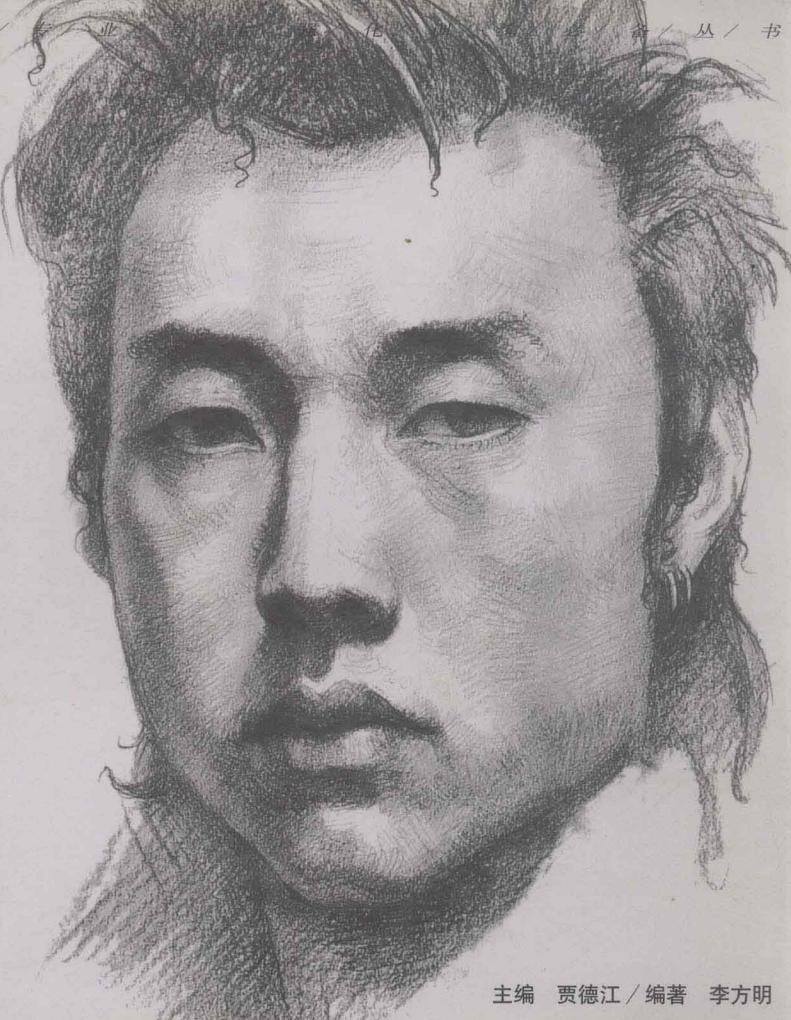
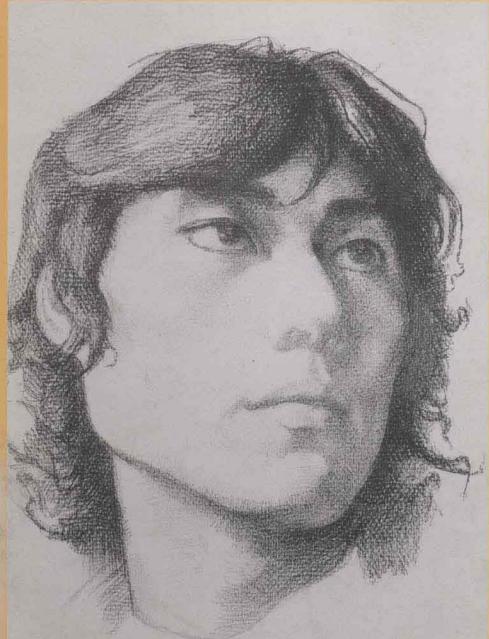

主编 贾德江 / 编著 李方明

◎ 美术专业强化训练 ◎
素描人像训练

中国民族摄影艺术出版社

主编 贾德江 / 编著 李方明

◎ 美术专业强化训练 ◎
素描人像训练

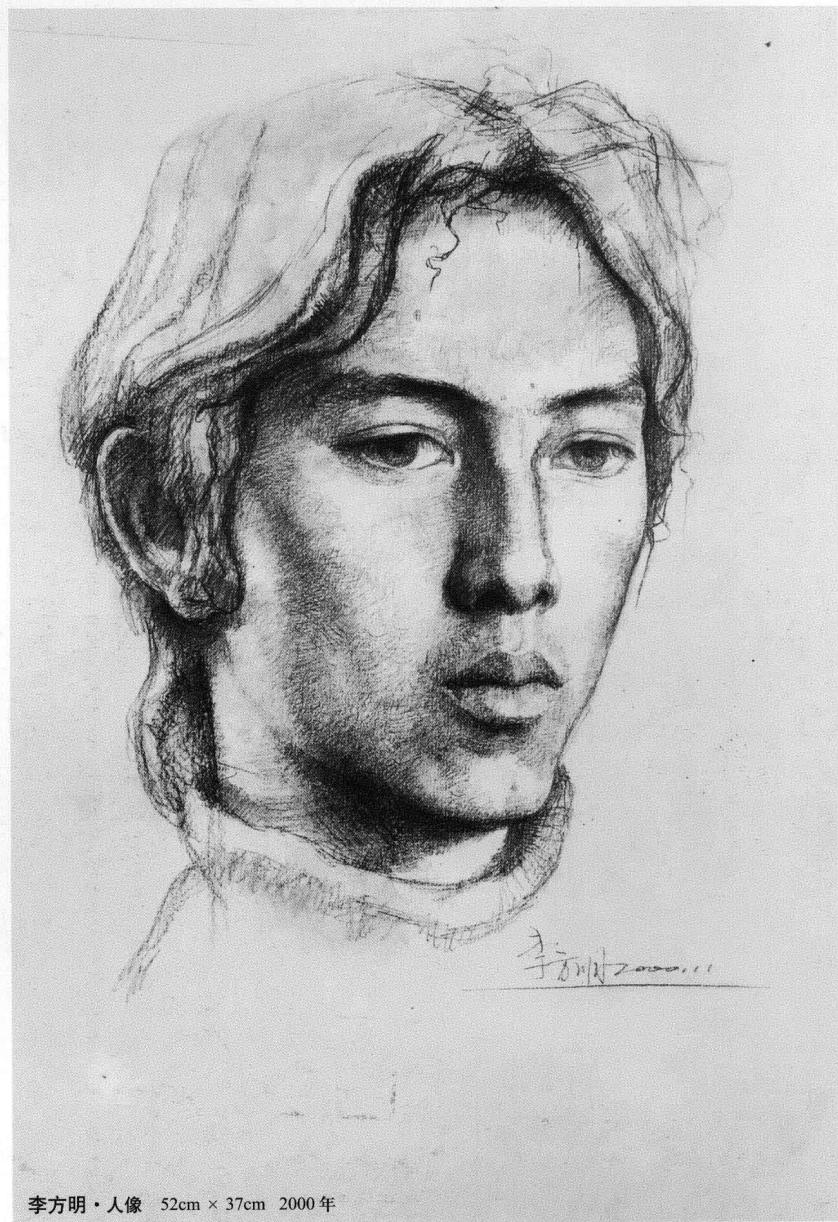
中国民族摄影艺术出版社

概 述

◎ 李方明

素描作为造型艺术的基础，不仅可以用来训练艺术家对事物的观察、研究和表现的能力，而且还可以成为一种独立的艺术形式来进行学术研究和艺术创作。素描人物写生是绘画造型艺术与美术教育中的首要环节，具有独特的艺术魅力和审美价值。目前，国内各大美术院校多数采用人像写生与默写的形式作为考试课目，来检验考生的理解能力、造型能力和表现能力。因此，素描人物写生对于培养学生正确的观察方法、表现方法和审美意识，有着关键的意义。同时，也是考生报考美术院校所面临的重要课题。

素描人物写生的过程是一种对知识、感觉、理解的体验过程。如何通过素描去看世界，则需要你对客体审美上有所认识，有所感受，并以个人的造型语言加以表现，传达着你对艺术本质的诉求。素描语言对于艺术家来说是具有情感的，个人化的。视觉里的一切知识都应服从个人的感受，这样的素描语言才是个人的、独特的、鲜明的。诚然，素描也在关照着自然，表现着对象和抒发着艺术家的情怀。随着时空的推移与变迁，人们对素描的理念也会得到改变和拓展，而素描艺术语言将会成为艺术家们永远关注和探索的课题。

李方明·人像 52cm × 37cm 2000年

素描人像中的临摹、写生与默写

一、临摹

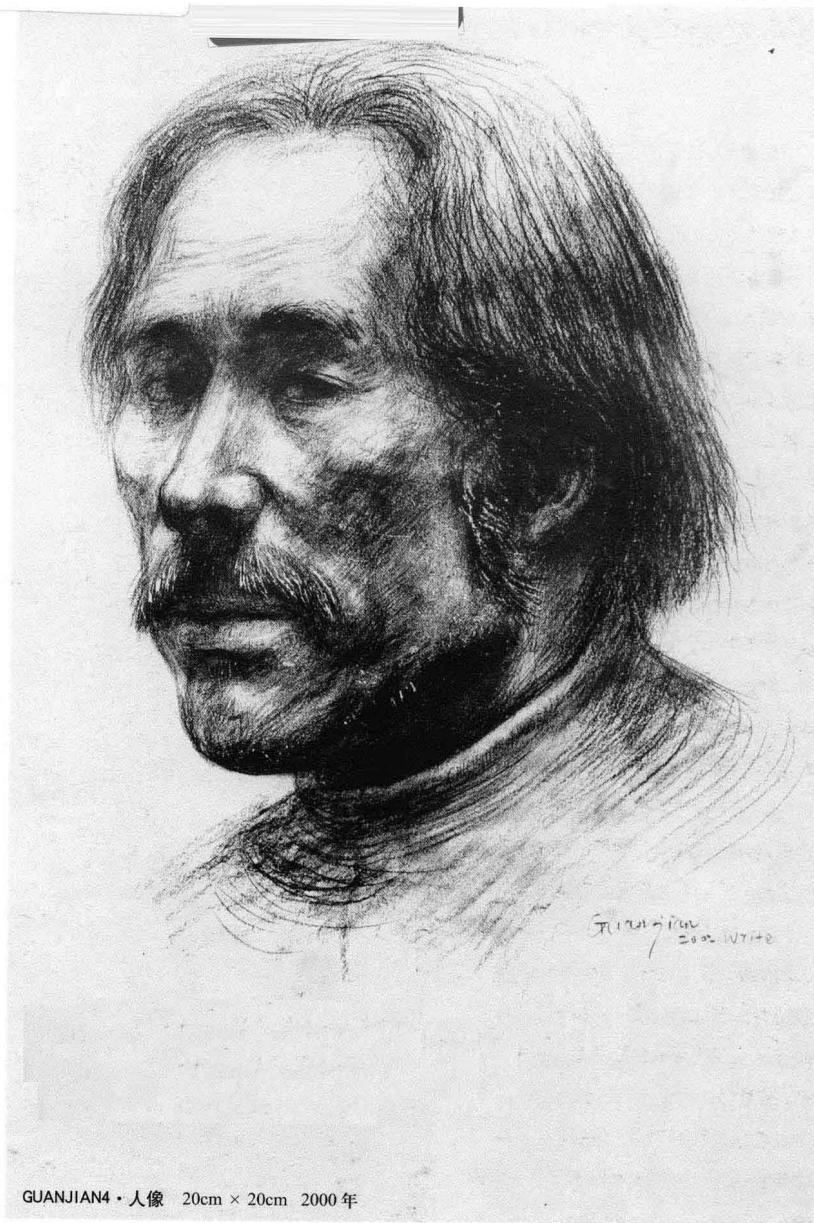
对传统经典素描作品的学习与借鉴，是一种学习素描艺术的捷径。临摹则需虔诚的态度，有针对性的，有选择地进行。在临摹优秀作品时必须用心揣摩，分析和理解作者的表现意图、风格特征、艺术处理和表现技法，确立一个临摹目的。同时可以与写生相辅相成地进行，一边师法经典，一边师法自然，不断实践，带着问题去研习就会收到事半功倍的效果。

二、写生

写生过程是观察、理解和表现的过程，要整体着眼，局部入手。写生时要鲜明地抓住头像的基本形体特征和五官特点，在理解的基础上表现特定透视角度下头部各个局部之间的衔接关系，把握头颈肩之间的节奏变化，表现出人物的形象特征和精神气质。

三、默写

默写能力往往取决于你的临摹和写生能力。因此，大量的临摹和写生是默写的基础。默写是靠记忆和经验积极主动的造型训练，它要求抓住实质东西，有选择地去处理次要细节，这是一个理解、分析和综合处理的过程。所以，默写训练不仅是为了高考的需要，更是培养学生形象思维能力的有效方法之一。

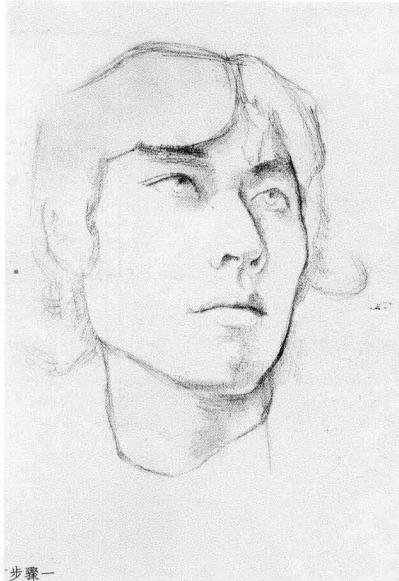

GUANJIAN4 · 人像 20cm × 20cm 2000年

男青年头像写生步骤

步骤一、构图

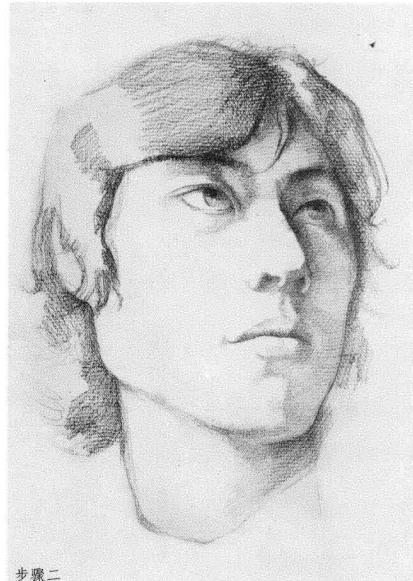
用清淡的线条确定头部的基本位置，画出五官和大的体面转折。注意头部因仰首所产生的透视与比例关系的变化。

步骤一

步骤二、大体明暗

用虚实变化的线条画出大体明暗关系。男青年结构较为清晰，塑造时注意体面及明暗交界线的刻画。

步骤二

步骤三、深入刻画

分析对象的形体结构、五官特征，进行各局部具体刻画，注意局部与整体的关系，把握形体之间的衔接，强化明暗交界线的虚实、节奏与变化。

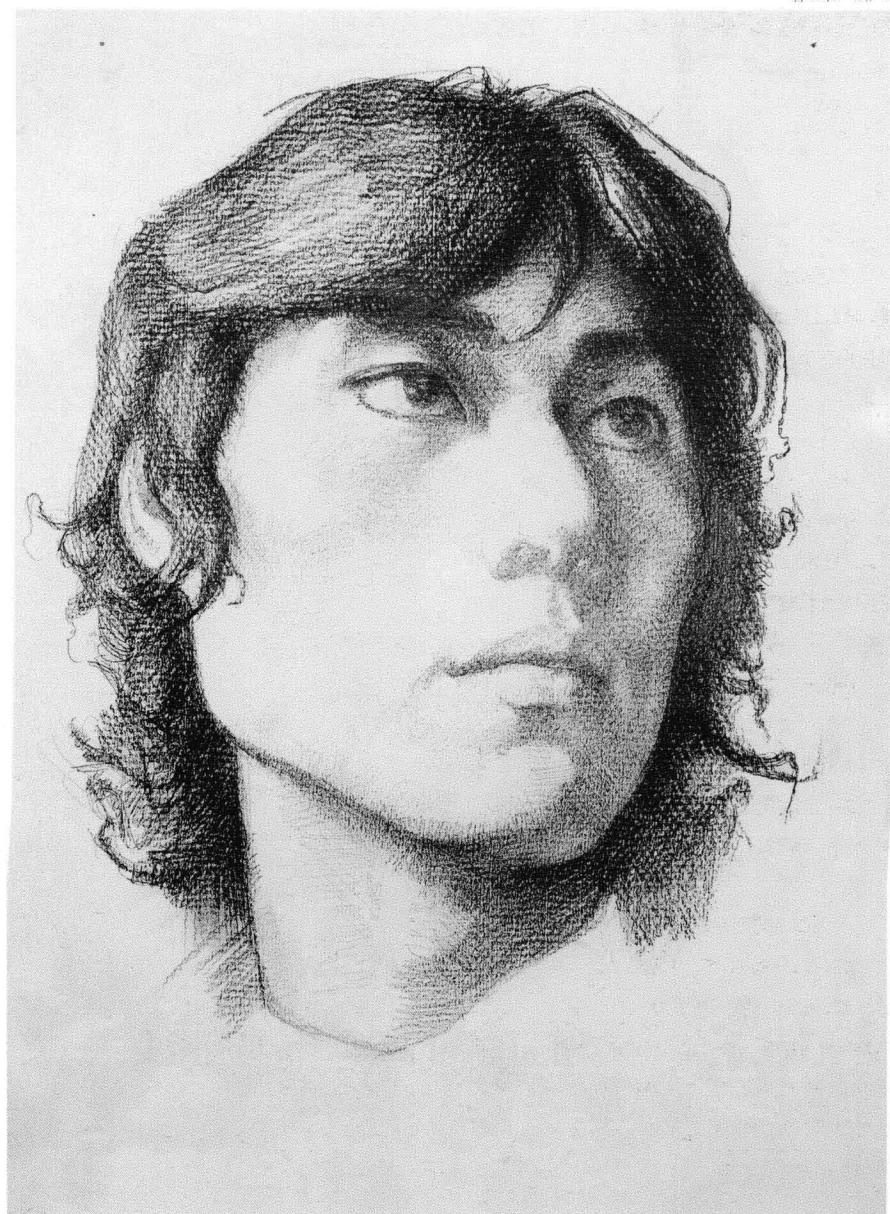
步骤三

步骤四、整理完成

在深入刻画的同时对画面进行整体调整，使各局部刻画都能融入有机整体。进行亮部与暗部、暗部与暗部、亮部与亮部、灰面与灰面之间的比较，使画面趋于完善，使人物的特征及内在精神气质得到更佳表现。

步骤四

李方明·男青年头像写生

20cm × 20cm 2000年

步骤一、构图

与男青年写生步骤基本上相同，起稿时落笔较轻，确定头部基本位置，画出五官神态。

步骤二、大体明暗

从暗部着手，用虚实变化的线条画出大体明暗。女青年结构较为柔和，刻画时以五官结构为重点。

步骤三、深入刻画

在深入理解的基础上，进行各局部具体刻画，注意局部与整体的关系，把握形体之间的衔接关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四、整理完成

进一步概括调整细节与整体的关系，强化人物的特征和内在情绪，使画面更富有审美意识。

李方明·女青年头像写

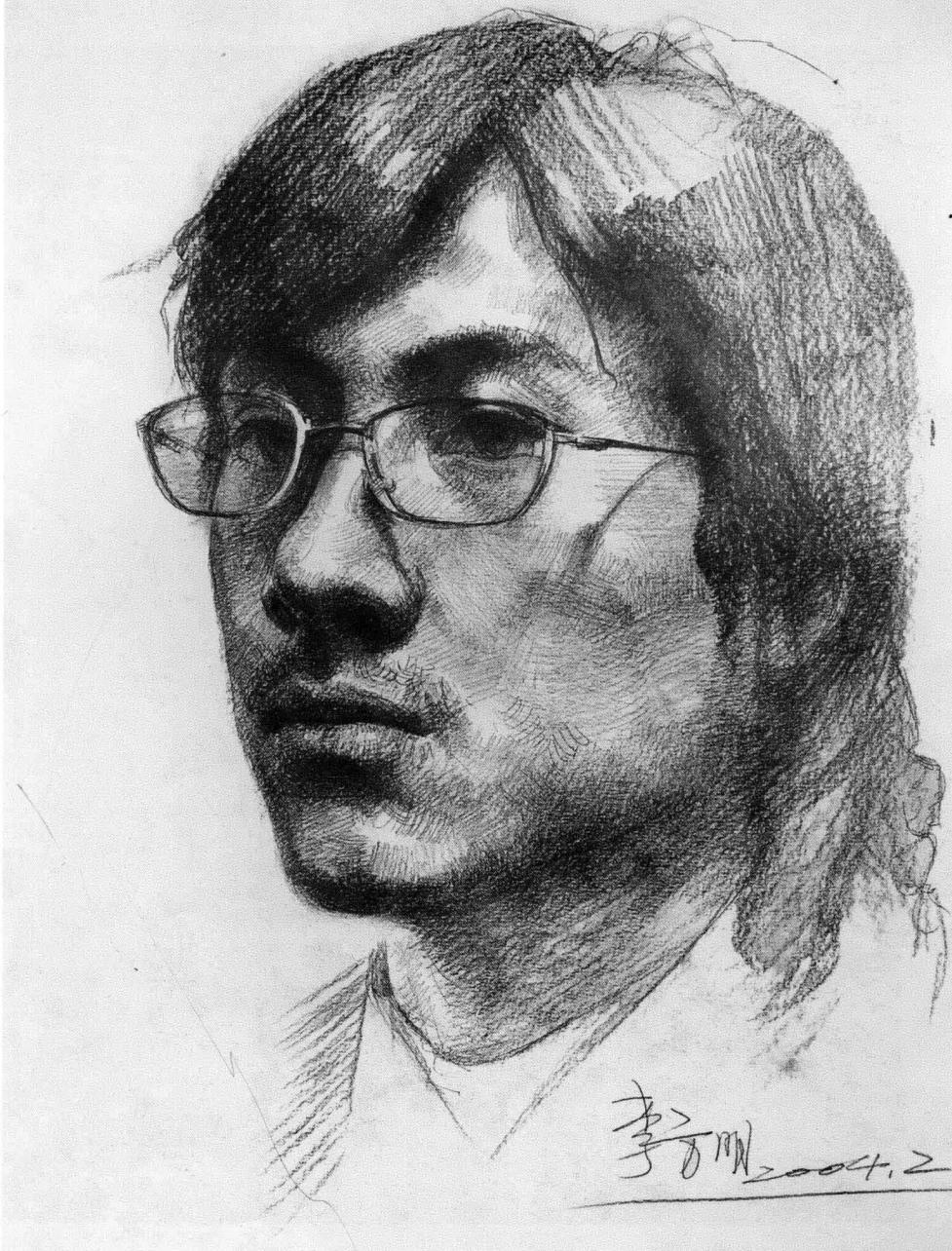
52cm × 37cm 2000年

李方明·人像

74cm × 52cm 2002年

捕捉对象的个人特征，以独特的视角及个人化的素描语言来表现对象的精神特质。语言上注重边缘线的节奏与形体转折上的起伏变化。细致入微的五官刻画传达着对象的情态，发质敏感的处理增添了画表的对比与生动。

李方明·人像

52cm × 37cm 2004年

画面笔法松动有序，
刻画深入而贴切。层次分明，
虚实相间，眼镜的质感表现
及眼部的空间关系真实可信。

李方明·人像

52cm × 37cm 2001年

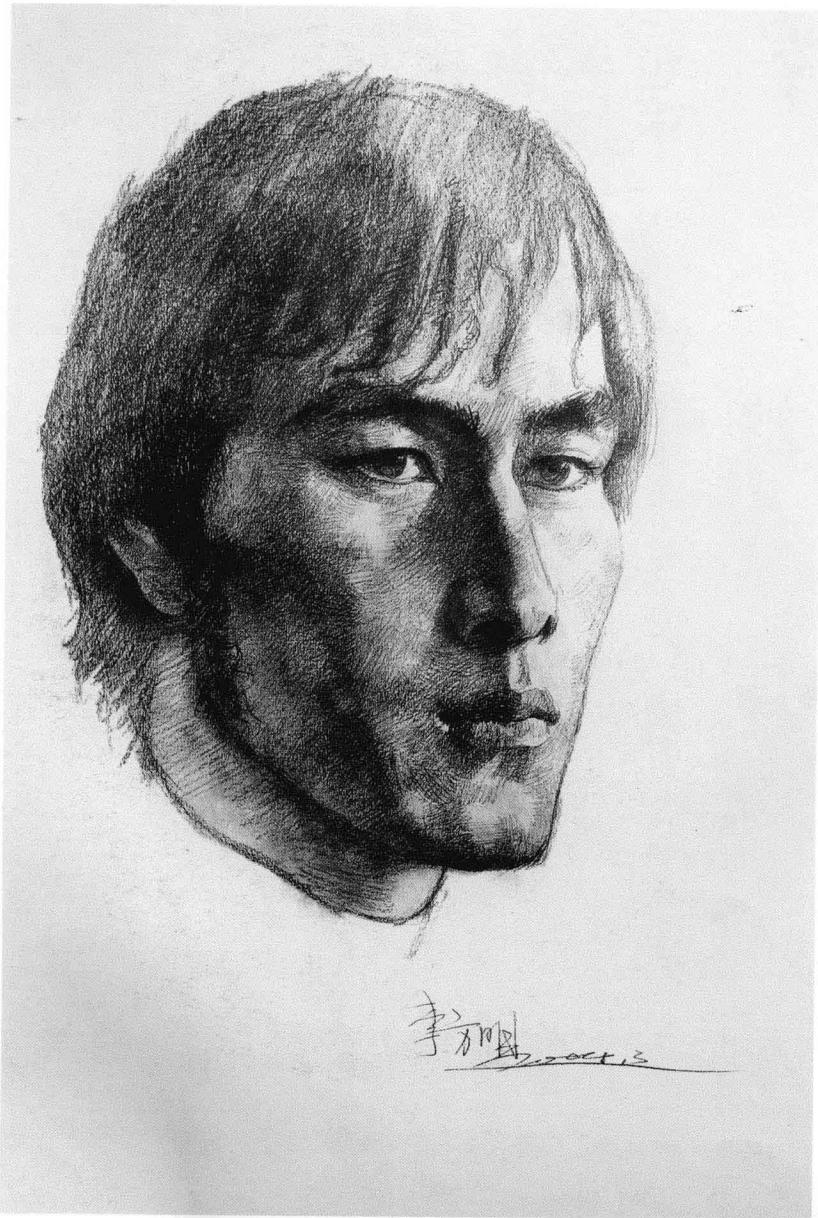
笔调优雅而简约，传达出独特的视觉感受，线条精确敏感，作者不在明暗调子上着力更加关注的是语言的本质和纯净。

李方明·人像

52cm × 37cm 2003年

造型严谨，结构准确，黑白层次分明。面部的细微刻画与蓬松的发质形成强烈的对比，青年的个性特征得到较好表现。

李方明·人像

52cm × 37cm 2004年

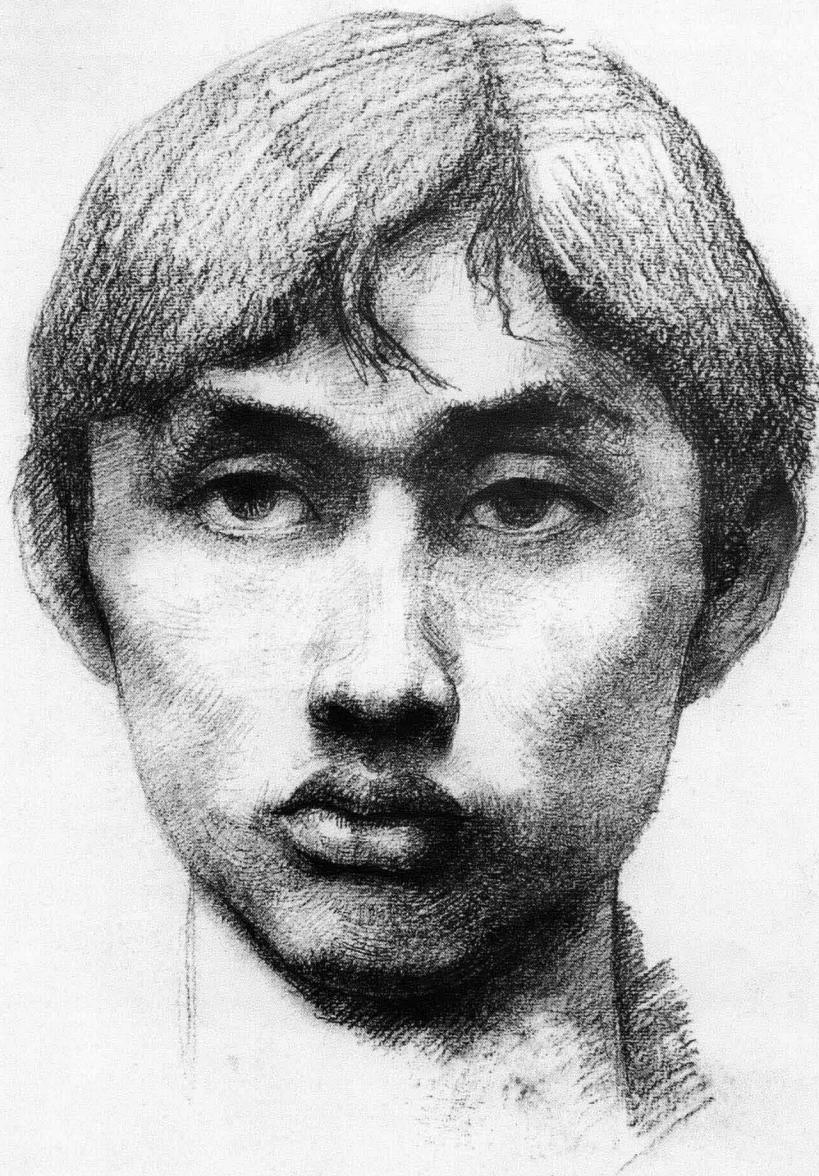
此幅作品抓住了对象的特征，着重于五官的刻画，尤其是眉宇间精妙刻画，准确的表达了对象的神态。

李方明·人像

74cm × 52cm 2002年

此幅女青年半身像，主次分明，整体感强。面部和手的刻画细微有加，尤其注重头发和衣服的处理及质感的表现，使这幅素描主体更为突出。

李方明·人像

52cm × 37cm 2001年

李方明
2001.11

头部的形体塑造整体且概括，结构清晰明朗。五官的深入刻画和神态的捕捉，使对象的个性得到了体现。

李方明·人像二

52cm × 37cm 2001年

造型严谨，语言简练，
画面明暗调子的压缩有度，
着力于素描意识本质方面的
研究。