

主题教学系列丛书——教学元素

头像照片·素

主编 孔祥涛

今 弘

主题教学系列丛书——教学元素

头像照片·元素

主编 孔祥涛
编著 今弘
郭栋
成钊

头像照片·元素

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

教学元素·头像照片 元素 / 孔祥涛主编. -- 北京: 中国书店, 2013.6

(主题教学系列丛书)

ISBN 978-7-5149-0825-1

I. ①教 II. ①孔 III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第120104号

主题教学系列丛书——教学元素 头像照片·素描

主 编: 孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行 中国书店

地 址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 787 × 1092mm

印 张 19

书 号 ISBN 978-7-5149-0825-1

版 次 2013年7月第1版 第1次印刷

定 价 68.00元

购书、交流、咨询、建议等

联系电话: 15088641180 13634147183

QQ: 1637527401 376644297

官方网站: www.zhutijiaoxue.com

官方微博: 主题教学孔祥涛 (<http://weibo.com/u/2256619762>)

关注主题教学官方微博即有机会参与抽奖赢
取精美画册一套。

官方微博: 主题教学孔祥涛

主题教学系列丛书——教学元素

头像照片·元素

主编 孔祥涛
编著 今弘
郭栋
成钊

头像照片·元素

中国书店

ich: Southwell Knight.

小汉斯·荷尔拜因

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com (Holbein Hans, 约1497—1543)

关于素描头像

素描，看似简单的绘画方式，却蕴含着无穷变化。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值得我们学习。

表现人物特征，生动地反映其精神面貌和内心世界是素描头像的基本要求 and 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。面对不同对象，怎样去捕捉和表现，需要长期训练和研究才能作出理想作品。

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，关键在于是否能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了解，从内部结构来理解外部的形体变化，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。画好素描头像，需要一个不断发现和进步的过程，应由易至难，循序渐进。可先进行头像写生练习，然后带着一定的问题，对优秀的素描作品进行有目的性的临摹学习，再回到头像写生，再画半身像，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。但更多的是在不断的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。

画正面人物头像时，很容易画得呆板。同学们可以抓住人物的微妙姿势，让整个画面“活”起来。此作品作者就从头、颈、肩关系上进行处理，使之有神，值得借鉴。

松动的头发和皮肤形成了微妙的对比。

两眼的中心距离通常以一个眼睛宽的距离为准。

黑眼珠在眼睛的中间时，黑眼珠接近正圆，上眼睑覆盖黑眼珠面积较多，下眼睑覆盖黑眼珠面积较小。

鼻子底面与投影。同学们切勿把鼻子明暗交界线及投影刻画的太重，保持鼻孔为最重色。

正面耳朵耳垂的厚度要交待出来。

脸部的转折画得较为细腻。转折的弧度控制的很好，对外形的控制采用线带面的方法，线条的强弱也较好的与内部结构的转折连成一体。

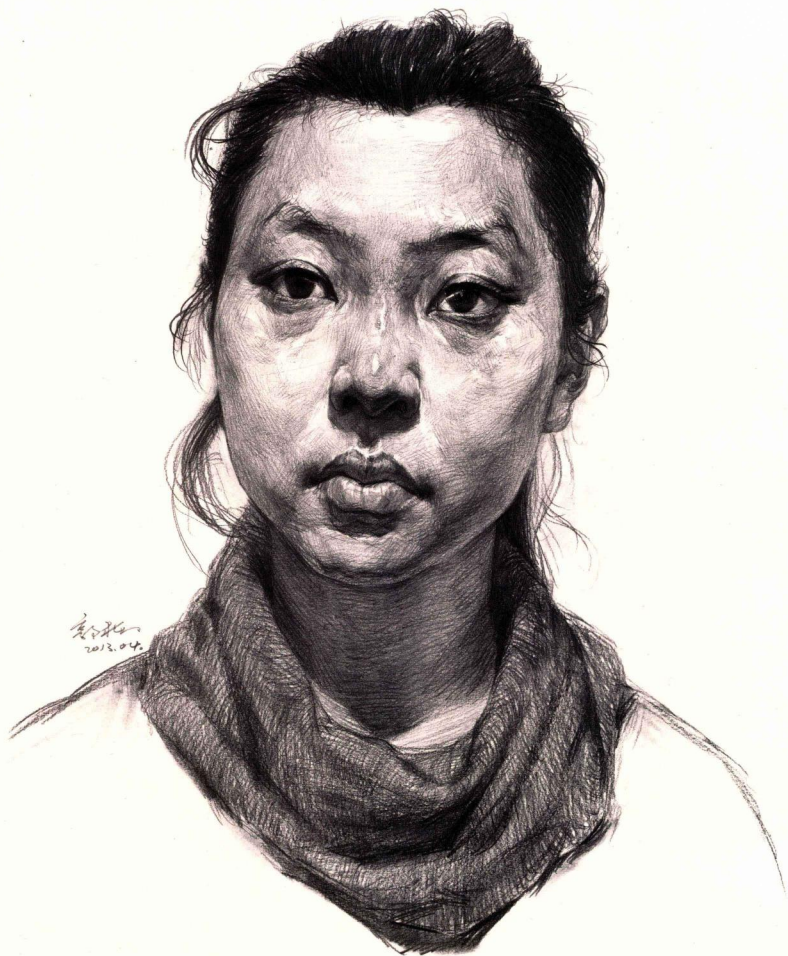
画女性头发时，在边缘挑出几丝零散的头发，即丰富了层次感，又让头发更生动。

将嘴角虚到暗部空间中，保持口裂为整体嘴巴最重色。

脖子为圆柱体结构，可简单的分为三个面，注意每个面的朝向及色调变化。

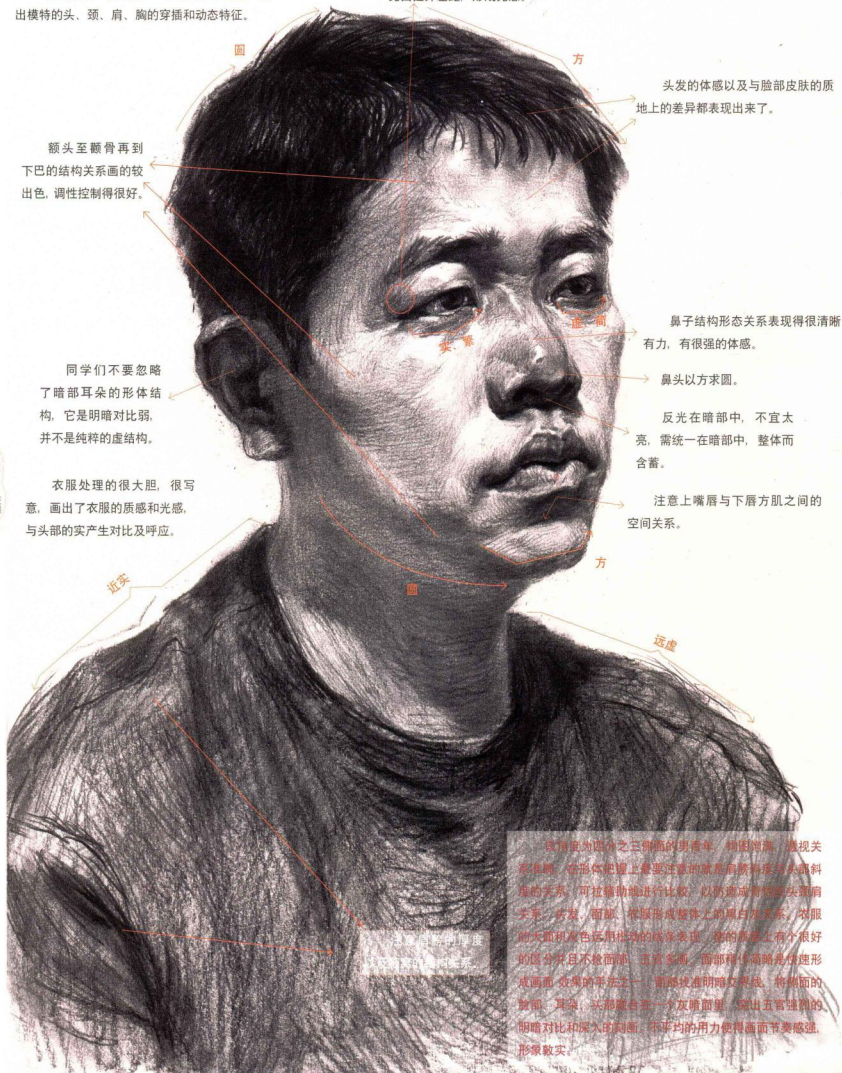
大量的细节较出色的概括出了衣服的材质和光感，且没有影响对结构的控制。

这幅作品构图饱满大方，在保持形体准确的基础上笔调轻松细腻。该作品中头部是黑白对比最为强烈，刻画最为深入的地方，头发作为画面中颜色最重的部分，画的轻松透气，与其他部分做出质感区分，这是使画面生动的要点之一；五官作为画面的视觉中心点，是画面中画的最详细最丰富的地方，颈部和领子含在同一个灰面里面，通过质感的区分和空间的拉伸使得颈部与衣服统一和谐。这都使得整个画面有详有略，整体黑白关系统一。同时这是一幅极为有神的作品，眼睛的神韵、头颈肩结构微妙而准确的转折，都使作品达到神似。

观察模特, 对其特征、动态要有所感受, 画出模特的头、颈、肩、胸的穿插和动态特征。

依据眼球的形体结构在眼睑的侧方与下方寻找明暗交界线, 使球体的受光面与背光面拉开差距, 形成光感。

头发的体感以及与脸部皮肤质地上的差异都表现出来了。

额头至颞骨再到下巴的结构关系画的较出色, 调性控制得很好。

同学们不要忽略了暗部耳朵的形体结构, 它是明暗对比弱, 并不是纯粹的虚结构。

衣服处理的很大胆, 很写意, 画出了衣服的质感和光感, 与头部的实产生对比及呼应。

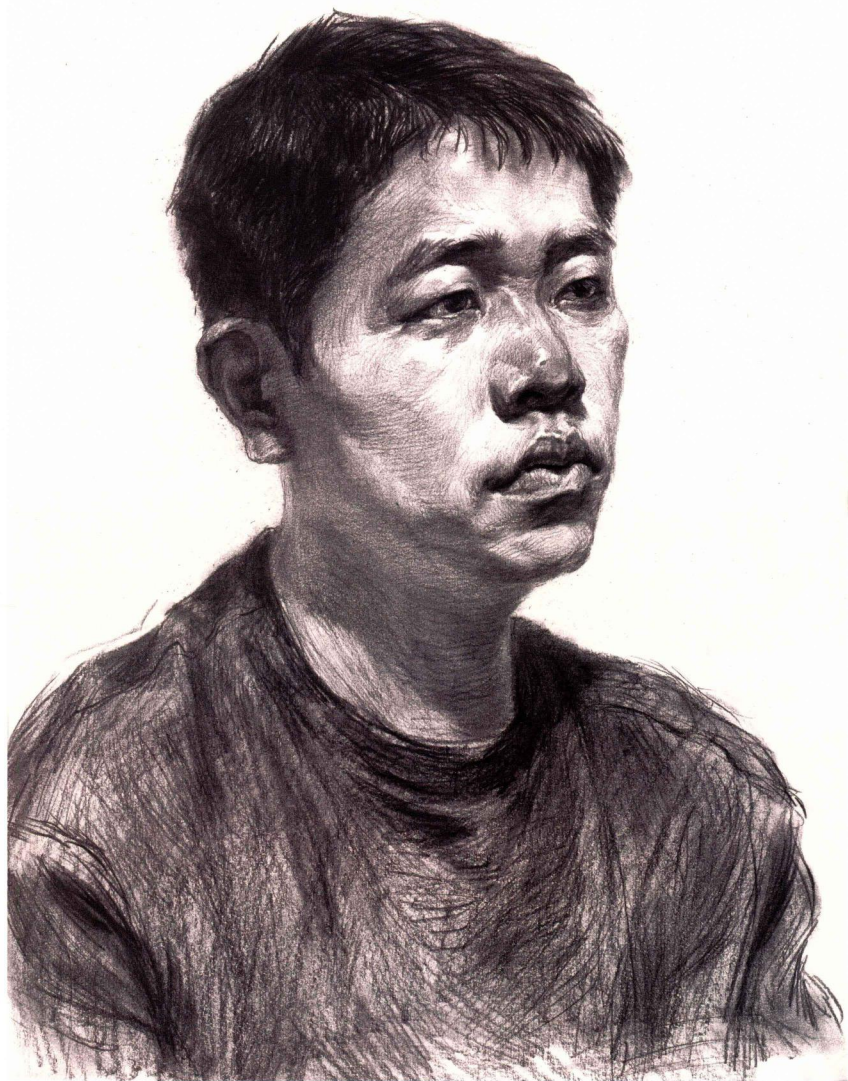
鼻子结构形态关系表现得很清晰有力, 有很强的体感。

鼻头以方求圆。

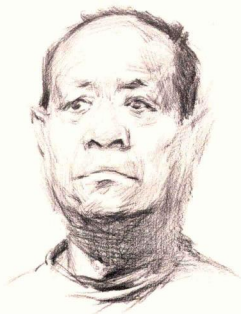
反光在暗部中, 不宜太亮, 需统一在暗部中, 整体而含蓄。

注意上嘴唇与下唇肌之间的空间关系。

该作品为四分之三侧面的男青年, 构图饱满, 透视关系明确。在形体把握上要注意的就是前额是与鼻梁斜度的关系, 可拉辅助线进行比较, 以防造成透视上的误差。头发、面颊、颈部形成整体上的黑白灰关系, 衣服的天蓝和灰色运用提升的纯度美感, 使的画面有个很好的区分并且不显单调。面部通过高暗度构建形成画面视觉的平光之一。前额发迹明暗交界线, 将侧面的面部、耳朵、头侧塑造一个灰暗调子, 突出五官强烈的明暗对比和深入的刻画。不均匀的用力使得画面节奏感强, 形象敦实。

作画步骤（一）

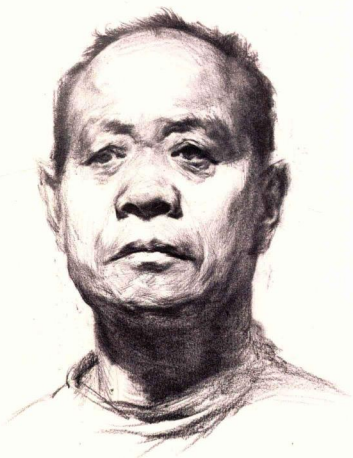
仔细观察模特，感受模特，起稿的时候将外轮廓和整体的黑白灰关系统一在一起，分清明暗关系，认准大的体块即可。

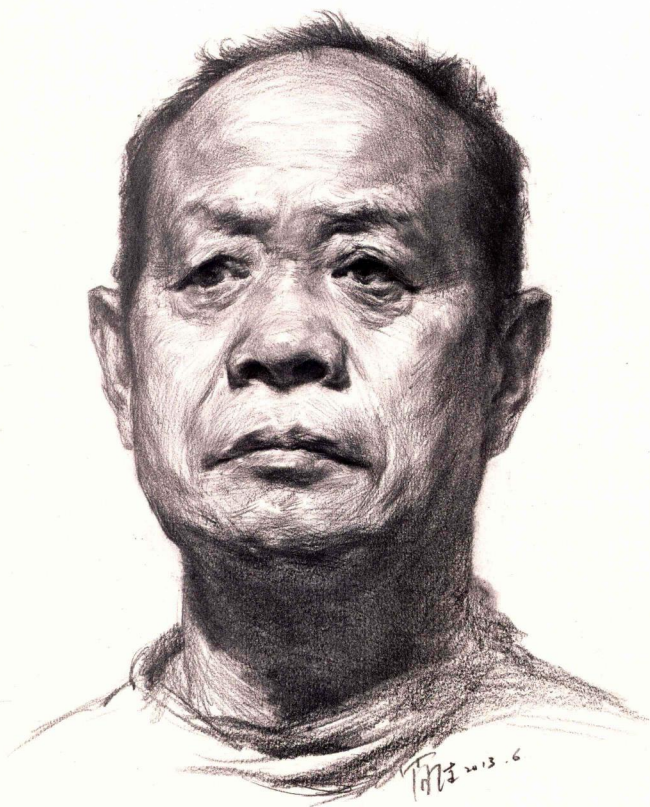
将五官的形状和位置准确的勾画出来，在这一步比例上一定不能出错，否则后续难以进行。

铺大色调的时候，要注意明暗交界线的形状和位置。开始塑造五官，该深入的地方深入，次要部分跟进，同时将质感有意识地区分。

最后的深入刻画，从五官或者空间的着眼部位开始深入，有的放矢地选择深入点，不要面面俱到。加入一些能够体现画面生动感的因素，如松动的发丝、柔软简洁的衣领等。

画完之后，别忘了最后检查一下大的黑白灰关系，适当加深暗部提亮亮部，统一画面大关系。

起形是最关键的一步，准确确定形体结构，找到整个画面明暗部分并进行统一。

找出黑白灰关系，加深暗部，这一步不能拘泥于细节找小变化，重在具有体块意识。打形时候要始终把整个头部当成一个球体去看待。后面可能出现的“花”等情况都是黑白灰关系凌乱导致的后果。

找到五官的准确形状是接下来要做的事。五官上的明暗交界线、体块、

黑白灰关系的确定为接下来的深入刻画做准备。此时面部也只需在保持大关系基础上找到明暗交界线的形状即可。

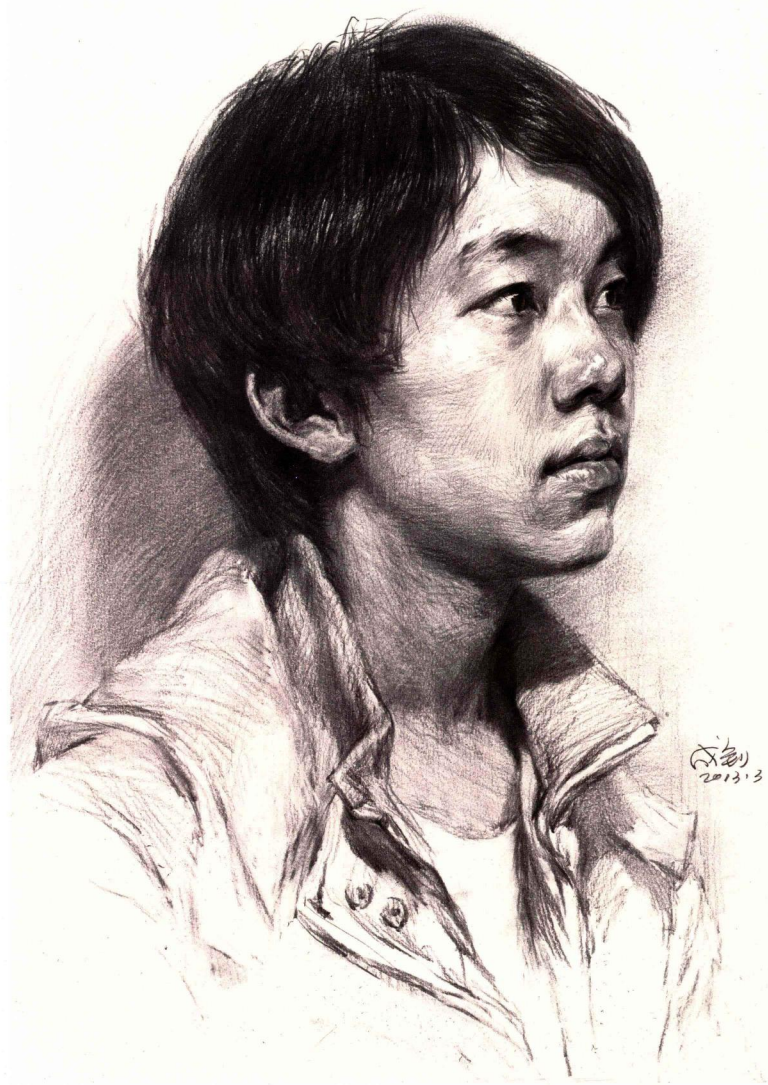
对五官的深入可以连带着周围的肌肉，如皱纹、咬肌等等，不至于五官与面部结构脱节。画的时候抓住一开始对模特的感受力，适当夸张五官的处理。五官之间的详略、明暗也要做比较，避免画完一个再画另一个的情况。

在刻画较次要的部分，如头发、衣领等时，由于用笔较少，质感的区分显得尤为重要，画面的生动性往往也体现于此。记住前实后虚、近光处实，适当卡一两笔较重的明暗交界线。最后还是不能忘记检查画面大关系，加强效果。

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com