

素描头像

穆恩龄

编著

头像技法

北京科学技术出版社

素描头像技法

穆恩龄 编著

北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像技法 / 穆恩龄编著. — 北京: 北京科学技术出版社, 1998.6

ISBN 7-5304-2021-6

I . 素… II . 穆… III . 素描—技法 (美术) IV . JV214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 23744 号

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街 16 号)

邮政编码: 100035

各地新华书店经销

北京彩印厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开本 4.5 印张 112 千字

1998 年 6 月第一版 1998 年 6 月第一次印刷

印数 1 — 7000 册

定价: 16.00 元

形神兼備

一九九七年 秋 靜文

前 言

为了便于初学绘画或有些绘画基础知识的朋友能够得到一些素描头像的要领、知识、基本技法，也便于搞影视、话剧的人在装扮外国人的时候做些参考，我把前些年所画的人物头像编绘成此书。

本书包括以下几个部分内容：

- 一、什么叫素描
- 二、素描的绘画工具和使用方法
- 三、素描头像的作画步骤
- 四、基本的解剖知识
- 五、整体的观察方法
- 六、范画作品

本书的特点：我在画人物素描时，比较注重写实的手法，特别是注重人物眼睛的描绘。尽管有些处理手法比较细腻，有些比较粗放，但这些不过是根据对象的性格以及我对他的感受而决定的。

我力图使广大读者从本书中了解一些素描头像的技法、素描的要领以及各国不同人种的人物头像。

在编绘此书时，我得到了很多外国朋友的很多帮助：他们给我提供外国人的头像照片，供我参考，有的将我的作品拿到香港、国外……，使我的作品更加娴熟、真实。在出版过程中，出版社的同志们也给了我很大帮助在此一并表示感谢。

目 录

一、什么叫素描	(1)
二、素描的绘画工具和使用方法	(9)
三、素描头像的作画步骤	(13)
四、基本的解剖知识	(17)
五、整体的观察方法	(23)
六、范画作品	(26)

一、什么叫素描

绘画中采用单色线条（铅笔、木炭笔、炭精棒等）描绘对象的画种叫“素描”。素描也可以理解成“素色的描绘”或者“朴素的描绘”。它是用一种颜色、单纯的工具和单一的色彩在纸面上所进行的绘画，如常见的铅笔画、木炭画及中国画中的“白描”等等。

（图1）中国的《八十七神仙卷》

(图2) 达·芬奇的《圣母头像习作》

(图3) 丢勒的《老人习作》

(图4) 近代(美国)尼古拉·菲钦的头像

中国古代就有人说：“绘事后素”。大意是在“素”的基础上进行“绘”。徐悲鸿先生说：“素描是一切造型艺术的基础”。无论从事哪一种美术专业（绘画、雕塑、工艺美术……）都必须进行素描练习。素描是造型艺术的基本训练方法。世界各国都把素描作为绘画基础课列入造型艺术专业的教学活动。

素描是锻炼绘画造型能力的重要的基础练习。素描的目的是为了锻炼人的观察能力和表现能力。它使用的工具比较单纯（单色的）因而可以使初学者集中精力观察和研究对象的“型”的复杂变化，了解塑造形体的基本方法，而不必考虑对象色彩上的问题。

素描是基本练习，素描又为美术创作积累素材，如徐悲鸿先生为画《愚公移山》搜集素材，画了很多的素描。德国画家门采尔为了画一张表现轧钢工人的油画创作搜集了很多的素材如《轧钢工人》（图5）

（图5）门采尔的轧钢工人

素描又是一种独立的艺术形式，如达·芬奇的《圣安娜》（局部）（图6）表现了优美、恬静的人物性格。

（图6）达芬奇的《圣安娜》（局部）

德国女画家珂勒惠支画了很多自画像，在不同的时期表现出不同的精神状态。(图7) 这幅自画像是画家晚期的作品。由于战争给人民带来灾难，画家本人也被战争夺走了儿子。这幅自画像正是表现了悲伤、痛苦的精神状态。

(图7) 珂勒惠支的《自画像》

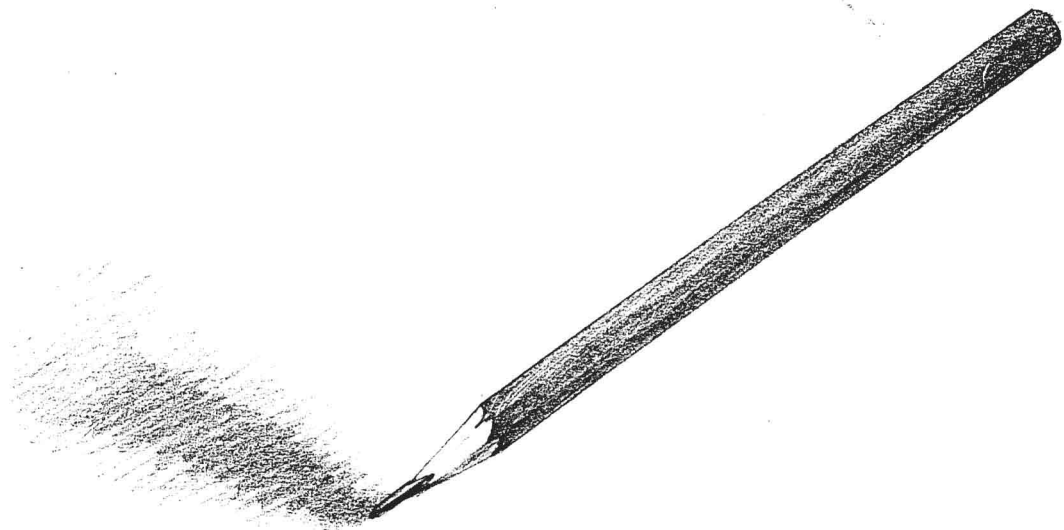
门采尔的《戴帽子的妇女》(图8)画了一个侧面的妇女。在背光处、由于光线的反射、形成了反光、表现出了肌肤的透明感。帽子下边的纱、头发、皮肤质感各不相同,可见画家高超的艺术技巧。虽然是素描、但是画中该表现出来的东西都被画家运用素描这一艺术形式表现出来了。

(图8) 门采尔的《戴帽的妇女》

二、素描的绘画工具和使用方法

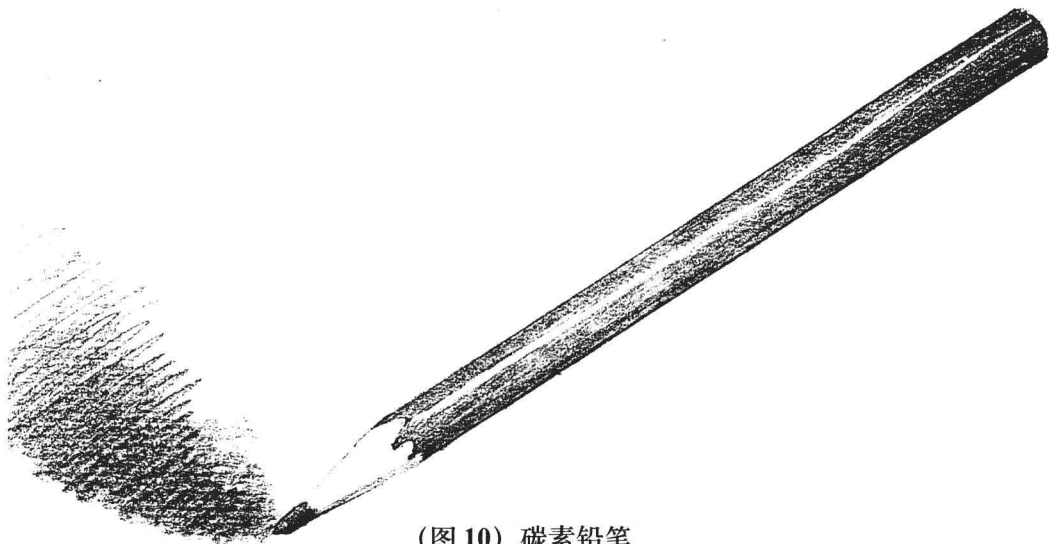
1. 铅笔包括 HB、B、2B、4B、5B、6B 型……这是初学绘画的人常用的工具。B 数值越大、色调越浓，笔芯也越软，如（图 9）。

（图 9）铅笔

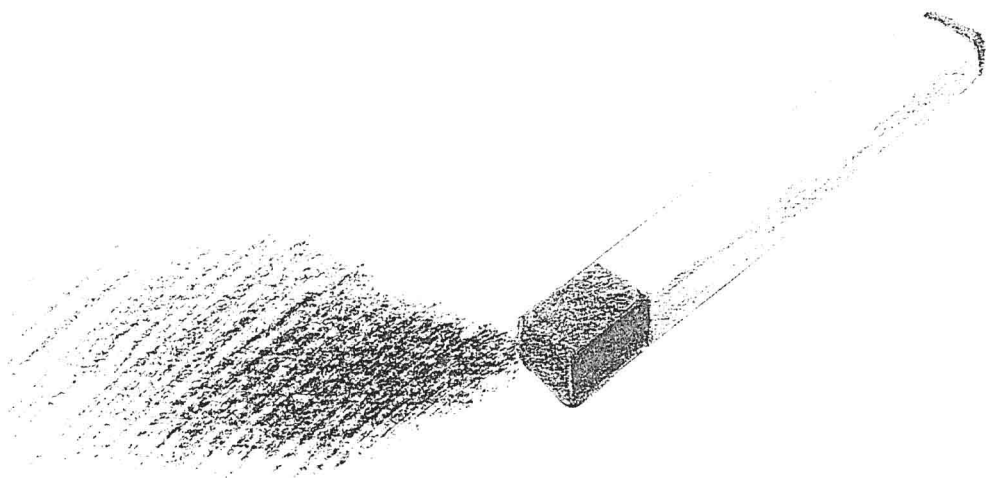
画短期作业用两支 2B、5B 型笔、就够了。但画长期作业就要用不同型号的笔来表现了。亮部用 B 型、轮廓线用 HB、2H 型（如日本画家加山又造先生画的人体素描，外轮廓就是用 2H 型铅笔画的）。暗部用 4B 或 5B 型。铅笔适合初学者用，容易掌握。

2. 有了一定素描基础的人可以用碳素铅笔。碳素铅笔比铅笔浓而且黑。用碳素铅笔作画不宜用橡皮涂改（涂改后画面容易有痕迹）。所以，具备一定素描基础的人比较适合用它。初学者不易掌握，往往掌握不好容易画得过黑、死板，没有浓淡的变化。碳素铅笔适合于中、短期作业，如（图 10）。

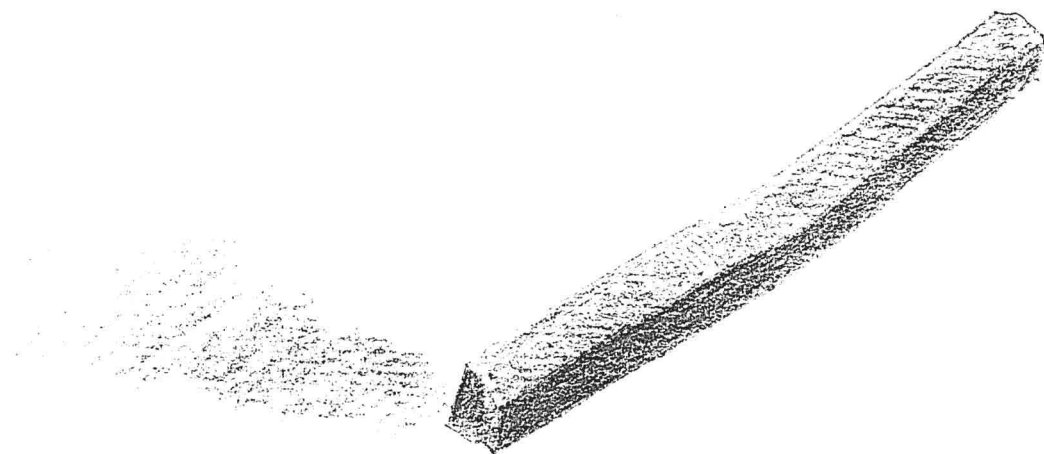
（图 10）碳素铅笔

3. 炭精棒表现效果粗放而且柔和，可以画出各种变化的线条和明暗调子。炭精棒比碳素铅笔更浓黑，而且在画面上有种松松的感觉，感到比较舒服。画大面积可以横侧用、画细小的地方可以用边角处。有时在画短期作业时碳素铅笔和炭精棒可以同时并用。碳素铅笔画五官外轮廓，炭精棒画背景和头发（会产生一种蓬松的感觉，很符合头发的质地），如后面中的头发部分很多是用炭精棒画成的。（图 11）

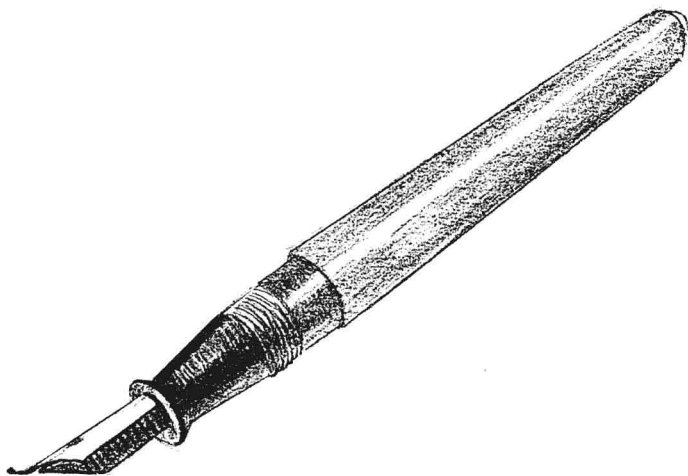
（图 11）炭精棒

4. 木炭条比较软，容易涂改。有时用木炭条画轮廓，然后再用炭精棒、碳素铅笔来固定。有时只用木炭条来完成一幅素描。用木炭条画素描时，用纸很重要。选用纹理比较粗、毛的纸，画完以后再用酒精和松香固定液喷一下固定起来，如（图 12）。

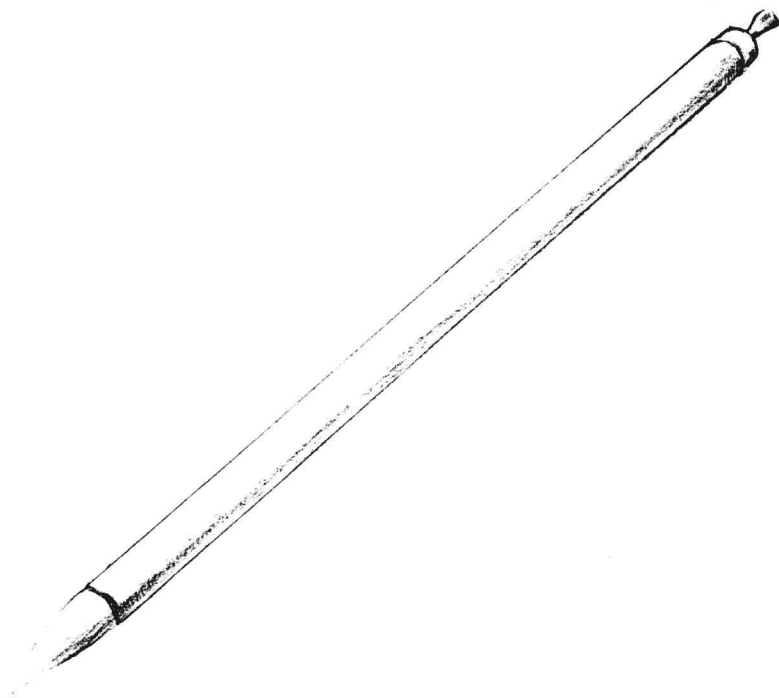
（图 12）木炭条

5. 钢笔比较适合于画速写性头像。用钢笔画出来的效果肯定、有力。有些技巧很高的画家用钢笔画素描。如瑞典画家佐恩用钢笔画出不同的线条，组织调子，同样可以达到素描要求的效果，如（图 13）。

（图 13）钢笔

6. 竹笔、毛笔、色粉笔（单色的）、麦口笔，以上各种笔都可以运用。这些工具更适于用单线来表现形象，如（图 14、图 15）。

（图 14）毛笔