

我爱画素描

素描头像3

SUMIAO TOUTXIANG

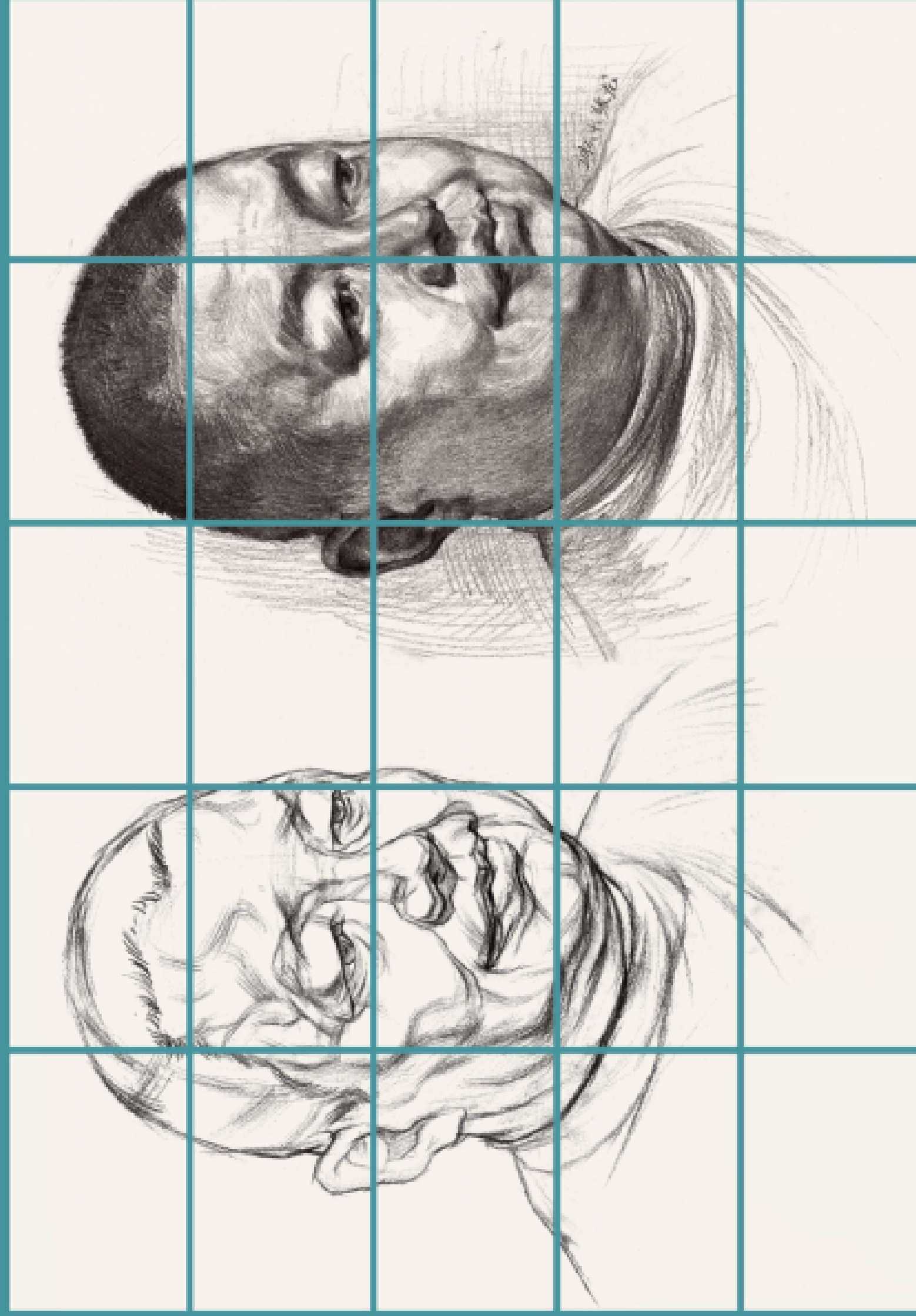
结构·造型的基础

主编
徐政亮 著

2013年重磅推出 系列美术图书

照片、素描、色彩、速写

关于“我爱画”系列图书

我们多年致力于美术高考图书的出版，深知书籍在“传道、授业、解惑”中的重要作用，所以我们不希望广大的考生被艺考的条条框框所束缚，成为艺考路上的奴隶，不希望老师的千叮咛万嘱咐成为耳边风。我们相信只有你真正地爱上这门艺术的时候，你才会快速领悟其中的真谛。怀揣着一颗炙热的心，用一双美的眼睛，去发现这世界的美。“心存爱慕，则画由心生”，这是我们推出“我爱画”系列的初衷！

“我爱画”系列美术图书携手全国知名美术教师，精选优秀的范画作品，采用更加灵活、通俗易懂、图文并茂的编辑方式，能让你身临其境般地感受到绘画的乐趣！选择“我爱画”系列图书让你相临地登上画面，摆脱枯燥乏味的学习方式。

我爱画系列美术图书包含照片、素描、色彩、速写四个大系列，涵盖几何形体、素描静物、素描头像、素描半身像、色彩静物、色彩风景、人物速写等各个学科，我们会不断完善这个系列，让大家在热爱画面的同时，又能迅速地提高专业水平！

Sundo 作品征集

我们长期征集优秀作品，如果您有作品想要出版，请联系我们。

邮箱：sundabook@163.com

Q Q: 715174317

新浪微博：http://weibo.com.sundabook

或直接搜索：尚读出版平台

全国统一客服电话：400-808-5818

详情敬请登陆：www.sundabook.com

我们的新浪微博
weibo.com/sundabook

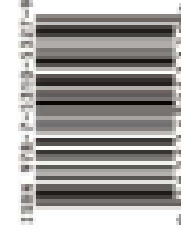
我们的微信平台
微信：shd

我们的淘宝店铺
shop33333.taobao.com

上架建议：艺术类/高考美术图书/素描

定价：48.00元

数据加载失败，请稍后重试！

作者简介
张龙

2002年毕业于河北省工艺美术学院，同年考入河北师范大学。后进修于清华大学美术学院第七届高级研修班。2004年在校期间开始从事高考考前辅导工作，具有深厚的艺术功底和多年的考前教学经验。“艺度”美术培训中心资深顾问，现居保定。

出版图书：
《非你莫属系列——张龙素描头像》（河北美术出版社）
《名师教案——张龙素描头像》（湖南美术出版社）

尚读推荐

○连续三年全国销量第一的照片书，2014 新版问世！

○4k、8k 高清晰临摹类范本——“我爱画”系列美术图书

目录 Contents

Preface

序 素描头像的“内”与“外” 01

Chapter One

第一篇 局部五官结构 02

眼睛周边局部

嘴巴周边局部

鼻子周边局部

耳朵周边局部

Chapter Two

第二篇 整体头像结构 06

男青年步骤图讲解

女青年步骤图讲解

男老年步骤图讲解

Chapter Three

第三篇 结构明暗衔接 12

Chapter Four

第四篇 优秀作品欣赏 36

策 划：尚读图书

执行编委：贺宇良 张 裕 李 涛

编 委：王万峰 梁 磊 陈 兵 范晓磊 董艳君
陈美丹 刘一飞 康 川 孙立晨 冯鑫波
李 宁 张永浩 陈 雪 杨 柳 牛永华

执行编辑：钮 月 孙中蕾

图书在版编目（CIP）数据

素描头像．3 / 张龙著．—石家庄：河北美术出版社，2013.6
（我爱画素描 / 徐敬尧主编）
ISBN 978-7-5310-5394-1

I．①素… II．①张… III．①肖像画—素描技法
IV．①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第117153号

我爱画素描——素描头像3·结构·造型的基础

徐敬尧·主编 张 龙·著

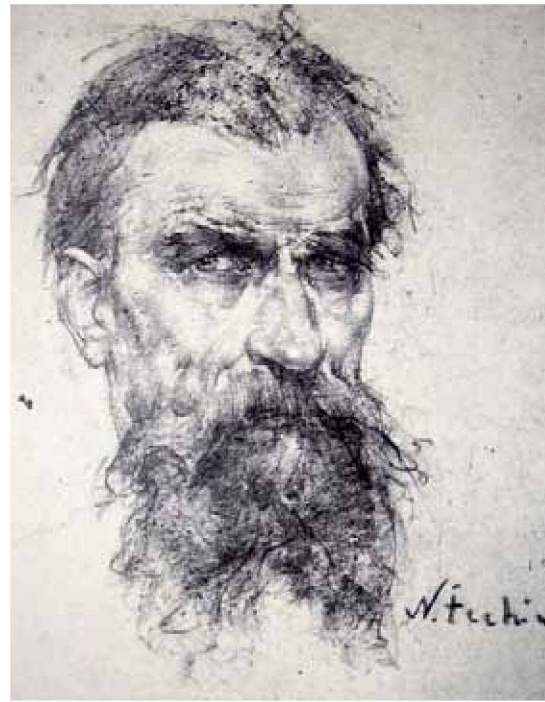
策 划：尚读图书
责任编辑：甄玉丽 王 丰
责任校对：齐少楠

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071
制版印刷：北京宝隆世纪印刷有限公司
开 本：720毫米×1020毫米 1/4
印 张：10
版 次：2013年6月第1版
印 次：2013年6月第1次印刷

定 价：40.00元

素描头像的“内”与“外”

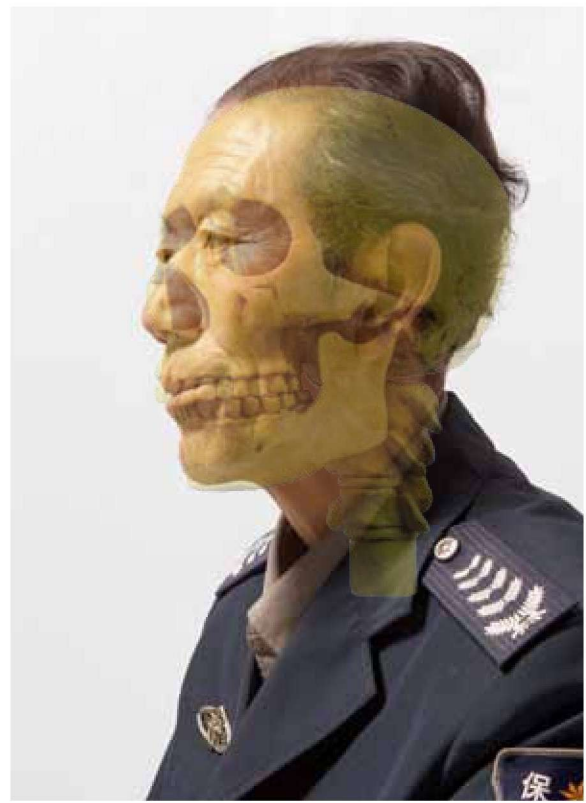
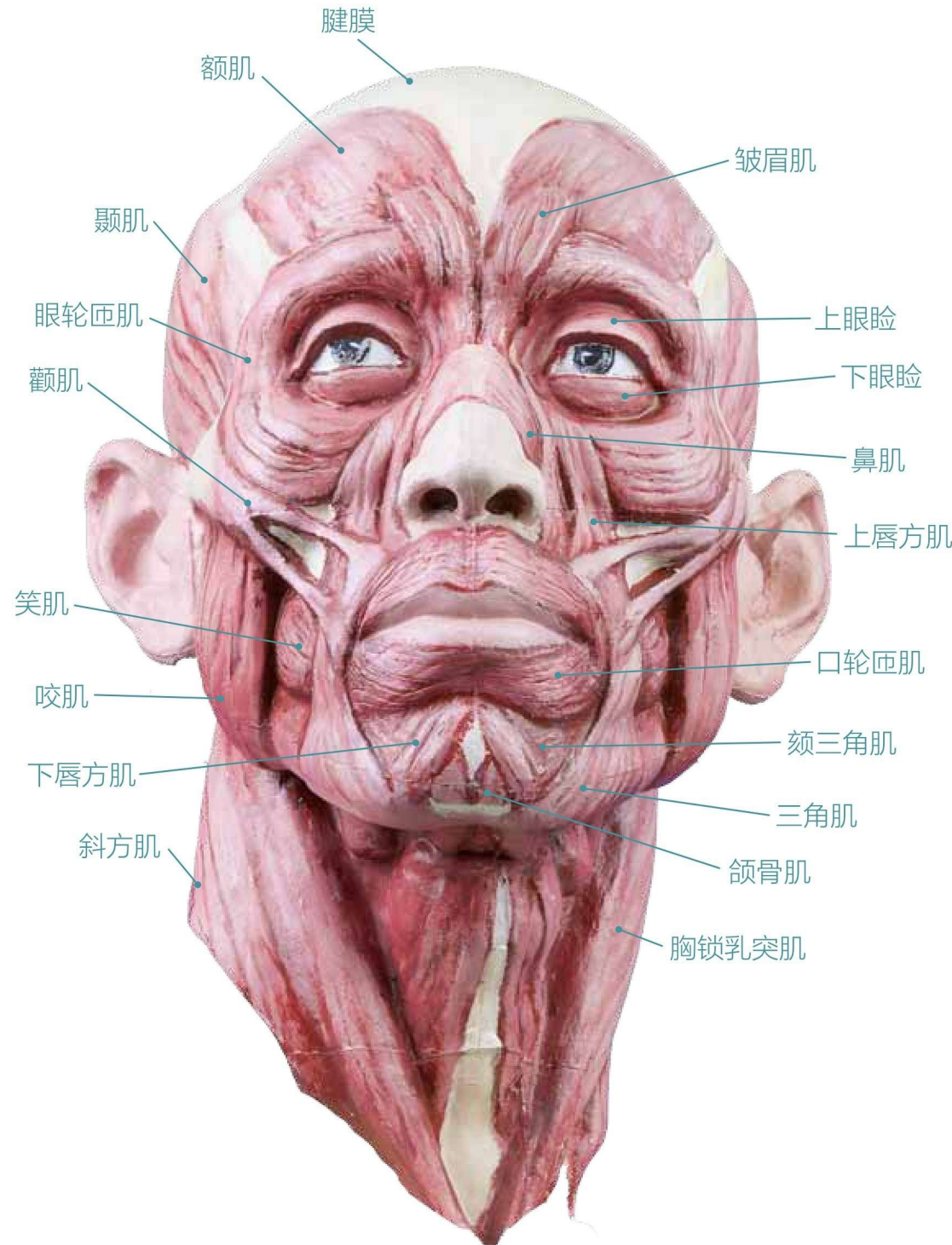
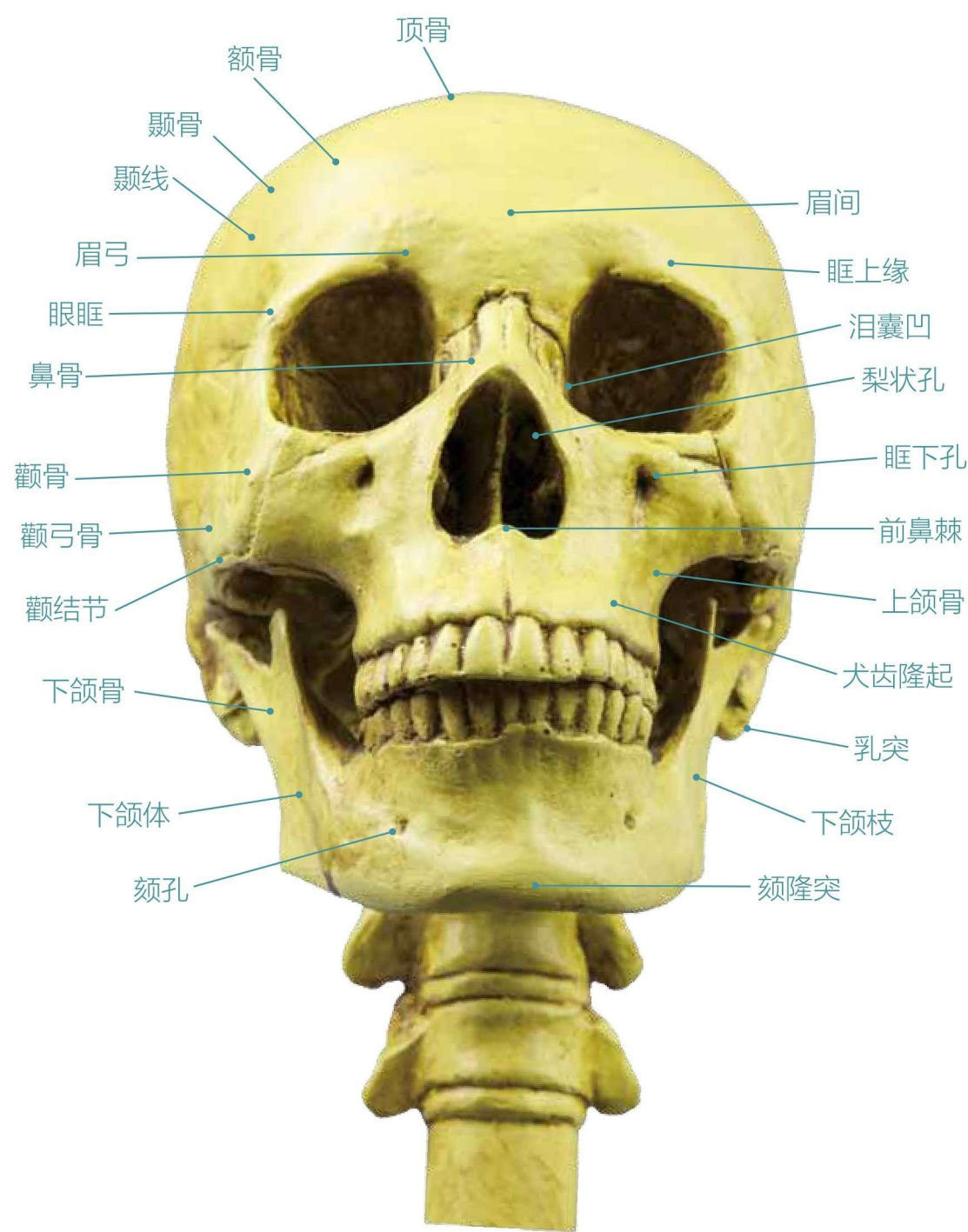
Inner and outer of sketch portrait

头部形状是由内在骨骼决定的，头部的形态特征和起伏特征决定了头部的形态特征，也就是说，内在骨骼结构对头部大的外形有着决定性的影响。

学习并熟练掌握头部骨骼结构对我们把握人物的形象、特征有着很大的作用，并且能提高自己的观察和理解头像的能力。这样有目的地进行绘画练习在头像中了解结构是非常有必要的，结构是形体起伏的必要条件，可以这样说：造型不准确，这样结构也就自然不准确；结构不准确，那么形体也就不会准确；造型结构形体不准确，那么调子也是错误的。结构影响着调子，懂结构的学生，他的调子是有目的性的，他知道调子上到这里是要表现什么，否则就是直接照抄光影，死板不真实，联系性弱，整体感弱。结构也影响着造型，对结构不理解，换句话说就是对内形不理解，很难和外形联系起来看，联系起来画，这样就不容易把模特儿本身的感觉画准，画生动，始终是个大框框，呆板！

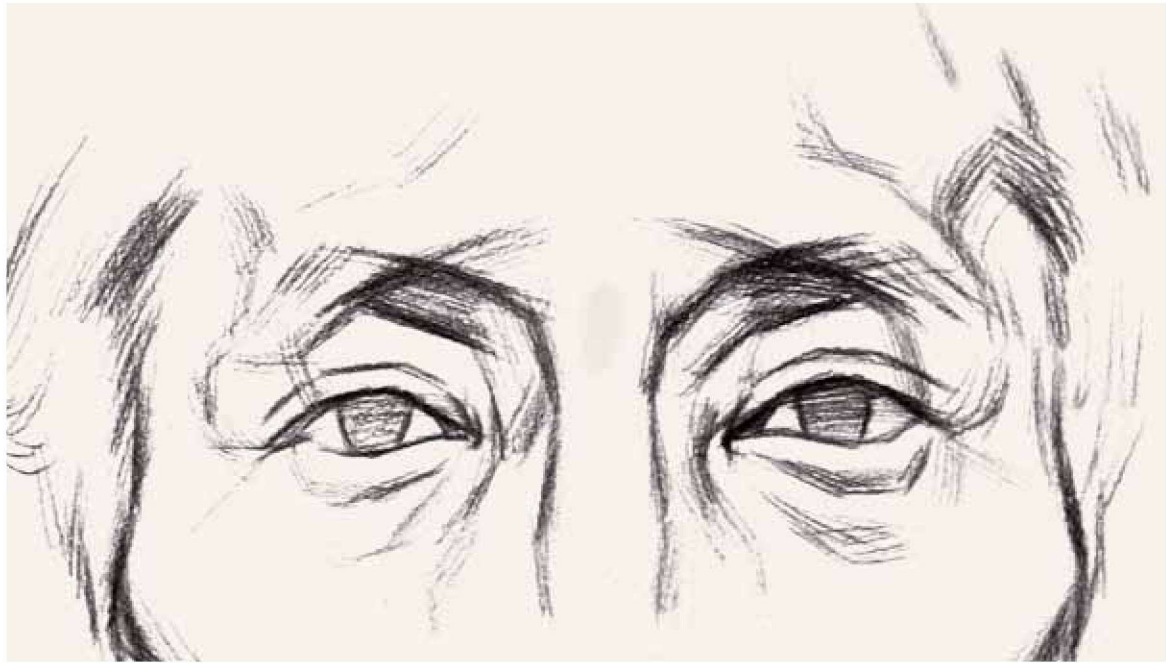
其实结构可以分为两部分去理解，一部分是内在的结构，也就是我们经常说的实实在在的骨骼和肌肉；另一部分是形体转折，也称形体结构，也就是每个形体本身的立体结构。前者需要大致了解和理解基本的位置及形状，即需要大量的练习。后者需要具有形体的意识，即立体意识。结构的学习我认为应该从几方面去做，首先需要老师的引导讲解，最好配合图片。其次关键是要理解，人头部的结构都差不多，基本是一样的，有少许形状大小区别，用心去练习应该不难，也没必要所有的骨骼肌肉都要去注意，主要是大的结构及很重要的几个骨点须掌握。最后需要大家大胆尝试，画错了不要紧，出问题很正常，解决问题才能进步，关键是要敢画，画出来，然后等非常熟悉了再慢慢画进去。本书通过从头部整体的骨骼结构到附着在其上的肌肉结构再到五官具体结构特征的讲解和图示来使考生对结构素描有全面了解，最后过渡到明暗素描的绘画上。总之结构准确是一张好的作品所必须具备的条件，有了这个过程你的素描头像在以后的练习中才能随心所欲，快速逐渐提高，有目的地去画。希望大家认真练习。

第一篇 局部五官结构

Chapter One Local facial structure

【眼睛周边局部】眼睛是素描头像非常重要的部位，它是传达模特儿本身感情、神态、气质等情绪变化的部位之一，由于头部的扭动变化，眼睛也会出现不同的透视变化，眼睛本身的形状是不同的，有的偏圆，有的偏扁，有的细长，还有单双眼皮等区别。

【正面眼睛】正面眼睛的外形是一个不规则的平行四边形，眼球被上下眼睑包住。注意眼睛轮廓和穿插关系。上眼睑比下眼睑略微向外一点，所以在刻画上眼线和眼睑的时候要对比略微强点，丰富点，刻画下眼睑和眼线的时候要相对概括些。正面眼睛在所有角度中是最长的，眼球的球体特征是进行眼部造型的一个主要参考原则。

【3/4 侧面眼睛】在画 3/4 侧面角度时眼睛发生了透视的变化，面部朝向那边变得稍微短了一点，同时眼线由平缓变得剧烈，内侧的厚度面也略微变得宽点。

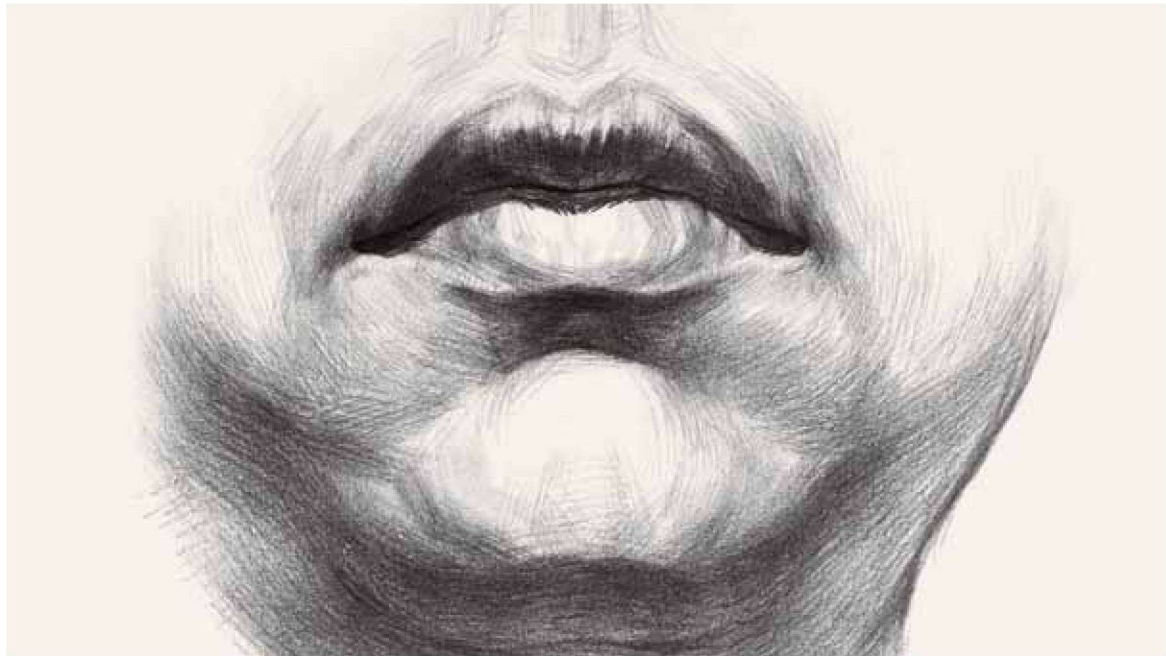
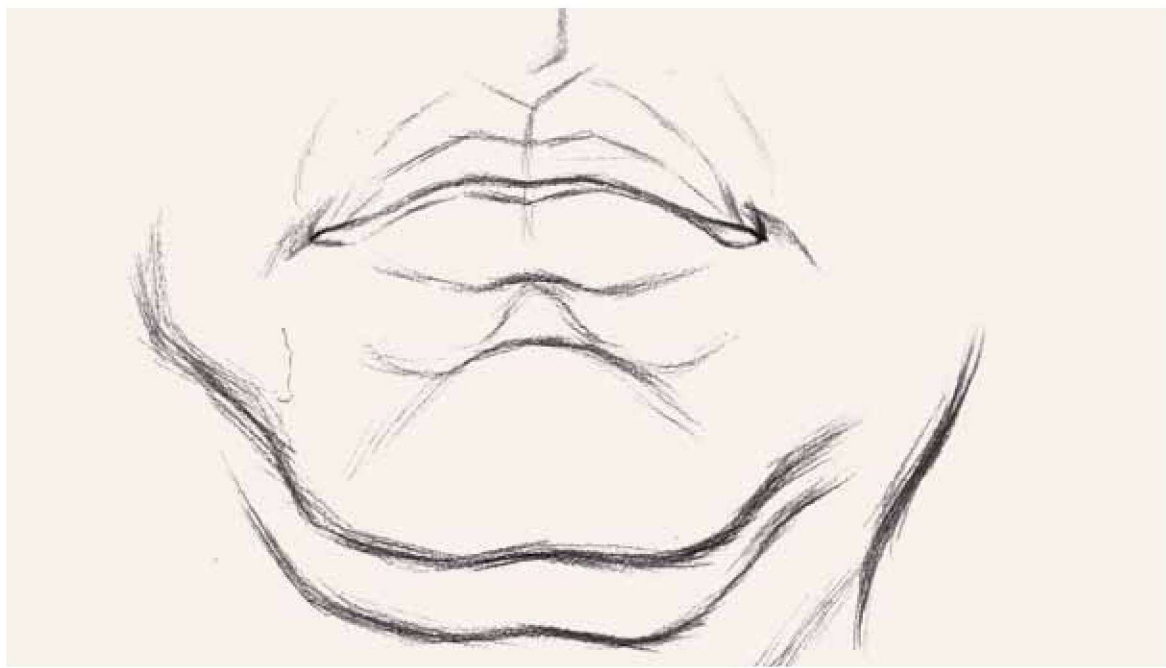
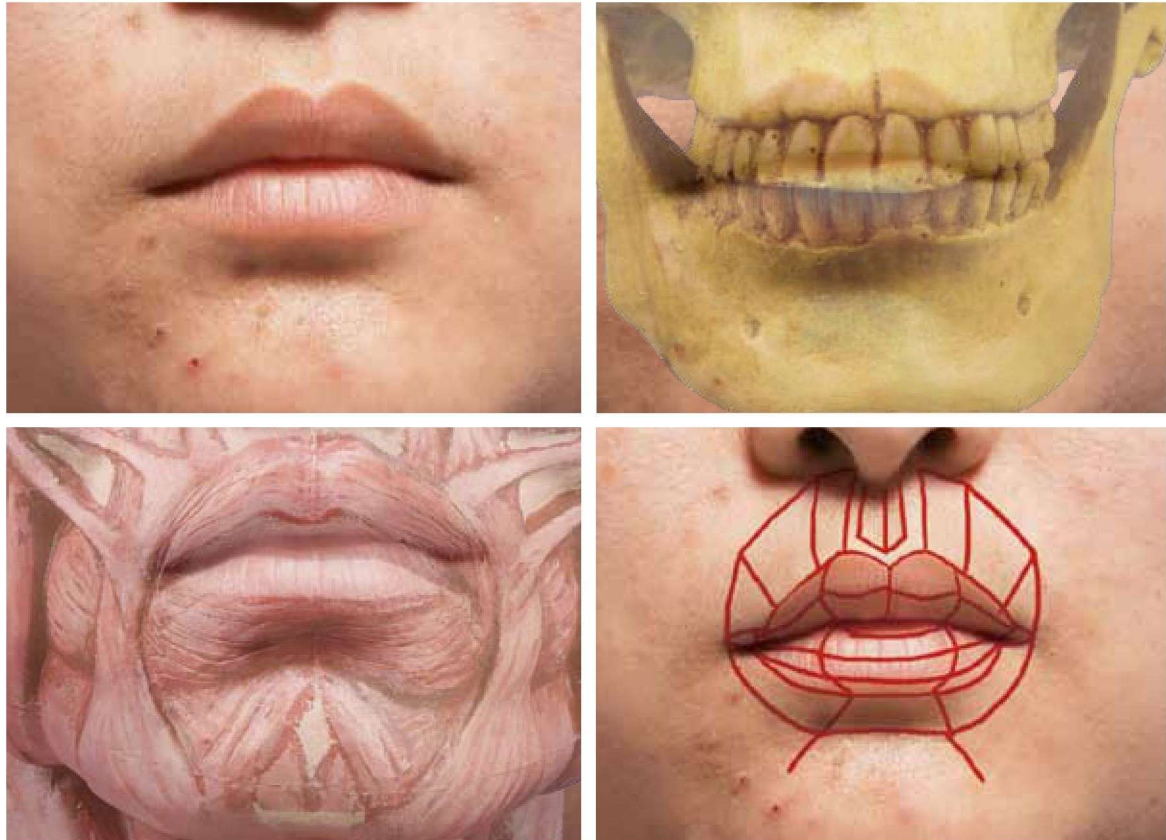

【全侧面眼睛】画全侧面眼睛的时候要注意前后两只眼睛的虚实、强弱的对比，黑眼珠的外面有一圈棕颜色，要结合眼睛的转向和受光方向来刻画其虚实。

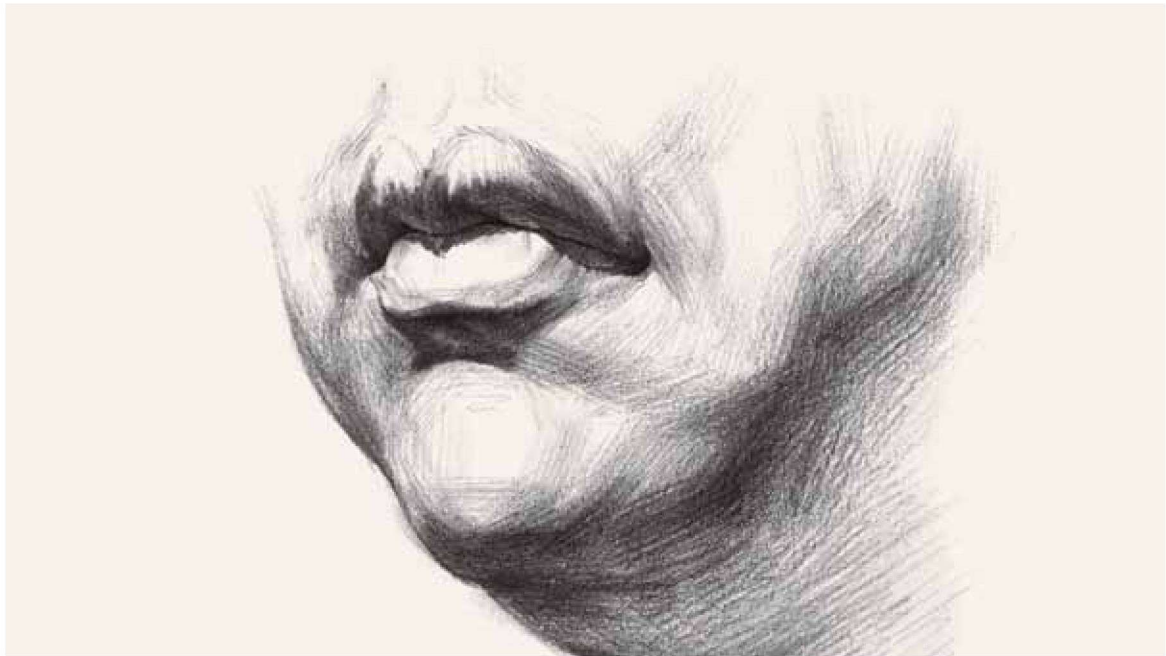
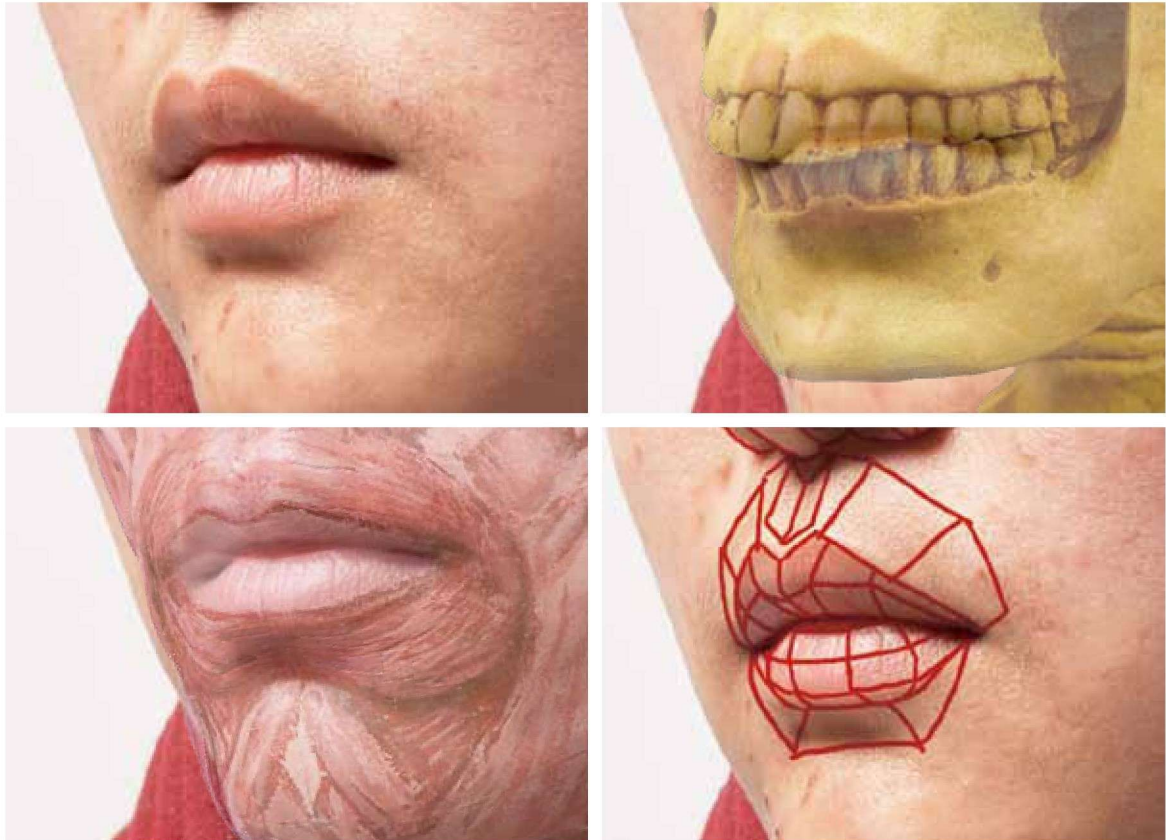
【眼睛轮廓线】眼睛轮廓线的造型特征：上眼皮弧度大于下眼皮弧度，瞳孔是眼睛最黑的地方，黑眼珠在表现质感的时候要把它理解成透明玻璃状透镜形物体，所以有透光和反光。上眼睑给眼珠的投影使得眼球的上部比中间颜色要重些，要注意眼珠高光的位置，高光也要注意其形状。

【**嘴巴周边局部**】嘴的形状是由覆盖在上下颌骨和牙齿之上的双唇决定的，构成不平滑的半球形体积。嘴的运动范围和幅度较大，是最能体现表情变化的部位之一。嘴的造型是由上下嘴唇、人中、嘴角、唇沟、口缝线组成。嘴的周围有口轮匝肌环绕，上嘴唇较长，略突出于下嘴唇，中间的上唇结节将上唇分成大致相等的两部分。人中位于上唇结节上部，是连接鼻子和嘴的一个凹槽形结构。下嘴唇较圆滑，左右两个结节部位向前微突。唇沟位于下嘴唇中间靠下的部分，是嘴和下巴的斜侧连接面，向里凹陷，因此反映出嘴本身向外突出的特点。

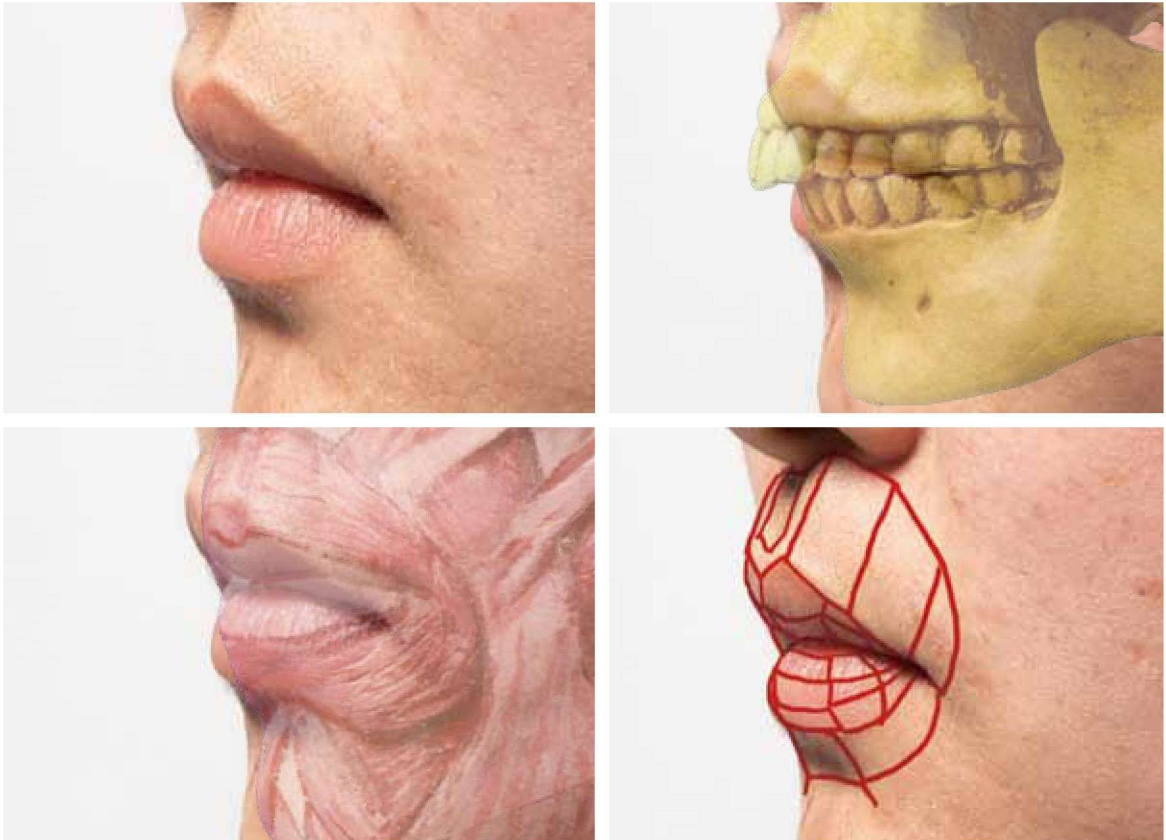

【**正面嘴**】正面嘴是最长的，没有侧面的透视变化，注意上嘴唇形的起伏和穿插到嘴角的弯曲程度。嘴的中间部分整体向前突出，两个嘴角向后拉伸，从而形成嘴的半圆柱形体。注重刻画中间靠前部分，放松其余靠后两部分。刻画时如果没有明显的明暗对比，可以适当主观处理，通过加强明暗关系来体现出嘴的转折关系。口缝线的处理应该放松，要找出丰富的虚实变化，不宜过死。口缝线和嘴角可以产生出丰富的表情变化，应该抓住这一点来体现出人物的神情。

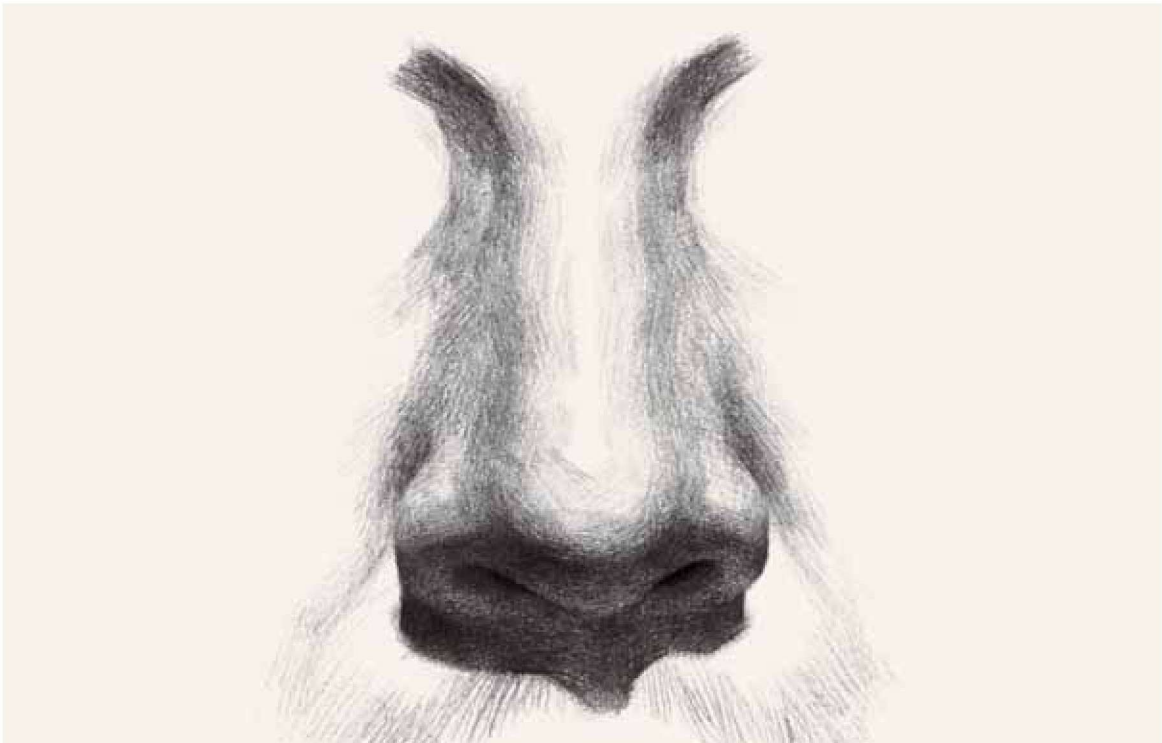
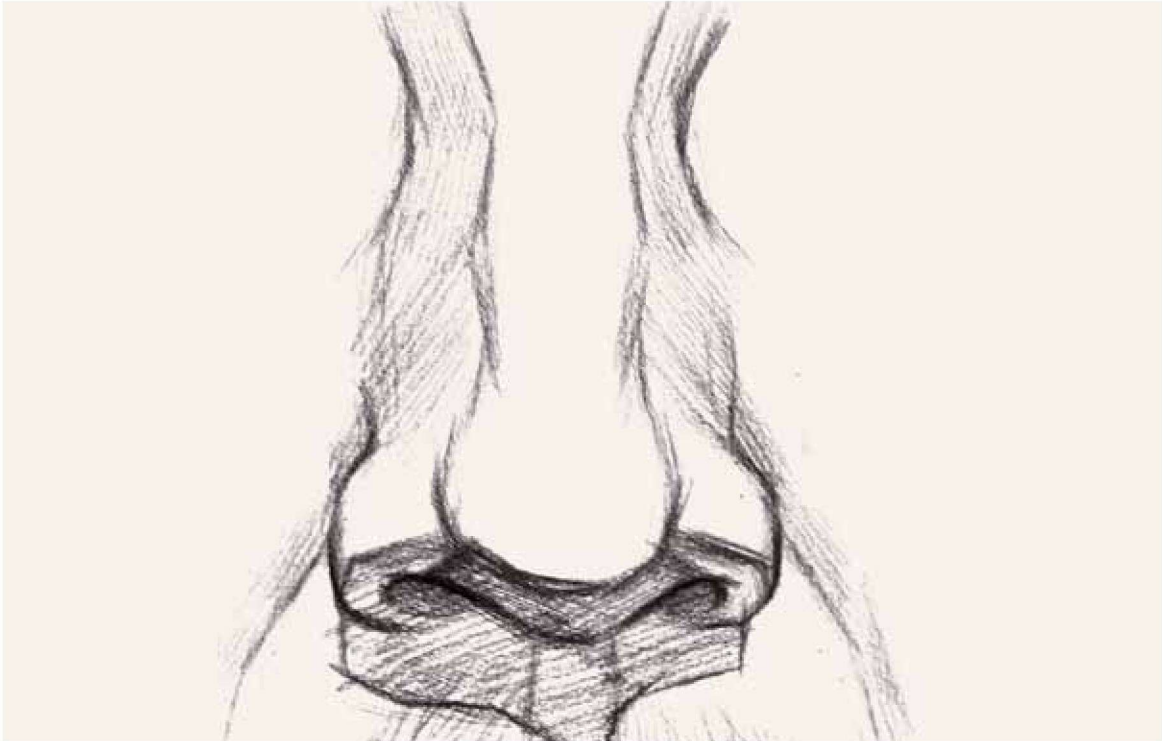
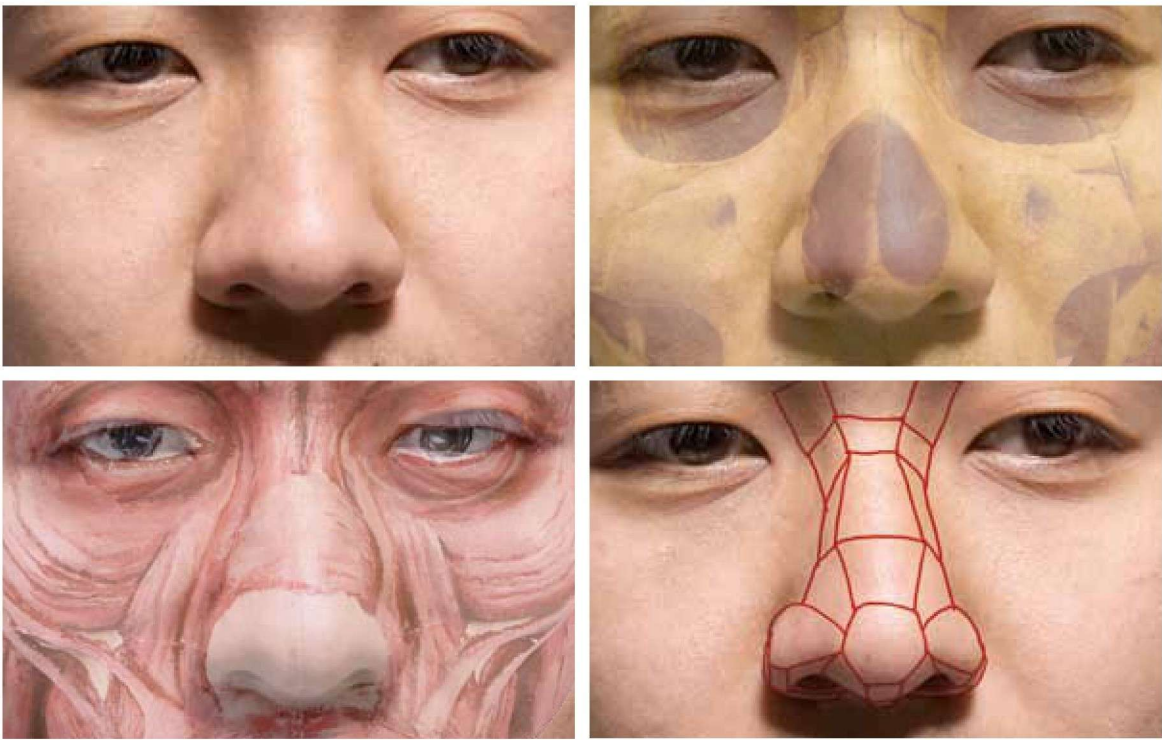

【**3/4 侧面嘴**】这个角度应注意嘴由于向一面转动，造成一定的透视关系，远处一侧的部分变短，根据转的程度，远处一侧的上唇边缘线由向外平滑逐渐变成向里拉伸。人中也由原来的宽度逐渐变窄。嘴角一侧完整，一侧不完整，要格外注意不完整嘴角的造型。

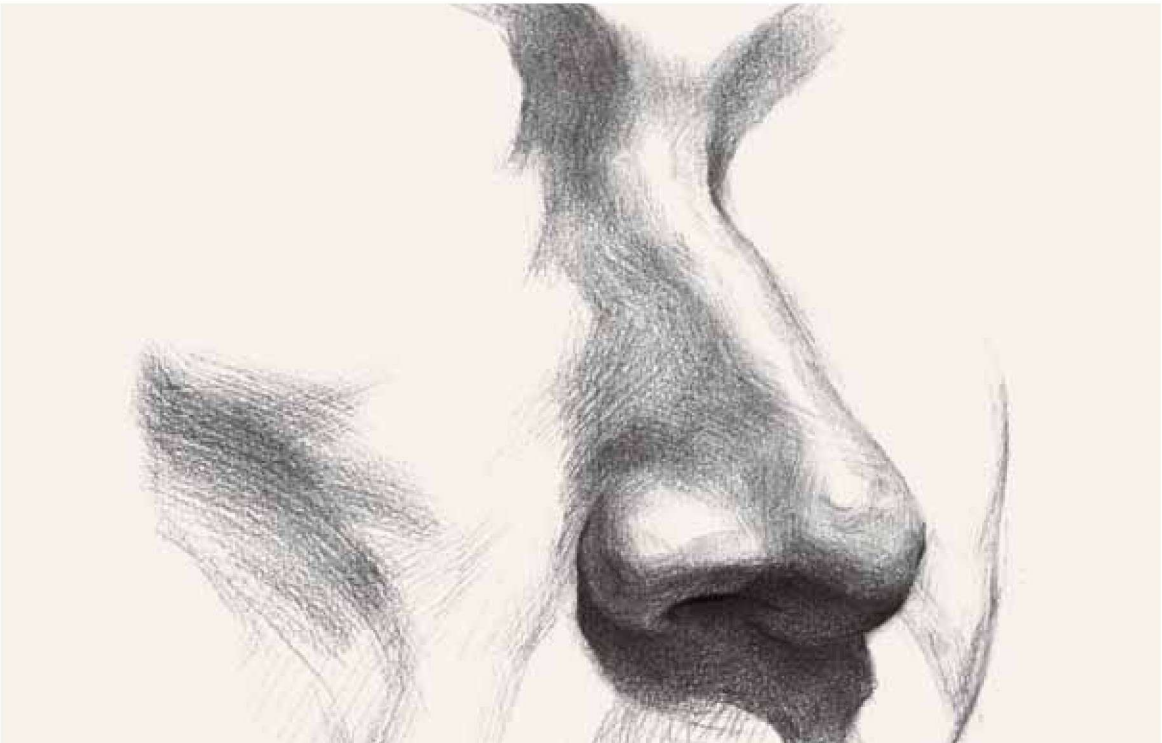
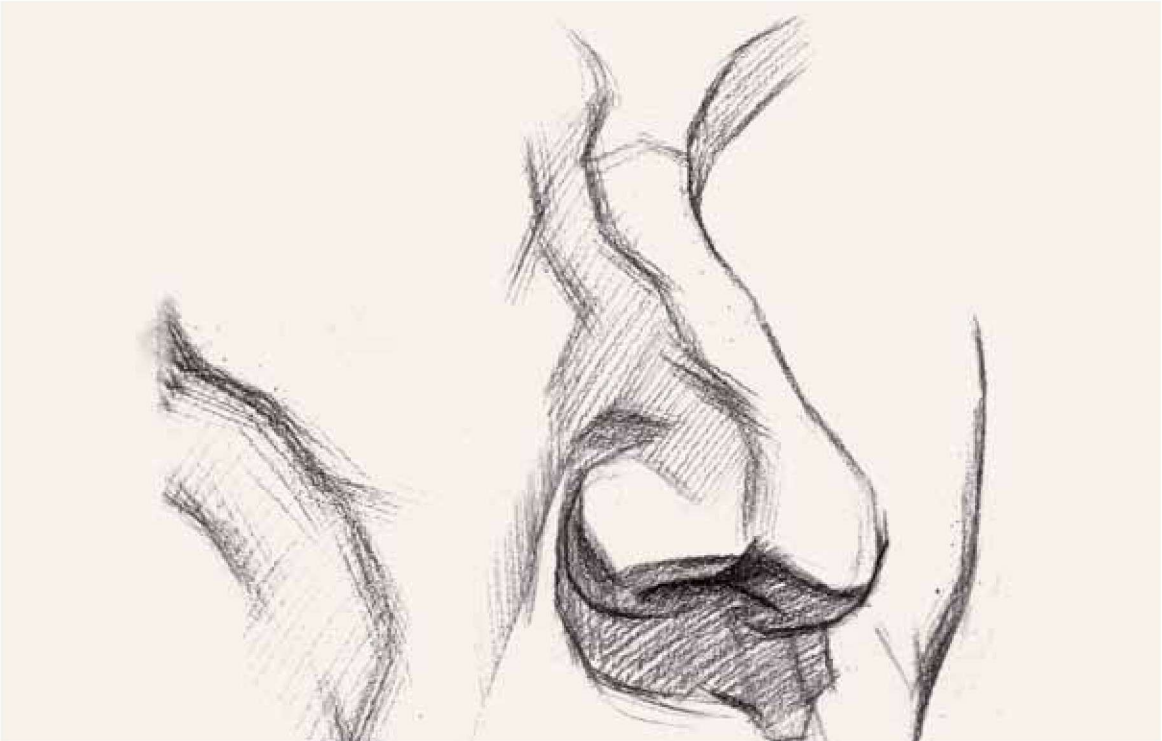
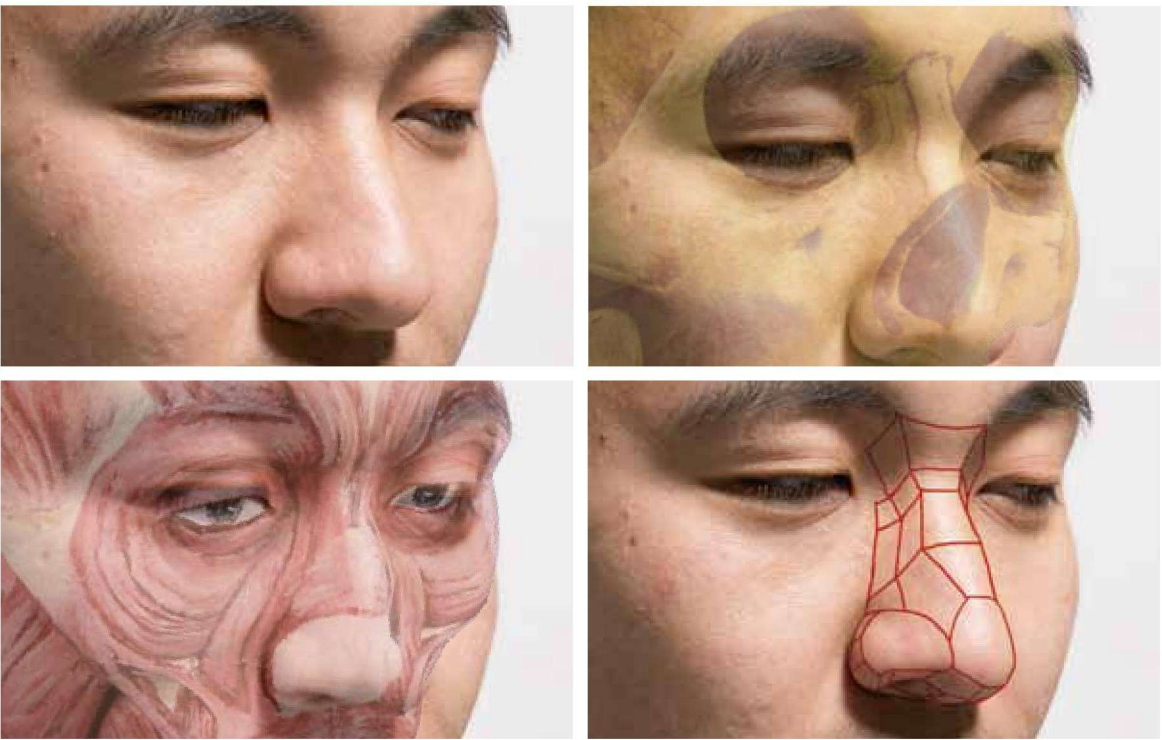
【**全侧面嘴**】全侧面时候的嘴巴形状由于透视的原因变得较短，人中本身的形状也发生了变化，由原来的凹陷变为凸出。

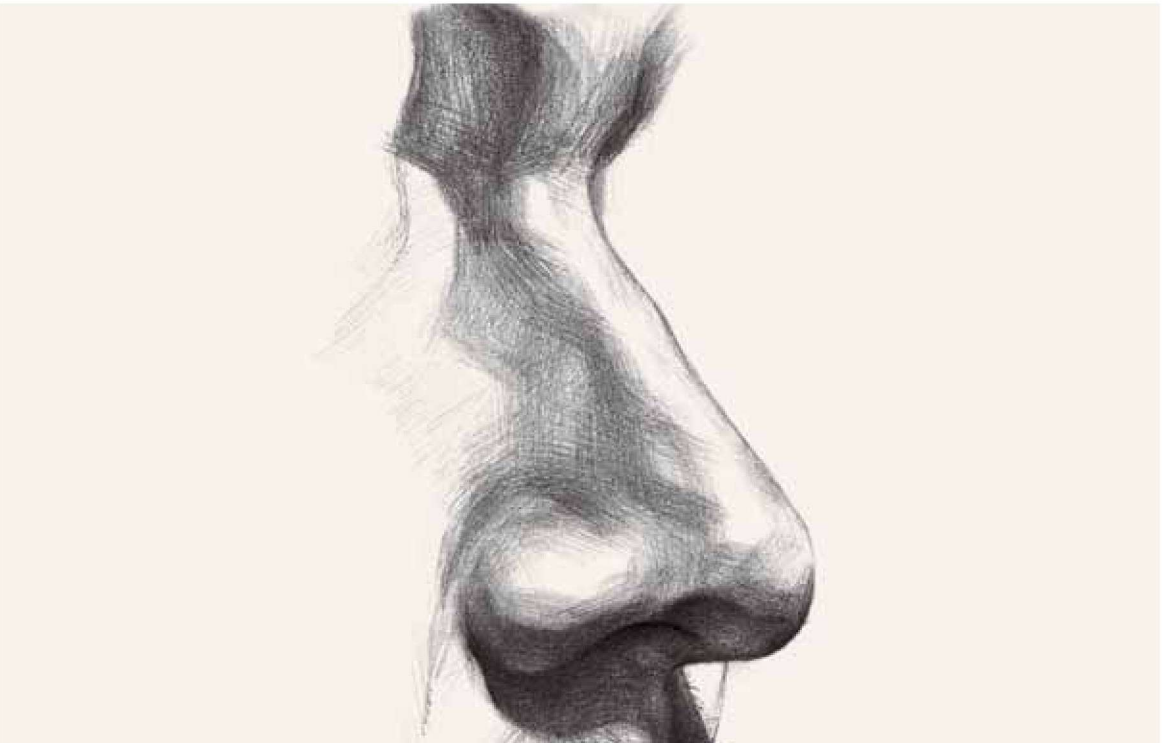
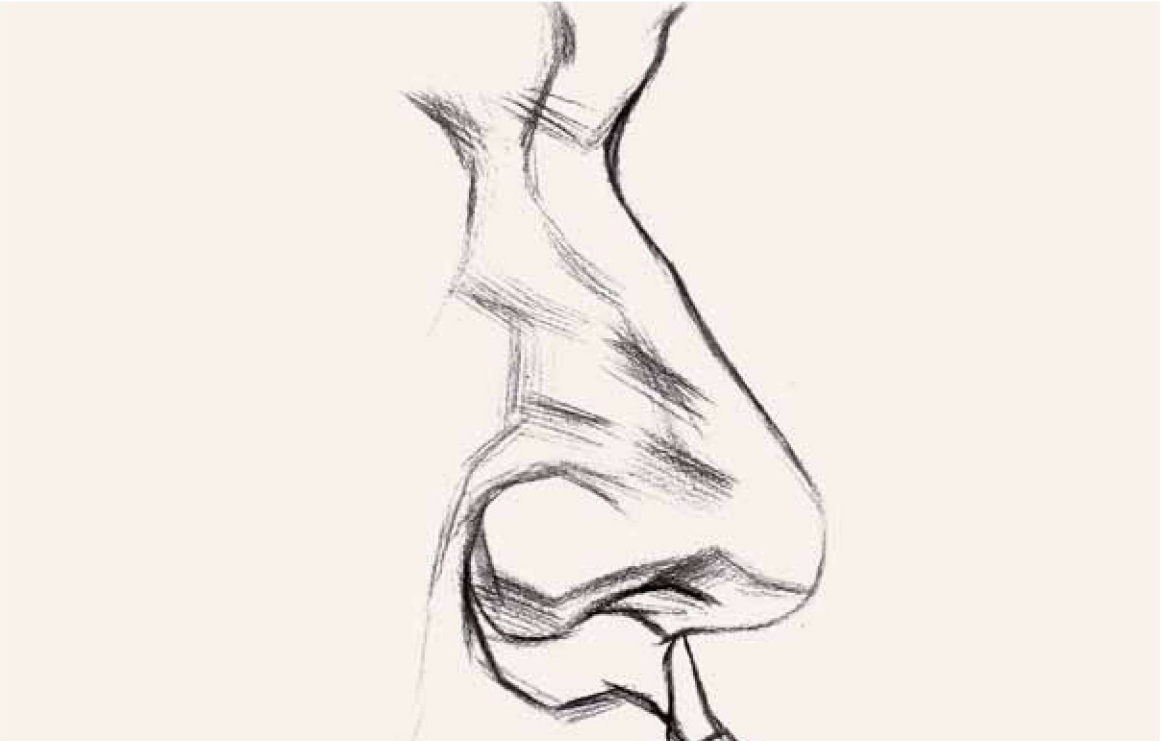
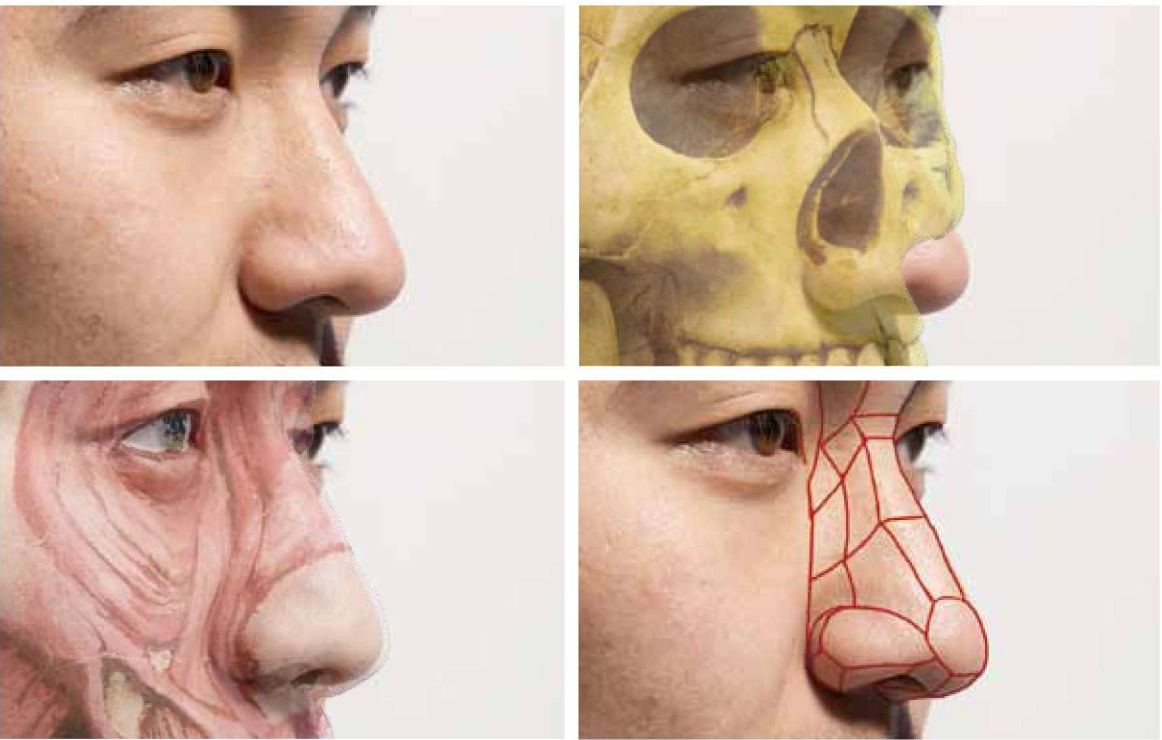
【鼻子周边局部】鼻子的鼻骨面分为正面和侧面，鼻子的形体可分为眉弓正下方鼻根部一个体块、鼻骨、鼻软骨一个体块、鼻头一个体块还有鼻翼的体块，鼻子在画正面头像时在最前方，所以在刻画上较其他五官更要严谨，要突出鼻子和脸部的空间关系，在塑造时要十分注意鼻子的高光形状和位置，注意鼻子底部和亮部的虚实、空间关系。

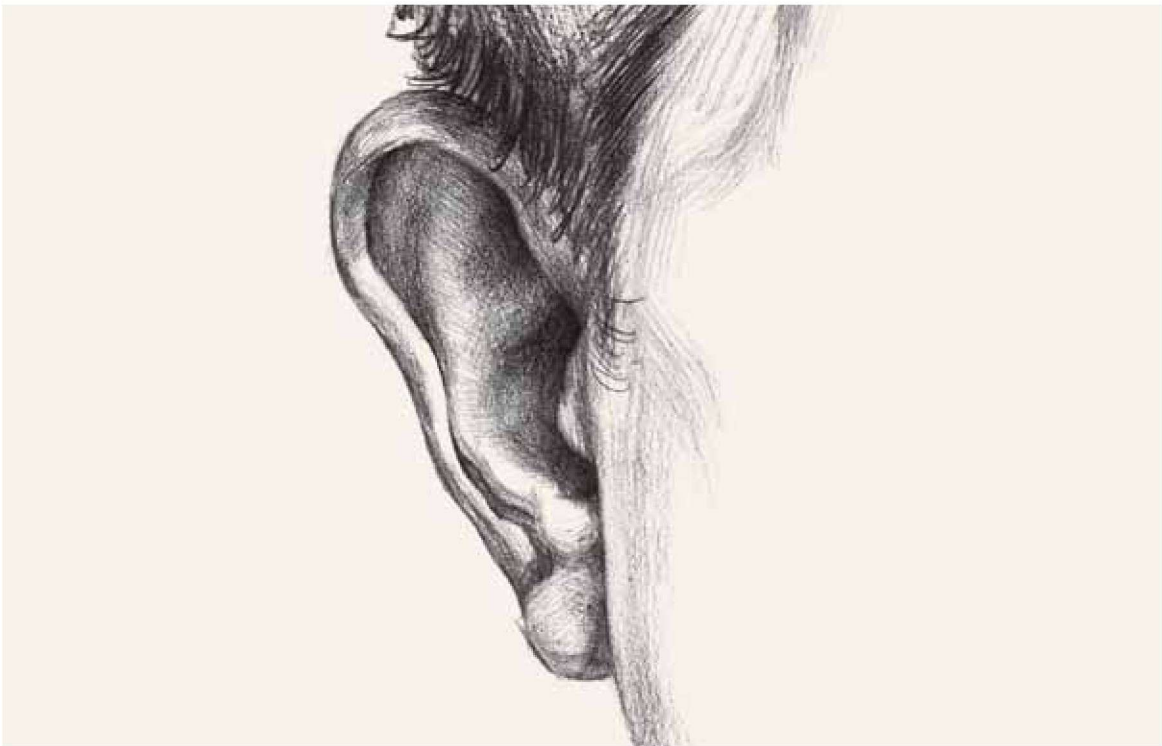
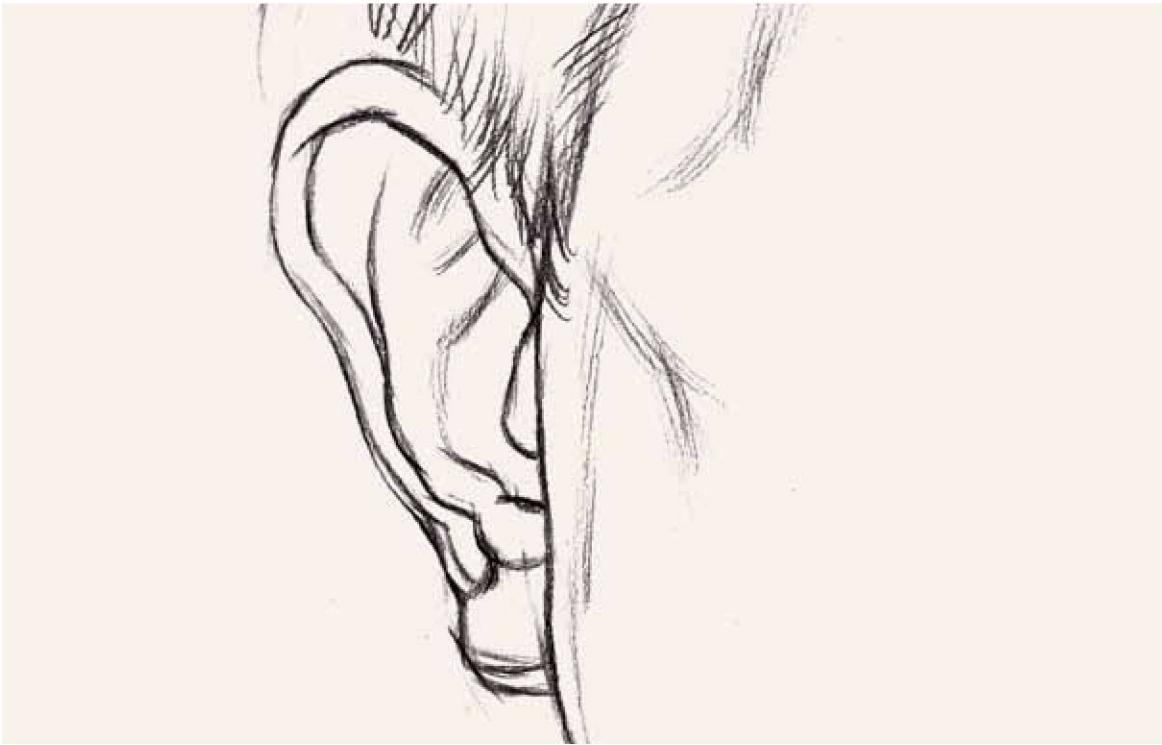
【鼻子的刻画】首先画出鼻子大的形体转折关系——正面、侧面、底面。在刻画鼻头和鼻翼时要注意两者的穿插和转折关系，在它们的转折处画一些调子来强调它们的起伏关系。鼻头可以理解为球体，鼻翼则类似方体，鼻头和鼻梁处高光可以留出来也可以用橡皮擦出来，高光的位置和形状是体现鼻子质感和体感的重要部分。

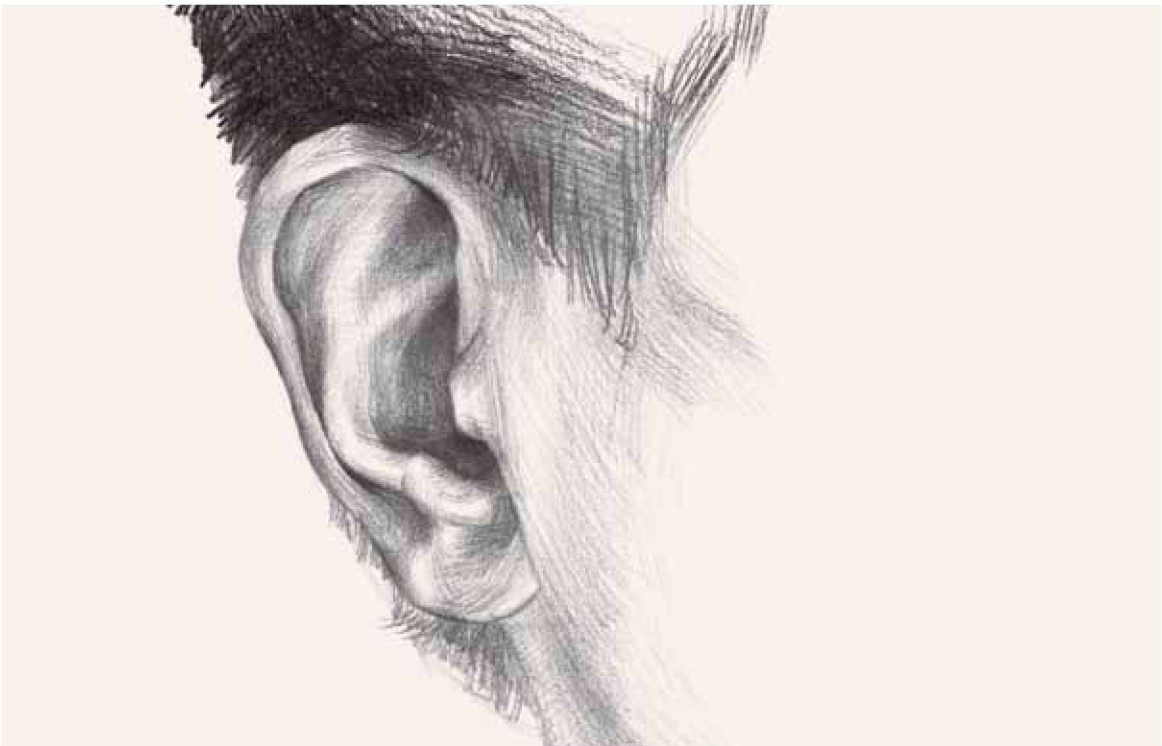
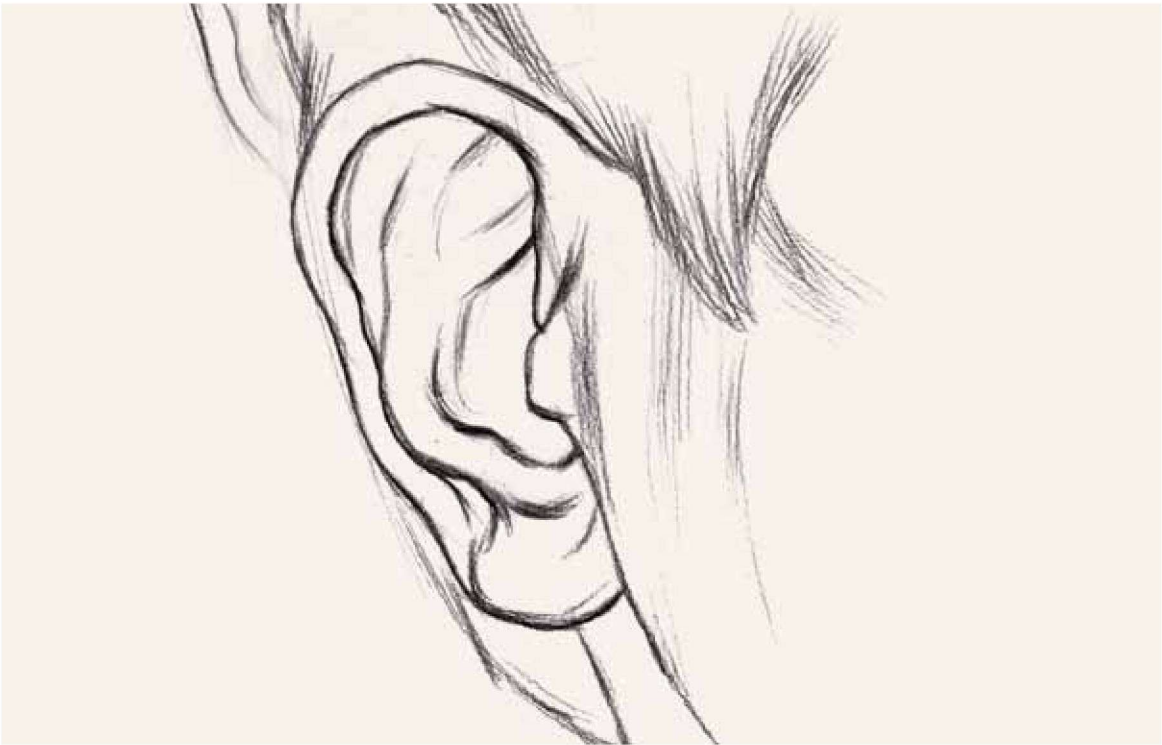
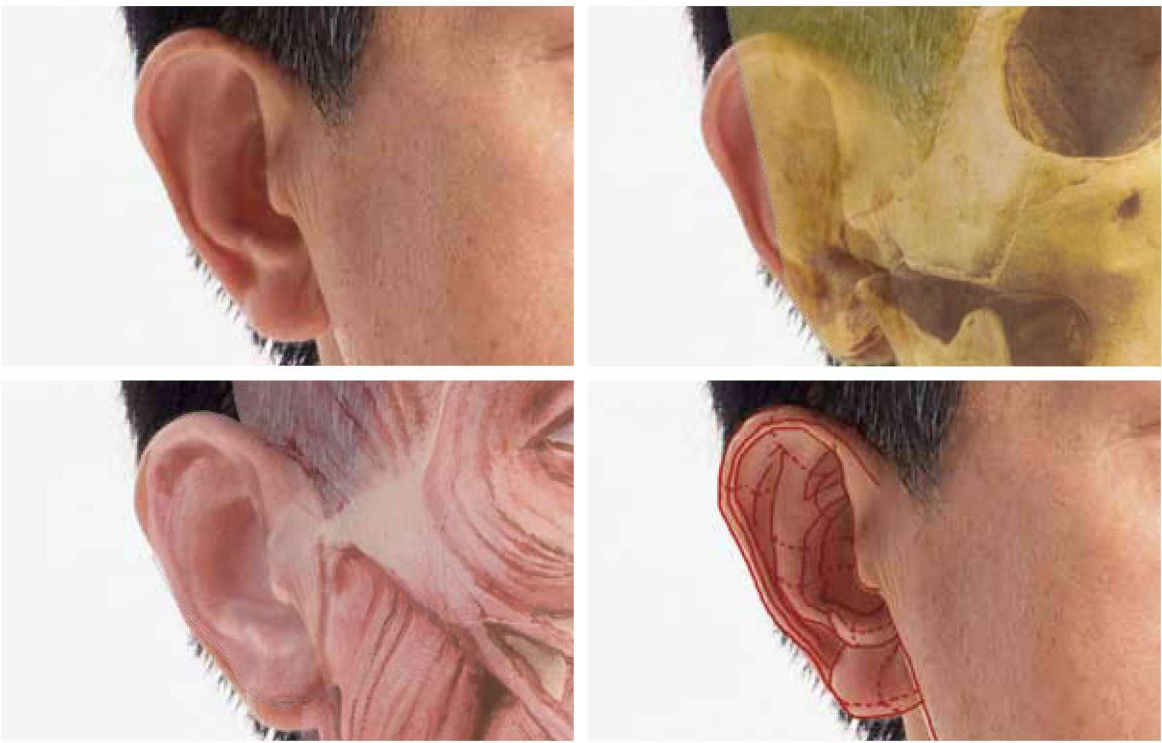
【鼻子侧面】画鼻子侧面的时候要注意它和两只眼睛的关系，因为鼻子的整个形体转折起伏比较大，鼻梁比较硬，十分突出于脸部，所以它的调子相对比较强烈。注意鼻子的投影形状和方向，鼻子底面会有微弱反光，不要把鼻子底部画的过闷。鼻孔的形状也有其特点，要注意鼻孔的形状和鼻底的造型。

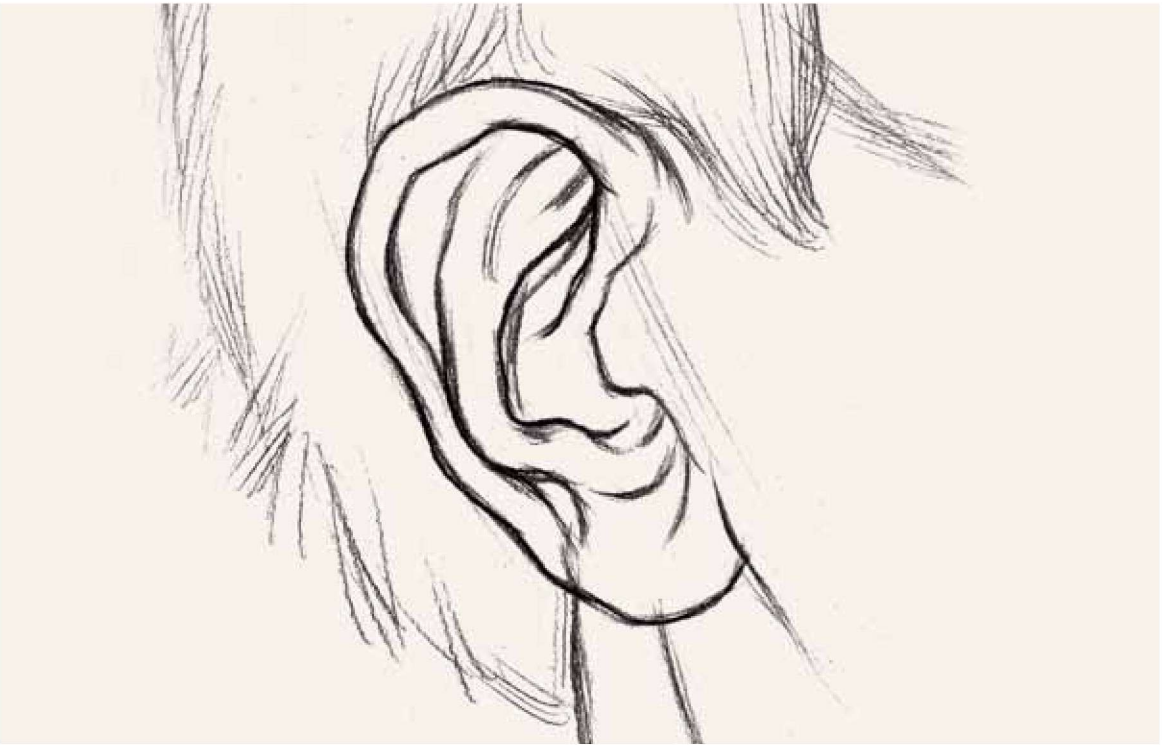
【耳朵周边局部】耳朵是由耳廓、外耳廓、耳屏、对耳屏、三角窝、耳垂等几个部分组成的含有软骨肌体，富有弹性。一般外耳廓较硬，刻画时对比略强。耳垂较细腻，圆滑。耳朵稍斜长在头部的两侧。耳朵各个部分的造型弯曲、穿插丰富，看起来较复杂，其实如果清楚地掌握其结构和弯曲穿插等特征后，就很容易找出耳朵的形体特征和透视的变化规律。

【耳朵正面角度】耳朵位于头部侧面，位置相对较远，不作为重点刻画，但是不能忽略其结构和周围关系的处理。要注意它与脸的关系和自身由于透视产生的外形变化及相互之间的穿插，顾及耳朵整体大的形体变化特征。耳朵的大形像一把勺子靠近鬓角，耳屏周围部分略微相对向内塌陷，而耳廓、外耳廓部分较往外突出，尽量把握其造型特征。

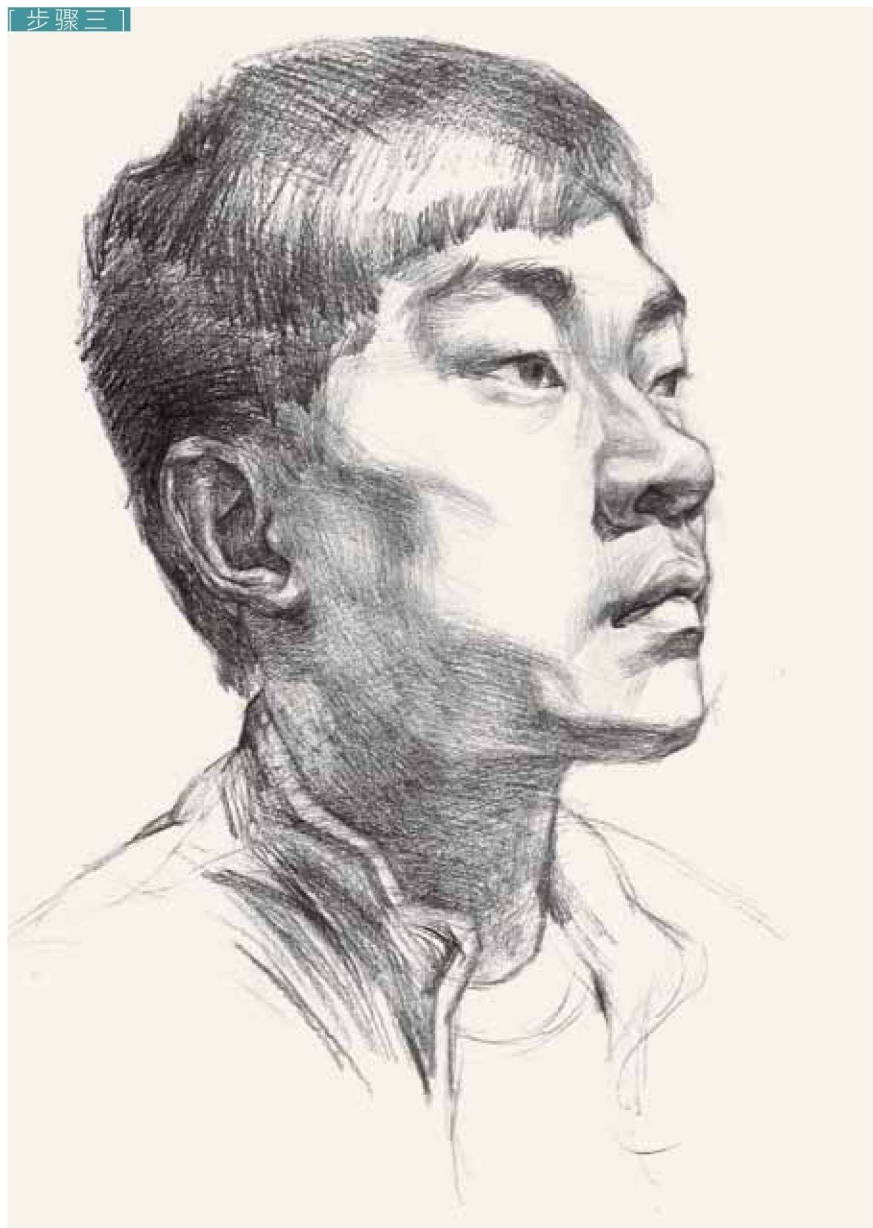
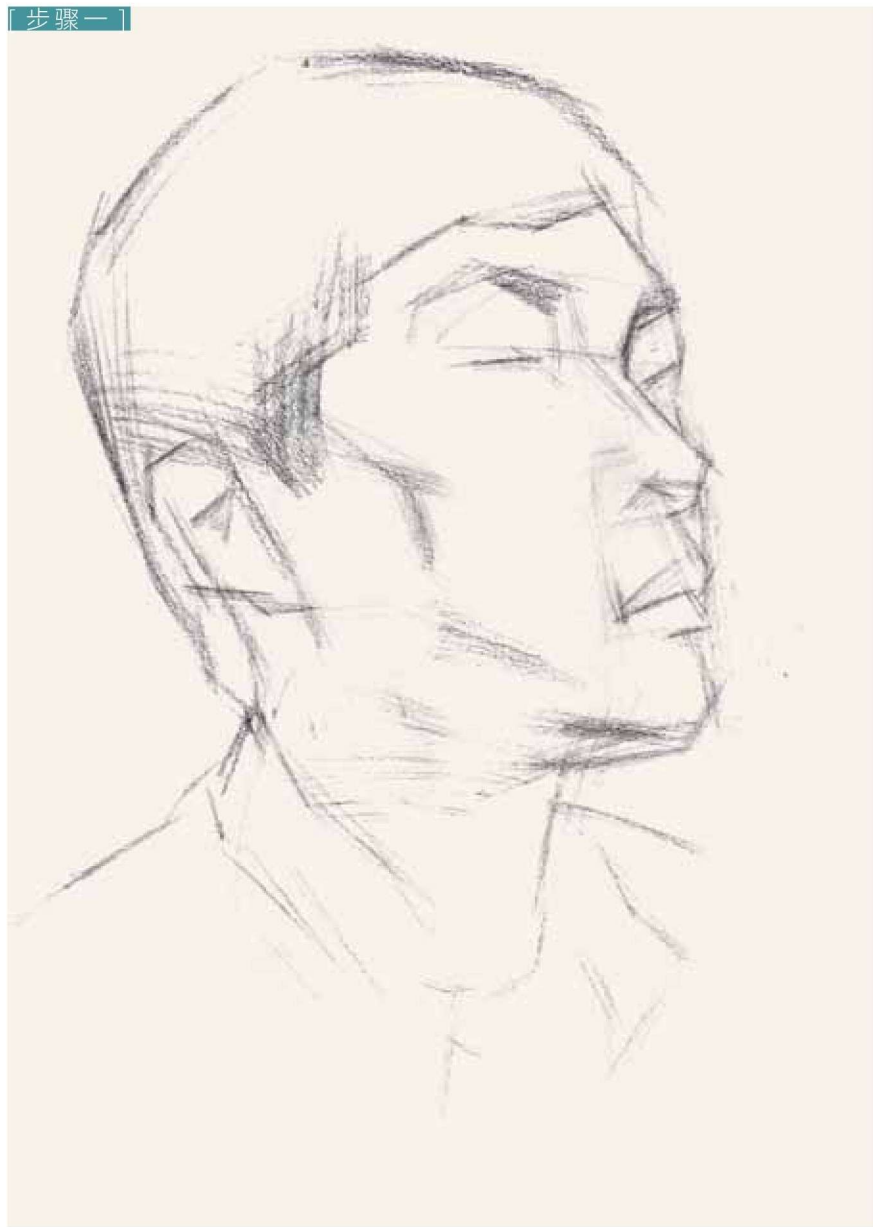
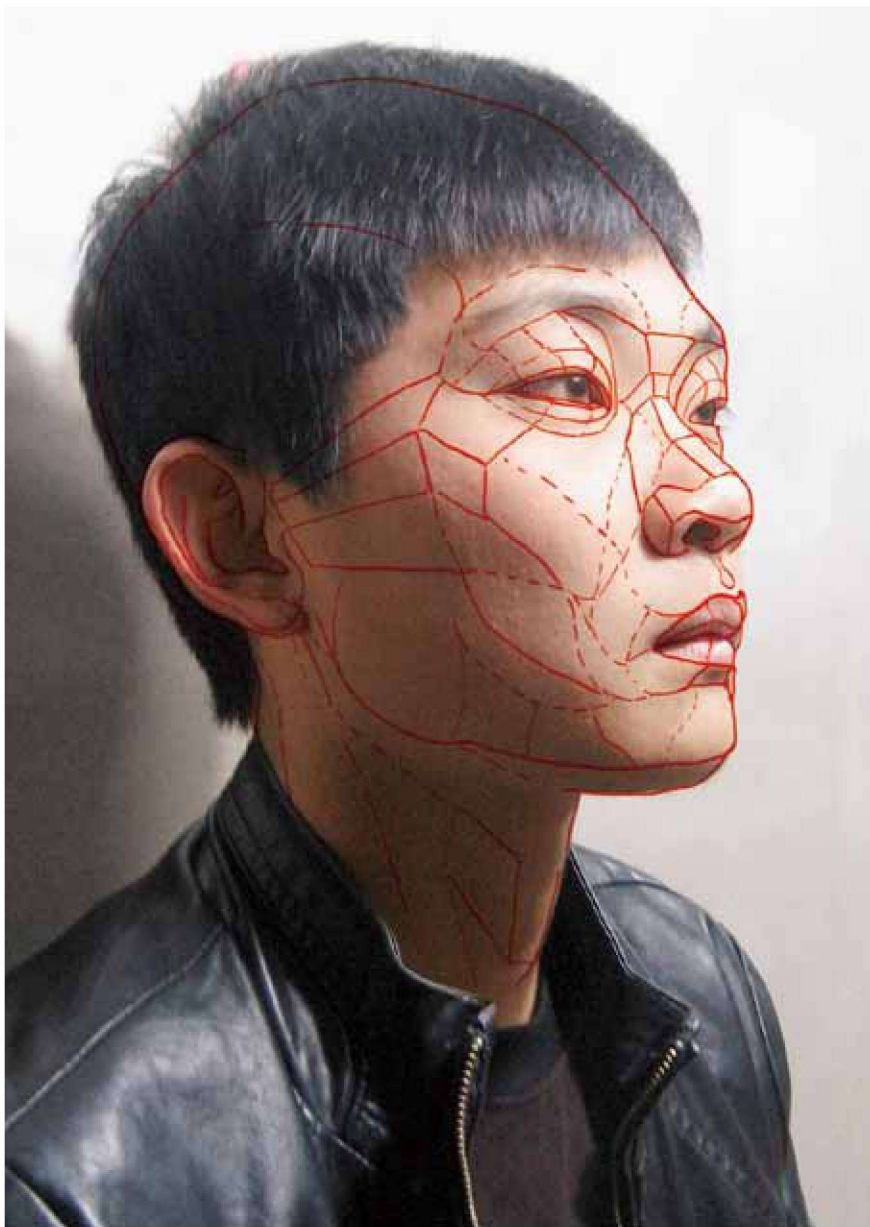
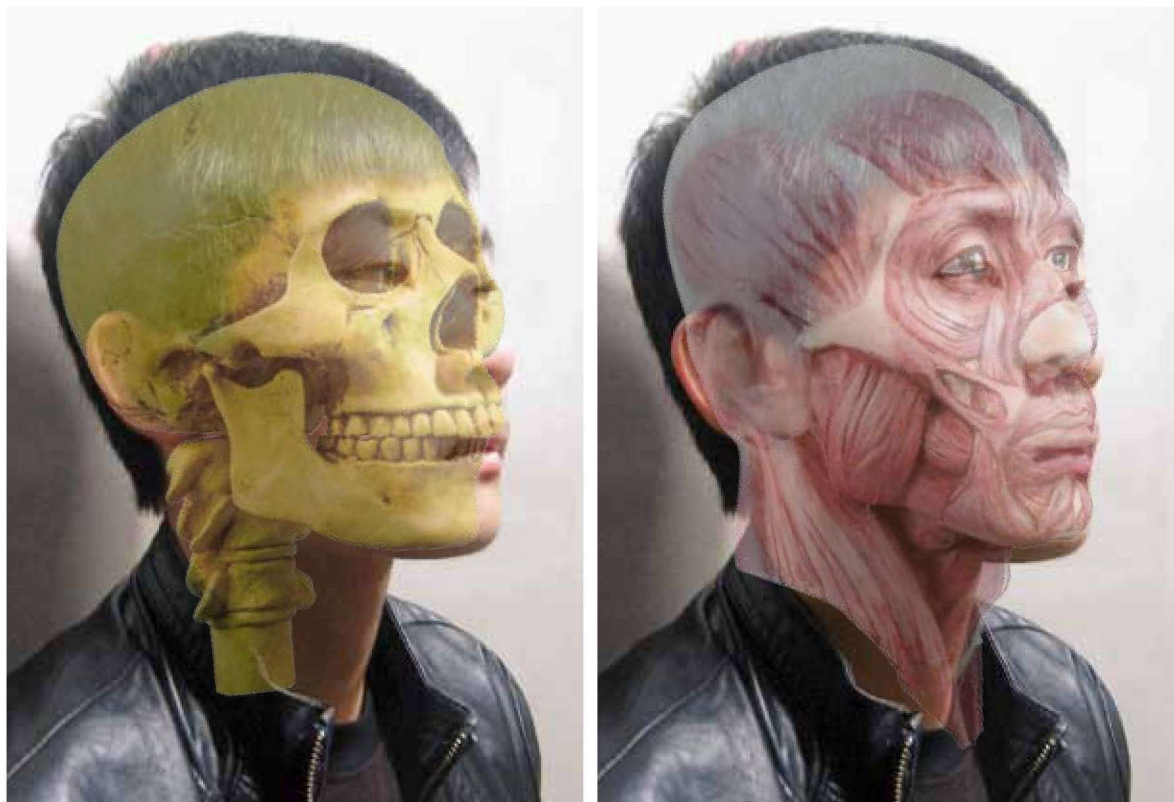

【耳朵 3/4 侧】耳朵 3/4 侧面的时候耳朵里面的结构是最清晰的，各部分之间相互遮掩得少，所以耳朵的处理要比正面的丰富一些。重点刻画耳廓上面部分和耳屏及里面深浅部分的层次空间关系。刻画时尽量从整体的大形入手，逐渐找出丰富的细节。

第二篇 整体头像结构

Chapter Two The whole head structure

【男青年步骤图讲解】

【步骤一】

构图时要注意上下左右的距离，人物正面要比脑后留的空间大，首先要交代清楚模特儿的形象特征。

大的形体和结构同时给予表现，注意五官的位置、大小和形状之间的比例关系。

【步骤二】

把模特儿的正面、侧面和底面区分开，基本的黑白灰关系要给予体现。

五官基本的形体转折和结构也要有所刻画，亮部和暗部要明确，同时交代一下头、颈、肩的关系，五官可以进行基本塑造了。

【步骤三】

深入塑造除了正侧面和一些特殊的角度。耳朵的形状也是根据人物的不同而不同的。

整体上看耳朵的鬓角的部分内侧略微相对凹陷，外侧突出。

画眼睛的时候要注意上眼睑的厚度与下眼睑的厚度。

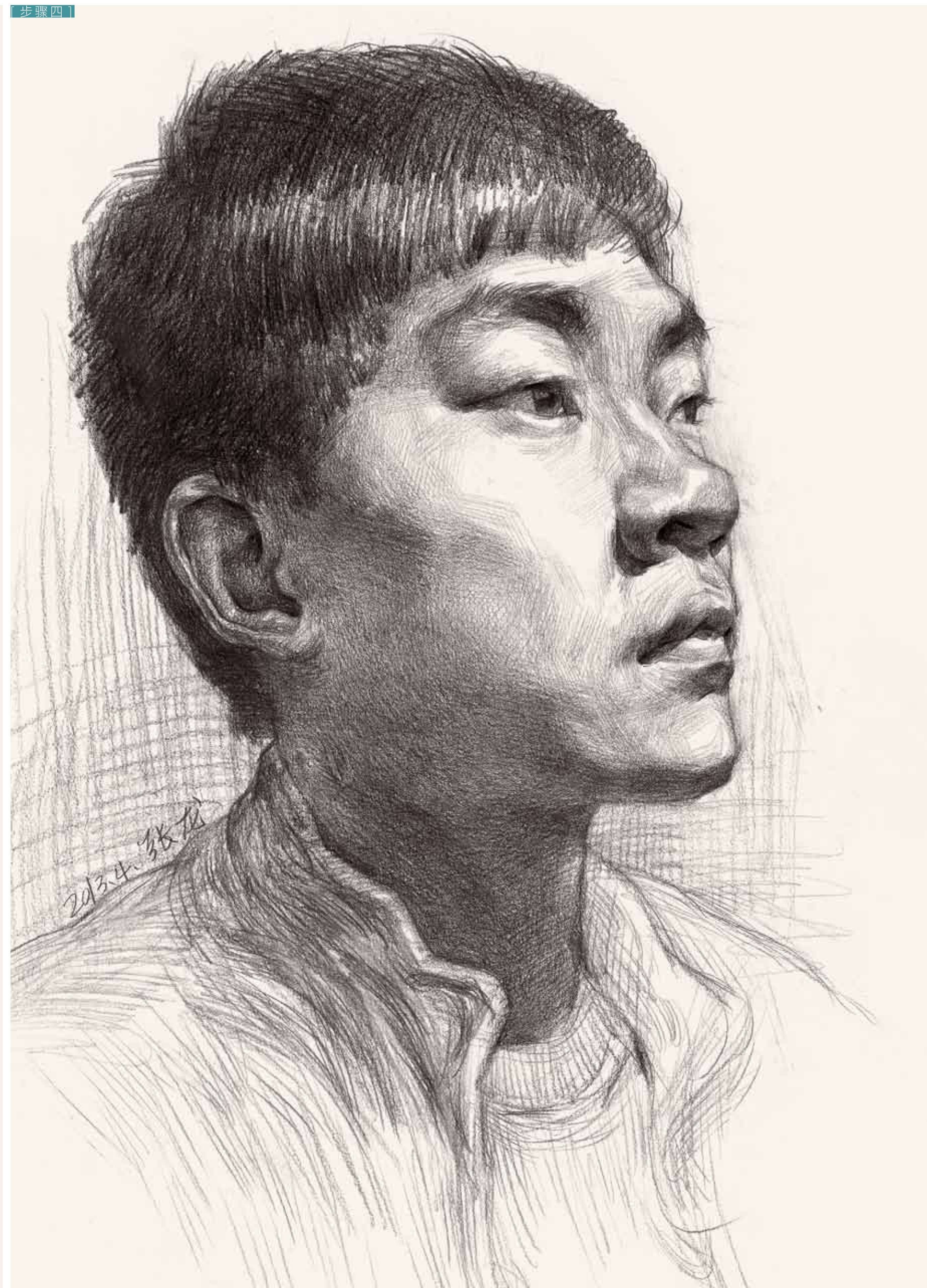
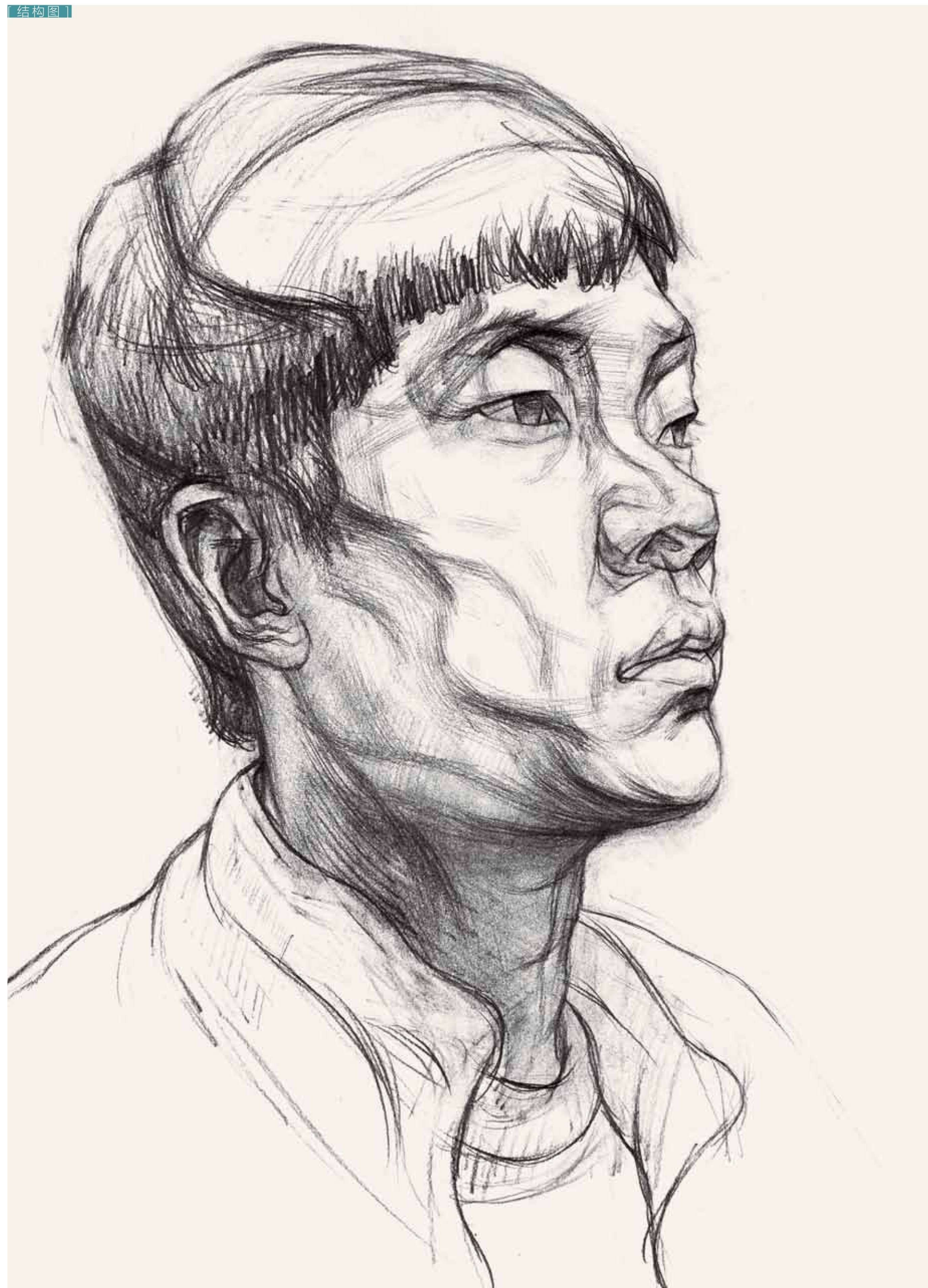
【步骤四】

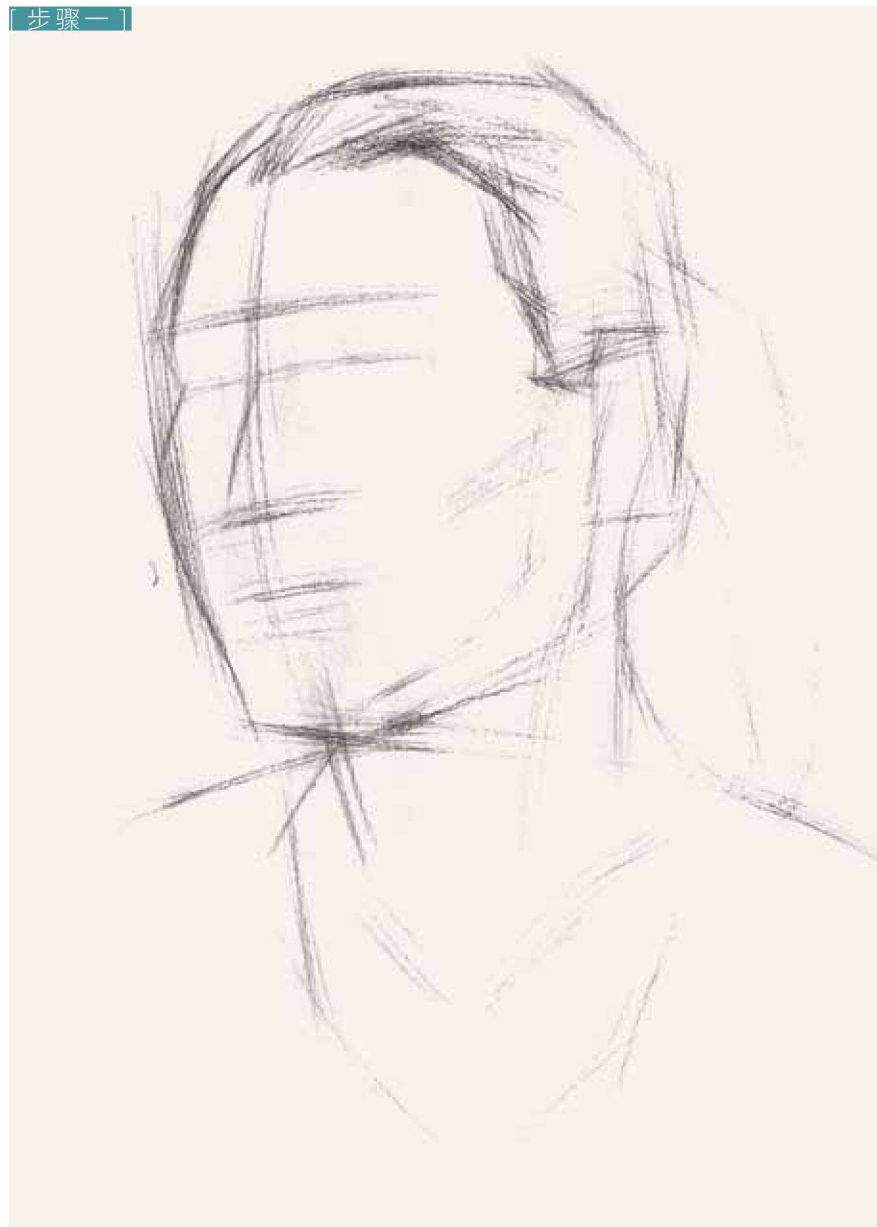
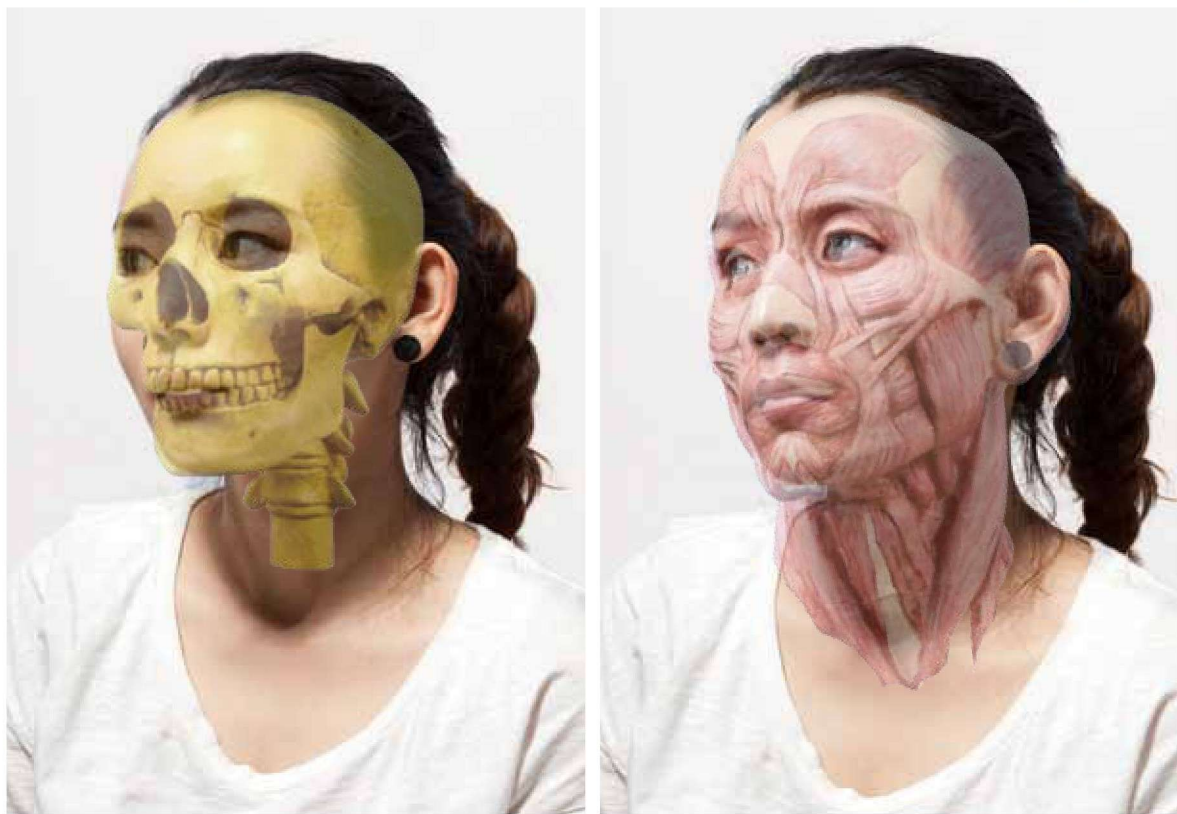
着重刻画五官，注意五官的对比和其虚实强弱关系。

例如鼻子的刻画：鼻子的鼻骨分正面和侧面，鼻子的形体可分为眉弓正下方鼻根部的一个体块、鼻骨和鼻软骨一个体块、鼻头一个体块还有鼻翼的体块，鼻子在画正面头像时在最前方，所以在刻画上较其他五官更要严谨。

要突出鼻子和脸部的空间关系，在塑造时要十分注意鼻子的高光形状和位置，注意鼻子底部和亮部的虚实和空间关系。

画眼睛的时候要注意的几点：画侧面的时候前后两只眼睛的虚实强弱的对比，黑眼珠的外面有一圈棕颜色，要结合眼睛的转向和受光方向来刻画其虚实。

【女青年步骤图讲解】

[步骤一]

起稿阶段要注意观察对象的相貌特征，抓住头、颈、肩之间大的动态关系。

在最初阶段就要把这些东西确定下来，大的形体转折也要用长直线条概括出来，多用辅助线来定出五官大致的比例和形状、大小以及位置。

投影此时也应该找出其位置和方向以及轮廓。整个起稿阶段主要就是找形和形体的转折，还有结构，一定要非常注意形的准确性，这为后面的深入塑造打下了非常好的基础，使后面的刻画会非常地省时、省力。

[步骤二]

深入地找五官的结构变化，继续找出头部各处的受光、背光部分的交界线，定出画面大体的转折和黑白灰关系。

同时观察人物的动态和头部的透视比例关系，一定要准确，对颜色的明暗也要时刻进行对比。

在局部对比观察的同时也要在整体上进行观察，要时刻保持画面的统一。

进一步拉开画面的黑白灰关系，保持人物头、颈、肩关系的完整和准确性，衣服可以适当给予表现。

[步骤三]

这个阶段就要进一步地画出五官的细节和人物表情、情绪等特征，这样在绘画的时候才能做到有的放矢，画出的人物也会非常的准确和生动。

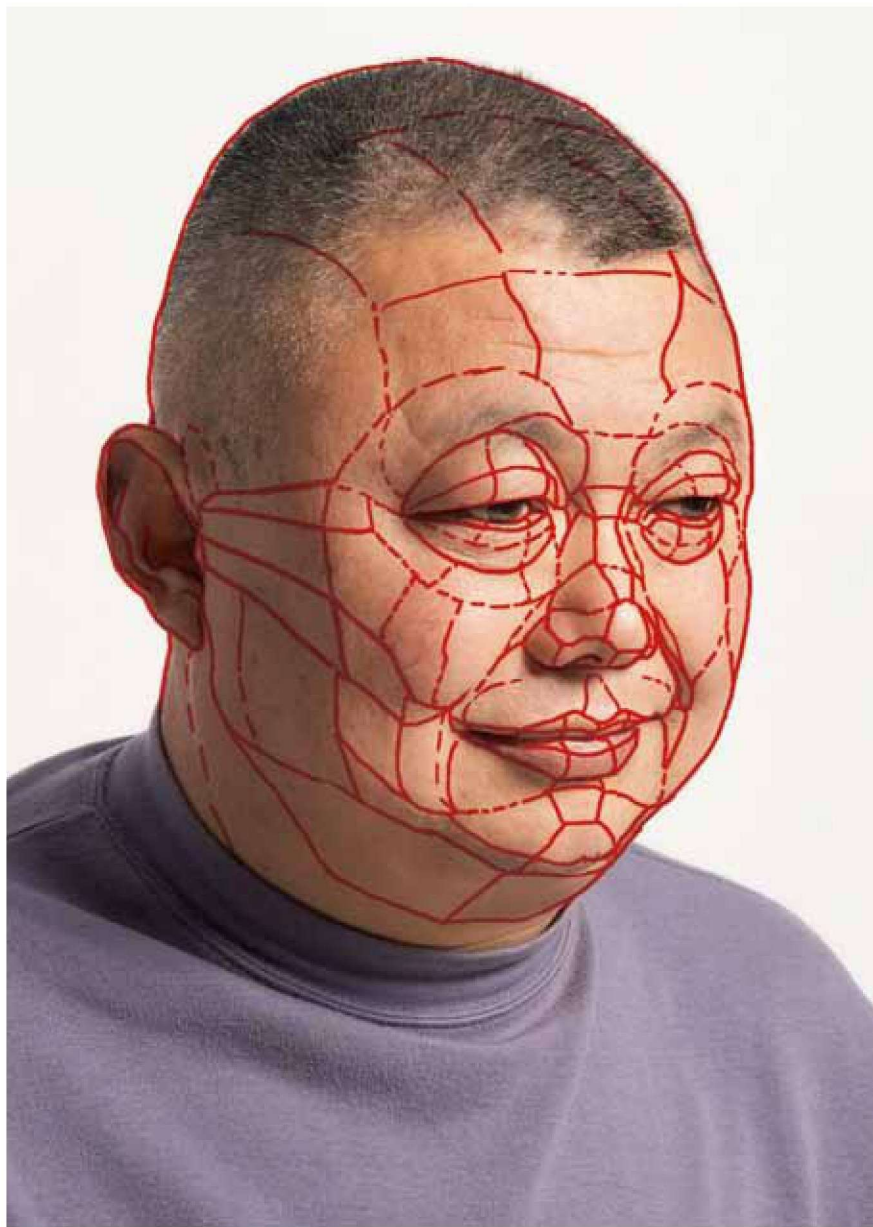
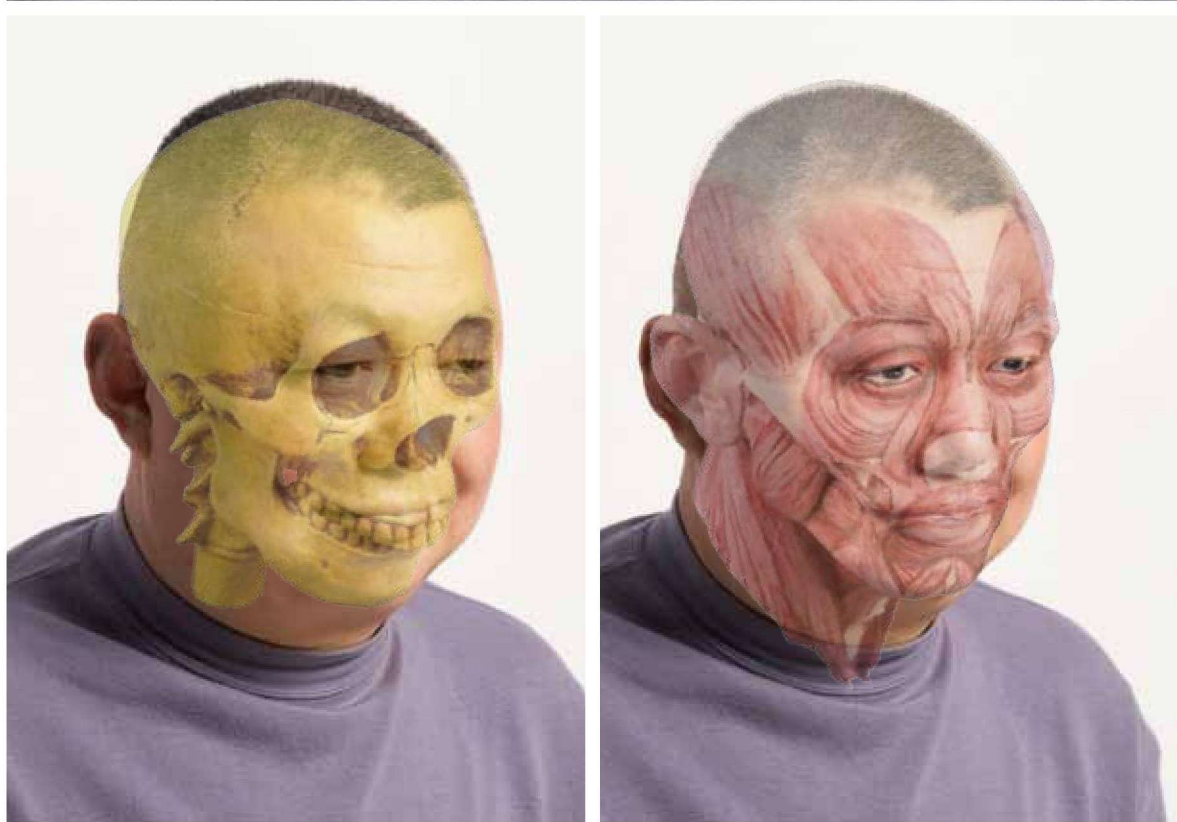
当然要建立在大的关系都已经把握到位的前提下。对于细节要保持它是包含在整体里，对塑造形体有所帮助的情况来进行深入刻画。

在塑造时对画面的虚实关系也要有所兼顾。对于五官地刻画就要尽量详细和具体地表现其各个部位的结构、体积、质感。

在绘画时要保持放松，不能太拘谨和僵硬，要主观上加强骨点对造型的影响来使画面效果更加强烈，有冲击力。

调整阶段：细节和局部已经刻画完毕，从整体大关系上进行调整，对整体的前后关系、强弱关系和虚实关系等进行调整。

【男老年步骤图讲解】

【步骤一】

尽量交代出头、颈、肩的大关系，依据几个重要的骨点找出头部大的形体转折。

抓住人物脸部的大型和五官的主要特征，把握好每个块面的转折关系。

确定五官的形状和位置，找出结构并给以标示。

【步骤二】

找出整个头部大的明暗关系，区分出亮面、暗面，铺出大的明暗。同时明确头部的朝向，拉开色彩的层次。

眼睛、鼻子、嘴的体积和明暗也要给予表现。

眼珠是个球体，所以画眼睛的时候要观察眼睛整体的明暗交界线。眼球的球体特征是进行眼部造型的一个主要参考原则。

学会归纳体面朝向与光源之间的关系，画明暗关系时就比较容易理解和控制黑白灰，我们就能主观地控制画面的黑白灰节奏关系了。

【步骤三】

在大形和结构都已经确定的基础上进行脸部深入细致地刻画，抓住模特儿五官形体特征。

在了解五官的普遍共同结构特征的同时结合模特儿的个性特征。

眼睛轮廓线的造型特征：上眼睑弧度大于下眼睑弧度，瞳孔是眼睛最黑的地方。

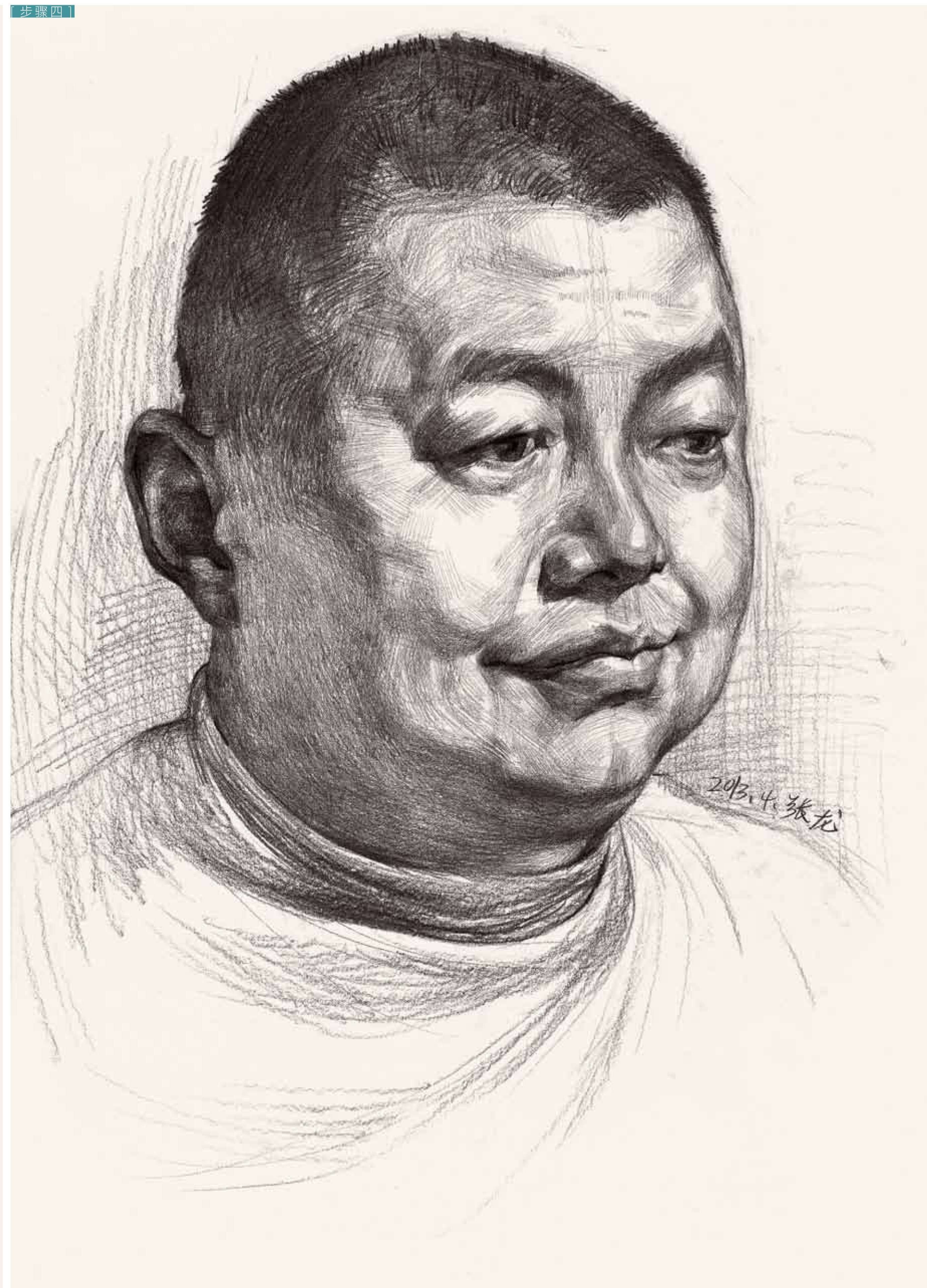
黑眼珠在表现质感的时候要把它理解成透明玻璃状透镜形物体，所以有透光和反光。

上眼睑给眼珠的投影使得眼球的上部分比中间颜色要重些，要注意眼珠高光的位置，高光也要注意其形状。

最后注意调整画面的统一，亮部调子细腻丰富但又保持与暗部整体调子的区分。

暗部的调子要透气，与形体起伏的结合要贴切。整体颜色区域也要给予区分，像头发、皮肤、衣服的颜色可分为三个大色块，区分好的话画面的明暗将会非常明朗。

头发和衣服的笔触和表现上可以和皮肤的刻画方式有些对比和差距。

第三篇 结构明暗衔接

Chapter Three Structure and cohesion

