

素描精品技法4

冉茂芹 著

一个头像的诞生

广西美术出版社

GUANG XI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

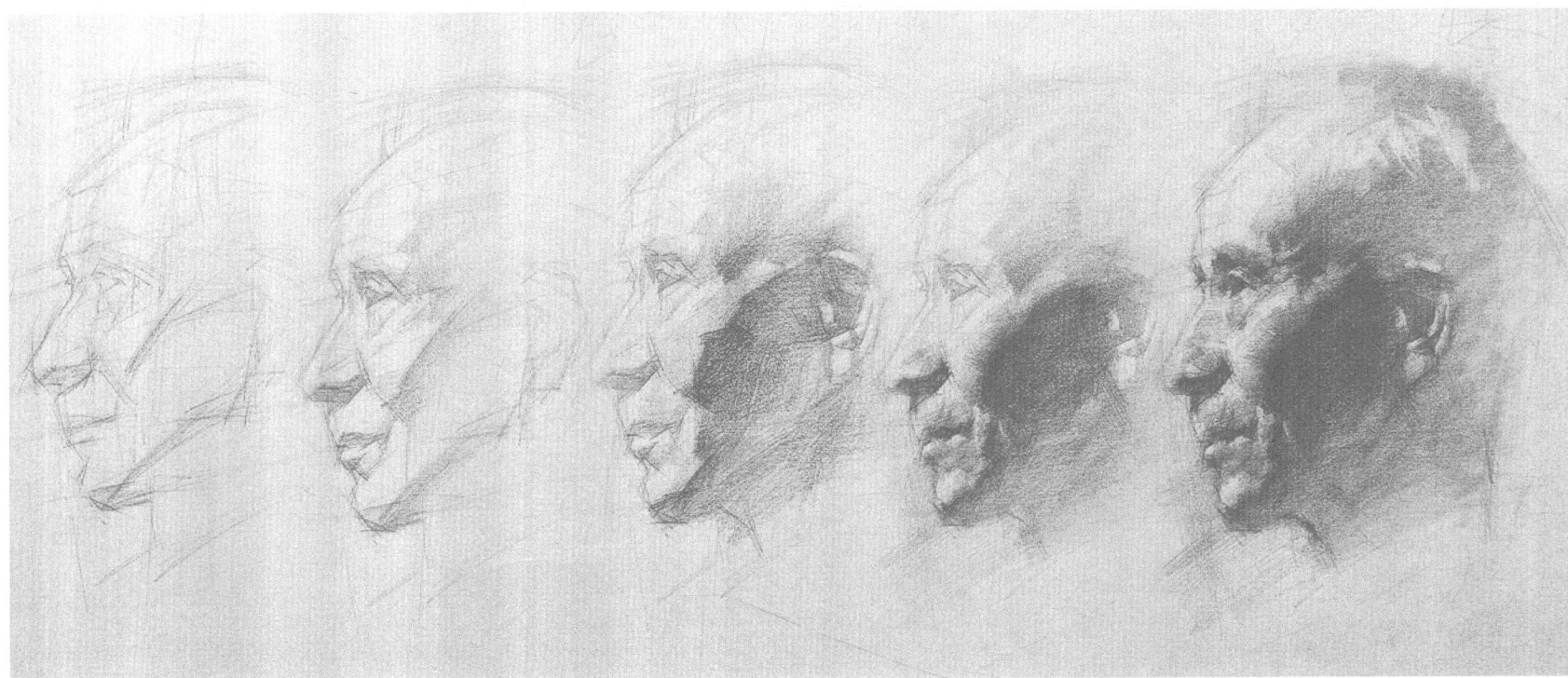
责任编辑 吕海鹏
封面设计 黄宗湖

素描精品技法 4

一个头像的诞生

冉茂芹 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP) 数据

素描精品技法. 4, 一个头像的诞生 / 冉茂芹著.
南宁: 广西美术出版社, 2005.1 (2007.11.重印)
ISBN 978-7-80674-606-6

I.素... II.冉... III.肖像画—素描—技法(美术)
IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 136945 号

素描精品技法④ 一个头像的诞生

冉茂芹 著

出 版 人	蓝小星
终 审	黄宗湖
策划责编	吕海鹏
监 制	吴纪恒 凌庆国
出版发行	广西美术出版社
地 址	广西南宁市望园路 9 号
邮 编	530022
制 版	广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷	广西南宁华侨印务有限责任公司
开 本	787mm × 1092mm 1/8
印 张	6.75
版次印次	2007 年 11 月第 1 版第 5 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80674-606-6/J · 434
定 价	25.00 元

本书如出现印刷装订质量问题, 请直接向承印厂调换
版权所有 翻印必究

编者的话

素描,是绘画造型艺术训练最基础同时又是最重要的课题。一幅好的素描,尤其一幅好的头像素描,往往得力于画家敏锐的观察能力和扎实、娴熟、精湛的表现能力。

著名画家冉茂芹先生的素描,令人叹服的不仅仅是几乎每一幅写生作品,都可以称得上有风格、有内涵、有深度,充分展现出独立的审美意义;更难能可贵的是透过作品,能窥见到画家热爱生活、对素描艺术一如既往的忘情专注的执著和恒心!

谨此,本社特请画家再次撰文自选其从事专业素描头像教学之示范作品编辑成册,呈献有志于绘画艺术的爱好者。

前言

冉茂芹

离开学校四十多年之后，我附中（广州美术学院附中）的班主任梁器奇老师告诉我：当年课堂人像写生我都画得很像，对此，他至今印象深刻。真的，我少年时就对描画人物有着一份说不清的着迷。但是，要怎样画好一幅人物素描、一幅油画肖像？真正有点体会，还是近年的事情，而所谓找到了“武林秘笈”的感觉则是这几年。其实，也不是真有什么秘诀，只是很少专业画家像我这般廿多年来一直未脱离教学活动，又一直在画石膏、画人物素描。真是要命！我就是手痒，喜欢画画，所以总是与学生一起作画，既有示范的效果，又促成我再深入、再研究、再思考，于是才有点心得，才有些成长。

俄罗斯画家尼古拉·费申到美国后，有不少慕名求教的人士对费申让他们画苹果大惑不解：“我们是要向你学画人像的啊！”费申说：“你们如果苹果都画不好，怎么画人像呢？”我要说的是：你如果石膏像都画不好，你怎么画真人呢？素描是绘画的基础，石膏素描是基础中的基础。石膏像画好了，你就掌握了造型的规律，再跨到真人写生就有了基本的理解和方法。这个集子中特别选印了一些石膏素描，就是为了说明石膏素描和真人头像有着密切的关系，两相比较，读者会印证我对这个道理的体会。我们通常说的“知识”其实有两种含意：“知”是知道，“识”在广东话中就是“会”的意思。“知道”比较容易，“会做”就不容易了，只有会了，这个“知识”才完整。要会，必须靠大量地实践，大量地画，而且，要写生，不要描照片。

天道酬勤，天道酬勤啊！

这里选的大都是近年作品，多数是课堂上与学生一起画的，也有少数旅行写生的速写头像。特别挑选几幅画的过程，并附文字介绍，以期学画者有明确的概念。画作的旁白文字，写得直接，还有些夫子的唠叨与啰唆，自己回头看一遍都不禁摇头莞尔，希望读者海涵。

哦！对了，在此解释一下我的签名式。1980年我经深圳到香港时，香港入境管理人员问我有无英文名，我那时哪知道什么“彼得”、“大卫”之类啊！于是就给了我一个广东话发音的冉茂芹——YIM MAU-KUN，1981年我与美国西岸的SIMIC画廊合作，开始使用画中的签名式，一直沿用至今。这个签名式也就成为了我对学习、工作过二十多年的广东这片土地的一个纪念。

2004秋于台北

冉茂芹

1942 年 · 出生于湖南省桃源县

1965 年 · 毕业于广州美术学院舞台美术专科

1974 年 · 年画《送戏上船》入选全国美展

1978 年 · 油画《战士的歌》获广东省首次颁发头等奖

1980 年 · 移居香港

1988 年 · 定居台北

在港、台、湖南共举办个展十几次

出版画册专集 20 余种

美国《国际艺术家》杂志 38 期 (2004.8-9)刊登撰文：“色彩语言”及油画作品

现为：湖南常德工艺美术学院荣誉校长

常德师范学院客座教授

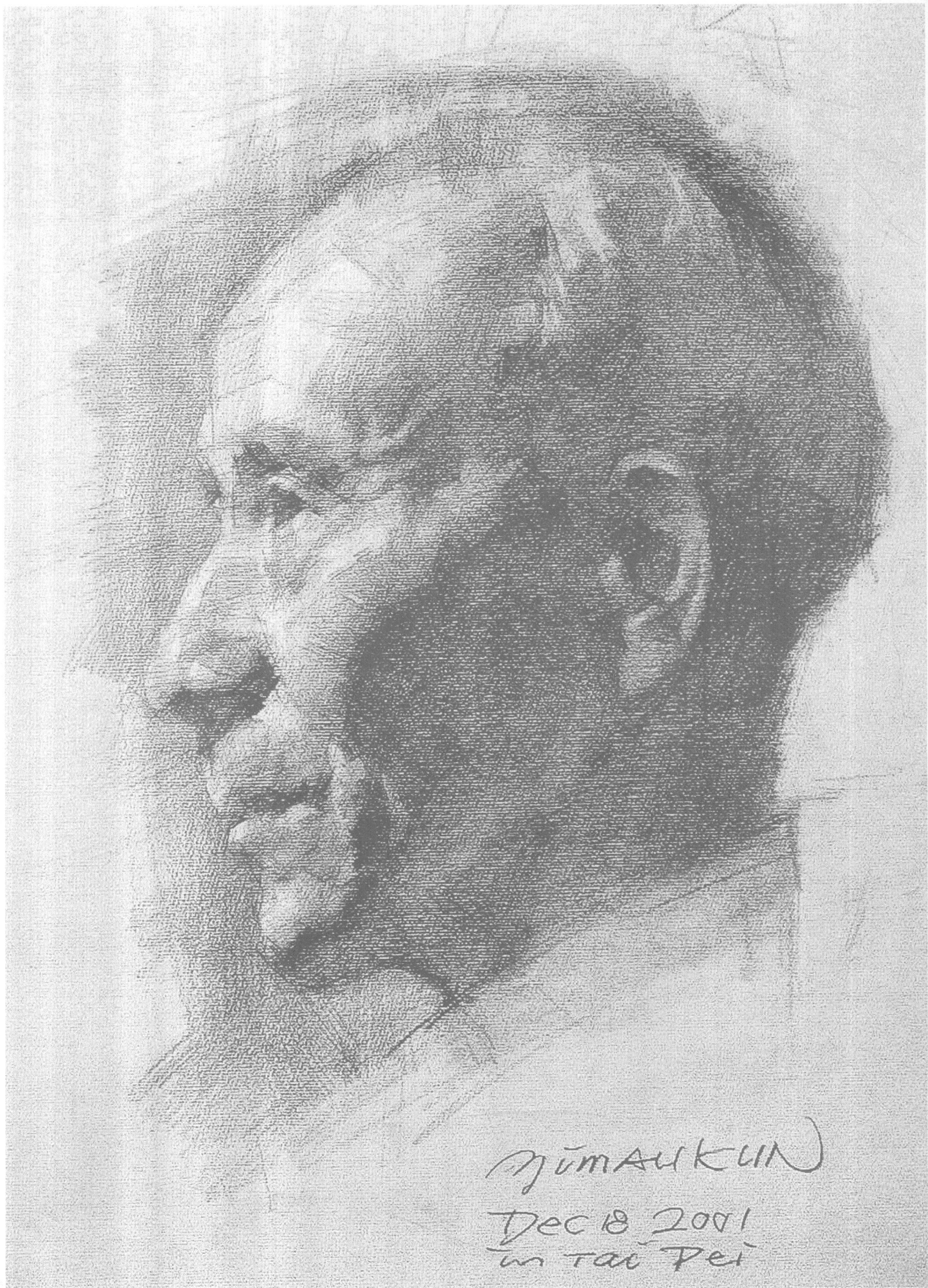
湖南师范大学美术学院客座教授

广东画院特聘画家

图 录

01 邻居阿伯	20 美术青年
02 《邻居阿伯》作画过程横览图	21 台南姑娘
03 (上)《邻居阿伯》之一	22 长发姑娘
03 (下)《邻居阿伯》之二	23 客家农民
04 (上)《邻居阿伯》之三	24 高雄男子
04 (下)《邻居阿伯》之四	25 范汝宜
05 (上)《邻居阿伯》之五	26 原住民姑娘
05 (下)《邻居阿伯》之六	27 健美男子
06 月娥	28 美术学生
07 (上)《月娥》之一	29 吴征渝
07 (下)《月娥》之二	30 外国女人
08 (上)《月娥》之三	31 九十老人
08 (下)《月娥》之四	32 银发老妇人
09 白发老太太	33 长发女人
10 (上)《白发老太太》之一	34 邻居太太
10 (下)《白发老太太》之二	35 藏族老爷爷
11 (上)《白发老太太》之三	36 次吉拉姆
11 (下)《白发老太太》之四	37 藏族姑娘
12 李金弘	38 洛桑
13 (上)《李金弘》之一	39 刘义
13 (下)《李金弘》之二	40 阿波罗石膏像素描过程横览图
14 (上)《李金弘》之三	41 弗兰克林石膏像多面向小稿
14 (下)《李金弘》之四	42 伏尔泰石膏像
15 自画像	43 辛尼卡头部之深度轮廓
16 美术教师	44 老人石膏像之面面观
17 着圆领衣的女子	45 头骨
18 刘明燕	46 布鲁特斯之头部
19 碧潭渔夫	47 布鲁特斯

01 邻居阿伯

老伯的家正在画室的对面，与我们时有照面，十分谦和有礼。

我用的是日本制KMG标准开素描纸，铅笔是德国制STAEDTLER MARS LUMA GRAPH 100牌（蓝色杆，黑色尾）。这种纸不厚，但很结实，很黑的地方都可擦起来，削得很尖的铅笔也不会伤纸。这张画就是用削尖的铅笔来画的，由于纸纹结实，画完常有不易填满的小白点。

02 《邻居阿伯》作画过程横览图

过程横列在一起可以将步骤一目了然，翻下去，翻下去，我来说点什么。

03 （上）《邻居阿伯》之一

打轮廓除了定位置、定大小外，要一开始就抓住外形的大特征，也就是头形的特征。画侧面轮廓要注意双眼、眉头、嘴角、额丘（额结节）的对称点的透视。要将透视线拉出来，不要急于清理掉。打轮廓，原则上是用各种角度、长短不一的直线将形切割出来。这样做，可以减少小曲线、小转弯对视线的干扰。

大的特征由大的体块决定，大的体块由大的直线交搭决定。

03 （下）《邻居阿伯》之二

检查过轮廓之后，用排线将明暗分界处的暗部标示出来。再将鼻侧面、额斜面等主要灰面标示出来。

04 (上) 《邻居阿伯》之三

将明暗交界处暗部先加深，分别开耳朵的明与暗，顺势将深调子延伸至暗部。

04 (下) 《邻居阿伯》之四

加深五官的暗部，并开始从明暗交界线推到中间调子。

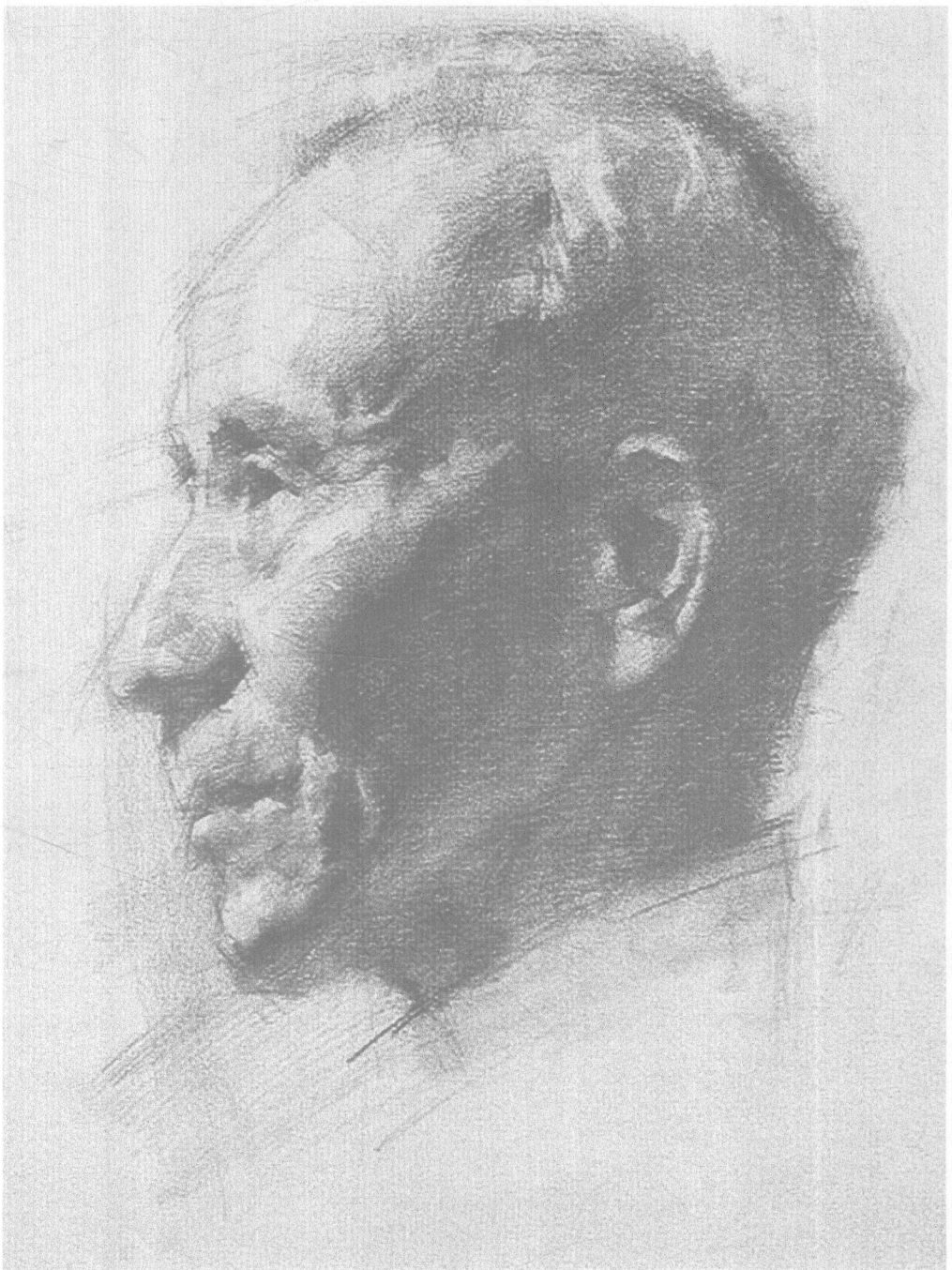
05 (上) 《邻居阿伯》之五

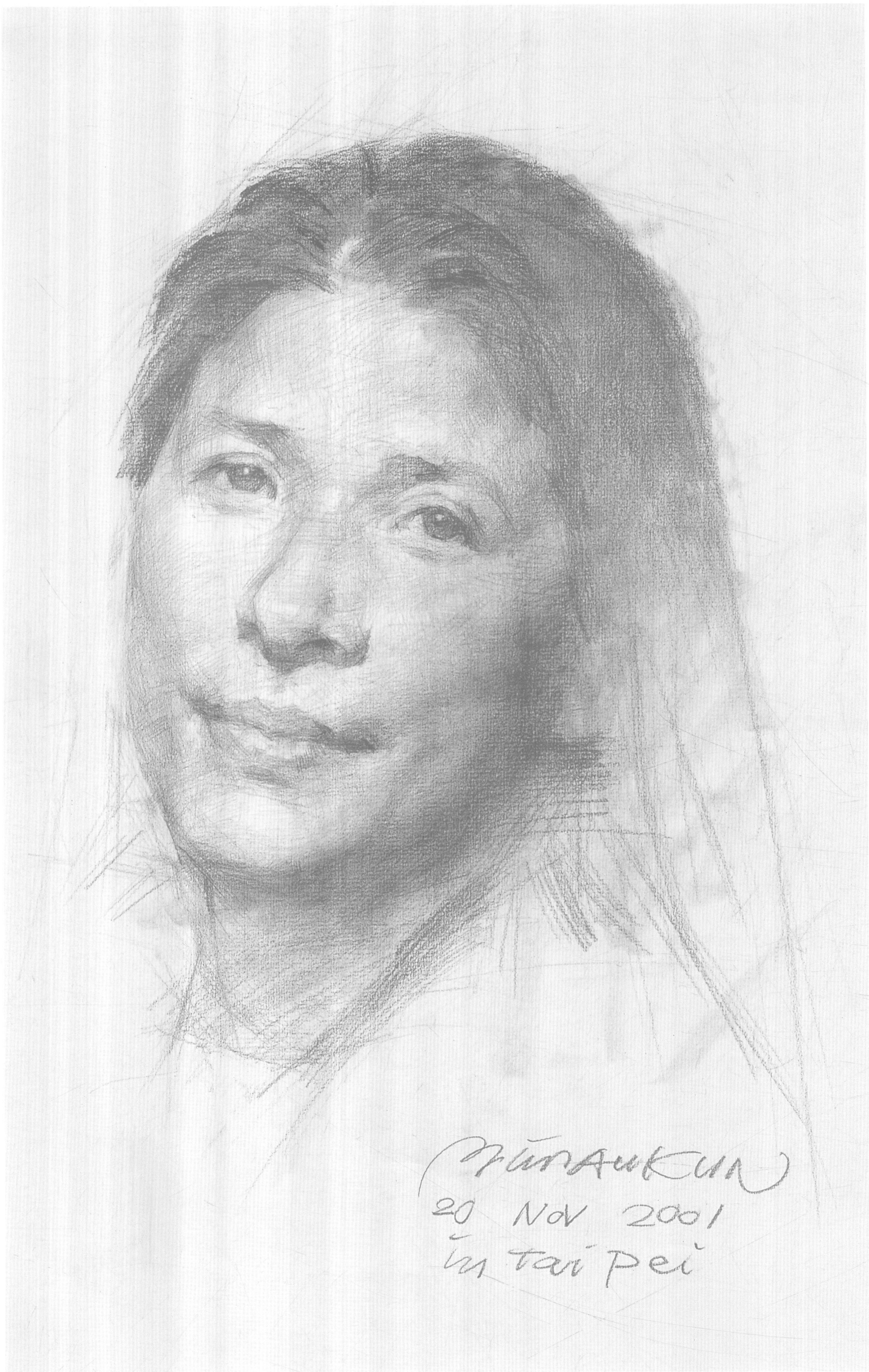
在中间调子、灰面上下工夫,体现起伏的学问在这里表露最多,层次也最为丰富。中间调子的深浅、虚实和大小位置都要从观察、分析、理解、感觉中来,不要杜撰,防止公式化。

05 (下) 《邻居阿伯》之六

用橡皮擦出白发,把头颅的形和暗部完整地画出来,并留意下巴、下颌的反光及头颅的外轮廓线。亮部的背景加上了一些灰调子,并留下一些稍为清晰的边线。注意:这些清楚、锐利些的边线是断续的,不是勾死的,它帮助形体结实,并与背景区别开来。

07 (上) 《月娥》之一

打轮廓留下的切线约莫可见，请注意穿过鼻子的中线，和相应与之交叉的眉、眼、鼻翼、嘴角、下巴的横线，这个有如电视天线的“丰”字形线架因头部的倾斜都斜了，这一步非常重要，不可“跳”过去不做，省不得。

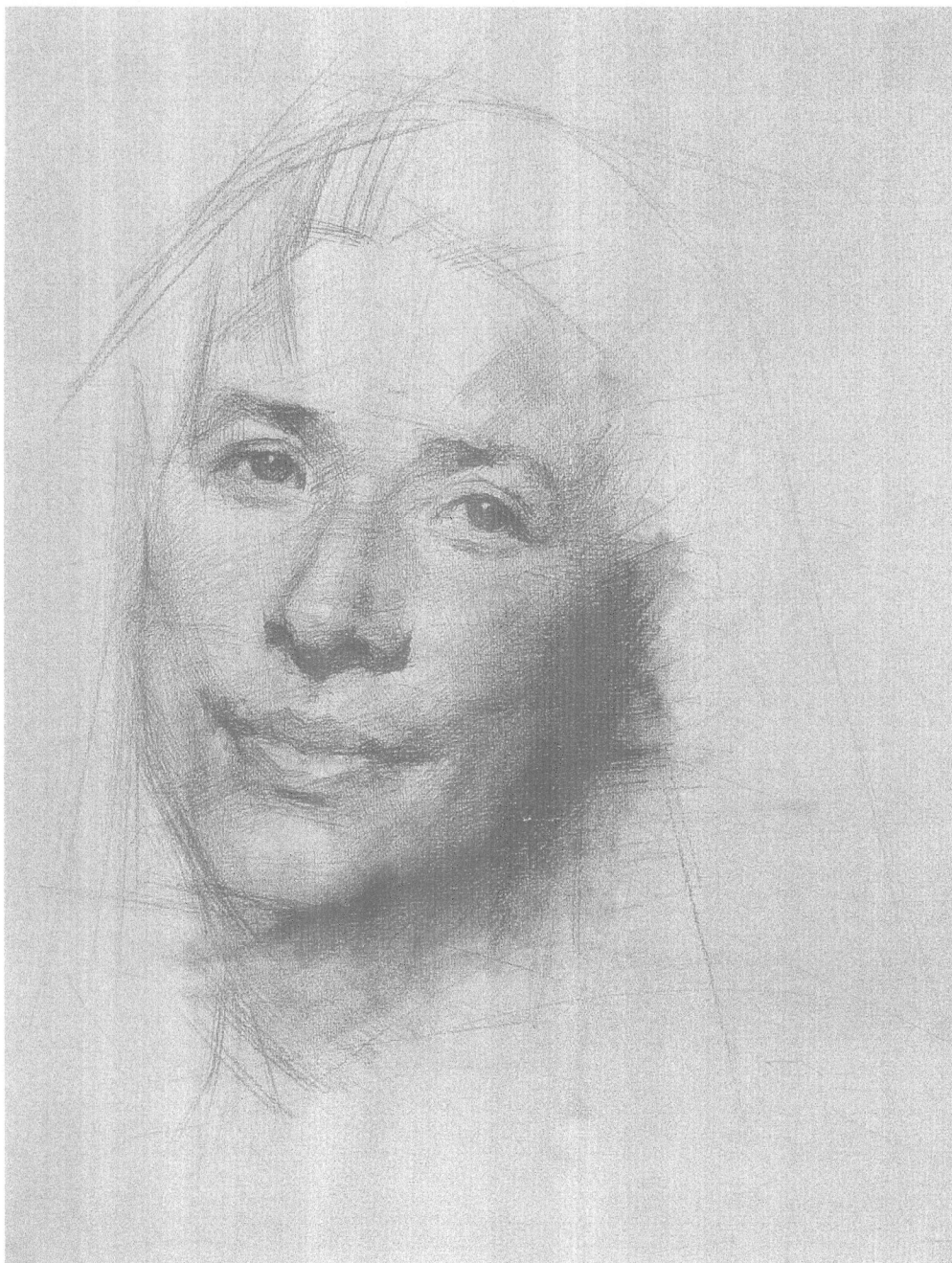
跟着，我将额头、颧骨到嘴角，颧骨到下巴的大面以浅灰排线，粗略地“切”割出来。

接着将鼻子、眼睛作较具体的“塑造”，用“塑造”是含有体积的意思。头像中的鼻子好像房屋的主梁，俗话说“牵牛要牵牛鼻子”，抓住了它，画准了它，其他部分就有了比较的标准。

07 (下) 《月娥》之二

加深五官，调整眼珠的位置，一个人的神态在眼睛和嘴角上呈现最明显，要好好观察，不可“大约”，要知道“传神尽在阿睹中”啊。

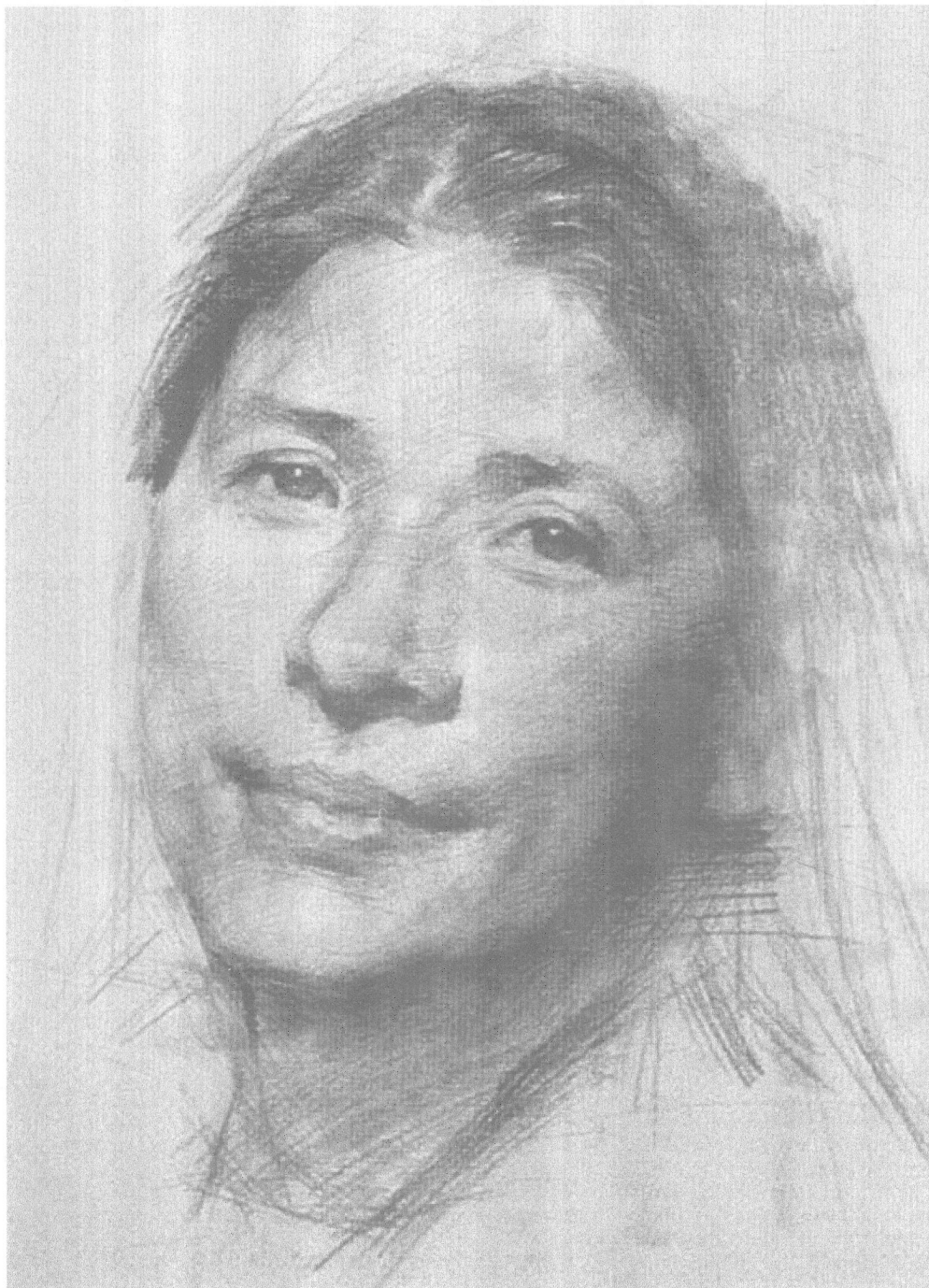
额头是一个完整的体，颧骨“承托”着额头，颧骨又是一个体，下颌骨“承托”着颧骨，所以作画时要对称地两边同时观照着画。有理解地画，指整个头具有球体这种几何形体的明暗特征，又有骨骼肌肉这种内在结构的特征，对这些要理解。有感觉地画，指对深浅、虚实和体面，要有感觉，理解与感觉是我们作画的凭借。在画明暗交界处时我用了纸笔，注意，要先用铅笔画，画了才适合用纸笔，不然只靠擦就会色调太浅又缺乏实在感。

08 (上) 《月娥》之三

在上阶段的基础上将她的右脸颊以及颧骨、右下颌骨的经透视压缩了的斜面加深，“推”过去。

眼、鼻、脸的暗部都将深处再加强了，使头像更结实，更有分量。接着画到头后、衣领位置。

08 (下) 《月娥》之四

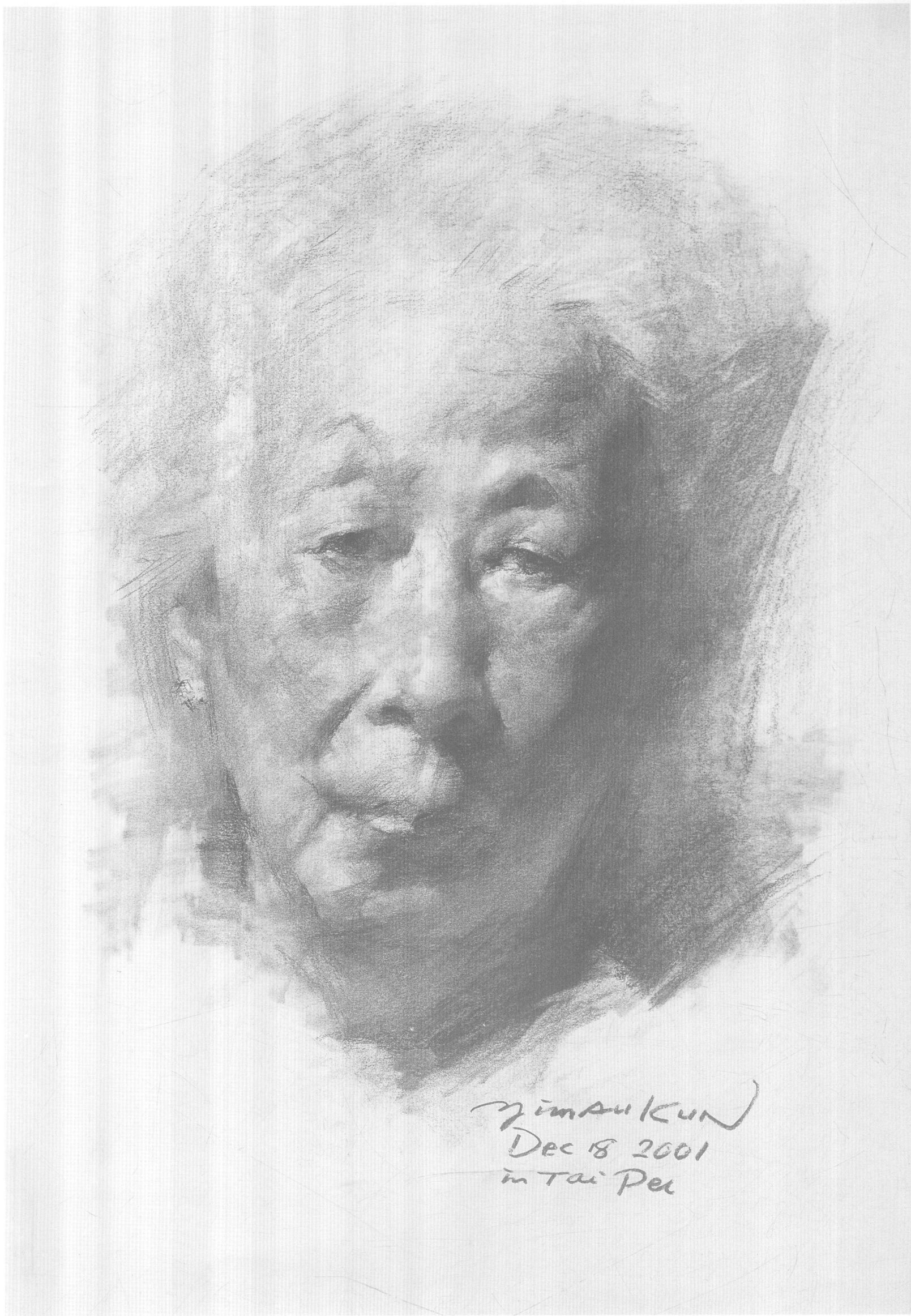
画到这里，已接近尾声，一张头像的完成要回头检视：

- (1) 大形体是否走样？
- (2) 五官的位置是否歪斜？
- (3) 形体起伏是否适当？
- (4) 五官是否结实、突出？
- (5) 笔触是否平滑？
- (6) 神态是否真切？(眼珠大小与方向，眉头、鼻翼、嘴角的动态，上眼皮与脸部肌肉的牵引形态等。)
- (7) 深浅、虚实是否重复？

如果都尚好，你就可以一笑搁笔了。

一张画要“画”出来，不要“磨”。

“画”出来就是要有笔触感，“擦”、“磨”、“线”，都是“笔触”。只要是经你选择过、有艺术目的的手法都可称“笔触”，也就是中国画中的“见笔”。“见笔”反映出作者主动性的艺术行为，画面就精神、好看。到处“磨”就平滑，反映出对形体与明暗规律缺乏理解，画面也就显得软弱。要少“磨”多“画”，少“磨”多“画”！

09 白发老太太

用炭精笔画在素描纸上，又是另外一种效果。

美国产的一种将军牌炭素铅笔（GENERAL'S CHARCOAL PENCIL）很好用，有从 HB、B 一直到 6B 深浅不同的区别。初试之后，发觉既不刮纸也不油滑，对它的品质充满了信心。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com