

素描头像权威系统教学

短期素描头像范例临本

联考校考素描头像全集

超写实

集

刘斌

素描头像
PORTRAIT SKETCH

主编 刘斌 田野

作者简介 他是一年700张素描的高产画家，出版的教辅书全国销量领先

刘斌

他是数据素描教法的创造者，辅导的学生三天提高20分

他是超写实素描的创新者，研究出快速超写实技法，三天就能画出一张震撼的作品

他是身价最高的美术巡讲师，是中国第一个美术巡讲日薪过万的顶级名师

他是全国百余场演讲的美术教育家，被誉为培训教师的老师

他就是——刘斌老师！

序言——

刘斌5岁开始学习绘画，16岁研究写实素描技法。凭借对写实素描的钻研和热爱，经过15年不懈努力，摸索出一套自创的快速写实素描表现技法。一年画700张素描头像的高产画家刘斌，凭借作品的超高绘画技巧和完美画面效果，得到了中国超写实油画大师冷军的高度认可和赞扬。

15年，5500个日日夜夜，平均每天作画三个小时以上，夜以继日研究写实素描技法刘斌家常便饭的事情。只要见到他，一般都是在作画。累计超过两万小时的作画时间，被称作国内写实素描先行者。他出版的美术教材教辅图书全国销量领先，其独特的素描教学模式改变了传统教学方法，为中国素描教学打开了新方向，同时也在美术教育行业掀起了一场素描改革的风暴。刘斌还是数据素描的创造发明者，是“0”基础学员三分钟素描头像快速起型方法的创造者。无可厚非，他是中国素描培训行业的领军人物之一。

刘斌绘画的进步和他的勤奋努力分不开，从2011年至今，我参与策划和主编刘斌的教材有六本之多。不论是他的短期素描作品，还是超写实素描作品，都体现了极强的素描造型能力和表现能力。作品不仅生动感人，细节之处更见其绘画的深厚功力。刘斌的绘画进步是飞速的，多年来策划刘斌的教材是非常开心和幸福的，因为对于我来说不仅可以零距离欣赏每张原作，还是一种直接的素描学习，同时也被刘斌精益求精、永不自满的绘画精神所感动。艺术绘画就像一座“金字塔”，想要攀登尖端需要巨大的勇气，还要付出常人无法想象的心血，背后的汗水是不可估量的。而刘斌就是这样一位极有实力和勇气的画家。每次看刘斌画画都是一种享受，心情也格外激动。他画出的每一笔都经过仔细推敲，每一笔都认真投入，仿佛铅笔痕迹都流露出他对绘画的热爱。每幅作品都像是刘斌的“孩子”，一点一滴，用心完成。

《素描笔迹——刘斌素描头像》一书呈现了刘斌素描教学的精华，系统科学、完整严谨地展现了他多年素描教学的结晶。我相信本书是刘斌新的开始，因为艺术创作之路是漫长的，艺术人生也是漫长的。刘斌会更加努力，拿出更多热情投入自己的素描绘画艺术创作中，为广大读者奉献更多震撼视觉的素描艺术作品，让我们一起期待！

田野
2017年6月1日
写于红顶艺术区

图书在版编目(CIP)数据

素描笔迹：刘斌素描头像 / 刘斌，田野主编. --北京：北京邮电大学出版社，2017.6

ISBN 978-7-5635-5121-7

I. ①素… II. ①刘… ②田… 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(2017)第114968号

书 名：素描笔迹——刘斌素描头像

主 编：刘 斌 田 野

选题策划：田 野 张向杰

责任编辑：刘春棠

出版发行：北京邮电大学出版社

社 址：北京市海淀区西土城路10号（邮编：100876）

发 行 部：电话：010-62282185 传真：010-62283578

E-mail：publish@bupt.edu.cn

经 销：各地新华书店

印 刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：20

字 数：200千字

版 次：2017年6月第1版 2017年6月第1次印刷

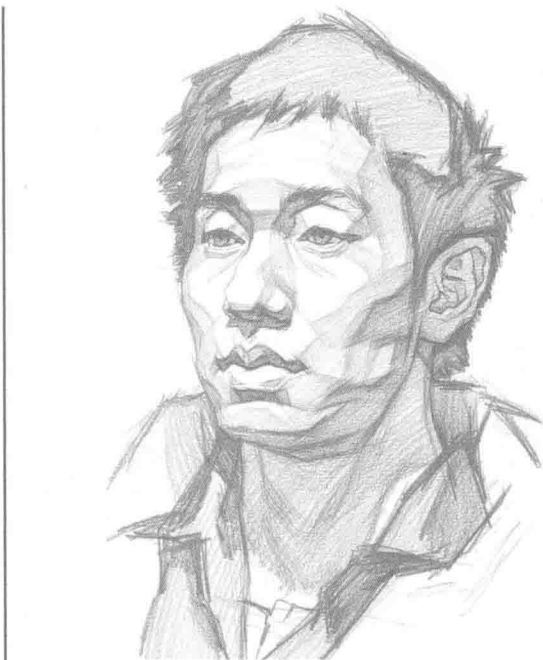
ISBN978-7-5635-5121-7

· 如有印装质量问题，请与北京邮电大学出版社发行部联系

定 价：88.00元

目錄

CONTENTS

第一章

造型基础

- 一、正面头部解剖 2
- 二、3/4 侧面头部解剖 4
- 三、正侧面头部解剖 6

第二章

五官训练

- 一、眼睛训练 8
- 二、鼻子训练 12
- 三、嘴部训练 16
- 四、耳朵训练 20

第三章

结构训练

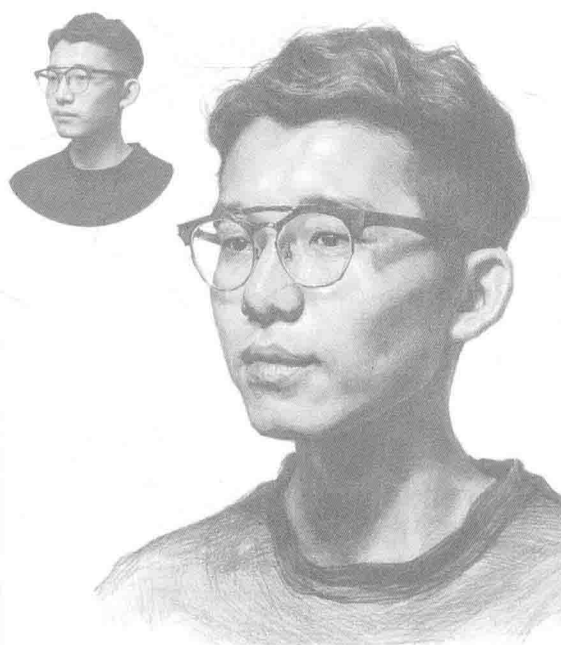
- 一、切面像解析 24
- 二、男青年正面形体归纳 26
- 三、男青年 3/4 侧面形体归纳 28
- 四、男中年正侧面形体归纳 30

第四章

步骤训练

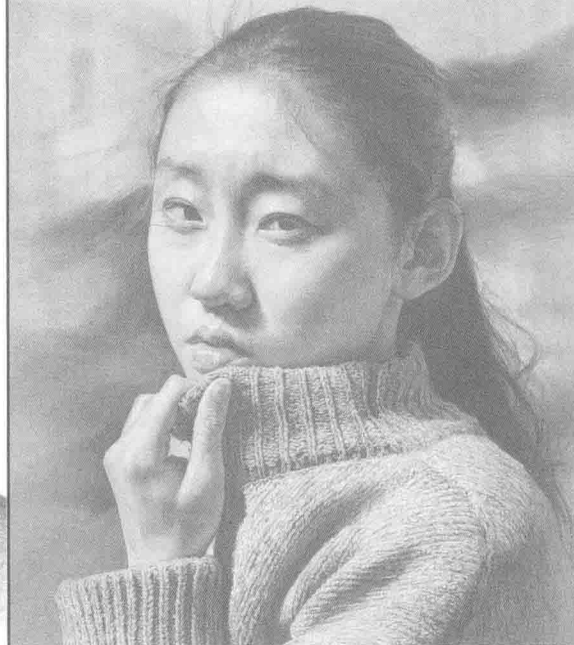
- 一、男青年正面 32
- 二、女青年 3/4 侧面 34
- 三、男中年正面 36
- 四、男老年正面多步骤训练 38
- 五、男青年多步骤技法解析 40

第五章

照片对画

- 一、男青年正面照片绘画 44
- 二、男青年 3/4 侧面照片绘画 46
- 三、女青年 3/4 侧面照片绘画 48
- 四、男青年 3/4 侧面照片绘画 50
- 五、男老年 3/4 侧面照片绘画 52

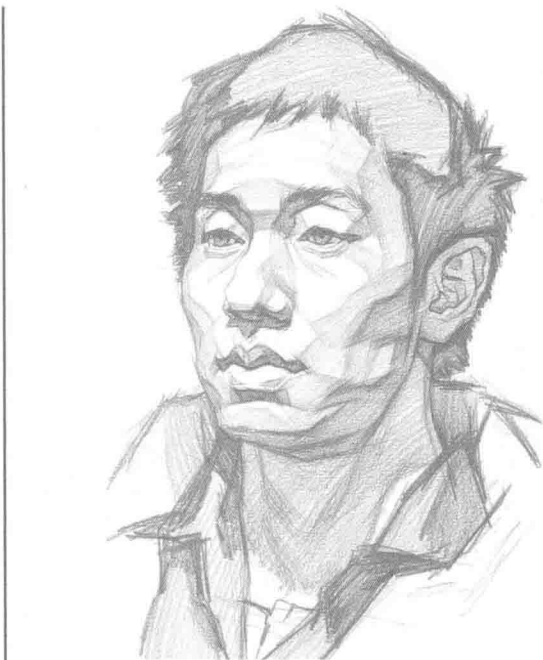
第六章

范例欣赏

- 一、短期素描头像临摹范例 54
- 二、超写实长期素描范例欣赏 120

目錄

CONTENTS

第一章

造型基础

- 一、正面头部解剖 2
- 二、3/4 侧面头部解剖 4
- 三、正侧面头部解剖 6

第二章

五官训练

- 一、眼睛训练 8
- 二、鼻子训练 12
- 三、嘴部训练 16
- 四、耳朵训练 20

第三章

结构训练

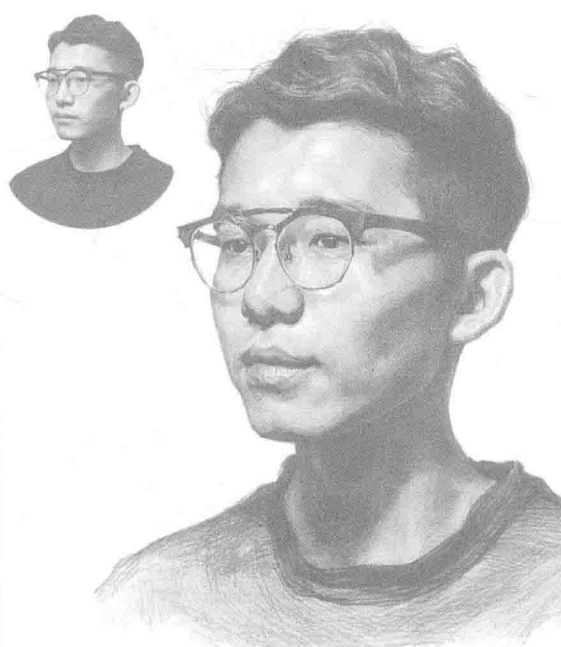
- 一、切面像解析 24
- 二、男青年正面形体归纳 26
- 三、男青年 3/4 侧面形体归纳 28
- 四、男中年正侧面形体归纳 30

第四章

步骤训练

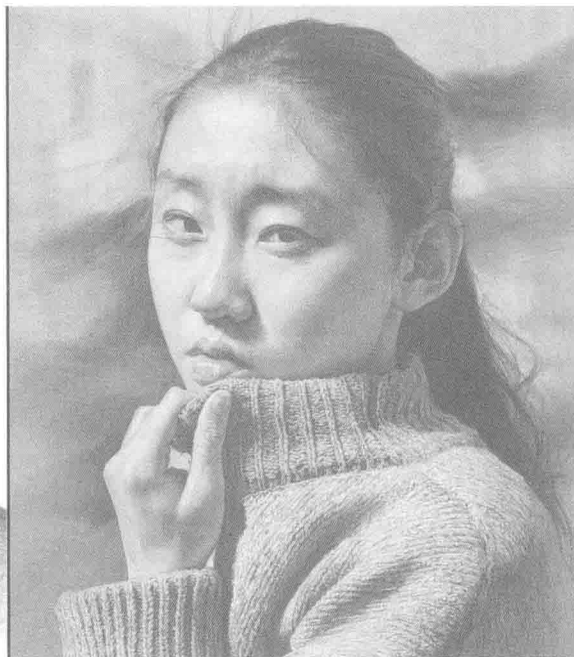
- 一、男青年正面 32
- 二、女青年 3/4 侧面 34
- 三、男中年正面 36
- 四、男老年正面多步骤训练 38
- 五、男青年多步骤技法解析 40

第五章

照片对画

- 一、男青年正面照片绘画 44
- 二、男青年 3/4 侧面照片绘画 46
- 三、女青年 3/4 侧面照片绘画 48
- 四、男青年 3/4 侧面照片绘画 50
- 五、男老年 3/4 侧面照片绘画 52

第六章

范例欣赏

- 一、短期素描头像临摹范例 54
- 二、超写实长期素描范例欣赏 120

一、正面头部解剖

1. 构图提示

素描头像正面构图时应注意画面的饱满和适中，头像的两边预留空间略微不同即可。

2. 形的提示

首先要把握住整体外轮廓的形象特征。在表现时要注意外轮廓与内轮廓之间的对应及穿插关系。

3. 体积提示

我们可以把头颈肩的关系理解为简单几何体的组合，把头部理解为球体，颈部理解为圆柱体，肩部以及整个胸部理解为大的梯形形体。在塑造时应着重强调头部的体积感，适当弱化颈部和胸部的体积感，从而形成画面主次、强弱节奏的变化效果。

4) 黑、白、灰提示

头发是整个画面中色调最重的部位，重色调中面积是

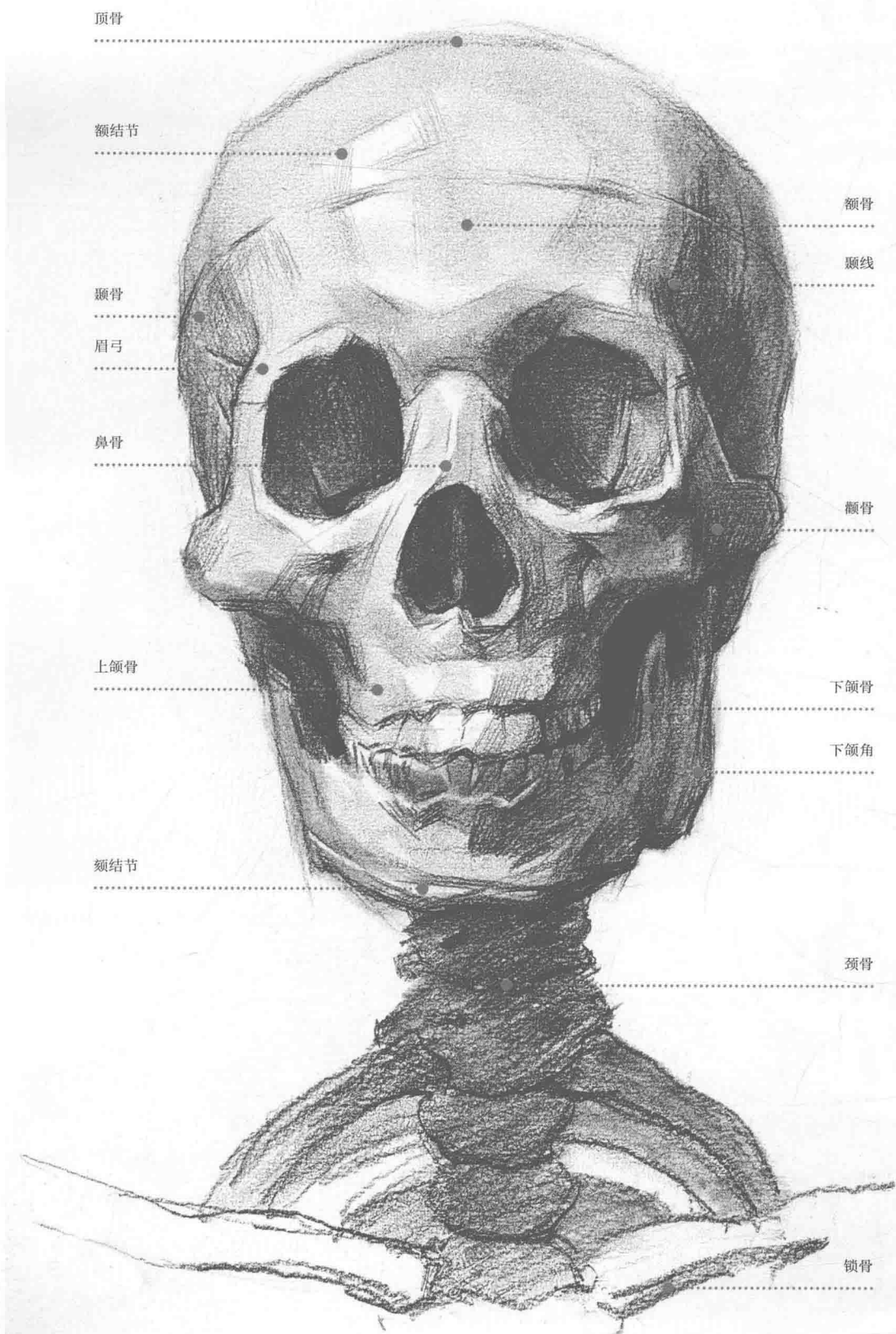
最大的。脸部的灰面层次要丰富，刻画时不但要表现出脸部皮肤的质感，还要使其明显区别于头发和衣服。眼睛、鼻梁、颧骨高光的细节表现也可以增强头部的体积感和真实感。

5. 深入塑造和整体把握

正面深入刻画时要注意对五官的塑造以及对脸部灰面层次的控制。在塑造局部时要注意画面整体的节奏感，要把局部的精彩放到整个画面的关系中去表现。

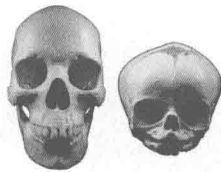
6. 表现技法提示

在作画过程中，前期可以用纸笔擦出大的明暗效果。在深入塑造阶段可用细线条以及橡皮来刻画细节。画面处理要松紧适度，使人物形象富有艺术表现力和感染力。

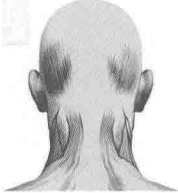
7. 头骨提示

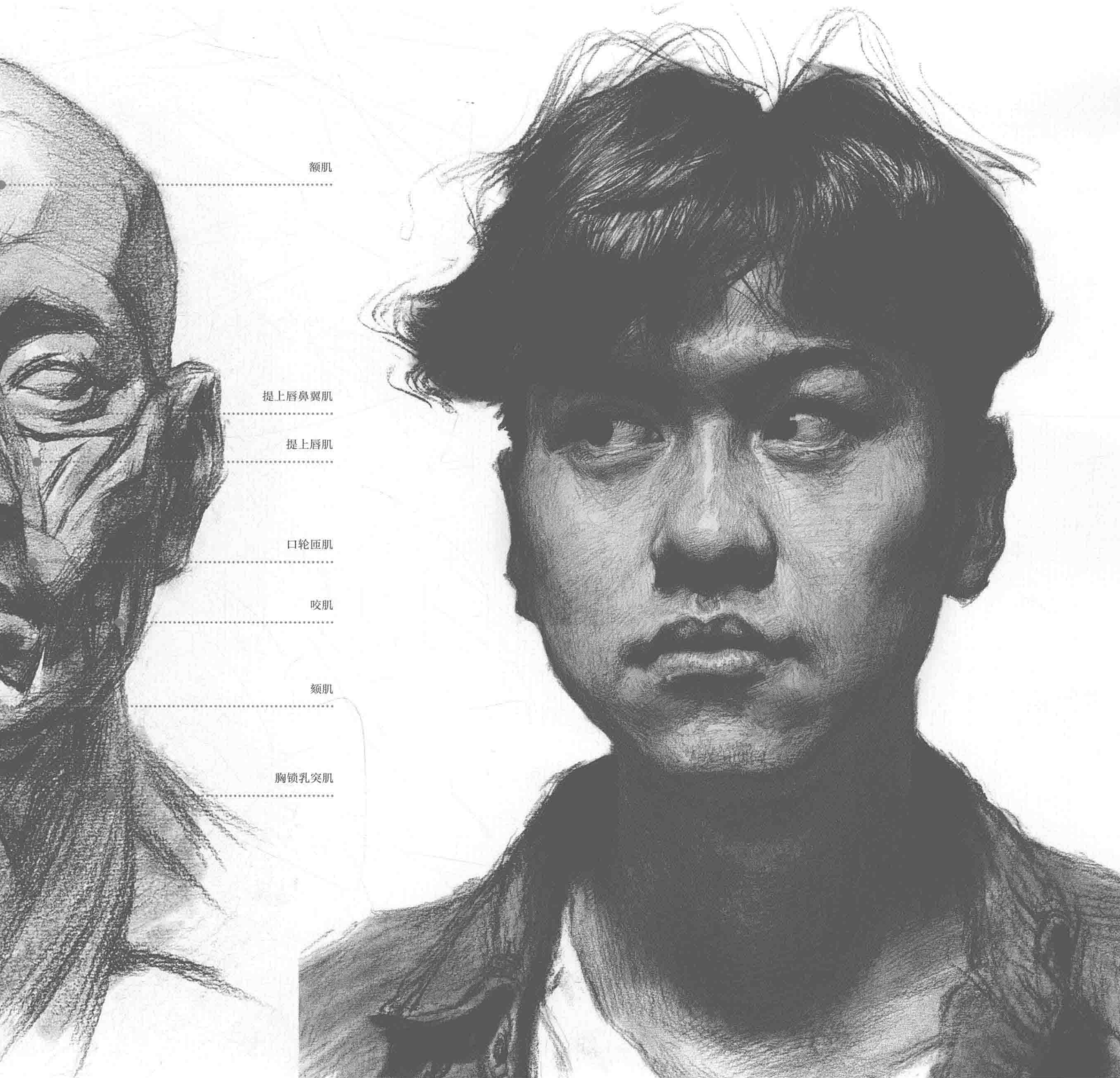
头骨的形状是不同的,这也造成了每个人的头型差异。我们表现人物时,先要明确模特的头骨大型特点,抓住头骨的形状特征,接着再明确重要骨点细节特征,这样画出来的人物才会和模特形象相吻合。

		
• 成年人头骨和儿童头骨造型区别较大,注意年龄段不同,头骨形状的不同	• 注意头骨观察视点,仰视为例,头顶会变窄,下颌部分宽大;俯视相反,五官形体透视要注意	• 背面还有枕骨、人字缝、上顶线和枕外粗隆比较重要,表现时注意头骨的体积

8. 肌肉提示

画石膏像和真人头像,一定要理解和记忆面部的肌肉,通过观察肌群来认识形体,达到概括强化体积的效果。不要死记硬背,艺用解剖和医用解剖是不同的,我们只需在绘画时灵活运用即可。

		
• 肌肉是附着在头骨表面的,是面部表情产生的重要原因,不论喜怒哀乐,都要肌肉参与配合。理解肌肉和表情的关系,才能把人画好	• 注意男女性面部肌肉的区别,男性面部骨点和肌肉比较明确,显得比较突出;女性肌肉没有男性发达,不会那么明显	• 注意头骨后面的枕骨部分也是有肌群结构,这个细节不要忽视

二、3/4侧面头部解剖

1. 构图提示

构图时应注意在人脸朝向的方向留出较大的空间,这样比较符合人们的视觉习惯,也会使空间显得更加合理和透气。

2. 形的提示

首先要把握住3/4侧面外轮廓的基本特征,特别是远处脸的边缘线的起伏和变化。要注意外轮廓从额头到眉弓、从眼眶到颧骨,直到下颏结节处外边缘线的穿插关系和起伏关系。

3. 体积提示

注意脸部离画面最近的区域的刻画,这对表现体积感起到至关重要的作用。着重刻画离画面较近的颧骨、眉弓、颧骨和下颌骨区域,可以画得实一点,转过去的那边脸要弱化处理,否则远处的脸会“翻”过来,从而影响体积感的塑造和表现。

4. 黑、白、灰提示

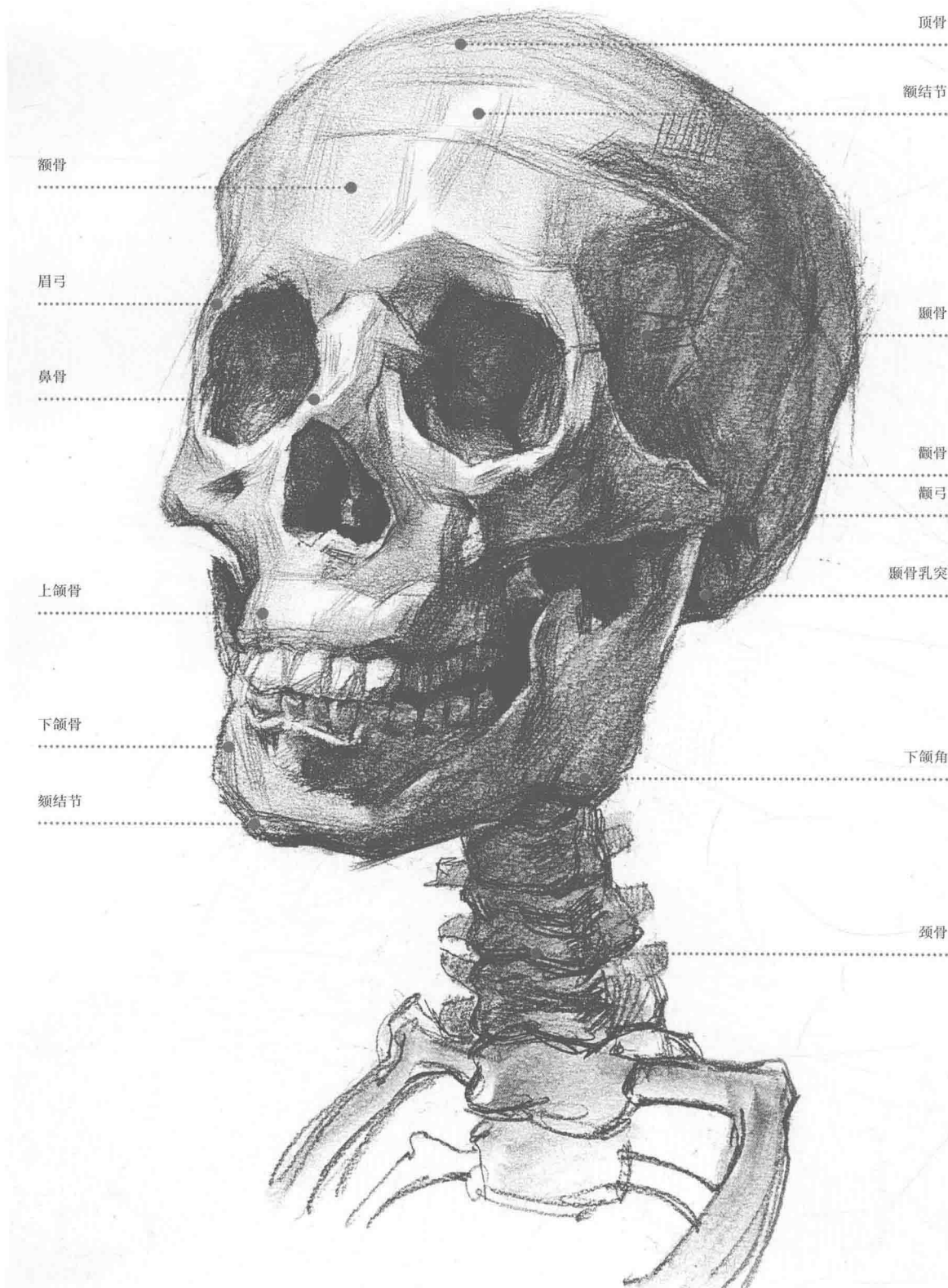
黑、白、灰提示:注意五官区域的黑、白、灰关系,一般来说五官区域的明暗交界线和投影较重,个别反光区域会稍微亮一点。而眼角、瞳孔、鼻孔、嘴角和耳孔的色调比较重,但也不能画得过“死”和过黑。

5. 深入塑造和整体把握

深入塑造和整体把握:表现3/4侧面时主要是对离画面较近的区域进行详细刻画,注意把握细节表现和质感表现。比如鬓角、眉毛和睫毛是毛发的质感,而眼睛的晶体是透明的质感,要有所区别。

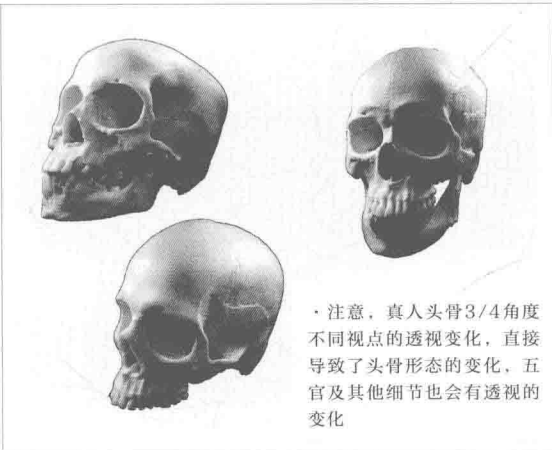
6. 表现技法提示

注意排线的方向和疏密关系,要按照形的走向来排列。需要深入刻画的地方可以多排几遍调子,不需要的就概括处理。

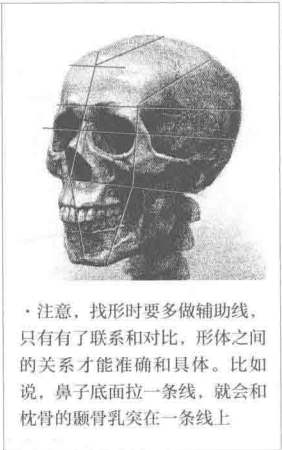

7. 头骨提示

头骨在不同视角观察下都会有形体的变化，一定要表现准确，不能概念化处理。注意五官也会随着头骨的角度变化而变化，透视表现也要准确无误。

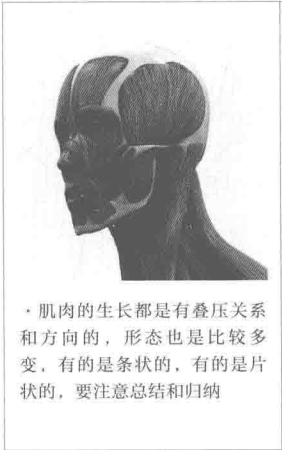
· 注意，真人头骨3/4角度不同视点的透视变化，直接导致了头骨形态的变化，五官及其他细节也会有透视的变化

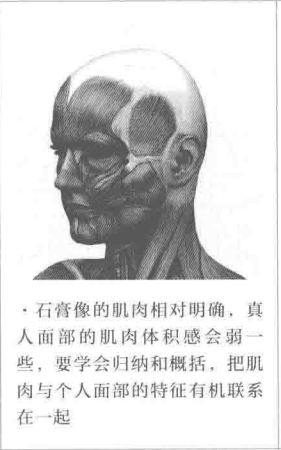
· 注意，找形时要多做辅助线，只有有了联系和对比，形体之间的关系才能准确和具体。比如说，鼻子底面拉一条线，就会和枕骨的颞骨乳突在一条线上

8. 肌肉提示

不论画石膏像还是真人头像，一定要理解和记忆面部的肌肉，通过观察肌群来认识形体，达到概括强化体积的效果。

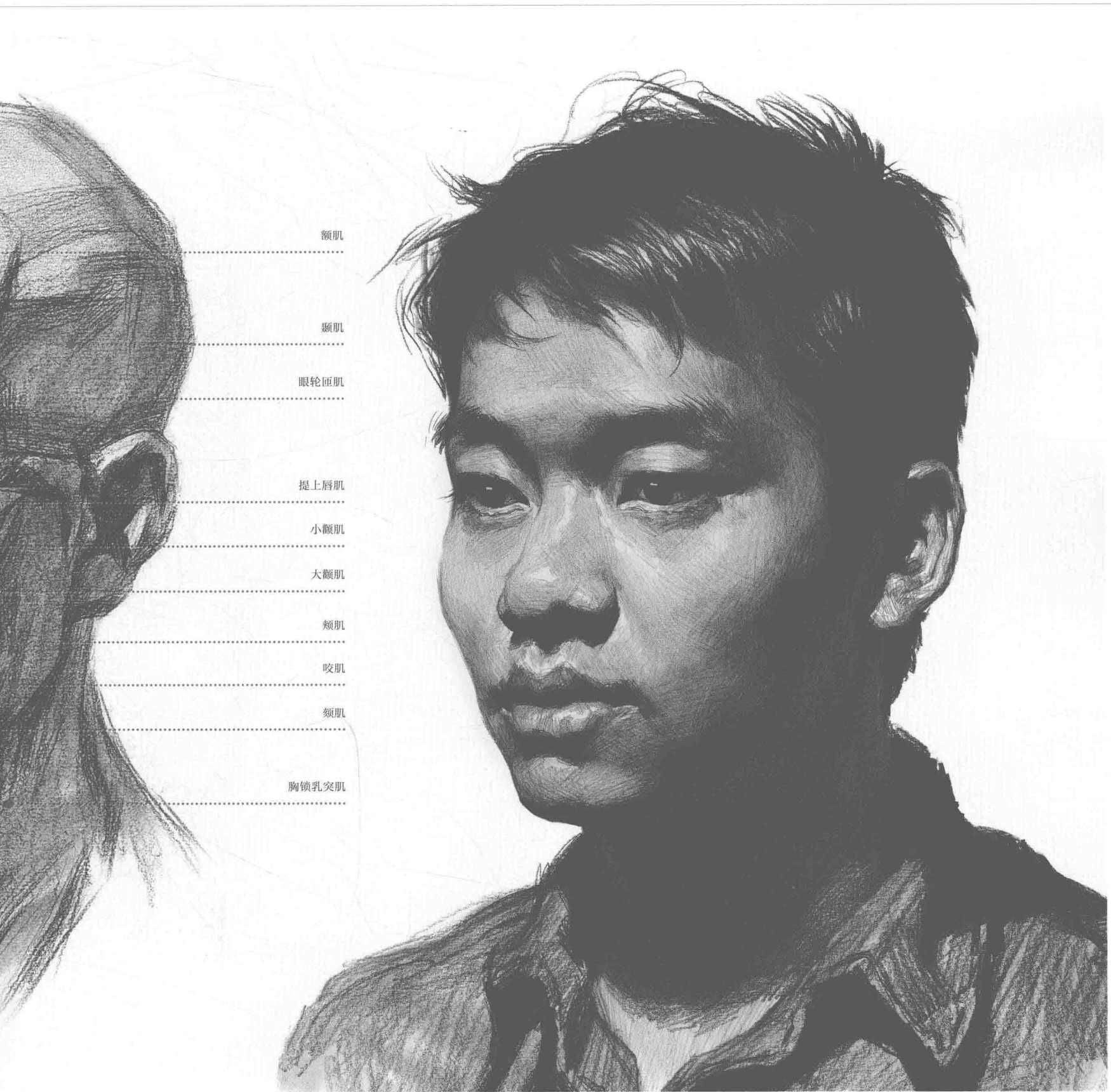
· 肌肉的生长都是有叠压关系和方向的，形态也是比较多变，有的是条状的，有的是片状的，要注意总结和归纳

· 石膏像的肌肉相对明确，真人面部的肌肉体积感会弱一些，要学会归纳和概括，把肌肉与个人面部的特征有机联系在一起

· 注意，侧后方也是有肌肉支撑头部的运动的，特别是胸锁乳突肌会有一部分绕到脖子后面，斜方肌也是在脖子后面的

额肌

颞肌

眼轮匝肌

提上唇肌

小颞肌

大颞肌

颊肌

咬肌

颏肌

胸锁乳突肌

三 正侧面头部解剖

1. 构图提示

正侧面构图时应该在模特视线正前方多留出一些空间,这样符合人的视觉习惯,也能体现空间感。如果模特前方的距离留得少了,则会给人较“堵”的视觉感受。这样的构图在考试中也会使分数受到影响,会直接降低考生的起评分数,所以素描头像正侧面构图需要注意方法。

2. 形的提示

先要了解模特正侧面的形体特征。在处理轮廓线的时候要特别注意后脑的弧度、脸部的倾斜角度以及五官的起伏关系。

3. 体积提示

正侧面体积的转折很难表现。首先要理解头、颈、肩三大体块的体积关系,把肩部以及整个胸部理解为梯

形。塑造时应注意强调出五官的体积感,注意处理五官边缘线的轻重、虚实的变化。离画面近的部分应详细刻画,如鬓角、颧骨和耳朵的细节。

4. 黑、白、灰提示

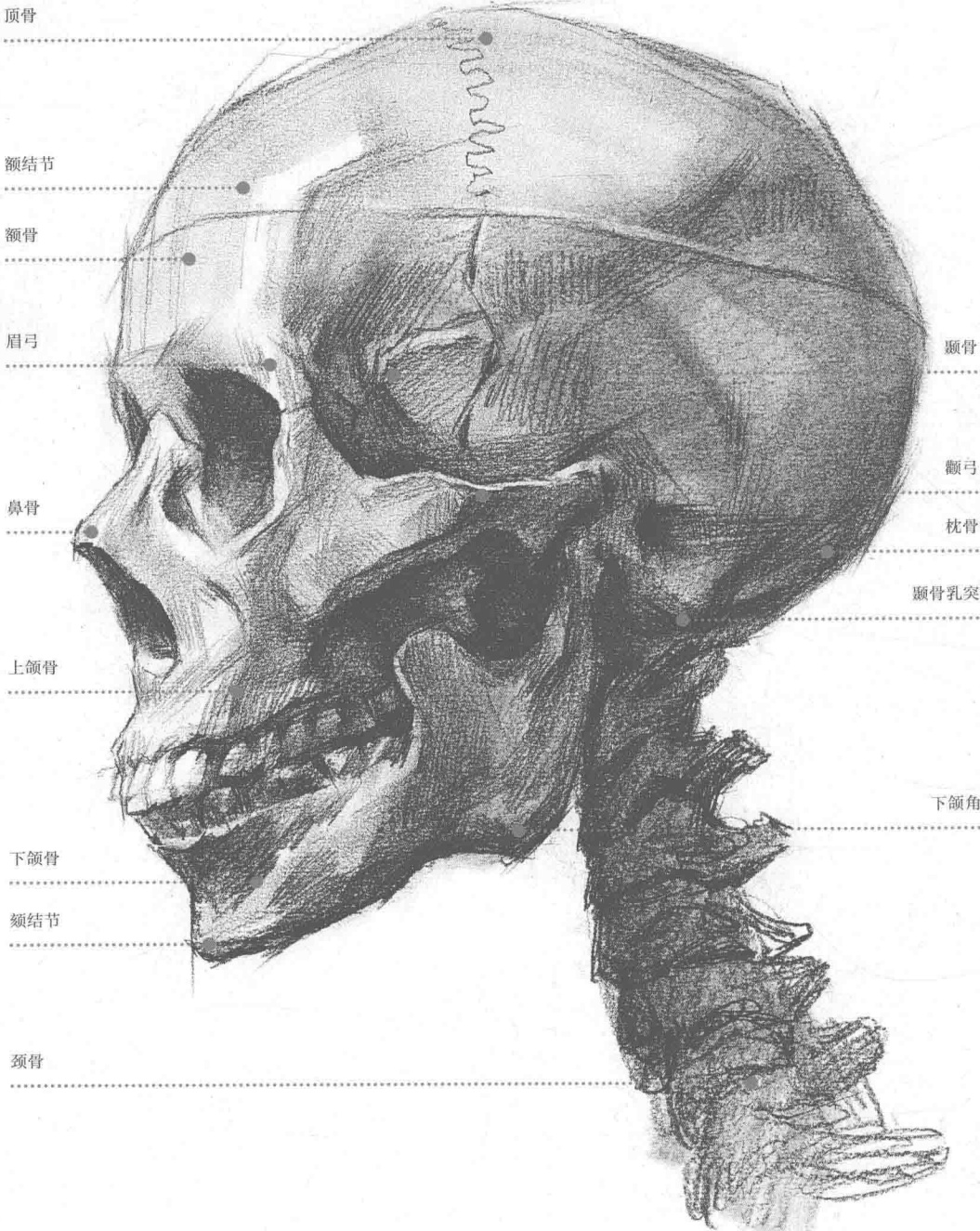
头发和五官是整个画面色调最深的部位,处理时要注意头发、五官和衣服三者之间的黑、白、灰层次关系。

5. 深入塑造和整体把握

对素描头像正侧面深入刻画时,要注意五官的塑造以及下颏和脖子连接处的细节处理。此外,还要注意脸部边缘线的细节刻画,这样有利于脸部形体的塑造。

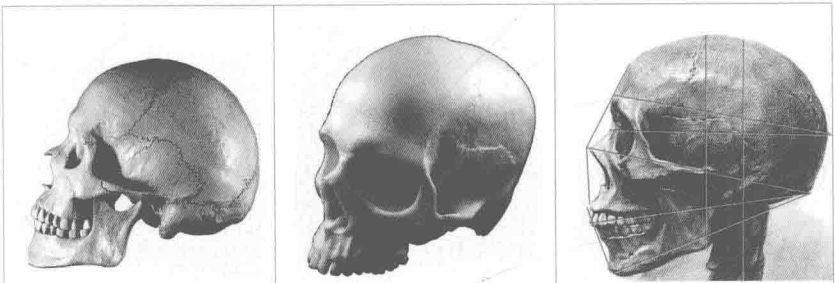
6. 表现技法提示:

表现形体时要把边缘线的虚实、强弱变化作为重点来刻画和表现,还要注意光影和形体的协调。

7. 头骨提示

正侧面的头骨表现相对于其他角度找型难度会低，但在塑造时体积感表现会难一些。要明确颧骨的结构和造型，还要充分表现，这样空间感才能加强。

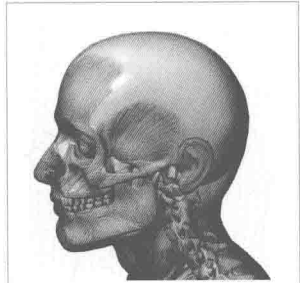
• 真人头骨的细节更丰富，注意视角变化引起的透视变化。注意上、下颌骨的联系，虽然是两部分，但要统一表现，整体观察

• 注意俯视角度的正侧面头骨的形体变化，特别注意五官的透视关系。这样的角度在考试或者日常写生中会比较少画到，但是也要认真对待

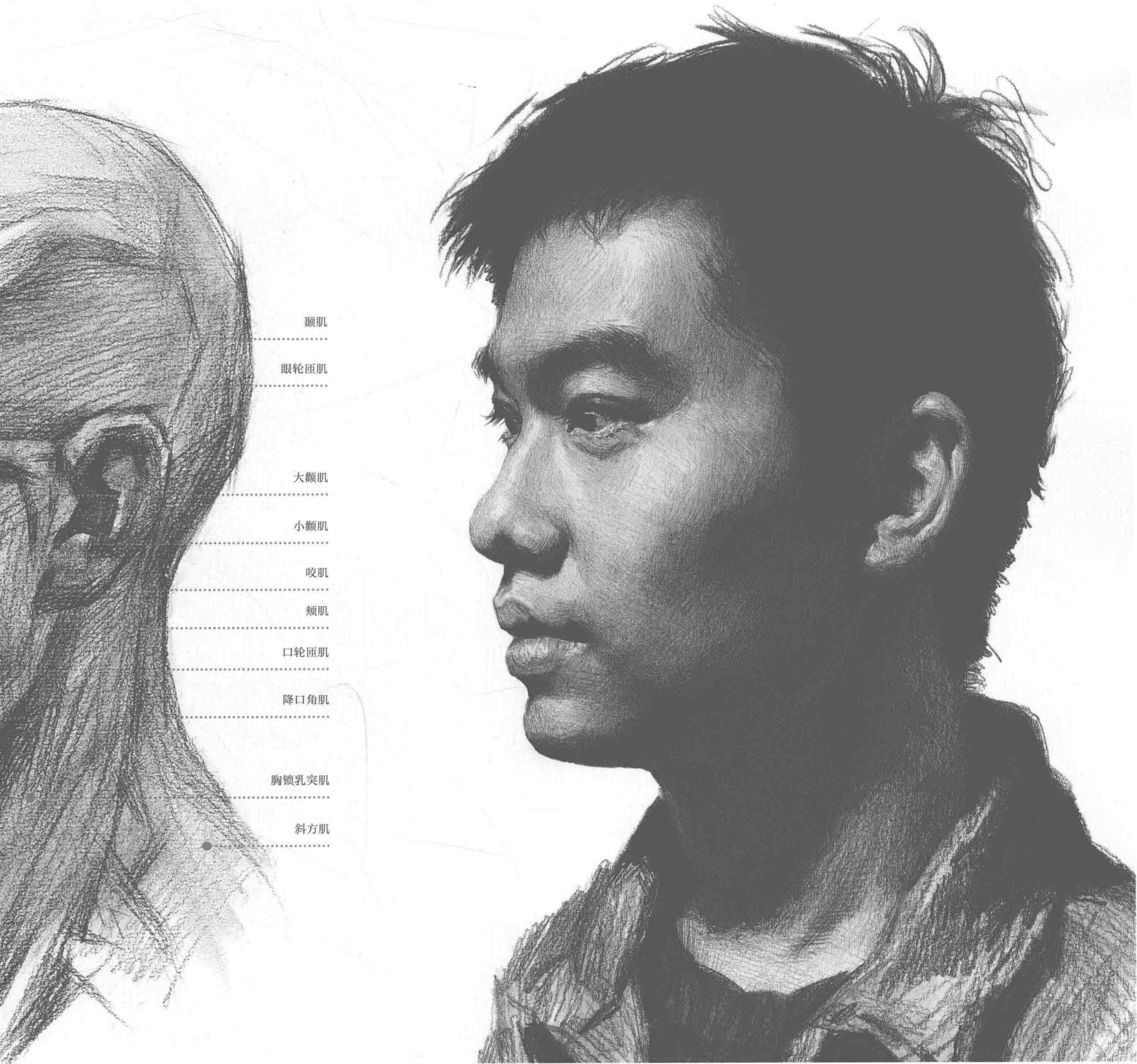
• 注意，侧面找形要加强对比和联系，多找一些辅助线，这样才能准确观察到形与形之间的联系，结构和衔接关系也能表现得更明确和自然

8. 肌肉提示

正侧面的肌肉要注意咬肌的表现，一定要画出体积感。这样脸的侧面才不会感觉平面化。还要注意咬肌和颞肌的叠压和衔接关系。

要注意加强和归纳肌肉的形体和体积表现，进一步塑造头部的体积和空间

五官的刻画对素描头像写生和默写来说都至关重要。五官的结构和体面关系比较复杂，特别是眼睛和耳朵。我们要想准确表现五官，就必须先了解具体的结构和体面关系，在此基础上再进行细腻的刻画，才能使人物形象鲜明，画面效果生动、完整。

(一) 眼部的组成

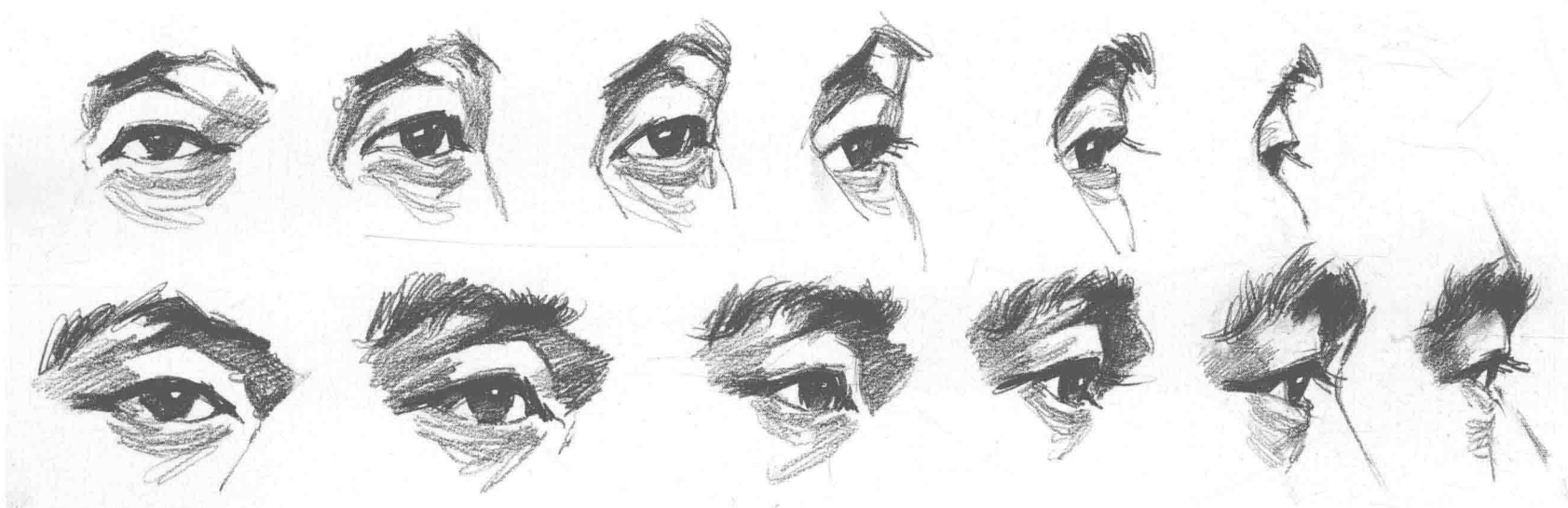
眼部由周围的眼眶、上下眼睑和眼眶内被包裹的球状眼球组成。

(二) 眼部刻画的重点

眼睛是面部五官中较复杂和较难表现的器官之一，画

的时候要考虑到它和周围结构的相互配合，比如眼睛和鼻梁、眉毛等结构的联系和关系。就整个眼睛的结构看来，上眼睑的弧度要大于下眼睑，并且上眼睑盖住了眼球的大部分，虹膜和瞳孔部分被遮盖得更为明显，上眼睑还在眼球上投下了投影。所以，在刻画眼睛的时候要仔细观察，不能出现明显的错误。

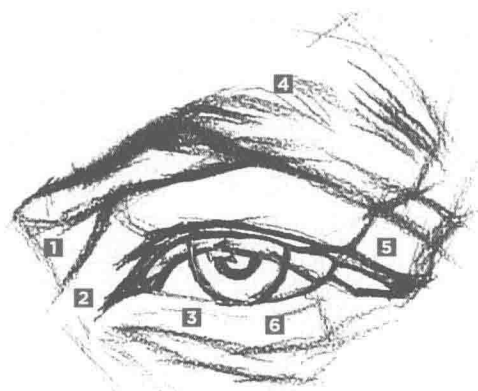
一、眼睛训练

• 眼睛的多角度变化示意图

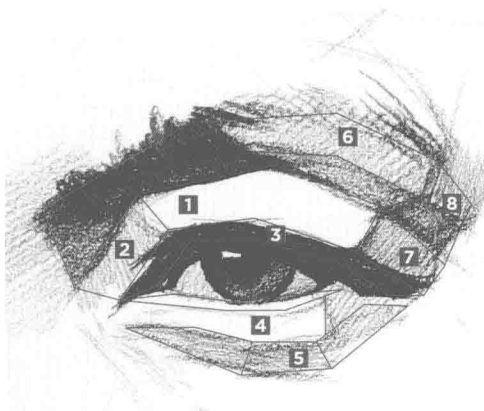
1. 正面眼睛的解析

1) 眼睛的结构示意图

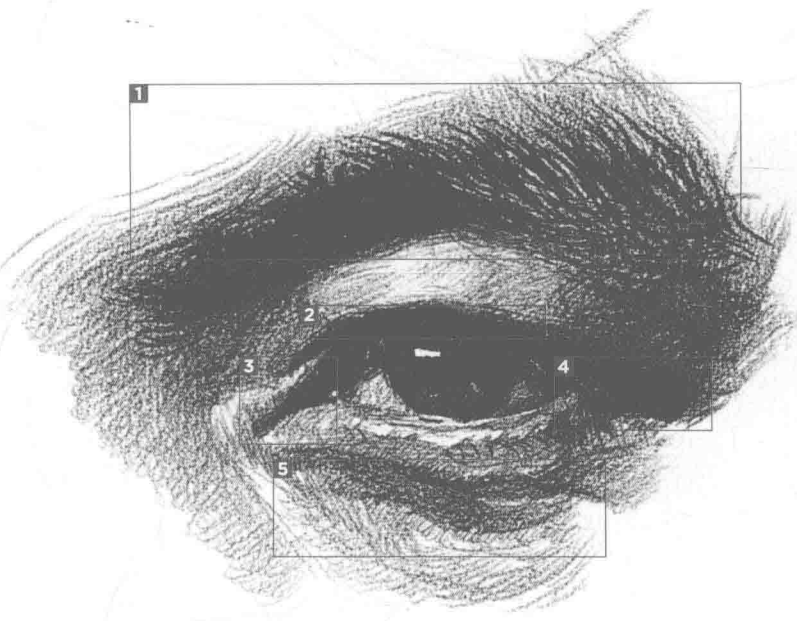
- 1 眼窝的结构要凹进去
- 2 注意观察眼角内部结构
- 3 下眼睑要包住眼球
- 4 眉毛暗示眉弓的形体
- 5 上眼睑的结构要压着下眼睑的结构
- 6 注意下眼睑不能简化处理

2) 眼睛的体面、明暗示意图

- 1 上眼睑受光面的面积比较大
- 2 上眼睑的侧面要“转”进去
- 3 上眼睑的体面要表现出厚度
- 4 下眼睑的体面关系很丰富
- 5 下眼睑的体面要表现出厚度
- 6 眉弓的正面朝向前方
- 7 注意上眼睑的侧面的形状
- 8 眉弓的侧面受光较少

(3) 眼睛的细节刻画示意图

- 1 注意，眉毛的毛发质感，还要注意眉毛自身的生长规律，一般眉毛的前端会浓密一点，尾端会稀疏一点
- 2 注意，睫毛的质感与细节表现，表现自然会体现出眼睛生动的感觉
- 3 内眼角的结构比较复杂，注意对细节的观察，表现时也要注意和眼睛整体的关系
- 4 外眼角要注意处理好上眼皮和下眼皮的叠压关系，上眼皮应压着下眼皮
- 5 眼袋要弱化处理，但是也要具体表现，这样才能表现出眼睛强烈的体积感

2. 3/4侧面眼睛的解析

• 表现3/4侧面的眼睛时，要注意内、外眼角的结构关系，需要重点刻画

• 注意，最重的区域是眼窝、上眼睑的投影和黑眼珠

• 3/4侧面的眼睛细节较多，注意抓住重点进行刻画，不能平均用力，否则容易把体积画“平”

3. 正侧面眼睛的解析

• 注意，两只眼睛的透视关系，可用内眼角的连线进行检查

• 近处的眼睛处理得实一点，远处的眼睛处理得虚一点

• 正侧面的眼睛要注意对睫毛细节的处理，这个角度的睫毛比较明显。注意眼睛远近的虚实关系和详略关系

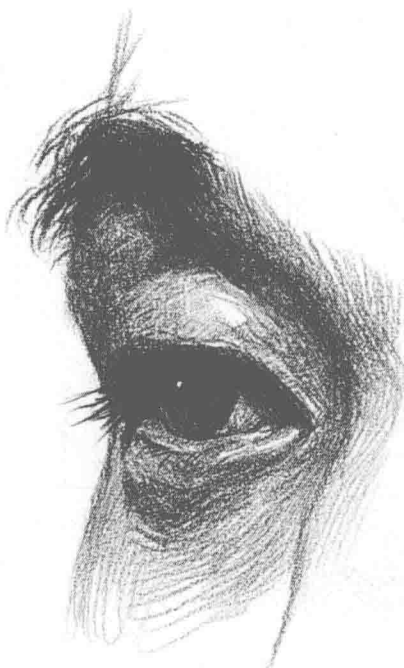
4. 远处眼睛的解析

• 注意眼睛和脸侧面边缘线的关系，眼睛要处理得实一点

• 远处的眼睛会发生形体透视的变化，要注意观察和表现

• 对远处的眼睛细节刻画不能过于深入，这样感觉眼睛和面部会“翻”过来，要把握好对细节和虚实表现的刻画程度

5. 眼睛多步骤解析

眼睛 注意眼睛的特征，明确基本结构关系，注意瞳孔、眼皮和眼角等细节

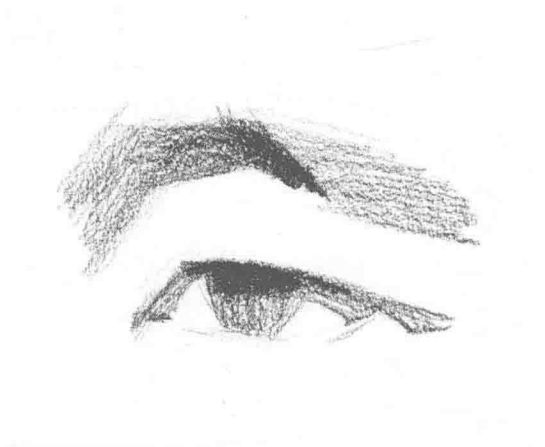
观察 眯起眼睛看整体素描关系，不要过于局部而忽略了眼睛的特征和整体的素描关系

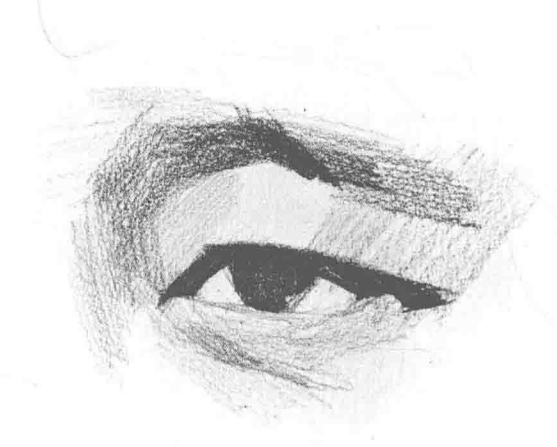
4B 用4B铅笔起形，通过几根概括的直线来表现眼睛大的特征

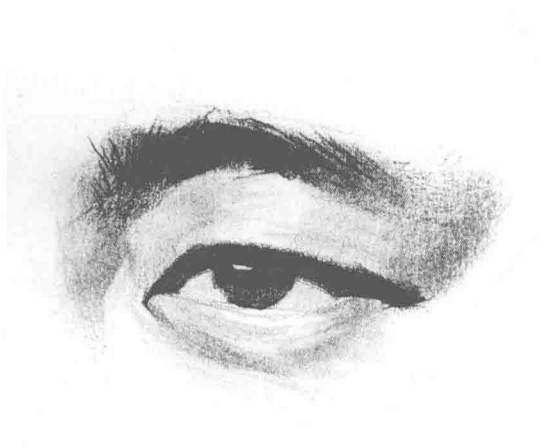
4B 用4B明确形体，注意眼睛上眼皮的厚度和投影的效果，下眼皮的形也要表现出来

4B 用4B铺色，注意眼睛和眉毛最黑的区域，对眼睛整体的虚实关系要进一步明确

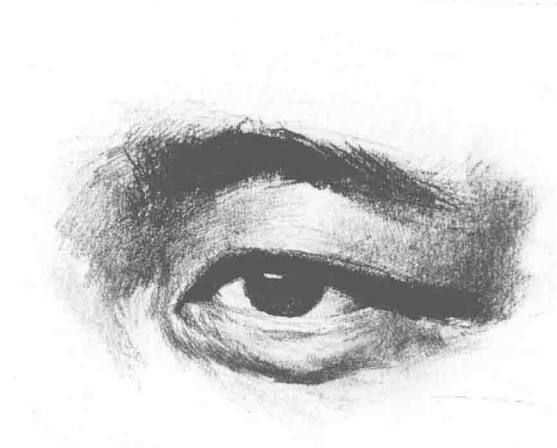
2B 用2B加上灰层次，在明确区分明暗关系后，加上画面的灰层次部分，丰富画面效果

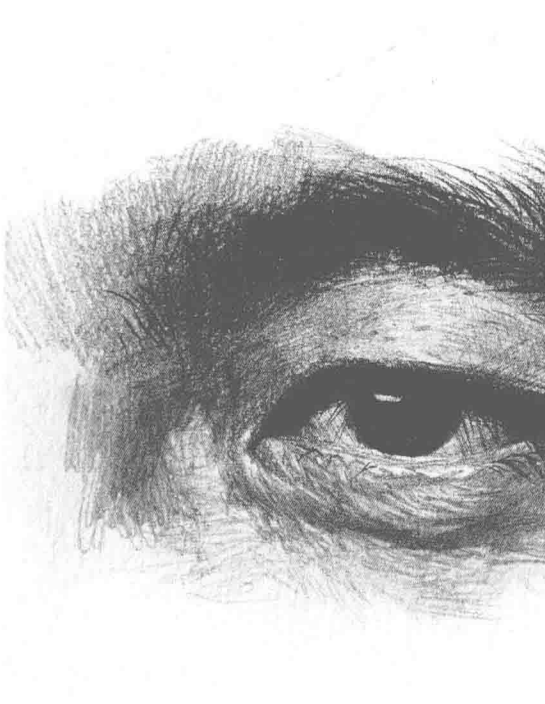
擦笔 用擦笔进行概括处理，将笔触进行归纳，表现素描调子的同时也要表现皮肤的质感

HB 用HB进行细化，在之前比较概括的基础上进行初步的细化表现，加强整体的体积感

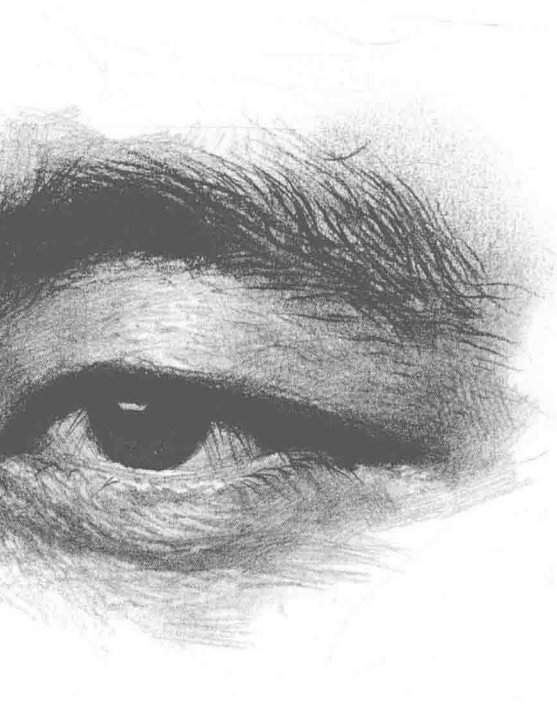
2H 用2H进行深入，进一步刻画眼睛的细节内容，丰富画面效果，表现出眉毛和皮肤的质感

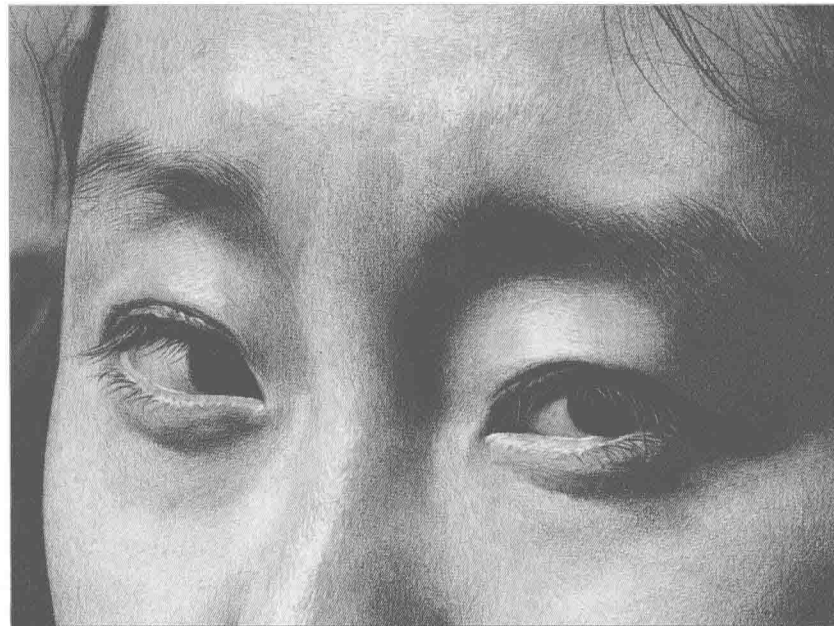
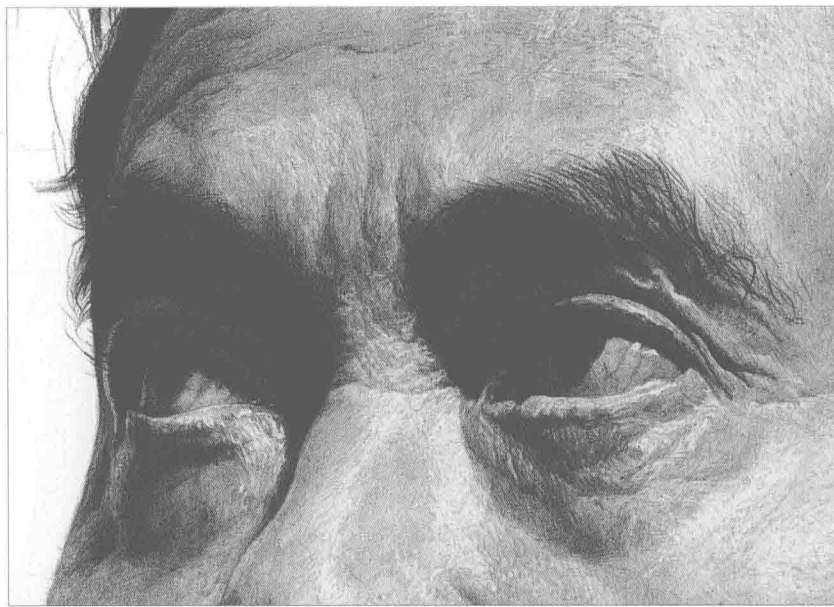
2H 用2H表现细节和质感，通过细节刻画完善画面的效果，增加作品的真实感

完成图 最后再调整整体素描关系，注意画面虚实和节奏的处理，不要平均对待

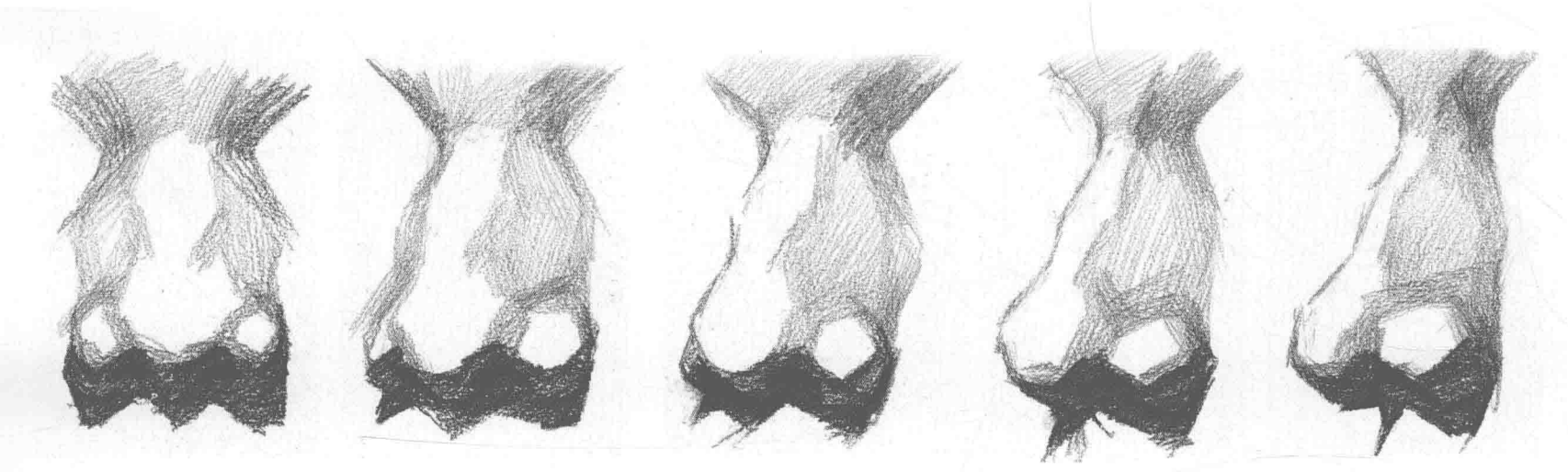

6. 眼睛作品范例

二、鼻子训练

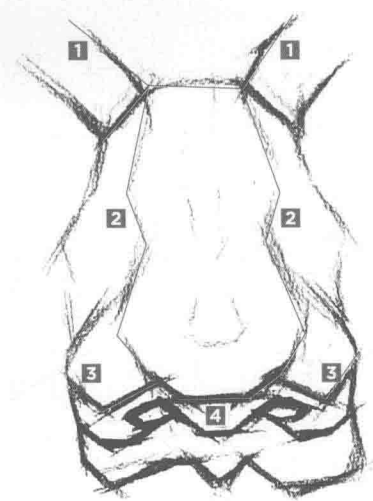
鼻子的形体结构相对眼睛来说要简单一些，它主要由四部分组成，分别是鼻根、鼻梁、鼻头和鼻翼。鼻梁并不是挺直的，它的上半部分由鼻梁骨支撑，下半部分由软骨构成，因为这两部分结构在外形上有一定的差距，所以鼻梁的上半部会有一个小隆起，画鼻子的时候要注意到这一点。不同种族的人在外貌特征上也会有很大的差别。就鼻梁来看，亚洲人的鼻梁会比较平，而欧洲、美洲等西方国家人的鼻梁则比较高、直，鼻梁的隆起也比较明显。同一人种不同性别的人，鼻子也会有差异：男性的鼻梁明显会高一些，而女性的则会平一些，所以要具体分析和区别对待不同对象。

· 鼻子的多角度变化示意图

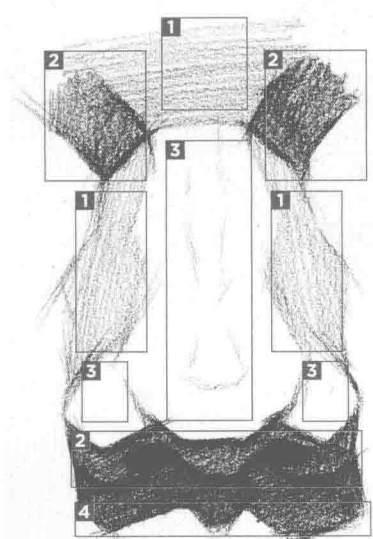
1. 正面鼻子的解析

1) 鼻子的结构示意图

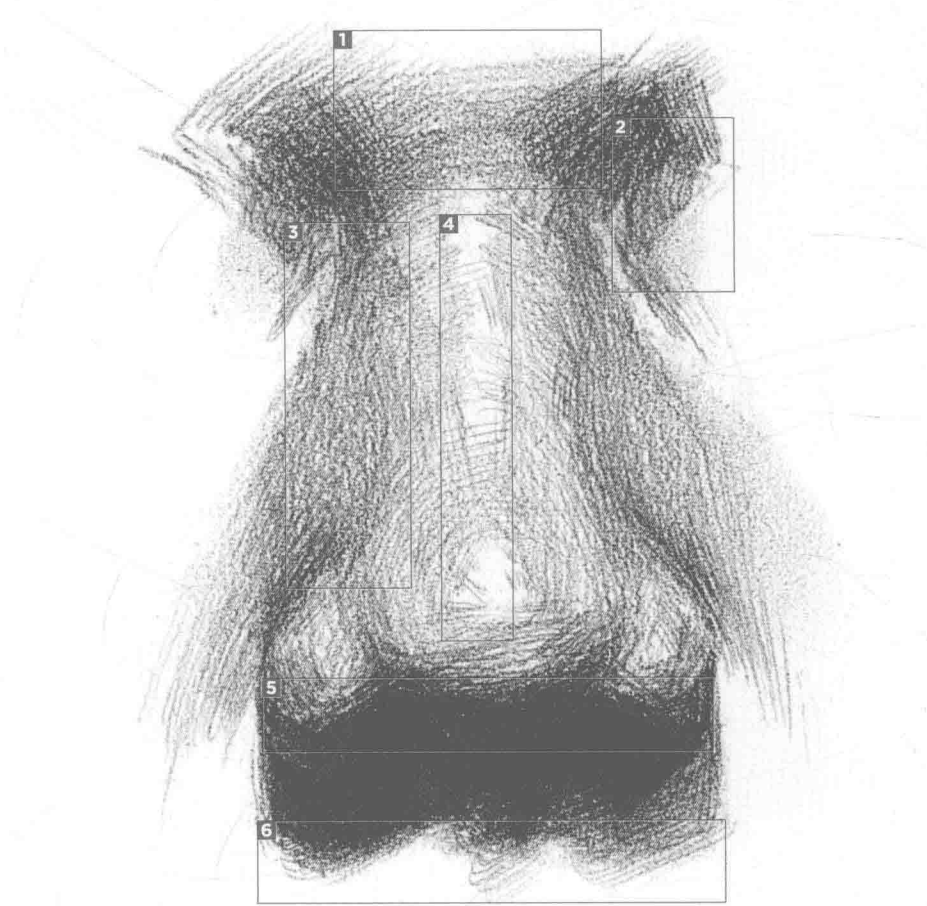
- 1 眼窝和鼻翼的转折
- 2 鼻子正面和侧面的转折
- 3 鼻翼正面和侧面的转折
- 4 鼻子底面的转折结构线和明暗交界线

2) 鼻子的体面、明暗示意图

- 1 鼻子的灰色区域，要注意区分层次
- 2 鼻子的暗部区域，要加重素描调子
- 3 鼻子的受光部，要注意处理得亮一点
- 4 鼻子的投影区域，要注意轻重和虚实的表现

3) 鼻子的细节刻画示意图

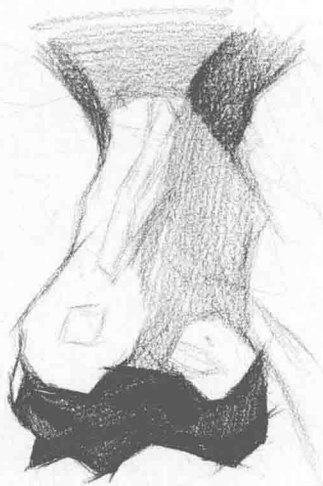

- 1 鼻梁与额头之间有一个倒梯形的过渡面，因为受光较少，所以要画得灰一点
- 2 眼窝和鼻梁的顶端相连，要注意这两部分的衔接和过渡关系，不能画得太生硬
- 3 注意鼻梁侧面的塑造，要和鼻梁的正面区分开，这样才能表现出鼻子强烈的体积感
- 4 鼻梁正面的高光细节要处理准确，鼻梁正面是一小条，鼻头则是一个圆点的形状
- 5 注意鼻子底面明暗交界线的具体形和虚实关系，要画准确
- 6 注意鼻子底面投影边缘线的虚实和变化关系，要处理得细腻、生动

2. 3/4侧面鼻子的解析

• 把鼻子的结构交代明确，注意体面的转折和明暗交界线

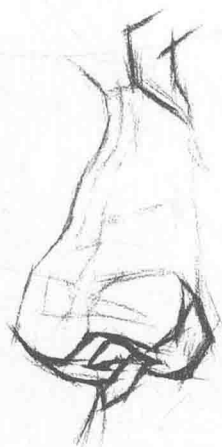

• 暗部区域主要集中在鼻子底面，要处理好暗部的细节和反光

• 要注意塑造出鼻子的体积感，因为鼻子在五官中是比较突出的，我们在作画时也要注意对它的体积进行塑造

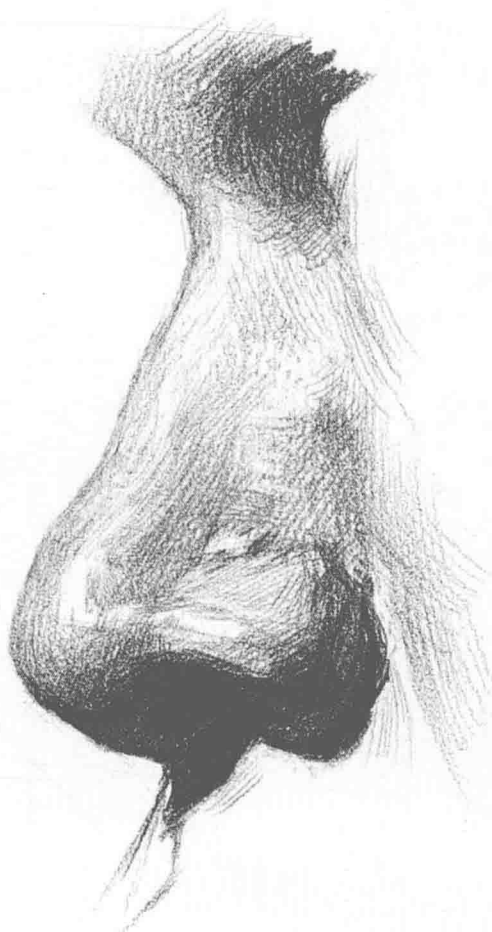
3. 3/4正侧面鼻子的解析

• 要注意正侧面鼻子边缘线的变化，注意鼻翼的细节刻画

• 处理好正侧面鼻子的体面关系和黑白灰关系

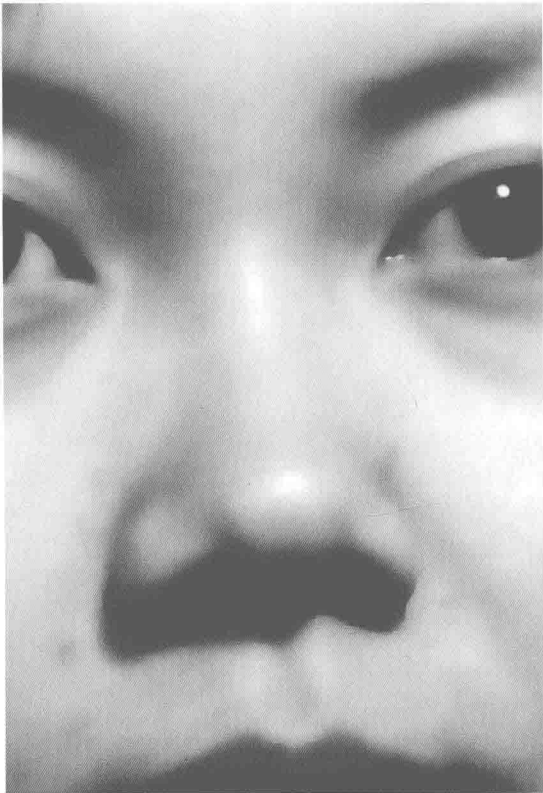

• 鼻子要尽量画得整体一点，但是要明确交待出它的体面关系和光影关系

4. 鼻子步骤解析

鼻子 注意鼻子的整体结构，特别是鼻翼和鼻孔、鼻头与鼻梁的结构关系

观察 眯起眼睛多观察鼻子的整体素描关系和结构关系，避免过于局部和细节的观察

4B 用4B起形，不要太重，否则会不利于后面步骤的修改，重点结构和转折可以进行强调

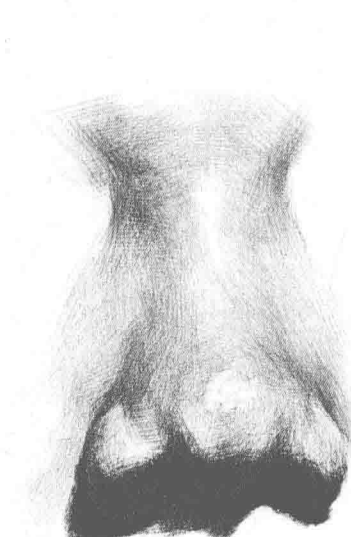
2B 用2B进行暗部和大面积灰面的素描调子表现，不要画得太实，要虚一点

擦笔 用擦笔进行概括，将大体积感表现出来。鼻子结构要明确，方便后期深入

HB 用HB进行局部的刻画，将之前擦笔的灰调子画得更结实，结构更具体、更明确

4H 用4H进行调整，该实的地方要画实一点，该虚的地方要概括处理

完成图 完成作品的体积感和空间感都比较突出，整体也比较完整和自然