

HUIHUA JIETI
JIAOXUE CONGSHU

绘

画

阶

SUMIAO TOUXIANG

素描 头像

潘志亮 吴玉柱 编著

梯

教

学

从

书

◎ 安徽美术出版社

杨守春
Yang Shou Chun
2002.9

杨守春

图书在版编目 (CIP) 数据
素描头像 / 潘志亮, 吴玉柱. — 合肥: 安徽美术出版社, 2002. 2
(绘画阶梯教学丛书)
ISBN 7-5398-0979-5
I. 素... II ①潘... ②吴... III. 肖像画-素描-技法 (美术) IV. J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 087791 号

绘画阶梯教学丛书·素描头像
安徽美术出版社出版 开本: 787×1092 1/8 印张: 3
全国新华书店经销 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 9 月第 4 次印刷
合肥晓星印刷厂印刷 印数: 11001-14000 册
ISBN 7-5398-0979-5/J·979 定价: 16.00 元

李方明

综 述

素描人物头像写生是素描造型艺术研究的重要课题。素描头像写生是独具审美价值的艺术表现形式。我们从历代素描大师的作品中能够学习和了解到丰富的知识,同时又能得到美的享受。用安格尔的话说,“素描是包罗万象的”。

人体的各个部分组成了一个和谐的统一体,头部的构造最为复杂,也是最主要的。头部的构造极其完美,每一个部分微妙的变化都是思想和情感的流露。要表现好素描人物头像,就需要将素描的造型技巧综合起来加以运用。通过一定的训练,学会运用造型因素,诸如比例、透视、结构、明暗对比、虚实关系的处理、体积和质感的表现等。按照一定的规律,塑造出人物的基本形象并不困难,但是,仅仅停留在一般意义上对外形象特征进行描绘,并不是最根本的目的。

素描造型能力的提高具体体现在感受力、理解力和表现力三个方面。素描头像写生训练所要解决的中心问题不外乎两个方面,即认识的提高和方法技巧的掌握。

一、关于认识的提高

契斯恰柯夫[俄]说:“画出一百幅类似的头像——这是收集,只有理解了需要如何去画这些头像——这才是学习。”

素描头像写生不是为了单纯地画而画。在写生的过程中,通过学习训练逐步掌握素描造型的基本规律,进而去培养正确的造型观、正确的观察方法、正确的思维方法,这才是关键所在。正如博巴[罗]所说:“素描是从我们看不到的东西开始,从看见的东西结束。知道这件事是重要的——为了不机械地模仿形状外貌。”艺术家对所表现的对象是用眼去观察,用脑去分析,而最终诉诸于画面的形象是源自主观的理解和认识。在塑造基本形的基础上如何才能达到艺术的表现,是需要我们去努力学习和研究的。

单纯依赖于运用科学的手段往往会使我们的思维变得理性,因此,作画者必须在作画过程中始终保留最初的感性认识。这是非常重要的。

一幅作品的完整并不取决于描摹得是否细致、全面,而是看艺术家是否以最简洁、最精练的语言,用独特的方式表现出深刻的思想情感,达到画面自身的完美统一。

对于写生画而言,写生者同样需要有创造意识,同时必须努力摆脱单纯习作的概念化程式。

二、关于训练方法和技巧

素描头像写生和其他内容素描的训练一样,必须要有科学的方法,循序渐进,扎扎实实地解决好基础问题,要明确学习的过程中各个阶段所要达到的目标。

画无定法,物有常理。初学者应根据自己学习和掌握的情况,合理安排学习的内容和进度。学习的方法和途径主要的有:

1. 写生 将所学到的理论知识以及自己的感受认识,通过实际的写生训练进行总结以积累经验,取得更加深刻的理解。

绘画是因人而异的,各人的感受、体验不同,知识素养的差异,作画的手法及方式也各不相同。对于初学者来说,首先应掌握基本的作画方法,按照作画步骤进行写生训练,养成良好的习惯,从而为以后的学习打下基础。

2. 阅读欣赏 阅读的内容除理论知识和专业知识外,还应当包括各门学科知识的学习。阅读还包括优秀范画的阅读欣赏。通过阅读范画,我们可从优秀作品的精湛的技艺中吸取营养,学习和借鉴已有的经验和方法,节省摸索的时间和精力。

3. 临摹 通过临摹可以更加真切地体会和感受作者的意图,了解作品的表现技巧和处理方法。通过临摹,可以帮助我们理解规律,懂得为什么要这样画。临摹不是复制,而是通过临摹去学习作品的表现技法、领会原作的内在精神。通过参照写生,对原作的感受会更直接,体会也将会更加深刻。

学习的方法是多种多样的,我们可以根据自己的学习进程作合理安排。如采取长期作业与短期作业训练相结合,实际的写生与阅读相结合,适当安排临摹及默背画、记忆画,等等。灵活多样的学习方法

对于基础知识的掌握和作画技巧的提高,一定会有促进作用。

三、关于素描头像写生的工具和材料

头像写生所使用的工具材料与其他素描训练相同。一般初学者以使用铅笔为宜。铅笔作画,易于掌握,既能作深入刻画,又易于改动。待有一定基础后,学习者可以逐步尝试使用其他工具,如炭笔、炭精棒、木炭条等,从而在表现形式和手法上探索更加丰富的造型语言。

一幅作品的完成,并最终达到所要求的目的,在很大程度上取决于对材料的熟悉运用和掌握。

四、素描头像写生的理解和表现

素描头像写生的目的在于造型能力的培养,而能力的体现,主要是理解力和表现力。

1. 理解 通过观察分析思考最终才能获得正确的理解。

(1) 形体结构 理解应该建立在空间概念上,就是将头部的整体和各个组成部分概括成几何形体,如整体呈立方体、圆柱体等,五官局部同样应理解为几何形体的组合。对结构的分析,可以排除存在于表面的细节如质感、光影明暗等,运用透视分析把握对象形体结构的内在联系。

(2) 明暗关系 头部的明暗关系是复杂的,对明暗关系的观察必须从整体出发。首先,分析大的黑白关系,局部的对比关系必须服从于整体。其次,在分析理解明暗关系时应多从结构关系上去把握,必须全面综合地分析理解如主光源、环境光的反射、固有色等因素。

(3) 形象特征 不同性别、不同的年龄的人,其形体构造是不同的,而且每个人气质、修养、精神、面貌等同样存在着差异。

男性的形象,结构上多呈方形,骨骼显得较为突出。骨骼、肌肉结构清晰,总体感觉比较强健、粗壮。

女性形象的结构多呈圆形,形体结构转折起伏不明显,骨骼、肌肉相对纤细,皮肤表面柔和细腻,因此,塑造时不宜过多强调结构。尤其是在形体的转折起伏处一定要柔和,以充分表现女性的外形特征所具有的柔和美。多余的细节可以通过虚实取舍的手法省略。

老年人形象骨骼突出,结构轮廓明确清晰;由于肌肉组织随着年龄的增长变得松弛,皮肤形成皱纹;脸上留下岁月的烙印,体现了丰富的内在美。由于老年人形体结构明确,塑造时较容易把握。

少儿形象的基本形体特征与成人区别很大。由于人的脑部发育最早,少儿头颅与面部相比,头颅较大、面部较小。其五官位置靠得较近,皮肤光滑细嫩。

人的形体构造都是一样的,但是每个人,无论是其外形特征还是内在气质,都各不相同。我们在写生训练中,必须了解和掌握这一点。

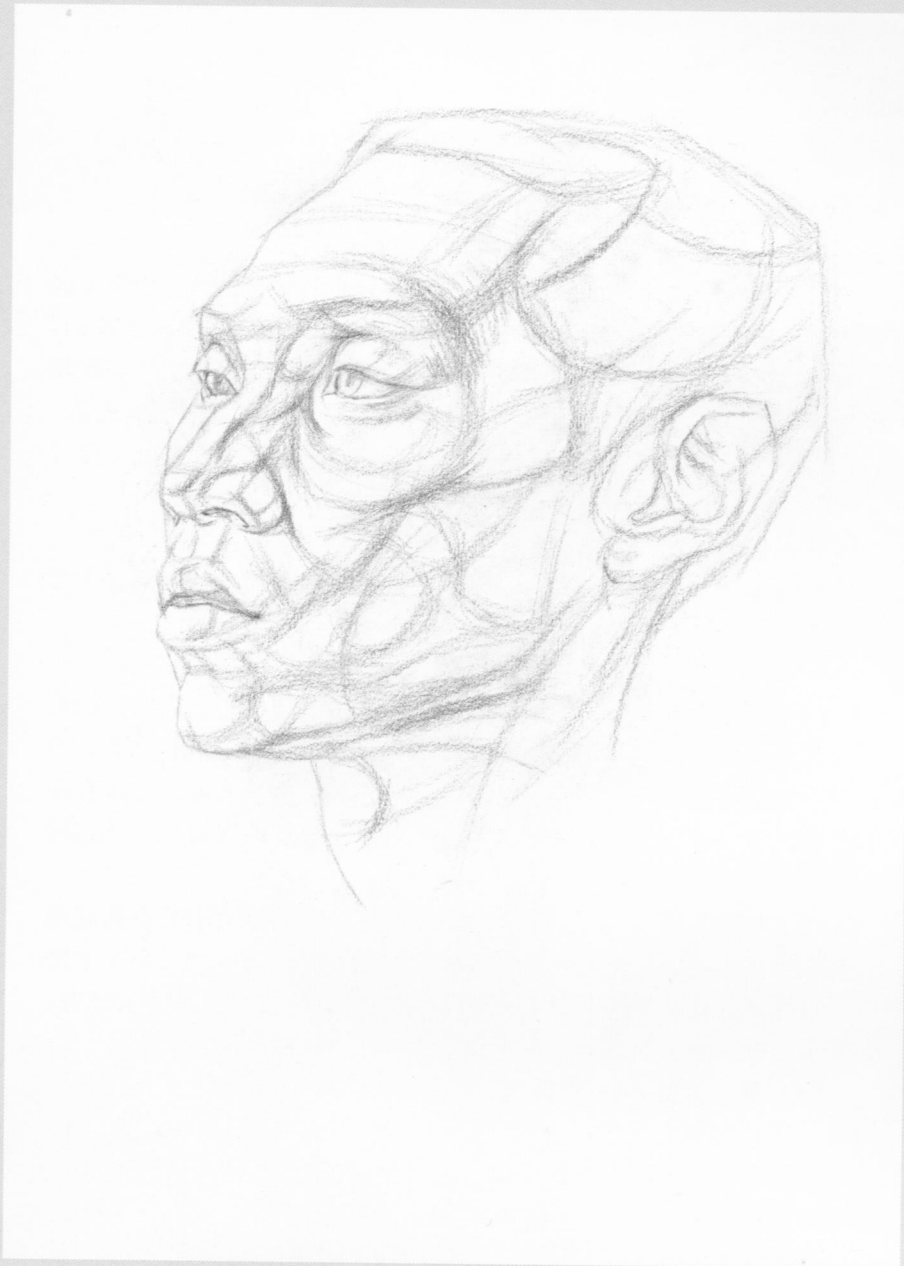
2. 表现 通过观察分析思考,有了认识后再运用造型方法充分表现,而不应该是照搬对象,所表现的应是经过加工提炼,有重点有取舍的、主观对客观的认识。这种认识是因人而异的,表现的方式方法不尽相同。而风格多样的表现手法样式正是素描人物肖像画生命力和魅力所在。

表现的基础方法和要领:

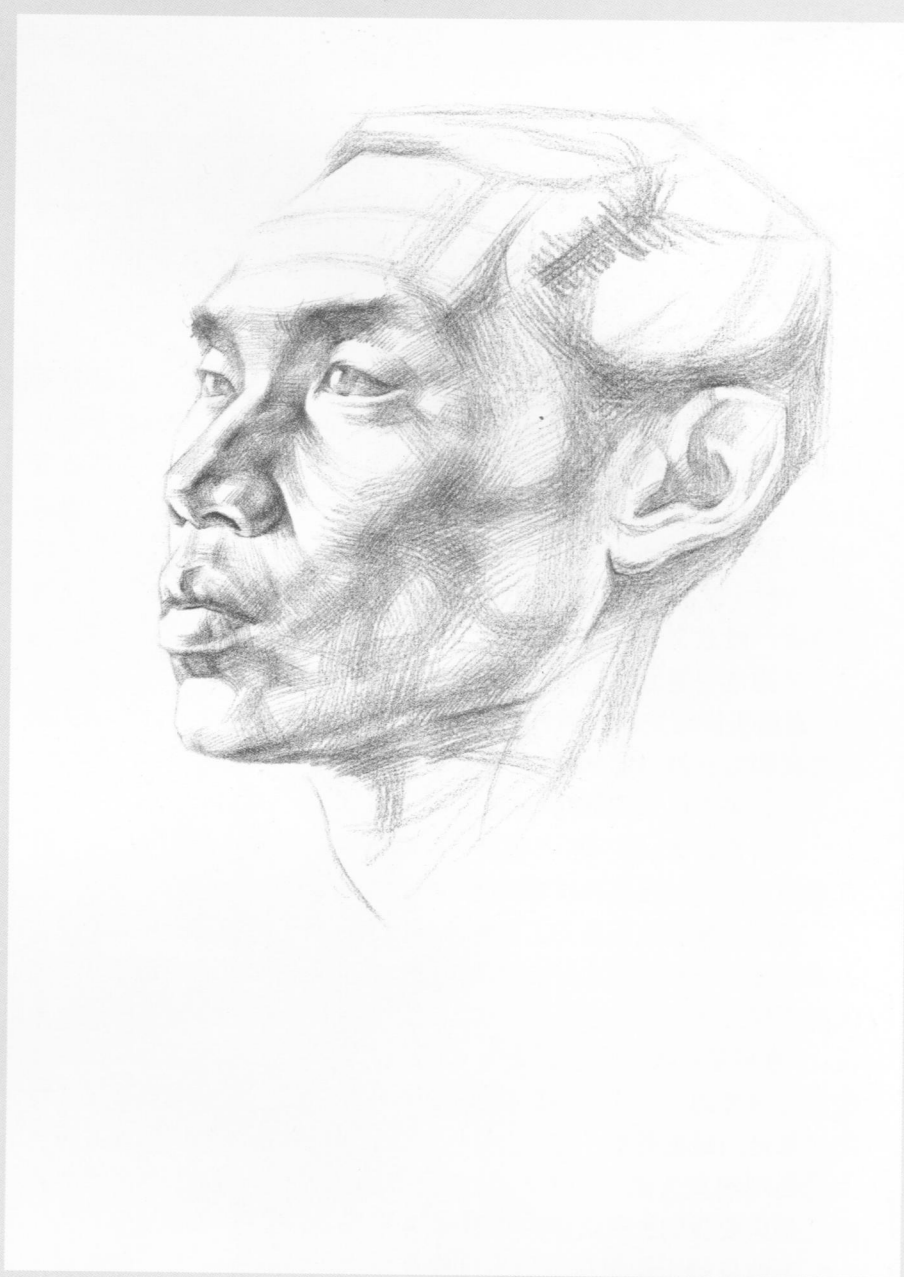
(1) 整体地观察、整体地理解、整体地表现;

(2) 立体地理解、立体地认识、立体地表现。

初学者在学习阶段应该严格按照基本造型方法进行训练,先掌握一般的作画步骤,有了一定的基础后再逐步提高表现的技巧。熟练掌握和驾驭素描的造型语言,充分表达出自身的认识和内在情感,是造型训练的最终目的。

步骤一

步骤二

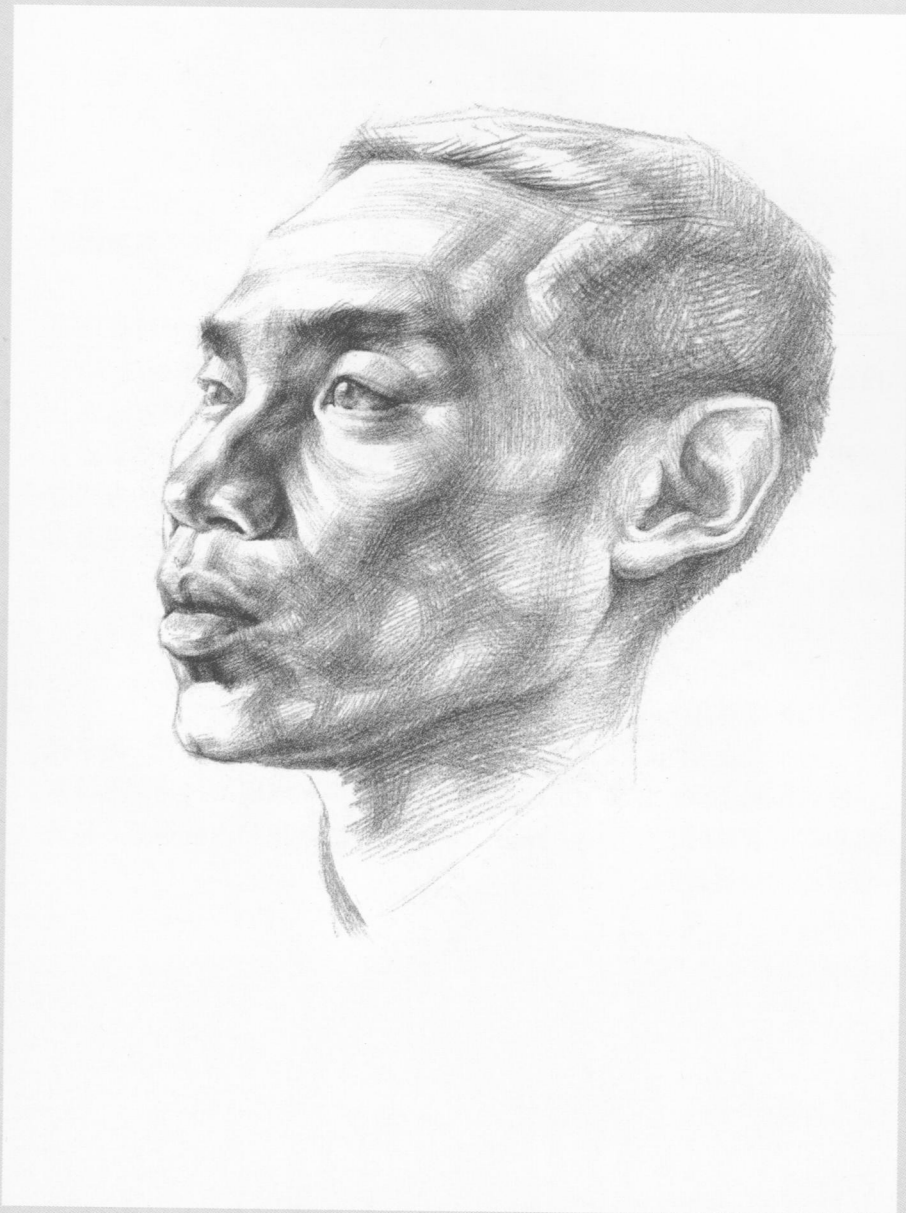
男青年头像写生步骤：

一、起稿 写生时要对所写生的对象进行观察分析，根据对象的特征、作者的感受以及表现意图进行思考。一般男青年骨骼结构较为明显，肌肉结构饱满，塑造时应多注意体块结构关系。在这个基础上进行起稿，用直线轻轻地画出位置，把握形体的基本透视、比例关系，使构图符合要求。

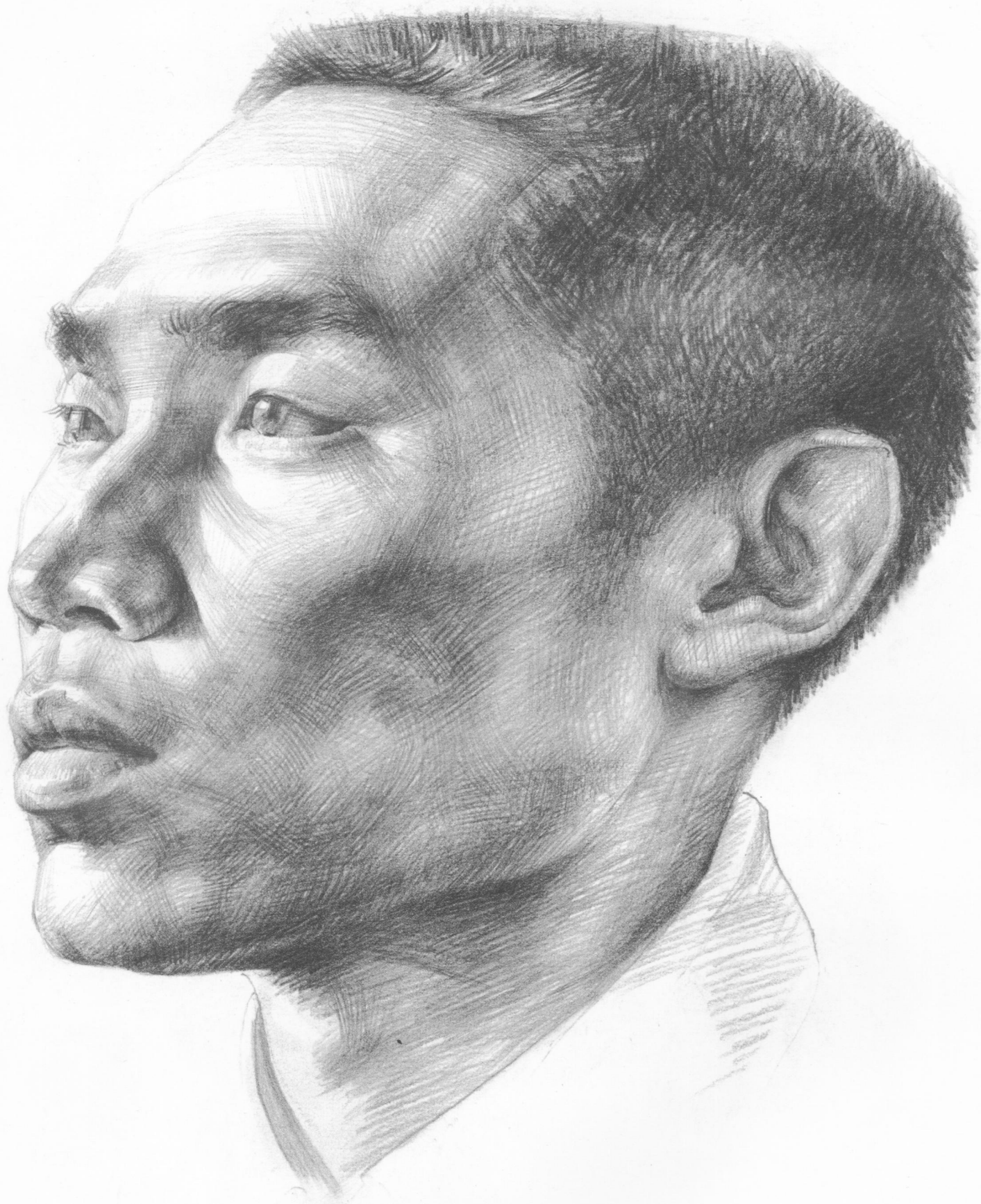
二、形体塑造 从整体关系入手建立立体的形体结构，在具体的透视的关系中分析比例，并确定头部整体以及五官、眼、耳、口、鼻各部分相应的位置。用概括的手法铺出大体的明暗调子，塑造时紧紧围绕主体，不能过多地刻画细小的局部，但必须分析出局部关系的透视。塑造明暗关系时不能概念化，必须客观地分析出人物在具体的光线中所反映出的明暗关系，找出头部的整体受光部分、明暗交界线、反光以及特殊的光影变化。整体关系的处理以及主次虚实关系的把握直接关系着下一步的表现效果。

三、深入刻画 实际上深入是要从局部入手的，但是自始至终要保证统一的整体关系。刻画局部时要服从整体关系，整体概括时兼顾局部、细节，刻画过程中应该有重点地围绕主体层层深入。往往在刻画描绘的过程中要考虑的因素很多，有时会忽略最初所确立的表现目的，这就需要不断地观察对象、审视画面，有目的、有计划地进行塑造、表现。

四、整理完成 形象塑造基本完成后，再认真地审视一下，看看最初所感受到的第一印象与所形成的作画意图是否一致。一幅作品的完整与否，并不是取决于细致深入的程度，而是取决于对表现形式和语言的把握。因此画面应大胆舍弃那些不必要的细节，突出强调最能表现形象特征的部分，使画面更完整。

步骤三

向朋肖像
2001.10.22 张勇

步骤一

步骤二

步骤三

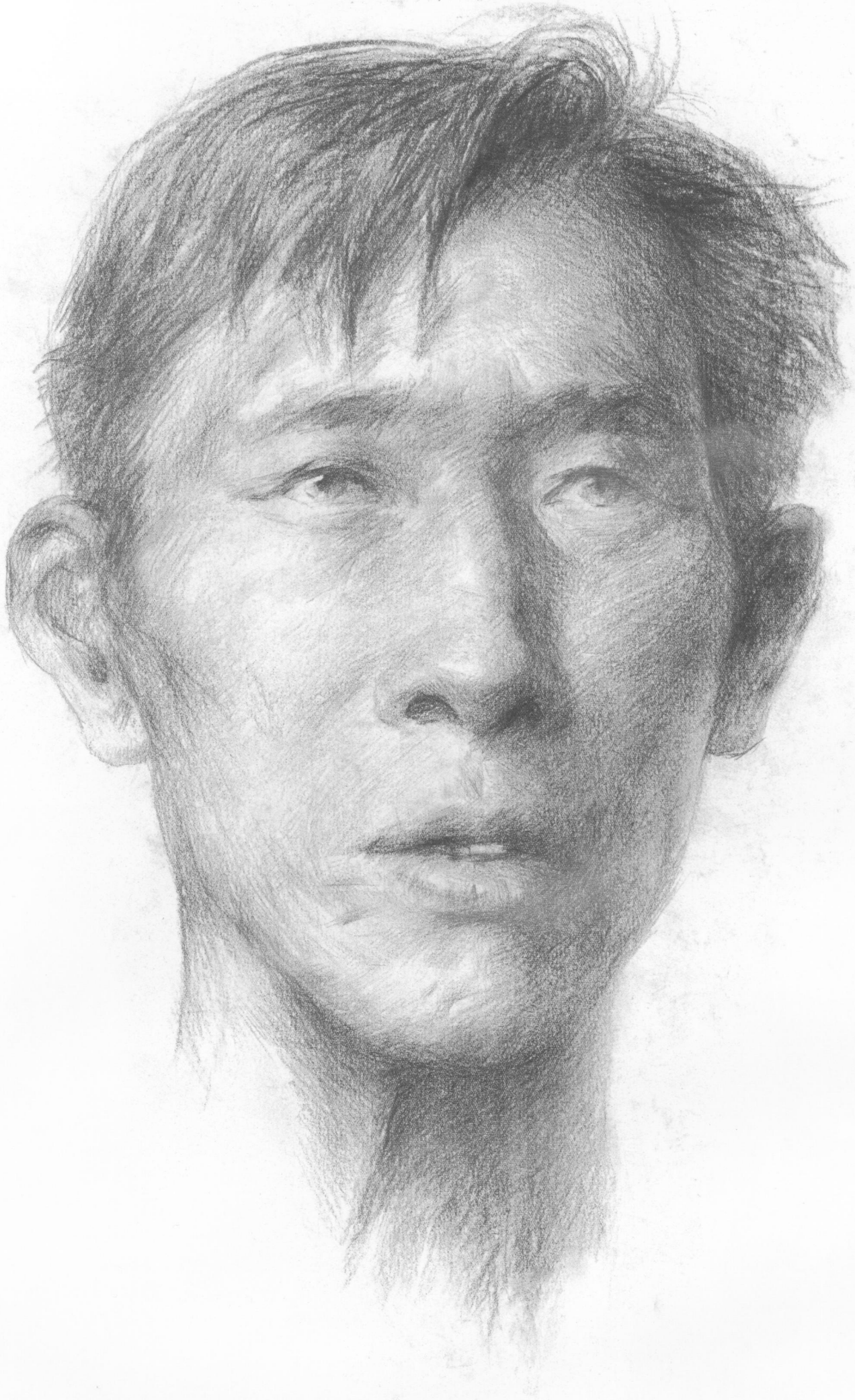
中老年人头像写生方法和步骤：

一、起稿 中老年人的形象结构轮廓清晰明确，通过观察把握最能表现形象特征的部分，从整体出发画出大的结构线。注意头部各部分几何体块的组合关系，整体地观察，立体地表现，在立体的空间关系中找出基本的比例、透视关系。这一步在表现时必须概括。用直线较轻地定出各部在画面中的位置，可以根据写生对象的形象特征以及自己的表现要求考虑构图。

二、形象塑造 从整体入手，建立大的结构、明暗关系。首先分析各部分的结构关系，在塑造形体结构的同时，就必须把握整体的虚实关系。然后着手对明暗关系进行刻画表现。要根据具体的光线条件来分析明暗关系，这一步在表现上一定要整体概括。塑造形体时要活，不要把某些局部画死，既要表现形体的明暗关系，又要考虑人物形象所呈现的固有色，既要准确地塑造形体关系，又要为后面刻画做好铺垫。

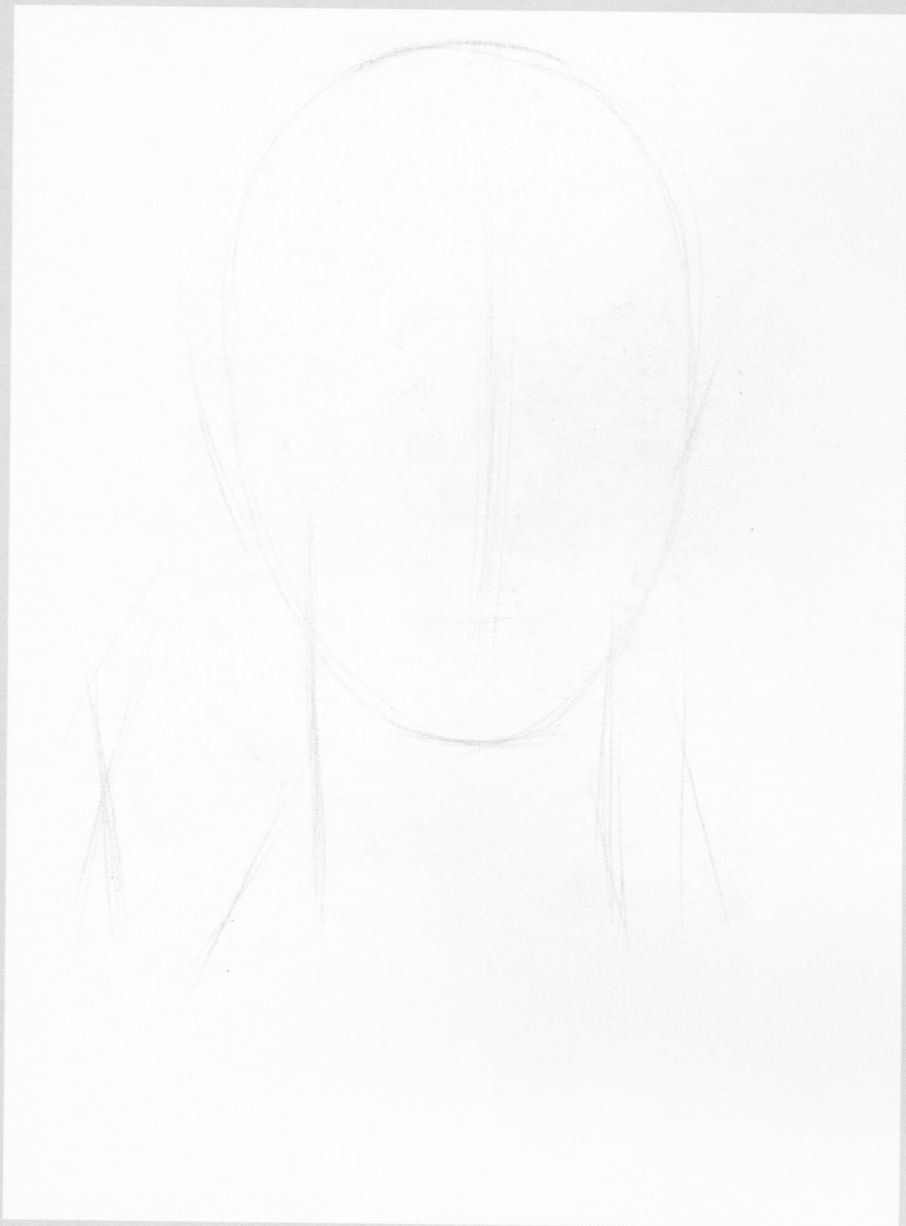
三、深入刻画 这意味着在整体的基础上开始全面深入细致地进行刻画、描绘。局部的刻画、描绘，必须服从整体关系。外部形体的准确刻画虽然很重要，但更要注意人物内在的精神气质的表现，抓住人物形象最鲜明的特征着力刻画。

四、调整完成 经过深入刻画的人物形象塑造得已较为充分。这时需要停下来进行审视、思考，看看主体是否突出，形象表现是否生动准确。进行调整时要使局部与整体统一，使人物形象更加生动，突出强调最能表现形象特征的部分。

步骤四

潘志亮

步骤一

步骤二

步骤三

女青年头像写生方法与步骤：

一、起稿 女性头部相对于男性而言，面部线条柔和，骨骼肌肉结构没有男性突出，形体起伏较小。起稿时，一定要抓住形象特征，着力表现最优美最生动的特征。落笔时，着笔要轻，围绕整体的结构将各部的位

二、结构塑造 由于女性头部的形体结构大多是曲线和圆形，因此在塑造基本形体的阶段，对结构的分析和塑造要从方到圆来表现。在构图以及形体塑造上准确性要求更高。女性的结构塑造主要以五官为主，局部

三、深入刻画 在深入的同时应充分照顾到整体关系，特别是五官各部分与头部整体之间的关系，必须协调一致。女性的表现在眼睛的刻画上最为重要，不仅外形要准确，而且要使其符合由各个部分综合而成的整体的精神状态。另外，嘴部的表现一定要饱满，刻画要细致，要提炼概括。

四、调整完成 首先要在感觉上回到第一印象中，对所塑造的形象进行进一步加工提炼，舍弃一些不必要的细节，对一些有助于表现对象特征的因素作一些夸张表现，以达到艺术的真实。

PZL 2001.11.8

作品一

吴玉柱

作品二

张五力

作品三

李方明

作品四

潘志亮

作品五

左建华

作品六

左建华

左建华
2001.11.5

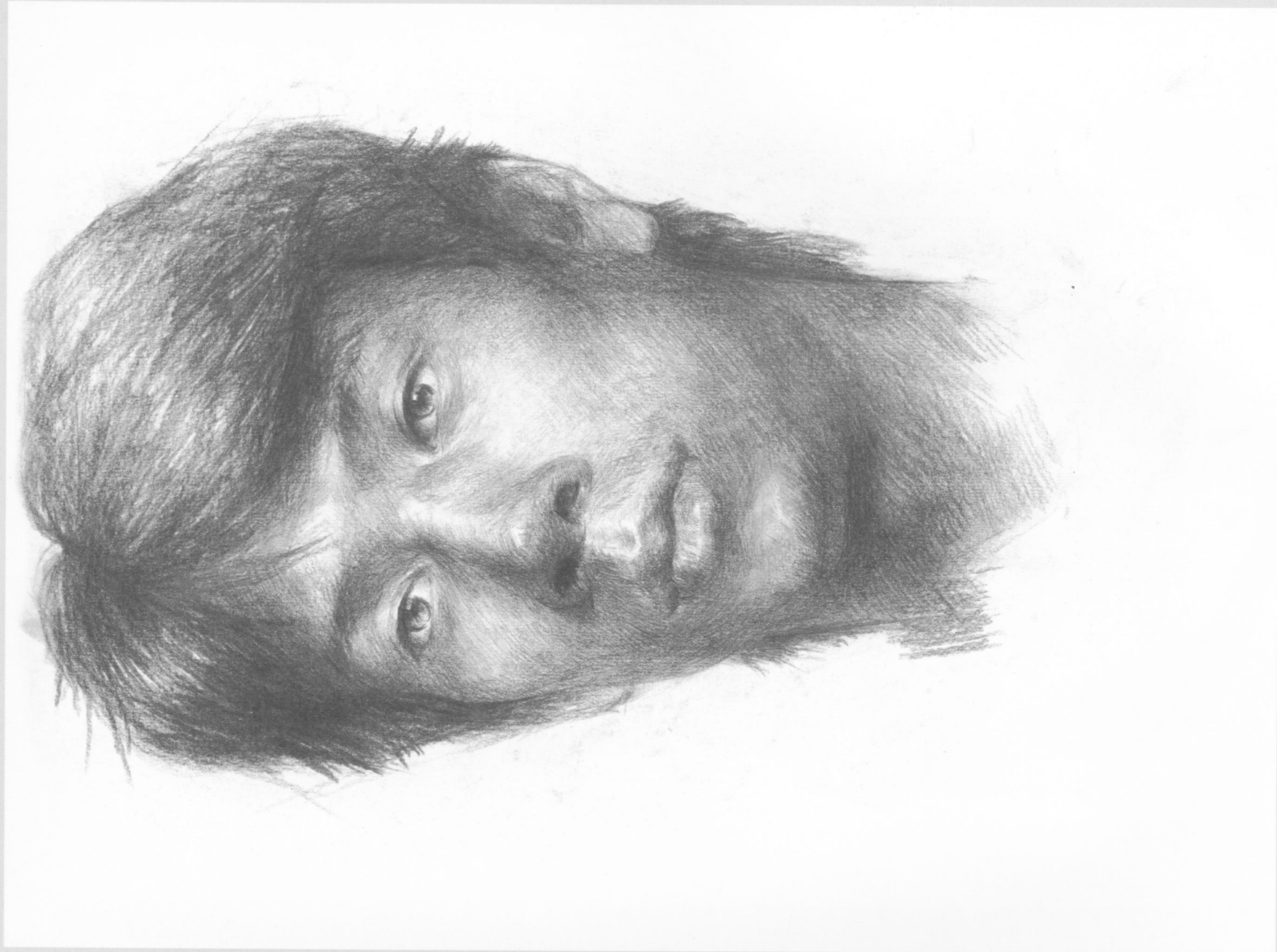
作品七

潘志亮

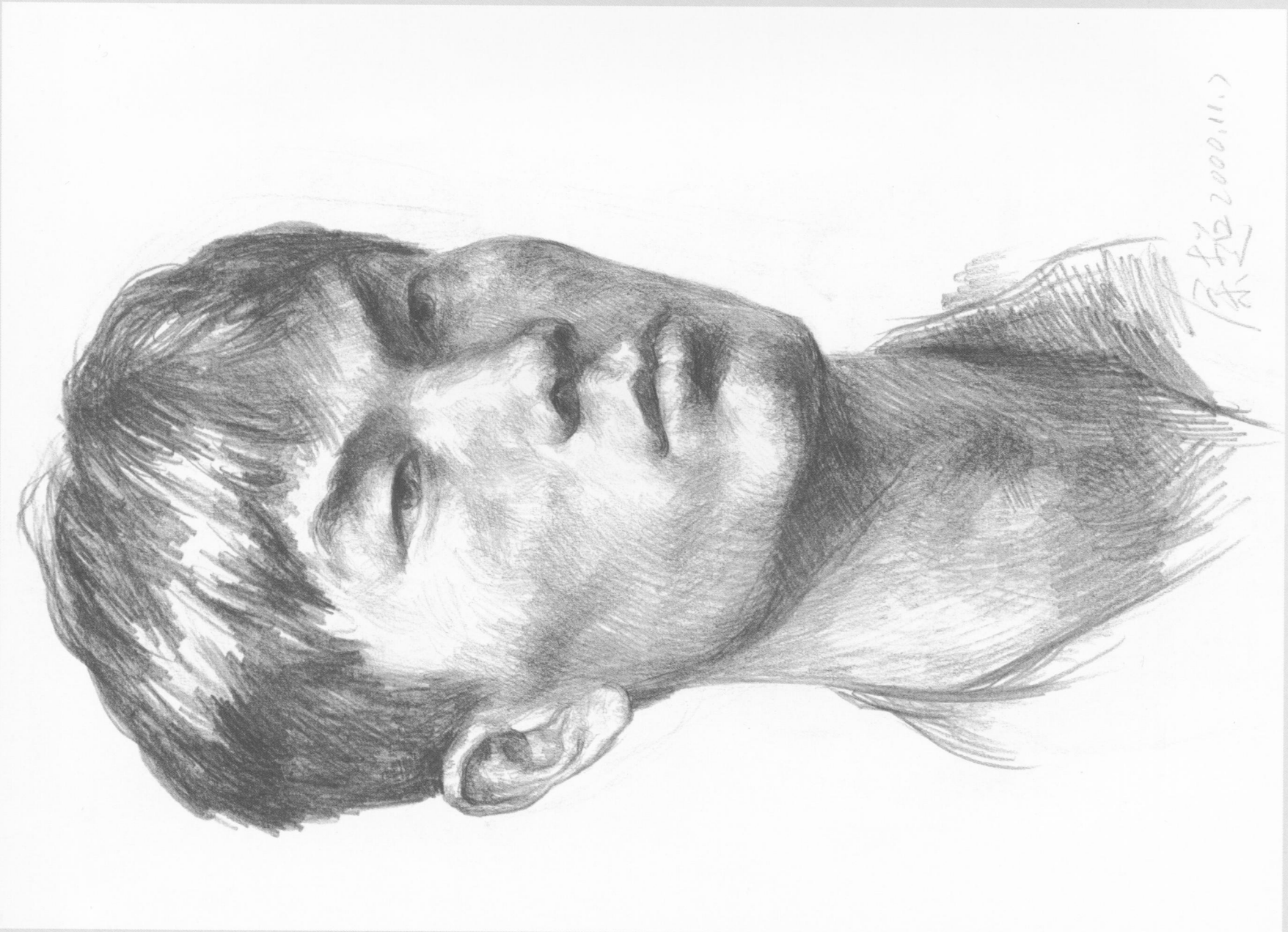
作品八

沈亚军

作品十

余超

作品九

潘志亮

作品十一

陈克义

作品十二

詹学军

作品十三

徐公才

作品十四

张勇