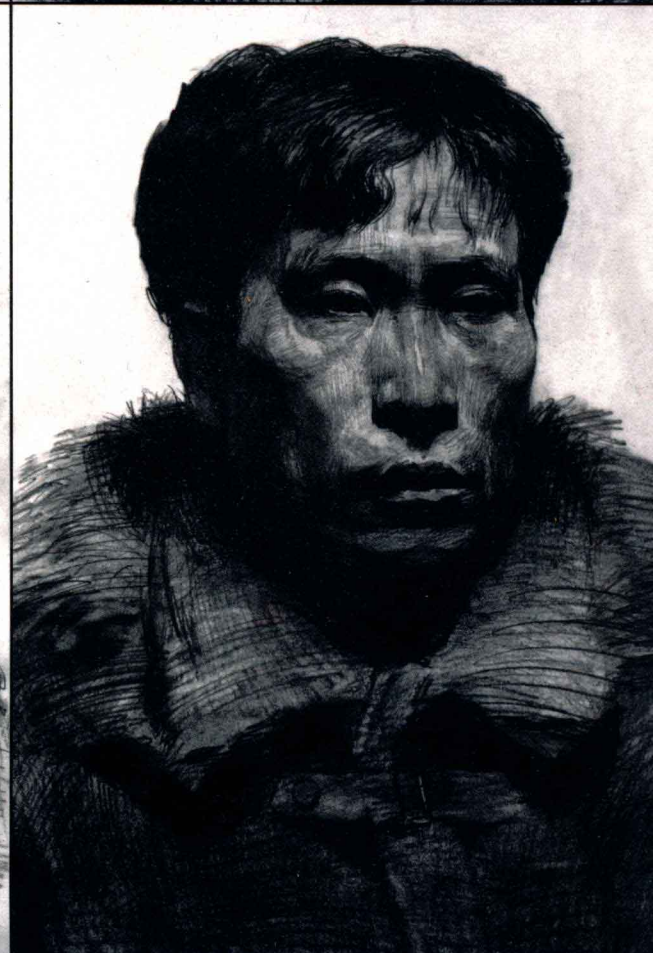
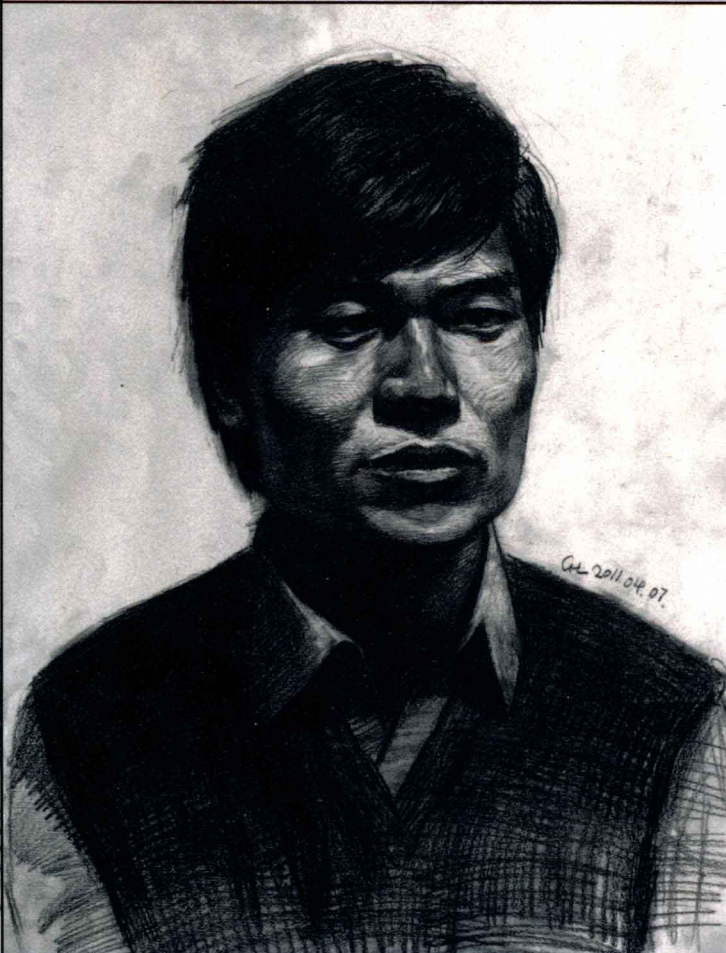
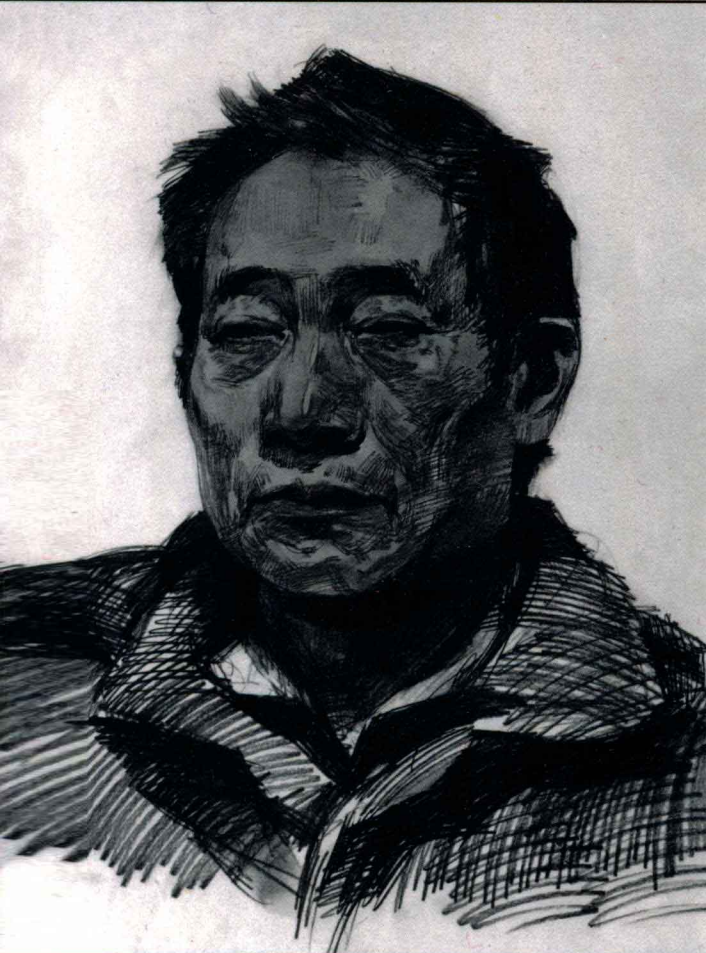
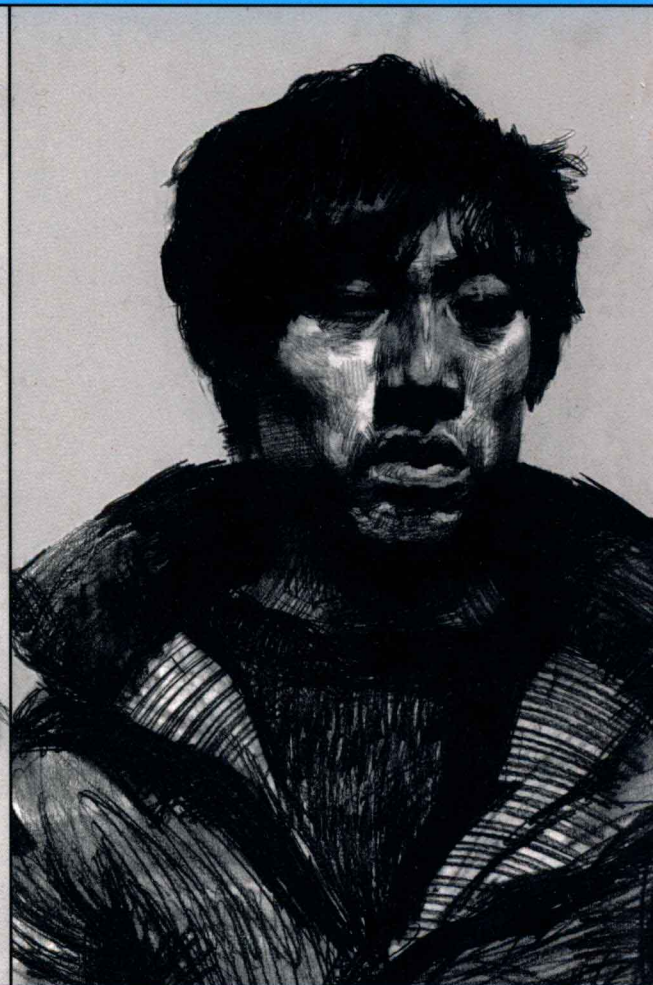
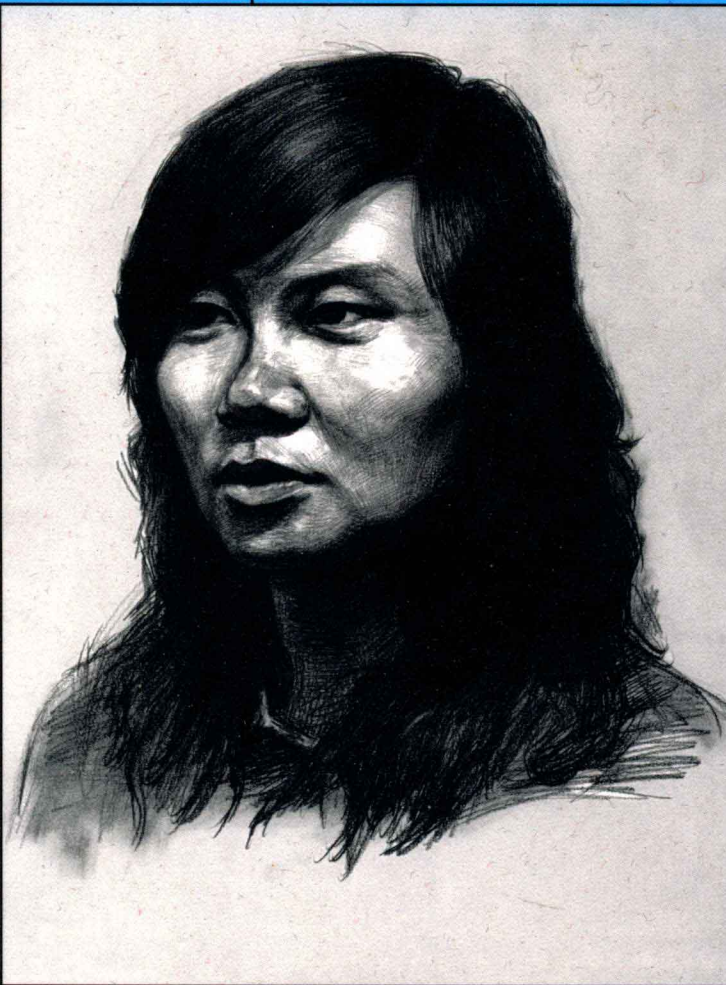

素描头像

美术技法范例解析

- 清华、央美直通路
- 成就高考成功之路
- 学院派技法，夯实基础
- 图例清晰，解析详实，贴近高考

管会林 编著

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 管会林编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2011.9

(美术技法范例解析)
ISBN 978-7-115-26044-4

I. ①素… II. ①管… 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(2011)第141163号

内 容 提 要

素描头像写生是美术技法基础训练的一个重要环节,是现在各省市美术院校联考和各名校校考的必考内容之一。通过素描头像的训练,掌握扎实的美术基本功,可以为美术专业学习打下良好的基础。本书共分5章内容,介绍了头部比例、透视和结构的理解,素描头像的基本要素及其知识点,素描头像常见问题解析,素描头像绘画步骤演示,素描头像精彩范画赏析等基础知识。本书作品精美,结构清晰,旨在帮助提高读者素描人像的写生能力和造型能力。

本书语言简明易懂,绘画步骤清晰易学,不仅可以作为美术爱好者学习素描的入门教程,也可以作为参加美术院校的考生和美术培训班及艺术院校相关专业的教材。

美术技法范例解析——素描头像

- ◆ 编 著 管会林
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/8
印张: 6
字数: 50千字 2011年9月第1版
印数: 1—4 000册 2011年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-26044-4

定价: 29.00元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

美术技法范例解析

管会林 编著

素描猫头像

人民邮电出版社
北京

序

在管会林的这些美术专业考前范画中，我们可以清晰地看到一套简单而有效的绘画方法。他将自己的考学经验和办法，以及这几年的实际教学中的体会和经验加以提炼，总结出一套非常有效地教学体系。使得素描头像教学变得简单易懂，许多基础薄弱的美术专业学生和美术爱好者可以在短时间内掌握绘画要领，提高绘画能力。

管会林的绘画基础很扎实，他可以在很短的时间内完成一幅效果非常棒的范画。这一点这套画册就是最好的例证。他在这几年的教学中每天都坚持为学生做范画。他认为让学生看到绘画的每一个步骤在教学中至关重要，让每一个学生都能学会一套完整绘画过程，从起稿、深入到调整，每一步都严格要求，学生能够全面学习到一张好的画面是如何实现的。

好的画面需要正确的方法和步骤，在这本书中都有详实的介绍。希望每一个看过这套画册的莘莘学子能够有所收获。

冷春毅
2011年6月
于中央美术学院

目录

第一章 头部的比例、透视和结构 003

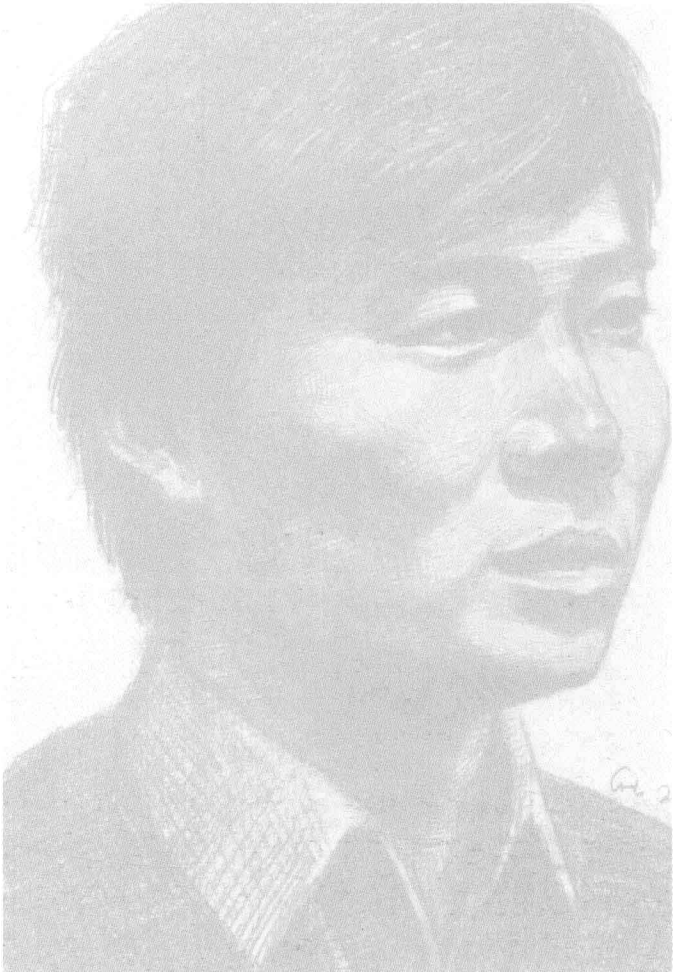
- 第一节 头部的比例 003
- 第二节 头部的结构 003
- 第三节 头部的透视 003
- 第四节 构图 003

第二章 五官的基本知识 004

- 第一节 眼部形体的理解 004
- 第二节 鼻子形体的理解 005
- 第三节 耳朵形体的理解 006
- 第四节 嘴部形体的理解 007

第三章 经典范画步骤演绎 008

第四章 经典范画赏析 020

第一章 头部的比例、透视和结构

第一节 头部的比例

“三庭”：眉毛以上为上庭，眉毛以下至嘴以上为中庭，嘴以下至下颌骨以上为下庭。

“五眼”：人的脸从正面看脸的宽度等于5个眼睛的宽度。

首先，我们在面部正中作一条垂直通过前额—鼻子—人中—下颌的轴线，再通过眉弓作一条水平线，最后通过鼻翼下方作一条平行线。这样，两条平行线就将面部分成3个等份：从发际线到眉间连线；眉间到鼻翼下缘；鼻翼下方到下颌，上中下恰好各占三分之一，谓之“三庭”。

而“五眼”是指眼角外侧到同侧发际边缘，刚好是一个眼睛的长度，两个眼睛之间的距离，也是一个眼睛的长度，另一侧到发际边是一个眼睛长度。这就是“五眼”。这是绘制人物头像需掌握的最基本标准。

第二节 头部的结构

希望初学者能够好好画一下头骨，写生也好临摹也好，一边画一边照着解剖书看，了解头骨的结构，要保证画一遍就能记住主要的头部结构，并说出名字。能够做到一看到模特就能联想其头骨结构。平常也要不断的去看去记，不仅要记住面部的结构，面部肌肉下的骨骼也要记住。

学校或者画室有真人的头骨最适合，一般石膏头骨有些细节的结构都做得不太清晰。肌肉是最难记的，因为肌肉很多还有很多小块，但是肌肉都是附在头骨上的，了解了头骨后，肌肉也就比较好记了。

了解肌肉走向有个很简单的方法，其实皮肤的褶皱和肌肉的走向是相垂直的，比如人的额头上，额肌是竖走向地附在头骨上，但是表现在皮肤上的抬头纹却是横走向。肌肉不要求能够全都记住，但是主要的面部肌肉一定要记牢，像咬肌、眼轮匝肌、口轮匝肌等。需要平时去记忆，在写生的时候，一边画一边去想，肌肉的走向和形状。

要准确表现人物头像的体积，只了解了头骨和肌肉的结构还不够，这只是一方面，最主要的还是靠明暗来表现体积，当然结构素描例外。

也可以试着画画结构素描，写生的时候，不上明暗，而是用线去找结构，用线的虚实深浅去表现人物头像。这样也有利于掌握头骨和肌肉。

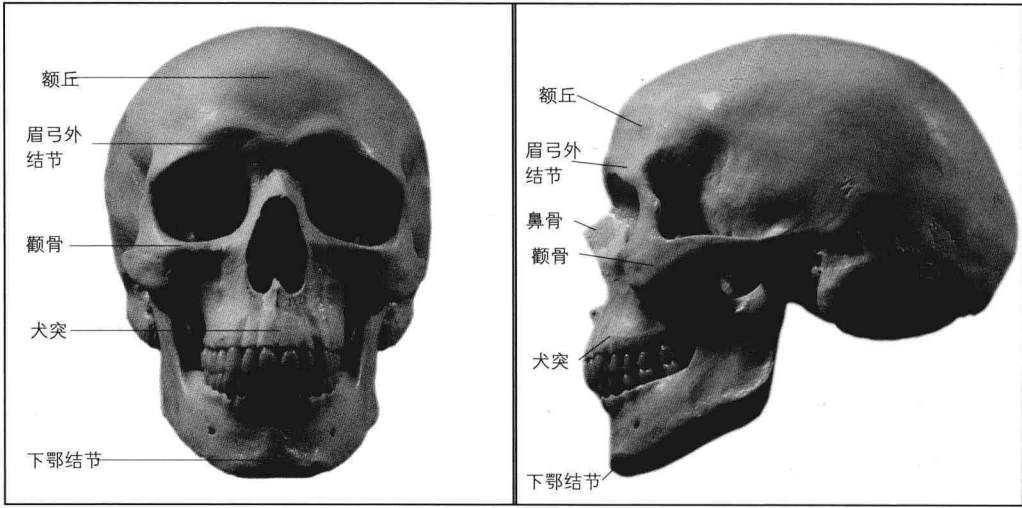
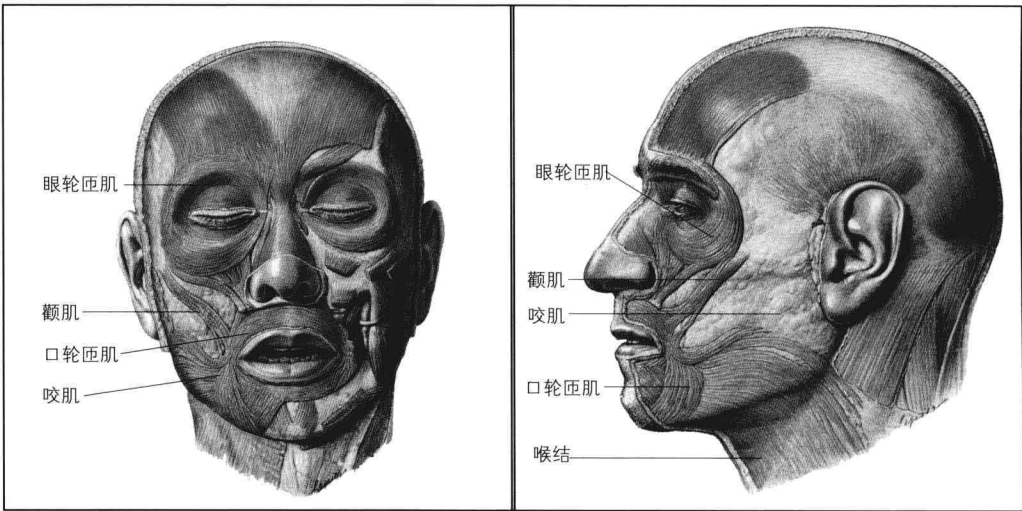
第三节 头部的透视

无论平行透视还是成角透视都要看视点是在哪，也就是说从哪个角度看，可以把人头看成个长方体，这样再套用透视规律就一目了然了。如果你的视点，即眼睛，处于模特眼睛的上方，这时呈俯视状，自然眼睛是画成近低远高；如果你视点在模特眼睛下方，呈仰视状，眼睛自然是近高远低。了解透视的一般规律，适度夸张神态，可以增强画面生动性，但是要在合理的面部结构上进行加工，五官之间的比例要测量好。在准确画好五官形体的基础上，才能做到形神兼备，充分利用色调的优势，再结合精巧的五官才会达到画面精彩的效果。

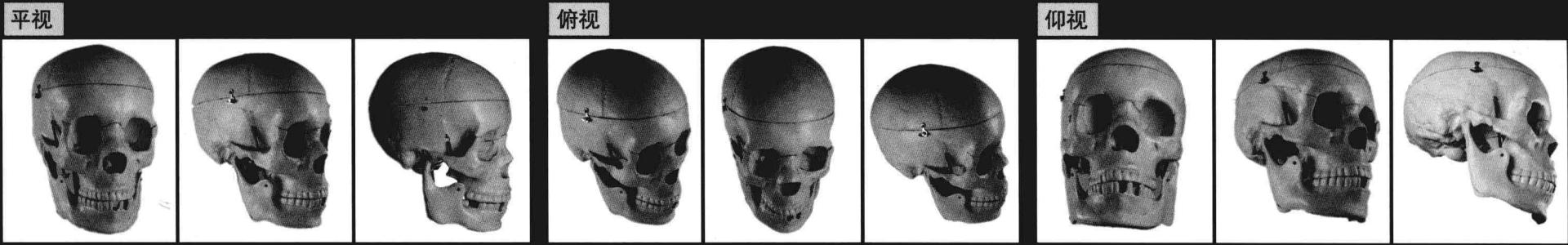

五眼

三庭

头骨的不同角度与透视

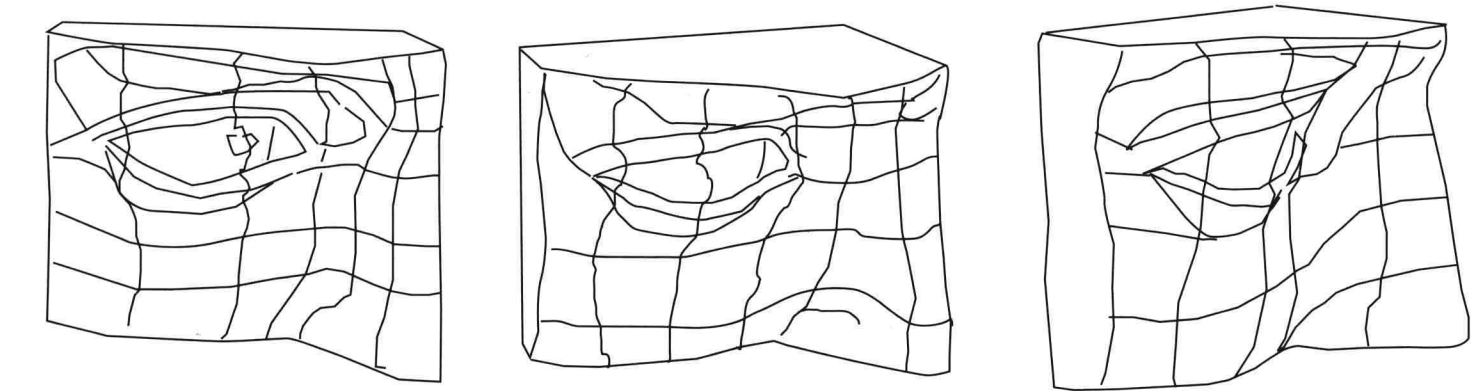
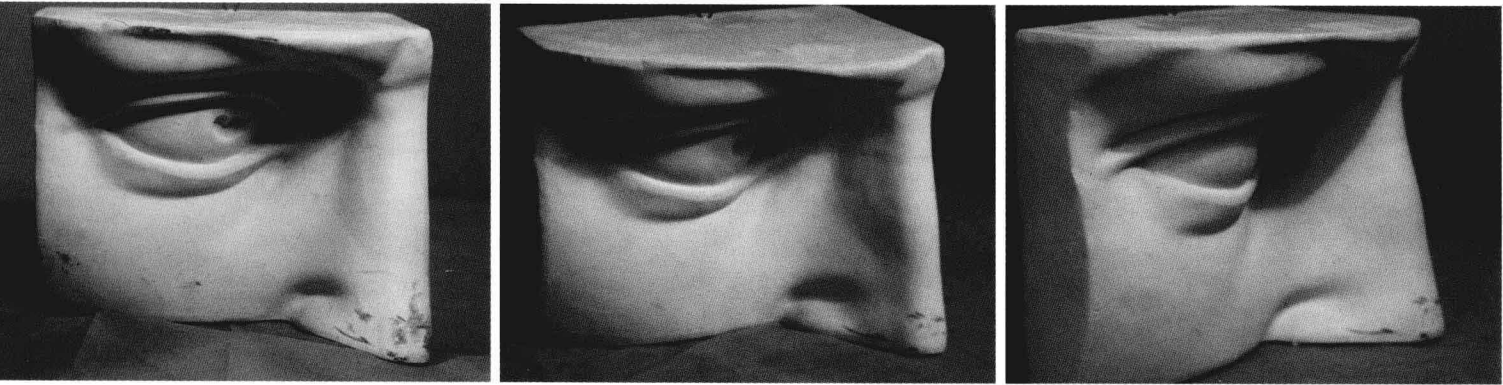
第四节 构图

构图的基本原则有：均衡、对称、对比及视点清晰。均衡与对称是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。均衡与对称不是同一个概念，但两者具有内在的同性——稳定。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。因此，凡符合这种审美观念的造型艺术才能产生美感；违背这个原则的，看起来就不舒服。对称的稳定感特别强，对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。比如，我国古代的建筑就是对称的典范，但对称与均衡比较而言，均衡的变化比对称要大得多。因此，对称虽是构图的重要原则，但在实际运用中用得比较少，运用多了就有千篇一律的感觉。

第二章 五官的基本知识

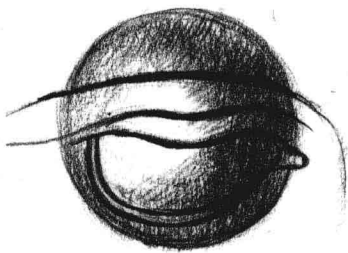
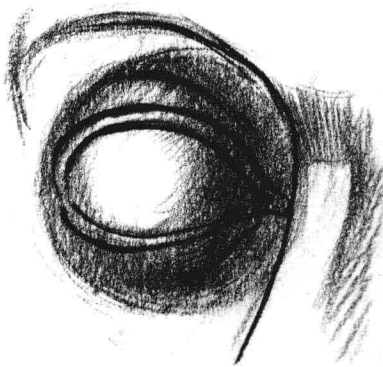
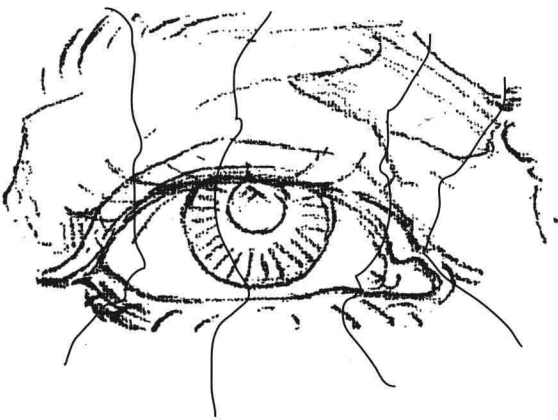
第一节 眼部形体的理解

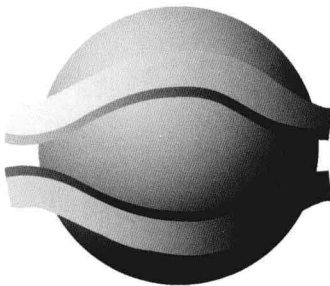
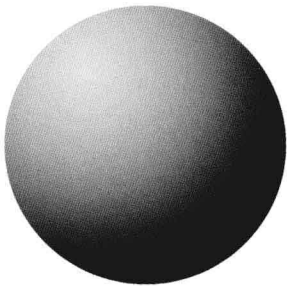
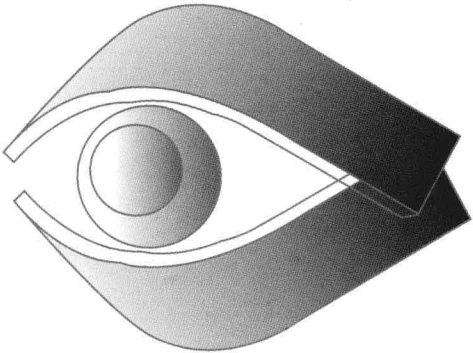
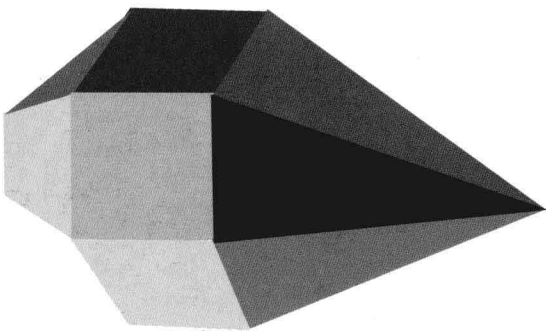
不同角度眼部点、线、面概括图

要点1：眼部的形体结构用几何化的三维线面组合来表现眼部的形体特征，左图中所体现的是眼部点、线造型向面、体造型的进一步发展的对照。客观地观察眼部结构，对眼部形体特征进行归纳、提炼、简化及概括，更有助于对眼部（点、线、面、体）的理解。

要点2：同一角度对眼部骨骼、肌肉、体块分解的对照，能够直观地反映出眼部形体结构的形态变化，对其进行认真地比较和学习，能更好、更快、更准确地抓住眼部的形态和结构规律，从而更好地对眼部进行深入刻画和理解。

同一角度对眼部骨骼、肌肉、体块分解对照图

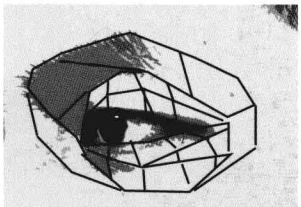
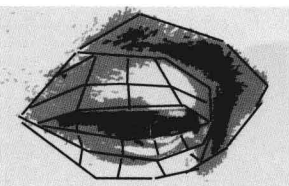
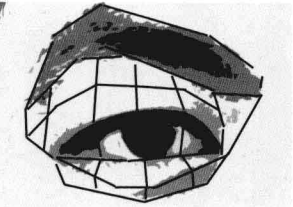
质感转变：比较石膏眼睛和真人眼睛的质感，分析刻画手法的区别，进行推敲和比较。

眼部体块分面：理解结构和体面的主要转折点，对形体变化进行对照分析。

眼球的位置和几何形态：眼睛可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。

1. 眼睛的简化体形式，表现出眼睛的基本明暗关系和体面的方向如左图。
2. 眼皮的体块和上眼睑与下眼睑的叠压关系以及主要明暗交界线的位置。
3. 用几何形表现眼眶和眼球的形体关系。

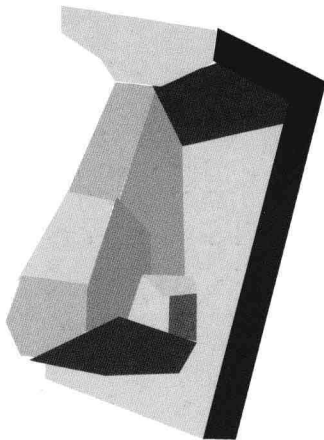

1. 眼睛的简化体形式

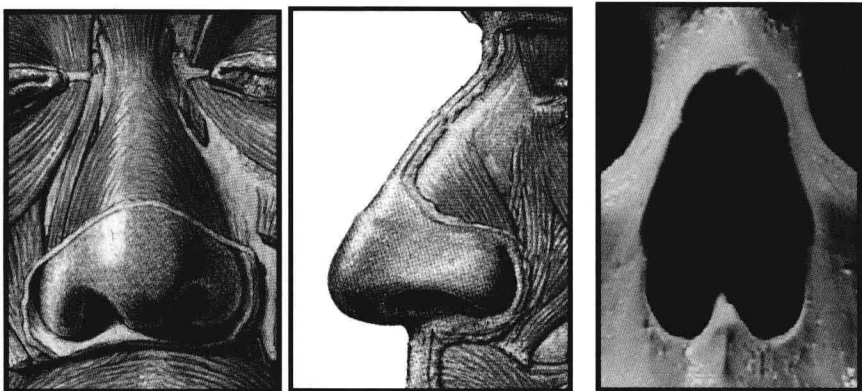
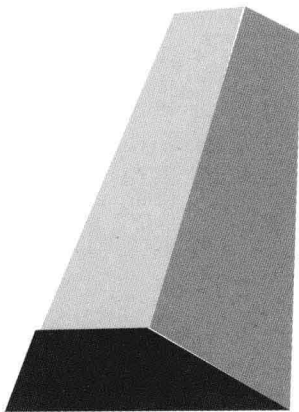
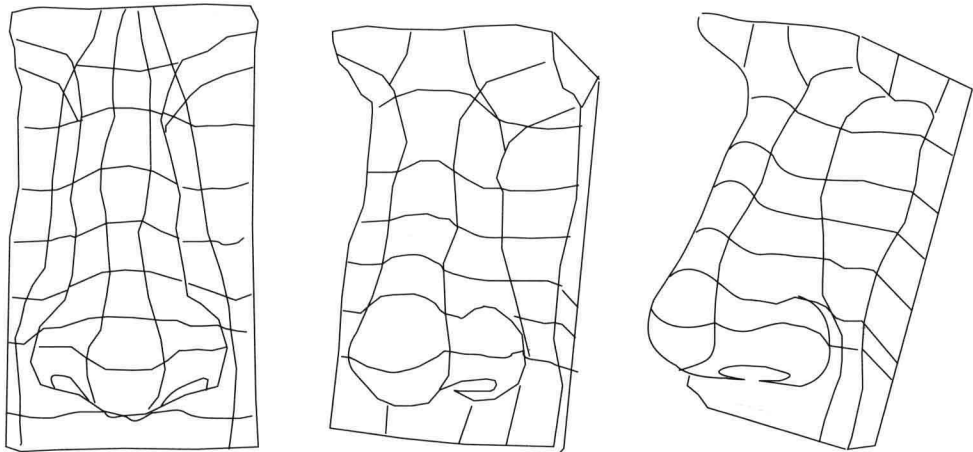
2. 眼皮的体块

3. 眼眶和眼球

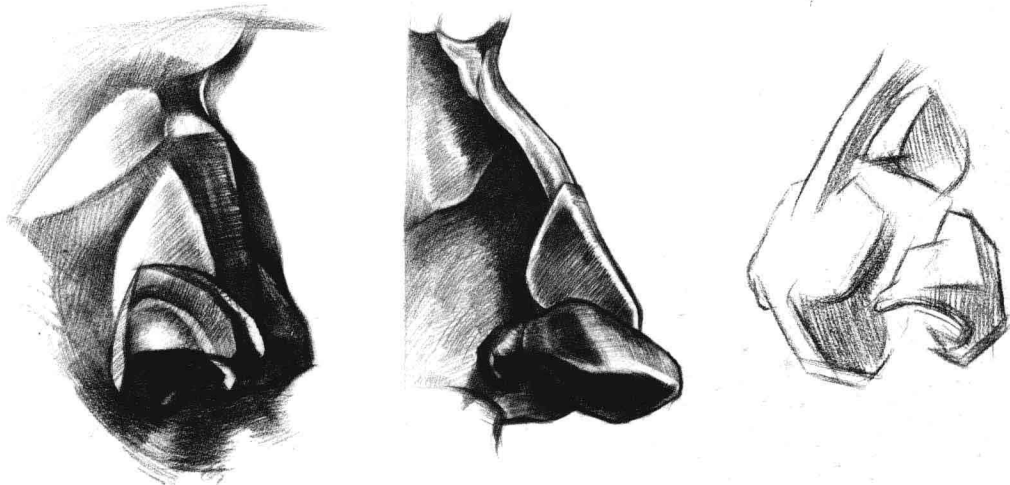
第二节 鼻子形体的理解

要点：鼻子的形体结构用几何化棱台体的组合，强化鼻子的形体特征。左图所体现的是点、线造型向面、体造型的进一步发展的对照。客观地观察鼻子实体，对鼻子形体进行归纳、提炼、简化及概括，有助于对鼻子形体（点、线、面）的理解。

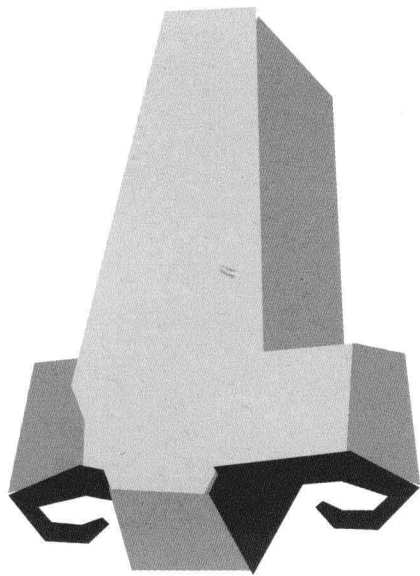

鼻子结构剖析图

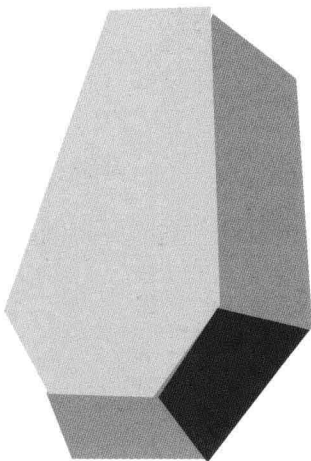

鼻子的基本体块

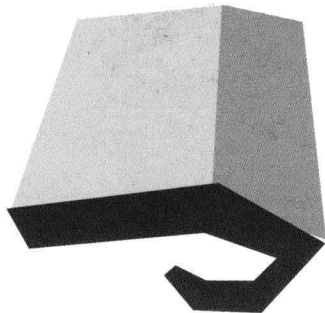
通过研究鼻部结构和几何形体组合成鼻子的基本体块：1. 正面（受光），2. 侧面（侧背光），3. 底面（背光），有助于理解鼻子的单纯素描关系和基本体积关系。

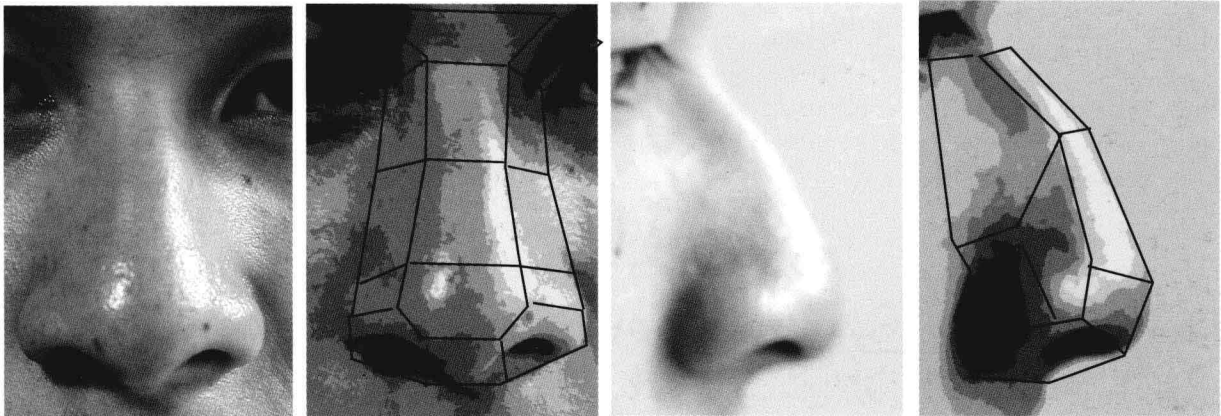
鼻梁解析示意图
鼻梁：鼻梁主要有鼻骨（硬骨）上段、鼻背侧面、鼻中隔（软骨）构成。鼻梁主体部分，其体块形状呈倒梯形，鼻骨（硬骨）最高点为鼻梁主体部分最高点。

鼻头解析示意图
鼻头：鼻头由软骨组成，其形状在外部观察呈不规则球体和方体状。

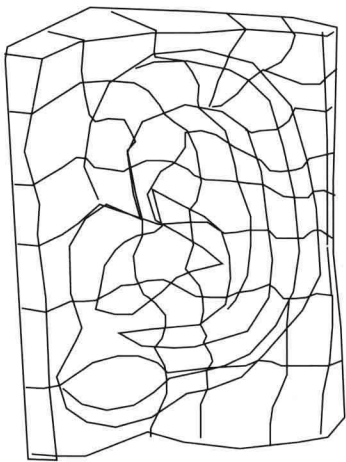
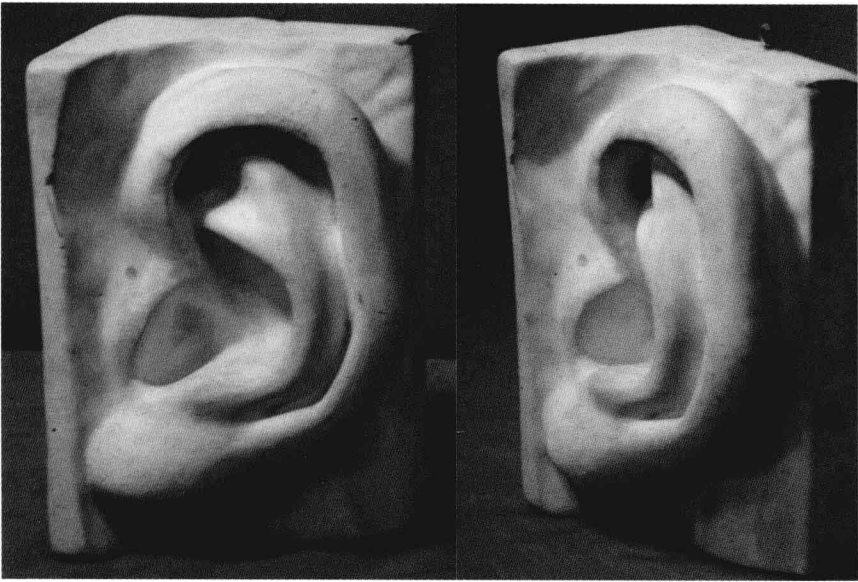

鼻翼解析示意图
鼻翼：鼻翼呈外展三角形，可分为正面、侧面和底面三个部分，鼻翼属于软骨，由鼻翼小软骨和鼻翼大软骨组成。

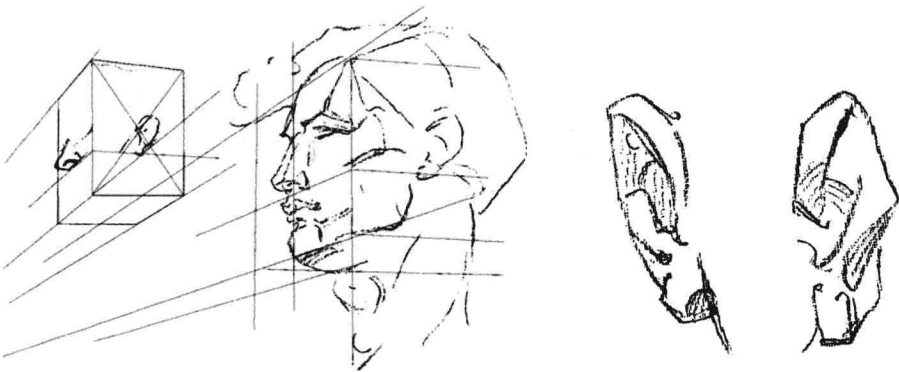
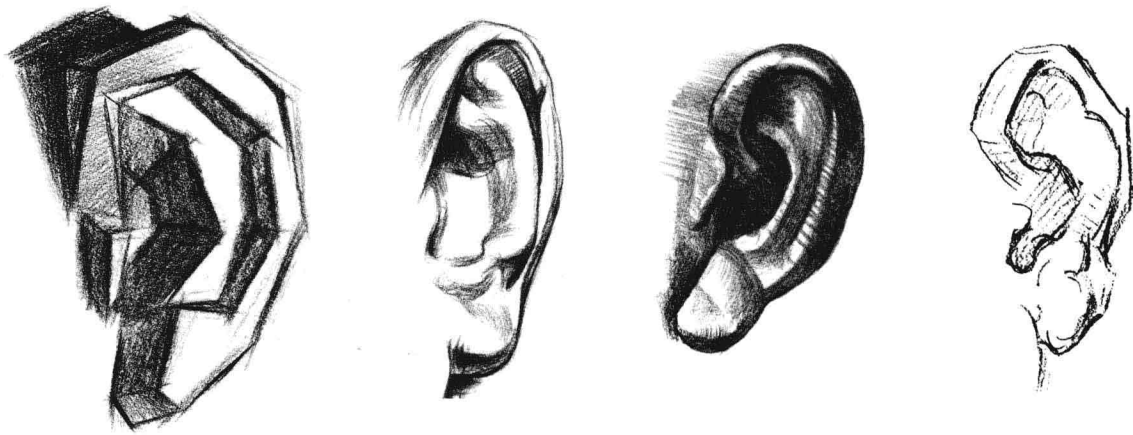
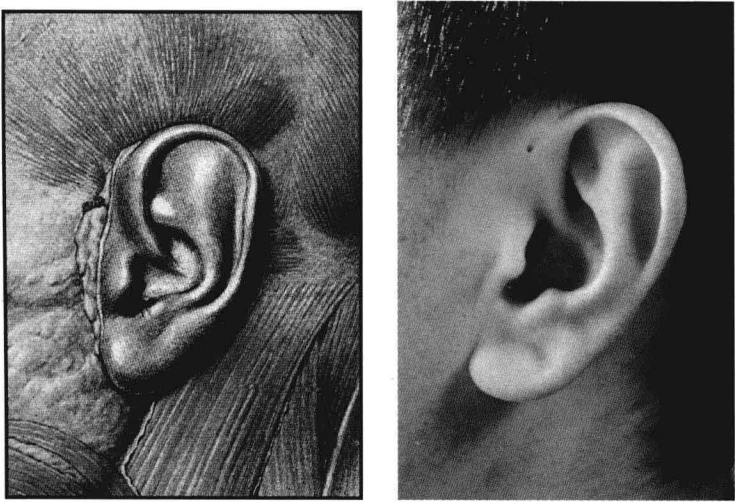
鼻头和鼻翼的几何形体的概括，我们可以用三个球体的组合概括鼻头和鼻翼。分析鼻部的明暗交界线的位置和组成变化，能更好地帮助我们对鼻子形体准确地刻画。

第三节 耳朵形体的理解

耳朵形体理解

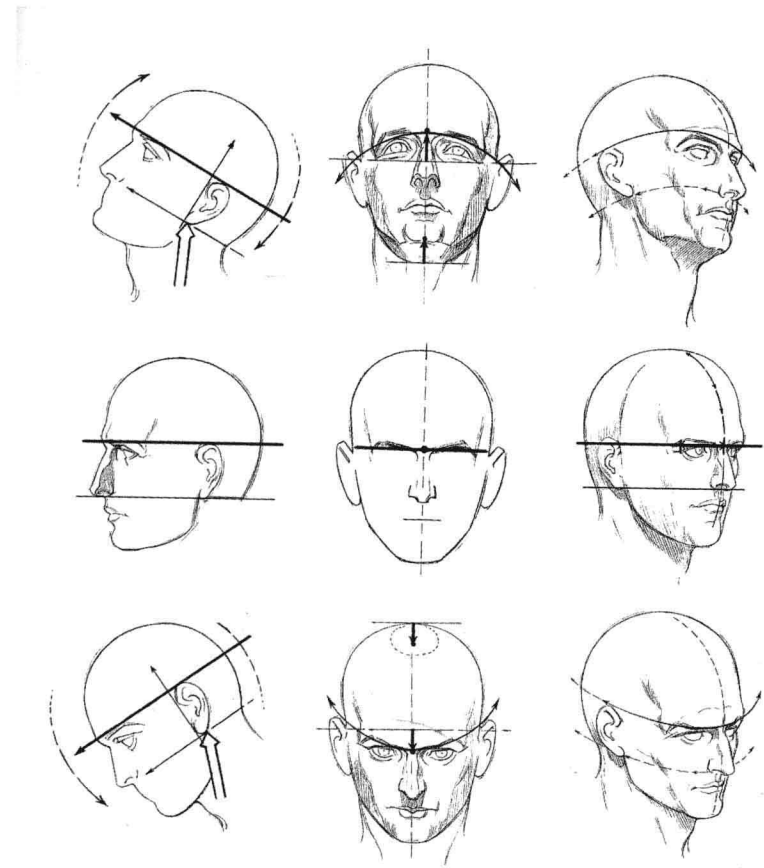
要点：耳朵的形体结构用几何化棱台体的组合来概括。左图所体现的是点、线造型向面、体造型的进一步发展的对照。客观地观察耳朵实体，对耳朵造型进行归纳、提炼、简化及概括，有助于对耳朵（点、线、体、面）的理解。

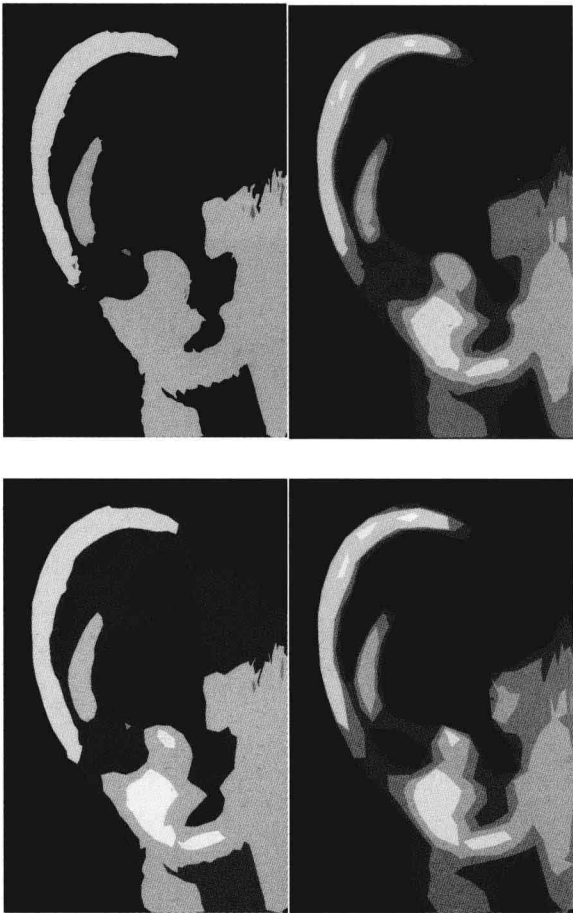
耳朵比例分析

耳朵的高度与鼻子的高度基本上等高，但却不在一条水平线上。从侧面看耳朵并不是完全垂直的，而是与下颌骨外侧边沿成一条直线。耳宽为耳长的二分之一，上下亮点的联系与下颌骨角度线平行。耳朵根部和侧面头骨的夹角，理想状态下为 30° 夹角。

通过对耳部 360° 的全方位旋转展示，可以帮助学生更清晰、透彻地理解耳部的整体结构与立体关系，避免了学生绘画过程中，在不完全了解形体结构的情况下凭空编造形体的问题。

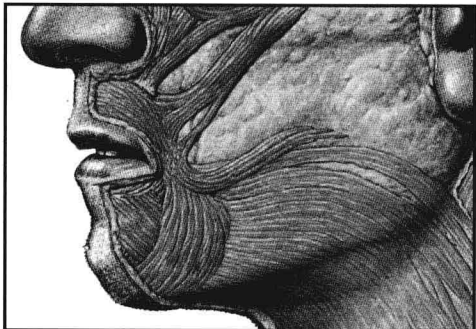
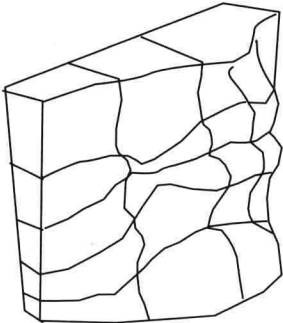
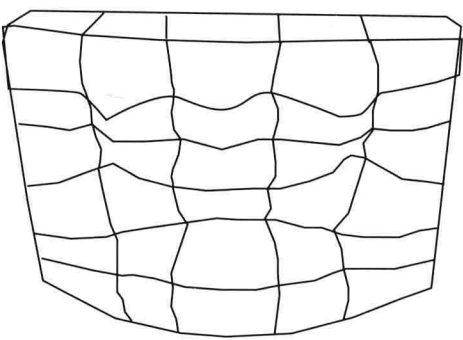
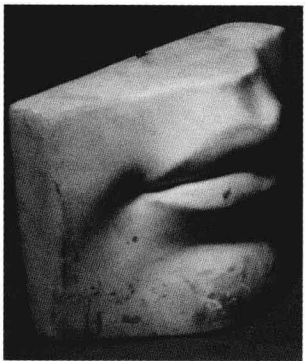
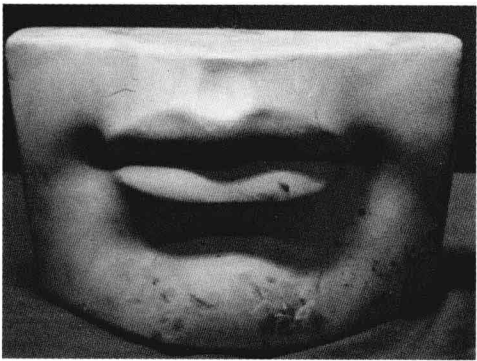
耳朵 360° 旋转图示

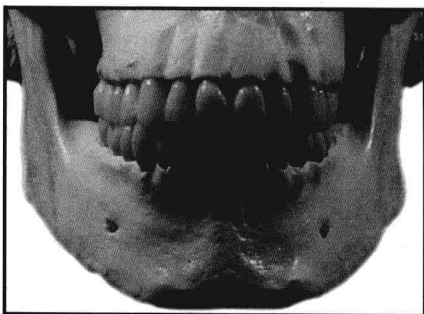
耳朵的形态

1. 耳朵的几何形体概括形态，更直观地反映出耳朵的体块和方向面之间的关系。
2. 耳朵的体块关系，理解和观察耳朵的简化体块的结构转折位置，对形体本质的结构进一步地深入理解。
3. 耳朵的基本体块明暗关系，整体而概括地表示了耳朵在正常光源下的明暗交界线的位置，以及大的明暗色调关系。
4. 耳朵的各部分简化边缘线形态，体现了耳朵软骨和耳垂等组成部分的线形形态。

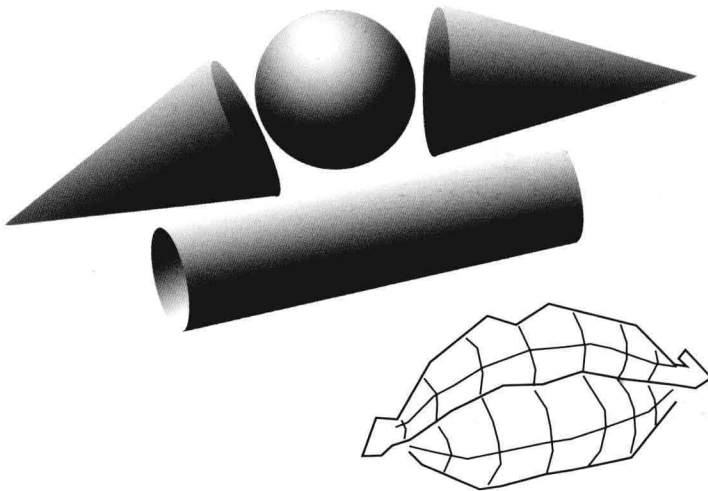
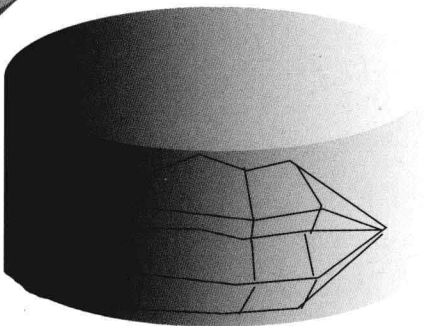
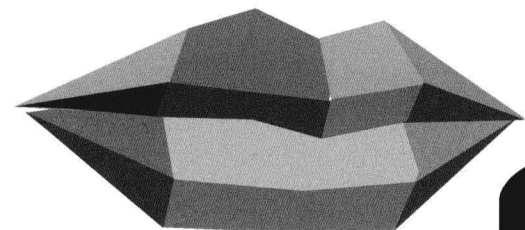
第四节 嘴部形体的理解

嘴部肌肉示意图

嘴部骨骼示意图

嘴部形体示意图

嘴部（上下唇）体块的分解把上下唇分为人中、唇中、两侧上唇和两侧下唇六个体块来理解。组合后的体块之间的关系和穿插是我们画好嘴部（上下唇）的必要条件。

嘴部结构剖析示意图

几何形体的简化形式，嘴部可以用半圆锥体、半球体和半圆柱体的组合形式对嘴部形体关系进行理解分析，“透过现象看本质”。

不同角度的嘴

嘴部透视分析

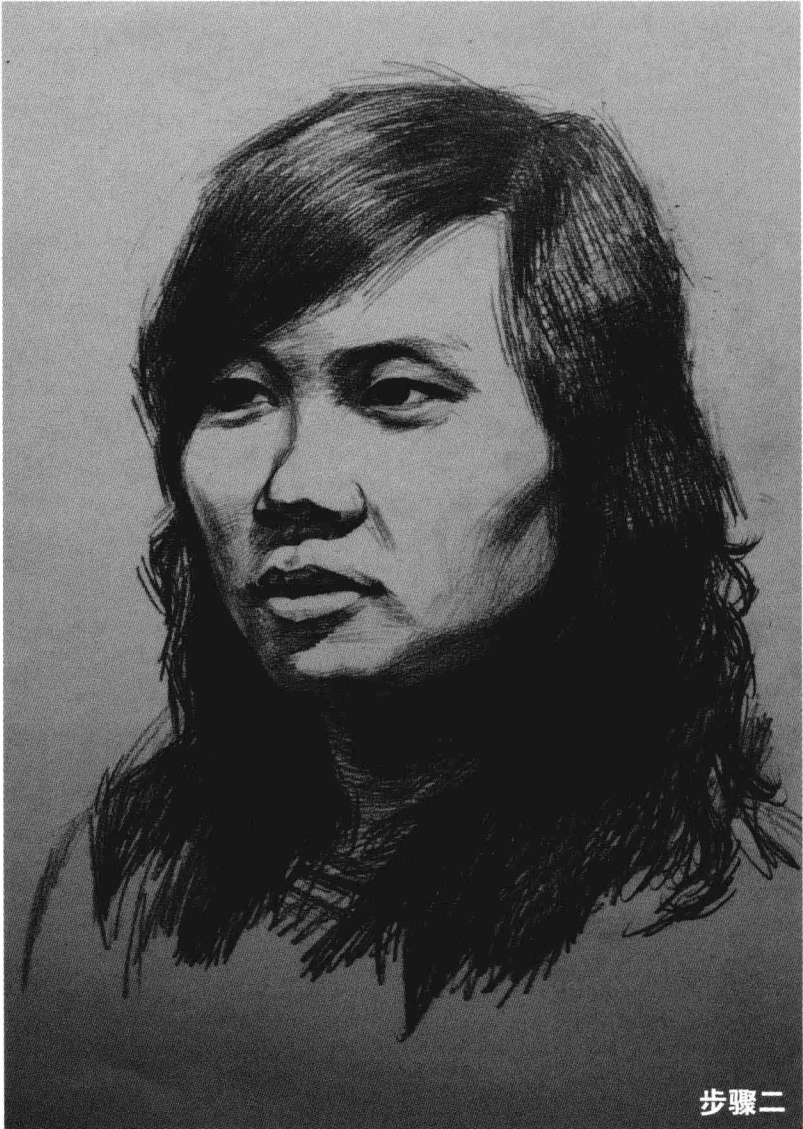
嘴部的透视变化可以根据圆柱体的变化来进行理解，口裂线必须在圆柱体的弧线上。

嘴部的中间透视可以用球体或者是半球体的变化来理解，口裂的中心点必须在嘴部中线和口裂线的交叉点上。

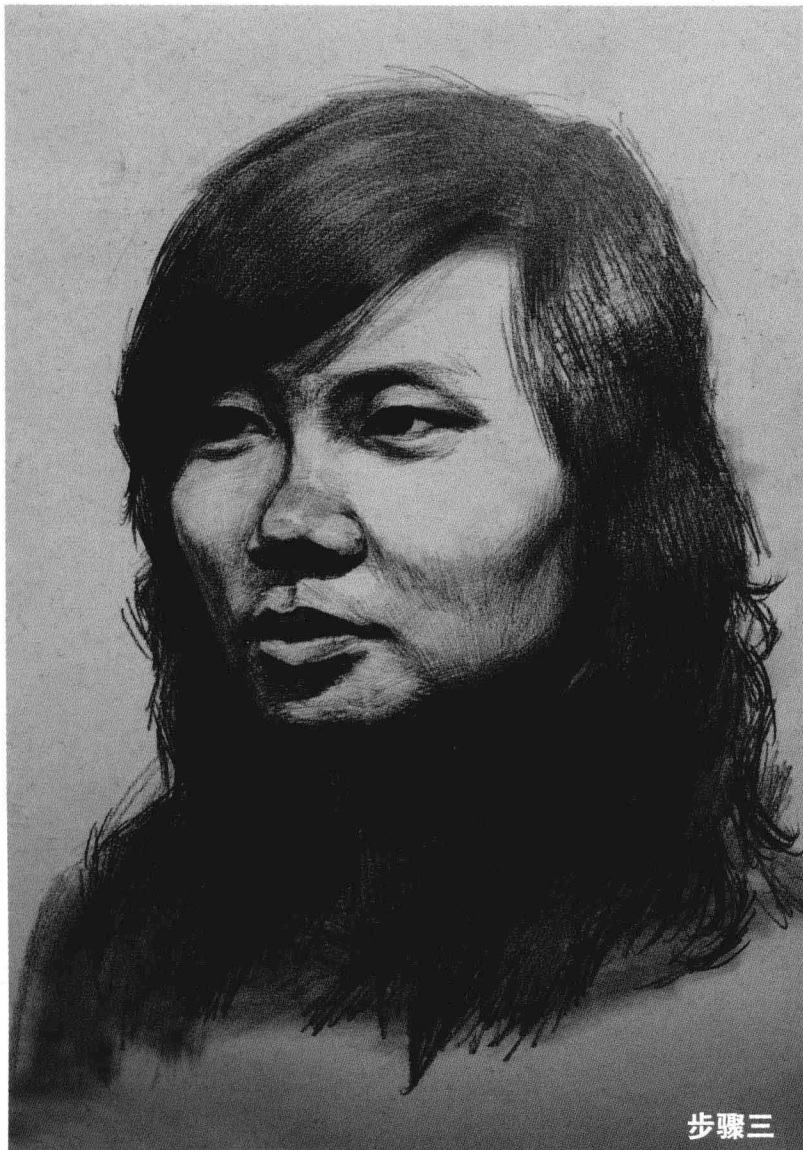
第三章 经典范画步骤演绎

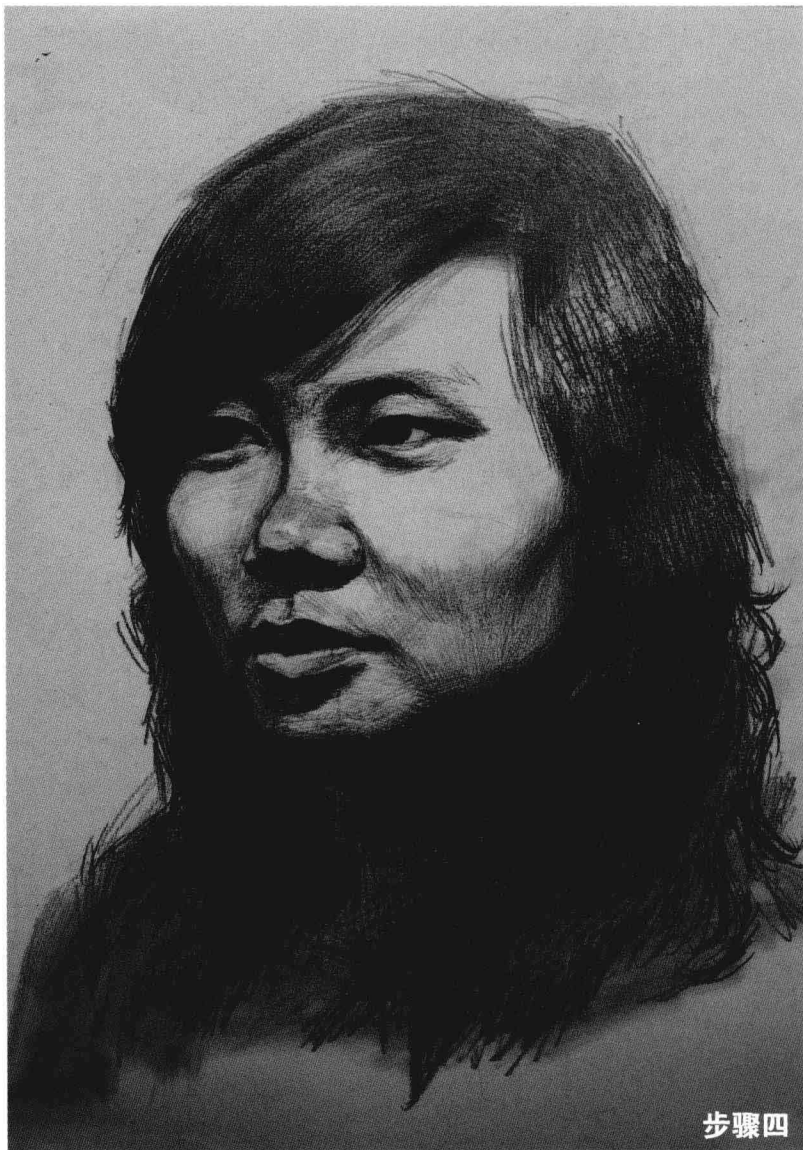
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：起稿图

1. 构图上下适中，女青年长发要留出空间，不要把发梢画出了画面。
2. 用直线起型，用线要松动流畅，做到“宁方勿圆”。
3. 区分头像整体的明暗，帮助抓型。

步骤二：铺大明暗关系图。

1. 明确区分受光及背光部分，用立方体的概念来理解头部结构。
2. 进一步确定五官的位置、比例及模特的特征。
3. 把握透视变化规律，正确表现对象的透视关系。

步骤三：深入刻画阶段图。

1. 从五官展开逐步深入，从前往后。头发是女青年头像非常重要的一部分。

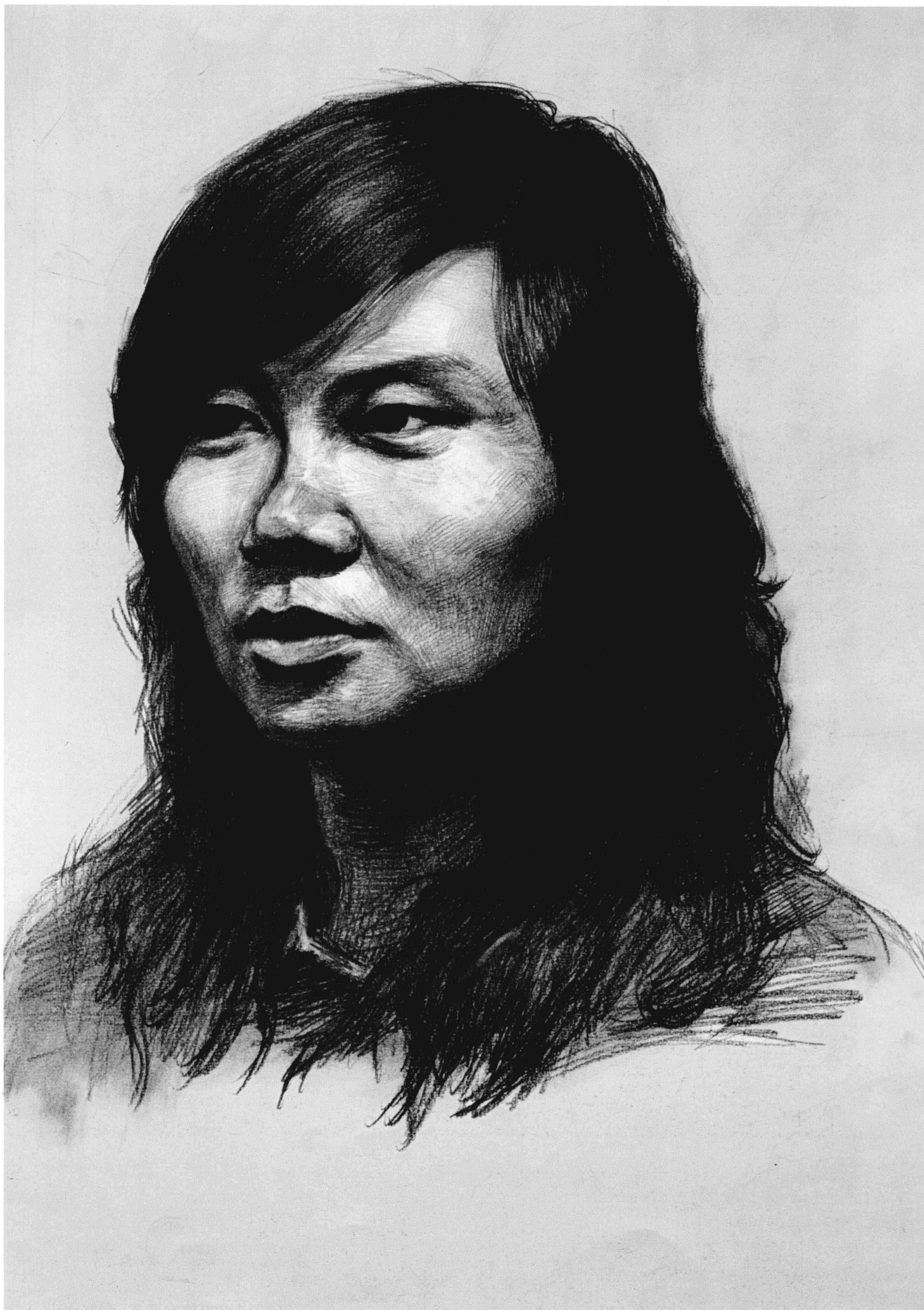
长而飘逸，塑造时不要刻板对待，有线有面，有松有紧，有虚有实，才能体现头发的柔软、蓬松、吹落感。

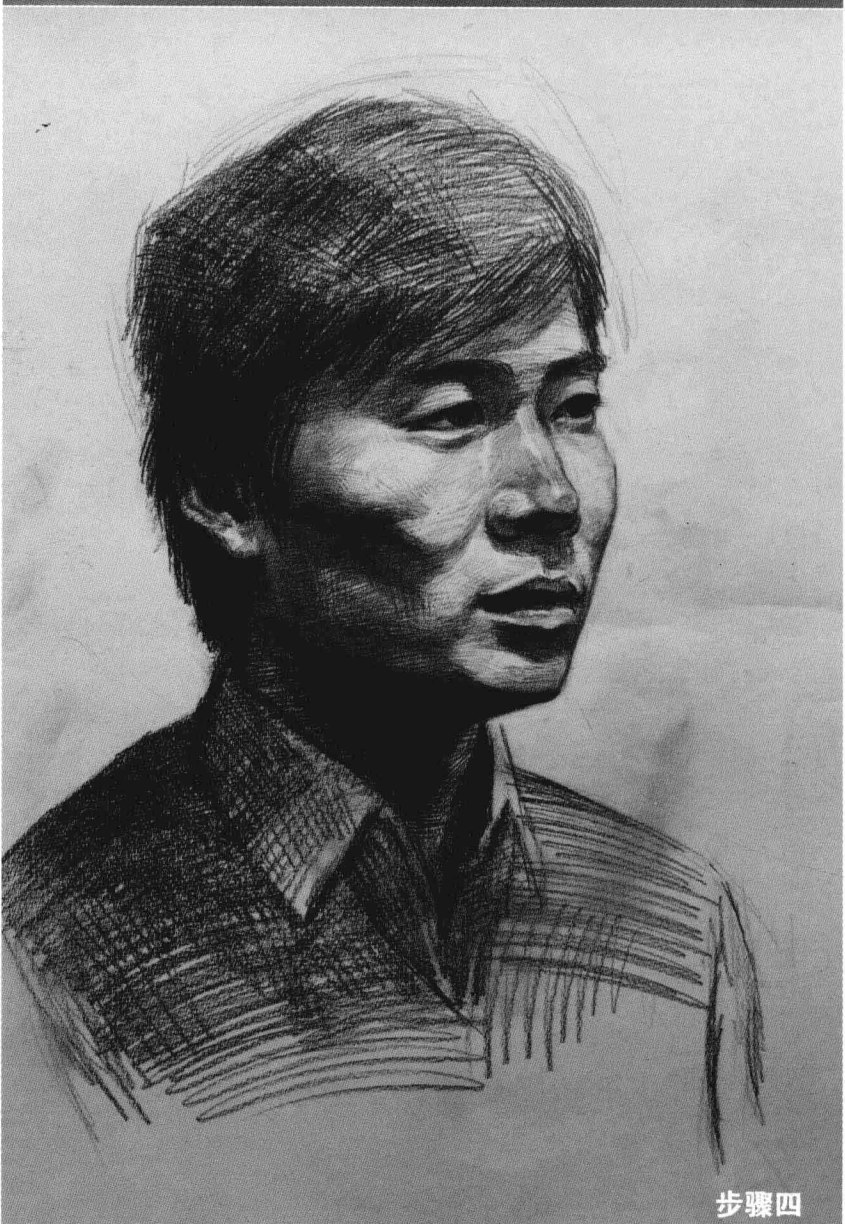
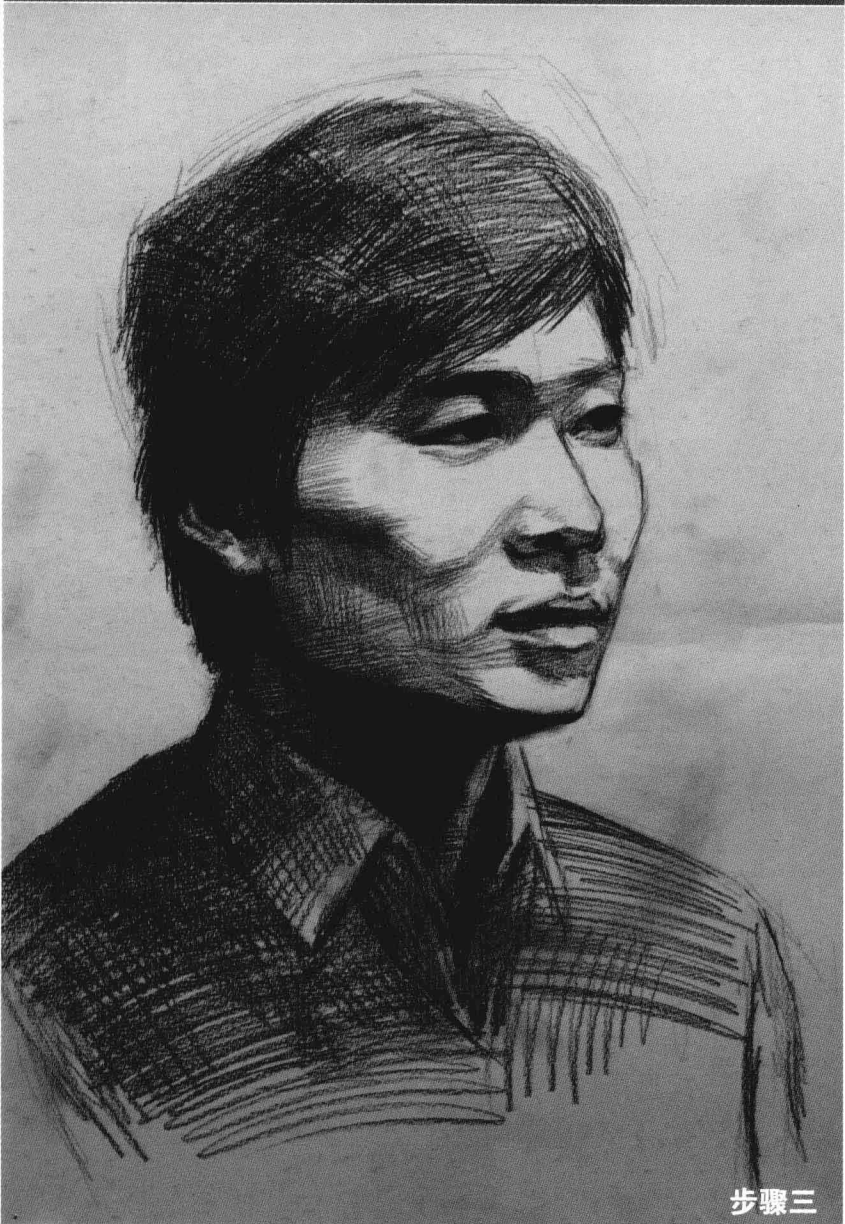
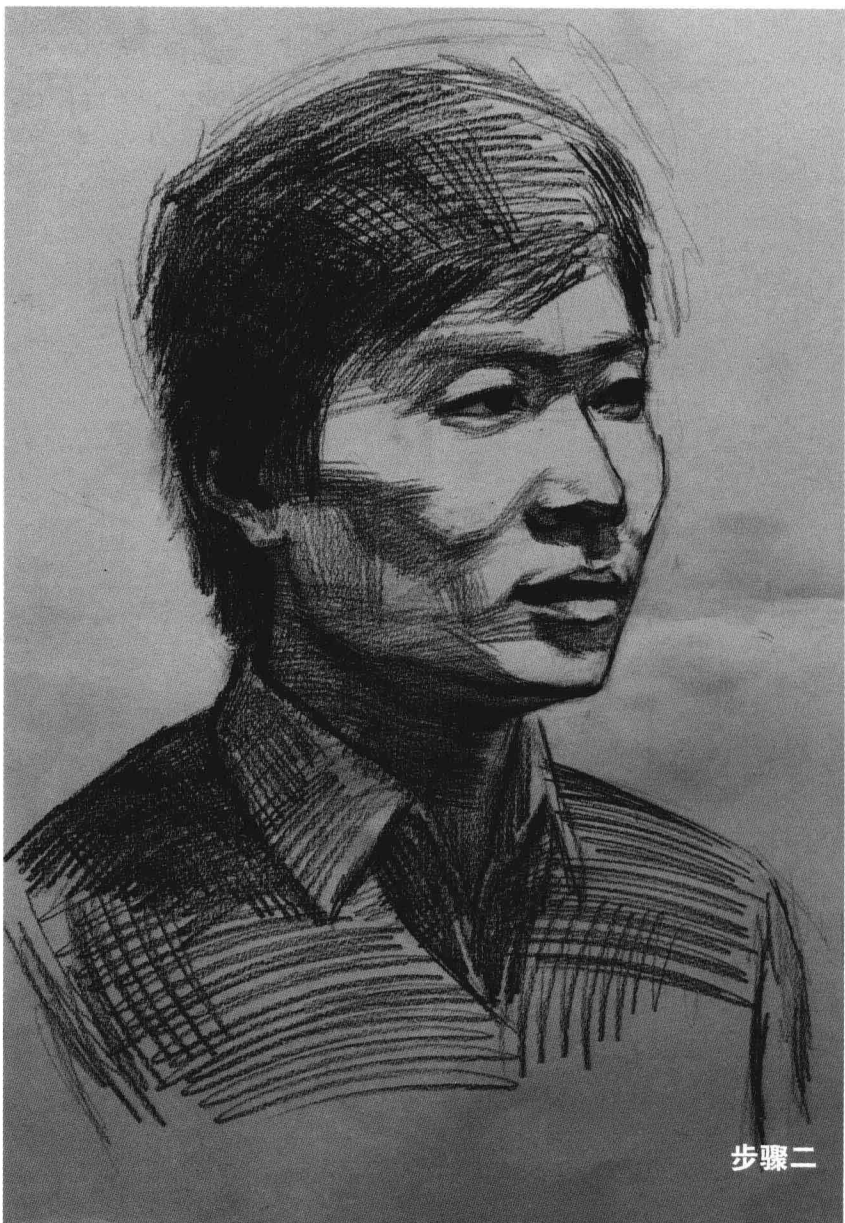
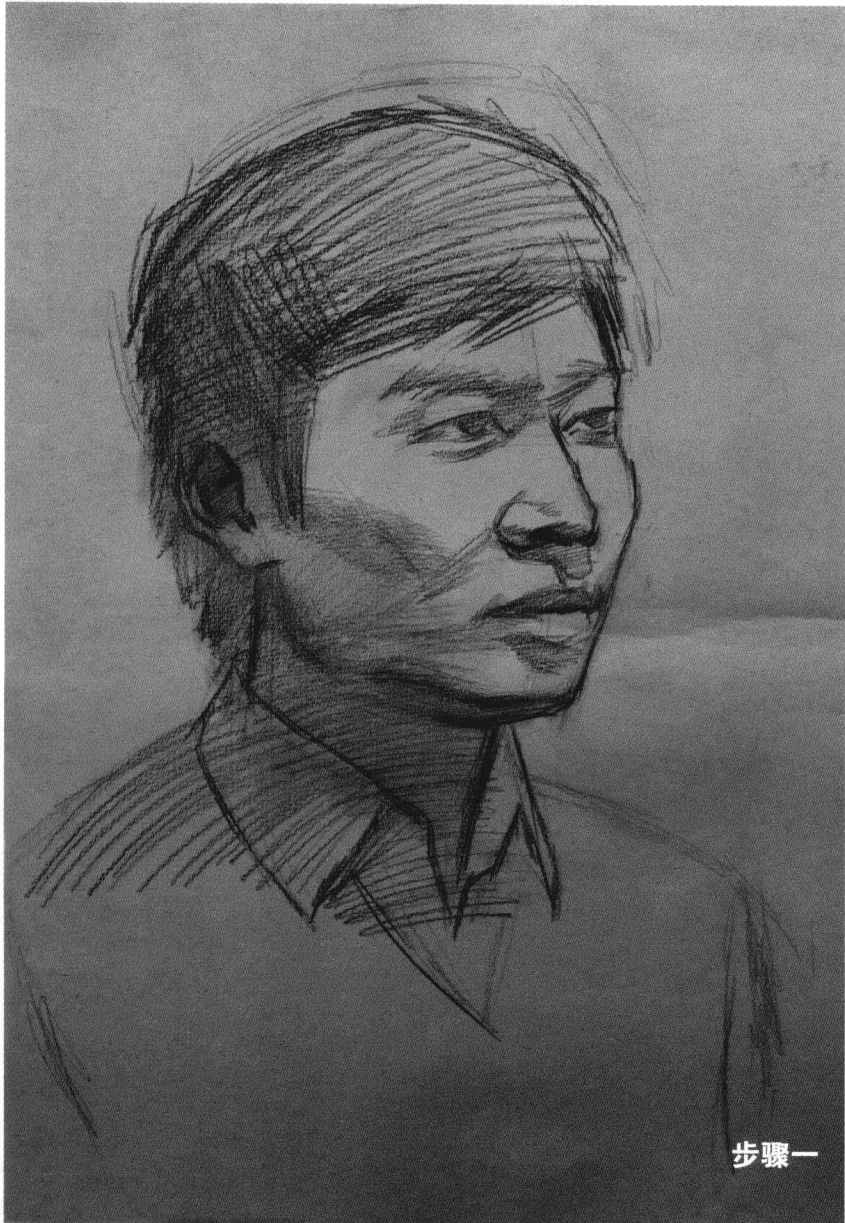
2. 加强画面黑白灰的控制，可适当夸张。

步骤四：调整统一阶段图。

1. 强化明暗交界线，加强头像的形体。
2. 减弱暗部对比。添加头发边缘松散线条，增加头发的松动感。
3. 统一整体黑、白、灰关系。

点评：本图女青年嘴比较有特点，要抓住口缝线的起伏穿插，注意嘴唇的受光与背光的明度与质感。为表现女生嘴唇的质感，下嘴唇要用纸笔先轻擦一下，再用硬铅笔仔细刻画小细节。

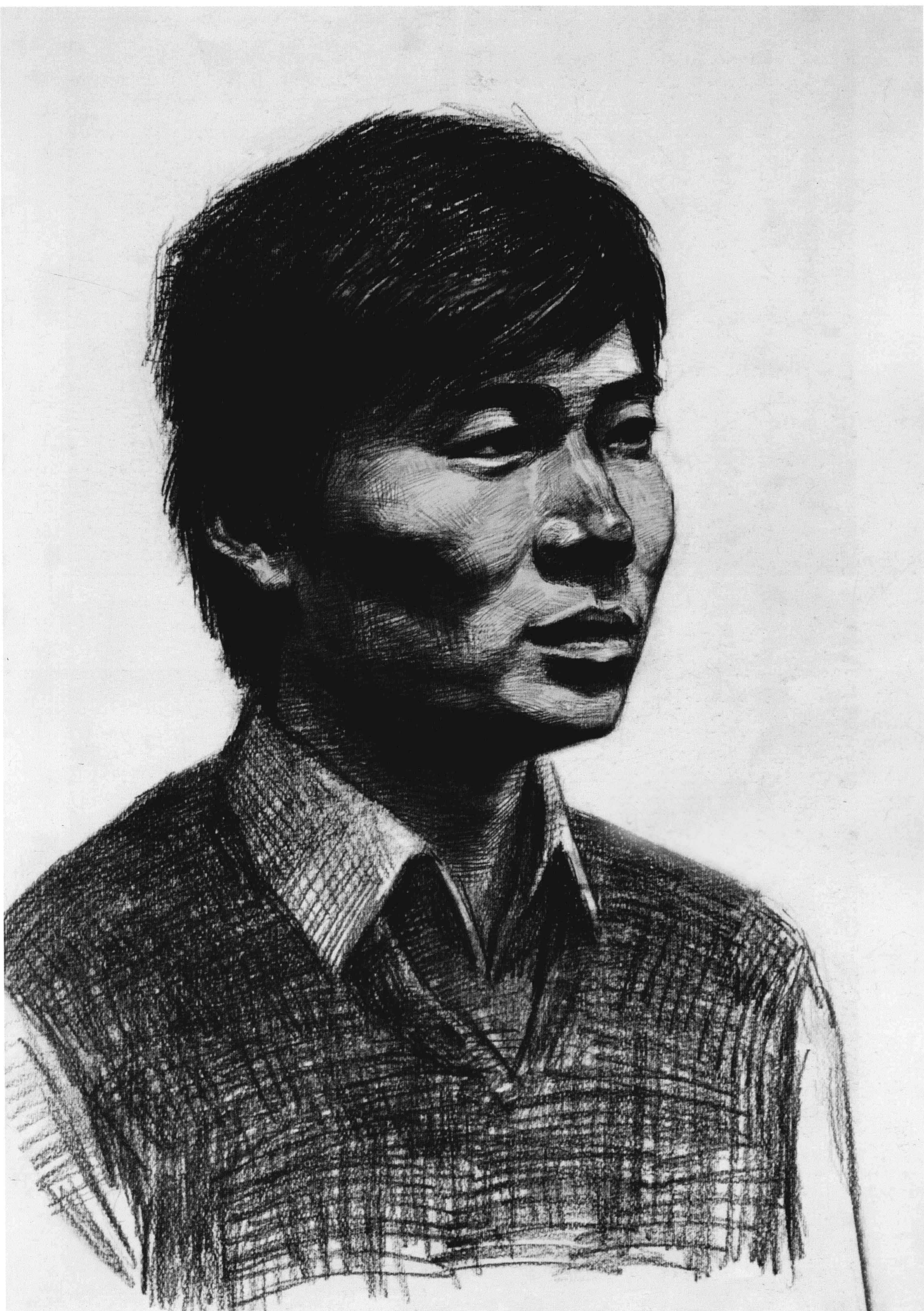

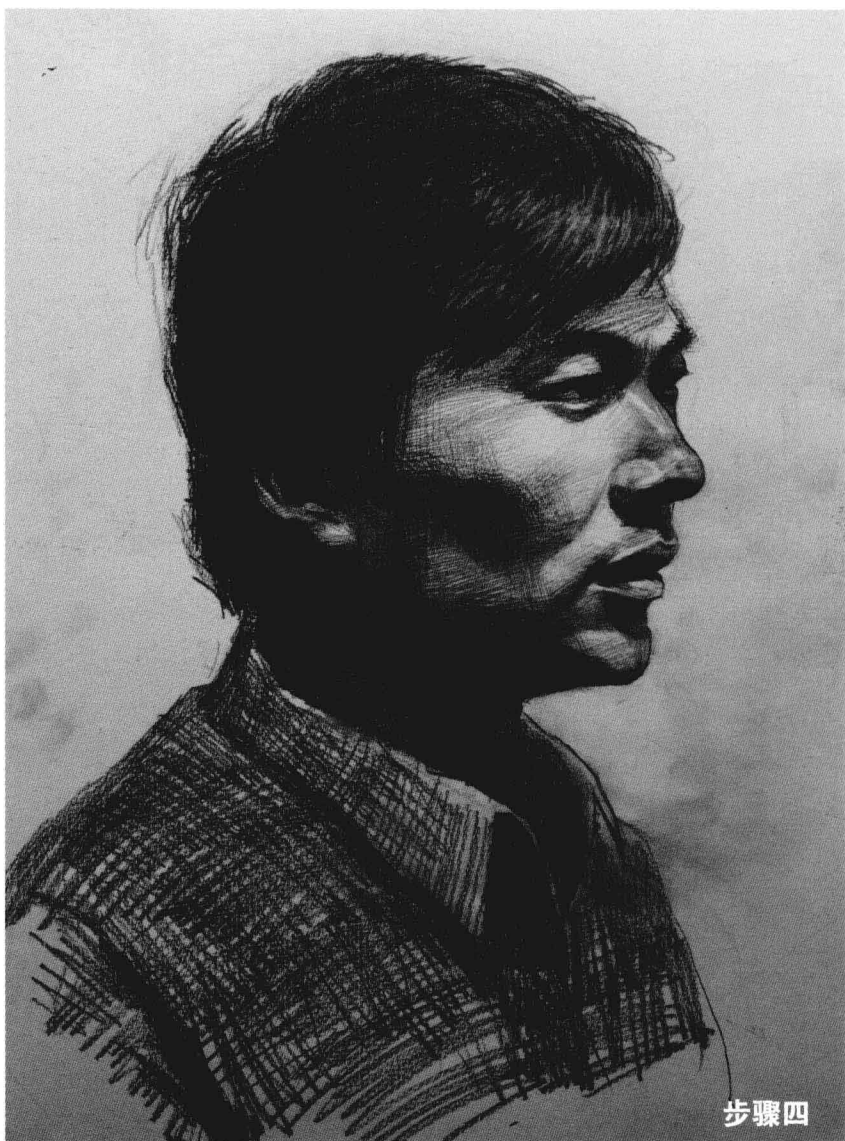
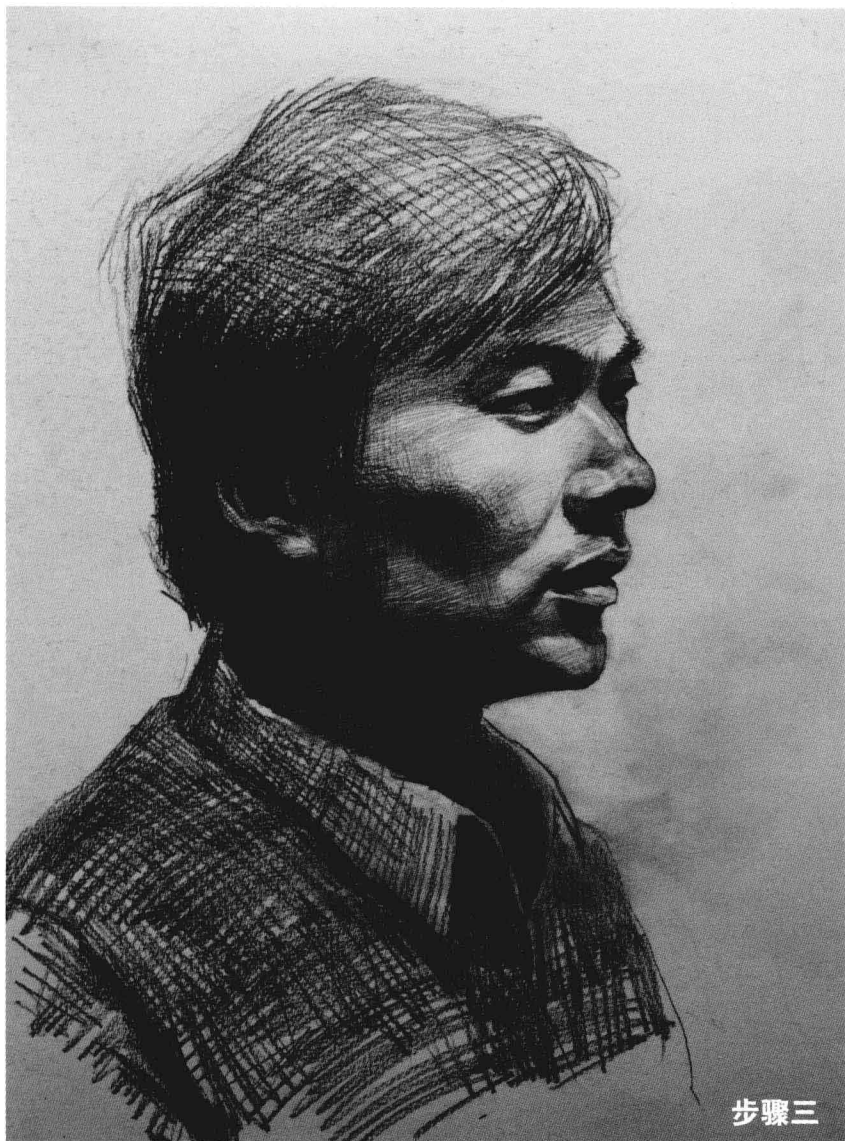
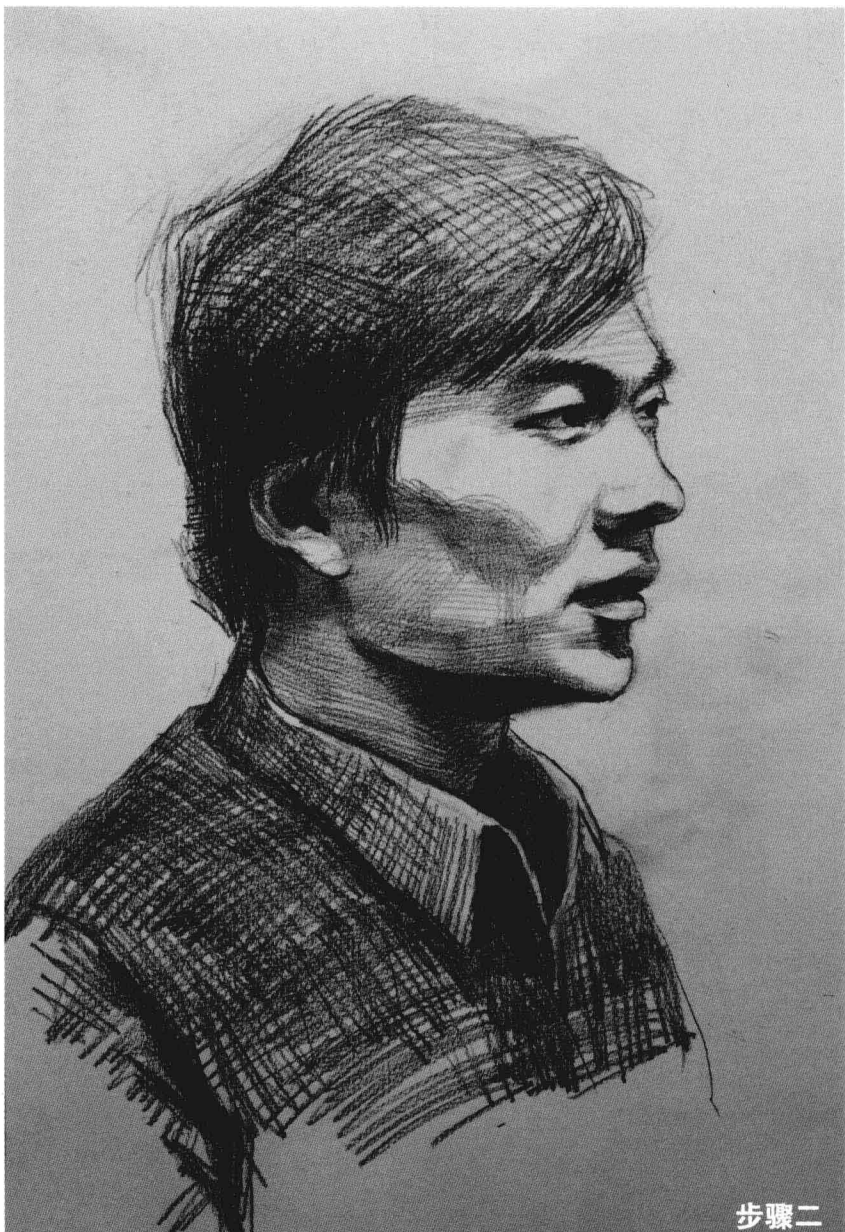
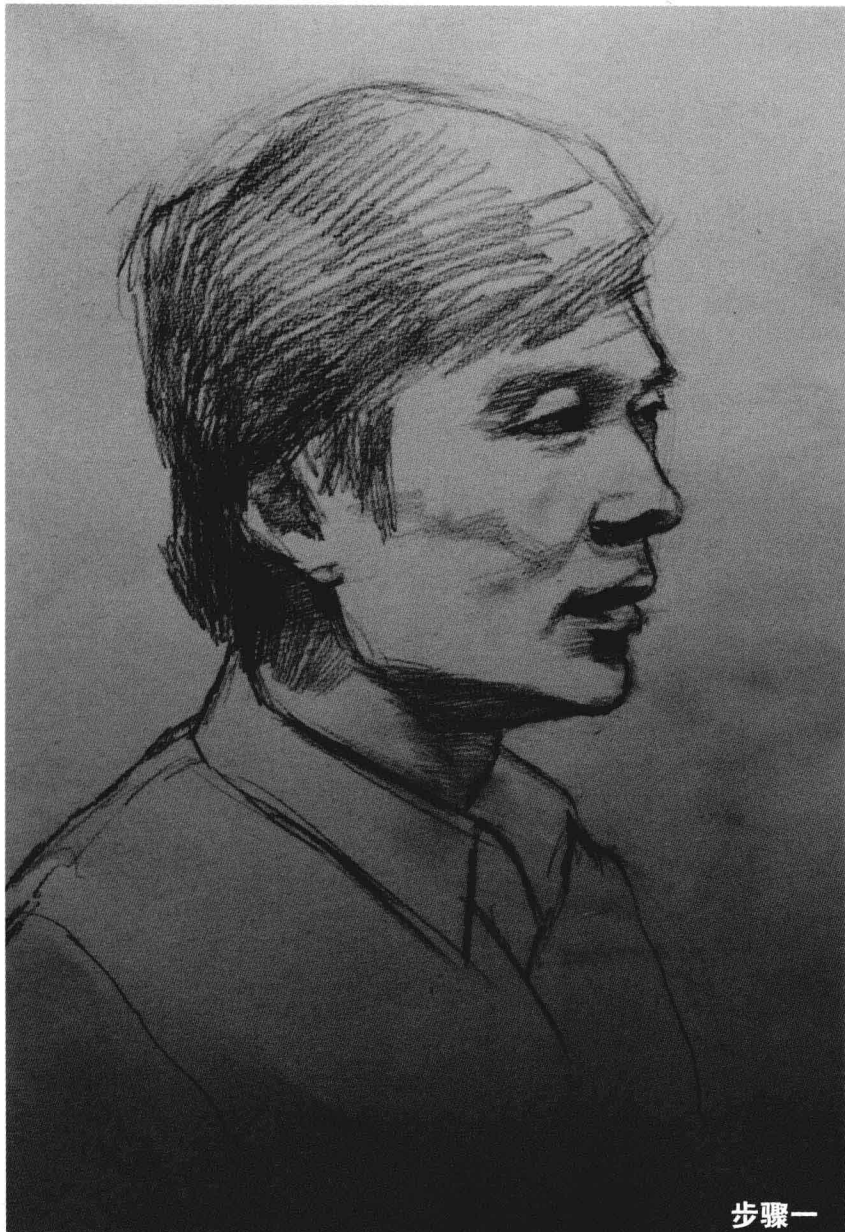
- 步骤一：起稿图。**
- 1. 用 4B 到 6B 之间的铅笔起型。注意下巴的位置，不要过低或过高。
 - 2. 表现出人物的基本脸型及五官特征。
 - 3. 给出头像整体的大的体积，区分出大的转折关系。

- 步骤二：铺大明暗关系图。**
- 1. 明确体块朝向，用立方体的概念来理解人物头像的结构。
 - 2. 进一步肯定五官的位置、比例及模特的特征。
 - 3. 控制画面整体的黑、白、灰关系。

- 步骤三：深入刻画阶段图**
- 1. 从距离画者较近的眼睛、颧骨、嘴角开始画起，从前至后依次深入刻画。
 - 2. 男青年的骨骼比较硬朗，所以结构要比女生明显，更硬朗一些。
 - 3. 衣服同时跟进，避免孤立不整体。

- 步骤四：调整统一阶段图**
- 1. 强化、统一明暗对比，表现画面空间。
 - 2. 调整大色块对比，统一面部、头发、衣服之间的黑、白、灰关系。
- 点评：**颧骨的层次比较丰富，运用擦的手法进行深入，用手指擦模特的骨骼和肌肉的下端，区分出受光与背光的质感。

步骤一：起稿图。

1. 用4B到6B之间的铅笔起型。注意嘴角、眼角及鼻子的透视。表现出人物基本脸型、五官特征。
2. 给出头像整体的大的体积，区分出大的转折关系。

步骤二：铺大明暗关系图。

1. 明确体块朝向，用立方体的概念来理解人物头像的结构。
2. 进一步肯定确立五官位置、比例及模特的特征。
3. 控制画面整体的黑、白、灰关系。

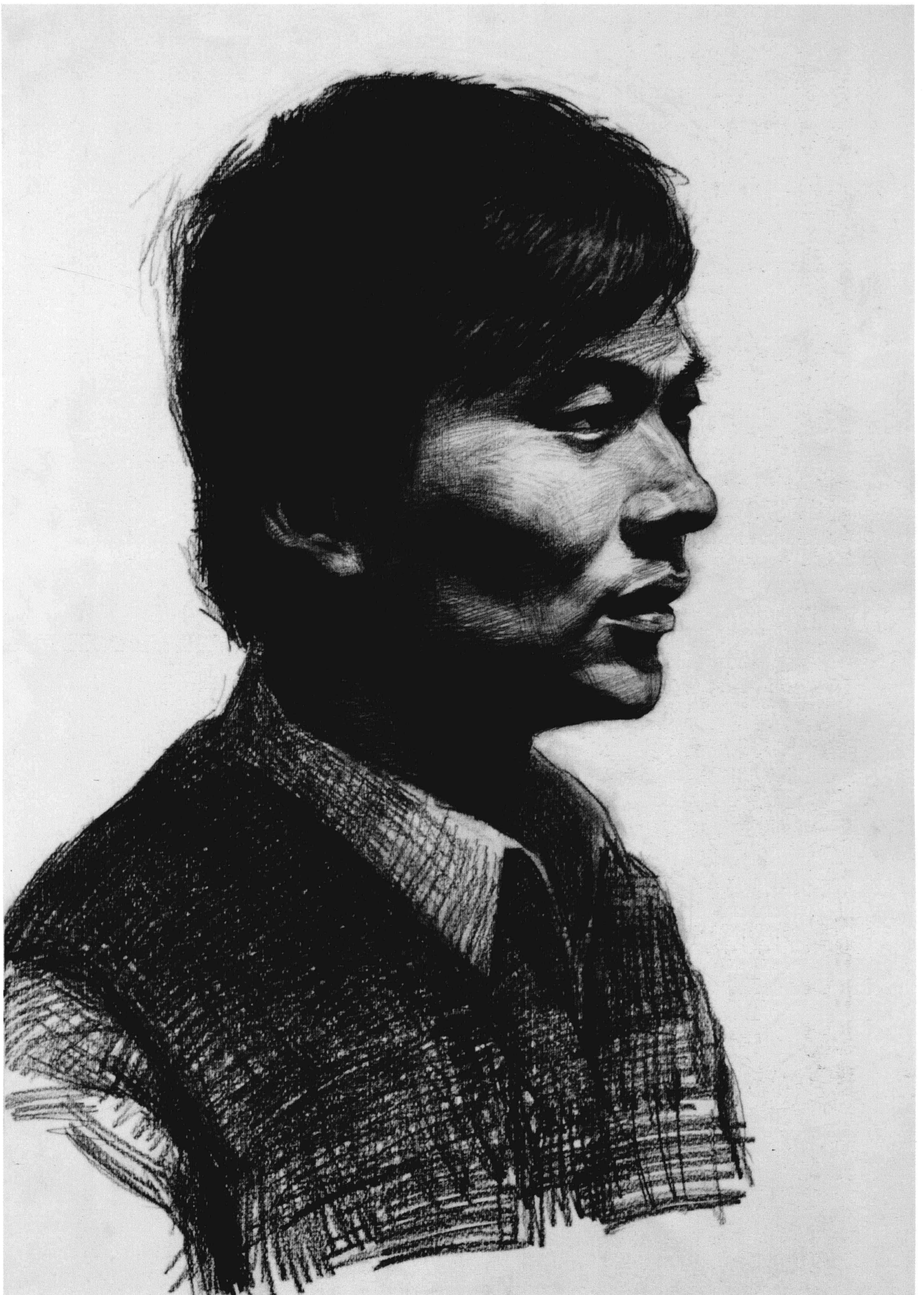
步骤三：深入刻画阶段图

1. 从距离画者较近的眼睛、颧骨、嘴角开始画起，从前至后依次深入刻画。
2. 男青年的骨骼比较硬朗，所以结构要比女生明显，更硬朗一些。
3. 衣服同时跟进，避免孤立不整体。

步骤四：调整统一阶段图

1. 强化、统一明暗对比，表现画面空间。
2. 调整大色块对比，统一面部、头发、衣服之间的黑、白、灰关系。

点评：特别注意眼角、嘴角、耳垂的形体透视，注意脖子向后转的力度，以及肩和远处脸颊的前后关系。

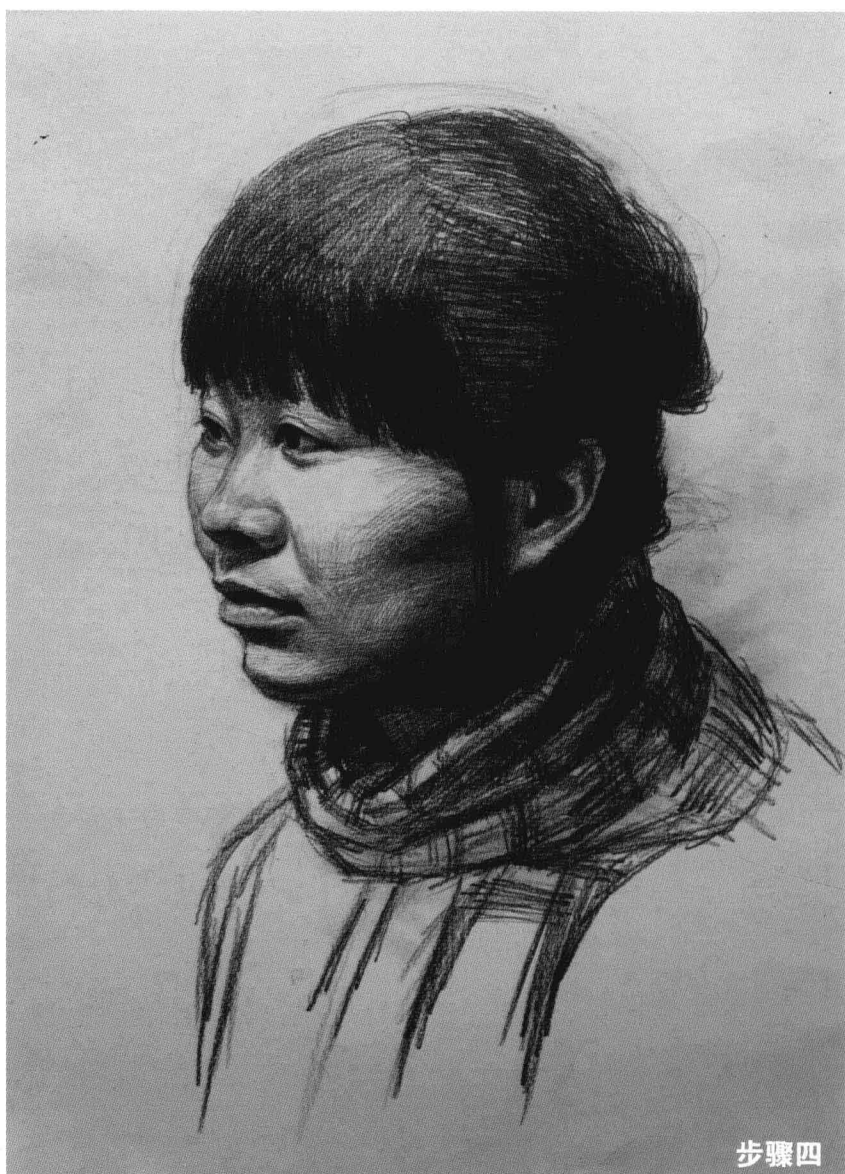
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：前 10 分钟，观察、构图。

仔细观察模特，感受模特给你留下的形体印象，做到“意在笔先”。

步骤二：10 ~ 45 分钟打型、基本明暗关系。

明确透视关系，注意五官的透视，近大远小，注意俯视的感觉。

步骤三：45 ~ 160 分钟，深入刻画。

具体表现模特的特征、结构、气质等细节。这一阶段比较重要，要求作者要有循序渐进的精神，扎实的基本功。

步骤四：160 ~ 180 分钟，调整统一。

整体调整大关系，使画面整体丰富，不要只盯着模特，要有主观塑造的能力。

点评：作品手法比较轻松自然地表现了女青年幽雅宜人的气质，头发挥洒的笔触与较细致的脸颊形成对比，使整个画面显得画味十足。

