

30分钟
快速表现

头像速写

汤妍 戈宏晔 张家素 著

精心选择的头像速写案例
如何快速表现的步骤解析
多个快速表现的独家秘技
看清从起稿到完成的每一步

上海人民美術出版社

30

分钟快速表现

头像速写

汤妍 戈宏晔 张家素 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

头像速写 / 汤妍, 戈宏晔, 张家素著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

(30分钟快速表现)

ISBN 978-7-5322-8789-5

I. ①头… II. ①汤… ②戈… ③张… III. ①肖像画—速写技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第262595号

30分钟快速表现

头像速写

著 者: 汤 妍 戈宏晔 张家素

策 划: 薛建华

责任编辑: 霍 覃

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 7.5印张

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8789-5

定 价: 28.00元

序

素描是绘画一种独立的艺术表现形式。素描头像作为整个素描基础训练中的一个重要环节，对于学习美术的学生来说有着十分重要的意义。快速头像写生是素描头像训练的重要内容之一，通过学习可以提高绘画者对头像结构的理解以及对写生的认识并掌握表现的方法和技巧。

快速头像写生的对象是生活在社会中具有思想和个性的人。人的形象既千姿百态又具有生动的动态、表情和个性特点，因此维妙维肖地画好人物形象并不容易。这需要较强的观察力、理解力和较高的素描技巧，对快速头像写生学习也带来了新的要求。

快速头像写生是在 30 分钟左右的时间内较为准确的表现写生对象特征和个性特点的一种素描表现形式，它要求画者不仅要在短时间内准确的表现对象的形体结构、体积感、空间感和色感，更要准确的表达对象的形象特征、精神面貌。对绘画者而言，作画前必须对表现的对象进行全面仔细的观察，分析对象特有的形体特征和精神个性，要做到胸有成竹，切勿盲目作画。

本书将全面的阐述快速头像写生的表现技法和步骤，希望带给美术爱好者以全新的学习感受。

著 者
2013年11月

目 录

第一章 头像速写的工具与运用	001
第二章 人物头像的结构肌肉分析	007
一 正面、侧面头骨结构比较	007
二 正面、侧面肌肉分布	009
三 人物头像的切面结构	011
第三章 人物头部各部分的表现技法	012
一 头发的表现方法	012
二 各角度五官的表现方法	018
第四章 快速头像写生的表现形式	022
第五章 快速头像的表现步骤	029
一 以面为主的快速头像速写	029
二 线面结合的快速头像速写	042
三 以线为主的快速头像速写	058
第六章 快速头像写生的头像范例	068
一 男性老人的表现方法	068
二 女性老人的表现方法	082
三 中年男性的表现方法	090
四 中年女性的表现方法	097
五 男青年的表现方法	101
六 女青年的表现方法	105
七 儿童的表现方法	111

1. 头像速写的工具

铅笔：

美术铅笔的铅芯有不同等级的软硬区别，有软（B、2B、3B、4B、6B）硬（HB、H、2H、3H等）之分，数字越大软度越强，色度越黑，硬铅笔画的线条细而淡，软铅笔画的画则粗而浓。用铅笔画人物头像可以画出富有层次且细腻的画面效果，头像的暗部用软而深的铅笔，亮部用稍硬的铅笔。削铅笔切记勿用卷笔刀。

炭笔：

炭笔的用法和铅笔相似，炭笔的色泽深黑，画出的线条色深而富有表现力，有较强的表现能力，但画重了很难擦掉，对于初学者来说，炭笔不好掌握。

木炭条：

经柳枝、藤木炭化而成，色泽较黑，质地松散，画出的笔触粗松，浓厚，富有表现力，但是附着力较差，较易擦干净。

炭精棒：

炭精棒常见的有黑色和赭石色两种，质地较木炭条硬，附着力较强，易表现面，适合于线面结合。

钢笔、水笔、签字毛笔：

线条肯定而简练，虽然便于表现，层次丰富，但是却有刚毅、鲜明之感。

橡皮：

白橡皮较易擦干净，但是质地较硬，画面中的高光可用它来擦。可塑橡皮：可做成各种形状，灵活地应用于画面中的各个地方。但是擦与不擦，画面的效果也大相径庭。

擦笔：

在排好线的地方，结合擦笔的使用可作出朦胧、柔润的效果。

定型液：

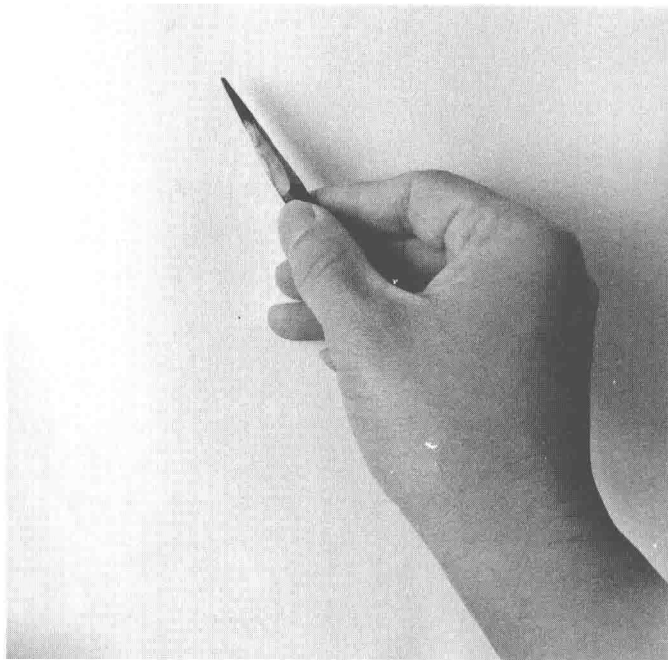
适用于用木炭笔和炭精棒所作画面的固定，保证画面的质量，不被磨损。

美工刀：

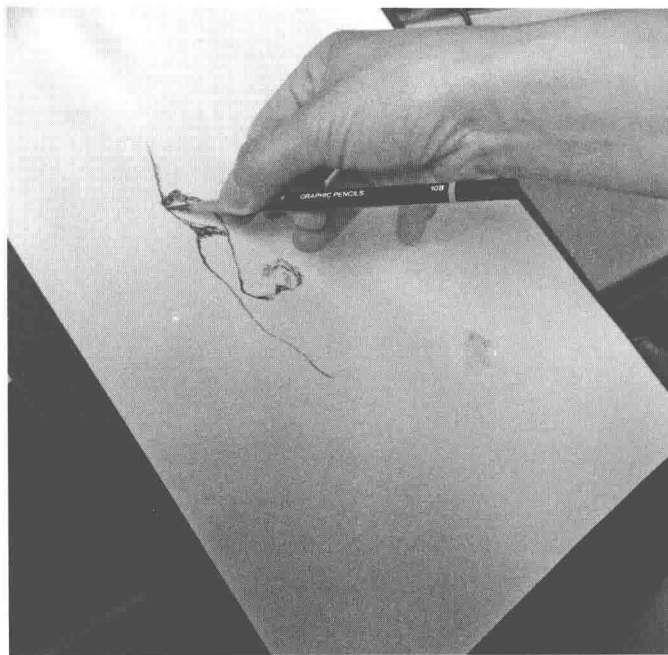
画画时必须要用美工刀削笔，但是应注意握刀的角度。

2. 头像速写工具的运用

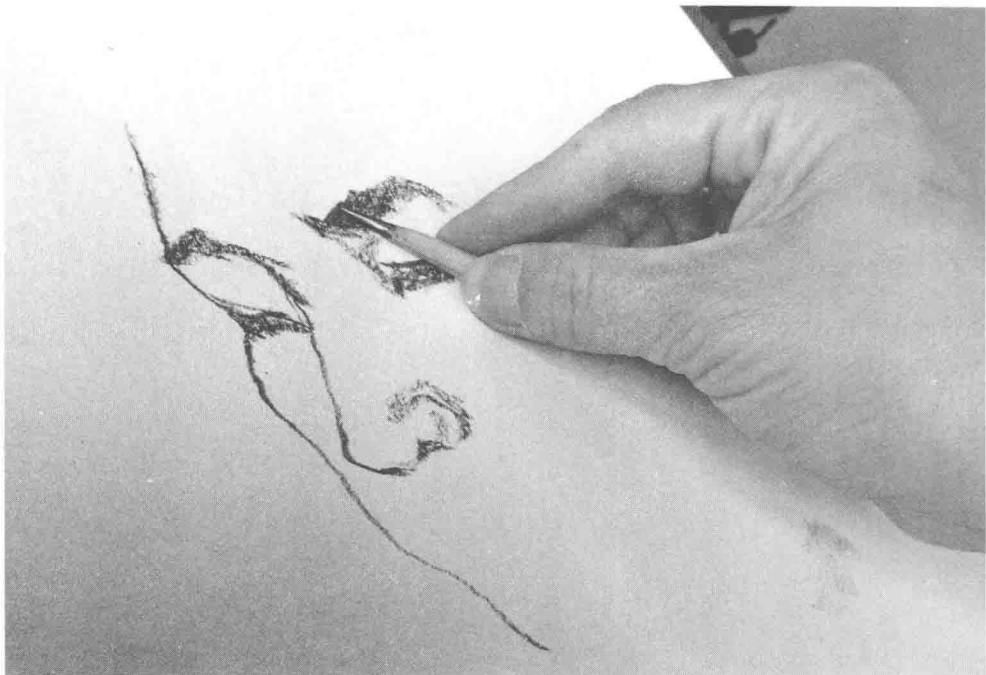
(1) 握笔姿势

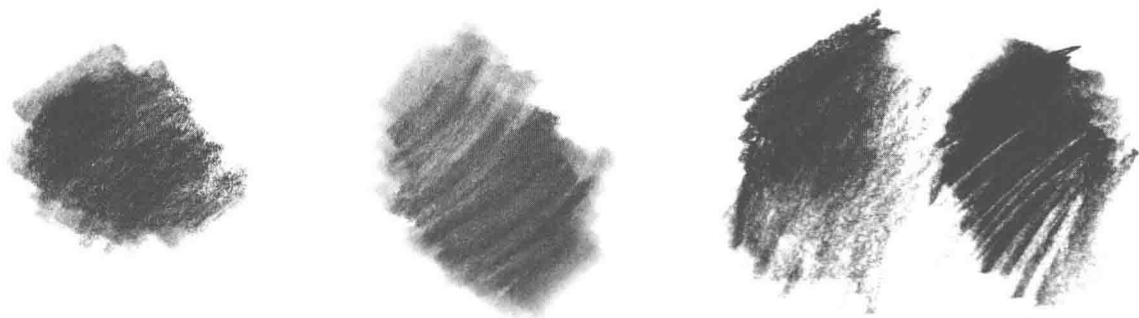
(2) 中锋用笔的姿势：笔与纸的角度大约为 10 度

(3) 侧锋用笔的姿势：在表现头发眉毛以及暗部虚面时一般运用侧锋，此时笔与纸的角度小于5度，几乎紧贴纸张。

(4) 擦笔的用法：在密集的线条处用擦笔贴着纸擦拭，会产生朦胧的效果，可以表现出比较柔和的画面效果。

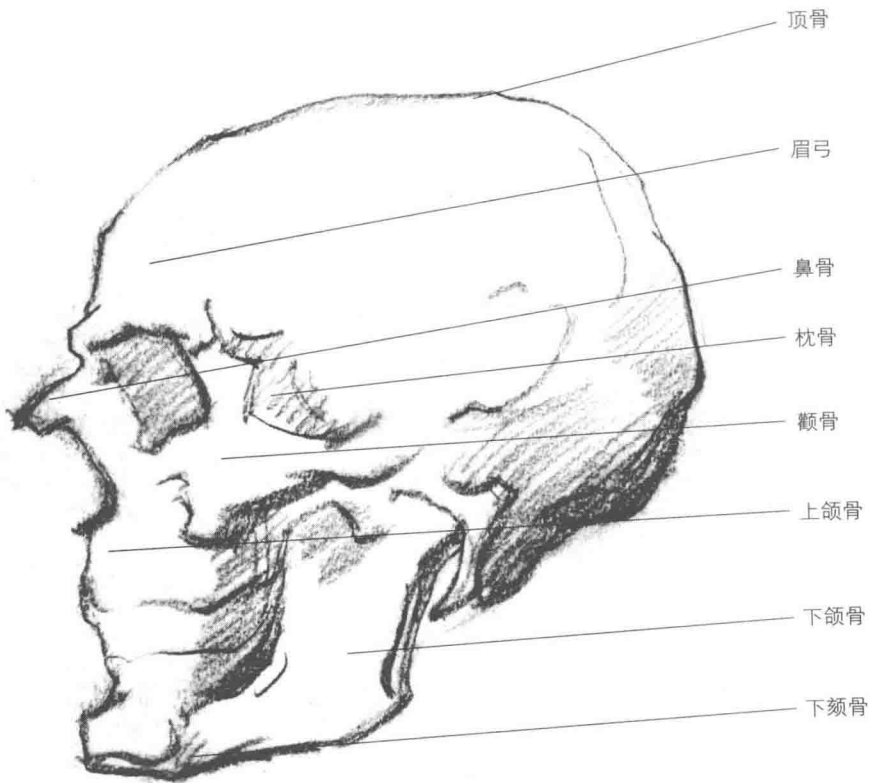

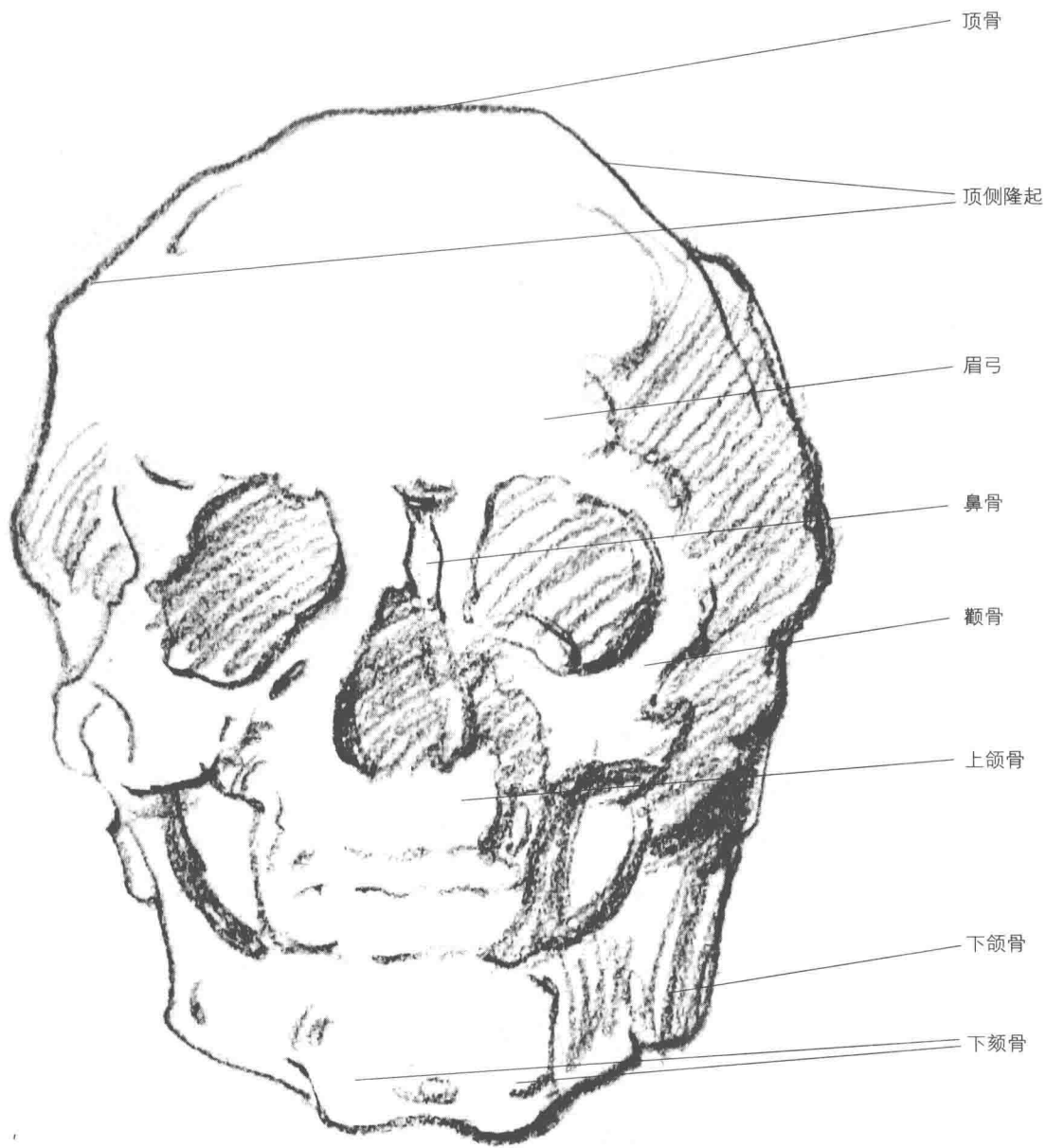
一 正面、侧面头骨结构比较

了解头部骨骼结构有助于人物头像素描的表现，头骨包括脑颅骨和面颅两个部分，脑颅骨是四周包住脑子的骨骼，包括前面的额骨，头顶的顶骨，后面的枕骨，耳旁两侧的颞骨；面颅骨由额骨、顶骨和枕骨，面颅由鼻骨、颧骨、上下颌骨组成。

头部骨点：人物头骨的形状决定头部外形

的轮廓和起伏，其中一些突起和凹陷，对外形也有影响，是决定写生的依据。头部表面的一些转折和突起，都是由骨骼形成的，我们把这些部分称之为骨点。头骨外形的转折点在顶骨、两侧的顶结节点、颧弓点、两眶外缘点、颧结节点、颞隆凸点等。我们刻画人物头部的时候要对这些骨点有所表现和强调，使其肉中含骨，骨肉相生。否则，头部表现就会显得没有力度和生机。

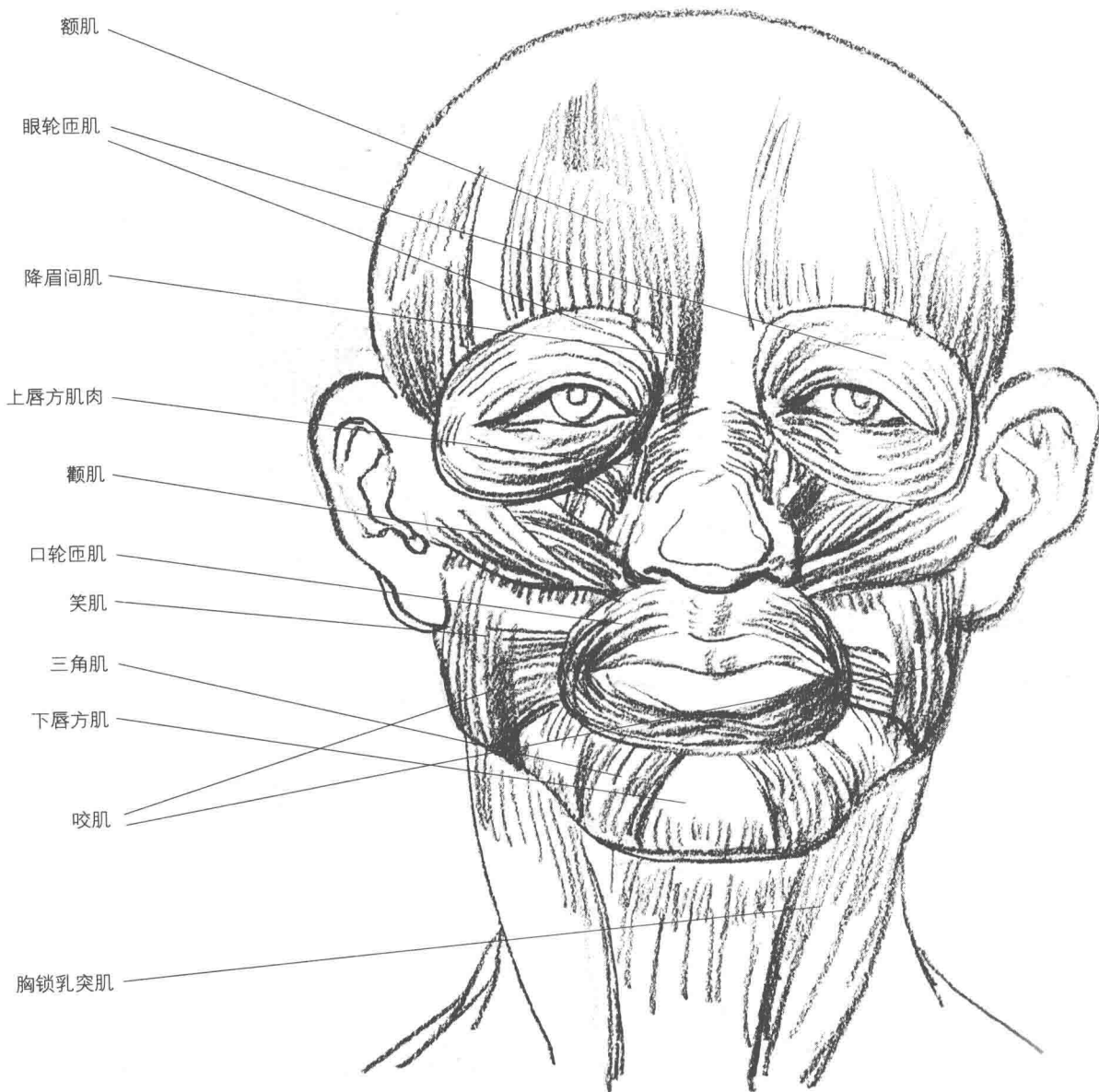

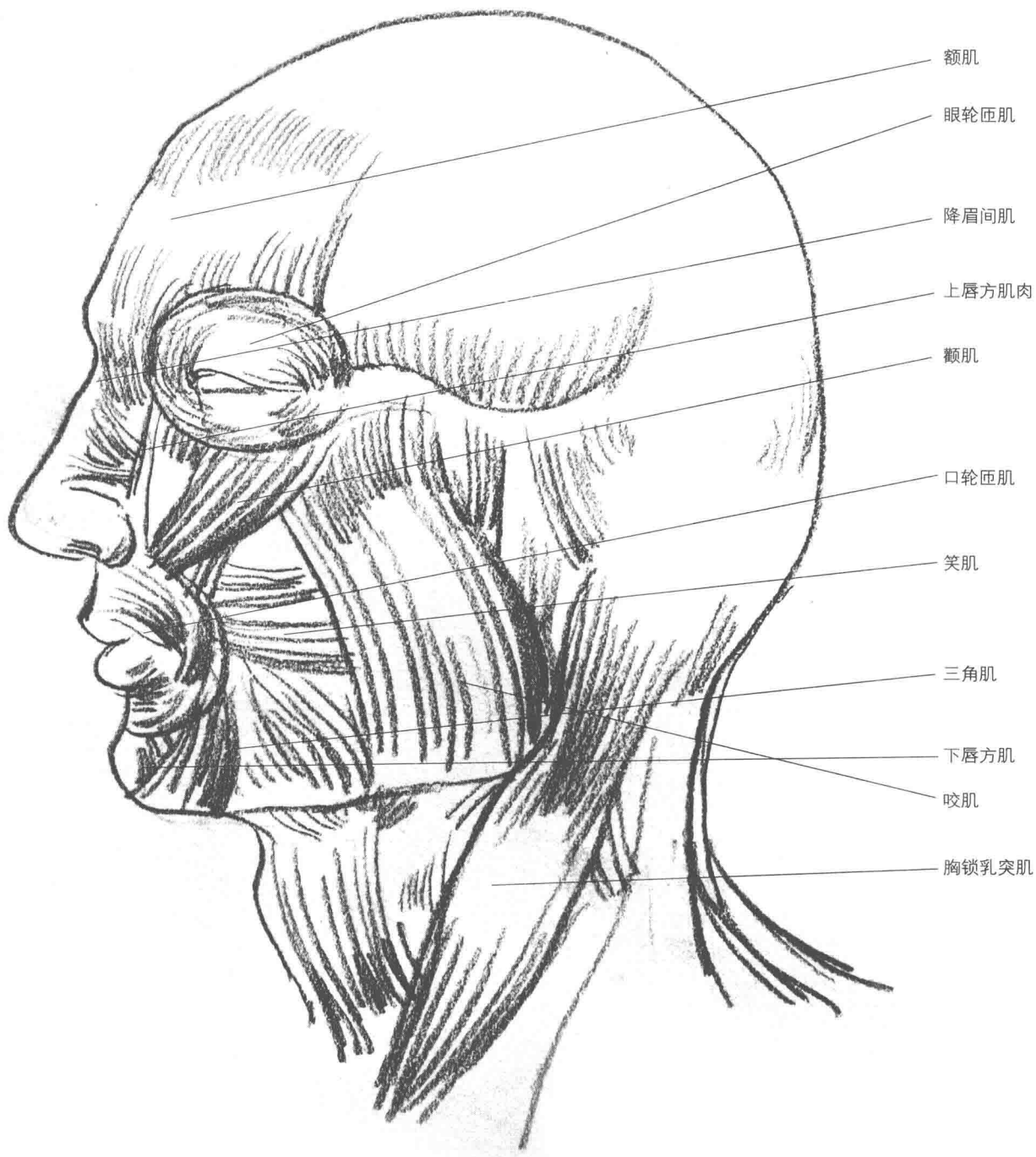

二 正面、侧面肌肉分布

头部的肌肉可分为两大类：一类为表情肌。另一类为咀嚼肌。表情肌大部分扁薄，分布在眼、鼻、口周围，收缩时产生脸部表情。表情肌包括额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、

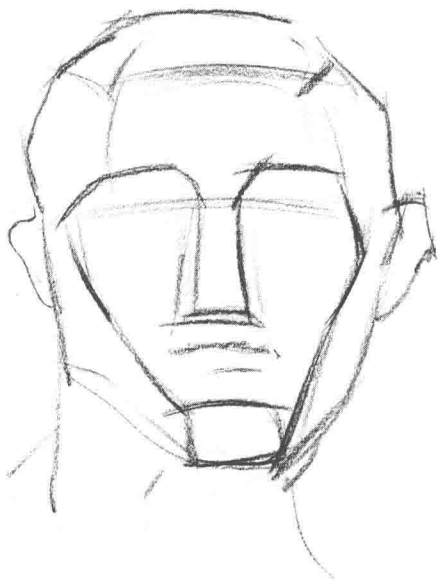
上唇方肌、颧肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、颈肌、笑肌等。咀嚼肌分布在头部的两侧，这部分肌肉厚大、对外形有影响。从侧面外形上可以看到明显的两大块肌肉，一块是位于颞窝内的颞肌，另一块是起于颞弓以下，止于下颌骨后端骨点（下颌角）的很厚肌肉。

三 人物头像的切面结构

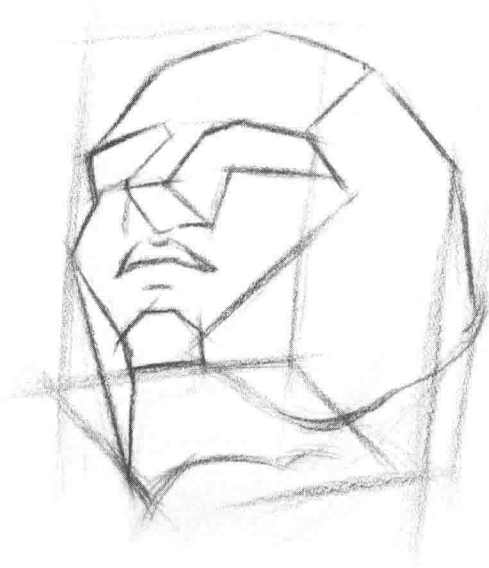
人物的头部像一个蛋形，也可以概括成一个六面体，而五官则是大小不一的几何体块相互穿插构成脸部的起伏变化，他们的形状位置和穿插关系的差异，造成不同脸部的形体特征。五官的体块随着头部的角度变化产生不同的透视变化。

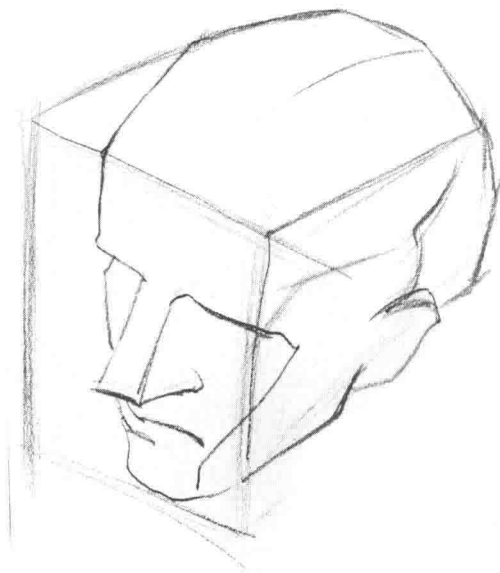
正面

侧面

仰视

俯视

第三章 人物头部各部分的表现技法

一 头发的表现方法

1. 老人花白头发的表现（工具：木炭条）

大部分老人都有一头漂亮的花白头发，那是他们阅历的象征。画白发时首先考虑其块面的转折，头发覆盖在头部，因此也应呈现球体状态；其次，花白的头发也应该与肤色拉开关系。

1. 用木炭条侧锋横扫画出头发的暗部，受光面尽量留白；

2. 用纸笔擦出暗部的统一色调；

3. 用橡皮的侧面擦出受光面头发的肌理，再用中锋添加发丝稍加整理。