

教学知本

（速写）

头部

HEAD

Knowledge Book

主编·高银河

著·于宙

素描表现

女青年仰视表现

男青年仰视表现

五官特征对比

男青年俯视表现

女青年俯视表现

五官特征对比

男青年仰视表现

女青年仰视表现

五官特征对比

男青年俯视表现

女青年俯视表现

五官特征对比

男青年仰视表现

女青年仰视表现

五官特征对比

男青年俯视表现

女青年俯视表现

五官特征对比

男青年仰视表现

女青年仰视表现

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

阿尔布莱特·丢勒

Albrecht Dürer

1471~1582年 / 德国 / 自画像

羽毛笔、墨水 / 20.4 × 20.8cm

约 1491~1492年

图书在版编目 (CIP) 数据

人物速写·头部 / 高银河主编. — 长春: 吉林美术出版社,
2010.11

(教学知本丛书)

ISBN 978-7-5386-4766-2

I. ①人… II. ①高… III. ①人物画—速写—技法(美术)
—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 (2010) 第 208991 号

教学知本书系
knowledge book

· 中国美术教育专业教学读本 ·

速写 头部

出版人 | 石志刚
主 编 | 高银河
著 者 | 于 宙
责任编辑 | 李 卫
特邀编辑 | 王 嵘
装帧设计 | 王 嵘
出版发行 | 吉林美术出版社
地 址 | 长春市人民大街 4646 号
(邮编: 130021)
网 址 | www.jlmspress.com

制 版 | 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司
印 刷 | 浙江影天印业有限公司
版 次 | 2011 年 2 月第 1 版
印 次 | 2011 年 2 月第 1 次印刷
开 本 | 889mm × 1194mm 1/32
印 张 | 2
印 数 | 1—4 000 册
书 号 | ISBN 978-7-5386-4766-2
定 价 | 15.00 元

WWW.jmdctw.com
网上购书有惊喜!

图书策划·项目统筹 /

顶点原创图书工作室

E-mail: dd.yc@hotmail.com

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。
欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话: 15712335835 E-mail: dd.yc@hotmail.com QQ: 1374817155

主编高银河与作者于宙

高银河 1996年毕业于大连第十五中学,1998年创办“顶点画室”至今,2000年毕业于鲁迅美术学院油画系第一工作室,师承刘仁杰教授,2005年鲁迅美术学院油画系大型绘画研究生班毕业获硕士学位,师承宋惠民教授,2005年中国青年出版社特约编审,2008年江西美术出版社特约编审,2009年创办“顶点原创”图书工作室,2002~2009年编辑出版艺术类图书80余册。

主编的话:

从十几岁学画开始,我就日夜渴求能掌握一个可以速成学画的办法,大学毕业后这十几年又不经意地走在无休止的美术高考培训教学中,我再次面对一届又一届学生们的一次次的真诚渴求——找到帮助他们迅速提高的方法。在教学中,我相信每一位老师都同样会渴求要寻找到一条速成的教学办法。我在从事编写美术培训教材的七年间,在不断地摸索中明白了再完整、完美的一套教材,也不会适应全国不同地区、不同程度的艺术学生和各地不同的教学现状。怎样能出好一套有用的教材,就成了每一位出版人终日无法得到答案的问题。

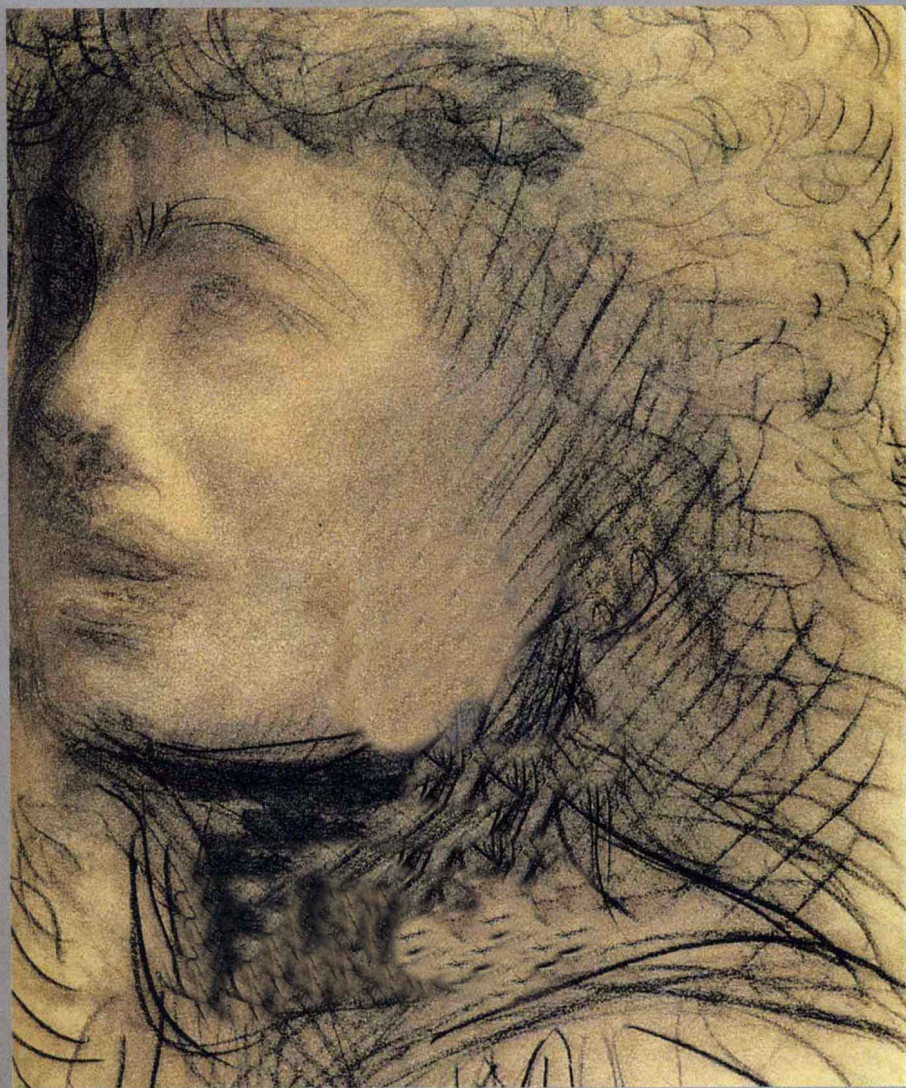
知识是一点一滴积累得到的,没有任何一门知识是以线型出现的。今天,我和顶点画室的二十几位老师、同事们以我们平日积累的教学经验,将“点滴”知识集结成册并以《教学知本》立名,是想将这套书中的一个个知识点贯穿起来,有效地组成我们平日可系统化学习的教程。同时希望这些知识原理、教学要点以“点”的方式呈现于全国各地,形成与学生和同行们的互动,我们共同来研究、探讨、交流,使之真正成为一套行之有效的教学知识读本。

contents

目 录

01 头部范画	25 头发的质感表现
02 速写基础理论	28 线的表现
03 头部解剖图	32 线面的表现
03 头部的比例关系	34 光影的表现
04 头部动势分析	38 头部的运动表现
06 五官形体理解	42 头部步骤表现
08 三角度眼部透视	44 男青年平视表现
09 眼部特征对比	46 男青年仰视表现
11 三角度鼻部透视	48 男青年俯视表现
12 鼻部特征对比	50 男青年头部多样表现
14 三角度嘴部透视	52 女青年平视表现
15 嘴部特征对比	54 女青年仰视表现
17 耳部的透视	56 女青年俯视表现
18 耳部特征对比	58 女青年头部多样表现
20 眉毛特征对比	60 老年人头部表现
22 头发的形体与样式表现	62 表情的表现

于宙 1990年9月出生于辽宁省阜新市,2009年考入沈阳鲁迅美术学院版画系。2009年至今担任顶点画室速写教师。作品多次发表于专业美术书刊。

奥古斯特·罗丹 Auguste Rodin

1840~1917年 / 法国 / 女肖像

32 × 24.7cm / 木炭 / 1893年

概述

速写，是一种快速的写生方法。速写的英文是 sketch，有草图的意思。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。早在18世纪欧洲，速写这种绘画形式只是画家创作的准备阶段和记录手段。

对于初学者来说，速写是训练造型综合能力最好的方法，在短暂又受限于速写对象的活动特点中，需要作者快速的抓住对象的比例关系、神态、姿势等重要特征，同时在短暂的绘画过程中可以锻炼快速概括能力和细致的观察力。从而达到很好的综合能力训练过程。

因此对于初学者来说速写是一种学习用简化形式综合表现运动物体造型的绘画基础课程。

速写是由造型训练走向造型创作的必然途径。

克里姆特作品

速写的作用

速写能培养我们敏锐的观察能力，使我们善于捕捉生活中美好的瞬间。

速写能培养我们的绘画概括能力，使我们能在短暂的时间内画出对象的特征。

速写能提高我们对形象的记忆能力和默写能力。

速写能探索和培养具有独特个性的绘画风格。

速写能为创作收集大量素材，好的速写本身就是一幅完美的艺术品。

速写的表现方法

速写的表现方法主要分为“线描法”和“线面结合法”。

线描法是以单线的形式将物体的轮廓、结构概括成线，有时配以装饰线条，主要表现物体的特征和传达人物的神态。此法近似中国画中的“白描”。

线面结合法以线为主，适当配以表示灰度的排线，表明物体的明暗或固有色彩。

线描法

线面结合法

速写的表现类型

速写的表现类型由作画时间和目的而定，作画时间较长的称“慢写”，慢写的时间一般在两个小时以内；时间较短的叫“速写”，时间一般在几分钟至十几分钟；还有一种是“默写”，是在对象已经离开和变化的情况下，凭记忆作画。在创作中，默写的作用最大。

速写的题材

速写的题材非常广泛，从场景速写到人体速写，再到风景速写，都是速写描绘的对象。它可以现场直接对静物写生，也可以凭记忆对整个发生过的事件进行记述。我们生活中的任何事物都是速写的对象。本书重点强调的还是人物速写中的头部训练，人物头部速写是整个人物速写中的重中之重，可以起到画龙点睛的作用。

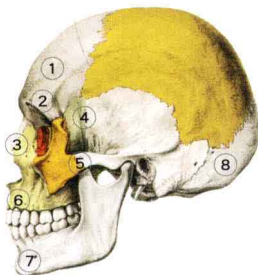
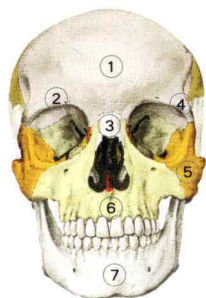
| 头部解剖图 |

TOU BU JIE POU TU

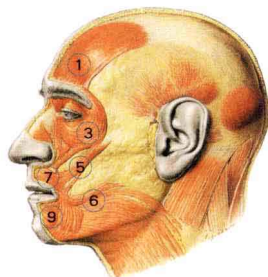
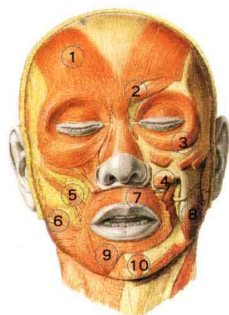
P3

要点解析:

在速写的绘画过程中, 头部解剖尤为重要, 只有熟练的掌握了解剖原理, 才能更好、更准确的完成绘画过程。熟练掌握眉弓高点、颧骨高点、下颌角等骨点的准确位置。

1. 额骨	5. 颧骨
2. 眉弓骨	6. 上颌骨
3. 鼻骨	7. 下颌骨
4. 颞骨	8. 枕骨

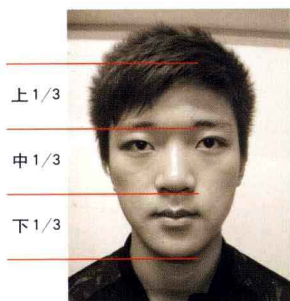

1. 额肌	6. 笑肌
2. 降眉间肌	7. 口轮匝肌
3. 眼轮匝肌	8. 咬肌
4. 上唇方肌	9. 下唇方肌
5. 颞肌	10. 颊肌

| 头部的比例关系 |

TOU BU DE BI LI GUAN XI

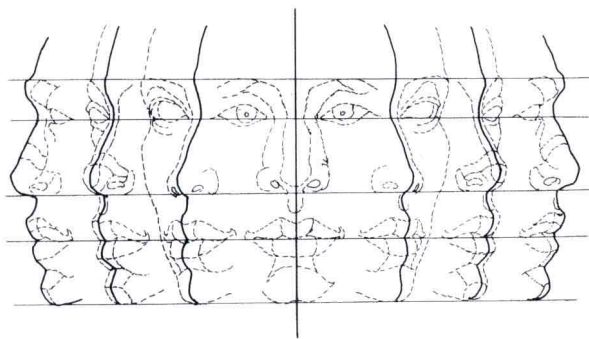
P3

上 1/3

中 1/3

下 1/3

三庭

通过鼻翼下缘做一条平行线, 通过眉弓做一条平行线, 再通过头骨顶端做一条平行线, 得到三段, 这三段高度就是三庭。

五眼

脸的宽度约为五个眼的宽度, 所以称之为“五眼”。写生时, 要特别注意模特儿的脸型以及“三庭”、“五眼”在透视中的比例关系。

头部动势分析

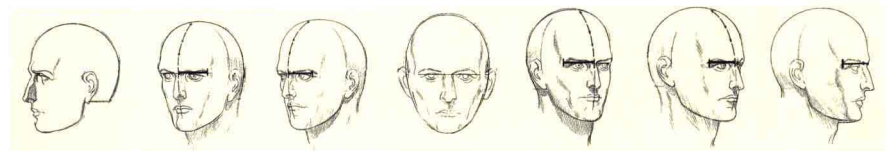
TOU BU DONG SHI FEN XI

P4

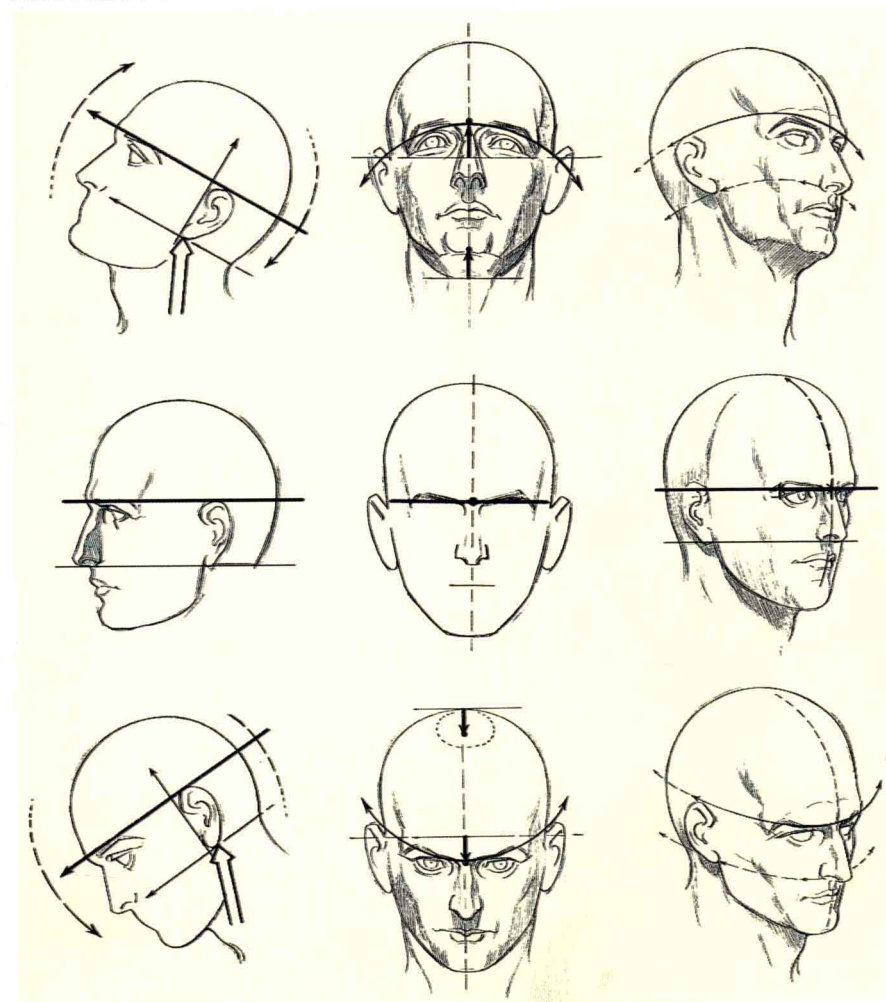
要点解析:

复杂的头部可以理解成简单的椭圆形球体。如图1所示,随着人体头部从左向右水平横向运动,头部形体会发生很大的改变,这是由于空间上的透视关系发生了变化所致。图2则进一步说明了头部的动势比例,更直观的展示其透视关系和运动关系。

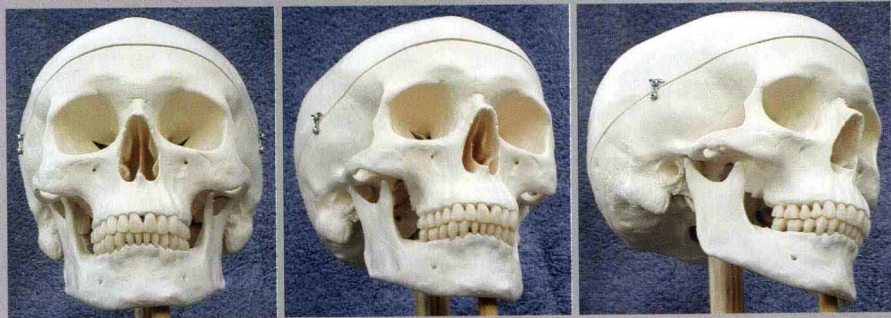
头部横向运动示意图 (1)

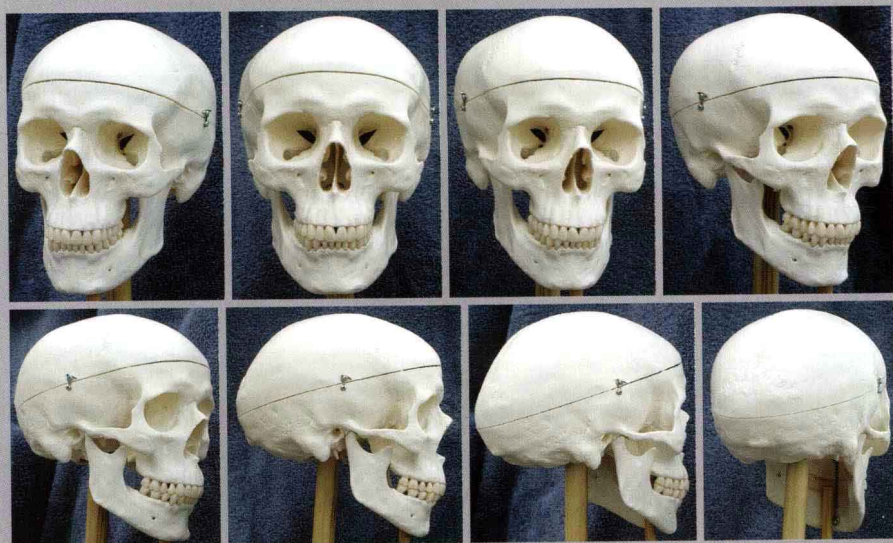
头部纵向运动示意图 (2)

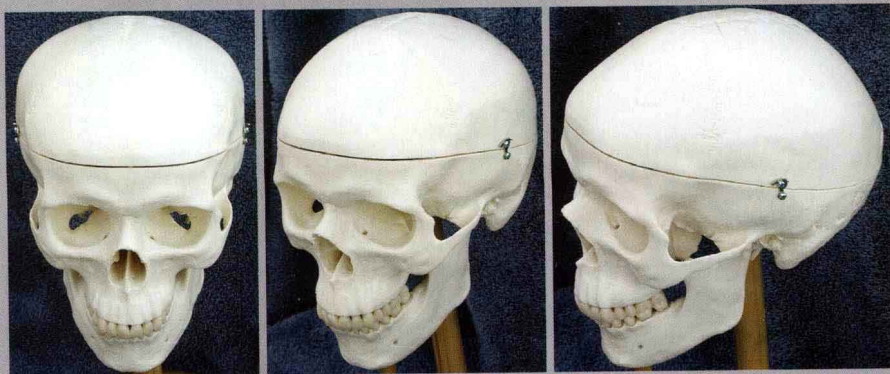
仰视

平视

俯视

五官形体理解 |

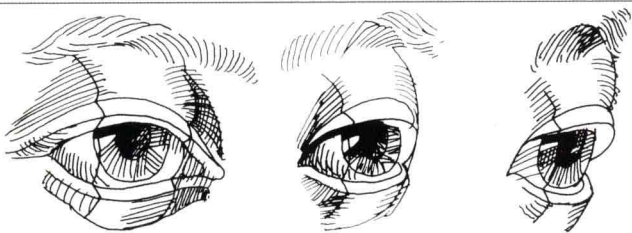
WU GUAN XING TI LI JIE

P6-7

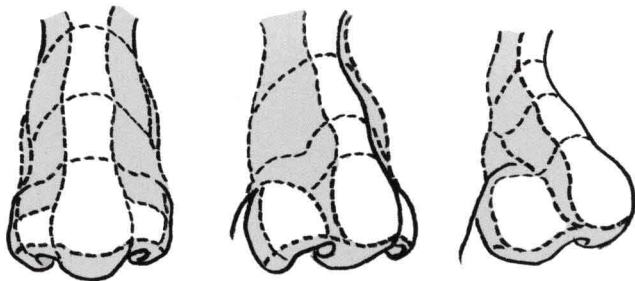
要点解析:

刻画头部时，五官形体由尤重要且变化丰富，应以简单的几何形体去理解。概括出面的转折，这样可以更好的理解其形体关系。

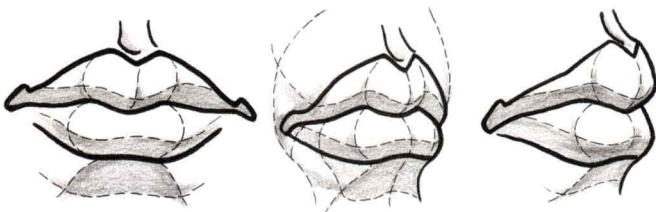
当刻画眼部时，应把眼部理解成球形，同时应当注意对眼角、眉弓的刻画及眼睑部位的厚度和转折关系的变化。

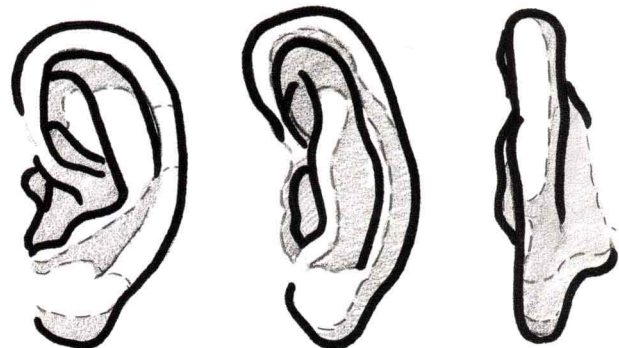
鼻子位于面部正面中心位置，形状像梯形，刻画时应注意正面、左右侧面及底面，形体转折和鼻翼到鼻头的起伏关系。

嘴部可以看成是一个附在鼻子下面的半圆体，一切起伏都围绕这个半圆体来变化，绘画时应注意嘴角、上唇、下唇及额唇沟之间的关系。

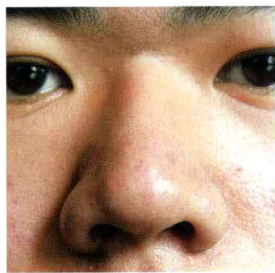
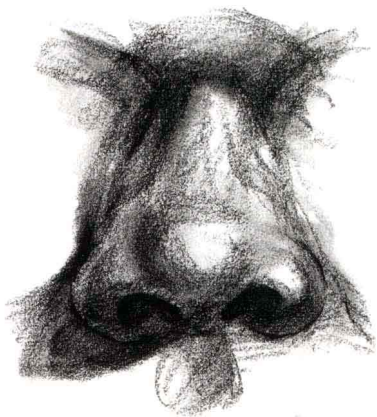

耳朵的形状是不规则的，位于头部两侧，其轮廓像字母c，绘画时应注意对耳垂、内外耳轮以及耳洞的形体理解。

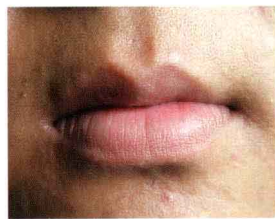

注意两眼间距及内外眼角的关系和上下眼睑的高度以及眼球的位置。

注意鼻头与鼻翼的形状及明暗关系。鼻部是建立在梯形体的关系之上的。抓住鼻子特征，找到鼻骨的位置。

注意两嘴角的位置及明暗交界线的刻画和口轮匝肌的走向。在细节刻画上，要留意嘴唇的褶皱的表现。

在刻画耳部时，要注意内耳轮的起伏变化和转折关系，耳洞的位置和耳垂的形状。要强调的是，一定要保持耳部的整体性和耳部与下颌角的关系。

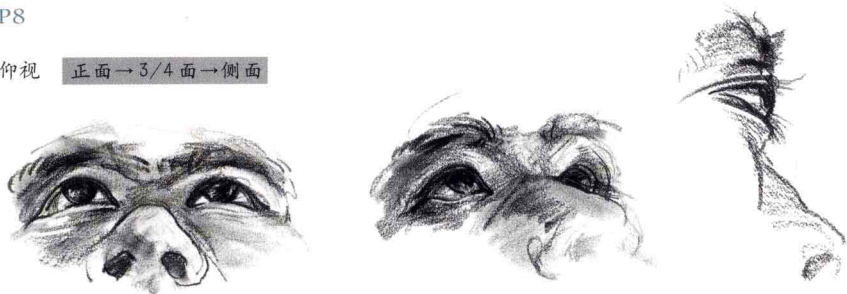

| 三角度眼部透视 |

SAN JIAO DU YAN BU TOU SHI

P8

仰视 正面→3/4面→侧面

在刻画眼部仰视角度时，首先要注意的是其透视关系的准确性，在确定了位置后，再进一步刻画。正面仰视的刻画要注意内外眼角之间的位置及上眼睑的厚度。3/4面仰视的刻画一定要注意两眼间的眼皮最高点的高度。侧面仰视的刻画对眼皮与眼球的包裹关系的要求比较严格。绘画时一定要多加留意。

平视 正面→3/4面→侧面

平视的多角度刻画，相对仰视来讲要简单一些，但是同样需要注意其透视关系及上下眼睑的厚度。在刻画侧面角度时要注意鼻梁与眼睛的位置关系和虚实变化。上眼睑最高点与最低点的角度变化、下眼睑最高点与最低点的位置关系，这都是非常重要的。

俯视 正面→3/4面→侧面

俯视多角度的刻画应注意眉弓骨与上眼睑之间的距离，更重要的是确定内眼角与外眼角的高度。在画3/4面时要注意上下眼睑对眼球的包裹关系。侧面俯视角度应注意下眼睑的厚度和转折关系的变化。

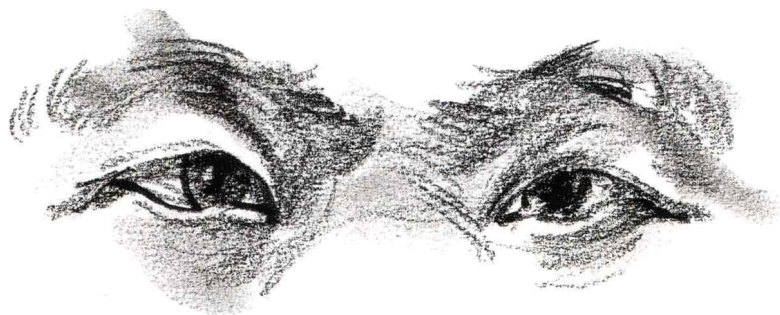
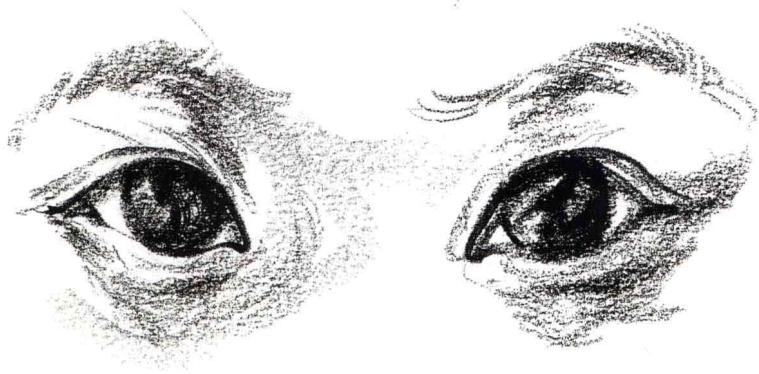
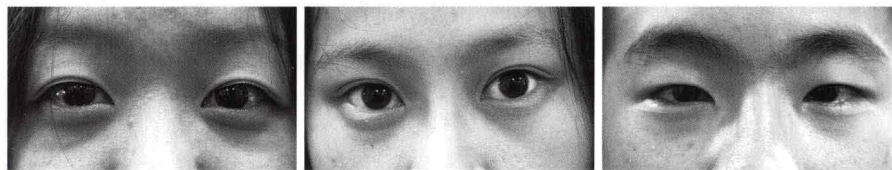
| 眼部特征对比 |

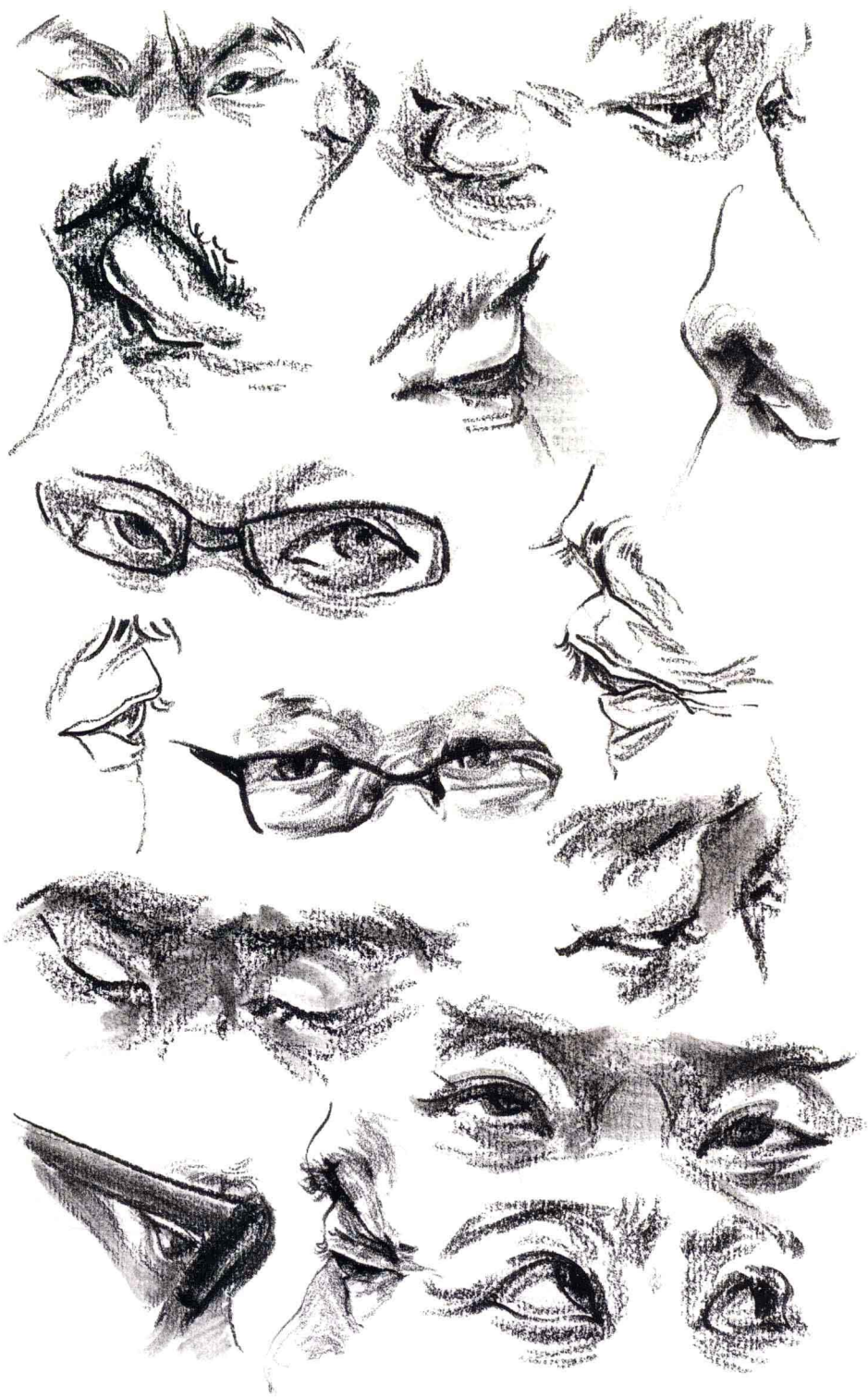
YAN BU TE ZHENG DUI BI

P9-10

要点解析:

眼部变化比较丰富，在刻画时要注意两眼间距，眉毛的生长方向，神态的微妙变化。每个人的眼睛形状都是不同的，有单眼皮、双眼皮之分，也有杏核眼、丹凤眼之分。

| 三角度鼻部透视 |

SAN JIAO DU BI BU TOU SHI

P11

仰视 正面→3/4面→侧面

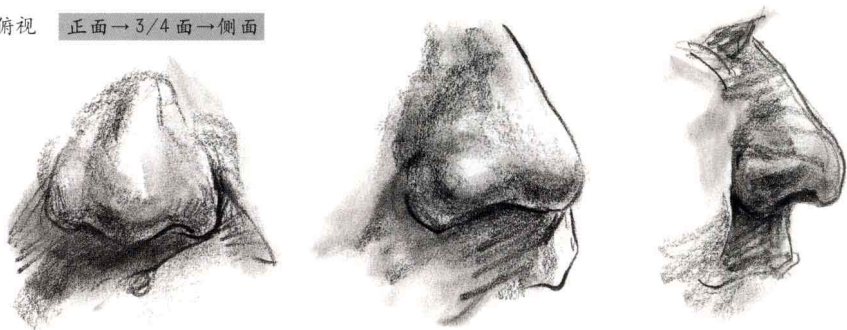
在刻画仰视多角度鼻部时,要注意其透视关系。正面仰视鼻孔和鼻底部分暴露的较全面,由于透视原因,从鼻底到眼睛的距离变短。侧面仰视刻画时应注意嘴唇与鼻头之间的位置关系以及鼻翼与鼻头之间的倾斜角度。

平视 正面→3/4面→侧面

在刻画平视正面角度时,透视关系较仰视要小很多且能看见少许鼻孔的位置。3/4角度透视关系则要强烈些。在画平视侧面时要注意鼻梁与鼻头间的位置关系和线的虚实变化。

俯视 正面→3/4面→侧面

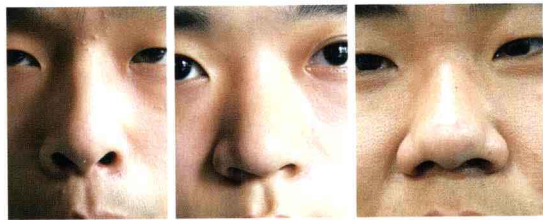

在刻画俯视鼻部时要注意透视关系变化。正面角度基本看不见鼻孔位置,3/4角度要注意眼睛与鼻头之间的倾斜度。在画侧面时能看见少许鼻孔位置。同样要注意鼻头与嘴唇的倾角度。

| 鼻部特征对比 |

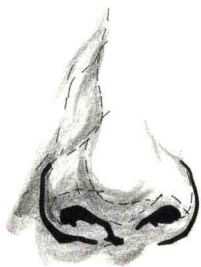
BI BU TE ZHENG DUI BI

P12-13

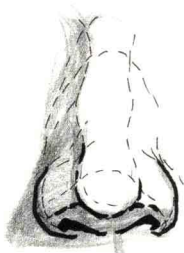

要点解析:

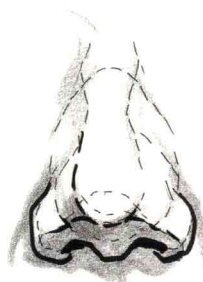
鼻部变化相对简单,刻画时应注意从鼻根部到鼻头是一个倾斜的坡儿。虽然鼻部变化不是很复杂,但是每个人的鼻子形状也都有所不同,在绘画之前就要仔细观察他们的不同之处,抓住特点进行刻画。在遵循鼻部梯形体块关系特征的基础之上,来进行特征描绘。

①

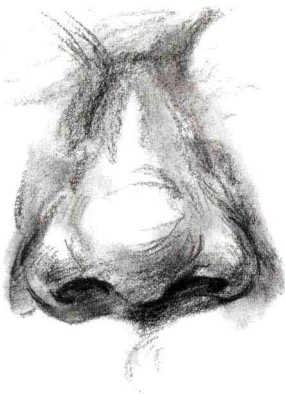

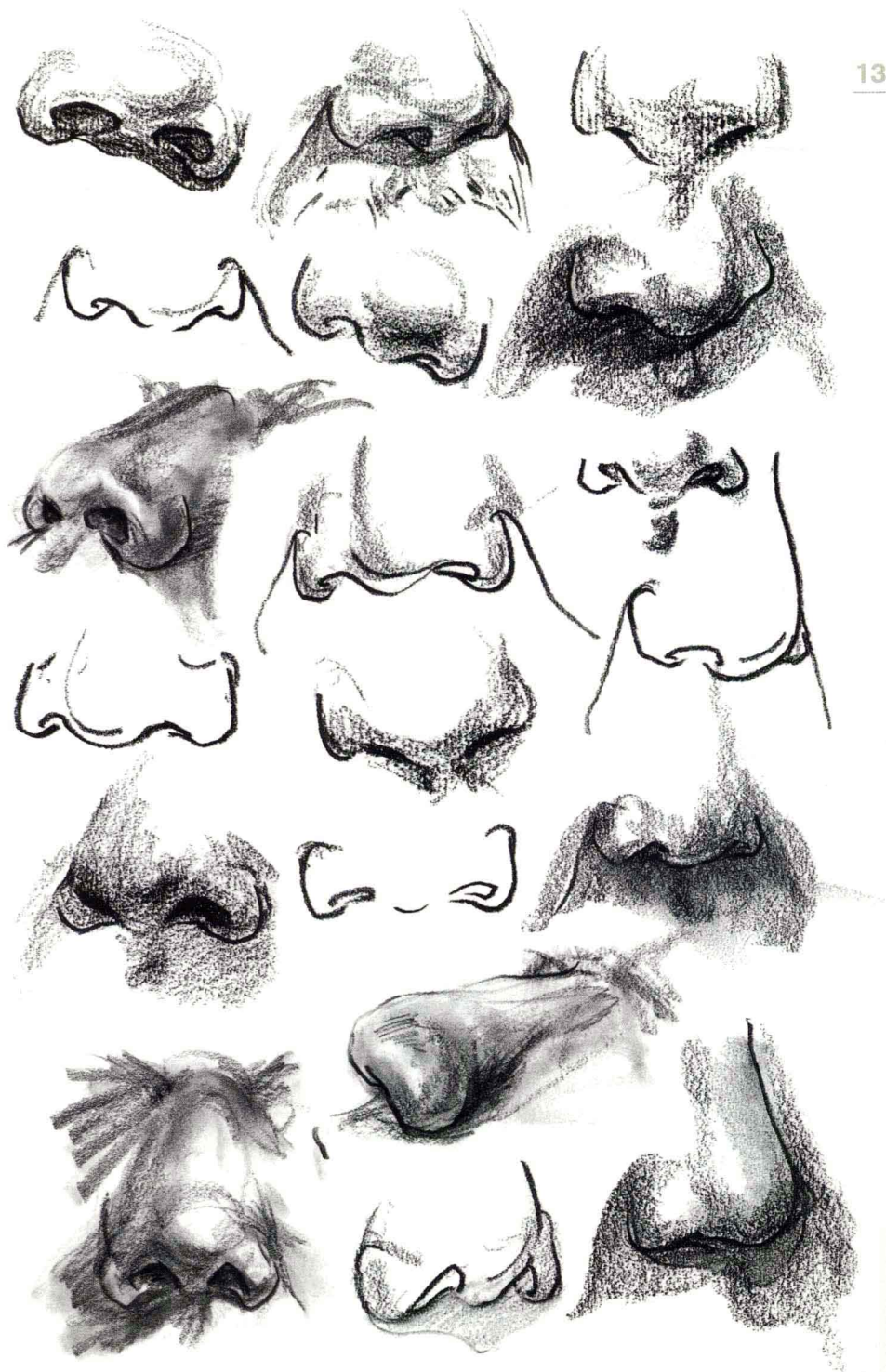
②

③

1. 鼻背较窄,鼻梁较长,鼻翼较小且鼻孔外露较多,鼻梁骨感较强。
2. 此鼻形鼻梁较长,鼻翼较小。
3. 此鼻形鼻背较宽,鼻梁较短,鼻头大而宽。

三角度嘴部透视

SAN JIAO DU ZUI BU TOU SHI

P14

仰视 正面→3/4面→侧面

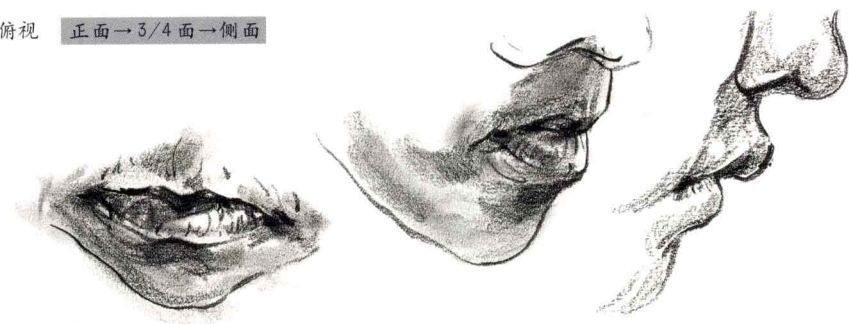
在刻画仰视嘴部时，首先要注意透视关系和两嘴角的位置。刻画正面仰视时，由于透视的关系人中的高度变短，颏唇沟到下颌骨的距离缩短。3/4角度的刻画一定要仔细观察两嘴角的高度和位置。以及透视角度。侧面角度应注意边缘线的虚实变化和位置关系，同时要考虑口裂线的变化。

平视 正面→3/4面→侧面

平视角度刻画时要强调位置的准确性。3/4角度则要注意边缘线的变化和两嘴角的距离与高度。侧面角度需仔细观察上唇与下唇的倾斜角度。

俯视 正面→3/4面→侧面

俯视正面角度在透视关系的作用下上唇显得较薄，颏唇沟较短。3/4角度刻画时要注意鼻尖与下颌之间的倾斜角度。侧面角度则需注意上唇唇突到嘴角间的倾斜角度和面与面之间的转折关系。