

名牌美术学校经典教案 野风美术中学
素描头像

主 编 冯建法
副主编 于永坡

河北美术出版社

名牌美术学校经典教案 野风美术中学

MINGPAI MEISHU XUEXIAO JINGDIAN JIAOAN YEFENG MEISHU ZHONGXUE

SUMIAO TOUXIANG

素描头像

主 编 冯建法 副主编 于永坡

河北出版传媒集团
河北美术出版社

CONTENTS

第一讲 正确观察方法的建立 02

第二讲 头部的比例 02

第三讲 头骨、骨点的位置及结构意义 03

第四讲 面部肌肉的位置和运动方向 04

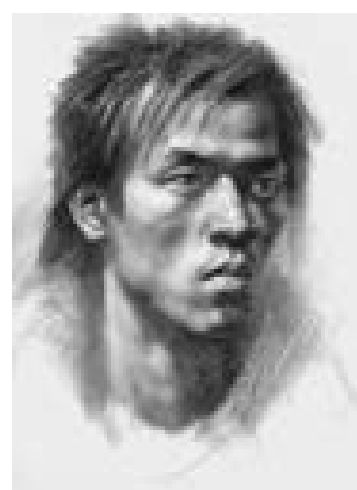
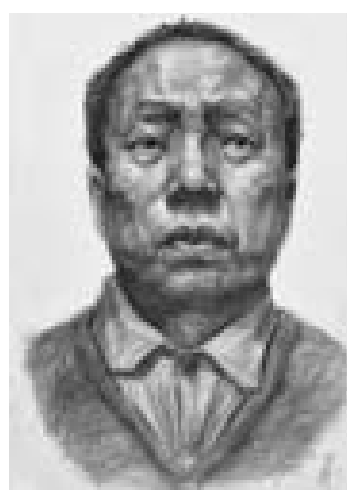
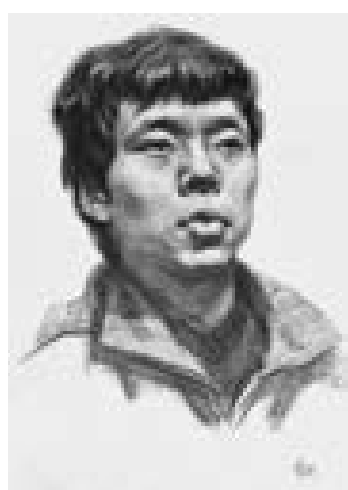
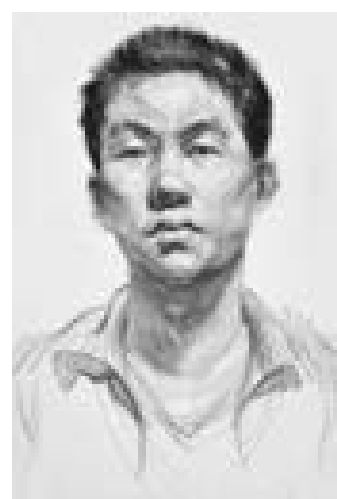
第五讲 头颈肩的关系 05

第六讲 五官讲解教学 05

1. 眼部讲解及图形对照
2. 鼻子的讲解及图形对照
3. 嘴的讲解及图形对照
4. 耳朵的讲解及图形对照

素描科目试卷评分参考 08

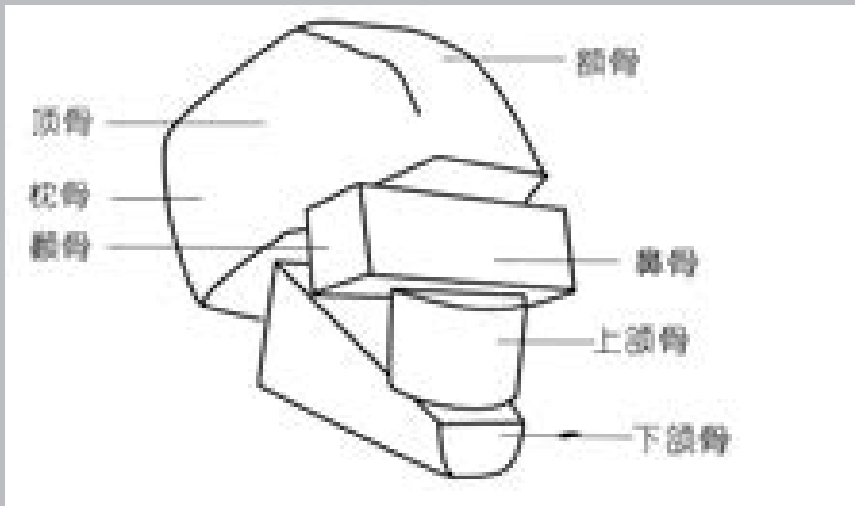

第一讲 正确观察方法的建立

1. 形体框架的意识

素描头像的入门是从观察方法的建立开始，掌握一种正确的观察方法是画好一张素描头像的基础。

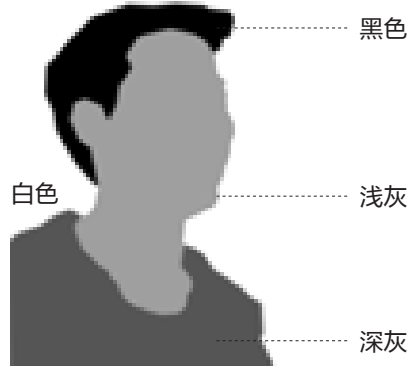
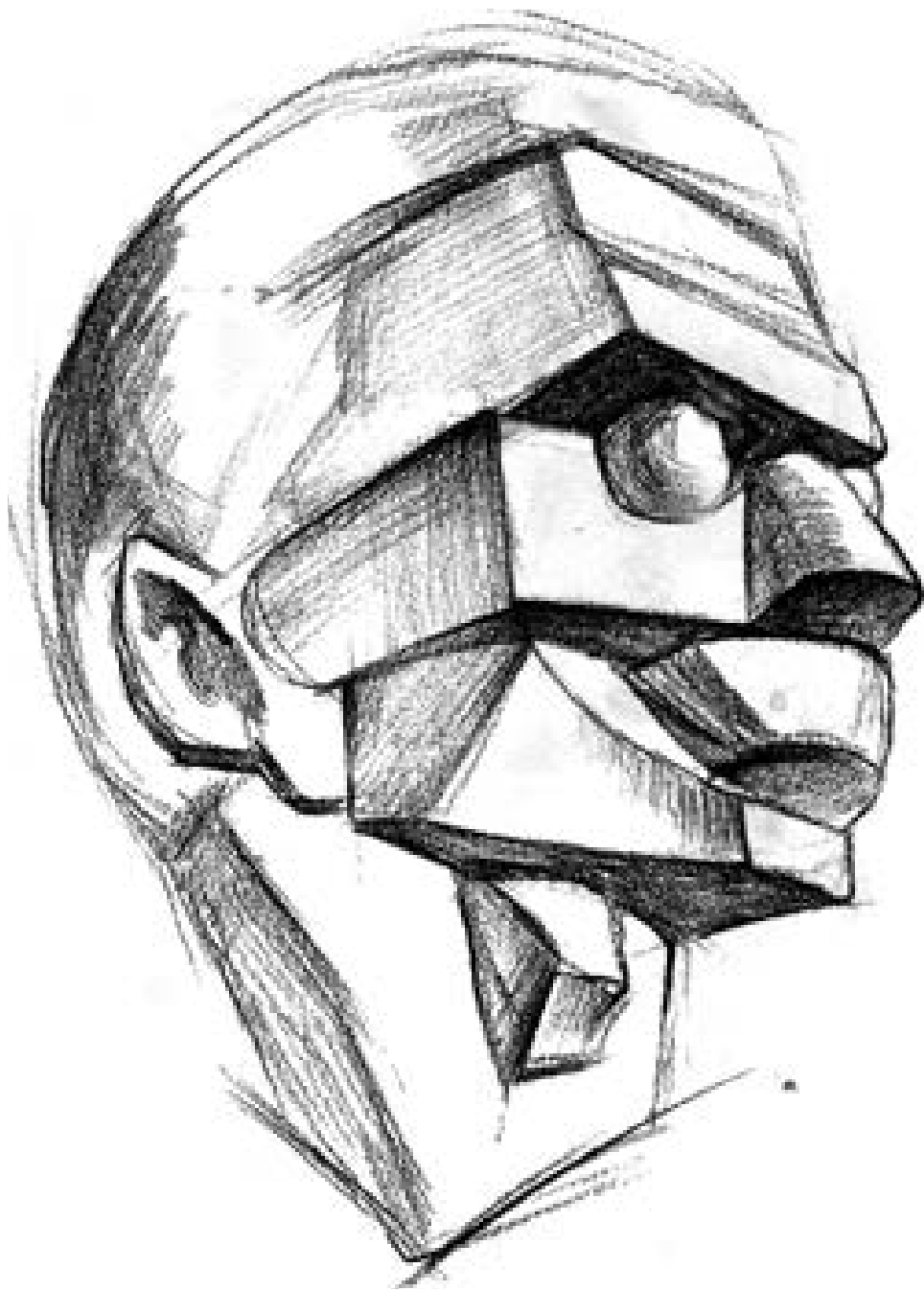
画上看下、画左看右找结构对称点的联系，形成整体的几何形意识（其中整体几何形包括平面几何形和立体几何形）。

2. 画面黑白灰及明暗色层概念

素描中的明暗调子是表现画面空间与塑造形体的重要手段，画面黑白灰的构成一般指人物模特儿固有色的布局。比如说头发是黑色的层次；脸是白色和灰色相结合的层次；衣服、脖子和脸的侧面是灰色的层次；背景为白色的层次。这是头像中黑白灰关系的表现，也是素描考试中最奏效的方法。

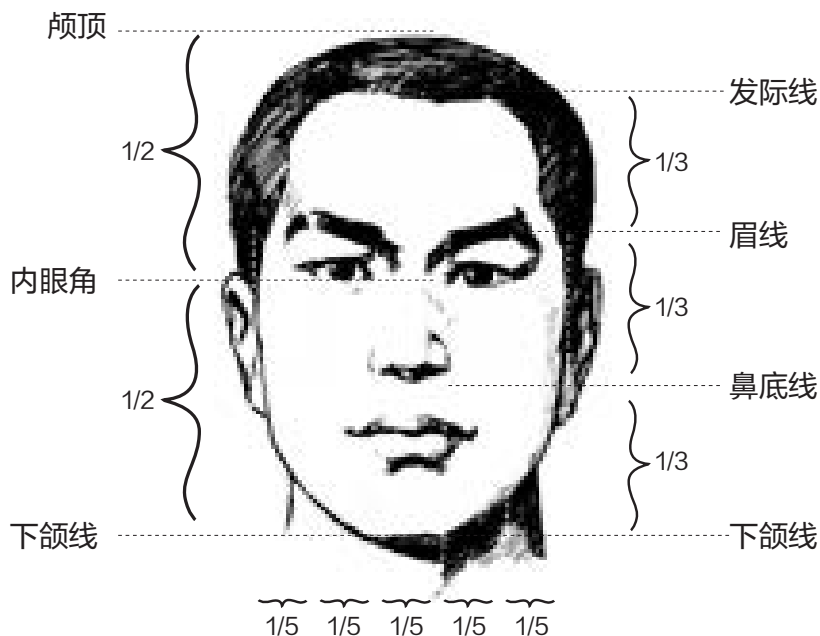
明暗调子是指物体在光源的影响下产生的深浅不同的排列次序，也称色序。同时在作画过程中，也要时刻比较不同色层之间的对比度，即色距，色序不同色距不同，色距越大对比越强，色距越小对比越弱。

第二讲 头部比例

为准确生动地画好人物头像，必须熟悉它们的基本比例特征，只有这样才能更好的表现人物的形象特征和精神气质。

人物头部的比例归纳为“三庭五眼”即长“三庭”横“五眼”。“三庭”指发际到眉间连线；眉间到鼻底；鼻底到下颏，上中下恰好各为三分之一，谓之“三庭”。而“五眼”是指眼角外侧到同侧发际边缘，刚好一个眼睛的长度，两个眼睛之间也是一个眼睛的长度，另一侧外眼角到发际也是一个眼睛的长度，这就是“五眼”，成人眼睛一般在头部的二分之一处。这些基本的头部比例在绘画实践中要灵活运用，正确区别不同的形态结构及透视关系，才能体现所描绘对象的个性特征。

第三讲 头骨、骨点的位置及结构意义

头骨骨点位置及在结构体块中的作用

额丘

额骨正面眉弓上方，靠近头顶的两个高点，从这两点向上逐渐向头顶过渡，男性这两点突出，女性额骨的中心可能高过这两点。

颞线

眉弓外侧颧骨上端，贯穿颧骨两侧，是额头与眼眶正面、侧面的转折线。

眉弓

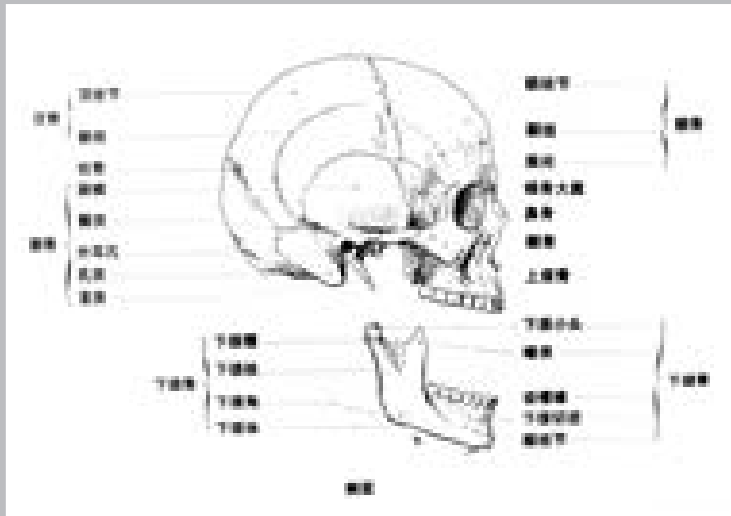

眼眶上沿在额骨下方隆起，下面是深陷的眼眶，是额头和眼窝的交界结构，往往和眉毛重叠。

头骨对头部的结构起决定的作用，掌握头骨的结构是表现头部的根本，影响头部外形结构的骨骼主要分头颅和面颅两大部分。

头颅骨部分：额骨（1块）顶骨（2块）枕骨（1块）颞骨（2块）。

面颅骨部分：鼻骨（2块）颧骨（2块）上颌骨（2块）下颌骨（1块）。

鼻骨

鼻子的高点。在鼻子中间偏上，下边是软骨组织，决定鼻梁的高度、宽度，也是鼻梁的正、侧面的转折点。

颧突

颧骨的高点。是面部的正面、侧面上部分和下部分的转折点，决定面部正面的宽窄、颧骨的高矮。

下颏结节

正面下巴上的左右高点，决定下巴的宽度，是面部下巴正面、侧面、底面的重要转折。男性这两点距离较远，下巴略宽；反之女性略窄，下巴较尖。

下颌角

下颌骨后方下端角，决定脸型的特征。角度越大脸型越大，角度小脸形略圆。

顶侧隆起

在顶骨上，延颞线向后延伸是头部侧面和顶侧面的转折线。在背光时一般为明暗交界线（即深黑）；在受光时一般为高光（即浅灰）。

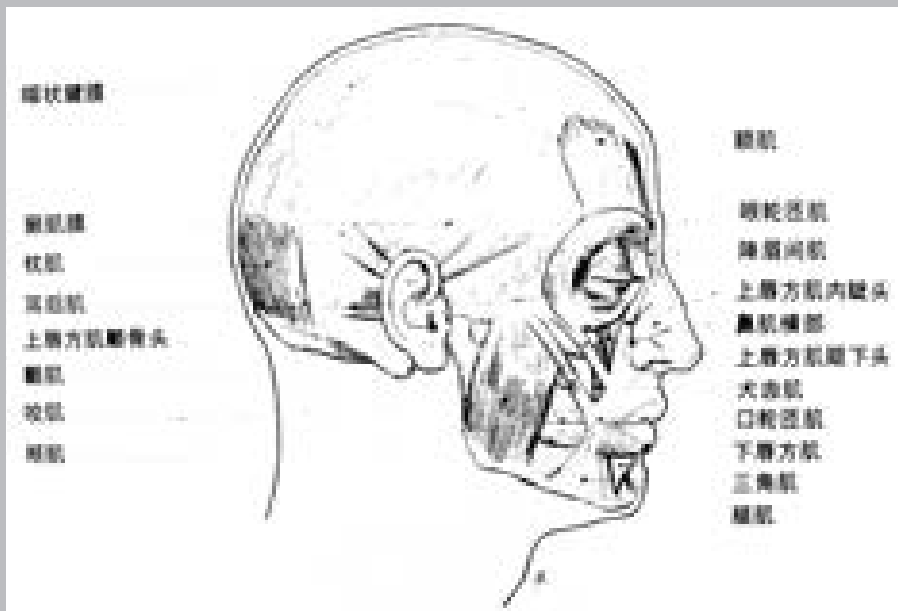
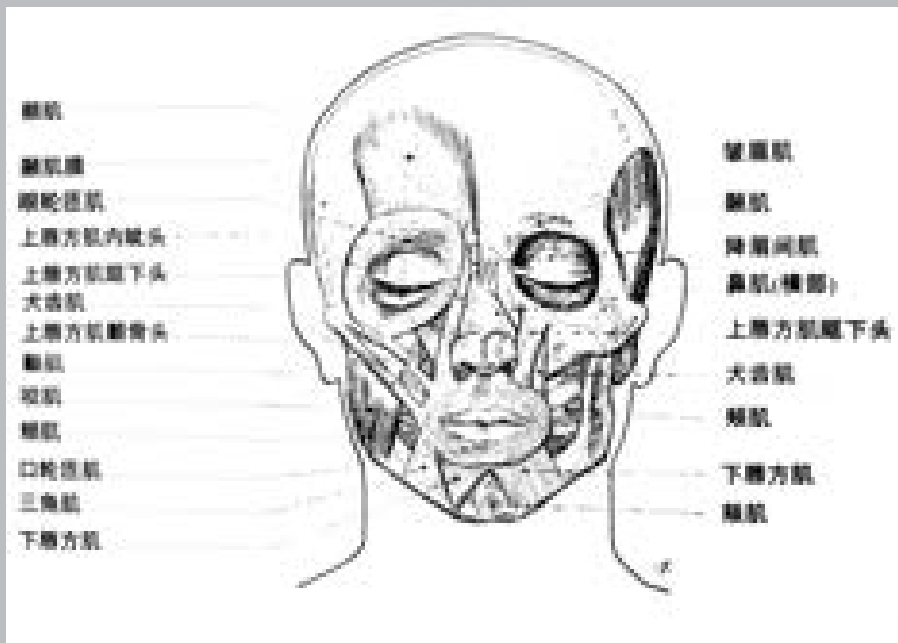

顶结节

顶骨最高点，是头部顶面、侧面、后面的交结点。

第四讲 面部肌肉的位置和运动方向

面部的肌肉在造型上远没有头部起的作用大，但对人物面部的表情起到了至关重要的作用，因此需要了解它们的位置和运动方向。同时也要清楚肌肉的“横走向竖运动，竖走向横运动”的运动规律。

额肌：颧骨正面，眉弓上方，向上提拉眼眶上的皮肤与肌肉。

皱眉肌：眼眶上沿，靠近眉心，向中心提拉眼眶向中心运动。

眼轮匝肌：眼缝周围，只闭眼不睁眼。

鼻肌：鼻孔上部鼻侧，扩大缩小鼻孔。

颧肌：颧骨到嘴角，提拉上唇和嘴角。

上唇方肌：呈放射状分布于左右的面部，起提拉上唇等作用。

口轮匝肌：口缝周围，闭嘴和各种嘴的动作。

下唇方肌：口轮匝肌下方到颌结节外侧，下拉下嘴唇和嘴角。

唇三角肌：嘴角到颌结节外部，下拉嘴角。

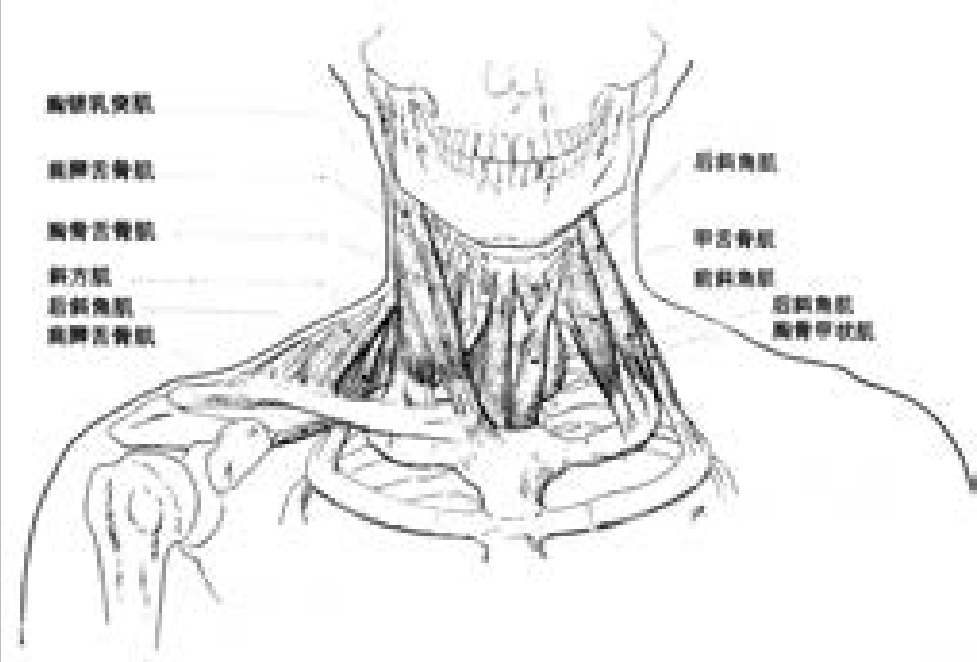
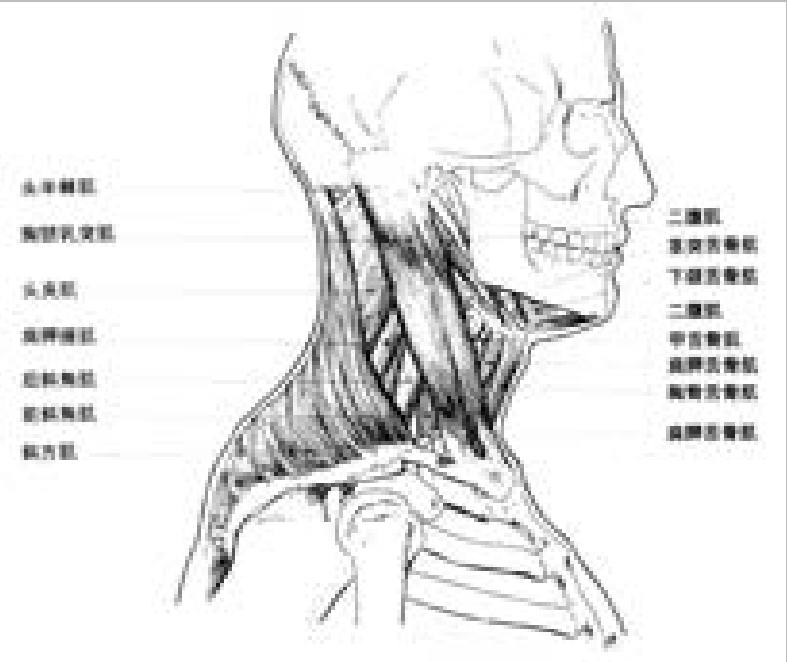
颌肌：下颌上方，上提颌部皮肤，前送下唇。

咬肌：下颌角上至颧骨，咬紧牙齿。

颊肌：嘴角外口轮匝肌和咬肌之间，吸吮吹奏。

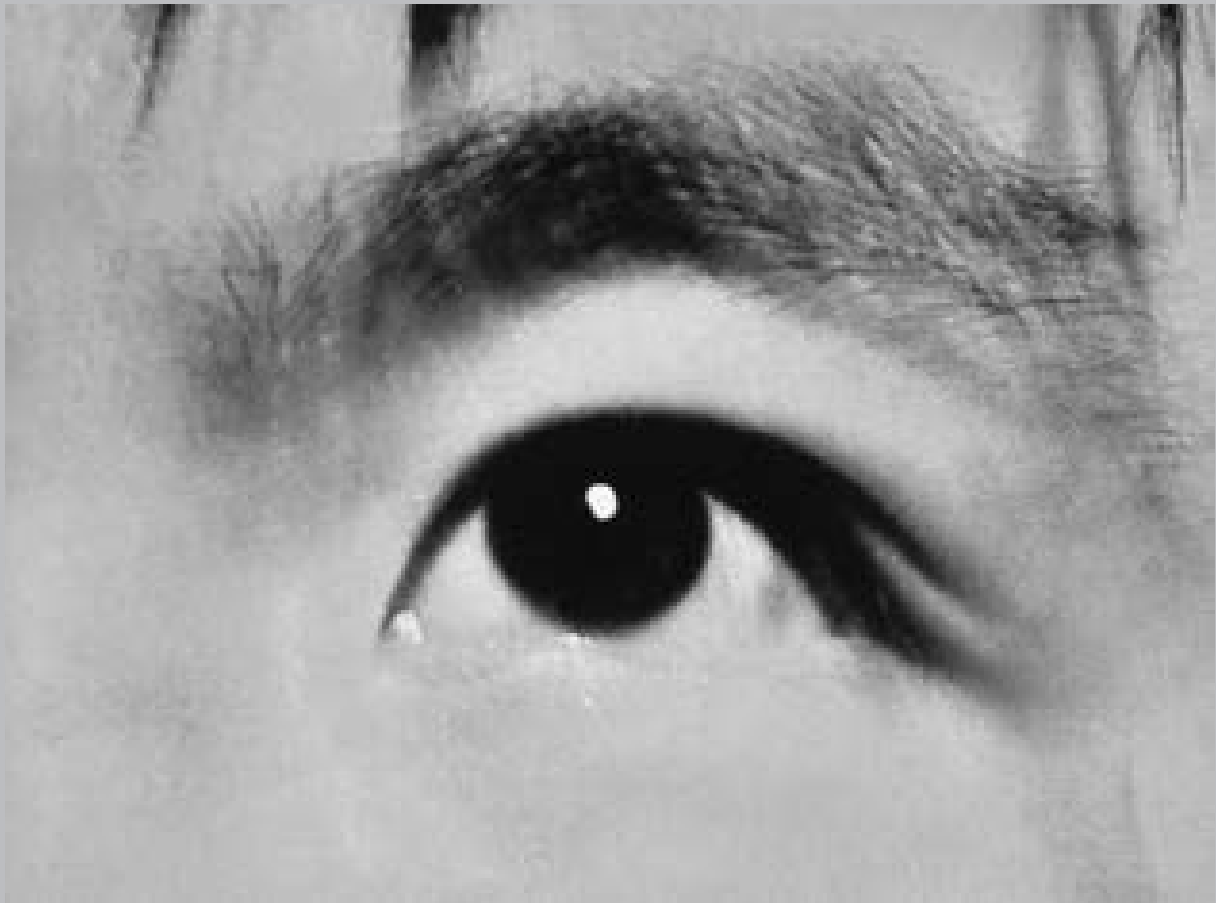
第五讲 头颈肩的关系

在头像训练中，头、颈、肩关系是最大的动态关系，也是影响画面最大的动态关系。首先要了解头、颈、肩中骨骼肌肉的穿插，了解人物动态，用体块的形式进行定位，然后通过虚实来表现。

第六讲 五官讲解教学

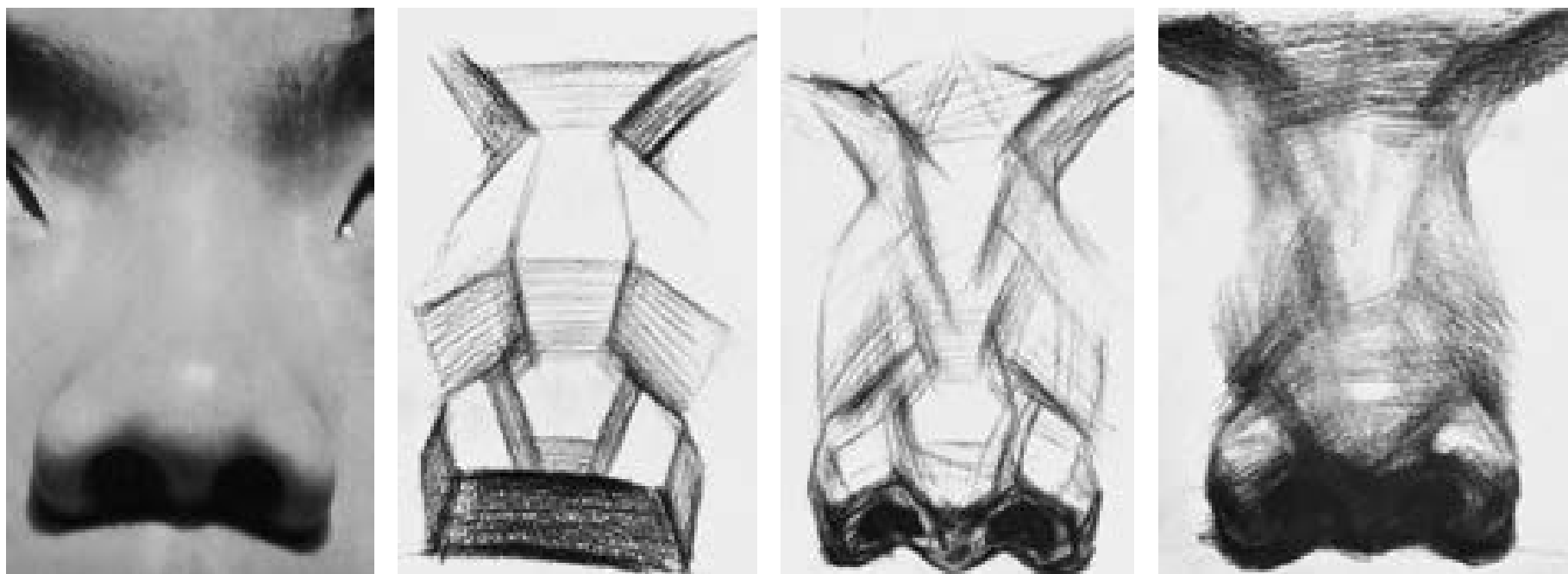
1. 眼部讲解及图形对照

眼由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。眼球成球体，嵌在凹陷的眼眶内，由角膜、虹膜、晶状体和巩膜组成，在交代眼球体积关系时就应按照球体的明暗交界线来塑造，眼球凸起的部分由下眼睑包裹。眼睑有一定的厚度，这是作画时表现眼部体积的一个细节；眉弓是额下长眉毛处突出如弓形的部位，这是表现眼部体积的一个重点。抓形的时候注意眉毛跟眼眶的形状，由于上眼睑遮挡了三分之一的眼球，所以要保持好眼珠的形状是圆或椭圆。

2. 鼻子的讲解及图形对照

鼻子的形状可以概括为梯形，鼻骨是嵌在眉弓间，鼻底可以看成梯形底下的一个面，包含鼻孔，而鼻梁就分左、中、右三个面。鼻梁“中”包含了球体的鼻头，左右包含了鼻子的两个半球体的鼻翼，两侧鼻翼与内眼角在起稿时一定要上下观察，一起表现，这样右侧内眼角的透视关系才能准确。

3. 嘴的讲解及图形对照

嘴是富有表情变化的人体器官，嘴部可以理解为一个平圆柱体，它依附于上下颌骨以及周围的各种肌肉，嘴唇由上嘴唇、下嘴唇、口线、嘴角组成，上嘴唇上方有人中，下嘴唇下方有唇沟，这些地方均有起伏转折变化，也是利用这些明暗变化刻画出嘴部整体空间感与体积感的关键。

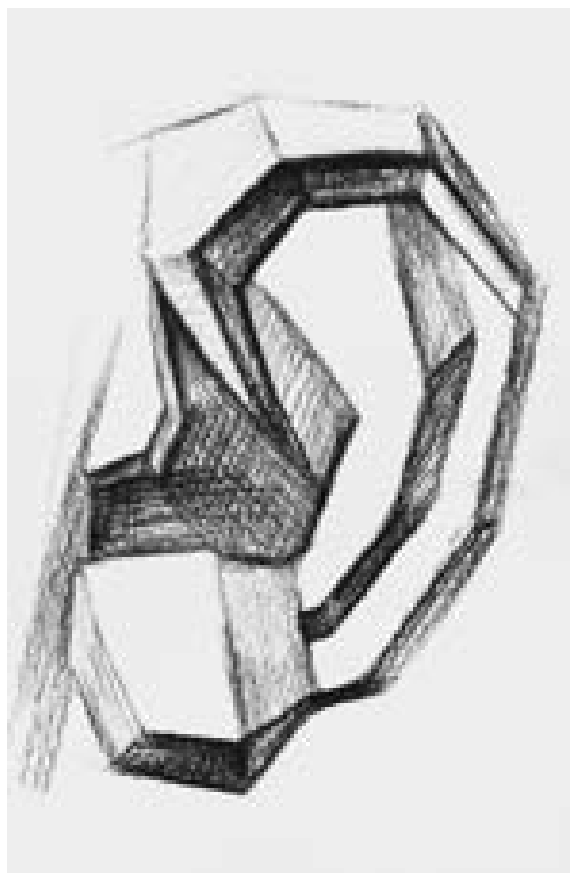

上下嘴唇均可切割成几个块面，加上嘴唇部分的投影，以及嘴角部分的投影，可以表现出嘴唇部位的空间。

4. 耳朵的讲解及图形对照

耳朵的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈“C”型，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的碗状体，由外耳轮、内耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成软骨的组织。从空间角度来说，耳轮及对耳轮靠前需刻画详细充分，耳屏、三角窝、耳窝靠后需要整体些，这样才能往后推，耳部高度与鼻子的高度基本相等，但不在同一水平线上，从侧面看耳朵并不是完全垂直的，而是与下颌骨外侧边缘混成一条直线。

画正面像时，双耳离视觉焦点比较远、比较虚；画侧面时，面对绘画者一侧的耳朵位于头部的视觉中心，所以结构比较明显。

素描科目试卷评分参考

A类卷(90 ~ 100分):

1. 符合试题规定及要求;
2. 造型准确,有较强的表现和塑造能力(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等);
3. 正确理解对象结构及体面关系,并能完整地表现;
4. 画面色调对比明朗,素描关系准确,表现生动,形体刻画深入,画面整体效果好。

B类卷(75 ~ 89分):

1. 符合试题规定及要求;
2. 造型比较准确(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等);
3. 对对象结构及体面关系理解比较正确,并能较好地表现;
4. 画面色调对比比较明朗,素描关系比较准确,表现比较生动,具备一定的形体刻画能力,略有缺点,但画面整体效果较好。

C类卷(60 ~ 74分):

1. 基本符合试题规定及要求;
2. 基本具备造型能力(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等),但把握欠准确;
3. 对对象结构及体面关系有基本认识,但理解和表现上有欠缺;
4. 画面色调对比不够明朗,素描关系基本准确,表现缺乏生动,形体刻画能力不够,存在某些缺点,画面整体效果一般。

D类卷(59分以下):

1. 不符合试题规定及要求;
2. 不具备基本的造型能力(包括比例、动态、结构透视、特征、神态、空间关系等);
3. 对对象结构和体面关系缺乏基本认识,理解和表现不到位;
4. 画面整体效果差。

