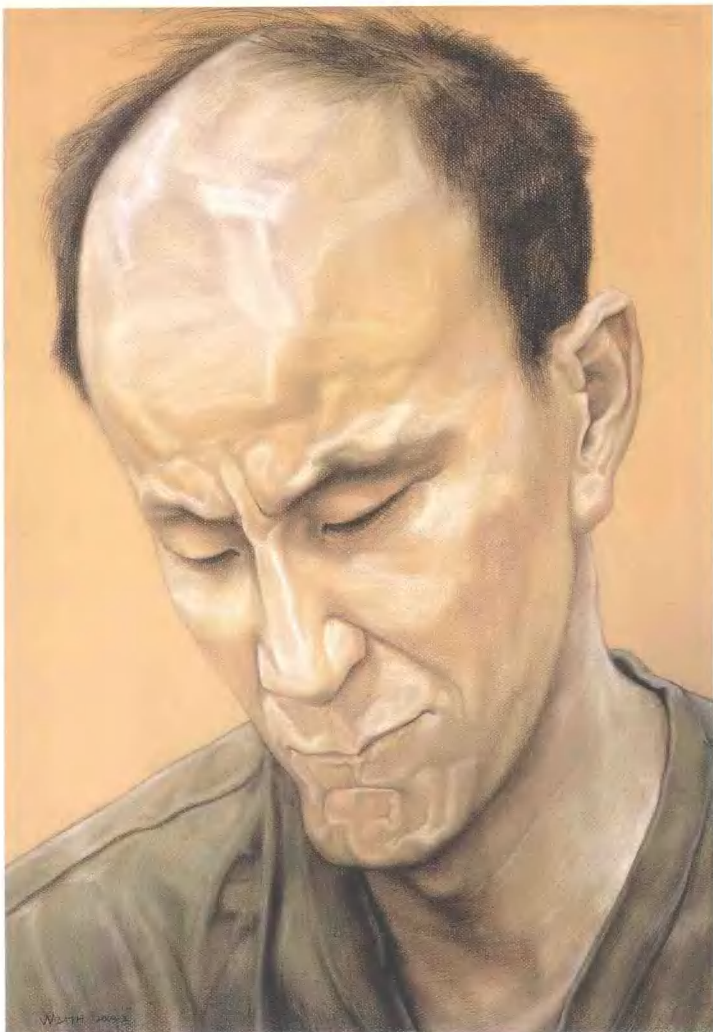

快速提高素描技法系列教材

魏志晖人头像素描表现实例

中国民族摄影艺术出版社

03

快速提高素描技法系列教材

03

魏志晖人头像素描表现实例

中国民族摄影艺术出版社

魏志辉艺术简历

1971年生于黑龙江省讷河。1997年毕业于哈尔滨师范大学艺术学院绘画专业，获学士学位。2001年结业于中央美术学院壁画系研修班。曾任江苏大学艺术学院美术系副主任，现任教于哈尔滨师范大学艺术学院油画系。中国壁画学会会员。

前言

随着艺术院校的扩招与学习美术专业人数的增多，在我国掀起了一股学习美术的热潮。众多学子在这股热潮中苦苦追求，找寻着通往艺术圣殿的便捷之路。然而艺术的学习非得有一个循序渐进、反复锤炼的过程，并没有真正的捷径。要说有捷径：一是要持之以恒地下功夫，二是要掌握科学的学习方法。没有好的学习方法，即便投入巨大的精力亦收效甚微，甚至越学越偏，误入歧途。当前，市场上充斥着各种急功近利的美术教学辅导书，皆想通过“填鸭式”的方法达到速成效果。但往往欲速则不达，这种不求甚解的速成法不知道耽误了多少年轻学子的美好前程。在这样一种大环境下，无疑迫切需要能够体现艺术学习规律的教学辅导书。作为负责的美术编辑与出版人，我们选编了这样一套《快速提高素描技法系列教材》，以让广大学子在追求功名的同时实实在在地汲取艺术养分，从而走向成才之路。

素描学习过程漫长而繁复，初学者往往被复杂表象所迷惑，然而其内核必有简洁规律可寻。只有准确地把握其内在规律，去繁就简，才能快速有效地提高素描水平。《快速提高素描技法系列教材》的作者来自各大美术院校，都是中青年教师。他们在艺术上已趋成熟，又长期工作在教学一线并主持素描教学工作，有丰富的创作与教学经验，善于运用简洁的方法解决复杂问题，教学手段深入浅出，能够在较短时间内将学习者领入艺术的佳境。

在此向参与该书编著的老师表示衷心的感谢。同时希望该套丛书能成为广大青年学子的良师益友。

编著

图书在版编目(CIP)数据

快速提高素描技法系列教材 / 姜华伟主编.
—北京:中国铁道出版社, 2009.3
ISBN 7-113-08089-9

I. ①姜… II. 姜… III. 素描—技法—中国—教材
IV. ②224

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第02702号

快速提高素描技法系列教材03

魏志晖头像素描表现实例

出 版 中国铁道出版社出版
主 编 姜华伟
作 者 姜华伟
责任编辑 周 毅
出版协作 姜华伟艺术设计社
设计出品 北京华研经纶图书有限公司
印 刷 北京康大印刷厂
经 销 新华书店
印 次 2009年4月第1版第1次印刷
开 本 32开(85mm×115mm)
印 张 4
ISBN 7-113-08089-9

这是一幅早期的素描头像，结构严谨，形体感强，如同雕塑。深刻和硬朗的风格是我当时所追求的。

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

关于素描

素描是造型艺术的基础,是反映艺术家心灵与视觉感受的最直接的方式,对素描规律性的研究和艺术修养、艺术表现的培养是同时进行的。

对于学画者来说,首先学习的起点要高,要向大师学习,学习传统中经典的东西。大师的作品我们有常读常新的感受,在每个学习阶段都会有新的认识和体会。学习大师最好的方法就是通过临摹。在临摹的过程中学习了表现技巧,提高了造型能力,拓宽了审美视野,培养了艺术感受,提高了艺术修养。作为考生朋友在学习大师时要有所选择,比如可以学习丢勒、荷尔拜因、安格尔、门采尔等。学习大师时我们除了通过临摹还可以通过阅读大师的传记、画论等了解大师的作品和思想。

素描的根本就是造型能力,明暗和结构都好解决,造型能力的提高和艺术感受的培养却比较慢。在多年的教学经验中发现,那些从小比较喜欢漫画、卡通的学生,一旦开始正规的素描训练,进步都非常快。原因就是他们都具有那种潜在的造型能力。我们除了通过临摹大师的作品可以提高造型能力,还可以通过大量的速写训练来提高造型能力,速写能提高我们的观察能力、艺术感受的捕捉能力及表现力。

关于明暗和结构在学习中容易存在着一些理解上的误区,结构是物体本身存在的形体关系,是不变的,明暗是由于光线照在物体上所产生的黑白变化关系。在明暗与结构的关系上,明暗是用来表达结构和形体的,就是因子要画在结构上。

在写生中面对模特的观察方法十分重要,观察方法的正误决定了你画画是否入门。掌握了正确观察方法的学生就知道看什么,画什么了。在这之前很多的学生要么不看模特,概念化的画,要么看模特说什么也看不出来。正确的观察方法包括了两个方面,一是有整体的观念,整体的看;二是局部的观察结构,找出明暗在结构上变化的线和点,就是我们常说的结构线、转折点。在正确观察的基础上,画就有了方向,只要认真的画一定可以画深入,画好。

对于学画者来说兴趣与热情是极为重要的,出于兴趣和热爱学习艺术,才是最佳的选择,“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,“乐之者”才是最佳状态。

1.问:可不可以看或者临摹一些国外大师的素描作品?如何从这些素描作品中吸取营养从而提高自身的素描技能?

答:临摹是一种重要的学习手段,临摹大师的作品是学习素描的捷径,那些经典的素描作品中包涵了丰富的绘画因素,有艺术家们的艺术感受表现技巧,观察方法,构图因素等,通过临摹这样一种非常直接的学习手段,可以快速提高我们的艺术修养,审美品位,素描表现技巧。作为考生朋友在学习大师素描时要有所选择,比如临摹丢勒、荷尔拜因、安格尔、门采尔的素描在这个阶段都是非常适合的。

2.问:如何在有限的时间内高效快速提高素描技法?

答:素描的提高首先就是造型能力的提高。提高造型能力的最好方法就是多画速写,其次临摹也是一种非常有效的学习方法,但要选择好的临摹范本。第三通过石膏像的写生可以比较深入的研究,形体,结构明暗的关系。

3.问:一定要用整体的眼光来观察对象吗?

答:这是一个观察方法的问题,在绘画中画大的形体,大的明暗,大的感受时要用整体的眼光来观察对象,用归纳概括的方法来处理画面,在深入细节时就要用局部的观察方法,观察对象,要细致具体的刻画。

4.问:如何处理整体与局部的关系?

答:在绘画中整体和局部是一个永恒的话题,在不同的学习阶段都会有不同的认识。对于写实素描来说就是整体要统一,局部要丰富深入,统一整体可以从下面三点考虑:(1)、从大的黑白灰关系上统一;(2)、从大的形体结构上统一;(3)、从形象感受上把握。

5.问:怎样画才不会显得脏、灰、花、腻?

答:知道“脏、灰、花、腻”产生的原因,画画时注意,控制画面就可以解决“脏、灰、花、腻”的问题。

“脏”是明暗关系中亮部的调子和结构画黑了。

“灰”是明暗关系中亮的不亮,暗的不暗,层次没分开画面就灰。

“花”是画面黑白灰关系混乱,结构琐碎,不统一。

“腻”是画面中没有结构关系,调子没有画在结构上。

6. 问：画得与模特不像是怎么回事？怎样才能将形体画准？

答：人物画的不像、形不准，基本上是由于以下几点原因造成的：
(1). 造型基础比较差。(2). 画画概念，不注意观察，只知道正常的比例关系，不注意个体的差异。(3). 抓形的方法不对。我们抓形时应该从整体的感受出发，先画大的轮廓特征，再画五官在整体中的比例关系。不要用铅笔量的方法，这样感受形象时比较被动，而且也不易量准。我们在整体中靠直觉判断就可以了。看着眼睛的大小、形状对不对，鼻子的长短，眉毛的远近，浓淡，形状，嘴的厚薄、人中的长短，额头的宽窄等等。起稿阶段的比例和各部分的基本形是比较重要的，深入时抓住局部细节特征，人物就准了。

7. 问：画素描的工具材料有哪些？如果一直用铅笔画，可否改用碳笔或其他材料？

答：画素描的工具材料有很多种，我们最常用的就是铅笔、碳笔、宣纸擦笔。用铅笔画画层次丰富细腻，画细节时要用硬些的型号，比如B、2B。用碳笔画画对比强烈，浓重，暗部不反光。缺点是细节不易深入。软铅、碳笔与宣纸擦笔的结合使用会取得良好的画面效果。

8. 问：如何画头像才能避免呆板？

答：(1). 放松画，多画整体感受；(2). 造型准，画的是生活中真实存在的人就会生动；(3). 表现语言要丰富，有松有紧，虚实结合，注意轮廓线的处理；(4). 要有细节。五官的深入刻画是一种细节，对于形的微妙变化的敏锐把握也是一种细节。

9. 问：一些世界名画家都有自己强烈而独特的个人风格，要不要追求风格？

答：风格是一个艺术家作品的外在面貌，风格的背后隐藏着艺术家的思想、精神气质、艺术修养、生活体验等。风格是由于长期的艺术实践自然而然形成的。我们不必过早的追求风格，应该更多的研究传统中艺术的共性问题。

1. 首先画出模特的轮廓, 注意五官在脸上的比例关系, 比如: 画眼睛时要看两眼的距离远近, 眼睛和眉毛的远近等。

2. 从五官和重调子开始深入, 把握住脸部大的结构和形体关系。

3. 深入细节和灰调子层次中的结构关系, 在工具上可选用橡皮, B或2B的铅笔等。

4. 衣服、头发、胡子等因素的处理要与脸部处理分开。可以丰富画面的表现语言, 在此阶段还要注意画面的整体感, 主次关系等。

细小的眼睛。长鼻子。小嘴巴。长脸。宽额构成了这位老年人的形象特征。在抓形时，我们不要用铅笔量。从整体一看就知道这些，就能画准形象。

1. 用线起稿，画出大的侧面轮廓，画五官的结构和透视时要准确具体，头、颈、肩的关系要体现出来。

2. 侧面头像的重点在眼睛、鼻子、嘴这条线上，注意轮廓线的虚实关系。

3. 深入结构，仔细观察结构关系，调子要画在结构上，五官是重点，侧面肖像的耳朵要深入刻画。

4. 调整整体关系，丰富表现语言，整体感是绘画中最重要的因素，调整整体关系可以从以下几个方面考虑：

① 从大的黑白灰关系上统一；

② 从大的结构上统一；

③ 从大的形象感受上把握。

正侧面是古典绘画中经常表现的角度，我们可以去看看那些古典大师的作品，他们是如何处理轮廓线的。

1. 用线起稿，不上明暗，这样便于修改，节省时间。这个阶段重点解决形的问题，要求形象准确，特征鲜明，抓形时注意五官在整体中的比例关系，用线画出基本的形和结构，画画时状态要放松。

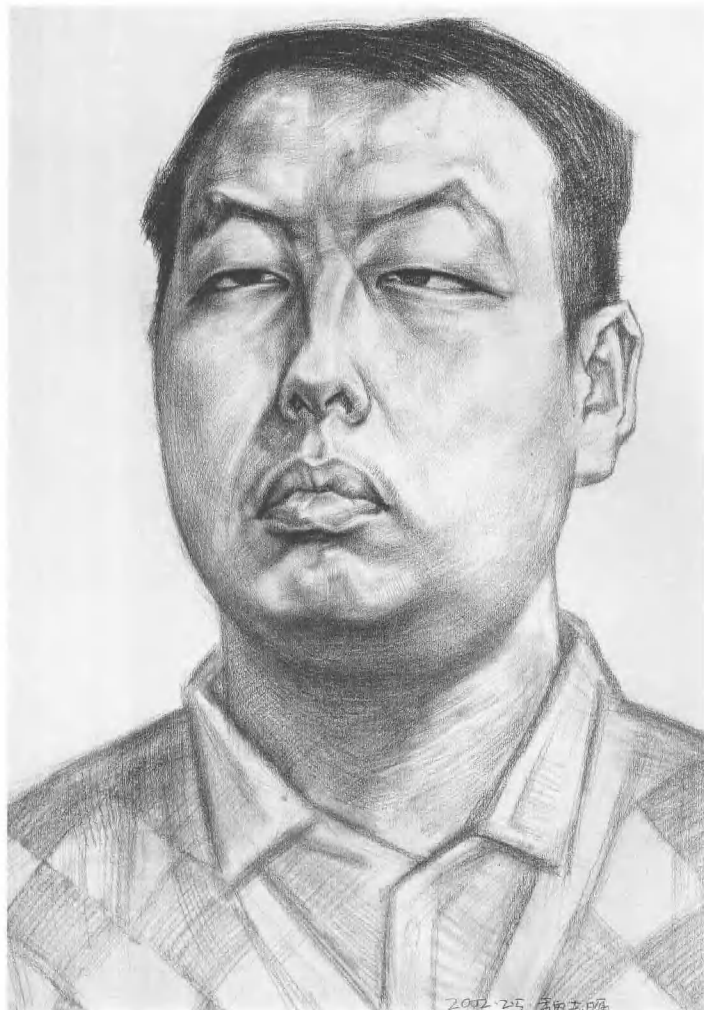
2. 在形准的基础上，从五官和重调子画起，要求仔细观察，深入刻画，基本一步到位，在画五官时要注意细节。

3. 五官与重调子画到位后，开始深入亮灰调子，注意控制灰调子的层次，调子要画在结构上。此阶段容易出现“灰”、“花”、“碎”等问题，主要是由于亮灰调子画重了，和亮部结构没控制好。

4. 此阶段为深入与调整，要注意表现语言的丰富性和整体感。

用暗的黑、白、灰关系是素描的基本关系，不论多么复杂的结构变化都可以归纳到这三种色调之中。

2012.12.5 陈鹤良画

这是较早画的一幅头像素描，整幅画是用纯粹的炭铅细线，头发的概括处理与脸部形成统一的关系。

这幅头像大量的使用了宣纸擦笔这种工具，
软铅（8B、1B）与宣纸擦笔的结合使用，提高
了画画的难度，丰富了画面表现语言，需要
注意的是使用擦笔时要把灰调子摆在结构上，
否则会出现“脏”的问题。