

主题教学用品尚系列丛书

品尚素描头像 I

主编 孔祥涛
编著 今弘
成钊
郭杨

中国书店

主题教学品尚系列丛书

素描头像 I

主编 孔祥涛
编著 今弘
成钊
郭栋

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

品尚.素描头像.1/孔祥涛主编.--北京:中国书店,2013.6

(主题教学品尚系列丛书)

ISBN 978-7-5149-0839-8

I. ①品 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136567号

主题教学品尚系列丛书

品尚素描头像 I

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 x 1092

印 张 18

书 号 ISBN 978-7-5149-0839-8

版 次 2013年7月第1版 第1次印刷

定 价 58.00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。

官方微信: 主题教学孔祥涛

儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

主题教学品尚系列丛书

素描头像 I

主编 孔祥涛
编著 今弘
成钊
郭栋

中国书店

画面剖析 (一)

构图常识以及五官的结构

如何解决构图问题?

构图对于任何人来说都是很重要的一点,为什么这样说,可能有人觉得构图只是把头像放在画纸里合适差不多了,即使画不准也可以在后面慢慢调整,这是个错误看法,在后面作画中很容易陷入局部忽略大局,这时,一个准确的构图就显得尤为重要和方便。

我们常见的角度有3/4侧面、正面、全侧面等。不同角度的构图方式不同,不能一概而论。总的来说,上空3厘米(约一指),头部长约半个多纸面长度。

头发要将其概括归纳,可以梳理出主要的四组去塑造。注意每根头发的明暗起伏变化,边缘线的虚实变化。头发用线最好顺着头发的生长方向用线,能够更好的表现头发的质感。

两眼珠的方向要朝向一致,黑眼珠的位置要左右对比观察,同时眼白部分会有面积大小的变化。

脸部刻画很成功,体现出了作者出色的观察力和画面处理能力,能够根据结构特征来调灰度度的变化。

对鼻底的鼻小柱勾入鼻孔的穿插关系注意观察,它在鼻底的暗面内,通常用反光表现它的体积。

表现嘴唇的用线切勿死板,用笔要轻松、自然。注意轮廓边缘的强弱变化。

脖子为圆柱结构,朝前朝后、朝左朝右的面要清晰,重视胸锁乳突肌的位置及穿插。

衣领两侧的处理要有所变化,切勿同等对待。

在为3/4侧面和全侧面起稿的时候,我们知道模特是面向一侧。这主要有两个原因:一是目光的延伸性。眼睛看过去的地方也是给观者看过去的地方,若不多空则显缺,觉得整个画面不完整。二是使画面在构图上具有一定冲击力。下巴的底部一般在纸张中线下部三厘米左右。

正面头像构图相对明确,左右空余差不多即可。正面构图的时候要画的饱满一些,使整个画面富有张力,一般左右空余均小于头部宽度的1/4。下部空余要留足,是衣服的延伸,最好处于画面中黄金分割的位置。

角度对整个脸部的形状和五官位置的影响很大。我们一般构图时候会画出头部中线、五官的辅助线等。这里要注意头部的中线是随头部一样起伏的,不能仅画一条简单的直线。左右眼眶大小、嘴唇左右的大小等也要根据角度变化调整,所有五官和肌肉结构都应处于一个平面之上。

男性的肩骨较为明显,注意左右侧肩骨的几大块体转折,且要相互对应起来定位。

刻意加强眼球侧面的暗面,使眼睛球体感更加明显。

每个人的耳朵形态各异,同学们要细心观察,可用简单的几何形状去理解耳朵的特征。注意耳朵的形体结构及叠压关系。

鼻子侧面的灰面要与底面相区别。

暗部通常比较难控制。颧骨到下巴的灰色变化合理、清晰、有力,又能落在结构转折上。

衣领画得很放松又很节制,对衣领的整合做的很出色。

朱清伊德

(Lucian Freud) (1922-)

雷蒙·卡萨诺

(Ramon Casas)

很多同学画头像画得太表面,是因为没有体现头像的结构,在作画前应对基本的结构关系有所掌握。

眼睛的结构主要由眼眶、眼球、眼睑、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、睫毛等组成。我们作画的时候,首先是上眼皮,眼皮是有厚度的,上眼皮外侧长着睫毛,眼皮在眼球上也形成投影,内眼角处有泪腺。

鼻子有两个楔子,当其中一端伸入鼻尖处的球形部分时,楔形渐窄。鼻子由两个鼻骨组成,从鼻根部向下延伸至鼻子一半即止。下面的部分总共由五个软骨组成:上面两个,下面两个,还有一个将鼻腔分开。

嘴巴包围在牙齿之外。牙齿位于圆柱形的上下颌骨上,所以上下颌骨决定嘴的形状。如果这个圆柱前面是平的,则嘴唇薄,嘴巴细长。这个圆柱弯曲程度越大,嘴唇越丰满,嘴型越像弓形。

耳朵的形状是不规则的,一般不能活动,像半个边缘翻卷的碗,下边连接着耳垂。耳朵有外边缘,耳朵里有一块隆起的部分,耳洞就在这块隆起部分的前面,由耳道口边的瓣状物从前、后两地方保护着。

这幅作品画得敦实、丰富，表情生动。这是个四分之三偏正面男性中青年，构图上很是舒服，上下空余得体的，左边是眼睛的方向多出来的这块刚刚好，加上人物的眼神，给人无限遐想。

画中五官和面部质感上、手法上都有所区分。面部柔和却敦厚结实。五官饱满刻画深入惟妙惟肖，头发处理得很轻松，大面积的揉抹加上前部头发的分组刻画显得头发服帖又松动。画中五官和面部结构的结合非常完美。眼轮轧机到眉弓、鼻翼旁边的肌肉、嘴角口轮匝肌到咬肌等等，都是连接五官与面部肌肉的很好过程。衣服仅对衣领做了处理，简单干净，衬托丰富的面部塑造。

画面剖析 (二)

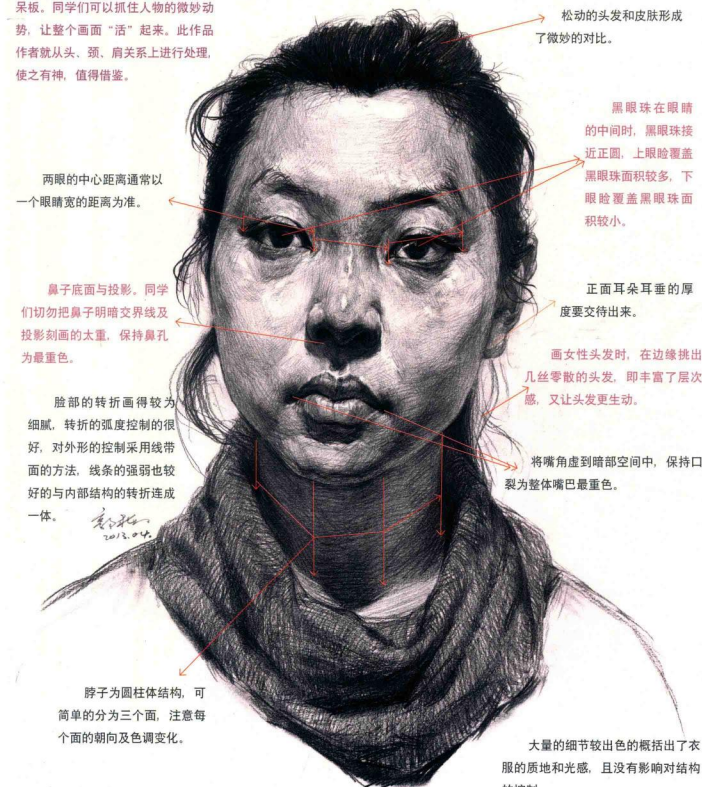
画面的黑白灰关系、衣服的处理

画面的黑白灰关系是我们最为关注的一点。它决定了画面的大关系。一切的塑造都基于一个正确的、整体的黑白灰关系。

在确定大的黑白灰关系时,往往要抓大块面。若是不确定每块的关系,可以闭上眼睛模糊地去观察下。黑白灰不仅仅是颜色深浅,还要与画面具体内容相结合来看,具体落实到某个物体的形体空间上。

整体来看,黑白灰关系是使整个画面形象立体饱满的基础,从五官来看,五官的黑白灰关系有助于五官的塑造和结构的体现,正确掌握了对黑白灰的认识,我们可以采取以下措施观察、体现修整。

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动态,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。

该幅作品构图饱满大方,在保持形体准确的基础上笔调较轻细腻,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,整体黑白灰系统一。同时这是一幅极为有神的作品,眼睛的神韵、头肩结构微妙而准确的转折,都使作品达到神似。

为了使形体空间强烈,我们可以从暗部(投影)的重色着手,使之与亮面形成一个强烈对比,在此基础上塑造灰面。首先应分清暗部一般是由底面和投影构成。头发与额头接触的底面、眉弓底部、眼眶、上眼皮底部、鼻底、下巴底部等。亮部一般是直接受光面,灰部一般是侧面。

大块面的准确区分为之后的塑造提供了基础,而我们在深入塑造的过程中,也要注意保持画面的黑白灰大关系。在这个前提下,比较重色的深浅、灰色的深浅。找变化的时候始终保持在一个重调子或是灰调子之中,统一在结构之上。很多同学在深入刻画的时候一不小心就画的一块重一块浅,显得脏、花,这就是没有整体意识。针对这样的问题,我们首先对结构要有一定的了解,画在结构上、符合结构特征。其次,刻画一段时间之后,可以抛开局部,退远一点宏观地、整体地看整幅画面,及时调整。

皮埃特罗·阿尼戈尼
(Pietro Annigoni 1910-1988)

衣服在画面中虽然不是主要的部分,但是在体现颈部、肩部结构和画面完整性上起了不小的作用。

画衣服要注意衣服是补充头部的,无需深入刻画上面的褶皱,只需画出衣服的大体走向即可。另外注意衣服是包裹在脖子和身体上的,形态和走向要符合人的身体形态。

衣服在画面中起到一个调节黑白灰的作用。也就是说,根据头部的黑白灰关系确定衣服。面部重色较多,那么领子可以简化处理,采用勾线加投影的方法。如果头部画的较清淡重色少,那么衣服可以上调子,维持画面平衡。

根据衣服的材质,我们可以用不同的手法。比如硬领衬衫可以用直线概括,软布领子可以用柔软的曲线来。在手法上与质感上要与面部有区别。面部细腻严谨,衣服可以画的松动一些,粗犷一些。

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。

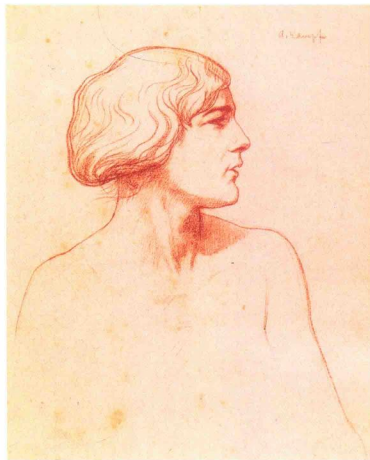

画面剖析(三)

作品赏析以及经典作品赏析

一张优秀的作品往往是整体而又不失精彩局部的,在作画过程中,由于我们经常只能单独塑造各个局部,使我们很容易陷入“抠局部”的错误中。在观察中不断地比较各部位之间的关系和强化整体意识是解决问题的关键,不可盯着某块局部不放。

作画时,要准确把握头部的大空间,强化大的转折,使头部空间强化。在五官刻画上也同样抓住主要转折面,比如眼睛、嘴巴的明暗交界线、鼻底转折等处。在体现大空间的基础上深入刻画五官。整体是细节的基础,细节的精致处理丰富、强化了整体,两者是和谐统一的。

唐尧天

(Arthur Kampf 1864—1950)

正侧构图尽量后脑勺靠后,五官朝向尽量多留空白的位置,给予画面中人物的视线延伸感。

右侧眉毛的转折用清晰的明暗交界线交待出来,适当交待出眉毛的走向。

头发乱中自有序,对质感的表达很充分。

这类角度的睫毛用硬铅的中锋干脆利落的带出不同朝向的睫毛即可。

鼻子用线适当“切”方一些,表达鼻头和鼻梁一定要有体块意识。

上下嘴唇边缘用直线来切出嘴唇的形体转折。

脸部侧面凹凸起伏画得很细腻,转折处弧度的虚实、强弱控制的很好。

要把头像画得浑厚、结实,最重要的是抓住头部的大空间,归纳黑白灰关系,处理好整个画面的虚实、主次关系。

感受耳朵受光与背光的几何形状,不要忽略了外耳廓的厚度。

康勃夫作品赏析

素描的根本是结构。所谓基础问题,实际上就是结构问题。康勃夫的整个作画过程都是以结构为中心的。他在细致观察、精心分析的基础上给予判断和综合,从许多画面上可以看到借助无数几何形的虚线来进行这种分析和综合的情形。这种几何形的分析,随着由表及里的过程而诞生,又随着由里及表的深入而消失。这是画家独特的处理过程。在此过程中,他善于处理形体之间相互有机的、自然生动的联结,这种方法尤其在基础训练中是至关重要的。康勃夫的素描首先强调的是结构,第二位才是明暗调子。因为前者是不变的本质,后者是可变的现象,所以他从结构出发,以结构为中心进行刻画。同时,画家也遵守光的自然法则,但又不被自然所左右,而重视物象的组织、形体结构规律的充分认识和表现。他的画没有照抄自然的痕迹,而是在自然中组合了自然,且超乎自然。

头发虽然没有挑丝单独刻画,但利用排线的疏密关系层层叠加,把处在暗部的头发质感表现得很好。

康勃夫 阿尼安尼

(Pietro Annigoni 1910—1988)

衣服处理的很大胆,松紧有度,交待出了衣服的质感和光感。

这是一幅正侧面的男中年头像，五官突出饱满、空间感极强。画面中五官都进行了深入的刻画，其余部分都减弱退后。面部的明暗关系不容忽视，但是作为形体及五官之后的次要部分，面部需掌握了大的结构线，找准明暗交界线的形状和明暗，然后铺上一层暗部的调子即可。耳朵也含在整体的暗部之中，也是刻画的重点，后脑勺虚化拉开了空间。五官的刻画很是敦实。对于侧面的头像，五官的边缘形状是极为重要的，它决定了外部轮廓的准确性。画面中准确生动、细致结实的五官塑造增加了生动性，也拉开了空间。

画面剖析(四)

作品的欣赏角度以及作画应注意的问题

要完成一张优秀的素描作品,需要对对象的把握能力、扎实的基本功,还要灵活运用各种表现技法。

线、明暗是两种最基本的表现手法。不同的边缘线、转折线、调子排线等的多样变化,形成丰富的表现力。明暗是表现立体感、空间感的有效方法。线和明暗相结合,可以产生很多表现手法,比如虚实结合、线面结合、粗细结合等等。运用不同的工具也可产生不同效果。揉抹制造平滑的效果,排线使得画面整洁有序、多层次的线丰富了画面的层次。不管用什么表现手法,不管哪几种相结合,只要结合得好,可以制造出有层次的、丰富的画面效果。

绘画讲究形似和神似,有同学画了很多张,每张都像是一个人,这就是画的概念了,而有的人则能在打形上就赋予人物特征。那么,怎么样把握形体特征呢?

首先,要对形体进行归纳、概括成简单的几何形。这一阶段可用长直线表现,在比例准确的情况下,注意人的胖瘦、脸型等。也要注意五官与脸部的比例,大框架决定了;就是人面部的几块大体积的分布。

紧接着,是五官的特征。这往往是最能体现人物形象特征的。眼神体现了人的心情、性格。嘴巴体现了人的情绪。我们在作画前应留出三到五分钟仔细观察着模特 给人的感觉、他的情绪、以及五官的细微变化。眼珠走向、眉头方向、嘴角弧度等等。

我们经常在做打形的过程中掌握了特征,越深入就越没了特征。要解决这样的问题可以一开始就夸张五官的特征,画的过程中有意识地强化特征。

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔
(Jean Auguste Dominique Ingres, 1780—1867)

有的同学认为,我们画的头像是相对圆润的,怎样理解画得“方”呢?徐悲鸿先生曾说过“宁方勿圆”。这句话说的就是画要有明确的造型走向,强化造型转折。左图的老人造型敦实,却给人一种强大的张力和霸气。这就归功于合理的表现。在骨点处强调骨骼的厚度和转折,使得整个造型饱满结实。

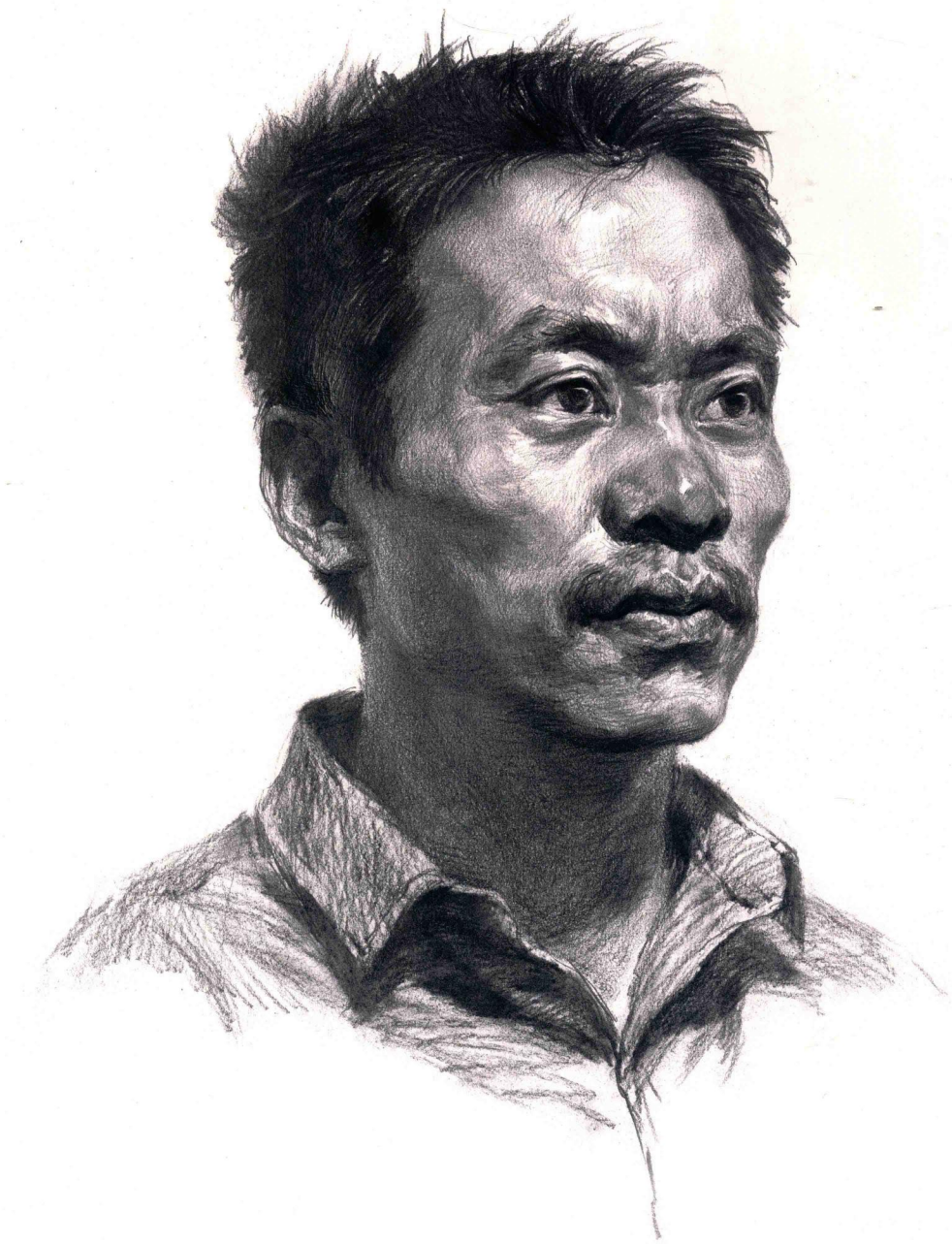
头颈肩关系也是一个容易犯错的地方。一般情况下,面部与胸部的正面朝向是一致的。当面部转向一侧,肩部转向另一边的时候,就形成了较强的动态关系。这时候应首先应注意的是脖子的扭转趋势、结构、穿插关系等,其次是肩部斜度和面部斜度的关系。这可以通过肩部两个端点辅助线和眼睛的辅助线斜度相比较,以防扭转不得体。在起稿的时候就要用长直线概括地打形,有意识地隔一段时间退远看一下整体是否舒服,有差错应及时改正。该页几幅范画都具有较大的形体动态,处理得当,使得画面富有生气。

在深入的过程中,能出效果的一点就是注重对象不同部位的质感表现。比如骨点处硬气,肌肉处丰满、眼球呈透明水晶体、头发质感等等。

上图中绅士的眼神是整个画面的视觉点,眼睛是心灵的窗口,一个水润明亮的眼珠不仅体现了他高贵文雅的气质,也带给人们遐想:他在看什么?在想什么?而画面其他部分毛发居多,粗糙的毛发与水润的眼珠相互映衬,整个人活灵活现,富有情感。

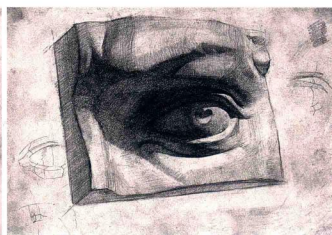
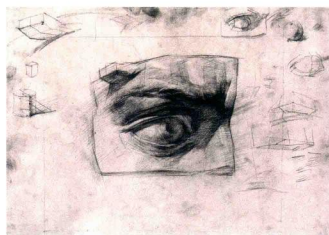
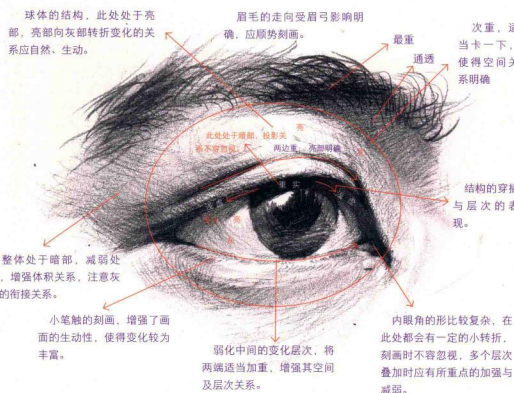

画眼睛贵在取势,也即要把眼睛与周围的形体、特别是与眉毛的关系一起来观察与描绘。画眼睛最要重视画两个眼角,除了要注意它们的位置外,更要注重与内眼角相联系的眼鼻转折、与外眼角相联系的眼额转折,雕塑不刻意于双眼皮还是单眼皮,只重视抓住这两个转折,就会有形象特征。

眼眉部的形体结构

眼睛是脸部富于表情的五官之一,是由眼眉、眼睑、眼球三部分组成。

眼眶部由额骨、颧骨、上颧骨的边缘围成,外形突出的部位是眉弓和颧颧突。

眼睑部位眼轮匝肌的脸部,分上、下眼睑,覆盖于眼球之上,上眼睑比下眼睑稍大。

眼球为圆球形状水晶球,分别嵌在眼眶内,我们所看到的眼睛只是显露在外面的半球形体积,其组织结构在外形可见的有白眼的巩膜(白眼珠),深褐色的虹膜(眼珠)和虹膜中央呈黑色的瞳孔。

眉毛起自眼眶上缘内角而延至外角,内端(占全眉的三分之二)称眉头,长在眼眶内缘里,较平直浓密;外端(占全眉的三分之一)叫眉梢,长在眼眶外缘上,呈弧形,比较疏淡。

