

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

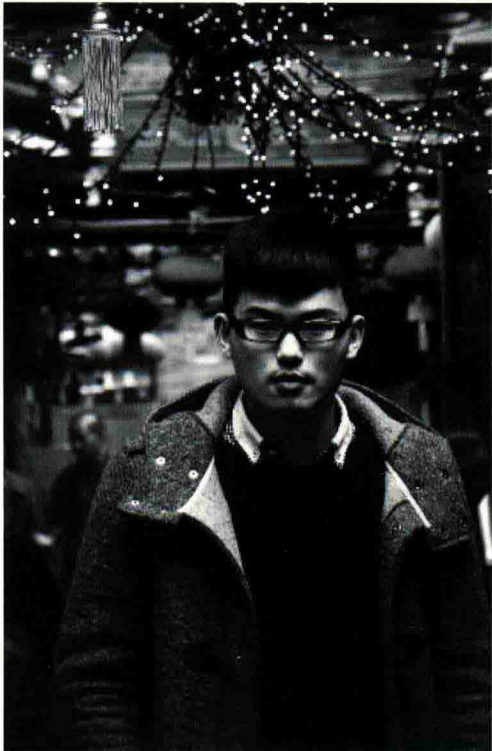
★素描头像★

[从五官到头像]

李家友·主编 孔达亮·著

重庆出版集团 重庆出版社

孔达亮

原名孔超，山东滨州人。2008年美术专业高考状元，2009年获得全省高校师生美术技能比赛一等奖。先后于北京、河北、杭州、安徽、山东等地组织教学，积累了非常丰富的一线教学经验，已出版个人教学专著《我们的素描课》、《完美技法》。

图书在版编目(CIP)数据

素描头像.从五官到头像/孔达亮著. —重庆: 重庆出版社, 2015.5
(名师联盟/李家友主编)
ISBN 978-7-229-09856-8

I. ①素… II. ①孔… 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100334号

名师联盟——素描头像.从五官到头像

MINGSHI LIANMENG——SUMIAO TOUXIANG. CONG WUGUAN DAO TOUXIANG
李家友 主编 孔达亮 著

出版人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 李鑫哲
责任编辑: 郑文武 张 跃
封面设计: 吴 倩
责任校对: 何建云

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: 6
2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09856-8
定价: 38.00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

SKETCH TEACH 目录

CONTENTS

名师联盟
素描头像

CHAPTER 1 素描头像基础知识

- 02__A. 骨骼与肌肉
B. 素描头像中的透视
-

- 03__A. 素描头像中的比例
B. 素描头像中的构图
C. 素描头像黑白灰分析
-

- 04__A. 掌握动态与透视
B. 画得要“像”
C. 人物内心表达
-

- 05__A. 需掌握的道具
B. 衣领的表现
-

CHAPTER 2 五官结构与明暗

- 06__A. 五官结构解析-眼部
07__B. 五官明暗解析-眼部
-

- 08__A. 五官结构解析-鼻部
09__B. 五官明暗解析-鼻部
-

- 10__A. 五官结构解析-嘴部
11__B. 五官明暗解析-嘴部
-

- 12__A. 五官结构解析-耳部
13__B. 五官明暗解析-耳部
-

CHAPTER 3 结构素描头像

14

CHAPTER 4 光影素描头像

18

CHAPTER 5 素描头像范画临摹

22

SKETCH TEACH 目录

CONTENTS

名师联盟
素描头像

CHAPTER 1 素描头像基础知识

- 02__A. 骨骼与肌肉
B. 素描头像中的透视
-

- 03__A. 素描头像中的比例
B. 素描头像中的构图
C. 素描头像黑白灰分析
-

- 04__A. 掌握动态与透视
B. 画得要“像”
C. 人物内心表达
-

- 05__A. 需掌握的道具
B. 衣领的表现
-

CHAPTER 2 五官结构与明暗

- 06__A. 五官结构解析-眼部
07__B. 五官明暗解析-眼部
-

- 08__A. 五官结构解析-鼻部
09__B. 五官明暗解析-鼻部
-

- 10__A. 五官结构解析-嘴部
11__B. 五官明暗解析-嘴部
-

- 12__A. 五官结构解析-耳部
13__B. 五官明暗解析-耳部
-

CHAPTER 3 结构素描头像

14

CHAPTER 4 光影素描头像

18

CHAPTER 5 素描头像范画临摹

22

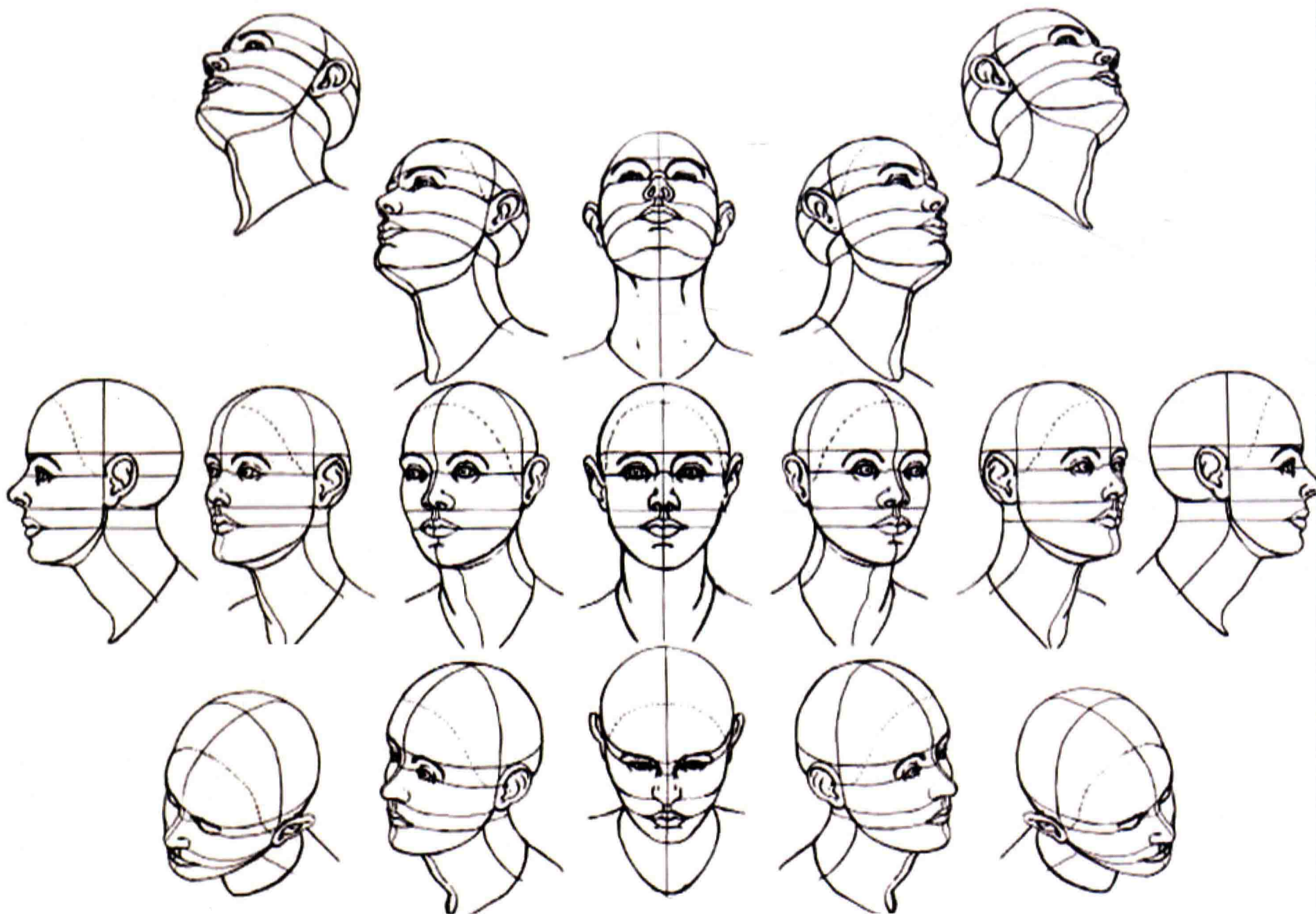
A. 骨骼与肌肉

头部结构分为骨骼和肌肉两部分，头部肌肉连接的构造规律在皮肤的包裹下变得不太明显。在人像写生时，把结构理解为面的转折和穿插，这些转折和穿插受光源和视角的影响不一定明确，画画时要通过对骨骼和肌肉的了解去分析对象，只有了解体面转折和穿插规律，才能以不变应万变。

要清楚面部形体的缘由，就必须对头部的内部和肌肉进行了解。由于头部的肌肉较薄而且紧贴在头骨上，所以头部骨骼对人物头部外形的影响最大。每个人的长相不同主要是取决于头骨骨点之间的形体不同。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，画出来的形就不准，造型不严谨。所以说头骨决定了头部的基本形体。

B. 素描头像中的透视

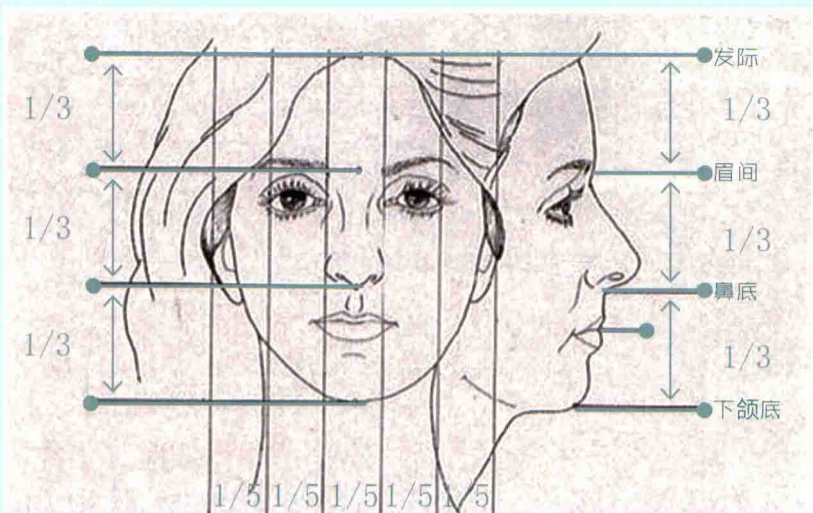
在写生中由于视角的多变性，头部的透视就变得复杂起来。所以，希望大家画之前先确认一下作画的视点，而视点左右的变化则主要产生了正面、3/4面和侧面。这就要求我们在画头像时应根据自己的视点，主动观察和把握模特左右对称形的透视关系。

但不论将头理解为方体还是球体，透视都是集中在五官上。在确定五官时，我们一定要用中线去理解这个左右对称的头部形体，除了正面中线位于面部的正中间，是垂直的之外，其他任何角度的中线都是有弧度的，只不过弧度的大小要视角度来决定。

如上图不论任何角度，首先要确定眉眼、鼻底与耳朵之间所产生的上下透视关系，否则作画视点是仰视、平视还是俯视就不得而知了。

A. 素描头像中的比例

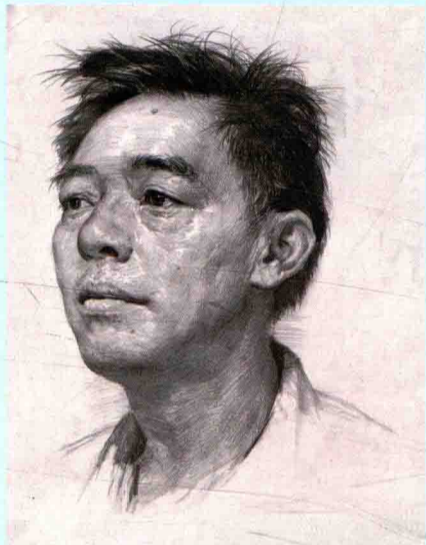
“三庭五眼”是我们前辈归纳出来的一般性五官规律的术语，也是素描头像中最基本的比例关系，对于初学者在大形的把握上还是有很强的指导意义。所谓的“三庭”是在头部纵向寻找五官大体位置关系，指从前额发际线到下巴的底面可以竖向分成三个等份。“五眼”是在横向上寻找眼睛的大体位置，在平视角度下，两眼之间以及外眼角至头部边缘的距离，基本都接近一个眼睛的宽度。其实我们只需在大脑中有大致的认知即可，因为通常真人的三庭五眼都不会长得十分的标准。

素描训练要着眼于整体，关注大的比例舍弃细节，从大到小逐步将形细化。如果一开始就陷入局部，其结果必然造成构图的失败、比例的失调和失去对画面的控制。

没有正确的比例，就不可能画出一幅完美的画作

——丢勒

B. 素描头像中的构图

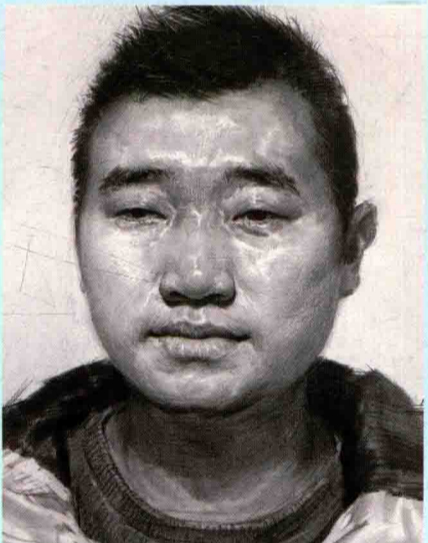
画中头像过于偏左，由于人物面部前方空间太小，出现了“面壁”效果。

画中头像过于偏右且位置靠上，给人一种压抑感。

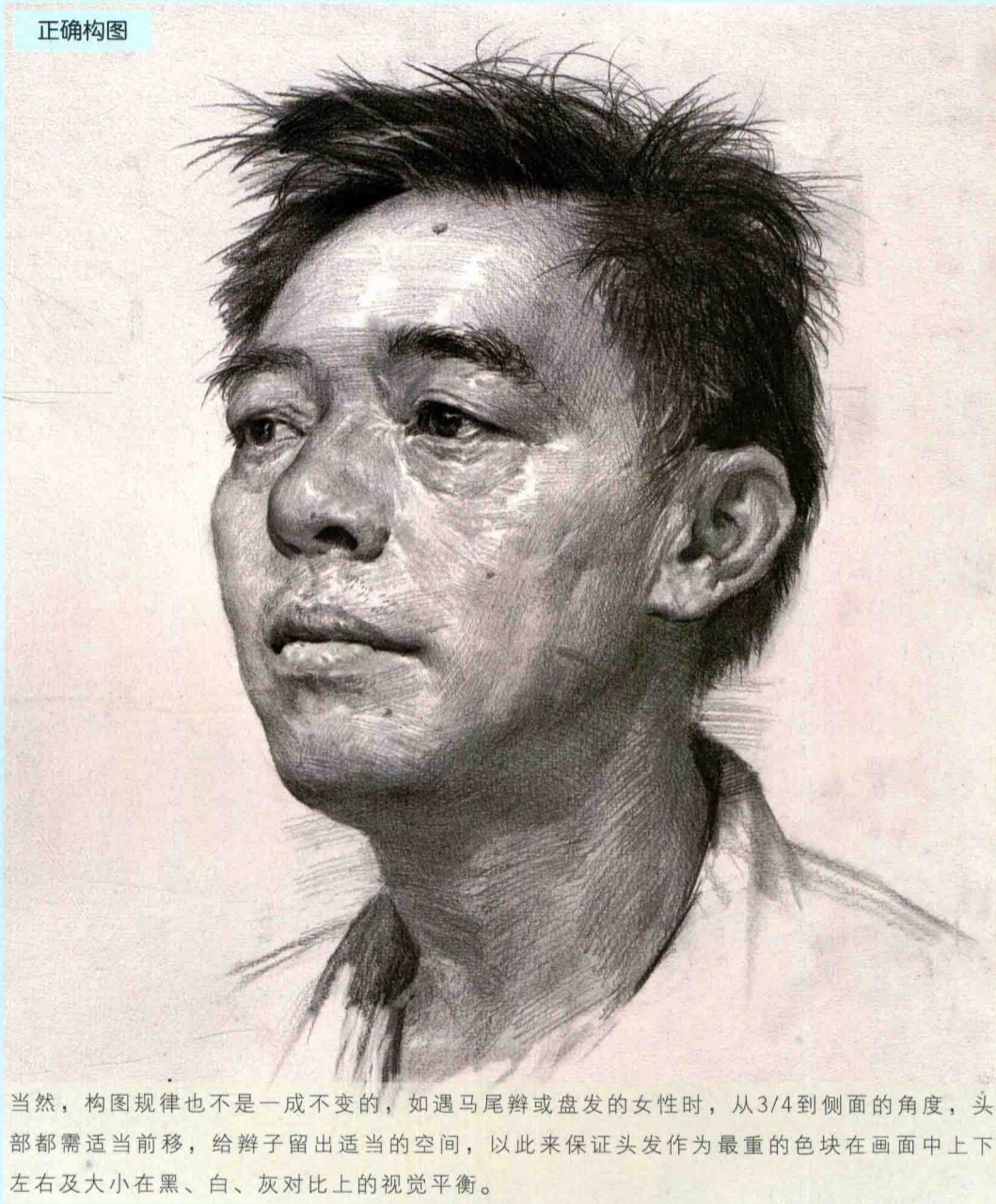

画面人物过小，视觉中心不够突出，画面空且不饱满，不利于细节刻画。

画面人物过大，给人一种压抑、拥挤的感觉。

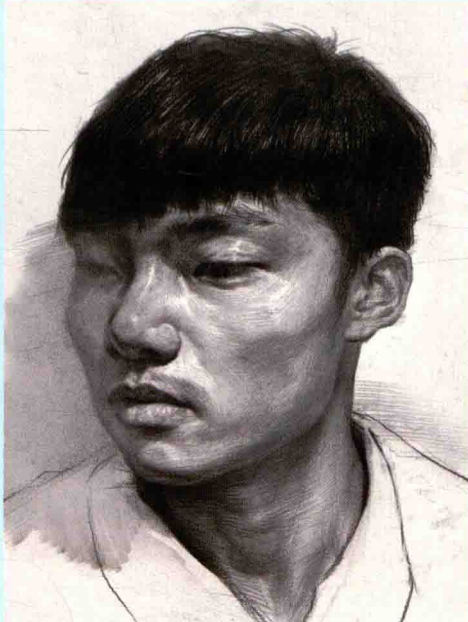
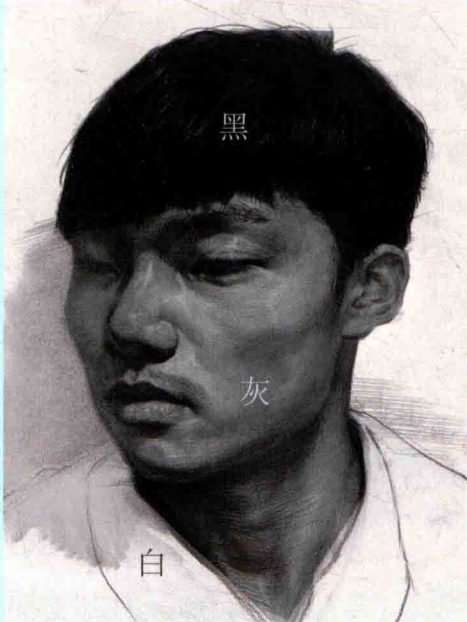
正确构图

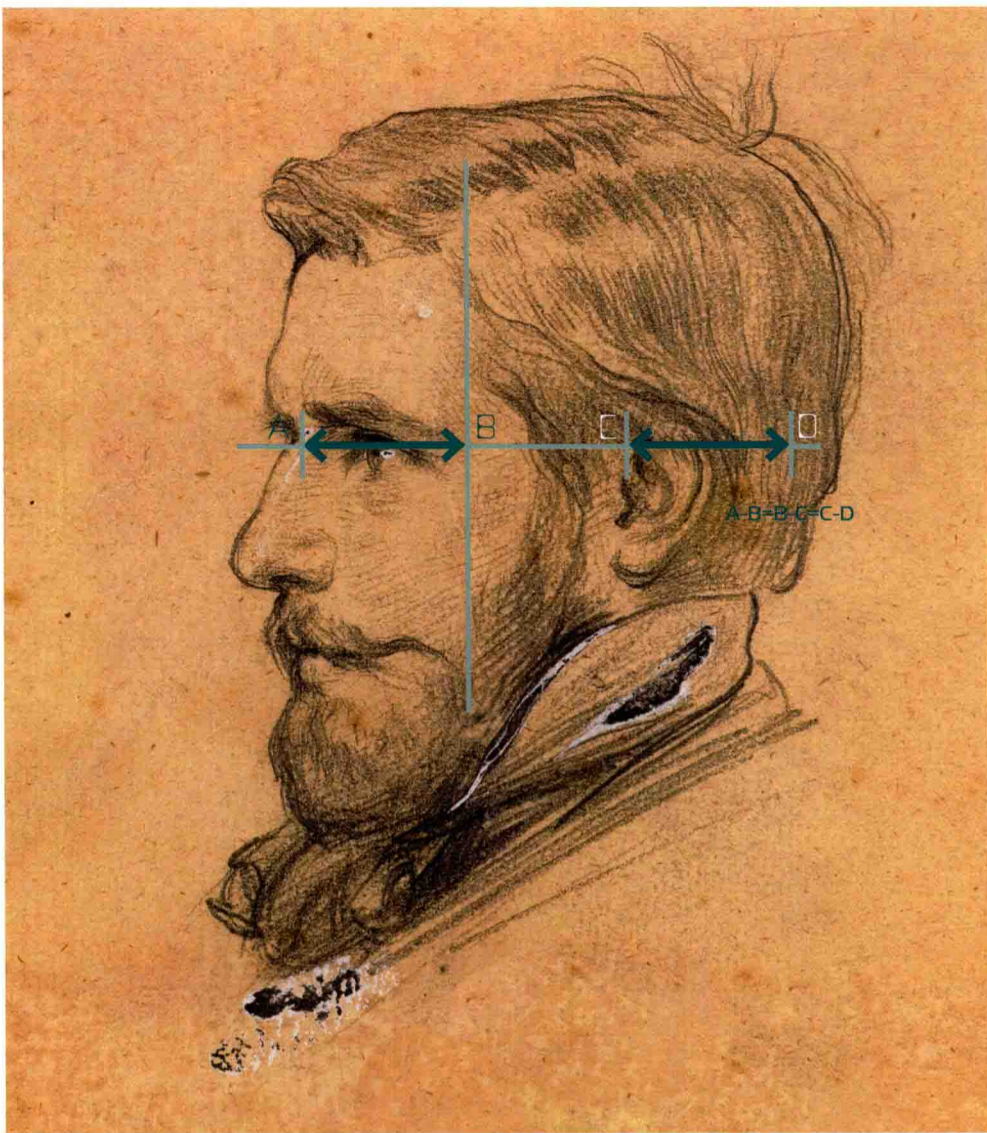
当然，构图规律也不是一成不变的，如遇马尾辫或盘发的女性时，从3/4到侧面的角度，头部都需适当前移，给辫子留出适当的空间，以此来保证头发作为最重的色块在画面中上下左右及大小在黑、白、灰对比上的视觉平衡。

C. 素描头像黑白灰分析

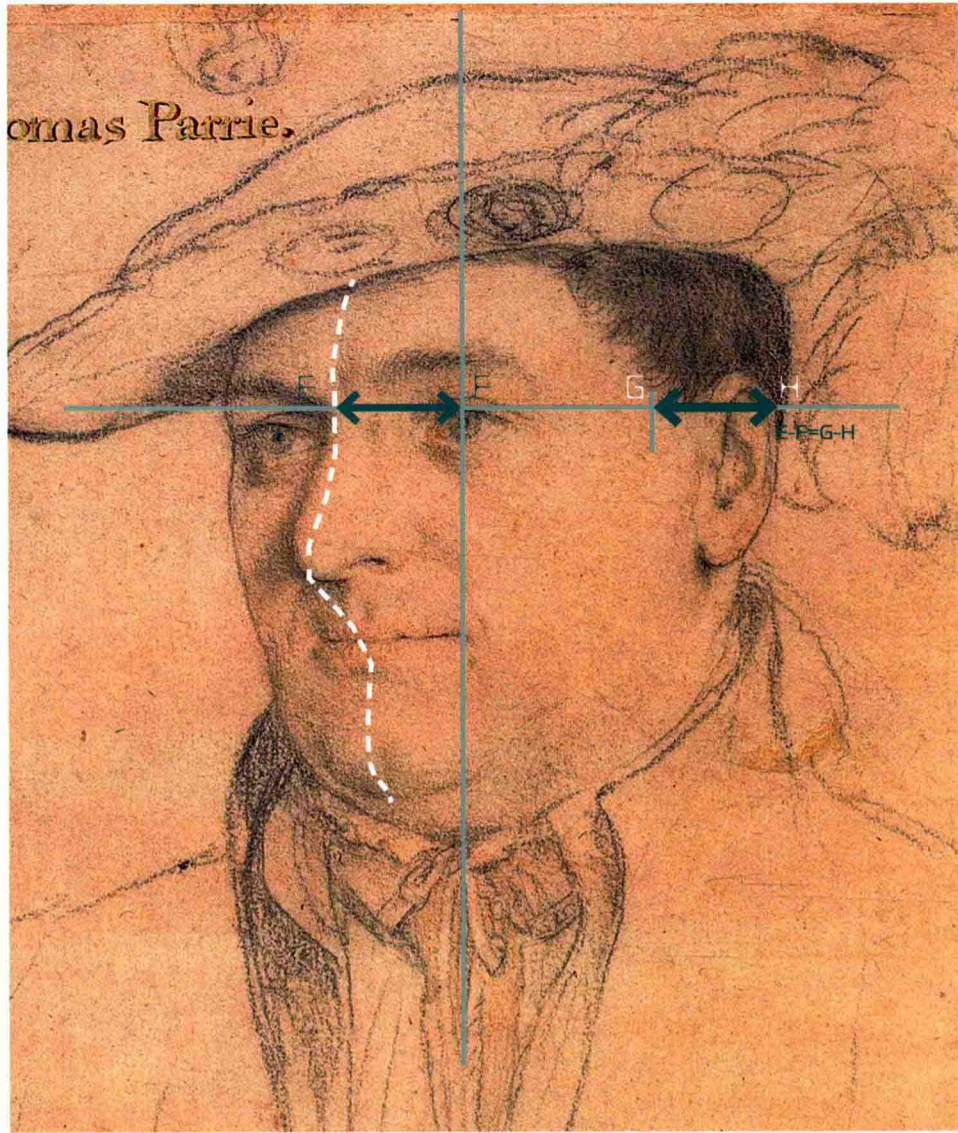
画面黑白灰的安排不是固定不变的，而是根据画面需要主动去调整的，比如头发脸部的亮部、暗部的面积对比，以及衣服之间的黑、白、灰对比，这几大块黑、白、灰关系是否统一整体，意味着整个画面的黑白构成是否完整。在现实生活中，由于光线和着装不同，黑白灰关系随之复杂，容易出现黑白灰关系不明显，或者暗面不清晰。如果不懂得主动调整画面的黑白灰，就很有可能出现“灰”、“脏”、“平”等节奏感不强的画面问题。

侧平面是由确定眉间的位置而确定的,有如下规律:眉间A移至B的距离和中心线从C点移至D点的距离相等。在任一视角中,转动幅度的测定线应该保持在眉线上。无论这条线是直线还是弧线检验的方法是:假设我们想让头部做最大幅度的转动,如上所述,我们量出A-B段(头部前视图的1/2宽度),把这段距离移至于C-D处,这便是脑颅块面。最后,画出它的侧面轮廓。这种方法能使我们画出一个标准的侧视图。

当你熟悉并掌握了头部回旋运动的画法后,便可以尝试着练习头部的左右回旋动态了。虽然头部旋转的角度不同,但线条E-F和线条G-H的长度是一致的。如上图3/4头部侧视图的画法,画好辅助线后,再完成头颅和五官的外形结构。检查水平平行线上的鼻底、颧骨、耳和颅底。口角与下颌边缘与瞳孔的中心线在同一垂直线上。

B. 画得要“像”

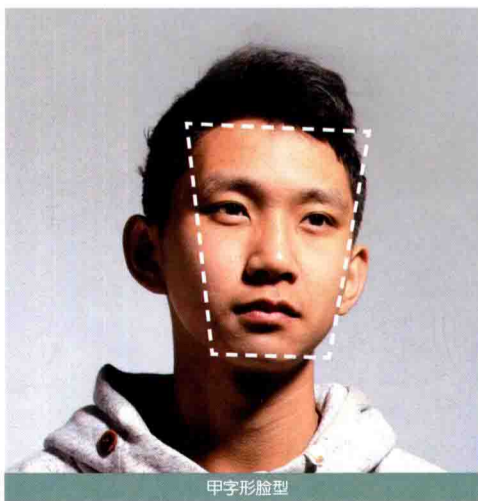
瓜子形脸型

鹅蛋形脸型

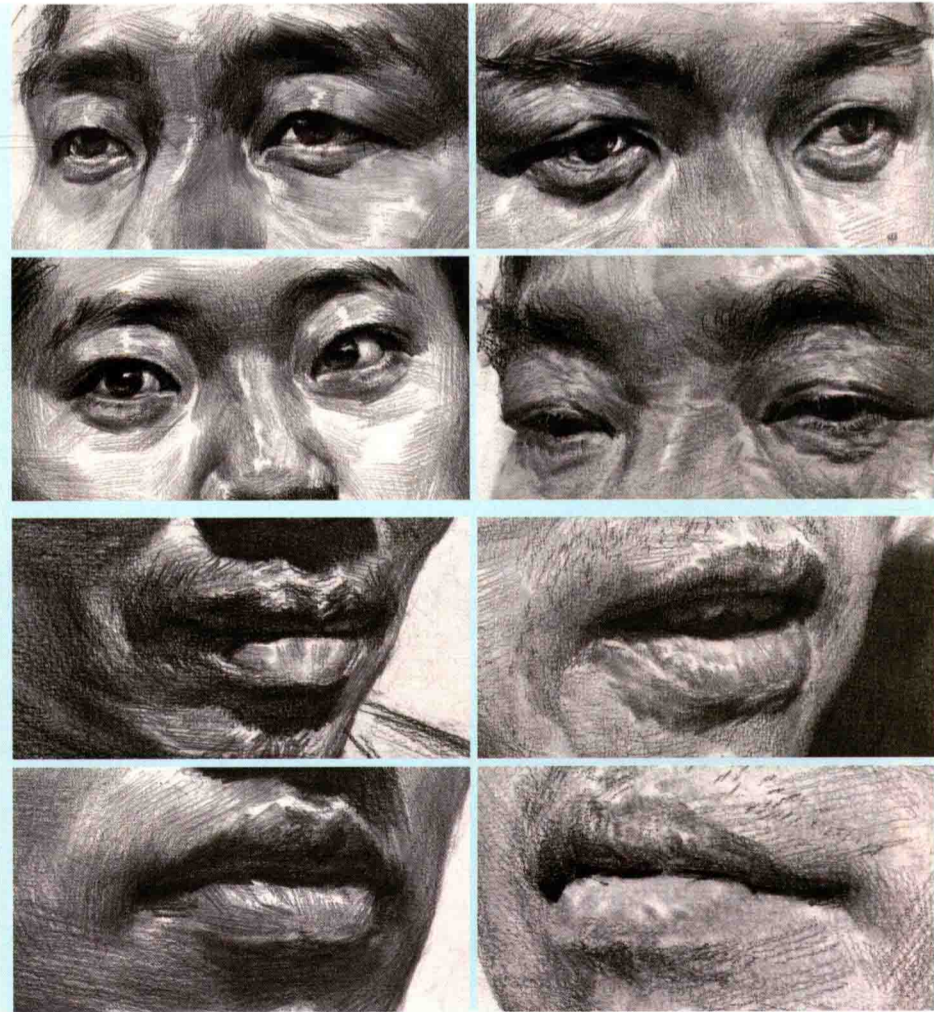
国字形脸型

甲字形脸型

值得肯定的是,人物的头部很有吸引力,头部外形及其与感觉相关的五官(眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵)自然就成了视觉的兴趣中心,头部外形被一些细节加强,比如头发的形状、鼻梁的高低、颧骨的大小、下巴的方圆等。对象的头型是长的、方的还是圆的,五官和发型有什么特征,这些视觉感受是对事物的直观捕捉。归纳起来也就是以上几种。

C. 人物内心表达

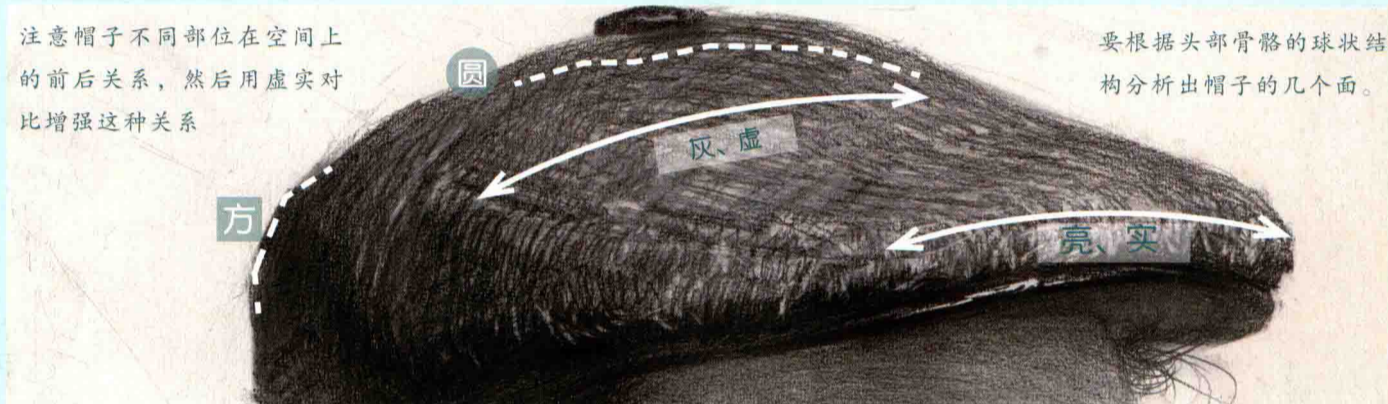
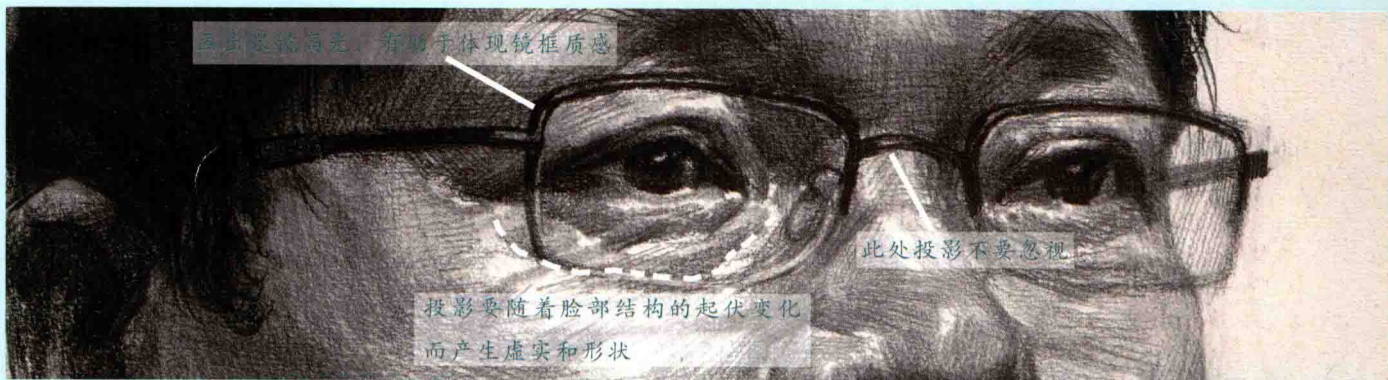
达·芬奇在他的笔记中写道:“画中人物最值得赞赏,因为根据他的外表形态,我们完全能够感受到其内在热情。”首先,眼睛是心灵的窗户。一个特定的眼神,会透漏人物的内心世界,眼睛睁得大或小也会对人物的精神面貌产生影响。其次,嘴巴也会对面部表情产生影响。如生气时,嘴唇会撅着;表示善意、喜悦的时候,嘴唇会上弯;嘴唇紧绷,则表示愤怒、反抗。

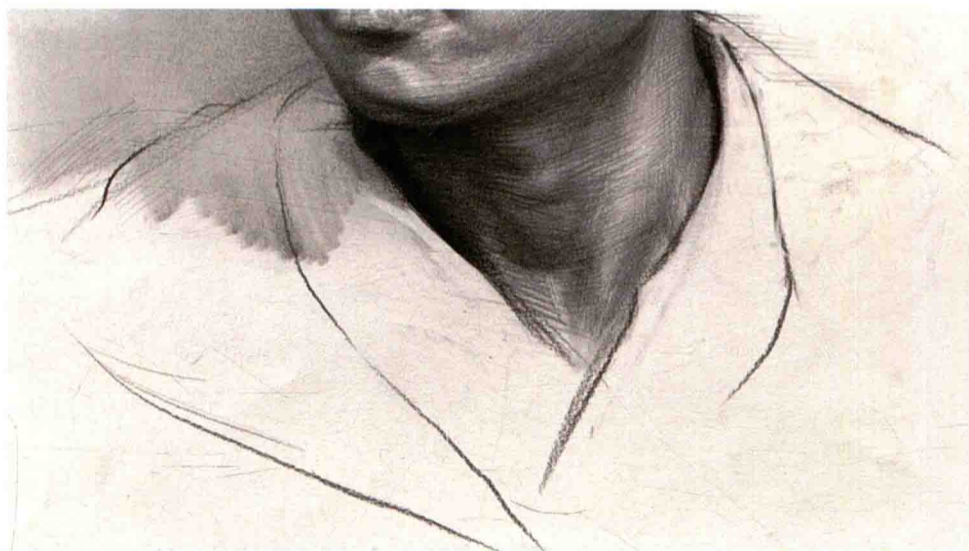
A. 需掌握的道具

塑造眼镜的要点：在平时训练或考试时有可能碰到戴眼镜的模特，往往大家会请他摘下眼镜，其实，表现镜架的精致和镜片的玻璃质感也是很有趣味的，画好了会给画面增色不少。画眼镜时需注意左右镜面前大后小的透视关系；镜面与镜腿的空间是正面与侧面的关系；镜片的透明度很高，刻画时还是需要把眼睛画得很详细才行；眼镜的投影是连接眼睛和对象脸部的关键，请在刻画时注意它的形状、起伏和深浅变化。

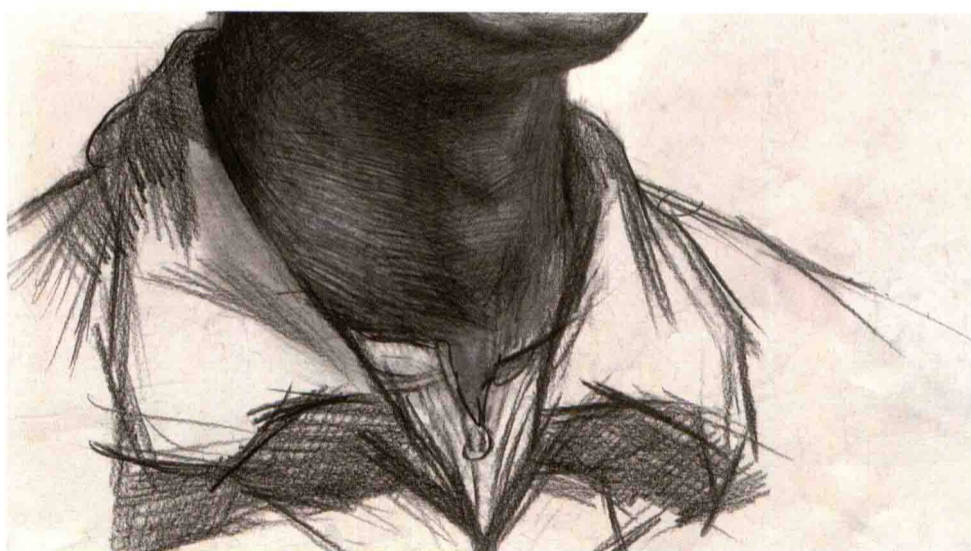
塑造帽子立体感的关键：首先，要把帽子的形体变化与头骨的结构结合起来。其次，帽子顶面到侧面会形成一个倾斜的灰面。同时，还要注意高光从前到后、从左到右在明度变化上的差异。另外，还要区分帽子内轮廓在额头上方以及左右两侧投影的曲直、虚实等关系。一般情况下，额头上方的投影离帽子边缘较近会在正面形成一个比较实的暗部。左右两侧的鬓角投影是从前往后延伸，在光线和空间影响下，会有从前往后的一个虚化过程。最后，对帽子边缘形状的起伏、曲折、疏密认真把握。

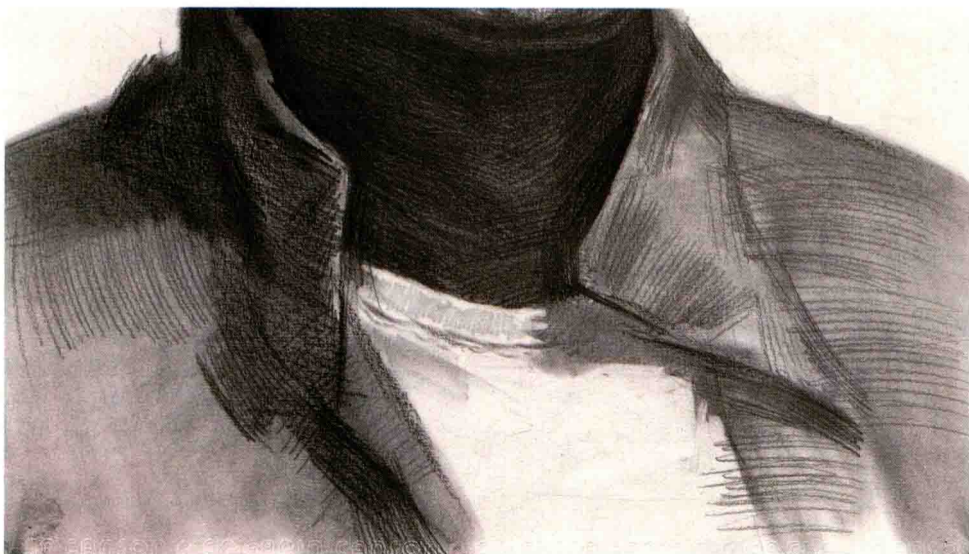
B. 衣领的表现

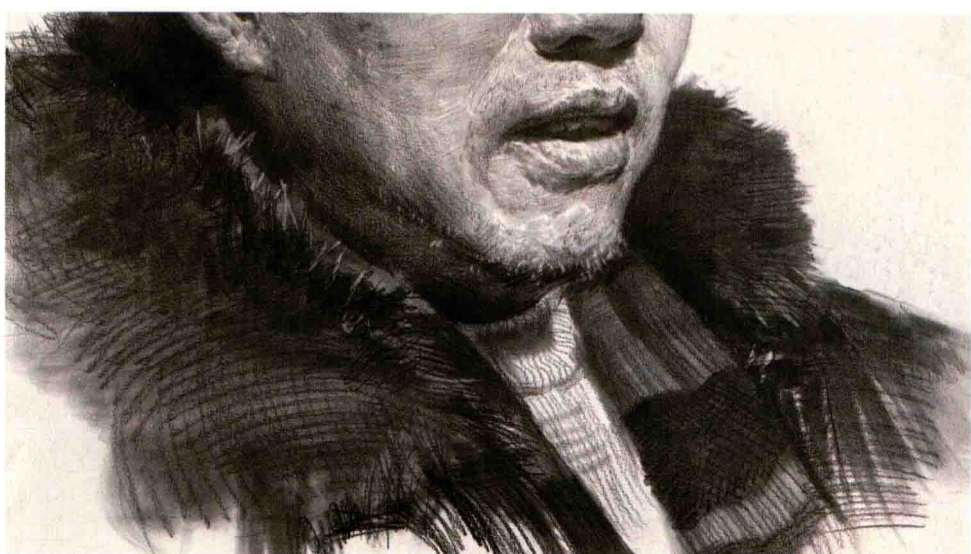
（刻画头部周围一圈衣领）该方法只围绕着头部在衣领的周围交代一下即可，其余部位不做过多刻画。如图，该衣领画得既潇洒又有轻重之分，比如衣领的方圆和穿插关系，作者非常简单的一次就能把内容画出来，然后把形卡准。

（快速勾画，简单涂擦）运用该方法表现出的画面效果是非常潇洒的，但是要做到画面中该有的有：比如左右衣领的虚实，衣领的方圆对比，最后交代一下脖子与衣领的穿插关系即可。

（运用黑白节奏对比关系）该方法一般情况下，要么把外套画黑，内衣留白；要么把内衣画黑，外套留白，这样画面效果非常强烈。但是，运用该方法时，要注意外套左右与前后的虚实、强弱对比。另外，大家还要学习一下黑颜色衣服的表现。

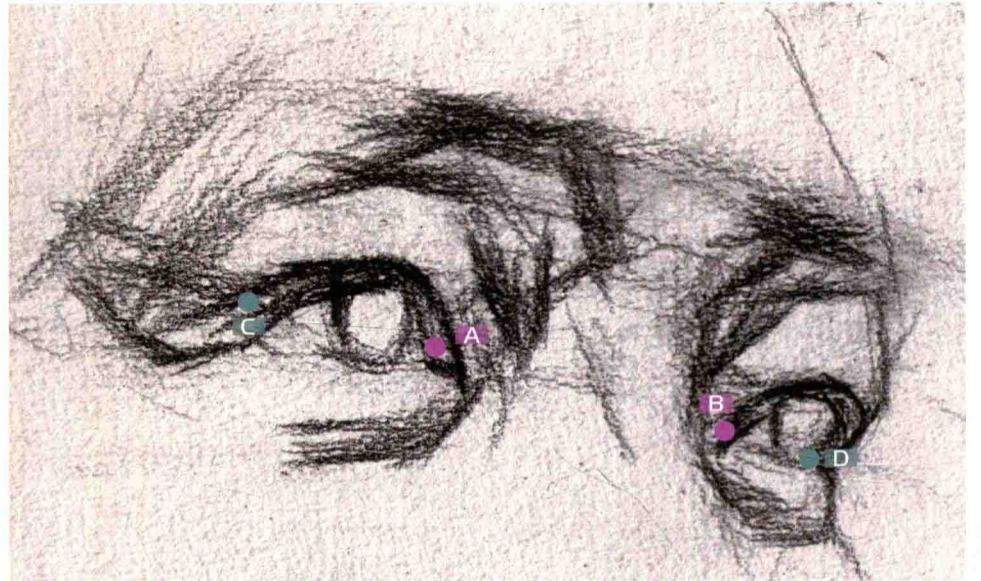
（充分、细致的刻画）如果考生想要把衣领刻画得充分、细致，除了在作画时间上要控制好之外，还要向上图这样将内衣与外套之间的黑白对比进行主动区分，这种主动控制画面黑、白、灰的节奏意识一定要具备。

正面眼睛表现时注意双眼透视基本是一致的。如画眉弓时，可以通过眉毛的表现，暗示出眉弓的走向趋势。注意从眉弓骨开始一直到下眼睑部分这个区域内的起伏关系，画眉毛时需体现出眉骨的形体与空间。上、下眼睑要注意厚度的表现，使得眼珠被上下眼睑“抱住”。

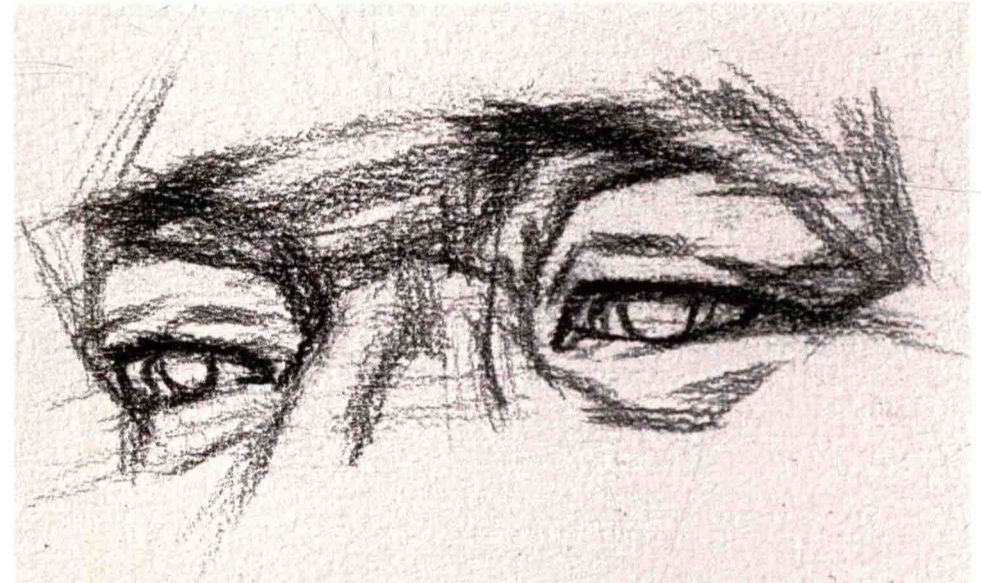
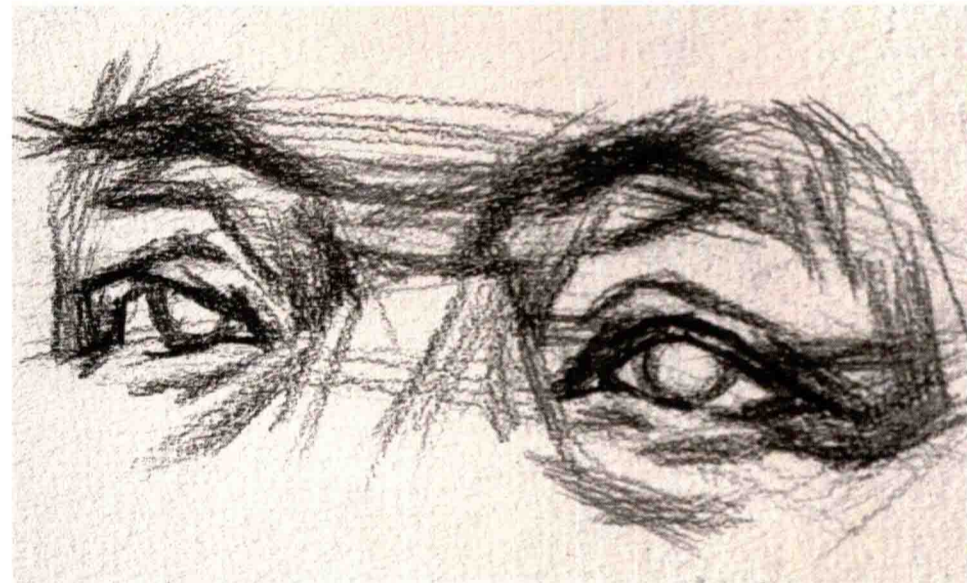

3/4面微仰视角度男性双眼刻画重点在于男性骨骼转折面清晰，体块方而有力，刻画时要主动强调。近大远小注意对称结构和对称点之间要相互对比着画，比如内眼角A、B在一条透视图线上，外眼角C、D在一条透视图线上。如果你认为这四个点在一条透视图线上，就错了。

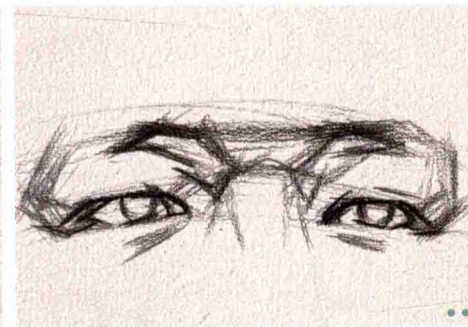
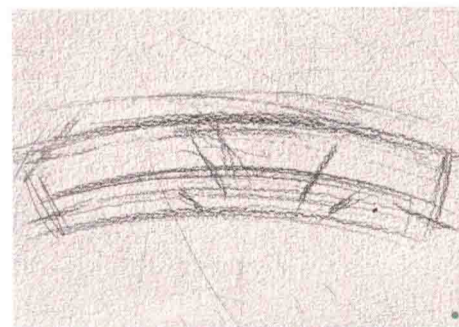
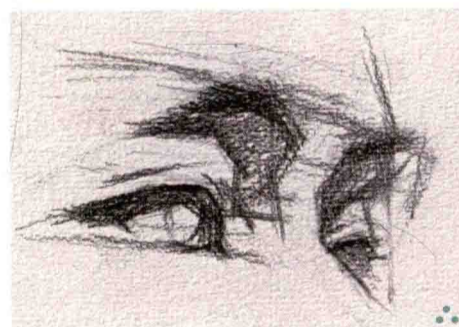
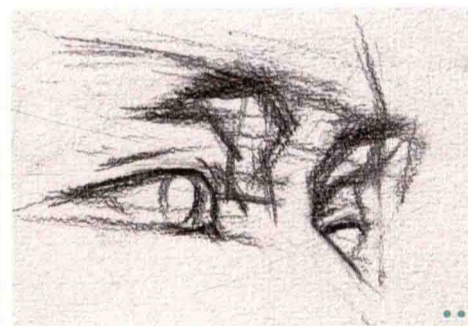
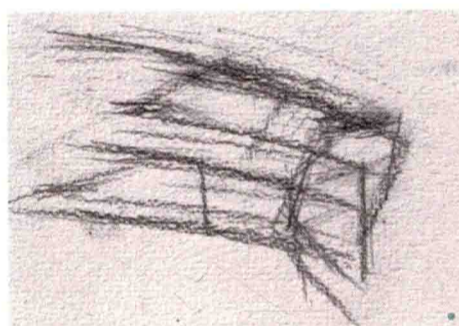
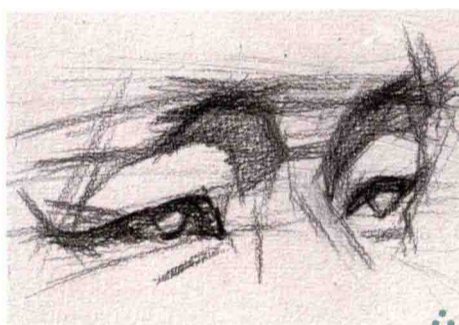
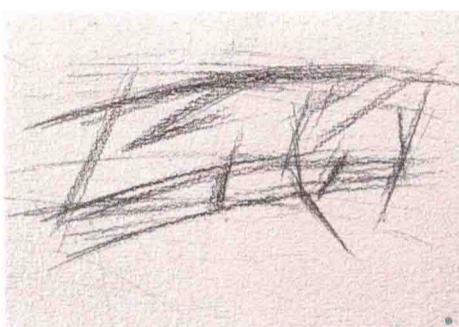
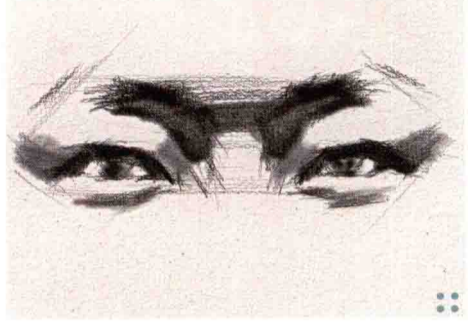
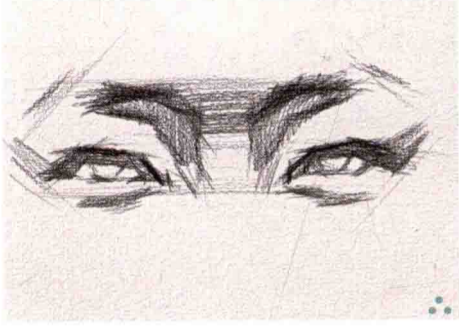
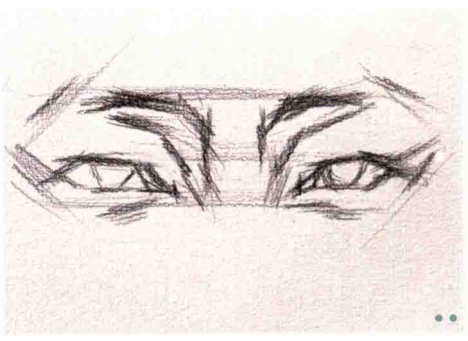
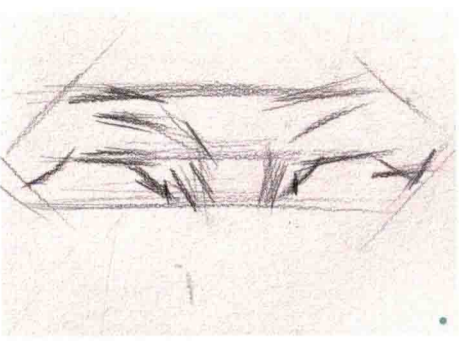

半侧面双眼产生透视变化，近大远小，近宽远窄，远处眼睛部分被鼻梁遮住。黑眼珠透视压缩，从圆形变为了长椭圆状。眉毛中段的眉骨转折处最重。眉骨下方内侧与眉骨外侧面积加宽。

在画这类角度的眼睛时，远处眼睛的眉头与眉弓的边缘，以及眉毛从眉头到眉梢（也就是从上到下）所形成的虚实和深浅变化都是需要高度注意的。通常会重点表现近处的眼睛，而远处的则会被弱化处理。

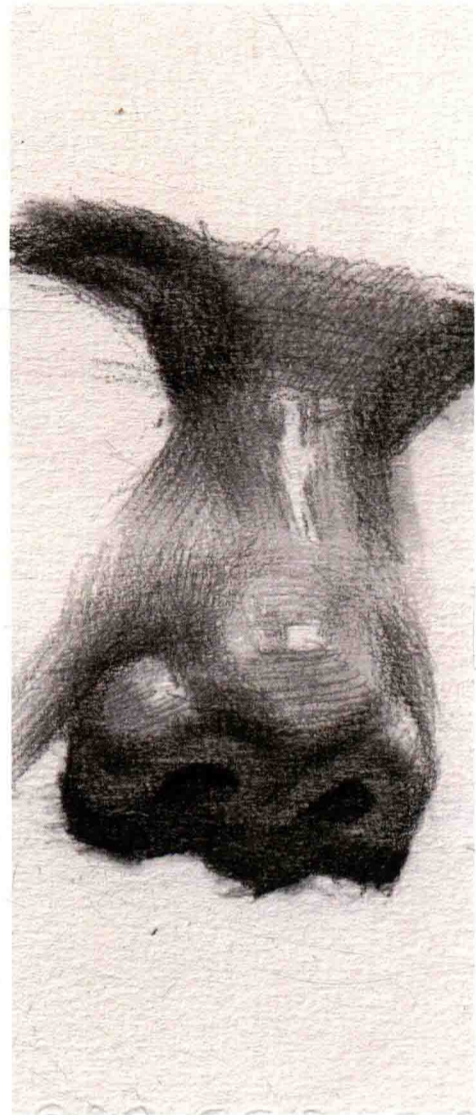

3/4侧面的鼻子鼻根、鼻梁和鼻头以及鼻梁两侧凸起的部分在表现时可以处理得方一些，尤其是鼻骨鼻梁的微凸部分。

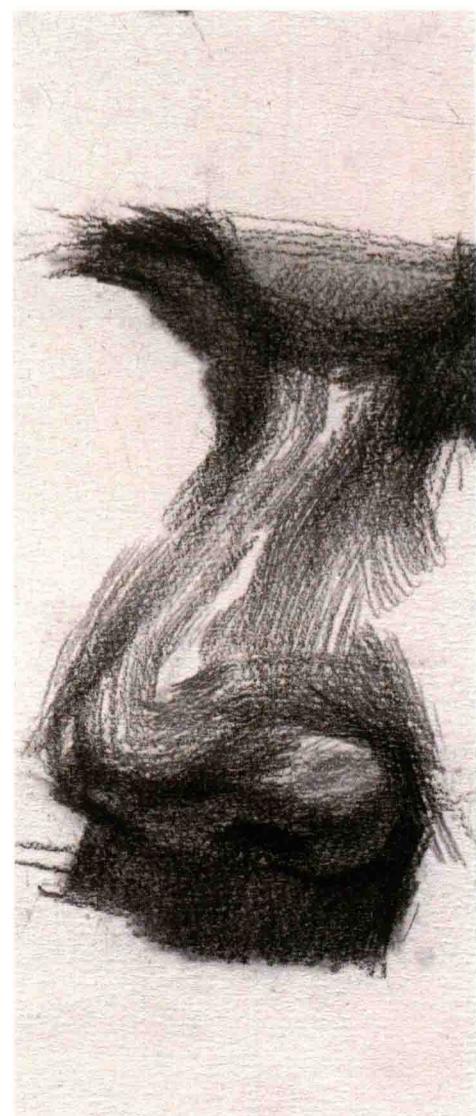
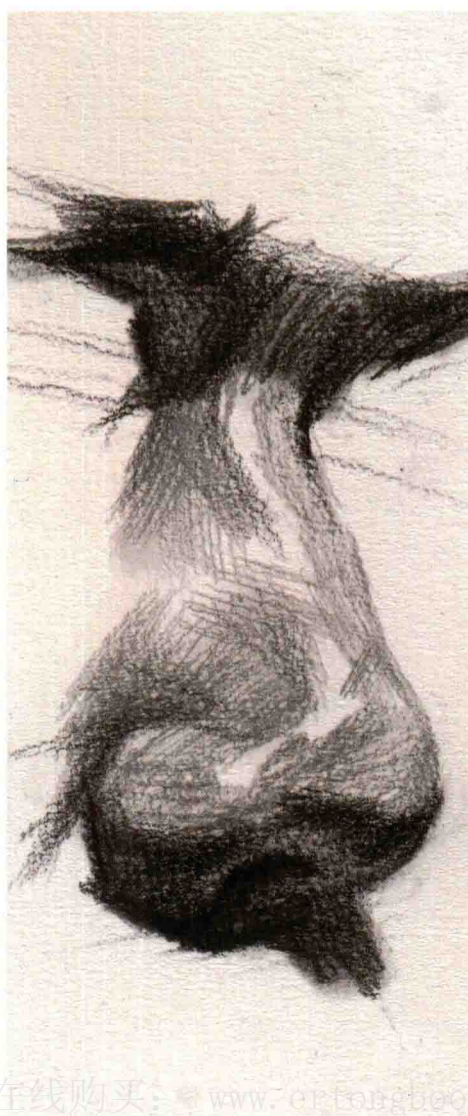
根据鼻骨的位置，仔细分析鼻梁上明暗交界线的变化以及灰面的深浅变化。还应注意鼻底的明暗转折的曲线变化。把握鼻梁到鼻翼再到鼻底的明暗灰阶变化，以及转到鼻孔处的厚度也用块面的理解方式来表现，就不容易忽视鼻翼的厚度。

1/4仰视的鼻子鼻翼两侧面透视压缩，露出鼻子底部，鼻子正面的亮、侧面的灰和底面的暗，很好地构建了鼻子的体感。鼻梁的起伏变化影响高光的强弱变化，但由于正面鼻子鼻梁的三个面受光相对均匀，仅有微弱的色调差异，要注意把握亮调子中的黑白灰关系。鼻梁的高光呈线状，鼻头处高光最强烈。同时要注意强调鼻尖到鼻底的明暗转折关系，以及处在暗部的鼻翼的反光变化。

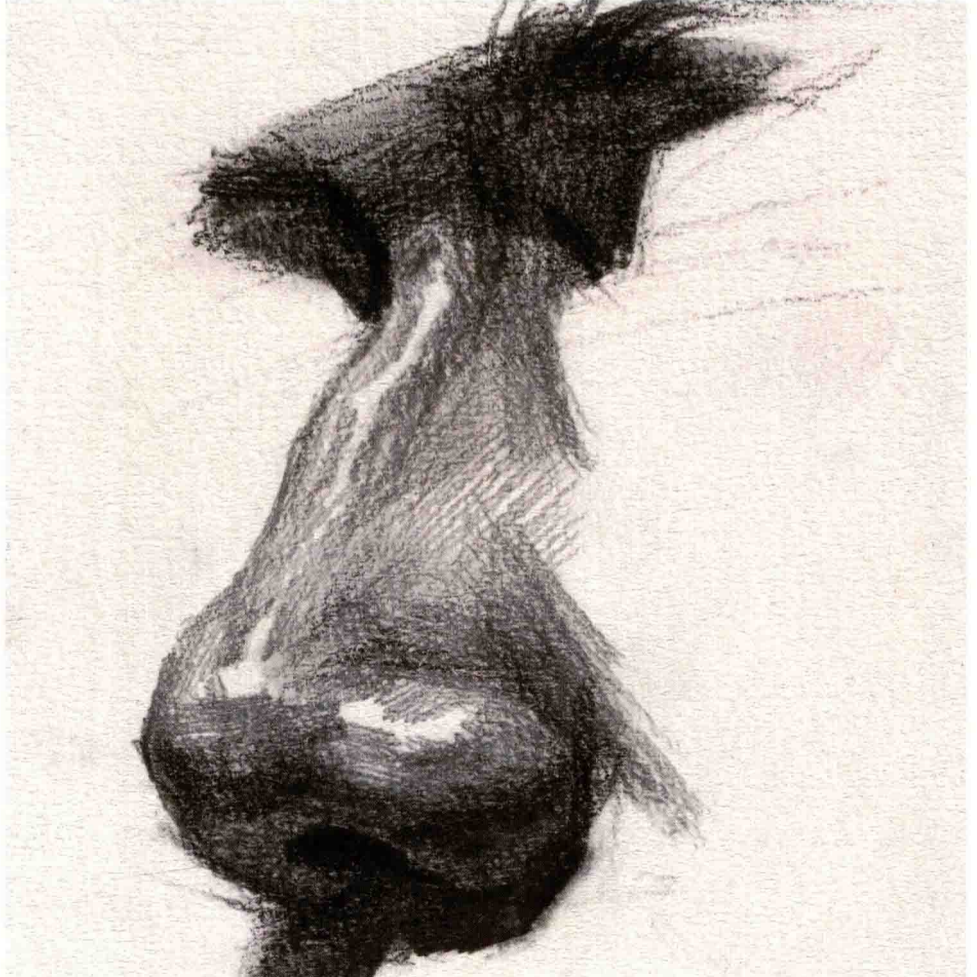
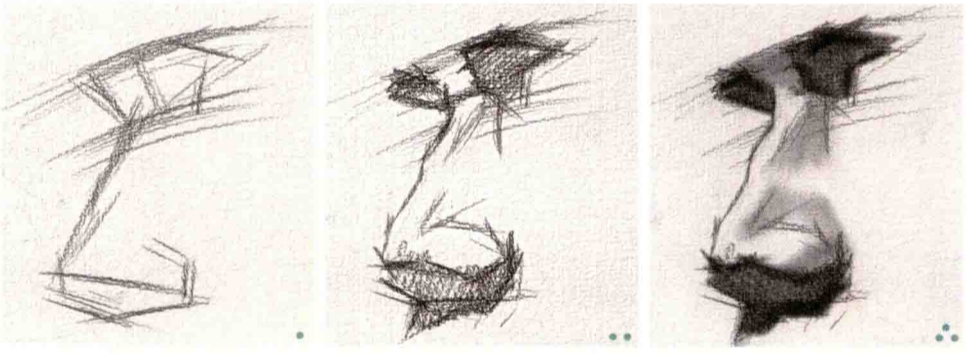
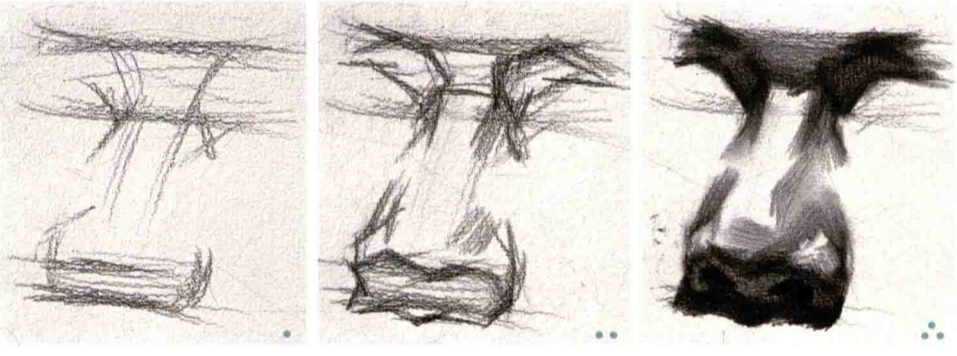
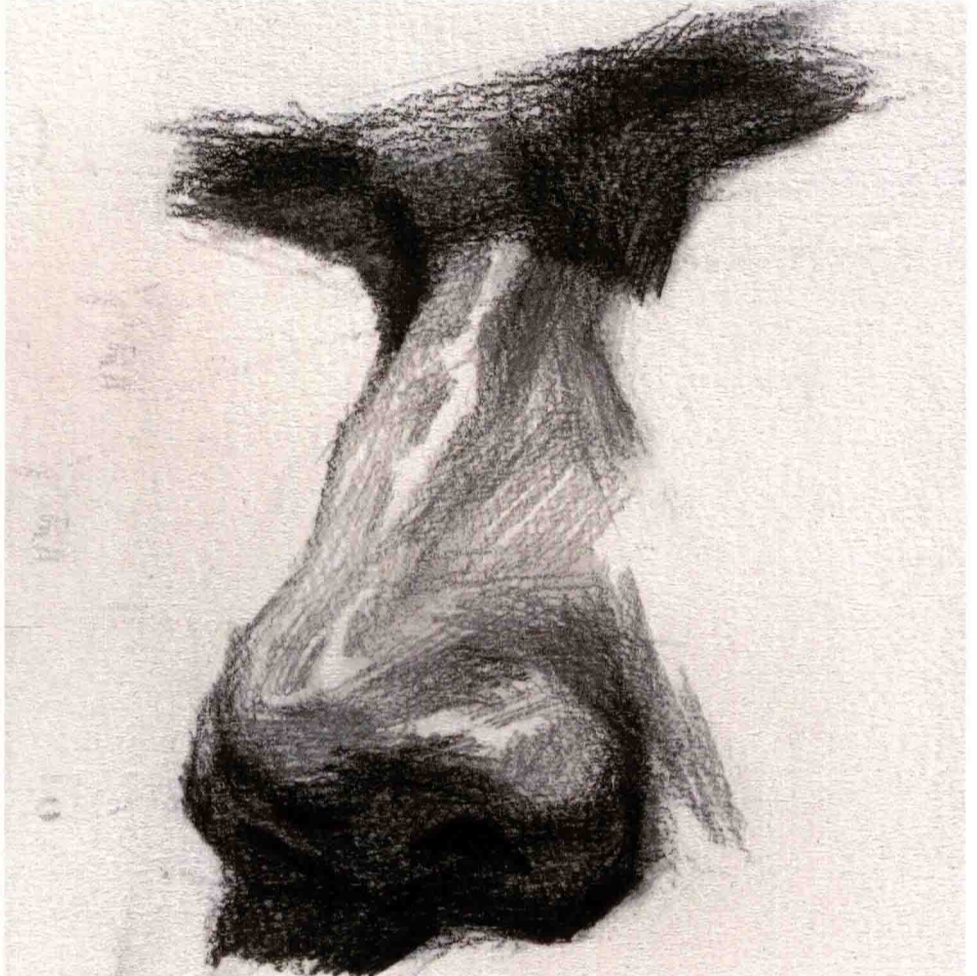
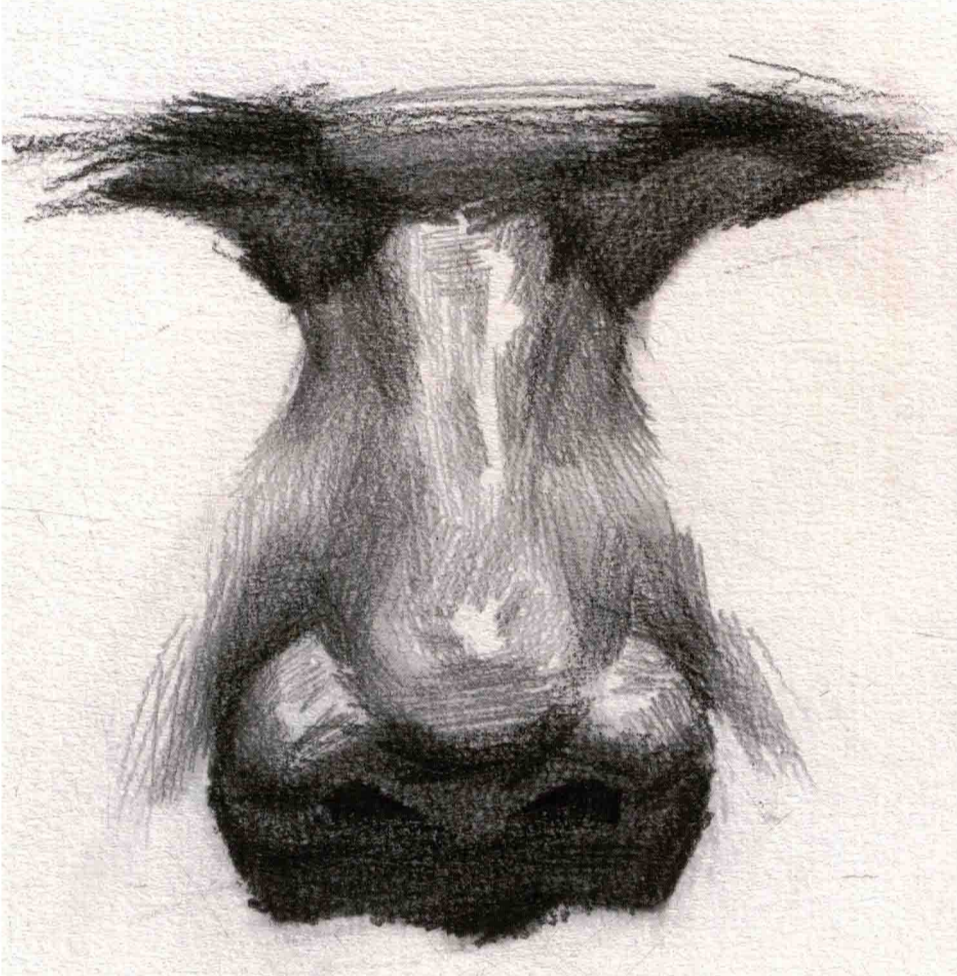
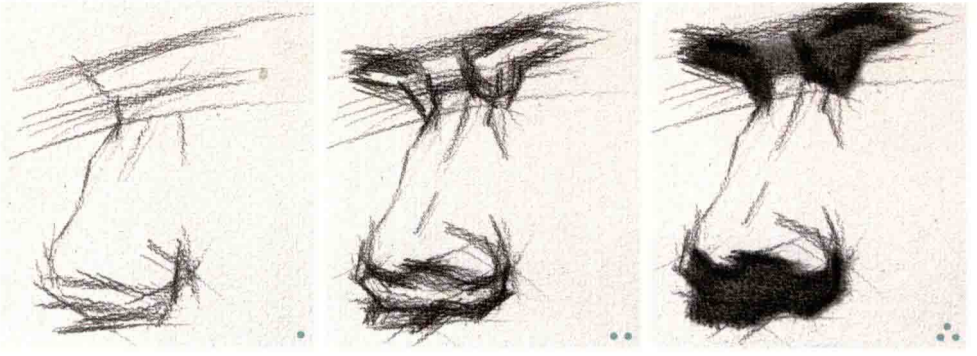
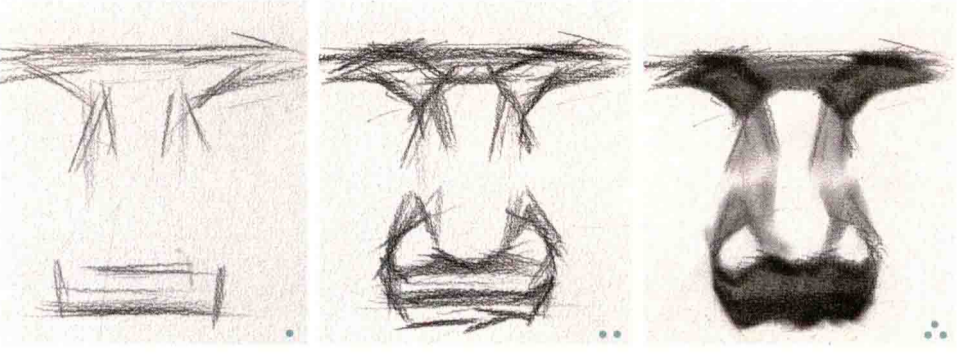

此角度鼻翼的形体得到最为完整的展现，呈半球体状。鼻翼上的明暗交界线连贯到鼻底的明暗交界线，突出的体积在口轮匝肌上方投影出弧形阴影。这种素描关系是非常微妙的，要结合嘴部的肌肉来谨慎处理。而鼻翼在整个鼻子中最靠前，所以鼻翼上的部分明暗交界线对比最强烈。同时鼻尖和鼻翼上的高光区域和鼻孔的形状也不能忽视，并且在这个角度画鼻翼要比鼻头大一些。

3/4侧面鼻部左右产生透视变化，鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情张缩。以下图为例，近大远小、右宽左窄，鼻梁中心与两眼距离也产生相对应的距离变化。虽然脸与鼻子侧面没有具体的形，但一定要注意眼窝与鼻翼之间由于鼻梁形体的起伏而产生形的细微变化。同时也不要忽视鼻梁处明暗交界线与高光之间极窄的灰面，因为它是将形体圆润起来的关键。

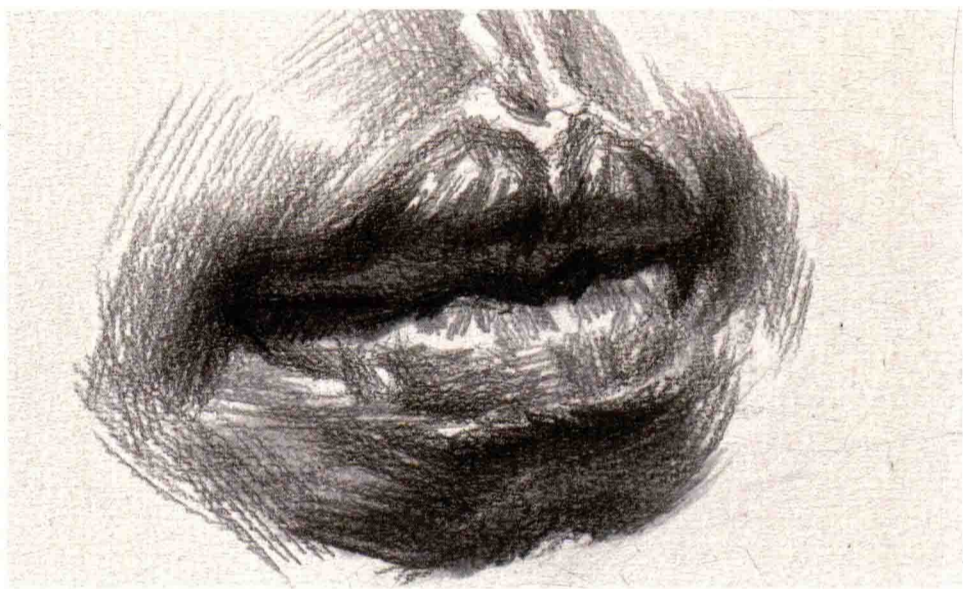
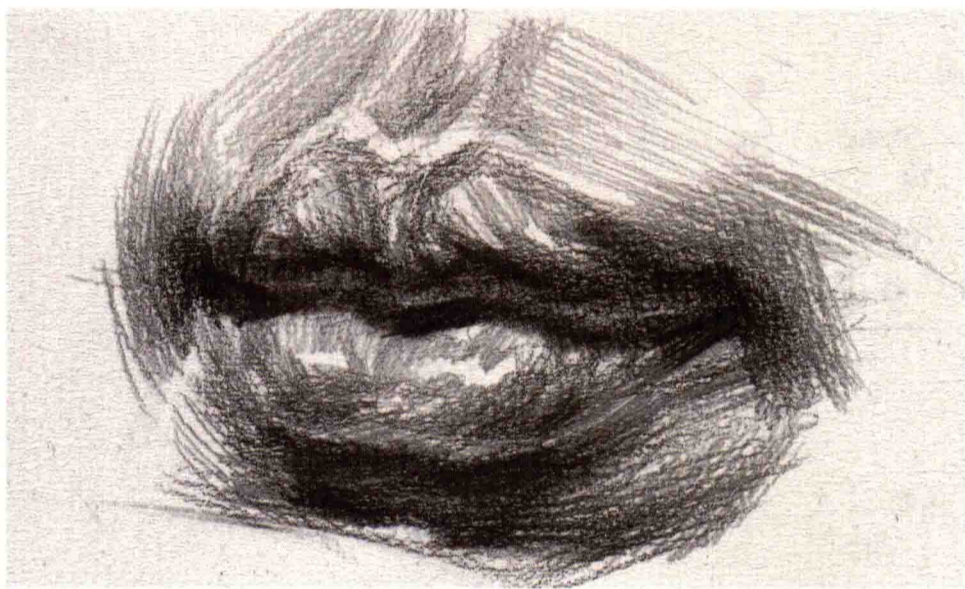

A. 五官结构解析-嘴部

3/4侧面角度嘴巴刻画的重点在造型上要注意画面右侧上唇结节、下嘴唇和同侧嘴角的穿插关系。注意上唇结节对称的左右两侧轮廓的透视变化。刻画时要注意对比观察上唇线的虚实变化。下嘴唇的刻画要与口轮匝肌特别是唇沟结合起来理解表现，同时要注意形体左、中、右的体面空间变化。

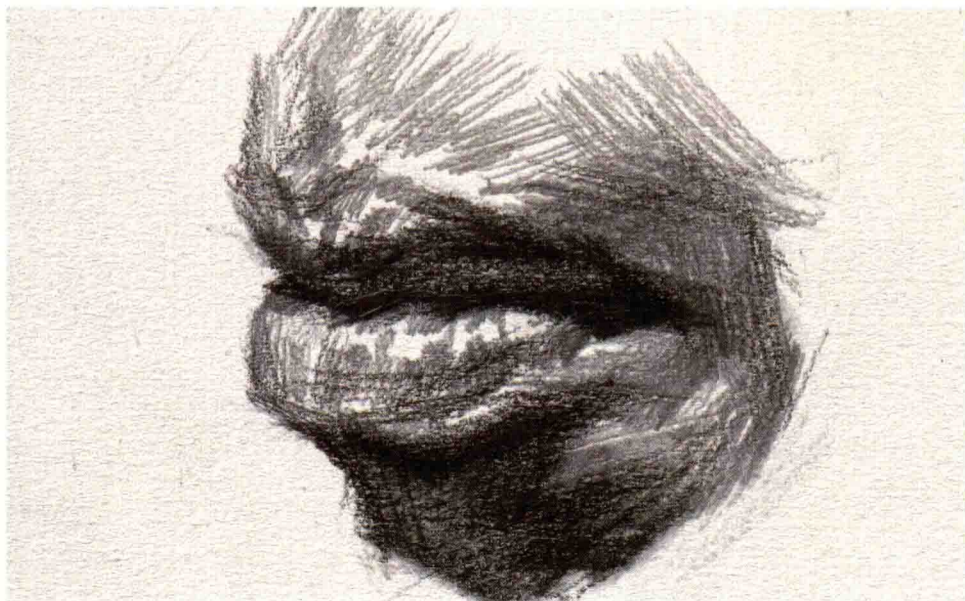
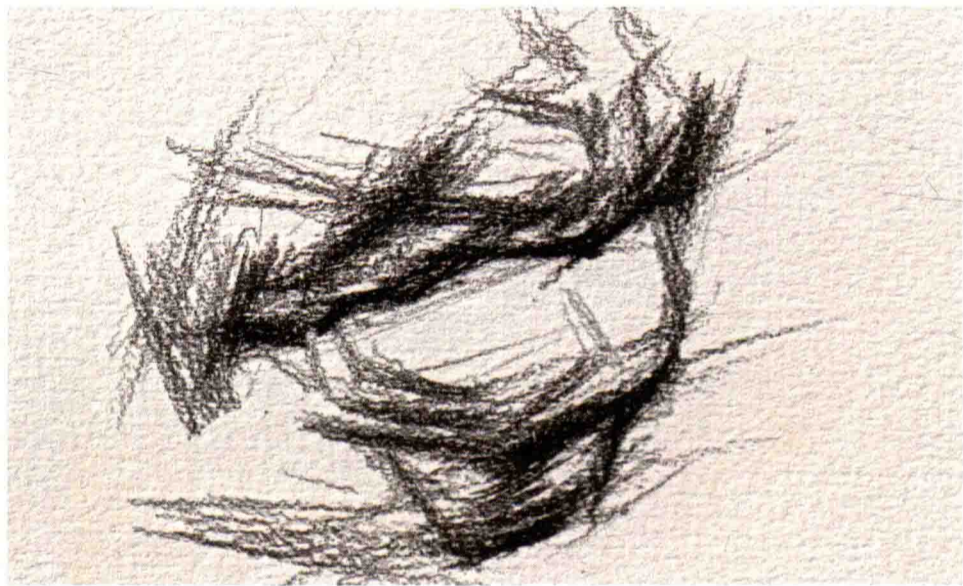

3/4侧面微仰视角度嘴巴因透视左右产生较明显变化，只能完全看到一边嘴角，另一边嘴角因透视关系不能完全看到，因此上唇产生近大远小的变化，人中向嘴巴突出的方向倾斜。而上下唇之间接合处左边的起伏更为明显些，能直观看出嘴唇的圆面起伏。

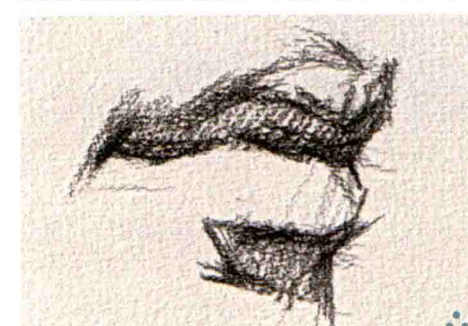
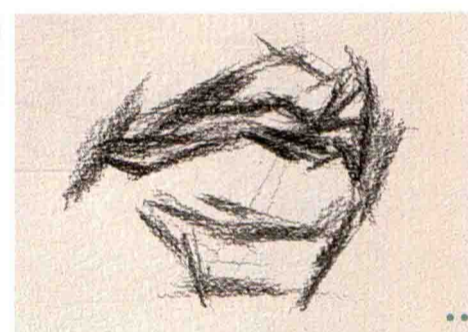
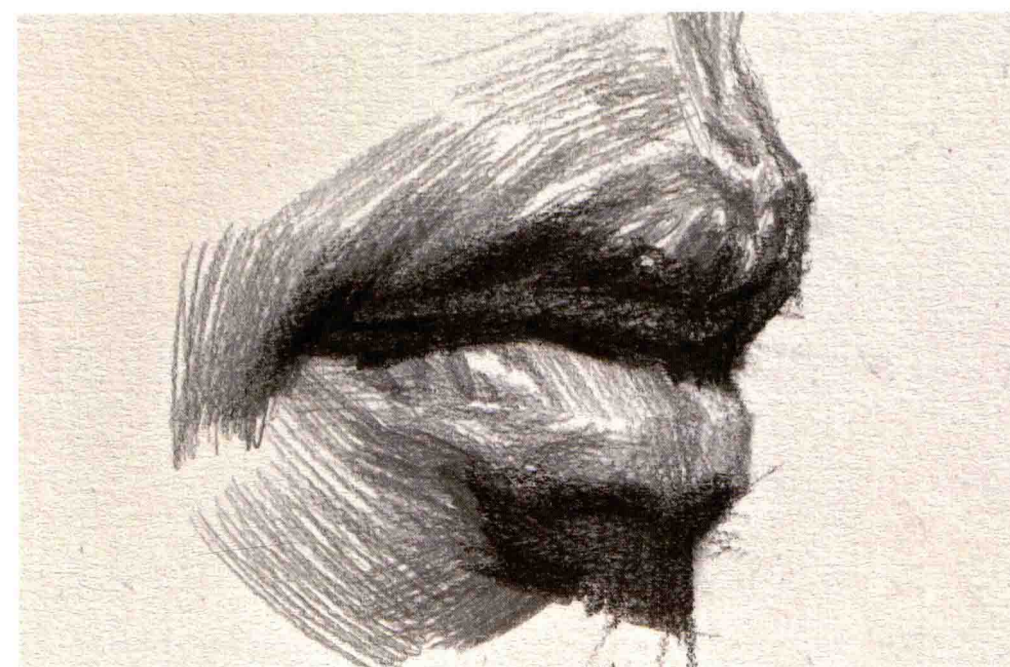
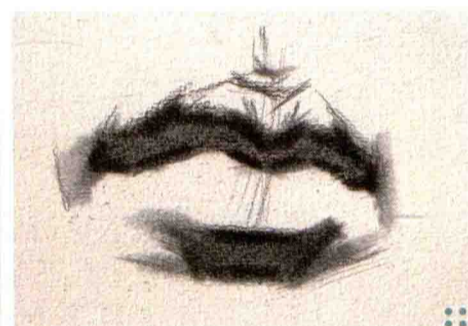
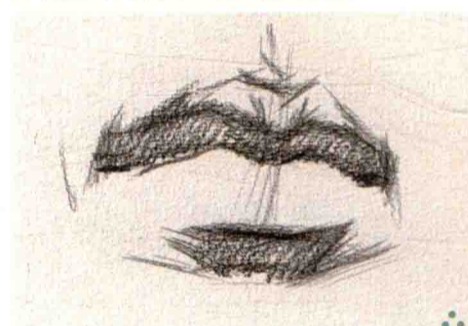
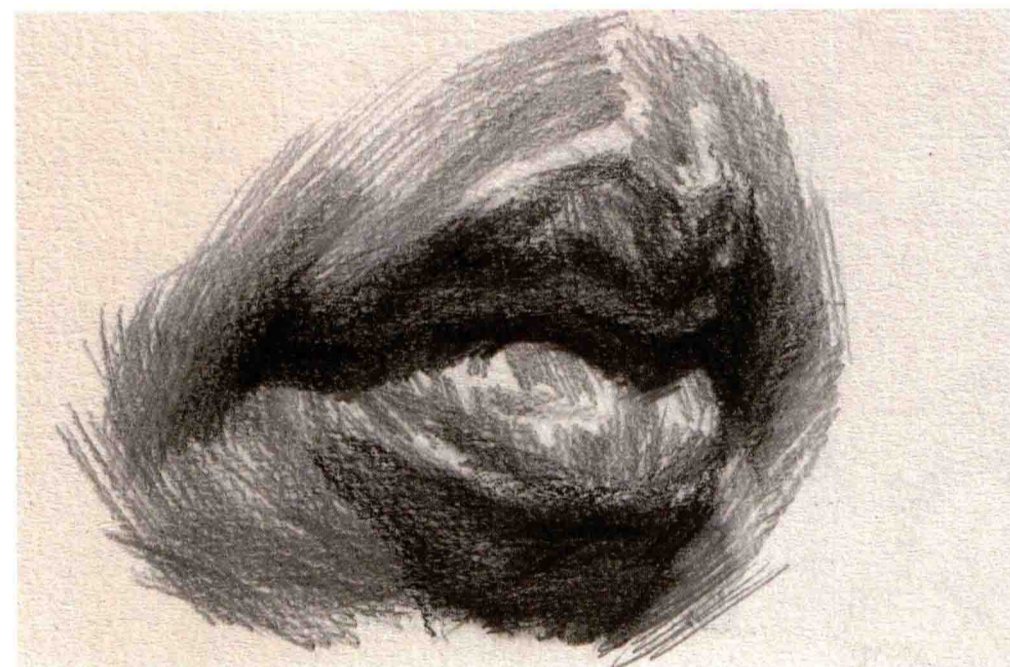
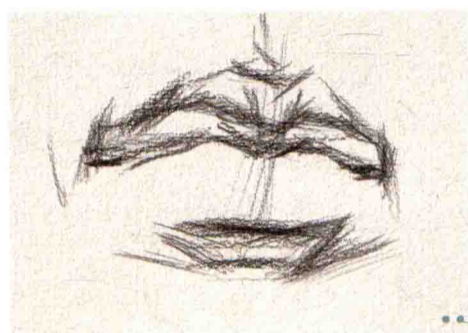
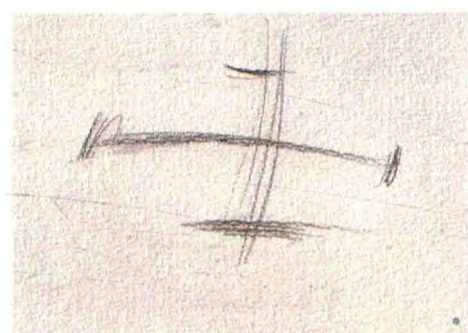
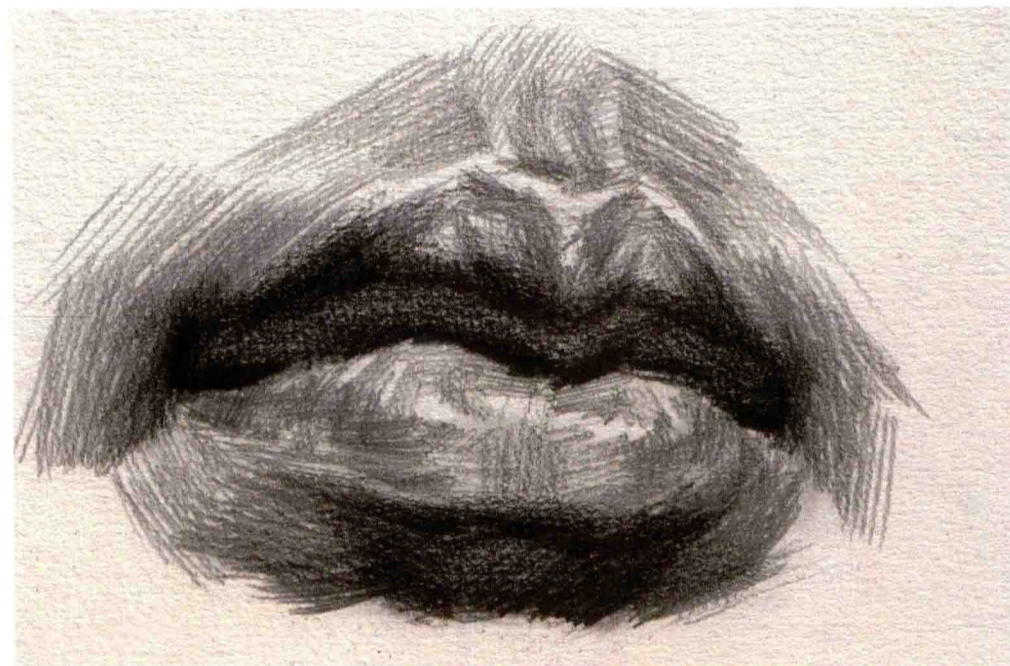
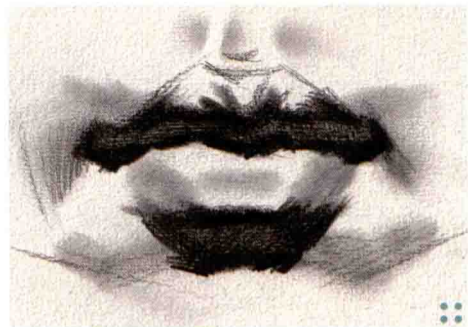
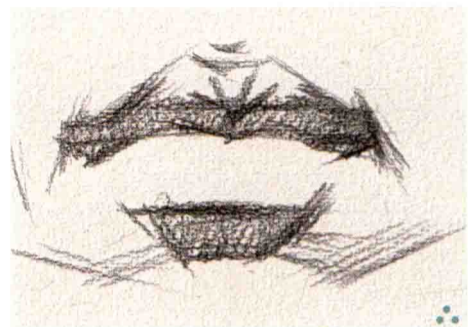
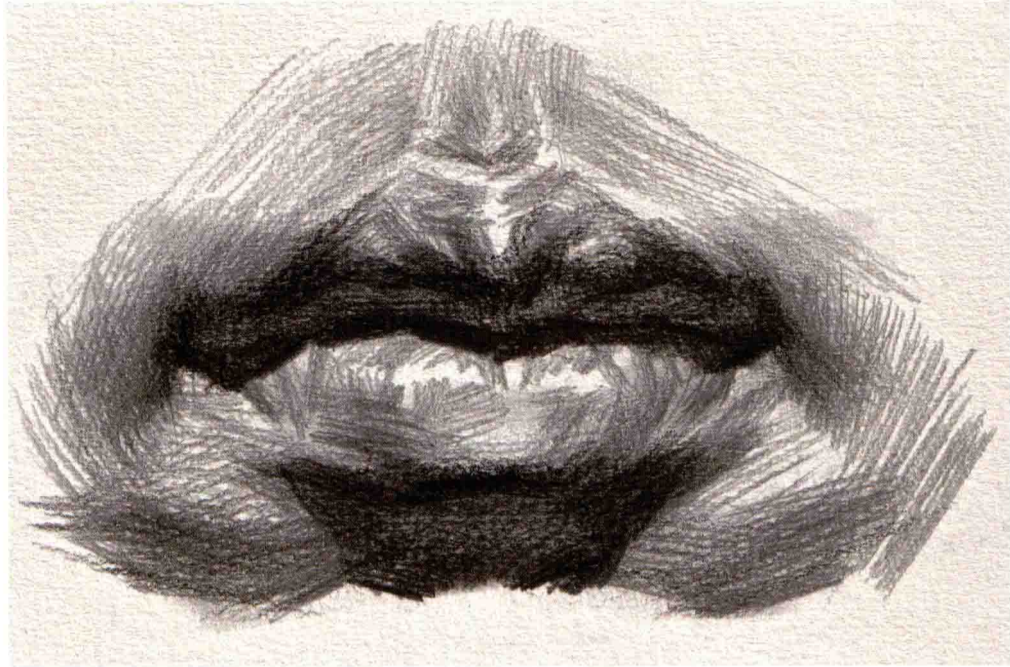
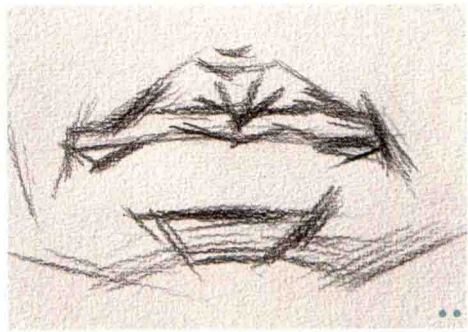
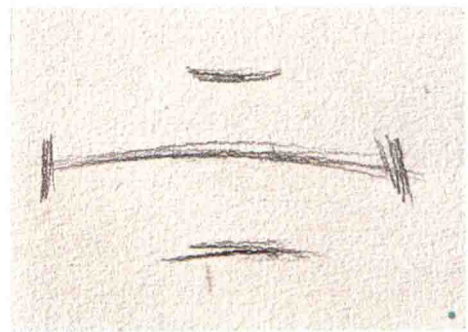

1/4侧面因作画角度的不同，透视要以人中为界，接近大远小的透视规律画出嘴和上唇结节上方两点所产生左右大小的比例关系。画好嘴部，光局限于嘴部的形，是无法体现出嘴部体积的，需结合肌肉结构，从圆柱体弧形表面总体意识出发，塑造嘴部虚实关系，注意下唇两个面的转折变化。

造型方面要特别重视形体的穿插，透视关系。近实远虚，画面左侧部分距离我们较近，表现时黑白关系要处理得响亮、准确。比如投影边缘和高光的处理都是主动加强的效果，目的就是此处形体“拉”出来。画面右侧嘴角处于后方，处理时要以“虚”为主，对比含蓄。

从3/4侧面角度看，从侧面来表现耳轮与对耳轮的形体，可参照陶罐口边缘的刻画方法来表现。在表现块面的起伏、转折时，一定要掌握好三角窝、耳洞与对耳轮、耳轮的对比。

在明暗层次上应重点塑造耳轮的上部分和三角窝之间的空间层次以及对耳屏与里面深、浅部位的空间层次。

注意耳朵外轮廓的形状会因人而异，但结构是基本一致的，主要抓准内外耳轮和耳垂的特征来塑造大体的耳朵造型。这个角度的耳朵上半部分背光部较多，下部受光，体现耳朵上下部分向外伸，中间部分向内凹陷的弧线形体。耳屏由于所处空间位置和光线影响，不能画得过亮。

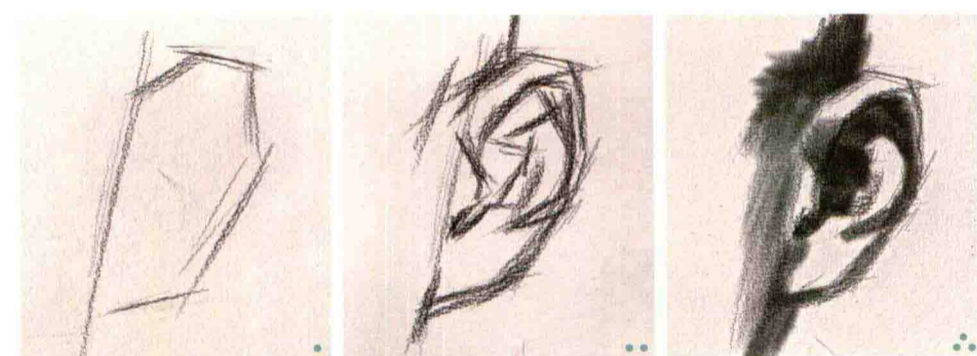
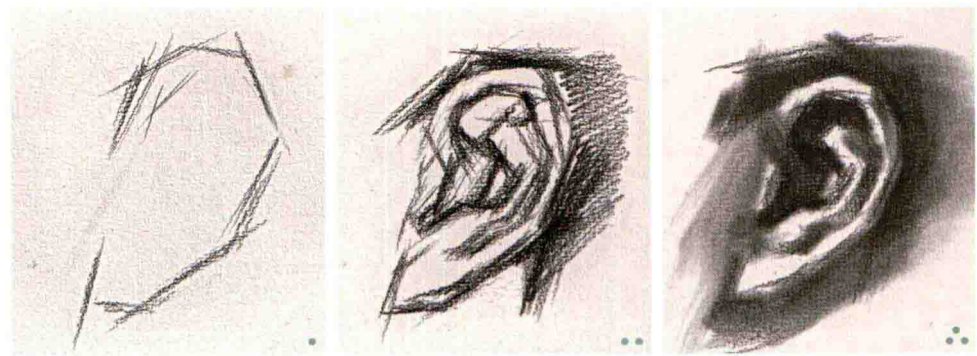
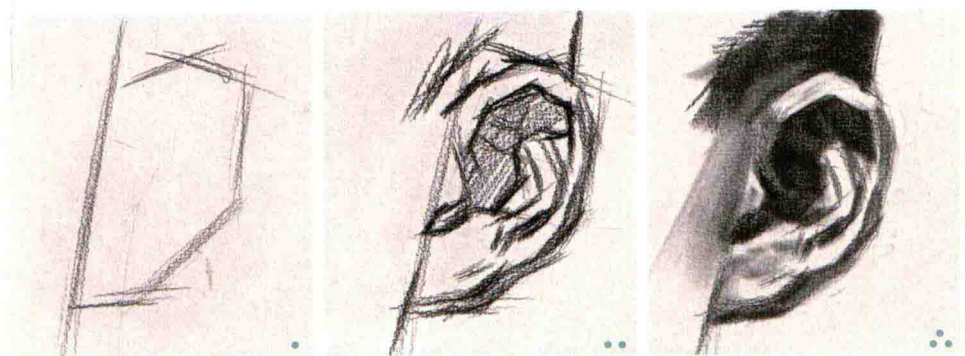
从正侧面角度看，耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成，是软骨组织，具有一定的弹性，形似水饺。

表现耳朵时要注意它自身的透视变化，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。为了能快速把握住耳朵的造型，要先从耳朵最为概括的大形着手，层层深入地找出细小形体，才能找到每一处形体之间的来龙去脉。

从正面角度看，耳位于头部的两个侧面，表现耳朵时要注意它与脸部侧面的平面关系和自身的透视变化，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。特别是耳轮和对耳轮体现出来的块面转折关系相当微妙，要细心分析、刻画。在表现耳朵透视的变化过程中，应注意耳轮和耳垂的形状变化以及耳屏、对耳轮与耳垂的相互遮掩和穿插的关系。

头像结构训练

素描头像结构训练它并不是只注重在技巧上如何表现人物，更重要的是如何正确观察和理解人物的特征，把握人物的本质结构和普遍的造型规律，这实际上是一个积极的理性思维过程。它强调的是对人物本质特征的洞察力和分析力。而我们往往忽略了体积所依附的结构构成，仅仅停留在千变万化的表面明暗上，忽视了造型训练中眼睛所不能看到的内部结构的理解，使素描教学的训练成为高考素描中的难题。