

新方向 第4辑

学院派技法丛书
XUEYUANPAIJIFACONGSHU

张 勇·主编 武红伟·著

※ 源自中央美术学院 清华美术学院教学体系

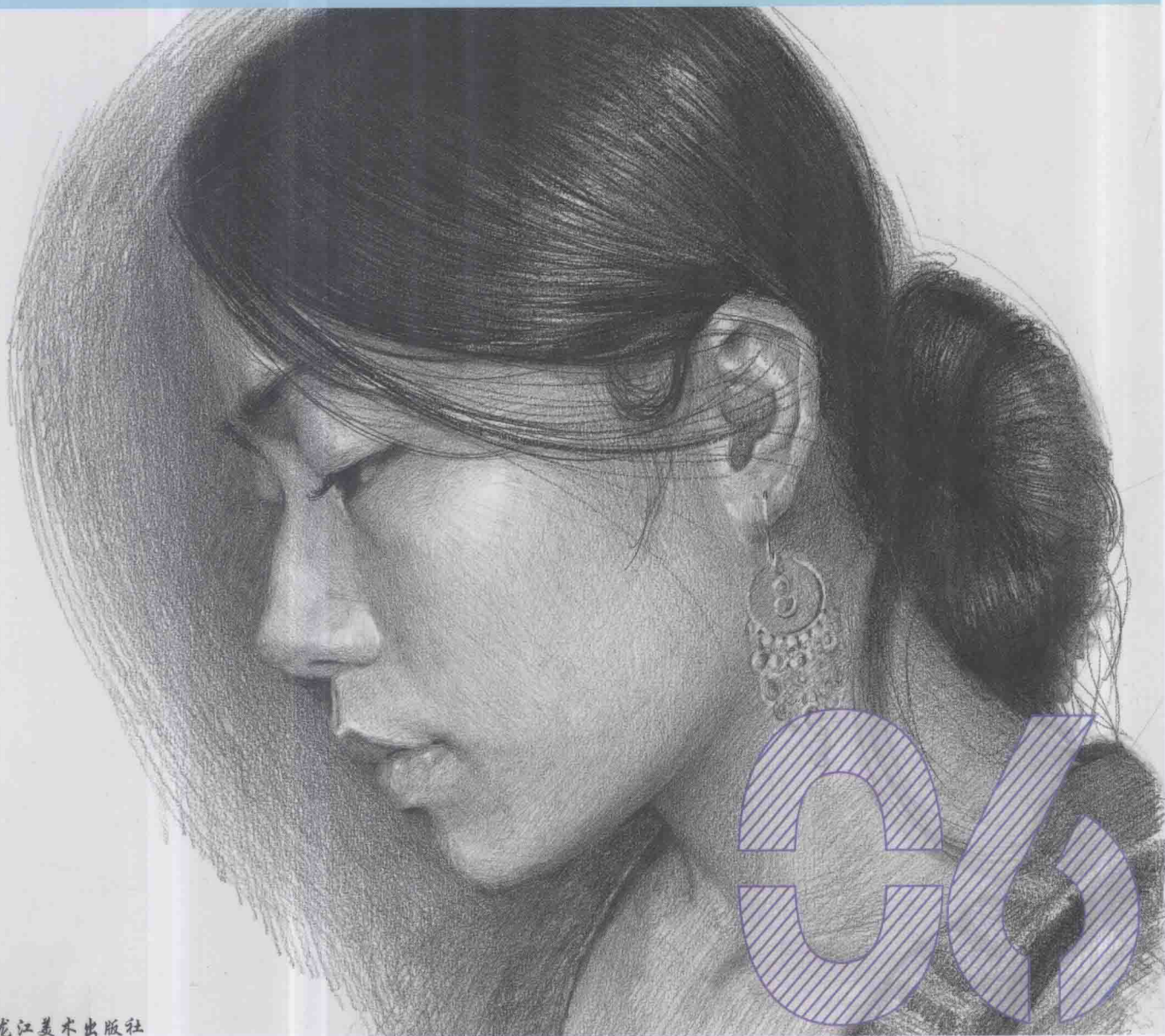
※ 感受中国最高艺术殿堂的思想教育

※ 经典示范 学院派系

※ 展示绘画过程 领略画面细节

素描头像

SUMIAC TOUNIANG 【提高篇】

黑龙江美术出版社

新方向

学院派技法丛书

第4辑

XUEYUANPAIJIFACONGSHU

素描头像

SUMIAO TOUTXIANG 【提高篇】

征稿启事：征集优秀的美术高考作品（素描头像、素描静物、素描石膏像、石膏几何体、人物速写、色彩静物），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 602618353@qq.com 或 zy.0809@163.com，我们将及时与您取得联系。

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像 / 武红伟著. — 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2012.10

(新方向学院派技法丛书. 第4辑)

ISBN 978-7-5318-3721-3

I. ①素… II. ①武… III. ①肖像画—素描技法—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 (2012) 第231664号

责任编辑：林洪海 步庆权

主 编：张 勇

本书策划：张 勇 刘微微

刘 柳 严 玲

装帧设计： 景创文化
JINGCHUAN WENHUA

出 版：黑龙江美术出版社

地 址：哈尔滨市道里区安定街225号

邮政编码：150016

发行电话：(0451) 84270514 84270529

网 址：www.hljmsscbs.com

制 版：北京华联印刷有限公司

印 刷：北京华联印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：889mm × 1194mm 1 / 16

印 张：3

字 数：50千字

版 次：2012年10月第1版

印 次：2012年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5318-3721-3

定 价：18.00元

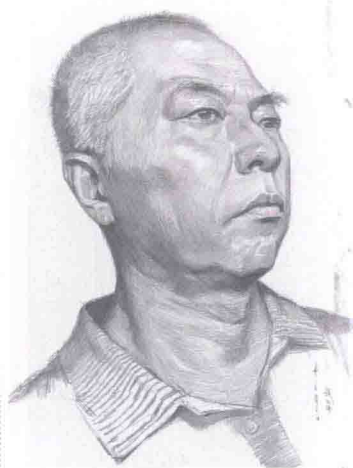
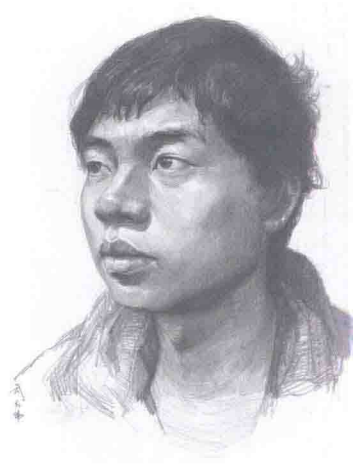
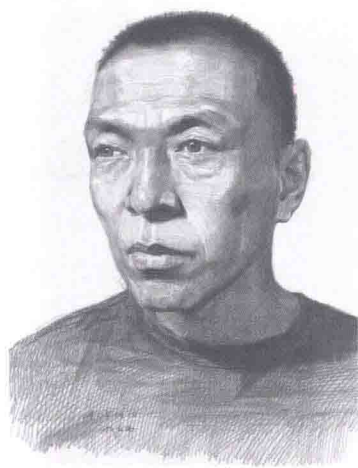
版权所有 侵权必究

上架建议：美术学习辅导资料

ISBN 978-7-5318-3721-3

9 787531 837213 >

武红伟

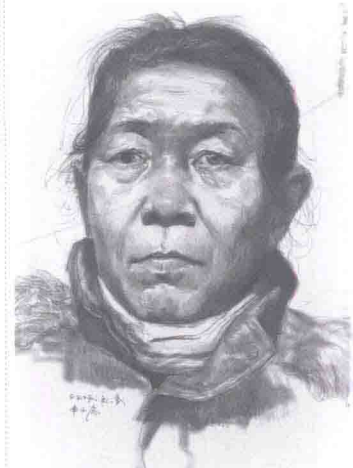
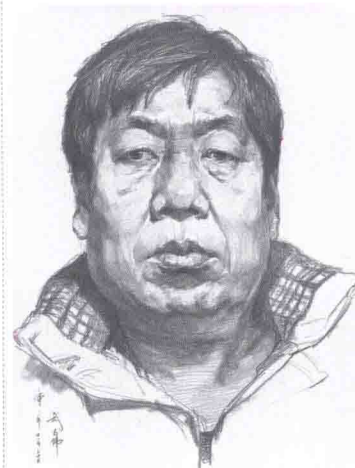
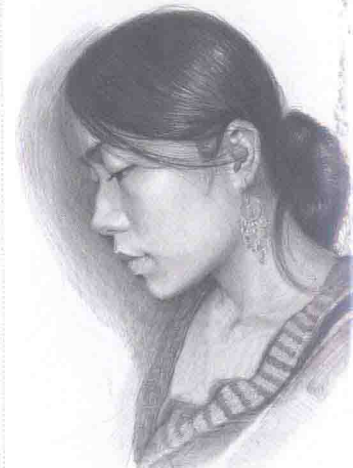
1986 年生于河北省定州市。

2006 年以优异的成绩考入中央美术学院，并获得定州市万元奖学金。

2010 年毕业于中央美术学院动画专业。

出版专著有《中央美术学院精品范画详解——素描头像》《画理话外——素描头像》等。

个人博客：<http://bl.og.sina.com.cn/2008kongbai>

作者 / 武红伟
责任编辑 / 林洪海 步庆权
装帧设计 / 景创文化

素描头像06

SUMIAC TOUXIANG 提高篇

目录

第一章 头部要点 02 >>>

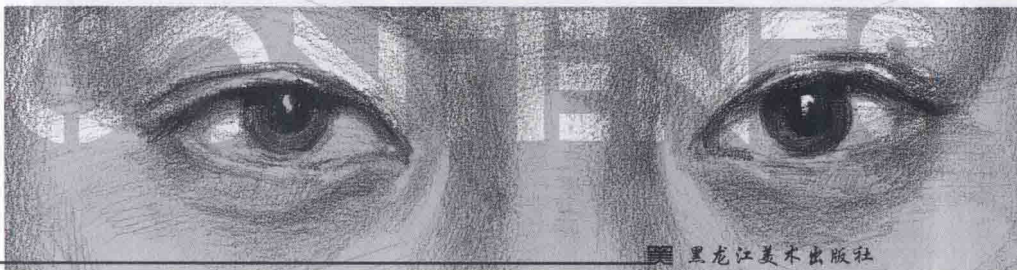
- 头部剖析 /02
- 肌肉剖析 /02
- 比例、结构、透视 /03

第二章 局部详解 04 >>>

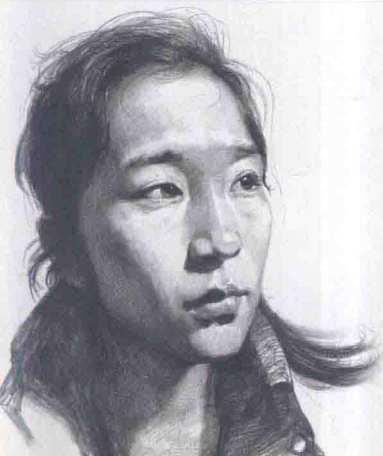
- 眼睛的详解 /04
- 鼻子的详解 /05
- 嘴巴的详解 /06
- 耳朵的详解 /07

第三章 步骤详解 08 >>>

第四章 作品欣赏 6 >>>

黑龙江美术出版社

作者 / 武红伟
责任编辑 / 林洪海 步庆权
装帧设计 / 景创文化

素描头像06

SUMIAC TOUXIANG 提高篇

目录

第一章 头部要点 02 >>>

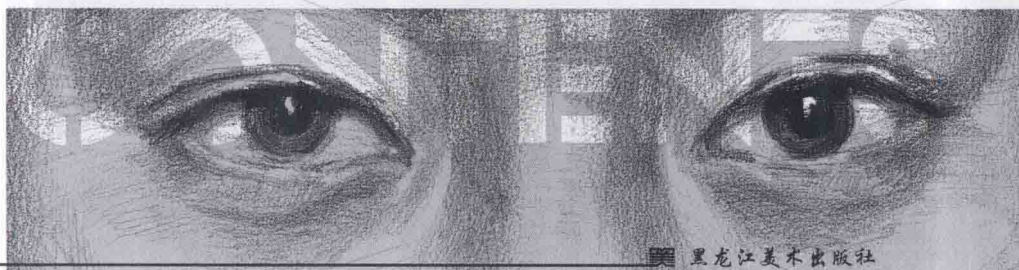
- 头部剖析 /02
- 肌肉剖析 /02
- 比例、结构、透视 /03

第二章 局部详解 04 >>>

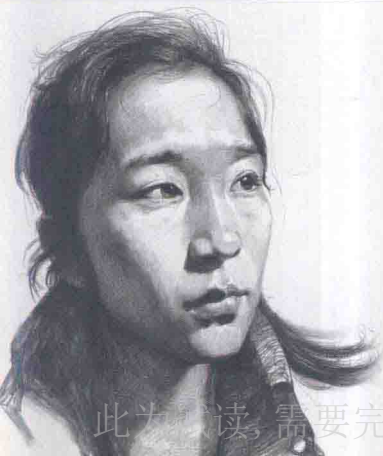
- 眼睛的详解 /04
- 鼻子的详解 /05
- 嘴巴的详解 /06
- 耳朵的详解 /07

第三章 步骤详解 08 >>>

第四章 作品欣赏 6 >>>

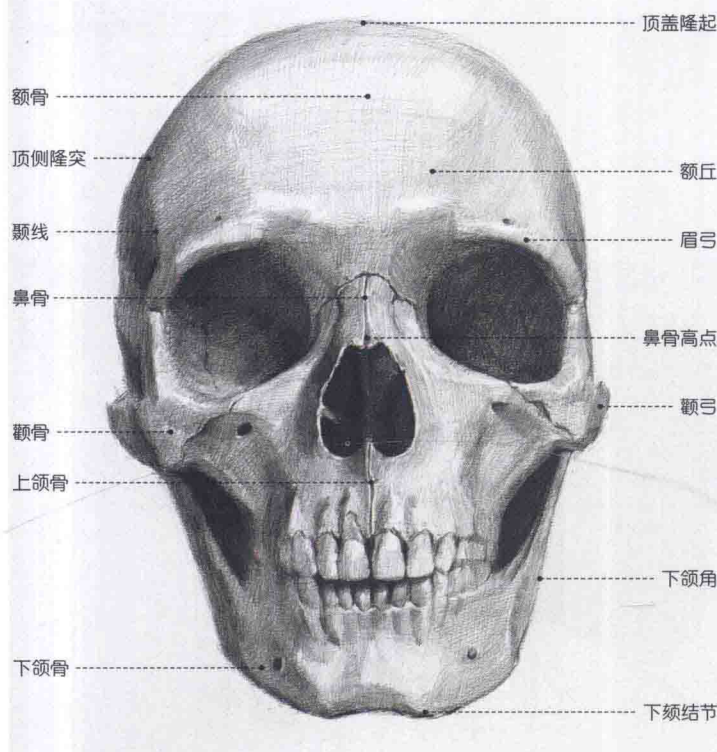

黑龙江美术出版社

第一章 头部要点

头部剖析

初学者经过石膏几何体写生、静物写生、石膏头像写生、石膏头像写生等练习后已具备了一定的造型能力。在以后的练习中，要掌握处理体积关系、空间关系、虚实关系的能力，在头脑中形成三维空间的思维模式。

通过解剖的学习，可以更准确地把握面部结构。这样，在观察人物时，才能更理性地把握人物个性特征。不仅能提高初学者的观察能力，更有利于提高初学者的理解能力，以便熟练掌握人物绘画的技巧。

观察了解头骨的正面和侧面，初学者应掌握面部的骨骼起伏，把握一些突出的转折和骨点，在作画时才能真正做到形神兼备。

头骨由脑颅、面颅两部分组成。脑颅包括额骨、颞骨、顶骨、枕骨；面颅包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。

头骨中的高点是造型的基本点，这些高点是额丘、顶隆起、顶盖隆起、颞突、乳突、下颏结、颞隆起、枕外隆起等。这些点是寻找与确定头部基本形状与体积的基本点。

顶盖隆起：标志着头顶中线的位置和头颅的基本形状。

额丘：是额头的正面亮点，从这两点向上逐渐向头顶过渡。

颞线：是额头与眼眶部正侧面的转折线。

眉弓：在额骨的下方隆起，下面是深陷的眼眶，是额头与眼窝的交界结构，一般眉毛与之重叠。

鼻骨：体现着鼻梁的高度与宽度，也标志着鼻梁正侧面的转折点。

颞骨：是脸部正侧面以及侧面上部和下部的重要转折，决定着脸部正面的宽窄。

颞结节：是脸部下巴上正面、侧面、底面的重要转折，决定着下巴的角度。

下颌角：决定着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。

肌肉剖析

头部肌肉是覆盖在头骨表面的薄层。它包括额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颞肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、颞肌。肌肉是表现对象表情的十分重要的因素，同时与一些面部皱纹有关。

真人写生不同于石膏头像，真人面部较“软”，而且要把肌肉的“弹性”表现出来相当难，真人是活生生的人，所以画面一定要刻画出真人的气质、内涵。在对真人头像写生前，可以通过头骨写生与肌肉石膏模型写生来分析、熟悉、理解头部的解剖结构。

额肌：额骨正面，眉弓上方，向上提拉眼眶上的皮肤与肌肉。

皱眉肌：眼眶上檐，靠近眉心，向中心拉动眼眶皮肤向中心运动。

眼轮匝肌：眼缝周围，只闭眼不睁眼。

鼻肌：鼻孔上部鼻侧，扩大缩小鼻孔。

颞肌：颞骨到嘴角，提拉上唇和嘴角。

上唇方肌：呈放射状分布于鼻子左右的面部，起提拉上唇等作用。

口轮匝肌：口缝周围，控制嘴部的各种动作。

下唇方肌：口轮匝肌下方，到颌结节外侧，下拉下嘴唇和嘴角。

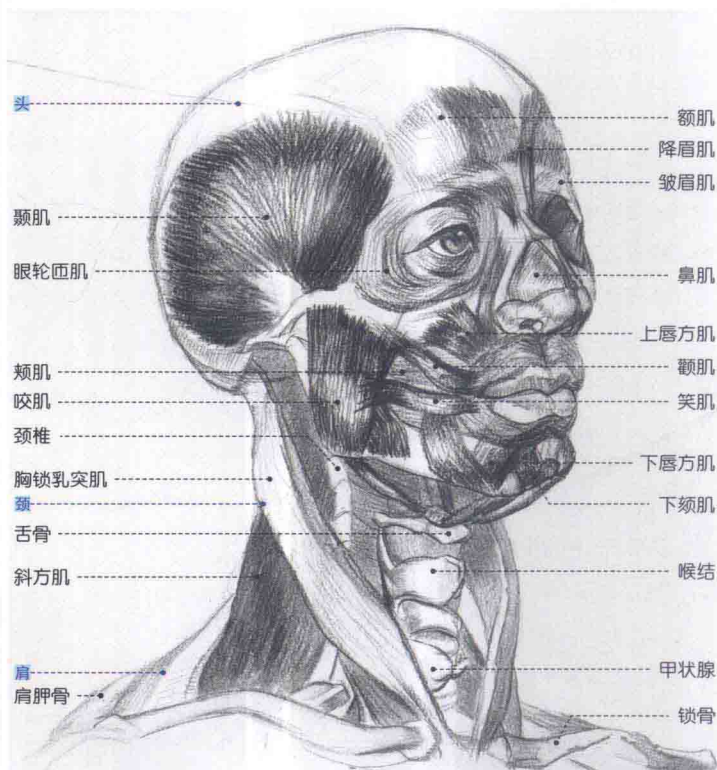
唇三角肌：嘴角到颌结节外部，下拉嘴角。

咬肌：下颌角上至颞骨，下至咬肌牙齿。

颊肌：嘴角外，口轮匝肌和咬肌之间，吸吮吹奏。

头颈肩

头部的描绘要求从整体上处理好头与颈、肩之间的体位穿插关系。头部通过颈与胸部联结，颈像一段圆柱，位于头部和胸部之间，头、颈、胸在结构上是相互嵌入的关系。初学者易犯的毛病就是使它们之间相互脱节。颈部连接头与胸、肩，位于躯干中央。男性颈部前侧中间是显著隆起的喉结，女性则在外形上不明显。

比例、结构、透视

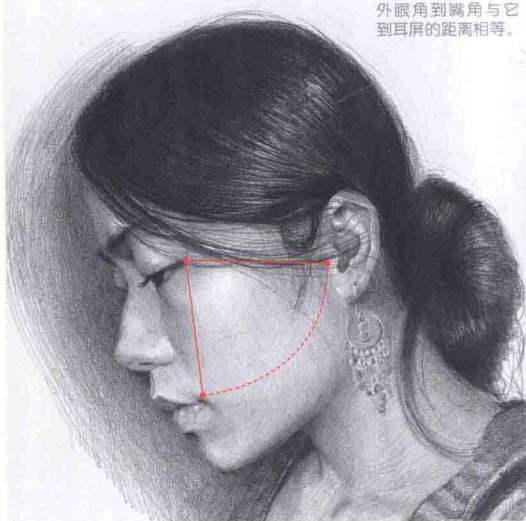

眉梢到下颌
脸再到鼻翼
上沿的距离
相等。

在画正面的时候特别注意脸部的对称性，这点在起大形的时候就要特别注意。可以通过分块面的形式来抓住对称关系，同时也要分出头部的亮、灰、暗面。通常空间的问题是画出正面的难点。

3/4 角度较正面来说多了个透视关系。左右两边大的形体既要对称，也要考虑它们近大远小的关系。另外，边缘线上形体的穿插关系比别的角度更复杂，要在抓好透视的前提下理清边缘线上的形体关系。远处轮廓线的起伏可以参照近处脸部形体的起伏来定。

外眼角到嘴角与它
到耳屏的距离相等。

全侧面头部最重要的就是拉开正面与侧面的空间关系，它关系到整张画面的空间。全侧面相对于其他的角度来讲，要表现的东西比较少，比如五官中眼睛、鼻子、嘴巴都只能看到完整的一半，同样也要注意他们正、侧面的空间。这个角度的耳朵离我们很近，可以作为重点来表现。

1. 基础比例

人的五官位置和形态特征各有差异，概括来说头部的基本比例为“三庭五眼”。“三庭”是从发际线—眉毛—鼻底—下颌，将面部分为三等分。“五眼”是指两只耳朵中间的距离为五只眼睛的长度。成人眼睛在头部的二分之一处，儿童和老人在三分之一以下。眉梢到下颌脸再到鼻翼上沿的距离相等。外眼角到嘴角与它到耳屏的距离相等。两耳在眉与鼻尖之间的平行线内。

这些普通化的头部比例只能作为写生开始的参考，最重要的是在实践中灵活运用，正确区别不同的形态结构，才能体现所描绘对象的个性特征。

2. 造型结构

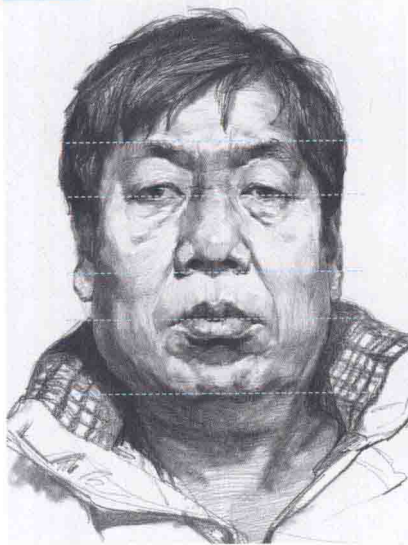
人的头部结构较复杂，我们应以研究造型为目的，为更好地理解头部的体积，将人的头部予以几何化的归纳。头部骨骼是头部造型的本质所在，它是处在圆球体和立方体之间，从整体上可以概括成一个圆球体或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，称它为骨点，头部主要的骨点有：顶骨点、额丘、眉弓、颧骨点、枕骨点、颞骨点、鼻骨中点、上颌角和下颌角，这些骨点在塑造上非常关键，抓形应首先抓骨点，通过骨点的连接概括出头部的基本形。

3. 透视

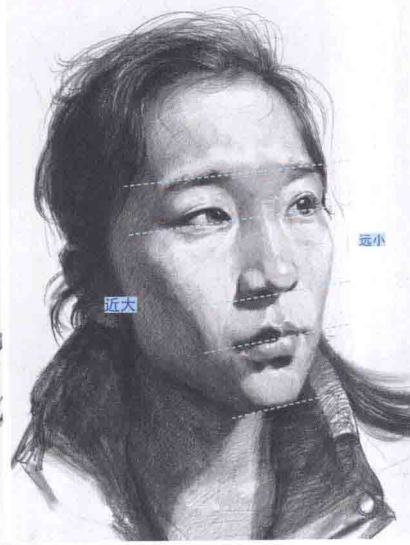
透视原理在素描头像中起着非常重要的指导作用。它用科学的原理指导我们将处于空间中的物体的不同部位因为远近、高低位置的差异而产生的视觉变化正确地表现出来。

常规的透视原理是一种严谨的科学理论，在绘画中不应生搬硬套，完全按照科学方法来画很容易让人物呆板生硬、缺乏生机。灵活地运用透视原理中的近大远小、近实远虚这些规律，依照对形体的感受自由发挥，将人物的透视表现得自如、到位、舒适，这才是我们所追求的效果。

平行透视

成角透视

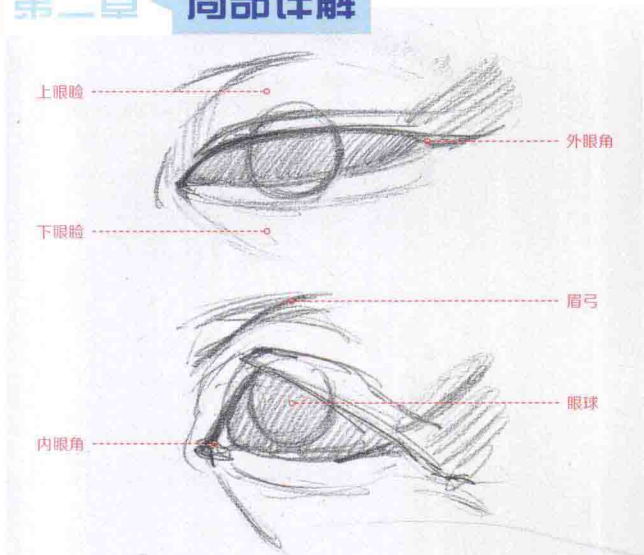

俯视

仰视

眼睛是由瞳孔、虹膜、眼角组成球形嵌在眼窝里，上、下眼睑包裹在眼球外，上下眼睑的边缘长有睫毛，呈放射状。上眼睑睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛细而短向下弯。两只眼球的运动是联合一致的，视点在同一个方向上，由于头部的扭动，眼睛出现了不同的透视变化。眼睛的形状不同，有圆、扁、宽、双眼皮、单眼皮等。随着年龄的不同，眼睛的形状也各不相同。有的人内眼角偏低，外眼角高；有的人内外眼角较平，观察表现时应注意区分。

眉毛起自眶上缘（眶上缘是眼眶与额头结合处大的结构转折）内角，向外延展，越眶而成为眉梢。眉毛使眼部的变化显得更微妙，神态变化更为丰富，所以这一部分的表现，直接影响到刻画精彩程度。

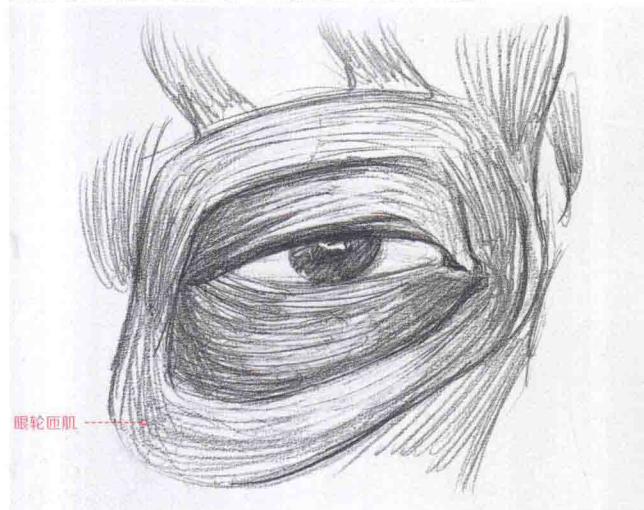
青年女性：女孩子的脸关键之处是要圆润、可爱，眼珠儿又黑又大，眉毛柔软弯曲，略微向下，眼袋小，平整，眼皮光滑圆润，眼睛大致在脸部 $1/2$ 的位置。

青年男性：眼睛在脸部 $2/3$ 的部位。眼睛细细的，鼻子较大，眉毛粗一点比较有男人味。男性的眼睛较小，位于脸上，在细长形眼眶中眼白略多，眉毛略微上扬。眉骨块面清晰，方而有力，起伏感强烈，有明确的棱角和转折。

中年男性：中年人的眼睛比年轻人的要细小，而且眼睛和嘴的周围有细小的皱纹。男人的脸部块面分明。

中年女性：要比年轻的女性更强调曲线，眼睛略小，哀是最大的苦恼，脸上所有的线条都可往下倾，便成了哀。

老年男性：老年男性脸部的骨骼最为凸出，他们的口、眼、鼻四周都有很明显的皱纹，一般来说眼睛都是细细的。眼神含糊，不清晰，无明显高光。眼皮松弛、浮肿，肌肉松弛，失去弹性，下眼袋明显，骨骼体块明显。

眼睑俗称眼皮，位于眼球前方，构成保护眼球的屏障。眼睑分上眼睑和下眼睑，上、下眼睑之间的裂隙称睑裂。眼睑本身具有一定的厚度，上眼睑在眼睛闭合时，完全与下眼睑连接。

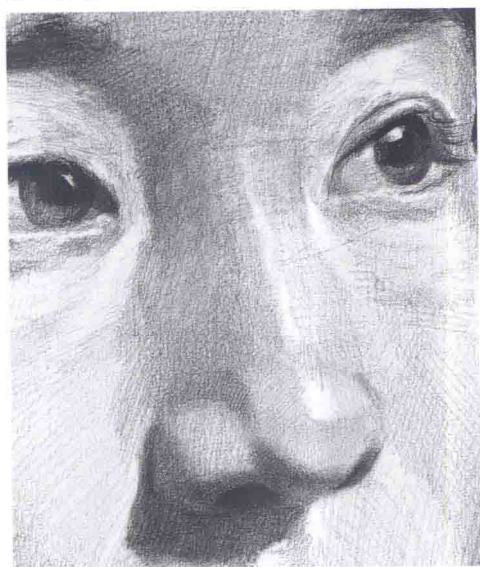
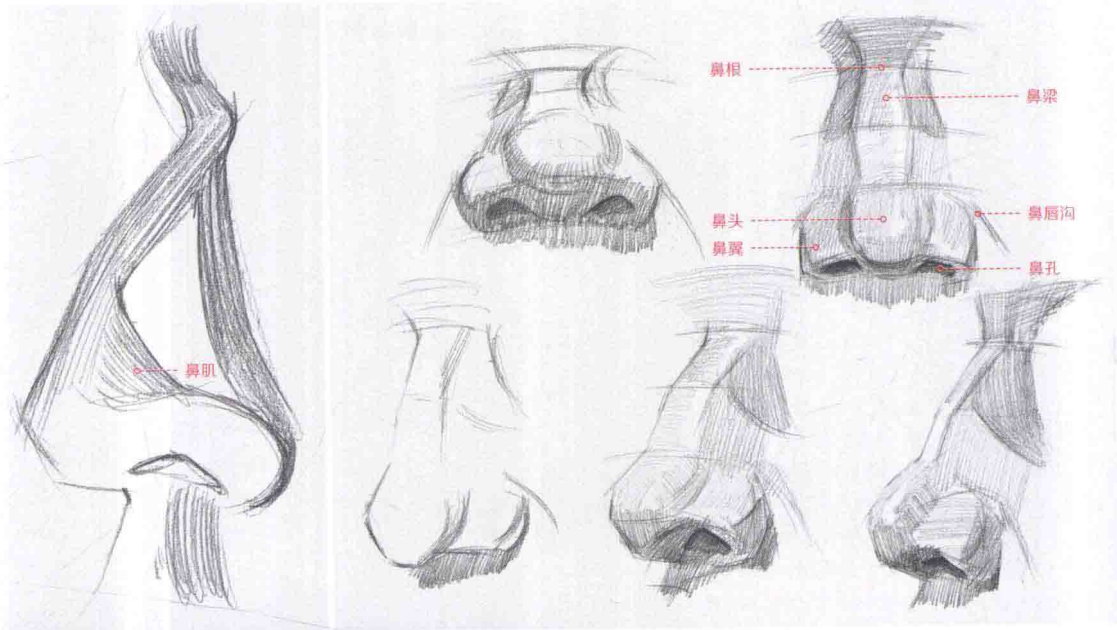
眼球，顾名思义，球状体。由眼轮匝肌围住，然后再由眼睑包住，最后我们只能见到 $1/3$ 的球体。

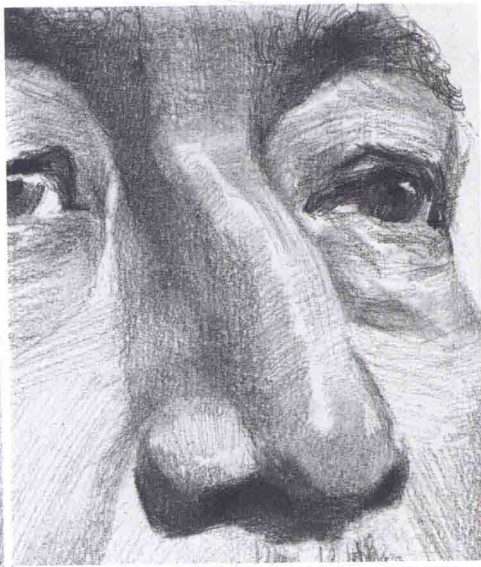
鼻子的详解

鼻梁起于面部，呈三角状，由鼻根和鼻底两部分组成。鼻上部的隆起是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情张缩。鼻子的形状很多，因人而异，有高的、肥厚的，也有尖细的或扁平的等，都是形象特征的概括。鼻孔的形状随鼻形而变化，与鼻翼有很大的关系。

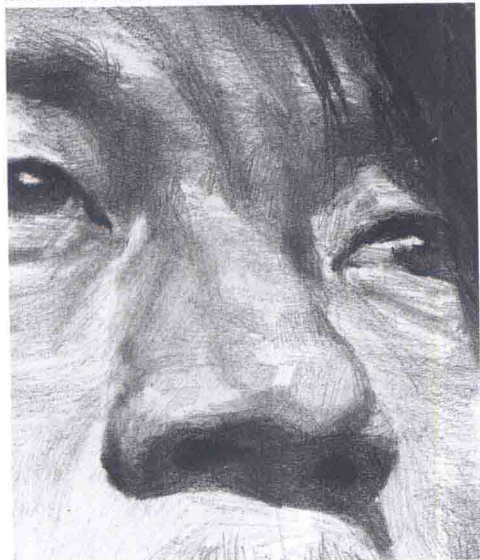
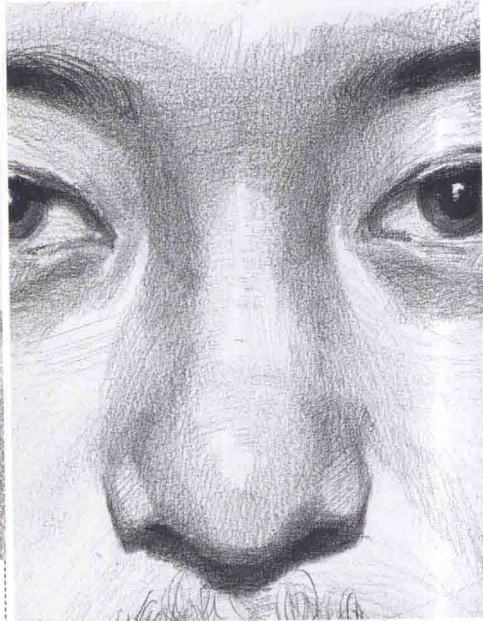
在描绘鼻子时，切忌用太重的线去找形，这样做会把鼻翼、鼻孔画得很僵硬。鼻子的底面包含鼻孔，在表现鼻孔的时候，并不作为单体来刻画，而是要结合鼻底的面，借以前后的空间关系，明暗的虚实关系来表现。把握好虚、实、轻、重、方、圆的变化。

青年女性：鼻梁比较纤细、秀气。鼻梁起伏小，转折柔和。鼻头圆润，鼻翼沟平滑，不明显。鼻翼外形偏圆。

3/4 侧面：左右产生透视变化，近大远小，左宽右窄。鼻梁中心与两眼距离也产生相对应的距离变化。

当仰视时，鼻底的面积增大，仰视角度越大，鼻底面积越大，鼻梁缩短。

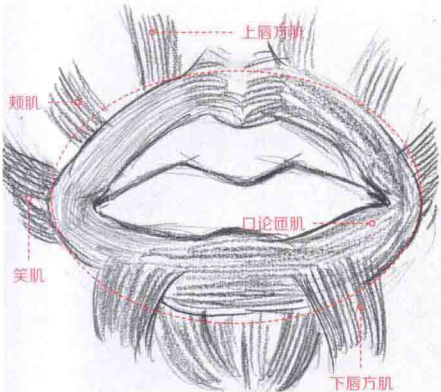

当俯视时，鼻底的面积缩小，俯视角度越大，鼻底面积越小，从头顶向下看时只能看见鼻梁和鼻头。

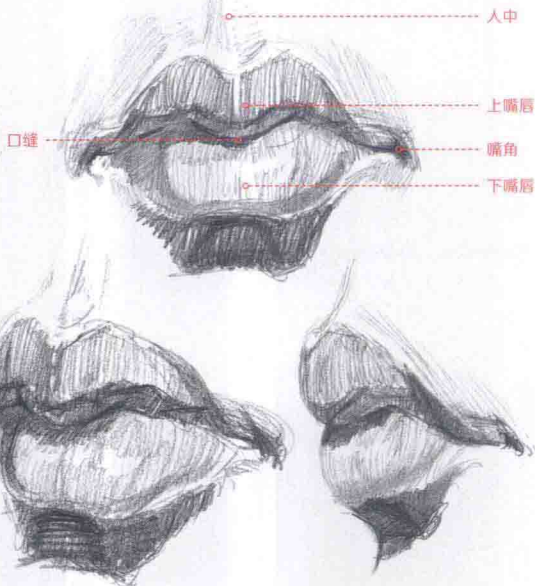
青年男性：通常鼻梁挺拔，转折明显，鼻头方、宽、大。鼻翼的外形也偏方。鼻唇沟明显，肌肉紧凑，块面感强。

嘴巴的详解

嘴就形状来说，是由覆于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颌骨和牙齿的弧线所定型的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部呈圆形体积。上唇中间皮肤表面有条凹，称人中。嘴唇的表面有唇纹，各人的唇纹形状不同。上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应，不仅对发音有很重要的作用，对表情也有直接的影响。

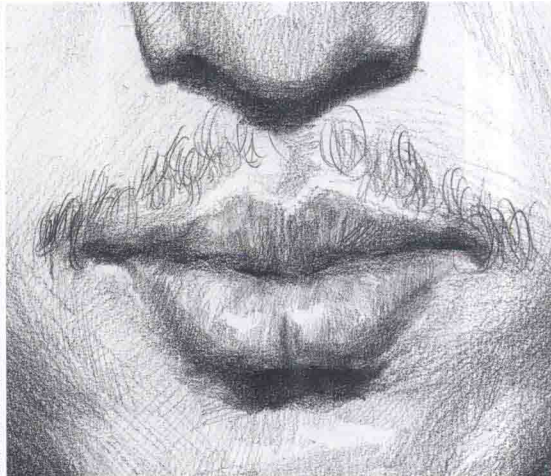
嘴部左右、上下的空间分析
把嘴部套上圆柱体是为了表达嘴部左右的空间。

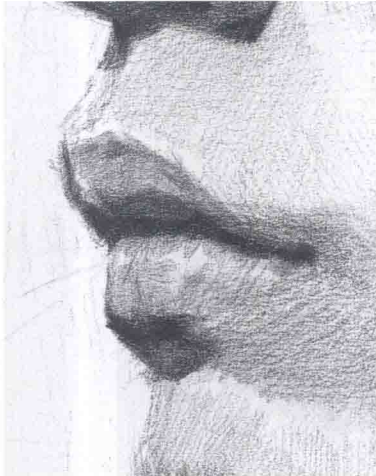
上下嘴唇的厚度分析：关键在于上、下嘴唇的底部，把这两块底画的空间画足了，嘴唇的厚度会很好地体现。

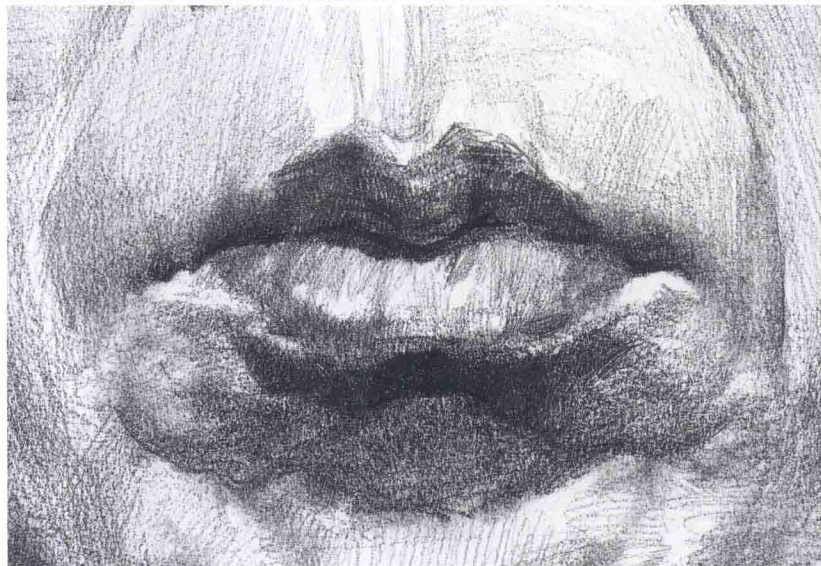
青年女性：口轮匝肌无大起大落，过渡柔和，与其他部位穿插交界外基本平滑过渡。人中和嘴唇边缘轮廓圆润，下唇光滑，高光强烈。

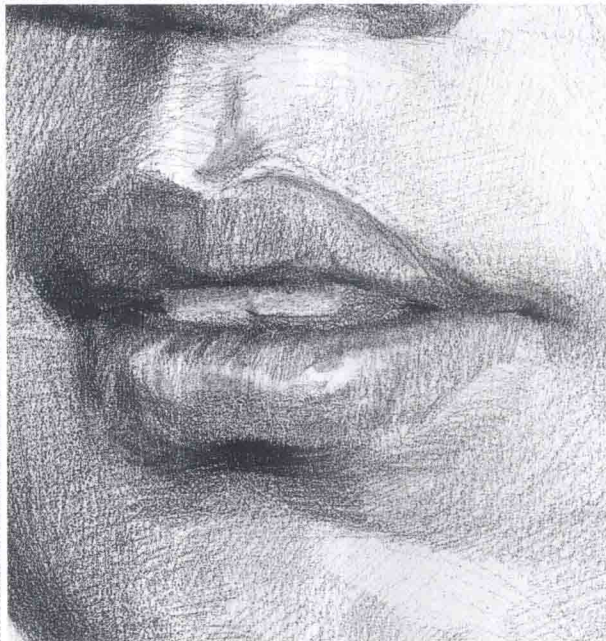
青年男性：肌肉饱满，结构清晰，富有弹性，皮肤光洁，无明显皱纹。表现下嘴唇应注意确定高光区域和对颏唇沟的强化处理，要在理解口轮匝肌的基础上表现出上下嘴唇与面部的起伏关系。

从侧面看，上下嘴唇似三角形。人中以起伏的线状体现其体积。上下唇的前与后表现对象的特征，是非常重要的细节。

老年男性：肌肉松弛，失去弹性，口轮匝肌表面纵生许多皱纹。嘴唇变薄，肌肉饱满度不够，嘴角横向拉长。嘴唇不润泽，高光面积和亮度减弱。

耳朵的详解

耳朵由外耳轮、内耳轮、耳屏、耳窝、耳垂组成，是软骨组织，具有一定的弹性，形似水饺。耳朵稍稍长在头部的两侧。学习时除了弄清它的结构外，还应注意它的体积。

因为每个人的耳朵形状都有所不同，所以在勾画时一定要注意形体的结构与虚实关系。

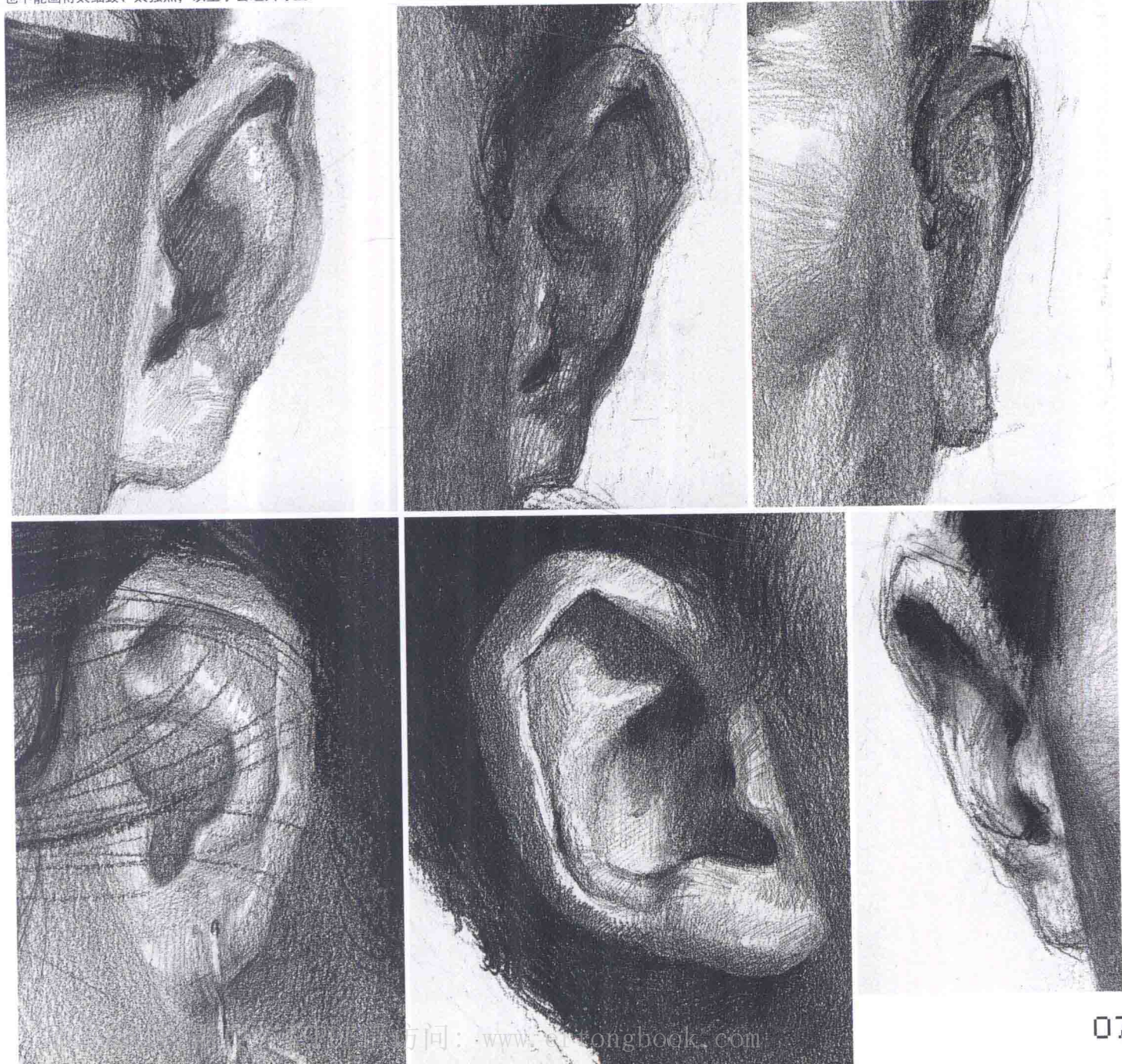
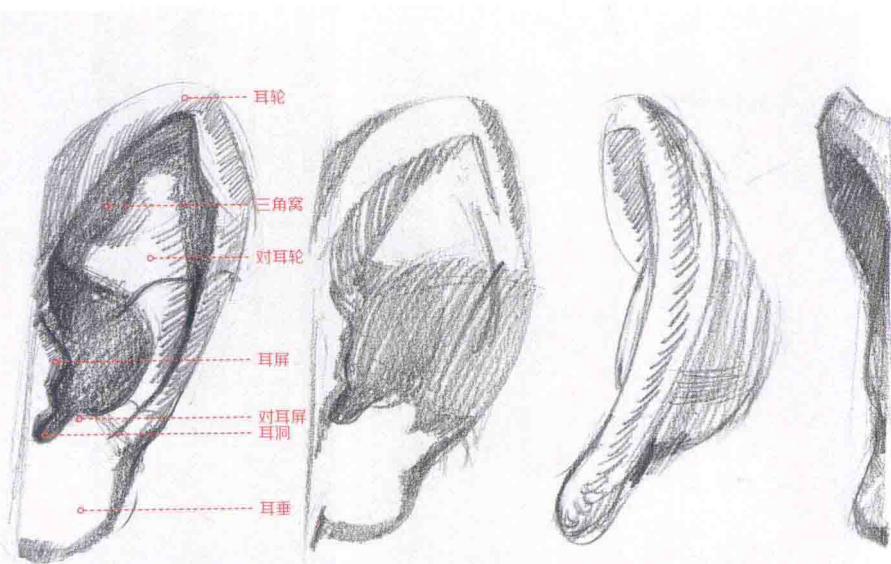
在正常透视下，耳朵一般在眉弓和鼻底之间。耳朵是一个不规则的形体，很难用准确的几何形来描述。

在空间中，耳朵在眼睛之后，通常被头发覆盖，处于次要位置，容易被忽略。把握好耳朵刻画的度，一是体现细节的刻画能力，二是对整体画面质量的提升起很大作用。

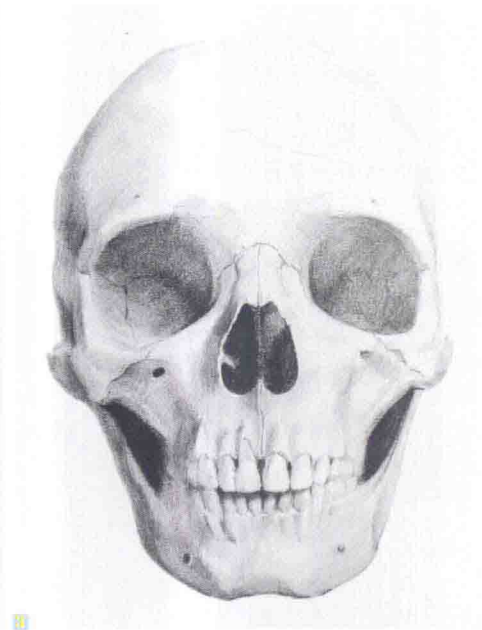
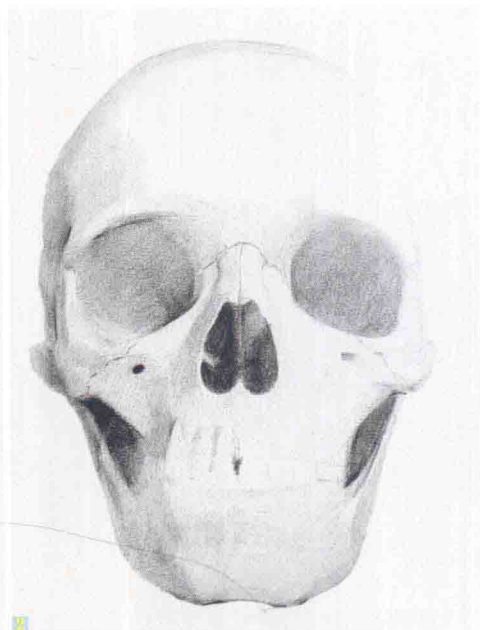
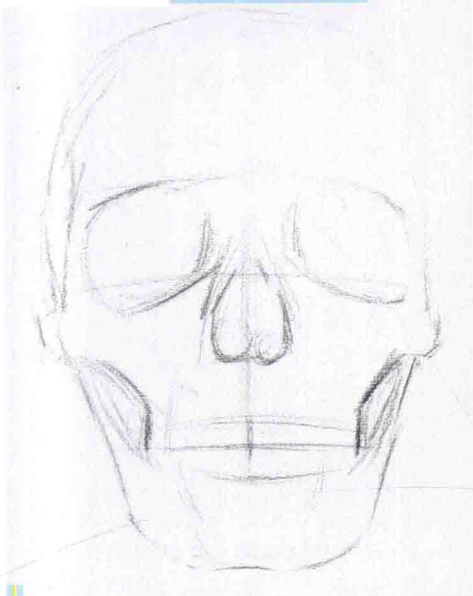
从正面角度看，耳朵的形状类似水饺。在表现的时候要注意它自身的透视变化，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。

从3/4侧面角度看，耳轮与对耳轮的形状，可以参考陶罐口边缘的刻画方法来表现。在表现块面的起伏、转折时，一定要掌握好三角窝与耳洞、对耳轮与耳轮的对比。

从正面角度看，耳朵位于头部的两个侧面，形体与头部向后有 20° 的夹角，双耳显得比较偏远，却也不能忽视。但也不能画得太细致、太强烈，以至于喧宾夺主。

第三章 步骤详解

难点详解:

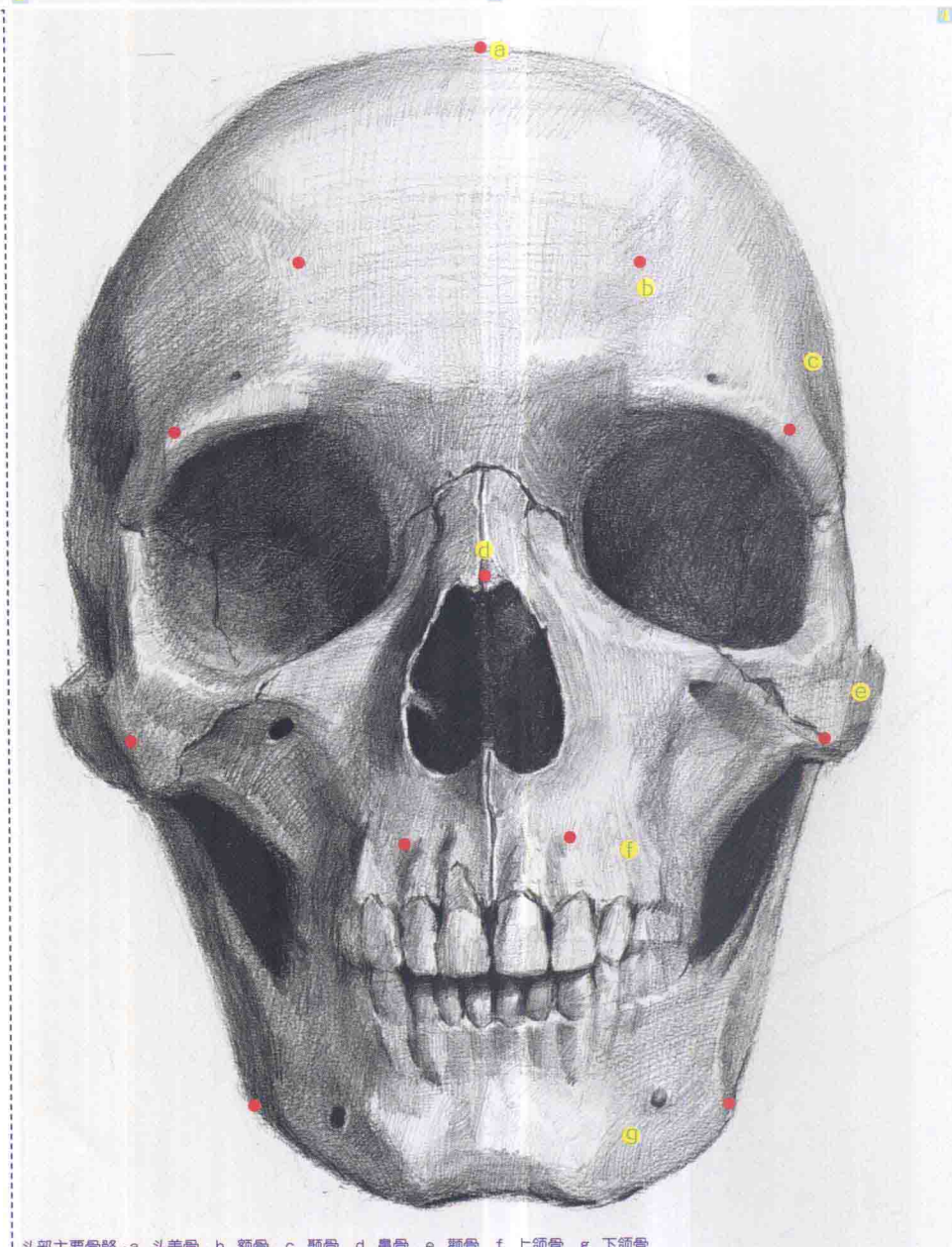
头部除下颌骨能活动外,其余的骨骼都是固定的,形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨,额骨以上为头盖骨。颧骨上连额骨,下接颌骨,横接耳孔。上颌形成牙床,鼻骨形成鼻梁,眼眶位于颧骨上方,鼻骨位于颧骨之中。下颌骨呈马蹄形,上端与颞骨连接,通过咬肌的作用,可以上下活动。

头骨的起伏,形成形体上的变化,是表现造型特征的主要部位,尤其是隆起的骨点,更是造型的重要标志。

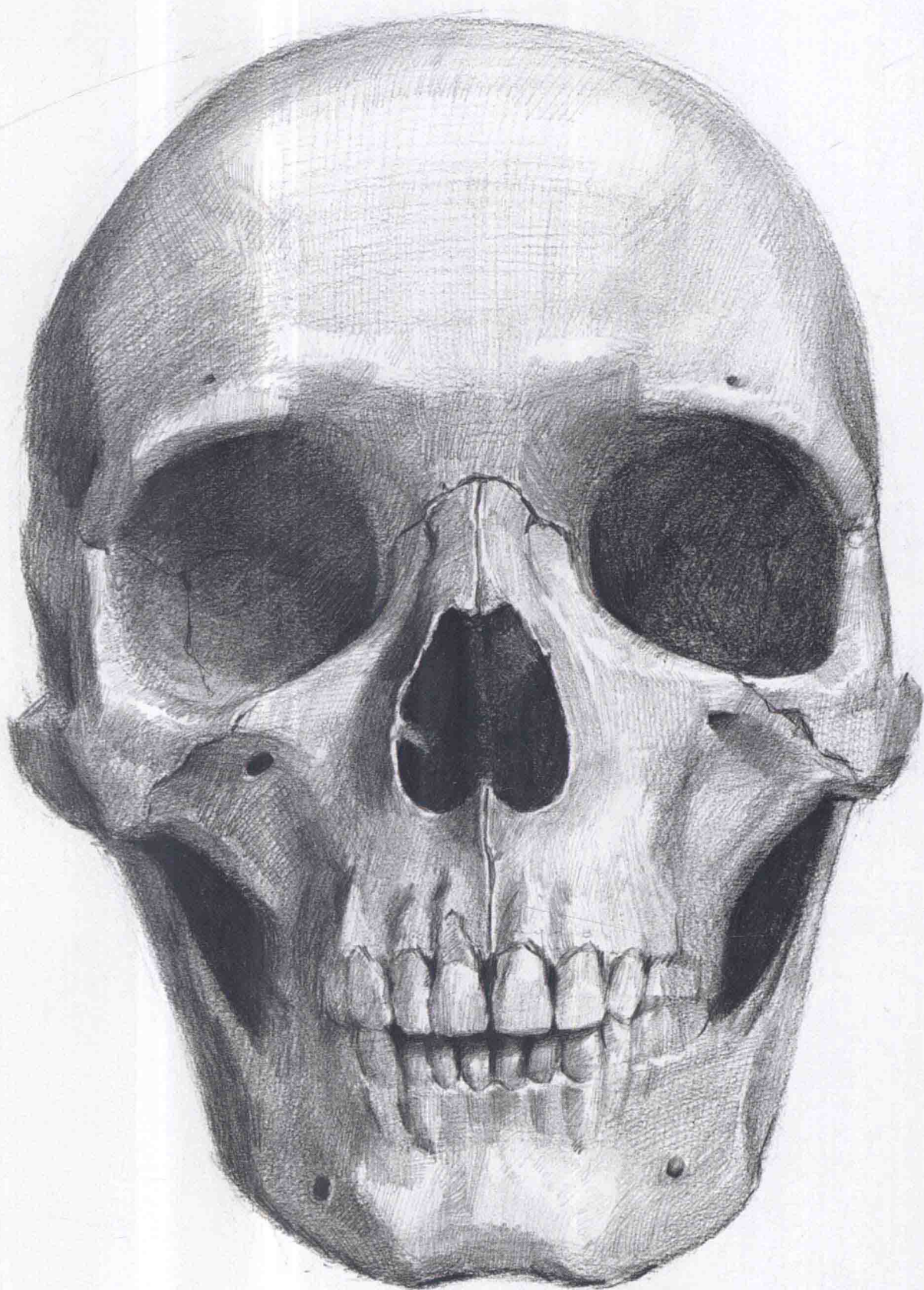
在写生过程中应尽量避免只考虑画面的光影效果,不要把过多的注意力放在质感和细微层次的处理上,应注意掌握头骨的结构及解剖知识。重点画好头骨中较大形体的造型特征以及它们之间的穿插、衔接关系,不要被鼻孔、牙齿等小形体所吸引。

步骤详解:

1. 定出头骨在画面中的位置,通过头部各外形比较明显的骨骼用线把形体归纳出来。
2. 通过观察头骨,找出头部的几个重要骨点,要有耐心地完善对头骨形体的塑造。接下来,从明暗线处开始铺设调子。
3. 掌握每一块骨头的比例和位置,在抓准头骨整体明暗关系的前提下,对各块骨头进行深入刻画。
4. 强调头骨主要的形体转折和凹凸起伏。最后从明暗交界线开始,再梳理一遍头骨整体的黑、白、灰变化关系。

头部主要骨骼:a.头盖骨 b.额骨 c.颞骨 d.鼻骨 e.颧骨 f.上颌骨 g.下颌骨

头骨在不同部位和骨块上有明显隆起的结构或节点，称之为“骨点”。头部主要骨点有：顶骨点、额丘、眉弓、颞骨点、枕骨点、颧骨点、鼻骨中点、上颌角和下颌角，这些骨点在造型上非常关键，抓形应首先抓骨点，通过骨点的连接概括出头部的基本形。

步骤详解:

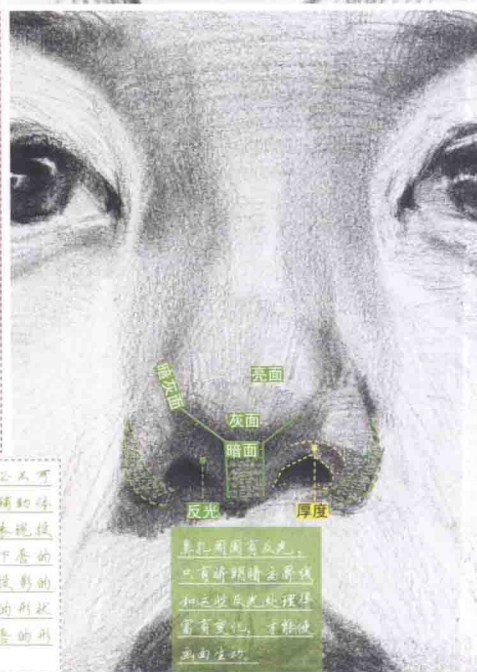
1. 首先要仔细观察模特, 交代模特形象的基本特征, 模特的头部透视、比例要准确。用直线连接形体, 把握比例关系, 控制位置布局。
2. 把头部基本的黑白灰关系交代出来, 区别女孩头部亮部和暗部的黑白灰和虚实关系, 开始五官的基本塑造。
3. 接下来深入刻画, 重点画形和形之间的关系, 局部要和整体大的黑白布局联系起来。模特的细节及质感的表现要准确。
4. 强化明暗交界线, 巩固形体, 减弱暗部对比, 添加发缘松散的线条, 增加面部的松动感。另外对于其头发的表现要与头部的结构相符合, 头发的形体塑造和质感表现要始终结合头部的光影和结构来表现。整体统一黑白灰关系。

画眼睛的高光, 可以增强眼球晶莹剔透的质感, 使眼部更加有神, 同时增强了整个人物年轻朝气的形象感。作者有意加深瞳孔, 使高光和瞳孔相互衬托。

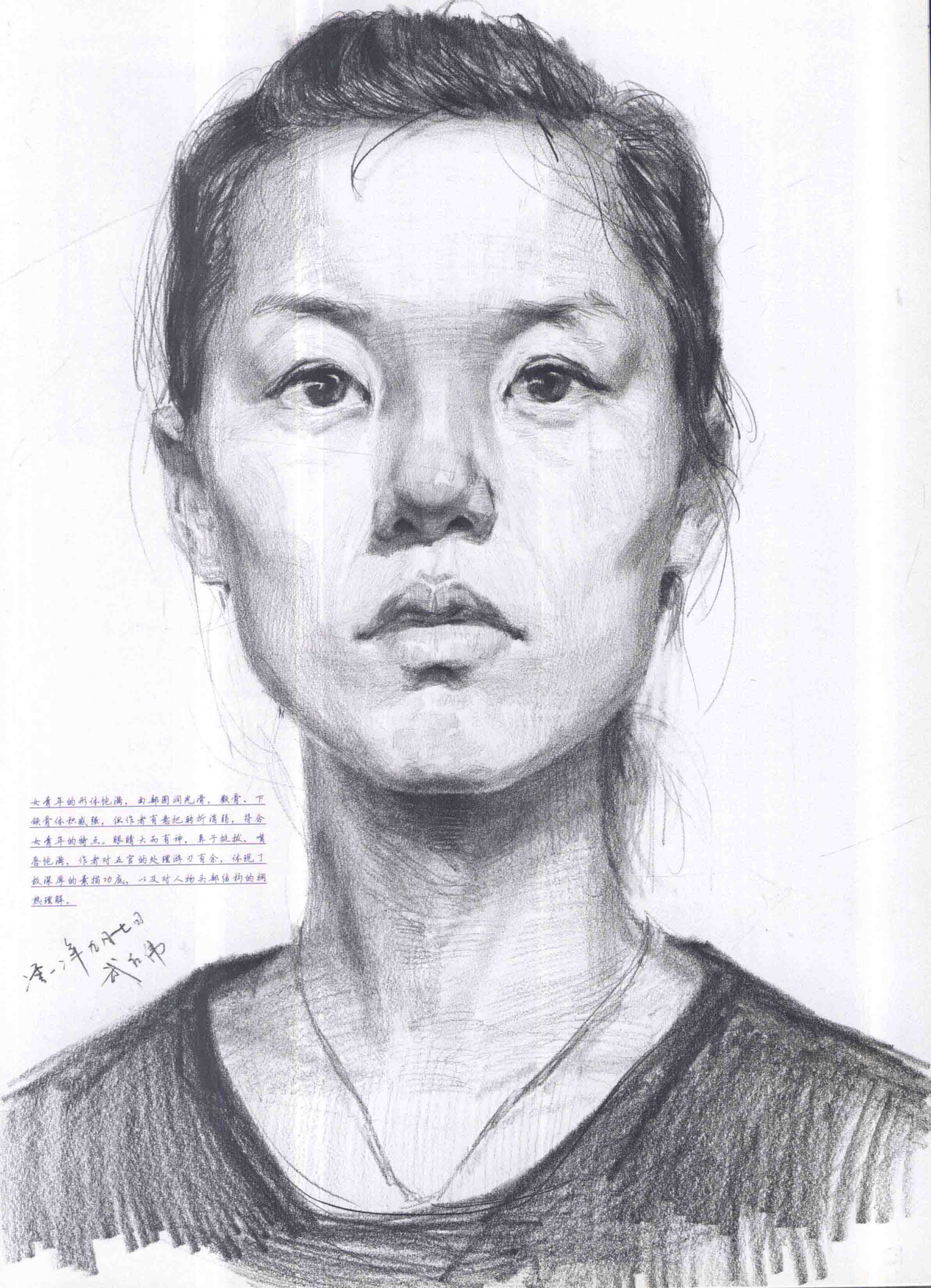
上唇在下唇的投影是必不可少, 这导致投影能够辅助体现出上唇的体积。在素描投影时要注意其形状随下唇的形体变化而变化, 把投影的形状交代清楚, 投影的形状就会间接地交代出下唇的形体结构。

鼻孔周围有反光, 只有将眼睛交界线和这些高光处理得富有变化, 才能使画面生动。

女人的锁骨乳突肌最好不要画的太明显, 作者在画脖子时, 就做了弱化的处理, 主要是通过脖子上的投影线的起伏, 以及一些淡灰调子来体现的。

女青年的形体饱满，面部圆润光滑，颧骨、下颌骨体积感强，但作者有意把转折削弱，符合女青年的特点。眼睛大而有神，鼻子挺拔，嘴唇饱满，作者对五官的处理游刃有余，体现了极深厚的素描功底，以及对人物头部结构的娴熟理解。

潘一峰 2017.11.17

步骤讲解

1. 勾画出头像的大小比例。构图时考虑画纸左侧略留出些空间，使画面看上去视觉空间有通畅感。注意头、颈、肩之间的穿插关系。
2. 找出对象的明暗交界线。重要的几个骨点要抓住并强化，加强正、侧面的区分。同时，对模特头发和脸部皮肤的固有色及质感也拉开对比。
3. 着手深入刻画，从五官及暗部入手，注意线条的松弛和虚实关系，细致刻画形体的转折关系，强调头部的骨点和肌肉的形体关系。
4. 强化明暗交界线，巩固形体，减弱暗部对比，添加发缘松散的线条，增加面部的松动感。在五官等局部的深入相对充分后，要回过头来兼顾整体关系，做到整体到局部再到整体的作画过程。

虚实关系的处理是素描头像中空间的另外一种表现手法。虚并不等于“软”，“无”，“空”也不等于“硬”，“僵”。一般来说，在视觉中心的物体往往会比较集中、比较实，而焦点之外的物体相对来说会比较模糊、比较虚。如果整幅作品都实，那么就会产生“硬”、“花”、“乱”、主次不分的画面效果。而画面到处都是“虚”，则会产生模糊不清、交代不明的混乱感觉。所以处理虚实关系，画面就会有强烈的空间感。通常人物的脸部，包括眼睛、鼻子、嘴巴的刻画应该相对实一些，而面部转折的侧面与颈部应该相对虚一些。当然，在实和虚的空间区域里也有虚实之分，它是根据人物面部的结构关系和曲折变化来区分的。

