

白描百解

素描
人像

PORTRAIT SKETCH

头部

BAITUBAIJIE

頂點原創
TOP ORIGINAL

主编·高银河

著·彭昊

吉林出版集团

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

头部

〔主编的话〕

2010年的出版计划聚焦在一点，就是编一些对学生学习绘画以及最终应考真正有意义、有帮助的图书，《百图百解》系列便是其中的领头篇。实际上，这个选题构思已久，如今在顺应当前国内美术高考的新趋向与新变化的基础上，使其内容更加丰富、完善，最终将这套丛书以专业的角度完美、成熟地呈现在大家面前。

《百图百解》系列丛书从多方面基础教学内容出发，对其中呈现的众多要点、难点问题细致分析、详细解读，方便、快捷地解决当今“速食学习”的考生在学习过程中面临的问题。意在以解构的方式，帮助考生在考前极短时间内将其逐个攻克、解决，这个所谓的“笨办法”，实际上能够产生非常强劲的助推力，使同学们的应试学习事半功倍。同时我也希望考生在利用这套书的学习过程中，找到更多的绘画规律，最终取得成功。

该册《素描人像·头部》，书中以大量的图片配以步骤说明，逐一解析人像的局部以及质感、结构、空间、黑白等因素，还包括人像在刻画时该如何比较、观察、用笔，全部细致地给予解读，是一册不可多得的绘画工具书。

·中国美术教育专业教学读本·

高银河

- 1996年 毕业于大连第十五中学
- 1998年 创办“顶点画室”至今
- 2000年 毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室，师承刘仁杰教授
- 2005年 鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位，师承宋惠民教授
- 2005年 中国青年出版社特约编审
- 2008年 江西美术出版社特约编审
- 2009年 创办“顶点原创”图书工作室
- 2002~2009年 编辑出版艺术类图书八十余册

彭 昊 1981年5月24日生于辽宁省沈阳市。1999~2003年就读于沈阳顶点美术培训学校，师承高银河。2003~2007年就读于沈阳大学美术学院油画专业，师承刘明教授。2007年至今，就读于鲁迅美术学院油画系研究生班第二工作室，师承韦尔申教授、王岩教授。作品曾收录于《全国美院·素描速写创作分类考题技法解析》、《高银河教学案例精解素描头像上、下》、《大临本》挂图、《顶点素描》等多部教材，并于2006年创作出版《彭昊·素描专辑》。博客地址：xiaopi@arthoo.cn

目 录CONTENTS

头 部

头部的解剖	2
• 头部基本形与特征	2
• 头部解剖图	2
头部的透视	2
• 头部透视变化示意图	2
头部的比例	2
头部的运动	3
• 头部横向运动示意图	3
面部的表情	3
头骨的方向	3
人物的脸型	3

眼 部

眼部知识	4
• 眼部解剖图	4
• 眼部球体关系	4
• 眼部的结构表现	4
眼部表现详解	5
结构素描·眼部	6
光影素描·眼部	7

鼻 部

鼻部知识	8
• 鼻部解剖图	8
• 鼻部各部分名称	8
• 骨骼→肌肉→体块→包裹关系	8
• 鼻部体块分析	8
• 鼻部正面·3/4面·侧面三视图	8
鼻部表现详解	9
结构素描·鼻部	10

光影素描·鼻部	11
---------	----

嘴 部

嘴部知识	12
• 嘴部解剖图	12
• 嘴部的体面与结构	12
• 嘴部正面·3/4面·侧面三视图	12
嘴部表现详解	13
结构素描·嘴部	14
光影素描·嘴部	15

耳 部

耳部知识	16
• 耳部解剖图	16
• 耳部360°旋转图示	16
• 耳部的名称	16
• 耳部比例分析	16
• 耳部仰视·平视·俯视	16
耳部表现详解	17
结构素描·耳部	18
• 耳部结构素描与光影素描对照	18
光影素描·耳部	19

五 官

五官表现详解	20
• 眼部·步骤表现	20
• 眼部多角度表现	20
• 鼻部·步骤表现	21
• 鼻部多角度表现	21
• 嘴部·步骤表现	22

• 嘴部多角度表现	22
• 耳部·步骤表现	23
• 耳部多角度表现	23
同一模特儿的五官表现	24
老人五官表现	26
儿童五官表现	27
五官组合表现	28

头 发

短发式表现	30
长发式表现	31
不同发式表现	32

颈部与衣领

颈部与衣领表现	34
• 颈部正面与衣领表现	34
• 颈部侧面与衣领表现	34
• 颈部正面与衣领表现	35
• 颈部侧面与衣领表现	35
毛质衣领表现	36
皮质衣领表现	37
各式衣领表现	38

人 像

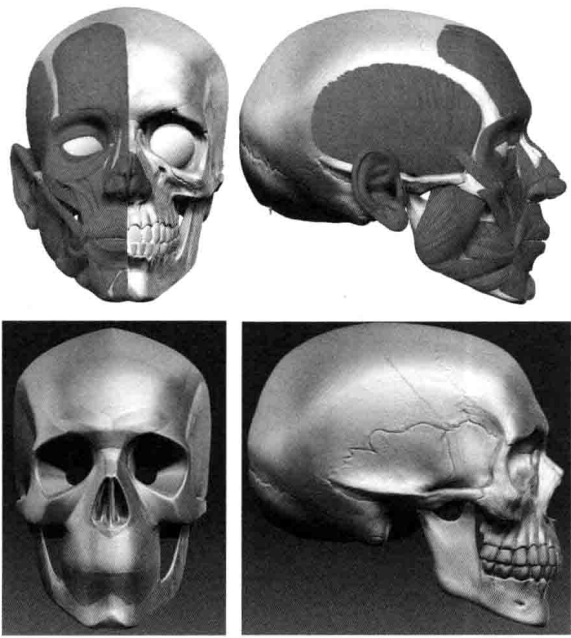
人像整体步骤表现	39
人像三角度整体表现	40
不同人像整体表现	42

要点解析：我们知道，世界上的任何物体都可以用不同的几何形体来概括，这样做的目的是要让我们对所观察的物体有更直观的理解。我们可以把头骨拆解成额头、颧骨、齿骨、下颌骨四大部分，它们的体积关系和基本特点是：额头窄而方、颧骨宽、下巴窄、嘴部呈圆柱体于颧骨和下巴之间，这样就可以更直观地了解头部的关系了。由于头部的运动和我们观察的视点变化，头部的比例、透视等因素在现实生活中会有非常丰富的变化。

知识点讲解① 头部的解剖

头部基本形与特征

1. 眼窝	7. 齿槽突
2. 颧骨	8. 上颌骨
3. 额结节	9. 颏结节
4. 眉弓	10. 下颌角
5. 鼻骨	11. 乳突
6. 额突	12. 枕骨

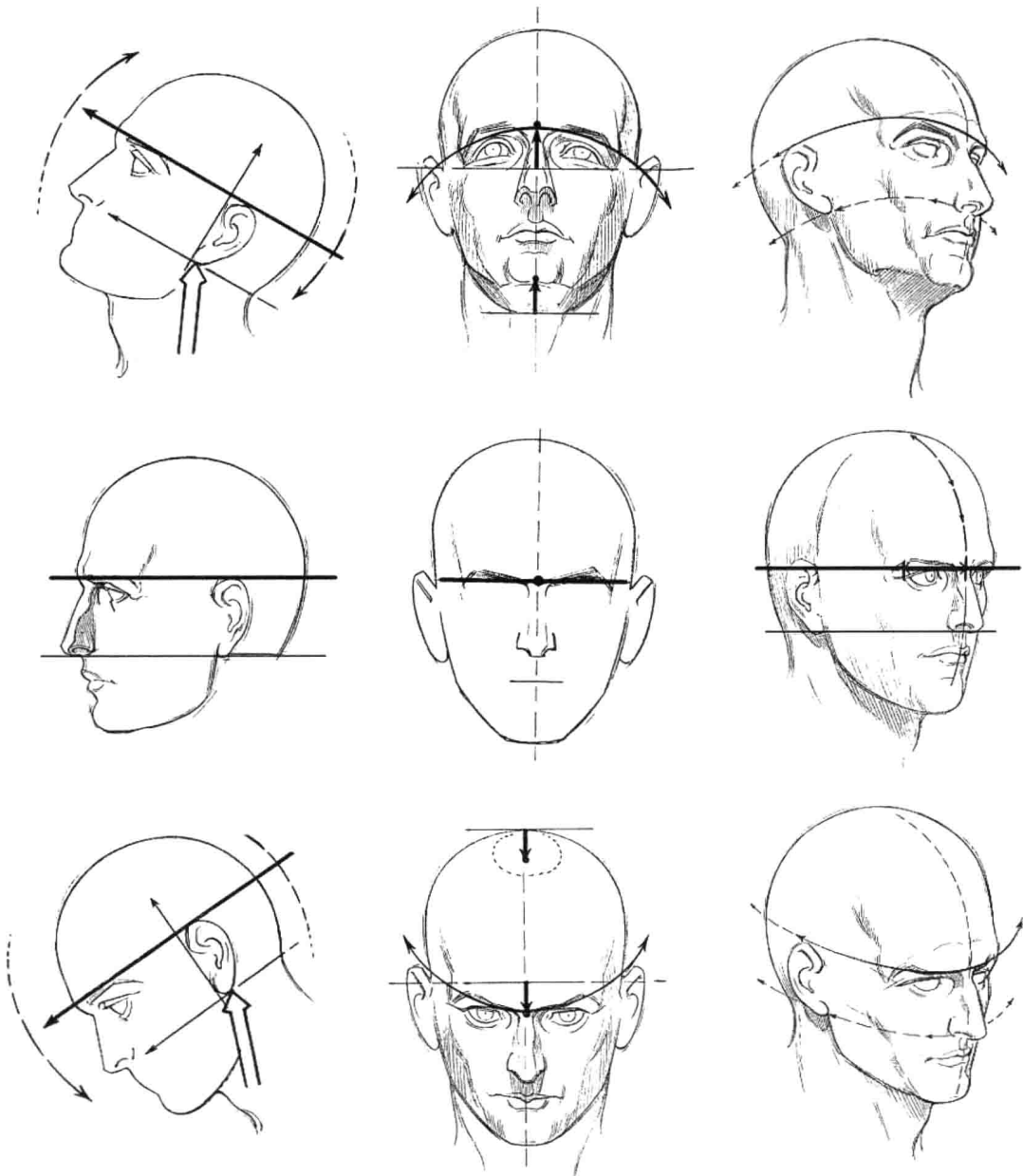
1. 额肌	7. 皱眉肌
2. 眼轮匝肌	8. 颊肌
3. 咬肌	9. 颞肌
4. 口轮匝肌	10. 颞肌
5. 三角肌	11. 耳后肌
6. 下唇方肌	12. 枕肌

要点：我们可以观察头部的骨骼图、肌肉图和体块图，对照头部相应部分，找到头部的客观规律。不同形式的变化，对我们分析和理解头部的结构、框架、比例和透视都是很有帮助的。正面和侧面两个角度的变化，可以让我们更好地理解头部在空间中的形态和变化。

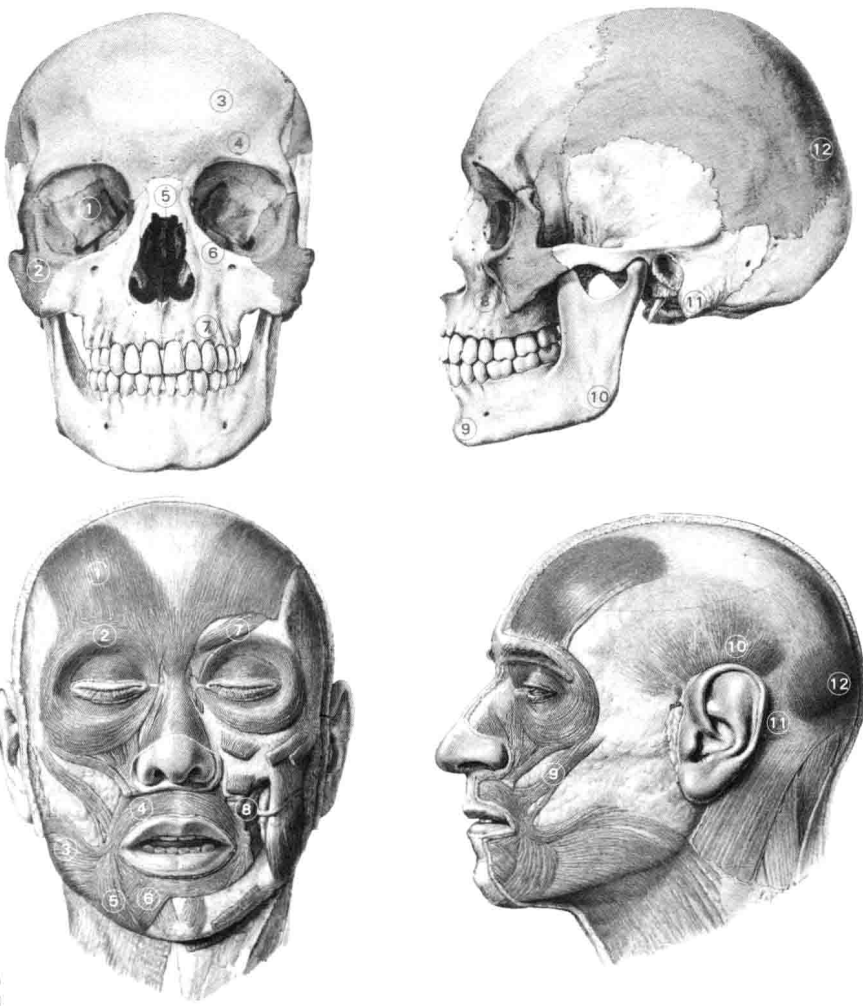
知识点讲解② 头部的透视

头部透视变化示意图

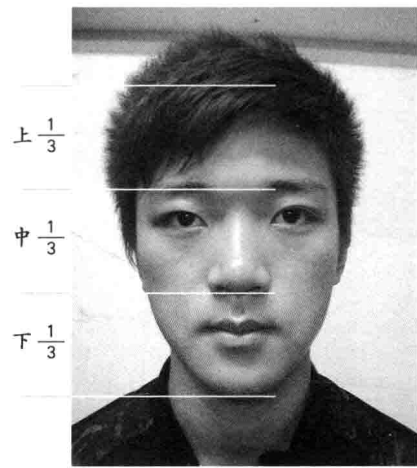
当我们作画时，所视模特儿的高度是不定的，这样产生了高低视角的改变。如下图所示，不同视角头部形体的变化不一。我们仔细观察眉弓与耳朵关系的辅助线，随着视角的改变会产生弧度。仰视的时候辅助线的弧度向上，俯视的时候辅助线向下，平视的时候辅助线与视平面平行。在作画时，我们首先仔细观察模特儿，看模特儿处于一个什么视角，再来确定辅助线的弧度，这样我们就能够画出仰视与俯视的感觉，弧度越大，仰视、俯视的感觉也就越强烈。

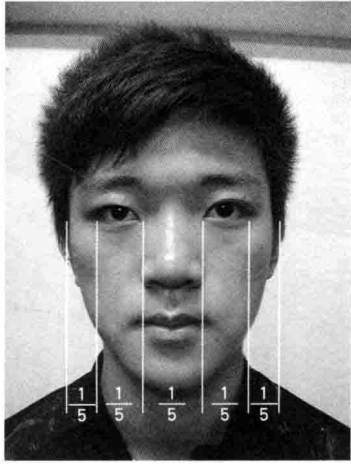
头部解剖图

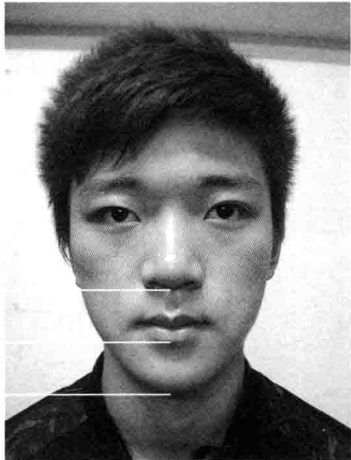
知识点讲解③ 头部的比例

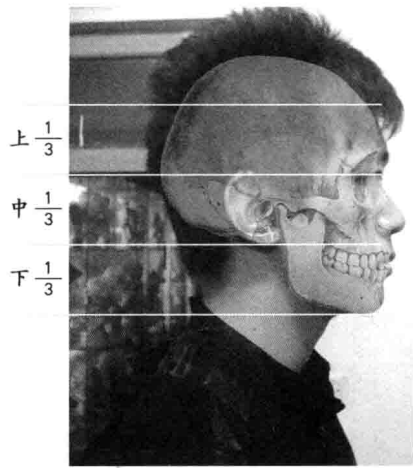
三庭：通过鼻翼下沿做一条平行线，通过眉弓做一条平行线，再通过发际做一条平行线，得到三段，这三段的高度就是三庭。

五眼：两眼间距离为一个眼宽。眼角外侧到头部边缘有一个眼宽，头部的最宽处有五个眼宽（不包括耳朵宽度）。

嘴唇下沿：理想的嘴唇下沿，高度应位于鼻翼下延至下巴尖的一半处。

理想的头部侧面比例为正方形（去除耳软组织的高度）。高度的中线通过眼睛中部，宽度的中线通过下颌骨与头颌骨的交界处。

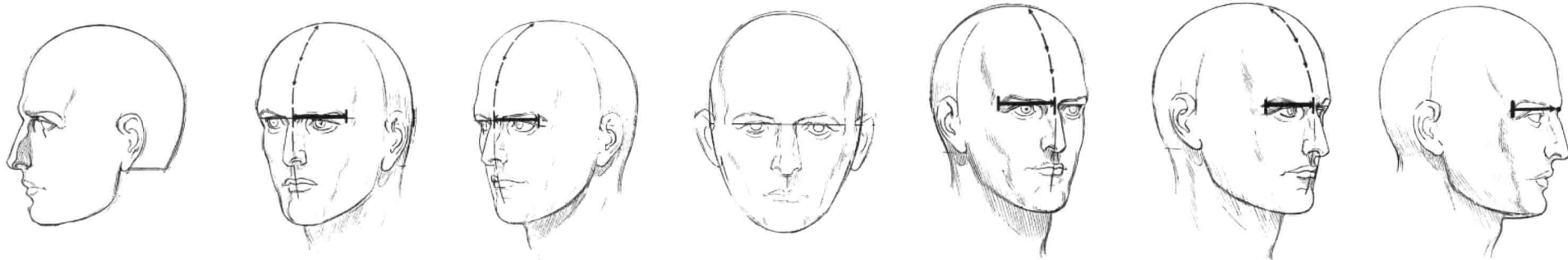
下颌角在下颌位置的二分之一水平高度上，这也是头部、后脑部分与颈部在外观上的转折接触点。

理想情况下，眉弓、鼻底转折、下齿与骨的连接处、下颌骨点呈一垂直线（各人种不同有较大差异）。

知识点讲解④ 头部的运动

| 头部横向运动示意图 |

知识点讲解⑤ 面部的表情

壹 | 愉快的表情 |

微笑：鼻唇沟弯曲，口唇微开，仅见上齿，嘴角微向上翘。
大笑：眼几乎合拢，口张开，上下齿分离，鼻唇沟弯曲。
乐极：头向后仰，眼全合闭拢，上下齿分离更远。

贰 | 虚假的表情 |

伪善：头稍低，眉上抬，眼半闭，嘴角向上，口微张。
乞怜：头向上仰，鼻唇沟加深，口微开，嘴角向下。

叁 | 悲苦的表情 |

忧伤：眉皱紧，眼向下望或紧闭，上下唇收缩。
烦恼：眼无力下垂，口自然张开，嘴角微向下。
痛苦：眉梢向下，鼻唇沟加深向内侧弯，嘴角向下并张开。

肆 | 专注的表情 |

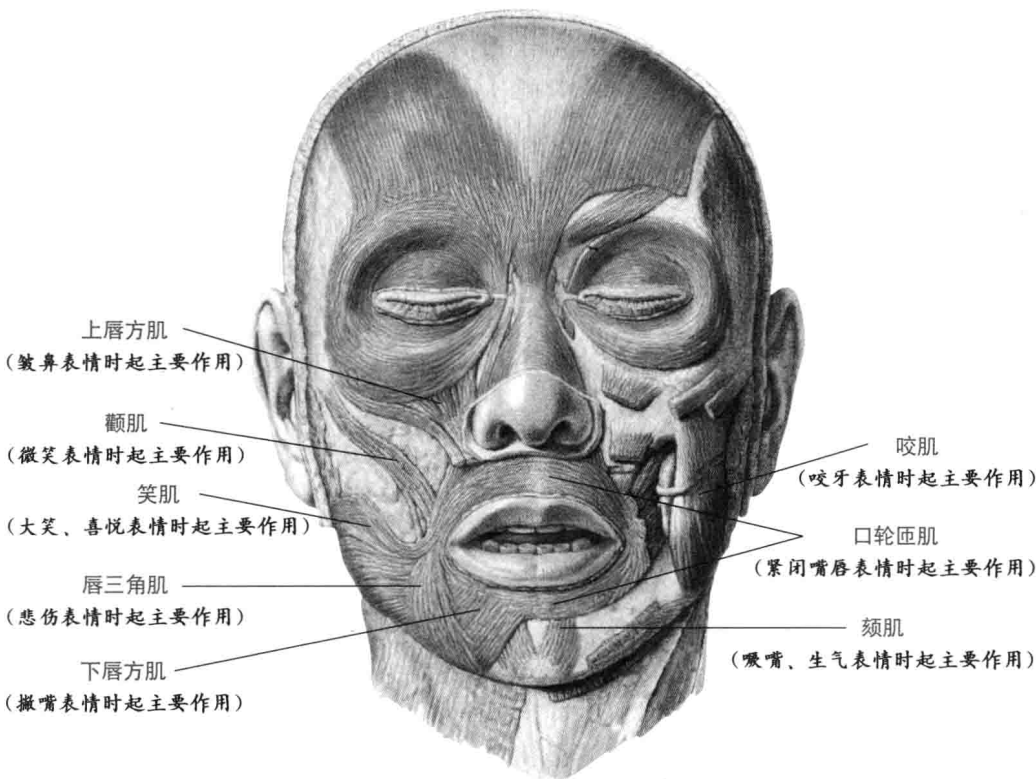

回忆：头略向上，双眉皱紧，目光固定，口微张。
思考：眼张开，鼻翼扩张，眉皱紧，面部肌肉收缩。

伍 | 其它的表情 |

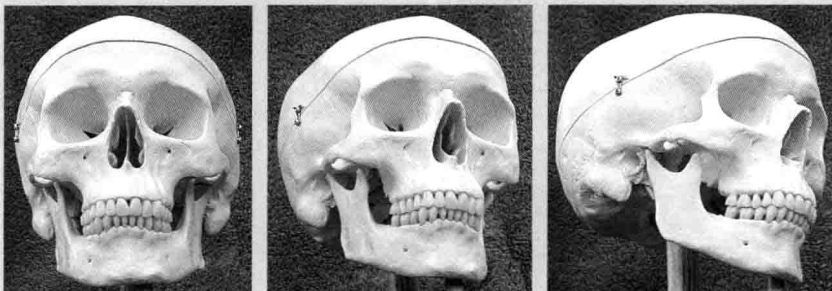

仇恨：皱眉肌收缩，上下唇用力收缩，上下齿紧扣。
抗拒：头向上昂起，颈挺直，眼大张，上下唇收缩。
聆听：眼向上望，上下唇及下颌放松，口微张。
蔑视：头稍向前伸，眉略皱紧上抬，鼻翼扩张，嘴角下撇。
惊愕：眉皱紧上扬，鼻翼扩张，嘴有力张开，嘴角向下。

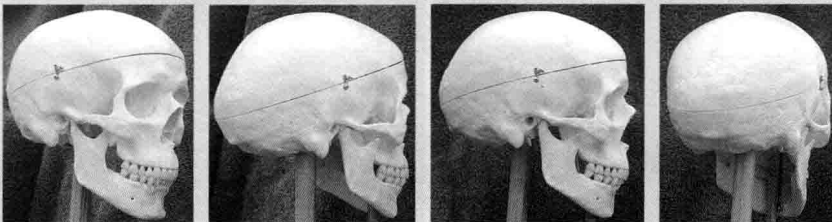
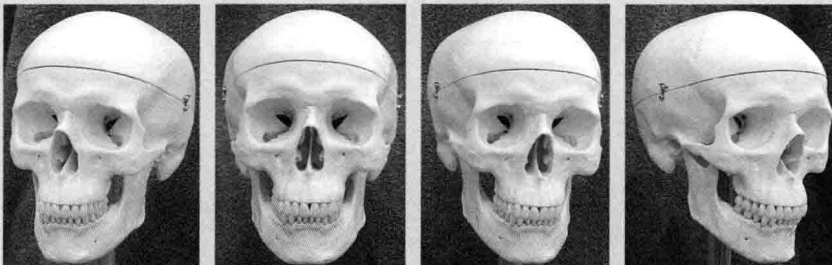

知识点讲解⑥ 头骨的方向

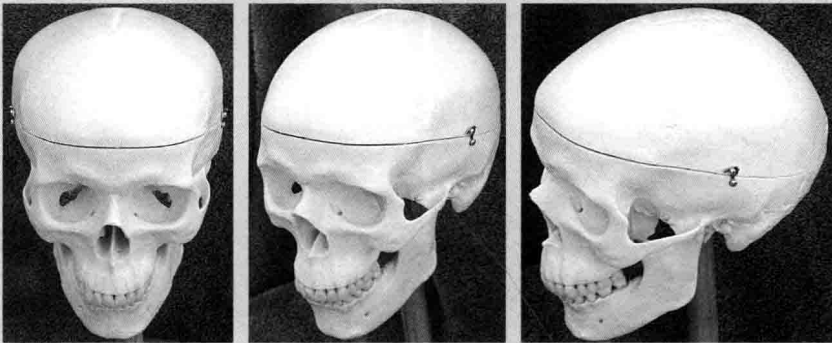
仰视

平视

俯视

知识点讲解⑦ 人物的脸型

1. “目”字脸：颧骨间距、颧骨间距、下颌角间距视觉上相差不大且整个头呈长方形。
2. “由”字脸：颧骨间距窄，颧骨和下颌角略宽，且颧骨到下巴距离，略短于颧骨到头顶的距离。
3. “申”字脸：颧骨间距宽，颧骨、颧结节间距窄，且颧骨到头顶和颧骨到下巴的距离基本等长。
4. “田”字脸：下颌角和颧骨间距略宽，且颧骨基本处于头的中间部位。

1 | 2
3 | 4

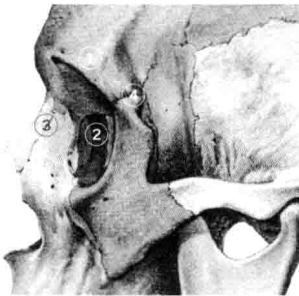
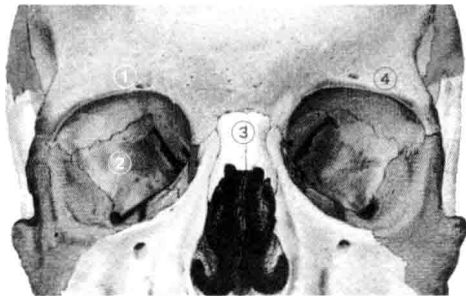
表情的因素：1. 伤心时嘴角下撇。表情唇侧沟会被拉长，通过口轮匝肌的用力使下唇结构变得非常清晰。2. 欢快时嘴角提长。3. 委屈时噘起嘴巴。噘嘴这个动作是有下颌肌肉带动并挤压上唇所形成的表情。4. 惊讶时张口结舌。惊讶或是恐慌时会下意识地睁大双眼和嘴巴，较细微的变化还有鼻孔，会出现明显的鼻翼运动。嘴巴张大时上下颌骨分离，舌头会往里缩，整个嘴部接近O形。5. 仇恨时咬牙切齿。当人生气时会上下颌骨充分咬合，上下唇也会挤压，这时嘴角会被挤压得深陷于脸颊之下。6. 忍耐时咬住下唇，下颌上抬。为什么要下颌上抬呢？是因为上颌骨连接头骨的一整块骨骼，而下颌是可活动的，这个动作是下颌配合着上颌来完成的，想要咬住嘴唇的哪一点完全取决于下颌骨的运动。7. 突出下颌表示攻击性行为。这个表情一般是挑衅者对被挑衅者做出的，跟忍耐的表情有不同之处就是：挑衅的表情是将下颌突出，是前后的运动，而忍耐则是下颌的左右方向运动。

眼部知识

Y A N B U Z H I S H I

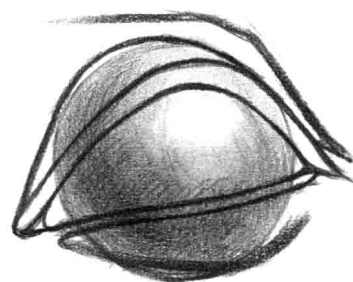
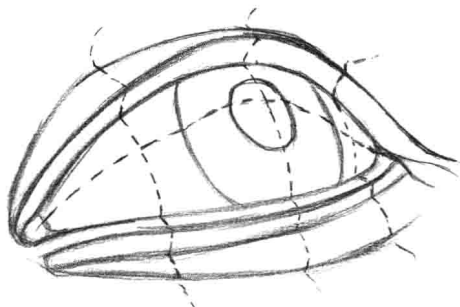
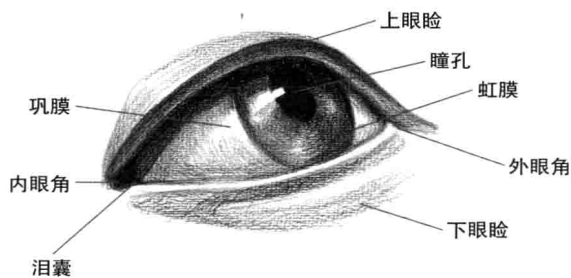
要点解析：眼由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。眼球为圆球形状水晶体，分别是嵌在眼眶内，外部由上下眼睑包盖着，我们所看到的眼睛只是显露在外面的半球形体。眉毛的生长规律是：眉毛的内端（占全眉的2/3）称眉毛，长在内眼角里，眉的外端（占全眉的1/3）称眉梢，长在眶外缘上，所以在观察眉毛时常会看到有两节的感觉。上眼睑和下眼睑的边缘重合在内眼角，形成一个内角凹，此处形成一个“人”字形而不是“<”。外眼角处上眼睑与下眼睑会产生一个叠压关系，形成一个“入”字而不是“>”。

眼部解剖图

1. 眉弓骨	5. 眼轮匝肌
2. 眼窝	6. 降眉间肌
3. 鼻骨	7. 皱眉肌
4. 外眼眶突	8. 颞肌

眼部球体关系

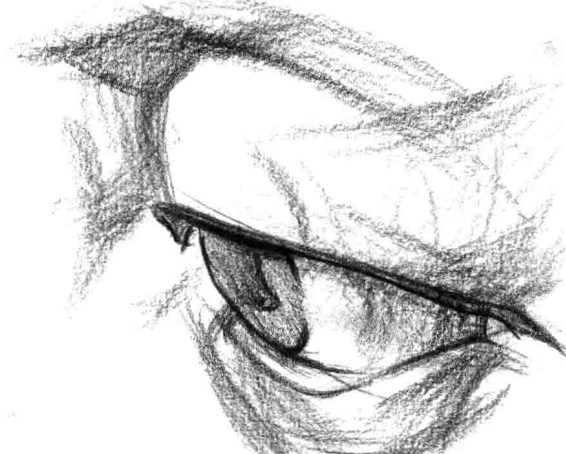
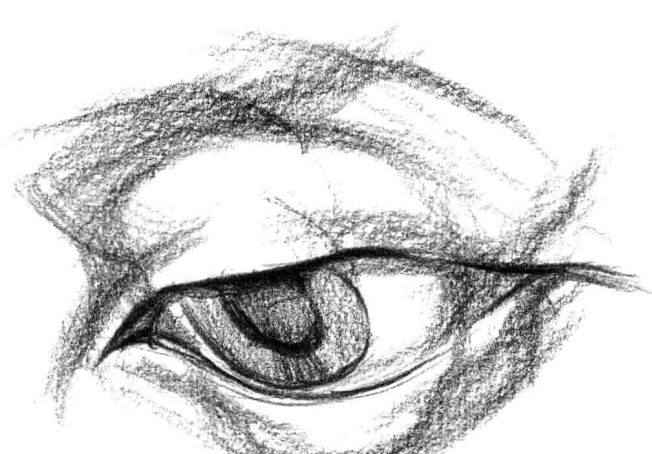
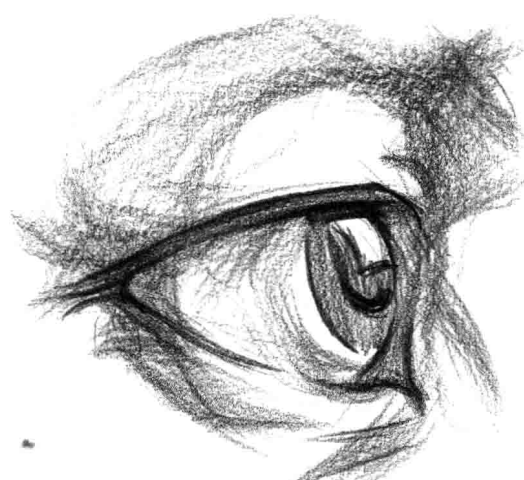
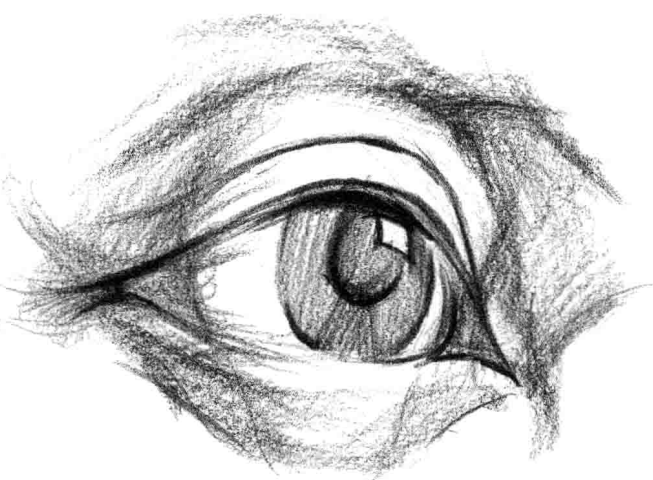
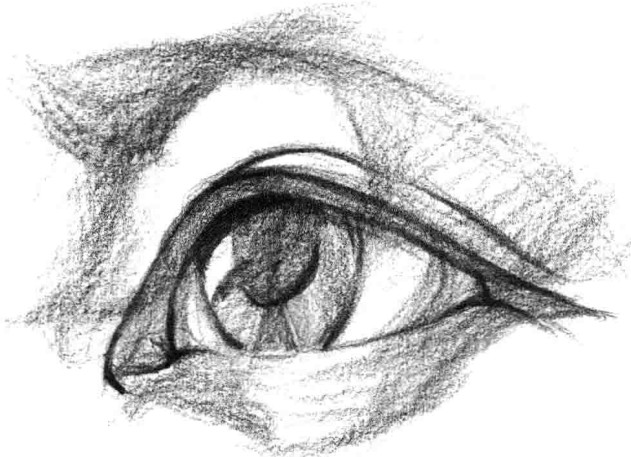
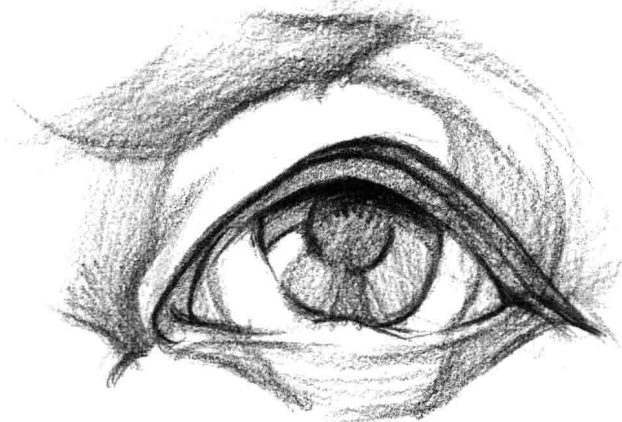

眼部结构及质感：真人眼睛的质感比较特殊，在刻画时要注意高光的表现。高光既要把位置画准确又要注意它是依附在圆球体之上的。

眼部体块分面：理解结构和体面的主要转折点，注意眼皮的厚度，对形体变化进行对照分析。

眼球的位置和几何形态：眼睛可以概括成球状的结合形体——眼皮包裹在眼球上。理解球体的主要结构转折，以及眼睑和眼球的包裹关系。

眼部的结构表现

眼部表现详解

YAN BU BIAO XIAN XIANG JIE

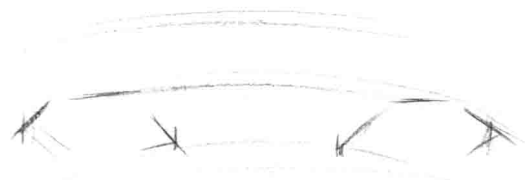
训练目的：理解眼睛的基本结构、形体特征、以及形体塑造与细节表现。

训练方法：按照起稿、布置明暗、深入刻画、细节表现、完成整理等步骤循序渐近地学习。

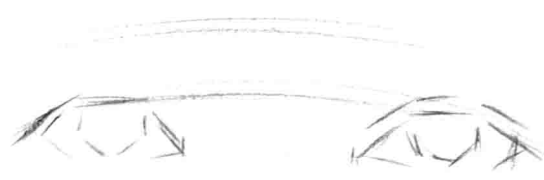
课题难点：眼部神态表达以及眼球质感的刻画和空间、细节的刻画。

要点解析：写生人物眼睛时，眼睛周围的结构很丰富，刻画时要注意眼部周围的变化。眼睛的质感、体积、细节以及空间的刻画要符合整体关系，要将其很好地融合和区分，这样才能更好地了解和准确表达眼睛的结构关系。

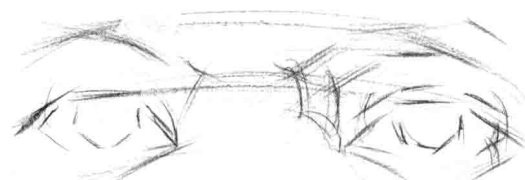
1. 起稿阶段，通常用长线建立基本的位置和透视关系。
2. 找出眉毛、眼皮和眼球的大致位置，确定两眼间的距离。
3. 建立大的比例关系。通过比较、对照，对眼部的基本形体和特征进一步刻画。
4. 对眼皮、眼角部位进行逐步刻画，丰富其结构特征。
5. 在布置大的明暗关系的同时，逐步刻画眼部结构，注意强调眼皮的厚度和眉弓骨的位置。
6. 加强对眼部明暗关系的把握，注意眉弓与眼皮之间的空间感的表现。
7. 在刻画时，可适当用手“蹭”出大的明暗和转折关系。注意，要“蹭”出层次，这样可以为下一步刻画打下好的基础。
8. 在刻画亮部时要巧妙地运用橡皮提出亮部。
9. 在确立了明暗关系后，局部的细节刻画是非常重要的。眼角的转折关系、上眼睑与下眼睑的覆盖关系，眼皮与眼球的包裹关系，都是非常重要的。
10. 在眼睛的细节刻画中，眼球的体积感不太容易表现出来，在这里，要强调的是，把眼部看做一个球体去表现会容易得多。
11. 在刻画眼部时，同样要注意黑、白、灰关系，这样才能在整体上把握和控制画面。
12. 观察、整理、调整画面使其完善。

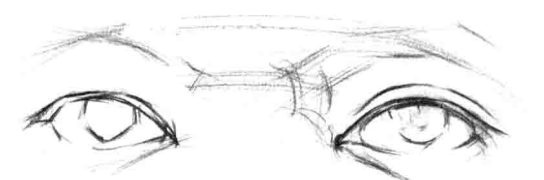
①

②

③

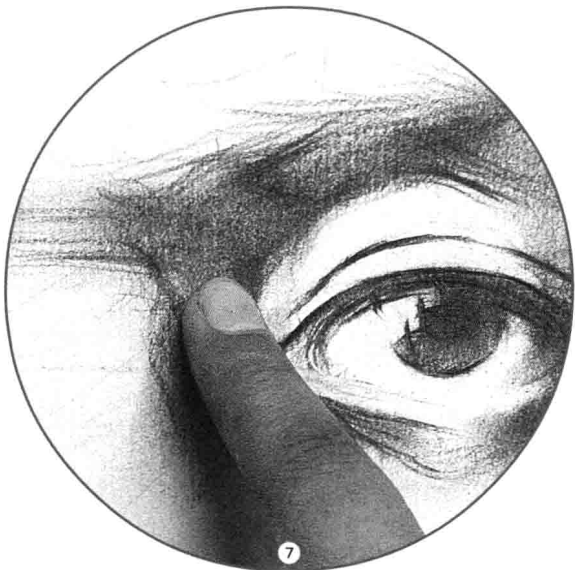
④

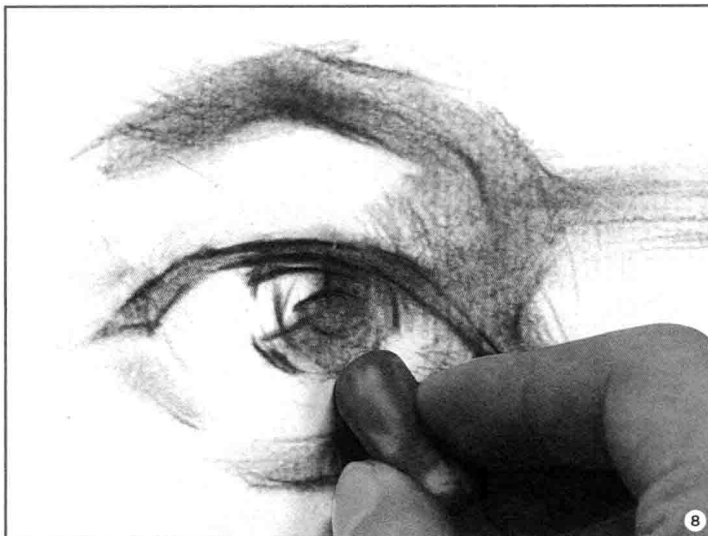
⑤

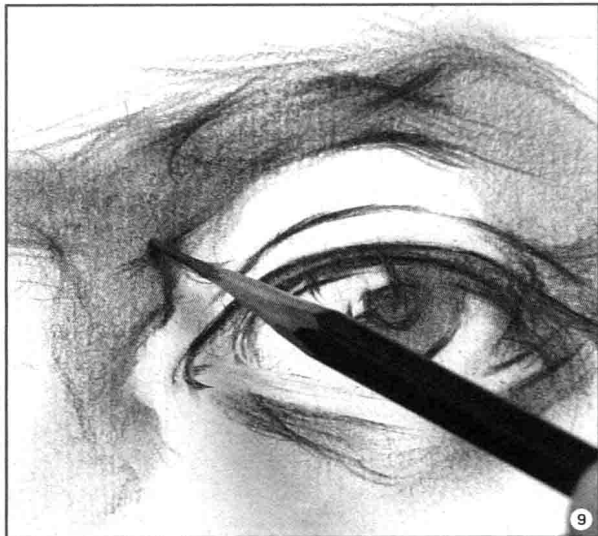
⑥

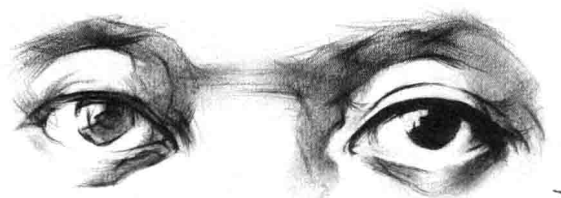
⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

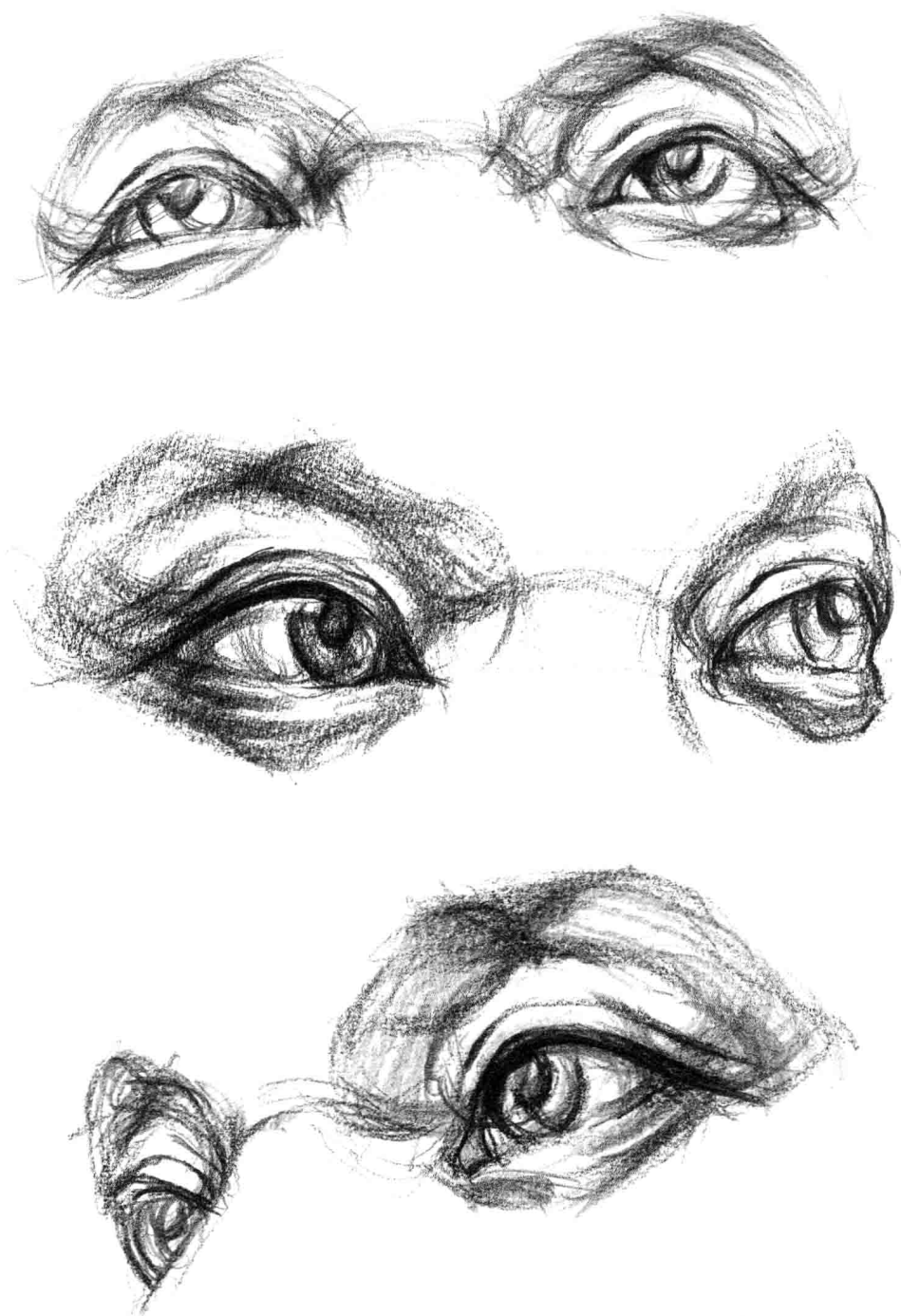
⑫

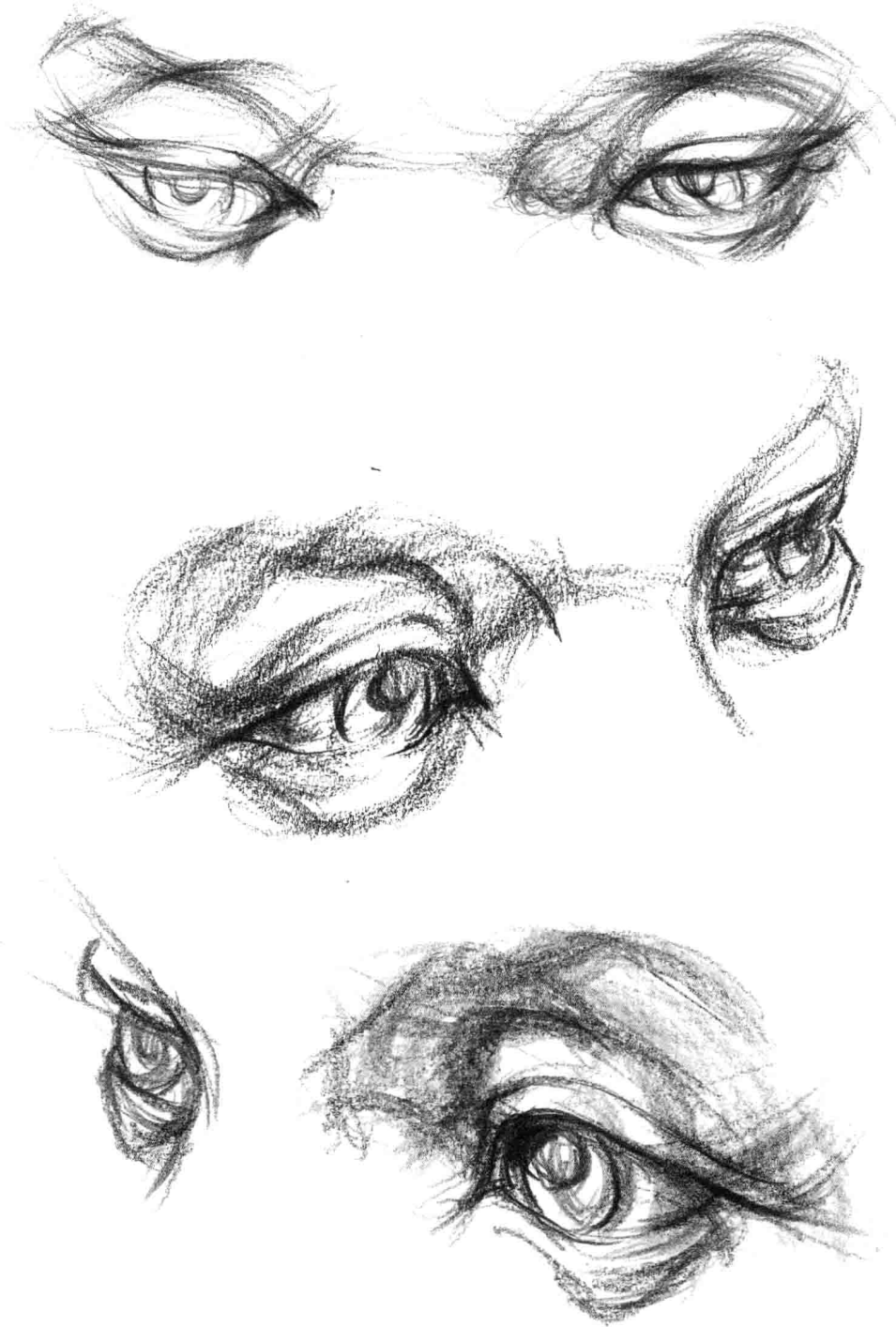
结构素描·眼部

JIE GOU SU MIAO YAN BU

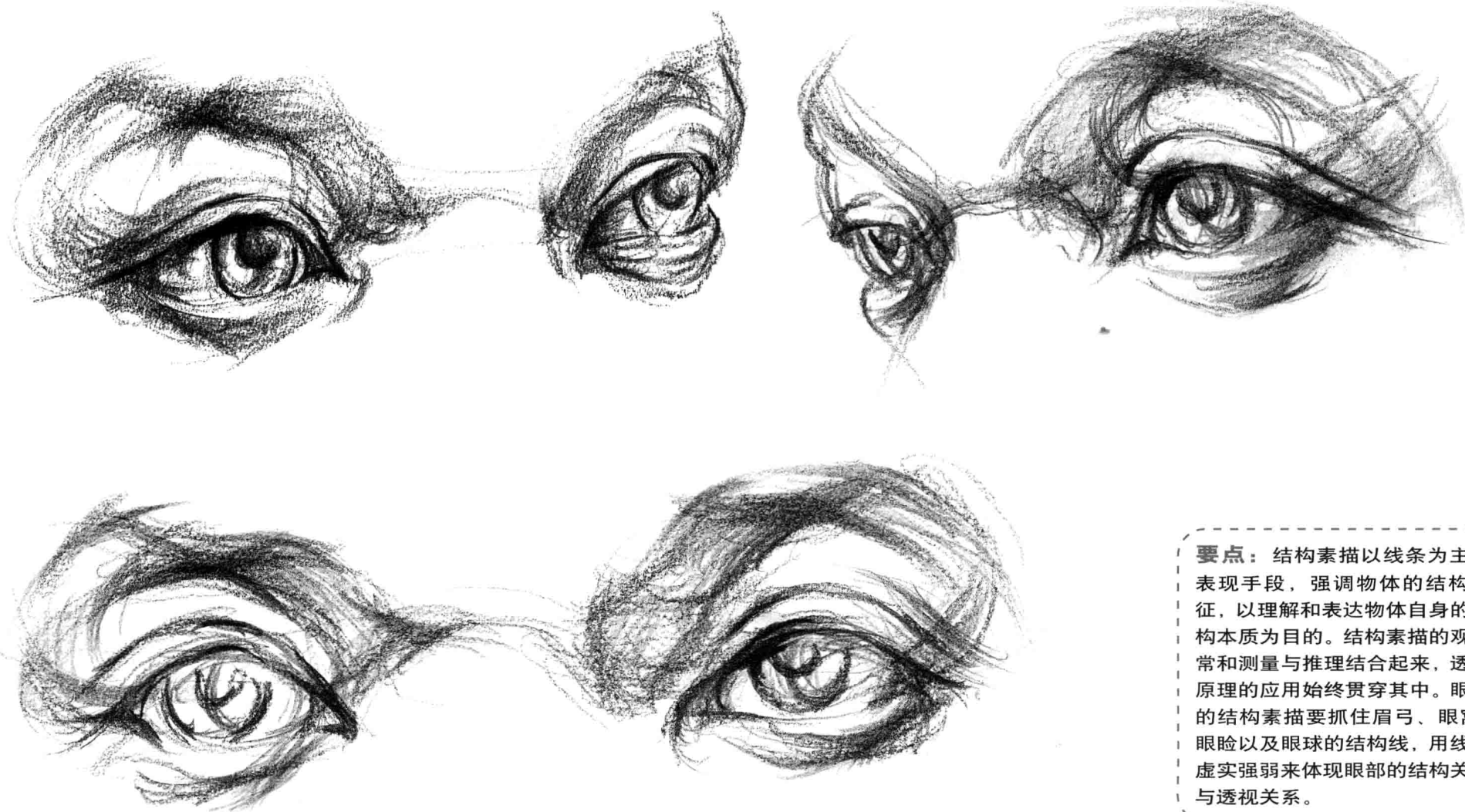
| 仰视的表现 |

| 俯视的表现 |

| 平视的表现 |

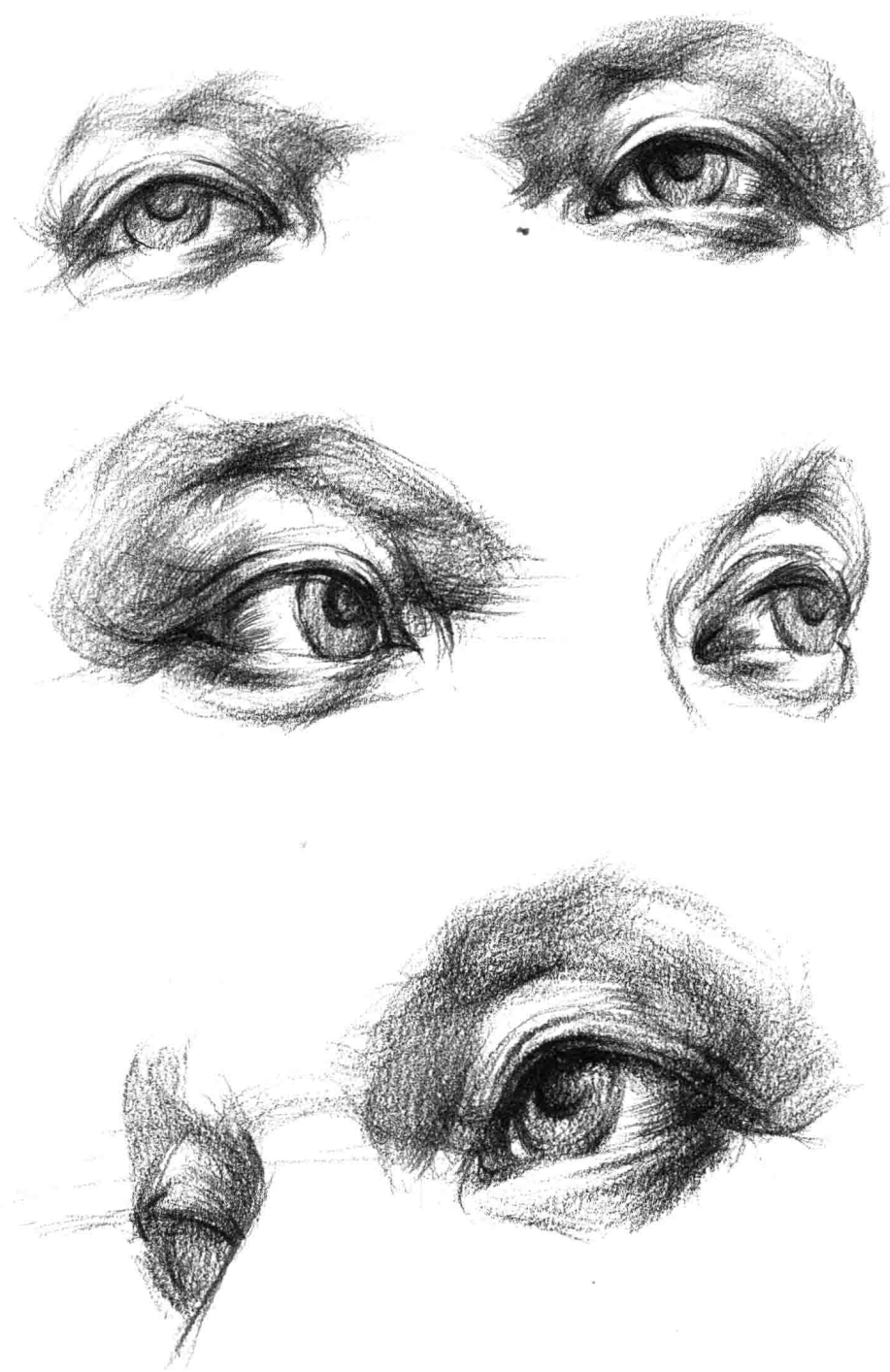

要点：结构素描以线条为主要表现手段，强调物体的结构特征，以理解和表达物体自身的结构本质为目的。结构素描的观察常和测量与推理结合起来，透视原理的应用始终贯穿其中。眼部的结构素描要抓住眉弓、眼窝、眼睑以及眼球的结构线，用线的虚实强弱来体现眼部的结构关系与透视关系。

光影素描·眼部

GUANG YING SU MIAO YAN BU

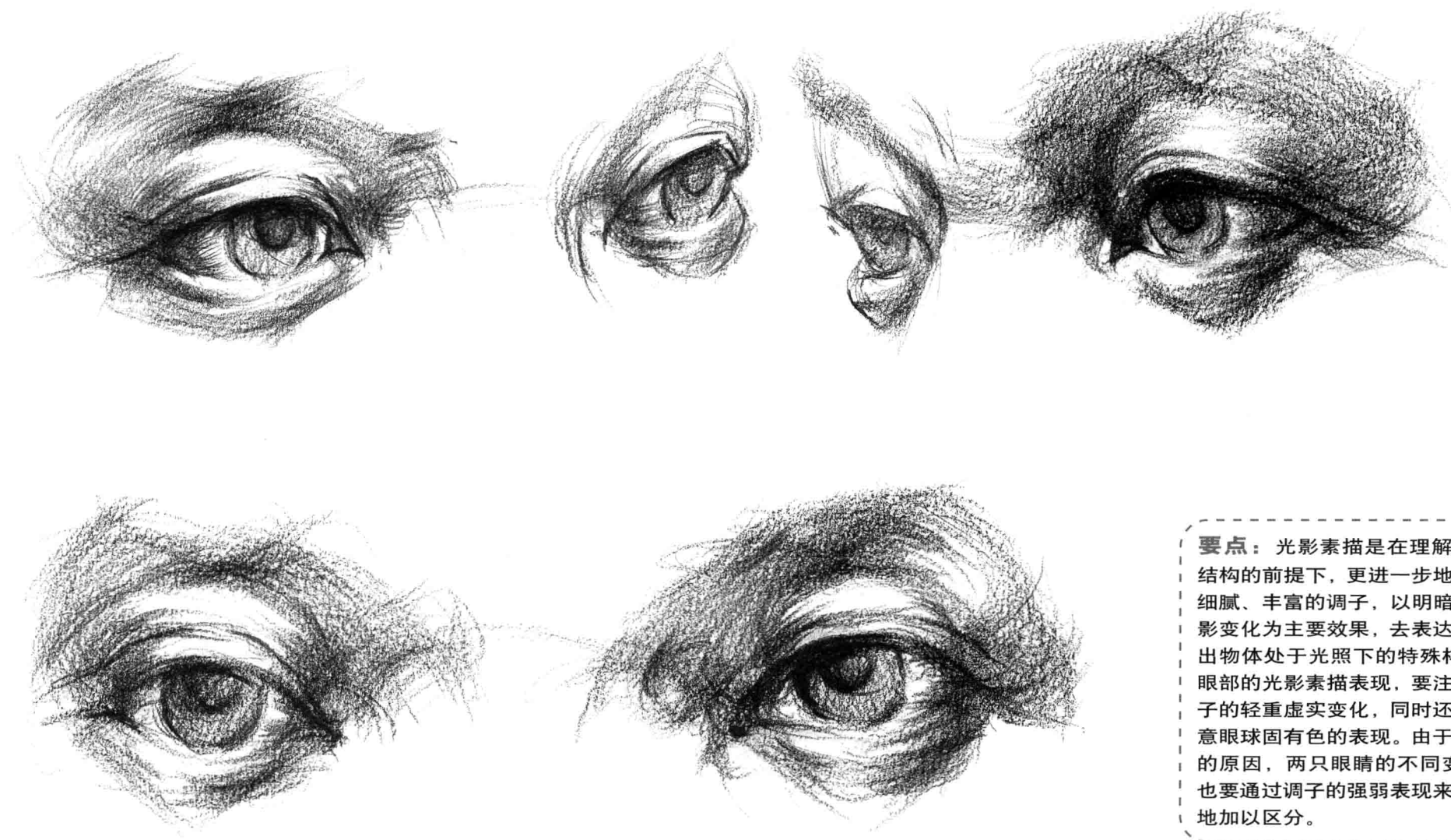
| 仰视的表现 |

| 俯视的表现 |

| 平视的表现 |

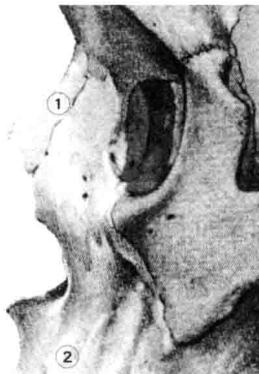
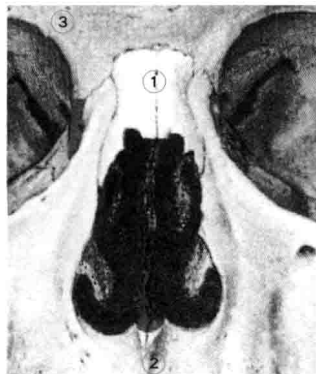
要点：光影素描是在理解物体结构的前提下，更进一步地运用细腻、丰富的调子，以明暗、光影变化为主要效果，去表达与突出物体处于光照下的特殊样式。眼部的光影素描表现，要注意调子的轻重虚实变化，同时还要注意眼球固有色的表现。由于透视的原因，两只眼睛的不同变化，也要通过调子的强弱表现来更好地加以区分。

鼻部知识

BI BU ZHI SHI

要点解析：鼻子的形体结构我们都了解，无论角度怎么变化，他们的结构关系永远不变，当视角发生变化时，我们要注意鼻子底面占整个鼻子长度的比例关系。仰视时鼻底占的长度大，俯视时几乎没有底面，在不同角度时我们要注意两个鼻翼和鼻孔的大小。

| 鼻部解剖图 |

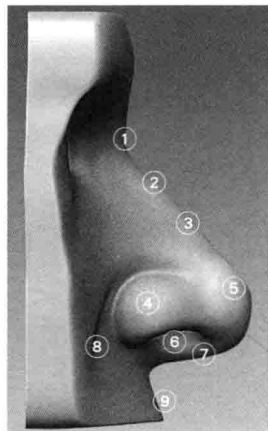
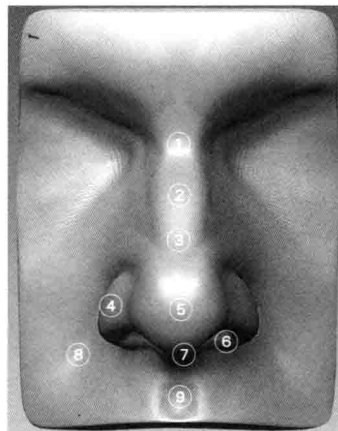
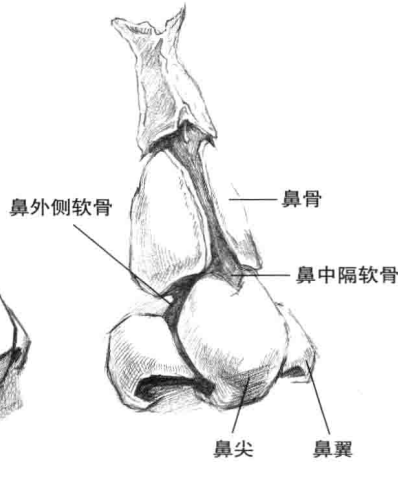
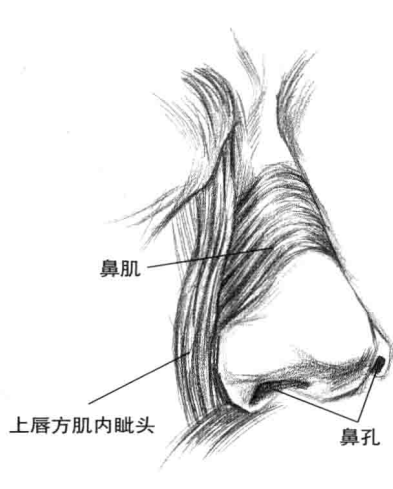
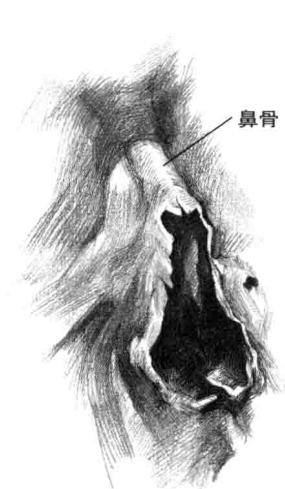

1. 鼻骨	5. 鼻肌
2. 上颌骨	6. 口轮匝肌
3. 眉弓骨	7. 上唇方肌
4. 降眉间肌	内眦头

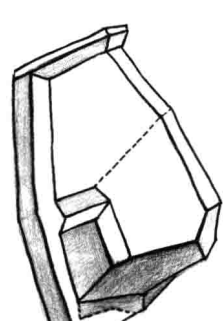
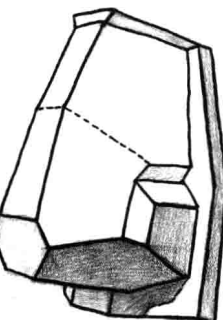
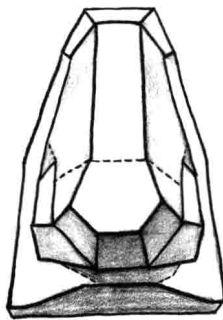
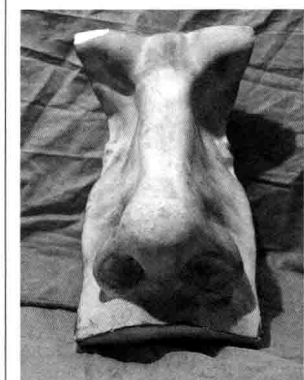
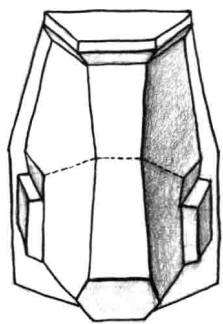
| 鼻部各部分名称 |

1. 鼻根 4. 鼻翼 7. 鼻小柱
2. 鼻背 5. 鼻尖 8. 鼻唇沟
3. 鼻梁 6. 鼻孔 9. 人中

| 骨骼→肌肉→体块→包裹关系 |

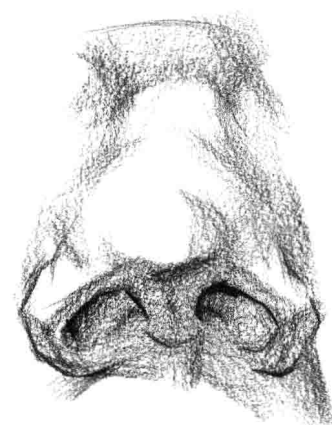

| 鼻部体块分析 |

| 鼻部正面 · 3/4 面 · 侧面三视图 |

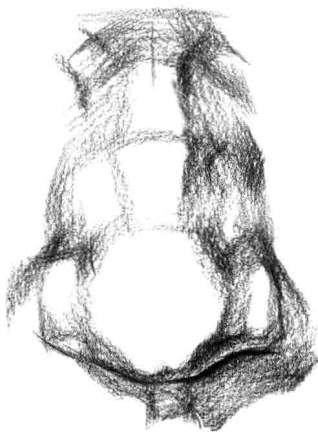
仰视

平視

俯视

鼻部表现详解

BI BU BIAO XIAN XIANG JIE

训练目的：理解鼻子的基本结构、形体特征以及形体塑造与细节表现。

训练方法：以严谨的作画步骤起稿、深入、调整为主要训练方法进行提高。

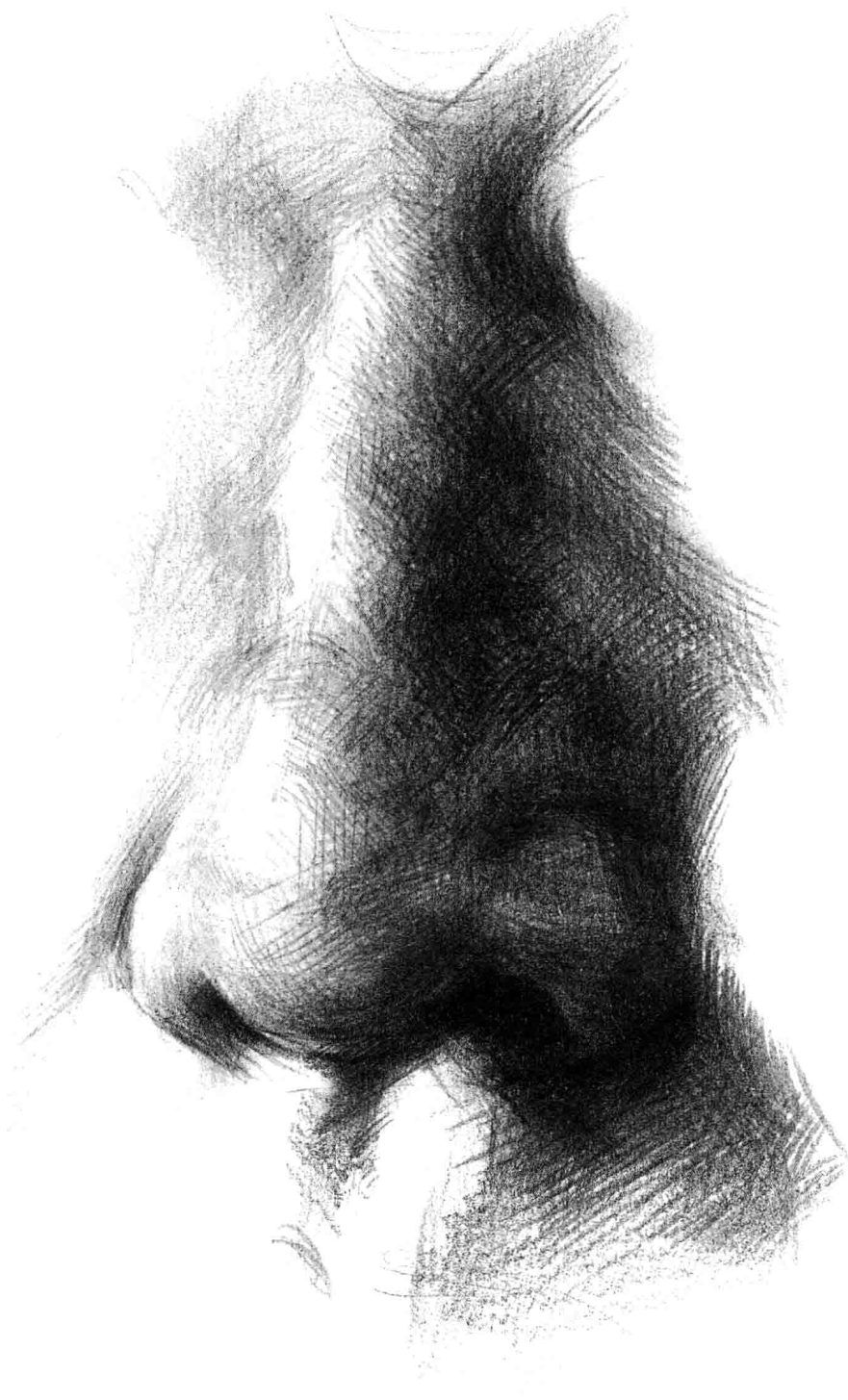
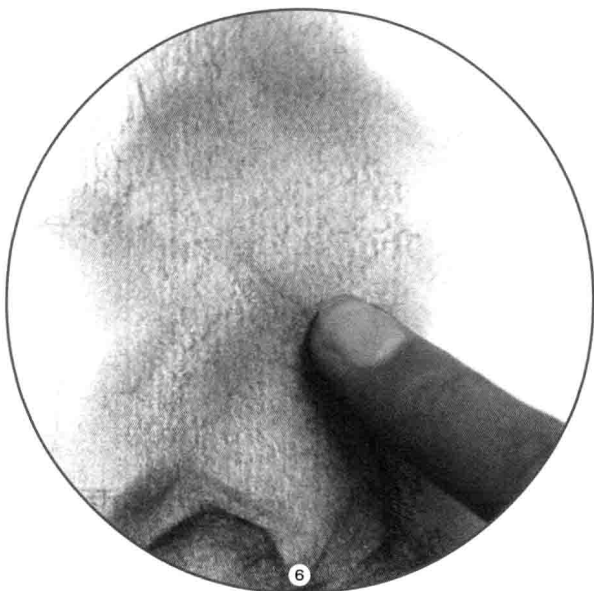
课题难点：鼻子的质感、体积的完善和统一，还有细节刻画의深入程度。

要点解析：写生人物鼻子时，鼻梁、鼻翼和鼻头的结构衔接是关键。鼻子整体的明暗关系要把握好，底面和侧面之间的色调要进行认真比较。鼻子的质感要很好地体现，高光的形状和反光的位置体现其鼻子形体的个性和特征。

1. 起稿打形，用长线建立基本的位置关系。
2. 画出鼻梁与鼻孔的位置。
3. 通过比较，找出大的比例关系和结构特征。
4. 确定鼻骨、鼻翼、眉弓的位置。
5. 布置明暗关系的同时注意建立鼻子的体积感。
6. 用手“蹭”出大的明暗关系，注意转折面的表现。
7. 用橡皮擦出亮面。
8. 细节的刻画，可以用硬度高的铅笔。进一步刻画鼻骨高点的位置。鼻头与鼻翼虚实关系的刻画可增强空间感。
9. 深入刻画鼻翼的转折关系。
10. 调整画面，增加细节变化。

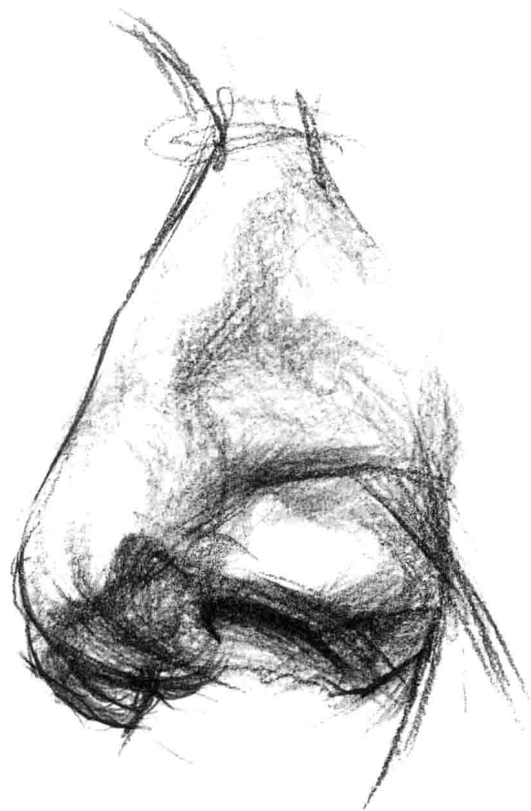
要点：鼻子是面部最具立体感的部位，它能明确地显示出头部的方向，是确定头部方向的“定向标”，它们之间的连线呈上弯的弧形，头部产生明显的透视变化。

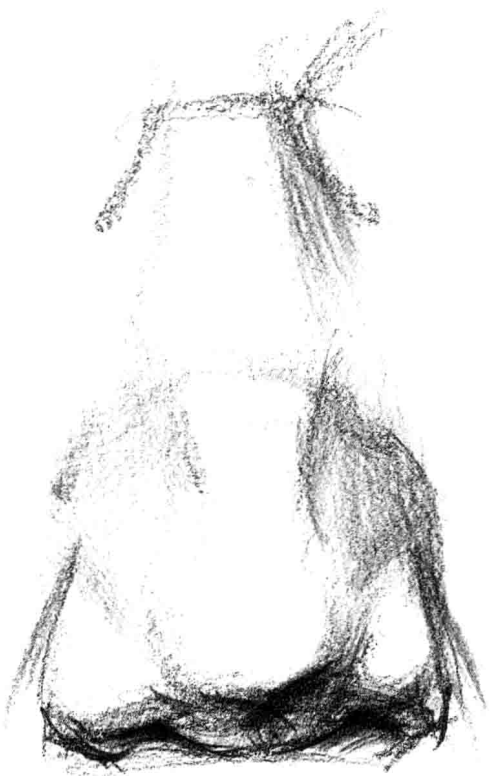
结构素描·鼻部

J I E G O U S U M I A O B I B U

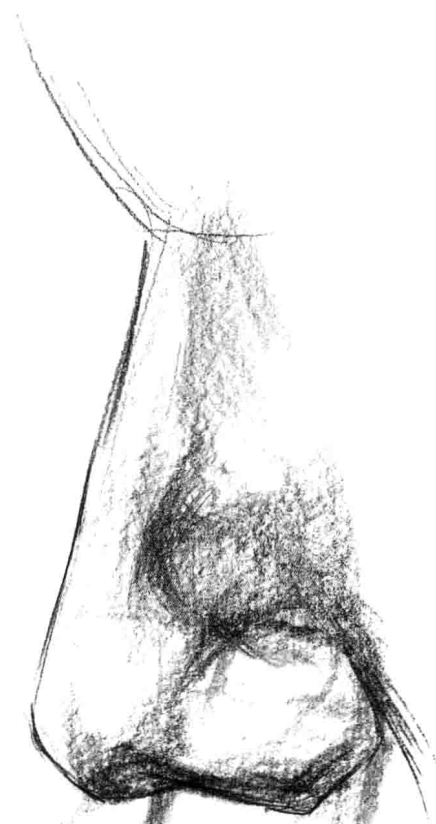
| 仰视的表现 |

| 平视的表现 |

| 俯视的表现 |

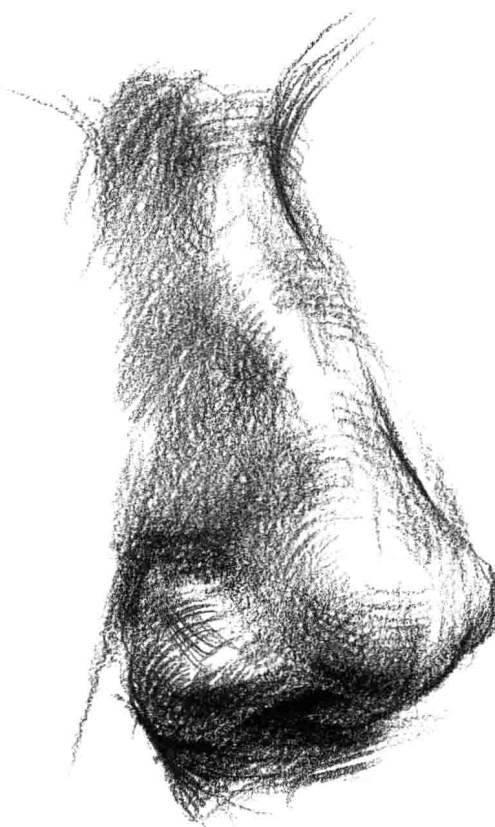
光影素描·鼻部

GUANG YING SU MIAO BI BU

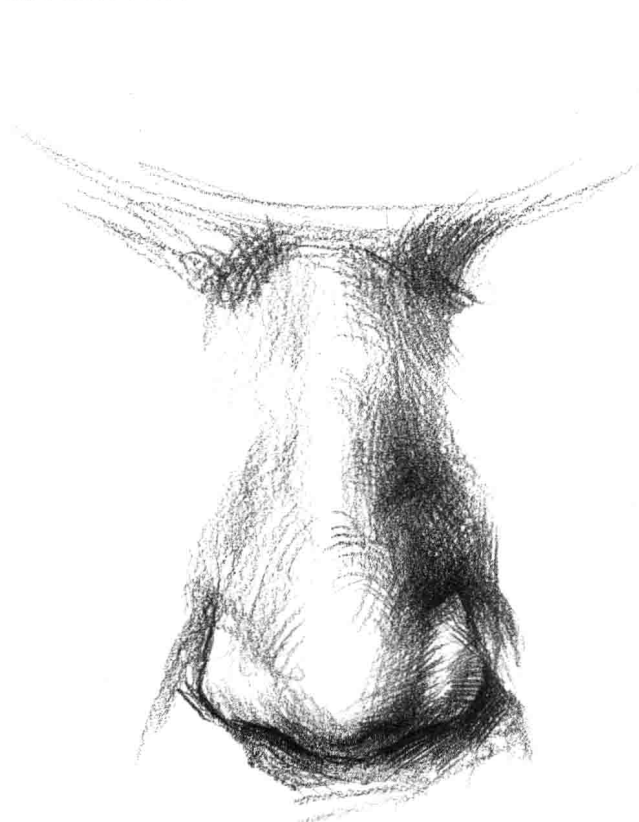
| 仰视的表现 |

| 平视的表现 |

| 俯视的表现 |

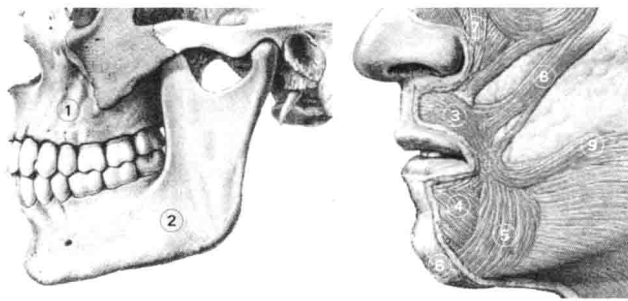
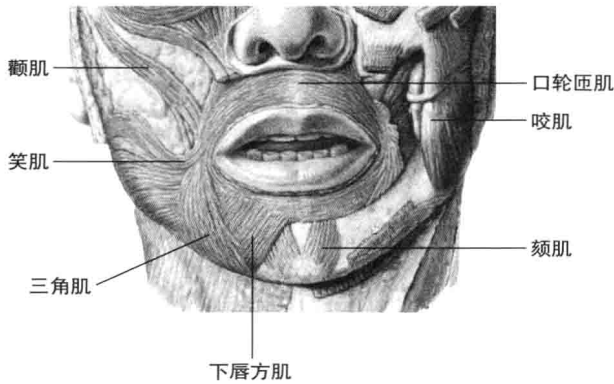

嘴部知识

ZUI BU ZHI SHI

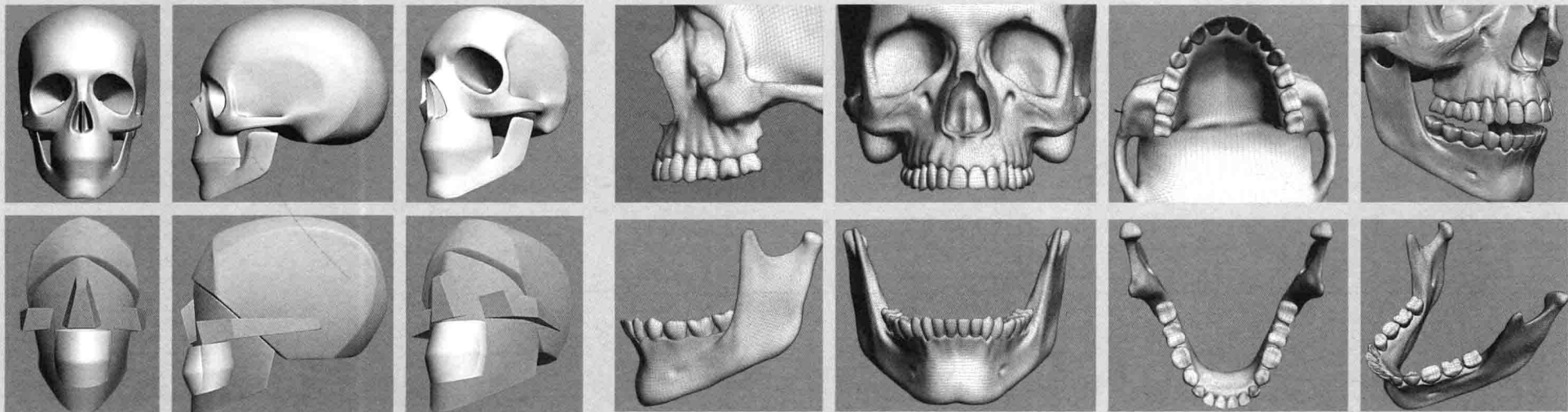
要点解析：多角度的嘴部对照，直观反映出嘴部的形体结构关系。不同形式的对照可以更好地理解和分析嘴部的结构规律。认真比较嘴部各个形态之间的关系，比较其特点、特征和规律，对嘴部的深入刻画和理解会有很大帮助。

| 嘴部解剖图 |

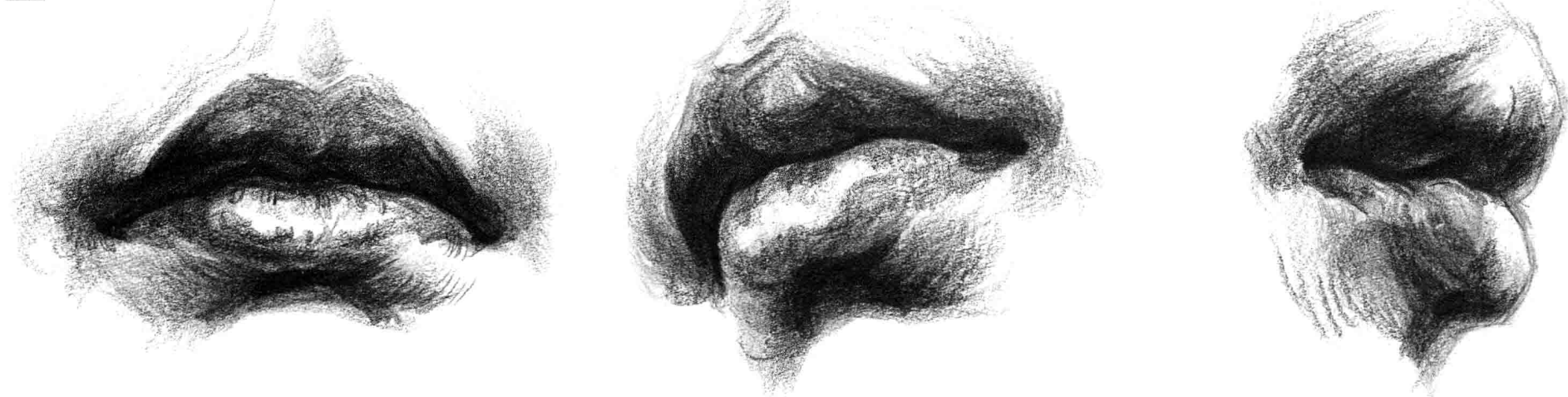
- 1. 上颌骨 4. 下唇方肌 7. 上唇方肌
- 2. 下颌骨 5. 唇三角肌 8. 颞肌
- 3. 口轮匝肌 6. 颏肌 9. 笑肌

| 嘴部的体面与结构 |

| 嘴部正面·3/4面·侧面三视图 |

仰视

平视

俯视

嘴部表现详解

ZUI BU BIAO XIAN XIANG JIE

训练目的：对嘴部结构、形体和表现技法的深入理解和掌握。

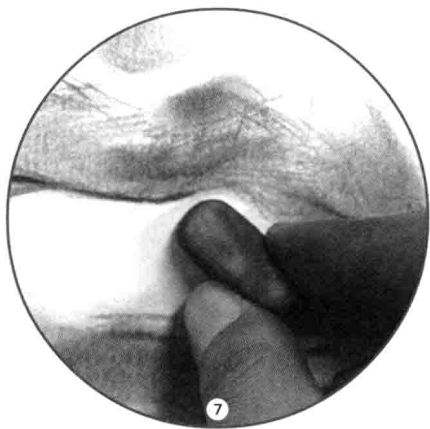
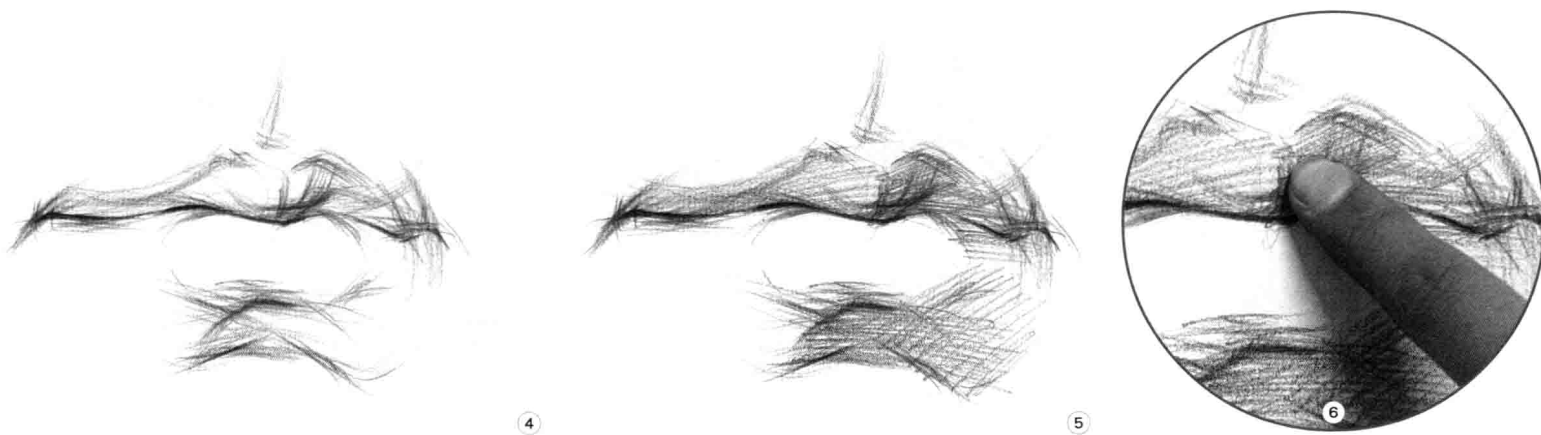
训练方法：按照准确的作画步骤，深入刻画表现，达到能力的提高。

课题难点：嘴部的前后空间关系、透视关系和质感表达。

要点解析：嘴部的体积感很强，结构关系明显。刻画嘴部时，上下唇、人中、嘴角和口裂的结构关系的衔接是深入刻画嘴部细节的关键，要把握好嘴部受光面和背光面之间的色调关系，以及上唇给下唇的投影和下唇给下颌的投影形状，更好地体现嘴部的体积和质感。

1. 起稿，确定嘴的位置。
2. 比较上下唇和嘴角间的比例关系。
3. 进一步确定嘴角的位置，刻画出嘴的基本形体特征。
4. 强调嘴部结构，找到人中的位置。
5. 布置明暗关系，建立大的体面转折。
6. 可以适当用手擦出明暗和转折关系，加强对形体的理解。
7. 用橡皮提亮部。
8. 强调下唇边缘线，可增强空间感的表现。
9. 注意上唇与下唇覆盖关系的细节刻画。
10. 深入刻画暗部结构。对口轮匝肌的刻画很重要的，可以增强嘴部体积感。
11. 整理、调整画面，使其更加完善。

10

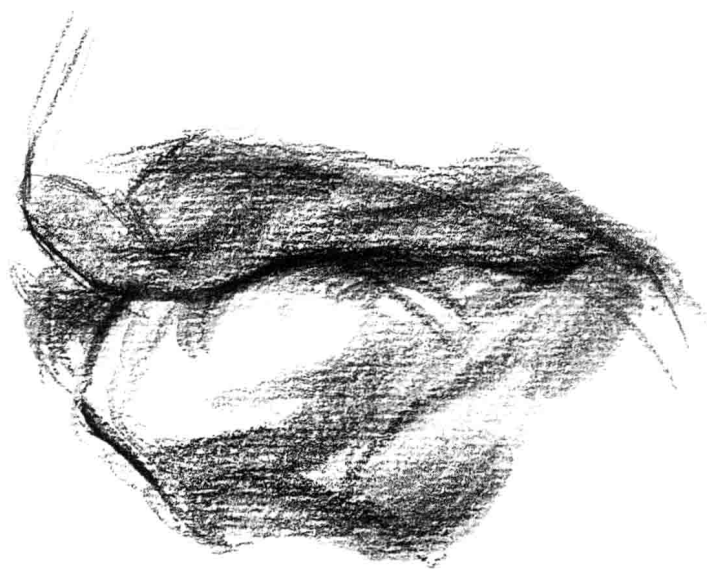
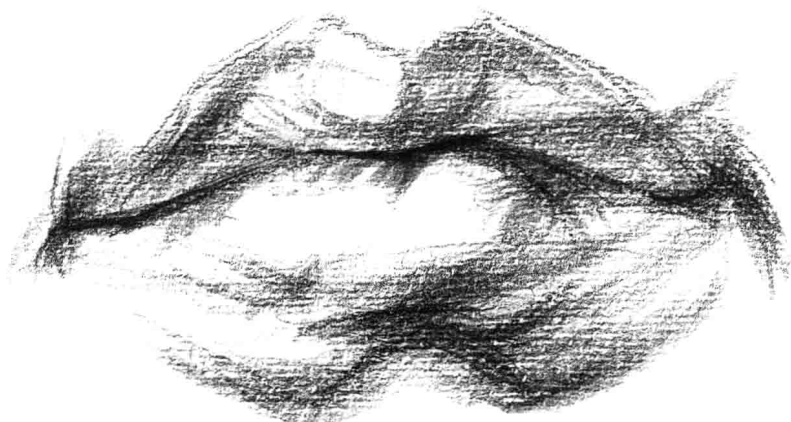
11

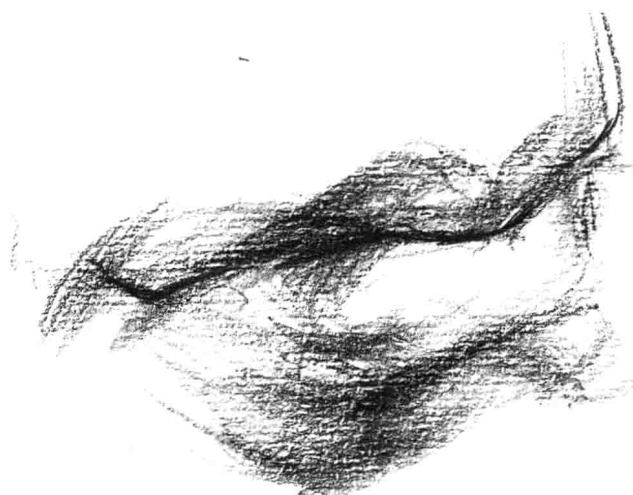
结构素描·嘴部

JIE GOU SU MIAO ZUI BU

| 仰视的表现 |

| 俯视的表现 |

| 平视的表现 |

