

JICHU MEISHU JIETI JIAOXUE

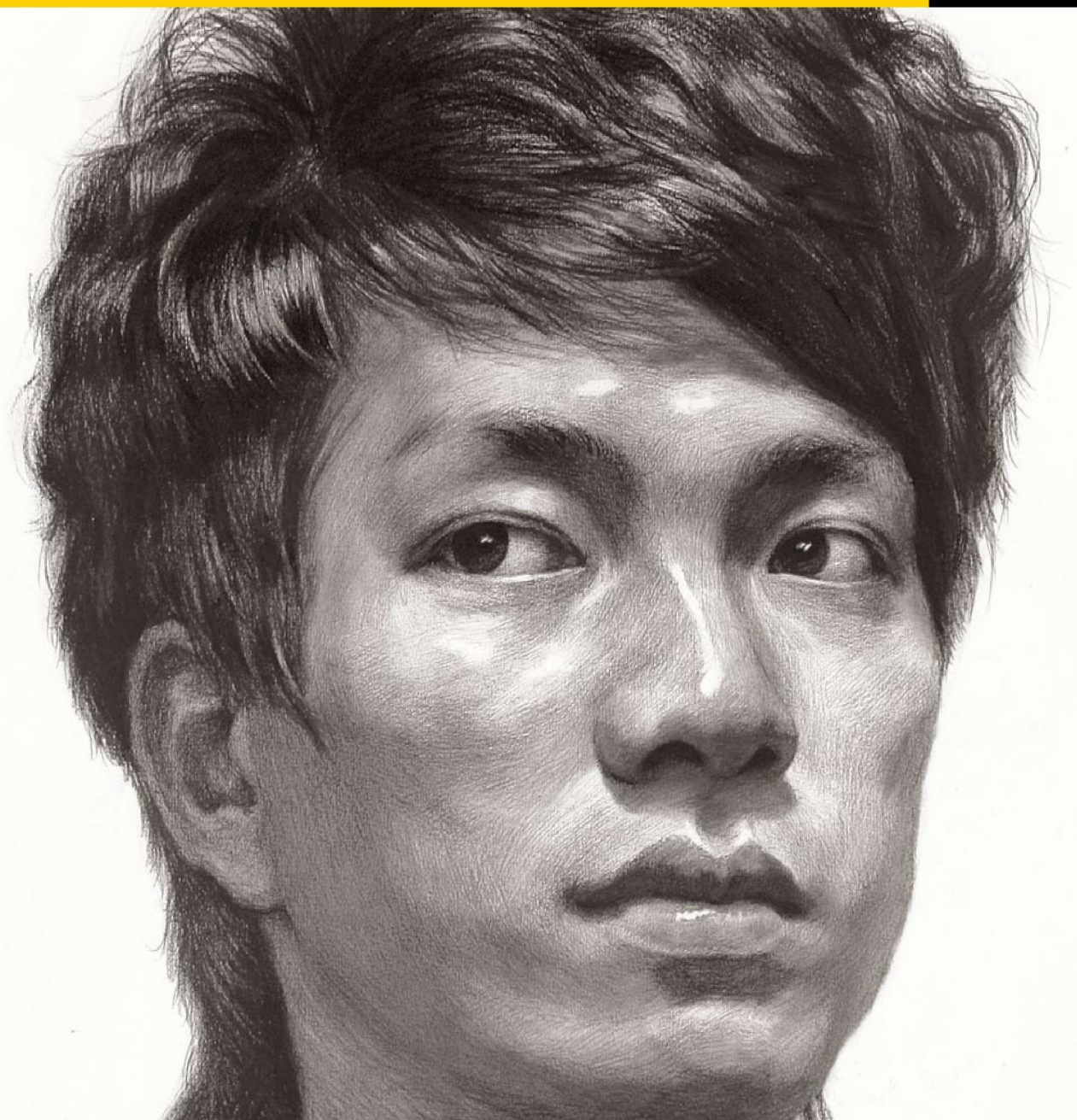
基础美术阶梯教学

素描人像

◎陈永忠\主编

SUMIAO RENXIANG

- ☐头骨结构分析
- ☐头部形象基本特征
- ☐五官的结构及体块分析
- ☐五官的写生技法

概述.....01

第1章 素描人像基础知识.....03

- 03.....头骨结构分析
- 04.....头部肌肉
- 04.....颈部的形态与结构解析
- 05.....头部形象基本特征
- 05.....三停五眼及面部结构与五官的相互关系
- 06.....男女头部的不同形态特征
- 06.....头部透视解析
- 07.....五官的结构及体块分析
- 09.....五官的写生技法

第2章 不同人物类型的分类画法.....13

- 14.....男青年头像画法
- 16.....男青年头像画法
- 18.....女青年头像画法
- 20.....中年男子头像画法
- 22.....中年男子头像画法
- 24.....老人头像画法

第3章 头像作品临摹范本.....26

陈永忠

1968年生于广东湛江；

1992年毕业于广州美术学院国画系，获学士学位。现为广东省美协会会员，广州市美术教学研究会研究员。

参展：

1994年国画作品《姐妹们》、《芦笙舞》入选庆祝建国45周年省展。1995年国画作品《秋收》在“95广州‘人民保险杯’艺术展”中，获优秀奖。1997年国画作品《三元里抗英》入选庆祝香港回归历史画展。2004年国画作品《踏夜图》入选十届广东省展。2006年国画作品《去边嘅》入选广东省广州特色展。2008年国画作品《农家乐——数码照》入选改革开放30周年省展。

出版：

2001年应岭南美术出版社约稿出版广东、北京、广西中等职业技术学校教材素描部分并再版；2002年应岭南美术出版社约稿出版《点击水粉画技法》，2003年再版；2002年应岭南美术出版社约稿出版广东、北京、广西中等职业技术学校教材速写部分并再版。

2005年编著《一尚宝典》素描、色彩、速写篇，2008年应广东科技出版社约稿出版广东、北京、广西中等职业技术学校教材《素描》、《速写》。

概述

Overview

素描头像是素描基础训练中不可缺少的课程，是检验素描能力的重要一关，所以各省综合院校及大部分艺术院校都十分重视素描头像的考试，本书作者把多年绘画及高考教学过程中的经验拿出来与大家一同分享，希望能给初学者及绘画爱好者指明一个正确的方向，在头像素描方面少走弯路。

人的头部是一个复杂的形体，如果不掌握一定的基础知识，学习到一些正确的方法及步骤，绘画的盲目性就很大，甚至进步缓慢，因此，本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉以及五官的透视知识。本书用简单明了的语言，高水平的范画步骤，对头像作画起稿到完成的全过程进行明了的解析。本书头像素描范本是精心挑选的高质量的作品，提供给大家分享及学习借鉴。

在人物头像素描写生中，初学者可以从中理解与研究人物头部的解剖与形体结构，了解头部在不同的视角位置的透视变化规律与各类头像在形象造型特征上的比例差异，熟悉头像的结构及明暗色调的变化规律，从而能够准确地把握与表现不同人物形象特征、性别特点及神态与气质。

一幅好头像素描必须具备以下要点：构图合理，形象特征准确；头部透视准确，形体结构准确，神态生动，落笔大胆轻松，画面黑、白、灰分明；画面整体、主次虚实得当，体感光感强烈，刻画深入，质感表现充分。

初学者易犯的问题：构图不完整（头顶画出画面，头像过小过偏，画面不丰满）、形象特征不准确、五官透视错误（常画成反透视，五眼画成近小远大）、头部结构含糊不清，缺少结构穿插，画面灰、脏、花，黑、白、灰没拉开，五官刻画不精细，画面平均没主次，画面不整体，体积感弱等。

要解决以上问题，初学者应认真地从头像的基础知识学起，对头部结构、五官透视、三停五眼、正确的绘画步骤、观察能力的培养、技法的学习等每一步都不能松懈，一个一个问题的填鸭式解。如果基础知识牢固，目标方向正确，培养自己对绘画的热爱，刻苦耐劳，问题一定可以圆满解决。

头骨结构分析

了解及认识头部骨骼对于刻画头像意义十分重大。冲刺训练的第一课是对头骨的结构作一个概括性的了解，通过不同角度的临摹和写生，把重要的骨点在骨头上的分布位置 and 对应关系记在脑中。每个人的不同长相即个体特征，主要取决于骨点之间的位置关系，骨相决定肉相，头骨决定人的脸型和特征。掌握头骨的结构是表现头部的基础，头骨分头颅和面颅两个部分。

骨点在头像写生中意义重大：

额丘：是额头正面高点，是头顶和额头的分界点。

颞线：是额头与眼眶正面侧面的转折线。

眉弓：眉弓在额骨下方隆起，下面是眼眶，是额头和眼窝的交界结构。

鼻骨高点：标志着鼻梁的高度、宽度。

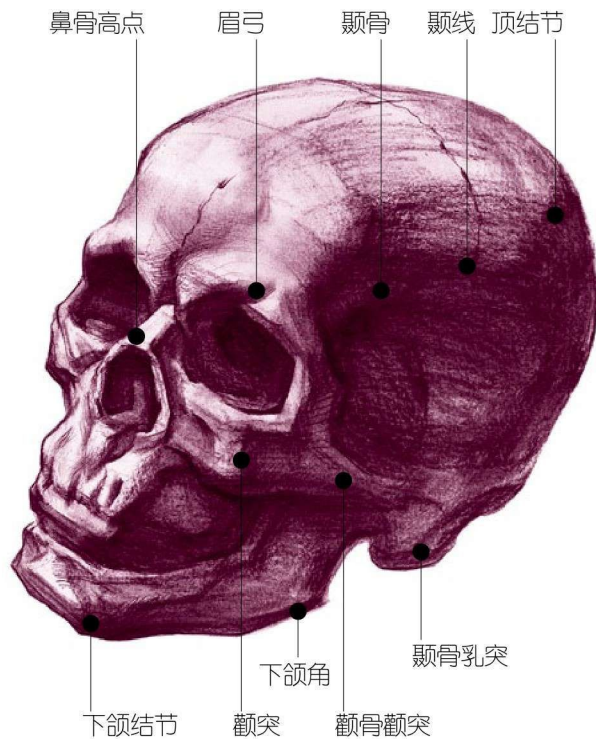
颧突：是颧骨的高度，是面部的正面、侧面及侧面下部和上部的重要转折点。

下颌结节：正面下巴上的左右高点，标志着下巴的宽度。

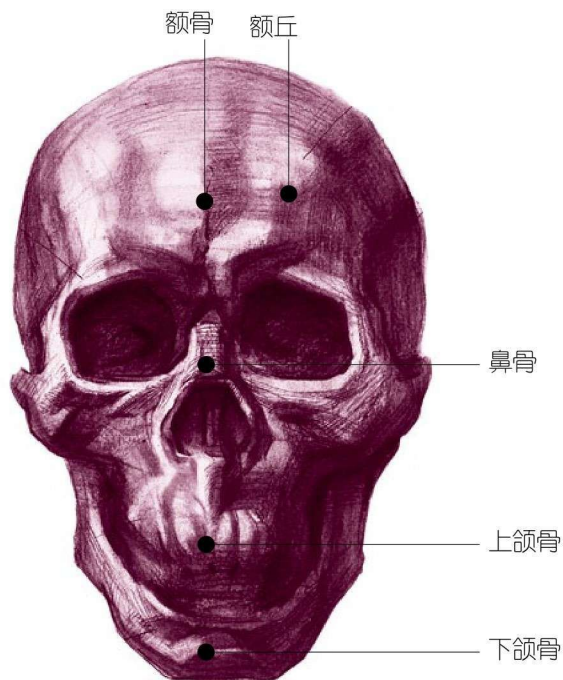
下颌角：标志着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。

顶侧隆起：沿颞线向后延伸，是头部侧面和顶侧面的转折点。

颞骨颧突：是头部侧面的最高点。

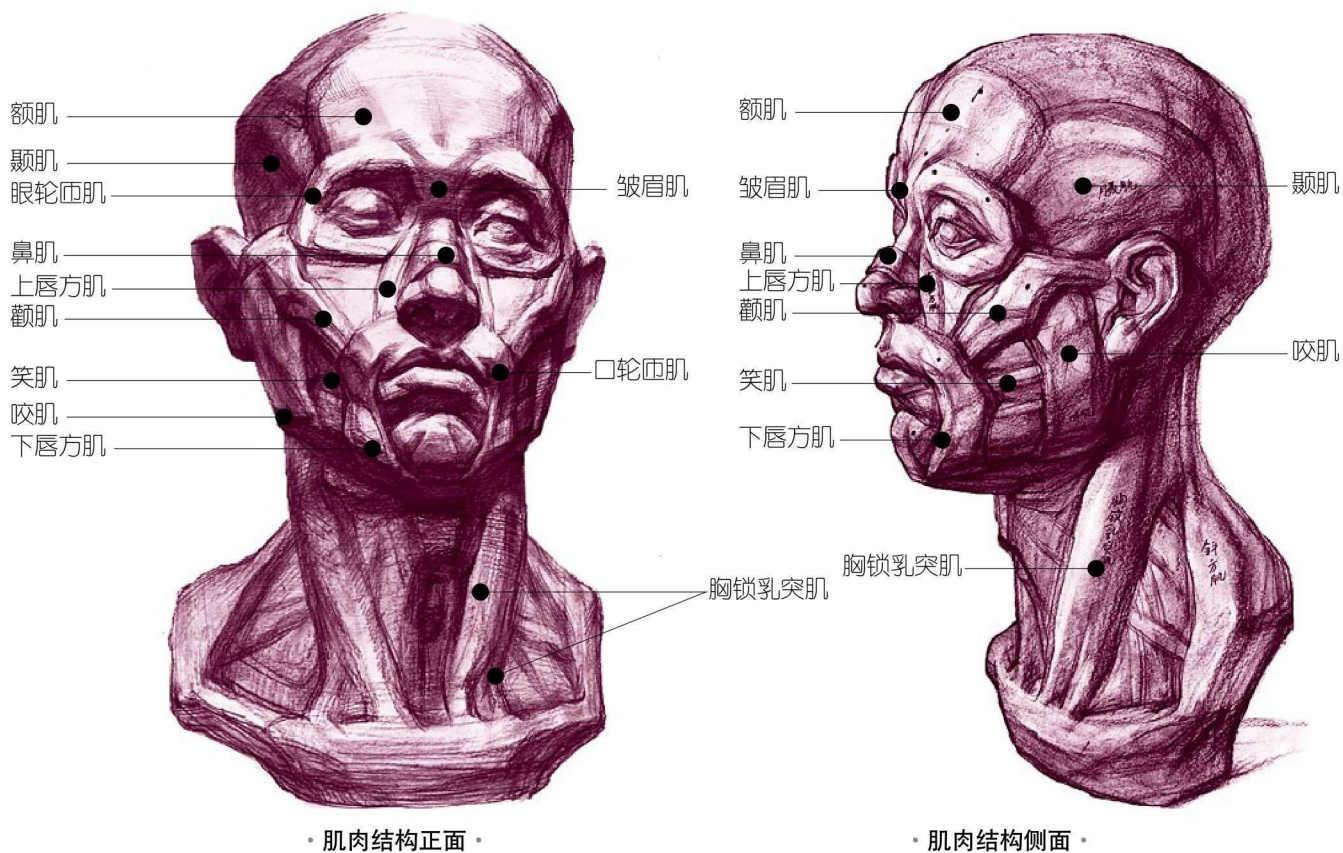
• 侧面骨点 •

• 正面骨点 •

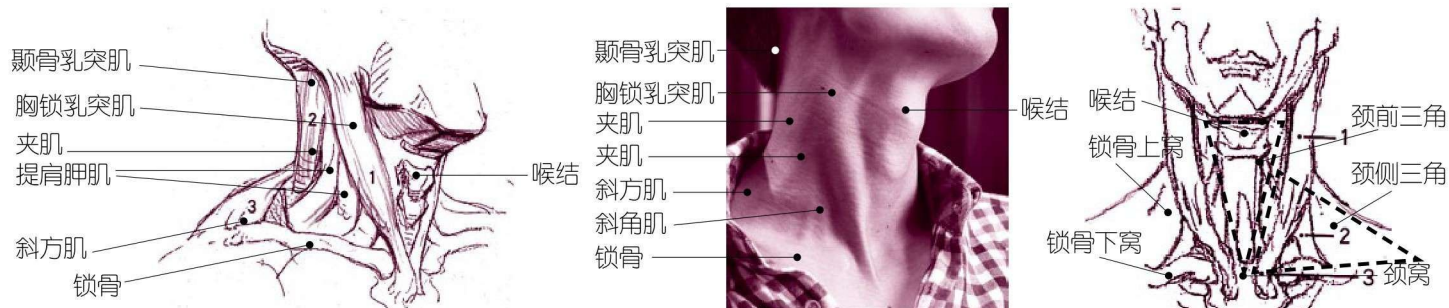
头部肌肉

头部肌肉分为表情肌和咀嚼肌。面部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐等各种丰富的表情。颧骨、眉弓、鼻骨的肌肉在外表显现出头部的形体特征之后，五官的表情才有了基础，而五官是整个头部刻画的重点。在人像写生时，在了解它们的结构和形体的基础上，应知道面部肌肉的位置及不同走向，了解面部肌肉块面的结构转折及穿插关系，才能更好地表现人物的各种神态及体感。

颈部的形态与结构解析

颈部是一个圆柱体。颈前以胸锁乳突肌为界，分为颈前区和颈侧区，形成外形上的颈前三角、颈底三角和颈侧三角。喉结位于颈前中央。抬头时，颈部胸锁乳突肌和斜方肌的一侧藏于皮下，另一侧绷紧肌肉的形体显于皮下。画素描头像时，不要忽略颈部与头部的关系。两者总是同时运动，尤其是颈部后面的斜方肌和两侧的胸锁乳突肌在头部位置变动时会影响颈部的外形，只有把握住头部与颈部的运动及穿插关系，才能更好地表现。

• 真人颈部的外形结构 •

头部形象基本特征

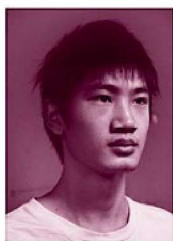
头部基本形似一个蛋，每个人的头部形态各有不同，因此，头像特征可归纳为“田、国、日、目、申、甲”等字形特征。

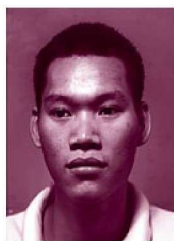
田

国

日

目

申

甲

三停五眼及面部结构与五官的相互关系

头部的比例可用三停五眼来概括，这是一个标准头像的基本比例准则，但每个人各有其特征，因而要仔细观察，灵活运用。

• 三停五眼正面 •

• 三停五眼侧面 •

(1) “三停”是把头部从发际到下巴分为三等分，其一是发际到眉毛，其二是眉毛到鼻底，其三是鼻底到下颌底。

(2) “五眼”是指以眼为长度单位来测量两耳之间的距离，有五个眼睛的宽度，两个内眼角之间有一眼的宽度，从外眼角到耳边之间有一只眼睛的宽度。

(3) 一般成年人内眼角连线在头部的二分之一处（即

划分头像的一半）。

(4) 颧骨高点转折与鼻梁中部基本平行。

(5) 口缝线在鼻底到下颌底之间的三分之一处。

(6) 下颌角转折与口缝线基本平行。

(7) 下颌底转折的宽度要小于嘴巴宽度。

(8) 嘴巴略宽于鼻子。

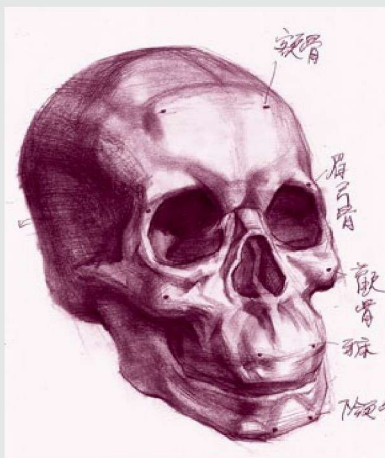
(9) 耳朵高度与中停基本相等。

男女头部的不同形态特征

男女头部的形态差异主要是由头骨的形状所决定。男性头骨特征是整个体积较大，前额骨发达，颌部也带方形，骨点较突出，脸型多方而直；女性头骨体积较小，骨点较平，骨形较圆，脸型圆润，额头呈圆形向前，眉弓不明显。从体表上看，男子咬肌发达，脸膛有凹陷，颌骨的形状较明显，脸型较方，轮廓较硬。在外形上，男性线条刚直，形体起伏清晰；女性脸庞脂肪丰厚，下巴尖而圆，脸颊圆润，线条柔和圆润。

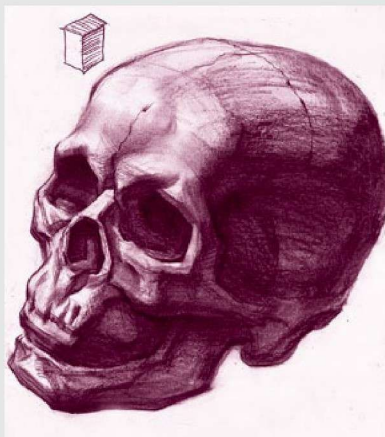
女性头部

女性头骨

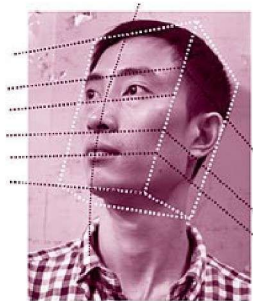
男性头部

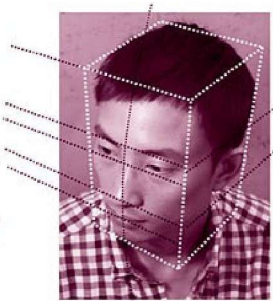
男性头骨

头部透视解析

头是一个球体，其“三停五眼”的比例关系犹如地球仪上的经纬线。当头部处在平视角度时，纬线呈直线，而仰视或俯视时，纬线分别是向上或向下弯曲，因此，在刻画头部时，应先根据透视关系定这几条线。

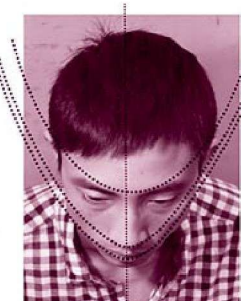
侧仰视

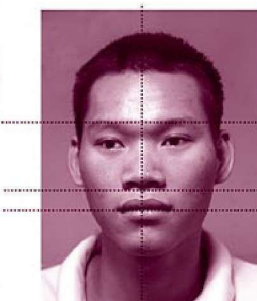
侧俯视

正仰视

正俯视

正平视

侧仰视，五官的透视纬线向下倾斜并缓慢消失。

侧俯视，五官的透视纬线向上倾斜并缓慢消失。

正平视，五官纬线是直线平行。

正仰视，五官纬线向下弯曲，最大特点耳朵低于鼻底，见到下颌底。

正俯视，五官纬线向上弯曲，最大特点耳朵高于鼻底，见不到下颌底。

五官的结构及体块分析

素描头像中，五官是灵魂，五官画好了，素描头像的学习就解决了一半，要画好头像一定要对五官的结构、透视知识熟练掌握。

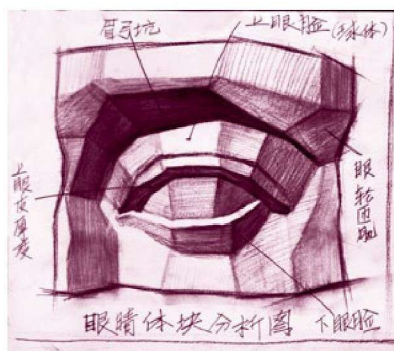
眼睛的结构及体块分析

眼睛是一个球体，结构主要由眼眶、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛等组成。

眼睛是一个球体，由上眼睑、眼睛、下眼睑及眼袋组成，眼球形体深嵌眼眶，眉弓骨肉、眼眉长在眉弓坑上，因此，眉弓骨及眉弓坑对理解上眼睑及眉弓块面穿插尤为重要。

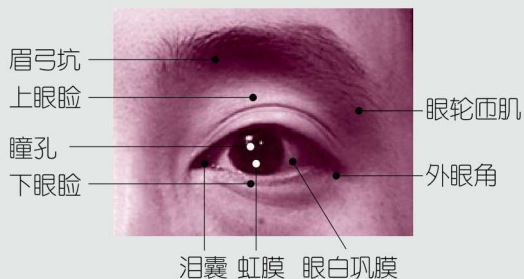
上眼睑及下眼睑作为球体理解，由几大块面转折组成；上眼皮厚度体块的透视理解是画准眼睛重要一关。

对于眼睛的表现，不能只限于眼睛本身，应与周围的眉弓、眉弓坑、鼻梁侧、额头、颧骨等结构转折联系起来观察表现。周围部位的刻画好坏会直接影响到眼部精彩程度。

• 眼睛正面块面归纳图 •

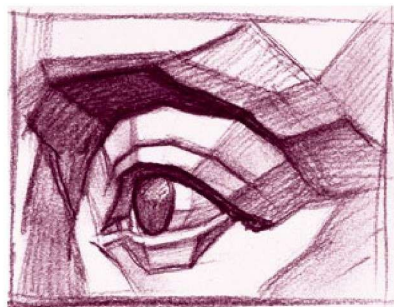
详细结构图示

• 眼睛结构 •

• 眼睛侧面形似三角状 •

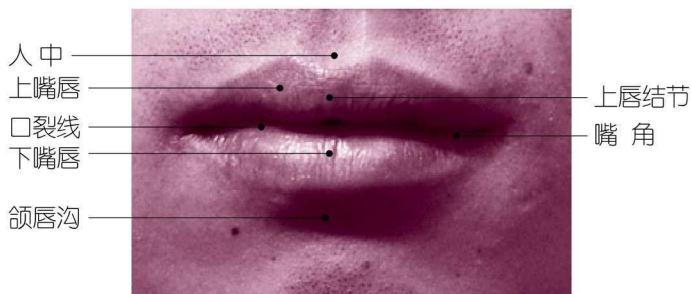
• 眼睛侧面块面归纳图 •

嘴巴的结构及体块分析

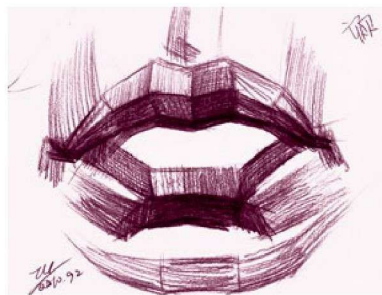
嘴巴的基本形状是个圆柱体，结构主要有上唇、上下嘴唇、上下颌骨、上唇结节、口轮匝肌、牙齿等组成。

嘴巴由上下嘴唇、人中和颌唇沟构成，上嘴唇块面比较分明，突出于下嘴唇，上唇结节将上嘴唇一分为二，人中块面由两个小斜面形成。

下嘴唇由两侧面及中面三大面组成。嘴巴的表情肌肉发达，它使口裂线和嘴角产生丰富的变化，是一个刻画的主要部位，唇本身是红色，与其他部分有一定色差，训练时主要注意这些明暗上的变化。

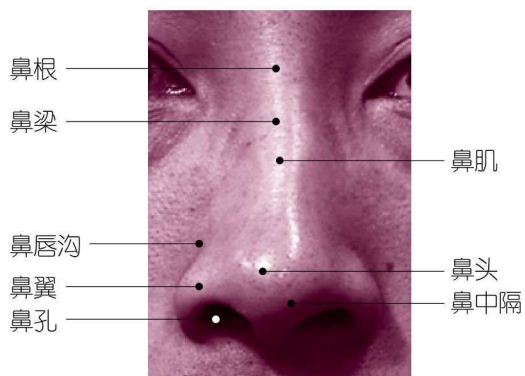
• 嘴巴的结构 •

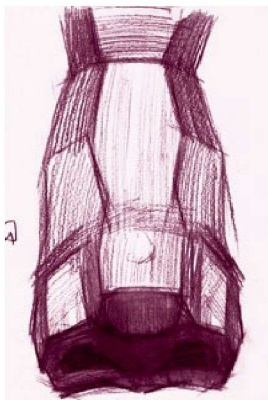
• 嘴巴块面 •

鼻子的结构及体块分析

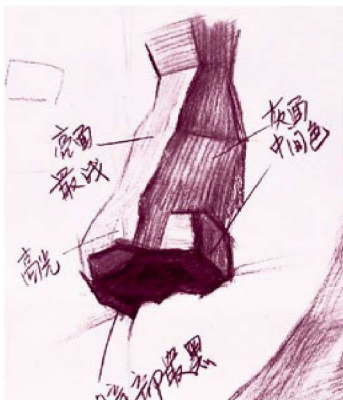
鼻子是头像里最靠前的五官，其基本形状呈梯形。结构由：鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻唇沟、鼻中隔、鼻孔组成。鼻头呈球形，鼻翼呈下弧三角形，两者与鼻梁（梯形）形成穿插关系。

• 鼻子结构 •

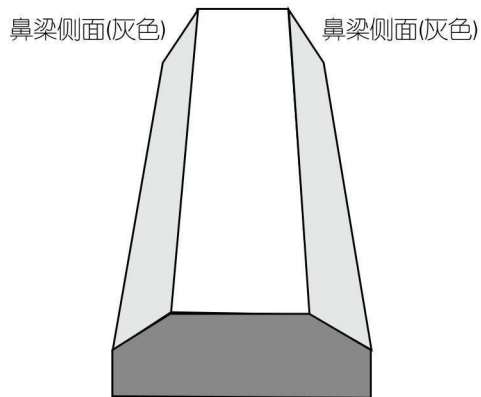

• 鼻子块面 •

• 鼻子块面 •

鼻子大形呈上窄下宽的锥体，由四大块面组成，如图所示，四个块面最深为鼻底，鼻侧较灰，正面最浅。四个大块面再细分，鼻头呈球体状，鼻头和鼻翼成梯形，一高一低，鼻根不是直线而呈曲形状。

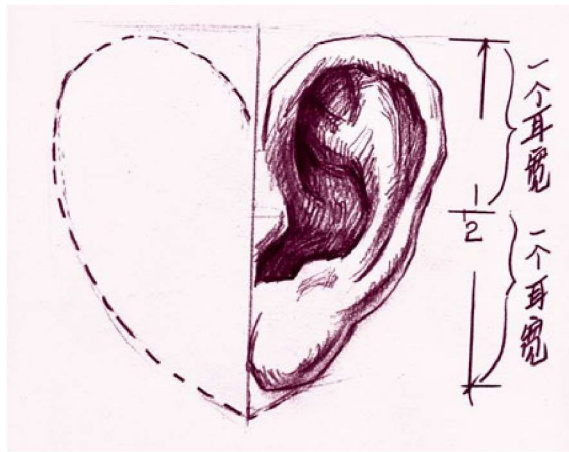
上窄下宽的锥体

耳朵的结构及体块分析

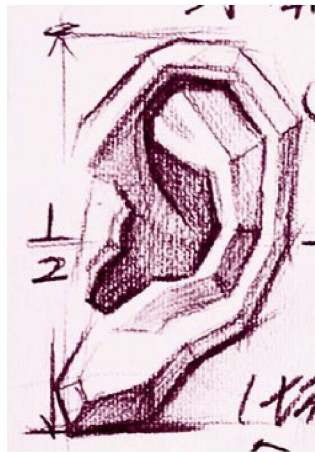
耳朵是人像中最难表现的五官。其造型呈内平外圆，上大下小的半心形。一般耳宽与耳长为二分之一比例。其结构由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂、三角窝、耳孔组成。外耳轮与耳屏有明显的穿插关系，耳屏基本位于耳长中间，耳朵上宽下窄，基本呈半心形状，由外耳轮、内耳轮、耳屏、耳垂几个块面结构组成。耳窝色块较黑，外耳轮及耳屏块面有穿插，外耳轮斜面颜色较黑，耳屏颜色较浅。耳垂块面圆中有方，有厚度。

• 耳朵结构 •

• 耳朵比例 •

• 耳朵块面 •

五官的写生技法

眼睛写生技法

1.先整体观察眼睛和眉弓及眉弓坑的位置、长短，用线条有轻有重画出其结构、特征、轮廓。上眼睑厚度用线较重，通过切割线条，画出开关；下眼睑用线要轻，注意不要一条线

画到底，把形勾死。注意眼睛各部位之间结构穿插及透视关系。

2.从眼睛的最深处（暗部）开始上调子，眉

弓坑，内外眼角、上眼睑球体斜面、眼轮匝肌，上眼皮等。眼球瞳孔是眼睛较深色的部分，上眼皮有一定的厚度，不要用线涂死，应有轻重变化。下眼皮面向上，颜色浅，不能一条线勾死。较深色的部分可用纸巾轻擦。

3.抓住整体明暗关系，加强眉弓坑、上眼皮及眼球等等暗部颜色的明暗对比。从深色部分往灰面、亮面过渡，深入刻画。丰富灰、亮面的细小变化，调整黑、白、灰的关系，把整个画面的对比拉开，用橡皮轻擦出高光部分，用线按眉毛长向画出眉毛。调整画面，完成眼部刻画。

嘴巴写生技法

1. 画出嘴部大致形体关系，注意整体外轮廓线的轻重变化，一般上唇结节和两嘴角三个点形成口裂，用线可重些。上唇及下唇外形用切线要轻些。

2. 调整形体，找出明暗交界线，确立暗部形状，调整时从嘴部最暗的部位开始涂色，上唇及下唇暗部较深，可整体平涂一遍，嘴角、口裂线可画重些。用纸巾轻擦暗部。

3. 加强上唇结节、嘴角调子层次，加上唇明暗交界线，找准结构再擦。上唇重下唇浅，对此应拉开。

4. 下唇两侧面灰色重些，中间面浅些，要整体画出下唇亮面，留出下唇高光。注意下唇裂纹刻画有一定的取舍及概括。整体调整，完成对嘴巴的刻画。

鼻子写生技法

1. 画出鼻子的形状，注意鼻子的透视关系，鼻根转折点要对称，鼻头交界线及投影用线要有深浅变化，鼻根、鼻梁转折的线，不要勾得过黑。

2. 鼻底暗部及最暗部分先上调子，平涂，再找深浅变化，注意鼻底投影及鼻头明暗交界线形状的变化，鼻头明暗交界线要有深浅变化，暗面用纸巾轻擦。

3. 加强鼻子暗部明暗对比，加深交界线及投影，画出鼻孔。画出鼻侧的高光，平涂鼻侧灰色，画出鼻正面色块，把鼻子高光形状挤出来。注意鼻底、鼻侧及正面要拉开。

4. 深入刻画，画出鼻梁沟、鼻梁的明暗变化。丰富鼻头、鼻翼暗、灰、亮的层次，加强鼻子方硬的结构感。整体调整，完成刻画。

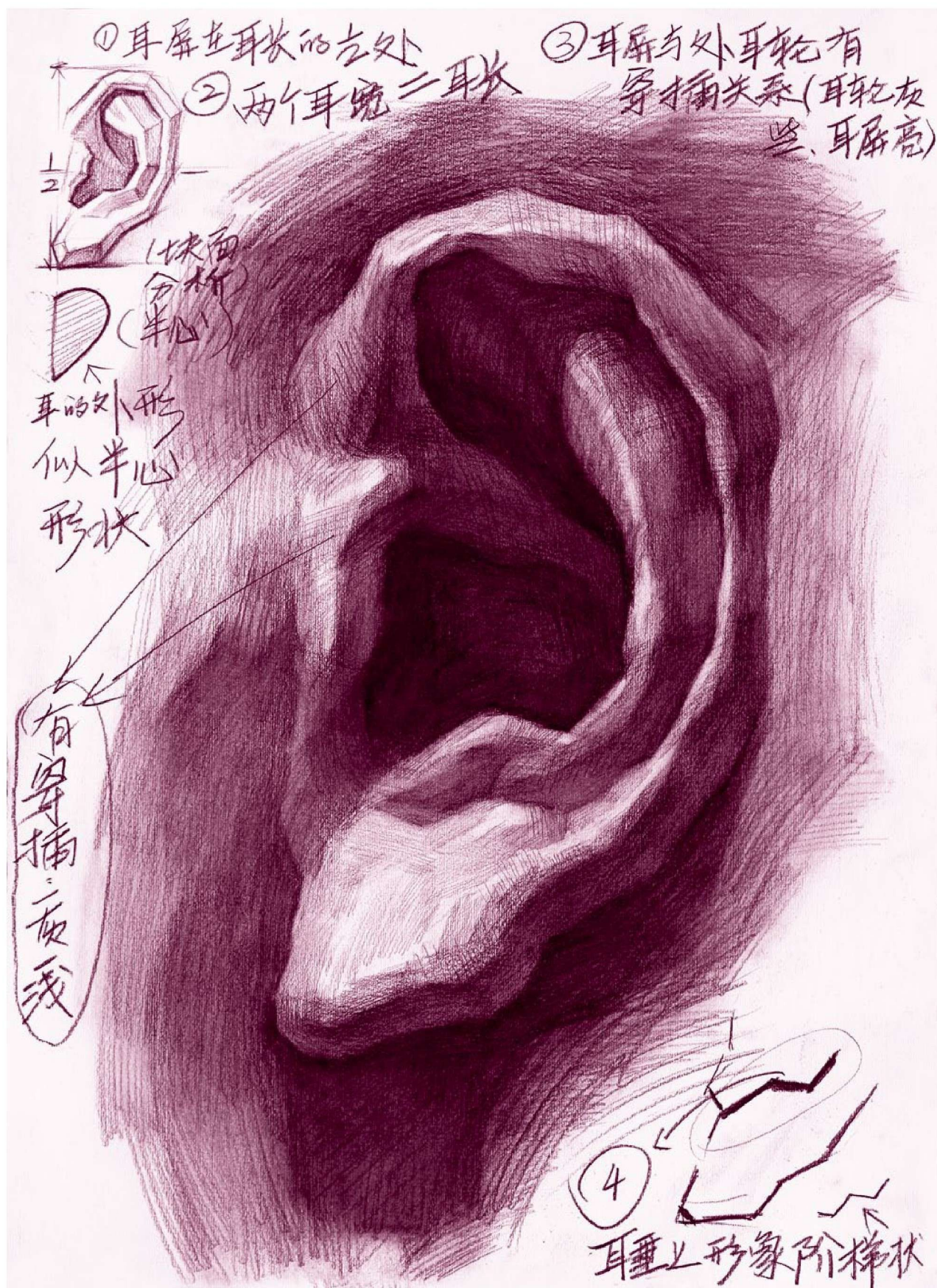
耳朵写生技法

1. 整体观察耳朵形状，用线把耳朵形体画准，用线有虚实轻重。

2. 从耳朵最深色的暗部及投影开始上调，平涂，整体填好暗部，外耳轮投影及耳窝色块较深色，用纸巾轻擦暗部。

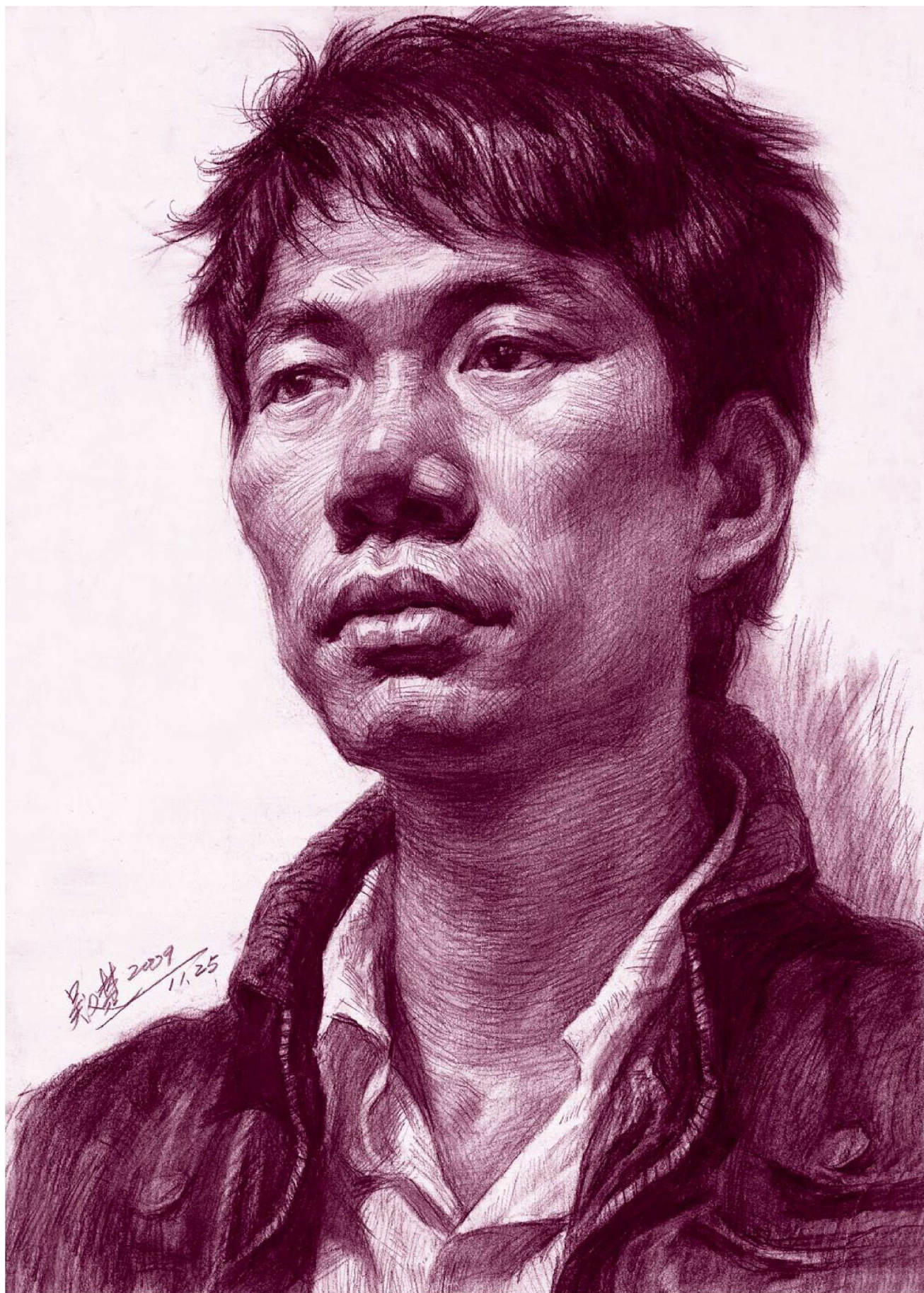
3. 整体观察暗部调子的细小变化，刻画耳垂，加强交界线深浅虚实变化，内耳轮、耳窝要虚，耳垂、耳轮亮面要亮些。

4. 调整画面，不要把暗部画得过黑，一般最深色的位置都不能黑过头发。

第2章 不同人物类型的分类画法

● DIERZHANG BUTONGRENWULEIXINGDEHUAF

男青年头像画法

1. 确定构图和头部的的外形与动态，并进一步画出五官的位置，注意五官的透视。这一步应以感受为主，线条明确简洁，不必画太多辅助线。注意轮廓线的丰富性和合适的明暗比例。起稿并不一定拘泥于直线或曲线，以对象给你的感受为准。

2. 抓大结构与大关系。明确五官的位置与形状，并勾勒出脸部明暗交界线，同时铺上大块的明暗关系。画明暗前要先观察出亮部和暗部，方法是眯起眼睛，直到把对象看成只有黑白两个层次为止。这时黑白两大块之间会形成明暗交界线。明暗交界线在表现形体体积时起到很重要的作用。它把较复杂的头部的不同团块连接起来并对这些团块有所反映。画出明暗交界线并把暗部整体画上一层调子。这里需要注意的是暗部里的反光即使再亮也属于暗部，绝不可画得太亮。再在明暗交界线周围找些过渡面，之后可以从五官开始塑造。

3. 深入刻画五官及明暗交界线。要将每个具体形体分成正面、侧面、底面，并注意这三个面的明暗变化。对五官的刻画可以局部进行，但要把握好五官的不同强度。比如，通常情况下，鼻子的对比强度要比嘴强。在深入过程中，要注意各部位不同的构造、体积、质感。例如，头发和皮肤的不同质感，应尽量表现出来。这一阶段大约需要70分钟的时间。

4. 整体调整画面。检查画面的黑、白、灰是否明确，具体形体是否刻画周到，主次是否分明等等。有时需要避开写生对象而只关注画面，从画面本身找问题。合理的调整会让画面最后增色不少。这一步大约需要30分钟的时间。

