

权威教学

正规 科学 系统 严谨

名师推荐

新概念美术技法权威教学 基础版

XIN GAINIAN MEISHU JIFA QUANWEI JIAOXUE JICHUBAN

6

素描头像

赵元 编著

湖南美术出版社

- ◆ 名师编著 引领成功之路
- ◆ 循序渐进 打造坚实基础
- ◆ 锦囊妙计 解决阶段难题
- ◆ 美术培训 正规实用教程

本书感谢以下老师提供作品:

杜建奇 姜浩 张清华 王红刚
吴新贺 张超 方伟斌 贾文广
张艺博 张刚老师...

新概念美术技法权威教学 基础版

素描头像

编 著: 赵 元
责任编辑: 吴海恩
封面设计: 赵锦杰
出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)
经 销: 湖南省新华书店
印 刷: 浙江中瑞印业有限公司
(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)
开 本: 889 x 1194 1/16
印 张: 20
版 次: 2010年1月第1版
2010年1月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5356-3526-6
定 价: 100.00元(共十册)

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 赵元编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.1

(新概念美术技法权威教学 基础版)

ISBN 978-7-5356-3526-6

I. 素... II. 赵... III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 241450 号

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

目录

Contents

概述	1
头骨结构分析	2
头部肌肉	3
颈部的形态与结构	3
头部基本形及比例	4
三停五眼	4
男女头部的不同特征	4
材料的质感表现	5
构图	6
五官的结构特征	7
眼睛 写生技法	8
嘴巴 写生技法	9
鼻子 写生技法	10
耳朵 写生技法	11
中年男子头像 写生技法	12
男青年头像 写生技法	14
女青年头像 写生技法	16
老年人头像 写生技法	18
作品赏析	20

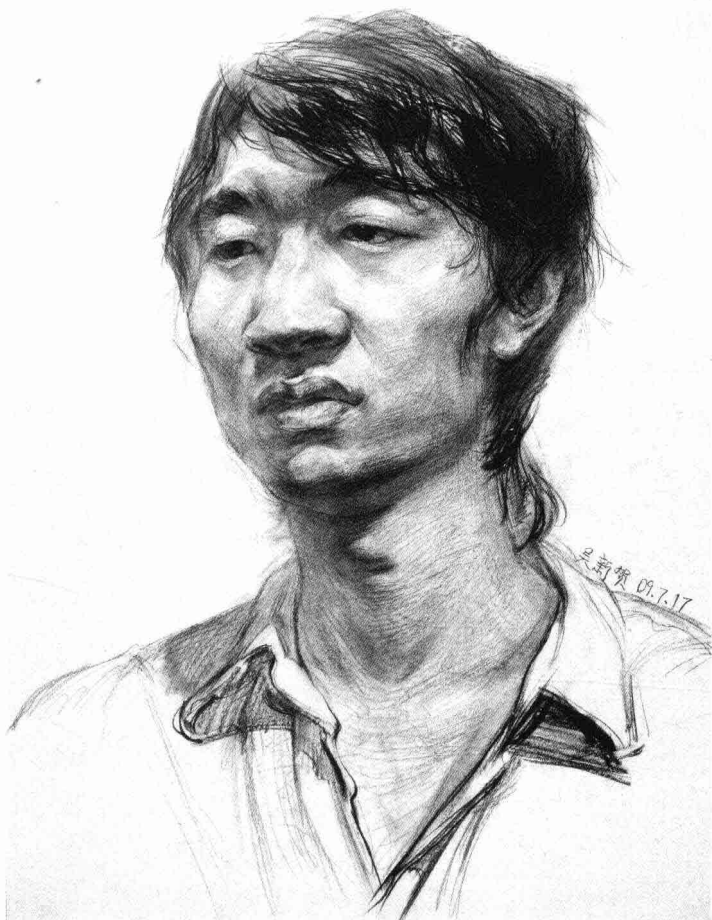
概述

素描真人头像的写生对于参加中考、高考的美术生和在各院校学习美术专业的学生来说，是一项必不可少的课题。

从自身的学画经历及几年的教学过程中，我发现许多学画者怀着满腔热情坐在真人的面前，面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的姿势，往往无从下手，或者力不从心。因为，真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别，应该说它对绘画技巧的要求更高了。

人的头部是一个复杂的形体，如果不掌握一定的基础知识，练习的盲目性就很大，因此本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉以及透视知识。为了帮助大家理解和掌握头部的塑造，本书用简单明了的语言从作画起稿到结束的全过程进行了有条不紊的介绍。

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结构与形体结构，了解头部在不同的视角位置上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，熟悉人物头像所具有的特殊质感及头像在一定光影状态下的明暗色调变化，从而能够准确地把握与表现不同人物形象的外貌特征、性格特点及特定的神态与气质。

■ 头骨结构分析

了解头部骨骼对于画好石膏头像十分重要。冲刺训练的第一课是对头骨的结构作一个概括性的了解，通过多角度的临摹和写生，把那些重要的骨点在头骨上的分布位置记在脑中。

头骨对头部的结构造型起着决定性的作用，掌握头骨的结构是表现头部的基础。头骨分头颅和面颅两部分。

头颅部分：

额骨 1 块 顶骨 2 块 枕骨 1 块 颞骨 2 块 蝶骨 2 块

面颅部分：

鼻骨 2 块 颧骨 2 块 上颌骨 2 块 下颌骨 1 块

骨点在石膏头像写生中意义重大：

额丘：是额头的正面高点，是头顶和额头的分界点。

颞线：是额头与眼眶部正面、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：是颧骨的高点，是面部的正面、侧面以及侧面下部和上部的重要转折点。

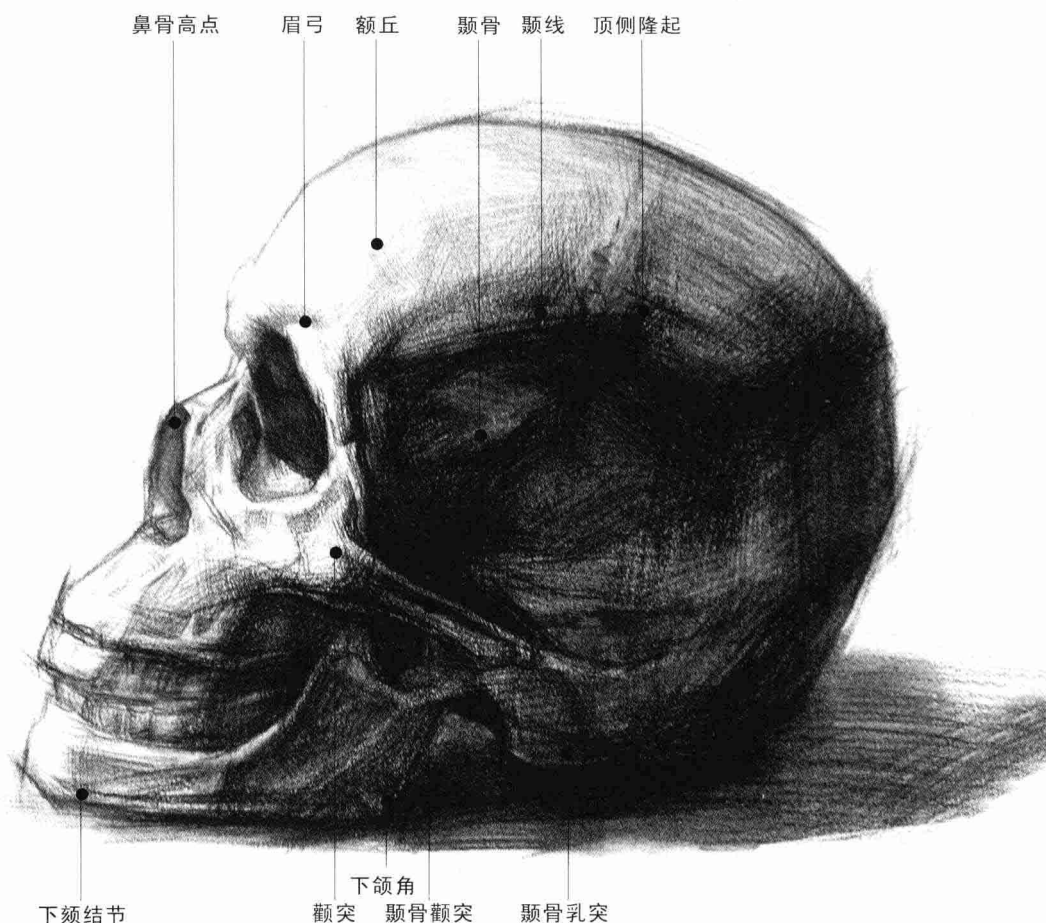
下颏结节：正面下巴上的左右高点，标志着下巴的宽度。

下颌角：标志着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。

顶盖隆起：处于头顶中线的位置。

顶侧隆起：沿颞线向后延伸，是头部侧面和顶侧面的转折线。

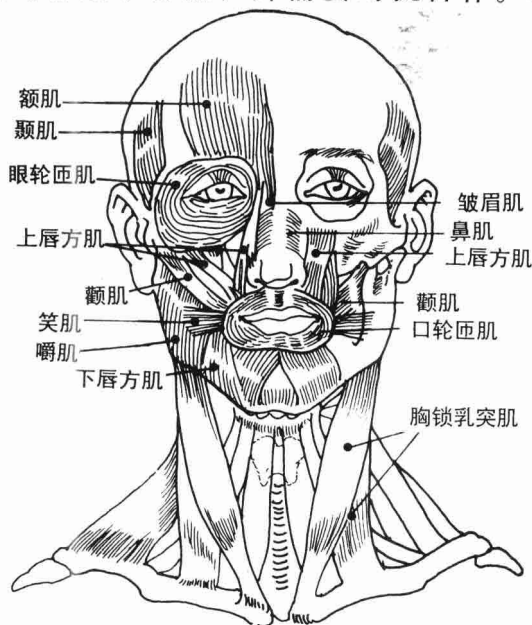
颞骨颧突：是头部侧面的最高点。

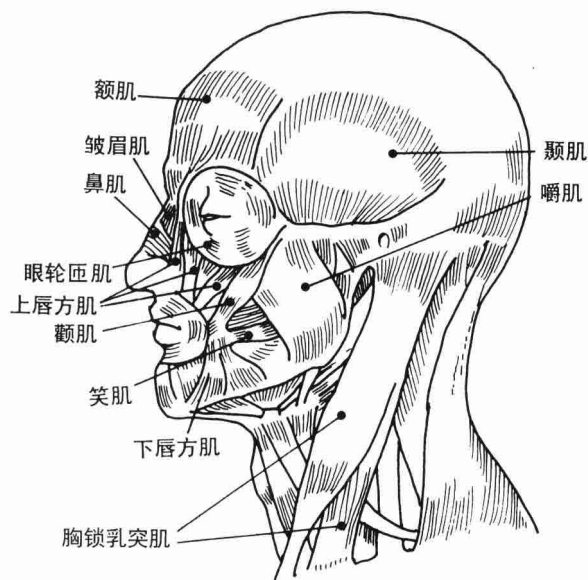
■ 头部肌肉

头部肌肉包括表情肌和咀嚼肌。头部咀嚼肌有咬肌、颞肌等，其作用都是拉下颌骨向上，作咀嚼动作。咀嚼肌不属表情肌，但咬肌隆起可表现咬紧牙关、切齿痛恨的神情。

头部表情肌薄而扁平，没有肌腹，两端附着于皮肤，收缩时产生脸部的各种表情，而不像人体其他肌肉可作用于骨骼，并需要对抗合作。表情肌大部分群集于眼、鼻、口的周围。

肌肉结构正面图

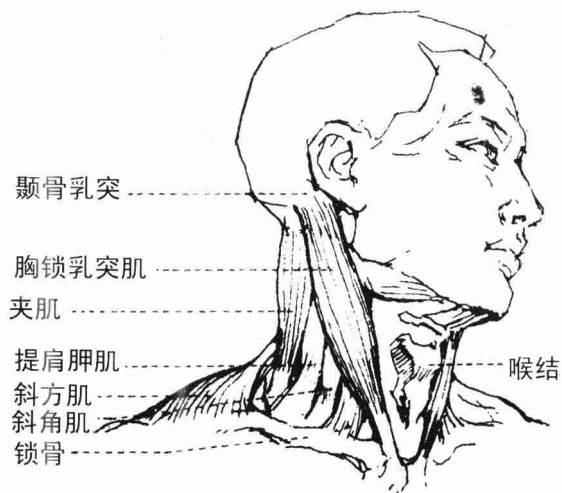

肌肉结构侧面图

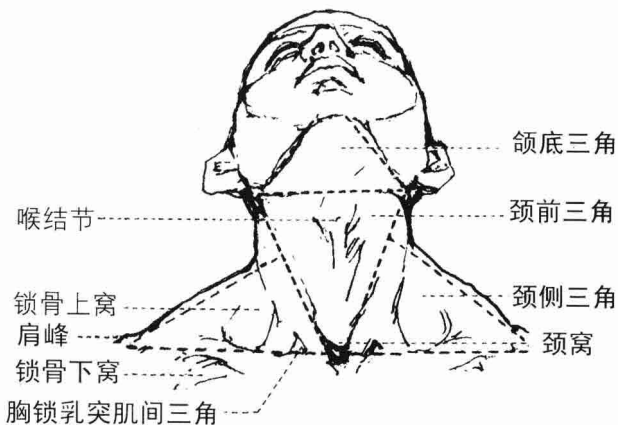
■ 颈部的形态与结构

颈部是一个短圆柱体，上托头部，下插在胸廓中，以7块颈椎为支柱，是承上启下的重要部分。颈部前侧称颈，后侧称项，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。咽喉位于颈前中央，胸锁乳突肌是颈部的主要肌肉。

胸锁乳突肌是颈部对称的大肌，2/3 见于颈前。肌起部分有两个肌头，内头起于胸骨柄，外肌头起于锁骨头，两肌头间形成胸锁乳突肌三角，在头旋转时比较显著。左、右胸锁乳突肌内头之间，是颈窝所在，窝状显著，是人体造型时的要点。肌纤维向后外上方合为一束，由阔变圆，止于颞骨乳突。此肌一侧收缩则使头转向对侧，两侧同时收缩则头部后仰，面部向上抬起。

颈部的肌肉

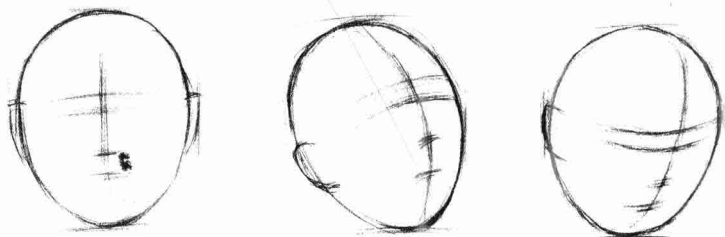

颈部的外形

■ 头部基本形及比例

头部基本形可以比作一个蛋，随着颈部的运动，可以前后左右的转动，而且由于视线的高低和视角的不同，头部会呈现各种透视变化。

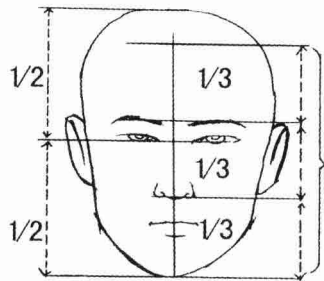
头部比例从正面看为一个蛋形，高稍长，宽稍短，眼睛在高度的 $1/2$ 处；侧面看为两个蛋不同方向的重叠组合，高与宽基本相等，耳屏的位置处于宽度的中间。正面像的高度从发际到下巴分为“三停”，即：发际到眉弓，眉弓到鼻底，鼻底到下巴，三部分的距离基本相同。正面像的宽度以眼长为单位相当于五个眼长。这就是头面部比例的“三停五眼”分析法，以此为依据抓准面部五官的基本位置及比例关系。

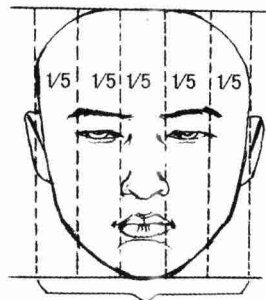
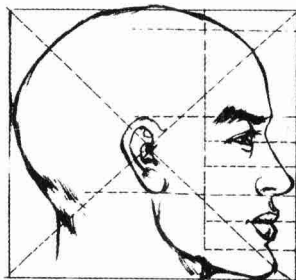
■ 三停五眼

中国古代画论中有“三停五眼”的说法，“三停”就是从发际到眉间为一停，眉间到鼻尖为一停，鼻尖到下巴为一停，分成三等分。“五眼”就是两只耳朵之间有五个眼睛的宽度。两眼之间的宽度大约是一只眼睛的宽度，鼻宽与两眼间距离基本相等。

一般成人的眉间至下眼睑的距离，大约是眉间至鼻尖距离的 $1/3$ ，下眼睑在头部总长的 $1/2$ 处。但每个人各有其特征，因而要仔细分析、观察，灵活运用，相信自己的判断。下唇线大约处于鼻尖至下巴的 $1/2$ 处。

三 停

五 眼

■ 男女头部的不同特征

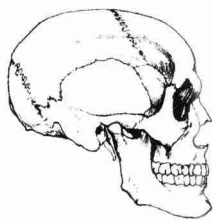
男女头部的形态差异主要是由头骨的形状所决定。男性头骨特征是整体积较大，前额倾斜，眉弓与鼻骨较显著，下颌骨发达，颌部也带方形，枕骨结节突出。女性头骨整体积较小，所有隆起、结节均没有男性显著，但额丘、颅顶丘突出。在外貌上男性线条刚直，形体起伏清晰，而女性则柔和圆润。

男性头部

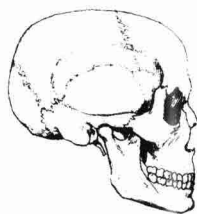
男性头骨

女性头部

女性头骨

材料的质感表现

每种材料都有其个性特征，不同的材料有不同的质感效果和画法。在学习、临摹别人的优秀作品时，不仅要研究他们的造型特点、构图、塑造方法、线条的风格等，还要注意其材料的运用，感受不同材料所散发的魅力及产生的不同效果。对材料的了解、熟悉是绘画的基本功之一，也是绘画素质、能力提高的关键条件。但是，建议初学者不要常换工具材料，因为基础造型练习的目的是为了掌握造型的基本规律，不要顾此失彼，因小失大。其次，要遵守循序渐进的原则，不能迷恋于追求各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离了对绘画本质的追求。

炭笔：浓重厚实，质地松软，有较强的对比效果。

铅笔：层次丰富、细腻、流畅，性能稳定，有利于塑造和刻画细节，易于修改，是应用最广泛的绘画材料。

木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定。

炭精棒：质地更硬脆，对比强烈，不易修改，易脱落不好保存，要用专业定画液来固定。

色粉笔：质地松软，层次丰富，既可表现强烈粗犷的效果，也可细腻刻画。但要具有较强绘画能力才能掌握。

炭精、木炭 尼古拉·费欣

色粉笔 鲁本斯

炭笔 丢勒

炭精、木炭 尼古拉·费欣

构图

构图是绘画的第一步，是绘画作品表达思想内容的重要手段，它直接影响着作品的成败、优劣。美术院校在招生考试时，也把构图的好坏作为评分的首要依据，所以，构图十分重要。初学者更要注意对构图的学习，对每一幅作品的练习都不能马虎，要多观察、分析，选择好角度，多画构图小稿，进行不同方式的构图尝试，再从中找出最佳的构图。这样才能培养良好的作画习惯和对画面的控制、组织能力。

好的构图必须符合审美规律，主次分明、均衡稳定。画面要饱满而不堵塞，要有主次、远近，错落有致，活泼而又不散乱，黑白布局合理、稳定而不呆板。

其中画面的重心问题可能是头像素描构图中要注意的最重要原则。通常画头像时，上部比下面留白要少一点，不然会有下坠感。而头像脸部朝向的前方相对留白要多一些，如若少了则给人以面壁的感觉。我们在构图的时候，由于每个头像的大小形状、动态比例不同，因而都会形成不同的动态感受，如果在构图过程中忽略这种感受，就容易造成视觉的失衡，或者抓不住对象的神态和动态特点。总之，构图的规律要在实践中体会、掌握，不要拘泥一种方式，可大胆尝试多种构图方式，吸取其他优秀作品的经验，以增强对构图的控制把握能力。

正确构图

构图偏大，占据太多空间。

构图偏小，空白太多，画面空洞。

构图偏左、偏低，画面平衡失调。

构图不完整，切割太多。

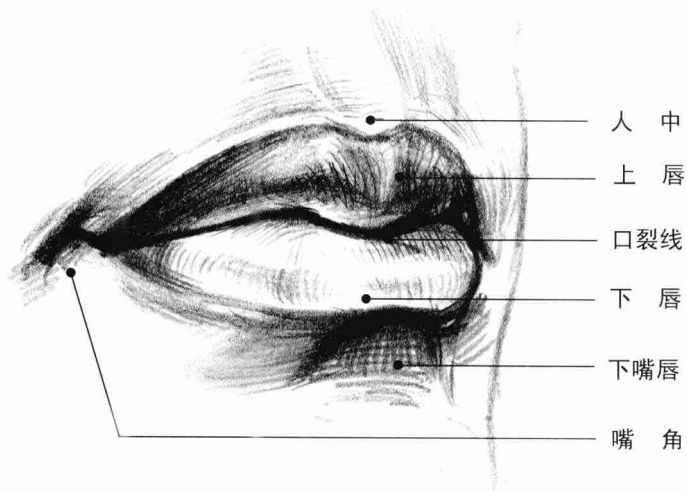
脸太靠近画面边缘，造成堵塞不协调。

五官的结构特征

眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官，它们都具有对称的特点，每一个人的五官又都有自己的特征，结构大同小异，特征却完全不同，东方人、西方人，又有明显的差别，要善于观察、表现。

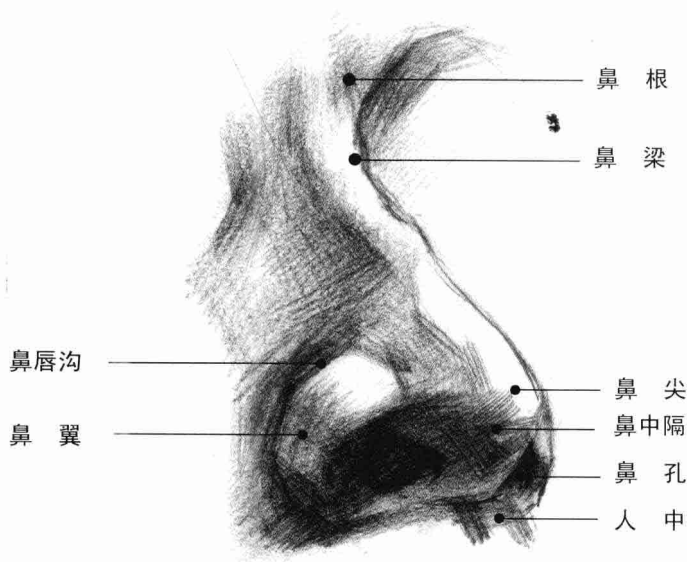
嘴巴的基本结构

嘴巴的结构主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架，口轮匝肌附在这一骨架之上，人中位于口轮匝肌之上，最外部由皮肤覆盖。

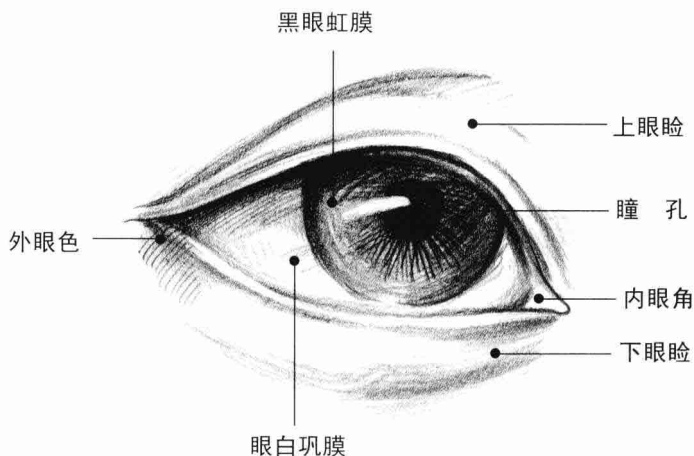
鼻子的基本结构

由硬骨和软骨构成，并直接同面部颧骨连接。鼻根同眉毛联结，并基本呈梯形。鼻头呈球状，它是鼻子的最高点，同时可看成鼻子的中心，它直接同鼻梁、鼻中隔、鼻翼、鼻孔连接。鼻翼呈外展的三角形状，可分为辐面和厚度面两块。鼻中隔呈钩状。鼻孔呈椭圆状，由鼻翼与鼻中隔和悬突的鼻头相连接而成。

眼睛的基本结构

眼睛的结构主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛组成。眼睛以眼球为中心，眼球镶入眼眶内并被眼轮匝肌、眼皮包裹，可概括为半球状。一般内眼角位置高于外眼角，内眼角有泪囊，所以它要比外眼角大、宽且深。

耳朵的基本结构

耳朵主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形。其轮廓像字母“C”。耳宽一般为耳长的1/2，耳宽为耳轮的最大宽度，即耳轮与耳屏的最大间距。整个耳部稍稍向脑后倾斜，成15度角。

眼睛 写生技法

技法提示：

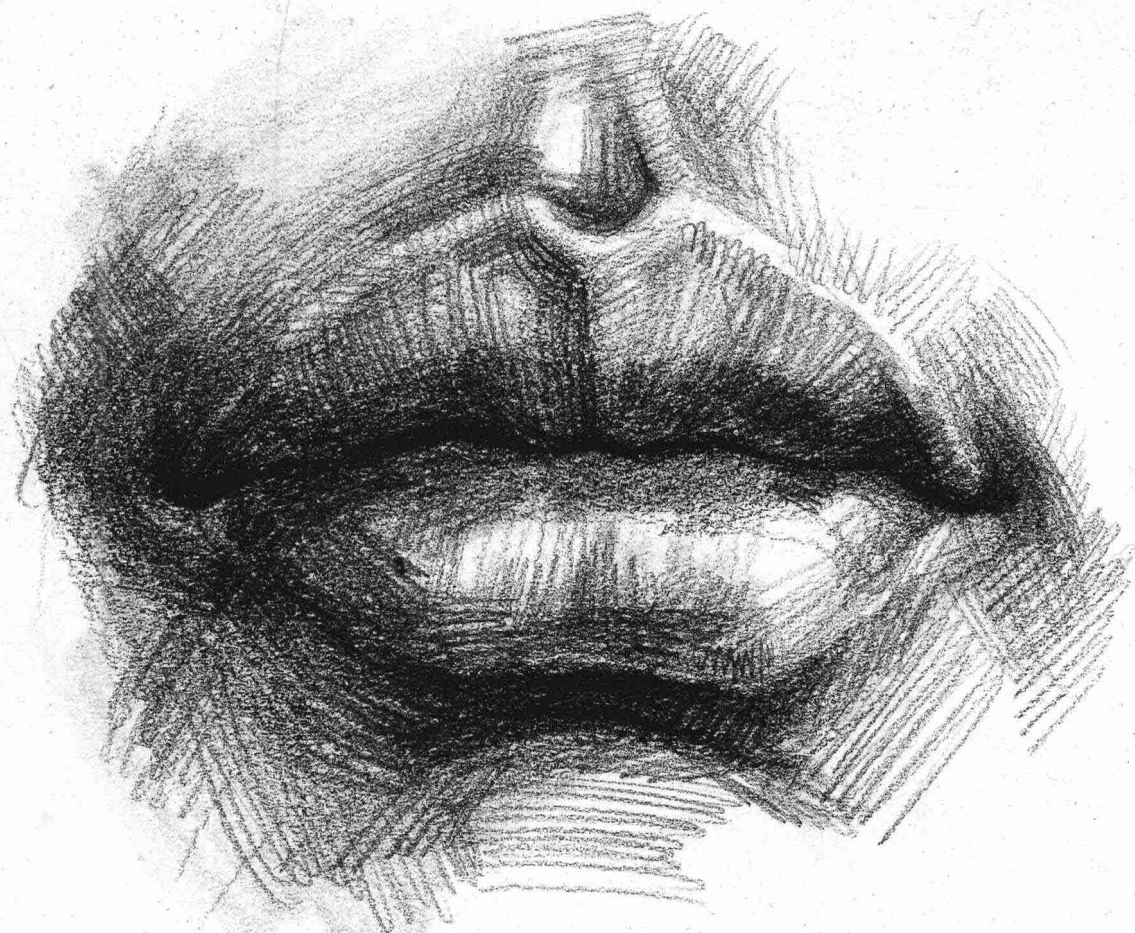
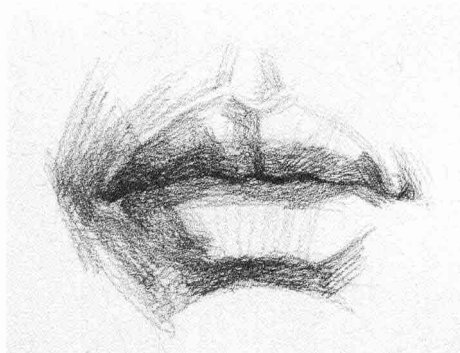
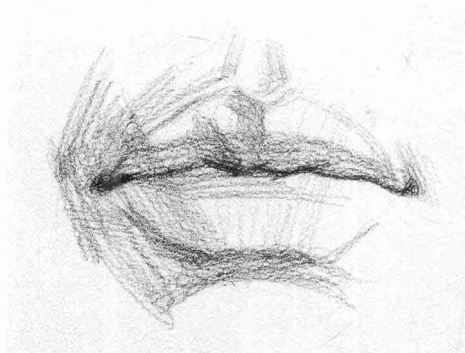
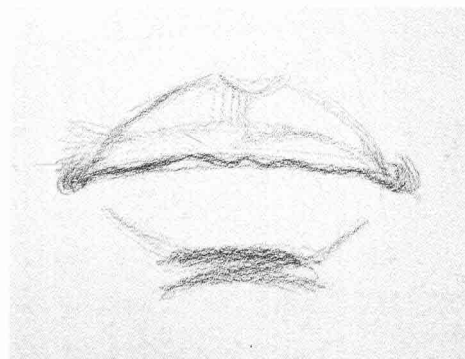
眼睛是个球体，深深嵌入眼眶内，露出在外的是一个球面。眼睛上方是眉弓，内侧是鼻梁外侧，下方是颧骨。画眼睛不仅要画准形状，同时应表现弧面的透视关系及上下眼睑的厚度。由于眉框突出，眼窝内侧处于阴影之中，用调子表现时，要注意反光变化，以显示其深度。

嘴 巴 写生技法

技法提示：

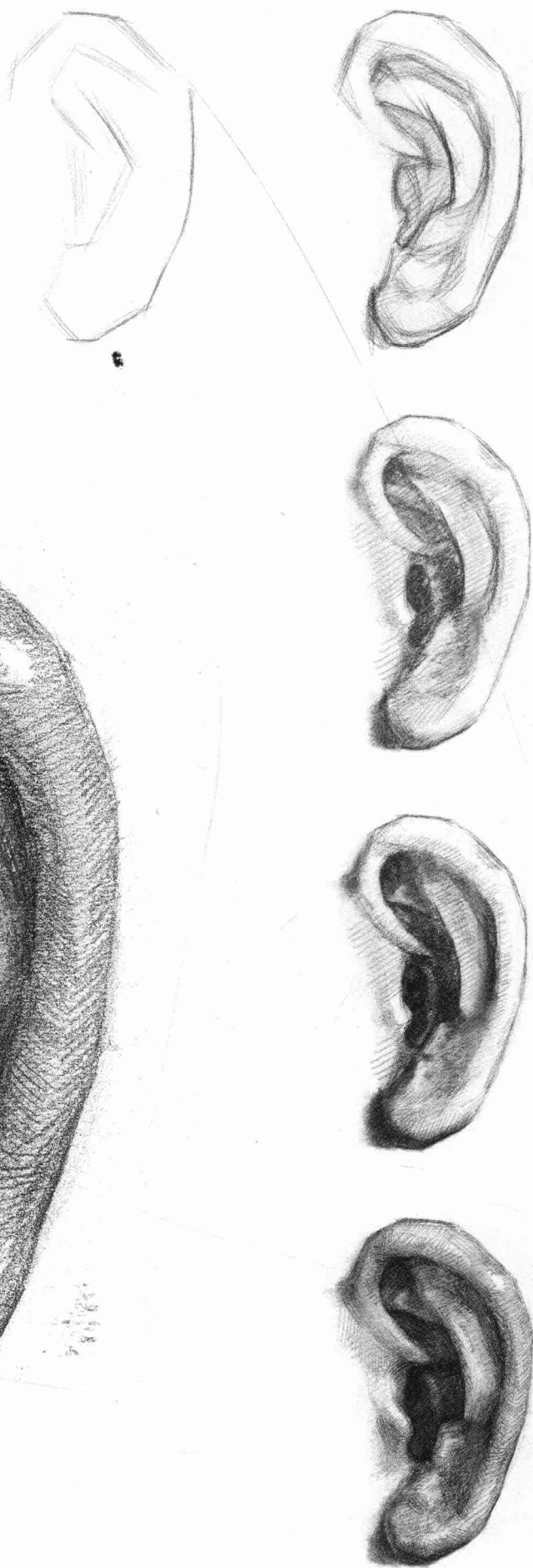
嘴主要由上下嘴唇组成。上嘴唇呈三角形，中间凹陷处连接。用明暗表现时，应注意上下嘴唇的倾斜角度，上嘴唇调子应深一些，下嘴唇斜面朝上，明度就高一些。

鼻子 写生技法

技法提示：

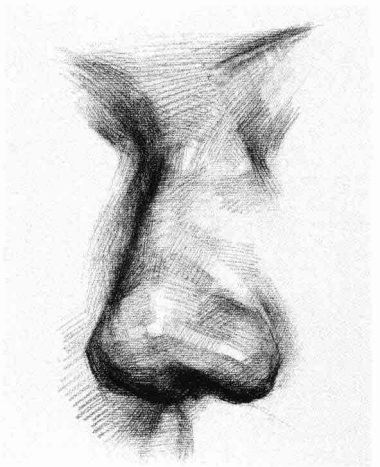
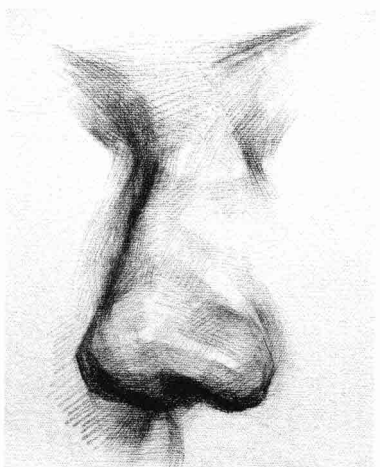
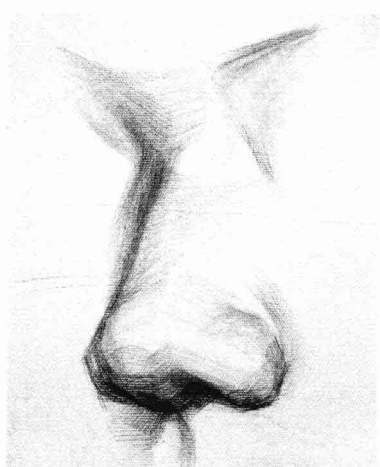
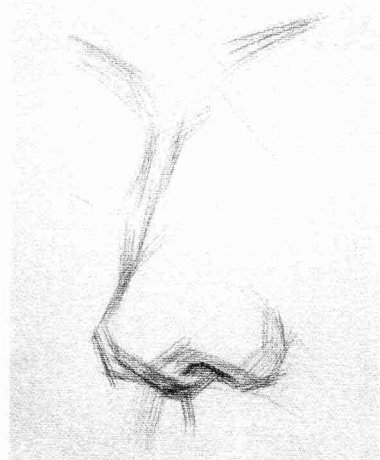
鼻子的组成部分分别是鼻骨和鼻软骨，上半部分是鼻骨，下半部分是鼻球和左右对称的鼻翼。鼻的形体表现为上窄下宽的锥形体面关系。鼻的起伏关系都是建立在这一基本形体之上。画鼻必须把握正面与侧面的结构线，并注意与脸面的形体连接。鼻底的暗面反光根据体面关系有强弱区别。

耳 朵 写生技法

技法提示：

耳朵上宽下窄，基本呈倒三角形。耳由内外耳轮、对耳屏、耳垂构成。耳的造型在五官中形体变化最为复杂。画内外耳轮既要看到正面与侧面、上面与下面的变化，也要考虑由内到外的转折，表现耳窝深度。耳垂不能简单地画成球形，应表现其圆中见方的形体关系及厚度。

中年男子头像 写生技法

步骤一:选择角度时应从不同方面去观察和分析,先取虚笔轻线布置画面,确定头、颈、肩三者各部位的比例、动势、透视等大关系。

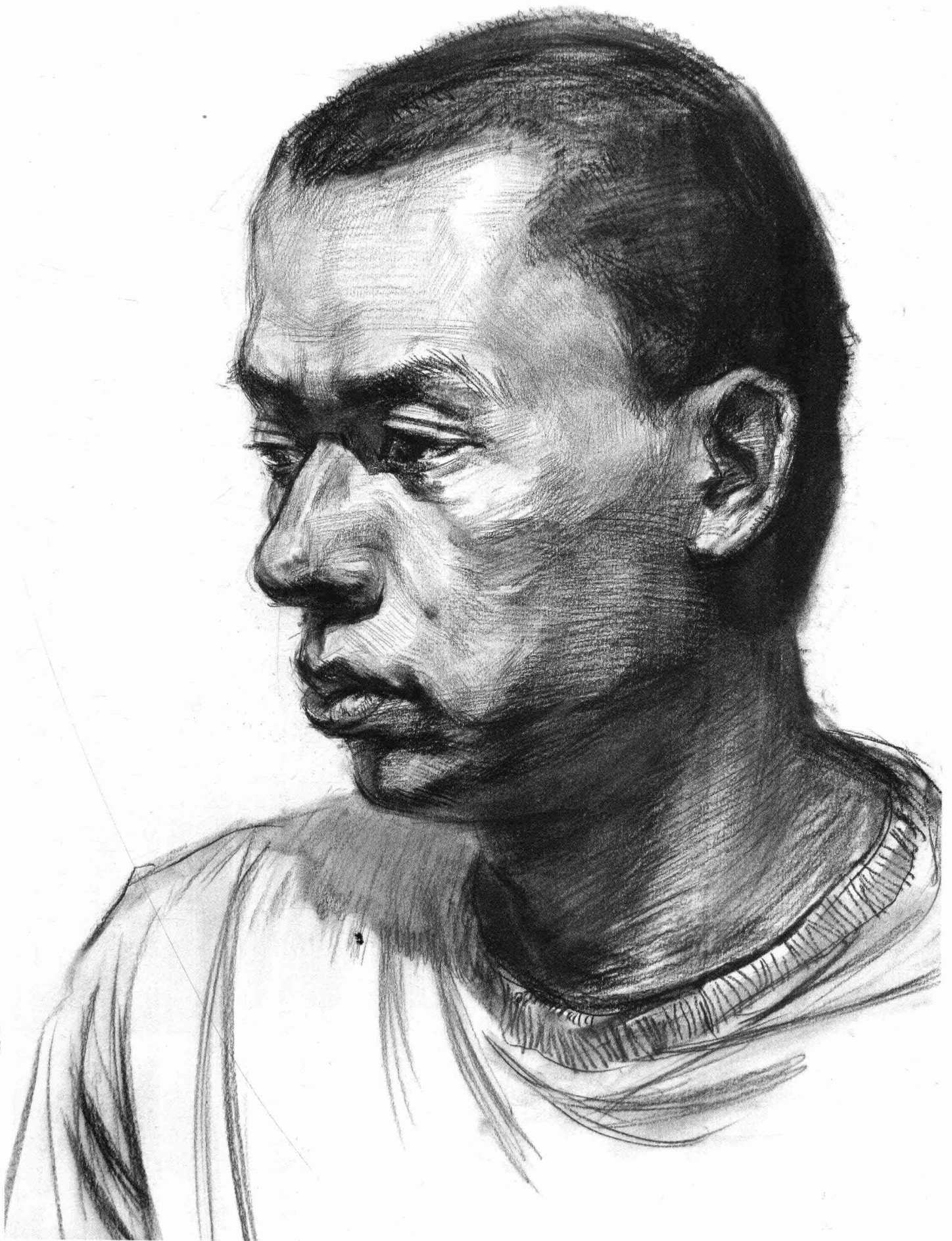
步骤二:快速用调子区分出大的空间关系,注意颧骨、咬肌、下颌骨、口轮匝肌之间的联系。

步骤三:从整体出发,逐步深入到局部、细节,然后再对人物进行调整。

步骤四:进行整理、归纳、概括,使有主次的各局部制约于整体统一之下。造型坚实,形象准确。

男青年头像 写生技法

步骤一：用线条勾勒出头部、五官与头发的基本位置，确定好五官的透视关系。

步骤二：强化男青年面部解剖的大关系，准确刻画对象的形象特征，控制好空间立体关系，着重刻画黑白灰层次。

步骤三：从明暗交界线入手，塑造人物的体积关系，拉开明暗对比，深入刻画人物的五官。

步骤四：在逐渐深入过程中，对明暗、结构、透视等绘画要点进行认真观察、分析，注意区分头发和皮肤色调，使画面响亮而富有层次。