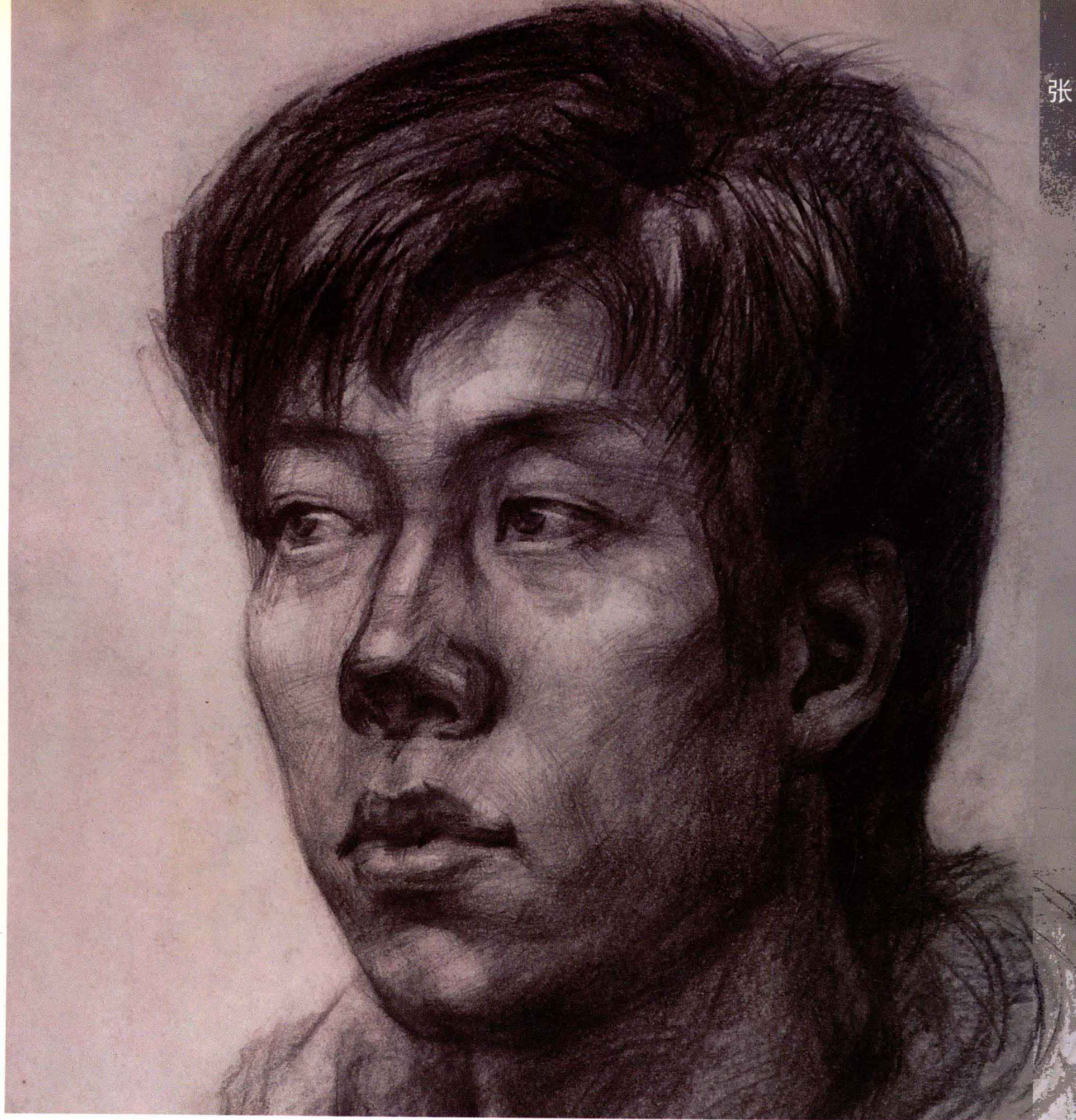

张凯亮 编

决胜素描

真人头像范本

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

决胜素描 / 张凯亮编. — 上海: 上海书店出版社,
2007.2
ISBN 978-7-80678-664-2

I. 决… II. 张… III. 肖像画 — 素描 — 技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 153820 号

决胜素描

编 著 张凯亮
责任编辑 张 轶
技术编辑 吴 放

上海世纪出版股份有限公司

书店出版社

世纪出版股份有限公司发行中心

01 福建中路 193 号

v.ewen.cc www.shsd.com.cn

各地书店

上海市印刷七厂有限公司

7 年 2 月第一版 2007 年 2 月第 1 次印刷

× 1194mm 12 开

印 张 2
印 数 0001-4200
书 号 ISBN 978-7-80678-664-2/J. 315
定 价 12.00 元

决胜用笔

“工欲善其事，必先利其器”，所谓“兵马未动，粮草先行”。形体是素描的灵魂，用笔就是素描的外衣。

教学实践证明：绘画工具准备得完好与否，绘画用笔姿势和方法的正确与否，是决定画面效果以及学习进步快慢的两个重要的非智力因素。这相当于作战前对新兵战斗技能的训练。

绘图铅笔的应用：

绘图铅笔一般分为两类：软铅、硬铅。

软铅的绘图铅笔主要是起形和画暗部。

黑度由浅到深分为：B 2B 3B 4B 5B 6B 8B

硬铅的绘图铅笔主要是画亮部。

黑度由深到浅分为：H 2H 3H 4H 5H 6H

可塑橡皮的一头可以捏成一个小片去擦。

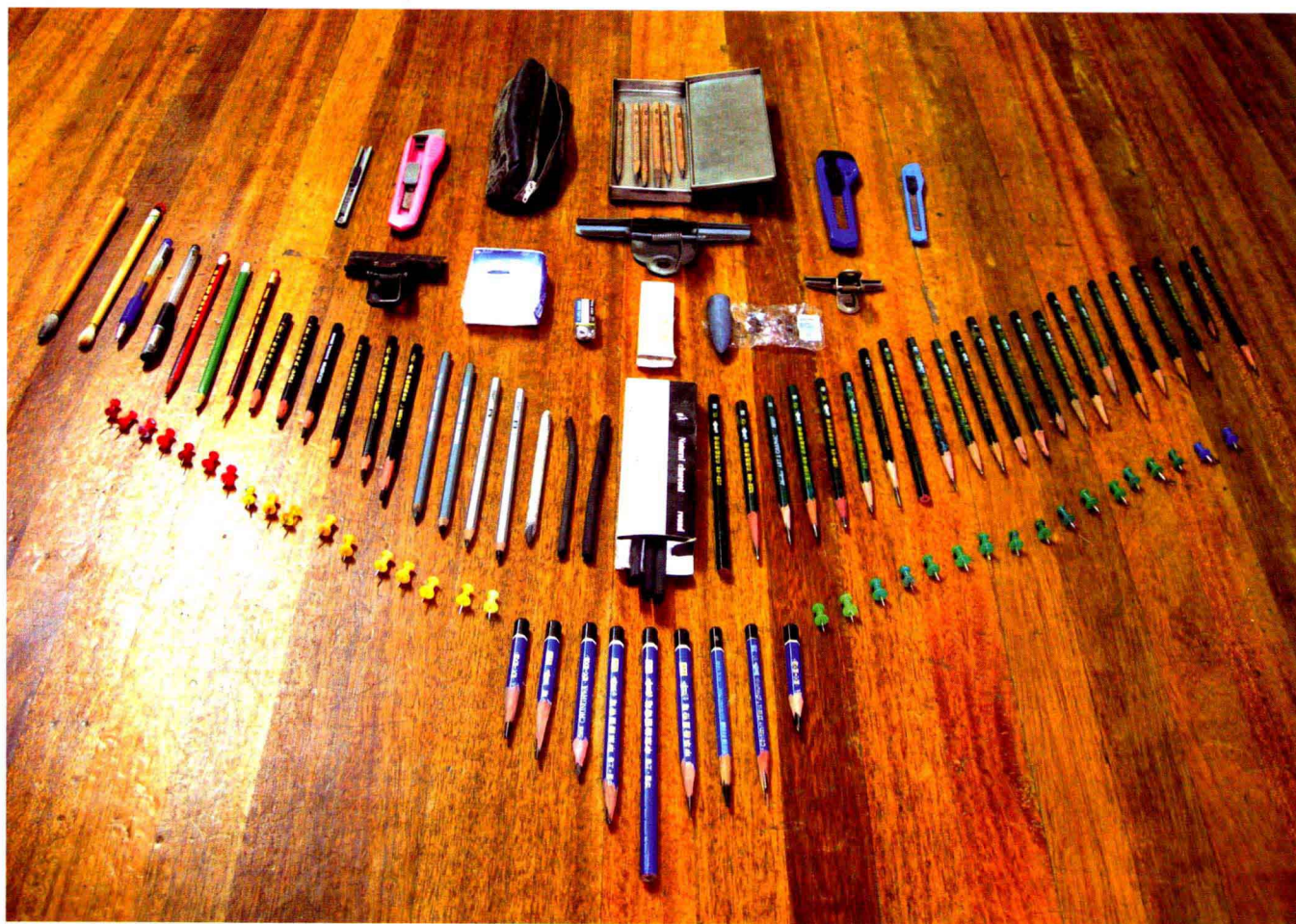
正确的姿势

整体铺画时的拿笔姿势

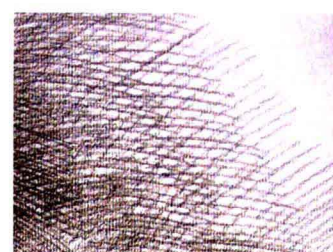
局部刻画时的拿笔姿势

正确的排线

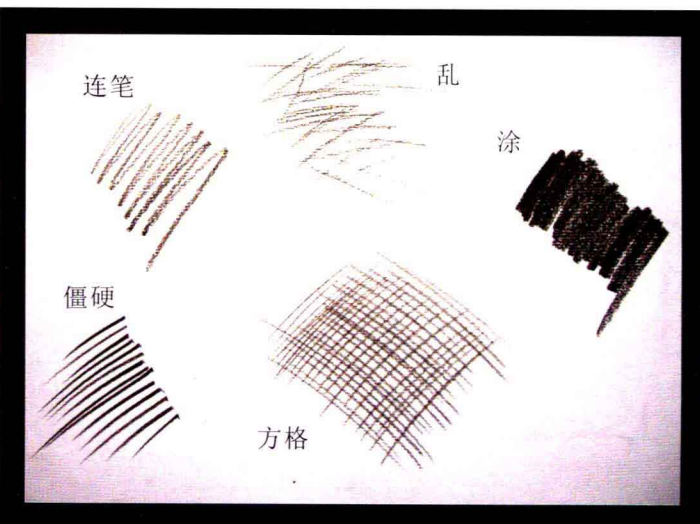

平行的排线

交叉的排线

错误的排线

小贴士：

1. 可塑橡皮筋皮是很方便的画图工具。
2. 餐巾纸可以替代擦布，能表现出丰富的效果。
3. 你还可以尝试铅笔以外的工具画素描，比如炭笔、木炭条、各色的炭精条、钢笔、圆珠笔，各种彩笔，各种毛笔等等。
4. 你还可以尝试素描纸以外的纸画素描，比如各色的卡纸、底纹纸、牛皮纸、宣纸等等。

决胜理论

要自我检验应该掌握的理论 and 技法，所谓“知己知彼，百战不殆”，这是战斗中要攻占的“战略要地”。

素描：以各种材料表现物象形体关系的单色绘画。

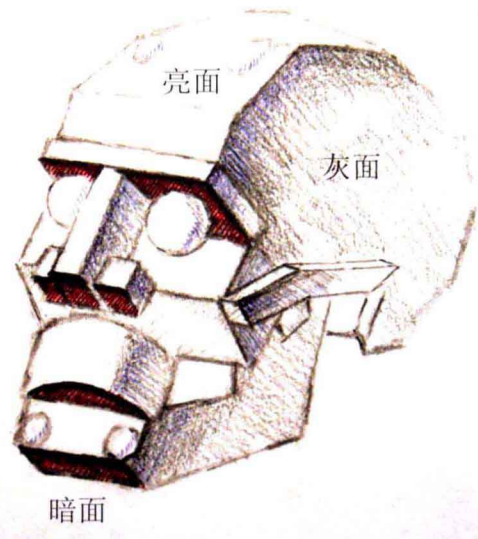
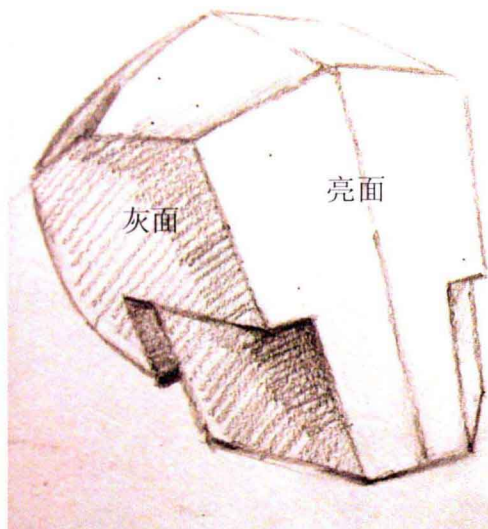
形体：即物象的形状（二维）和体积（三维）。

结构素描：着重用线条表现物象形体结构的素描。

明暗素描：着重用光影明暗表现物象形体的素描。

一切物体的形态，无论构造多么复杂，都可以概括为几个平行透视、成角透视的方体组合。

“三大面”、“五调子”是素描中以明暗塑造物象形体的最重要因素。在实际运用中，可以把复杂的黑白色调概括、统一到“三大面”中；最后再在最亮面和最暗面之间，增加丰富的过渡灰面，增强画面效果。

一、明暗

“三大面”又称“黑白灰”，是对物象亮面、灰面、暗面的简称。

“五调子”因光照并随物象的形体转折而形成的五种不同的明暗色调。（亮部、灰部、明暗交界线、暗部、投影）

局部的五调子

整体的五调子

1. 亮部（包括高光） 2. 灰部 3. 明暗交界线 4. 暗部（包括反光） 5. 投影

小贴士：

“三大面”在塑造棱角分明的骨骼形体时表现最为突出，给人以结实、强硬、有力的感觉。

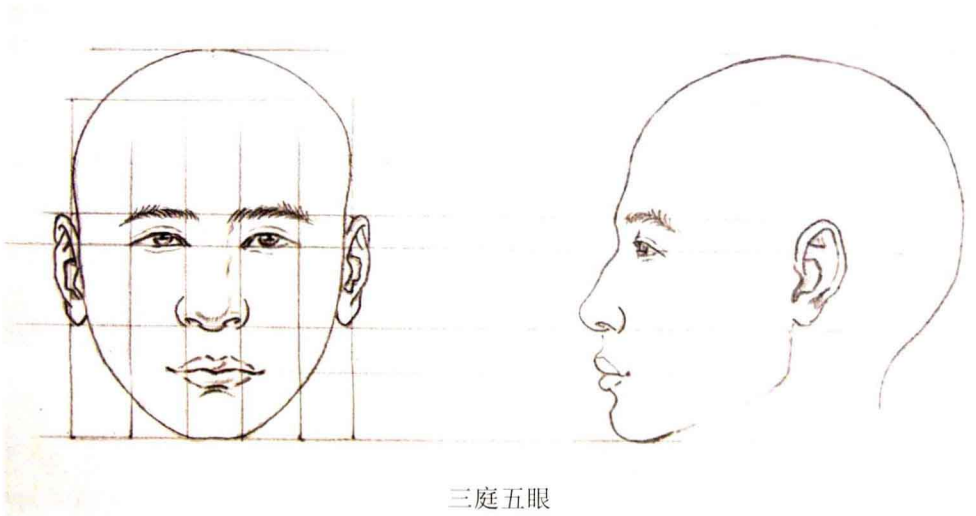
“五调子”是对“三大面”（亮面、暗面、灰面）的丰富和补充。

“五调子”在塑造肌肉形体时表现最为突出，特别是由明暗交界线往灰部，再到亮部，最后直至高光的黑白过渡。

“五调子”可以很好地表现出丰富的色阶，从而塑造出面部肌肉的形体过渡，给人以柔和、舒缓、自然的感觉。

“五调子”中色调最黑的是明暗交界线，其次是暗部和投影，反光不可以亮过灰部，亮部中的高光是色调最白的地方。

二、比例

三、透视

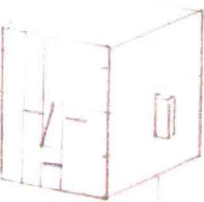
理解并表现出近大远小的现象，
是掌握透视规律的核心。

仰视的情况下，
同一直线上，远处的点比近处的低。

俯视的情况下，
同一直线上，远处的点比近处的高。

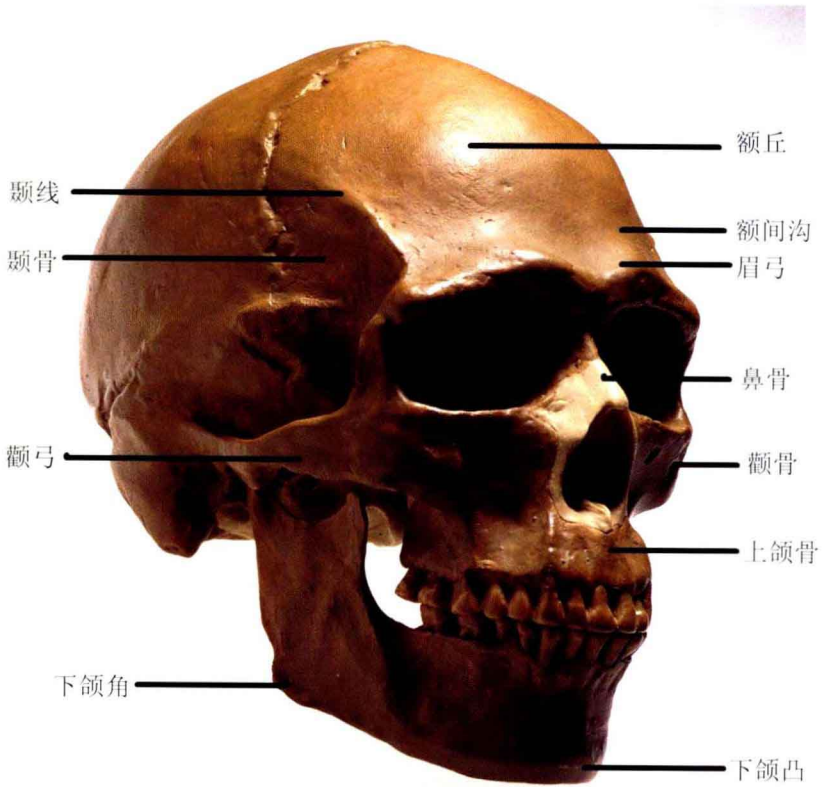
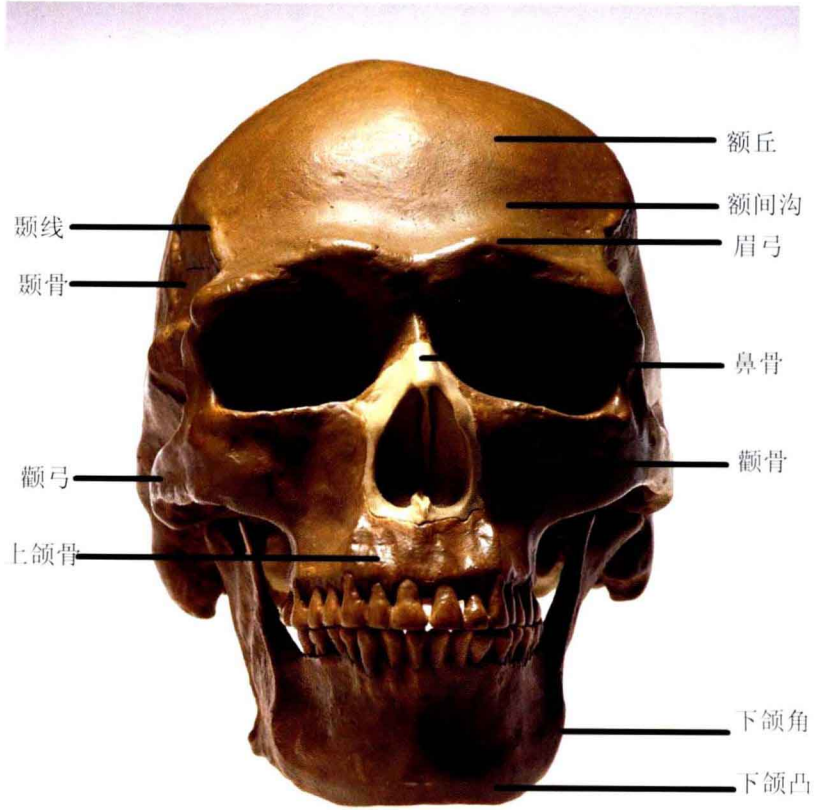

骨骼的坚实用笔

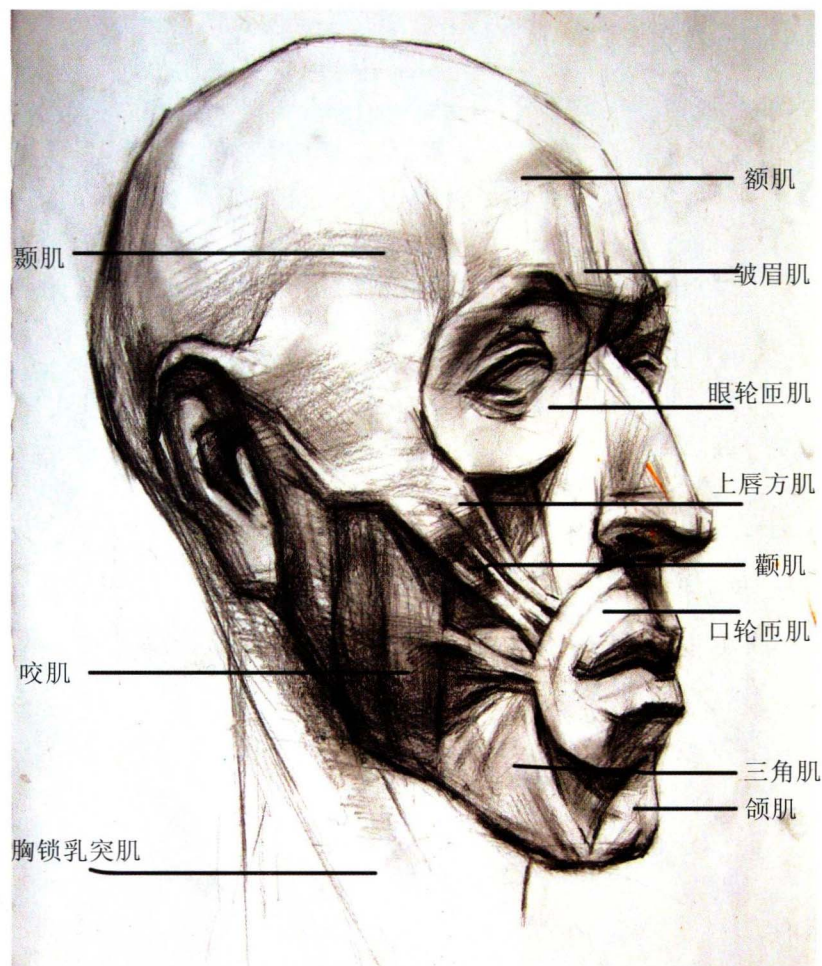
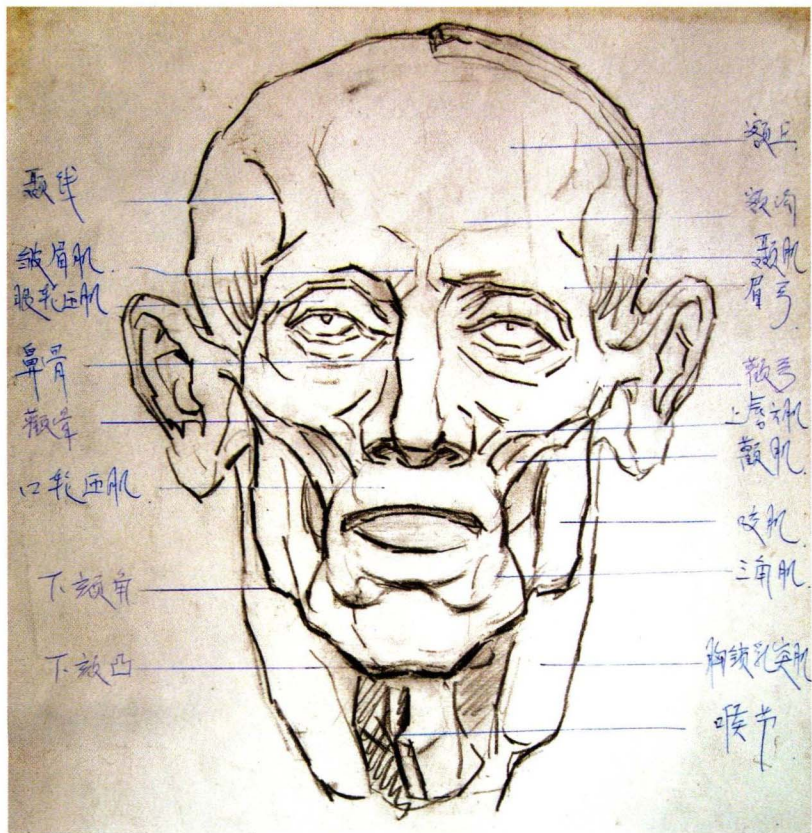

肌肉的柔和用笔

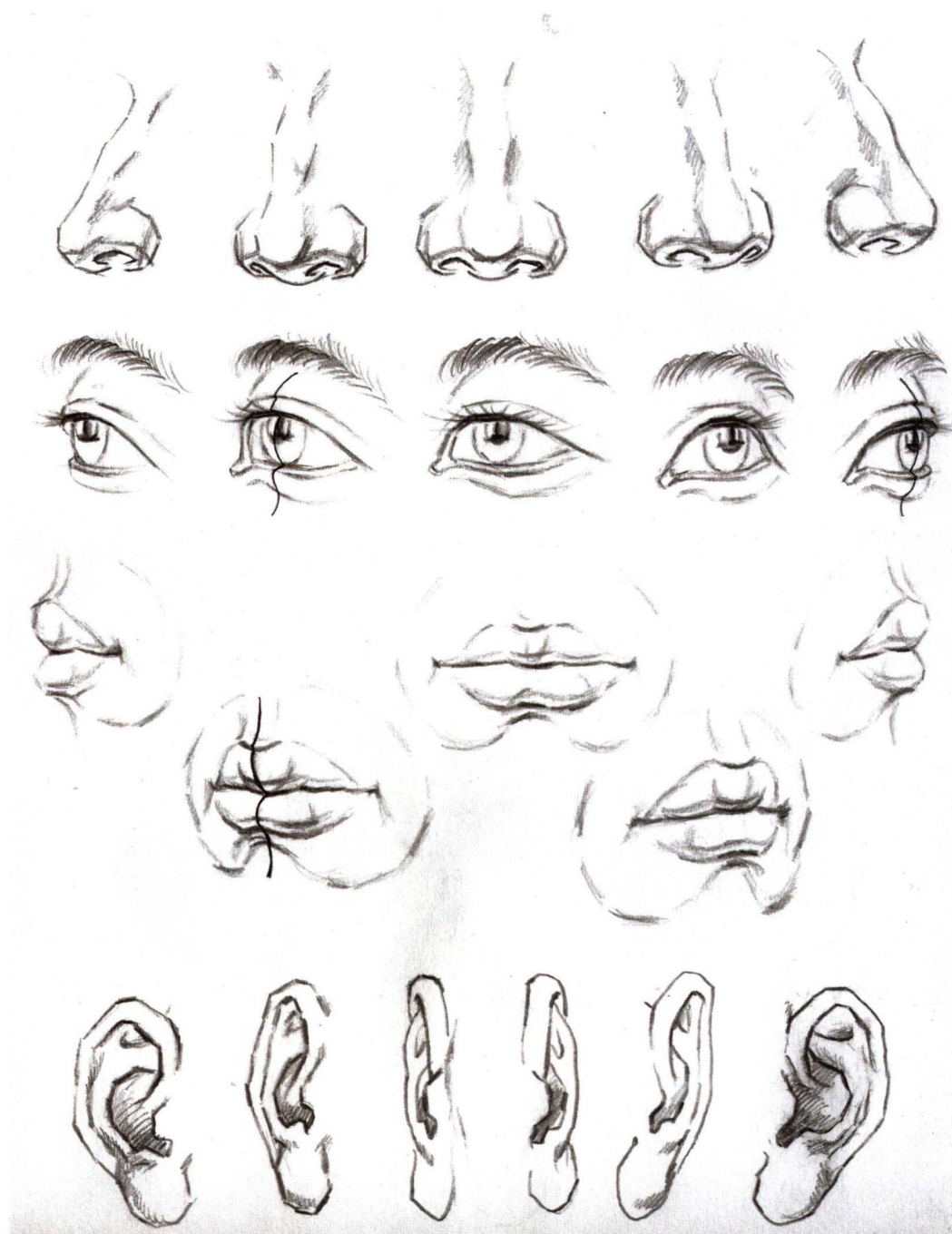
四、骨骼结构

五、肌肉结构

六、五官结构

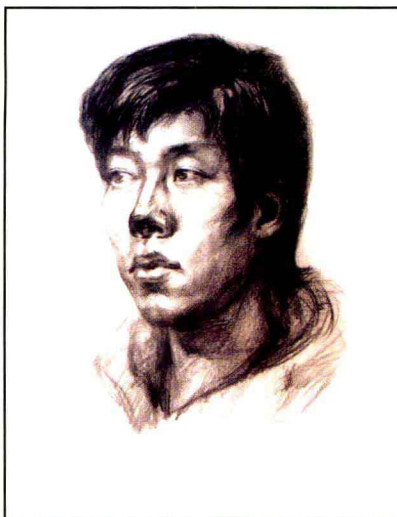
小贴士：

头像造型不准确的原因：

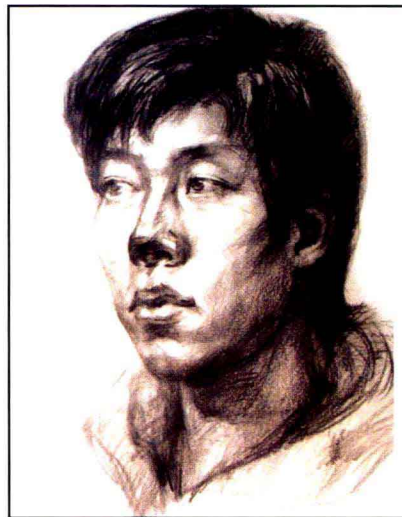
1. 比例的错误。
2. 透视的错误。
3. 骨骼肌肉结构的错误。
4. 五官生理结构的错误。

决胜构图

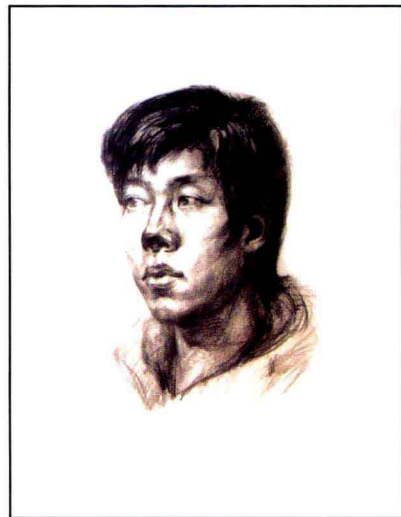
构图是物象在画面中的位置及布局安排，这直接决定画面的最后效果。画素描需要一个“整体”、“局部”、再“整体”的过程，而构图是第一个“整体”，相当于作战前对整体和全局的战略部署，需要用心。

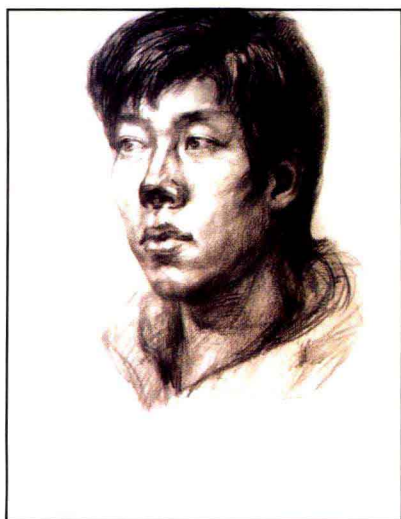
构图适中

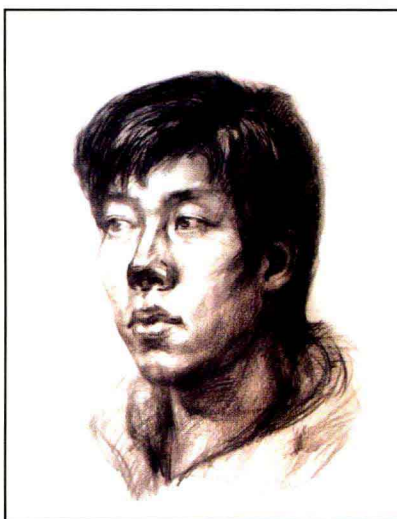
构图偏大

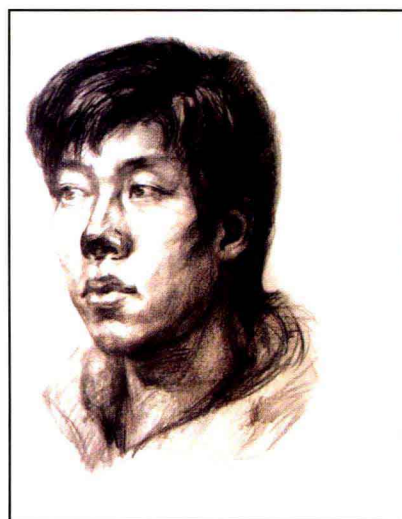
构图偏小

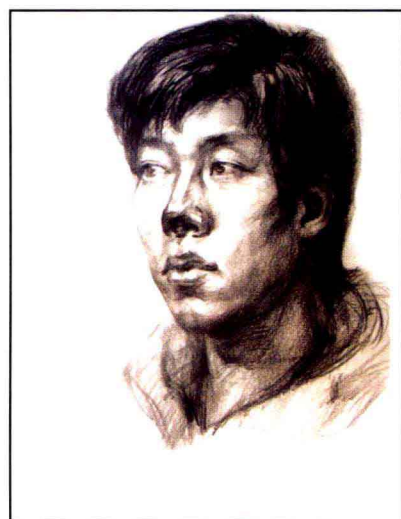
构图偏上

构图偏下

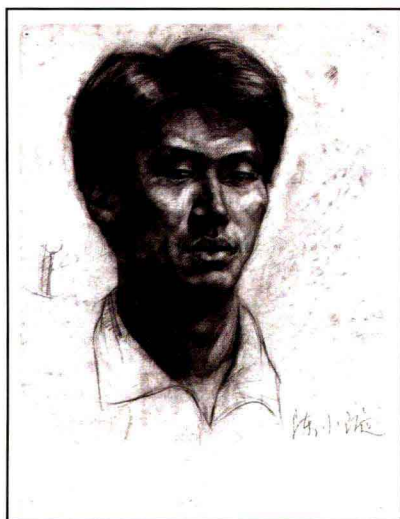

构图偏左

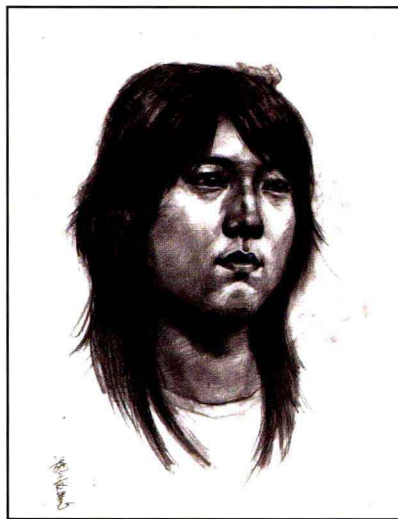

构图偏右

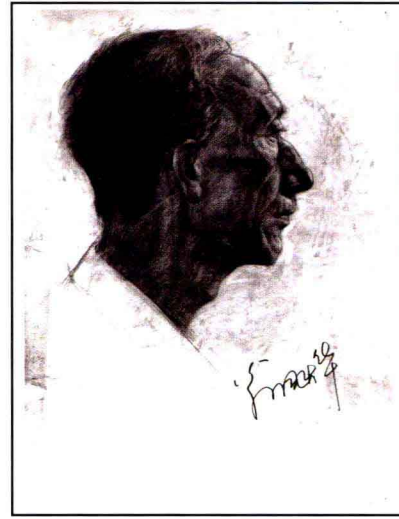
光影的安排：

侧光：写生最常选择的角度，物象的空间感、体积感最强。

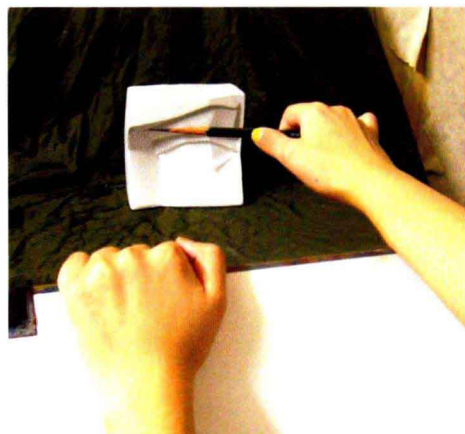
顺光：暗部和投影较少，物象的空间感、体积感最弱。

逆光：写生很少选择这个角度，暗部多，难度大，但有特殊效果。

决胜起形

起形是确定物象高度、宽度的比例和轮廓结构，处于画素描的第一个“整体”中。这需要整体地观察物象：定点、连线、比较形状，这相当于作战前的侦察工作，需要细心才行。

起形可以用2B-6B的铅笔。铅芯要长，不必削尖。

用铅笔测量物象高度、宽度的比例：

闭上一只眼，胳膊要伸直，铅笔不能前后倾斜。以笔尖为起点，移动大拇指确定位置，横竖进行长度或倾斜线角度的比较。

三种起形方法的运用，一般是先定点，再去比较倾斜的辅助线，最后看相互间的正负形。

比较人物头像整体和局部间的各种比例关系：比如大小、高低、长短、宽窄、前后、角度、形状等。不同人物头像之间的形象特征是由此刻决定的。

起形方法1：坐标点
比较所有相交点的上下左右关系。

起形方法2：辅助线
比较所有倾斜线的角度关系。

起形方法3：正负形
比较所有正负形的形状关系。

第一阶段学习自测：

本阶段主要是素描人物头像的基础理论和技法的学习

1. 掌握画素描排线条的用笔和构图方法。
2. 掌握头像“三庭五眼”的比例关系，理解仰视、平视、俯视的透视规律。
3. 掌握人物头像“骨骼结构”、“肌肉结构”以及“五官结构”的绘画方法。
4. 掌握画素描起稿的三种方法：坐标点、倾斜线、正负形。
5. 领会人物头像“三大面”、“五调子”的作画原理。

决胜铺色

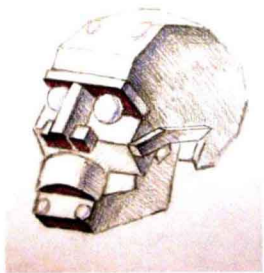
铺色是铺出物象大的形体起伏、转折和明暗色调。是处于画素描的第一个“整体”中。这需要整体观察所有的暗部，分出层次，排出序列，从最黑的地方依序快速而画。这相当于作战时大规模的机械化部队的快速推进。

用软铅（6B、8B）一遍一遍地、松松地上线条，铅笔的铅芯要长，可以不用削尖。

亮部先不要画。可以用布擦所有的暗部、背景，亮部绝不能擦。然后再用软铅继续排线。

人物头部的固有色可以适当画出：
例如毛发、眼眸、唇色、肤色等。

铺色最后效果的要求是：

铺出人物头像三大面的明暗关系，一般是正面亮，侧面灰，底面暗。

决胜塑造

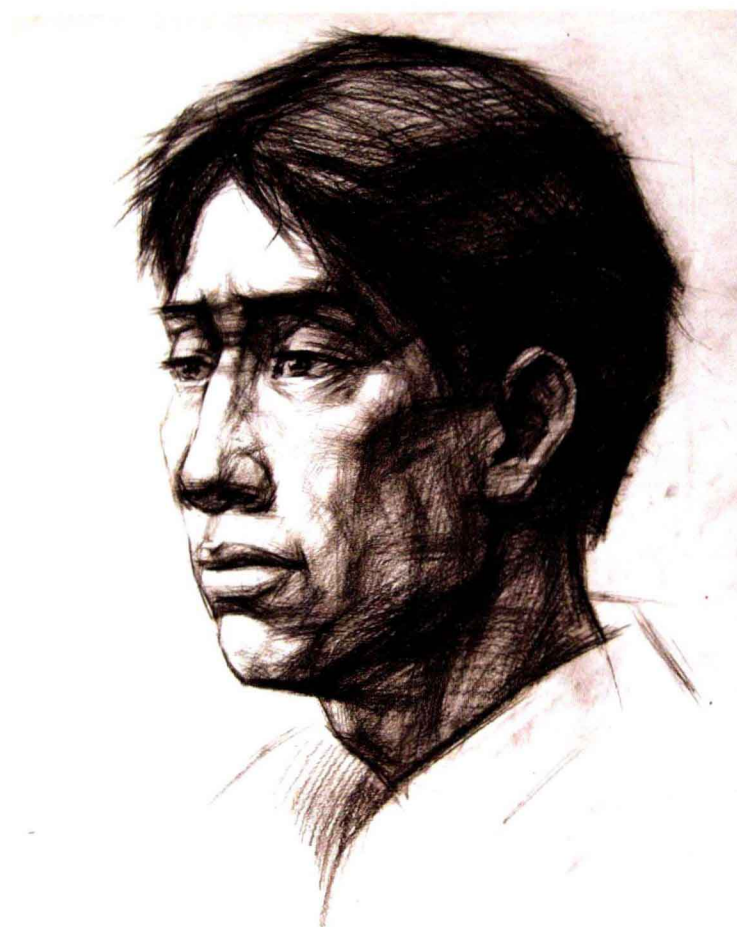
塑造是用线条或明暗光影把物象的形体表现出来的过程。是画素描“整体”、“局部”再“整体”过程的第一个“局部”，需要把物象每一个形体起伏、转折都表现出来。相当于作战时的步兵攻歼，艰苦！

由于物象都是存在于空间中的立体物，所以物象的每一个形体起伏、转折在光线的照射下，都会形成不同深浅的明暗。

故此，对人物头像的塑造即是：

1. 用排线的方向来表现头部骨骼和肌肉的每一个形体起伏、转折的方向面。
2. 用不同深浅的明暗面来表现头部骨骼和肌肉的每一个形体起伏、转折的方向面。

形体塑造用2B、4B的铅笔。必须削尖铅芯。

小贴士：

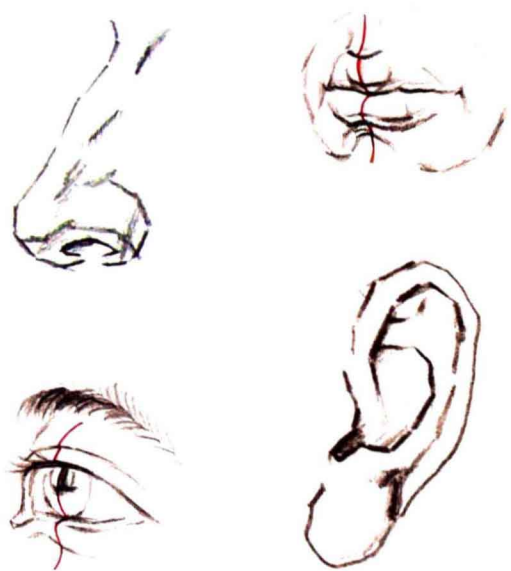
对人物头像的塑造一定要：

宁方勿圆：素描是要表现形体，画方的面时用直线切形排列，容易给人一种坚硬、厚实的体量感。所以，画人物头像骨骼和肌肉的形体时，也应该用画方面的方法来表现。

宁脏勿净：素描是要表现形体，笔墨浓重可以增强物象的体积和重量感。过分追求画面的整洁，就不容易放手用不同的素描技法去表现人物头像的形体，以及不同部位的不同质感。

决胜深入

深入是在画面整体的基础上，用线条或明暗光影把物象更加微小的形体起伏、转折表现出来。比如五官的细小表情特点，以及须发和皮肤的不同质感。这是画素描的第二个“局部”，相当于作战时的步兵占领，艰苦而有成就感！

小贴士：

调整主要是区分人物面部的虚实关系，这直接影响画面的最后效果。一般是：“近实远虚”、“骨实肉虚”、“五官实，发颈虚”。

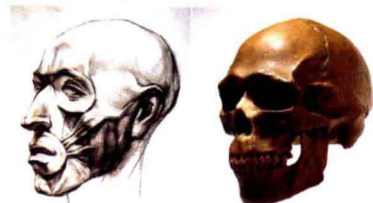
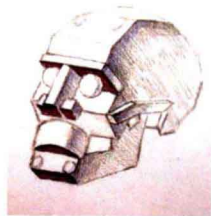
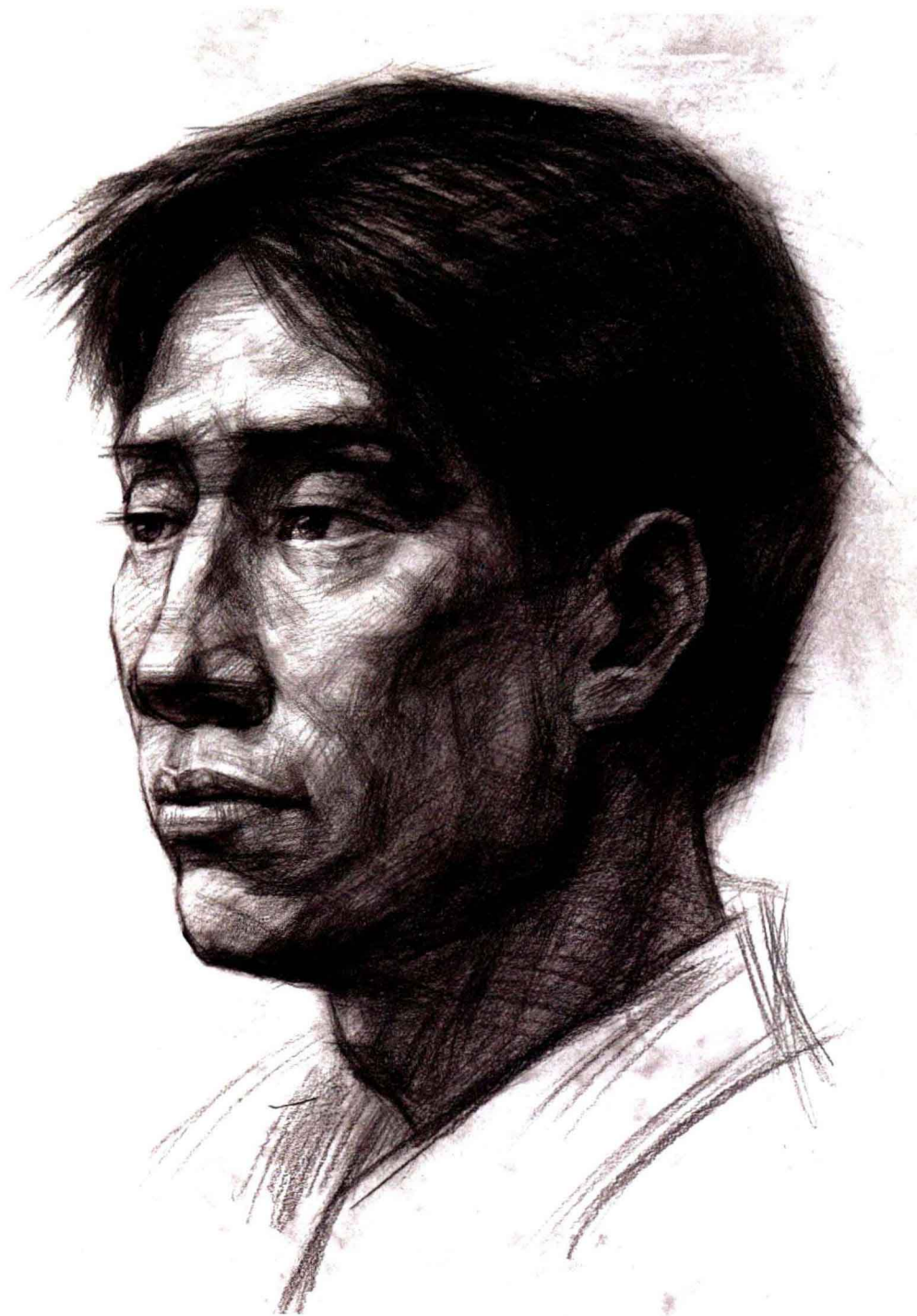
虚：就是明暗对比不强烈，物象边线不明显（可以用布擦，但边线不能虚得没有形状）。

实：就是明暗对比强烈，物象边线明显。

最后调整时，人物面部的正面、侧面与底面，在明暗色调上要分开：一般是正面亮，侧面灰，底面暗。

决胜调整

调整是在画面深入之后，再次强调物象大的形体起伏、转折，大的明暗。这是画素描“整体”、“局部”、再“整体”过程的最后一个“整体”，相当于作战后的打扫战场，最有轻松感！

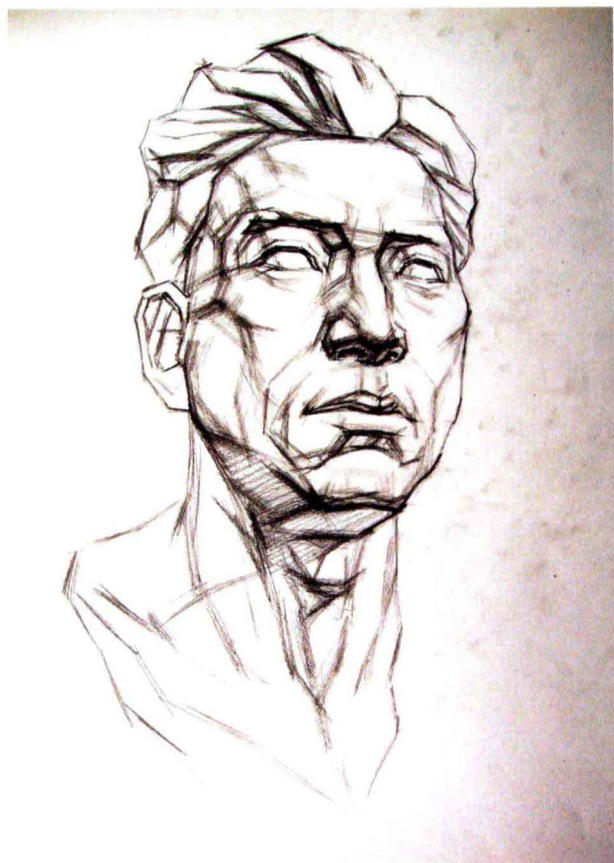
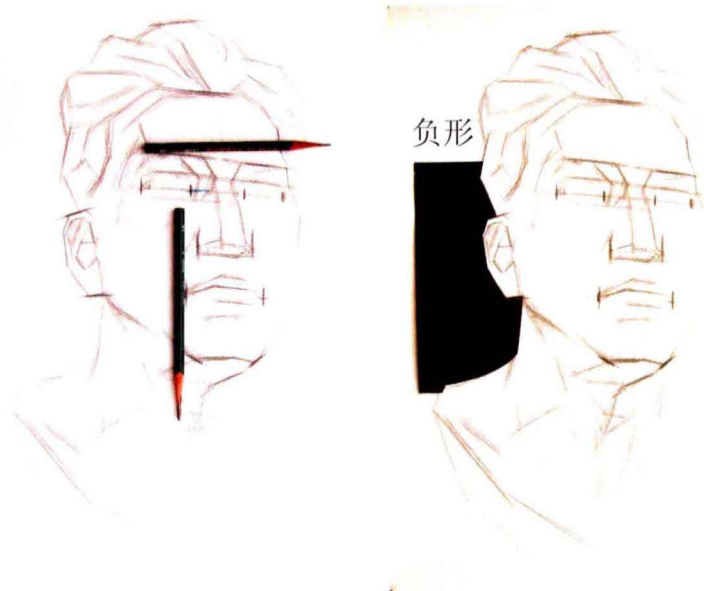
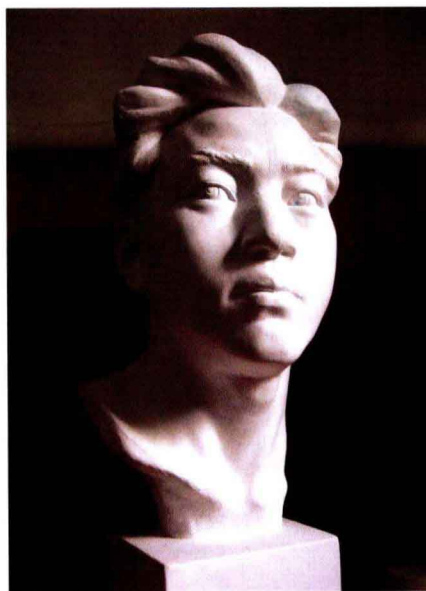
石膏人像的画法

在画石膏头像中，不需要对人物的五官、骨骼、肌肉进行不同质感的表现。所以，通过石膏头像的练习可以先解决人物五官、骨骼、肌肉的形体塑造问题。

小贴士：

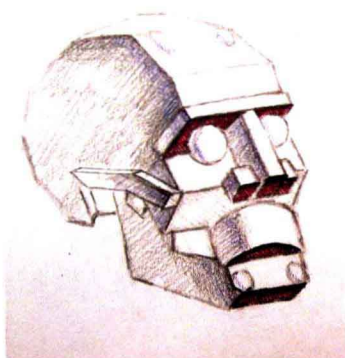
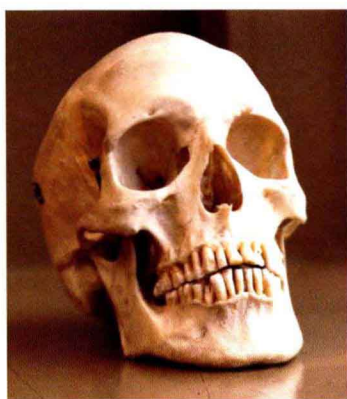
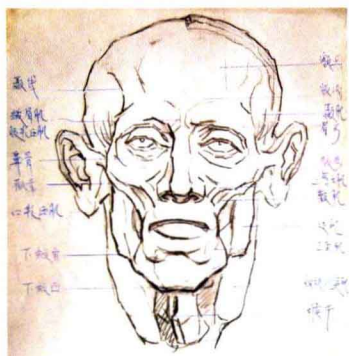
起形最后效果的要求是：标画出头像中主要的骨骼和肌肉结构线的形状和位置。因为在后面的明暗塑造时，骨骼和肌肉结构线的形状和位置也就是它们形体明暗交界线的形状和位置。

第二阶段学习自测：

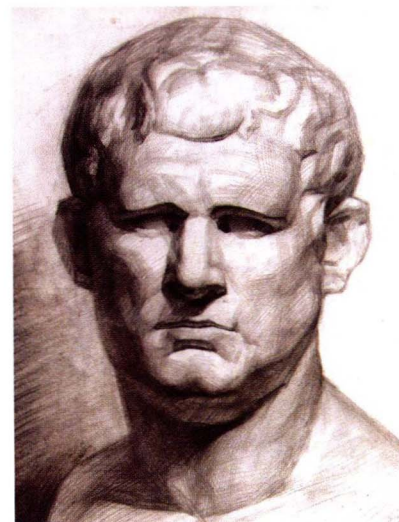
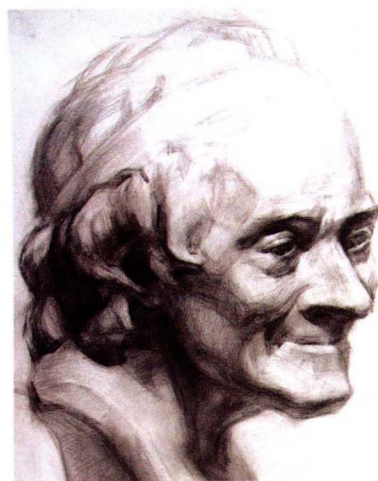
本阶段主要是人物头像作画步骤的学习

1. 掌握人物头像正常的作画步骤。
2. 掌握人物头像中“三大面”、“五调子”的形体塑造方法。
3. 掌握人物头像骨骼、肌肉的塑造。
4. 掌握头像五官的深入表现方法。
5. 理解“宁方勿圆”、“宁脏勿净”的涵义，能动地运用到画面中去。
6. 理解人物头像中“近实远虚”、“骨实肉虚”、“五官实，发颈虚”的表现方法。
7. 比较真人与石膏头像中，对五官、骨骼、肌肉质感的不同处理方法。

石膏头像的面部处理

触类旁通

人物慢写的作画时间一般在30-50分钟，对面部特征、神态的刻画尤为重要，不但要对人物的五官、骨骼、肌肉进行不同质感的表现，而且还要有对人物五官、骨骼、肌肉的形体塑造，不亚于一幅小素描头像。

二零零六年二月二日画于天山天眩画室施才慧作

决胜特训

参照骨骼、肌肉的解剖图，进行不同角度人物头像骨骼、肌肉以及五官结构的塑造练习。

小贴士：

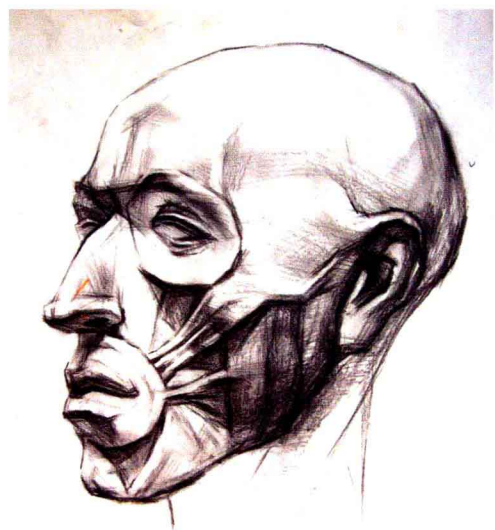
画素描头像常见的问题：

要经常拿自己的作品同优秀的作品去比较，认识到自己的错误，才能加以改正，从而取得进步。

失败乃成功之母！

本图作者：陈小璇

乱：线条不成排列。

本图作者：陈小璇

本图作者：陈燕

画妇女时同样要表现出头像的五官、骨骼和肌肉结构，要运用柔和的用笔方法。

僵：线条勾描，不是打切出来的。