

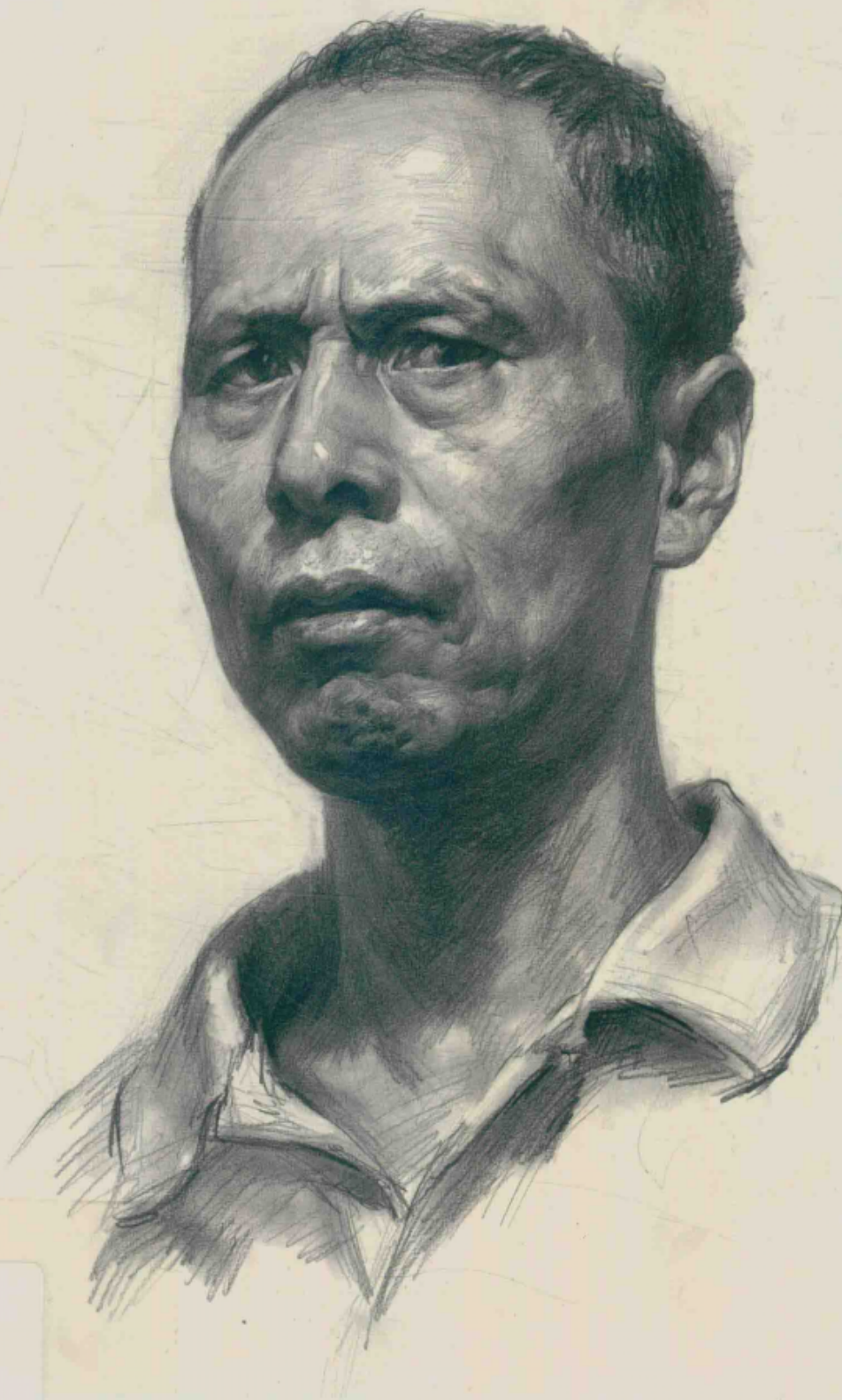
我要上央美

WO YAO SHANG YANGMEI SUMIAO TOUXIANG

素描头像

张承国 策划
王湛峰 编著

重庆大学出版社

我要上央美

素描头像

WO YAO SHANG YANGMEI

SUMIAO TOUXIANG

张承国 策划 王湛峰 编著

重庆大学出版社

王湛峰
致力于素描基础教学研究，总结出了一套完整的
“三线教学系统”，著有《完美教学》《励志教学》等。

Contents

第一章

基本知识

1. 画面构图 01
2. 基本概念 01
3. 头骨与肌肉 01
4. 头像比例 01

第二章

五官的表现

1. 女青年 02
2. 男青年 03
3. 课堂内外 04

第三章

结构的表现

1. 男青年 06
2. 中老年 07
3. 课堂内外 08

第四章

块面的表现

1. 男青年 12
2. 中老年 13
3. 课堂内外 14

第五章

光影的表现

1. 男青年 18
2. 中老年 19
3. 画面理解 20
4. 画面剖析 21
5. 课堂内外 22

第一章 基本知识

1 画面构图

构图对画面的最终呈现起着非常重要的作用,不好的构图会影响画面的质量。所谓“意在笔先”,就是说下笔前要对画面有一个整体观察,做到心中有数,掌握画面的整体节奏。

正常构图

构图偏大

构图偏小

构图偏右

2 基本概念

形体

形体是客观物体存在于空间的外在形式。任何物体都以其特定的形体存在而区别于其他物体。对形体的认识,也可以将其分解为外形和体积两个概念。外形指视觉的直观形象,体积指空间的立体构造。在素描中,这二者既有各自独立的意义和价值,又是相辅相成、不可分离的统一体。形是体积的外部形态,而体积必须是由形体来体现的。在观察物体时,应首先注意其整体呈现的基本形。构成物体的基本形不同,则其形体特征就会不同,而准确地把握物体的形体特征便奠定了素描造型的基础。

明暗

明暗是素描的基本要素之一,也是描绘物体体积与空间的重要因素。任何物体在光的照射下都会呈现一定的明暗关系,光是物体明暗形成的条件,也是物体明暗变化的外在因素。物体在一定角度的光照下,会产生受光部分和背光部分,这是两个既相互对比又相互联系的明暗系统。

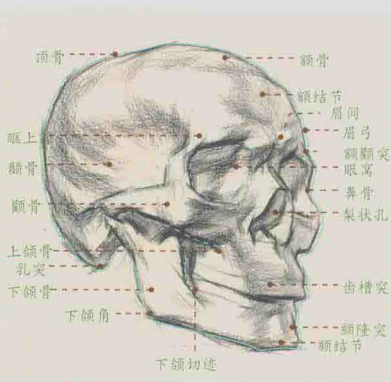
透视

自然界中的物体呈现近大远小、近实远虚的空间现象,就是透视。在素描中,用透视来在画面上确定物体的深度,即物体及其各部分在画面中的空间位置。透视是绘画中表现物体的立体感和创造空间效果的基本因素。

3 头骨与肌肉

由于头部的肌肉层较薄且紧贴着头骨上,所以头部骨骼对人物头部外形的影响最大。每个人长相的不同,主要是取决于头骨骨点之间位置的不同,骨点是皮下骨,是看得见、摸得着的,是形体结构的转折点,在作画中,抓不住骨点就抓不住形体,画面就会出现松散凌乱的毛病。想要画好人像,对头部骨骼和肌肉结构的深入理解必不可少,需要重点掌握那些直接影响画面效果的骨骼肌肉。

骨骼

肌肉

4 头像比例

作画时,头部比例也是一个难点。“三庭五眼”是常说的头部比例:“三庭”指人的面部从前额的发际线到下颌底部,可以竖向分为三等份;“五眼”是以一只眼睛为长度单位,将脸的正面横向分为五等份。

第二章 五官的表现

1 女青年

步骤表现

步骤一：观察照片，确定画面构图，分析人物对象是否在画面中心，初步确定人物脸部比例。

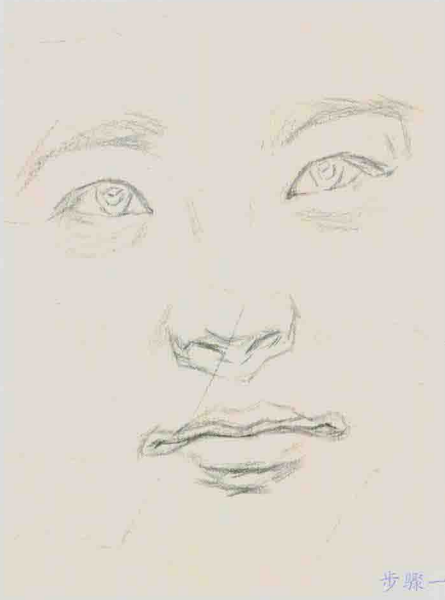
步骤二：从暗部开始刻画，加强局部凹处厚度，区分出黑、白、灰的节奏关系。

步骤三：可用纸擦拭画面，让调子变得柔和一些。要注意用线的节奏和疏密去表现明暗关系。

步骤四：抓住模特的表情神态，深入刻画细节部分，加深眉毛、眼睛的颜色，使整个画面的细节更加深入、精彩，使画面效果更佳。

照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

照片

2 男青年

步骤表现

步骤一：观察照片，分析人物五官及特点，与女青年不同的是，男青年的五官更加立体，眉毛显得更黑且粗密。

步骤二：从暗部开始刻画，加强局部凹处厚度，区分出黑、白、灰的节奏关系。

步骤三：可用纸擦拭画面，让调子变得柔和一些，要注意用线的节奏和疏密去表现明暗关系。

步骤四：深入刻画细节部分，特别是男青年的眼睛部分，要表现出眼皮的厚度，使整个眼睛看起来有神，使画面效果更佳。

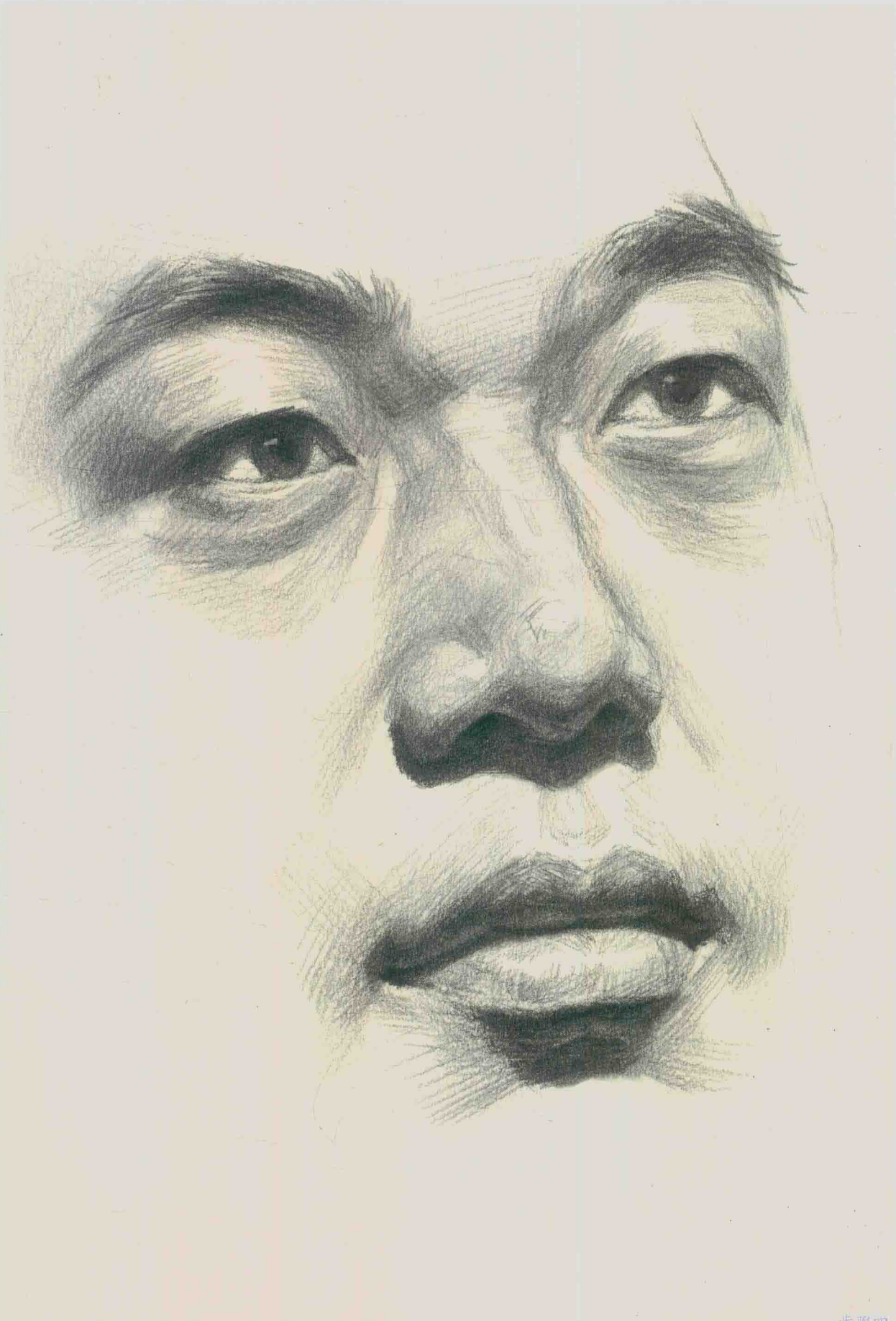
步骤一

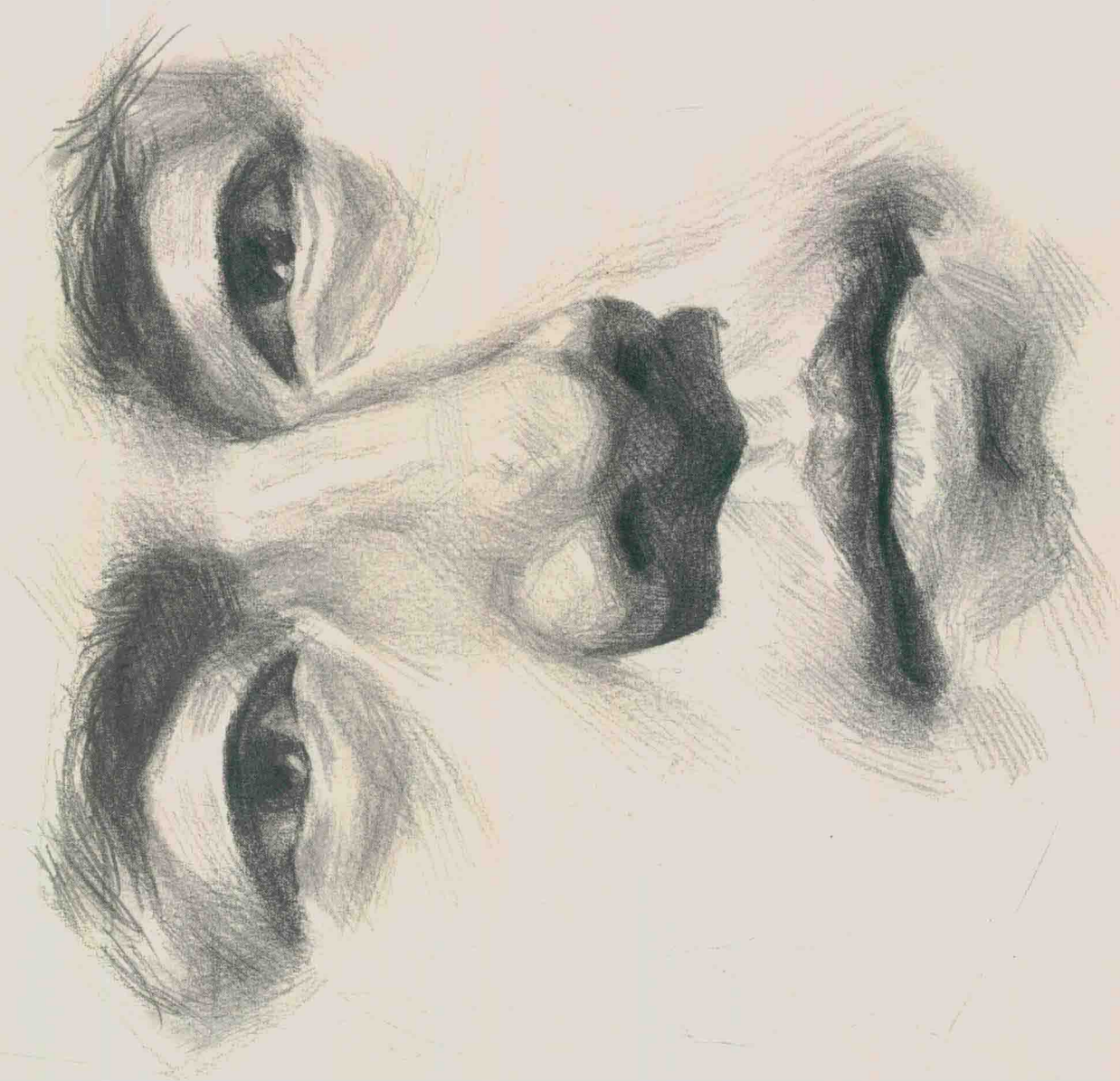
步骤二

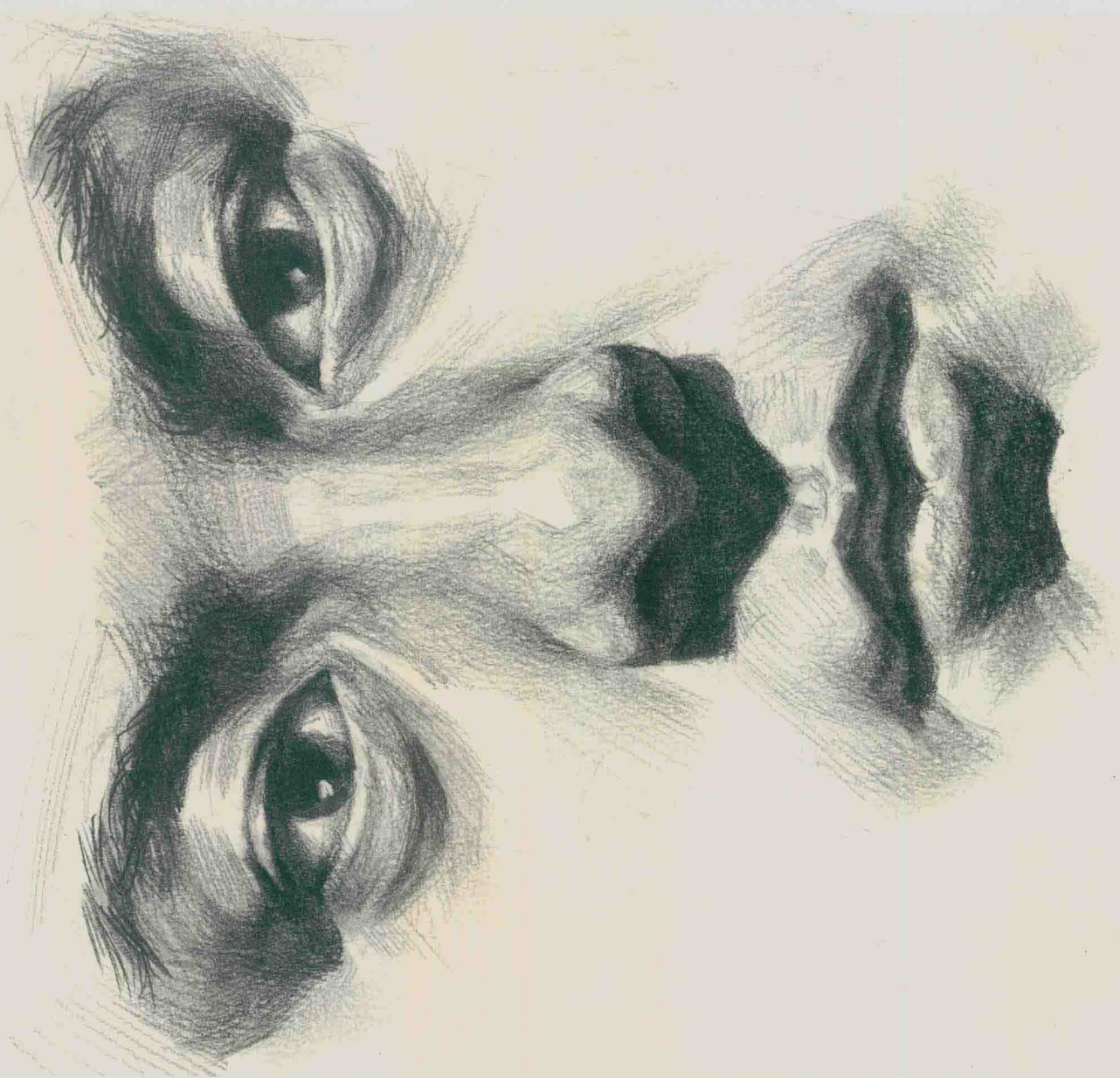

步骤三

步骤四

第三章 结构的表现

1 男青年

步骤表现

步骤一：用长直线轻轻地“切”出模特的大致轮廓，并简略地画出模特五官的位置。

步骤二：在大轮廓准确的基础上加深主要的结构线，使五官的位置、比例关系更加明确，同时鬓角以及发际线的位置也要确定下来。

步骤三：进一步刻画五官的特点、比例。在各个骨点上铺出明暗调子，加强人物的主要面部特征，同时衣服的结构也要一并画出来，注意人物造型要“宁方勿圆”。

步骤四：在模特的形象、神态特征已充分表达的情况下，再进一步调整透视关系，强调男青年的面部肌肉特点，并刻画好头发的细节。随着明暗调子的深入，画面的立体感就充分表现出来了。

照片

步骤一

步骤二

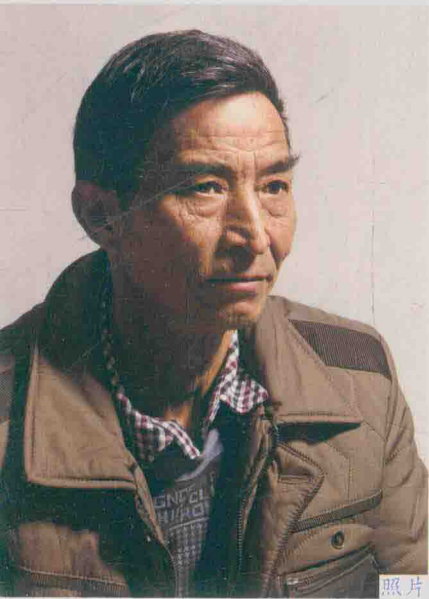

步骤三

步骤四

王基峰
2017.3.27.

照片

2 中老年

步骤表现

步骤一：抓住模特最打动人的瞬间神态，把握好头、颈、肩的扭动关系，然后确定人物外轮廓和五官的位置。

步骤二：从面部开始刻画，画的过程中要始终围绕模特最初、最生动的印象，不断地强化模特的特征，交代出画面主要的黑、白、灰关系。

步骤三：画面基本的体积感和节奏感表现出来之后，要深入对五官的刻画。注意不要把脸上的调子画得太杂，要把握好头部的黑、白、灰节奏，加强对比。

步骤四：最后要强调模特脸上的明暗交界线，骨点处一定要突出，要用线条沿着结构表现出来。加强脸与脖子的空间感。暗部的衔接处要画得透明，反光也要很好地表现出来。

步骤一

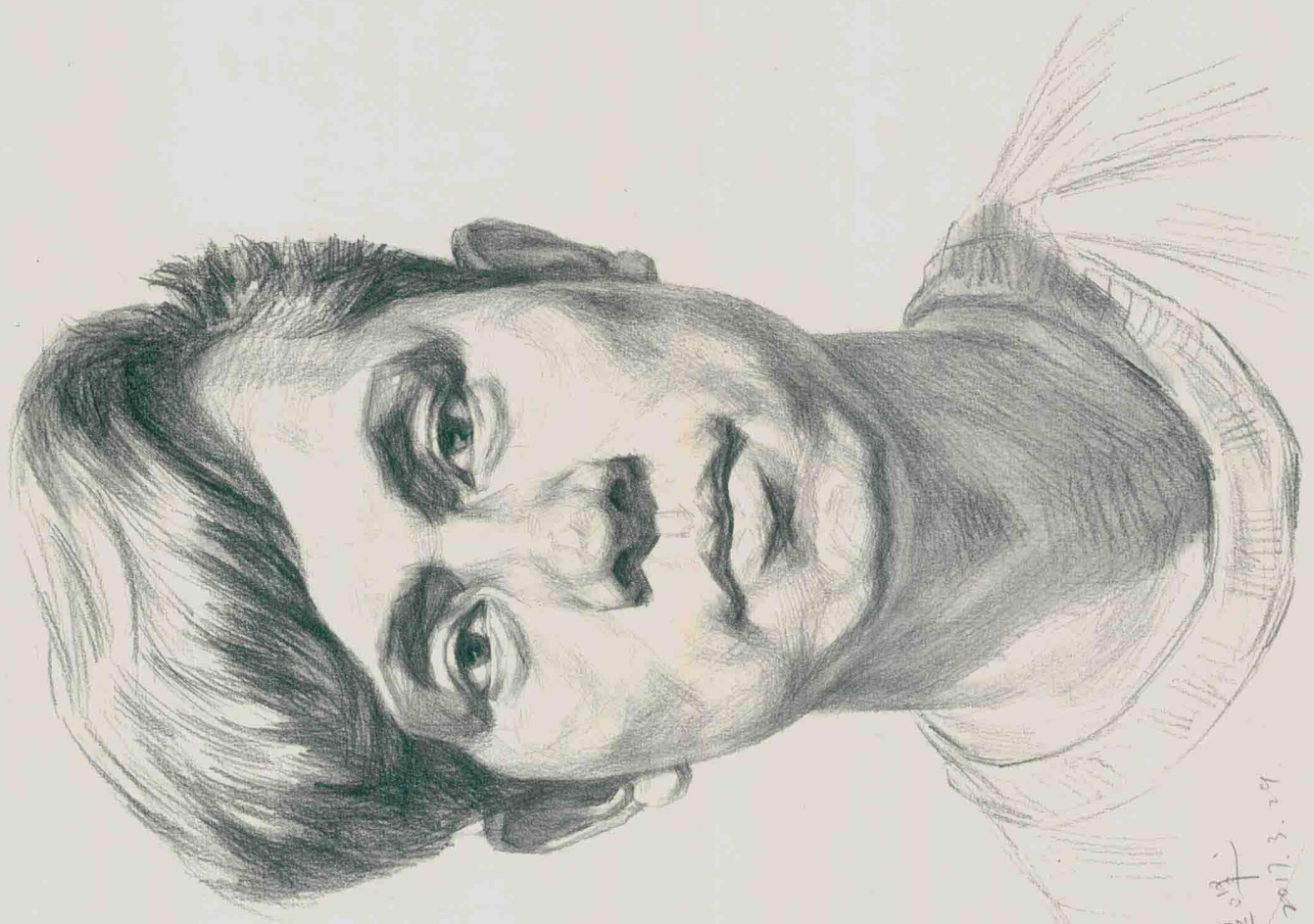
步骤二

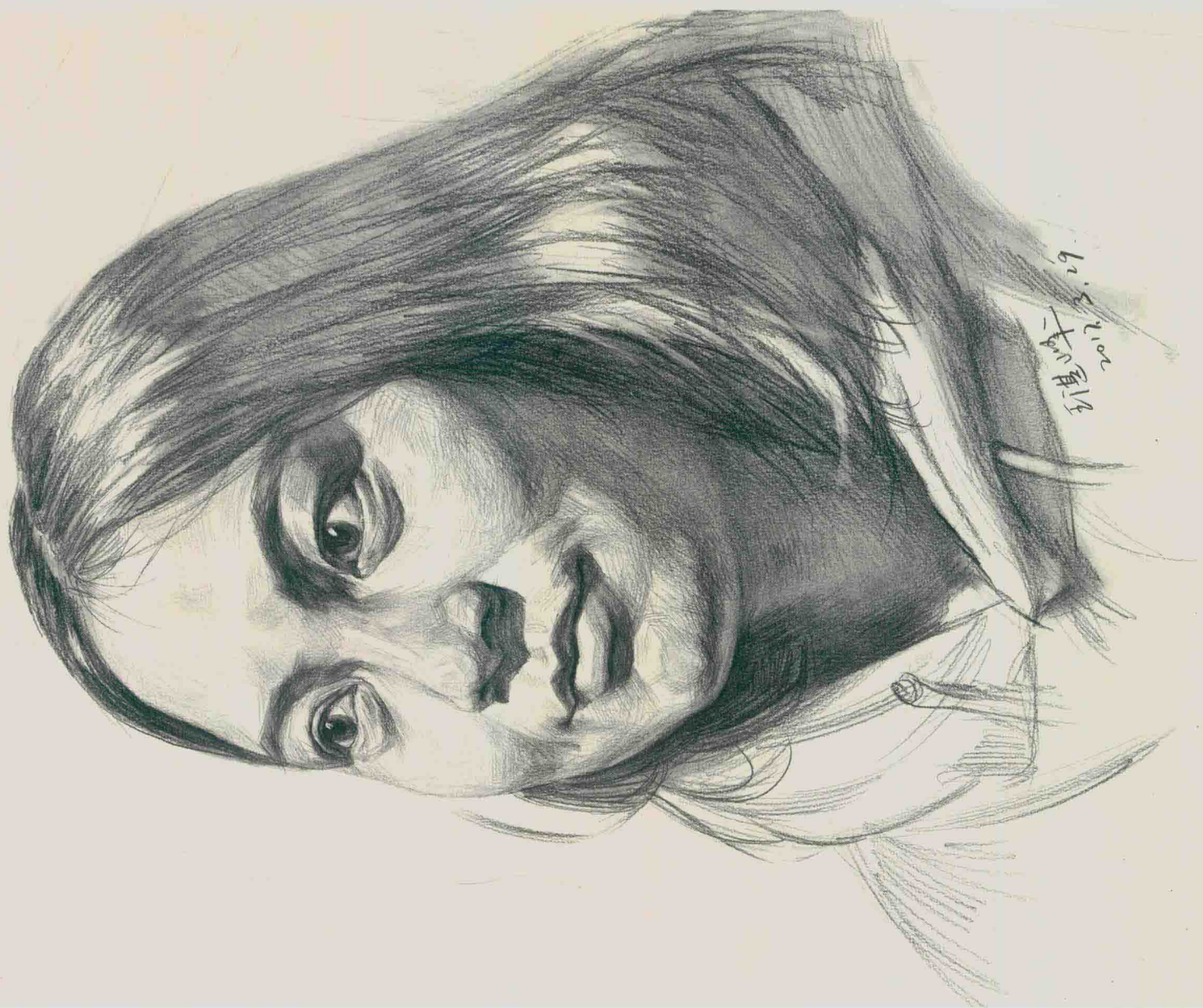

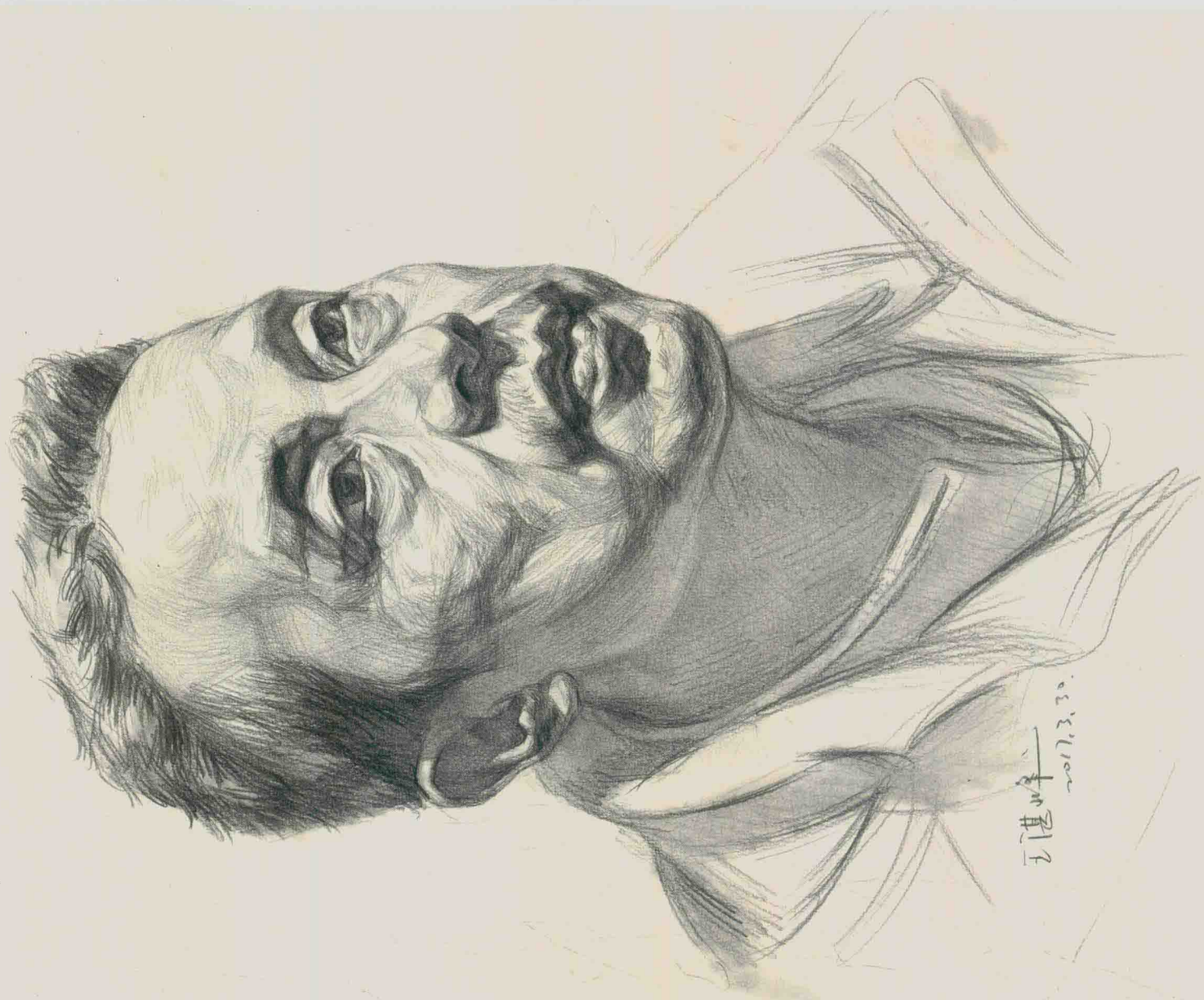
步骤三

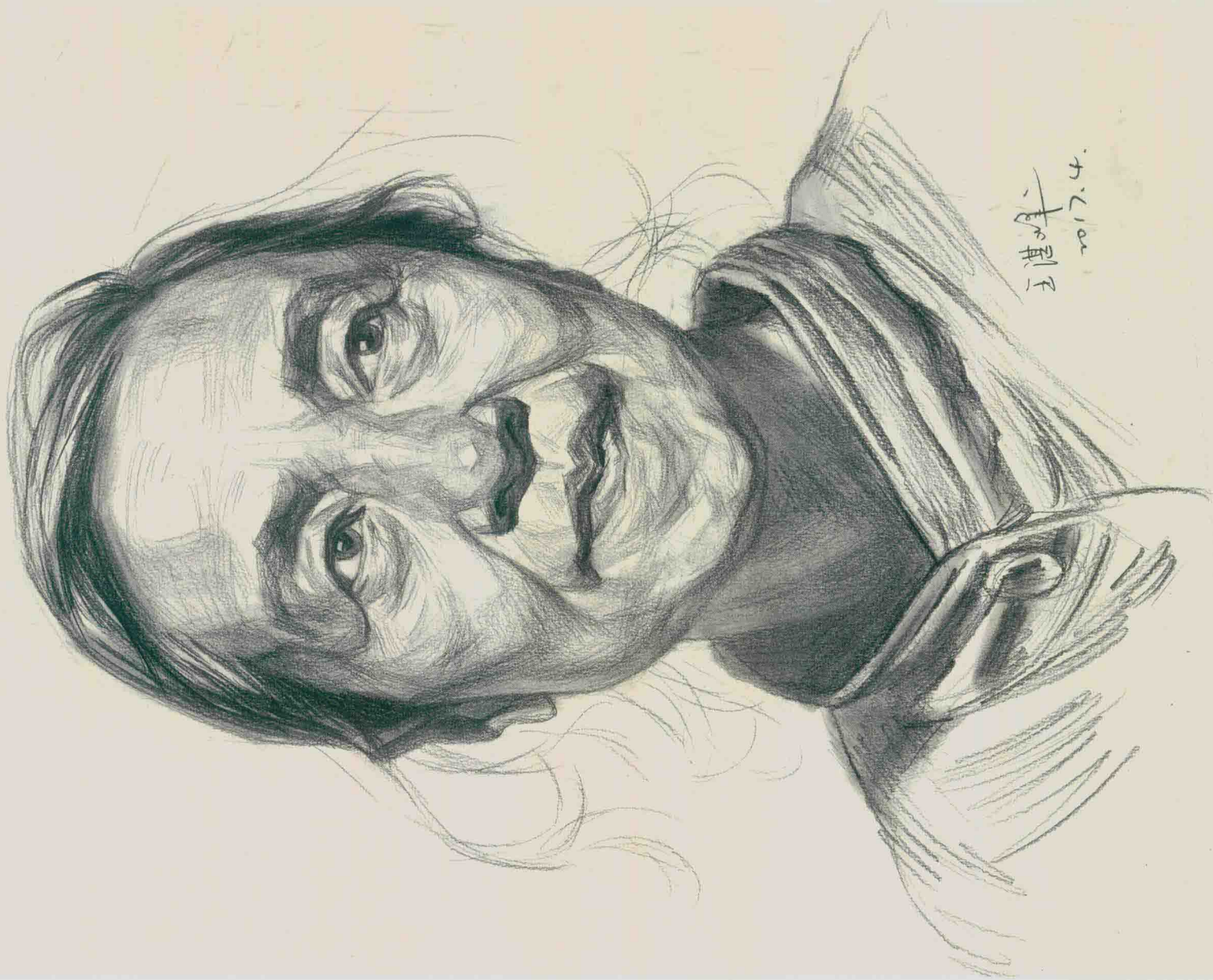

步骤四

第四章 块面的表现

1 男青年

步骤表现

步骤一：用较软的铅笔准确地画出人物脸部的外形特征。作画时头像一般要置于纸张中部略高于中心的位置；要学会用辅助线测定形体的比例、透视和倾斜角度，从而确定模特的形体特征。

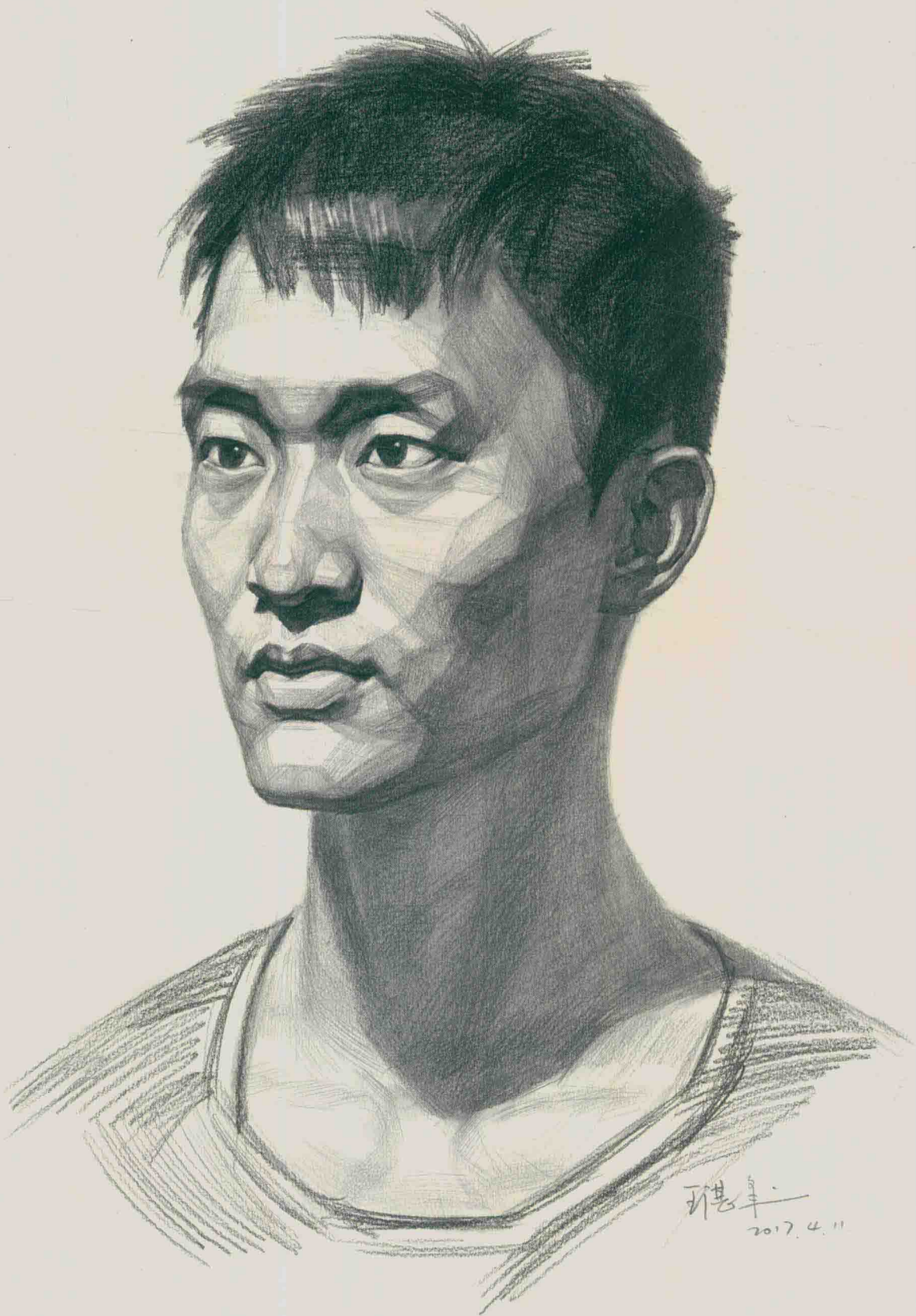
步骤二：在表现五官侧面时，应先找到头像所展现的角度，分清各个局部之间的透视关系，才能找准五官之间的块面关系。

步骤三：对五官的位置进行反复的观察、比较，如果有错误的地方，要尽早改正过来，以免在后面的刻画中造成形体、块面的误差。

步骤四：画面中的额头、眉毛、鼻子、嘴以及下巴都可以归纳为立方体，这样就能够更清楚地理解头部的体积概念，使画面更具有立体感。

照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

照片

2 中老年

步骤表现

步骤一：用较软的铅笔准确地画出人物脸部的外形特征，用辅助线测定形体的比例、透视和倾斜角度，从而确定模特的形体特征。

步骤二：在表现四分之三侧面时，要明确各局部之间的比例和透视关系。

步骤三：从人物脸部、脖子处的暗调子开始刻画，铺设出统一的调子，并用纸擦拭画面，给人柔软的感觉。

步骤四：对画面中的额头、眉毛、鼻子、嘴以及下巴进行块面处理，使脸部更具有立体感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四