

敲门砖

公认权威的理论体系 风靡全国的名师佳作
考前培训的专业指导 科学实用的教学观点
李家友·主编

权威励志美术丛书
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

★★★★ 素描头像 ★★★★★

我能上美院

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目（CIP）数据

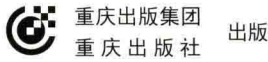
素描头像/李家友主编.—重庆：重庆出版社，2015.2
（我能上美院）
ISBN 978-7-229-09456-0

I.①素… II.①李… 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026268号

我能上美院——素描头像
WONENG SHANG MEIYUAN——SUMIAO TOUXIANG
李家友 主编

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颀 郑文武 谭 红
责任编辑：郑文武 张 跃
装帧设计：蒲俊杰
责任校对：杨 媚

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：720mm×1020mm 1/8 印张：7
2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷
ISBN 978-7-229-09456-0
定价：28.00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

> CONTENTS

★ 素描头像基础知识

- A.解剖结构 02
- B.头部比例 02
- C.透视解析 03
- D.形的感受 03

02 PART ONE

SKETCH

★ 五官剖析与表现

- A.眼睛 04
- B.鼻子 06
- C.嘴巴 08
- D.耳朵 10

04 PART TWO

SKETCH

★ 真人头像写生步骤

- A.男青年步骤示范 12
- B.女青年步骤示范 22
- C.男中年步骤示范 30
- D.女中年步骤示范 38
- E.男老年步骤示范 46
- F.女老年步骤示范 52

12 PART THREE

SKETCH

> CONTENTS

★ 素描头像基础知识

- A.解剖结构 02
- B.头部比例 02
- C.透视解析 03
- D.形的感受 03

02 PART ONE

SKETCH

★ 五官剖析与表现

- A.眼睛 04
- B.鼻子 06
- C.嘴巴 08
- D.耳朵 10

04 PART TWO

SKETCH

★ 真人头像写生步骤

- A.男青年步骤示范 12
- B.女青年步骤示范 22
- C.男中年步骤示范 30
- D.女中年步骤示范 38
- E.男老年步骤示范 46
- F.女老年步骤示范 52

12 PART THREE

SKETCH

PART ONE

素描头像基础知识

A ● 解剖结构

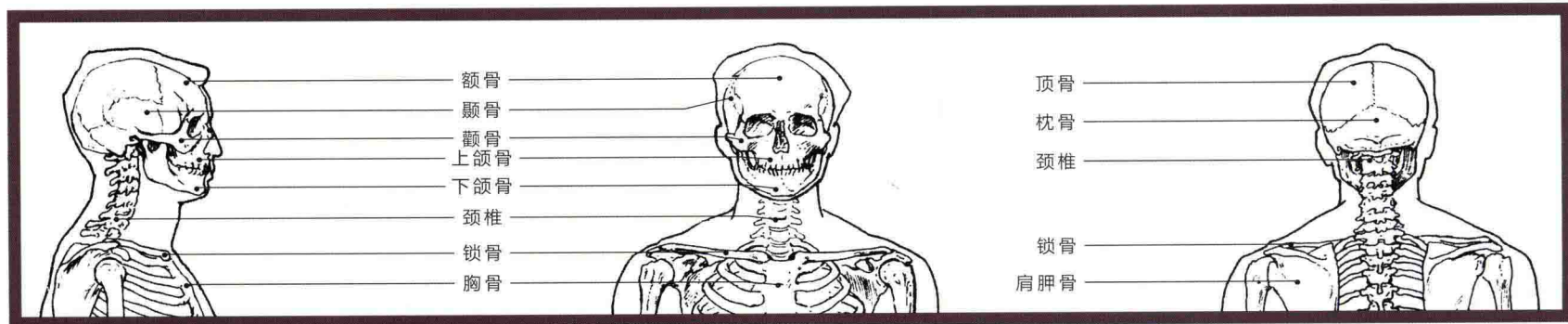
★ 骨骼结构

头骨是由脑部骨骼与面部骨骼组成的。脑部骨骼：额骨1块、顶骨2块、枕骨1块、颞骨2块、蝶骨2块，一共8块。面部骨骼：上颌骨2块、鼻骨2块、颧骨2块、下颌骨1块，一共7块。

影响头部造型的骨骼凹凸点：凸出点有额丘、顶结节、眉弓、颧结

节及颞弓、鼻骨、下颌角、颞骨等；凹陷点有颞窝、眶下凹、眼窝、颞下凹等。

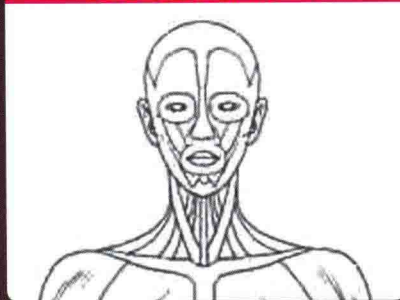
头部只有下颌骨可做有限制的上下运动，颈椎连接头和胸并控制头部运动。

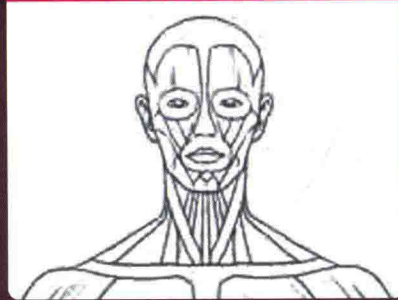
★ 肌肉结构

头部肌肉是构成人物头部基础特征的重要成分。了解头部肌肉的走向、位置和体积的厚薄，是初学者必须完成的一个重要练习课题。我们在记忆骨骼肌肉的形状和功能的同时，一定要多注意它们的结构特征。掌握这方面的知识，就为画好头像奠定了基础。

女性头部肌肉走向

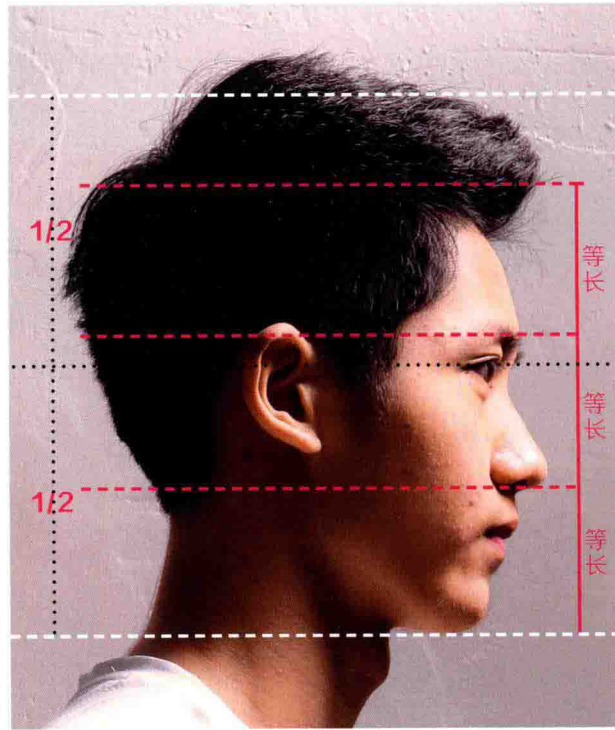
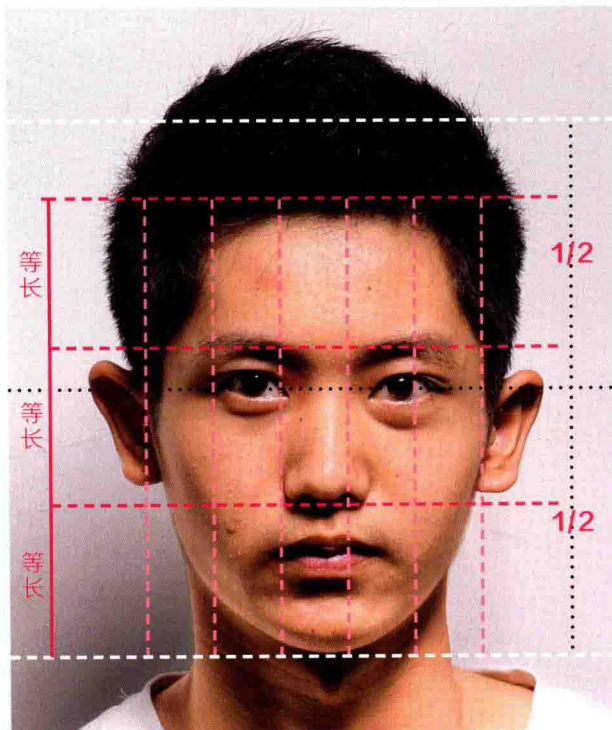
男性头部肌肉走向

B ● 头部比例

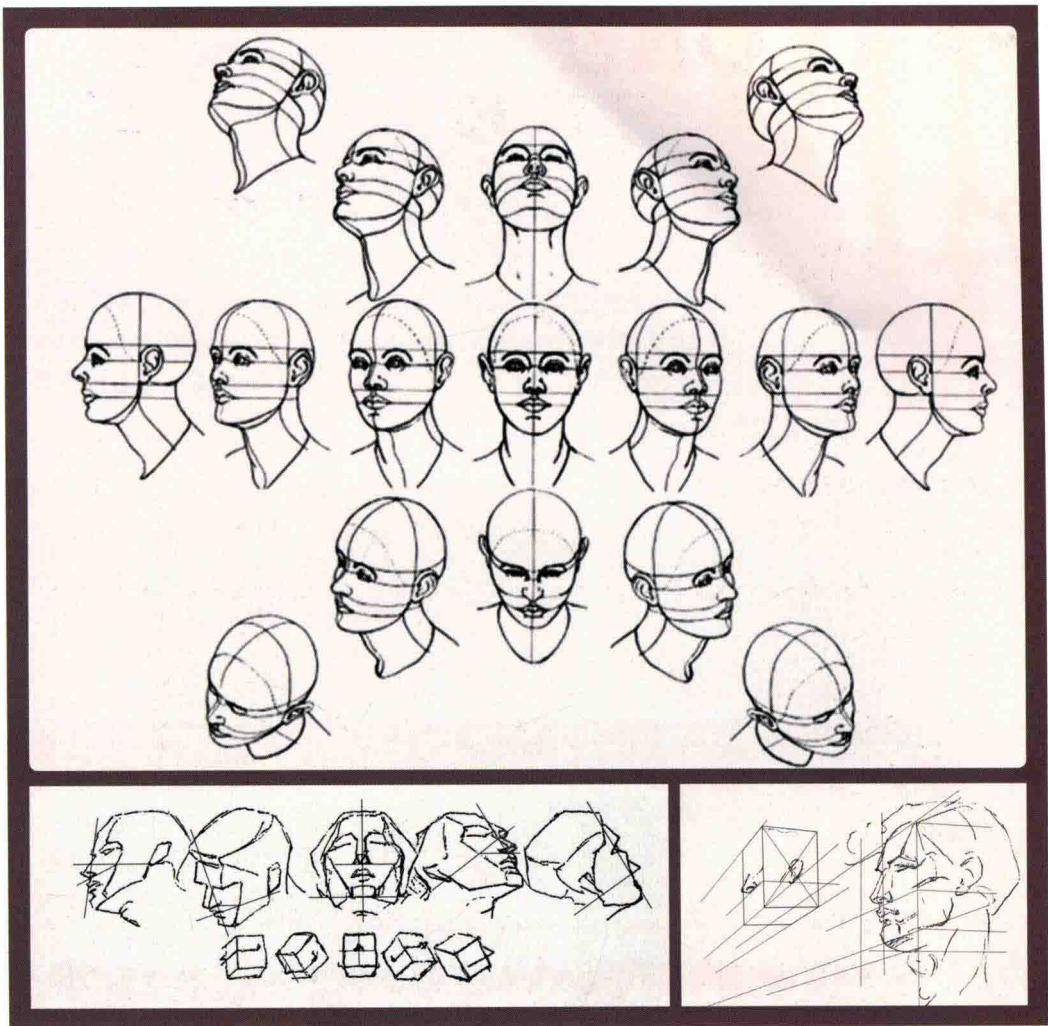
头部比例是写生过程中必须要掌握的规律。正常成年人的头部比例：三庭五眼，三庭指的是发际线到眉弓、眉弓到鼻底、鼻底到下巴三段的距离相等；五眼指的是耳朵至外眼角、外眼角至内眼角、内眼角到内眼角、内眼角至外眼角、外眼角至耳朵五段的距离相等。此外，眼睛约在头部的二分之一位置。

在实际写生中，我们更多的是要利用这些基本标准去分析实际情况。因为人物总是在一定的透视角度下存在的，这就要求我们一定要根据实际看到的比例关系去处理画面。

C●透视解析

透视是人眼观察事物的视觉规律，所以不管是静物还是头像，只要是可见的实体都应遵循这个规律。了解透视的目的是为了帮助我们更为准确地画出我们所观察的错综复杂的形体。我们将头部看作方体来理解，可以清楚地看到复杂的头部被分成正、侧、顶、底面，这样头部在不同高度不同角度体现出来的方体透视关系就很明确了。

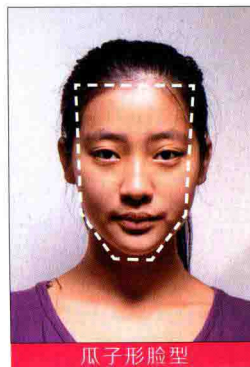
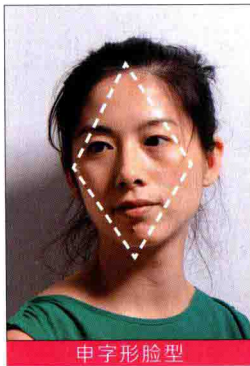

D●形的感受

★形体归纳

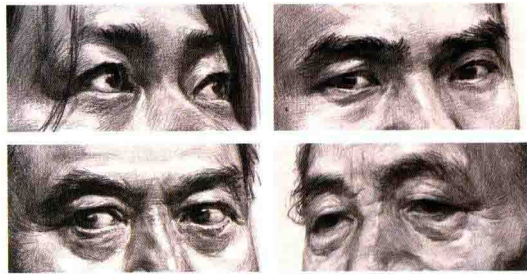
表现人物的形象首先要表现人物的外形。外形包括人物对象的年龄、着装、面貌特征等。外形相对比较直接，可以通过眼睛直接地观察形象。细化面貌特征，我们又可以发现人的五官的个性差异，在表现人物时，抓住特征，加以适当的艺术夸张，比如让尖尖的下巴再尖一点；圆圆的眼睛再圆一些；宽大的鼻头再加大一些等等。

★头部外观

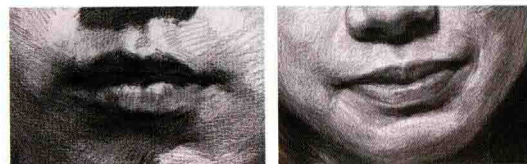

★人物内心

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，我们完全能够感受出其内在的热情。”准确地把握人物的表情有助于表现人物的气质、身份，对于塑造与众不同的个体意义重大。对于人物的外形和内心有深刻的观察和理解，再加以适当的艺术化夸张手法，能使神形完美结合，达到神形兼备的效果。

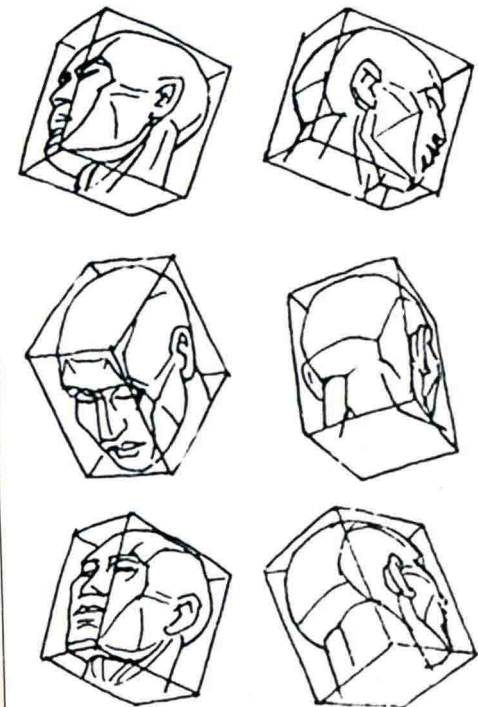

首先，眼睛是心灵的窗户。一个特定的眼神，会透露人物的内心世界，眼睛睁得大或小也会对人物的精神面貌产生影响。

其次，嘴巴也会对面部表情产生影响。如生气时，嘴唇会噘着；表示善意、喜悦的时候，嘴唇会上弯；嘴唇绷紧，则表示愤怒、反抗。

【立体意识】

PART TWO

五官剖析与表现 >

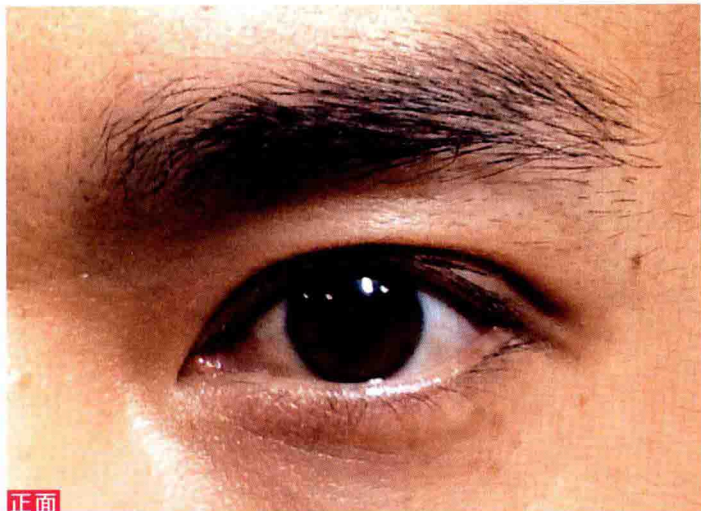
A ● 眼睛

★ 男青年眼睛

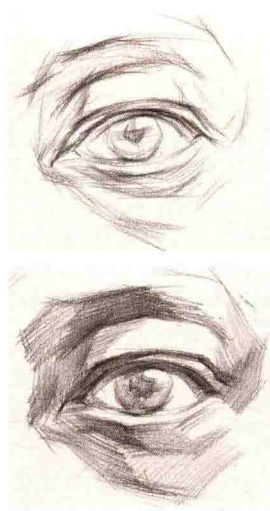
正面/ 双眼透视基本对称，左右宽距相等。眼球晶体部分展现最多，黑眼珠接近正圆。注意从眉弓骨开始一直到下眼睑部分这个区域内的起伏关系，画眉毛时需体现出眉骨的形体与空间。

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，从圆形变为长形椭圆状。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。

全侧面/ 只能看到一只眼睛的半个面。黑眼珠只能看到侧面很小的一部分，基本呈线状。全侧面的眼部有明显的凹凸起伏，眉骨与上眼皮最突出。眉弓与眼球的穿插处凹向内。眉毛随眉弓的转折而呈现深浅变化。

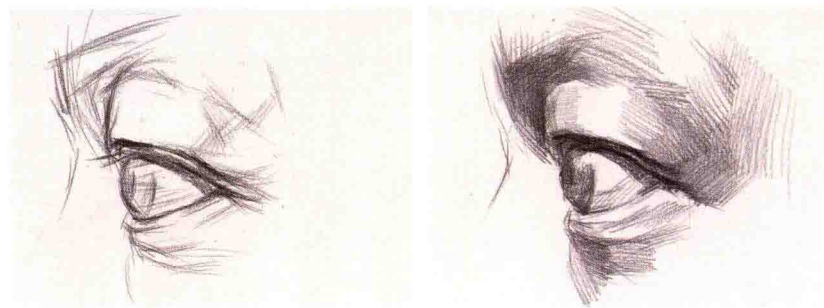
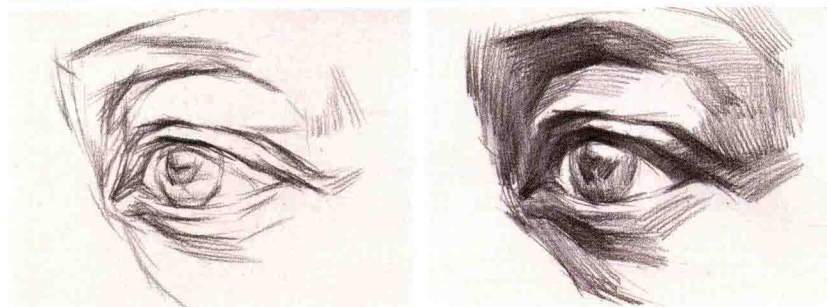
正面

半侧面

全侧面

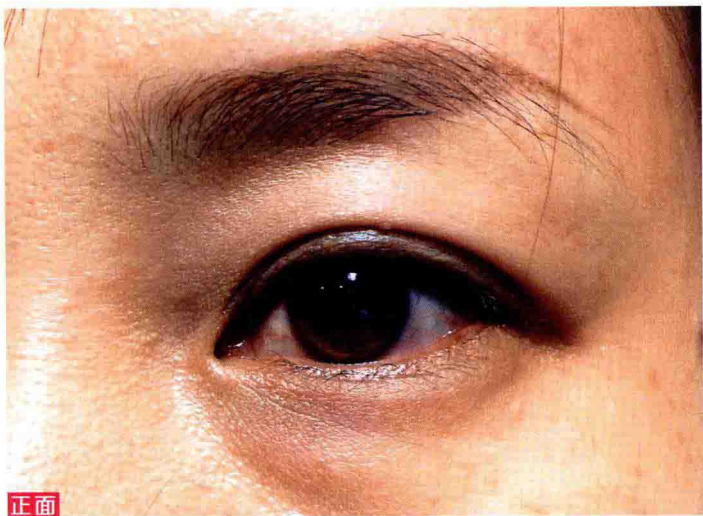

★女青年眼睛

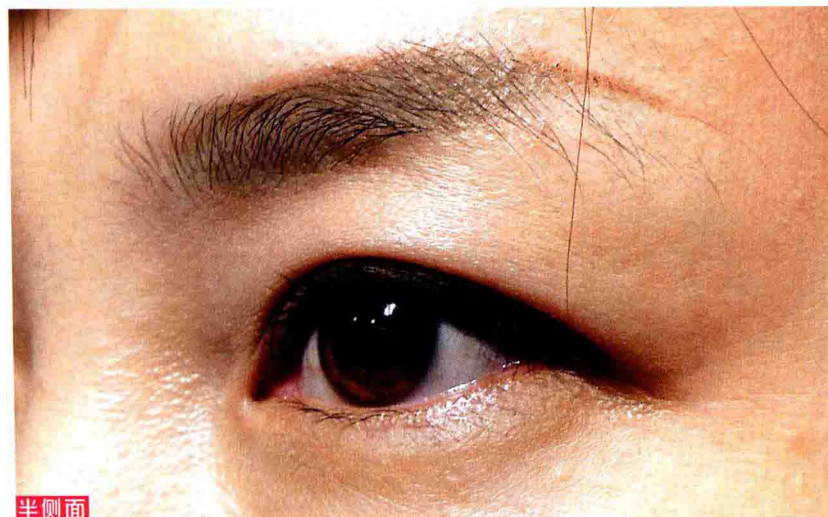
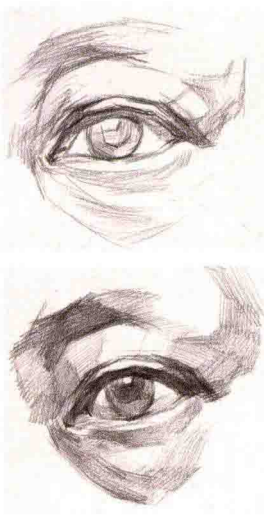
正面 / 作画时，需注意上下眼皮不是单一的一条线，而是有厚度、有宽窄变化的、呈弧形的面。眼皮和眼球上的高光位置一致，使球体感更加强烈。黑眼珠边缘需注意虚实、深浅的变化。

半侧面 / 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。

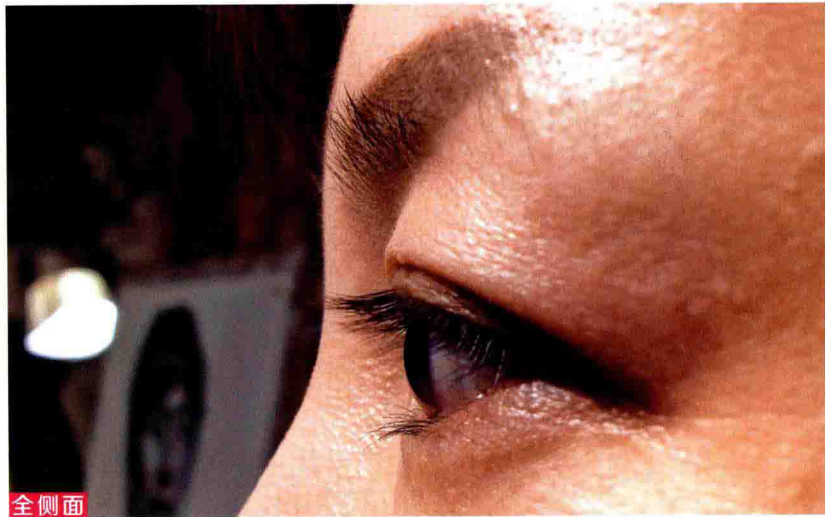
全侧面 / 在表现侧面眼睛时，一定要注意上眼皮靠前、下眼皮靠后的前后空间关系，以及颧骨与眼球下部的穿插关系。眉弓与上眼皮衔接处的方圆变化交代清楚之后，可以增强人物的骨感。

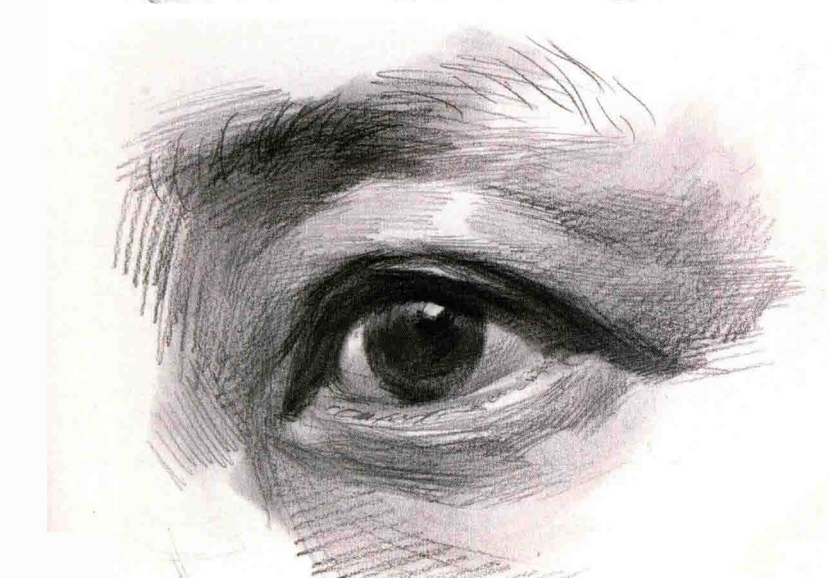
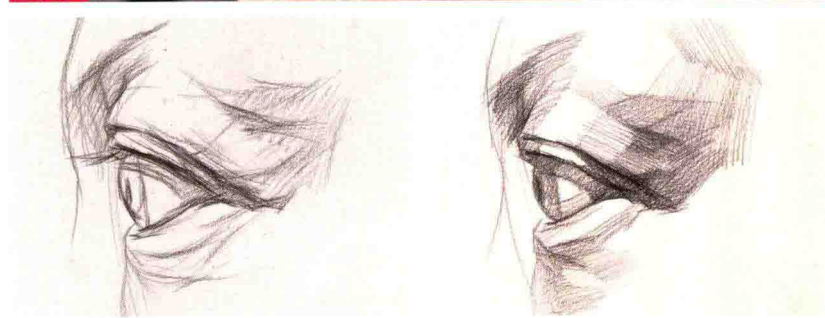
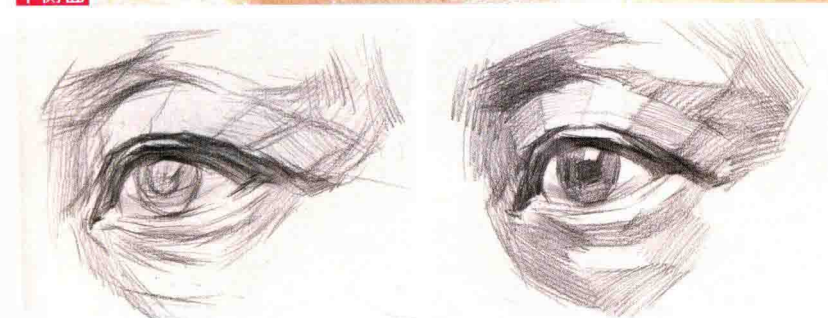
正面

半侧面

全侧面

B●鼻子

★男青年鼻子

男性的鼻子通常鼻梁挺拔、笔直，转折明确。鼻头方、宽、大，鼻翼的外形也偏方，鼻翼沟明显。高光通常归纳为小方块，体现出肌肉紧凑，块面感强烈。

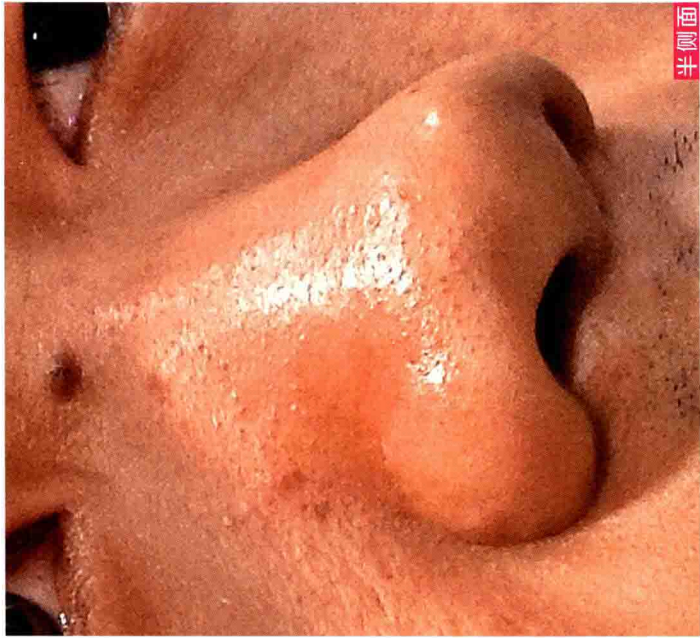
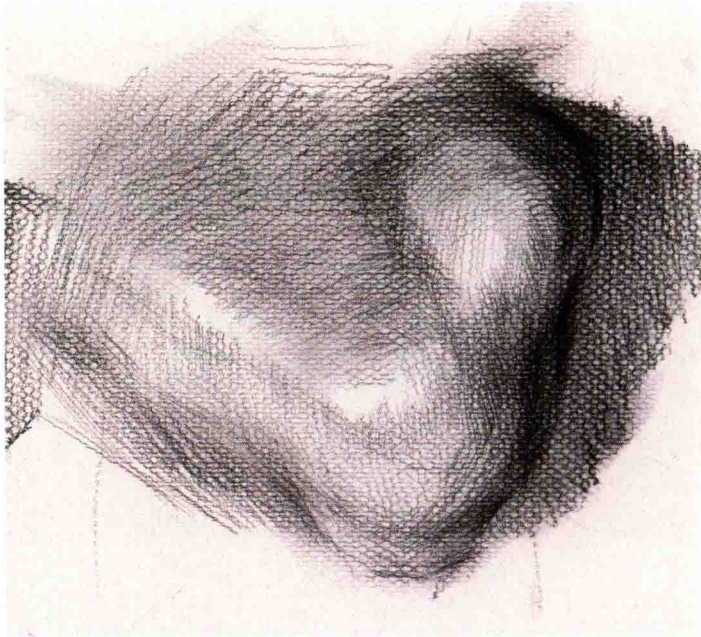
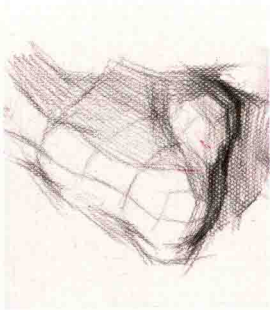
正面 / 鼻梁左右对称，在双眼正中间，人中接鼻底正下方。鼻翼两侧面透视压缩，露出的面积很少。鼻子正面的亮，侧面的灰和底面的暗，很好地构建了鼻子的立体感。鼻梁的起伏变化影响高光的强弱变化，鼻梁的高光呈线状，鼻头处高光最强烈。

半侧面 / 左右产生透视变化，近大远小、左宽右窄，鼻梁中心与两眼距离也产生相对应的距离变化。依附鼻梁左边正面侧面分界线起伏，清楚地交代了鼻梁的结 构。右侧鼻翼侧面受脸部亮面影响，有微弱的反光，体现的是鼻翼朝下侧的体块面。

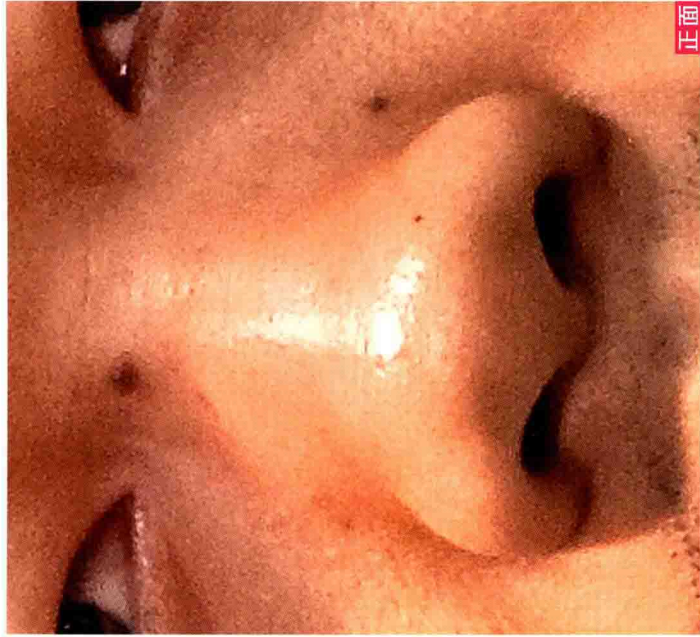
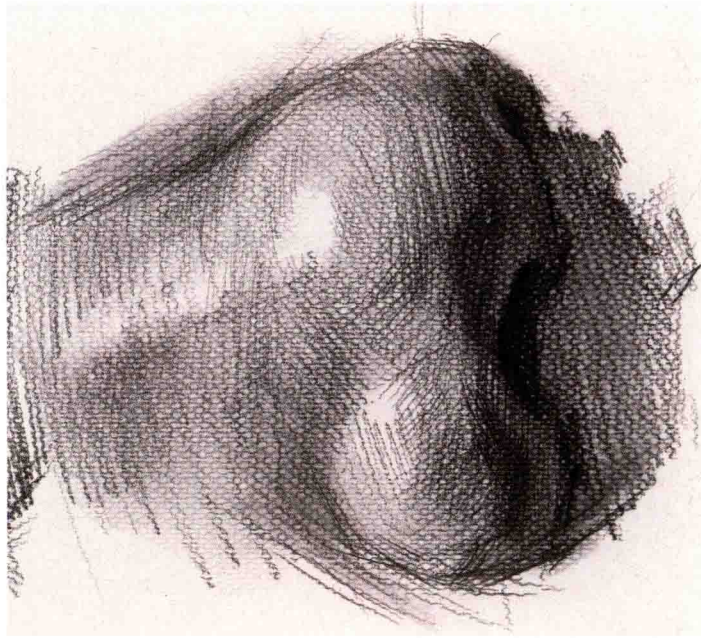
半侧面鼻部俯视 / 在俯视角度下，鼻底大部分被遮挡住，看不到鼻孔的形状，只有极窄的转折面。在表现鼻翼时，要注意到它在横向和纵向上的深浅变化，这样鼻翼的形体才会“鼓”起来。

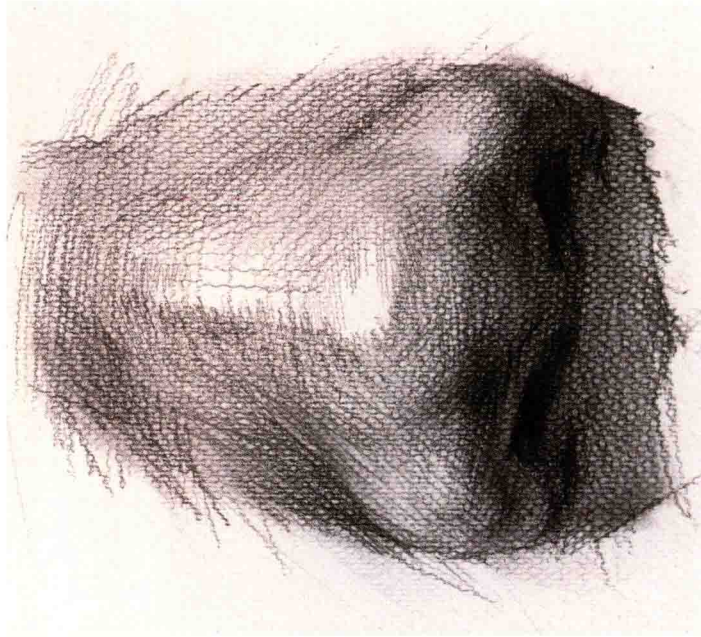
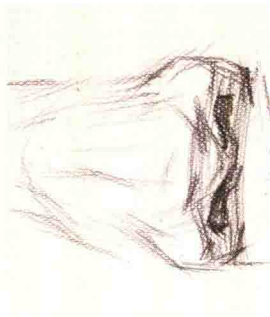
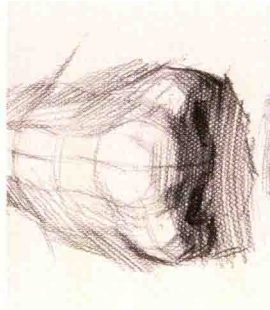
半侧面鼻部俯视

半侧面

正面

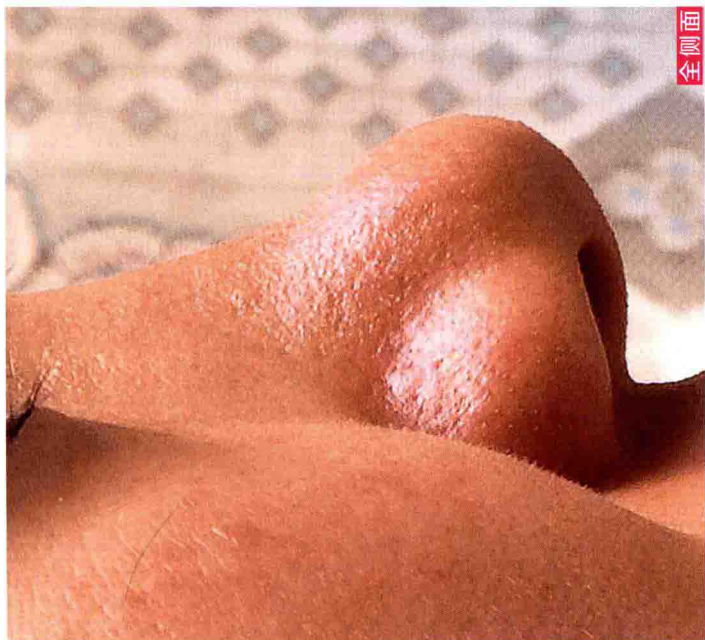
★ 女青年鼻子

女性的鼻子，鼻梁比较纤细、秀气，起伏小，转折柔和。鼻头圆润，鼻翼沟平滑，不明显，鼻翼的外形偏圆。皮肤白皙，明暗交界线过渡柔和，暗部反光强烈。

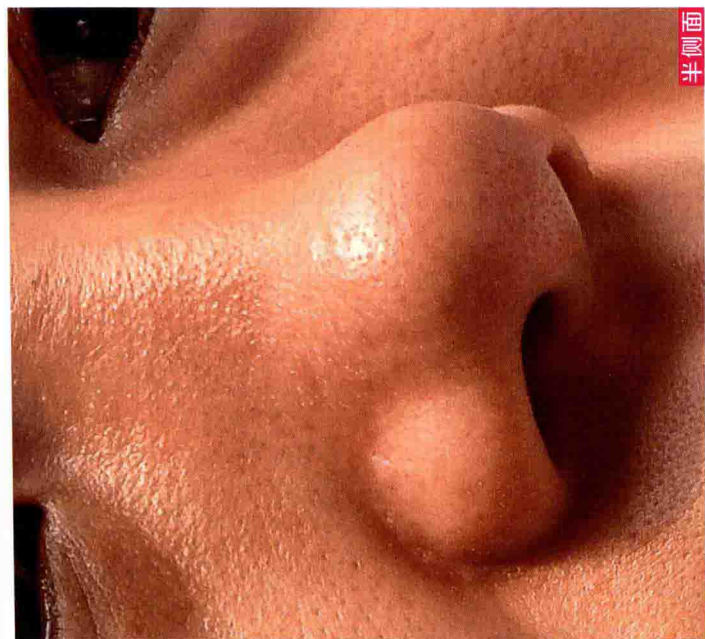
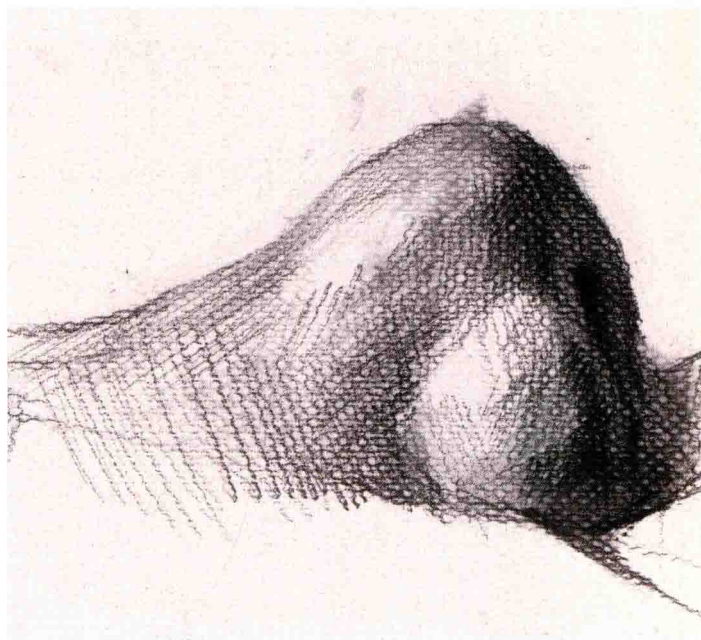
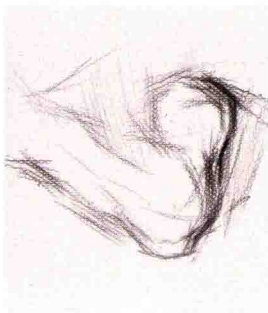
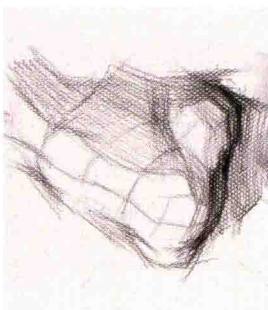
正面 / 鼻梁的三个面均为受光面，因为空间中形体块面朝向不同，形成了微弱的色调差异，注意把握亮调子中的黑白灰关系。鼻底处于暗面，明暗交界线沿鼻翼和鼻头的结构走向而变化，不可随意概括。

半侧面 / 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。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键。

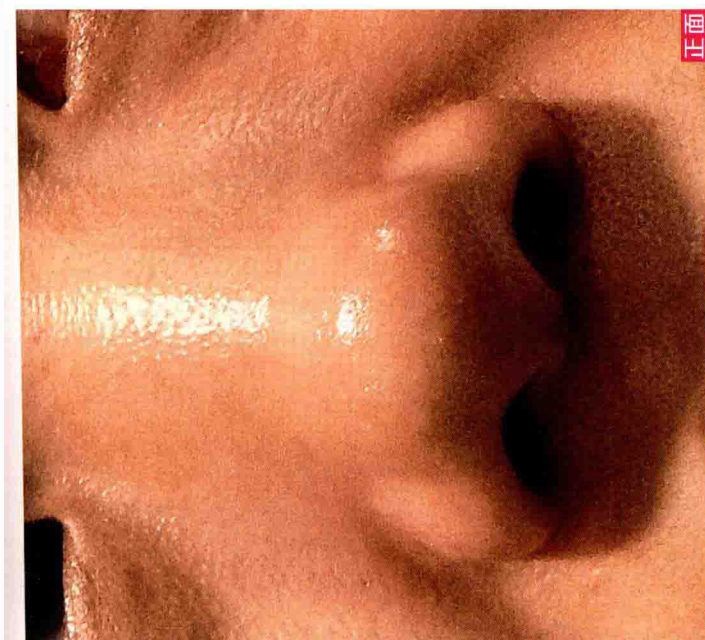
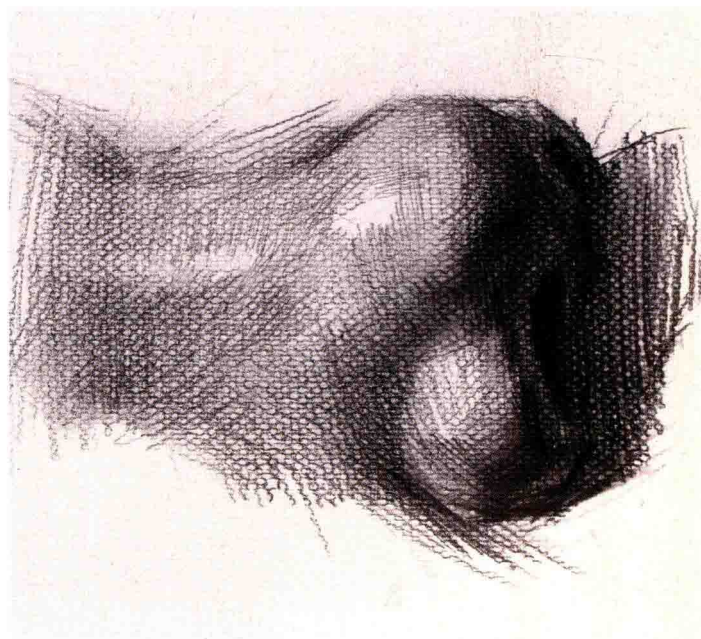
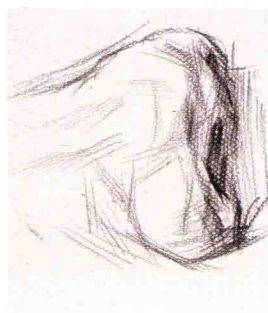
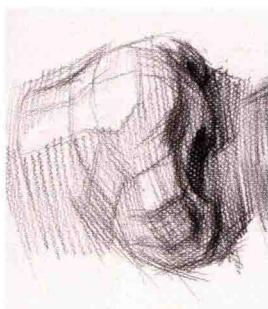
全侧面 / 此角度鼻翼的形体得到最为完整的展现，呈半球体状。鼻翼上的明暗交界线连贯到鼻底的明暗交界线，突出的体积在口轮匝肌上方投影出弧形阴影。此时，鼻翼在整个鼻子中最靠前，所以鼻翼上部分明暗交界线对比最强烈。

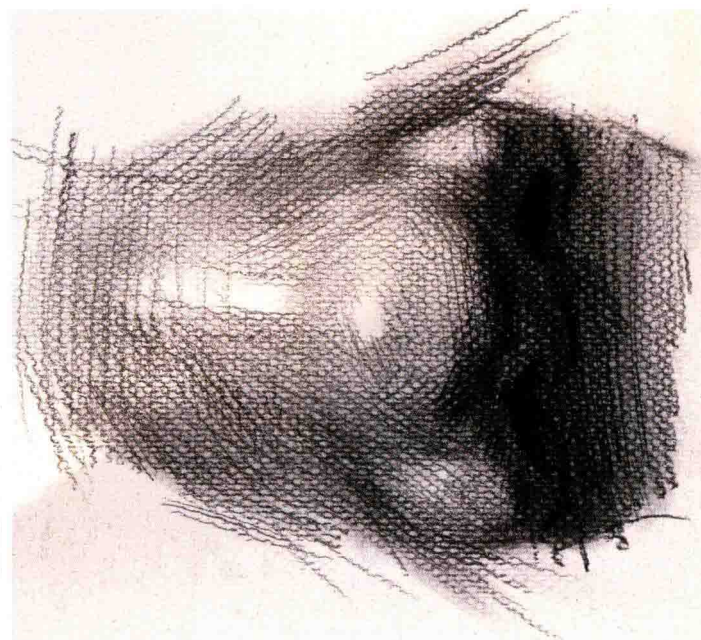
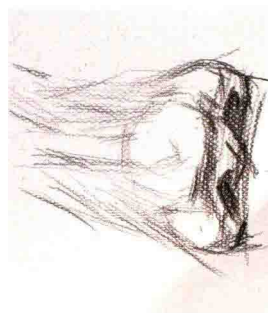
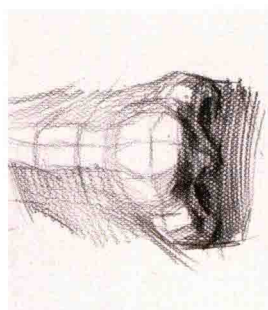
全侧面

半侧面

正面

C ● 嘴巴

★ 男青年嘴巴

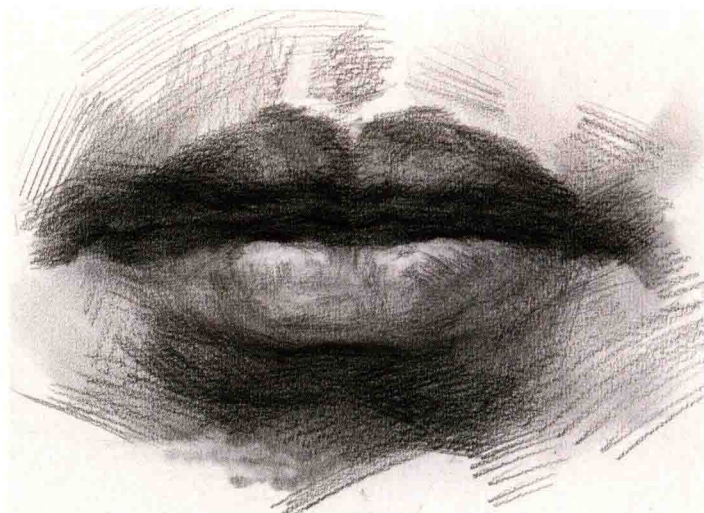
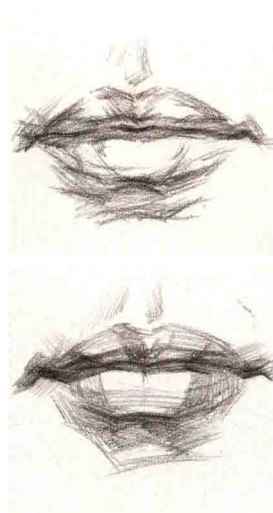
正面 / 左右透视距离基本对称，两边嘴角完整展现。人中在嘴唇垂直正上方。上下唇之间结合处不是平直的，中间与嘴角形成微妙的起伏。上唇上下两面区分明显，注意暗部反光，以体现上唇往里绕的深度关系。

半侧面 / 左右距离产生明显变化，只能看到一边嘴角，另一面嘴角被遮挡，人中向嘴巴突出的方向倾斜。上唇两点产生近大远小变化。上下唇之间结合处左边的起伏更为明显，能直观看出嘴唇的圆面起伏。

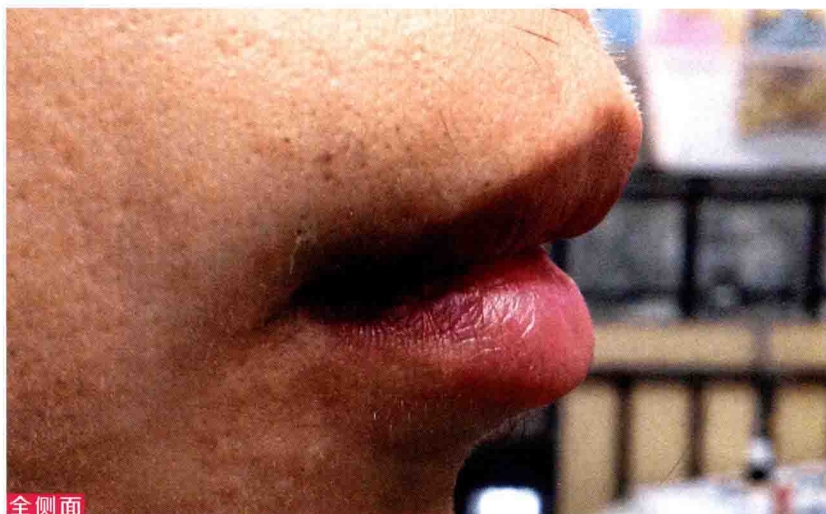
全侧面 / 只能看到嘴部的半边形状。此角度嘴唇宽度最小。人中以起伏的线状体现其体积。上下唇的前与后表现对象的特征，是非常重要的细节。整个嘴部的前凸影响着下巴的光影关系。需注意下嘴唇正侧面的区分。

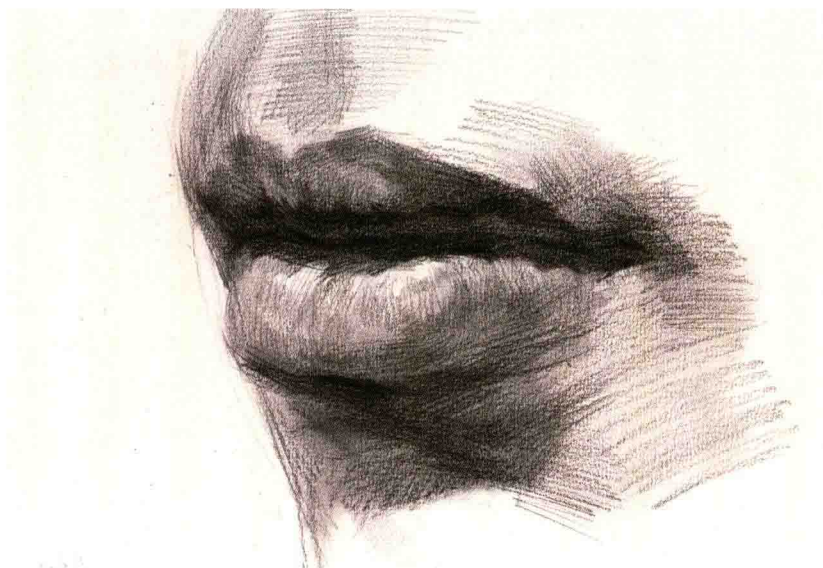
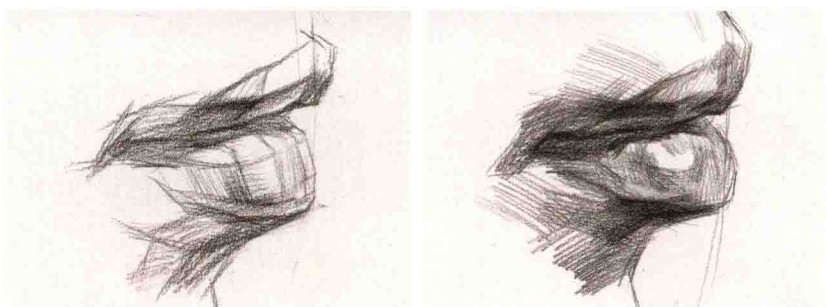
正面

半侧面

全侧面

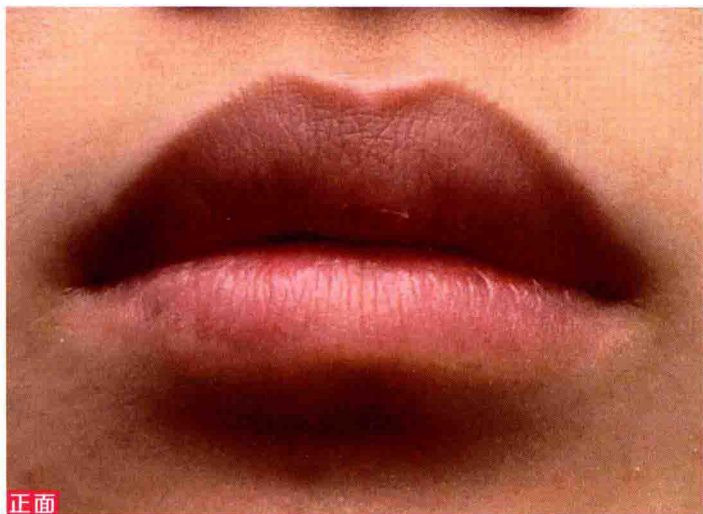

★ 女青年嘴巴

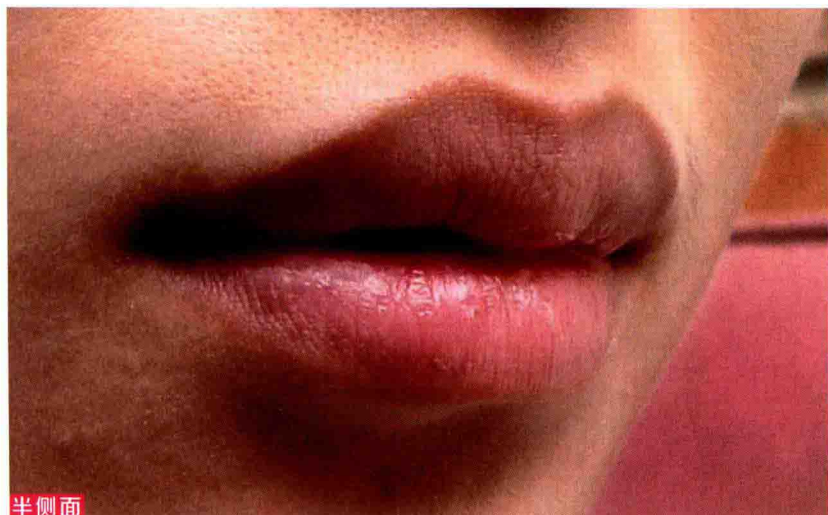
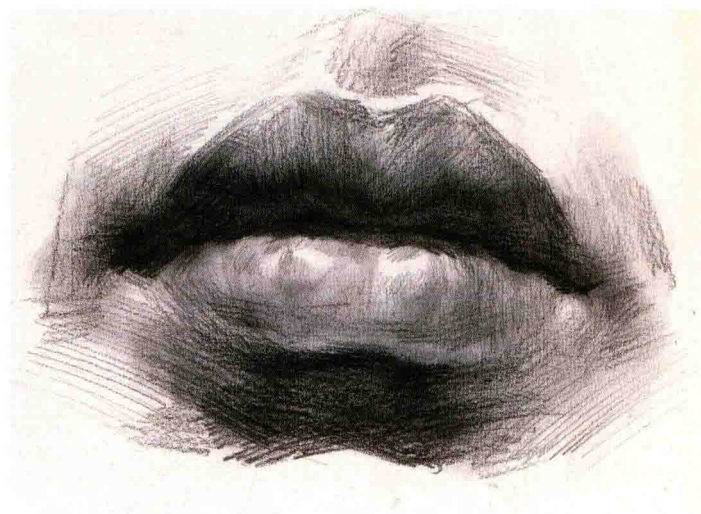
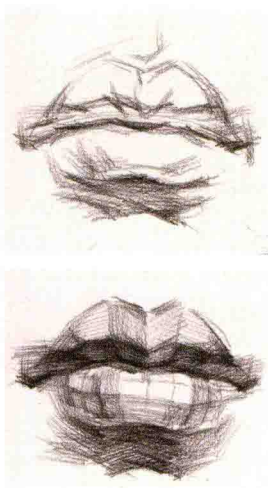
正面 / 通常情况下，嘴角都会微微上翘。衔接口轮匝肌处有一个过渡的小灰面，柔和地往里绕。空间上，嘴唇中部靠前，嘴角靠后。塑造嘴唇时应紧密结合口轮匝肌结构，表现嘴唇形体。

半侧面 / 要想画好嘴部，光局限于嘴唇的形，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，塑造嘴部的虚实关系，注意下唇边缘两个面的转折变化。

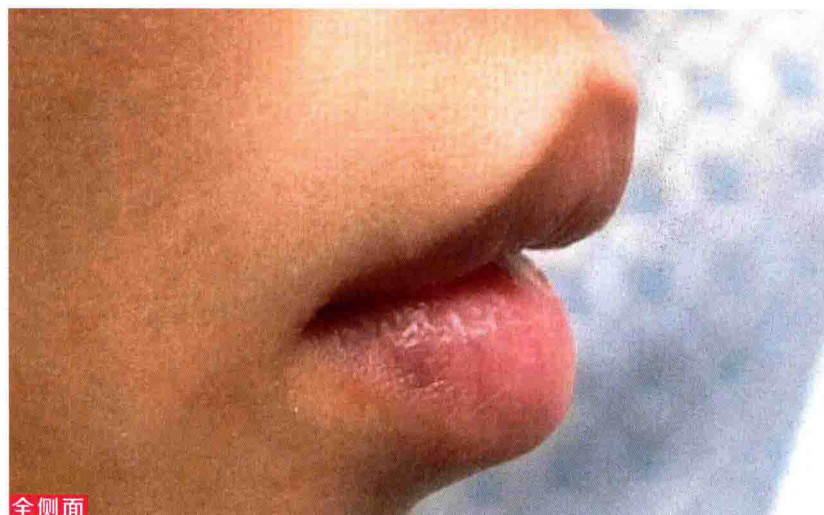
全侧面 / 上下嘴唇的宽度要依据鼻子特别是整个正面来定位。嘴角相对嘴唇中部较为靠前，因为融入口轮匝肌侧面的灰调中，不能过分强调为重点。嘴唇边缘应注意在明暗部的虚实关系。

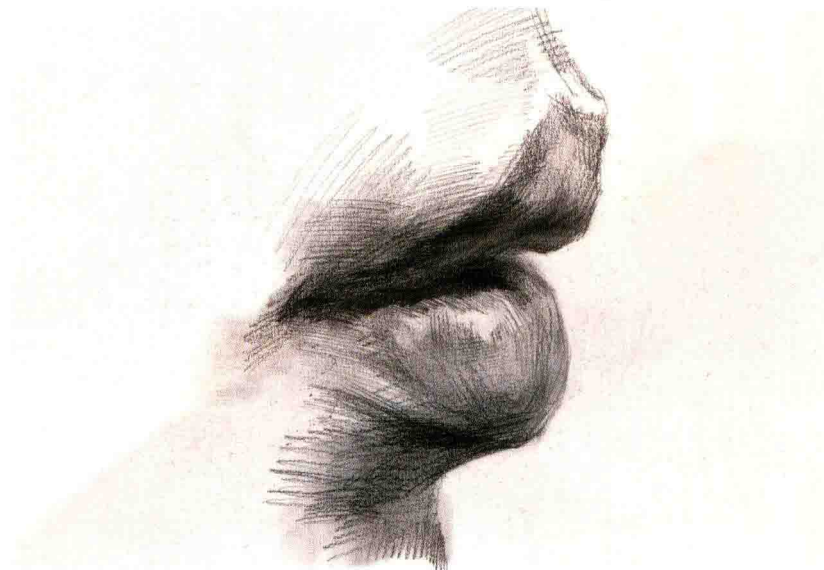
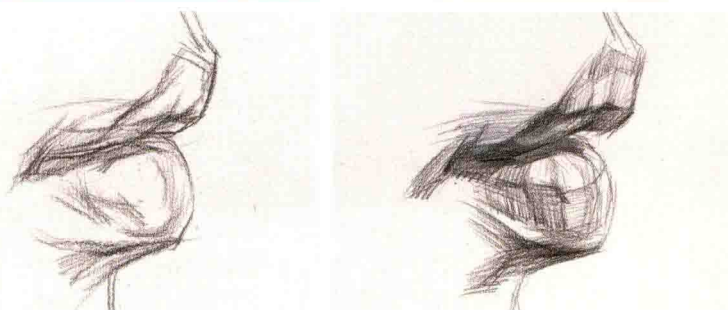
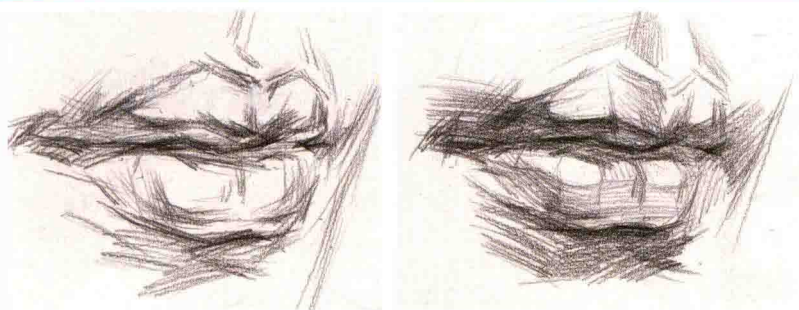
正面

半侧面

全侧面

D●耳朵

★耳朵的结构

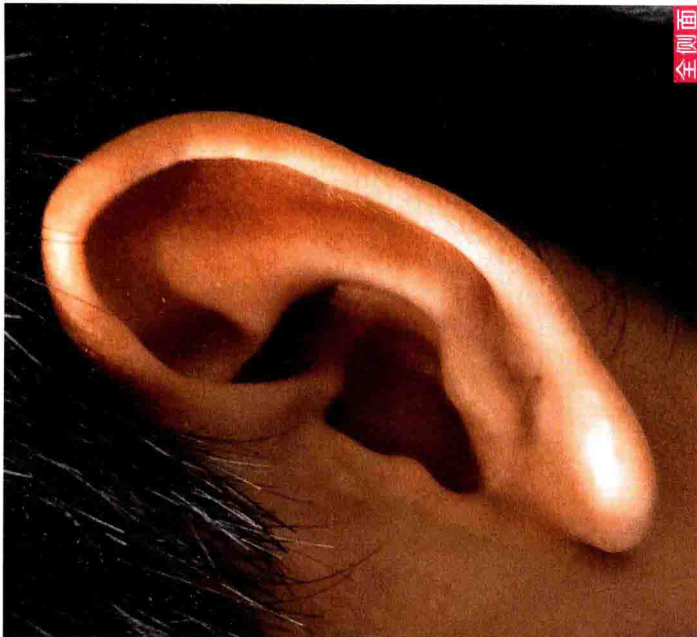
耳朵可以理解为扇贝形，它位于颞骨后侧，主要结构分为耳郭、耳屏、耳垂等。耳朵侧立在头部两侧，与左右两侧脸部不平行，上下位置在眉毛与嘴唇之间，稍向后倾斜，不是完全垂直的。

★不同角度耳朵表现

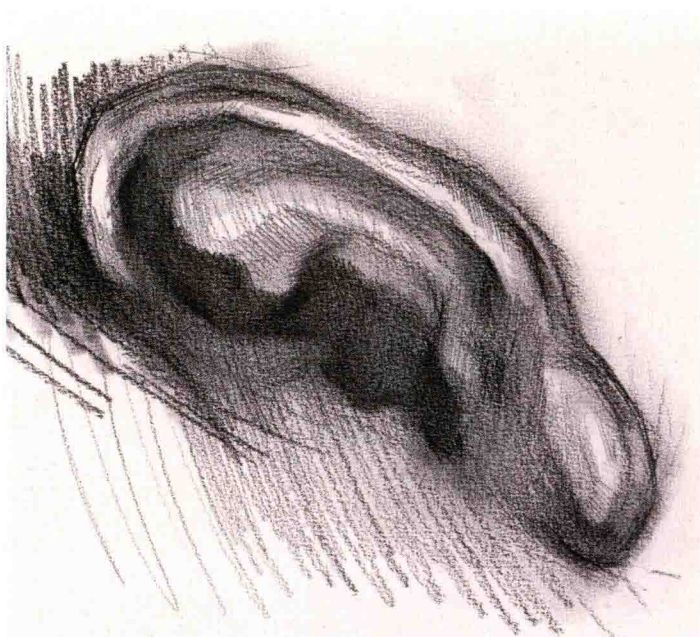
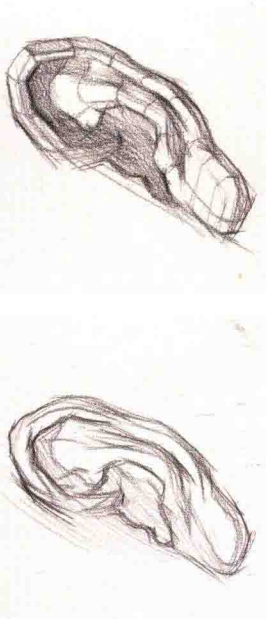
正面/ 透视压缩，侧面部分露出较少，纵向形态较完整。外耳轮上部、耳垂明显，耳屏常被鬓角遮挡住。耳垂有厚度，注意耳垂的微弱明暗变化及其方向与耳轮的区别。耳轮虽窄，但也要遵循三面成体的规律来塑造。

半侧面/ 耳朵结构展现较完整，耳屏、耳轮无遮挡。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。耳屏由于所处的空间位置和光线的影响，不能画得过亮。

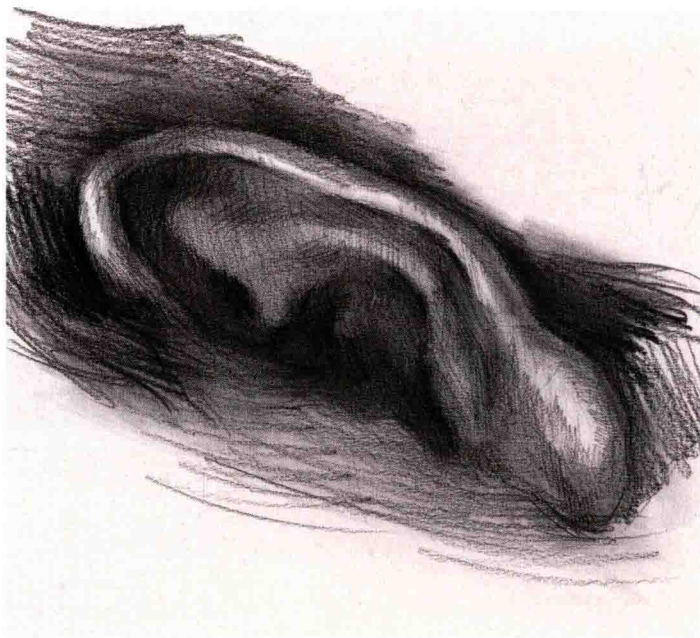
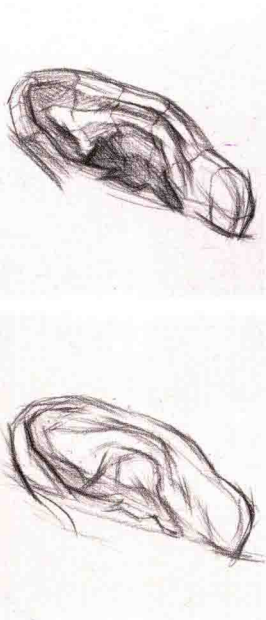
全侧面/ 耳朵朝后的面积显露较多，朝前的面积因透视压缩减少。耳轮上的明暗关系明确，明暗交界线依据结构转折，强弱虚实变化丰富。耳屏在对耳屏之后，表现时，需强调对耳屏。

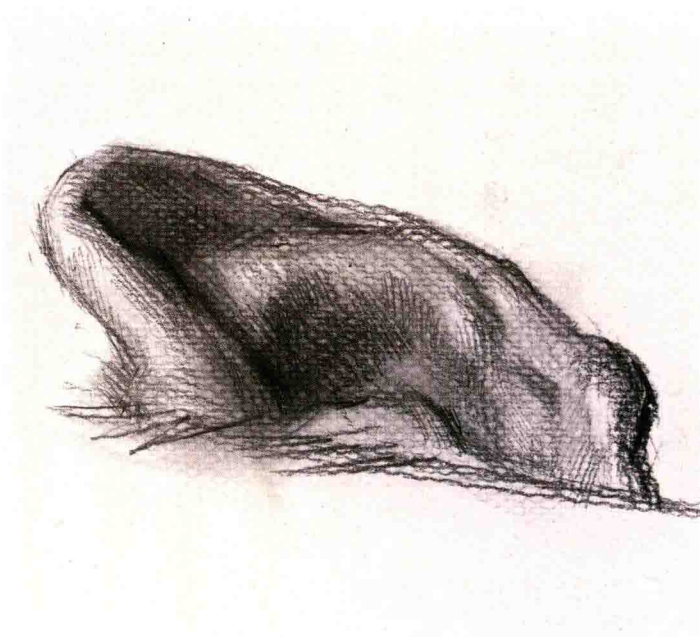
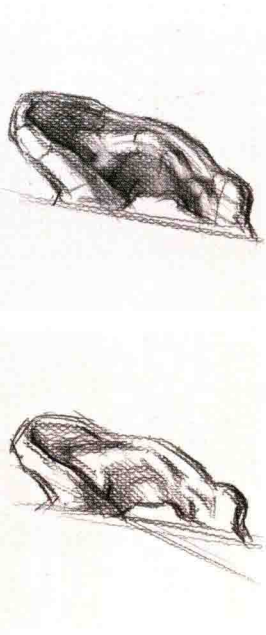
全侧面

半侧面

正面

★耳朵的重要性

在空间中，耳朵在眼睛之后，通常被头发覆盖，处于次要位置，容易被忽视。需把握好刻画耳朵的度：一是体现在细节的刻画能力，二是对整体画面质量的提升起着重要作用。

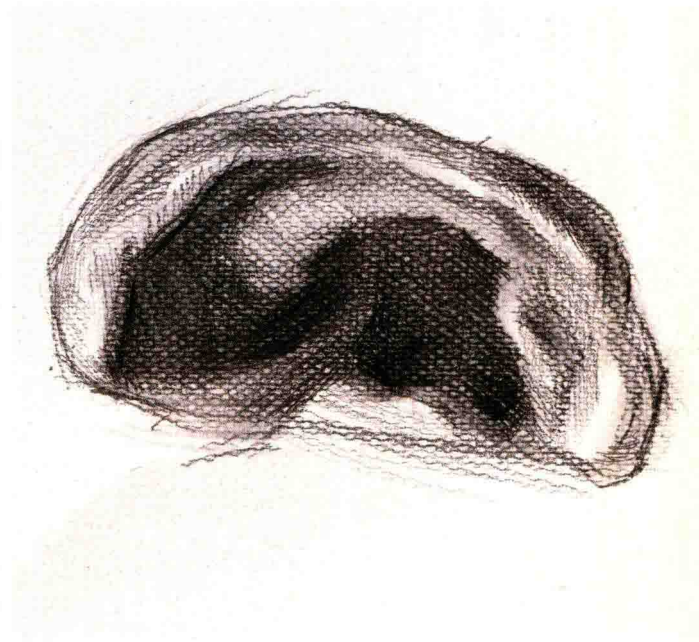
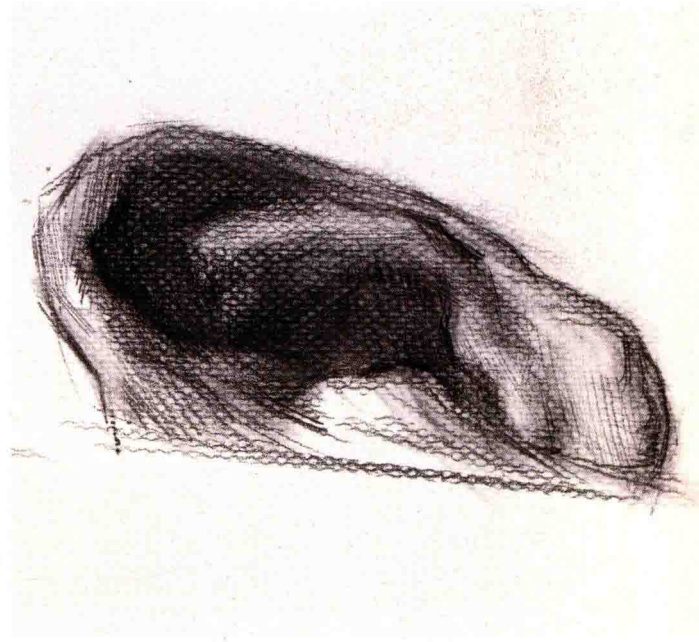
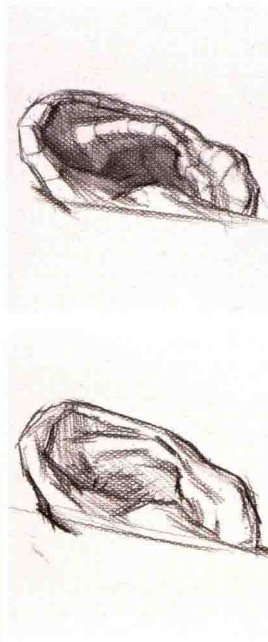
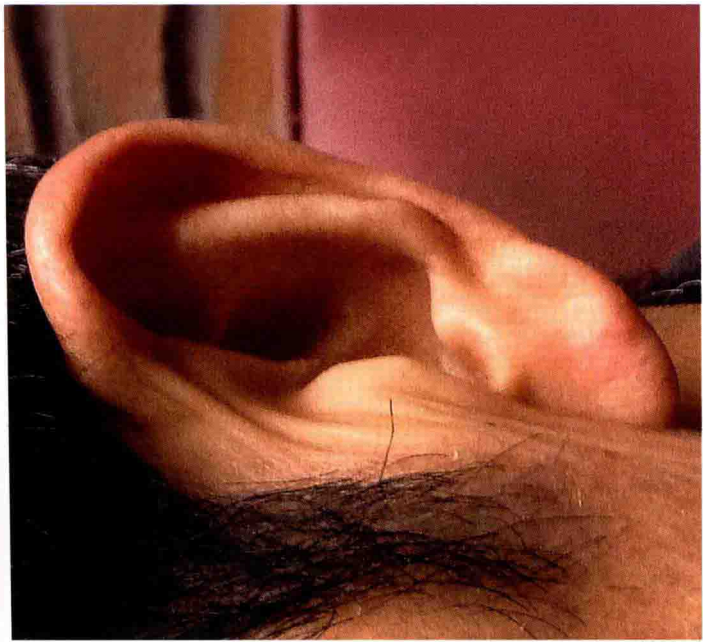
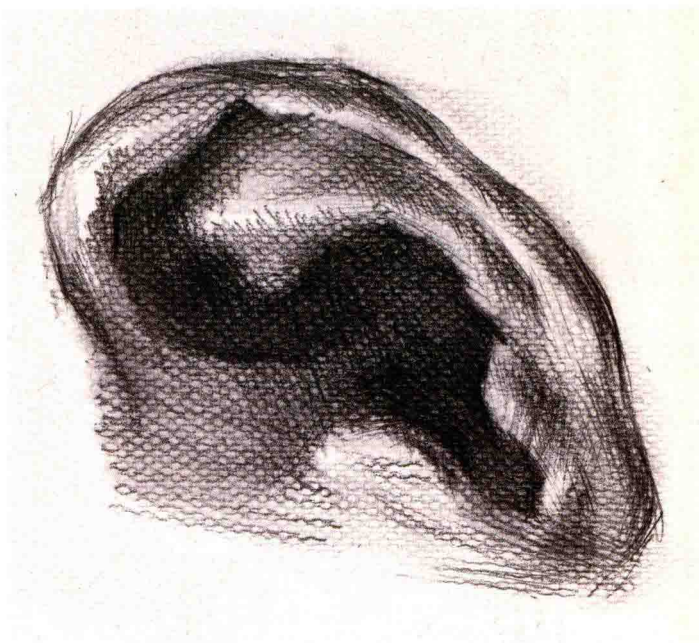
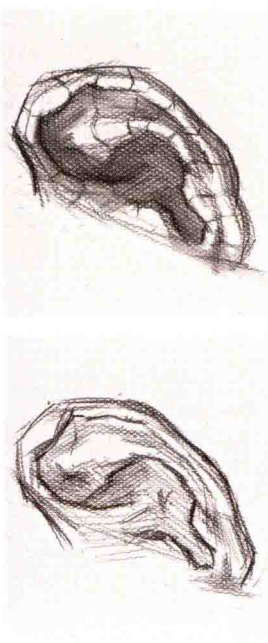
★耳朵的塑造规律

1. 虽然耳朵的外形特征各不相同，但结构却基本一致。并且，当头部平视时耳朵是斜着的，总体的倾斜度与鼻梁近似。

2. 因为耳朵大部分是由具有弹性的软骨组织构成的，外部形态呈现方中有圆、圆中带方的感觉，所以耳朵的外轮廓一定要画出体积感。通过对形体交界线、反光、灰面和亮面的刻画，就能较好地塑造出体积感。

3. 相比耳轮、对耳轮和耳垂，耳屏、三角窝和耳道在空间上比较靠里，为了拉开它们之间的前后空间，我们在塑造时就应当减弱靠后部分的黑白对比。

4. 耳垂有厚有薄，但无论厚薄都要通过画出其底部的交界线、弧面、亮面和反光来体现体积感。另外，耳垂前面与头部衔接的部位并不是一条简单的直线，它的起伏转折还需根据不同情况认真表现。

PART THREE

真人头像写生步骤 ➤

A • 男青年步骤示范

STEP1: 观察对象，将模特的大体轮廓表现出来，概括男青年的头、颈、肩的形体位置。可用轻松的线条画出头部的结构关系。

STEP2: 从人物头部的暗面开始表现，如调子最深的头发和五官较暗的部分，确定画面大的黑白灰关系。

STEP3: 进一步强化面部的明暗层次，从五官开始对局部进行塑造，同时需对形体结构及体面的来龙去脉加以表现。

STEP4: 深入刻画细节，将头发和皮肤的质感表现得更加细腻，加强各部分的质感对比。整体调整画面，调整的过程就是反复观察、分析、对比、修改的过程。

结构素描

所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。——罗丹

