

TM
成功之路
中青新世纪美术高考系列丛书

7堂课 30幅精彩范例深入讲解 300幅局部分析图解

一定能画好素描头像!

美术高考完全解析

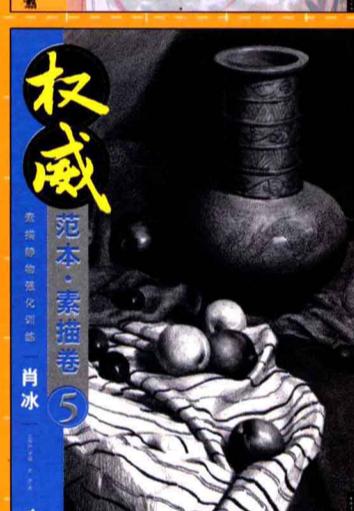
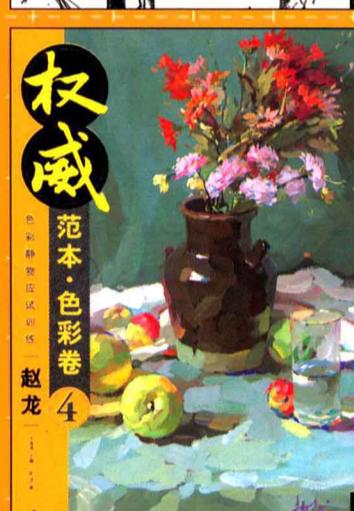
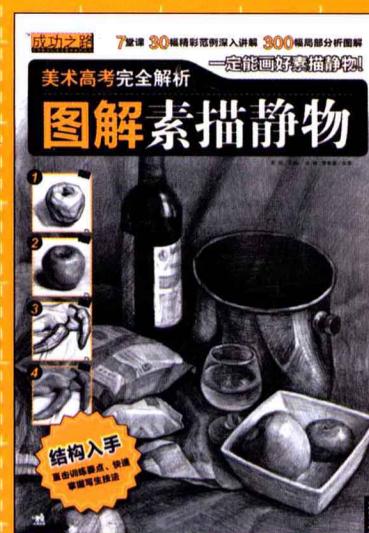
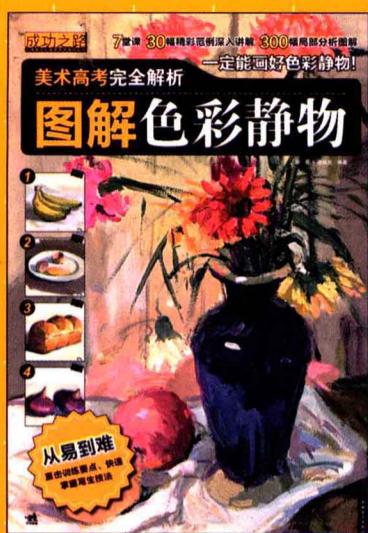
图解素描头像

胡廷武 / 主编 谢铭 吴锐 / 编著

一步一图

直击训练要点、快速
掌握写生技法

《美术高考完全解析》

本系列丛书是为参加美术专业高考的学生而编写，从素描静物、素描头像、色彩静物的角度出发，将学生在基础造型训练过程中遇到的各种难点和要点问题分解为7个主题的训练课程。通过数百张步骤分解与局部刻画技法演示图例，一步一图，细说素描静物等写生技法秘籍。让考生从菜鸟到高手，造型训练从此不再难。

美术考前强化训练

▶▶▶ 推荐用书

《设计考试高分宝典-创意篇》

《设计考试高分宝典-综合篇》

《权威范本(速写卷)2-速写人像应试表现》

《权威范本(色彩卷)4-色彩静物应试训练》

《权威范本(色彩卷)2-色彩人像应试训练》

《权威范本(素描卷)5-素描静物强化训练》

中国青年出版社是一家享誉海内外的国家级大型综合出版社，至今已有50多年的辉煌历程。中青社艺术图书的出版规模和质量一直位居中国前列，其中《向大师学绘画》、《中央美术学院附中50年作品经典》、《什么是设计系列》、《中青新世纪美术技法》等大批系列丛书已被列为多家美术院校的指定教材。由于中国青年出版社的艺术图书创意新颖、内容丰富、编辑严谨、印刷精美，目前已成为中国一流的专业出版品牌。

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：
全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 010-65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@cypmedia.com
MSN: chen_wenshi@hotmail.com

征稿启示 本社现征集素描人像、色彩静物、素描石膏像、素描静物等各类美术基础技法稿件，以专集或合集形式出版，如有意者请将稿件样图和联系方式发送至author@cypmedia.com，我们将及时与您取得联系。

图书在版编目(CIP)数据

图解素描头像/谢铭，吴锐编著。—北京：中国青年出版社，2010.2

(美术高考完全解析 / 胡廷武主编)

ISBN 978-7-5006-9152-5

I. ①图… II. ①谢… ②吴… III. ①肖像画—素描—技法 (美术) —高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第239696号

书 名：图解素描头像

主 编：胡廷武

编 著：谢 铭 吴 锐

策划编辑：唐丽丽

责任编辑：刘 洋

出版发行：中国青年出版社

北京市东四十二条21号 邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 传真：(010) 59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

reader@cypmedia.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：北京华联印刷有限公司

开 本：889×1194 1/8 印 张：5.5

版 次：2010年2月北京第1版

印 次：2010年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9152-5

定 价：28.00元

刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280
短 信 查 询 立 辨 真 伪
短 信 发 送 以 当 地 资 费 为 准 收 取 免 费
详 情 请 查 求 中 国 扫 黄 打 非 网 www.shdf.gov.cn
更多图书信息请登陆www.21books.com

9 787500 691525

一定能画好素描头像!

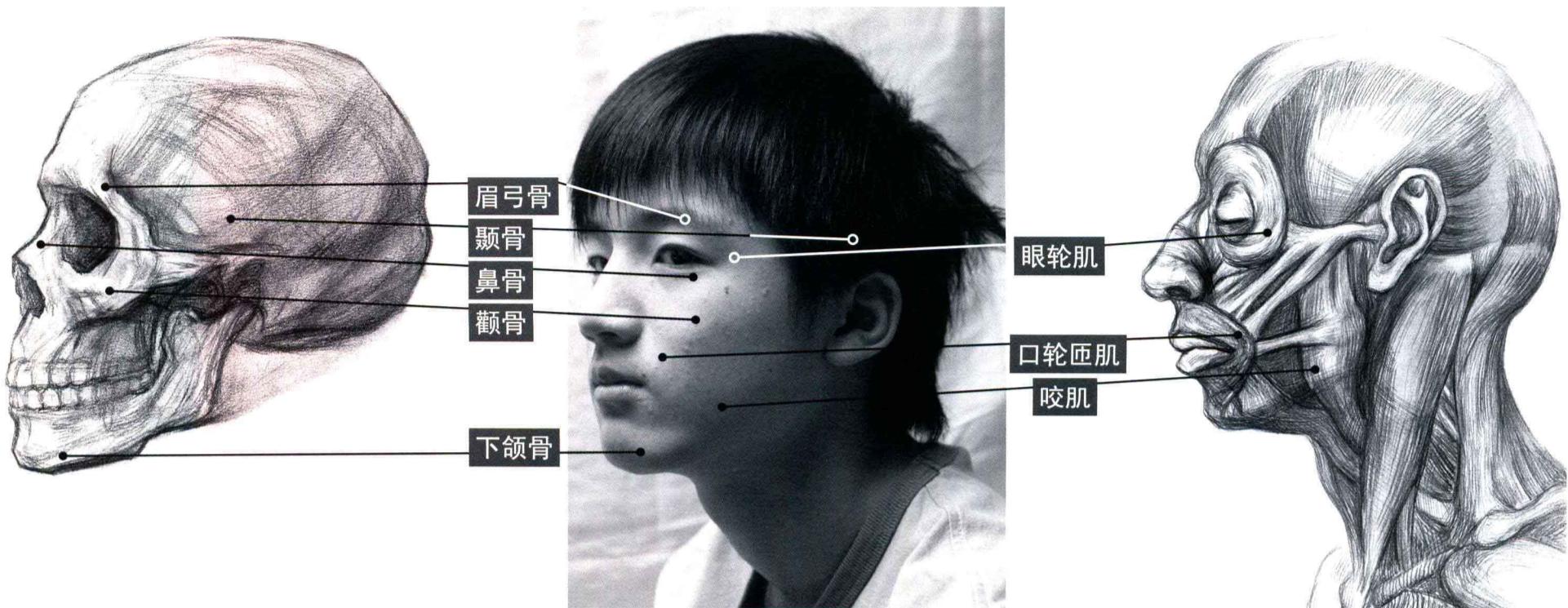
美术高考完全解析

图解素描头像

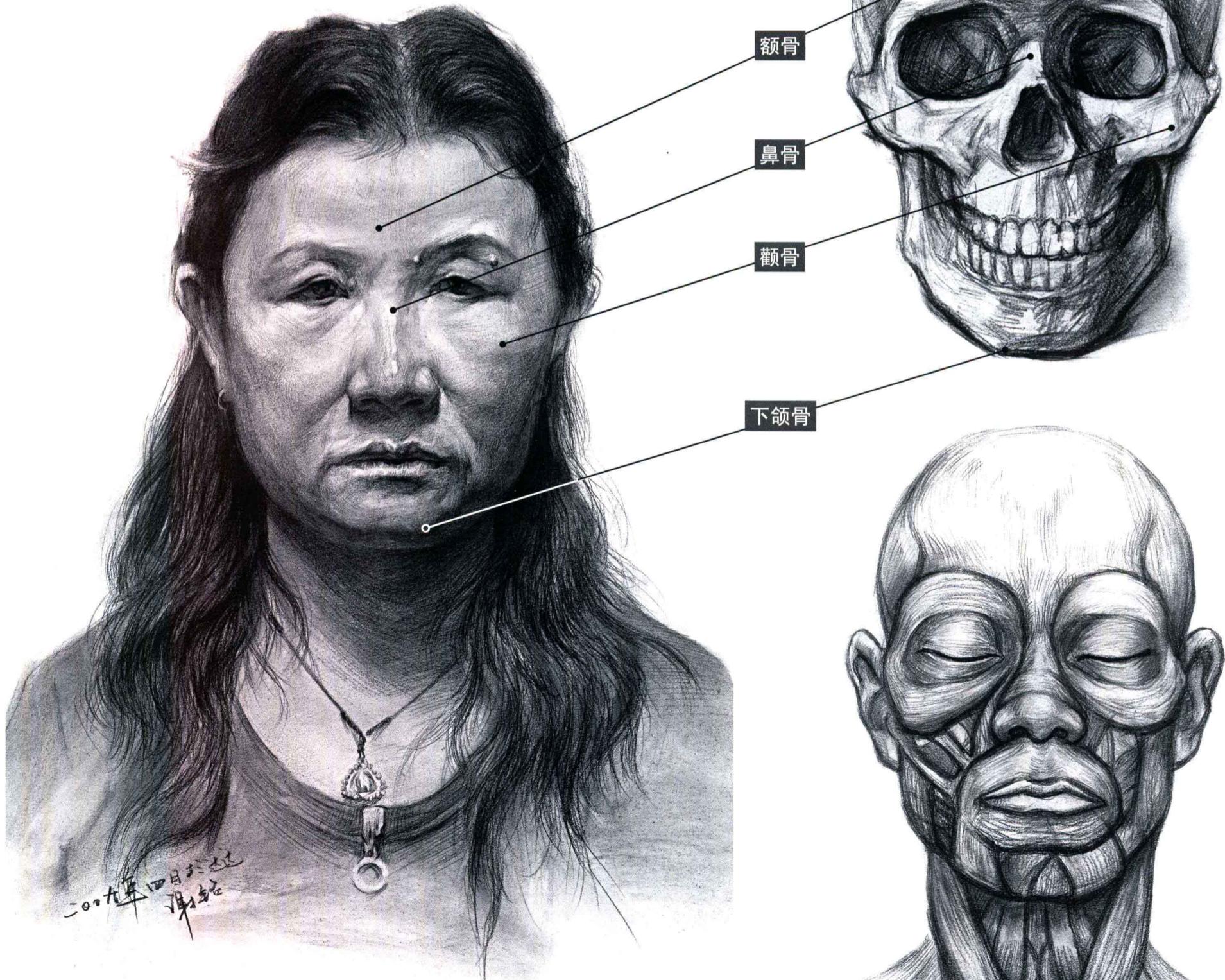
头部结构基础要点

■ 侧面头像骨骼与肌肉

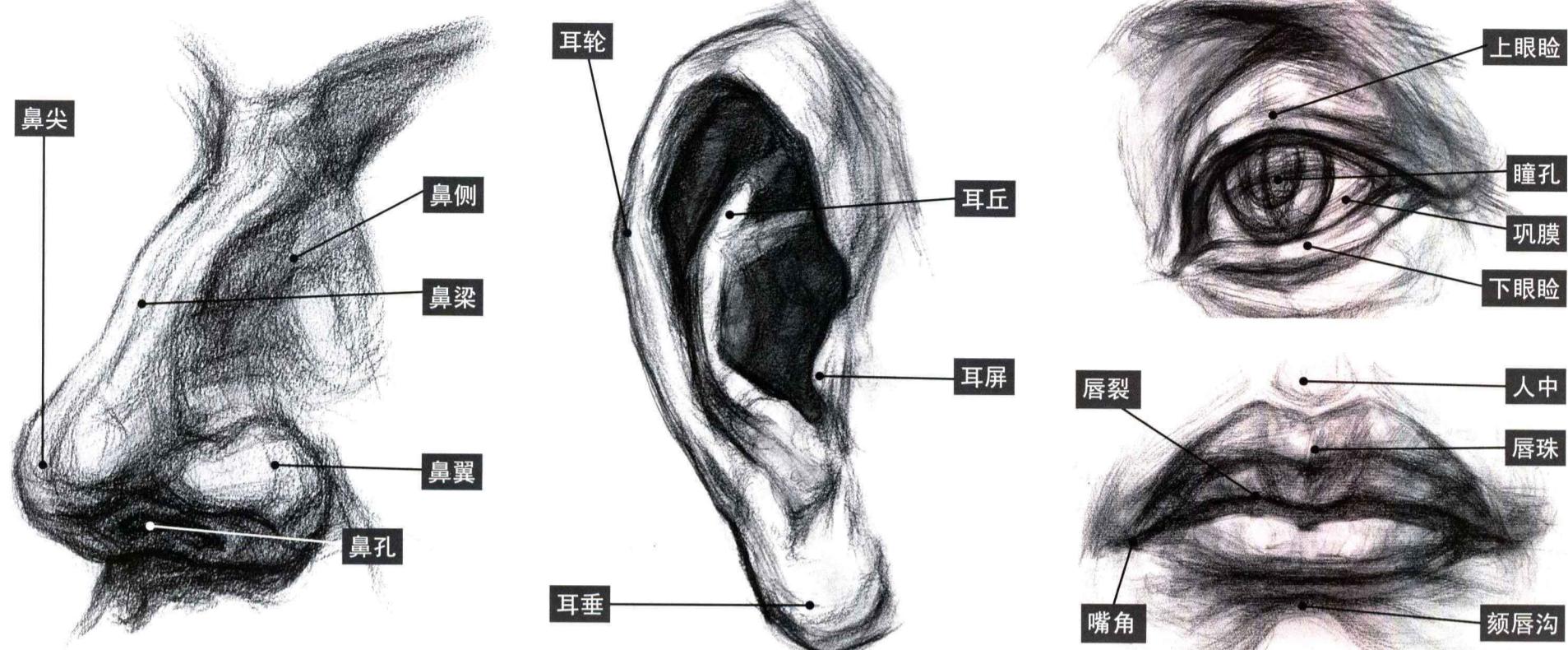

我们在进行素描头像写生之前，首先需要初步了解决定头部造型的两大基础知识，即头部骨骼和头部肌肉。头骨是构成头部形体结构的基础，尤其是几个重要的骨点，是头部形体转折和构成基本形的关键，在训练素描头像写生过程中是需要特别记住的。头部肌肉是构成头部基本外形特征的重要结构，除了大多数肌肉是稍薄的表情肌外，还有一部分填充在头骨的凹陷处从而构成完整的头部外形。

■ 正面头像骨骼与肌肉

■ 五官结构表现

■ 头部结构表现

素描头像的常用表现技法分两大类：结构素描和全因素素描（表现光影或调子素描）。训练结构素描就是要去研究分析写生对象的解剖结构，从其内部结构出发，作画过程需要理性、客观地表现形体结构。全因素素描是从体面出发，以分面、切面的方式塑造对象并表现写生对象的光影效果。如果不能透彻地理解结构，就容易被动地抄袭对象的表面光影。

结构通常是指物体各局部的构造及其组成。头像结构包括解剖结构和形体结构。前者是基础，后者是作画者对解剖结构加以归纳的结果。归纳的过程在于找出形体转折点，运用直线、弧线以及立方体、球体等几何体对形体进行概括的过程。结构素描训练中形体结构是第一位的、本质的、深刻的、稳定的和内在的。而明暗是第二位的、从属的、表面的、局部的和多变易逝的。我们在表现物体之前应先研究和理解物体的内在结构，才能在作画过程中胸有成竹，不会被光线的变化左右。在考试中也不用担心光线环境的好坏了，可以在理解形体结构的基础上塑造形体，进而达到考试的考察要求。

头像结构素描

1. 眼部的结构与画法

■ 正面眼部的结构与步骤解析

眼部结构图

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

用木炭条画出基本形，注意内外眼角的弧度透视，用笔轻松概括。

顺着眼部结构，概括出大体明暗调子，可用手揉开炭粉的方法。注意眼球和上眼睑下的遮挡关系。

强化眼球和眼睑的固有色，用木炭条作画可把颜色画得黑一些，从开始就拉开黑白关系。

换碳铅笔进行深入刻画和细节处理。工具的转换在素描中尤为重要，可以使画面逐层加深，层次分明。

加重眼睛的暗面，增强整个眼部的立体感。

步骤六

步骤七

步骤八

步骤九

步骤十

减弱刻画得不自然、太生硬的地方，特别是在结构转折的地方，需要多次揣摩。

对眼球内瞳孔的描绘不能死黑，注意其深色而透明的效果。同时加强上眼睑的重色和投影，强调眼睑与眼球的空间感。

塑造眉弓骨的凸起，使其骨点凸出并与眼睛产生空间感。眉毛的长势是从眉弓的低点慢慢转到眉弓的高点，注意眉毛的浓淡变化。

强调下眼睑眼线结构的微妙变化，注意其虚实变化。

深入表现上眼睑的厚度，注意其透视变化。同时表现出模特眼袋肌肉的松弛感。

■ 3/4侧面眼部的步骤解析

在素描头像考试中，不能是细节的堆砌，在这里是为了让大家更为清晰地理解五官的结构与表现方法，所以抽取细节进行讲解。正确的训练方法应该是：仔细观察、用心感受、理性分析、从整体到局部的作画步骤。根据光线和结构，从线到面，再到体的塑造，这是初学者需要学习和练习的正确作画步骤。

步骤一

用线概括出基本形，注意角度透视。

步骤二

分出眼部的块面结构。

步骤三

揉开炭粉，并强调整体光影变化。

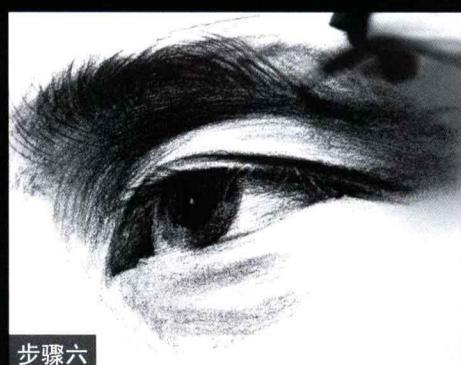

步骤四

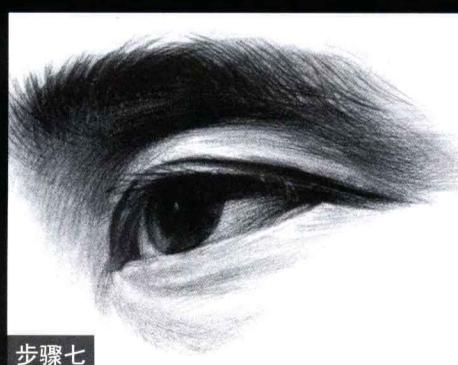
步骤五

从色调较重区域深入刻画。

步骤六

加强暗面的表现，强化眼睛的体面关系。并深入刻画眉毛等细节。

步骤七

调整整个眼睛的黑白灰关系。

初步划分细节区域。

■ 仰视眼部步骤解析

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤七

步骤一：简单概括出仰视角度眼睛的基本形。
步骤二：从最黑的眼球入手，确定眼睛的基本形状。
步骤三：确定最基本的明暗关系。
步骤四：注意虚实的描绘，靠近灯光的眼睑与眼球的交界处需要精细刻画。
步骤五：表现下眼睑的厚度。因为是仰视角度，下眼睑的描绘很重要。
步骤六：深入刻画包括眉毛在内的细节，把高光一直保持为留白。
步骤七：最后丰富细节，调整大关系，完成画面。

■ 侧面眼部的步骤解析

步骤一

步骤二

步骤三

概括出眼球处在侧面时的结构与透视关系。

确定眼球与眼睑的透视与空间关系，包括眼皮的厚度。

表现出眼球内部的光影和球面转折。

步骤四

步骤五

步骤六

进一步细化眼部结构，始终把眼睛理解为球体结构，这样更易表现出眼睛的体面感。

暂时停止细节的刻画，从整体观察画面，检查画面整体关系。

深入刻画眼睫毛的特征，注意眉毛的走向。

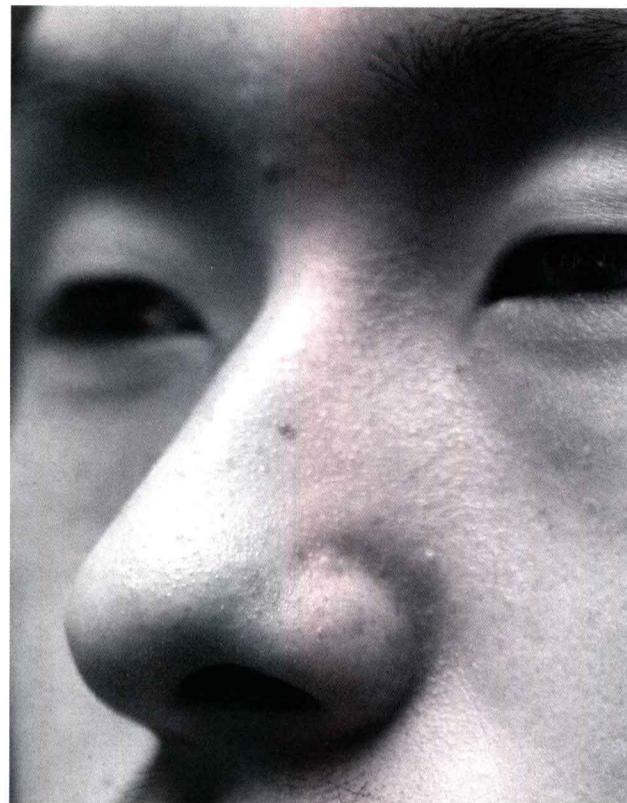

步骤七

调整眉毛的走向和画面整体黑白灰的关系，完成画面。

2. 鼻子的结构与画法

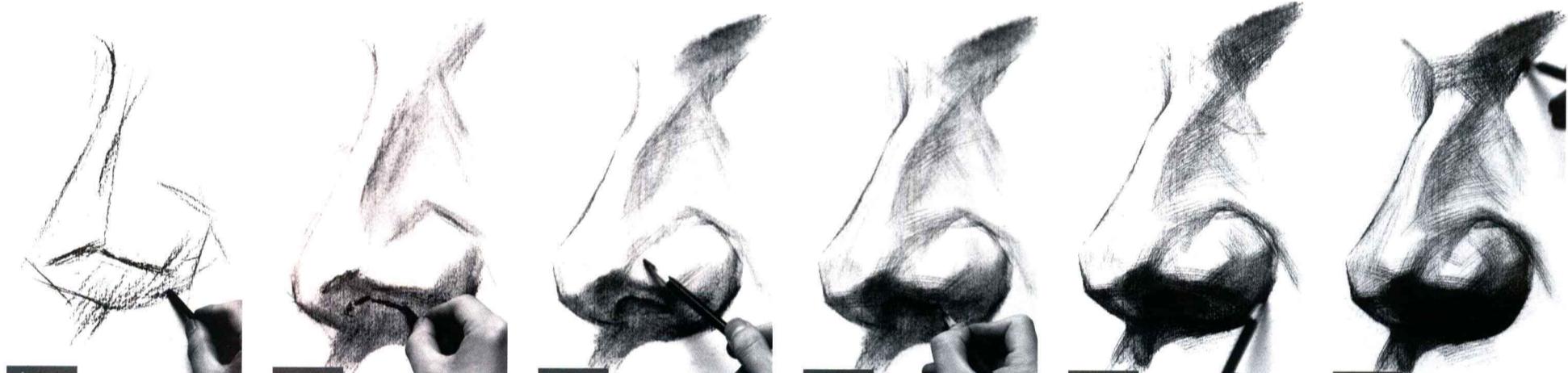
■ 侧面鼻子的结构与步骤解析

鼻子结构图

完成图

步骤一

用几何形概括出鼻子大的结构体块。

步骤二

概括出最基本的明暗色调，画出处于阴影中的鼻孔位置。

步骤三

区分鼻梁侧面的灰色和鼻底的重色。

步骤四

拉开明暗面的黑白关系，深入刻画阴影中的鼻孔，使之具有空间纵深感。

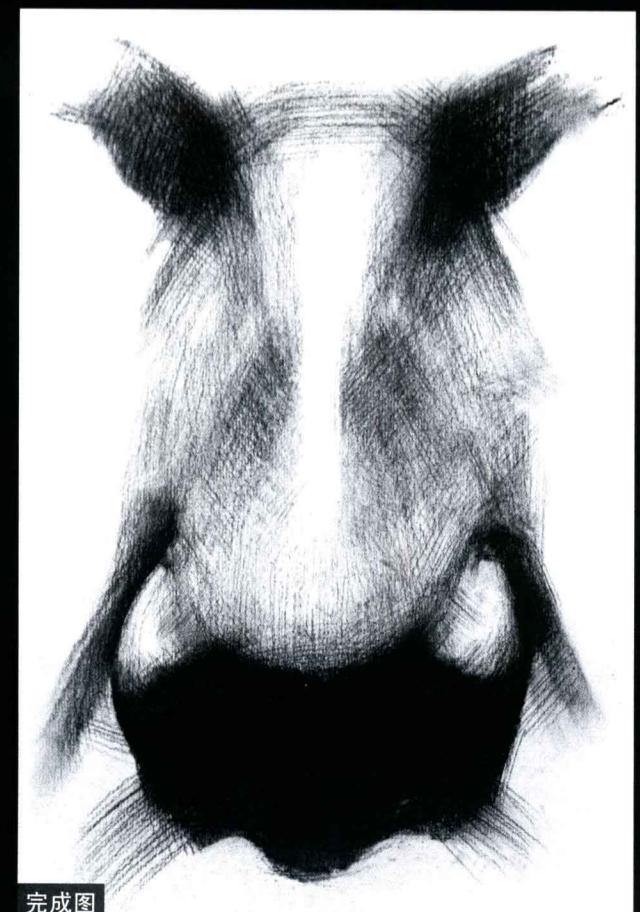
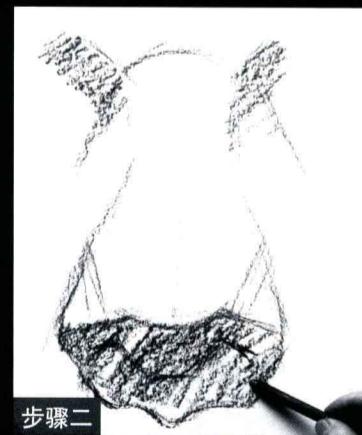
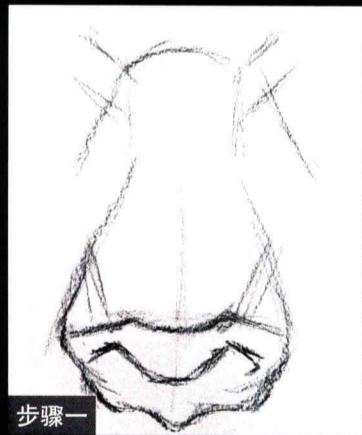
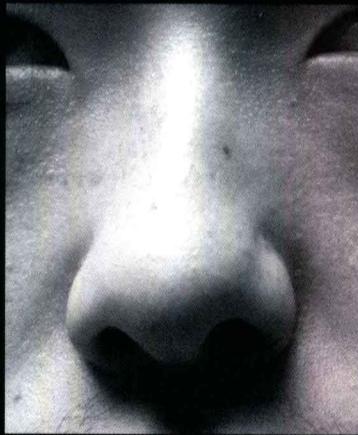
步骤五

强调鼻翼和鼻骨的结构，表现出体块感。

步骤六

调整整体黑白灰关系，使造型丰富而饱满。

■ 正面鼻子的步骤解析

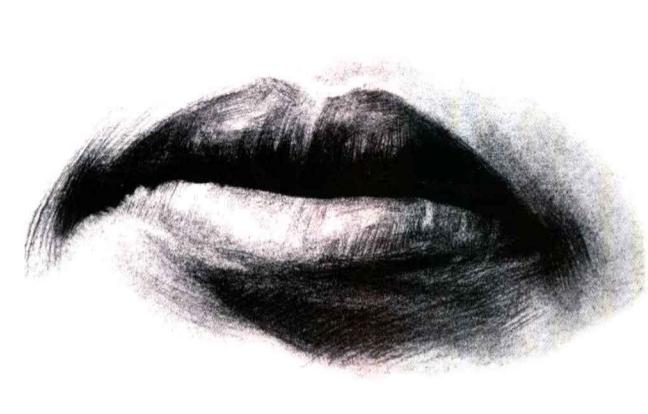
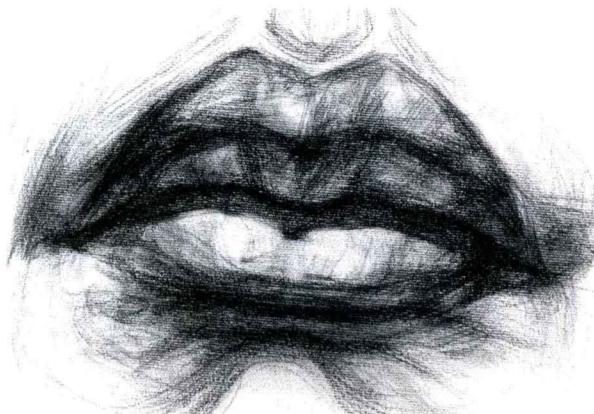
完成图

3. 嘴部的结构与画法

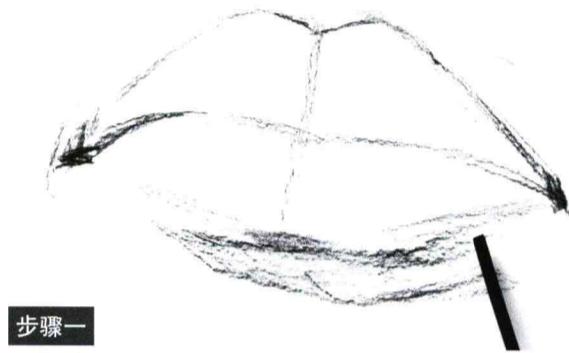
■ 正面嘴部的结构与步骤解析

嘴的结构图

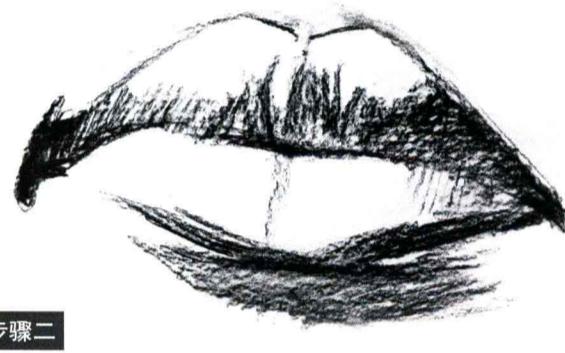

完成图

步骤一

用炭条概括出嘴的基本形，注意其角度和弧形的透视。

步骤二

区分嘴部微妙的结构转折，注意嘴唇中部与嘴角的空间前后关系。

步骤三

由于光源的角度，下嘴唇要比上嘴唇亮些，体现出上下嘴唇的空间关系。

步骤四

仔细观察唇裂的虚实变化，用线表现时注意深浅变化。

步骤五

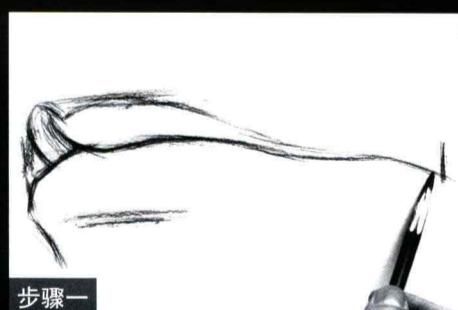
要反复对比上下嘴唇的明暗交界线，准确表现其变化。比起投影和唇裂，明暗交界线的变化要更微妙和柔和。

步骤六

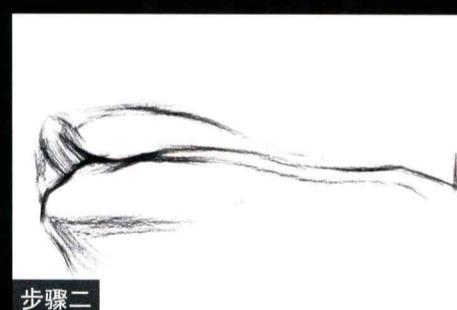
用小色块精细刻画出嘴唇皮肤的肌理质感。嘴角与脸部的结构要自然衔接，使画面细节丰富。

■ 侧面嘴部的步骤解析

步骤一

用碳铅笔准确勾画出嘴唇的基本形。

步骤二

确定嘴角的位置和上下嘴唇之间的空间，完善基本形。

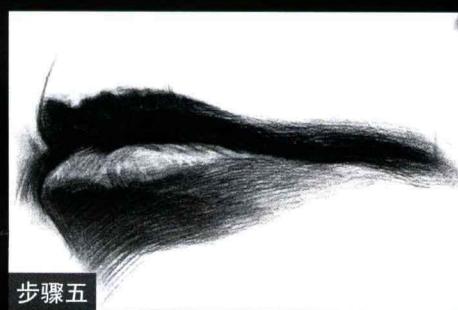
步骤三

根据结构，区分出大的光影调子。

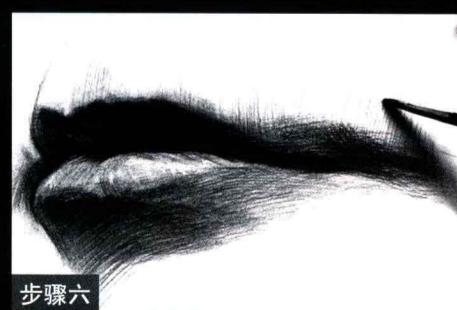
步骤四

深入表现嘴唇的明暗色调及结构转折，注意与周围肌肉的关系。

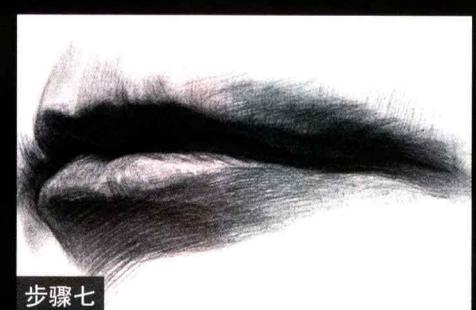
步骤五

刻画嘴唇的小块面转折，使其更具有立体感。

步骤六

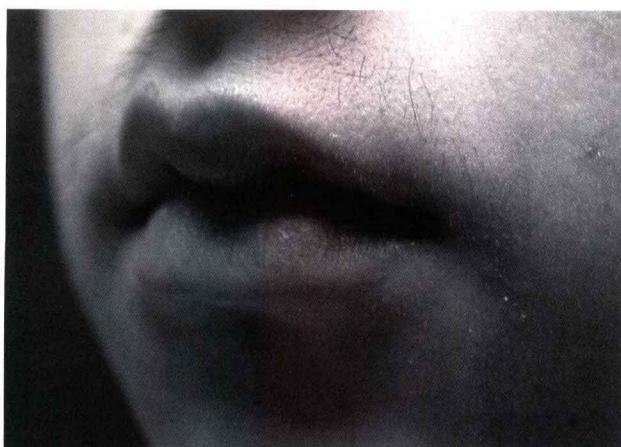
使用灰色衔接结构转折，使形体更加自然。重点体现嘴角的明暗变化。

步骤七

加重上嘴唇的暗面和投影，调整整体黑白灰关系，完成画面。

■ 3/4侧面嘴部步骤解析

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

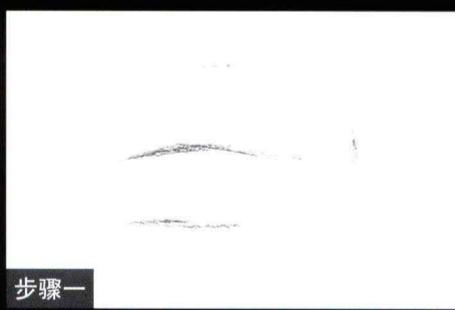
步骤六

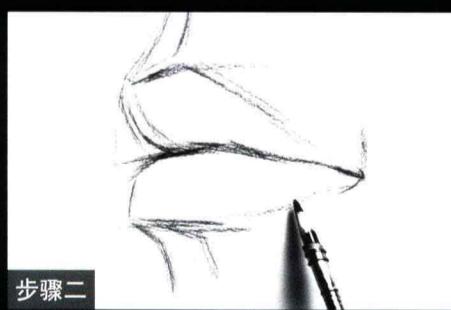
步骤七

步骤一：用炭条轻松概括嘴部外形，注意在脸部3/4侧面时嘴部的透视变化。
 步骤二：根据结构和光源，画出大的光影效果。
 步骤三：刻画嘴唇的明暗交界线和投影。
 步骤四：注意唇裂的虚实变化，表现出上下嘴唇的空间关系。
 步骤五：再次从明暗交界线入手，加重并刻画上嘴唇，强调其三个曲面之间的转折变化。
 步骤六：刻画下嘴唇的小块面转折。
 步骤七：加重画面的重色，衔接嘴唇与周围肌肉的关系，调整完善画面。

■ 正侧面嘴部步骤解析

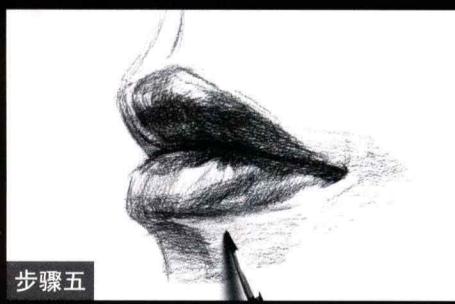
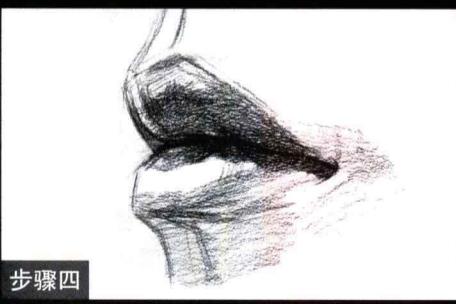
步骤一

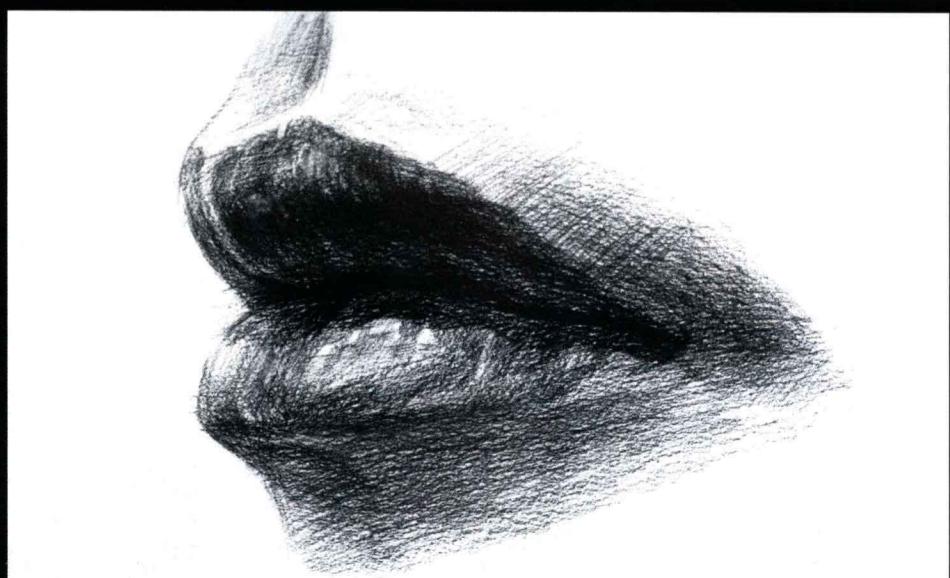
步骤二

步骤三

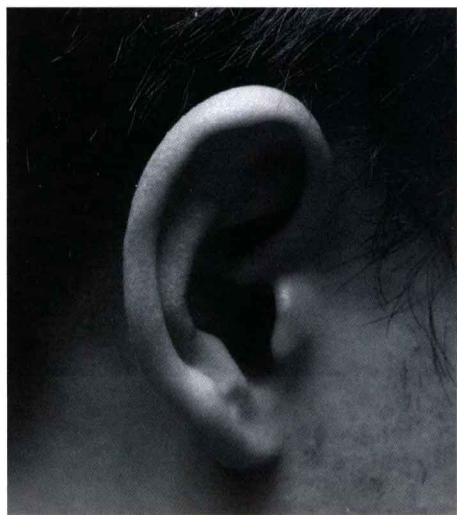

步骤四

4. 耳朵的结构与画法

■ 侧面耳朵的结构与步骤解析

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

完成图

步骤一：轻松概括出耳朵的基本形，注意耳朵的结构穿插以及暗部投影中的形。

步骤二：概括出明暗光影调子。

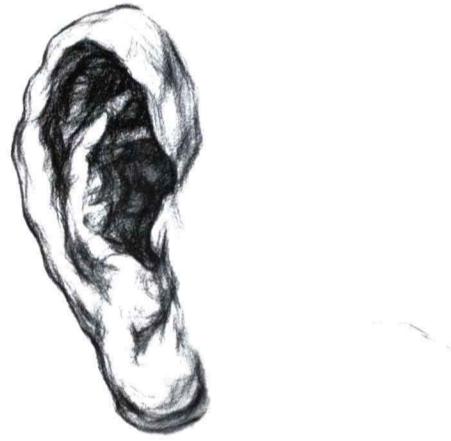
步骤三：不要先刻画结构细节，保持整体的明暗色调。在颞骨处，用轻松的重色笔触体现耳朵与头部的结构穿插和空间关系。

步骤四：初步画上灰调子，使耳朵具有一定立体感和厚度。由于耳朵内部结构起伏较复杂，暗部的色调也要表现出微妙的变化。

步骤五：侧面的耳朵，以耳垂至耳廓的空间为主，在耳廓需要强调的地方，用线要注意深浅虚实变化，要体现出结构的转折。

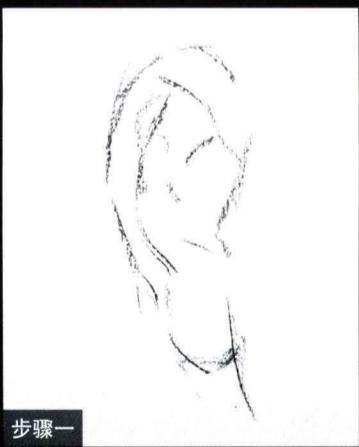
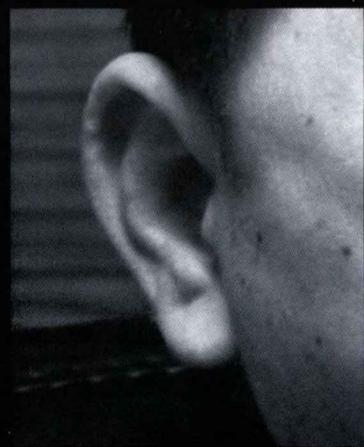
步骤六：进一步塑造耳朵各个局部的细节质感和结构，拉开画面大的黑白灰的关系。

步骤七：调整画面整理与细节的素描关系，完成画面。

耳朵结构图

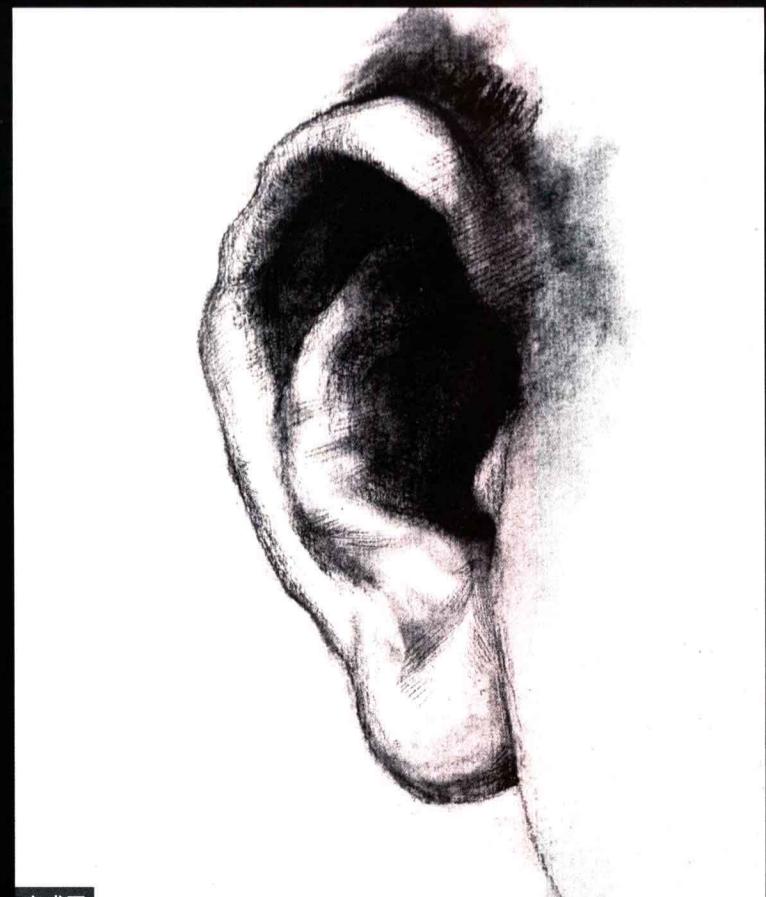
■ 正面耳朵步骤解析

步骤二

步骤五

完成图

女青年头像技法解析

■ 起稿概括阶段

步骤一

定出基本构图和结构比例，这一步不要太关注细节，可以用木炭条轻松地概括出头像的角度、透视和外形。

步骤二

快速归纳出基本明暗黑白关系，用侧锋长线条快速画出这些关系，确定画面最基本的调子。

步骤三

基于大的结构造型和明暗关系，进一步概括出头发和面部的明暗面，处理要虚实得当。

步骤四

对头像整体进行较为深入的明暗表现，拉开黑白灰关系。此时可以对五官等细节的明暗进行归纳。

工具准备：木炭条、纸笔、橡皮、可塑橡皮、纸巾

时间：4~6小时

这是一张半开纸大小的作品，画面相对完整，作者在作画时特别注意了模特角度、神态及皮肤质感的表现。表现年轻女模特时，一定要注意其特有的皮肤质感。

重点提示：

1. 女青年的头发柔顺飘逸，不应画得过于死板而失去蓬松透气的感觉。
2. 对于能够表现模特气质的眼神和嘴角等局部，应反复推敲，表现出人物神彩。
3. 画面中模特左边脸的边缘线是一个难点，不要简单理解为外轮廓线，要体现出结构的转折和空间关系的虚实变化。注意颧骨至咬肌的空间关系，脸部左右的对称关系等，很多同学在深入刻画的时候容易忽略结构的对称、比例等细节的关系。

■ 刻画阶段

眼睛的刻画

进入刻画阶段，对每个局部的结构要充分理解。此处应注意眼球的大小，正常情况下，人的黑眼珠有部分是被上眼脸遮挡，而黑眼珠的下边缘紧挨着下眼脸。要准确表现出眼睛的结构包围关系。

鼻子的刻画

鼻子的亮面与暗面的区别比较明显。鼻孔的结构隐含在暗面鼻底中，要注意暗面的统一，不要过分强调鼻孔。同时注意鼻底的投影以及所体现出的块面转折。

各结构高光的表现

鼻梁的亮灰色是为了衬托出高光，并且更能表现皮肤的质感。嘴唇也是如此，皮肤的高光不能刻画得太生硬，要注意其皮肤的固有色。同时特别注意下嘴唇与投影的衔接。

嘴角与咬肌块面转折很微妙，这是真人头像与石膏切面像最明显的区别之一。

颧骨结构是同学们理解的难点，描绘时尽量减少对骨骼肌肉的生搬硬套，要观察明暗交界线在颧骨结构上的微妙变化。在理解内部结构的基础上多注意色调层次的归纳总结。

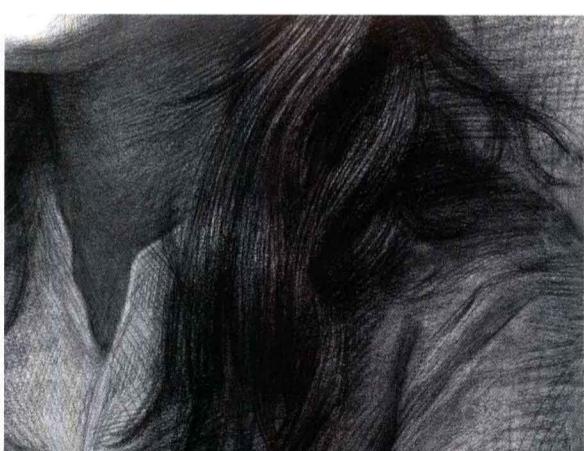
耳朵的结构较为复杂，在这幅头像中耳朵虽处在头像整体的暗面中，也要表现出其结构的穿插与转折。

画完耳朵后，一定记得调整与耳朵形成空间关系的周围结构，包括鬓角、上下的头发及下颌角的衔接。

下颌骨与脖子的结构转折处有明显的转折面，体现其明暗转折的交界线不要太生硬，注意其结构层次变化。

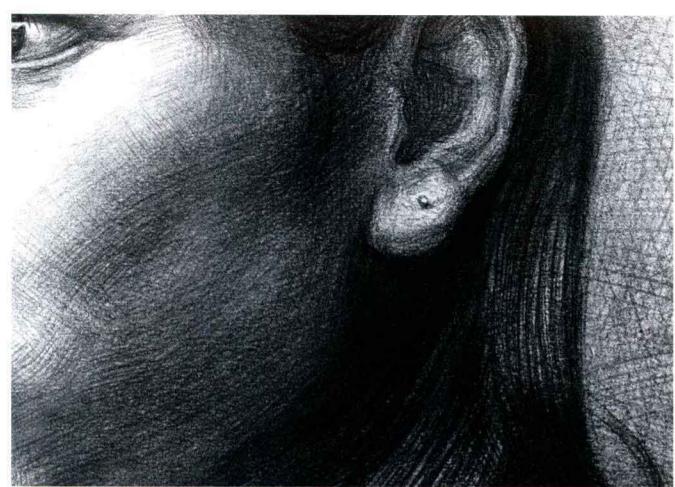
完善阶段

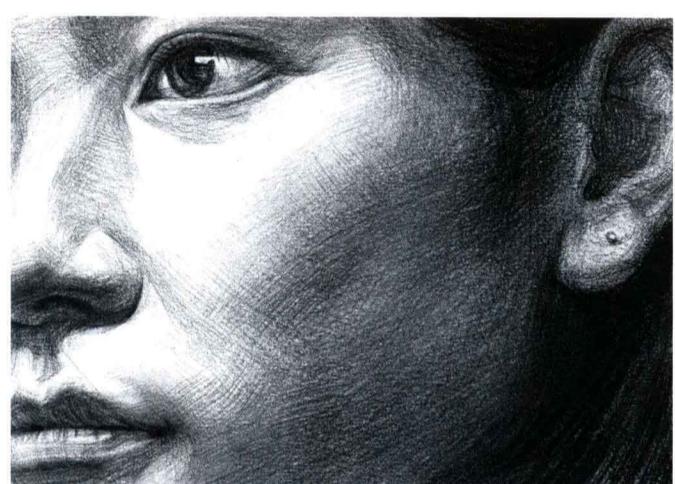
虽然衣领和双肩处与阴影之中，也不要忽略肩膀的透视关系，这对于体现头部的角度以及表现头、颈、肩的结构穿插起到至关重要的作用。

刻画时要注意排线的方式，既要表现出画面微妙的素描关系，又要使各结构自然衔接。

色调要透明，不要死黑，要表现出暗部的结构细节，统一并有变化。

画面调整阶段要注意体现皮肤固有色的灰面的处理，这对画面黑白灰关系的协调起到很重要的作用。

用炭笔刻画亮部区域头发质感和层次，局部的刻画需要顺着头发长势和发型用线。

进行画面调整时，把过渡生硬不自然的细节进行整体调整。同时，对画面黑白灰关系进一步加强。

1. 男青年头像步骤详解

■ 步骤分解要点

步骤一

步骤一：认真观察写生模特的角度、头部外形、比例以及明暗关系。用木炭条概括出模特的基本外形轮廓以及结构关系，确定五官的位置。画出大体的明暗关系。

步骤二：进一步观察头部整体以及各局部的明暗关系，区别出头部整体以及五官等细节的黑白灰关系的节奏和变化，明确出最黑和最亮的细节，拉开明暗关系。

步骤三：在这一步中，可以加强明暗交界线随着结构起伏而体现出的变化。在加强和充实暗部细节的同时，表现出灰面的微妙变化，使头像的整体素描关系衔接更加自然。

步骤四：深入刻画阶段要注意人物的具体细节特征，如五官、头发等细节的结构以及质感等。在进一步加强明暗关系的同时，更要处理好结构转折的虚实变化以及空间关系。

在概括大体明暗关系时，用笔要生动、概括，不要拘泥于细节，重点是区分出明暗调子的层次，为深入刻画做好准备。

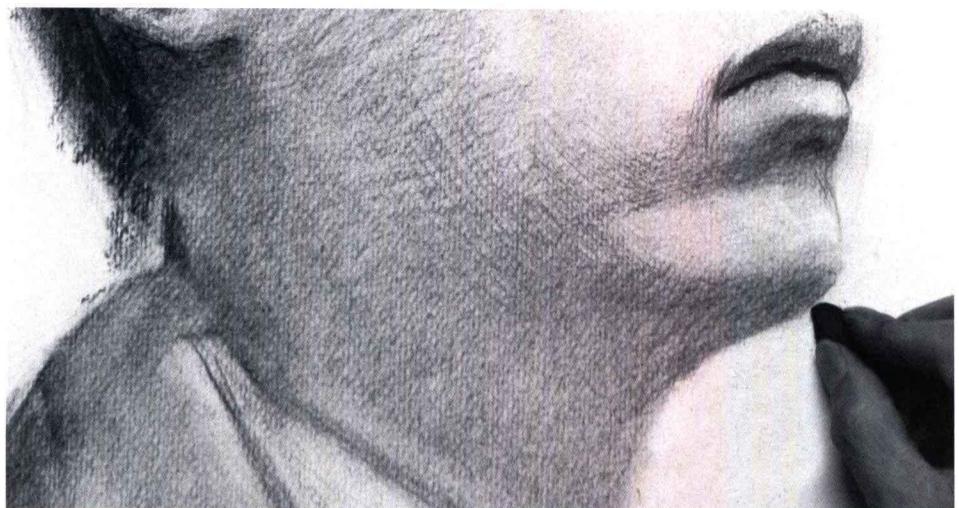
相对于面部调子最暗的眼球来讲，鼻底的暗色调也要处理得较重。

步骤二

步骤三

仰视的角度下，注意下颌与脖颈之间的结构转折与空间关系。下颌部位的体面处于暗部之中，不要画得“死黑”，要表现出其空间关系的透明感。

耳朵虽然处在头部整体的暗部之中，但在这个角度下，耳朵是距离画者较近的结构，不能忽略其结构细节，要明确表现出耳朵的体面转折，并区分耳朵与整体暗部、耳朵自身的明暗关系。同时加强耳朵与周围结构的空间关系。

步骤四

在深入刻画阶段，局部的刻画也要服从于整体关系。鼻孔的调子很重，由于它处在鼻底的暗部结构之中，所以要统一于鼻底的整体暗部关系，不要被鼻孔的微妙结构变化所束缚，也不要画得死黑。

体现头部整体明暗关系的明暗交界线变化很微妙，随着颧骨、颧肌以及口轮匝肌的结构变化而形成较为复杂的块面转折，在深入刻画阶段，要处理好结构转折处的关系。