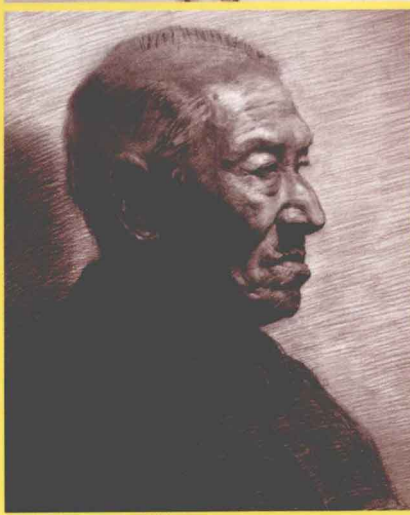
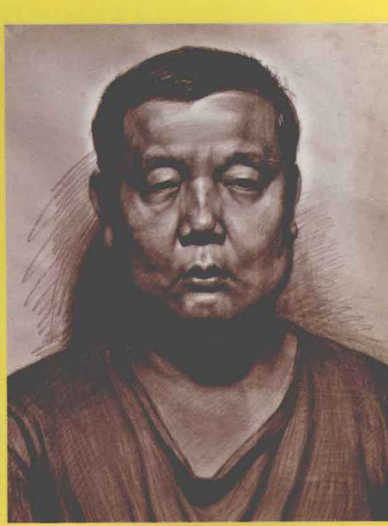
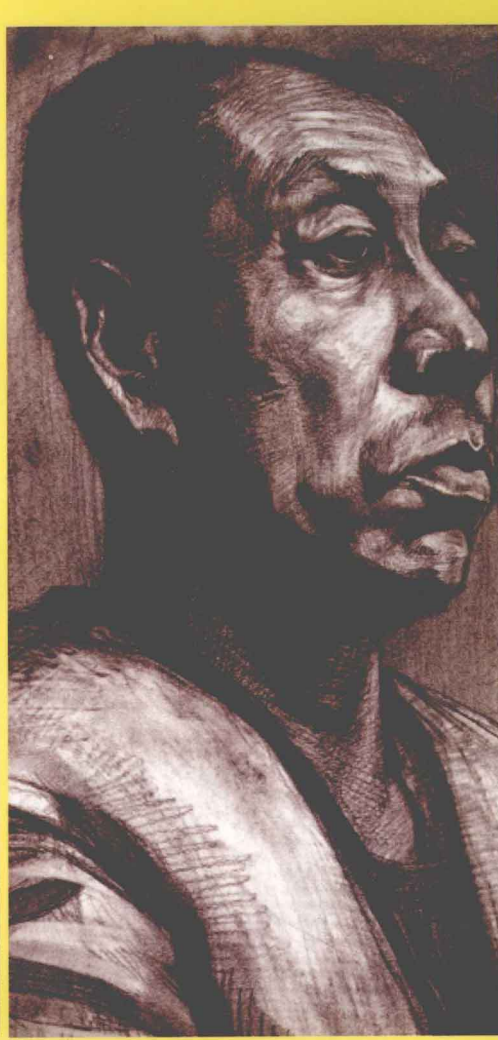
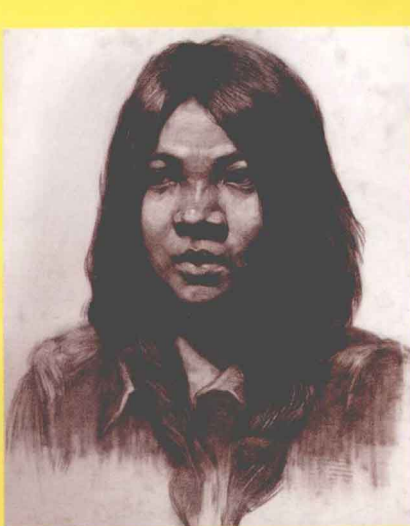
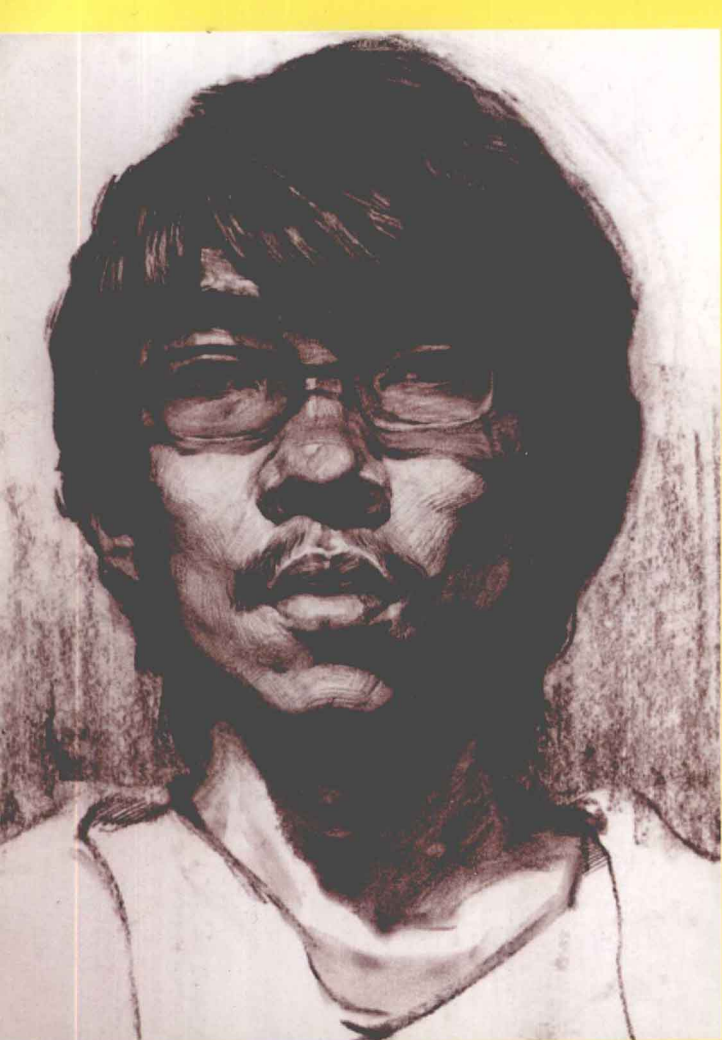
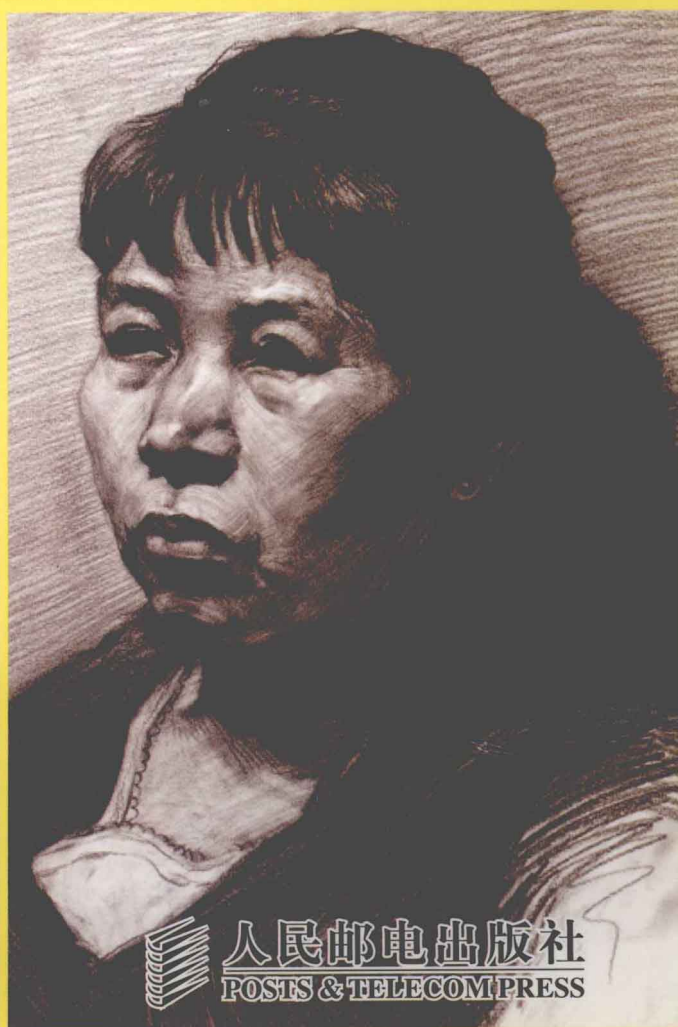
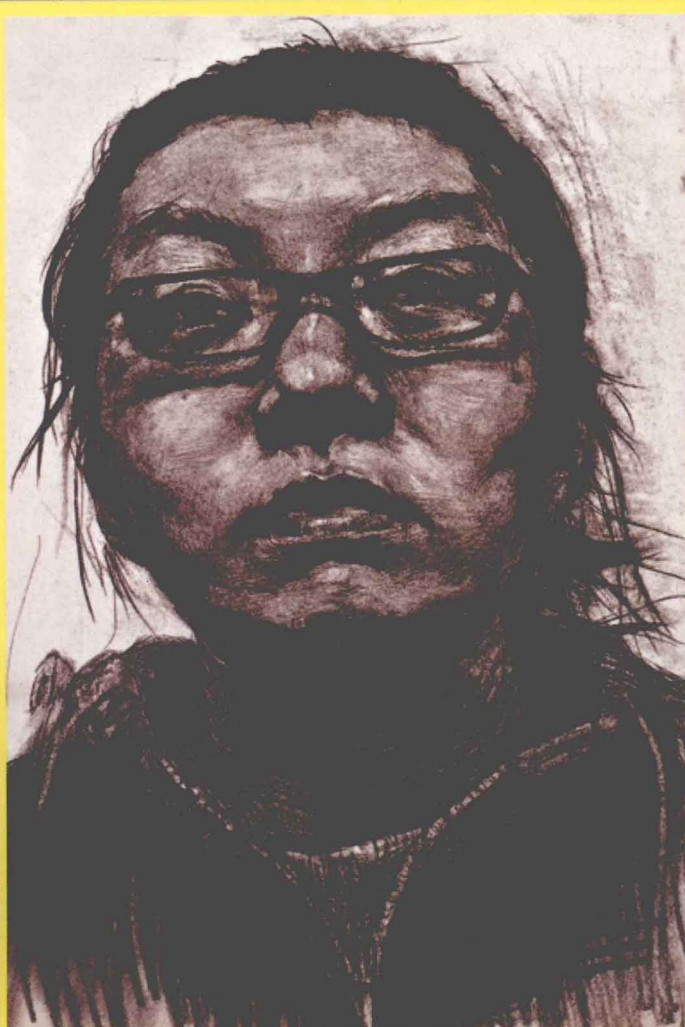
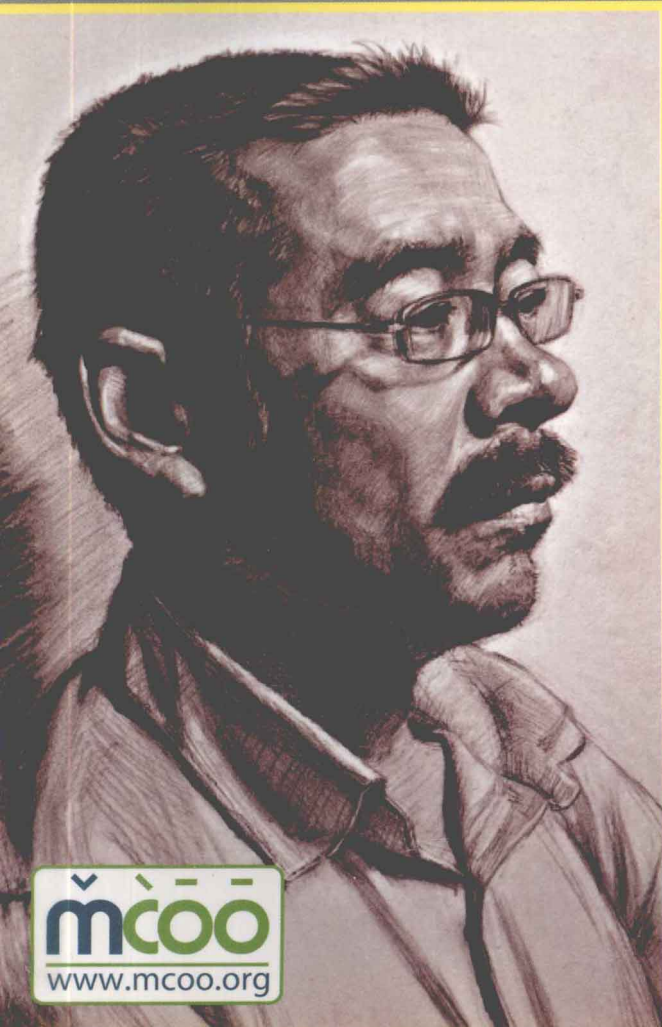
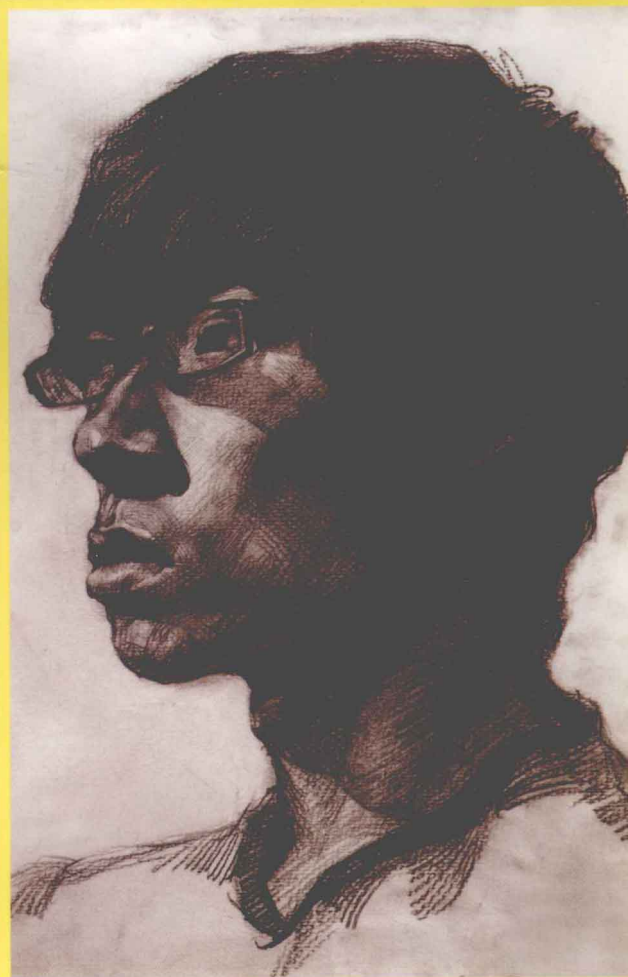

临摹范本宝典 素描头像

- 临摹范本宝典——美术高考强化训练
- 临摹范本宝典——范画解析，模拟真题
- 临摹范本宝典——图文并茂，深度解析重点难点
- 临摹范本宝典——是您踏入美院之门的敲门砖

高艺彬 杨晓东 李德龙 编著

本系列图书编委会

主 编：李剑 刘建军 苗立强 马晓磊 王玉年

高级顾问：葛阳 李强 马春江 孙文斌

编 委 会：曹瑞锋、丁文玲、冯占伟、郭磊、高艺彬、鲁东、李德龙、李浩、李蔚青、林春、马美娟、马佳骏、马佳骥、马晓磊、毛思潮、闵占胜、庞海峰、彭晓宇、孙佳琪、史亚楠、苏志敏、田雅婷、王劲松、王勇、王英华、吴华隆、邬大勇、杨晓东、杨广涛、余宇良、翟宗为、张亮、张伟翔、张月然、赵敬贤、赵芳伟

美术技法范例解析——素描头像
管会林 编著

美术技法范例解析——色彩静物
管会林 编著

美术技法范例解析——素描静物
马佳骏 编著

美术技法范例解析——人物速写
李剑 编著

临摹范本宝典——水粉静物
王劲松 彭晓宇 李德龙 编著

临摹范本宝典——素描头像
王劲松 高艺彬 杨晓东 李德龙 编著

临摹范本宝典——人物速写
王劲松 高艺彬 郭磊 吴华隆 编著

临摹范本宝典——综合卷
徐书斌 编著

图书在版编目（C I P）数据

素描头像 / 王劲松等编著. — 北京：人民邮电出版社, 2011.9
（临摹范本宝典）
ISBN 978-7-115-25420-7

I. ①素… II. ①王… III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第103000号

临摹范本宝典——素描头像

- ◆ 编 著 王劲松 高艺彬 杨晓东 李德龙
责任编辑 陈 昇
执行编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/8
印张：7
字数：200千字 2011年9月第1版
印数：1—4 000册 2011年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-25420-7

定价：35.00 元

读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223
反盗版热线：(010) 67171154
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

临摹范本宝典

素描头像

mcoo
www.mcoo.org

王劲松
高艺彬 杨晓东 李德龙 编著

人民邮电出版社
北京

概述

素描是绘画入门的基础，它能帮助我们整体而全面地观察世界，准确而客观地表现对象的能力，是促进初学者眼、脑、手高度协调一致而行之有效的办法。因此各职业院校及系科都将素描列为造型基础课，同时素描也是初学者迈入艺术殿堂的必考项目。理解和表现物体的形态特征，能以快捷的观察方法准确地表现艺术造型是素描学习的基本要求。素描造型训练是最基本的造型训练之一。通过这种训练，初学者可以从最简单、最基本的造型元素开始，学会对物体的观察与塑造，熟悉作画的基本方法与步骤，掌握基本的造型规律。

素描头像是整个循序渐进的素描基础训练中一个不可缺少的基础环节。通过真人头像的写生练习，初学者能够理解与把握对象最本质、最具有规律的特征，从中学习正确的观察方法与作画步骤，同时也有利于培养自己严谨的造型能力，有利于提高自己的审美能力。

如何准确把握对象的外部形象特征及内在精神气质，体会素描头像的造型与塑造方法，理解头像写生或默写的表现意图及对象的艺术处理，都是初学者必须面对的课题。这些问题的解决对提高初学者的艺术表现能力和理解能力，培养他们的审美情趣起着不可低估的作用。通过素描头像写生默写，初学者可以提高自己对客观对象的整体观察和感受能力，培养今后从事与艺术实践活动相关的创造意识与创造能力。素描头像写生或默写作为一种教学目的，其本身价值就高于石膏头像写生。素描头像的写生或默写强调绘画者对对象的形态、神态等要素的把握，要在短时间内迅速完成作品，不可能像画石膏头像那样反复调整画面。作画时要注意不同头形轮廓线与体积感的表现，不同皮肤颜色的质感表现，这样可以加深对形体结构的研究与理解，从而掌握严谨、扎实的写实能力，培养一丝不苟、精益求精的学习精神。

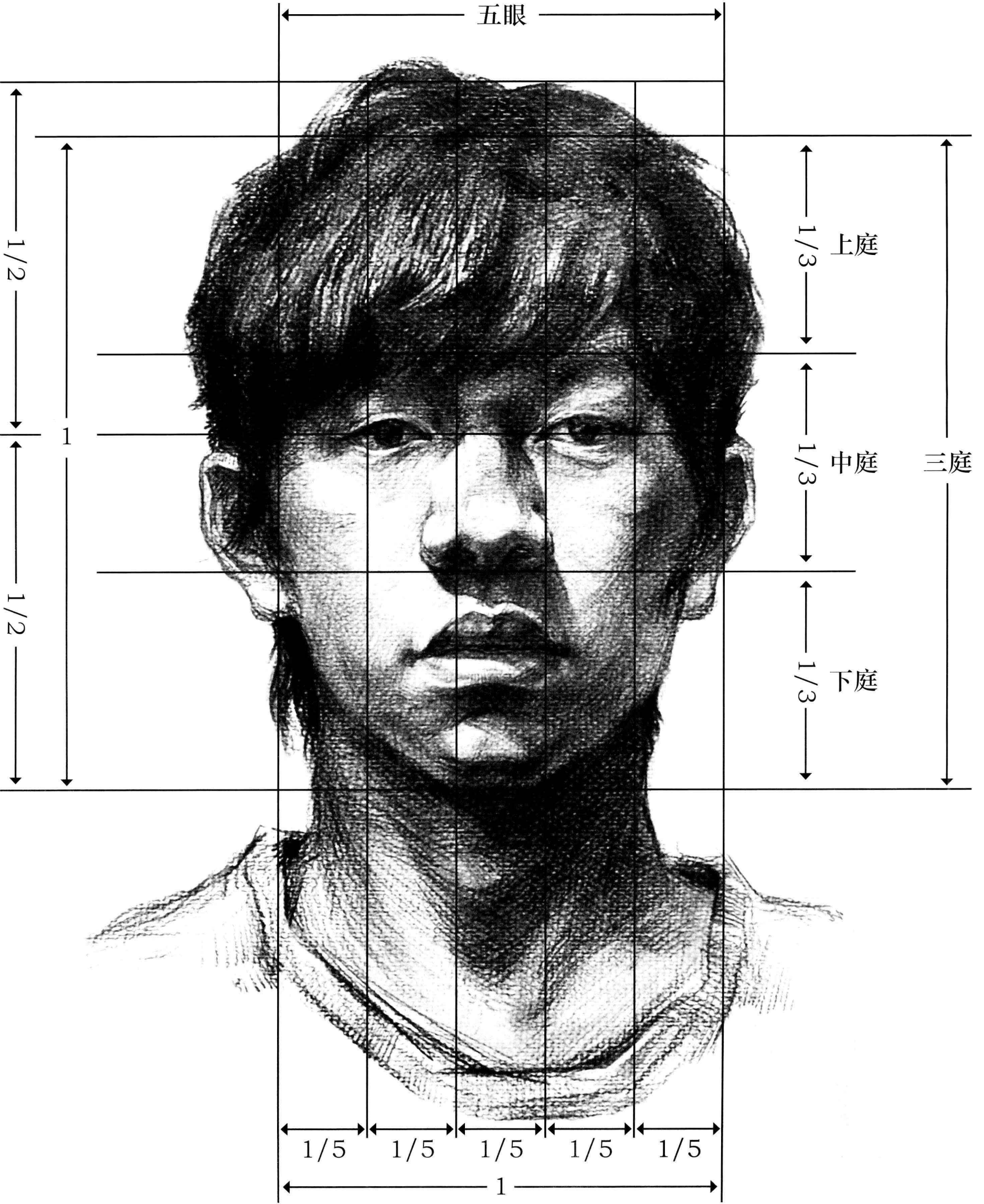
头像素描所具备的各种独特的优点，使初学者能够在大量的、不间断的写生或默写练习中，学习并掌握正确的观察方法、表现手法、作画步骤，提高自身对结构、形体、透视、比例、空间、明暗、质感等造型因素的理解能力与把握能力，了解素描造型的严谨性，掌握写实的技能，为人物素描写生或默写打下良好的基础。素描头像的训练，除了要有目的性以外，还必须具有正确的观察方法和表现方法，只有在学习中自觉地按照这些原理去做，抓住基本法则，才能较快地掌握造型的规律和方法。要想画好一幅素描头像，首先要认识这个形象。怎样才能了解和掌握它呢？这就要求我们从形象的结构特征出发，对人物形体结构进行全面的分析理解，才会在今后学习中取得可喜进步。

另外，学习还要讲究方法。作业的好坏是由练习的时间长短决定的，但是掌握学习方法，学习就会变得轻松起来。这个学习方法指的是“有绘画兴趣，有勤奋认真的劲头，有虚心讨教的态度，有坚持不懈的信心，有坚信考上大学的决心”。如果这些方面能达到，那么学画画就不会感到困难了，而且会让你感觉到绘画是一种乐趣。

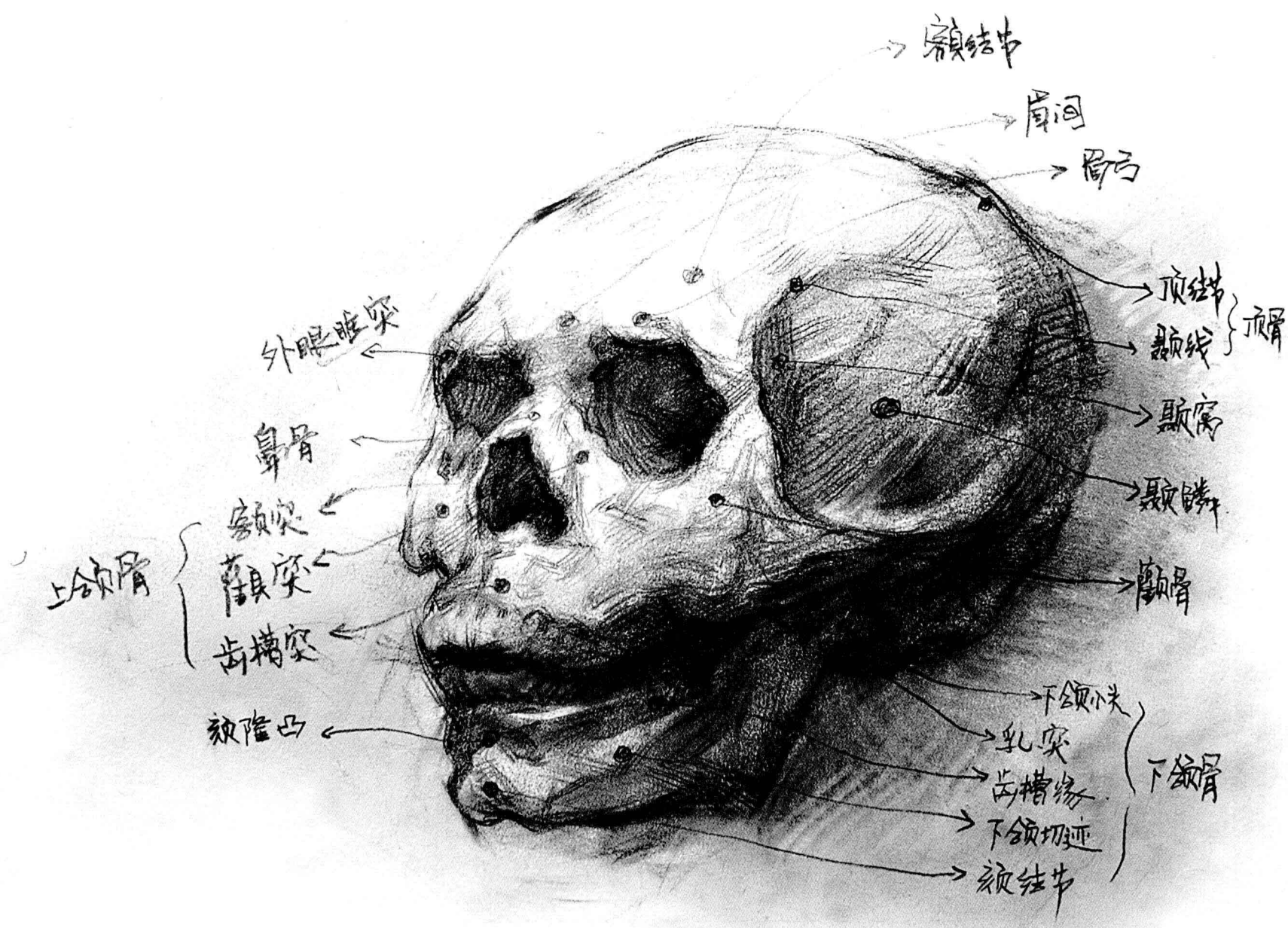

素描头像的基本比例

头部正面呈长方形，宽大概是高度的三分之二，头的侧面高宽相近，耳朵的位置大致在头高的二分之一处。利用“三庭五眼”的方法分析五官的位置和比例关系，一般人的眼睛在头部的二分之一处，发际线到眉弓、眉弓到鼻底、鼻底到下巴，这三者的距离相等，这叫“三庭”。而“五眼”是指眼角外侧到同侧的耳朵边缘，刚好一个眼睛的长度，两眼之间，也是一个眼睛的长度，另一侧到耳朵边缘也是一个眼睛的长度。以这些比例关系为依据，就很容易确定头部的比例关系。这是确定人物头像脸长度和宽度的一般标准比例，也是在造型中确定五官比例和形体比例的依据。但由于人物自身具有一些显著的特征或视觉角度产生透视时，这“三庭五眼”就会相对产生变化，所以不能在任何的写生或默写中都照搬这个造型概念，需要不断结合模特的自身特点与透视角度来进行调整。

素描头像的头骨结构

素描头像的头骨结构（半侧）

素描头像的头骨结构（侧）

素描头像的肌肉

头部肌肉，从其作用角度来研究，可分为咀嚼肌和表情肌两部分。咀嚼肌共有4对，有直接造型意义的是咬肌和颞肌，翼内肌、翼外肌对头部影响不大。表情肌可分为颅表情肌和面表情肌，大致分为18对。

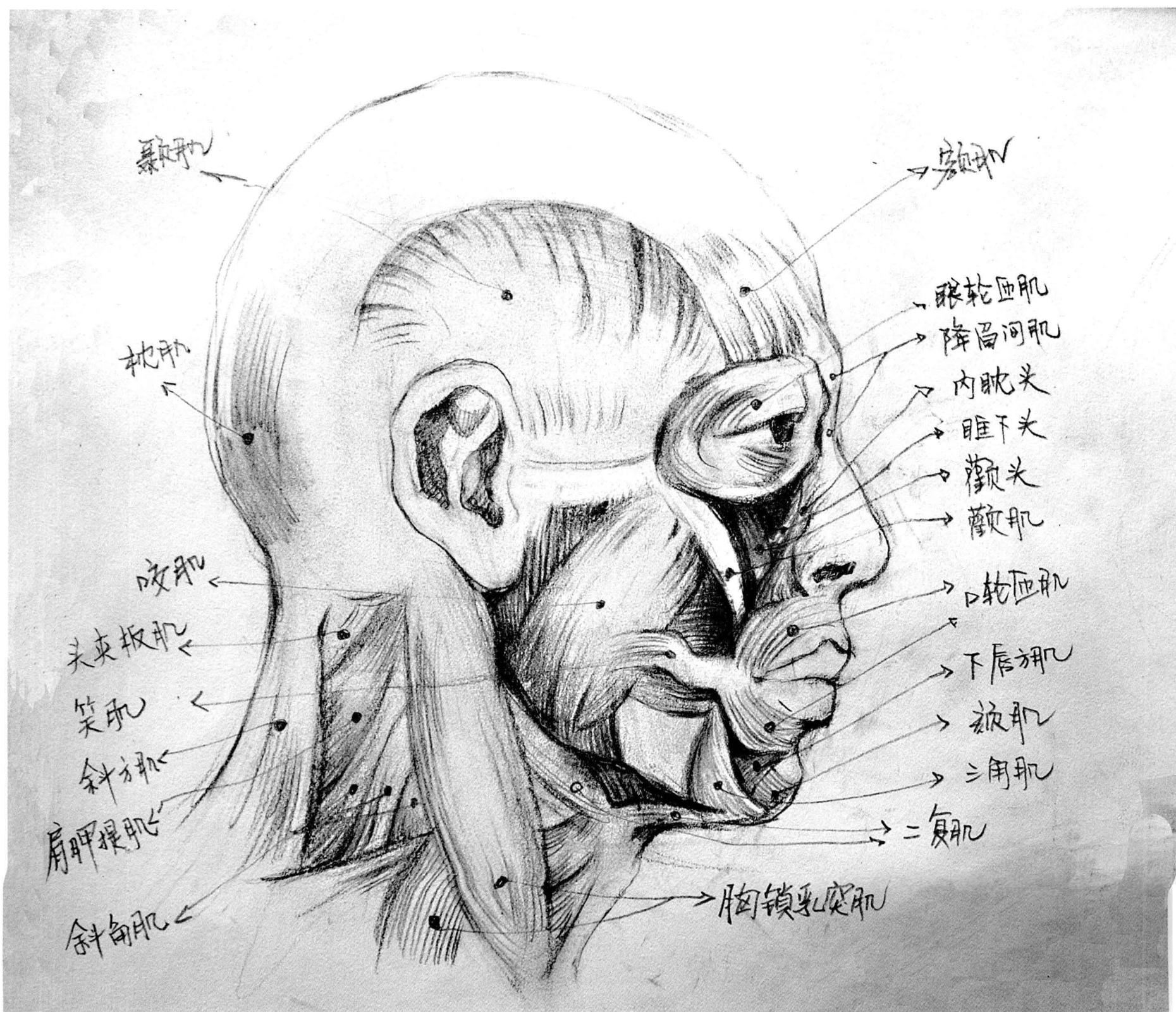
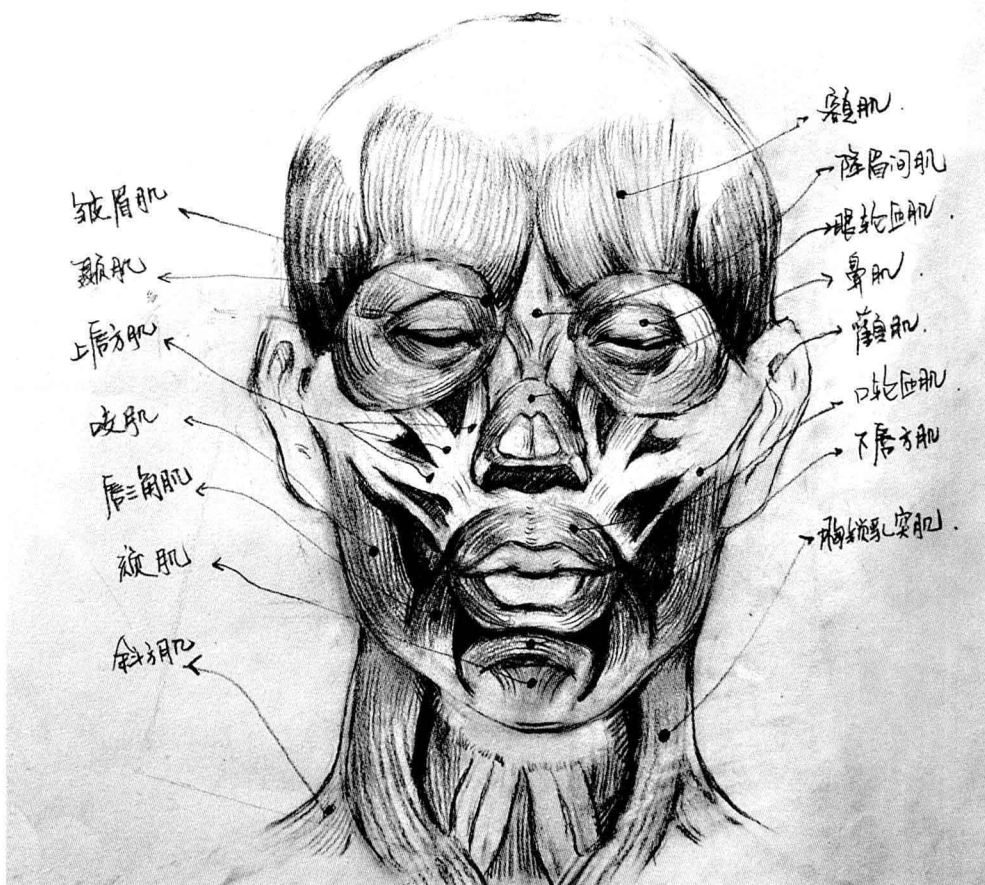
颅表情肌又叫颅顶肌，分为额肌、枕肌、帽状腱肌。面表情肌在面部，又可分为眼周围肌、鼻周围肌、口周围肌和颈部肌肉。

眼周围肌分为降眉间肌肉、颞肌、眼轮匝肌、皱眉肌。

鼻周围肌分为鼻肌、眶下头肌、颧头肌、内眦肌。

口周围肌分为：口轮匝肌、上唇方肌、唇下方肌、颧肌、咬肌、颊肌、三角肌、笑肌。

颈部肌肉分为胸锁乳突肌、斜方肌、二腹肌、肩胛提肌、斜角肌、头夹板肌。

男青年头像写生步骤

步骤1：使用虚线勾勒出模特基本的形体轮廓和五官位置，还需要确定四分之三侧的视图基本的透视关系以及头部和颈部的连接和转折。

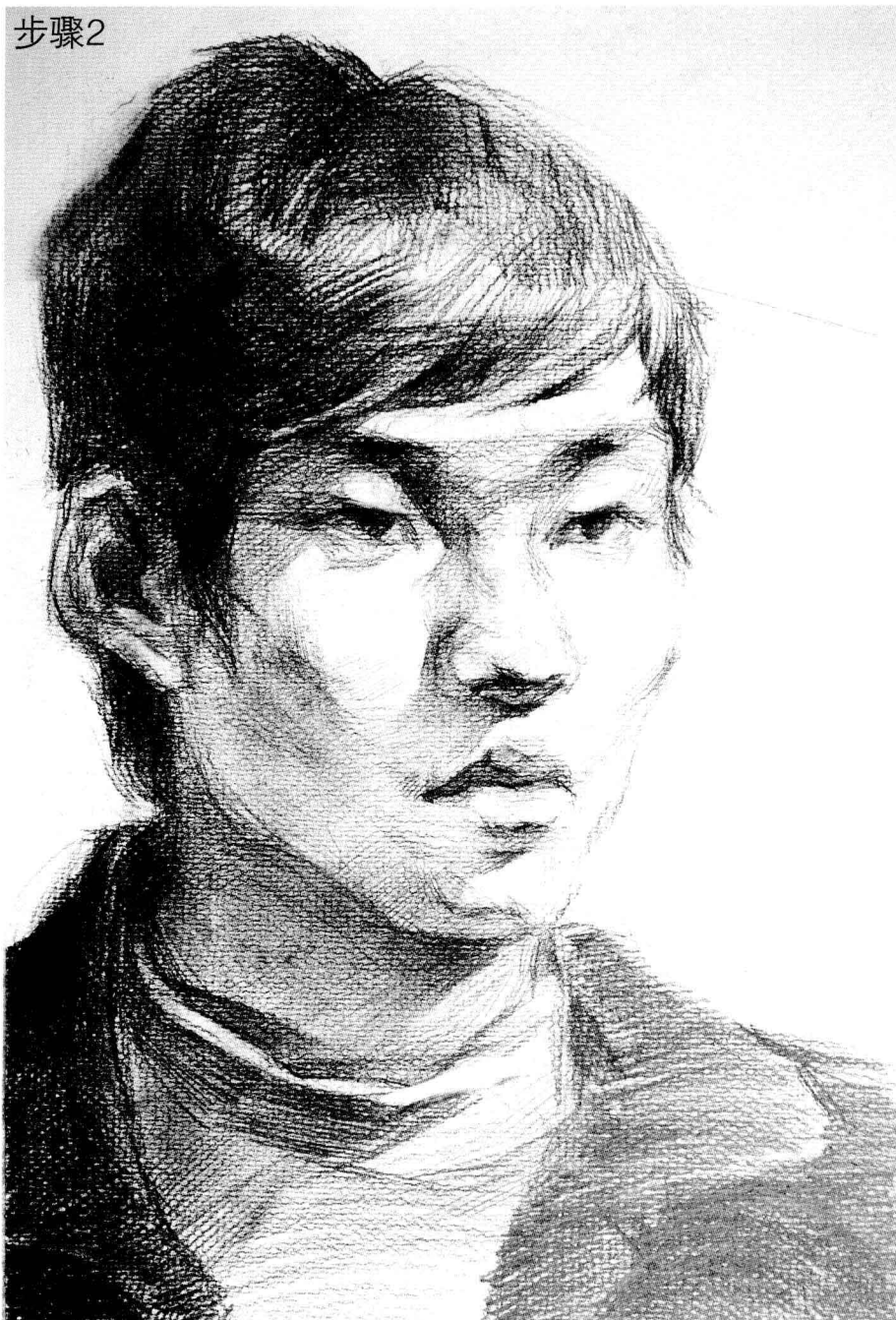
步骤2：进一步明确五官的位置和形状，并刻画出眼镜的结构，强化模特的面部特征，塑造头发的块面效果，同时将面部的明暗交界线大致画出来。

步骤3：继续深入面部暗色调的刻画，从明暗交界线开始绘制脸颊和颈部的暗色调，塑造出头部的立体感，同时画出头发的黑白灰块面效果，注意头发与额头、眉毛和耳朵之间的穿插关系，使用轻松的笔触塑造头发的线条质感。加强头部黑白灰关系的对比，加重暗部的色调并以此来凸显亮部的色调。将人物的眼睛和耳朵部分画出来，因为这些细节是在确定了整体明暗关系之后绘制的，所以一定要以整体画面为参考，始终被制约于整体的黑白灰关系之中，既不能太虚也不能太实，形成时刻从局部到整体、从整体到局部的观察方式。这样画画就不会感觉难了，而且会感觉到绘画是一种乐趣。

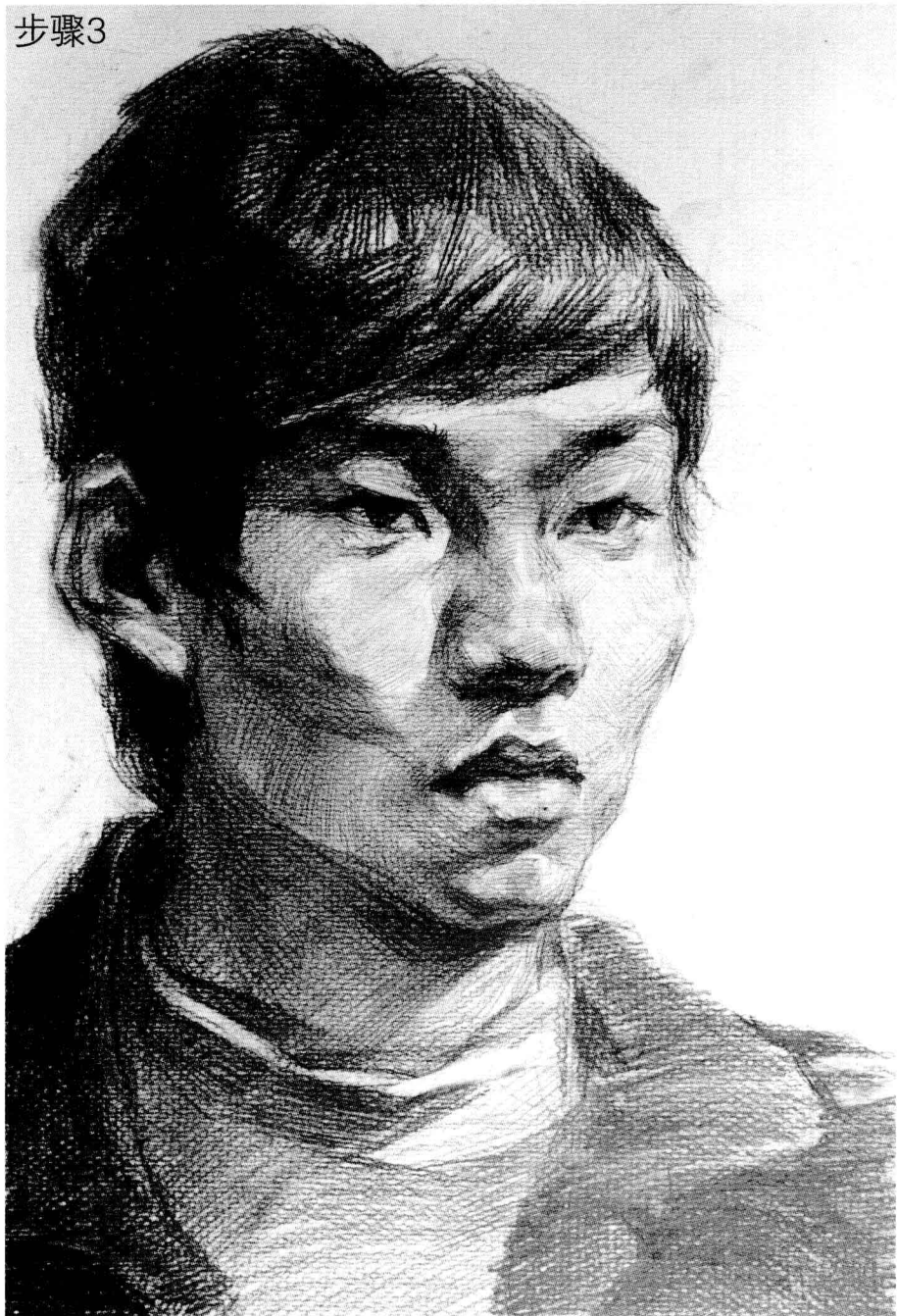
步骤1

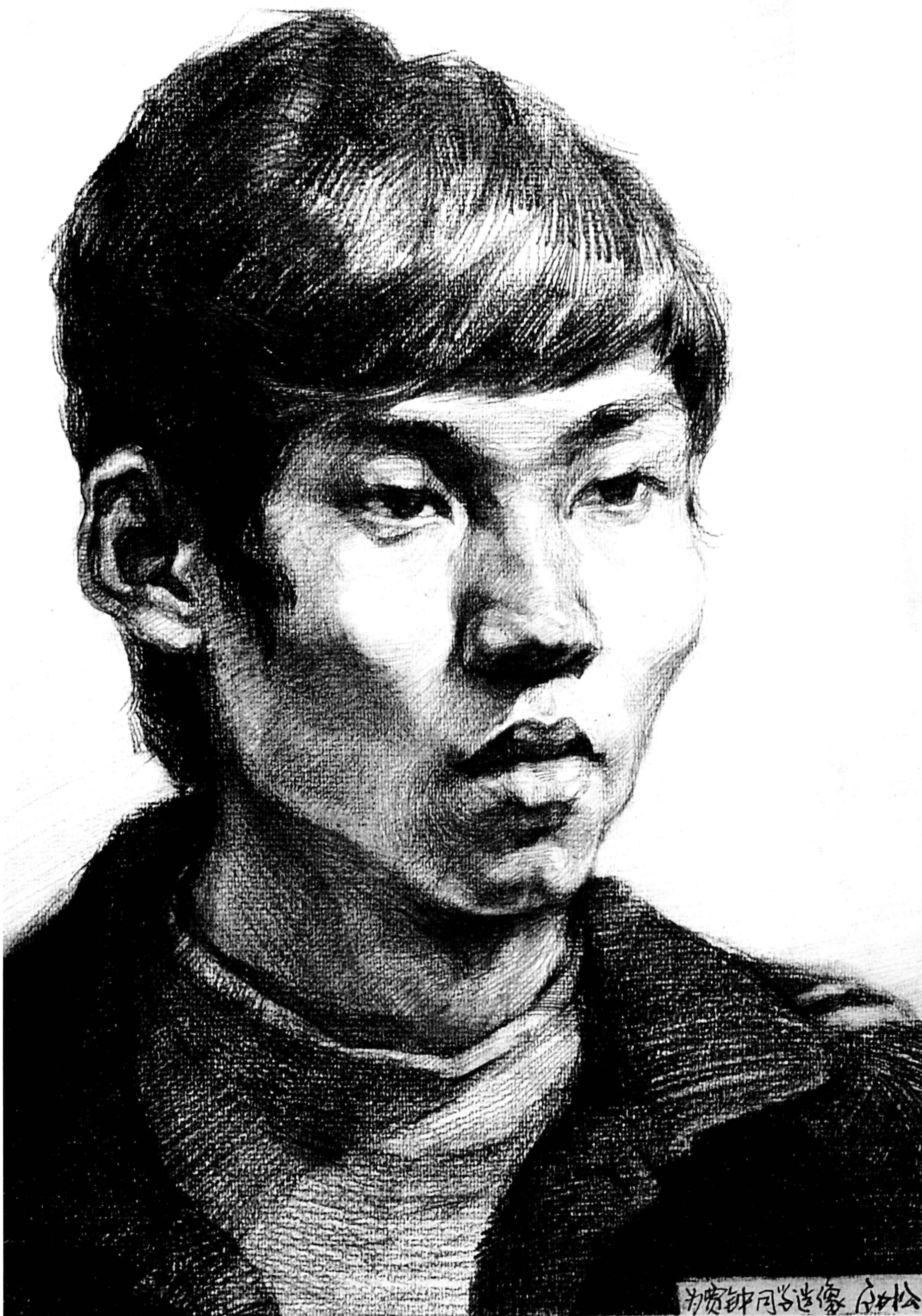

步骤2

步骤3

完成图分析：青年人的骨骼已经完全发育完整，头部的骨骼也能够根据不同的性别表现出各自的特点，男性骨骼明显、肌肉结实、皮肤略显粗糙；女性骨骼平缓、肌肉略显松弛、皮肤光滑。在塑造人物时，这些都是需要注意的面部结构特点。

女青年头像写生步骤

步骤1：确定画面构图，勾勒出头像的基本轮廓并确定五官的位置，注意这里绘制的是带辫子的女青年四分之三侧的视角，其透视关系的运用要自然而灵活，而且因为模特面朝向一侧，所以在构图时要适当地在其朝向面留出较大的空间，这样使画面具有平衡感。

步骤2：在轮廓的基础上使用松弛的笔触绘制一些关键部位的明暗色调和黑白关系，轻轻地确定出大致结构关系。明确区分出黑白区域，依然使用松弛的笔触画出轻而虚的大调子，主要是对暗部的塑造，特别是头发和颈部的绘制，这时就要注意头部、颈部之间的衔接和穿插关系。

步骤3：继续刻画五官、面部、头发和颈部的黑白灰关系，对于明暗层次的把握要循序渐进，不能一下子把灰色调和暗色调画得过重，但在需要强调的地方和塑造点、转折点上可以适当地加重，在观察人物时要把整体与局部相结合，再进一步深入刻画各部分的细节，将头发的质感使用不同的笔触和明暗色调表现出来。

步骤1

步骤2

步骤3

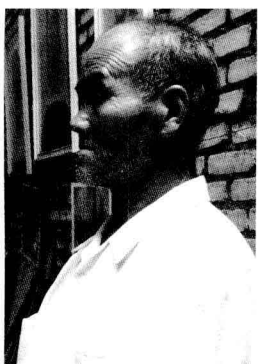
完成图分析：女性骨骼结构表现不明显，皮肤光滑细腻，富有阴柔之美，面部结构较为不明显，在塑造时要注意块面之间的转折和衔接都是温和的，这就更要注意黑白灰的关系，特别是对灰色调的控制，丰富的层次配合画面整体的节奏才能够塑造出女性所独有的特质；另外，对于女性头发的刻画也是重点之一，用笔要控制虚实变化，突出头发的质感。

老年人头像写生步骤

步骤1：构图，确定大的形体，老年男性四分之三侧头像写生是众多类型头像写实中的难点，因为老年男性模特的面部结构较为复杂，细节也十分丰富，这样往往会使得绘画者在塑造面部形体时过于注重细节的刻画，而失去了画面的整体效果，所以在进行男老年头像写生的时候要时刻注意整体的协调和统一。

步骤2：使用轻松的笔触刻画出头像各部分的形状，包括五官、头发以及面部的主要皱纹，并使用大调子塑造基本的明暗关系，将头部与颈部之间的转折和透视关系刻画出来。逐渐明确人物头像的黑白灰关系，使用具有层次感的灰色调来进行铺绘，以整体结构为主，对局部细节的刻画时刻保持统一性，塑造出头部基本的立体感，其中面部的颧骨、咬肌、下颌骨和口轮匝肌的结构是重点塑造部位。

步骤3：继续深入刻画，同样是以整体为主，不要把视角点只放在某个局部，而是要控制画面整体效果，对细节部分进行有层次地深入。加重暗部的色调，将面部细节完全展现出来，包括五官和脸上的皱纹，但对于皱纹的刻画要符合“简单的部位复杂化处理，复杂的部位简单化处理”的原则。

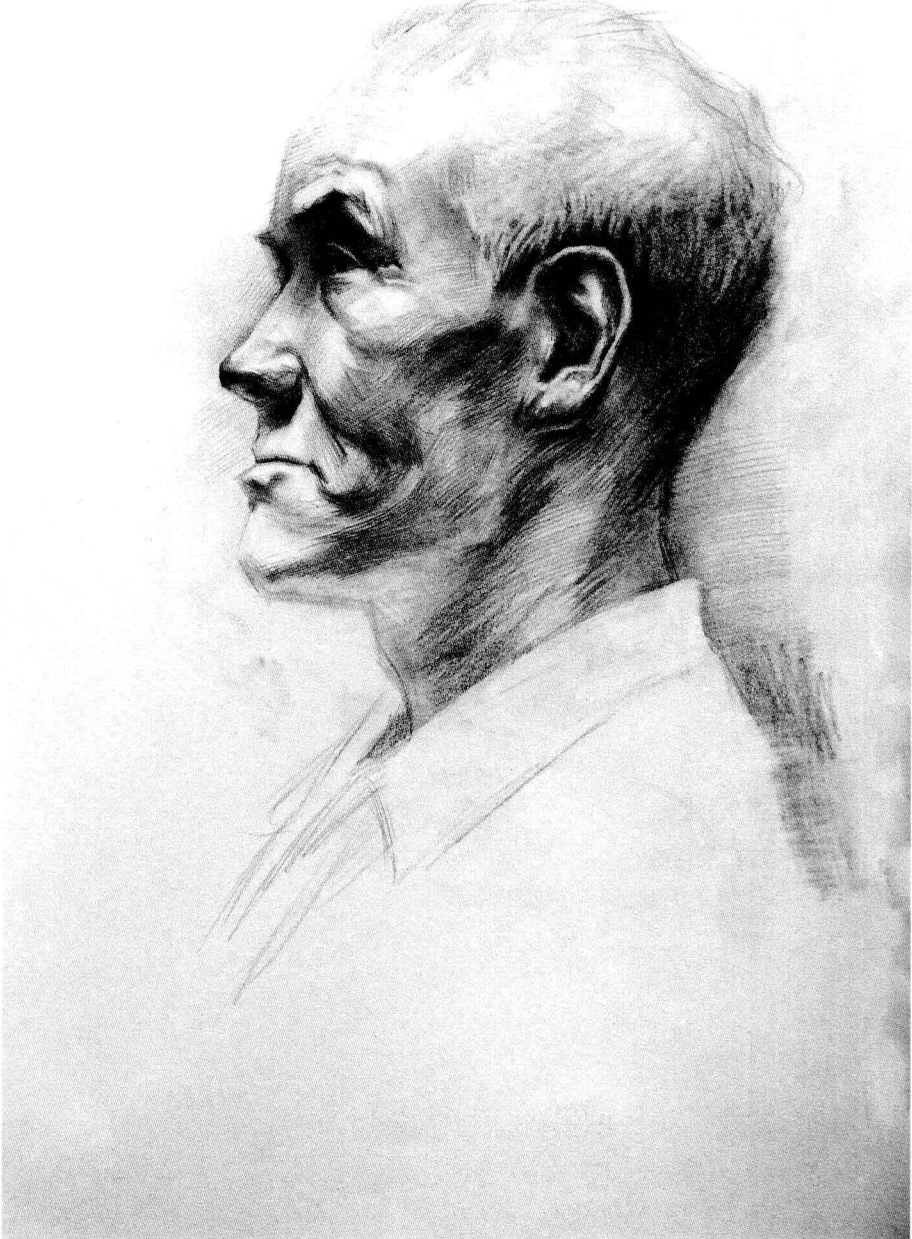

模特照片

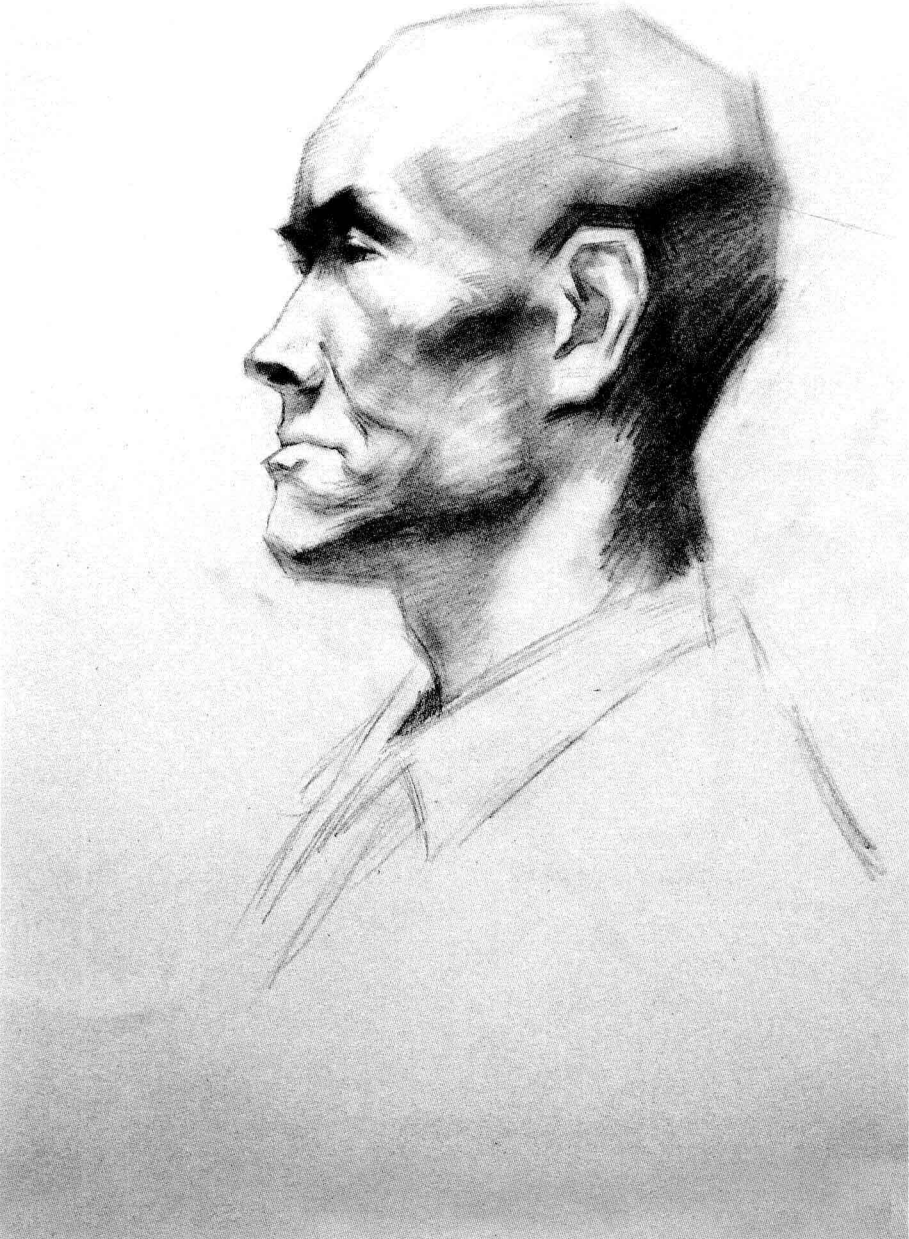
步骤1

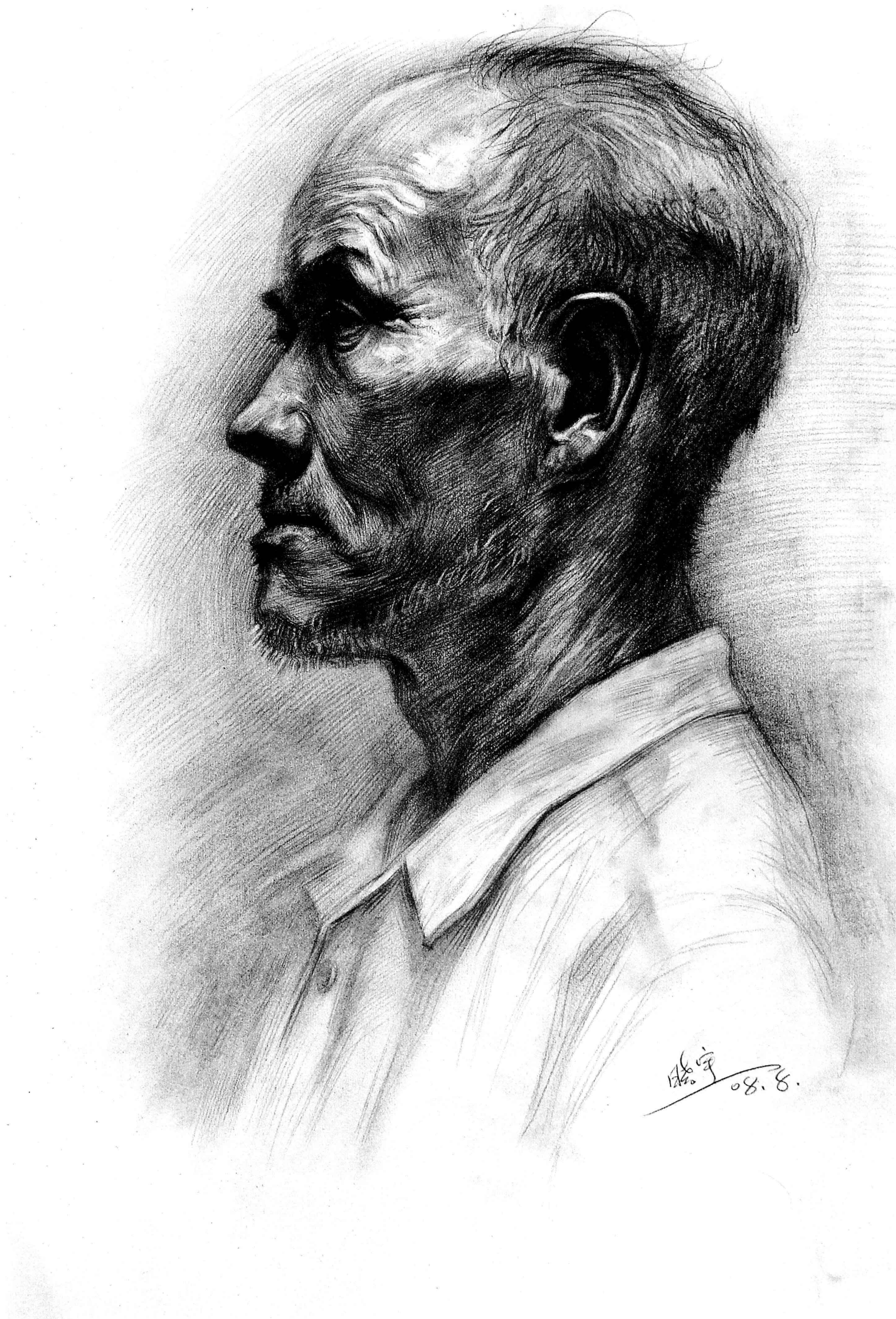

步骤3

步骤2

完成图分析：老年男性人物的头部特点主要表现为颧骨、咬肌和口轮匝肌之间的结构关系明显而突出，面部肌肉收缩、皮肤松弛、皱纹较多，这就使得老年男性人物头像塑造过程中面部细节太多，必须注意画面的整体关系，避免陷入某个局部的刻画中，从而造成过多的细节反而减弱了对画面整体的刻画。

老年人头像写生步骤

步骤1：确定构图，勾勒出头像的基本轮廓并确定五官的位置，注意这里绘制的是全侧的视角，其透视关系的运用要自然而灵活，面部朝向的地方面积要大一些，这样构图就比较平稳。

步骤2：在画轮廓的基础上使用轻松的笔触绘制一些关键部位的明暗色调和黑白关系，轻轻地确定出大致结构关系。明确区分出黑白区域，使笔触画出轻而虚的大调子，主要是对暗部的塑造，特别是头发和颈部的绘制，同时还要注意头部、颈部的转折和穿插的关系。

步骤3：在刻画五官、面部、头发和颈部的黑白灰关系的同时，对明暗层次的把握要循序渐进，不能在某个色调上画得过重，但在需要强调的地方和塑造点、转折点上可以适当地加重。

步骤1

步骤2

步骤3

完成图分析：老年女性骨骼结构比较明显，面部肌肉收缩、皮肤松弛、皱纹较多，富有沧桑岁月之感，面部结构较明显，在塑造时要注意块面之间的转折和衔接都是很明显的，这就更要注意黑白灰的关系，突出画面整体的节奏感，才能够塑造出女性所独有的特征，另外，老年女性头发的刻画也是重点之一，用笔要控制虚实变化，突出头发的质感。

人物头像中，附加的饰物是考试的一个难点，比如，帽子、眼镜、围巾等都是经常考的题目。这三样饰物共同的要点是必须依附于人物的基本结构，如同头发的表现，要体现出头部结构的起伏变化。额头部分的帽檐，相对于头顶、后脑勺部分要实一些，可以很好地拉开空间关系。眼镜的镜片与镜架关系同样如此，虚与实表现出层次的丰富性。围巾在整个画面中显得非常的虚化，就是为了很好地拉开画面的主次关系。五官的细腻表现，与衣饰的整体对比，充分表现出一个妙龄少女的情怀。