

名师
教案

新编

● 中国美术学院 清华美术学院 ● 鲁迅美术学院 广州美术学院
● 中央美术学院 四川美术学院 ● 天津美术学院 西安美术学院

经典头像

中央美术学院 素描教学示范

湖南美术出版社 ● 赵锦杰 主编 ● 董锡华 著

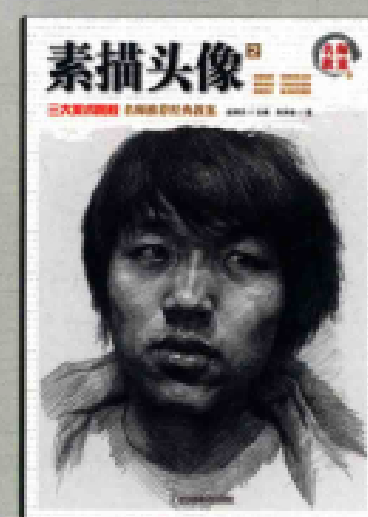
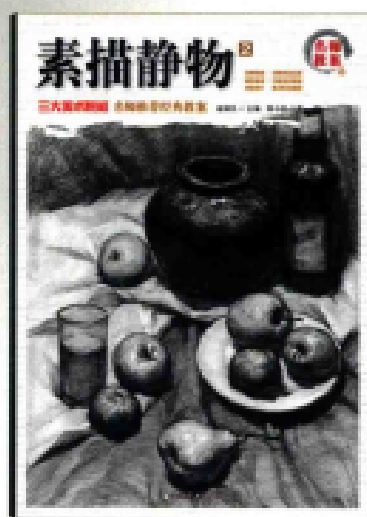
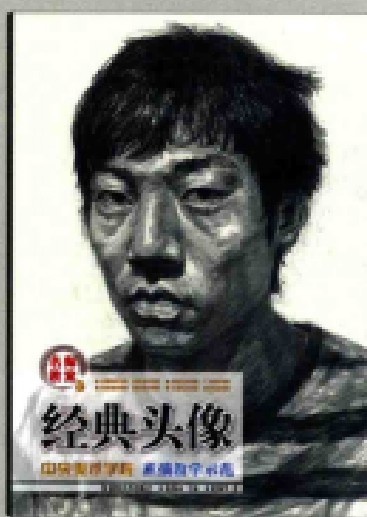
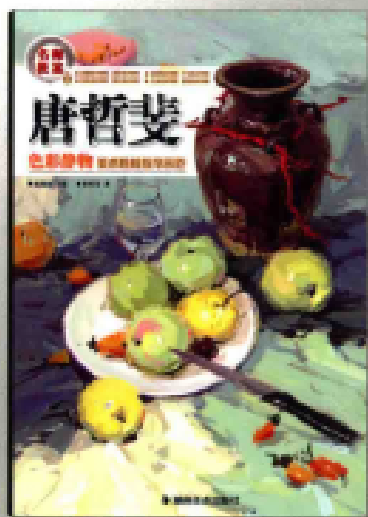
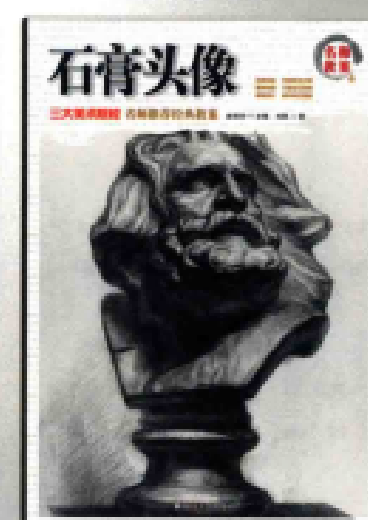
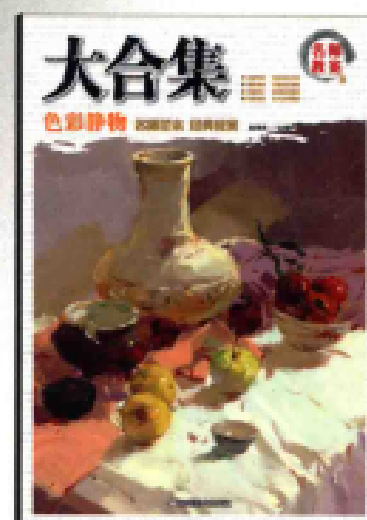
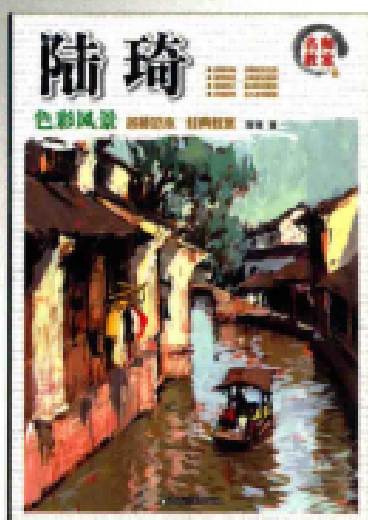
名师教案

素描

出版人：李小山

责任编辑：吴海恩

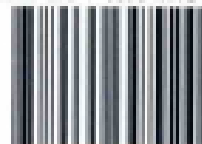
装帧设计：赵锦杰

征稿：征集素描头像、色彩静物、素描静物、石膏头像、石膏几何体、色彩风景、人物速写等各类美术画稿出版。有意者请将稿件样图发送至邮箱：651055015@qq.com，我们将及时与您联系。

建议上架 高考美术类

ISBN 978-7-5336-6792-4

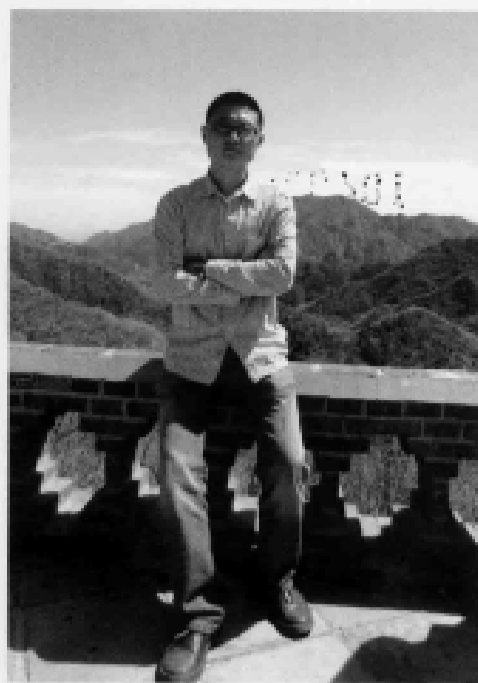

9 787535 667924 >

定价：29.00元

数据加载失败，请稍后重试！

董锡华

2005年—2009年就读于中央美术学院，获学士学位。

2005年获中国美术学院雕塑系专业考试素描全国第一。

2009年毕业创作《过桥》被中央美术学院收藏。

2010年清华美术学院第八届研修班毕业。

带高考美术班数年，众多学生考入中央美术学院、清华美术学院，也为全国其他重点院校输送了大量的美术人才。

图书在版编目(CIP)数据

经典头像 / 董锡华著. — 长沙: 湖南美术出版社,
2011.10
(名师教案)
ISBN 978-7-5356-4792-4

I. ①经… II. ①董… 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193844号

名师教案 经典头像

出版人: 李小山

著者: 董锡华

主编: 赵锦杰

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本: 889 × 1194 1/8

印 张: 5

版 次: 2011年10月第1版

2011年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4792-4

定 价: 29.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

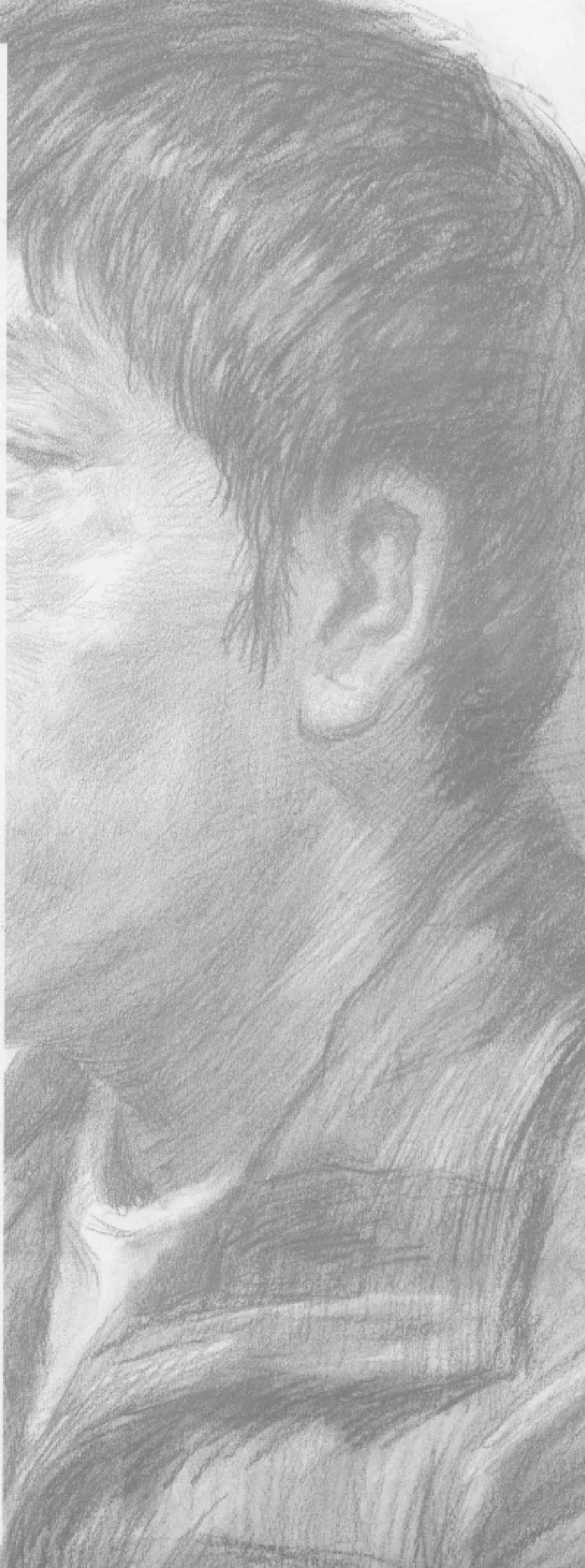
邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

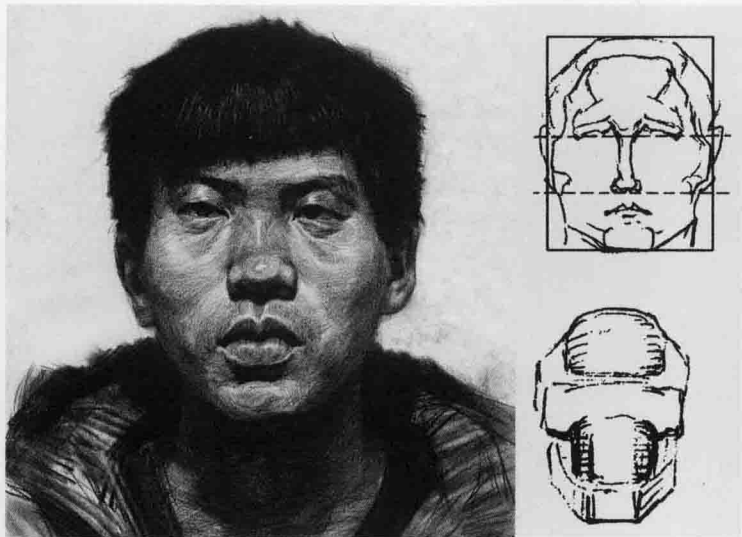
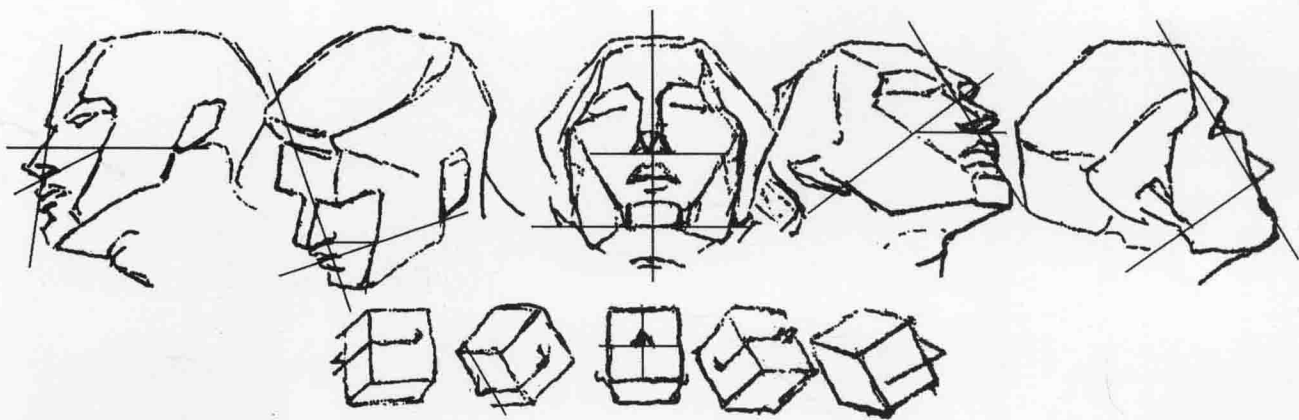
印刷厂联系调换, 联系电话: 0571-88845626

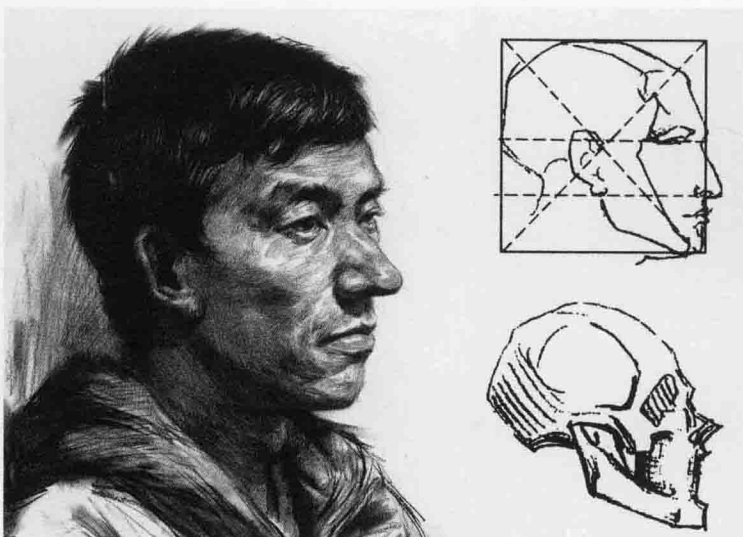

❖ 头部基本透视结构

画头部时注意必须符合透视原理。如果头部位于观察者的视线之上，很明显，你是向上看的。不仅头部需要符合透视原理，面部的眼睛、鼻子、嘴和耳朵都需要符合透视原理。头部在上方，五官也呈现位于上方的特点，反之亦然。首先，五官必须随头部组块方位变化而变化，五官具体形可之后考虑。

正视头像

侧视头像

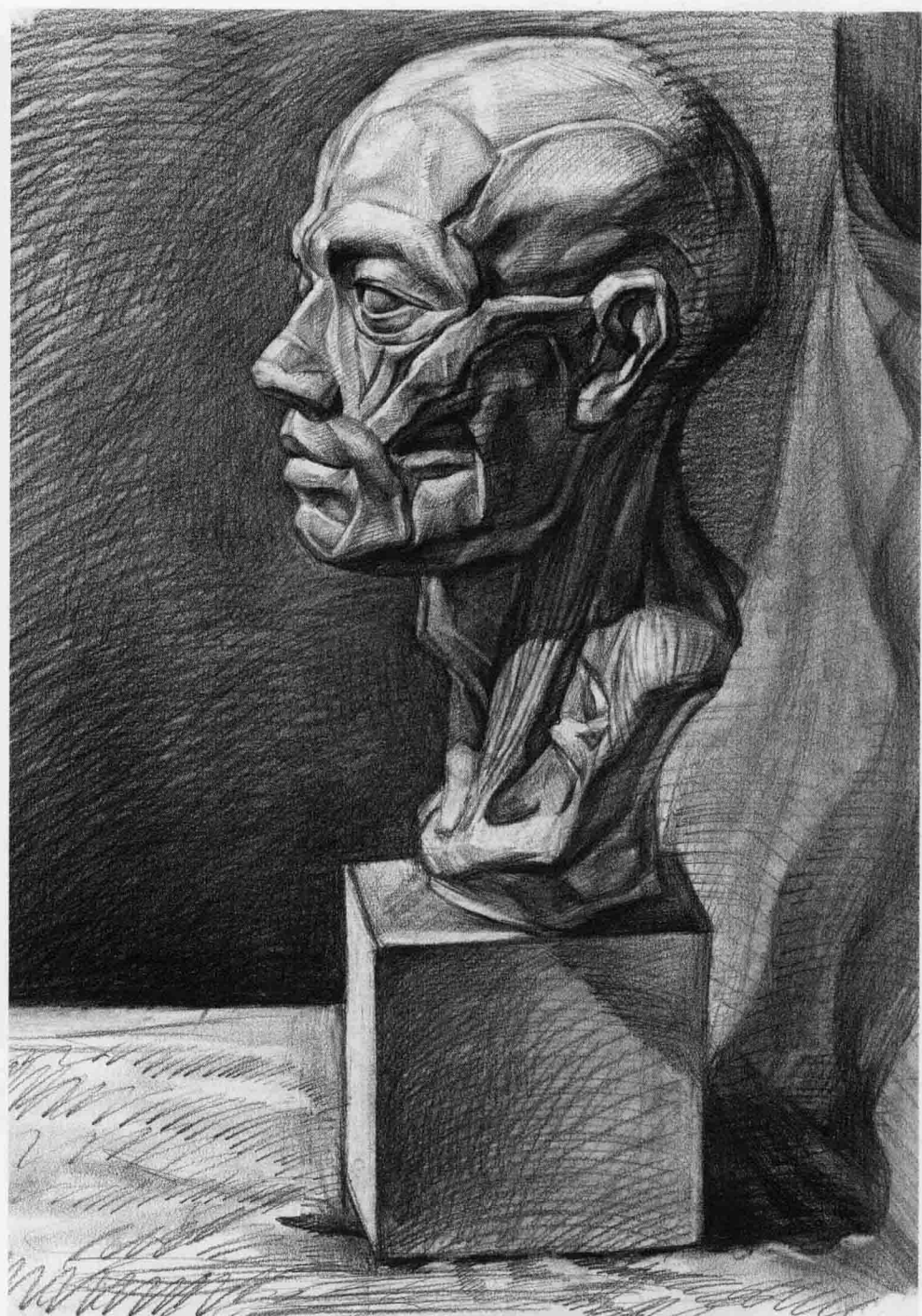
正视头像：正面的人像因为没有产生透视变化，所以一般从发际到眉毛、眉毛到鼻根、鼻根到下颌，三部分的长度基本相等，脸的宽度约等于五个眼长，即“三庭五眼”，耳朵的位置与眉毛和鼻翼基本平行。

侧视头像：画侧视的人像时，首先应观察因头部角度的改变在面部结构和五官上产生的透视变化，主要考虑“三庭”的比例。另外，耳朵与眼睛、鼻子、嘴巴的位置关系要仔细对比。

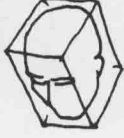
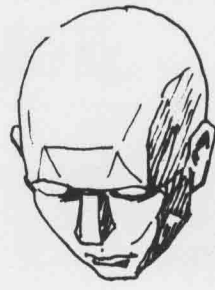
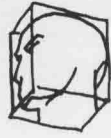
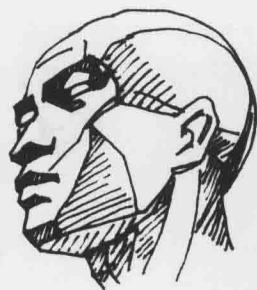
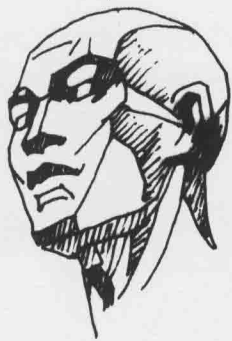
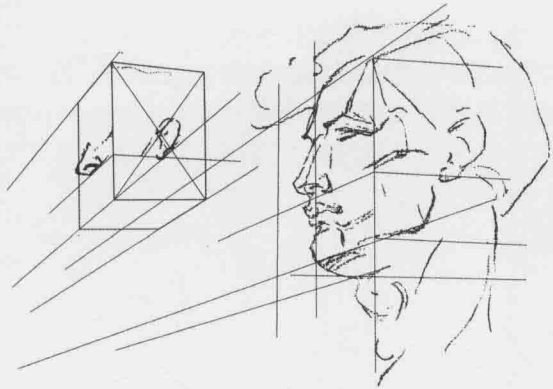
❖ 头部肌肉

头部结构的本质是骨骼和肌肉，它们的连接构造规律在皮肤的包裹下变得不太明显，在人像写生时，我们把结构理解为面的转折和穿插就可以了。这些转折和穿插受光源和视角的影响不一定明确，画时要通过骨骼和肌肉去分析对象。了解体面转折和穿插规律，才会以不变应万变。

头部肌肉包括表情肌和咀嚼肌。头部咀嚼肌有咬肌、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；头部表情肌扁平，没有肌腹，两端附着于皮肤，收缩时产生脸部的各种表情，而不像人体其他肌肉可作用于骨骼。表情肌大部分群集于眼、鼻、口的周围。

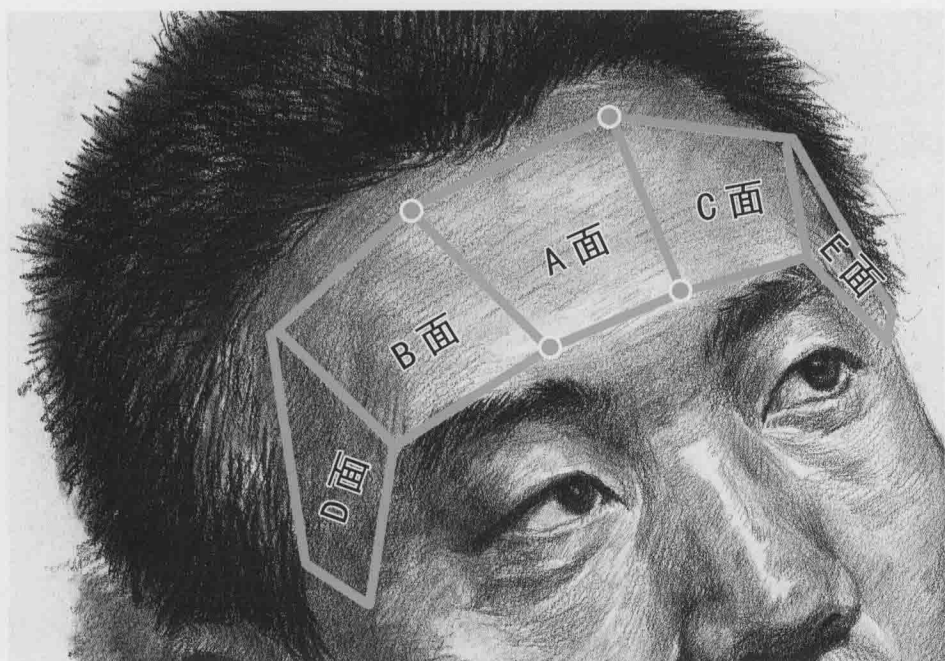
头部形体结构

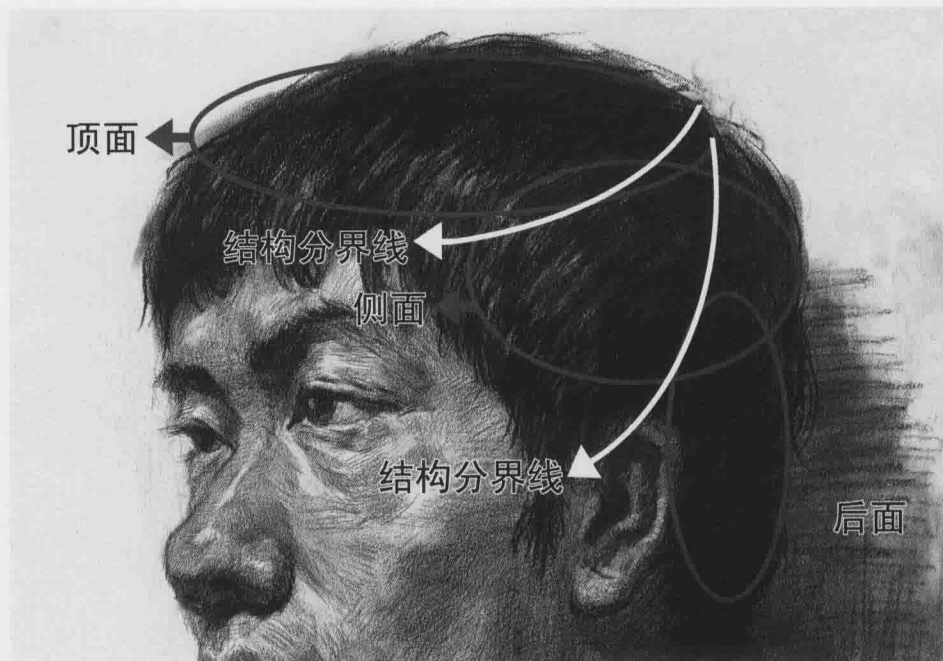
形体结构是素描的重要因素之一，初学者应反复观察，从实践中了解头部形体的一般规律。研究、分析头部的形体结构，是帮助我们正确塑造人物头部形象的重要手段，而头部形体结构是建立在头部解剖结构的基础上的。了解头部的骨骼和肌肉之后，就能深刻地理解头部的形体结构；掌握了头部的基本形体概念，在塑造头部的形象时就会方便得多。

头部局部刻画分析

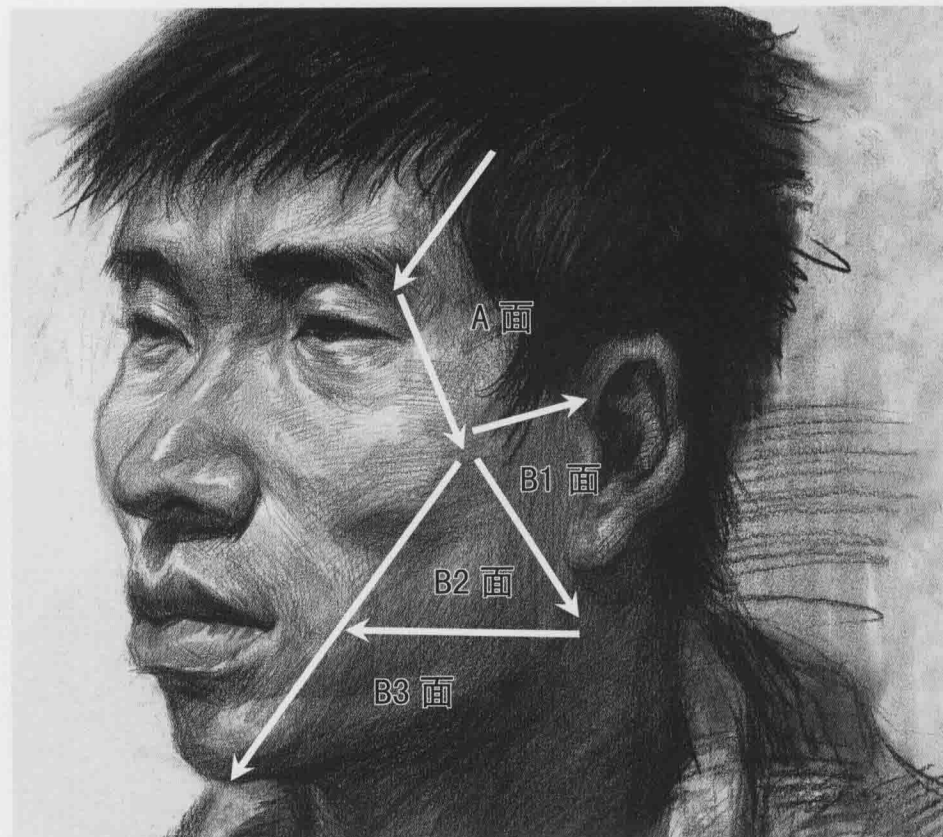
额头：由于我们画人物时，经常会遇到额头被头发挡住而被忽略的情况，所以额头的结构也是绘画中的薄弱环节。额头从颞骨线处分为正面和侧面，D、E是额头侧面颞骨的部分，额头正面有四个高点，分别为两个额结节和两个眉弓形成的突点，所以在额头的正面又可分出B、C两个半侧面，A面是由四个高点形成的倒置的梯形。

头发：刻画时首先明确头发大的体面关系，大体如图中结构分界线所示，分为顶面、侧面、后面，然后再分组进行表现。头发的形体转折是沿着头骨的结构进行的，注意头发内外轮廓的方圆、虚实变化及发丝的走向、长短、疏密变化。高光从前到后依次变灰。高光处头发需仔细刻画，以便更好地表现头发的质感。在把握住头发形体特征的同时，刻画用笔要随意、放松些。发际线的虚实需仔细刻画。

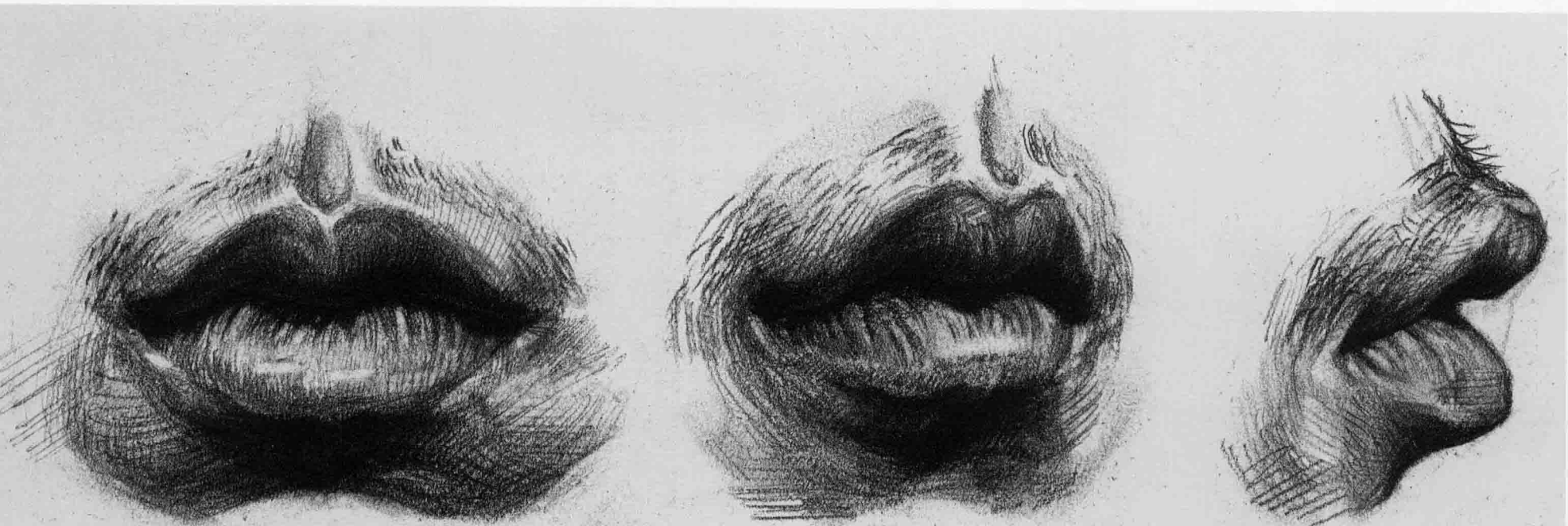
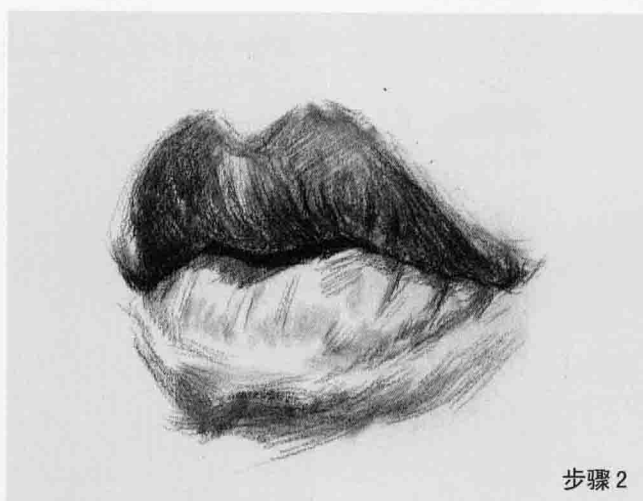
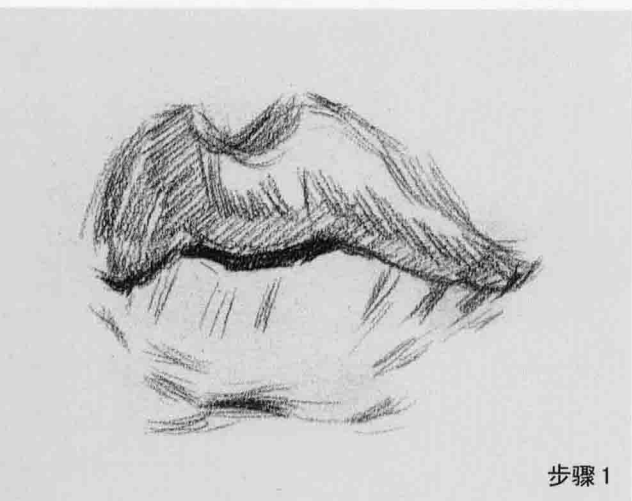
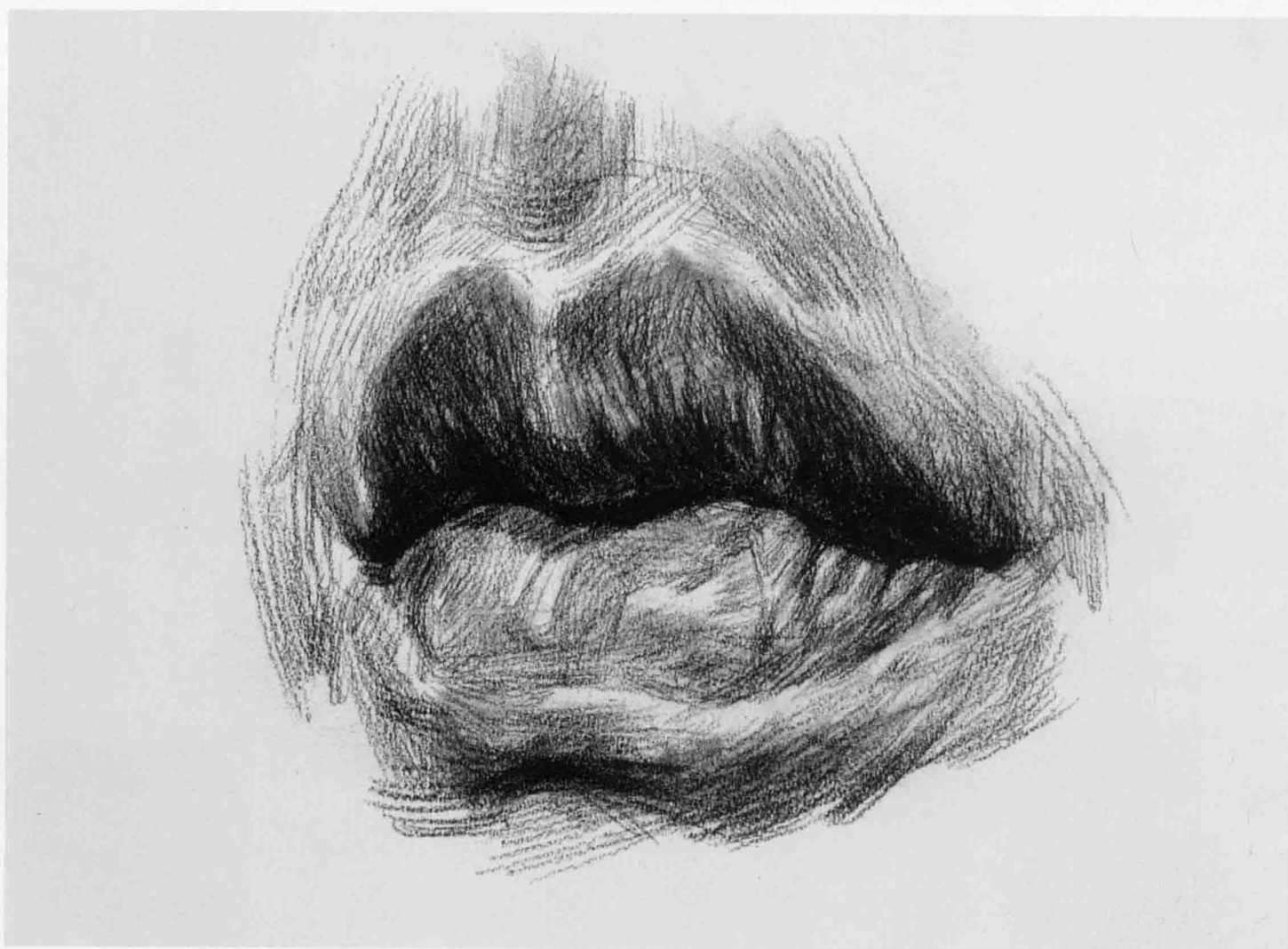
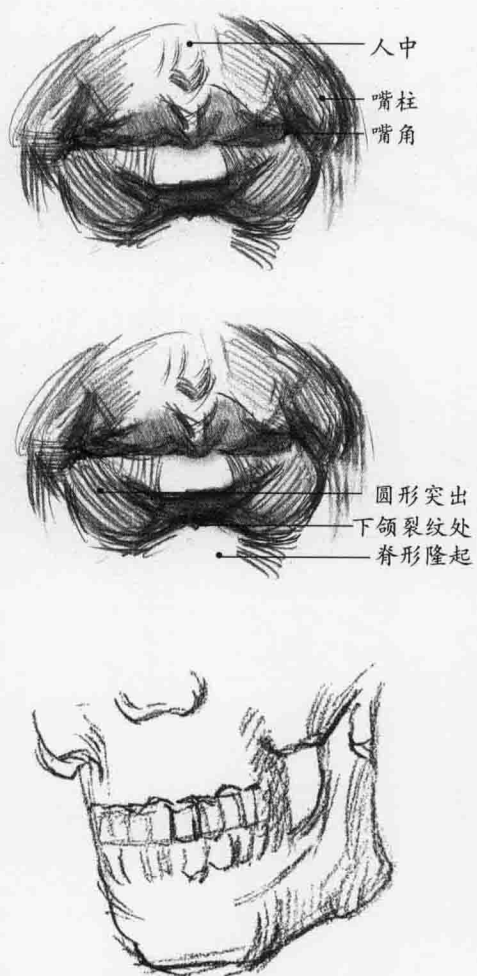
头、颈、肩：脖子的形体可归纳为圆柱体斜插在肩膀上。左右肩膀的透视与脖子的穿插需注意表现。胸锁乳突肌是体现脖子体积的一个重要部位，它从耳朵后面贴着下颌骨直到锁骨结束。在胸锁乳突肌上的投影形状需准确刻画，既能体现和衬托耳朵，也能体现胸锁乳突肌的形状。斜方肌与肩相连，应注意往后转的空间及边缘线的虚实变化。

面部：了解人物的面部，除了三庭五眼的关系之外，还有面部的侧面。对于许多学生而言，由于对侧面结构了解和分析不够，往往成为绘画的薄弱环节。相对于五官而言，面部的侧面起伏较小，但绝不是一个平面，面部的侧面概括地讲可以分成两个面，颞骨是一个重要的转折处，可以把侧面分成A、B两大面，两个面分别向上和向下，而咬肌又把B面分成B1、B2、B3，它们共同组成面颊的侧面，而且朝向不同的方向。

局部分析 嘴巴

嘴部在造型上由上下嘴唇、人中和唇唇沟构成。上嘴唇相对较长，唇线比较分明，突出于下嘴唇，中央有一个上唇结节将上嘴唇一分为二，人中位于上唇结节线的上部，是鼻子与嘴之间的凹槽。人中是一个凹形的结构，不同的人有不同的深浅程度。下嘴唇的变化比较圆滑，分别由左右两个唇结节形成两个微突点。唇唇沟位于下唇的中心下部，是突出的嘴唇底部与下颚骨正面构成的弧形转折线。口缝是上、下嘴唇闭合后形成的波状线，两端是嘴唇终端的嘴角。

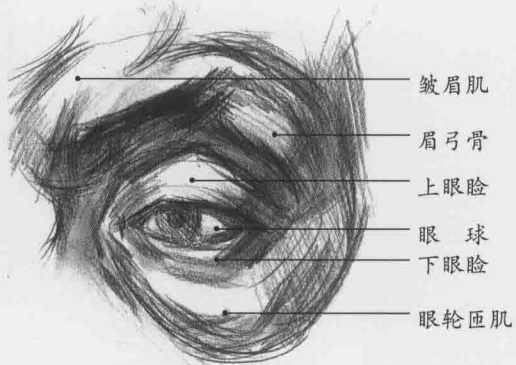
正面嘴巴:画正面嘴巴时注意形状的起伏程度和穿插到嘴角时的弯曲程度。表现上嘴唇的重点是对唇珠(上唇结节)的突出部位的刻画,尤其是平光没有明显的明暗对比时,就要作一定的主观处理,增强明暗关系,但应与整个人像光源的方向一致。

3/4 侧面嘴巴:侧面嘴唇的形在表现时需要画得饱满一些,表现下嘴唇时应注意确定高光区域。对唇唇沟应强化处理,要在理解口轮匝肌的基础上表现出上下嘴唇与面部的起伏关系。对上嘴唇映在下嘴唇上的投影不要忽视,这样有助于体现出嘴部的立体感。

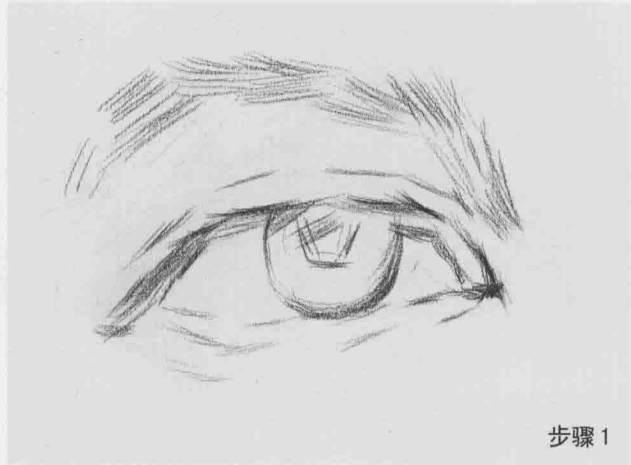
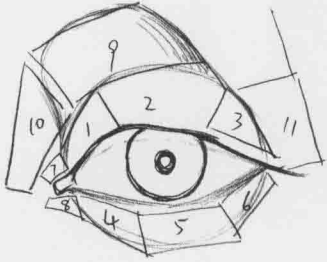
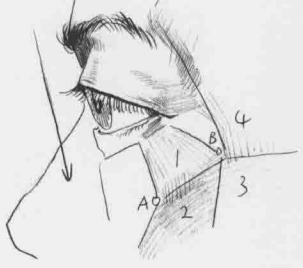
正侧面嘴巴:正侧面角度嘴巴形状是由覆盖于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形就是由颌骨和牙齿的弧线所定型的。嘴部肌肉是依附于下颌骨及牙齿构成的,下颌骨决定嘴的形状。人中位置的结构是由凹到凸的,它的对比变化较为突出。

局部分析 眼睛

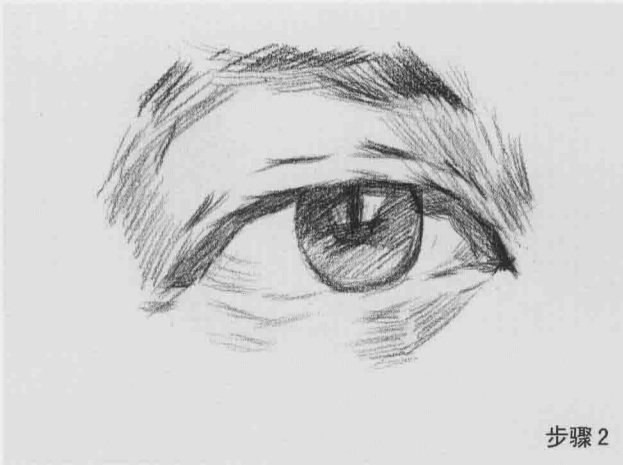
眼睛的可见部分为一个半球体，由上眼睑、下眼睑、眼球组成。其中眼球又是由瞳孔、虹膜、角膜、白眼球构成。角膜是一层透明的物质，刚好覆盖在虹膜和瞳孔上，这也是虹膜和瞳孔表面轻微凸出的原因。眼球深深地嵌入眼眶内，露在外的眼睛仅仅是一个球面，其外表被上下眼睑覆盖，眼睛开合主要通过上眼睑的活动来完成。眼睛分眼珠眼白两部分，最深的地方是瞳孔。由于眼液的原因，眼珠在光线的作用下出现高光。正常人两眼视线一致，眼球运动方向相同。无论俯视还是仰视，两眼的内外眼角都在同一条弧线上。

眉弓及眼睛的结构图

步骤 1

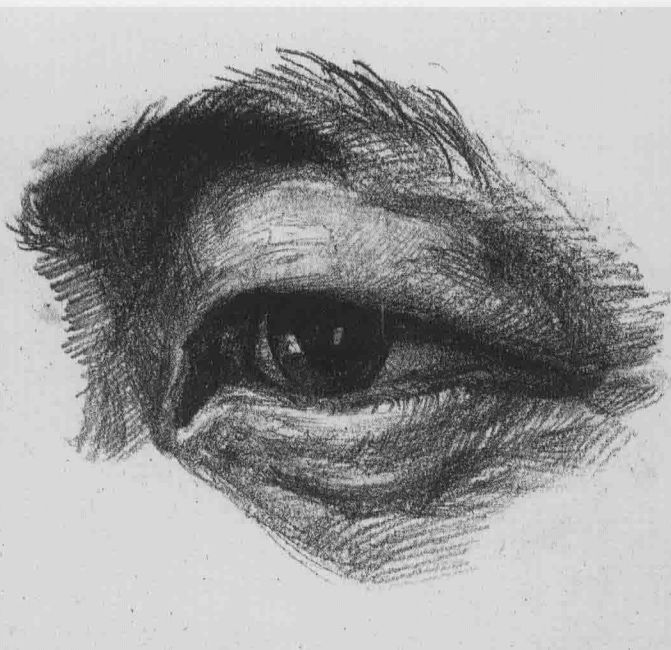
步骤 2

步骤 3

正面眼睛：正面角度的眼眶的轮廓基本形为不规则的四边形，眼球是眶内的一个半突出的活动球体，被上、下眼睑包裹着。用笔尖准确表现眼睛的轮廓和穿插关系，抠出上眼睑的眼线，尤其是把握双眼皮的穿插关系。刻画下眼睑的明暗时，要注意表现出厚度感。注意两个内眼角和鼻根、鼻梁的关系变化。要结合眼部画出眉毛的外形，注意其走向和分布。

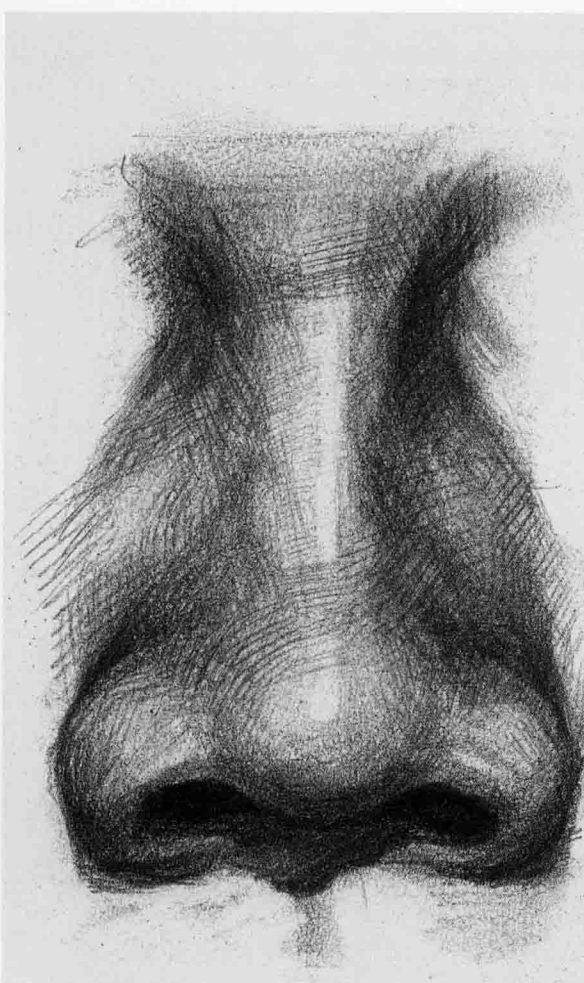
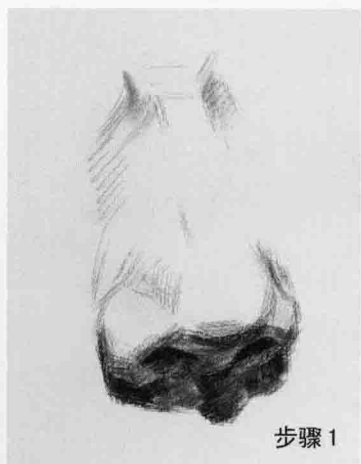
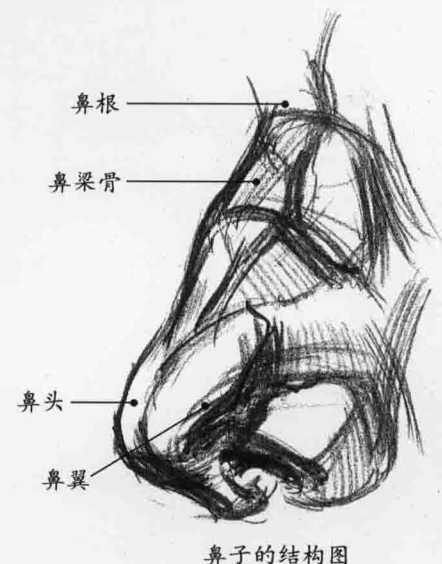
3/4 侧面眼睛：3/4 侧面角度眼睛的眉头自眼眶上缘内角，向外延展，越眶而过成为眉梢，内稠外稀，起势向下，内侧直而刚，并且常因背光而显得深暗，外侧呈弧形，因受光显得轻柔弯曲。眼珠的固有色很深应先从眼珠开始深入，将上眼睑的暗面和其投影一并画出。

正侧面眼睛：从正侧面角度看，上眼睑比下眼睑厚长，但位置也靠前，覆盖着眼球的大部分。眼睫毛呈放射状生长于上、下眼睑，上眼睑睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛细而短向下弯。眼睛的黑眼珠部分，注意椭圆形和前后大小的细小差异。眼白部分，注意眼珠的朝向与眼白的面积变化要一致。

局部分析 鼻子

鼻子是五官中最凸显的一个器官，因此在表现上总是重点塑造对象。鼻根部分紧靠双眼的泪阜，上端与额骨的下弯处连接。鼻头形似球体，两个鼻翼似半球体。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形，体块的结构特征明显、简洁。只要把握好大的体块关系和两边鼻孔的转折关系，就能较容易地表现出鼻子与脸部的衔接关系了。鼻根是鼻子最窄、转折最“急”的部分。鼻根与眼部的转折关系和对比变化比较大，但是因为与眼睛靠得太近，所以画时不要过分强调它的转折变化，以防削弱对眼睛的表现，通常是只强调它靠近眼部处结构的对比关系。

正面鼻子：正面整个鼻子可以理解成一个梯形块面的立体造型，正处理鼻孔、鼻翼时要注意它们之间的空间位置及透视关系，轮廓与结构线要有虚、实、强、弱之分，以体现一定的立体感与光感。

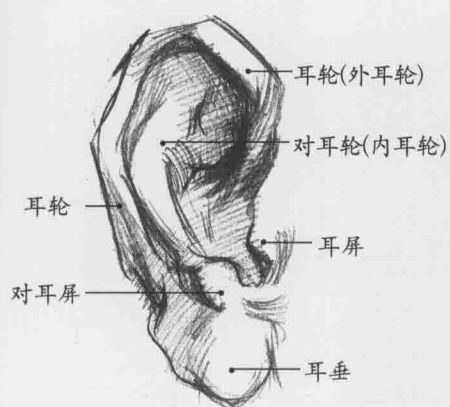
3/4 侧面鼻子：3/4 侧面鼻子的鼻根、鼻梁和鼻头以及鼻梁两侧，因凸起的条状在表现时可以处理得方一些，尤其是鼻骨鼻梁的微凸部分。3/4 侧面鼻孔的特征与方圆关系都需着重表现，特别要注意鼻孔与鼻头之间因遮挡关系所引起的鼻孔形状变化。

正侧面鼻子：在画正侧面鼻子时，应注意鼻子侧面与脸之间所形成的一个三角窝关系。鼻翼侧面由反光、交界线、灰面、亮面及投影组成，横向、纵向基本都如此。要结合嘴部肌肉来处理鼻底。鼻翼与嘴部肌肉的转折、衔接关系也较难把握，应该对比切面鼻子的画法，找出其中的联系再画。

局部分析 耳朵

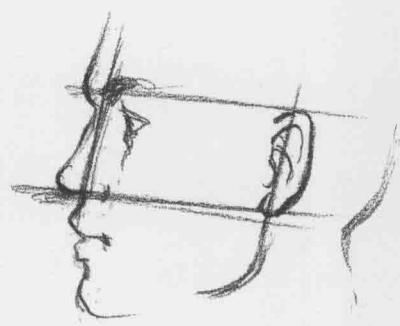
耳由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳垂等几个部分构成。我们通常指的双耳其实是指耳廓，耳廓的作用是将声波导入耳中。耳廓由富有弹性的软骨组成，表层覆盖着细小的神经、血管、脂肪、筋膜及皮肤。除耳垂是脂肪体之外，其他部分是软骨组织。耳的长度约与眉底到鼻底的距离相等，它的总体斜度与鼻子相近似，一般来说，外耳轮比较硬，耳垂较细嫩，富弹性。

耳朵的构造图

步骤 1

耳高与眉弓至鼻底距离相等

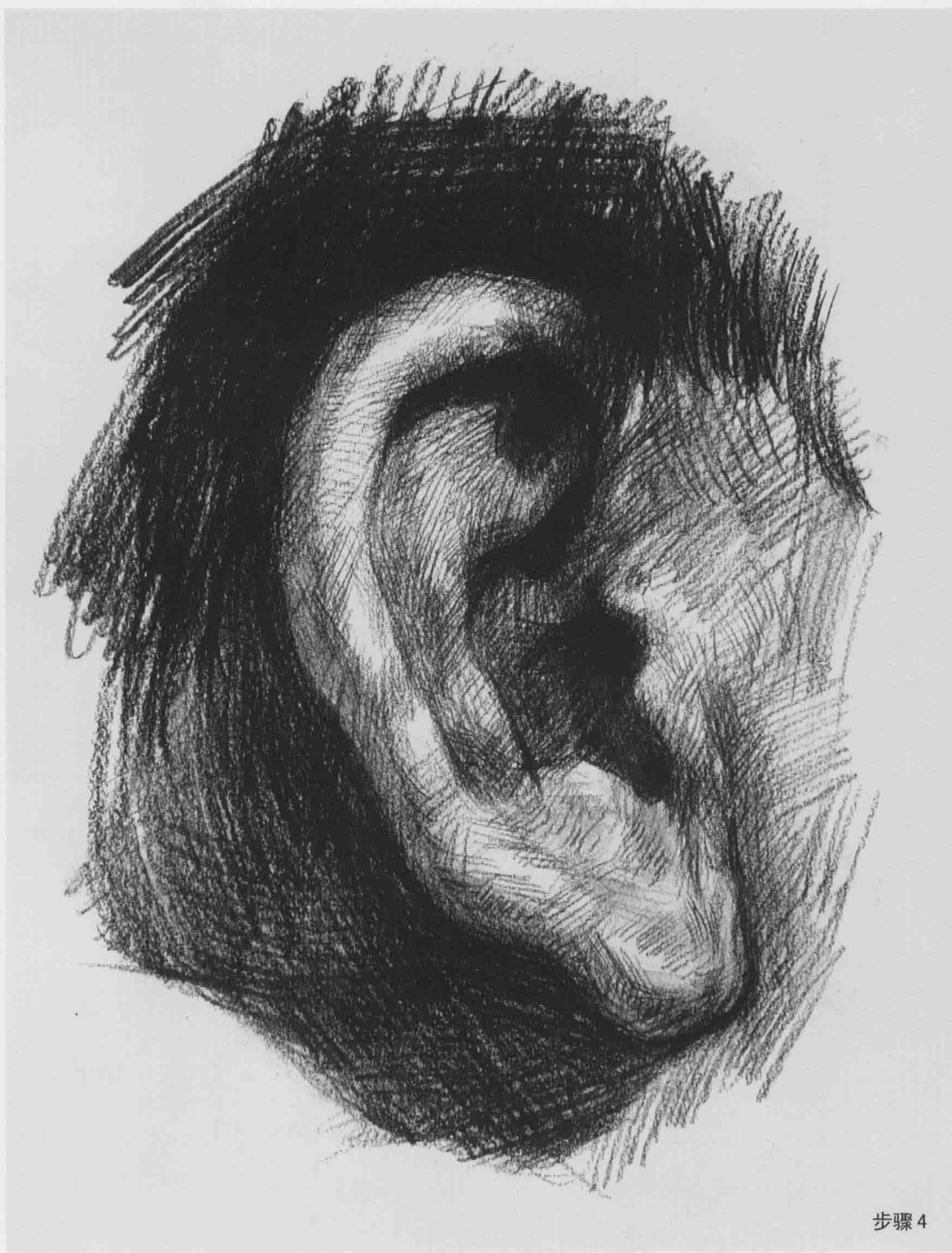
步骤 2

耳与鼻的位置方向平行

步骤 3

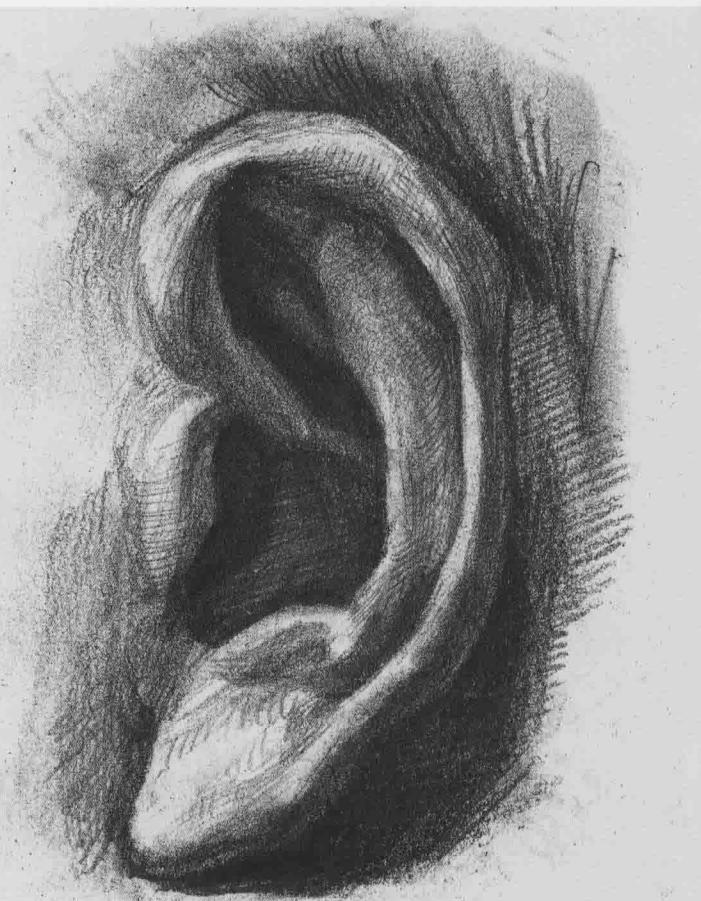
步骤 4

正面耳朵: 正面角度耳朵位于头部的两侧，形体与头部向后 20 度角倾斜。表现时要注意耳与脸部侧面的平面关系和自身的透视缩变，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。特别是耳轮和对耳轮体现出来的块面转折关系相当微妙，要细心分析、刻画。

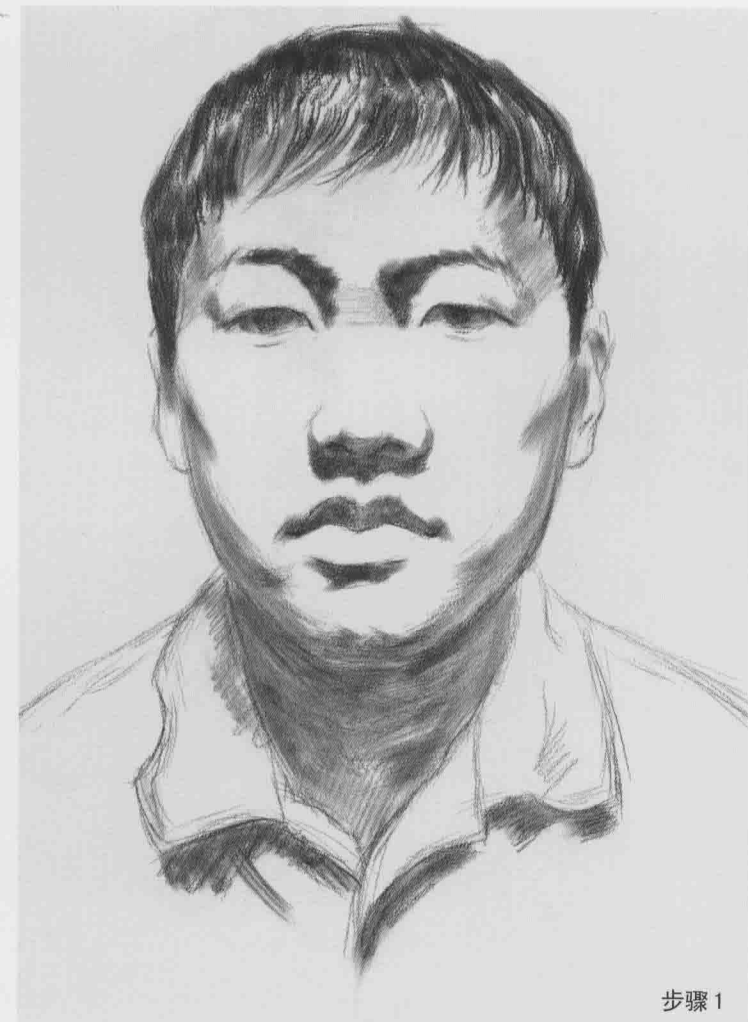

3/4 侧面耳朵: 从侧面来表现耳轮及对耳轮的形体，可参照陶罐口边缘的刻画方法来表现。在表现块面的起伏、转折时，一定要掌握好三角窝、耳轮与对耳轮、耳轮的对比。明暗表现时应重点塑造耳轮的上部和三角窝之间的空间层次以及对耳屏与里面深、浅部位的空间层次。

正侧面耳朵: 正侧面耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成，形似水饺。表现时注意它自身的透视变化，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。为了能很快地把握住耳朵的造型，要先从耳朵最为概括的大形着手，层层深入地找出细小形体，才能明白每一处形体之间的来龙去脉。

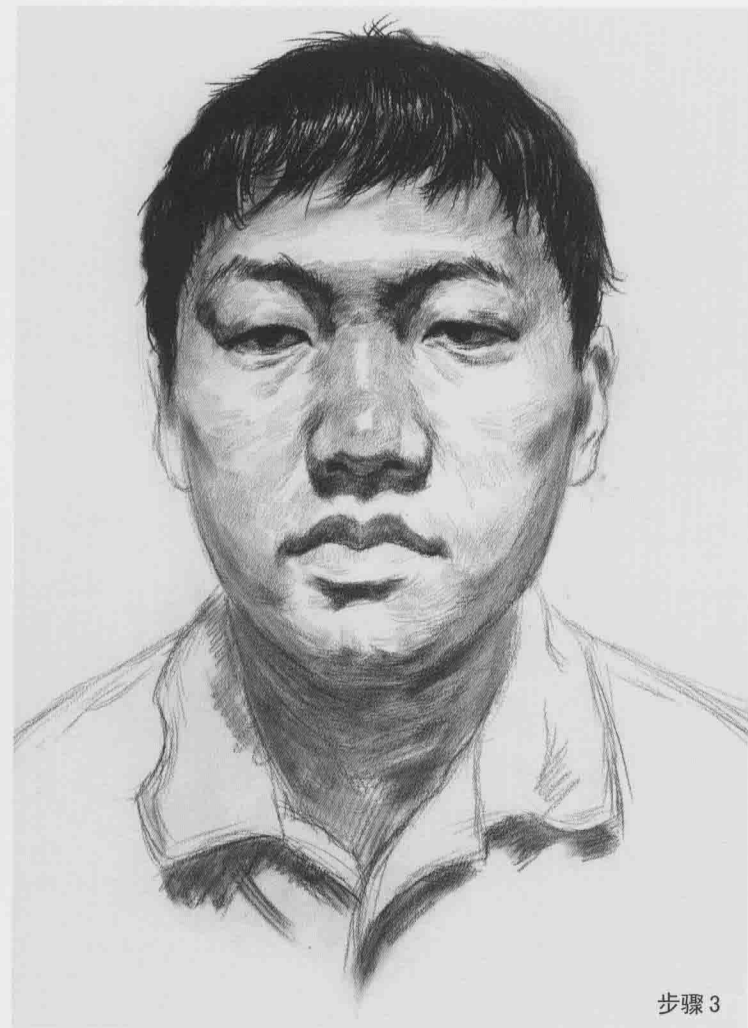
男青年素描头像

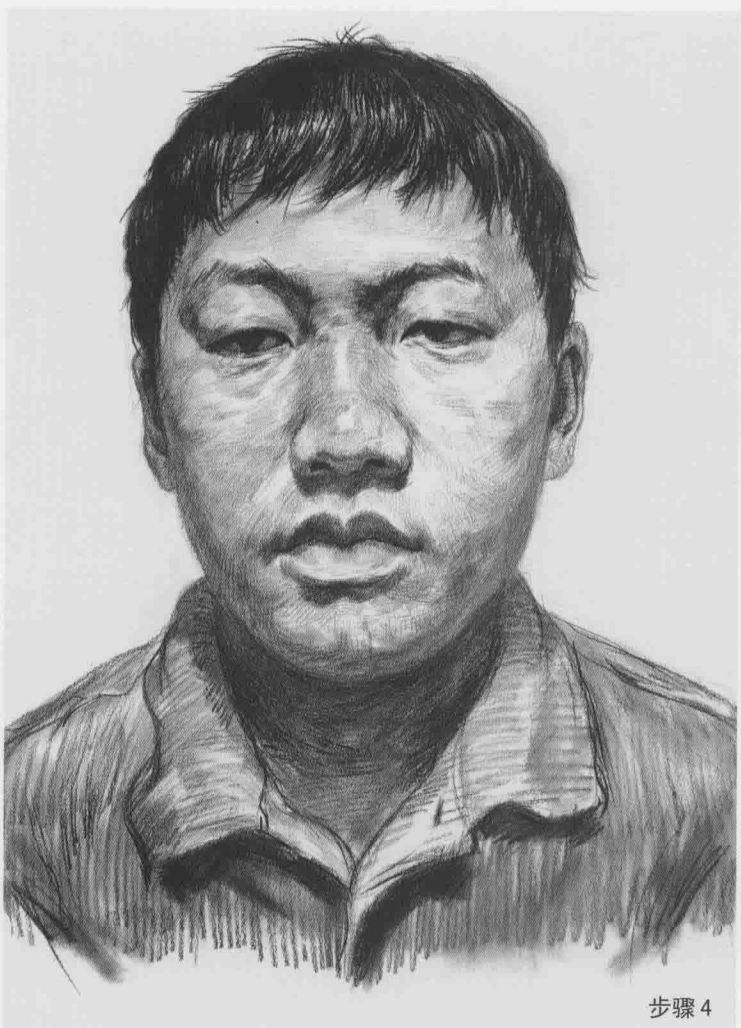
步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

作画步骤

步骤 1：首先仔细观察正面男青年的脸型、发型、五官等，正面头像在绘画时不好表现，容易让人感觉呆滞在起形时应注意头部与颈部的轻微趋势，结构随动态变化。

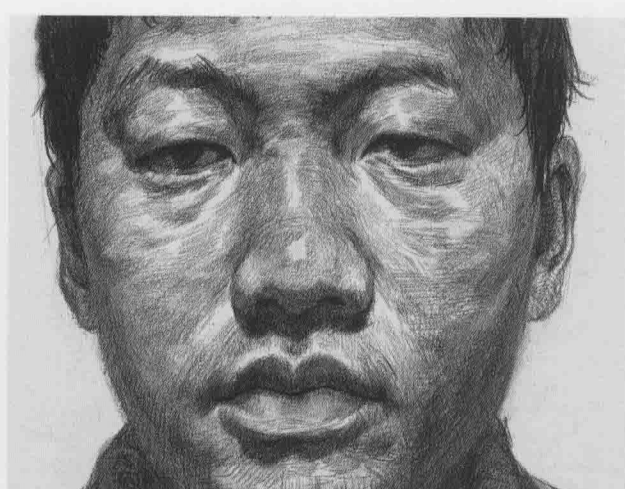
步骤 2：观察头部，初步画出黑、白、灰的明暗关系，注意找准明暗交界线，当大关系出来后，观察人物头发、眼睛、鼻子、嘴等黑白关系，把暗色的部分描绘出来。

步骤 3：进一步加强人物的整个暗部及深色部分，当大的体积、结构、黑白关系基本到位后，开始进入深入阶段，刻画眼睛的高光、鼻子的投影、嘴唇等等，使人物形象进一步鲜活起来。

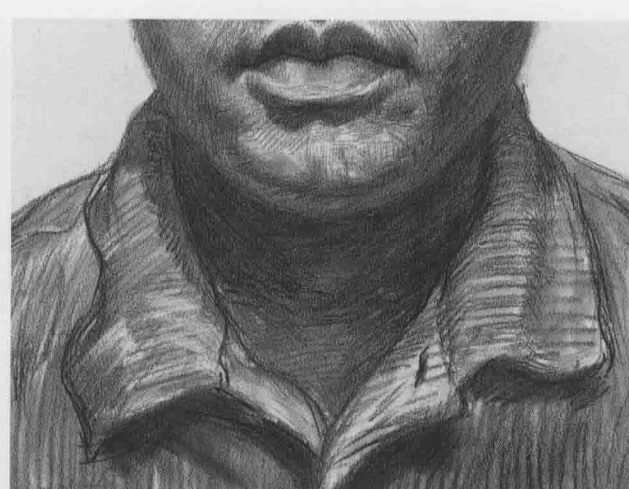
步骤 4：调整阶段，对比头发、眉毛、睫毛、眼珠、鼻孔以及口缝线，调整深浅层次，对五官的结构及质感进行调整，控制好头发、脸和衣服之间的松紧关系。

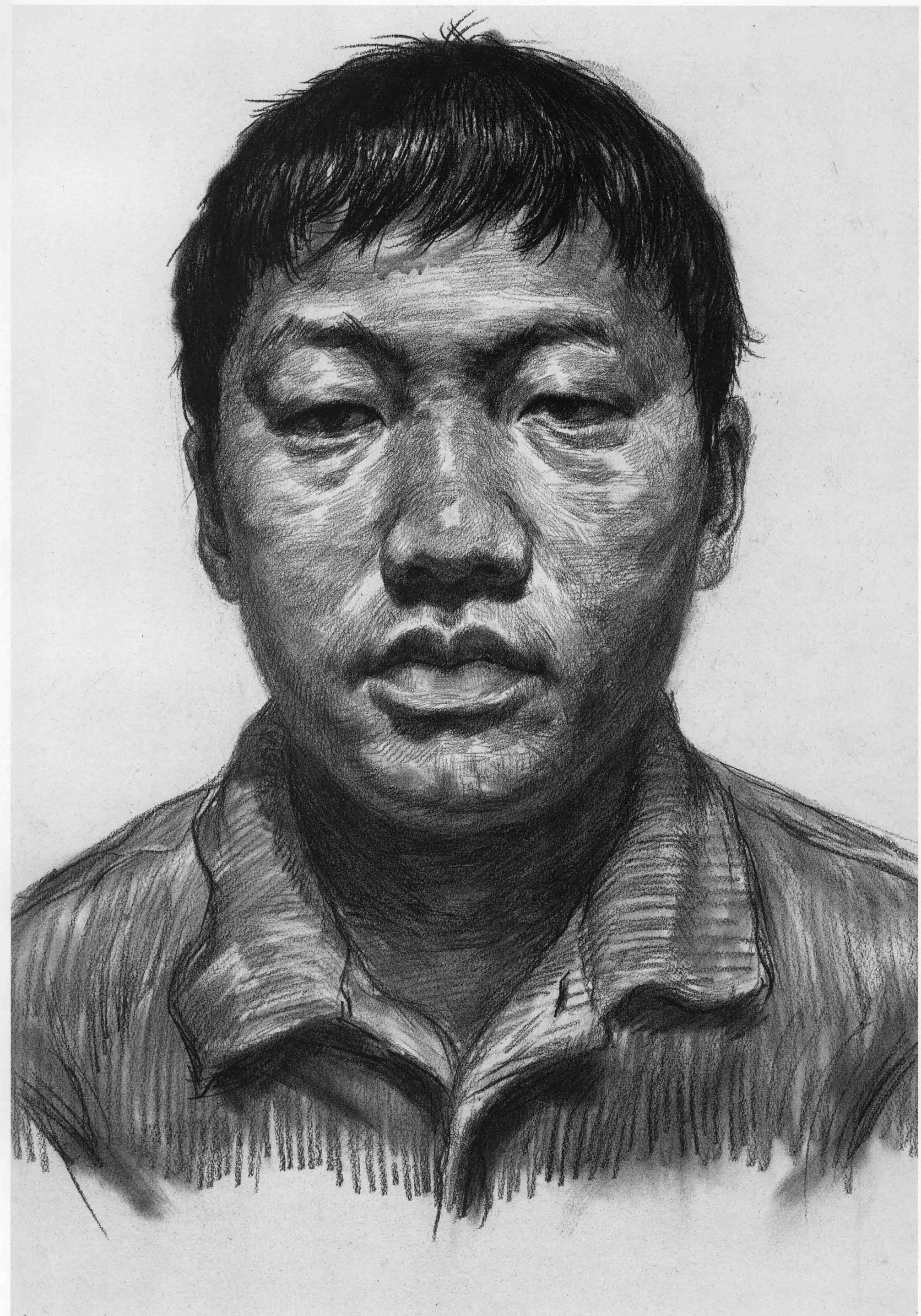
画头发时注意头发外轮廓线与内轮廓线的处理要有虚实浓淡的体积变化。

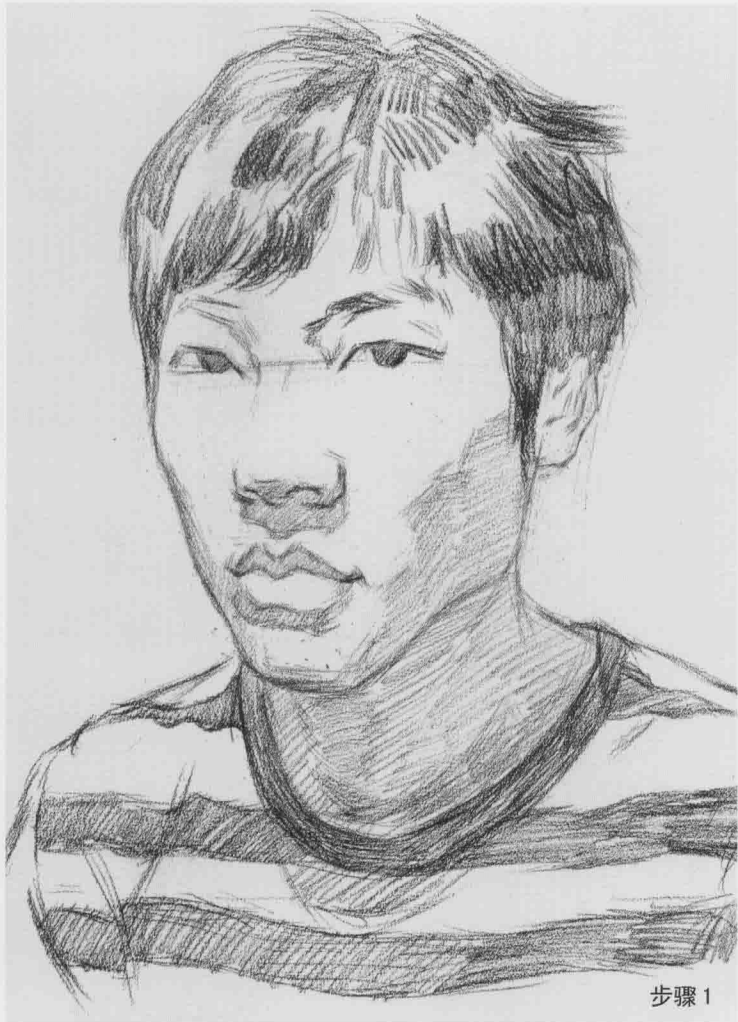
眉弓、鼻底、眼部、口缝的重色是脸部最深的色。画面最重的其实只有几个点，并且这几个点是有轻重变化的。表现好这些点，就能更好地体现正面人物的体积。

画下颏与喉结时要注意下颏的体面转折，下颏可分为五个面。注意底面暗部与下颏反光处的空间纵深表现和虚实变化。喉结分为上下两部分，需注意形体特征的表现。

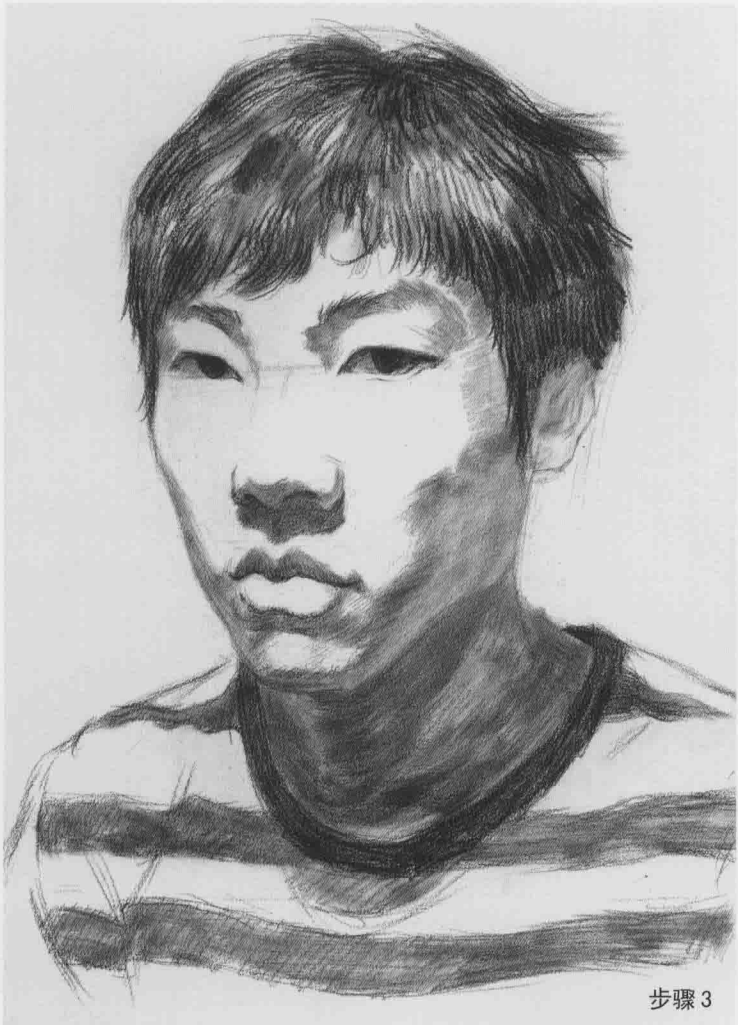
男青年素描头像

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

作画步骤

步骤 1：此男青年的角度处于 3/4 侧面，在构图时应该注意饱满适中，背景两边预留空间略微有不同，头发一边留的空间少一些，脸朝向的一边要多留些空间。

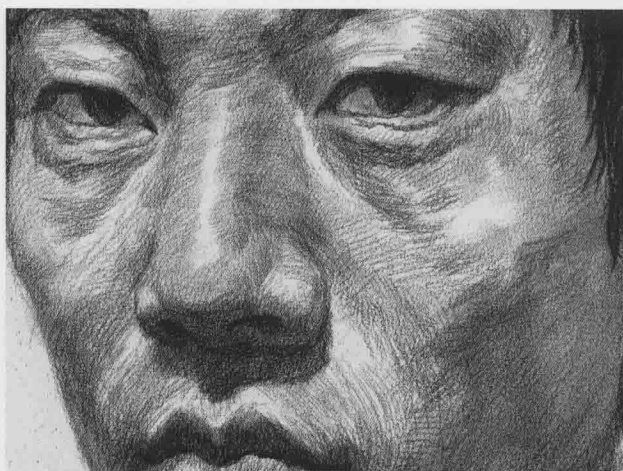
步骤 2：确定明暗交界线后，注意结构位置线是否合理，再用大笔触画大体明暗关系。注意，头发是整个画面最重处也是面积最大的重色。对灰面进行控制使脸部皮肤的质感区别于头发和衣服。

步骤 3：3/4 侧面男青年深入刻画时注意五官的塑造以及脸部灰面层次的控制与大的正侧面区分。在塑造局部时要注意整体的节奏感，要把局部的细节与整体对比着来画。

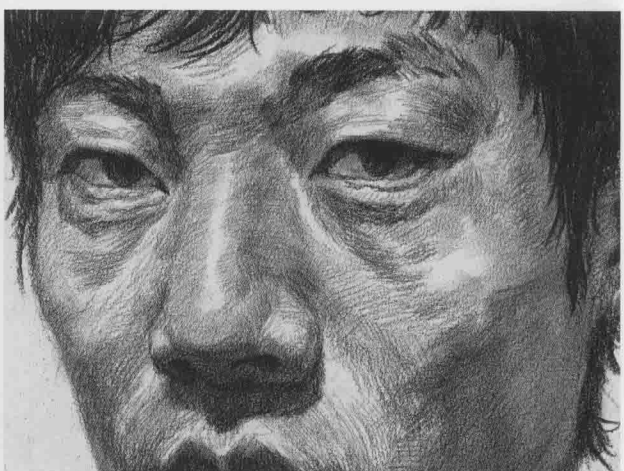
步骤 4：调整完成，细致刻画五官、面部及头发。注意控制画面色调的层次及头部的体积感。

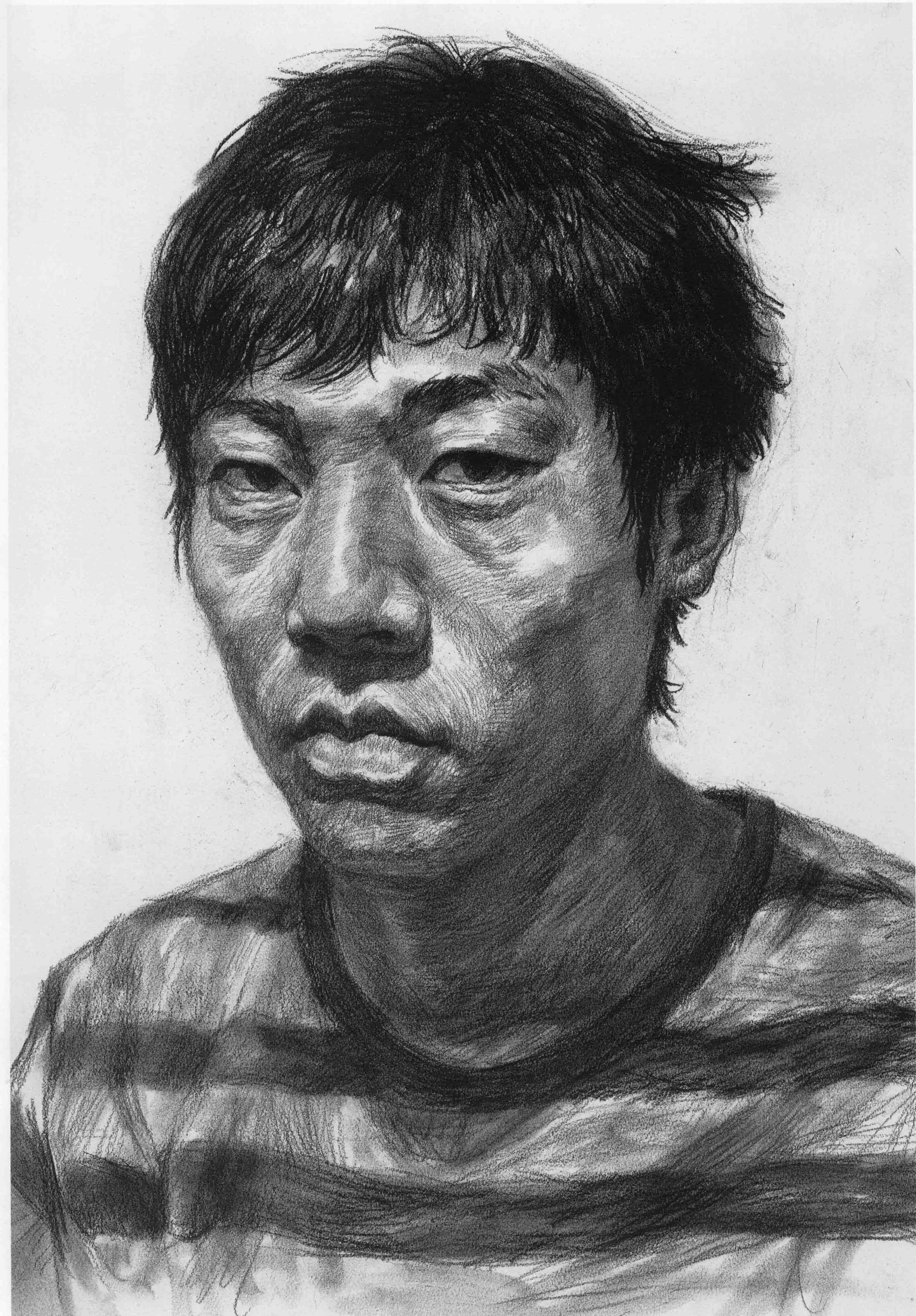
男青年的颧骨较突出，即使在亮部也能显现出来。在刻画它的同时注意要与整体协调。

脸部皮肤采用直线排列并根据结构、形体变化的走向来运笔，用刚劲有力的线条表现男性起伏明显的脸部结构。运用这种手法能很好地表现男性皮肤的质感。

男青年的眉弓骨点转折清晰有力。找出它们的位置，连贯起来，使额头更富有立体感。眼睛部分注意瞳孔的位置，瞳孔边高光的形状要画准确。鼻孔的形状随视点的变化而变化，并不是我们想象中的圆形。刻画时应注意这一点。

女青年素描头像

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

作画步骤

步骤 1: 首先要确定女青年的脸型、发型、五官等造型特征, 把握头、颈、肩的比例关系。注意大的比例和位置关系, 如头的长宽比例、五官及发际线的位置。

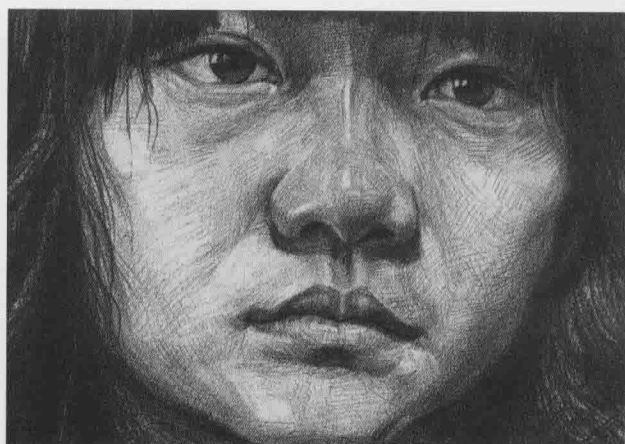
步骤 2: 把女青年头部基本的黑白灰关系交代出来, 区别女青年头部亮部和暗部的黑白和虚实关系, 开始五官与一些衣服的基本塑造, 拉开大的黑白灰关系。

步骤 3: 深入塑造女青年头部, 突出塑造五官, 五官在头部起着关键的作用。五官的体块结构连贯到脸部的体块结构中, 亮部暗部的转折明确肯定, 加强女青年头像的形体感。

步骤 4: 调整画面黑白灰大关系, 加强女青年头部结构的准确性和完整性, 继续拉大黑白灰层次。深入刻画女青年眼角、嘴角、嘴唇、鼻头等五官的细节。继续表现女青年头发和衣服的质感, 使整张作品完整深入。

画头发时先根据内部结构把头发分成几个大块, 并充分发挥铅笔的表现力, 表现出头发的质感。额头和头发交界处要有虚实关系, 不要刻画得太死, 最好有些松动的头发来进行衬托, 使之活跃。

女孩脸部亮灰面的处理要在大的黑白灰关系明确的基础上进行, 要结合结构进行排线, 要注意不能过分强调肌肉的块面感受而使画面僵硬。

女性的眼睛更加清澈明亮, 注意画出它的透明度。

嘴唇的色素比皮肤深, 注意区别它们亮、暗部的色素。

