

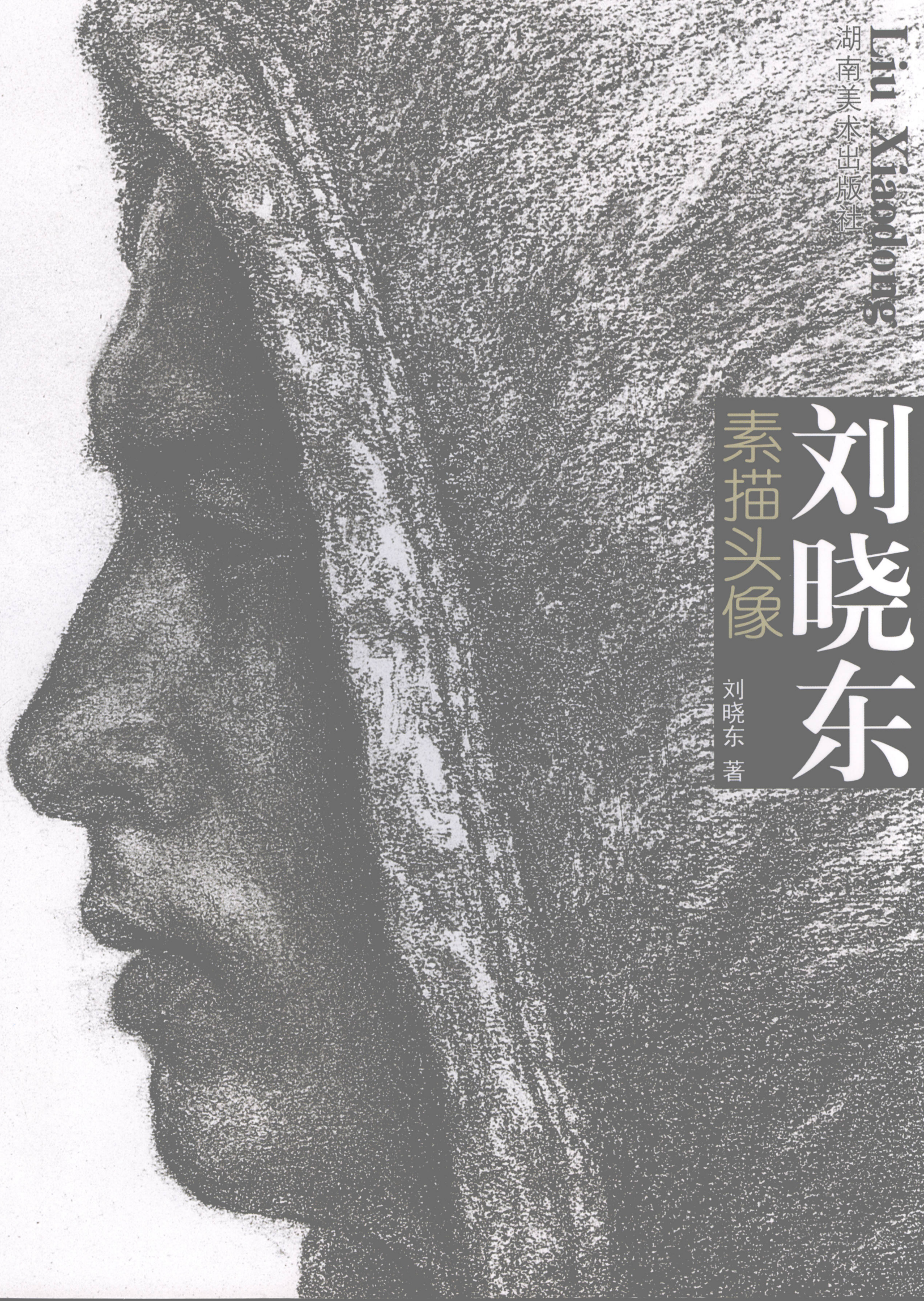
湖南美术出版社

Liu Xiaodong

刘晓东

素描头像

刘晓东 著

图书在版编目(CIP)数据

刘晓东素描头像 / 刘晓东著. —长沙: 湖南美术出版社, 2007

ISBN 978-7-5356-2635-6

I. 刘... II. 刘... III. 肖像画—素描—技法(美术)
—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第000682号

刘晓东素描头像

著 者: 刘晓东

责任编辑: 李 松 戴 宇

责任校对: 张家玲

版式设计: 张卓明 段颖婷

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州星辰印务有限公司

开 本: 635 × 960 1/8

印 张: 14

印 数: 1—10000册

版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2635-6

定 价: 30.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

作者 简介

刘晓东 中国美术学院副教授，1989年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院），90年代创办晓东画室（13605809259）。

1997年在中国美术学院助研班攻读研究生课程。

1999年作品《雪》入选第九届全国美展。

2003年《刘晓东画室》系列丛书获长江出版集团十大畅销书荣誉证书。

2005年《素描人像技法画例》荣获国家畅销图书一等奖，共印刷16.5万册。

2006年去埃及艺术考察。

刘晓东

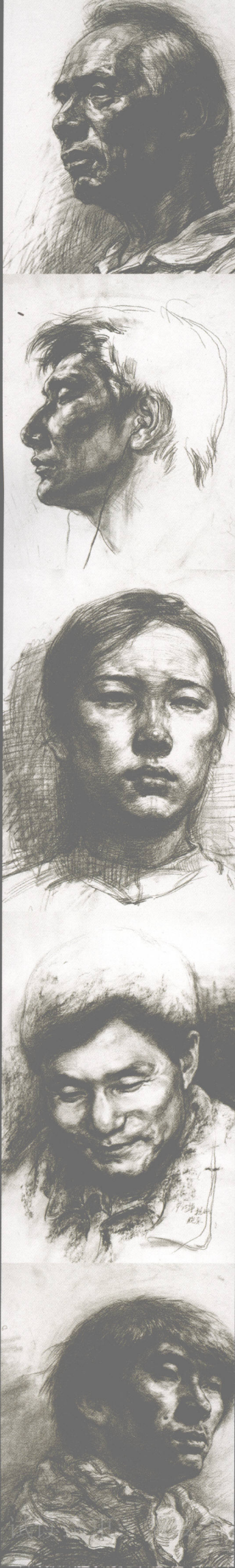
素描头像

Liu Xiaodong

刘晓东 著

湖南美术出版社

教学随笔

一、人物头像

人物头像的训练，是素描学习过程中的第三个阶段。几何体与静物为第一阶段，人物石膏为第二阶段，这一阶段中可根据自己的实际情况，加强对人物速写和空间场景素描的训练。我认为，人物头像训练是前两者的一个综合，并且是有待于进一步探讨的一个重要课题，因此，它牵涉到与前两者的方方面面。如，线的表现活跃了，观察方法更细腻化了等等。而更重要的还是艺术表现与处理上，有待于好好去研究、探讨。

1. 不要忽视“线”

我们在前面石膏几何体和人物石膏像的学习中，比较习惯于用长线来帮助同学们解决大的形体问题和空间问题，这种方法如果运用在头像上就不是那么有品位了，更有甚者，会产生生硬的用笔和呆板的画面。那么，如何在画人物头像时，改变线的问题呢？首先，要多画速写以放松心态，改变往日单一的用线方式，使用线在速写这一环节得到很好的锻炼，那么再回到人物头像的训练时，你就不会有紧张的感受，而画面效果就会有所改变。

2. 体积的起伏关系，需要面的建立

面是建立在线的基础上，一组线在纸面出现，面就产生了。然而，人物头像的研究，并非那么简单，主要还是对人物形体空间的理解，使得面（即明暗调子）在画面上有效果，否则画面再块面化也是毫无意义的。

3. 最聪明的办法是“线面”合奏

线基本上是为了勾勒人物头像形体的（其中包括内形和外形）。然而，表现人物头像体积的厚度，则少不了面的功劳。如果恰当地将两者合理地结合起来，往往就能产生生动、丰富的效果，画面看上去，虽然画得不多，却能使画面具有很强的表现力。在学习中，要依自己作画习惯，是以线为主，以面为辅，或反之，都无关紧要，而关键的问题在于要运用得恰当与合情合理。

二、解决好形的问题，必须注意

1. 比例

解决形的问题，可能第一就是比例了，我在很多书上都介绍过，这里就不多说了，

但“三停五眼”的基本比例，还是希望初学者知道为妙。我教这么多年的画，最令我不解的是，在一次教学中，当我问学生什么是“三停五眼”时，竟有不少学生回答不出来……

2. 动势

当模特出现在你面前时，他一定同其他物体处在一个环境里，而环境内有许多物体可以作为参照物，有了可参看的東西，那么对模特动态的判断，应该没有什么问题了吧。

3. 形

这里形是指人的脸形。每一个的脸形都不同，笔者大致归纳为几种：圆形、长方形、梯形、国字形和申字形等等（有参考书，望查看）。

4. 透视

透视的问题，不是一两句话能够讲清楚的，只要将最基本的“一点透视”和“二点透视”搞清楚就可以了。

最本质的东西之一

人物头像的训练，要解决好两个问题，一是外形，二是内形。了解内形是解决外形的关键所在。因此，画好头像定要对人的头部解剖做深入地研究，这样，才能真正地把形的问题落实到实处。借此机会，向朋友们推荐伯恩·霍加恩的《动态素描头部结构》和佐治伯里曼的《人体与绘画》、《艺用人体结构》这三本书。它们才是你最好的老师。相信你们读后，对人的头部的内部构架会有深刻的了解，这一定是没有问题了。

最本质的东西之二

研究结构起伏关系，即对头部的大形和头部骨骼、肌肉位置有所认识与了解。在作画中，大胆地抓住骨点，有意识地强调，就会更有利于表现头部形体结构，并富有表现力。当然了，对初次接触人物头像的人来说，一下很难如此准确地掌控内部的形体结构，还需要有大量实践。最好的办法是用线将你所理解到的形体结构连接起来，这样做对认识结构的基本原理有显著的功效，试试看。

三、走点极端

你看到了没有？倘若看到了，那就将看到的头部的形体进行分类，第一类为五官；第二类为明暗交界线和暗面。第一类就是要着重刻画的，在用笔的时候，完全可以主观地进行强调画面黑白关系，这样表现处理，画面灰的可能性就会大大地减少。而灰呢？恰恰是初学者情不自禁投入大量精力的一种作画习惯，总认为画素描画得越多就越好，这是一种误区，尤其是刚进入素描头像的训练时，更是要注意这个问题，走点极端，先牢牢地控制好画面的黑白关系，哪一天，等你的画画得比较“牛”了，再画得丰富些，也不迟噢！

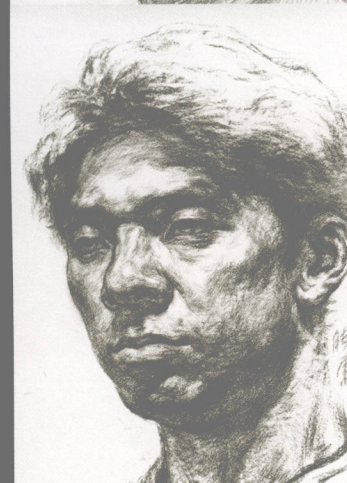
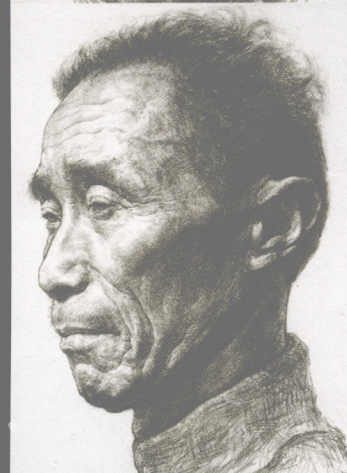
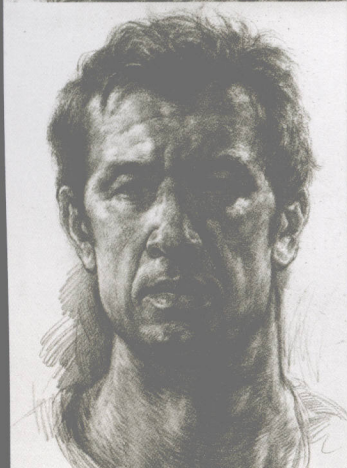
四、向前人致敬

临摹是画好人物头像的一个很好的途径。全国不少的学生咨询我，问学好人物头像可否有捷径可走，我告诉他们“有啊，当然有了”。于是，他们十分兴奋，要我快快告诉他们，回信：“临摹了，”又问：“那如何临摹呢？”回信：“一看，二想，三动手”。

看：看优秀范画好在哪里，看他们画面如何处理，看整张画调子如何控制。

想：你现在画面的问题出在哪里？是形不准，结构不理解，还是观看方式不妥当，或是明暗层次不明确等等。

动手：如果看懂了，想通了，那下面就是画了。既然想画画，就要多画，多画了，心就灵了，手自然就巧了，对吧！

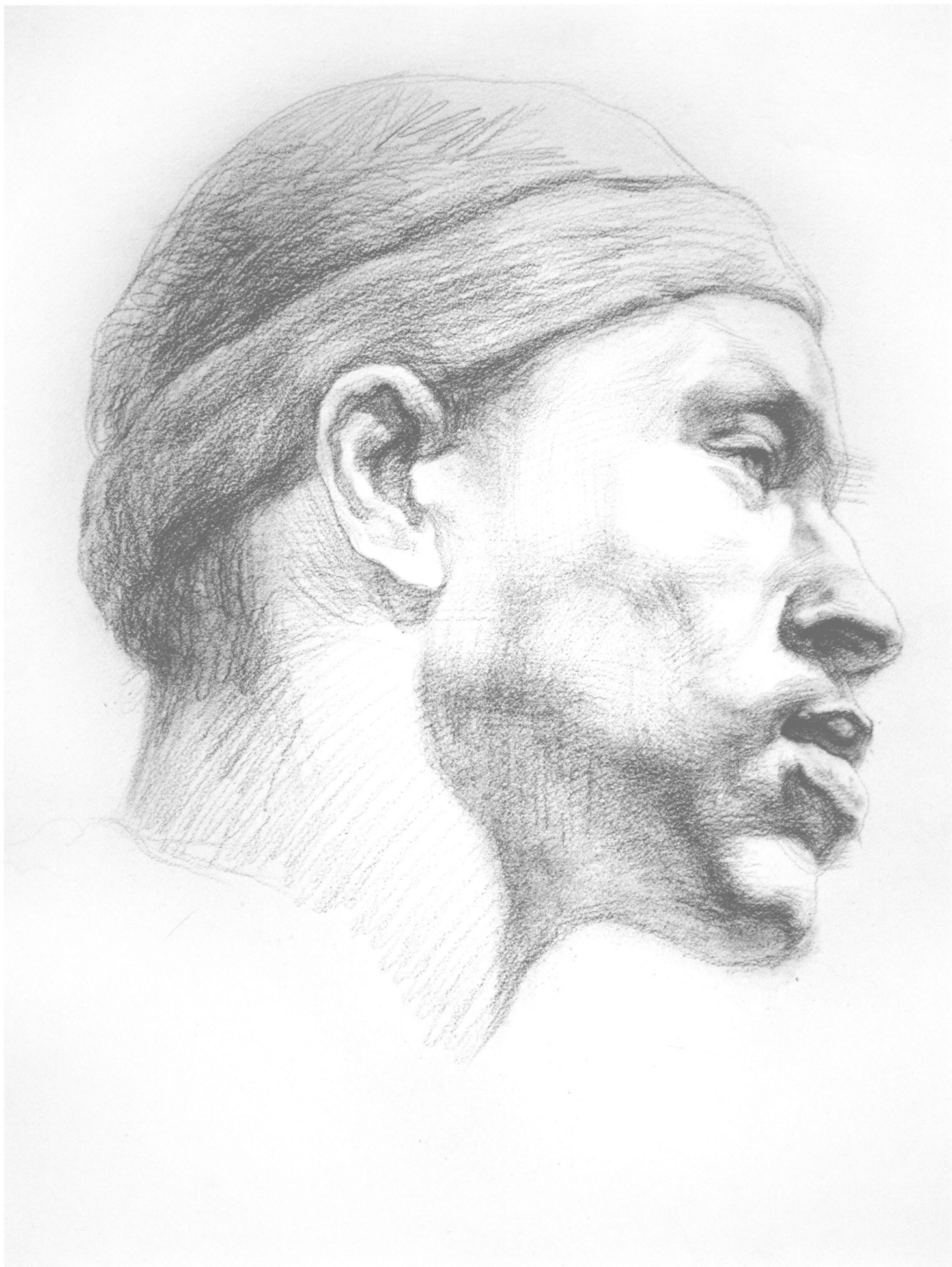
人物头像步骤：

1. 如果你常画速写，这样起稿是比较合适的，反之，你还是用长线将大致的位置经营好，这样有利于对形体的把控。

2. 注重抓住整体的形体结构，同时进一步协调五官之间的关系，以及加强面部的明暗交界线，随脸部的形体结构做严谨地推移。

3. 分析到位后，接下来就是慢慢画的过程。这是深入刻画的重要环节，心要细，不要放过画面的重要细节。但在深入刻画时，切不可画得过多，否则会腻。

4. 最后一段时间要少画，应多看，多比较，这样就比较容易发现问题，并及时调整。同时要整体考虑，做到既整体又充分。

5. 完成图。

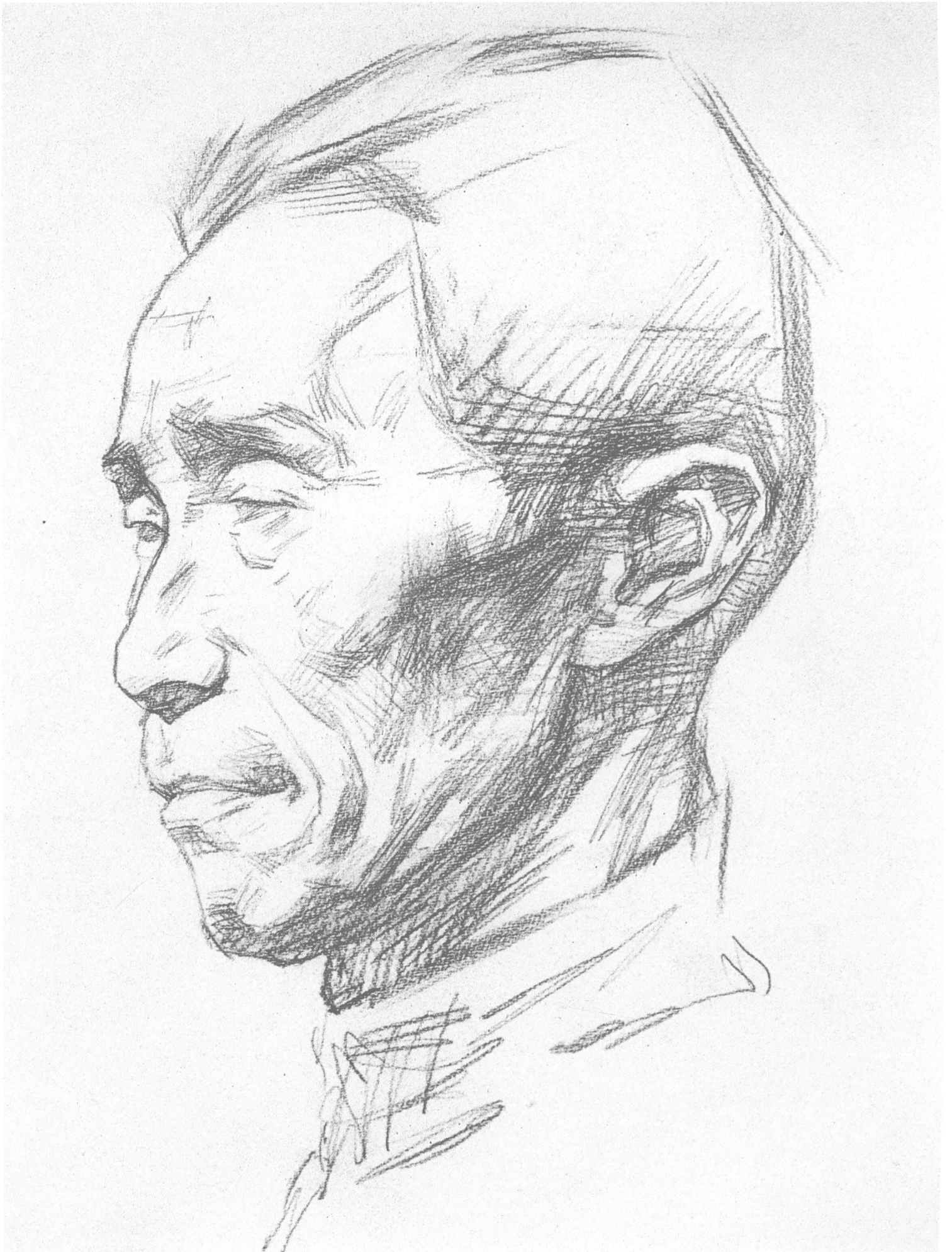

老人头像步骤：

1. 先用长线画出老人头部的轮廓及颈、肩的关系，再画脸部的中线和头部五官的透视线，确定好五官的基本比例位置。

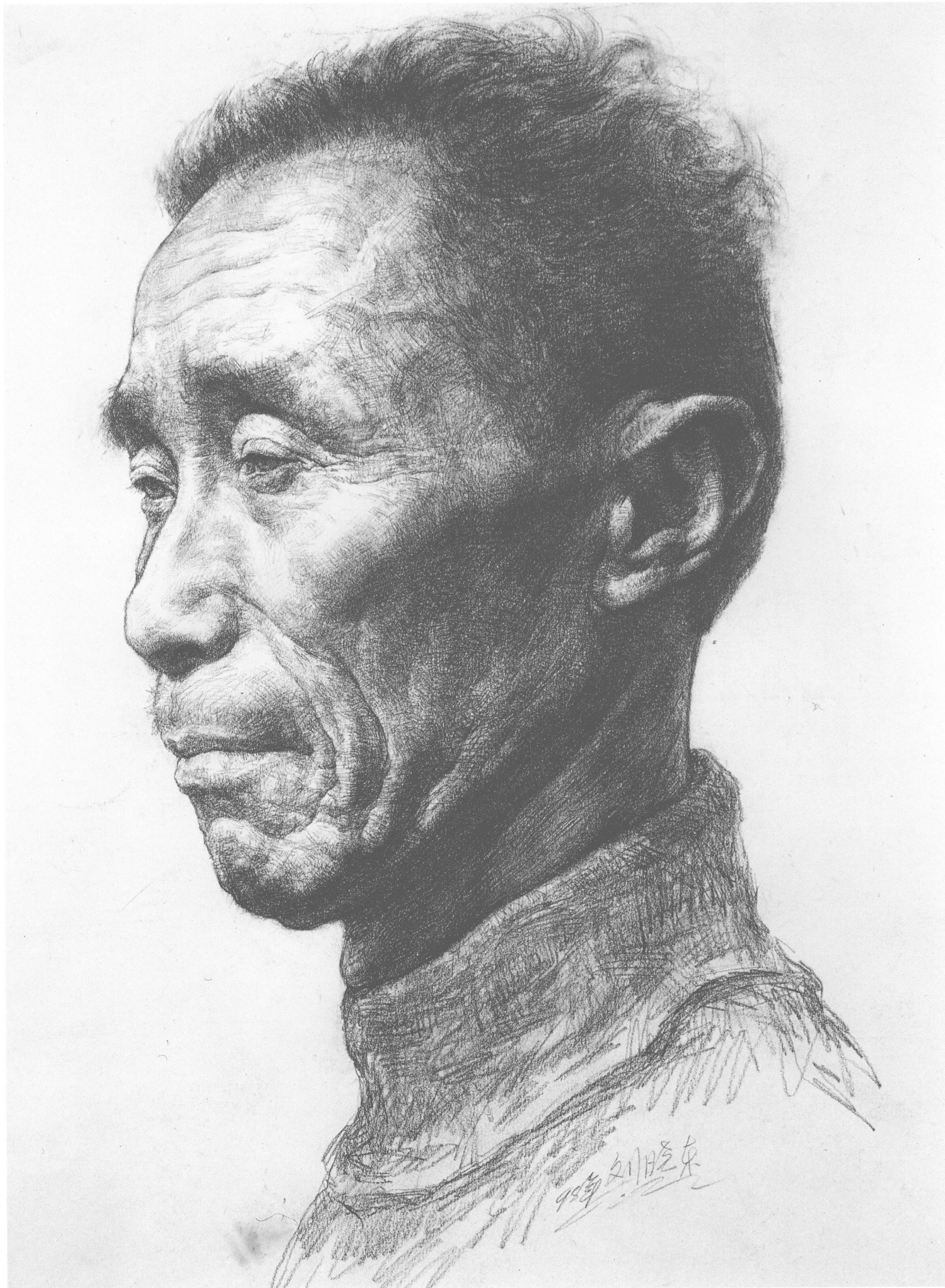
2. 紧接着画结构的转折和连接关系，注意用线要生动且富有变化，做到前后呼应。

3. 重新审视一下前面画的几个步骤，观察一下是否准确，然后进行下一步的深入刻画。这一步要注意在深入的过程中，把握黑、白、灰体块和结构关系。

4. 在需要进一步塑造形体结构和明暗调子时，明暗调子要围绕结构关系逐渐跟上，但不要两者脱节，而要更好地加强，使画面更丰富、更有层次感。如发现调子过重或过灰，应采取一些有效手段，加强头像的艺术感染力。

5. 完成图。

