

素描头像

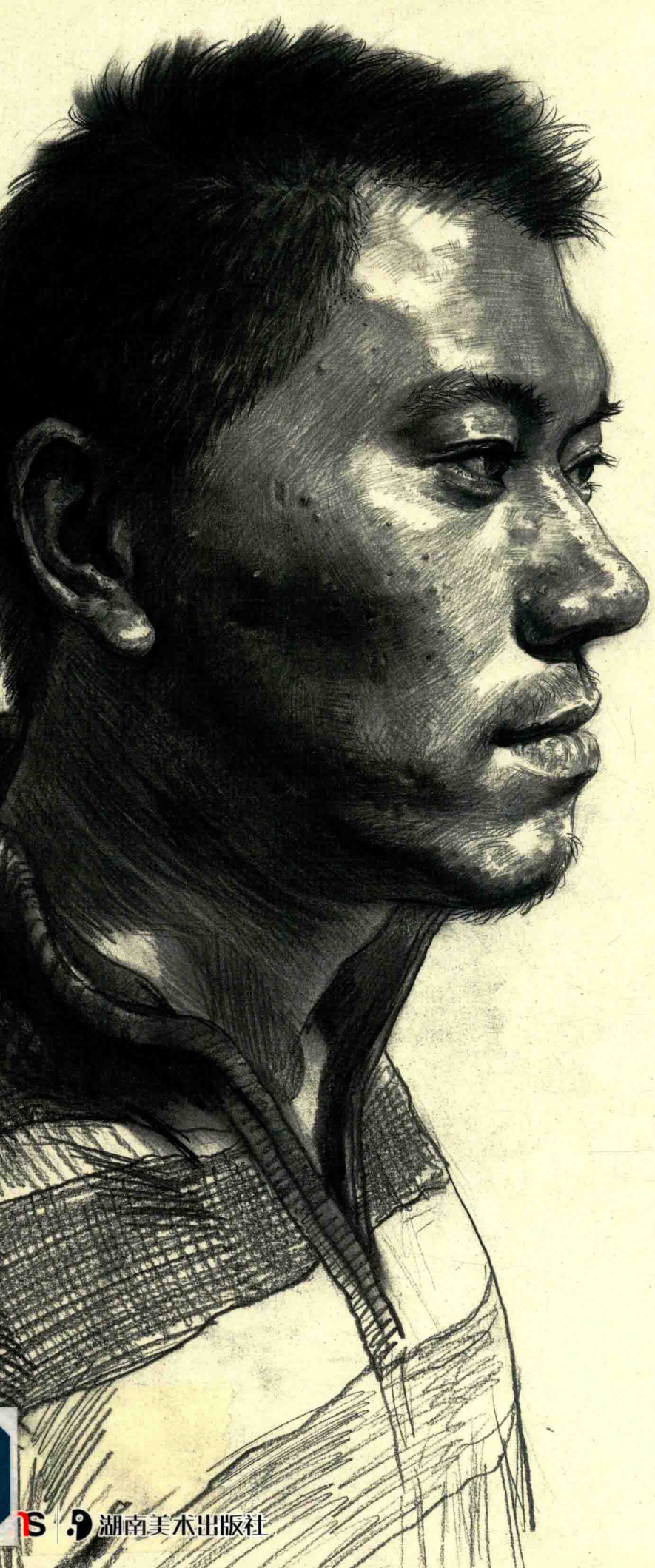
SUMIAO TOUXIANG

Xinkebiao Meisfu Jifa Qianghua Xunlian Congshu
新课标美术技法强化训练丛书

4

基础教程

◎赵锦飞 主编
◎张雷 编著

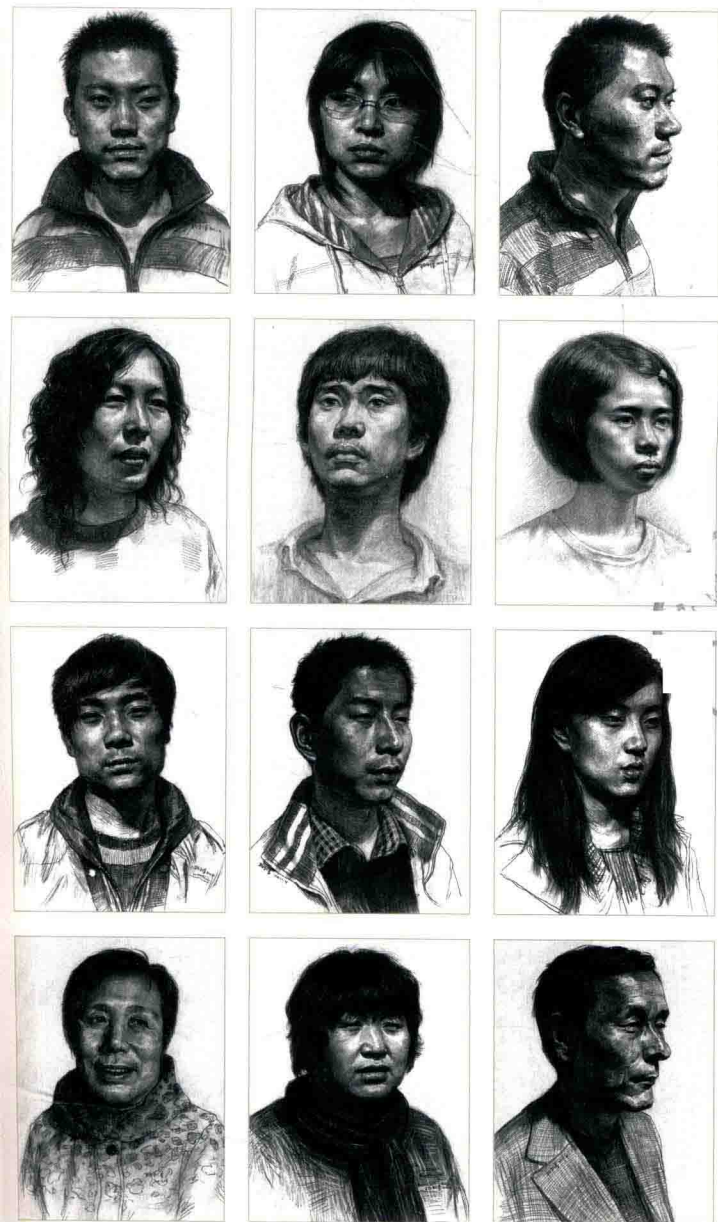

新课标美术技法强化训练丛书

素描头像基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎张雷 编著

目录 CONTENTS

2	素描头像概述
3	人物头部的解析知识
4	头部的比例与头部的形体
5	头部的透视与运动规律
6	眼的画法
7	嘴的画法
8	鼻的画法
9	耳的画法
10	男青年的正面像画法
12	女青年的正面像画法
14	男青年 3/4 的侧面像画法
16	男青年的侧面像画法
18	中年人的侧面像画法
20	老年人的正面像画法
22	优秀作品欣赏

素描头像基础教程 / 张雷编著. —长沙 : 湖南美术出版社, 2013.1

(新课标美术技法强化训练丛书)

ISBN 978-7-5356-6101-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029301号

素描头像基础教程

新课标美术技法强化训练丛书

出版人：李小山

主 编：赵锦飞

编 著：张 雷

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：3

版 次：2013 年 3 月第 1 版

2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6101-2

定 价：13.80 元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

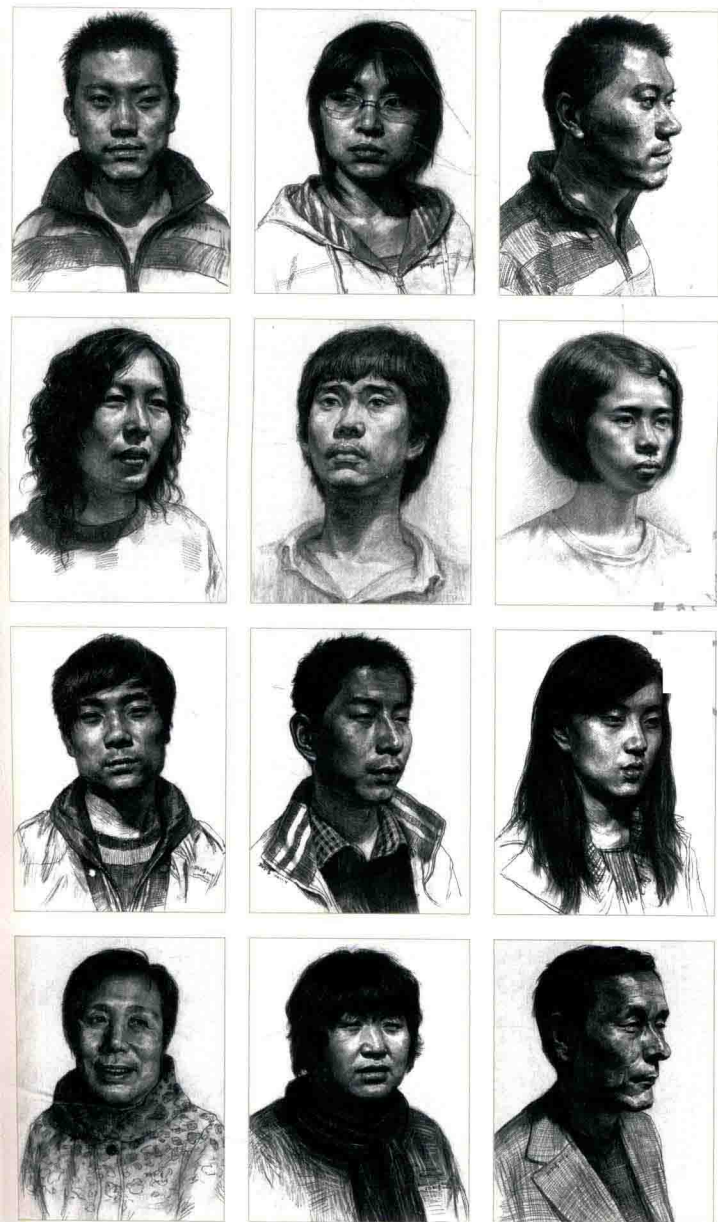
印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

新课标美术技法强化训练丛书

素描头像基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎张雷 编著

目录 CONTENTS

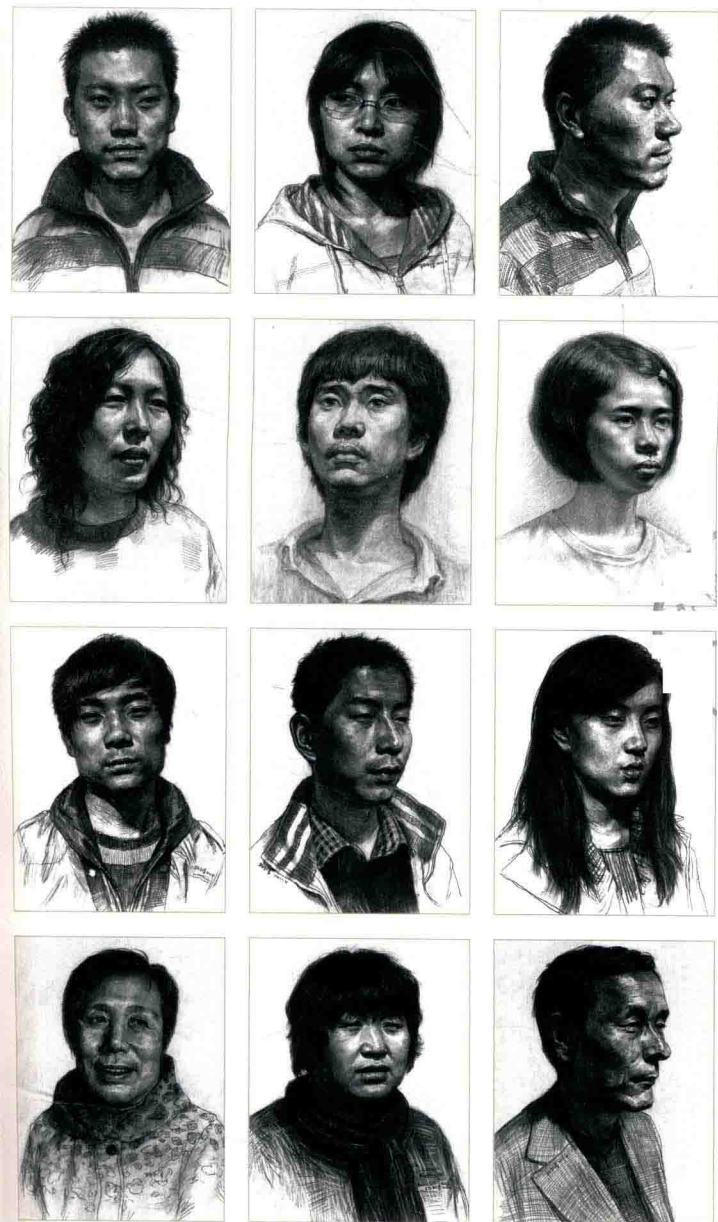
2	素描头像概述
3	人物头部的解析知识
4	头部的比例与头部的形体
5	头部的透视与运动规律
6	眼的画法
7	嘴的画法
8	鼻的画法
9	耳的画法
10	男青年的正面像画法
12	女青年的正面像画法
14	男青年 3/4 的侧面像画法
16	男青年的侧面像画法
18	中年人的侧面像画法
20	老年人的正面像画法
22	优秀作品欣赏

新课标美术技法强化训练丛书

素描头像基础教程

◎赵锦飞 主编 ◎张雷 编著

目录 CONTENTS

2	素描头像概述
3	人物头部的解析知识
4	头部的比例与头部的形体
5	头部的透视与运动规律
6	眼的画法
7	嘴的画法
8	鼻的画法
9	耳的画法
10	男青年的正面像画法
12	女青年的正面像画法
14	男青年 3/4 的侧面像画法
16	男青年的侧面像画法
18	中年人的侧面像画法
20	老年人的正面像画法
22	优秀作品欣赏

素描头像概述

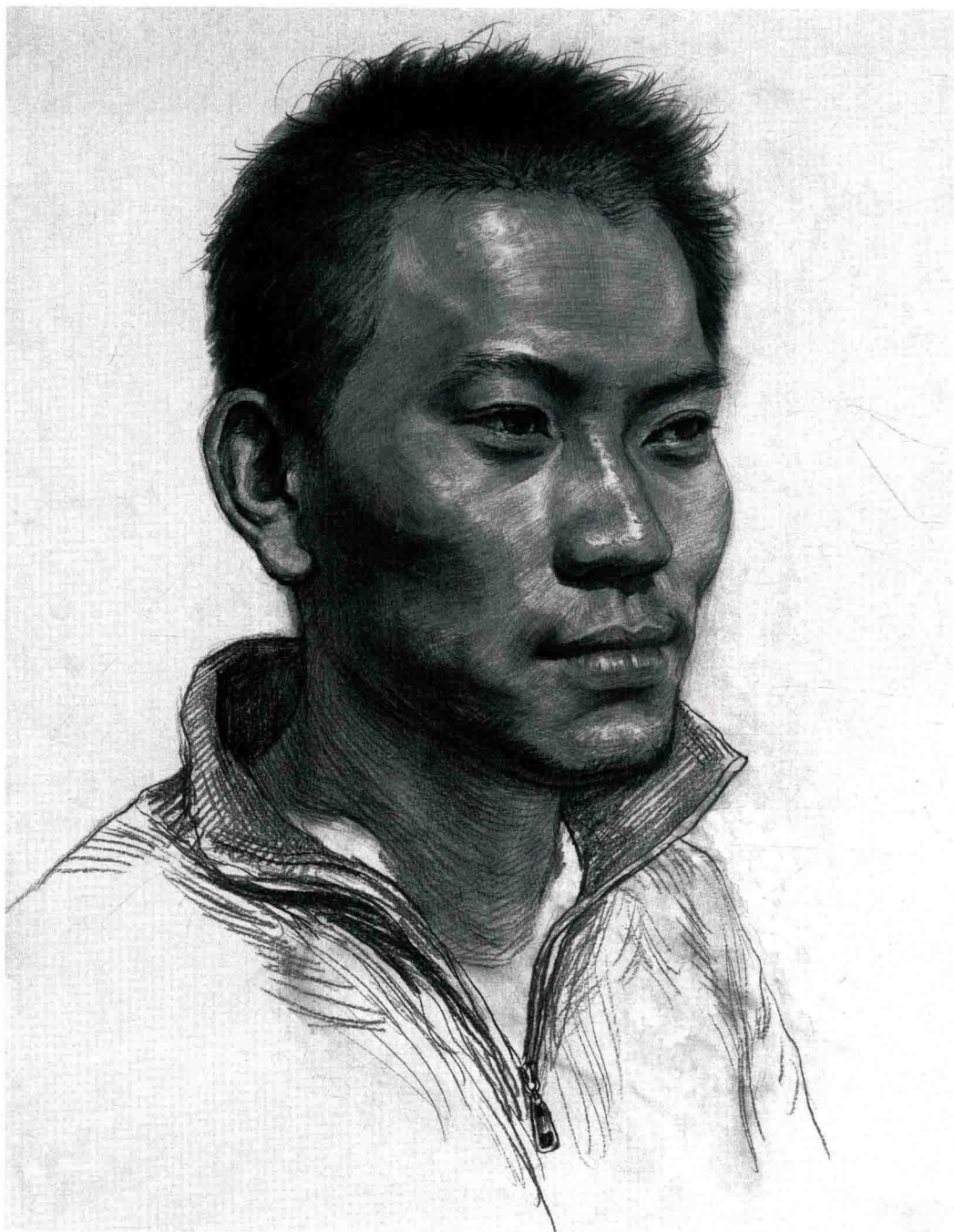
画人物素描总是从头像写生开始的，因为头是最生动传神的部位，头的形象可以反映一个人的全部精神面貌。真人头像没石膏头像那样经过艺术概括的形体和单纯的色彩，但是更加自然、生动、丰富。头像写生更能有效地锻炼我们的观察能力、概括能力和表现能力，是素描基础训练中学习人物的主要课程之一。

人物头像要画得像，首先是形神兼备，注重人物内在性格和情绪的刻画。只要在平时的练习中，多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现，在神情最为自然、生动的时刻来画，就能使画面有生气。我觉得形神兼备是人像写生的最高要求，绝不是技巧提高之后才去追求。

初学画头像，对不同皮肤、毛发的质感表现及虚实强弱的处理也很重要，从整体上来说，头像的外形所构成的大的形体感，包括衣领与头、颈的关系，都会影响到人物神情的表现效果。

头像写生要注意区别男女不同的性别特征，男子头像一般骨骼突出，面部肌肉也比较发达，体积感较强，写生中要注重体面的概括和体积感的表现。不可画得圆而腻。女性头像肌肤柔软细腻，骨骼肌肉不突出，形象圆润秀丽，写生中要对其面部结构认真观察分析，准确表现其含蓄而富有韵味的形体，切忌画得浮肿或生硬。

要画好人像素描，获得扎实的基础，精确的造型能力，还是要靠多画。俗话说，“熟能生巧”，技巧是从勤学苦练中得来的。同时还要多看好的范画，提高鉴赏力，进而大胆地多方面地进行尝试，不断提高绘画水平，实现自己的理想。

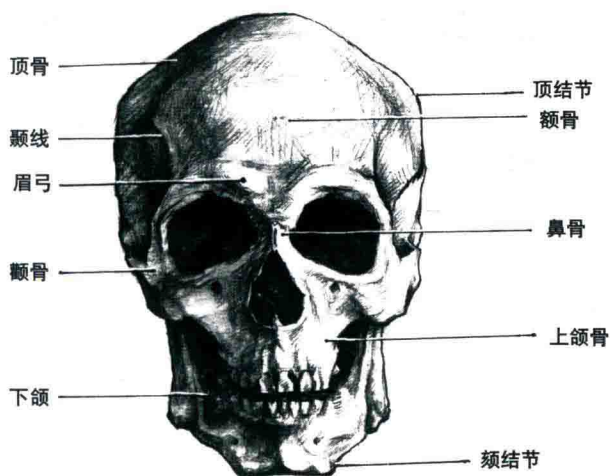

人物头部的解析知识

要画好素描头像，首先要掌握头部的解剖知识，把握人物的形体结构、外形特征，熟悉头、颈、肩之间的形体穿插关系和透视规律，还有性格、精神和情感的刻画与表现等。

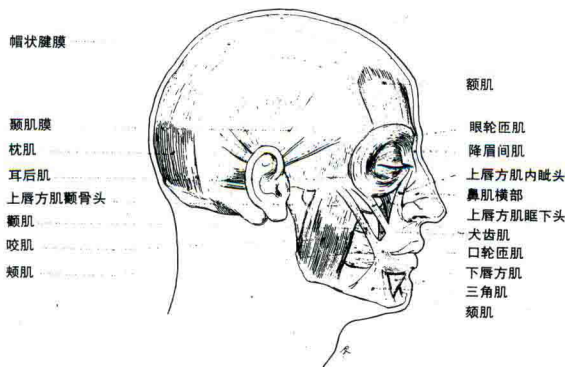
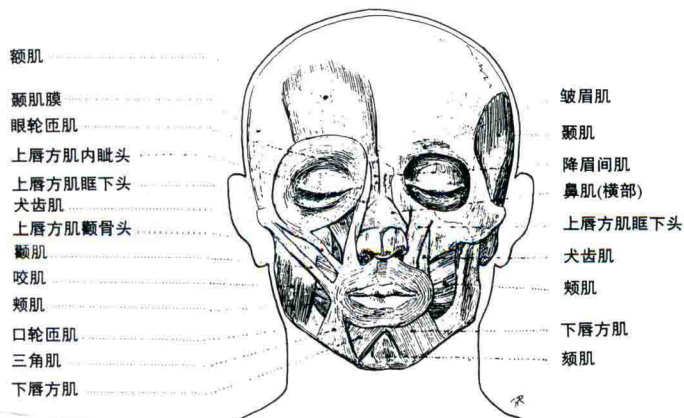
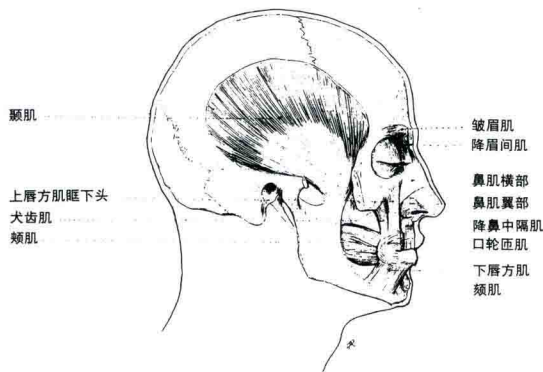
头部的骨骼

头部由 24 块骨骼组成，其中头盖骨 8 块，面部 16 块，除下颌骨能活动外，其他的骨架是固定的，形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨，额骨以上为头盖骨，两侧向后与颞骨相连。颞骨上连额骨，下接颌骨，横接耳孔。上颌形成牙床，鼻骨形成鼻梁，眼眶位于颞骨、鼻骨与额骨之中。下颌骨像个马蹄形，上端与颞骨部分连接，通过咬肌的作用，可以上下活动，头颅骨本身是不能活动的。头骨的起伏，形成形体上的变化，是表现造型特征的主要部位，尤其是隆起的骨点，更是造型的重要标志。

头部的肌肉

头部肌肉可以分为表情肌和咀嚼肌两大类。位于头部前面的是表情肌，为扁薄的皮肤，位置浅表，大多起自颅骨的不同部位，止于面部皮肤，主要分布于面部孔裂周围，如眼裂、口裂和鼻孔周围，可分为环形肌和辐射肌两种，有闭合或开大上述孔裂的作用；同时，牵动面部皮肤，显示喜怒哀乐等各种表情。人类面肌较其他动物发达，这与人类大脑皮质的高度发达、思维和语言活动有关，人耳周围肌已明显退化。咀嚼肌又分为升颌肌群和降颌肌群两组。它们相互交替收缩和舒张，即形成张口和闭口活动，以完成咀嚼等功能。

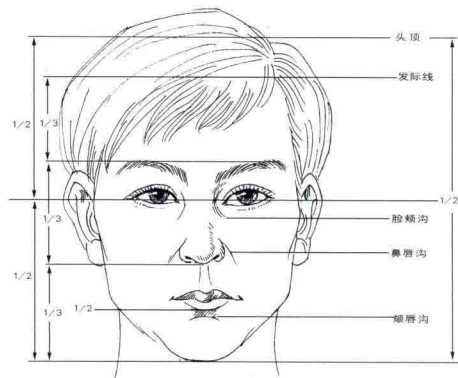
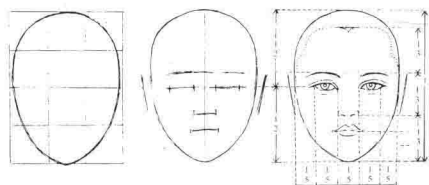

头部的比例与头部的形体

头部的比例

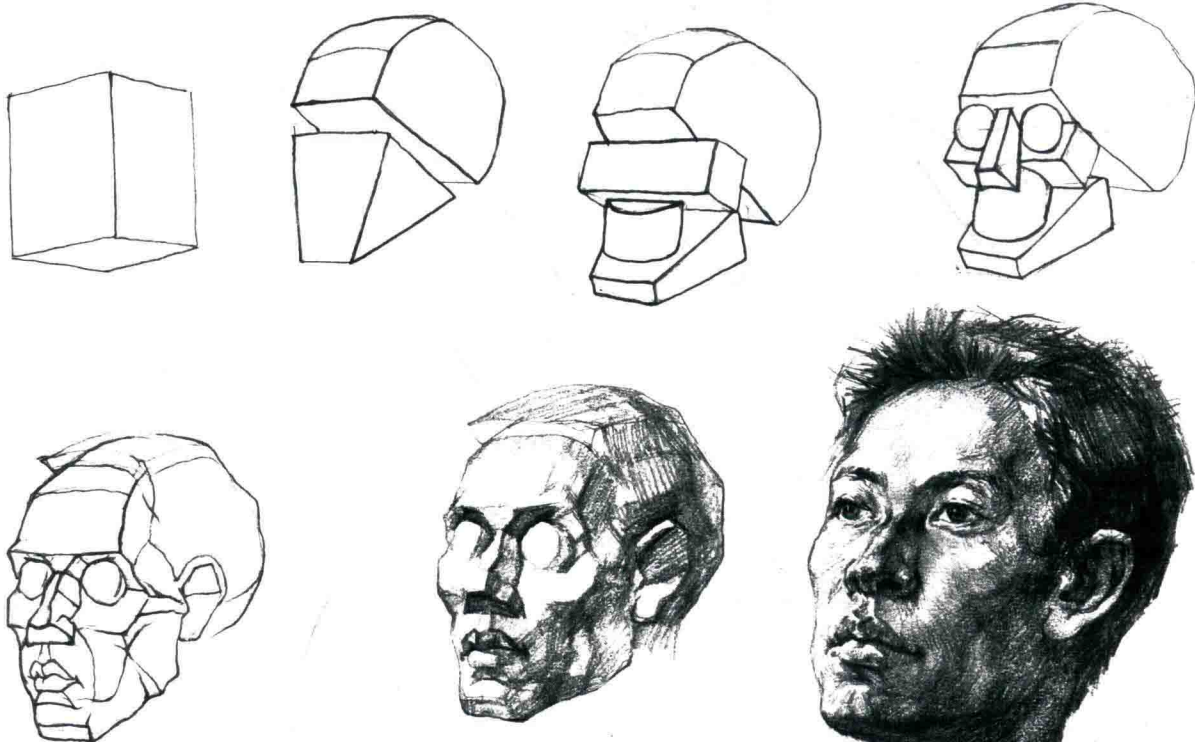
头部的比例基本为“三停五眼”，发际至眉间、眉间至鼻尖、鼻尖至下巴，三段的长度相等而通称“三停”；从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度，两眼间距离为一眼宽，两眼外眦至两耳分别为一眼宽，即通称“五眼”。

头与五官的位置关系：眼约在头面部 $1/2$ 处，两眼外眦至鼻尖构成等腰三角形，这一三角形的高，决定着脸面中部的形体特征。鼻在面部正中突出部分，鼻尖处于额发际线至下颌底 $1/3$ 的位置，鼻翼的宽度为一眼宽，从眼内眦引垂线可决定鼻翼的宽度。嘴的裂位于鼻尖至下颌底 $1/3$ 处。耳处在左右两个侧面上，耳的长度等于眉到鼻尖的距离，从侧面观看耳与鼻的倾斜度基本一致，从侧面观看时，耳屏、嘴角到眼外眦的距离相等。

头部的形体

分析头部的形体结构，是帮助我们正确塑造人物头部形象的一个重要手段，而头部形体结构是建立在头部解剖结构的基础上的。当我们了解了头部的骨骼和肌肉之后，就能深刻地理解头部的形体结构；掌握了头部的形体概念，在塑造头部的形象时就会方便得多。头部位于人体最突出的位置，是人物造型的关键部分。由于头部的肌肉比较薄，所以头的基本形是由头骨的形状所决定的。头的外形大体上可视为一个球体和一个楔形构成，整体上可理解为一个正方形。

头部整个形体呈立方体，我们可把它分为面颅部与脑颅部，面颅部形态可概括成平行的立方体，半个圆柱体及三角形。用这种体积的概念来理解头部的形体结构变得简单多了。

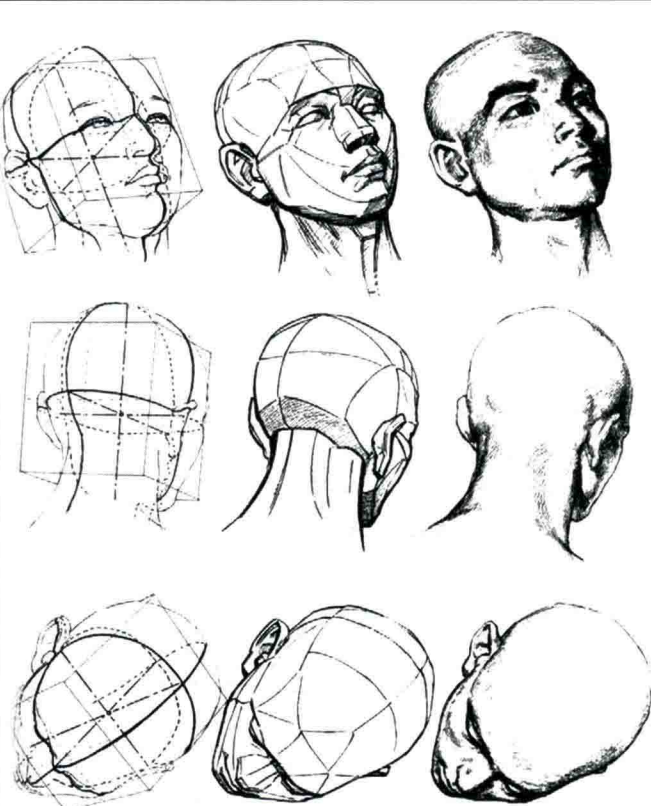
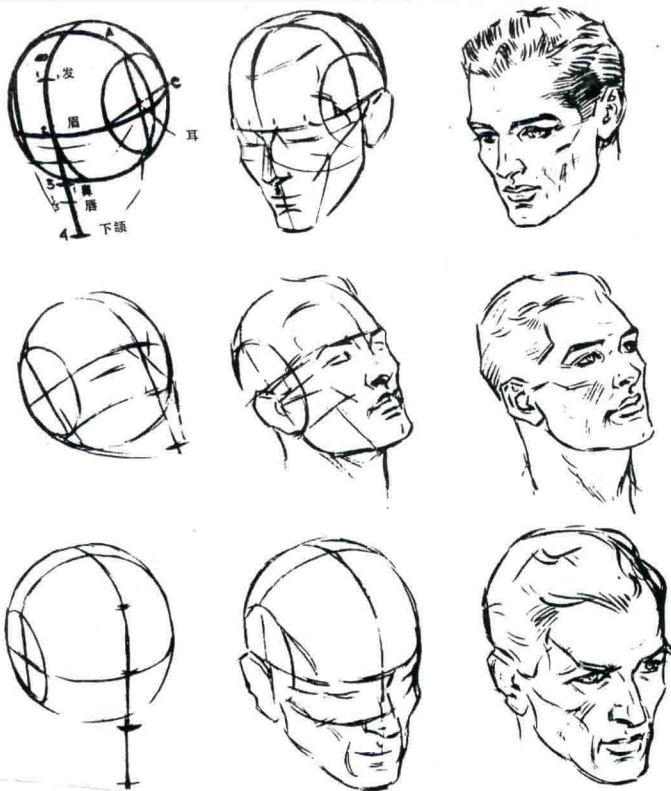
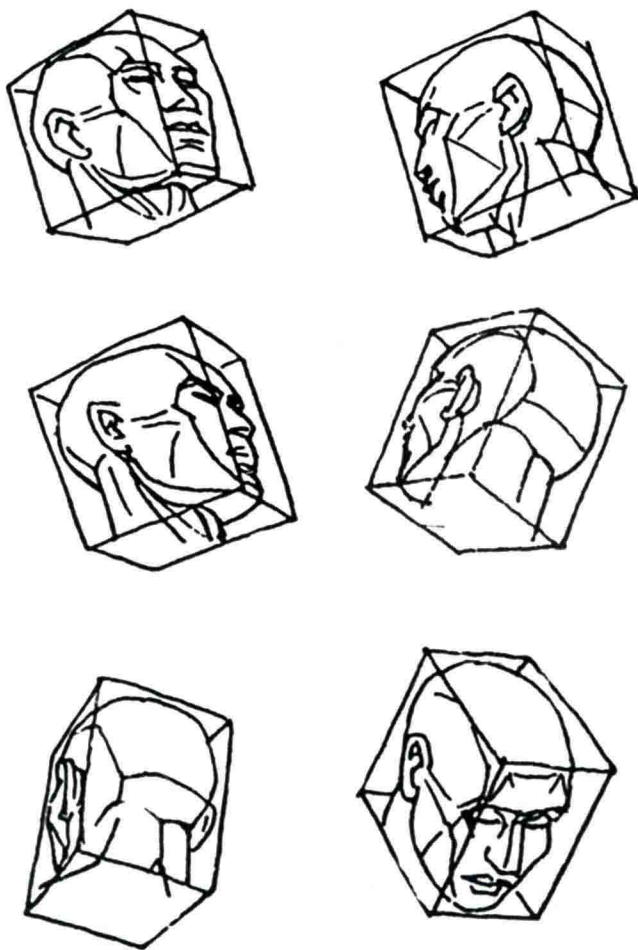

头部的透视与运动规律

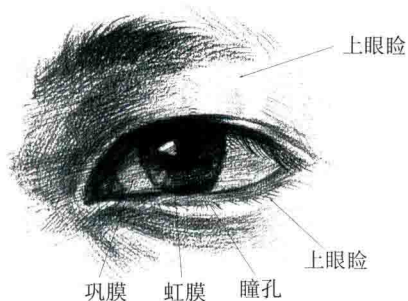
头部随着运动，其角度会发生变化，在形体上产生各种透视变化关系，头部的形体透视，可归纳为九个不同角度来了解：分别是正面、侧面和3/4侧面，每个面都包括三种角度，平视、仰视和俯视。

头部在正面和侧面平视时是平行透视，透视变化不大。面部中心是鼻子根部，眼睛的下边界位于穿过中心的水平线上，这条水平线又称眼界，位于眼睛高度的视平线上。下眼睑、五官与水平线平行。如果头部位置不变，从侧面观察，头部的侧面在视力范围之内，保持距离不变。虽然头部和五官的相关位置也会因透视而变化，但不是成比例的变化。仰视时均为成角透视，脑颅和头发看得见少，可见下颌底、耳部下降。俯视时也是成角透视，脑颅和头发看得见多，看不见下颌底，耳部位置上升。

3/4侧面的头部是成角透视，在平视、仰视、俯视三种头部透视形里，它们的特点均为：面部两侧不对称，发际线、眉、眼、鼻底、口缝横线向远方集中消失于一点。这三种角度的透视变化与正面和侧面相同。

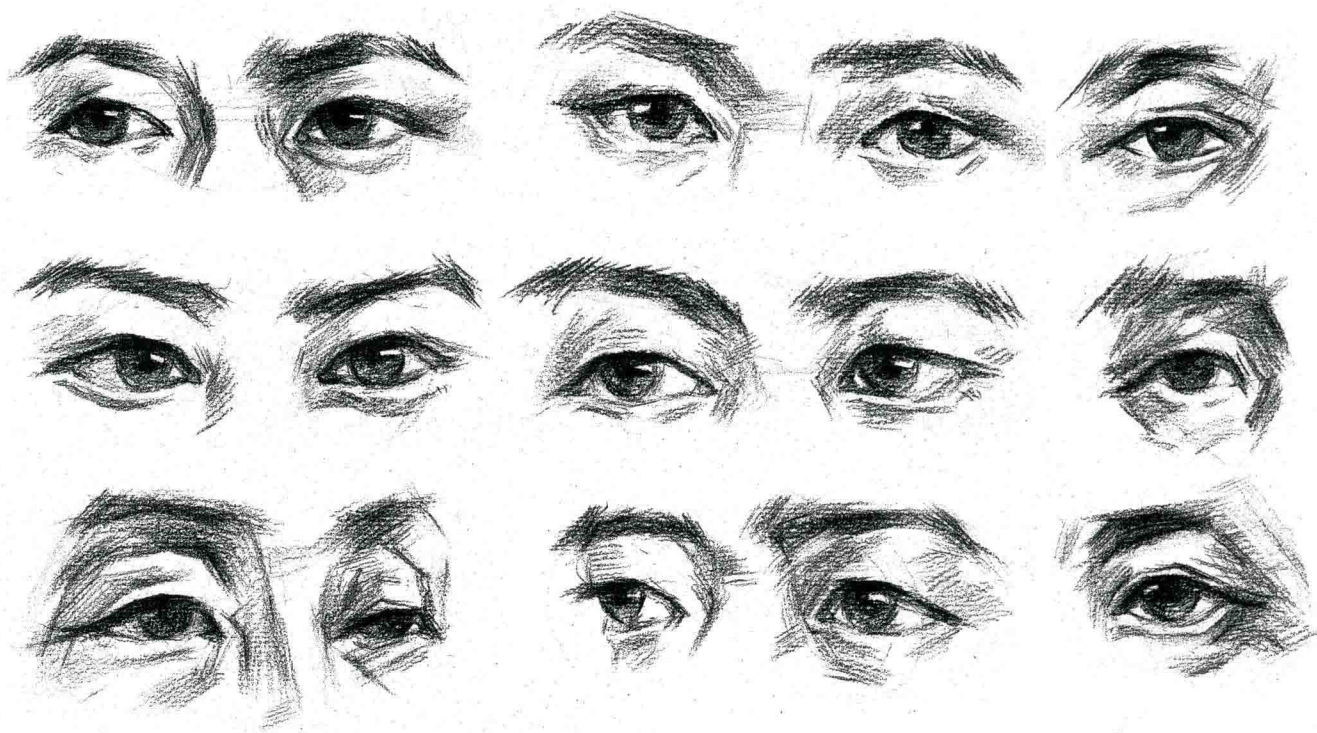
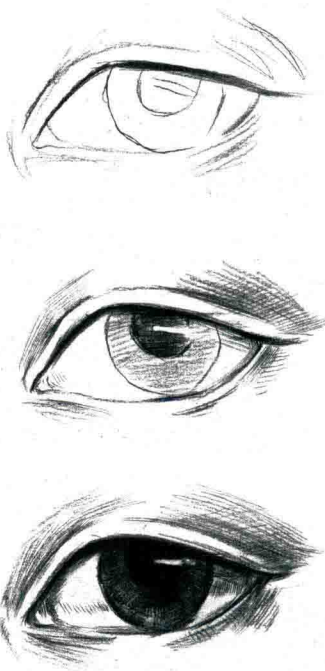

眼的画法

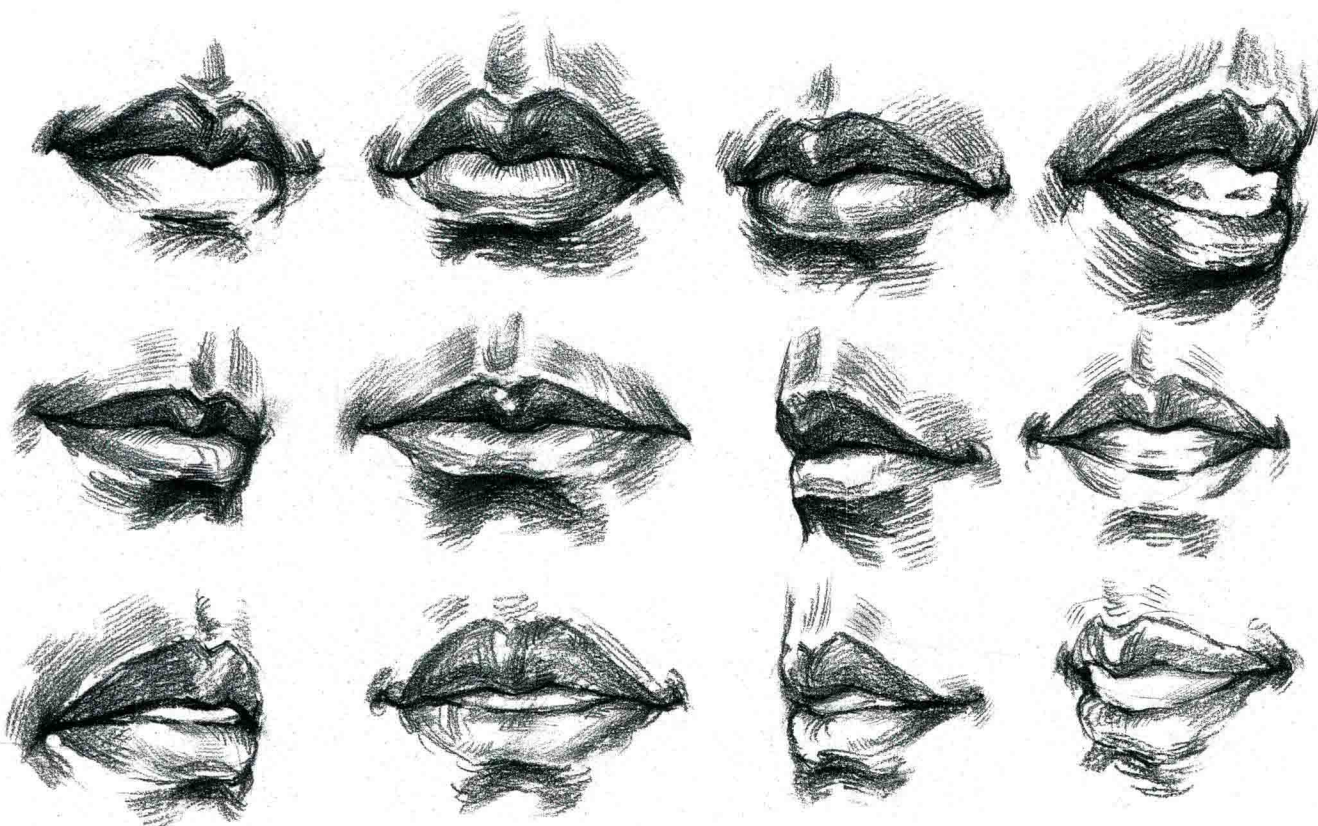
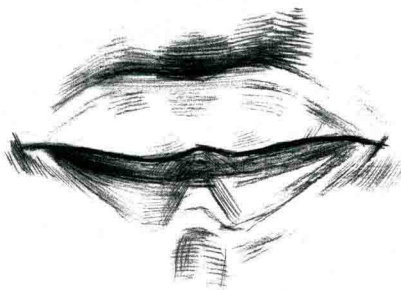
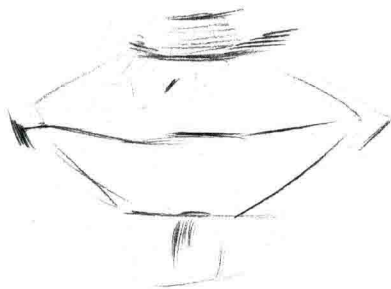
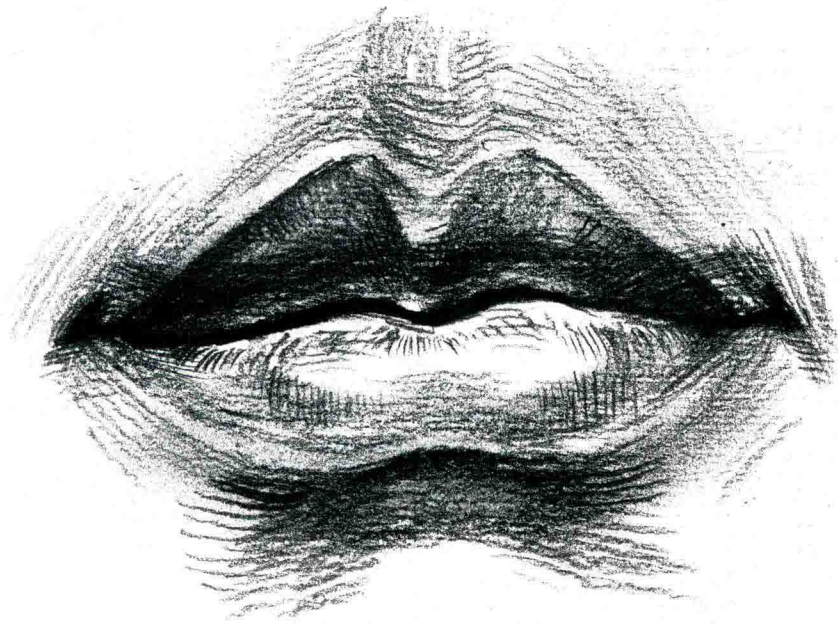
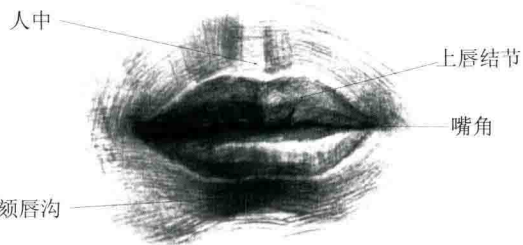
眼的画法：眼睛是素描头像表现的重点，因为眼睛是“心灵的窗户”。眼睛是由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。眼眶是指眼的内部骨结构，眼睑分上下眼睑，眼球是眼睛的主体，是一个透明的球体。在作画时应充分考虑到眼睛的结构变化，一切变化都要从体积感出发，才能真正把眼睛画好。

眼睛处在面部的中心位置，它是五官中运动最频繁的器官。两只眼睛的结构方向正好相对，这更增加了它的表现难度。因此，对眼睛生理结构的了解，就显得尤其重要。

嘴的画法：嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈圆弧状。嘴分上唇和下唇，其结构是由颌骨控制的半圆形体。画嘴时首先要确定口裂线的位置，再确定它的上下唇的厚度。一般嘴的上唇比较突出，棱角分明，下嘴唇较圆。要注意嘴在头部转动时的透视变化及嘴的变化对表情的影响。

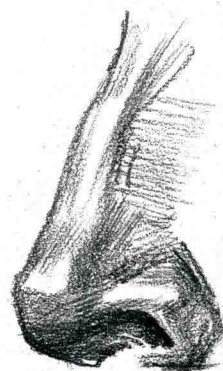
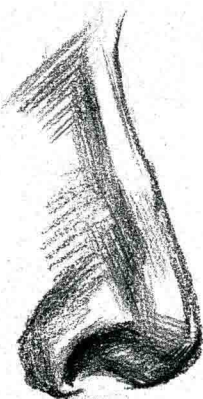
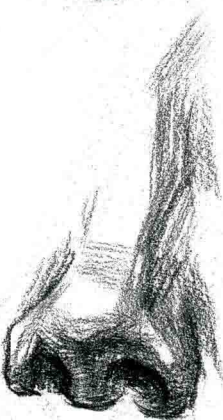
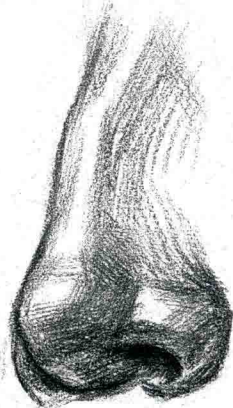
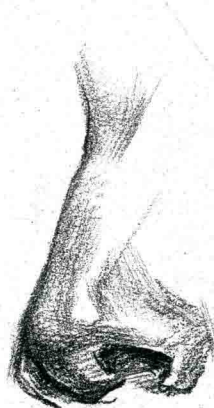
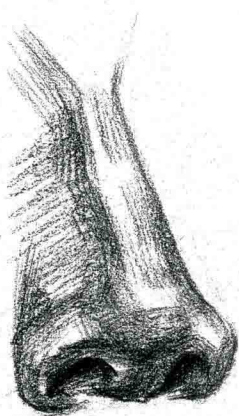
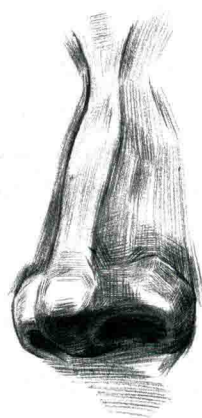
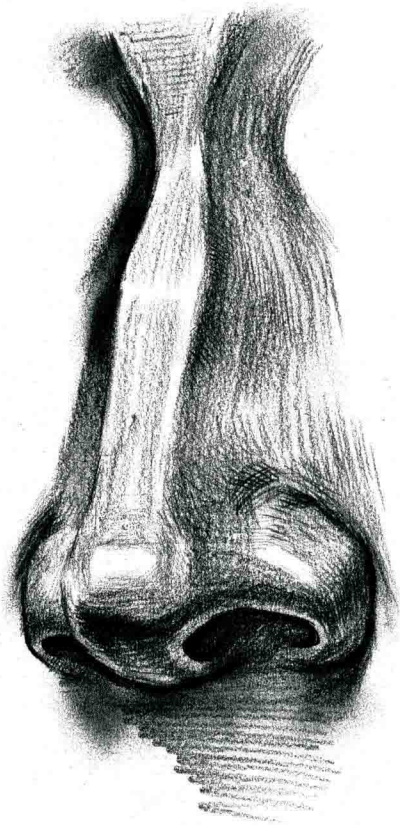
嘴的运动会带来一系列面部的变化。唇本身呈现红色，与其他部分有一定色差，训练中要注意这些明暗上的变化。

鼻的画法

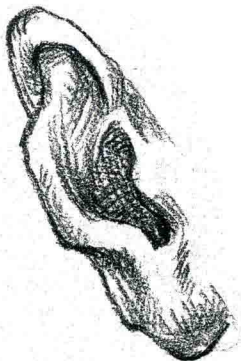
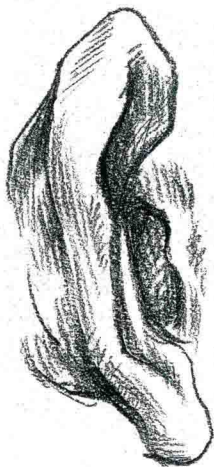
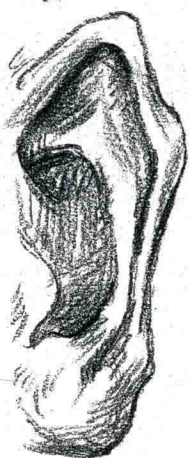
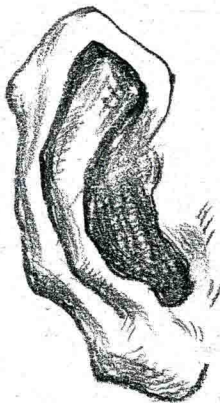
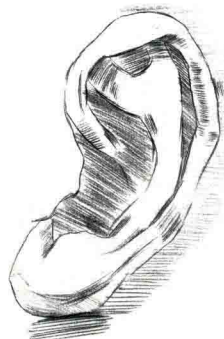
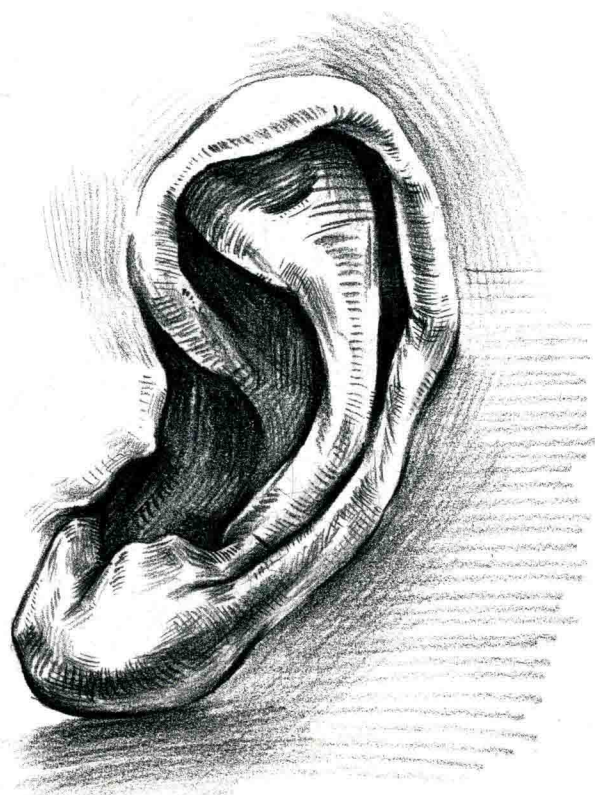
鼻子的画法：鼻子位于五官的中轴线上，是面部最突出的部位。鼻子由三个部分组成：鼻骨和软骨组成的鼻梁；椭圆形鼻球部和它下面的鼻中隔；两个向外下方倾斜的鼻翼和中空的鼻孔。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形。在表现时，要注意它三个部分的变化。

鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活，既可强调明暗的作用，也可强调结构的作用；既可加强处理，又可削弱处理。鼻子的造型因人而异，是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时要先掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。

耳的画法

耳朵的画法：耳朵由软骨支撑，由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂等部分构成。耳斜长在头部两侧，极少有垂直和平贴于头部两侧的。耳的透视随头部的透视变化而变化，并通过耳与五官的其他部分的高低位置、耳郭的长短宽窄来表现的。

男青年的正面像画法

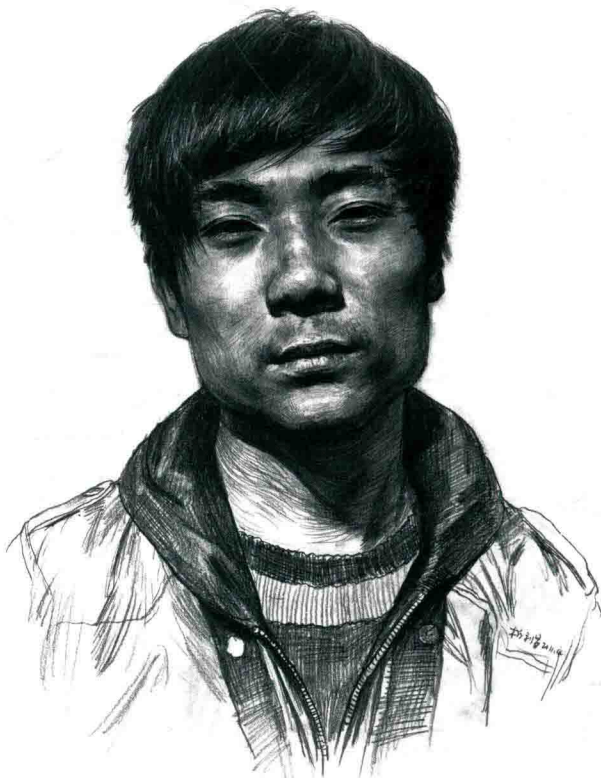
步骤一：这是一幅男青年正面像，起稿时，要注意构图，视觉上的平衡十分重要，起笔轻松，尽可能拉长线条，整体地去组织画面。

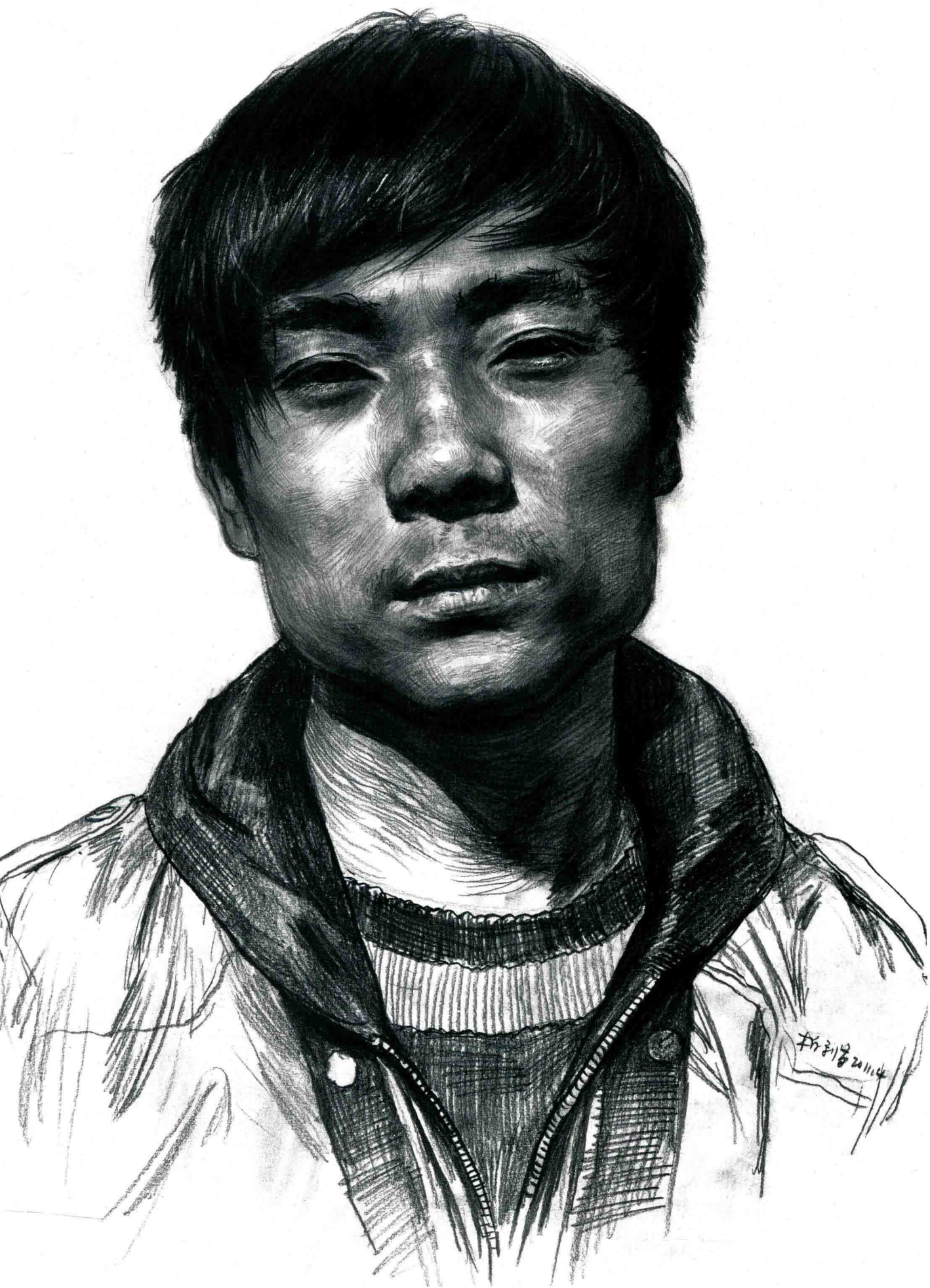
步骤二：从大体积出发，迅速地拉开明暗两大面，按结构分析法较严谨地画出五官、头发、衣物等具体的形体特征。

步骤三：借助明暗和结构分析法进一步塑造，拉开空间体积，理清前后层次，注意强调整体画面的主次、虚实关系。

步骤四：进一步深入刻画，使人物形象更加鲜明。在深入完成的情况下，把质感表达出来，注意体面的虚实关系，从整体出发调整完成。

女青年的正面像画法

步骤一：这是一幅女青年正面像。此角度需要处理好全亮面中的不同层次。用笔定出人物大形、头部与颈部及胸之间的比例关系。

步骤二：在进一步确定形体结构关系的同时，注意线条轻重变化，找出大体明暗关系。

步骤三：深入刻画就是大面分小面，不断细化结构，不断调整关系和强化感受的过程。但刻画不能面面俱到，要有主次、虚实和节奏。

步骤四：调整完成，这时不要停留在对某一局部的刻画上，整体观察画面，然后对不足之处做适当的修改，达到统一的画面效果。

