

对境

对境人物头像

THE CONTRAST OF CHARACTER PORTRAIT

对 境

对 境 人 物 头 像

THE CONTRAST OF CHARACTER PORTRAIT

主编 谢加爱

河北美术出版社

目录CONTENTS

第一章认识头像

1. 人物头像 007
2. 头像照片 007
3. 认识头像的过程 007
4. 头部的比例 007
5. 头部透视 008
6. 画面构图 008
7. 照片与作品对照 010
8. 比例训练类照片 018
9. 透视训练类照片 020

第二章解剖训练

1. 学习解剖的目的 027
2. 骨骼与照片对照 027
3. 肌肉与照片对照 028
4. 面部剖面图 029
5. 结构训练照片与作品对照 030
6. 结构训练类照片 034
7. 形体归纳照片与作品对照 040
8. 形体归纳训练类照片 044
9. 骨骼与肌肉训练照片与作品对照 048
10. 骨骼与肌肉训练类照片 054

第三章五官训练

1. 眼部 061
2. 鼻部 063
3. 耳部 064
4. 嘴部 065
5. 颈部 066
6. 头发 067
7. 五官训练照片与作品对照 068
8. 五官训练类照片 074

第四章光影训练

1. 什么是光影素描 083
2. 光影素描训练的要点 083
3. 光线与明暗对光影素描的影响 083
4. 素描训练中的光线角度 083
5. 光影明暗变化的主要规律 083
6. 光影素描作品分析 083
7. 光影训练照片与作品对照 084
8. 光影训练类照片 088

第五章深入塑造训练

1. 进行深入塑造训练的目的 095
2. 深入塑造该如何着手 095
3. 如何进行深入塑造 095
4. 深入塑造的要点 095
5. 深入塑造作品分析 095
6. 深入塑造照片与作品对照 096
7. 深入塑造训练类照片 100

第六章主题类训练

1. 主题类素描训练的内容 107
2. 不同性别和年龄头像的区别 107
3. 不同年龄阶段面部肌肉的特点 107
4. 不同主题的绘画要点 107
5. 不同主题的素描表现 107
6. 男青年照片与作品对照 108
7. 男青年训练类照片 112
8. 女青年照片与作品对照 136
9. 女青年训练类照片 140
10. 男中年照片与作品对照 168
11. 男中年训练类照片 170
12. 女中年训练类照片 174
13. 男老年训练类照片 178
14. 女老年训练类照片 184

第七章头带手训练

1. 带手素描头像考试的要点 193
2. 手部结构 193
3. 如何画好带手头像 193
4. 带手素描头像的表现要点 193
5. 带手素描头像作品分析 193
6. 带手的照片与作品对照 194
7. 带手类头像照片训练 196

第八章考题类训练

1. 素描头像的考试要求 201
2. 素描头像的评分标准 201
3. 素描头像考试中对时间的把握 201
4. 素描头像表现的要点 201
5. 素描头像考试中的常见问题及解决方法 201
6. 素描头像考试前的准备和考试要领 201
7. 部分省市考题再现 202
8. 照片考题类训练的时间安排 202
9. 考题类照片与作品对照 204
10. 考题类照片 210

RENSHITOUXIANG

第一章 认识头像

1. 人物头像
2. 头像照片
3. 认识头像的过程
4. 头部的基本比例
5. 头部透视
6. 画面构图
7. 照片与作品对照
8. 比例训练类照片
9. 透视训练类照片

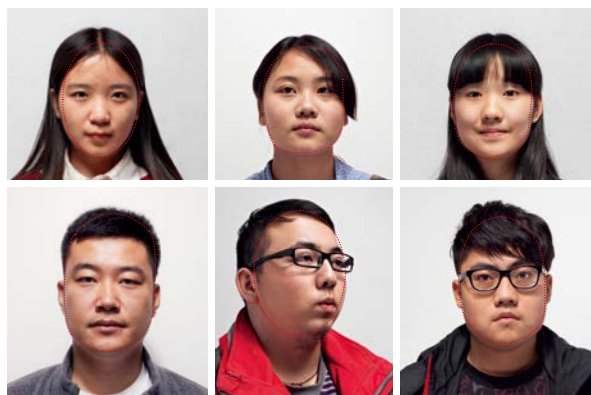
1. 人物头像

人物本身的特点：

(1) **共性**。在学习中要掌握学习方法和规律，而人物本身有很多规律，如头部椭圆的形状，五官、头颈肩的连接等相同的绘画要点和结构，人物本身的这种特点满足了在学习中对对象本身的概括和归纳。

(2) **个性**。每个人都是两个眼睛、一个嘴巴、一个鼻子、两只耳朵。但是我们却能够分辨出来每个人的不同的点，这就是因为人的个性。要想画好头像，就要观察每个人物不同于其他人的特征。

人物的共性和个性既满足了绘画中对物象的观察，又强调了人的共性，在历来绘画中一直是画者描述的重点。在人物头像的学习中要从共性中找个性，在个性中总结共性。

2. 头像照片

素描人像的考试形式主要有写生、默写和画照片，而画照片成为各省市和院校考查的一大趋势。人像照片主要有以下特点：

(1) **便于阅卷老师阅卷**。当考查的人像的角度、光线、对象特征等因素标准统一时，阅卷老师要考虑的就是单纯的构图、素描塑造、绘画修养等能力，这样便于统一评分。

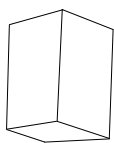
(2) **可操作性强**。写生有模特的费用和时间的限制等问题，而照片恰好可以解决这一问题，节省人力和物力。

(3) **可有效衔接写生和默写**。绘画的起步还是要从写生开始，画照片需要有一定的写生基础，需要对对象的规律有一定的认识和理解，如人物面部的重要骨骼点、面部肌肉的走向等，而默写是要求掌握对象的特征，可以说写生、默写和画照片三者是相互衔接的。

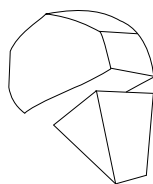
3. 认识头像的过程

头部的形体为椭圆的球体，头部的骨架形状是介于圆球体和立方体之间的一个大面体，头部又分脑颅和面颅两部分。

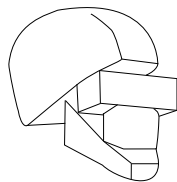
脑颅呈卵圆形，占头部的 $\frac{1}{3}$ ，脑颅部的前额区构成了方形体块。面颅部则由颧骨区的扁平体块、上颌骨区的圆柱状体块、下颌部区的三角形体块组成，约占头部的 $\frac{2}{3}$ 。头部的形体特征及其面部的协调，是通过脑颅部与面颅部，以及额、颧、上颌、下颌构成的四个体块的相互穿插关系构成的。

首先，认识头部的
外形轮廓，用立方体和
椭圆形概括头部形体。

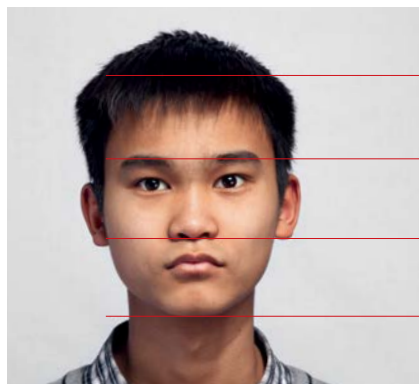
在了解头部的外形后，认识头部的骨架和对象本身的特征，如发型、脸型。

深入了解对象的五官特征，对面部的重要骨点和肌肉的走向有一定的认识。

4. 头部的的基本比例

(1) 三庭五眼

发际

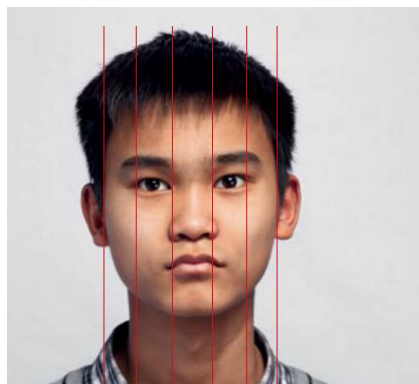
眉间

鼻底

下巴

三庭

- ① 发际到眉间距离为上庭。
- ② 眉间到鼻底的距离为中庭。
- ③ 鼻底到下巴的距离为下庭。

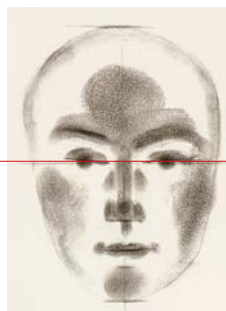
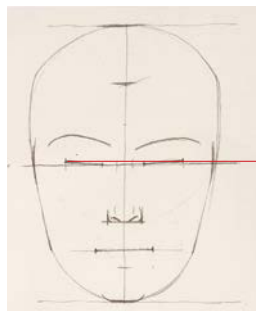

五眼

从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度，两眼间距为一个眼宽，两眼角至两耳分别为一个眼宽，即五眼。

$\frac{1}{5} \frac{1}{5} \frac{1}{5} \frac{1}{5} \frac{1}{5}$

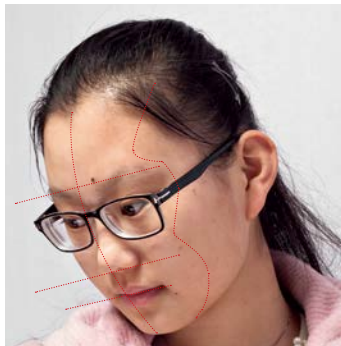
(2) 眼睛的位置

眼睛位于头部的 $\frac{1}{2}$ 处

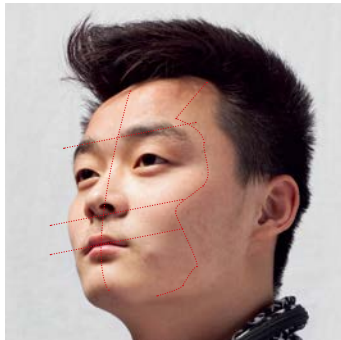
(3) 不同角度的头部比例

俯视角

仰视角，头部下巴的部分会被拉长，脑门的高度会随之变短，注意鼻子底线和耳朵上沿的关系；五官整体呈现出向上弯曲的弧度趋势；头部五官的位置会提高，耳朵的位置则会相应降低；还有就是下巴底面的面积会加大，转折较清晰。

仰视角

俯视角的角度要注意眉毛和耳朵上沿的空间关系；鼻子和耳垂的空间关系；眼睛和下巴的空间关系。在表现半侧面时不仅要注意五官排列向下弧度的特点和趋势，还要格外注意五官之间形体所形成的角度关系。

5. 头部透视

要掌握头部的透视规律应首先确定头部中线、五官辅助线，再以此出发去把握头部运动规律。在把握这一规律时要注意以下几点：一是掌握透视变化规律，如近大远小，视线以上的物体近高远低，视线以下的物体近低远高等；二是了解头部结构的连贯性，头部运动引起结构透视变化，要依靠结构辅助线从中找出变化规律；三是视觉位置的判断力要准确，观察整体透视，推断出变化的透视幅度。

头部骨骼的透视

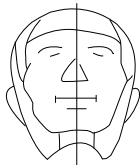

(4) 不同角度的头部透视关系

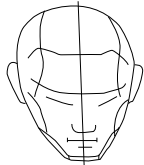
正面

平行透视

平行仰视透视

平行俯视透视

侧面

平行透视

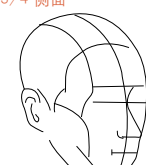

平行仰视透视

平行仰视透视

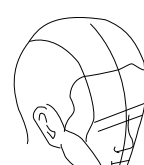
3/4 侧面

平行透视

平行仰视透视

平行仰视透视

6. 画面构图

(1) 在头像照片构图训练中可以从一些几点把握构图：

①从视角来说：在训练过程中，应有意识地从仰视、平视、俯视及正面、侧面、3/4 等不同角度进行训练。

②从媒介来说：应有意识地对短发、披肩长发、辫子、帽子、眼镜、胡子、围巾等辅助物的形式进行训练。

③从规律来说（以考试用纸为准）：

8 开纸通常上面留出 1.5—2 厘米，头像高度为 22.5 厘米左右。

4 开纸通常上面留 3 厘米，头像高度为 25 厘米左右。

(2) 构图要求

①在构图中，通常情况下头部视线的前方都要留出相对较多的空间，后方的空间可相对少一些。当然此规律也不是一成不变的，比如遇到表现女性长发，梳马尾辫子和 3/4 侧面角度的头像时，头部可适当往前移，有缎带、辫子的模特在构图时要留出一个相对合适的空间，以此来保证画面中头发作为一个最重的色块在画面中的上下左右及大小的视觉平衡。

②强调画面构图的完整性。能从经营作品的高度去控制调整画面，避免在动笔之前欠缺整体观察与思考，消极、惰性地对待肖像与画面之间的关系，欠缺整体的布局与安排，以致造成构图上诸多的弊端。

③原则上人物安排于画面视觉中心，大小适当，以保持画面平衡，注重人物头、颈、肩整体在画面中的关系。避免过偏、过满、过空等现象。

(3) 不同的构图效果

视前方空间不足

画面过满

顶部空间不足

正确的构图

以照片为例分析如何认识头像：

①在头像照片的练习中，拿到照片时，首先要对对象有一个认识：如对象的外形轮廓、发型、服饰、个性特征（年龄、视角、五官）等方面有一定的印象。

②在认识对象时要明白其区别于其他对象的特征，并进一步抓住对象的特征。如本例人物的特征为：3/4 侧面男青年、刘海较长、眼睛斜视下方、黑色圆领T恤、颈部有动势。

③认识对象的特征后，在脑海中要形成对象表现在画面中的轮廓，在画面中前视方留白较多，勾勒出人物的外形轮廓，同时注意所画对象与其他对象的不同点。

7. 照片与作品对照

