

师美术
ON ART

THEACHING

生动的讲解

精美的呈现

邵波

主编：王海强 编著：邵波

细致的讲解
带你快速进入素描的世界

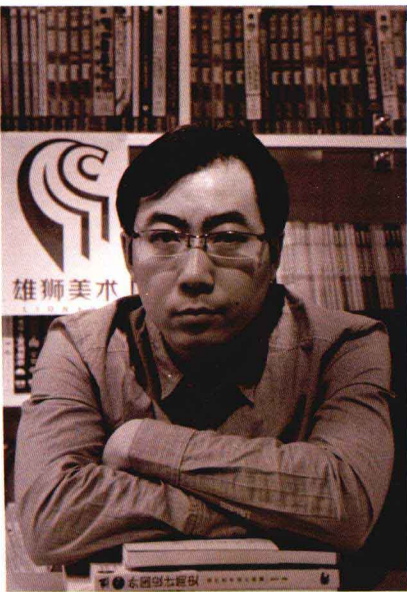
直观的解析图示
让你找到快速进步的窍门

多样的表现技巧
使你的绘画语言更加丰富

精美的画面
为你提供高水平的临摹范本

邵波素描头像
技法解析

主编简介

王海强

美术、设计教育专家，长期从事美术、设计基础教学推广工作

中国青年出版社雄狮美术教育研究中心主编

北京来拓建筑、景观设计公司设计总监

全国大学生创业课程（KAB）讲师

曾主编《美院视界》、《国美视界》、《央美视界》、《权威讲堂》、《高考速递》、《景观、建筑设计表现技法》、《景观、建筑设计手绘传达》等美术、设计类图书200余种

中青雄狮美术教育研究中心依托国家级传媒平台，2012年陆续搭建三大平台

高端美术教育培训平台

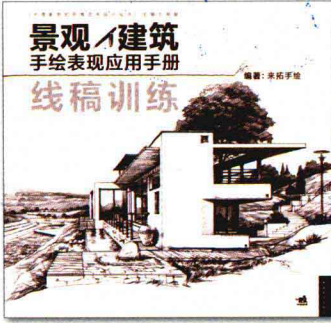
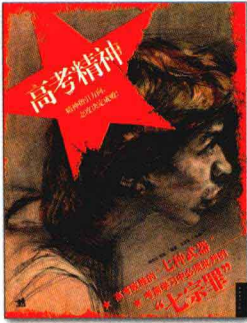
招生对象：全国各地从事美术教育的画室教师、中学教师
教学团队：中央美术学院教师、中青雄狮美术教育研究中心教研员
教学内容：素描、色彩、速写、设计基础、美术鉴赏
培训时间：2013年3月至6月（分期进行，每期1个月）
培训地点：北京市朝阳区望京
课程安排、主讲教师信息2013年1月在中青雄狮美术教育网公布

美术教育培训机构品牌规划、推广平台

针对全国各地的美术、设计教育培训机构进行整体品牌规划和推广
有意者请将培训机构的基本信息发送至电子邮箱 1761491427@qq.com，我们会及时与你联系
合作内容：
1.品牌形象设计 2.网站建设 3.教学方向及课程规划 4.教师团队培训 5.教育品牌推广

精品图书设计、出版平台

具体合作项目包括美术、设计、摄影类画册出版，美术、设计类学术研究成果出版
有意者请将联系方式和要求发送至电子邮箱 1761491427@qq.com，我们会及时与你联系

作者简介

邵波

高考美术教学专家，多年从事美术教育工作

2010年参与出版《美院视界—素描肖像教学现场》、《美院视界—色彩静物教学现场》等美术技法图书

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：
本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人
和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担
法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版
等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyp_law@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

邵波素描头像技法解析 / 邵波编著 . —北京：中国青年出版社，
2012.10
(教学风暴 / 王海强主编)
ISBN 978-7-5153-1000-8
I. ①邵… II. ①邵… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第187940号

教学风暴——邵波素描头像技法解析

主编 / 王海强 编著 / 邵波

出版发行：中国青年出版社
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：(010) 59521188 / 59521189
传 真：(010) 59521111
企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
责任编辑：田野 郑雪梅
书籍设计：六面体书籍设计_彭涛
印 刷：北京建宏印刷有限公司
开 本：889×1194 1/8
印 张：6
版 次：2012年11月北京第1版
印 次：2012年11月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-1000-8
定 价：39.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体
封面用字包括：方正兰亭黑系列

目录 CONTENTS

第一章 素描头像基础知识解析

一	素描头像的形象、比例和透视	2
	1.素描头像的形象·····	2
	2.头部的比例·····	3
	3.头部的透视·····	3
二	素描头像体面关系及塑造	4
	1.素描头像体面塑造认识·····	4
	2.素描头像五官体面关系及塑造·····	4
	3.素描头像体面分析及步骤解析·····	6
	4.素描头像的体面关系及塑造范例欣赏·····	12

第二章 素描头像写生步骤及技法解析

一	素描头像写生步骤的重要性	28
二	素描头像写生步骤解析	28
三	素描头像表现技法解析	30
	1.素描头像起形阶段示范解析·····	30
	2.素描头像铺大关系阶段示范解析·····	30
	3.素描头像深入阶段示范解析·····	30
四	素描头像虚实处理技法解析	32
五	素描头像细节表现技法解析	33

第三章 素描头像精品范例

第一章

素描头像基础知识解析

一 素描头像的形象、比例和透视

1. 素描头像的形象

我们在学习素描头像绘画时，可以把人物的“形象”分成两部分来理解：一部分是“形”，就是我们经常说的素描头像的基本形头部的比例关系，这是基于素描头像头骨解剖和肌肉解剖的理解之上的，是要了解素描头像本质的基础知识；另一部分是“象”，我们可以理解为把人物画得很像，这就需要对模特人物形象较强的感受能力。

素描头像基本形像解析

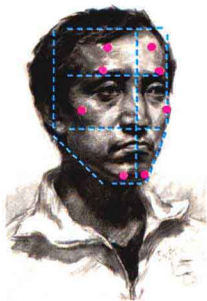
在初学头像时，掌握头部的比例和形是很有必要的。人的长相千差万别，但形象特征都是由头骨的骨点的高低位置和宽窄对称关系决定的。我们可以把头像理解为一个椭圆形并分成三段，由于这三段的长、宽比例不同，造成了人物形象的特征变化。可以将人的脸形概括为六种字形：甲、申、由、国、目、风。写生时还要认真观察模特，具体分析脸部的结构。

“甲”字形脸形及重要骨点

“甲”字形脸——是我们比较常见的一种脸型，它的特点是上宽下窄、上放下收。

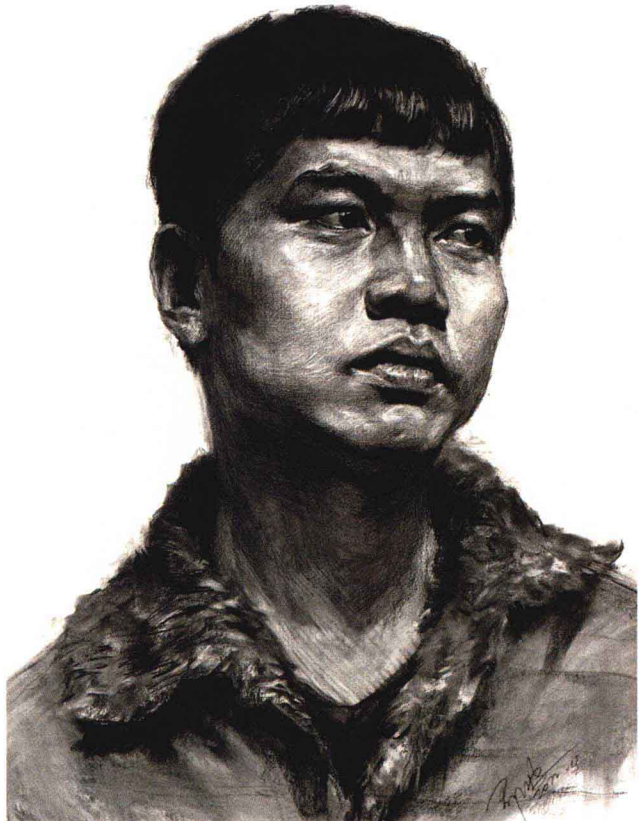
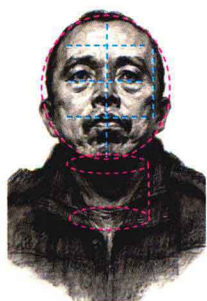
重要骨点——从上到下依次为额结节、眉弓、颧突和下颌结节。

“申”字形脸形及基本形体关系

“申”字形脸——特点是脑门和下巴略收，中间区域较宽。

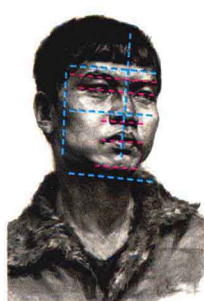
基本形体关系——头是一个接近椭圆形的球体。脖子是一个圆柱体，从头部的斜后方插入。

“由”字形脸形及基本对称关系

“由”字形脸——特点是中段和下巴较宽，脑门微收。

基本对称关系——眉毛、内眼角、外眼角、鼻孔、嘴角都是对称于脸部的中线的，要表现准确。

“国”字形脸形及重要转折

“国”字形脸——这种脸形与中国汉字的“国”字非常接近，与其他脸形相比，特点比较突出。

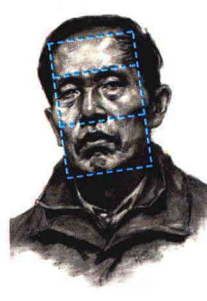
重要转折——重要的转折关系要交代准确，主要是为了区分脸的正面和侧面。

“目”字形脸形及黑白灰关系

“目”字形脸——从脑门到下巴，宽度基本相等，没有非常明显的变化。

重要黑白灰关系——头发固有色比较重，脸是亮色调，衣服是灰色调，这样画面的黑白灰关系会比较明确。

“风”字形脸形及重要细节

“风”字形脸——这样脸形的特点是两边下颌角的距离会显得比较宽。

重要细节——五官是素描头像的第一细节，需要仔细刻画，头发的细节是第二细节，衣服的细节是第三细节。

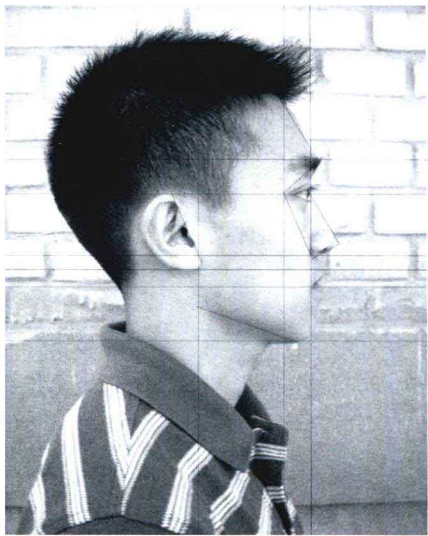

2.头部的比例

头部的比例关系我们大致可以概括为“三庭五眼”，就是脸的长度大概是三个鼻子的长度，而宽度则是五个眼睛的长度，这对我们抓住大的头部的比例关系非常有帮助。不同的人会有不同的微差，这就是个人的形象特征，有的人鼻子会长一点，有的人眼睛会宽一点，但是万变不离其宗，人脸五官大小的比例关系也基本一致。在写生时，一定要根据自己所处的视角的透视关系来确定头部比例关系，切不可生搬硬套。要想画好形，其实最好的办法还是要锻炼自己的眼力，在了解头部基本比例关系的前提下，还要对模特多进行对比和观察。

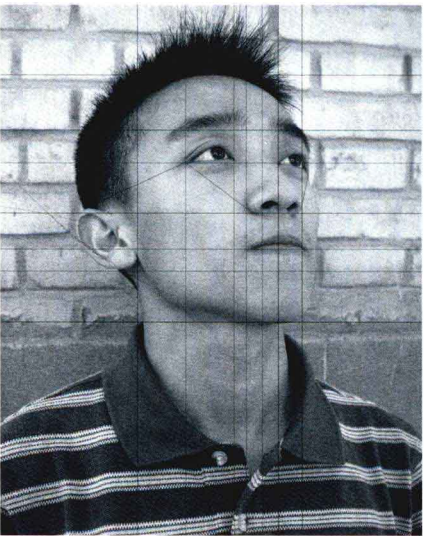
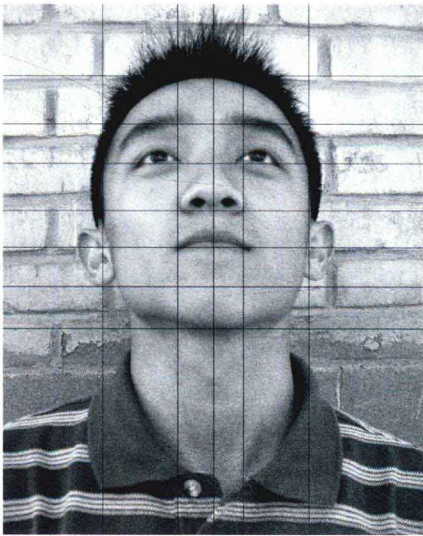
(1) 从平视角度分析头部基本比例

总结平视时头部的规律，这对其他角度观察头部都会有重要作用。头高的一半处是眼睛；眼睛到头顶距离的1/5处是眉毛；眉毛到鼻底的长度等于眉毛到发际线的长度，也等于鼻底到下巴的长度；鼻子到下巴距离的1/2处是下唇缘；耳朵的长度等于眉毛到鼻底的长度。以眼形的长度为单位，可以把脸的宽度分成五个等份，从左侧发际线至右侧，为五只眼形；两只眼睛之间有一只眼形的间距，两眼外侧至侧面发际线各为一只眼形的距离，各占面部整体宽度1/5的长度。

(2) 从仰视角度分析头部基本比例

人物头部的结构会随着观察角度的变化而变化，形体会因为角度的原因发生巨大的改变，仰视会造成面部结构及五官形体的变化。首先，头部下巴的部分会被拉长，脑门的高度会随之变短，注意鼻子底线和耳朵上沿的关系；五官整体呈现向上弯曲的弧度的趋势；头部五官的位置会提高，耳朵的位置则会相应降低；还有就是下巴底面的面积会加大，转折较清晰，我们也能看得比较清楚。我们要在掌握正面观察头部的基础之上灵活处理其他角度的变化。

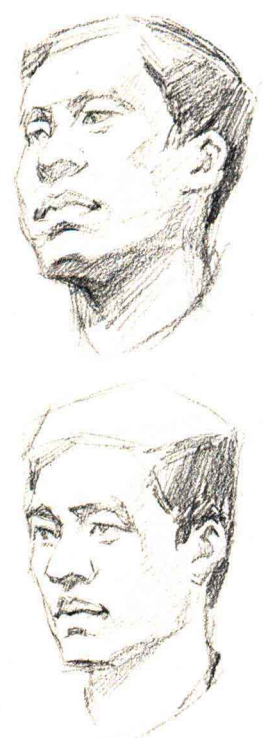
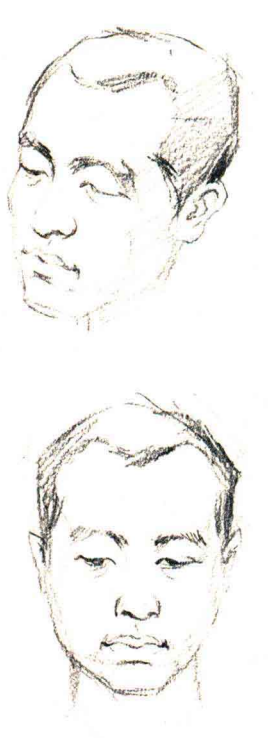
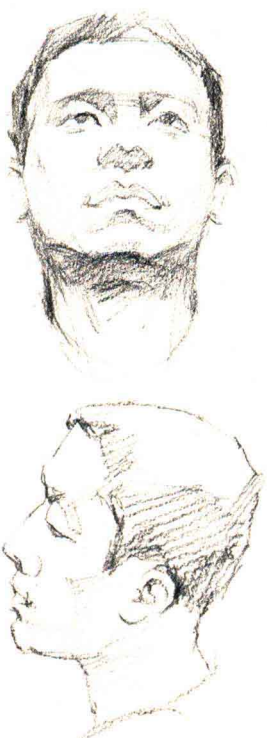
(3) 从俯视角度分析头部基本比例

我们在高一点的位置观察人的头部，会出现俯视的效果，我们直观的感觉是脑门变大、变宽了，而下巴却变短、变窄了，感觉头部整个形体向下收进去了。俯视的角度，我们要注意眉毛和耳朵上沿的空间关系；从侧面俯视观察模特，特别要注意鼻子和耳垂的空间关系，眼睛和下巴的空间关系；俯视角度的半侧面是比较难表现的，我们不仅要注意五官排列向下弧度的特点和趋势，还要格外注意五官之间形体所形成的角度关系，这也是帮助我们检查形体准确与否的客观依据。

3.头部的透视

素描头像的透视关系十分重要，透视关系不准确会影响到头部形体的准确性。我们除了要进行理性观察之外，还要注意要主观分析和处理，使头部的透视关系更加准确、具体。在分析模特透视的变化关系时，我们可以把头部看作是一个立方体，这就需要我们主观地概括和理解，还要分析这个立方体加上五官细节之后的形体变化。我们要特别注意整个头部的中线，注意五官和中线的对称关系。在此基础之上，按照立方体在空间中不同角度的透视规律来分析透视的变化，注意五官的透视关系要和整个头部保持一致，不能分开来看。这种简化式的思考方式有助于我们把握头部的本质，这也是绘画过程中经常采用的一种思维方式，即去掉表面的干扰因素，直接抓住形体最本质的核心结构。

1.素描头像体面塑造认识

许多素描头像基础比较薄弱的同学都会有这样的困惑：我知道那是颧骨、那是咬肌，可就是画不出体积感。对于经验较少的初学者来说，知道结构的名称并不能解决根本问题，关键还是怎么观察对象，怎么分析、归纳和概括形体的体面关系。我们在训练中，要建立“体积”意识，就要有较强的体面塑造意识，切不可盲目抄袭对象，要借助模特的“形”，归纳出“体”。起稿的时候就要舍弃很多细节，关注大的形体和体面关系，五官也是要先建立体面关系，进而表现其体积感。我们要学会体面的归纳法，用体面关系来表现客观对象的体积。

2.素描头像五官体面关系及塑造

五官塑造在素描头像中起到了重要作用。刻画一个人，除脸型准确外，长相特征更是通过五官特征来体现的。正确理解五官的结构、准确表现五官的特征、充分刻画五官的体积感是非常重要的。我们要学会五官塑造的体面造型法，把复杂的结构分析概括成为明确的体面关系，通过体面的组合和体面不同明暗的变化来表现其体积感。还要注意五官表现的细节、结构、转折、黑白灰关系和虚实关系。

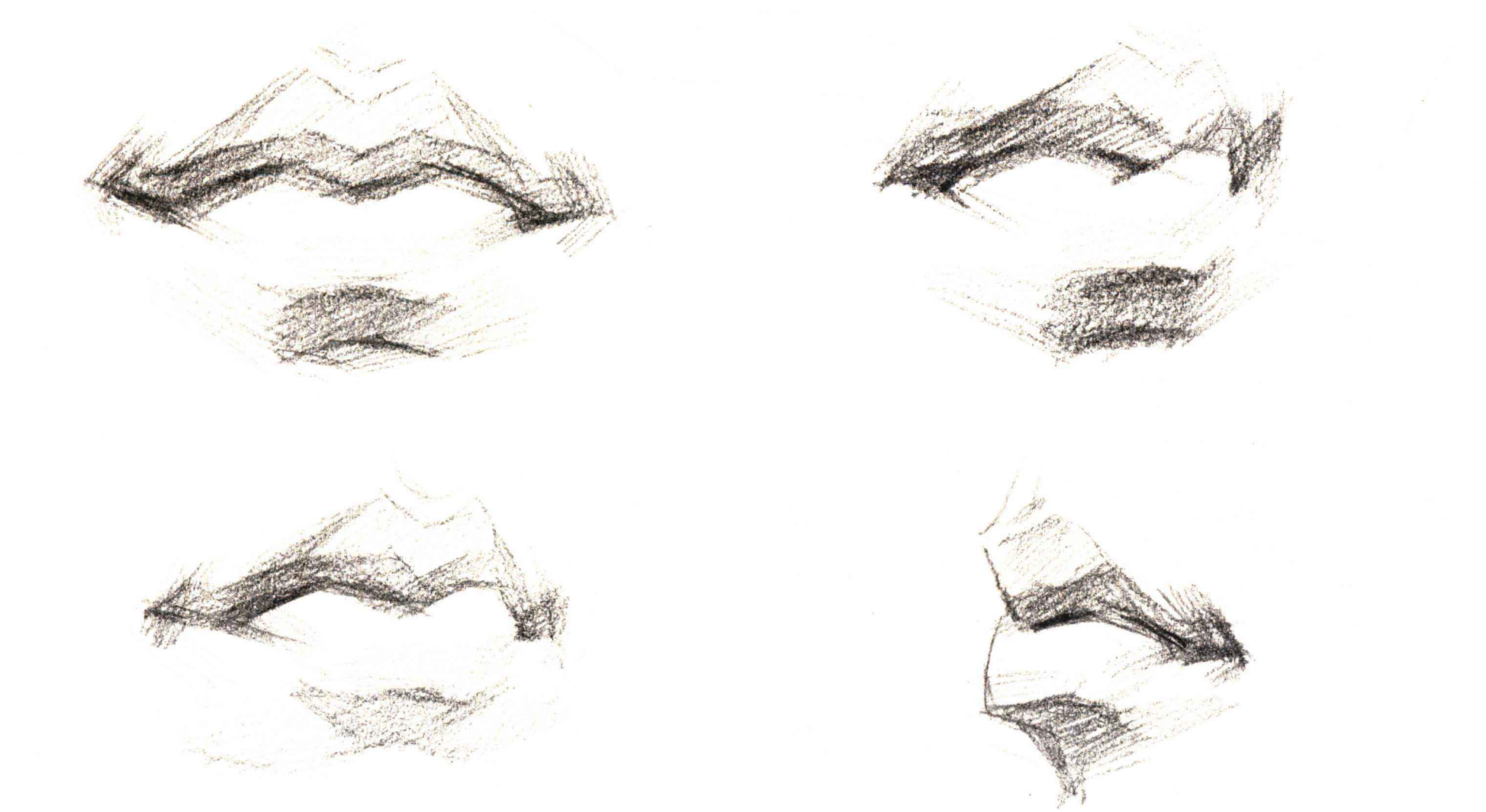
（1）眼睛的体面与结构

眼睛是心灵的窗口，对于素描头像来说，眼睛更是人物形象重要的特征，眼睛画得像，人物就会生动很多。但是眼睛的结构比较复杂，从形体来说，眼睛就是一个球体镶嵌在眼眶里，我们在塑造时要注意眼睛的体积感和明暗表现关系，在理解眼睛解剖结构和形体体面关系的基础上再深入刻画细节。

（2）嘴的体面与结构

嘴的体面关系较丰富，需要归纳和总结。上嘴唇呈现字母M形，下嘴唇呈现字母W形。中间口线是上下嘴唇闭合形成的波状线，连接左右嘴角，是嘴表现情绪的重要部分。上嘴唇边缘线的方圆以及深浅需注意，并非是简单的弧形。嘴角是嘴与脸衔接的重要部分，上嘴唇的交界线由嘴角处穿过上嘴唇的中部。下嘴唇多处于受光部分，交界线位于下唇的下边缘。

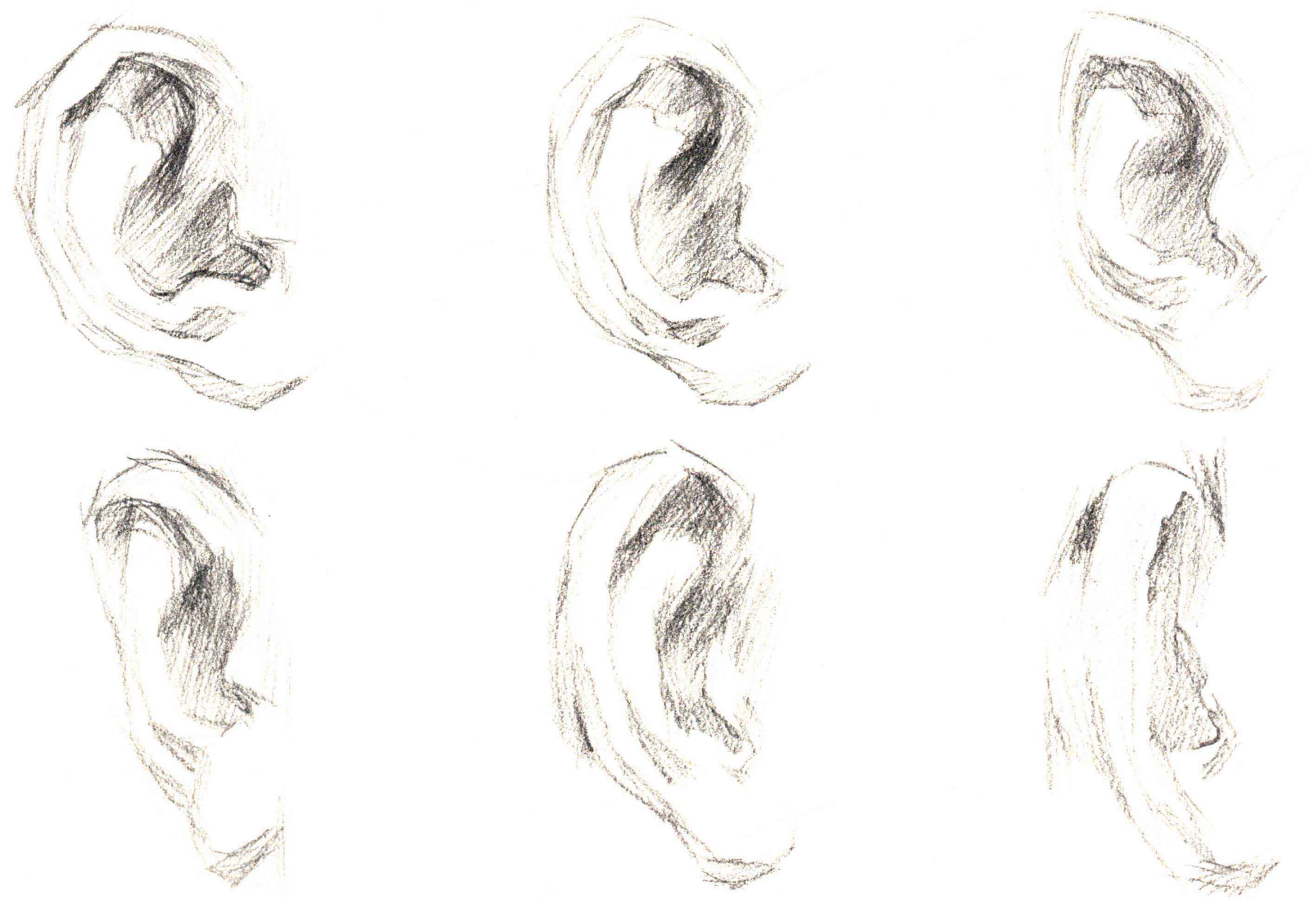
(3) 鼻子的体面与结构

鼻子的体面关系较概括，大体分为正面、侧面和底面。鼻子会因人而异，有高的、肥厚的，也有尖细的或扁平的等等，都是人物形象特征的体现。鼻孔的形状随鼻形的变化而变化，特别是与鼻翼有很大的关系。需注意鼻子的上半部分是鼻部分，比较硬，有肌肉覆盖；鼻子的下半部分即鼻头和鼻翼，它们是软骨部分，比较软，所以画的时候不要处理得太方硬。

(4) 耳朵的体面与结构

耳朵由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂组成，耳朵是软骨组织，具有一定的弹性。学习时除弄清耳朵的结构外，还应注意耳朵体积的塑造和表现。我们要学会概括处理耳朵的结构和形体，否则可能会表现得“碎”，会削弱耳朵的体积感。不同角度的耳朵会呈现出不同的形体特征，也会有不同的虚实处理方法。

3.素描头像体面分析及步骤解析

(1) 素描头像体面关系和结构的重要性

我们要在理解素描头像体面关系的同时，还要加强结构意识，因为结构是支撑整个形体的框架，也连接了每个形体内部的构造。头像学习的基础阶段需要将骨骼与肌肉之间的联系、头颈肩的关系和形与形之间的联系，以结构素描的形式加以归纳和概括，这样有利于提高归纳能力。透彻理解复杂形体，正确认识和看待客观对象，才能为下一步的素描学习打下坚实的基础。透过表面现象理性分析体面和结构的关系。利用体块的归纳方法，将对复杂的头部形体结构进行提炼和概括，用体面的表现方式交代出形体的转折和体块关系，再加以素描调子的辅助，表现头像的体积感和空间感。

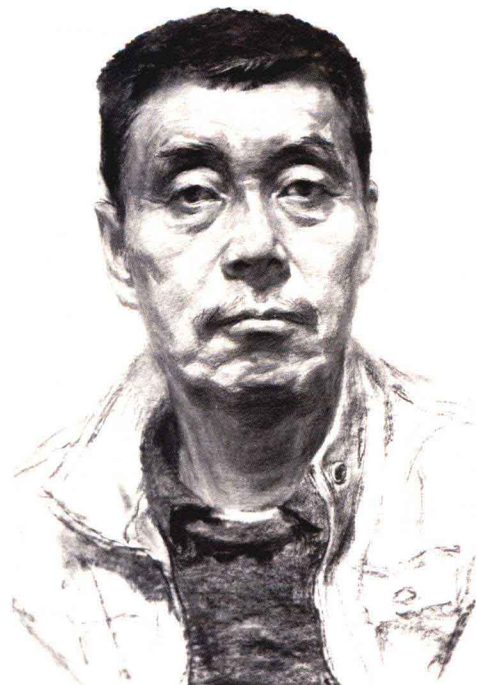
(2) 男中年正面素描头像体面分析和步骤解析

人的面部可以概括为三个大面，即正面、半侧面和侧面。除此之外的每个局部又会分成很多小的块面，这时就需要我们主观理解和分析。结构面画得太多会显得“碎”，画得太少又显得简单，所以要在把握好画面整体关系的前提下，画得准、画得少、画得精。男中年正面是一个形体结构较明确的角度，三大面区分得比较明确且相对简单，这样有利于我们研究基本的面部结构。

通过体面关系的概括，再加上素描调子的表现，虽然没有什么对细节的刻画，但是整体的体积感已经非常明确了，这就是一张优秀素描头像的开始。注意体面关系在准确的基础上才能发最大的效果，还要结合人物的脸型特征和形象特征，才会显得更加贴切。

明确概括出素描头像的光影关系，要注意光影和体面、结构的结合关系，光影是手段，而真正要表现的是形体的体积感。注意正面角度的三大面的关系，正面、半侧面和侧面的转折位置要明确和具体，这对塑造头部的体积非常有帮助。

步骤一：起形阶段

起形阶段应多进行整体观察和比较，抓住人物的基本头型和脸型特征，注意头颈肩的穿插关系。抓住人物的形象特征，强化对人物的形象感受。

步骤二：铺大关系阶段

在人物形体准确的前提下就要开始铺画面的大关系了，要注意归纳画面整体和局部的黑白灰关系，特别要把形体的明暗交界线、投影等关系强调出来，这样才有利于塑造头像的形体和体积。

步骤三：深入阶段

深入阶段是为了使画面的细节更加细腻和丰富，也是完善和加强画面效果的过程。这一步要注意局部和整体的关系，切记不要只抠局部而忽视了整体关系，这样会使局部从整体中“跳”出来。

步骤四：调整阶段

将画面多余的细节去掉，调整画面整体的大的黑白灰关系。细节要服从于整体，要不断加强画面的体积感，注意画面整体和局部的虚实关系，深入处理局部和边缘线的细节。

（3）男中年3/4侧面素描头像体面关系和步骤解析

3/4侧面男中年头像的体面分析素描能够比较全面地体现结构素描头像的表现方法和特点。这个角度是体现头像体积感和空间感较强的角度，体面关系非常明确，结构也比较直观。注意颞骨、颧骨和下颌骨的体面和结构关系，重点是要理解眼眶、鼻头、嘴部的肌肉及形体转折和穿插关系。在分析面部大的体面转折关系的同时，还要注意局部的体面和转折关系，这也是造型的关键所在，要透过现象看到本质。结合下面的示意作品，加深对3/4侧面素描头像体面关系和结构的理解和学习。

在进行体面的概括表现时，要注意颞骨的面积比较大，颧骨和咬肌也需要重点来表现。半侧面和侧面的转折比较明确，面部的正面和侧面的转折也很明确，都需要概括和准确表现。注意脑门正面、颧骨和下巴的体面关系，这也是需要重点塑造的部分。

半侧面的角度非常有利于表现素描头像的体积感和形体感，我们要好好利用角度的优势进行塑造表现。这个阶段除了要注意形体的透视关系和对称关系，更要准确概括出脸的体面关系，注意转过去的脸的侧面很不明显，注意正面和它的过渡关系。

步骤一: 起形阶段

起形阶段最重要的就是要多观察，那么观察要看模特的什么？首先是要观察模特大的脸形特征，再看模特的五官特征，还要注意模特的发型特点和衣服款式。注意分析模特头颈肩的关系，结合光源来分析形体和结构，为下步的绘画做好充分准备。注意要培养和挖掘自己对模特形象的感受能力，这是画像一个人的前提条件。

步骤二: 铺大关系阶段

在整体观察的基础上就要开始表现模特了，这就需要我们要理性客观的分析和理解，分析模特的形体结构关系，大到头颈肩的关系，小到五官的局部结构和细节。明确画出面部的转折结构、明暗交界线、形体的体面关系和投影的位置、形状。这一步要求仔细观察，并且理性地分析、归纳和概括形体。

步骤三: 深入阶段

这一步要注意调整画面的黑白灰关系，黑的区域主要是头发、五官的局部和投影，亮的区域是正面的受光部，灰的区域要注意，因为它的层次非常丰富，不要简单处理。要时刻保持结构和体积意识，不能因为深入五官的细节，而忽略了画面整体的素描关系，这样才能产生更为立体的视觉感受。

步骤四: 调整阶段

在深入刻画的基础上进一步调整画面，以五官为主进行调整，注意在调整过程中不要陷入局部之中。但在具体细节上一定要画得充分，比如眼角、嘴角、鼻翼、耳孔这样的细节要处理得详略得当、虚实得当。画面离你最近的地方需要仔细刻画，离你远的地方需要适当放松，注意调整过程中的绘画节奏问题，要松紧有度。

（4）男青年侧面素描头像体面关系和步骤解析

侧面是一个既好画又难画的角度。好画是因为侧面找形会相对容易，只要把握住边缘线的形的变化和特点，基本上可以把人物画得比较像。但是侧面的难点是塑造的问题，通过体面分析和结构素描我们可以看出颞线、眉弓、颧骨、咬肌以及下颌部位的体面和结构的关系较复杂，一是体面比较丰富，另外就是结构的穿插关系不好把握，需要我们好好理解。想把头像侧面的体积感塑造出来，不仅要了解头骨的解剖知识，还需要多理解形体，这样才能准确理解侧面的体面和形体结构的关系。

表现脸侧面的体面关系时，我们要注意脑门的正面和面部的正面要能够转过去，不要感觉形体是“翻”过来的。半侧面和侧面的体面衔接要过渡自然，不能过于生硬。要分析和表现大的体面关系，不要过于琐碎，面分得太细会出现“花”和“碎”的现象，要学会归纳和概括形体，这是我们需要注意的，要从整体出发，不能过于局部，而失去了整体。

侧面的角度非常有利于素描头像的起形，只要抓准脸侧面的形体，就能表现人物的初步形象。难点在于对透视的把握和体面的塑造方面，我们的主要精力应该放在面部的半侧面和侧面的表现和刻画之上，抓住颞骨、颧骨和咬肌的体面关系，结合头部内部的结构，进行综合分析，概括处理结构和体面关系，争取在准确的基础上表现出人物侧面的体积和空间感。

步骤一：起形阶段
用放松的线条快速抓住人物的形象特征，强调出形体的转折和大的明暗交界线，为下一步画面大的黑白灰关系做好铺垫。注意头颈肩的关系不要出错，脸上的结构也要表现得概括、准确。这一步还要强调出人物的面部形象特征，把对模特的感受表现出来，做到仔细观察，生动表现。

步骤二：铺大关系阶段
我们可以将继续找形和铺大关系相结合，特别要注意黑白灰的表现要从大处着眼，不可过于局部。头发要处理得重一点，因为头发本身的固有色就比较重。脸和脖子要处理得灰一点，皮肤的固有色较浅。这样便可以迅速将画面中素描头像的素描关系准确表现出来。

步骤三：深入阶段
这一步我们要在把握住人物面部五官细节的基础上进行深入，五官是素描头像的重点，需要认真刻画和表现。在此基础之上，再加上素描灰层次的丰富和细腻的调整。要从画面的整体出发，注意局部和整体的关系。不能只画局部，而忽略了整体；也不能只照顾整体，细节画不进去。

步骤四：调整阶段
在明确画面素描大关系，深入局部完成的时候，我们就要进行头部的整体调整阶段了。这个阶段是比较耗费时间的，因此，前面的阶段要尽可能地节省时间，这样才能为后面的调整阶段留出时间。调整主要是调整画面的细节深入程度，画得不够的加强，画得太过的需要简化。还要充分注意画面的节奏感。

