

教学对话 Teaching Dialogue

素描头像

专题

江西美术出版社
教学对话编委会 主编

Sketch Picture Topics

③

本册为教学对话头像临摹专题
局部讲解与临摹
不同角度、性别的步骤图详解
素描头像的分类临摹
作品线条清晰，结构形体准确

教学对话重点新书推荐

适合于中高级阶段学习的小8开《教学对话》系列丛书：

- 《教学对话·素描》
- 《教学对话·素描静物》
- 《教学对话·素描石膏像》
- 《教学对话·色彩①》
- 《教学对话·色彩②》
- 《教学对话·设计》
- 《教学对话·速写》

适合于临摹学习的4开《教学对话》系列丛书：

- 《教学对话·素描基础》
- 《教学对话·色彩静物》
- 《教学对话·人物素描》
- 《教学对话·人物速写》

适合于美术高考全程学习指导的工具书：

- 《教学对话美术高考全程指导》

适合于局部临摹学习的书：

- 《局部一素描》
- 《局部一色彩》

适合于各项专题学习的书：

- 《素描几何体专题》
- 《素描静物专题》
- 《素描头像专题》
- 《人物解剖专题》
- 《色彩静物专题》
- 《素描速写专题》
- 《色调》
- 《百问百答专题》

适合于重点学校考试准备的书：

- 《考题·色彩》
- 《考题·素描》
- 《考题·速写》
- 《考题·设计》

适合于初级阶段学习的书：

- 《从零基础到一流美院·素描几何体》
- 《从零基础到一流美院·素描静物》
- 《从零基础到一流美院·石膏像》
- 《从零基础到一流美院·素描头像》
- 《从零基础到一流美院·速写》
- 《从零基础到一流美院·色彩》

适合于针对美院设计考试的书：

- 《设计考试》
- 《中央美术设计考试》
- 《创意速写》
- 《动画专业设计考试》

适合于默画考试的书：

- 《美术高考集结号》
- 《紧急集合》
- 《美术高考邮票》

本书主旨：力求为参加美术高考的同学提供一本学习和备考过程当中全方位、全科目、全阶段的指导用书；能够协助老师全程教学，帮助大家解决高考中遇到的实际问题。

本书结构：本书共分五大块，每一块所叙述的内容，都可以通过目录清晰看到。特别值得注意的是：美术院校报考指导部分虽然都是文字图表，但非常值得耐心读一读，无论老师，学生，还是家长，读后都会对整个美术高考有一个更清晰，更全面的了解，非常有助于学习的安排和备考。

各科指导：全书分素描、色彩、速写、设计创作四科进行指导，根据循序渐进的学习规律，每科采取按不同阶段、不同专题进行指导。每个阶段和专题都提出了学习目的、该掌握的知识、学习要求、学习时间、作业训练量、易出现的问题、考试要求等具体的指导和要求。这样就非常有助于老师指导时让学生随时清晰地知道自己所处的学习阶段或者正练习的专题该怎样学习、该学习到一个怎样的程度、在学习当中会遇到怎样的问题、该怎样解决问题、这些都可以从本书中找到相应的知识和指导。

问题解答：全书总结了300多个有关美术高考方方面面的问题，极大地方便大家自我解惑。

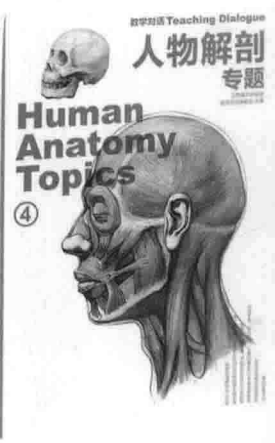
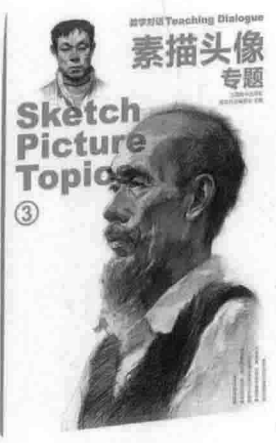
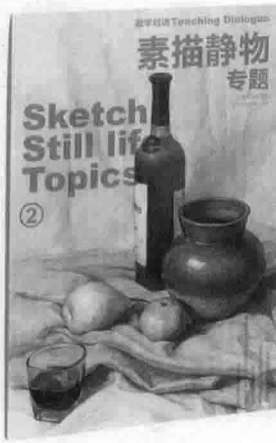
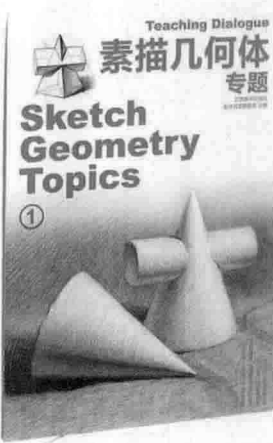
几点说明：1. 该书总共512P优点是开本小、知识容量大、图量大、分类详细、易于查阅、易于携带。不足之处是图不够大，临摹不便，但与该书配套可以作为临摹的各项专题大开本现在已经推出，敬请关注。

2. 书中各科安排的学习时间和数量均是一个大致的时间和数量，需要你们在老师引导下根据实际情况灵活安排。

3. 本书由于内容庞大，难免出现不足之处，请你们以及处在教学第一线的老师提出宝贵意见，以便我们不断修订和完善。

本套丛书的特点以及对临摹的建议：

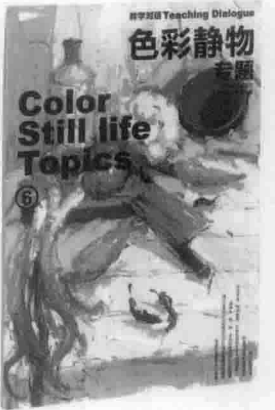
- 根据课程安排的各个阶段，从《教学对话美术高考全程指导》衍生出来出的配套临摹用书。
- 针对每项专题临摹选编作品，结合《教学对话美术高考全程指导》的知识结构进行针对训练。
- 建议临摹课程结合知识讲解和写生来进行，课程的安排可以参阅《教学对话美术高考全程指导》，也可以在专业老师的指导下进行训练，在临摹的时候不要盲目，要针对每个问题去临，不断地解决画面问题，才能不断地提高专业。

作者介绍
鲁金勇，籍贯：湖南常德，2004年7月毕业于中央美术学院壁画系。2004年创办央美画天画室。

郭彬彬，籍贯：湖南常德，2006年7年毕业于中央美术学院壁画系研究生班，师从曹力、陈文骥教授，2004年创办央美画天画室。

关于我们

《教学对话》编辑部是一支长期研究和关注美术教育领域的团队，团队成员均为全国各大名牌院校毕业，熟悉目前国内各阶段的美术教育，近期的目标是为参加美术高考的同学提供学习中各个阶段所需的优质教学参考书。我们真诚地与全国优秀美术培训机构或者个人进行多种形式的合作，共同搭建一个可供优秀作品，优秀培训机构展示的平台，最终达到相互支撑、相互发展的友好关系。目前有众多优秀培训机构和个人与我们进行了深入合作，通过合作我们双方都获得了广泛的传播以及自身的良好发展。

我们对读者书的期望：

为了便于读者，本书在印刷成书时改小开本尺寸，降低页数，删减书中内容，请在书店买书时注意，如有错漏，请及时联系我们。

教学对话联系方式

邮箱：jxdh0608@126.com

QQ：2267509340

博客：http://blog.sina.com/788881

微博：http://weibo.com/2497821411

或你：教学对话

电话：13811544566 15311023250

图书在版编目(CIP)数据

素描头像专题 / 《教学对话》编委会编著. -- 南昌：江西美术出版社, 2011.7
(教学对话)
ISBN 978-7-5480-0697-8

I. ①素… II. ①教… 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152185号

图书策划：《教学对话》编委会

图书总监：达俊 执行编委：陈挺挺 陈章永

责任编辑：王大军

整体设计：教学对话编辑部+耕莘文化

教学对话·素描头像专题

主编 《教学对话》编委会

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌子安路66号

网址 http://www.jxfinearts.com

经销 全国新华书店

印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版次 2011年9月第1版

印次 2011年9月第1次印刷

开本 889×1194 8开

印张 6

书号 ISBN 978-7-5480-0697-8

定价 36.00元

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分版权所有，侵权必究 本书法律顾问：江西中戈律师事务所。

ISBN 978-7-5480-0697-8

定价：36.00元

目录

素描头像步骤图详解

- 2 四分之三侧面素描男中年详解
- 4 四分之三男青年素描头像
- 6 四分之三侧面女青年素描头像全
程详解
- 8 正侧面素描老年像详解
- 10 正面素描女性头像详解
- 12 正面男青年表现

分角度、性别临摹

- 14 四分之三女中年
- 15 四分之三男中年
- 16 仰视老年
- 17 四分之三女青年
- 18 正面男中年
- 19 男青年
- 20 侧面女青年
- 23 正侧面男中青
- 25 正面男中年
- 31 四分之三男青年
- 34 带手女青年
- 35 戴眼镜男青年

头像局部表现

- 2 鼻子
- 4 耳朵
- 6 眼睛
- 8 嘴
- 10 头发

头像素描问答

- 4 怎么把握临摹与写生默写的关系?
- 4 男女头像脸部最大的区别是什么?
- 46 画头发如何处理虚实关系?

目录

素描头像步骤图详解

- 2 四分之三侧面素描中年详解
- 4 四分之三男青年素描头像
- 6 四分之三侧面女青年素描头像全
程详解
- 8 正侧面素描老年像详解
- 10 正面素描女性头像详解
- 12 正侧面男青年表现

分角度、性别临摹

- 14 四分之三女中年
- 15 四分之三男中年
- 16 仰视老年
- 17 四分之三女青年
- 18 正面男中年
- 19 男青年
- 20 侧面女青年
- 23 正侧面男中青
- 25 正面男中年
- 31 四分之三男青年
- 34 带手女青年
- 35 戴眼镜男青年

头像局部表现

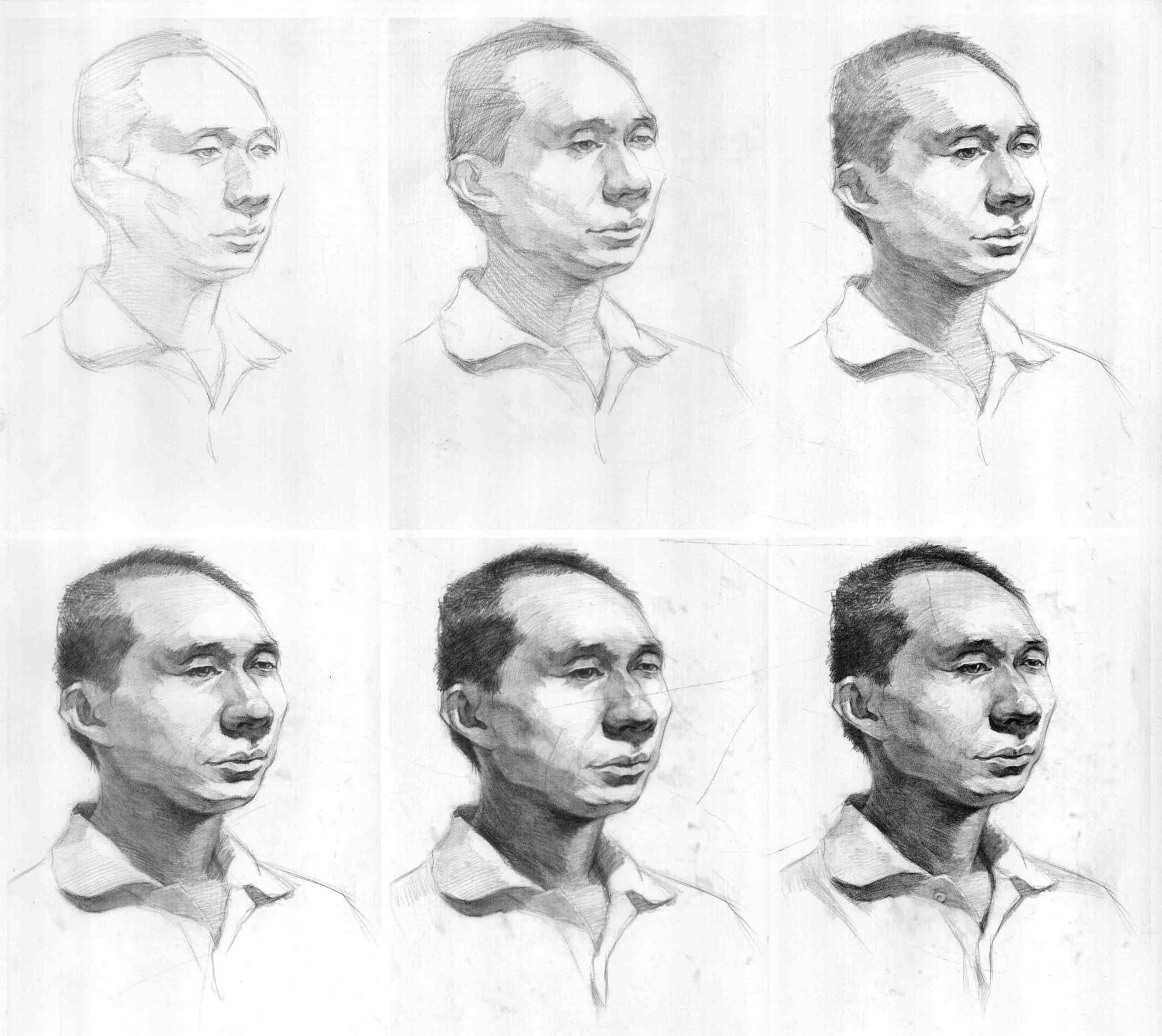

- 2 鼻子
- 4 耳朵
- 6 眼睛
- 8 嘴
- 10 头发

头像素描问答

- 4 怎么把握临摹与写生默写的关系?
- 4 男女头像脸部最大的区别是什么?
- 46 画头发如何处理虚实关系?

四分之三侧面素描男中年详解

1. 构图：在四分之三侧面构图时应该注意视前方留的位置略多。注意外轮廓形状的特征，把握完整的外形，体会整体的体积的特征，在纸面上确定好构图的位置，画出准确的外轮廓形，然后把头颈肩的形体特征找好，确定下五官的具体位置和具体的形，这一步需要多找空间上的斜线和倾斜度，以及点的上下左右关系。
2. 形体：先要理解头、颈、肩三大块的体积透视关系。在掌握这三大块得透视以及形体穿插的前提下去找对称关系。
3. 黑白灰提示：头发和眼珠是整个画面最重处的重色，五官以及脸、颈、肩的背光面为相对较重的灰色，受光面的灰色暂时不去表现，注意边线处理起伏，轻重变化，穿插是可以增加侧面的体积转折的。
4. 深入塑造：作者塑造时大胆概括形体，表现出结实的体块关系和生动的五官表情。五官是重点，塑造中注重表现五官，同时把脸部的亮灰调子结合五官一起表现。
5. 整体把控：对画面整体做调整，形体关系、明暗关系、神态的表现，把自己的画面和对象进行对比，对画面进行微妙的调整。
6. 表现手法的提示：铅笔直接表现法，作者对形体透视的把握和形体概括能力很强，主次处理得当。头发的质感，眼珠的质感，衣服的松动等表现出色。

鼻子该如何表现？

- (1) 鼻骨和软骨组成的鼻梁；
- (2) 椭圆形鼻球部和它下面的鼻中隔；
- (3) 两个向外下方倾斜的鼻翼和中空的鼻孔。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形。在表现时，要注意它四个部分的变化
- (4) 鼻根部分。这一部分完全由鼻骨构成。它紧靠双眼的泪阜，上端与额骨的下弯处连接。鼻根是鼻子最窄、转折最“急”的部分。它与眼部的连接方式也很突然。因此这一部分的对比变化比较大。但因为它与眼睛靠得太近，画时不要过分强调它的变化，以防削弱眼睛的表现。通常是只强调它靠近眼部结构地方的对比关系。
- (5) 鼻梁部分。这一部分由鼻骨的下端和两块鼻软骨构成，位于鼻子的中段，近似标准的梯形，有一正两侧三个明显的平面 对这一部分的刻画要注意三个平面的形状和结构变化，还要

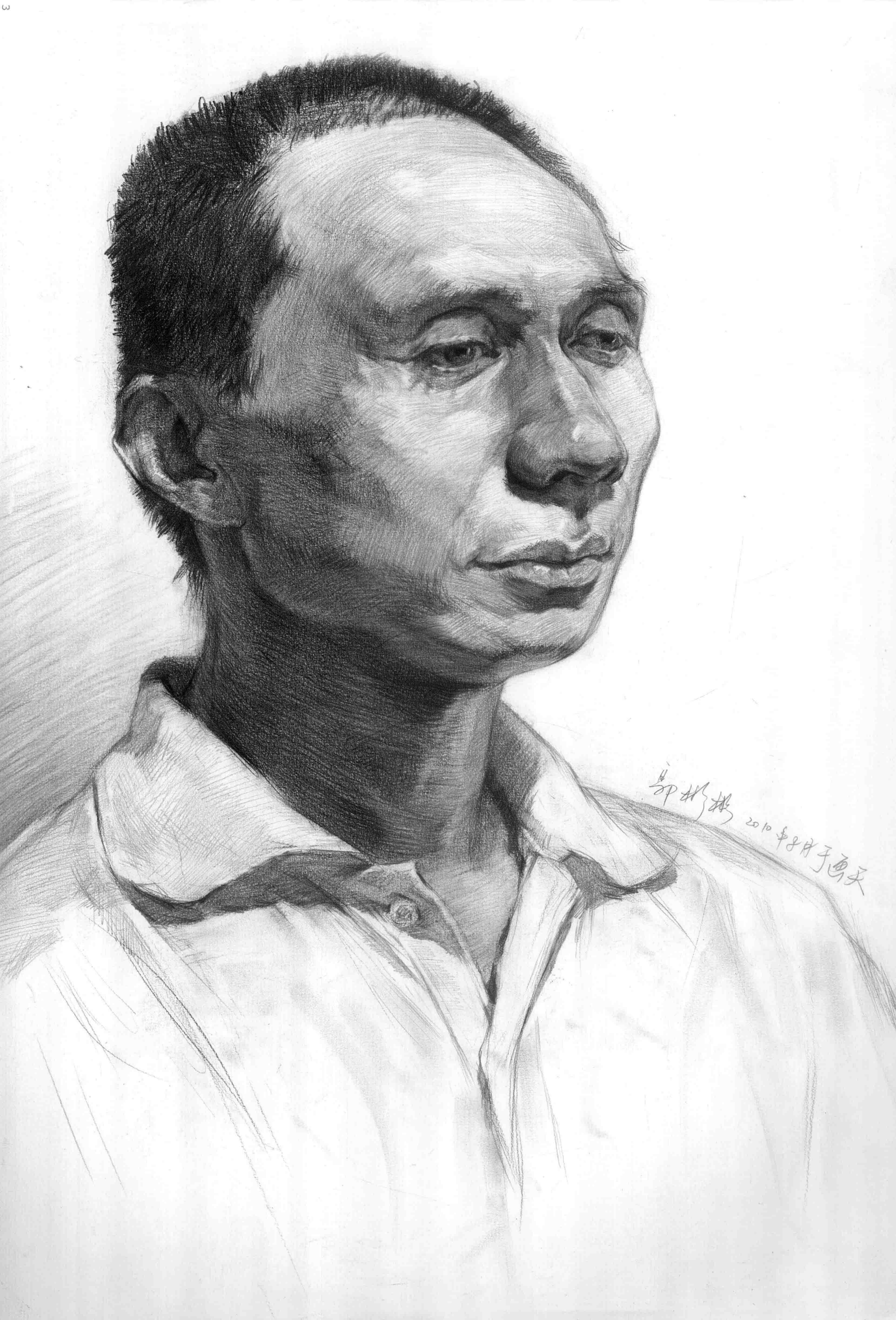
注意整个梯形的体积感和与其相邻部分的嵌接方式。

(3) 鼻头部分。它全部由鼻软骨构成，分为鼻尖和鼻翼两个部分。鼻尖形似球体，两个鼻翼似半球体，因而它在形体特征上与鼻梁的梯形有明显的区别。这一部分是肖像面部的最高点，它又距离眼部较远，所以我们可以把它当作面部的第二个重点，进行仔细的刻画。

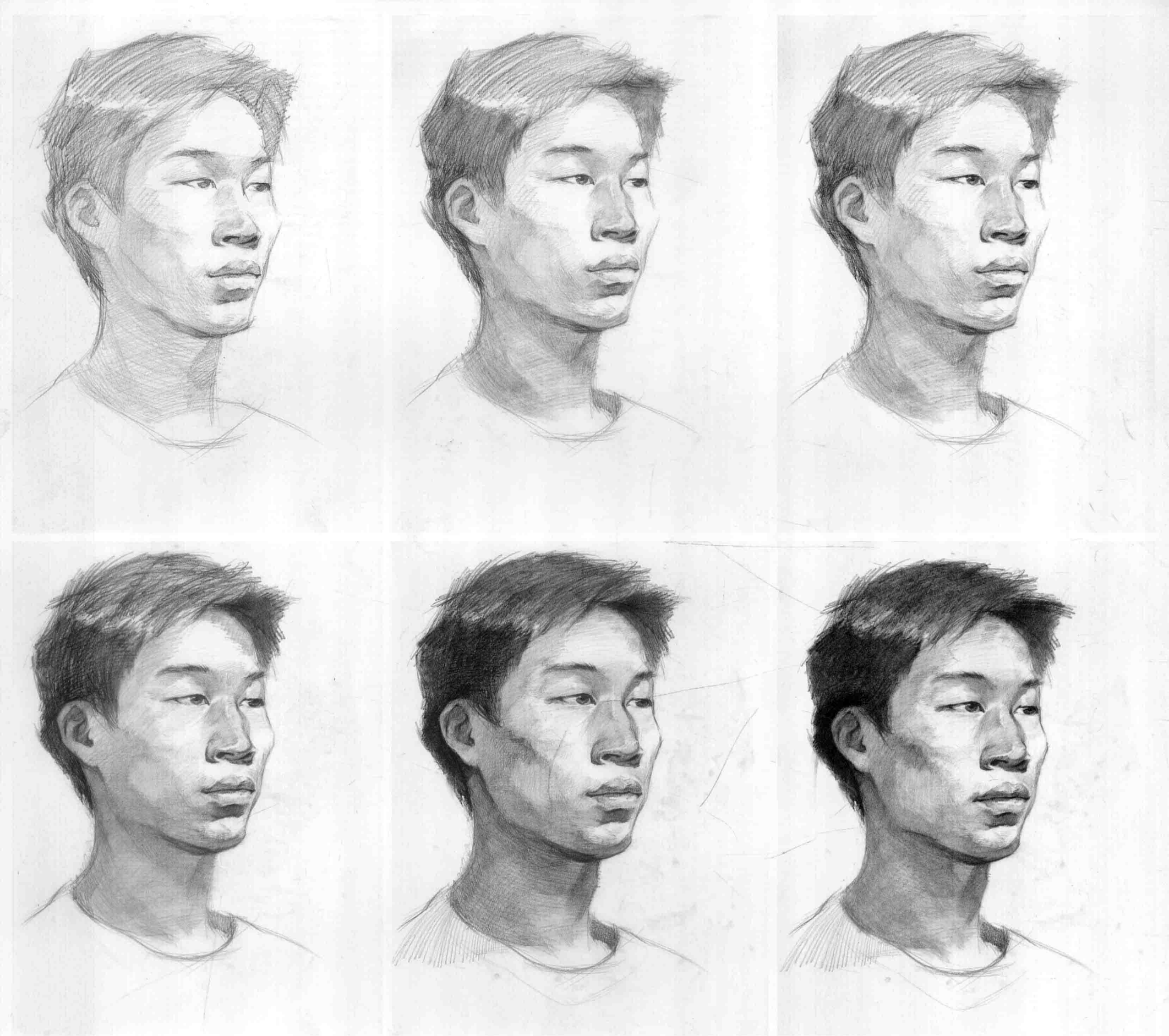
(4) 鼻底部分。这一部分实际上是鼻头的底面。由于它在形体上与鼻子的其他部分在受光后对比强烈，所以，我们习惯上把它作为一个特殊部分来处理。这一部分的形体特点，是由尖端的转折面和两个鼻孔形成的复杂结构，大于 90° 的转折，使整个鼻底处于暗部，并形成了一条明显的明暗交界线。两个不规则的鼻孔，使它的周围产生了复杂的反光，这些反光和明暗交界线是鼻子的表现难点，刻画时要注意它丰富的明暗、虚实变化。

鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活，既可强调明暗的作用，也可强调结构的作用：既可加强处理，又可削弱处理。鼻子的造型因人而异，是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时要先掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。

邵林林 2010年8月于画天

怎么把握临摹与写生默写的关系？

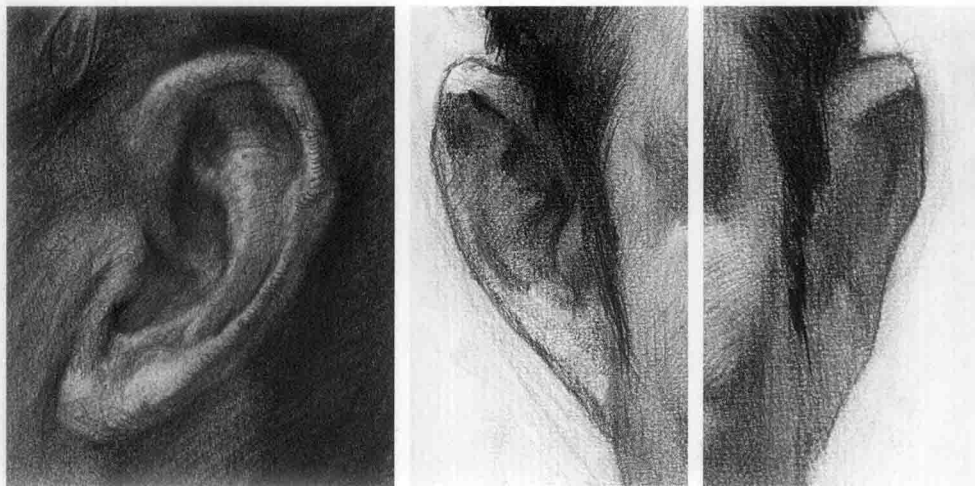
首先临摹和写生是相辅相成，不断提高自我的两种不同的方法和途径。

写生得到的是直接的写生经验，临摹是吸收别人总结出的绘画经验以及技法，学习别人处理画面的能力。

临摹和写生在应该交替进行，当写生不能解决当前自己画面出现的问题的时候，就应该考虑到临摹是否可以解决，去找一幅在这个问题上处理到位的画临摹。同样临摹中解决不了的问题应该考虑到写生。在临摹和写生的交替过程中，时机的把握，专业老师起到至关重要的作用，什么时候写生，什么时候临摹，需要根据每个学生的特点和学习的程度来把握。记住一点：不管是写生还是临摹，动手去画足够的画是非常重要的。

男女头像脸部最大的区别是什么？

男女脸部最大的区别主要是形和结构的不同，男人的脸体现出一种阳刚之气，脸型偏方，结构突出且明确；女人的脸要体现阴柔之美，脸型圆润，结构不宜过分强调。不同物体的质感的表现要根据物体本身的组织结构来完成线条与明暗。男女皮肤的处理存在着很大的差异，男的皮肤比较粗糙而女孩子比较细腻。刻画男孩子的皮肤时可以把重点放在结构的刻画上，而女孩子就要把重点放在五官的刻画上。

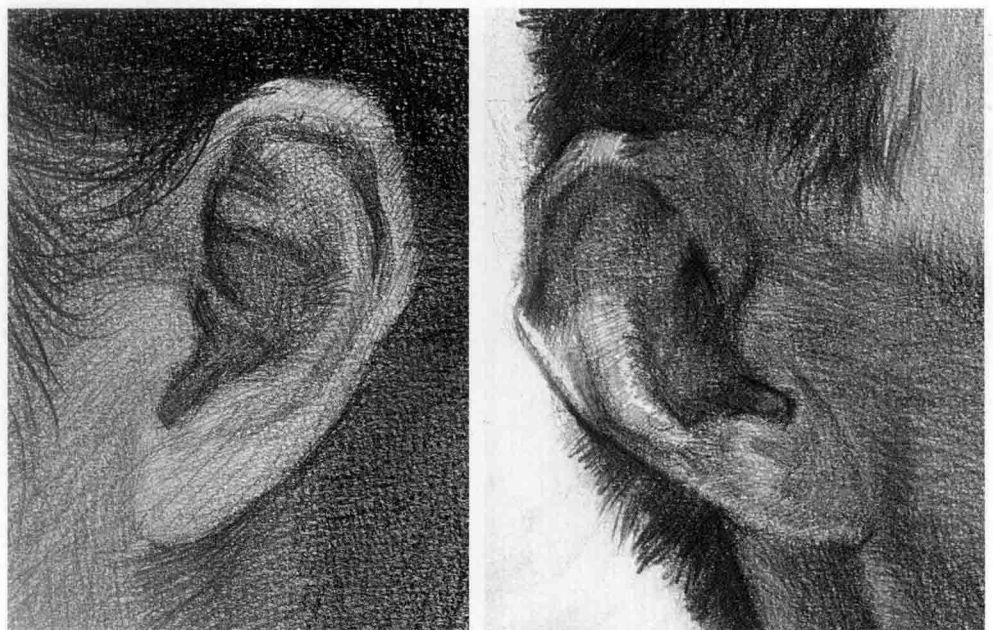
耳朵如何表现？

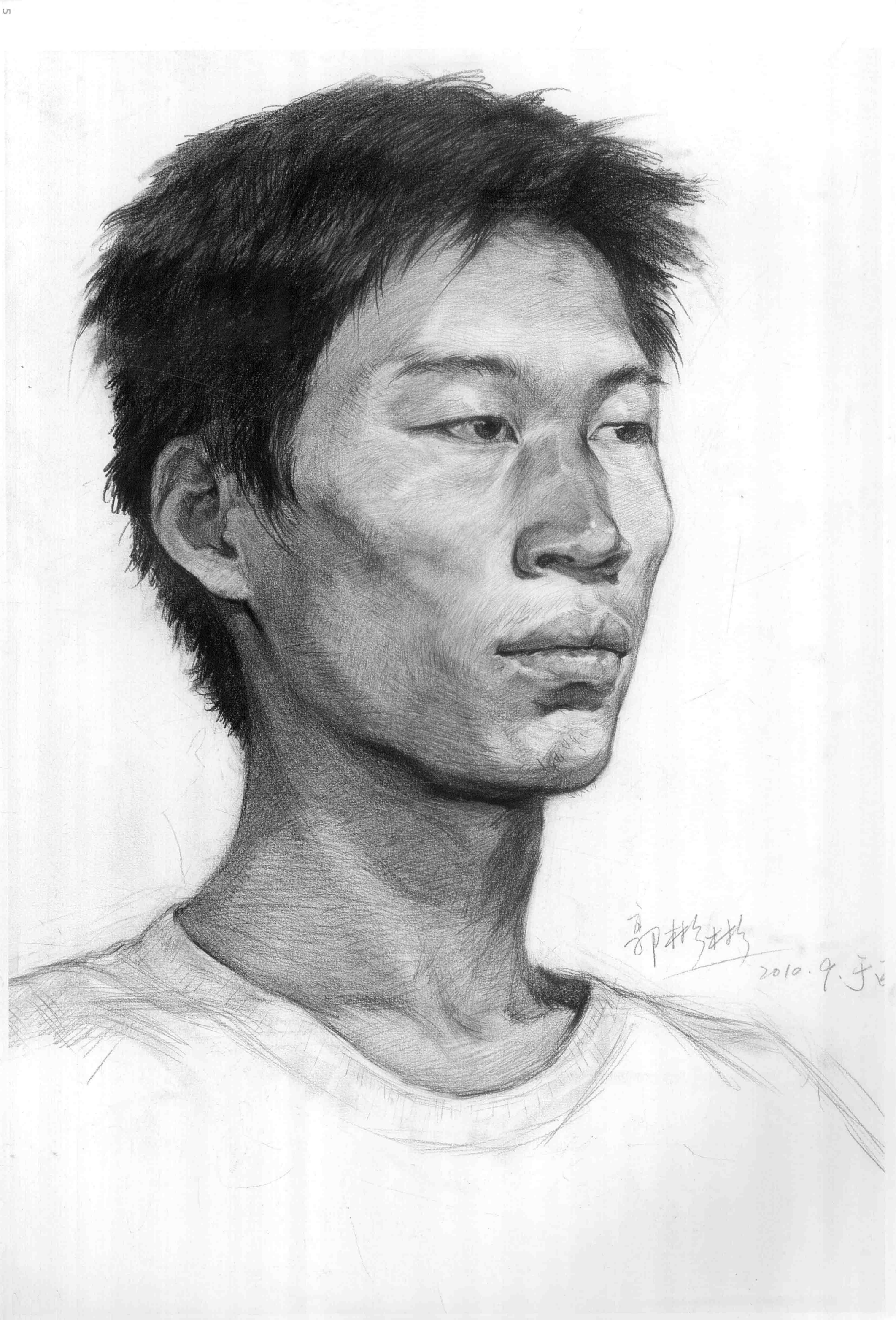
耳位于头部的两个侧面，形体与头部向后有 20° 夹角。脸部正面时，双耳显得比较偏远；侧面时，单耳位于头部的中间，所以对耳的了解和表现不能忽视。耳由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳壳、耳垂几个部分组

耳位于头部的两个侧面，形体与头部向后有 20° 夹角。脸部正面时，双耳显得比较偏远；侧面时，单耳位于头部的中间，所以对耳的了解和表现不能忽视。

耳轮自耳孔处环绕至下方耳垂，上端有耳轮结节（达尔文角），是人类进化遗留的痕迹。内耳轮与外耳轮平行于内侧，上方呈三角形凹窝，掩在耳轮下。

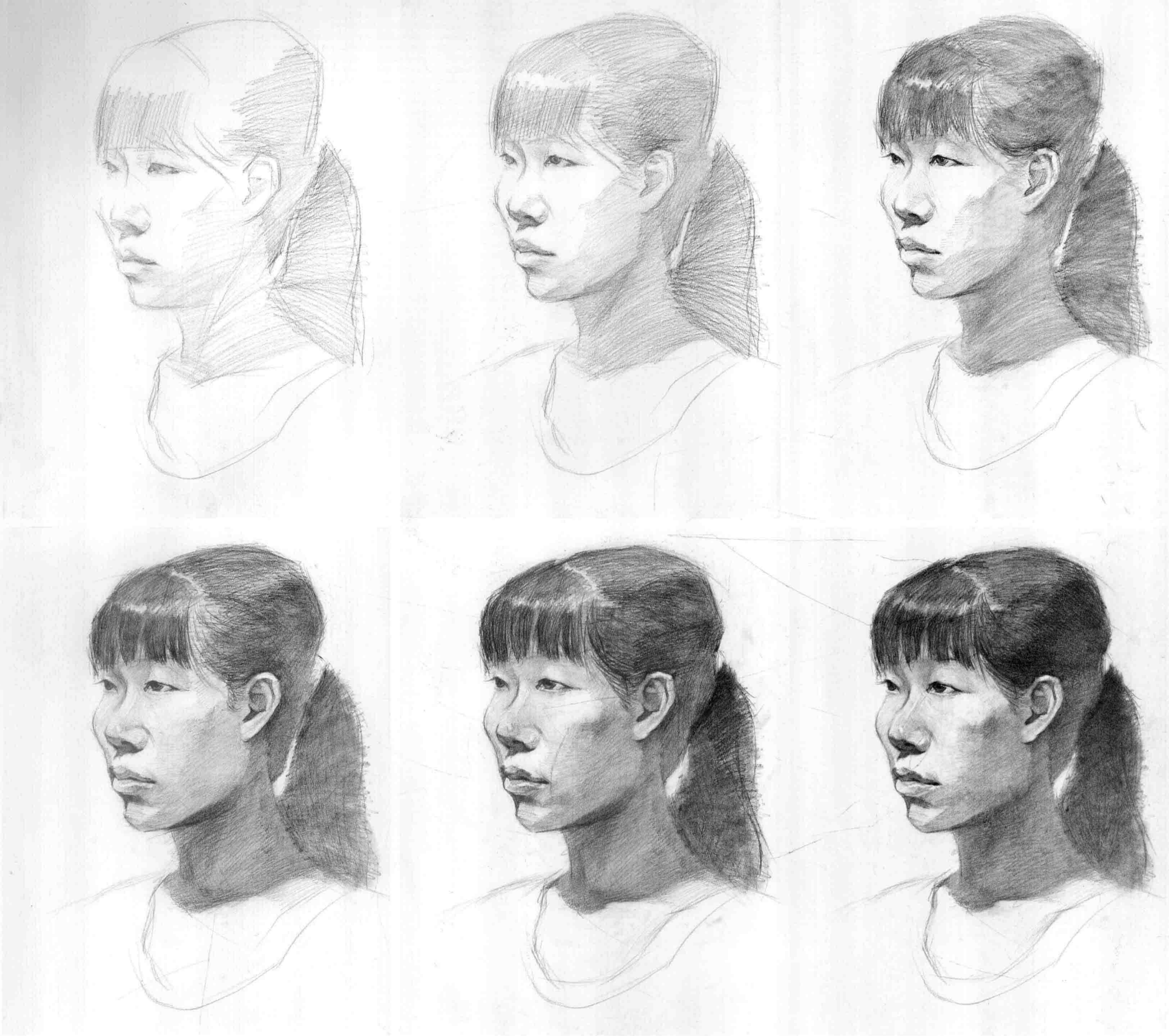
耳的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈C型，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的碗状体。表现耳朵时要注意它与脸部侧面的平面关系和自身的透视缩变，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。耳部的形态比较好地体现了线的流畅和由线向面自然过渡

郭林林

2010.9.5

四分之三侧面女青年素描头像全程详解

构图：应该注意给视前方预留适度的空间，交代女孩的形象基本特征，女孩的头部的透视，比例要正确。

黑白灰：把女孩头部基本的黑白灰关系交代出来，区别女孩头部亮部和暗部的黑白和虚实关系，开始五官基本塑造。开始交代一些衣服，拉开大的黑白灰关系。

黑白灰：黑白灰女孩头部，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，加强女孩头像的形体感。

人物五官深入塑造：人物五官深入塑造，控制好细节和整体的关系。女孩头部的暗部继续加重，但不要画太黑，要把头发和五官的固有黑颜色继续加重，突出女孩白皮肤的质感。深入表现一下围巾的质感，和毛衣的质感。

调整画面：调整画面黑白灰大关系，加强女孩头部结构的准确性和完整性，继续拉大黑白灰层次。深入刻画女孩五官，包括眼角的细节，嘴角的细节，嘴唇的细节，鼻头的细节等。继续表现女孩头发和衣服的质感，使整张作品完整深入。

表现技法提示：铅笔作画，手法细腻。前期大关系是用纸笔揉擦。塑造阶段用线条以及橡皮擦来塑造。

明暗交界线分析：明暗交界线的起始是从头顶到衣服，中间的变化随骨骼形体和光线强弱而变化。我们在处理明暗交界线的时候要从骨骼形体出发，结合光线来塑造形体。

女性颧骨表现：既要表现到颧骨的骨感又要表现好女性肌肤的质感。我们可以将颧弓到颧骨骨点慢慢重下来，一直到颧骨点交界线处。然后转折到灰面的表现，一层一层过渡到亮面高光。

眼睛如何表现？

眼睛是头像素描表现的重点，这不但因为眼睛是“心灵的窗户”，更重要的还在于，构成眼睛的不同材质和眼睛复杂的结构变化。眼睛处在面部的中心位置，它是五官中运动最频繁的器官。两只眼睛的结构方向正好相对，这更增加了它的表现难度。因此，对眼睛生理结构的了解，就显得尤其重要。

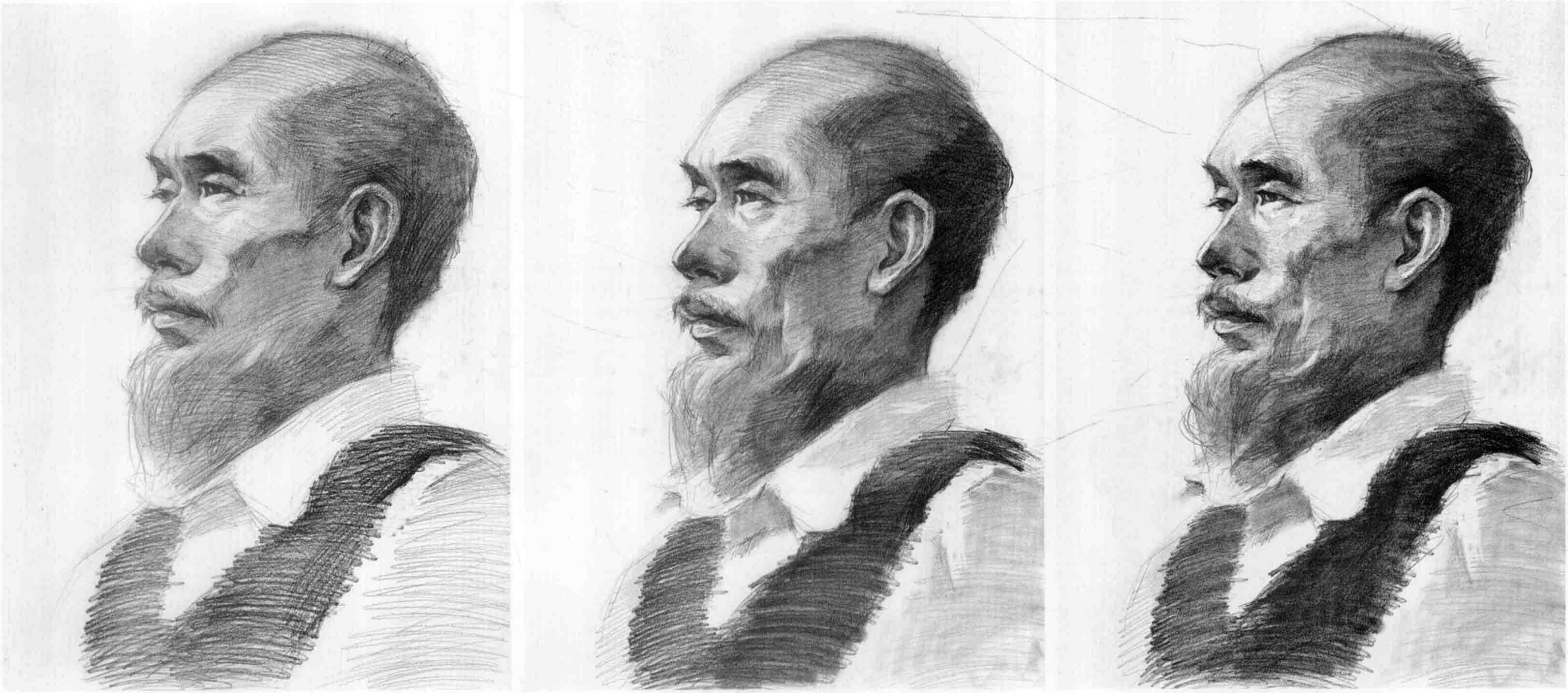
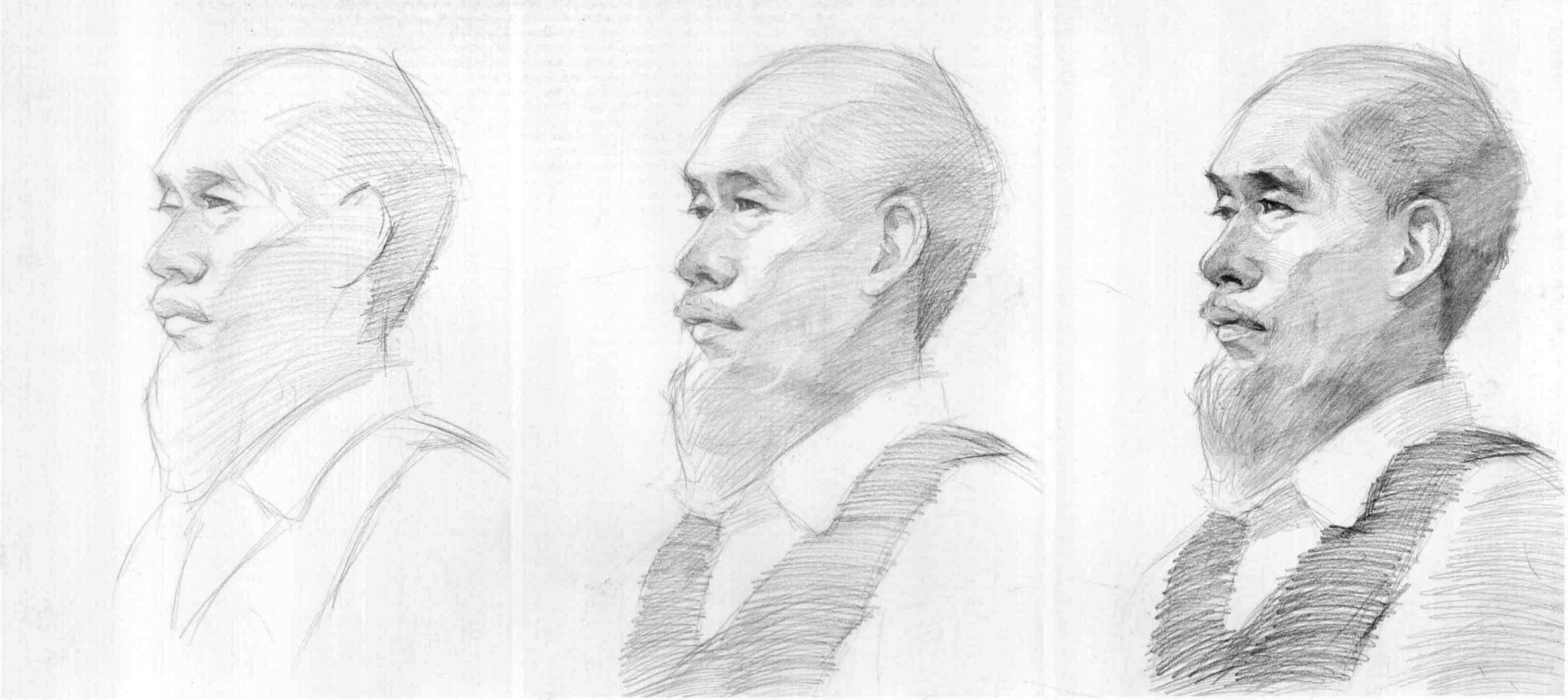
眼睛由眼球、上眼睑、下眼睑、眼眶和泪阜组成。眼球呈球体嵌在头骨深凹的眼眶内，通过上下眼睑构成的眼裂，我们才能看到眼球的暴露部分，即部分眼白和虹膜、瞳孔。表现眼球要特别注意它的精细变化。它的上部有上眼睑投下的阴影，下部有球体自身结构形成的暗部。虹膜是一个变化复杂的深色透明体，黑色的瞳孔上，有小而亮的高光。眼睑与眼裂呈弧形，分上下两部分包裹着眼球。上眼睑比下眼睑厚和长，位置也靠前，覆盖着眼球的大部分。眼睫毛呈放射状生长于上、下眼睑。上部的睫毛较为粗、密、长，而且能影响眼球的光照。在表现中要尽量多刻画眼部的这些结构特点，特别要注意眼球的体积和眼睑的厚度部分。

眼睑的形状与瞳孔的位置，与表现人的精神状态有很大关系。哪怕只一点小小的变动，就能造成神态的很大差异。因此，画者要认真观察对象这一部分的变化，及时捕捉造型需要的神态。

眼睛的表现，不能只局限于眼睛本身，还应当包括眼部周围的形体表现。与眼部结构关系比较大的是眉毛和眶上缘。眶上缘是眼眶与额头结合处大的结构转折。由于眉弓的穿插，使转折的边缘产生了多变的平面，其间还有浓淡变化的眉毛，更使此处的变化显得模糊和微妙。这一部分的表现，直接影响到眼部刻画的可信程度，因此，一定要弄清这一部分的骨骼结构变化。

正侧面素描老年像详解

1. 构图提示：在正侧面构图时应该注意视前方留的位置多些。
2. 形的提示：先要了解正侧面男青年的形体特征。在处理轮廓线的时候要特别注意后脑弧度和脸部的倾斜度以及五官起伏。
3. 体积提示：正侧面体积的转折很难表现。首先理解头、颈、肩三大块的体积关系，把肩以及整个胸部理解为大的梯形。在塑造时注意强调五官的体积，注意作者是如何处理五官边缘线的轻重虚实变化。
4. 黑白灰提示：头发是整个画面最重及面积最大的重色，处理时应该注意头骨的结构转折。
5. 深入塑造和整体把控：老年人深入刻画注意五官的塑造以及胡须和头发的表现。在塑造局部时要注意到整体的节奏感，要把五官的处理作为重点来塑造，注意要把边缘线的处理作为重点来塑造。

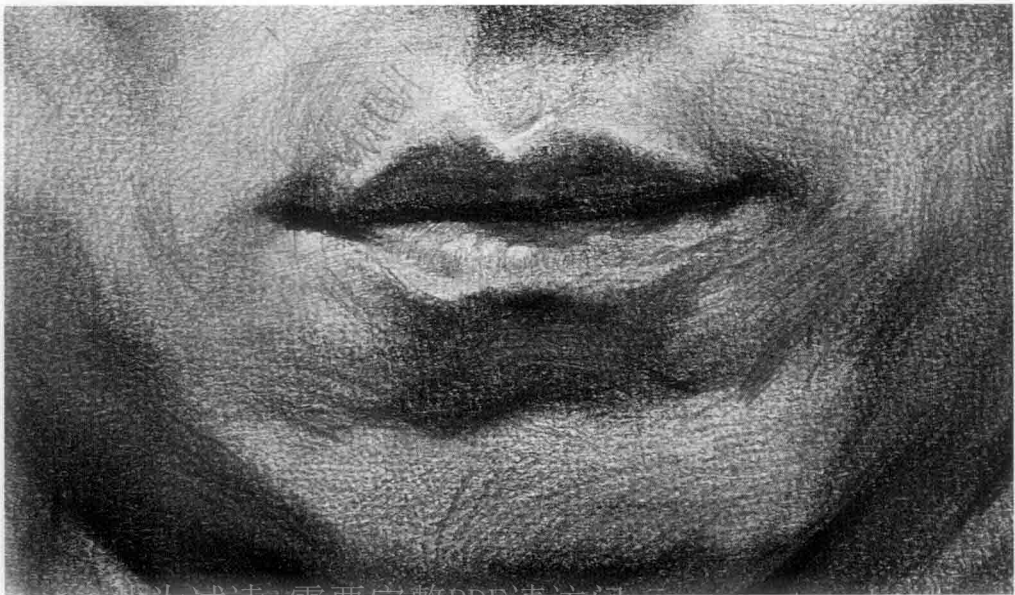
表现技法提示：使用铅笔作画，作者用笔大胆、放松。边缘线的表现生动且富有节奏。

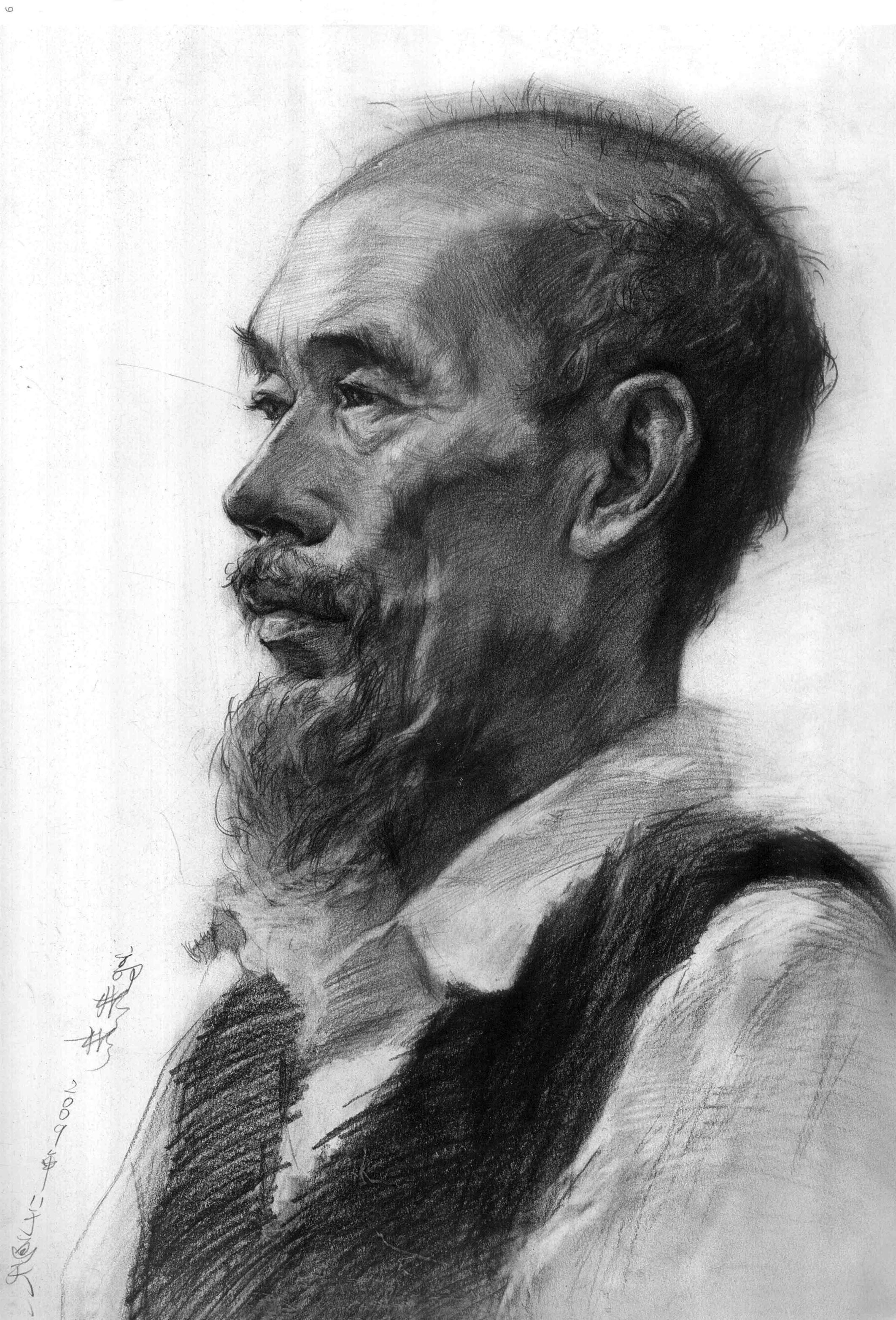
嘴如何表现？

嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈圆弧状。嘴部在造型上由上下口唇、口线、人中和唇唇沟构成。上下口唇分别是两个相对的W型，上口唇比较长，唇线比较分明突出于下口唇，中央有一个上唇结节唇线将上口唇一分为二。人中位于上唇结节线的上部，是鼻子与嘴之间的凹槽。这一部分的结构由凹到凸，使它的对比变化较为突出。下口唇的变化比较圆滑，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，是突出的口唇底部与下颌骨正面构成的弧形转折线。这一部分的暗部作用，是使口唇抬起的原因。

口线是上、下口唇闭合后形成的波状线，两端是口唇终端的嘴角。口线的变化很复杂，由口唇缝隙、上口唇形成的投影和结构转折等几个因素构成。嘴部的表情肌肉是很发达的，它使口线和嘴角产生丰富的变化，是刻画人物表情的主要部位。

嘴的结构与周围脸部的肌肉联系很密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化。唇本身呈现红色，与其他部分有一定色差，训练中要注意这些明暗上的变化。

2006.5.25
高洪

正面素描女性头像详解

步骤一：构图时应该注意给视前方预留适度的空间，交代女孩的形象基本特征，女孩的头部的透视，比例要正确。

步骤二：把女孩头部基本的黑白灰关系交代出来，区别女孩头部亮部和暗部的黑白和虚实关系，开始五官基本塑造。开始交代一些衣服，拉开大的黑白灰关系。

步骤三：深入塑造女孩头部，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，加强女孩头像的形体感。

步骤四：人物五官深入塑造，控制好细节和整体的关系。女孩头部的暗部继续加重，但不要画太黑，要把头发和五官的固有黑颜色继续加重，突出女孩白皮肤的质感。深入表现一下围巾的质感，和毛衣的质感。

步骤五：调整画面黑白灰大关系，加强女孩头部结构的准确性和完整性，继续拉大黑白灰层次。深入刻画女孩五官，包括眼角的细节，嘴角的细节，嘴唇的细节，鼻头的细节等。继续表现女孩头发和衣服的质感，使整张作品完整深入。

如何画正面女青年头像，应该注意些什么问题？

正面头像较容易画得平，这也是大多初学者易犯的问题。应该注意五官的刻画，头、颈、肩三者的空间关系。

正面头像的写生似乎是学生们比较棘手的问题，我觉得这是学生们表达形体的能力还不到位导致的，也就是说你的其他角度不一定能画好，只不过正面让你的毛病显露得更加明显而已了。解决透彻了形体表达的问题后，作为正面像还有自己独特角度的问题，比如左右两边五官的处理等，要注意到微妙的虚实关系。

头发如何表现？

人物头发的表现，有很多同学不太重视，以致于作品中五官画得很好，头发的处理却很幼稚。头发的表现确实有一些难度，它不像面部那样具有明显的结构，也不像五官那样具有“有意思”的细节，它乌黑蓬松地附着在头部，使使人辨不出哪是应该刻画的重点。但是头发在头部

占的面积很大，并涉及到人像很大一段轮廓。头发又是反映人物性格的一个重要方面，因此应该重视对头发的表现。

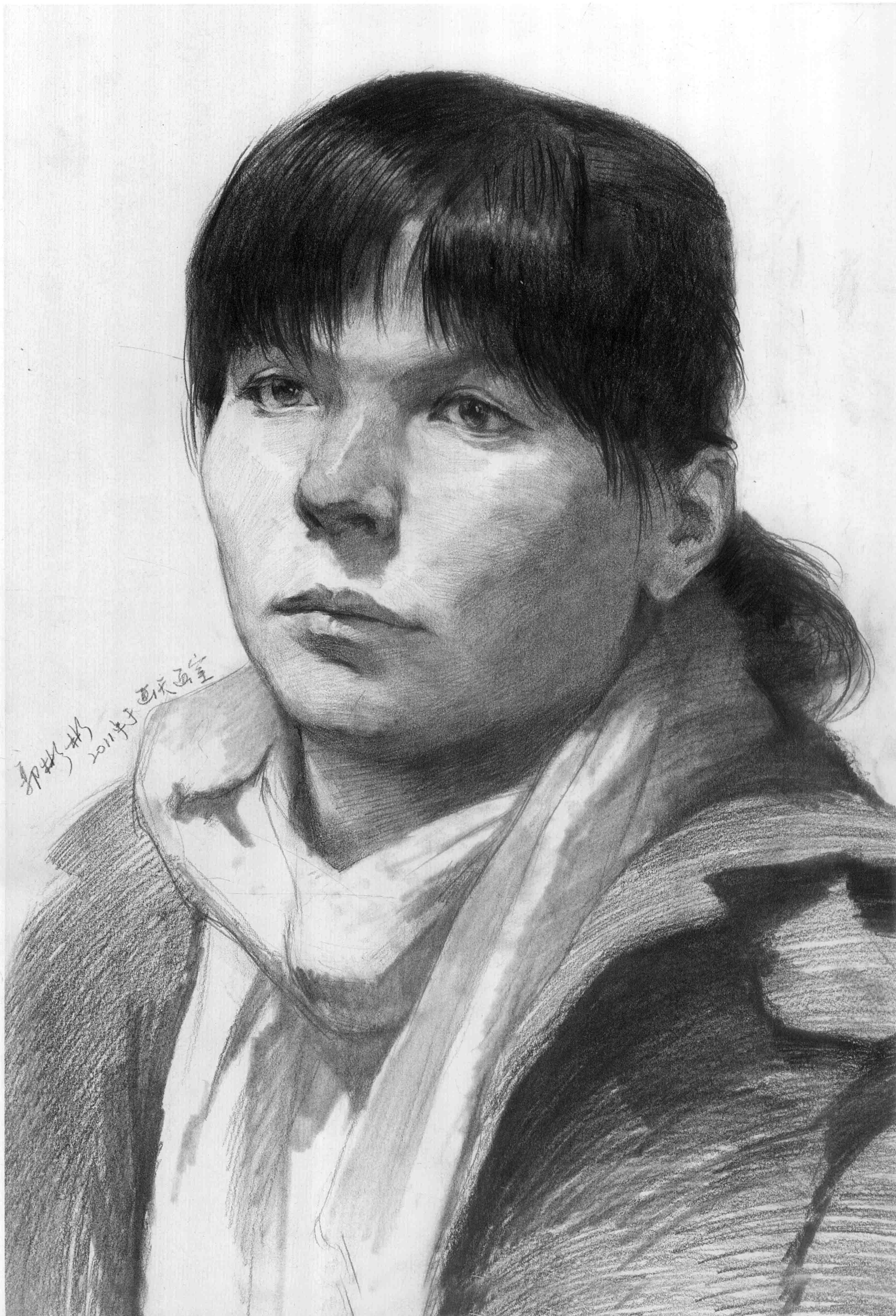
（1）头发应该体现头部的主要形体特征。不管对象是何种发式，要注意它的球体特征。它与脸部的结构是一个整体，同样有明暗交界线、反光和亮部。由于人的头发表面光滑，所以会出现高光，这些高光都是由一根根弯曲的头发集合而成。表现时要注意它与一般的高光形式不同，画得不好，会像“白斑”或灰白头。

（2）要注意头发外轮廓的变化。不同的发式对外轮廓有一定的影响。简单的发式，外轮廓的变化也简单，反之则复杂。由于头发的色调很重要，因此，外轮廓的变化主要利用素描的虚实手段来处理。

（3）要注意处理头发与脸部的衔接方式。鬓角部分是一种过渡形式，发际部分具有一定的厚度，这种厚度会给额头造成投影。

（4）发式不但可以反映人物的性别，而且也是表现人物性格与爱好的重要方面。发式的变化多种多样，无论何种发式，表现时都要注意头发的组织、穿插和结构的透视缩变。头像素描中，头发的表现很重要，希望学习者拿出研究五官的态度来研究它的表现，同时也要注意它在整个头部中的主次关系。

郭树彬 2011年 画友画室

