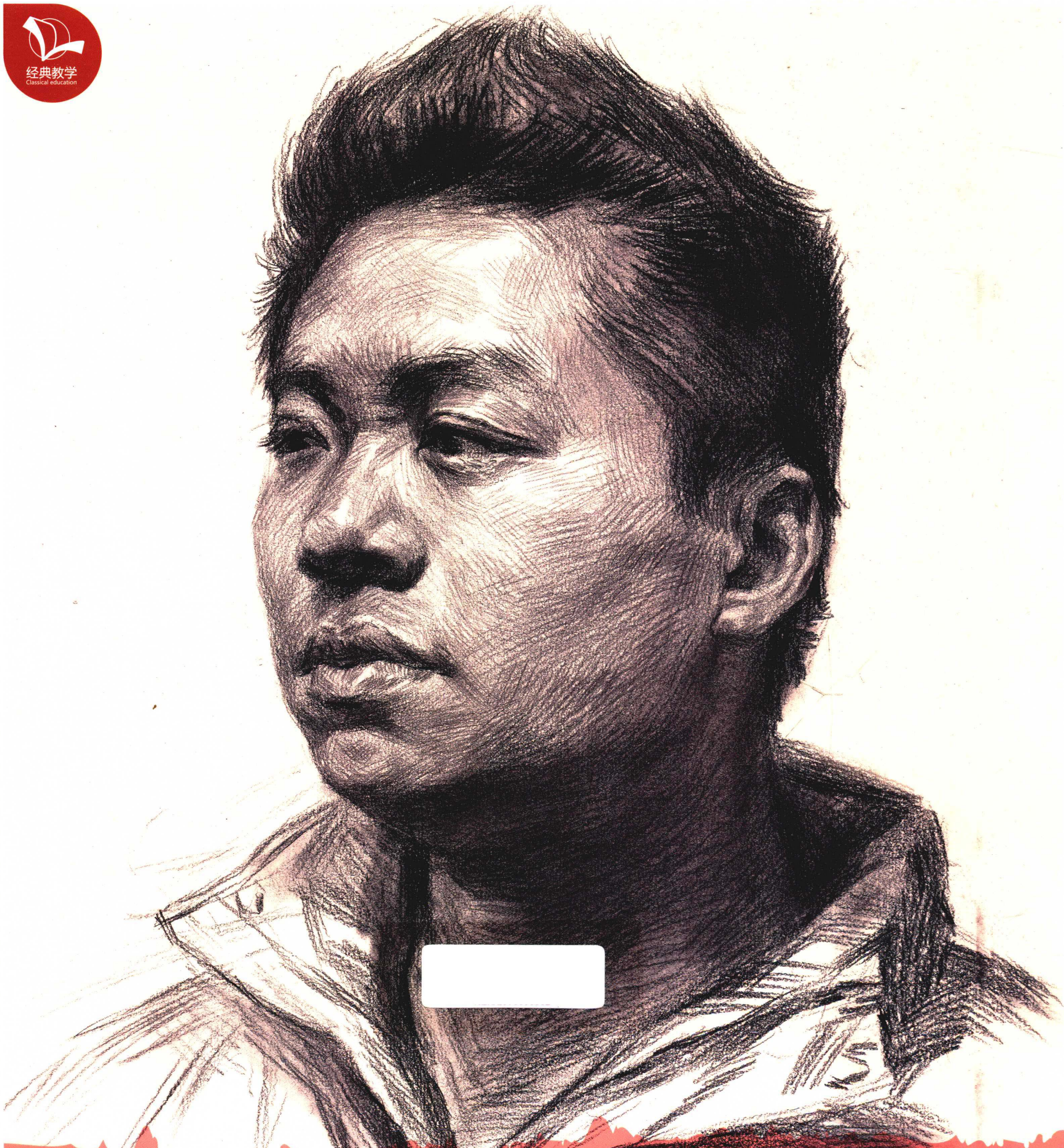

经典教学系列丛书

主编·翟乃文 王玺

CTS | 湖南美术出版社

素描头像

图书在版编目（C I P）数据

笔笔皆是素描头像 / 翟乃文，王玺编著. — 长沙：
湖南美术出版社，2012.7
（经典教学系列丛书）
ISBN 978-7-5356-5539-4

I. ①笔… II. ①翟… ②王… III. ①肖像画—素描
—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 159034 号

编委名录：

杨年斌	杨 飏	郑 彬	曹 川	郭 剑	张中文	徐王涛
钟 星	孙 宇	缪 骥	李晓亮	韩和克	王 萌	汪 莹
郭 创	汪楚雄	何 赫	周 奇	谢融冰	王善杰	孙 磊
朱 博	梁 冰	彭 冲	於开杰	杨叶元	穆士臣	马勇普
肖国华	罗 林	张鹏宇				

经典教学系列丛书——笔笔皆是 素描头像

出 版 人：李小山
主 编：翟乃文 王玺
责任编辑：赵燕军
装帧设计：张海涛
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
制 版：杭州富春电子印务有限公司
印 刷：杭州富春电子印务有限公司
开 本：889mmx1194mm 1/8
印 张：11
字 数：10 千
版 次：2012 年 7 月第 1 版
书 号：ISBN 978-7-5356-5539-4
定 价：58.00 元

[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：0571-85779358

NLIC2970893862

经典教学系列丛书

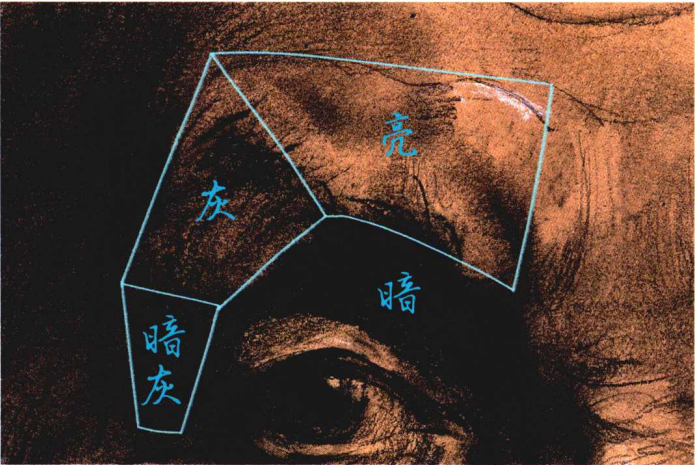
素描头像

主编：翟乃文 王玺

湖南美术出版社

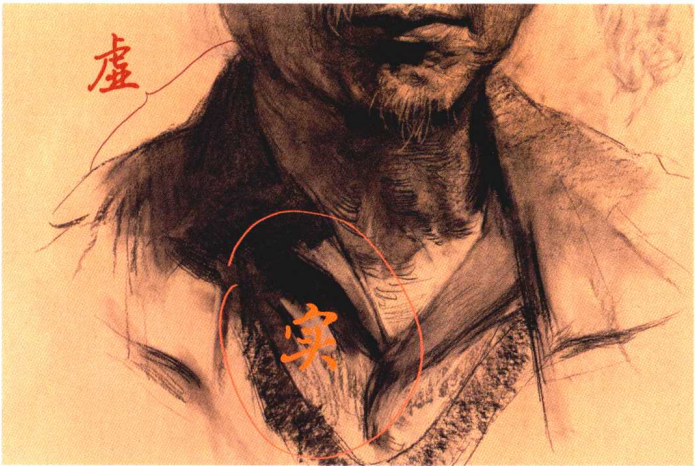
学会分析优秀的头像作品对于学生绘画水平的提高起着至关重要的作用。通过对优秀作品的分析，可以让学生在绘画过程中有更高标准的眼光来审视自己的画面，能够取长补短。

这张作品充满张力，空间处理的极其到位，形体塑造的也非常结实。作者对形体的理解和表现都非常高明。尤其值得学习的是作者在光感处理上的细致，顶侧光源下，亮、灰、暗呈阶梯状布置，层次明确。细节上用笔简练，五官形象生动、挺拔。

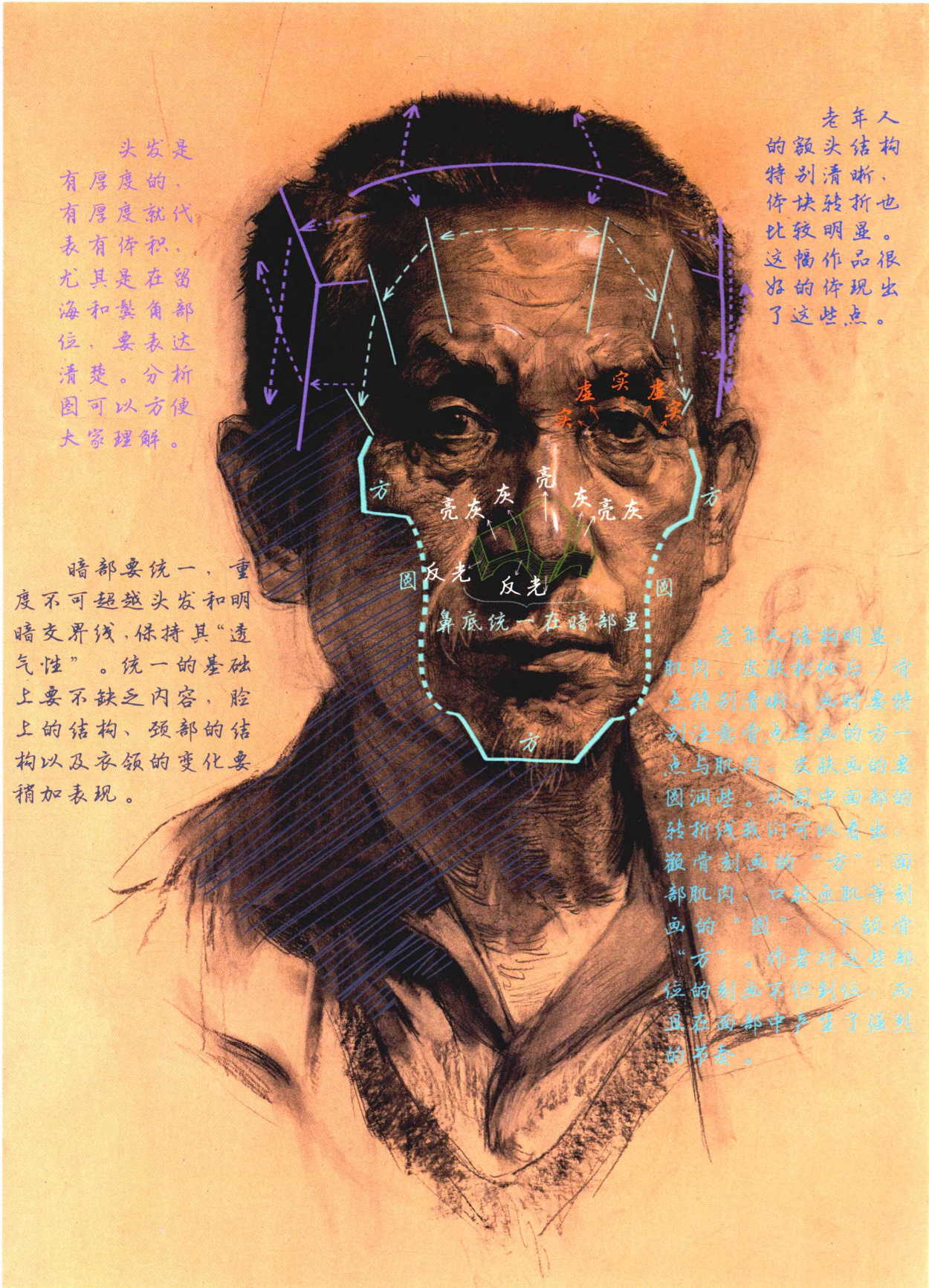
眉弓处是结构较复杂的部位之一。此处表情丰富,骨点清晰突出,有眉毛覆盖,增大了处理难度;加之老年人肌肉和皮肤松弛,产生了许多皱纹,处理难度可见一斑。

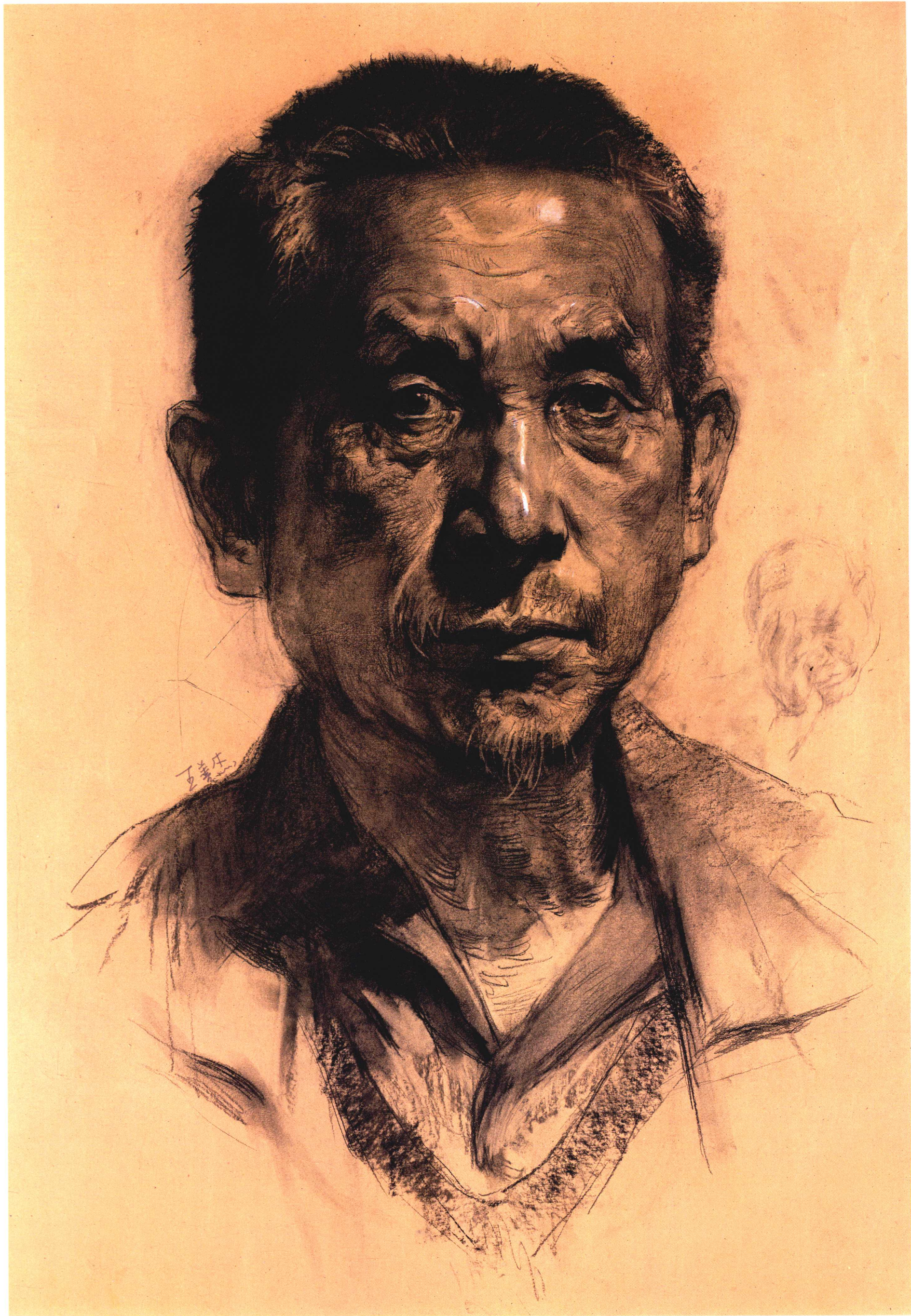
图中作者有意将老人的眉弓处理的生动而到位，上挑的眉毛使形象上极具冲击力，暗、灰、亮的调子层次明确，加上眼神的处理，使此此处成为整幅作品的亮点部分。

衣服的处理在素描头像绘画中起到很重要的作用，处理好衣服既可以增强画面的完整感，又可以突出头部的细致美感和强烈的冲击力。

作品中，作者用很大气的手法处理衣服，不抠细节，用木炭条简洁画出衣服的款式。前面实画，后面揉擦一下使之后退，这样就有了前后的虚实空间关系。颈部的投影正好体现出了肩部的厚度。寥寥几笔，却概括出了绘画当中应有的要素，更是衬托出男老年头部的强烈冲击力。这不是巧合，而是作者深厚的功底及极高的审美意识共同作用下的产物。

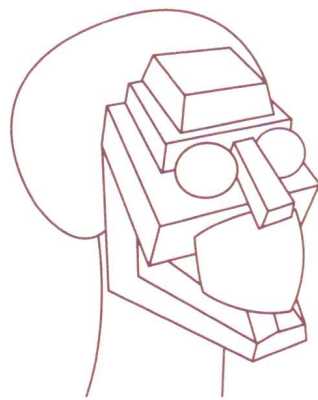
这是一张功底扎实、有着非常严谨学院风貌的作品。作者的观察和表现都非常整体，人物形象特征以及神态的感觉都非常的自然和真实，不做作，这些足以体现作者有着较强的功底。这张女青年素描头像作品，构图饱满、大方，透视关系准确，动态鲜明，整体画面十分稳重。一般在素描头像中，女性模特是最难画的。因为女性的结构没有男性那么明显，所以在绘画过程中结构的表达很难恰到好处。

这张作品画的很整体，但又不乏精彩的局部。一个整体是由很多的局部组成，没有局部的整体，会显得空洞、单薄、不真实；当然没有整体只有局部，再精彩也不会有什么意义。素描训练的目的不光是练就你的手头功夫，更重要的是培养你的综合能力，所以在作画过程中一定要有全局观。

作品画面的节奏控制的很好，比如头发、皮肤、衣服的黑、白、灰调子处理。头发处理的比较松动，脸部五官处理的相对严谨，衣服画的也相对轻松，这就使得画面有了节奏感。背景画了少许调子，把远处的头发弱化一些，这种前后空间的虚实处理也恰到好处。

这张看似不张扬的作品也许没有豪放的技法吸引人，但这种踏实、严谨的素描功力却十分难得。画面中人物的结构关系明确，体积感强烈，使得画面的冲击力十足。

要想把头部的体积画起来，就一定得抓住头部最大的明暗交界线（颞线到颧骨到口轮匝肌到下巴的形体转折线）。难得的是作者既把头像的体积关系交代了出来，又不缺乏女性的柔美感受。

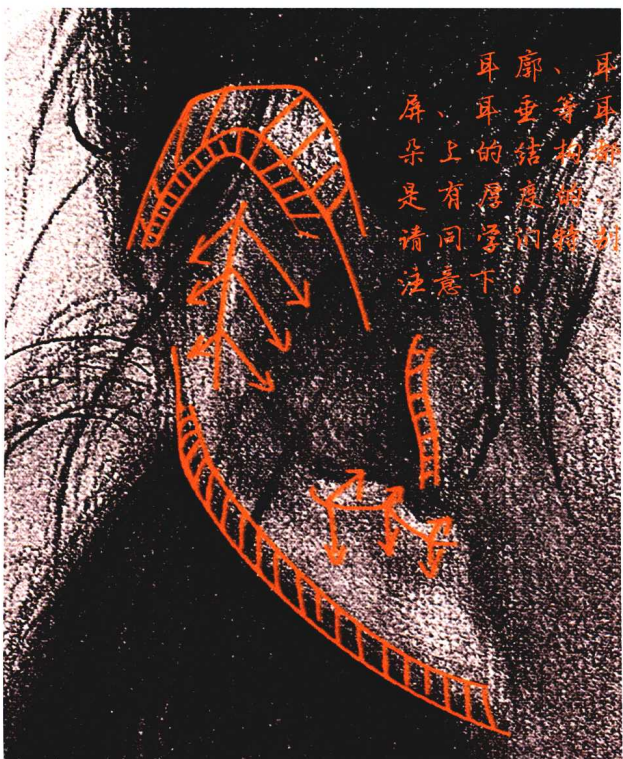
体块分析图

女青年特征

1、发型：女青年头发比较黑亮、有型，留海、鬓角流行的处理就可以显现出年龄的特征。

2、眼睛：女青年的眼睛黑亮有神，而且眼袋只有一层，颜色不重，而女中年的眼带比较深，眼角周边略微都有皱纹，眼带也比较突出，通常有几层。

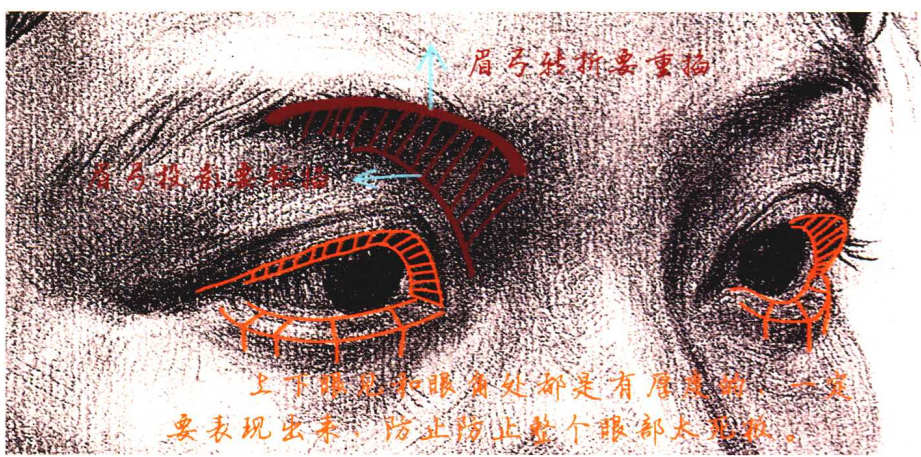
3、女青年的面部从画法上来讲，明暗交界线要处理得当，黑、白、灰过度的要柔和，这样光滑的质感才会比较突出。画时用笔是很重要的，可以尝试用笔尖排线，不能太松，要有张力。如果对象皮肤比较白，反光可以稍显强烈点，暗部不要太暗，要透气。着重表现其五官，削弱对肌肉的刻画。

这个角度的耳朵空间在前，必须作为重点刻画，同时要注意它与前方五官之间的空间关系。

耳朵是以倾斜的状态长在脑袋上，不能画的太直。虽然每个人耳朵的外形特征各不相同，但是基本结构是一致的。耳廓要画出厚度来，由于耳朵大部分由软骨组织构成，外部形态方中有圆、圆中有方。此画中耳朵处于暗部，由于画的是侧面角度，为了和前面五官之间相呼应，作者还是对耳朵进行了细致、充分的刻画。

注意耳朵处于暗部的时候，耳朵的受光部与背光部的明暗反差不要画得太强，要让整个耳朵融于整个侧面的灰暗调子中。

此画中眉弓的穿插、眼皮的方圆、眼球的体积感都画得十分轻松、干脆，而且对于眉弓投影的虚实等都能准确的表现。远处眼睛的边缘部分，眉弓与上眼皮之间的穿插关系表现的清楚到位。眼睛轮廓线在处理上要讲究上重下轻的原则，眼皮包着整个眼球，而且有厚度，所以在表现时眼皮的空间厚度要画出来。眼窝处的处理十分自然，空间、深度也表现的相对到位。

眉弓的处理结实且不生硬，眉弓底面“重描上，轻描下”的节奏把握、眉弓边缘小灰面的把握、下眼袋及外眼角的把握都非常好。

