

李光
2009.2

名师素描教学人物头像精选范本

MINGSHISUMIAOJIAOXUERENWUTOUXIANGJINGXUANFANBEN

主 编：李 光 柯瑞华

李 光
LIGUANG

山东美术出版社

名师素描教学人物头像精选范本

MINGSHISUMIAOJIAOXUERENWUTOUXIANGJINGXUANFANBEN

李光

LIGUANG

主 编：李光 柯瑞华

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

名家素描教学人物头像精选范本 / 李光, 柯瑞华主编.
济南: 山东美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5330-2283-9

I .名... II . ①李... ②柯... III .肖像画—素描—
技法 (美术) IV .J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 159837 号

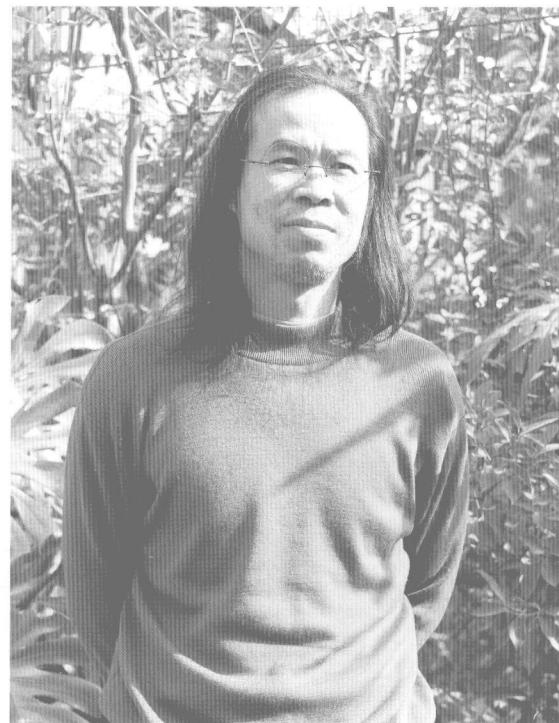
出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185
[Http://www.sdmrspub.com](http://www.sdmrspub.com)
E-mail:sdmrcbs@163.com

山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)
电话: (0531)86193019 86193028

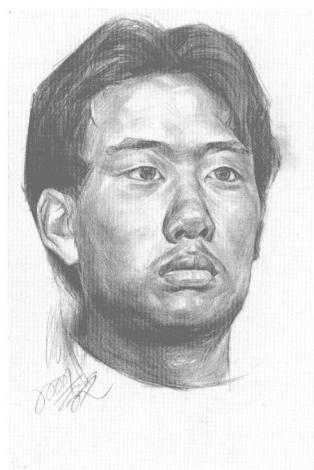
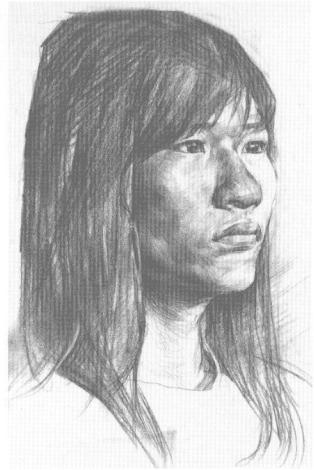
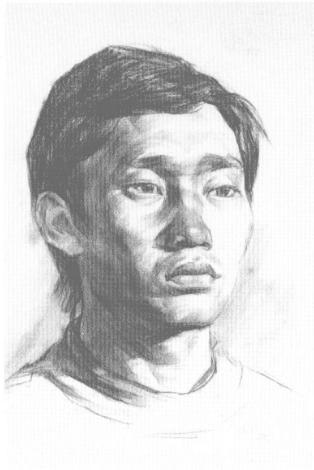
制版印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 8 开 总印张 25
版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
总 定 价: 100.00 元 (全五册)

作者简介

李光，1959年出生。1977年任民办教师。1978年入伍。1981年考入青岛大学美术系（原山东纺织工学院），1985年毕业，同年执教于山东工艺美术学院基础部，从事装饰基础教学与研究。1990年入中央工艺美术学院，随袁运甫、杜大恺、刘巨德三位先生研修装饰绘画。1997年考入中央美术学院油画系首届同等学历研究生班，随詹建俊、朱乃正、吴小昌（已故）等先生研习油画。2000年创办济南市东山美术培训学校，为全国美术院系输送大批优秀艺术学子。作品多次入选省美展、国家美展，曾获铜奖两次，优秀奖多次，论文和美术作品发表于多种专业书刊，两次举办个人画展。个人专著《素描头像》2000年由山东美术出版社出版。2000年应邀为山东美术出版社编辑出版的《中国高等美术学院附中素描作品集》和《中国高等美术学院附中色彩作品集》做点评。2006年《李光速写》由山东美术出版社出版发行。现为山东工艺美术学院副教授。

关于素描的素描

严格地说，从史前到现代人类的一切绘画活动都应属素描的范畴，因为一切绘画都是借助于有限的材料和简单的技法来描述变幻世界的表象。尽管有人说，素描是绘画先导，但绘画还是以素描结束。素描贯穿于绘画的全部过程，不论是从历史渊源还是从概念上来说，开端一词和素描一词很相似。素描就是第一眼所见到的事物，它是迈向事物的第一步，正是由于这不经意的一瞥，我们才有了对事物的反应，素描才应运而生。

素描开始于观察，我们的视觉艺术起源于素描。人类最早的记录来自于史前岩壁上的图画，那是素描的开始，经历了几千上万年的发展直到现代素描，也出现了丰富的样式。它就像一张人类文明发展的晴雨表，是视觉也是语言，最终形成人类对世界观察、想像、表现的视觉语言，其语义集中了描述性、意象性与表现性于一体，它将人类理想和追求以视觉的形式呈现在自己的面前。素描是一切艺术的起源，没有素描我们将失去一切。我们追忆艺术，就是在肯定素描。素描是艺术史内的一棵大树，历史是无私的，它将对我们今天的行为有无限的启迪。

素描是指用色彩和线条把实在的或想象中的物体形象描绘在纸上或其它底子上，然而，素描远不止描绘物体，它是一种用来交流的视觉语言，是作者对感觉和经历的最直接的表达。在传统意义上，如果素描不想局限于纯粹的描绘，那么感觉、想法和判断力都是世界不可缺少的。只有当观察和素描相互促进，理解力、技艺和直觉相互作用时，我们才能充分表达自己的心声，这心声将会产生视觉的感染力，而刺激读者的神经，使人认真回味，痴迷不已。

一个人没有才能没有关系，只要他坦诚，只要他抱有一颗热爱自然的心，只要他对周围事物有关心，只要他能坚持不懈地学习素描的基本技巧，学会观察。尤其是仔细观察是学会画画的关键，这样才能再动手描绘，但这种描绘不是纯粹地把自己看到的事物原本地呈现出来，这里所说的观察，不能简单的理解成“看”。观察是通过

比较得来的，满足于给画者一个诠释的机会，它是观点也是感情，是写生也是创造。所谓创造，我认为在每个人头脑里都有，也都会。就素描而言，创造是手和心的激动，素描的快感也正在于此，它在抑制也在释放。

在今天我们会给素描很多解释，也会给素描很多任务。你也可以认为素描没有了原本的意义，但素描随时随地的出现在我们身边，只要我们心中有世界，素描就是一种表达。在多元的素描样式、多元的艺术世界，将会产生无比丰富的素描表达手段。因为创造，我们或许会撇开素描，但我们永远撇不开对世界的理解和判断。这理解和判断最终将会以素描的形式出现，它以素描艺术的形式结束。尽管我们会动用一些大大的超出了传统意义的材料，但仍是世界的表象，这表象本身就肯定能以“素描”二字来冠之。正因如此，过去的素描也在受到严峻的挑战，但我们必须牢记人类的创造力是神秘而巨大的，它源自于我们的内心。我们是否遵循固有的素描传统和标准，并不是衡量一个画家才能的标准，但对比与和谐、矛盾与统一，将永远是世界的恒定规律，千变不离其宗，艺术家最终只在平凡中见伟大。

有时候虽然我们教授的素描程序与步骤如今已不再适用于广大的人们，但我们简要的入门教育是必要的。对初学者来说，入门知识对将来的发展是非常重要的。尽管最终我们不想一丝不苟地精确反映物象，但学会对画面作空间处理和排列，对色调作相应的分配，这不仅对描述性画家，就是对意象性、表现性，即便是抽象性画家而言，掌握了素描的词汇，正确明确了画的含义，就可以随意选择合适的素描风格来表达自己的思想。

随着观念的更新、新材料的发现、新技术的出现，素描作为一种传递表现、表达交流的方式，在世界范围内其作用是很显然的，我们只能、也有必要根据当今艺术的标准重新诠释素描这门艺术。但有一点我将毋庸质疑：素描直至今天，一直在蓬蓬勃勃肩负着自己的使命——表达和理解。

步骤图 1-1

步骤图 1-2

步骤图 1-3

步骤图 1-4

观察头像在整幅画面中所占的空间位置。这里主要是指平面空间，既是构图，也是头部的外轮廓所呈现出的“大形”，这很重要。有了这样的轮廓形，再找出五官的位置和透视(步骤图 1-1)。

在确定了基本轮廓的基础上，转向体感和空间的表现。头像是由下巴和下颌骨、眉弓骨及颞骨的转换与透视造成了大的体面和空

间，我们要切切注意：做到胸有成竹，就必须好好观察。简练的线条来自于周密的思考，这是绘画能够往下进行的基础(步骤图 1-2)。

根据骨骼和肌肉的连接特征，刻画出头部基本的形体转折关系。眼窝的深度与眉弓及鼻根的连结；鼻与鼻头、鼻头与人中，将会确定鼻子的体积。这一步要求对头部各部位的概念要清楚，表现

要含蓄，为深入刻画奠定下基础(步骤图 1-3)。

在进一步塑造形体结构和明暗调子时，使各细部结构既能深入又能保持较好的整体关系。明暗调子要围绕结构关系逐渐跟上，但要明确调子的起止，不能草率，使黑、白、灰有转换关系，有效地表现体块与结构关系，使画面更丰富，有层次感(步骤图 1-4)。

将画推远，恢复第一感觉，认真分析比较，如发现调子过重或过灰，应采取必要的手段加强头像的感染力，直至完成(步骤图1-5)。

步骤图1-5

