

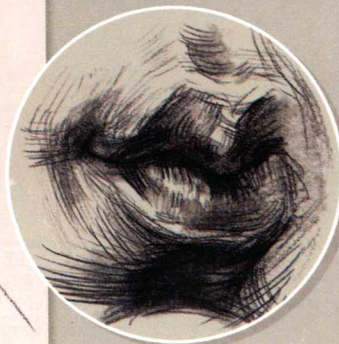
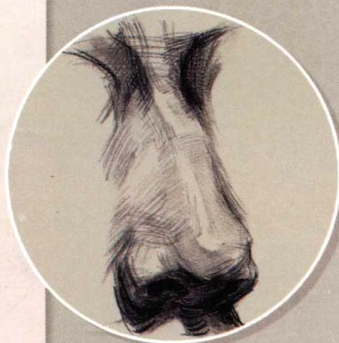
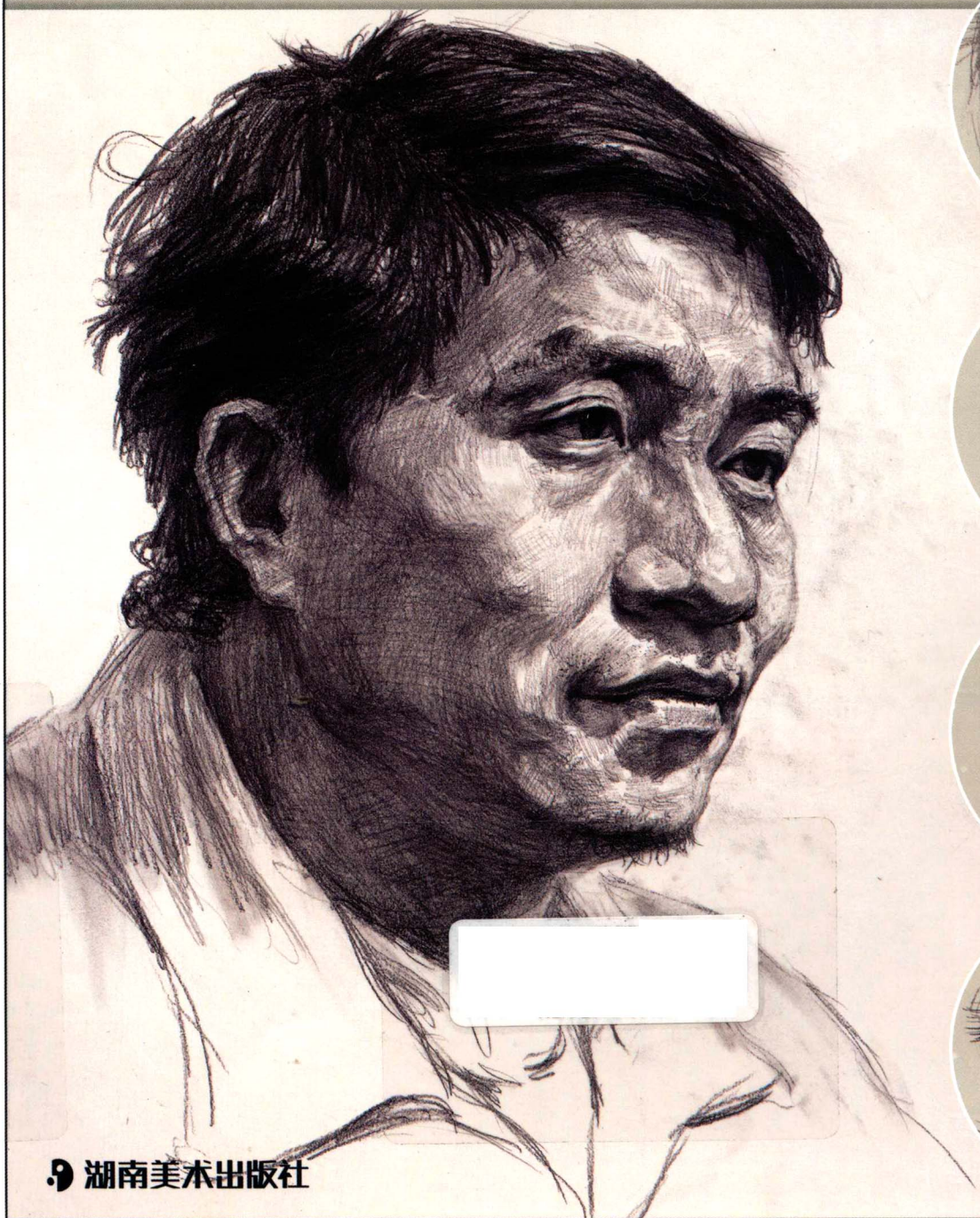
QINGSHAONIAN MEISHU FUDAO ZHENGGUI JIAOCAI 青少年美术辅导正规教材

基础教学

● 王志鹏 编著

素描头像

JICHU JIAOXUE SUMIAO TOUXIANG 第六册

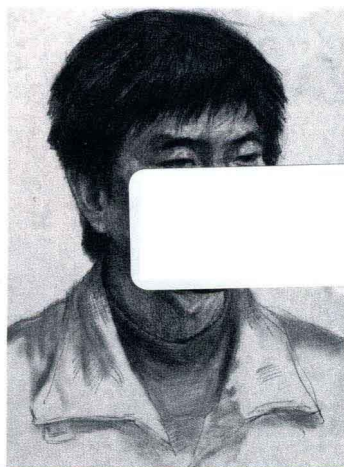
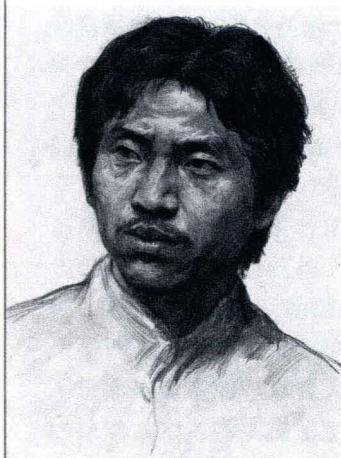

基础教学

● 编著 王志鹏

素描头像

第六册

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 王志鹏编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2011.3

(基础教学)

ISBN 978-7-5356-4265-3

I. ①素… II. ①王… III. ①肖像画—素描—技法(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第010245号

基础教学 素描头像

出版人: 李小山

编 著: 王志鹏

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 × 1194 1/16

印 张: 3

版 次: 2011年3月第1版

2011年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4265-3

定 价: 11.80元

【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

CONTENTS 目录

概 述	1
头部骨骼与头部肌肉分析	2
头部体块分析	3
颈部结构	3
头部比例	4
头部形体结构	5
头部基本特征	5
五官的画法 眼睛	6
五官的画法 耳朵	8
五官的画法 鼻子	10
五官的画法 嘴巴	12
素描头像的表现形式	14
构图方法	15
素描头像写生 女青年	16
素描头像写生 男青年	18
素描头像写生 男中年	20
精品范例	22

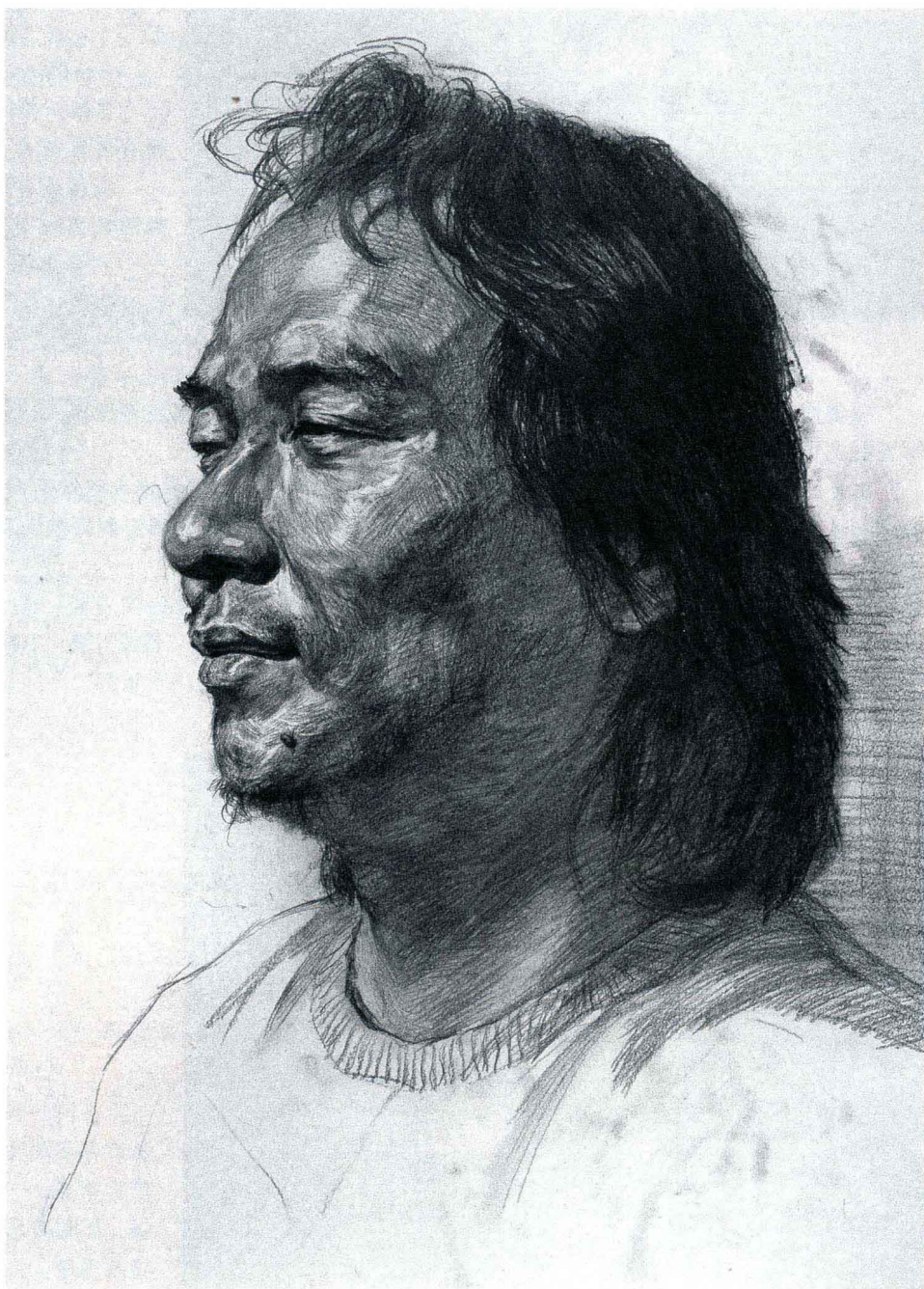
■ 概述

理解和表现物体的形态特征,能以快捷的观察方法准确地表现艺术造型是素描学习的基本要求。素描造型训练是最基本的造型训练方法之一。通过这种训练,初学者可以从最简单、最基本的造型元素开始,学会对物体的观察与塑造,熟悉作画的基本方法与步骤,掌握基本的技巧与技能,认识和理解基本的造型要素,掌握基本的造型规律。

真人头像写生是整个循序渐进的素描基础训练中一个不可缺少的基础环节。通过真人头像的写生练习,初学者能够理解与把握对象最本质、最具规律的特征,从中学习正确的观察方法与作画步骤,同时也有利于培养自己严谨的造型能力,提高自身的审美能力。

如何准确把握对象的外部形象特征及内在精神气质,体会真人头像的造型与塑造方法,理解真人头像写生的表现意图及对对象的艺术处理,这些都是初学者必须面对的课题。这些问题的解决对提高初学者的艺术表现能力和理解能力,培养他们的审美意趣将起到不可低估的作用。通过真人头像写生,初学者可以提高自己对客观物象的整体观察和感受能力,培养今后从事与艺术实践活动相关的创造意识与创造能力。真人头像写生作为一种教学目的,其本身价值就有别于石膏头像的写生。真人头像的写生强调绘画者对对象的形态、神态等要素的把握,要在短时间内迅速完成作品,不可能像画石膏头像那样反复调整画面。作画时要注意对不同头形轮廓线与体积感的表现,及对不同皮肤颜色的质感的体现,这样可以加深对形体结构的研究与理解,从而掌握严谨、扎实的写实能力,培养一丝不苟、精益求精的学习精神。

真人头像素描所具备的各种独特的优点,使初学者能够在大量的、不间断的写生练习中,学习并掌握正确的观察方法、表现手法、作画步骤,提高自身对结构、形体、透视、比例、空间、明暗、质感等造型因素的理解能力与把握能力,了解素描造型的严谨性,掌握写实的技能,为人物素描写生打下良好的基础。

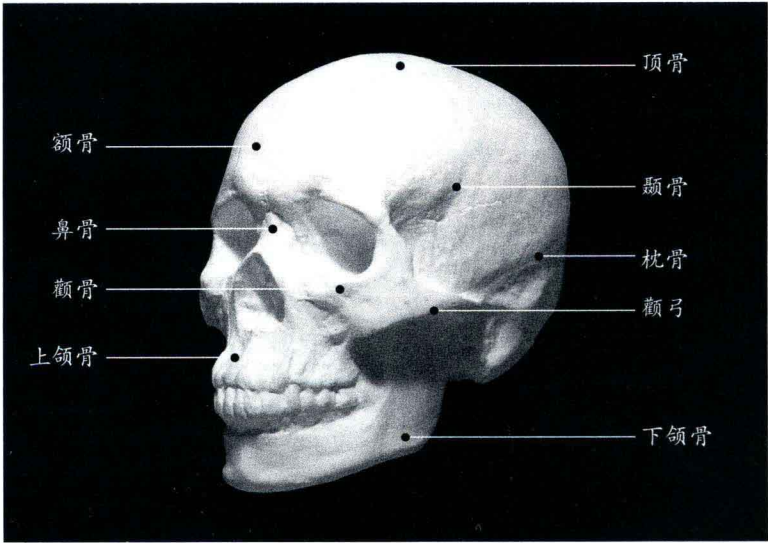

■ 头部骨骼与头部肌肉分析

头部骨骼:人的头部造型是由骨骼决定的, 头部骨骼的形态和表面的起伏, 决定了头部的形态特征, 所以头部骨骼对头部外形的影响最大。

头部的脑颅部分是由额骨、顶骨、颞骨、枕骨等构成。脑颅部分的骨头上都只覆盖了一层薄薄的皮肤、肌肉和毛发, 几乎都将骨形全部显露在外, 这些骨头所形成的骨点是头颅造型的重要参照, 同时也决定了头颅形状的特征。

头部的面颅部分是由颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨等构成的。颧骨: 颧弓处是面部的最宽处, 两侧颧弓的宽窄与高低, 决定了面部的宽度与面颊的形态, 也是脸部侧面上下两个倾斜面的分界线, 而颧骨的高低会使面部显得高突或是扁平。鼻骨: 鼻骨的倾斜与隆起程度决定了鼻部的坡度与高低。上颌骨: 它的长度则决定着人的脸形是“长脸”或者是“圆脸”。下颌骨: 下颌骨上的下颌角决定了人的脸形。

男女的头部及不同年龄的头部骨骼也会有所区别:

男性头骨: 棱角分明、线条刚直、眉弓较女性突出、额头坡度较大。眼眶较女性小、鼻骨和下颌骨较发达。

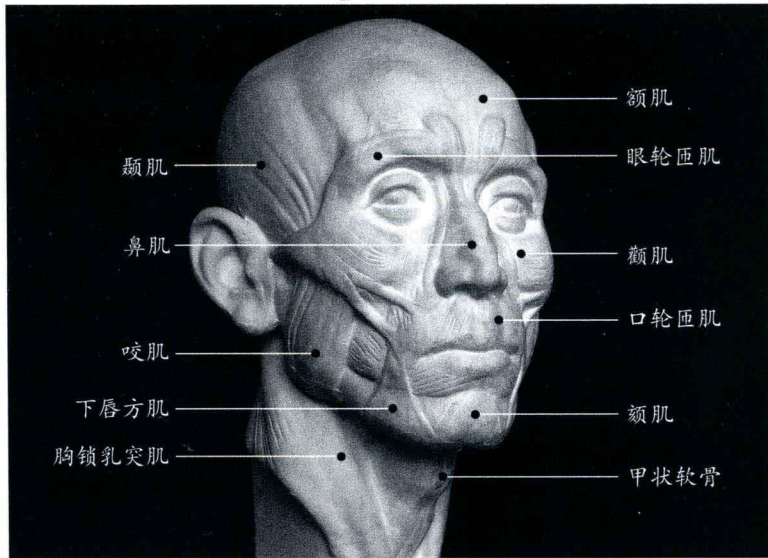
女性头骨: 棱角柔和、浑圆, 额结节较男性突出。眼眶较男性大、鼻骨和下颌萎缩, 整个头形显得略小。

儿童头骨: 轮廓圆润, 脑颅部分的骨骼显得较大, 而面颅部分显得较小。

头部肌肉:想要真正画好真人头像, 应该要了解头部肌肉的起点和位置, 以及它对人的面部和外形有何影响。特别是附着在人面颅骨骼上的肌肉, 对于刻画好面部表情是非常重要的。

由于头部骨骼在结构上是对称发展的, 从而决定了生长其上的肌肉和软组织同样构成对称发展的肌肉结构。人体头部的肌肉起止点两端位置通常是固定在骨骼两端的, 而有一些则是固定在特定的骨骼面上, 还有一些则是附着在附近的肌肉或表皮上。

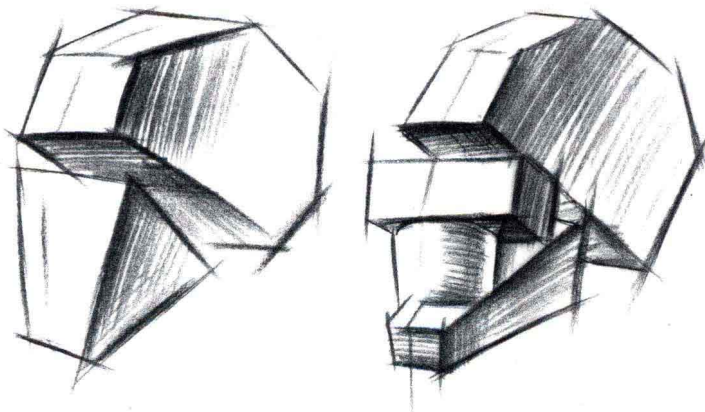
头部的肌肉主要集中在面部, 肌肉的伸缩、松紧形成了各种面部表情。额肌主要影响额头的皱纹; 降眉肌、眼轮匝肌主要影响眼部的运动皱纹; 鼻肌主要影响鼻翼的扩张; 口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颧肌、颞肌、咬肌、颊肌、三角肌, 主要影响嘴部的运动和进食; 笑肌则会影响人的笑容, 有时会产生“小酒窝”。

任何一种面部表情都是由面部肌肉整体功能所致, 但面部某些特定部位的肌肉对于表达某些特殊情感的作用更明显。一般地说, 表现愉悦的关键部位是嘴、颊、眉、额; 表现厌恶的是鼻、颊、嘴; 表现哀伤的是眉、额、眼睛及眼睑; 表现恐惧的是眼睛和眼睑。

■ 头部体块分析

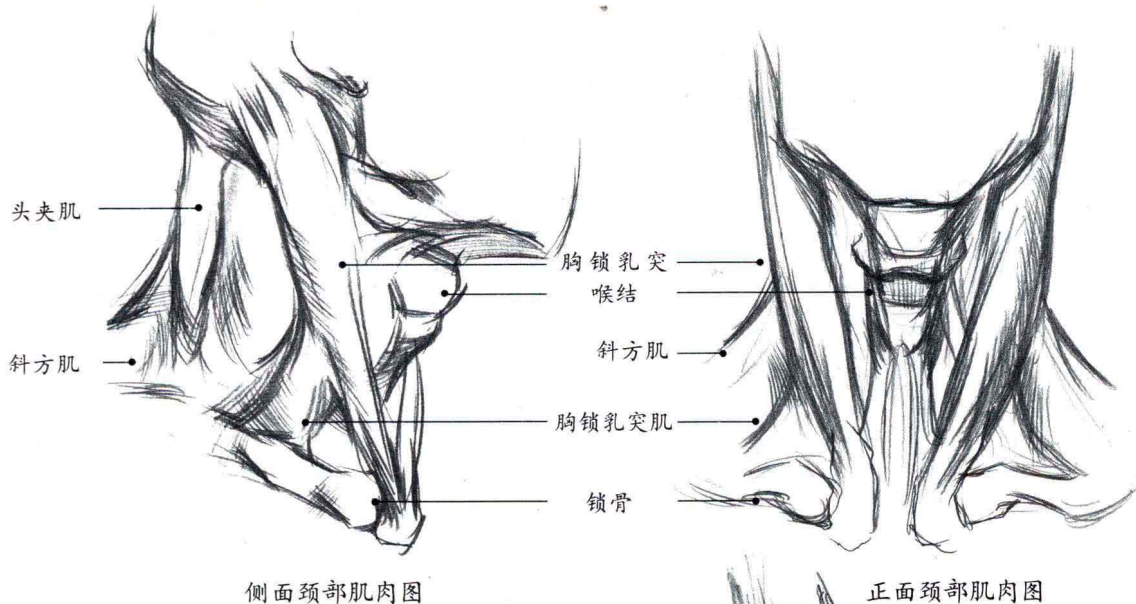
头部的骨架形状，是介于圆球体和立方体之间的一个六面体。头部又分为脑颅与面颅两部分。脑颅呈卵圆形，占头部的1/3，在前额区构成方形体块。面颅部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱体块、下颌骨区的圆柱状体块、下颌骨区的三角形体块组成，约占头部2/3。头部的体块分析对迅速抓住头部的大致形体十分有帮助。

■ 颈部结构

头部的描绘必须从整体上正确处理好头与颈、肩、胸之间的体位穿插关系。由于颈椎有一个自然的生理曲线，因此颈部并不是垂直的，在自然的常态下，头部也不是垂直的。从侧面看，颈部呈倾斜的长方形状，头部在靠前位置与颈连结；从正面看，颈的界线从下颌骨两旁一直垂下，圆柱状的颈部由三块三角形的面组成。

颈部前侧中间是显著隆起的喉结(女性在外形上不明显)；颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后的乳突有一对粗大的肌肉叫“胸锁乳突肌”，它的伸缩便带动了颈部(头部)的转动。

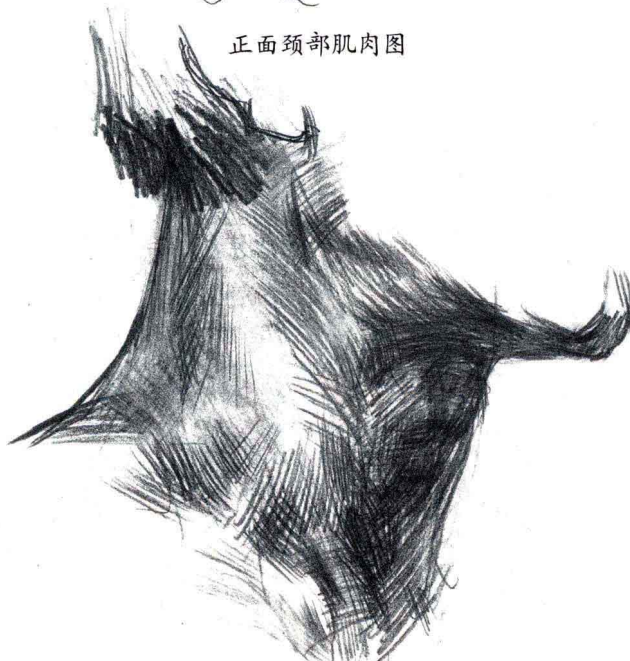
侧面颈部肌肉图

正面颈部肌肉图

侧面的颈部主要表现的是喉结、胸锁乳突肌、头夹肌及斜方肌的空间穿插关系。

正面的颈部主要表现的是喉结、胸锁乳突肌及斜方肌的空间穿插关系。

1. 颈部呈圆柱状且同脊柱走向一致，向前倾。
2. 胸锁乳突肌的位置、走向、形状。
3. 喉结部分的组成结构与形状。
4. 头夹肌的位置与走向。
5. 斜方肌的位置与走向。

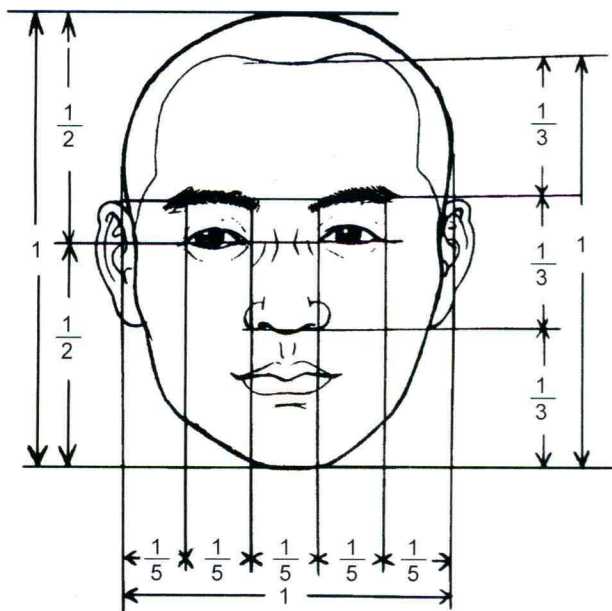

■ 头部比例

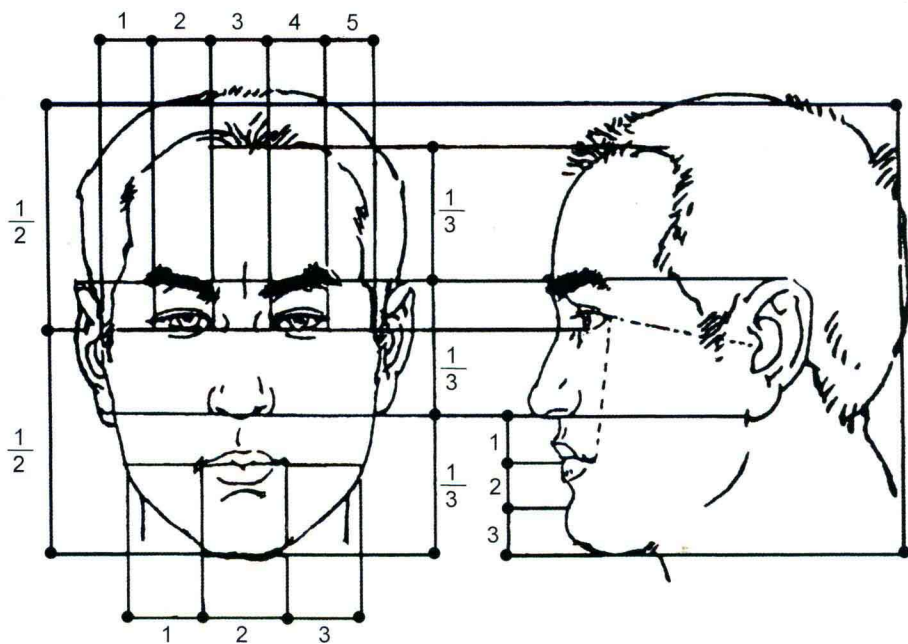
三停五眼：中国古代画论中有“三停五眼”的说法，“三停”就是从发际到眉间为一停，眉间到鼻尖为一停，鼻尖到下巴为一停，分成三等份。“五眼”就是两只耳朵之间有五个眼睛的宽度。两眼之间大约是一只眼睛的宽度，鼻宽与两眼间距离基本相等。

一般成人的眉间至下眼睑的距离，大约是眉间至鼻尖的 $\frac{1}{3}$ ，下眼睑在头部总长的 $\frac{1}{2}$ 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 $\frac{1}{2}$ 处。

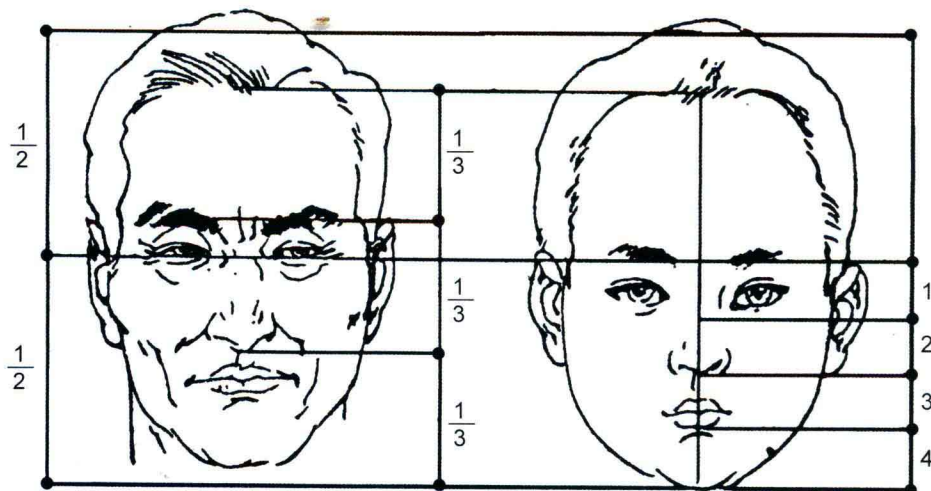

三停五眼图

正面五官比例关系图

侧面五官比例关系图

老年人五官比例图

小孩五官比例图

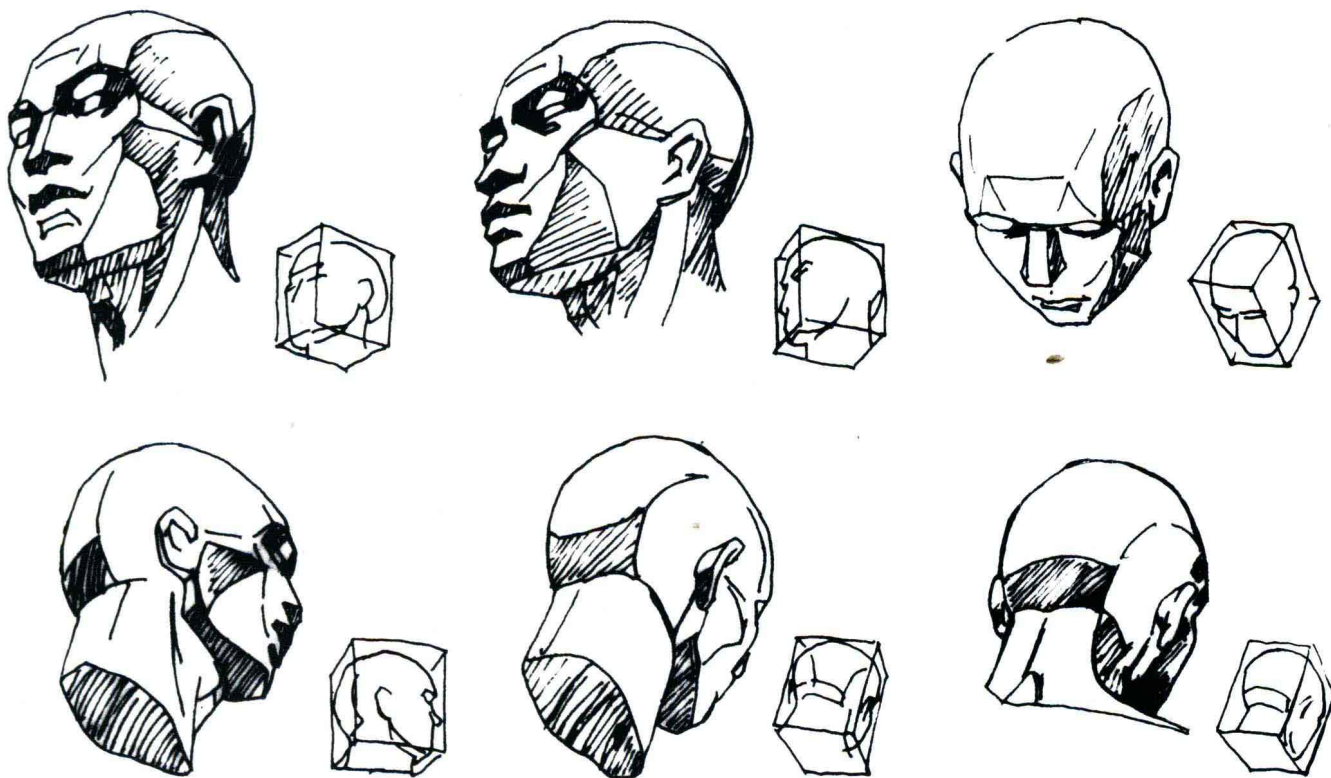
头部正面是长方形，宽是高的 $\frac{2}{3}$ ，侧面高宽相等，对耳屏位置处于宽度的 $\frac{1}{2}$ 处。利用“三停五眼”的方法分析五官位置与比例关系，两眼连线正好在头高 $\frac{1}{2}$ 处；发际到眉弓，眉弓到鼻底，鼻底到下巴，三者距离相同；头宽相当于五个眼睛的距离。以这些比例关系作依据，根据不同对象稍作调整，就能准确地确定五官的位置。

成年人眼睛位置一般在头部上下 $\frac{1}{2}$ 处。外眼角到嘴角与它到耳屏的距离相等。

老人五官的位置由于牙的脱落，眼以下面部稍短于 $\frac{1}{2}$ 。小孩五官的位置由于下颏尚未长全，眼以上面部稍长于 $\frac{1}{2}$ 。

■ 头部形体结构

形体结构是素描的重要因素之一，初学者应反复观察，从实践中了解头部形体的一般规律。研究、分析头部的形体结构，是帮助我们正确塑造人物头部形象的重要手段，而头部形体结构是建立在头部解剖结构的基础上的。了解头部的骨骼和肌肉之后，就能深刻地理解头部的形体结构；掌握了头部的基本形体概念，在塑造头部的形象时就会方便得多。

■ 头部基本特征

脸型即头部基本特征。头像写生，像与不像的关键，在于和对象的基本形是否符合。我国古代画论中将人的脸型分为“八格”，分别为风、国、目、田、申、用、甲、由八字，以此来形容头部正面的基本形。作画时，一开始就抓住脸型特征，然后找出造成这些特征的形体构造作具体表现，就不难解决形准的问题。

“风”字脸

“国”字脸

“目”字脸

“田”字脸

“申”字脸

“用”字脸

“甲”字脸

“由”字脸

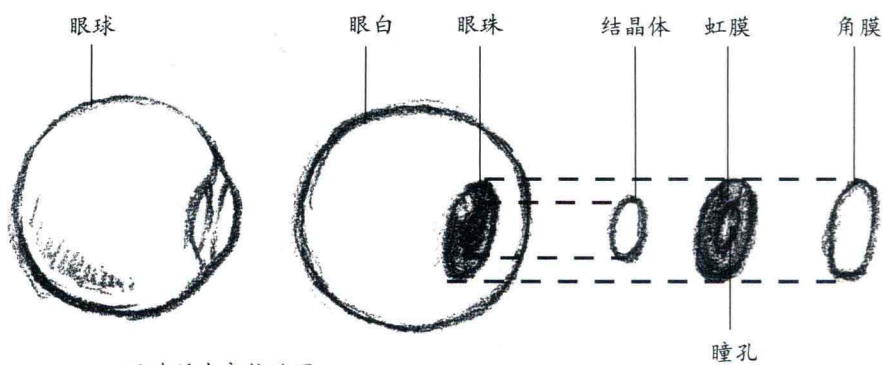
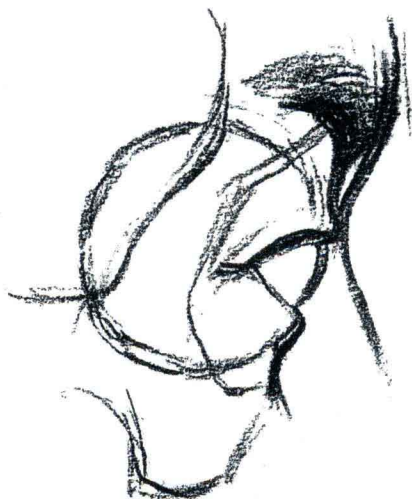
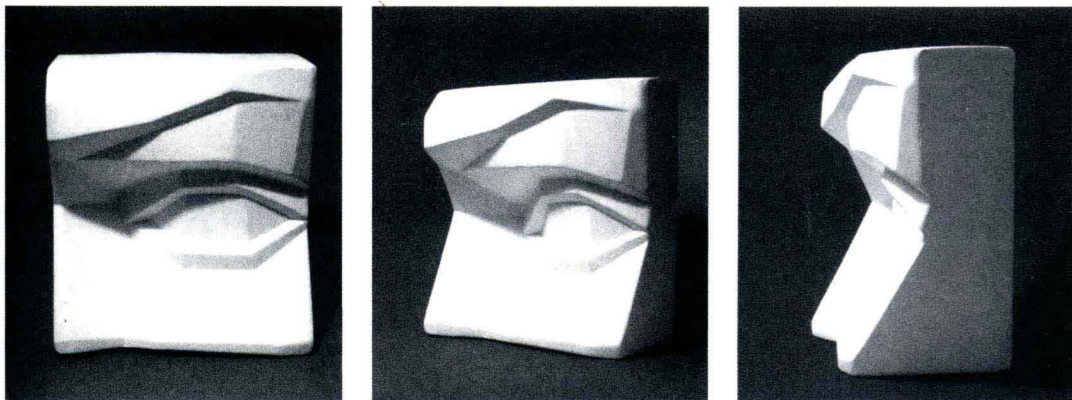
五官的画法 眼睛

眼睛的可看见部分为一个半球体，由上眼睑、下眼睑、眼球组成。其中眼球又是由瞳孔、虹膜、角膜、白眼球构成。角膜是一层透明的物质，刚好覆盖在虹膜和瞳孔上，这也是虹膜和瞳孔表面轻微凸出的原因。

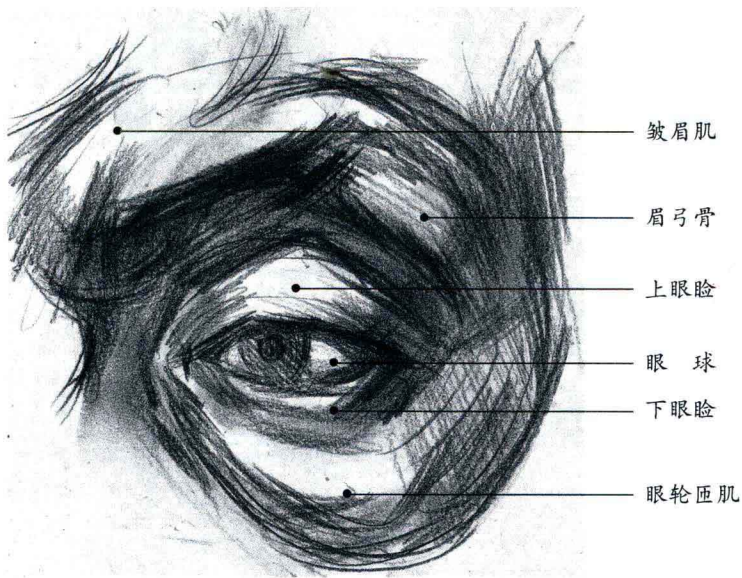
眼球深深地嵌入眼眶内，露在外的眼睛仅仅是一个球面，其外表被上下眼睑覆盖，眼睛开合主要通过上眼睑的活动来完成。眼睛分眼珠眼白两部分，最深的地方是瞳孔。由于眼液的原因，眼珠在光线的作用下出现高光。正常人两眼视线一致，眼球运动方向相同。无论俯视还是仰视，两眼的内外眼角都在同一条弧线上。

眼睛的块面分析：

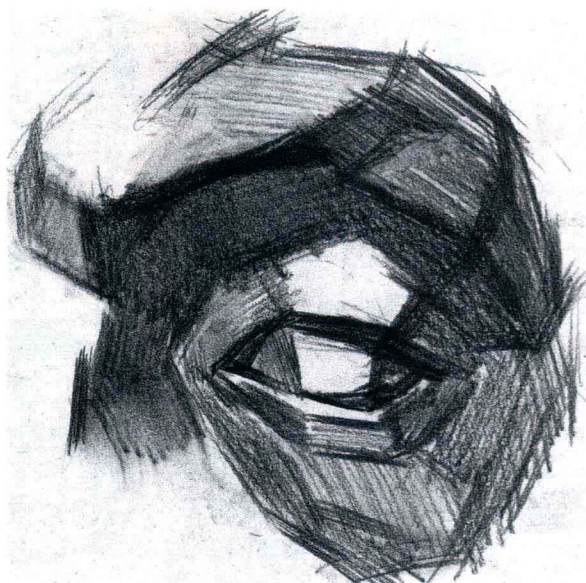
把睛理解为安放在眉弓下窝中的球状体，这样便于从形态上抓住它的变化。要注意它所显露的外形的起伏特点。

眼睛的内部构造图

眉弓及眼睛的结构图

眉弓及眼睛的块面分析图

第一步

第二步

第三步

第四步

作画步骤:

第一步:不管你面对的是如何复杂的形体,透视多大,解剖多复杂,它们综合表现在画面上都有大的比例、比较生动的外形,画的时候我们尽量将形状整块去表现,用线松动均匀。

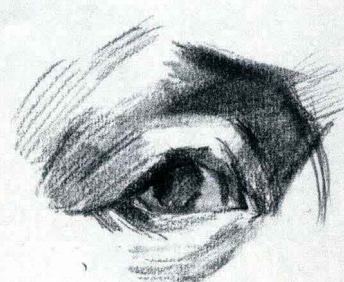
第二步:分析结构转折,通过体积认识找出明暗关系。

第三步:着意于对表情、质感的表现,选择合适的技术手法。区别明暗层次,加强体积感。

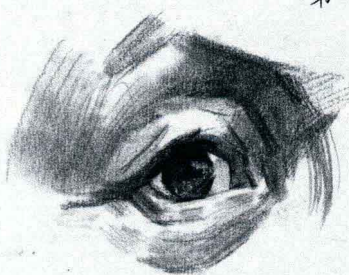
第四步:收拾细节。如果时间允许,在写实技法训练阶段有意识地增强深入刻画能力,甚至有些早先的画也可以拿出来再画,这样对造型能力的提高很有好处。

第一步

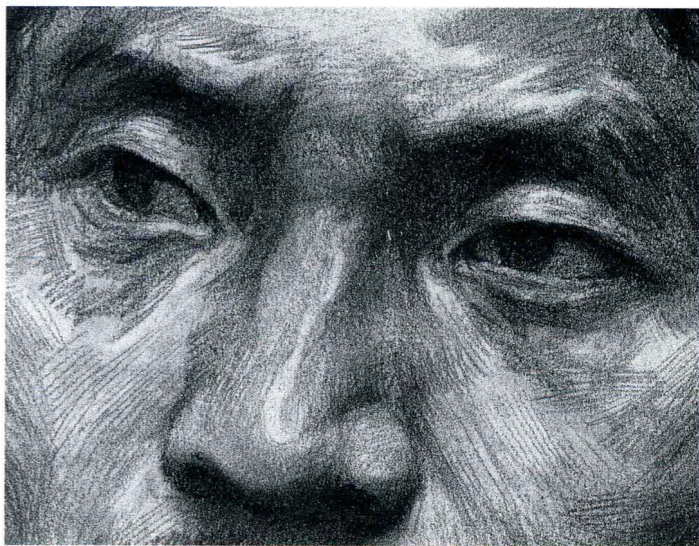
第二步

第三步

第四步

五官的画法 耳朵

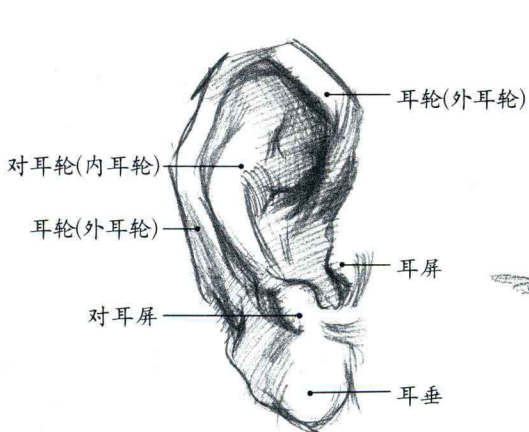
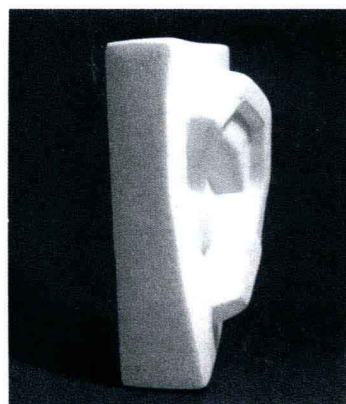
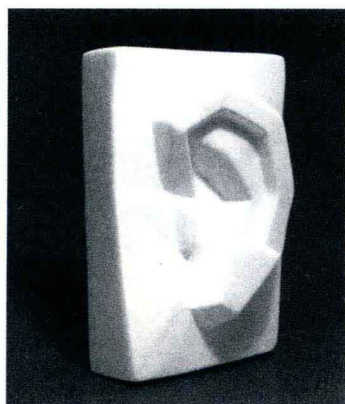
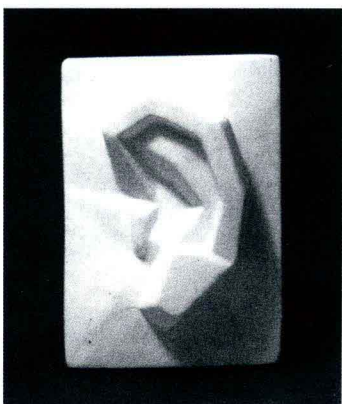
耳由外耳轮、内耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳垂等几个部分构成。我们通常指的双耳其实是指耳廓，耳廓的作用是将声波导入耳中。耳廓由富有弹性的软骨组成，表层覆盖着细小的神经、血管、脂肪、筋膜及皮肤。除耳垂是脂肪体之外，其他部分是软骨组织。耳的长度约与眉底到鼻底的距离相等，它的总体斜度与鼻子相近似，一般来说，外耳轮比较硬，耳垂较细嫩，富弹性。

耳轮从耳孔处环绕至下方的耳垂，上端有耳轮结节。内耳轮与外耳轮平行于耳朵内侧，上方有三角形凹窝(即三角窝)，掩在了耳轮下。耳的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈C形，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的碗状体。

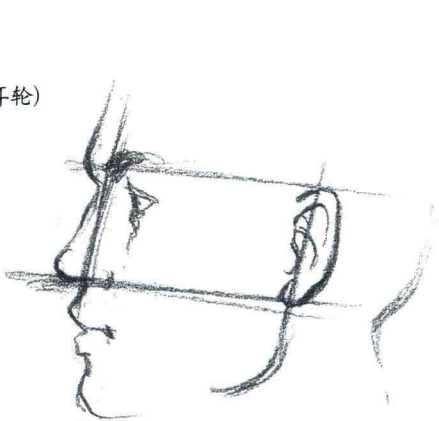
因为各部分弯曲的造型和穿插的关系，所以耳朵的造型结构看起来比较复杂。其实，我们稍加梳理就能找出它们各部分之间的内外层次和弯曲特征，很容易就能掌握耳朵的结构和透视变化的规律。在耳朵的表现上不能有结构的错误和对造型的扭曲，这就需要充分地掌握耳朵的透视变化规律。

耳朵的块面分析：

耳朵总体形态呈环绕状，它的结构盘转穿插，线条柔和流畅。耳朵的位置与面颊、颧弓、下颌骨有着紧密的联系，是确定侧面头部形态比例的重要标志。

耳朵的构造图

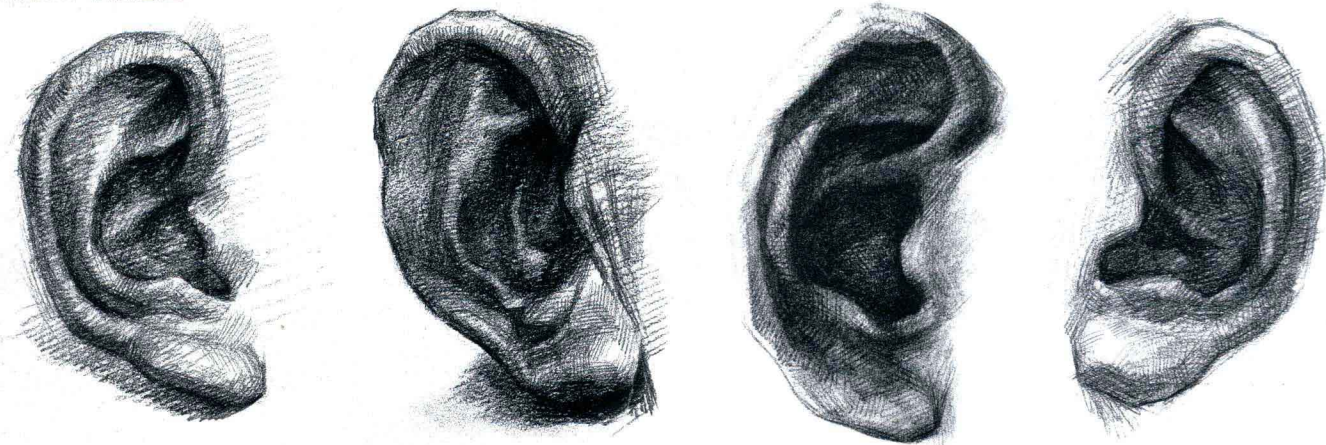

耳高与眉弓至鼻底距离相等

耳与鼻的位置方向平行

不同角度的耳朵造型

第一步

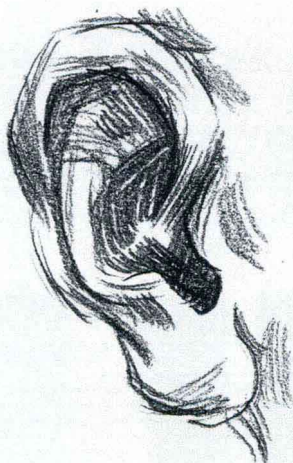
作画步骤:

第一步:耳朵的形体主要注意结构的前后穿插关系,对解剖的深入分析有利于迅速找出形体的特征。五官的描绘一定要结合解剖知识以及五官的造型特点,不然画出来的东西就会像儿童画。

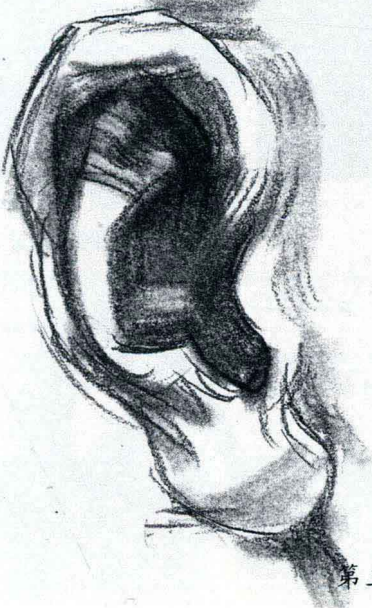
第二步:铺出明暗关系,注意线面结合。

第三步:拉开虚实主次关系。深色部位要松动,不要画得太紧,此时多用偏软的铅笔,有利于后面刻画细部时的技法表现。

第四步:随着不断的深入,形体开始变得饱满而结实,这有赖于整体的观察和局部的不断调整处理。刻画再细致也要保证画面的轻松,不能画得太紧太板,多从技法上考虑。

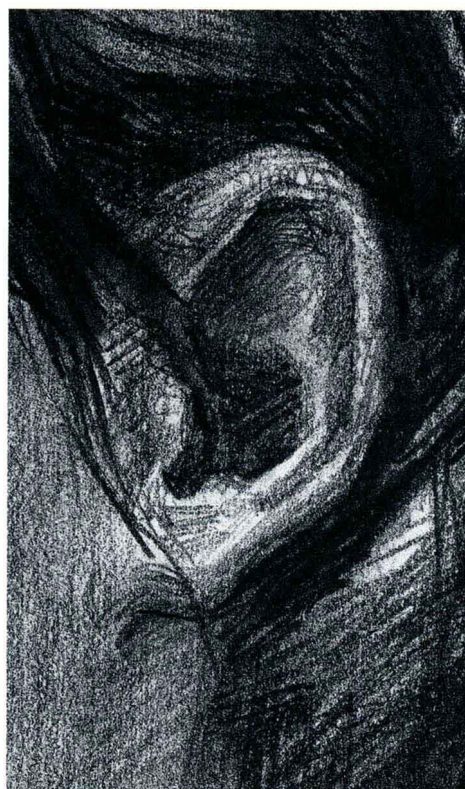
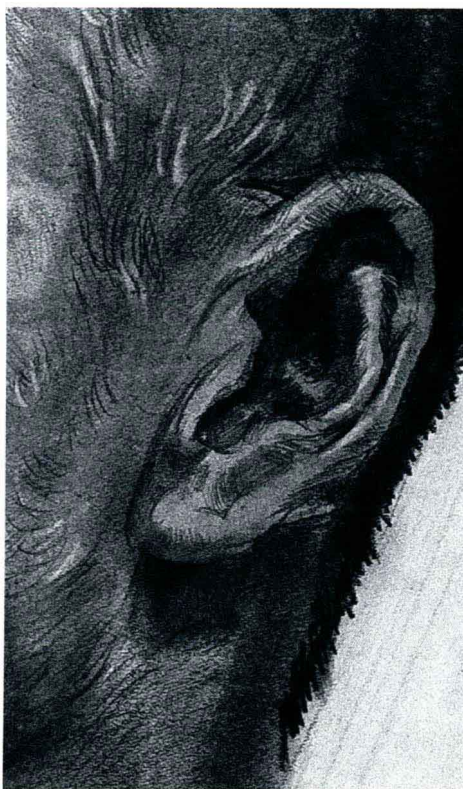
第二步

第三步

第四步

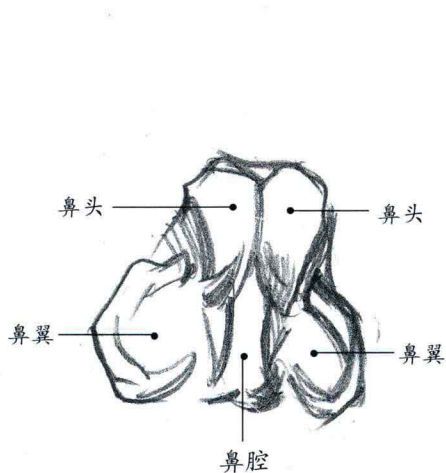
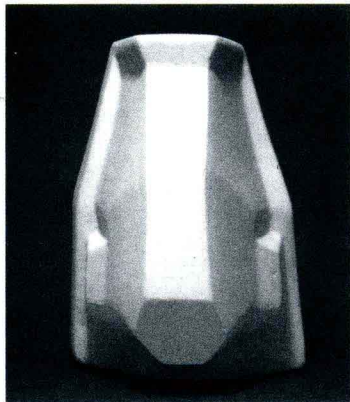
五官的画法 鼻子

鼻子是五官中最凸显的一个器官，因此在表现上总是重点塑造对象。鼻根部分紧靠双眼的泪阜，上端与额骨的下弯处连接。鼻头形似球体，两个鼻翼似半球体。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形，体块的结构特征明显、简洁。只要把握好大的体块关系和两边鼻孔的转折关系，就能较容易地表现出鼻子与脸部的衔接关系了。

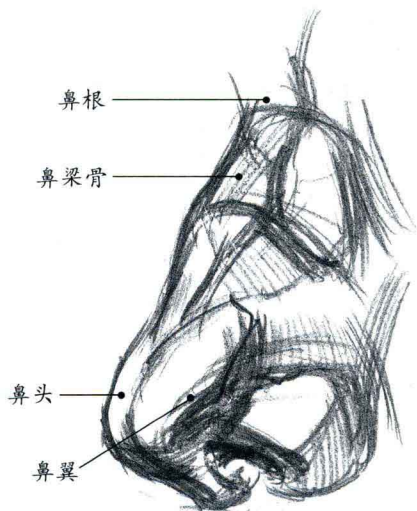
鼻根是鼻子最窄、转折最“急”的部分。鼻根与眼部的转折关系和对比变化比较大，但是因为与眼睛靠得太近，所以画时不要过分强调它的转折变化，以防削弱眼睛的表现，通常是只强调它靠近眼部结构地方的对比关系。

鼻子的块面分析：

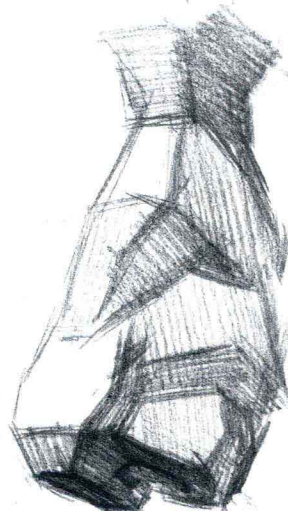
把鼻概括在一定的形体关系之中，能比较清晰地了解它的总体关系，便于正确地表现其基本形态。

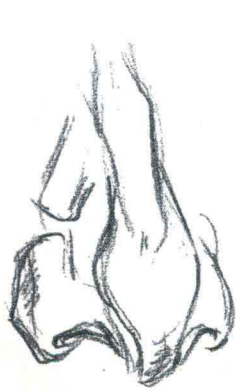
从鼻底的视角观察鼻子的五个软骨结构

鼻子的结构图

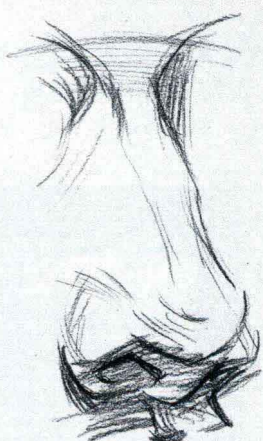

鼻子块面分析图

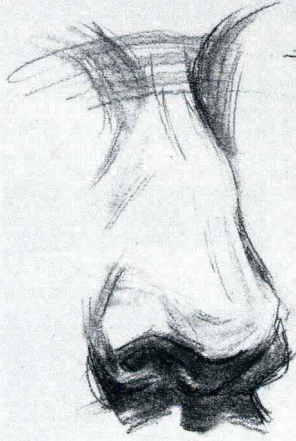

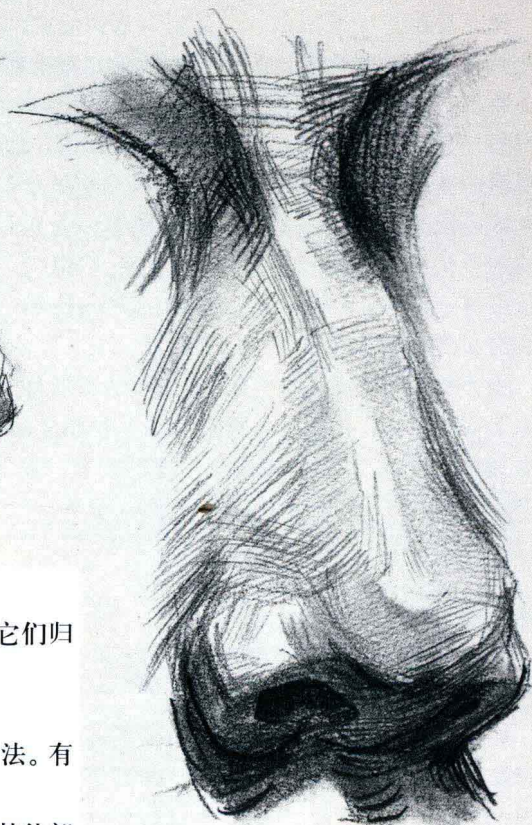
第一步

第二步

第三步

第四步

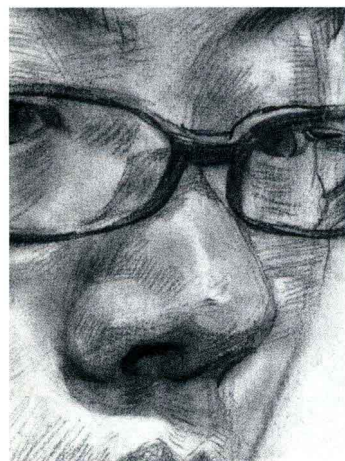
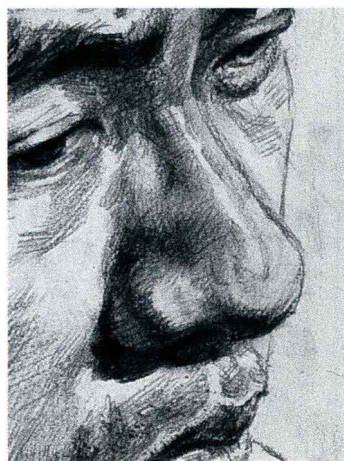
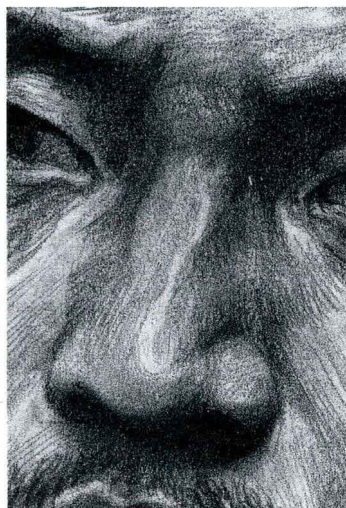
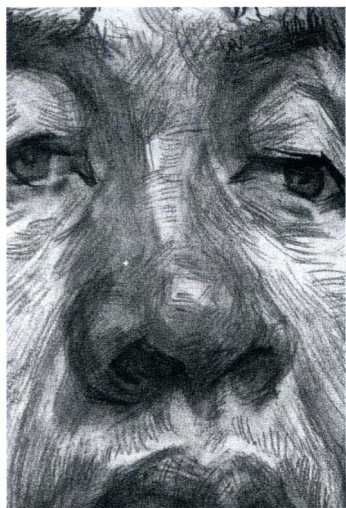
作画步骤:

第一步:抓形的时候一定要注意,鼻子有很多形体规律,我们尽量把它们归纳到一定的形象特征中,比如是鹰勾鼻还是塌鼻子或者高鼻梁。

第二步:这一步利用调子的处理来表现皮肤的细腻特征。

第三步:深入表现层次变化。明暗关系的准确描绘是反映形体的重要方法。有时要加强各个部位的清晰度,像画面中高光部位就作了着意的反映。

第四步:整理阶段要注意与对象多比较,特别是在头像写生过程中要与其他部位一起比较,这样才能把握最后的刻画程度。

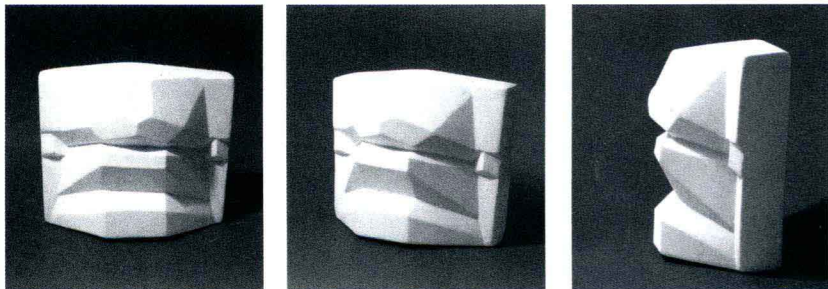

五官的画法 嘴巴

嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈圆弧状。嘴的结构与周围脸部的肌肉联系很密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化。

嘴部在造型上由上下嘴唇、人中和颏唇沟构成。上嘴唇相对较长，唇线比较分明，突出于下嘴唇，中央有一个上唇结节将上嘴唇一分为二，人中位于上唇结节线的上部，是鼻子与嘴之间的凹槽。人中是一个凹形的结构，不同的人有不同的深浅程度。下嘴唇的变化比较圆滑，分别由左右两个唇结节形成两个微突点。颏唇沟位于下唇的中心下部，是突出的嘴唇底部与下颌骨正面构成的弧形转折线。口缝是上、下嘴唇闭合后形成的波状线，两端是嘴唇终端的嘴角。口缝的变化很复杂，由嘴唇缝隙、上嘴唇形成的投影和结构转折等几个因素构成。

嘴部的表情肌肉是发达的，它使口缝和嘴角产生丰富的变化，是刻画人物表情的主要部位。唇本身呈现红色，与其他部分有一定的色差，训练中要注意这些明暗上的变化。

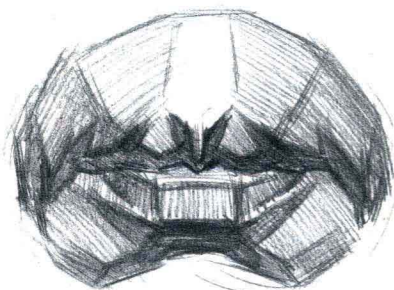
鼻子的结构及块面分析：

嘴可以理解成是依附在一个圆柱体上，这个圆柱前面是平的，则嘴巴平；这个圆柱弯曲程度越大，则嘴越丰满。

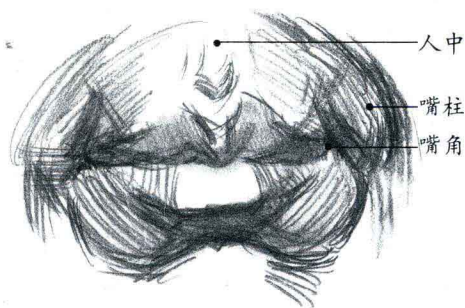
从鼻子底部到上唇之间有个竖直的沟槽，称之为人中。两侧向两边延伸，有下垂唇翼到嘴角处收住，因而形成的在嘴角两侧有肉感突出的部分称之为嘴柱。上下嘴唇向两边收于嘴柱下面，形成嘴角。（如图一）。

上唇中间有个竖直的小突起，下唇下面可以理解为三个平面（如图二）。

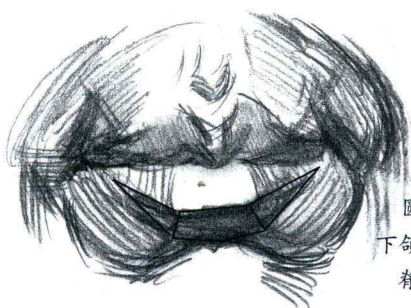
下唇向下和向内至下颌裂纹处收住。中间有脊形隆起，侧面有两个圆形微微突出连接在嘴柱上（如图三）。

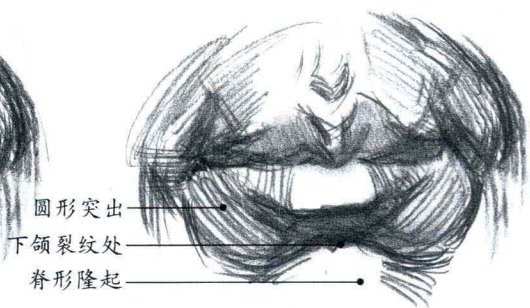
嘴的块面分析图

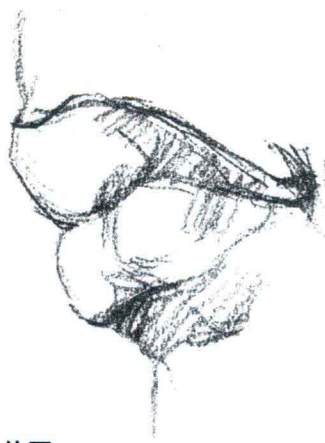
(图一)

(图二)

(图三)

嘴唇的结构和位置

作画步骤:

第一步:嘴的形不只指上下嘴唇的外形,它包括鼻唇沟、人中以及由口轮匝肌围绕的部位。

第二步:找出明暗关系并对虚实关系进行技术上的处理。可以用一些餐纸柔和线面关系。统一后再画出形体。嘴角转折尤其要注意。

第三步:强化结构特征,注意解剖的准确到位。嘴巴的嘴角、唇珠、嘴裂等解剖要找清楚。在此基础上要对嘴巴的明暗关系作概括处理。明暗交界线要刻画到位。

第四步:把细节形体逐一显露出来。注意整体气氛的把握,技法上要注意皮肤质感的度。线条粗细要适中,这样有利于对青年男子皮肤质感的表现。

