

美术专业学生临习指导

素描之魂

SCULPTURE

郭省林 著

头像写生

临摹默写

技法画例

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术专业学生临习指导

素描之魂

郭省林 著

头像写生

临摹默写

技法画例

天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

素描之魂: 美术专业学生临习指导 / 郭省林编著.
天津: 天津人民美术出版社, 2004.8
ISBN 7-5305-2507-7

I. 素... II. 郭... III. 素描—技法 (美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第051970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

河北新华印刷二厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2004年8月第1版

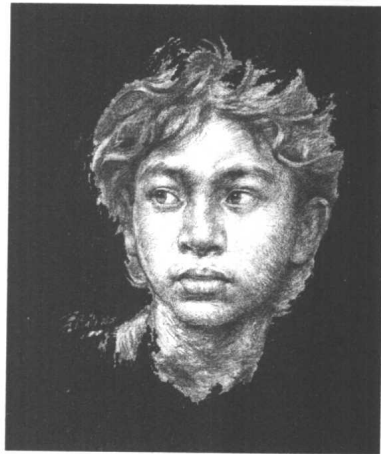
2005年1月第2次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 10

印数: 5001—8000

版权所有, 侵权必究

定价: 28.80元

目 录

第一章 打好素描基础·····	1
1. 掌握基本规律·····	1
2. 强化基础训练·····	1
第二章 工具与材料·····	2
1. 纸·····	2
2. 铅笔·····	2
3. 炭铅笔、炭精条、木炭条·····	2
4. 橡皮、橡皮泥·····	2
5. 其它·····	2
第三章 素描头像的基础知识·····	3
1. 头部的形体结构·····	3
2. 头部基本形的概括·····	3
3. 五官的比例·····	3
4. 五官的外形特征·····	3
5. 头部的转向与透视·····	4
6. 关于起形问题·····	4
7. 关于深入刻画问题·····	4
8. 绘画风格及画面的最终效果·····	4
第四章 训练的基本途径·····	5
1. 临摹·····	5
2. 写生·····	5
3. 默写·····	5
第五章 头像写生的方法步骤·····	6
第六章 头像局部的表现方法 ·····	14
第七章 画例观摩与赏析 ·····	18
(附: 画例小样1~20组)	

第一章 打好素描基础

素描，绘画术语。主要以单色线条和块面来塑造物体的形象(the art of representing something by lines)。它既是一种独立的绘画形式，也是其它绘画形式及雕塑、工艺、建筑等造型艺术的基础。素描是以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。所用的工具有铅笔、炭笔、木炭条、炭精条、钢笔和毛笔等。

自从欧洲文艺复兴时期对素描这一概念的确认，到上个世纪初传入我国至今，这“朴素的描写”令几代艺术学子心悦诚服，从而去苦苦探求这种艺术的奥妙。加强素描基础训练，夯实专业基本功，对于我们认识客观现象，养成正确的观察方法，探求艺术规律，培养造型能力和提高艺术素养有着十分重要的意义。

1. 掌握基本规律

在素描训练中，我们看到的并不都是标准的立方体、球体、圆柱体，而是结构复杂、形体多变和质感不同的物象，如人物头部的结构、骨骼、肌肉、质感等繁琐的细节，这些繁琐的细节很容易成为初学者注意的重点。初学者因不理解物象的内在本质和整体关系，被表面的细节所迷惑，往往从局部出发，从枝节入手，死抠轮廓，片面经营，造成细节堆砌，彼此孤立，结果把物象画得又脏又黑、支离破碎，形神全无。

为解决上述问题，笔者认为有以下几点可供参考：①运用几何体来概括复杂物象的基本结构。②运用比例、透视，通过测量、比较、分析来起准形。③运用“三大面”(黑、白、灰)和大笔触来塑造大关

系。④运用圆中求方、方中求圆、曲中求直、直中求曲的方法来处理物象的造型美感。⑤按照从整体到局部再到整体的思路来贯穿整个作画过程。⑥以立体观察、立体表现、体面观察、体面表现和视画面为窗口的视觉意识来塑造物象的立体感、空间感。⑦运用以色相互换，再返回原色明度的反向思维来解决固有色对形体表现的干扰。⑧以动如风、静如山，大胆下笔、小心收拾的作画风格来寻找绘画的感觉。

2. 强化基础训练

掌握规律，把握要领，强化基础训练是初学者应努力遵循的学习原则。强化训练，必须根据自己的实际水平联系学习进程中存在的问题来进行，只有做到了心中有数，训练才能取得成效。当基础薄弱时，可以先通过一定的临摹去间接地掌握各种知识。当有了一定绘画基础后，即可通过写生与默写的方式进行训练，使自己的各种能力得到全面加强和提高。三个训练途径交替进行才是打好素描基础的最佳方法。

绘画是两条腿走路，一条是理论，另一条是技法，二者相互补充，缺一不可。理论知识可以通过多读书、多看画、多分析、多研究来获得，技法则必须通过艰苦的训练和实践来掌握。在学习上应狠下工夫，持之以恒，达到如痴如醉的境界。笔者在许多讲座上常说：“汗水不会白流”、“下多少工夫就有多少回报”，要拿出高于常人的学习精神，争分夺秒地勤学苦练，每一幅画都要画得认真，画得深入，画得彻底。只有这样，才能画出自己的思想，画出七彩的人生！

第二章 工具与材料

1. 纸

市面上各种质地坚实、表面不太光滑的纸均可以使用，素描用纸应当与用笔相适应，以便表现出深浅不同的笔迹变化和丰富的色调。

2. 铅笔

铅笔有软硬之分。“H”数越多的越硬，“B”数越多的越软，可选单号系列或双号系列使用。一般在起形或画大关系时用软些的铅笔，深入刻画时可转用硬些的铅笔。

3. 炭铅笔、炭精条、木炭条

这三种笔前者较硬，后者较软。炭铅笔，颜色深重，粗细可调，是绘画的主要工具之一。炭精条，有极强的表现力，但不易掌握与涂改。木炭条为柳木烧

制而成，松软、易碎、颜色易脱落，但适当地运用往往能表现出意想不到的效果，尤其是在塑造大关系方面优点突出。

4. 橡皮、橡皮泥

橡皮是作画时的重要辅助工具。它不仅可以修改错误，同时还可以“白笔”和减弱色调，一般选用质地柔软、白色、抓色力强的橡皮为佳。橡皮泥的优点能随意变形，在深入刻画时使用较多。

5. 其它

作画时，辅助工具的充足也同样重要。要备有工具盒、刀子、砂布、图钉、铁夹、双面胶等，以备不时之需。

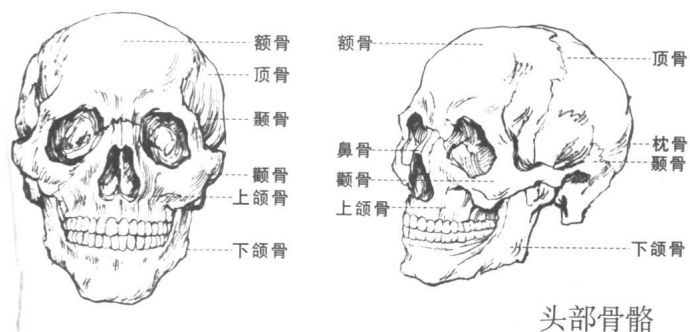
此外，使用固定剂能长期地保存画面效果。

第三章 素描头像的基础知识

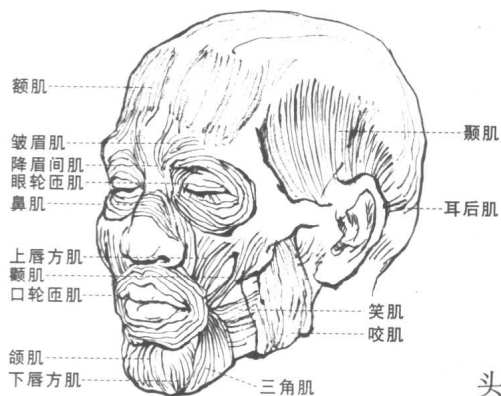
1. 头部的形体结构

头部的骨骼是决定头部外形的基础。头骨是由脑颅骨、额骨、颧骨、眼眶以及连接牙齿的上下颌骨所构成。头部的形状分脑颅和面颅两部分。头部的基本形体为卵圆状。

熟记头部骨骼和肌肉的特征对学习素描头像有着重要的意义。见下图：

头部骨骼

头部肌肉

2. 头部基本形的概括

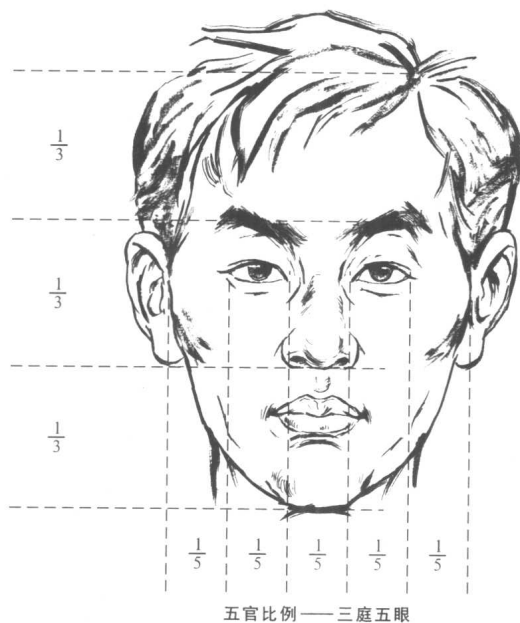
人的头部结构非常复杂，繁琐的细节往往会干扰我们作画。如果没有一定的方法，想要在二维的画面上表现出头像的立体感是非常困难的。因此，这就需要我们z真人头抽象地加以概括，例如，把头部概括为有上、下、左、右、前、后六个面的立方体，或把头部概括为一个椭圆球，颈部概括为圆柱体。面部上的结构也可以用不规则的几何体来概括和理解；也可以借助做泥塑的感觉，先将泥巴塑成头部基本形体，再去处理局部结构，而不能先有了鼻和眼再去找大的形体；还可以把面部五官的大体构成概括为“丁”字形，用它来把握五官部位的大感觉，即把横向的两眼眉、眉间、眼窝概括为“丁”字的“一”，将竖向的鼻子、人中及下颌概括为“|”。

人的脸型也可分为甲字形、目字形、国字形、田字

形、用字形、申字形、由字形等。我们应该认真观察人物的基本脸型属于哪种类型，五官都有哪些细节上的特征，还必须掌握一个“度”字，才能把素描头像画得各具特色。

3. 五官的比例

我们可以把面部五官的比例概括为“三庭五眼”。即从发际根至眉毛为一庭，从眉毛至鼻根为二庭，从鼻根至下颌为三庭，三庭长度基本相等，以一眼的宽度为单位的，面部横向有五只眼的宽度叫“五眼”。“三庭五眼”是人物面部的基本比例，但随着年龄段的不同，人种的不同，有些人的比例可能会略有出入。见下图：

4. 五官的外形特征

眼：眼睛的外形大体是由上、下眼睑覆盖着一个不规则的球体。直观上能看到眼白、眼膜、瞳孔、内外侧眼角及睫毛。眼球似晶状体，呈黑褐色，有高光 and 反光，上眼睑被眼球顶起的部分随眼球的移动而变化，老年人下眼睑有眼袋，眼睑的变化与年龄大小有关。

鼻：鼻是由鼻骨(上部)和软骨(下部)组织构成。外观上可分为鼻骨、鼻头、鼻翼、鼻前孔和鼻中隔五个部分。鼻骨高低分凹、凸、直三类，鼻头呈圆、方、尖三种，鼻孔随鼻头的高低而变化。鼻子在面部的中央，所以鼻子画得是否立体往往会决定一幅画的好坏。

嘴：嘴的外形主要由上、下两片口唇构成，口唇分为皮部、黏膜部和中间部，口缝及嘴角的外形随口唇的闭合变化而变化。

耳：耳朵由耳轮、耳丘、耳屏、耳垂几个部分组

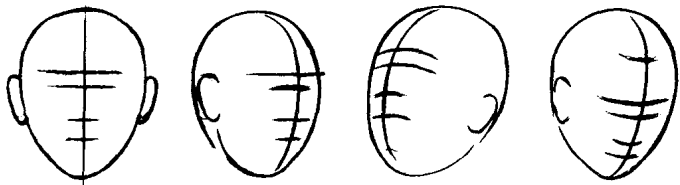
成,其主要外形是耳廓,画时要注意它们的穿插关系。耳朵的大部分为软骨质,耳垂为软肉质。

眉:眉毛的位置与头像素描颇有关系,因为支撑它的是眉弓,眉弓是骨点,是骨点当然要好好表现。男女老少,眉形有差异。眉毛的变化传达着人的各种表情。因此,对这一区域不容忽视。

5.头部的转向与透视

人物头部在活动中有各种转向,如正侧、上侧、下侧等等转向,运用透视线模式和透视学中的核心“近大远小”即能解决头部各种转向的透视问题。

透视线模式:从额头中、鼻骨、人中到下颌骨为一条竖向的中轴线,两眼、眉为第一条横线,鼻根为第二条横线,三线相连组成头部透视线模式。头部有各种转向,透视线随之也有各种转向,或者说,把透视线模式画出各种转向,也就表示画出了人头的各种转向。实践证明,透视线模式和透视学中的“近大远小”对解决头部转向的透视问题是非常有效的。见下图:

6.关于起形问题

起好形,画准轮廓结构,对一幅画的成败非常关键。达·芬奇是用科学的态度去画形,米开朗基罗为解决好形体结构问题而亲自进行尸体解剖。大师们这种严谨的治学态度值得我们一生去学习。如何起准形,笔者认为应从下面几点入手:

动笔之前先观察。观察人物的结构特征;观察光源与头像的角度、距离;分析判断你要表现的主次关系,培养出第一感觉。让这一感觉贯穿这幅画的始终。

在起形时,头部不要画得过大,一般不要超过真人头大小,放在画面上的位置不能太中、太偏、太上、太下,而是经营在偏左上一点或偏右上一点比较合适,四周的空白要留天、留地、留左、留右,且面积无一相同。

运用轻、重、长、短直线或弧线(辅助线)在仔细分析、比较、揣摩过程中起形。还可以参考运用以下

几种方法:

三个依据:运用几何体概括物象的基本形体;运用比例来把握形体结构的比例关系;运用辅助线来确定物象的结构轮廓。

测量法:运用横(水平)铅笔测量物象结构形成线的上、下幅度;运用竖(垂直)铅笔测量物象结构形成线的左右距离;运用铅笔推刮法来排序物象结构高点与铅笔测量线的先后距离。

三角区近似法:把头部的各三角区与画面要确定的位置进行近似形比较。

起形的顺序是:先上后下,先左后右,先里后外,先中间后两边,先整体后局部。

7.关于深入刻画问题

深入刻画是作画的重要阶段。深入刻画应是有秩序地精心塑造,从形体结构到整体关系的调整,从骨点到肌肉,从眼球到瞳孔,都需要我们仔细地去观察,耐心地去描绘。深入刻画应注意质感的表现,黑亮的头发,韧而富有弹性的皮肤,都需要用丰富的而非单一的画法去表现。深入刻画是内在本质的深入探求,骨骼的紧张、肌肉的疏缓、鼻骨的隆起,眼窝的凹陷,都需要仔细咀嚼,反复品味。只有耐心才能由表及里地去粗取精,只有发现才能丝丝入扣地表现出来。那些耐不下心、坐不住、粗枝大叶的人只能画个“半成品”而草草了事。深入刻画犹如在打井,一百米以下才有油,只打了二、三十米深度何来石油滚滚?

8.绘画风格及画面的最终效果

所谓结构素描、调子素描、抽象素描等,这只是表现技法和风格的不同而已。感受与运用绘画语言因人而异,与每个人的理解有关,与技法的历史实践有关,与对艺术的奉献精神有关。绘画风格可以多种多样,但绘画目的却只有一个,那就是追求真实和美感,否则就是制造“垃圾”。

目前,许多初学者迷茫于作画风格问题,其实这是没必要的。绘画艺术本身就需要在表现技法上多种多样,只局限在一种技法或效果上并不好。无法就是我法,走自己的路,步伐有力而坚定,前面的目标就会越来越清晰。

画面的最终效果,应该达到:

构图合理,完整而富有美感。比例准确,动态生动自然。结构明确合理。整体关系协调,主次关系分明。细部刻画深入、精当。体积感、空间感强。有光感和质感。表现手法灵活、生动、娴熟。能捕捉住形象特征。能传达出对物象的审美评价。

第四章 训练的基本途径

1. 临摹

临摹是初学者学习绘画技能的好方法。初学美术者，技法生疏，缺少理论知识，可以先从临摹入手，在临摹过程中，学习范画中构图、造型的用笔技巧。通过临摹训练，认真体会原作的表现意图，研究其表现方法。还要仔细分析画面调子的丰富变化及作画的步骤特点等。临摹的过程是对初学者耐心的考验。临摹一幅作品，要临摹得完整、深入，尽力汲取原作中的精髓，同时也必须注意到有些资料的内容不是很精细。因此，临摹他人作品的时候，应做到能进得去，出得来，取其所长，弃其所短，这样才能事半功倍。

2. 写生

写生是全面培养绘画能力的重要方法。在平时的学习中，有计划地安排真人头像写生训练，对初学者各方面能力的培养起着至关重要的作用。这种训练是以真人头像为模特儿，来研究形体结构在不同视线角度下的透视变化，提高对透视法的运用能力；研究不同光线对头部造型、明暗层次以及固有色的影响，提高处理这些问题的能力；研究头部及五官的形体特征、质感、神态，熟悉头像写生的方法步骤，掌握一定的表现技巧。只有通过大量的头像写生训练，才能全面、规范地培养初学者在观察感受、构图造型、比例透视、形体塑造、质感、量感、技法表现等各方面的把握能力。

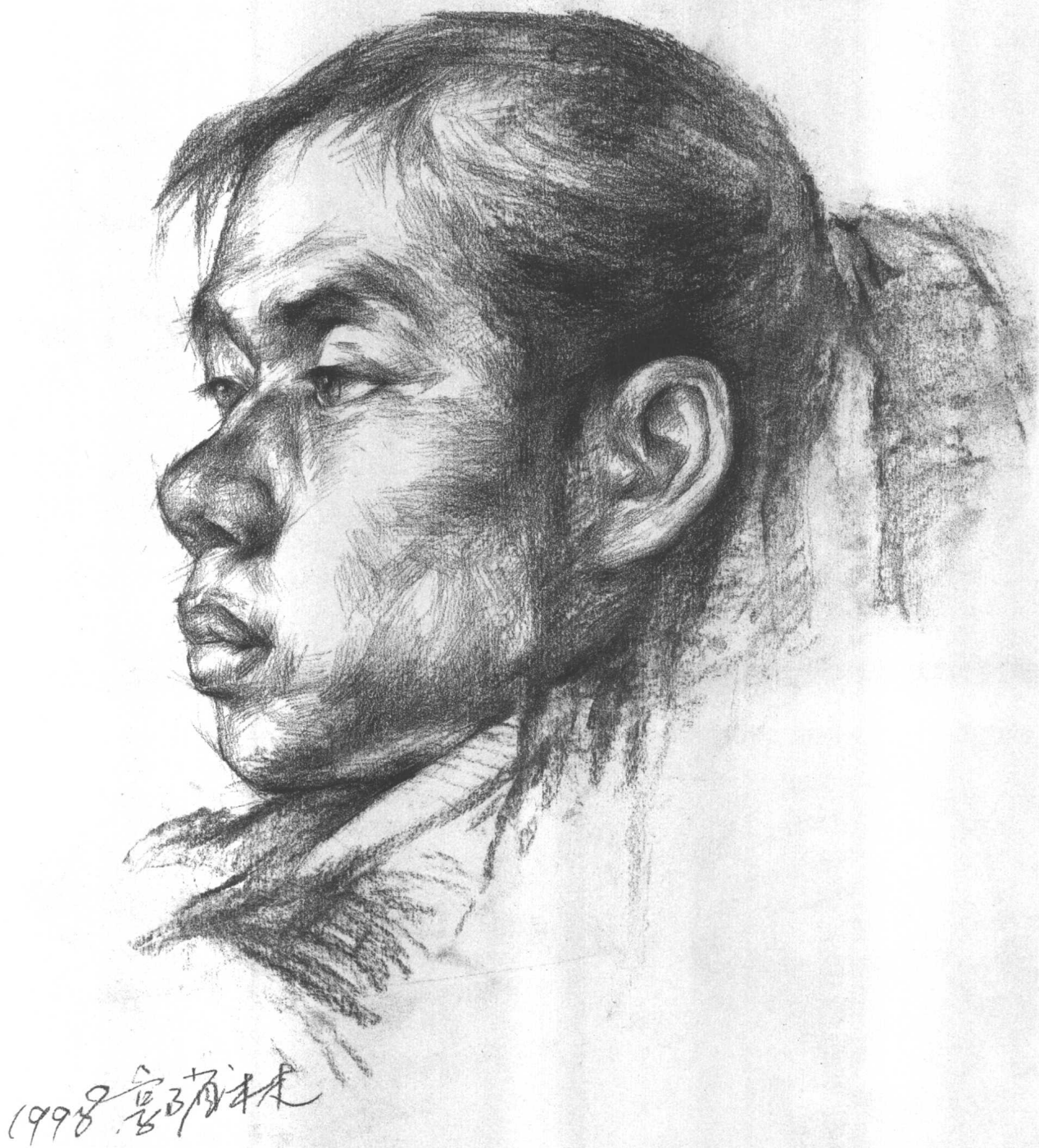
3. 默写

默写是巩固学习的一种有效方法。把画过或熟悉的形象，通过记忆与想象的方式默画下来，检验自己对形体变化、透视线的掌握与运用，比例结构的协调以及画法步骤的全面驾驭能力。通过记忆默写训练，培养逻辑推理和情节创造的应用能力。默写的能力是建立在写实描绘与写意概括造型基础上的。只有熟悉了物象的造型规律，掌握了过硬的表现技巧，才能完成一幅满意的作品。因此，在平时的训练中，一定要多分析，多总结，多提炼本质和规律的东西，为默写训练打好坚实的基础。

第五章 头像写生的方法步骤

步骤训练之一：女学生画法步骤

1. 以较概括的弧线或直线，轻轻地画出头部的大体轮廓和五官的位置。

2. 依据对形体结构的概括，结合头部骨骼肌肉的起伏特征，从暗部开始，灵活地塑造出头部及五官的基本形。

3. 进一步塑造形体结构，确定好调子的轻重顺序，用笔要适度自然。

4. 紧紧地围绕结构上调子，仔细地处理好五官特征，丰富调子层次，努力地表现出头像的质感。

步骤训练之二：八旬老人画法步骤

1. 先确定好头像的大小及在画面中的位置，再用较概括的弧线和直线轻轻地着笔勾出大体轮廓。

2. 进一步确定出头、五官、颈部的比例和运动关系，并完成起形阶段。

3. 依据结构骨点，从明暗交界线入手，区分出明

暗大关系，塑造出头部的基本形体。

4. 深入刻画时，一般从五官、骨点和明暗交界线入手，有顺序地向亮部复杂的色调过渡，并处理好局部与整体的关系。

步骤训练之三：女青年作画步骤

1

2

3

4

1. 先确定好构图，然后用直线或概括的弧线轻轻地着色起形。

2. 进一步确定结构轮廓，并注意额头通向鼻梁的中心线与眼、鼻、口三条平行线的关系，运用轻重长短线条画出各部位的具体轮廓。

3. 运用大色调塑出头像的基本形体，用笔要轻松、自然。

4. 从暗部、明暗交界线和结构转折点入手向亮部巧妙地深入刻画，达到局部与整体的和谐。

步骤训练之四：孤寡老人作画步骤

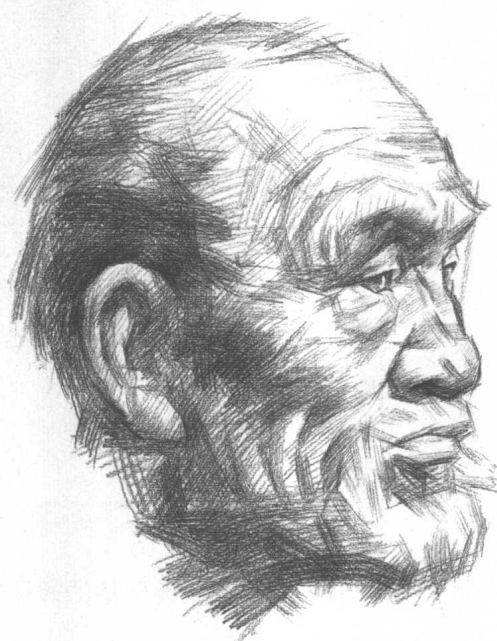
1

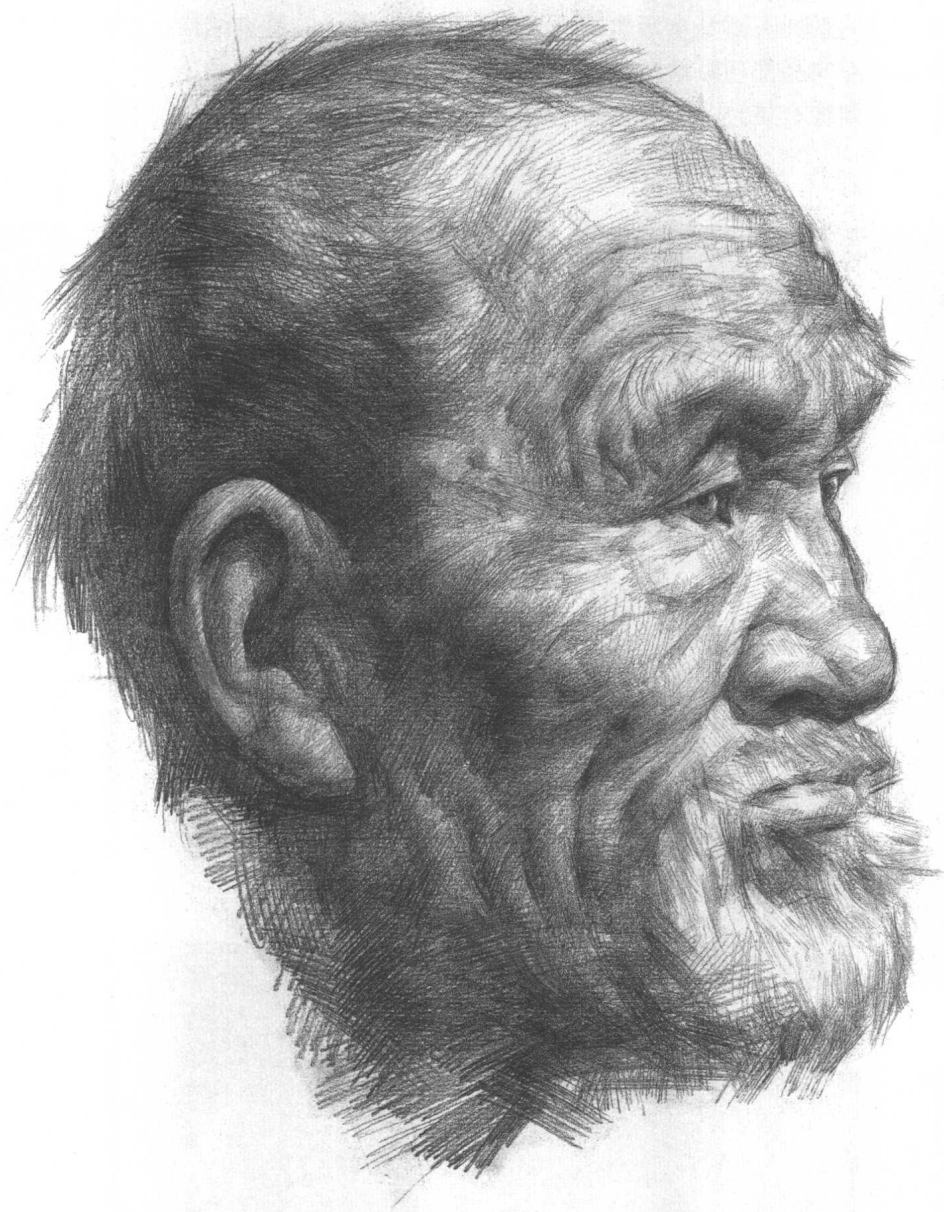
2

3

4

素描头像
2008.10.2

1. 用长轻直线画出头部的基本形，并确定出大的形体关系。

2. 运用长短不同的轻重线条，依据形体结构的转折线或骨点，进一步确定五官的位置和比例。

3. 以软铅笔为主，凭感觉，概括性地塑造出明暗

大关系，然后将轻重调子排序。

4. 运用不同走向的线条及块面表现出结构的转折与起伏，以轻重不同的着色和遍数的多少表现出调子的层次和细节。变化多而微妙的中间色应重点表现。