

责任编辑：贾学斌
装帧设计：黄胜红

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 黄秋实等著. — 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2006.1
(艺术设计基础训练丛书)
ISBN 7-5603-2305-7

I. 素… II. 黄… 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. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 147406 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451 - 86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
出 版 人 辛玖林
印 刷 黑龙江教委印刷厂
开 本 787 × 1092 1/8 印张 5.5 字数 250 千字
版 次 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
定 价 18.00 元

(如因印装质量问题影响阅读, 我社负责调换)

ISBN 7-5603-2305-7

9 787560 323053 >

前言

素描是学习造型艺术和艺术设计专业的重要基础学科,它不仅研究造型的基本法则,而且还要研究艺术的规律与表现,同时对学生造型观念的形成和审美意识的培养起着极为重要的作用。

人物头像素描,对学生来说是一种连续性的挑战,因为人物头像形体结构、比例、明暗关系精细微妙,难以掌握,因此在素描训练中是相当复杂并相当重要的题材。

泰戈尔说:“人是上帝最美的创造。”人是大自然中发展得最高级、最完美、也最值得赞美的造型,同时也是社会生活的主体,是一切美的结合,是物质与精神的载体,人的外在形象与内在精神的特殊联系,也是最直接最理想的感情传达媒介。成功的人像素描作品,不仅是一个人的性格写照,也是社会生活的印证和人类重要的精神财富。

学习人物头像素描,要从研究其生理结构、造型结构、基本比例入手,进而研究表现技巧、神态、性格特征传达。

在此之前应经过石膏几何形体写生、静物写生和石膏人像

写生练习,一般应先了解头骨、石膏头像解剖模型,石膏切面像的基本知识同时配合相应的写生训练。

头像素描的方法步骤与在此之前进行的素描训练大同小异,要经过:一、观察认识,从视觉感知中获得整体印象,发现美的形式,明确对象的外在特征和内在气质;二、确定构图,把主体安置在画幅中合适的位置,使其大小适宜;三、从整体出发概括基本特征;四、分析形体结构,从主体观念出发分块分面,根据解剖关系和明暗交界线,将诸多复杂因素概括为结构合理的几何形体;五、画头像的大的明暗关系;六、深入刻画细部;七、整体调整,从整体特征、解剖结构、立体感觉、明暗表现、精神面貌等各方面综合观察统一调整。

画头像时还应特别注意:一、在动态中捕捉相对确定的最佳瞬间;二、皮肤的固有色有一定的明暗差;三、质感表现有对比有差异;四、力求笔法多样;五、突出特征。只有把握住对象独有的外形特征及表情,并表现出内心世界,作品才具有生命力和审判价值。

要做到有特征、有性格、有技巧,切忌将生动的人画成“如尸似塑”的“偶像”。本书力求通过对具体头像素描作品的点评、分析,使学生在以上诸方面获得感性认识,从而较快地提高造型能力和审美评价能力。

在本书出版之际,特别要感谢曾多年担任黑龙江省艺术设计术科统一考试专家组工作的资深成员林建群教授,他为本书的素描选材和作品评析提出了大量的宝贵意见,在此深表谢意;也要感谢鲁迅美术学院的姜黎、陈延辉两位老师,没有他们的支持与帮助,本书的完成就不会这么顺利。

作 者

2005年11月

黄秋实 画

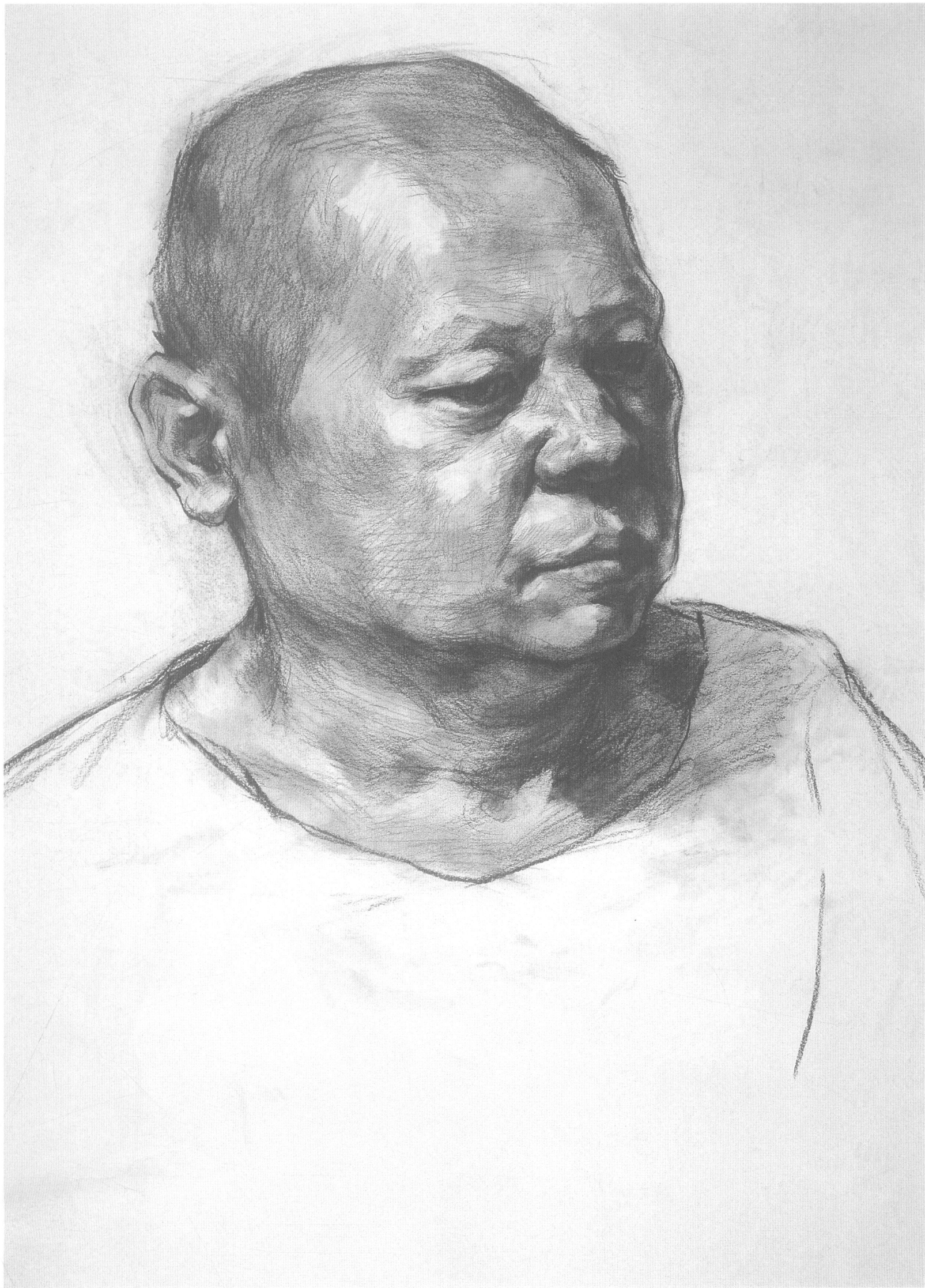
●构图舒适与否直接影响画面的最后效果，“作画的过程就是在逐渐完善构图的过程”。如果从这个角度出发的话，那么画面中几乎所有的因素都在影响画面的构成。点、线、面、黑白灰的安排，疏密强弱、方圆曲直、长短大小等因素的概括提炼及有秩序地整体控制，就会有完整耐看的画面效果。

黄秋实 画

●头发、五官是画面的重点，面部、衣领是画面的亮点，又在画面的中心位置，很容易就确定了主体，换言之，主体内容就要给较多较强的对比因素，这就是素描的魅力。

黄秋实 画

●大的结构特征比五官的特征更为重要，小的结构关系不应破坏大的体量结构关系。

黄秋实 画

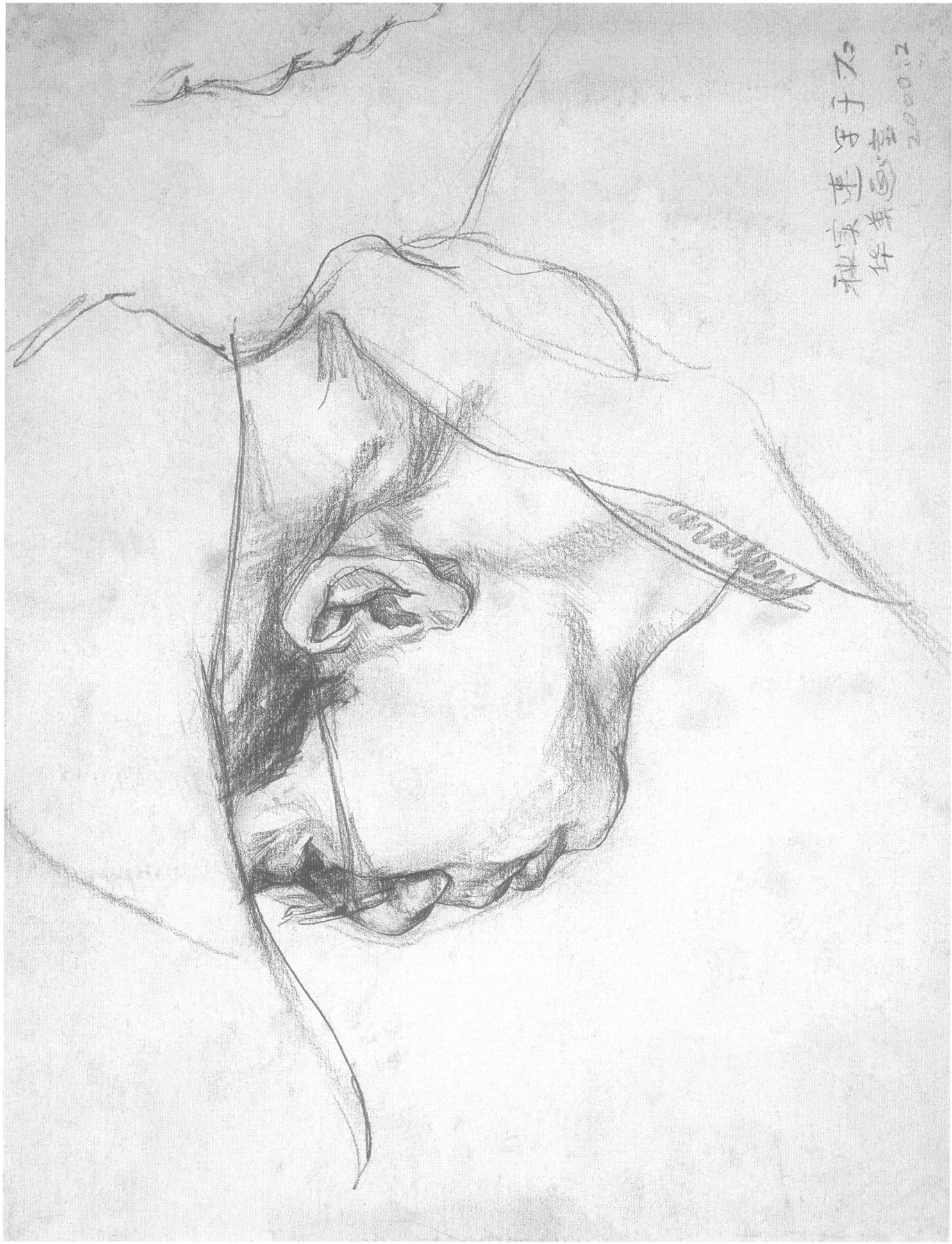

●素描肖像写生中对人物形象的特征把握是比较难的，大多数学生往往只注意到色调、线条等表现手段，而忽视了对模特形象特征及精神状态的观察与刻画。“概念”型的表现是成功的作品的杀手，“抓特征”的意识应渗透到画面中所有的因素（点、线、面），这样才能画出较耐看的素描作品。

●形象刻画生动自然，“语言”朴实爽快。这是一张让人心情愉快的作品。一张作品能够让人感动的不应该是技术的完善，而是完善的技术中所流露出作者的艺术修养。

黄秋实 画

●这是张即兴的速写作品，绘画对象面部向外扩张了的轮廓线及帽子和衣领构成的长线条所形成的美感打动了我。学生在学习素描时应多做这样的练习，培养对造型的感知能力。

黄秋实 画

●利用有色纸的灰色作为画面的灰色调，准确地抓住对象的暗部特征，使其大的体量关系明确。边缘线的穿插关系、虚实关系，能够使其体积“转”过去，再利用白粉笔将高光提出，使其层次丰富，五官的表现更显精彩。

黄秋实 画

●平光的素描相对来说较难处理，灰色的画面要求有较丰富的内容来充实，对形象的体积结构要有充分的了解，对表现手段要求轻松自然，对比因素弱但要求较丰富。

黄秋实 画

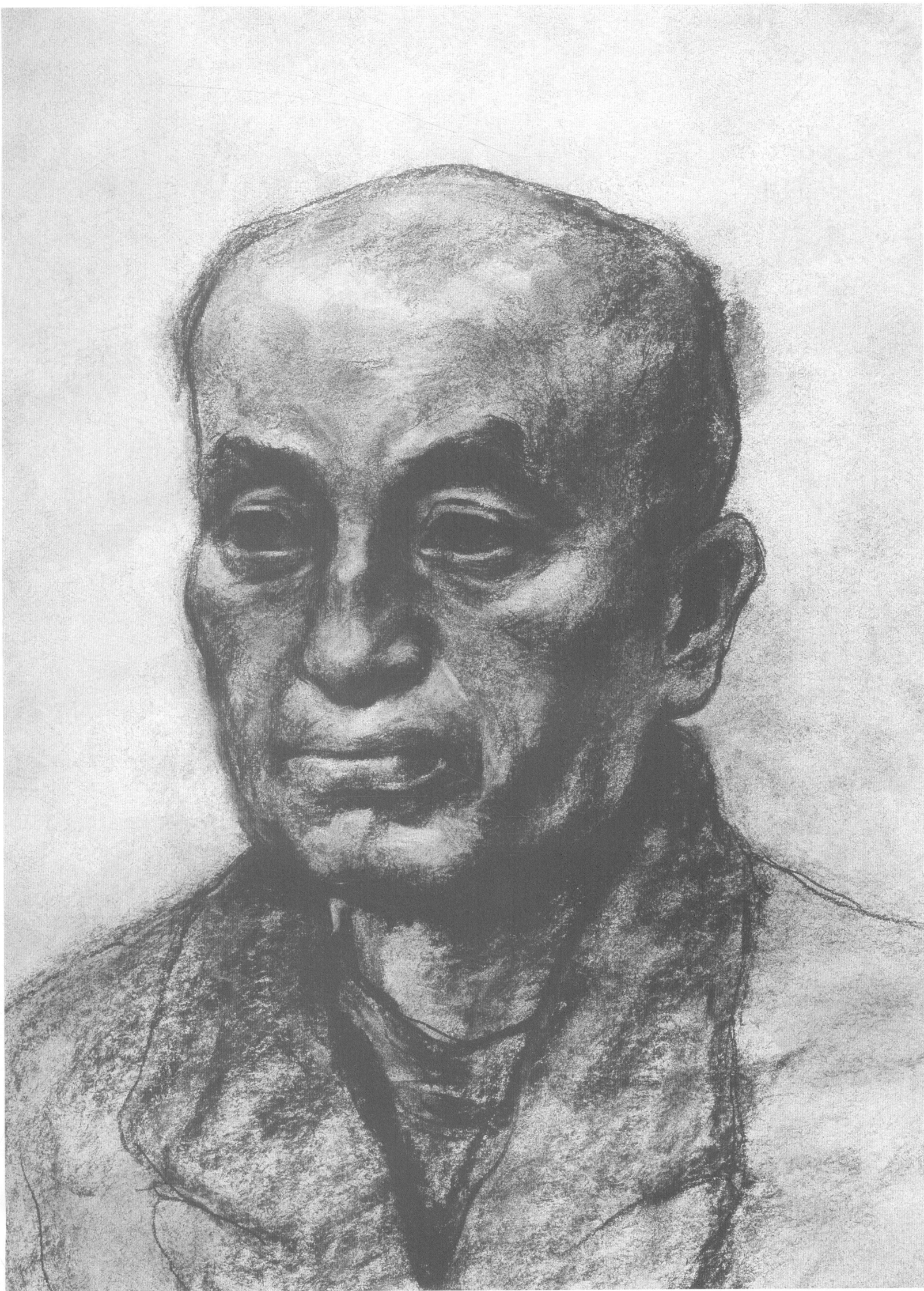

●画面的完整不是把对象所有因素都画完，略有未完成之感更显生动。

黄秋实 画

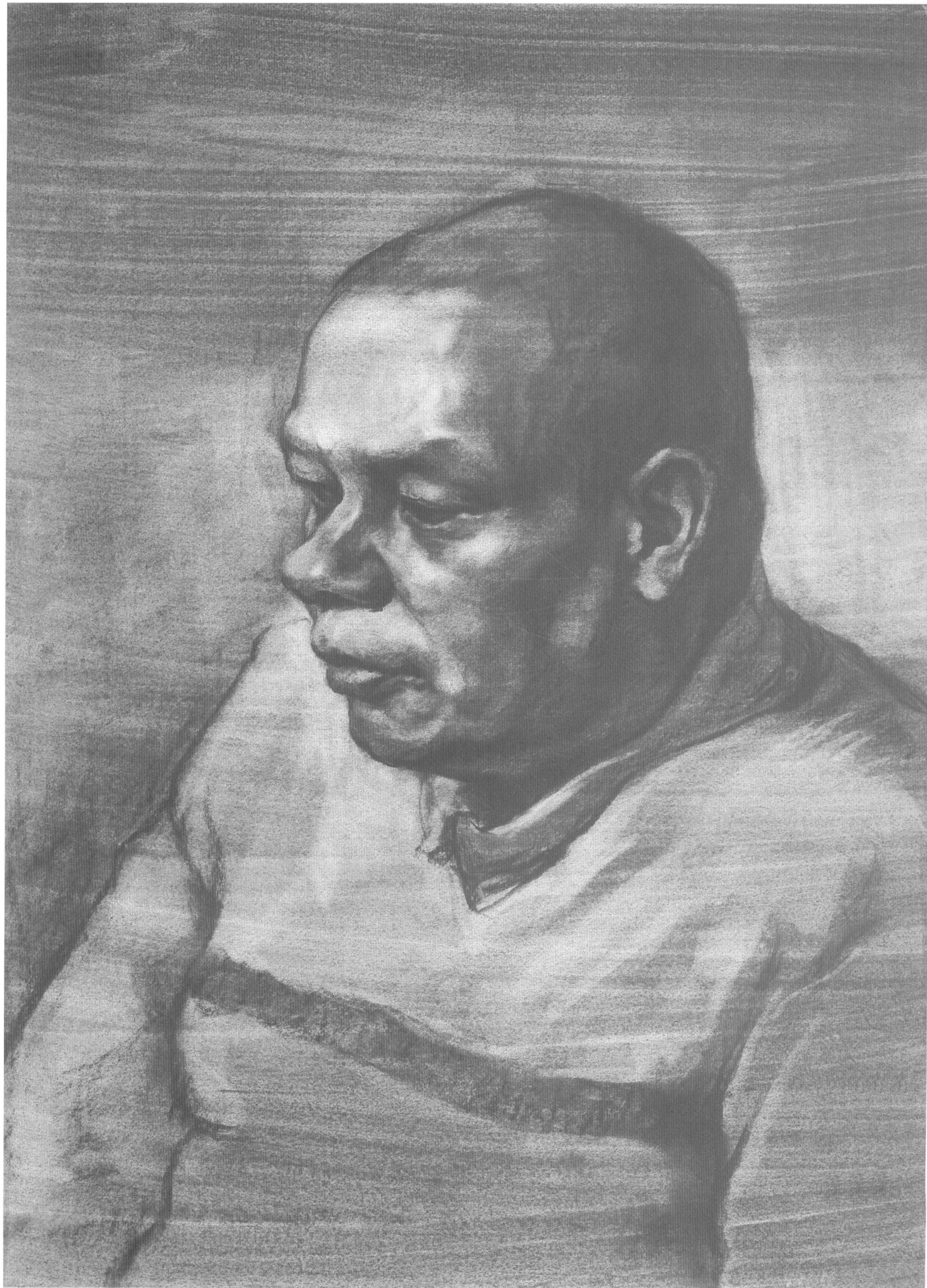

●这个女孩可爱俏皮的表情是打动了作者，作者没有阻止她乱动，全力捕捉转来转去的眼睛，忽紧忽松的嘴角，这些都是很生动的东西。任何表情都是表情肌在起作用，要交待清楚是很不容易的。

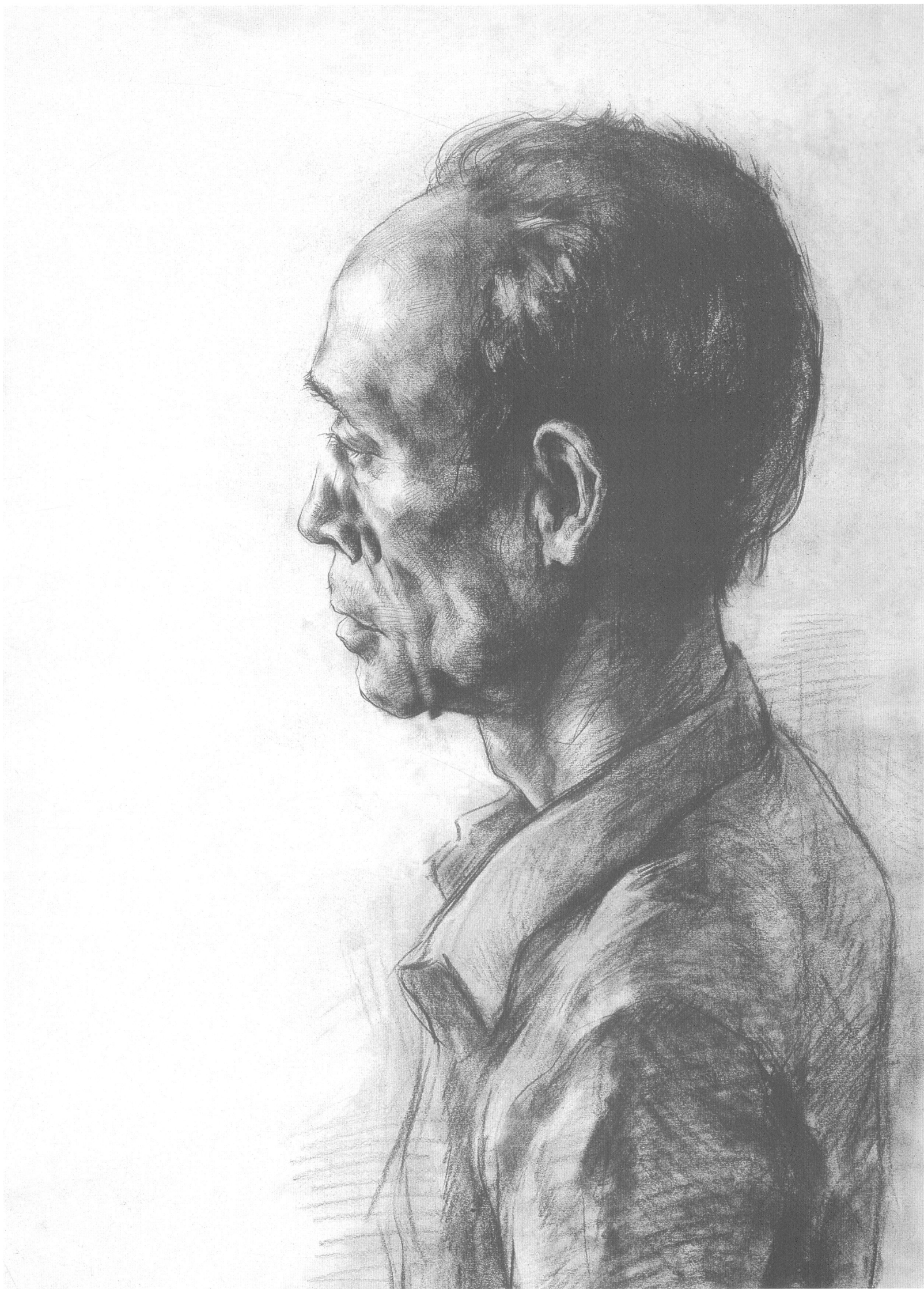

●造型的严谨准确，形象及神态特征把握得较敏感，轮廓线方圆虚实控制有度，表现语言的朴实无华，显示出画面表现中的稳健。

黄秋实 画

●在塑造形体时应注意面部的结构要遵守整体结构的起伏变化，面与面的连接不是断开的，这很重要，这张作品结构严谨，表现语言纯朴自然，质感、量感和空间感较强。作为一张3小时的肖像画，作者很难把诸多因素都处理得很到位，但对形态的感知能力很强。

●老人的肌肉结构清晰、明确，形象特征容易把握，是初学者研习的好课题，但处理不当容易表现得过于琐碎。对于画的整体和充分这两个问题，学生往往把自己放在一个矛盾点上，并非把所看见的内容统统都表达出来就是充分刻画。任何细节刻画都要服从画面的整体关系。这幅作品的重点是外轮廓线的完整和正、侧面各个转折点之间的紧密联系，画侧面肖像对耳朵应充分表现。

黄秋实 画

●严谨地运用三面五调来表现人物的形象特征与表情特征是学生阶段不容易做到的。初学素描者，应加强对这类素描的研究，因为它是不可以回避的重要课题。