

Chenggong
成功
教学

主编 侯昌恒 编著 李宪奇 臧富龙

李宪奇素描研修班 灌顶 2

成功教学系列丛书

成功教学系列丛书

灌顶2

李宪奇素描研修班

主编 侯昌恒 编著 李宪奇 臧富龙

《成功教学——灌顶2：李宪奇素描研修班》编委会

总策划·主编 侯昌恒 总顾问 徐 好 侯 杰

编 著 李宪奇 臧富龙 整体设计 邱阳英 张 建

名誉编委 向中贤 雷超群 闵亮亮 庄一水 司 斌

曹邦来 赖小明 王 晔 邱法荣 李以光

王 超 鲁 威 牛 跃 许士杰 王兰忠

王梦菲 秦 枫 朱 斌 卢 翔 刘艇宇

王贤惠 王宪辉 张 磊 欧阳程 陈 婷

颜 良 郭辉忠 赖勇烨 杨 忠 颜国伟

黄玉勤 徐 威 张洁萍 张云龙 刘康安

沈 全 李广安 张树生 张 琦 朱 峰

目 录

02	基础知识
04	步骤图
16	五官
18	青年
52	中年
84	老年
98	空间透视
100	黑白灰变调
102	多角度

写在前面的话

今年的“教研班”开始的有些慌兮兮的，匆匆忙忙有了想法，匆匆忙忙定下场地，匆匆忙忙一群人聚在一起，大家七七八八讨论教学，昏天暗地地画个听歌，喝酒，有哥们儿说这叫“简单粗暴”，从这学期开始，恰恰是这段简单粗暴的生活成就了这样一本简单粗暴的书。

算是总结也好，还是对这段时间这些人的交待也好，这本书也就这么定下了。

有教学思路的始末以及这段时间以来大家的辛苦和收获，都悉数放进了这本书里面，~~也~~就当留个纪念吧。

正常套路讲接下来应该是类似获奖感言之类的东西，感谢，感谢的《成功教学》，~~在书写的过程中~~当然还有龙哥和我们的联合大帝国，以及这段时间一直在没日没夜画的同志们，此致，敬礼。

最后祝大家生活幸福。
同志们我们明年再见。

完

2014年8月1日
子悦州联合

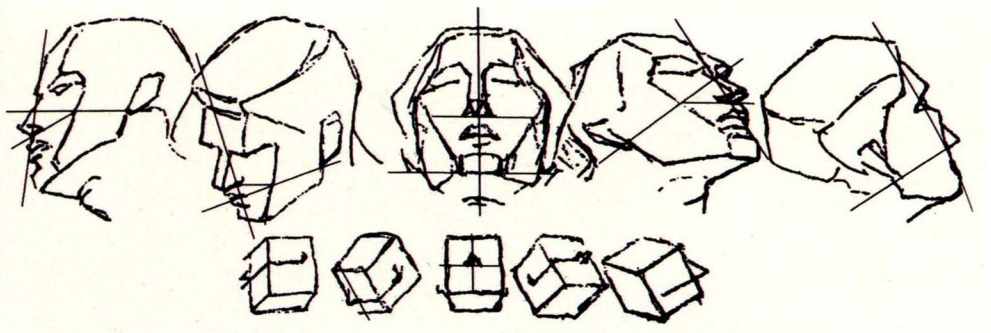

完 2014.5.1

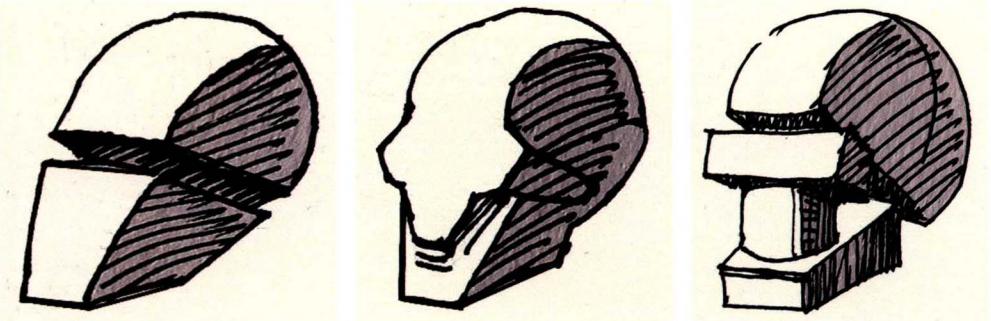
基础知识

形体

头部看似复杂，其实可以概括成最为简单的几何形体——立方体。
立方体有六个面，不管从任何角度都能看到两个或两个以上的面。人脸亦如此，且不同的面，朝向不同，不在同一平面上，而是在同一空间的不同的平面上。

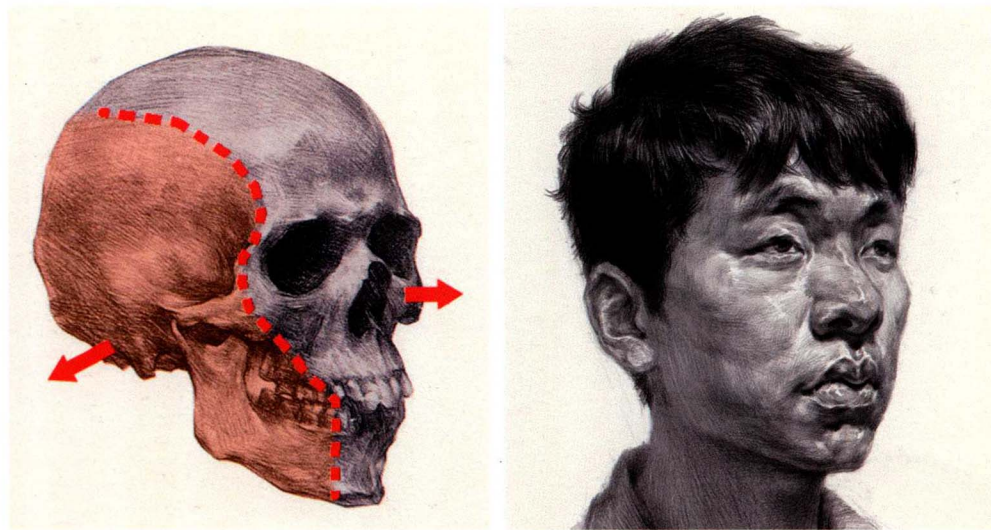
依据头骨特点，头部结构可分为面部与脑颅部。

明暗交界线依附形体之上，是一条连贯、有变化的、区分受光部与背光部的分界线。有什么样的形体变化就会产生什么样的明暗交界线。如上图所示，头上的明暗交界线由简单的体块逐渐演变到复杂的形体组合，明暗交界线的位置不变，大致状态不变，而具体的细节随形体产生了明显的变化，头像上的明暗交界线遵循这一变化规律。

明暗

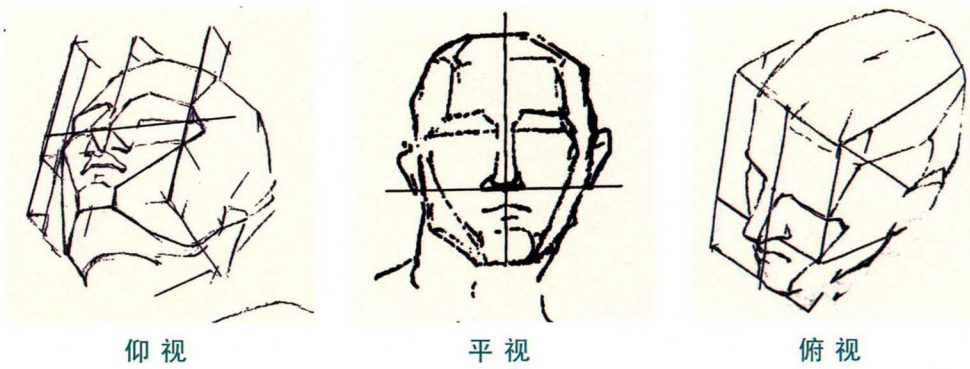
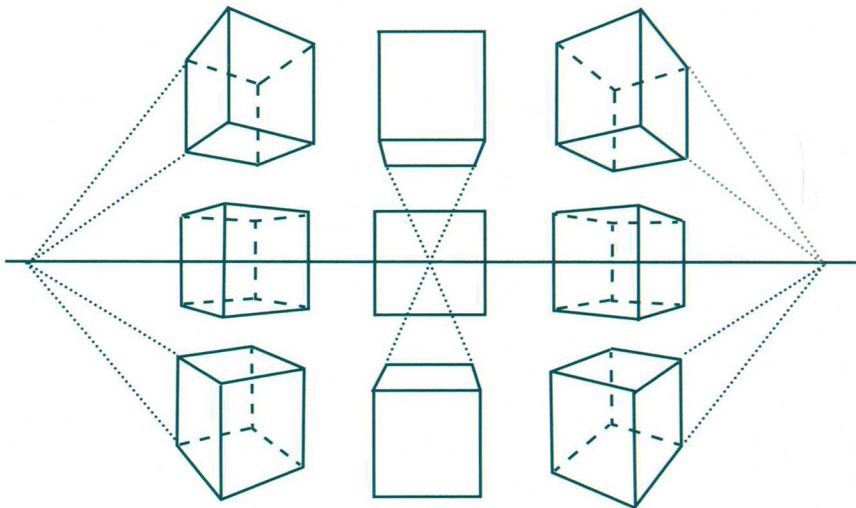
头部的明暗关系实际是由内部头骨决定的，头骨分为正面、侧面、顶面、后面和底面，通常能看到三个面。如下图中四分之三角度的头骨。头骨的正面和侧面的转折是形成面部大明暗关系最主要的原型，如图中红色虚线所示，分割出两个接近90°转折的体块面，从而在人面部就形成了受光面和背光面的区别。
将下面两图对比着观察，将红色虚线与人物面部的明暗交界线对应起来，找到最关键的几个点。

头骨上：颧骨——眉弓外框——颧骨——下颏结节，这几个点的连接线构成头部最重要的转折。
虽然在人物头像上有头发的覆盖，但这并不影响这个规律。右上图中，在靠近颧骨的部分，头发上依然有一条清晰的明暗交界线，分割头发向两侧转折。

透视

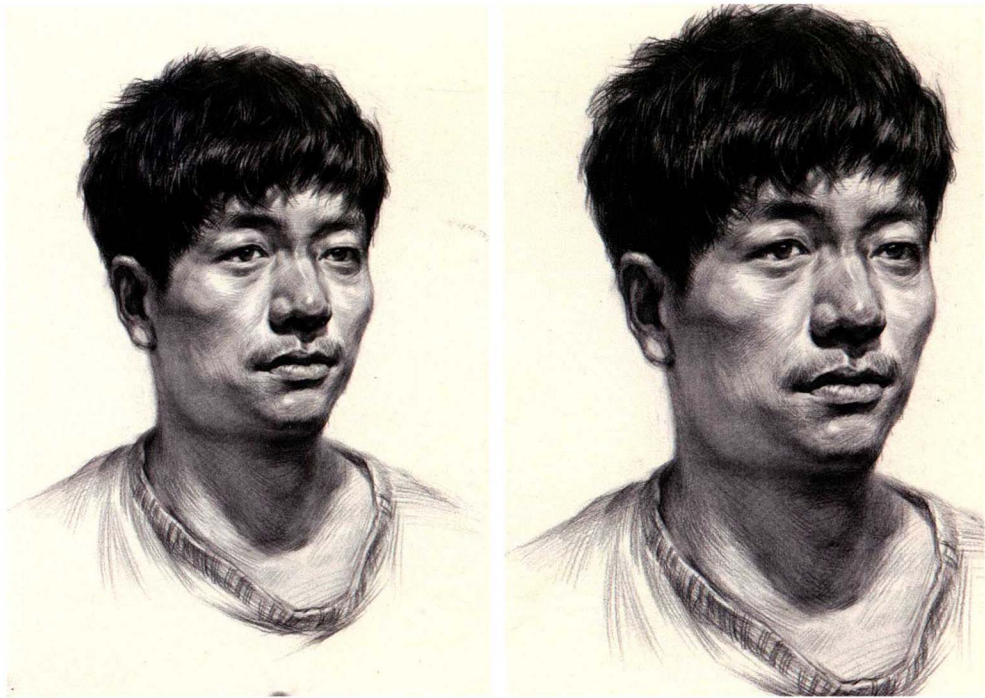
绘画中，透视可分为平行透视与成角透视两种。

正确表达头像，透视规律的研究必不可少。
透视规律在素描头像写生中，准确的运用，能完整的表现对象的空间关系，使对象具有强烈的空间感、深度感。

构图

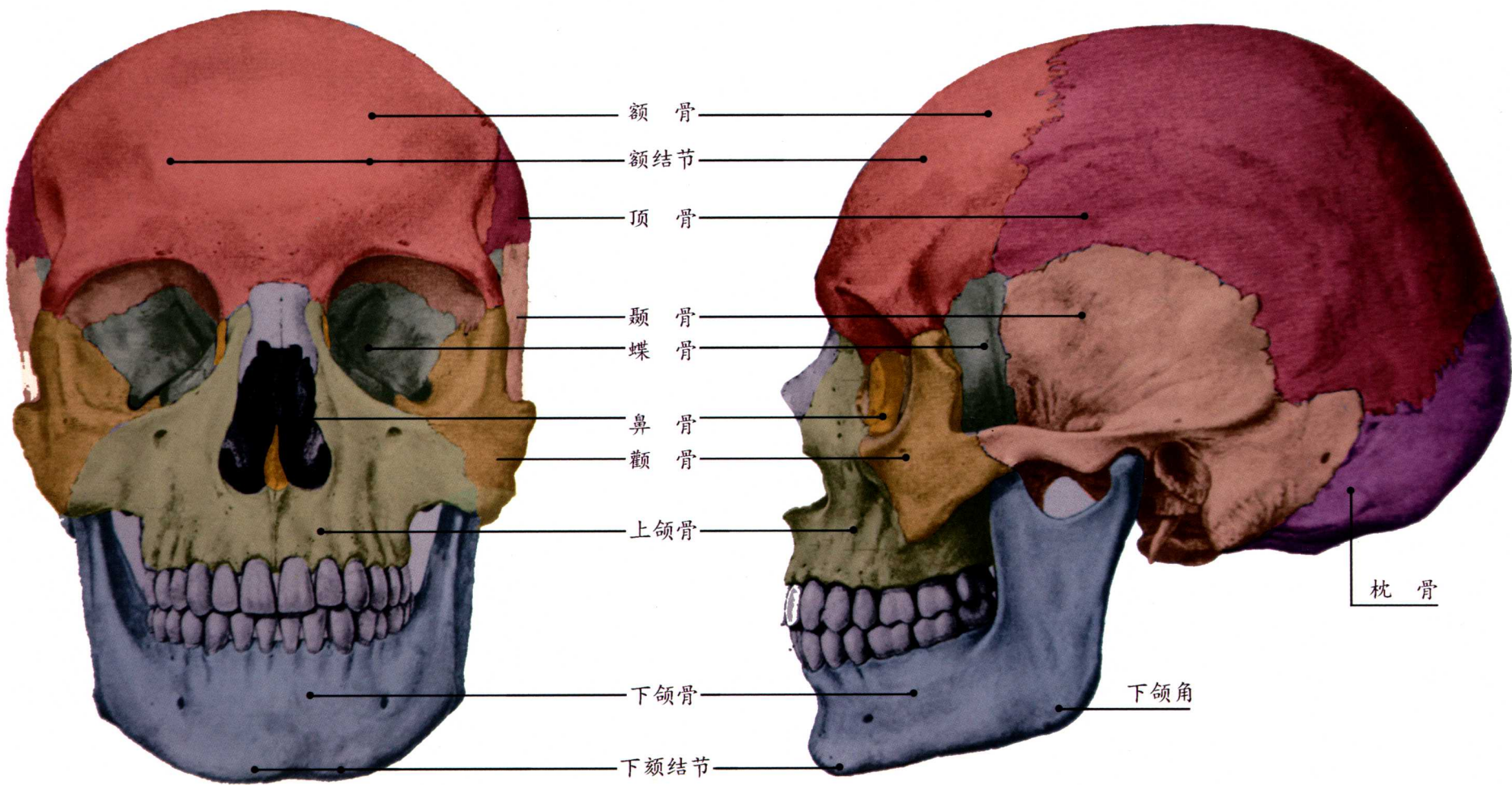
构图是在画纸上摆放所要描绘的对象。合理的构图是利用纸张边缘长与宽选择合适的位置和大小摆放对象，纸张面积就像一个规定，在规定范围内处理对象的能力是绘画的一种基本能力。

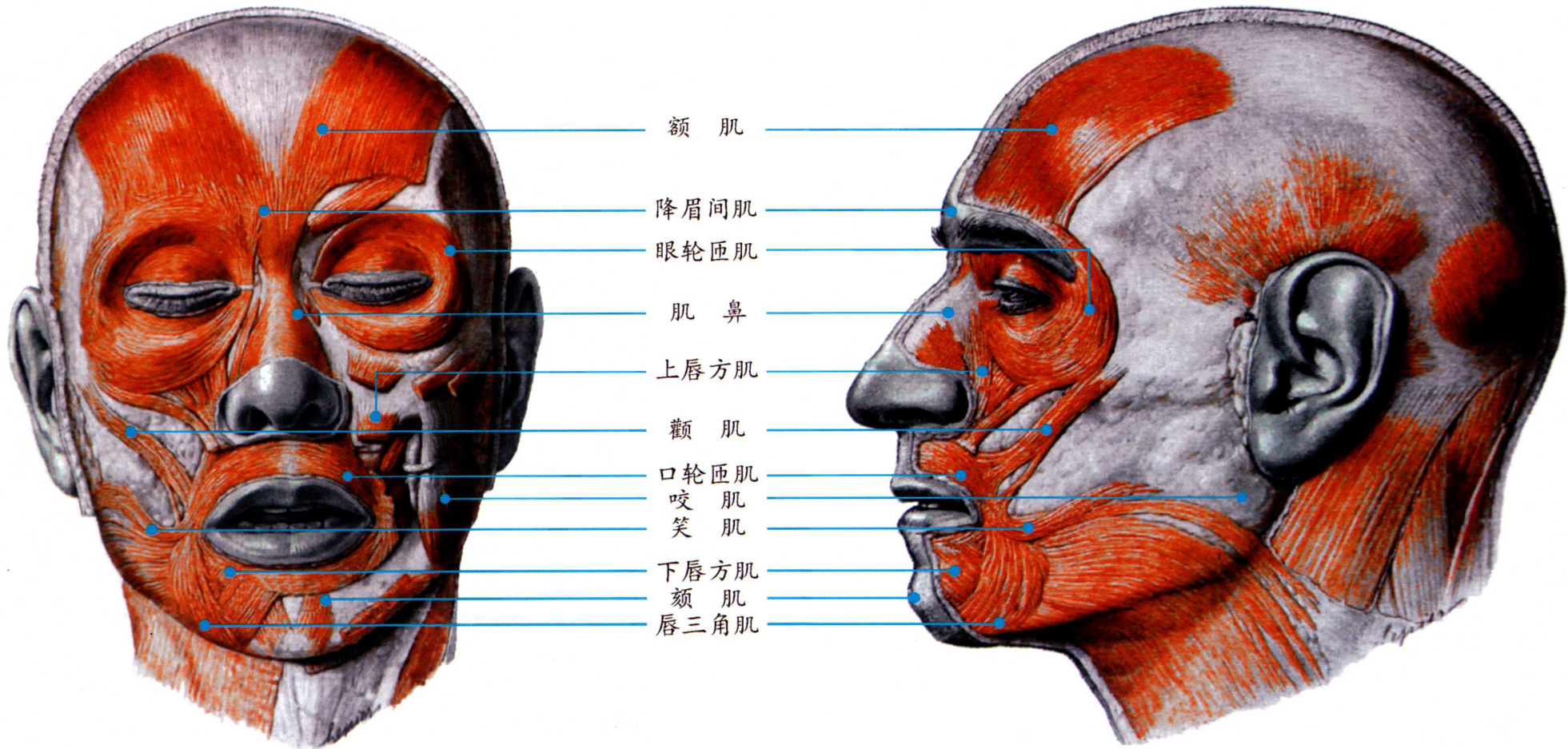
合理的构图
合理的构图有以下几点要求：
1、对象摆放讲求均衡、大小适中。
2、画面有相对稳定的感觉，不会因为失重或偏离中轴线太远而导致失衡。
3、经营位置要符合人的视觉习惯，头像应当置于中央偏上的位置，面向的一侧应多预留些空间。
4、要结合光源方向、透视位置等因素进行调整，最大限度的发挥形象的感染力。例如俯视或仰视角度下，需要合理调节对象位置，以适应强烈的空间效果。

解剖

头部骨骼是头部的基本支撑，也是刻画人物形象最本质所在。头部覆盖肌肉很薄，所以头骨形态很明显，决定人的基本脸型。

头部肌肉覆盖在头骨之上，了解它们的结构和形体，分布的位置和不同的走向，对于更好的表现人物神态有很大帮助。面部肌肉的伸缩形成人丰富的表情，在皮肤的包裹下，虽然不太明显，但它们是五官塑造的基础，也是面部神态刻画的重点。

步骤图

一、观察、构图

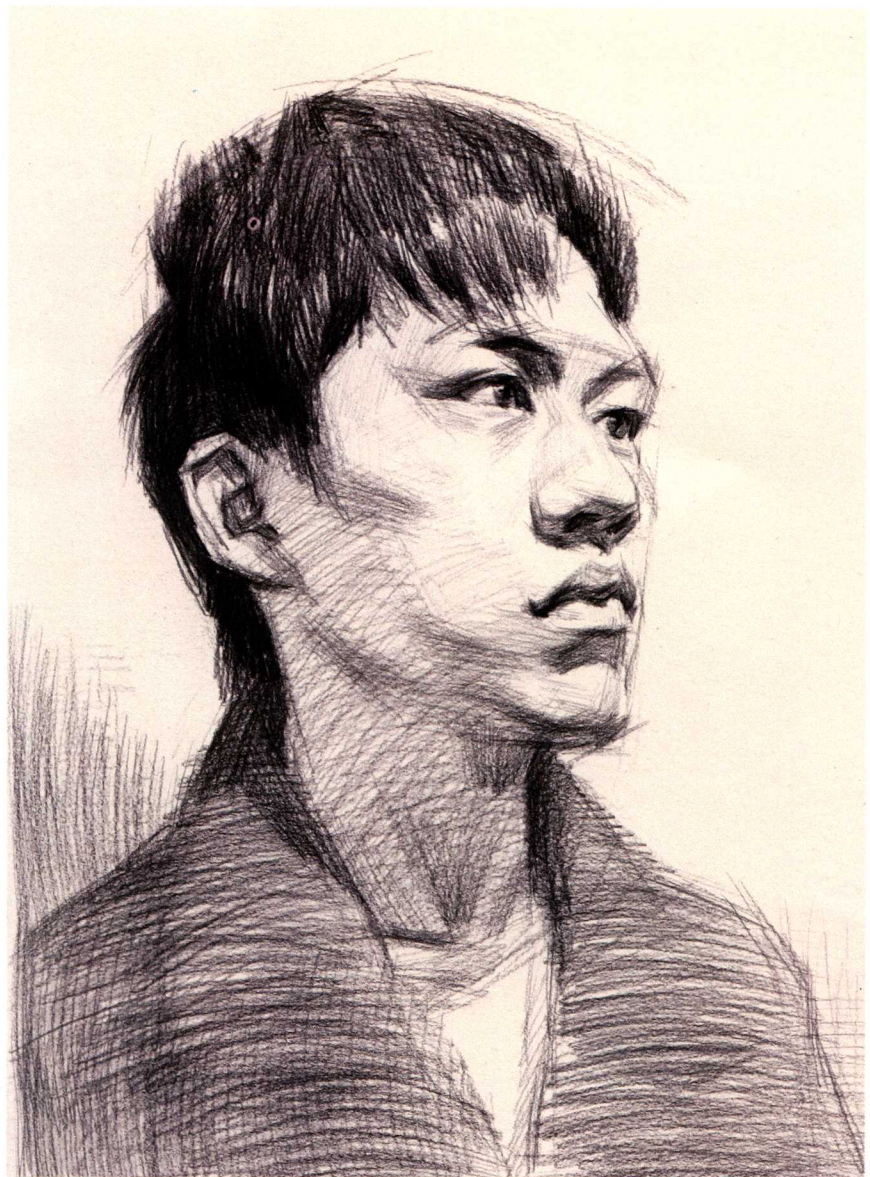
前十分钟左右，先认真观察对象，分析形体、动态和特征，做到“意在笔先”。在下笔前让对象在心中有一个整体的概念，这样能对作画的过程和效果有一定的指导和控制性，然后合理安排好构图并比较概括的交代出人物的动态和大致比例。

二、打形、基本关系

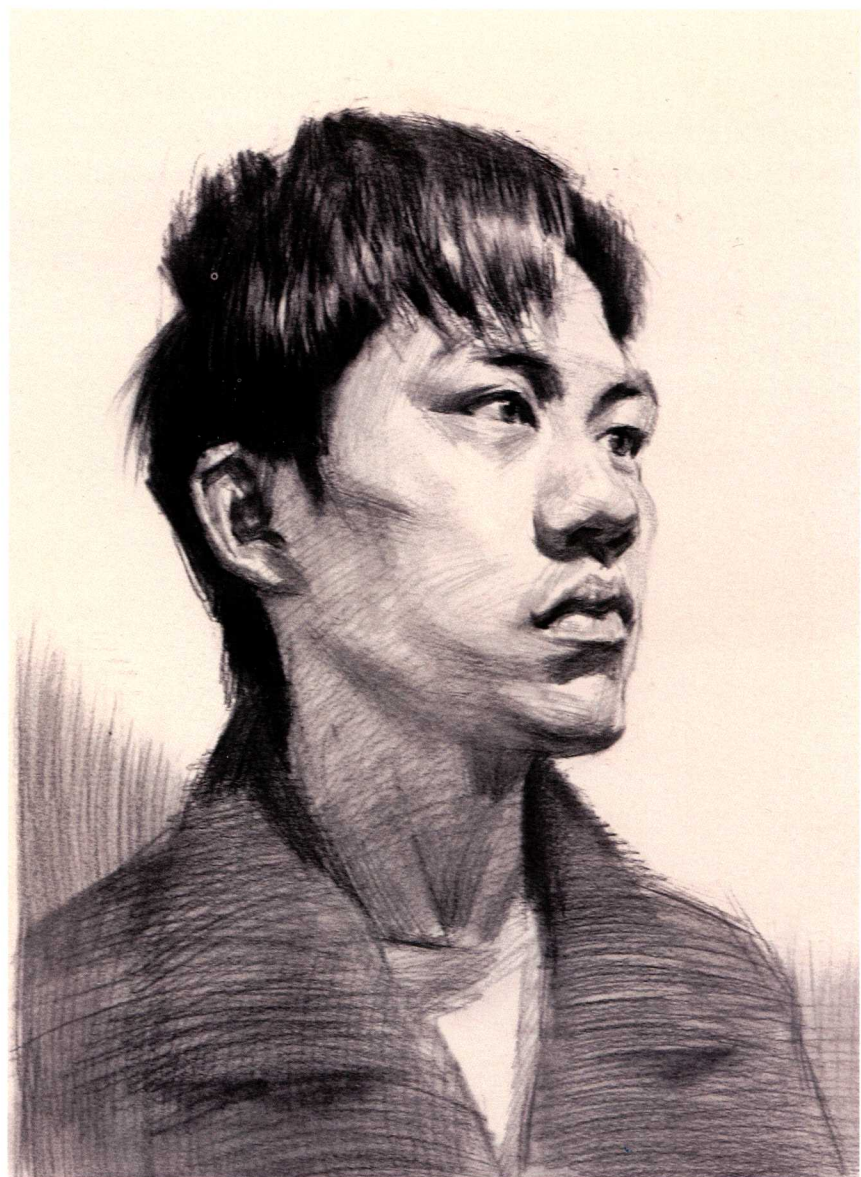
找出主要明暗交界线，为画面铺垫暗部色调，拉开明暗大关系。进一步明确透视关系、形体比例。

非常概括的拉开形体中的黑白色块对比，第一时间表现出人物的大体块。大致表现五官特征。

三、铺垫整体色块

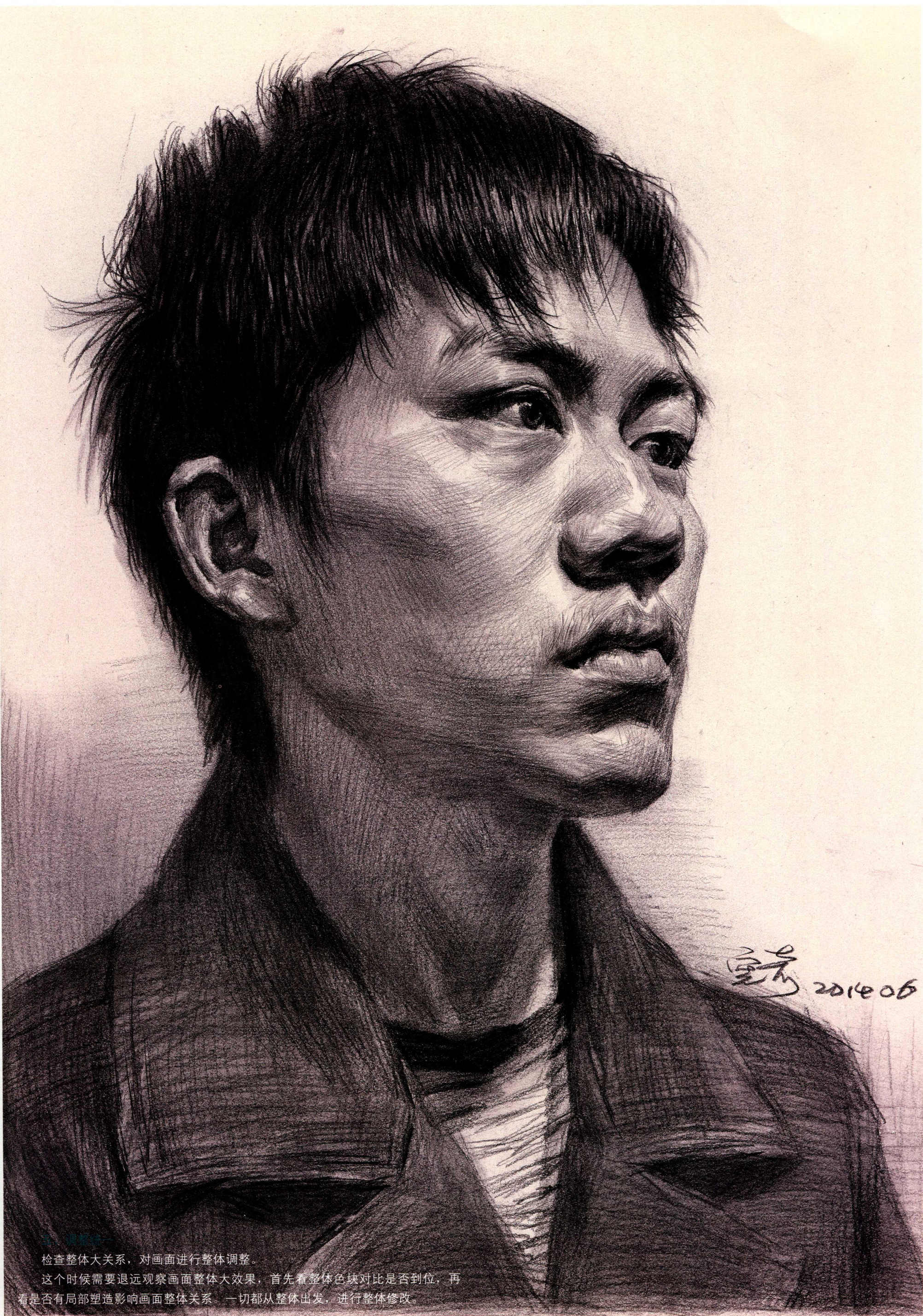
为头发和衣服整体着色，拉开画面黑白灰对比。对脸部五官进行初步刻画，这阶段尽量以大面积色块进行观察和对比，表现的时候不要拘泥于小块色调变化，把握大的整体关系。

四、深入刻画

先用工具对粗放的线条进行整理，揉擦时注意强调体块和结构关系，再对局部进行具体的塑造，表现体积、结构、质感等细节。

依据上一步的效果，刻画细节。需要始终保持画面强烈的黑白灰对比关系。

五、调整统一

检查整体大关系，对画面进行整体调整。

这个时候需要退远观察画面整体大效果，首先看整体色块对比是否到位，再看是否有局部塑造影响画面整体关系。一切都从整体出发，进行整体修改。

一、构图、起稿、大框架。

二、拉开明暗、表现主要结构。

三、区分色块、巩固形体。

四、强调体块、细化五官。

加重五官暗部和头发的固有色。

刻画五官时注意先反复检查透视和比例关系，再逐步体现模特主要特征。

刻画头发时注意先整体压深，表现黑色固有色特点，再控制深色色调中头部形体的表现。

五、整理线条，建立过渡面。

强调连贯的明暗交界线，但注意不同色块区域和不同形体上明暗交界线的变化。揉擦暗部注意控制力度，重点抓骨点和转折部分，柔和暗部平面。

保留发际线附近发丝细节及后脑反光，拉开前后空间的虚实关系，使脸部形体更为突出。

构图是很重要的一步，直接影响画面整体效果。即便把人物塑造得再好，不合理的构图也会让画面大的感觉失去平衡，缺乏协调感。

首先在用长线条概括外轮廓时就要注意上、下、左、右四点，由它们确定头像在画面中合理的位置，由这个大轮廓再往里深入。注意人物面向的一方空间需要多于后脑的空间。

概括出形体的受光和背光两大块面。

强调出正、侧脸的转折线，同时也是整个头部最重要的明暗交界线。

衣领的外形和明暗需紧贴脖子的形体结构。注意脸部暗面中下颌角位置。

找准五官的主要明暗交界线，并多利用辅助线帮助五官定位。

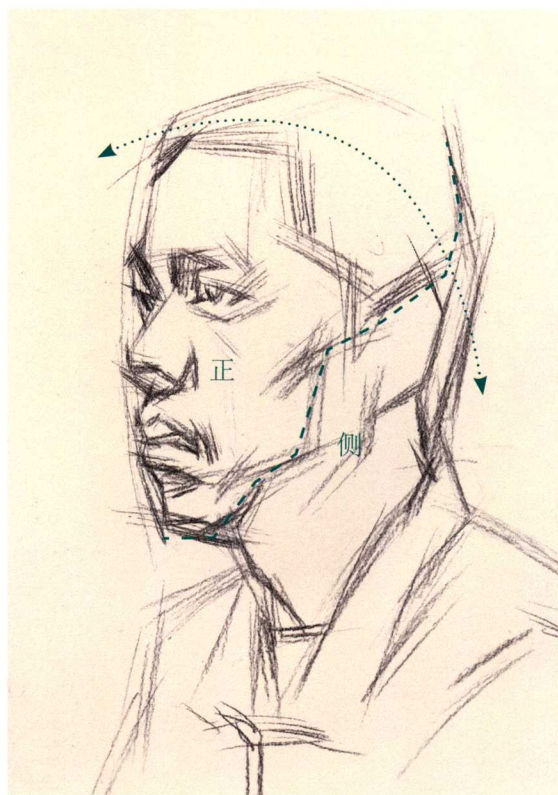
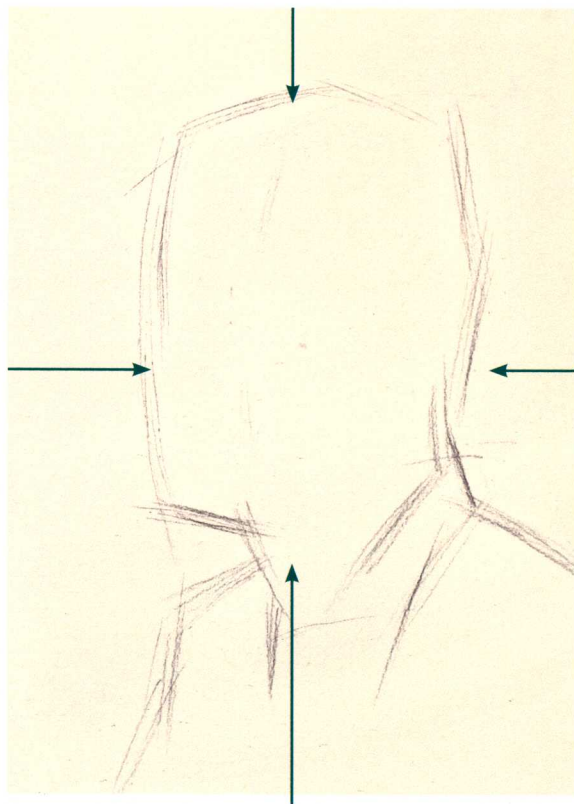
概括性的处理这一步，寻找大结构、大转折是关键。

头发的线条注意跟随头发的生长方向下笔，更为自然生动。

进一步细分出头部亮面与暗面之间的灰色过渡地带，巩固主要明暗交界线。

细化五官形体，表现五官之间相衔接的关系，五官的对比要强于其他部分对比。

强调、突出下巴形体，减弱脖子色调，拉开下巴与脖子的前后空间。

起稿打形这一步需要看到两点：第一是头部形体主要明暗交界线。不论是正面、侧面还是四分之三面，正脸与侧脸间的转折都为头像的主要转折结构，也是形成大明暗交界线的地方，如图中红色虚线所示。

第二是人物大的比例和透视关系。先定好大基调，再往里具体分出局部细节，这样其实是先整体比较，而后局部比较的过程，能有效的帮助我们打形打得较为准确。

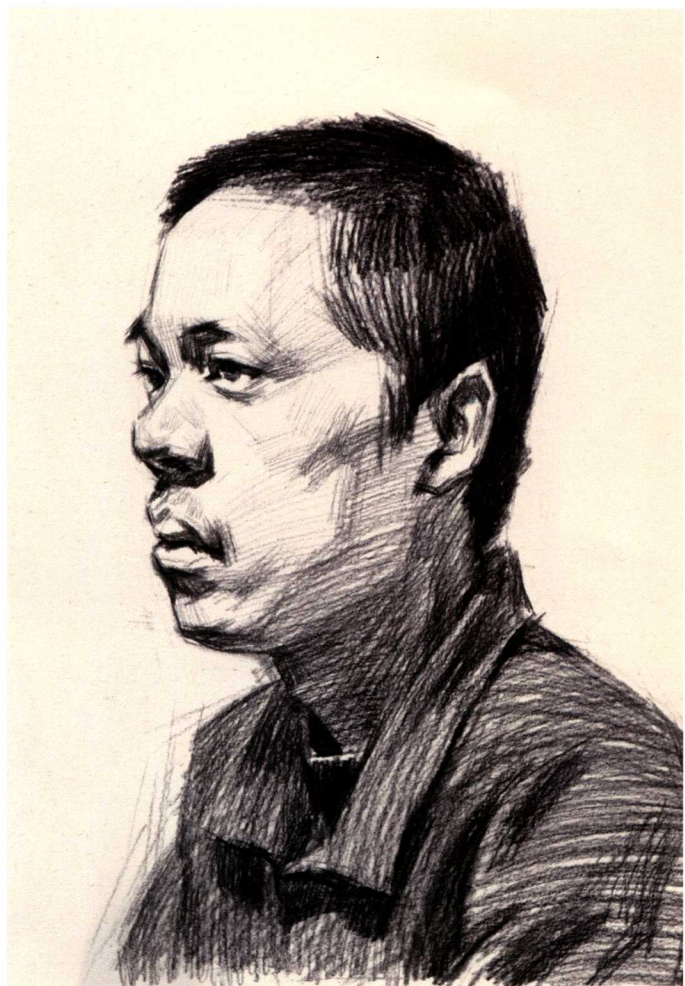

对头发的固有色进行初步表现，注意头发的走向。

反复检查透视和比例关系，发现问题及时修改。

头发与衣服的固有色应该拉开一定的色差层次。

对衣服的固有色进行初步表现，注意颈肩形体和前后的空间位置。

靠近明暗交界线附近的亮面部分塑造发丝细节，是刻画的重点，头顶和后脑揉擦成面，使两者形成对比。

着重强调大明暗交界线上的重要关键点，表现结构的高低起伏和形体变化。

始终保持画面整体大色块及整体黑白灰关系。

外侧的脸部轮廓弱化处理，使头部靠后的形体往后延伸。

概括右侧脸部形体的转折结构，同时找准颧骨点和下颏结节的位置，强调它们。

模特头部带有倾斜，那么五官的中线也需要向侧边倾斜。

注意眉心、鼻梁、人中、唇珠和下巴中心这几点的位置。

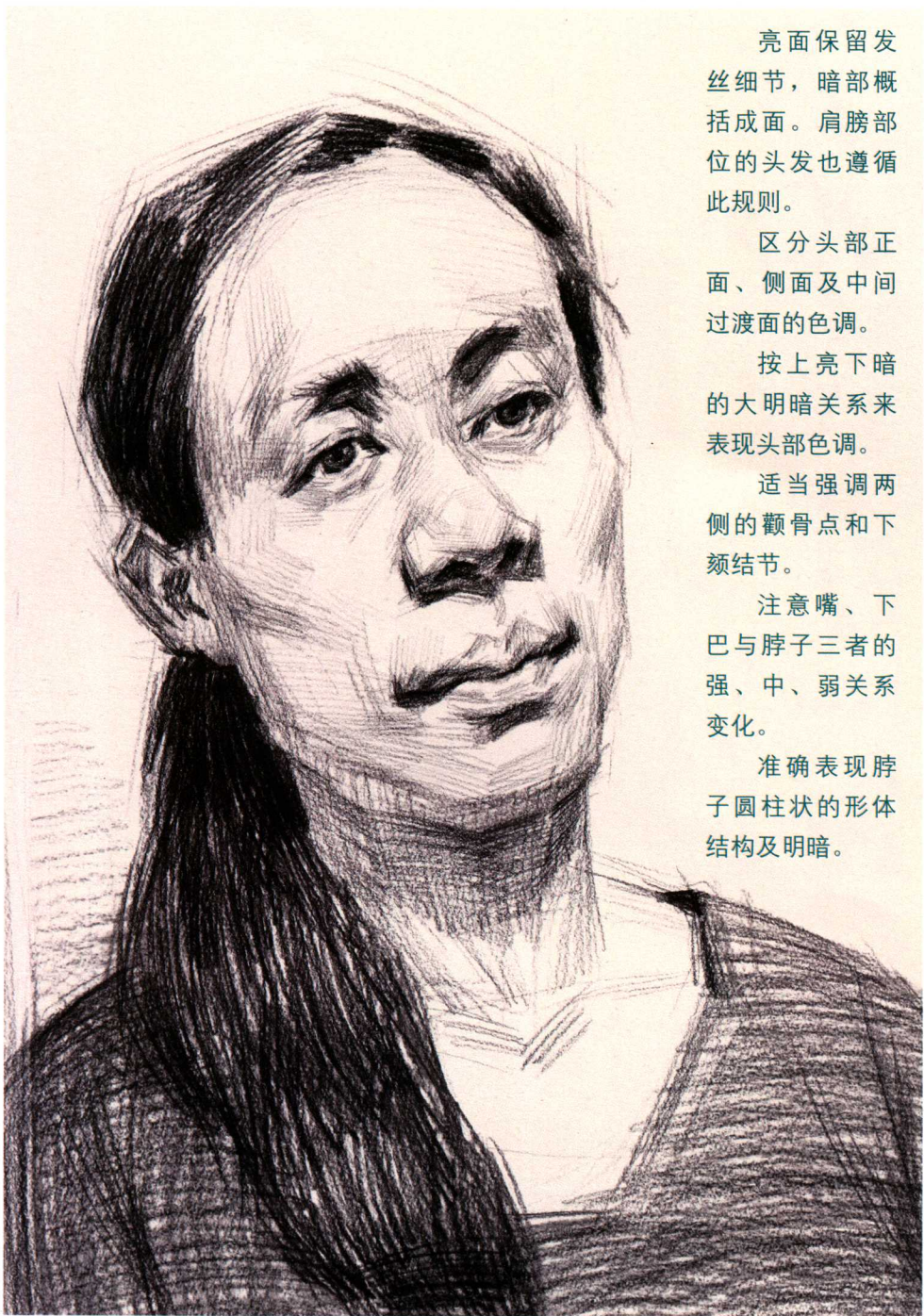
右脸的外轮廓与左脸的转折结构要对应起来对称的画。

注意头发随头部形体的转向，通过头发的走向、转折明确的表现出来。

五官属于最靠前的空间，在刻画的过程中始终保持对比关系要强于其他部位。

下巴在前，脖子靠后，前后空间关系一开始就要有意识的拉开。

亮面保留发丝细节，暗部概括成面。肩膀部位的头发也遵循此规则。

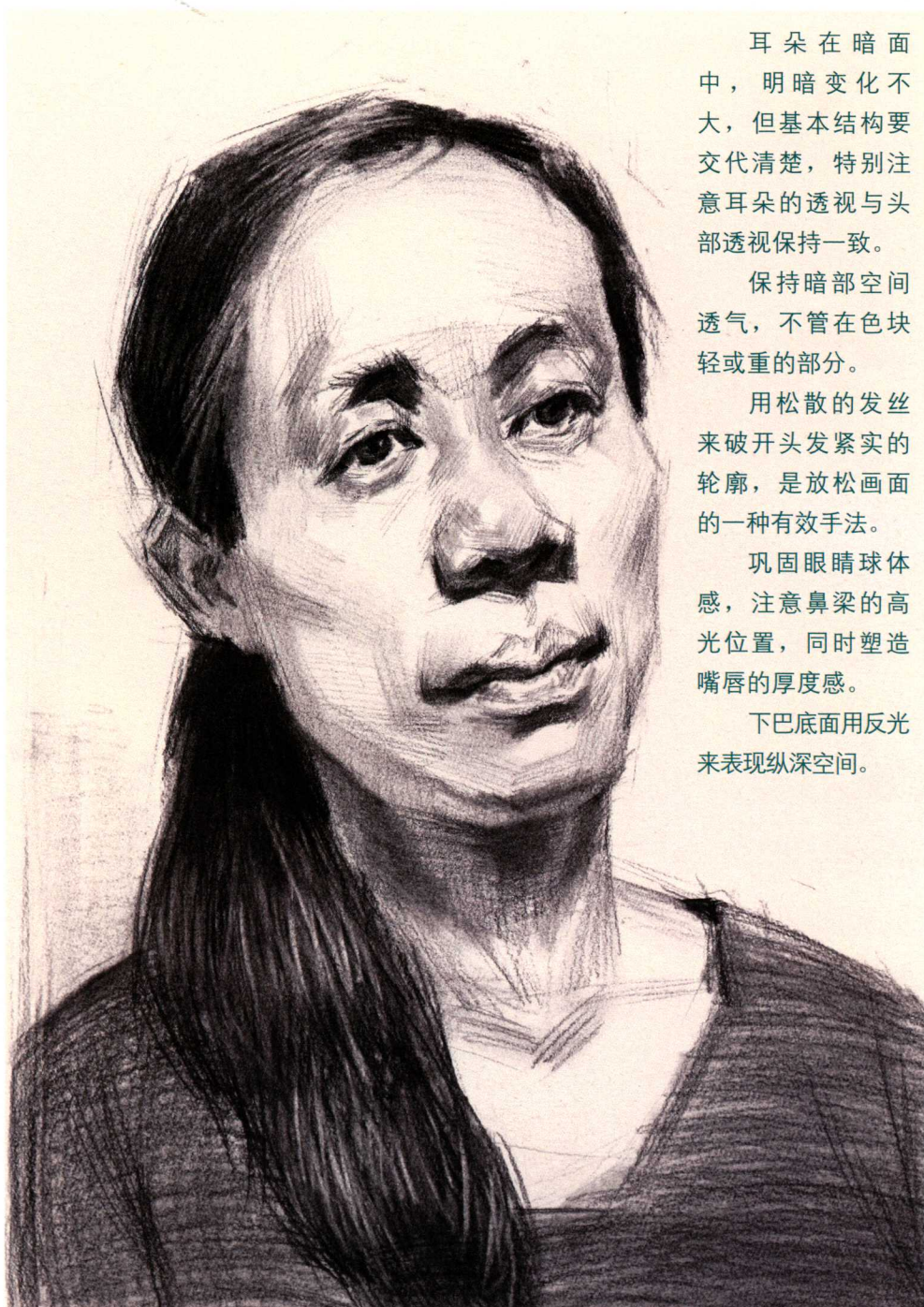
区分头部正面、侧面及中间过渡面的色调。

按上亮下暗的大明暗关系来表现头部色调。

适当强调两侧的颧骨点和下颏结节。

注意嘴、下巴与脖子三者的强、中、弱关系变化。

准确表现脖子圆柱状的形体结构及明暗。

耳朵在暗面中，明暗变化不大，但基本结构要交代清楚，特别注意耳朵的透视与头部透视保持一致。

保持暗部空间透气，不管在色块轻或重的部分。

用松散的发丝来破开头发紧实的轮廓，是放松画面的一种有效手法。

巩固眼睛球体感，注意鼻梁的高光位置，同时塑造嘴唇的厚度感。

下巴底面用反光来表现纵深空间。

概括地归纳出这条重要的结构线，它将头部区分为前半部受光、后半部背光，是侧面角度头部最主要的明暗交界线。

头发外轮廓的高度要考虑头骨的形体轮廓。

注意额头轮廓线要体现出额头的结构关系。

从形体的角度寻找辅助线来帮助分割五官体块，定好基本比例。

在四分之三角度中，两边颧骨的空间位置发生变化，一侧靠前，一侧靠后，靠近的一侧与五官同为刻画重点，注意灵活转变。

有意识强调出头部转折的明暗交界线，突出头部形体。

头发轮廓随明暗面有虚实之分。

耳朵的位置和形体要与暗面相融合，既要交代清楚，又要关系谐调。

暗面中的结构不能忽视，特别是侧脸、下巴和脖子相连接的结构，需要分清结构关系。

这一步大胆的拉开正、侧面明暗关系，严格按照形体上的结构来分配明暗色块。

轻重和虚实对比逐渐拉开，表现不同局部的前后空间位置。

下巴底部这块面非常重要，它既是一个朝下的暗面，也是一个从前到后的纵深空间。

衣领要紧贴脖子结构，并且带有自身的厚度。

揉擦暗部头发成面，使亮部头发细节更为跳跃，明暗色块对比更为明显。

控制暗部反光层次，表现暗面不同朝向的体块面。

依据大形体结构分配的明暗关系上调子，就能明确的把握住亮面与暗面的对比。而在各自体块面中继续深入细小结构更应当以整体色调环境为基础，进行微弱的调整，这也是利用形体来指导色调的一种方式。