

高手

精品

素描头像

SKETCHED PORTRAIT

主编 / 孙建

编著 / 吴加兴



我有我一套系列丛书

WU YOU WU YI TAO XI LIE CONG SHU



GAO SHOU

The sketch, the seemingly simple way of painting, but contains infinite change. From simple lines outline to brushwork and vivid ore, passed facial features to find the inner world and the charm of sketching run in depicting classic works. Westerners to sketch art exploring and the height of worth learning.

本书由南京瀚怡世睿设计机构荣誉出品
版权归《我有我一套系列丛书》编委会所有，翻版必究

高手

精品

素描头像

SKETCHED PORTRAIT

主编 / 孙建 编著 / 吴加兴

2016

单个步骤 组合精讲
对应力作 完整解析



图书策划：我有我一套系列丛书编委会
编辑策划：南京非白文化传播有限公司
责任编辑：苏建民
装帧设计：南京瀚怡世睿广告设计有限公司

图书在版编目（CIP）数据

高手·素描头像 / 孙建主编；吴加兴编著. — 石家庄：河北美术出版社，2016.6
（我有我一套系列丛书）
ISBN 978-7-5310-7428-1

I. ①高… II. ①孙… ②吴… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第139930号

我有我一套系列丛书

高手·素描头像

主编 / 孙建 编著 / 吴加兴

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-85915053
网址：www.hebms.com
制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
开本：889mm×1194mm 1/8
印张：17
印数：1-50000
版次：2016年6月第1版
印次：2016年6月第1次印刷

定价：88.00元



男子戴帽子的肖像 阿尔布雷特·丢勒 德国 红色粉笔 324mm*324mm 1515 年



列奥纳多·达·芬奇 意大利 Leonardo da Vinci (1452—1519)

素描，看似简单的绘画方式，却蕴含着无穷的变化。从简单的线条勾勒到笔意传神的弧线，从五官的寻找到内心世界的传达，素描的魅力奔跑在一幅幅经典的作品之中。西方人对素描艺术的执着探索和所达到的高度是值得我们学习的。

表现人物特征，生动反映其精神面貌和内心世界是素描头像的基本要求和灵魂所在。生活中的人有情感、欲望，有丰富的想象力和创造力，模特身份、职业境遇不同，使他（她）们外貌特征、性格、神情姿态千差万别。面对不同的对象，怎样去捕捉和表现，需要长期训练和研究才能画出理想的作品。

素描头像要做到形神兼备，首先要求形准，然后才是神态的表现。与对象的形似度，关键在于能否抓住对象的典型特征，如脸型、五官特点等。作画前应仔细观察对象，熟悉与发掘对象特征，作画时就不会顾此失彼，以致丢掉基本形。同时，画前观察，增强对对象性格的认识，也有助于以后的神态刻画。

真人头部有丰富的局部细节和表情，其形体变化微妙。对这些复杂的变化，除了要遵循一般的素描表现规律和方法外，还要对头部各部分结构作深入的了解，从内部结构来理解外部的形态变化，而不是单纯地描摹形体的外表，这样才能做到生动完整地表现对象。然后回到头像练习，带着一定的问题对优秀的素描作品进行有目的地临摹学习。再回到头像写生，再到画半身像，最后才是全身素描，这样的学习过程有助于进步的幅度。在写生实践中，运用素描基本原理很重要，它能帮助解释难解的现象，但更多的是在不断地作画过程中去体验与感悟，积累经验。只有持之以恒，才能真正熟练地把握塑造对象。



韵律

专业术语分析

韵律：画面中若没有一种若隐若现的对称性线条贯穿其间，线条的安排和褶皱的面积便不是完整的和协调的。在绘画的轮廓、色彩、光线和阴影中都存在着韵律，所以，为描绘形体的韵律，我们可以把运动中有活力的一面与没有活力的一面进行协调。总之，自始至终要牢记画面应该赋予含蓄的微妙的对称性。

平衡：如果将几何物体竖着摆起来，在不同的画面上它们处于平衡状态，那么它们共有一个重心。对于一幅画面，不论中心线在哪儿，各种力相互作用，一定要使画面有稳定感、平衡感。无论姿态如何，这一点都是很重要的。一个站立的人不论他是向前、向后还是向侧面，他的姿态体现在画面上都是稳定的。重心从脖颈处到胸口落在承重的那只脚上，或同时承重在两只脚上。

光与影：画好轮廓后，加上明暗，能够使对象富有体积感，体现出它的宽度和厚度。头脑中先有这样一个概念：立体人形的四个侧面是由几大块组成的面。避免多余的明暗色调，否则会影响头脑中再现实物的能力。比如实物侧面是什么样，在画中就应得以体现；实物正面是什么样，也应该表现出来，这就是再现实物的能力。

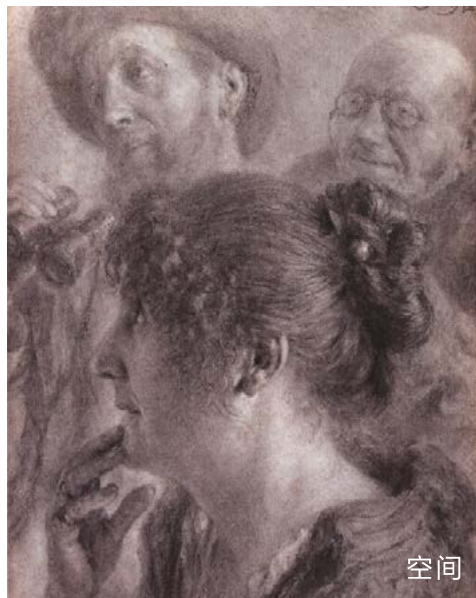
空间：空间感指的是物体的深度层次。一般借助几何透视法和空气透视法，在画面中取得空间感。



光与影



平衡



空间

关于透视

1. 近大远小：透视的基本规律是近大远小，近的具体，远的模糊，不同的透视角度要依据不同的透视法则。同一个空间内不同实物的位置、大小、动态、朝向都不一样，它们各自的透视也会不同。例如平行透视和成角透视以及倾斜透视的消失点就不一样，我们要弄清楚透视原理，掌握其中的规律。

2. 近实远虚：由于视觉的原因，近处的物体感觉会更清晰，而远处的物体感觉会有些模糊，这一现象在绘画中也经常用来表现物体的纵深感。事实上，在绘画过程中，往往会对近实远虚更加以强调。（应注意的是并非在所有的绘画过程中都遵循“近实远虚”这一规则，在一幅作品中主与次的关系往往更为重要，主体物的实和次体物的虚是更好的视觉导向，这也是艺术优于现实的取舍和区别。）

善于抓住头部的空间体积

要想把素描的空间画强，作画前首先要分析形与体的关系，关注形体结构线、转折点；注意形体的起伏变化，外形与明暗交界线的变化。

“方体意识”：头部可以理解为基本三维的方体，长方体或正方体，立方体的六个面恰好对应头部不同朝向的几个体块面：头顶、下巴底面、前脸、后脑及耳朵所在的左右侧脸。根据光源的方向，我们也可以得到最基本的几个面：黑、白、灰。

画轮廓的时候，注意用线的虚实、面的转折虚实以及运用“近实远虚”的透视原理加强空间感。注意物体边缘线的处理和物体投影的处理，物体投影的前后左右的虚实变化对空间感的体现很重要。

注意从明到暗或从暗到明的转折处，此处是确立头像空间的关键点，起到表现体积和空间的作用。空间的一般表现方法：前实后虚，主实次虚，互相衬托并服从于画面的整体。

关于质感

头像中头发、皮肤、衣服或者是露出来的牙齿，因为它们是不同的物质，因而有不同的质感，在画面中我们要呈现出它们之间的光滑与粗糙、粗与细、软与硬的对比效果。高光的形状、大小常常能反映出对象的质感，（模特颧骨处的高光与鼻子的高光表现出皮肤与头发和衣服质感的区别）但不能过度地关注细节而使画面显得十分琐碎，要适当保持暗部的整体性。

素描头像中男性与女性的皮肤质感表现有所不同，男性的皮肤相对粗糙，他们的肌肉较发达，因此肌体更有块面感，而女性的皮肤细腻光滑，表面起伏变化较小，可在画面效果上处理得相对柔和。

在表现头发的时候要注意头颅的结构，线条本身可以通过它的走势和方向表现出头发的体积，头发的线条不能太死板，会显得不真实，用灵活而疏朗的线条能够达到自然的效果。

女青年



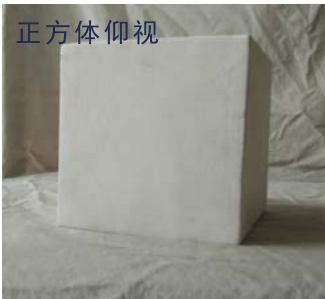
男青年



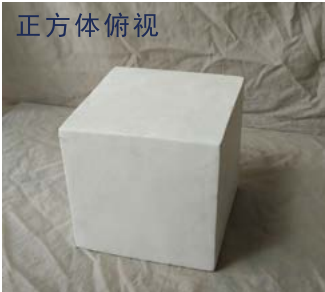
老年



正方体仰视



正方体俯视



仰视角度人像



这幅头像的视角是仰视。仰视角度的脸庞、五官的位置是以弧度的方式嵌于脸上，下巴的宽度到额头的宽度呈由大变小，鼻子、下巴、嘴巴的距离也变小，这些都是体现了透视的基本规律。

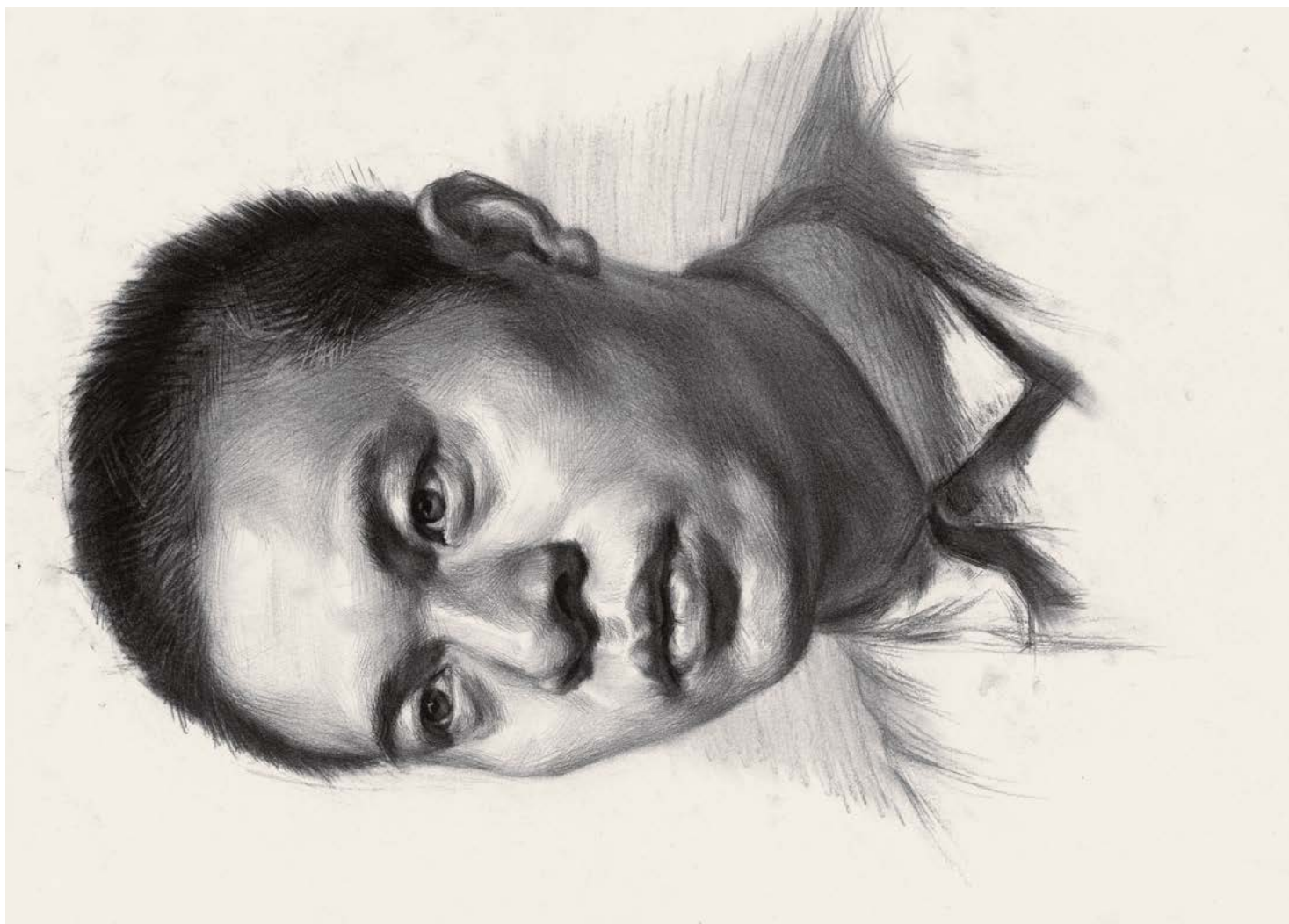
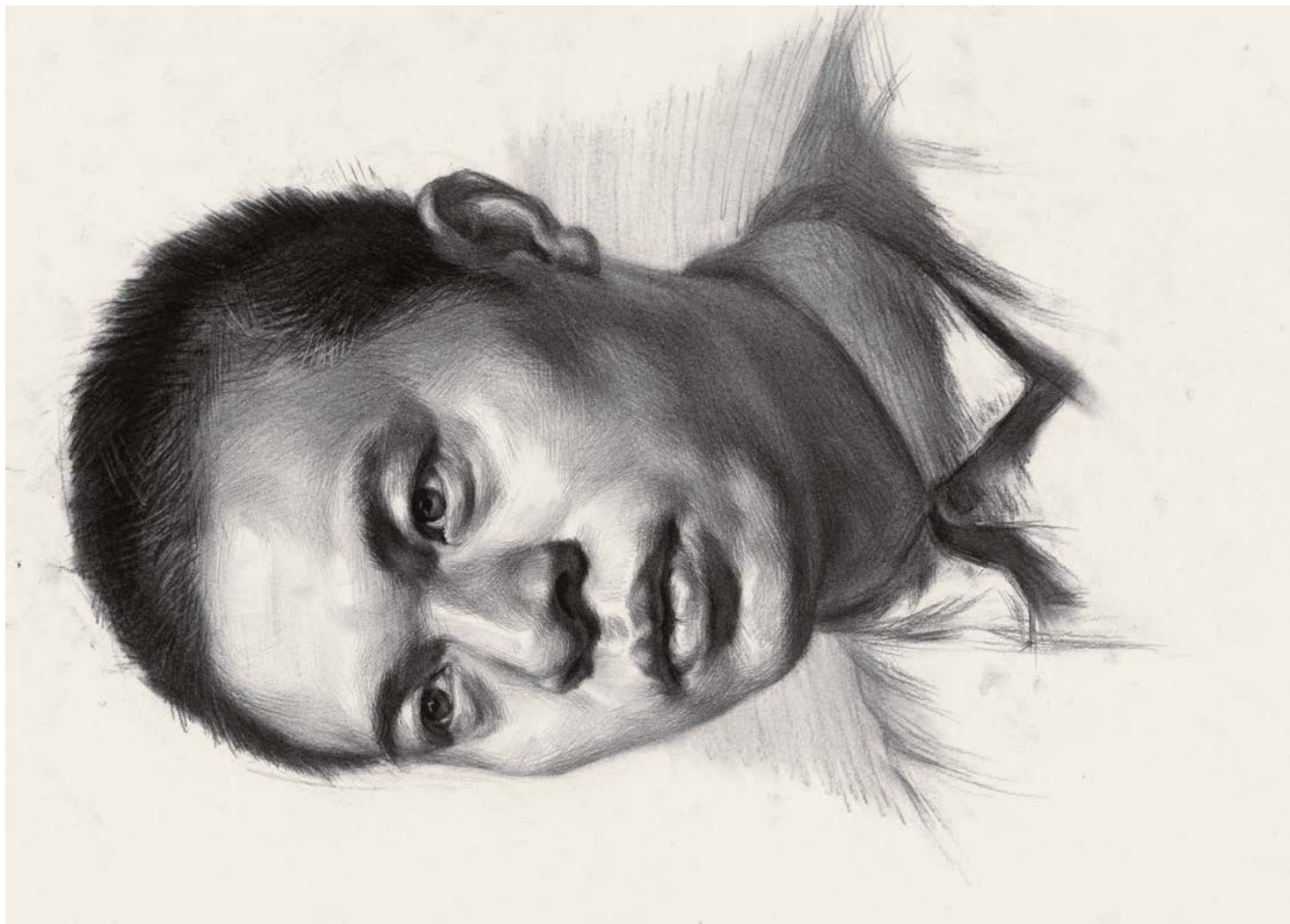
几何体人物



块面人物







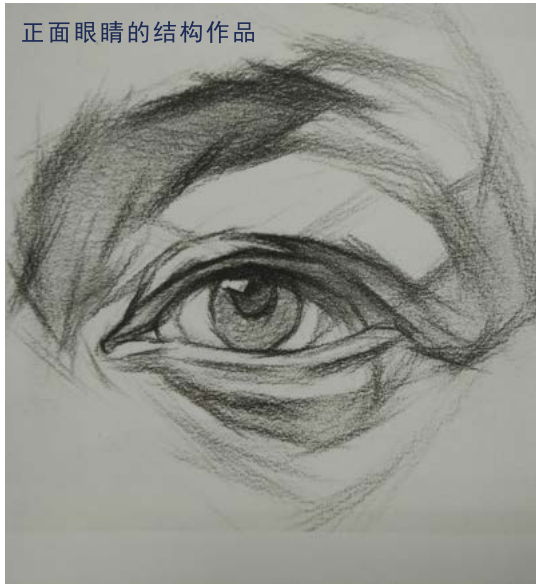
03 五官解析 —— 眼睛

FACIAL FEATURES ANALYSIS—EYE

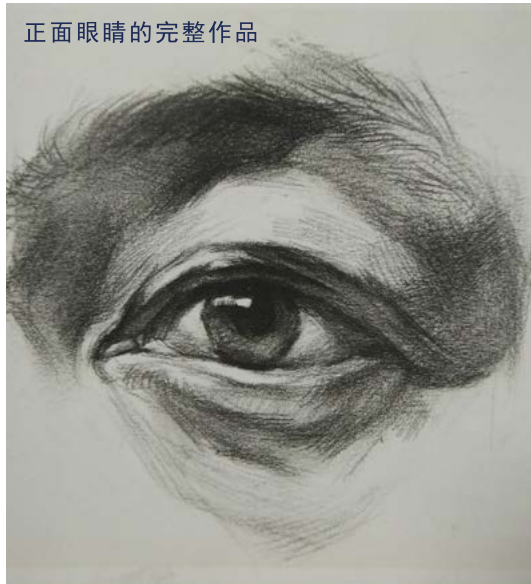
眼睛是素描头像中最具生命力的一个部分，是表现的重点。眼睛常被形容为心灵的窗户，它最能传达人物的内心，表现人物的情感。刻画眼睛的神态能为画面极大地提升人物的生动性，无论是炯炯有神的或是萎靡不振的，各种眼神都将给画面注入一种气氛，使人物不呆板、不僵硬。

正面角度：正面角度下眼眶的轮廓基本形为不规则四边形，眼球晶体部分展现最大，黑眼珠接近正圆。该角度下左右双眼透视基本对称，左右两边宽距接近相等，受外貌特征或头部细微运动的影响，两眼略微有大小偏差。

正面眼睛的结构作品

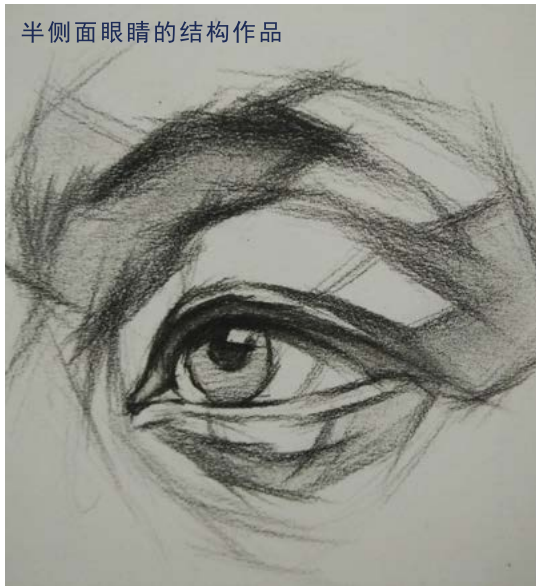


正面眼睛的完整作品

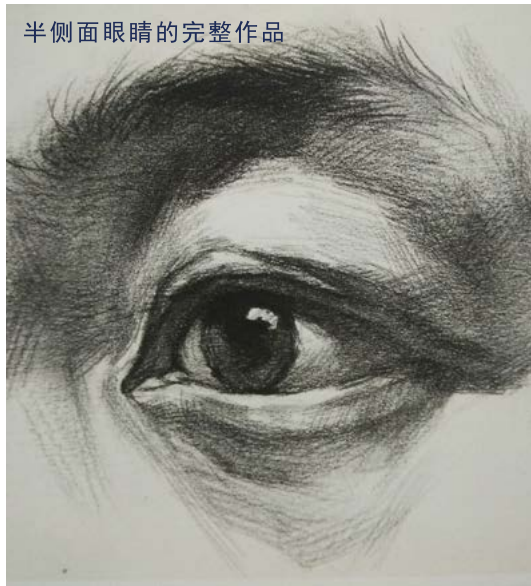


半侧面角度：当眼部逐渐转至半侧面角度时，对象的双眼就会产生明显的透视变化，近大远小，并且远处的眼睛会有一部分被鼻梁所遮挡。眼球部分被透视压缩，在直视前方时，黑眼珠形状呈长形椭圆状。

半侧面眼睛的结构作品

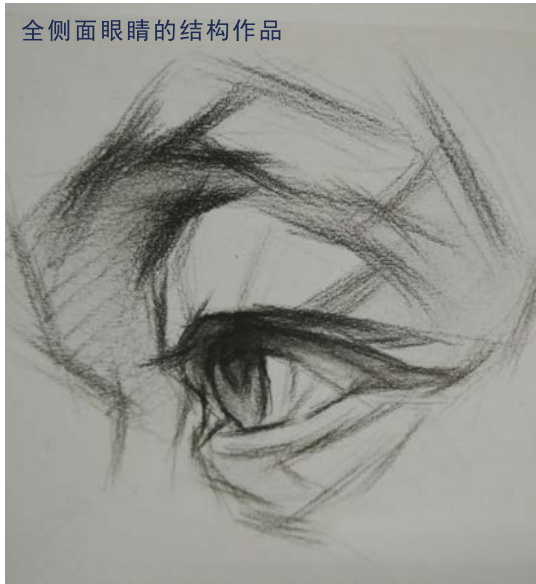


半侧面眼睛的完整作品

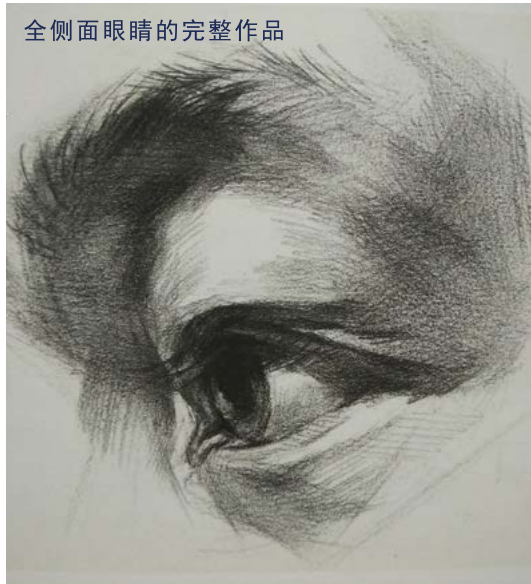


全侧面角度：眼部轮廓有明显的凹凸起伏，眉骨与上眼皮最突出，眉弓与眼球的穿插处凹向内侧。该角度的上眼睑比下眼睑厚且长，位置也靠前，能够覆盖着眼球的大部分。在该角度下观察对象眼部，我们只能看到一只眼睛的半个面，黑眼珠只能看到侧面很小的一部分，基本呈线状。

全侧面眼睛的结构作品



全侧面眼睛的完整作品





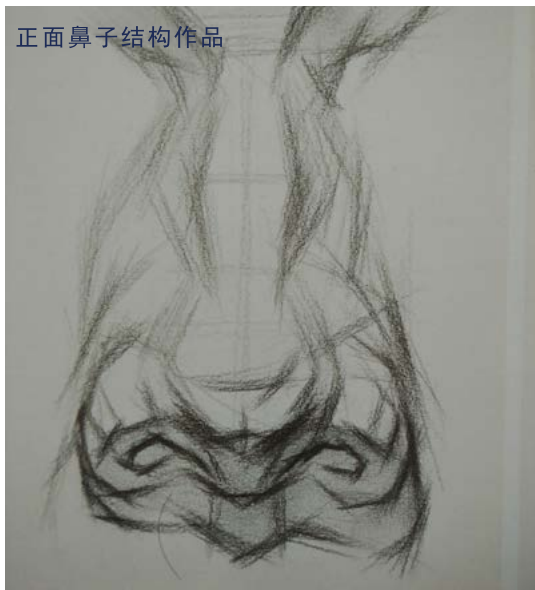
03 五官解析 —— 鼻子

FACIAL FEATURES ANALYSIS—NOSE

鼻子是脸部的正中轴，也是脸部形体起伏最强的结构，正确地表现出鼻子的形体结构和透视变化，不仅美观画面，更重要的是给脸部一个稳定的支撑。如果鼻子出现问题，将直接影响眼和嘴的连贯性，使脸部出现扭曲的透视错误。我们可以将鼻子最原始的形态理解为梯形体，一个突出于脸部表面，有厚度、有体积的梯形体。

正面角度：在该角度下，大多数人的鼻翼近似于正梯形的感觉，切勿将鼻翼两边画出平行或上大下小的感觉。尽管正面角度下鼻翼两侧的形体比较对称，但是在具体刻画时应充分结合对象的特征来考虑，从而避免将正面鼻子画得过于对称而使其僵化。

正面鼻子结构作品



正面鼻子完整作品



半侧面角度：该角度下鼻子的左右透视距离会产生明显变化，远离视角一侧的鼻梁会被完全遮挡，而鼻翼则会被遮挡得只剩下很小一部分（甚至有部分人也会被完全遮挡）。同时，半侧面角度的鼻梁被透视压缩得只剩下较窄的一个小长面，表现时要将它和鼻梁侧面区分开。

半侧面鼻子结构作品



半侧面鼻子完整作品



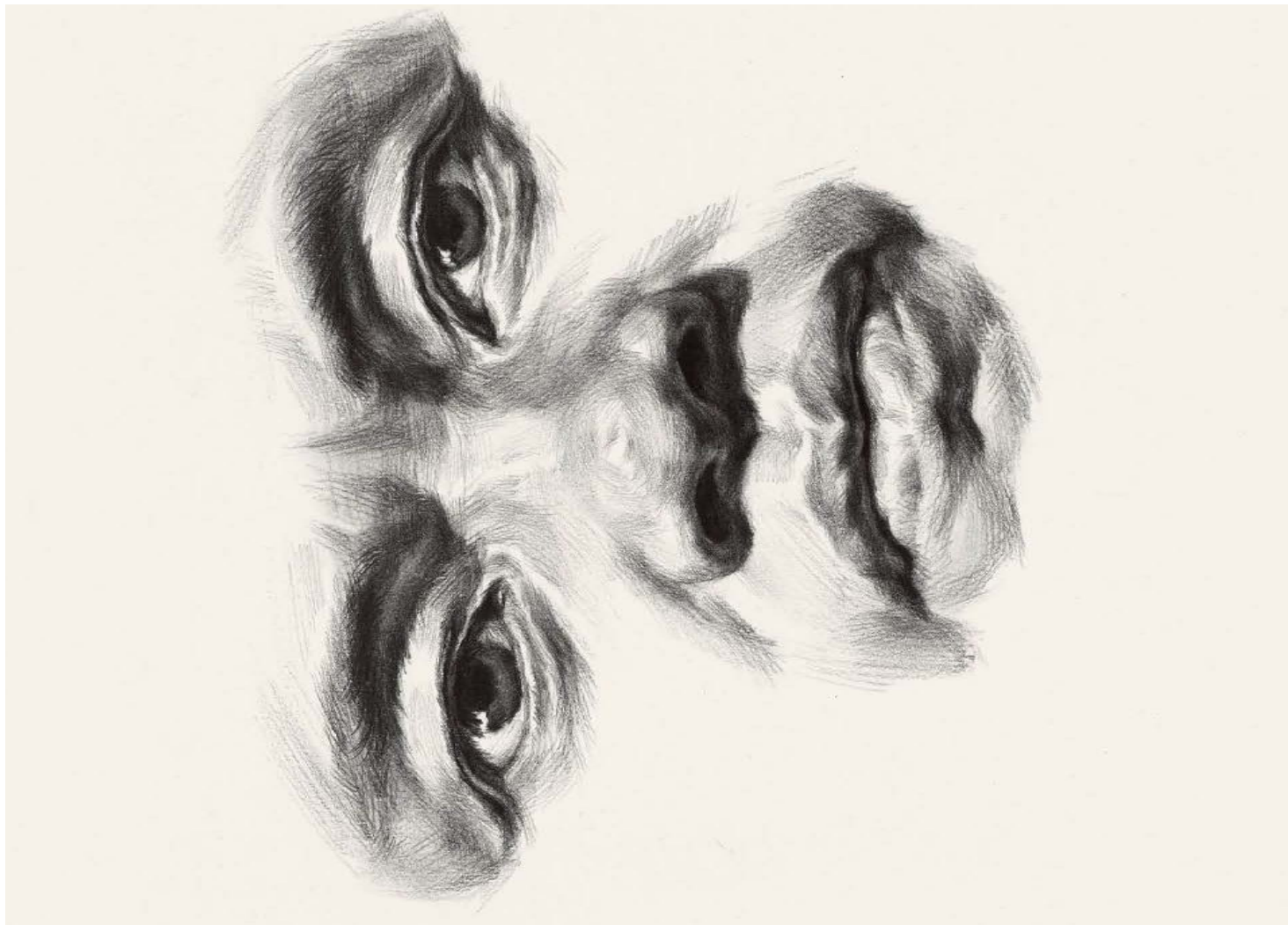
全侧面角度：该角度下我们只能看见鼻梁的一个侧面和一个鼻翼。此时，鼻梁的侧面成为画面的主体部分，其中部隆起清晰可见，可直接用轮廓表现出鼻梁（注意在表现鼻子边缘轮廓时，避免用铁线勾勒）。

全侧面鼻子结构作品



全侧面鼻子完整作品





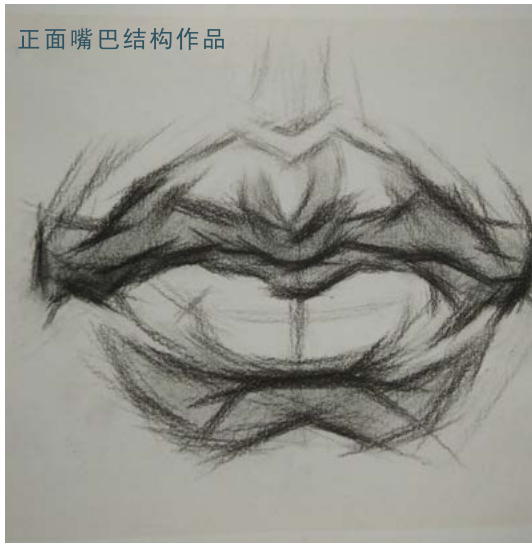
03 五官解析 —— 嘴

FACIAL FEATURES ANALYSIS—MOUTH

嘴也是表达感情的一个重要的部分。嘴唇的动态变化非常丰富，只看嘴唇的形态就能知道人物内心是喜是悲。嘴唇的固有色偏红，比皮肤稍深一点点，在表现的时候，嘴唇的明度不宜画得过深、过暗、过重，避免出现生硬之感。嘴部外形不应死描嘴唇边缘轮廓，应用松散的虚实对比来表现柔和的嘴唇体块转折。

正面角度：观察正面嘴唇时，上嘴唇的轮廓基本形为“M”，下嘴唇基本形为“W”，它们和口裂线都是具有一定起伏的曲线，起伏的大小因人而异。并且，上下轮廓线与口裂线的左右透视距离基本对称。

正面嘴巴结构作品

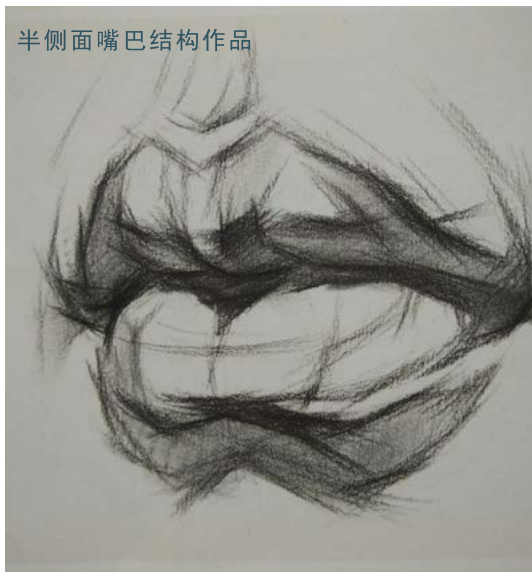


正面嘴巴完整作品

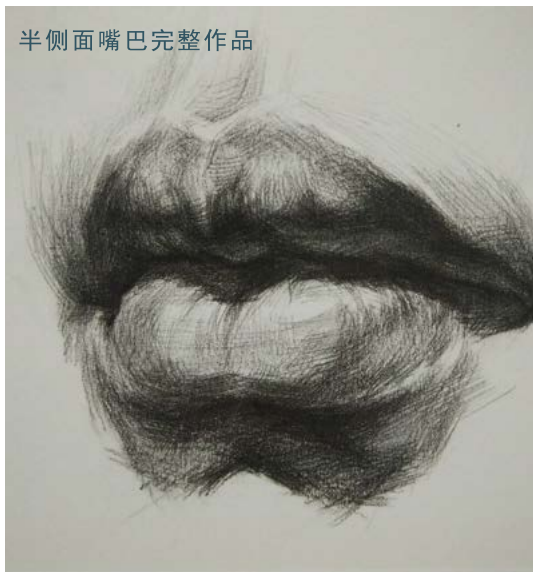


半侧面角度：该角度下嘴唇的左右透视距离会产生明显变化，我们只能看到靠近我们视角一侧的嘴角。两个上唇结节产生明显的近大远小变化，并且人中下方向嘴巴突出方向倾斜。上下嘴唇之间口裂线靠近视角一面的起伏更加明显，能使人直观地看出嘴唇的圆面起伏。

半侧面嘴巴结构作品



半侧面嘴巴完整作品



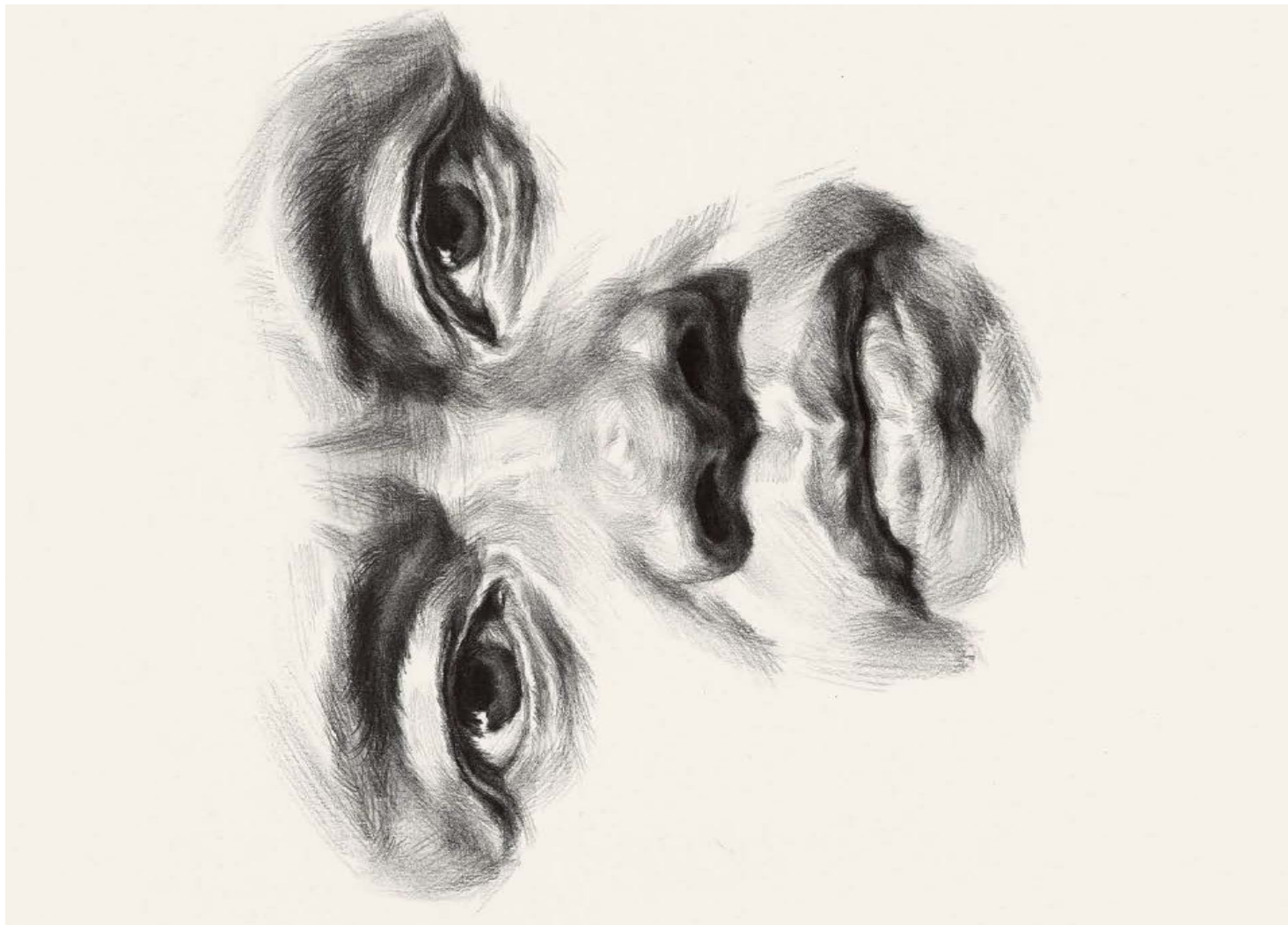
全侧面角度：全侧面角度下，我们只能看到嘴部的半边形状，此角度嘴唇的宽度最小。该角度下，上下嘴唇的形状可以大致被归纳为一个三角形。

全侧面嘴巴结构作品



全侧面嘴巴完整作品





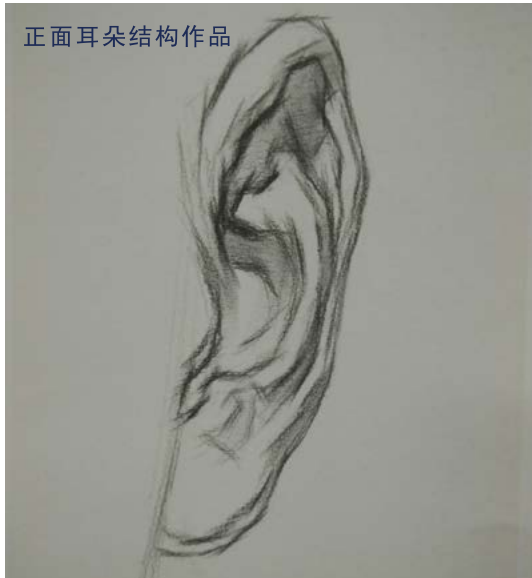
03 五官解析 —— 耳朵

FACIAL FEATURES ANALYSIS—EARS

耳朵在头部两侧，在正面头像和 3/4 视角头像中处于次要空间位置，只有在全侧面角度耳朵才能完全突显。耳朵因为这种特殊的位置而往往被忽视，所以主观上要重视耳朵的塑造，要注意整体关系，将耳朵融入所在的头部体块中，整个耳朵层次要比眼、鼻、嘴虚一些，而在独立的耳朵上，要将耳朵本身所具有的虚实关系表现到位。把握好耳朵刻画的度，既体现了细节刻画的能力，又提升了整体画面的质量。

正面角度：该角度的耳朵纵向形态较完整，呈狭长形。在空间上，该角度的耳朵从耳屏到外耳轮有前后距离，刻画时注意这种前后空间关系产生的虚实变化。另外，由于正面角度的耳朵在空间上处于远处，所以在刻画时只要把它的特征和穿插关系交代准确，然后再把对比减弱，使其虚一些退到远处就可以了。

正面耳朵结构作品



正面耳朵完整作品

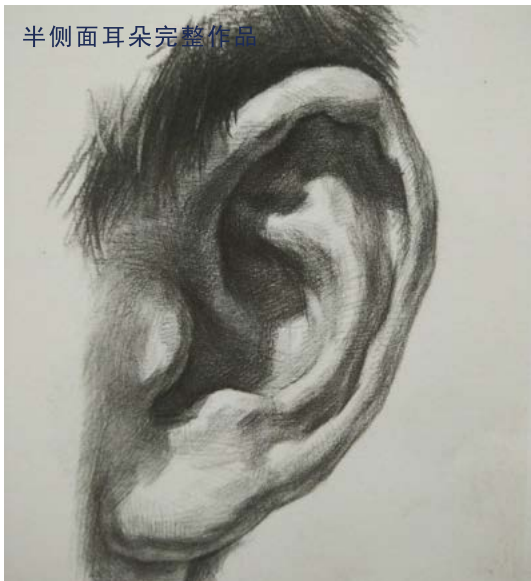


半侧面角度：当耳朵从正面角度逐渐至半侧面角度时，耳朵横向的宽度变得更大，并且这个角度的耳朵能够看到内耳孔。和正面角度耳朵相比，该角度耳朵在耳屏和三角窝的展现上更完整一些，所以在刻画时要更加重视这些位置。

半侧面耳朵结构作品

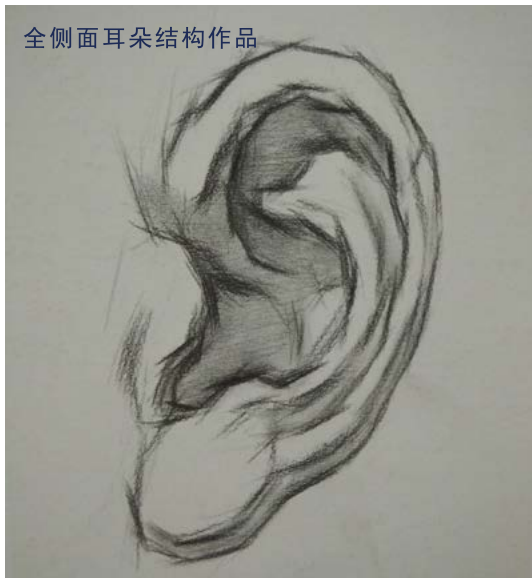


半侧面耳朵完整作品



全侧面角度：全侧面耳朵的结构展现较完整，耳屏、耳轮无遮挡。和正面耳朵强调前后空间层次不同的是，该角度耳朵更注重内外空间层次的表现。该角度耳朵的耳屏、三角窝和耳道在空间上要比耳轮、对耳轮和耳垂靠里，为了拉开空间，我们就要适当减弱靠里部分的黑白对比。

全侧面耳朵结构作品



全侧面耳朵完整作品



