

素描基础技法丛书 ④

刘长海 著

人物头像训练

RENWU TOUXIANG XUNLIAN

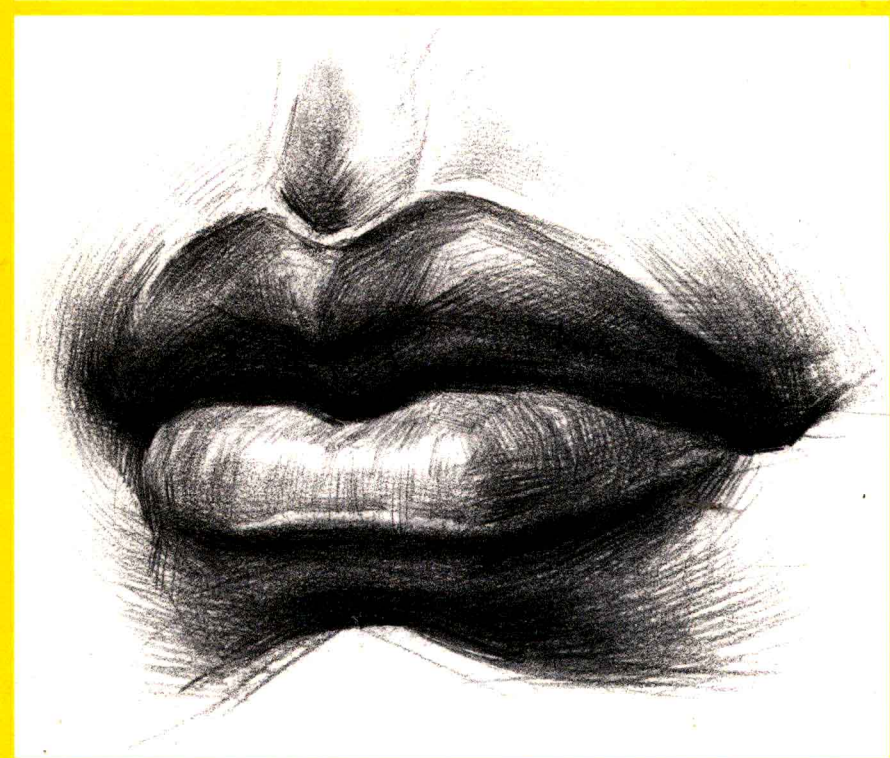

中国纺织出版社

刘长海画
2010年5月8日

素描基础技法丛书

- ①石膏几何体训练
- ②静物单体训练
- ③静物组合训练
- ④人物头像训练

策划编辑：胡姣 / 封面设计：余莉花

图书在版编目(CIP)数据

人物头像训练 / 刘长海著. —北京：中国纺织出版社，2012.1

(素描基础技法丛书；4)

ISBN 978-7-5064-8104-5

I. ①人… II. ①刘… III. ①肖像画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第249469号

策划编辑：胡姣 责任校对：陈红
版式设计：胡姣 责任印制：陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址：北京东直门南大街6号 邮政编码：100027

邮购电话：010-64168110 传真：010-64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

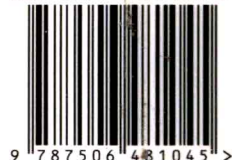
2012年1月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/8 印张：6

字数：78千字 定价：32.00元

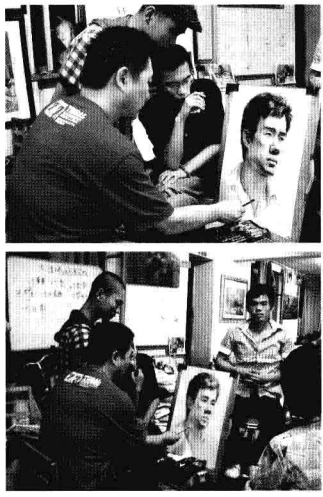
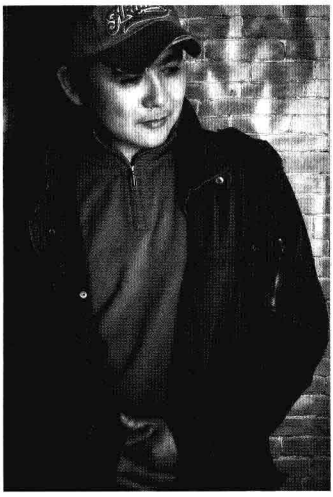
凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

ISBN 978-7-5064-8104-5

9 787506 481045 >

定价：32.00元

刘长海，1989年毕业于东北师范大学油画系。曾先后进修于中央美术学院、鲁迅美术学院油画专业。多年来一直从事美术高考的考前教学辅导工作。在长期的教学实践过程中，总结出的一套行之有效的、有较强针对性的素描头像强化训练方法，使考生能够在短期内快速掌握并加以灵活运用。著有《刘长海素描集》、《刘长海色彩集》、《人物头像默写》、《人物头像写生图解》、《刘长海素描头像》等多本畅销的考前辅导教材。

素描基础技法丛书 ④

人物头像训练

renwu touxiang xunlian

●刘长海 著

●画好素描头像的几个要点

一、工具与材料

1. 铅笔和炭笔

铅笔有软铅和硬铅之分，以字母“B”和“H”区分，如2B、6B、2H、3H等。“B”数越大，颜色越重，“H”数越大，颜色越浅。铅笔易着色、易修改，适合进行较细致的刻画，是初学者的最佳选择。炭笔也是画素描头像的常用工具，但不易修改，初学者掌握起来有一定难度。

2. 橡皮

橡皮主要用于涂改及擦浅，运用得当可表现出柔和的色调。

3. 画纸

画素描最好使用的素描纸，这种纸有多种不同的厚薄类型，纸面肌理的粗细也不同，有一定肌理效果的纸张能更好地表现物体的质感。

4. 画板和画架

画板和画架也是画素描的必备工具。画板最好选择4开大小为宜，作画时画纸四角用图钉固定。画板放置在画架上之后要调节好高度，作画者的视线应与画板垂直，应落在画纸的中心位置上（图1）。

二、排线方法

排线时，主要运用手、腕、肘的协调运动来塑造物体。常用的排线方法主要有以下几种（图2）。

1. 平行排线

平行排线的线条要两头虚，中间实，线条间隔均匀，方向统一。

2. 交叉排线

交叉排线由两组以上平行线条交叉排列，线条的交叉角度不超过45°，这种排线方法在素描静物写生中用的比较多。

3. 渐变排线

渐变排线是通过用笔力度由重至轻或由轻到重的变化来控制线条的深浅变化，主要用来表现结构转折的虚实变化。

4. 直角边线

从形的边缘开始，由外向内平行排线，然后由上到下交叉协调。

5. 弧形排线

弧形排线是指沿着弧形边缘线进行平行排线，逐步变换角度进行交叉或弧形衔接。

另外，画完线条之后，为了使物体质感柔和起来，可以使用揉擦的方法来产生虚实变化。这种方法多用在暗部、背景及质感柔和的地方。

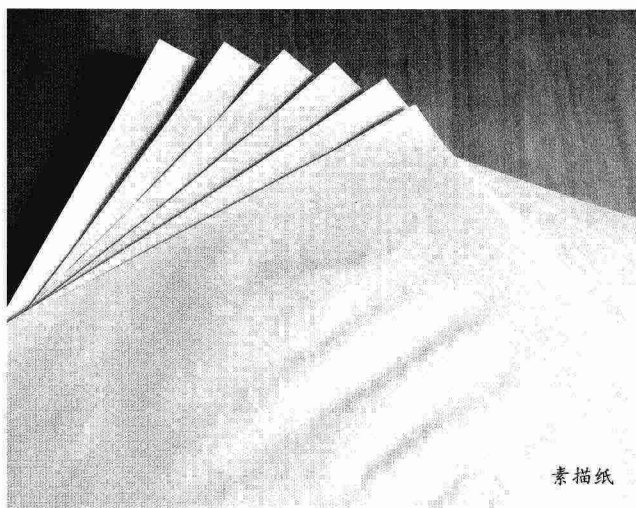
三、素描头像的作画要点

1. 比例关系

首先，要明确人物是正面、侧面，还是3/4侧面，是仰视还是俯视。其次，要抓住外形的基本轮廓，如是胖还是瘦，是圆脸还是方脸，是尖脸还是长脸。其三，确定正面和侧面的结构转折线，颧骨边缘两点、颧骨两点和下颌骨两点的位置要画准。其四，要找出五官的横向位置，

铅笔和炭笔

素描纸

橡皮

画板与画架

图1 素描的工具、材料

注意五官相互间的长短距离、大小比例，然后再在基本形的1/2处画一条线，确定眼睛的高度，然后在其上再画一条横线，确定眉毛的位置。在眉毛和下颌的1/2处画一条短横线，确定鼻底的位置。在鼻底和下颌的1/2稍高的位置找出双唇中缝的位置。其五，找出额头中间至眉心、鼻尖、嘴唇中间的突出部分和下颌之间的中心线。这条线很重要，要根据头部的角度而变化。其六，确定五官的大小、位置。要注意不同人双眼间的宽度差异，两个嘴角间要比鼻子稍宽一些。画嘴的宽度时要对照眼睛的宽度。确定五官的大小、位置要多进行相互对比，同时还要考虑头部的角度和透视变化。

2. 主次关系

画面中的主次关系主要是通过对比与协调来体现的。在素描头像写生中，要强调主要形体的特征，而对其他次要部位的形体则应与主要形体相对应地进行“同化”处理，如运用虚与实、疏与密、强与弱等手法来体现主次关系。一般素描头像中的主次顺序为眼睛——鼻子——头发——下颌——颧骨及颞骨、肩部等。

3. 轮廓表现

轮廓表现是对物体外形的描绘，表达物象的空间属性。单纯的轮廓线是表达物体形体最简单的方法。在素描写生中，作画者应具有敏锐的观察力和准确的造型能力，这样才能捕捉到物象结构上的细微变化。

从造型上讲，轮廓是最基本、最重要的造型因素，

有了完整的轮廓线，就可以产生形体与背景的分离和立体感。但由于这种轮廓线是平面的，在造型本质上还没有达到立体的三维效果，因此，只有抓住现实中构成立体形象的真正成因——光影明暗的变化，才能真正表现出物体的立体感。

4. 结构表现

对结构的刻画是为了表示物象的形体构造及各物象之间的构成关系。而结构线的强调可以强化体积，创造三维立体空间。在素描头像写生中，首先要将头部理解成一个立方体，然后抓住一些结构转折点，这些点都是左右对称的，如额丘两点、额前弓两点、颞骨边缘转折处两点、下颌两点，这样整个头部大的立体结构框架就抓住了。

眼睛由眼眶、眼睑和眼球三部分组成，从外观看整体呈半球形体积。鼻子是五官中体积感最强的部位，基本体积由鼻梁正面、鼻底和两侧四个大面构成。观察嘴的立体结构时，一定要从鼻底、人中及下颌上部联系起来。上唇呈平弓状，中间与人中相交处较突出，至两侧嘴角逐渐变薄。下唇正面呈长方形，两侧为小一些的三角形，正面上部有一个转入上下唇中缝处的转折面。画嘴一定要抓住这些转折部位，否则画出的嘴是平的，没有立体感。耳朵的结构比较复杂，写生时要仔细观察，要抓住外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂的形状和结构。

5. 明暗关系

明暗是客观世界中的自然现象，也是素描写生中不可或缺的一个重要因素。黑与白的强烈的明暗对比是表现形体空间的重要手段。而在衔接与协调上来讲，中性的灰色调起着举足轻重的作用。在素描头像写生中，完全用黑色和白色组成的画面很少，多多少少都会同一些线条的粗与细、疏与密的组合形成一定的灰色层面。有了这个层面，明暗的表现层次会更加丰富，整个形体也会显得丰满、厚实。因此，画面中的明暗表现是通过黑白灰的处理来实现的。

明暗调子包括两大部分、三大面、五大调子。两大部分指物体的受光部分和背光部分，折实构成明暗关系的基础。三大面是指受光部分面、反光部分的灰面和背光部分的暗面。五大调子即亮色调、中间色调、明暗交界线、反光和投影。五大调子的深浅排列是有次序的，反映了明暗色调变化的基本规律。

6. 整体关系

素描画面是由多个局部组合形成的，局部刻画很重要，但整体效果要通过各局部的和谐、统一才能体现出来。因此，在作画时，要始终注意画面的整体性，否则，各个局部就会脱离整体关系而相互孤立。

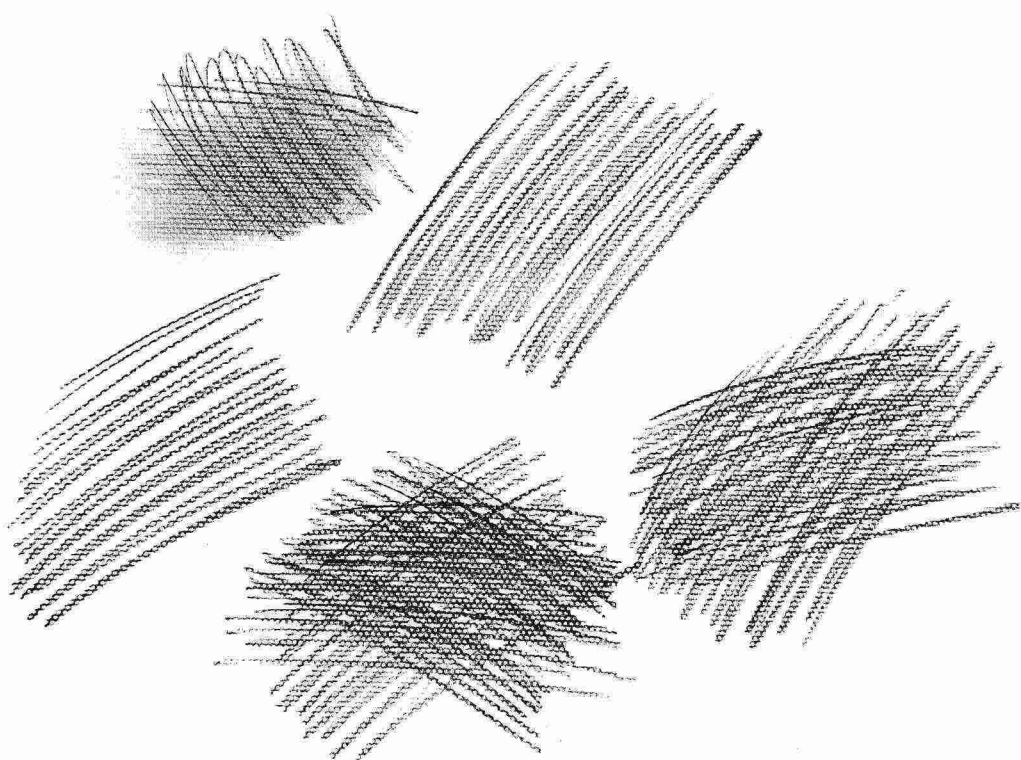
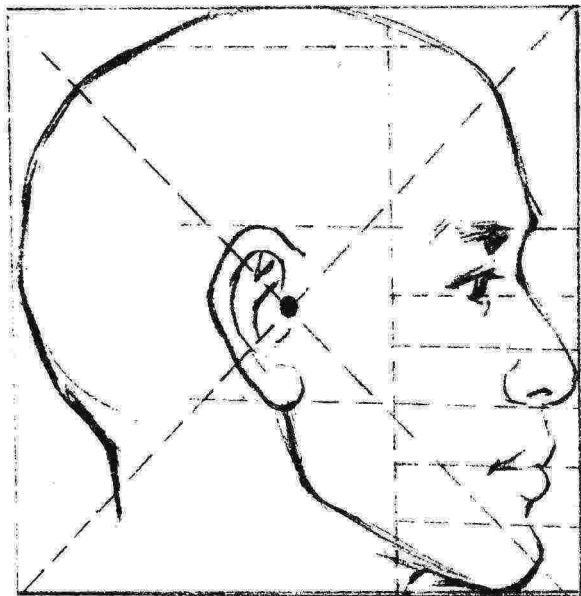
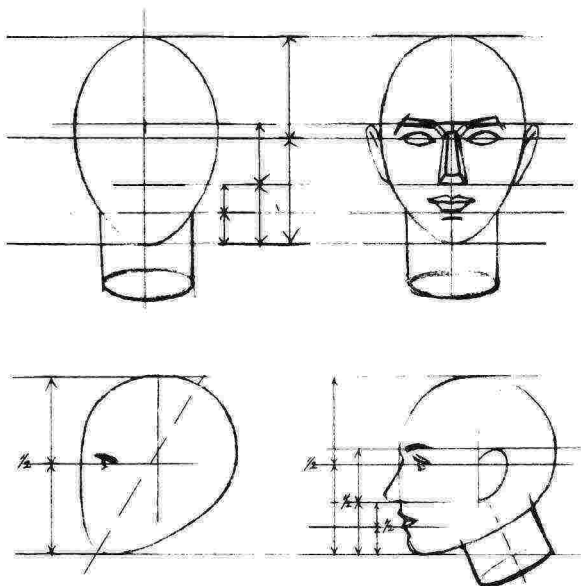

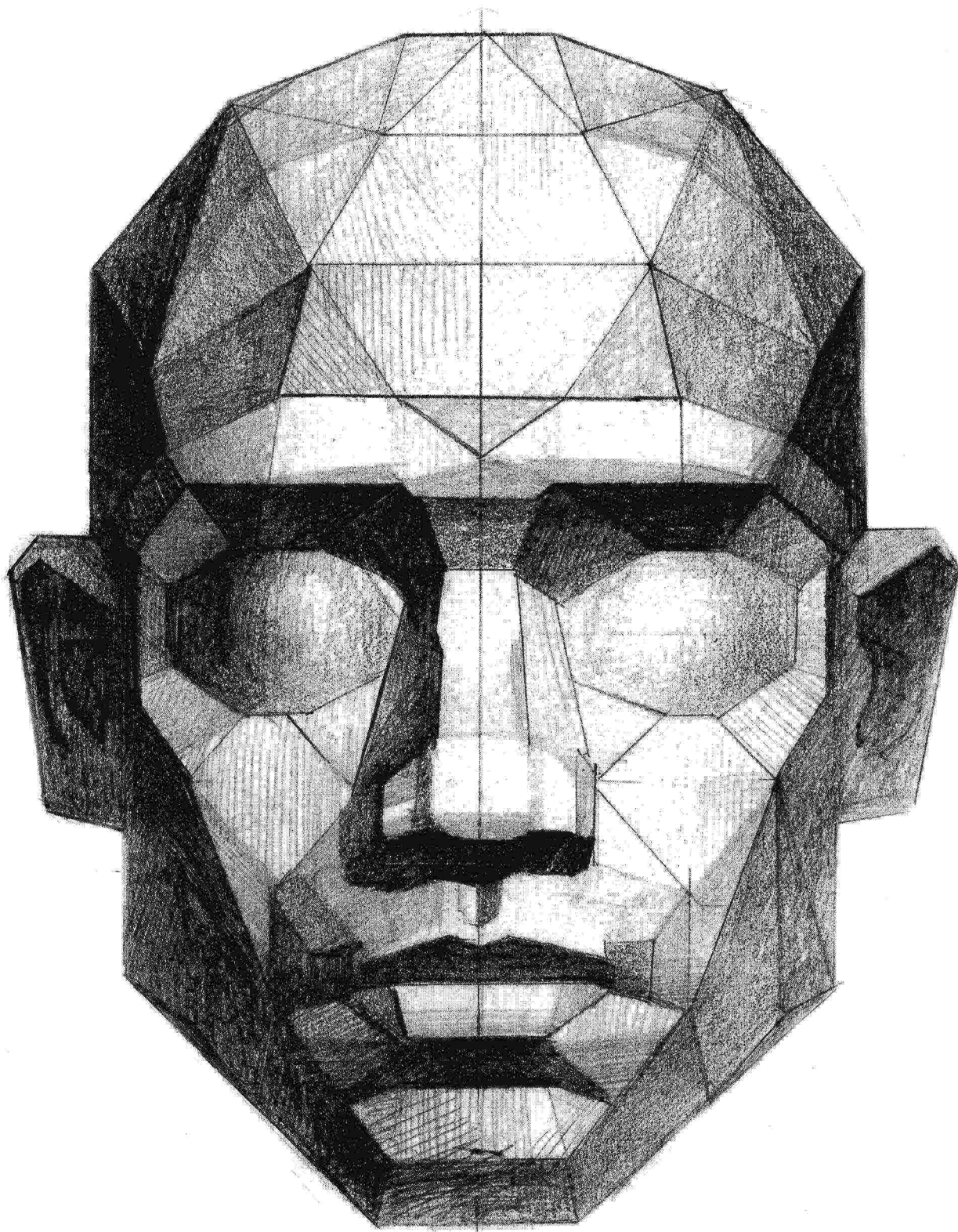
图2 排线方法

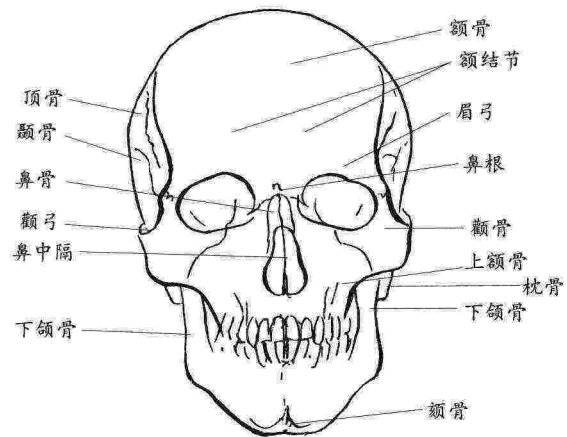
从侧面看五官的位置和比例，眼睛处在鼻子高度（鼻梁顶部至鼻底）的上1/3处。上下唇的开合处位于鼻尖至下颌的1/3处。耳孔位于头部的中心，耳朵整体位于耳孔稍后的位置。

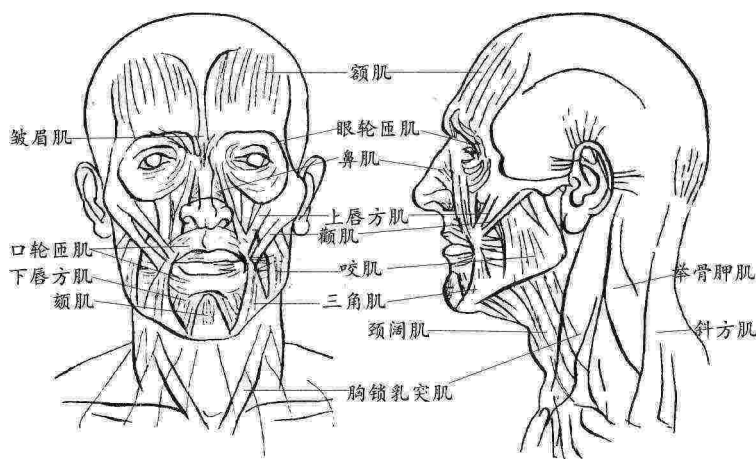
头顶和下颌之间的一半是眼睛的位置，眉毛和下颌之间的一半是鼻底的位置，鼻底和下颌之间的一半是下嘴唇的位置。

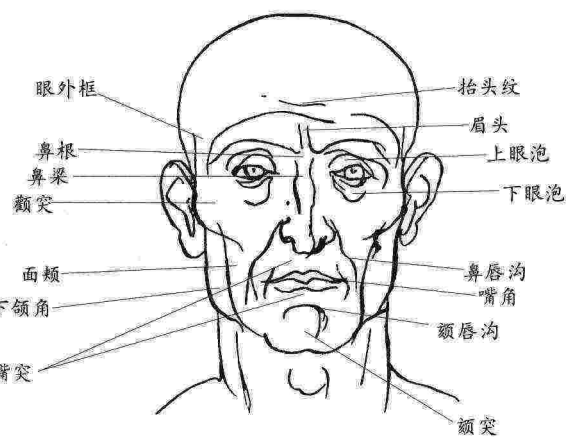
画素描头像除了要抓住人物的神态、气质外，对体积感、空间感的表达十分重要。从此图可以看出，在大的结构转折上，额头和鼻梁突出于面部，而两个下颌角后收，上下眼睑呈半球形，上下唇突出。了解这些结构和块面的转折变化，有助于素描头像的表现。

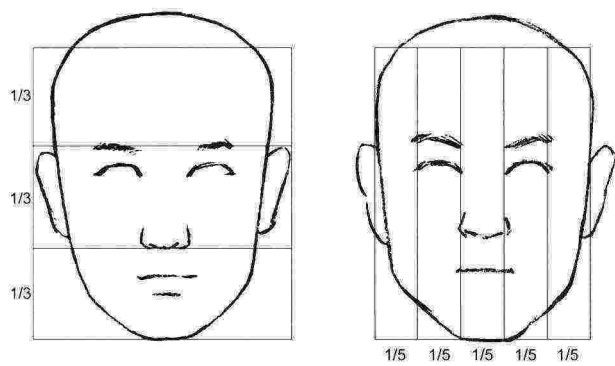
头部骨骼

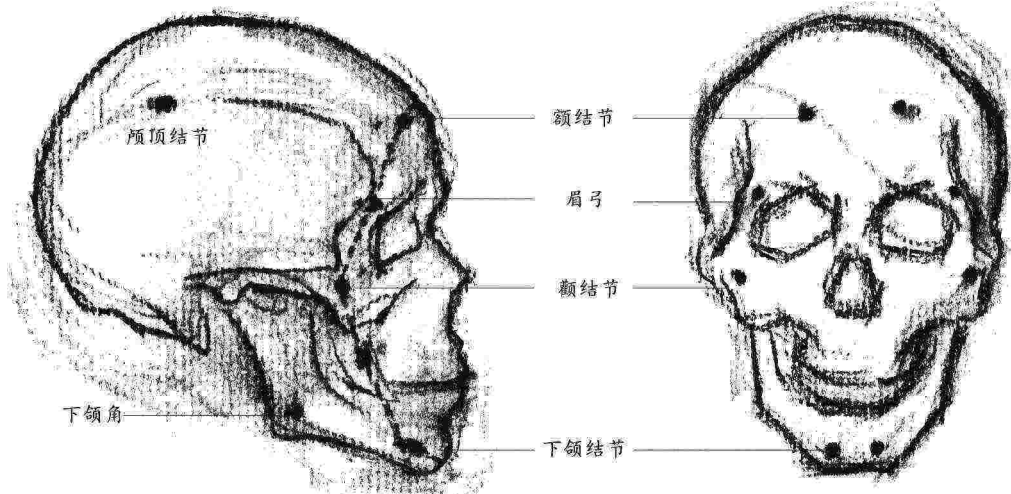
头部肌肉

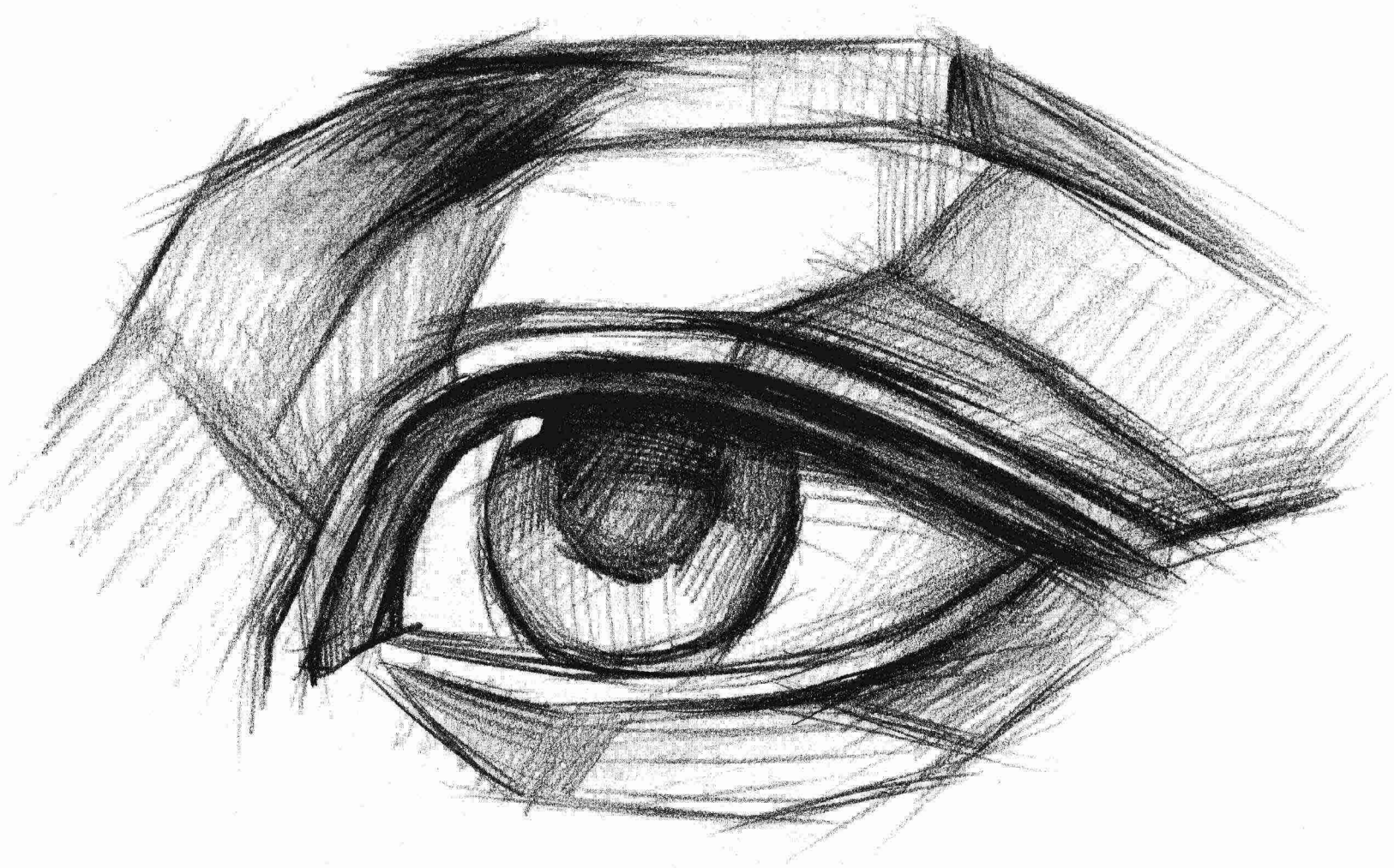
面部结构

中国传统画论中有“三停五眼”之说，发际至眉毛、眉毛至鼻底、鼻底至下颌底高度相等，谓之三停。正视时，人的面部等于五个眼睛的宽度，谓之五眼。

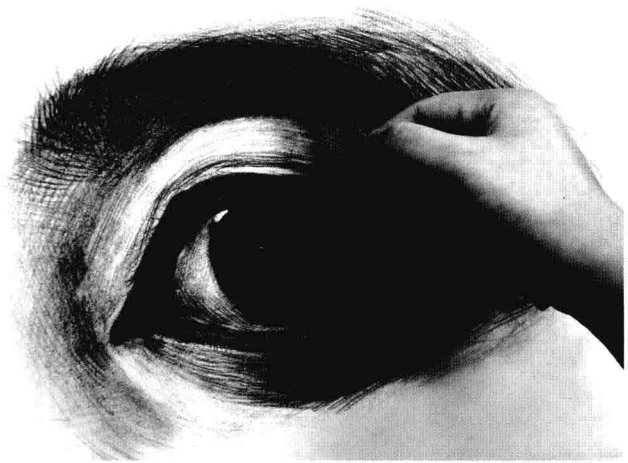
头部的形体转折由头骨上的支撑点构成，这些支撑点是左右对称的。

眼睛的写生练习之一

眼睛的写生练习之二

眉毛内侧背光，要抓住明暗交界线的位置。

上眼睑处于受光部，调子较浅，过渡要自然。

上眼睑因处于背光处，调子比下眼睑重。

高光的大小、位置、形状要准确。

黑眼球上有多处高光，要注意大小、明度的区别。

瞳孔是眼睛上颜色最重的部位。

反光可以较好地体现出黑眼球透明的质感。

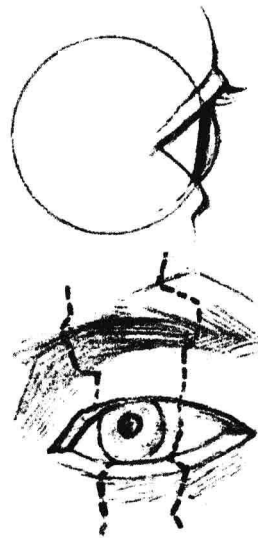
白眼球的调子过渡要微妙，要表现出它是一个球体。

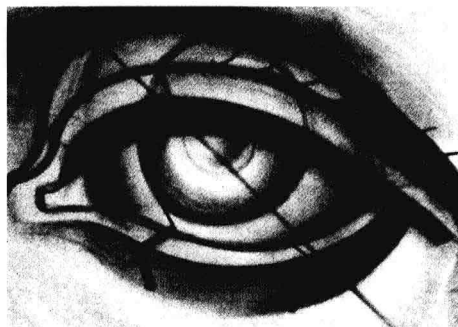
下眼睑处在背光处，调子要表现出结构转折。

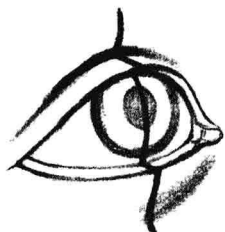
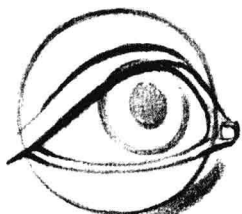
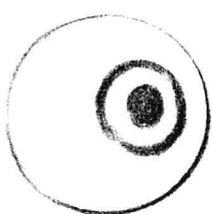
整个眼睛周围覆盖了一大块椭圆形的肌肉：眼轮匝肌。它包括两个部分：眶部，上至眉脊，下至颧骨中部；眼睑部，上下眼睑皮下，覆盖眼睛。眼轮匝肌的这两部分通过收缩闭合眼睛。当较大的眼轮匝部收缩眼窝周围肌肉时，眼睑便闭合起来。

眼睛由眼眶、眼睑和眼球三部分组成。眼球由上下眼睑覆盖，瞳孔的位置靠近上眼睑，是眼球上最黑的地方，最亮的高光紧靠瞳孔。画眼睛时要表现出眼眶、眼球、上下眼睑、眉毛的特征及相互关系。

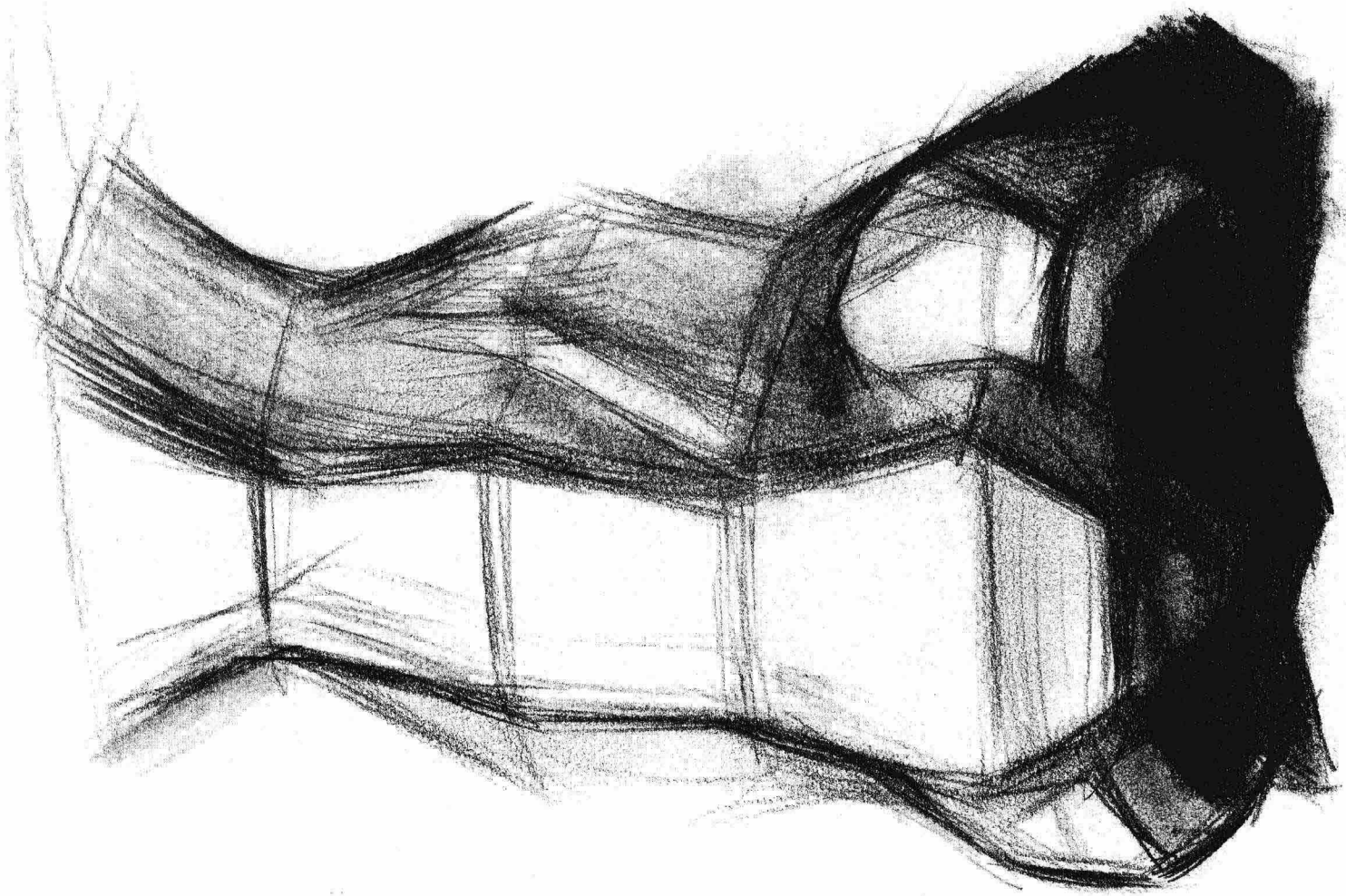
从眼睛的侧视图中可以看到，上眼睑前伸，下眼睑后缩。

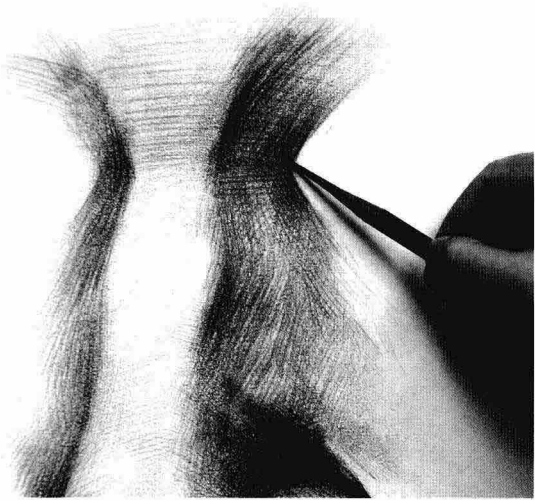

眼睛基本呈圆球状

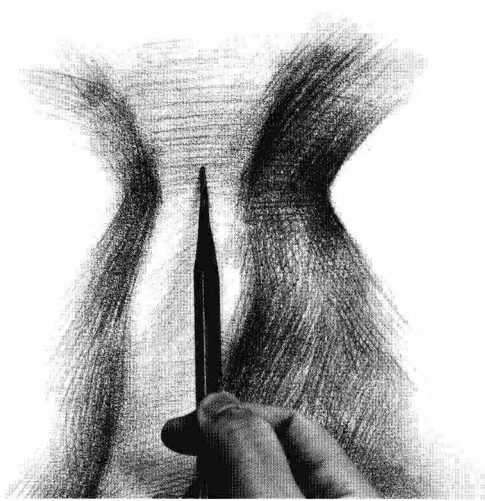

瞳孔位于上眼睑之下，略远离下眼睑边缘。仰视或俯视时，黑眼球均呈扁平的椭圆形。

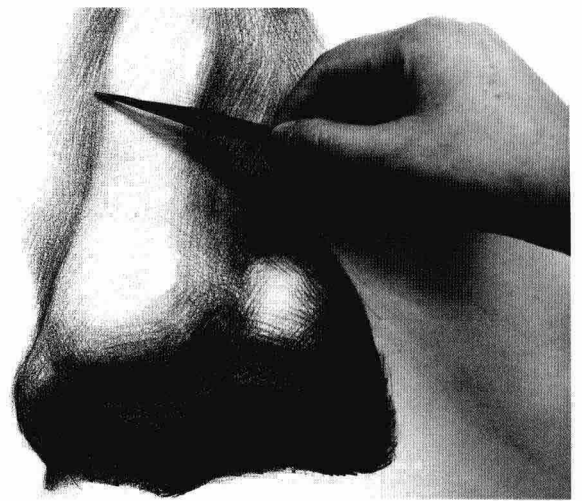

鼻根和鼻翼与脸部的分界较为明显。

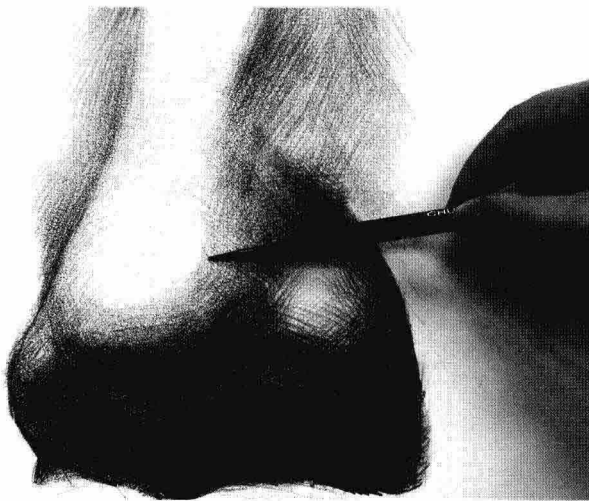
鼻根衔接处的调子过渡要自然。

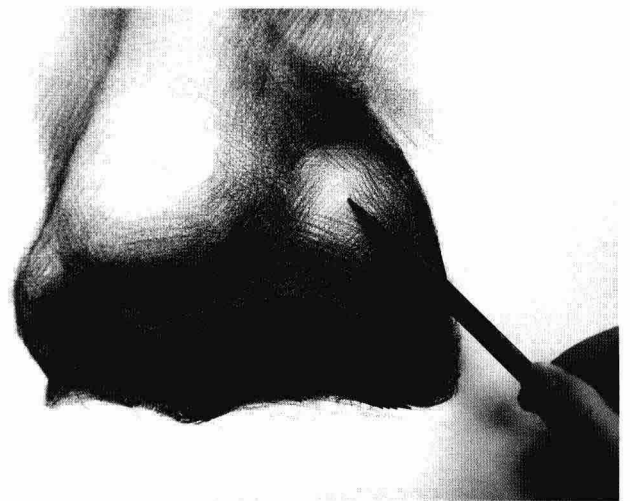
鼻梁中部与面部过渡较平缓，几乎融合在一起的。

要注意鼻梁正面调子的细微变化。

鼻头可以理解为球体，要画出光滑感。

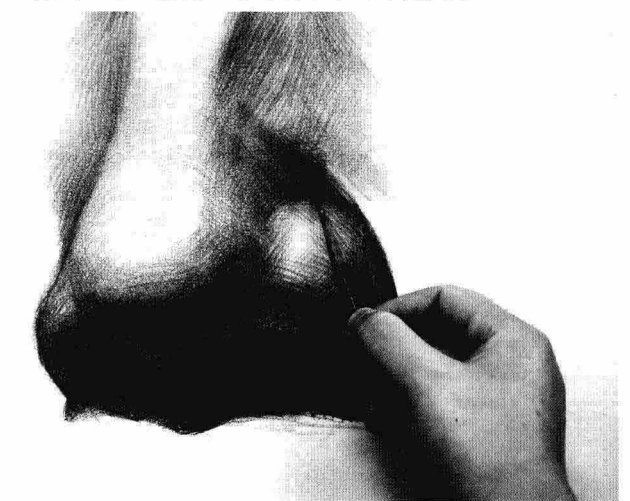
鼻翼也可理解为一个球体，但明度稍暗。

鼻底暗部明暗交界线要有明度上的变化。

细小的明暗过渡也要抓住明暗交界线。

鼻翼与鼻梁、面部衔接处的结构转折要交代清楚。

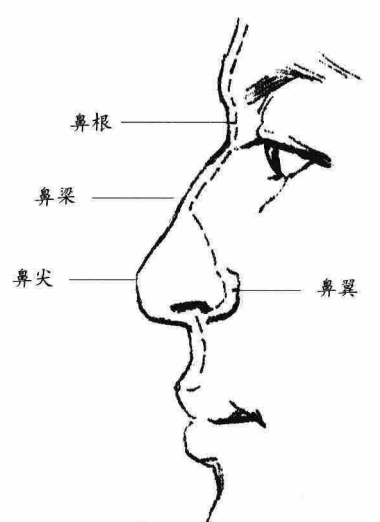
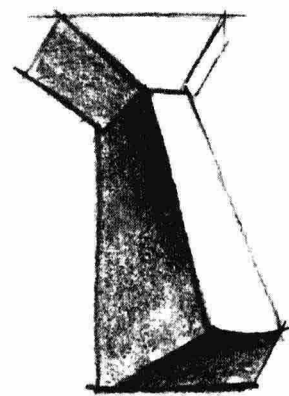
鼻底暗部较虚，但结构转折不能含糊。

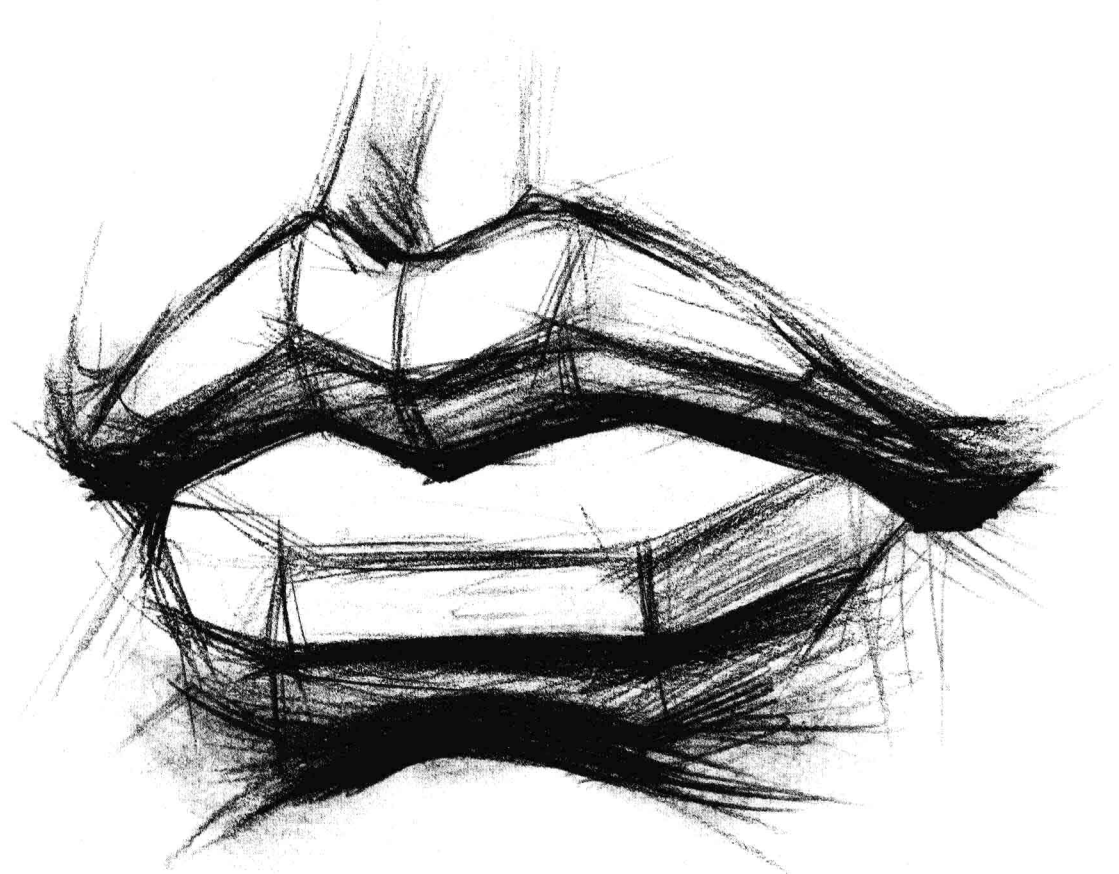
鼻孔调子最重，但不能画得太死，要透明一些。

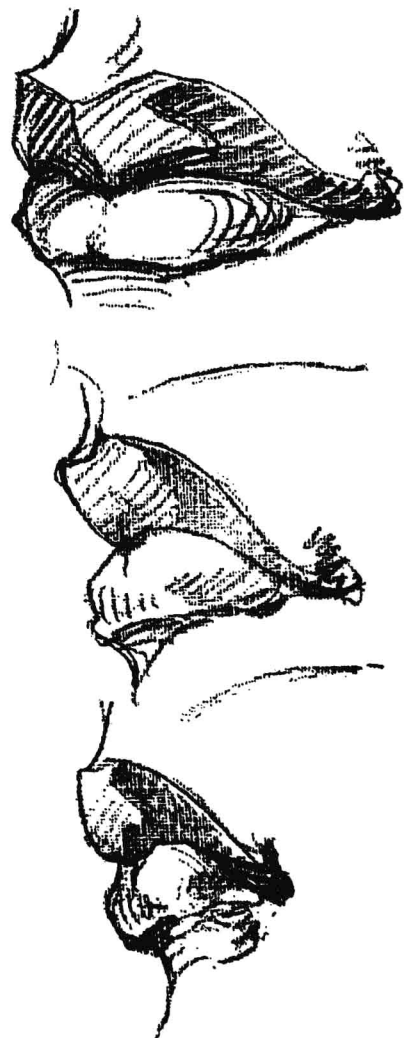
投影调子虽重，但不能超过鼻孔。

鼻子由鼻根、鼻梁、鼻尖和鼻翼构成，在进行素描头像写生时要表现出它的体面感。鼻子基本可概括成四个大的面，即鼻梁正面、鼻子底面和两侧的面。

嘴的写生练习之一

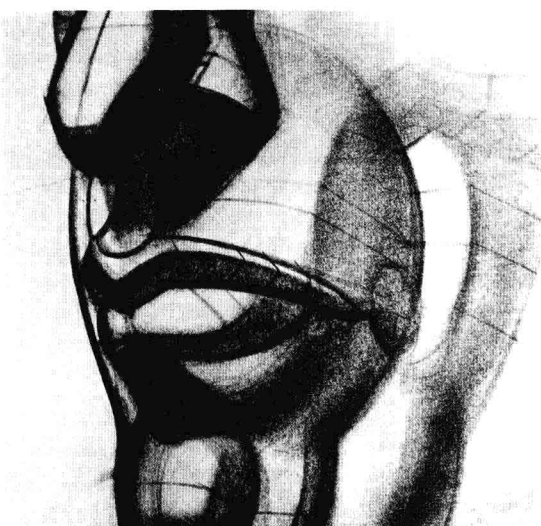
嘴的写生练习之二

各种形态的嘴

上嘴唇是一条宽延的、柔和的弧线，唇中央微微低陷，形成一处浅淡的沟痕。上嘴唇的外形类似一个扁平的、拉长了的字母M形状。

上嘴唇呈拉长的M形

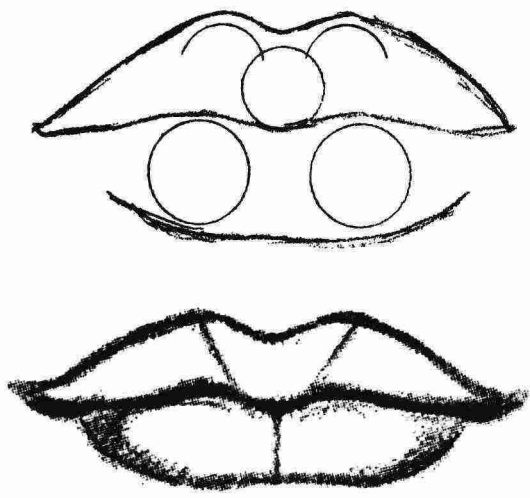

下嘴唇的轮廓像一个拉长的字母W，中心两侧较丰满，形成字母W的左右外臂。嘴唇唇中央向下收缩，与上嘴唇突翘的上唇结节相吻合。上下嘴唇均有细细的唇边线。

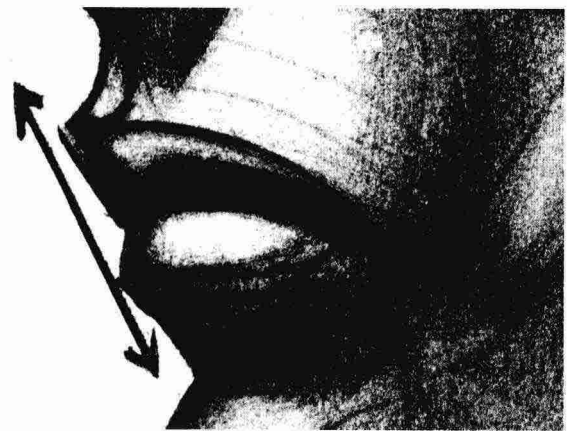

下嘴唇呈拉长的W形

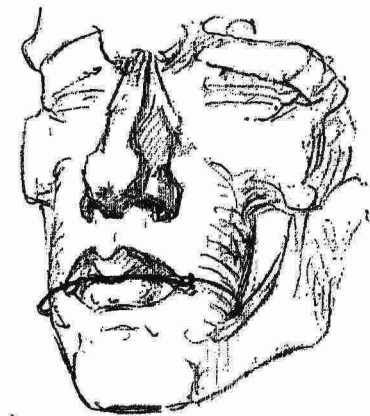
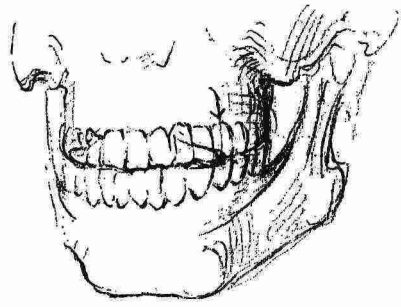

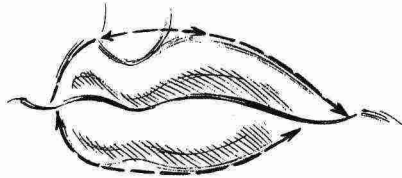
上嘴唇可分成三个区域，下嘴唇可分成两个区域。上嘴唇的正中部分较突出，下嘴唇的中心两侧较丰满，这三部分可理解成三个球形。

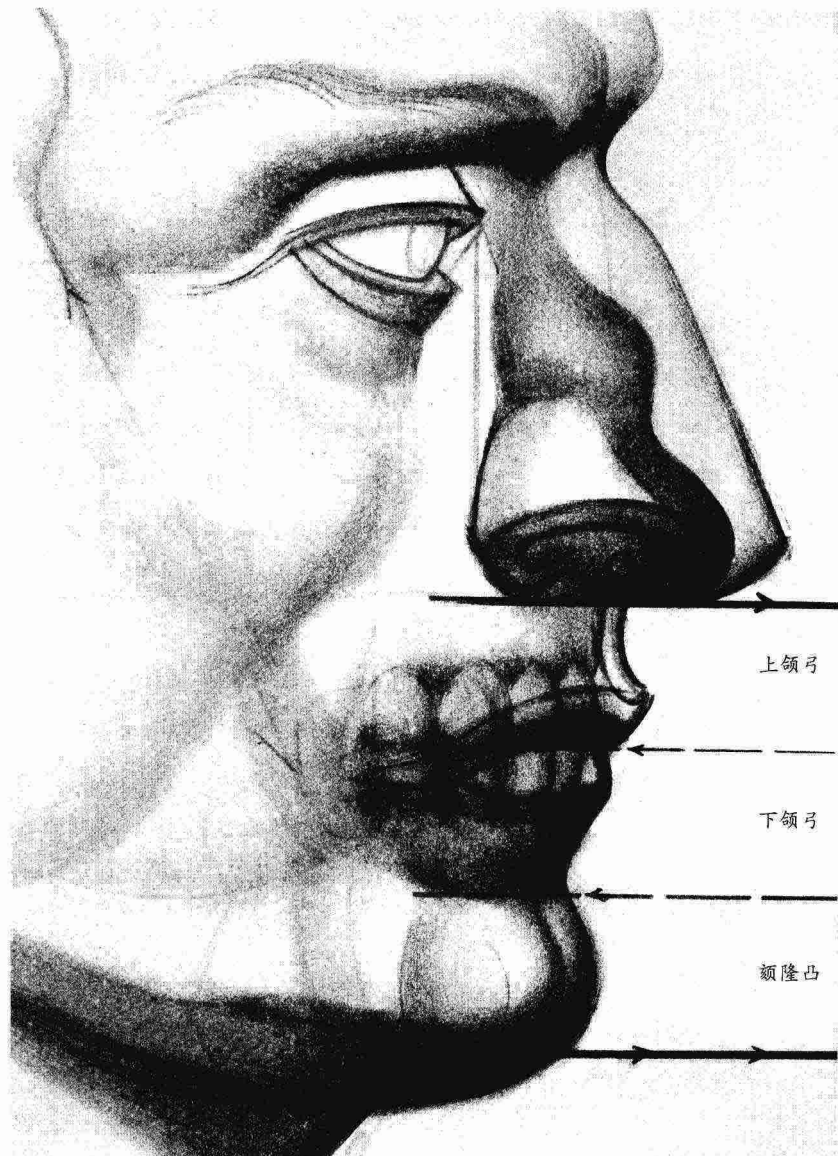
从嘴的侧视图可以看出，上嘴唇较突出，下嘴唇因下颌弓的位置而后收。

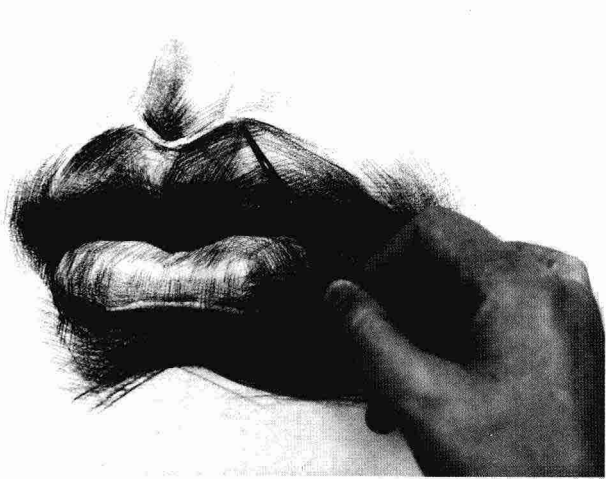
覆盖上颌弓与下颌弓的是呈环状的口轮匝肌，其显露的外形是饱满而突出的上下嘴唇。

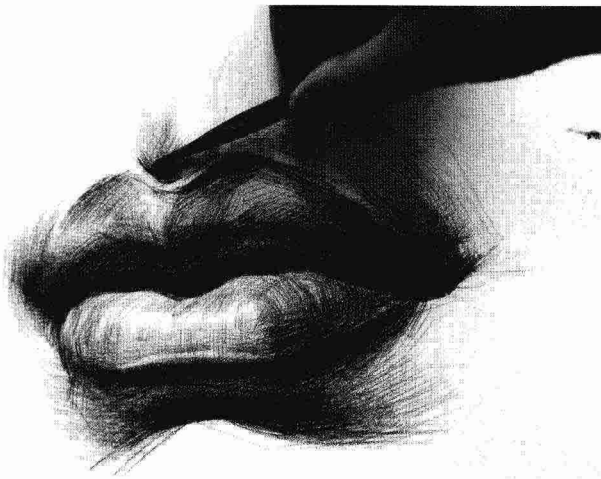
因上嘴唇所覆盖的上颌弓更宽，因此上嘴唇比下嘴唇也 longer。

上下嘴唇中缝位于鼻底至下颌底的上1/3处。

嘴唇的边缘要有虚实变化，不能画得太“死”。

不能孤立地只画嘴唇，应与周围的结构同时表现。

嘴唇的明暗交界线要有宽度和明度的变化。

上下唇的开合处调子最重，要画出层次变化。

画3/4侧面嘴唇时，近处嘴角要画得实一些。

远处嘴角要画得虚一些。

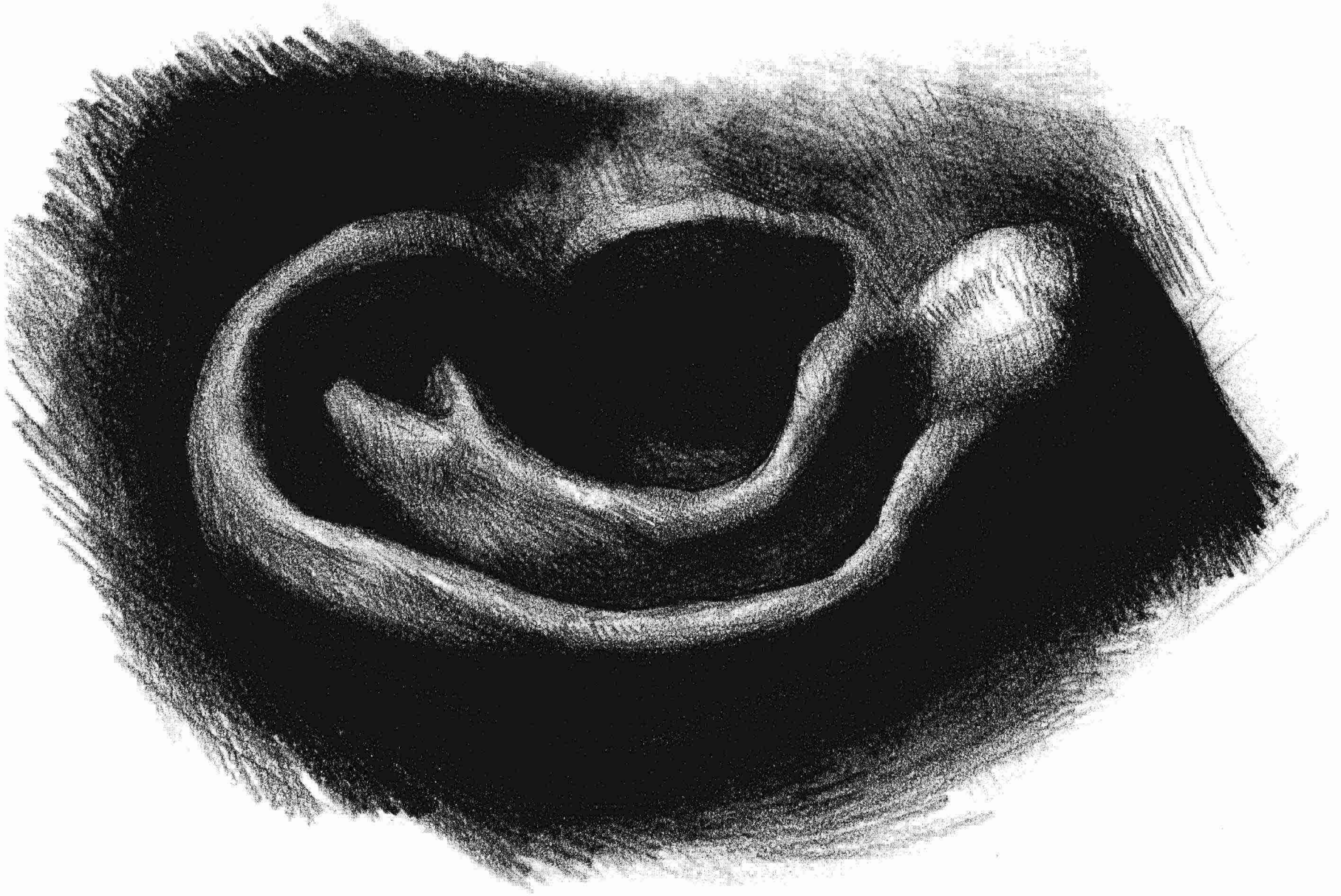
下嘴唇一般处在受光部位，调子较亮。

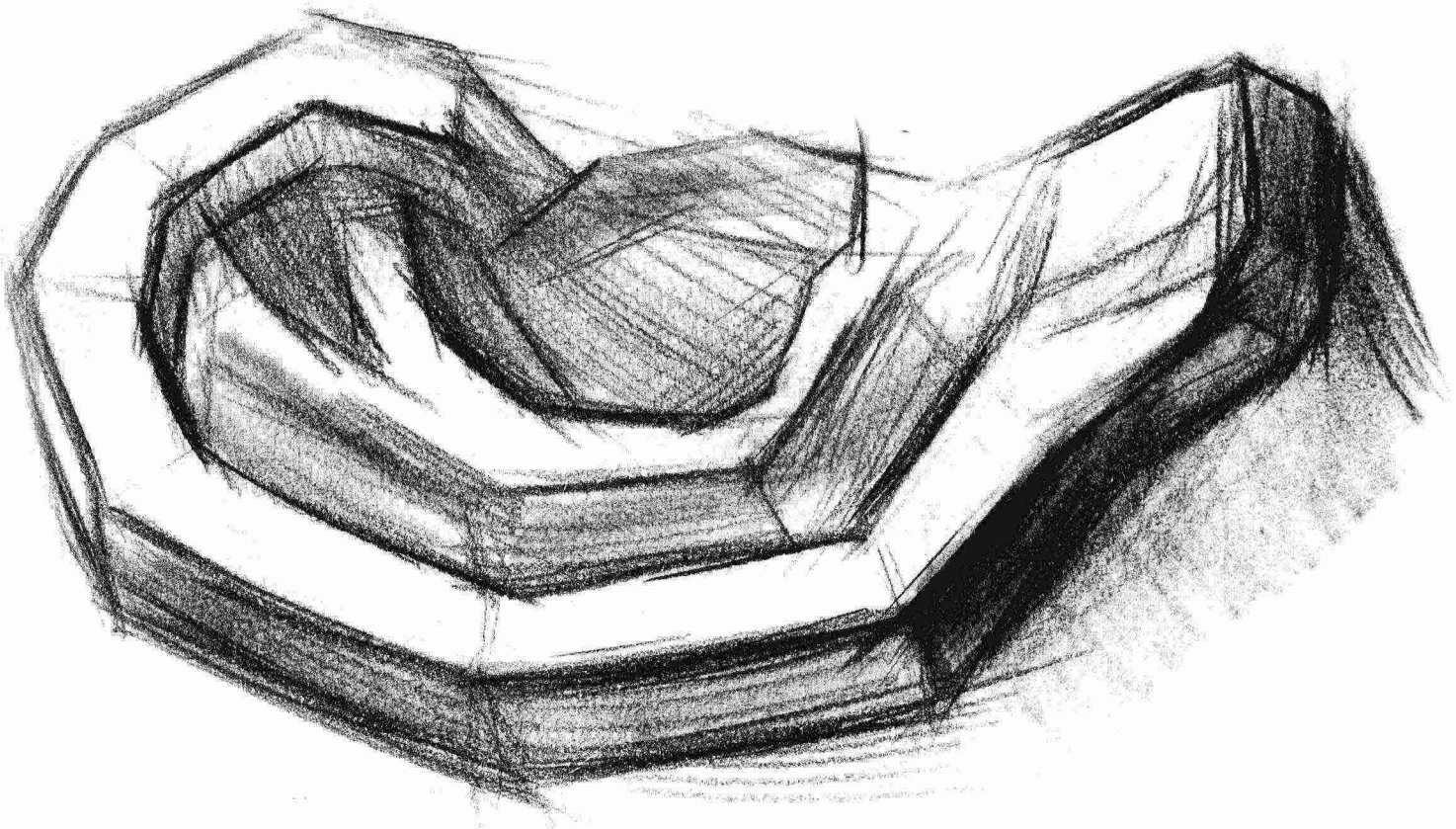
下嘴唇两侧较丰满，要通过调子的变化表现出来。

此处体现出下嘴唇的厚度，要画得透明。

耳朵的写生练习之一

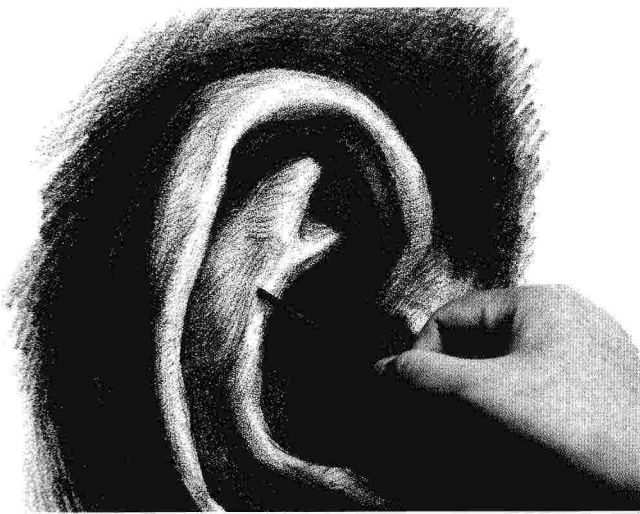
外耳轮的内侧边缘处明暗对比比较强，反光明显。

耳轮的明暗交界线要有宽度和明度的变化。

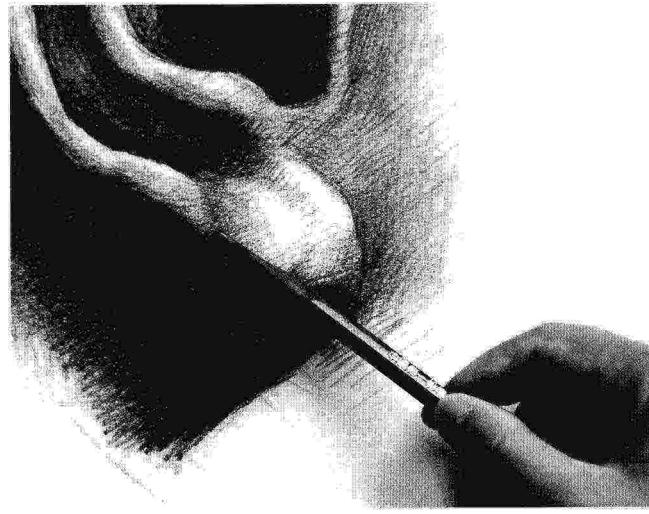
耳轮上较小的转折面及明暗层次要表现出来。

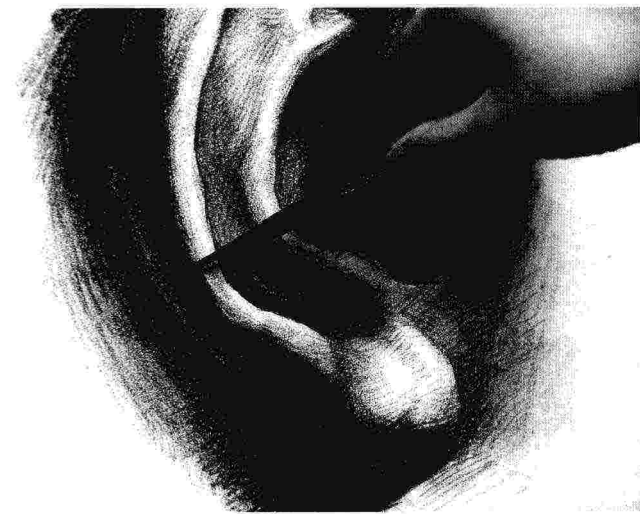
对耳轮一般高于外耳轮。

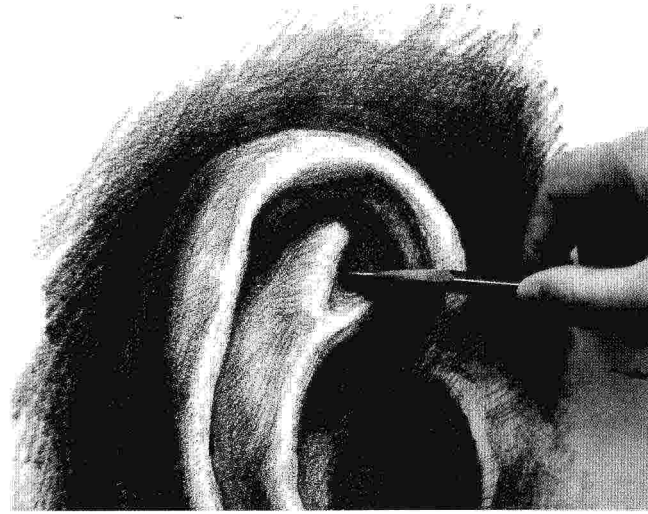
耳甲腔色调较暗，但要画得透明一些。

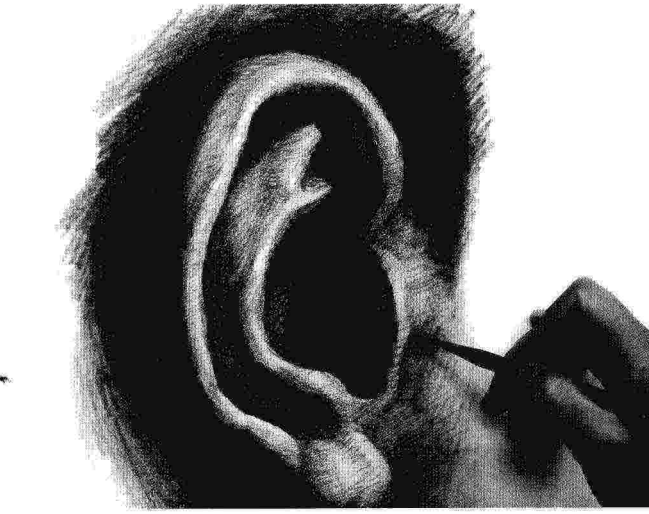
耳垂较丰满，要表现出体积感。

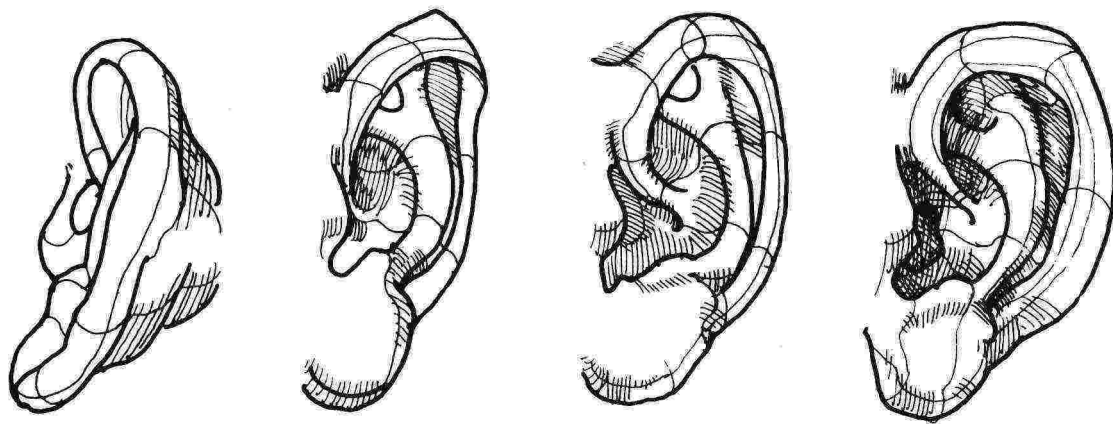
外耳轮的暗部要比对耳轮的暗部重一些。

对耳轮顶部的Y形结构要交代清楚。

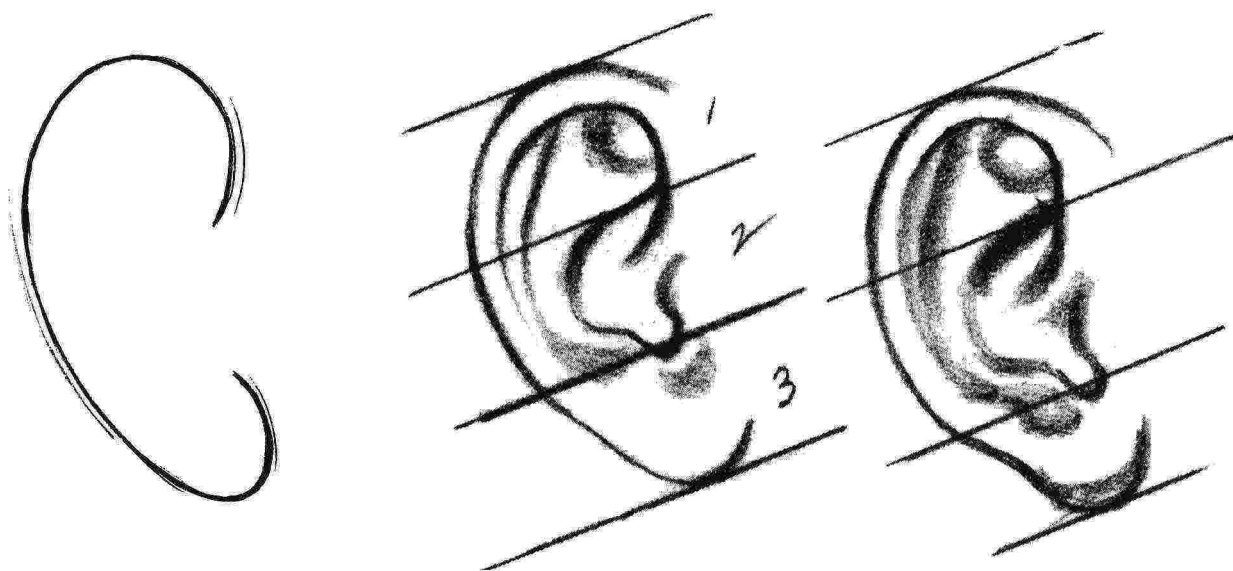
对耳屏的厚度要表现出来。

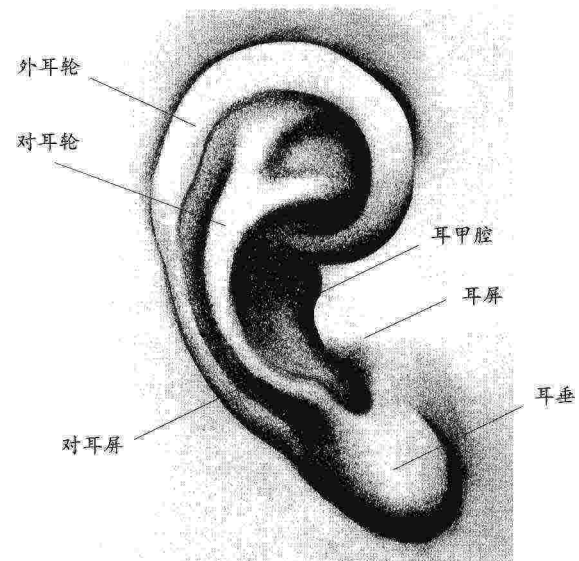
画耳朵要注意外耳轮和对耳轮的转折变化以及各部分之间的连接关系，除了注意其结构外，还要表现出体积感。画正面头像时，左右耳朵要对称，位置的高低要一致。

耳朵的上部边缘基本与眉毛处在同一水平线上，下部边缘与鼻底平行。耳朵的倾斜角度基本与鼻底一致。

耳朵的外部轮廓上宽下窄，像字母C。外耳轮内侧的对耳轮在上部分叉，形成一个弯曲的字母Y。耳宽基本为耳长的二分之一，外耳轮的最大间距是耳朵的最宽处。从纵向上看，耳朵可分成三等分。

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂和耳甲腔几部分组成。

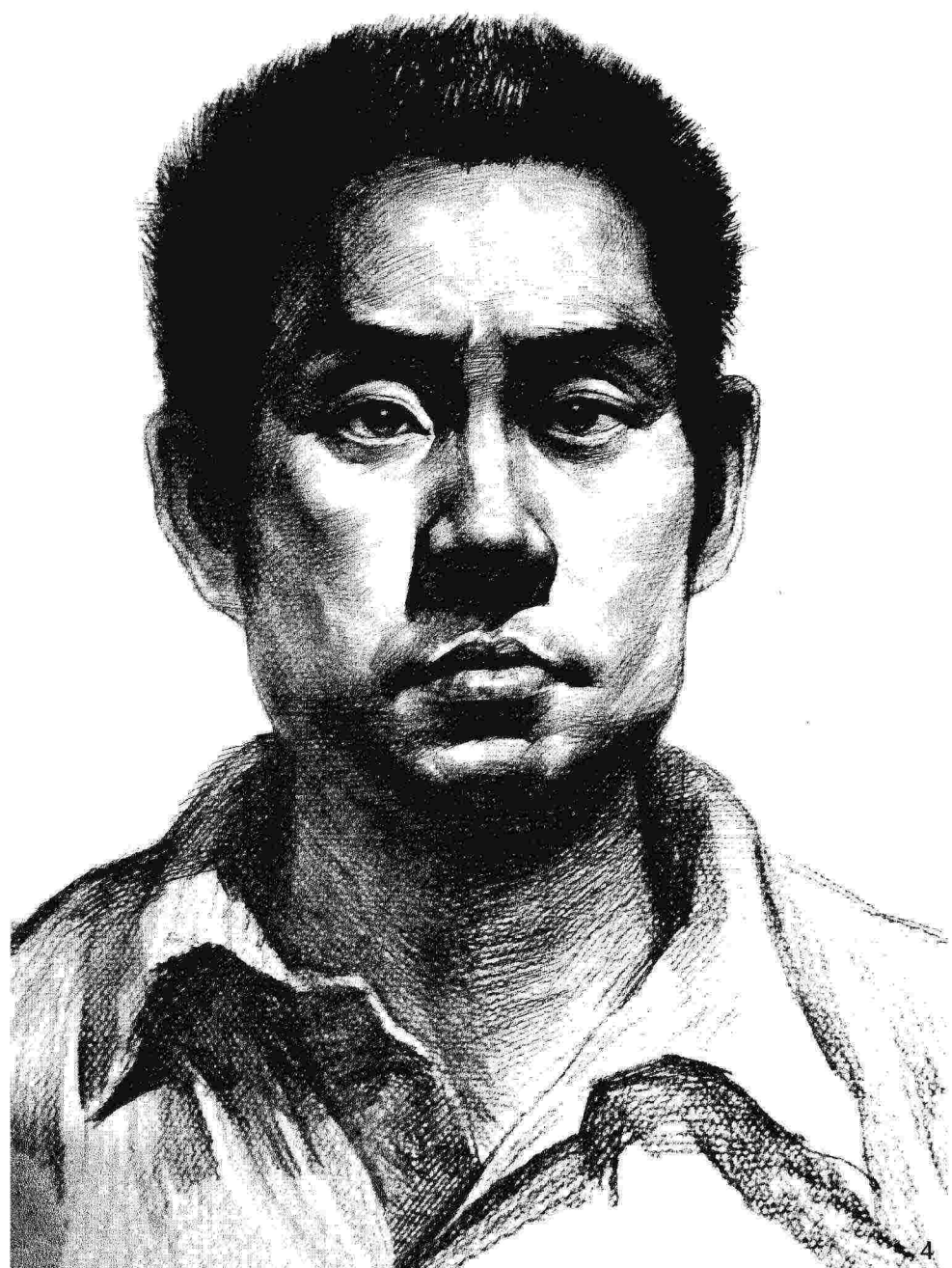
1

2

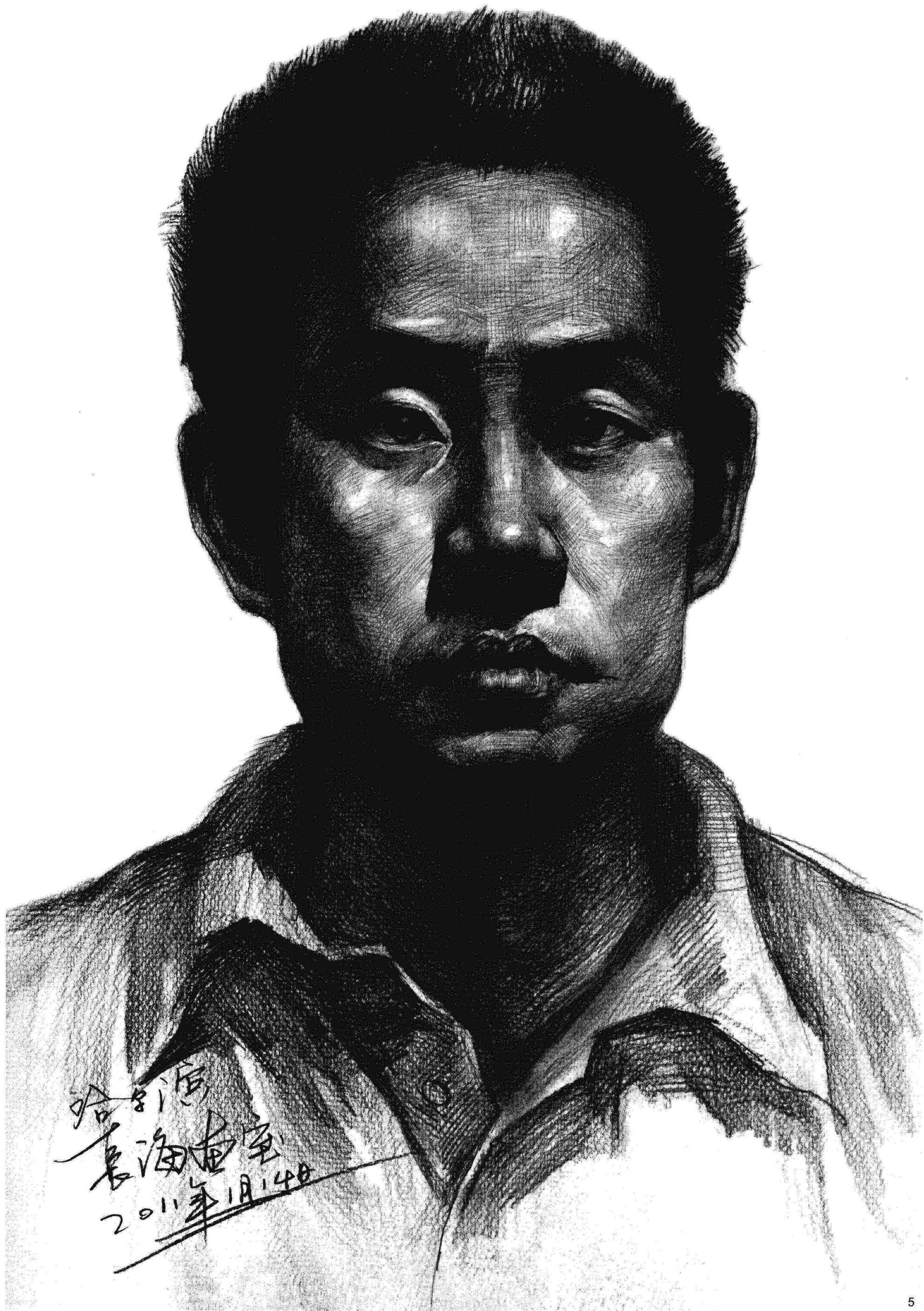
3

4

●素描头像作画步骤范例一

1. 先确定人物在画面上的位置，然后用概括的线条画出头部大的外形轮廓，画出五官的形状和结构，要注意各部位的比例关系。
2. 从各部位的明暗交界线入手，画出大的明暗关系，并继续调整形体结构，使人物造型更加准确。
3. 从人物五官入手进行具体刻画，加深暗部调子，注意从暗部到亮部的层次过渡，使形象逐步立体起来。局部刻画时要始终考虑到画面整体。
4. 进一步加强对细节的塑造，拉开明暗调子之间的对比，丰富亮部调子层次。要重点表现各部位的体积感、质感及人物的神态特征。

5

男青年头像

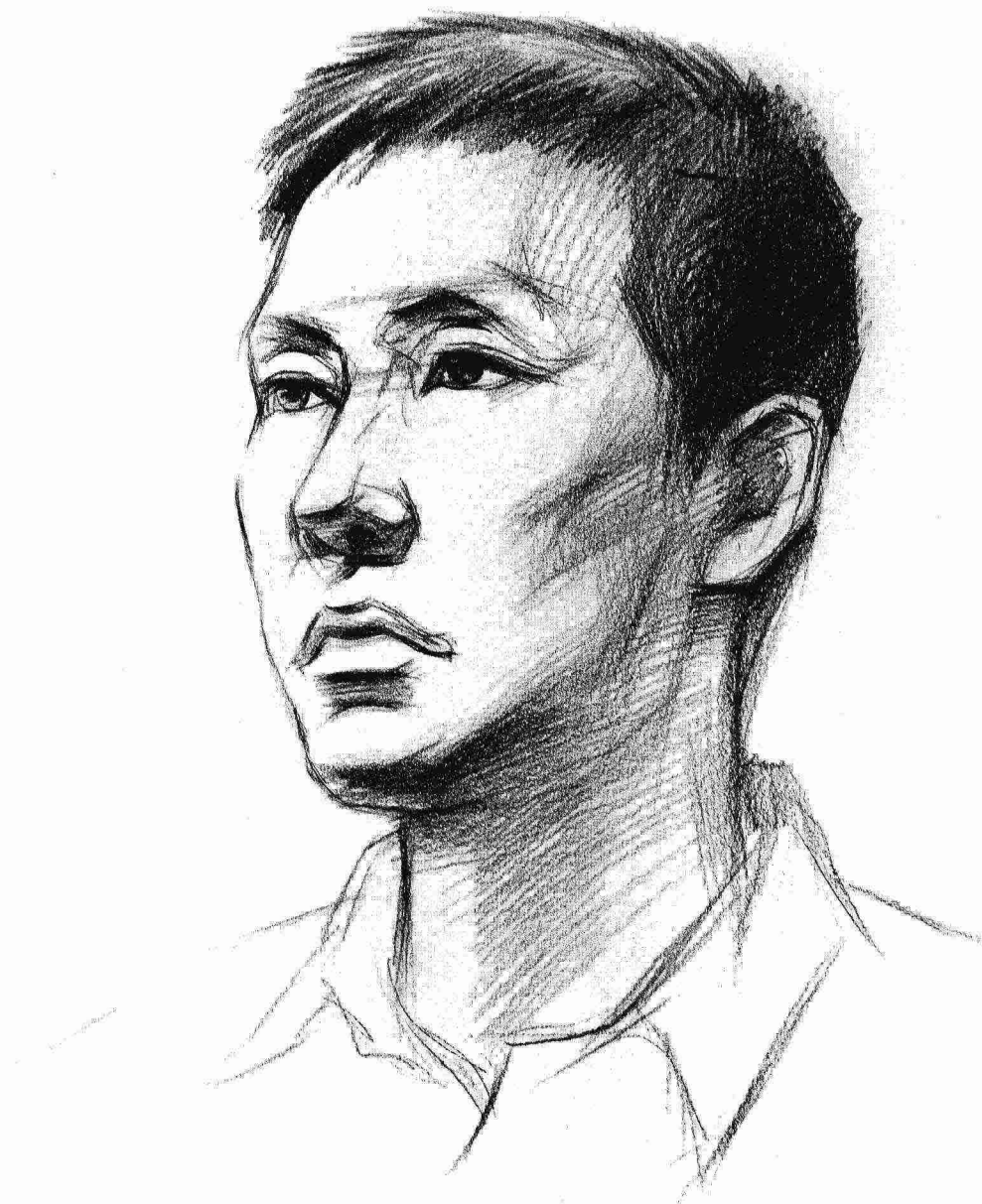
5. 丰富亮部调子层次，调子过渡得要自然。最后从画面整体关系出发对一些局部进行调整，该加强的地方加强，该减弱的地方减弱。

1

2

3

4

●素描头像作画步骤范例二

1. 先确定人物在画面上的位置，然后用概括的线条画出头部大的比例和结构，画出五官的形状和结构，要注意造型特征和透视变化。
2. 从明暗交界线入手，画出大致的明暗关系，并继续调整形体和结构，使人物造型更加准确。
3. 从人物五官入手进行具体刻画。加深头发的调子，要注意整体头部的体积感。
4. 对人物进行深入刻画，拉开明暗调子之间的对比，要注意由明到暗的层次过渡。要重点表现体积感、头发的质感及人物的神态特征。