

名师教案

孙传宝

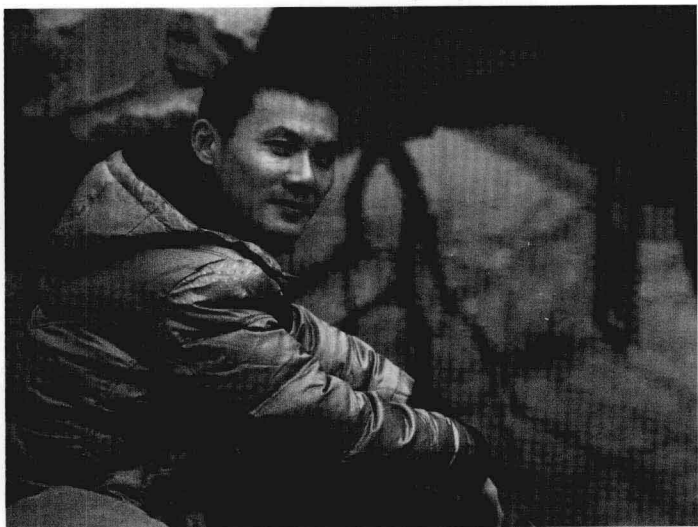
素描头像

名师范本 经典教案

赵锦杰 // 主编 孙传宝 // 著

湖南美术出版社

孙传宝艺术简历：

1981 年出生于安徽霍邱。
2008 年毕业于中央美术学院综合绘画专业，多幅作品被学校收藏。
现为安徽省油画家学会会员，多次参加展览并获奖。
多年从事美术基础教学和研究工作，作品入编多部画集。

著有：《名师范画：孙传宝色彩静物》
《名师范画：孙传宝教你画色彩静物》
《特色教学：孙传宝色彩静物》
《特色教学：孙传宝素描头像》
《特色教学：孙传宝速写人物》
《名师范画：色彩静物临本》

名师教案 孙传宝 素描头像

出 版 人：李小山

著 者：孙传宝

主 编：赵锦杰

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇南溪口村)

开 本：889 × 1194 1/8

印 张：5

版 次：2011 年 7 月第 1 版

2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-4587-6

定 价：29.00 元

图书在版编目 (C I P) 数据

孙传宝素描头像 / 孙传宝著. — 长沙 : 湖南美术出版社, 2011.7
(名师教案)
ISBN 978-7-5356-4587-6

I. ①孙… II. ①孙… 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 (2011) 第133156号

【版权所有，请勿翻印、转载】

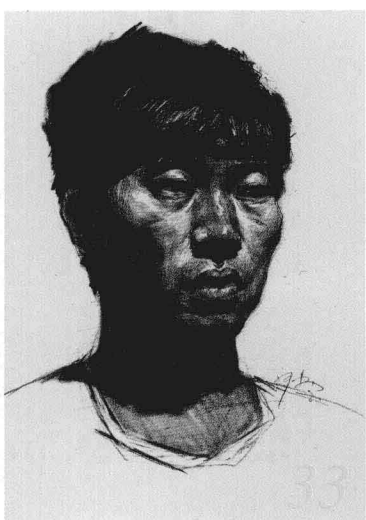
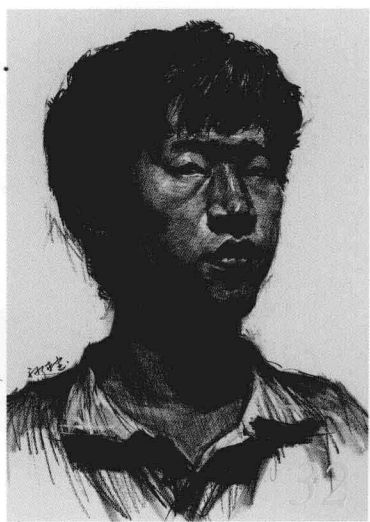
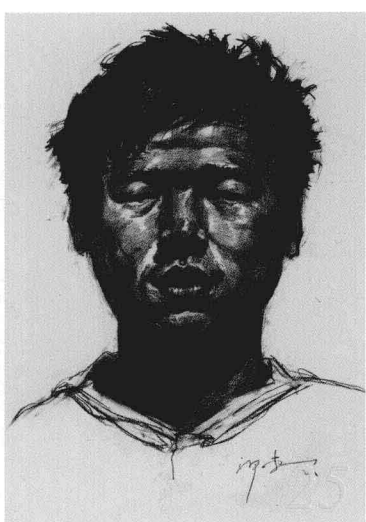
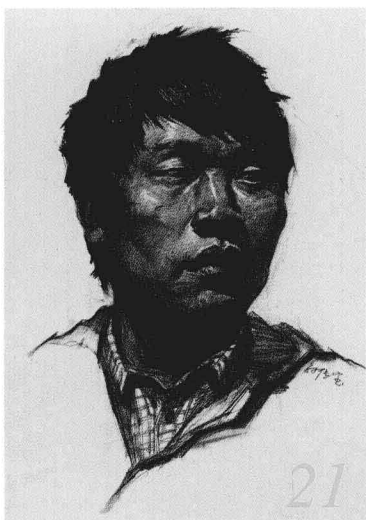
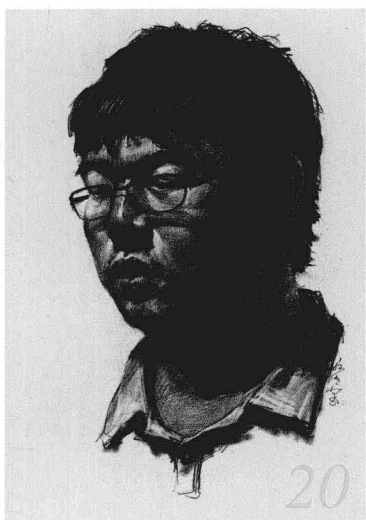
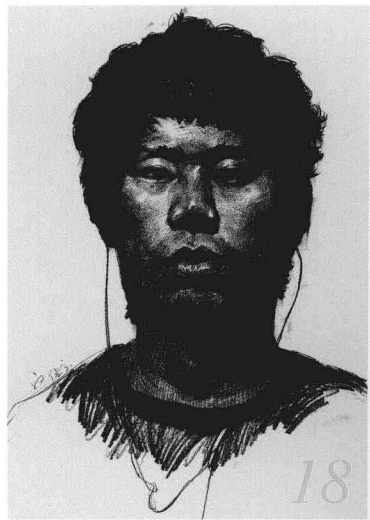
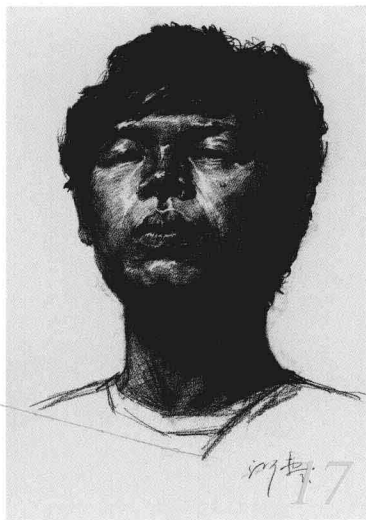
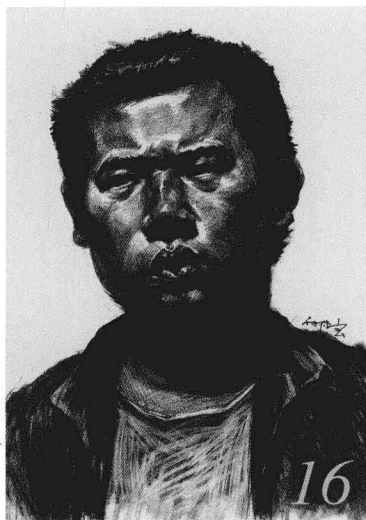
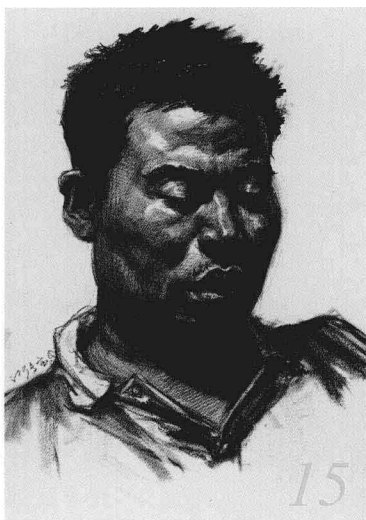
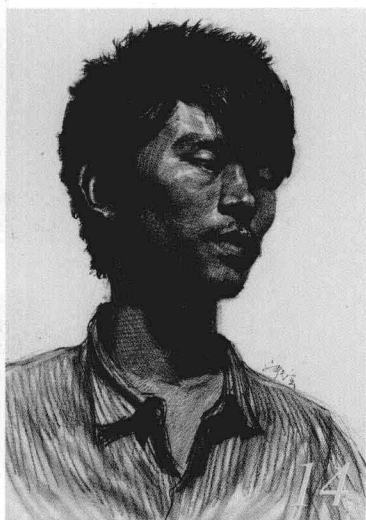
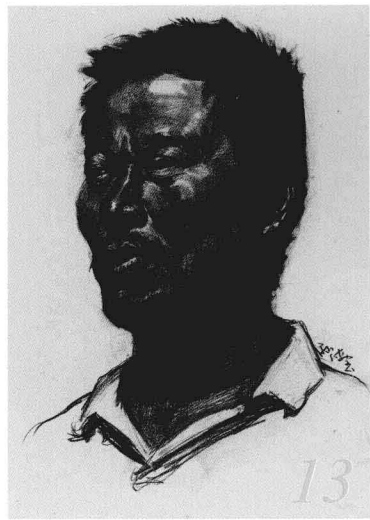
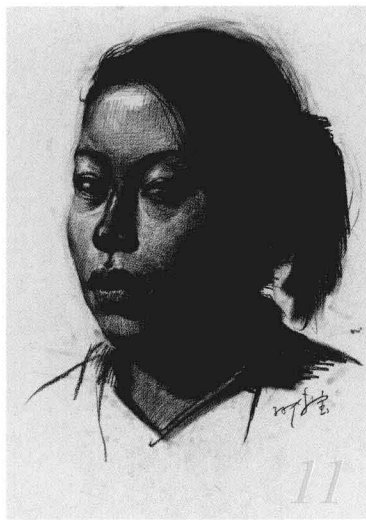
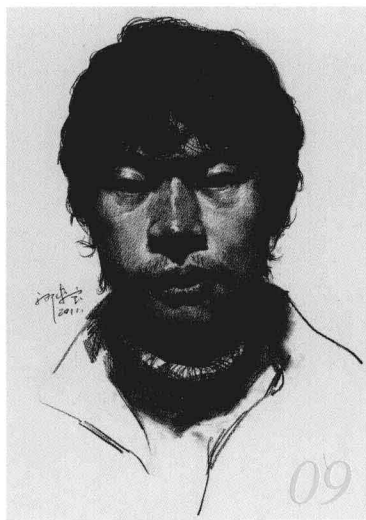
邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

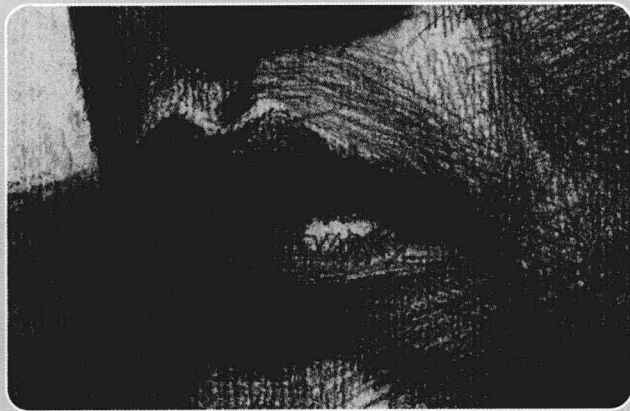
五官的局部塑造

眼睛的塑造：眼睛是素描头像中表现的重点，因为它最能传达一个人物的内心情感，也是为头像添光增彩的地方。多数同学在刻画眼睛的时候，总是忽略眼睛最有光彩的高光，而将眼睛画得混浊不堪、全无神采，这应该是一忌。当然，眼睛有时处于遮掩的暗部阴影中时，应注意黑眼球与白眼球要随人物的目光焦点走，双眼要有一致性和方向性，并注意透视变化造成的变形和两只眼睛高光强弱差异性，同时上、下眼睑要按球体去刻画，并与眼球形成一致的明暗关系。眼睛的细节，如睫毛与单、双眼皮也都是刻画人物特征的重点部位，千万不可以忽略。

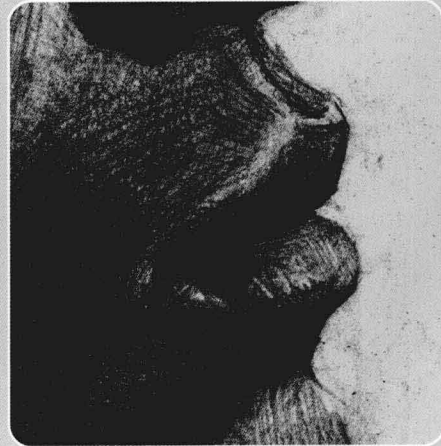
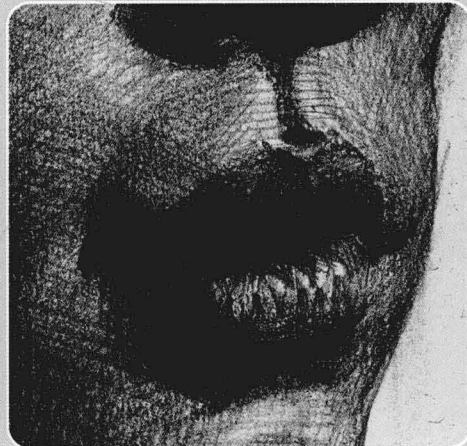
眼睛的表现与塑造一定要结合眼部周围的骨骼形体与肌肉结构仔细观察，找出轻、重、虚、实，这样对眼睛的塑造才能成功。

鼻子的塑造：鼻子根部靠近双眼的内眼角，这部分需要与眼睛一起塑造，避免单独刻画时，过分地强调鼻根，减弱了对眼睛的精彩刻画。每个鼻子鼻根部分都不相同，有宽有窄，所以这也是人物形体特征刻画的一个重点。塑造鼻梁时要分析清楚模特的骨骼特点和结构变化，突出结构，弱化表现。整个鼻子塑造的重点在于鼻头与鼻底的塑造，它是脸部的第二个重点塑造之处，如结构合理、塑造结实，那么全画也会因之添彩。塑造时，注意块面的结合，虽然粗略地看，人物鼻子是圆球的组合，但真要画“圆”了，那么就会显得整个人物软弱无力，肥厚臃肿。所以用笔一定要有“方”有“圆”、有虚有实，围绕着鼻子的形体结构去塑造。

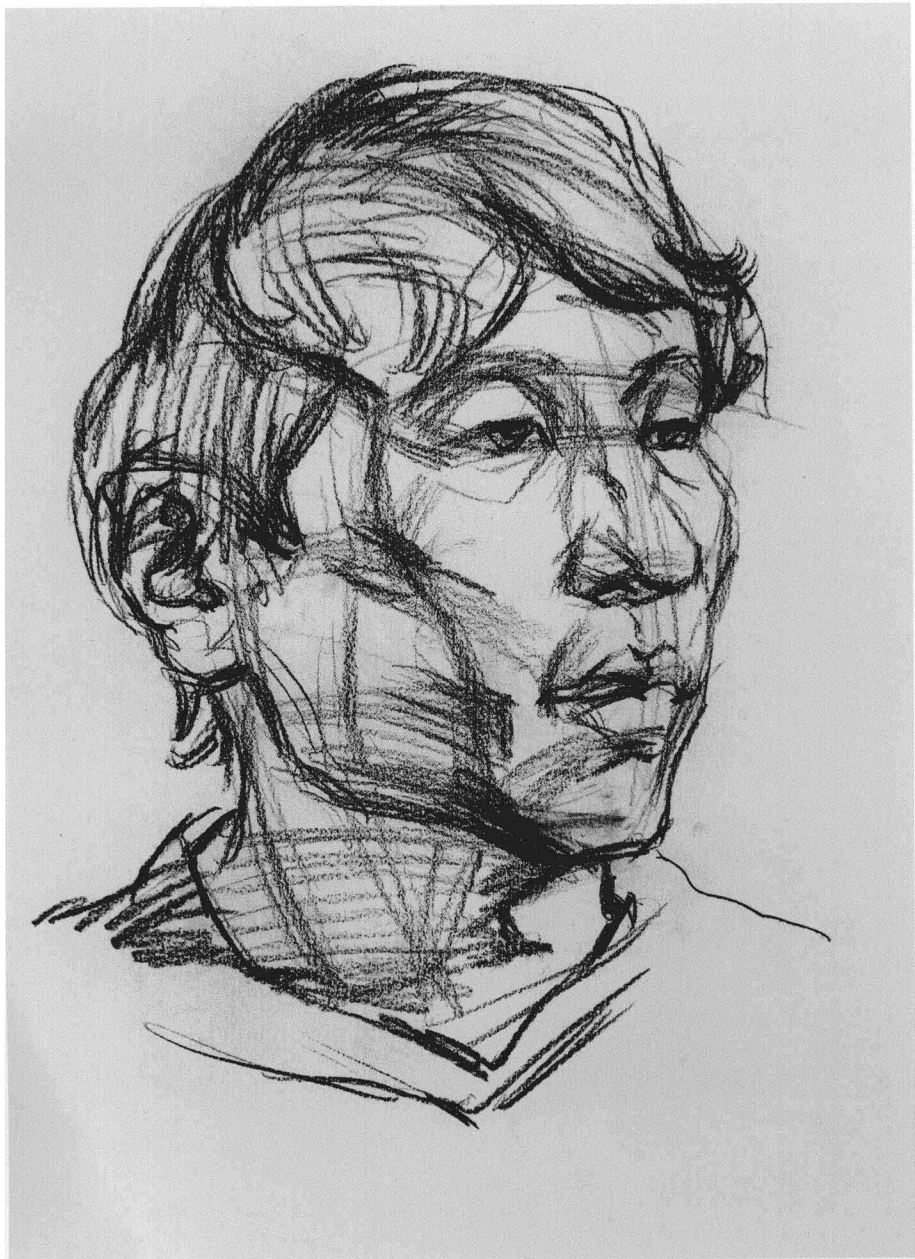

嘴巴的塑造：嘴唇自身呈现出红色，与脸部的皮肤有明度的差异，但它的明度不要画得过重、过暗，以免产生生硬感。上下嘴唇分上下两个面，面的大小决定着嘴唇具有的厚度，这也是因人而异。上嘴唇有较“实”和比较重的色调，这是自然生理条件与光源结合的结果，下嘴唇则相对较虚，色彩较轻。口线也有轻、重、虚、实之分，每个人口线的变化都不尽相同，它由多个转折构成，虽然是一条线，但虚实变化是勾画的关键，切不可一线贯穿左右，并画得过重、过实，产生僵硬感。要做到结合光源与模特的自身特征多去观察。嘴角的线条可实可虚，完全要按人物所处的光源来决定。嘴的塑造一定要结合嘴部周围的肌肉一起来完成，并按块面的体积感去表现，用线要“松”、“紧”结合。

耳朵的塑造：一般来讲，耳朵大多处于次要空间，在塑造时层次整体相对虚一些，但耳轮、对耳轮、耳屏与耳垂相对要在“虚”中见“实”。至于三角窝与耳道要从整体来刻画，尽量重一些、虚一些，以便产生进深感。耳垂与耳轮的厚度不要忽视，要按块面结构刻画出体积关系。在观察耳朵时，尽量眯起眼睛观察，这样能刻画得既整体又不抢眼。

■ 示范一 男青年 3/4 侧面像

步骤一：用多种辅助线确定出头像的基本轮廓及五官的比例与位置。这一步用笔应该较为松弛，确定出大的结构关系。在起稿的过程中一定要注意头、颈之间的衔接与穿插关系。

步骤二：用轻松的笔触铺暗部的调子，注意头发与背景调子的明暗对比，按照体面关系与走势用不同节奏的线条粗略塑造头发。

步骤三：找好明暗关系，从暗部及五官入手，进行刻画。要注意线条的松弛以及虚实的关系，细致刻画形体的转折部位，区分好大的黑、白关系。

步骤四：调整完成。调整头、颈、肩间的关系，调整亮部调子的层次。统一整理，协调画面色调的层次，营造出画面的完整性。

技法要点：男青年头像写生是一个难度较高的课题。因为男青年正在发育之中，朝气蓬勃，头部骨骼肌肉相互包容性强，头部几何形体感强，体面分明，大的形体转折明确。因此要整体观察，深入理解和体会头部几何结构与解剖特点的关系，塑造出厚重的体积感。

■ 示范二 女青年正面像

步骤一：用较软的铅笔确定出头、颈、肩的基本轮廓以及脸部、头发的特征。注意外形的起伏变化，外形的起伏暗示了内部的形体。

步骤二：加强大关系，分出人物的黑、白、灰以及形体的亮部与暗部，同时逐步明确形体结构的具体特征。

步骤三：深入刻画，注意刻画头部及脖子的体积和层次关系，对五官进行初步塑造，用笔不可过于僵硬，这样才能反映年轻女孩皮肤细腻的特征。

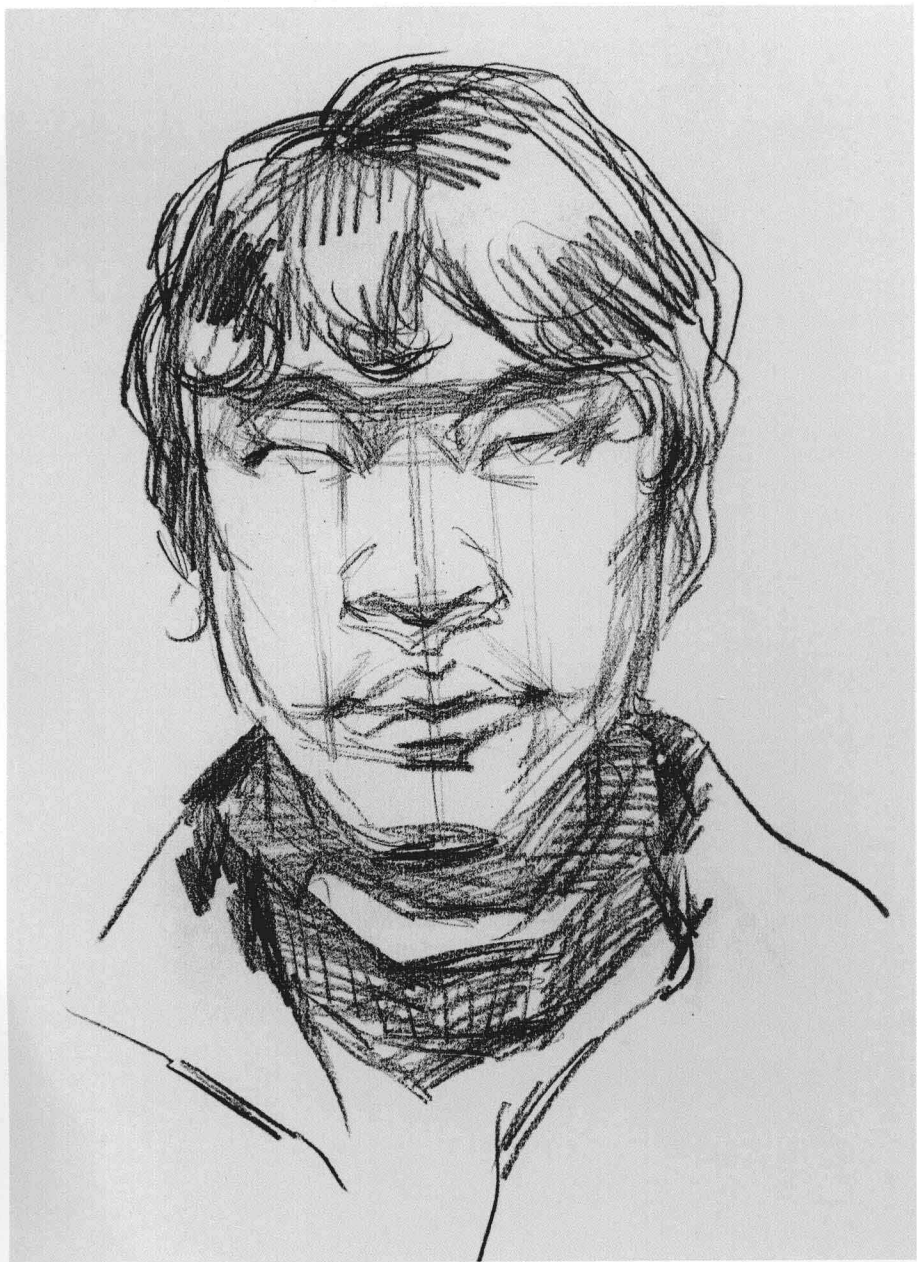

步骤四：在五官、脸的亮部及转折处深入刻画。衣领、头发作概括处理，五官刻画精到，脸部表现细腻柔和，通过对各部分区别处理，使作品更生动、自然。

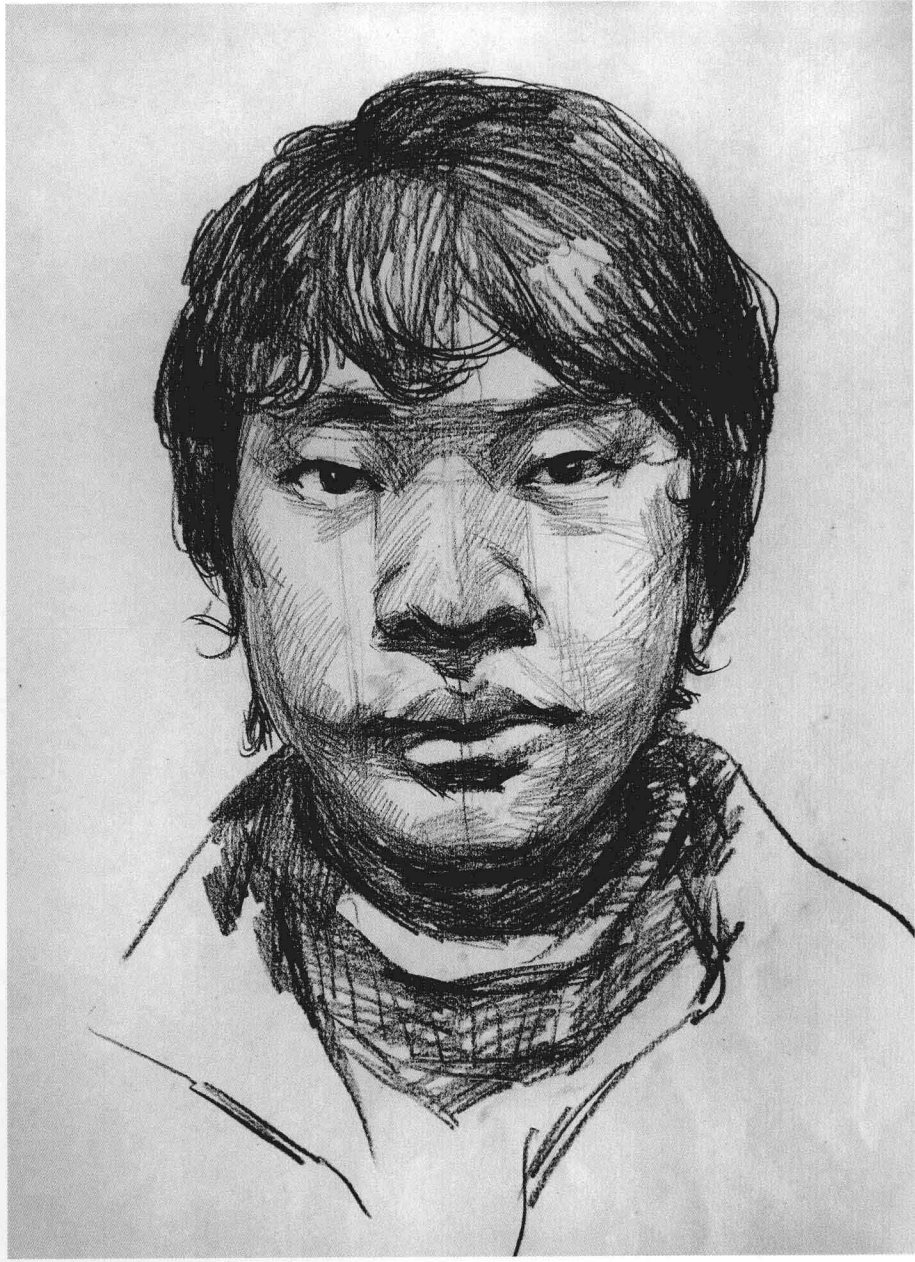

技法要点：此幅作品的难点在于头发的刻画，画前必须了解头发与头骨结构、头发在头部发迹边缘界线位置等关系。由于画头发时，我们不可能完全写实，而是一律采取简练的概括，所以抓特点和形体来画头发是最有效的方法和技巧。可先组织大的明暗色块体积，再从头发的组织结构下笔，跟着结构画。

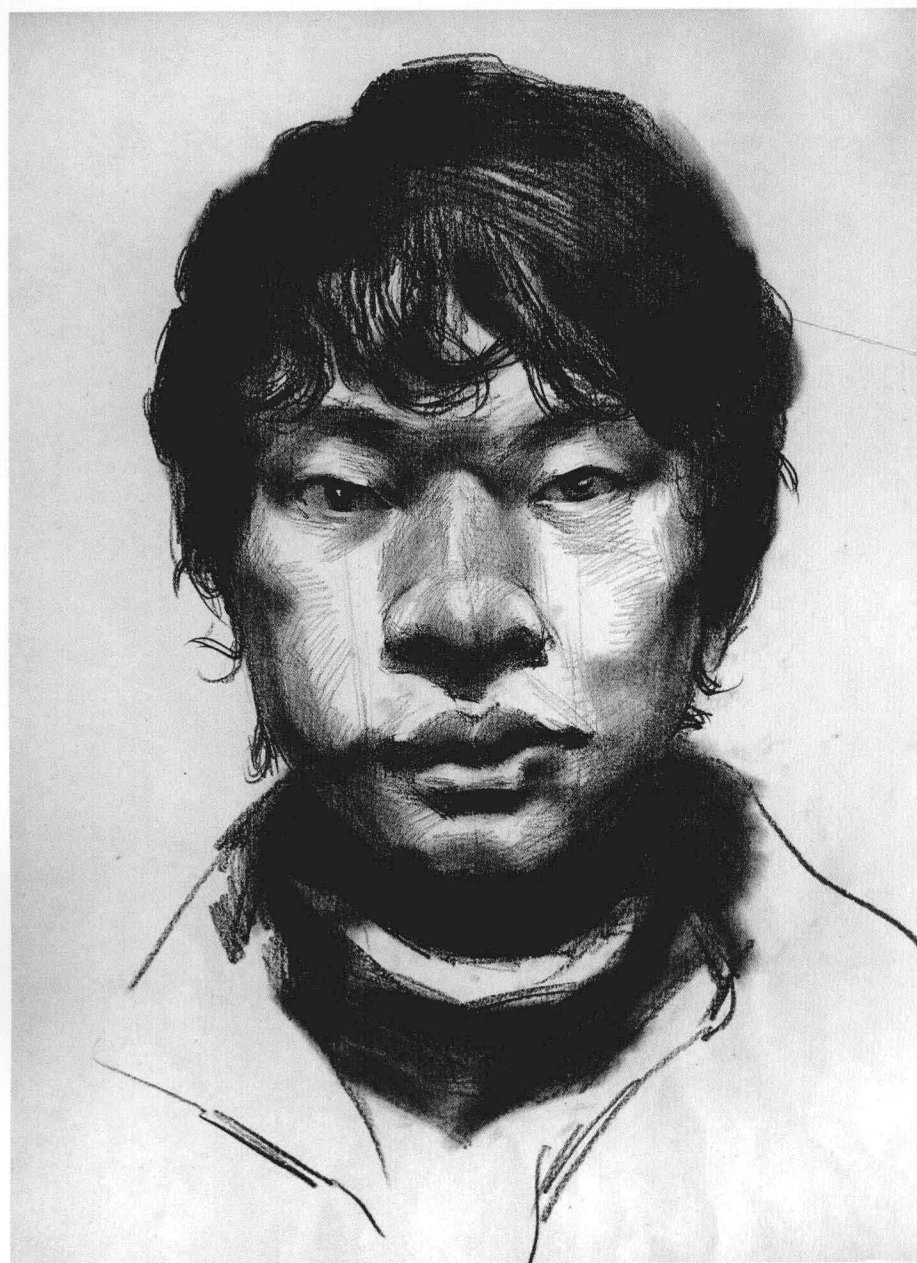
■ 示范三 男青年正面像

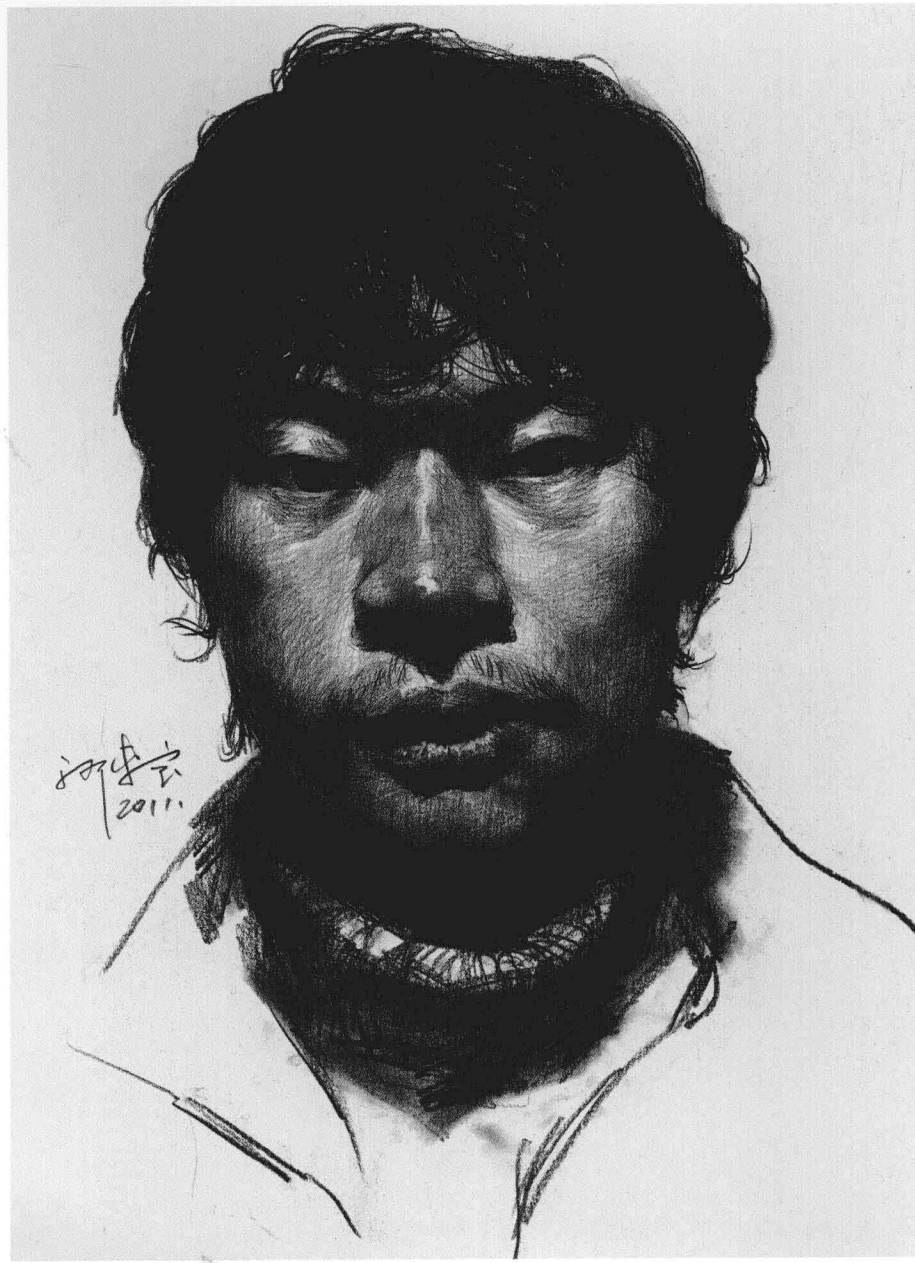
步骤一：起稿，确定出头像的基本轮廓及五官的比例、位置。用轻松的笔触画出明暗交界线，注意头、颈之间的衔接与穿插关系。

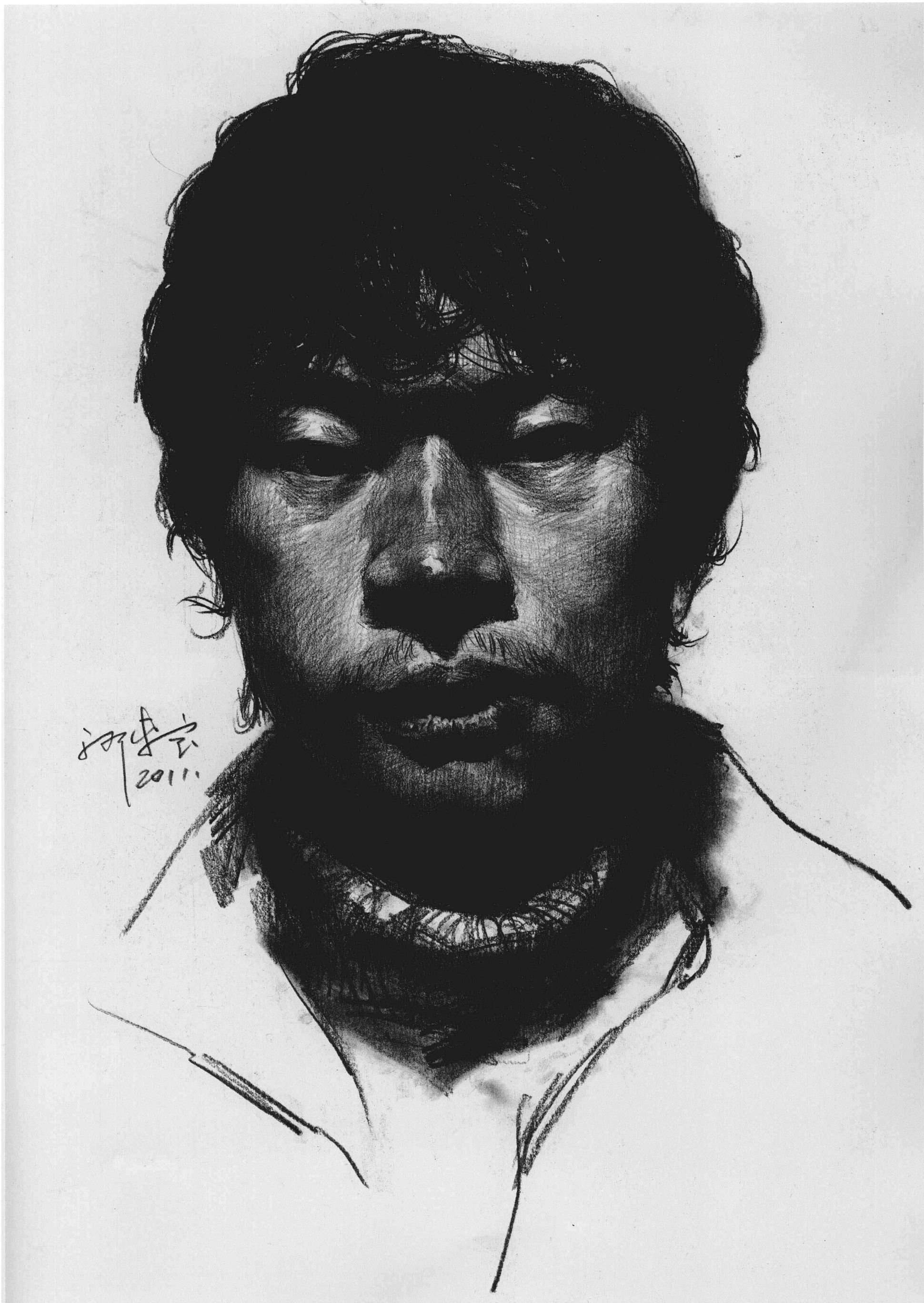
步骤二：画出五官的形体与结构，头发按照块面结构与明暗关系铺大调子，使画面的体积、虚实和空间关系恰当地表现出来。

步骤三：围绕明暗交界线整体刻画暗部，用笔虚实变化，对五官进行进一步塑造，注意五官底面暗部的对比。

步骤四：边缘线的深浅要依据光线的变化而改变。通常来说，受光部分要浅一些，背光部分要重一些。强烈的线条形成块面，使整个画面产生一种新颖的绘画效果。

技法要点：正面头像容易画得过平，这也是大多数学生易犯的问题。应该注意五官的刻画及头、颈、肩三者的空间关系。在处理左右两边五官时要注意到微妙的虚实关系。

■ 示范四 女青年 3/4 侧面像

步骤一：起稿时先观察模特，把握住头、颈、肩的关系，处理好头部动态及两只眼睛的透视与比例关系。抓住女模特脸型与五官的特征，用简单的线条找出具体的形。

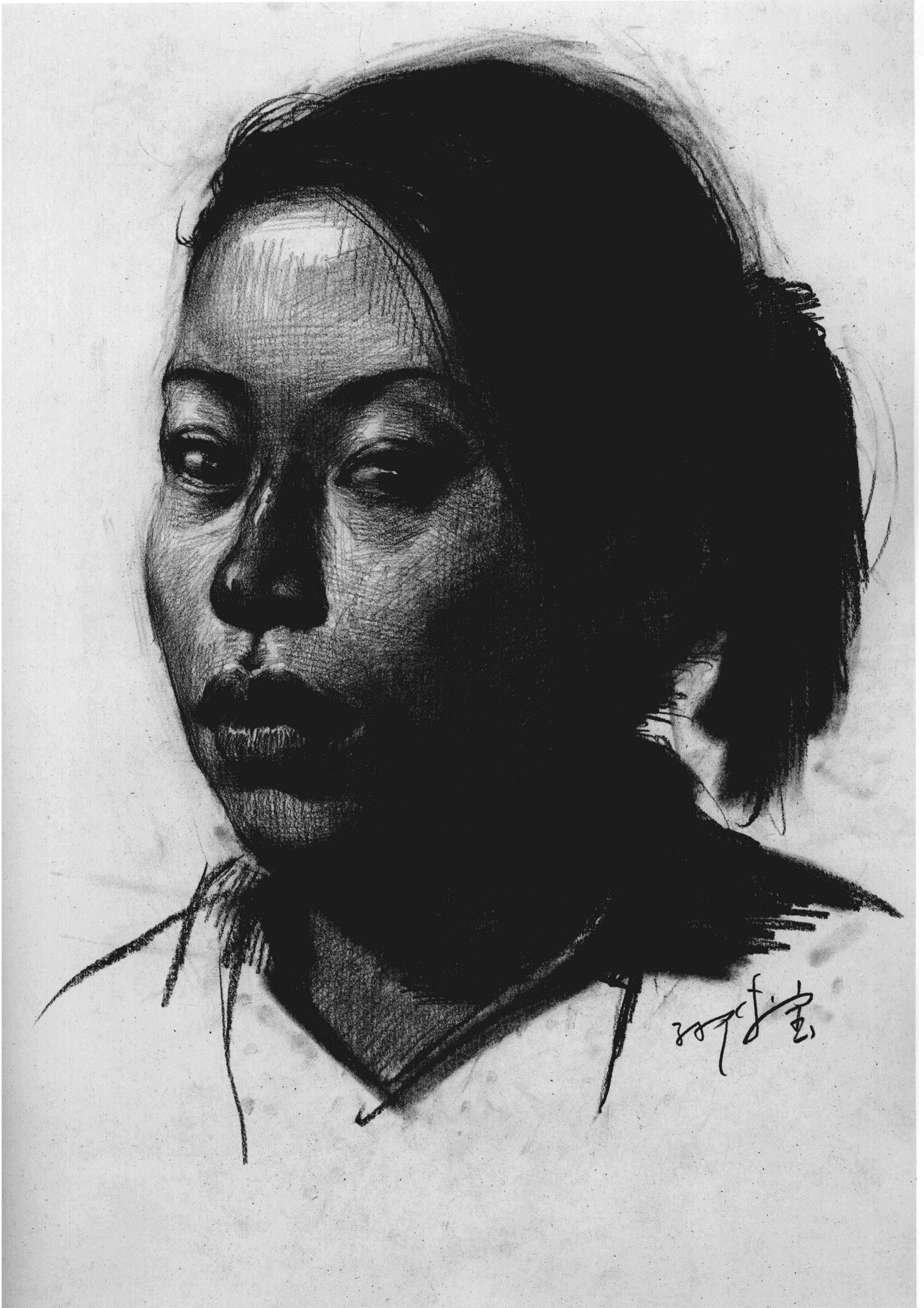
步骤二：用软性铅笔把头发、衣服的固有色压重，强调出画面的黑、白、灰关系。女模特面部较圆润，不宜出现太明显的结构。画出脸部的明暗交界线，深入描绘脸的侧面。

步骤三：整体对待眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵，表现出五官的简单结构关系。用柔和的调子塑造面部的暗面，加强人物的体积感。

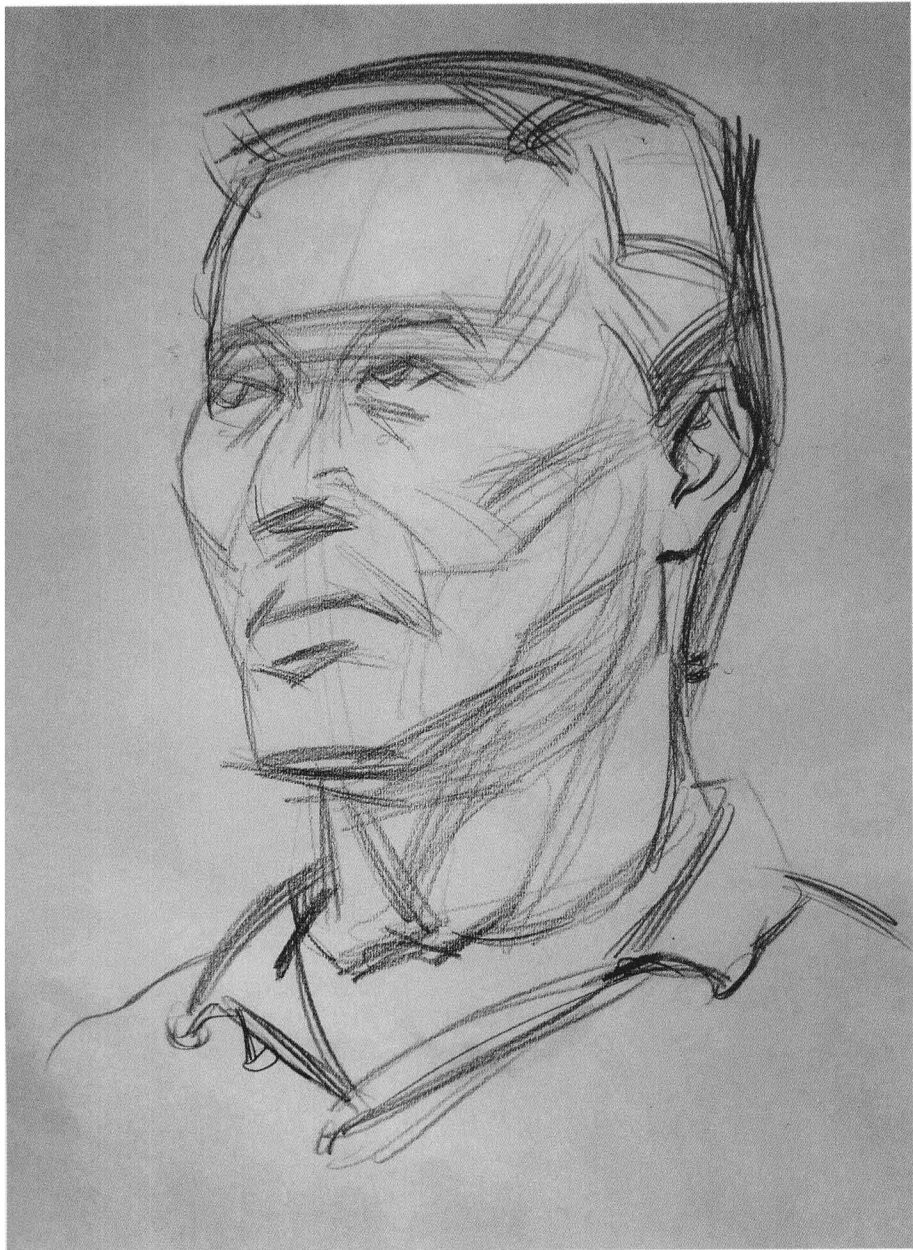

步骤四：深入刻画五官，塑造出五官的特征，区分五官不同区域的固有色。加强暗部的调子，逐渐过渡到亮面，控制好亮面的调子。注意头发、衣服和皮肤的色调，使画面层次丰富、色调明亮。

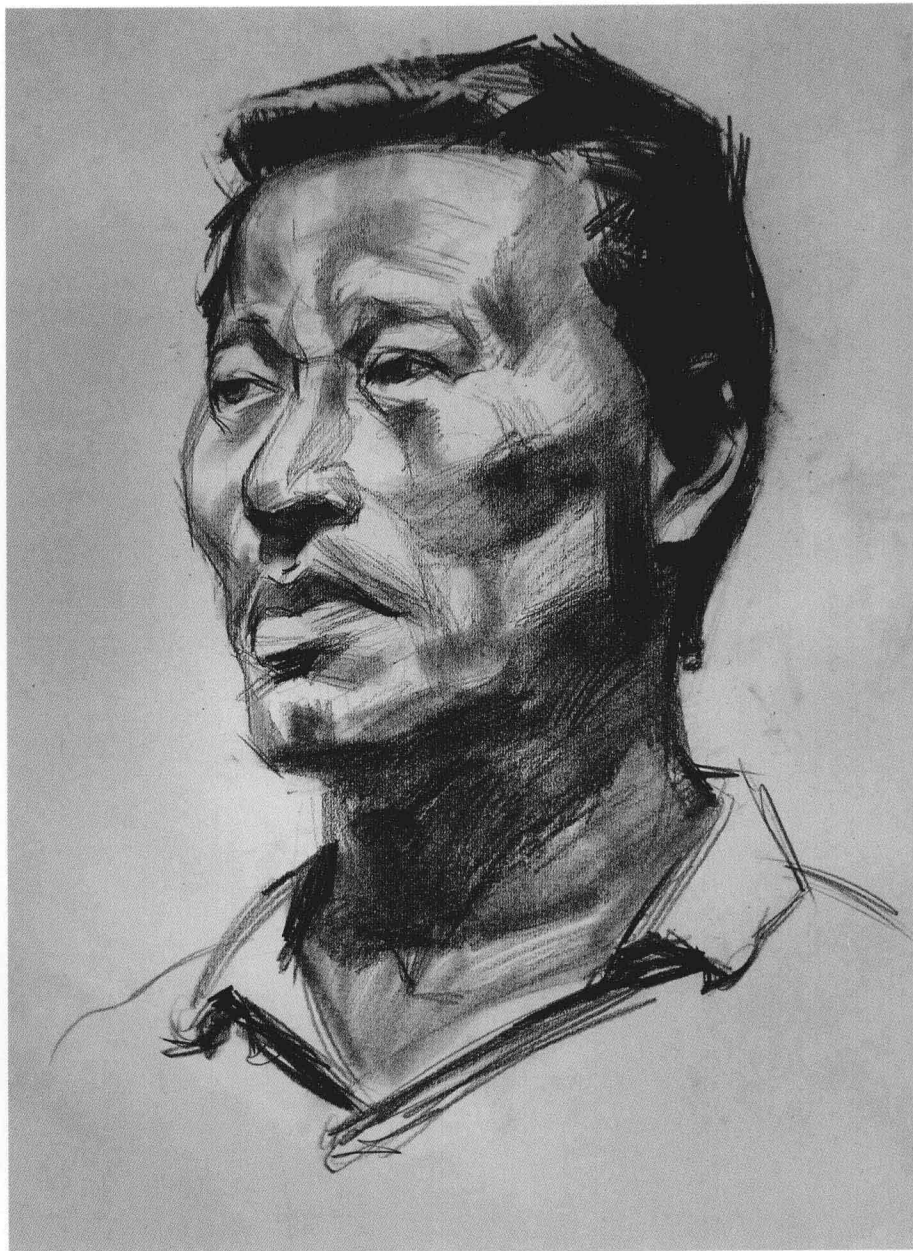

技法要点：一般青年人尤其是女性，额部、颧骨以及下颌部结构不是很明显，造型比较圆润，我们不要只机械地捏造所谓的结构，要认真细致区别肤色和发色的变化，更重要的是注意形体的明暗层次变化。

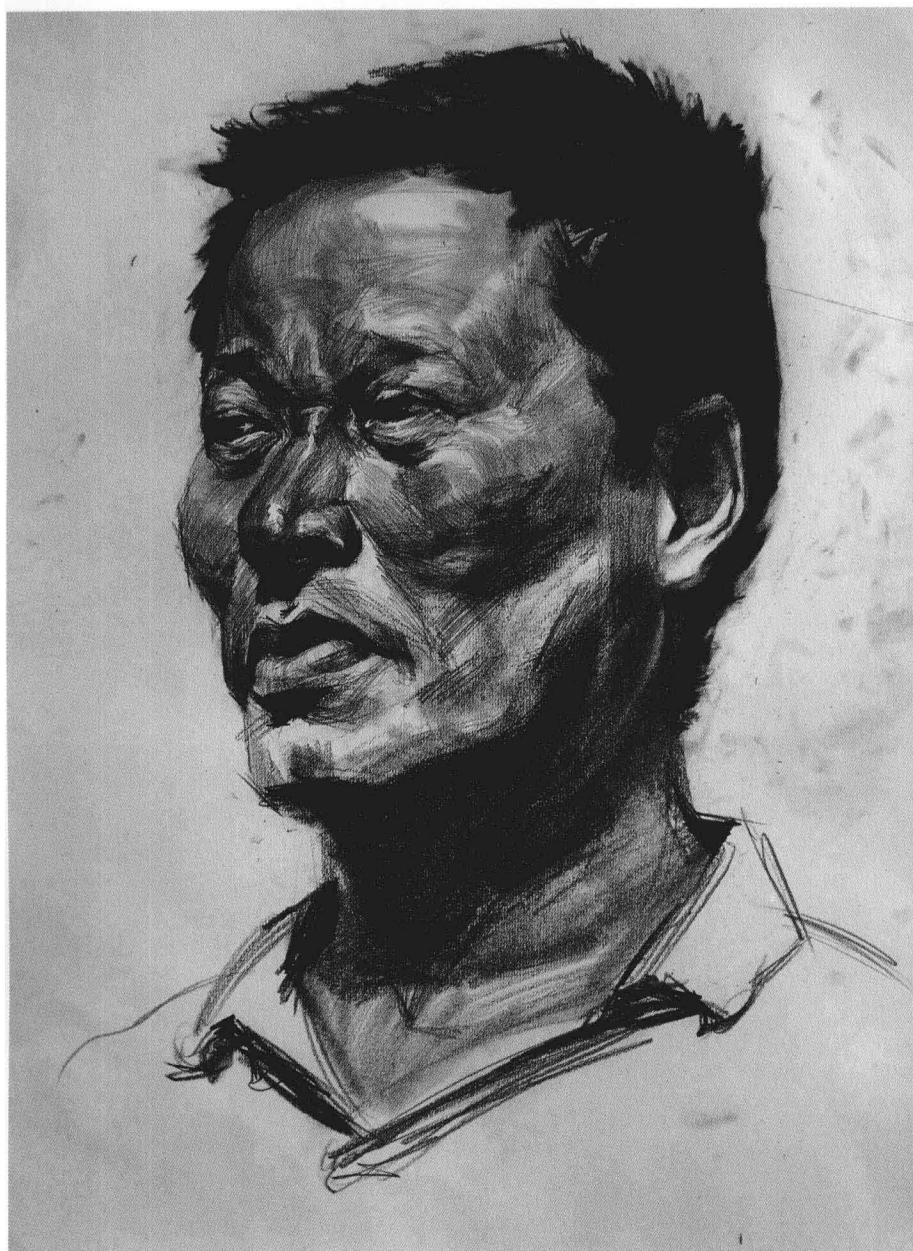
■ 示范五 男中年 4/3 侧

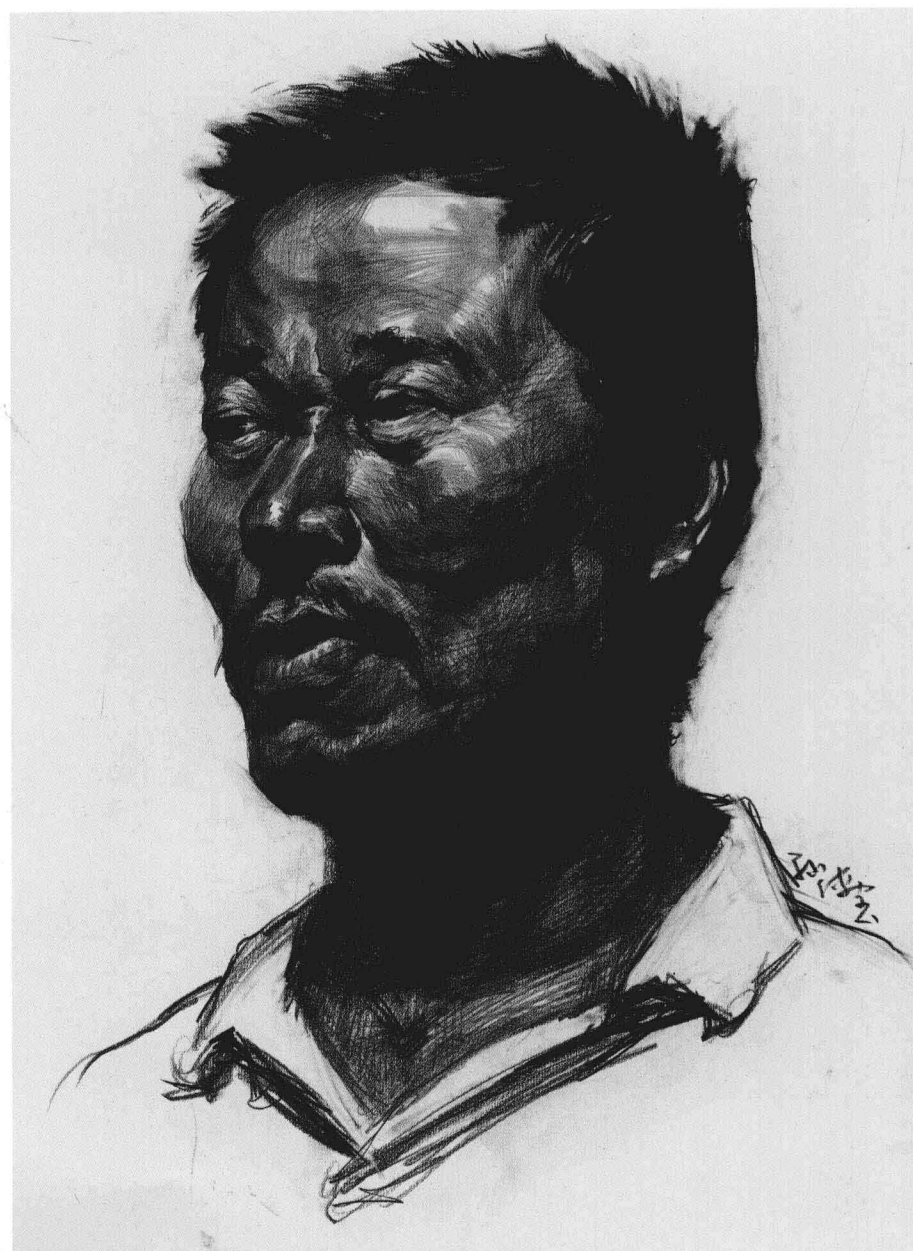
步骤一：起稿构图。在构图时应注意头、颈、肩的穿插位置和角度，注意头部和颈部的形态和结构，这常常是容易被忽略的部分，这部分如果处理得当，可以提升整幅画面构图的完整性。

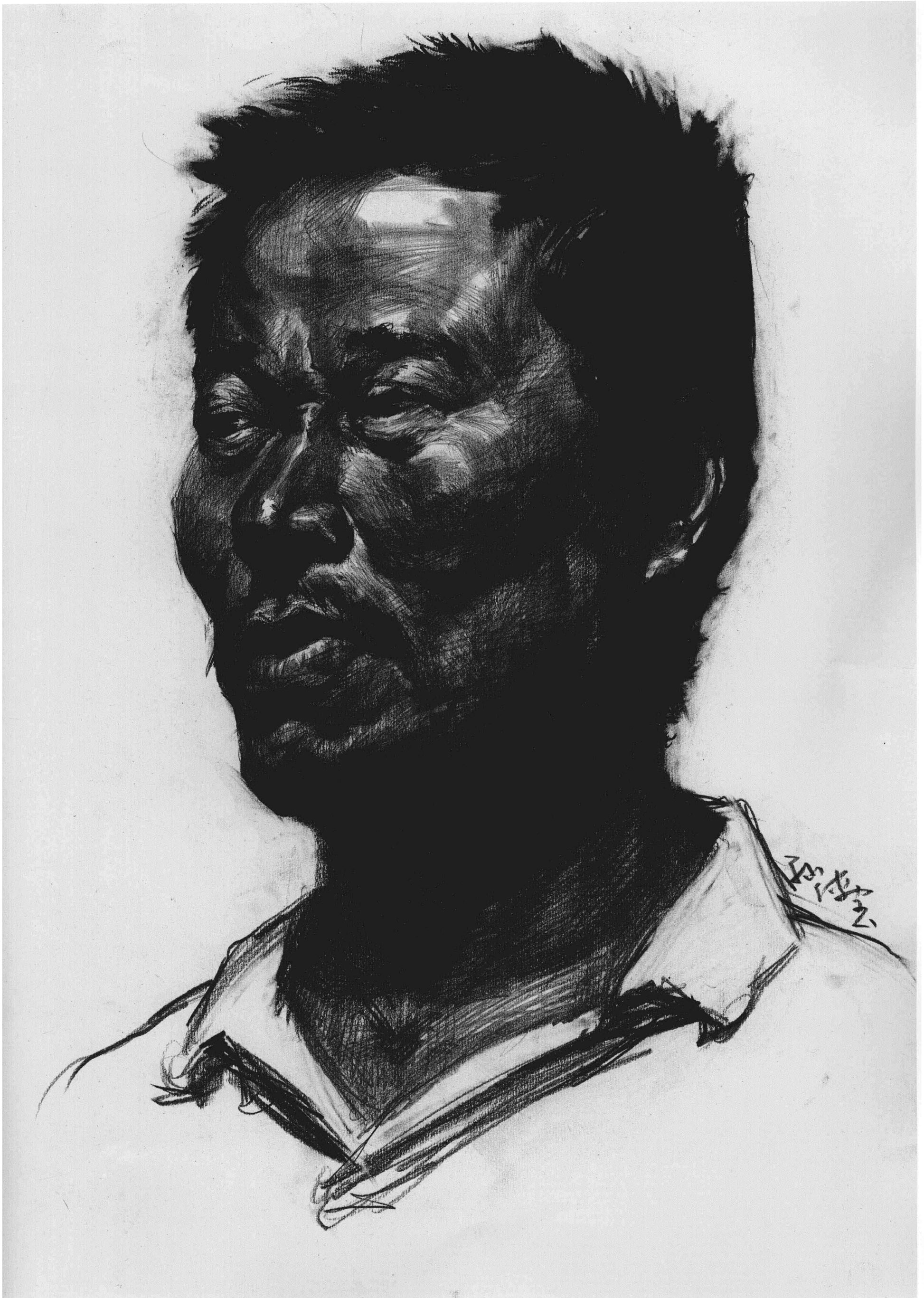
步骤二：注意头发和面部在整个头形轮廓内所占的比例，再在面部区分正面和侧面的明暗交界线。

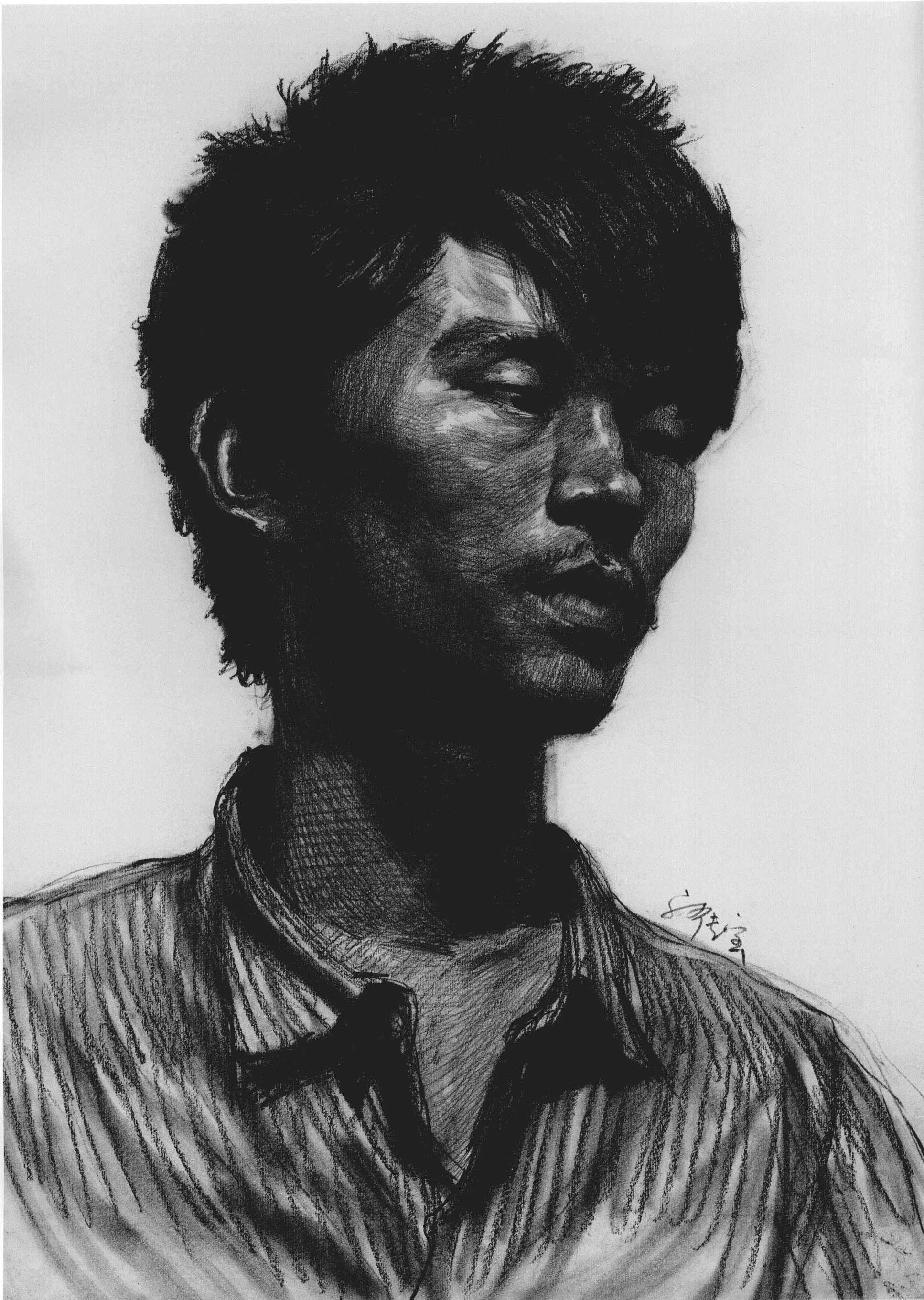
步骤三：深入刻画五官。在定位五官之前先判断透视角度。面部的侧面结构由于对比舒缓，容易被忽视，要注意颧骨的形态、走向和凹凸起伏关系，及嘴角三角肌的起伏。

步骤四：进行最后的调整，归纳、概括主次关系、虚实关系、空间关系，明确关键部位的细节，控制画面的整体大效果。注意骨骼与肌肉解剖的应用，及对人物明暗关系的塑造。

技法要点：由于年龄的问题中年人的头部肌肉逐渐萎缩，其头部骨骼越发突显，因此头部的基本形的构成关系，如头额区的长方形、颧骨区的扁平体、口轮匝肌的圆锥体等都十分明显。表现好中年人头部形体的基本形和穿插关系是画好中年人像的关键。

技法要点：这幅作品在塑造时对体积感的要求高，但也绝不能忽略对人物特有气质的塑造，而对皮肤质感以及头发质感的塑造就显得尤为重要。透视角度越大越难画。刻画时要考虑眼睛、鼻子和嘴的位置及透视关系，特别是在俯视的角度，也就显得很重要。在画服装时，要认真地分析取舍，把虚实关系表现得更加充分。

技法要点：模特左右脸的明暗关系，表明模特的右脸受光左脸背光。靠近光源最近的上部，也就是额头最亮，向下逐渐变暗。而左脸暗部到颈部的暗部可以看成是一个统一的大暗面，越到下面靠近反光最近的阴影最淡，向上逐渐变暗，所以离光源近的地方明暗对比强，反之就弱。