

THE TOP
TEACHER'S
Union
敲门砖

名师联盟

SKETCH FOR YOU

全名师阵容/全精品佳作/全教学体系/全方位释疑

★素描头像①★

李家友·主编 何玉凯 吴建军·著

重庆出版集团 重庆出版社

吴建军

江西广丰县人，曾以素描单科第一名的成绩考入四川美术学院油画系。

2002年从事美术高考教学工作至今，期间培养出大量各大高校的优秀学生和状元，现任教于重庆艺考美术培训学校。

2014年出版个人教学专辑《一摹一样-对临·素描头像》。

学术交流平台：微信。

图书在版编目（CIP）数据

素描头像.1/何玉凯，吴建军著. —重庆：重庆出版社，2015.5
（名师联盟/李家友主编）
ISBN 978-7-229-09929-9

I. ①素… II. ①何… ②吴… 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(2015)第108725号

名师联盟——素描头像. 1
MINGSHI LIANMENG —— SUMIAO TOUXIANG. 1
李家友 主编 何玉凯 吴建军 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颇 郑文武 滕金龙
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：杨 婧

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码：400061 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-61520646
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：11
2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09929-9
定价：68.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-61520678

版权所有 侵权必究

目录 CONTENTS

PART ONE 002

头骨与肌肉的教学

PART TWO 012

头像五官的教学

PART THREE 028

形体归纳的教学

PART FOUR 032

头像写生步骤的教学

PART FIVE 044

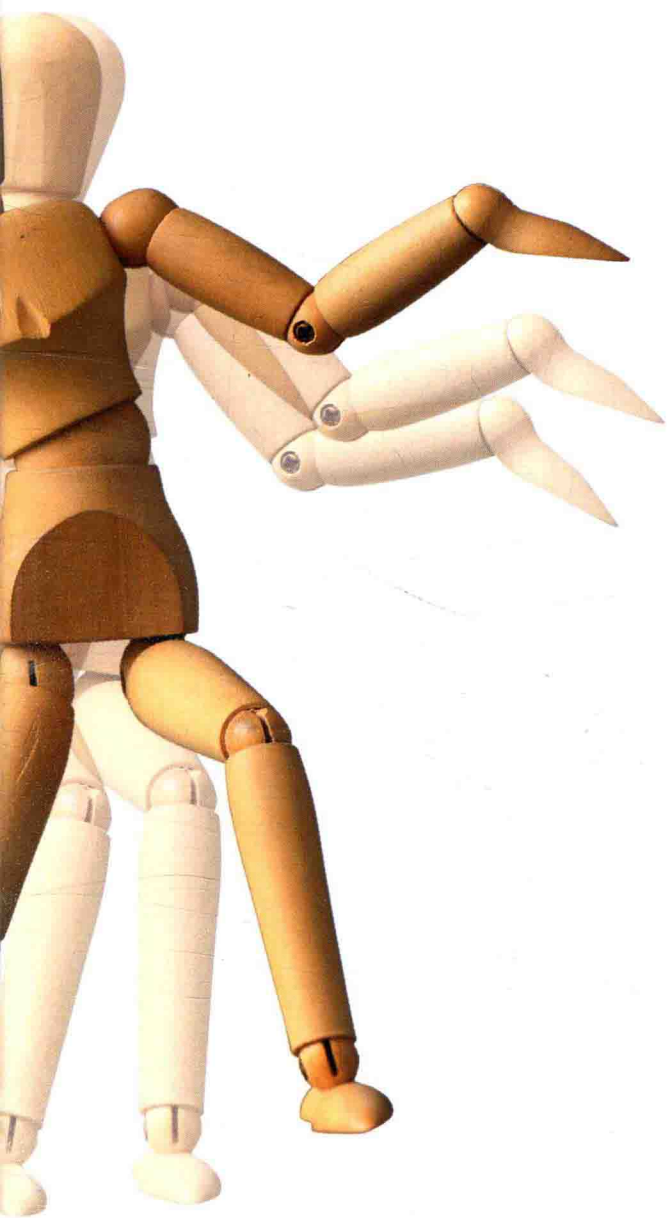
头像对临的教学

PART SIX 058

短期素描肖像临摹的教学

PART SEVEN 080

长期素描肖像临摹的教学

目录 CONTENTS

PART ONE 002

头骨与肌肉的教学

PART TWO 012

头像五官的教学

PART THREE 028

形体归纳的教学

PART FOUR 032

头像写生步骤的教学

PART FIVE 044

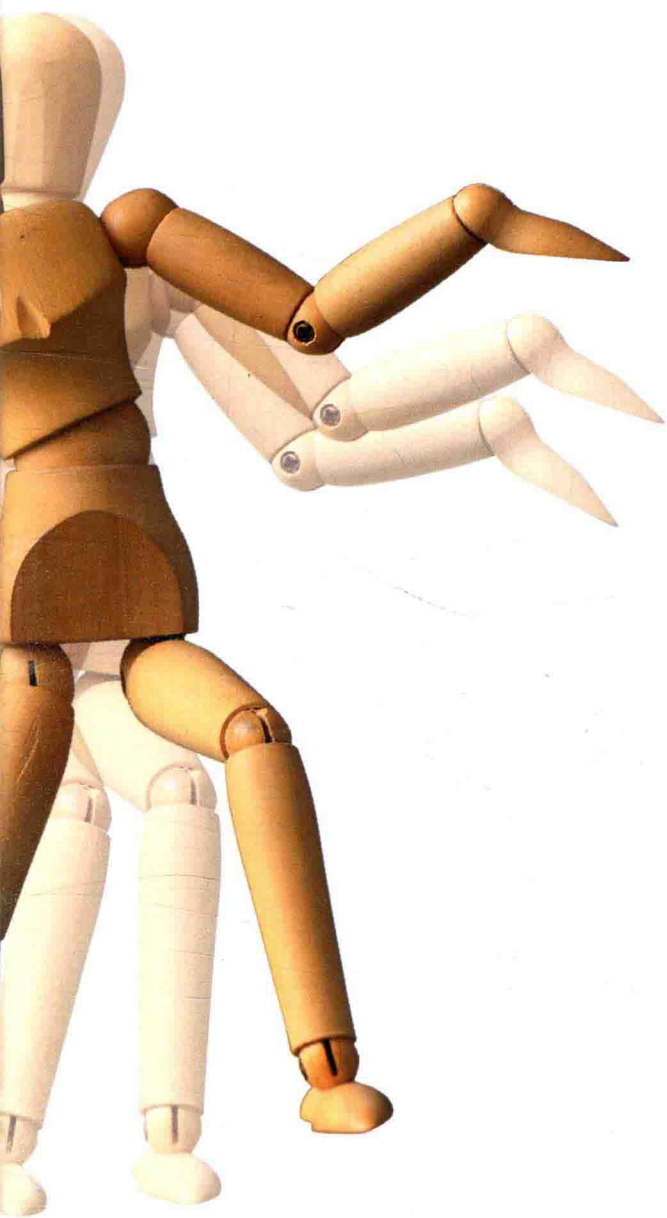
头像对临的教学

PART SIX 058

短期素描肖像临摹的教学

PART SEVEN 080

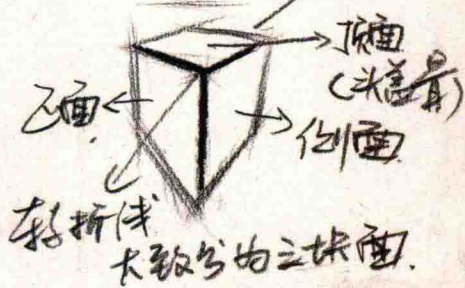
长期素描肖像临摹的教学

头像课程：

首先我们要知道为什么，
得先从头骨开始的问题？

- ① 面对头骨的训练，不是
单纯画出来画好，而
是应该带着理解
的状态去研究。
- ② 那么研究什么，从哪
个角度切入。
我们应该先把
头骨的骨点从整
体简单化（以几何体）

核心关系我认为就是
是每个面的转折线。
因为我们研究物件的
主方向便是结构，结构
是什么呢，是物件最本质、最固有、最有价值的内在结构，光的变化可以改变明暗区域，
但改变不了结构的位置。

③ 研究三条核心线的结构：1) 眼眶的眶轮圈肌 2) 颞肌(颞骨)
(眉弓)

3) 颞骨向下走到下颌结节

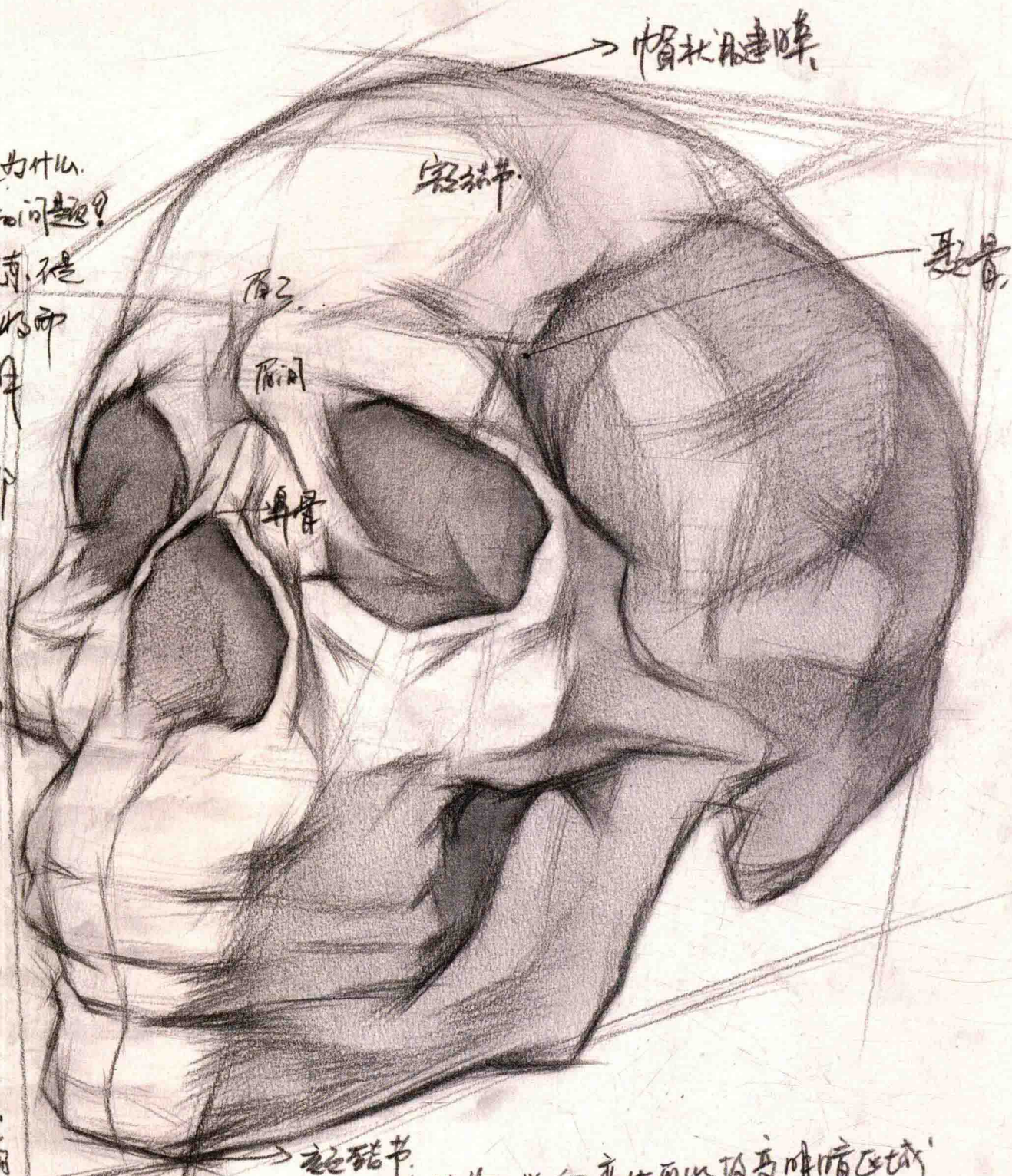
④ 研究每个面的起伏关系(块面)。

首先我们应该分析正面，1) 正面属左右对称，我们要作画时注意(眶轮圈肌之间、

眼睛之间(上下眼皮、眼袋)、颞弓之间、口轮圈肌、下颌结节之间)这种对称关系。

2) 正面的中线行走向(块面起伏)，从眉弓一直到下颌所经过的地方起伏。

顶面和侧面，我的理解方式是以块面转折方式去理解，对转折点的理解认识(折线)
(上中下、左中右球体)

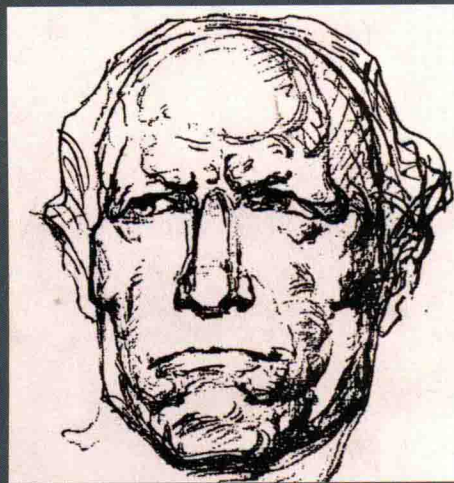
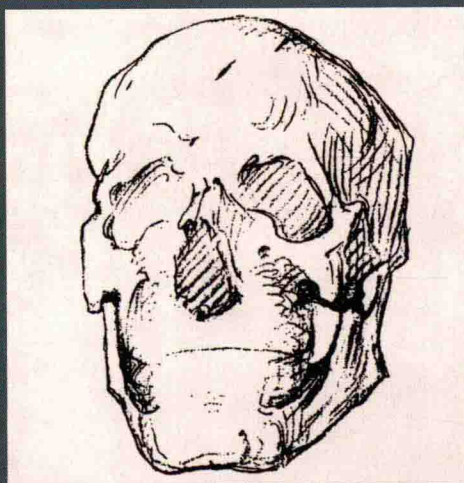
A 头骨与肌肉的知识

a. 头部骨骼对头像的影响

由于头部的肌肉层较薄并且紧贴在头骨上，所以头部骨骼对人物头部外形的影响最大。每个人长相的不同，主要取决于头骨骨点之间位置的不同。骨点是皮下骨，是看得见摸得着的，是形体结构的转折点，抓不住骨点就抓不住形体，画面就会出现松散、零乱或轻浮等问题。

b. 头部肌肉对头像的影响

头骨决定了头部的基本形体，虽然面部肌肉在造型上远没有头骨所引起的作用大，但了解肌肉的走向和分布，对表情的捕捉和运笔方向的掌握都是十分必要的。假如不了解这些，在用笔的技法上就会缺少相关理解和方法。

对头部肌肉结构训练，
目的在于从复杂的肌肉
群中抓主干，从整体
和局部两板块切入。

整体

①学会整合

在实际头像作画
我们要寻找正面
与侧面之间的折
线，来掌握我
们训练的核心
线，分析折
线所贯穿的哪
些主要结构点。

通过分析，正侧面

之间的折线从
额肌(额骨)→
颧肌(颧骨)→
口轮匝肌→
下颌(颌结节)

摒弃琐碎的小结构

通过分析你画认识各个结构。

位置、形与作

两个：

- ①颌结节——是体位置
- ②眼
- ③鼻
- ④嘴
- ⑤耳

形状(结构)
起伏关系。

是年局部分析后面五官

讲解呈现，与胸腔腔

我们要重视脖子存在。

脖子整体分为3个圆柱体组成

记住胳膊(化繁为简)

①喉关节 ②③为胸锁乳突肌

头颈肩、胸关节是头像得稳的主干(起伏关系)

只有了解以上关键点(心法)才能在头像得稳

有目的性去作画(招式)

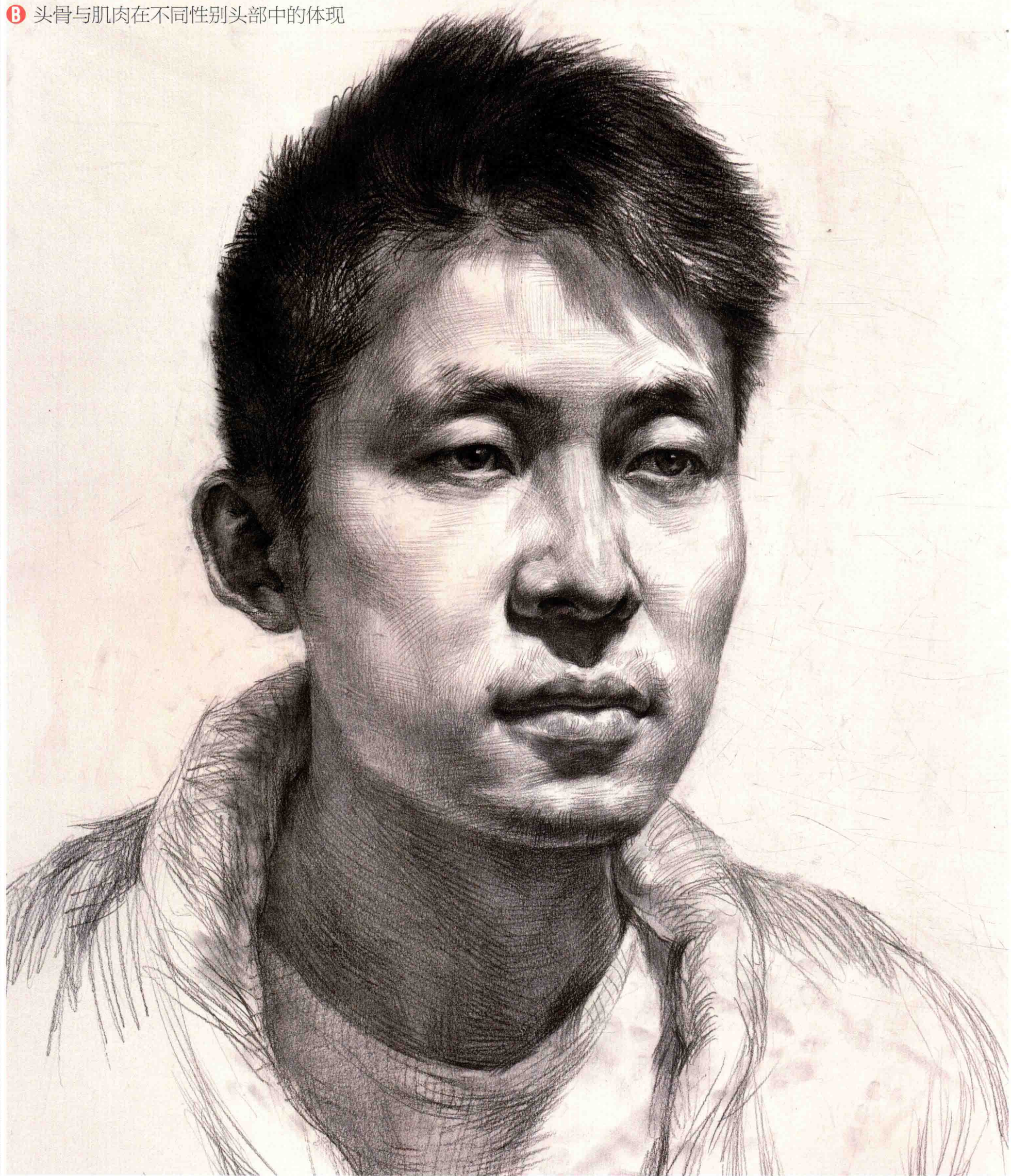
先有结构，才能有得起伏关系。

额肌

胸锁乳突肌

李承 老师 = 吴建峰 2015.3.

B 头骨与肌肉在不同性别头部中的体现

a-1. 男性头部外形特征

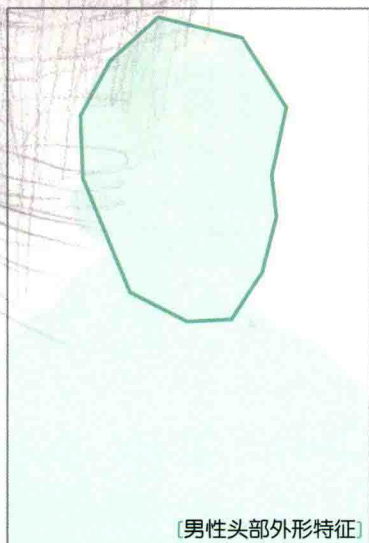
男性的头部体积大，占画面面积大。男性发型一般为短发，和充满棱角的脸部形态共同组成了趋于方正的头部外形。

a-2. 男性头部骨骼特征

男性前额骨倾斜度大；眉间、眉弓突出；眼眶较大且深，眶上缘较钝较厚；鼻骨宽大，梨状孔高；颧骨乳突显著，后缘较长，围径较大；颧骨高大，颧弓粗大；下颌骨较高、较厚、较大等。

a-3. 男性面部特征

男性面部形体起伏大，用线比较刚直，明暗过渡不能处理得太过柔和，应找出形体交界的最重要地方卡住。暗部颜色处理深些，用3B或4B铅笔塑造出肌肉感。

男性头部外形特征

前额向后倾；左右、前后的倾斜度大，整体起伏大；额丘含蓄。

眉间、眉弓突出；额头到鼻根的转折强烈；眼眶大且深；眶上缘钝且厚。

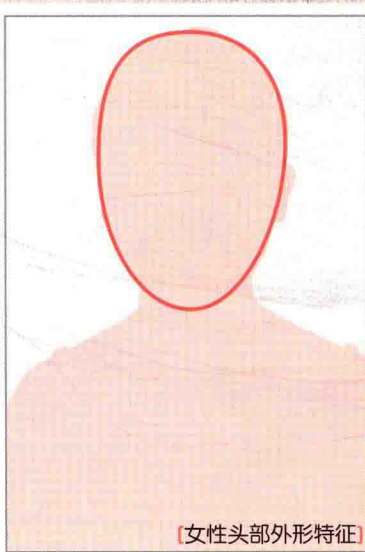
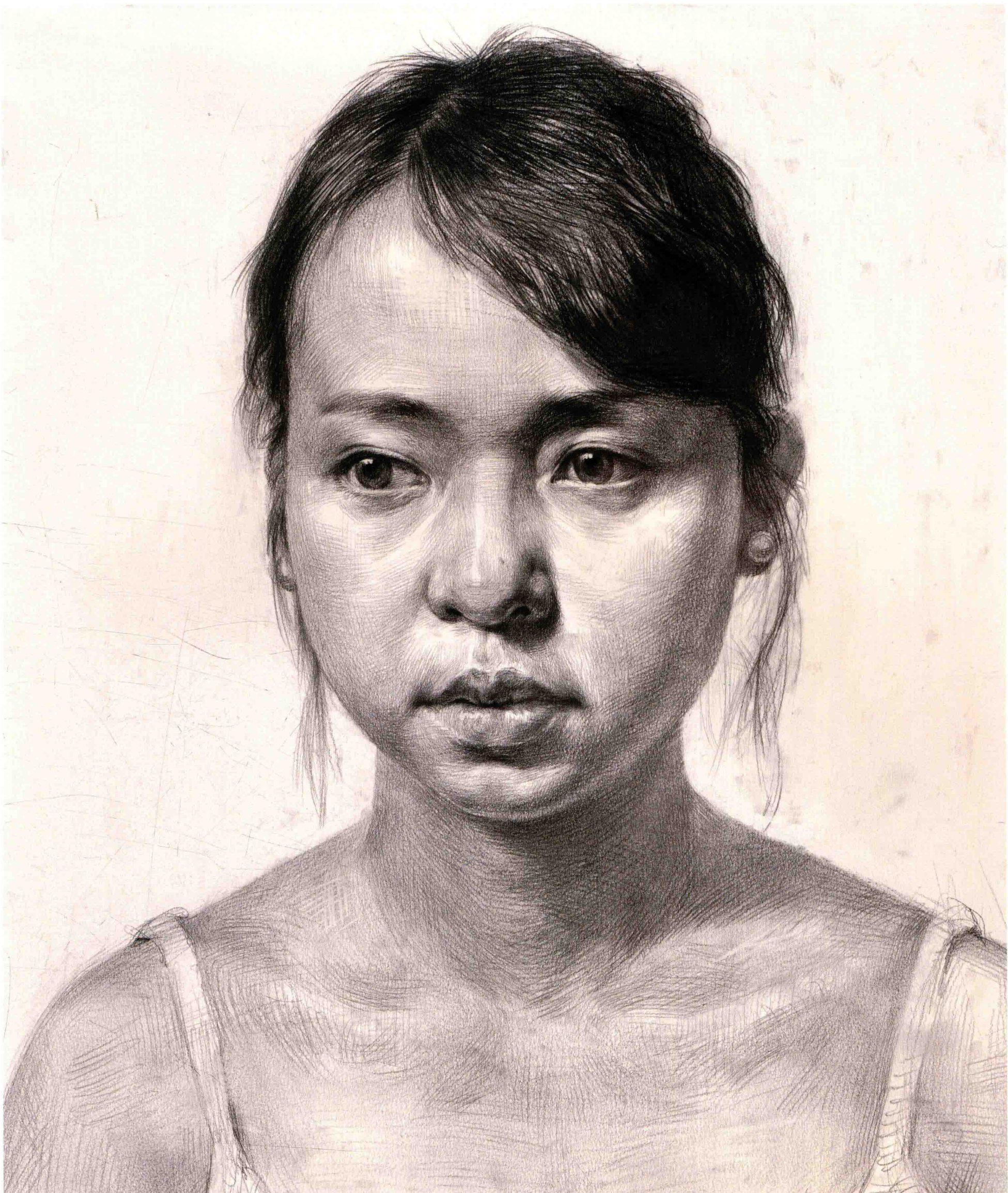
颧结节突出；
颧弓粗大。

下颌角突出；两个颏结节距离远，导致下巴较方。

甲状软骨突出。

男性头部骨骼特征

b-1. 女性头部外形特征

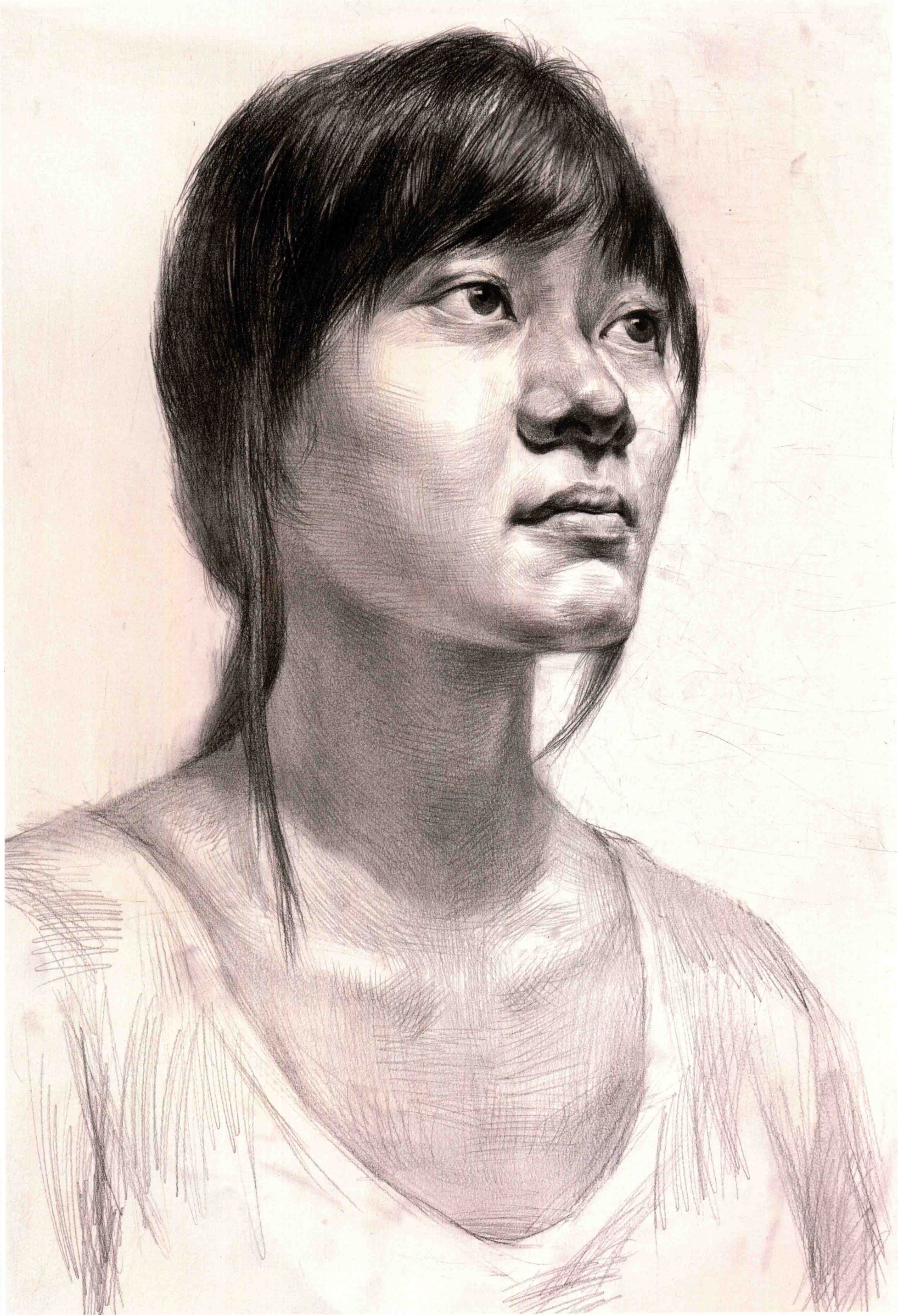
女性的头部体积小，占画面面积小。受女性发型的影响，头部周围一般会有几缕头发，但是头部外形整体趋于椭圆。

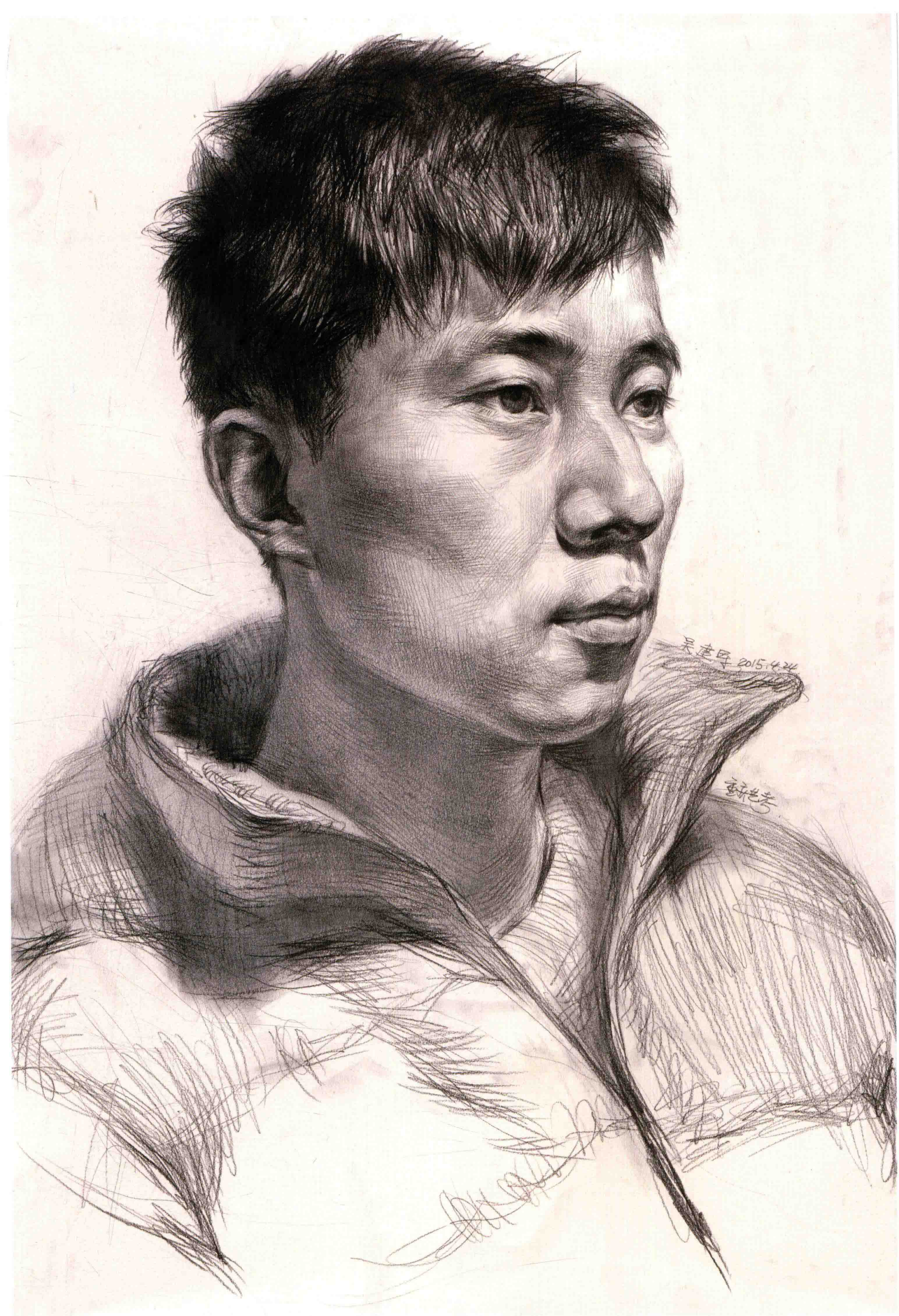
b-2. 女性头部骨骼特征

女性大部分面部隆起和结节部位不明显，比如额部平直，颧骨圆润，眉弓骨起伏平缓，鼻梁起伏小，没有喉结等。但是，女性额丘、颅顶丘比较突出，下颌较尖。

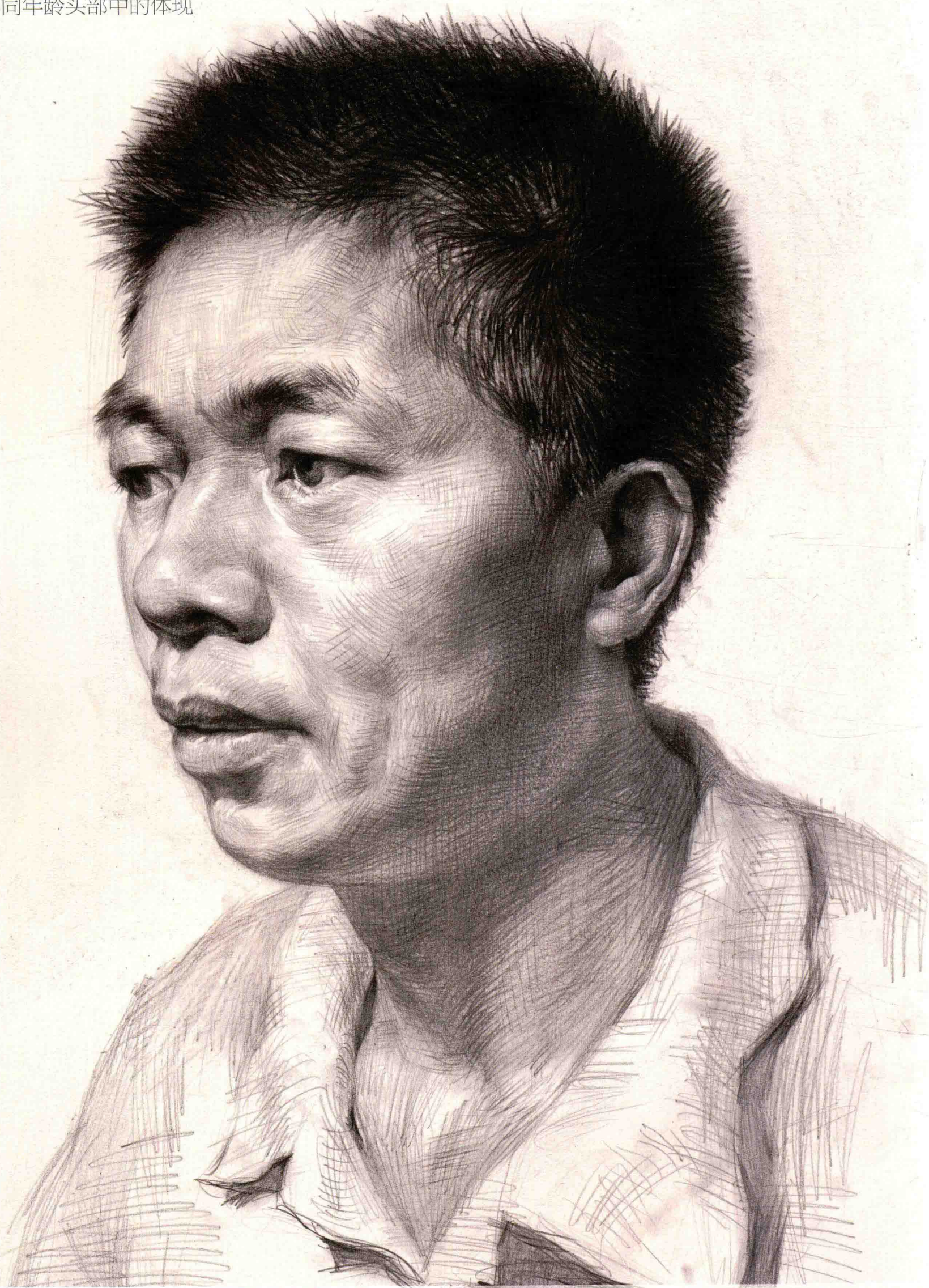
b-3. 女性面部特征

女性皮肤光滑、白皙，明暗交界线的过渡要处理得柔和些，暗部颜色处理浅些，颧骨部位过渡的色调淡一些，以此体现女性皮肤的质感。

C 头骨与肌肉在不同年龄头部中的体现

a. 不同年龄头部的外形

儿童（一岁）：前额与鼻的外形轮廓呈S弧形。眼部、嘴部的运动灵活，反映更加主动。下颏、脸颊和脖颈部位圆润、丰满，脖颈稍长。

少年（六到七岁）：眼眶几乎与成人比例一致，鼻根部位仍然凹陷，鼻梁更长，鼻尖上翘。下颌角呈直角，下颌部增大，脖颈增长。后脑的枕骨和脖颈所形成的S弧线更加明显。头发更加浓密。

成年（十八到二十岁）：头部的发育结束，脸部偏瘦，脸颊的柔和感消失，鼻根愈加凹陷，鼻梁更加挺拔，翘鼻尖已经不再明显。下颌角结实，嘴唇的柔软感消失。脖颈上的肌肉更结实、发达，肌肤厚实，更富有质感。

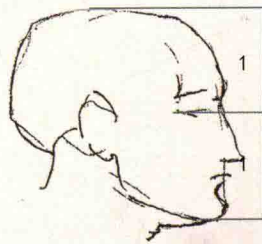
b. 不同年龄头部的比例

儿童（一岁）：眼部到下巴的长度为1份，头顶到下巴的长度平均分为3份。

少年（六到七岁）：眼部到下巴的长度为1份，头顶到下巴的长度平均分为 $(2+1/3)$ 份。

成年（十八到二十岁）：眼部到下巴的长度为1份，头顶到下巴的长度平均分为2份。从这时起，头部比例都会保持这一比例。

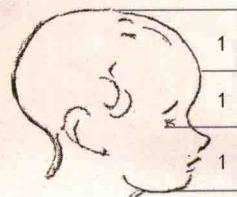
（右图）不同年龄头部比例的比较 对于成年人来讲，从头部最上边到最下边，眼睛大概位于中间位置。幼儿的头部和面部可以分为三个部分，眼睛位于中垂线从上量 $2/3$ 处。所有头部的鼻子底部位于眼睛和下颌之间距离的 $2/3$ 处。成年人和幼儿年龄不同，两者之间存在一定差异。

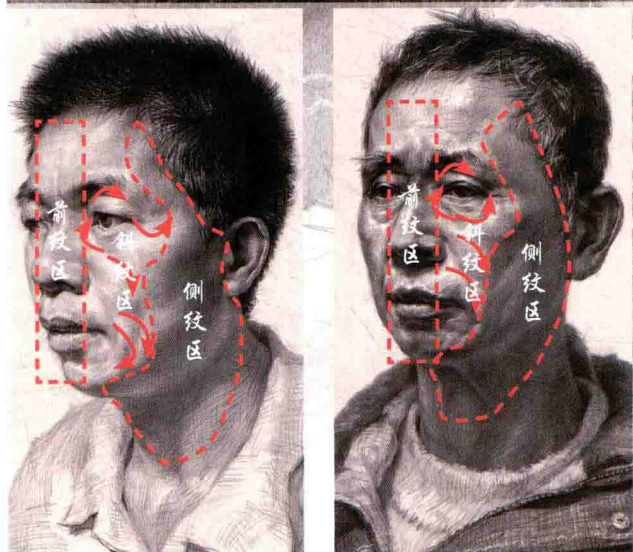
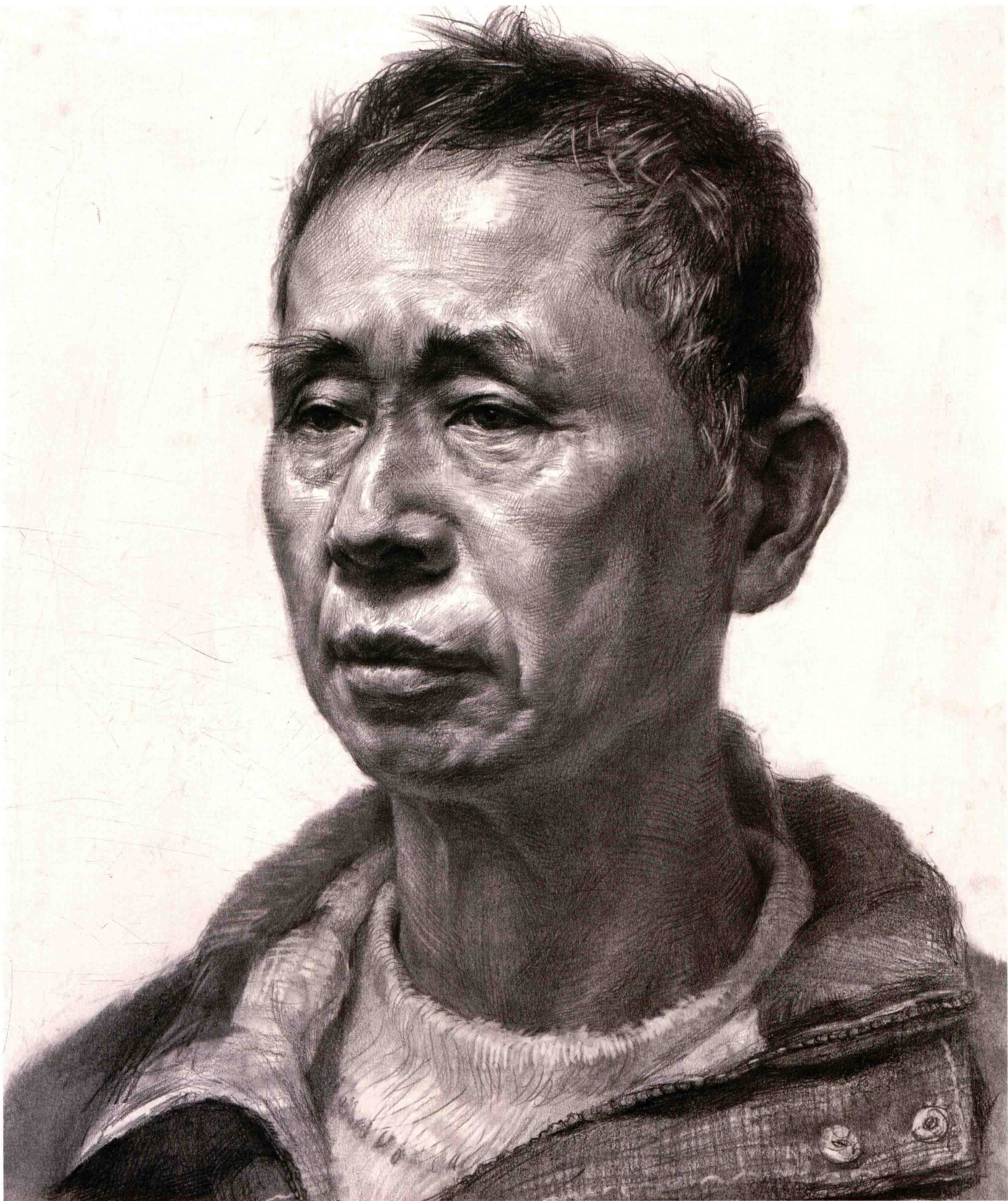

【成人头部】

【少年头部】

【儿童头部】

c. 不同年龄头部的质感

青年对象：相对于老年男性来看，青年男性骨感比较缓和，但是眉弓、颧骨、颌骨、鼻梁等部位依然比较坚挺。青年脸部肌肉比较饱满，咬肌、口轮匝肌周围比较厚实。脖子部位比较结实圆润，喉结起伏较大，块面较清晰、明确。

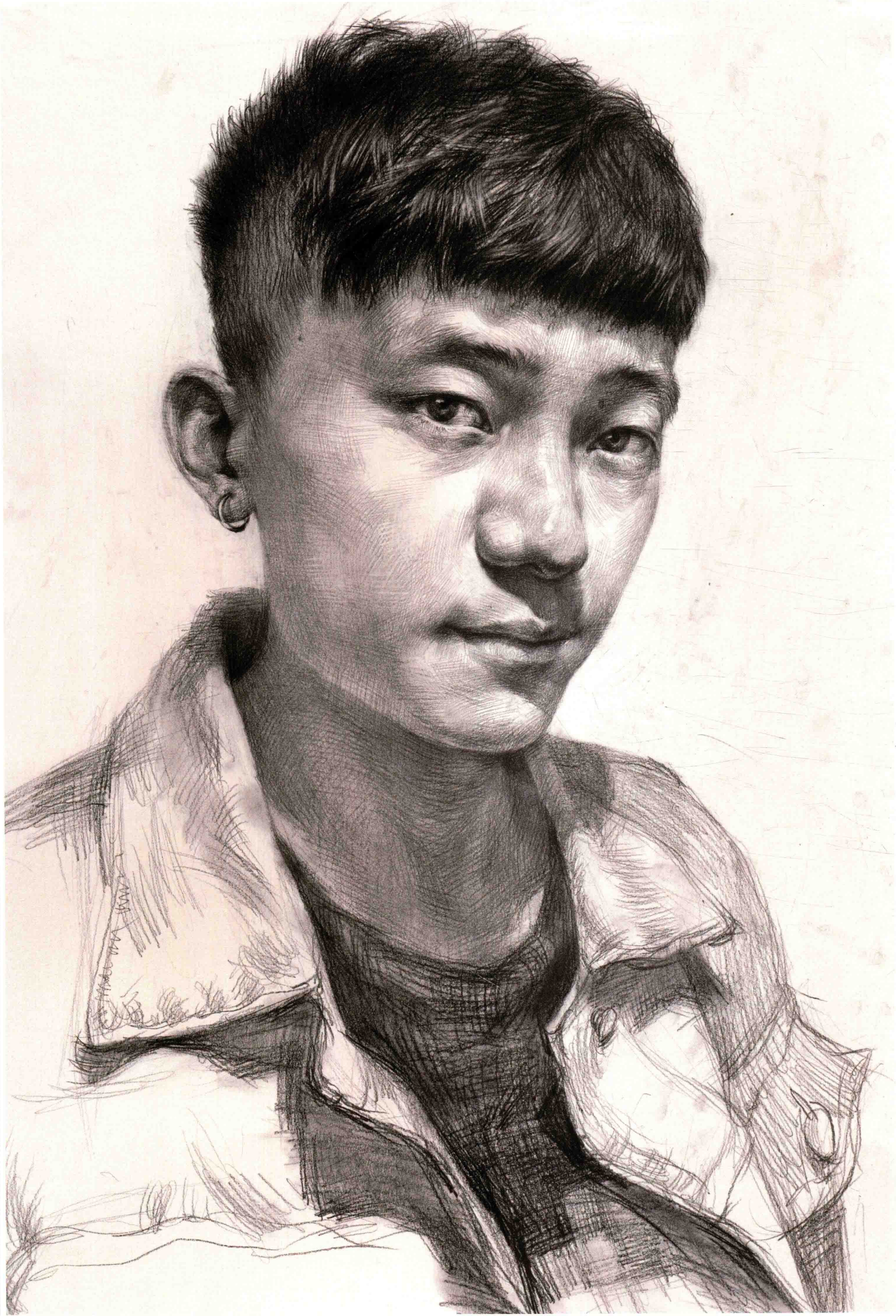
老年对象：和青年相比，老年对象面部肌肉萎缩，皮肤粗糙无光、布满皱纹。另外老年人的头部顶丘因毛发稀疏，发际线会上移。老年男性与老年妇女的头部造型特征不同，老年男性头像面部隆起和结节部位更为明显突出。我们在画老年男性时要把握好颅顶丘、额丘、眉弓、颧弓、颧丘、鼻唇沟、口裂线、下颌骨等这些最能表现老年男性结构的部位。

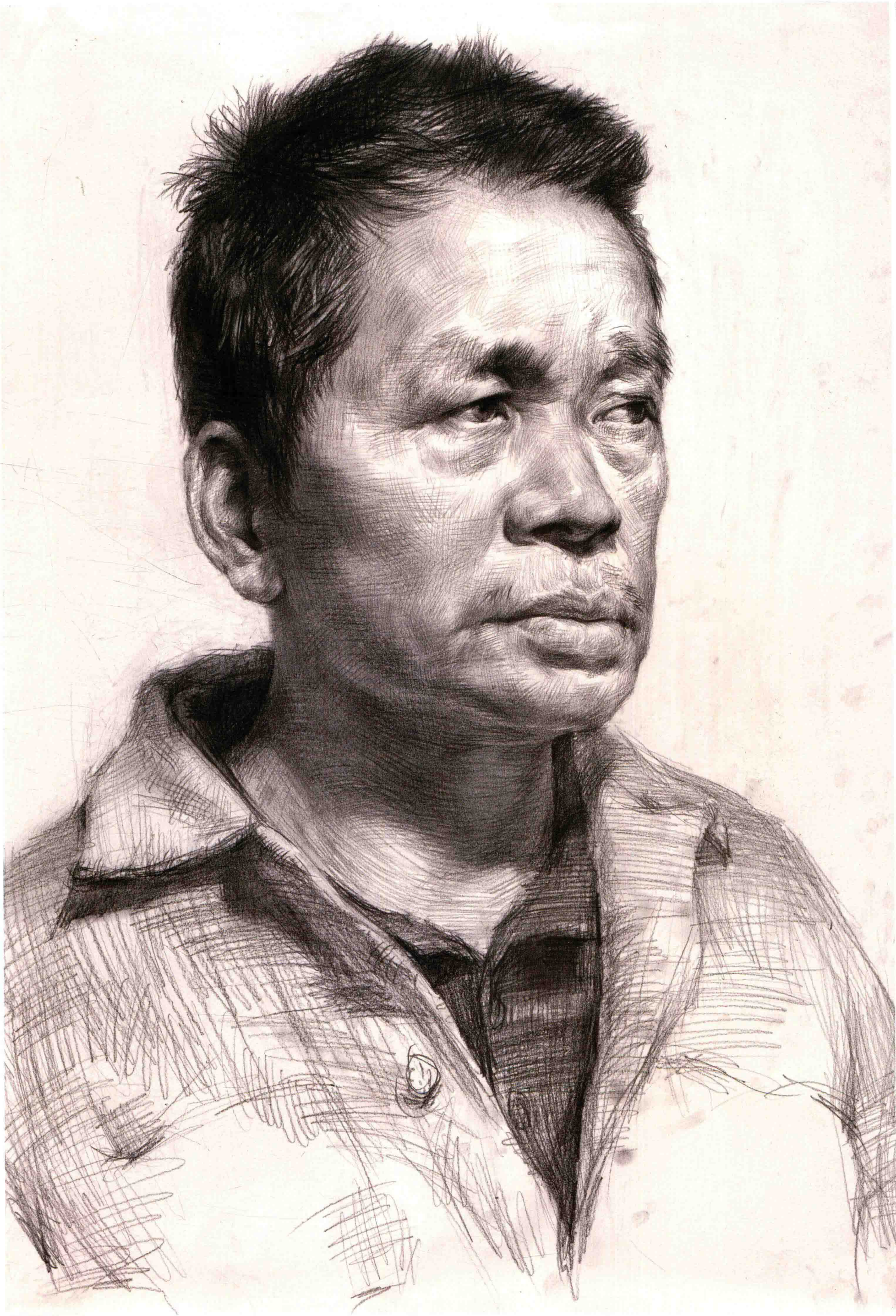
d. 面部皱纹的特征

1. 前纹区：前纹区主要集中在脸部的中央部位，这类皱纹主要发源于鼻梁和鼻底。

2. 斜纹区：斜纹区的皱纹产生于眼眶内侧上下，以及颧骨内侧轮廓线。斜纹区的皱纹起源于内眼、眉、颧骨，而前纹区的皱纹起源于鼻、口和下颌，两个区域相邻。斜纹区的皱纹主要为角状形和外扩形，上下走向。

3. 侧纹区：侧纹区的皱纹包括脸部侧面、颈部、脑后部所有的皱纹。这种向外散射的皱纹是独立的沟纹、褶皱，起源于外眼、耳、下颌线、颅底下的颈背部。

头像五官的教学

A 眼部的训练

a.眼部结构分析

从结构上了解眼睛的组成部分，方便我们知道应该画哪些内容。对眼部结构组合在一起呈现出的起伏关系作一定的认识，比如上中下、左中右之间的关系。

(下图) 眼部骨骼示意图 从下面这张眼部的骨骼也能感受到眼部形体的高低起伏变化。

b.眼部受背光分析

对形（结构）有了了解后，就要分析眼部受到光的影响而产生的规律性，右图以斜顶光为例分析光影关系。

(下图) 眼部体面分析 通过这张眼部体块、上方骨骼和右侧分析小稿的对比，我们可以清楚地分析眼部的明暗变化。

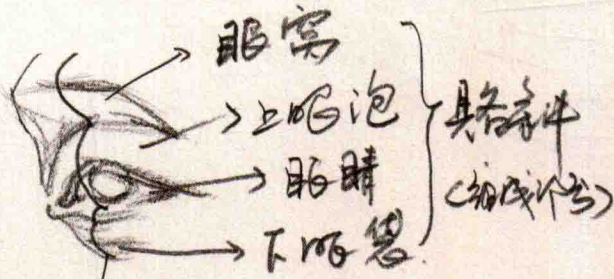
c.眼部塑造分析

在对形与色分析的基础上对眼部进行深入塑造。从最暗的区域入手，分析最高点的位置，骨骼和肌肉之间的区别。对转折处过渡的表现，初级阶段应对线的走向、排线的疏密、固有色与光源色的区别进行针对性练习。

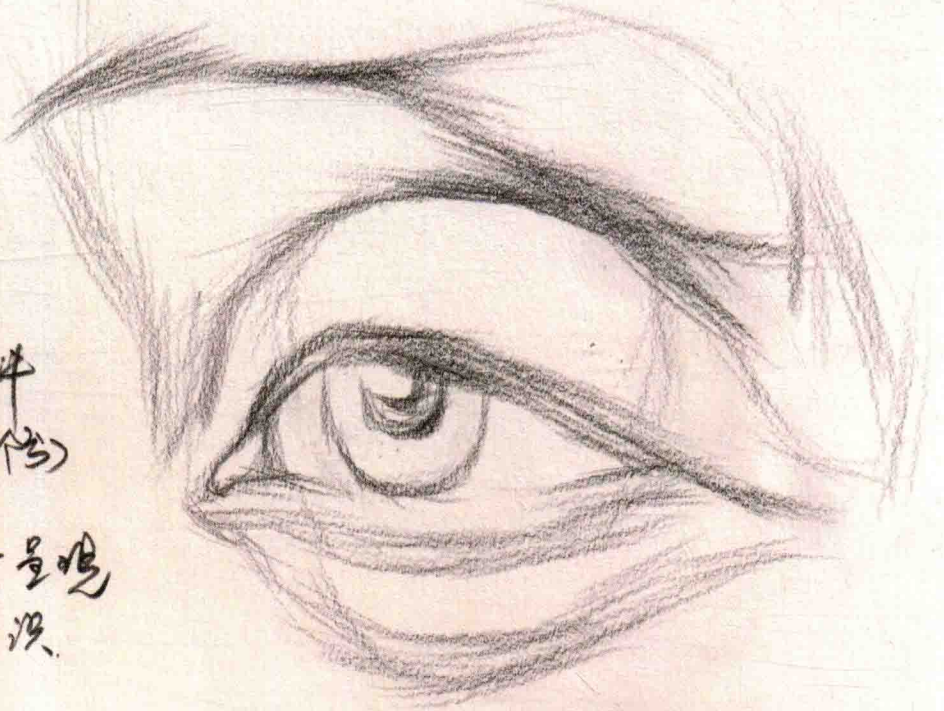
(下图) 眼部塑造分析 上眼睑的灰、暗面的关系也都表现了出来，包括下眼睑在纵向上的基层关系也都画得比较详细。

形。
① 从结构上了解眼睛的组成部分，方便我们知道应该画哪些

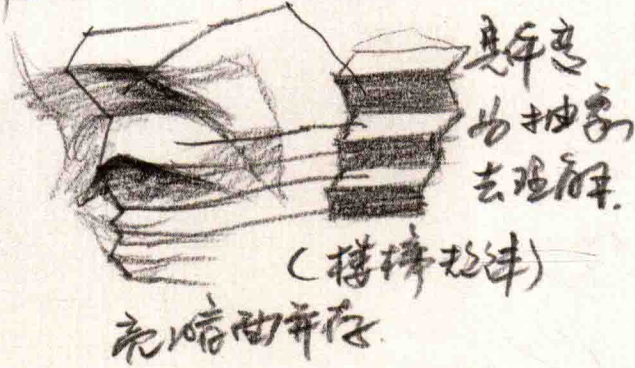

对这些结构组成在一起所呈现出的起伏关系作一定的认识。(上中下、左中右之间的关系)

② 色

对形（结构）有了了解后，当物体受到光的影响后，要进行分析其规律性。以斜顶光为例，眼亮

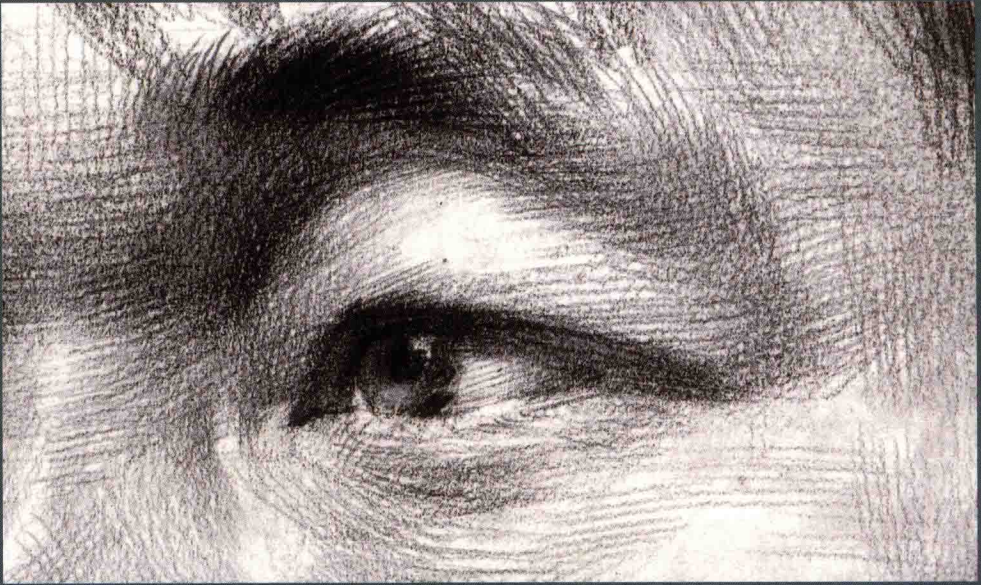

③ 塑造

对形与色的分析的基础上，对物体进行深入塑造。从最暗区域入手，分析最高亮的位置，骨骼和肌肉之间的区别。对转折处的过渡，初级阶段应对线的走向、排线的疏密、固有色与光源色的区别对待。

d.多角度眼部表现

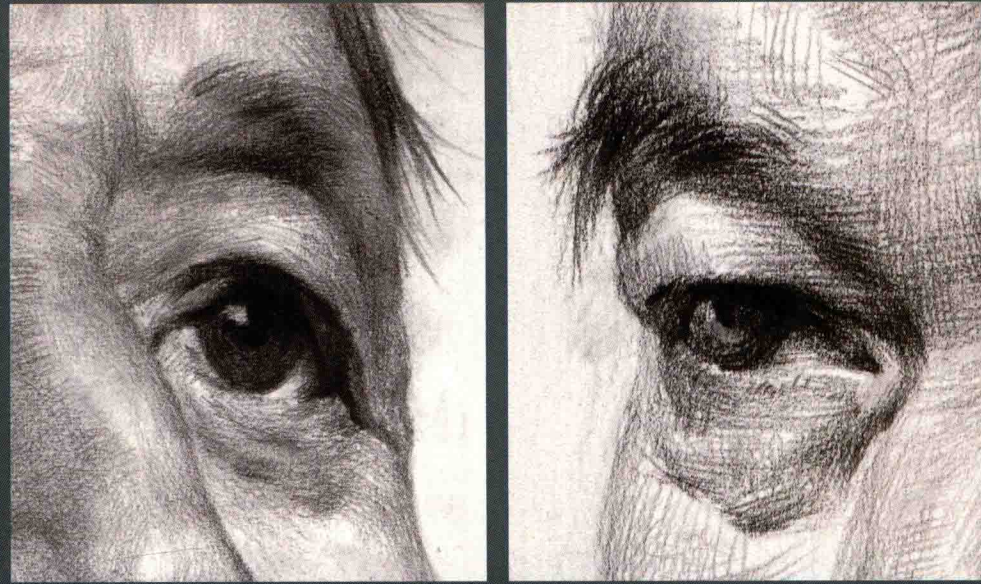
（上图） 我们看这张眼睛，上眼睑的亮面、灰面、暗面的关系都交代了出来，包括下眼睑在纵向上的几层关系也都画得很丰富。还有，作者的用笔也是随着眼轮匝肌的形走的，所以很好地加强了眼睛的球体感。再有，眼睛上的高光表现得很具体，很好地体现出了眼睛晶状体的质感。

（上图） 画双眼皮时一定要知道它是从内眼角哪儿出来的，其形状以及它和内眼角形体的穿插关系。这张眼睛，作者通过反复比较将双眼皮的深浅和方圆变化、厚度以及顶面亮、立面灰、底面暗的关系都表现了出来。

（上图） 在略微仰视的角度，一定要注意上眼皮厚度的表现，不能画成一条简单的一样重的黑线，而是要像上图中那样画出深浅变化。在某些光线下，上眼皮在眼球上所形成的投影也要仔细观察和表现。再有，眼皮的边线不能用锋利的线去表现，要反复用笔画出“面”的感觉。

（上图） 远处眼睛的穿插关系不能忽视，比如双眼皮是怎么出现的，一圈的深浅变化有什么规律，是怎样绕到远处的，特别是上眼皮远处眼角与眼球的衔接以及下眼袋和脸轮廓线之间的穿插关系都要交代清楚。

