

定制

线描头像系列丛书

名师力作
考题精解
实战应考

SKETCHED
HEAD
PORTRAIT
线描头像

河北美术出版社
河北出版传媒集团

主编 / 孙建、雷超群
编著 / 洪常版

定制

WO YOU WO YI TAO XI LE CONG SHU
我有我一套系列丛书

名师力作
考题精解
实战应考

SKETCHED
HEAD
PORTRAIT
素描头像

主编 / 孙建、雷超群
编著 / 洪常顺

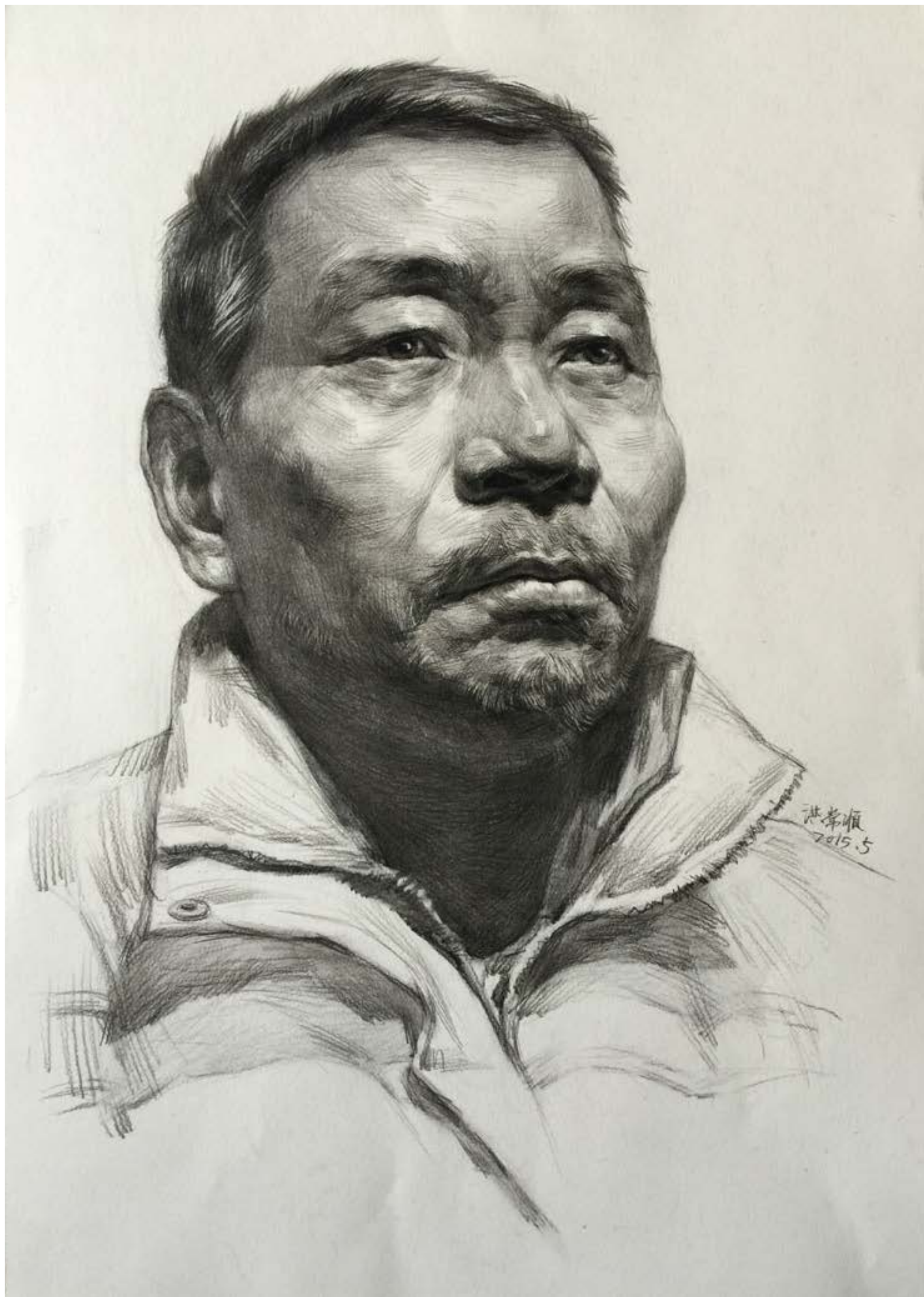
河北美术出版社
河北出版传媒集团

本书由南京本末文化
传媒有限公司出品，
版权所有，翻版必究。
列丛书所有，翻版必究。

束末
B3000
STUDIO
品牌策划设计

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LE CONG SHU

洪常順
2015.5

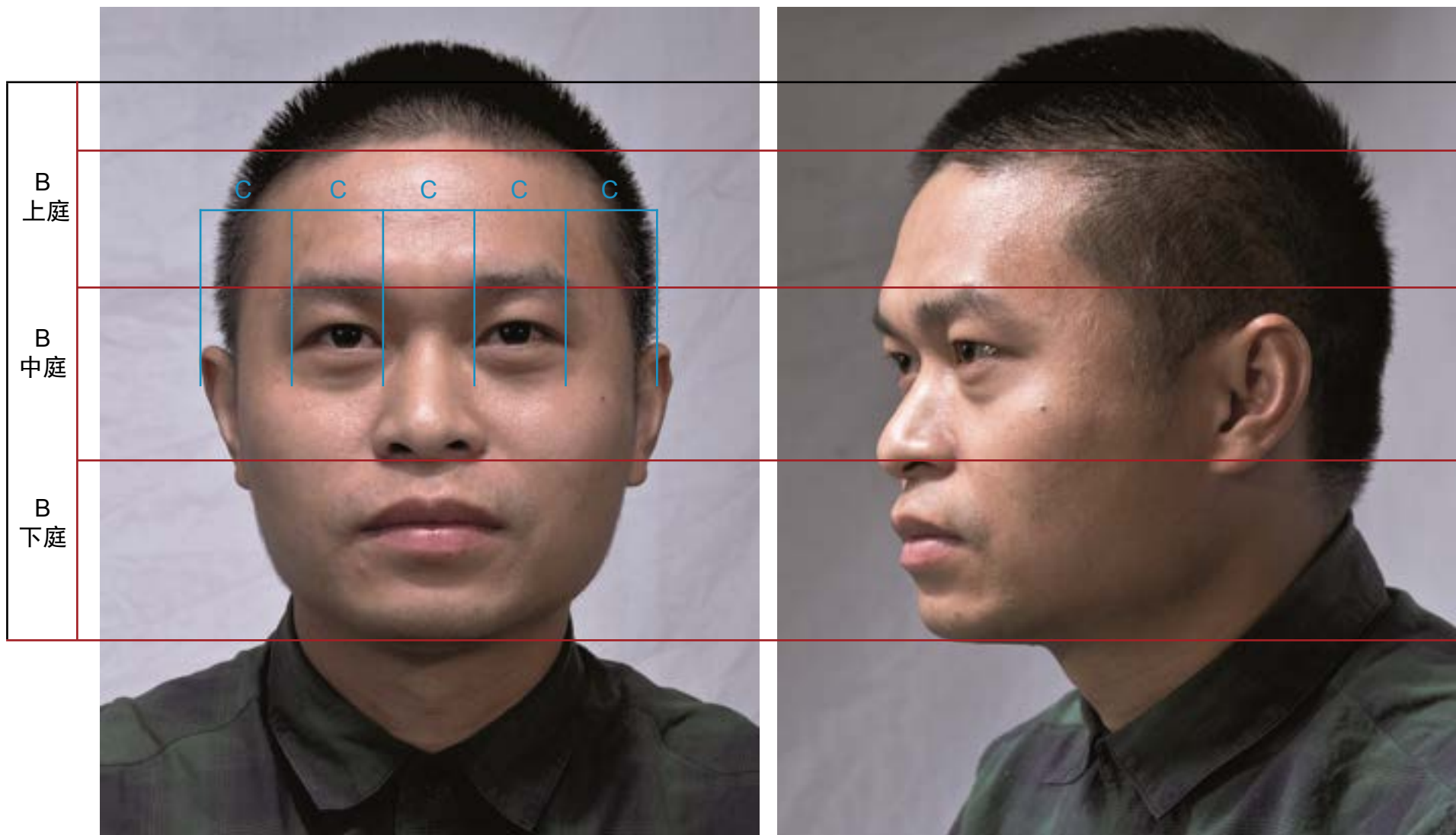
目录

CONTENTS

作品赏析	步骤	人物解析	五官解析	结构对应	骨骼肌肉篇	基础知识篇
058 / 136	048 / 057	040 / 047	032 / 039	014 / 047	006 / 013	004 / 005

一、 头部的比例

人物头部的比例我们通常归纳为“三庭五眼”，了解这一基本规律，有助于我们在头像入门时快速准确地把握人物的基本形体比例。“三庭”为头部纵向比例，“五眼”为横向比例。

图示 / Graphic Expression

如上图所示：“三庭”指的是人物面部中，发际线至眉毛为“上庭”，眉毛至鼻底为“中庭”，鼻底至下巴为“下庭”，平视的情况下这三段基本相等。“五眼”指的是脸部正面最宽处为五个眼睛的宽度，即两眼间距为一眼，两眼外眼角至两耳分别为一眼，称“五眼”。

其他比例：成人眼部在头部二分之一处，老年人偏上，幼儿偏下；嘴巴口缝线的位置约在鼻底至下巴三分之一处；耳朵的高低位置上至眉毛与眼睛之间，耳垂基本与鼻底平行。

关于比例的建议：

确定比例要考虑每个人物的特征、视线和视点的变化，我们在写生中要根据对象透视的实际情况来调整比例关系。要想把握正确的比例关系，最好的办法就是“相互比较”，在平时的训练中努力地提高眼睛的判断力。在熟练掌握基本比例之后，一定要尝试着摆脱这些理性知识的束缚，尽量练就一双准确而感性的眼睛。

二、 头部透视与动态

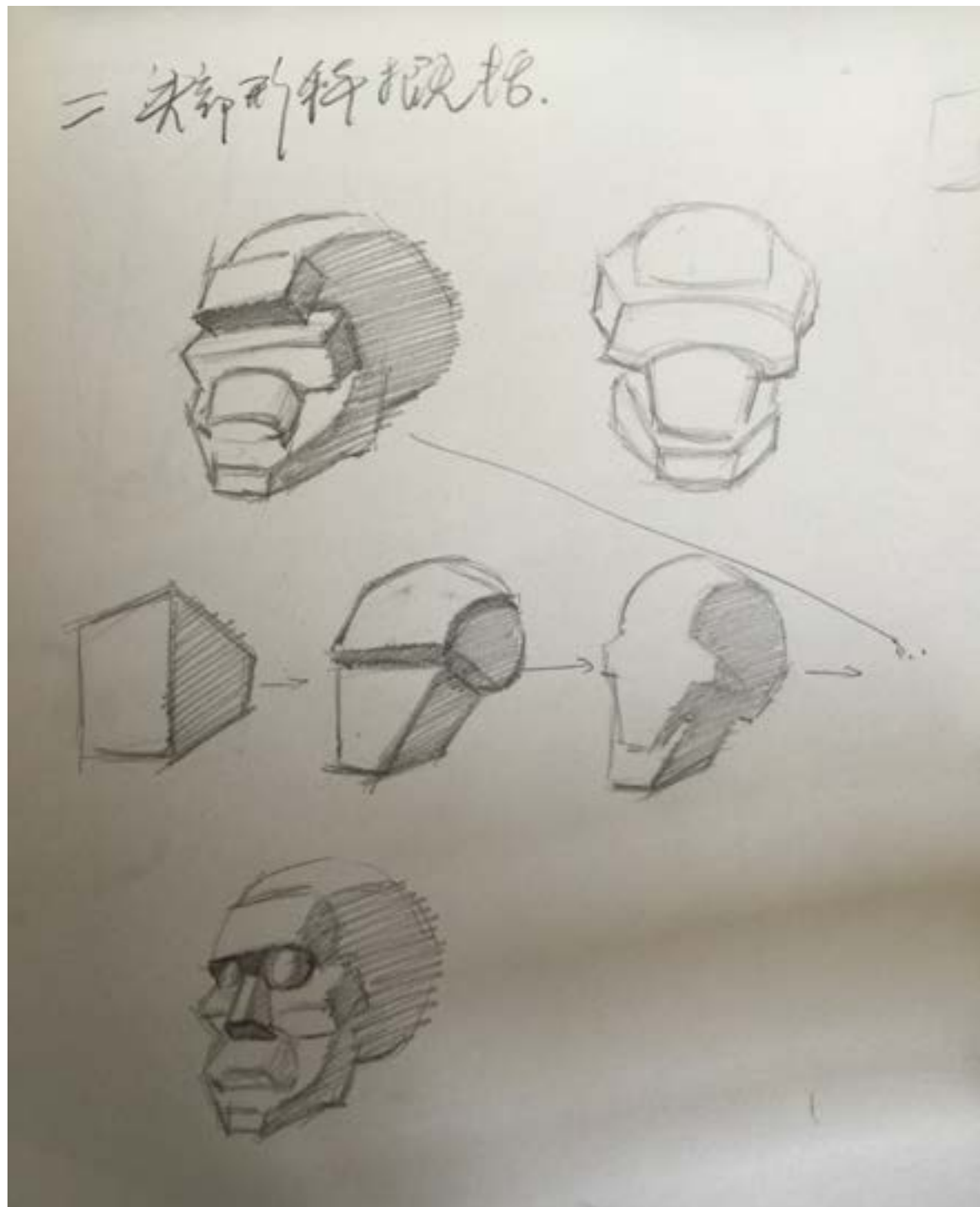
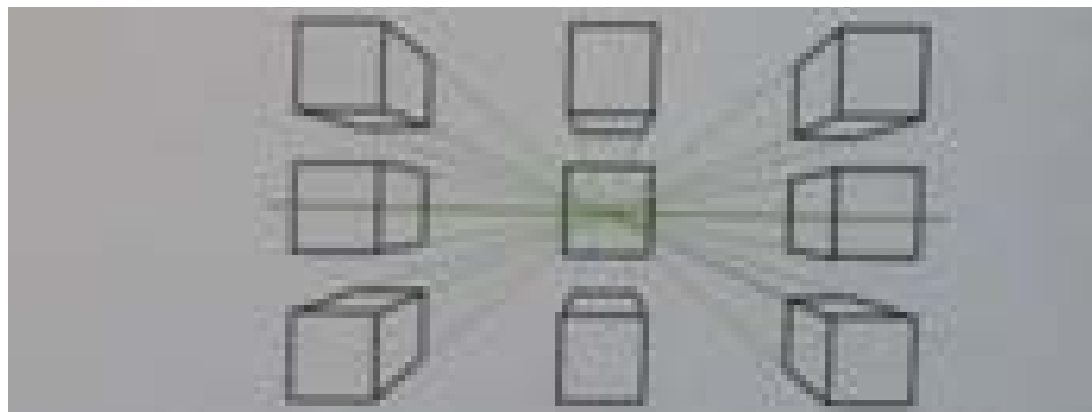
在认识了头部“三庭五眼”的基本比例之后，我们来了解一下头部在运动过程中的透视及动态的变化规律。在通常作画过程中，我们要确定所观察的模特角度，如：正面、四分之三侧、全侧、仰视、平视、俯视等，在不同的角度动态下，我们所说的基本比例会产生不同的变化，如右图所示。

我们一般用立方体的规律来解释头部的透视变化，从正面角度在视点经过左右移动之后，头部的角度就会越来越侧，导致我们看到的正面越来越窄，侧面越来越宽，“五眼”的“近大远小”透视会越来越大。

从平视角度在视点经过上下移动之后，“三庭”的透视变化就会越来越大：在仰视的情况下，鼻底至下巴（下庭）的距离最长，鼻底至眉毛（中庭）的距离次之，眉毛至发际线（上庭）的距离最短，眼睛的位置也变为二分之一以上，显得下巴大脑门小，同时耳朵的位置会下移；在俯视的情况下，这种透视就会反过来，上庭最长，中庭次之，下庭最短，眼睛的位置也会下移，显得脑门大下巴尖，同时耳朵的位置会上移；

另外，我们所看到肩膀线的高低在仰视及俯视不同情况下也产生了明显的变化：在仰视时，肩膀线会压低，颈子会显得长；在俯视时，肩膀线的位置会提升到下巴以上，颈子会显得短。

图示 / Graphic Expression

三、 头部形体概括

何为“形体”：形体的概念在我们平时素描课程中是老师提到的最常用语，顾名思义，“形体”是由“形”和“体”两部分组成。大家都知道，点的衍生形成线，线的排列形成面，而体是由多个不同朝向的面组成的有体积的物体，所以，形在前体在后，形是平面的，体是立体的，体的存在必须以形为前提，没有一个好的形就没有准确的体。

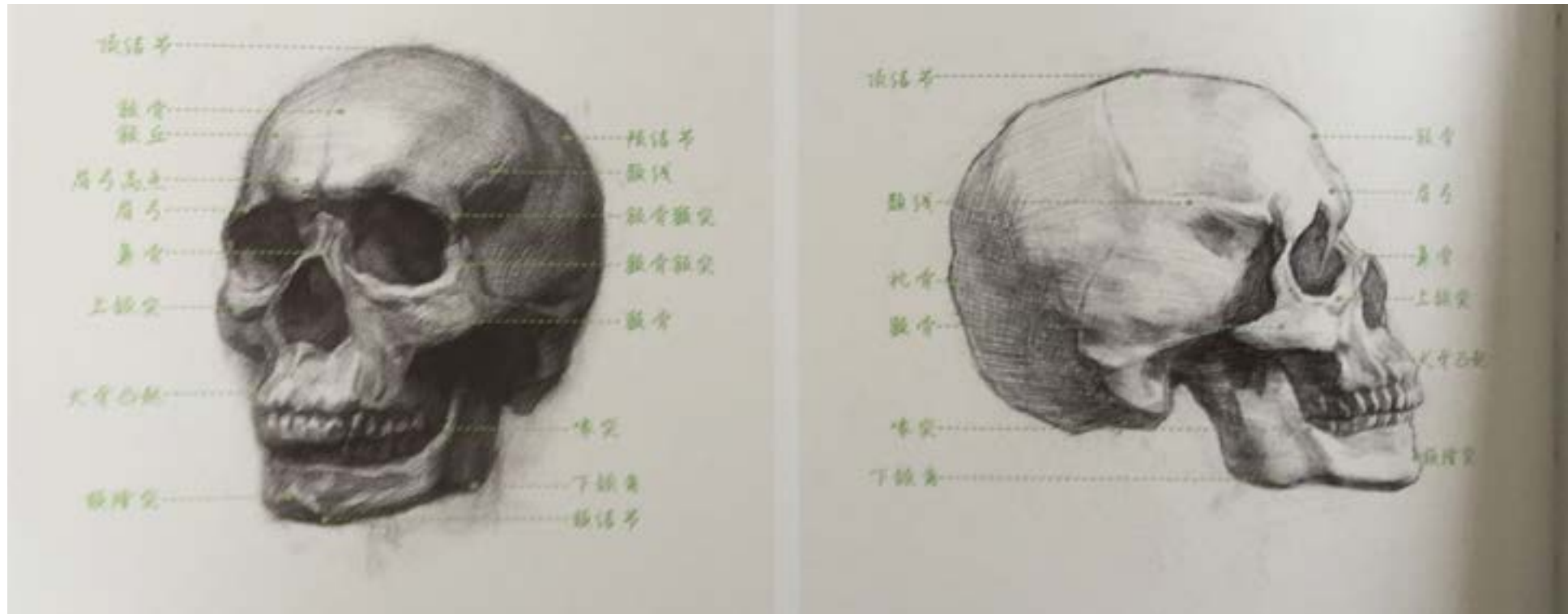
在塑造头部形体的时候，要按照大形体——中形体——小形体的步骤，由整体到局部、从简单到复杂的进行。世界上任何复杂的物象，都可以用几何形体来概括理解，人物头部里大大小小的形体无外乎也是由各种几何形体演变而来，例如：额头类似立方体、颧骨面类似长方体，上颌骨像个圆柱，下颌骨的三角形感很明确，颈子也是一个很直观的圆柱体，等等。当我们能熟练地理解头部中各个大小形体，然后将每个形体的边缘转折找清楚进行分面的塑造，体积就能够很容易地表达出来了。

在光源固定的前提下，形体的朝向产生了变化，随之颜色也会产生不同的深浅变化，形体的塑造通常利用黑、白、灰调子去把不同方向的面区分开，颜色能够与形体进行有效的贴合，形体空间就会饱满结实。同时，在众多中小形体出现的时候，要保持形体的流畅感（大小形体的隶属关系），小形体一定要隶属于大形体，要放在大形体里去塑造，即平常我们所说的“整体——局部——整体”的塑造方法。

图示 / Graphic Expression

一、骨骼及其对头像的作用

人的头部是靠内部的骨骼进行支撑的，头骨的形状决定了人物面部的形体特征，因为头部的肌肉较薄并且紧贴在头骨上，所以头部骨骼对人物头部外形的影响最大。每个人的长相都不同，主要是取决于头骨骨点之间位置的不同。骨点是形体结构的转折点，抓不住骨点，就抓不住形体。如有的人尖头顶、窄脑门、宽下巴；有的人方头顶、宽脑门、尖下巴，有的人高颧骨、高额头、长下巴；有的人圆头、圆脸、小下巴等等。

- **额结节**：是额头的正面高点，从这两点往上形体逐渐向头顶过渡。男性这两点突出，女性额骨的中心可能高过这两点。两个额结节为额头形体朝前的面。
- **颅结节**：是颅骨的最宽处，是构成圆头型或者方头型的重要造型骨点，在形体塑造时往往起着关键的作用。
- **颧骨**：是额头与眼眶部分正面与侧面的转折线。
- **眉弓**：在额头下方隆起，下面是深陷的眼眶，是额头与眼窝的交界结构，外表正好是眉毛生长的地方。
- **眶上缘**：眉弓向下到眼眶处形成的边缘，通常老人因脂肪减少，眼眶凹陷，眶上缘易显于外表。
- **颧骨**：对绘画的影响极大，是脸部正侧面以及侧面上部和下部的重要转折点，决定着人物脸部正面的宽窄。
- **鼻骨**：下接鼻软骨，鼻子的外形很大程度上取决于鼻骨的长短、宽窄和高低。但无论是何种类型的鼻子，我们都要有意识地将鼻骨画得相当结实一点，它标志着鼻梁正侧面的转折点。
- **颏结节**：决定了人下巴是尖的还是方的，并且是面部下巴正面、侧面和底面的重要的转折点，决定着下巴的宽度。
- **下颌骨**：为三角形的结构体，决定着人面部下方的宽窄。下颌角明显突出的一般为青壮年男子，脸形较宽如“风”字形脸、“由”字形脸、“国”字形脸；下颌角不明显的一般脸形较窄，如“甲”字形脸、“申”字形脸或脸形圆润的女性。

二、面部肌肉结构意义

尽管头部肌肉在造型上远没有头骨所起的作用大，但肌肉的伸缩对对象面部表情起着至关重要的作用。并且当了解了肌肉的走向后，我们就可以知道什么时候顺着、什么时候逆着肌肉的走向来用笔排调子。

- **额肌**：在额骨正面，眉弓上方，向上提拉眼眶上的皮肤与肌肉。
- **降眉间肌**：在眉心处、鼻骨的上部，向下拉动使额头皮肤向下运动。
- **皱眉肌**：眼眶上檐，靠近眉心，拉动眼眶皮肤向中心运动。
- **眼轮匝肌**：在眼缝周围，是睁眼、闭眼和各种眼部运动的关键肌肉。
- **鼻肌**：在鼻骨和鼻软骨上，有皱鼻和提拉上唇的作用。
- **额肌**：颧骨到嘴边，提拉上唇、嘴角。
- **上唇方肌**：分内眦头、眶下头和颧骨头三股，呈放射状分布于鼻子左右的面部，起提拉上唇的作用。
- **口轮匝肌**：在嘴角处交织叠合，与其他扩张肌相接，可分为内、外圈两个分部，内圈为唇缘，外圈为唇缘外围。
- **下唇方肌**：口轮匝肌的下方到颏结节的外侧，起下拉下嘴唇和嘴角的作用。
- **唇三角肌**：嘴角到颏结节外部，主要起下拉嘴角的作用。
- **颏肌**：下巴颏上边，下拉下唇。
- **咬肌**：下颌角上至颧骨，主要用于咀嚼和咬紧牙齿之作用。
- **颊肌**：嘴角外、口轮匝肌和咬肌之间，可将嘴角拉向左右两边。

此外，头部肌肉与颈部肌肉紧密相连，对于脖子的塑造，主要把握住喉结和胸锁乳突肌即可。对于头的俯仰旋转，肩胛舌骨肌与斜方肌都有各自不同的作用。

认识头部骨骼、肌肉，并不是要求我们把它们的各个名称背下来，重要的是要对每个骨骼、肌肉对人物面部的形体转折产生的影响有着深刻的理解，它们制造了什么样的朝向面，产生了什么样的体是至关重要的。

