

素描头像

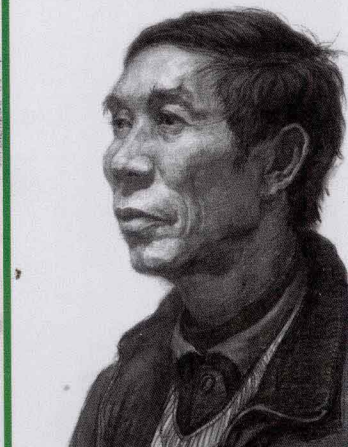
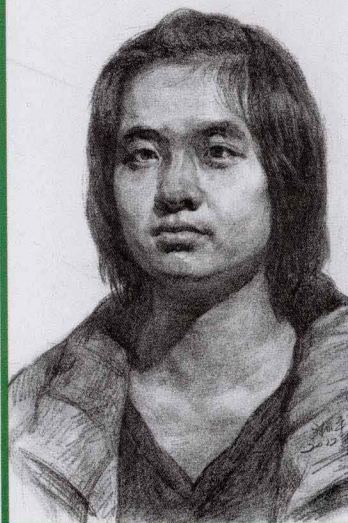
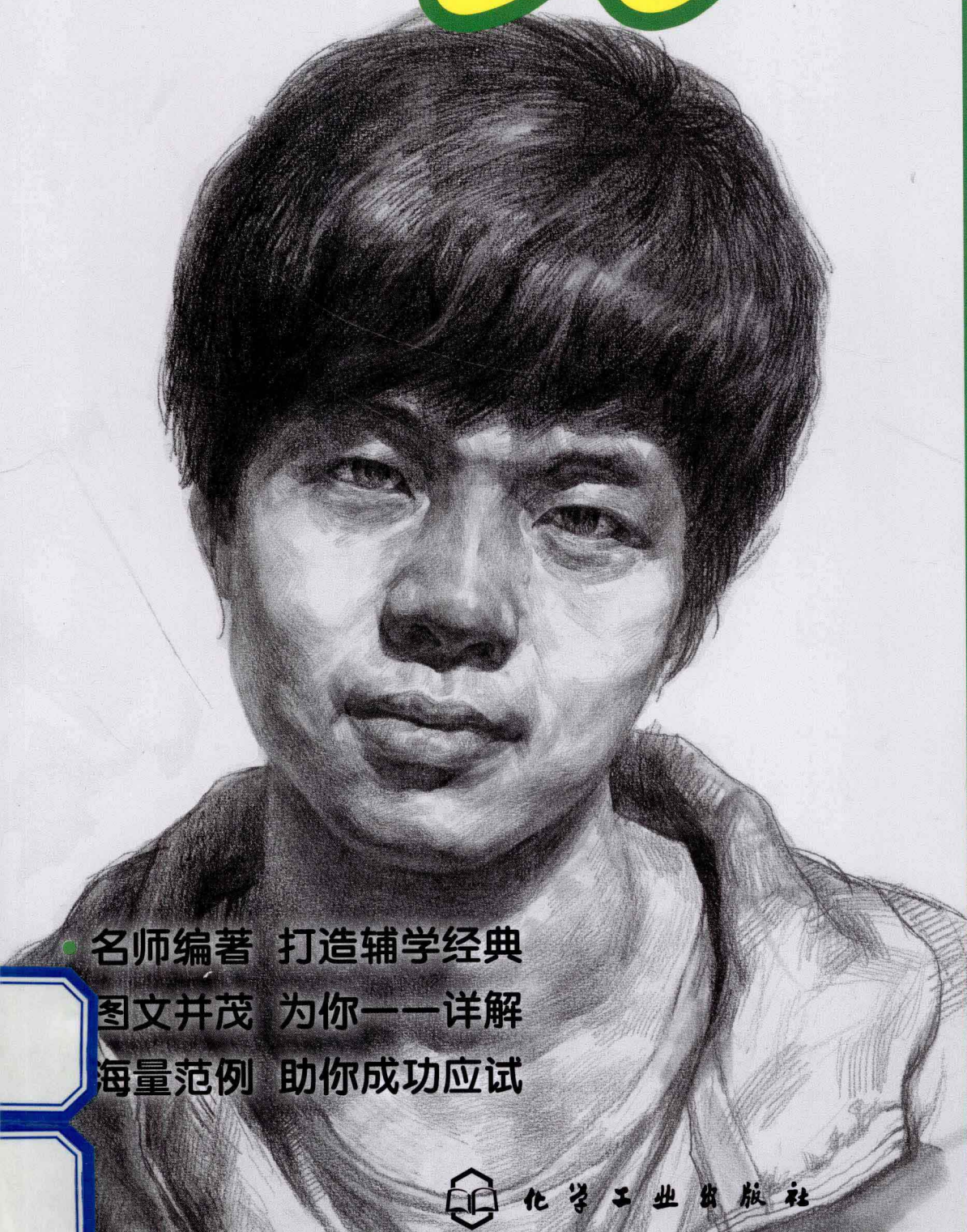
零起步
学素描丛书

中央美术学院教授

鼎力推荐

王恒 邹湘平◎等 编著

30日速成

名师编著 打造辅学经典

图文并茂 为你一一详解

海量范例 助你成功应试

化学工业出版社

素描头像

30日速成

王 恒 邹湘平◎等编著

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单 (排名不分先后)

葛亚丽 王 恒 邹湘平 罗惠丹 周尊尧
邱礼国 邵 蕾 戚海龙 李 悦 王大壮
吴安愉 韩佳辰 李 亮 王 晔 任丙未

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像30日速成 / 王恒, 邹湘平等编著. - 北京 :
化学工业出版社, 2012.8
(零起步学素描丛书)
ISBN 978-7-122-14720-2

I. 素… II. ①王… ②邹… III. 肖像画 - 素描技法
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第142723号

责任编辑 : 徐华颖 装帧设计 : 天露霖文化

责任校对 : 宋 玮

出版发行 : 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装 : 北京画中画印刷有限公司

880mm × 1230mm 1/16 印张8 2012年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询 : 010-64518888 (传真 : 010-64519686) 售后服务 : 010-64518899

网 址 : <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价 : 25.00 元

版权所有 违者必究

序

基础素描教学在整个美术教学中占有很重要的地位，然而目前美术图书市场中却缺少以详细步骤讲解为主的教学范例丛书，“零起步学素描丛书”以步骤为主并在书后附带大量优秀范例，很全面地涉及基础素描的方方面面，满足了广大美术爱好者打牢基础素描训练的需求。

本丛书的作者均毕业于中央美术学院，他们基本功扎实，教学经验丰富，多年奋战在美术高考培训一线，本书是他们多年教学实践的结晶。书中选择的范例从不同角度、不同形体、不同部位进行讲解，都具代表意义。同时丛书所提倡的30天科学的训练方法，让学生了解基础训练的重要性，正确对待基础素描的训练，从而快速地掌握素描的绘画要领，绘制出成品作品。范例大部分是美院在校生的作品，还有一部分是在美院招生考试中取得优异成绩考生考前的作品，他们2012年已经考入中央美术学院或其他一流美术院校，所以这些作品更具代表意义，这些作品无疑为美术初学者及高考学生提供了借鉴及参考。

本丛书很能体现美院基础的素描教学，愿这套书能给广大的美术考生及美术爱好者带来启发、帮助。

中央美术学院教授

2012年7月

前言

素描是表达一切造型感受的基础，也是一切绘画的基础，其本质是运用单色的绘画手段表现光影、结构、体积、透视、空间、质感等。它具有的造型基本功是锻炼观察能力、分析能力、动手能力、表现能力、审美能力的重要手段，是初学者进入艺术领域的必经之路。学好素描不仅能锻炼造型能力、色彩能力，还能为以后从事创作、设计、建筑等工作打下坚实的基础。

学习素描的基本原则就是要忠实于客观对象，遵循从整体到局部再从局部到整体的训练方法。这些最本质的东西需要循序渐进地坚持、持之以恒地训练才能最终达到要求。整体地观察、整体地思考、整体大胆地表现，才能使你尽快地进入绘画状态，打开素描之门。

本丛书由北京艺道画室针对素描爱好者及初学者打造，以素描基础知识和具体绘画实践练习为主线，以加强素描基础知识及基础技法训练为目的，并配有完整系统的步骤图以供参考。本丛书包括《素描静物 30 日速成》、《素描头像 30 日速成》、《石膏几何体 30 日速成》、《石膏头像 30 日速成》、《结构素描 30 日速成》、《素描基础 30 日速成》，其中《素描基础 30 日速成》全面介绍了素描基础知识，完整叙述素描技法及绘画要点；其余分册针对石膏几何体、石膏头像、静物、人物头像、结构素描等进行由浅入深、循序渐进地讲解，并配有大量优秀范例以供临摹参考。

本丛书遵循造型训练学习的基本规律，简单易懂，力求为美术初学者及参加美术高考的学生提供全方位、全科目、全阶段的指导用书。同时本书遵循实用性强和覆盖面广的原则，可以作为美术培训机构及高职高专院校配套使用教程。

编著者

2012 年 7 月

目录

第 1 天 人物头像写生的表现方法	1
◎人物头像写生的步骤	1
◎头、颈、胸的关系	5
◎各年龄段特征的刻画	6
第 2 天 头部骨骼、肌肉解剖结构	7
◎头部的骨骼结构	7
◎头部的肌肉结构	8
◎头部的块面结构分析	9
◎头部的关键骨点	10
第 3 天 头部基本的透视、比例与造型空间结构等	11
◎头部的的基本透视	11
◎头部透视画法的难点	11
◎头部的形体结构规律	13
◎头与五官的位置关系	15
◎五官的造型特征	16
◎头像的默写	16
◎头骨的画法	17
第 4 天 五官的画法	18
◎眼睛	18
◎嘴巴	20
◎鼻子	21
◎耳朵	22
◎眉毛	23
第 5 天 头发及衣服的画法	24
◎头发	24
◎衣服的画法、衣领的表现技法	25

第 6 天	男青年正面	26
第 7 天	男青年四分之三角度 (一)	28
第 8 天	男青年四分之三角度 (二)	31
第 9 天	男青年四分之三角度 (三)	33
第 10 天	男青年四分之三角度 (四)	35
第 11 天	男青年俯视	37
第 12 天	男青年仰视	39
第 13 天	女青年四分之三角度 (一)	41
第 14 天	女青年四分之三角度 (二)	43
第 15 天	女青年侧面	45
第 16 天	女青年四分之三角度 (三)	47
第 17 天	男青年四分之三角度 (五)	49
第 18 天	女青年四分之三角度 (四)	52
第 19 天	男青年侧面	55
第 20 天	女青年侧面	58
第 21 天	中年男性正面	61
第 22 天	中年男性四分之三角度 (一)	63
第 23 天	中年男性四分之三角度 (二)	65
第 24 天	中年女性四分之三角度	67
第 25 天	中年女性侧面	69
第 26 天	老年男性正面	72
第 27 天	老年男性侧面	75
第 28 天	老年男性四分之三角度	78
第 29 天	老年女性四分之三角度 (一)	81
第 30 天	老年女性四分之三角度 (二)	84
范例欣赏		86

素描是用线条描写或单色、不加彩色的绘画，是一切造型艺术的基础。人物头像的写生，是素描基础中的一个重要内容。素描人物头像注重对人物头部的形体结构、空间透视、阴暗色调、质感以及人物个性的理解和表现。

怎样去塑造和表现人物头像呢？人物头像的写生步骤，大体划分为构图、轮廓、塑造、深入整理四个相互联系的阶段。写生过程中，不仅要关注结构与形体，更要关注人物的气质特征；不仅要深入地观察、感受对象，更要充满热情与感情地去表现对象。

◎ 人物头像写生的步骤

一、构图

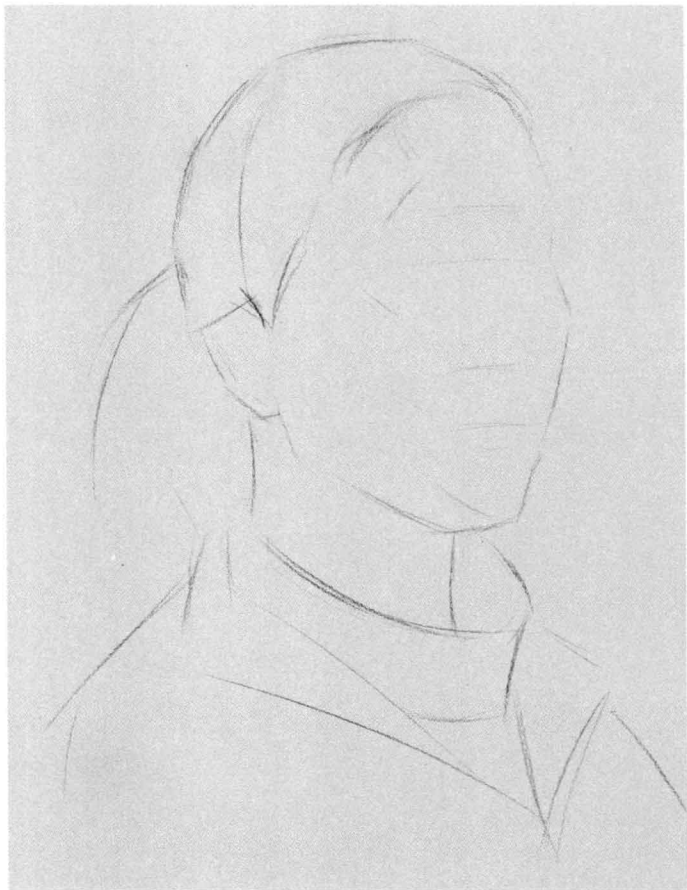
人物头像写生与石膏头像写生的不同之处，在于写生对象从石膏头像变成了有生命、有感情的人，因此，作画前要养成仔细观察对象特征的习惯。

1. 观察

观察的内容，除了对象的形象特征、形体结构、五官比例以及整体、局部等诸多关系外，重要的是通过对对象的动作、语言、神态的观察，去把握对象的精神气质及内心活动。要善于把瞬间所观察和感受到的具有个性的东西，深深地印在自己脑海里，作为形象塑造的依据。观察所得的第一印象，对于人物写生是十分重要的，经过仔细观察之后，再去思考该如何表现。

2. 构图

构图时要注意以下几点：首先要确定头像在画面上的位置与角度。要注意形象的特征、神态、动势，注意形象与画面空间的关系，注意背景及服装颜色在画面上构成的黑、白、灰层次，最后通过分析比较，确定构图。

二、轮廓

从构图开始，外轮廓与内轮廓同时推进。在画头像的轮廓时要大胆而果断，这一阶段的主要任务是画准头部的的基本形、基本结构，确定基本的体面转折关系。

1. 动态、比例基本形

仔细观察人物的动态、比例关系，用长线条轻轻切出对象的基本形及头、颈、胸的相互关系。

通过影响头形特征的基本骨点，即顶骨、顶侧骨、颞骨、下颌骨和下颌底，把握头形的基本特征和比例关系。

根据头部的动向线，进一步校正并确定形象的动态。

头部的动向线是确定头部动态和五官位置的依据，它是由脑后的枕骨、颅顶丘通过额骨中央至眉间、鼻梁、人中到下颌的连线和双眼的水平连线构成的，又称大结构线。正面观时，垂直的中心线和水平的双眼连线相交呈“十”字形。扭转俯仰时，“十”字线出现偏斜弯曲。当头部有动态变化时，结构线即产生相应的透视变化。

2. 确定脸型、五官的位置

确定额丘、颞丘、颞丘、颞线及下颌骨的位置，将骨点用线连接起来，即可确定出头部正面、两侧面、顶面的基本体面。任何时候都不能混淆这种基本体面的大关系。

确定眉弓、鼻底的位置，运用“三庭五眼”的基本比例为参考，如五官之间的开合、聚散关系，五官与头部动势的透视关系等。

在这一阶段中，一是注意内外联系，反复比较找准骨点；二是用“以点（骨点）带线（结构线）、以线切形（基本体面）”的方法，从体积、结构的概念初步认识对象；三是以动态线的中

线为轴,左右对称地对骨点、五官进行联系比较和调整。在此基础上,可用轻松、稍有变化的线条完成基本轮廓的造型。

三、塑造

这一阶段的主要任务是以明暗色调去塑造形象,从基本形体塑造到深入刻画,准确、概括、生动地再现对象。

掌握好明暗交界线和头部主要的形体转折系统,如额丘、颞骨、颧丘(颧弓)、颌丘以及眉弓等。既不能陷入局部模拟,又要防止概念化。要紧紧抓住头部结构的大关系,依据头骨的解剖结构,通过色调的虚实轻重,表现形体的转折与相互衔接的穿插关系。如颞骨与腮部肌肉的穿插,额丘与太阳穴的倾斜面,眉弓与鼻部的联系,上颌骨与下颌骨的形体关系等,都必须联系比较,从形体结构出发逐一调整。

在表现头部大的转折结构的同时,要将眼窝、鼻、嘴的基本形体约定出来,如眼窝的眉弓下缘,眼球体的转折,鼻根至鼻底的轻重虚实,由上颌骨形体所制约的嘴的转折变化等,要左右联系,双双比较。

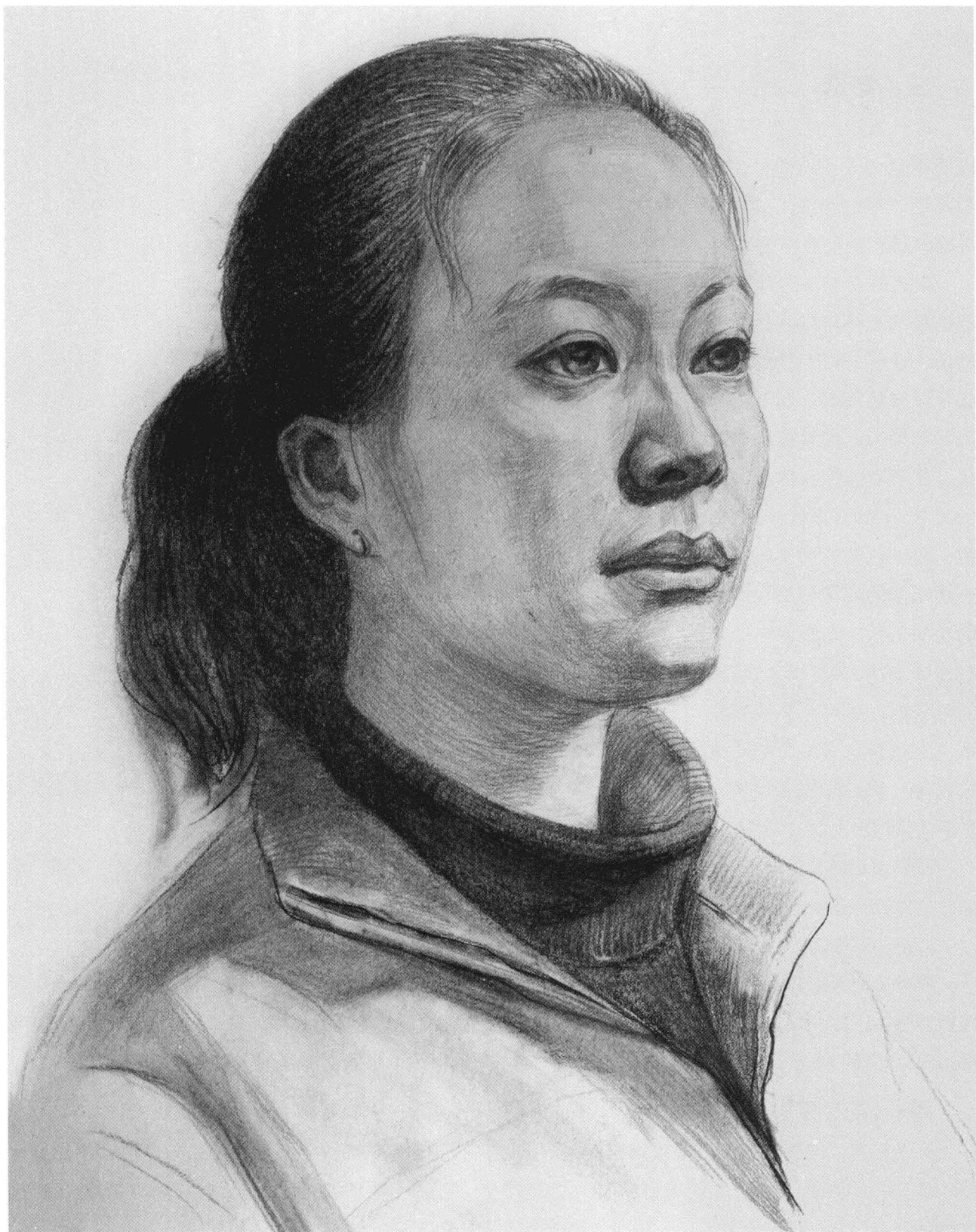
耳是头部侧面上一个既非垂直也非平行的倾斜形体,要稍加强调,以便与后脑部拉开距离。

要准确把握形体大的转折结构和五官形体的约定,使人物神态与造型特征协调自然。用线和明暗手段塑造基本形体,注意形体(骨与肉)、空间(前与后)的虚实变化,用线轻松自然。一般来讲,除特殊情况,如颞部深陷、颧骨突出的老人形象外,转折处的形体不可画成直线,应含蓄而有条理。

四、深入整理

深入整理,即调整统一。要找准画面中的问题,有效的方法是提出几个问题去分析自己的作业,如“形”是否准确,“神”是否有所表现,“五官”的刻画是否协调统一,形体大转折系统塑起来没有,体积感与空间感是否充分表现……再回到第一个问题,形象是否真实、生动等。

首先做“减法”，即减弱那些必要但过分的细节；减去那些本不必要而又有损于形象的真实、生动和整体表现的细节。最后做“加法”，即加强那些最能表现形象特征，最能反映对象精神、性格、气质的部分，让其鲜明生动地呈现于画面之上。

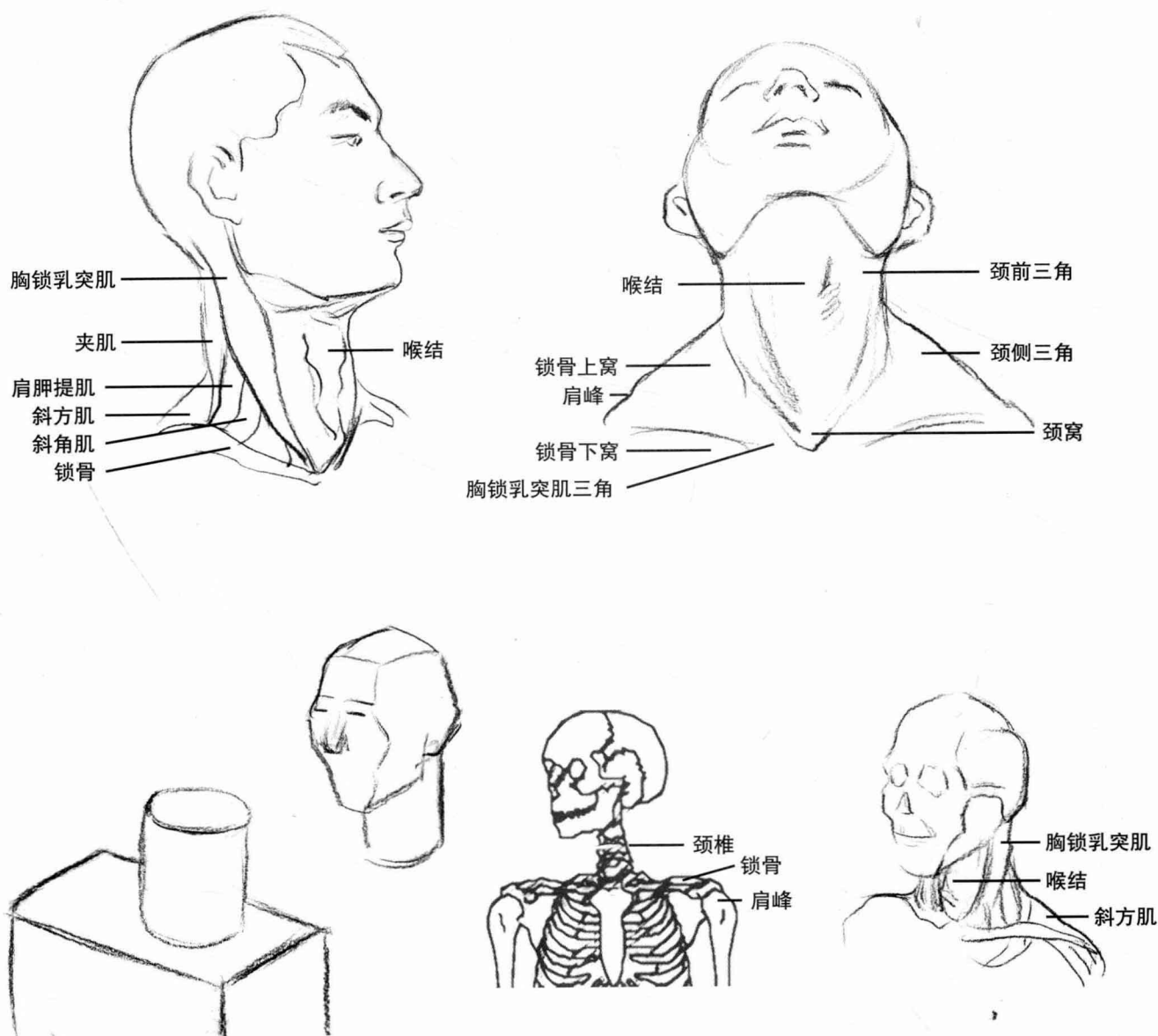

◎头、颈、胸的关系

正确理解人像头、颈、胸的关系非常重要。头部通过颈部与胸部连结。颈部像一段圆柱，位于头部和胸部之间。头部与颈部、颈部与胸部在结构上是相互嵌入的，就像木匠合榫一样。

因为颈椎有一个自然的生理曲线，所以颈部并不是垂直的，而且在自然的常态下，头部也不是垂直的。从侧面看，颈部呈倾斜状的长方形，头部在靠前位置与颈部连结；从正面看，颈部的界线从下颌骨两旁一直垂下，圆柱状的颈部由三块三角形的面组成。男子颈部（颌底至锁骨）的长度等于颌底到鼻底的长度。

颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后的乳突有一对胸锁乳突肌，它的伸缩能使颈部（头部）转动。

◎各年龄段特征的刻画

画青年时应注意五官及眼神刻画，青年时期五官及皮肤没有出现衰老及下垂，所以眼睛比较黑亮有神，外眼角、鼻唇沟、嘴角这些关乎五官表情的地方基本不会有往下走的趋势。

到中年时期眼神会稍显沧桑，眼袋比较深，眼角周边略微会有皱纹，鼻唇沟、嘴角下垂。男中年会出现头发稀少、谢顶等状况，女中年的头发也没有女青年那样黑亮、有型。

到老年时期皮肤会有松软的感觉，皱纹会在额头、眼角、鼻唇沟、嘴角、脖子这些地方大量出现，眼袋明显，眼神更加浑浊。

在写生时要仔细观察不同年龄段人的人物特征，去感受人物的形象，这样才能让模特更生动地出现在纸上。

青年

中年

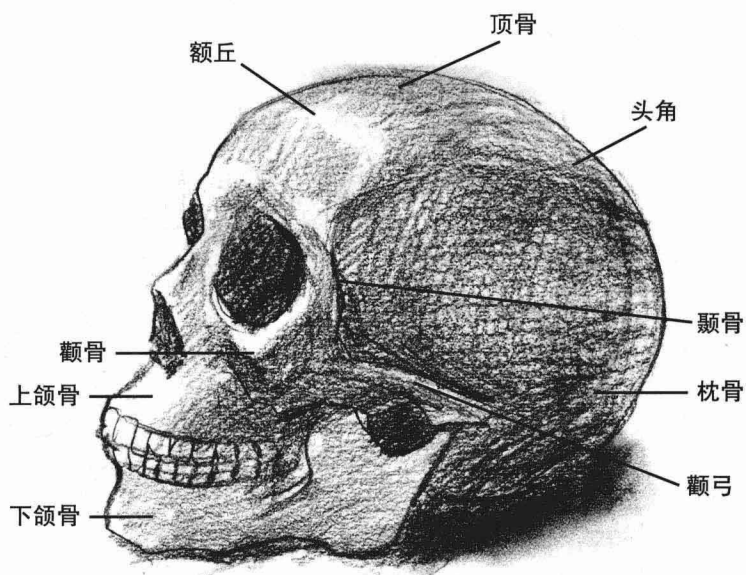
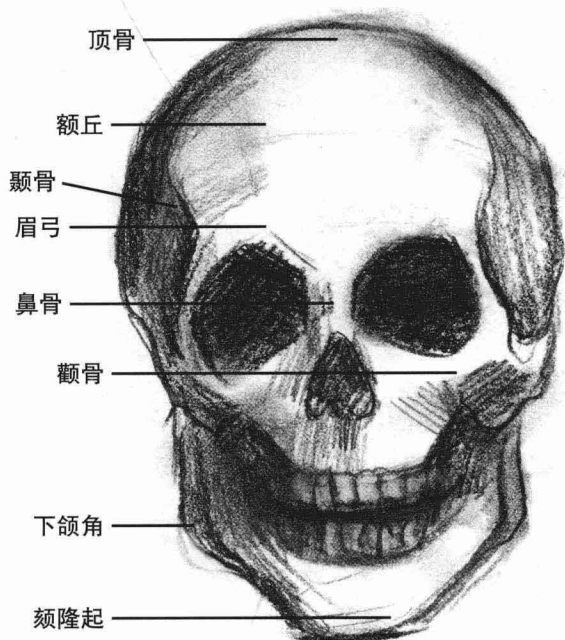
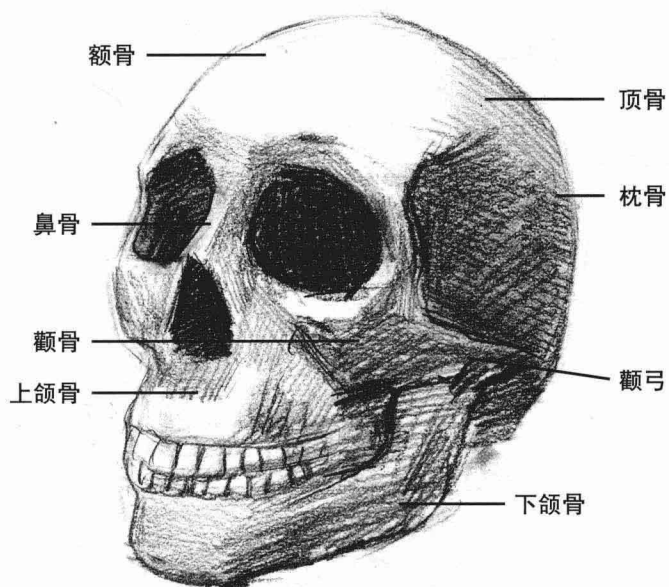
老年

第2天

• 头部骨骼、肌肉解剖结构 •

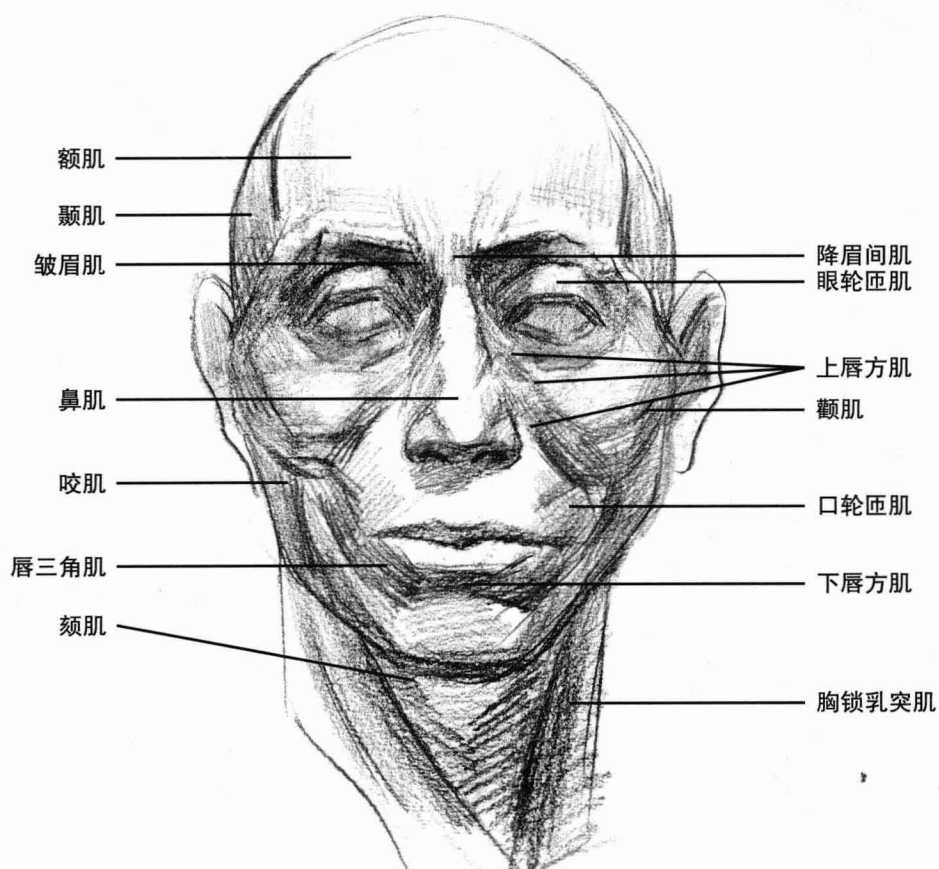
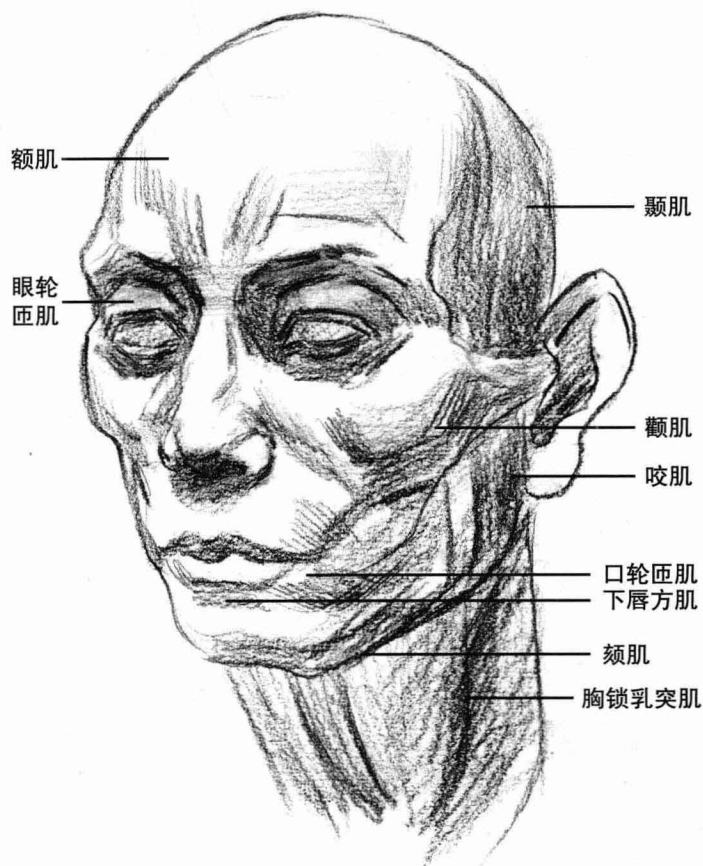
◎ 头部的骨骼结构

头部的骨骼构架，是一个外圆内方的六面体。由 24 块骨骼组成，其中头盖骨 8 块，面部 16 块，除下颌骨能活动外，其他的骨架是固定的，形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨，额骨以上为头盖骨，两侧向后与颞骨相连。颞骨上连额骨，下接颌骨，横接耳孔。上颌形成牙床，鼻骨形成鼻梁，眼眶围于颞骨，鼻骨于颞骨之中。下颌骨似马蹄形，上端与颞骨部分连接，通过咬肌的作用，可以上下活动。头骨的起伏，形成形体上的变化，是表现造型特征的主要部位，尤其是隆起的骨点，更是造型的重要标志。

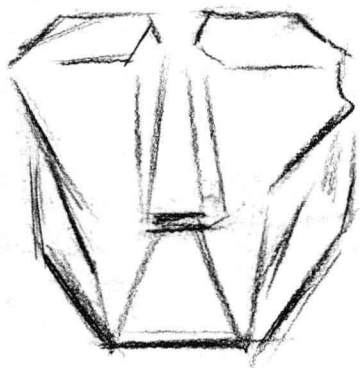

◎ 头部的肌肉结构

头部的肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样，影响着外部的变化。头骨处于相对固定不变的状态，但依附在头骨上的肌肉却富有变化，会呈现各种形状的起伏，牵动着人物的头部运动和脸部表情的产生。面部肌肉分为运动肌和表情肌两大类，运动肌主理下颌骨的活动，如咬肌、唇三角肌、下颌骨肌、颞肌等；表情肌主理面部的表情，如额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌等。头部肌肉与颈部肌肉紧密相连。理解其来龙去脉，有利于头像的造型，胸锁乳突肌是颈部最明显的肌肉，与斜方肌同理头的仰俯旋转，颈长肌、肩胛骨肌、二腹肌都有各自不同的作用，但外形变化不太明显。

◎头部的块面结构分析

正面

半侧面

侧面

由整体的形体结构分析逐步进入局部的形体结构分析，是一个循序渐进的过程。

◎ 头部的关键骨点

头部骨骼的形态与细节，都会在头部外表上显露出来，并决定着头部的形体特征，而成为素描造型的依据。其中骨点在头部造型中有着十分重要的作用。

所谓骨点，是指头部骨骼中比较突出显露的部分，是头部关键的转折结构的位置点。骨点具有对称性，它包括额丘、皱眉丘（眉弓），颧丘（颧骨）、下颌骨、颞丘等。用线将骨点连起来，即形成头部造型的基础。骨点是头像写生中必须深入理解和刻画的部分。

