

照片的深度

头像

领先教学

主编 张磊 祁宇峰

南京大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

头像 / 张磊, 祁宇峰主编. -- 南京 : 南京大学出版社, 2013. 3

(照片的深度)

ISBN 978-7-305-11172-3

I. ①头… II. ①张… ②祁… 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(2013)第040526号

编委 史锋 牛新要 张磊 张海青 祁宇峰 周守创 周剑 龚广飞 谢成 颜望士
摄影 王小虎 熊颖超
设计 熊婉 董青

出版发行 南京大学出版社
社址 南京市汉口路22号 邮编 210093
网址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左健

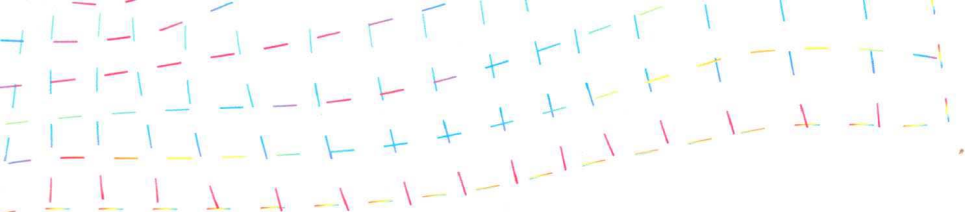
丛书名 照片的深度
书名 头像
主编 张磊 祁宇峰
责任编辑 季红 编辑热线 025-83621412

印刷 江苏鸿兴达邮政印刷有限公司
开本 787×1092 1/8 印张 12 字数 20千
版次 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

ISBN 978-7-305-11172-3
定价 49.00 元

发行热线 025-83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

版权所有, 侵权必究
凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

你 —

根本不知道你会画到什么程度，可，未来等你的那所大学也不知道

好 —

的作品是制胜法宝，对于你来说，要循序渐进

照 —

着画，你可能会厌倦，可高分却正在向你走来

片 —

刻间，你会发现，原来这是因一本最适合你的书

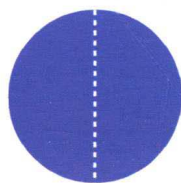
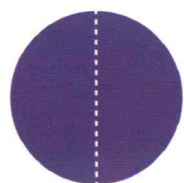
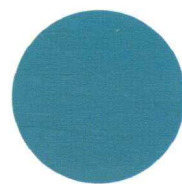
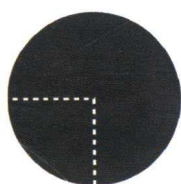
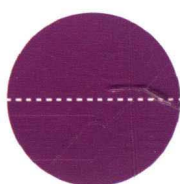
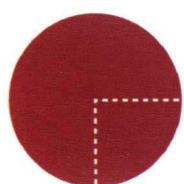
解密高分没有任何捷径

它的终极逻辑就是直接简单

方法与训练同样重要

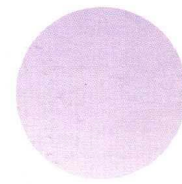
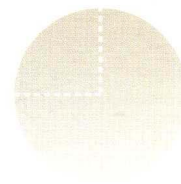
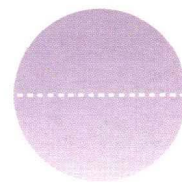
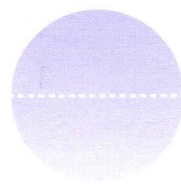
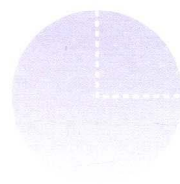
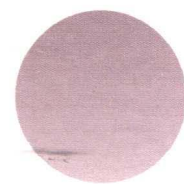
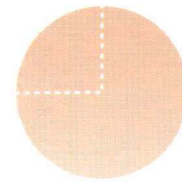
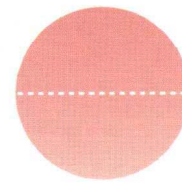
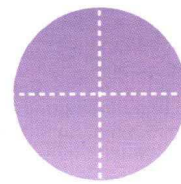
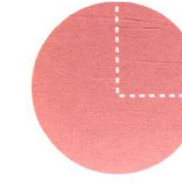
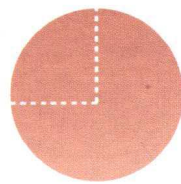
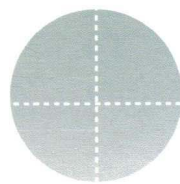
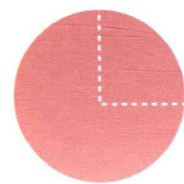
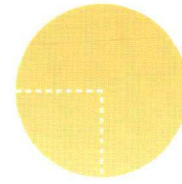
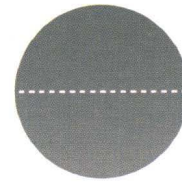
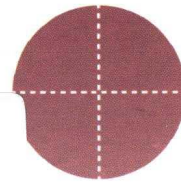
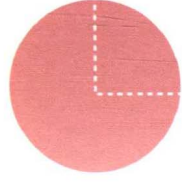
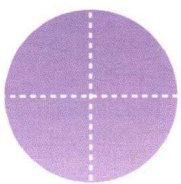
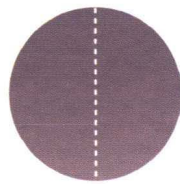
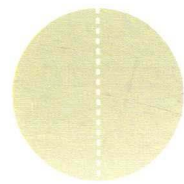
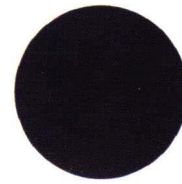
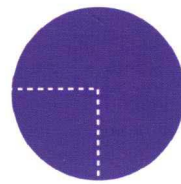
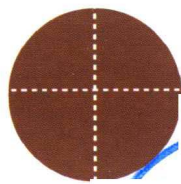
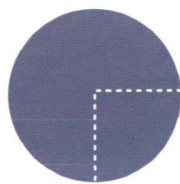
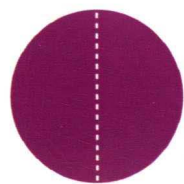
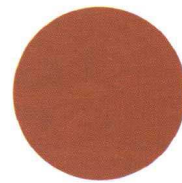
这样的学习态度自然端正

按照书中的方法训练，会让你取得意想不到的效果

照片的深度

PHOTO DEPTH

序 言

头像训练是美术教学当中非常重要的一个部分，近些年来，随着美术考生人数大幅度增长，真人模特写生的教学模式与考试模式已经远远不能适应实际教学和考试的需要，头像照片工具书在这样的大环境下应运而生了。根据实际的需要，照片工具书从拍摄、排版、编辑等制作程序越来越规范，实用性、趣味性、艺术性同时发展。

为了能够在教学中更具实用性，在本书的编写过程当中有了与一般头像照片工具书的不同特点。照片工具书《照片的深度——头像》不是照片的简单拼凑，而是知识点在教学过程中循序渐进的延伸。头骨、肌肉、石膏五官、真人五官、头像等知识点在本书中都有系统明确的诠释，本书不仅能让学习素描的同学作为素描练习的范本，还能让学生更容易理解在不同光线、不同角度头像的绘画语言。

在头像照片部分的编写上，本书对六类（老中青男女）不同模特多角度进行分类，使同学们在练习的过程中有条理地理解不同年龄段男人和女人头像的明显特征。书中共选取四十多个具有明显结构特点、光线运用标准的模特，从不同角度进行全面的分析与诠释，用照片的形式来分析和体现素描教学过程中的构图、造型、比例、团块、黑、白、灰、步骤、空间、体积等绘画疑难点。

此外，本书在头像照片的选择上独具匠心，适合参加高考的学生们在写生阶段的运用，对高考素描头像照片写生中常见的问题进行了详细的讲解，教给学生们应对考场不同环境的独特技巧。

CONTENTS 目录

第一章

基础知识理论引导

5

第二章

头像完整照片演示

18

第一章 基础知识理论引导

构图

造型和联系

头像解析

基础知识理论引导

构图

构图在中国画里面又叫经营位置，成功的作品取决于这幅作品构图的好与坏，好的构图对主体物的诠释、空间与层次的表达非常重要。

好的构图方式：构图饱满，人物面部朝向位置（视线前方）预留合理空间，整个人物在纸张偏上位置。（人的视觉中心点在对角线交点的上方）

正确的构图方式：如图1

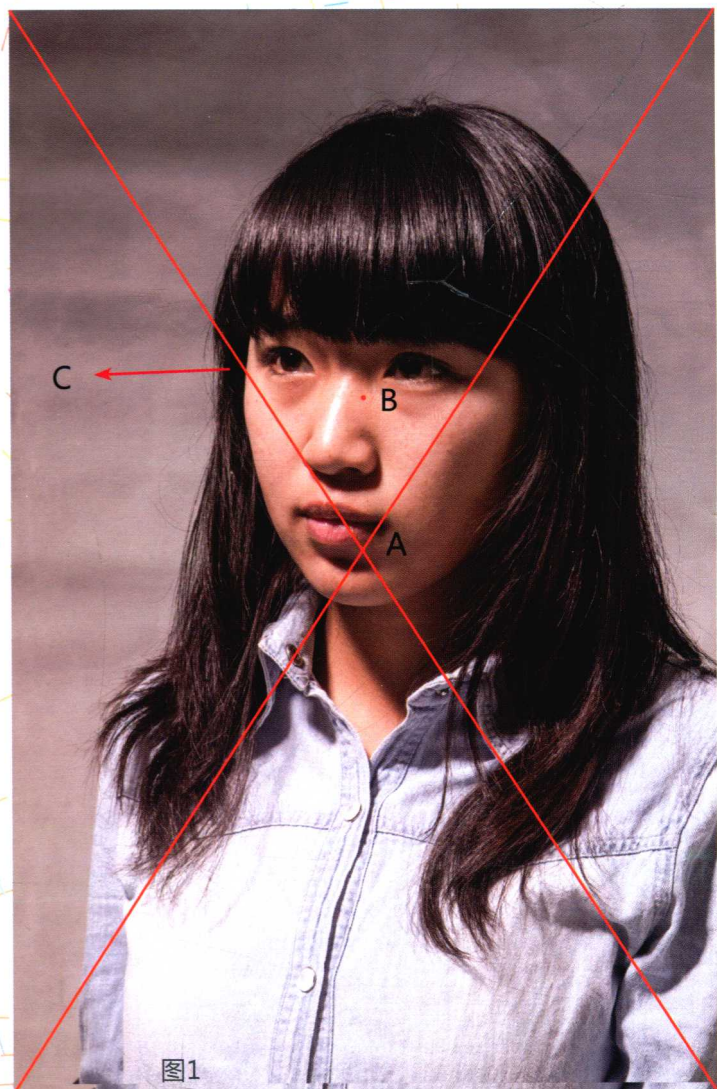
错误的构图方式：如图2至图7

A.大：给人臃肿、压抑的感觉

B.小：给人萎缩、空洞的感觉

A点：画面几何中心点，即画面对角线相交点。

B点：视觉中心点（注：在绘画学当中，表述的物象最强烈，最主要的部分，便是视觉中心），即画面对角线相交点的偏上位置。

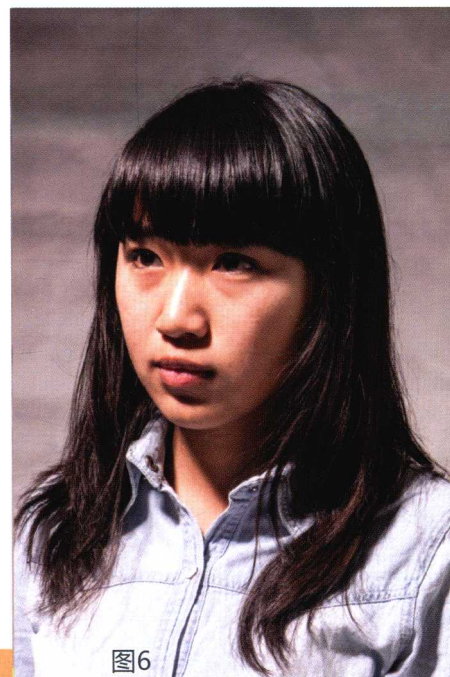
C点：视线点（人物视线朝向的位置）

C.上：画面均衡感弱、压抑、不平衡

D.下：下沉、沉重

E.左：画面均衡感弱、压抑，视线前方空间小

F.右：画面均衡感弱、重心不稳

造型和联系

观察方法正确与否决定于你对模特的感受，决定于你这张画面的品质，整体入眼，着重于大的关系、大的整体（如图2），对描绘对象进行概括归纳，用几何形体分析自己的描绘对象（如图3），用整体联系比较的方式来对比结构之间的关系（如图4）。

图1 写生对象

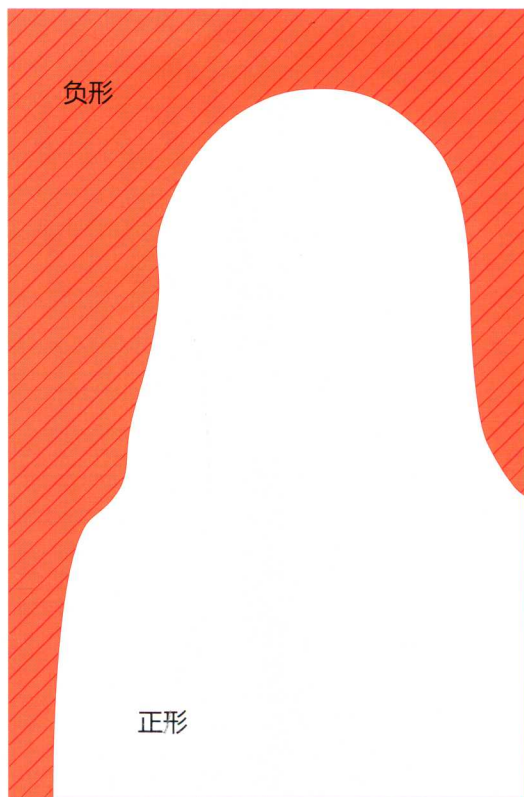

图2 整体形（观察整体外形着眼于大的外形）

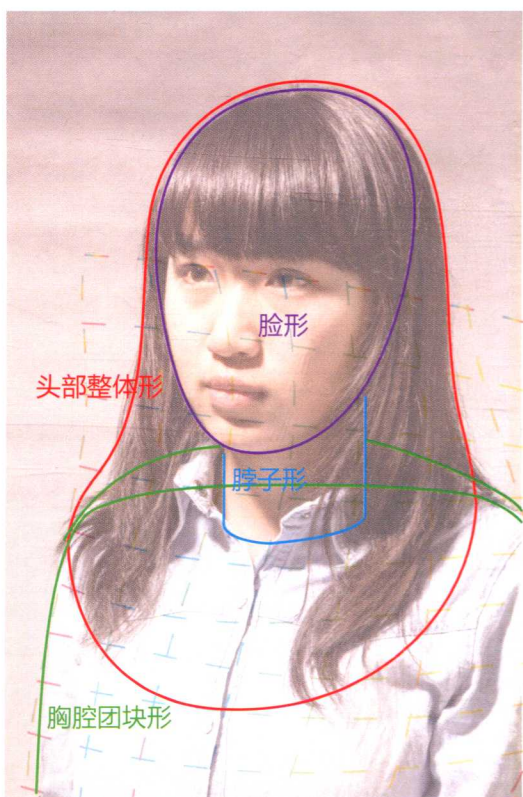

图3 团块形（把整个头部分解成多个几何形体去概括归纳）

联系

用联系的方法，整体观察比较形体。

利用横向辅助线和纵向辅助线进行上下左右比较，通过点与点的关系确定形体结构的位置。如外眼角和鼻翼的关系、眼角和嘴角的关系、内眼角和鼻翼的关系、眼角和嘴角的关系、下巴和肩部的关系等等。通过整体联系比较来分析形体的关系和变化。

纵向辅助线：

A线、B线：内眼角和鼻翼的关系；

C线、D线：鼻翼和嘴角的关系；

E线、F线：外眼角和鼻翼的关系。

横向辅助线：

①两眼之间的透视关系；

②鼻翼之间的位置关系；

③嘴角之间的位置关系；

④下巴的倾斜度；

⑤肩部透视关系。

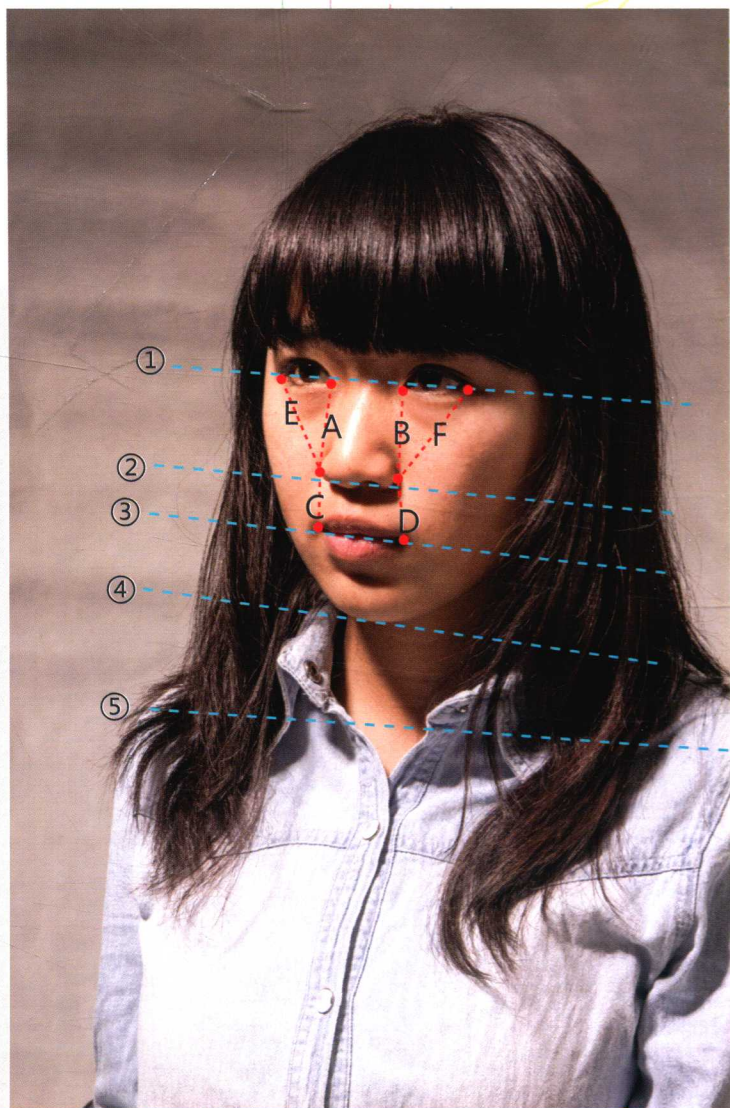
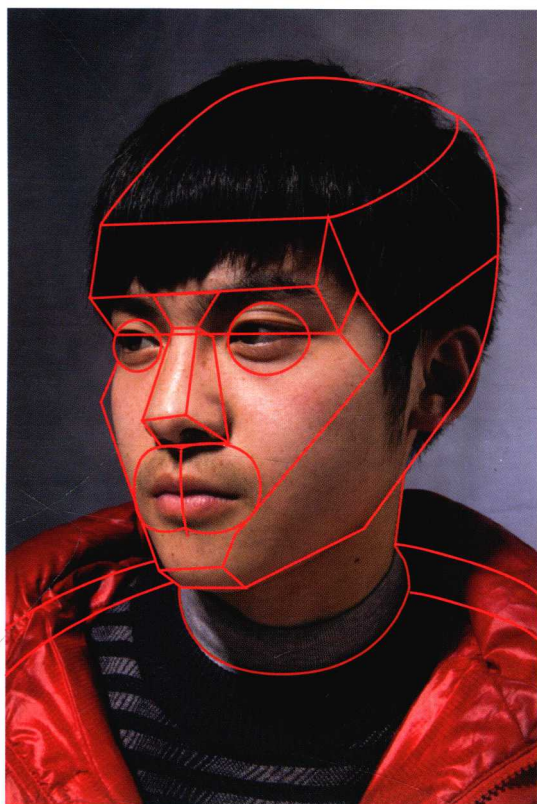
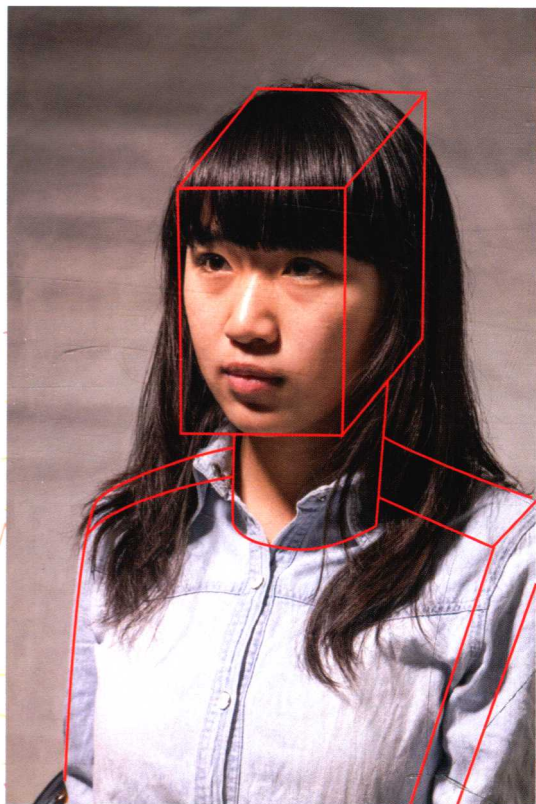

图4

头部体块（方体意识）

素描头像训练中，体块的概念是必须要理解的，特别是在不同角度、不同侧面情况下的转变，下面让我们用辅助线的形式标出体块的具体转变与走向，让我们更深层次地在“体”中去理解透视，在块面中去认识黑白灰的转折与穿插，用这样的方法去理解头部体块概念就不会觉得缺乏立体感和造型了，进而运用绘画语言进行表现头像就能达到非常不错的效果了。

比例和透视：

头部比例与透视是我们在写生练习中必须要熟悉的，通过比例关系确定人的基本形体，通过透视来确定头部基本动势，随着年龄、人种和透视的变化，比例是不一样的，只有通过大量的写生练习来分析头部的透视和比例关系，才会在应试中做到胸有成竹。

成年人的头部比例：

三庭五眼

三庭：上庭是头顶的发际线到眉毛，中庭是眉毛到鼻底，下庭是鼻底到下巴，在正常平视情况下，三庭相等。（如图1）

平视情况下，眼睛在面部 $1/2$ 位置。（如蓝色线所示）
五眼：在正面平视情况下，以一个眼睛的横向宽度作为一个单位，两眼之间距离为一个眼的宽度，外眼角到头部边缘为一个眼的宽度。（如图1）

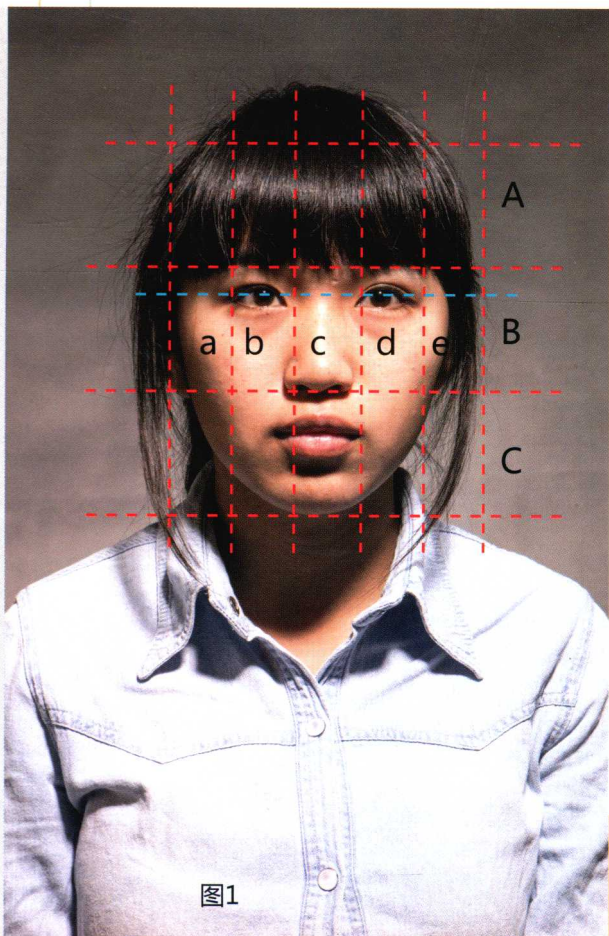

图1

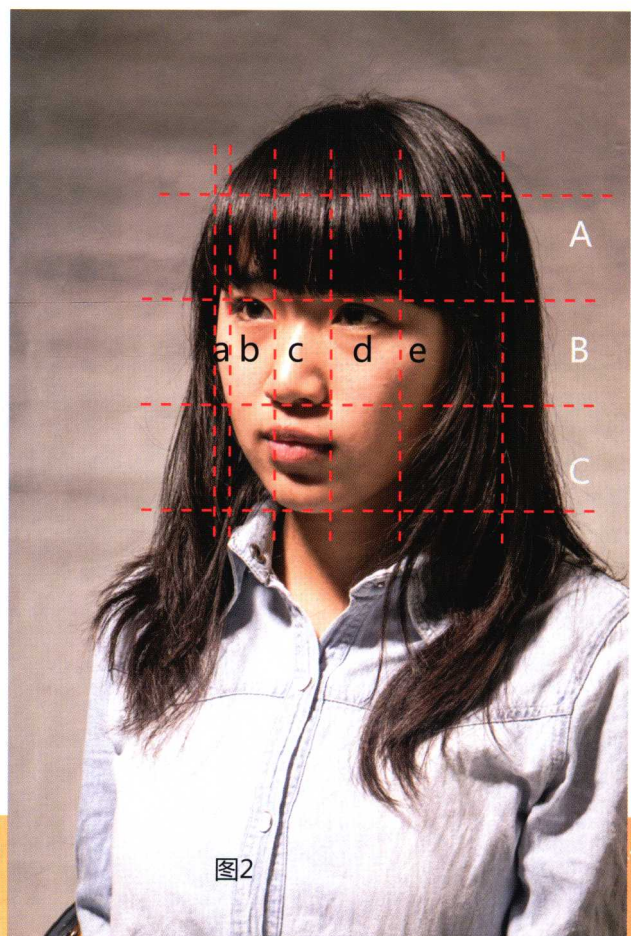

图2

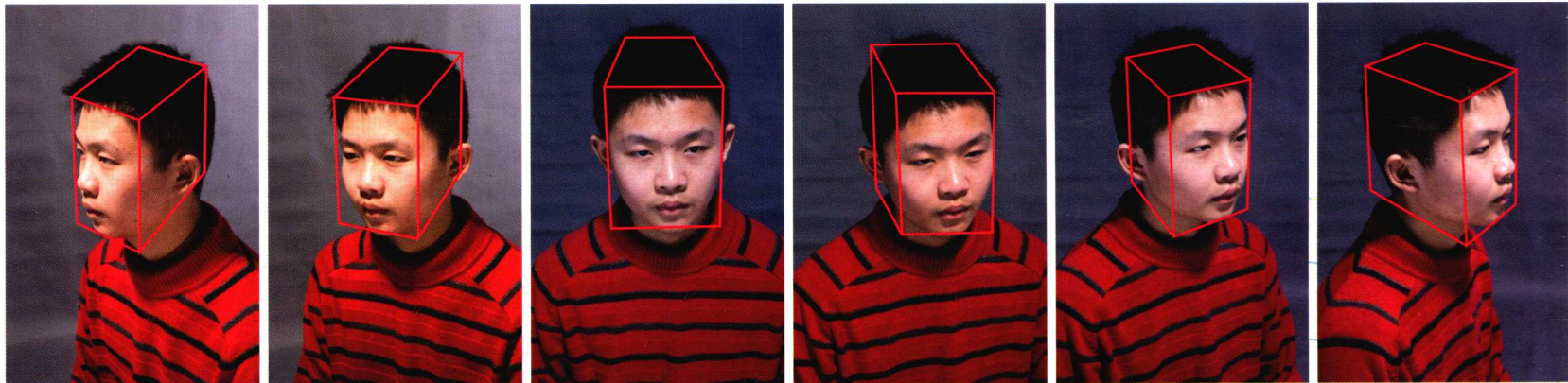
成年人的眼睛平视情况下在面部二分之一处；

仰视情况下在面部二分之一偏上；

俯视情况下在面部二分之一偏下；

在实际写生过程中我们更多的是利用这些基本标准去分析描述对象的实际情况，因为人总是在一定透视角度下存在的，这就要求我们一定要根据实际比例去处理画面，如下图所示：

俯视：体块和透视变化

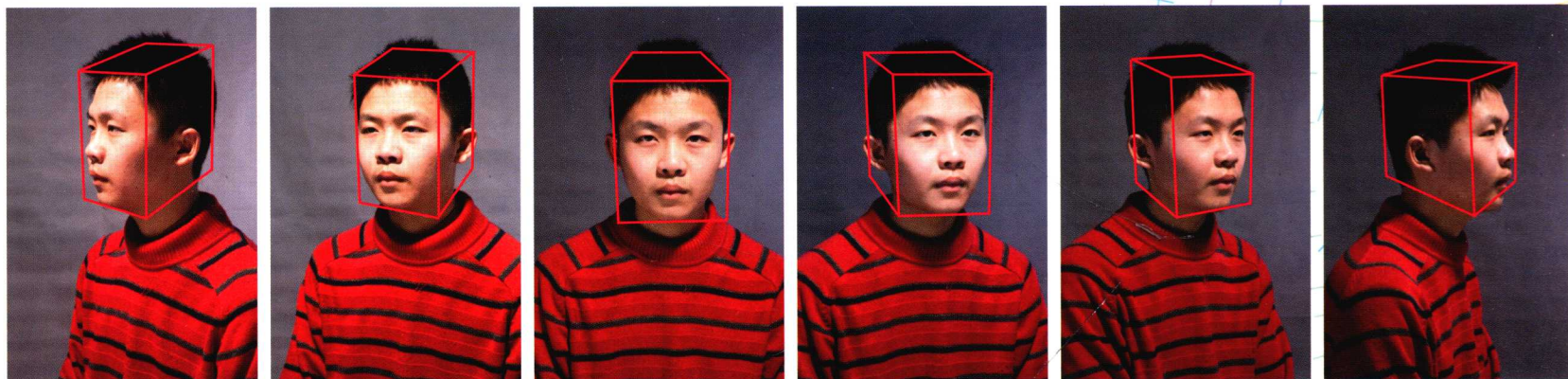
俯视情况下，眼部在面部1/2偏下，上庭大于中庭大于下庭；

五官近低远高；

正面眼睛五眼相等；

侧面眼睛宽度由近及远依次递减。

平视：体块和透视变化

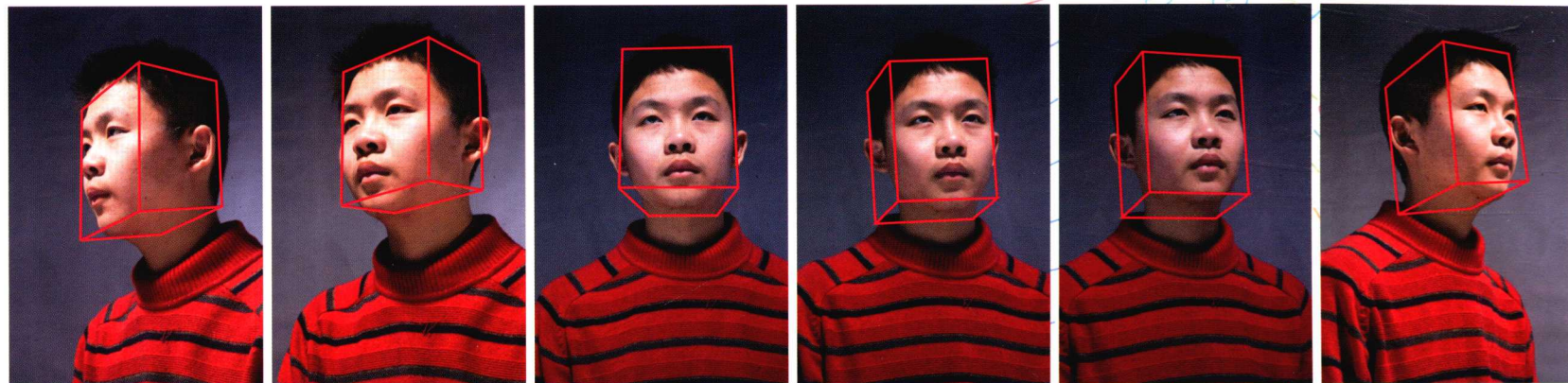

平视情况下，三庭相等，眼睛在面部1/2位置；

正面眼睛五眼相等；

侧面角度眼睛宽度由近及远依次递减。

仰视：体块和透视变化

仰视情况下，下庭大于中庭大于上庭，眼睛在面部1/2偏上；

五官近高远低；

正面眼睛五眼相等；

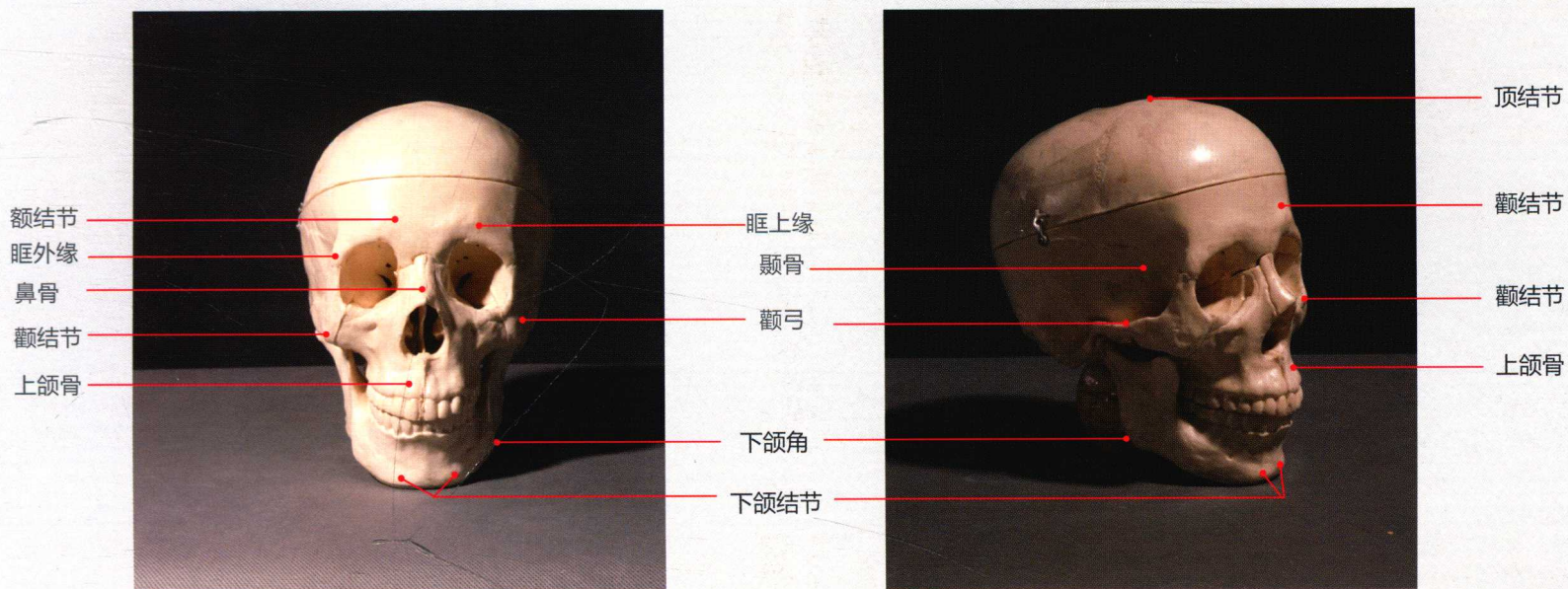
侧面眼睛宽度由于透视的变化由近及远依次递减。

头像解析

头骨和肌肉

任何事物的内部构造与外形都是密不可分的，在素描头像的训练中，作为头部造型内部构造的头骨和肌肉就显得尤为重要了，一幅精彩的画面取决于模特的外形和内部结构。如果不了解头部的肌肉穿插和骨骼转折，我们又怎么能把描绘对象画好呢？

如何掌握好头骨和肌肉之间的穿插关系，骨骼转折是我们在素描头像的训练当中需要重点掌握的一部分，首先我们要将头骨与肌肉看成一个有机的整体去理解，同时要熟练地掌握他们每一个部分的基本特性，最后在训练中将他们完美地表现在画面中，那么你素描头像的体块概念就已经很好了。下面让我们用图示的形式对头骨和肌肉进行一些简洁、实用的诠释与说明。运用好头骨与肌肉的基础知识，将在我们深入学习素描头像过程中起到事半功倍的效果。

头骨

头骨是由脑部骨骼和面部骨骼组成：

A. 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

B. 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

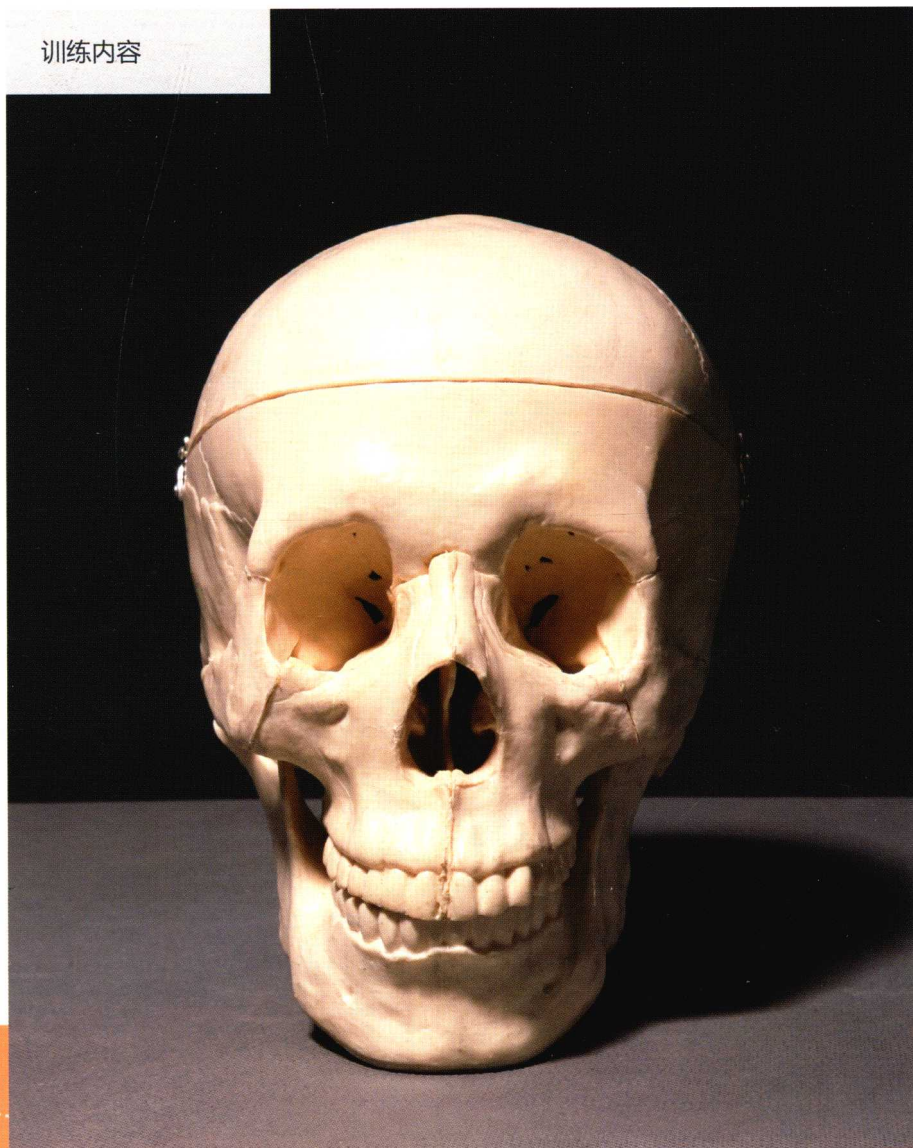
影响头部造型的骨骼凹凸点：

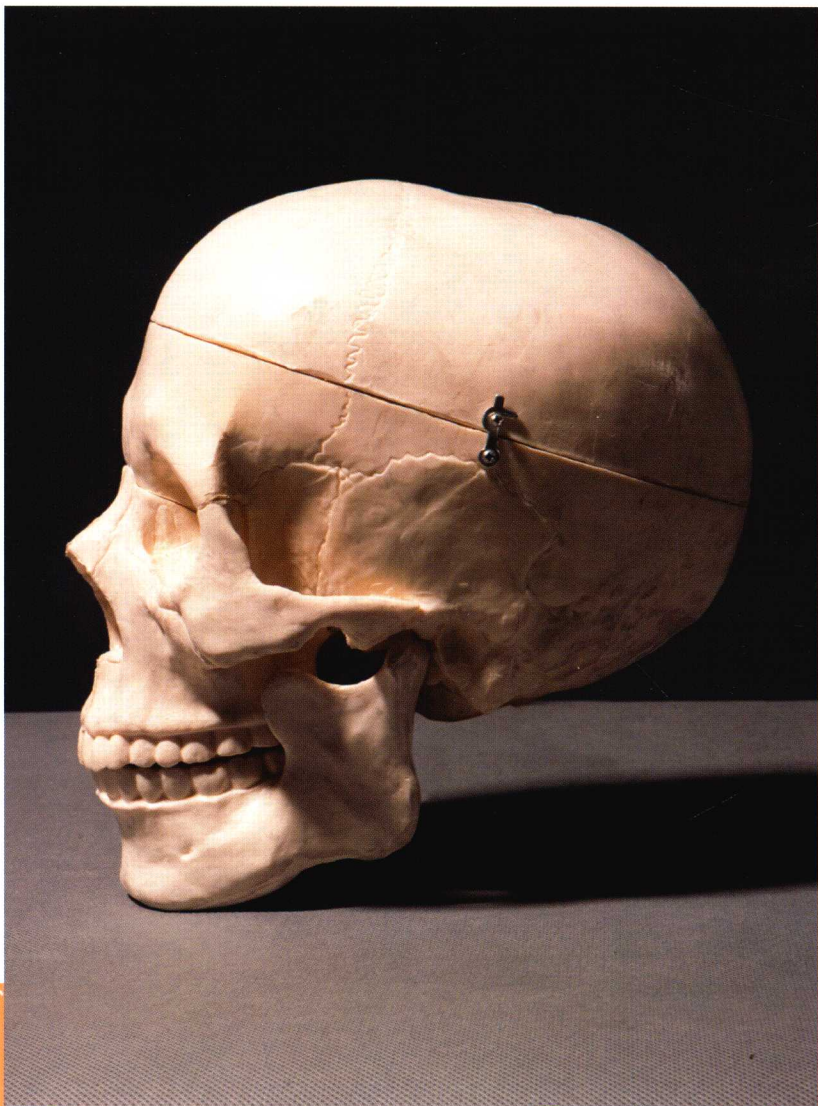
凸出点：（高点）额丘、顶结节、眉弓、颧结节、颧弓、鼻骨、下颌角、颞骨。

凹陷点：（低点）颞窝、眼窝、眶下凹、颞下凹。

骨骼的运动：头部只有下颌骨可以做上下有限制的运动，主要用于咀嚼食物和控制发声，与头骨相连的颈椎骨起着连接头骨和胸部并且控制头部运动的作用。

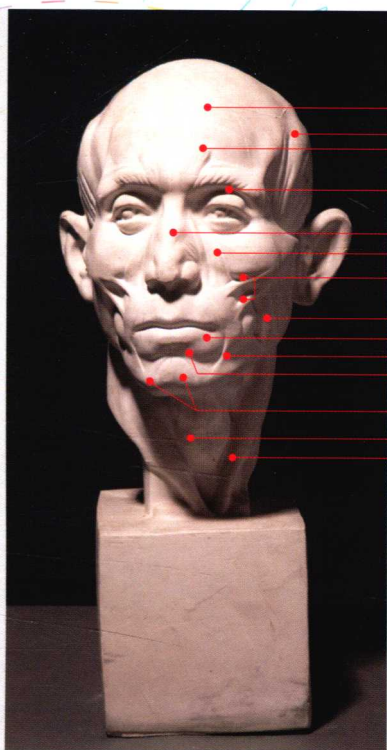
训练内容

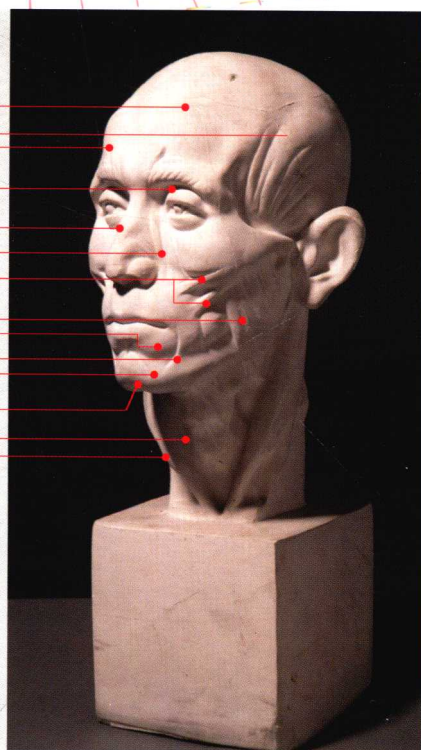

照片的深度

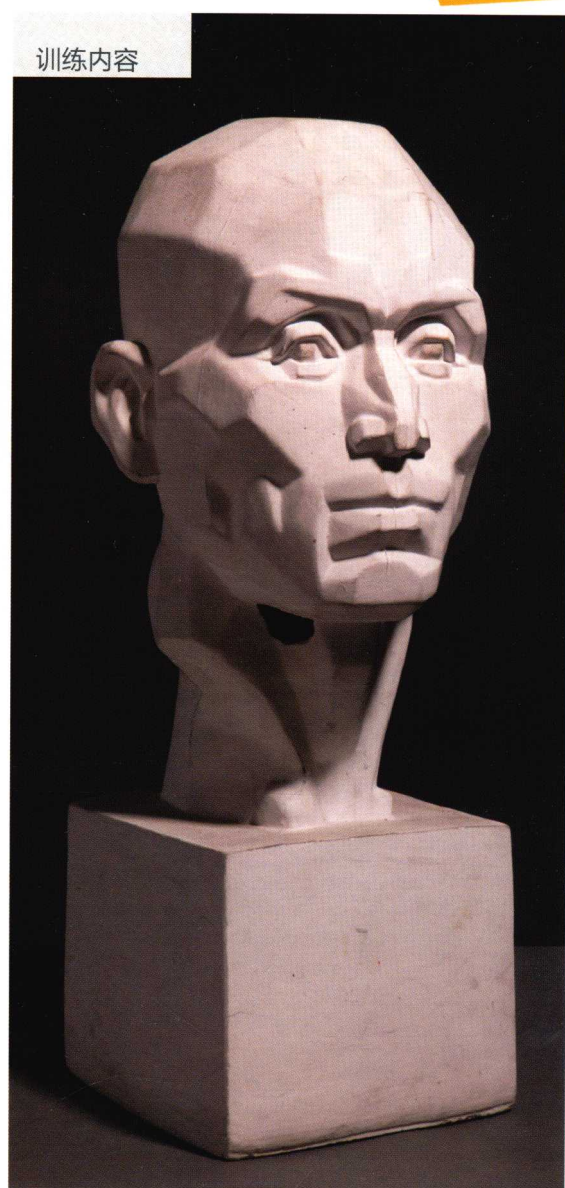
THE PHOTO DEPTH

额肌
颞肌
皱眉肌
眼轮匝肌
鼻肌
上唇方肌
颧肌
咬肌
口轮匝肌
唇三角肌
下唇方肌
颈肌
喉结
胸锁乳突肌

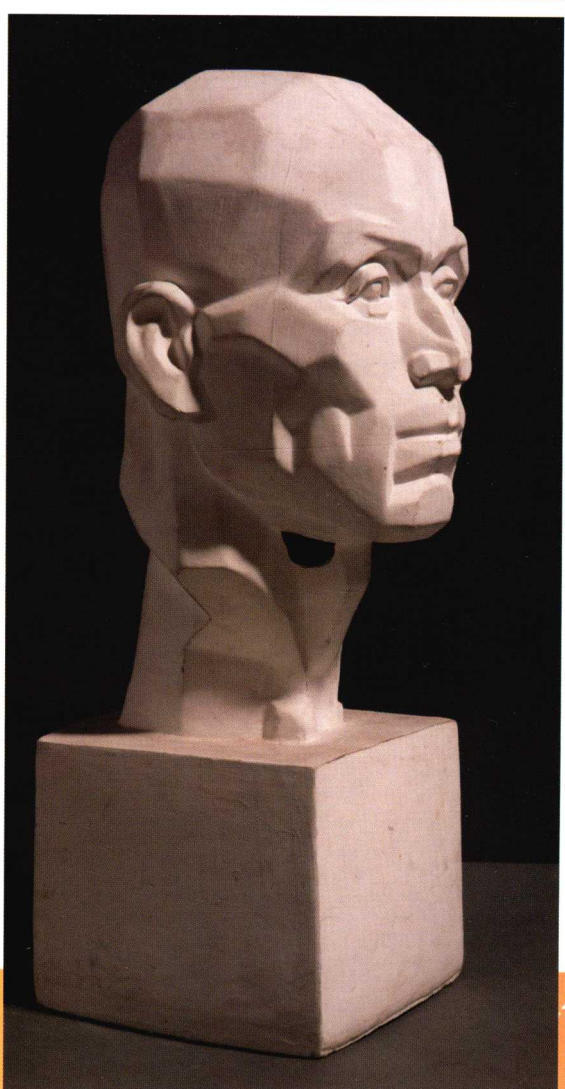
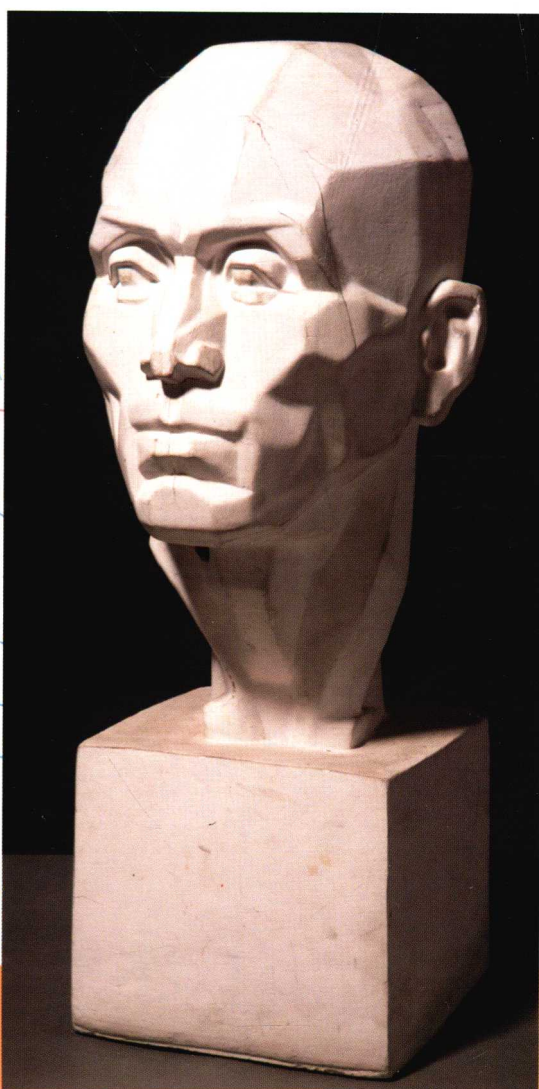
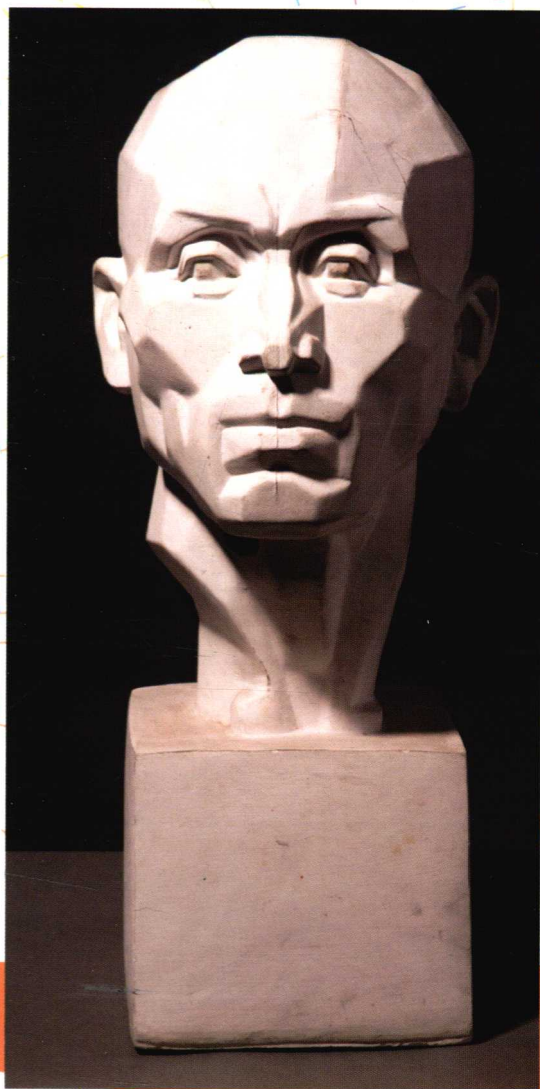

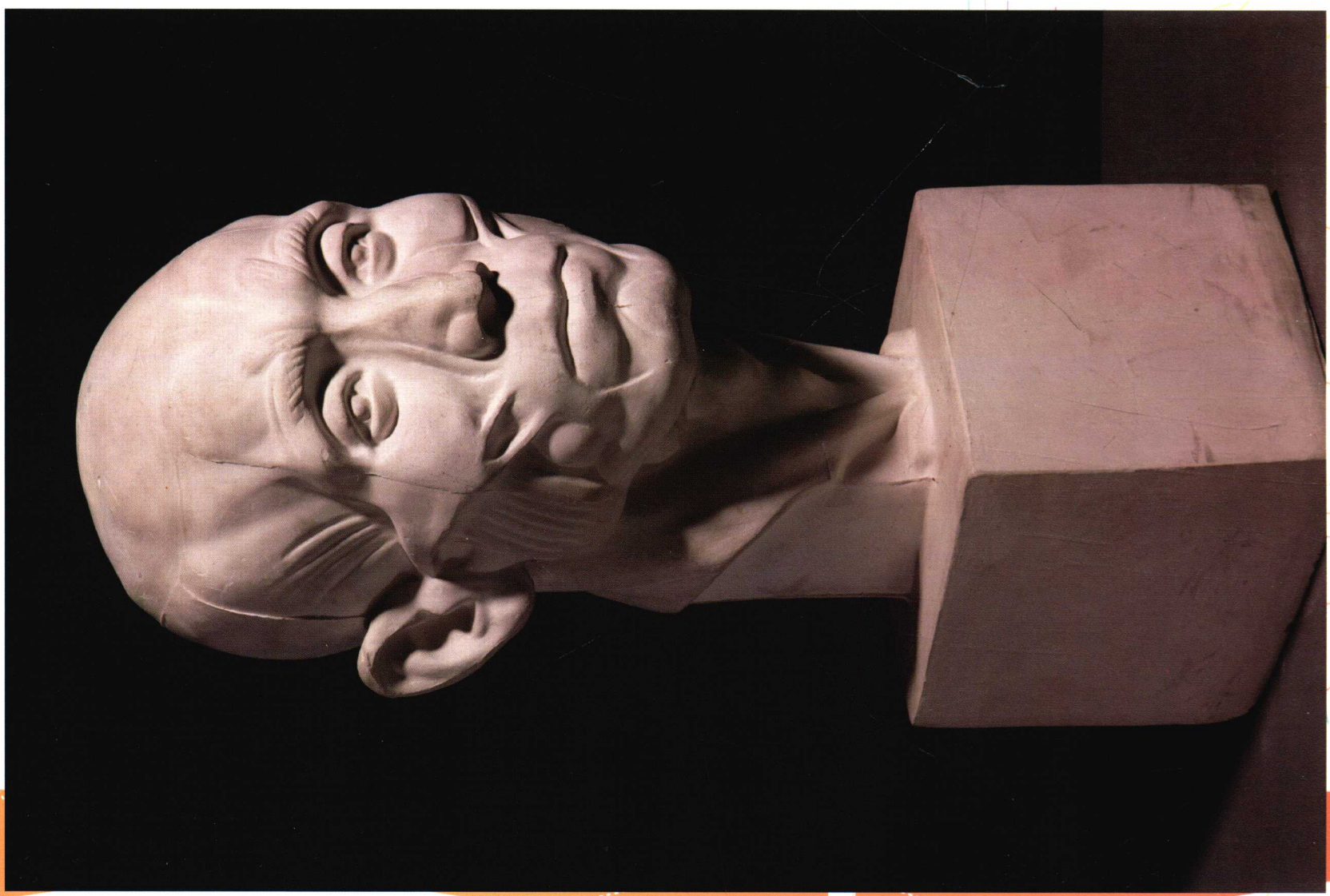
训练内容

肌肉

头骨决定了头部的基本型，头部肌肉则对表现外形起到了至关重要的作用，清楚地认识头部肌肉的走向、位置和各自之间的穿插关系是初学素描头像者首先要关注的问题。头部肌肉是依附于头骨而又彼此相互作用。头部的主要肌肉有额肌、颞肌、眼轮匝肌、颧肌、鼻肌、上唇方肌、下唇方肌、笑肌、咬肌等，胸锁乳突肌、斜方肌等属于颈部肌肉。只有深入了解头部各部位和颈部之间的内在联系，并加以运用，才能主动概括和表现人物头像，才能够知道什么时候需要顺着、什么时候逆着肌肉的走向来表现黑白灰关系和线条的调子了。否则，在头像的训练中就会非常迷惘，用笔时不是那么的肯定，最后画出的作品就会失去灵性与张力。为了能完美地表现头部肌肉，我们用下面的图示对头部肌肉进行了详细的分解与说明。

照片的深度
THE PHOTO DEPTH

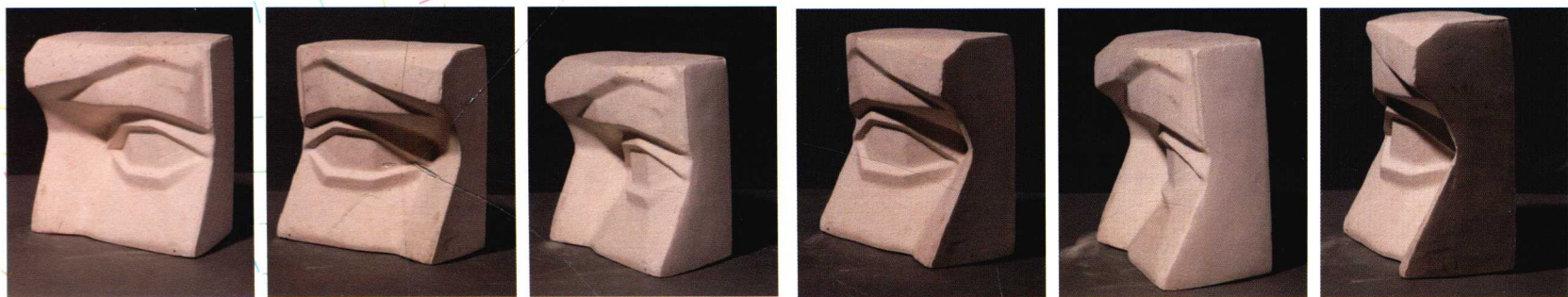
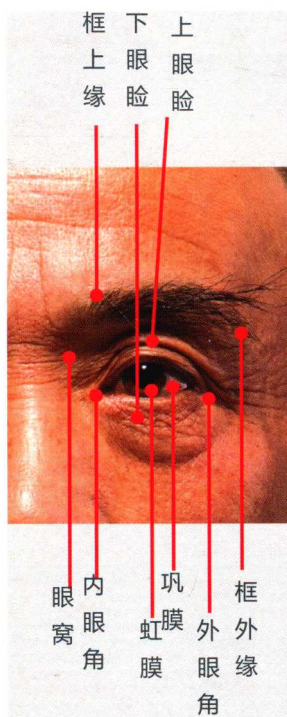
石膏五官和真人五官对照

五官是表现肖像的最主要的方面，五官和脸型是人物形象万千变化的基础，也是描绘人物表情的重要因素，因此，了解并掌握五官的解剖特征和结构的规律变化为我们更好地描绘写生对象起着积极的作用。在记忆这些结构及体块转折的时候，一定要结合骨骼肌肉以及形体转折在立体的空间里面去理解记忆。

眼睛

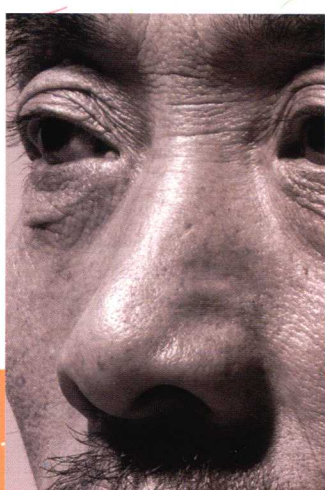
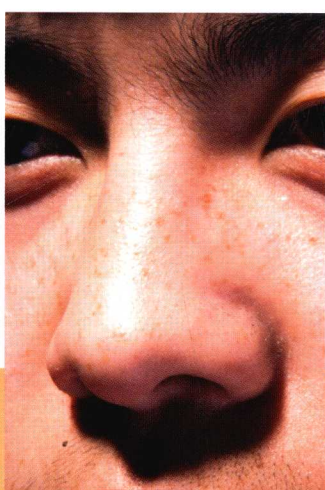
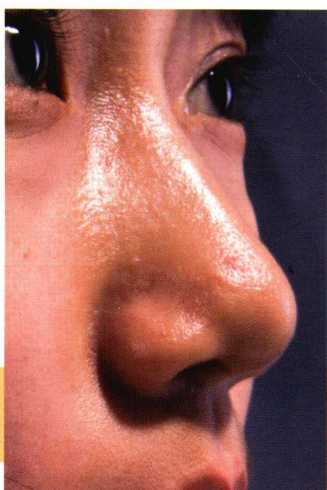
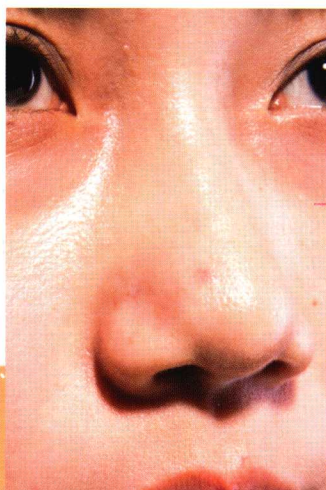
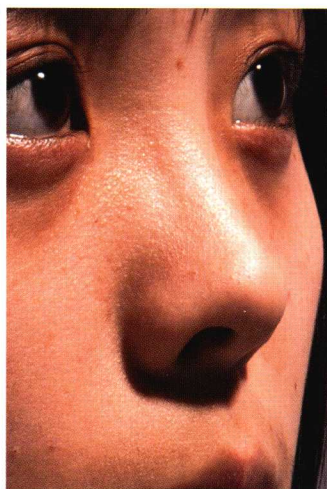
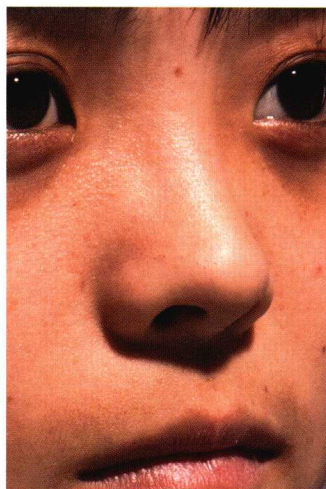
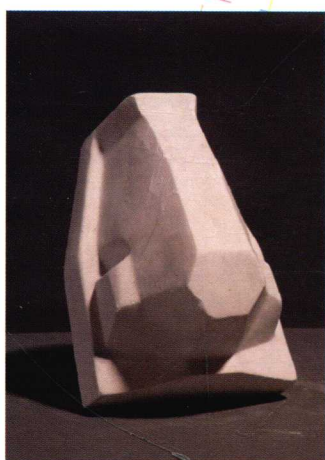
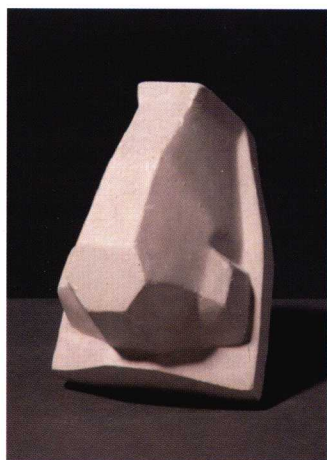
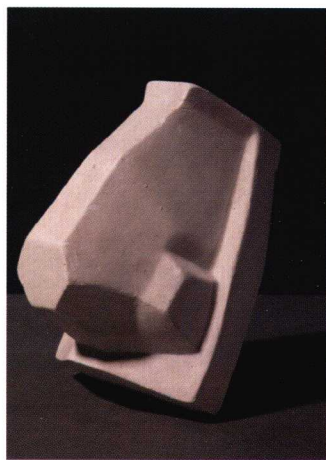
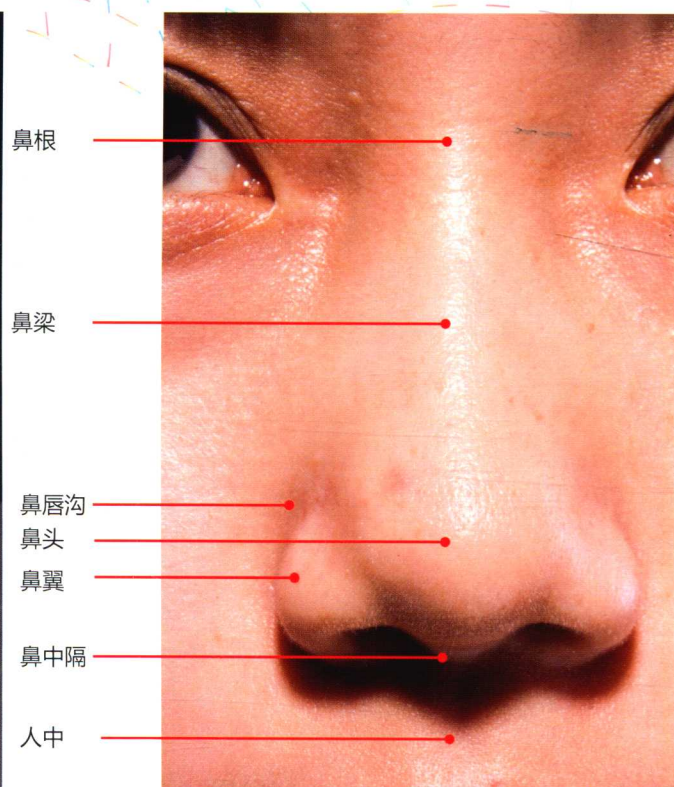
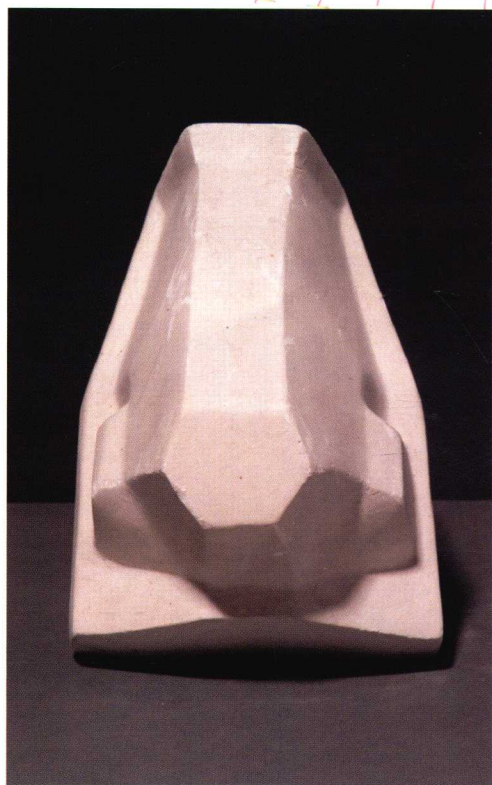
眼睛是人类心灵的窗户，能把眼睛传神地表现出来，对整幅作品来说就起到了关键性的作用。眼睛的基本结构由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛等组成。眼睛以眼球为中心，我们可以把眼睛理解为镶嵌在眼窝中的球体，要把球体感塑造出来就必须把上下眼皮贯穿起来表现。左右的交界线尽量要有轻重区分，就像球体上明暗交界线一样，最重的只有一条。同时，上眼皮运笔方向可以与眼轮匝肌的走向相同，这样用笔在视觉上可以加强眼睛的球体感。值得注意的是，用笔的方向顺着或者侧着形体都是不错的选择。

训练内容

鼻子

鼻子的基本结构：鼻子由软骨和硬骨组成，并直接与面部颧骨关联；鼻根同眉弓关联，呈梯状；鼻头呈球状；鼻翼呈外展的三角形状，可分为底面和侧面两部分；鼻中隔呈钩状；鼻孔呈椭圆状，由鼻翼鼻中隔和悬突的鼻头相连接组成。

嘴

嘴是面部第二表情。

嘴巴的基本结构：嘴巴结构由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中、颌唇沟组成。牙齿与上下颌骨组成嘴部外在结构框架，上面覆盖口轮匝肌，人中位于口轮匝肌之上，外部由皮肤覆盖。

