

教学在线

方向

素描头像

教学在线
系列丛书

主编 ■ 伍文榜

河北美术出版社

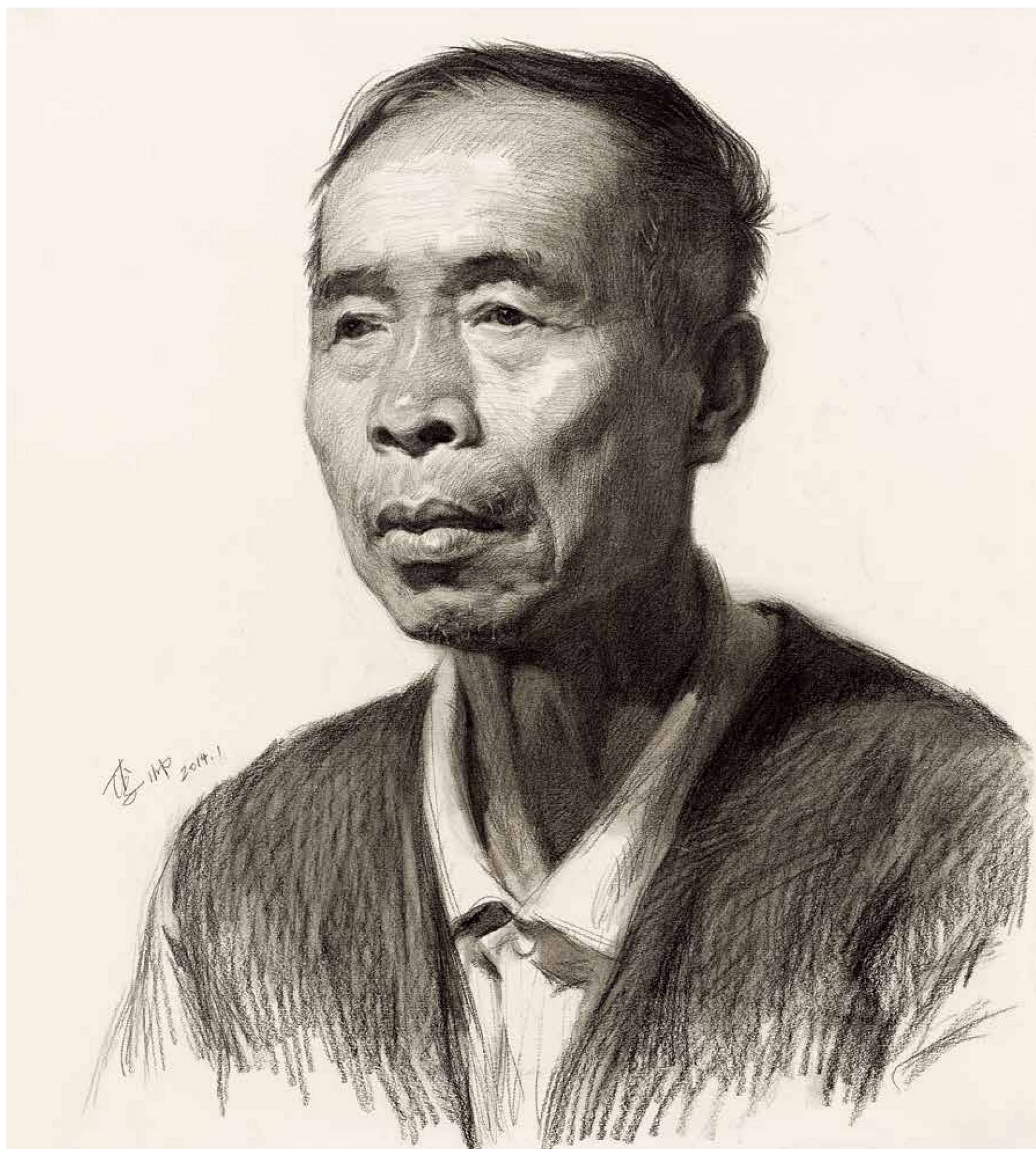

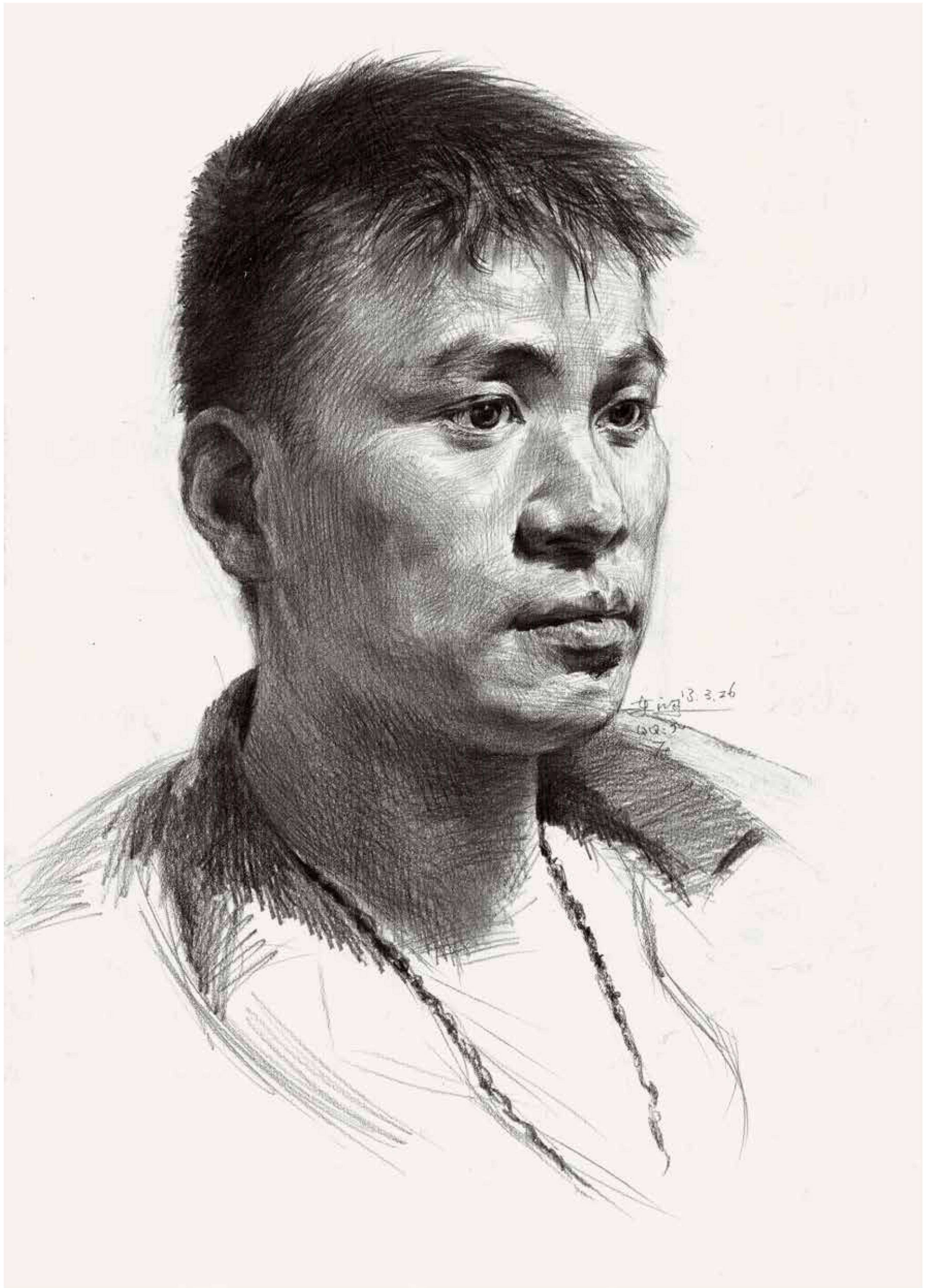
方向 素描头像

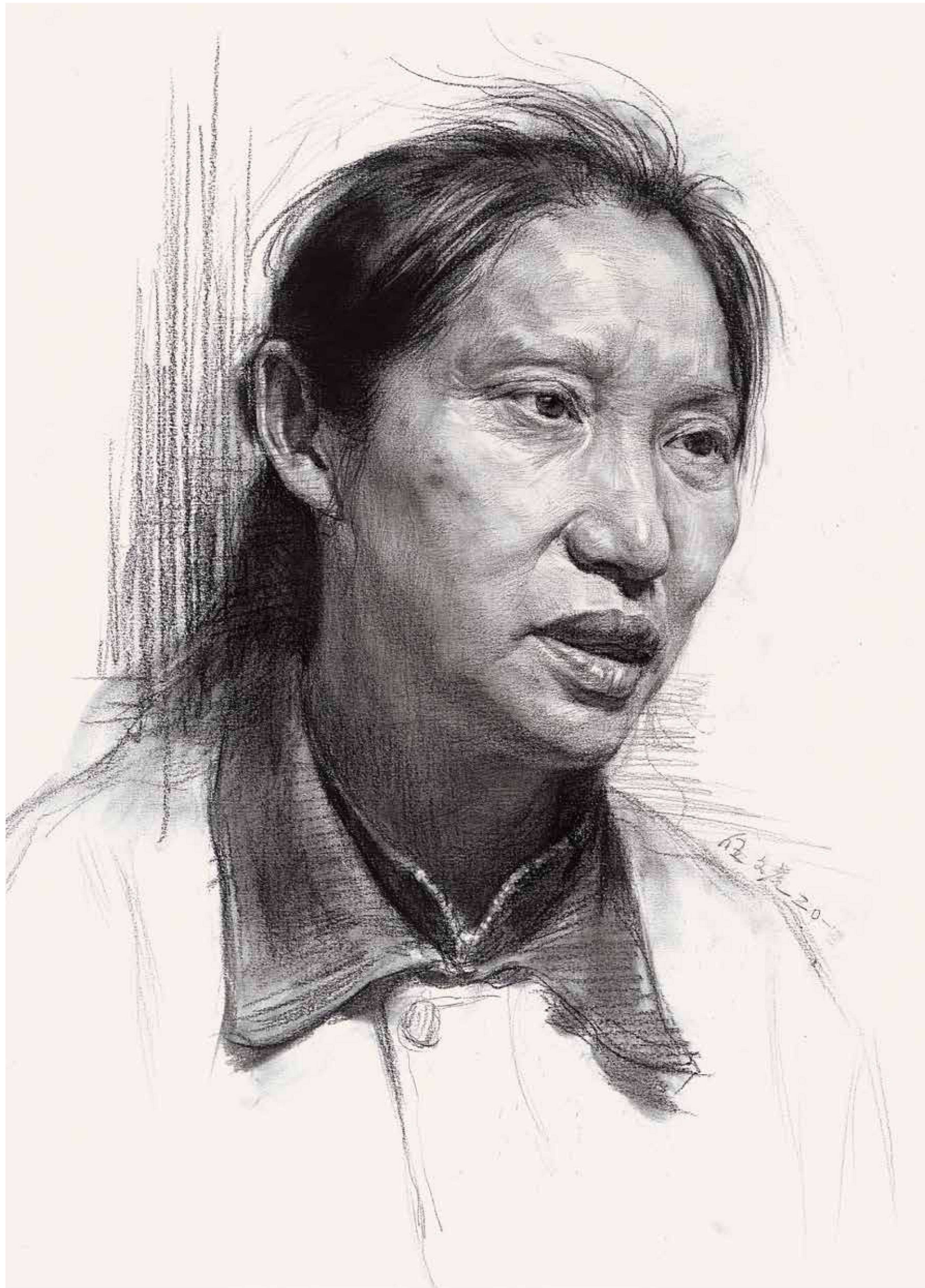
教学在线系列丛书

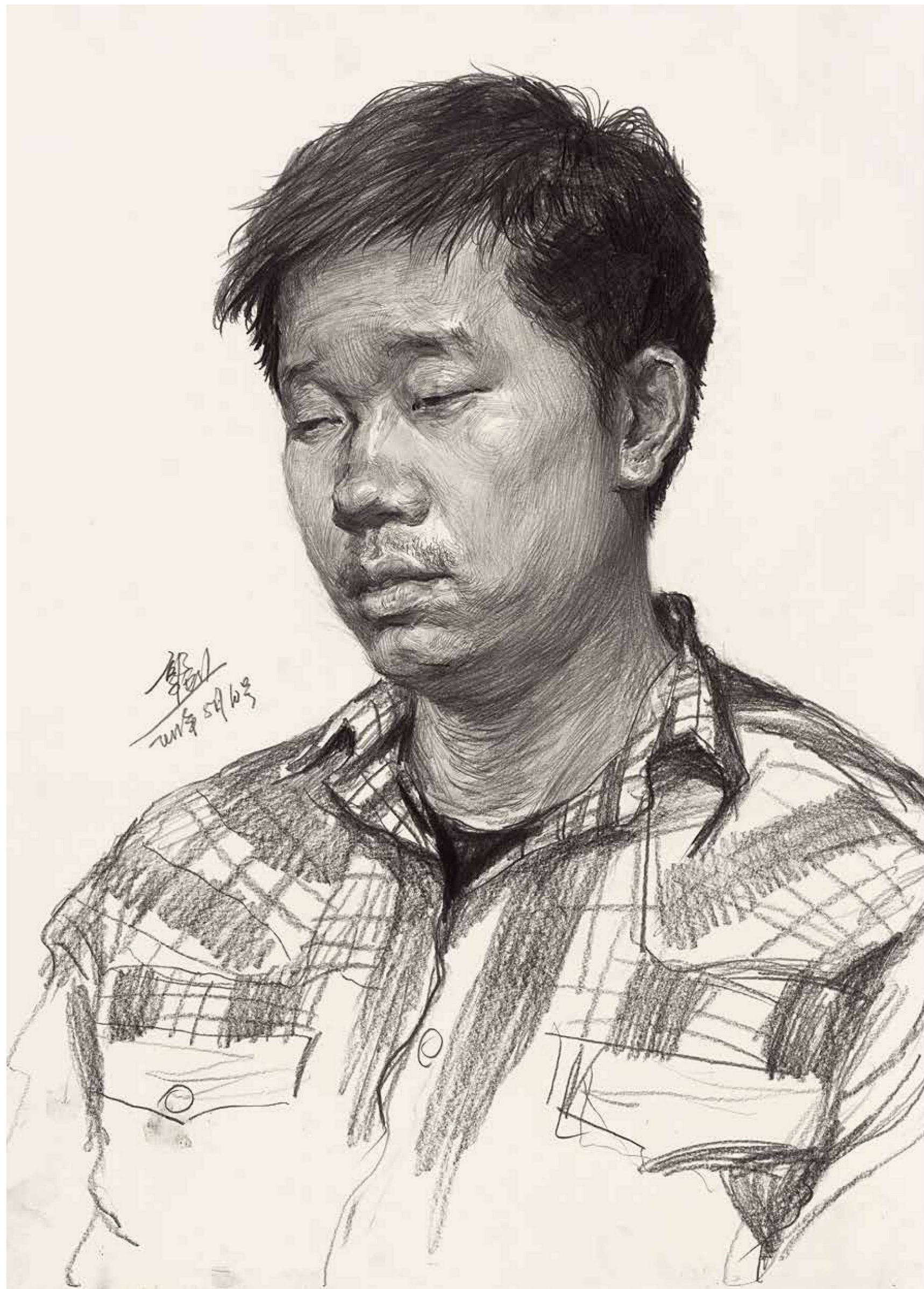
主编·伍文榜

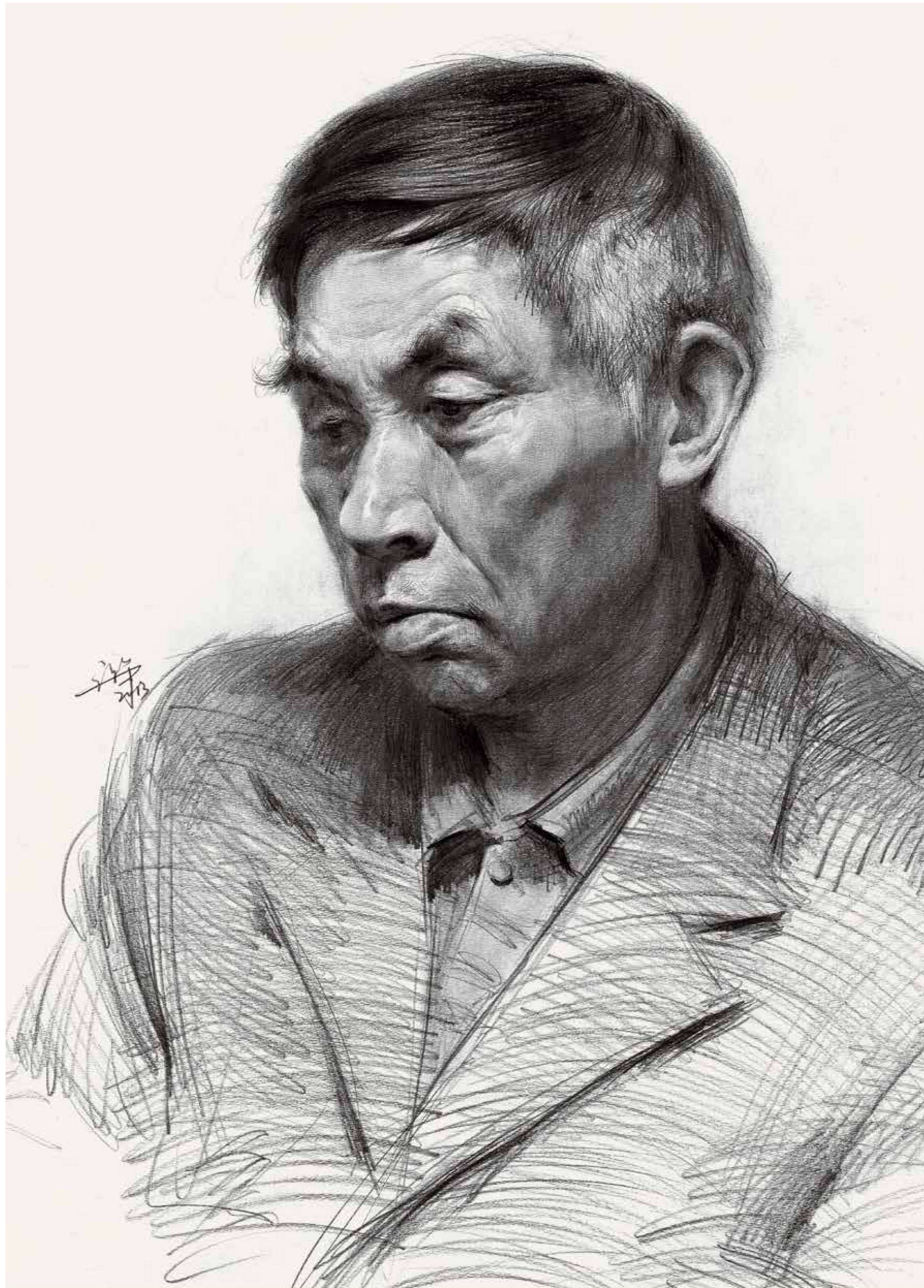
编著·吕铮铮 李广滨 刘宝慧 李 帅 伍文虎
李黛娣 郭 创 卢国思 万 历

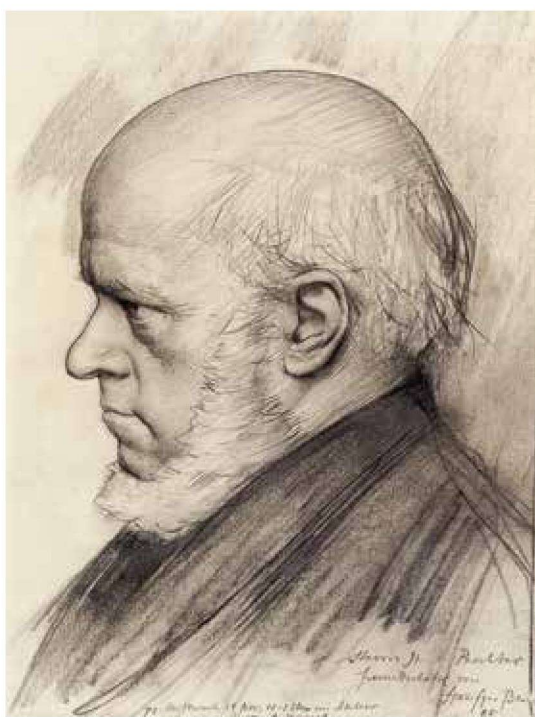

1. 学习方法	11
2. 关于素描	12
3. 素描的基本概念	13
4. 作画工具及表现手法	17
5. 作画步骤	18
6. 局部解析	24
7. 作品赏析	33

学习方法

对于学习，拥有一个正确的学习方法和一个良好的学习习惯是非常重要的。不仅学习素描是这样，其他科目甚至文化课或者其他任何一项技能也都是是一样的。

万法以信为先

在你选择了老师并跟从他学习，从这一刻起，老师讲的话一定要信，照着老师的要求做。这种盲从式的学习方法是非常有效的。信，不仅是学生要信老师，老师也要信学生，对学生要有信心，两者间这种相互的信，教学与学习都会变得简单得多。

有的同学非常理智，学习时经常会用自己已知的概念去判断老师所教授的内容，从而选择性的去学习，这种方法也不能说不对，但，你要知道你要学习的还是你未知的东西、知识，用你对其他已知事物的判断去判断他的对与错好与坏是很不靠谱的。

师生之间建立了“信”这种关系后，就会毫无保留的教授与接纳，信是非常重要的，是一切开始的根。

外师造化，中得心源。

知识、概念学到了不代表你就会了，就像学数学一样，公式、概念你会背了，然后就是做题，通过大量的练习，去体会那个公式概念真正的意思。素描也是一样要多去画，从中去体会，体会那一个个形体的起伏变化，一块块明暗关系的微妙变化，一根根游动的线条。这些在不同对象不同环境中的变化。通过大量的练习，去分析每一次成功与失败的原因，享受着他们带来的惊、喜。只有这样一次次的用心去感悟，你才能得“道”，牢牢记于心中，一辈子都不会忘。

学习遇到问题是很正常的，微妙要看清楚原因，找到问题，一个一个的去解决它，能今天解决的就不要拖到明天，能现在解决的就不要到下一刻，自己解决不了就问老师。不要逃避，逃避只会让问题越积越多，问题一多解决起来就困难了，问题没解决就没法往下进行，这样恶性循环下去会造成心理上的厌学。所以养成一个良好的学习习惯和一个正确的学习方法是至关重要的。

素描的学习最重要的是学会观察，找到规律。

图一

图二

关于素描

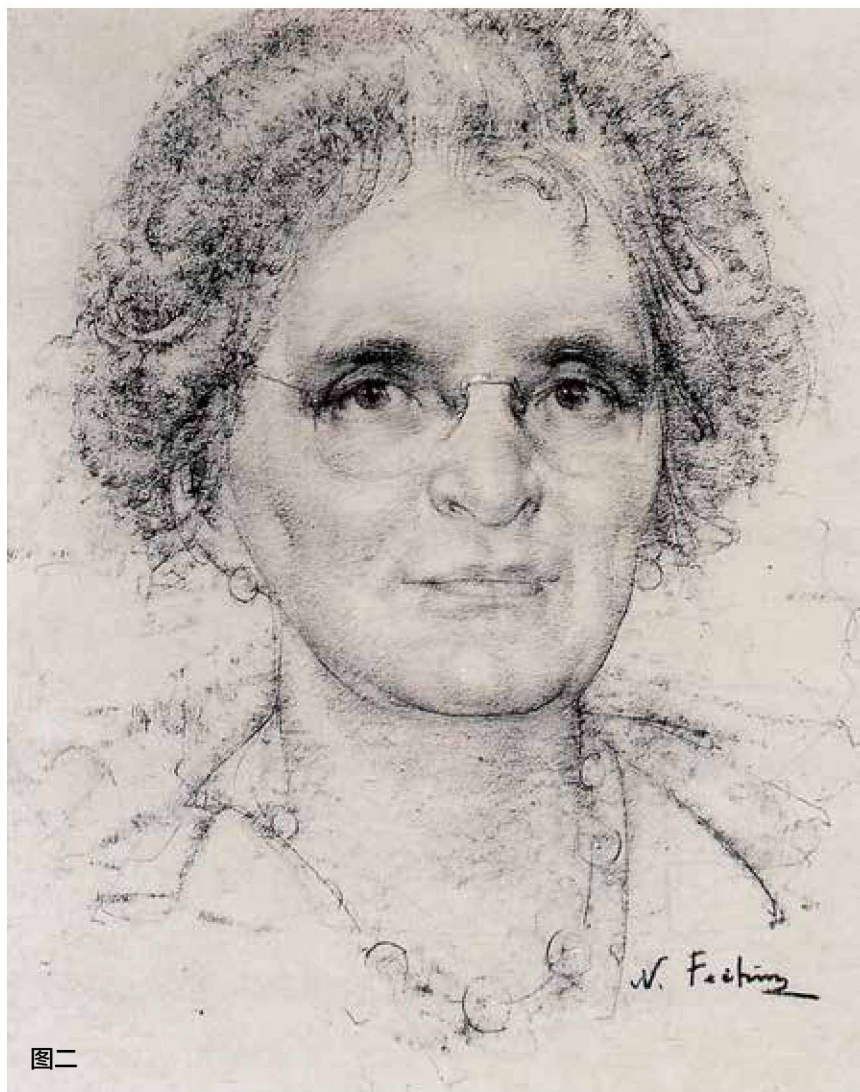
素描，是现在学习绘画的一个必经之路，它的重要性是不可忽视的。素描作为造型的基础，看似简单的一种绘画语言，却有着无穷的变化。一些简单的线条或明暗就能传达出无限的美。素描不仅是造型的基础，它已成为一种艺术表现形式。回看数百年来大师们留下的一件件素描作品无不是精美绝伦的艺术品啊！是我们学习的方向，是我们的良师！

好画是不讲方式的，但好画是能打动人的。在遵循素描基本法度的同时把个人对对象的感受对画面的理解自由的表现到画面上，这样的素描就不会呆板、平庸、会显示出自由，个性而别具风采。这样的画可称之为好画，肯定会跳入评卷老师的眼中，拿到一个高分。这里说到素描的基本法度，这个法度是素描最基本的法则，是美术高考重要的考核标准，也是我们重点要讲的。

素描的基本法则包含了形象、结构、形体、明暗、空间、质感。这些是基本是初级阶段要学习和掌握的。在学习这些时常常会感到枯燥乏味，这个阶段的学习必须要有脚踏实地的劳动精神，非常勤奋地把一个一个的问题解决掉。这样你才能掌握这些基本技能。只要踏踏实实的，一步一步一个台阶的参悟、体会，加上老师的点拨，阅读各类好画、名画，一步一步的把基础打牢了，可以把这些因素自由的掌握于心。只有这样你才不会为技术而困扰，就能将它为己所用，自由的表达出自己的感受！

图一

图二

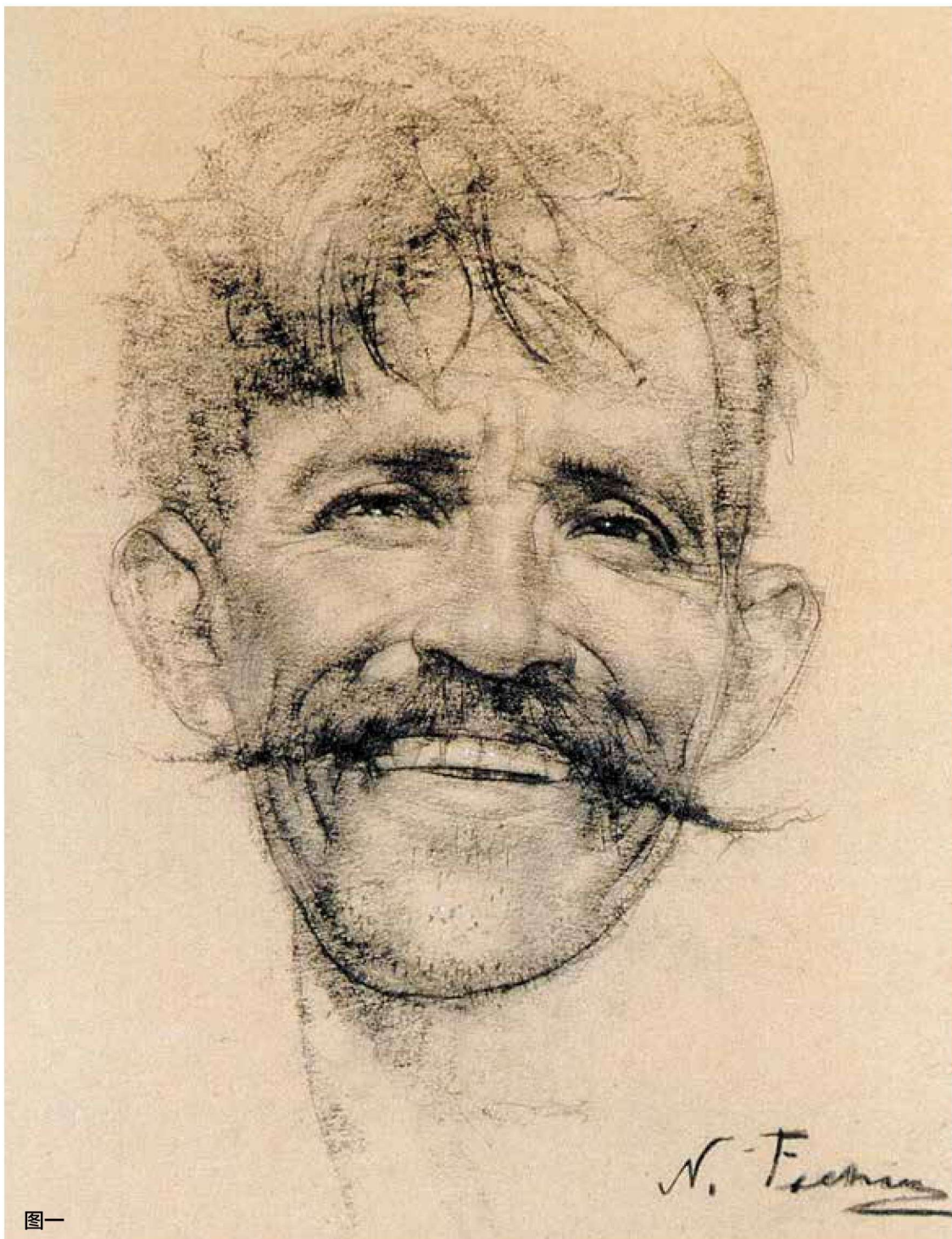
图三

素描的基本概念

形象

形象既是造型的基础也是目标。形象包含着比例、透视、结构、形体、明暗和质感。在作画过程中不要忘了形象所蕴含的这些内容所起的作用。在作画中人们常常会陷入比例、透视、解剖、体积、明暗等因素中而忽略了“看”这个直接的形象感知能力。形象感必须贯穿整个作画过程，让形象来调控结构、形体、明暗、质感的把握。形象感应该是基础教学的主要课题之一，然而现在普遍的把它忽略了。

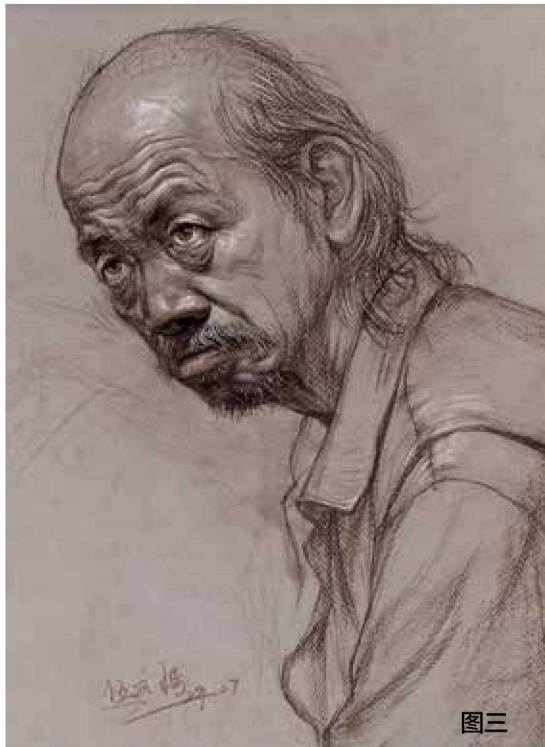
如（图一、二、三、四）都很好的把握住了人物的形象特征。如（图一）头发抓住前边几根，后边轻松的交代个形，脖子更是一根线带点面就表达出了略歪的动态，八字胡、嘴、眼睛的形象把握准确，相对头发脖子刻画深入，明暗对比强烈。这样一松一紧的表达出了对象满脸洋溢着幸福开心的笑容，自信的状态。从此画能看出作者有着对形体、结构、明暗、质感的调控与把握能力。（图二）那一双犀利的眼神足以说明一切。

图一

图二

图三

图四

结构

结构包含了自然结构和运动结构。自然结构：不仅是解剖和几何构造，还包含了自然界的一切物体的结构，如衣服、机器、汽车、家电等等。但我们通常所说的也是我们头像学习中用得比较多的解剖几何构造。运动结构：一些软性的东西在某种外力的作用下发生变化，而呈现出的形体和线条，如手垂直放下时和弯曲时的布褶变化。不仅衣服，毛发、肌肉……都有着这样的规律。弄清了这两种结构的规律就掌握了素描的核心。还有一个概念：所有的转折也都称之为结构，加强结构也能加强体积、空间，能使形体更加的结实硬朗。以结构的表达形式来作画也是一个非常重要的课题，这一方式丢勒是很好的学习对象。如（图一）

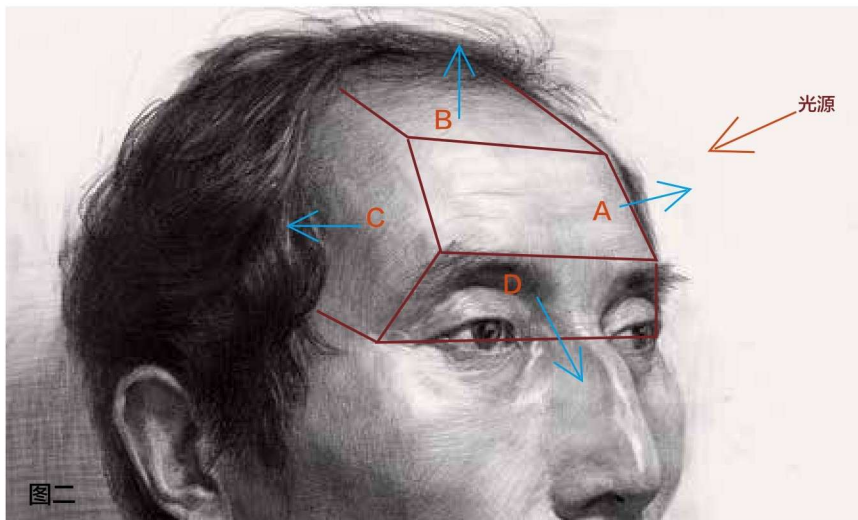
图一

形体

形体的概念就是：由多个不同朝向的面组成的有体积的物体。“形体”从字面看就可理解到形应该在前，体应该在后。形是指外形，体是指体积，形呈现为形态和轮廓或转折，体呈现的是厚度和深度。形是平面的，体是立体的，体的存在必须以形为前提，没有一个好的形就没有好的体。

形体的塑造通常利用黑、白、灰调子去把不同方向的面区分开，竟而达到立体的视觉效果。归纳成一句话：形转色变（形体发生转动，颜色就随着改变。）

如（图二）额头这个形体A、B、C、D四个面的朝向不一样，受光强弱不一样，他们的颜色也不一样，A亮、B浅灰、C重灰、D暗。

图二

图三

质感

质感是一种视觉与触觉的表现，如布料、皮肤、木头、玻璃，它们或柔软，或粗超，或光滑，或透明。对于画来说，没有质感的绘画是黯淡无光的。对于素描质感还表现在线条、笔触等作画方式上。对象本有的质感和表现方法这两种质感共同构成画面的质感。质感同时也能很好的拉开画面的节奏，增强画面灵动性。如（图三）头发、头巾、皮肤不同的处理方式将其质感很好的区分。

空间

我们通常讲的空间就是距离感、纵深感。我们如何在一张平面的纸上表达出距离和纵深呢。方法有很多，如利用形的前后叠压，利用明暗的深浅对比，利用形体的强弱，利用透视等等。

明暗

在绘画中，明暗指的不仅是光下物体产生的明暗变化，画面的构成明暗也是明暗的一部分。明暗是营造氛围的最有效手段。17世纪荷兰的用光大师伦勃朗，用明暗营造烘托出的氛围有着交响乐般的恢宏。明暗这种绘画语言是最有效的表达方式也是目前高考当中最有效最普遍的作画方式，我们应该好好地学习。明暗虚实的手段很容易出效果，但也成为画不好素描者自欺欺人，糊弄的工具。

在这我们讲讲明暗和形体、空间、结构……之间的关系。我们将明暗的训练分以下几种方法概念：

1. 抽象明暗：不看形体和结构，可眯着眼观察（这样我们会过滤掉很多细节看得更整）主要解决色调比较观察的方法。

2. 形体明暗：利用明暗把形体的体积做起来，强调形体与形体的空间距离，根据空间的前后去加强前面减弱后面，但这些都是建立在抽象明暗上的。解决块面塑造形体的观察方式。

3. 结构明暗：这是在以上的基础上加强结构，如轮廓线、交界线、转折等等。主要理解结构与形体间的关系，结构的表达，结构的作用。

4. 空间明暗：空间是一直伴随着抽象明暗、形体明暗、结构明暗下来的，一步步加强的，最后我们可以根据空间关系再调整这几个明暗关系。通过以上的讲解我们对明暗与形体、结构、空间……之间的关系应该有了一定的认识。

归纳成一句话——明暗是为形体、空间、结构、质感、形象（在不同光线下人的形象是发生着变化的）等服务的，只要达到了这几个，明暗就会合理，而形体、空间、结构、质感，等又得利用明暗去表达。但这些都是有规律可寻的。

图二

图三

图一

图四

这几张画都是非常小的画幅，如（图一）连巴掌大都不到，作者在闲时，对象的状态一下映入了眼帘，进入了内心，拿起笔就在小纸盒上记录了下来，同学们应随身带着笔，这样就可以把见到的，感兴趣的随时记录下来，哪怕画不完，只画一个局部都是可以的。

