

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

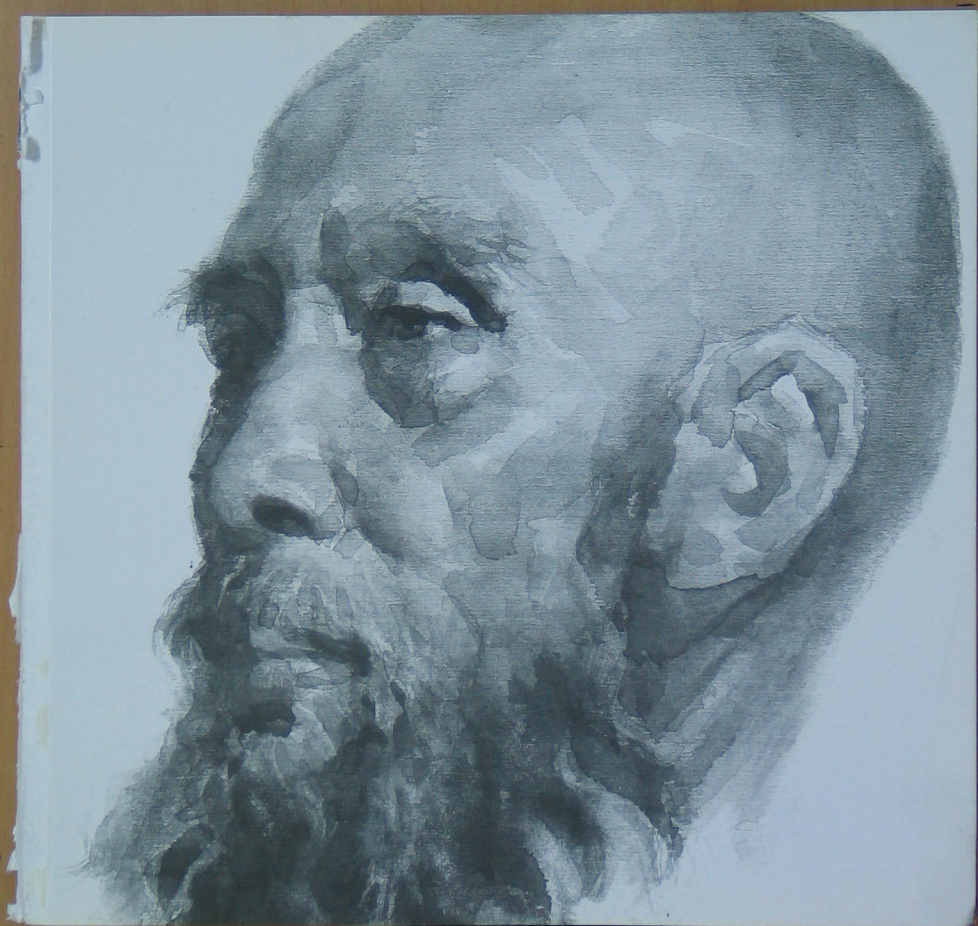
Sumiaotouxiangjifa

庞黎明 著

素描头像技法

J214
149

SUMIAOTOUXIANGJIFA

美术基础训练名家教学示范

素描头像

庞黎明

技法

陕西人民美术出版社

北京服装学院图书馆

00210170

图书在版编目(CIP)数据

素描头像技法/庞黎明著. —西安:陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1650-2

I. 素... II. 庞... 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(2003)第021806号

美术基础训练名家教学示范·素描头像技法

庞黎明 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092毫米 12开本 5印张 15千字

2003年6月第1版 2003年6月第1次印刷

印数: 1—8000

ISBN 7-5368-1650-2/J · 1302

定价: 20.00元

作者简介

庞黎明，教授、硕士生导师。现任天津美术学院艺术设计分院副院长，兼视觉艺术设计系主任，中国包装装潢设计委员会委员，天津市包装装潢设计协会副主任，中国美术家协会会员。几十年从事造型艺术教学和设计实践，多次参加全国性艺术展，并多次获奖，出版《水粉画技法》、《水粉人物写生技法》、《素描人物技法》等著作，80年代留学日本。回国后以新的设计观念组织教学进行艺术设计，获得社会的好评。

9782/11

目 录

感悟素描

——素描头像写生技法入门要领	5
----------------------	---

作画步骤与技法运用

一、中年男人头像	6
二、灯光下的男人	11
三、中年女人头像	16
四、中年男人侧面像	20
五、老人正面像	24
六、女人像	28

作品评析

一、男青年头像	35
二、维吾尔族青年	36
三、戴毛线帽的女孩	38
四、老农头像	40
五、老红军头像	42

作品欣赏	44
------------	----

感悟素描

——素描头像写生技法入门要领

艺术创作需要灵感,而灵感则是对一目标事物执著探究的感悟。它是形象思维和逻辑思维综合的直觉反映。它以高度的自我意识,面对目标事物,不断发现其之间的联系。提出问题,并寻求“本质性”的答案,以灵活、变通的方式解决,控制事物的发展,运用有限的规则进行无限的创造。“外师造化,中得心源”讲的就是在自然的法则中充分运用主观能动的感悟力量,寻求艺术创造的真谛。“变”则“通”,“通”则“灵”,而变通的转换则源于发自内心的“感悟”。

素描头像写生是绘画艺术的重要组成部分,也是美术学院进行造型艺术和艺术设计教学的基础课程。学生通过素描头像写生的训练充分理解素描艺术的基本理念,系统地掌握科学的观察方法和表现技能,不断提高学生对客观的观察、分析、理解的能力,同时也不断提高学生的艺术审美、观念意识和主观能动的水平,为艺术造型奠定深厚的基础。

头像写生的目的,首先是对客观存在的科学认知,它包括对人物头像解剖结构的理解;光影、空间、质量关系的表现和对人物个性特征、精神情绪的把握等,以达到客观、准确、生动地再现人物的鲜活形象。

然而,素描艺术更大的空间在人们自身的头脑中,在素描头像写生的过程中,发挥作者的主观能动性,应用新的艺术观念,以独特的艺术视角和表现方法,进行创造性的艺术表现,这样不仅可以开创新的艺术风格,同时也能推动造型艺术的整体发展。

素描头像写生不同于艺术创作,必须具有艺术的独创性。写生的目的毕竟是为创作收集素材打基础或通过训练提高表现能力和艺术水平。因此,训练的过程显得尤为重要。本书则着眼于素描头像写生中一般的规律性问题,通过详实的写生步骤,力求明晰地让学生了解通过科学的观察方法和系统的方法步骤,解决素描要素之间各个环节的问题,为学生在更宽广的造型艺术领域的探索和研究打下坚实的基础。

素描头像的写生技法对学生的造型训练和学习固然重要,但是,学生的全面修养将对其产生深远的作用。因此,在学习素描各种技法的同时,注意在更广泛的知识领域进行摄取,全方位的提高自身素质,以科学的思维方式,不断更新艺术审美的观念,建立完整的人格,将从根本上提高学生造型艺术学习中的质量,使学生在艺术事业的探求中创造更好的成绩。

作画步骤与技法运用

一、《中年男人头像》

步骤一 人物写生前的观察十分重要,最初的第一感觉往往新鲜、准确,作者应以充沛的激情和冷静的思考展开写生的过程。用概括的简练线条,把握对象的形体特征。

步骤二 人物形象的刻画不能只是表面的模拟,应在深入观察分析结构的基础上,刻画人物的形体比例和精神状态。

步骤三 人像的各种复杂的关系都应从简约和概括开始，因为艺术的表现就是以有限的形式表现无限的关系。这种近乎平涂、版画式的大体明暗关系是展开深入刻画的基础。

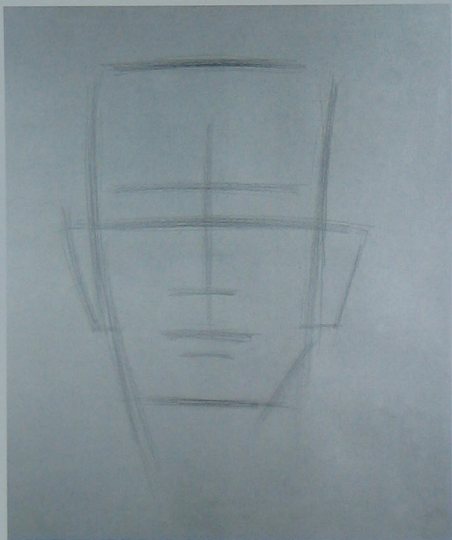
步骤四 画面的深入往往
是画者最感兴趣却最难把握
的阶段。整体与局部的关系
应遵循“整体——局部——
整体”和“感性——理性——
感性”的基本表现规律。

步骤五（完成图）人
物的深入表现应“适可而
止”，人物的形象特征和精
神状态得以充分表现是作画
的基本功。

中年男人头像
(局部)

二、《灯光下的男人》

步骤一 确定构图。以最长的直线找出头像的高、宽及中线的基
本位置。

步骤二 通过中点分割辅助线，按照头像比例关系确定五官的基
本位置。

步骤三 虽然对形象不进行深入刻画,但要在深入观察的基础上,概括地表现形象特征。

步骤四 灯光下的模特光影较单纯,以明暗交界线和投影为界,简要概括地画出暗部,使画面呈现基本的明暗关系和空间关系。

步骤五 在强调体面机构的基础上，进行深入具体的刻画，同时运用整体协调推进的方法。为强调灯光特点，着重刻画明暗交界线部位的结构。

步骤六 通过色调的微妙变化表现人物色调层次，充分表现光影，深入刻画肌肉，细腻体现特征。