

STEPPING STONE

敲门砖 · 素描风暴系列美术丛书

素描风暴

SKETCH FOR YOU

致广大 · 尽精微 · 踏实地 · 存高远

STEPPING STONE · SINCE 2009

素描头像

李家友 · 主编 裴科 · 著

【多角度】

重庆出版集团 重庆出版社

裴 科

祖籍山东。
2001年以优异的成绩考入天津美术学院。
2003年作品《岬沙山人》获美院优秀奖。
2004年作品《我们得到的，我们失去的》获美院毕业作品一等奖。

2002年创办“八方画室”，画室创办十余年来，以扎实的绘画功底和认真负责的教学态度，获得了学生及同仁的一致好评。

2012年参与出版合辑《敲门砖系列美术丛书-素描考场-考生笔记·素描》。
2013年出版个人专辑《素描风暴-素描头像-多角度》。

八方画室博客
<http://blog.sina.com.cn/bafanghuashi>

图书在版编目（CIP）数据

素描头像/裴科著. —重庆:重庆出版社, 2013. 6
（素描风暴系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-06488-4
I. ①素… II. ①裴… 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(2013)第088430号

素描头像
SUMIAO TOUXIANG
李家友 主编 裴 科 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颇 滕金龙 郑文武
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：6
2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷
ISBN 978-7-229-06488-4
定价：39.00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 五官 02 /

一、眼睛 02 /

二、鼻子 04 /

三、嘴巴 06 /

四、耳朵 08 /

第二章 步骤 10 /

一、正面微仰视头像步骤示范 10 /

二、3/4右侧面头像步骤示范 12 /

三、1/4左侧面头像步骤示范 14 /

四、右侧面头像步骤示范 16 /

第三章 写生 18 /

第四章 临摹 26 /

目录CONTENTS

第一章 五官 02 /

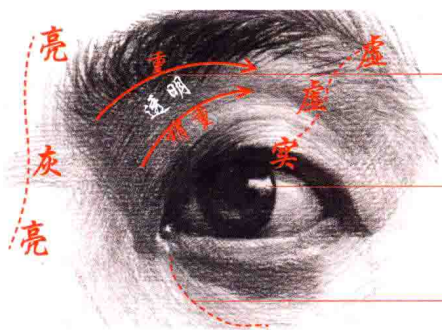
- 一、眼睛 02 /
- 二、鼻子 04 /
- 三、嘴巴 06 /
- 四、耳朵 08 /

第二章 步骤 10 /

- 一、正面微仰视头像步骤示范 10 /
- 二、3/4右侧面头像步骤示范 12 /
- 三、1/4左侧面头像步骤示范 14 /
- 四、右侧面头像步骤示范 16 /

第三章 写生 18 /

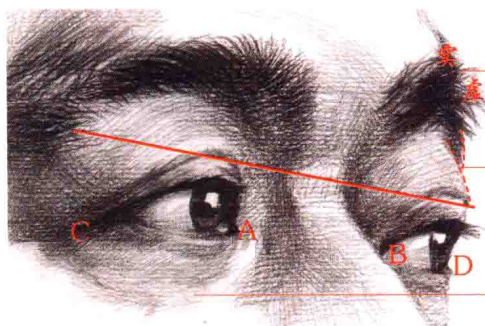
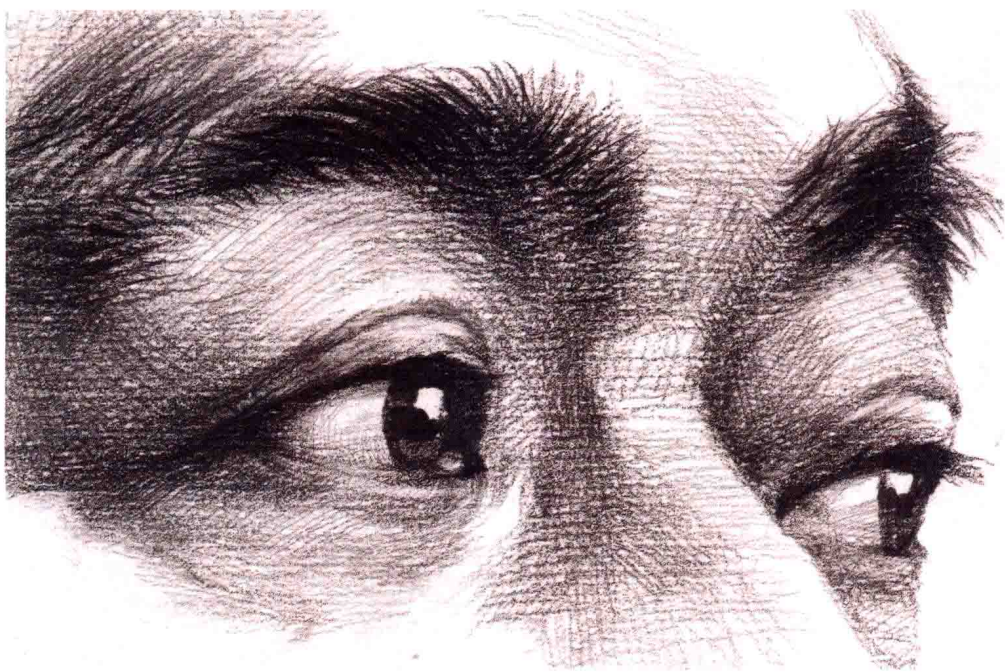
第四章 临摹 26 /

眉弓底面运用“掐两头、弱中间”的技法，能很好地表现出前后的纵深空间。

整个眼部最重的色块是瞳孔，最亮的色块为高光，高光的表现要体现出眼球球体的感觉。

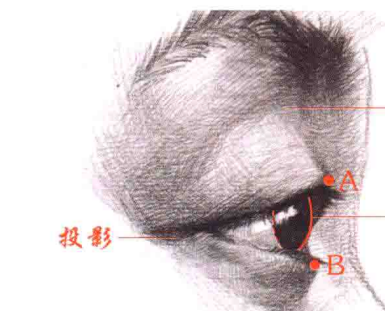
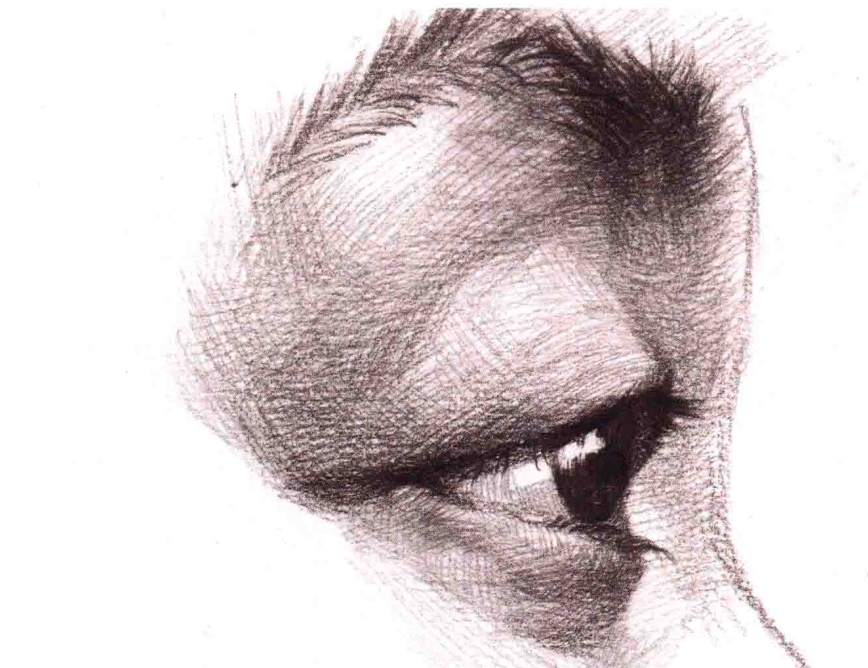
下眼袋边缘线受到内部眼眶的影响，它的形状一般会有微妙的起伏变化。

同样处于后方空间，但眉头实，眉梢虚。

远处边缘部分眉弓与上眼皮之间的穿插关系。

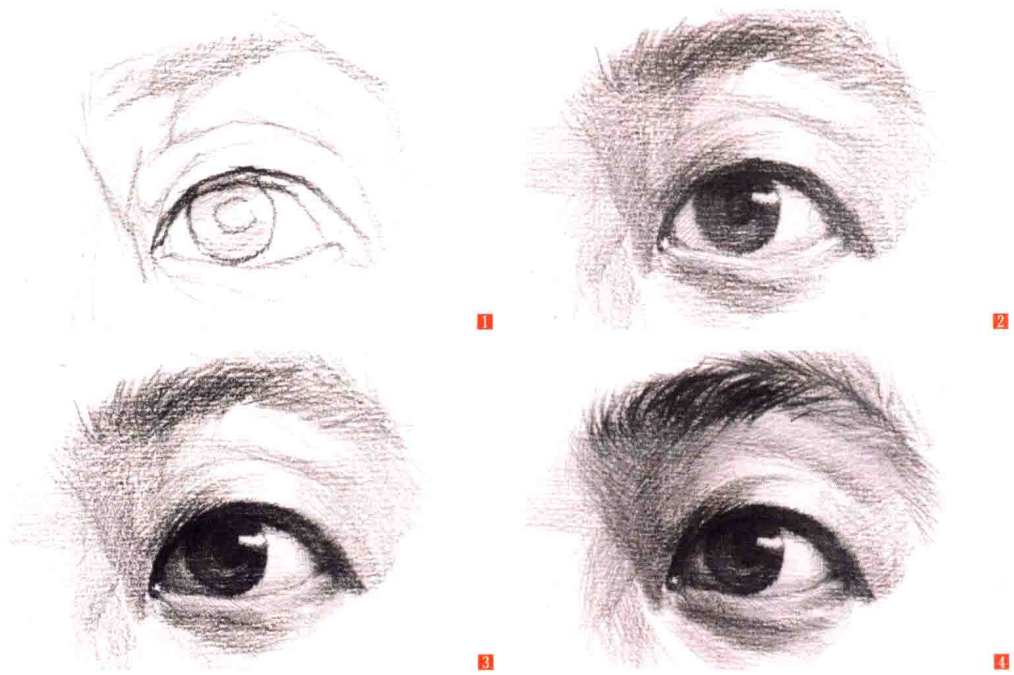
该角度的上眼皮包着眼球所形成的“厚度”关系是需要大家特别注意的。

上眼皮与眉弓衔接处的穿插，以及虚的感觉需要大家认真体会。

黑眼球的前方比较饱满，而外轮廓则相对平缓一些，但也不能处理成一根直线。

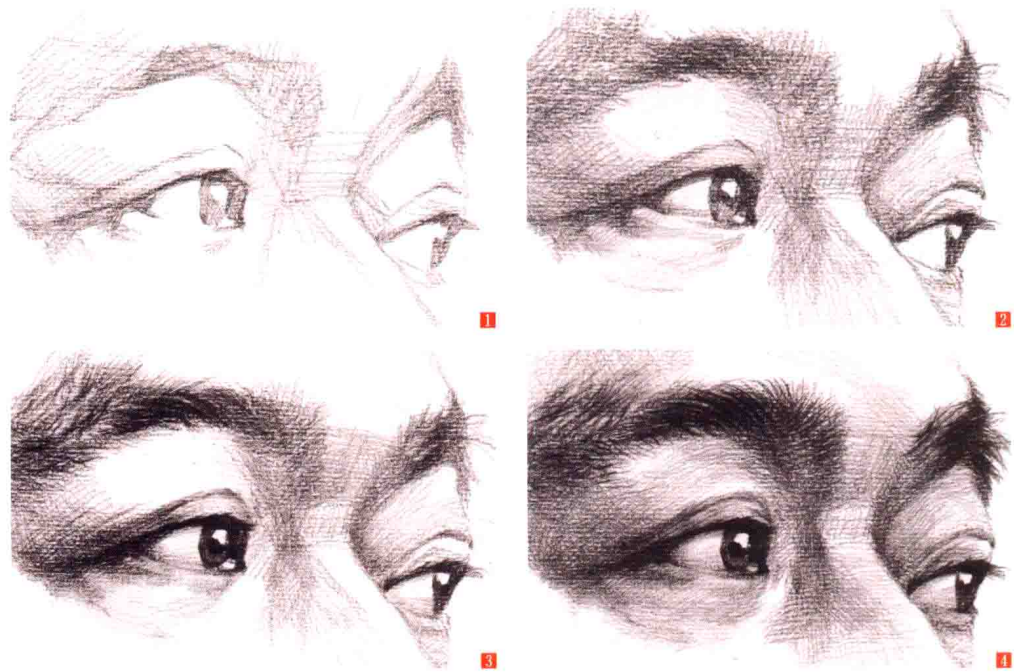
侧面眼睛上眼皮靠前、下眼皮靠后的空间关系一定要表现出来，如A点和B点的位置关系。

一、眼睛

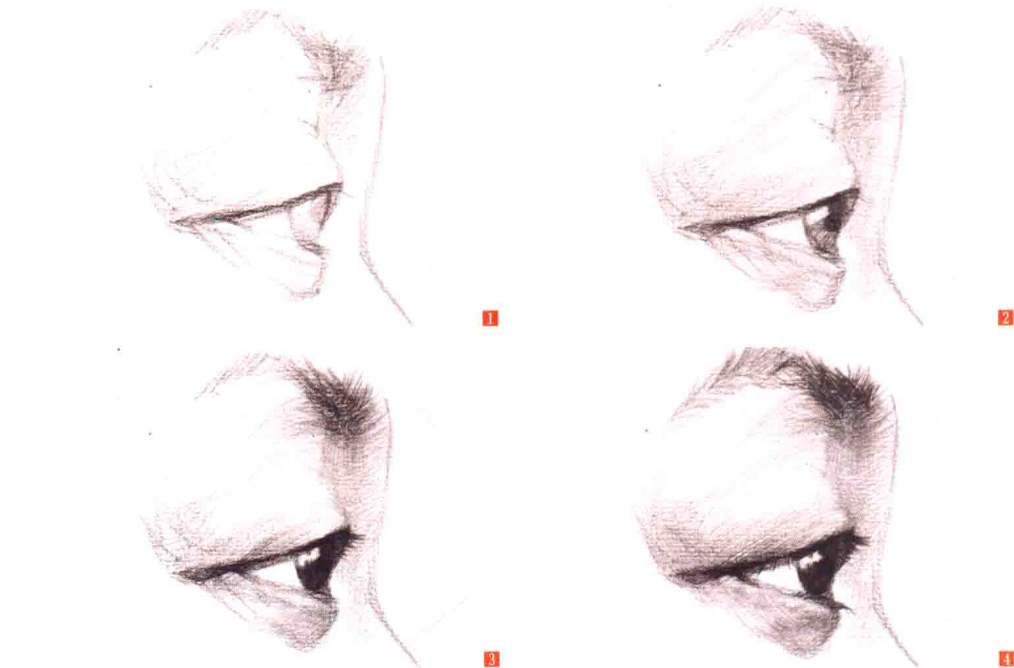
※正面平视角度女性单眼刻画重点：

1. **结构特征方面**：女性眼部周围肌肉和骨骼的穿插关系并不是太明显，表现时要注意度的把握。比如画眉弓时，可以通过眉毛的表现，暗示出眉弓的走向趋势。上、下眼睑要注意厚度的表现，使得眼珠被上、下眼睑“抱住”。
2. **质感方面**：青年女性的眼睛总给人一种水晶般清澈明亮的感觉，因此表现时要把握好这种质感特征。比如瞳孔部分要往重里画，同时配合高光，将最黑的与最白的两个色块对比在一起，就会得到加强。

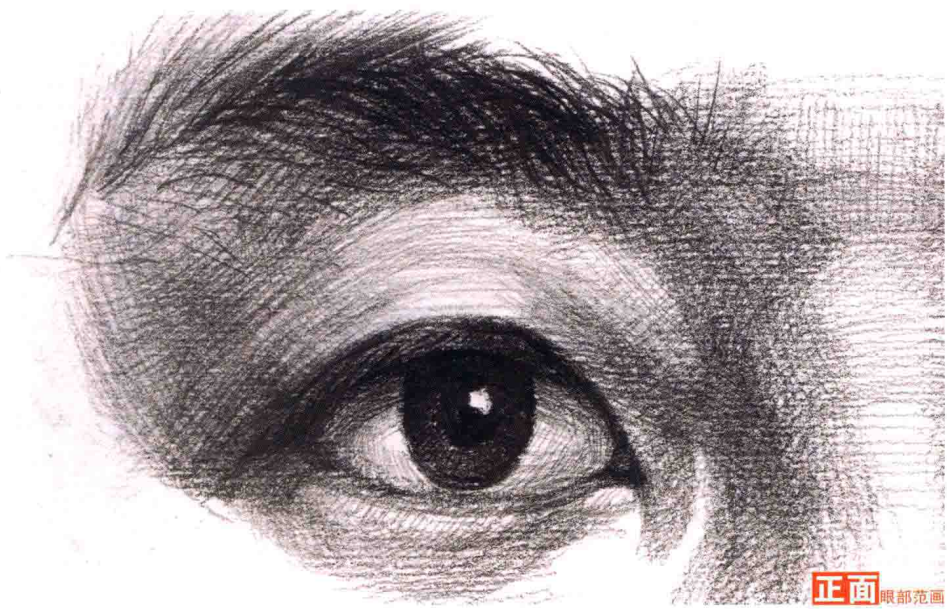
※3/4侧面微仰视角度男性双眼刻画重点：

1. **特征方面**：男性的骨骼转折面清晰，体块方而有力，刻画时要主动强调。
2. **透视方面**：近大远小。注意对称结构和对称点之间要相互对比着画，比如内眼角A、B在一条透视线上，外眼角C、D在一条透视线上。如果你认为四个点都在一条透视线上，就错了。黑眼珠的表现要注意透视的变化，一定要认真观察，这个结构透视如果错了，这个头像就会显得别扭。还有就是远处眼睛的透视表现，要“转过去”，重点刻画上、下眼睑与眼珠的穿插关系。

※全侧面微仰视角度女性单眼刻画重点：

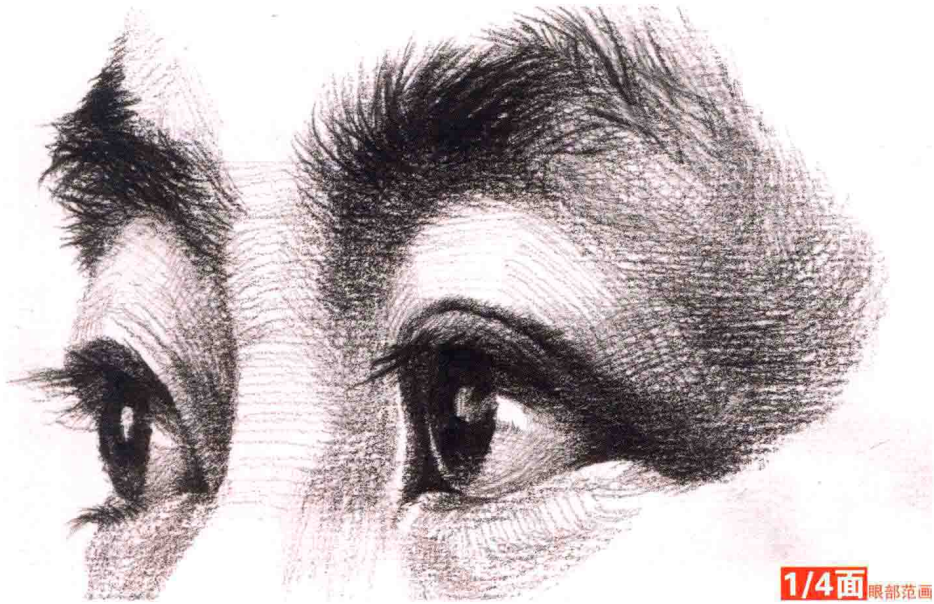
1. **特征方面**：女性眼睛比较明亮、清新，这一点通过加强高光来表现。同时，女性的眼睫毛比较长，尤其是这种侧面的角度，我们要加强表现。
2. **造型方面**：根据自己的实际位置，认真观察上、下眼睑最外侧高点的比较，如A、B两点的关系；侧面角度黑眼珠的轮廓与其他角度的不同；上、下眼睑要充分“抱住”眼球；注意眼珠与眉弓的穿插关系。
3. **虚实方面**：近处眼睛轮廓线与远处鼻梁轮廓线的虚实处理可拉出空间感。

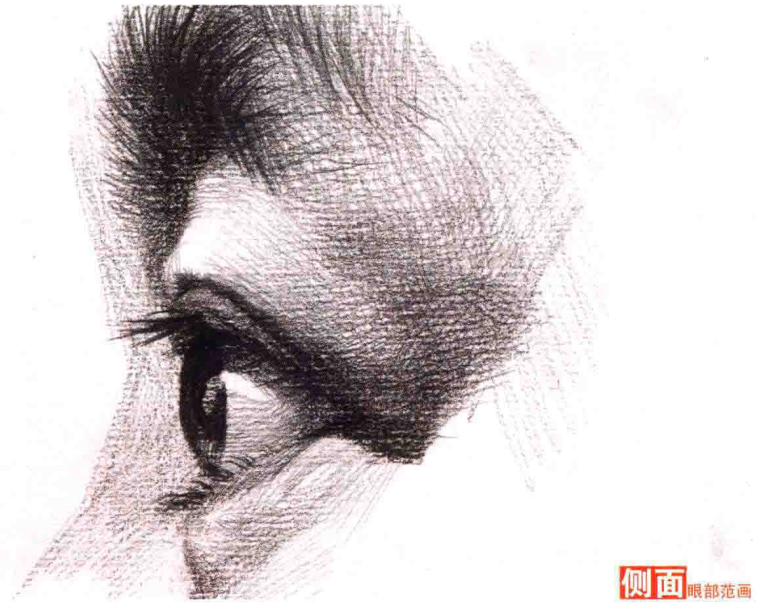
正面眼部范画

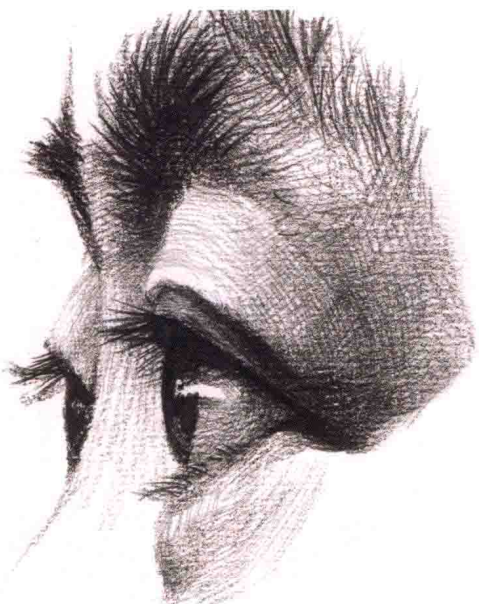
3/4面眼部范画

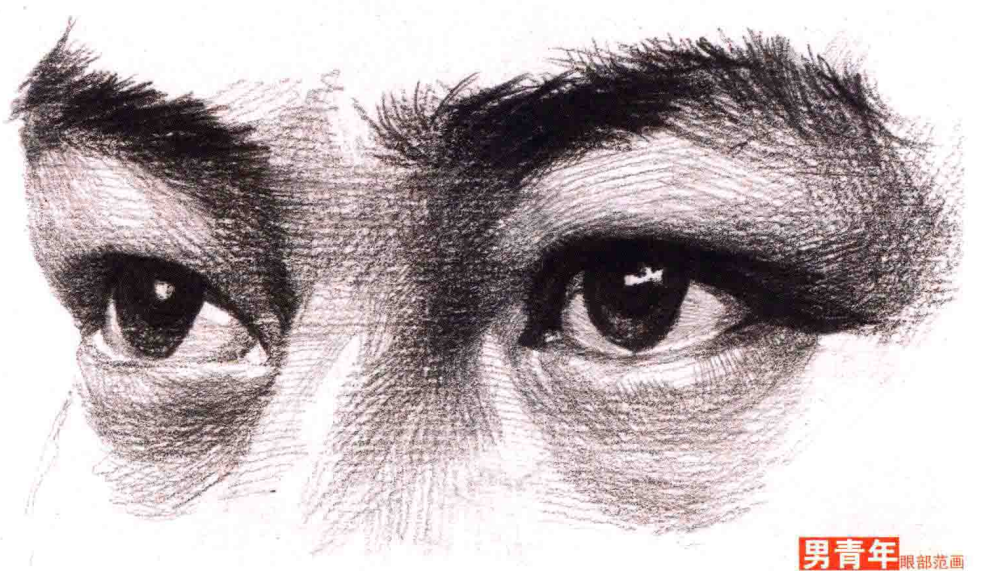
1/4面眼部范画

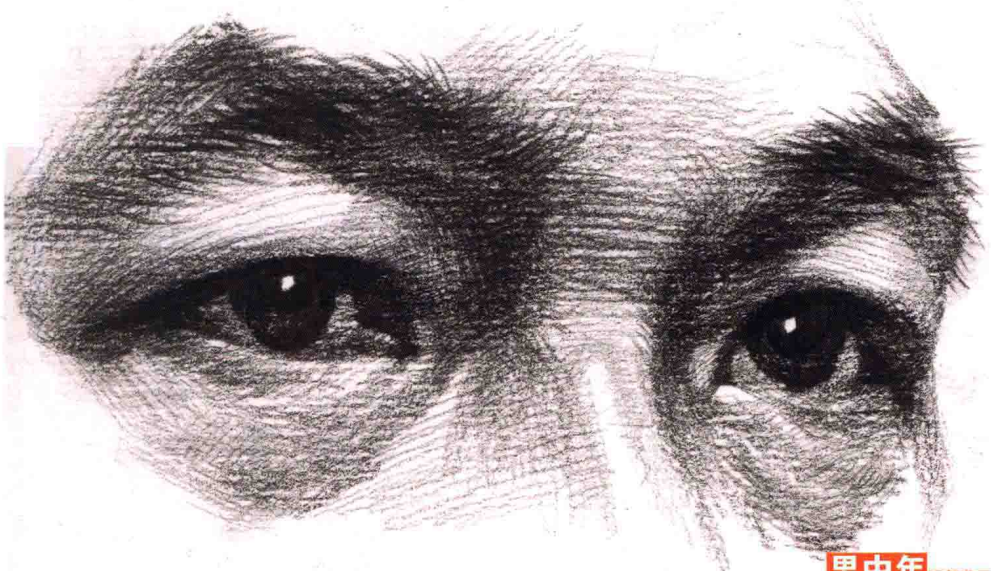
侧面眼部范画

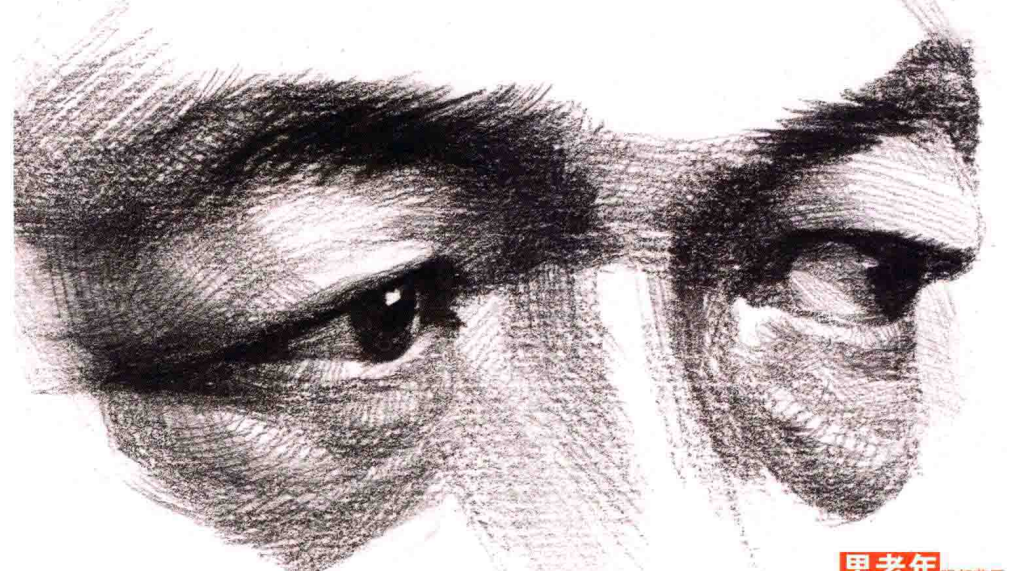
女青年眼部范画

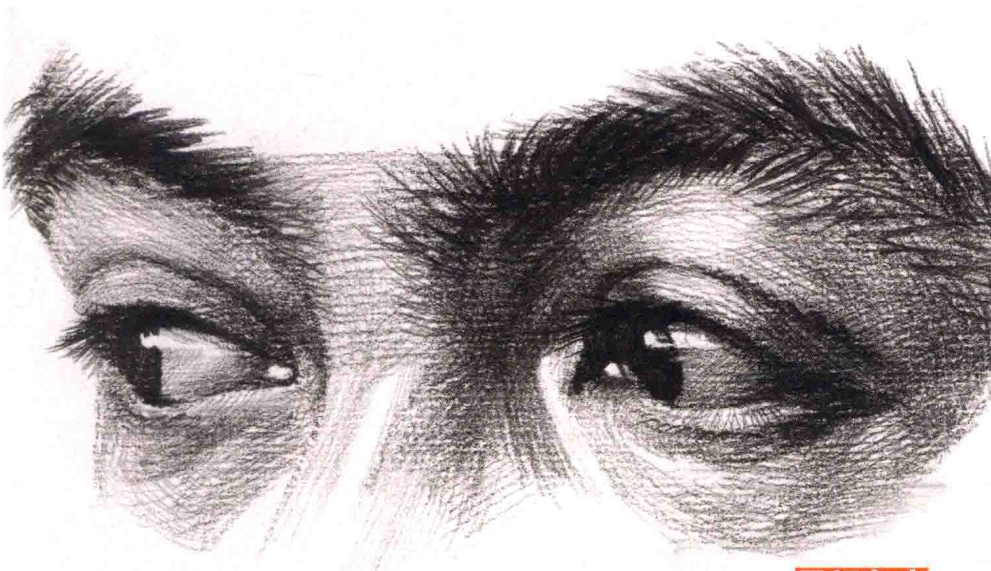
男青年眼部范画

男中年眼部范画

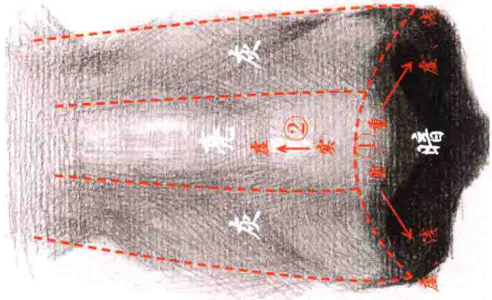
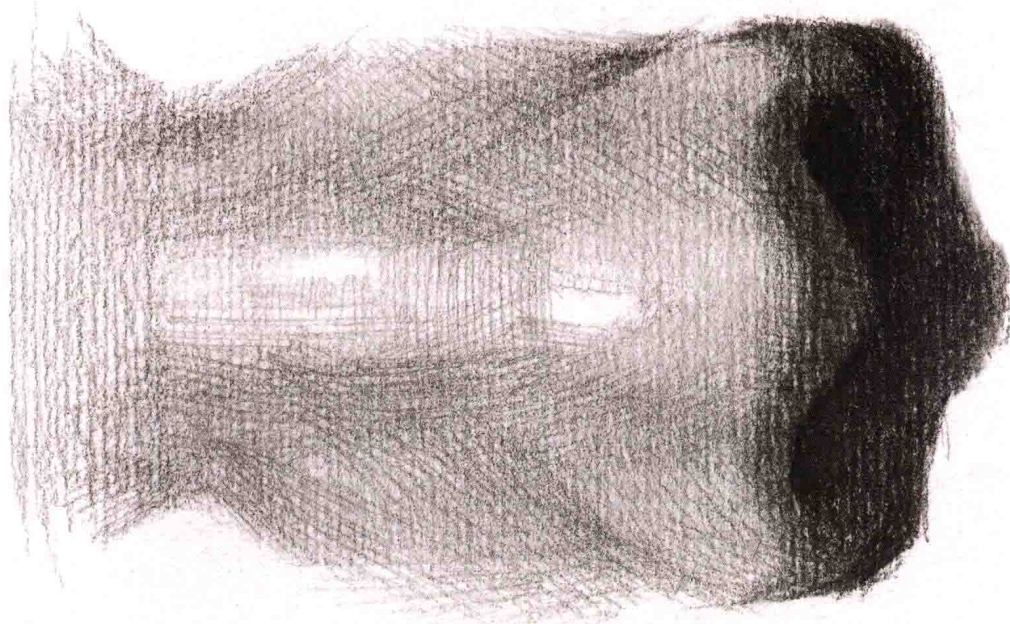
男老年眼部范画

平视角度眼部范画

俯视角度眼部范画

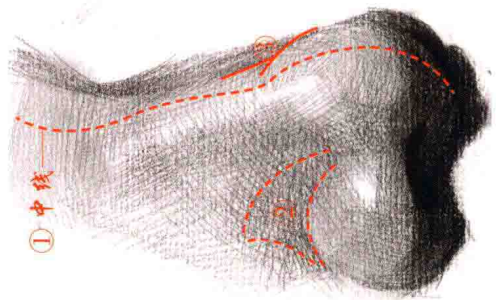
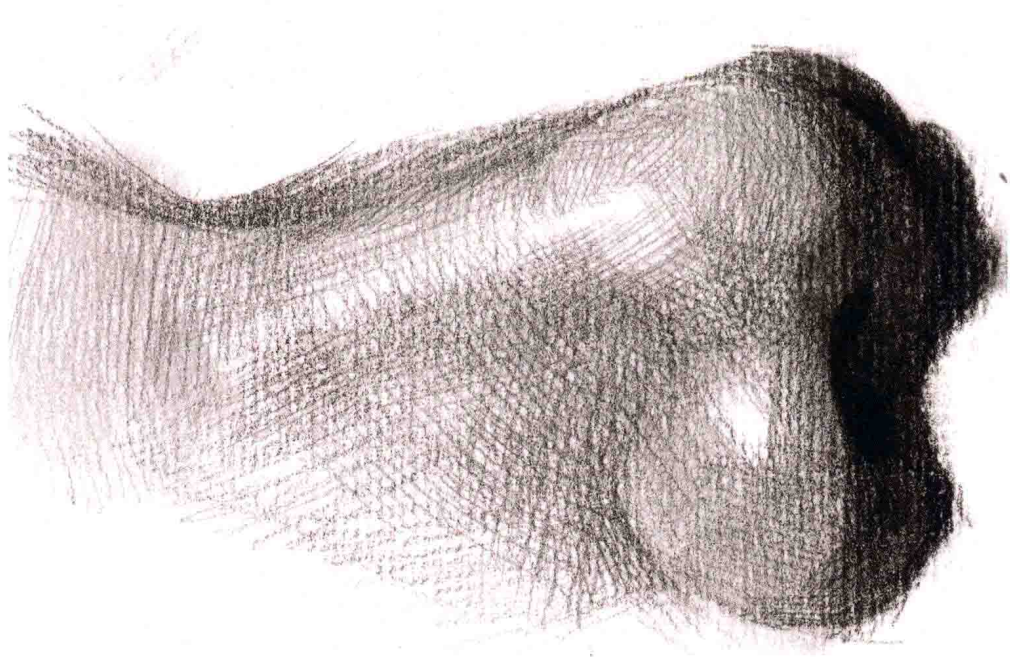
①如图中虚线所示，鼻子正面的亮、侧面的灰和底面的暗，较好地构建起了鼻子的体积感。

②鼻头高光周围的虚实变化要注意，通常近处会略微锋利和实一些，往后则逐渐变虚。

①该角度下，此处鼻头与鼻孔前后微妙的遮挡关系要给予高度重视。鼻头比鼻孔靠前而且还要大，所以在这种遮挡关系下就要先确保鼻头边缘形的饱满度，然后再与近处鼻孔对称着观察，画出左侧能够看得见的部分即可。

②鼻翼形体的塑造要根据图中虚线所示这样，从横向和纵向上进行理解。

①根据鼻子中线的起伏变化，就不难理解为何鼻头的高光不能直接连在鼻梁上。并且，由于前后空间地不同，鼻头的高光通常会亮过鼻梁部分。

②由鼻翼、鼻子侧面以及上唇方肌交织形成类似三角形的窝。

③特定角度和光源条件下，鼻头和鼻梁衔接处会产生细微的穿插关系，所以在表现时不能随意地就把边缘线连在一起了。

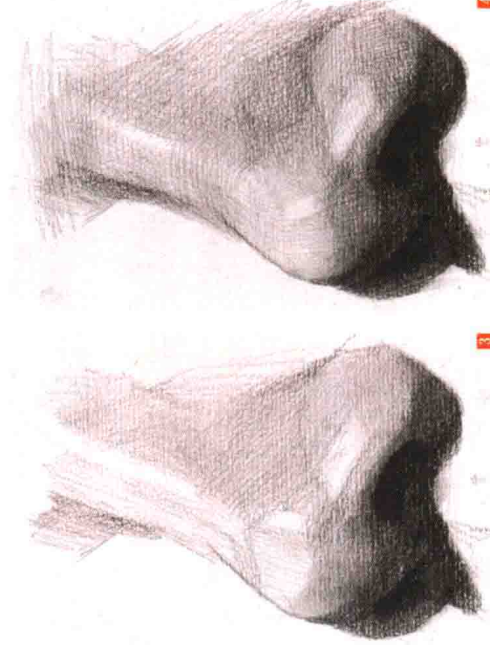
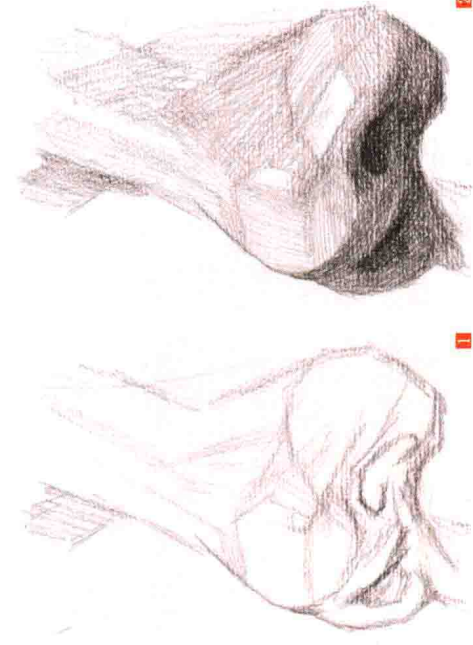
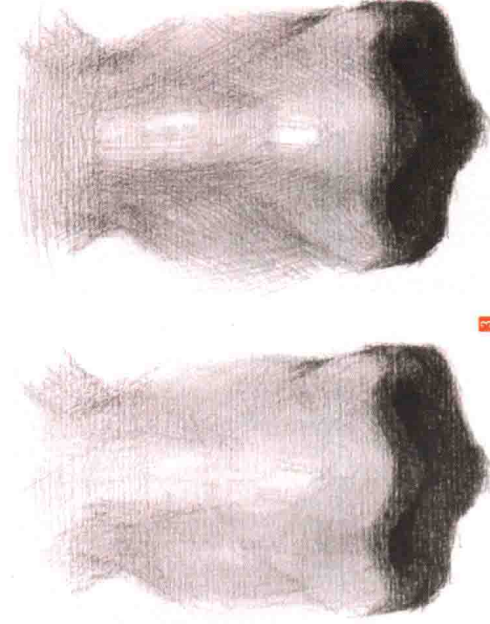
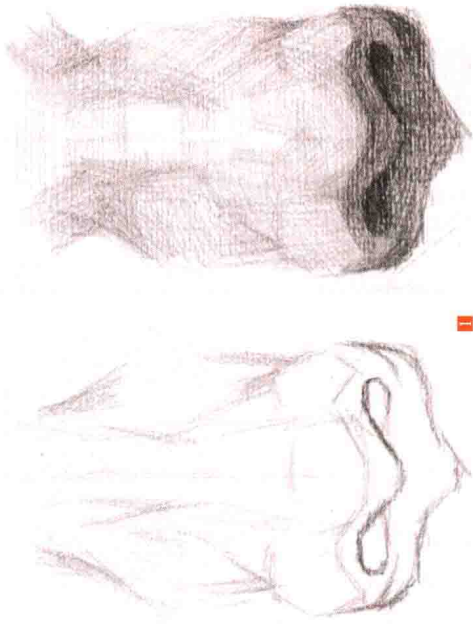
二、鼻子

※正面平视角度女性鼻子刻画重点：

1. 结构特征方面：女性鼻子皮肤较白皙，光滑润泽，起伏比较微妙。

2. 质感方面：高光和反光是质感的“代言人”。高光要画在体块的转折处，其边缘不是简单的卡死，而要做到虚实和透气。反光处于暗部，再亮也不能超过反光。

3. 虚实方面：处于暗部的形体如鼻孔、鼻翼末端，它们的轮廓要做到含蓄，技法上可以对线条采取“藏”的方法。处于亮部的鼻梁、鼻头、鼻翼上端，表现时线条要采取“显”的方式，顺着结构明确地铺线条，线条要轻松、准确。

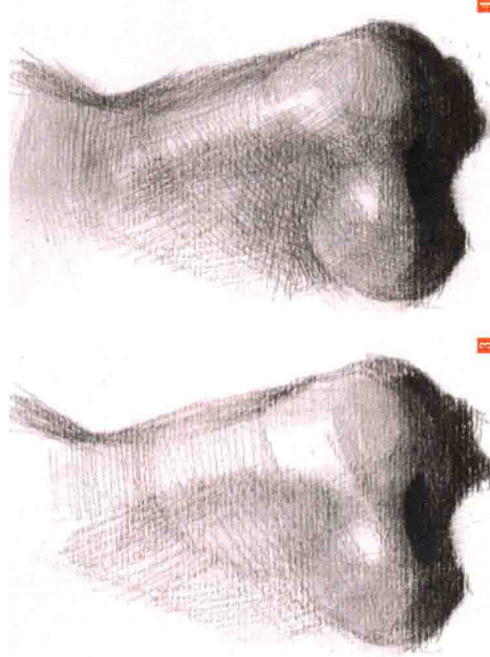
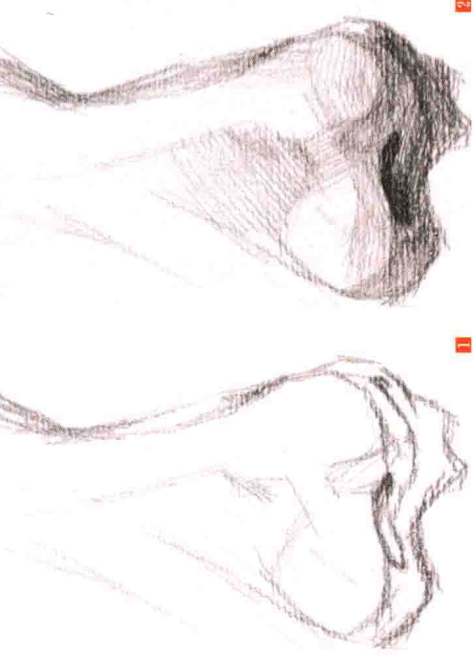

※3/4侧面微仰视角度男性鼻子刻画重点：

1. 特征方面：男性鼻子结构转折清晰，体块感强烈。表现时要对体面地概括，画圆为方。

2. 透视方面：要注意远处消失面的形体变化，鼻头与即将消失的鼻翼的穿插关系以及远处鼻孔与近处鼻孔的形体差异。

3. 虚实方面：近实远虚，特别是对消失面“虚”的处理要与近处对称点的“实”对比着画。注意外侧鼻梁到鼻头轮廓线的虚实变化。

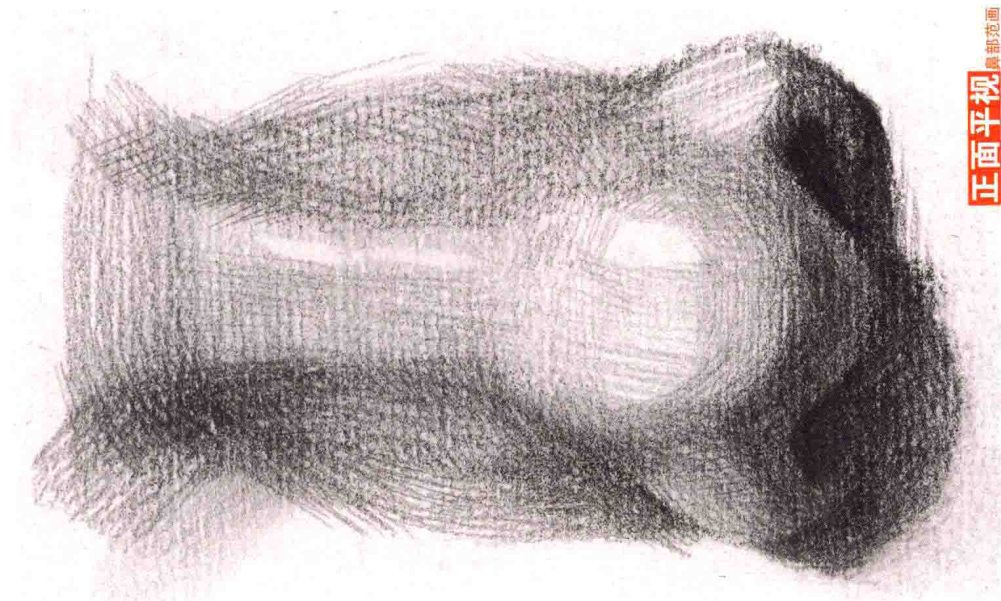

※1/4侧面微仰视角度女性鼻子刻画重点：

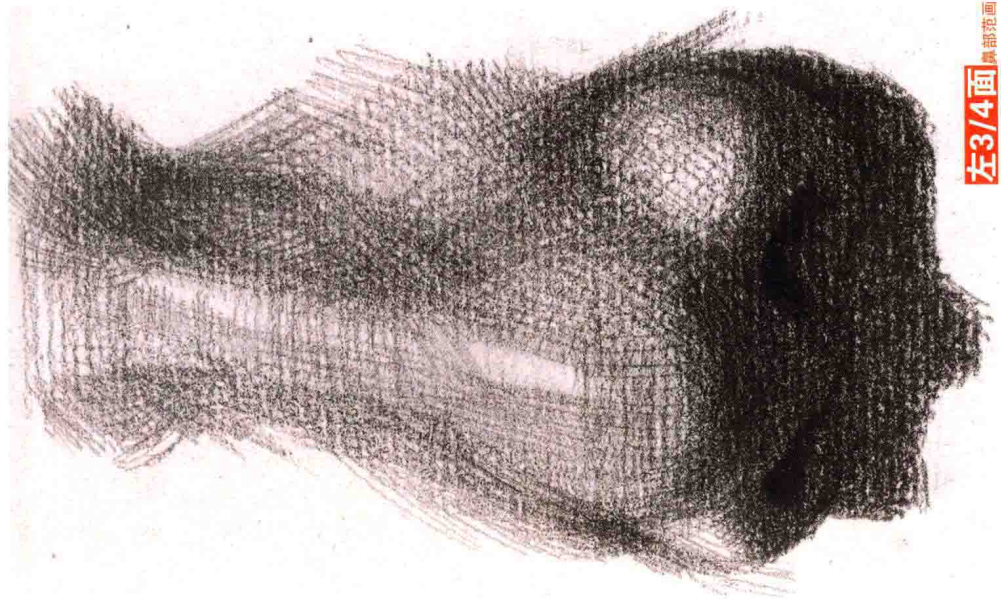
1. 特征方面：女性鼻子表面较为平滑、细腻，表现时要把握好其体面微妙的变化。

2. 透视方面：远处消失面的鼻翼、鼻孔部分，要把握住“转过去”的特征，注意形体的轮廓变化。

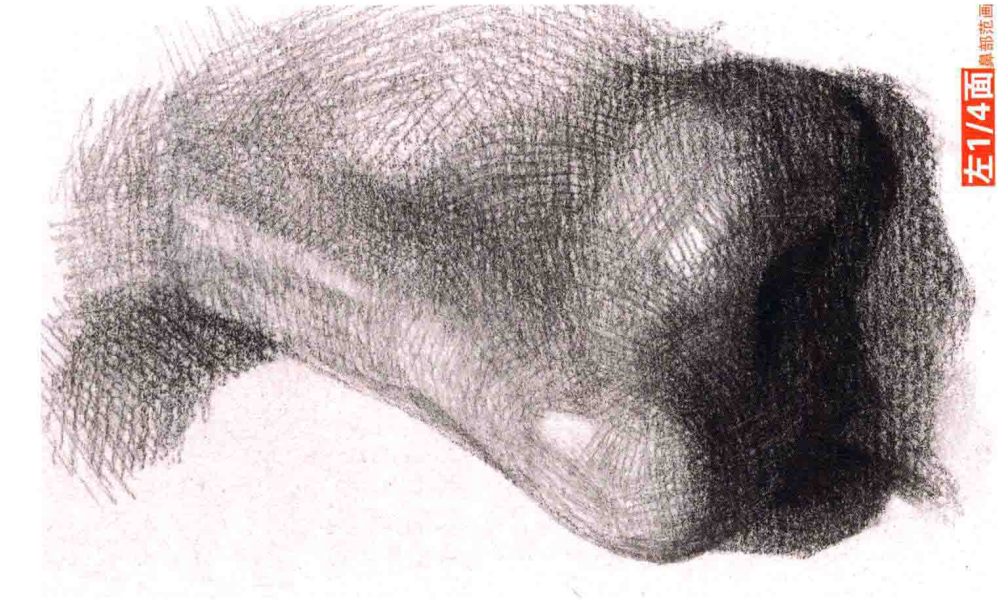
3. 表现技巧：重视明暗交界线和投影线的把握，可以很好地把握鼻子的高度表现出来。我给它取名为“掐两头”，弱中间”，卡的“两头”是指明暗交界线和投影，弱的“中间”是指反光，这是素描中塑造高度和厚度常用方法。

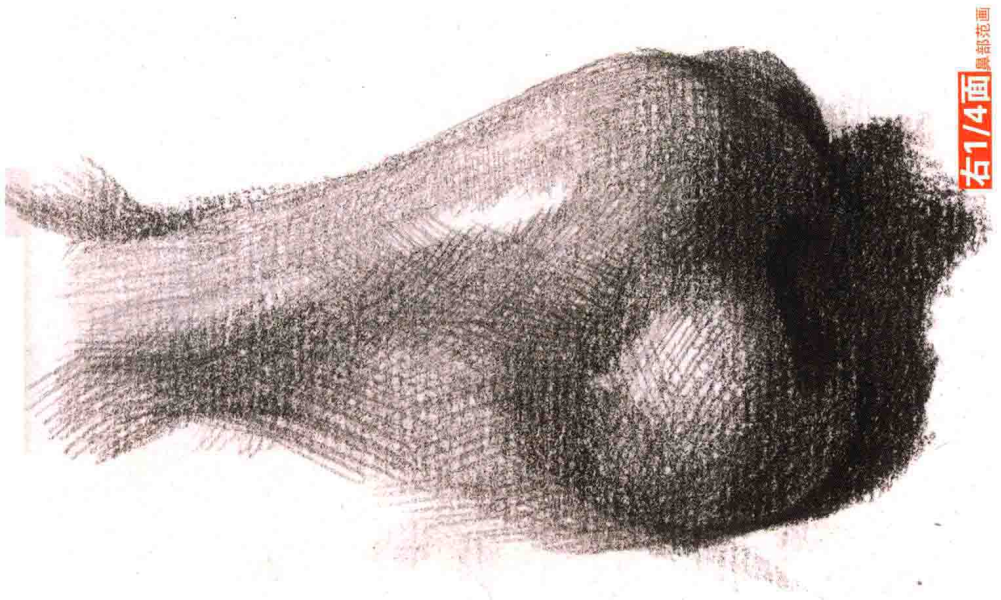
正面平视

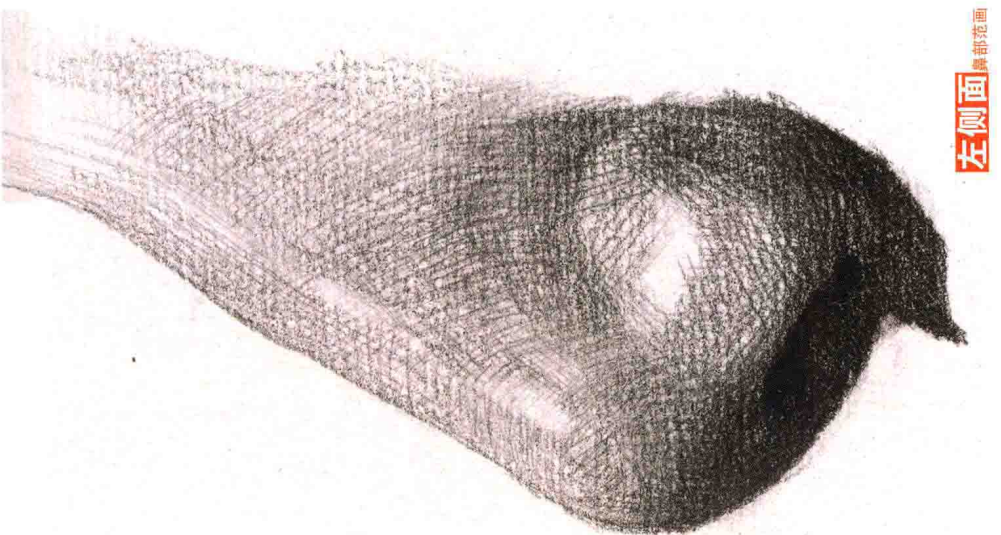
左3/4面

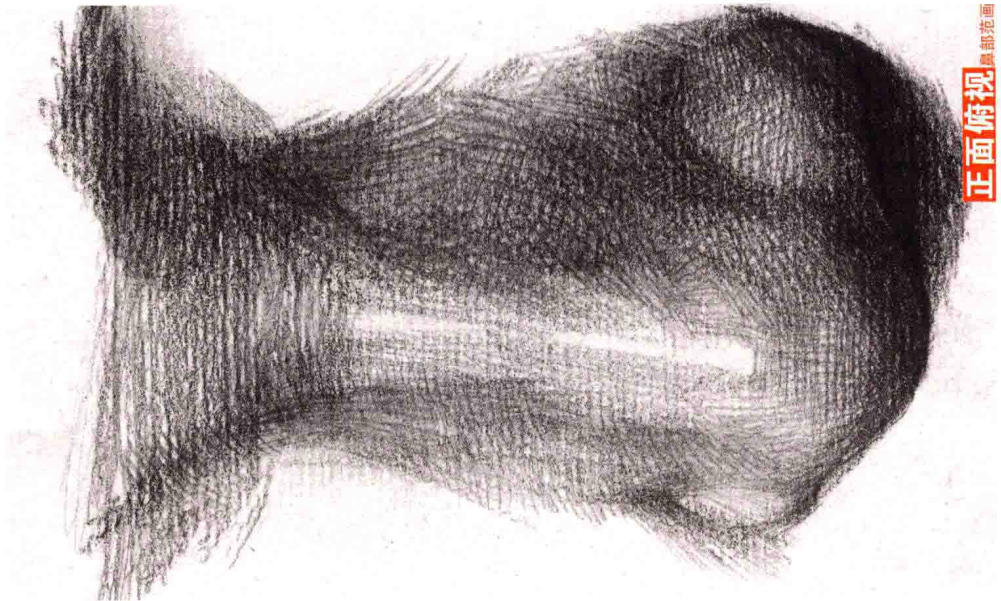
左1/4面

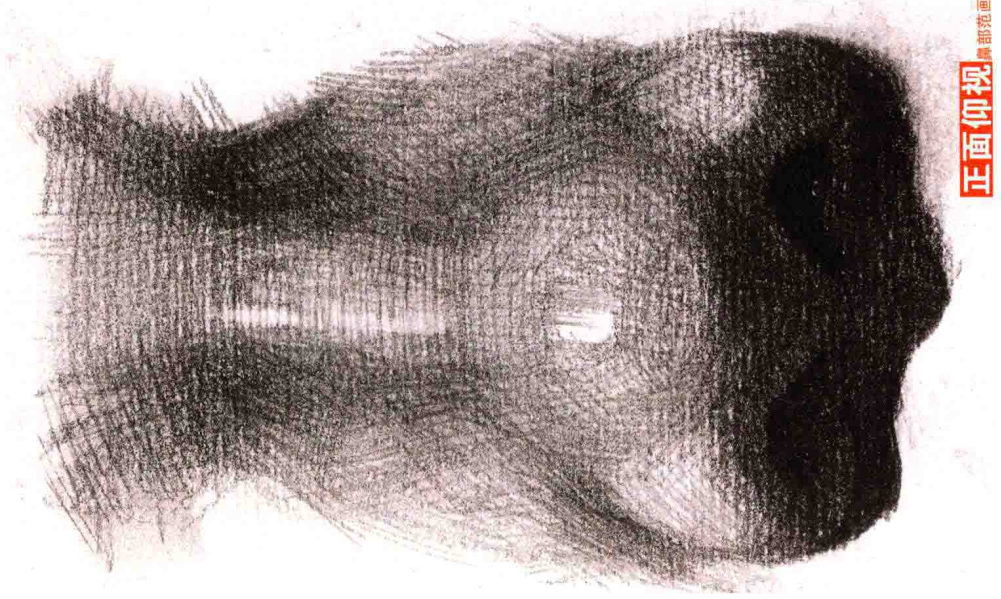
右1/4面

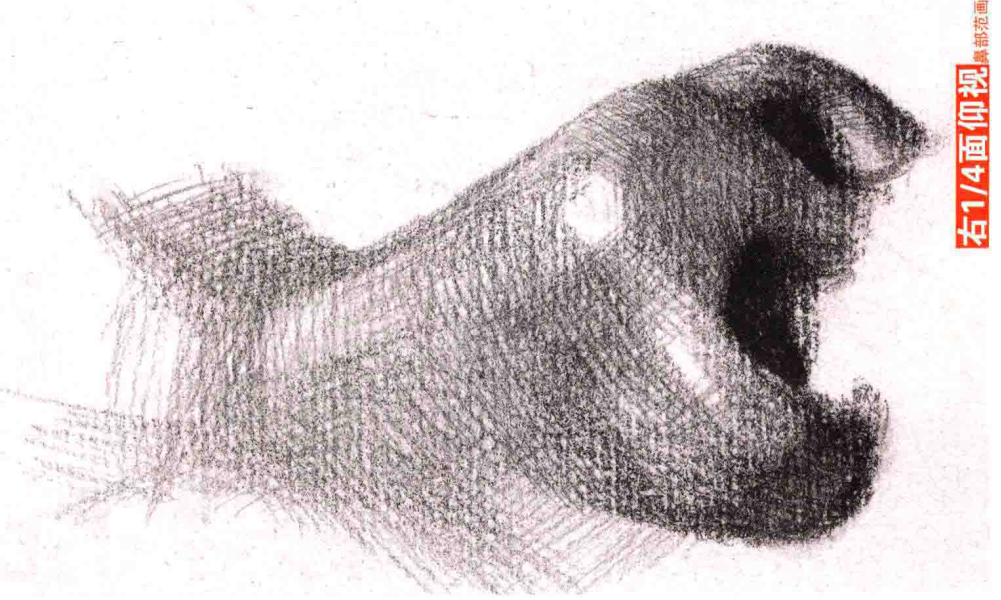
左侧面

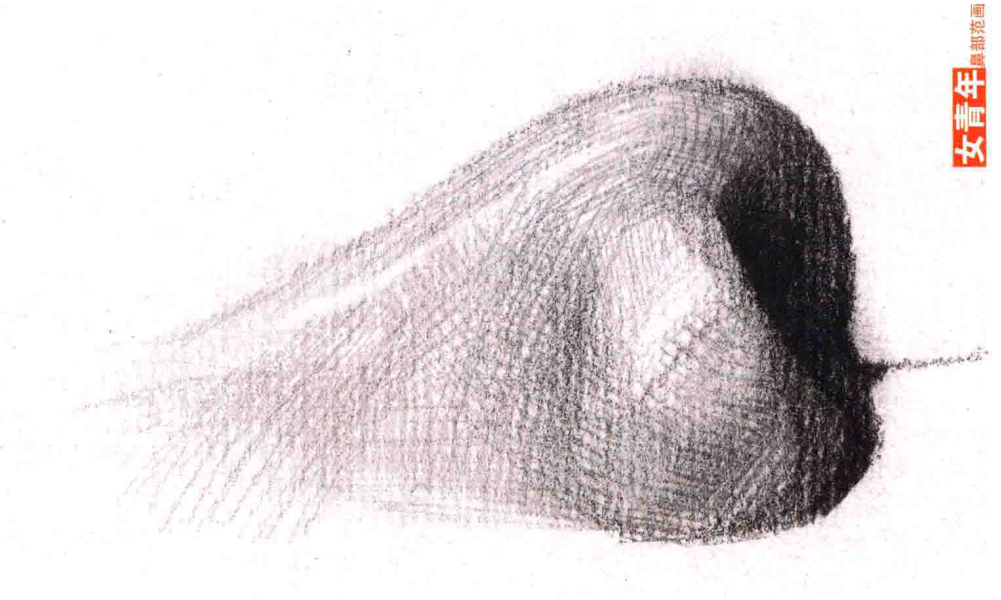
正面俯视

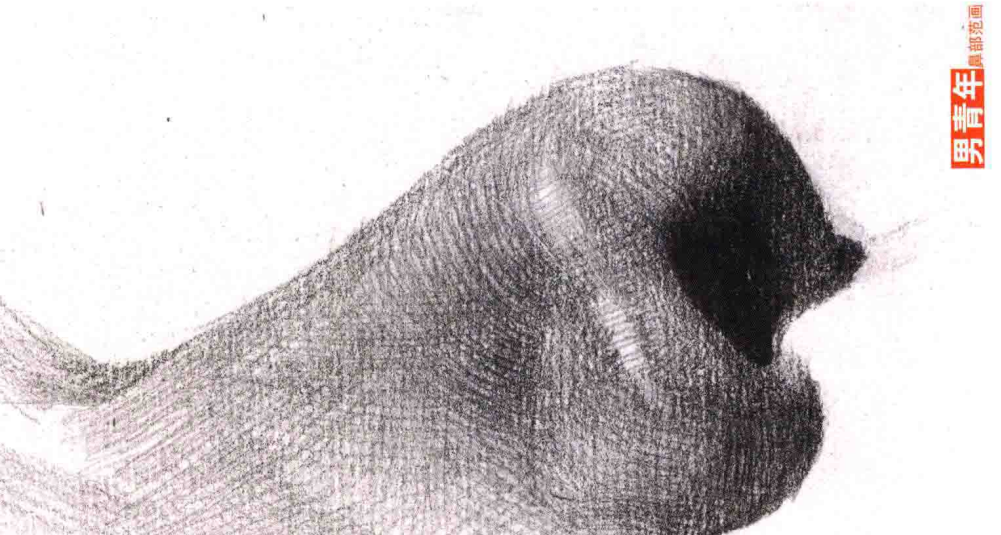
正面仰视

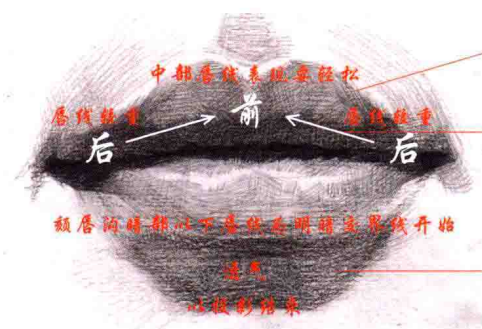
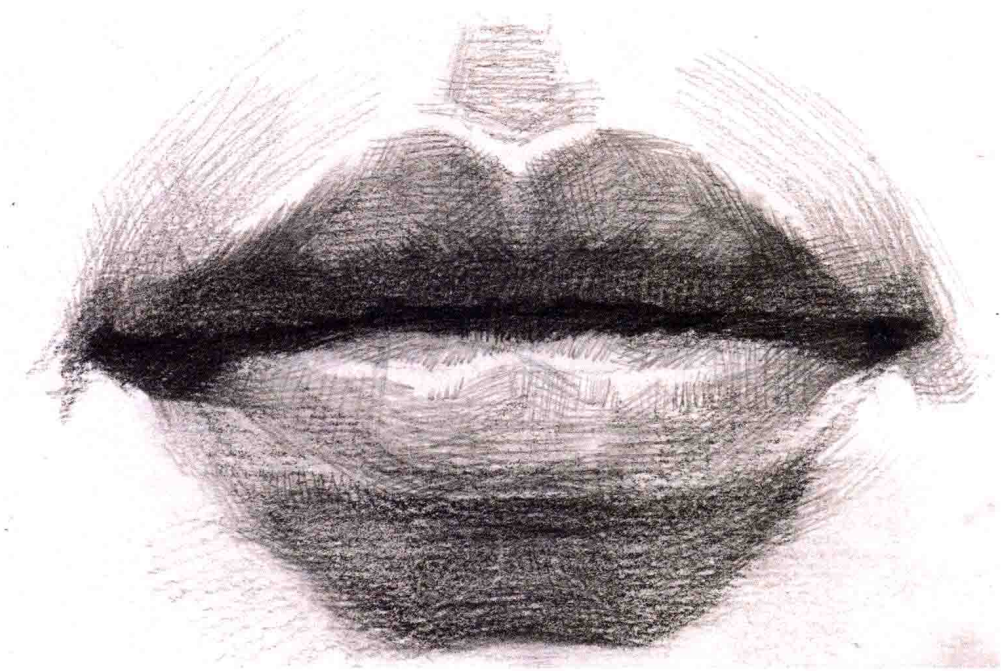
右1/4面仰视

女青年

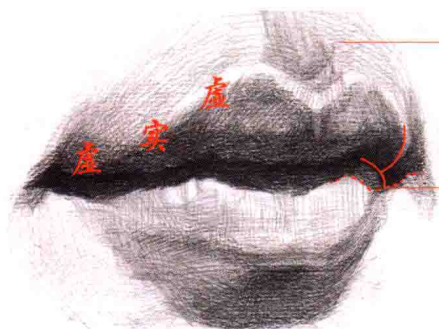
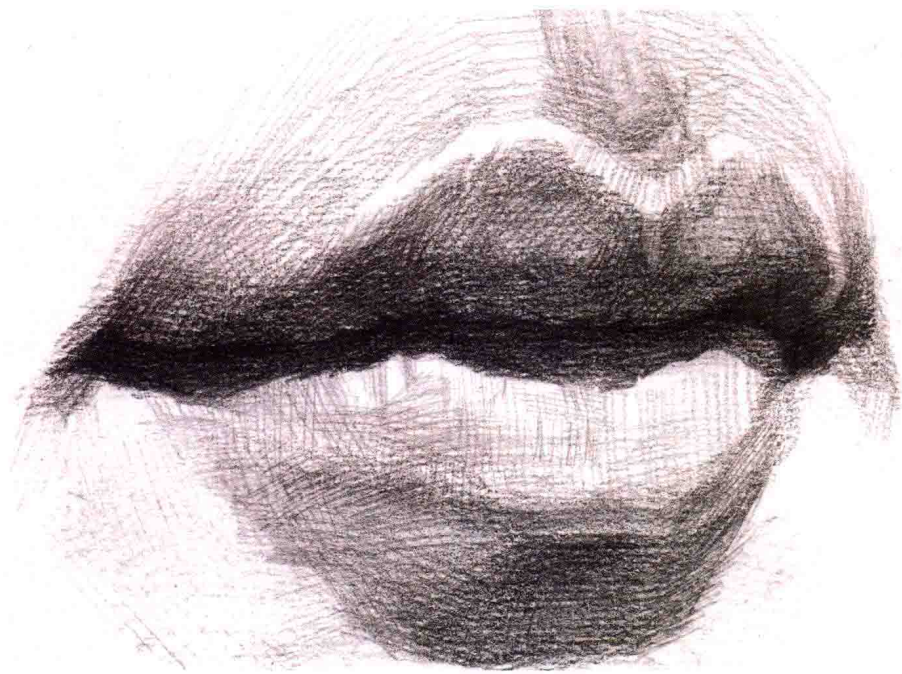
男青年

嘴唇的边缘线并不是一条简单的弧线，表现时应像上、下眼皮那样找出细微的方圆变化来。

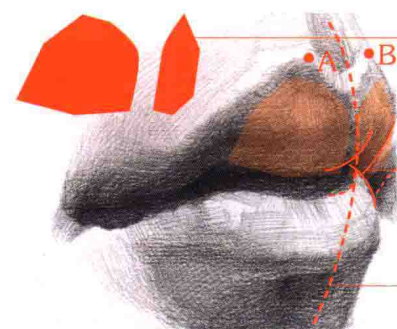
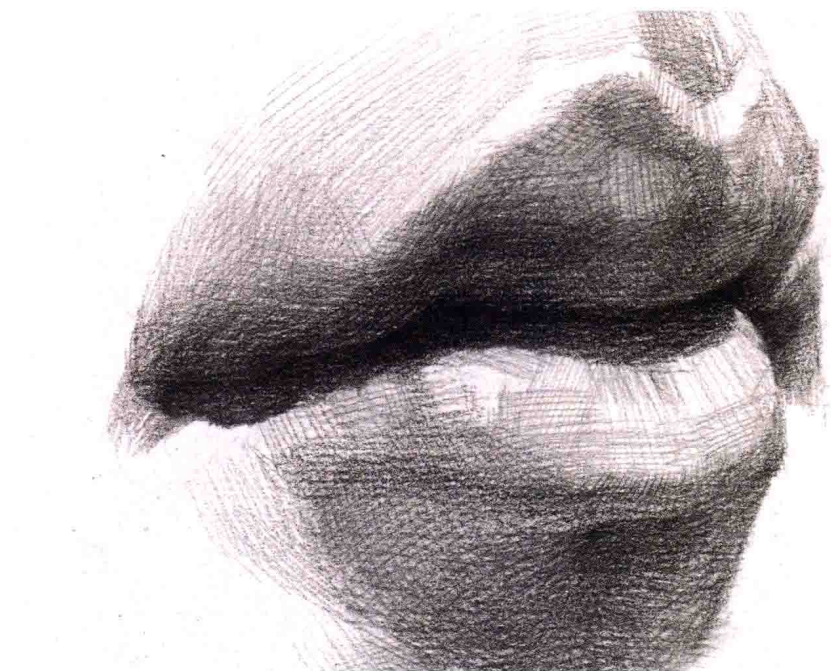
正面角度嘴唇的塑造，要注意表现出中间部分实、两侧嘴角虚的前后空间。

重掐嘴唇底面边缘，中间透气，轻卡唇唇沟。

顺着口轮匝肌的方向用线，能很好地增加嘴部周围的“体”感。

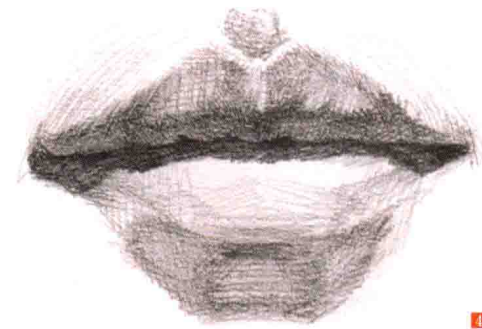
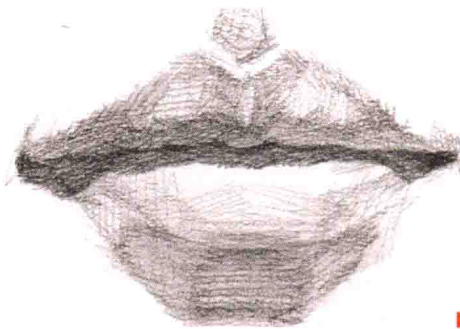
该处投影线的转折起伏变化很好地交代了该处嘴角形体的转折变化，处理时注意口裂、上唇线的穿插关系。

对称结构的形在透视的影响下表现出的轮廓是截然不同的，刻画时要主动体会和观察。

注意对象在不同角度下，上下嘴唇在厚薄、长短上的区别。同时，形体的穿插关系也会发生变化。

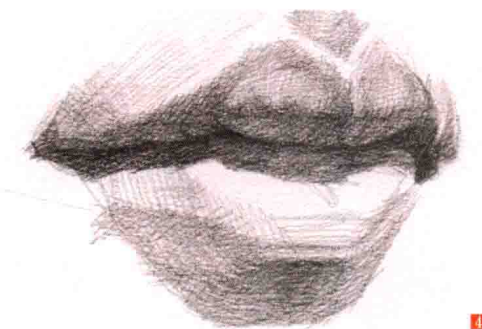
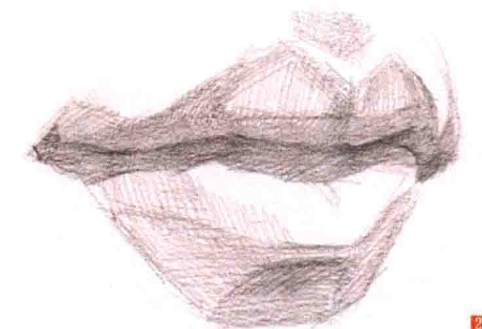
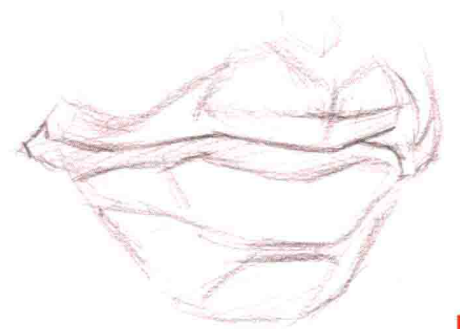
由于作画角度的不同，嘴的透视要以人中为界，接近大远小的透视规律画出嘴和上唇结节上方两点所产生左右大小的比例关系。

三、嘴巴

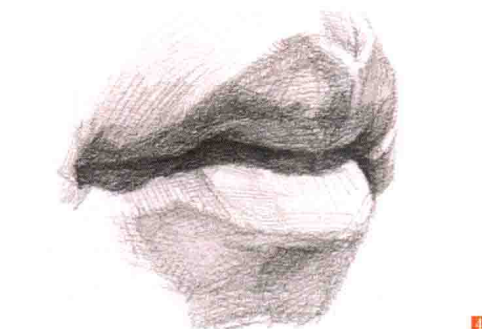
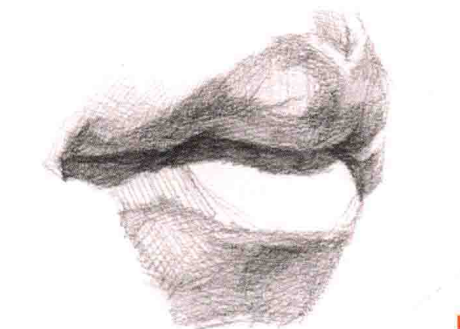
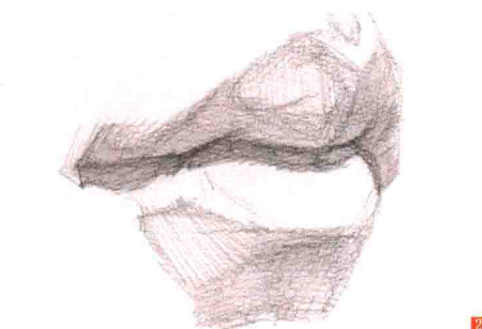
※正面微仰视角度女性嘴巴刻画重点：

1. 概括分析嘴部的体面关系。左右两侧处于向后转的空间，处理时将其控制在暗部的范畴，调子重，对比弱。中间部分处理时加强对比，交代清楚转折。
2. 左右两则的上唇线处于形体转折处，轮廓较清晰，中部的上唇线结构转折较弱，轮廓感不明显，处理时以虚为主。下嘴唇要与唇唇沟一起表现。刻画时注意以明暗交界线开始，以投影结束，中间暗部透气。
3. 总体来看，上嘴唇背光，整体较重，下嘴唇受光，整体较亮。

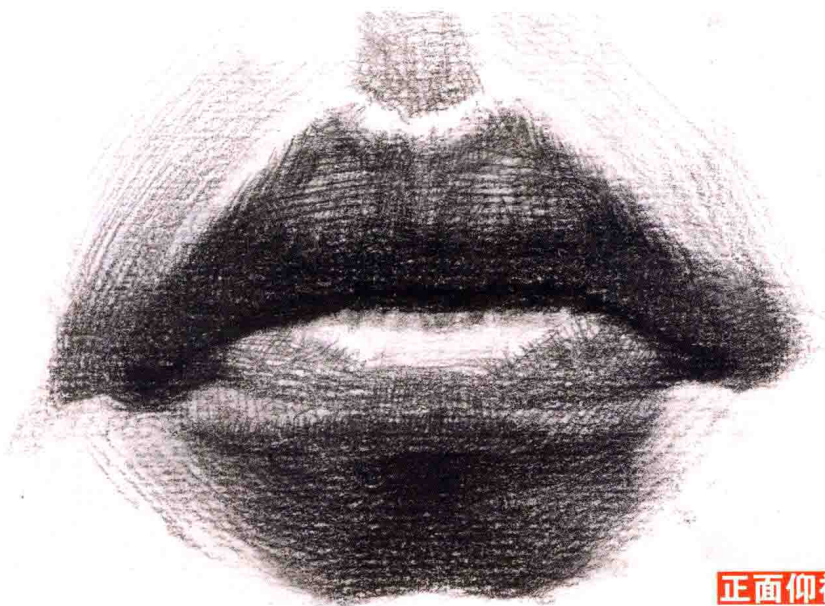
※3/4侧面微仰视角度嘴巴刻画重点：

1. 造型上要注意画面右侧上唇结节、下嘴唇和同侧嘴角的穿插关系。
2. 注意上唇结节对称的左右两侧轮廓的透视变化。
3. 刻画时注意对比观察上唇线的虚实变化。
4. 下嘴唇的刻画要与口轮匝肌特别是唇唇沟结合起来理解表现，同时要注意形体左、中、右的体面空间变化。

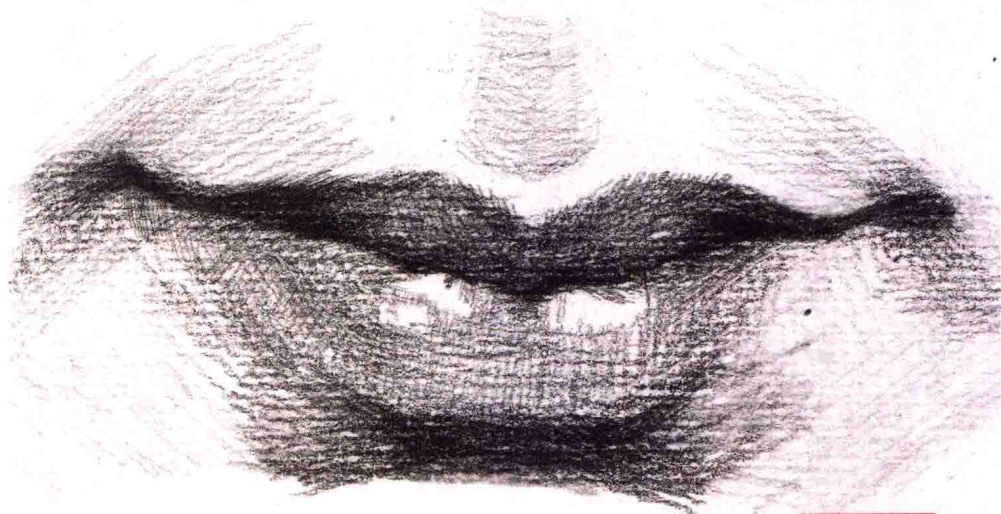

※1/4侧面微仰视角度嘴巴刻画重点：

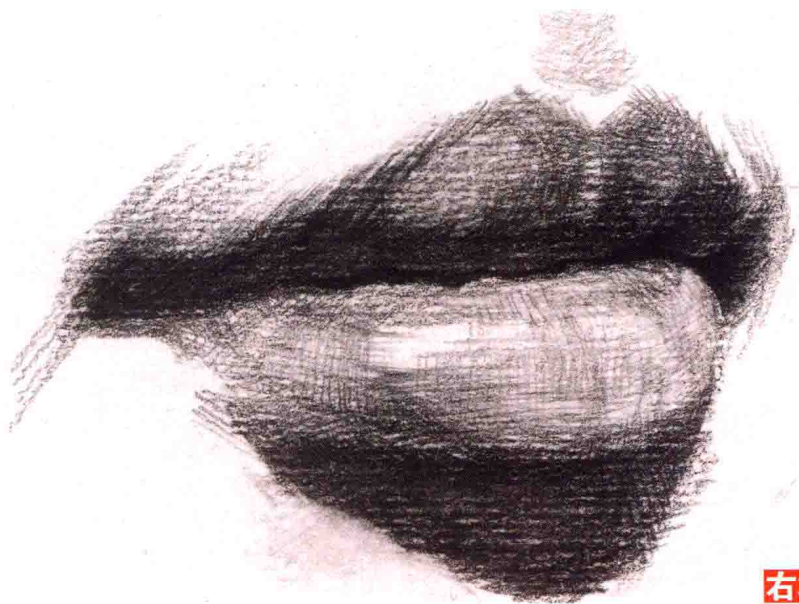
1. 造型方面要特别重视形体的穿插、透视关系。
2. 近实远虚，画面左侧的部分距离我们较近，表现时黑白关系要处理的响亮、准确，比如投影边缘和高光的处理都是主动加强的结果，目的就是此处形体“拉”出来。画面右侧嘴角处于后方，处理时要以“虚”为主，对比含蓄。

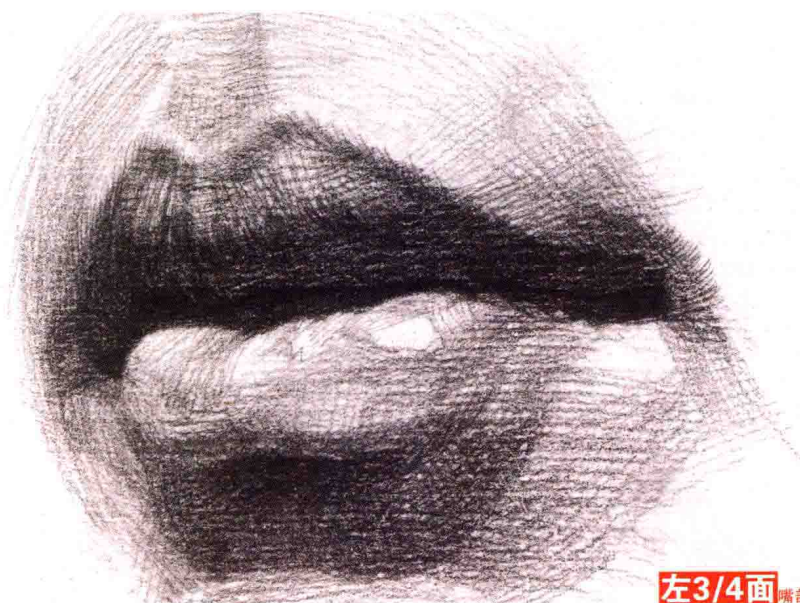
正面仰视 嘴部范画

正面俯视 嘴部范画

右3/4面 嘴部范画

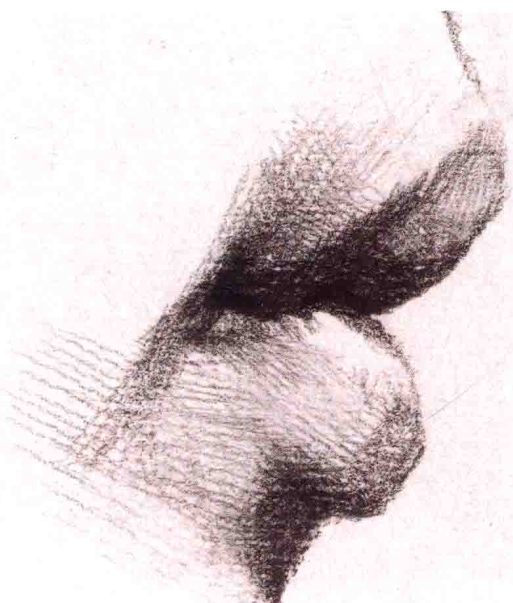
左3/4面 嘴部范画

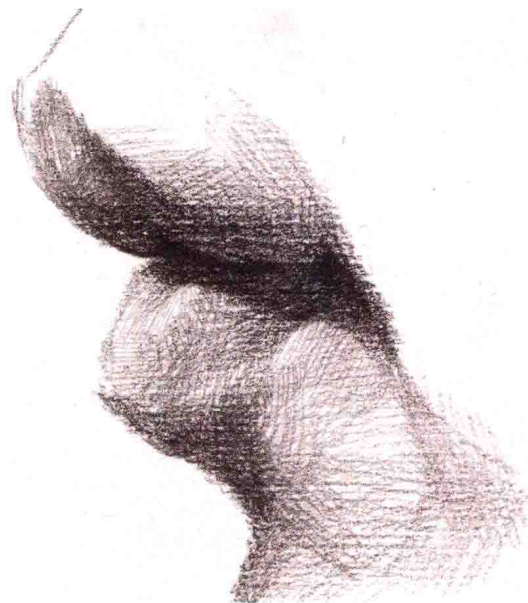
右1/4面 嘴部范画

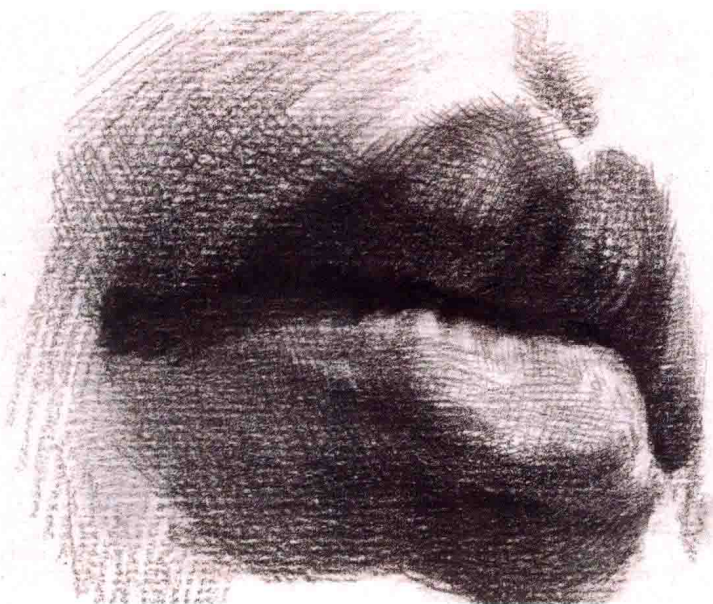
左1/4面 嘴部范画

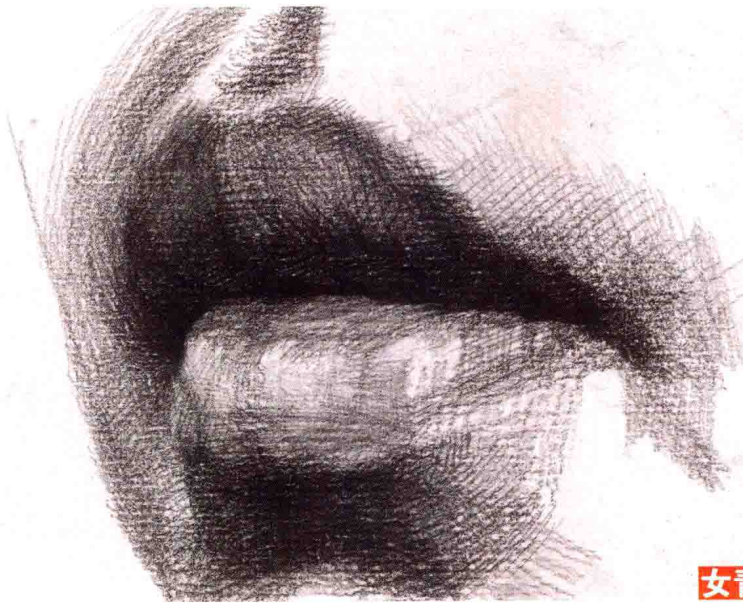
右侧面 嘴部范画

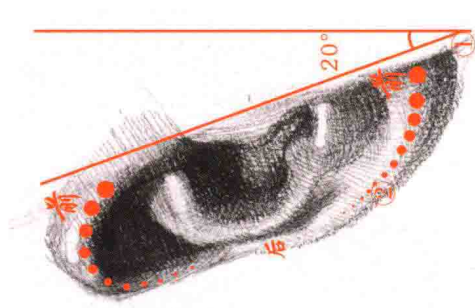
左侧面 嘴部范画

男青年 嘴部范画

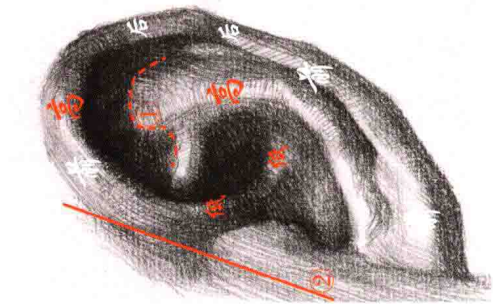
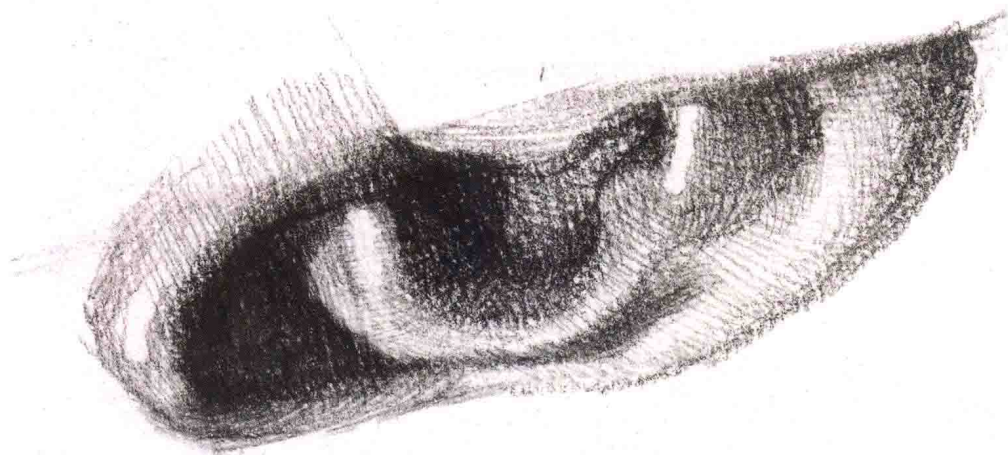

女青年 嘴部范画

①从正面角度看，耳朵形体与头部向后有20°的夹角。

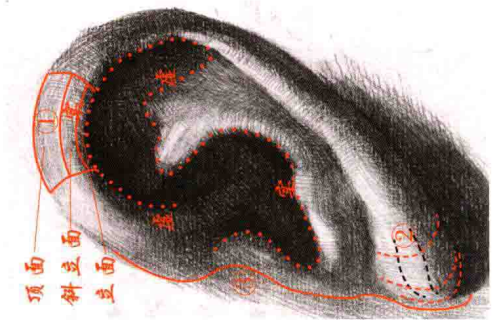
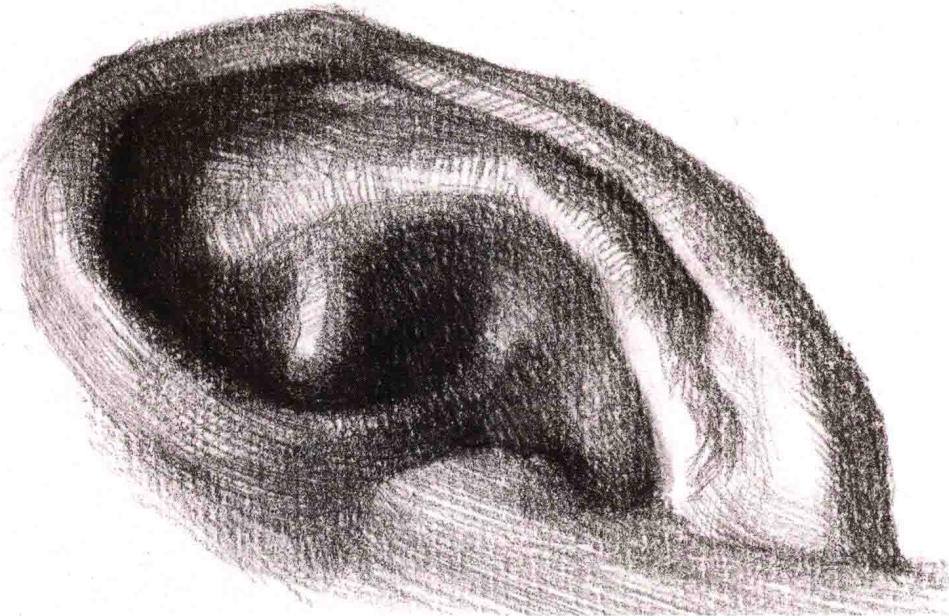
②耳朵就像拱起的手掌，在表现好靠前的耳轮和耳垂后，再将耳道部分虚到后面去。

①投在对耳轮上的投影，在表现时一定要随着对耳轮形体的起伏而变化。

②不管对象头部是何种姿势，都需要注意耳朵通常与鼻子的倾斜角度是基本相同的。

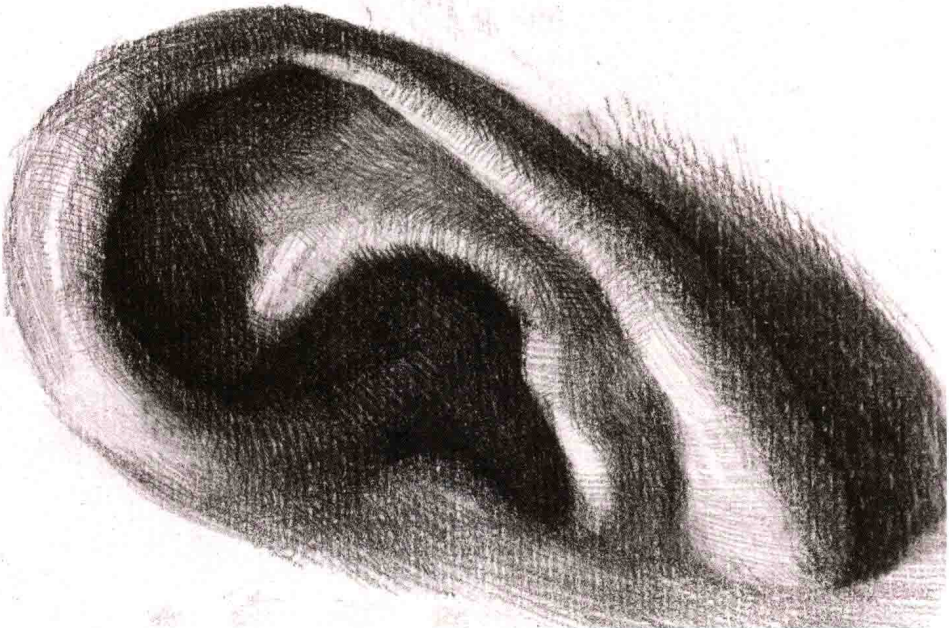
耳屏、三角窝和耳道在空间上较比耳轮、对耳轮和耳垂靠里，为了拉开前后的空间，刻画时要适当减弱靠后部分的黑白对比。

①耳轮虽窄，但想要表现出其体积感，在表现时还应遵循“三面包体”的规律。

②耳垂的形体塑造要像图中虚线所示那样，从横向和纵向上表现出明度的梯度变化来。

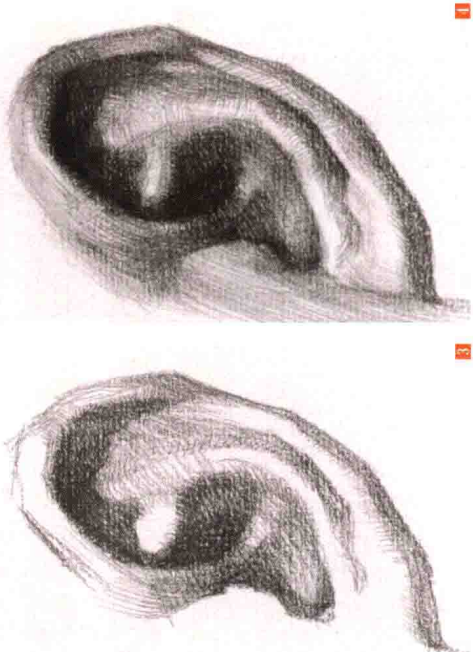
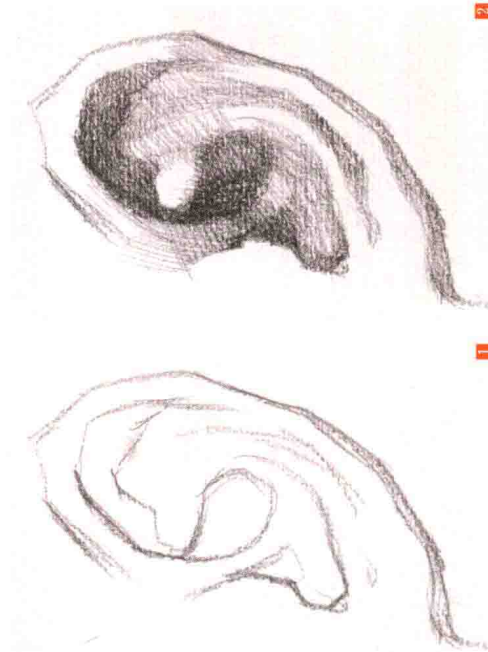
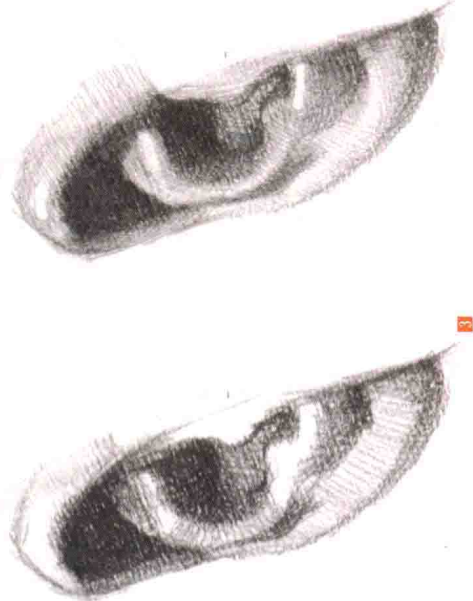
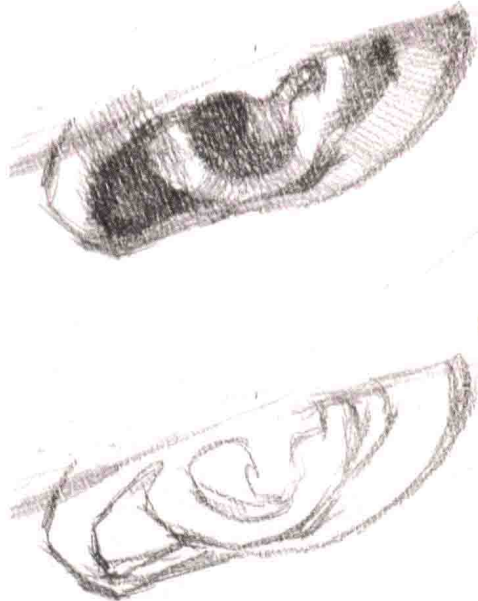
③耳朵与面部相衔接的形并不是一条简单的直线，大家一定要画出这条线的起伏变化来。

四、耳朵

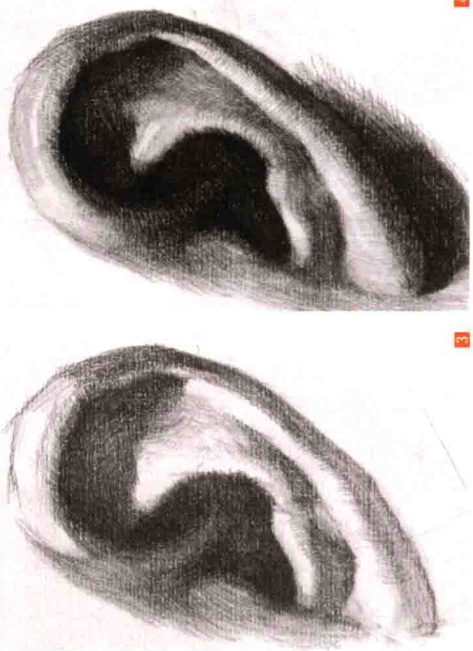
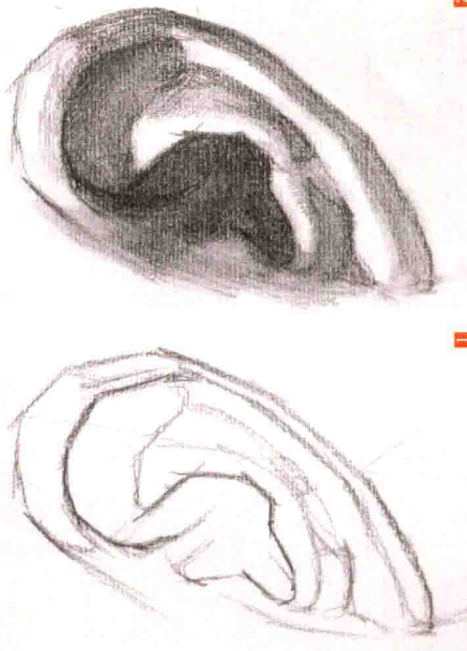
※正面微仰视角男性耳朵刻画重点：

1. 着重观察表现脸型、耳屏、内耳廓、外耳廓的前后遮挡穿插关系。
2. 根据形体的变化处理各轮廓的虚实变化。

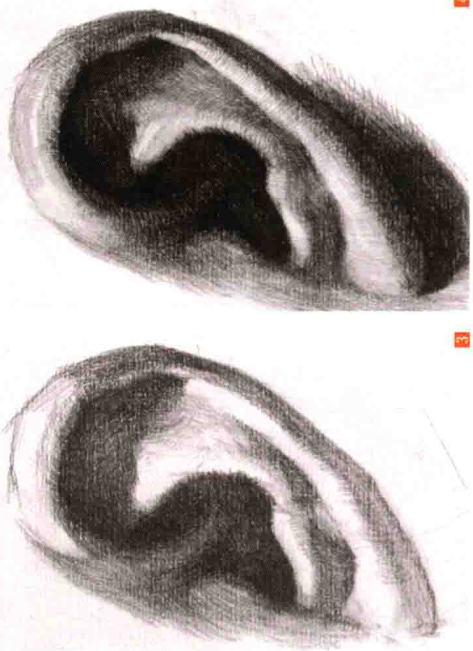
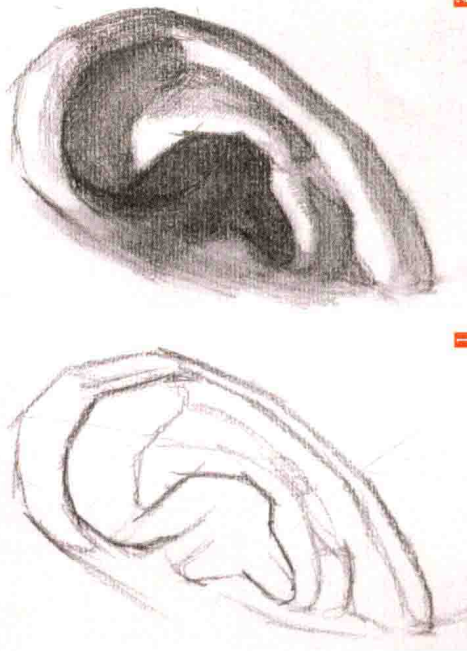
※3/4侧面微仰视角男性耳朵刻画重点：

1. 3/4侧面耳朵的亮部展示的比较多，这时要主动的根据对形体的理解，通过调子明暗的变化来解释形体的高、低、前、后。
2. 观察体会内外耳廓的远近转换变化。

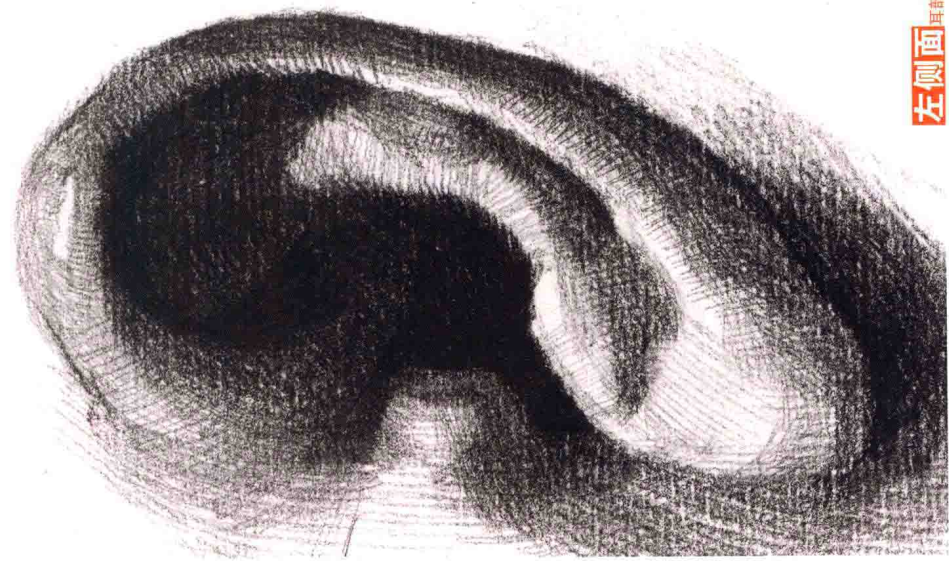
※正面微仰视角男性耳朵刻画重点：

1. 为了表现耳朵的空间层次关系，需要强化亮部和暗部的对比。同时注意投影边缘随着形体的变化，其轮廓与虚实都会产生变化。
2. 内、外耳廓要注意厚度的表现，这样耳朵的形体会比较饱满。
3. 内外耳廓的轮廓变化丰富，有转折明确，有转折柔和，刻画时要分别对待。

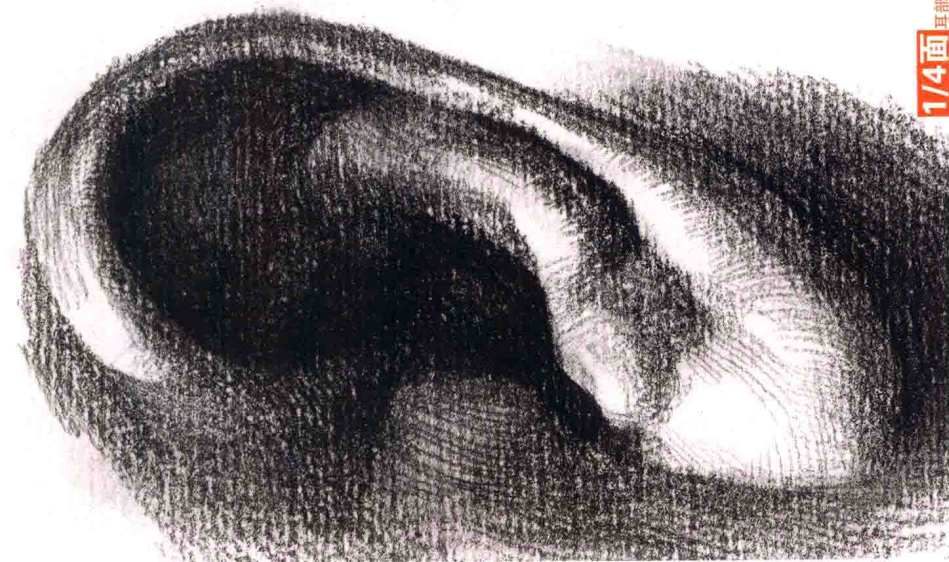

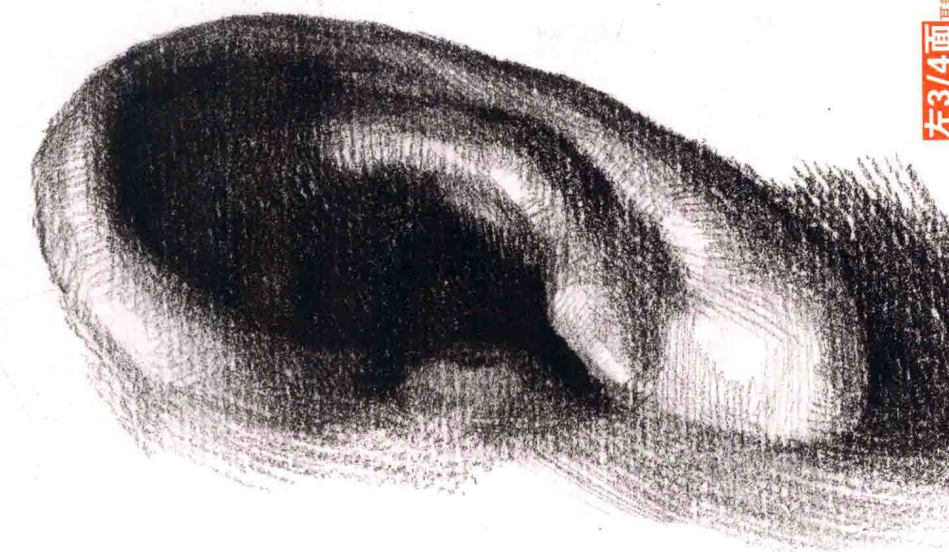
右3/4面 耳部范画

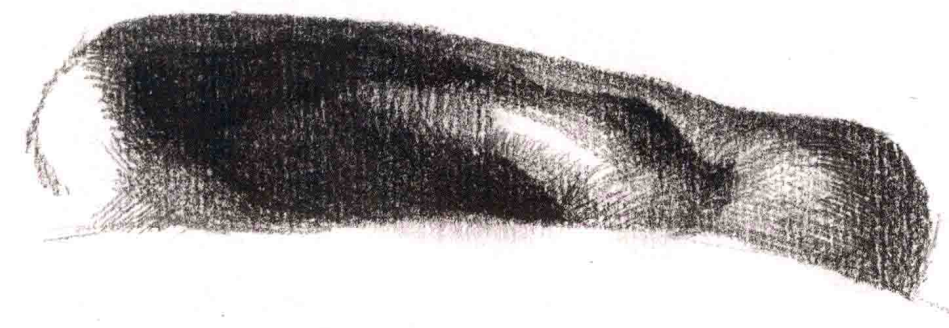
左侧面 耳部范画

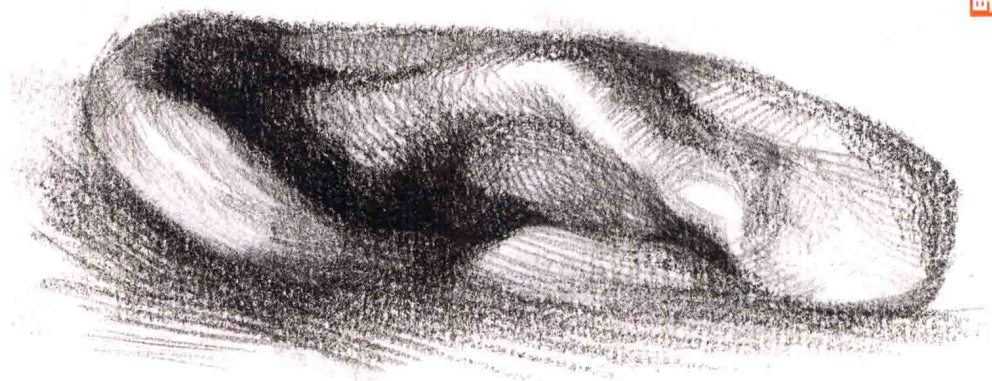
1/4面 耳部范画

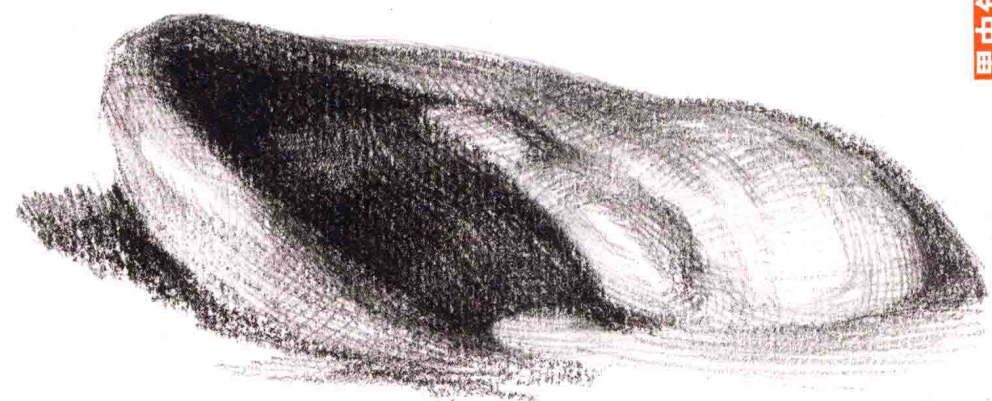
左3/4面 耳部范画

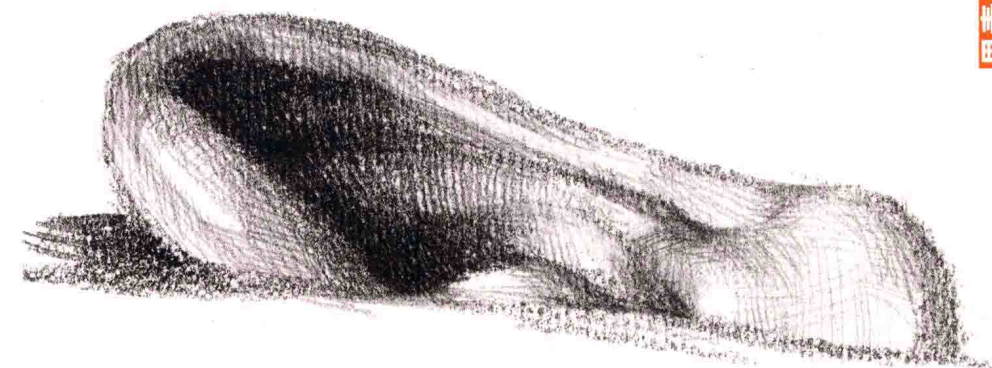
正面 耳部范画

男老年 耳部范画

男中年 耳部范画

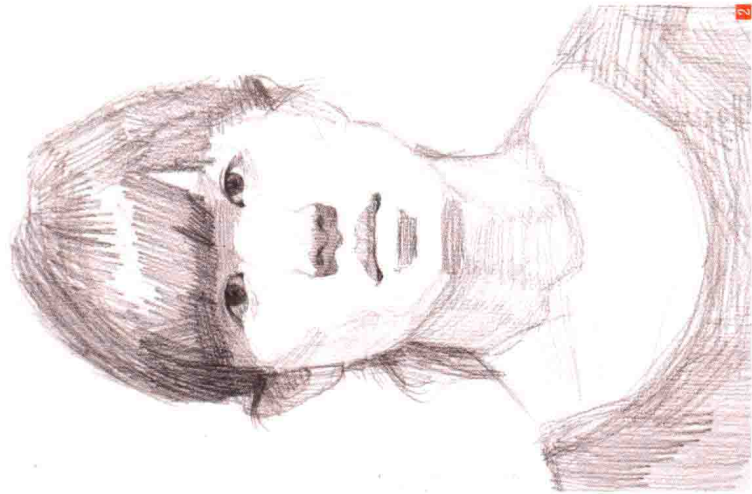
男青年 耳部范画

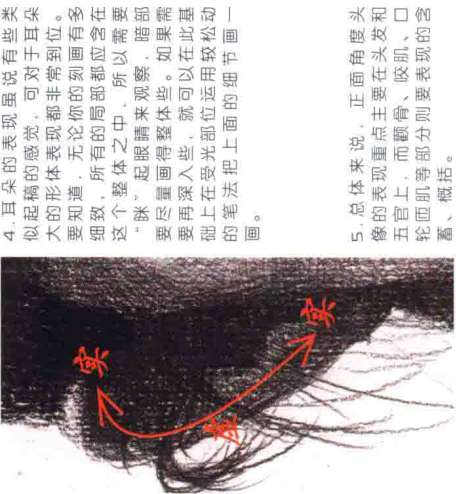
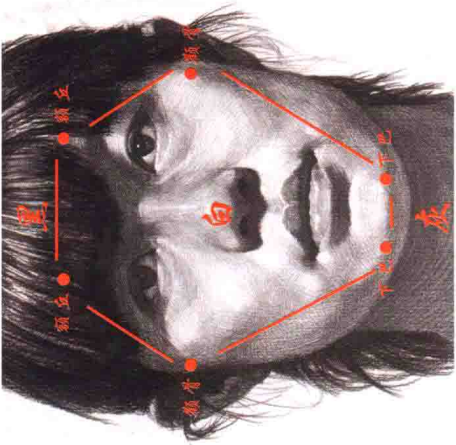
男青年 耳部范画

右侧面 耳部范画

※刻画要点解析

1. 用概括的手法将头像分成黑、白、灰三大层次。其中，五官处于最靠前的白层次中，因此要精细刻画，加强对比。作为黑层次的头发要起到“压”住画面的作用，为反面的表现拉开层次。脖子处于暗部中，刻画时应以含蓄为主，不能画得太黑，做到暗部“透气”。

2. 受光线影响，对象的双眼处于额头头发“高”起来的投影中，刻画时要使额头头发“高”起来，眼睛“含”进去。

3. 刻画头发时应对应质感与体积进行理解，把握“球”的大体积。表现时线条要以头发的结构走向为主，边缘线部分适当松动，巧妙利用散开的头发表现飘逸的动感。

4. 耳朵的表现虽说有些类似起稿的感觉，可对于耳朵大的形体表现都非常到位。要知道，无论你的刻画有多细致，所有的局部都应含在这个整体之中，所以需要“跳”起来观察，局部需要再深入些，就可以在此基础上在受光部位运用较松动的笔法把上面的细节画一画。

5. 总体来说，正面角度头像的表现重点主要在头发和五官上，而颧骨、咬肌、口轮匝肌等部分则要表现的含蓄、概括。

一、正面微仰视头像步骤示范

1. 起稿

用线确定头部动态和比例后要着眼头部大形，多观察比较形体的大特征，注意对应点的透视，多寻找辅助线作参照。

2. 铺画面大关系

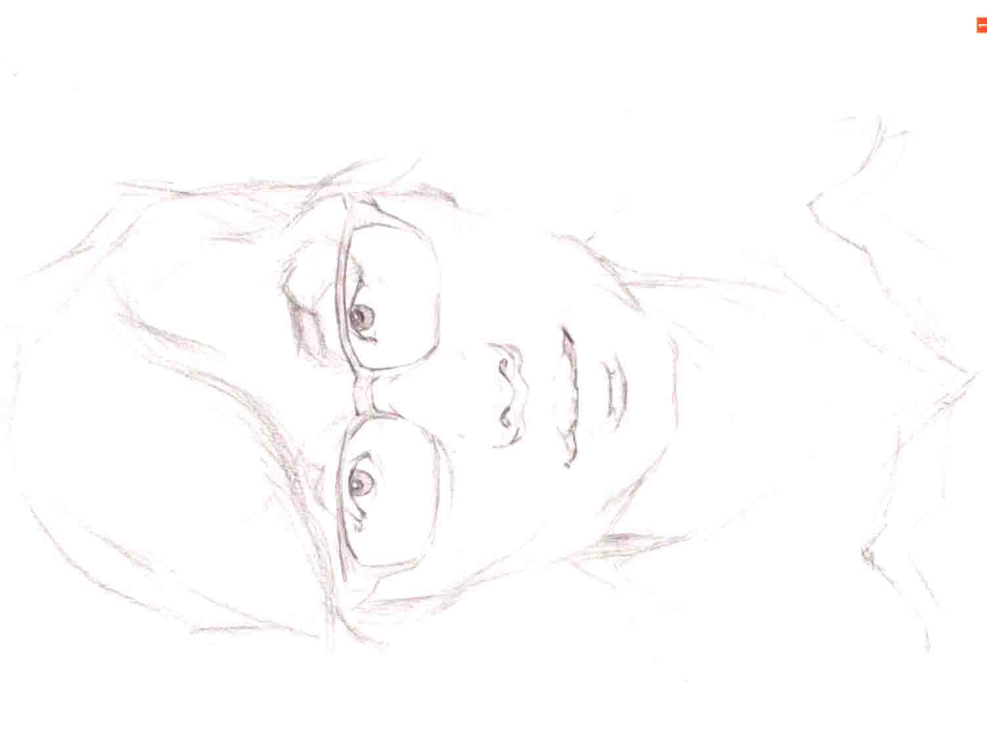
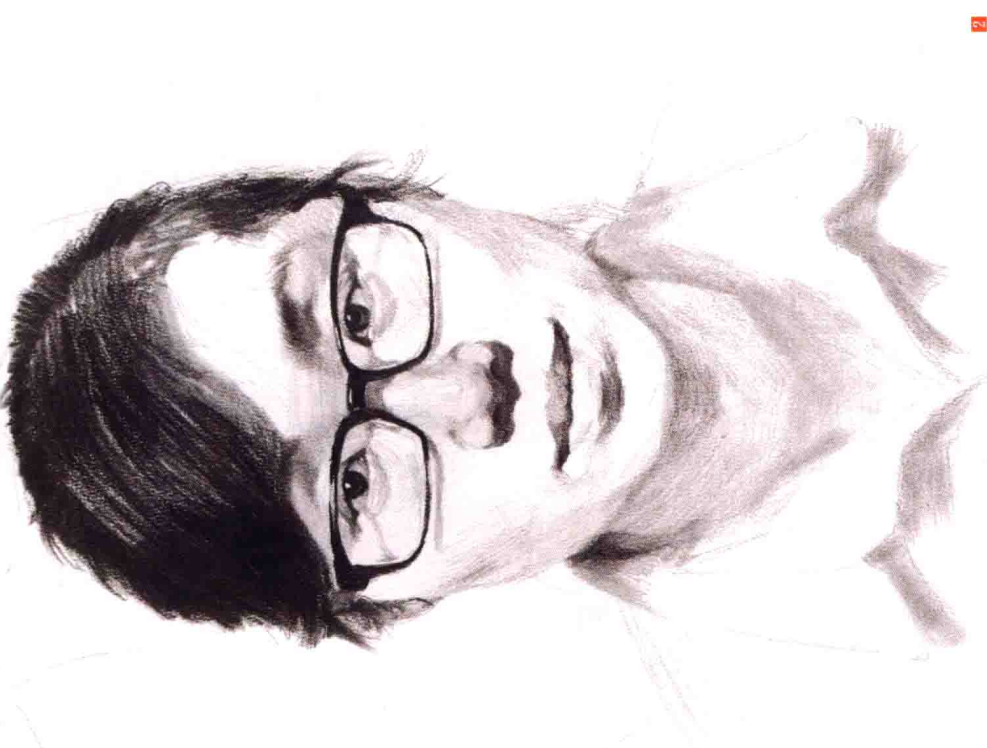
青年女性面部的骨骼和肌肉表现并不明显，要主观强调脸颊和五官大的体面转折。在表现时注意区分亮、灰、暗面，加强画面黑、白、灰关系的对比。

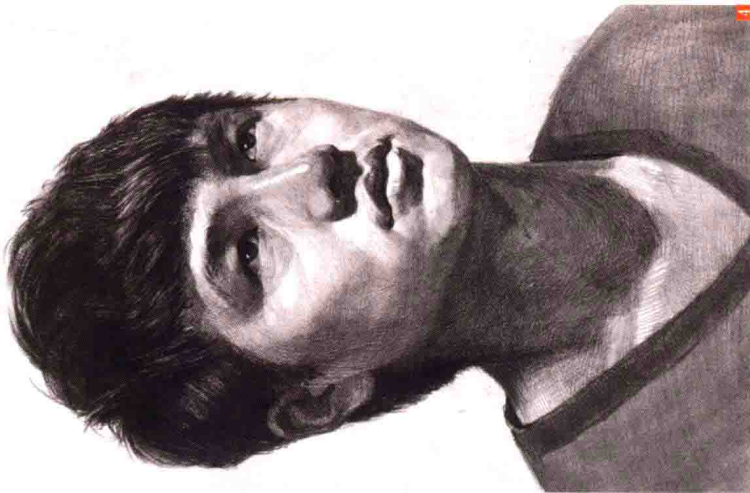
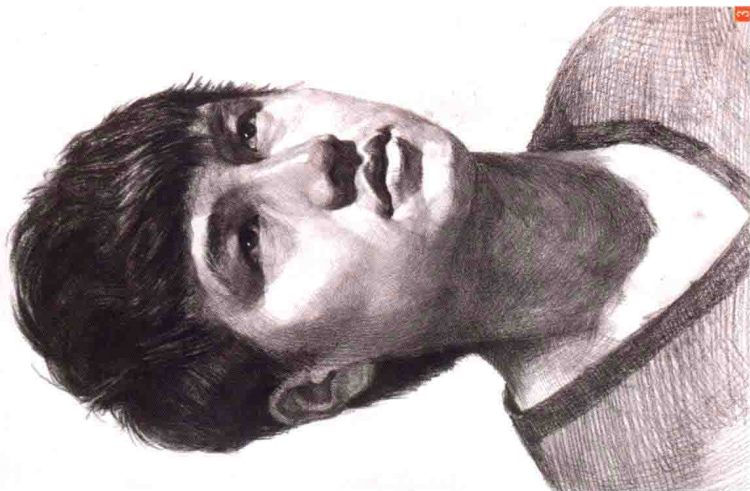
3. 深入塑造

深入刻画阶段要做到“整体—局部—整体”，局部统一于整体。在五官和脸部的关系都画得差不多时，服饰也得跟上来，谨记要呼应头发不破坏整体画面“松—紧—松”的节奏关系。

4. 调整完成

从整体上把握对象特征，进一步加强五官特征，并且调整画面中细节与整体的主次、松紧以及大的黑、白、灰关系。

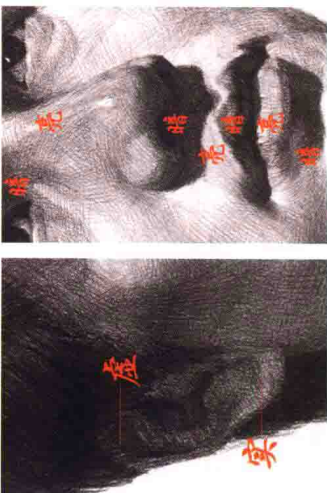

※刻画重点解析

1. 从画面整体上看，对象的头发为面积最大的黑色层次，整体上压住画面，始终拉开它和画面暗部的层次。额头部分的头发重点表现质感，后面的头发重点强调体积。无论对象发型如何变化，一定要概括出大的明暗分界线。头发的边缘部分处理要松动，不要卡轮廓画死线。

2. 表现对象面部暗部时始终要与头发进行对比，避免把腿上的暗部画成死黑。耳朵处于暗部，表现时注意与亮部五官对比着画，以“含进去”为处理原则。五官整体的体积要把握住“爬台阶”的变化规律，也就是从亮到暗的连续转换。

1. 起稿

从体面的转折入手，先勾画出头像的大小比例，以及头部造型与动态特征，注意线条不要太重，并且稍微带点明暗。

2. 铺画面大关系

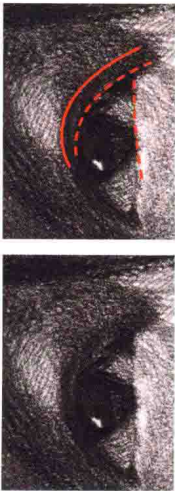
由内而外铺调子，画出大的明暗关系，区分头发、脸部的固有有色以及大的体面关系。注意暗部的色调不要过多，要基本保持一致。

3. 深入塑造

先着手眼睛的细节到眉骨、鼻子到颧骨、嘴巴到下颌骨的高点处，主要是围绕底面、侧面、斜侧面、顶面的关系丰富画面调子和深入形体的体积；紧接着刻画额结节和头发、颈部和衣服。

4. 调整完成

着眼画面的整体统一关系，注意检查画面的主次关系和画面的空间层次感。

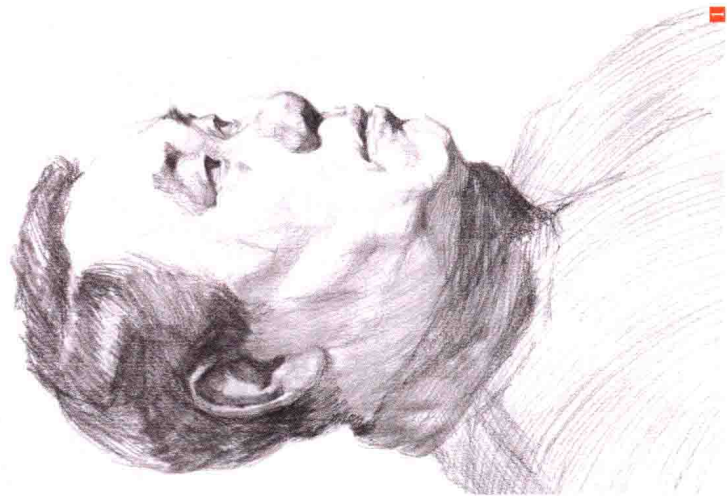
3. 该角度下对象远处五官的透视变化非常微妙，形体穿插较多，下笔之前要多观察理解。比如上图中的上、下眼睑，在空间关系上要把握“转”过去的效果。

4. 画脖子时，处理好胸锁乳突与斜方肌的穿插关系是关键。

二、3/4右侧面头像步骤示范

三、1/4左侧面头像步骤示范

1. 起稿

确定头部的大小关系以及头、颈、肩的关系，注意要把外形上的一些小起伏忽视，三庭五眼的概念很关键。

2. 铺画面大关系

画好调子关键在于明暗交界线的变化，擦要注意用力的轻重和结构的转折。用揉、擦等方式将头部正、侧、底、顶面的转折交代清楚，然后把暗部处理下。

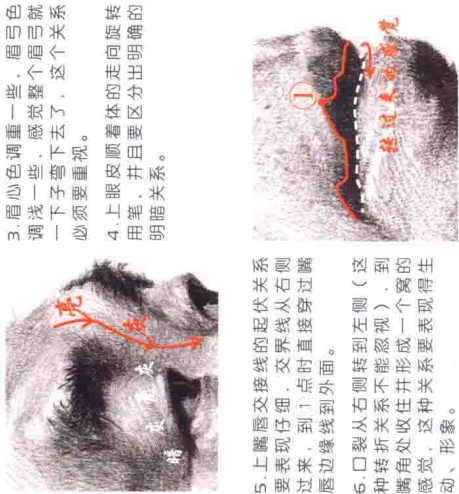
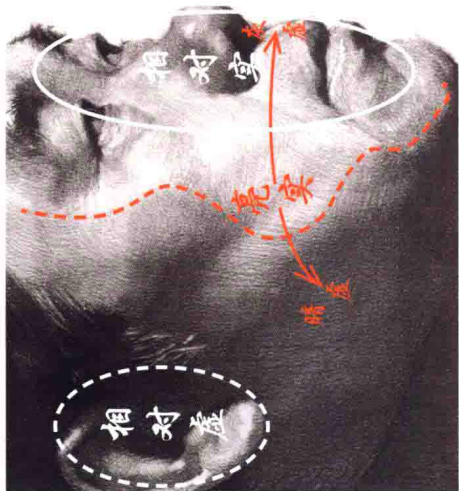
3. 深入塑造

以五官为中心进行画面的深入刻画。对于细节的表现，我们应根据画面的需要进行主观强化或减弱。注意整个画面虚实、松紧、强弱的变化，尽可能充分又有选择地画出重点。

4. 调整完成

在五官等局部的深入表现比较充分之后，着眼画面的整体统一关系。注意检查画面的主次关系和画面的空间层次感。

※刻画重点解析

1. 近处的五官黑白对比强，实一些；远处的耳朵黑白对比弱，虚一些。近处的脸亮一些，远处的脸灰一些，然后从鼻梁线到下巴的这条明暗交界线的左侧灰一些，右侧亮一些，这种角度下腿部的体面划分分就应该这样明确的。

2. 从整体上来讲，对象头发的高光主要集中在顶面和立面转折的地方，并且到左右两侧逐渐变虚、变灰。

3. 眉弓色调重一些，眉弓色调浅一些，感觉整个眉弓就一下子带下去了，这个关系必须要重视。

4. 上眼皮顺着体的走向旋转用笔，并且要区分出明确的明暗关系。

5. 上嘴唇交接线的起伏关系要表现仔细，交界线从右侧过来，到1点时直接穿过嘴唇边缘线到外面。

6. 口裂从右侧转到左侧（这种转折关系不能忽视），到嘴角处收住并形成一个窝的感觉，这种关系要表现得生动、形象。

