

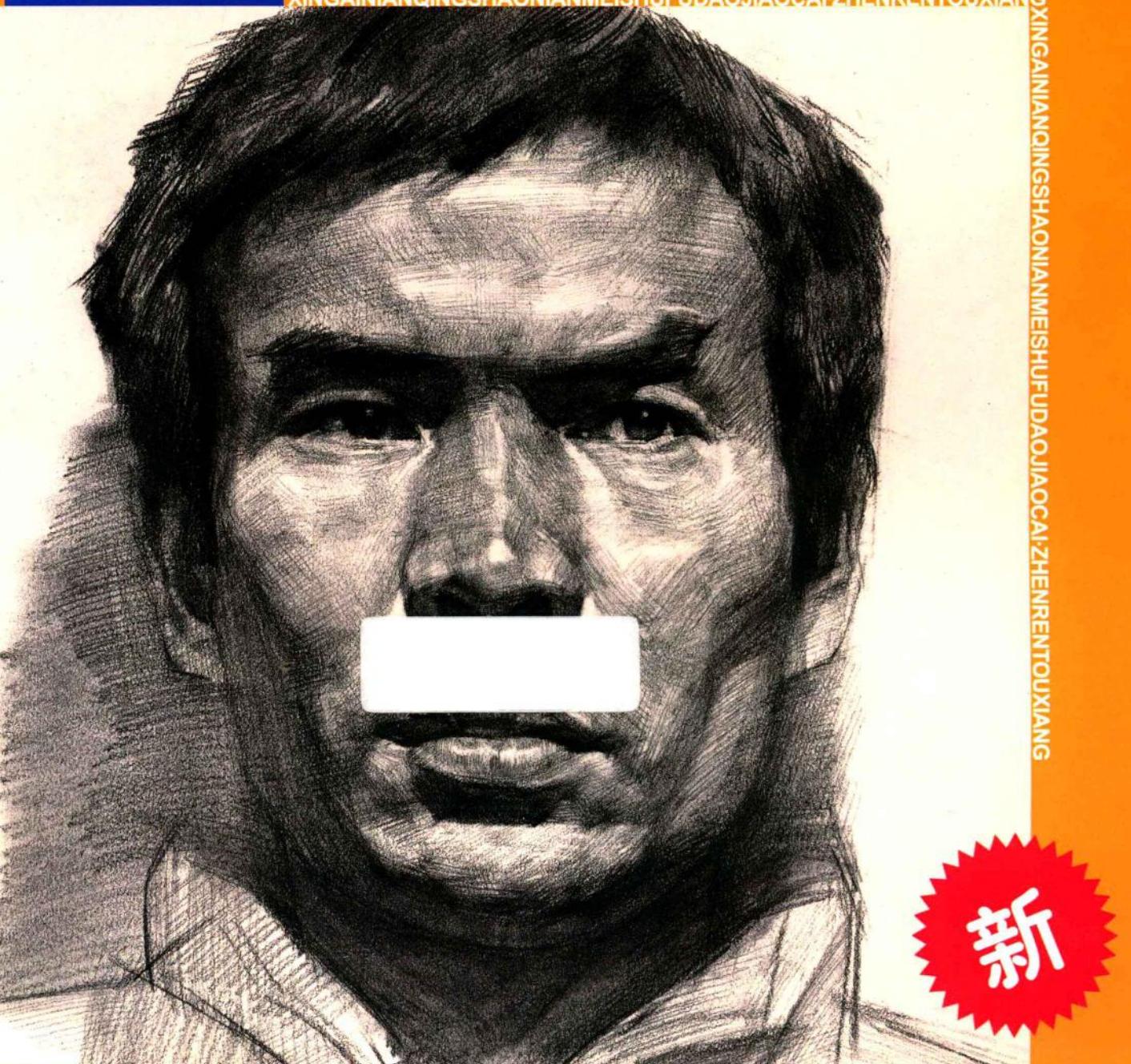
XINGAINIAN

新概念青少年美术辅导教材

真人头像

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOGJIAOCAI·ZHENRENTOUXIANG

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOGJIAOCAI·ZHENRENTOUXIANG

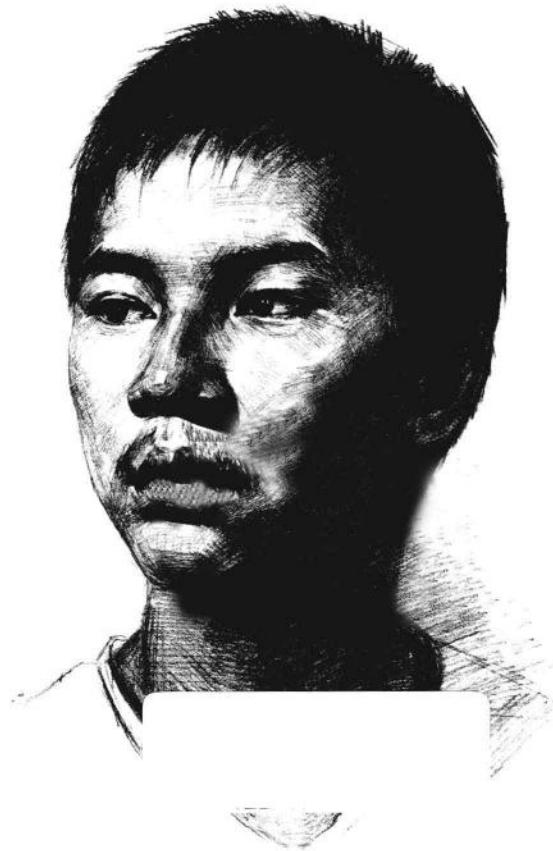

新

新概念青少年美术辅导教材
XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOGUOCAI

真人头像

● 周华 叶庆 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

真人头像 / 周华, 叶庆著. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2012.1
新概念青少年美术辅导教材
ISBN 978—7—5340—3119—9

I . ①真… II . ①周… ②叶… III . ①肖像画—素描
技法—教材 IV . ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第261718号

出 品 人：胡小罕

作 者：周 华 叶 庆

责任编辑：洪 奔 水 明

封面设计：黄利萍

责任校对：黄 静

责任印制：陈柏荣

新概念青少年美术辅导教材——真人头像

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571—85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江兴发印务有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4

印 数 0,001—3,000

版 次 2012年1月第1版 · 第1次印刷

书 号 ISBN 978—7—5340—3119—9

定 价 19.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与本社市场营销部联系调换。

目 录

CONTENTS

编者的话	1	构图的处理	22
头部的基本知识	2	构图方法	22
头部骨骼	2	铅笔素描头像的画法	23
头部肌肉	3	青年女子	23
不同的比例	4	木炭铅笔、木炭条素描头像的画法	26
动态与透视	5	中年妇女	26
头部的五官结构	7	各种头像的写生步骤	30
真人头像与石膏头像的比较	9	女菜农半侧面像	30
质感和色感	9	女菜农正面像	32
局部差别	11	男教师	34
头像的塑造	13	IT工程师	36
怎样刻画老人的脸部	13	工人	38
怎样刻画男性的脸部	14	女教师	40
怎样刻画女性的脸部	15	以明暗为主的表现方法	42
辅助的观察方法	16	块面分析	42
格子法	16	明暗形状	44
正负形	18	以线面结合的表现方法	46
外形的造型法	19	线条的组织	46
明暗五调子的画法	20	以线带面	47
蛋形分析法、几何形分析法	20	示范作品精选	48

■ 编者的话

素描真人头像的写生对于参加美术类中考、高考的青少年和在各院校学习的美术专业的学生来说，都是一门必不可少的课程。

许多学画者往往在已经有了素描静物和石膏头像的基础后才开始学习素描真人头像，但面对活生生的模特却无从下笔，或者表现得很僵硬、很概念。所以，要画好真人头像，还要进一步学习素描技艺。

人的头部是一个复杂的形体，如果不掌握一定的解剖基础知识，练习的盲目性就很大。因此本书首先介绍了头部的骨骼、肌肉等解剖以及透视知识。为了帮助大家理解和掌握头部的塑造，本书又结合许多实际图例，对有关的基础知识，如如何运用明暗关系和线条来塑造形体、如何掌握从起稿到结束的全过程等等，用简单明白的语

言进行了有条不紊的介绍。

书中所选的作品均是近几年美术院校师生的优秀范画，体现出作者扎实的基本功，也具有一定的艺术性，对广大的学生有直接的引导作用。

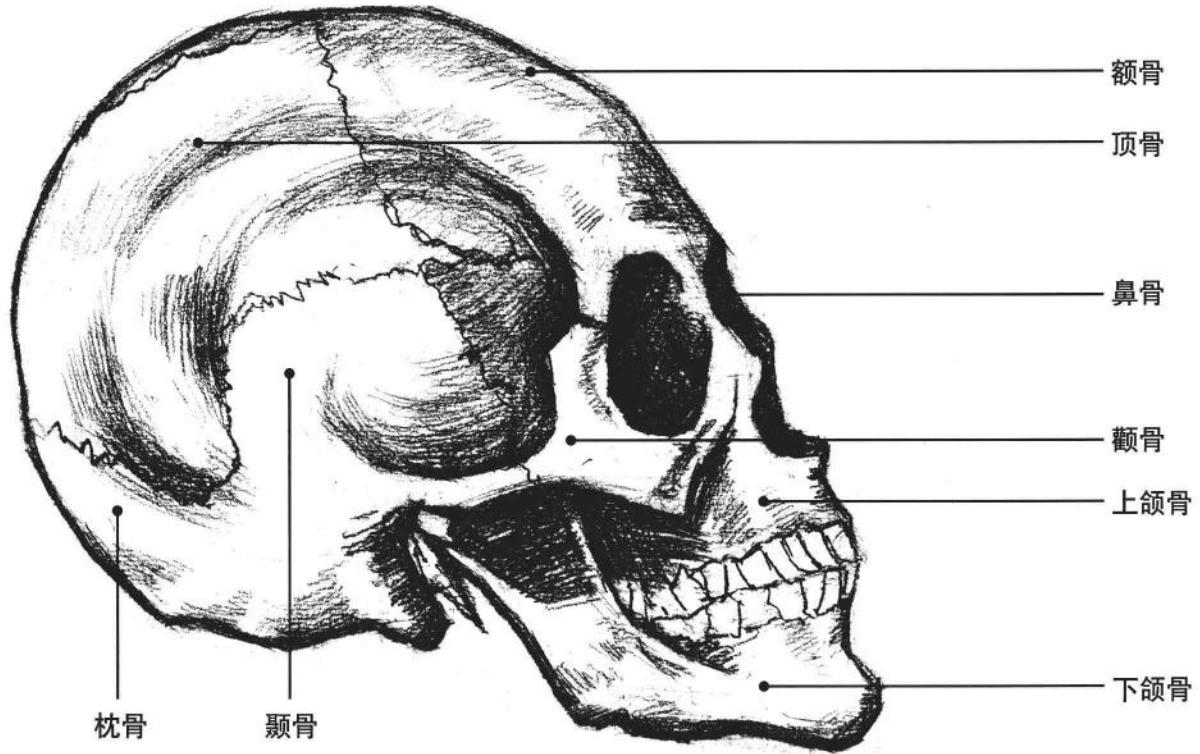
本书遵循美术学科和其教学过程的规律，坚持满足青少年学画需要、密切联系实际和促进青少年绘画素质全面发展的原则，内容上循序渐进、突出重点、环环相扣，编排上以图例剖析的形式，通过细致的分析，使目的、要求一目了然，具有很强的可读性、操作性和指导性。

在编书的过程中，作者得到了许多老师、同学和朋友们的帮助，在此表示衷心的感谢。

叶 庆 浙江理工大学建工学院

■ 头部的基本知识/头部骨骼

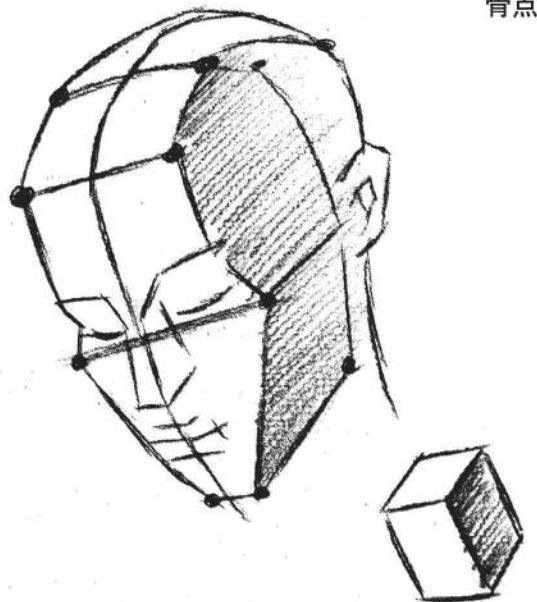

2 头部的主要骨骼

头骨由脑颅骨和面颅骨组成。脑颅骨接近于球体，面颅骨接近于一个方体，具体又分为额骨、顶骨、鼻骨、上下颌骨等等。从前面和顶部去观察头部，呈长方形；从侧面看，接近正方形。但在现实生活中，每个人的头部形状各不相同，年龄、性别、长相的差异都会造成头形的微妙差异。

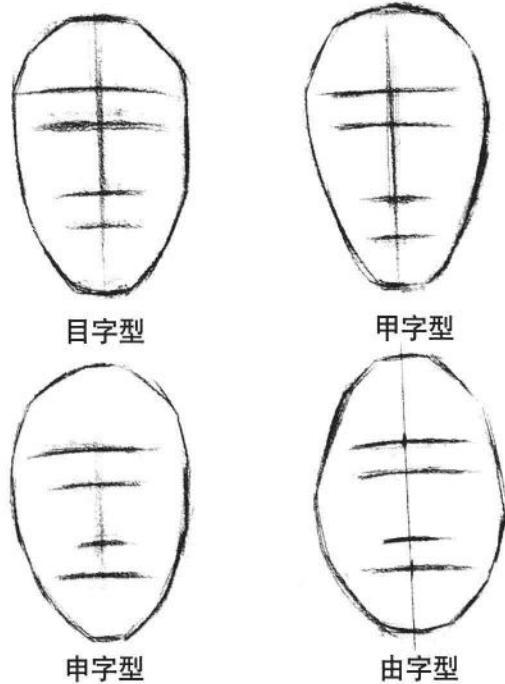
骨点示意图

骨点是骨骼向外凸出较显露的地方，是左右对称的。我们把骨点连起来就形成头部的基本造型。

不同脸型示意图

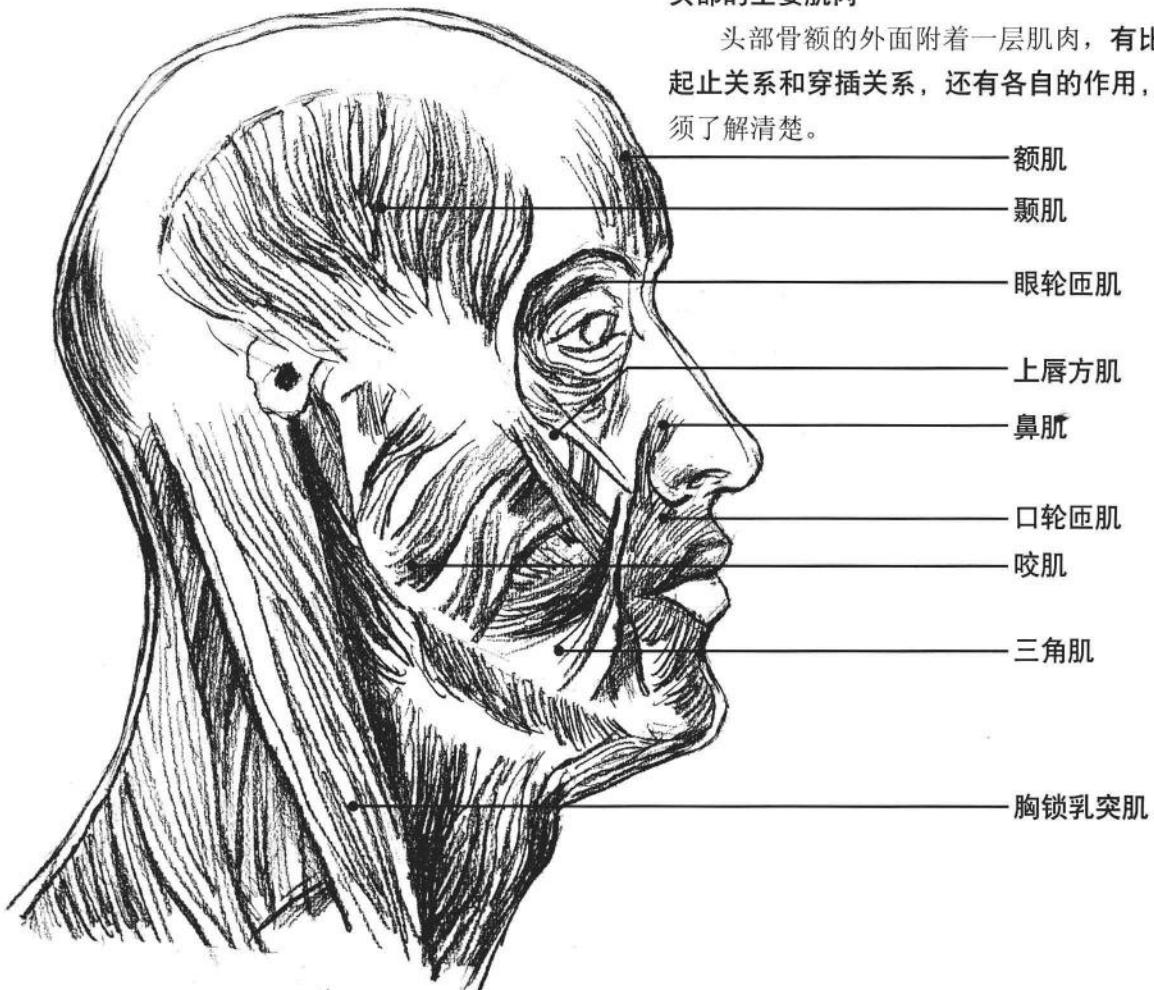
由于骨点位置的不同，就形成了不同的脸型。

■ 头部的基本知识/头部肌肉

头部的主要肌肉

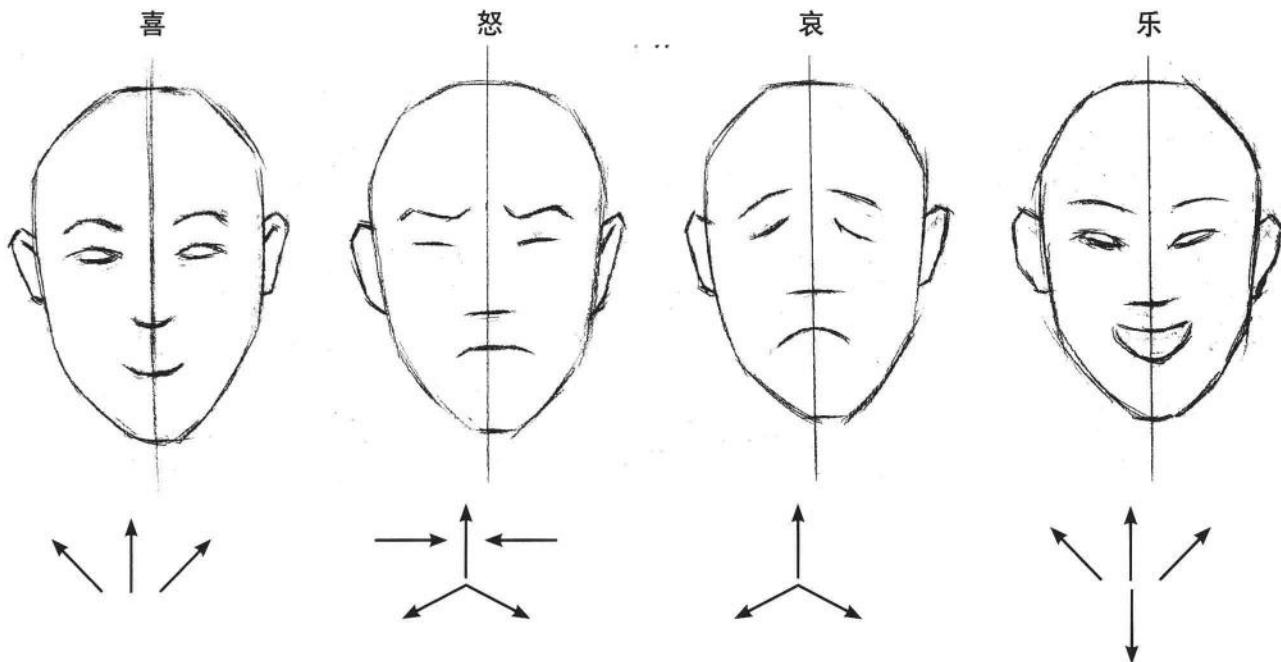
头部骨额的外面附着一层肌肉，有比较复杂的起止关系和穿插关系，还有各自的作用，初学者必须了解清楚。

3

脸部表情

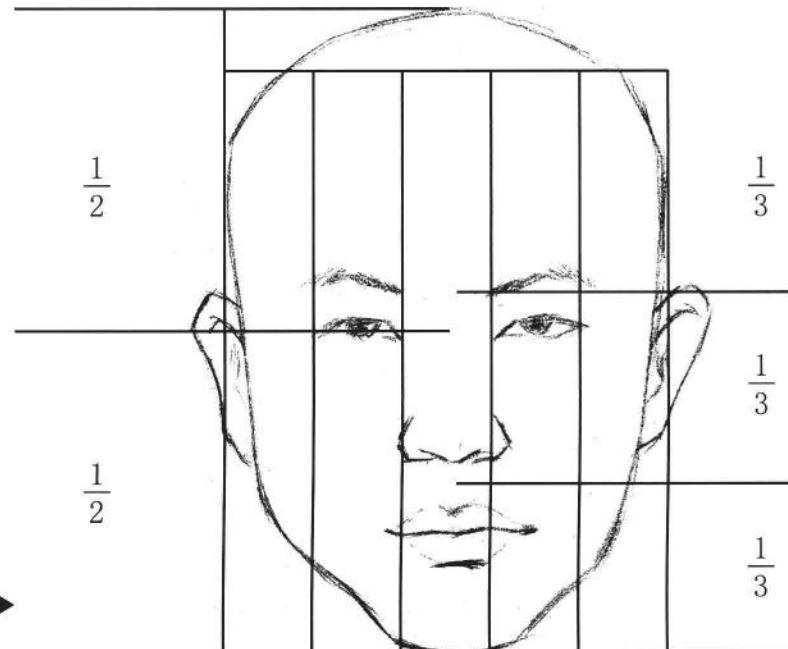
肌肉的运动带动五官的运动，引起脸部表情的不同变化。理解这种变化，对我们后面刻画神态很有好处。

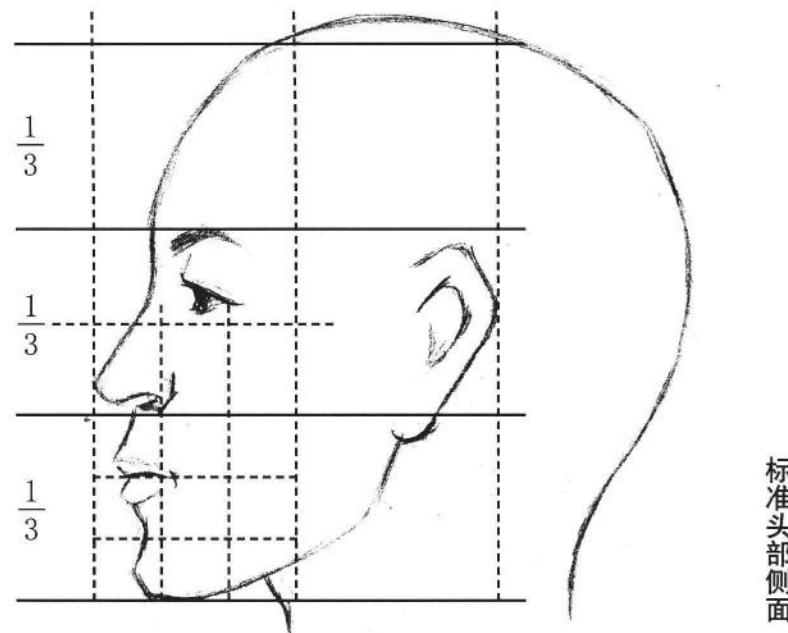
■ 头部的基本知识/不同的比例

标准比例

在艺用解剖学中，头部的标准比例为“三停五眼”。从发际到眉毛、从眉毛到鼻尖、从鼻尖到下巴，这三部分的距离基本相等，通常称为“三停”。从正面看，脸部最宽的地方为五只眼的距离，通常称为“五眼”。即两眼的间距为一只眼的宽度，外眼角到脸部边缘线也是一只眼的宽度。从侧面看，眼睛位于鼻子高度的三分之一处。上下嘴唇的分界线位于鼻尖到下巴的三分之一处。

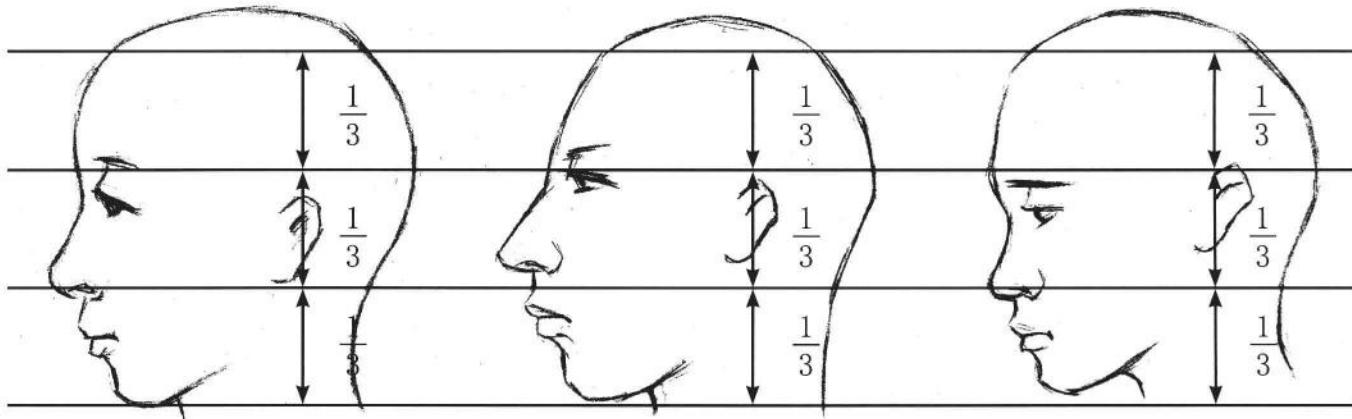
标准头部正面 ▶

标准头部侧面

非标准比例 ▼

标准比例只是一般比例，在实际生活中，能符合标准比例的人并不多，有的人眼睛大一些，有的人鼻子短一些，有的人嘴巴位置低一些，这就形成了不同的人有不同的长相。我们要以标准比例为参考，根据不同的对象进行具体分析，抓住人物特点，甚至夸张人物的某些特点，这样才能把人物画得生动而有个性。

下小上大型

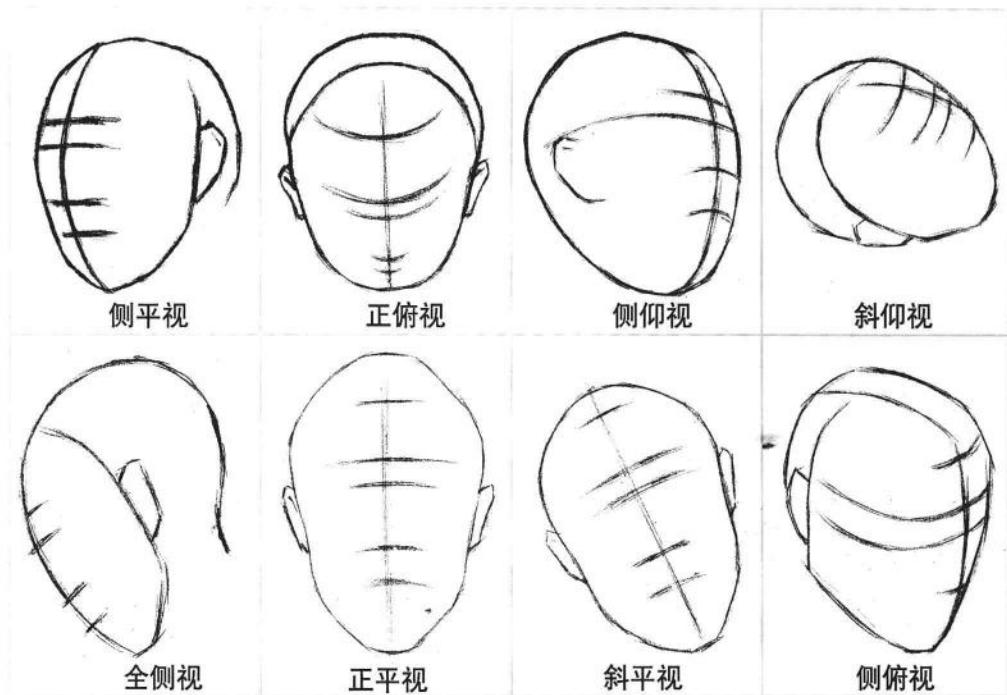
中部突出型

中部凹进型

■ 头部的基本知识/动态与透视

各种动态与透视

正面、侧面、半侧面、仰视、俯视等等头部的各种动态，需要我们掌握其最基本的透视规律，尤其是五官透视线的变化。

①侧俯视图例/青年女子

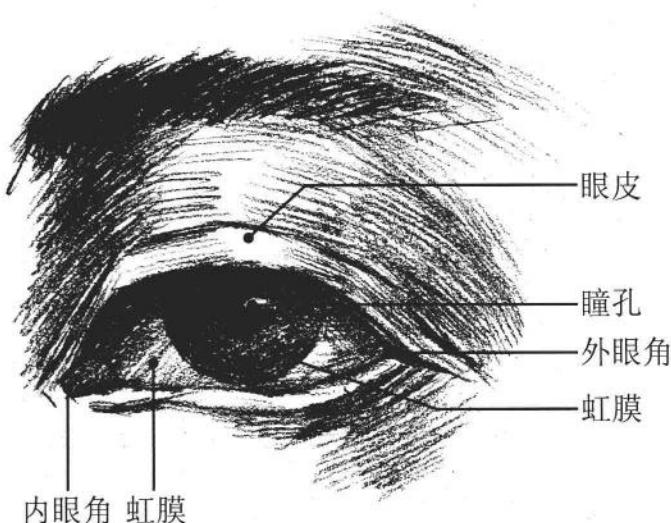
俯视时，眼、鼻、嘴这三条动态线向下弯曲。俯视角度越大，动态线越往下弯曲，鼻尖到下巴的距离越短，眉毛到头顶的距离越长，头顶的面积越大，下巴越小。

■ 头部的基本知识/动态与透视

②正仰视图例/中年男子 脸部的中轴线（即眉心、鼻尖、唇丘、下巴中心点的连接线）与眼、鼻、嘴三条平行线成直角相交。当头呈仰视时，这三条线都向上弯曲，仰视角度越大，动态线越往上弯曲，嘴角、眼越往下挂，鼻子、额头越短，下巴到鼻子距离越长，耳朵位置越低。

■ 头部的基本知识/头部的五官结构

眼睛、眉毛

眼睛是心灵的窗户。从艺术解剖看，它是一个球体，由眶、睑、球三部分组成。眼睛的形状、眼皮的单双、眼角的高低都因人而异，但左右大致对称。特别要注意眼皮的厚度，初学者容易画得单薄。

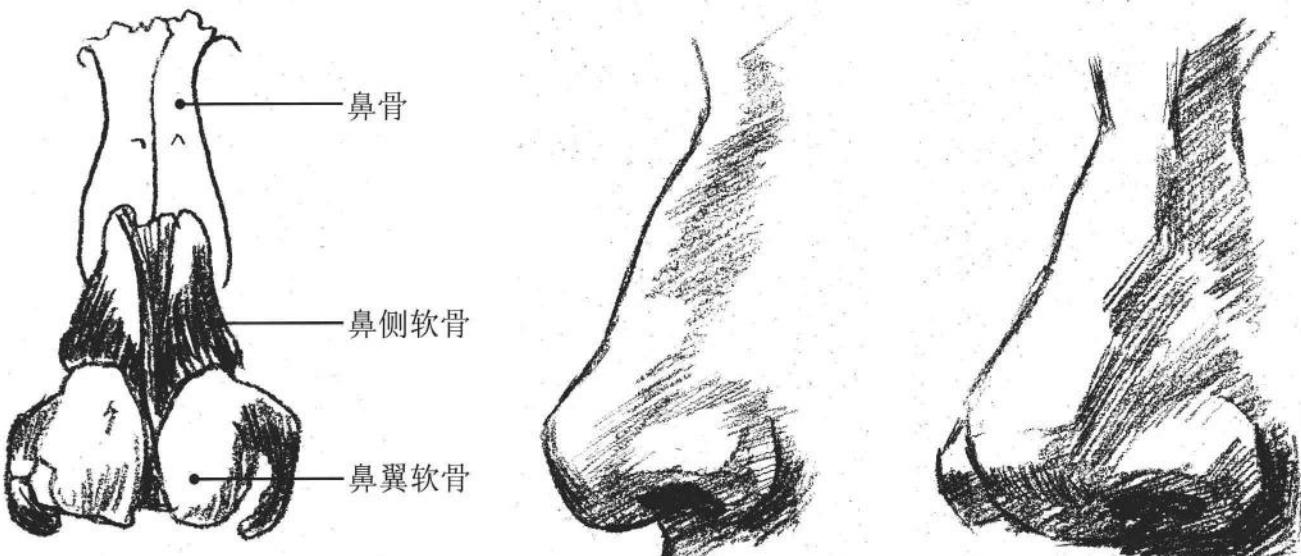
眉毛的前半段位于眼眶内，后半段位于眼眶外，前半段暗，后半段亮，用笔时要依据它的生长方向来塑造。注意从左到右的浓淡变化，并注意体积大小的变化。

7

鼻子

鼻子由鼻骨、鼻软骨、鼻头、鼻翼、鼻孔、鼻中隔构成，分为正面的鼻梁、鼻侧和鼻底三个大面。鼻子突出在脸的中央部位，它是寻找脸部左右比例关系的重要依据。鼻子随着头的转动而起透视变化，两个鼻翼的大小也随之变化。鼻子和脸部的衔接处要自然，不要抠得过死。

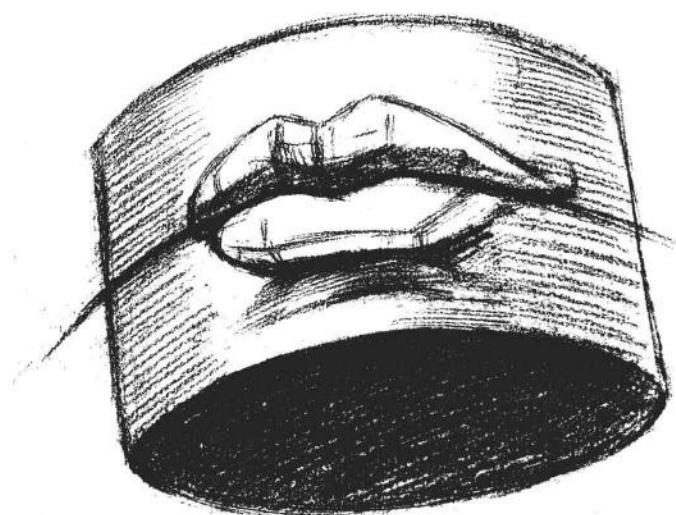
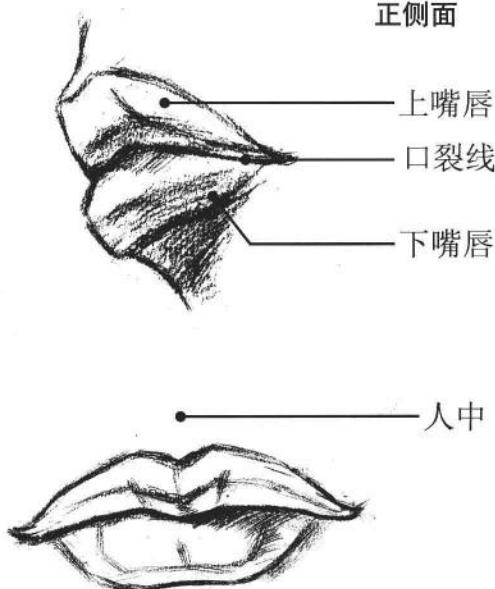

全侧面

半侧面

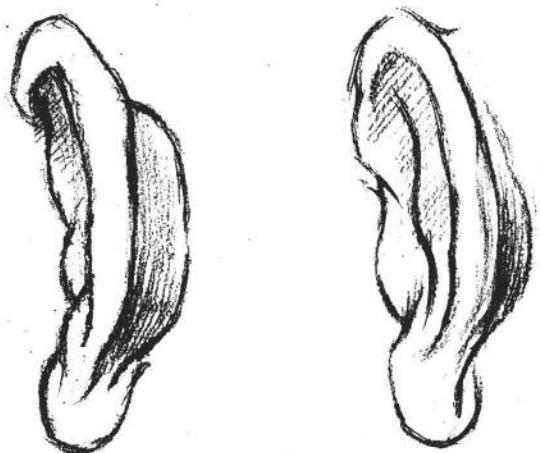
■ 头部的基本知识/头部的五官结构

正侧面

全侧面

圆柱体与嘴

嘴

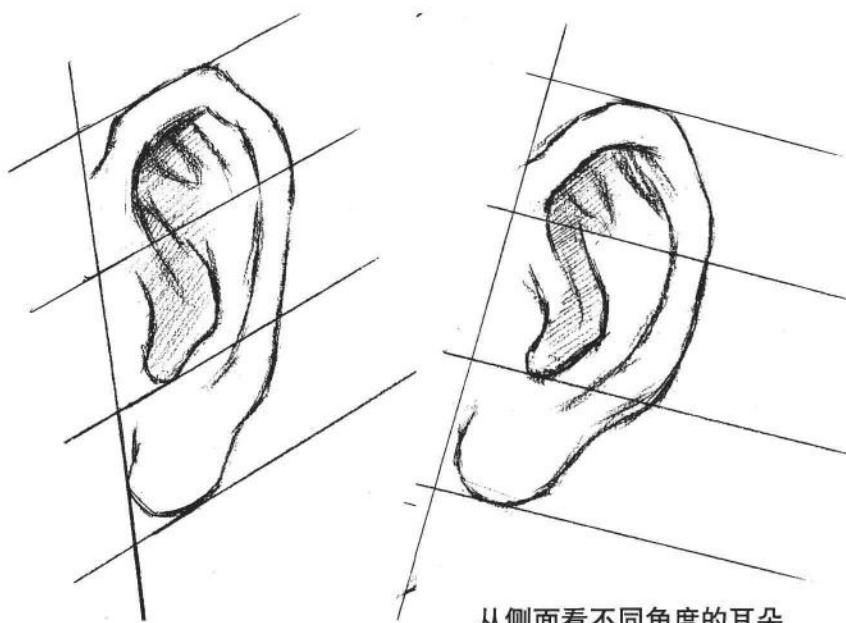
嘴巴是一个突出的形体，被口轮匝肌往前拱出，形成了一个类似圆柱体的形体。上嘴唇是一个朝下的面，颜色较暗；下嘴唇是朝上的面，颜色较亮。

耳朵

初学者最易疏忽耳朵的结构，外耳轮、内耳轮的粗细长短要有变化，形体都接近圆柱体。

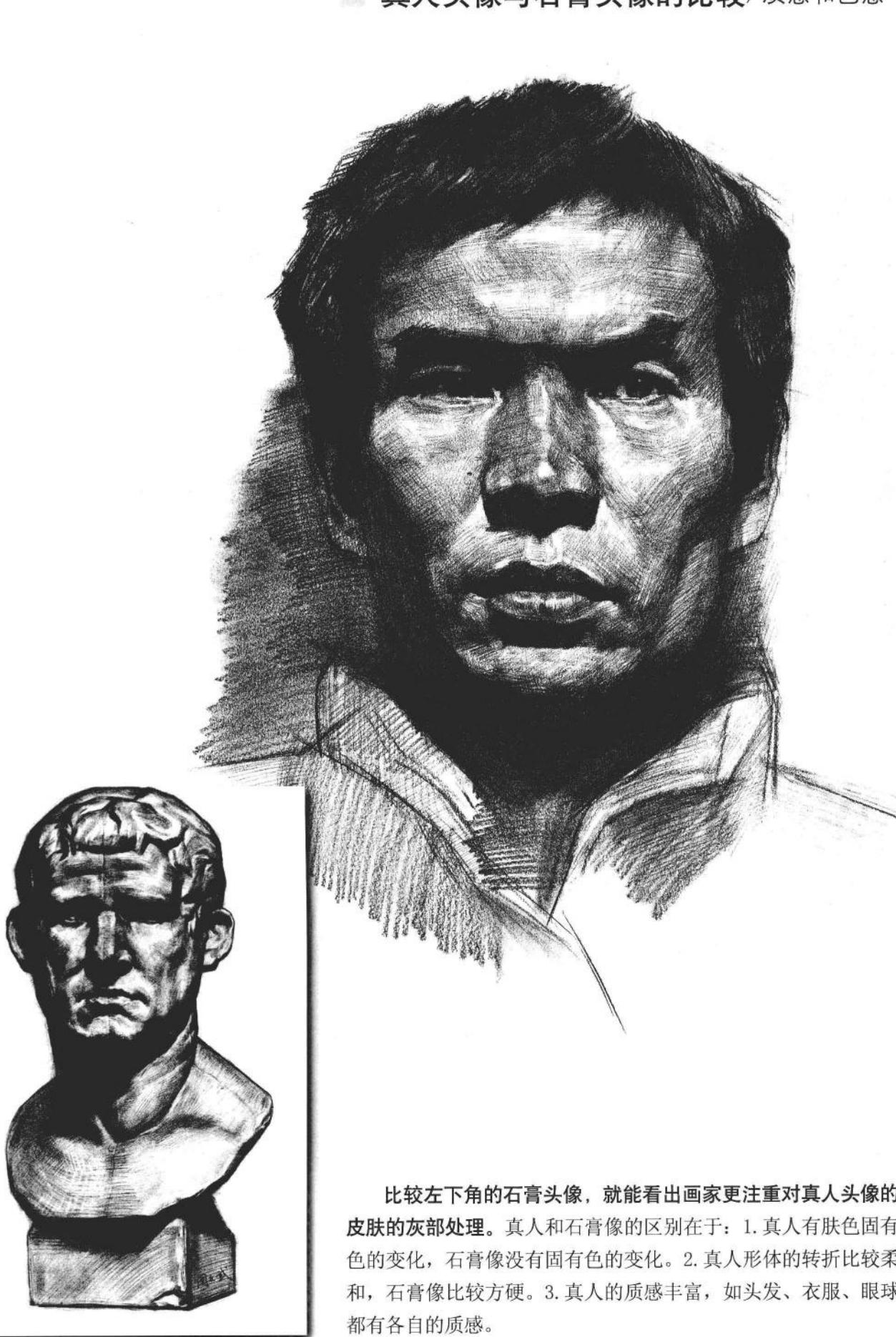

从后面看不同角度的耳朵

从侧面看不同角度的耳朵

■ 真人头像与石膏头像的比较/质感和色感

比较左下角的石膏头像，就能看出画家更注重对真人头像的皮肤的灰部处理。真人和石膏像的区别在于：1. 真人有肤色固有色的变化，石膏像没有固有色的变化。2. 真人形体的转折比较柔和，石膏像比较方硬。3. 真人的质感丰富，如头发、衣服、眼球都有各自的质感。

■ 真人头像与石膏头像的比较/质感和色感

古典石膏头像的形体非常严谨而优美，并且它是静止不动的，给我们提供了一个可以长时间细致观察和刻画的机会。

真人头像是动态的、生活化的，需要我们去理解并加以艺术处理，在短时间内捕捉对象最感人的内容。

■ 真人头像与石膏头像的比较/局部差别

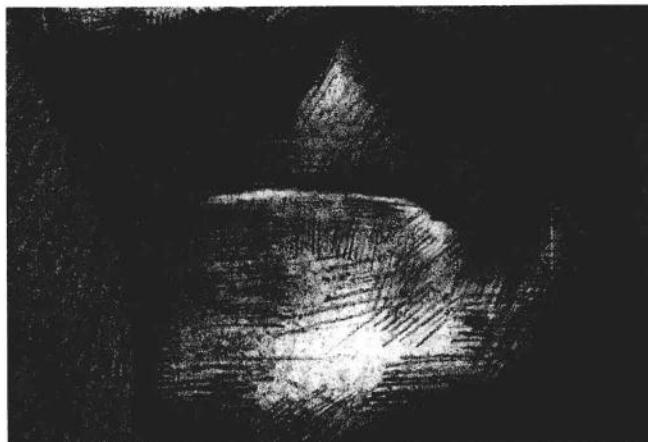
比较真人头像和石膏头像的局部，我们能找出两者间的内在联系和形体的基本规律，更能发现它们在质感和色感上的差异。对这种差异进行针对性的练习，可以帮助我们更好地从石膏头像的写生过渡到真人头像的写生。

眼睛

真人和石膏像的眼睛的基本形体规律是一样的，都是球体，但在固有色和质感上存在差异。真人的眼睛分眼黑与眼白，眼黑比较光滑并且有高光出现，与皮肤质感形成对比。

石膏头像的眼睛经过艺术家的处理，造型优美，立体感强，但眼黑与眼白都是白色的，没有质感的区别，容易表现出体感。

嘴

真人的嘴唇颜色带有红色，和周围皮肤的颜色不同，而且很有光泽。每个人的唇色不一样，因此注意色素的变化很重要。

相较于真人，石膏头像的嘴唇线条更明确，而且静止不动，刻画时更强调形体的基本规律。

■ 真人头像与石膏头像的比较/局部差别

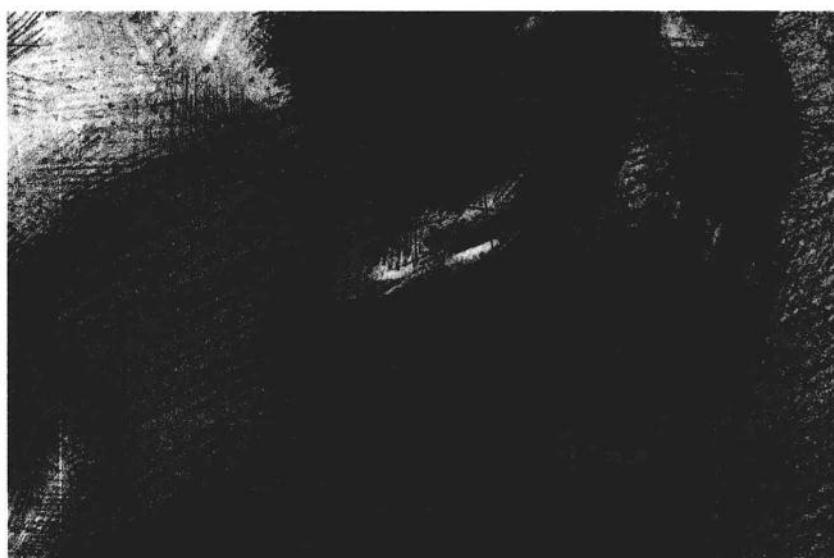
鼻子

西方古典石膏头像的鼻子塑造得坚挺而富有立体感，鼻子边缘的转折比较明显。

亚洲人的鼻子不是很高，我们必须仔细找出面与面的交界处，注意区别真人鼻孔和石膏头像鼻孔的色素差异，还要注意真人的鼻头的皮肤比较光滑，高光明显。

头发

真人的头发有固有色，而且高光明显，形状也是一丝丝的自然状态，而石膏头像的头发经过雕塑家的加工，已经分组美化，容易画出体感。因此在画真人的头发时，一定要注意大体积的转折，不然容易处理得平面化。

■ 头像的塑造/怎样刻画老人的脸部

皱纹 老人眼角、嘴角、脸部的皱纹多而密集。在刻画时要服从于大体积的转折变化，再细小的皱纹也应注意到它的明暗变化。

脸颊 暗部可以用5B、6B等软性铅笔进行铺垫，不要涂得过密过黑，在进一步深入时再用硬性铅笔进行衔接。亮部用硬性铅笔，特别亮的地方要用2H、4H铅笔小心刻画，留出高光。

嘴唇 老人的嘴部肌肉松弛，嘴唇不如年青人那样红润，唇线不如年青人那样清晰。

下巴 和眼睛、鼻子相比，节奏上要减弱。下巴亮部的细小皱纹也很多，我们要相对减弱它，使它处于良好的整体关系中。

眼睛 注意上眼皮的厚度以及它对眼黑和眼白产生的投影。特别注意对眼角、眼裂线的刻画。

骨点 老人的颧骨突出，但画骨点时要注意明暗的过渡。

鼻子 鼻子是脸部的最高部位，鼻头光滑，因此它的明暗对比度较强。