

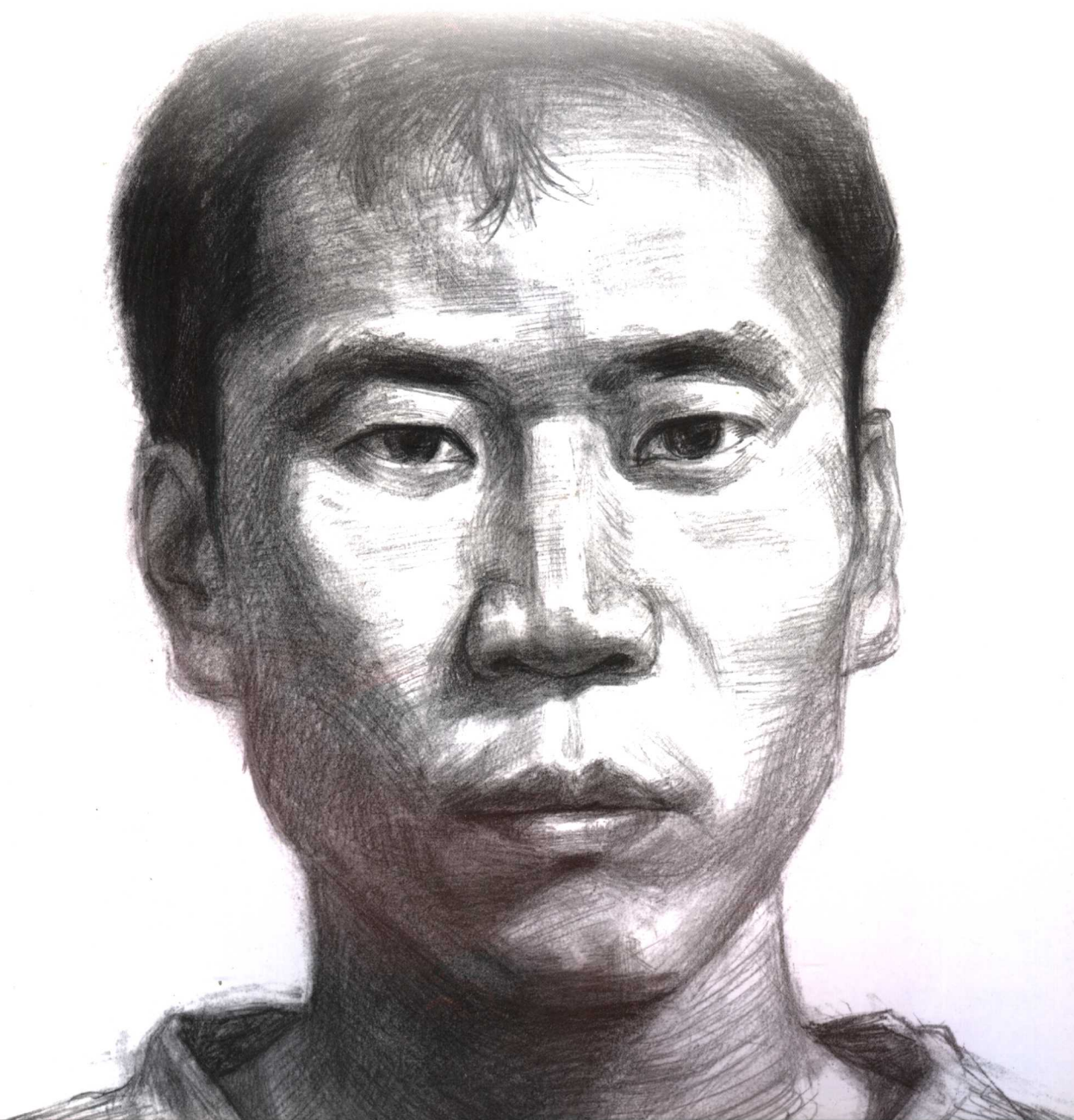
美术绘画基础技法起步教程

素描头像

SUMIAO TOUXIANG

牛金岭 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/牛金岭编.-西安:陕西人民美术出版社,
2004.12

美术绘画基础技法起步教程
ISBN7-5368-1836-X

I.素... II.牛... III.肖像画-素描-技法(美术)-教材 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117158 号

作者的话

素描头像写生是培养学生对人物观察、分析的能力和表现能力的一种手段,它是在人物绘画中首先接触到的基础训练内容,也是美术院校录取考核科目及入学后的必修课程。

本书,旨在以严谨的科学规律为基础,以培养学生的艺术兴趣和灵性为目的,从理论到实践指导学生学习人像素描。

写生的过程,不仅是观察、表现对象的过程,也是自我发现的过程,如果做到这一点,我们就会体会到在素描写生中的快乐!

2004年10月于交大

目 录

- 1 关于素描人物头像写生概述 (1)
- 2 素描头像写生方法与步骤 (4)
- 3 关于局部细节的刻画 (16)
- 4 范画点评与欣赏 (20)

作者简介

牛金岭,1974年7月出生于山东,1997年毕业于中央美院油画系,2002年考入西安交通大学人文学院艺术系,从师于刘爱民教授,攻读油画实践方向硕士学位。

1 关于素描人物头像写生概述

素描基础训练多以人物头像为主,在研究人的形体、结构,提高造型能力的同时,要求关注人、关注人的性格特征、人的精神气质,强调对客观规律进行深入、本质的研究,强调我们感受的主动性,促进我们感受能力的提高。这便是“外师造化,中得心源”的原则。

形,是素描头像写生遇到的第一个问题,也是核心问题。

获得了艺术表现力的形,被称为“形象”。艺术中的形象必须有其可以辨识的生活原型,这即是我们通常所说的“物象造型”。基础素描的写生作业,首先要求形准、轮廓正确或与对象肖似,并且要点鲜明、透视比例正确。对于什么是“准”、“正确”,首先要有正确的认识,它的标准必须包含着作者的感受。脱离了这一点,所谓“准”、“正确”就显得乏味、与艺术无关。我们强调把对象的特殊味道的表现、绘画性或艺术表现的特色放在重要位置上,把表现的品味和审美取向的引导作为学习的重要原则,这是一条基本的要求,对此不能含糊和动摇。这不仅对于作业起步阶段的要求,也是贯彻始终的要求。在任何阶段都只能使轮廓更确切,而不能破坏它。不能造就轮廓的错误,不能为了漂亮的线条急于涂明暗,或因其他任何理由把轮廓似是而非的问题留待以后再改。轮廓是画面造型的骨架,在基本练习中坚持形准的原则,表面上看这只是实现了写实一派的要求,但实际上,在练习的过程中得到训练的却是眼和手的准确性,是感觉的准确,是眼、手、感觉的一致与协调,是一丝不苟的造型习惯,是从物象观察到形成感受,从感受到组织画面的全过程训练。为达到这一训练目的,就不能满足于“大形差不多、有一点意思”的状态。在反复比较中,把形准的要求贯彻到底,贯彻到充分、详细的刻画中去。从基本轮廓到局部轮廓眼角、耳轮、鼻翼乃至全部细节都要达到那种充满感受的“形准”。这是基础训练的一个必要阶段,跨过了这个坎,学习者的眼力、感受能力、分析能力、掌握画面形的能力都会大大提高。

素描写生作业的第二个要求是完成“立体塑造”。

它包含以下层次:实现画面的充分立体感;塑造出物象的完整结构、整体的空间构造。

立体塑造的要求与形准、轮廓正确的要求是互相联系的,是它的引申。作为基础练习要完成立体造型的训练,就必须彻底的、全面的在画面上进行立体描绘。我们知道,眼睛观察到的明暗变化大约有几个原因:一是固有色的明度;二是它的质地;三是它的形体起伏。从造型角度出发,我们特别重视由形体起伏所造成的光影、明暗,放弃了光影、明暗,也就丧失了充分研究立体造型的可能性。

立体塑造的第二层意思是完成物象的空间立体结构。在基本练习中,塑造出来的首先应该是物象的立体空间结构,而不是只要有明暗画出立体感、空间感就达到目的了。作为人像造型,必须是一个有机的整体,不是零碎、互不相关的,而是一个统一的、严整的、有说服力的空间世界。这个有机性就

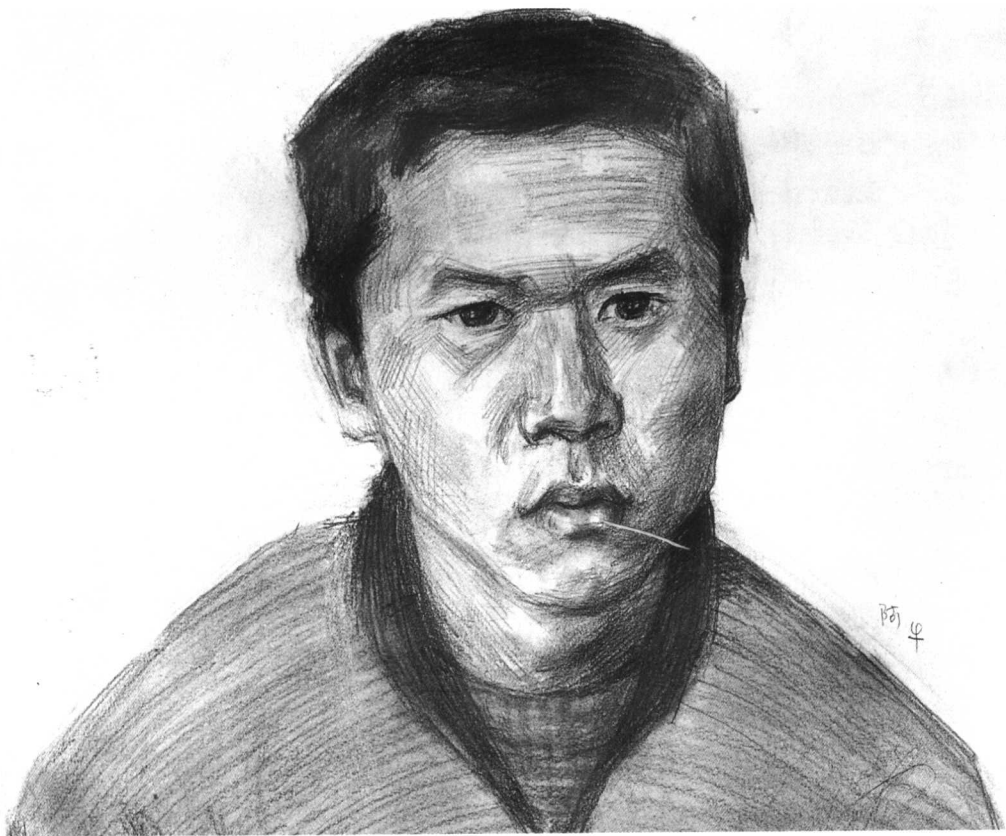
建立在作者的空间结构意识上。由光影形成的深深浅浅的调子如何构成一个有序的整体？归纳与整理是其主要原则。

把调子理解为面，把面理解为体的一部分，把体面再理解为全部构造的一个组件，把这些组件再全部安装穿插为完整的空间立体结构。立体塑造首先要求用明暗塑造出形体的厚度、空间体量感、深度、剖面形、横断面的立体感觉。但这还不够，还要把肌肉和骨架之间的联系找到，把它们之间的结构上的契合关系搞确切，连贯起来，连贯成血脉畅通、生机勃勃的整体的人。只有这样，明暗调子才不是花的、散的，才不是浮在画面上的明暗，而是生长在一起的互相通气的立体形。

素描写生作业的第三个要求是作品的整体感。

整体感是贯彻始终的要求，在前两个步骤的要求中也包含着它。三个要求是互相联系、互相渗透的整体，必须在前两者的前提基础上以及三者关系中谈整体。

在基本练习中讲整体感，更多的还是研究造型本身的整体感。它体现在形的轮廓及立体塑造上；体现在能够把无数细节、无数层次、无数转折都贯通起来、统率起来的整体观察上；体现在各个局部之间天衣无

缝、无懈可击的关系上。训练整体感就是训练整体的观察方法看关系、看整体、在整体中把握局部的方法。找到关系，建立起比较的基准，才能有稳定感，才能心中有数、笔下有准。整体感与感觉之间的关系是十分紧密的。正确的观察方法、明确的整体感受是造型整体性的根据。此外，无论是削减细节、压缩明暗层次，还是用直线概括曲线……所有这些程序、方法不能治本，都不能构成有生命力的整体。并不是画面“不碎”、“局部磨的不刺眼”就算有了整体感。局部作加法拼凑出来的不是真实的整体感；局部作减法打磨出来的也不是真实的整体感；更不能处于“写生归写生”、“处理归处理”的分家状态。“固定不变的招数”、“这样一弄好歹像张画”等不恰当的方法都是在刻意伪造整体感。画面形象有了逼人的生命力，才是整体感形成的证明。这就要求我们培养真诚、中肯、言之有物的绘画品格。

当然，一幅好的作品还有许多艺术表现因素，如构图的呼应对比、排列组合、点线面的虚实、强弱、抑扬顿挫、讲究笔意、讲究节奏、韵味等等。这就要求我们不断体味、审视我们的感受，去强化它、表现它。我们常提到的艺术表现除了指模特的精神情绪，更重要的还是指画者本人的精神表现。这就是中国文人画论中常常提及的“以物写神，借物言志”的理论。

基础素描当以坚实和严格的造型基础为学习出发点。所以，它必须有科学而系统完善的教学程序，由浅入深，循序渐进。通过大量写生实践，挖掘自己潜在的绘画能力和灵性，只有真诚刻苦、潜心入境，才能达到心手一致的境界。

以上所谈仍然只是理论、方法，必须在认识上明确、自觉，并且要与自己的实践相结合，才能产生作用，这些方法才不会是走个过场。

2 素描头像写生方法与步骤

观察：起稿前先不要急于动笔，先从各个角度观察，找到适合表达的角度。首先分析她与以往看到的模特有什么区别，包括年龄、气质、身份等，从中发现“表情”、“生意”。模特给我们的特别感受是由什么样的形体结构组成的，这样的形体结构又由怎样的面、调子组成。这就是“以特征带形体”，或称“以神写形”的观察方法。

《女青年侧面头像》

步骤一：起大轮廓线。首先确定人物头部大的基本形、透视、比例及构图。

步骤二：找具体轮廓。认真观察对象的形体特征，进行形体结构分析，确定大的形体转折面，然后明确五官具体的形。

步骤三：布局大的明暗关系。从模特各个角度观察，使头脑形成对这一立体结构的立体认识。铺暗部调子时，要注意分寸，过虚则空，过实则跳，一定要和亮部比较。亮部要繁，暗部要简，亮部对比强，暗部对比弱。

步骤四：深入刻画。分析模特具体特征，刻画时先从眼睛入手，明确眼睛本身球体的感觉以及它与眼眶和眉弓的关系，依次刻画。

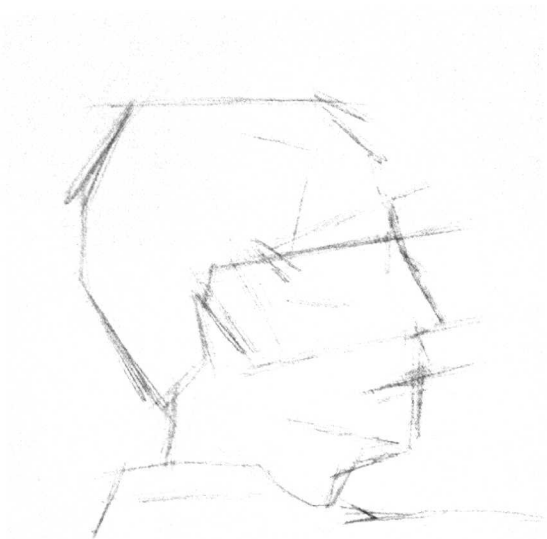

步骤五：调整统一。

作者：牛金岭

注：要求捕捉最初的感觉，对整体关系作一次调整。关注画面节奏与秩序的控制和表现，调整时注意头部整体的虚实、前后关系、脸部外轮廓的微妙变化等。最重要的是画面中的形象是否具有逼人的生命力？特征表现是否充分？

《男青年侧面头像》

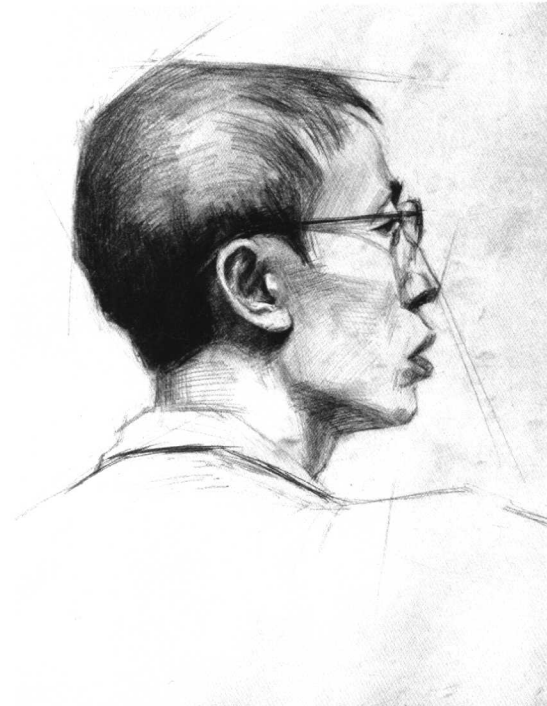
步骤一：讲求构图安排，防止面壁现象。先用虚笔轻线布局，约定头、颈、肩三者部位及方向朝向的比例、动势、垂直、倾斜等大关系。

步骤二：确定三者立体形之构架。体现透视造型的形体构造关系及头、颈、肩三者的衔接、连贯效果，并表现出形象特征。

步骤三：在前两步的基础之上深入分析，加强对立体空间、明暗色调的认识，明确大的黑、白、灰关系，这是关键所在，也是承上启下的环节。

步骤四：抓住模特正在作画时专注的表情进行入情入理的刻画，尤其是耳朵离我们较近，自然要重点刻画，而且要画的“立”起来。写生训练中，抓住对象最感人的部分进行深入描绘，这对提高我们的敏锐观察力、增强艺术表现力都十分有益。

作者：牛金岭

步骤五：调整统一。

注：作为轮廓的线条是形体结构与空间发生关系的承载物，是体、面的浓缩，所以每根线条都代表着正侧向背的不同转折，都有轻重虚实的变化，其发点与归宿都是空间中的形体结构。轮廓的正确，来源于整体的感受，局部轮廓的正确，来源于这一局部与整体之间的关系的感受的正确。正侧面的表现对形体纵深感的表现到位要求很高，否则很容易画得像浮雕，或像半个面具。要求做到画出看不见的另半边脸。

《女青年 1/4 侧头像》

步骤一：确定头部的椭圆形和头、颈、肩以及面部五官大的关系。

步骤二：确定五官具体的形，找到大的明暗转折线。

步骤三：从头发—面部—脖子，依次轻轻画出大的形体转折及明暗关系，注意模特特征，如眼皮、高挑的眉毛、挺拔的鼻头、方方的下巴等。

步骤四：骨点——形体的高点是造型的重要环节，特别是对于形体的转折。骨点要用心去推敲，力求准确。略画背景，增强画面黑、白、灰的呼应和对比关系。

作者：牛金岭

步骤五：调整统一。

注：感受在哪里停止，概括就从哪里开始。虽然任何程度的肖像都有表现潜力，但是画家总是画到一定程度、一定限度就罢手了。这种尺度分寸要靠画家自己的眼睛去把握。不要和别人去比工、比细。应该比精、比妙，比画面上有多少闪光动人之处。

《老年人半侧头像》

步骤一：勾勒出整体形状、中轴线、五官的透视线。

步骤二：老年人的面部转折比较明显，找具体轮廓时要推敲准确，并找到明暗交接线。

步骤三：依据明暗关系交接线，铺出大的明暗转折关系。

步骤四：年龄的增长，体现在脸部的各个方面。要特别刻画眼窝、眉毛、嘴型和脖子松弛的肌肉等。

作者：张印涛

步骤五：调整统一。

注：初学素描，基本经过从皮肤、毛发—肌肉—骨骼由表及里这一过程，而大多初学者仅停留在这一步，缺少从骨骼—肌肉—皮肤、毛发由里及表反馈后的情感体验过程。我们注意体会肌肉的形、厚度、穿插关系和里面骨骼的形及骨点的位置，更应注意我们最终画的是一个活生生有个性的人。他有皮肤的质感，粗糙或细腻，眼神是混沌或清晰，唇色是红润或苍白以及气质、年龄、特征等多种因素。观察和表现是一个由表及里，由里及表的过程。

《男青年俯视头像》

步骤一：确定头部透视中的中轴线，同时把头、颈、肩连接起来。

步骤二：进一步运用透视延长、辅助线的方法，校正轮廓的准确程度。

步骤三：区分明暗两大面，明确交界线。

步骤四：深入时不是死抠局部，而是在整体关系中把握局部、比较局部，区分主次。

步骤五：调整统一。

注：物象手法和抽象手法是可以互相渗透、互相转化的。把物象形当作抽象形来领悟。这幅作品可以把头发、衣领、双肩所组成的一个头像的外轮廓连贯起来当作一条线来感受，体悟其线的张力。这时所追求、所感受的意味与那个“是什么”并无直接联系，并不追究轮廓的这一段是头发、那一段是硬领，而强调了画面自身的某种整体感、画面图形的连贯和线的连贯。

作者：张印涛

《男青年左正侧面头像》

步骤一：观察模特的形象特征，进行形体结构分析。

步骤二：确定五官具体的形。侧面头像，外轮廓变化微妙，刻画准确度要求高，造型上哪怕微小的差异都会造成形象上很大的偏离。

步骤三：特定光线下对象明暗对比较弱，这就需要运用准确、微妙的调子变化去塑造形体、空间。

步骤四：深入刻画。

步骤五：要关注画面节奏与秩序的控制和表现。

注：侧面头像写生素描中，对象形体转折表现十分重要。头顶到额头到颞骨，颞骨上颌骨到下巴的形体转折线的连贯与明确肯定的表达，对头像形体与空间的表现起着关键性的作用。

作者：牛金岭

《男青年右正侧面头像》

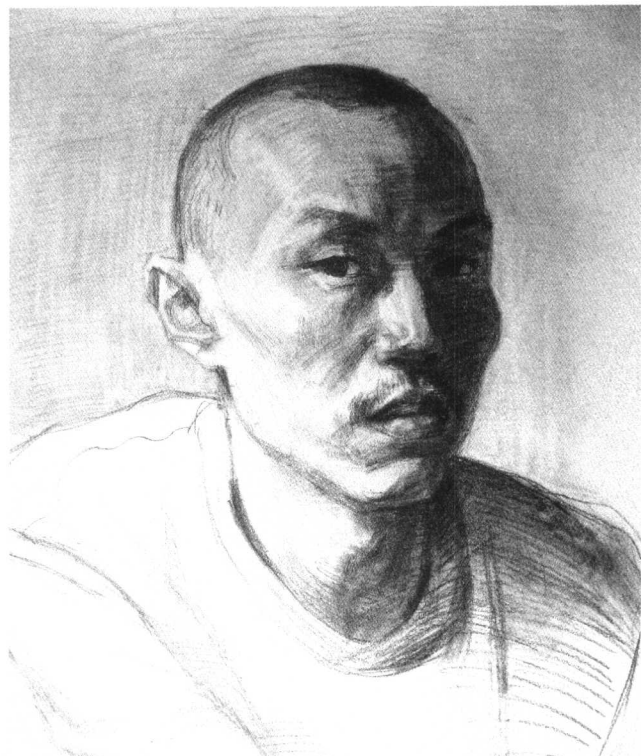
步骤一：起大轮廓线。

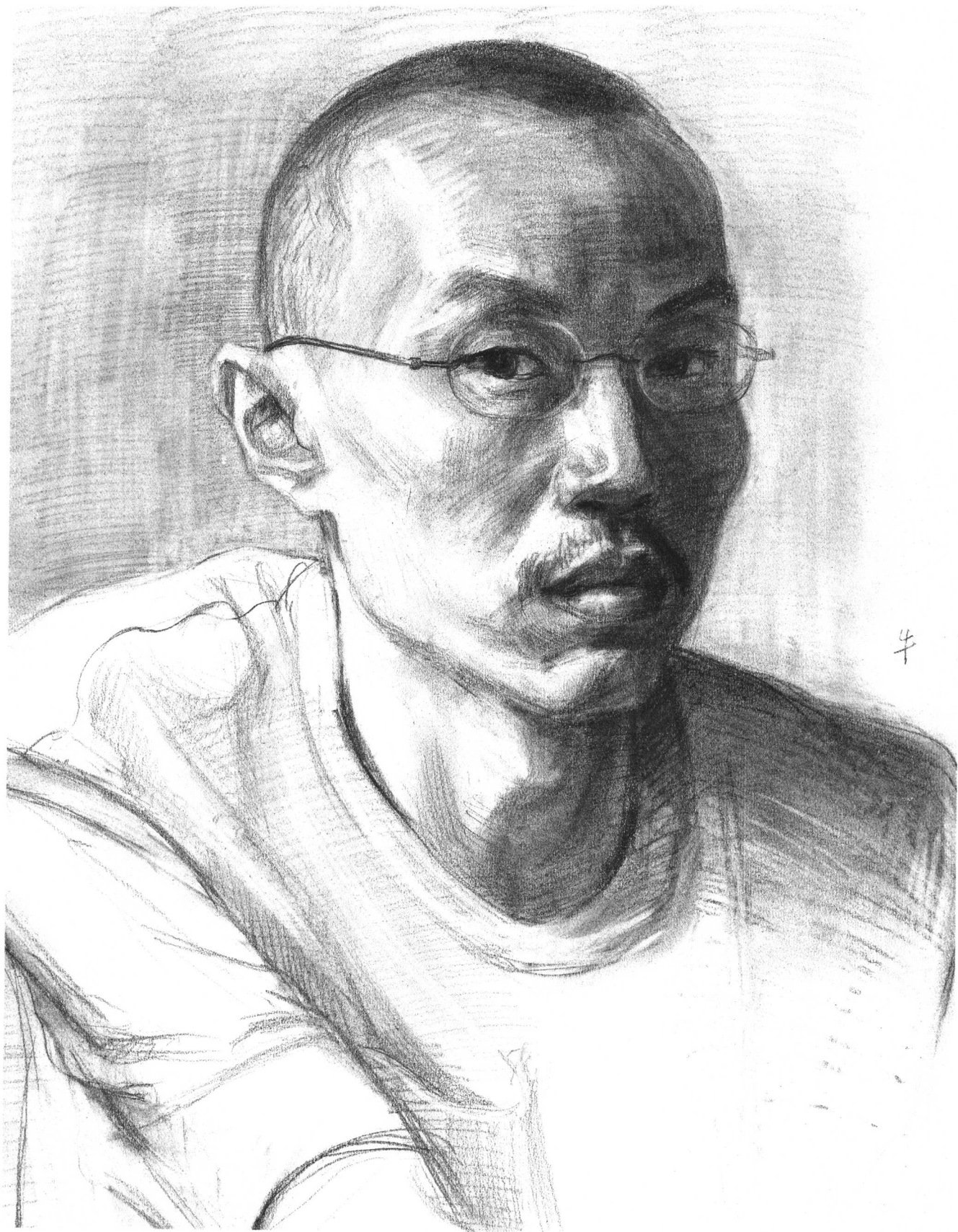
步骤二：找具体轮廓。

步骤三：布局大的明暗关系。

步骤四：深入刻画。

作者：牛金岭

步骤五：调整统一。

注：在理解与感觉的关系中，感觉是第一性的。理解固然是我们画好素描的重要保证，理解可以更深刻的感觉。但我们最终还是要回到感觉中去，要做到理性的感觉，随着理性理解的不断加深，我们的感觉才会有更强的深度。