

学院快线

向艺术出发

XIANGYISHU CHUFA

• 李源 王云龙 主 编 •

一部您素描第一次起飞的助推器
一次您通往成功道路的完美导航
让我带着希望和憧憬向艺术出发

素描头像

SUMIAO TOUXIANG

CBS 湖南美术出版社

CONTENTS

目录

第一章 基础常识	02
一、头部的基本知识	02
二、头部结构认识	02
三、头像的透视变化	03
四、脸型的特征	03
第二章 五官到头部的练习	04
一、五官局部训练	04
二、头发细节训练	08
三、肩与颈的训练	09
第三章 素描头像的步骤演绎	10
一、中年女子头像	10
二、中年男子头像	12
三、老年男子头像	14
第四章 素描头像的形体训练	16
一、头骨	16
二、石膏头像与真人头像的比较练习	18
三、头部结构练习	19
第五章 素描头像的拓展训练	20
一、正侧面的对比练习	20
二、年龄对比塑造分析	21
第六章 素描头像深度剖析	23
一、虚实的表现	23
二、结构的塑造	24
三、比例与透视	25
第七章 欣赏与临摹	26
一	26
二	34

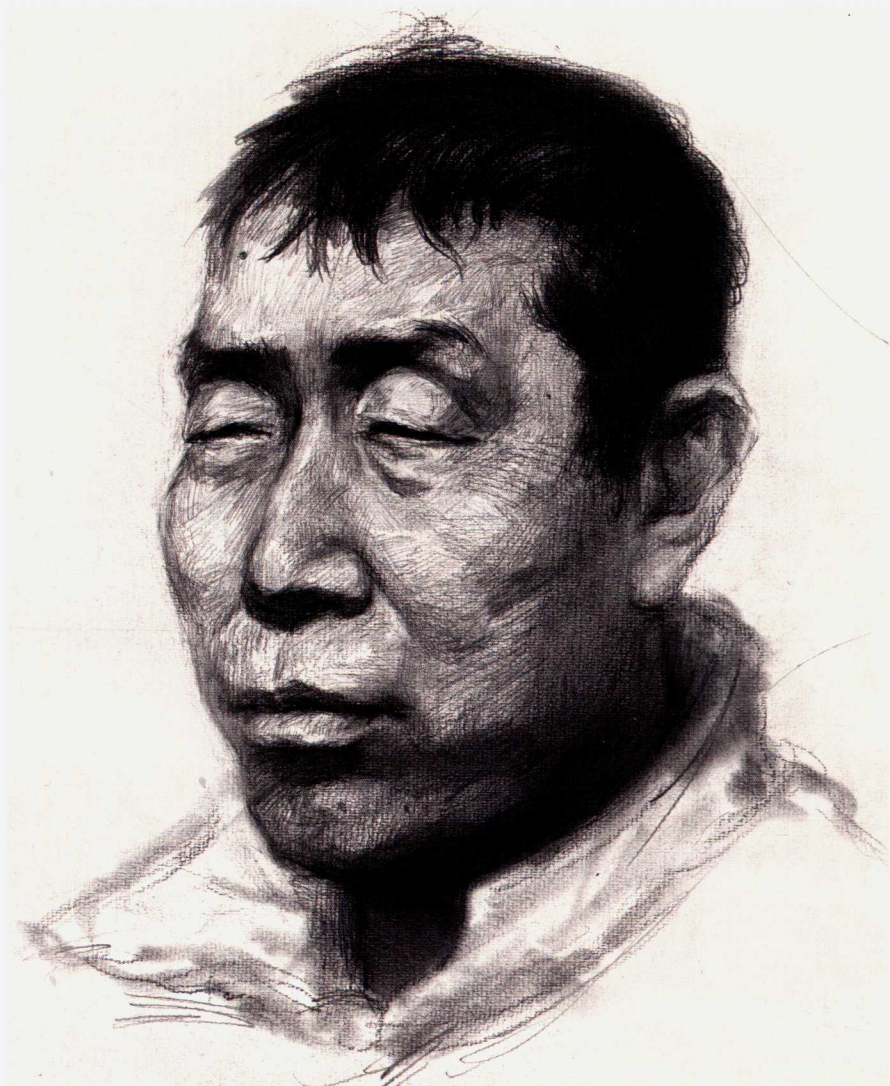
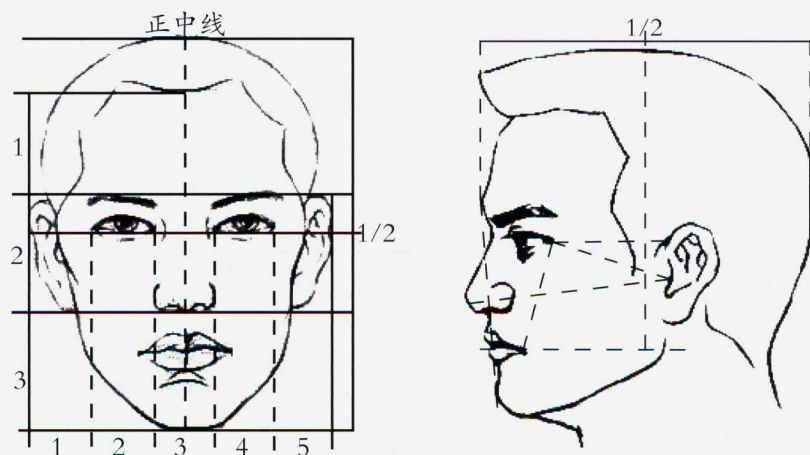

NLIC2970804066

第一章 基础常识

一、头部的基本知识

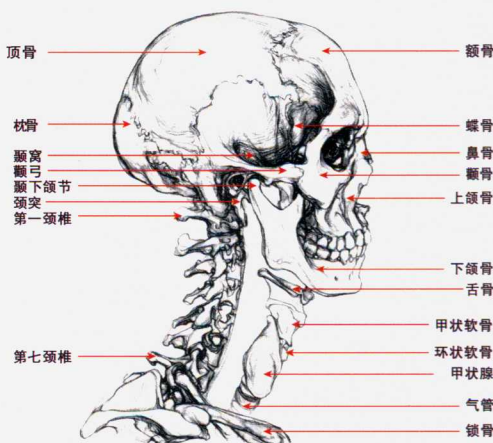
素描是一切绘画的基础，其作用与目的是通过系统的训练使学生掌握艺术观察方法、理解方法与正确表现对象的步骤和程序，进而提高学生的造型能力和审美能力。把握五官与头部的比例关系是画好头像的关键。人的五官位置和形态特征各有差异，前人概括的头部的比例，有“长三庭，横五眼”之说。头部以及五官形象是一个人的整体形象在视觉流程中最先被发现的部分。头部的视觉印象在人们互相感知的过程中起到非常重要的作用。

二、头部结构认识

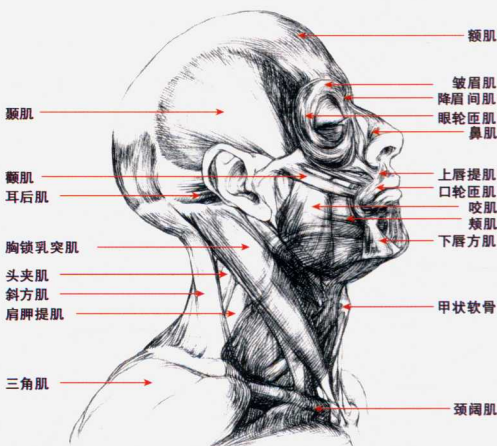
头骨：

人的头部造型主要是由头骨决定的。头颅骨圆润、面部骨骼方正。眉弓骨外凸呈房檐状遮住眼睛，额骨呈圆形隆起，左右对称。上颌骨和下颌骨的运动形成了嘴部的张合，颧骨隆突为脸部最宽处，这些均属骨骼结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点。从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部不同面的转折。由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个面上，耳朵是长在两个侧面上。

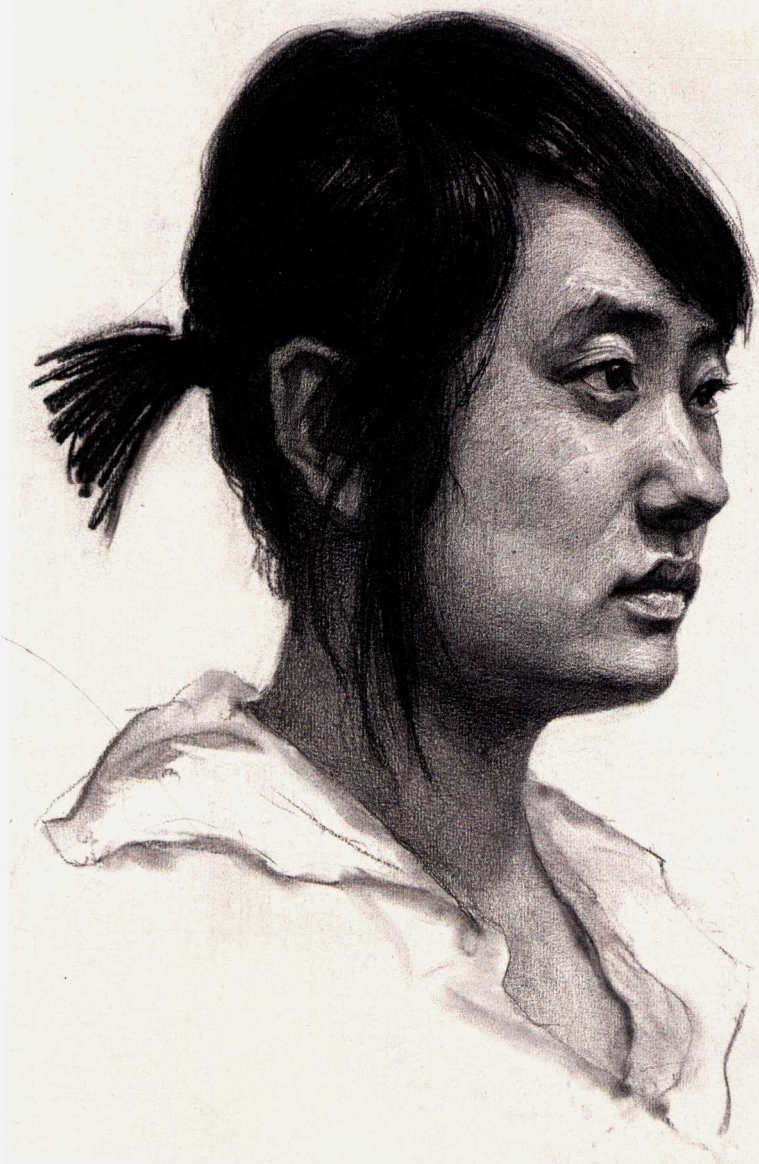
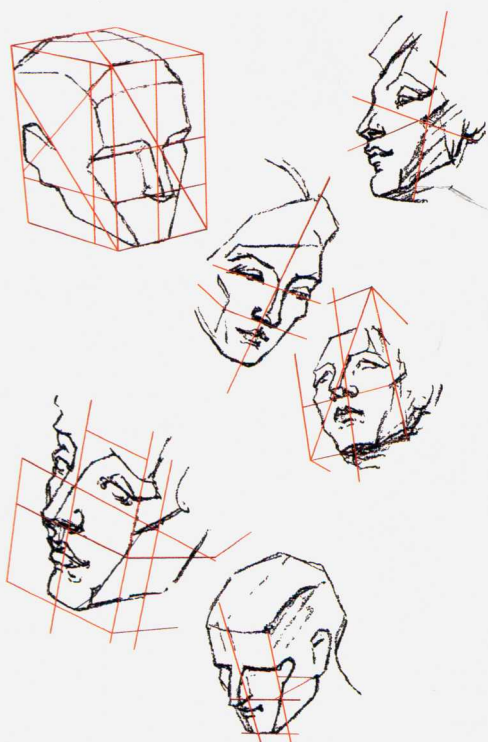
肌肉：

头部形体的存在，与每个部位的形体结构，肌肉解剖，骨骼特征与形体构成、透视变化密切地联系在一起。头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成各种面部表情。额肌主要影响额头的皱纹；降眉间肌、皱眉肌、眼轮匝肌，主要影响眼部的运动和皱纹；鼻肌主要影响鼻翼的扩张；口轮匝肌、上唇方肌、颊肌、颞肌、咬肌、颊肌、三角肌，主要影响嘴部的运动和进食；笑肌则会影响人的笑容。

三、头像的透视变化

素描人物头像的训练，除了针对性的练习。还必须培养正确的观察方法和表现方法，在学习过程中自觉地按照这些原理去做，抓住基本法则，才能较快地掌握造型的规律和方法。在我们进行头像绘画的过程中，最重要的一方面是对透视关系的把握。准确熟练把握透视规律在素描头像中的运用十分必要，这样才能画出头像的空间感、体积感、纵深感。同样大小的物体，把握好近大远小、近长远短、近实远虚的规律后，就能很好地表现出层次关系。

四、脸型的特征

脸型指的是面部的轮廓形状，是由内部的骨骼形状决定的。头骨决定脸上部的形状，下颌骨决定脸下部的形状。通过总结大致可以分为以上几种脸型，了解这些特征可以在写生练习中准确把握人物的重要特点。虽然人的长相千姿百态，但基本形态都是由头骨上骨点的高低，宽窄决定的，特别是肌肉较少的那些人，“骨点”显露的地方对造型的影响很大。人物头像由脸部、五官、颈部等组成，而脸部又有不同的形状，有人把它区分为“国、中、甲、目”等字形的形状：

甲字脸：颧骨间距窄，颧骨和下颌骨略宽，且颧骨到下巴距离略短于颧骨到头顶的距离。

目字脸：颧骨间距、颧骨间距、下颌骨距视觉上相差不大，且整个头呈长方形。

田字脸：下颌骨和颧骨间距略宽，且颧骨基本处于头的中央部位。

中字脸：颧骨间距宽，颧骨间距宽，且颧骨到头顶和颧骨到下巴的距离基本等长。

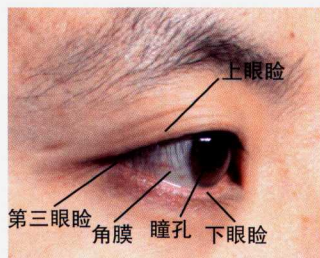
第二章 五官到头部的练习

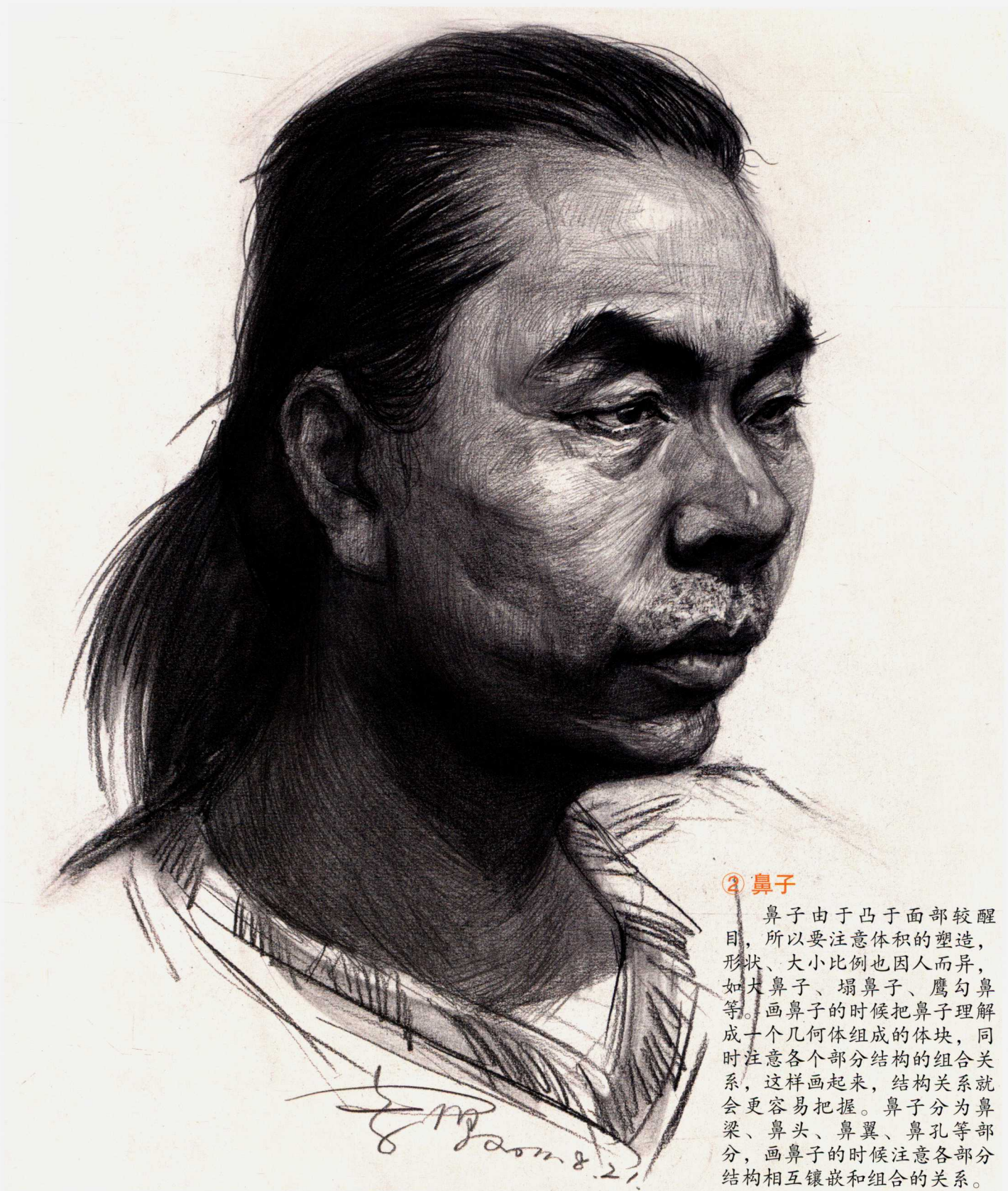
一、五官局部训练

① 眼睛

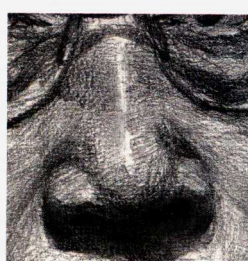
眼球运动时会牵扯到肌肉，随之就会影响到眼形的变化，所以我们掌握了眼球的运动规律就相当于掌握了人物头像神态变化，对学习人物头像五官有很大的帮助。观察右面的组图，我们发现在眼球运动时，上眼睑会变大，下眼睑变化很小，整个眼帘会变大。

② 鼻子

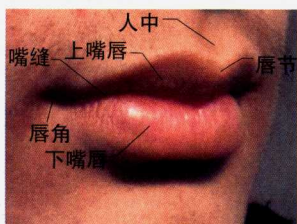
鼻子由于凸于面部较醒目，所以要注意体积的塑造，形状、大小比例也因人而异，如大鼻子、塌鼻子、鹰勾鼻等。画鼻子的时候把鼻子理解成一个几何体组成的体块，同时注意各个部分结构的组合关系，这样画起来，结构关系就会更容易把握。鼻子分为鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻孔等部分，画鼻子的时候注意各部分结构相互镶嵌和组合的关系。

③ 嘴

在人体面部器官中，人体的嘴是最灵活的器官，它随面部表情的变化而变化，在画的时候要注意嘴唇和嘴角部位肌肉的变化。嘴分为上嘴唇、下嘴唇、人中、唇角、唇节、嘴缝等部分，嘴唇是嘴部最直观的部分，上下嘴唇的厚薄、嘴角的起伏变化是刻画的重点。

④ 耳

正面时，由于耳是离我们视线较远的器官，所以描绘时要处理得虚一些；侧面时，又由于离我们视线最近，要画得具体一些。要注意不同人的耳形状的区别。耳朵主要是由耳屏、耳孔、耳轮、内耳轮、耳垂这几部分组成，耳朵的斜度与鼻子相近似，一般来说外耳轮比较硬，耳垂较细嫩，富有弹性。

二、头发细节训练

头发是头部重要的组成部分之一，一般在最后表现。头发应该跟着头部体积来画，用笔要自然松动，不能画得没有层次。额头周围的头发可以适当地画具体一些，其他部分画出大面积就可以了。

一般年轻人的头发浓密、健康，并散发光泽，中年人的头发看起来就要干燥一些。发型样式也是变化丰富，除此之外男性和女性的发型有比较明确的区别。

在画年轻女孩的刘海的时候先要找出发际线的位置，然后再依次展开绘画。年轻女孩的刘海比较有光泽，注意黑白灰的运用，要画出立体感来。

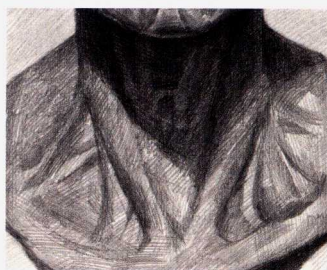
在画女性卷发的时候我们可以用软铅勾画，勾勒出头发大的走势，然后用画圈圈的方法画出头发的卷度。头发之间的空隙我们可以适当的抹一下，虚实结合，使头发画得更生动。

三、肩与颈的训练

颈部作为头像整体中的一部分，它支撑了整个头部。颈椎骨是脊椎骨中运动范围最大的部分，不仅可以前后左右弯曲，同时还可以在一定范围内旋转。在颈部这个圆柱体上左右两个胸锁乳突肌成三角形夹角，交于锁骨窝，它是颈部正面和侧面的转折线。在刻画颈部细节的同时，要时刻兼顾到头部的表现，不要把明暗对比画得比面部的对比还强。

第三章 素描头像的步骤演绎

一、中年女子头像

这幅画是3/4视角的头像，要注意构图，在画面上要把明暗分布的面积均衡化，黑白平衡是较佳的构图形式。起稿阶段可以把明暗结构关系带进去，这样可以做到形与体的统一，也就是起稿阶段是从整体开始的。衣服的处理要尽量放松，与脸部的节奏拉开。

人体颈部的刻画是一个重点，他是连接头部和身体的枢纽。在处理上注意黑白灰关系的把握，特别是下颌的处理。

女性中年的头发较青年来说光泽度要弱一些。女性面部虽然有起伏但变化不大，形体处结构的衔接与转折变化都比较微妙。

步骤讲解：

步骤一：在起稿之前，先观察一会儿，对模特形象先有一个整体的把握。开始起稿阶段可以采用直线式的起稿手法勾勒出人物头部以及肩部的轮廓。

步骤二：在铺大关系的时候注意在开始阶段模特整体形象给你的感受，同时让你的调子贴合人物的结构关系。

步骤三：进入局部刻画。从画面最感兴趣的地方或者五官开始画起，同时注意神态的把握，特别是在刻画眼睛以及三个面部表情区的时候。

步骤四：完善画面。对画面的细节部分进行调整。

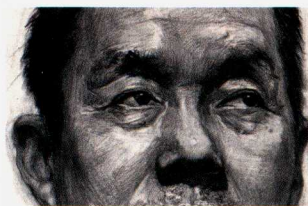

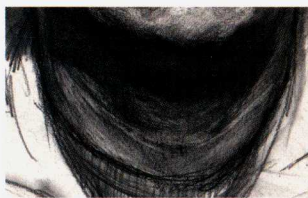
二、中年男子头像

形体结构是素描写生中最为关键和最为基本的问题，要将对象画得准确、真实、自然，离不开对对象形体结构的正确理解与表达，所以就需要我们对各个年龄性别特征不一的人物进行绘画练习，在不断的绘画练习中逐渐掌握人物头像的绘画技巧。

这幅图中模特的面部表情很生动，男子到这个年龄一般有着深邃的眼神和坚毅的脸庞，所以下笔的时候要肯定一些。此外，中年男性的短发依然根据头发的受、背光面决定。

男中年的脖子依旧粗壮，但是却没有青年的圆润，喉结的转折以及颈部的骨点也较为清晰。因此在排线的时候间隔更大、颜色更深，甚至可以用十分粗糙的线条去表现皱纹。

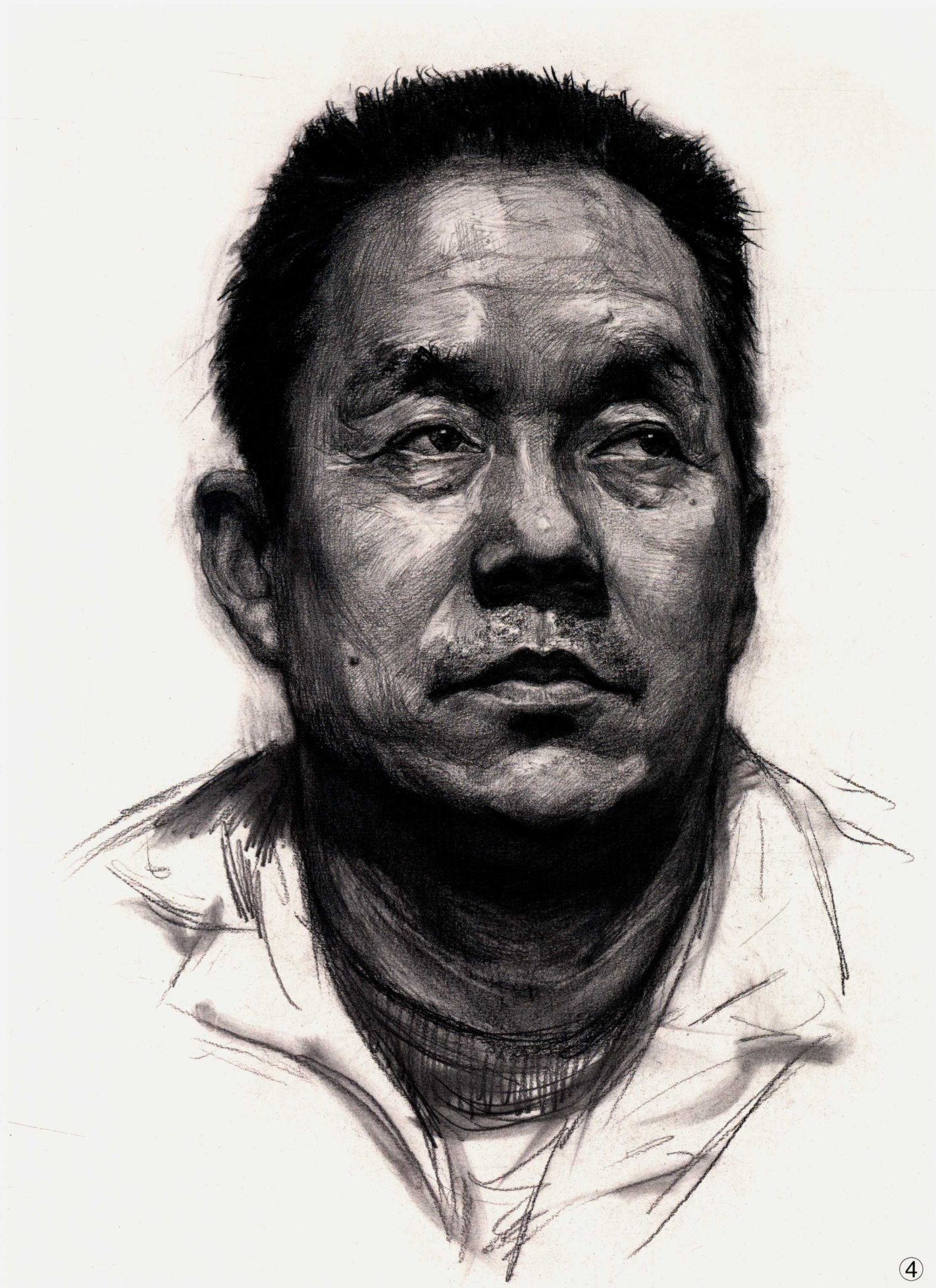
步骤讲解：

步骤一：首先观察形象，正面仰视角度，视平线较模特低，所以构图时要注意画面不要太呆板，可以抓住模特的头、颈、肩的动态关系或者模特的神态变化，尤其是眼神的变化，很容易打破构图呆板的僵局。

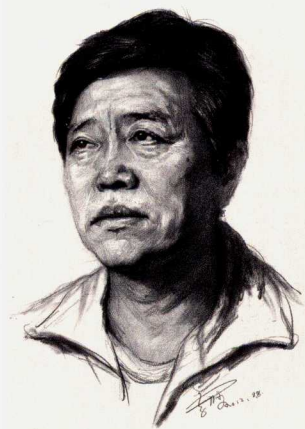
步骤二：正面的角度在铺大关系的时候，很容易把头部形象画得平面化，所以要突出五官的重要性。同时，要把前后的纵深关系表达出来。

步骤三：头部和颈部要把这两个大的空间关系区分开来，还有三个阶梯式的转折处，鼻根部、鼻底、下颏底部，这三处是正面横向的转折，要加以重视。

步骤四：完善画面，深入刻画人物头像的细微变化，让画面看起来更加细腻。

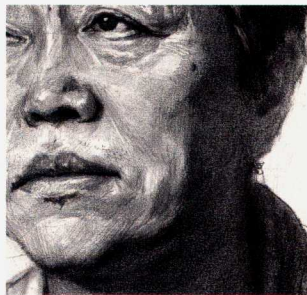
三、老年男子头像

我们在画素描头像之前，要有正确的观察方法，并且要熟练掌握这种方法，这是至关重要的，也就是俗称的整体观察方法。本节画中最显眼的就是老人的头发，这也是本节中的重点，注意头发黑白灰以及虚实关系的把握。

老年人的头发已经变得花白，所以在画头发的时候最好分组，让头发组与组之间留一些间隙。

步骤讲解：

步骤一：确定人物头部动态，起形时要画准人物的动态趋势以及透视比例，用轻线条画出整个头像的外部轮廓。起稿阶段不要把形与体割裂开来，要同步推进，养成习惯能更好地抓住形象特征与造型。

步骤二：大体轮廓确定后，才开始确定五官的确切位置，勾出大的明暗关系。

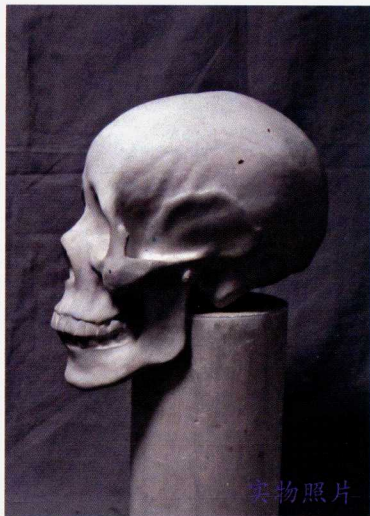
步骤三：重点刻画面部，确定五官的位置关系，找出明暗交界线。

步骤四：局部塑造，从骨点和五官着手，准确把握好头、颈、肩的比例与透视关系。在大关系的基础上，进行深入刻画，这是个人的绘画能力的体现，需要不断观察、加强局部实践训练，积累深入细节的经验，经常欣赏大师素描杰作，提升自己的艺术修养水平。

第四章 素描头像的形体训练

一、头骨的训练

实物照片

学习绘画头骨之前了解头骨的基本解剖知识是很有必要的。头部的骨架形状是介于圆球体和立方体之间的一个多面体，头部又分脑颅和面颅两个部分。脑颅呈卵圆形，占头部的1/3，脑颅部的额区构成了方形体块。

嘴部纵向上形体的起伏，通常容易被我们忽视。所以在画的时候尽量画出中间实，两侧嘴角虚的感觉，而且从空间的表现来说，嘴部中间可以运用一些较为清晰的线条顺着形体的方向排线。

头骨的外轮廓并不是一个光滑的圆弧，顶部有一个顶结节，所以在处理时要注意。

步骤讲解：

步骤一：起稿。确定头骨比例，起形时要画准头骨的结构以及透视比例，用轻线条画出整个头像的外部轮廓。

步骤二：大体轮廓确定后，再加深暗部的阴影。

步骤三：继续完善画面，画出头骨的体积感来。

步骤四：局部塑造。从骨点着手，准确把握好眼、鼻、嘴的位置关系。在大关系的基础上，进行深入刻画。

步骤五：调整画面，确保头骨画得形象生动，形体结构准确。

①

②

③

④