

美术高考一线教学系列

素描头像基础

林建寿 编绘

天津人民美术出版社

美术高考一线教学系列

素描头像基础

林建寿
编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描头像基础 / 林建寿编绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2006. 1
ISBN 7-5305-3194-8

I. 素... II. 林... 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117318号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: [Http://www.tjrm.cn](http://www.tjrm.cn)

河北雄县鑫鸿源印业有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年1月第1版

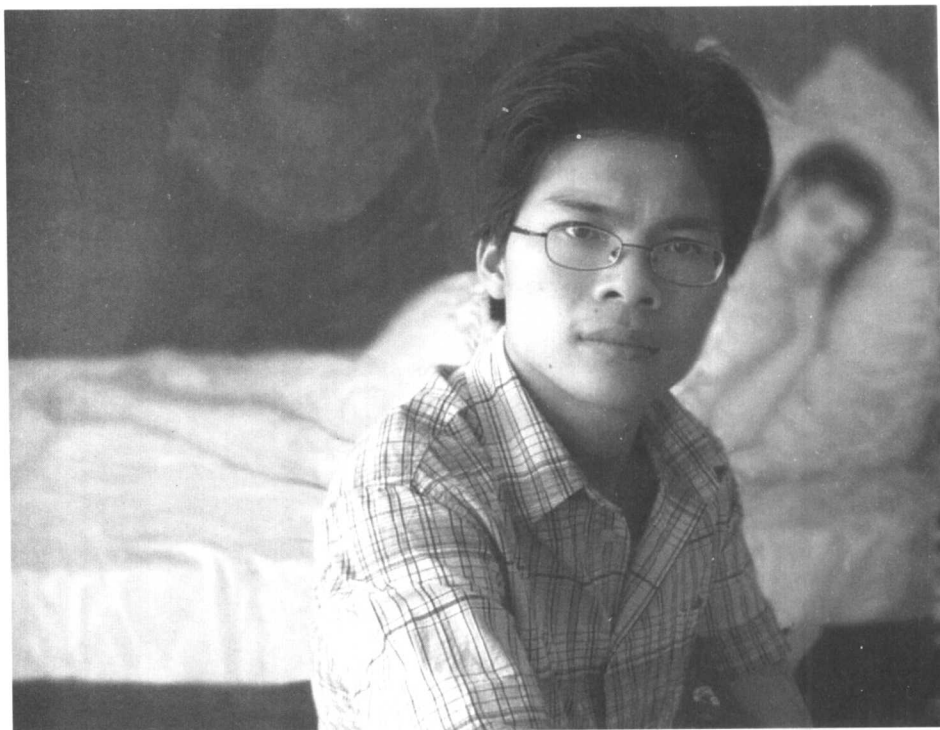
2006年1月第1次印刷

开本: 889X1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.50元

林建寿

原中央工艺美术学院附中高考复读班教师

中国人民大学人类学研究所实验绘画人类学合作专家

1977 年 生于福建漳浦，汉族。

1997 年 以专业成绩第一名考入中央民族大学美术系油画专业，连续四年荣获最高奖学金。

2001 年 中央工艺美术学院附中兼职教师。

2003 年 中央工艺美术学院附中高考复读班及清华大学美术学院培训中心高教自考助学班教师。

2004 年 中央工艺美术学院附中高考复读班教师。

2005 年 创办“北京精英阁美术工作室”。

1999 年油画作品《高山族连杯酒》获第四届“民族百花奖”全国美展铜奖；2000 年在中央民族大学民族博物馆举办“油画三人展”；2001 年第一幅绘画人类学作品《刮痧》，油画作品《潮》、《女人体》、《惠安女子》参加校庆 50 周年系列艺术展；油画作品《潮》获第五届“民族百花奖”全国美展优秀奖；2001 年油画作品《北海》、《惠安女系列》、《湖光》等多幅作品被社会各界名人收藏，作品《天光》被美国西雅图画家 Danny Mayes 先生收藏，多幅作品发表于各种书籍和报纸。

序 一

对于素描与绘画的外行旁观者而言，人们总是会用画得像不像来评价丹青者的水平。然而美术教师的教学则会告诉学生们大体的形似要求以外，素描的构图、空间、体积、质感、黑白灰、技法等的重要性。笔者在林建寿课堂上，发现他更强调把模特儿长相和画者对其表情与内心的理解、感受，乃至教室场景中的画者心情等做整合性考虑。显然，他的神似胜于形似的教学与艺术的要求，远远超越了职业性的考试技法的要求，这就是林建寿这本素描书的长处所在。他告诉我们，无论是何种画派，素描的技术与心性训练均是绘画的基础，缺一不可。

当笔者在下面超出素描本身进而谈论艺术的素养之时，人类学的艺术观是十分重要的引进内容。尽管人类学的内涵是相当复杂的，但从艺术的观察出发，人类学是密切结合人性与文化的学问。看待地球上不同地理区域、族群与文化的人们，人类学透过艺术的表现追寻其与文化之间的相关性。这样，我们已经不是仅仅限于对自身文化的技术与心性的理解，而是让艺术家思维的翅膀跨越不同族群与文化，在交叉文化的艺术活动中寻找人类在人性上的差异，在比较文化的艺术过程中，从他者文化转而重新理解自身文化，实现文化交流的艺术转换。

大约从20世纪50年代开始，人类学对艺术的静态研究（包括素描等）逐渐转变为一种行为的过程研究。人们从多维的角度来探讨艺术，并开始在艺术的过程中实现人类学的主旨之一：寻找不同文化的艺术表现的意义。例如，超现实主义在借鉴法国人类学家关于非洲、大洋洲以及美洲的著作，采用来自异文化的替代性模式来对应本文化的理念，使我们终于能够发现文化自身带有可改变的和可商议的内涵，于是对艺术家所在的社会艺术形式、技法套路、理念及审美观提出了挑战。于是我们可以肯定，素描过程也包含了“纯粹”技法训练在内的比较文化的考量和寻求跨文化理解的人类学精神。因此，即使我们的课程仅仅是为了自身文化的艺术理解，我们也少不了需求跨文化的艺术理解，甚至我们发现技法教学于实践的过程中也携带了不同文化烙印。

在教学之余，林建寿热爱人类学，他深知人类学的艺术观察对他自己创作的意义。笔者多年来也一直尝试以人类学思想融入绘画过程的应用性努力，林建寿正是我们最适合的一位共事专家。我们多年来将人类学用于民族志照片分析和动态的影视人类学摄制实践；后来，笔者尝试将人类学的创意进入林建寿君的画室。渐渐地，这间画室的油画过程呈现了绘画人类学的思考，诞生了《刮痧》、《回访》和《乞男》等大幅画作，这既是人类学的尝试，也是油画艺术的尝试。在绘画的艺术人类学的尝试过程中，我们看到了小林作为基础的绘画技法之娴熟，也看到了跨越时空的不同文化的意义所在，以及最终在整幅画内外看到的既丰厚又隐含的（相对于直白的）人类无限情怀。

值此为林建寿君素描集出版作序的机会，笔者说了一些引申至题外的话，意在阅读这本书的小画家们在通过了学业考试之后能够有进一步的艺术的与学术的追寻。要知道，跨学科不同学问兼收并蓄的益处在于，每个人总能期待多元知识之触类旁通，一种创造性的努力将最终呈现于得意画作的艺术与文化的交融之中而回味无穷。

庄孔韶（中国人民大学人类学教授）

序 二

林建寿是美术高考一线教师。1997年以优异成绩考进中央民族大学美术学院，是油画班里唯一的汉族学生。从大学一年级起，他就开始带高考班学生，至今已有八年的教学经验。

林建寿对美术高考的相关课程如素描、色彩、速写、设计、创作都有较深的研究，在教学上能切合考生应考的实际而不入俗套。我相信，当读者打开《素描头像基础》这本书时，通过其中的内容一定能够感受到这一点。我们可以从林建寿应邀为中国人民大学人类学研究所实验绘画人类学合作专家和近年来在全国画展中获奖情况，以及作品被各界人士收藏的情况中看到他对艺术的倾心追求。也正是林建寿对艺术倾心追求的精神、在艺术作品中对“真”与“善”的人类原本精神与灵魂的理念研究与表现、八年的教学一线的磨砺与经验的积累诸因素共同构筑了《素描头像基础》的“独特理念”。他不仅教会学生如何考上大学，更重要的是在这一历程中提高众多学生如何认识美、欣赏美和创造美的能力和怎样去实现自我人生价值，建立乐观向上的人生精神。

《素描头像基础》中的素描作品都是林建寿教学中的范画，对每个人物肖像的性格、生活背景、经历、生活中的欢乐与痛苦都有着深入的了解。画中人物有血有肉，性格各异，形象各具特征，在人物造型和心灵精神上体现了非凡的艺术洞察力和深厚的素描功力。

林建寿的素描的另一个特点是很注重对表情和性格等因素的刻画，而且能做到将诸因素恰如其分地融入到完美肖像构成中。使一张张简朴的素描肖像的艺术作品的品格得到升华。

林建寿在素描肖像画中，十分注意根据不同人物选择不同的工具和技法，使工具、技法和所表现的人物浑然于一体，而成为素描艺术的一种境界。他在画《黑围巾》这幅肖像时，使用了炭精棒，用20分钟时间一气呵成，从画面效果上看，炭精棒在他手中运用得心应手，工具材质虽然粗糙，但对形体的表现既概括大方又蕴含着细腻，人物表情及性格得到充分体现，富有现代少女的气息。他的《张雪松像》、《附中学生》等作品可以看出他的铅笔画一丝不苟，造型精确肯定，虚、实间体现着对形象、空间的交替衬托而恰如其分地展现了画面的人物精神。他的炭笔素描代表作有《小古》、《包头巾女子》等，这些作品把炭笔画中不容易出现的灰调子表现得淋漓尽致。从他在书中推荐的大师作品，我们可以看出他在肖像艺术方面的推崇与博览众长的目光：米开朗基罗的那种概括的充满内在表现力的现实主义手法；列宾对人物形象的精确表现及内心刻画；谢洛夫的艺术才华；费申的炭笔画技巧；达·芬奇唯美的女性形象；迈伊斯的艺术化形象的表现；丢勒及荷尔拜因的精雕细刻。

综上所述，《素描头像基础》是林建寿博览众家之长，解读艺术构成的本质，着重自我实践，剖析人类的“原本”精神，心境平和不追求功利，虔诚地面对艺术而结出硕果。《素描头像基础》是一部从理论到欣赏、从观察方法的锻炼到技法的临摹学习、从借鉴到表现，循序渐进地展开教学，内容全面而系统。准备参加高考的考生必能从中得到极大的裨益，广大读者也定能从中得到不同启示。当此书出版之际，我乐于以此为序。

我期望林建寿能再接再厉，在不久的将来有更多的、更好的学术著作问世。

钟志金(中央民族大学美术学院教授)

目 录

素描理论常识	1
名师名画推荐	3
头部结构与素描	6
技法介绍	18
素描的造型观察方法	19
头像写生步骤	20
作品选登	28
考场、考题情况介绍	47
考场默写	48
学生优秀作业选登	51
后记	58

素描理论常识

一、素描理论

谢洛夫要求他的学生画女模特儿要绝对像她本人，而不能像她的姐妹。他一贯反对盲目地抄描对象，要求“揭示对象最本质的东西”。他常对自己的学生说：“难道这就是绘画？完全是模仿，这算什么艺术？”

关于素描，一些难以矫正的错误见解在支配着。有人以为素描本身是美的，而不知素描所以美，完全是由于所表达的真实和感情。一般人赞美这样的艺术家：讲究技法，只知勾写没有意义的轮廓，处理人物时轻率自负毫不虚心。……这就是通常所谓“美的素描”，其实是只能骗骗傻子的玩意儿。

——（法）罗丹

素描作品本身应该是一件完整独立的艺术品，它不仅是学习绘画的初级过程，也不仅是创作的初级阶段。一幅好的素描作品，除了能准确地抓住对象的外形特征和精神气质外，还要求融进作者对被画对象的深刻主观感受和独特的个人风格。并要以精湛的笔艺、完美的构图、恰如其分的艺术技巧，给观众留下难以磨灭的想象感受。

——苏高礼

光影效果的研究及几何形体结构理解对于我们塑造形象是很有帮助的。但调子画法和结构画法只是素描造型的手段，其真正的目的是塑造立体的、生动的艺术形象。调子画法不要过于依赖光影效果、被动的描模只能导致塑造一些毫无生气东西。结构画法也不要将形体结构作为表现的目的。把一个活生生的物体无休止地分面分块，结果变得很僵硬。

形象的再创造，这才是实际意义上的素描造型。

——苏高礼

二、素描手记

素描肖像艺术的最高境界是以最快的速度，通过特有的技法把自己的见解和感受与模特儿的个性特征、表情及精神状态有机地统一起来，通过借助模特儿的形象来表达自己对社会、生活的体会和感受及人生哲理的深刻领悟。

一个人的艺术修养和境界的提高是非常重要的，它可以使作品更具有品位、深度及内涵。直接向国内外大师学习，去拜读他们的作品及生平简历，用心去感受他们的艺术生涯；努力提高各学科修养，比如文学、史学、哲学、美学、人类学、心理学、艺术概论之类的，或者去听听名师讲座，学习前人的宝贵经验。用艺术家的眼光去观察和感受现实中的人与生活，然后融会贯通，寻求一种创新思维，再创新高。

整体的问题包括：构图、比例、透视、解剖、结构、穿插、动态、疏密、虚实、空间、节奏、质感、量感、形式感、美感、黑白灰、五官等表情刻画、画者的状态、运用材料技法、主观艺术处理等诸多问题。整体的概念并非简单的局部叠加，它是各个局部的调整和诸问题的

和谐统一。从画面的效果来说，整体的作用永远大于局部之和。

素描总的来说可分为三个阶段性训练：

第一，基本的理论、眼力、技法训练：需要解决的问题有思维观念正确、观察方法正确，通过眼力到位、解剖知识到位达到手头工夫到位，了解一定的理论常识、最佳学习方法是临摹国内外大师的素描作品，多看一些素描的教学经验理论。

第二，基础性训练：在第一个训练的基础上通过写生解决以下问题：构图、比例、明暗、透视、空间、质量、虚实对比、解剖结构等技法运用。

第三，综合表现：通过前面的写生经验，熟练掌握几种不同的表现技法，解决画面中第一视觉效果、形式感、人物外在表情及内在精神气质、在基本形似的基础上，把自己的感受和理解通过艺术的表现手法做一些主观改动，使其形象更具有典型性和代表性。使观众在鉴赏过程中得到美的享受。

三、艺术常识

艺术创造的最高境界是艺术意蕴。艺术意蕴是指在艺术作品中蕴涵的深层的人生哲理，诗情画意或精神内涵，它是艺术主体艺术家对于艺术典型或意境深刻领悟和创造的结果。

典型是艺术作品中具有一定社会本质概括性的个性化的艺术形象体系，它包括典型人物、典型环境等。

总之，我们可以通过学习、借鉴并利用书法的运笔，中国画的写意，油画的写实，雕塑的体积，音乐的节奏，舞蹈的动态，摄影的用光，电影的手段，戏剧的色彩，文学的内涵，人类的视野，美学的修养，哲学的辩证，诗的意境来增强画面的视觉冲击力，艺术形象的感染力和震撼力，体现素描艺术作品的意蕴。

名师名画推荐

一、米开朗基罗

米开朗基罗（1475—1564）意大利文艺复兴时期伟大的雕塑家、画家、建筑家。1475年出生于佛罗伦萨附近的卡普雷塞镇，父亲是当地的官吏，母亲早逝。1488年进入吉兰达约的画室开始学画，在美第奇宫中，他的老师是多纳泰罗的学生贝尔托尔多。1501年完成了高5.5米的《大卫》雕像，让当时整个佛罗伦萨城都沸腾了。他的雕塑代表作还有《摩西》、《布鲁特胸像》、《奴隶》等。在绘画方面，他最杰出的代表作是西斯廷礼拜堂的天顶画。米开朗基罗在世界绘画艺术史上站在最伟大的素描大师之列，他在青年时代就潜心研究了人体解剖，更多着眼于对形体和结构的处理原则及手法，还极力掌握那种雄浑的气势，概括的、充满内在表现力的现实主义手法。他的素描艺术表明，素描需要知识，需要理解，更需要感情。

玛利亚头像习作

二、列宾

列宾（1844—1930）俄罗斯巡回展览画派中批判现实主义最杰出的代表画家。19岁时历经长途跋涉到彼得堡学习，得到著名画家克拉姆斯柯依的赏识。他不到20岁就考入皇家美术学院，毕业时获金质奖章。在学习期间他得到了最为扎实的素描基础训练。列宾对人物有着不同寻常的洞察力，加上他具有的高超的视觉记忆力及惊人的探索精神，最终成为俄罗斯绘画史上最负盛名的大师。列宾的素描技法是一流的，肖像代表作有《巴塔舍娃》、《拉琴斯卡娅》、《斯塔索夫》、《日尔克维奇》等。

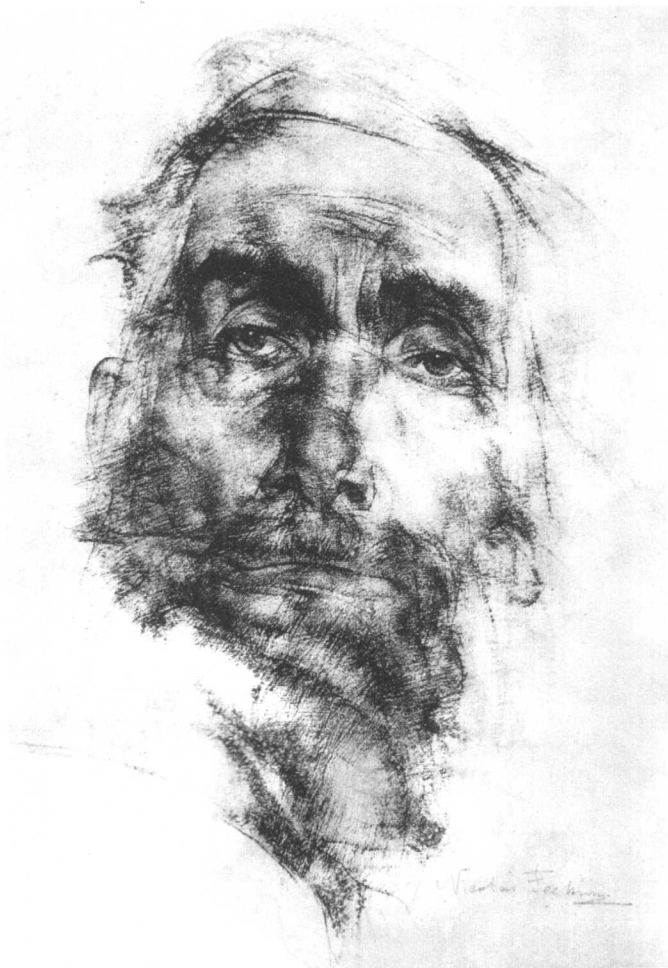
巴塔舍娃

三、谢洛夫

谢洛夫（1865—1911）19 世纪俄罗斯著名画家。年幼丧父，9 岁时被母亲送到列宾那里学画，11 岁时就跟着列宾体验艺术生活。谢洛夫才华横溢但又沉默寡言，15 岁考入皇家美术学院，毕业后年仅 20 岁就以作品《少女与桃》闻名于世。他的画具有诗的境界，神韵和气度。他的素描肖像画有很大的艺术造诣，代表作有《努罗克像》、《格林贝格像》、《卡尔萨维娜像》等。

努罗克像

四、费申

费申（1881—1955）俄罗斯画家。童年在父亲的作坊里度过，后来到喀山美术学校学习，毕业后去彼得堡考入美术学院。1908 年回喀山美术学校任教。1909 年油画作品《砍白菜季节》获得了画家称号和去法国、意大利留学的机会。他的素描是典型的炭笔画杰作，代表作有《老人像》、《女孩头像》、《戴头巾老人像》、《少女侧面像》等。这些作品对于我们学习，包括眼力和素描造型功底锻炼、技法上的研究都是非常有价值的。

老人像

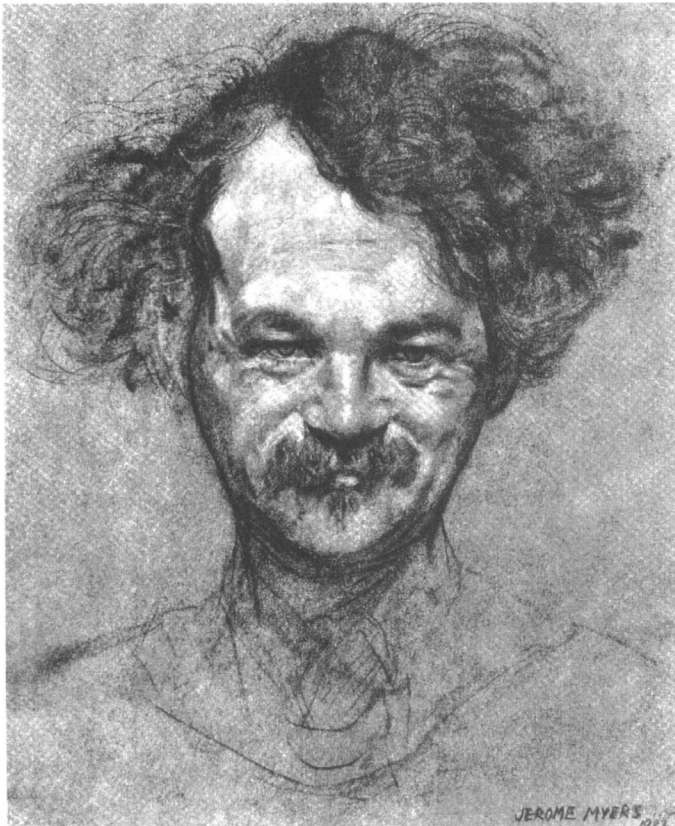
玛利亚(局部) 达·芬奇

九十三岁老人像 丢勒

自画像 迈伊斯 (左下图)

荷尔拜因 (右下图)

头部结构与素描

一、头部解剖结构

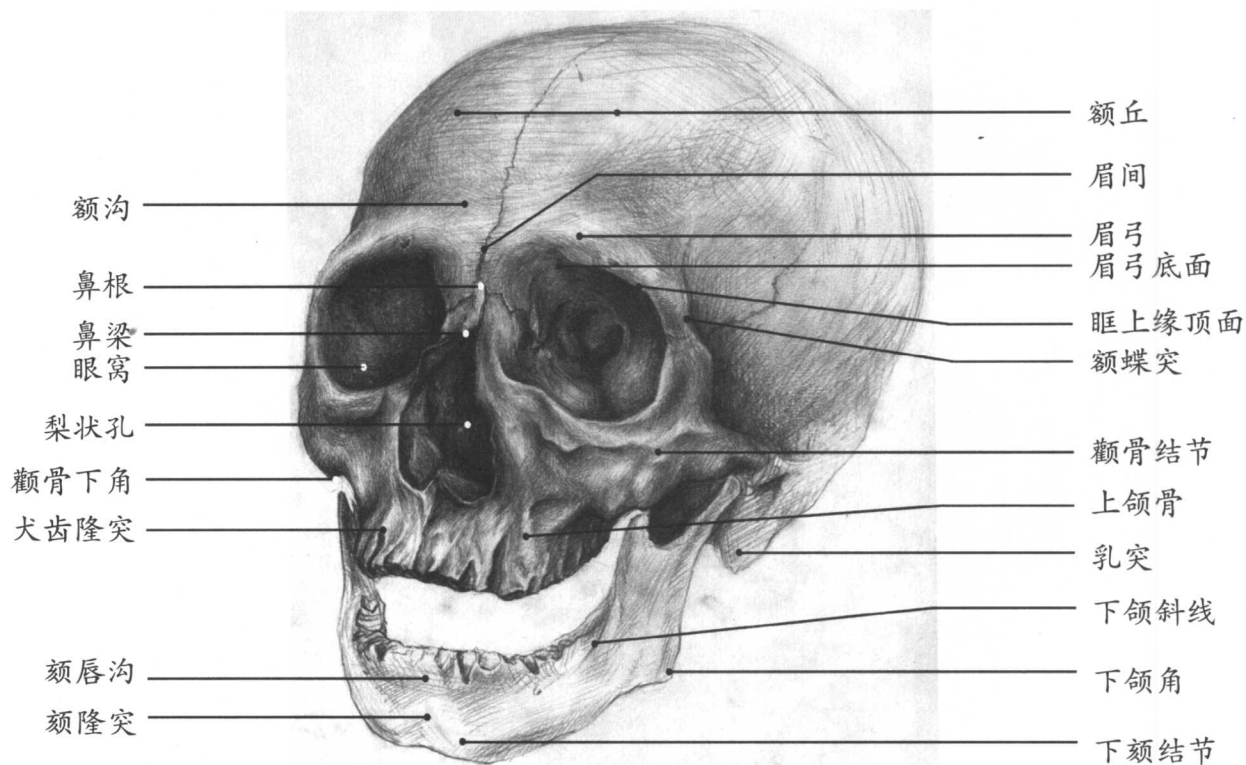
骨骼与肌肉

人的头部形象集中代表和反映一个人的全部精神世界和物质世界。我们可以通过一个人的头部形象，看出他的年龄、性格、气质、身份、职业、社会阅历、思想感情等内在和外在因素。这一切都跟头的内部骨骼、肌肉的造型结构特征是分不开的。

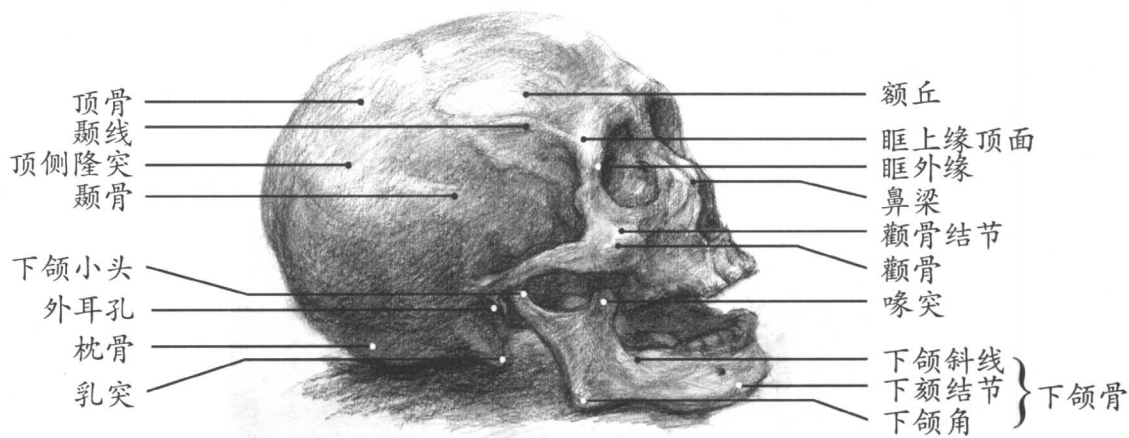
头骨是整个头部的框架，就像建筑物中的承重墙和台柱，它起到支撑作用。因而，头部的造型首先应该给予关注，特别是它的形体结构关系。

(提示：可以找一面小镜子，照着书上的解剖图研究自己的头部结构、五官、脸部的结构和表情肌的运动规律。)

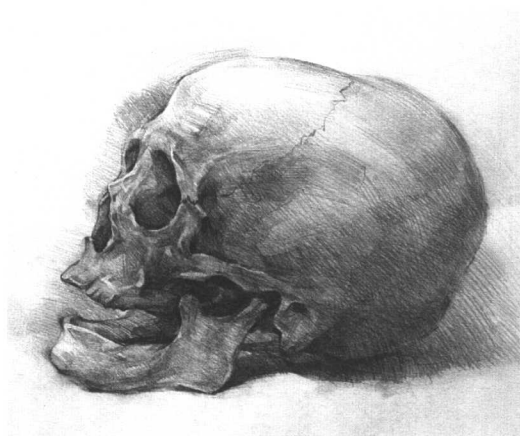
画论中的“三停五眼”：上停（发际线到眉部）、中停（眉部到鼻底）、下停（鼻底到下颏底）。五眼是指从正面看，两个眼窝的宽度、眼窝之间的宽度、左右两眼窝外缘即外眼角至头部的顶侧隆突垂直线处，这五个部位的宽度大约相等，故称为五眼。（这只是一般性比例，在写生过程中要以实际比例为准。）

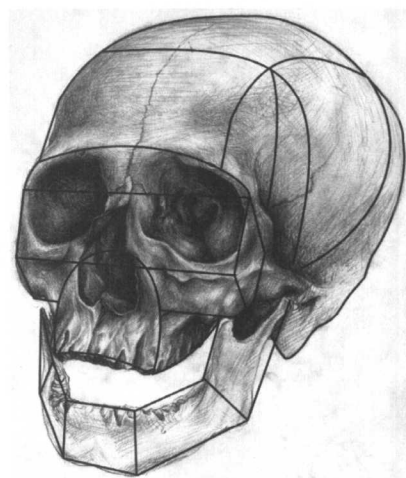
(刘旭东 绘)

(李冠成 绘)

(白巍 绘)

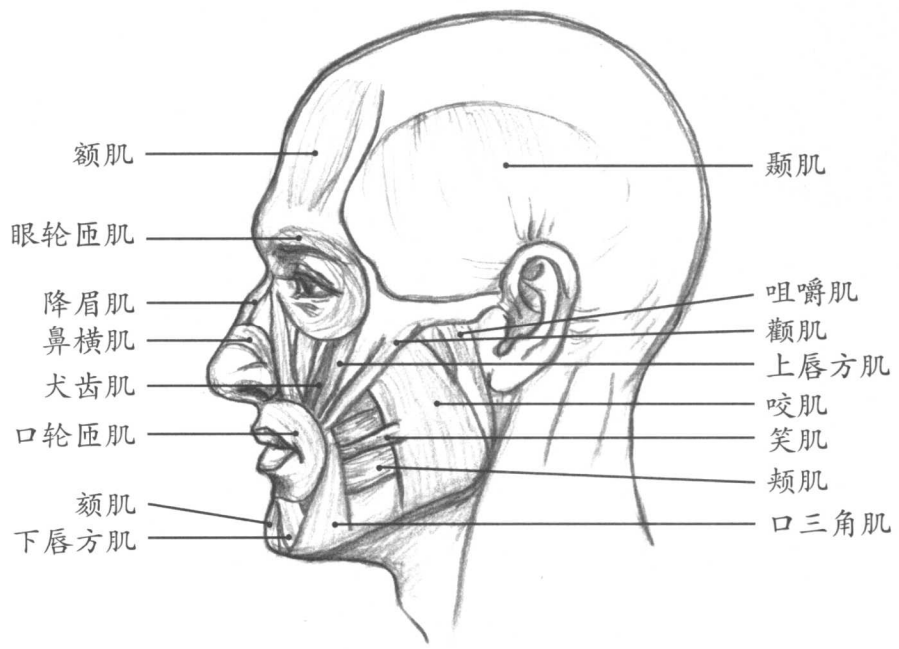
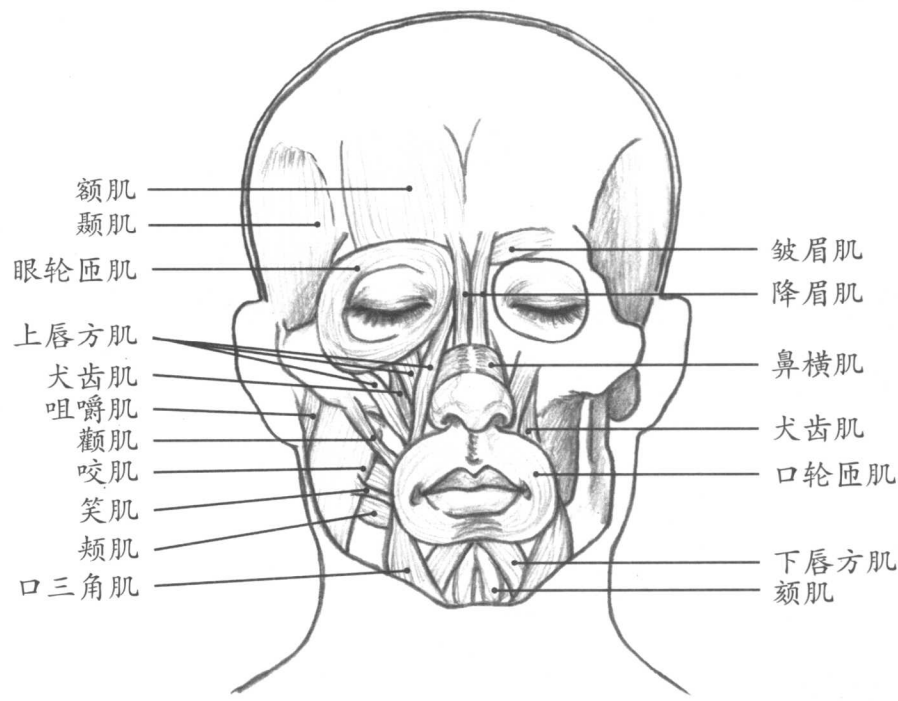
头骨的形体结构

头部的骨骼有六个面：顶面、底面、两侧、正面和背面。除了下颌骨外，它的骨架是固定的。头部有二十二块骨，八块骨构成脸部的架子，成为头盖骨，其余十四块构成脸部。

下颌骨形似马蹄，是脸部唯一一块能动的骨头，可以前后左右活动。当咬肌活动时，食物就不是简单地被压平，而是被臼齿和磨齿所粉碎。

人物头像的基本形特征取决于头骨特征。脸型是由头骨形决定的，在造型过程中要特别注意以下几个骨点：额丘、颞线、眉弓、颧骨、下颏角、下颏结节。可以通过写生头骨熟悉头部各部位名称及基本的结构特征。

头部肌肉结构及名称：

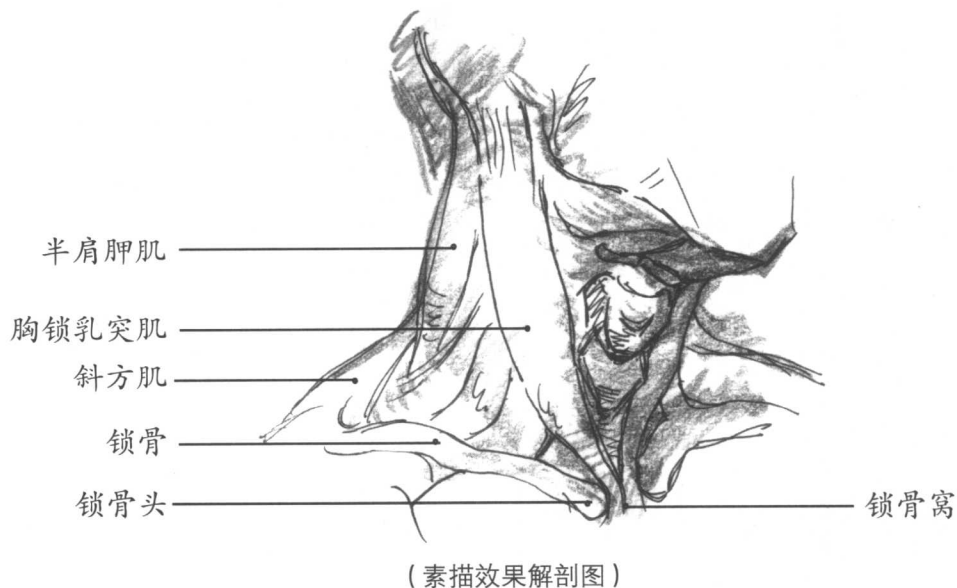
头部表情肌：

头部表情肌大致可分两大类：一是括张肌：包扩颊肌、颧肌、上唇方肌、额肌、犬齿肌、颞肌。二是收缩肌：包括皱眉肌、降眉肌、口三角肌、下唇方肌。

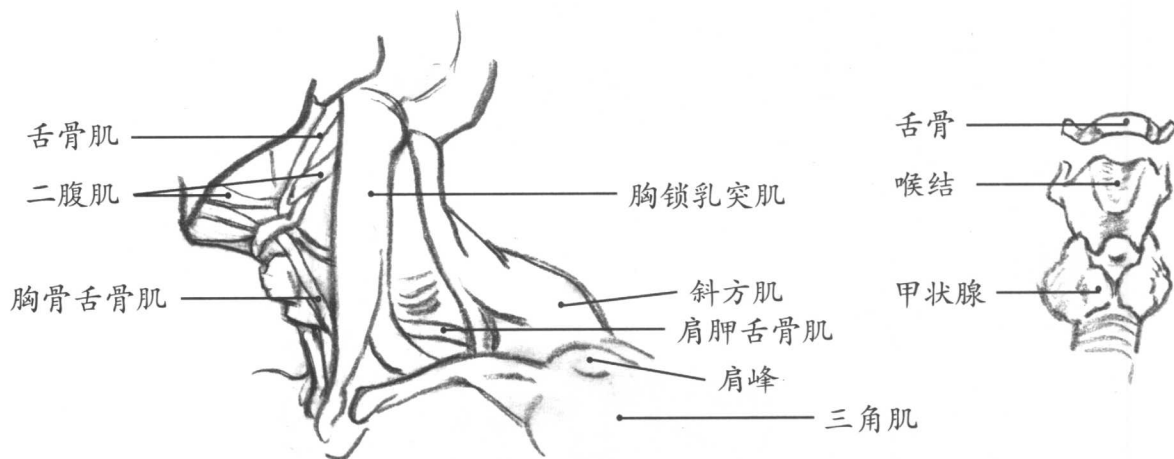
二、整体头颈肩关系

在生活中，头部动态往往是有意识地配合情感而动作的。因而，头颈肩三者的动态关系构成了人的第一表情。

颈部的结构与肌肉名称：

一般来说，男性的喉结比较大，高而突出；女性的喉结扁平较低，但甲状腺比较突出。

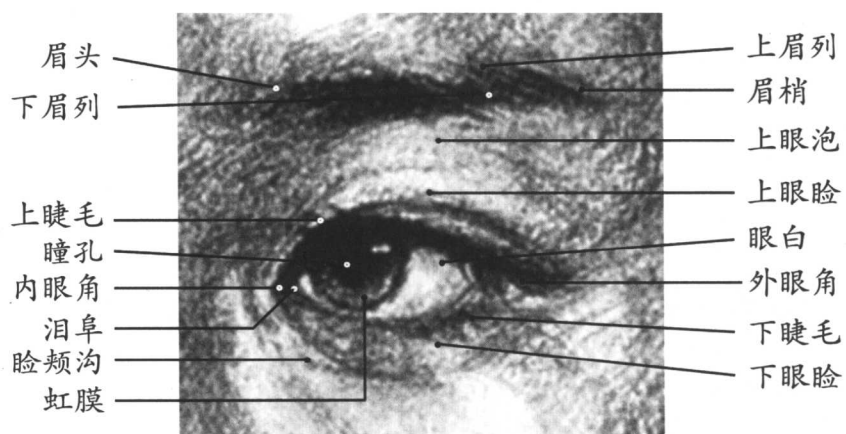

●颈部的内部构造虽然显得很复杂，但大体呈圆柱状。在颈部、胸锁乳突肌及喉结应当重点刻画，当然半肩胛肌及背部斜方肌也不能忽视。如果是夏天还应当注意锁骨窝及锁骨的表现。

●男性的颈部在技法上更注意体积感的表现，女性的颈部在技法上除了注意体积感外，还应当注意质感的表现。

三、五官结构、画法

眼、眉

眼眉的解剖结构:

眼眉的形体结构:

