

头像密码

视觉传达

从头骨起步

CONGTOUGUQIBU

正面头骨密码

ZHENGMIANTOUGU
MIMA

侧面头骨密码

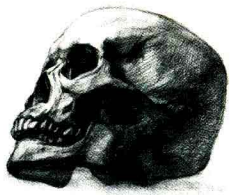
CEMIANTOUGU
MIMA

CEMINATOU GUMIMA
CONGTOUGUQIBU

顶面头骨密码

DINGMIANTOUGU
MIMA

新视觉造型密码丛书
浙江人民美术出版社

目录

写在前面 / 1

头骨结构分析图 / 2

解密正面头骨

正面头骨造型结构解析 / 3

正面头骨画法步骤 / 8

正面头骨示范作品 / 9

解密侧面头骨

侧面头骨造型结构解析 / 14

侧面头骨画法步骤 / 18

侧面头骨示范作品 / 19

解密半侧面头骨

半侧面头骨造型结构解析 / 25

半侧面头骨画法步骤 / 30

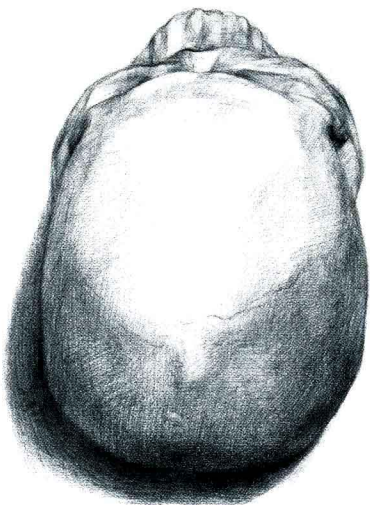
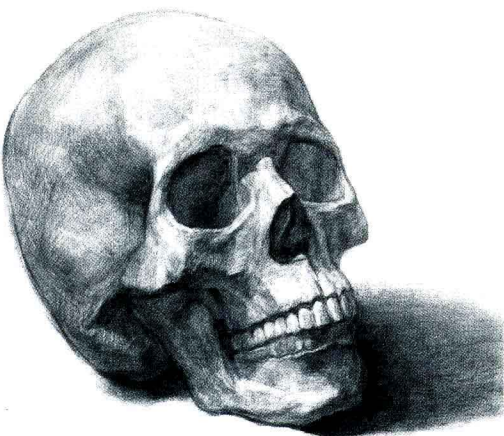
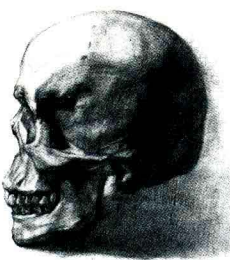
半侧面头骨示范作品 / 31

解密顶面头骨

顶面头骨造型结构解析 / 45

顶面头骨画法步骤 / 47

顶面头骨示范作品 / 48

图书在版编目 (CIP) 数据

头像密码. 从头骨起步 / 沈玉佩, 韦瑜编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012. 1
(新视觉造型密码丛书)
ISBN 978-7-5340-3127-4

I. ①头… II. ①沈… ②韦… 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275398号

出品人: 胡小军

选题策划: 朱备军

责任编辑: 王 铭

特约编辑: 朱备军

封面设计: 沈 驹 清 崎

责任印制: 陈柏荣

编 著: 沈玉佩 韦 瑜

编 委: 徐 玥 胡 亥 沈玉佩

林玲玲 张逸坚 步燕萍

陈仕会 林宗晋 沈 驹

吕 莺 成 晨 鲍 剑

徐岸兵

头像密码·从头骨起步

——新视觉造型密码丛书

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州新海得宝图文制作有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 6

印 数 0,001-3,000

版 次 2012年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-3127-4

定 价 28.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

写在前面

目前全国各地的美术类艺术院校的专业基础教学都把训练素描头像的造型能力作为素描基础教学的目标与核心。而素描头像的教学内容主要包括了真人头像与石膏头像。

在和人物头像造型与结构相关的基础训练过程中,对人物头部结构的理解向来是训练的重点和难点。为此,这一套“头像密码”系列丛书,从影响头部外在造型的内在因素——头骨入手,来解析不同角度的真人头像和石膏头像的结构重点与造型规律。

头骨的造型关系以一种未知的“密码”方式存在,对于不了解头骨结构与造型规律的初学者来说,这样的“未知”是影响与阻碍其深入观察、理解与塑造头像的关键所在。因此“解密”的功课是必不可少的。在丛书中,笔者通过深入浅出的解密过程,详细剖析了头骨本身的结构特点,将头骨和相关肌肉之间的内在结构与头像表面的形体结构相结合,进行全方位、多角度的图解与分析,并在阐述、对比、说明中详细罗列出各种实践中的可能性。

在使用本丛书时读者可以根据各自的需要有针对性地采用以下几种阅读方法:

一、分析阅读

由于丛书中对头骨结构关系的解密相对细致而深入,在对结构进行了解的初步阶段,可以详细对照素描范画和分析图例来阅读文字说明,这样有助于初学者对相关结构有一个大致、全面的了解,做到心中有数。

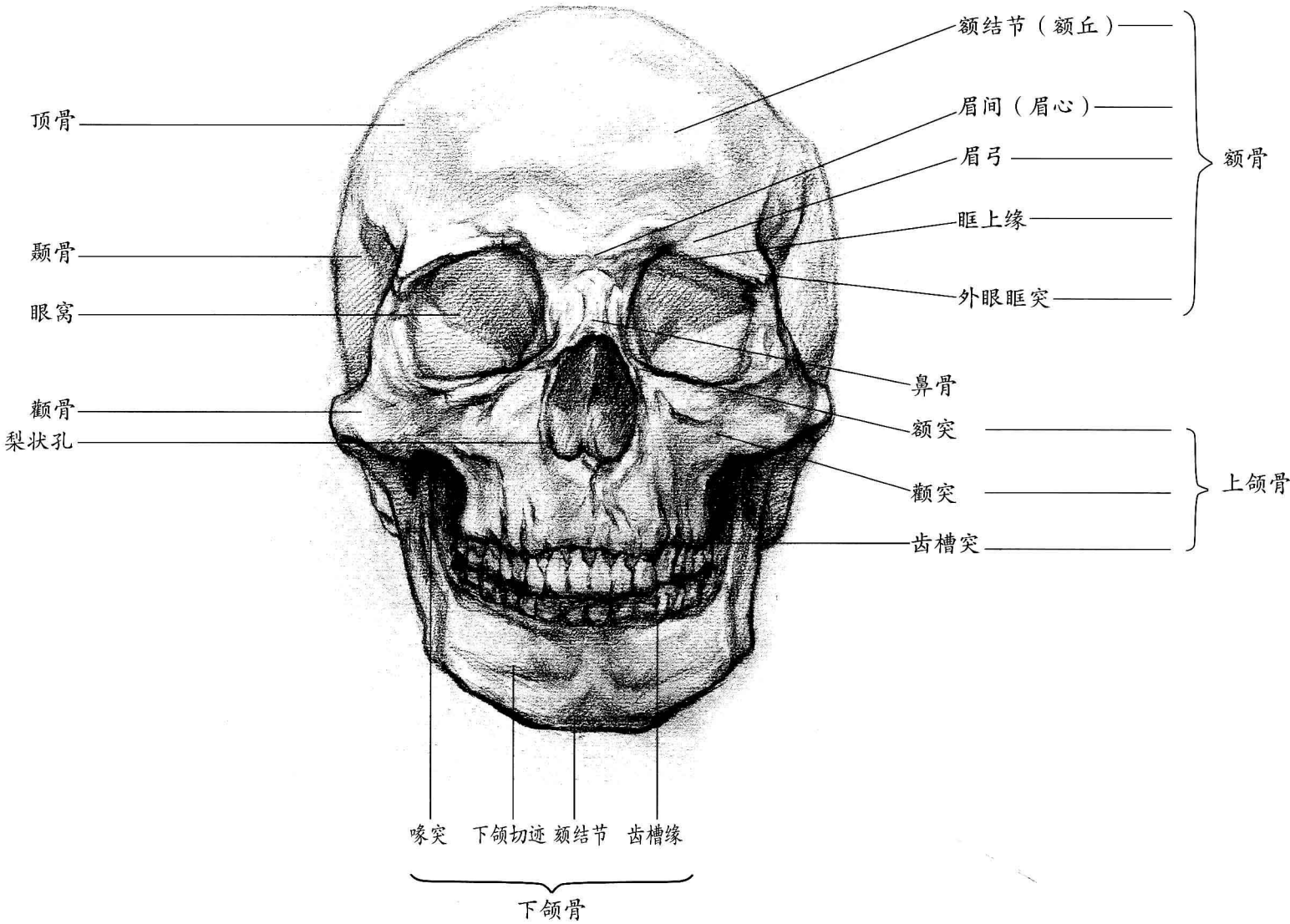
二、对照临摹

全方位、多角度地理解头骨结构的目的在于帮助和指导初学者在实践中的素描表现。所以,初学者可通过对书中素描范画的临摹来体会在表现具体结构时分别采用的处理手法。同时,通过大量的头骨作品临摹来加深对人像头骨的结构认识与理解,为接下来的写生和默写练习打下良好的认识基础。

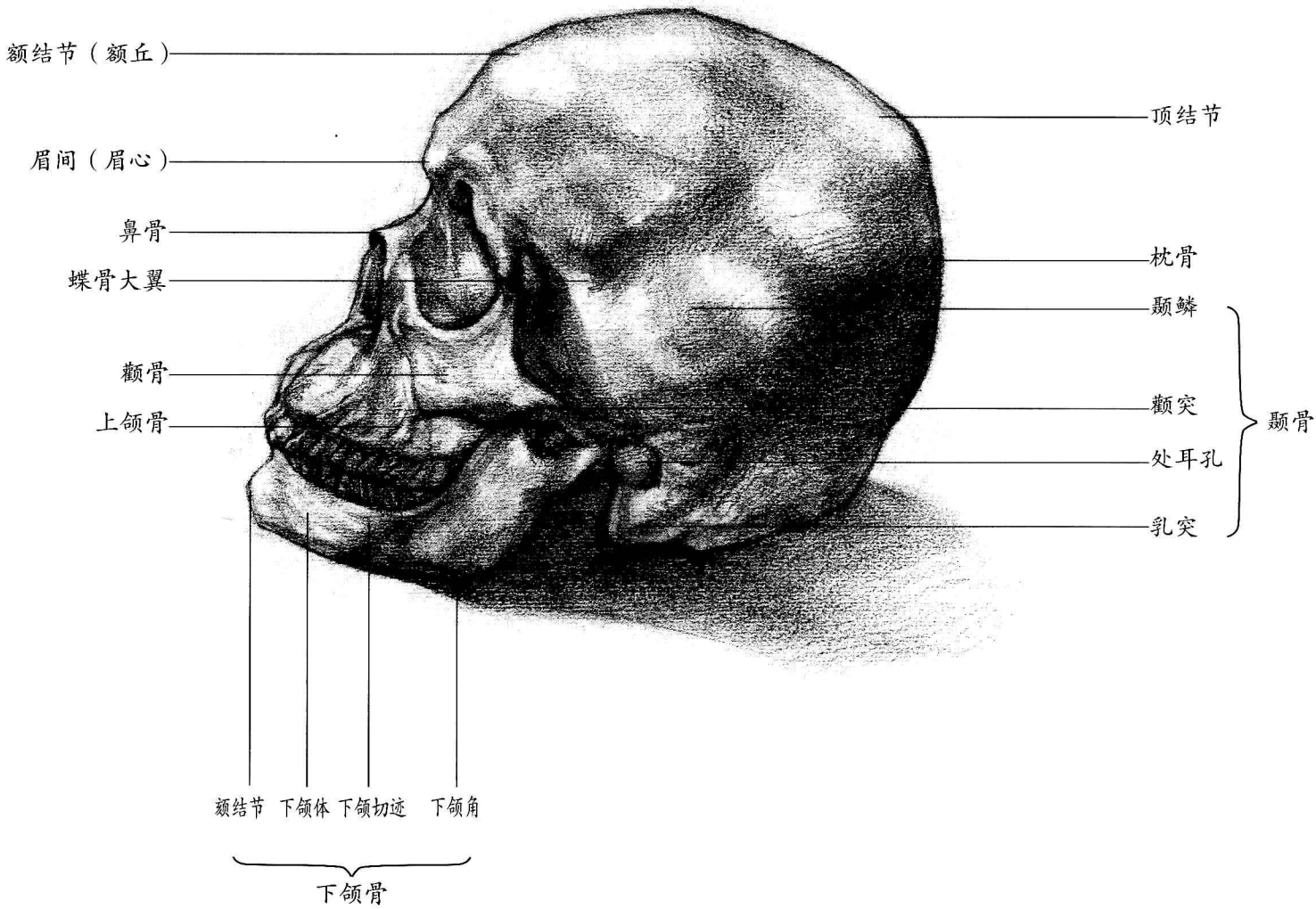
三、参考提示

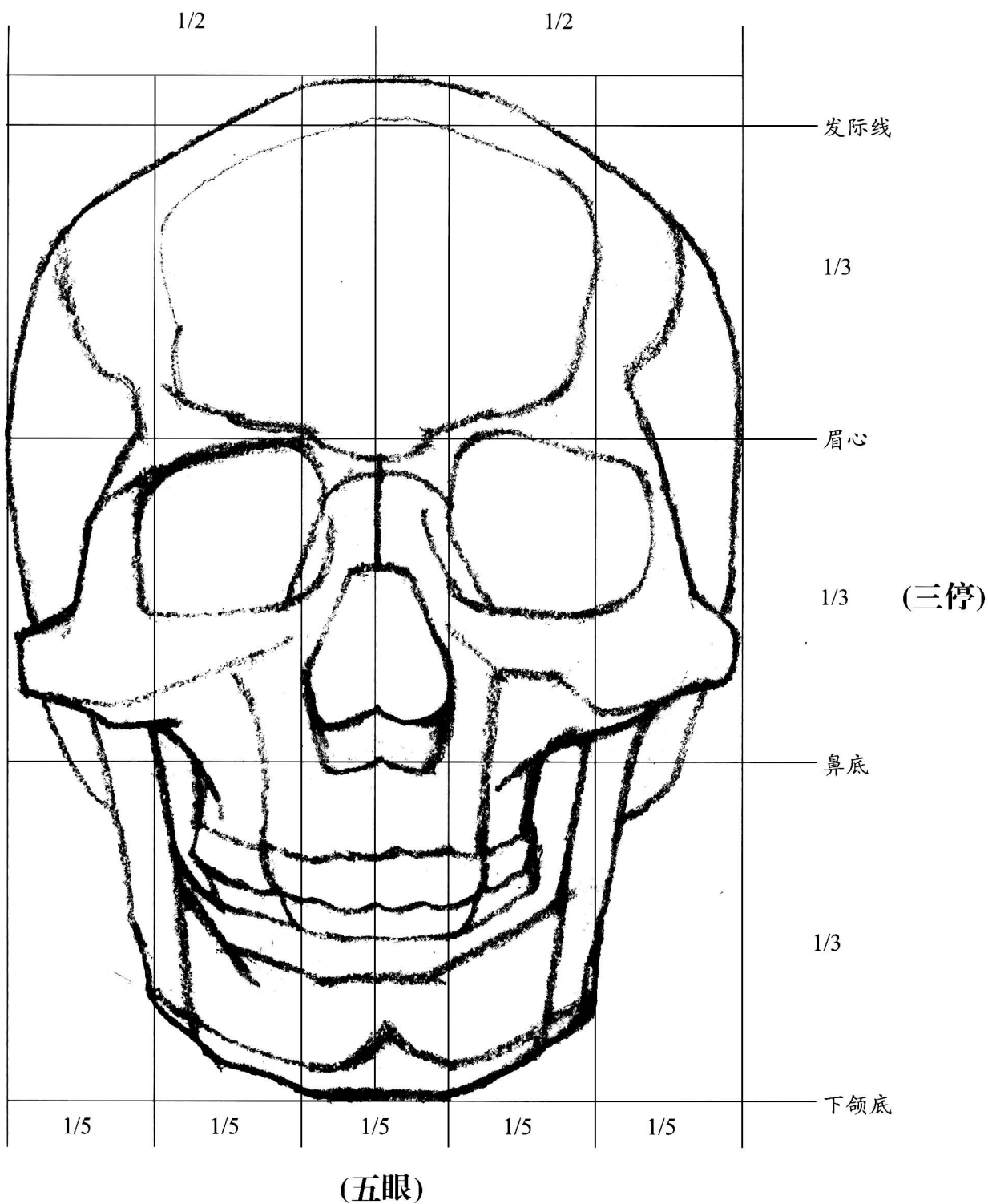
在写生和默写的练习过程中,可以选择和书中范画相类似的角度和光线的对象来进行训练。将书放在触手可及的位置,以备随时翻阅参考。逐步将丛书中所解密的内容转化为自己必须具备的知识,从而培养自己的认知能力、观察能力和造型能力。

正面头骨结构分析图

侧面头骨结构分析图

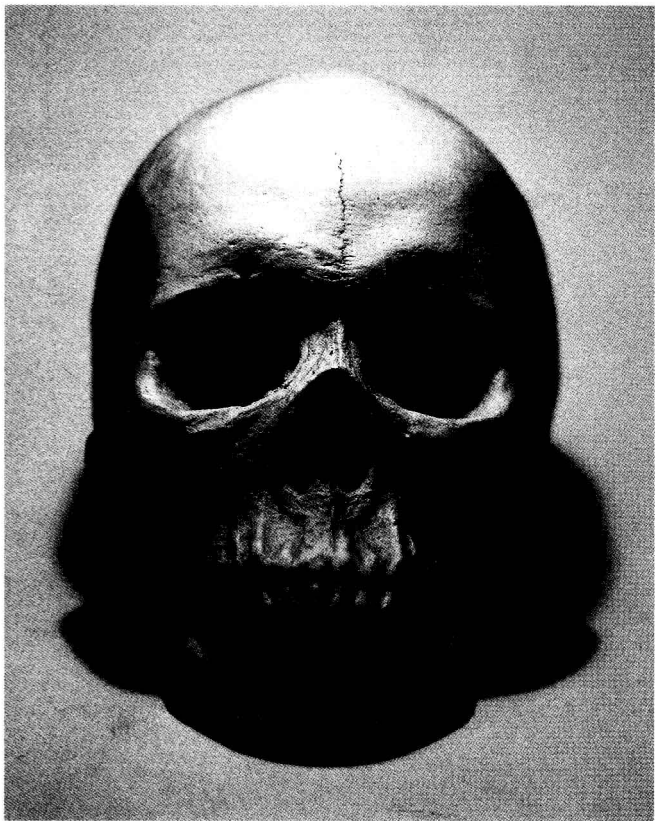

头像密码

3

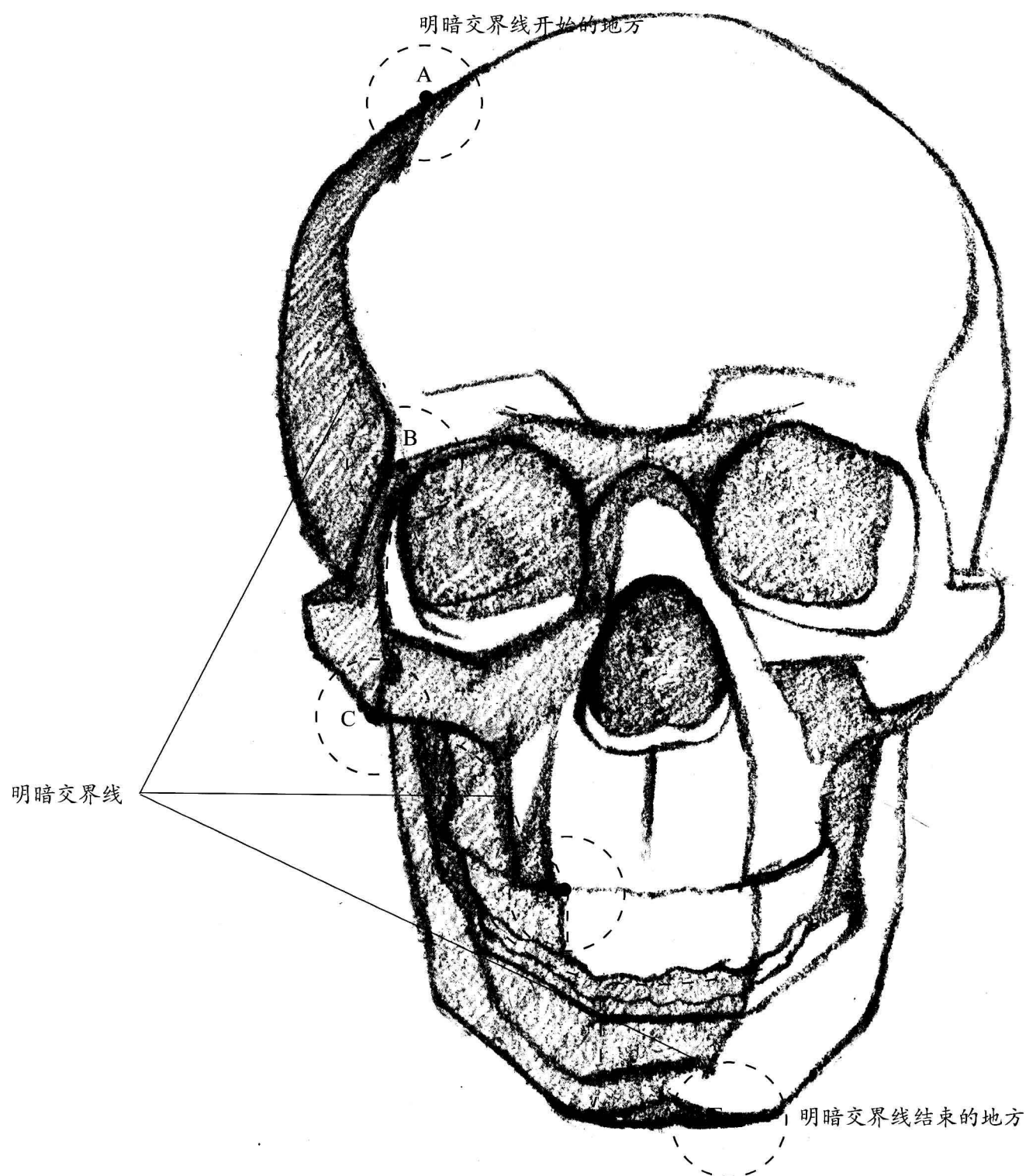
正面头骨的比例关系

人的头骨从正面看，左右两边是基本对称的，而且可以从中找到一些有规律的比例关系。其中，等分比例“三停五眼”是最常用的一种。

所谓“三停”就是指从头骨的下颌底到鼻底，从鼻底到眉心，再从眉心到发际线的三段距离的长度基本相等。这是头像最基本也是最重要的一组比例关系，因为在观察头像的动态和透视关系的时候，它往往被用来作为检查头像形体关系的主要依据。

“五眼”的意思是说，从头像的正面看过去，两只眼睛之间的距离等于一只眼睛的宽度（从内眼角到外眼角的距离），而整个头像的最大宽度约等于五只眼睛的宽度。这个规律同样也可以作为检查头像形体透视关系的主要依据。

正面头骨的主要骨点、转折面与明暗交界线

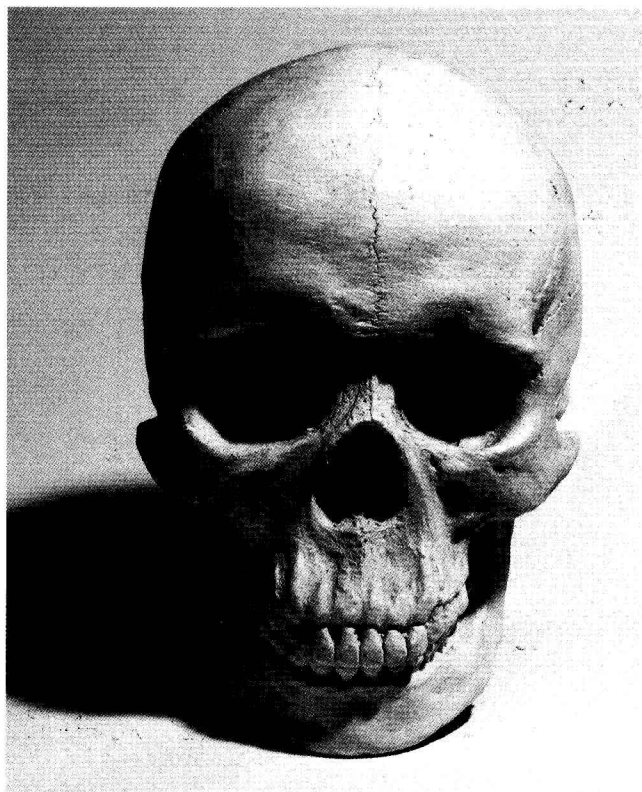

明暗交界线

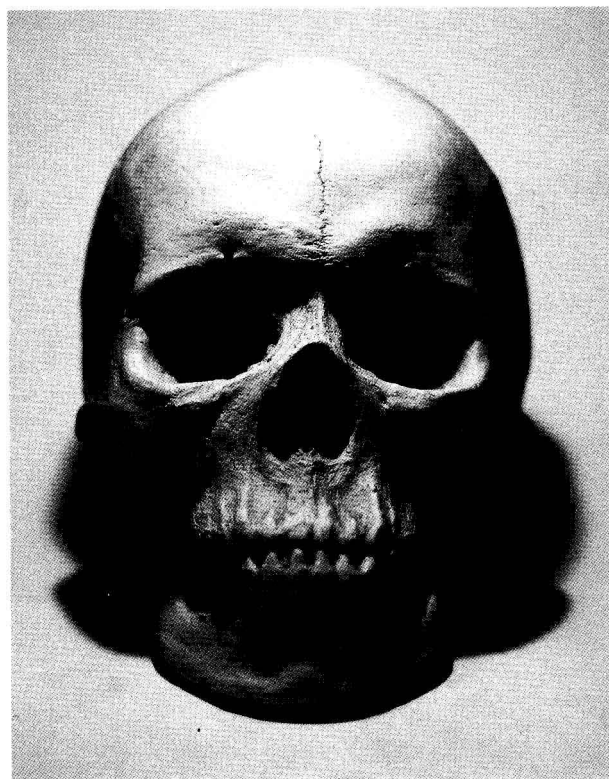
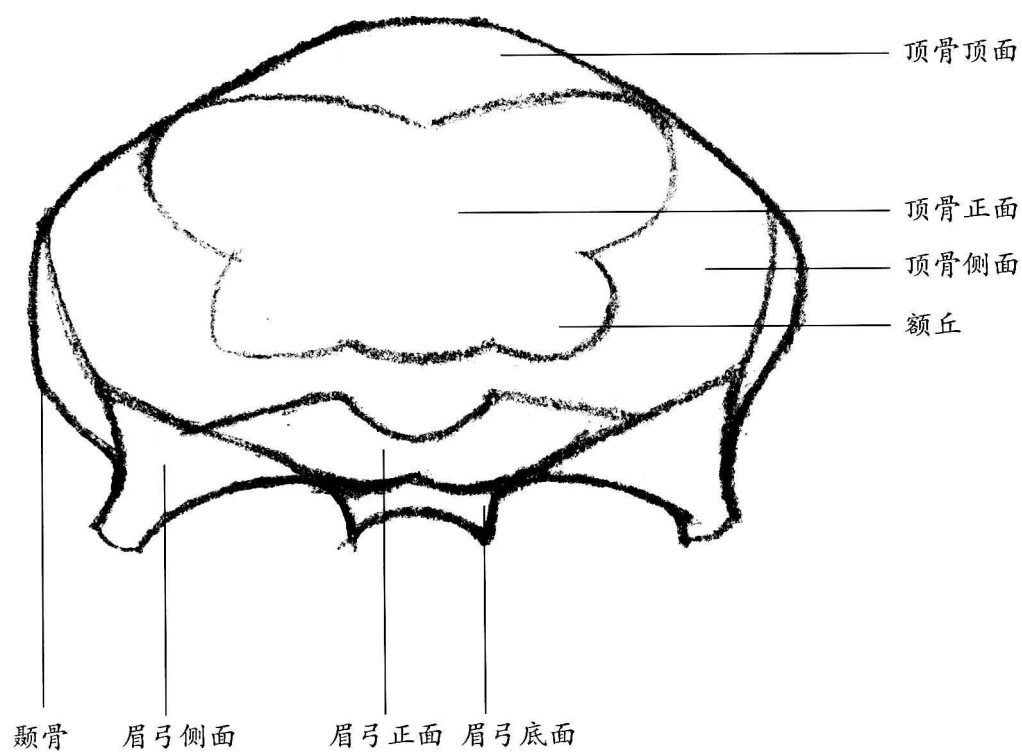
明暗交界线结束的地方

任何一个“完整”的形体，都会有一个“完整”的明暗交界线。所以在交代对象的明暗关系的时候，首先要明确光源的方向，并且找到明暗交界线的位置。在图中，头骨的明暗交界线从头顶A处开始向下一直延伸经过B、C、D等主要骨点直到下巴E处消失。其间明暗交界线随着头骨表面的凹凸起伏与转折而发生形态上的变化，但无论如何，交界线都是“完整”而连续的，而且暗部的阴影也是统一的。

另外，图中的明暗交界线与主要形体转折线也基本重合。因此，我们在深入塑造正面头骨的时候，要始终围绕这条主要的明暗交界线来进行。

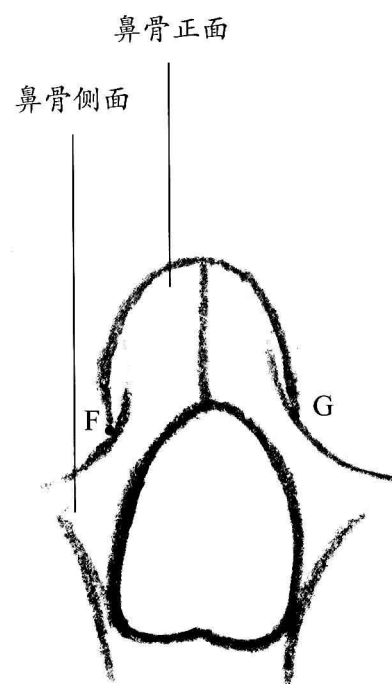
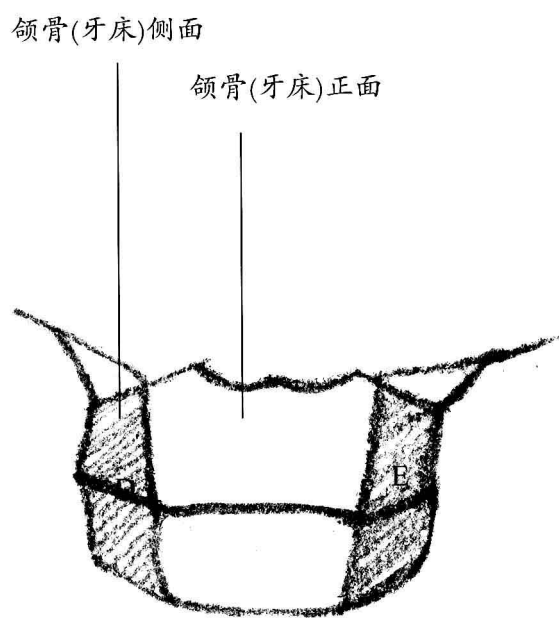
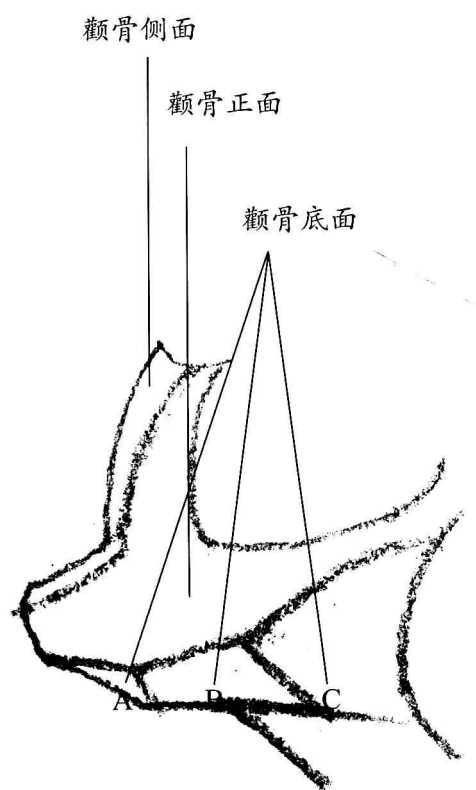
正面头骨的基本构造与体块分析

头像密码

5

认识头骨结构的目的是不是简单地记住每个局部结构的名称，而是要学会从体积和块面的角度去观察每一个结构，只有这样才能加强我们对形体的观察与理解能力。

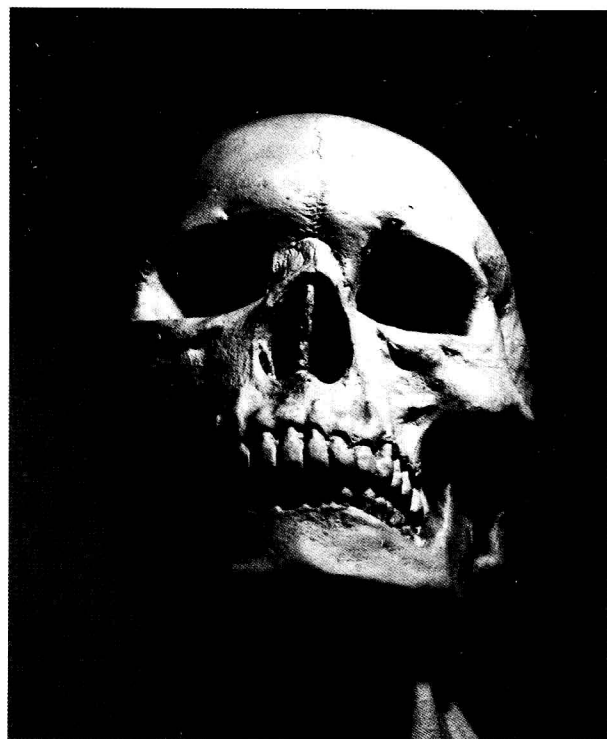
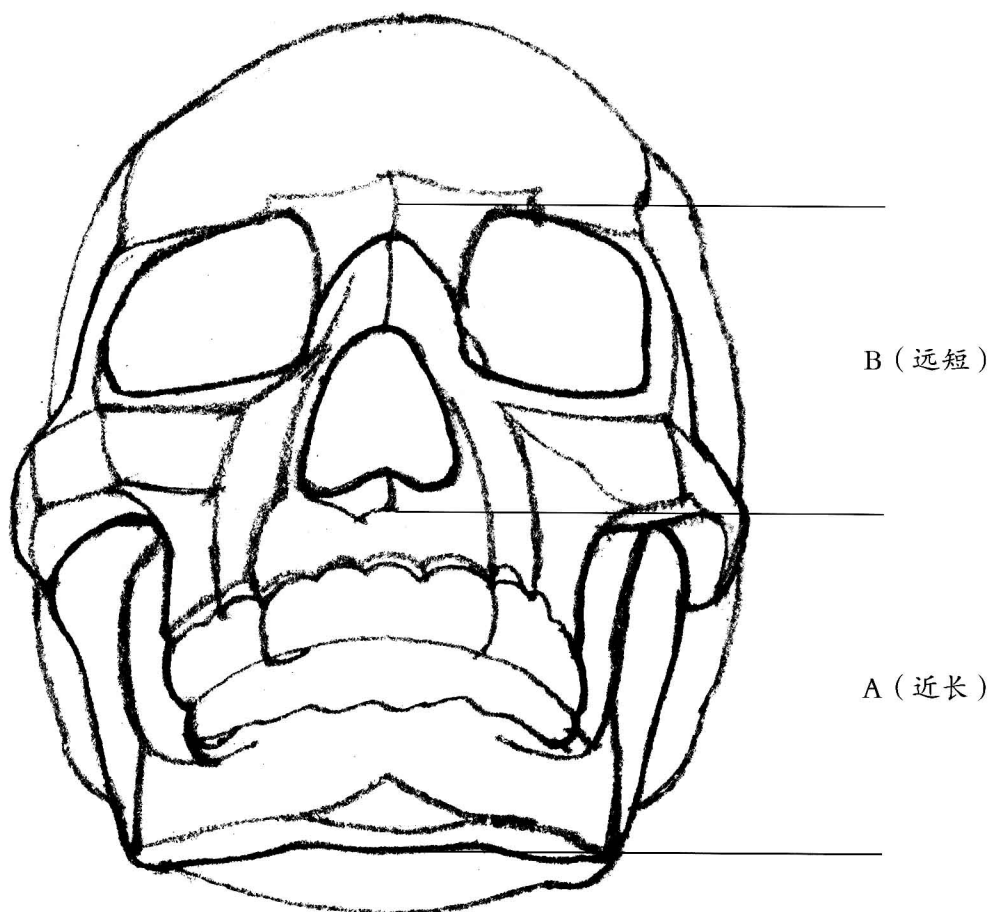
为了便于初学者的观察与理解，我们将正面头骨分解成若干个局部，并逐个进行形体结构的分析。需要注意的是，组成体块的每一个面都有其各自不同的朝向。这种“方向性”很重要，它有助于提高我们在空间纵深上的认知能力。比如眉弓体块的起伏关系比

较微妙，但只要找到它的“侧面”、“正面”和“底面”，那么塑造起来就会变得轻松而自然。颞骨的侧面很单薄，容易被忽视，颞骨的底面是由A、B、C三个朝下的小块面共同组成。

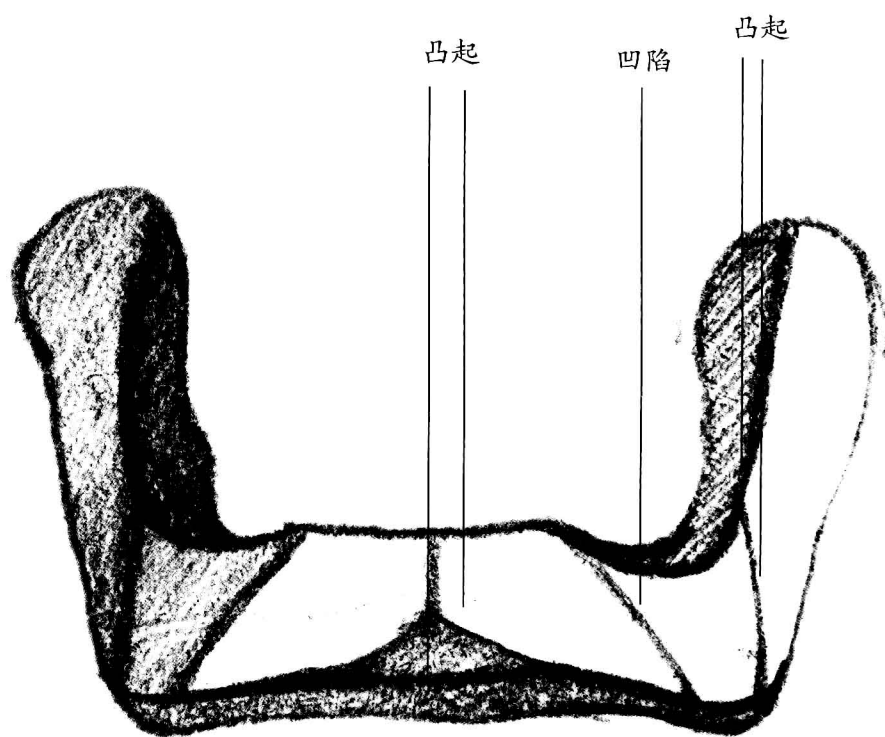
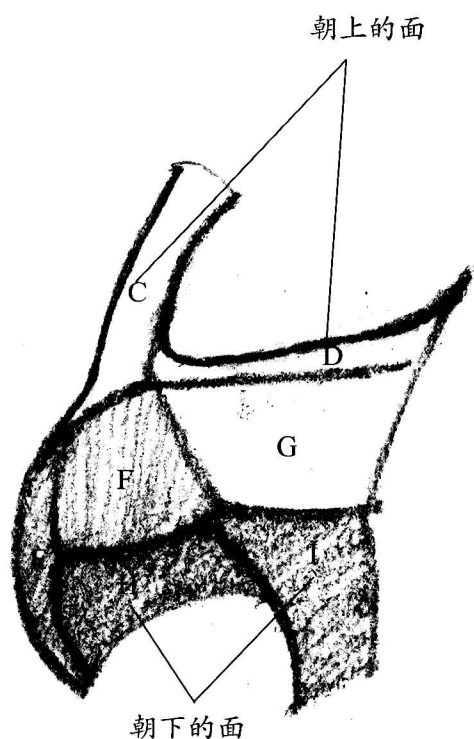
一般我们将上下颌骨看成一个整体，侧面D、E是塑造的关键。

鼻骨部分正面和侧面的转折关系相对平滑，造型的时候要特别注意正、侧面转折处的结构穿插关系，穿插处为F、G。

仰视状态下的正面头骨

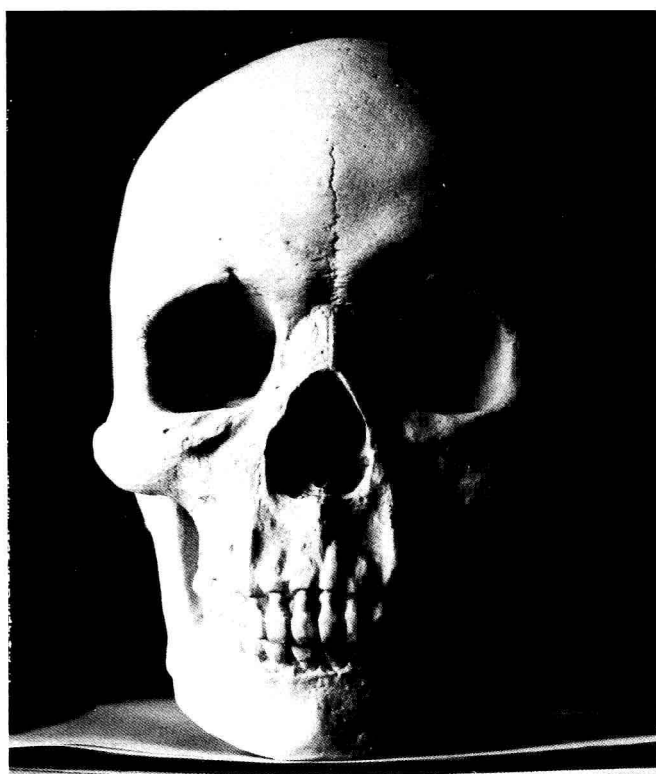
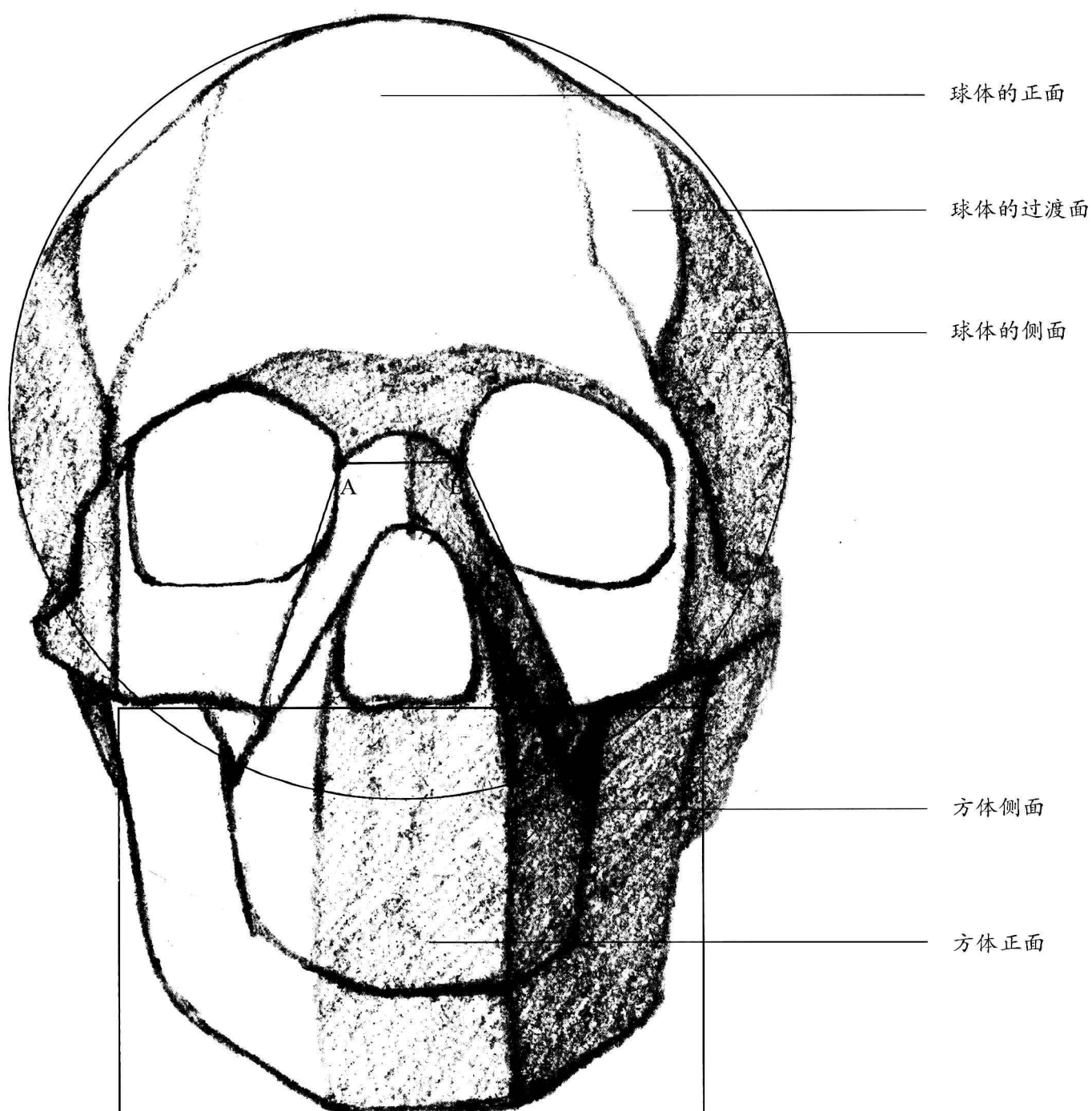
与平视状态下的正面头骨相比，仰视状态下的正面头骨的“三停”比例发生了变化。根据“近长远短”的透视规律，本应和B段等长的A段看上去要更长一些。而且从这个角度看头骨，头顶的发际线消失了，A段和B段的比例关系的变化也会随着透视关系的加强而更加明显。

仰视状态下的头骨的块面发生了许多的变化，有很多体块的底面显得更大更清楚了。比如颧骨朝下的面H和I看起来更大了，而朝上的面C和D因为“透视压缩”的关系看上去要比实际大小小很多。另外，作为正面的E、F、G则变化不大。

下颌骨形体结构的起伏关系十分复杂，如同一把打开的折扇，由凸起—凹陷—再凸起构成一个既有空间纵深又凹凸不平的下巴。

几何形的观察与概括

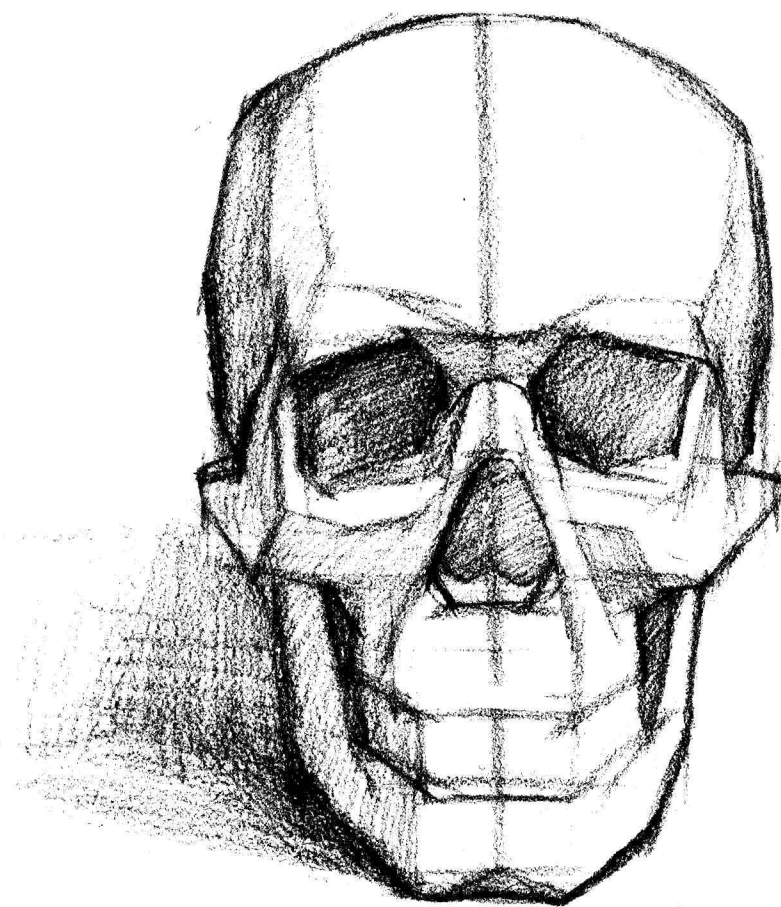
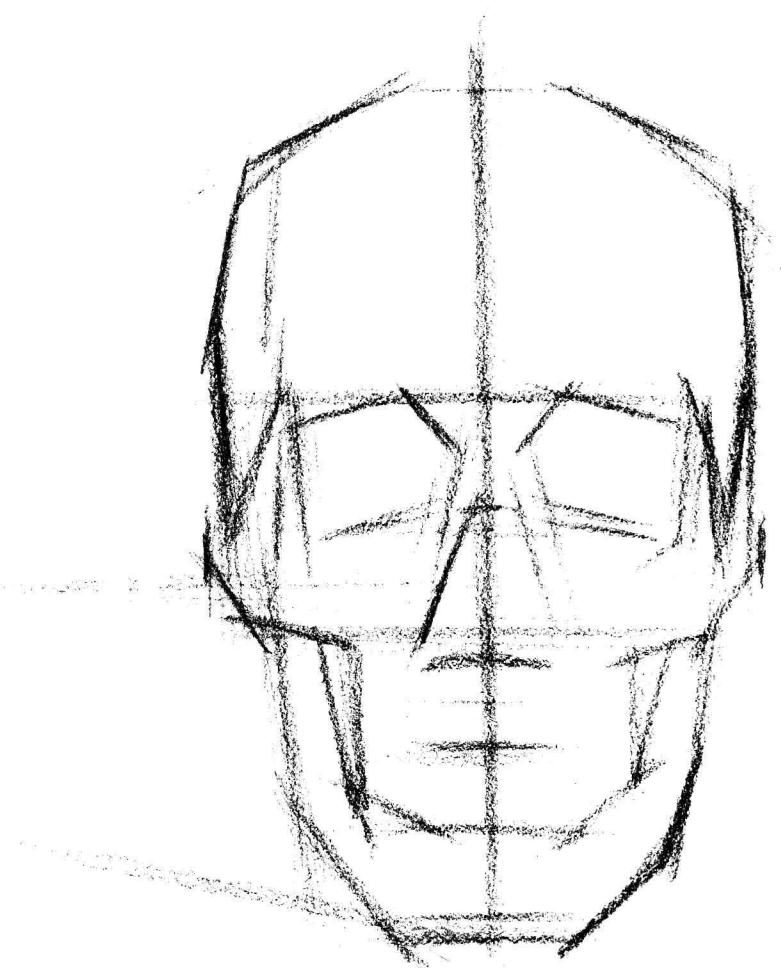
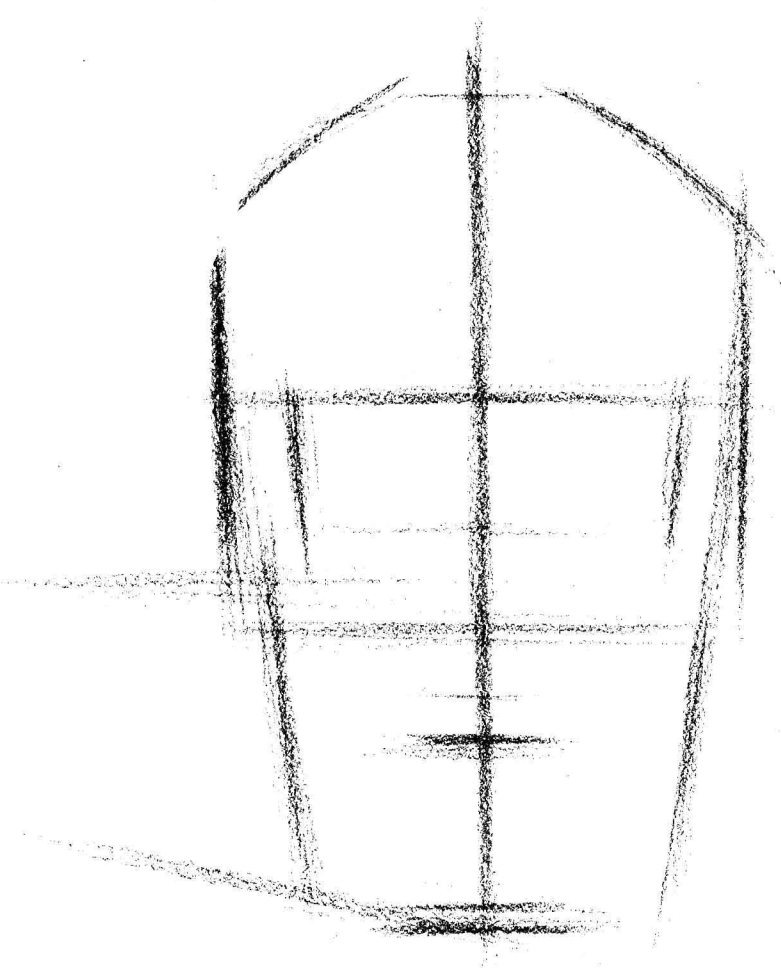

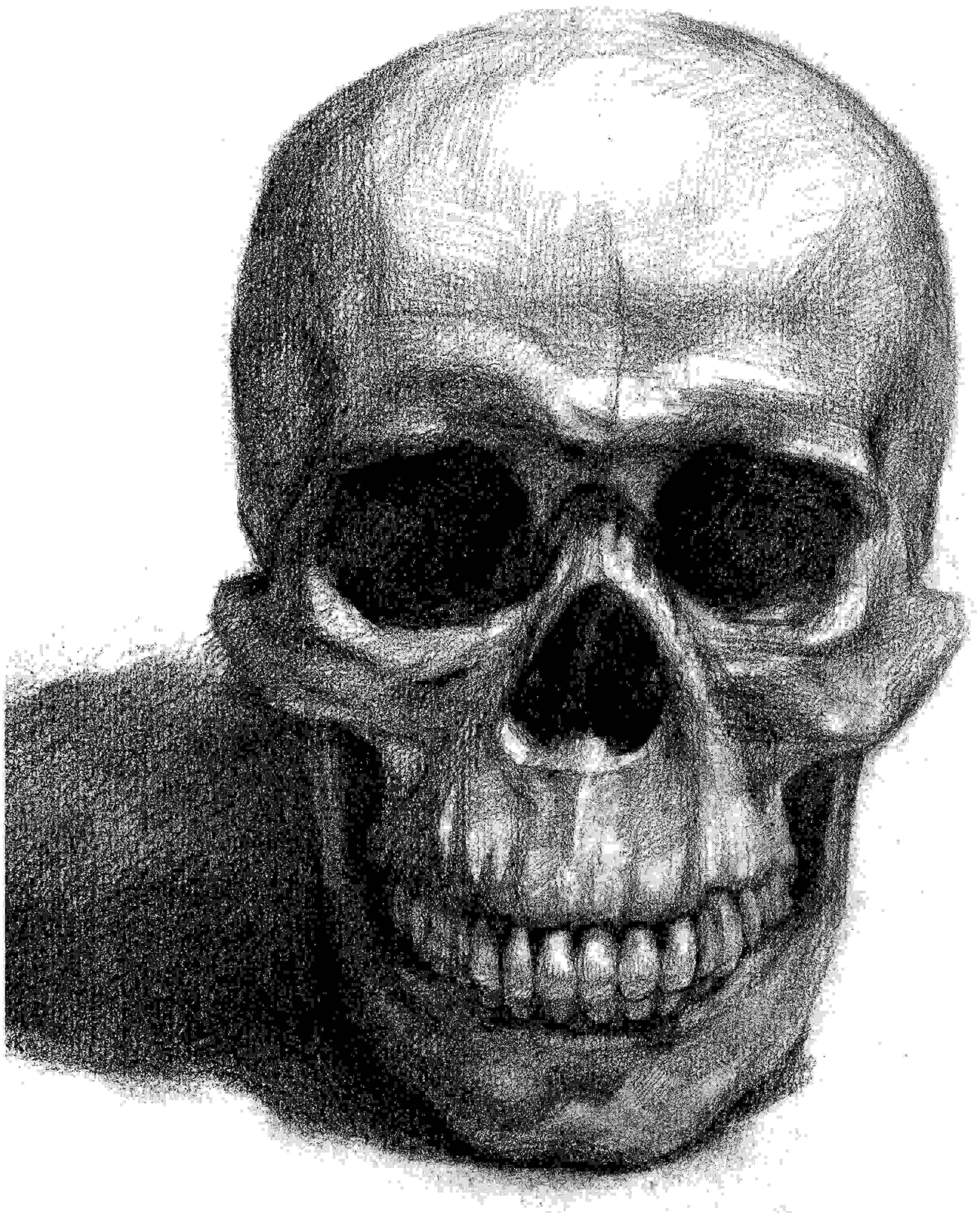
学习运用几何形对物体复杂的造型进行整合与“概括”的过程，也是学习整体观察的过程。这种整体观察的能力有利于我们找到形体的关键，把握造型的重点。

正面的头骨可以被概括理解为三个最基本的几何形体，主要包括由脑颅骨部分组成的球体、由颌骨统一成的方体以及由鼻骨自身形成的梯形体块。

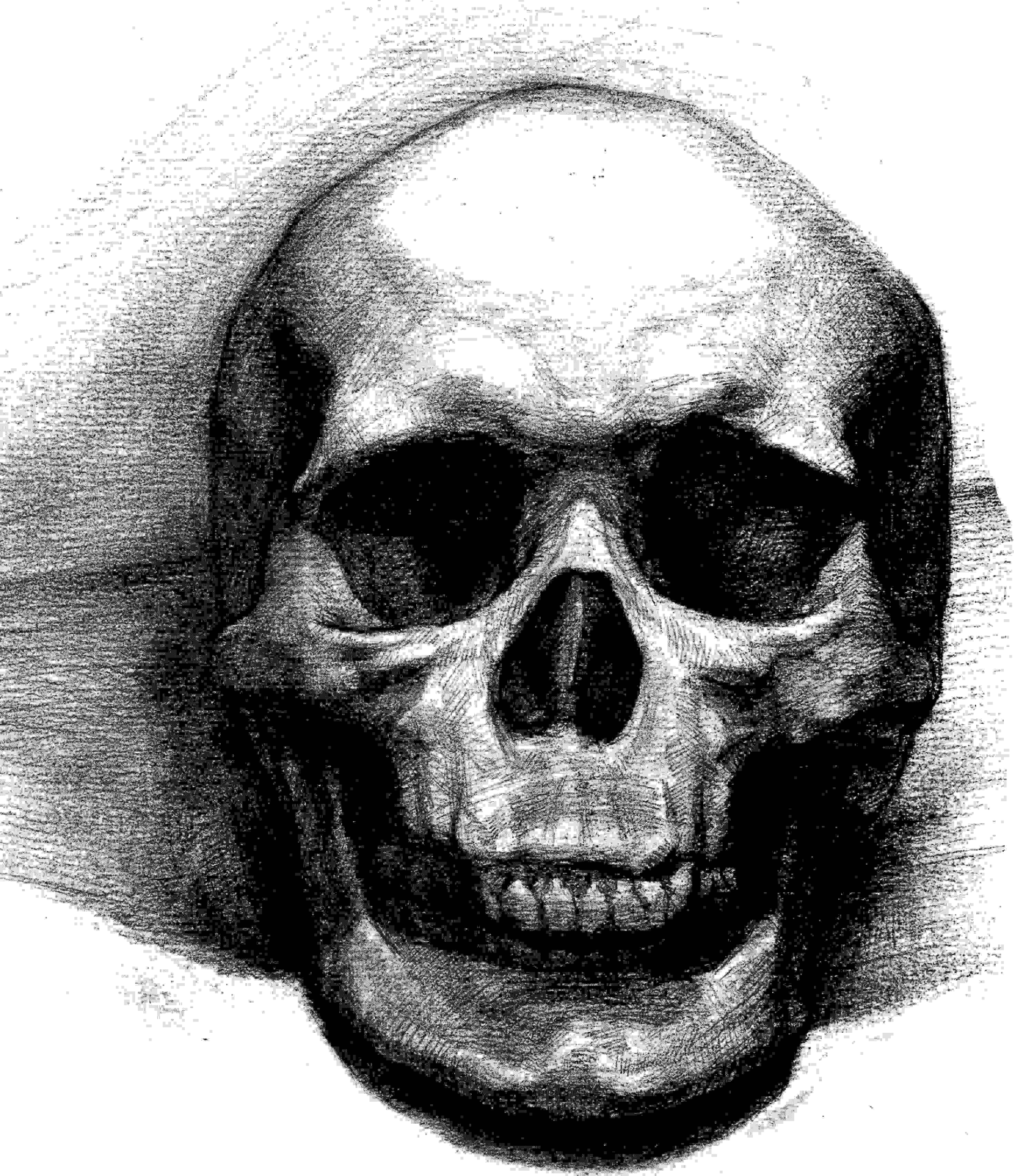
从正面看，球体通过两组转折、三种朝向的块面而“圆起来”。方体则是由一个正面和两个对称的侧面构成。鼻骨的梯形体块是以鼻骨中缝为界线区分出A、B两个侧面。

在实践中多去尝试类似的概括，可以提高我们对“整体造型”的驾驭能力。

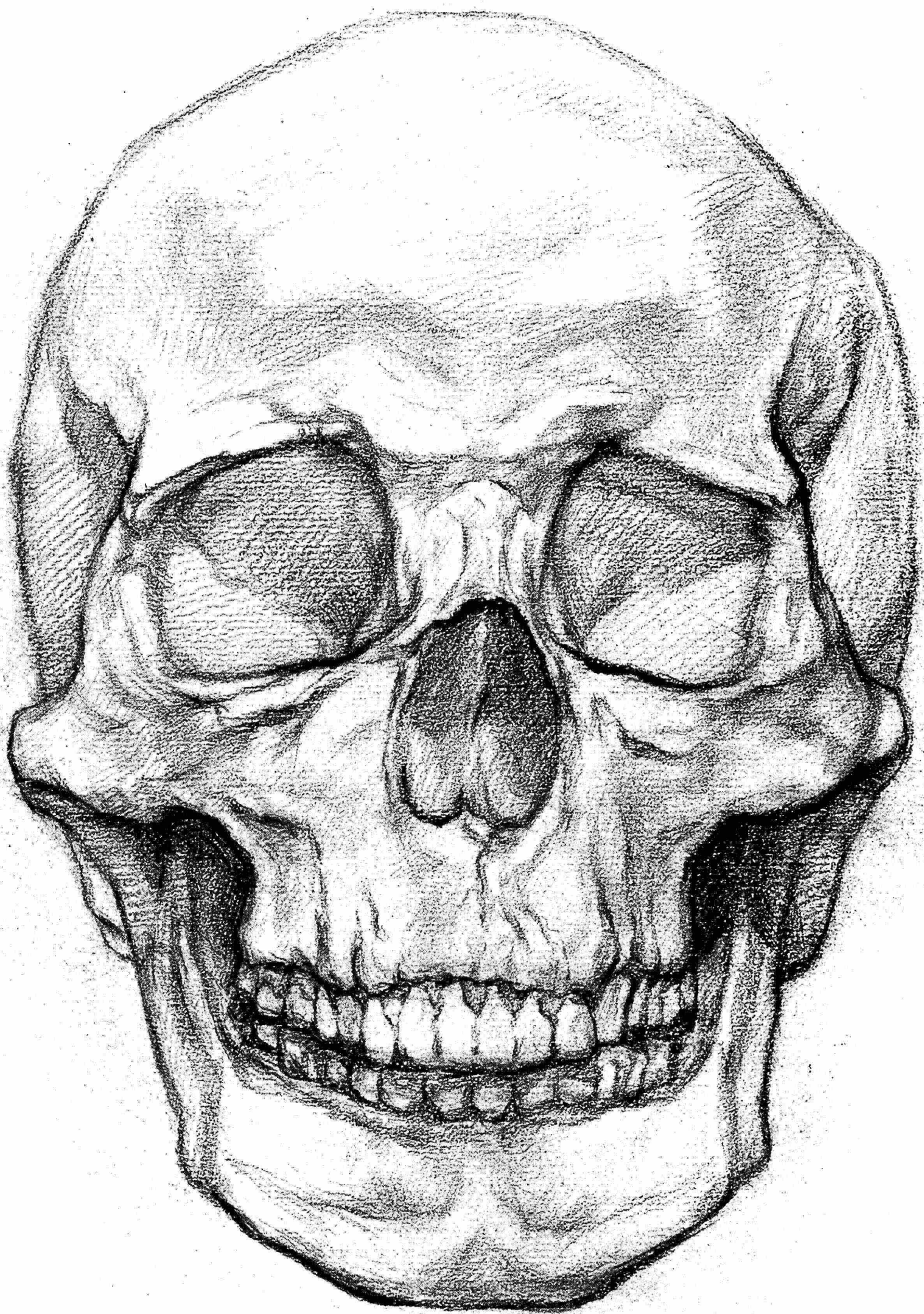

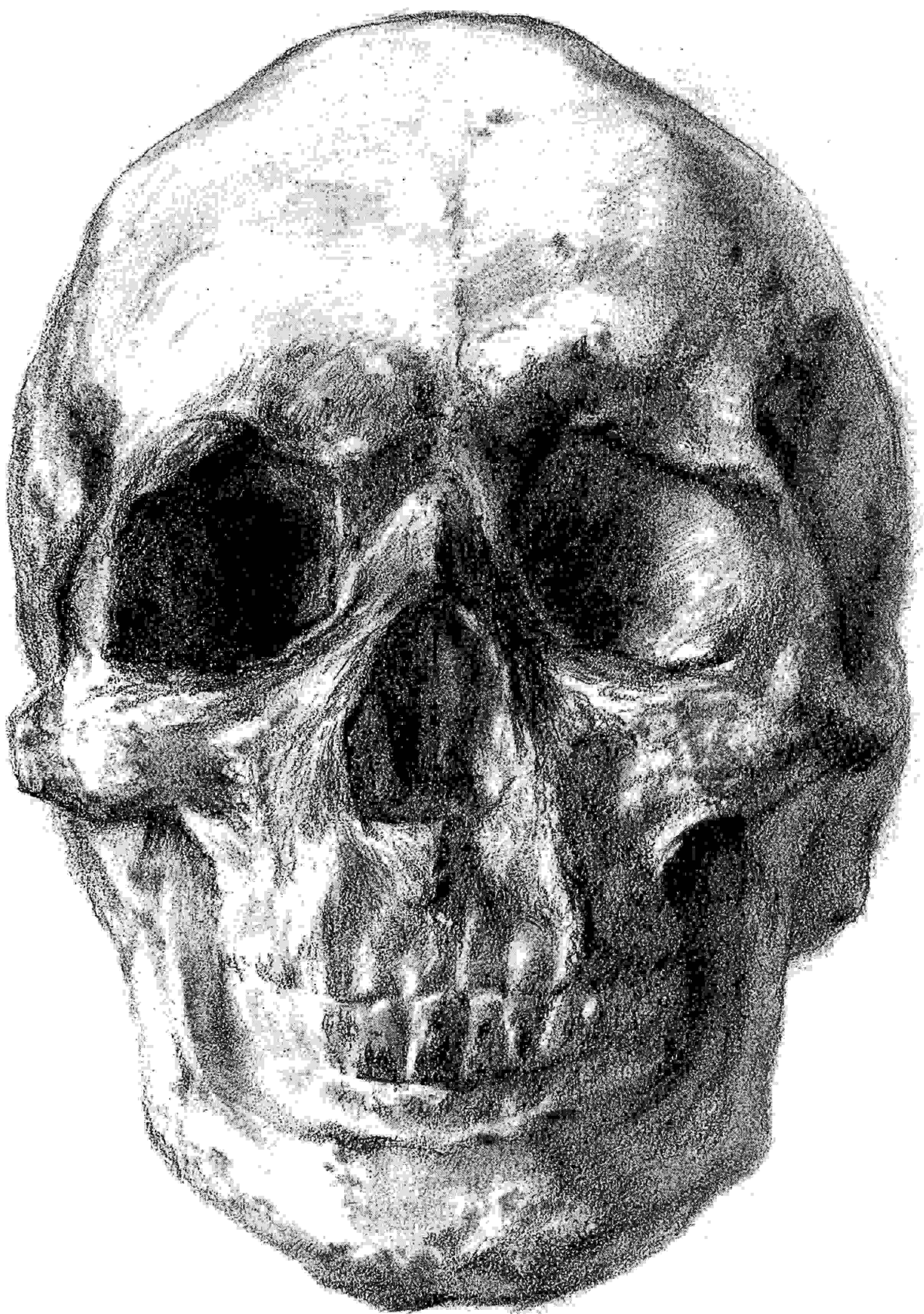

作者：赵璐

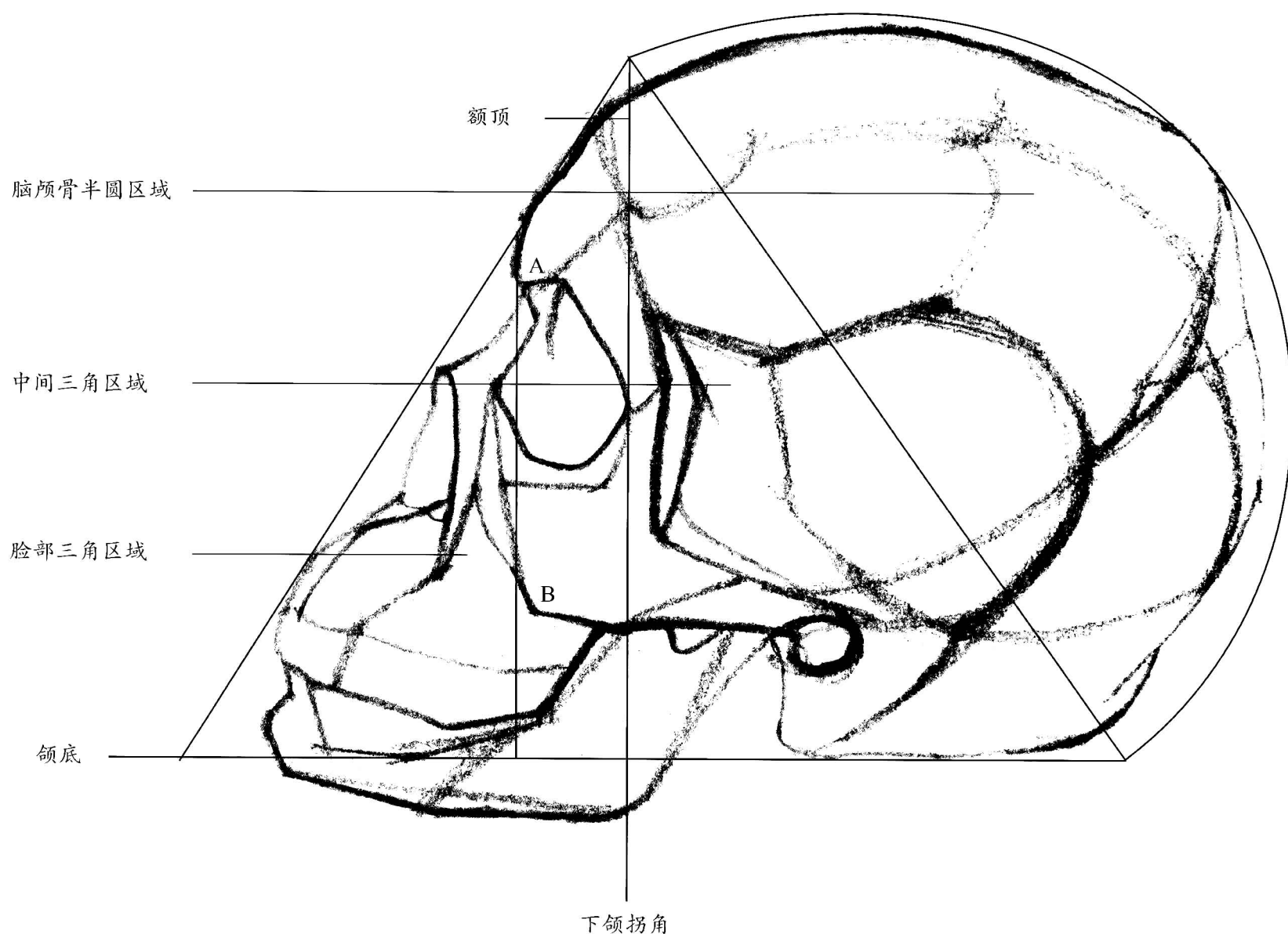

侧面头骨的基本造型

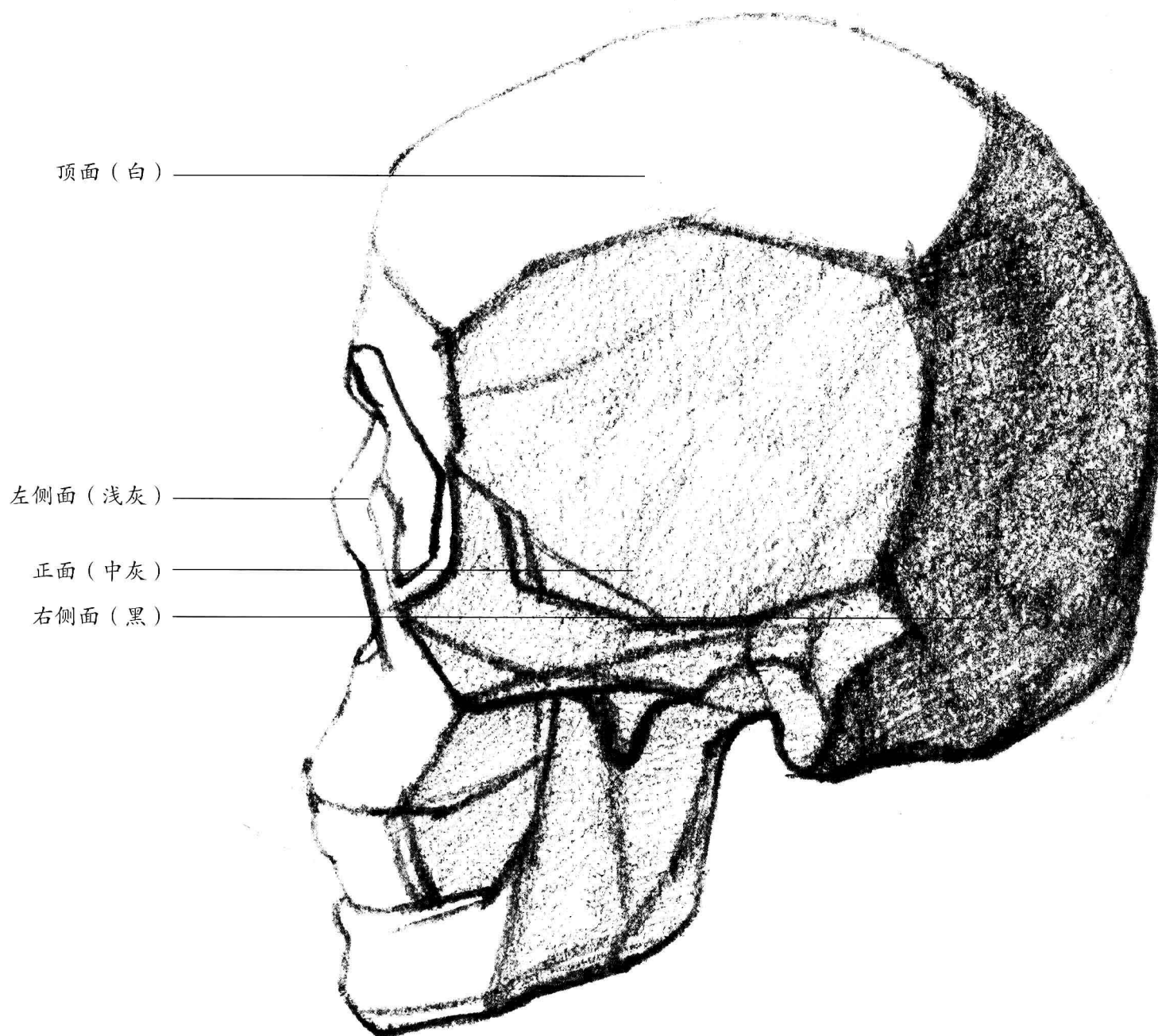

头骨从侧面看可以被划分成以下几个区域：

大部分的脸部可以归纳到一个比较大的三角形之中，额顶、颌底和下颌拐角是侧面头骨脸部最关键的三个结构点，额骨、鼻骨和上颌骨几乎处在同一条斜线上；脑颅骨部分呈现半圆形，从体积的角度考虑也可以将它理解成球体；而在这两大区域之间是另一个三角形，部分的颧骨、颞骨和乳突都分布其中。

侧面头骨整体块面分析

通过整体的观察，我们将侧面的头骨分成四大块面。

参照上面的体块分析图处理好这四大块面之间的转折关系与明暗关系是画好侧面头骨的关键。

另外，从侧面看头骨，我们发现颧骨离我们最近，其形体结构关系也十分明显，因此，在画侧面头骨的时候，千万要记住颧骨是我们深入塑造的重点。

