

湖北美术出版社

高 考 素 描 头 像 实用技法

GAOKAO
SUMIAO
TOUXIANG
SHIYONG JIFA

木 槿 潘德彬 编著

GAOKAO SUMIAO TOUXIANG JIFA

潘德彬
2003.12

高考素描头像实用技法

GAOKAO SUMIAOTOUXIANG SHIYONG JIFA

木 槿 潘德彬 编著 湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高考素描头像实用技法 / 木 槿 潘德彬编著

—武汉：湖北美术出版社，2004.1

ISBN 7-5394-1495-2

I. 高…

II. 木…潘…

III. 肖像画—素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 001414 号

高考素描头像实用技法 © 木 槿 潘德彬编著

责任编辑：

整体设计：石锦华

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 C 座

电 话：(027) 87679521 87679522

邮政编码：430070

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：889mm × 1194 1/16

印 张：4

印 数：8001—14000 册

版 次：2004 年 1 月第 1 版

2004 年 4 月第 1 次修订

2004 年 4 月第 2 次印刷

ISBN 7-5394-1495-2/J · 1262

定 价：16.00 元

前言

素描头像写生目前是各美术院校或美术专业招生的必考科目之一。

如何在较短的时间内，掌握素描头像写生的真谛——绘画规律及方法，这对考生来说就显得尤为重要。

此书就是专门针对考生而编写的。对于以上问题，作者较为直观地、通俗易懂地作出了回答。此书的作者根据美术高考大纲的要求，从高考素描头像的实战要求出发，针对考生在素描头像训练中会遇到的问题，并结合自己多年素描教学及考前教学的实践经验，总结出了一套适合考生需要的、行之有效的教学方法，指导考生应试。

全书首先从头部的基本构造入手，讲解头部结构、五官特征及表现技法，使初学者对头部结构有个基本认识，为下一步的整体刻画打下良好的基础；接着以“结构素描”、“明暗素描”的艺术表现形式为例，分步骤地、一图一文地进行详解与分析，对每一步骤的任务与要求交待得非常清楚，使考生在训练中不走弯路，达到预期的效果。

另外，此书还精选了作者部分作品及国外名家经典作品，其目的是提高考生的审美意识及造型观念，让考生不仅学到技能，而且还懂得艺术。

考生如按书中的方法循序渐进地进行训练，经过一段时间的磨练后，方可进入佳境——具有正确的观察方法和扎实的造型能力，从而达到准确、生动、深刻地表现对象，在考试中取得好成绩。

考生通过此书直接受益，并能尽快地掌握绘画规律与方法，避免不必要的挫折与失败，这将是作者与编者共同的期望。

编者

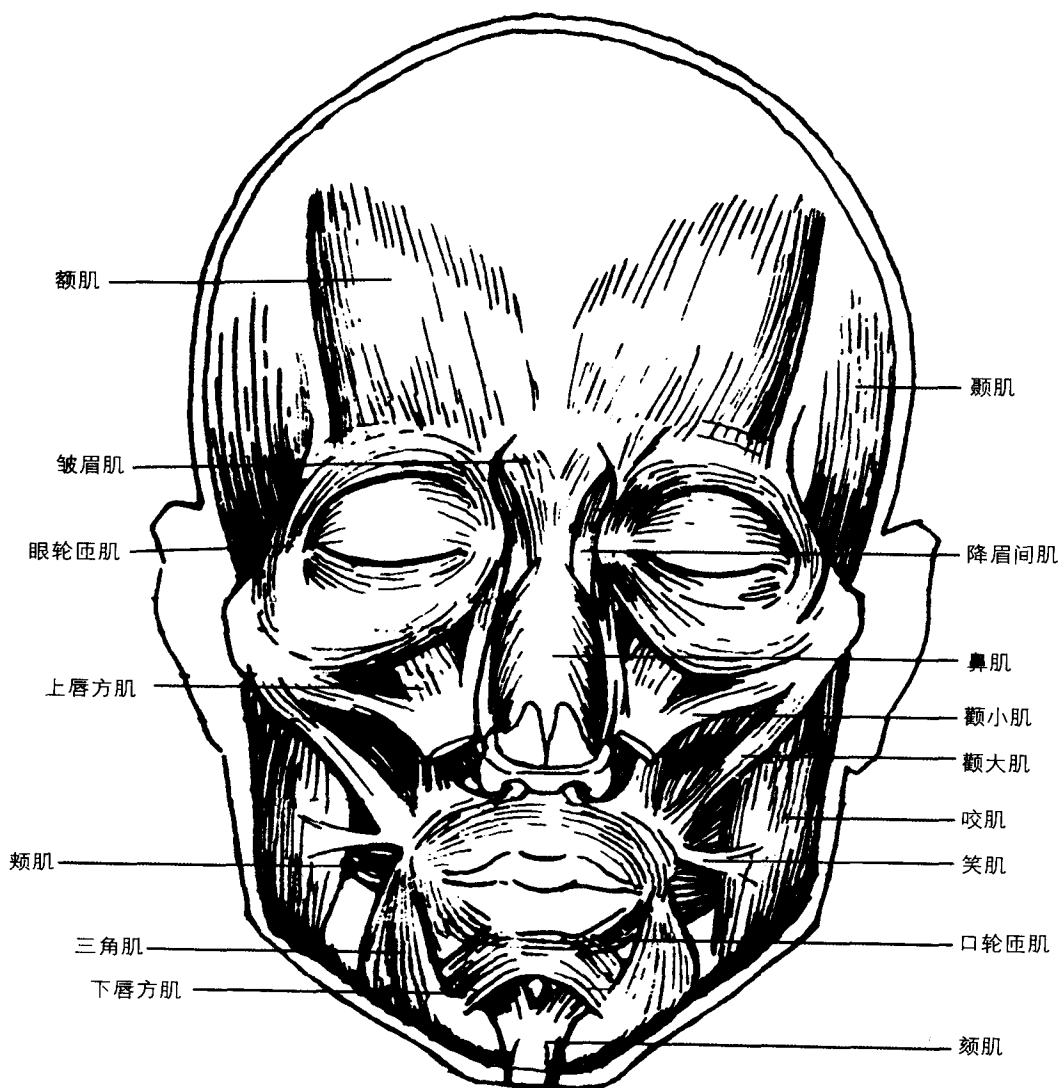
一、素描头像概论

素描是一切造型艺术的基础。素描头像历来是全国高校美术专业招生的必考科目之一。考生必须经过科学的系统的素描训练后才能达到录取要求。学习素描要脑、眼、手高度配合,要理论与实践相结合,否则不会有太大的收获。当学生经过素描几何石膏、静物和石膏头像的学习和训练后,方可进入人物头像的写生阶段。

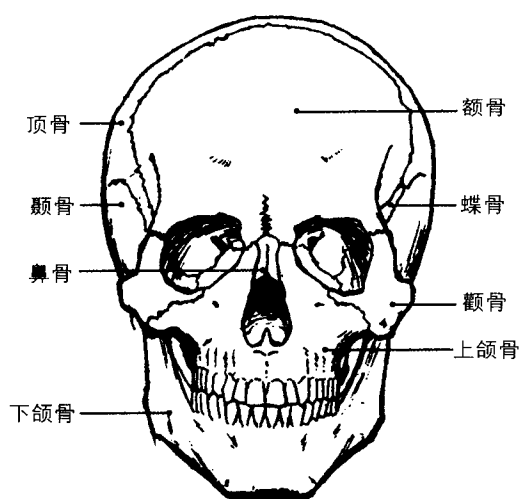
在素描人物头像写生中,人物头部结构的塑造占了很重要的位置,画好素描人物头像,要求学生必须对人的头部结构具

有充分地认识。有些学生重写生、轻理论、轻临摹,反之,其结果均是无法入门,更谈不上提高。学习素描人物头像一定要注意学习方法,首先要了解人物头部的结构及有关理论,掌握头部结构的基本要点;再对书中的解剖结构图和范画多进行临习,这样可使考生能较快地掌握其绘画规律并运用于写生,不走弯路或者少走弯路,在较短的时间里达到学习目标。本书就是依据这一学习方法,在学习素描人物头像及如何应考等方面给予考生一定的指导。

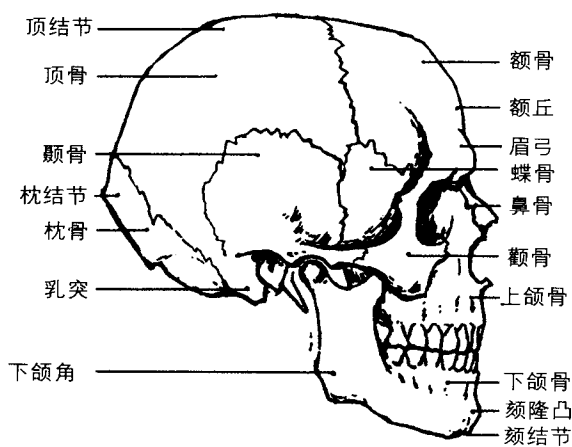
头部肌肉

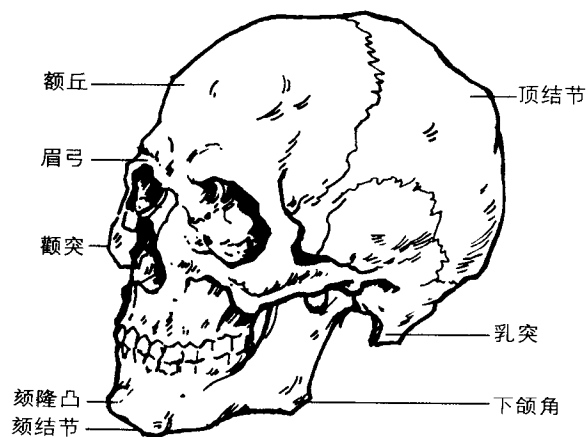
头部骨骼

头骨 (正面)

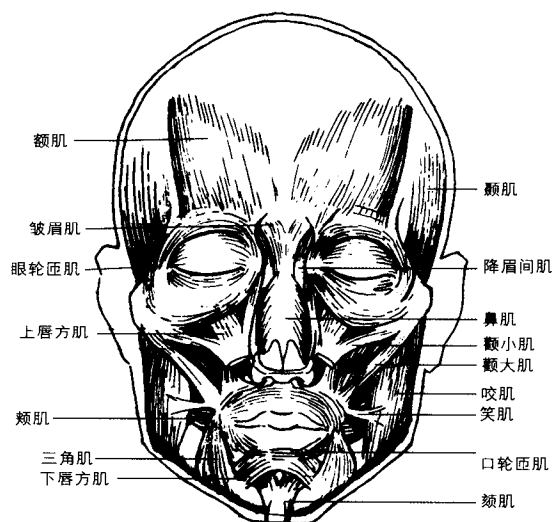

头骨 (侧面)

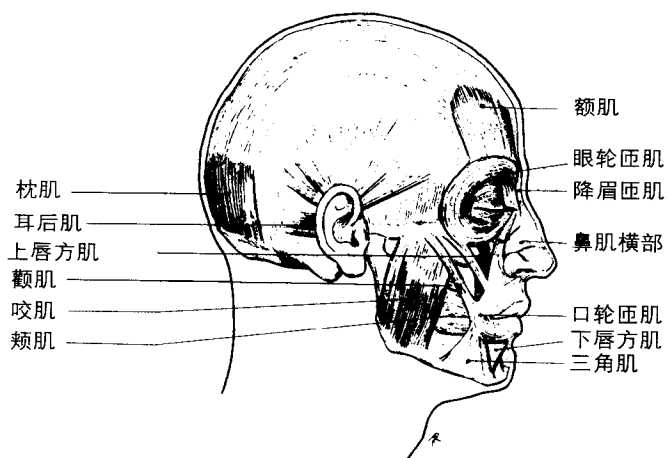

头骨 (半侧面) 轮廓的转折点

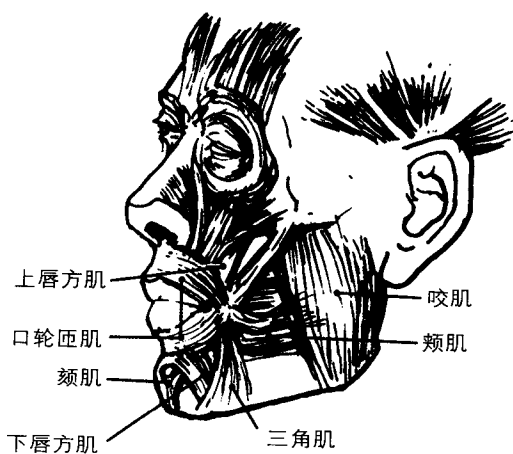
头部肌肉

面部肌 (正面)

面部肌 (侧面)

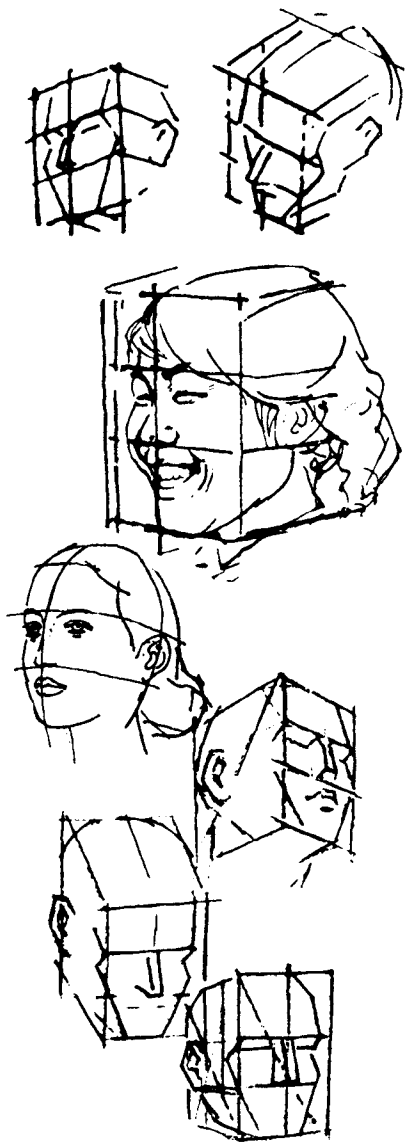
面部肌 (半侧面)

二、头部的造型结构

在素描头像的写生过程中，首先要从大的轮廓、大的结构入手，学习头部结构也是如此，先要弄清大的基本形、基本结构。

人物头部结构复杂，研究时要概括。要从造型的需要出发，整体地、立体地、运动地研究它，决不能零碎地、平面地、静止地理解与表现。头部像一座建筑那样严密而均衡地构成。头颅骨是头部造型的基础，它和立方体一样有六个面：正面、两侧、顶、底和背面（如图所示）。头骨上的“骨点”正是构成头的体积的这些面的转折和起伏的“结构点”，把这些点用线连接起来，人头的根本形体和特征也就显现出来了。人物之间头像的差异除了五官特征的不同外，首先就在于这些“骨点”位置的不同。开始强调就进行头骨素描练习的目的性和重要性也在于此。

头部的六个面

紧接着应该进行真人头部基本形体的素描写生练习。头部肌肉的位置、形体的不同，特别是颧骨、眉弓、鼻骨的肌肉在外表显现出的头部的根本形体特征之后，五官的表现才有了基础，就像建房先砌好了梁柱和墙壁才好安装门窗一样（参照头部骨骼图）。

脸部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐的丰富表情。扩张肌类的额肌、颧肌、上唇方肌等可使眉、眼、鼻、嘴、下巴和脸颊向上和向外拉，形成面部开展状态，显出欢愉的表情；收缩肌类的皱眉肌、鼻肌、三角肌等可使眉、眼、鼻、嘴往下和往内拉，形成面部收缩状态，显出悲、愤的表情（参照头部肌肉图）。

五官是头部的重点，自然应该弄清它们的结构和形体特征。建议在艺用人体结构书的帮助下结合头像写生作认真研究。

头部五官的比例

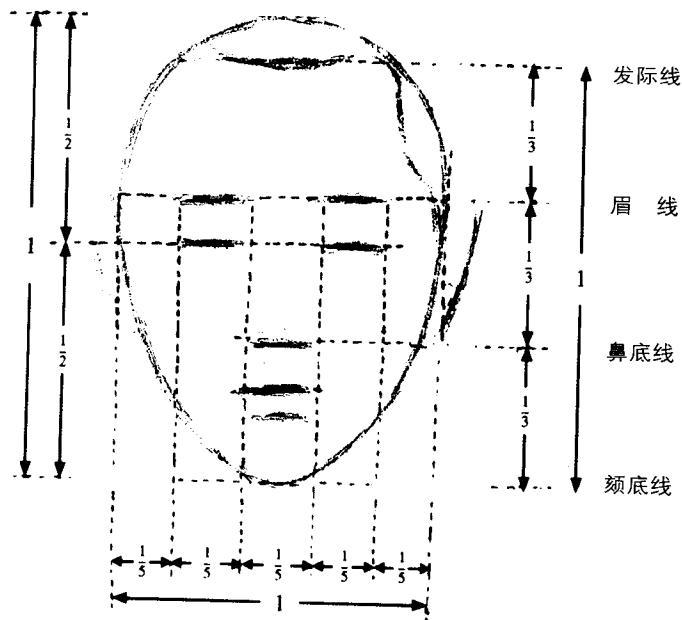
眼在头部的二分之一处

眼长 = 两眼间的距离 = 鼻宽

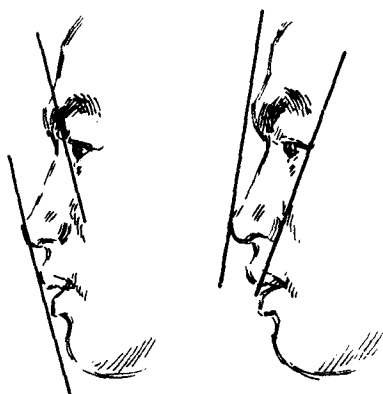
为便于计算，我们将头部五官的比例归纳为“三停五眼”：

三停：发际线至眉线 = 眉线至鼻底线 = 鼻底线至颌底线。

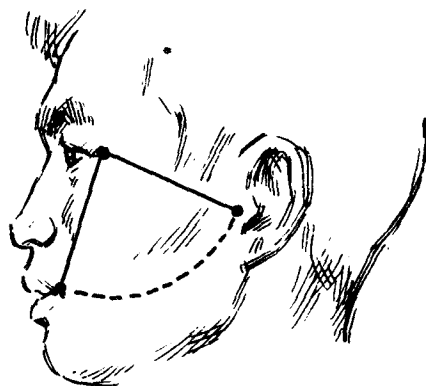
五眼：画者从正前方观察面部，右外耳孔至右眼外角之长 = 右眼长 = 两眼间的距离 = 左眼长 = 左眼外角至左外耳孔。

五官间的关系

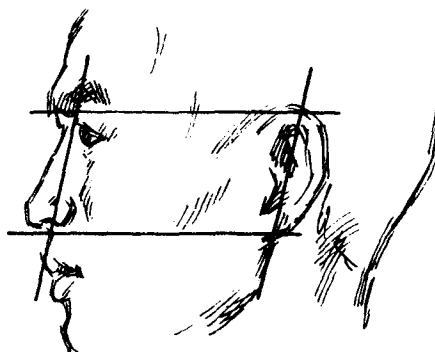
眉与眼、鼻与口、眼与鼻之间的倾斜度。

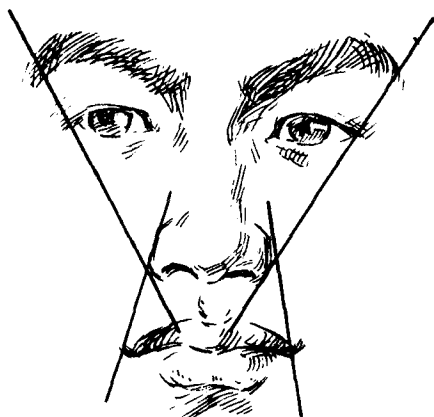
外眼角到口角与它到耳屏的距离相等。

图中三点之间距离相等

鼻与耳的倾斜度大致相同。

眼角与鼻的两翼、鼻的两翼与口角的倾斜度。

头顶发际线在额隆起的垂线上，面颊发际线在眉毛外角与耳部的1/2处。

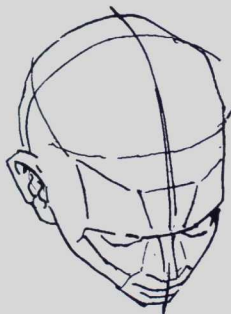
头部的不同角度与透视

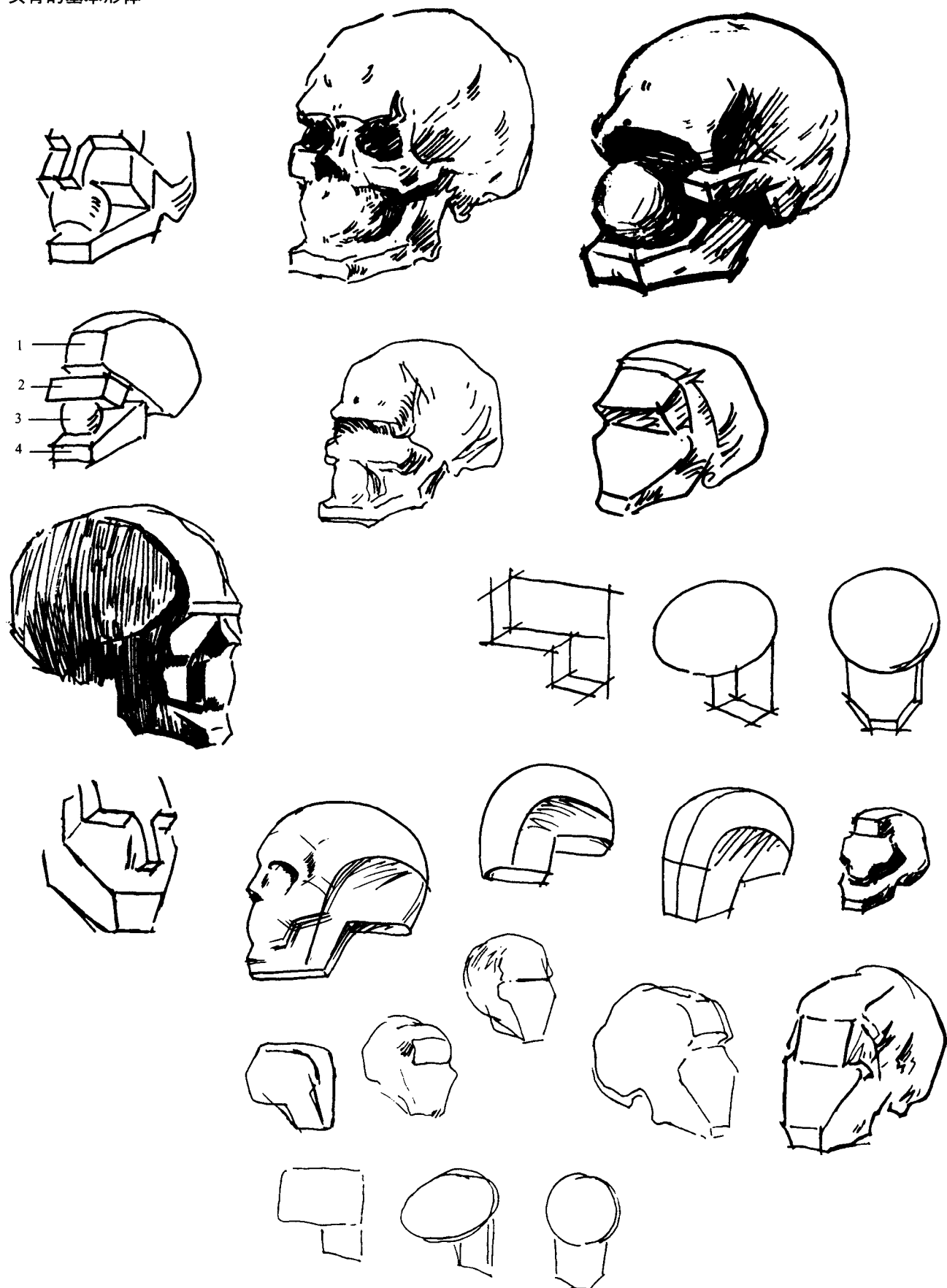
平视

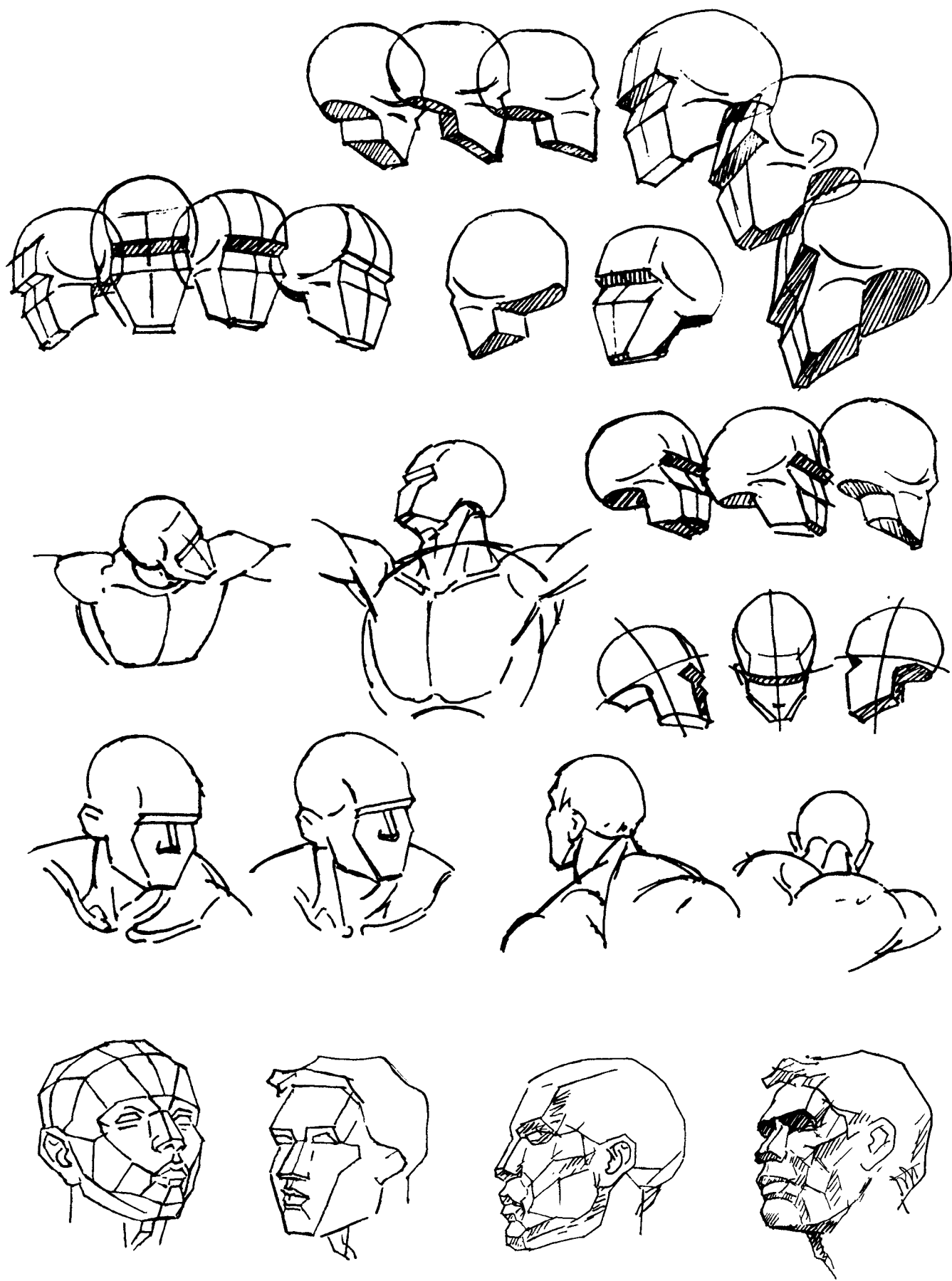

仰视

头骨的基本形体

三、五官的造型结构

学生在画头像写生时往往开始几笔很好,再往下深入就无法画了。这是因为对五官结构不太了解的原因,只有理解后才能有感觉从而表现出来。

眉、眼部的体面构成

眉、眼部——眉眼在骨架构成上是很靠近的一个整体,前额骨(眉弓)向前突出,眼睑包着眼球镶在眼窝内,好像屋檐遮着窗户。在基本形体上应当注意:眉毛生长在眉弓的三个不同面上,眉头在眉弓结节的底面,中段在眉弓垂直面上,眉梢在眉弓外侧向上斜面上。受光角度不同再加上眉毛本身的疏密,所以眉毛是有浓淡变化的;整个眼框从鼻梁至颧骨是不同角度相互衔接的三个面,鼻梁至眼部的眼窝斜面深度的表现对眉弓、眼睑的起伏的表现直接相关;眼球为透明水晶体,中间是黑色的瞳孔,上下为眼皮掩盖,不管睁闭眼睑都是微微突出的。内外眼角是不同的,内眼角有狭窄的窠,常分泌液体润泽着眼球,反射着微妙的光。眼睑表面边缘长有一排睫毛。认真表现眼睛在结构、色彩和质地上这些特征是十分重要的,但一定不要忘记它的基本形体。画正面时要注意由眉弓到下眼睑上下左右的起伏倾斜。画侧面时要注意眉弓至眼睑结构位置的倾斜。

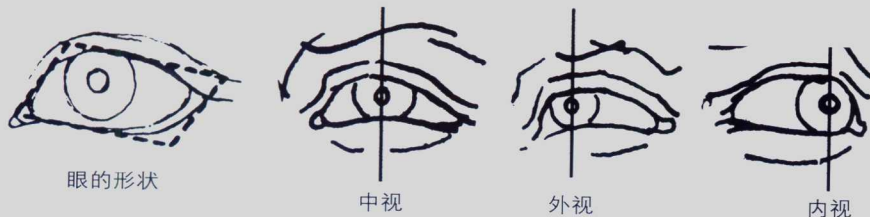

眼部的外形

眼的体面

眼球的转动

眼的不同角度与透视

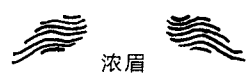
眉、眼的不同形状

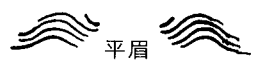
蚕眉

剑眉

浓眉

平眉

寿眉

蛾眉

方形脸裂

眼的睫毛

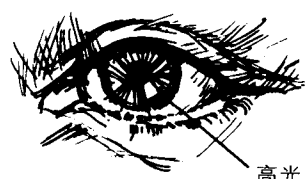
上脸睫毛

下脸睫毛

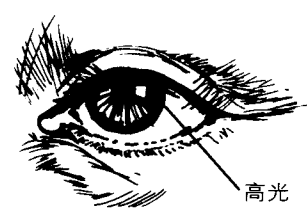
三角形脸裂

高光

圆形脸裂

高光

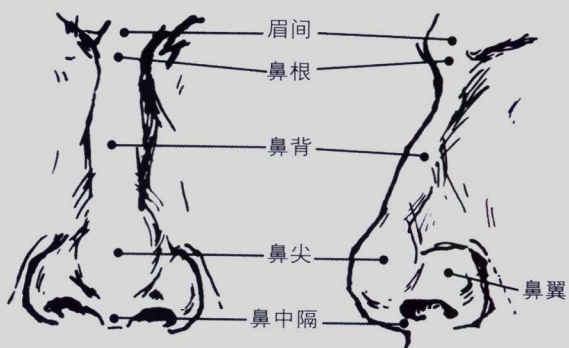
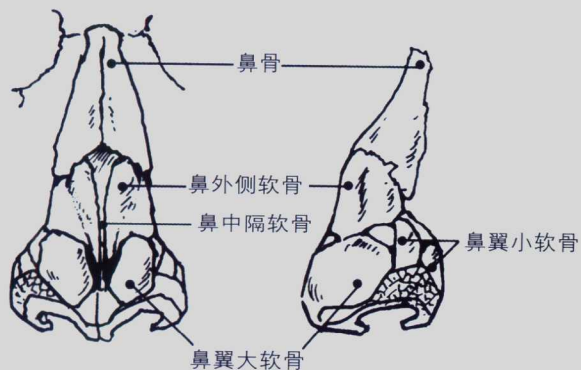
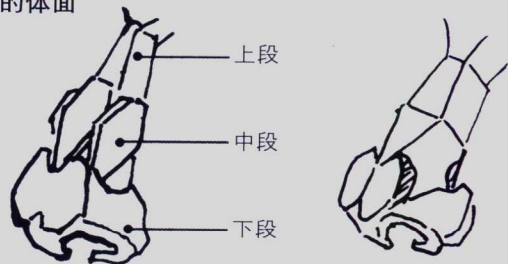
脸裂的形状

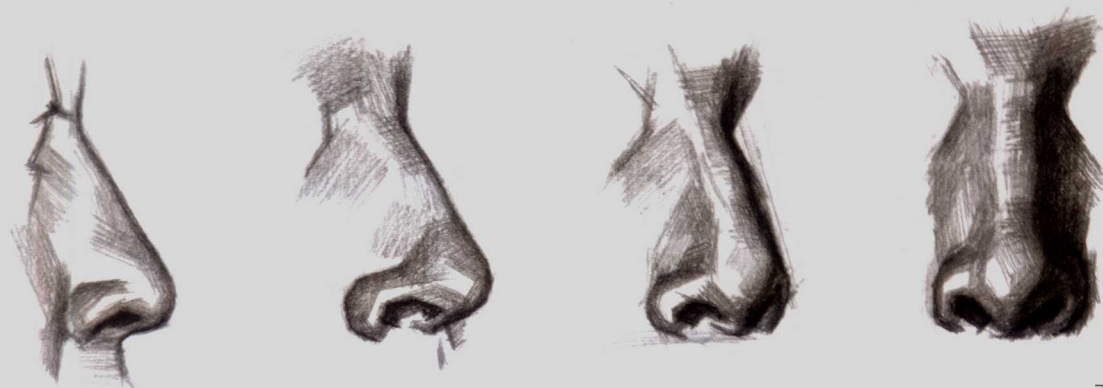
鼻部的体面构成

鼻部——鼻子是面部最突出的部位，是由一个长条形的正面，两个长三角形的侧面和一个直立的梯形底面构成从上向下倾斜的角锥体。更具体些，鼻梁正面是一连串的梯形直至鼻尖圆球状，鼻翼也近圆形。应当注意的是：鼻翼必须归在鼻侧面；鼻侧与脸的分界是一条曲折线，上段靠内眼角处和下段鼻翼处转折明晰，中段界线缓和；鼻翼底面和鼻尖底面不在一条水平线上，鼻翼底高于鼻尖底。

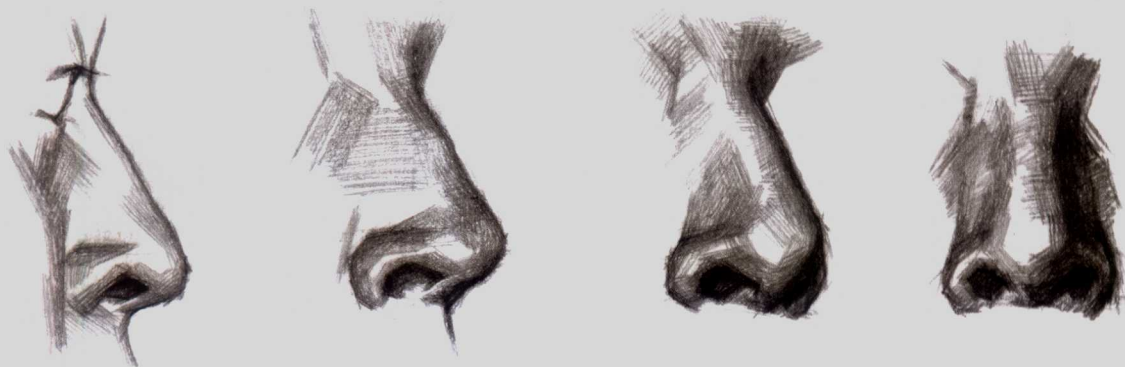
鼻的体面

鼻的不同角度与透视

平视

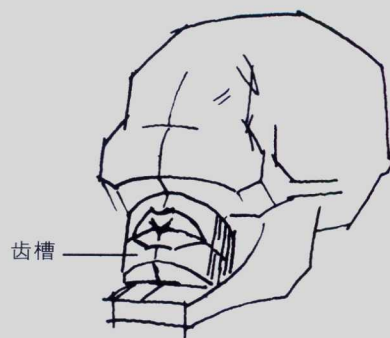
仰视

鼻的不同形状

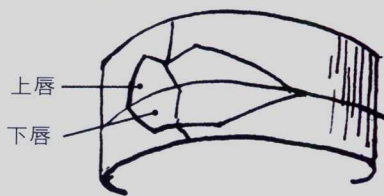

嘴部的体面构成

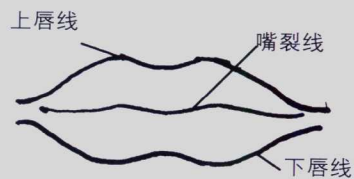
嘴部——不能孤立地观察嘴的结构,首先得看到它的基础,它依附在呈圆柱形的牙床骨(上下颌骨)和口轮匝肌上。明确地理解嘴部结构是很重要的,它上起鼻底,左右至鼻翼外侧的鼻唇沟,下至下唇底部四个面所构成的半筒形。上唇中间有个突出的角形的红唇结节,上面有一条凹沟叫人中,两边有两个细长的翼,它扁平而有棱角。下唇有三个面,中间宽,有中沟,两边面小而厚度减少,从外形看比上唇短而圆润。整个嘴唇呈淡红色。

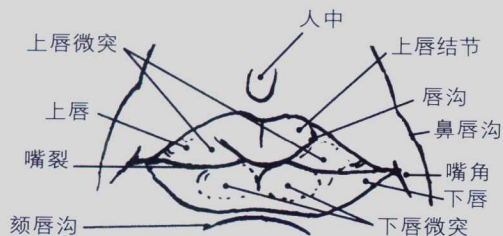
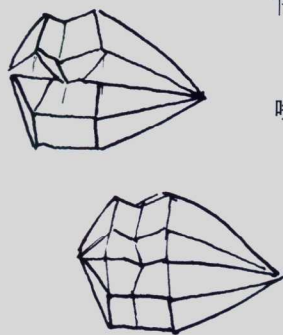
嘴唇的弯曲

嘴唇三条线

嘴的体面

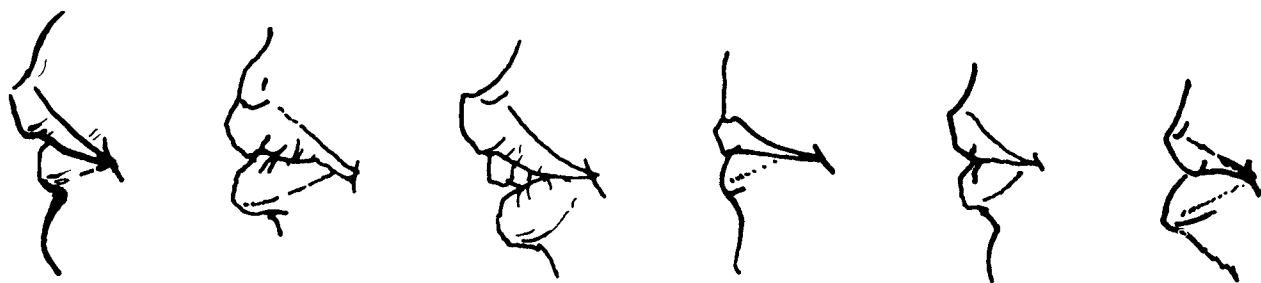
嘴唇的形体

嘴的不同角度与透视

平视

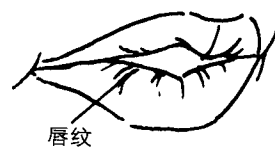
仰视

嘴的不同形状

老年人嘴唇

唇纹