

写生实战点评

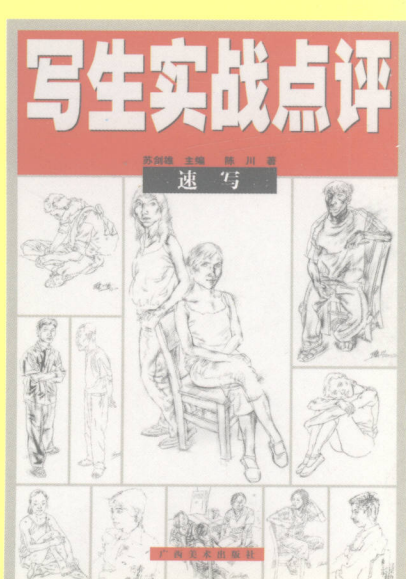
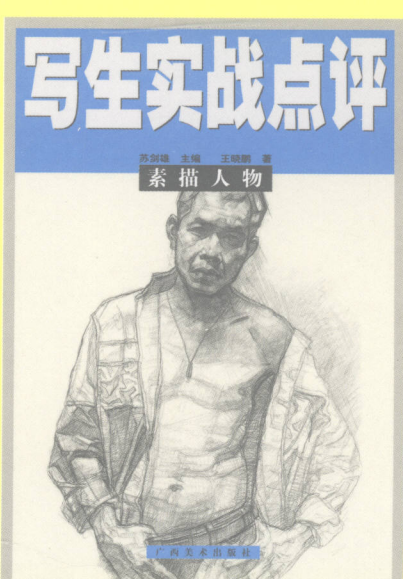
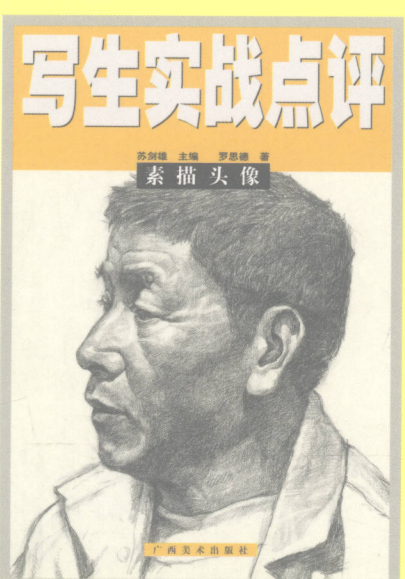
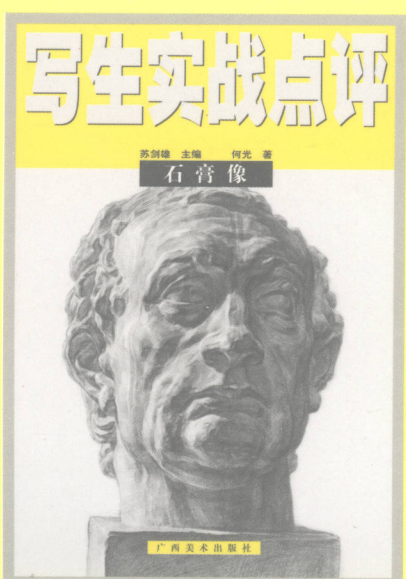
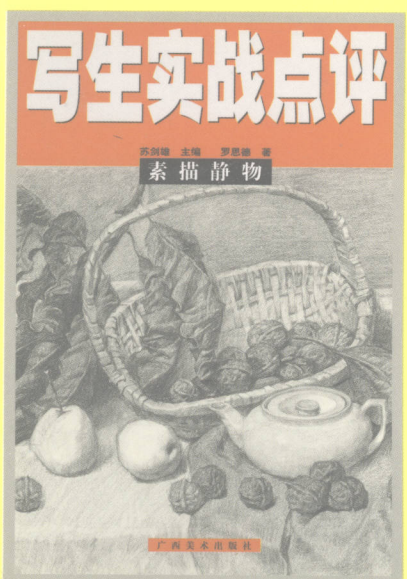
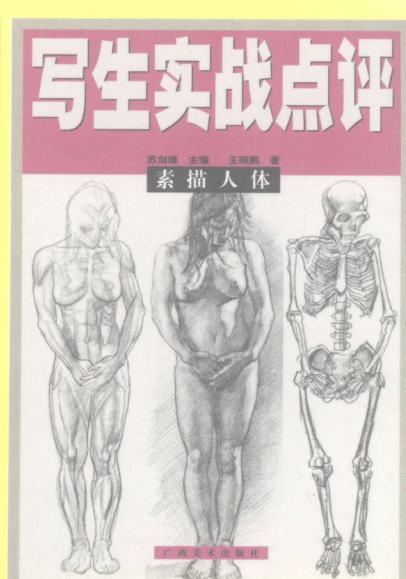
苏剑雄 主编 罗思德 著

素描头像

广西美术出版社

.955
0

图书在版编目 (C I P) 数据

素描头像 / 苏剑雄主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2003.12

(写生实战点评)

ISBN 7-80674-437-1

I. 素… II. 苏… III. 肖像画—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 115557 号

写生实战点评·素描头像

苏剑雄 主编

罗思德 著

图书策划 / 杨 诚

责任编辑 / 罗 茵

装帧设计 / 易 言

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路 9 号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制版印刷 / 深圳华新彩印制版有限公司

版 次 / 2003 年 12 月第 1 版

印 次 / 2003 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/8

印 张 / 3

印 数 / 5000

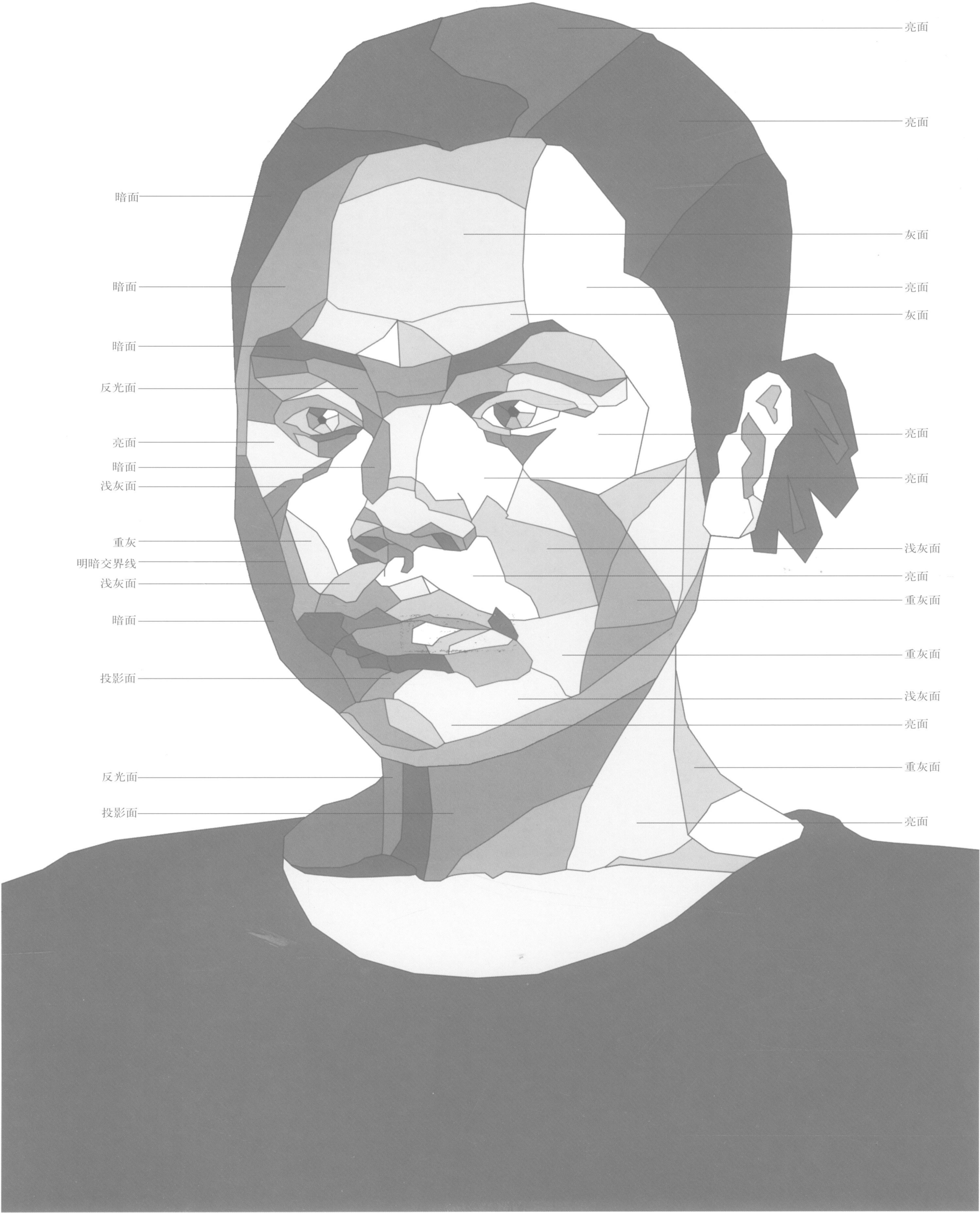
书 号 / ISBN 7-80674-437-1/J·331

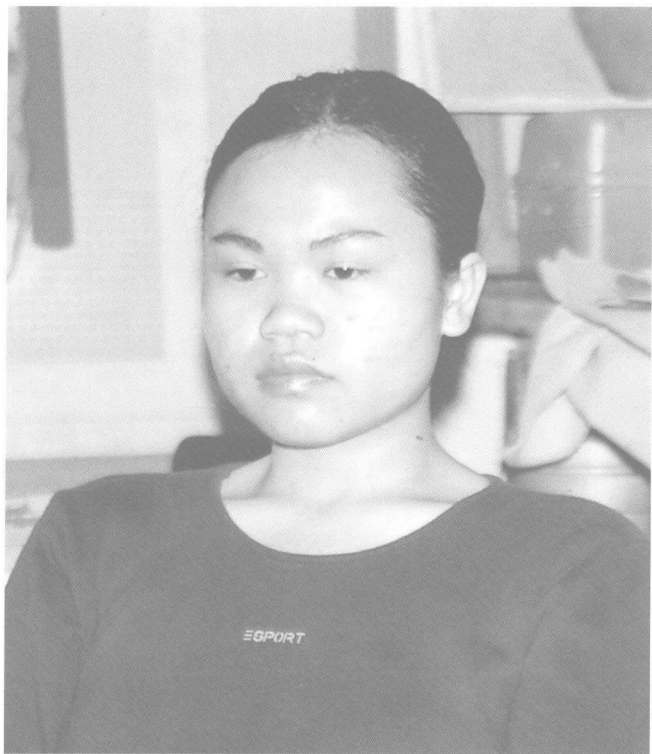
定 价 / 13.00 元

ISBN 7-80674-437-1

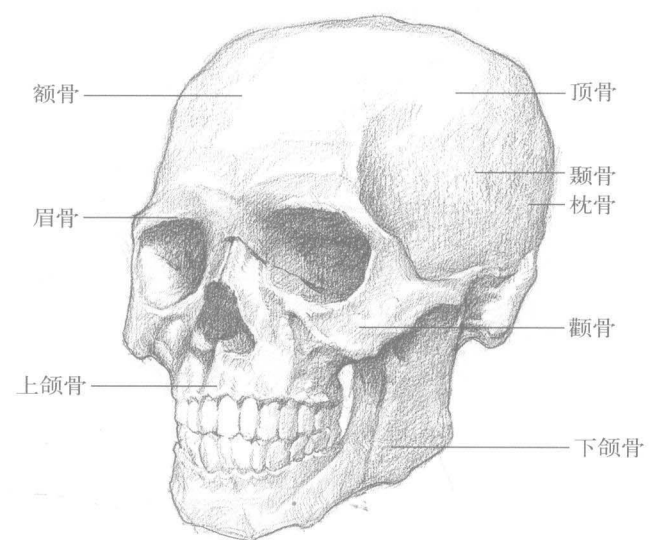

9 787806 744376 >

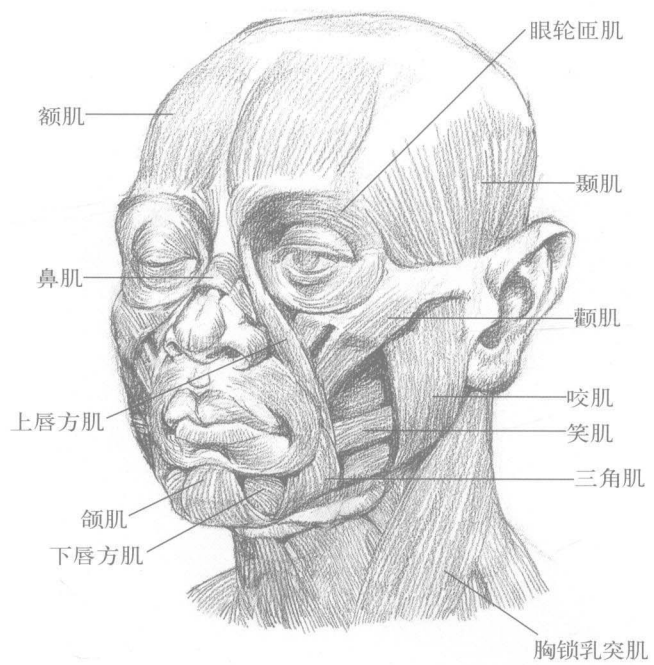

壮族女青年——右侧光

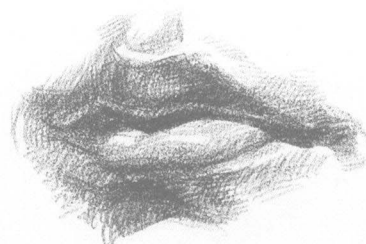
壮族女青年——骨架结构图

壮族女青年——肌肉结构图

眼 女性的五官轮廓一般都比男性柔和，特别是年轻女性，肌肉起伏舒缓，这是由女性骨骼与肌肉特征决定的。表现女性眼睛时，可以明显看出没有男性硬朗的眉弓、眉骨，上眼睑沟也没有男性那样清晰。

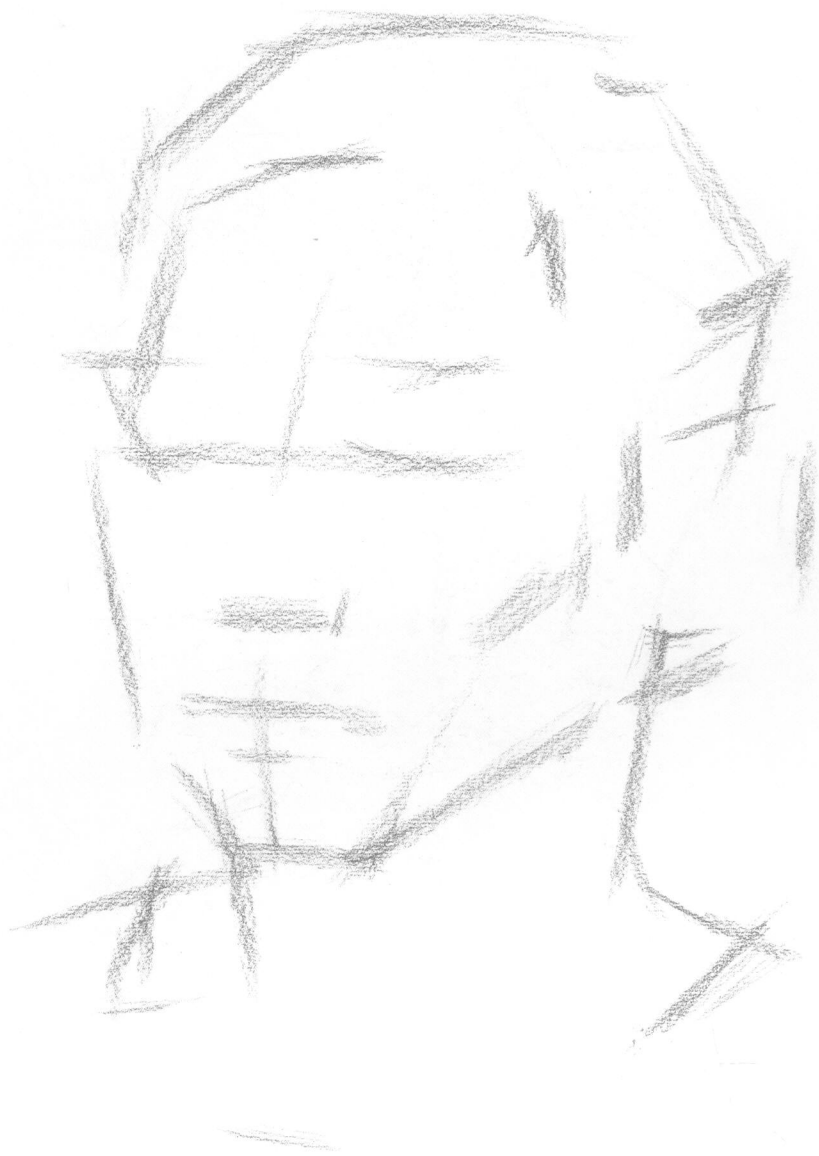
嘴 年轻女性的嘴部轮廓是丰满的，有湿润的色泽与质感，在刻画时要注意这些特征。

鼻 女性的鼻子的线条也是浑圆的。鼻根、鼻尖、鼻翼与鼻尖的形体衔接关系不明显，但不是没有，表现也要注意它们细微的变化。

耳 年轻女性耳部的轮廓是圆润的。耳部的内形，如耳轮、耳垂的起伏变化也是很柔和的，不宜用过于坚硬、肯定的线条表现。

1. 注意先观察对象脸部的形体特征,找出关键的骨点位置用轻淡的直线概括出来。画出中轴线,以辅助线定出五官的位置。

2. 进一步完善脸形的结构特征,明确大的转折面。女性脸部表面的结构穿插关系很不明显,内部解剖结构的外在表现是舒缓的柔和的,要准确找到结构转折面是有一定难度,正确的方法是要仔细观察,根据光源与内部结构的特点来分析、推断。初学者经常走两个极端,要么找不到结构转折面,要么到处强调结构。

3. 根据骨骼与肌肉结构穿插关系,画出大体的色调,注意用笔要柔和轻松,不要急于“扼死”结构,要保持松动、柔和的笔调,暗部也要把握透明的感觉。

4. 逐步深入刻画细节,该圆的或该方的部位都要区分清楚,同时要保持最初的印象:浑厚、饱满、圆润。特别是对象的扁平的额头、缓和的面部肌肉的起伏、浑厚饱满的嘴唇等这些特征要重点塑造。

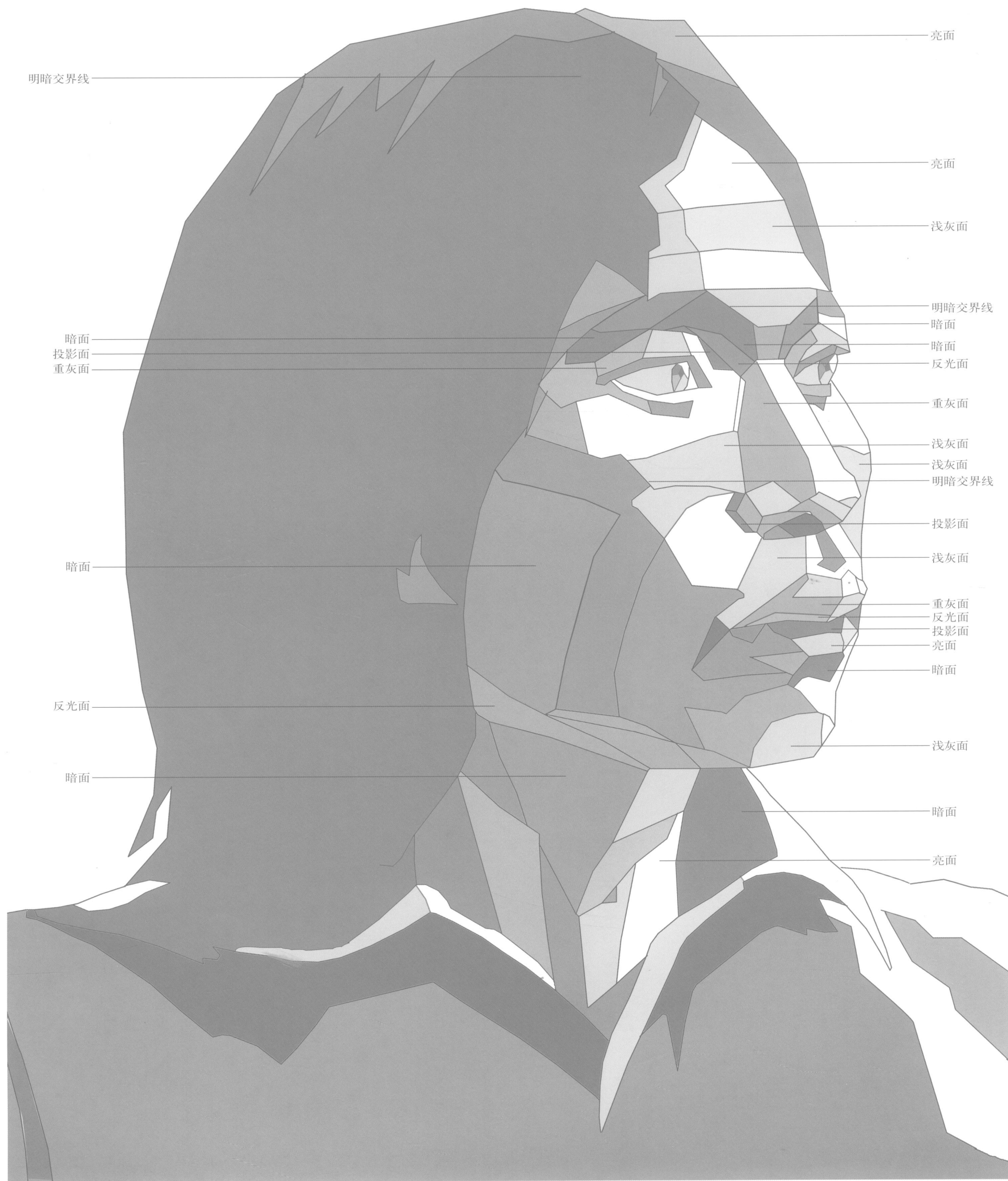

《壮族女青年》 罗思德 38cm × 26.5cm 铅笔 3小时

作品点评

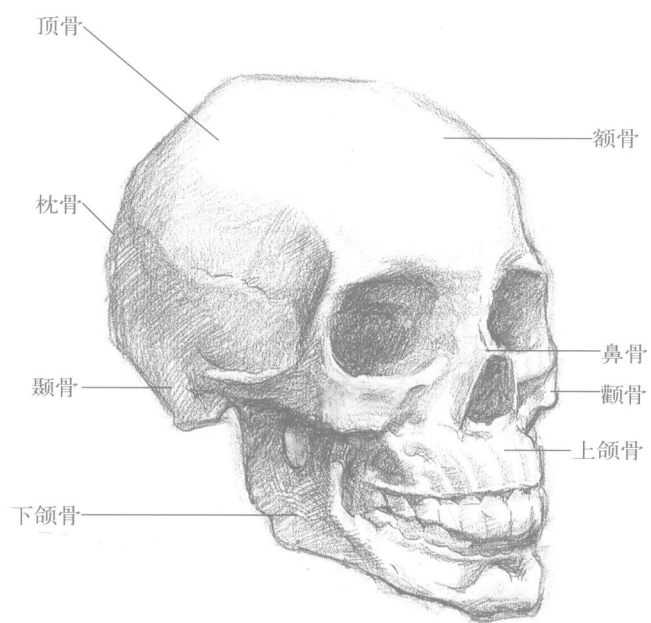
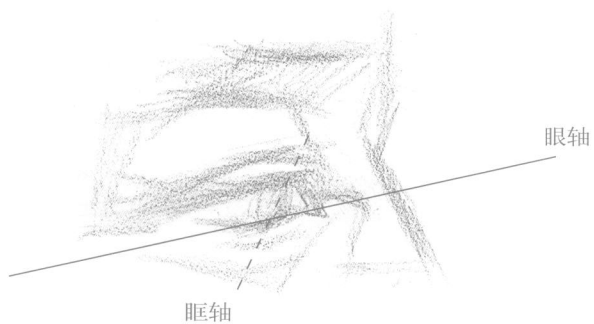
对于初学者来说，女性头像比男性头像难度要大一些，因为女性的骨架结构与肌肉的外在体现不如男性明显，特别是稍肥胖的女性。很多初学者面对这样的表现对象时常会觉得“束手无策”，看不到“结构”，感觉没东西可画，这是可以理解的，因为初学者已经习惯于表现那种所谓“结构分明”的表现对象。事实上，所谓“结构”，不能只理解为骨架结构，它还包括了肌肉结构，它们共同组成了面部丰富的体块，这些体块的榫接、穿插、组合转换形成了面部复杂的，但又具有严密逻辑性的结构关系，这才是结构的真正含义。因此，只要是立体的，它就有结构，只是有些比较隐蔽，有些比较突出而已。

这幅女青年头像用轻松的笔调、丰富的层次，充分表现了女青年脸部浑圆、丰满的特征，圆而不腻，松而不散，体现了作者对结构关系的透彻理解与把握，是初学者学习和借鉴的优秀范例。

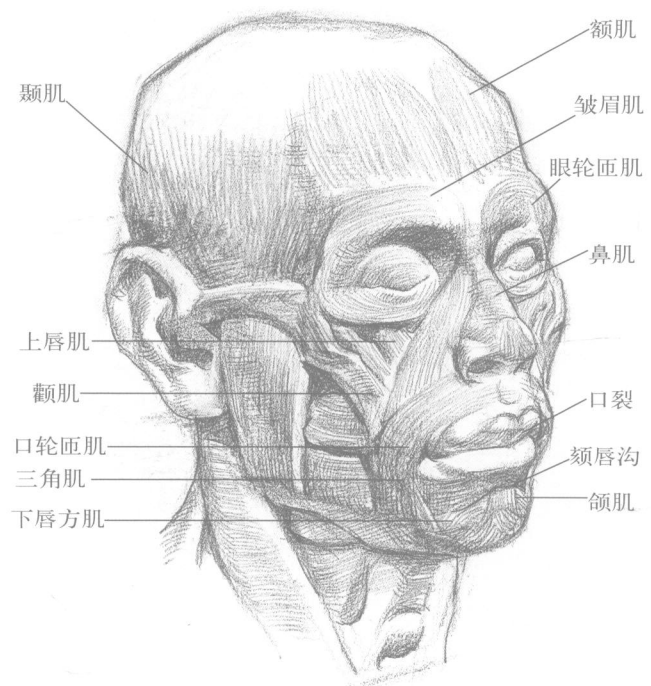

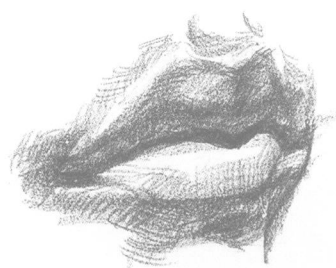
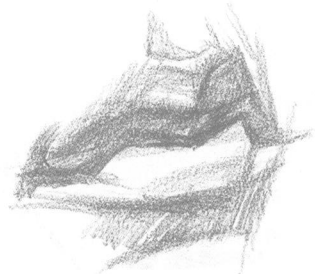
蓄长发的男青年——右侧光

蓄长发的男青年——骨架结构图

蓄长发的男青年——肌肉结构图

眼 用直线概括眼部的基 本外形，注意眼轴与眶轴的情形（如图）。刻画时注意：眼部的肌肉与骨骼的穿插、衔接很微妙，不能简单化、概念化。眼睛是传神的部位，特别是瞳孔与眼白，要认真对待。

鼻 鼻部的基 本形是梯形体。描绘鼻子的难度一般在鼻翼、鼻缘、鼻孔这些部位，要仔细观察形体的穿插、榫接关系，必要时可拿石膏制成的鼻子模型进行写生，深刻理解结构特征。

嘴 嘴的形态是在圆柱体上颌骨的表面，理解这一点才不会把嘴巴画“平”画“薄”。嘴角是表现对象表情的重要部位，需要仔细观察与分析刻画。

下颌 下颌的基本形大致是朝外的梯形体。要注意颊肌、颊唇沟、下唇方肌等内部肌肉构造在表层的凹凸变化。

1. 仔细观察模特头部的动态特征,并用直线概括地画出外轮廓,注意由于头部动势和你的视角高低所引起的透视变化,特别是头、脖、肩三大体块的动态变化。

2. 找出主要对外形起决定作用的骨点,它们是:枕骨、顶骨、鼻骨、颧骨、颞骨和下颌骨,并用轻浅的直线连接起来。这样,头部基本的外形便确立了。

3. 进一步纠正和完善基本形,对大的形体结构进行分析,明确额头、脑颅部、面颊部的形体穿插、榫接关系以及鼻、嘴部的基本形;并在结构强烈转折处铺上一些调子,初步呈现对象的立体感。

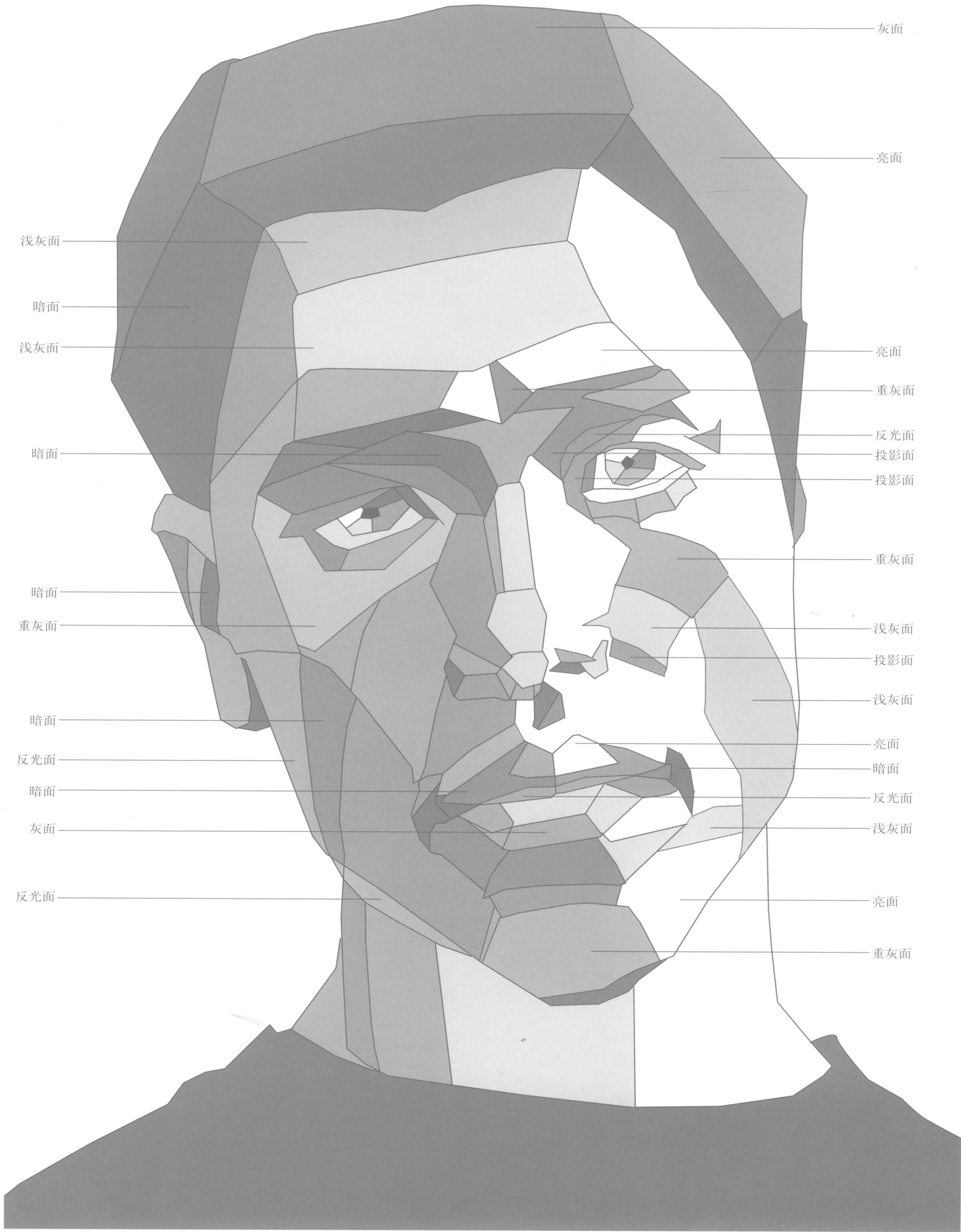
4. 从头部的视觉中心入手,如浑厚的嘴部或结构分明的鼻子开始展开刻画。塑造局部时应在分析理解的基础上进行,既要画得充分,又要把握分寸,适可而止。另外,在处理明暗关系时要注意规律性和黑、白、灰的节奏与韵律,避免雷同和概念化。

《蓄长发的男青年》 罗思德 38cm × 26.5cm 铅笔 3小时

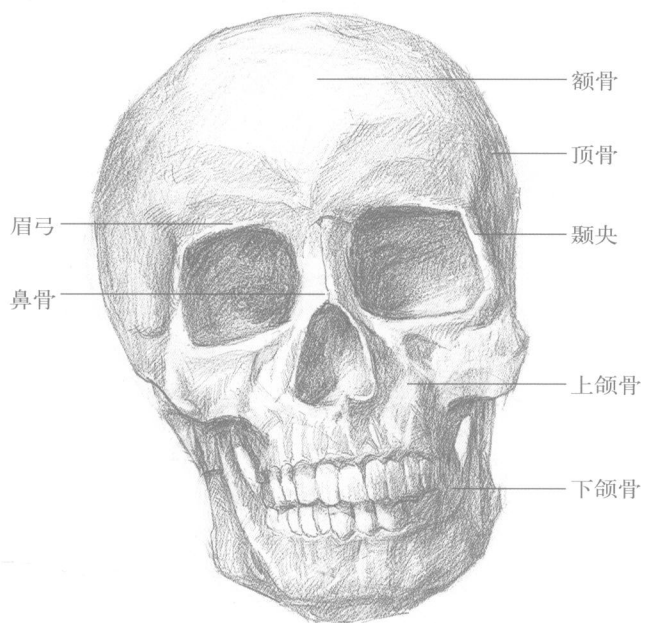
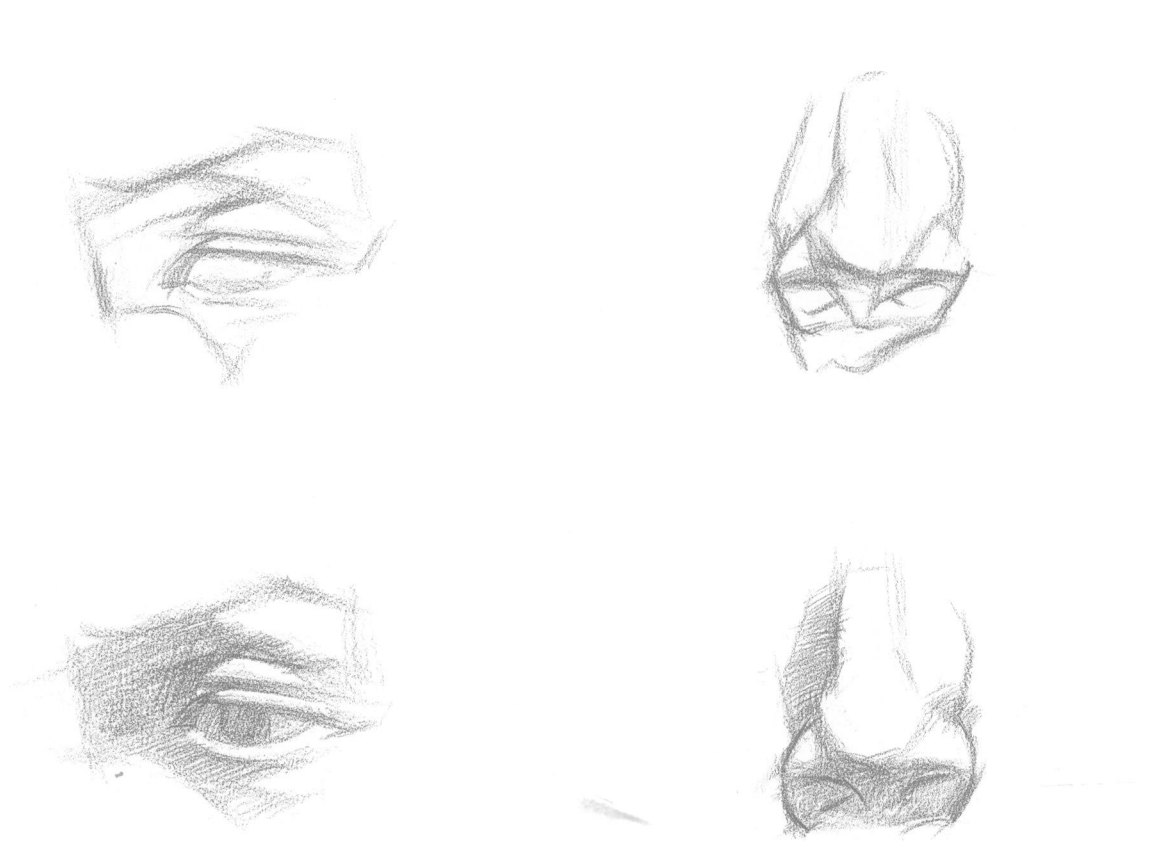
作品点评

在学习人像素描的开始阶段，一般都会选择结构分明、轮廓清晰的模特作为素描表现对象。这样的对象可以帮助初学者更好地观察和研究头部骨骼、肌肉的组合、穿插、榫接等结构关系，深刻理解头部形态变化规律。这幅习作不论是在结构的表达，黑、白、灰的关系处理，五官的刻画都是初学者学习与借鉴的范例。

正面男青年——右侧光

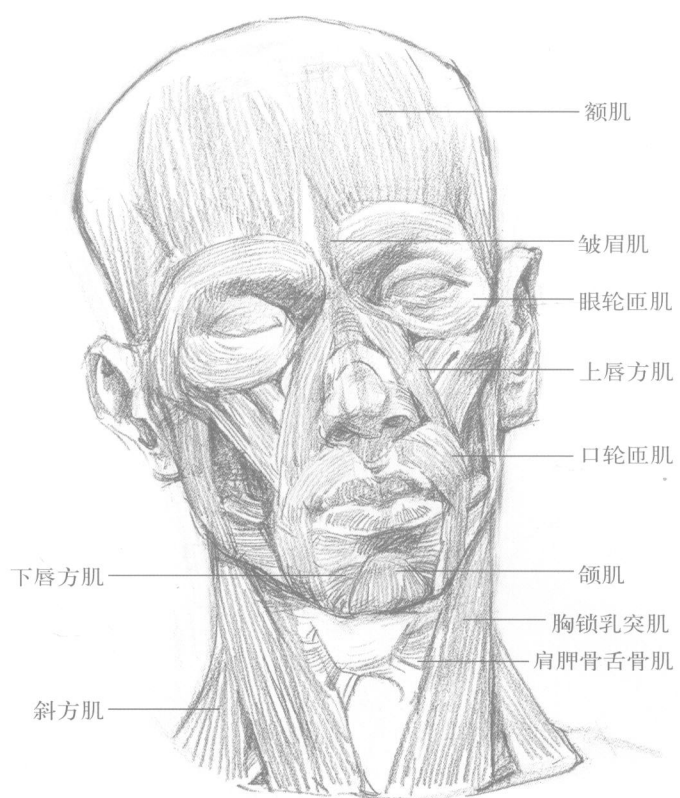
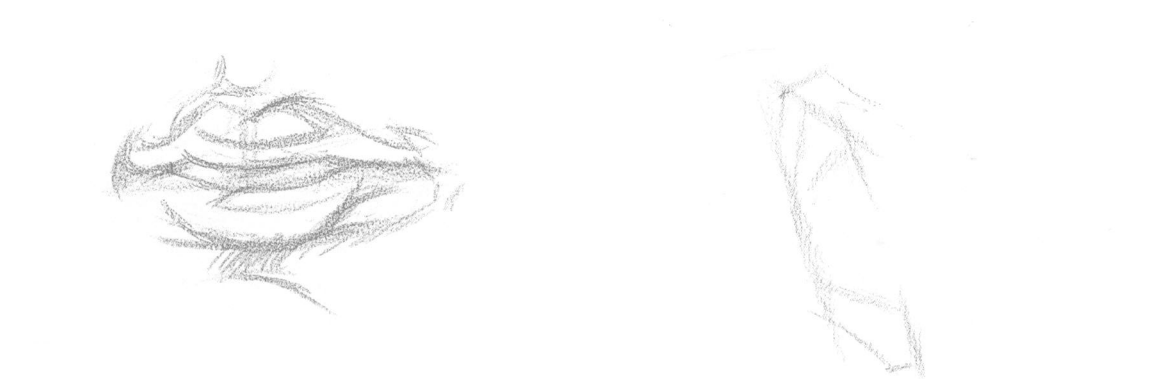

正面男青年——骨架结构图

额骨
顶骨
眉弓
鼻骨
颞央
上颌骨
下颌骨

眼 在正面像中，眼睑弧线的最高点靠近眼内角，而下眼睑弧线的最低点则靠近眼外角。这一点经常被初学者忽略。

鼻 鼻部的外形决定于鼻梁的宽窄与坡度，以及鼻尖的尖圆垂翘、鼻翼的大小和鼻孔的形状。在正面，鼻孔为亚圆状，大端在后。

正面男青年——肌肉结构图

额肌
皱眉肌
眼轮匝肌
上唇方肌
口轮匝肌
颌肌
胸锁乳突肌
肩胛舌骨肌
下唇方肌
斜方肌

嘴 嘴的形状首先决定于面部的骨骼与牙齿的生长状况。注意观察口裂这条线的变化，这条线对刻画人物个性及表情方面有重要作用。牙齿应该归纳到嘴部弧形的形态中去表现。

耳 正面耳部的基本形状是长而窄、上宽下窄。由于透视关系，耳屏不明显。

1. 观察对象的基本外形、动态特征及比例关系，找出顶骨、下颌骨、颧骨的位置，并用直线把它们连接起来，确立对象的基本外形。（注：对象头部向左倾，眼睛水平线 with 中轴线保持90度直角不变。另外，正面像中两只眼的间隔大致相当于一只眼的宽度，外眼角到头的可见边的距离也是相当于一只眼的宽度。）

2. 用粗线条来明确表示出头部大的形体转折关系，特别是前额、颧骨、下颌骨等部位的结构转折，注意线条要概括。

3. 从大的体块衔接关系入手，铺出大的明暗关系，使表现对象呈现出立体的效果。同时注意对象面部的各部位的体块特征，不要去描摹五官边缘线这些细节，这些细节都是附在大的形体之上的。只有形体表现准确了，再把五官融到骨骼肌肉中去表现才是自然的，否则是孤立的、脱节的。

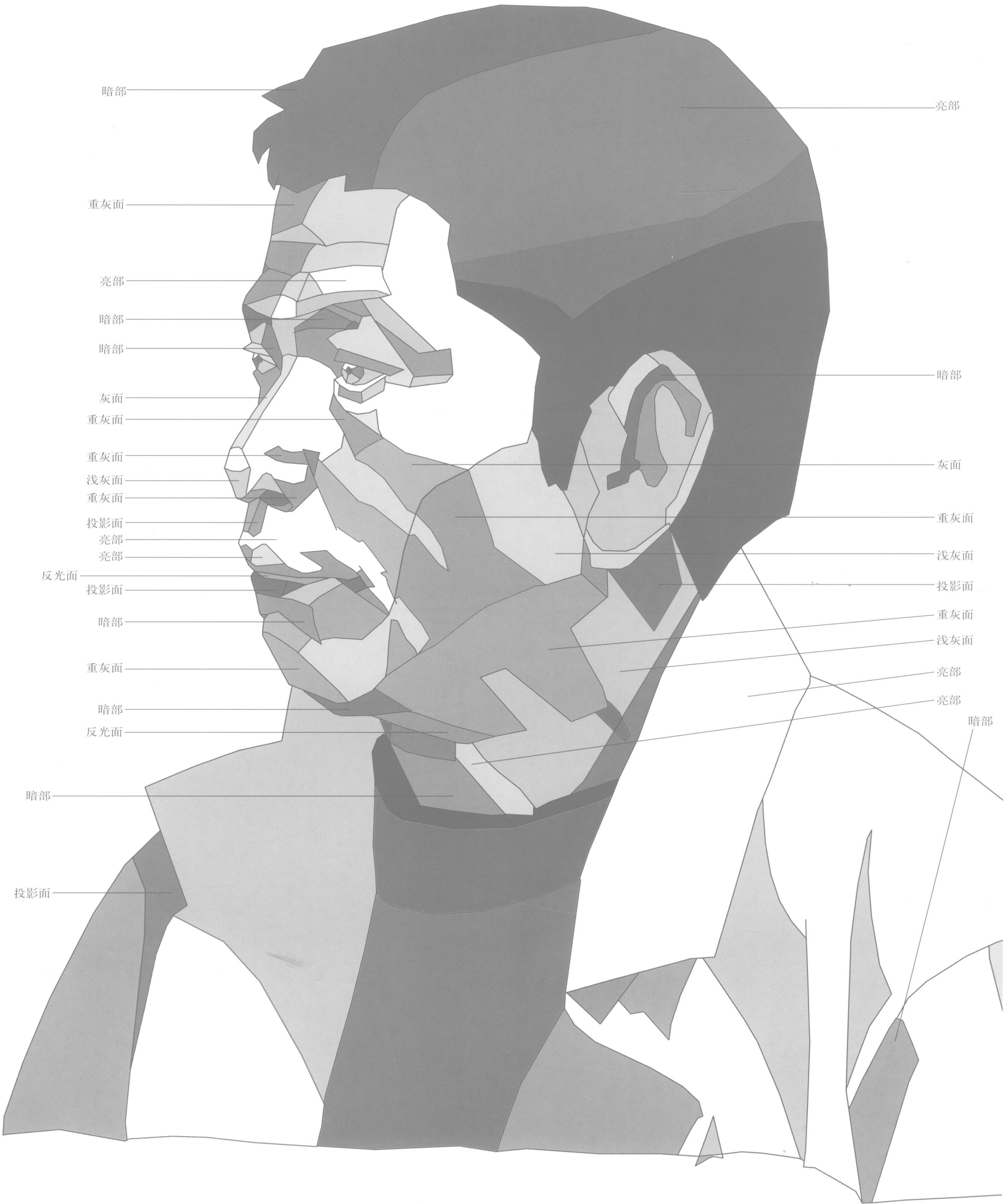
4. 在把握形体的基本结构与动态特征的基础上，逐步刻画细节，注意不同对象的生动的、富于个性的细节，避免概念化，同时在黑白灰色调处理上要简洁、概括。

《正面男青年》 罗思德 38cm × 26.5cm 铅笔 3小时

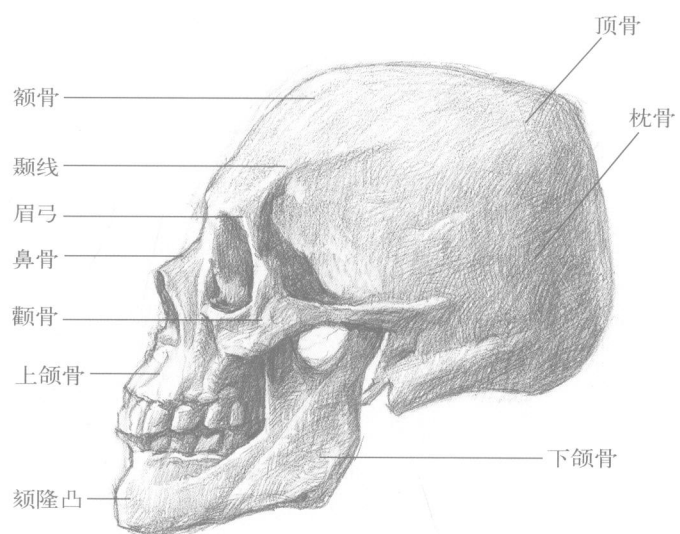
作品点评

作者很生动地抓住了对象微妙的动态与表情，并用轻松的笔调表现出来，骨骼、肌肉特征明显，表现充分、到位，富于感染力。为做到这些，作者是煞费苦心、精心设计安排的。首先利用侧顶光，使模特深隐的眉眼眶，饱满、突出的嘴形得以充分展现；其次，利用与头部肌肉走向变化一致的生动笔触加强了可视性；再次，加强黑、白、灰的对比关系，处理概括，主次分明。如额头与头发的色调处理很简练，使画面的光感得到加强，强化了画面视觉力度。

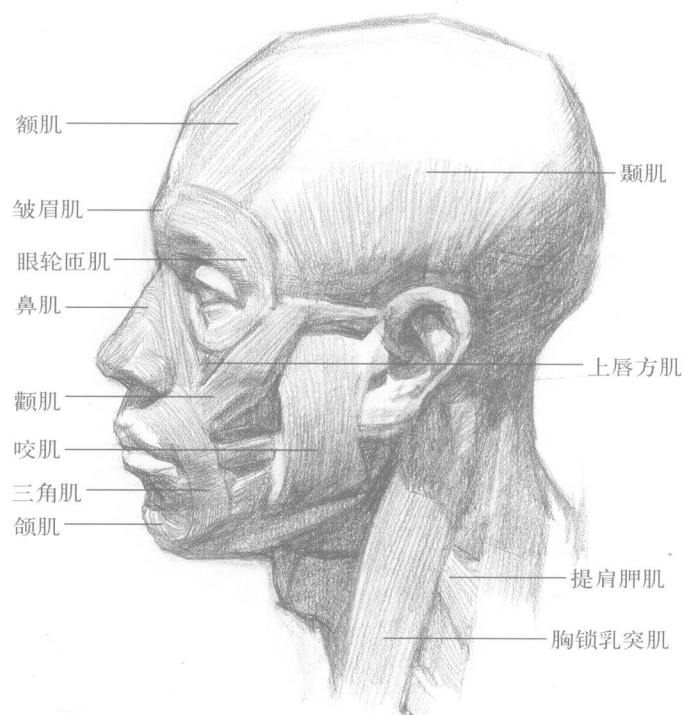

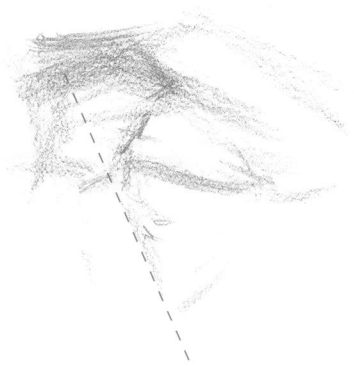
中老年男子——右侧光

中老年男子——骨架结构图

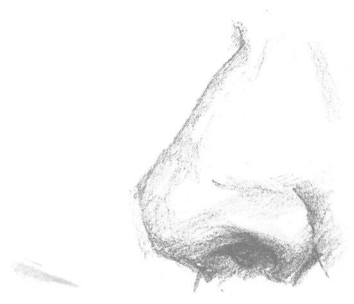
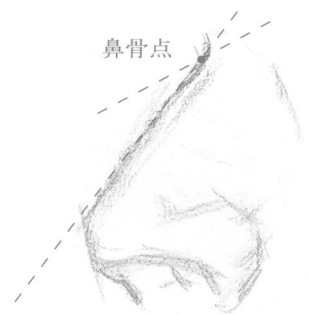
中老年男子——肌肉结构图

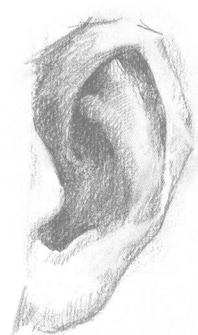
眼 在侧面像中，眼球不是竖直地位于脸部，而是呈向内倾斜的态势。刻画时注意眉弓与眼睑半球体的榫接关系，这样才能准确画出明暗变化。

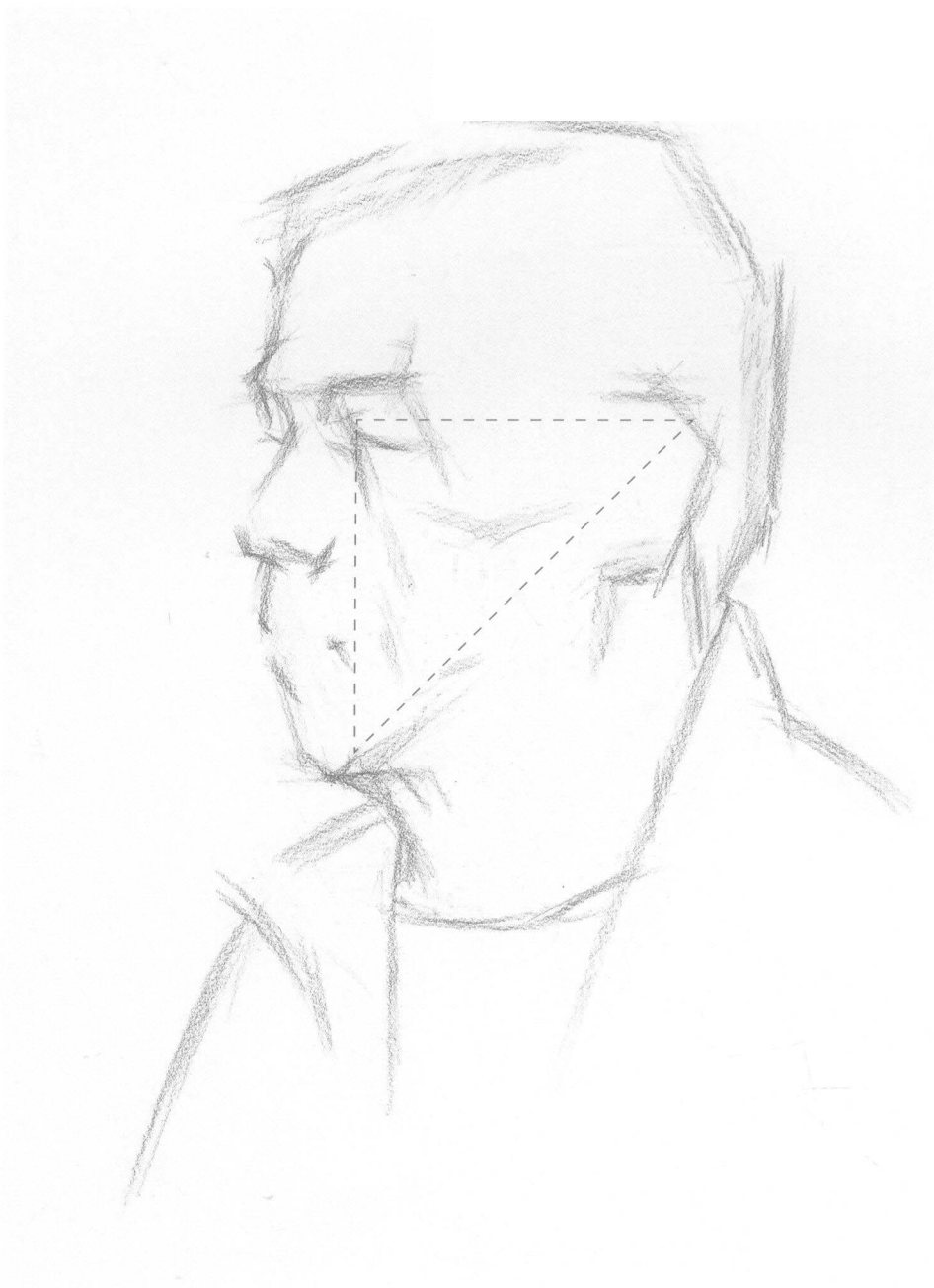
嘴 在侧面像中，嘴角的刻画很重要，它对表现模特表情很关键，要认真刻画。

鼻 侧面看的鼻梁不是简单的一根直线，要考虑鼻骨点凸出的位置对鼻梁的影响。在鼻翼与鼻缘有一条变化微妙的明暗交界线和反光面，很多初学者通常忽略，或者把它处理成一个简单的切面。

耳朵 在侧面像中不能忽视耳朵，注意耳形并不是垂直的，而是有一定的角度，耳上端略向脑倾斜。另外，耳朵的特点是因人而异的，明暗表现耳内的结构时，要具体观察与分析。

1. 定出头部的形状，首先要找准顶骨、枕骨、眉骨、下颌骨等骨点，它们对侧面像的外形起决定作用。在侧面像中，耳部的位置与眼及颈的距离大约是一个直角等腰三角形，即眼内角至下颏与眼内角至耳部的距离基本相等。（如图）

2. 进一步完善形体，确立内形，眉骨、颧骨、下颌骨对内形的确立很关键。同时注意大的比例与透视关系。

3. 以骨架与肌肉结构为依据，画出大的形体穿插、榫接关系，并用肯定的线条规定出主要的转折面与明暗交界线，表现对象基本的立体与空间感受。

4. 从大块面入手，铺出大的明暗关系，逐渐进入细部刻画。在刻画时仔细观察中老年人肌肉收缩松弛的特点，譬如在眼角、嘴角、颈脖这些部位就非常明显。另外，深入刻画时要注意归纳调整，保持整体观念。