

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

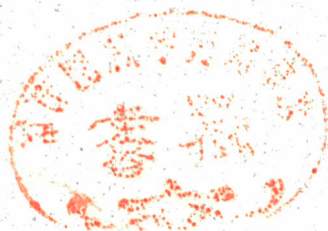
陕西人民美术出版社

Sumiaotouxiangxieshe

朱志刚 著

素描头像写生

2001.6

2001.6/57

12

图书在版编目(CIP)数据

素描头像写生 / 朱志刚著. — 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 7-5368-1660-X

I. 素... II. 朱... III. 肖像画: 写生画 — 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021761号

美术基础训练名家教学示范·素描头像写生

朱志刚 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 7-5368-1660-X/J · 1312

定价: 20.00 元

作者简介

朱志刚, 1959 年生于北京, 1986 年毕业于天津美术学院美术教育系油画专业, 1986 年在天津师范学校美术专业任教至今。

多年来潜心研究和探索素描艺术及教学, 努力寻求素描艺术的基本规律并应用于美术教学之中。在素描创作中逐渐形成了自己独特的艺术风格, 多幅作品在国内外展出并发表, 另有专著出版。

2018.12.30/07

目 录

老生常谈——话素描	5
作画步骤与技法运用	
一、少女	6
二、中年妇女	9
三、中年男子	12
四、青年学生	15
五、老石匠	18
六、居委会大娘	21
作品欣赏	24

老 生 常 谈——话素描

素描之所以被人轻视，是因为它太简单而登不了“大作”之堂。

素描之所以被艺术家重视，就是因为它精炼、朴实无华、被赋予了强烈的精神气息和独特语言，构筑了灵变的、复杂的、深奥的艺术经典。

仅仅一支灵秀之笔，唱出了纯情真挚之歌。

我们用特殊的咒语呼唤着它，赋予它真实、赋予它灵魂、赋予它生命。

我们反对把素描看得“平庸低贱”，好像它是初学者的专利。

我们也不赞成将其吹捧得多么神奇、虚无缥缈，智者都难以心会。

一、素描和其它画种是可以互动的：

素描不是造型艺术的本质，它是造型艺术中的一种特殊表现形式。历史和经验证明，素描可以依赖其自身特点在视觉领域求得“一方宝地”，同时它在造型艺术中和其它画种并行不悖，一母同胞，一脉相承，你中有我，我中有你。它没有局限性，更没有排它性，随心所欲，纵横渗透，相互交融，相互影响，相互依托，求同存异，互通有无。

二、素描的技术是可以变通的：

构成画面其道多矣，点、线、面、黑、白、灰、结构、空间诸要素，和谐地有机地排列组合，构成了素描形式美的基本法则。正因为绘画有诸多基本要素，我们就有理由选用、实验、变通各种技能方法来实施这些要素，注入艺术新的生命。绘画技术是多元的，有规律性的，不是固定不变的“程式标准”。它可根据作者情思传达、内心感受、主体表现，灵活多变地变通各种与之相适应的方式方法，使画的结果丰富多彩，达到出神入化之境界，是画家自我个性和风格的体现。

“艺术就是向正常视觉的挑战”，马格列特（比利时）。

三、素描理念的思考：

素描技术、素描诸要素及变通方式构成了素描观念的外沿，但它们确能引起对素描理念的思考，引发新的课题和新的艺术观念。

从点到线到面，深入到结构、体积、空间，一直到作品的完成，从选用各

种素描的技术方式，一直到新的思想、新的观念的确立，无不传达了艺术家的情性和智慧。

印象主义画家修拉，“色点”是他绘画的唯一表现手段。在他的作品中，他把结构和解剖等要素通通“过滤掉”，密集的色点，装扮着鲜艳，跳跃着迷离，闪耀着光芒。

“线——这是素描，这就是一切”。这句话可以代表安格尔的全部，对于他画的每一根线条我们都有迷恋和挚爱之情。马蒂斯是善于用线的大师，他把东西方文化理念融入到“线”的美学之中，并使之发展到了极至。他偏离了常人眼中的“具体”，背叛了传统意义上的“写实”，而用其净化的心灵，表现艺术精神，写意艺术灵魂，颂扬艺术生命。

对于大师，我们应有寻根求底之精神，“研成粉末，言考察之精神，究溪尽头，言考察之深远。”

素描易学难精，易在技中，精在道通。技是感知的，“道”则是感悟的。

掌握素描的技艺，是为了在艺术上的“大彻大悟”。庖丁的技术臻于出神入化，得益于他的追求，“臣之所好者，道也，近乎技矣”。道比技艺要高出一筹，在庄子那里，道是至高无上的。没有技艺的作品，是苍白无力的，然而，没有灵魂的作品则如同失掉了生命。

素描，由感性的技术学习到理性的艺术探索过程，由视觉形式的思考到情性的传达互动，由真实深刻的艺术感受到伟大的艺术精神，是我们崇尚的最高艺术境界。

我贪婪地享受每一个“点”、每一个“面”、每一根“线条”，因为它们给我带来了智慧。

我逍遥地穿越“体积”、“结构”的闹市，因为它给我带来了自由。

我徜徉游历于“黑”、“白”、“灰”的思绪世界，因为它给我带来了诗的情致、遐想的空间。

素描是人的骨架，支撑着身体，支撑着灵魂，支撑着生命。

作画步骤与技法运用

一、《少女》

步骤一 开始起形，我特别注意如何经营好画面。根据立意，抓好大的感觉，求画面整体的“势”。

步骤二 浓重的黑发衬托出浅肤色的脸，形成了画面的整体黑白色调，凭着美好的直觉尽情地“涂抹”，切不要顾及“具体”和“细节”。

步骤三 在浑然的色调中，首先刻画有灵性的双眼，画面立即显出了精气。

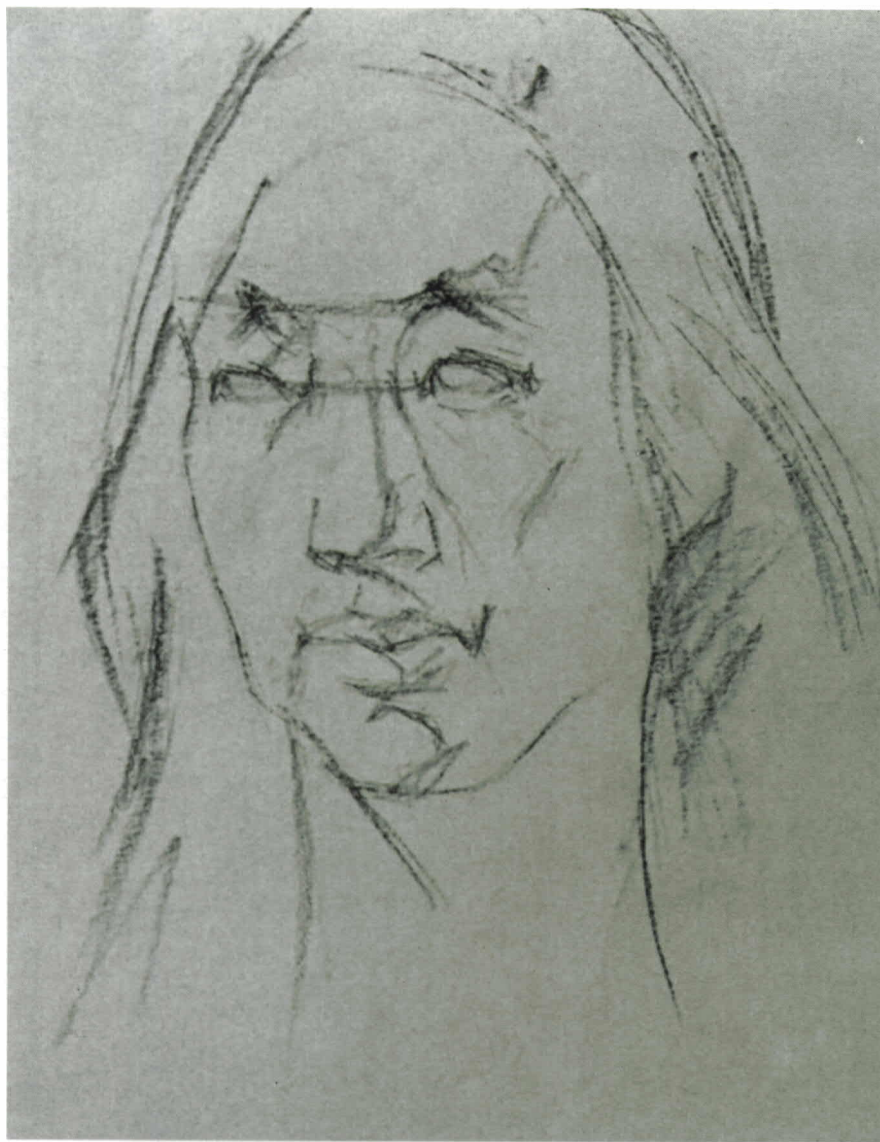

步骤四 逐步深入地具体刻画，同时不断梳理自己的思绪，调整画面的各方面关系。

步骤五（完成图）作品完成后，我总要审视画面的效果是否满意，同时还要沿着“回归”的脉络寻求开始绘画的意义和感觉，使作品最后的效果与之相吻合。

二、《中年妇女》

步骤一 用线起形，外轮廓线力求做到流畅，同时注意五官的比例和结构。

步骤二 确定脸部的明暗交界线，加强整体的体积感。

步骤三 调子、结构应同步进行刻画。

步骤四 深入刻画并不断调整。

三、《中年男子》

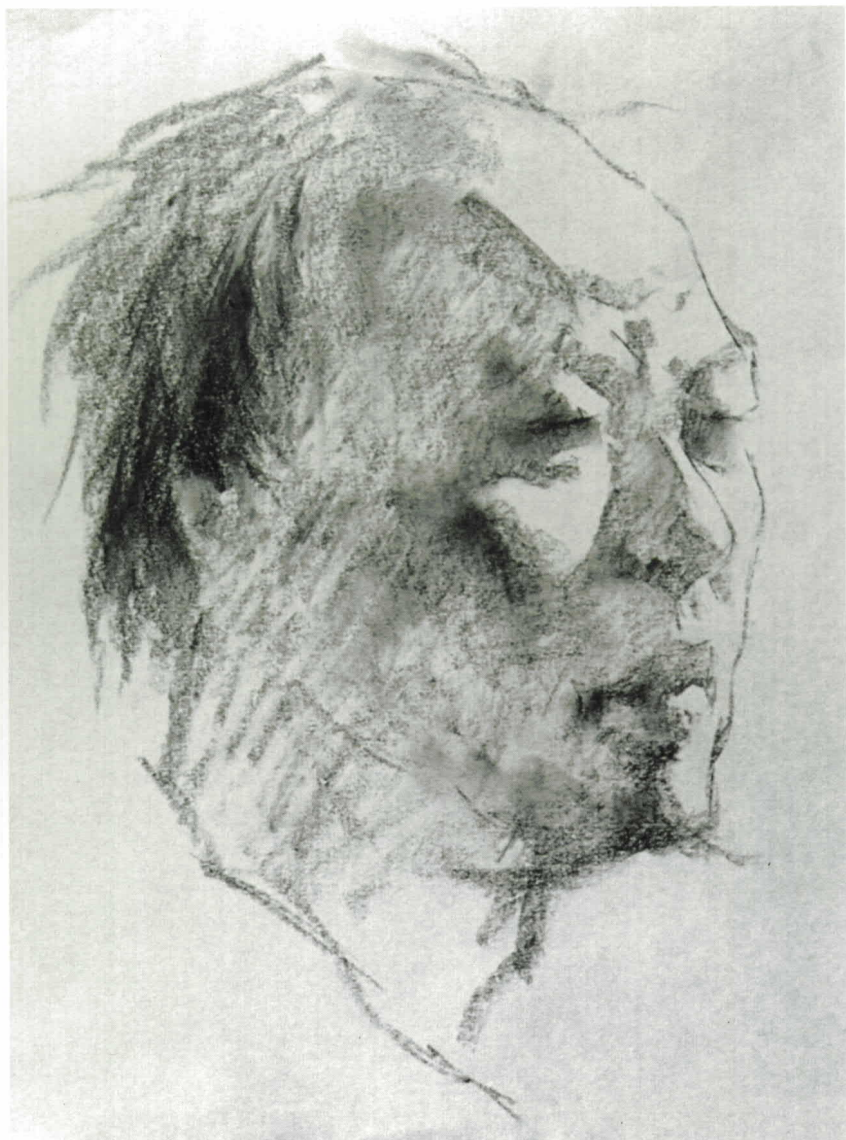
步骤一 精练的造型，大的透视、比例关系是这一步关键所在。

步骤二 确立五官位置和基本结构。

步骤三 上调子是从明暗交界线开始的，用调子处理五官的体面结构，此时应有意识地忽视“细节”，否则会影响对整体的把握。

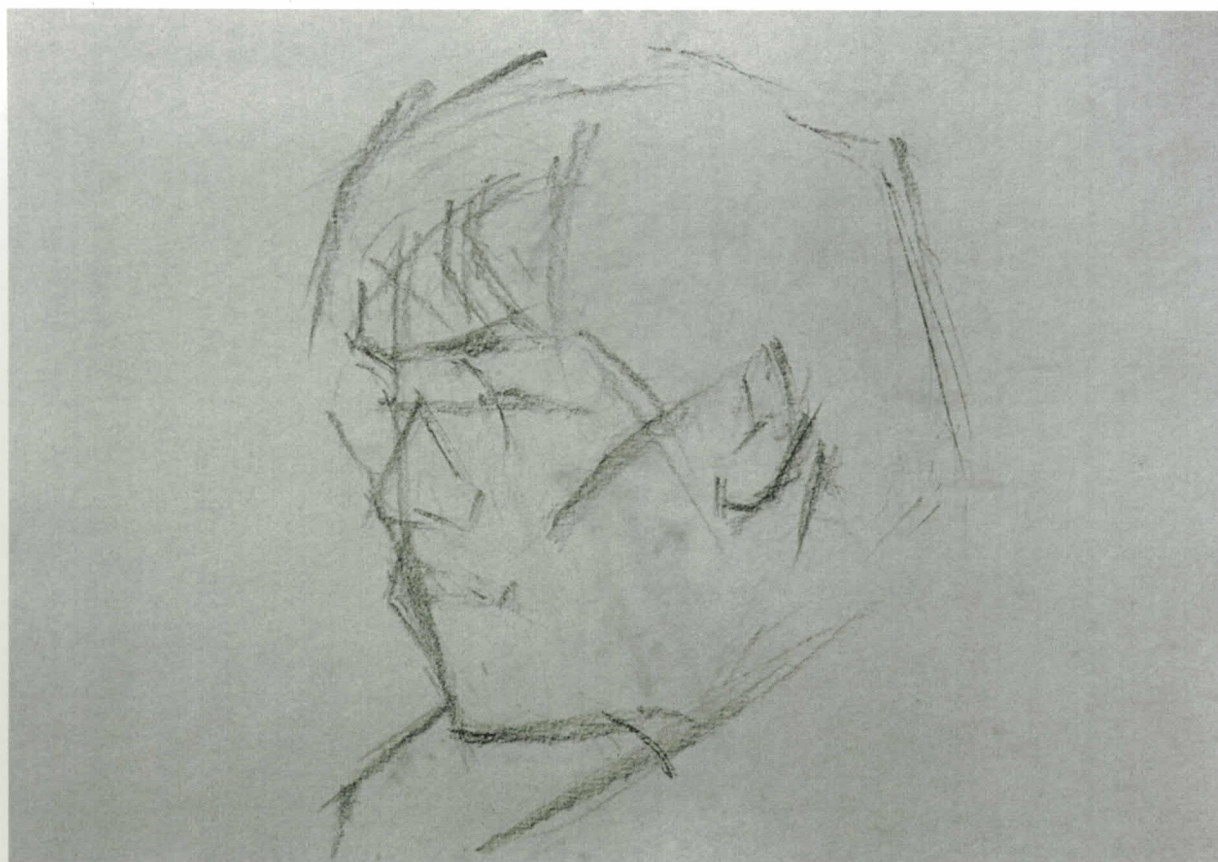
步骤四 继续大胆地涂抹调子，增强整体的体积感，同时也进一步营造画面气氛。

步骤五（完成图）加强调子的同时，不能忘记对五官结构的深入刻画。不断完善、不断调整，努力表现人物质感。在这幅画的绘制过程中，力求做到先松后紧，但紧而不死。

四、《青年学生》

步骤一 侧脸起形,特别注意外轮廓形的起伏变化。

步骤二 可以用粗犷的线和简单的面。

步骤三 用“面”上大调子，进一步增强体积感和空间感。

步骤四 绘画深入的同时，应注意调整。深入时，要有“加减法”的意识。

步骤五（完成图）绘画时机械地追求形，只会给人口干无味之感，但离开形也必然脱离现实。形神兼备是绘画的一条重要准则。

此为试读，需要完整PDF请访问 www.ertongbook.com

