

第一章 基础知识讲解

素描头像的意义

素描头像对于参加中考、高考的美术生和在各院校学习美术专业的学生来说，往往是一门必不可少的课程。许多学画者怀着满腔热情坐在真人的面前，面对着能动的嘴、会眨的眼睛、表情不断变化的脸、时常晃动的身体，往往无从下手，或者力不从心。由此可见，真人头像的写生与石膏头像的写生有着很大的区别，应该说前者对绘画技巧的要求更高。要画好真人头像，显然还要进一步学习本领。

人的头部是一个复杂的形体，如果不掌握一定的基础知识，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，本书又结合了许多实际图例，对有关的基础知识，像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，用简单明了的语言进行了有条不紊的介绍。

画人物素描总是从头像写生开始的，因为头像是人最生动传神的部位，头的形象可以反映个人的大致精神面貌。真人头像没有石膏头像那种经过艺术概括的形体和单纯的色彩，但是更加自然、生动、丰富。头像写生能更有效地锻炼我们的观察能力、概括能力和表现能力，是素描基础训练中学习人物写生的主要课程之一。

画头像时，要做到形神兼备，不可画得像木偶一样，要抓住对象的神情特征，这样才能画得“像”、画得“活”。在作画时，首先要了解五官，并画好五官。应强调五官在头像中的主导地位，研究头部及五官的形体特征、质感、神态，熟悉头像写生的方法步骤，掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练，初学者才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。

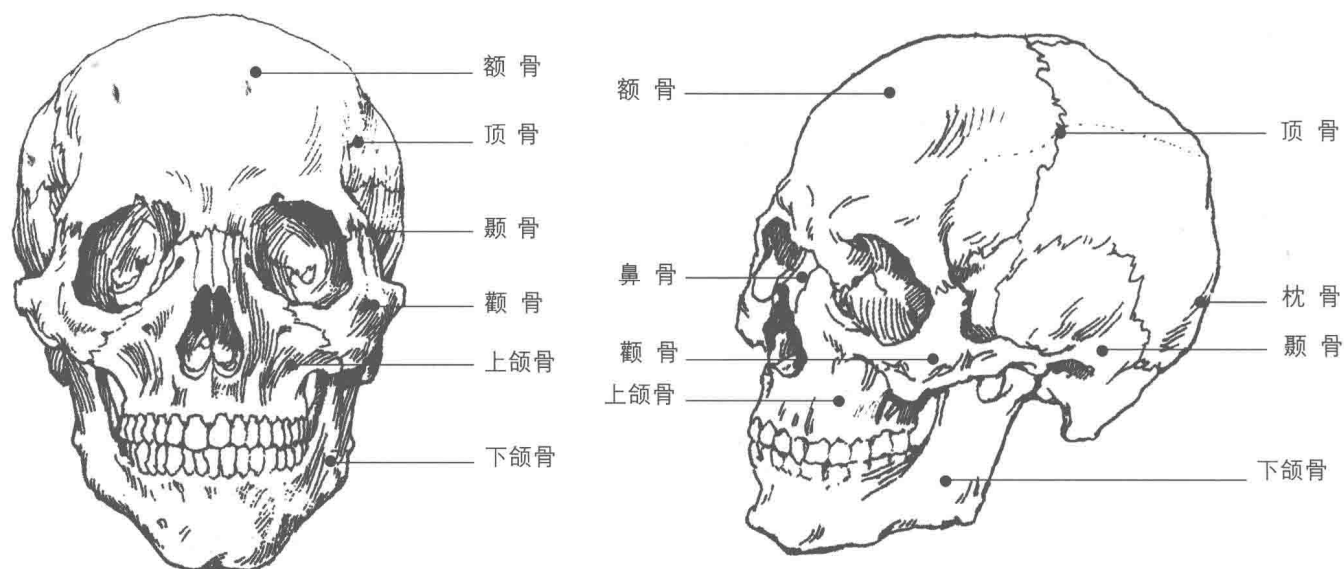
此外，对人物的皮肤、毛发质感的表现及虚实、强弱的处理是十分重要的。

素描头像是一门重要绘画课程，同时也是高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目之一。在本书中作者总结了一套由浅入深、行之有效的训练方法，并结合相关知识，强调对学生艺术素质及专业技能的培养，提高学生的自学能力。

头部骨骼

想画好一张头像素描，首先要了解头骨结构。头骨是头部造型的根本，它的形态和表面起伏都会在人物头部的外形上表露出来，头骨结构决定了头部的形态特征。头骨是由脑颅和面颅两部分组成的，只有下颌骨可以做上下、前后、左右各方向运动，其他骨骼都是固定地紧密结合在一起的。

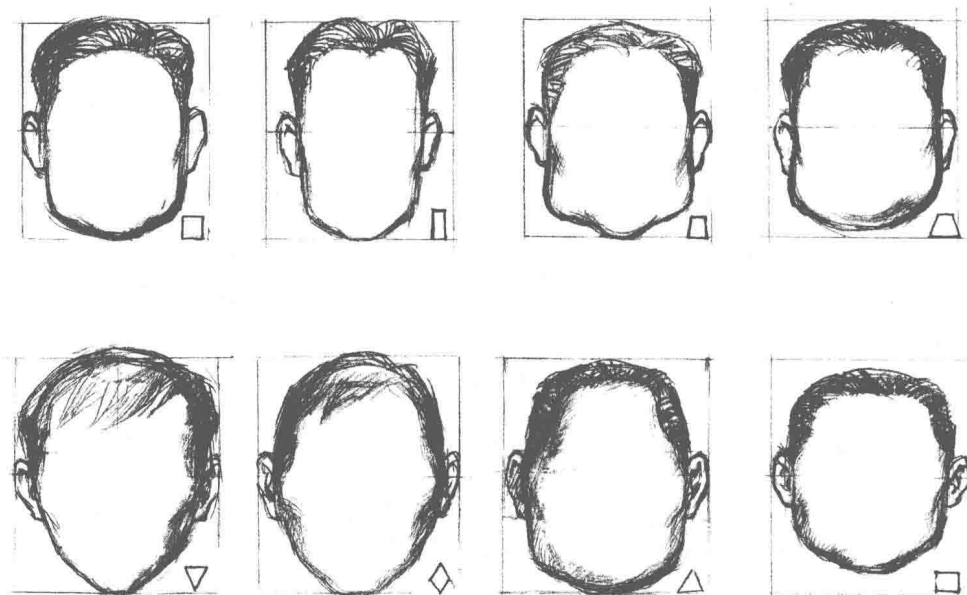
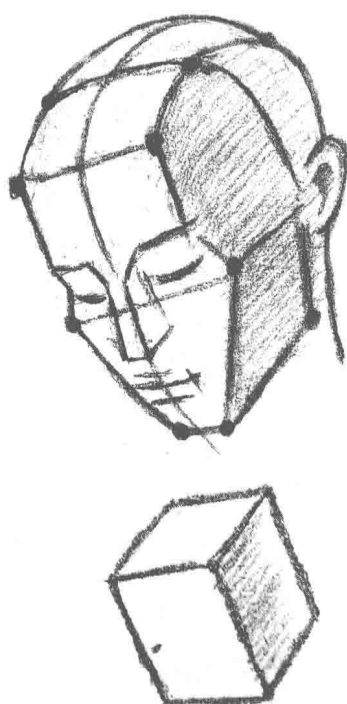
头骨是由脑部骨骼与面部骨骼组成

脑部骨骼：额骨、顶骨、枕骨、颞骨、蝶骨等，一共8块。

面部骨骼：上颌骨、鼻骨、颧骨、下颌骨等，一共7块。

头部骨点

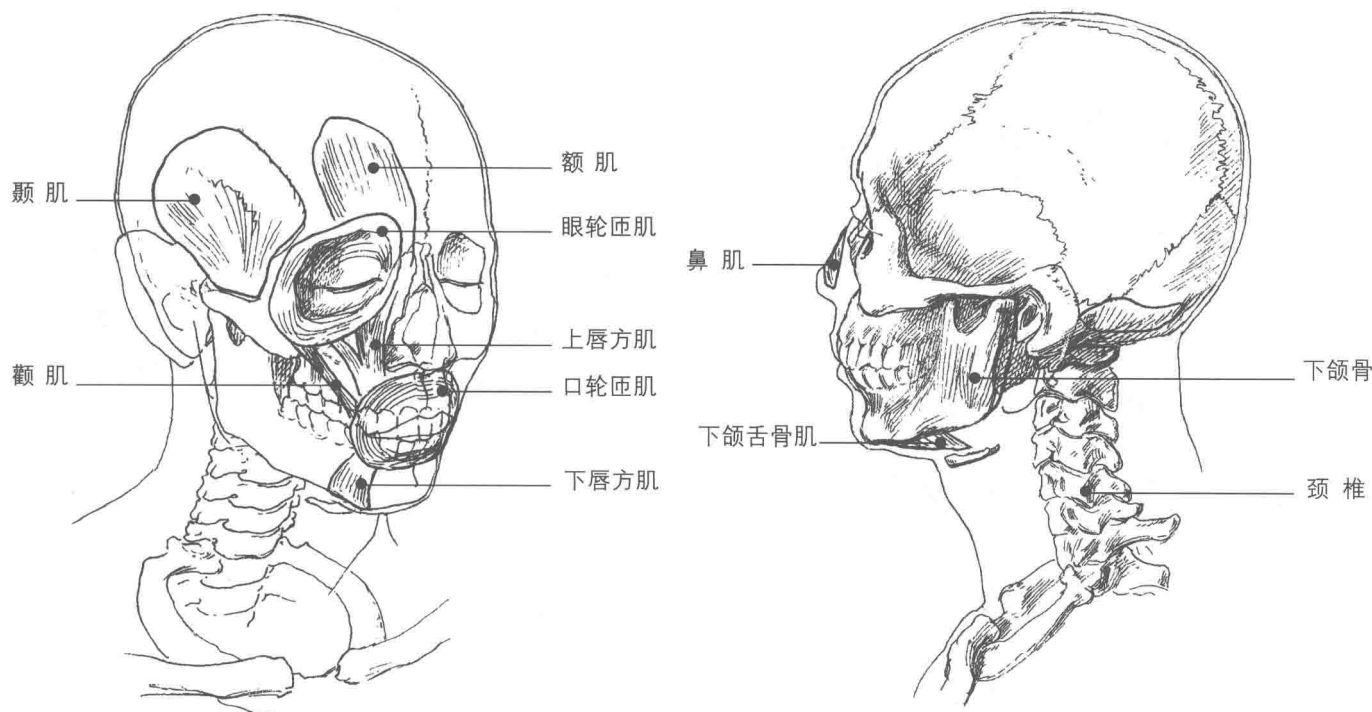
骨点是骨骼较突出的地方，它是对称的。我们把骨点连起来就形成头部的基本造型。由于骨点位置不同，就形成了不同的脸型。头像画得像不像的关键，在于它和对象的基本形是否符合。作画时，一开始就抓住脸的特征，然后找出形成这些特征的骨点，就不难解决形准的问题。

骨点是骨骼较突出的地方，它是对称的。我们把骨点连起来就形成头部的基本造型。由于骨点位置不同，就形成了不同的脸型。

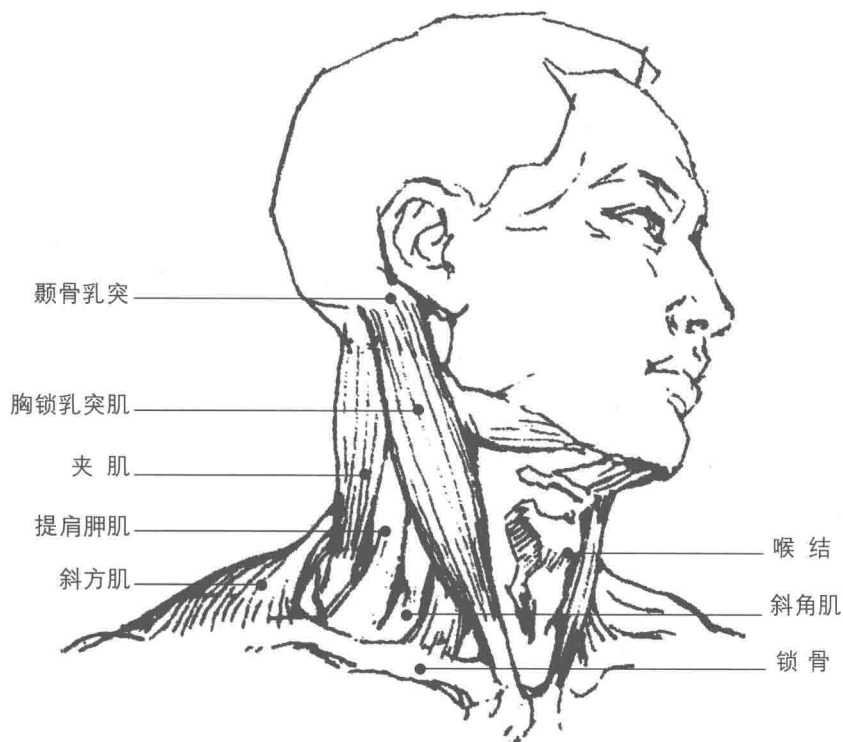
头部肌肉

头部肌肉知识的学习对刻画人物特征、表情至关重要。头部肌肉大致分为表情肌和咀嚼肌两类。咀嚼肌均为左右成对，如咬肌、颞肌，咀嚼肌比表情肌强大而有力，以牵动骨头产生运动。表情肌为扁薄的皮肤，分布于眼、眉、口、鼻四周，牵动表皮和五官的运动，表现各种表情。

颈部肌肉

完整的真人头像素描包括头、颈、肩关系，因而也要增加颈部和肩部的解剖知识。颈部肌肉的屈伸扭转良好地控制着头部的运动。我们在记忆骨骼和肌肉的形状和功能的同时，一定要多注意它们的结构特征。

女性中青年颈部肌肉特点与刻画

女性头部与颈部的结构，线条柔和，造型圆润，因此可以用微妙、轻淡的色调层次加以表现，以突出五官造型为主。整个形体应以简约的描绘为宜，不要过分地作局部的结构分析，不要过多地去表现具体的结构转折。

男性中青年颈部肌肉特点与刻画

男性中青年的颈部肌肉比较结实，结构明显，喉结突出，皮肤饱满、光洁，富有弹性。在造型上结构明确，相对于老年人又要显得概括、整体，在刻画时抓住几个大的肌肉走向进行表现即可。

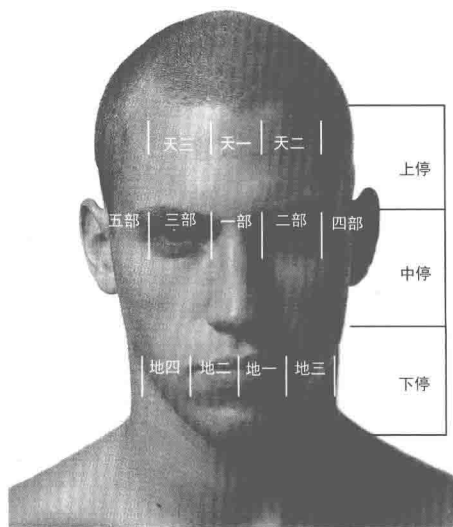
老年人颈部肌肉特点与刻画

老年人的骨骼结构与穿插关系较为清晰，肌肉也很松弛，颈部皮肤的皱纹较多，细节上的变化也很丰富。老年人颈部的胸锁乳突肌松弛，皮肤表面有较明显的起伏。在刻画时应了解肌肉对表面皮肤的影响，抓住头部与颈部的穿插关系来进行表现。

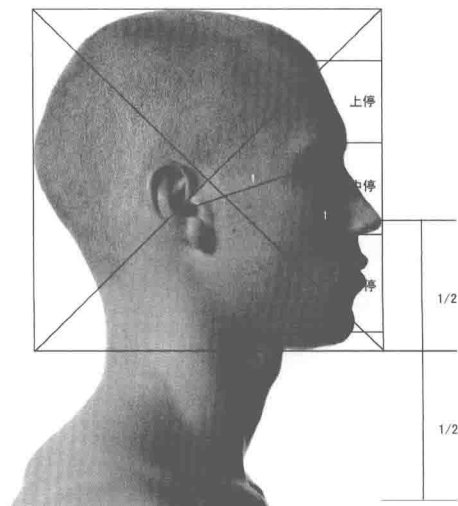
头部五官比例

人的五官位置和形态特征各有差异,一般来说,标准脸部的比例长有“三停”,横有“五眼”。“三停”就是从发际到眉间为一停,眉间到鼻根为一停,鼻根到下巴为一停,脸长分成三等份。“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,大约是眉间至鼻根的 $\frac{1}{3}$,下眼睑在头部总长的 $\frac{1}{2}$ 处,下唇线大约处于鼻根至下巴的 $\frac{1}{2}$ 处。但每个人实际的头部比例各有其特征,因而要仔细分析、观察,灵活运用,相信自己的判断。

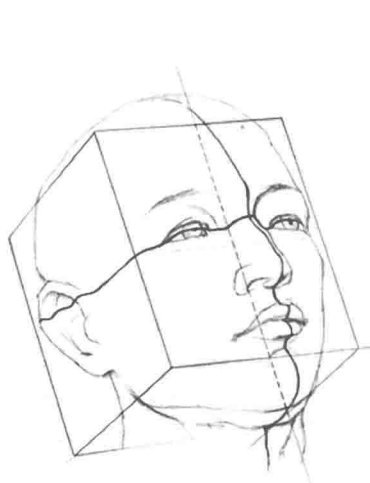
三停五部天三地四

头部比例

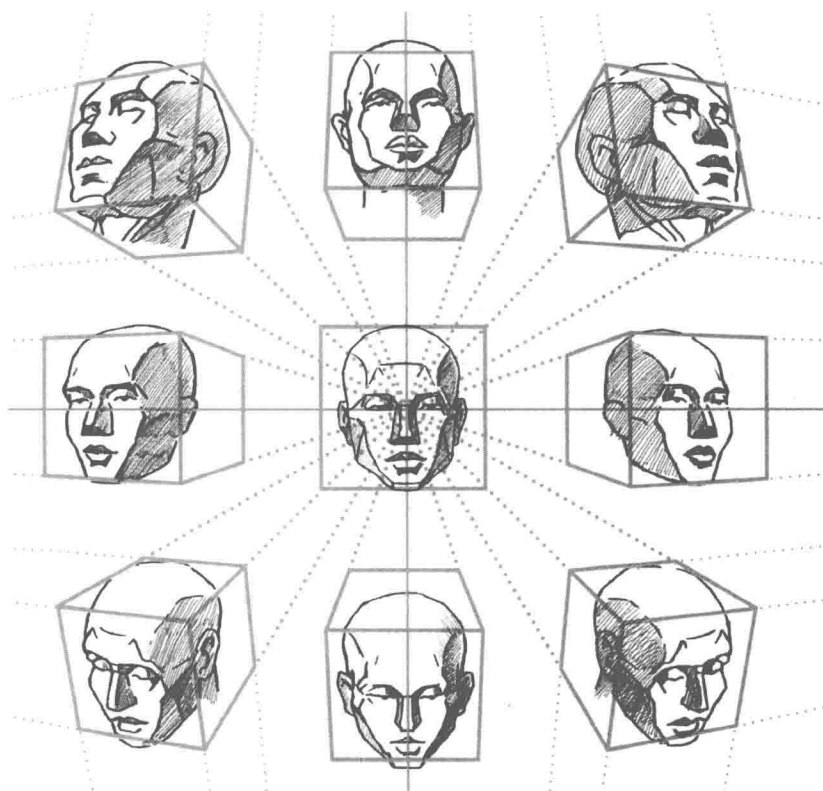
头部透视规律

透视是人眼观察事物的视觉规律,所以不管是静物还是人体头像,只要是可见实体都遵循这个规律。我们在前面的学习中已经对透视图有了基本的认识,而现在的任务是把头部理解为简单的形体结构,并将其放置在相应的透视环境中。(如图所示)我们将头部放置到立方体中去理解。这样我们就能清楚地看到复杂的头部被分成正、侧、仰、俯等面。通过观察正方体的透视角度去理解头像的透视变化,更有助于我们把握头部的空间及对透视角度的理解。

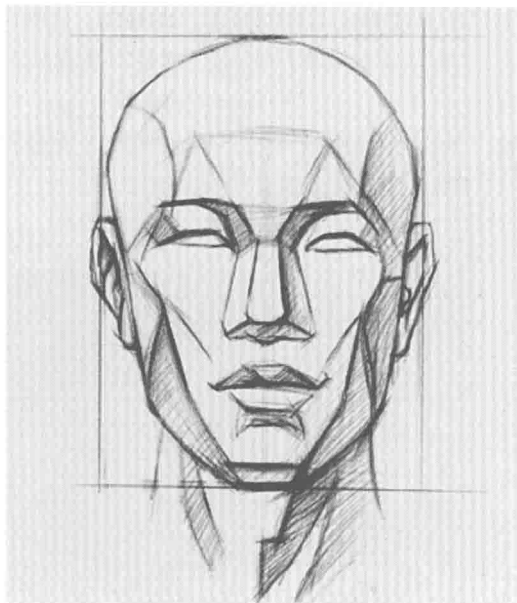
不同透视角度下五官的变化

人的头部运动范围虽小,却使面部五官空间关系变化复杂。想掌握好头部动势和透视变化,可以用立方体来帮助理解。从不同角度去观察,有利于把握五官的特征。

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部两部分。脑颅呈卵圆形，占头部的三分之一，在前额区构成方形体块。面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组成，约占头部的三分之二。头部的体块分析对迅速抓住头部的大致形体十分有帮助。

头部正面块面分析图

头部侧面块面分析图

头部空间分析

空间的主次关系是结构穿插中最概括的表现，主要空间与次要空间是一种前后关系。头部的空间关系可细分出四个空间。第一空间是在脸部的额头到鼻子的部位，因为这个空间是脸部最突出的平面。正面鼻子左右的面颊构成第二空间。面部在颧骨、口轮匝肌与下颏等部位形成转折，构成了第三空间，在一般光源下，通常明暗交界线和暗部、反光基本在这个空间中表现。脖子、颈肩接合部位居于最后方，自然形成了第四空间，相对而言这个空间区域最暗。在绘画中理解与融会贯通这些关系，能对人物塑造起到一定的帮助。

每种材料都有其个性特征，不同的材料有不同的质感效果和表现技法。在学习、临摹别人的优秀作品时，不仅要研究他们的造型特点、构图、塑造方法、线条风格等，还要注意其材料的运用，感受不同材料所散发的魅力及产生的不同效果。对材料的熟悉、了解是绘画的基本功之一，也是绘画素质、能力提高的关键条件。但是，建议初学者不要常换工具材料，因为基础造型练习的目的是为了掌握造型的基本规律，不要顾此失彼，因小失大。要遵守循序渐进的原则，不能迷恋于追求各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离了对绘画本质的追求。

炭精棒、木炭条 尼古拉·费欣

色粉笔 鲁本斯

炭笔 丢勒

炭精棒、木炭条 尼古拉·费欣

材料的特点

炭笔：浓重厚实，质地松软，有较强的对比效果。

铅笔：层次丰富，线条细腻、流畅，性能稳定，有利于塑造和刻画细节，易于修改，是应用最广泛的绘画材料。

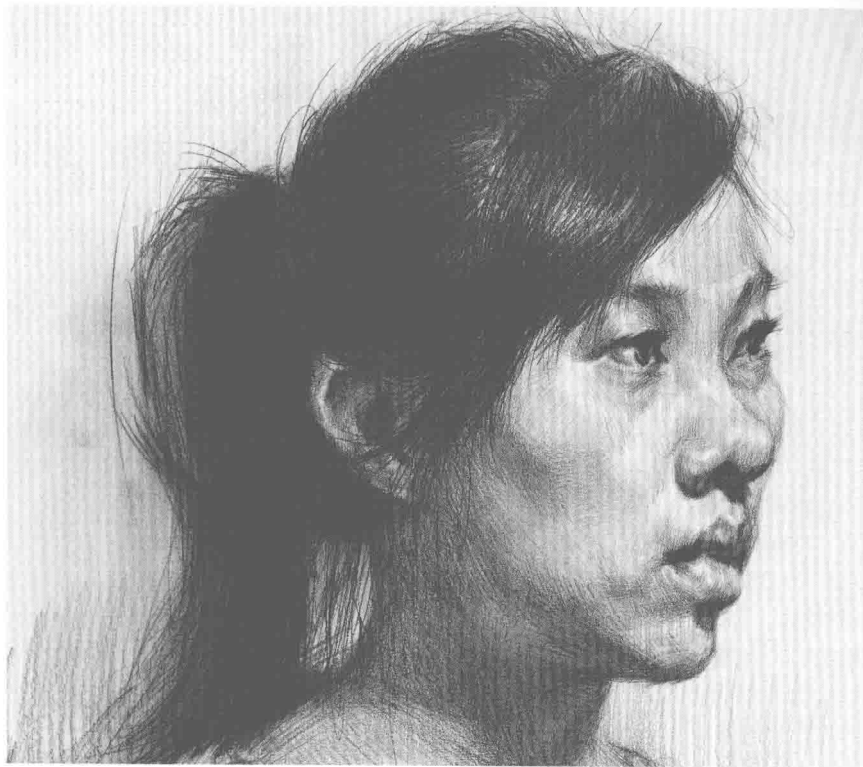
木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定。

炭精棒：质地更硬脆，对比强烈，不易修改，易脱落，不好保存，要用专业定画液来固定。

色粉笔：质地松软，层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可细腻刻画。要具有较强绘画能力才能掌握。

头发

刻画时首先明确头发大的体面关系，大体分为顶面、侧面、后面，然后再分组进行表现。头发的形体转折是沿着头骨的结构进行的，注意头发内外轮廓的方圆、虚实变化及发丝的走向、长短、疏密变化。高光从前到后依次变灰。高光处头发需仔细刻画，以便更好地表现头发的质感。在把握住头发形体特征的同时，刻画用笔要随意、放松些。发际线的虚实需仔细刻画。

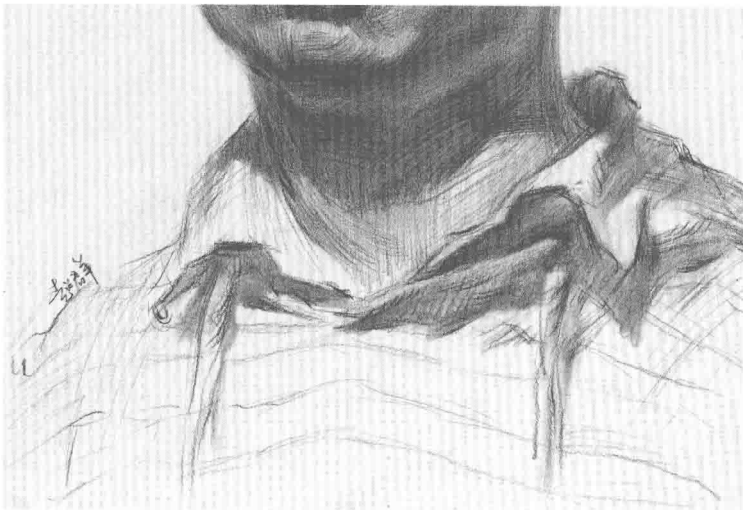

面部

对于人物的面部，除了了解三庭五眼的关系之外，还应注意面部的侧面。对于许多学生而言，由于对侧面结构了解和分析不够，侧面往往成为其绘画的薄弱环节。相对于五官而言，面部的侧面起伏较小，但绝不是一个平面，概括地讲可以分成两个面。

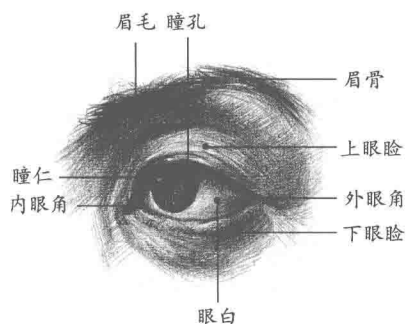
衣服

画衣服首先要注意衣领和脖子的关系，注意衣领是附在脖子上的，两者间有包裹关系。脖子下方的分界线刻画好了能很好地体现脖子圆柱状的体积，并拉开脖子与胸之间的前后空间关系。衣服的整体处理上应弱于脸部，让画面感觉整体又有主次，只要表现出衣服与头、脖子之间的明暗、空间关系即可。

第二章 五官的画法

眼睛的画法

步骤解析

步骤一：首先根据纸张的大小及眼睛的朝向定好构图。画出眼窝的正确形体和眼球、眼睑的位置，注意眼睑的轮廓线不能刻画得太死。

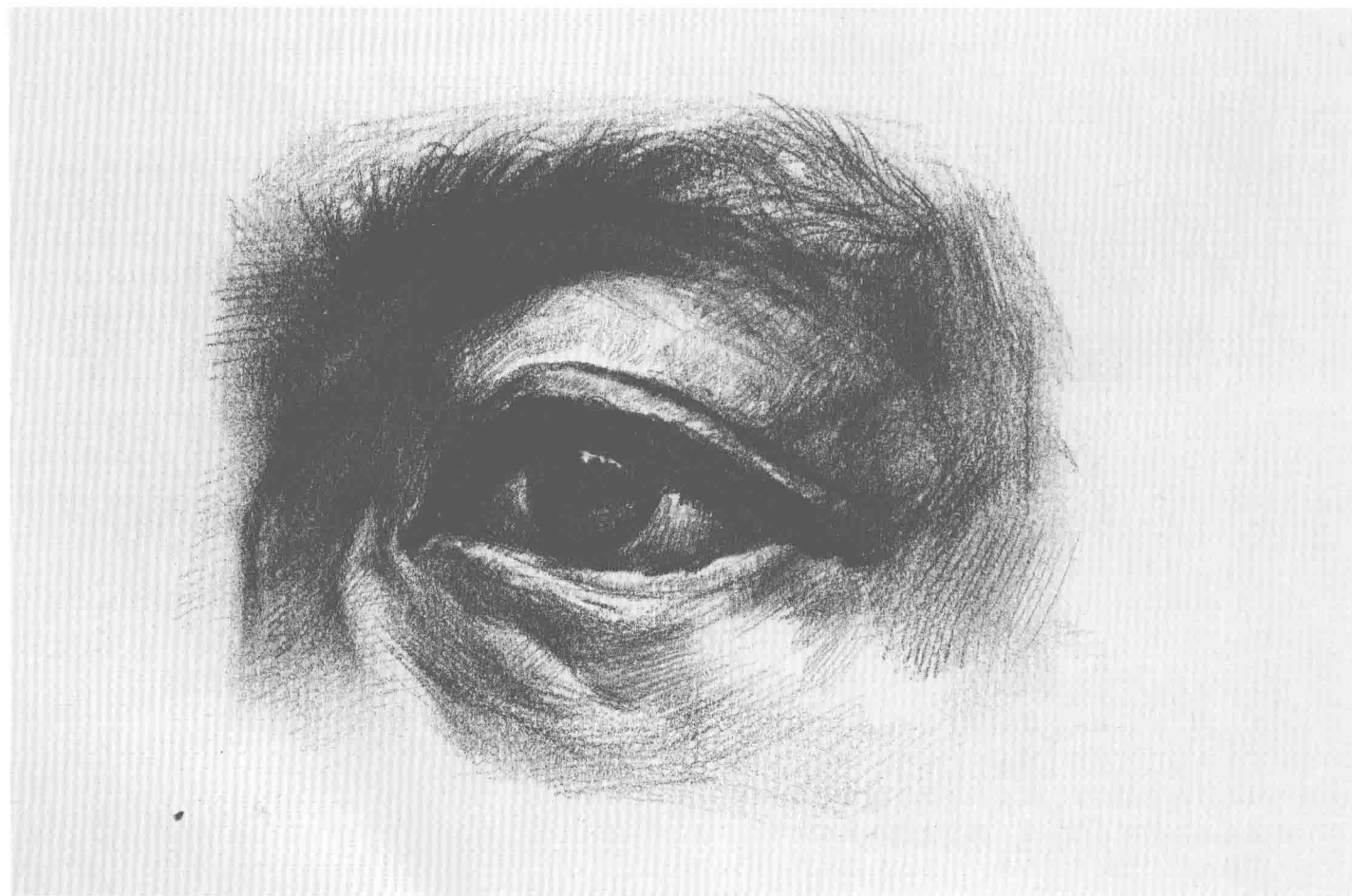
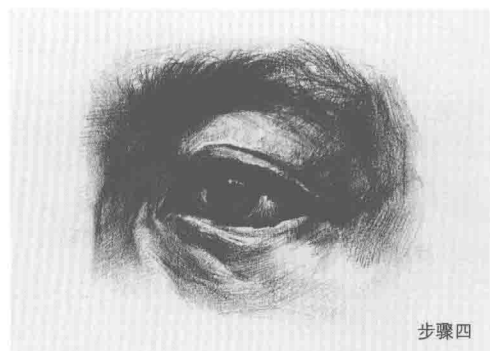
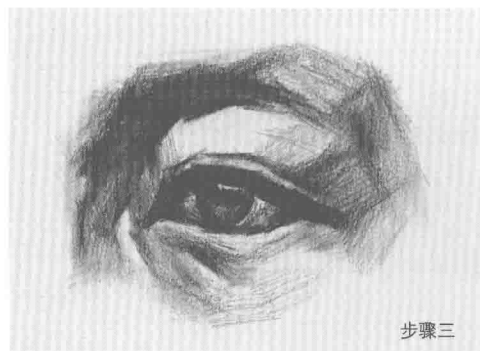
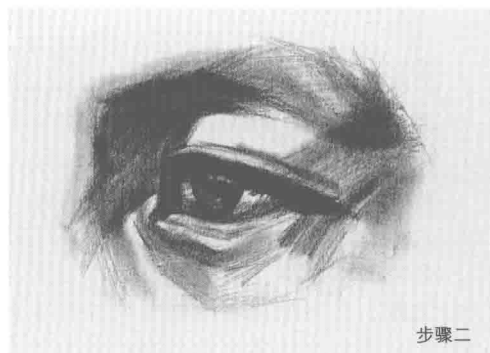
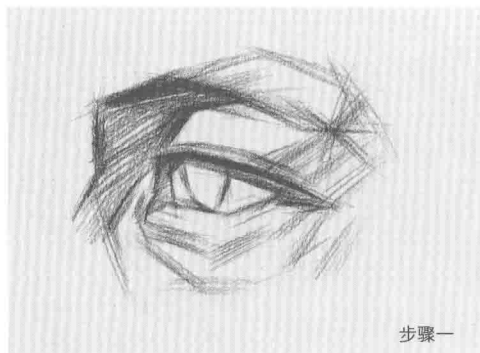
步骤二：找出眉弓、上眼睑在眼球上的投影等几个暗面，有层次地画出暗部调子。

步骤三：深入刻画结构、形体。运用明暗变化的规律画出具体的形象，注意亮部的层次不能刻画得太多。

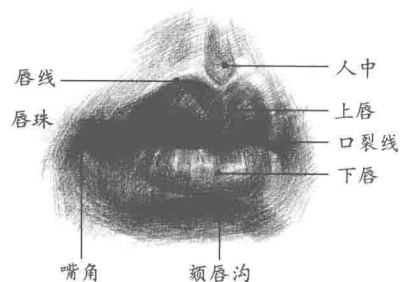
步骤四：全面检查眼睛的造型结构是否正确鲜明，眼神是否表现到位。运用线条和明暗对比进行整体调整，突出重点，简化细节。

名师讲解

眼睛主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼睑、瞳孔、眼睫毛等组成。眼睛以眼球为中心，眼球镶入眼眶内并被眼轮匝肌、眼睑包裹，可概括为半球状。一般内眼角位置高于外眼角，内眼角有泪囊，所以它比外眼角要大，宽而深。

嘴巴的画法

名师讲解

嘴巴主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架，而口轮匝肌依附在这一框架之上，人中位于口轮匝肌之上，最外部由皮肤覆盖。

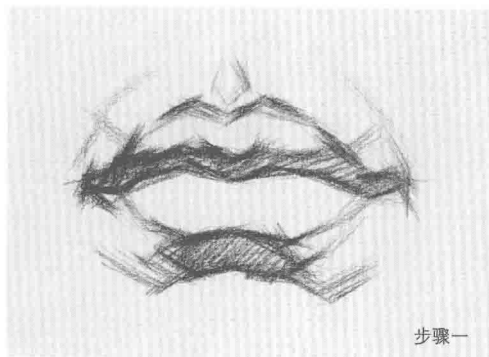
步骤解析

步骤一：明确嘴的形不只指上下嘴唇的外形，它包括颏唇沟、人中以及由口轮匝肌围绕的部位。

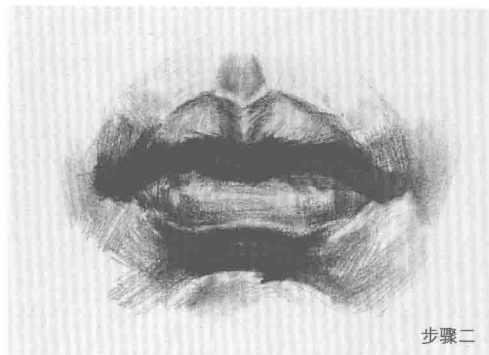
步骤二：找出明暗关系并对虚实关系进行技术上的处理。可以用一些餐巾纸擦出柔和的线面效果，统一后再画出形体。嘴角转折尤其要注意。

步骤三：强化结构特征，注意结构要准确到位。嘴角、唇珠、嘴缝要画清楚。

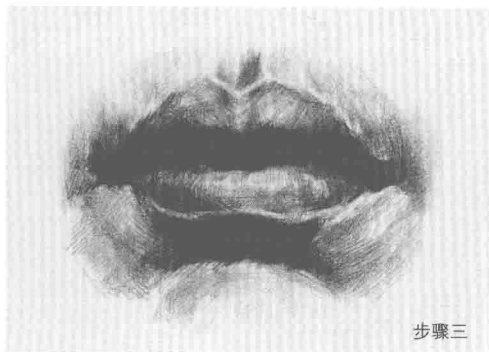
步骤四：把细节逐一描绘出来。注意整体感觉的把握，技法上要把握好刻画皮肤质感的度。

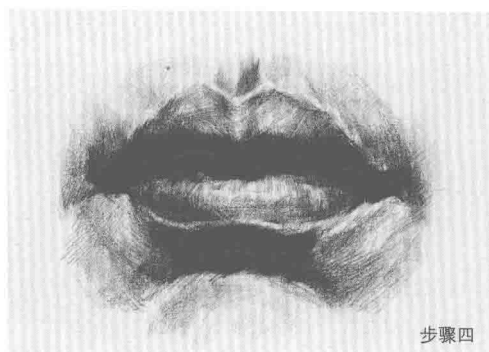
步骤一

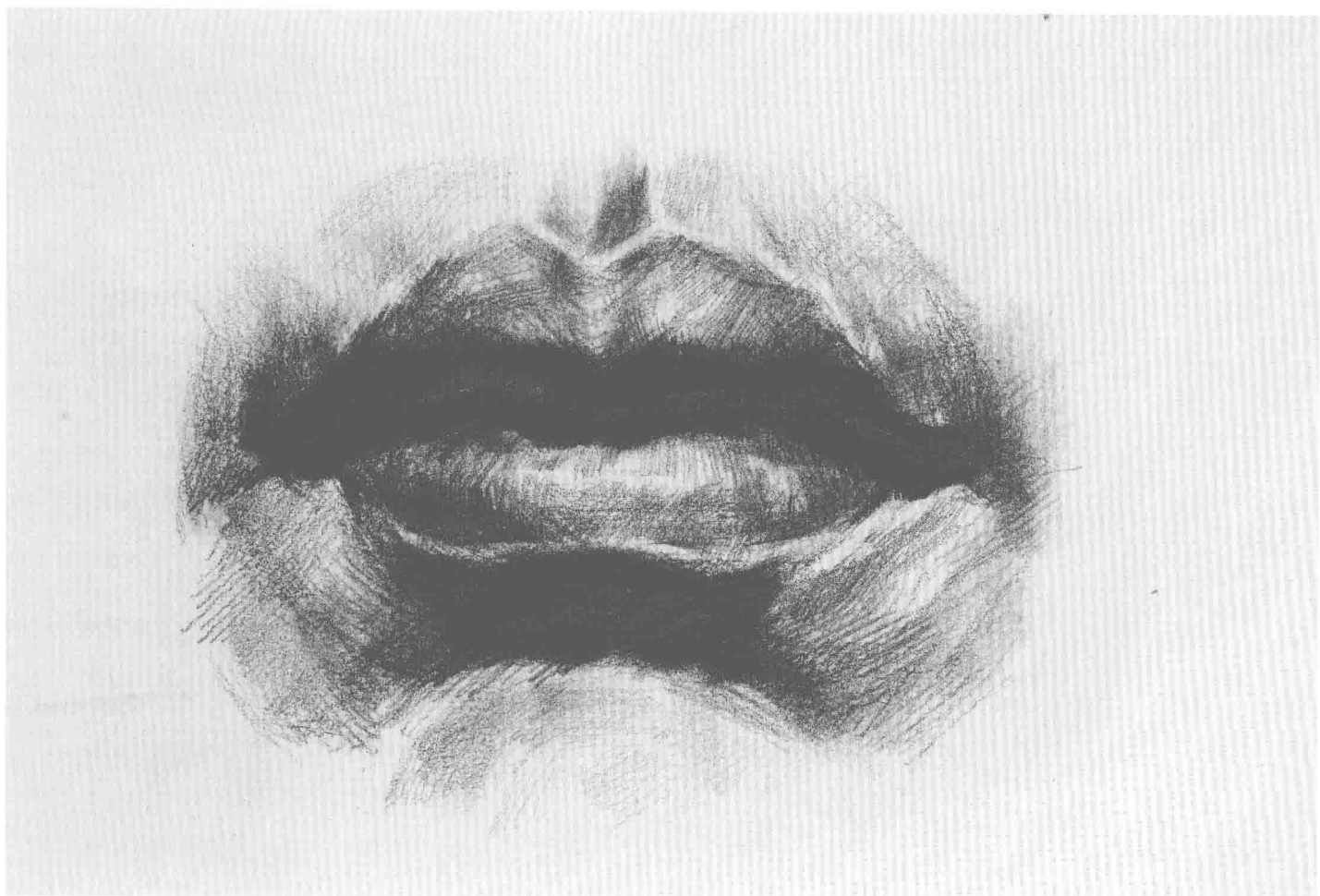
步骤二

步骤三

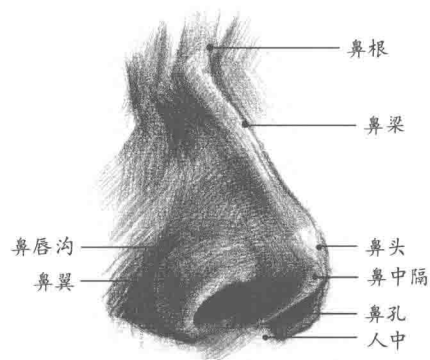
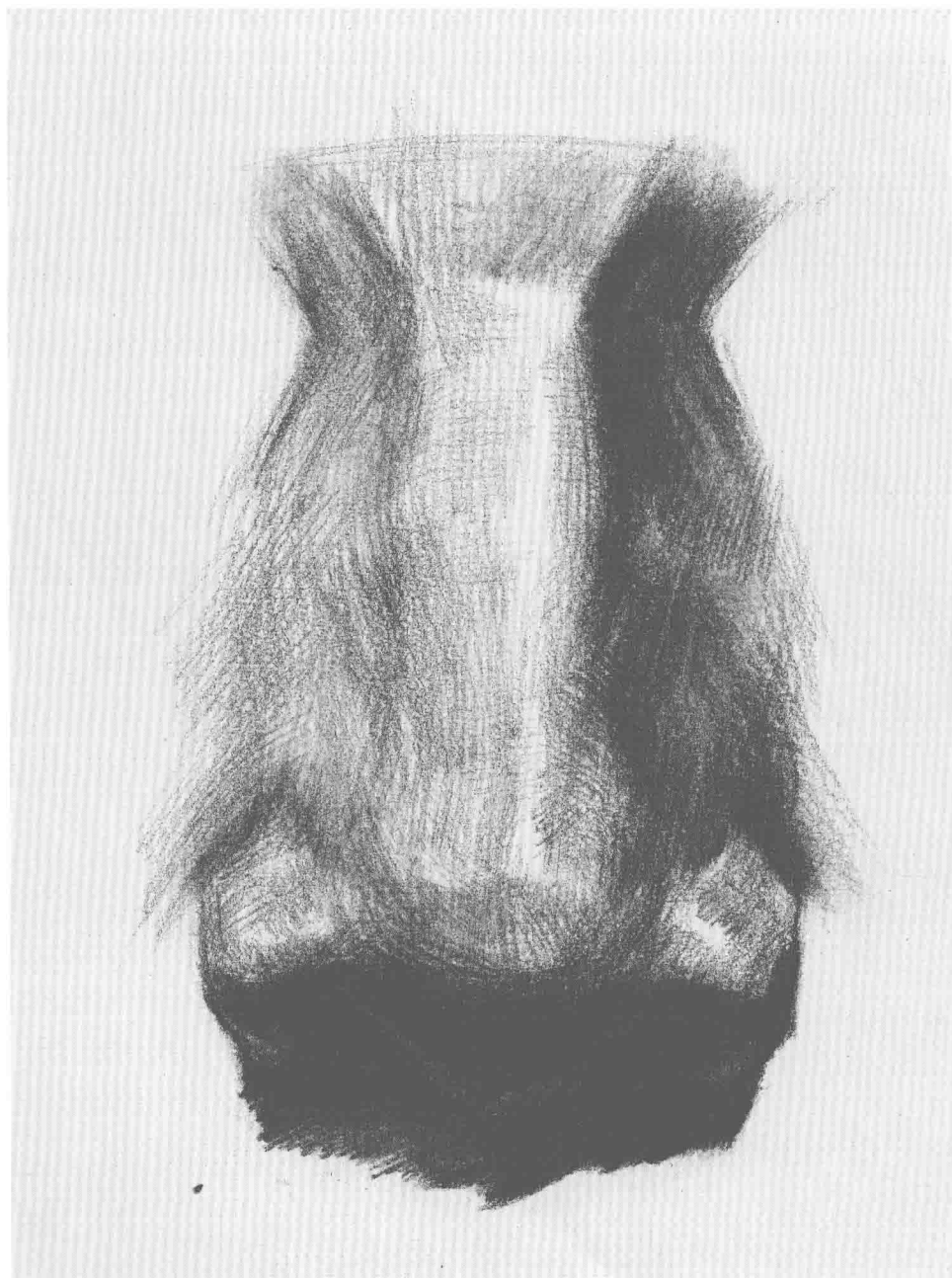
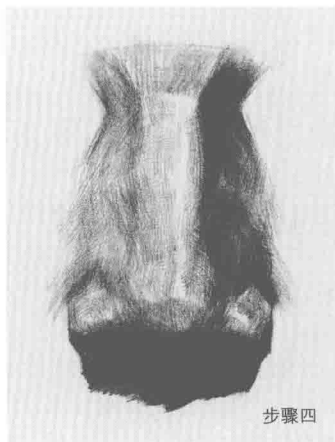
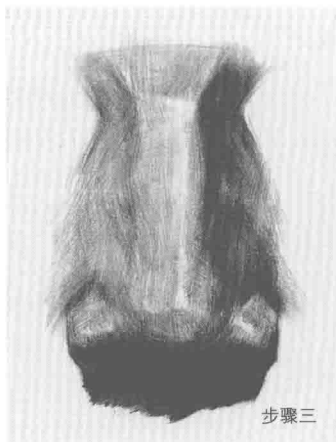
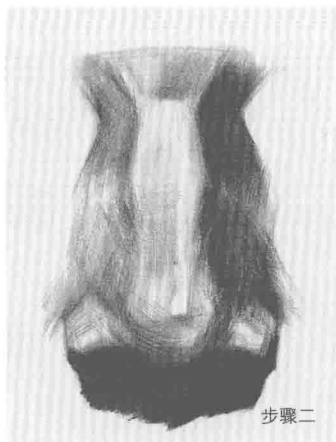
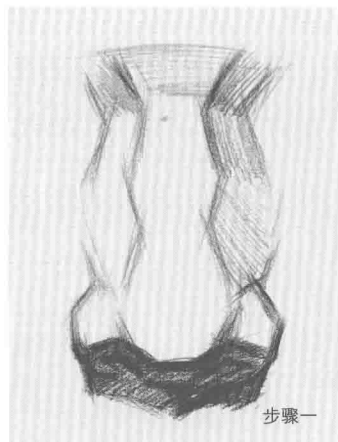
步骤四

鼻子的画法

名师讲解

鼻子由硬骨和软骨构成，并直接同面部颧骨联结。鼻根同眉毛联结，并基本呈梯形。鼻头呈球状，它是鼻子的最高点，同时可看成鼻子的中心，它直接同鼻梁、鼻中隔、鼻翼、鼻孔联结。鼻翼呈外展的三角形形状，可分为幅面和厚度面两块。鼻中隔呈钩状。鼻孔呈椭圆状，由鼻翼、鼻中隔和悬突的鼻头连接而成。

步骤解析

步骤一：抓形的时候一定要注意，五官是生长在头骨上的，它们之间紧密联系，不可分割，而且要注意对象的特点。

步骤二：注意调子的处理，以表现皮肤的质感特征。

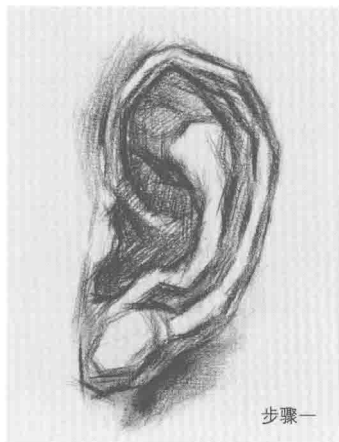
步骤三：表现层次变化。要加强各个部位的清晰度，像画面中高光部位就做了着意的反映。

步骤四：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，这样才能把握最好的刻画程度。

耳朵的画法

名师讲解

耳朵主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳朵的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形。其轮廓像字母C。耳宽一般为耳长的1/2，耳宽为耳轮的最大宽度，即外耳轮与耳屏之间的最大水平间距。整个耳部呈15度角向脑后倾斜。

步骤一

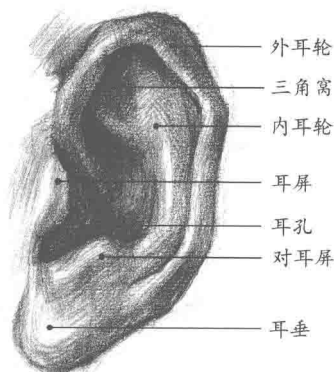
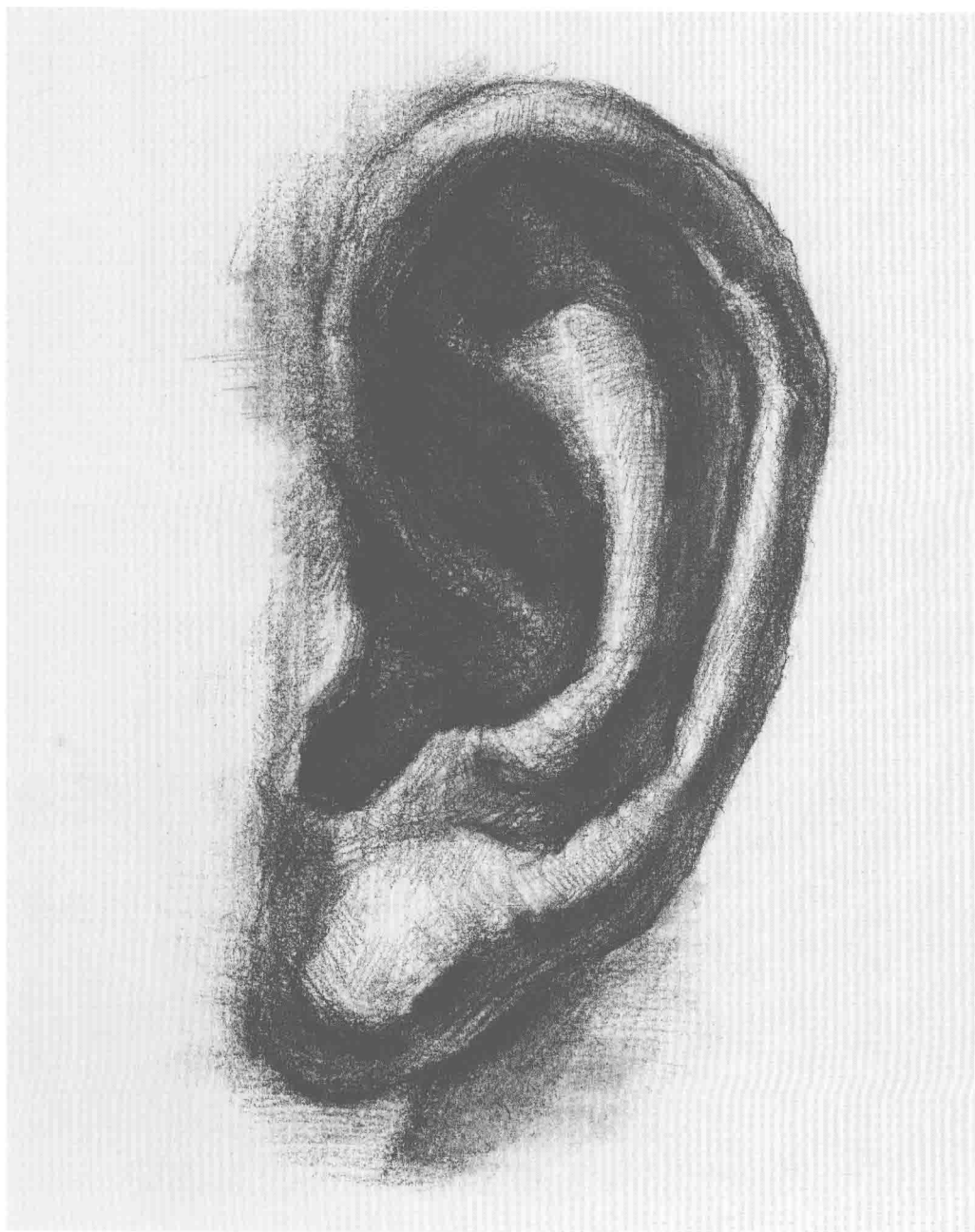
步骤二

步骤三

步骤四

步骤解析

步骤一：表现耳朵的形体主要应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。

步骤二：铺出明暗关系，注意线面结合。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。

步骤三：拉开虚实、主次关系。深色部位要松一些，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。

步骤四：随着不断深入，形体开始变得饱满而结实，这有赖于整体观察和对局部的不断处理。

第三章 头像的画法

女青年头像的画法

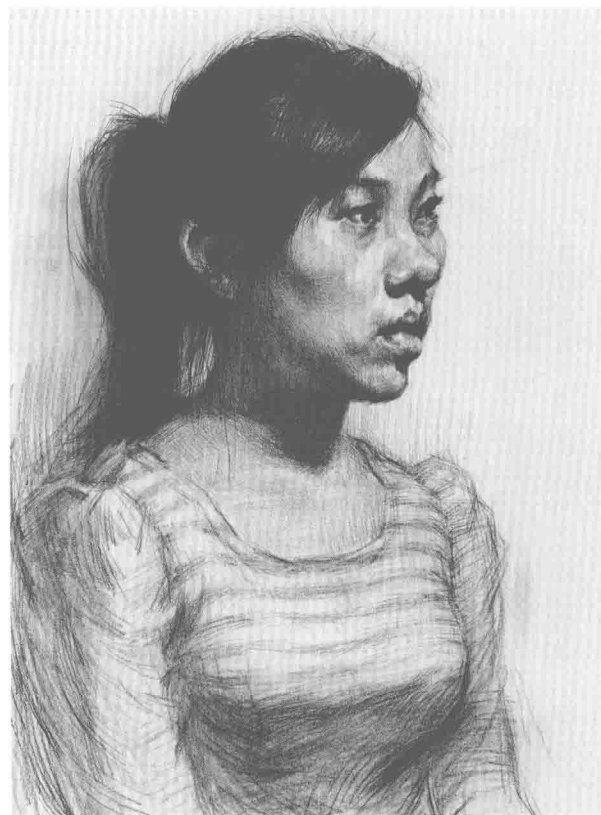
步骤一：反复比较女青年的头部外轮廓的长宽比例，确定头部在画面中的构图位置。把握好面部形体的透视关系，用长线条轻松地画出五官、头发及衣物的大致形体。

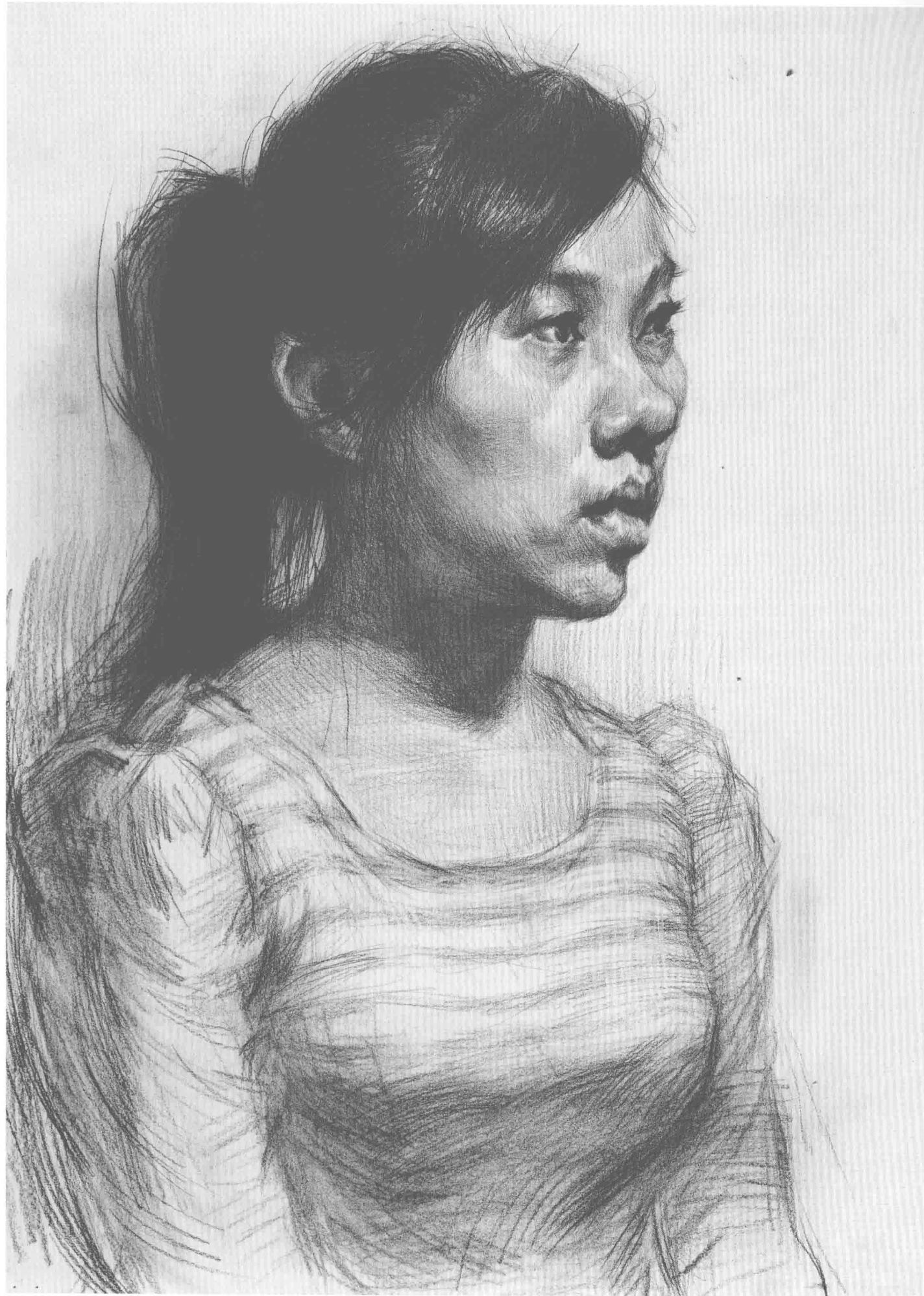
步骤二：处理好头部的大体明暗关系，拉开整个头部的黑白对比，如头发与面部、背光面和受光面的对比。

步骤三：加强对女青年头部明暗交界线的刻画，观察、分析、表现其面部的明暗变化，不要把女性柔滑的皮肤画得太黑，用线要细腻且富有美感。

步骤四：仔细表现五官的质感，区分五官不同区域的固有色。加强暗部与亮部的过渡。注意头发、衣服和皮肤的色调，使画面层次丰富且色调明亮。

步骤一：反复比较男青年的头部外轮廓的长宽比例，确定头部在画面中的构图位置。把握好面部形体的透视关系，用长线条轻松地画出五官、头发及衣物的大致形体。

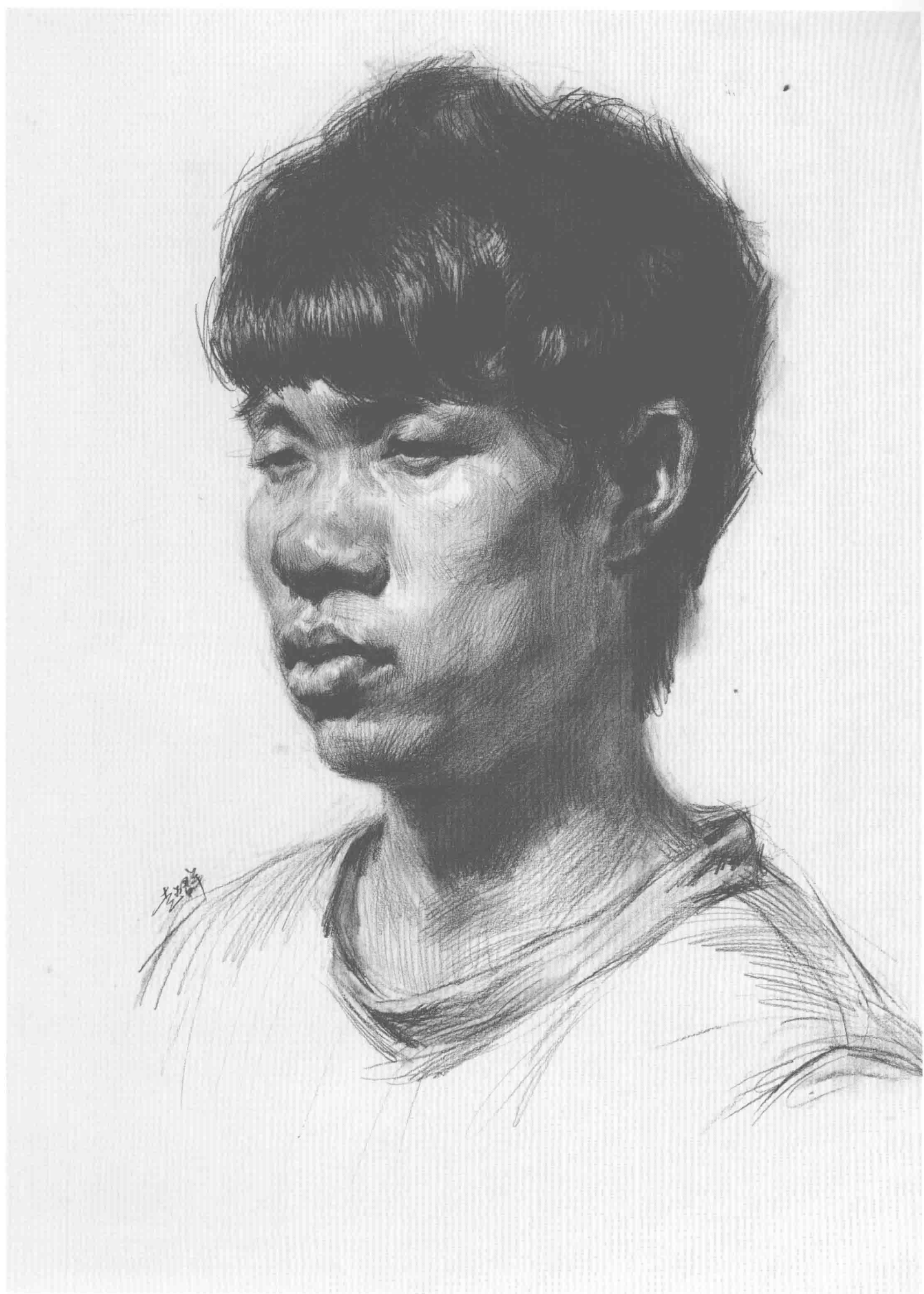
步骤二：处理好头部的大体明暗关系，拉开整个头部的黑白对比，如头发与面部、背光面和受光面的对比。

步骤三：继续刻画面部与颈部的明暗关系，因男青年头部肌肉结实，骨点相对明显，刻画时要适当强调明暗交界线以及结构转折处的刻画。

步骤四：仔细表现五官的质感，区分五官不同区域的固有色。加强暗部与亮部的过渡。注意头发、衣服和皮肤的色调，使画面层次丰富且色调明亮。

步骤一：勾画头像的大小比例、头部造型与动态特点。用整体着眼、局部入手的方法，明确头像的造型特点、五官特点，并勾画好头、颈、肩的动态关系。

步骤二：找出各部位的明暗交界线，用软些的铅笔铺出大的明暗关系。抓住重要的几个骨点并进行强化，加强正、侧面的转折关系。

步骤三：确定头部大致的体积之后，就需要对形体结构加以塑造，并交代清楚各体面的关系。强调头部的骨点和肌肉的形体关系。

步骤四：注重对女中年头像不同部位的质感的描绘，如骨骼明显凸起处、肌肉丰满处。眼睛的透明晶体和头发，其质感是不同的，在处理时要区分开。

