

大师帮你考大学系列丛书

素描肖像 半身像

DA SHI BANG NI KAO DA XUE
XI LIE CONG SHU SU MIAO XIAO
XIANG BAN SHEN XIANG

主编：王兴华 宫科 著：张浩 广陆陆

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

• 素描头像基础知识

• 人物头部比例

• 头部骨骼、肌肉结构分析

• 基本技法

• 训练方法

• 步骤详解

破解大师的秘密
学习大师的技法
吸收大师的智慧

DA SHI BANG NI KAO DA XUE
XI LIE CONG SHU

大师帮你考大学系列丛书

素描肖像·半身像

SU MIAO XIAO XIANG · BAN SHEN XIANG

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

目 录

第一章 素描头像的基础知识 03

- 一、 人物的头部比例 03
- 二、 人像头部骨骼、肌肉结构分析 04
- 三、 人像面部形体分析 07
- 四、 头部五官结构分析 08
- 五、 人像面部表情分析 22
- 六、 头、颈、肩的关系 25
- 七、 人体躯干的骨骼、肌肉结构分析 28
- 八、 手臂(包括手)的骨骼、肌肉结构分析 30
- 九、 素描中的透视关系和虚实关系 35
- 十、 素描分类 38

第二章 素描头像的基本技法 39

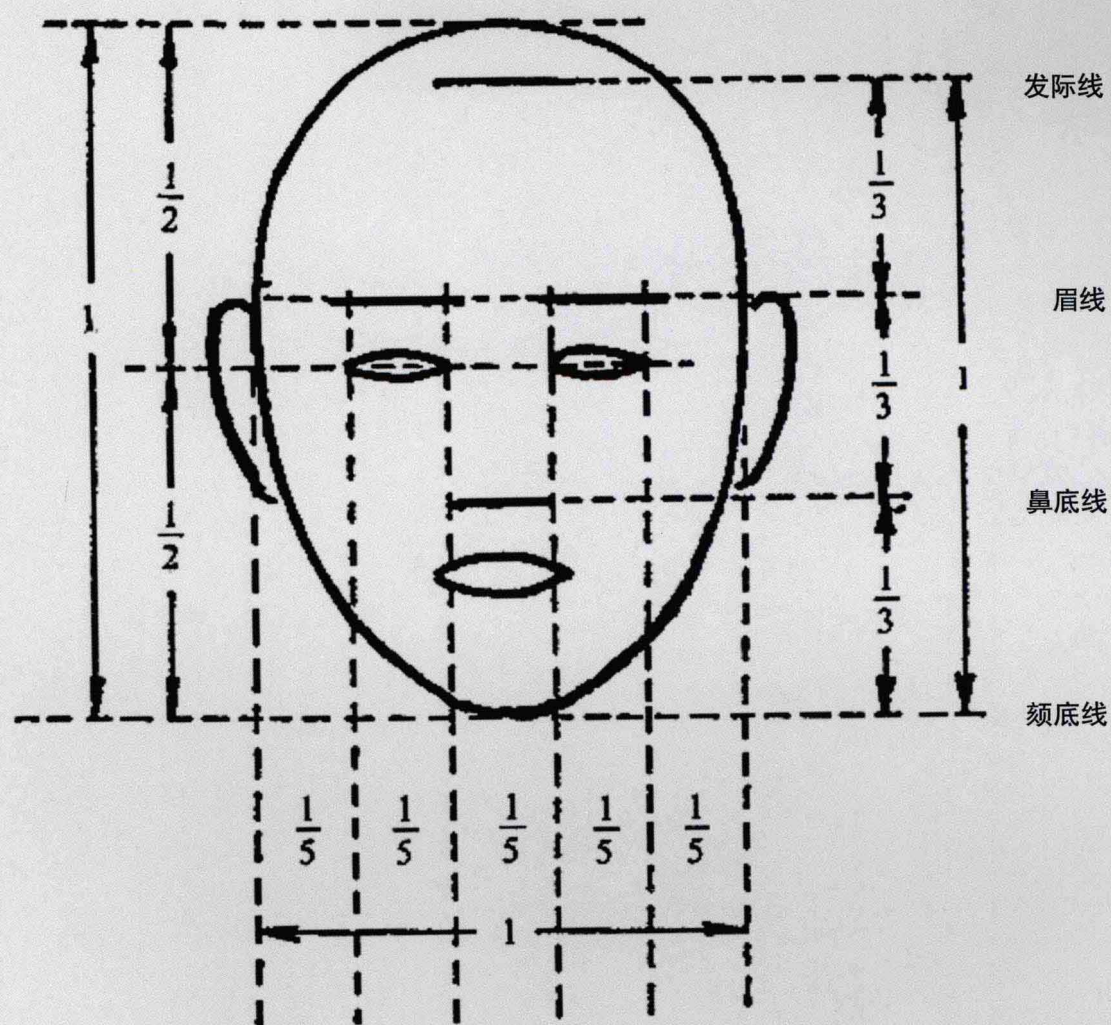
- 一、 材料及用笔 39
- 二、 素描中的明暗 42
- 三、 构图 43
- 四、 线条 43

第三章 素描头像的训练方法 46

- 一、 速写练习 46
- 二、 慢写练习 46
- 三、 默写练习 46
- 四、 解剖练习 46
- 五、 多角度练习 46
- 六、 名画临摹练习 47

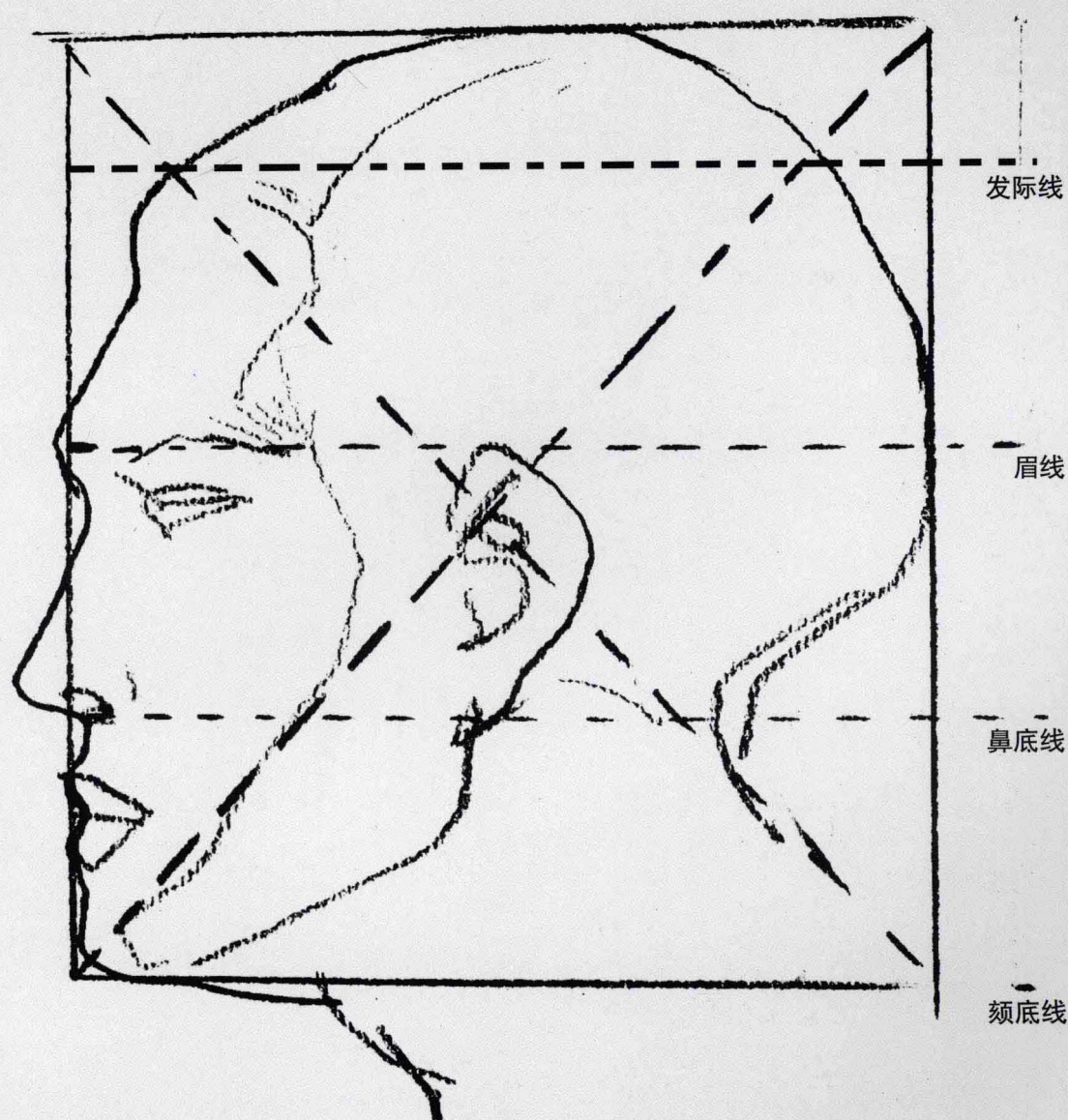
第四章 素描头像、半身像的步骤详解 47

- 一、 选择角度 47
- 二、 构图和造型 48
- 三、 深入刻画 48
- 四、 调整画面关系 48
- 五、 完成作品 48

头部的三庭五眼

侧面比例图

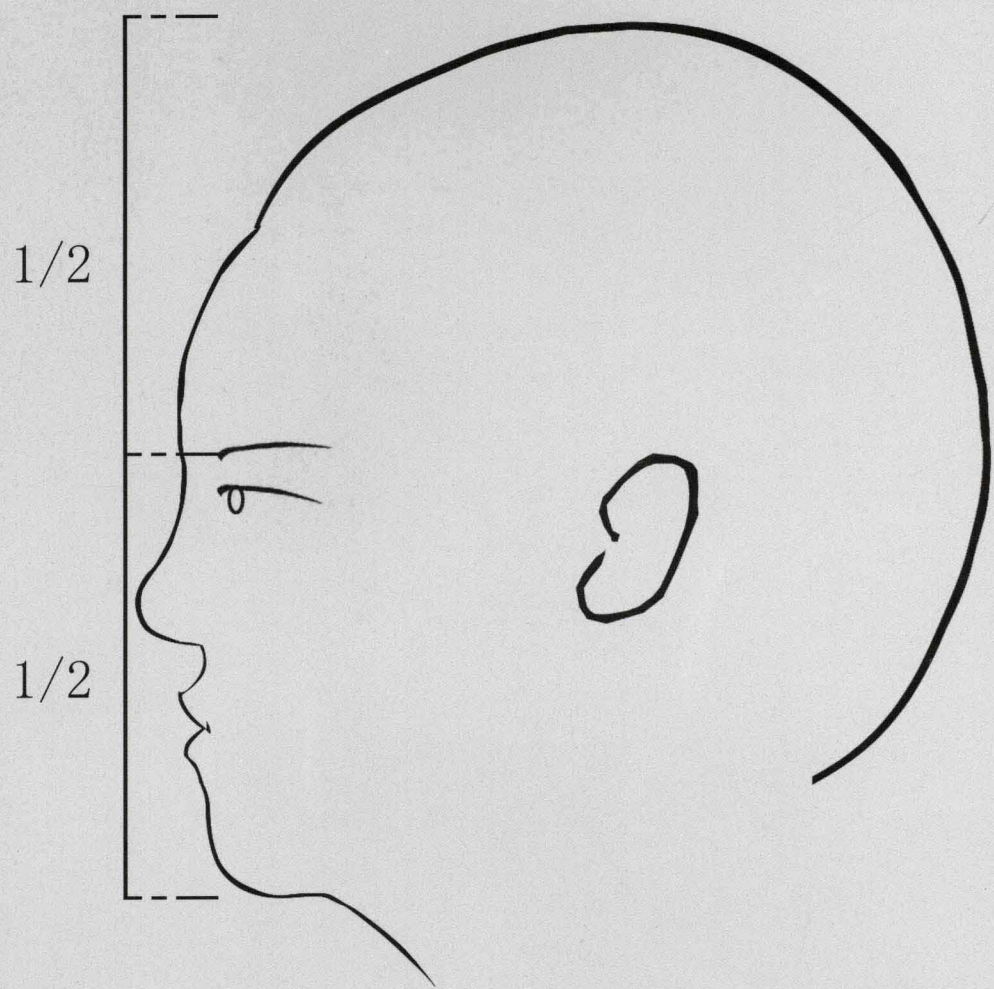
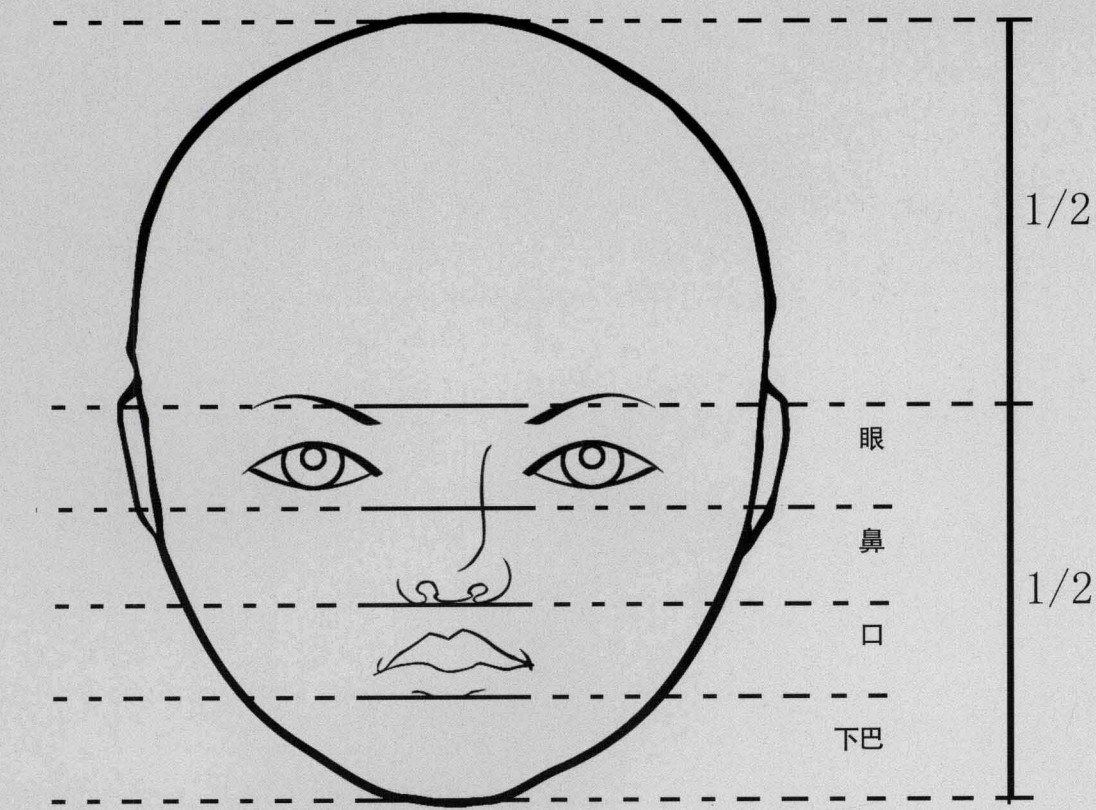

第一章 素描头像的基础知识

一、 人物的头部比例

正面平视：头部的 $1/2$ 点是眼睛的位置。横比为五眼，纵比为三庭。从两内眼角下引垂线为鼻子的宽度。从眼珠内缘下引垂线为口的宽度。口缝线在鼻底到下巴的 $1/3$ 处。耳朵位于眉弓至鼻底这一庭之间。

侧面平视：耳朵位于头宽的 $1/2$ 偏后处，外眼角到耳屏的长度大约等于外眼角到口角的长度。从眉弓到下巴的长度大约等于鼻尖到耳屏的长度。

正面平视：1 / 2 点是眉毛的位置。从眉以下分为四等分，分别是眼、鼻、口、下巴。

侧面平视：眉弓到下巴的长度要小于鼻尖到耳屏的长度。

二、 人像头部骨骼、肌肉结构分析

头部的骨骼结构

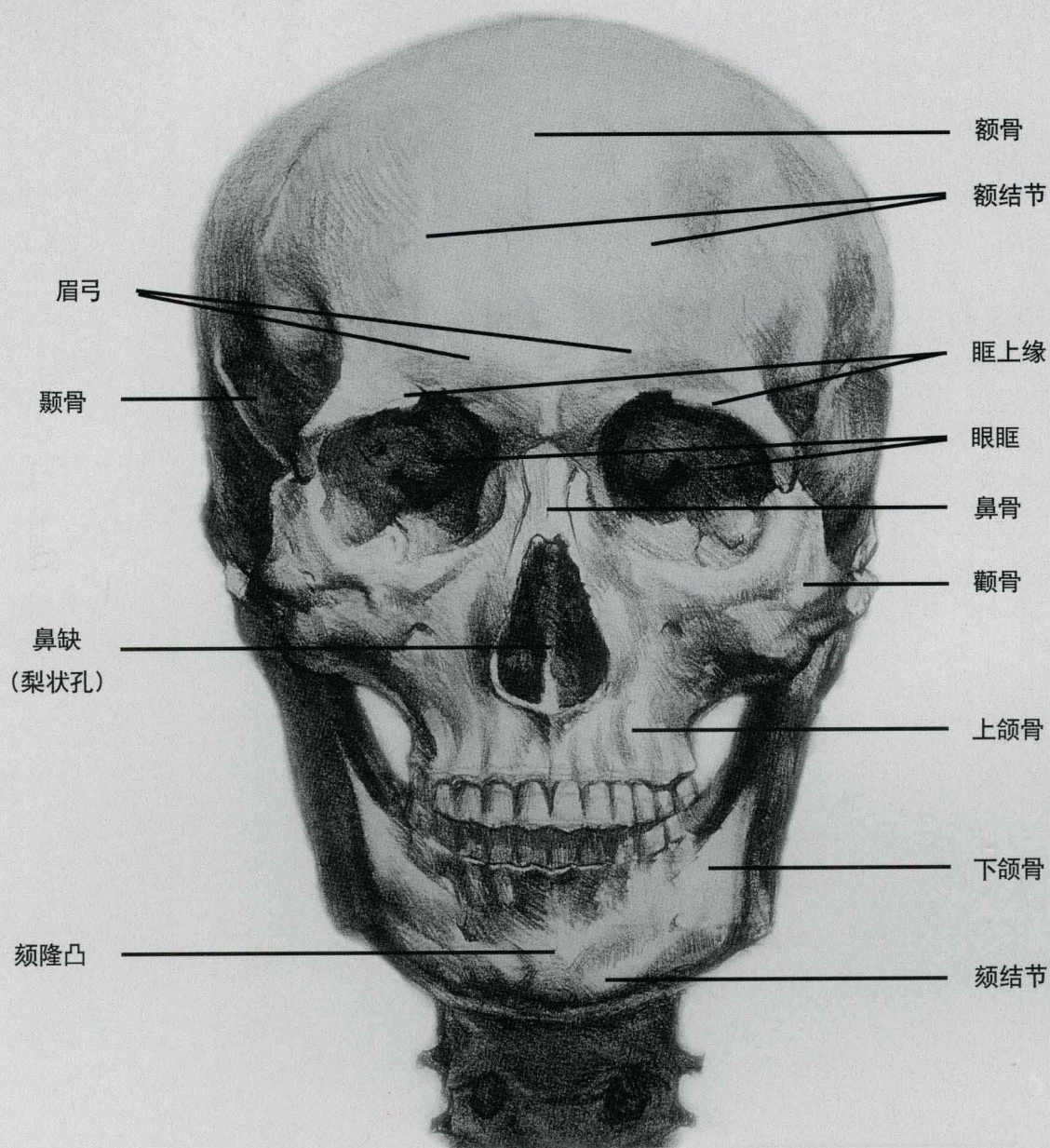
头部由24块骨骼组成，其中头盖骨8块，面部16块，除下颌骨能活动外，其他的骨架是固定的，形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨，额骨以上为头盖骨，两侧向后与颞骨相连。颞骨上连额骨，下接颌骨，横接耳孔。上颌形成牙床，鼻骨形成鼻梁，眼眶围于颞骨，鼻骨于额骨之中。下颌骨像个马蹄形，上端与颞骨部分连接，通过咬肌的作用，可以上下活动，头颅骨本身是不能活动的。头骨的起伏，形成形体上的变化，是表现造型特征的主要部位，尤其是隆起的骨点，更是造型的重要标志。

头部的肌肉结构

头部的肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样，影响着外部的变化。头骨处于相对固定不变的状态，但依附在头骨上的肌肉却富有变化，会呈现各种形状的起伏，牵动着人物的头部运动和脸部上表情的产生。面部肌肉分为运动肌和表情肌两大类，运动肌主理下颌骨的活动，如咬肌、唇三角肌、下颌骨肌、颞肌等；表情肌主理面部的表情，如额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌等。头部肌肉与颈部肌肉紧密相连。理解其来龙去脉，有利于头像的造型，胸锁乳突肌是颈部最明显的肌肉，与斜方肌同理头的仰俯旋转，颈长肌、肩胛骨肌、二腹肌都有各自不同的作用，但外形变化不太明显。

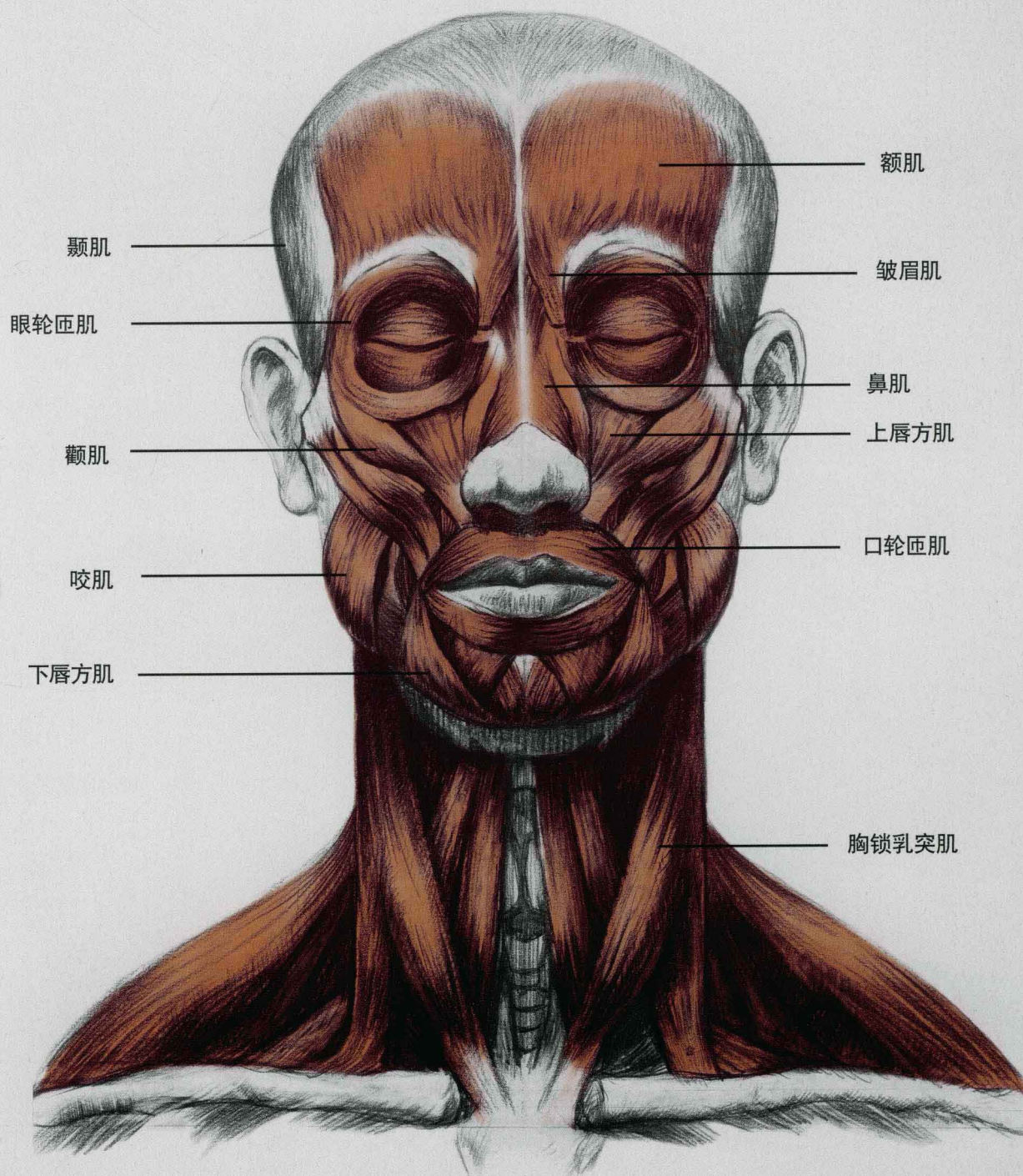
小孩正面比例图

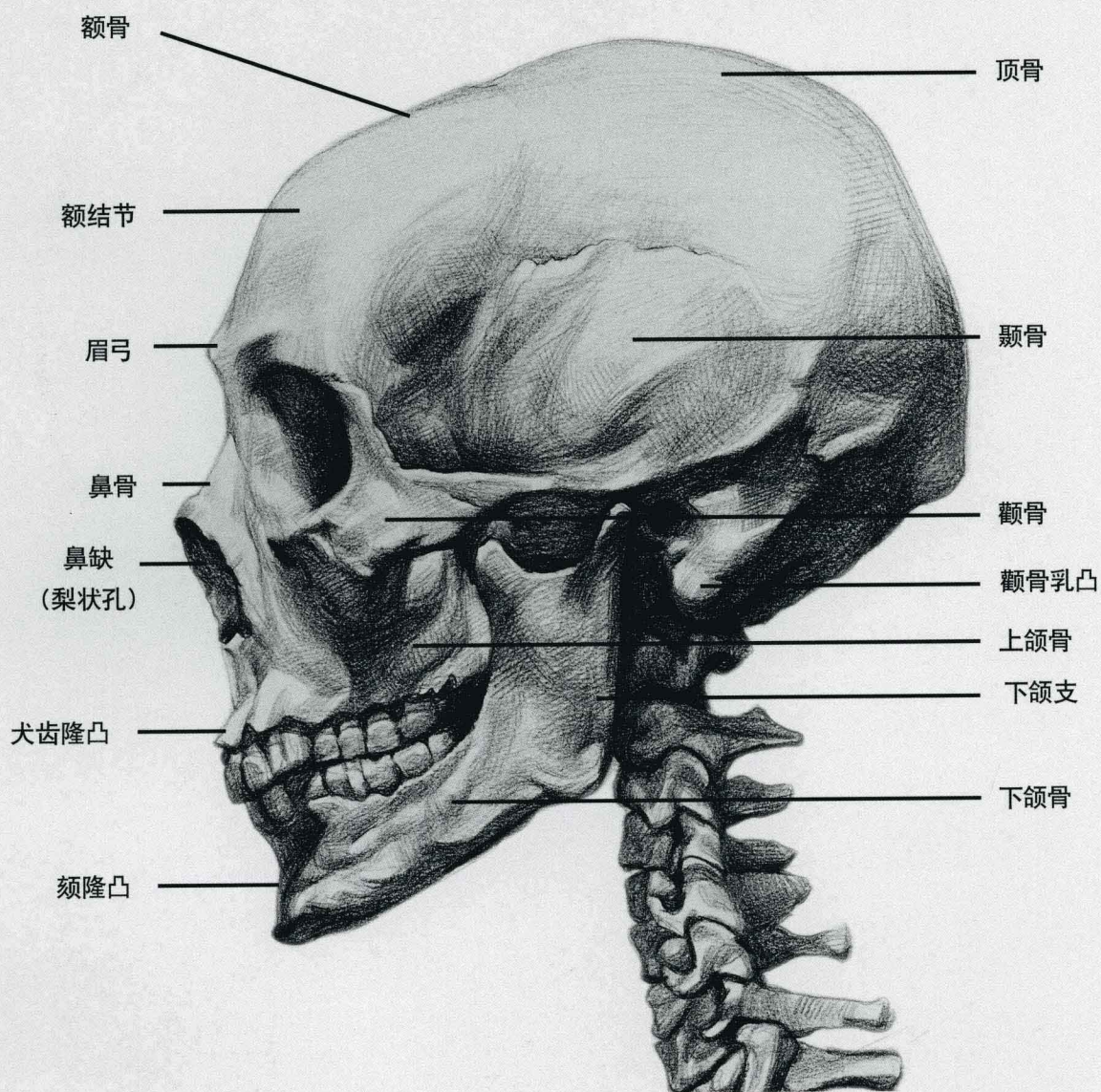
小孩侧面比例图

头部正面骨骼图

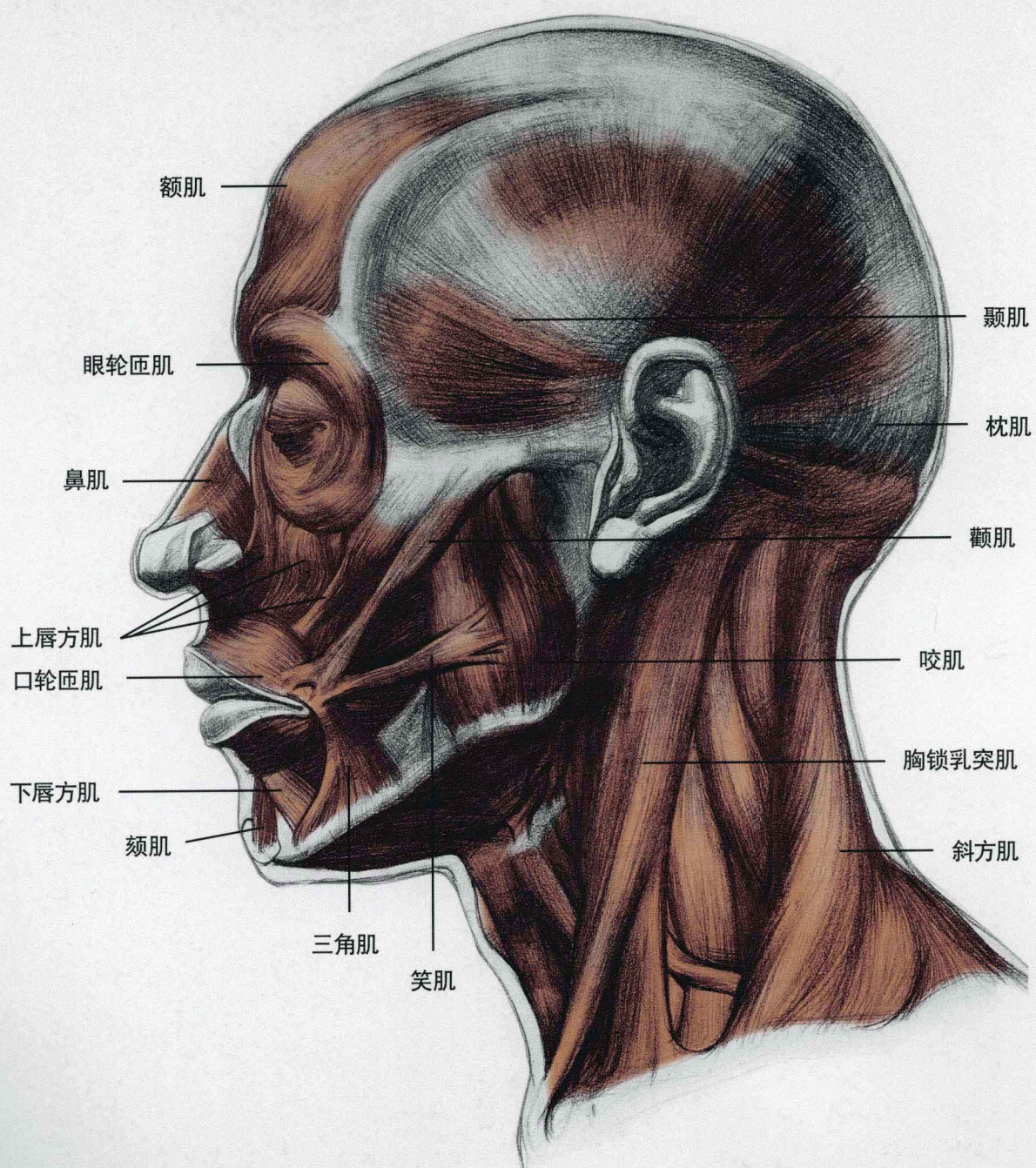
头部正面肌肉解剖图

头部侧面骨骼图

头部侧面肌肉解剖图

三、 人像面部形体分析

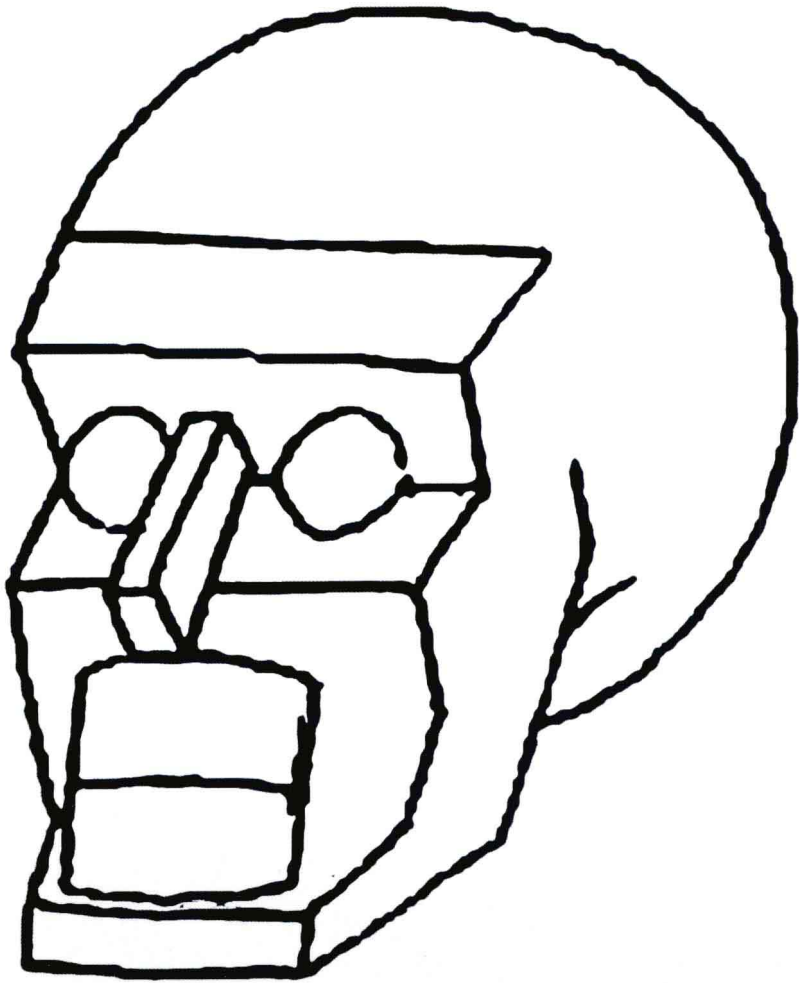
人的头部结构较复杂, 我们应以研究造型为目的, 为更好地理解头部的体积, 将人的头部予以几何化的归纳。头部骨骼是头部造型的本质所在。它是处在圆球体和立方体之间, 从整体上可以概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部, 便于掌握头部的空间结构。

头骨有几个突出的点, 我们叫它骨点。这些骨点通过面部肌肉显示出来。从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接, 便构成了头部不同面的转折。由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个面上, 耳朵是长在两个侧面上。

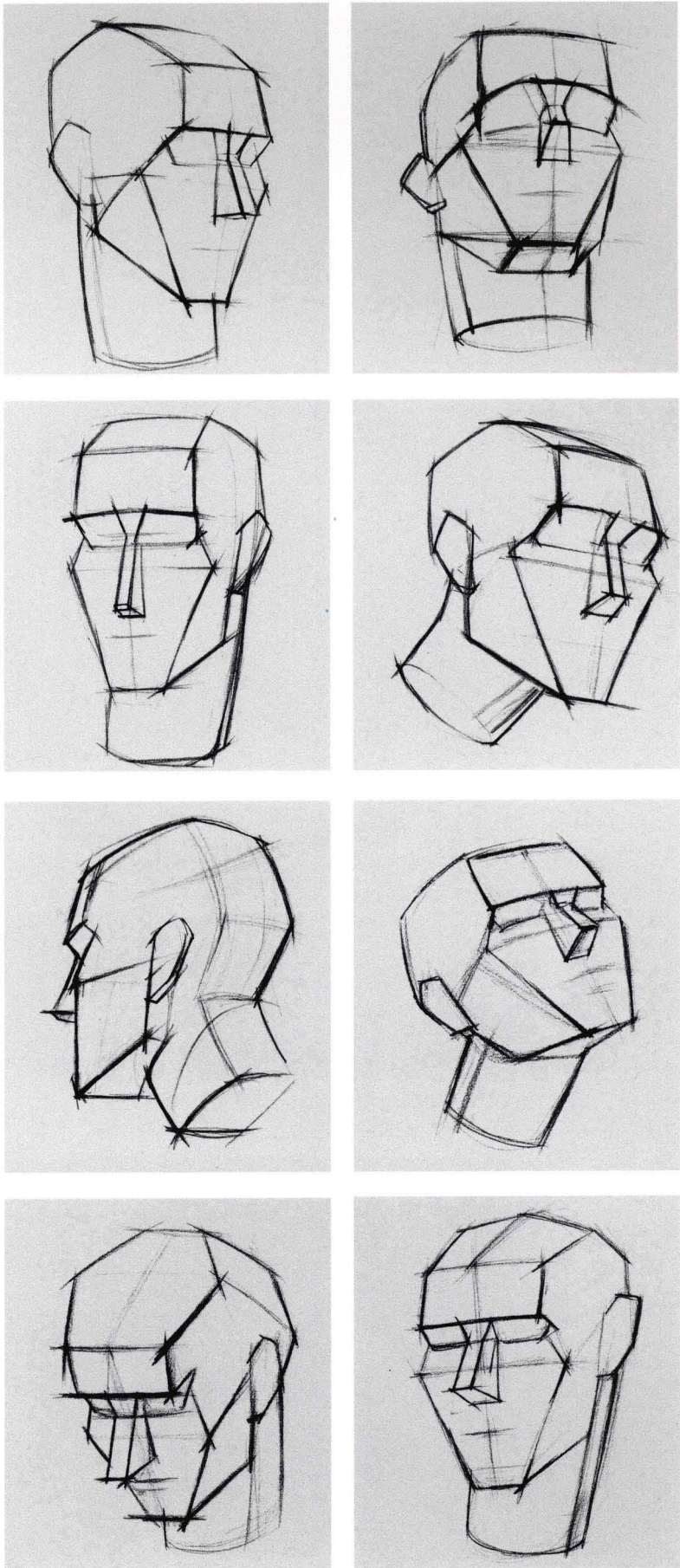
我们把人的五官用简单的几何形体来表现: 眼睛可以看似一个球体, 鼻子可以看似一个梯形体, 嘴可以看似一个圆柱体。头部的基本形态像是一个蛋形, 也可概括为一个六面体。头部有四块明显的体块儿:

- 1.前额是方形的体块儿;
- 2.颧骨区是扁平的体块儿;
- 3.嘴部是竖立的圆柱体;
- 4.下颌是三角形的体块儿。

它们的形状、位置与穿插关系构成脸部的起伏变化, 同时它们的形状位置与穿插关系的差异, 造成不同脸部的形体特征。

头部型体概括图

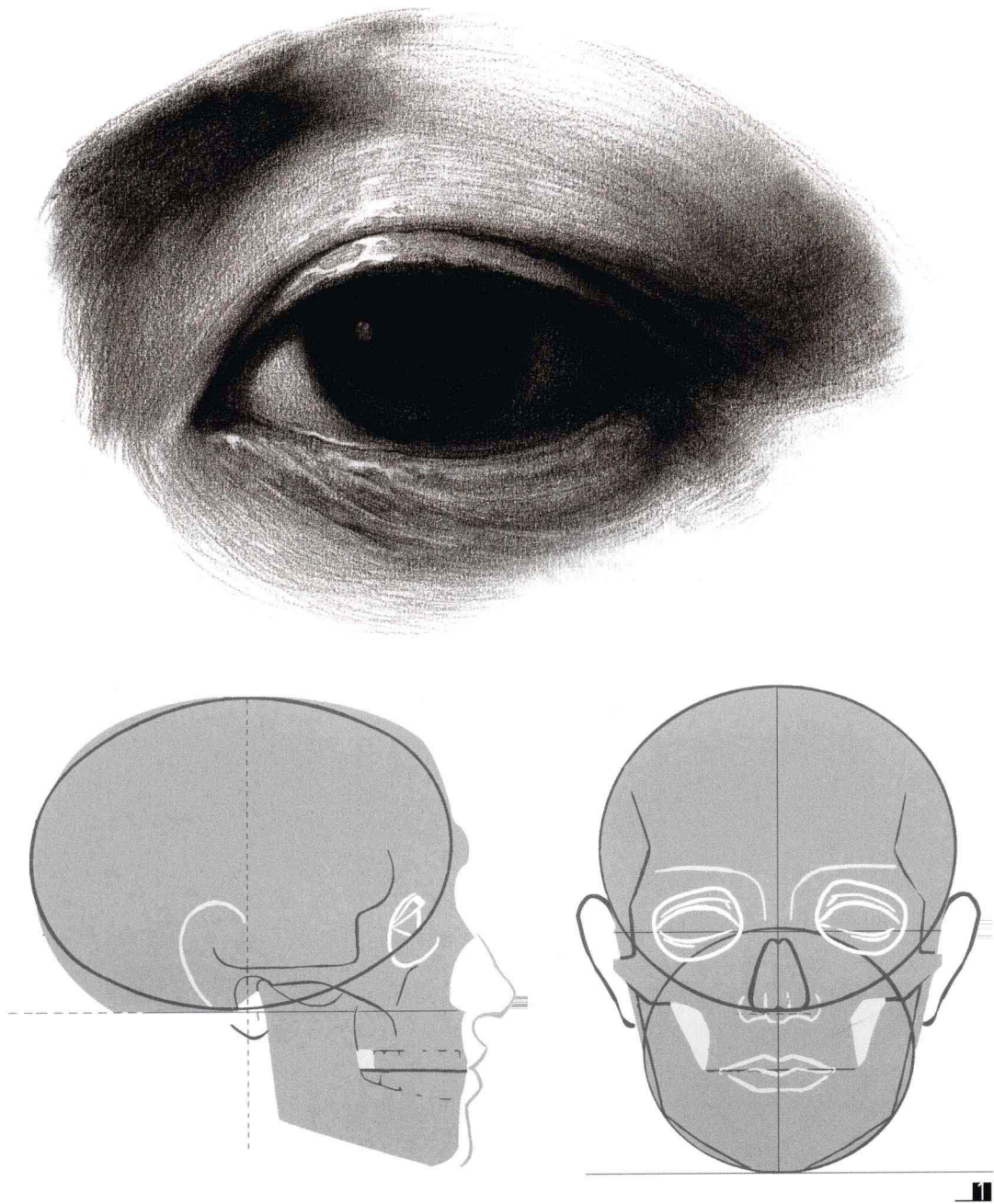
头部各个部分的
型体概括图

四、 头部五官结构分析

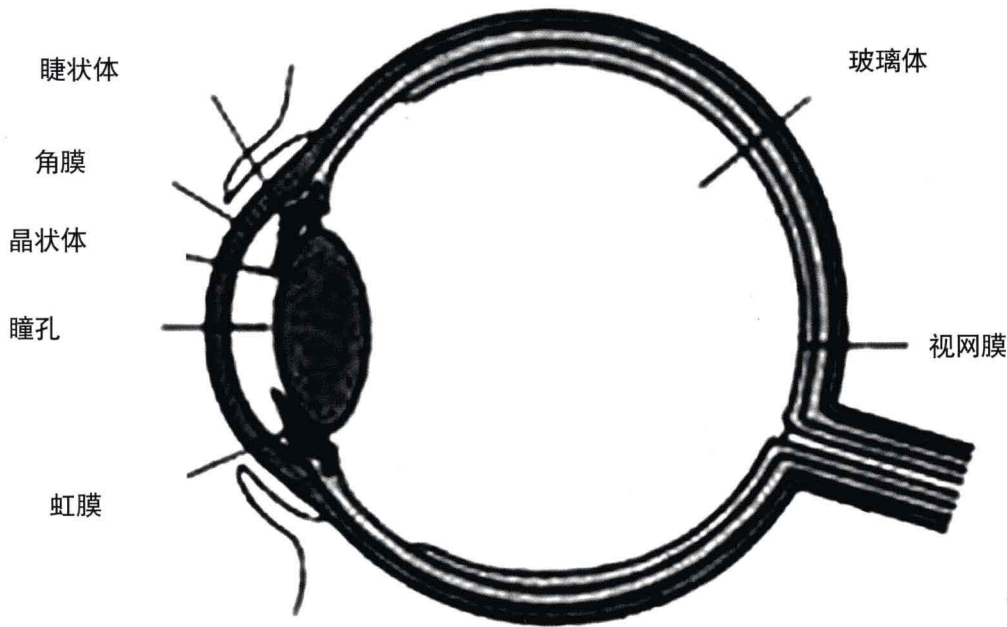
眼睛

眼睛是头像素描表现的重点, 这不仅因为眼睛是“心灵的窗户”, 更重要的还在于, 构成眼睛的不同材质和眼睛复杂的结构变化。

眼睛处在面部的中心位置, 它是五官中运动最频繁的器官。两只眼睛的结构方向正好相对, 这更增加了它的表现难度。因此, 对眼睛生理结构的了解, 就显得尤其重要。

11

12

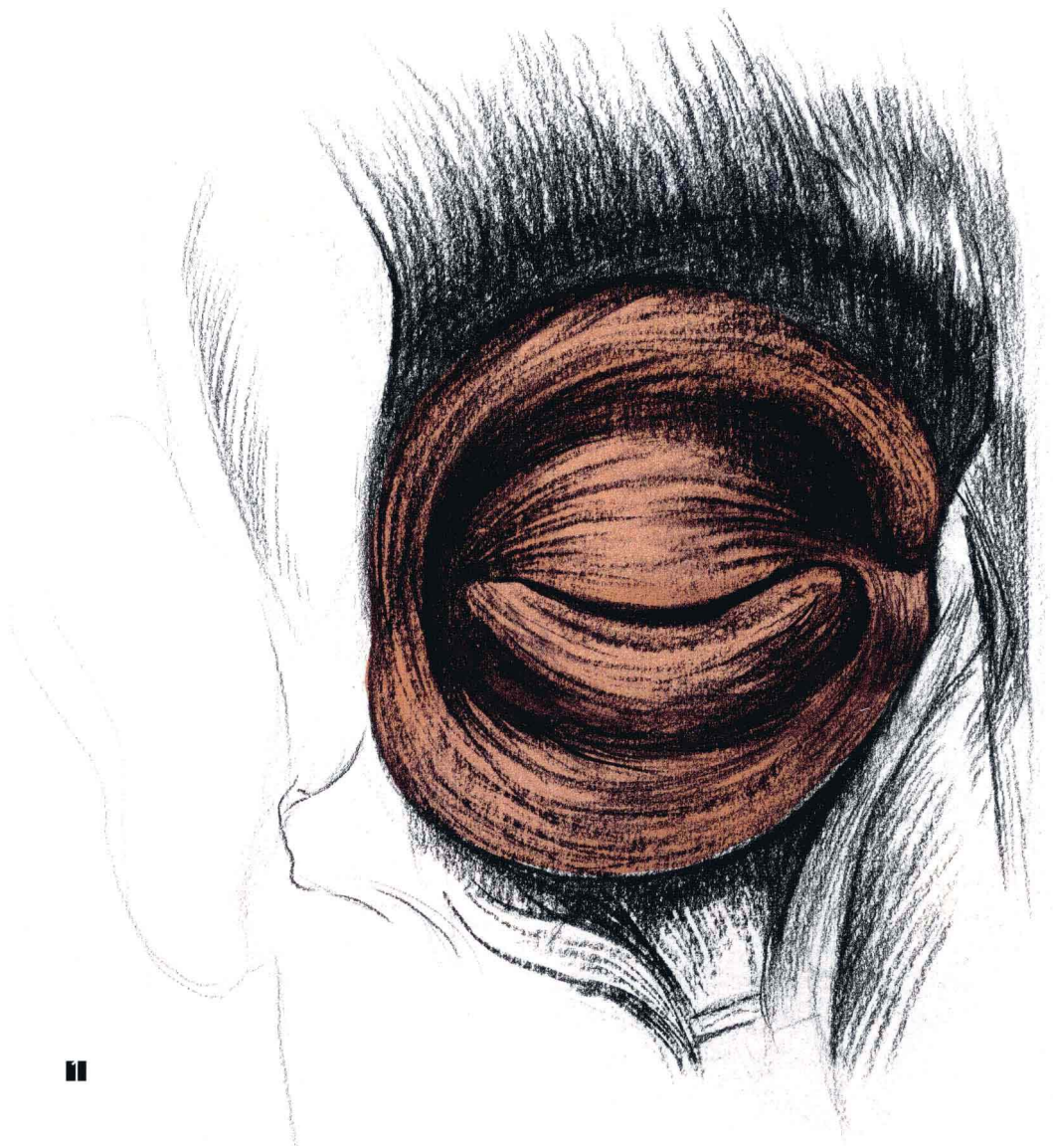
13

- 11 眼睛在头部的位置图
左图: 眼睛在头部的位置侧面图
右图: 眼睛在头部的位置正面图
- 12 眼睛的组成结构图
- 13 眼睛的侧面示意图
注意: 在画眼睛的侧面时, 一定要把握好上眼睑和下眼睑之间的关系。

眼睛由眼球、上眼睑、下眼睑、眼眶和泪阜组成。眼球呈球体嵌在头骨深凹的眼眶内，通过上下眼睑构成的眼裂，我们才能看到眼球的暴露部分，即部分眼白和虹膜、瞳孔。表现眼球要特别注意它的精细变化。它的上部有上眼睑投下的阴影，下部有球体自身结构形成的暗部。虹膜是一个变化复杂的深色透明体，黑色的瞳孔上，有小而亮的高光。眼睑与眼裂呈弧形，分上下两部分包裹着眼球。上眼睑比下眼睑厚和长，位置也靠前，覆盖着眼球的大部分。睫毛呈放射状生长于上、下眼睑。上部的睫毛较为粗、密、长，而且能影响眼球的光照。在表现中要尽量多刻画眼部的这些结构特点，特别要注意眼球的体积和眼睑的厚度部分。

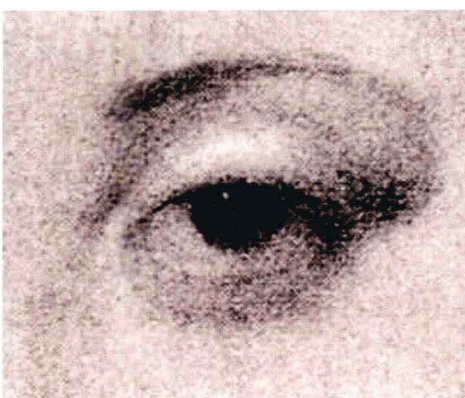
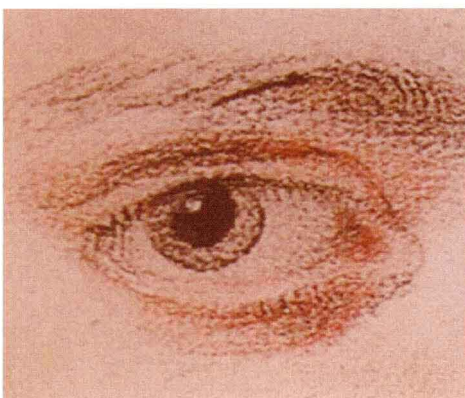
眼睑的形状与瞳孔的位置，与表现人的精神状态有很大关系。哪怕只一点小小的变动，就能造成神态的很大差异。因此，画者要认真观察对象这一部分的变化，及时捕捉造型需要的神态。

眼睛的表现，不能只局限于眼睛本身，还应当包括眼部周围的形体表现。与眼部结构关系比较大的是眉毛和眶上缘。眶上缘是眼眶与额头结合处大的结构转折。由于眉弓的穿插，使转折的边缘产生了多变的平面，其间还有浓淡变化的眉毛，更使此处的变化显得模糊和微妙。这一部分的表现，直接影响到眼部刻画的可信程度，因此，一定要弄清这一部分的骨骼结构变化。

■

■

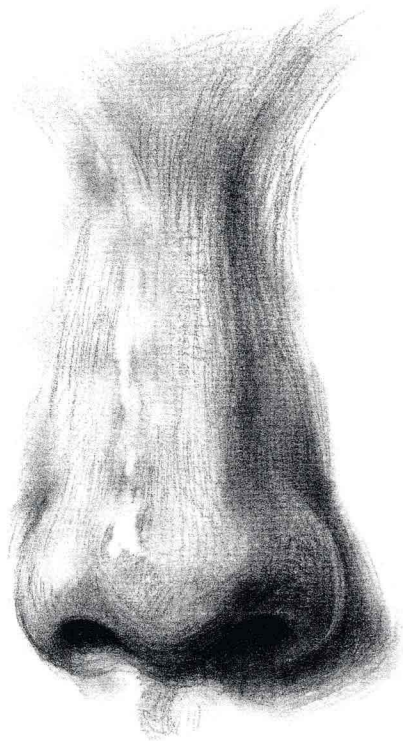
■ 眼部的肌肉解剖图

■ 各种眼睛的素描图

鼻子

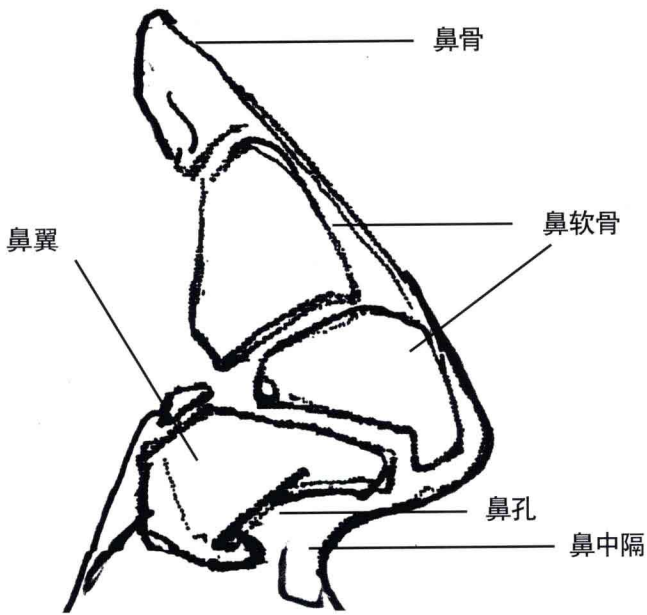
鼻子位于人五官的中轴线上，是面部最突出的部位。鼻子由三个部分组成：

- 1.鼻骨和软骨组成的鼻梁；
- 2.椭圆形鼻球部和它下面的鼻中隔；
- 3.两个向外下方倾斜的鼻翼和中空的鼻孔。整个鼻子类似一个上窄下宽的梯形。

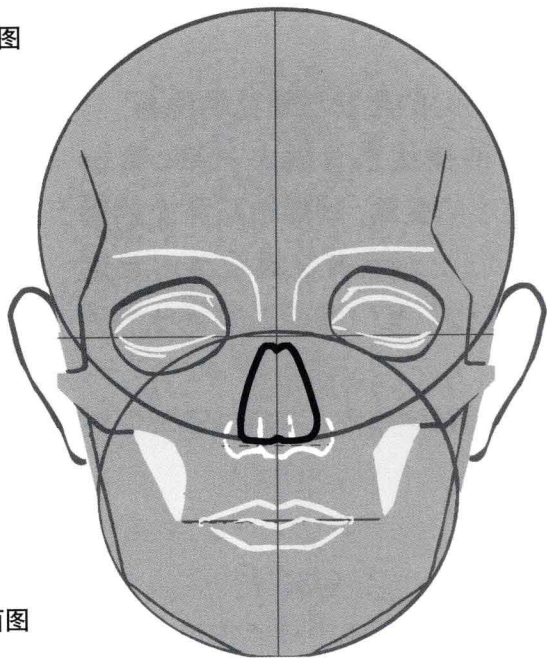

鼻子图

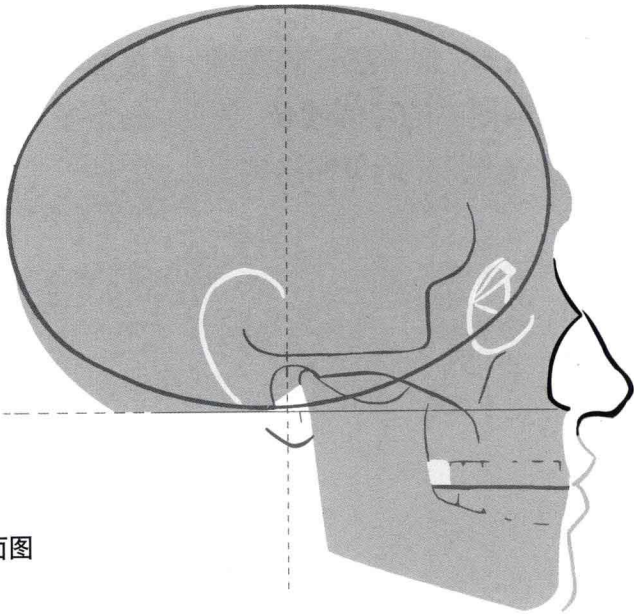
鼻子组成结构图

鼻子在头部的位置图

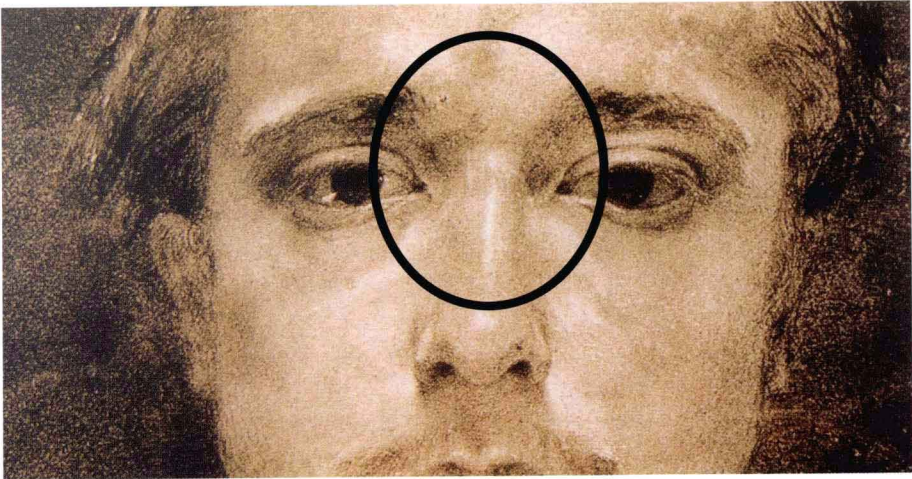

侧面图

正面图

大师作品（鼻根）局部解析：
这是一大师作品的局部，我们对它进行一下简要的分析。大师们不仅能从大的方向把握住作品，而且很会处理一些五官之间的穿插及五官之间微妙的变化。该作品既清楚地交待了鼻根的位置结构而又不抢眼睛的视线，处理的肯定而又微妙。

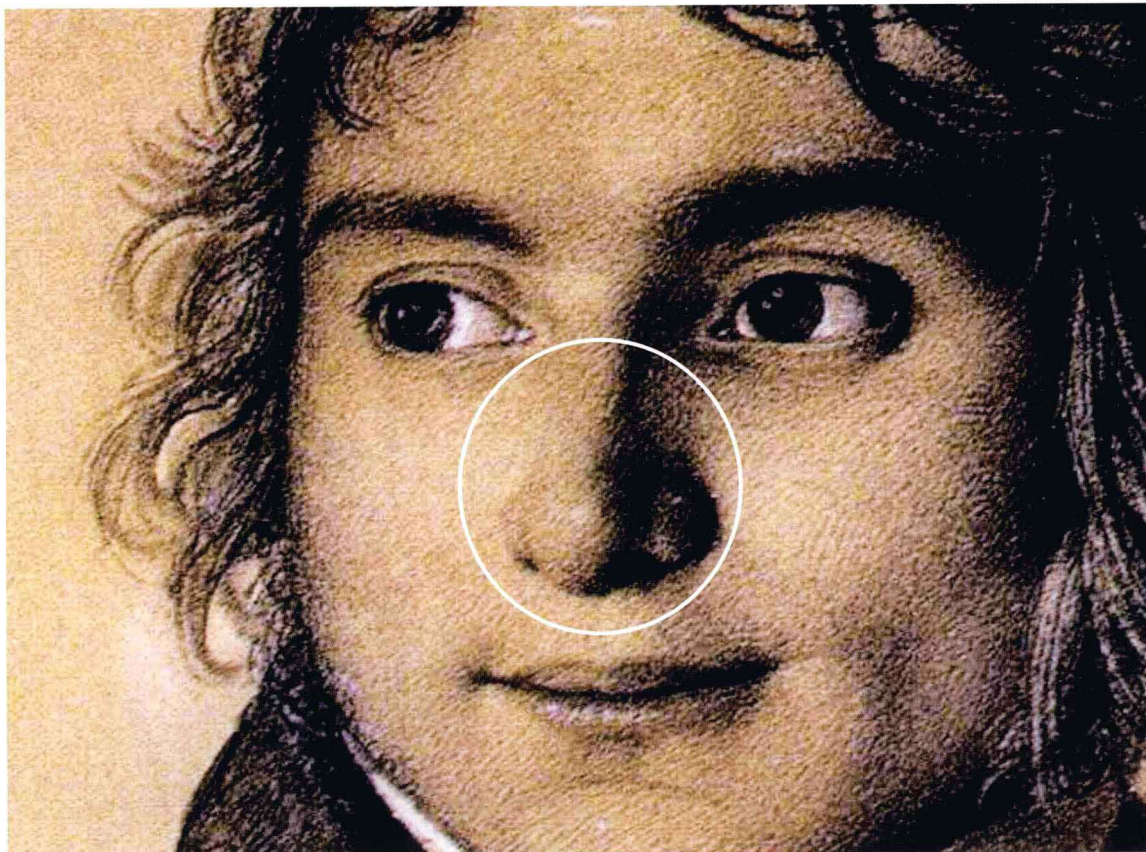

我们在画素描时,要注意它四个部分的变化。

1.鼻根部分。这一部分完全由鼻骨构成。它紧靠双眼的泪阜,上端与额骨下弯处连接。鼻根是鼻子最窄、转折最“急”的部分。它与眼部的连接方式也很显著。因此这一部分的对比变化比较大。但因为它与眼睛靠得太近,画时不要过分强调它的变化,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。

大师作品(鼻梁)局部解析:

我们在画人像3/4侧面的时候,一定要注意鼻子外轮廓线的表现,尤其是鼻梁部分,这是鼻子的骨点,画的时候不要用线太软或太硬,用准确而肯定的线条画出这个部分。

2.鼻梁部分。这一部分由鼻骨的下端和两块鼻软骨构成,位于鼻子的中段,近似标准的梯形,有一正、两侧三个明显的平面。对这一部分的刻画要注意三个平面的形状和结构以及它们之间微妙的转折变化,还要注意整个梯形的体积感和与其相邻部分的衔接方式。

大师作品(鼻头)局部解析:

人的鼻头是由软骨组成的,我们在画这部分的时候一定要与鼻梁区分开,不能画的过硬也不能画的像棉花似的软绵绵的,一定要表现出它的质感来。鼻子是五官中最突出的部位,一定要让这部分从脸部突显出来,这样才能把这种空间感表现出来。

3.鼻头部分。它全部由鼻软骨构成,分为鼻尖和鼻翼两个部分。鼻尖形似球体,两个鼻翼似半球体,因而它在形体特征上与鼻梁的梯形有明显的区别。这一部分是肖像面部的最高点,它又距离眼部较远,所以我们可以把它当作面部的第二个重点,进行仔细的刻画。一定要把握住它与鼻梁之间的结合。

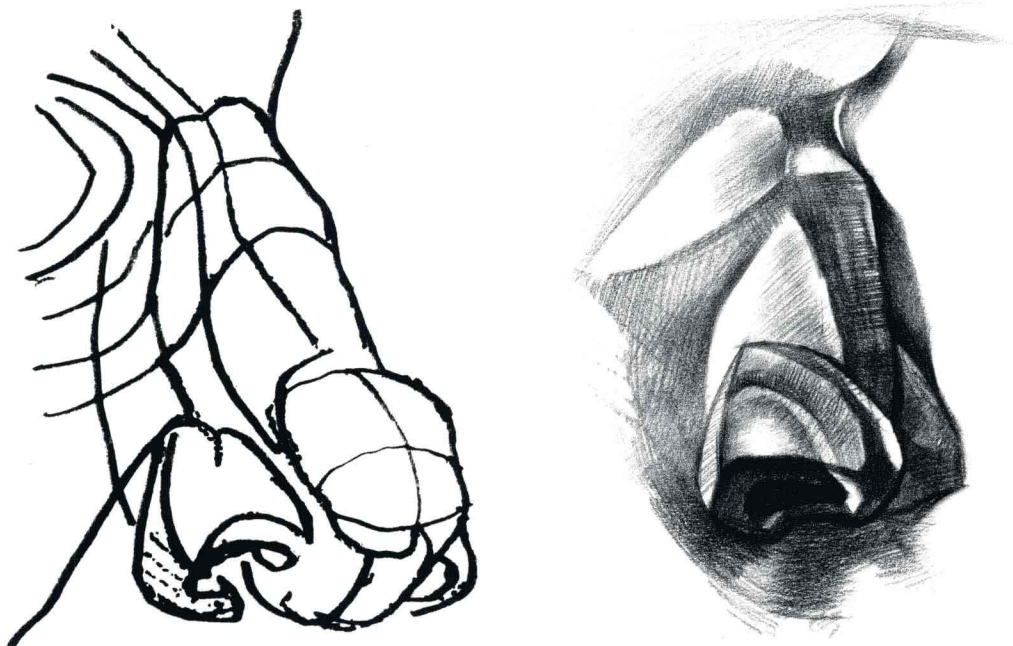
4.鼻底部分。这一部分实际上是鼻头的底面。由于它在形体上与鼻子的其他部分在受光后对比强烈,所以,我们习惯上把它作为一个特殊部分来处理。这一部分的形体特点,是由鼻尖的转折面和两个鼻孔形成的复杂结构,整个鼻底处于暗部,且与鼻头下部形成了一条明显的明暗交界线。两个不规则的鼻孔,使它的周围产生了复杂的反光,这些反光和明暗交界线是鼻子的表现难点,刻画时要注意它丰富的明暗、虚实变化。

大师作品(鼻底)局部解析:

鼻底部分是一个很有深度的面,画好它可以使鼻子突出。一定要注意它与嘴部和脸颊部位的连接处理。

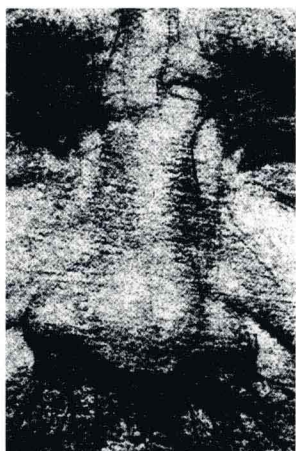

11

鼻子是脸部最富有体积感的部分, 它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活, 既可强调明暗的作用, 也可强调结构的作用, 既可加强处理, 又可削弱处理。鼻子的造型因人而异, 是人物面部形体特征的一个重要组成部分, 表现时要先掌握它的整体形象特征, 再进行局部刻画。

12

11 鼻子的形体分析图

12 鼻子肌肉解剖图

13 各种鼻子的素描图

耳朵

耳朵位于头部的两个侧面, 形体与头部向后有20° 夹角。脸部正面时, 双耳显得比较偏远; 侧面时, 单耳位于头部的中间, 所以对耳朵的了解和表现不能忽视。

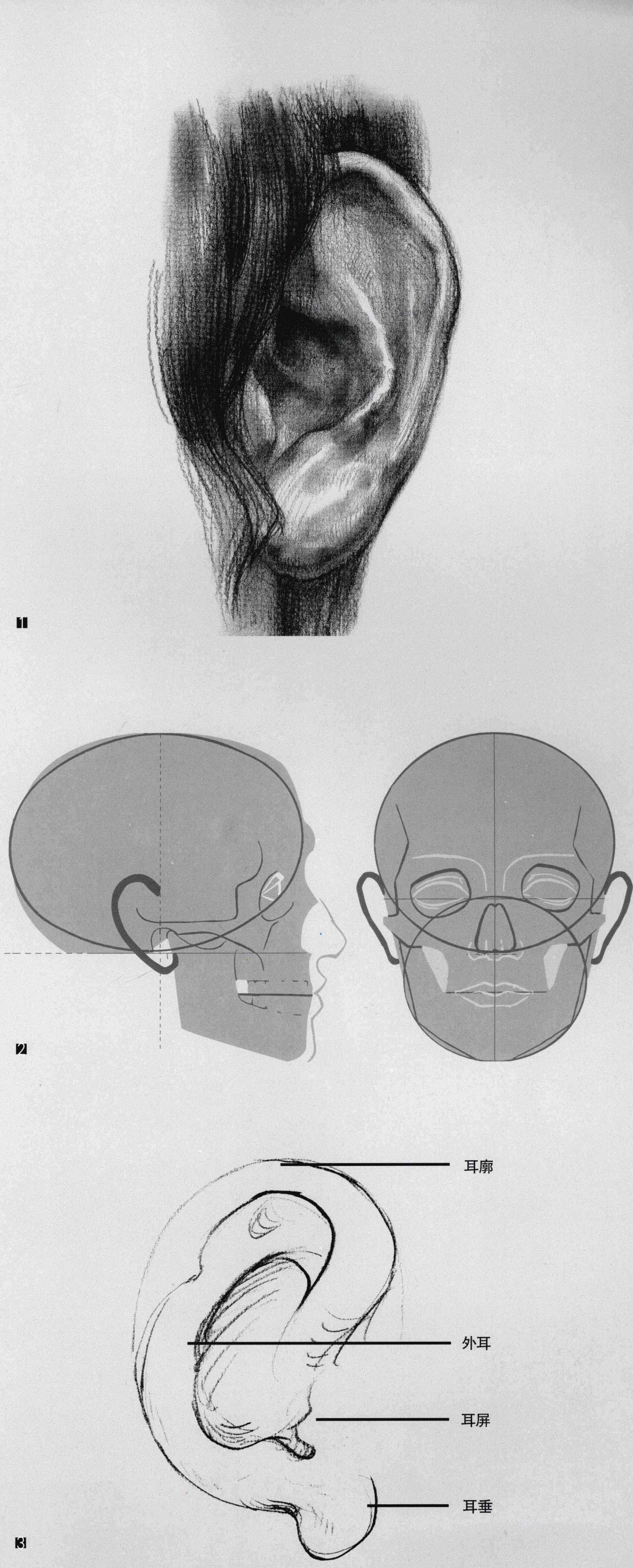
耳朵轮自耳孔处环绕至下方耳垂, 上端有耳轮结节 (达尔文角), 是人类进化遗留的痕迹。内耳轮与外耳轮平行于内侧, 上方呈三角形凹窝, 掩在耳轮下。

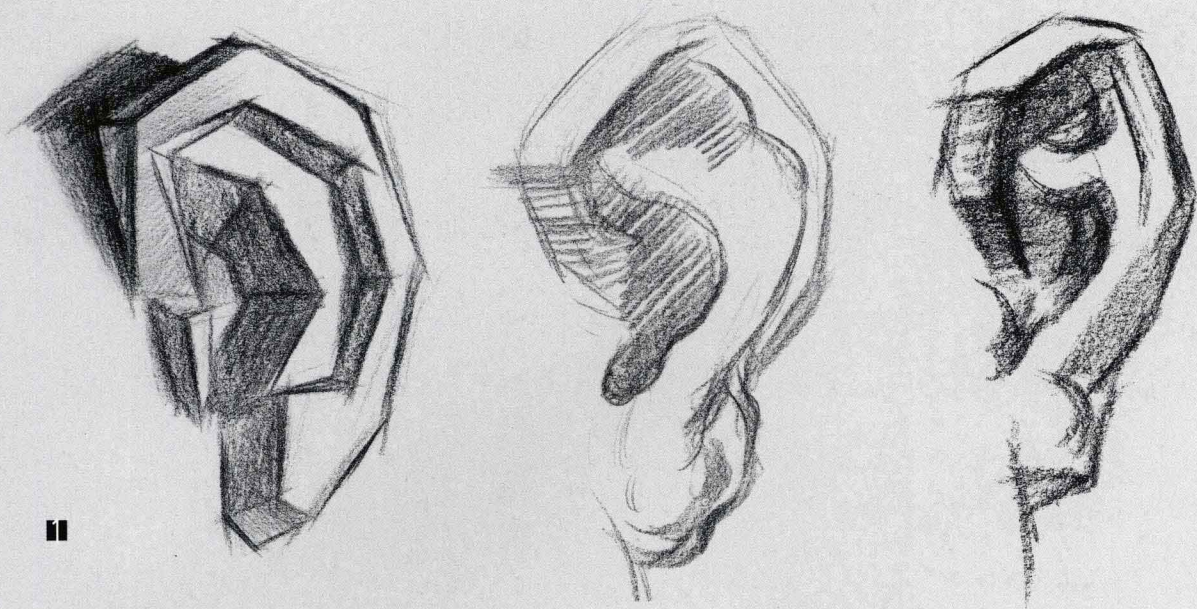
耳朵的形体结构是一个壳状, 整个外轮廓呈C型, 上端宽, 底部窄, 中央是一个凹形的碗状体。表现耳朵时要注意它与脸部侧面的平面关系和自身的透视缩变, 还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合, 一定要表现出耳部软骨的质感和耳朵的体积感。耳部的形态比较好地体现了线的流畅和由线向面自然过渡的优美造型。

耳朵图

耳朵在头部的位置图:
左图: 耳朵在头部的位置侧面图
右图: 耳朵在头部的位置正面图

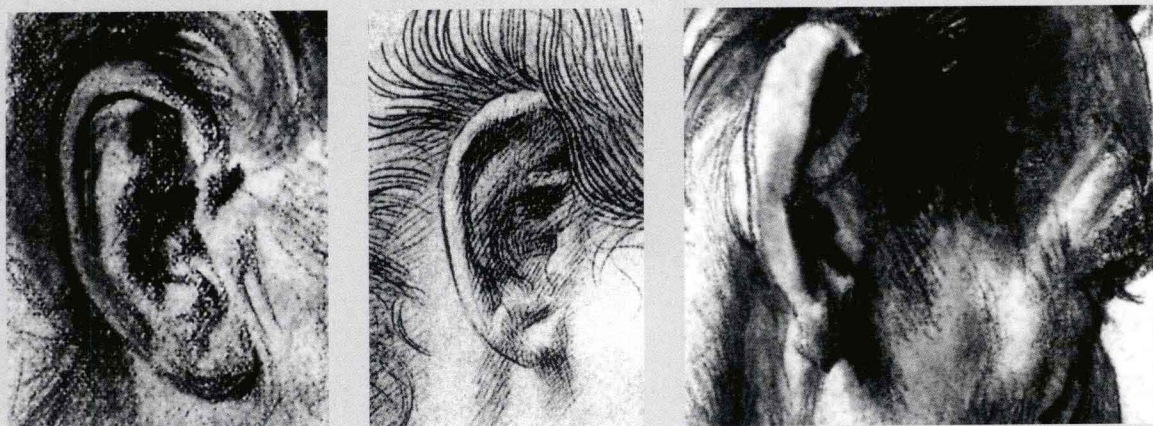
耳朵的组成结构图

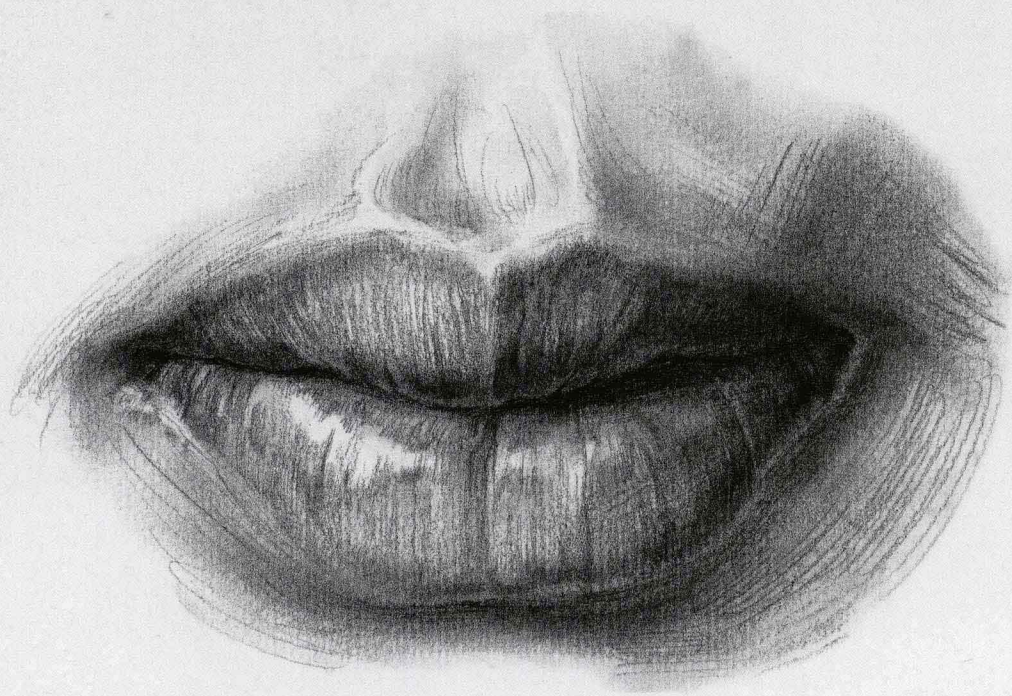
11

12

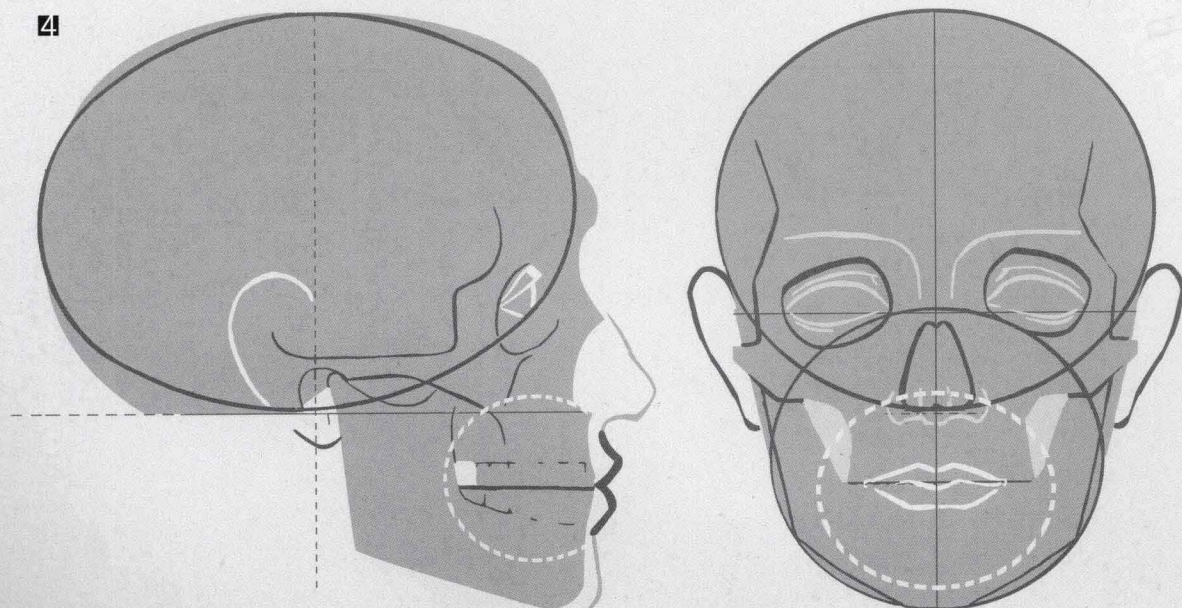
11 耳朵的形体分析图

12 各种耳朵的素描图

13

14

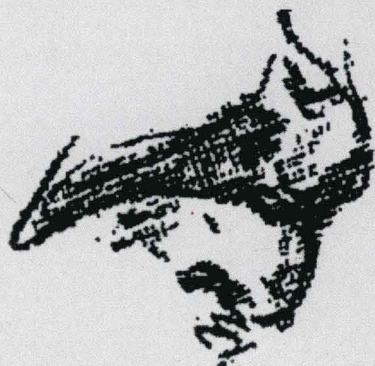
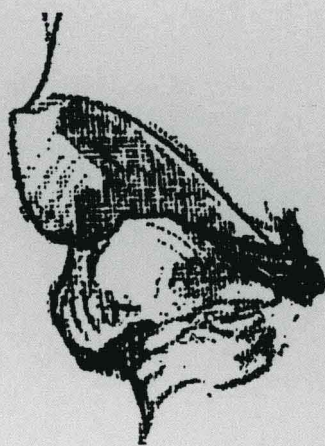
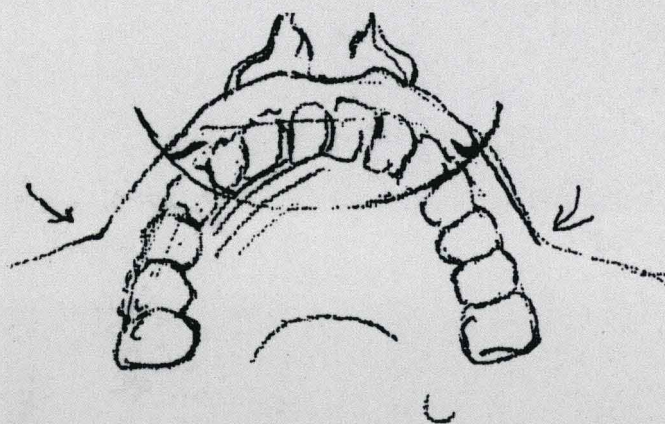
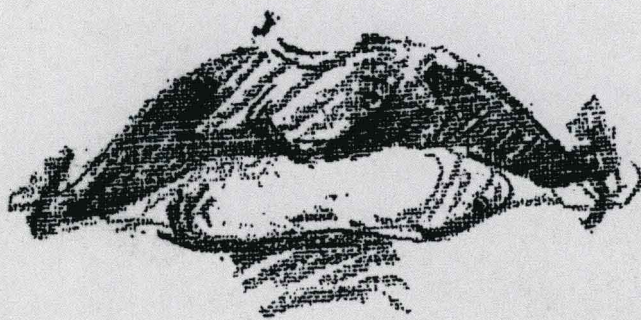
13 嘴图

14 嘴在头部的位置图:
左图: 嘴在头部的位置侧面图
右图: 嘴在头部的位置正面图

嘴

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内，形体呈圆弧状。嘴部在造型上由上下口唇、口线、人中和颏唇沟几部分构成。

上下口唇分别是两个相对的W型，上口唇比较长，唇线比较分明，突出于下口唇，中央有一个上唇结节唇线将上口唇一分为二。人中位于上唇结节线的上部，是鼻子与嘴之间的凹槽。这一部分的结构由凹到凸，使它的对比变化较为突出。下口唇的变化比较圆滑，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，是突出的口唇底部与下颏骨正面构成的弧形转折线。这一部分的暗部作用，是使口唇抬起的原因。

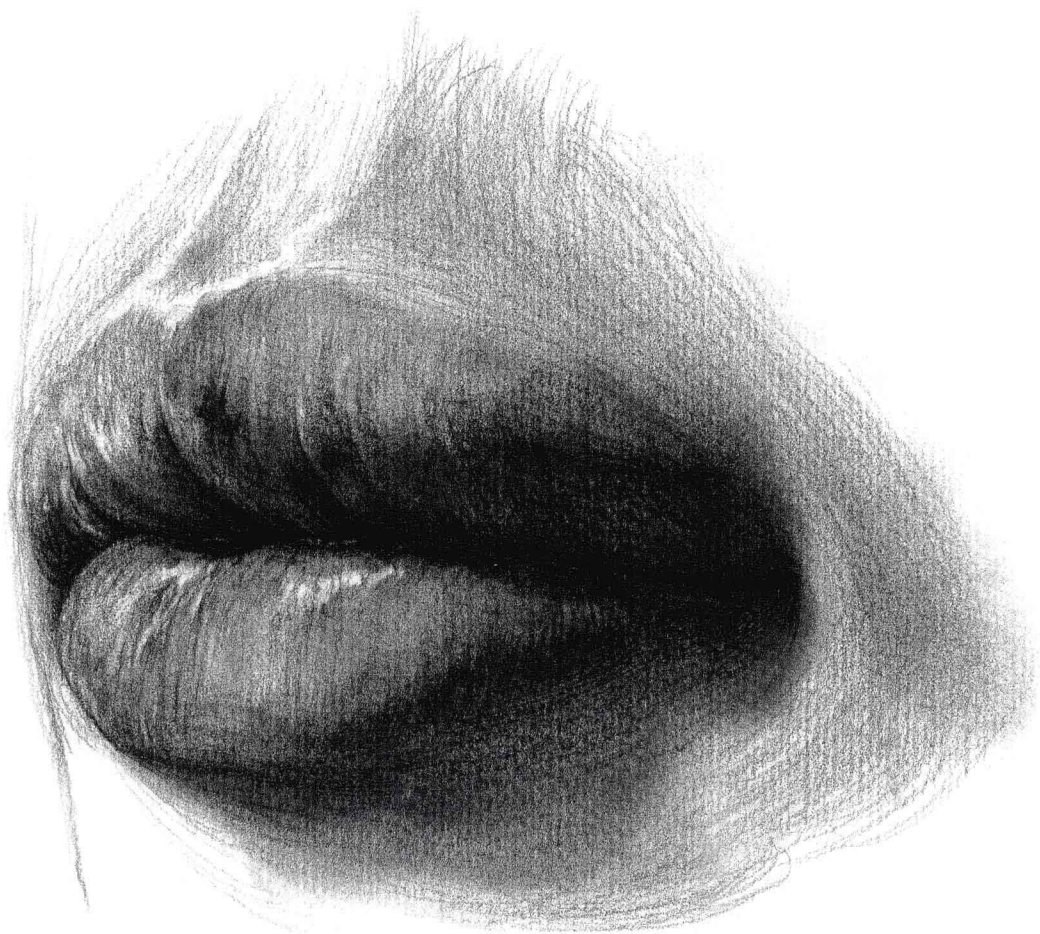
11

11 嘴的形体分析图

12 嘴部的肌肉解剖图

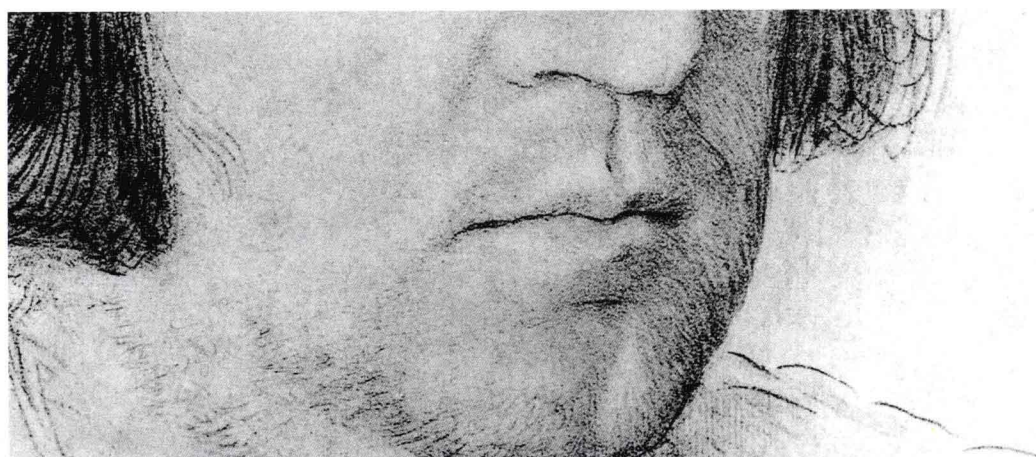
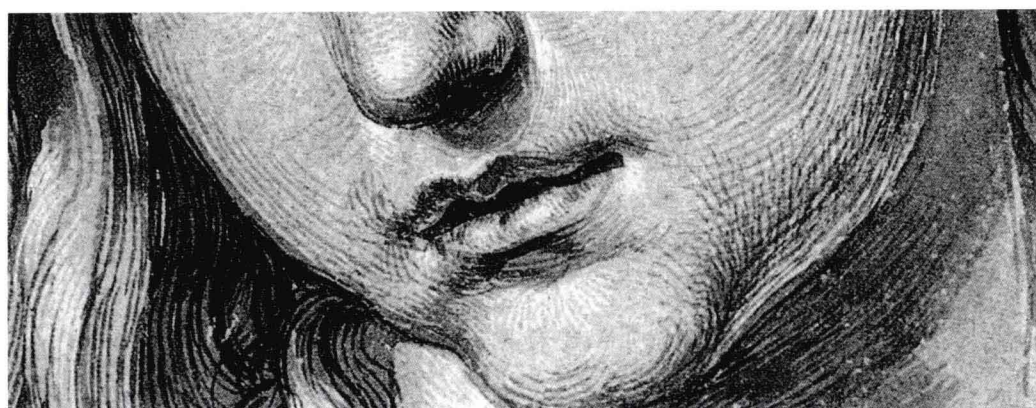
12

口线是上、下口唇闭合后形成的波状线，两端是口唇终端的嘴角。口线的变化很复杂，由口唇缝隙、上口唇形成的投影和结构转折等几个因素构成。嘴部的表情肌肉是很发达的，它使口线和嘴角产生丰富的变化，是刻画人物表情的主要部位。

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。表现时一定要注意到嘴部与脸部其它肌肉的连接。唇本身呈现红色，与其他部分有一定色差，训练中要注意这些明暗上的变化。

以上是我们从大师的素描作品中截取的嘴的部分，希望我们能从大师的画作中学到更为精到的东西。

■ 嘴的3/4侧面图
画嘴时我们一定要注意对它的口缝线的刻画。

■ 各种嘴的素描图