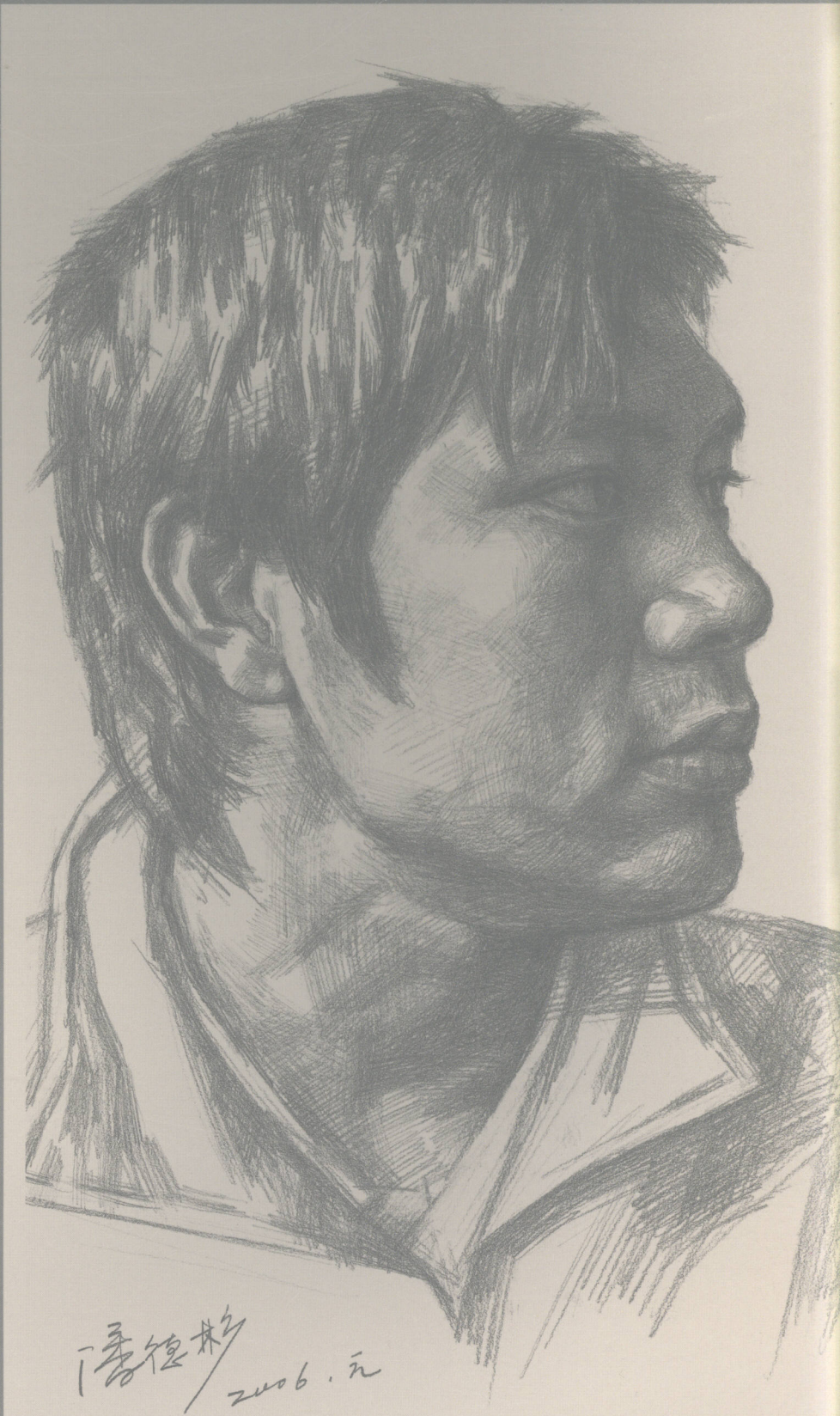
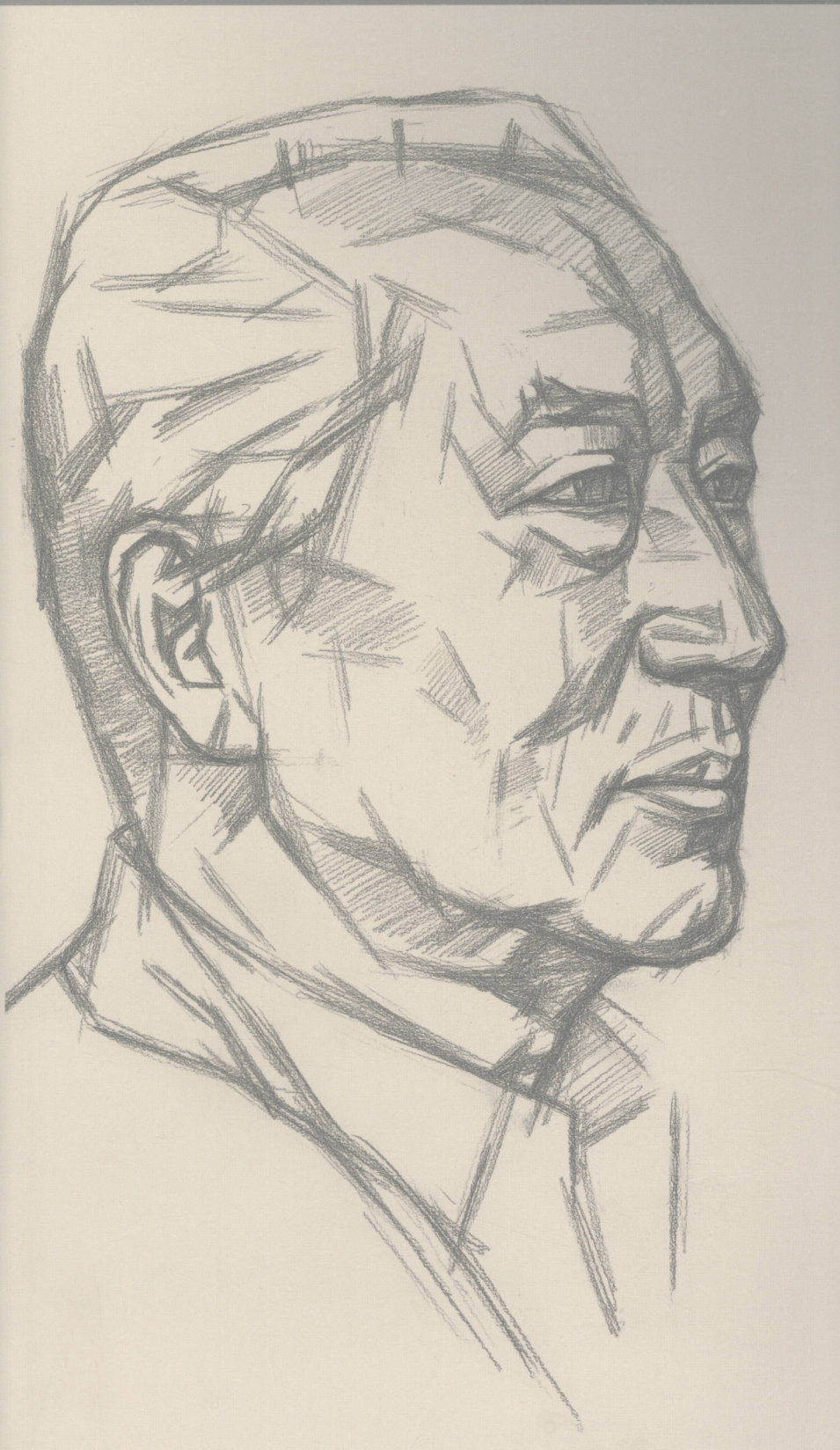
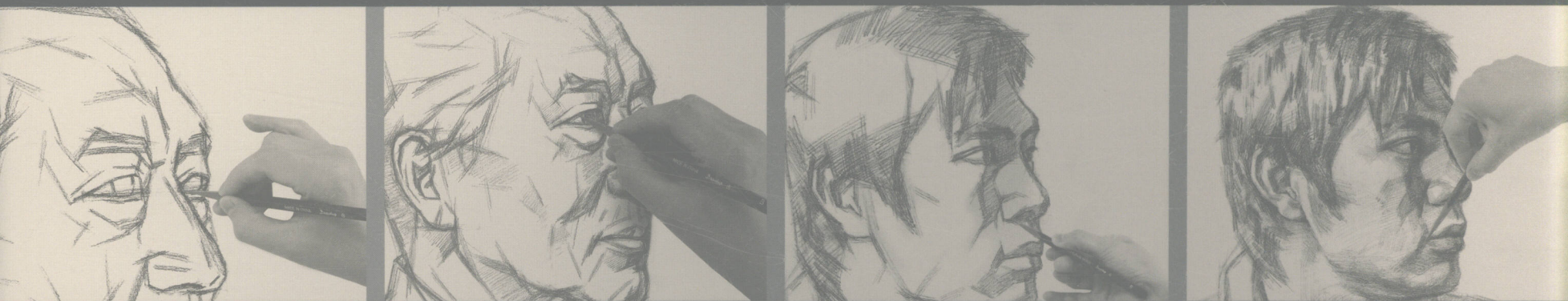

素描头像

SUMIAO TOUXIANG

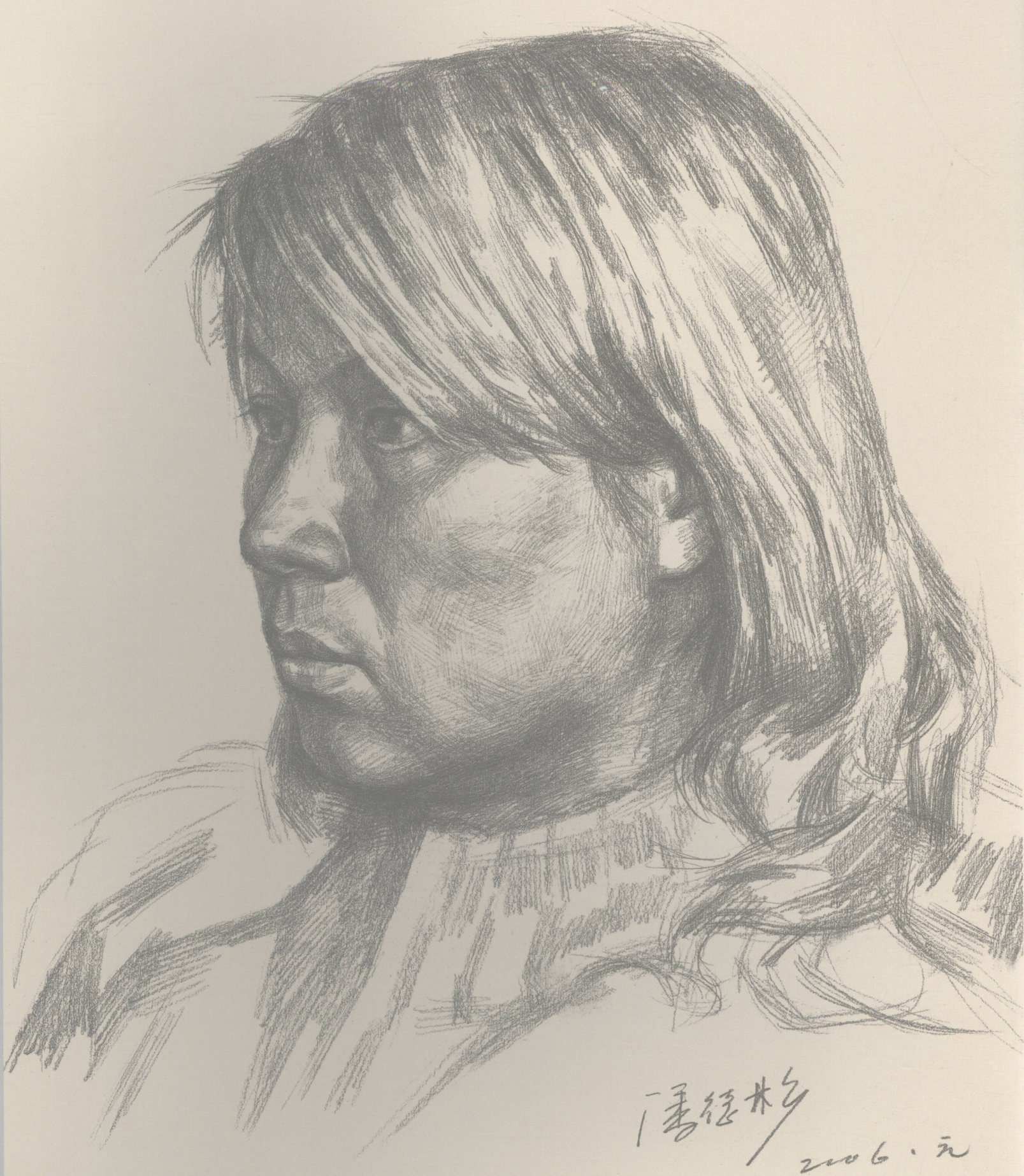

潘德彬
2006.12

作者简介

潘德彬，湖北美术学院教授。长期从事美术教育工作和油画创作。油画作品曾多次入选全国大展并获奖。出版的著作有《高考素描头像实用技法》、《高考色彩静物实用技法》等图书多种。

责任编辑 石锦华
整体设计
督 印 李国新

ISBN 7-5394-1873-7

9 787539 418735 >

ISBN 7-5394-1873-7

J · 1471 定价:20.00 元

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/潘德彬著. —武汉:湖北美术出版社, 2006.7

(美院基础课程实训教材)

ISBN 7-5394-1873-7

I. 素... II. 潘... III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第076490号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座

邮政编码: 430070
电话: (027) 87679522

制版: 武汉天创彩色图文技术有限公司
印刷: 武汉三川印务有限公司

新华书店经销
印数: 4000册

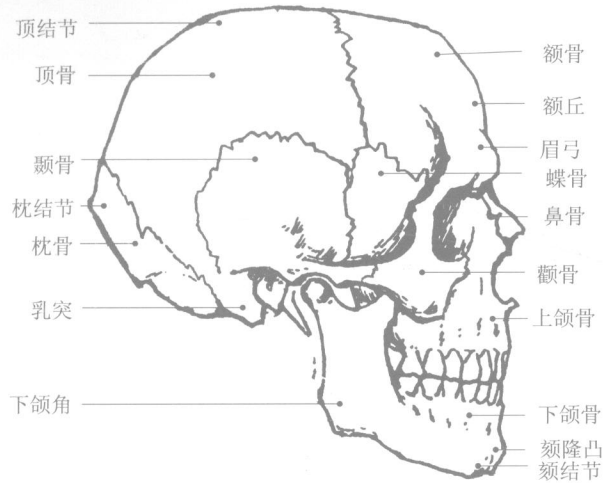
2006年7月第1版
787mm × 1092mm 1 / 8

2006年7月第1次印刷
印张: 4

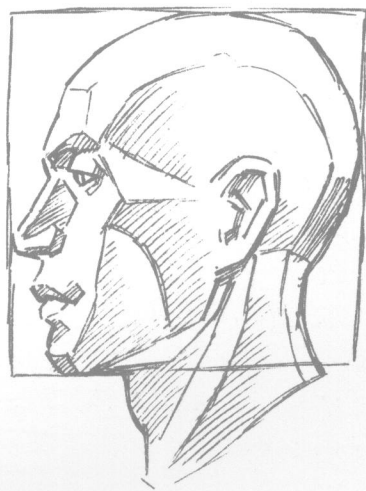
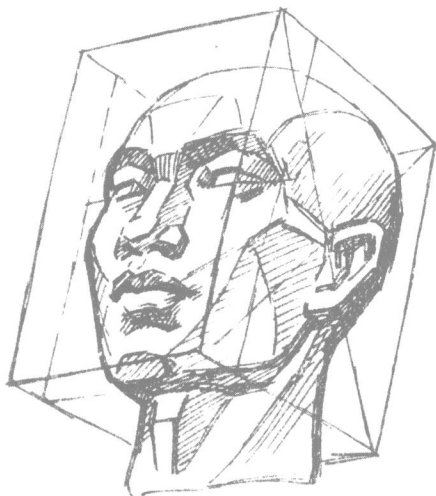
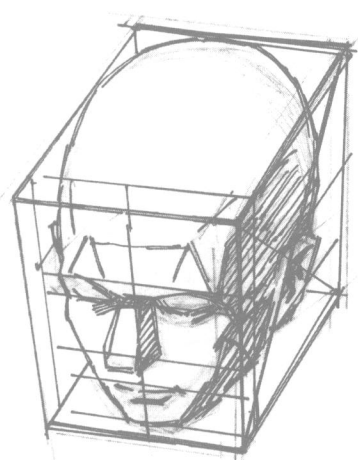
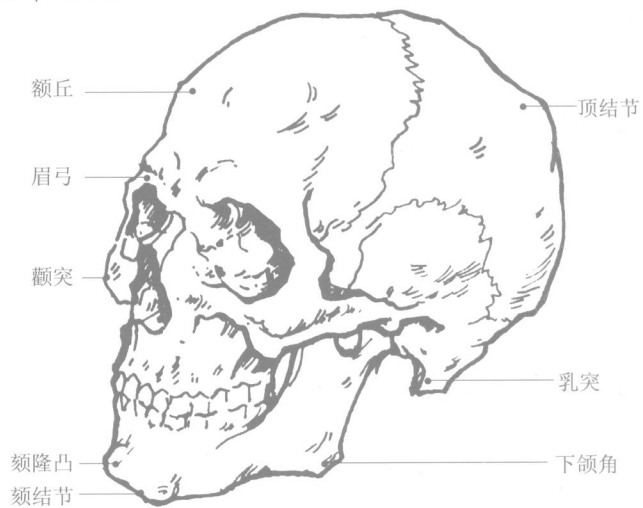
ISBN 7-5394-1873-7 / J · 1471②

定价: 20.00 元

头骨(侧面)

头骨 $\frac{3}{4}$ (侧面)

3. 头部五官的比例

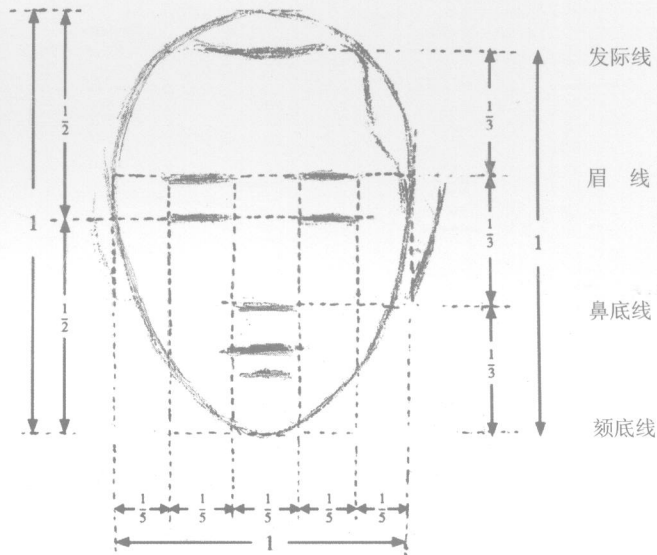
眼在头部的上下二分之一处

眼长=两眼间的距离=鼻宽

为便于计算,我们将头部五官的比例归纳为“三停五眼”:

三停:发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏底线。

五眼:画者从正前方观察面部,右外耳孔至右眼外角之长=右眼长=两眼间的距离=左眼长=左眼外角至左外耳孔。

4. 素描头像的表现方法

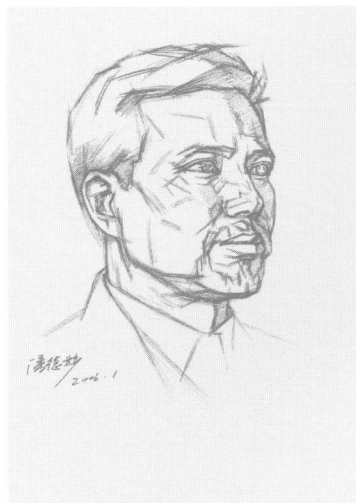
结构素描

结构素描偏重于对物象的理解,通过对物象结构的分析,去强调和表现物体的形体。在分析和表现过程中,学生要用线去明确的表达对物体结构的理解。要善于利用感觉去强调线的粗细与浓淡变化,表现时要大胆、肯定,最后也可画一点的调子,以加强画面效果。

明暗素描

明暗素描最常用的训练形式是:要求画者全面地运用造型手段去表现物象。除了表现物体的结构特征以外,还要表现物体的质感、空间感等。物象的明暗源于光线对物体的照射和物体受光后反射出的固有色。物体受光后产生两部分、三层次和五调子。两部分就是指亮部和暗部;三层次就是黑、白、灰三种层次关系;五调子即高光、灰面、明暗交界线、反光、投影。大多数物体的结构较复杂,明暗调子变化丰富。物体所呈现的明暗关系是由对象的形体结构决定的。光是可变的,而形体结构是不变的。形体之所以有亮面与暗面之分,是因为形体有起伏变化,如物体是平面的,也就没有明暗之分了。因此,表现对象时,应从形体、结构出发,不要依赖明暗,而要寻求其本质,这才是素描表现之根本。

结构素描

明暗素描

第1单元 青年男女头像素描写生

教学目的

通过学习，使学生对青年男女的形体结构特征有较全面的理解，并能熟练的运用素描技法去表现。

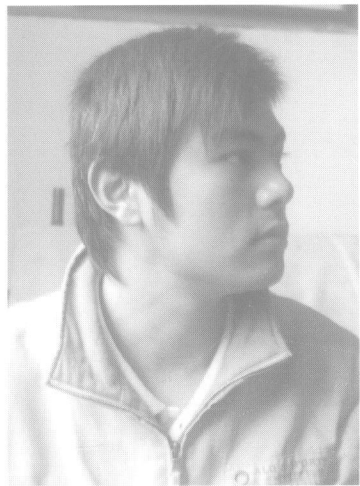
教学要求

要求五官形体结构准确，透视、比例正确，表现出青年人的特征。

训练内容

选择男女青年各一名，用结构法、明暗法进行写生训练。

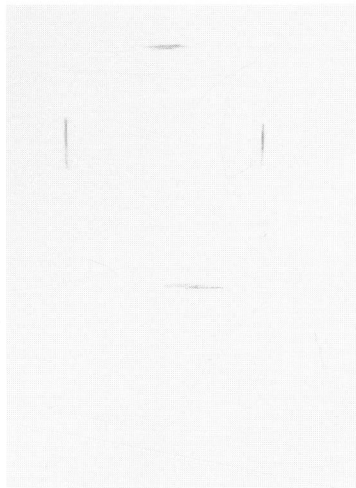
男青年结构画法步骤

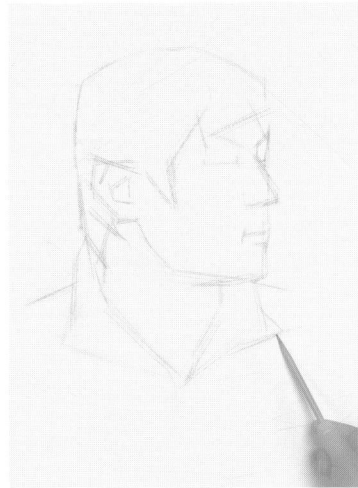
模特照片

结构分析

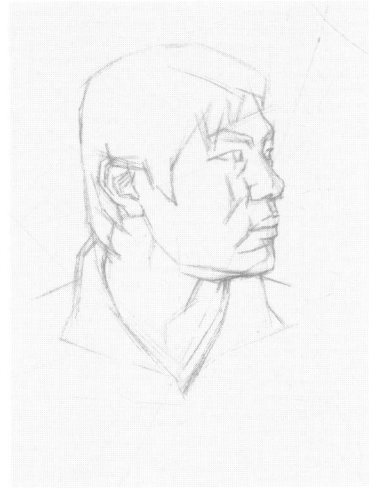
画青年人要善于把外部形体与内在的结构联系起来分析并加以表现，使画面造型结实有力。表现男青年形体要方些，而表现女青年造型则要圆润、柔和些。学生在画年轻人时要注意把握以上这些特点，否则无法表现出青年人的形象、气质特征。

1. 安排构图，画准头部外轮廓的高与宽的比例位置。

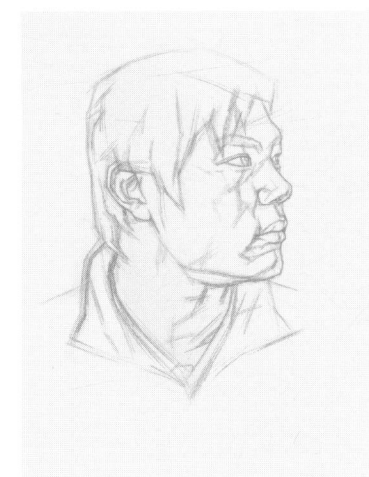
2. 在画脸的外轮廓时必须结合五官的定位同时画。

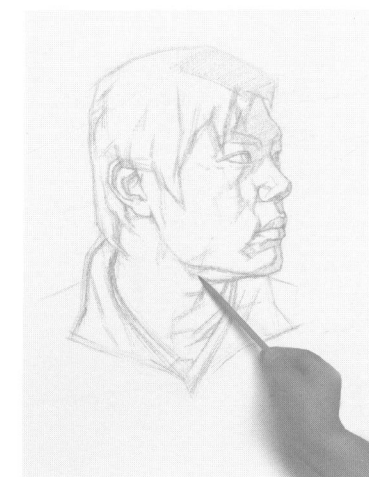
3. 画头部大的形体结构。

4. 画对象的具体的形体结构。

5. 将暗部简略的涂上调子。

6. 调正完成。

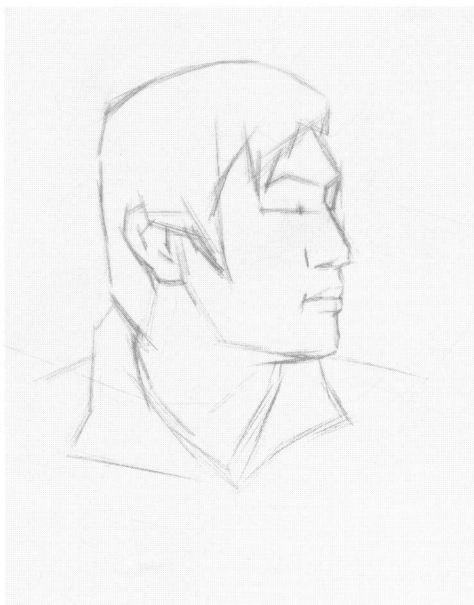

结构分析

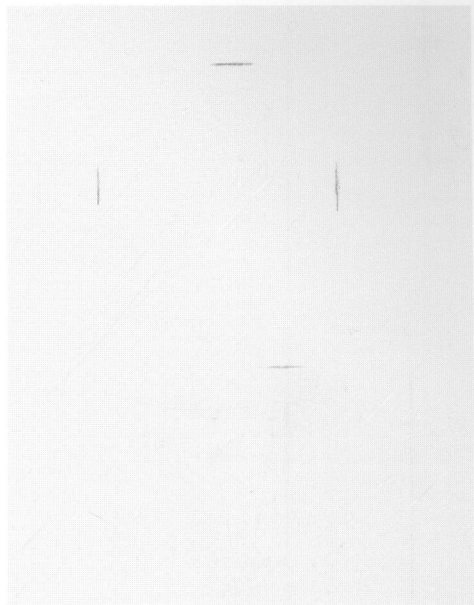
男性青年骨骼、肌肉及各部器官发育成熟，朝气蓬勃，并处在生命的旺盛时期。其面部结构饱满，多呈大块面变化，内在结构外部体现不明显。

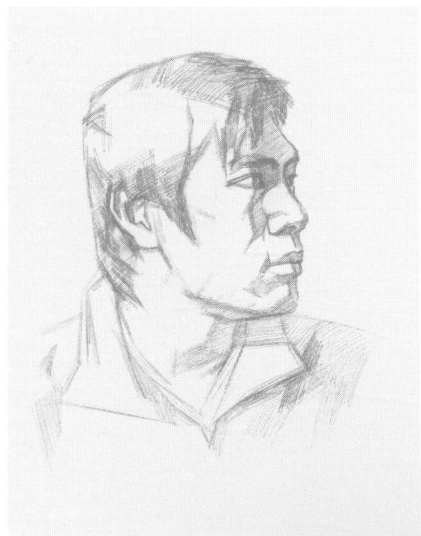
3. 画各部分的形体结构。注意抓住大的关键转折线，五官造型要肯定、要准确。

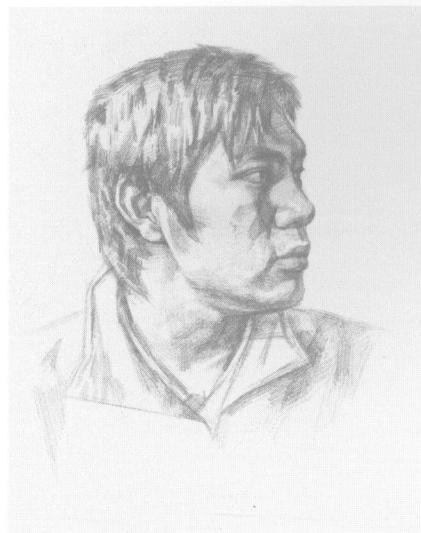
2. 画头部大的外轮廓。注重头发的基本形和五官的位置。画出动态感，头略上扬。

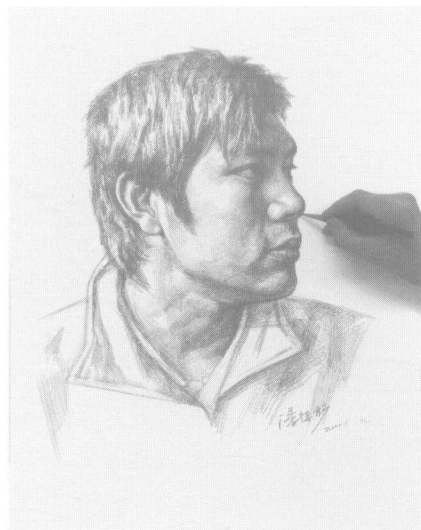
1. 画前多观察、分析，掌握对象的形体特点和明暗关系后，再定位构图。

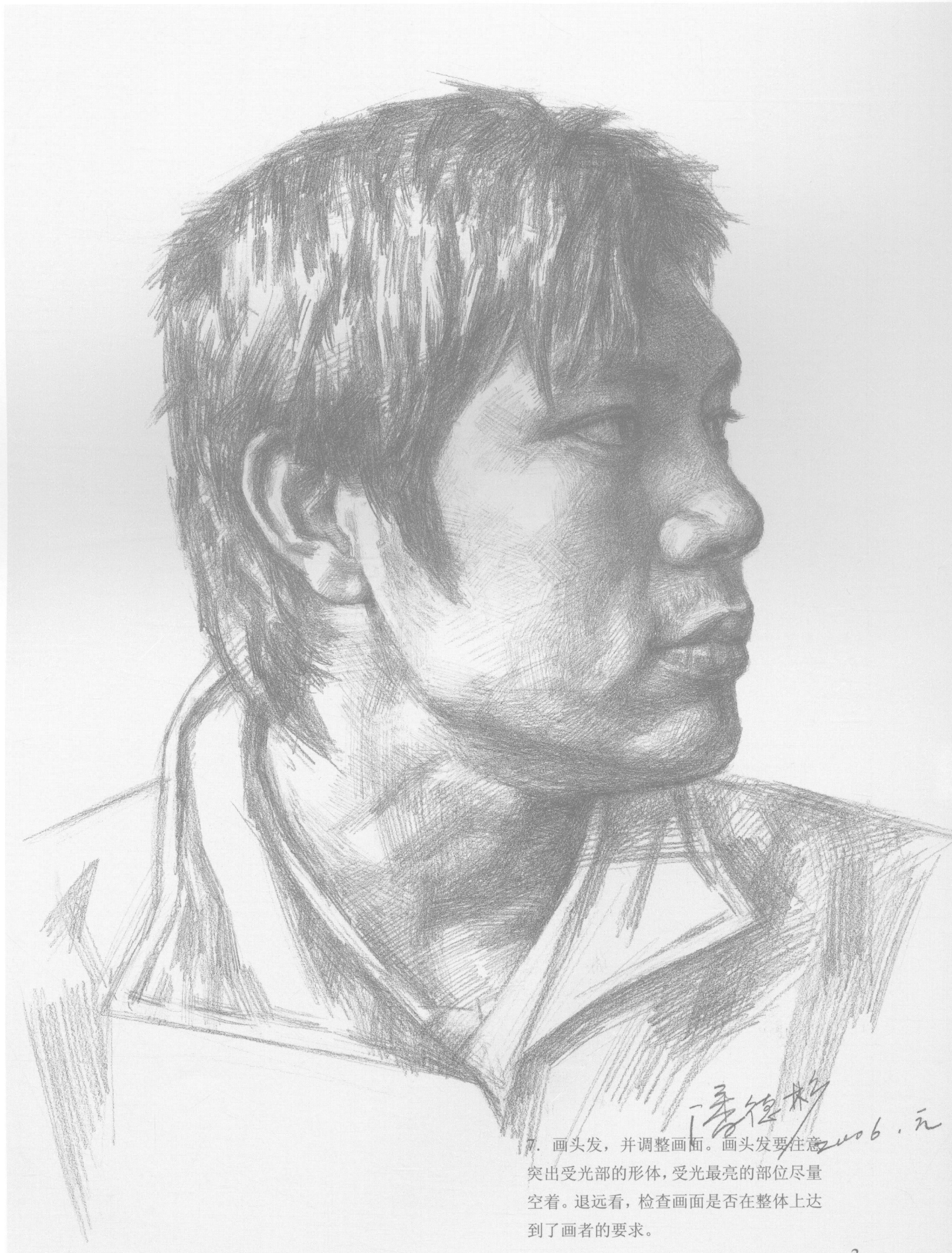
4. 将背光部简略的涂些调子。使画面形成受光和背光两大块。

5. 亮部调子的丰富显得很重要。在此阶段，要将亮部和暗部同时画，为深入刻画打下基础。

6. 深入刻画五官和脸部，要画得仔细，并且有力。

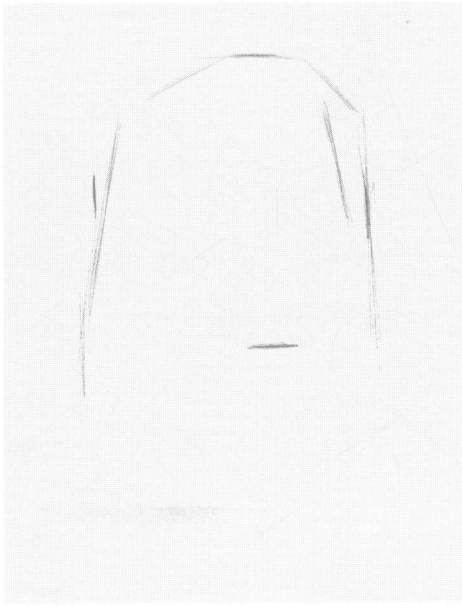
7. 画头发，并调整画面。画头发要注意突出受光部的形体，受光最亮的部位尽量空着。退远看，检查画面是否在整体上达到了画者的要求。

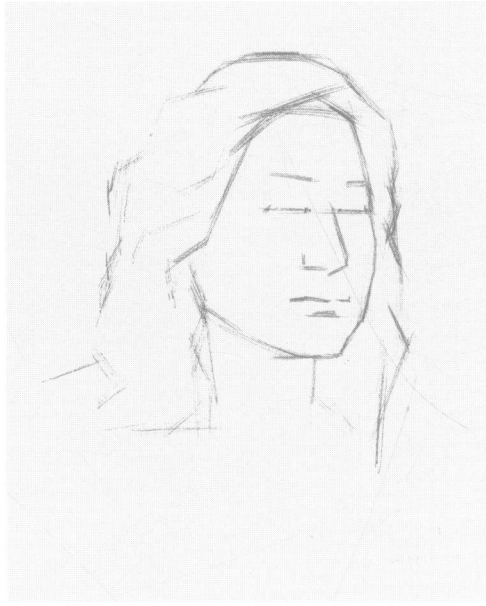
模特照片

结构分析

与男性青年相比，女性青年的头骨一般较小巧、内敛，特别是年轻女性，由于皮肤细腻而有弹性，更显其脸部的光滑圆润，头部体积的表达依然是关键。同时，女性头像的五官刻画（主要是眼睛、嘴等）是至关重要的，要尽可能画得“舒服”。在处理上，脸部宜简洁概括，同时女性头发的质感表达要充分，以此感染整个画面。

1. 确定构图，找出头部外形的高和宽的比例关系并定位。

2. 画大的外轮廓及发际线，再确定五官的位置。注意其形体特征及透视变化。

3. 画头部大的形体结构。年轻女性外表结构不明显，要在不破坏圆润形体特征的基础上，尽量画出与结构有关的体块造型，这是刻画的难点。头发占了较大的位置，此点不可忽略。

4. 深入地画各部分具体结构，重点是五官。根据光感进行强弱处理，虽然暗部较少还是涂一下调子为好。

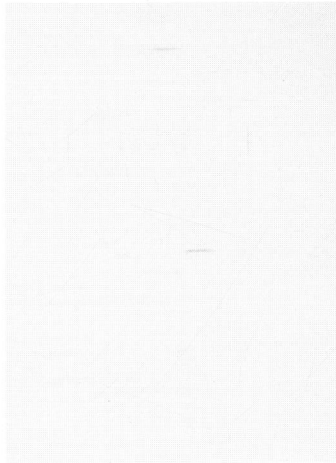
4. 由于受光偏多,可将受光面和背光面同时画,使画面有一个对比的层次变化。

3. 画头部具体形态和大的结构,五官画得要相对细些。

2. 将头的外轮廓和头发的大形态画出,并对五官进行定位。注意五官比例关系。

1. 先观察、分析对象,从形体和明暗上找到特点,然后再构图、定位,找出头部外形的高和宽的比例。

模特照片

5. 深入刻画眼睛和眉毛,可将周围部分联系起来画。

6. 接着深入刻画五官和面部。要注意在表现柔和调子的同时,体现出头部各部分结构。

7. 完成头发的刻画后,进一步调整画面。对于破坏整体的调子,要加以修改。注意面部调子的韵律感。

第2单元 中年男女头像素描写生

教学目的

通过学习,使学生对中年男女的面部形体结构特征有所了解,并能熟练地运用素描手段去表现。

教学要求

掌握与了解中年男女的形像特征,掌握头部五官的形体结构、透视与比例,并能准确地表现出来。

训练内容

选择男女中年人各一位,用结构法、明暗法进行写生训练。

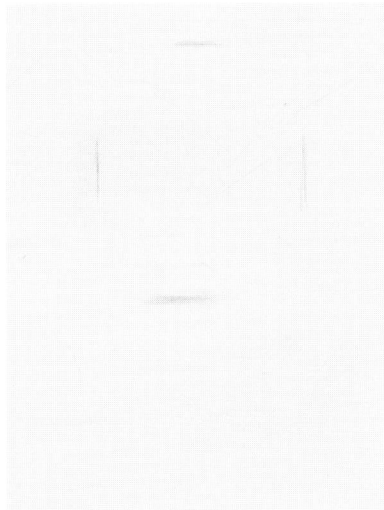
中年男性结构画法步骤

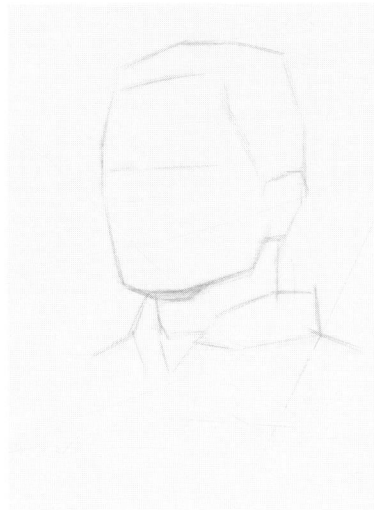
模特照片

结构分析

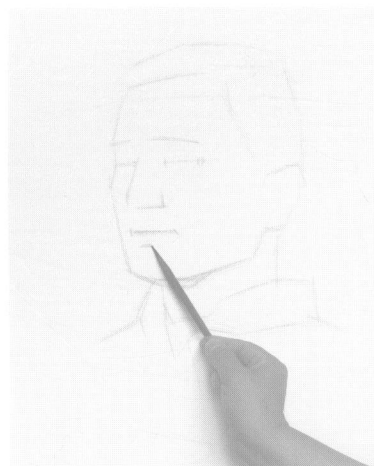
中年人有一定的生活阅历,体力、精力各方面开始走下坡路。其外表特征体现为骨点略有点突出,脸上稍有皱折。学生在作画时要注意把握这些特点,并要在画中表现出来。

1. 确定构图,画出头部外形的高和宽的比例。

2. 画头部的轮廓和头发的整体位置。

3. 画出五官的比例位置,注意对象的形体特征。

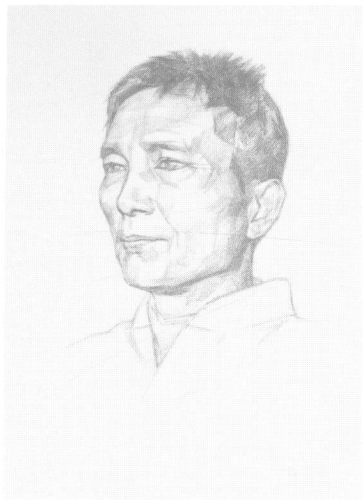

4. 画对象大的形体结构。

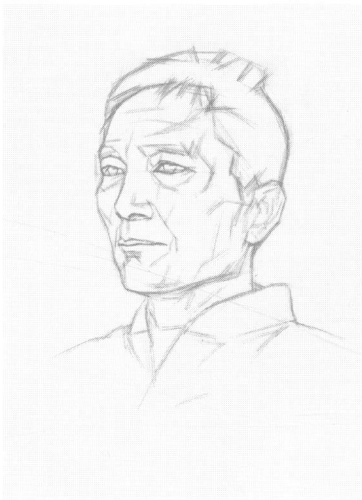

5. 画具体的结构,注意关键部位的强调。

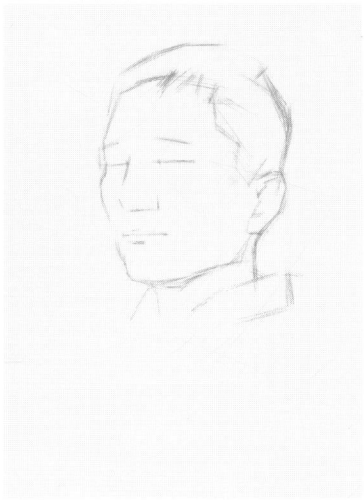

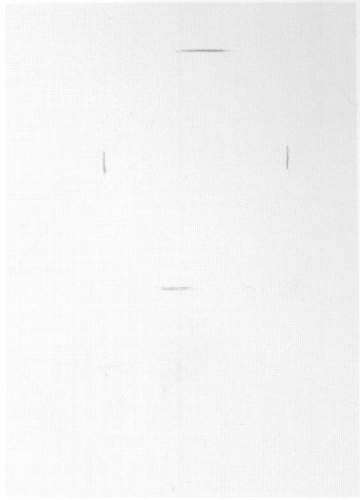
4. 画出大的明暗关系，注意脸的正面与侧面的调子区别。

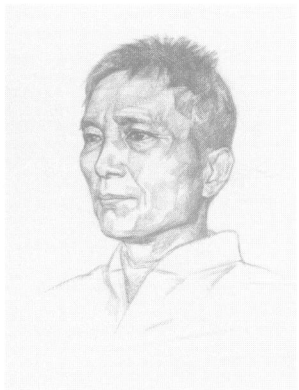
3. 画头部的具体形体结构。抓住关键的转折线，使之符合内在的结构。

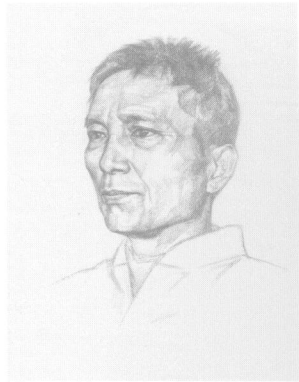
2. 画头部外轮廓和头发的大形，确定五官的位置。注意眉形的特征。

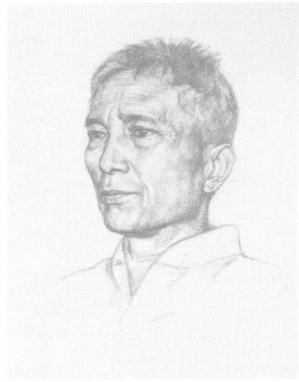
1. 观察、分析对象，找出对象的形体特征和明暗状态。确定构图，画出头部外形的比例。

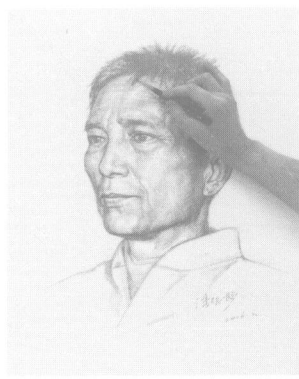
5. 深入刻画眼部，注重人物精神状态的表现。

6. 仔细刻画五官部分，与其他部位衔接要自然。

7. 脸部的深入程度不要超过五官。

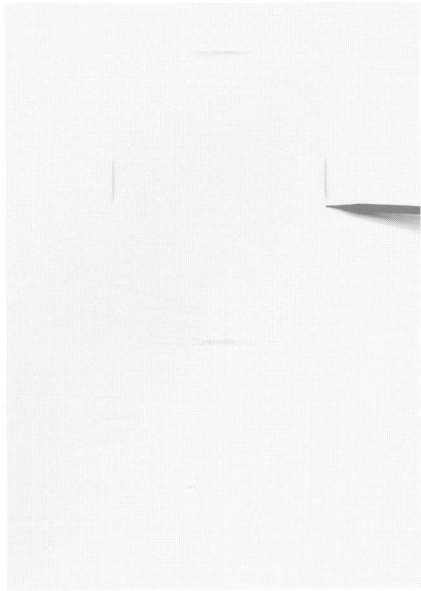

8. 最后调整画面，使人物形像神形兼备。

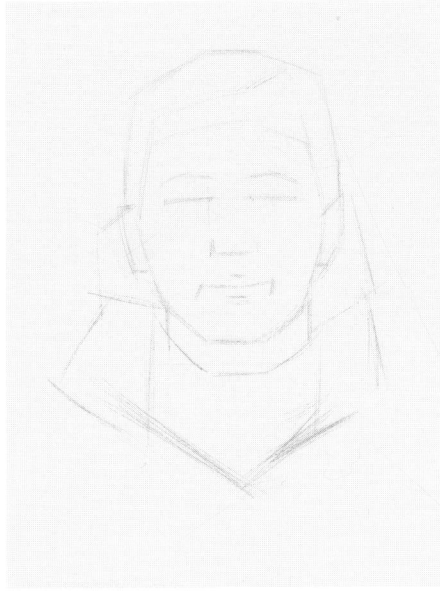

模特照片

1. 根据绘画角度，选择构图，并画出头部外形高和宽的比例。

2. 根据对象的形体特征，找出五官的位置并确定下来。

3. 画对象的形体结构的转折面。

4. 画各部位的具体形体结构，略施明暗。

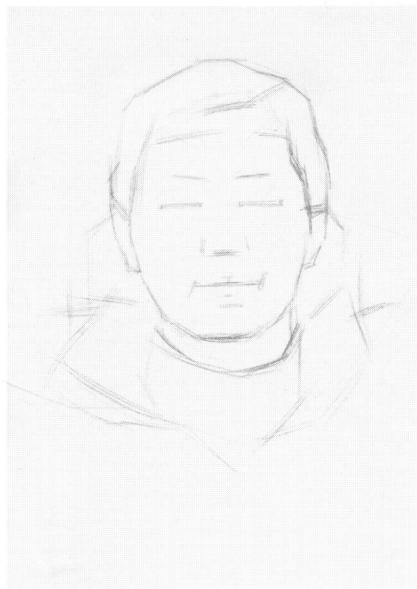
5. 最后调整完成画面。

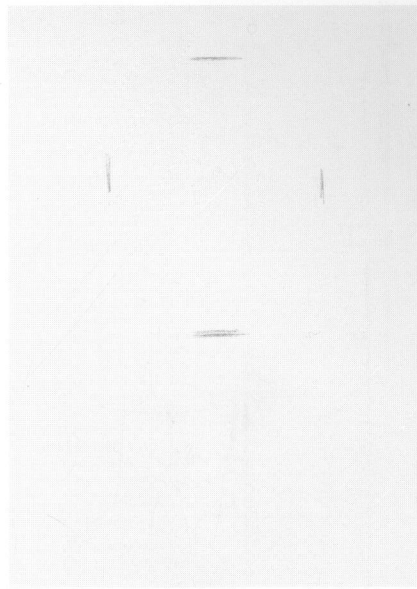
4. 平铺所有的背光部，使画面有受光和背光两大部分。

3. 画五官的具体形态和大的结构转折。

2. 从外轮廓开始画形，直到五官定位的完成。

1. 正面角度的素描头像容易画平，这就要求画者要有特别的体积观念，处理好前后虚实与空间关系。

5. 丰富背光调子，使五官深入一度。

6. 画受光部大的明暗变化，为深入刻画打好基础。

7. 深入刻画五官和脸部。

8. 深入刻画头发，头发的深入程度，比脸部弱、比衣领部要强。最后调整整体关系。

第3单元 老年男女头像素描写生

教学目的

通过学习,使学生对老年男女的形体结构特征有基本了解,并能运用素描形式去准确表现。

教学要求

要求画出老年人的形体特征、体积感、以及皮肤的质感。

训练内容

选择男女老年人各一位,用结构法、明暗法进行写生训练。

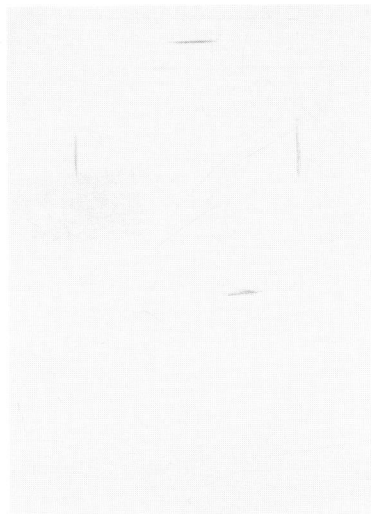
老年男性结构画法步骤

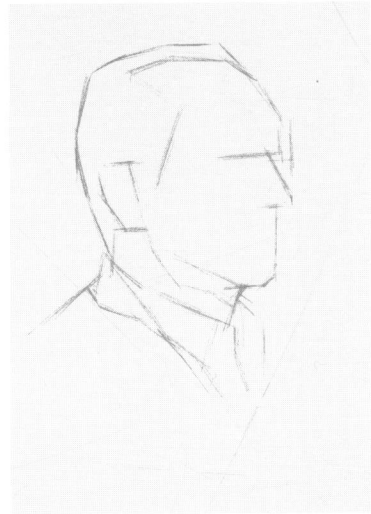
模特照片

结构分析

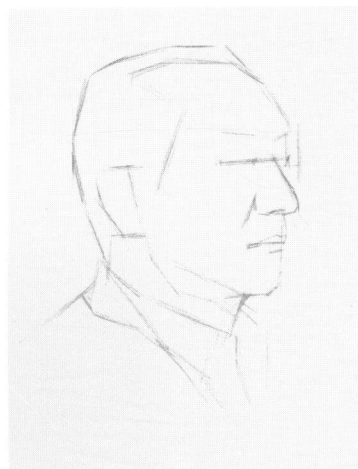
老年人进入了衰老期,皮下骨骼结构较突出,表皮肌肉也较松弛,并且皱纹也较多。学生在训练过程中要加强整体意识,要善于从复杂的外表看到整体的结构变化,使画面既整体又有变化。

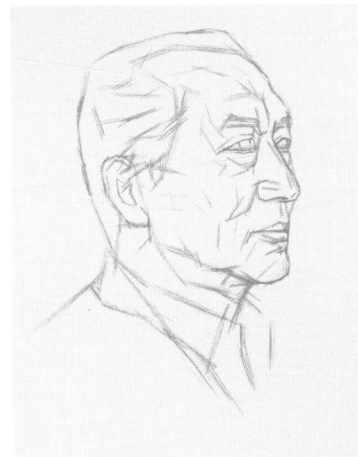
1. 根据写生角度,找出头部外形高和宽的比例,并确定构图。

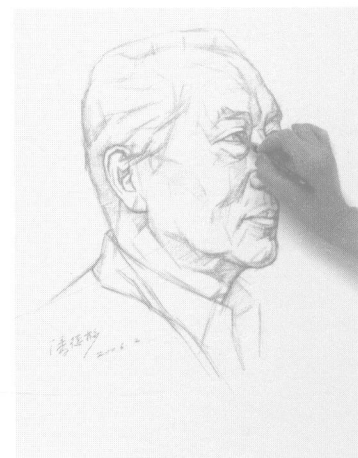
2. 画出头、颈、肩的动态关系。画大的外轮廓及发际线。

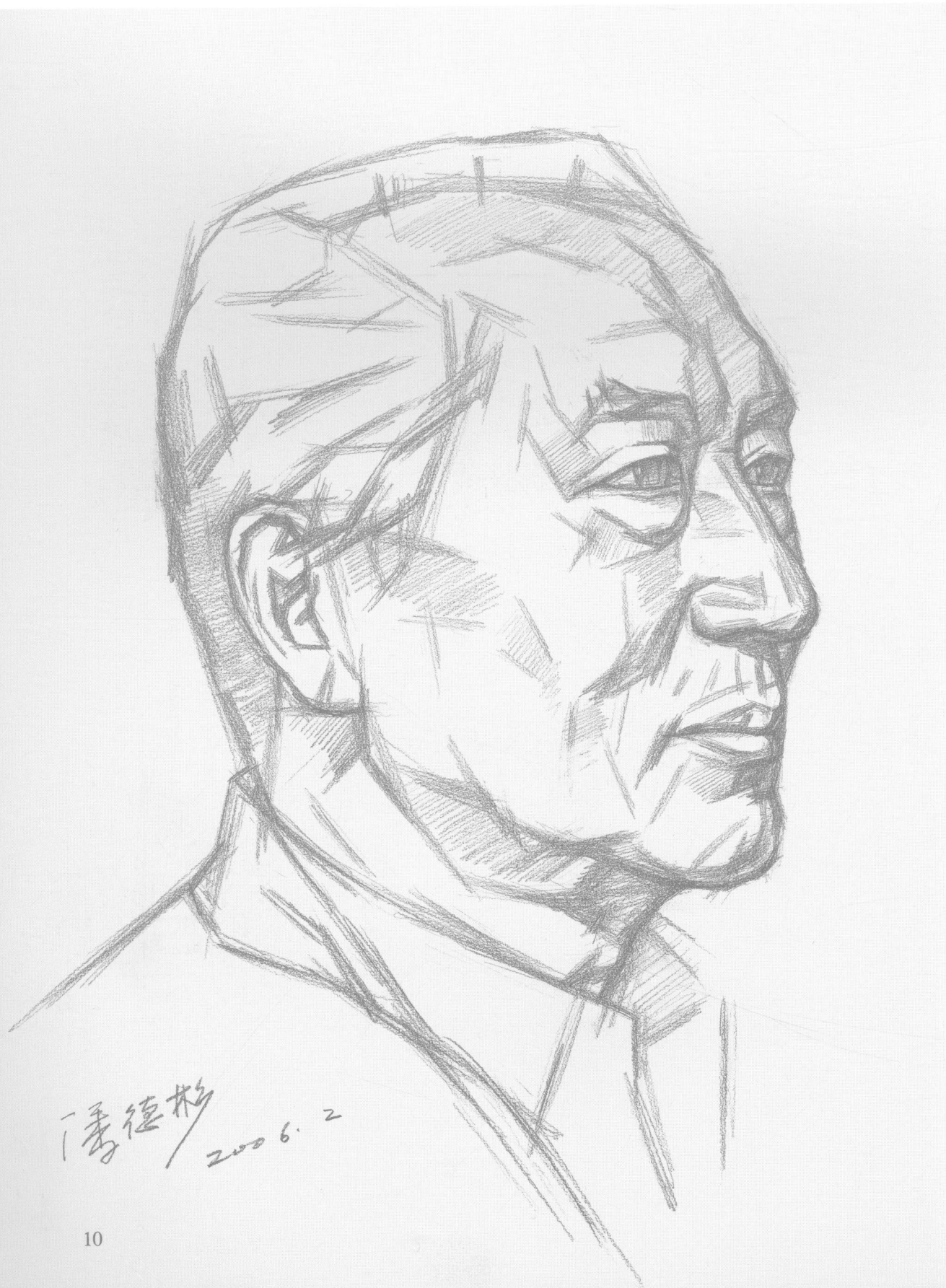
3. 确定五官位置,注意其准确性。

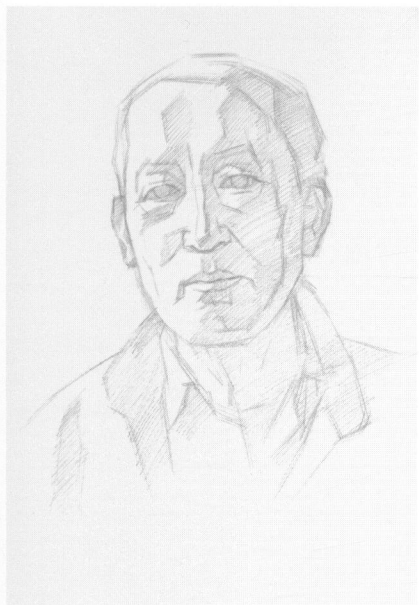

4. 对结构进行分析和表现。

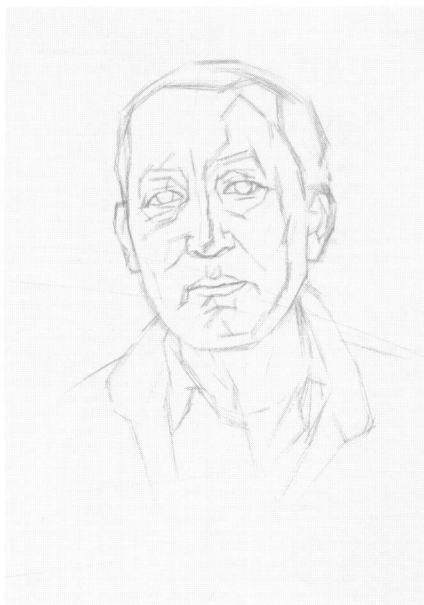

5. 对画面的结构进行强弱及虚实处理,将暗部简略地涂上调子,使画面具有立体感。

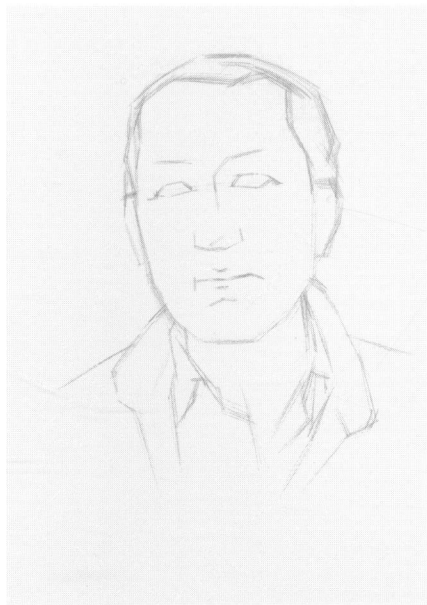

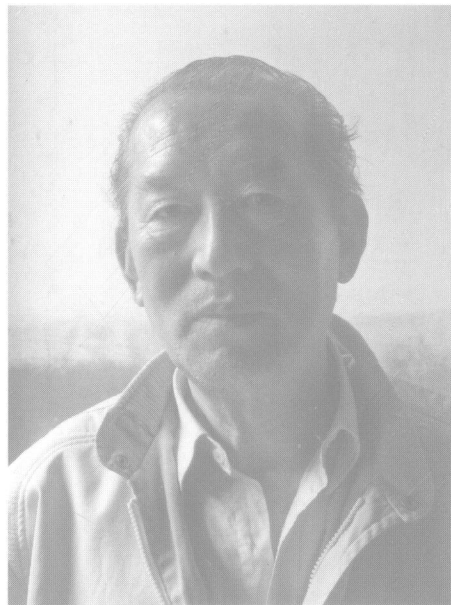
3. 画面表现的重点在暗部，暗部的处理一般是将其明暗反差拉大。

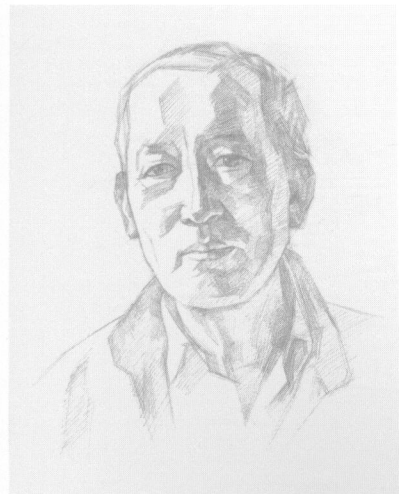
2. 画出各部分的形体结构的转折，可对明暗交界线进行强调。

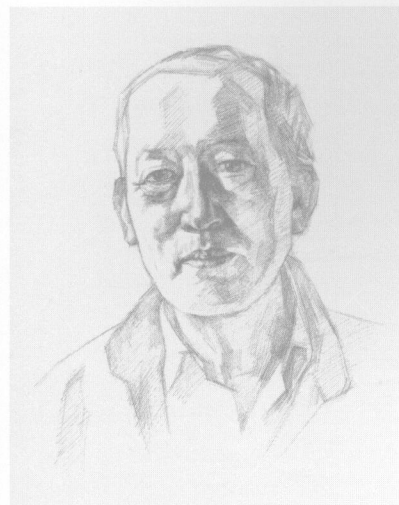
1. 画大的轮廓及五官的位置，注意对象五官的特征，通过眉线、眼裂线、鼻底线、嘴裂线体现出来。

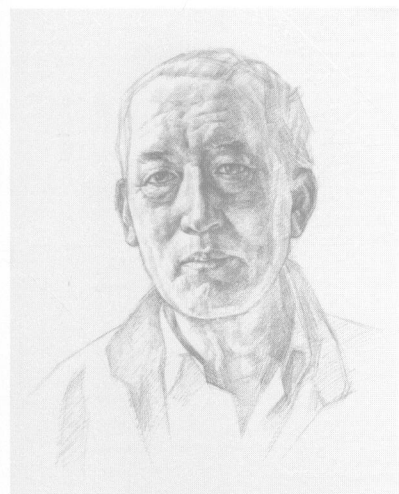
模特照片

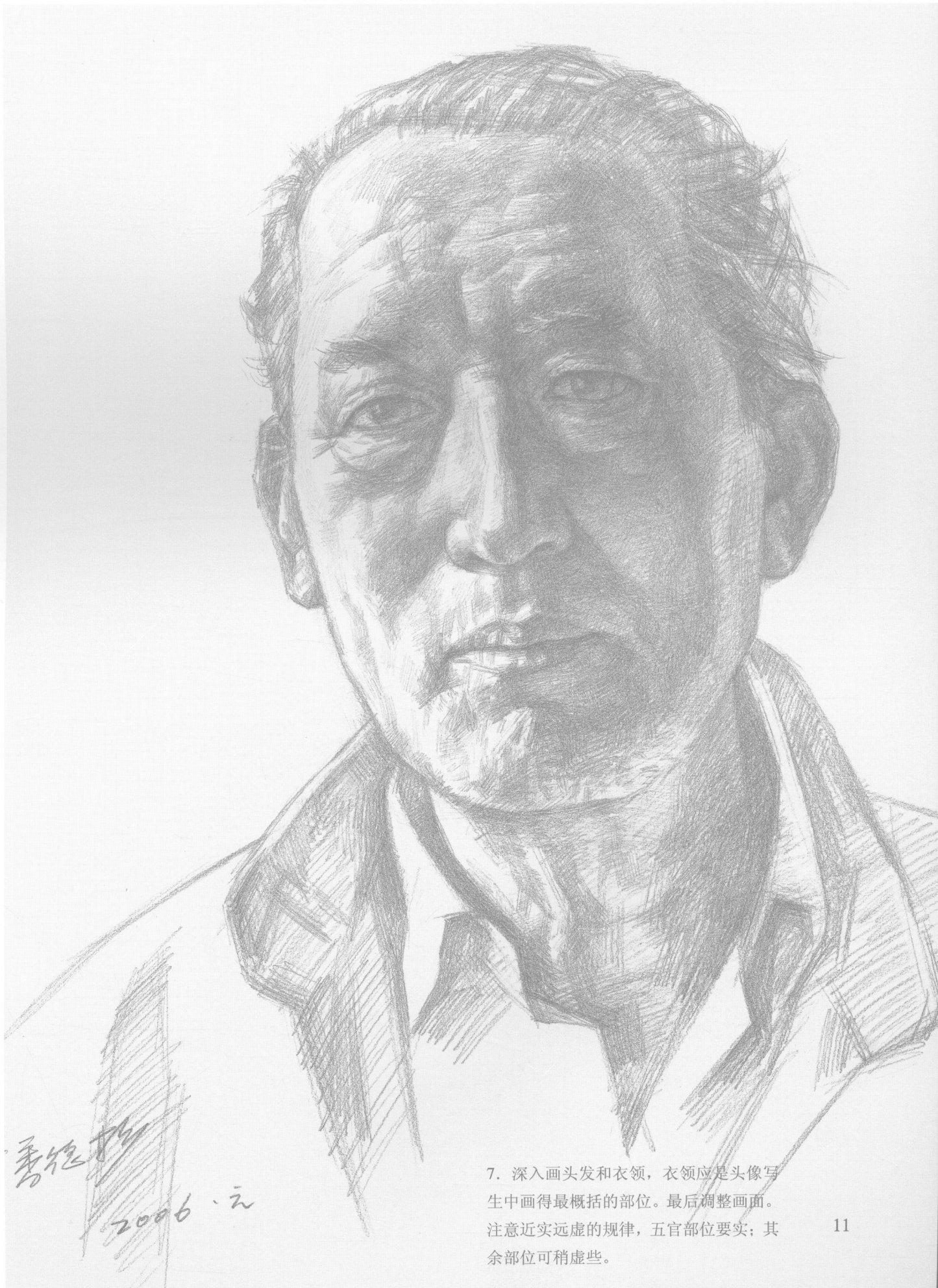
4. 继续对暗部进行刻画，使暗部调子丰富起来。

5. 从五官最深处开始深入刻画，受光面和背光面同时画。

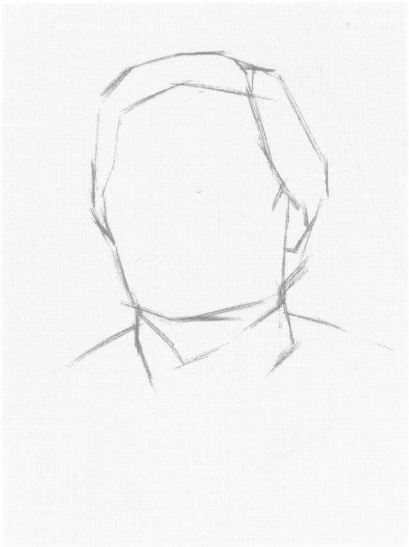
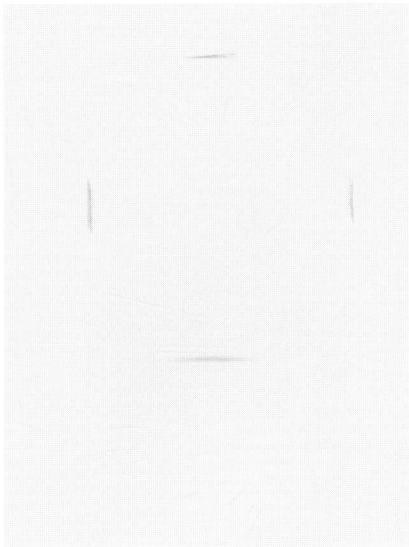
6. 注意五官与脸的衔接和过渡。画老头的皱纹要放到整体中去表现，不能让它太跳。

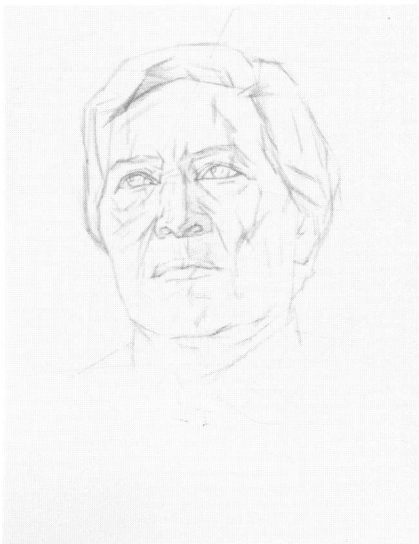
7. 深入画头发和衣领，衣领应是头像写生中画得最概括的部位。最后调整画面。注意近实远虚的规律，五官部位要实；其余部位可稍虚些。

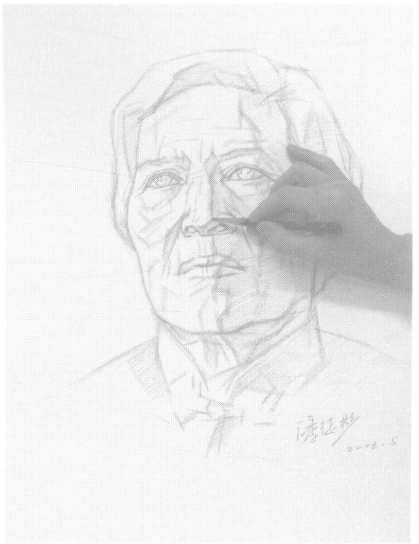
模特照片

1. 构图定位，找出头部外形的比例位置。 2. 先画大的外轮廓及发际线。 3. 再画五官的位置。所画的对象有点仰视，要注意透视关系。

4. 对五官的表现要比其余部位仔细些。头发和衣领的表现要简洁些。

5. 根据光感和体积感，对画面稍加明暗处理。

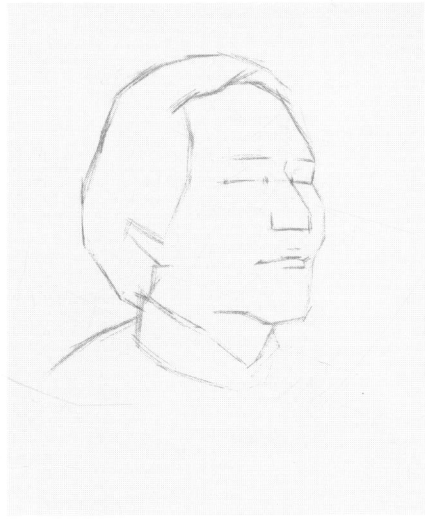

3. 在开始画大调子的阶段，要亮部、中间部、背光部都同时画，并拉开距离，为深入刻画打好基础。

2. 初学者对此角度眼睛的表现是比较困难的，既要有较强的结构意识，又要注意因透视所产生的缩形变化。

1. 先画外轮廓，后画五官的位置。面部的形态要与五官的位置联系起来画，注意透视关系。

模特照片

4. 从眼睛开始深入刻画，注意眼部与周围的衔接与过渡。

5. 此阶段，要画出鼻子的立体与空间感，眼睛要画得仔细而有神。

6. 加大亮部与中间调子的对比，使画面有较强的立体感。

7. 在调整完成阶段，画老人的头发既要画出体面关系，又要画出花白头发的感觉。因老人面部细节太多，应注意概括地加以表现。

