

美术培训规范教学丛书

张 勇

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE
CONGSU

张 勇 编著

素描头像 教学范本

- 全国最权威、最规范、最实用的基础美术教学用书
- 连续五年雄居美术图书销售排行榜前列
- 引领数万学子成功步入高等艺术院校殿堂

安徽美术出版社

张勇，祖籍上海，1963年生人。1986年毕业于安徽阜阳师范学院艺术系，2005年毕业于安徽师范大学研究生班。多年来一直从事美术基础教学，为各高校输送了大批优秀的艺术人才。作品多次入选全国各高等院校专业美术教材，和各出版社皆有长期的合作。编著有《美术培训规范教学——素描静物》《美术培训规范教学——素描头像》《绘画阶梯教学丛书——素描石膏》等品质优秀的图书。1996年荣获徐悲鸿教育奖。油画作品多次参加省内外画展并获奖，部分作品由博物馆及个人收藏。

我的素描头像学习观

“美术”是以造型为基础的视觉艺术，而素描是一切造型艺术的基础。

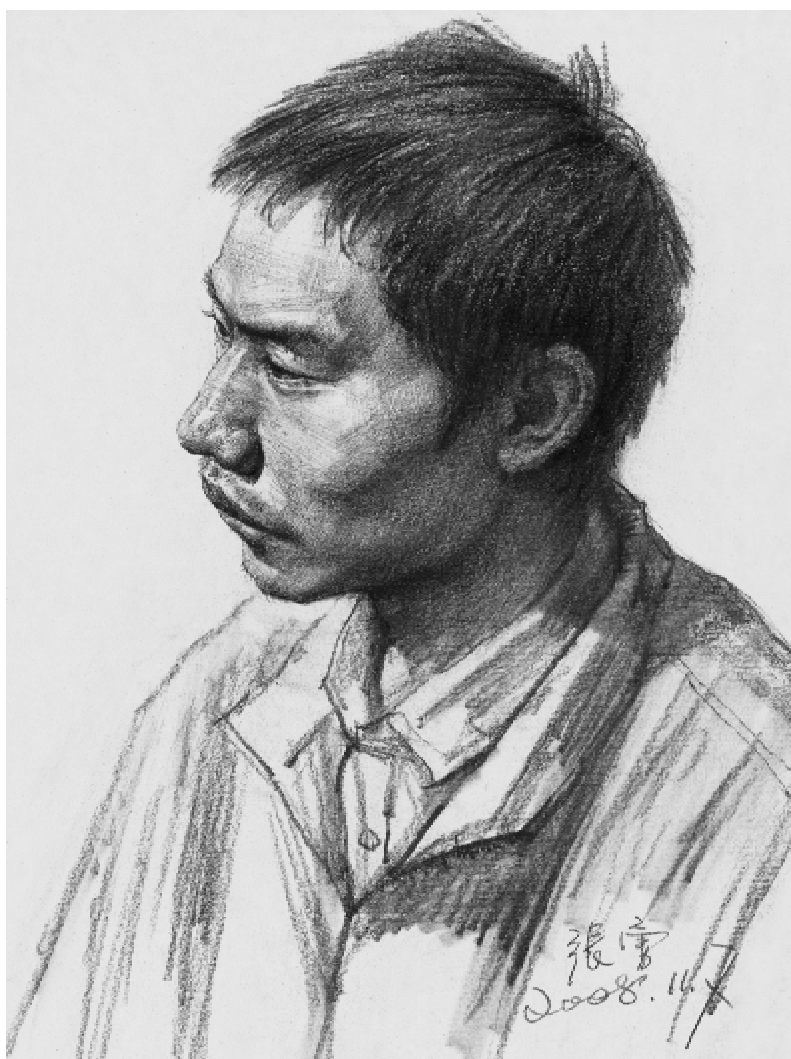
学生在训练初期会画到石膏几何体、素描静物、石膏头像，然后过渡到真人头像的训练。无论是作为造型基础训练的手段，还是作为美术高考步入高校的敲门砖，素描头像的训练都显得非常重要。通过扎实的训练，可以培养学生的观察、理解、认识事物特征的能力，也可以提高学生运用一定的绘画技巧、绘画语言来描绘对象的造型表现能力。

要想画好素描头像，首先要搞清楚两方面能力的关系，即艺术思维、艺术想象、艺术审美能力与实际表现能力的关系。绘画不是现实生活的完全再现，它需要画者的主观处理和想象。画者要以独特的视角观察对象，把握对象的本质特征，然后通过线条、结构、体积、质感、空间、虚实等绘画语言表现出来。两方面的能力缺一不可，它们是相辅相成的关系。没有审美能力，技巧再好也不能真正把握对象的内在精神实质，也就是我们说的人物的神；反过来，若没有扎实的基本功，有再多的奇思妙想和再多的表现欲望，也无法充分表达自己的想法和观念，写生出来的作品也不会有生命力。

关于第一方面能力的提高，要通过我们接受“明师”（记住是明白的老师，而不仅仅是有名的老师）的点拨和言传身教，通过系统的、大量的阅读，通过主动用敏锐的眼和心去体会身处的这个社会 and 身边的人等等来不断实现。

关于第二方面能力的提高，即艺术表现能力的提高，通常写生和临摹是最基本的方法。写生是直接面对模特作画，它可以培养学生观察和表现个体的能力，作为训练的手段是主要的。当然，有些学生写生时会遇到各种各样的难题，如物象的细节刻画、质感表现、空间处理、物体之间的虚实处理，以及整体画面黑、白、灰关系的把握等等。此时，老师便可推荐优秀的素描头像作品让学生临摹。临摹前可以增加欣赏的环节，通过欣赏，学生知道成功的优秀作品应该是什么样的，应该具备怎样的艺术表现内涵，然后进行针对性很强的临摹。学生可以在临习的过程中体会作者的绘画意图与构思，学到塑造物象的具体方法，从而化解疑问，快速提高绘画水平。临摹分为整体临摹、局部临摹，也可对临、意临、默临等。学生可根据自己的需求来选择临摹的方式。

书中提供了详细的作画过程和关键点的分析，读者如果认真体会一定受益匪浅。另外，书中还有大量的我多年积累的范画作品，其中有相当数量是这一两年的新作。希望广大读者能够通过掌握正确的学习方法和表现技巧快速地提高自己的素描头像表现水平，达到事半功倍的效果。

张勇

2008年12月16日

策 划：谢育智
黄 奇
毛春林
责任编辑：马 涛
毛春林

图书在版编目(CIP)数据

张勇素描头像教学范本 / 张勇编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2008. 12
(美术培训规范教学)

ISBN 978-7-5398-1994-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第196570号

美术培训规范教学丛书

张勇素描头像教学范本

张 勇 编著

安徽美术出版社出版(合肥市政务文化新区圣泉路1118号
出版传媒广场14F 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

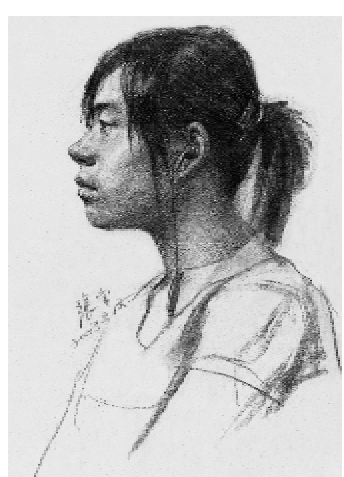
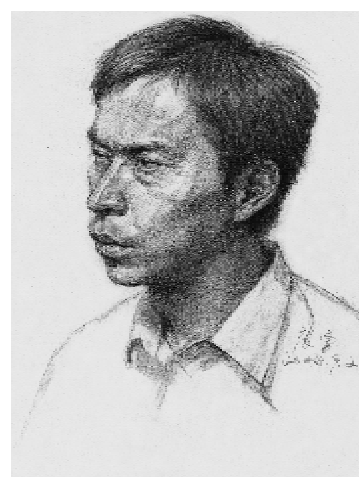
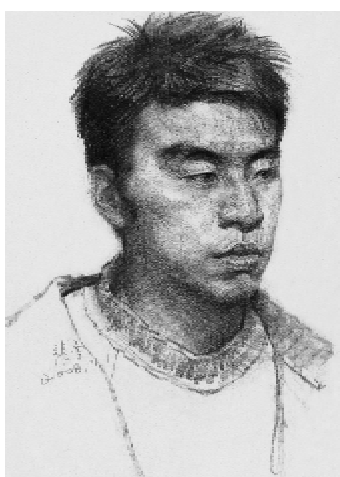
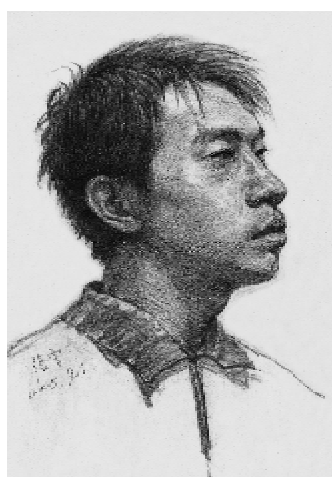
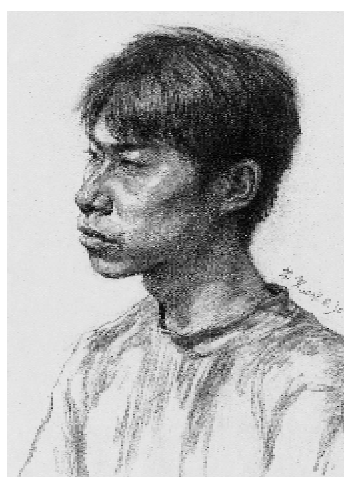
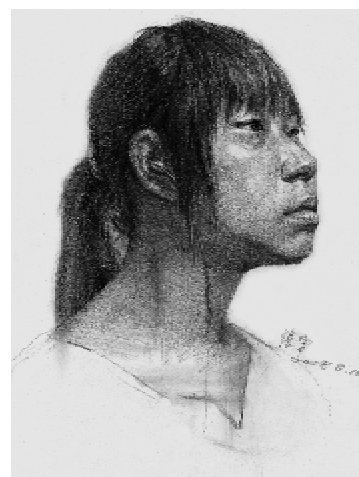
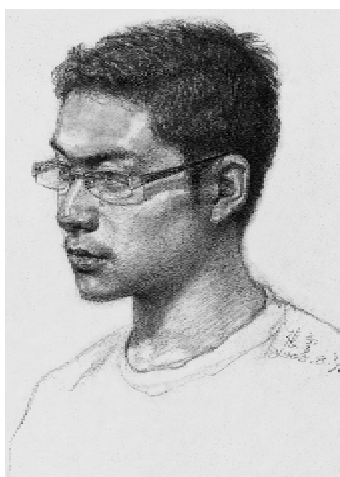
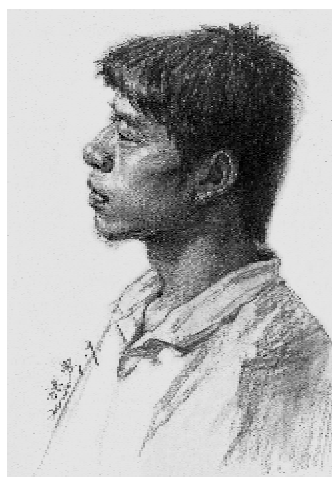
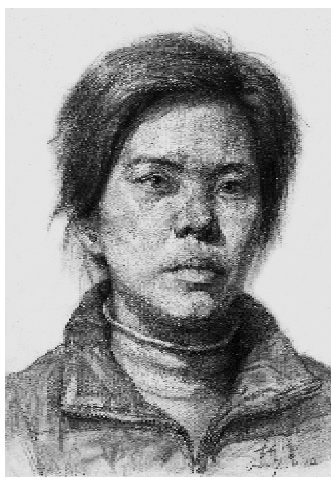
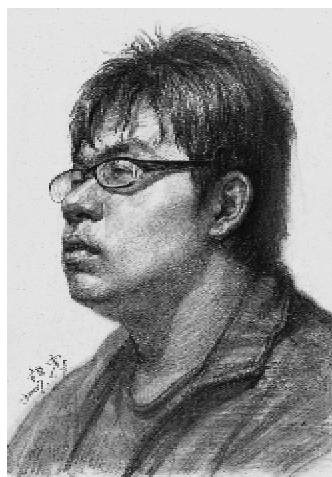
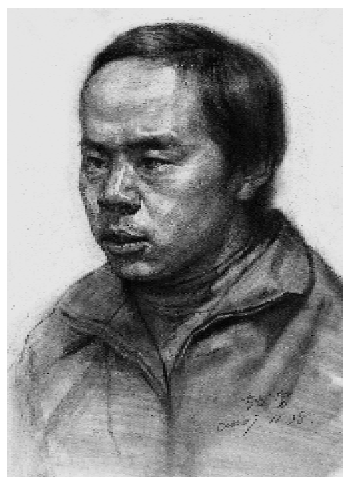
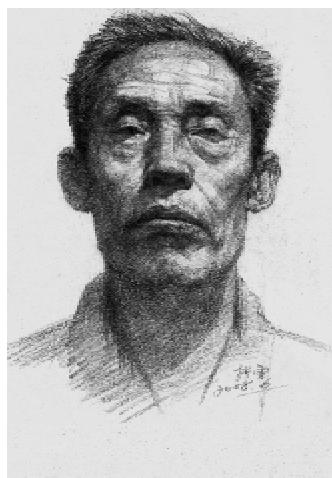
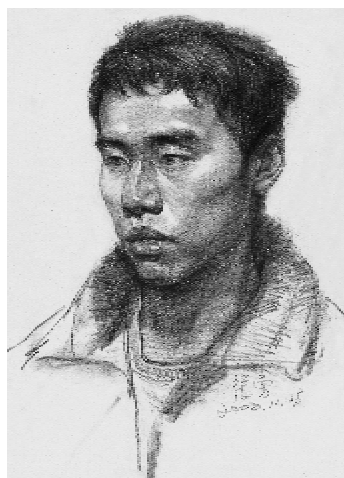
安徽联众印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 5

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1994-5 定价: 19.80元

发现印装质量问题影响阅读请与承印厂联系调换。

男青年头像写生步骤

一、用长线确定男青年的基本形态，注意两图细节上的递进关系。

二、根据结构和光源方向画出五官的基本明暗关系。

三、继续画出其他部分的基本明暗关系，画出头发的体面关系。

四、比较步骤二和步骤三的面部刻画。此阶段还是重在抓结构，根据骨点和肌肉来略施明暗，用笔保持轻松感，不要过于浓重。

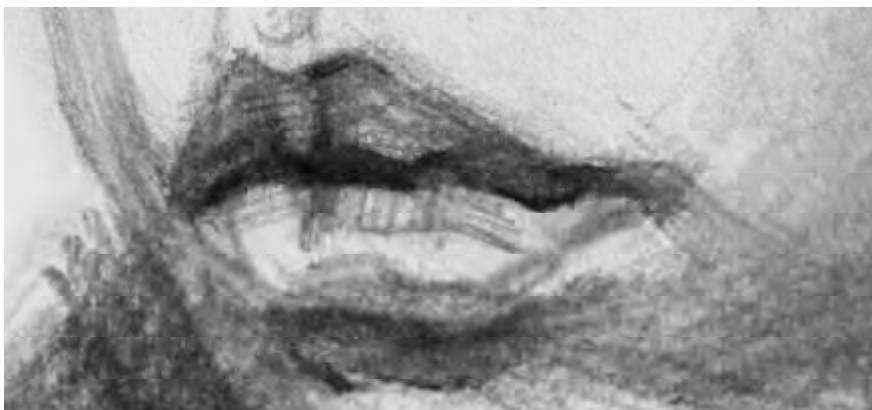
五、开始较深入的刻画。可以从五官画起。

六、关注深入刻画时对鼻子的描绘。模特角度为3/4，鼻子有确定角度的重要作用，空间感上离观者最近，所以要画得准确、厚重。

七、关注深入刻画阶段的眼睛部分。眼睛在一幅素描中居于核心地位，因为它担负着表达模特情绪的任务，表达得好，可以传神，表达不好，则会使画面黯然无光。所以，我们刻画时要注意形神兼备的把握，不要机械地强记结构和某个具体的画法，要深刻理解，这样画才能生动。

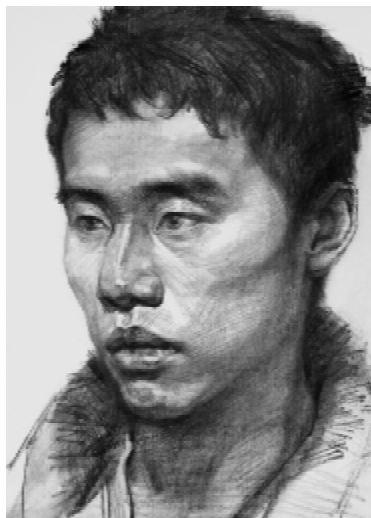
八、关注深入刻画阶段的嘴唇部分。整个嘴唇显得丰厚，上嘴唇微微翘起，下嘴唇配合上嘴唇自然闭合，似乎流露出几丝紧张。唇线要刻意强调一下，但也不要一刀切，需注意隐现节奏的控制。嘴唇上下两部分的明暗对比比较明显，要利用好这个因素。

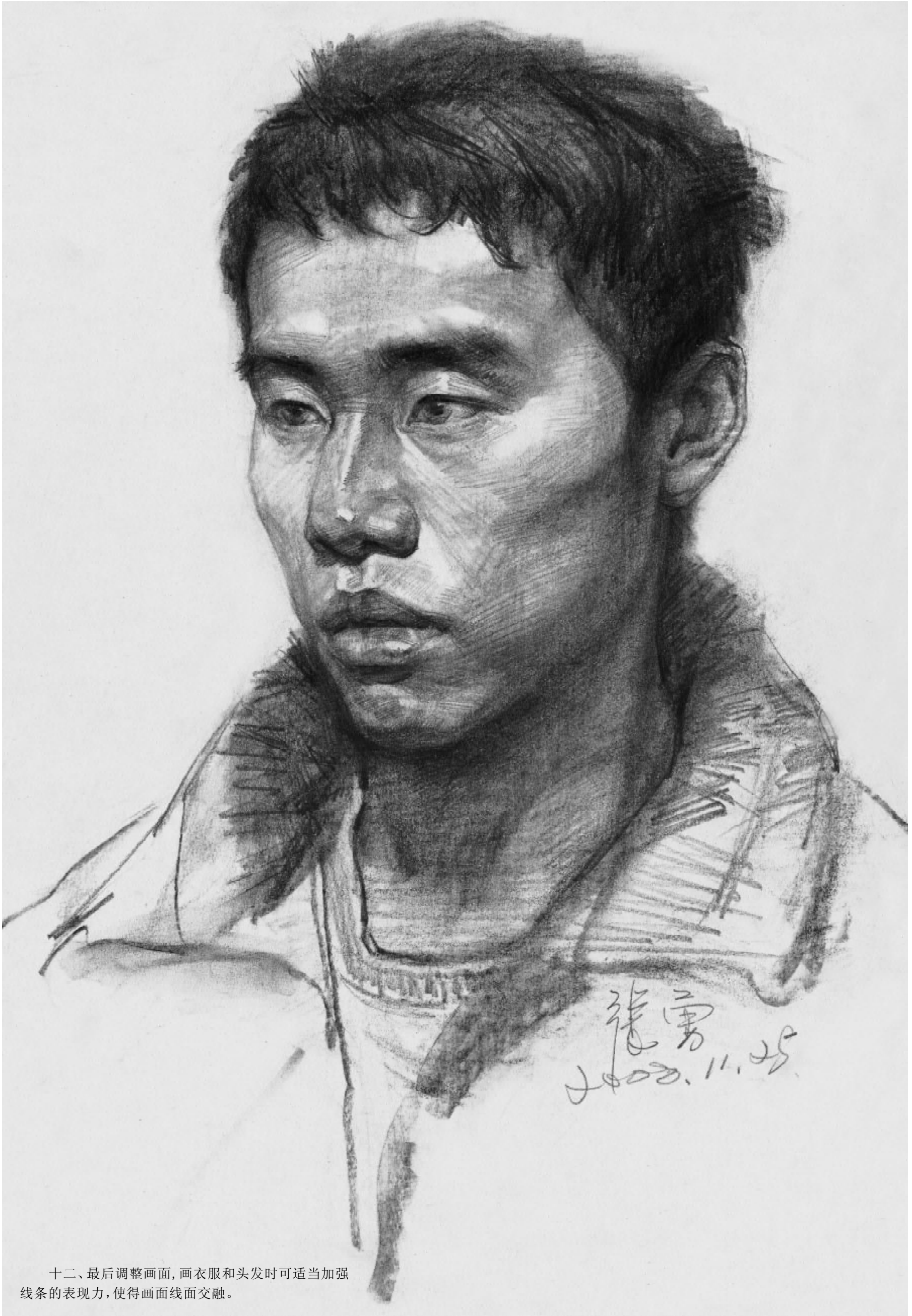
九、回到整体，调整画面黑、白、灰节奏。

十、分析面部灰层次的分布。前一图是浅灰区，后一图是深灰区，灰层次的优劣某种程度上决定了一张画的成败，所以要特别重视。

十一、在最后整体调整前，一定要有充分的刻画，感觉结构、明暗、细节、神态等等都基本到位了，就可以进入最后收拾阶段了。

十二、最后调整画面，画衣服和头发时可适当加强线条的表现力，使得画面线面交融。

老年人头像写生步骤

一、确定模特在画面的位置，画出模特的基本结构，力求准确且要敏锐地抓住模特的独有特征。

二、光源来自右上方，画出模特的基本明暗关系。这幅写生的用笔比较浑厚，恰如其分地配合了老年人的特点。

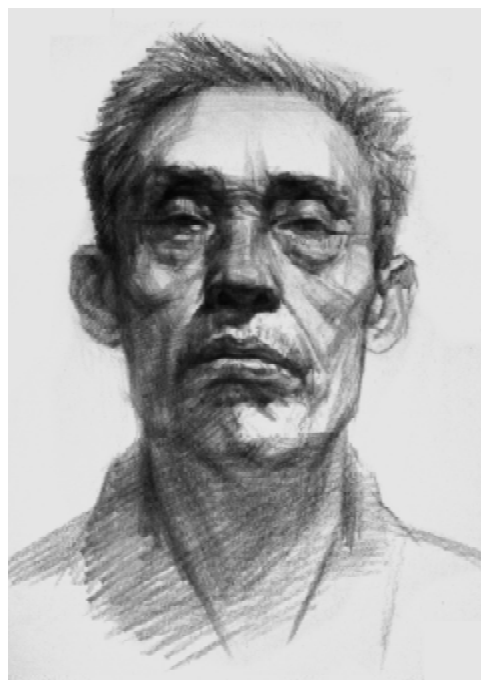
三、从五官入手，开始较深入的刻画。模特稍稍仰视，要把握住这一点，不能用固有的平视角度的画法来应付。

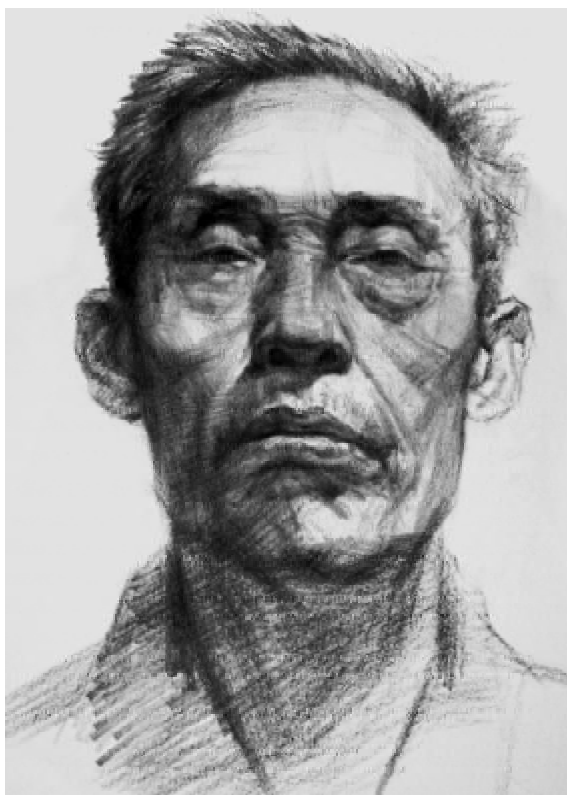
四、通过比较，逐步加强画面黑、白、灰层次的丰富性、微妙感，有的地方不能有明显的区别，而是巧妙地、虚虚地过渡。头发的表现要抓住“势”，即头发的整体走向。

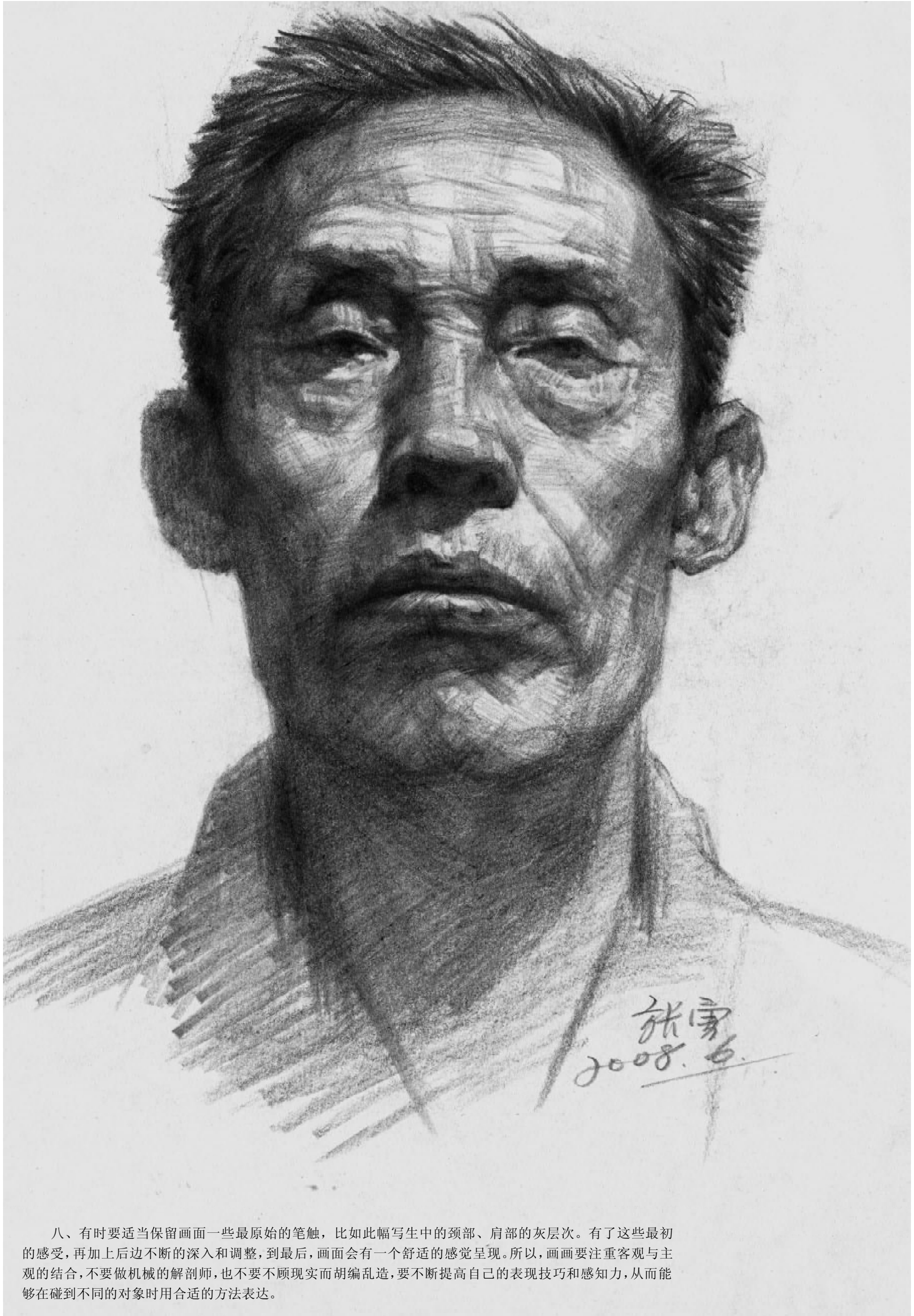
五、我们暂停下来，看看作者描绘的面部细节。画面上的层次明晰且微妙，充满空气感，老年人的生理特征，如大的眼袋、松弛的皮肤、交纵的皱纹、似乎洞晓世事的眼神等，都交代得恰如其分。自然，关于骨骼与肌肉的交代也准确无误，再加上精准且轻松熟练的笔法，尽管画面未完，我们已经感觉到一张好画的呼之欲出。

六、继续对模特的刻画。此阶段要更加深入地寻找模特给我们的感受，强调明暗关系，把结构更加强化。

七、五官和头发左侧作为画面最深的部分要大胆地加重，不过层次要有所区分，根据主次安排最深的部分。强调好黑的层次后，会感到画面更加精神，灰和白的层次与黑的层次更加交相辉映。

八、有时要适当保留画面一些最原始的笔触，比如此幅写生中的颈部、肩部的灰层次。有了这些最初的感觉，再加上后边不断的深入和调整，到最后，画面会有一个舒适的感觉呈现。所以，画画要注重客观与主观的结合，不要做机械的解剖师，也不要不顾现实而胡编乱造，要不断提高自己的表现技巧和感知力，从而能够在碰到不同的对象时用合适的方法表达。

