

CLASSIC
PORTRAIT PHOTOGRAPHS

经典头像 照片 PHOTOGRAPHS

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

中国书店

Classic Corpus 2009—2015

CLASSIC
PORTRAIT PHOTOGRAPHS

经典头像 照片PHOTOGRAPHS

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

五官——眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵

五官与整体的关系 / 耳朵如何塑造 / 画好眼睛需要掌握哪些知识

头像照片分析 / 画照片如何整体把握画面

画好照片的必备要素

用调子体现空间和形体 / 中年人怎样去表现

女青年头像 / 男青年头像 / 女中年头像 / 男中年头像

老年头像 / 黑白头像

经典头像 照片PHOTOGRAPHS

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

经典全集系列丛书，集合全国最优秀的基础类绘画作品，集合最经典、最合适的大师作品，展示美术绘画的优秀技法，使学生能快速掌握，从容地面对美术高考。该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值。

经典全集系列丛书作品的丰富性与知识的全面性是我们七年来一贯的追求，知识的系统性与作品的纯正性是经典全集系列最大的特点。本丛书收集了大量贴近考试的大师经典作品，以提高考生的审美；典型作品配以手绘解剖式讲解，以更好地解答专业知识的重点、难点；为每个关键知识点进行专项画图，让考生能轻松地掌握专业知识。

图书在版编目(CIP)数据

经典头像照片 / 杨建飞主编. — 北京：中国书店，
2015.6

(经典全集系列丛书)

ISBN 978-7-5149-1340-8

I. ①经… II. ①杨… 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 (2015) 第 126011 号

经典全集系列丛书 经典头像照片

主 编 杨建飞

责任编辑 木 洛

策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号

邮 编 100050

经 销 全国新华书店

印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

开 本 710mmx1000mm 1/8

版 次 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

印 张 20

书 号 ISBN 978-7-5149-1340-8

定 价 78.00 元

经典全集 | 经典头像照片

淘宝官网

经典全集 - 杨建飞

经典全集微信公众平台

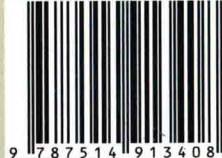
长期面向全国征集优秀作品，欢迎您的加入！

联系电话：13515815145

网站：<http://shop34050280.taobao.com>

QQ：14875444

ISBN 978-7-5149-1340-8

9 787514 913408 >

定价：78.00 元

目录

第一章 五官——眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵

五官与整体的关系	2
耳朵如何塑造	4
画好眼睛需要掌握哪些知识	5

第二章 头像照片分析

画照片如何整体把握画面	6
-------------------	---

第三章 画好照片的必备要素

用调子体现空间和形体	8
中年人怎样去表现	12

第四章 女青年头像

13

第五章 男青年头像

37

第六章 女中年头像

93

第七章 男中年头像

114

第八章 老年头像

133

第九章 黑白头像

164

目录

第一章 五官——眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵

五官与整体的关系	2
耳朵如何塑造	4
画好眼睛需要掌握哪些知识	5

第二章 头像照片分析

画照片如何整体把握画面	6
-------------------	---

第三章 画好照片的必备要素

用调子体现空间和形体	8
中年人怎样去表现	12

第四章 女青年头像

13

第五章 男青年头像

37

第六章 女中年头像

93

第七章 男中年头像

114

第八章 老年头像

133

第九章 黑白头像

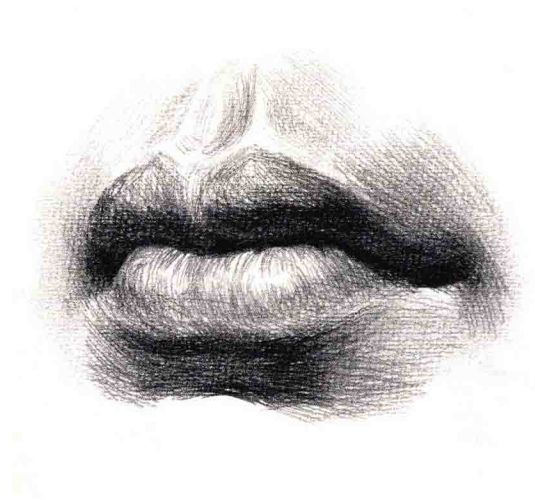
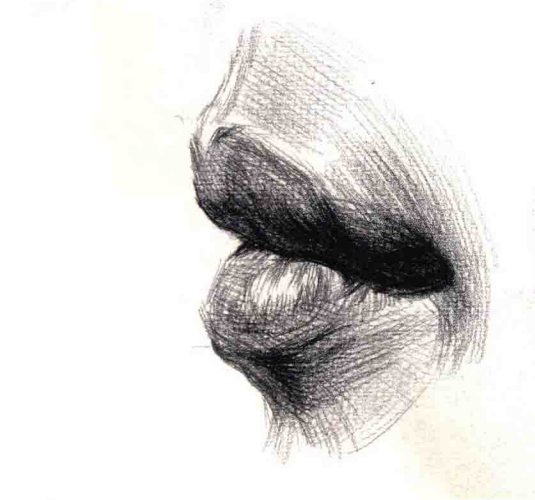
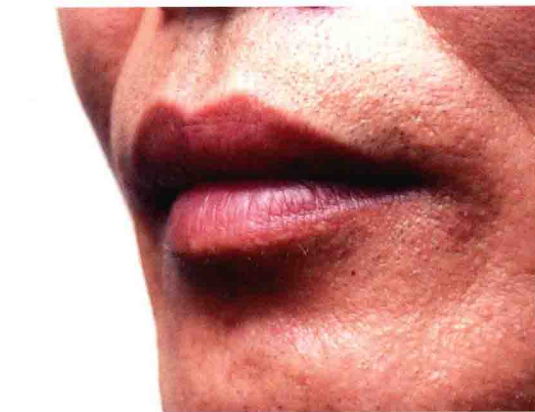
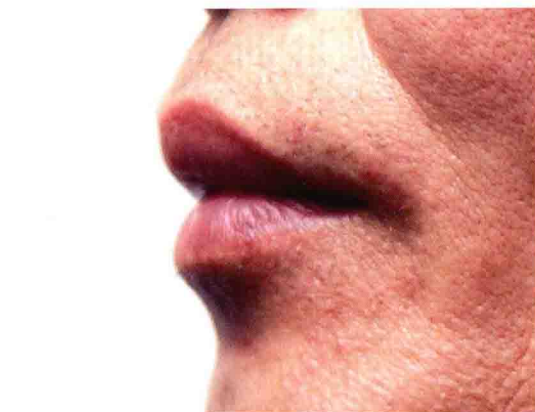
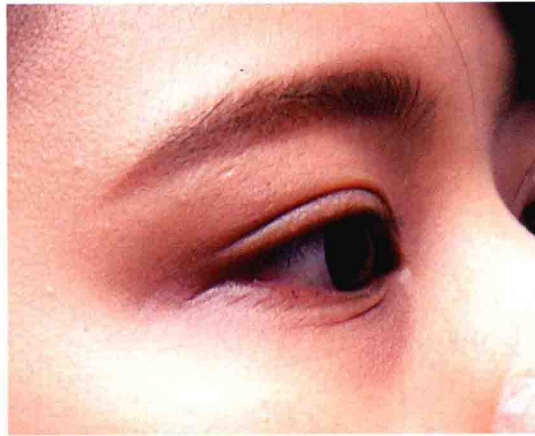
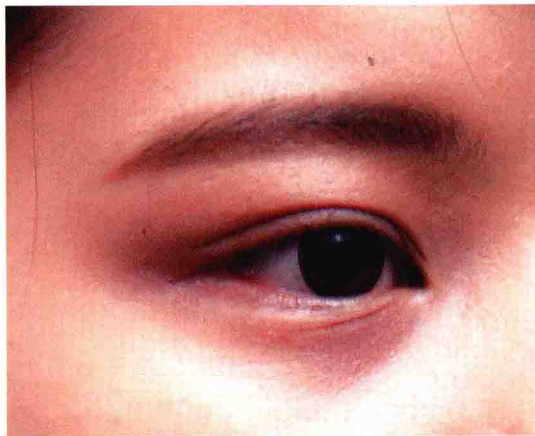
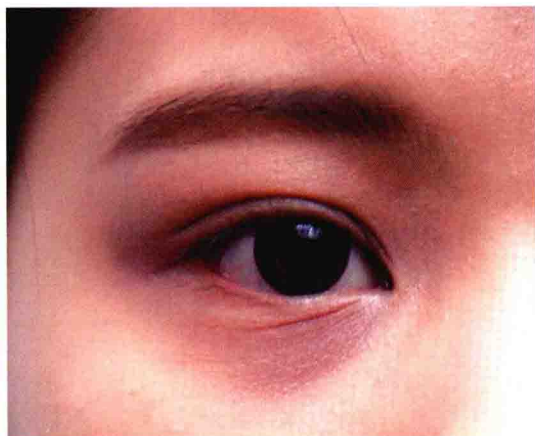
164

第一章 五官——眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵

五官与整体的关系

五官是脸部刻画的重点，不仅要把五官的形画准，而且要塑造出丰富的层次。要想把五官画好首先要了解五官的形体构

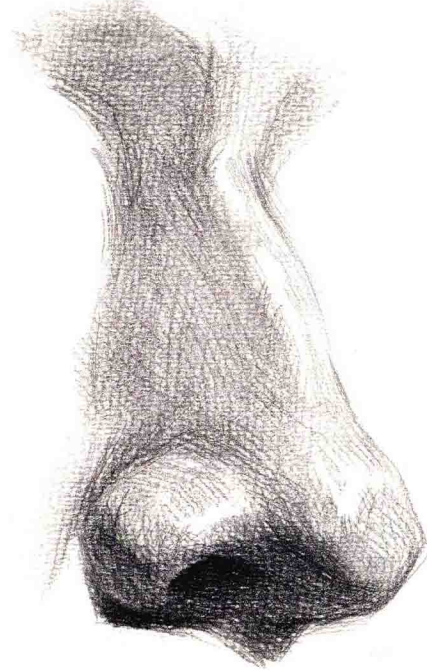
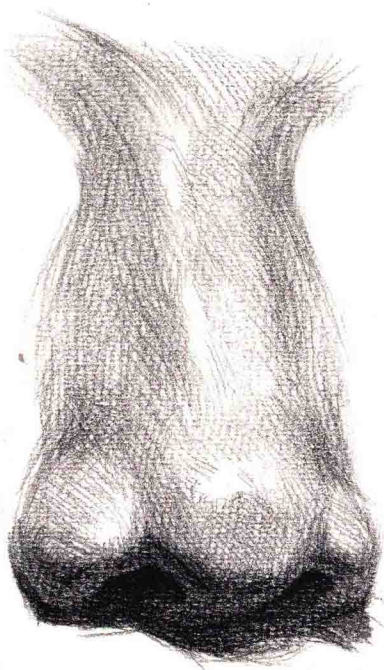
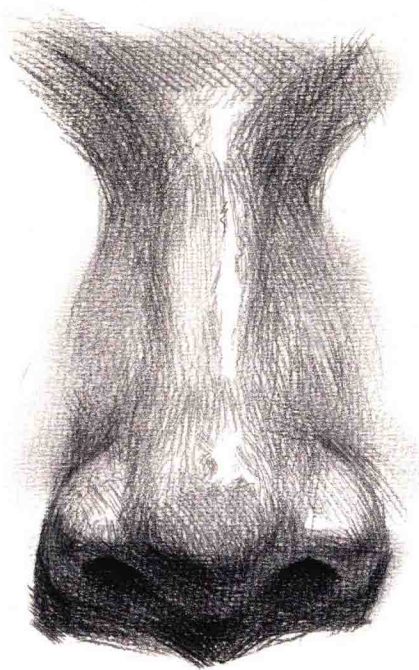
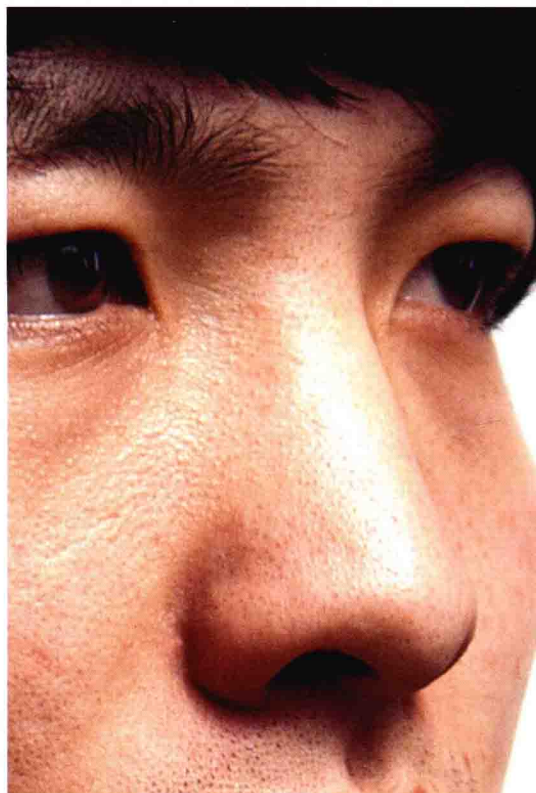
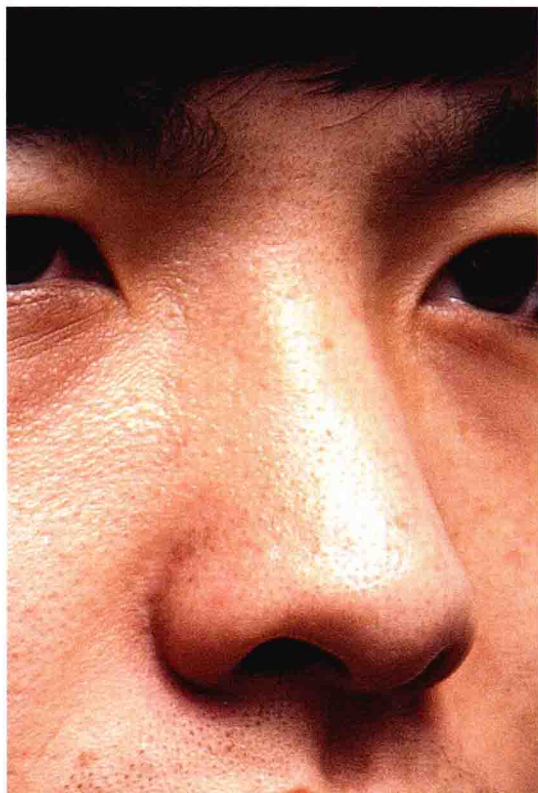
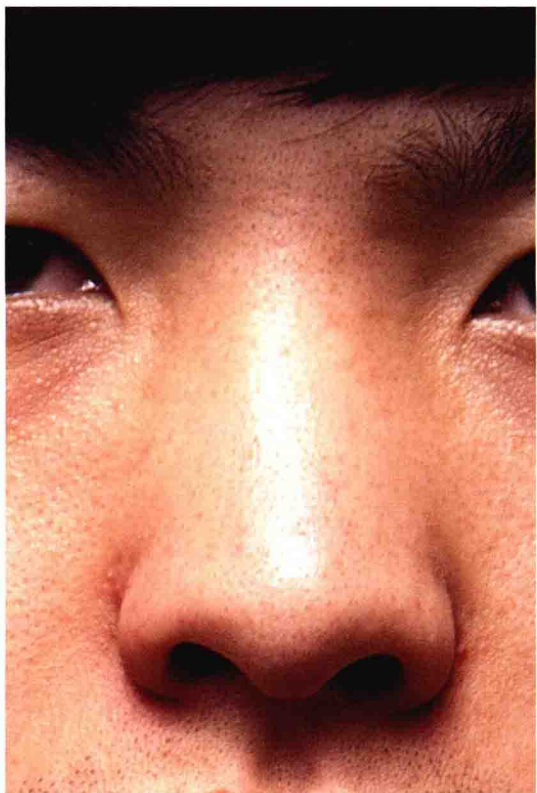
造，比如，嘴唇由口轮匝肌组成，上、下牙齿呈现半圆形，还有鼻子隆起于面部，呈现梯形体。

眼睛的表现是五官刻画中的重中之重。注意抓住眼神，把握精神状态，画出眼睛注视的方向。眼睛要与眉毛一同画，眉毛的形状要与眼睛呼应，眼睛和眉毛的刻画影响着人物的表情。

画素描头像容易存在五官与整体画面矛盾的问题，五官画得过于孤立，与面部形体的衔接不好，使得画面显得不和谐统

一。应采用整体的方法观察和描绘面部，注意五官与周边形体的衔接。初学者不善于用整体的方法去观察对象，也不善于用整体的绘画方式去表现对象，容易把五官画得独立、单薄。

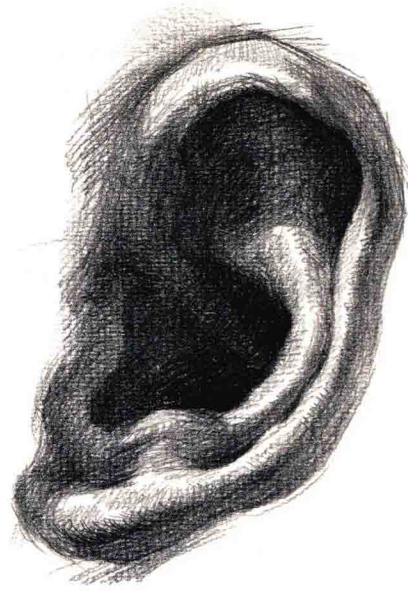
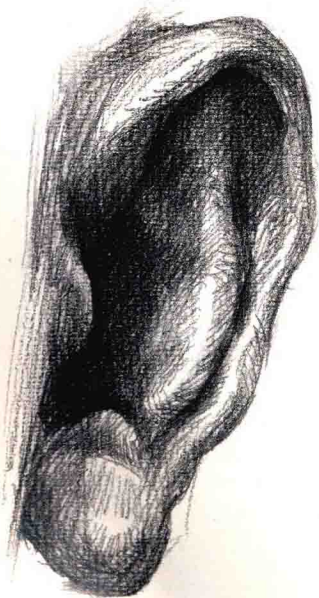
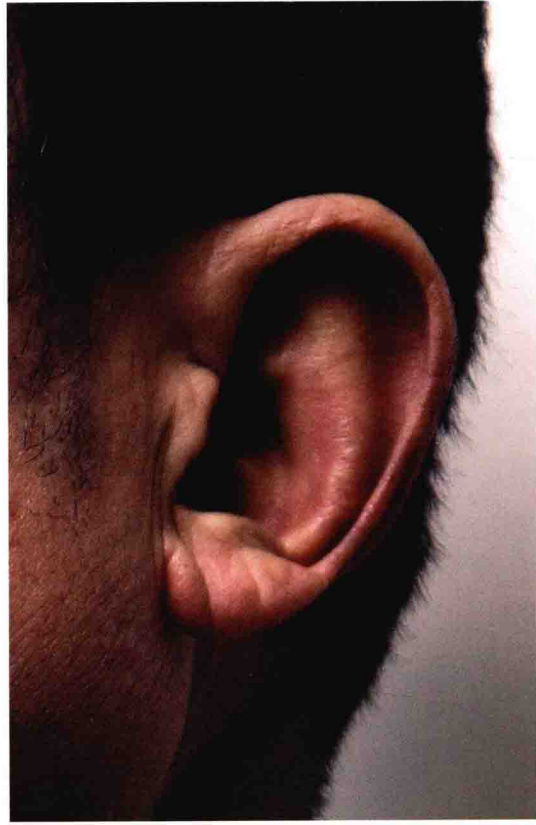
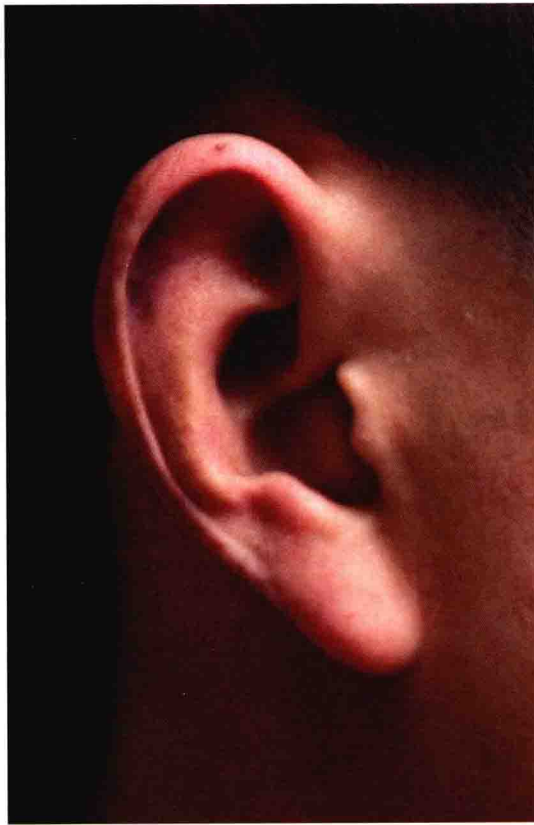
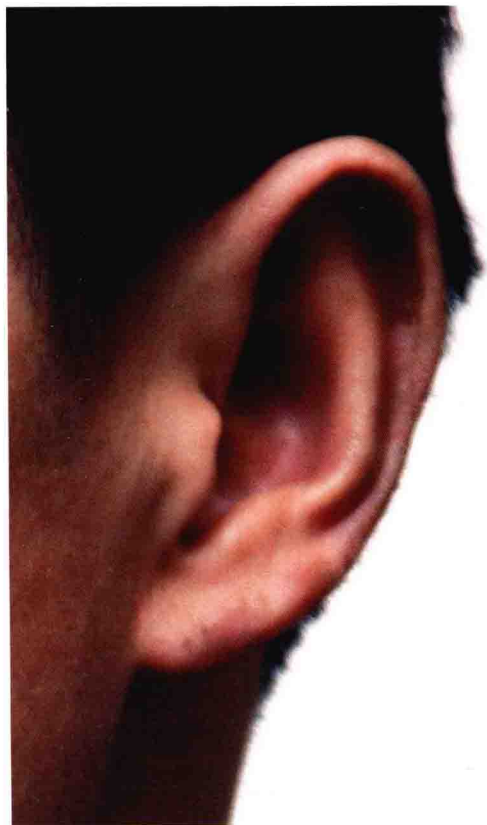

耳朵如何塑造

耳朵由于形状较复杂，转折面和细节比较多，在画的时候容易陷入细节而忽视大的体积关系。所以要把耳朵概括成简单的几个大的体块，在这些大的体块朝向确立后再进行细节刻画。

耳的形体结构是一个壳状，整个外轮廓

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。

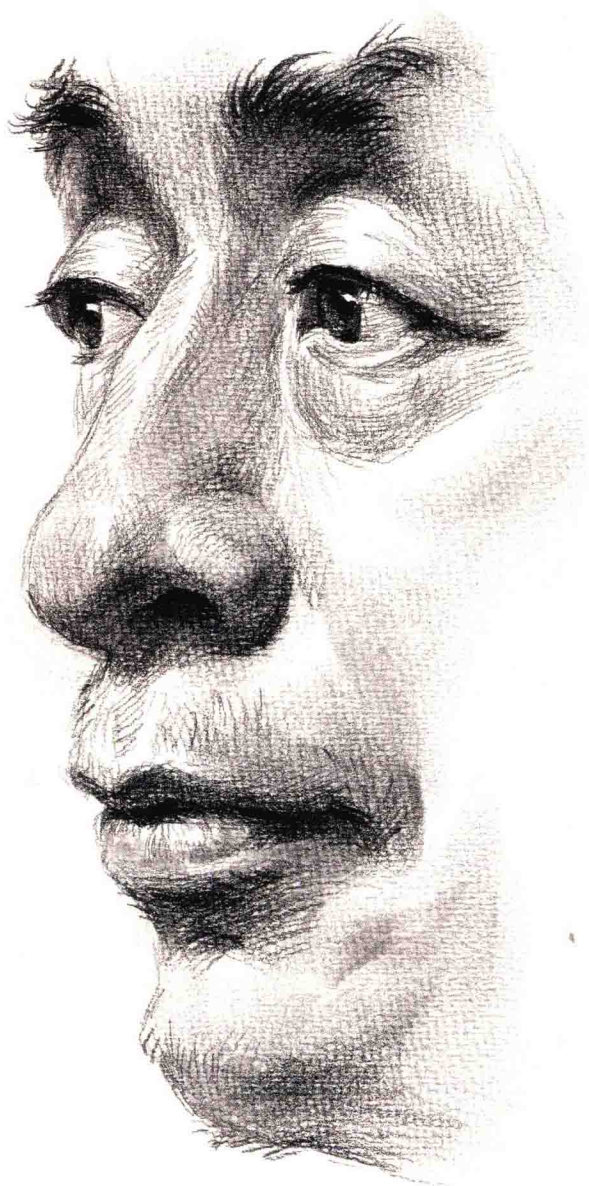

画好眼睛需要掌握哪些知识

画素描最重要的就是外形，眼睛的外形要求格外严格。眼睛的外形可简单分为四部分：内眼角、外眼角、上眼皮、下眼皮。用对比方法来分析这四部分，首先在前后空间上，外眼角在前，内眼角在后，上眼皮在前，下眼皮在后。再从大小或塑造主次上来分析，内眼角主（形体清晰），外眼角次（形体含蓄），上眼皮主（厚、实），下眼皮次（细、薄）。

内、外眼角处理相对简单，其实它们

都是上、下眼皮的交点。需要注意外眼角处上眼皮覆盖着下眼皮。由于上、下眼皮包裹着眼球，所以上、下眼皮的转折空间非常重要，上眼皮的转折幅度要比下眼皮强烈。眼球上下点的转折决定了整个眼睛的角度，比如：在正面角度时，眼球处的转折较平缓，而越侧面的角度处的转折会越来越强烈。

第二章 头像照片分析

画照片如何整体把握画面

在作画时始终坚持整体地观察对象，这是头像写生训练中一个重要的方法。因为在素描写生中没有任何孤立的东西，它是秩序、综合关系所形成的和谐整体。培养整体观察的能力，做到写生时能综观全局，这必须经过长期严格的训练。在作画的时候，如果我们看到什么画什么，不仅会使画面失去绘画中所必须遵守的主次虚实关系原则，而且会导致顾此失彼、因小失大，造成形体比例上的错误。有一句艺术格言是“画鼻子时看耳朵”，实际写生

时当然不可能各局部同时画，但看对象时应综观全局。各个部分的关系以一次观察所见为标准，不能以数次观察、不同时间所见为标准。如画头的基本形时，就必须同时注意它与颈部和肩部的关系。在处理明暗调子时也是如此，有时把这部分画得暗一点，目的是为了另一部分明亮，减弱这一部分是为了突出那一部分，这些都是以整体关系为着眼点。总而言之，由于我们描绘的对象是一个具有内在相互联系的不可分割的整体，结构关系、比例关系、黑白关系、体面关系、面线关系都是相对存在、互相制约的，如果画时孤立片面地去对待，最终必定会失去画面的整体统一。由此可见，整体观察，它不仅是一个观察和表现的方法问题，也是一个思维方式方法的问题。

自古以来，有成就的画家，始终把整体关系放在首位，在整体关系基本正确的前提下，再求局部的精致变化。画局部，看整体，反复交替，互相促进。如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱；然而仅有大关系，没有局部的深入刻画，整体便是空洞的。所以整体与局部两者是互为因果、相辅相成的。

第三章 画好照片的必备要素

用调子体现空间和形体

素描中的明暗调子是表现画面空间与塑造形体的重要手段。

明暗调子本身的层次是很丰富的，所以无论是抽象明暗、形体明暗或结构明暗，都要通过丰富的明暗层次来表现。我们可以把一张画的明暗层次简单归纳为三部分：

1. 亮部层次；2. 灰部层次；3. 暗部层次。在亮部层次里又分为高光、亮面、亮灰面和亮暗面；在灰部层次里分为灰亮面、灰面和灰暗面；在暗部层次里分为暗灰面、暗面、反光面和高反光面。

明暗调子其实是在引导我们的视觉方向，画面的亮部看得最清晰，似乎近在眼前，暗部则看得模糊，感觉遥远。要想把头像空间画足，就要把暗部推远。远近也是相对的，理论上是在把暗部推得越远，近处的东西就越醒目。其方法是，亮部层次把灰面层次推远，灰面层次将暗面层次再推远，中间推远的层次越多，最前面的与最后面的距离就越大。这也就形成了画面中高光与高反光面的距离。所以画面精彩的地方都集中在亮部区域，其次是灰部区域。

如何培养自己的整体观察方法

素描训练注重对观察力的培养，写生时，由于只能通过对一个个具体部分的描绘来最终完成画面，极易使我们陷入局部观察和“抠局部”的误区中。观察时应不停地比较各局部间的关系并强化整体意识，这才是解决问题的关键。忌死盯某块局部不放。徐悲鸿教学时要求学生“但取简约，以求大和，不尚琐碎，失之微细”，道出了整体与局部的辩证关系。在描绘局部时应选择那些关键的部分来表现，既要“尽精微”，也要“致广大”。

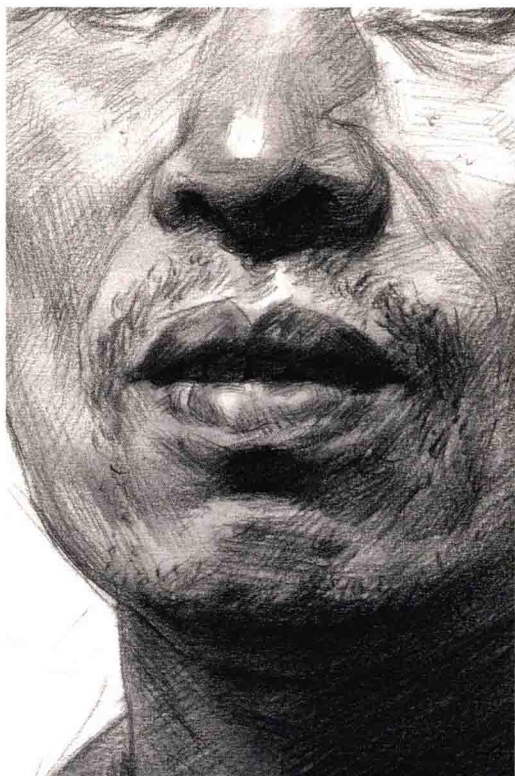
中年人怎样去表现

写生面对模特时，需要认真观察其特征，了解人物的职业特点甚至生活经历，如老人的饱经沧桑、学生的朝气蓬勃、农民的厚重朴实、军人的自信严肃等等。对模特的头形、脸形进行归纳分类，如脸形可分为目字形、申字形、国字形、由字形、甲字形等，目的是使学生解决观察联想的问题。在教学中有些学生面对模特不加思考，拿起笔就画，这样就抓不住模特的特征，千人一面，容易养成习惯化、概念化的毛病。

中年人的肌肉发达，鼓起的程度比较强，肌肉感也很强，形体的穿插关系也明显。在画中年人的时候可以适当结合结构

关系加强这些形体的体积。这样的处理有助于画面对年龄层次的表达。

中年人介于青年与老年之间，特征鲜明程度也在两者中间。当然偏胖的人会有所不同，因为脂肪通常会遮住肌肉结构的轮廓线，而这时的分析步骤应为：一、几个大面的区分（正面、两边的侧面、下巴），和立方体的分析类似；二、找出大的凹凸面（额头、眉弓、颧骨、鼻子、最前方的头发、耳朵、口轮匝肌、嘴巴等）；三、皮肤特征（粗犷、眼袋重、有皱纹等），内部骨骼突出，要充分刻画头部结构，加强明暗。

怎样把握素描的节奏感？

素描的节奏感要通过画面的构图、调子的层次、形体的节奏、刻画的虚实等方面来体现。节奏感，就是画面里的元素构成一定的旋律。从本画中的整体黑白灰调子来看，浓黑的头发与深色的脖子就像音乐里的背景音乐，“衬托”主体——脸部。另外，画面中头发与额头对比极为强烈，到下面缓缓变灰变黑，这一光源变化也属于画面节奏感的表现。本画最精彩的一处是脖子的处理，它恰到好处地把头部与胸部衔接起来，还有虚实变化产生的空间节奏感也很精彩。

CLASSIC
PORTRAIT PHOTOGRAPHS

经典头像
照片 PHOTOGRAPHS

经典全集系列丛书 / 作品典范 / 临摹范本

第四章 女青年头像照片

经典
全集
2009—2015

