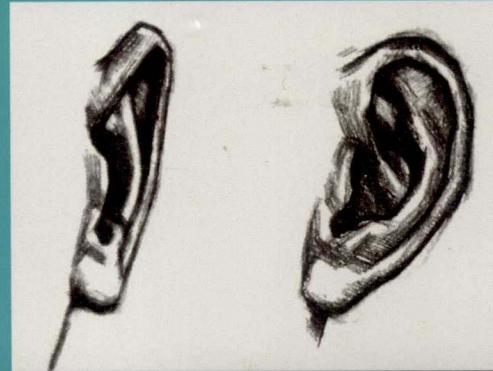
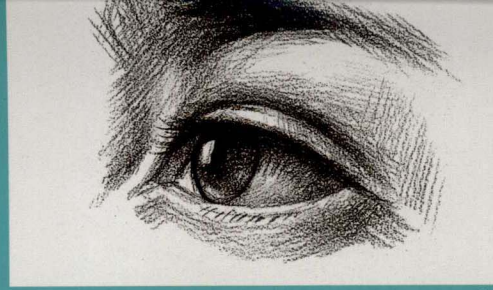
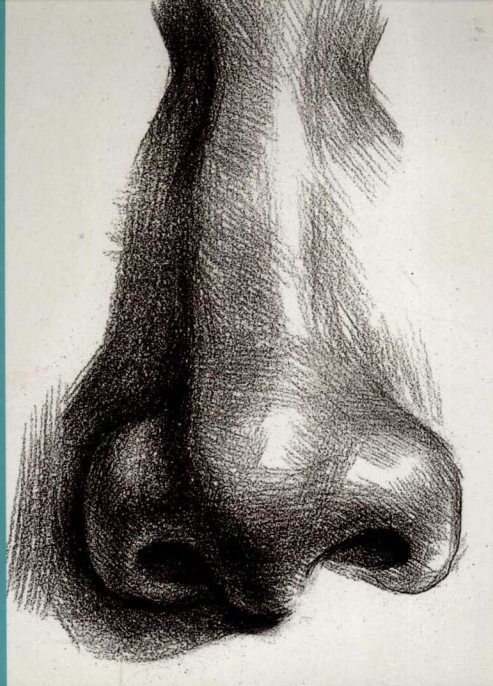
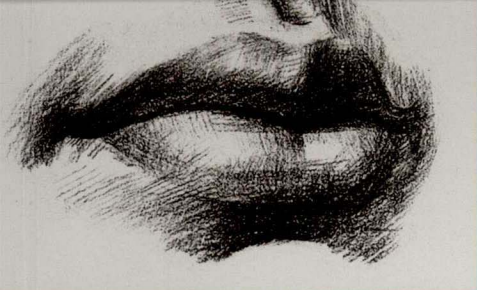

鄂美动力
E-MIND

新课标·美院基础教学丛书

潘德彬 主编

潘德彬 编著

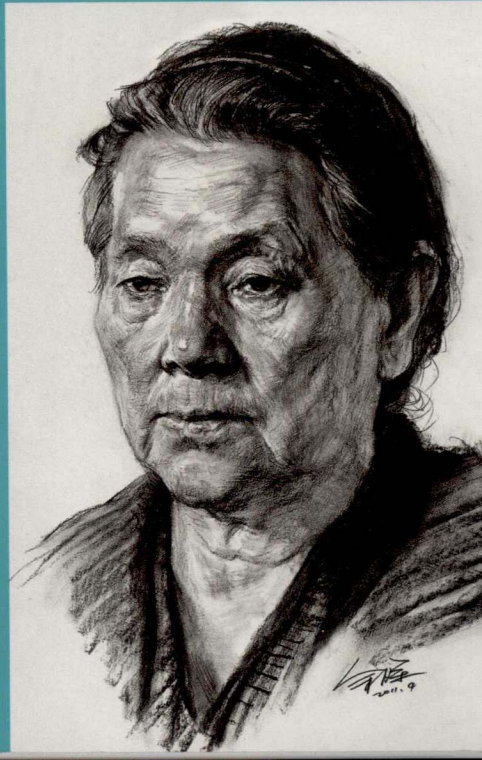
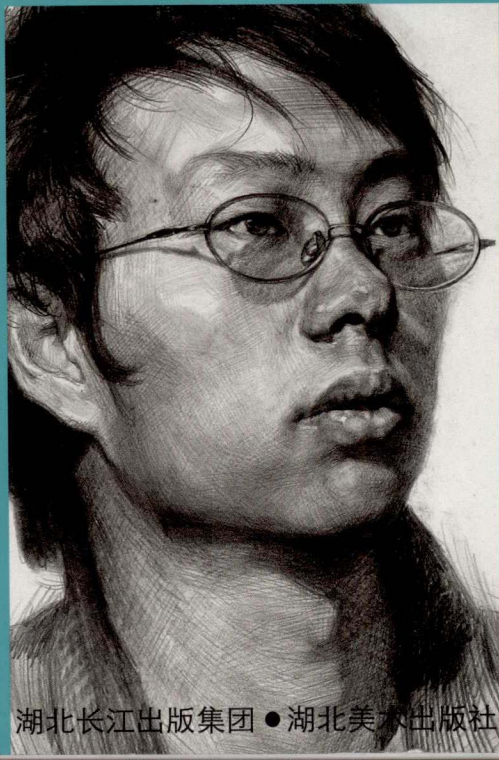
新课标

没有学不会，只有不想学！

这本书教你怎样观察，怎样动笔，怎样搞定一幅令你怦然心动的作品！

怎样画素描头像

名师指导 教你方法·步骤演示 没有疑难·细节剖析 一学就会·全息扫描 精彩呈现

湖北长江出版集团·湖北美术出版社

目录【CONTENTS】

一、怎样画素描头像	1
二、绘画工具与材料	1
三、构图方法与训练	2
四、头部透视与变化	3
五、相关解剖知识	4
六、不同类型的脸型特征	5
七、怎样画准形	6
八、常见的问题与解决的方法	7
九、素描头像的两种表现方法	7
十、眼睛的画法步骤	8
十一、鼻子的画法步骤	9
十二、嘴巴的画法步骤	10
十三、耳朵的画法步骤	11
十四、女青年结构画法步骤	12
十五、男青年明暗画法步骤	14
十六、女青年明暗画法步骤	16
十七、中年男性明暗画法步骤	18
十八、中年女性明暗画法步骤	20
十九、老年男性明暗画法步骤	22
二十、老年女性明暗画法步骤	24
二十一、从结构到明暗对比训练	26
二十二、从照片到画面对比训练	28
二十三、同一人物不同角度对比训练	34
二十四、作品示范	38

在版编目【ZAI BAN BIAN MU】

怎样画素描头像 / 潘德彬编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2011.9

(新课标·美院基础教学丛书)

ISBN 978-7-5394-4361-4

I. ①怎… II. ①潘… 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(2011)第166662号

出版发行: 湖北美术出版社

经 销: 新华书店

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679522

邮政编码: 430070

制 版: 深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 5001—10000册

版 次: 2011年11月第1版

2012年02月第2次印刷

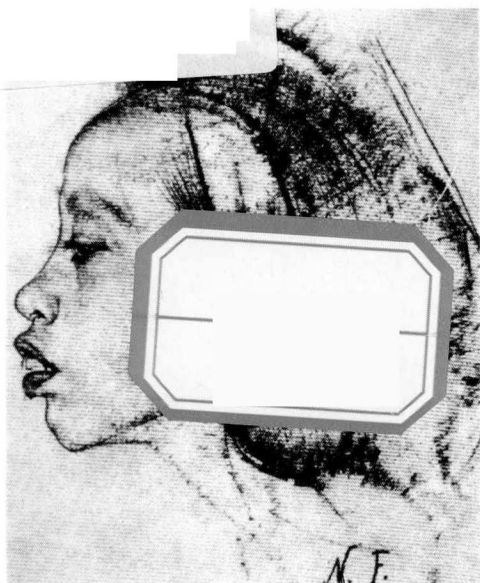
定 价: 15.00元

一、怎样画素描头像

真人头像写生是基础素描造型训练的一项重要课题,也是全国各美术院校入学考试的一项重要内容。通过头像写生,可以进一步提高我们对形体、结构、透视、比例、色调、空间、质感等造型因素的理解能力和表现能力,提高对人物个性特征的审美认识,为以后进一步深造和美术创作打好基础。

人物头部是人物写生造型中最重要的部位，它不仅结构完美，富于各种微妙的动态、表情以及独特的个性特征，而且也是人物情感表达最为集中的地方。要惟妙惟肖地表现人物的形象，对人物头部重点学习和研究，就显得非常重要了。为了使学生学习更加明确，为此我们提出以下学习要求：

1. 掌握、理解人物头部的形体结构、解剖结构和肌肉的运动规律,骨骼的高低对头部造型的影响,以及肌肉的运动对表情产生的变化。
2. 不同人种、年龄、性别的一般差异,头部的动态及透视变化。

二、作画工具与材料

素描训练所需的工具材料比较简单,但初学者在接受训练之前,务必要了解。

纸 画素描通常选用素描纸，其次是铅画纸。一般以质地结实、表面稍粗的纸为宜，也可按个人的喜好选择。

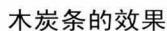
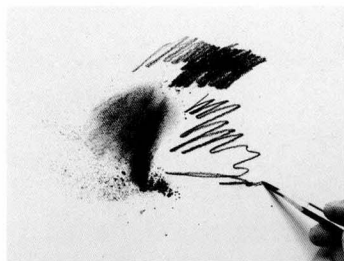
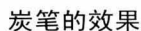
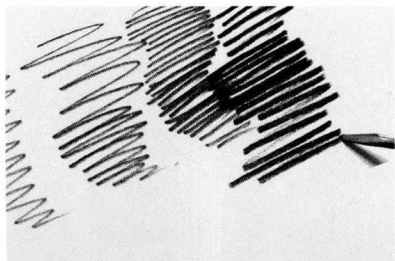
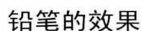
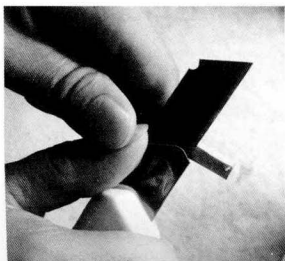
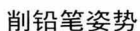
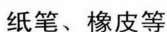
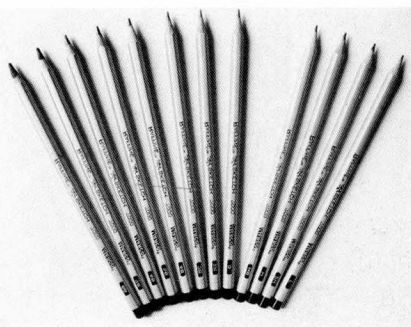
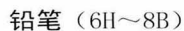
笔 铅笔、炭笔、木炭条等。同学们一般选用铅笔为宜，铅笔易于修改，并且可表现出非常丰富的色调层次。铅笔有软硬、浓淡之分（6H~8B），B数越大，色调越浓、铅芯越软；H数越大，色调越淡、铅芯越硬。

擦笔 主要是用来调整画面。当暗面与灰面不够整或者不够虚的时候，用它擦一擦，使色调柔和一点。

橡皮 一般选用美术专用橡皮为宜。它不仅
可以改错，而且也可作为绘画工具使用。

橡皮泥 用来粘出反光或粘去过深的色调。

其他 美工刀、画板、画架、画凳、图钉或夹子、定画液等。

三、构图方法与训练

构图在绘画中也叫经营位置，地位非常重要，它确定对象的轮廓位置，并能对人的心理产生一定的影响。恰当舒适的构图，不仅能反映作品的内容主旨，而且也是一幅好画的开始。好的作品应构图完整、饱满，主体物在画面中大小得当，上下左右空间适宜，一般构图以不感到过堵、过空、过偏、过挤为好。

1. 舒适的构图

正面像构图时应注意主体物稍偏离中心一些，显得不呆板。（见图1）

侧面像构图时，眼视的前方应多留点空间，有充足的视域。这样画面的视觉效果舒畅些。（见图2）

舒适的构图 图 1

1. 舒适的构图 图 2

2. 头像在构图中易出现的毛病

过大、过满，堵塞

过小，显得空洞

过偏，没有视域空间

偏上，显得上重下轻

偏下，显得下坠

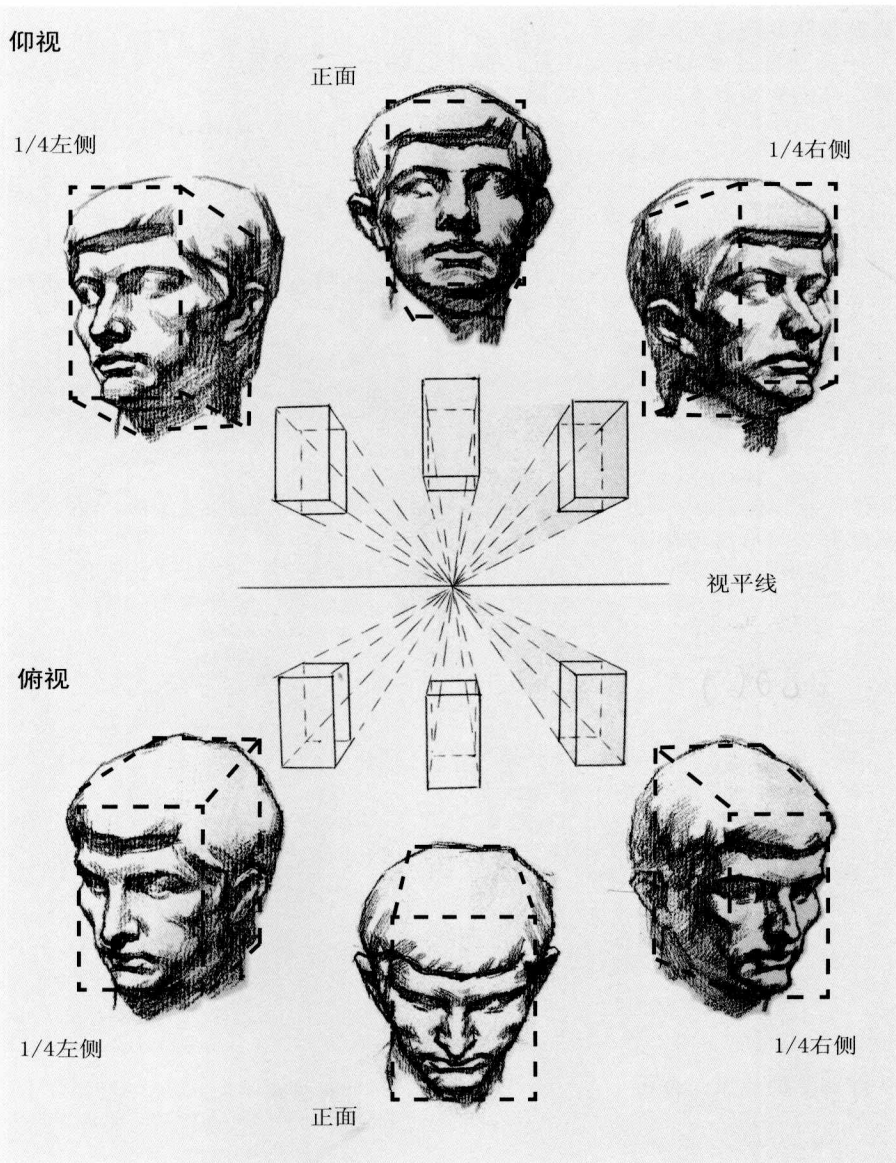
偏右，显得不稳定

四、头部透视与变化

在写生时,由于我们观察角度的固定,对象处于焦点透视状态。当我们换一个角度观察,对象的透视也随之发生了变化,也就是说不同的角度有不同的透视变化。比如,我们看到的物象轮廓实际上是“压缩”了的面,当所绘石膏像处于侧面状态,就会出现脸部变形,一边脸大,一边脸小,其他对称五官也是一边大一边小,形状和结构也相应发生了变化,其实这都是由于透视的变化所造成的。了解和掌握不同角度的透视变化规律,对于我们准确地表现对象的空间立体形态、动态特征,具有十分重要的意义。

我们可以把头部放在一个正方体里面去理解,问题就变得容易多了。当正方体处在不同的角度发生透视变化时,我们看到正方体的各面发生了宽窄、长短的变化,同理,头部也一样。正面与侧面之间会发生宽窄变化,头的顶部与底部也会发生大小变化,其中变化最明显的就是五官的透视变化。当面部朝上或朝下时,两眉的连线、两眼的连线、鼻底线以及两嘴角的连线,都感觉是向上或向下呈弧线;当面部向左或向右时,它们的连线会消失在同一个灭点上。这些变化规律与现象,只要我们写生时认真去观察、分析与比较,就会比较容易掌握。(图1)

图1

写生时容易出现的透视问题

1. 从额头中央穿过鼻子至下巴的那一条轴线,所绘对象完全处在正面时是直线,处在其他角度时均呈弧线。错误的轴线往往会把嘴巴画得靠前或者靠后。(图2)
2. 对象如是处在仰视角度,则应该注意额头变短,脸部变大,仰视角度越大这种变形越大,俯视则相反。(图3)
3. 五官都注意了透视造成的形状与位置的变化,但却忽略了相互之间的一致性。看似低级的错误,有能力的学生也会犯。因此我们应引起足够的重视。(图4)
4. 由于仰视或俯视而出现的不常见的部分,如下巴底部、鼻子底部及鼻孔、头顶等,刻画时一定要仔细观察,因为它们对于头部大的形体转折的刻画起着至关重要的作用。(图5)

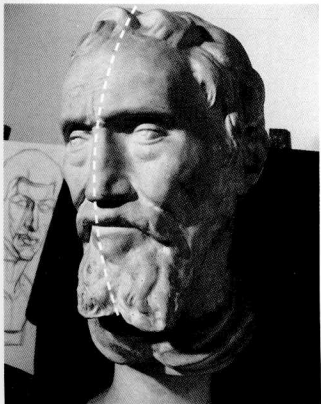

图2

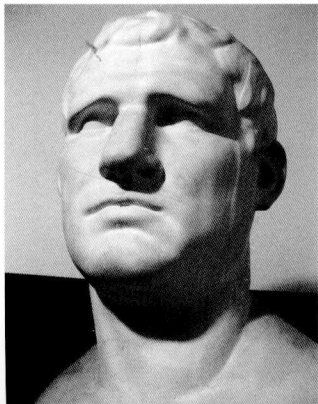

图3

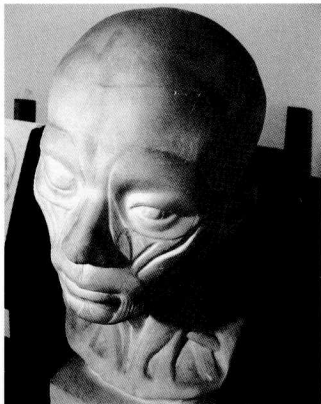

图4

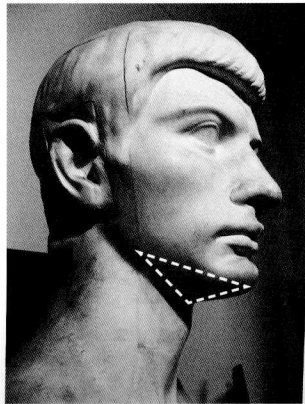
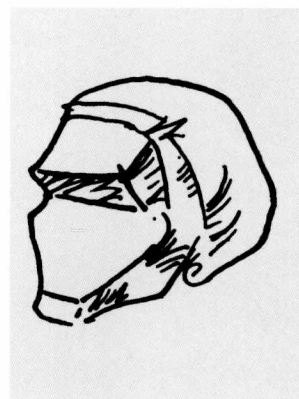
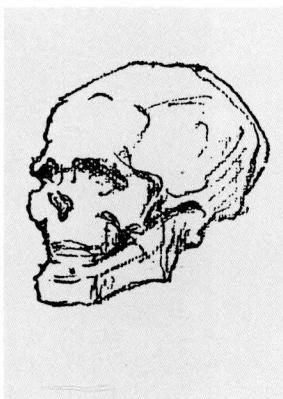
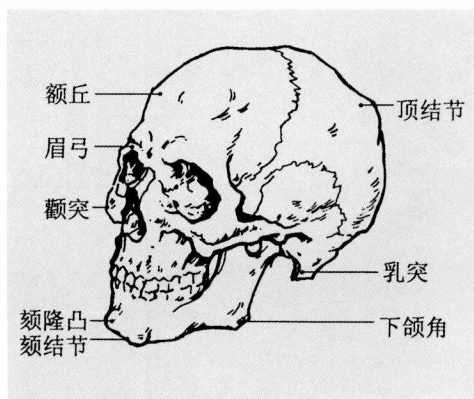

图5

五、相关解剖知识

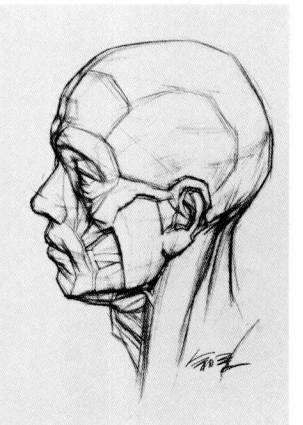
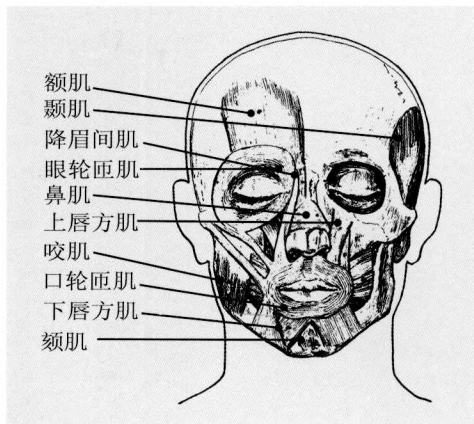
头部骨骼的形态与构造

头部的主要骨骼是由顶骨、额骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等所组成，它的构造形态决定了人的面部特征。

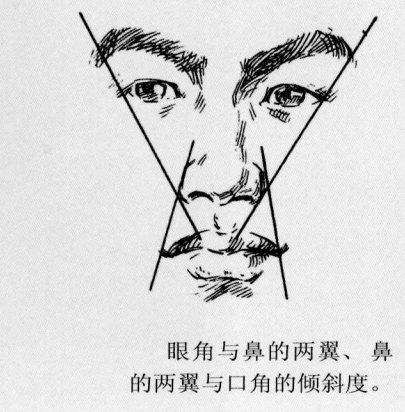
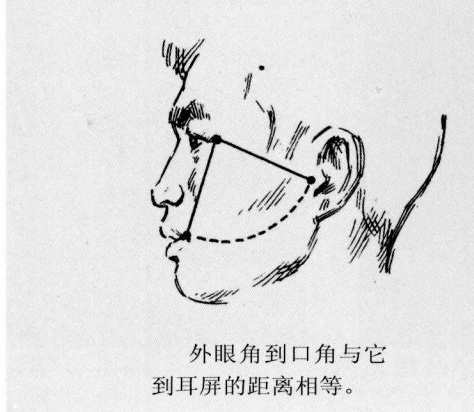
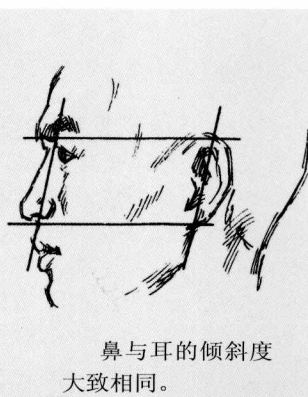
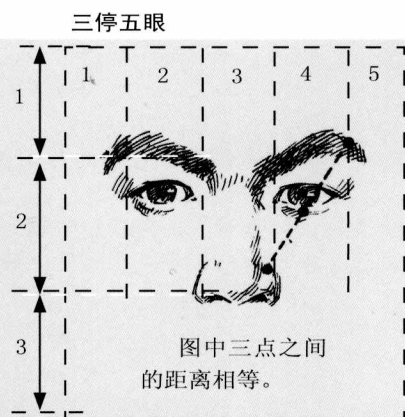
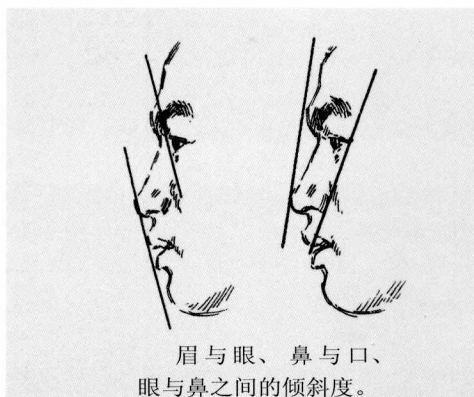

头部肌肉的形态与构造

头部的主要肌肉是由额肌、降眉间肌、眼轮匝肌、口轮匝肌等所组成，这些肌肉对表现某些特殊的情感如哭笑、喜怒等，起着重要的作用。

头部五官的比例与位置

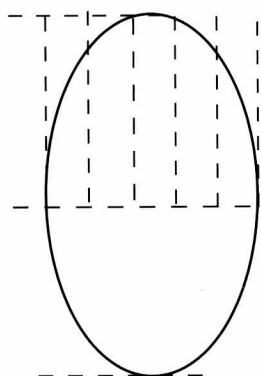
六、不同类型的脸型特征

人头部的造型特征是由头骨的形状决定的，每个个体又因性别、年龄、职业的不同，形成鲜明的个性特征。这些特征归纳起来可用“八字”概括：即“甲、由、申、田、目、国、用、风”字形脸。其中“甲、由、申”字形脸头顶骨与下颌骨形状带尖或方；“田、目、国”字

形脸上下宽度相当，头型宽窄与头长比例有别；“用、风”字形脸较宽。

熟悉和掌握头部外形特征的分类，对迅速捕捉人的形象特征，塑造人物形象，具有重要作用。

“八字”型脸示意图

人的基本头型
类似于蛋型

“甲”形脸

“由”形脸

“用”形脸

“申”形脸

“田”形脸

“风”形脸

“目”形脸

“国”形脸

七、怎样画准形

1. 理解头部体块的组合

面部是由四个不同的体块构成

(1) 前额：方形，顶部进入头盖骨。

(2) 颊骨部分：扁平。

(3) 形成嘴和鼻的直立圆柱形状。

(4) 下颌：三角形。(图1)

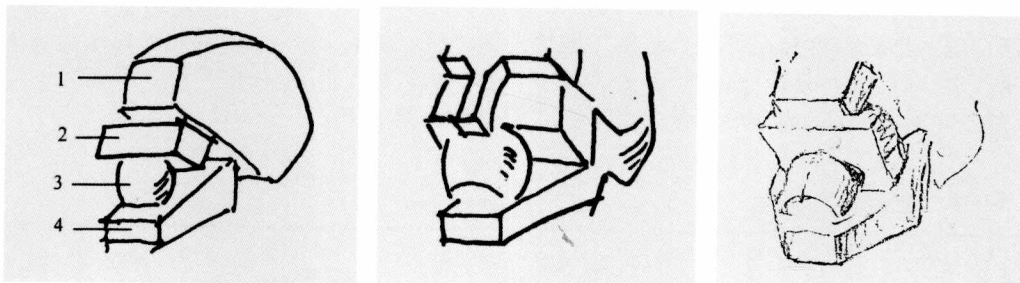

图1

五官的定位是由四条线构成

首先画出头部的轮廓，然后仔细观察后依次画出四条线。第一条线穿过整个面部，经过鼻底和鼻根。第二条线穿过耳底和第一条线垂直，不用考虑这条线穿过面部哪个部位。第三条线从颧骨最宽处到下颌处边界。第四条线穿过鼻子底部，和其他两条线或三条线相交。不论是从上还是从下看头部，五官都位于这四条线上。

(1) 穿过整个面部，经过鼻底和鼻根。

(2) 穿过耳底和第一条线垂直。

(3) 从颧骨最宽处到下颌处边界。

(4) 穿过鼻子底部，和其他两条线或三条线相交。(图2)

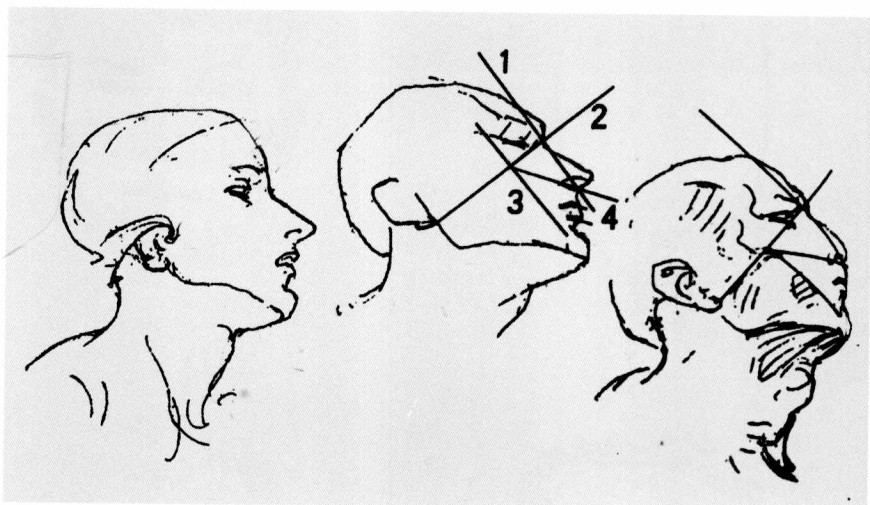

图2

2. 建立立方体概念

在立体上构建头部，需要有组块的意识，以比例分割和对照为根据，眼睛知道如何给点定位。垂直线将头部分割成左右两部分，这两部分相同、相对，相互和谐，两侧完全一样。经过下眼皮画一条水平线，将头部分成上下两部分。下方部分的中间位置就是鼻子底部。嘴位于下巴上方，在下巴和鼻子之间的距离的三分之二处。在立方体上构建头部，头部是具有体积感和真实感的，这使头部很容易用透视画法表达出来。(图3、图4)

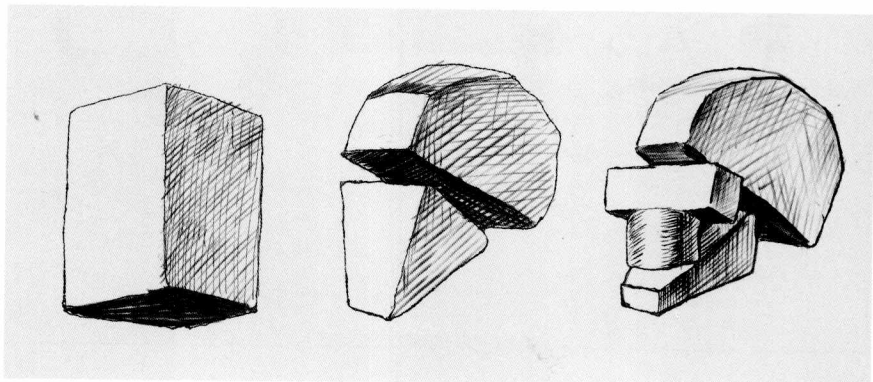

图3

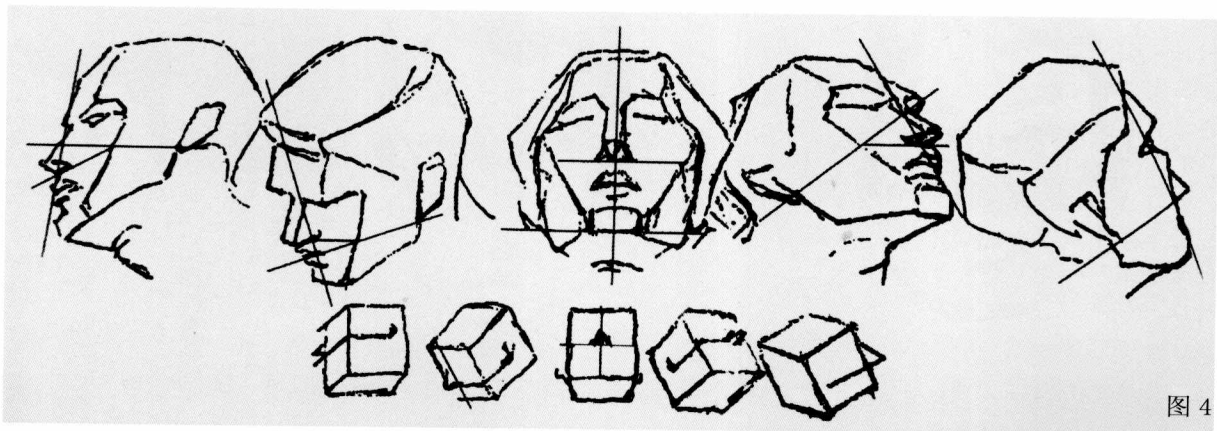

图4

八、常见的问题与解决的方法

初学素描的同学，在写生过程中，常常会犯以下的错误：

花

花是指画面凌乱，黑白灰关系错位，没有整体感。

解决方法

1. 从色调上找原因：在素描的五大调子中高光最亮，其他依次是亮面、灰面、暗面、反光、明暗交界线，检查一下，是不是这些调子次序被打乱了。

2. 从素描关系上找原因：注意前实后虚、主实次虚。实处，用笔肯定、大胆，不游离；虚处，用笔轻松、自然，不确定。

乱

乱是指技法上杂乱无章，线条运用不在形体结构上。

解决方法

1. 应根据物体的形体结构方向运笔，做到心中有数，有的放矢。

2. 注意用笔的节奏感，如轻重、缓急、长短、曲直、虚实等。

腻

腻是指作画方法不对，造成画面反复修改，画面磨得光滑、油腻，缺乏绘画感。

解决方法

1. 抓住物体大的形体结构起伏，用笔该方则方、该圆则圆，亮部转折用线轻而准确，暗部表现透明而有空间感。

2. 注意画面大的黑白灰关系，明暗轻重适宜，用笔用线得当，腻的毛病自然克服。

木

木与腻形成对比。它的毛病是呆板，缺乏生动。具体地说，就是画面方方面面抠得太紧，张弛失度，缺乏艺术处理。

解决方法

1. 注意形体的虚与实、松与紧的关系，一切都是在对比中形成。

2. 强调艺术感觉，尊重第一印象；强调主观与客观的结合，避免照抄对象。

还有一些共性的问题，如：灰，是画面黑白灰三大调子未拉开距离；焦，则是暗部抠得太死，等等。以上这些问题，主要是未解决好物体的形体关系、结构关系、明暗关系、虚实关系等，如这些关系解决好了，上述的问题也不复存在了。

九、素描头像的两种表现方法

1. 结构画法

结构画法，即结构素描。结构一词，是借用建筑学上的术语，意指构造和组合。结构素描画法是指以素描的方式来研究和表现物体的形体，紧紧围绕认识和表现“结构”这个中心内容，但是结构素描有时还要加一些调子，以便更加充分地表现对象的形体结构。在这里，调子只是一种辅助手段，为表现结构服务。其实，以上两种画法都是互为渗透、互为关联，没有绝对地分开的，只是表现的形式不同而已。

内部结构线的表现

辅以少量调子

2. 明暗画法

明暗画法就是全因素素描，是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，它是将形体的明暗感觉和形体体积的认识一起来塑造和表现的一种素描方法。它的画面效果与对象的视觉感受基本一致。这种表现方法更能形象地表现出对象的形体质感、立体空间、明暗色调和透视变化，使画面有很强的空间感和真实感，通常被称为“写实”的造型方法。目前，在我国的基础素描教学中，是一种最普遍、最常用的方法。

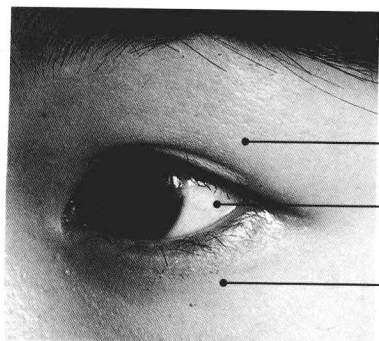
亮部

灰部

暗部

十、眼睛的画法步骤

上眼睑

巩膜

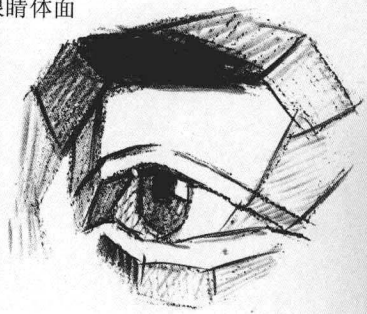
下眼睑

瞳孔

虹膜

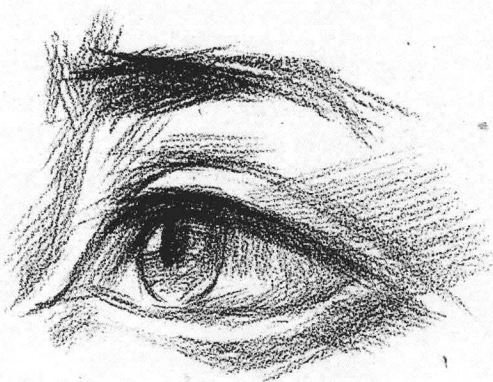
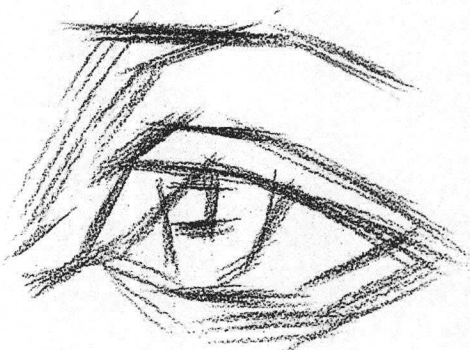
眼睛体面

1. 先认真观察，找出眼睛、眉毛大的外形轮廓，用直线概括地画出，同时注意上下眼睑、眼珠、虹膜、瞳孔的透视关系。

2. 从色调最深的瞳孔画起，依明暗深浅顺序，画出眼睛大的明暗关系，然后更加深入地刻画眼睛。在深入刻画时注意上眼睑暗部的反光和投影的明暗虚实关系，眼白部分应画些明暗调子以塑造出眼珠的立体感和质感。

3. 进一步地刻画瞳孔、虹膜部分高光和反光的明暗虚实关系，表现出它的透明玻璃体质感。同时注意眼珠高光与反光的位置，一般方向相反，如高光在左上方，反光则在左下方；上眼睑色调一般较重，下眼睑相对浅些。

眉毛处的反光

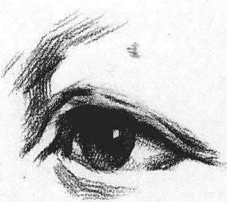
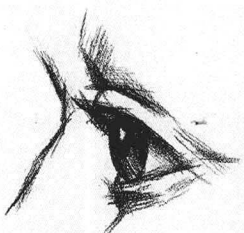
高光

反光

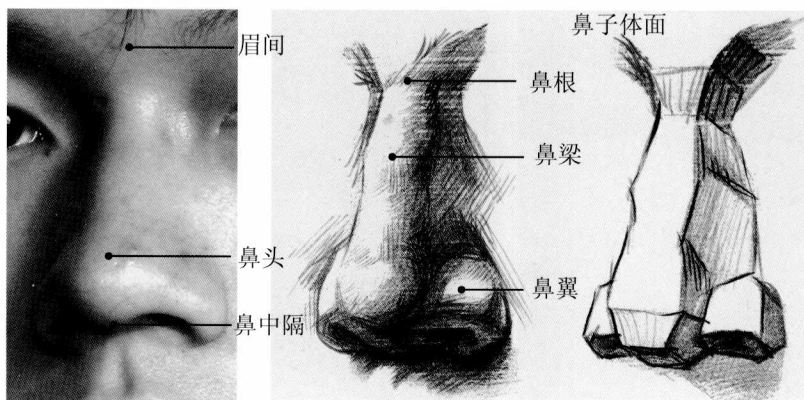
眼皮的投影

用微妙的调子表现眼白的质感、体量感

多角度的眼睛表现

十一、鼻子的画法步骤

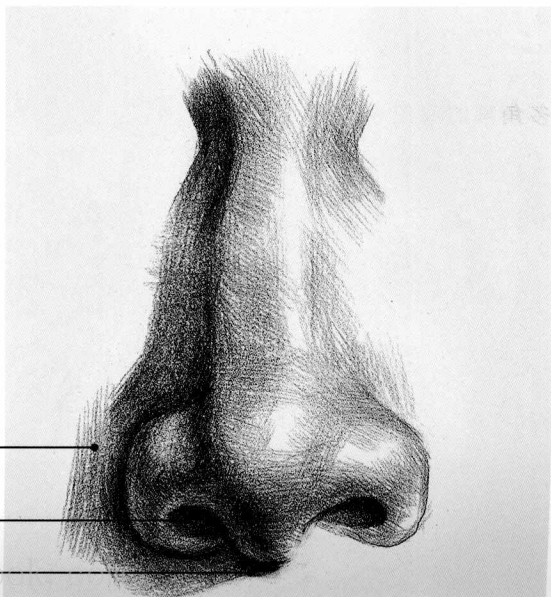
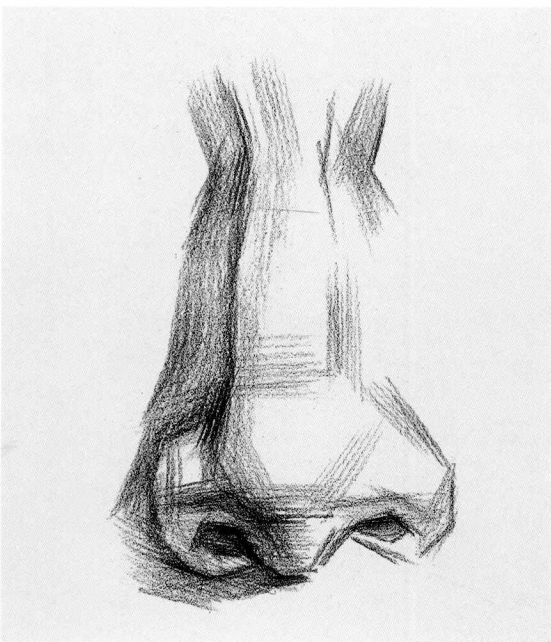
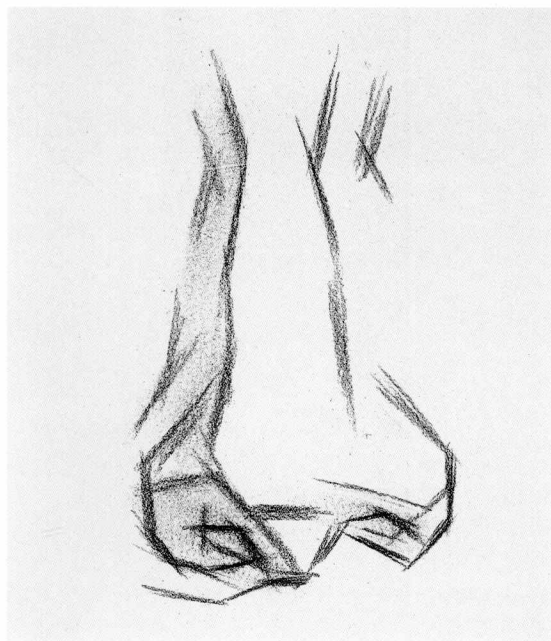
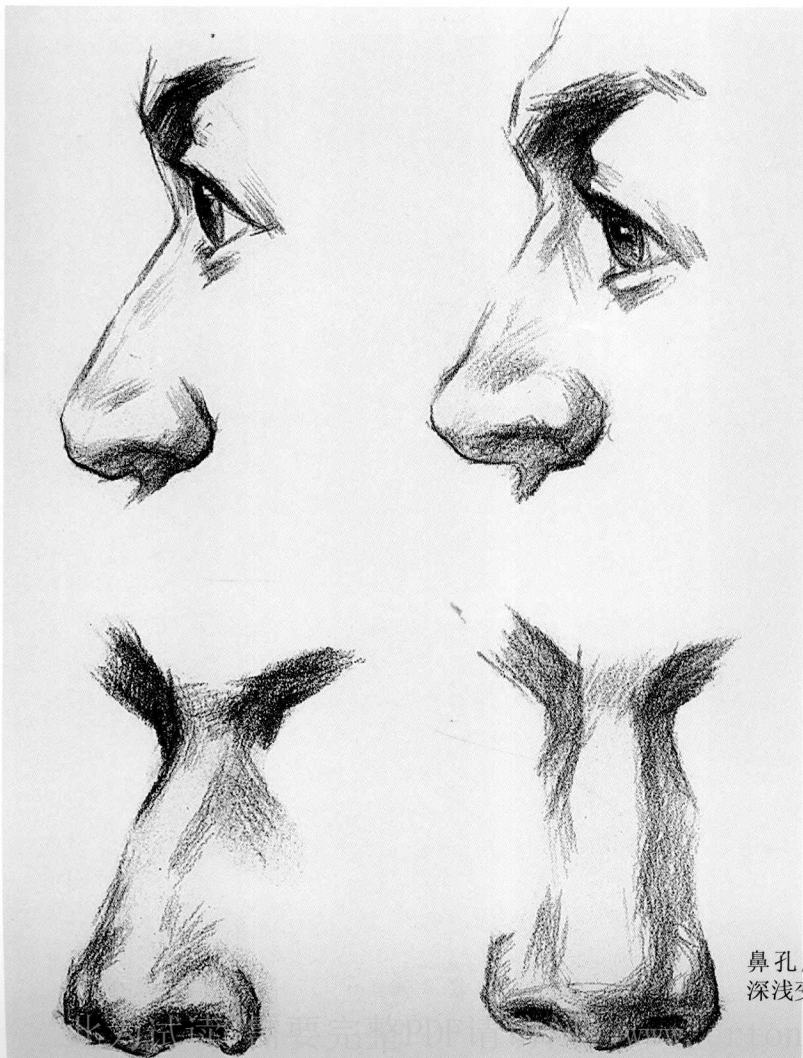

1. 仔细观察，找出鼻子大的外形轮廓，用直线概括地画出，画时可稍方一些，同时注意鼻翼和鼻孔的透视变化以及它们同眼角、嘴角的关系，鼻翼的收缩和扩张与它周围肌肉的伸缩有关，也是刻画表情要注意的地方。

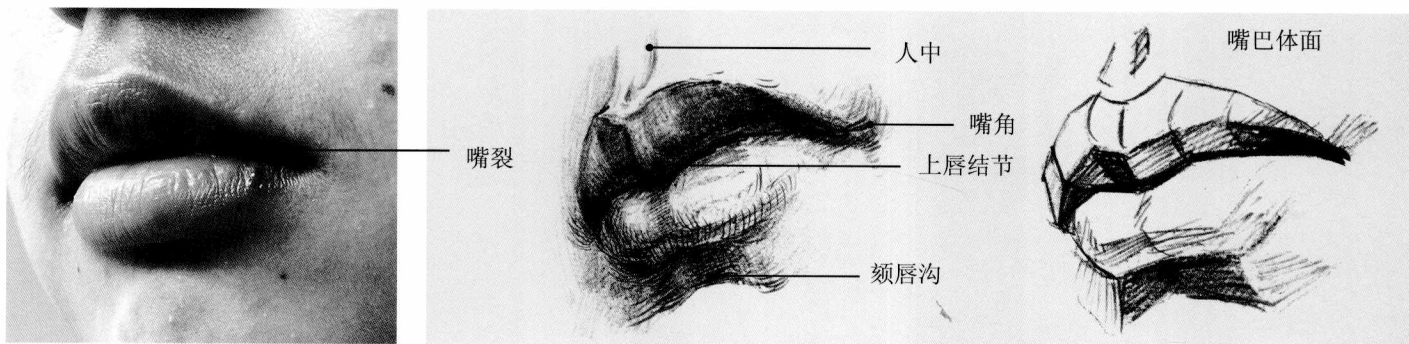
2. 画出鼻子大的明暗形体关系，注意鼻孔不可画得太黑，它也有反光、深浅和虚实的变化，只有这样画才能使鼻孔深得进去。

3. 在上一步的基础上深入地刻画，进一步地表现鼻子的形体结构和质感，这时应注意不要片面地追求质感而把鼻子画得“黑气”，最后调整完成。

多角度的鼻子表现

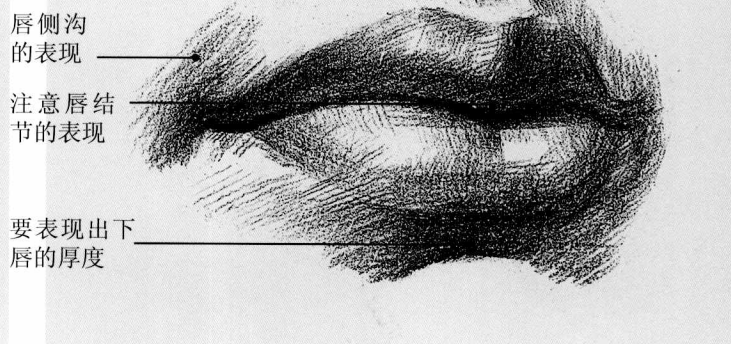
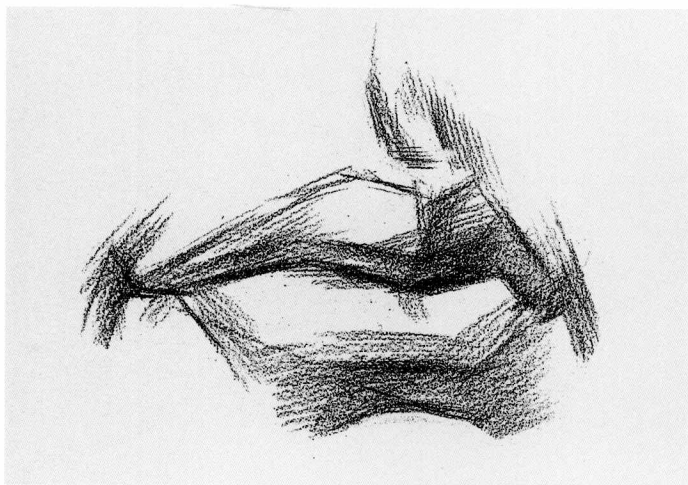
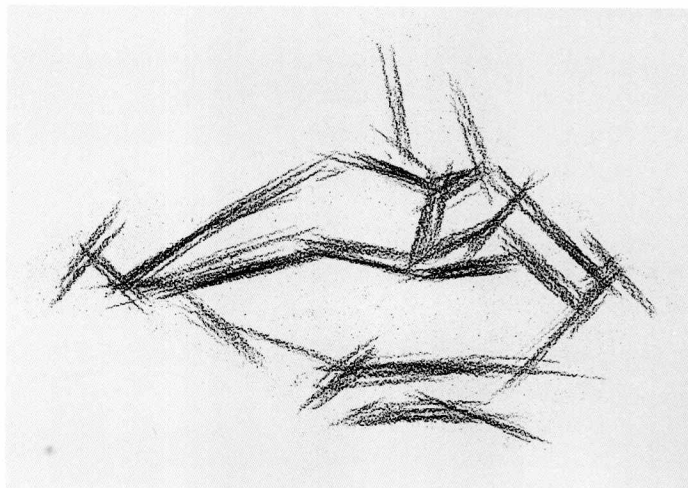
十二、嘴巴的画法步骤

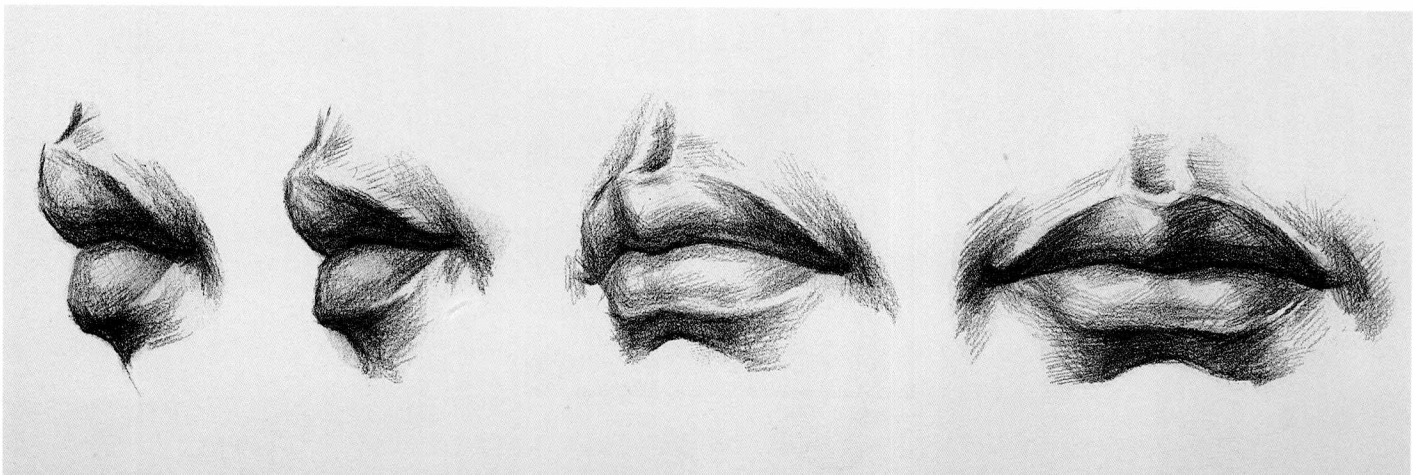
1. 先认真观察，用直线确定出口裂线的位置，然后再画出它的宽度和上下唇的透视，如图所示转过去的那右半部分嘴唇要比左半部分窄。

2. 从唇结节大转折面画起，画出上下唇部大的明暗转折关系。画嘴时，不仅要把上下唇看作一个整体，而且要把它周围的肌肉（如口轮匝肌、唇三角肌、上颌骨部分的牙齿等）、骨骼的起伏联系起来观察和表现。

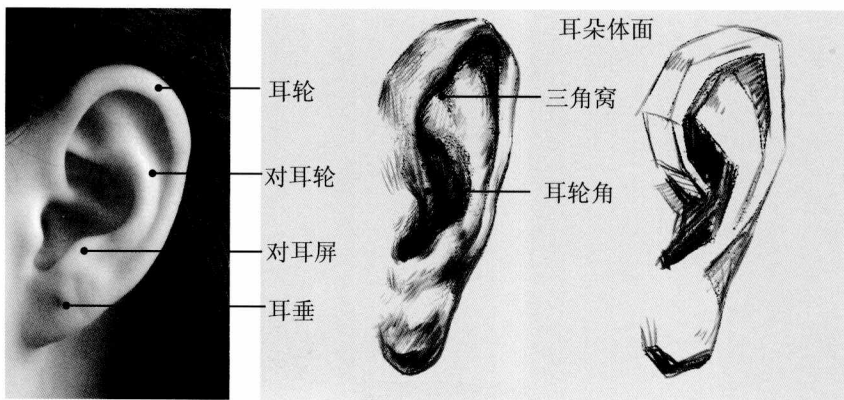
3. 更加深入地表现嘴的形体和质感；同时注意要表现出上唇结节的突起和下唇中部稍有以下凹的地方，以及唇三角肌、口轮匝肌的形体起伏；还要注意口裂线的明暗虚实关系。

多角度的嘴巴表现

十三、耳朵的画法步骤

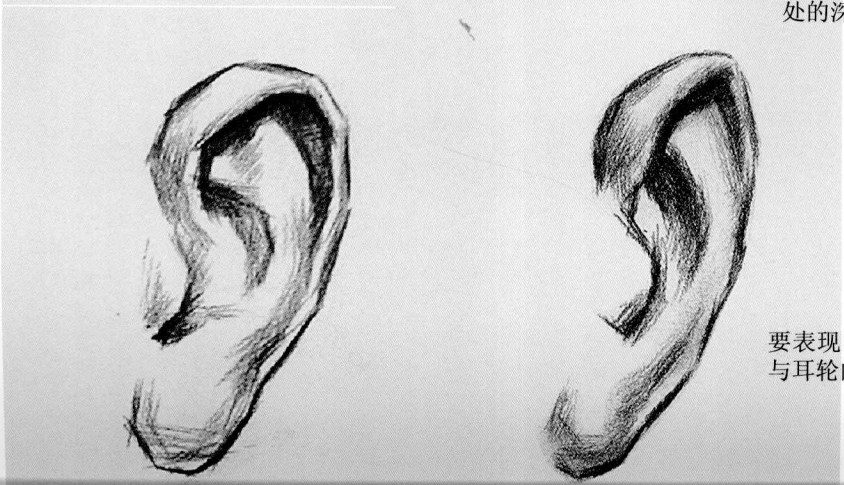
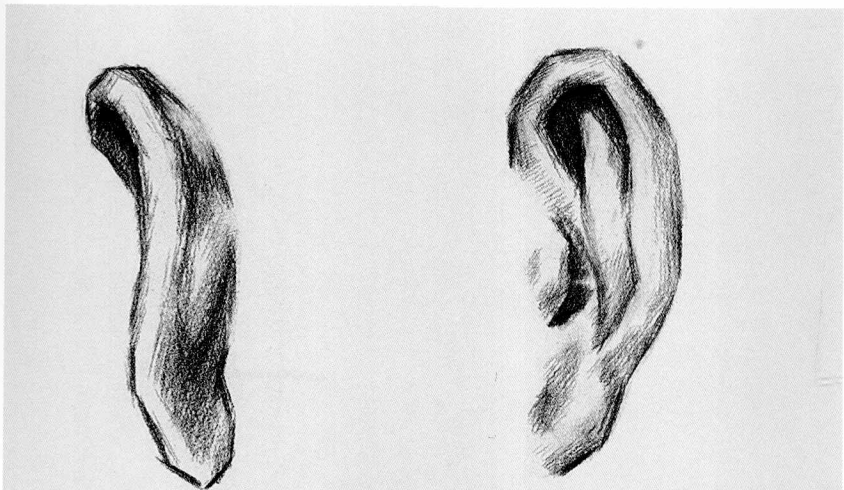
1. 先认真观察对象，找出大的外部轮廓，用直线概括地画出，画时应注意耳朵大的倾斜角度、透视和穿插关系。

2. 在上一步的基础上画出耳朵大的明暗关系，塑造出耳轮与对耳轮、对耳轮与耳屏之间和三角窝部分的高低起伏关系，以及耳垂大的形体。

3. 进一步深入地刻画，更加形象地表现出耳朵各部分位置之间的起伏、穿插、明暗、虚实等关系以及它的质感。

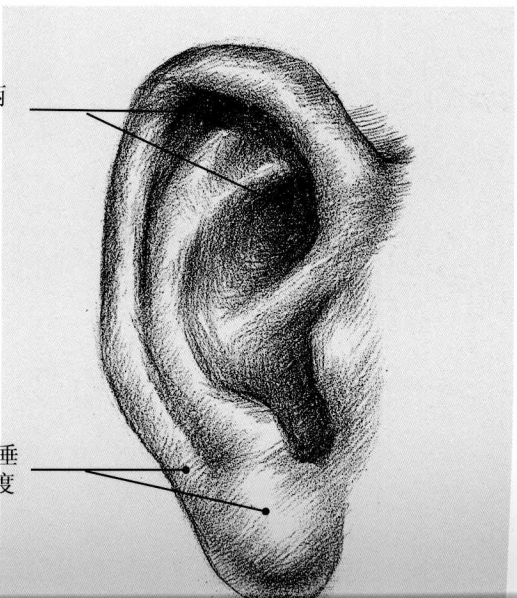

多角度的耳朵表现

要表现出两处的深度

要表现出耳垂与耳轮的厚度

十四、女青年结构画法步骤

画前分析 女青年正值青春妙龄，面部肌肉饱满、皮肤光滑圆润。表现时，首先要忽略光影的影响，注意力要放在面部结构的穿插与起伏上；其次，要注意面部几对骨点高低位置的变化，抓准了骨点位置，也基本上抓住了对象的形象特征；再其次，表现侧面的头像，要注意对象左侧脸的透视缩形，以及与右侧脸的对称性。总之，要善于把外部形体与内在结构联系起来考虑，这样使头像塑造更加真实可信。

① 整体观察头的基本形，注意头、颈、肩的关系。构图要完整，动态要明确、舒服。注意模特的基本特征。

② 明确地画出头的基本体面，主要包括正面、侧面、底面。通过横向连线找出五官的位置，从上至下应依次找出眉弓、眼眶、颧骨、口轮匝肌、下巴，注意透视。用比较浅、虚的线条画脸上的结构，五官则要画得尽量精确、肯定，从而拉开五官与脸部的差距。

③ 按照脸部的体积、前后空间顺序刻画整张脸。先画脸部大的体积转折，再画五官。要始终宏观地控制强弱节奏和深浅变化。

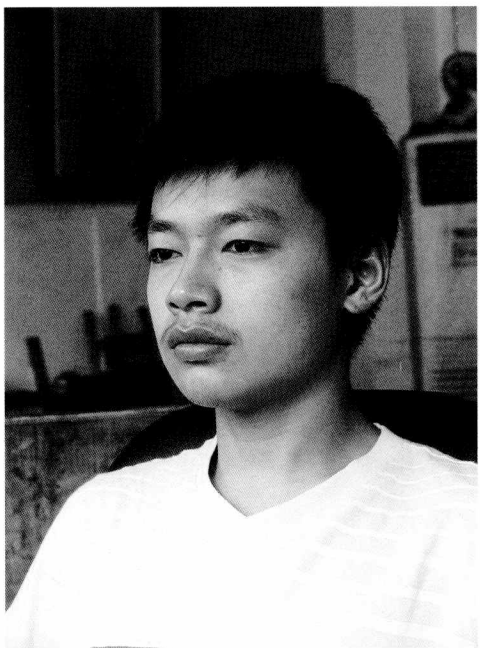
④ 进一步按从实到虚的顺序加重画面，加重的同时把对象画得更具体，把较生硬的五官画生动。

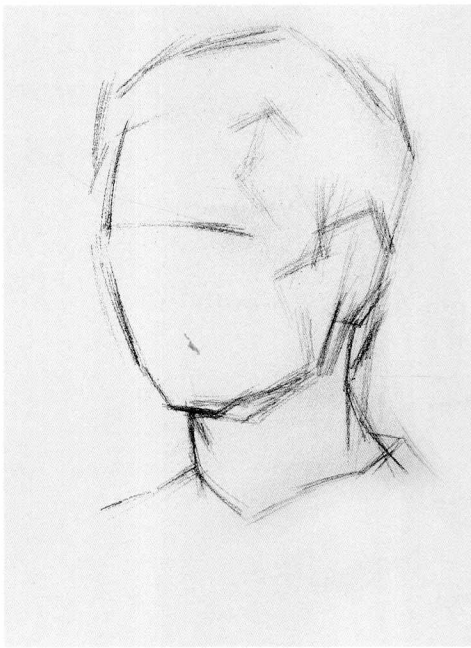
⑤ 加强五官的刻画，注意体积的转折，这样整体的画面效果更强烈。有控制地画灰部的微妙变化和细节，注意一定不要破坏大关系。在脸上转折的位置要注意转折之间的关系，不要画得空洞、不连贯。

十五、男青年明暗画法步骤

画前分析 男性青年骨骼、肌肉及各方面都发育成熟，朝气蓬勃，正处在生命的旺盛时期。其面部结构饱满，多呈大块面变化，内在结构外部体现不明显。画年轻人要善于把外部形体与内在结构联系起来考虑，使头像造型结实有力。表现男性相对女性而言形体要方些。表现侧面的头像，除了注意上述要点以外，还要注意左侧脸的透视缩形，以及与右侧脸的对称性。

① 仔细观察对象特征，思考画面的布局和预期目的。用概括的线条画出对象的外部特征。眼睛连线基本在头部1/2处，额骨、颧骨及下颌骨的大转折线是表达头部立体形的关键。

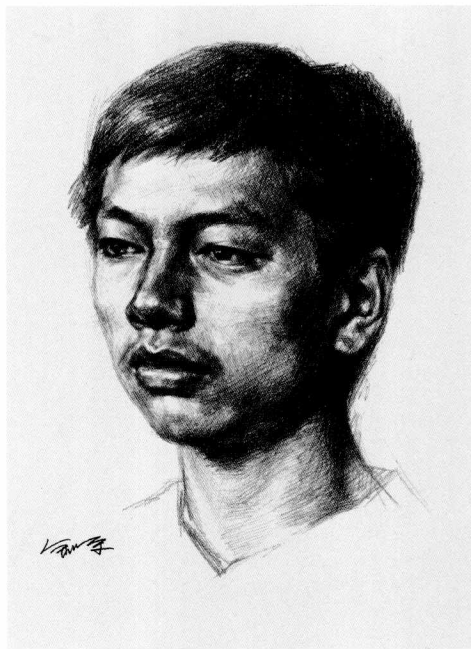
② 以中间眼睛连线作为参照画出眉、鼻、嘴、耳的基线，注意眼睛、鼻子、嘴巴、下巴的宽度及相互之间的关系。

③ 中度深入，重点在光影调子对形体结构的表达。黑、白、灰三大层次要分明，尽量忽略细节，头发和颈部要概括而整体。

④ 深入刻画。头像五官是传达形象特征的关键部位。画眼、鼻、嘴不应当只重视它们的轮廓处理，更重要的是在形体结构上的起伏变化，并画出层次和空间感。

⑤ 整体调整画面。这也是重要的一步。男青年面部轮廓处理要清晰、明快，发际线的处理要生动、自然。特别是暗部处理要有深浅变化，不能画死，这样画面才会生动、自然，才有艺术感染力。

头发要表现出
质感与厚度

此处表现既虚
也要有形体

何军