

人物头像和半身像

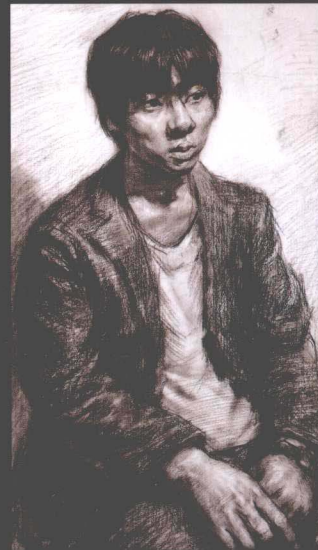
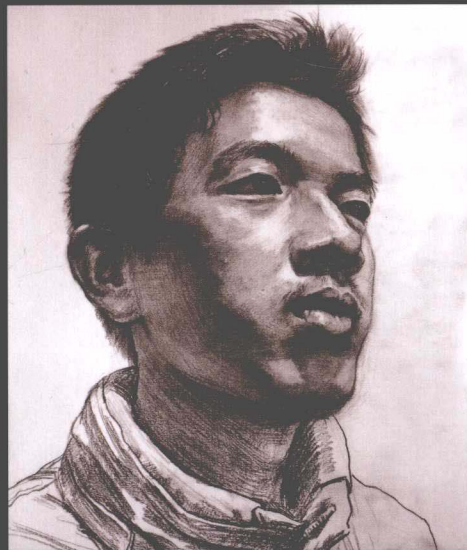
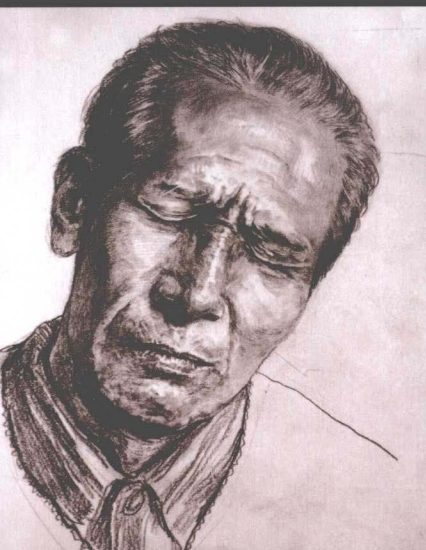
美术技法快速入门

柏利军 编著

DVD 145分钟

超值视频教学

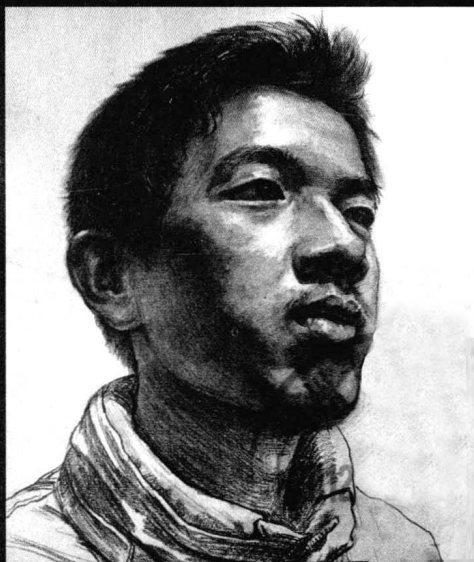

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

人物头像和半身像

美术技法快速入门

柏利军 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美术技法快速入门. 人物头像和半身像 / 柏利军编
著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2012. 2
ISBN 978-7-115-26787-0

I. ①美… II. ①柏… III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第242788号

内 容 提 要

《美术技法快速入门——人物头像和半身像》首先介绍了人物头部骨骼和肌肉结构、五官和表情的绘画方法, 然后讲解不同年龄和风格的人物头像的画面表现和写生步骤, 并给出多幅写生范画佳作供读者参考, 最后讲解人物半身像的部分写生和人物半身像写生步骤, 同时给出多幅写生范画佳作供读者参考。通过大量精选的典型实例, 系统讲解了人物头像和半身像的表现技法、写生步骤、重点和难点。

《美术技法快速入门——人物头像和半身像》为《美术技法快速入门》系列图书中的一本, 总结了作者多年的绘画与教学经验, 绘画步骤清晰易学, 语言简明易懂, 同时本书配有视频学习光盘, 详细示范人物头像和半身像的写生过程, 不仅可以作为美术爱好者学习素描的入门教程, 也可以作为美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

美术技法快速入门——人物头像和半身像

- ◆ 编 著 柏利军
责任编辑 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: 880×1230 1/16
印张: 10
字数: 120 千字 2012 年 2 月第 1 版
印数: 1- 3 500 册 2012 年 2 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-26787-0

定价: 39.00 元 (附光盘)

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

第1章 人物头像写生的基础知识 4

- 1.1 人物头像写生的概述 4
- 1.2 头部的骨骼和肌肉结构 5
- 1.3 头部的基准线 8
- 1.4 头部的的基本比例 11
- 1.5 头部的透视关系 12
- 1.6 颈部的骨骼和肌肉结构 15

第2章 五官和表情的写生步骤 16

- 2.1 眉毛和眼睛的写生 16
- 2.2 鼻子的写生 19
- 2.3 嘴巴的写生 22
- 2.4 耳朵的写生 25
- 2.5 头发的写生 28
- 2.6 脸型的分类 32
- 2.7 面部表情 35

第3章 人物头像的画面表现和写生步骤 37

- 3.1 画面质感的表现 37
- 3.2 画面立体感的表现 40
- 3.3 头像形体的表现 43
- 3.4 面部神态的表现 46
- 3.5 面部五官的表现 49
- 3.6 男性头像的写生步骤 52
- 3.7 女性头像的写生步骤 55
- 3.8 幼儿头像的写生步骤 58
- 3.9 青年人头像的写生步骤 61
- 3.10 老年人头像的写生步骤 64
- 3.11 人物头像写生的范画佳作 67

第4章 人物半身像的各部分写生 107

- 4.1 人物半身像写生的概述 107
- 4.2 手部的骨骼和动作 108
- 4.3 手部的写生 110
- 4.4 上肢的骨骼、肌肉和动作 112
- 4.5 上肢的写生 114
- 4.6 躯干的骨骼、肌肉和动作 116
- 4.7 躯干的写生 119
- 4.8 衣服的基础知识 121
- 4.9 衣服的写生 130

第5章 人物半身像的写生步骤 138

- 5.1 范例一 138
- 5.2 范例二 141
- 5.3 范例三 144
- 5.4 范例四 147
- 5.5 范例五 150
- 5.6 人物半身像写生的范画佳作 153

第1章 人物头像写生的基础知识

1.1 人物头像写生的概述

人物头像的写生是区别于静止物体的全新领域，其描绘的对象是具有生动感、情绪、神态和生命力的人，因此如何塑造人物头像的自然真实感是写生的关键所在，其要点有以下几个。

第一，画面的构图要合理。合理的构图并不是将整个画面占满，更不是留有大量空白，只使用画面的某个部分，而是合理协调画面大小与头像位置的关系，将其视为统一的整体进行处理。

第二，形体的结构要准确。人体头部的骨骼和肌肉结构十分复杂，虽然在绘画过程中需要表现的是头像的五官、皮肤、毛发这些附着于其上的部分，但深入了解骨骼和肌肉的结构才能准确画出想要表现的部位。

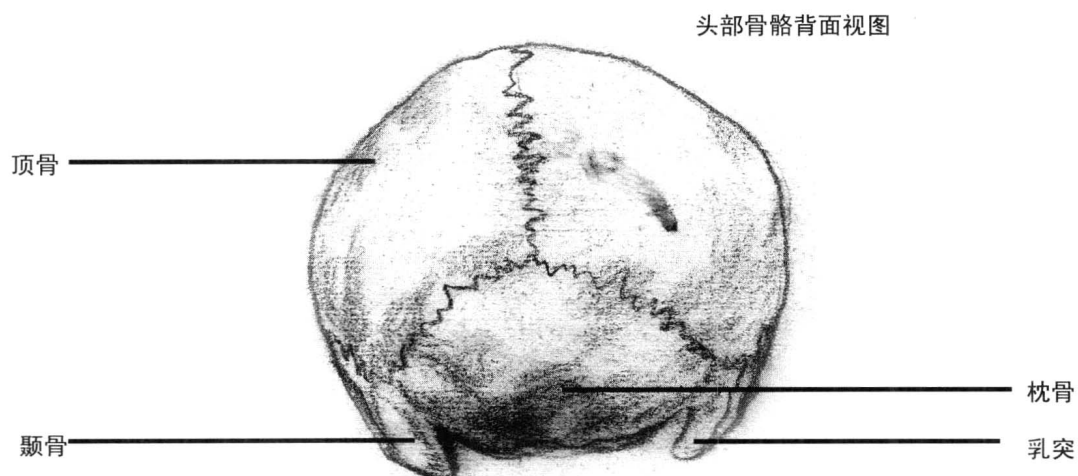
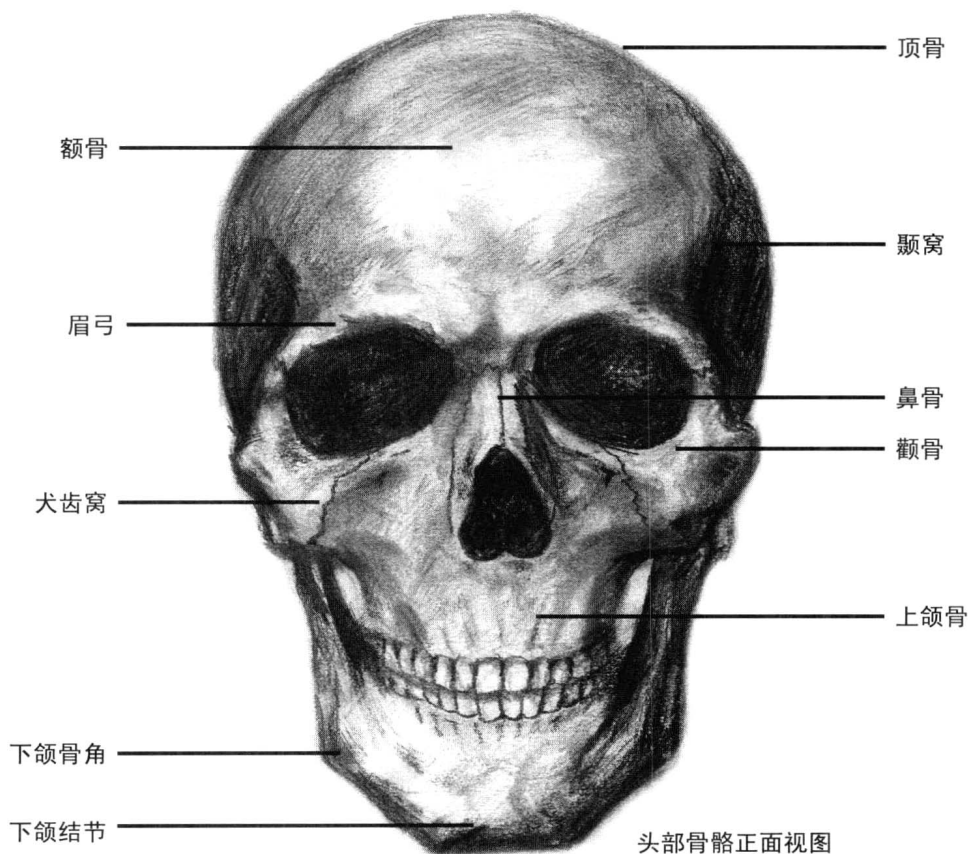
第三，人物的表现要自然。人物头像的写生不同于石膏几何体、石膏像和静物这些静止的东西，而是具有生命力、时刻都在变化和活动的人物，所以在绘画之前首先要进行深入的观察并与模特产生一定的交流、互动，从而加强对于画面的整体把握，自然地表现出真实感。

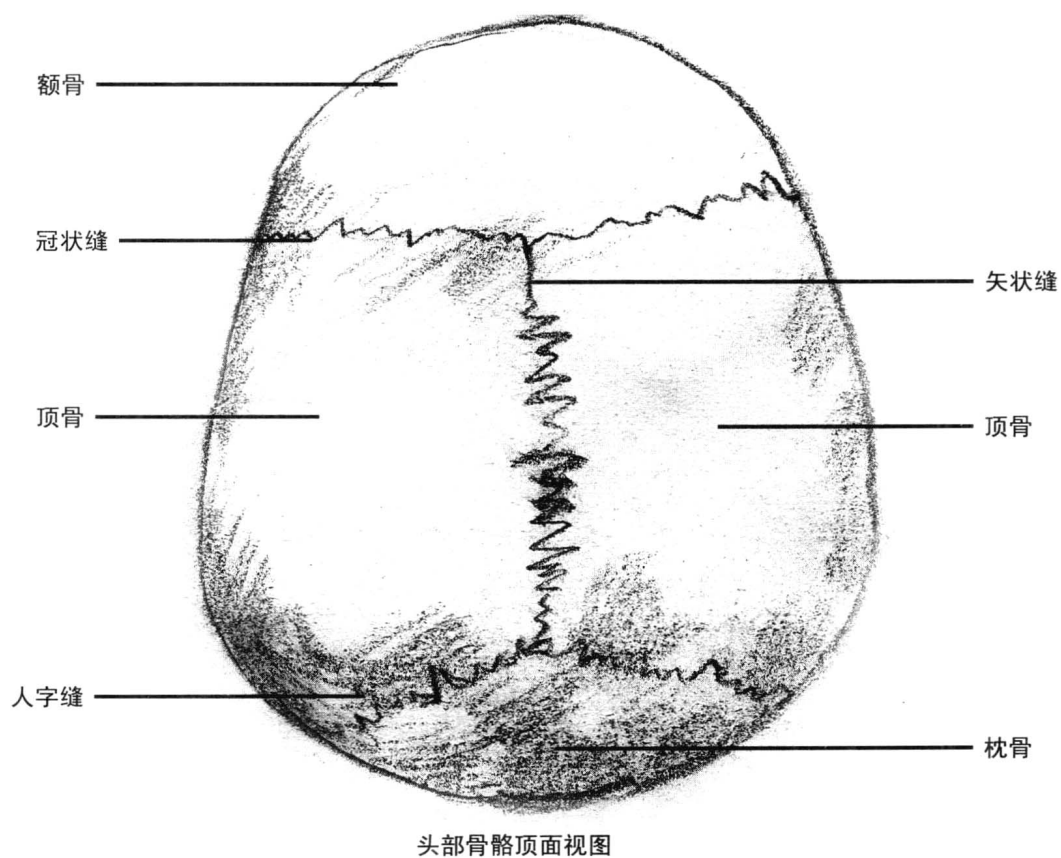
第四，头像的神态要鲜活。由于人物头像的绘制是要求有感情流露的，而模特的动作、神态会时常有微小的变化，从而导致画者常会感到不知从何下笔，这就要求画者在不断练习中逐步提高观察能力，积累观察技巧，以对模特的第一印象为主，时刻保留这一感觉，塑造出具有鲜活感的神态特征。

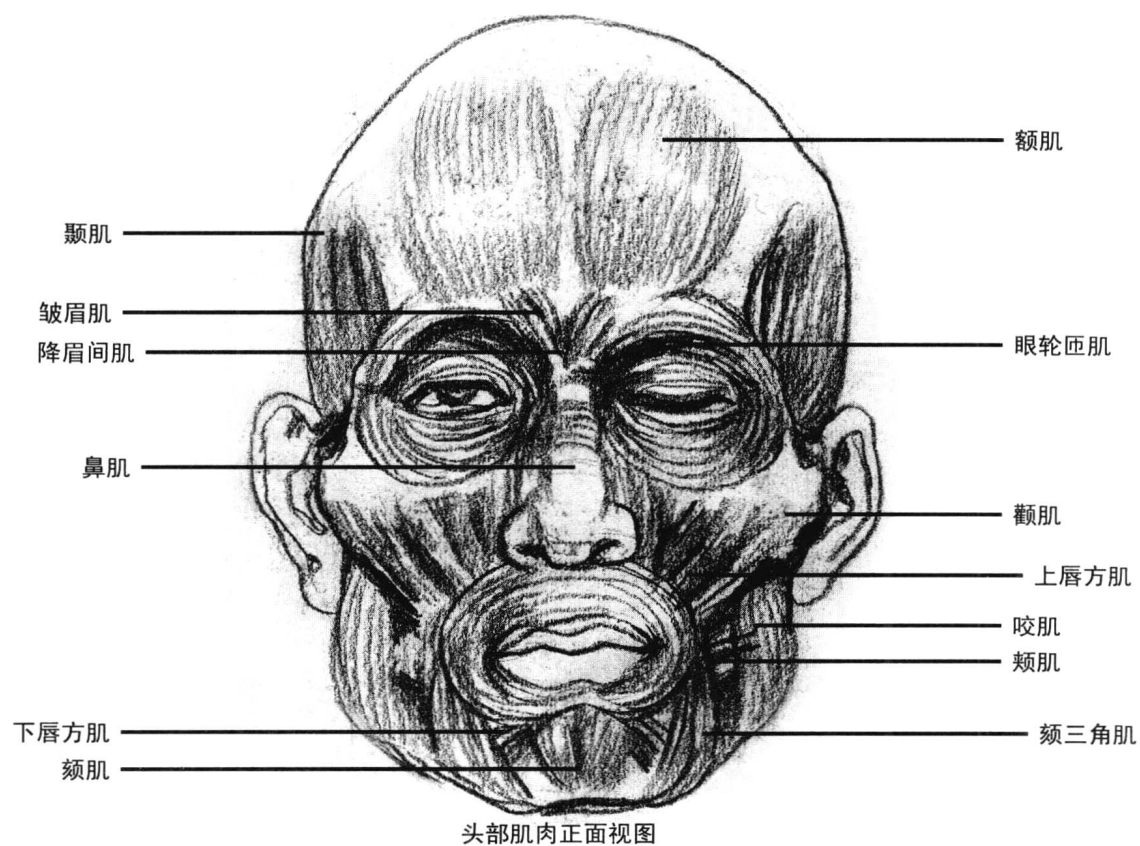

1.2 头部的骨骼和肌肉结构

认识头部骨骼和肌肉结构是学习头像素描的基础，必须熟练掌握头部骨骼和肌肉的关键性部位，特别是额骨、眉弓、颧骨和下颌骨的部分，下面就来初步认识头部骨骼和肌肉的构成。

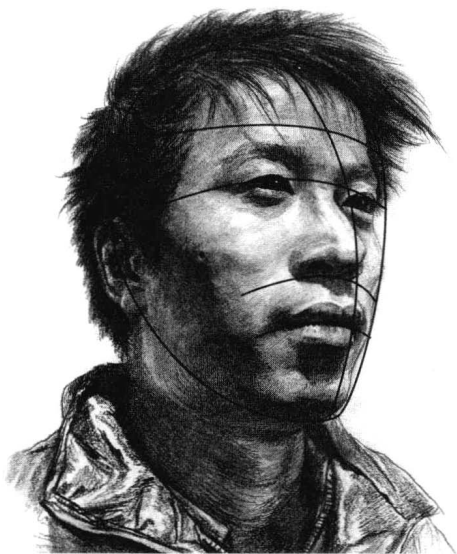

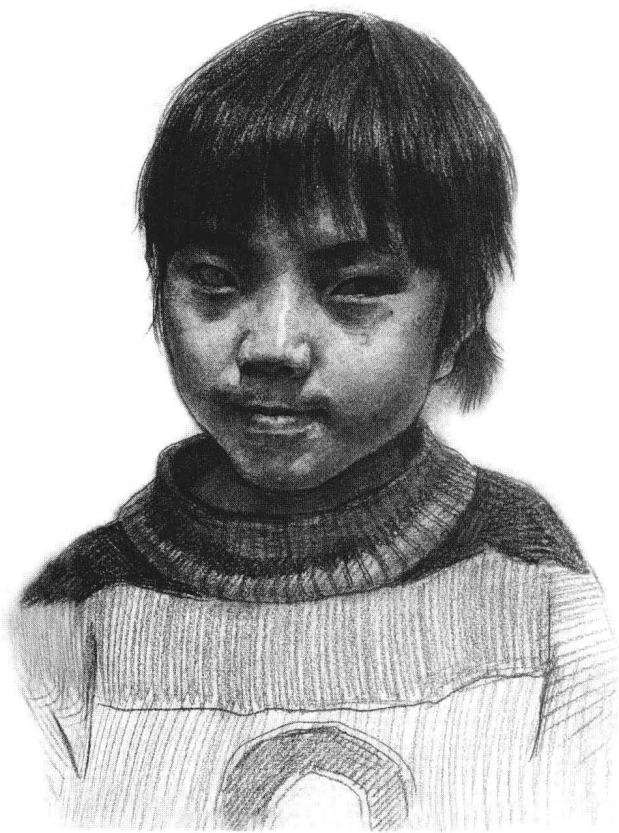
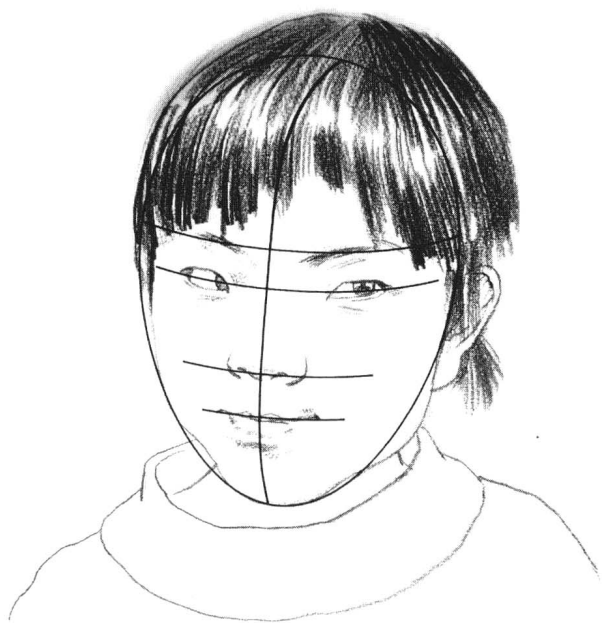
1.3 头部的基准线

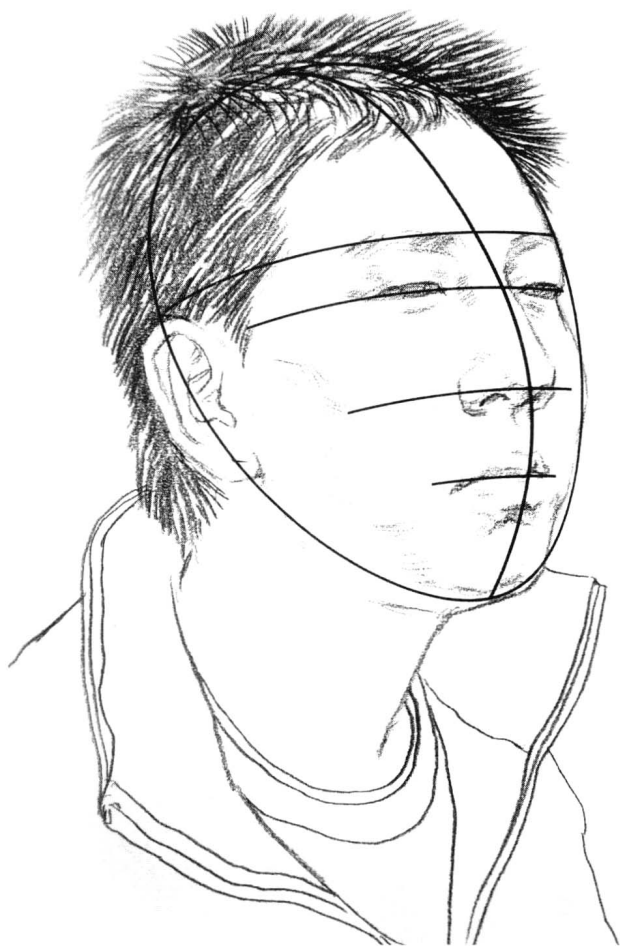
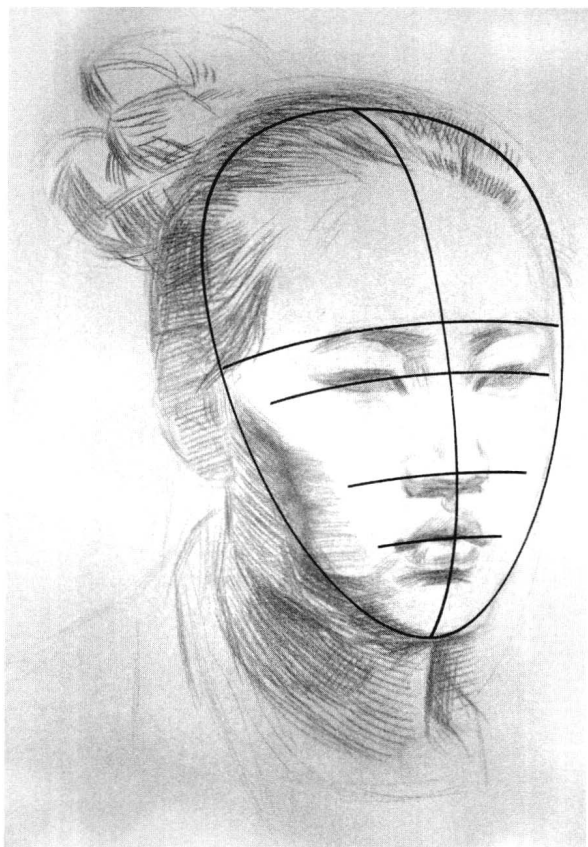
在开始人物头像写生之前，首先要了解人物头部的基准线，在头部轮廓中添加基准线可以确定人物面部的朝向和角度，帮助画者正确地掌握头部大体动态。

头部的基准线主要包括头部的形状和五官的位置，通常将头部看作椭圆形，在头部发生前后、左右的运动或画者的视角发生改变时，基准线也会发生相应的改变，较为常见的就是正面平视、正面仰视、正面俯视、侧面仰视和侧面俯视等角度。

不同年龄、性别人物头部基准线的写生实例。

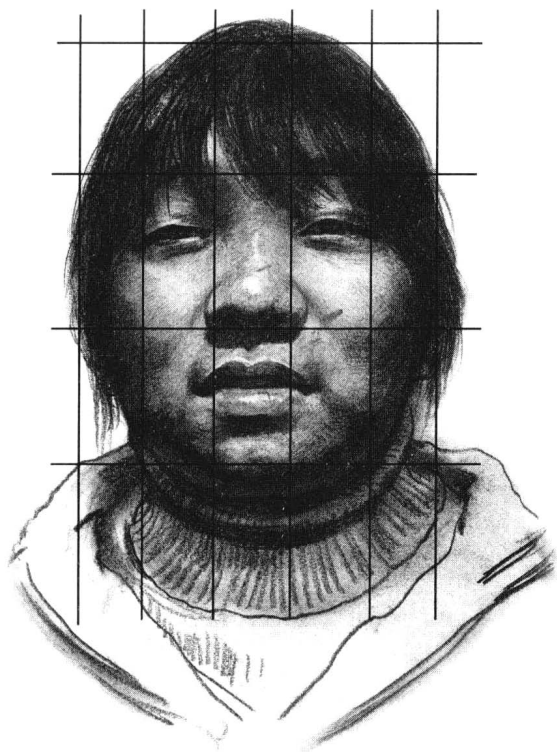

1.4 头部的的基本比例

进行人物头像写生时最为重要的头部五官比例就是“三庭五眼”，这是人的脸长与脸宽的一般标准比例。

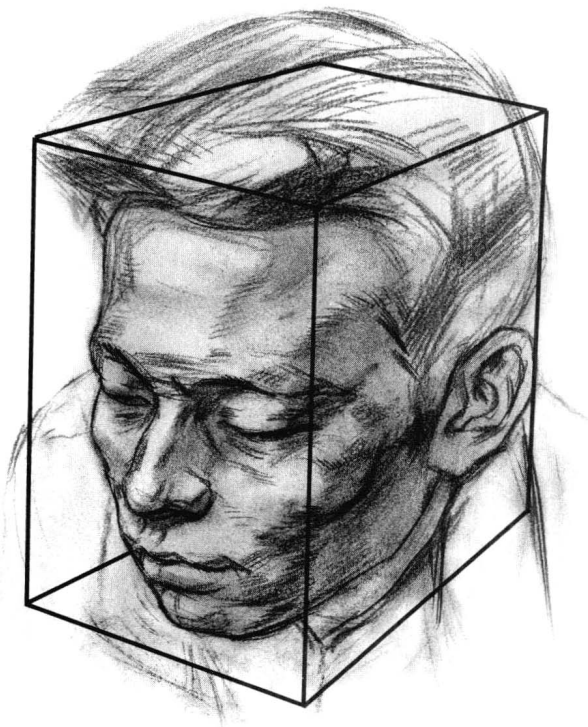
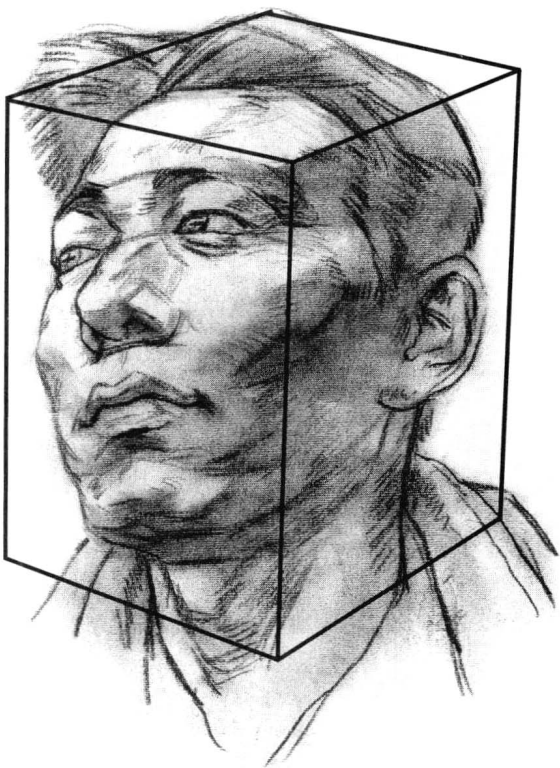
通过发际线做一条水平线，通过眉弓作一条水平线，通过鼻翼的下边缘作一条平行线，通过颏结节做一条水平线，这样，四条平行线就将面部分成三等分：从发际线到眉弓、从眉弓到鼻底、从鼻底到颏底，上中下恰好各占三分之一，谓之“三庭”。而“五眼”是指左侧发际到左眼角为一个眼长，左眼为一个眼长，左眼与右眼之间为一个眼长，右眼为一个眼长，右眼到右侧发际为一个眼长，这是最基本的标准。

另外，在垂直轴上，一定要有“四高三低”，“四高”分别是额部、鼻尖、唇珠和下巴尖，“三低”分别是两个眼睛之间的鼻额交界处、唇珠上方的人中沟、下唇下方的一个小小凹陷。

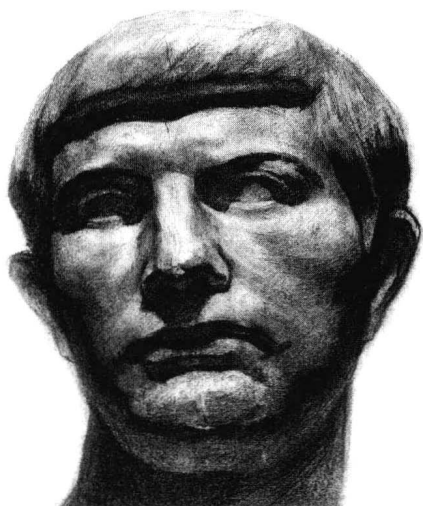
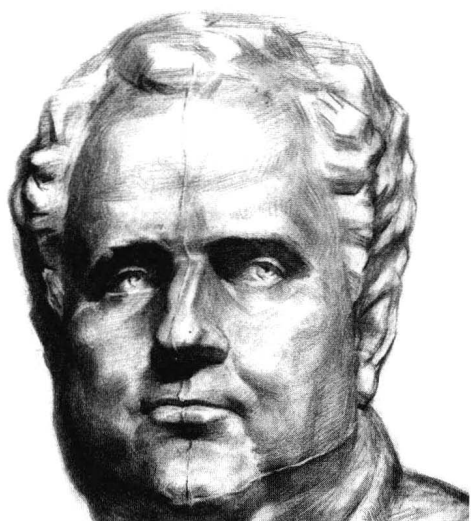

1.5 头部的透视关系

对于初期接触头像写生的人来说，准确把握头部的透视关系是有一定难度的，此时可以将人体的头部看作是一个长方体，分别将头部的正面、背面、左侧面、右侧面、上面和下面六个面看作长方形，连接起来形成长方体，并以长方体的透视关系去衡量人物头像的基本透视关系，从而准确地把握头像的写生角度。

很多人都是从石膏像入手来了解人体头部的结构和绘制方法，为了便于大家更好地理解头部透视关系，这里列举了三组同样透视角度的石膏像和人物头像写生的对比画面，可以发现，两者联系起来后，道理都是相通的。

不同透视角度人物头部的写生实例。

平视正面角度

平视四三侧面角度

平视正侧面角度

仰视正面角度

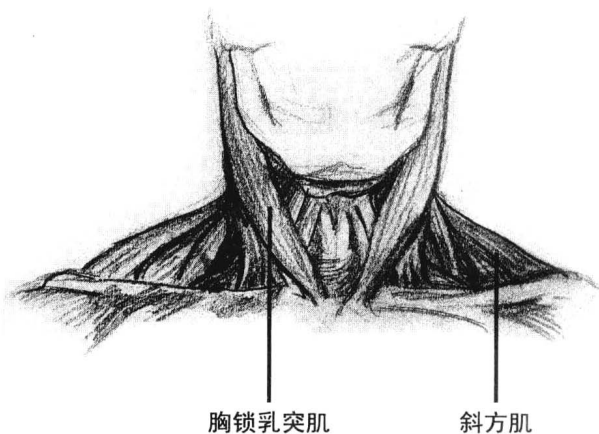
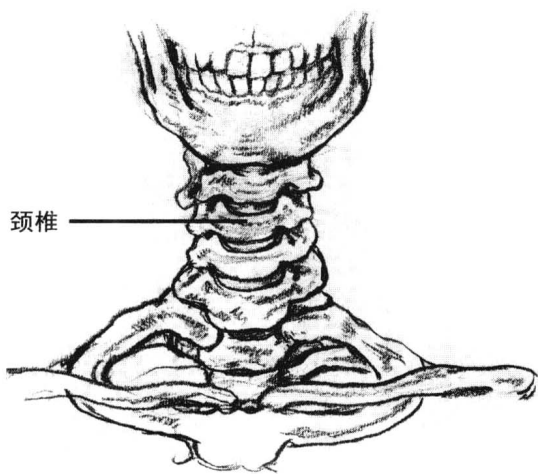
俯视正面角度

俯视四三侧面角度

1.6 颈部的骨骼和肌肉结构

颈部的作用就是把头部和躯干部联系起来，颈部骨骼为颈椎，是支撑头部的部位，而头部的运动则依靠颈部肌肉来完成，颈部肌肉构成较为复杂，以斜方肌前缘为界，前为固有颈部，后为项区，颈部以胸锁乳突肌前后缘为界分为三区，第一区是颈前区，其中二腹肌前、后腹和下颌骨下缘围成下颌三角，二腹肌前腹、舌骨、颈前正中中线围成颈下三角，二腹肌后腹、胸锁乳突肌、肩胛舌骨肌上腹围成颈动脉三角；第二区是胸锁乳突肌区；第三区就是颈外侧区，颈后三角又被肩胛舌骨肌后腹分为枕三角和锁骨上大窝，我们只需要掌握胸锁乳突肌和斜方肌的位置和结构即可，另外，从性别上看，男性颈部有喉结的存在，女性则不明显。

颈部的正面和侧面写生实例如下所示，除了颈部的细节需要注意之外，在正面写生中还需要考虑到颈部与胸部的衔接关系，在侧面写生中则需要仔细观察颈椎背面隆起的形状。

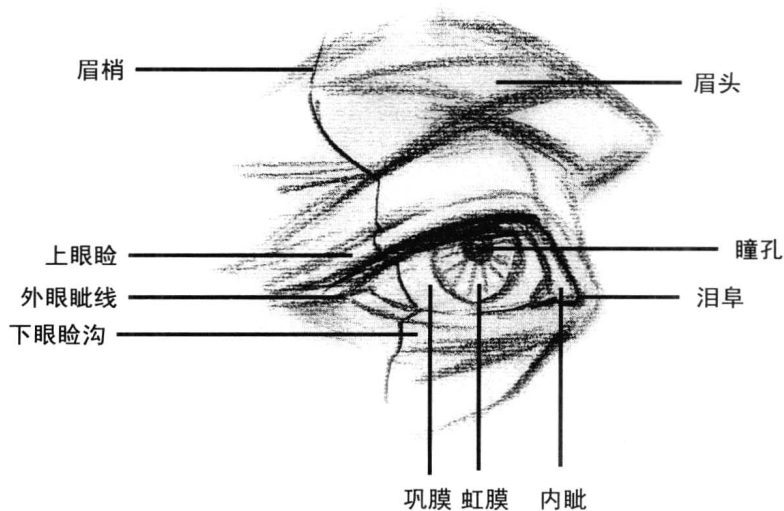
第2章 五官和表情的写生步骤

2.1 眉毛和眼睛的写生

眼睛是一个可以感知光线的器官，能够表现出人物的神采和心理情感，因此也被称为“心灵的窗户”，是人物头像写生的重点和难点。

眉毛是人体面部位于眼睛上方的毛发，如果说眼睛是心灵的窗户，那么可以把眉毛看成是窗帘，在绘画过程中一般是将两者结合在一起进行，不论是塑造形体，还是刻画面部表情，两者的关系都是相辅相成、密不可分的。

人物眼睛的写生步骤如下所示。

步骤一：画出眼睛的大致形状，确定眼球中瞳孔的位置，并使用寥寥几笔带出眉毛的效果。

步骤二：大致画出眉毛和眼睛的黑白关系，这里绘制的是单眼皮形状，注意与双眼皮的区分。

步骤三：深入刻画眼睛的细节，将眼睛凹凸的立体感表现出来，并对眉毛进行重点描绘。

步骤四：可以参考素描静物中绘制金属器皿的方法来刻画眼睛的高光，注意高光方向应与眼珠方向一致。