

央美有约
YANGMEI YOUYUE

张承国 主编

领衔联考
超越经典

素描 猫 飞扬

SUMIAO FEIYANG
TOUXIANG JIAOXUE

头像教学

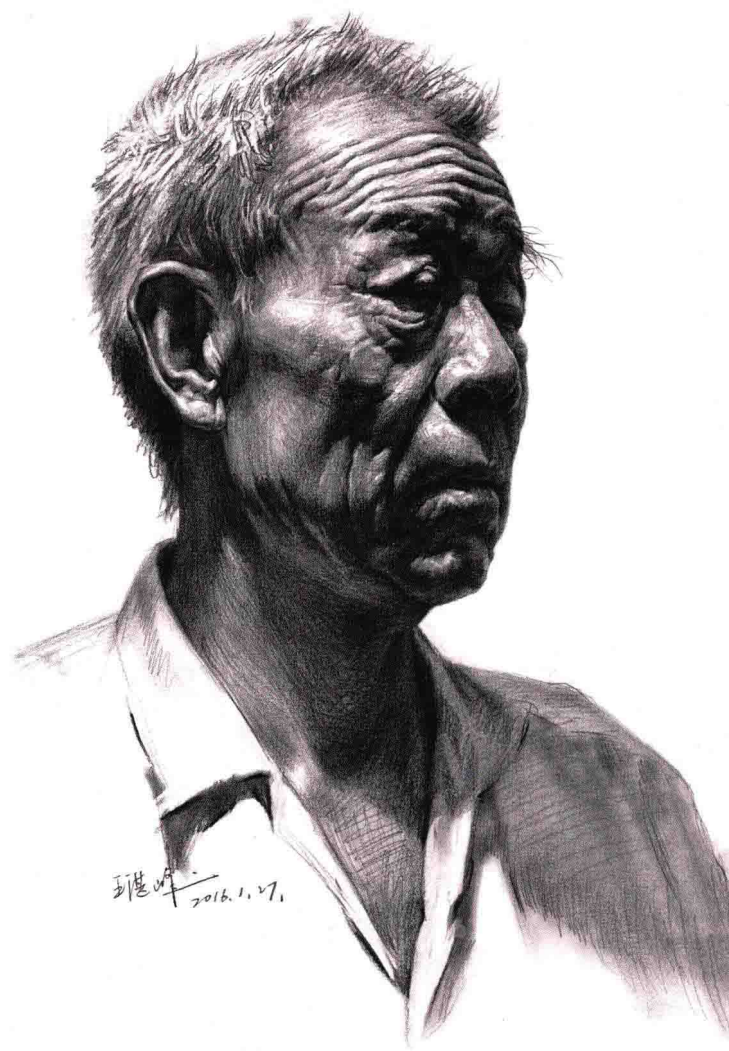
王湛峰 编著

素描飞扬

头像教学

张承国 主编

王湛峰 编著

装帧设计：刘 琴

图书在版编目(CIP)数据
素描飞扬. 头像教学 / 王湛峰编著. — 北京：中国纺织出版社，2016. 6
ISBN 978-7-5180-2689-0
I. ①素… II. ①王… 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(2016)第122101号

策划编辑：胡 姣
责任设计：胡 姣 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124
销售电话：010—67004422 传真：010—87155801
http: //www. c-textilep. com
E-mail: faxing@ c-textilep. com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博http://weibo.com/2119887771
北京华联印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2016年6月第1版第1次印刷
开本：889x1194 1/8 印张：10
字数：80千字 定价：58.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换
版权所有，请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书，违者必究！

新书推荐：
素描飞扬·几何石膏
素描飞扬·结构素描
素描飞扬·经典静物
素描飞扬·静物表现
素描飞扬·头像教学
色彩飞扬·联考教案

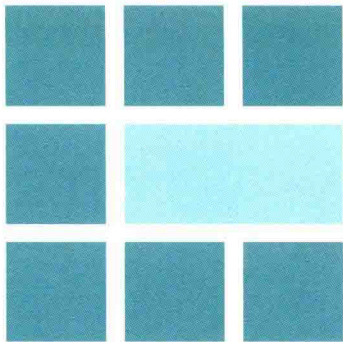
上架建议 美术类、辅导资料

ISBN 978-7-5180-2689-0

9 787518 026890 >

定价：58.00元

目录

CONTENTS

ONE 基础知识 01

1. 构图的重要性	01
2. 认识比例	01
3. 认识肌肉和骨骼	01
4. 头部的空间与透视	01
5. 头像形体的重要性	01
6. 头像的整体意识	01

TWO 头像的结构强化练习 02

1. 五官结构专项练习	02
2. 结构头像的步骤表现	06
3. 结构头像的画面理解与剖析	10
4. 照片对比练习	12
5. 强化练习	16

THREE 头像的块面强化练习 22

1. 头像块面的步骤表现	22
2. 头像块面的理解与剖析	24
3. 照片对比练习	26
4. 强化练习	30

FOUR 大轮廓到光影的转换练习 32

1. 男青年	32
2. 女青年	34

FIVE 头像的光影强化练习 36

1. 五官光影专项练习	36
2. 头像的步骤表现	40
3. 头像的画面理解与剖析	44
4. 照片对比练习	46
5. 强化练习	50

ONE 基础知识

1 构图的重要性

画素描头像要强调画面构图的完整性，能从经营作品的高度去控制调整画面，避免在动笔之前欠缺主动的整体观察与思考，消极、惰性地对待肖像与画面之间的关系，欠缺整体的布局与安排，以致造成构图上诸多的弊端。

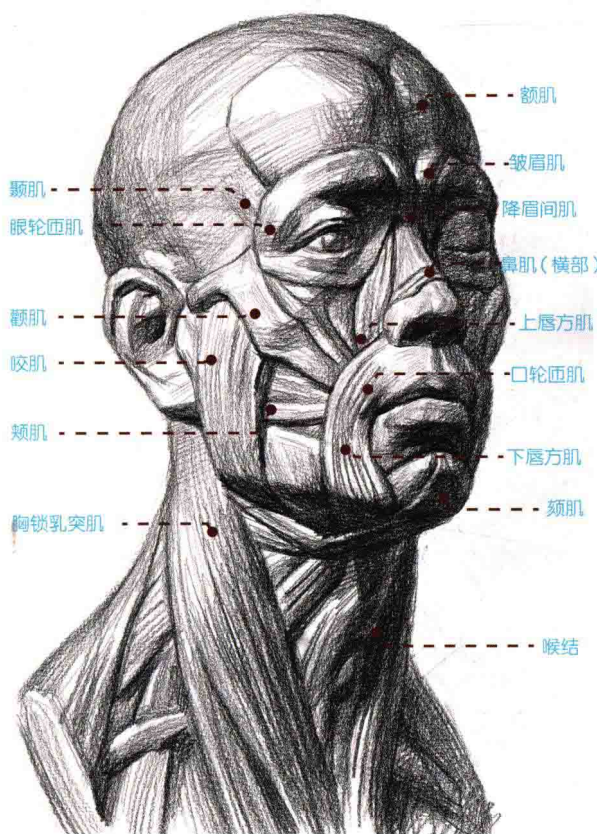
原则上人物安排于画面视觉中心，大小适当，以保持画面平衡，注重人物头、颈、肩整体在画面中的关系。避免过偏、过满、过空等现象。

日常训练中我们首先应注重构图知识的积累，过程中要主动地运用构图法则的基本规律，并结合对对象的整体形体感受，经这三者的遭遇与碰撞在心中形成基本的构图意向；其次再通过数幅的构图小稿的实验与取舍，最终得出我们对画面构图形式的决断。

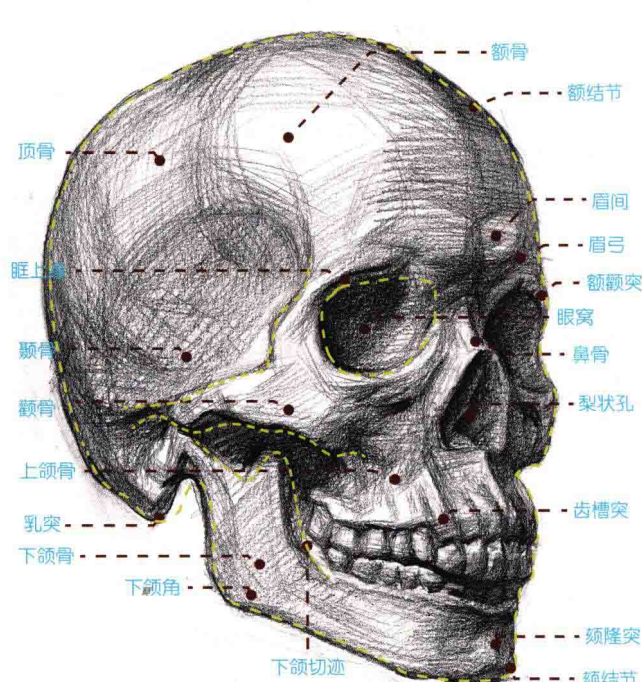
3 认识肌肉和骨骼

想要画好头像，对头部肌肉和骨骼结构的深入理解必不可少。头部肌肉和骨骼结构从根本上决定了面部体块穿插关系中人类的共性特点，不是说机械地背下来就可以理解好结构。对于结构解剖知识需要多角度全方位理解，需要重点掌握那些直接影响画面效果的肌肉和骨骼。

头部肌肉

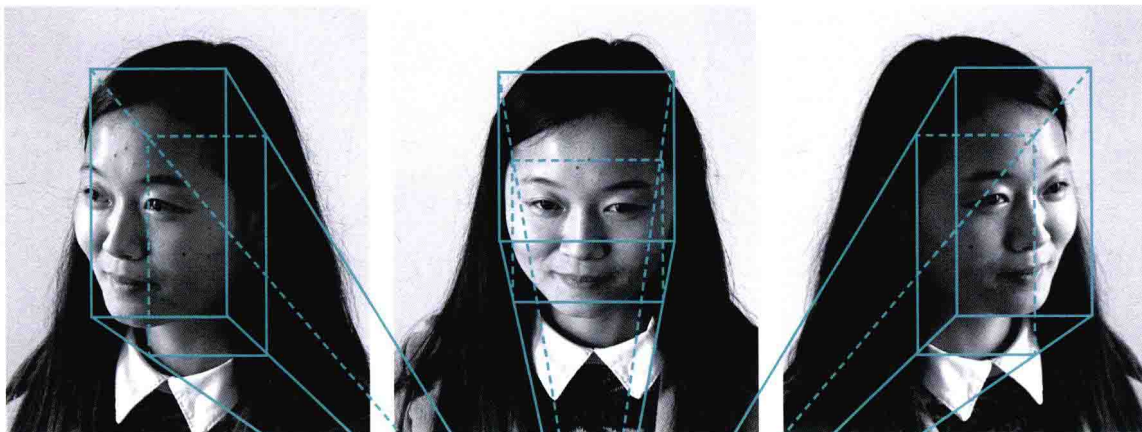
头部骨骼

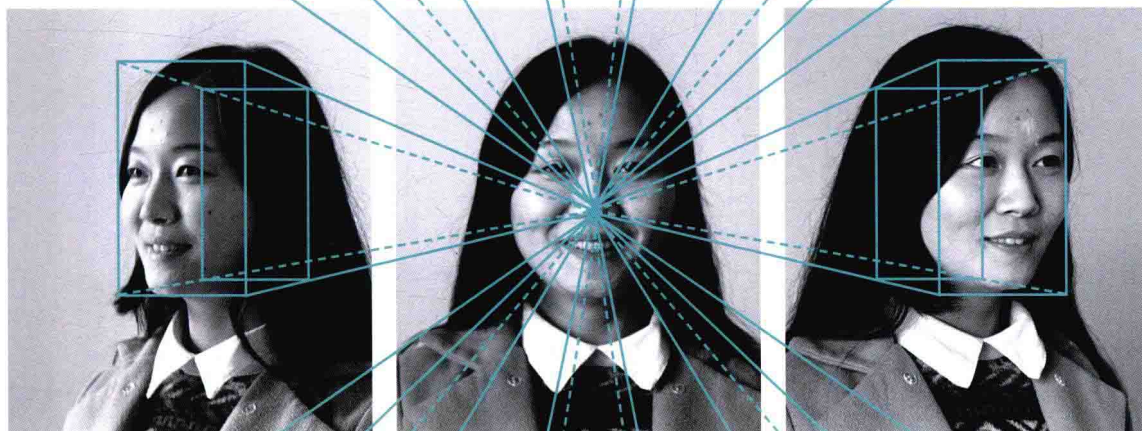
4 头部的空间与透视

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，或者是人体，只要是可见实体都会遵循这个规律。了解透视的目的是为了帮助我们更为准确地画出我们观察到的错综复杂的形体。在写生过程中，观察角度不同产生不同高度、不同侧面的绘画角度。

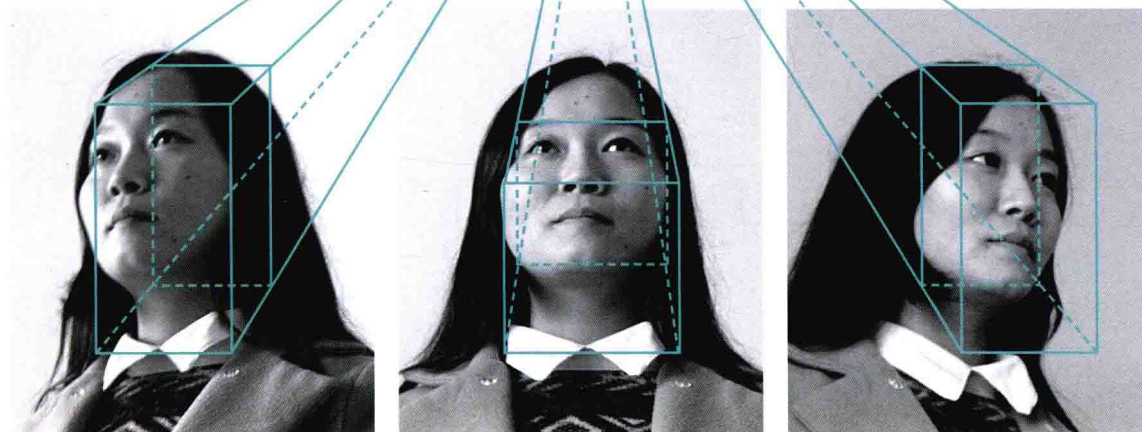
俯视角度

平视角度

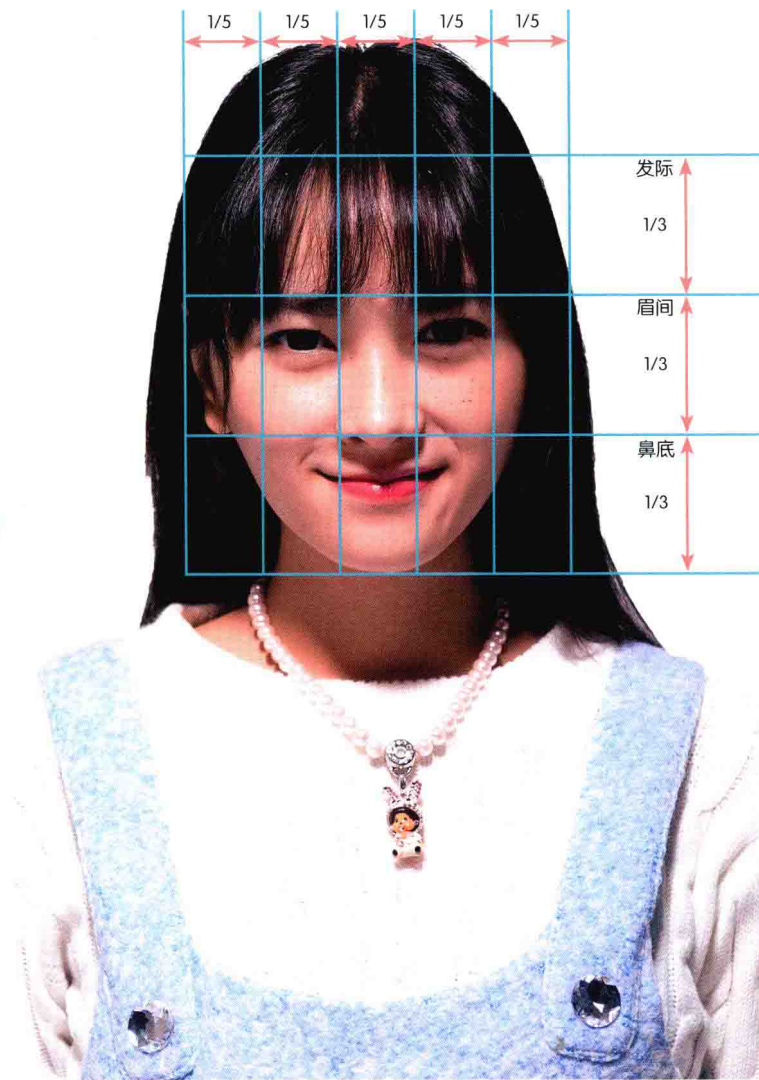
仰视角度

2 认识比例

头像的结构、形体等造型因素体现在外观形态上必然同一定的尺度相联系，不同的尺度关系则表现为一定的比例关系。对形体的比例的观察不应是机械、刻板地比较，应注意立体头像在一定的角度在透视的变化中的比例关系。

绘画过程中要灵活地运用这些普遍规律，在头部角度和观察视角产生变化时，“三庭五眼”能够随着这些不同而产生变化，但是始终遵循着近大远小的视觉规律。

5 头像形体的重要性

形的问题其实就是比例、动态、位置、透视、外形特征的问题。对于初学者来说，问题的实质是我们缺乏一种整体相互联系的思维意识和训练有素、视觉敏锐的眼睛。

形的问题不仅是起步阶段的任务。随着画面的深入，形可能存在的问题也会显现出来，这就需要我们不断地调整要始终贯穿于整个作画过程。只有养成不断的观察、比较、调整的习惯，一双对形具有敏锐判断力的眼睛才会在绘画过程中得以磨炼。

虚实关系

基本上脸部的虚实关系是：亮部实，暗部虚；前实后虚；倒三角实，其他地方虚；头部实，衣服虚。

虚实是个相对概念，不可“死”抠，关键要建立比较着看，对比着画的作画习惯，最终达到主次突出，空间感强。

实指对比强，细节多；虚指对比弱，概括性强。实不等于面面俱到，虚不等于没有，不能画错。虚中有实，实中有虚，关键是度的把握，这要靠眼力。

明暗关系

明暗是素描的基本要素之一，是描绘头像立体与空间的重要因素。头像在光的照射下都会呈现一定的明暗关系。光是头像明暗形成的先决条件，也是头像明暗变化的外在因素。头像在一定角度的光照下，会产生受光部分和背光部分两个既相互对比，又相互联系的明暗系统。

6 头像的整体意识

画头像要从整体角度审视，控制好自己的画面。在深入阶段把握住画面整体尤为重要。画面的整体大关系不是照抄对象的大关系，而是作为参考，特别是对大的黑、白、灰关系，主体与背景的关系，强调不强调光影与明暗等方面，都可以自主地处理好画面的大关系。画面是检验整体观念和整体控制能力的一面镜子。

画面整体关系的依据是对象的整体，但是画面又不依赖对象，是表现的需要；有时照抄是不对的是被动的，因为照抄对表现对象不利，反而效果不好。应以画面需要为原则，把握好画面的整体。

整体意识的养成是漫长的，靠实践中日积月累。和其他问题一样，不可能知过必改，知错不犯，只能在画的过程中充分关注，严防死守，尽量做到整体；只能在屡犯屡改中完善整体意识。

画素描要眼观六路，手画着细部眼睛却要盯住整体，画哪还不能看哪。“画一笔要想到一百个问题”，画一笔想的方面越多，照顾的方面越多，说明你越成熟，越接近大师。

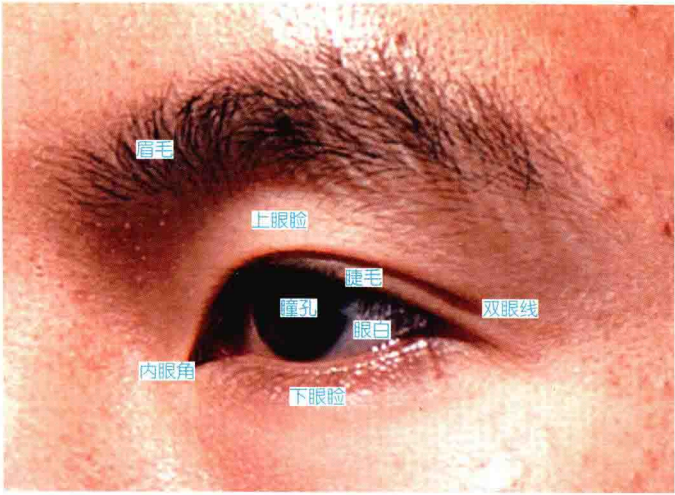
TWO 头像的结构强化练习

1 五官结构专项练习

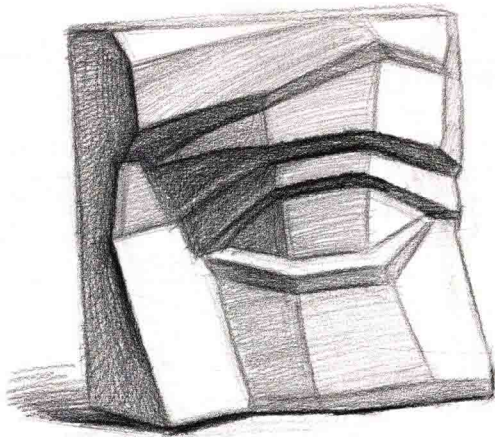
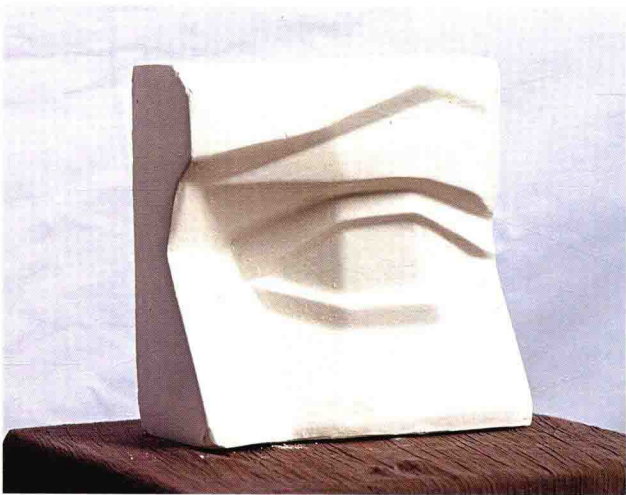
眼

绘画要点：①刻画眼部时一定要建立在形体上，也就是说要将这些表面的细节附着在形体上进行刻画。
②可眯着眼观察黑、白、灰关系。要拉开前后的空间层次，将靠前的部分进行深入刻画，尽量把体块边缘表达清晰；对于远处和暗处的部分，在交代清楚来龙去脉的情况下，适当地虚下去。

解析

石膏表现

步骤表现

步骤一

步骤二

步骤三

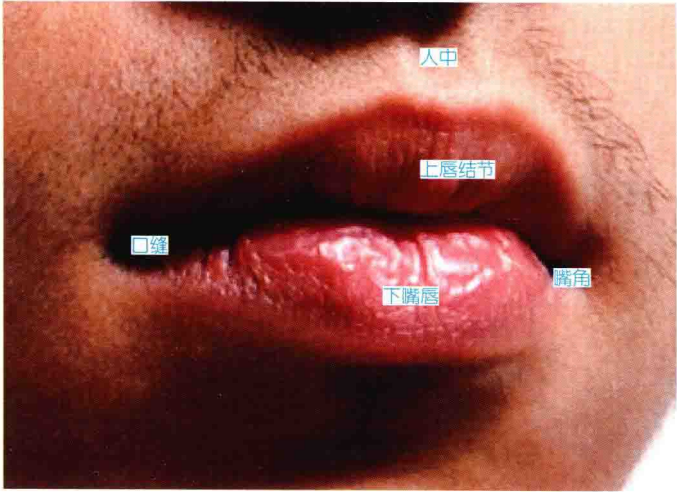
步骤四

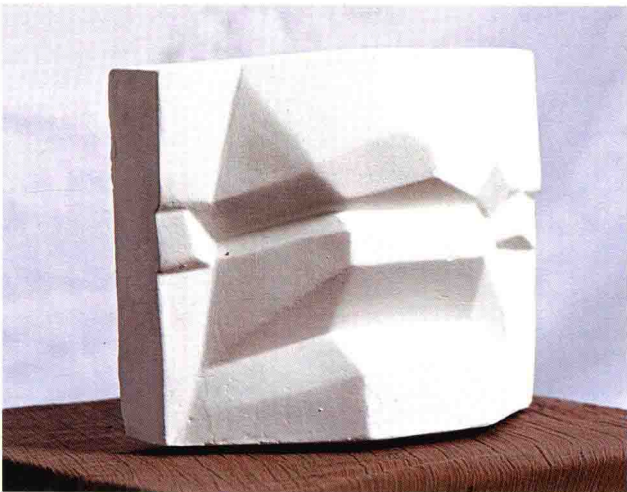
嘴

绘画要点：①嘴唇的塑造一定要附着在口轮匝肌这块大的形体上，注意嘴角处上嘴唇边线和交界线之间的穿插关系，不要过多强调嘴的边缘线。
②注意嘴唇体块之间的上下穿插层次关系，可利用上嘴唇投到下嘴唇的投影，很好地加强嘴部的形体和空间。投影也是随嘴唇的起伏有着微妙的虚实与形态变化。

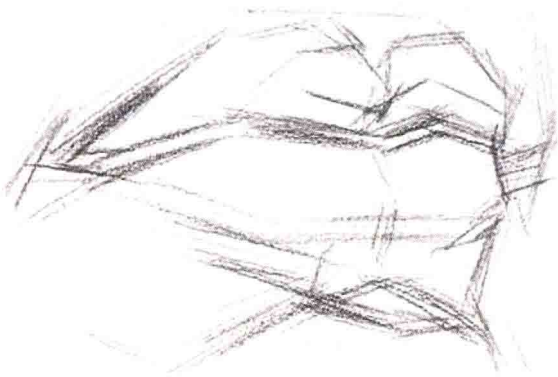
解析

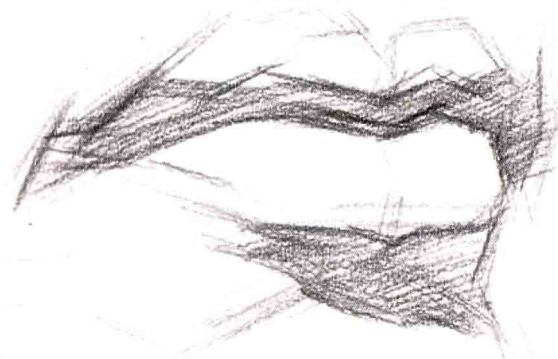
石膏表现

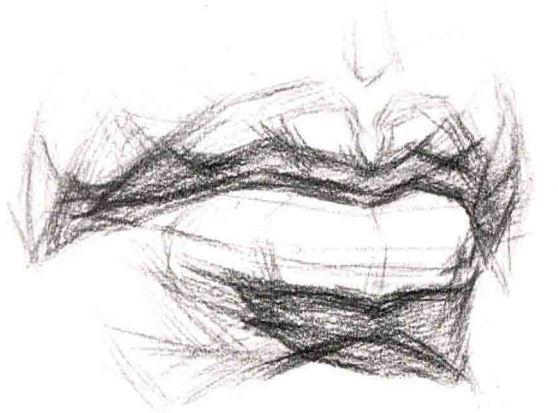
步骤表现

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

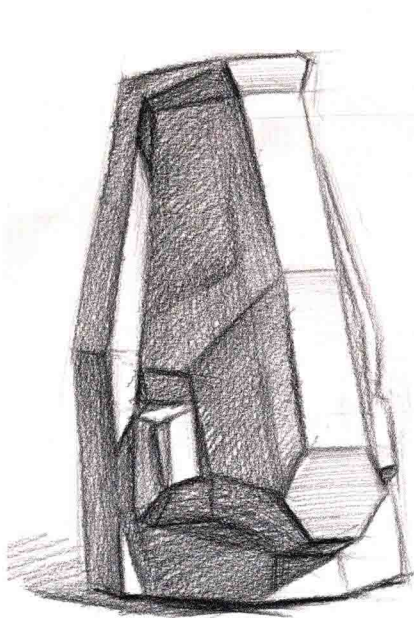
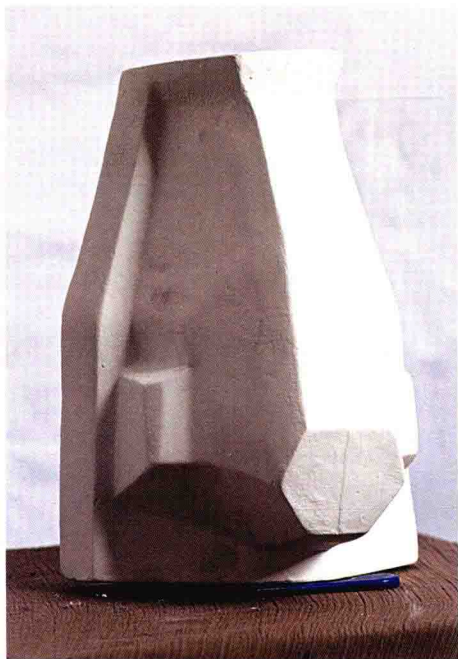
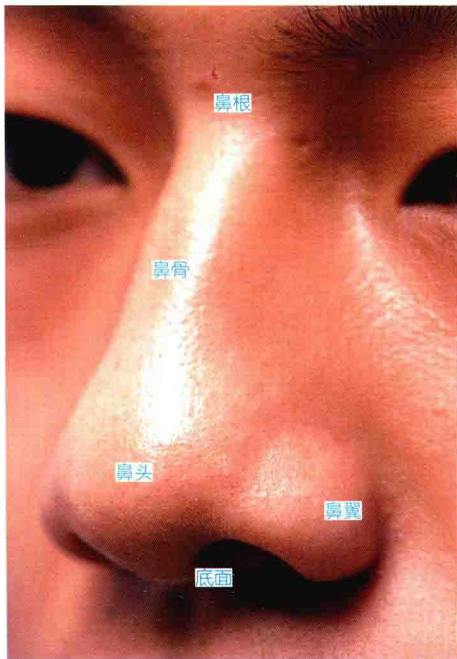
鼻

绘画要点：①注意眉弓与鼻的上下落差、鼻梁的上下起伏以及翘起的鼻头所形成的正面微妙的明暗变化，不要将鼻子的正面画成一个简单的平面。
②鼻头的明暗交界线和高光是塑造鼻子的关键点。鼻孔要敢于虚下去，使其包含在整体的暗部中。鼻底下方的投影也要有形状以及虚实的变化。

解析

石膏表现

步骤表现

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

耳

绘画要点：①耳朵是素描头像表现的重点部位。为了准确、生动地画好耳朵，我们要熟悉耳朵的基本结构特征，从不同的角度观察耳朵的形状都是不一样的，是有透视变化的。
②耳朵在一般情况下并不是处于画面的中心位置，但也要引起高度重视，可利用耳朵与面部形成的虚实对比，增加整个头部的体积感，使画面更精致。

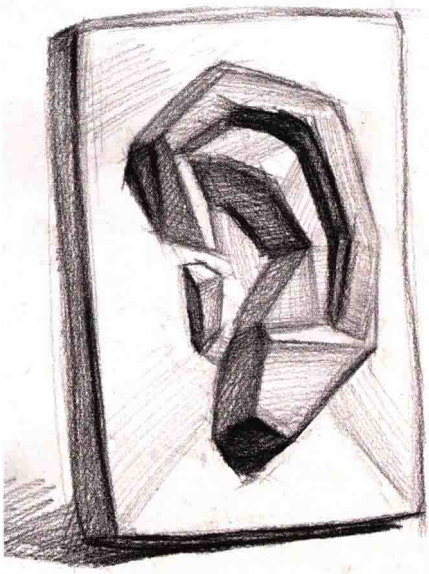
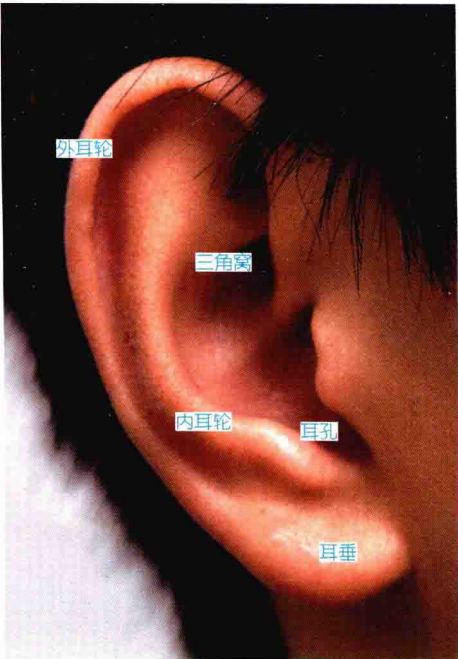
步骤表现

解析

石膏表现

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

2 结构头像的步骤表现

真人照片

在作画的时候，要先观察模特，抓住模特大的特征、神态表情。如果我们看到什么就画什么，不仅会使画面失去绘画中所必须遵守的主次、虚实关系，而且会导致顾此失彼。

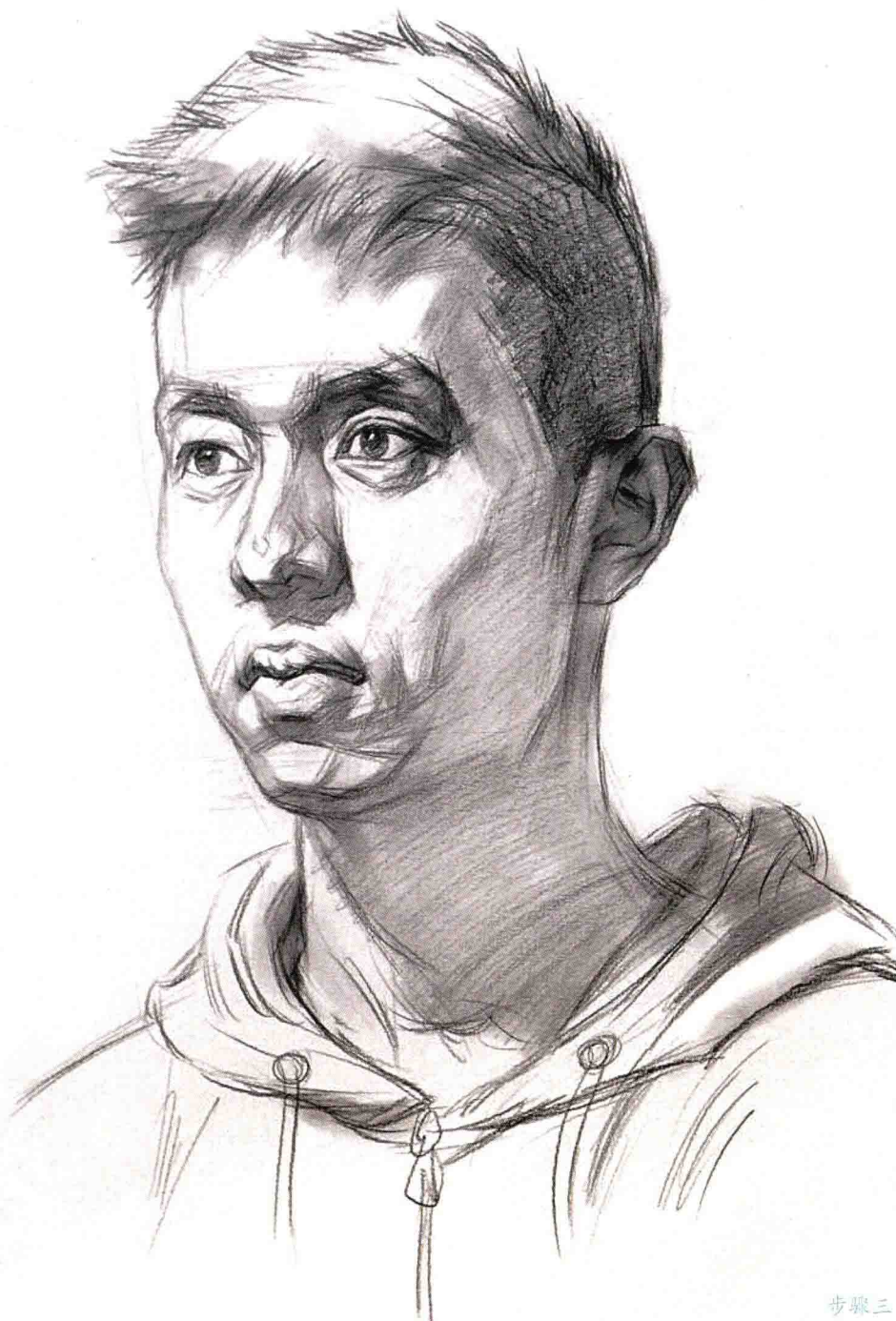
步骤一

步骤一：根据模特大的轮廓特征，用长直线轻轻地“切”出模特的大致轮廓，并简略地带出模特五官的位置。

步骤二

步骤二：在大轮廓准确的基础上将主要的结构线加深，使五官的位置、比例关系更加明确，脸部的正、侧面、鬓角以及发际线也要确定下来。

步骤三

步骤三：进一步刻画五官的特点、比例。随着脸部结构的深入，在各个骨点上带出明暗调子，加深人物的主要面部结构，同时衣服的结构也要一并画出，人物造型要“宁方勿圆”。

步骤四

步骤四：在模特的形象、神态特征已充分表达出来的情况下，再进一步调整、修正透视，强调男青年的面部肌肉特点，并做好头发的刻画。随着明暗调子的深入，画面的立体感就充分表现出来了。

在作画之前观察模特至少五分钟，要全面分析模特形象、神态和动态，尤其是五官特征和神态，以及外轮廓的剪影特征。

步骤一

步骤一：抓住模特最打动人的一瞬间神态，把握好头、颈、肩的扭动关系，然后定出外轮廓的构图位置和五官的位置。

步骤二

步骤二：从面部开始刻画，画的过程中要始终保持对模特最初、最生动的印象，不断地强化模特的特征，交代出画面主要的黑、白、灰关系。

步骤三

步骤三：基本的体积感和节奏感表现出来之后，五官的刻画要占用很多的时间。注意不要把脸上的调子画多了，要把握好头部的黑、白、灰节奏，效果一定要强烈。

步骤四

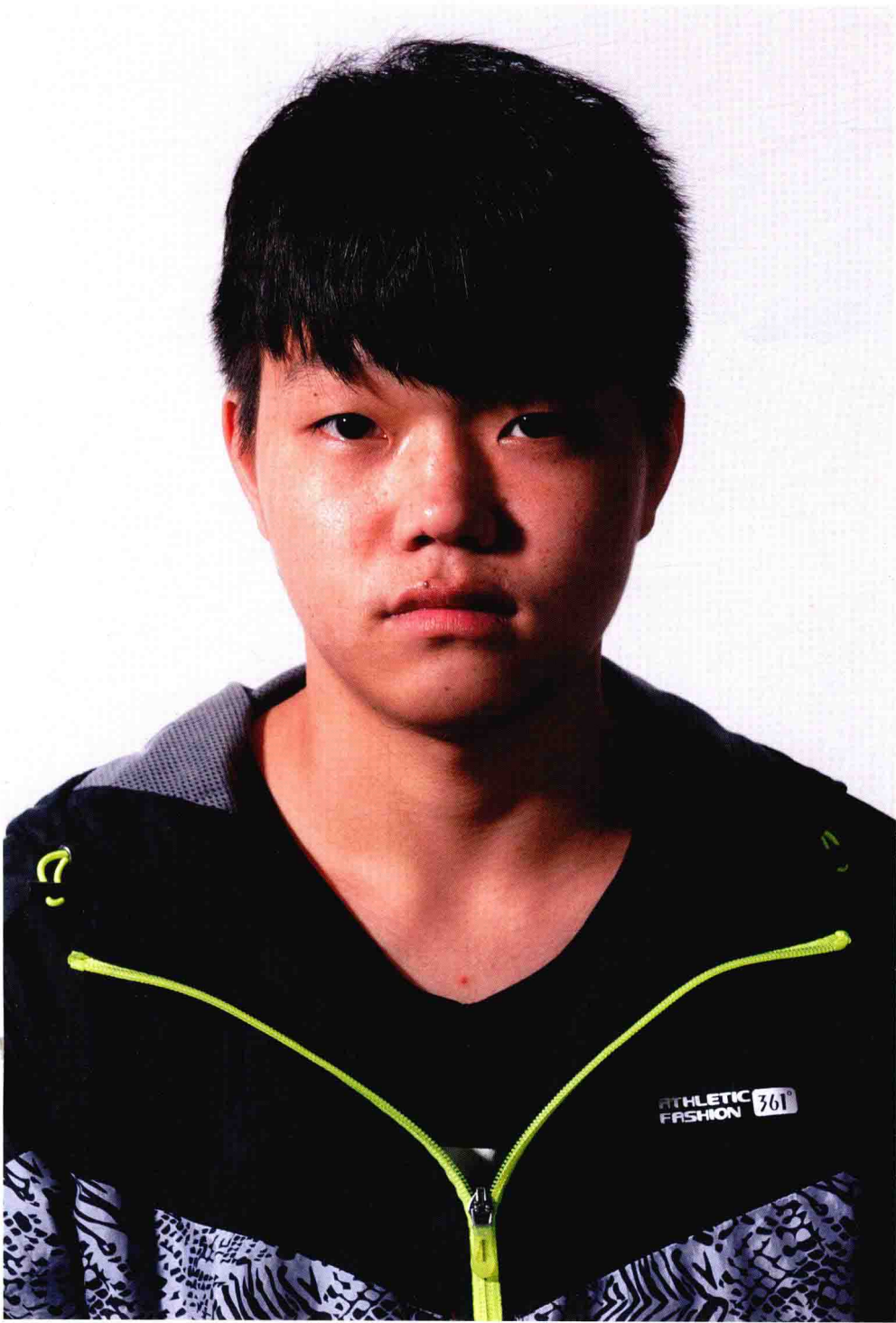
步骤四：最后要强调模特脸上的明暗交界线；骨点处的位置一定要突出，要用线条沿着结构表现出来；脸与脖子的空间感要表现出来，脸要突出来，脖子要退到后面去；暗部的衔接处要画得透明，反光也要很好地表现出来。

3 结构头像的画面理解与剖析

画面理解

画面剖析

额骨、顶骨和颞线是区分头几大块面的关键。由于颞骨凹陷的厚度高，过于平滑，因此就形成了两侧面的暗部，然后是颞线到顶骨的斜侧面以及顶面的几层跨度关系。

外轮廓表现

结构表现

