

我有我一套系列丛书

WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

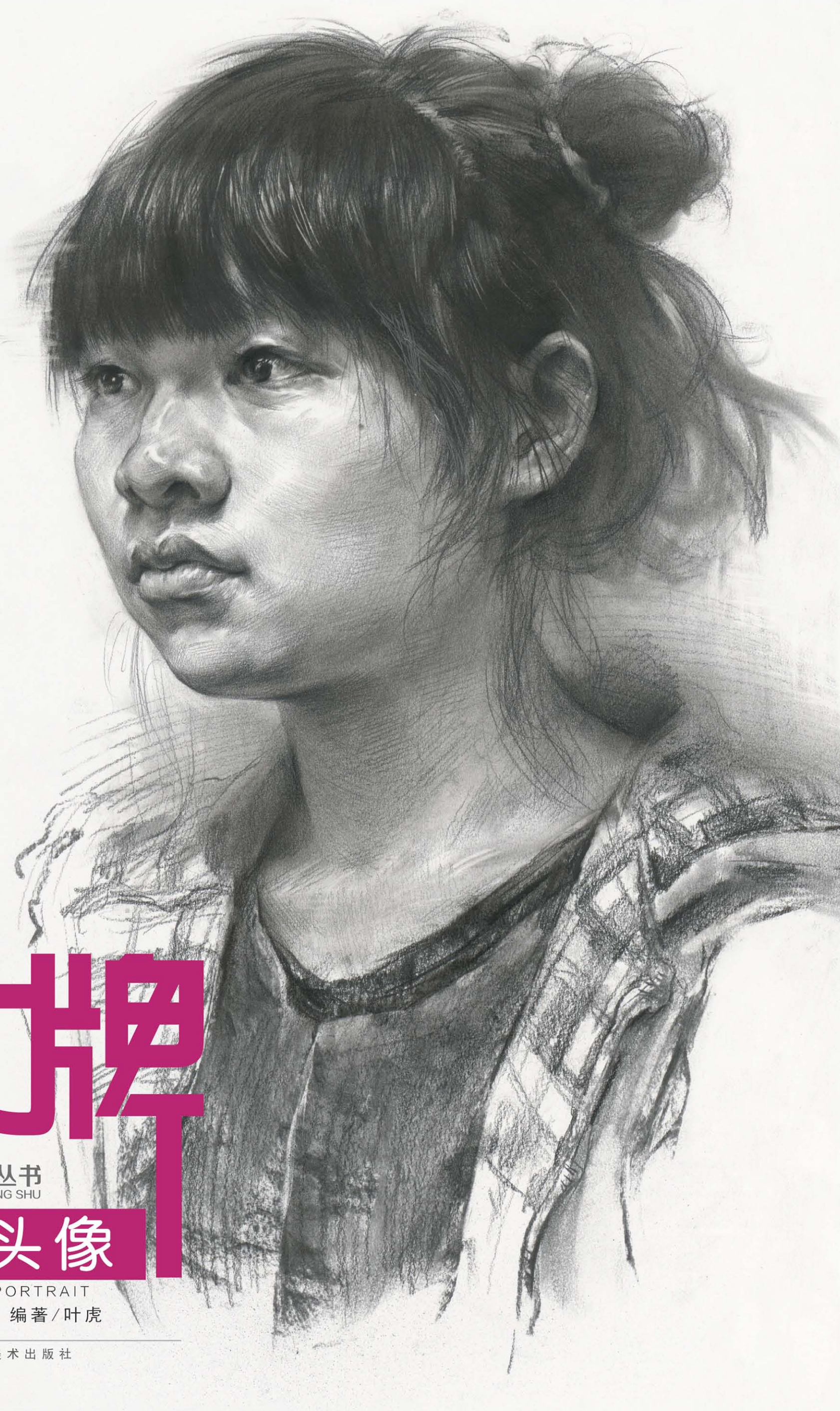
2016

单个步骤

组合精讲

对应力作

完整解析

大牌

我有我一套系列丛书

WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

素描头像

SKETCHED HEAD PORTRAIT

主编/孙建 雷超群 编著/叶虎

河北出版传媒集团 河北美术出版社

大牌

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

素描头像

SKETCHED HEAD PORTRAIT

主编/孙建 雷超群 编著/叶虎

河北出版传媒集团 河北美术出版社

2016

单个步骤

组合精讲

对应力作

完整解析

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

Hansuns™
瀚怡世睿·设计机构

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

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

大牌·素描头像 / 孙建, 雷超群主编 ; 叶虎编著
— 石家庄 : 河北美术出版社, 2016. 5
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-7254-6

I. ①大… II. ①孙… ②雷… ③叶… 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115344号

我有我一套系列丛书

大牌·素描头像

主编 / 孙建 雷超群 编著 / 叶虎

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

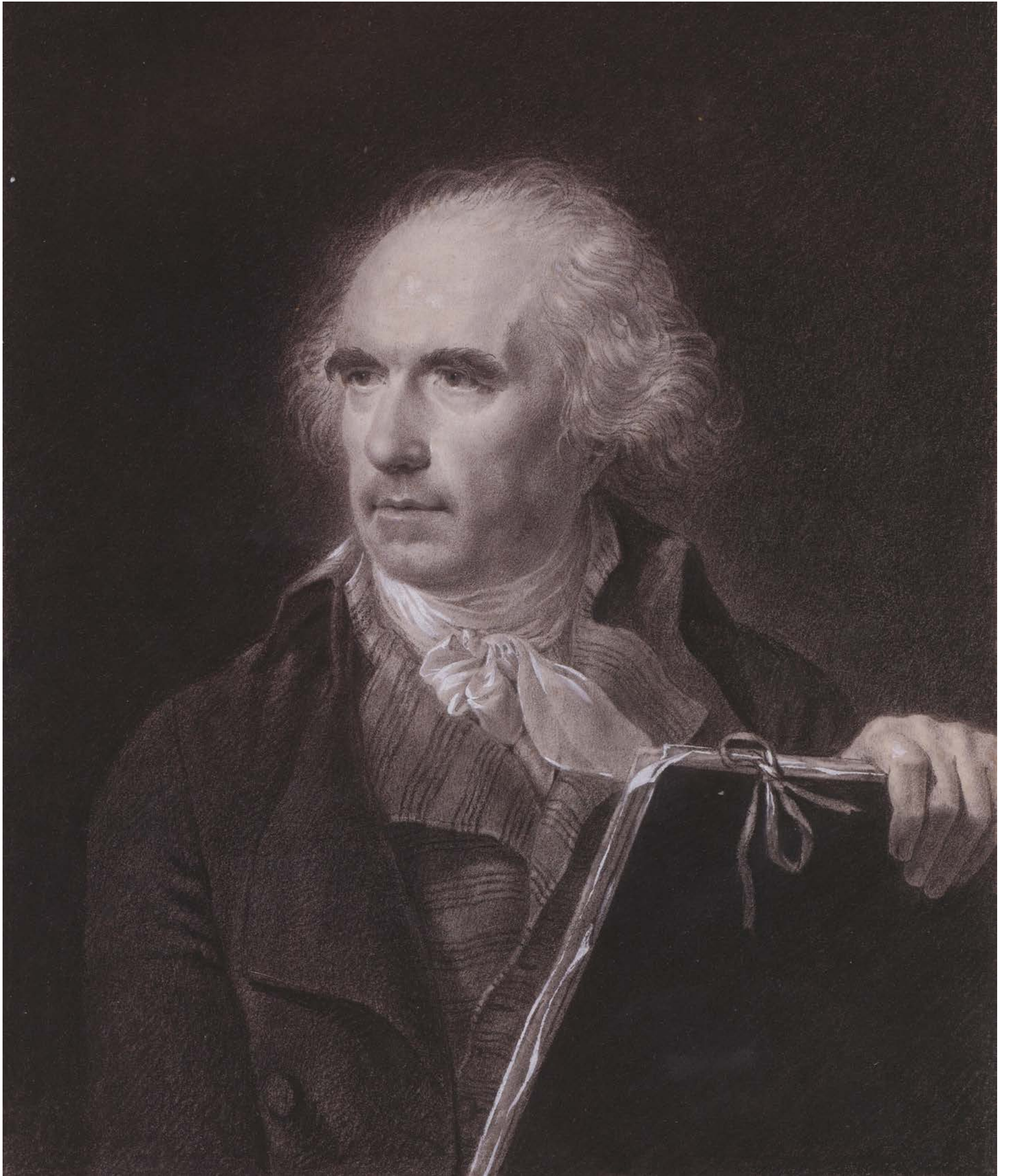
印张：17

印数：1-50000

版次：2016年5月第1版

印次：2016年5月第1次印刷

定价：88.00元

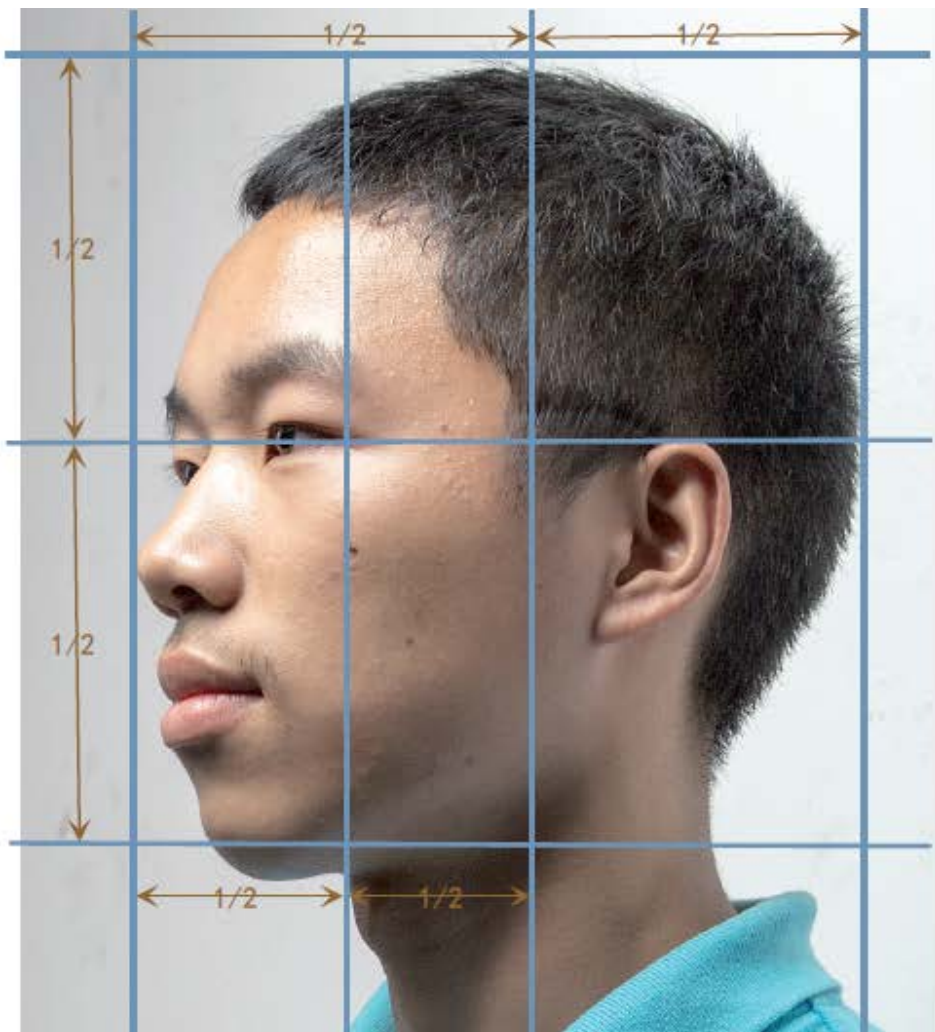

头部的“三庭五眼”

为了准确生动地画好人物头像，同学们必须熟悉头部的比例和特征，只有这样，才能更好地表现人物的形象特征和精神气质。

人物头部的比例归纳为“三庭五眼”，即长“三庭”，横“五眼”。

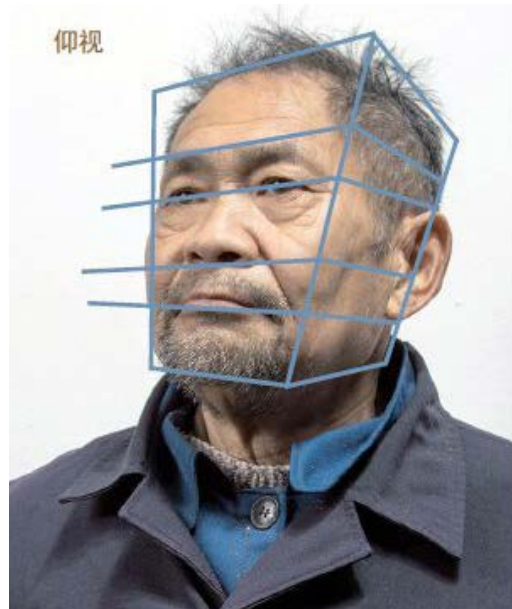
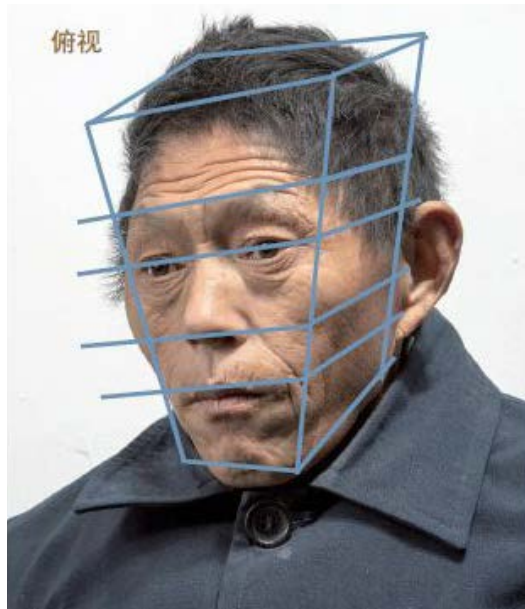
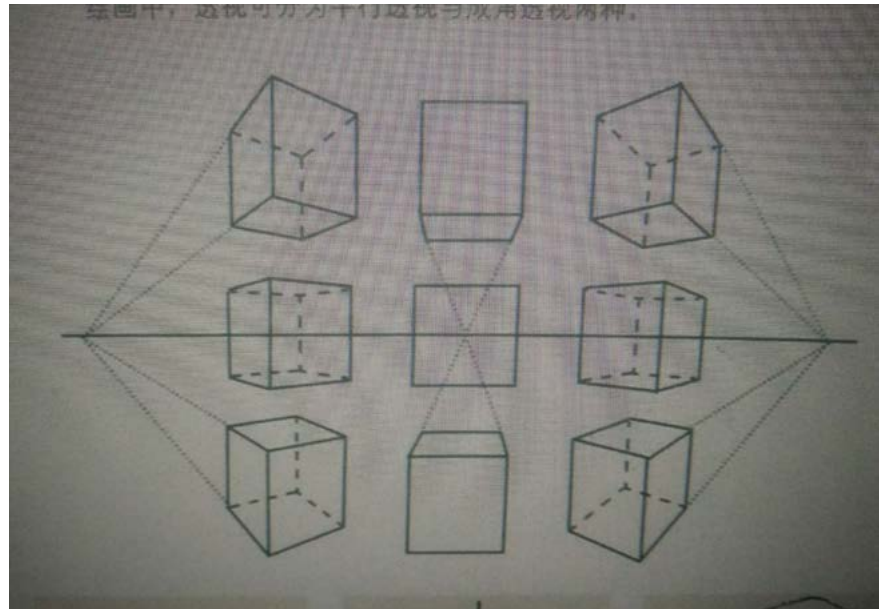
首先，我们在人物面部正中做一条垂直的通过额部——鼻尖——人中——下巴的轴线；通过眉弓做一条水平线；通过鼻翼下缘做一条平行线。这样，两条平行线就将面部分为三个等分，从发际线到眉间连线；眉间到鼻翼下缘；鼻翼下缘到下巴尖，上中下恰好各占三分之一，谓之“三庭”。而“五眼”是指眼角外侧到同侧发际边缘，刚好一个眼睛的长度，两个眼睛之间也是一个眼睛的长度，另一侧外眼角到发际边是一个眼睛长度，这就是“五眼”。成人眼睛一般在头部的二分之一处。

头部的透视关系

头部动态的准确把握，依赖于对其透视变化的正确理解。可将眉弓、鼻、口裂视为三条水平线，将眉心、人中、下颌尖视为与这组视平线垂直的中轴线，它们共同组成头部的动向线，通过它们在运动中的透视变化来观察和把握动态特征。以自己的视点和模特的视点确定所画对象是平视、俯视还是仰视，除运用“近大远小”的基本准则外，首先注意自己视平线的高度，物体在视平线以上是仰视，近高远低，消失线向下；物体在视平线以下是俯视，近低远高，消失线向上。头像写生时我们会遇见各种各样的角度，有平视、仰视、俯视；正面、侧面、全侧面。这时我们必须要对各种角度做全方位的分析。了解每种角度的特点及透视关系，有助于抓住头像的空间，更有助于提高同学们的应考能力。

就像左边的分析图一样，头部可以理解为一个的正方体。这些正方体摆放成平常头部的平视、仰视、俯视角度，然后通过这9个正方体的摆放，再画出它们的透视线，同方向的所有透视线都交于一点。由此反映出我们平常画的角度的透视关系，更有助于我们把握头部的空间关系。

构图规律的把握

构图就是我国传统画论中“经营位置”，晋代画家顾恺之称它为“置陈布势”，唐代画家张彦远称它为“画之总要”。构图作为作画的第一步，直接关系到作品的经验结果。素描头像写生的构图规律，应根据在实践中的体会进行总结。

构图的规律

1. 从传统来讲

通过赏析大量的优秀素描头像作品，我们得出这样的结论，其中有90%以上的作品都是把头画在画纸偏上的位置，并且画中对象视线前方都留了相对较多的空间，头部后方空间则相对较少。因为这种构图的头像在画面中的视觉效果是最为舒适和均衡的。

2. 从规律来讲

① 8开考试用纸通常在上面留出1.5—2厘米，头像高度为22—23厘米左右。

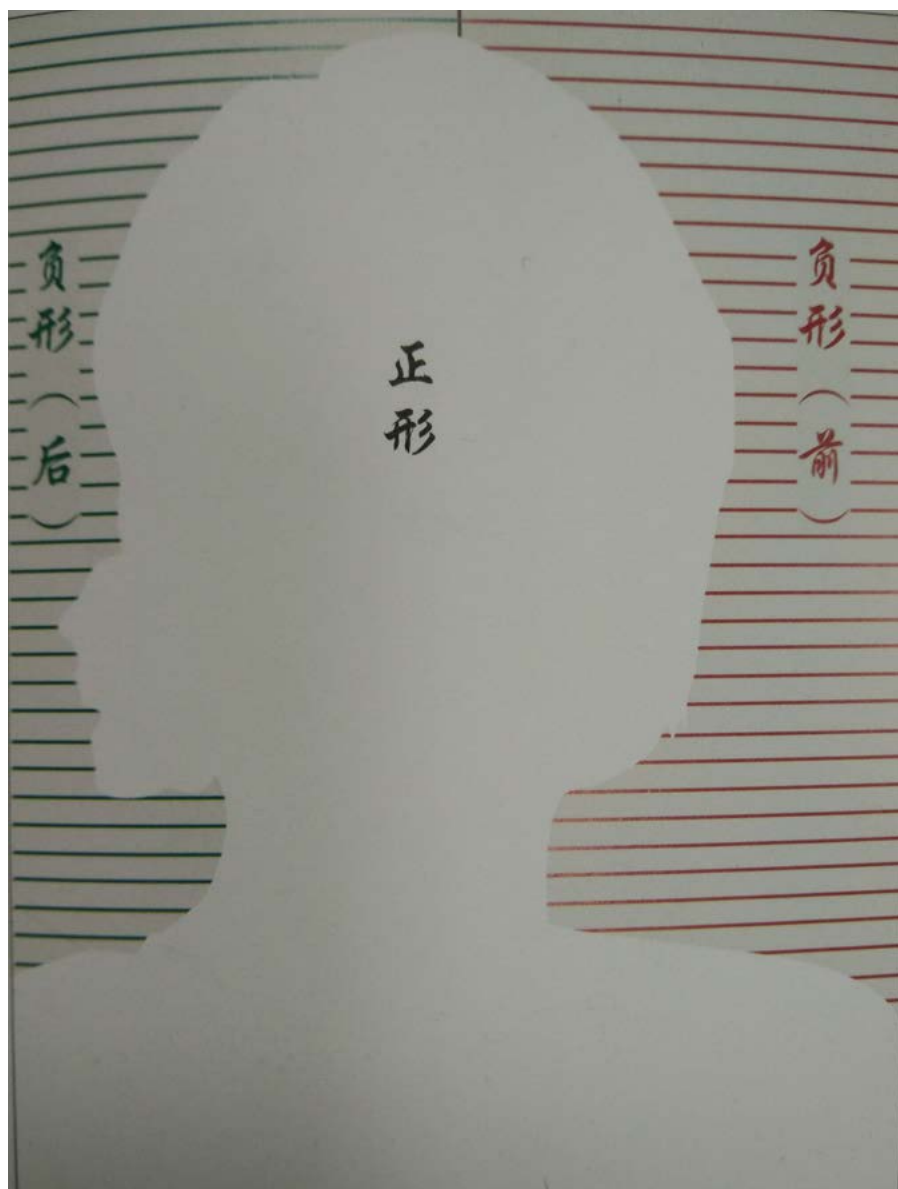
② 4开考试用纸通常在上面留出3厘米，头像高度为25—26厘米左右。

从视觉中心理解构图的规律

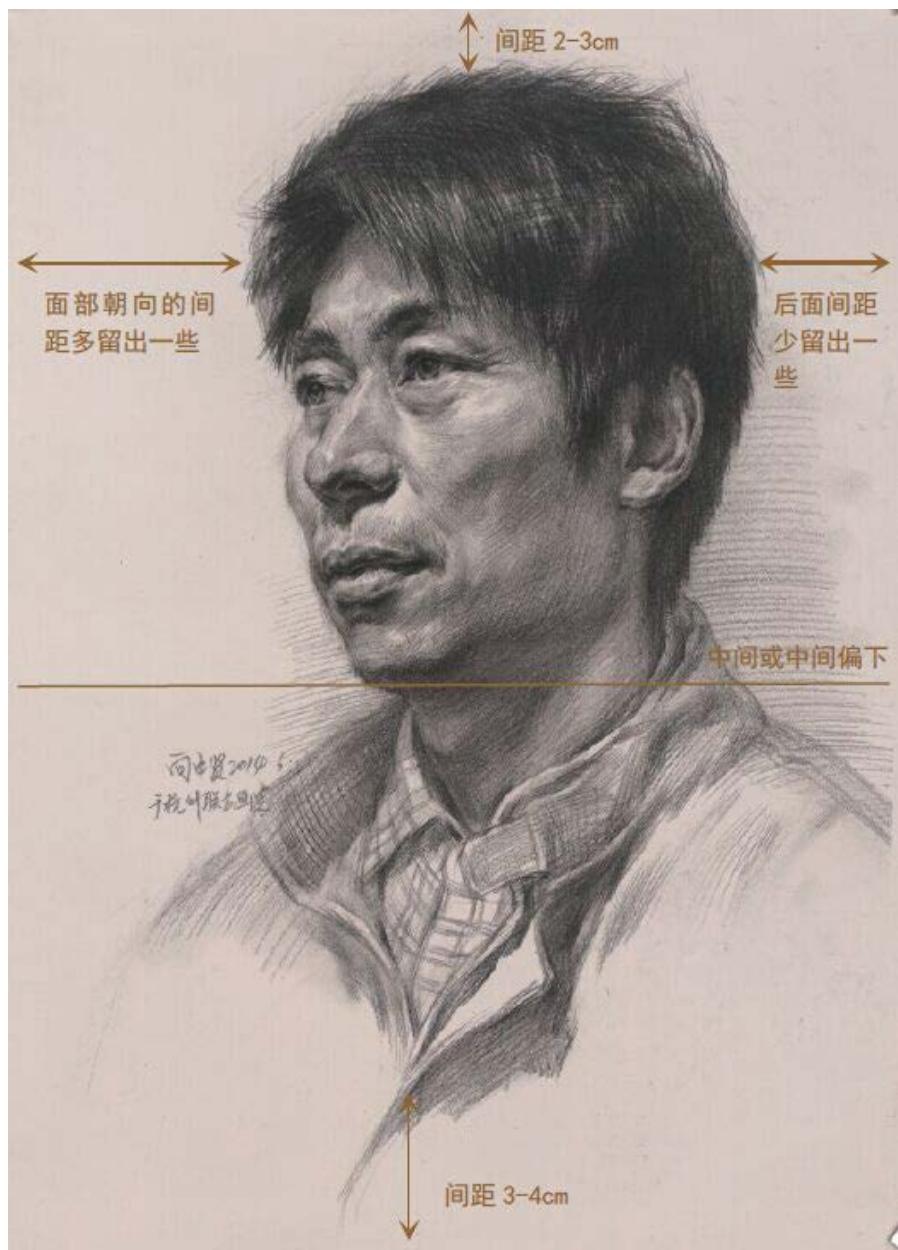
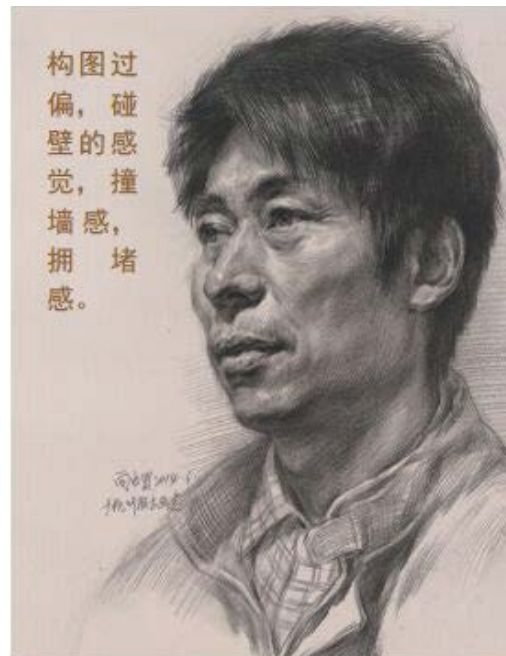
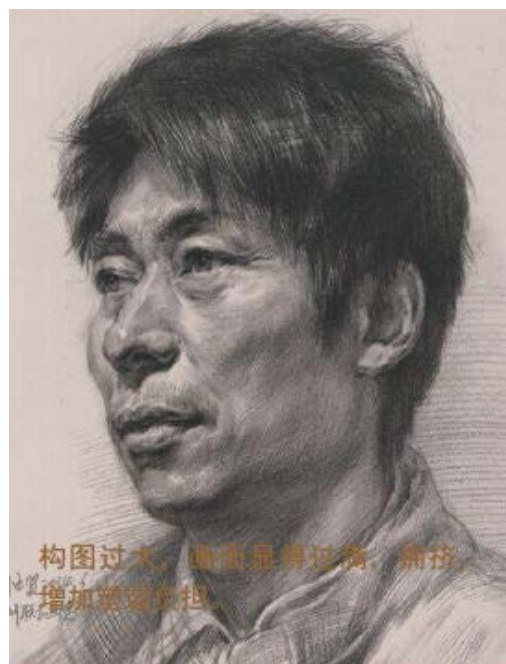
因为素描头像的视觉中心多数集中在对象面部的五官位置，所以在构图时注意对象面部在画面中的位置，这也是我们通常会把对象面部安排在画面偏上位置的原因。其次，我们还要注意对象面部的朝向、肩部的大小及衣服样式对构图的影响。

从头像的正负形理解构图规律

如小图正负形对比所示，一般情况下我们都会注意到对象的正形，也就是被描绘对象的轮廓所占面的形状，而负形则是指受正形分割之后，除正形之外画面所产生的形状。因此，同学们除了要注意正形准确之外，还要去分析头像的负形在画面左右两侧的面积是否产生了均衡而又不呆板的效果。

如正负形对比示意图，利用正负形的方法检查画面构图，能够很好地避免过偏、过满、过挤、过空等现象的发生。关于构图的规律，还请同学们对比大图和小图进行分析和理解。

作品的构图标准：此幅作品的构图在上下、左右都是非常平衡和合理的，可以作为3/4侧面头像构图的标准了。

感受的重要性

作为绘画的创作者，感受的能力是需要培养的，无论是色彩景物、生活速写，还是素描头像，都需要有感受。我们将感受放在此处进行讲解，就是希望大家能够在起稿阶段就培养自己整体观察和比较的习惯，避免今后由于深入而忽视了整体。

“眯”眼观察和感受对象

在空间意识的主导下去观察明暗，比较出不同距离的形体与形体、轮廓线与轮廓线、明暗交界线与明暗交界线、块面与块面、阴影与阴影、细节与细节等不同空间中的色序与色距关系，画出体面的明度秩序和距离，此阶段的观察要以眯眼为主，睁眼为辅。看右下角大师作品中的头像，对头发内外形中的方圆、虚实、深浅等变化以及头发的走势和运笔技法，包括面部、额头和颧骨衔接的起伏关系等等，这种处理手法一定要掌握。两侧耳朵下方的头发，由于在空间上比较靠后，所以画得要轻松一些，虚一些。此外，对象鼻子、眼睛、嘴巴的刻画以及深浅，也并不是运用先起稿后填颜色的办法，而是完全依照感受来表现的，嘴部、脸上的灰色、脖子整体重于面部，使得在空间上往后退，而且脖子底下投影的方圆变化也处理得很好。此外，衣服固有的灰色虽说用笔很松，但画得非常整体，在此基础上再将衣领的形和投影的穿插、方圆和深浅变化收住，中间的灰色保持透明即可。

女性头像

训练目的：准确概括女性头像的基本形体。

训练方法：以女性头像为重点做局部起稿训练，加强对不同角度、特征头像的训练。

男性头像

训练目的：准确概括男性头像的基本形体。

训练方法：以男性头像为重点做局部起稿训练，加强对不同角度、特征头像的训练。

老头的头像 阿方斯·莱格罗斯 法国

画面中的形都是靠相互之间明暗深浅叠压出来的，并且头像暗部中的耳朵也虚掉了，但是这样的处理不但不影响美感，还使画面更有画意，更有韵味。

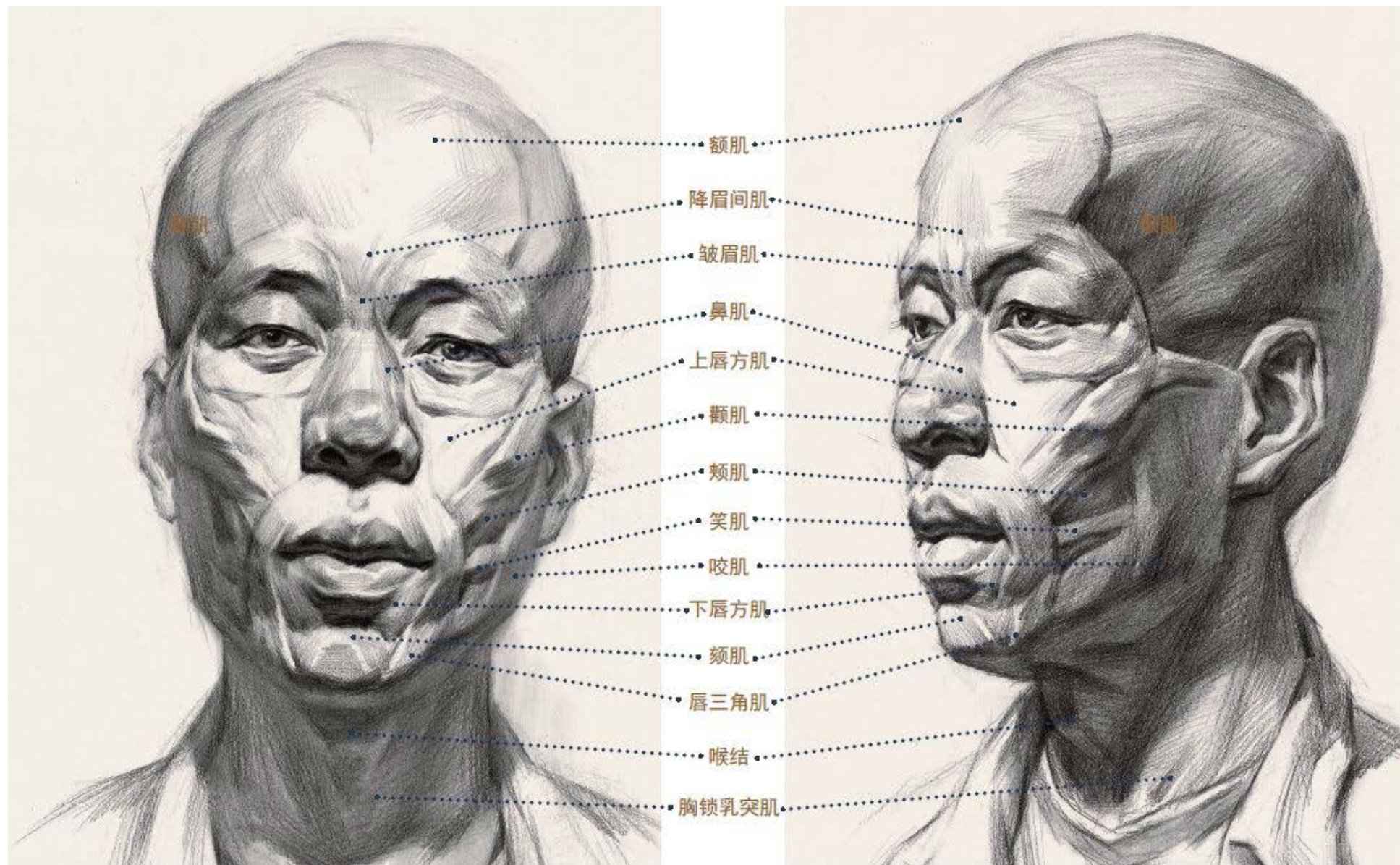
“眯”眼睛观察获得的“视觉印象”

“眯”眼后只观察（确定一下）亮面和暗面，光线方向非常明确。眼睛、鼻子和嘴巴的位置暗示出来，其余部位虚化，再配合着生动的头、颈、肩动势及硬朗的脸型特征，包括对服饰的几何形概括，画面在我们脑海中形成的一种“视觉印象”自然就建立起来了。

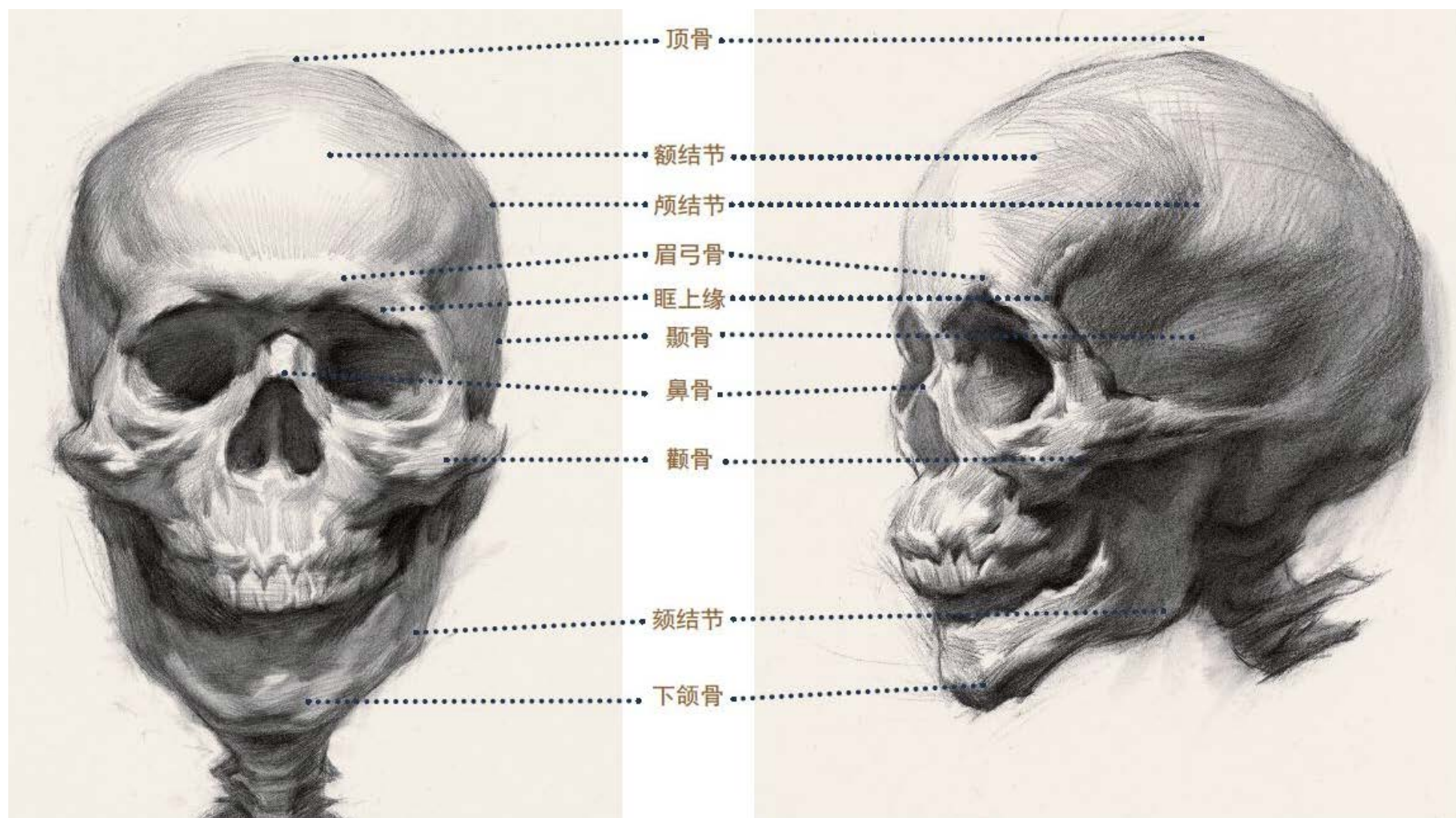
肌肉

面部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐等各种丰富的表情。颧骨、眉弓、鼻骨的肌肉在外表显现出头部的形体特征之后，五官的表现才有了基础，而五官又是整个头部刻画的重点。在了解它们的结构和形体的基础上，还要知道面部肌肉的位置和不同的走向，以便在写生的时候更好地表现人物的各种神态。

骨骼

头部的骨骼对于刻画人物形象来说，意义十分重大，因为头部肌肉较薄，骨形很明显，无论多胖的脸，从颧骨到头顶这一段骨形仍然是很清晰的，否则就是病态。头部的骨点和对应关系是研究头部结构的两个重要方面。

杭州三

<http://www.306.com/>

和书社

<http://www.306.com/>

和书社

506 teachers.com

