

STEPPING STONE

敲门砖系列美术丛书

‘敲门砖’

SKETCH FOR YOU

致广大·尽精微·踏实地·存高远

STEPPING STONE · SINCE 2009

李家友·主编 崔锡虎·著

素描头像

【体面与调子】

重庆出版集团 重庆出版社

ST. HELENA, 1941

崔锡虎
广东茂名人，广州美术学院结业，现工作于广州蒲之草文化公司美术教研部。
近年参与的学术活动有：2009年中国高师艺术教育论坛；2010年首届国际艺术之“数码时代艺术”研讨会；2011年华南师范大学国际艺术研究所举办的“民间艺术的考古”研讨会。

图书在版编目（CIP）数据

素描头像/崔锡虎著. —重庆:重庆出版社, 2012. 6
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-05310-9

I. ①素… II. ①崔… 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126754号

素描头像

SUMIAO TOUXIANG
李家友 主编 崔锡虎 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 郑文武 滕金龙
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：5
2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-05310-9
定价：32.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录

CONTENTS

第一章 基础知识

ONE JI CHU ZHI CHI

一、头部的比例和透视关系

1.了解头部比例	· 02 ·
2.头部透视中需要注意的几个问题	· 02 ·

二、掌握立体造型的方法

1.掌握内部结构关系，避免抄袭调子	· 04 ·
2.提高“归纳与概括”的能力	· 04 ·

第二章 形体塑造

TWO XING TI SU ZAO

一、局部与整体的统一关系

1.画面的黑白灰关系分析	· 10 ·
2.画面的主次关系分析	· 10 ·
3.画面的节奏关系分析	· 12 ·
4.用“方中带圆”的意识处理局部之间的衔接关系	· 13 ·

二、五官的造型

1.眼部	· 14 ·
2.鼻部	· 16 ·
3.嘴部	· 18 ·
4.耳部	· 20 ·

第三章 教学现场

THREE JIAO XUE XIAN CHANG

一、作画流程解析

1.起稿——慢下来，多思考	· 22 ·
2.铺画面大关系——保持方的感觉	· 22 ·
3.深入刻画——从五官开始	· 22 ·
4.调整——既是深入也是概括	· 22 ·

二、作品案例分析，教你主动学习

第四章 作品赏析

FOUR ZUO PIN SHANG XI

目录

CONTENTS

第一章 基础知识

ONE JI CHU ZHI CHI

一、头部的比例和透视关系

1.了解头部比例	· 02 ·
2.头部透视中需要注意的几个问题	· 02 ·

二、掌握立体造型的方法

1.掌握内部结构关系，避免抄袭调子	· 04 ·
2.提高“归纳与概括”的能力	· 04 ·

第二章 形体塑造

TWO XING TI SU ZAO

一、局部与整体的统一关系

1.画面的黑白灰关系分析	· 10 ·
2.画面的主次关系分析	· 10 ·
3.画面的节奏关系分析	· 12 ·
4.用“方中带圆”的意识处理局部之间的衔接关系	· 13 ·

二、五官的造型

1.眼部	· 14 ·
2.鼻部	· 16 ·
3.嘴部	· 18 ·
4.耳部	· 20 ·

第三章 教学现场

THREE JIAO XUE XIAN CHANG

一、作画流程解析

1.起稿——慢下来，多思考	· 22 ·
2.铺画面大关系——保持方的感觉	· 22 ·
3.深入刻画——从五官开始	· 22 ·
4.调整——既是深入也是概括	· 22 ·

二、作品案例分析，教你主动学习

第四章 作品赏析

FOUR ZUO PIN SHANG XI

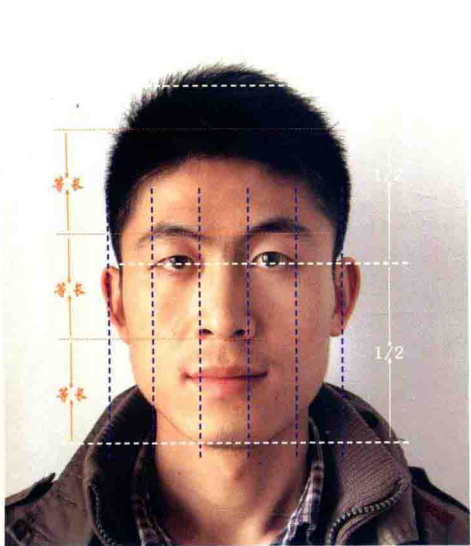

图1 “三庭五眼”比例的表现

对象在正面平视角度下，两眼之间及外眼角至头部边缘的距离，基本都接近一个眼睛的宽度。通常，眼睛基本处于头部的1/2处，两眼之间的距离基本与鼻子宽度相同。

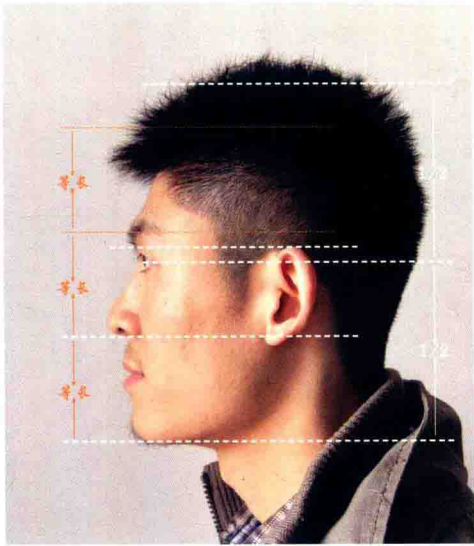

图2 耳朵的位置

如图所示，耳朵上方基本处于眼睛和眉毛之间，下方基本与鼻底平行。画侧面时，我们容易把脸的正面画宽，而把外眼角到耳朵之间的距离画短，这一点需要大家注意。

2、头部透视中需要注意的几个问题

素描头像写生中，由于视角的不可确定性及多变性，对象头部的透视关系就变得比较复杂。所以，希望大家画前先确认下作画的视点，是仰视的、俯视的还是平视的，同时还要明确视点左右的变化还会产生正面、3/4侧面和全侧面。总之，在画头像时应根据自己的视点，主动观察和把握对象左右形的透视关系。

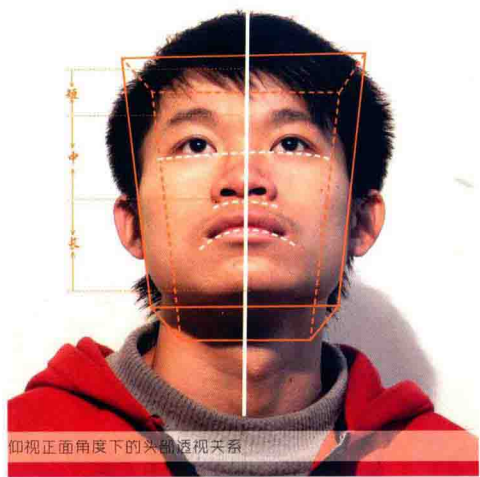
从大体积着眼

尽管五官和头发是头部重要的表现内容，但这些局部因素必须服从和附着于头部大的形体中，这就要求我们一定要在“体”中来理解头部的透视关系。

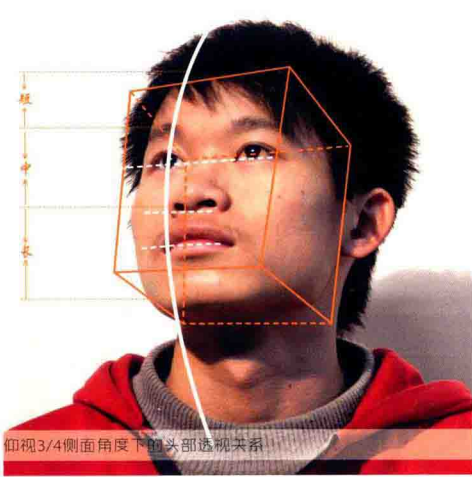
不论将头部理解为方体还是球体，透视还是都要集中在对象的五官上。如上图中的白线部分，首先要确定眉眼、鼻底与耳朵之间所产生的透视关系。

右图 头部“体”的透视理解 伯里曼

形体皆处于空间之中，通过对方体透视的理解，就能准确塑造出头部正、侧、底、顶等几个面在空间透视下形成的强烈体感。

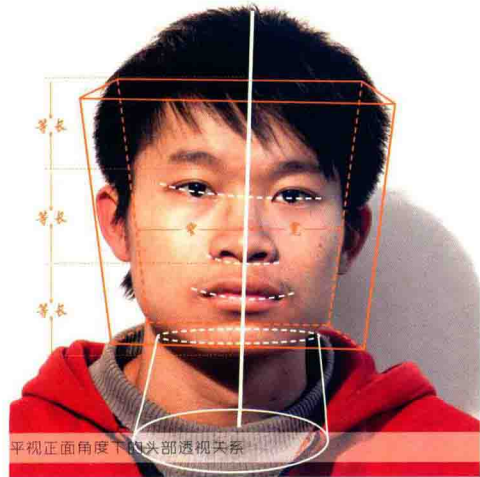
仰视正面角度下的头部透视关系

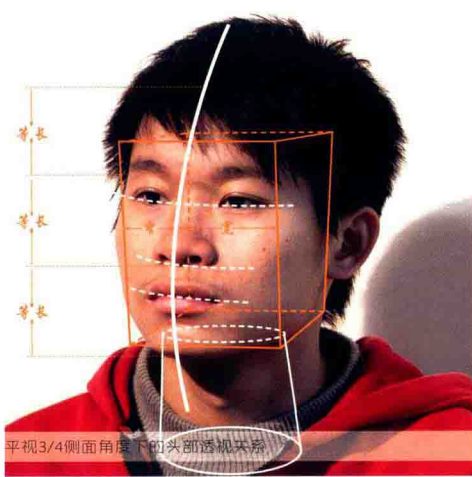
仰视3/4侧面角度下的头部透视关系

仰视全侧面角度下的头部透视关系

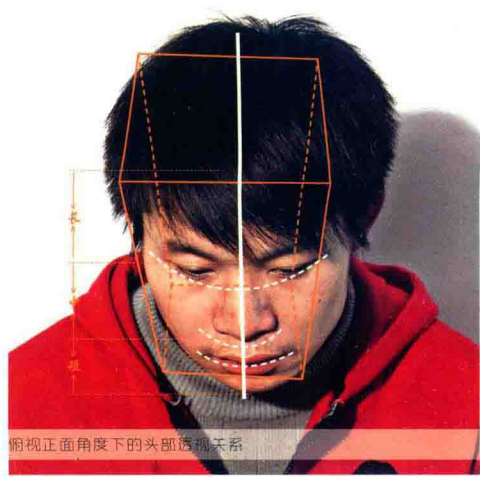
平视正面角度下的头部透视关系

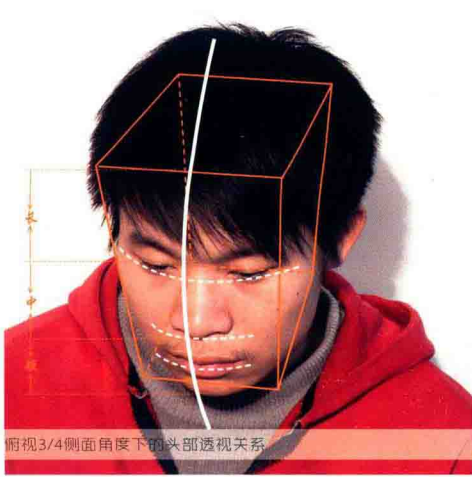
平视3/4侧面角度下的头部透视关系

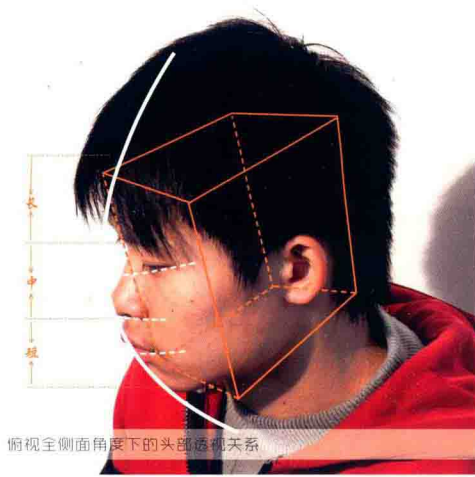
平视全侧面角度下的头部透视关系

俯视正面角度下的头部透视关系

俯视3/4侧面角度下的头部透视关系

俯视全侧面角度下的头部透视关系

一、头部的比例和透视关系

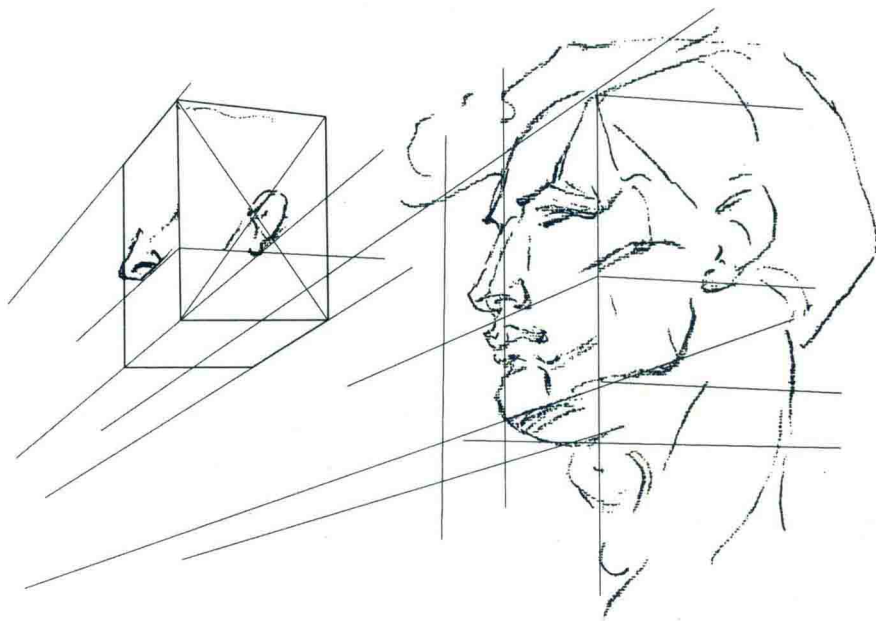
素描头像训练中，对象即使在固定的姿态下也不能保持绝对的静止。为了准确生动地表现头像，以及达到形准和神似的目的，我们就必须了解和掌握头部的比例和透视关系。

1、了解头部比例

人物头部的比例可归纳为“三庭五眼”，即竖有“三庭”，横有“五眼”。需要注意的是，所谓的“三庭五眼”只是一种较概念的比例关系，我们只需头脑中有大致的认识即可。真正作画时，大家还需根据实际情况作具体分析。

“三庭五眼”是这样理解的

如图1所示，“三庭”指的是从对象前额的发际线到下巴的底面可以竖向分为三等份：从头顶的发际线到眉毛的区域称上庭；从眉毛到鼻底的区域称中庭；从鼻底到下巴底部的区域称下庭。“五眼”是以一个眼为长度单位，将脸的正面横向分为五等份。两眼之间的距离为一个眼宽，从外眼角到头部同侧发际边缘各为一个眼宽，加起来就是五个眼宽。

掌握动态与透视的关系

在写生中，可将对象的眉弓、鼻、口裂视为三条水平线（左图白色虚线），将眉心、人中、下颌尖视为与这组水平线垂直的中轴线（左图白色实线），它们共同组成头部的动向线，通过它们在运动中的透视变化来观察和把握头部的动态特征。

具备中线意识

在确定五官时，一定要学会用中线意识理解这个左右对称的头部形体。除了正面中线位于面部的正中间，是垂直的之外，其他任何角度的中线都是有弧度的，只不过其弧度的大小由视角度来决定。

在根据透视规律确定对象头部中线的位置后，对象左右脸的五官和骨骼在观察和表现时就有了依据，也就能画好头部的对称形了。同时，在刻画时还要注意“三庭”和“五眼”在空间中因透视变化而产生的大小变化。

左图 同一人物不同动态头部透视关系分析

希望你能够按照立方体在空间中不同角度的透视规律对动态头部的透视关系进行分析，假如你不能掌握透视关系的规律，就很难画好透视中的形。

二、掌握立体造型的方法

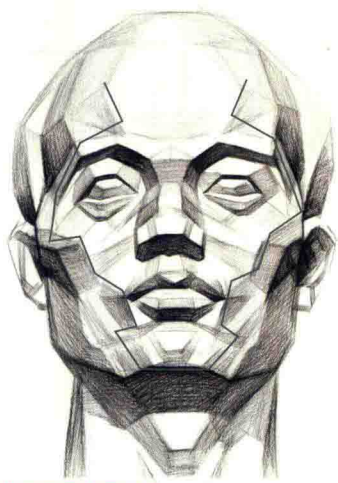
要想塑造出立体的空间，首要解决的就是透视的问题。因此，在你阅读本章节前，一定要将前面章节中比例和透视的知识点理解透彻。

就绘画而言，立体感是视觉真实性的基础。追求立体的诀窍，就是将复杂的形象概括为简单的几何体，即具备方体的意识。但是，在这之前我们要保证对象形体结构的准确性。

1. 掌握内部结构关系，避免抄袭调子

结构训练在线条的运用上，要注意前后虚实、强弱和粗细等变化（如右图）。在形体转折部位基本运用浅的、虚的调子来表现，这样能够使画面条理清晰，结构感强。

结构训练中通常的处理方法是加强交界线和五官的刻画，将远处弱化。虽然我们在画头像时，并没有觉得模特的前后有很大的虚实变化，但我们必须清楚不同的距离和形体重叠后会产生不同的虚实情况。我们只有加强前后的虚实对比，画面才能营造出强烈的立体感。

头部结构和体面关系分析

左右两幅图中灰线所示为头部主要的结构转折线，称之为“脊”；黄色实线所示为胸锁乳突肌，是颈部形体塑造的关键点；虚线所示为锁骨，此处是颈、肩、胸的重要转折部位。

2. 提高“归纳与概括”的能力

透视的准确，体面的归纳以及明暗的深浅和虚实的运用，这三者的协调统一是立体造型的关键。作为素描来说，要想画得立体，关键在于要运用“方体”意识进行归纳和概括。

由“方体”意识可知，右图中对象的头部是由各种不规则的方体不断套用组成的，其额头、鼻子等的正面、侧面，都可以看作是方体不规则的延伸。头部是个复杂的形体，要想画得既整体又耐看，就要懂得如何去归纳和表现对象脸部的明暗交界线。通过归纳，右图画面中较直观地表现出头部几个面在空间上的运转、走向以及明暗关系的变化。

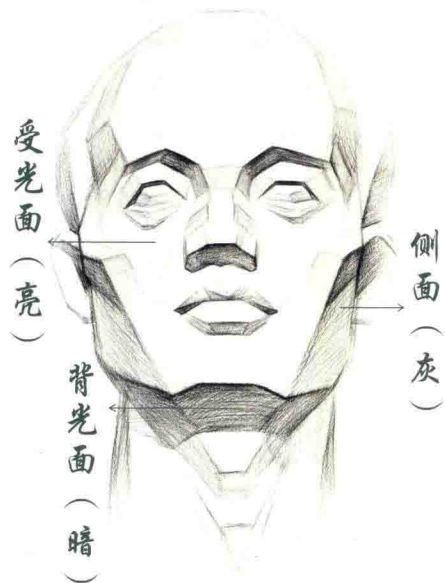
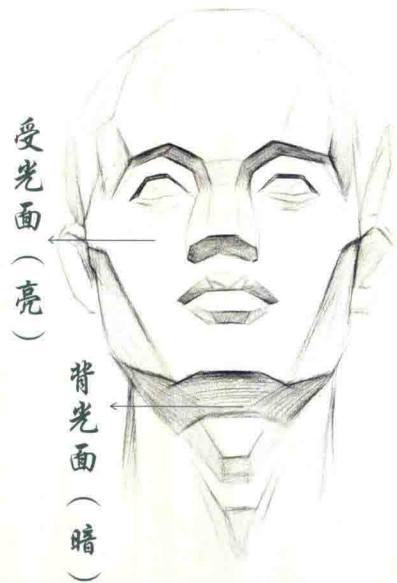
素描头像形体归纳“三步走”

从左到右看了下面三个步骤之后，大家应该能够感受到形体是如何一步一步建立起来的了吧。

第一步（下图左），把头像分成亮面和暗面两个部分，这个过程便是头部“立方体”意识的体现，而那些黑白转折线就是所谓的明暗交界线了。此时的头像就已经被我们归纳为最强、最整的“体”了。

第二步（下图右），在第一步的基础上往亮面或往后和反光的的部分都加上个灰面，然后将亮面和暗面中的形体进一步细分，到现在形体的体感是不是增强了许多？

第三步（右图），为了使形体更加强烈和突出，我们可以在亮部和暗部从横向和纵向上再进一步细分，一层层地刻画最终使对象的形体“鼓”了起来。到此时，对象就完成了从“方”体到“圆”体的转变。

斜侧面（亮灰）

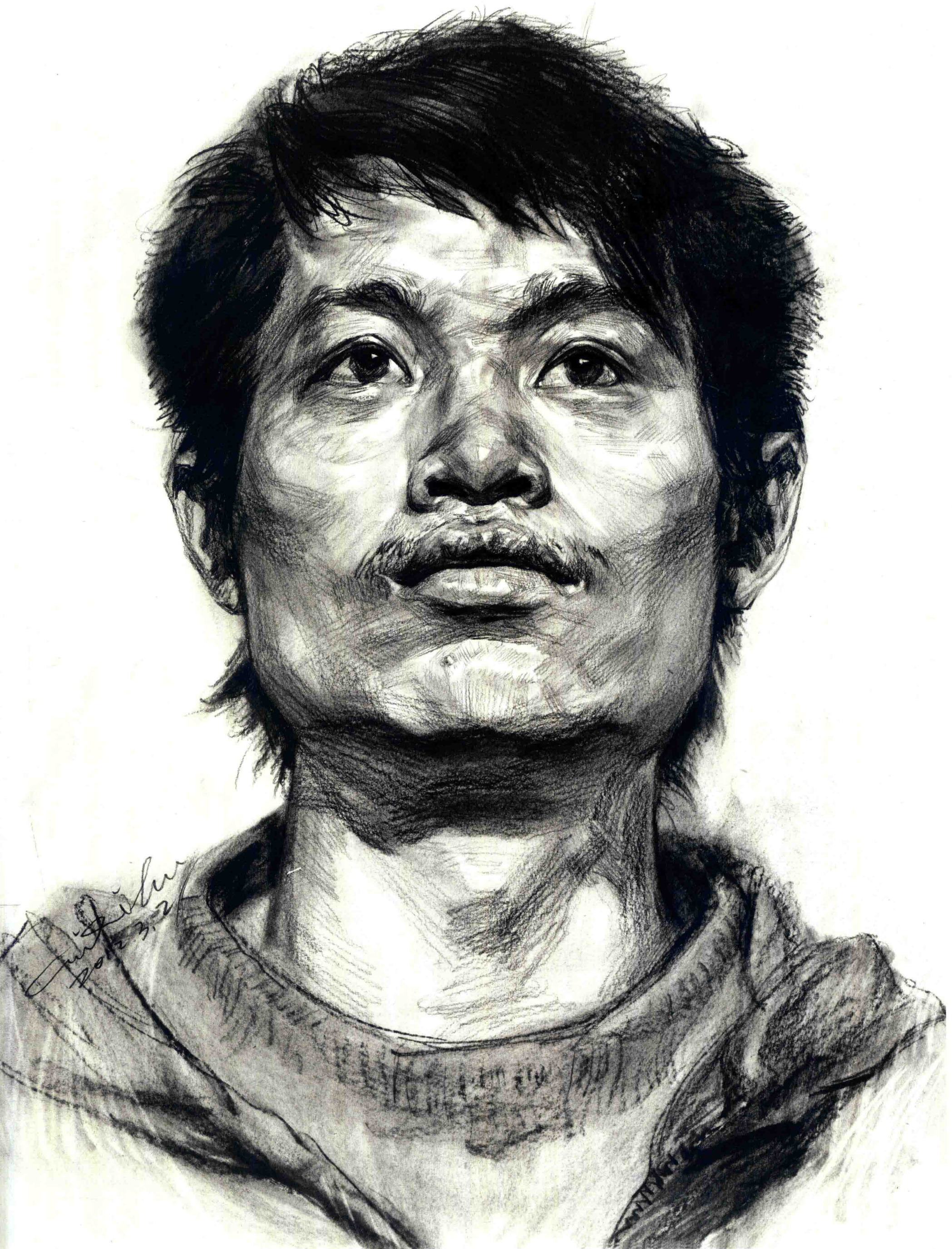
顶面（亮）

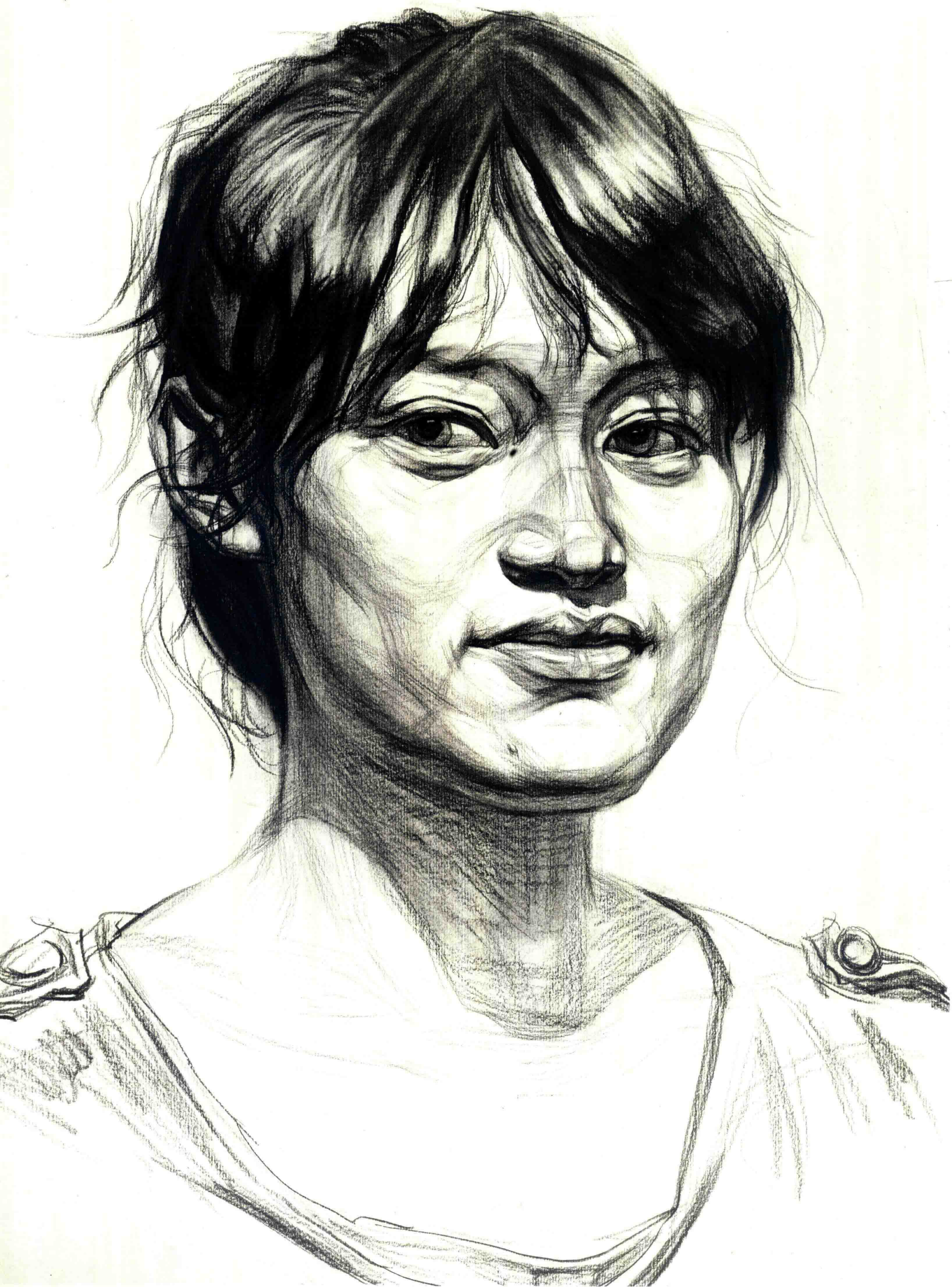
侧面（灰）

斜侧面（亮灰）

底面（暗）

一、局部与整体的统一关系

对于形、对于体、对于明暗及其细节的归纳与概括，是造型艺术最基本也是最重要的手段。没有归纳也就没有概括，没有概括也就谈不上画面的整体。舍弃无需表现的细节，能够使画面更加整体和强烈，这才是正确的局部和整体的关系。

1. 画面的黑白灰关系分析

不管在亮调、灰调还是暗调中，都要控制好画面黑、白、灰比例的大小、疏密以及深浅的对比。这种构成的特色可以根据画面的需要对头发、衣服及脸的亮面与暗面进行主观控制，使画面的黑白构成既丰富又和谐。

画面黑、白、灰的安排不是一成不变的，可以根据画面需要进行调整，主要调整头发、脸的亮部、暗部和衣服之间固有色的黑、白、灰对比，如果这几大部分的黑、白、灰关系明确，也就意味着画面的黑白构成比较整体。

短期头像画面的黑白灰关系处理通常是这样的

头发是一个最暗的色块，脸的暗部是一个暗灰、脸的亮部是一个亮色块，衣服则运用速写式的线条来表现或整体处理成一个浅灰的调子。在现实生活中，由于光线和着装的不同，这几大块的黑、白、灰有可能在明度上较接近，此时我们若不能主动地拉开黑、白、灰明度上的距离，画面可能会因明暗深浅

比较接近从而出现“灰”、“脏”等节奏感不强的问题。

画面中人物的头发部分是黑色的层次，脸的暗部、脖子和衣服是灰层次，脸部的受光面是亮的层次，这些就是此幅素描头像中整体的黑白灰关系。

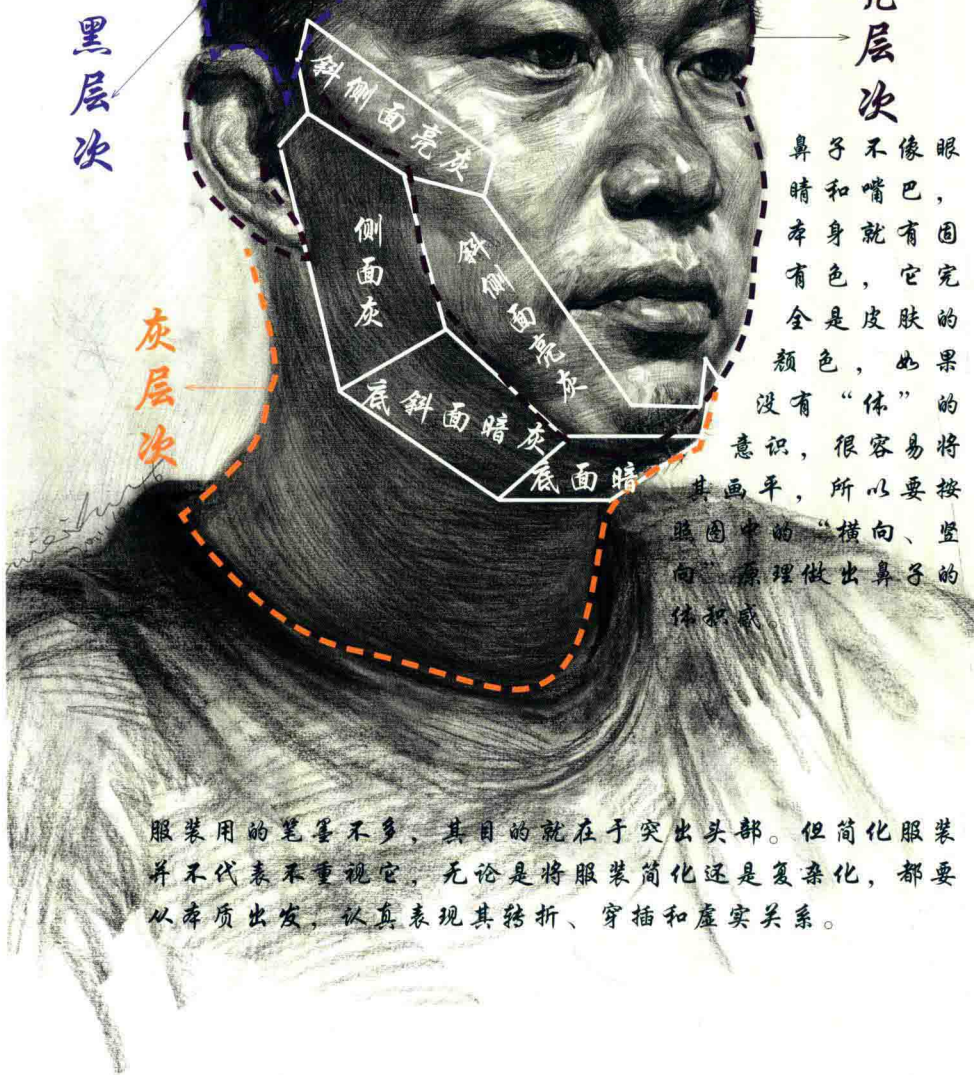
除了把握好画面大的黑白灰关系外，还要注意局部黑白灰关系的表现。在顶侧光的情况下，对象鼻子的底部最黑、两侧灰、正面白。如果我们还能够适当调整一下对象坐的位置，让鼻子两侧的灰再有一点微妙的深浅变化，那画面的黑白灰关系就更加好看、形体感也会更加强烈。

局部黑白灰关系表现

脸部的暗面再黑也没有脸部的交界线黑，脸部的交界线再黑也没有五官的底面黑，五官的底面再黑也没有眼睛瞳孔和头发黑。此外，头发的亮部不能亮与脸部的高光。

鬓角和侧面头发较薄，脑后头发较厚。作者通过黑白对比的手法把这两种感觉表现得很贴切。

服装用的笔墨不多，其目的就在于突出头部。但简化服装并不代表不重视它，无论是将服装简化还是复杂化，都要从本质出发，认真表现其转折、穿插和虚实关系。

2. 画面的主次关系分析

素描头像中的主次关系是结构穿插中最概括的表现，主要表现在五官与头部的关系以及空间虚实关系的处理上。

五官与头部的关系

头像的视觉中心在面部，而头发和衣服主要是为了烘托主体而存在的。所以，在表现手法上一定要与主体拉开节奏。

当我们在和某一个人交流时，他的面部表情是清晰的，而他的头发和衣服就给人一种虚虚的感觉。在这种情况下，我们会在对象面部的刻画上花费较大的心思，然后将其他部位适当虚化，这样画面的主次关系就很强了。

空间虚实关系的处理

一般来说，在人们视觉中心的物体往往会、比较实，而焦点之外的物体相对较虚。作为头像的视觉中心，人物的脸部包括眼睛、鼻子和嘴巴的刻画应该相对实，而面部转折的侧面与颈部应该相对虚。当然，在实和虚各自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。

五官与头部的关系

脸部要归纳成几何体，要整体概括。五官要具体刻画，将高光、反光、交界线和投影的关系刻画精细。弱化脸部的暗部和处于后方的部位，强化五官，如此便可加强头部的主次关系。

表现画面黑白灰关系时切忌忽视了对对象皮肤的质感

很多学生为了使画面看起来很“猛”，往往忽视了对对象皮肤质感的表现。在这幅作品中作者并没有盲目地去强调高光，而是用心感受出对象各部分质感的不同，从而区分出不同的质感。

3. 画面的节奏关系分析

在动笔之前，我就先考虑了这幅作品的画面节奏关系。首先，头发是密密麻麻、黑黑的感觉；其次，脸部皮肤是一块相对干净的部分，并且我也适当减弱了脸部的明暗对比；然后在非常干净的脸部画上精致的五官，这样整幅作品的节奏感就出来了。

对比是拉开节奏的关键

我常和学生讲，要想让一个地方凸起来，就要把周围的东西“按”进去，比如塑造额头，多数都在画额头周边的东西。同样在处理皮肤的质感时，我们可以用相对柔和的调子，而处理衣服时则会用一些相对粗糙、放一点的笔触，这样的两种质感在视觉对比上就会不同，进而更好地突出了主体。

此外，对象的头发毕竟占头部三分之一的面积，如果体感表现不出来，颅骨的“体”也就建立不起来。并且，如果将头发画得越逼真，脸部的质感也会相应的产生变化，这就构成了整体的节奏对比。

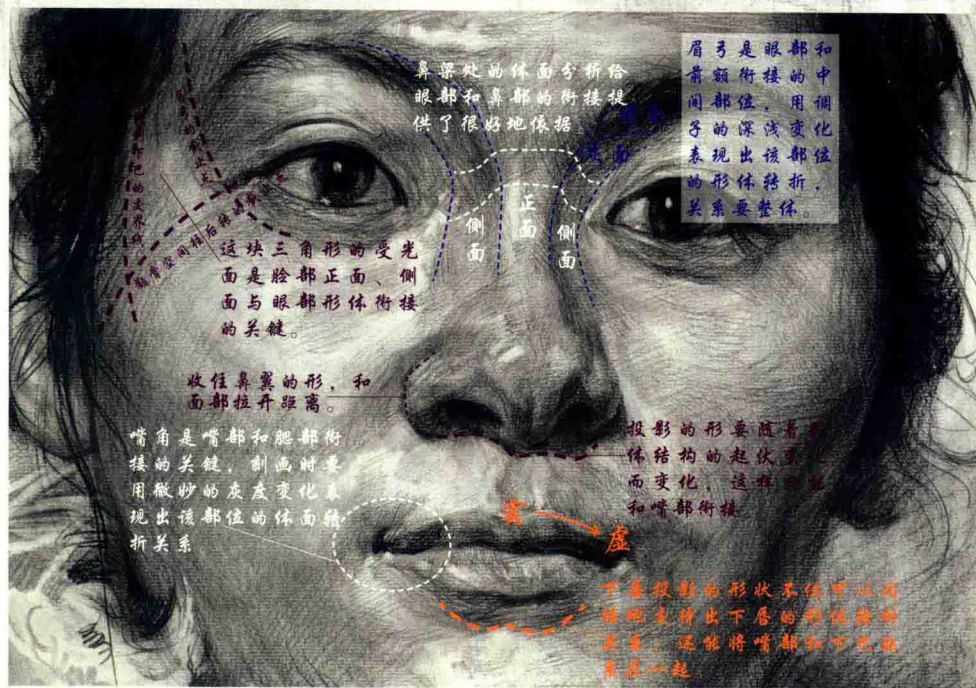
画面的节奏关系

对象头发处理松，五官刻画严谨，衣服要松，整个画面形成“松—紧—松”的节奏。另外，对象头部的形体塑造需遵循内紧外松的规律。

五官之间的对比对画面节奏关系的影响

当脸部的明暗对比稍弱时，可加强五官。表现五官是为了使脸上的主次关系分明，必须主观地拉开五官之间的节奏：一眼二鼻三嘴四下巴，正面耳虚，侧面耳实。

4. 用“方中带圆”的意识处理局部之间的衔接关系

在上述画面整体大关系布局良好的前提下，我们还要注意眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵等这些局部之间的衔接关系。用“方中带圆”的意识处理画面，不仅能够避免将对象画“硬”、画“方”，还能够使画面更加整体。

熟悉内部的形体结构，能避免犯抄袭对象的错误

很多学生为了避免将对象画“方”就盲目地照抄对象，这种做法是不正确的。抄对象是被动地、局部地、用笔简单地抄袭对象表面的细节和调子，尽管头像变“圆”了，但他们不知道自己要解决什么样的问题。有时会发现同学会把局部的内容都画得特别多，上了很多调子，看似非常深入，结果画面上都是小调子，画面大关系非常乱。要知道，深入表现类似五官这样的局部，重点是使它们之间的衔接关系更加明确，更加具体。

有的学生特别擅长画五官，有的学生特别会画皮肤，有的学生擅长画头发，但是如何使它们衔接起来，把所有因素都和谐地安排在一起，就是个学问了。这也是我们在本书中屡次强调的画面整体大关系的问题，所以在表现画面局部和整体的统一关系时必须学会整体观察，用“方中带圆”的意识处理画面。