

边画边教

BIAN HUA BIAN JIAO

名师课堂

MING SHI KETANG

吕山川 编

素描头像

SUMIAO TOUXIANG

河北美术出版社

吕山川

- 1969年 出生于福建泉州
1992年 毕业于福建师范大学美术系,留校任教
1997年 结业于中央美术学院油画系第九届研修班,现任教于福建师范大学美术学院油画专业,中国美协会员
2005年 获得德国“BBK”艺术基金会奖学金,赴德国美因茨艺术创作三个月
1994年 全国第八届美展
1994年 第二届全国教师画展
1995年 福建省油画展
1997年 福建省油画展获“十佳奖”
1998年 北京“重新开始”油画展
1999年 中日当代艺术展
2000年 “跨世纪”当代艺术展
2001年 同异性描述——2001当代艺术展(福州)
2002年 “全国第六届水粉水彩展”上海美术馆收藏
2002年 丝绸之路——中、德艺术家邀请展
2003年 全国小幅水彩水粉画展获铜奖
2004年 全国第十届美展

策 划: 曹宝泉

责任编辑: 徐 滨

装帧设计: 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

边画边教. 素描头像: 名师课堂 / 吕山川编. —石家庄: 河北美术出版社, 2005.7 (2007.5 重印)

ISBN 978-7-5310-2504-7

I. 边... II. 吕... 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. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第 039992 号

名师课堂 边画边教 素描头像

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311)87060677 85915035

印 刷: 河北新华印刷一厂

开 本: 889毫米×1194毫米 1/8

印 张: 3.5

印 数: 5001~10000

版 次: 2005年7月第1版

印 次: 2007年5月第2次印刷

定 价: 18.50元

序言

吕山川

应河北美术出版社委托,著《名师课堂》丛书中的《边画边教·素描头像》,这本书中体现出了“学”与“教”的互动关系,是一个很好的选题,给我们作者带来了很高的兴奋点,很好地体现出我们教学中的一些观点。处在高考中的学生,他们有一个共同的理想就是在考试中得高分,虽然是应试教育,但作为教师应该把良好的学习方法传授给学生,教会他们怎样来观察、来体会,所谓教得“好”才能学得“好”,学得“好”必定是教得“好”就是这个道理。在教学过程中我们反对一味地应对考试“概念化”“模式化”的学习方法。

本书中的学生作品是今年参加高考的同学所画,虽然还存在着一些不足,但作为考生,他们把握了素描的一些基本方法及要求。在组织这本书的一些范画时,同学们由于知道自己的作业要在书中出现,所以他们的情绪表现出激动和紧张,在作画过程中有些起落,但在教师的指导下,基本上达到了完整的效果。

感谢河北美术出版社有这个舞台让同学们表现,感谢新空间美术学校的教师对同学们的帮助及指导。

01

老年人头像一[亮部]

①

步骤一：作者用木炭起稿，这样修改起来比炭铅笔轻松得多，在确定大的形体时，该同学把对象的颧骨到耳朵的距离画窄了些，五官的形体上还存在一些不准确的问题。

步骤二：在大的形体及五官确定后，找出它们的明暗关系及形体的转折处，在这个步骤中，该同学把握得还是很到位，没有过早地钻入局部。

步骤三：只要是起伏的东西，它就有亮、灰、暗，整体画面也要有亮、灰、暗，这样整体才会有节奏。该同学在这点上把握得不错，她很注重画面的整体关系，然后开始从五官入手，加强了鼻子上的明暗交界线的对比，用方块来理解鼻子和整体头部。

步骤四：大刀阔斧地找出大的明暗关系后，把结构的形肯定地画出来。该同学注意到了投影在额头上的形状，帽子由原来简单的三个面变得更加微妙了，对鼻孔的形状，她非常注意，对于模特儿的神态，她把握住了，但耳朵的结构还不太对。

步骤五：把前面的毛领子加重，增加了整体画面的对比度，使脸部更加突出，帽子、衣服、放松的笔触与头部紧凑的用笔形成了鲜明的对比，胡子是在木炭扫过的灰调子上用切尖的笔擦顺着胡子的长向刮出来，画得轻松自信。

②

③

④

⑤

步骤六：作者此时强调了质感，老人脸上的皱纹有选择地画一些，从鼻头到后面的毛领子的空间处理很出色，衣服与头部形成了鲜明的对比，画面的虚实关系更加明确，五官刻画得很吸引人，特别是耳朵一半在暗部，一半在亮部的感觉，画得很到位。

02

老年人头像二[正面]

步骤一：画每个模特儿之前，大家不妨先花点时间，认真地观察对象，做到“胸有成竹”再动笔不迟。该同学对光影较为敏感，也是用木炭来起稿，所不同的是，他是用明暗来确定形体。大的形体基本准确，可惜构图稍偏了，鼻子在这种透视下，也画长了一些。

步骤二：过于注重局部，但对人物的神态抓得挺到位的。

步骤三：画面的体块感很强，明暗交界线画得很方，画面大关系很好，边缘线一开始就处理得很放松，整体头部显得很厚重，目前五官寥寥几笔，却很生动，不足之处是把人中给画长了。

步骤四：主次分明是目前的特点。周围的东西裹着五官，让我们的眼睛落在头部亮的这一块，画面结实大方，如果脸的暗部再整一些，暗部里的衣领再模糊一点，画面的效果会更加强烈，同时右边的肩线也画低了。

步骤五：深入刻画时，由于过于注重细节，显得有点花，有点灰，原因是脸暗部的反光稍过了一些，灰调子也过重的，鼻子暗部里的东西多了一点，这个问题考生普遍容易犯，应该重视。

步骤六：经过老师的提醒，他把暗部画虚了，此时明暗交界线更加突出，头部的体积感更强，五官画得多而不乱，胡子画得很精彩。虚实不应只是表现前后空间的简单手段，它更应是塑造画面气氛的有效办法，是艺术语言的重要组成部分，同时虚必须要有坚实的形体在其中，不然画面会软弱无力，这张画是对这种虚实关系理解很好的范例。

03

老年人头像三[暗部]

①

②

③

步骤一：模特儿侧面受光，脸部几乎处于暗部，剩下的几块亮的形状是很重要的，在画这个角度时，暗部可以处理得透气些，不宜画得太黑，该同学离模特儿较近，有一定的透视角度。刚起稿时，鼻子画得太长，脸部长宽比例出现问题，此时应提醒注意头的基本形比例关系。

步骤二：在形的关系确定后，从五官开始深入塑造。该同学比较注重局部细节刻画，此时提醒他要更注意画得“方”点，体块意识要强烈。

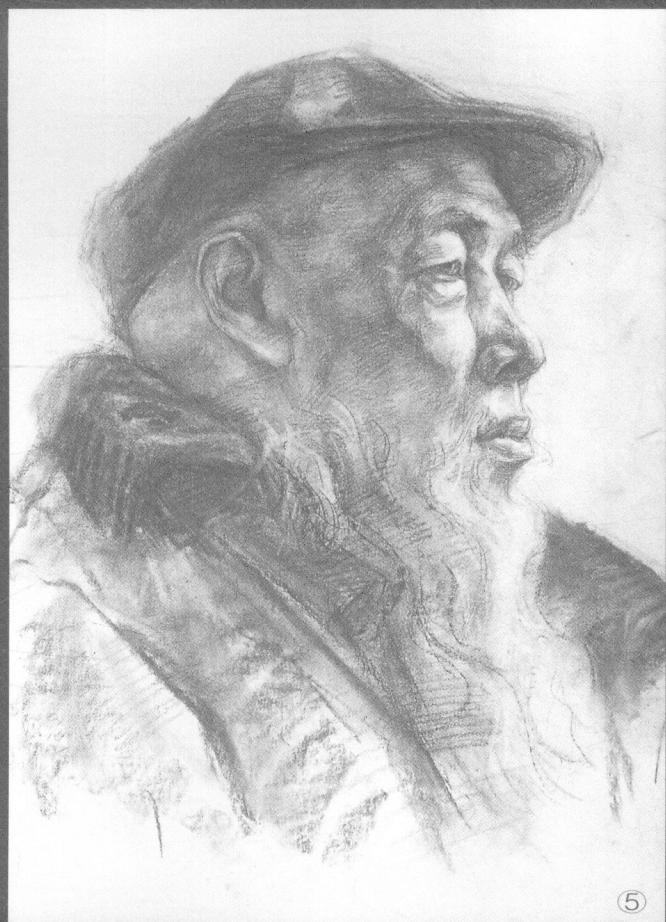
步骤三：先把画面明暗大关系画出来后，着重解决五官部分的塑造，要注意眼窝与鼻子暗部的形状与关系以及脸部整体亮部与明暗交界线的处理。

步骤四：大的画面效果比较正确，该同学作画的心态比较沉着冷静。但是在细节刻画上还有些单薄，如眉弓及鼻翼的亮部边缘线处理不够厚实。

步骤五：画面效果强烈，暗部画得很透气，可惜耳朵画得稍亮了些，影响了整体，脸部与胡须的处理缺少层次感，暗部衣领可以更重些，衬托出白胡须，也增强画面的厚实感。

④

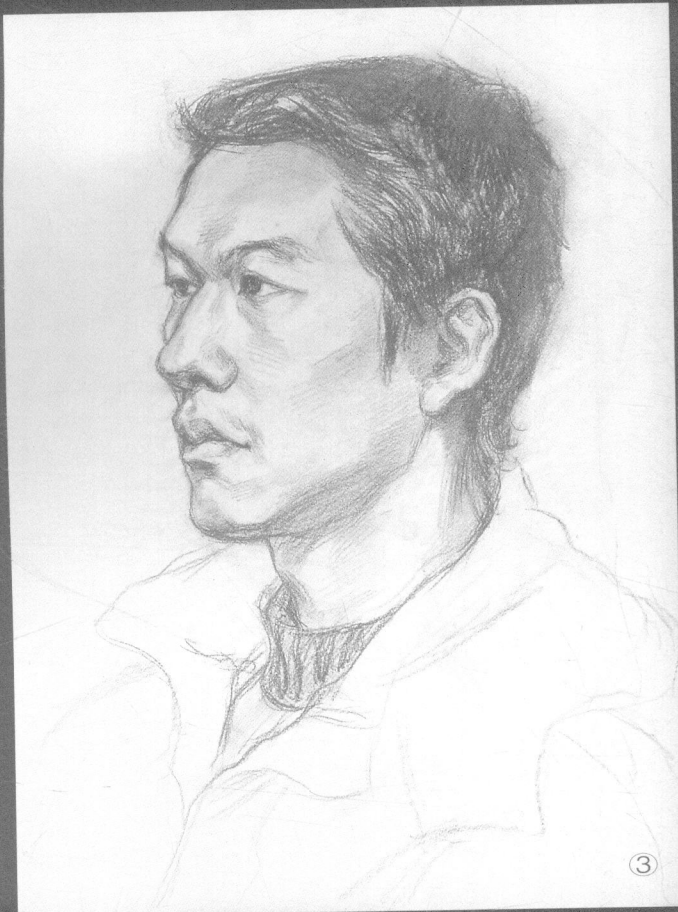
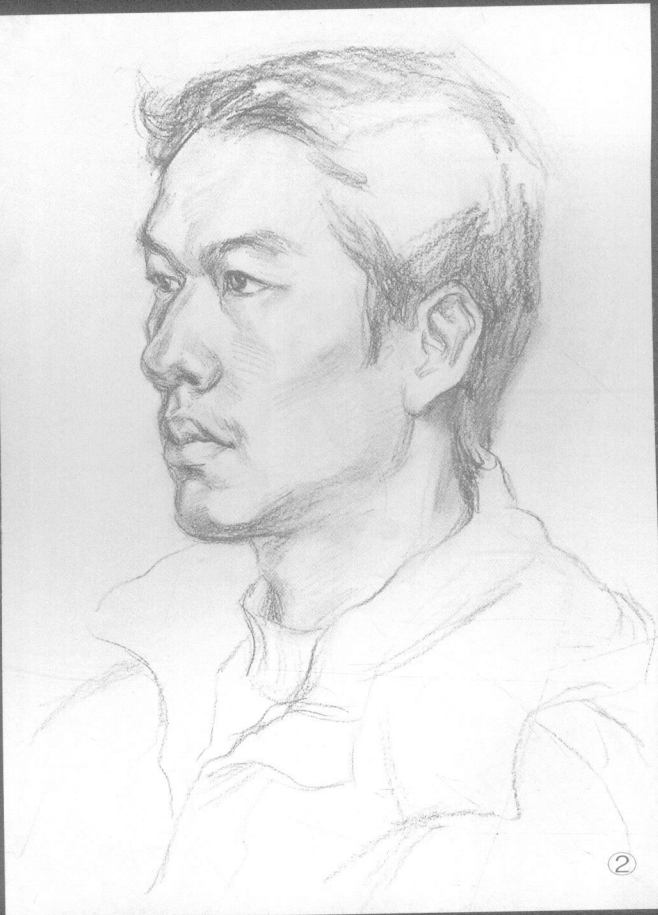
⑤

步骤六：对整体进行了进一步地刻画，加强了明暗大关系的对比。耳朵画得含蓄又不失丰富，边缘线处理得很微妙，帽檐儿与头部交接的线画得很精彩，刻画出胡须的层次和质感特征，使画面更加丰富耐看。

04

男青年头像[亮部]

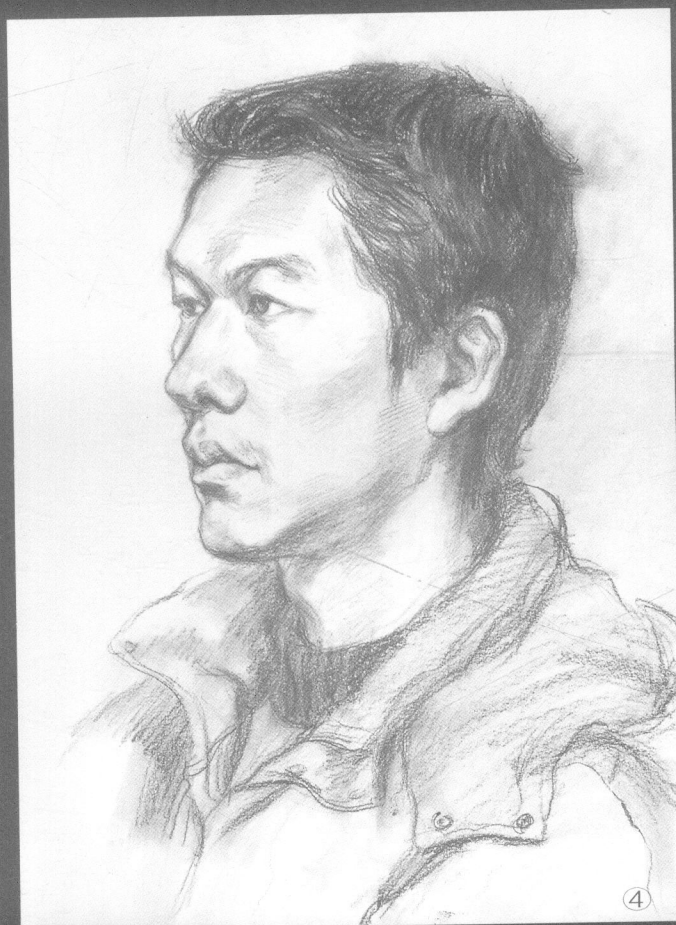
步骤一：这个角度对初学者来说的难点是眼睛的透视，特别是后面的那只眼睛不能画宽。注意看眼皮厚度的变化，这时画面虽没画什么调子，但已有了厚度。该画不足之处是额头的特征略差一些，斜度不够，耳朵的宽度也略窄一些。

步骤二：这个角度是受光面，没有大面积的暗部可画，就越显示那几点黑的重要性，也就是眼睛、眉毛、嘴角、下巴以及头发固有色等，作者在大的体块的朝向上做了很好的暗示，头发的边缘线处理得有张有弛，衣服也就几笔轻轻松松地勾勒出来，额头的边缘线画得过强了一些，使额头略显单薄，耳朵的形经过老师的提醒，已经得到改正。

步骤三：严格而有序的作画步骤对作品的成败起着关键的作用。画面的整体感很好，可惜与额头的交界处画得稍显生硬，影响了额头的厚度。可见要把一个东西画好，并不是仅仅对它进行刻画就行，也要注意周围的东西，这样才能起到互相衬托的作用。

步骤四：在前几个步骤的基础上，此时画面更加丰富了，作者没有沉迷于某个局部。画面黑、白、灰明确，衣服抹了一层松松的调子，使头部更加突出。

步骤五：初学者为使画面强烈，就盲目加黑，画完后，整个头像就像煤球一样黑。一张好的素描作品，它的张力与强度，是来源于对形体认识的深刻程度，首先你要尊重对象，主动的去理解对象。

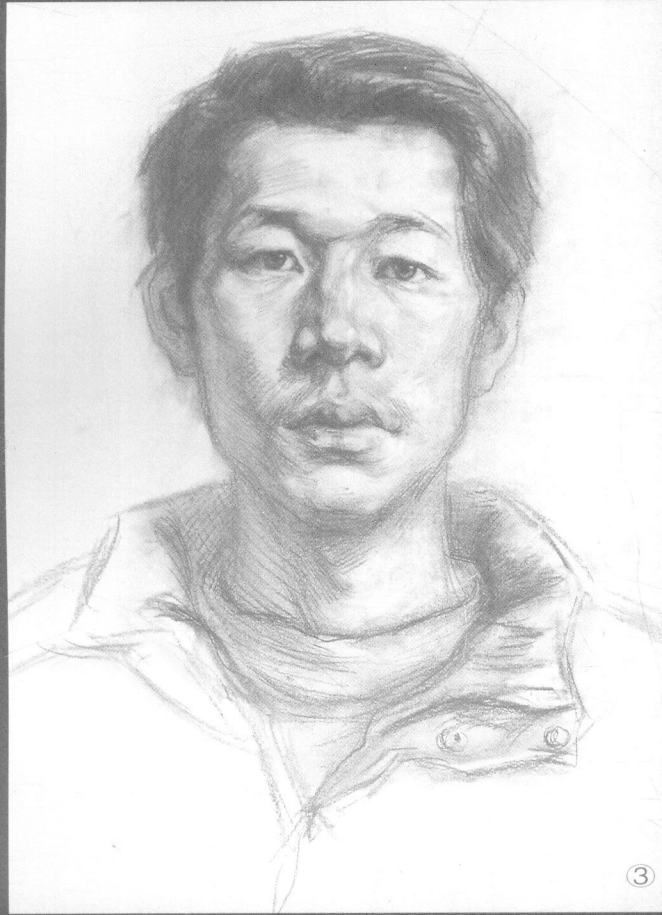
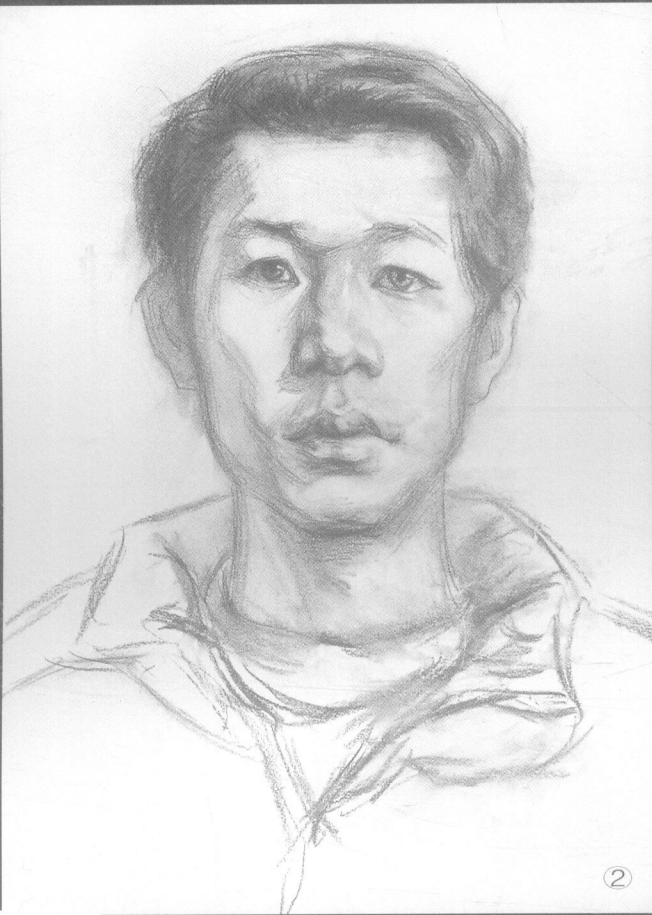
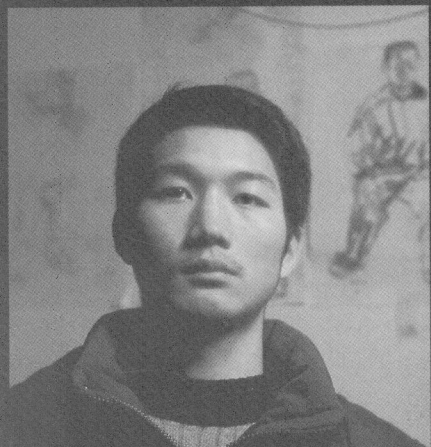

步骤六：一幅画就像一首歌，节奏跌宕起伏，不可能每个地方都是高潮，通过造型因素强弱主次的组织安排才能使画面产生较好的艺术感染力。平均对待的画面必然缺少生机、缺少精彩的观赏点，这张头像作品很好的体现了这一点。值得一提的是，作者对质感的处理尤为出色。

05

男青年头像[正面]

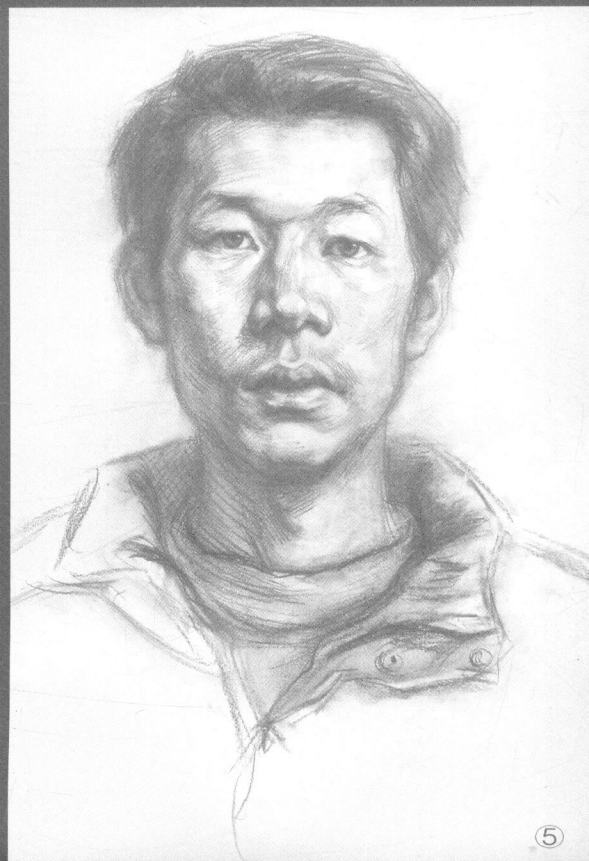
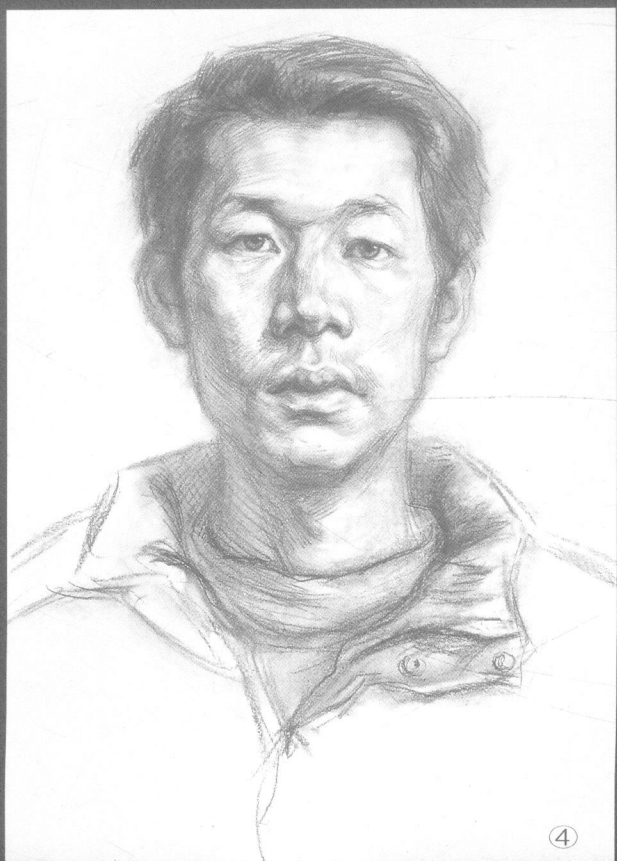
步骤一：近年来，由于为了应对高考而按一种程式化的“速写方法”学习素描，甚至有一些老师要求学生不要画得太像，这是一种急于求成只教套路不教观察的教学方法，长此以往，考生的感知能力将彻底麻木，使画面变得毫无乐趣。就算进入美术学院，这种毒害也将很难改正。这位同学用体块来确定形体是个很好的办法，画面大刀阔斧，对象虽然两个眼睛一高一低，但这位同学画的还是低了点。

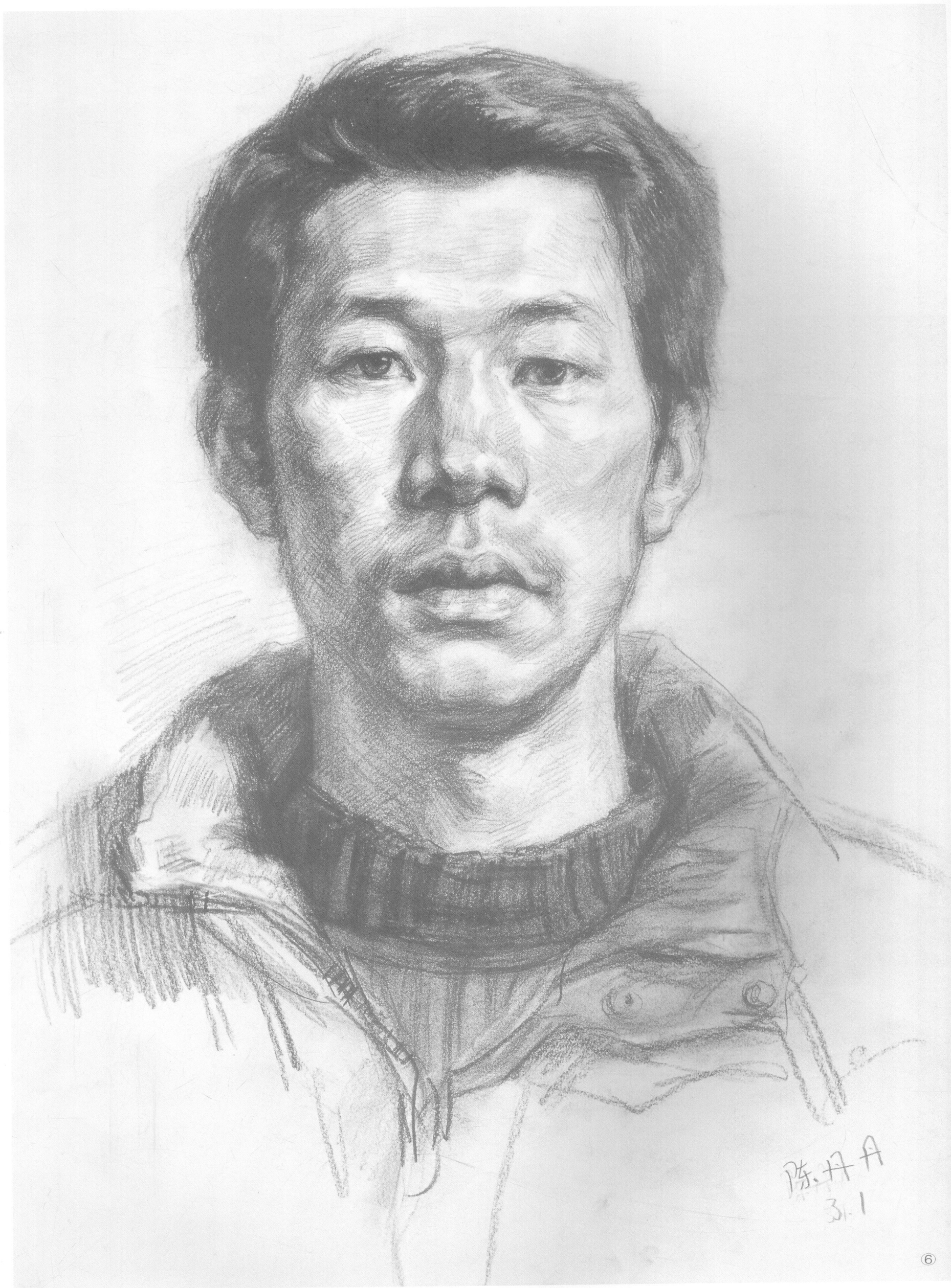
步骤二：在这么短的时间内，她能把头像画得这么快，可见她对形体的理解是主动的，很大胆。这对初学者来说，是应该提倡的，要养成好的观察方法，不能犹豫、怀疑、胆怯。

步骤三：正面的明暗交界线和高光的位置是对称的，因为它们都是形体强的转折点，如果光线反一边，那么它们也就随着改变。此时，模特儿的明暗交界线比先前更加丰富，画面整体感很强烈，显得结实有力。

步骤四：画面中鼻子为最高点，然后就是脸部的明暗交界线，再就是轮廓线，一层一层往后走，这就是空间、体积。耳朵是在最后面，可以再虚一些，衣服与脖子的关系画得很好，衣领是绕着脖子走，脖子画得不错，但很鼓。

步骤五：深入刻画不应只记住画亮部，而忘了暗部，你要不停地反复画。我的启蒙老师告诉我：“亮部画一遍，暗部就得画三遍。”这句话说明了画面的整体效果永远是最重要的，只有这样，画面的效果才会保持强烈，黑、白、灰层次才会丰富。

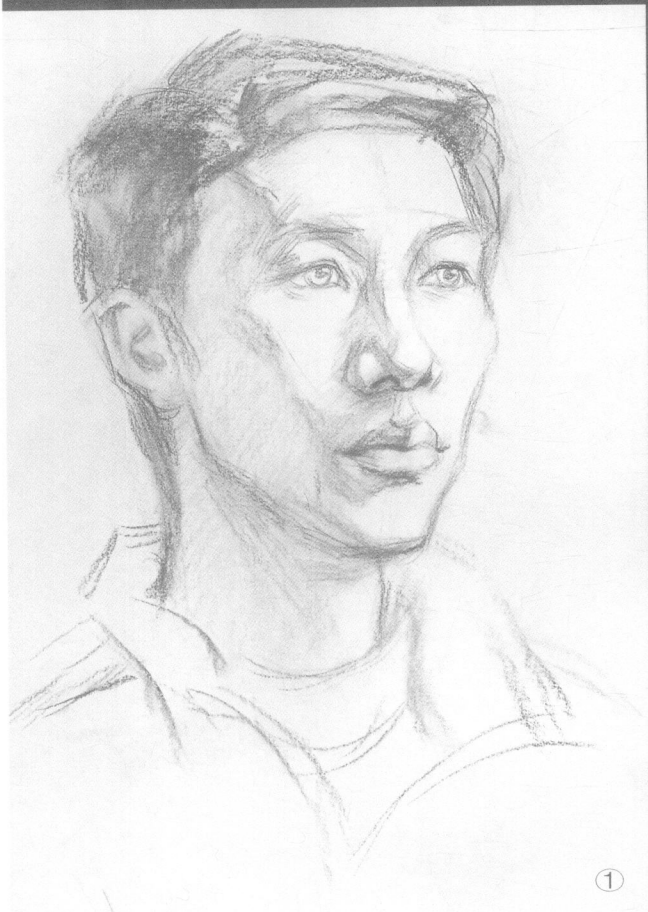

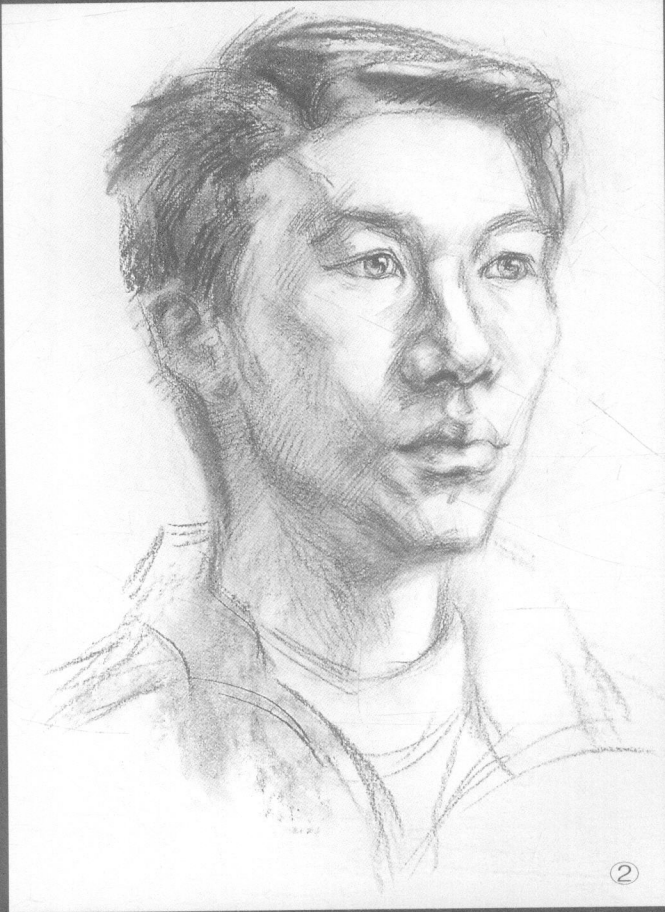
步骤六：肖像的意义在于不单要把他画像，还要把他画“活”，指的是神形兼备，“传神的阿睹”就是指眼睛，同时耳朵、嘴角、鼻孔等细节是让画面更加生动、精彩的地方，这些点是不容忽视的。初学者应从这张画面中好好体会一番。

006

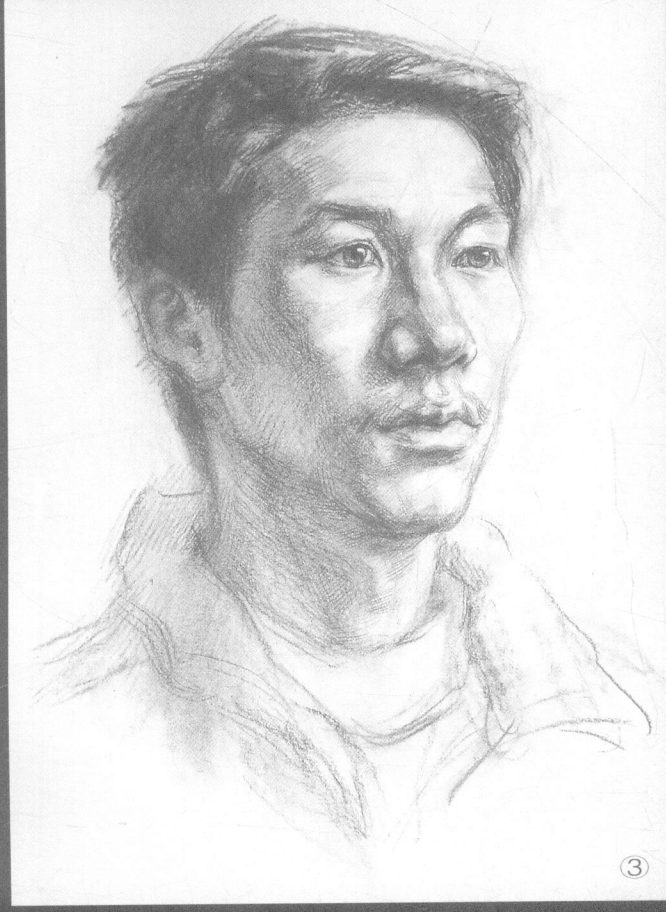
男青年头像[暗部]

①

②

③

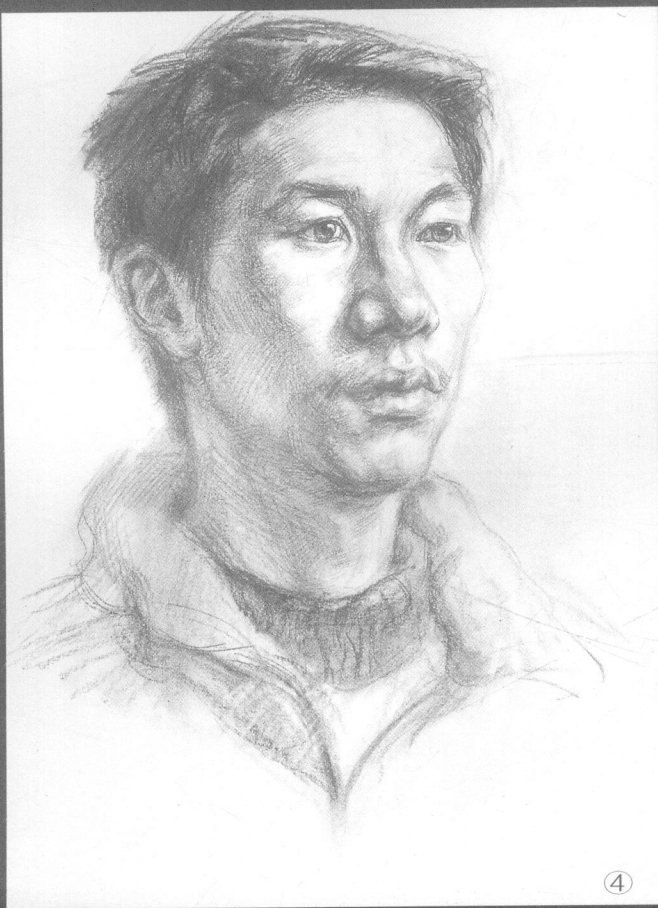
步骤一：“宁方勿圆”这张画是个很好的例子，起稿时用木炭条打稿，画面效果生动大方，也不会拘泥于细节，但是右边的眼睛画得出去了一些，使那边的脸也大了，肩膀的形也没画准，头、颈、肩这三个关系往往被初学者忽视，认为头像只要把头画好就行，其实这是错误的。

步骤二：画面的节奏感不是到最后一步才画的，而是一开始就要有主体，始终要抓住打动你的地方，平均就会缺乏生命力。这张画如果暗部再模糊一些，就不会有碎的感觉，之前形的问题还没有得到解决。

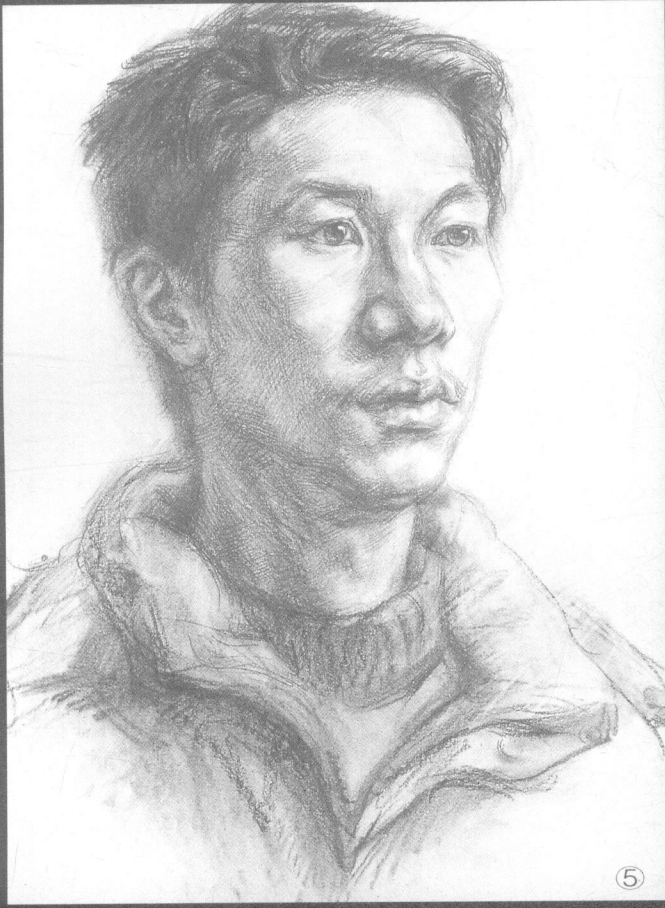
步骤三：随着画面的推进，作者强化了固有色，对明暗虚实处理是画者的用心所在。暗部的反光画的还是偏强了点，如果再整一些，整体感会更好，脖子外形位置不对，画粗了些。

步骤四：明暗交界线处理强烈而富有变化，有紧有松，线让你感受到皮下骨骼的坚挺与肌肉的圆润，这源于画者对结构的深刻理解，嘴巴的质感画得丰富而不琐碎，衣服花不多的力气获得了很好的效果。

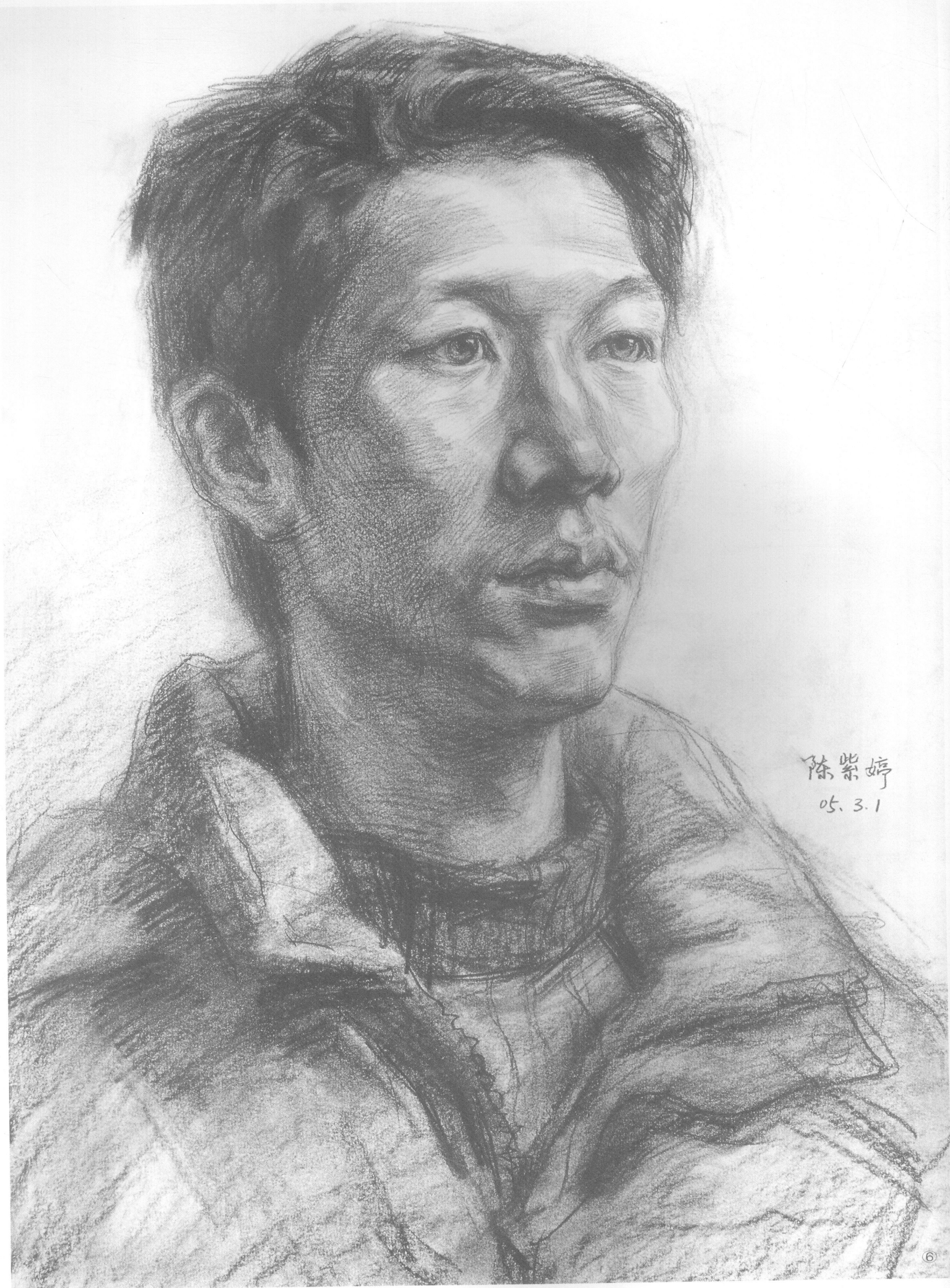
步骤五：范本的选择对初学者尤为重要，“取法乎上仅得乎中，取法乎中仅得乎下”。有些考生认为好的范本太难了，而一些不太优秀的作品才适合初学者学习，是容易踩得着的底层台阶，这是十分可笑而有害的做法。缺点是暗部不够整体。

④

⑤

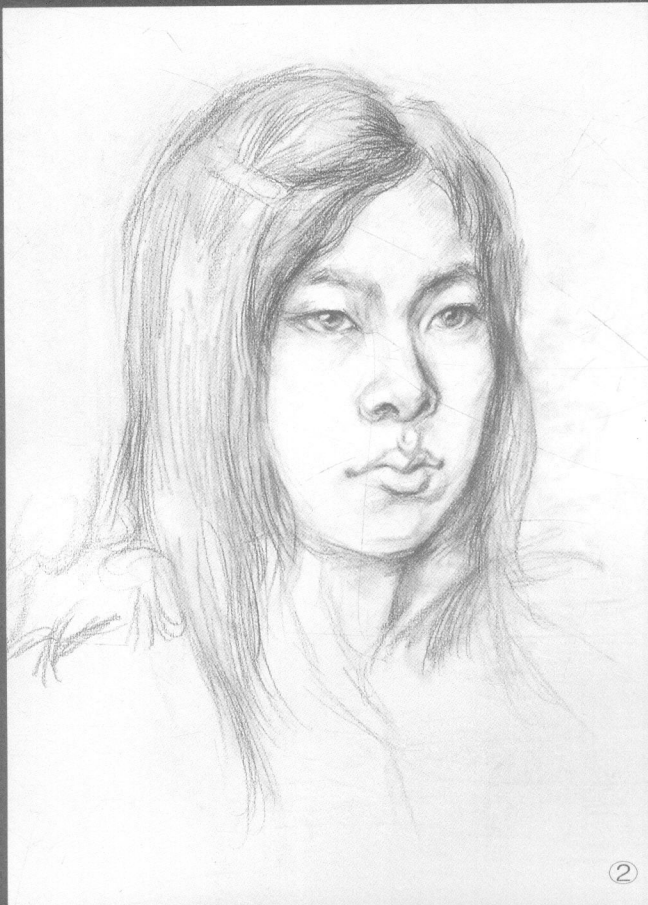
步骤六：素描作为造型艺术的基础，更应该强调真才实学，必须踏踏实实，不应该是表面的样式化的花拳绣腿。不应只是机械的前实后虚，明实暗虚。应该是你中有我，我中有你，躲在暗部里的耳朵就是个很好的例子，处在暗部的鼻孔，在鼻孔之间与人中相连的鼻中隔等，总是被忽视，画画是不允许概念化的。

07

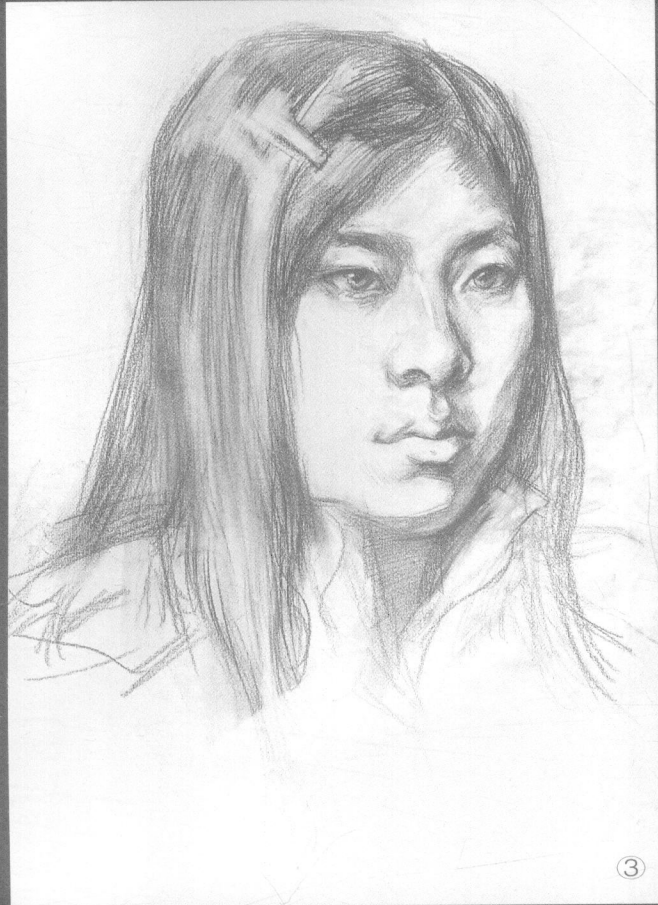
女青年头像[亮部]

①

②

③

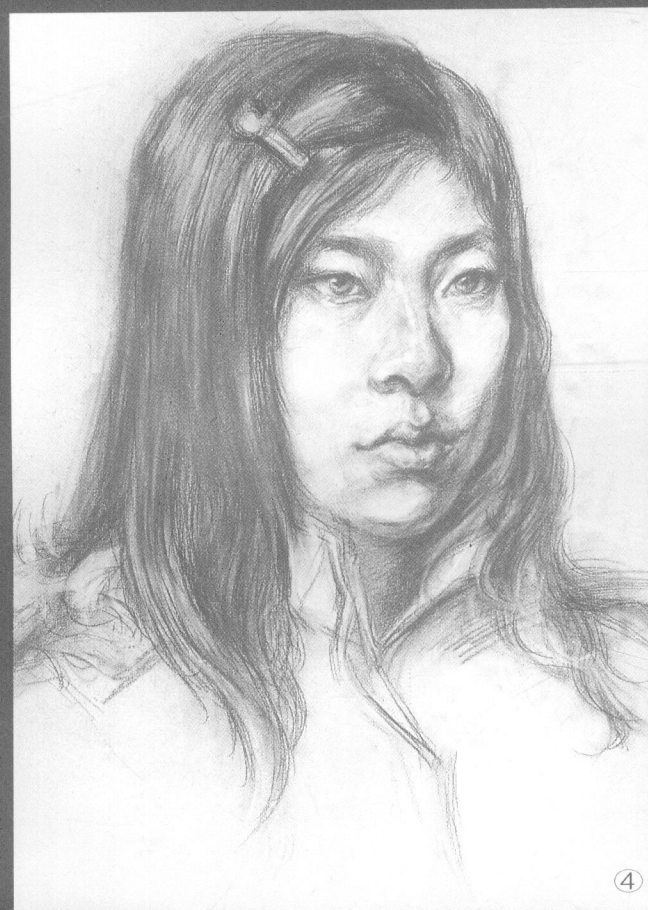
步骤一：打稿阶段表现出比较熟练的造型能力，能比较快地画出大的画面效果，形象也较生动。但在打稿的这一阶段，画得过于“圆”，对大的形体把握还需要有更强的体块认识，头发显得软塌，原因是边缘的处理过于松散。

步骤二：在这一阶段，该同学的“圆”的问题就更明显了，头发的处理还是缺少大的形体意识，嘴巴的形状也是由于过于注意小的起伏变化而显得造型上较“软”。记住“宁方勿圆”的造型规律。

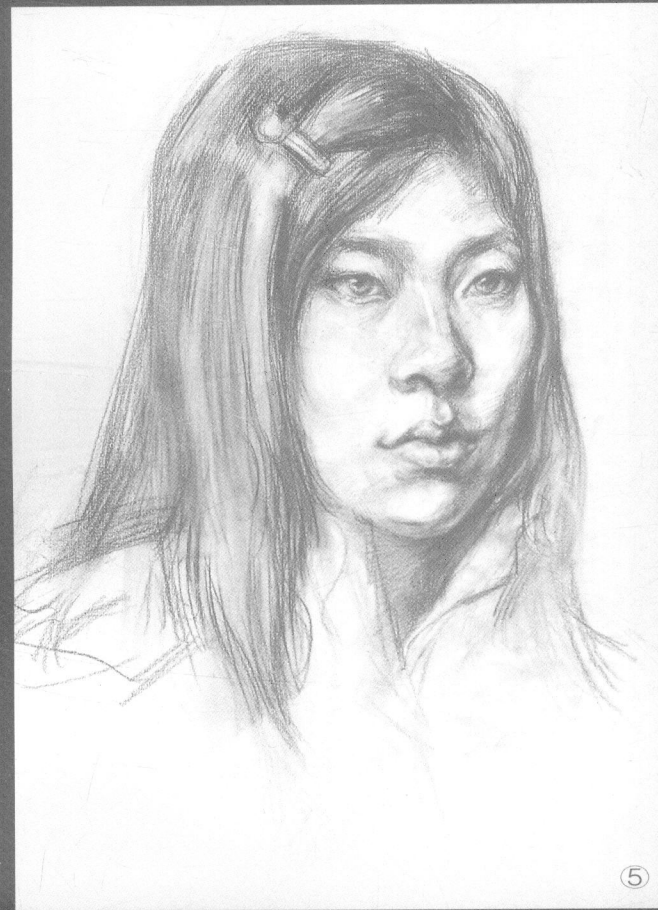
步骤三：这个阶段在老师的强调下，该同学做了大胆的调整，把对象画得“过”一点，用直线对形体进行了“方”的塑造处理。用块面分析五官及头发的形体变化，注意到画面的黑、白、灰，即头发是黑的，脸上的亮部是白的，脸的暗部是灰的。

步骤四：深入时要注意对象的质感特征，五官的质感，如嘴的上唇与下唇的感觉也要有所不同，头发在前几个步骤中显得软塌，在老师的强调下，调了过来，但也不能过于生硬，要把握控制好“度”。

步骤五：在前面提到的问题中，在这个阶段得以调整。头发的质感有所改善，注意到边线的虚实变化，特别是发梢的处理，对象的特征更加明确，注意到五官的一些重要特征，如眼角、鼻翼及嘴角的生动处理。

④

⑤

步骤六：最后的深入调整。深入不只是单纯的加黑、加重，而是要注意对象的相互间的各种关系，如黑白关系、虚实关系、松紧关系等等；画面是否存在了“灰”“板”“僵”等等的问题。该同学在最后的调整中，注意到画面的“效果”，如头发及衣领的背后处理了一些调子，使画面感觉不生硬，显得更生动。