

女青年步骤

男青年步骤

男老年步骤

老人像

真人头像模拟试题

头像结构步骤

真人头像构图的常见问题

头像解剖

真人头像素描概述

刚果女孩

SUMIAO ZHENREN TOUXIANG

素描真人头像

实训

Sumiao Zhenren Touxang Shixun

女生画法步骤

摇滚青年

藏族老奶奶

女中年步骤

男中年步骤

男青年侧面像

徐增英 编著

女老年步骤

东华大学出版社

SUMIAO ZHENREN TOUXIANG

素描真人头像

徐增英 编著

实训

Shixun

东华大学出版社

前言

本书作者积累酝酿了十多年，整理编撰近六年，几经修改删减，终于成书，在东华大学出版社出版 2007 年第一版、2009 年第二版的《素描：零起点，高分速成》一书中素描真人头像篇的基础上，充实形成本书——《素描真人头像实训》，强调素描真人头像写生的实训练习，强化素描真人头像学习的实效性。本书的编撰过程是一种追求完美的乌托邦，正所谓“大象希形，大美无言”，完美是无极限的。这个努力追求的过程，也是作者对素描本质以及素描教学认识不断深化的过程，也是近二十年教学经验的总结。

晋顾恺之云“四体妍蚩，本无善于妙处，传神写照，正在阿堵中”。人物特别是头像，一直是绘画表现中难度比较大的。本书立足于中国美术学院王中义、许江两位先生所著《从素描走向设计》一书中提出的“准确描绘能力训练、结构分析能力训练、明暗表现能力训练、构想能力训练”四种素描能力训练中的前三种，结合当今素描教学和广大学子的特点，力求避免单一狭隘的传统素描教学中的观点和格局，同时又力求避免雷同于时下过于花哨、单纯的传授技术和经验的技法书，本书从头像解剖、形体结构入手，科学地帮助广大美术学子以及有志于绘画但毫无绘画基础的造型艺术爱好者，通过准确描绘能力、结构分析能力、明暗表现能力三方面的训练，由浅入深、循序渐进、全面系统地掌握素描学习的方法，使毫无绘画基础的学习者无师自通，有基础的学习者有质的飞跃，并帮助学习者把这三种能力内化为内在的素描素养，为进一步深入学习素描，追求更高的素描艺术境界做准备。书中还附录了二十多位大师的经典素描作品、生平以及大量的学者、艺术家对绘画的真知灼见，在这些充满激情、智慧的作品和文字中，读者可以领悟到素描艺术的真谛。

在这个全球化、信息化的大时代，东西方的各艺术之间、各艺术门类之间也在这个大时代中不断地碰撞交流，呈现于我们面前的优秀艺术目不暇接。学习素描是造型艺术中最基础与关键的一个环节，这对于一名艺术家或设计师来说其意义是不言而喻的，而对于有志于此的初学者如何在较短的时间内科学地掌握绘画的基础，进而夯实基础为学习和接触更多的艺术门类做准备也是极为重要。因此热爱绘画并有志于此的学子将在本书中找到你努力的方向。

最后给学习本书的读者一些建议：要学好一门艺术首先要有兴趣，因为兴趣激发求知；其次，还要有勤学苦练、善于思考的精神，因为学习艺术不去思考只能成为停留在技术层面的艺术匠人，具有自我反思精神的才是有思想的艺术家；最后，也是最重要的一点是要热爱生活，因为生活是艺术的源泉，热爱生活是创造出优秀艺术作品的不二法门。在此愿每一个人热爱艺术，学习艺术，就像艺术狂人博伊斯所言，每一个人都应该是艺术家。

目录

基础篇

5

头部的结构与形体 /6

头部的形态与结构 /7

颈部的形态与结构 /8

真人头像实训篇

9

真人头像素描概述 /10

真人头像构图的常见问题 /10

真人头像素描试题分析 /10

真人头像模拟试题及范例作品 /10

模拟试题：带手女青年（从结构到光影画法）/10

外公（以线为主的结构画法）/14

老者（以线为主的全侧面表现）/16

老人正面像（从结构到光影画法）/17

希腊克里特岛上的老人（从结构到光影画法）/19

老人像（结构与质感的表现）/21

藏族老汉（从结构到光影画法）/22

戴眼镜的青年（从结构到光影画法）/24

大学生（光影表现）/26

摇滚青年（从结构到光影表现的逆光习作）/27

男青年（150分钟光影画法）/29

男青年侧面像（从结构到光影画法）/31

戴眼镜的男中年（以线为主的结构画法）/33

男中年（180分钟光影画法）/35

马丁（从结构到光影画法）/36

戴帽中年（150分钟光影习作）/38

康师傅（以结构为主的半身像习作）/39

小保姆（从结构到光影画法）/40

微笑的女孩（从结构到光影画法）/42

小侯（线面结合的光影表现）/44

戴帽女孩（从结构到光影的画法）/45

丽丽（从结构到光影画法）/47

女生（从结构到光影的侧面亮部习作）/49

女青年正面像（从结构到光影的150分钟习作）/51

戴眼镜的女孩（光影画法）/53

刚果女孩（从结构到光影的逆光习作）/54

小惠（从结构到光影画法）/56

狗娃（逆光表现）/58

小花（光影表现）/60

藏族老奶奶（从结构到光影画法）/62

向大师学习篇

64

意大利男性头部（黑色、白粉笔）/65

塞米拉米斯的习作系列（铅笔）/67

头像习作（炭笔）/69

画家母亲（炭笔）/71

作品欣赏篇

73

附录：素描零起点应试攻略 /79

图书在版编目 (CIP) 数据

素描真人头像实训 / 徐增英编著. — 上海: 东华大学出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5669-0143-9

I. ①素... II. ①徐... III. ①肖像画 - 素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 216881 号

责任编辑: 谭 英

封面设计: 李 林

素描真人头像实训

Sumiao Zhenren Touxian Shixun

徐增英 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码: 200051 电话: (021) 62193056

新华书店上海发行所发行

苏州望电印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 5 字数: 176 千字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 3 000

ISBN 978-7-5669-0143-9/J·126

定价: 21.00 元

基础篇

JICHU PIAN

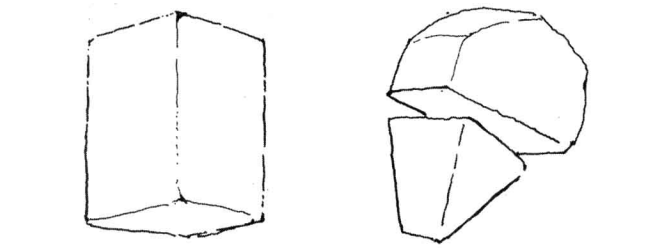
头部的结构与形体

头部的形体

头部形体概括的主要依据是头骨的结构和形状。头部分脑颅和面颜两部分。脑颅部是一个整体，占头部体积的 2/3，面颜部占 1/3。颧骨部扁平，眼眶内嵌入球状眼睛。上颌呈圆柱状。三角形的下颌部根据马蹄形的下颌骨概括而成。

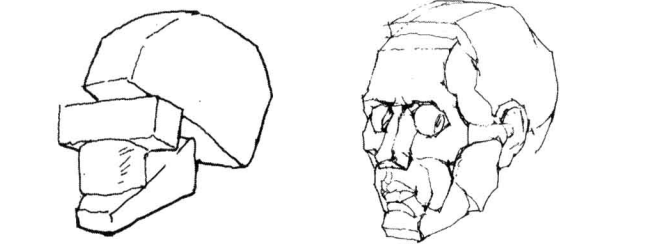
脑颅骨骼包括额骨、顶骨、颞骨和枕骨，相互缝合连接，构成坚固的球形脑颅骨以保护大脑。面颜部的骨骼包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等，其中只有下颌骨可以活动。

头部肌肉包括表情肌和咀嚼肌。头部咀嚼肌有咬

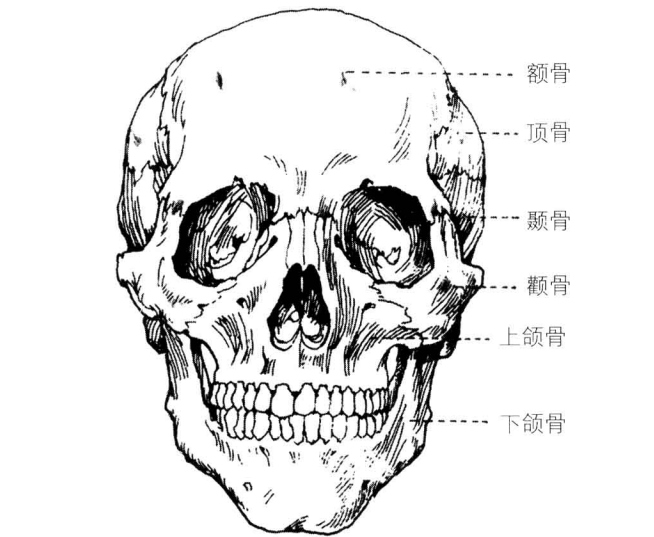
头部整个形体成立方体

头部可以分成面颜部与脑颅部

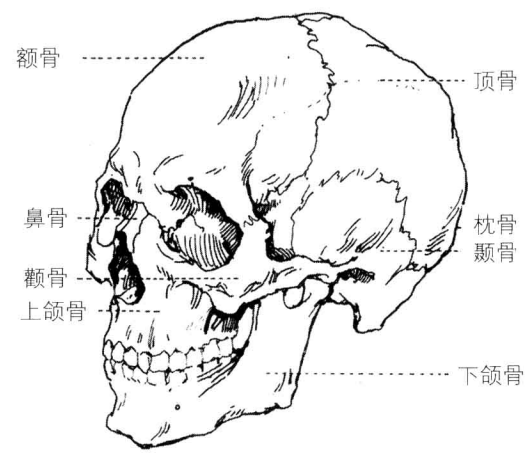

面颜部形态可以概括成平行的立方形眼眶体、半个圆柱状的上颌体及三角形的下颌体

头部的形体概括

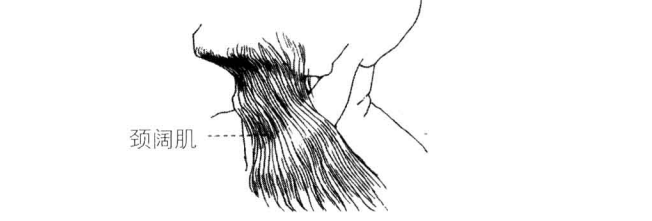
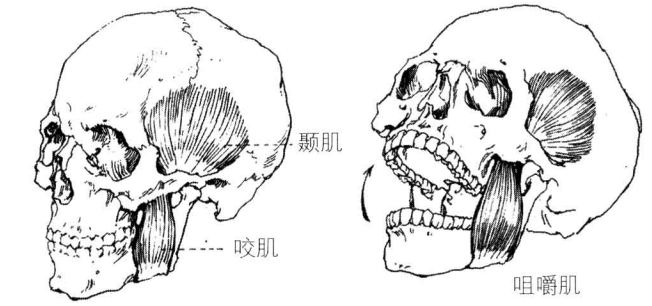
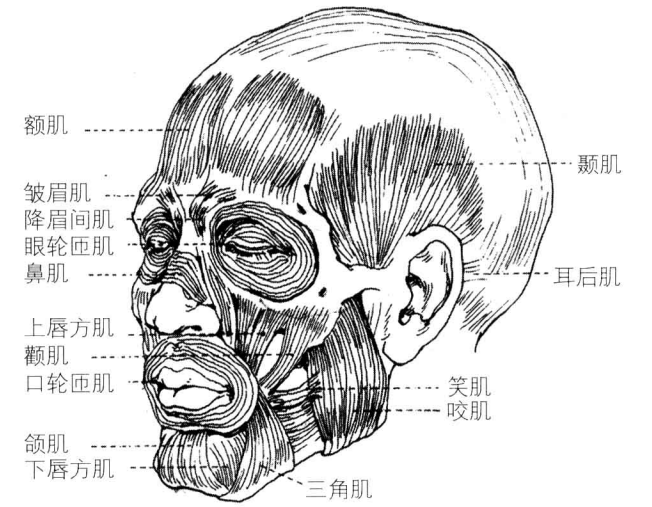
头部骨骼

头部骨骼

肌、颞肌等，其作用都是拉下颌骨向上作咀嚼动作。咀嚼肌不属表情肌，但咬肌隆起可表现咬紧牙关，切齿痛恨的神情。

头部表情肌薄而扁平，没有肌腹，两端或一端附着于皮肤，收缩时产生脸部的各种表情，而不像人体其他所有肌肉可作用于骨骼，并需要对抗合作。表情肌大部分群集于眼、鼻、口的周围。

头部肌肉

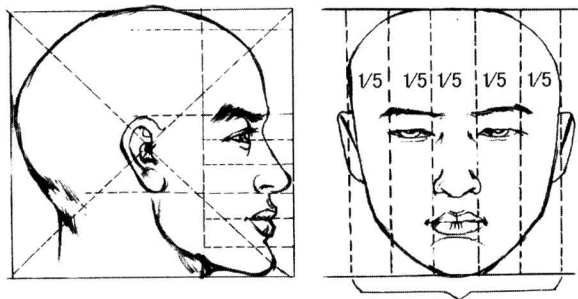
头部的形态与结构

头部的比例

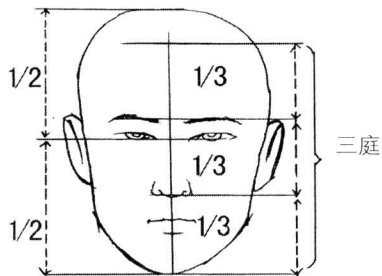
可概括为三庭五眼。三庭为天庭(也称上庭)、中庭、地庭(也称下庭)。天庭指发际至眉;中庭指眉至鼻尖;地庭指鼻尖至下巴(下颏底)。三段的距离相等。五眼,以一眼宽为单位眼处水平横线等分正面头宽为五等份,从正前面看,两眼间和外眼角外至耳均为一眼宽。

五官各部的相互关系

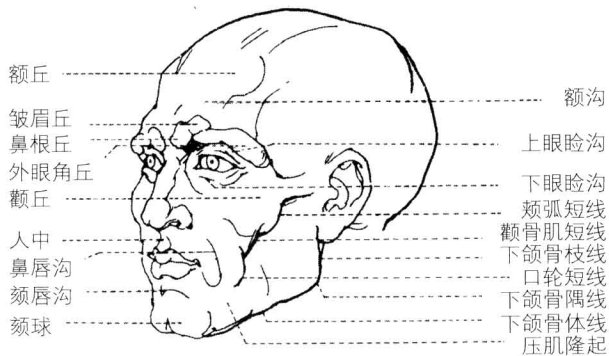
头部的 $1/2$ 处在眼处的水平线,两眼外皆至鼻尖成等腰三角形,三角形的高度可观察面中部的形态特征和鼻的长度,内眼角处皆引一条垂线可定鼻翼的位置(鼻宽等于一眼宽)。鼻尖的与颏底的 $1/3$ 处为口裂。鼻翼与嘴角的连线,以及引出的垂直线与眼的关系可确定嘴的宽度。从侧面看,外眼角皆至耳孔与嘴角的距离相等。外眉丘至下眼睑沟再至鼻梁的距离大致相等。右上图中黑点的相互关系可衡量和校对头部的一般比例以及帮助观察形态特征。

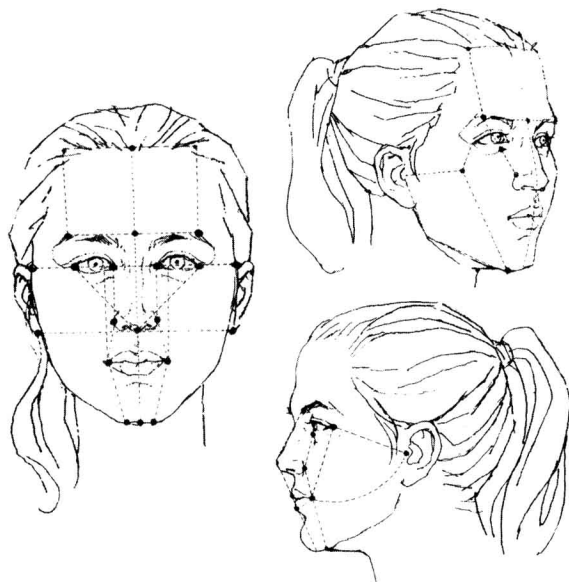
五眼

三庭五眼

头部形态起伏的要点

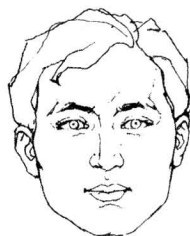
头部形态起伏的要点

头部形态起伏的要点

头部外形上的起伏,是由骨骼、肌肉的形态与结构形成的。这些起伏的沟、丘、线、窝是头部造型时的要点。

男女头部的不同特征

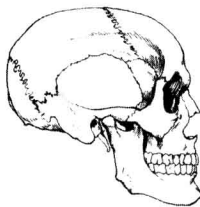
男女头部的形态差异主要是由头骨的形状所决定。男性头骨特征是整个体积较大,前额倾斜,眉弓与鼻骨较显著,下颌骨发达,颌部也带方形,枕骨结节突出。女性头骨整个体积较小,所有隆起、结节均没有男性显著,但额丘、颅顶丘突出。在外貌上男性线条刚直,形体起伏清晰,而女性则柔和圆润。

男性头部

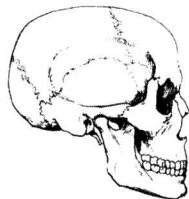
男性头骨

女性头部

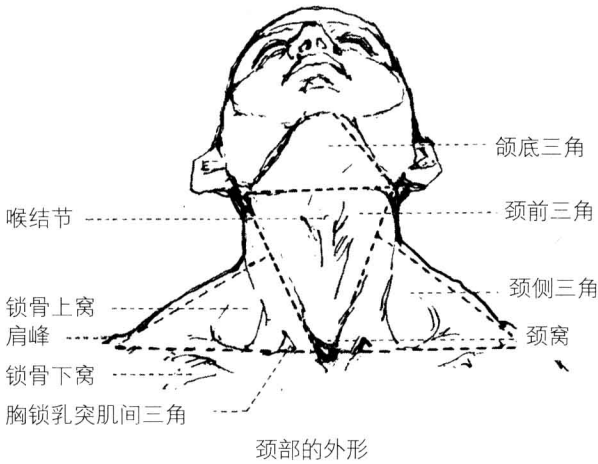
女性头骨

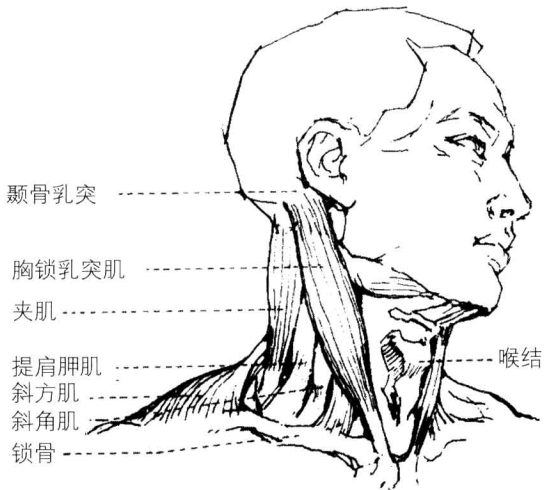
颈部的形态与结构

颈部是一个短圆柱体，上托头部，下插在胸廓中，以7块颈椎为支柱，是承上启下的重要部分。颈部前侧称颈，后侧称项。颈前以胸锁乳突肌为界，分为颈前区和颈侧区，形成外形上的颈前三角、颈底三角和颈侧三角。咽喉位于颈前中央。胸锁乳突肌是颈部的主要肌肉。

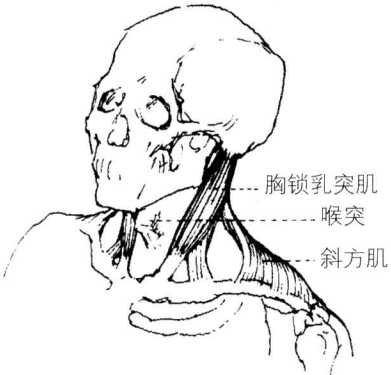
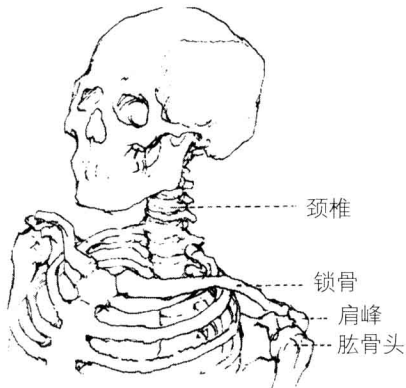
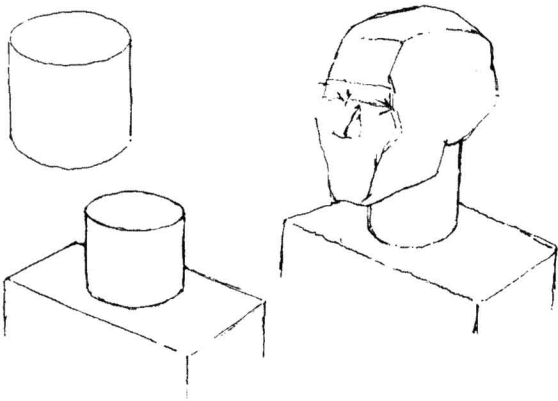
胸锁乳突肌是颈部对称的大肌，2/3 见于颈前。肌起 部分有二个肌头，内头起于胸骨柄，外肌头起于锁骨头，二肌头间成胸锁乳突肌三角，在头旋转时比较显著。左、右胸锁乳突肌内头之间，是颈窝所在，窝状显著，是人体造型时的要点。肌纤维向后外上方合为一束，由阔变圆，止于颞骨乳突。此肌的作用，一侧收缩则使头转向对侧，两侧同时收缩则头部后仰，面部向上抬起。

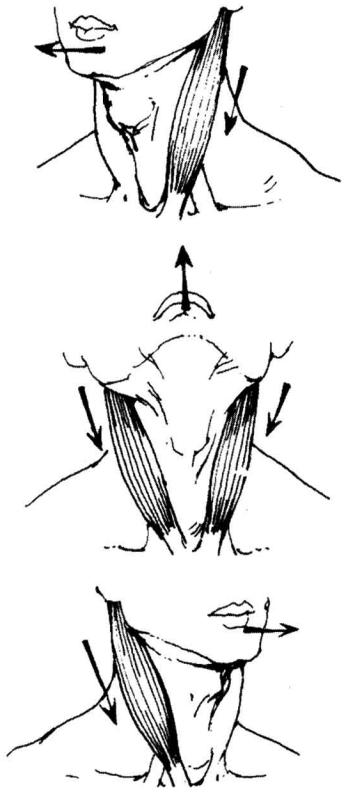
颈部的外形

颈部的肌肉

颈部的形体与结构

胸锁乳突肌的作用

真人头像实训篇

ZHENREN TOUXIANG SHIXUN PIAN

真人头像素描概述

人物是造型艺术重要的表现对象,素描头像考察考生对表现头部形体特征的准确把握能力和对人物的精神气质与性格特征的表现能力以及构图、透视、比例、解剖等。根据美术高考的特点和要求,真人头像训练应以短期作业(3小时以内)为主,要对表现对象有极为敏锐和本质的理解体会,根据考生自身需要解决的问题,可采用从整体到局部和局部到整体的两种训练方式。从整体到局部的训练先从大的轮廓特征和黑白关系入手,经过一段时间的训练转入局部训练,局部训练要求以非常写实的手法去描绘和研究五官等局部结构,然后整体与局部相结合。从局部到整体训练则反之。

真人头像构图的常见问题

偏:头像过于偏上、下或偏左、右会造成画面重心不稳。

规范、适宜的正面构图、侧面构图要视人像的目光而定。目光视左则左空多,反之亦然。

大:头像过大则画面太满,视觉上过于局促、不舒服。

小:头像过小则画面太空,显得不充实。

真人头像素描试题分析

近年来全国的美术学院大多采用真人头像试题,形式有写生、默写、画照片等。如:

(1) 鲁迅美术学院 xx 年考题:女青年头像写生,4 开纸,3 小时。

(2) xx 年上海地区美术高考联考试题:男中年画照片,4 开纸,3 小时。

(3) 华东师范大学 xx 年考题:女青年默写(长脸大眼睛大嘴巴),4 开纸,3 小时。

真人头像模拟试题及范例作品

模拟试题:带手女青年(从结构到光影画法)

带手女青年,画照片。要求:写实手法、工具不限,4 开纸。

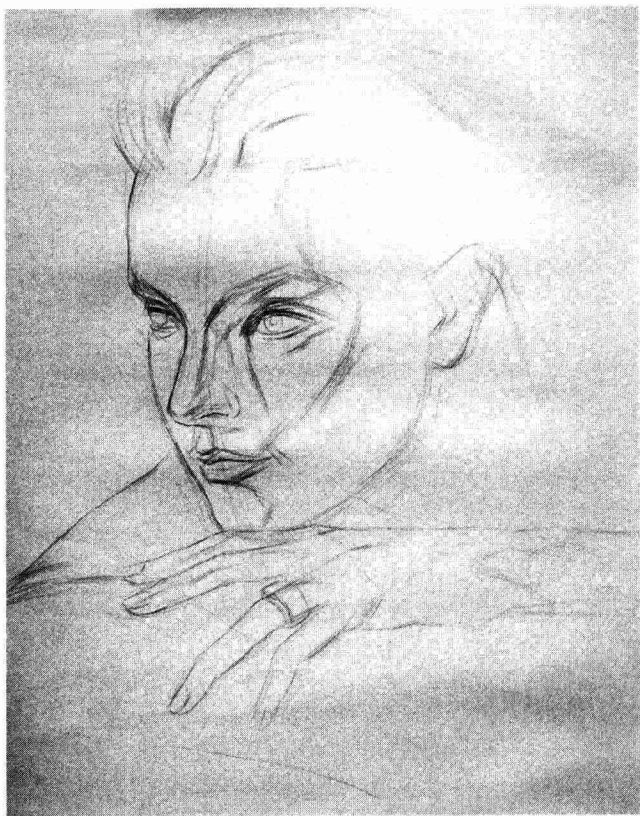

带手女青年照片

带手女青年素描作品

带手女青年的画法步骤

步骤一：定好适宜的构图，用长直线和弧线画出大体轮廓，画准头部的比例关系、抓住对象的基本特征，用线简练，注意线条的虚实变化。

步骤二：运用纵、横的辅助线，进一步画准五官比例关系，要注意额骨、眉弓、颧骨、下颌骨等结构的大小比例和位置。画准明暗交界线，皴上大体明暗。

步骤三：线面结合画出结构的穿插和转折关系，用笔轻重适度，注意结构及体面的塑造，经常退远，远观画面，把握画面整体效果。

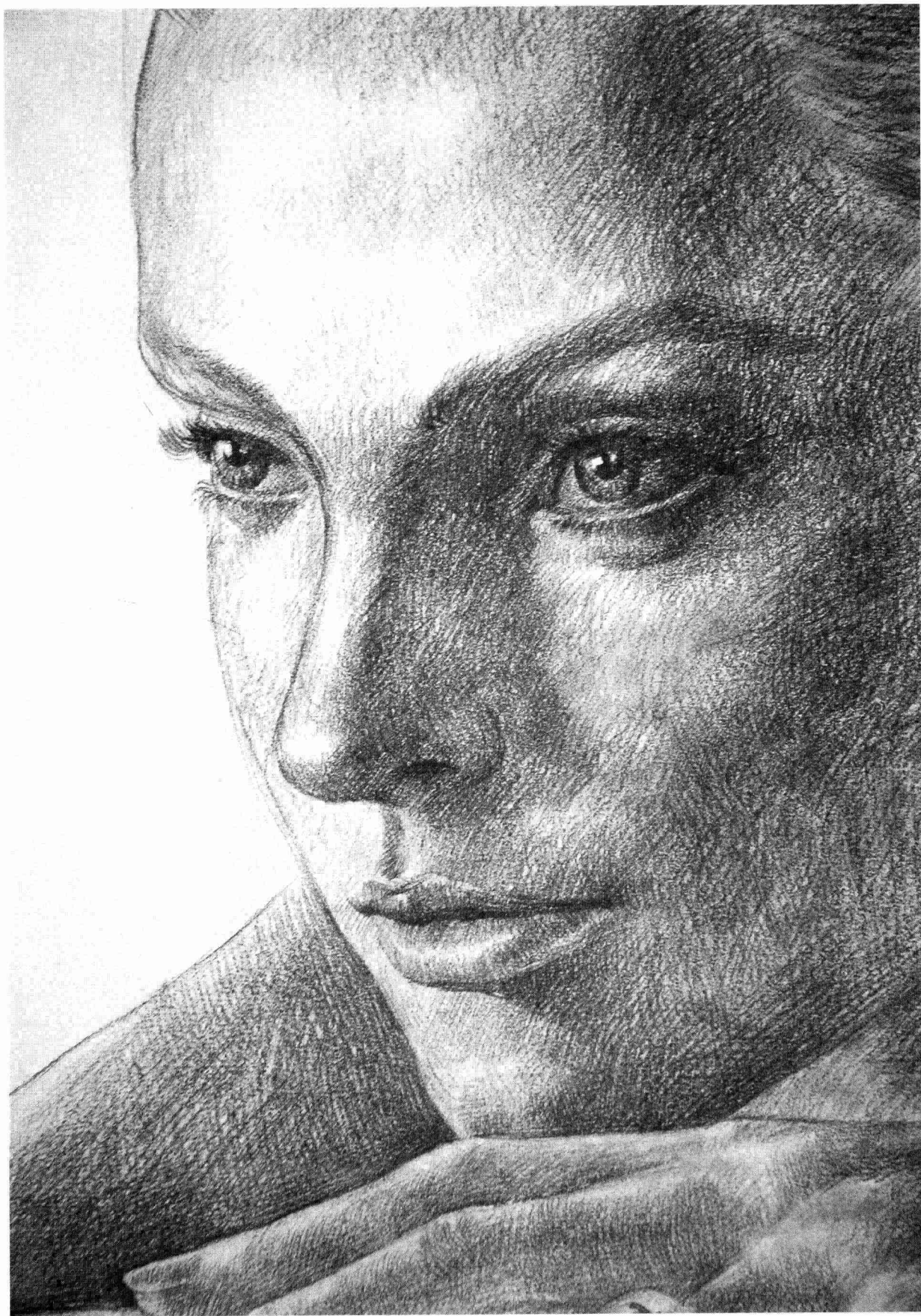

步骤四：骨骼和肌肉关系交代清楚，明暗调子围绕结构逐渐铺开，注意调子丰富有层次感，准确塑造面部、头发等质感。

带手女青年（完成稿）

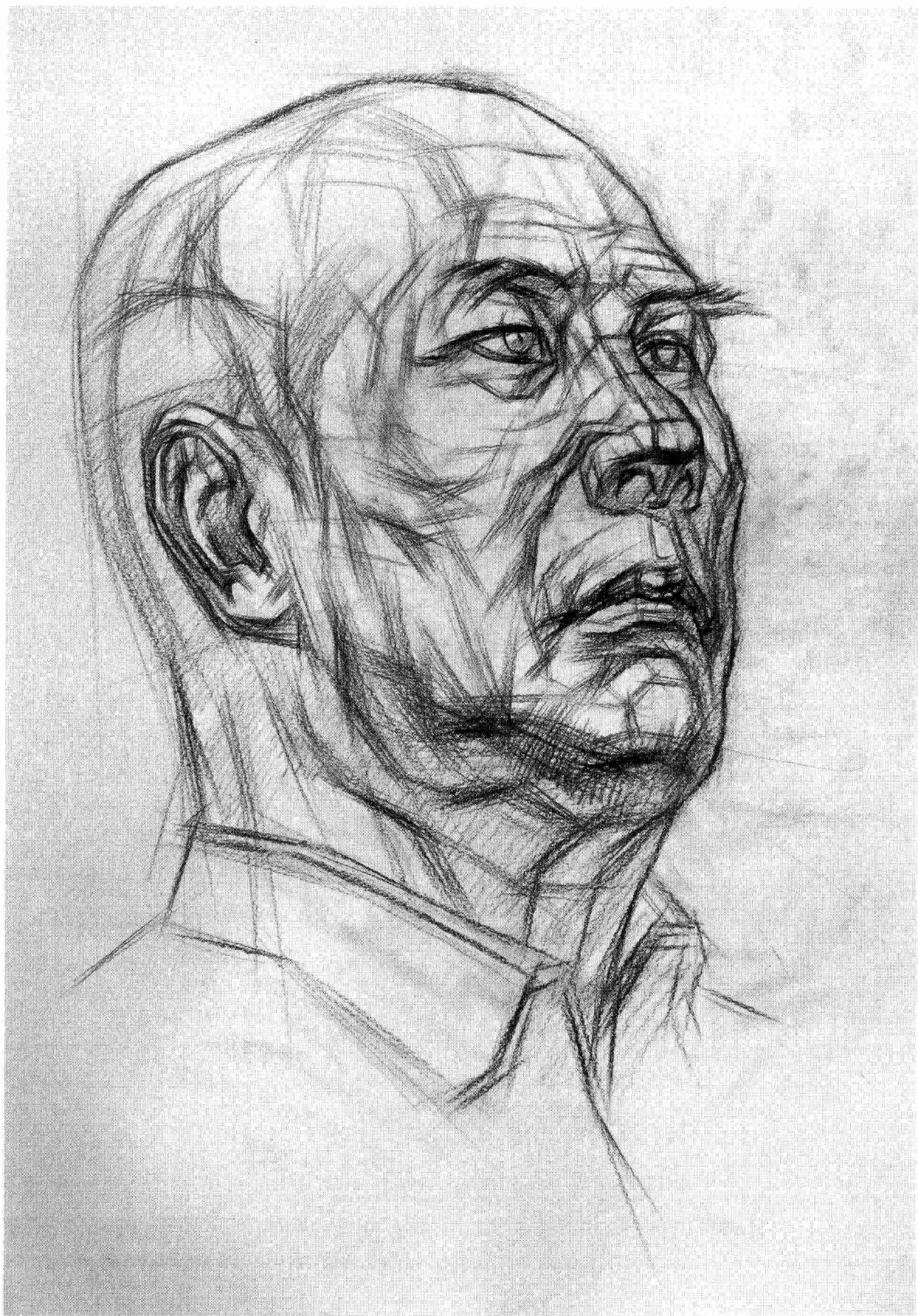
头像素描中女青年因结构细腻、圆润而较难表现，此画手部、面部等结构比例准确，用笔精致细腻，颇似铜板画风格，很好地表现了女青年的柔美及神采。

带手女青年（局部）

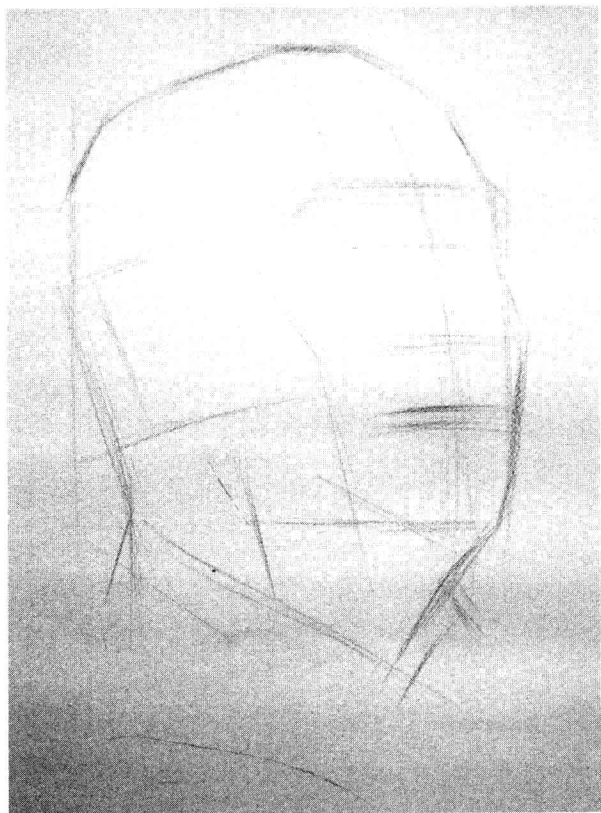
画家的目标不是为了取悦于人，而是去真实地描绘我们的生活。

——奥尔斯顿（美国画家 1779~1843 年）

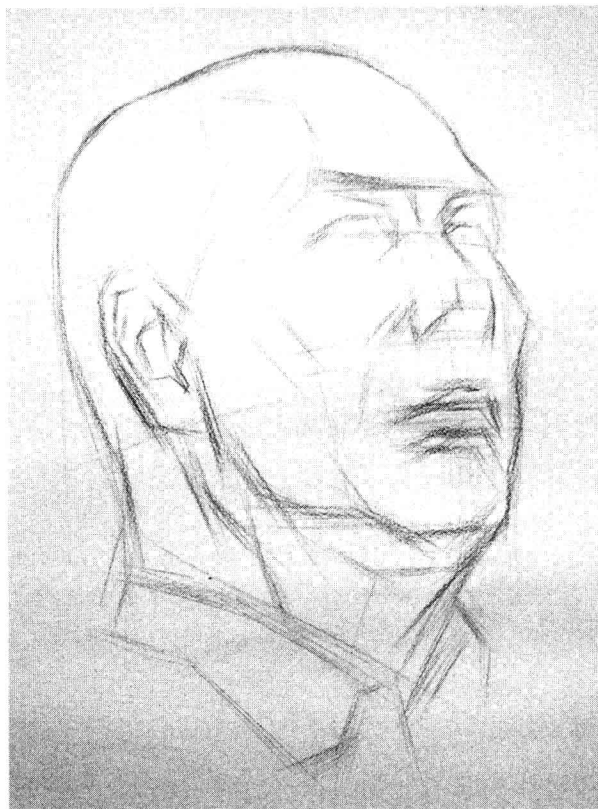

外公(以线为主的结构画法)

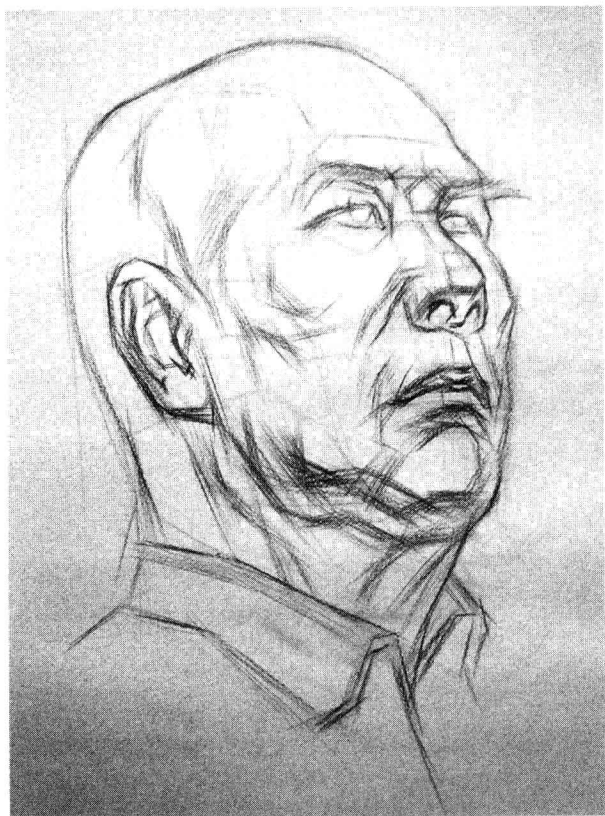
外公的结构画法步骤

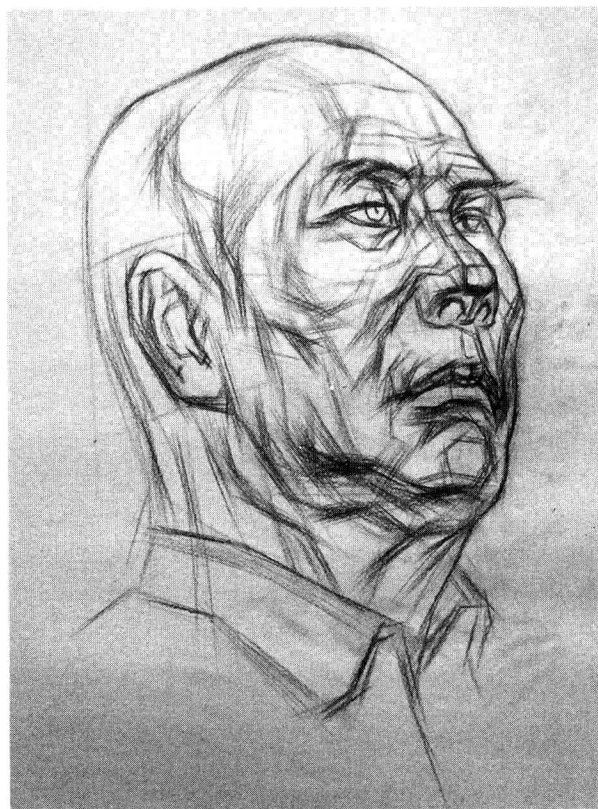
步骤一：用长线条画出头部的轮廓以及颈部关系，再画出五官的透视线和脸部中线，定出五官的基本比例位置。

步骤二：用块面理解、塑造五官结构，注意用线的浓淡、虚实变化，把握结构的形体转折。

步骤三：进一步深入刻画五官以及颧骨、咬肌等面部结构。

步骤四：完成作品，线条流畅有力，变化丰富、整体感强。

老者（以线为主的全侧面表现）

用线条塑造的画法是研究和认识造型的主要方法之一，也是最有力的造型表现手段。用线塑造的要点是块面理解，线条表现，即线条所记录的是结构起伏、面与面的转折以及光影变化的转折。