

素描头像

作者：迟海波 李雪玫

小课堂

1

2

3

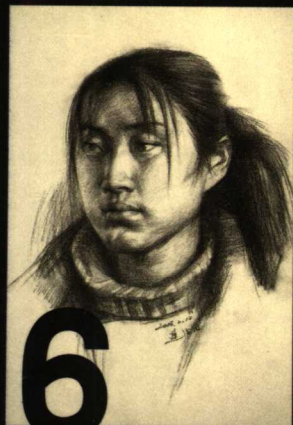
4

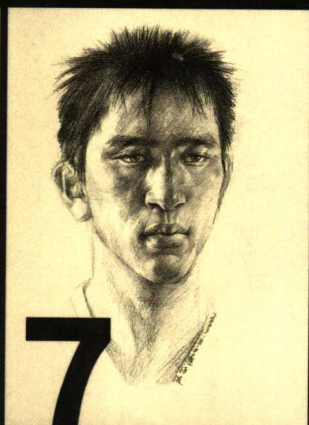
5

第一讲 关于素描
素描是什么?
让学习的过程充满乐趣
第二讲 向大师学习
西方素描艺术发展简史与赏析
当代几位优秀画家素描介绍

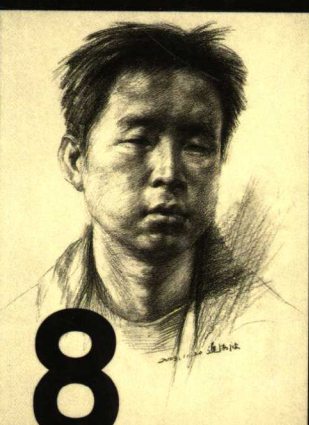
山东美术出版社

6

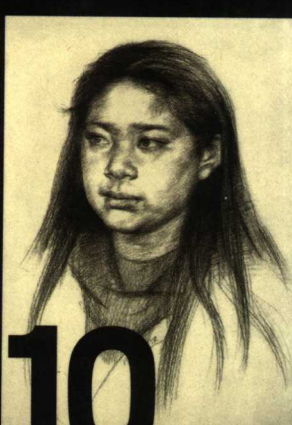
7

8

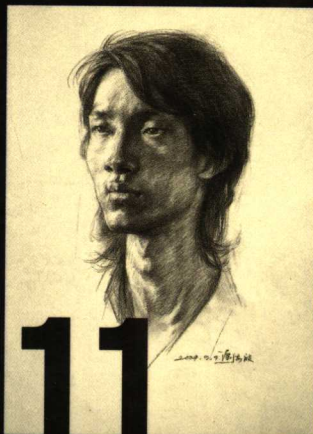

9

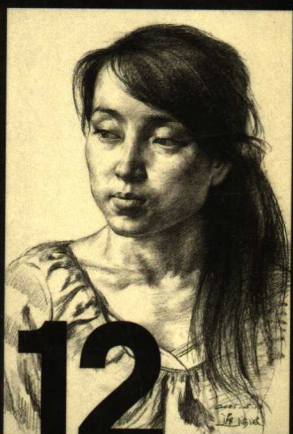

10

第三讲 学习画素描头像
第一阶段
素描头像写生步骤要点
写生的魅力
写生中常见的角度练习举例
本阶段推荐参考书目
第二阶段
如何表达空间
五官刻画时要注意以下问题
光与影的运用

11

12

13

素描头像

作者：迟海波 李雪玫

2

3

4

7

8

迟海波、李雪玫 山东
工艺美术学院教授、副教
授。毕业于山东师范大学美
术系油画专业，先后进修于
中央美院油画系。多年来主
要从事造型基础和油画专业
的教学与研究。作品曾多次
参加全国美展及专项展。并
著有《基础素描》等书。

山东美术出版社

小
课
堂

图书在版编目 (C I P) 数据

素描小课堂:头像/迟海波,李雪玫著. —济南:山东美术出版社, 2005.7

ISBN 7-5330-2112-6

I.素... II.①迟...②李... III.肖像画—素描—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062794 号

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 5 印张

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

素描是什么?

当我们开始学习绘画,最先接触的就是素描。因此可以说素描是我们从绘画的角度认识世界、表达感受的语言方式。这种方式最直观又最直接,它看似简单又很深奥,它既是初学者应掌握的基本方法,又贯穿于画家一生的追求之中。

素描是一种无声的充满力度的艺术,需要的是以同样的充满感觉的心灵去领会和感受那美妙绝伦的精湛。当听到有人说画素描是多么枯燥乏味等等时我们感到极大的疑惑不解。这或许是一些并不真正热爱艺术也缺乏艺术敏感的人得出的结论,也或许是曾被一些僵死呆板的教学方法所桎梏使其失去了对素描艺术的热情,也有可能是从素描学习中没有看到物质回报的希望缘故。在当今竞争的世界里,人们为了生存往往凡事急于求成,急功近利,付出太少,要求过多。艺术学习,一要有天赋,二要有好的方法,三是最重要的,要有热情、毅力和无怨无悔的投入。

当我们翻看艺术史的画卷,历代艺术大师们留下的手迹深刻地反映他们的内心世界和精神追求。我们在欣赏他们精湛艺术表现手法的同时,感受到的是他们那不同常人的呼吸与心跳。我们丝毫没有觉得枯燥,而是充满了激动的跃跃欲试的作画的愿望。无论是随手的勾画还是为创作收集的素材和绘制的草图,素描是最直接表露画家内心意识的一个方面。或者说,你有什么样的造型观念、有什么样的审美意识,都通过这些有意无意的手迹无法隐藏的表露了出来。虽然眼高手低的现象几乎人人存在,但素描是最能反映人的本质本真的,是不会说谎的。

随着对客观世界的进一步探索和对主观意识的进一步确定,画家对素描的认识也会不断加深。因此可以肯定,对一个立志投身艺术的人而言,素描的魅力是无穷无尽的,与生命过程共存的。

第一讲 关于素描

让学习的过程充满乐趣

学习艺术的过程虽然充满了艰苦,但却是一个苦中有乐的过程。面对许多怀着虔诚之心投身艺术怀抱的学画青年来说,我们专业院校的一些教科书显得过于深奥甚至繁冗,足以让初学者望而却步。本书的作者有30年余年的学画经历和20余年的素描教学实践,在长期的艺术追求中得到了一些体会,也深知学画的青年朋友们的苦恼和最需解决的问题。应出版社之邀,本书中力求以示范的形式,从写生要点做起,结合个人的体会,由浅入深地与青年朋友们边画边聊,在练基本功的同时引导同学们学会欣赏美和感受美,提高素描水平、审美趣味和艺术修养。我们希望通过本书的指导,使你感受到学习过程中的乐趣,在你的素描水平有所提高的同时,更加热爱素描艺术,也更加热爱生活,因为只有它才是我们不断学习和创作的源泉所在。

学习素描不应忽视对优秀传统文化的研究。做一个聪明的学习者,就应该从古今中外的优秀大师那里吸收宝贵的营养。素描作为一种独立的艺术形式始于西方,几个世纪以来已形成了较完整的教学体系和方法。下面我们简略地了解一下自欧洲文艺复兴以来西方素描的发展过程。为配合肖像素描的教学,所选图片以人物为主,且因篇幅所限,只能选取少量精品。同学们应通过本书的引导,在平时的学习中有意识地通过各种方式多看多了解,从中体会和感受素描艺术的魅力。

第二讲 向大师学习

西方素描艺术发展简述与赏析

文艺复兴时期的绘画大师以透视法和解剖学知识为依据,在二维空间里创造视觉上的真实感。科学和艺术的结合在这个时期产生了无数的杰作。以意大利文艺复兴时期“三杰”著称的达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔留给我们的大量的素描精品一直是美术史上后人无法逾越的高峰。

图1-1, 1-2 达芬奇素描

在以上素描中我们可以看到,达芬奇以准确灵动的线条塑造了生动感人的形象。达芬奇这位天才还通过素描展示了他在建筑学、解剖学、机械制造等学科和艺术领域的非凡的想象力和创造力。世间万物无不囊括在他的笔下。他的思想情感之丰富,关注焦点之广泛堪称世间无人能与之相比。

米开朗基罗的素描主要表现的是人物。坚定有力的形象和人体素描数量极多,仅为当时西斯廷教堂所作的天顶壁画就有数千张素描。他说自己是“用心灵在作画”。他似乎具有超乎常人的能量。他所作的众多的大理石雕像被复制成各种尺寸的石膏用于美术学院的教学,至今不衰。这是一位艺术天地间的巨人。

图 2-1

图 2-2

图 2-1, 2-2 米开朗基罗素描

拉斐尔的艺术成就之一是他笔下的圣母形象。这位天才的艺术家以平民女子为模特儿创造的圣母形象安详优雅，体现了他对完美形式与内容的追求。

图 3-1, 3-2 拉斐尔素描

三位艺术巨匠各有自己的精神追求，在技法上也带有那个时代的共同特点。比如，运用银笔、色粉笔、墨水笔、炭笔及铅白等多种工具作画，或将多种工具综合运用。所作的素描画幅小的与书页相仿，大的与真人大小接近。

在文艺复兴时期的德国，有一位多才多艺的艺术家在油画、素描、铜版画、雕刻、建筑及绘画理论领域等方面显示了自己的才能。他的素描艺术作品在今天看来也同样地感人真切，充满了人文主义的精神光芒。他就是阿尔布雷希特·丢勒

图 3-1

图 4-1, 4-2 丢勒素描

另一位德国画家汉斯·荷尔拜因，在人物肖像中以准确的造型和精湛的技艺及对工具材料的灵活运用，使得作品精美绝伦，具有令人惊叹的震慑力。据资料介绍，他作素描，喜欢在粗糙的纸上涂一层薄薄的粉笔底子，然后用线条造型；或者在黑色或红褐色涂过底子的纸上用白色画高光，产生丰富的变化。他还将纸涂以玫瑰色渐淡的底子，就在这种肉色的基调上施以线条，用炭笔或色粉作画，表现微妙的色调和细致的表情。

图 3-2

1514

on ondy

Byt. Albrecht Dürer
mutter Sy. 1514
alt 63 Jre

W. G. Dürer
1514
am 1. d. d. d.
die d. d. d.
V. G. Dürer

图 5-1

图 5-2

图 5-1, 5-2 汉斯·荷尔拜因素描

学院派素描 欧洲的美术学院产生于16世纪末。最早的美术学院由著名画家卡拉契兄弟创建于意大利。学院的初衷是为了继承前辈大师优秀的艺术传统，总结经验，培养人才，并制定了一些法则来引导年轻的美术家走上规范的学习道路。在绘画题材上主张描绘宗教神话，偏离世俗生活；在技法上偏重素描轻视色彩，在客观上为后来的古典主义美术的发展奠定了基础。但由于过分强调“法则”，创作题材上又较狭窄、缺乏生活气息，学院派艺术逐渐有了“保守”的含义。这一历史现象对我们今天的美术院校教学应有一定的启示。

现实主义的素描艺术 与16、17世纪学院派及样式主义艺术相对立的是现实主义艺术。代表人物卡拉瓦乔是一位革新者和叛逆者。他的作品众多，表现了下层劳动人民并把宗教题材世俗化。他的素描对象是流浪汉、农民、渔夫等，充满了鲜活浓郁的生活气息。

17世纪的佛兰德斯画家鲁本斯是巴洛克画

图6

图7-1

风的代表人物，一生作品题材广泛、数量众多。他同时又从事政治和外交活动，精力充沛、能量过人。在他的艺术创作中将巴洛克艺术风格与尼德兰民族艺术传统相融合，作品中充满了浪漫主义的风格。

图6 鲁本斯素描

在十七世纪的荷兰，画家伦勃朗一生经历坎坷，几度沉浮。他坚持走现实主义的创作道路，画中人物多取自现实生活中，画风朴实隽永、真实感人，又善用技法，尤其在光与色方面堪称大师。他还留下了很多各个时期的自画像，真实地反映了他的生活变化。

图7-1，7-2 伦勃朗素描

阿道夫·门才尔也是一位现实主义的绘画大师，他生活在19世纪的德国，在绘画的各个领域都有杰出贡献，而速写和素描更是精彩动人。他的作品中线与面灵活地运用，又善用光影色调，人物形象在他笔下生动鲜活，让人惊叹折服。

图7-2

图 8-1, 8-2 阿道夫·门才尔素描

同为德国人，生活在 19 世纪末到 20 世纪上半叶的女画家凯绥·柯勒惠支关注着当时德国苦难中的妇女和儿童，并以此为主题创作了像《织工的反抗》等有力度的作品。她的素描作品以强烈的黑白手法结合光影的运用，充满了鲜明的爱憎，闪烁着母性的光辉。

图 9-1, 9-2 凯绥·柯勒惠支素描

法国 19 世纪新古典主义的代表人物安格尔的素描以“清高绝俗和庄严肃穆之美”（安格尔语）在美术史上占据着自己的位置。他生活在政治风云多变、艺术

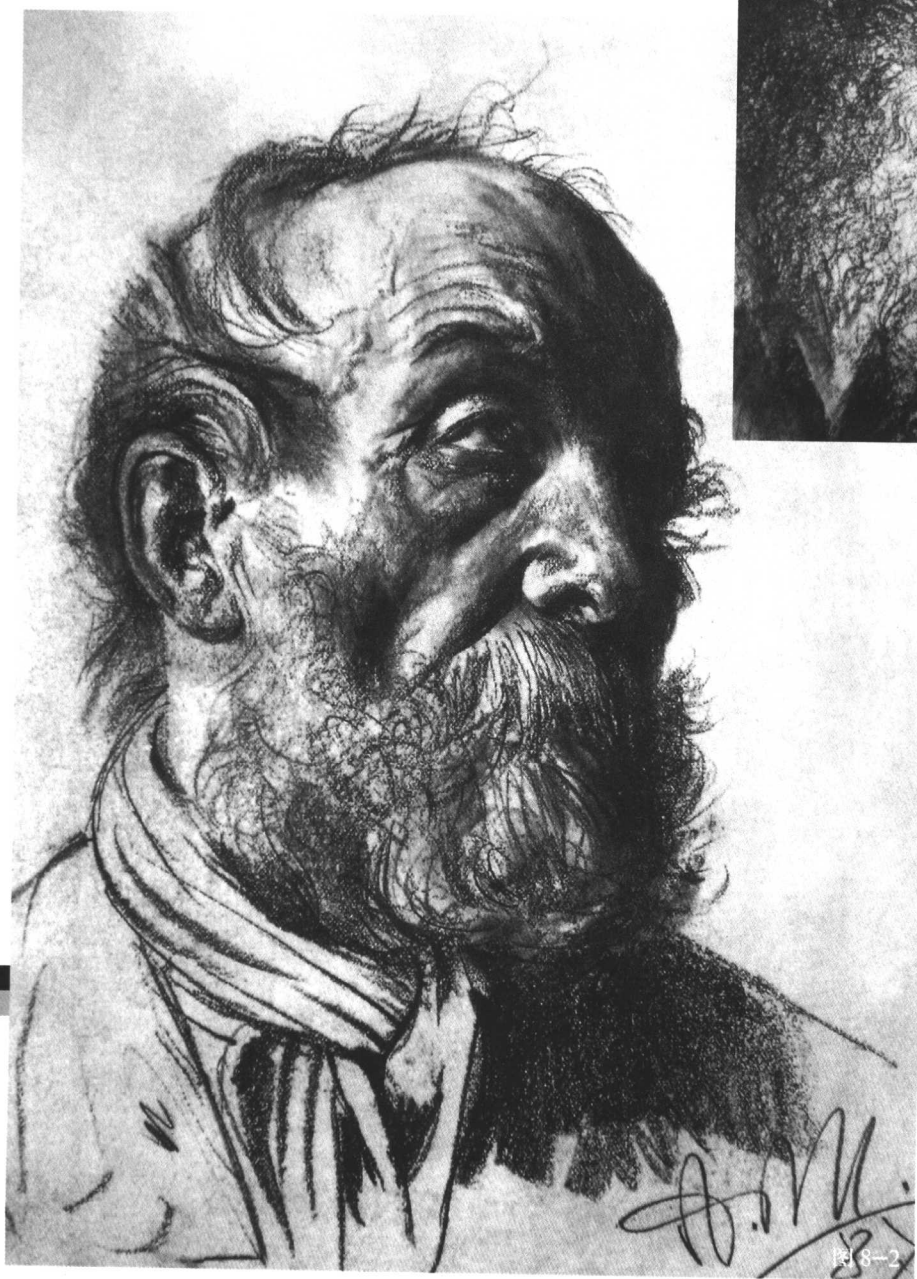

图 9-1

图 9-2

思潮新旧交替的时代,却坚守着“为艺术而艺术”的信仰。虽然在绘画史上是颇受争议的人物,但却为世人留下了大量杰出的素描精品。他的素描肖像艺术重视结构和造型,用笔简洁准确,虽历经岁月涤荡却仍不失为我们今天临摹赏析之范本。无论是广为人们知晓的《帕格尼尼像》,还是众多的家庭人物肖像,无不流露出他勤奋执著的探索。他以精湛的线条结合浅淡的、恰到好处的色调,描绘出了他生活的那个时代的周围众人的精神状态,生动而真实。

图 10-1, 10-2 安格尔素描

德洛克洛瓦作为法国19世纪浪漫主义美术的代表人物,创作了以《美杜萨之筏》为代表作的动荡的、奔放的、场面宏大的作品。然而我们目前在国内能够看到的他的素描作品的印刷品却很少,这是一大遗憾。

库尔贝是法国19世纪批判现实主义绘画的代表人物,其作品题材非常广泛,手法多样。无论人物、动物、风景、景物及城市和乡村内容方面都有杰作留下,表现了他扎实的基本功和精湛的表现力。

图 10-1

图 11 库尔贝素描

印象派画家的素描 19世纪的印象主义的出现是绘画领域的一场革命。因为在此之前的艺术家关注的是客观世界，他们以素描去表现真实的客观(透视效果产生的真实感、解剖学的结构、生理的真实等)。但印象派的产生使这一切有了质的变化。首先他们以更加科学的态度来对待艺术，强调光与色在画面中的主导作用，使作品产生了外形朦胧模糊、笔触跳跃的光的感觉，而后来的印象派画家如塞尚则把生活中可视的形象概括为几何体，不厌其烦地去找寻和重新组合成新的形象。因此，塞尚是真正的现代艺术之父。后来的立体派画家毕加索、勃拉克等人则发展了塞尚的艺术观点。在印象派画家中，德加是从古典派技法中走出的画家。他有大量的素描、速写，表现了扎实的基本功和技法，其中大量的色粉画表现了舞女的生活场景。

图 10-2

图 11

图 12-1

图 12-2

图 12-1, 12-2 德加素描

俄罗斯素描艺术 俄罗斯素描有着自己优秀的艺术传统。由于历史的原因,对中国美术界影响较大的是 19 世纪下半叶的巡回画派,如列宾、苏里科夫、克拉姆斯柯依、谢罗夫等。现当代俄罗斯也有许多优秀的画家。俄罗斯列宾美院的教学至今影响着中国的美术基础教育。

图 13-1, 13-2 列宾素描

图 14-1, 14-2 康波夫素描

图 15-1, 15-2 谢罗夫素描

图 16-1, 16-2, 16-3 果里格利耶夫素描

图 17 梅里尼科夫素描

图 18-1, 18-2 列宾美院学生素描

尼古拉·费欣这位天才的画家早年在俄罗斯学习绘画,后来成为列宾的学生,后又在列宾美院从事教学与创作。代表作品有《种白菜的妇人》等巨幅油画,并有大量的人物写生素描。他的作品刚柔并济富有变化,结合粗放的擦法,把炭笔这种工具运用的自如灵动,神形兼备地传达了人物的精神状态。他生命的后半叶生活在美国并曾到东方做多国旅行写生。从他笔下表现的不同种族形象特征的大量人物肖像素描中,我们可以感受到他敏锐的感受力和精湛的艺术表现力。这是一位纯粹的艺术家的宝贵财富。

图 13-1

图 13-2

图 13-3

图 14-1

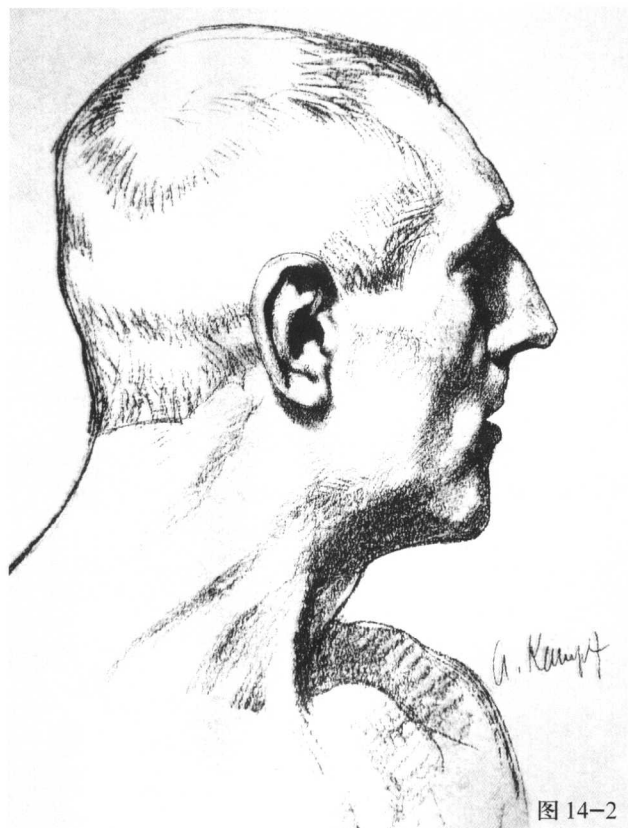

图 14-2

图 15-1

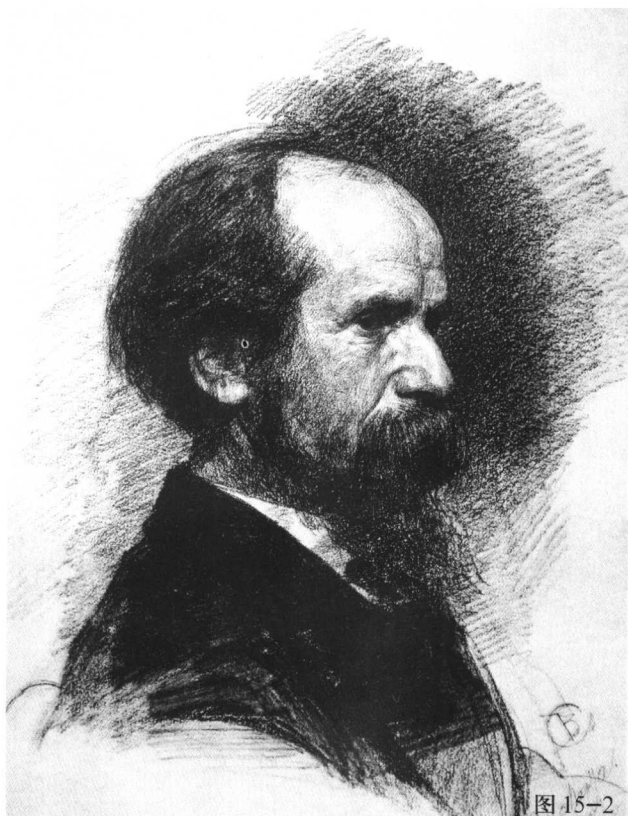

图 15-2

图 16-1

图 16-2

图 16-3

图 17