

素描头像

美院加油站·基础篇

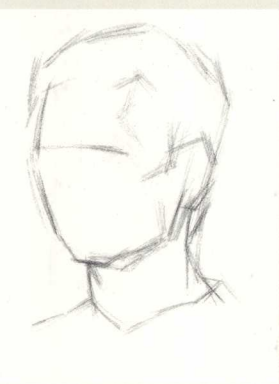
潘德彬 余晖 编著

循序渐进 由简到难

实物对照 现场示范

重点提示 解决疑难

步骤演示 传授诀窍

余晖

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像/潘德彬 余晖 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008. 5

(美院加油站·基础篇)

ISBN 978-7-5394-2196-4

I. 素…

II. ①潘… ②余…

III. 肖像画—素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 039645 号

素描头像 © 潘德彬 余晖 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号
湖北出版文化城 B 座

电 话: (027) 87679520 87679522

邮政编码: 430070

制 版: 武汉天创彩色图文技术有限公司

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

印 数: 5000 册

版 次: 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 15.00 元

正面老年头像 韦康(东华大学) 铅笔·素描纸·4小时

目 录

- 一、怎样画头像 / 1
二、五官的基本结构 / 1

- 三、眼的画法步骤 / 2

- 四、鼻的画法步骤 / 3

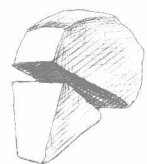
- 五、嘴的画法步骤 / 4

- 六、耳的画法步骤 / 5

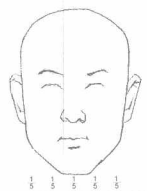
- 七、头部的肌肉与骨骼 / 7

- 八、头部的形体结构 / 8

- 九、不同类型的脸部特征 / 9

- 十、头部多角度的透视变化 / 10

- 十一、五官的基本比例 / 11

- 十二、男青年的画法步骤 / 12

- 十三、女青年的画法步骤 / 14

- 十四、中年女性的画法步骤 / 16

- 十五、中年男性的画法步骤 / 18

- 十六、老年女性的画法步骤 / 20

- 十七、老年男性的画法步骤 / 22

- 十八、作品欣赏 / 24

一、怎样画头像

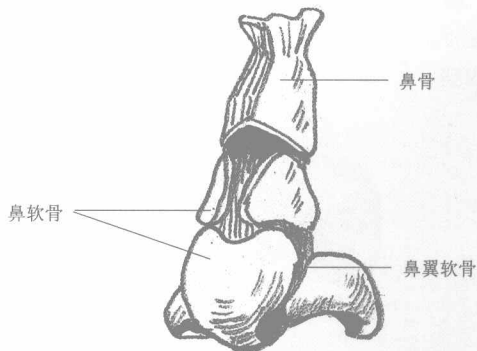
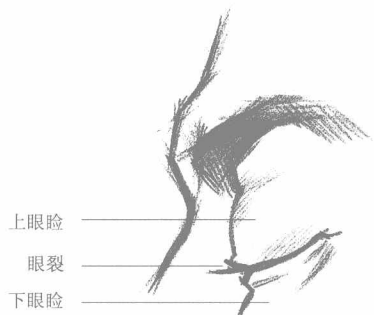
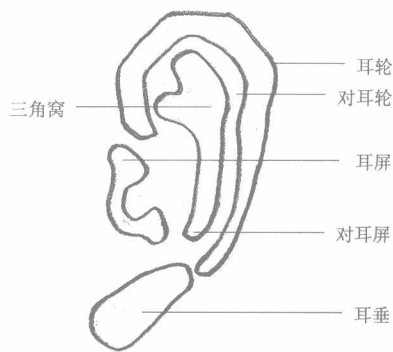
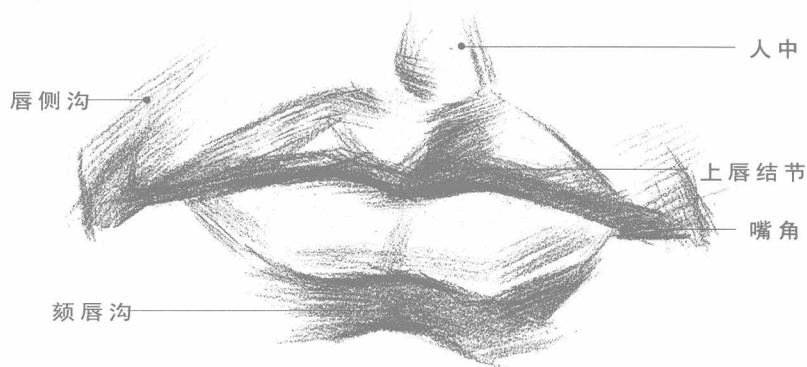
真人头像写生是基础素描造型训练的一项重要课题,也是全国各美术院校入学考试的一项重要内容。通过头像写生,可以进一步提高我们对形体、结构、透视、比例、色调、空间、质感等造型因素的理解能力和表现能力,提高对人物个性特征的审美认识,为以后进一步深造和美术创作打好基础。

人物头部是人物写生造型中最重要的部位,它不仅结构完美,富于各种微妙的动态、表情以及独特的个性特征,而且也是人物情感表达最为集中的地方。如何惟妙惟肖地表现人物的形象,对人物头部重点学习和研究,就显得非常重要了。为了使学生学习更加明确,为此我们提出以下学习要求:

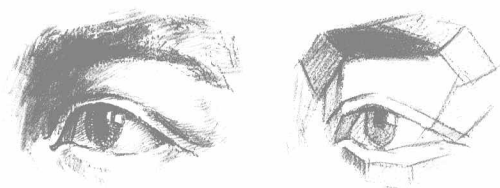
1. 掌握、理解人物头部的形体结构、解剖结构和肌肉的运动规律,骨骼的高低对头部造型的影响,以及肌肉的运动对表情产生的变化。

2. 不同人种、年龄、性别的一般差异,头部的动态及透视变化。

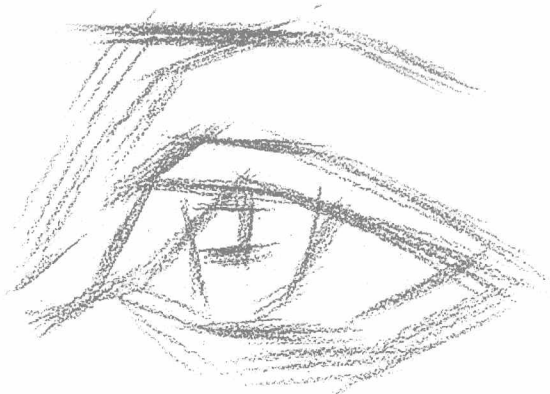
二、五官的基本结构

三、眼的画法步骤

1. 先认真观察, 找出眼睛、眉毛大的外形轮廓, 用直线概括地画出, 同时注意上下眼睑、眼珠、虹膜、瞳孔的透视关系。

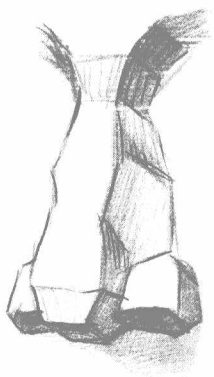
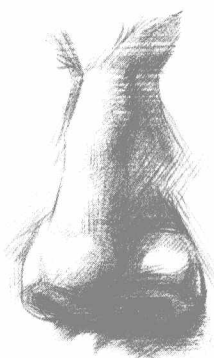
2. 从色调最深的瞳孔画起, 依明暗深浅顺序, 依次画出眼睛大的明暗关系, 然后更加深入地刻画眼睛, 在深入刻画时注意上眼睑暗部的反光和投影的明暗虚实关系, 眼白部分应画些明暗调子以塑造出眼珠的立体感和质感。

3. 进一步地刻画瞳孔、虹膜部分高光和反光的明暗虚实关系, 表现出它的透明玻璃体质感。同时注意眼珠高光与反光的位置, 一般方向相反, 如高光在左上方, 反光则在左下方; 上眼睑色调一般较重, 下眼睑相对浅些。

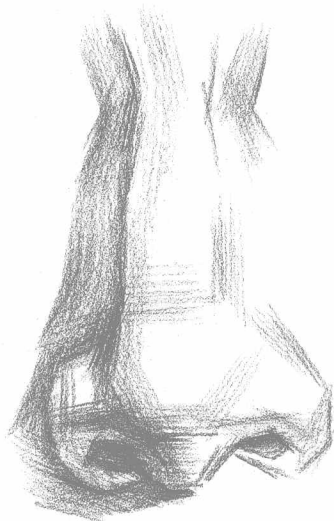

四、鼻的画法步骤

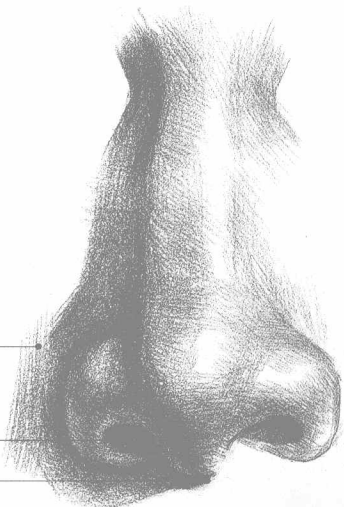

1.仔细观察找出鼻子大的外形轮廓,用直线概括地画出,画时可稍方一些,同时注意鼻翼和鼻孔的透视变化以及它们同眼角、嘴角的关系,鼻翼的收缩和扩张与它周围肌肉的伸缩有关,也是刻画表情要注意的地方。

2.画出鼻子大的明暗形体关系,注意鼻孔不可画得太黑,它也有反光、深浅和虚实的变化,只有这样画才能使鼻孔深得进去。

3.在上一步的基础上深入地刻画,进一步地表现鼻子的形体结构和质感,这时应注意不要片面地追求质感而把鼻子画得“黑气”,最后调整完成。

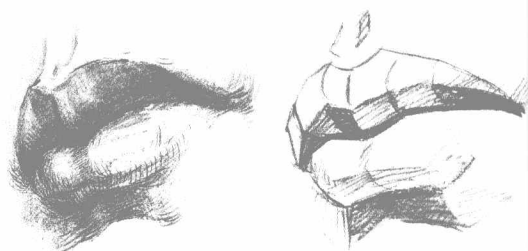
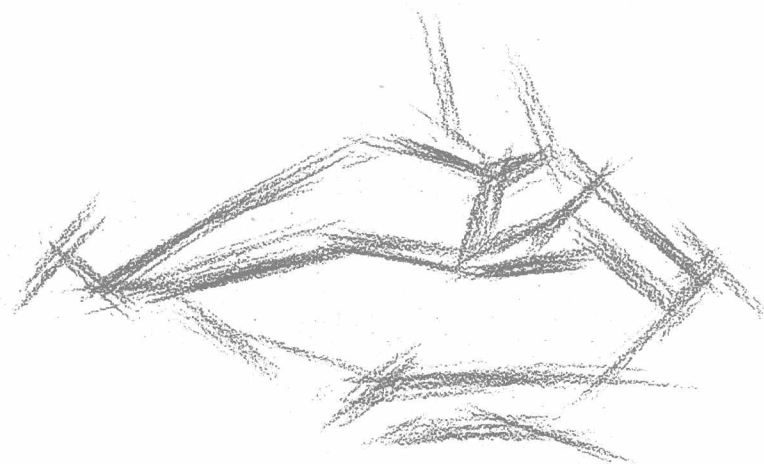

虚

注意鼻孔深处

实

五、嘴的画法步骤

1. 先认真观察,用直线确定出口裂线的位置,然后再画出它的宽度和上下唇的透视,如图所示转过去的那右半部分嘴唇要比左半部分窄。

2. 从唇结节大转折面画起,画出上下唇部大的明暗转折关系。画嘴时,不仅要把上下唇看作一个整体,而且要把它周围的肌肉(如口轮匝肌、唇三角肌、上颌骨部分的牙齿等)、骨骼的起伏联系起来观察和表现。

唇侧沟的表现

注意唇结节的表现

要表现出唇的厚度

3. 更加深入地表现嘴的形体和质感;同时注意要表现出上唇结节的突起和下唇中部稍下凹的地方,以及唇三角肌、口轮匝肌的形体起伏;还要注意口裂线的明暗虚实关系。

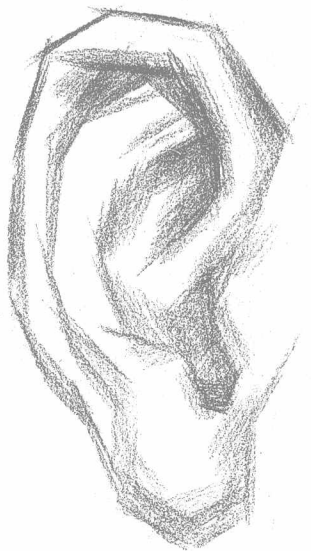
六、耳的画法步骤

1. 先认真观察对象,找出大的外部轮廓,用直线概括地画出,画时应注意耳朵大的倾斜角度、透视和穿插关系。

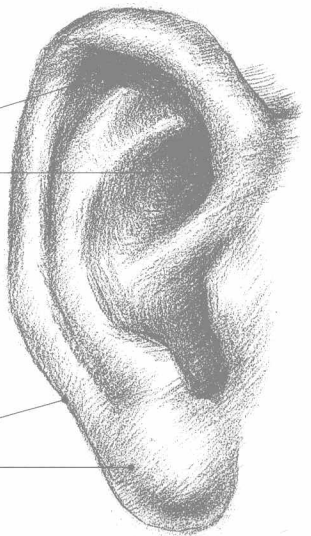
2. 在上一步的基础上画出耳朵大的明暗关系,塑造出耳轮与对耳轮、对耳轮与耳屏之间和三角窝部分的高低起伏关系,以及耳垂大的形体。

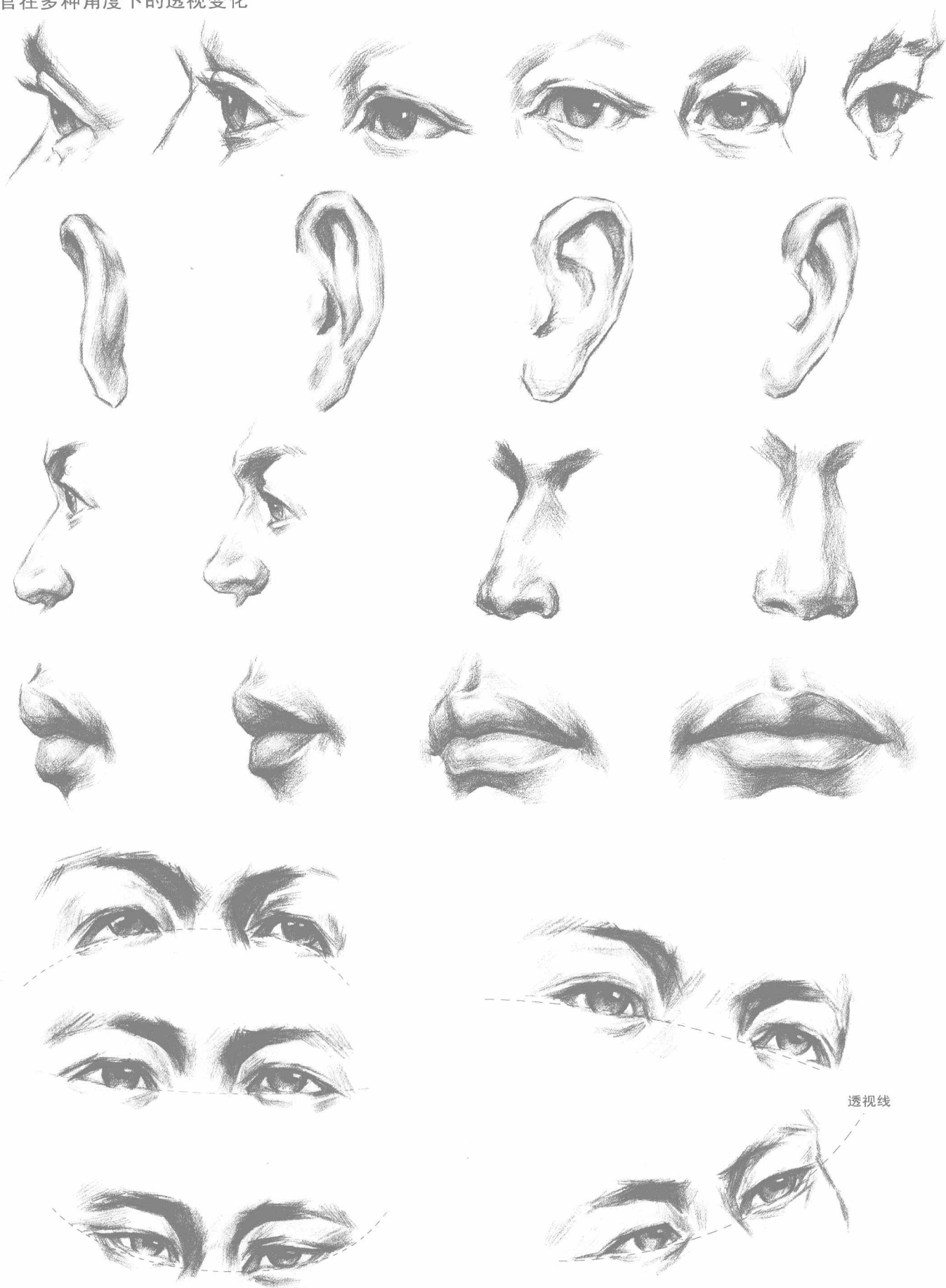
3. 进一步深入地刻画,更加形象地表现出耳朵各部分位置之间的起伏、穿插、明暗、虚实等关系以及它的质感。

要表现出两处的深度

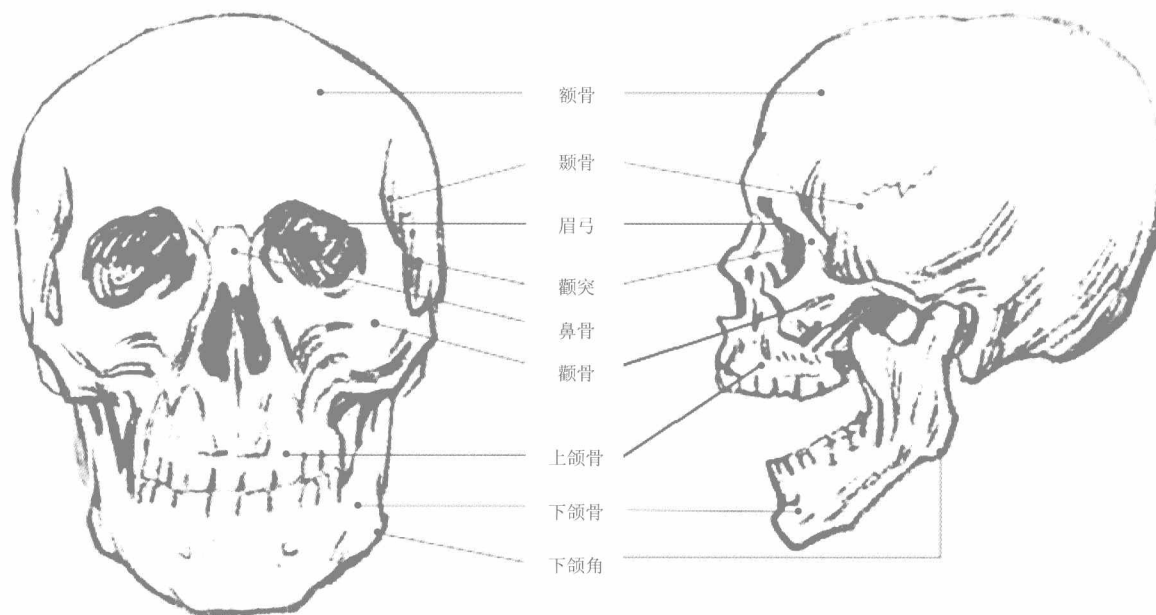
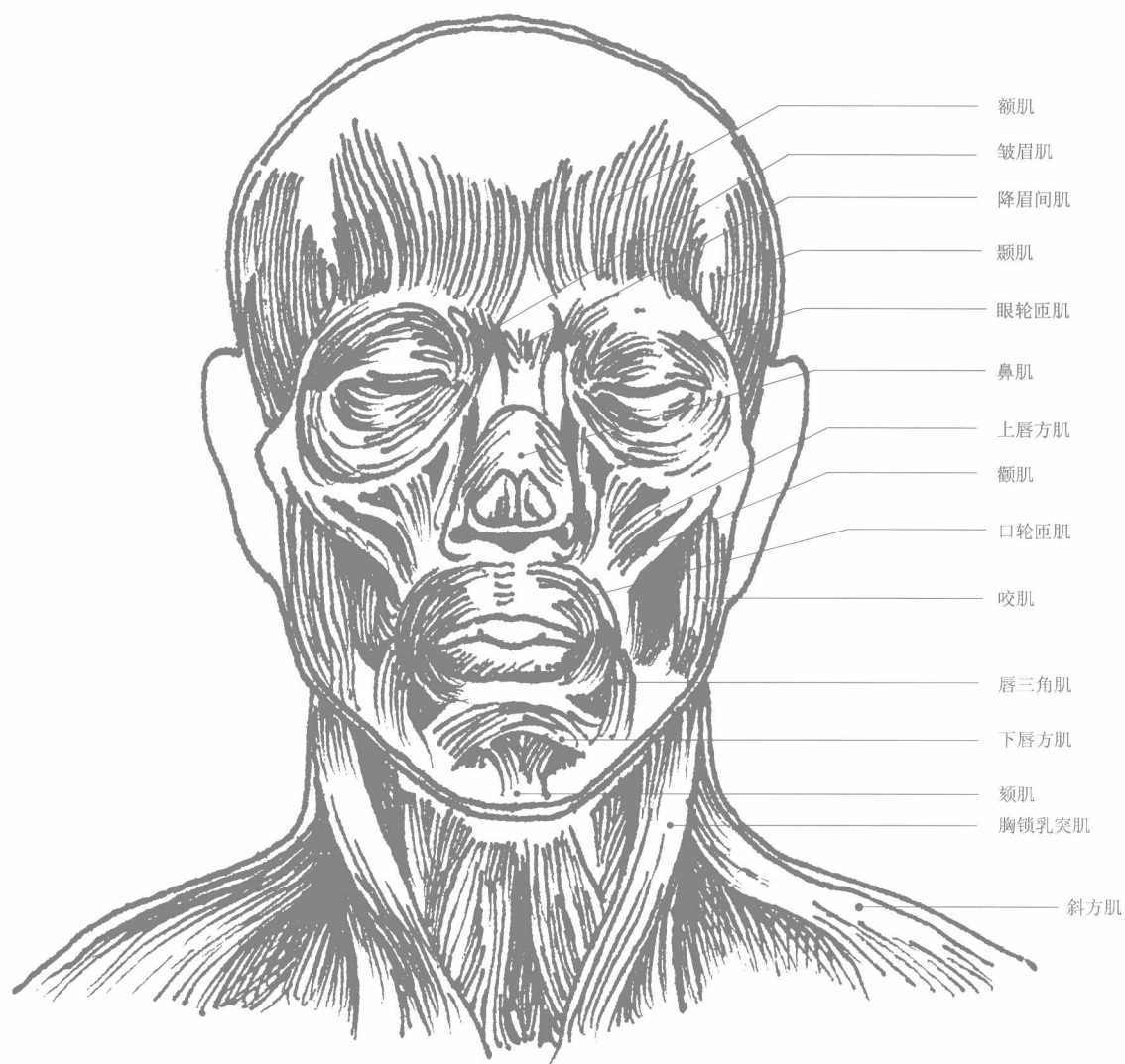
要表现出耳垂和耳轮的厚度

五官在多种角度下的透视变化

七、头部的肌肉与骨骼

八、头部的形体结构

头部形体可看成是立方几何形体,需认识和理解它的立体构成与透视变化。

头部的体积是由几个不同形状的形体及面构成的。它由脑颅部和面颅部,以及额、颧、上下颌的四个体块的相互穿插所构成。

头部体积分析

前额为一个向前凸起的立方体结构。

颧骨区是扁平的立方体,它比额部低。

鼻子是面部中间突出的体积,是由正面、两侧和底面构成的一个上窄下宽的长形立方体(正面看类似于梯形)。

口部区是一个圆柱体,唇齿是这个圆柱体中的组织。

下颌部是一个呈马蹄形状的、前窄后宽的斜立方体。

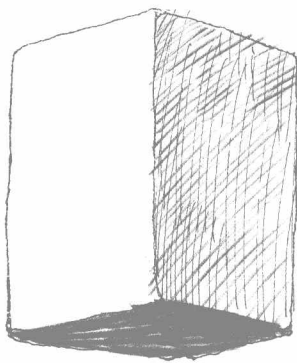
颅顶部是一个球体,该球体上依附着头发。

耳是一个上宽下窄有一定厚度的长立方体,它斜插于头部两侧。

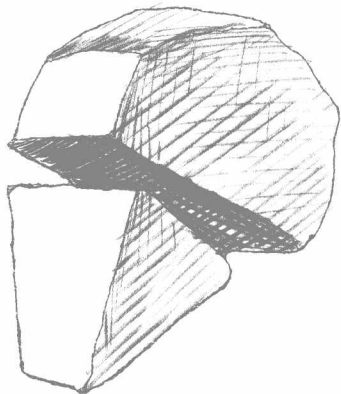
颈部可理解为一个圆柱体与立方体的结合。

肩部是一个扁平状的立方体及切面体相结合的几何形体。

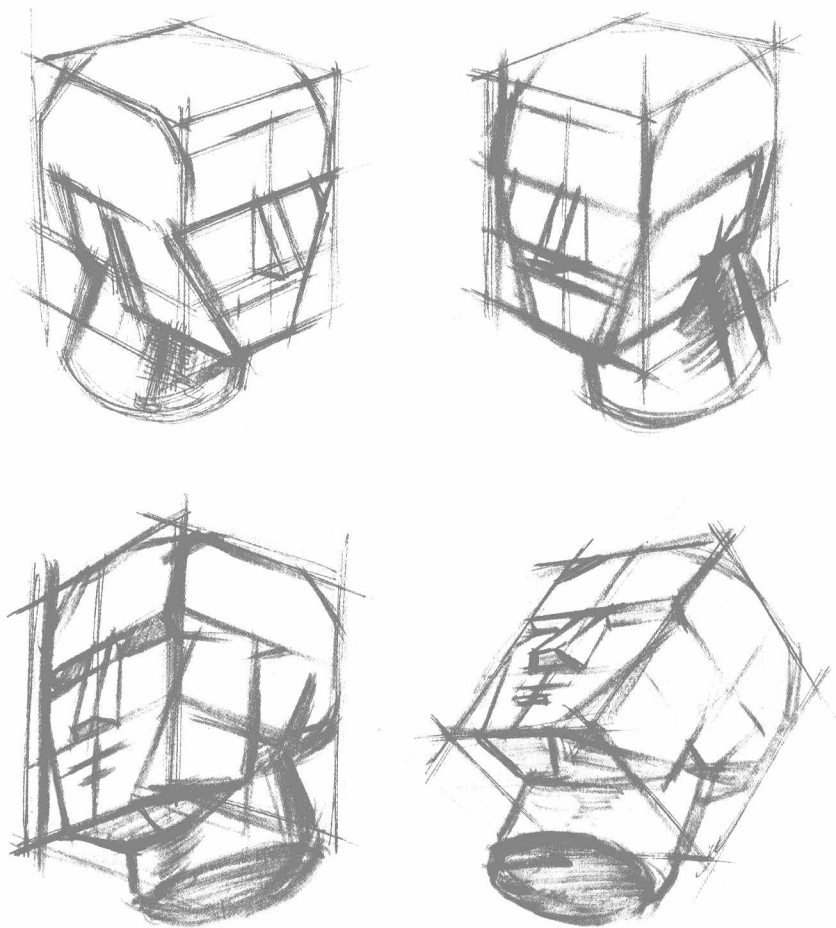
头部整个形体呈立方体

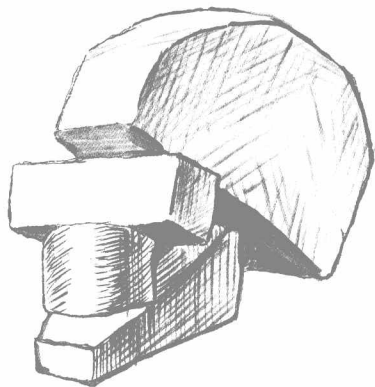
头部可分成面颅部与脑颅部

头部体积分析图例

面颅部形态可概括成平行的立方形、半个圆柱体(上颌体)及三角形(下颌体)。

九、不同类型的脸部特征

人头部的造型特征是由头骨的形状决定的,每个个体又因性别、年龄、职业的不同,形成鲜明的个性特征。这些特征归纳起来可用“八字”概括:即“甲、由、申、田、目、国、用、风”字型脸。其中“甲、由、申”字型脸头顶骨与下颌骨形状带

尖或方;“田、目、国”字型脸上下宽度相当,头型宽窄与头长比例有别;“用、风”字型脸较宽。

熟悉和掌握头部外型特征的分类,对迅速捕捉人的形象特征,塑造人物形象,具有重要作用。

“八”字型脸型示意图

“甲”形脸

“由”形脸

“用”形脸

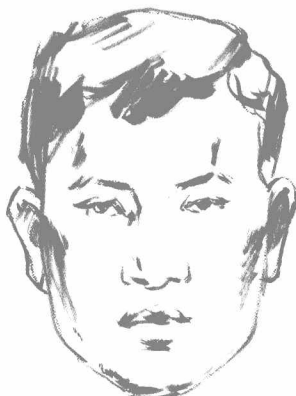
“申”形脸

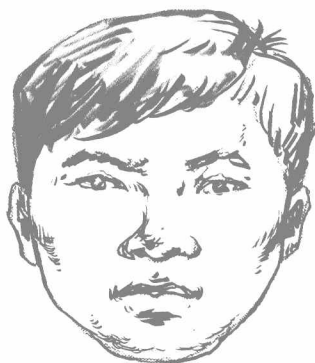
“田”形脸

“风”形脸

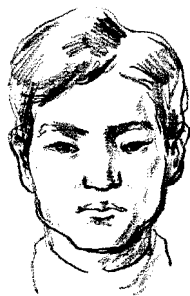
“目”形脸

“国”形脸

十、头部多角度的透视变化

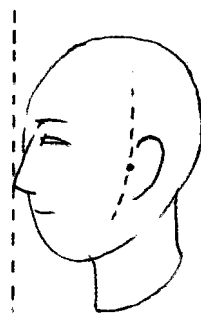
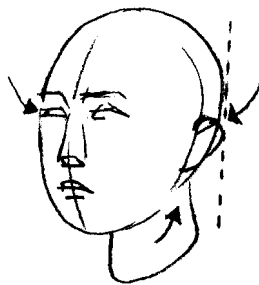
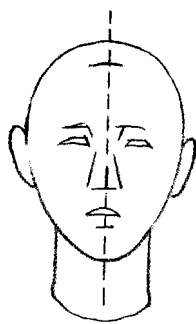
正面

1/4侧面

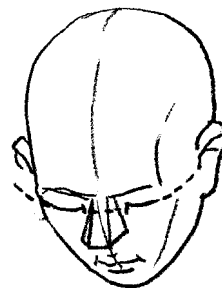
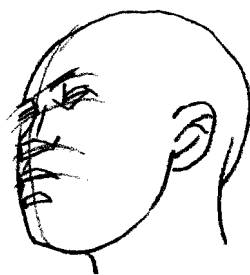
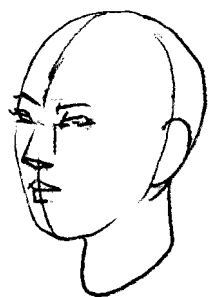
正侧面

左右对称

左眼外角与面颊轮廓相交，
右耳垂在颈部轮廓线上方，
外耳轮与脑廓线相交。

耳屏在头部中央

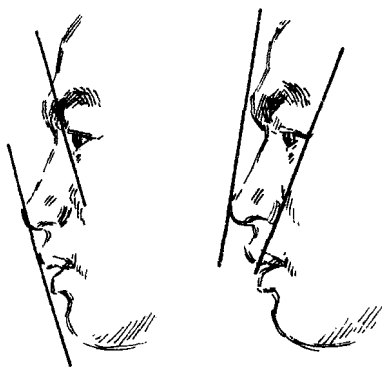
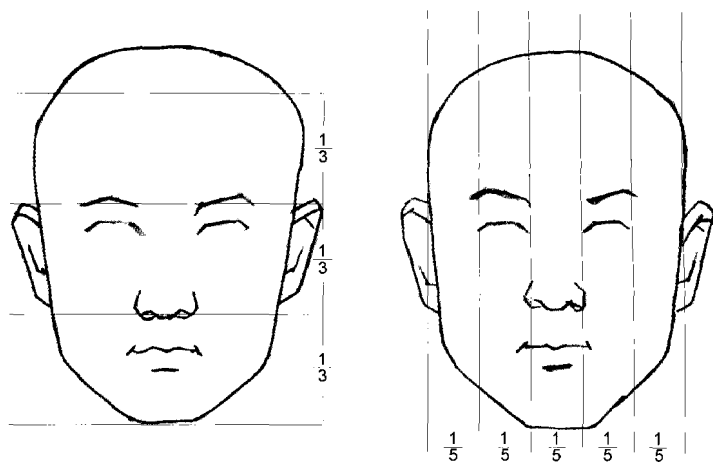
平视

仰视

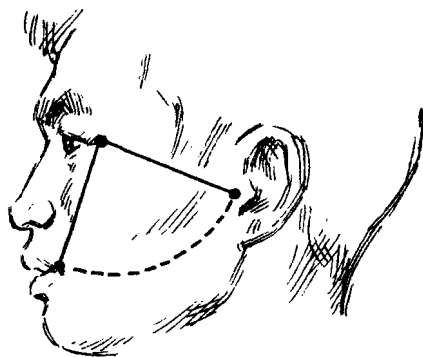
俯视

十一、五官的基本比例

头部的基本比例为“三停五眼”：发际到眉间，眉间到鼻尖，鼻尖到下巴，三段的长度相等而通称“三停”；从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛宽度，两眼间距离为一眼宽，两眼外眦到两耳分别为一眼宽，通称“五眼”。

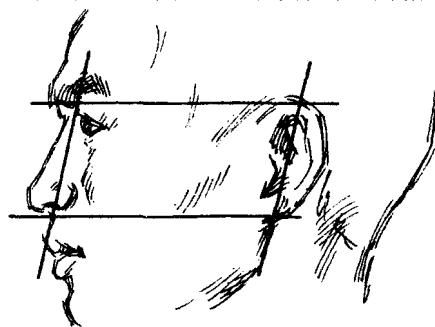
眉与眼、鼻与口、眼与鼻之间的倾斜度。

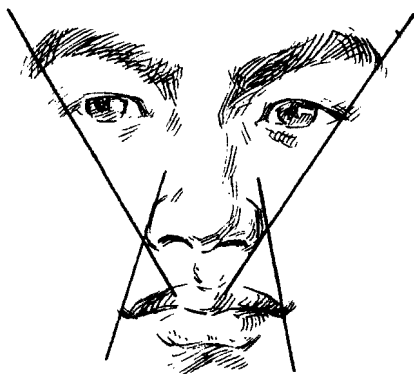
外眼角到口角与它到耳屏的距离相等

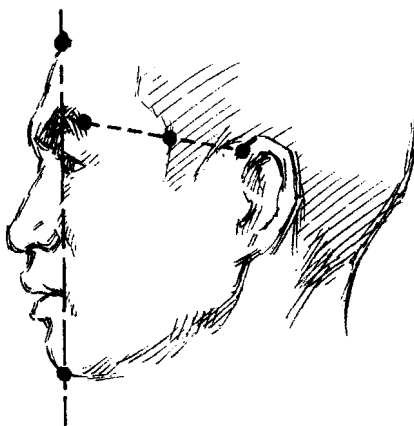
图中三点之间距离相等

鼻与耳的倾斜度大致相同

眼角与鼻的两翼、鼻的两翼与口角的倾斜度。

头顶发际线在额隆起的垂线上，面颊发际线在眉毛外角与耳部的 $1/2$ 处。

十二、男青年的画法步骤

模特照片

特征分析

男性青年骨骼、肌肉及各方面都发育成熟、朝气蓬勃，正处在生命的旺盛时期。其面部结构饱满，多呈大块面变化，内在结构外部体现不明显。

画年轻人要善于把外部形体与内在结构联系起来考虑，使头像造型结实有力。表现男性相对女性而言形体要方些。

表现 3/4 侧面的头像，除了注意上述要点以外，还要注意左侧脸的透视缩形，以及与右侧脸的对称性。

1. 仔细观察对象特征，思考画面的布局和预期目的。用理解和概括的线条画出对象的外部特征。眼睛连线基本在头部 1/2 处，额骨、颧骨及下颌骨的大转折线是表达头部立体形的关键。

2. 以中间眼睛连线作为参照画出眉、鼻、嘴、耳的基本形，注意眼睛、鼻子、嘴巴、下巴的宽度及相互之间的关系。

3. 中度深入，重点在光影调子对形体结构的表达。黑、白、灰三大层次要分明，尽量忽略细节，头发和颈部要概括而整体。

4. 深入刻画。头像五官是传达形象特征的关键部位。画眼、鼻、嘴不应当只重视它们的轮廓处理，更重要的是在形体结构上的起伏变化，并画出层次和空间感。

头发要表现出
质感和厚度

此处既虚
又要有形体

余军

5. 整体调整画面。这也是重要的一步。男青年面部轮廓处理要清晰、明快,发际线的处理要生动、自然。特别是暗部处理要有深浅变化,不能画死,这样画面才会生动、自然,才有艺术感染力。