

美术基础训练名家教学示范

总策划 郭振山

陕西人民美术出版社

Sumiaorenwutouxiang

吕培桓 著

素描人物头像

100-111111

ADA 50/02

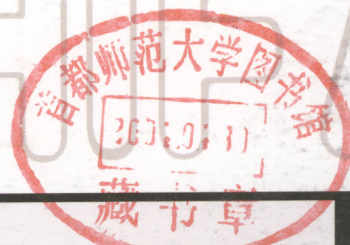
J214/72

素描人物

SUMIAOREN WUTOUXIANG

美术基础训练名家教学示范

吕培桓

头像

陕西人民美术出版社

首都师范大学图书馆

21654824

图书在版编目(CIP)数据

素描人物头像 / 吕培桓著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 4

(美术基础训练名家教学示范)

ISBN 7-5368-1659-6

I. 素... II. 吕... 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(2003)第021785号

美术基础训练名家教学示范·素描人物头像

吕培桓 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店 经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 12 开本 5 印张 15 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-8000

ISBN 7-5368-1659-6/J · 1311

定价: 20.00 元

作者简介

吕培桓，天津市人，1984年毕业于天津美术学院绘画系版画专业，现任教于天津美术学院版画系。多年来一直从事素描、色彩、版画等基础教学工作的研究，素描作品多次在刊物及画册中发表，水彩作品多次参加国内外展览，编著有《素描头像习作集》(由广西美术出版社出版)。现为中国美术家协会会员。

ADA56/02

目 录

素描教学随笔	5
作画步骤与技法运用	
一、待业男青年	6
二、北方老汉	9
三、美院附中女学生	13
四、女大学生	16
五、刚入校的大学生	19
六、美术考生	22
作品欣赏	26

素描教学随笔

素描教学的重点，应放在对学生的感觉能力、认识能力、审美能力及表达能力等诸方面的培养上，破除那种僵化的、教条的、模式化的教学方法，使学生逐步具备独立思考、自我完善的品格，并不断注意自己充满主体精神的艺术语言的锤炼。

从整体意义上说，素描的目的，不仅仅是为了再现对象，再现只是一种手段，表现才是更高的目的。但从教学意义上说，素描首先要训练再现对象的能力，如果不具备再现的能力，表现也就无从谈起。但是，应该考虑的是，再现应该是怎样的再现？是概念化的图解式的再现，还是有真实感的再现？这些都是教师与学生值得思考的问题。

素描教学有其严格的规范化的训练模式，但它不仅仅是一种单纯的技术训练，而是一种阐述自己观察客观世界的特殊方法，也是表达个人内心主观世界的一种语言。从许多西方古代艺术大师们的精彩素描作品中，我们可以领略到其内在的精神力量。米开朗基罗的人体素描给人们的印象是深刻的，从他的作品中的那些粗大如壮汉般的形体中，人们感受到的是一种强烈的精神冲击；丢勒、贺尔拜因的人物素描，格调高雅，技术精湛，创立了古典主义的风范；伦勃朗的素描，充满了情感和力量，表现的是一种丰富的内心世界；罗丹的富于魅力的人体素描作品，简洁、明快、抒情，体现出了一种运动着的生命活力之美。大师们的素描作品既给我们再现了一个无比精彩的客观世界，又给我们展示了一个情感丰富的主观世界，并为

我们现今的教学提供了很好的范例。

用素描艺术引导学生热爱自然、尊重自然，同时热爱艺术，在使学生获得技艺的同时，更要唤醒他们潜藏于心灵的艺术感觉，并挖掘出充满生气的艺术创造力，让他们在素描实践过程中，不断锤炼自己的艺术心灵，使自己逐渐具备一个真正艺术家的品质。

在素描写生内容中，人物是其中最高、最难、最有灵活性的课题，它既与石膏人像密切相连，又同它们有很大区别，面对一个有血有肉有灵魂的活生生的人，用满足于石膏造型的那些要求来进行人物写生是远远不够的。

常常有这样的体会：面对生动感人的形象，总会产生一种非要描绘不可的冲动，每每完成一幅素描作品后，就像经历了一场探险历程，尽管这过程常常没有意外的收获，但内心却总是充满了快感。

在素描艺术的探索中，只有具备了自我的品格，才能显示出个人的成熟与自信。

在素描实践中，工具与材料作为素描艺术的媒介，应当充分发挥自身的价值与美感。在科学技术落后的古代，艺术家们对工具、材料的试验探索精神给我们提供了很好的先例。然而，在我们当今的素描教学中，对此方面的研究做得还很不够，工具与材料的单一化或同一化以及过多的限制不利于艺术个性的培养及素描艺术的发展。

作画步骤与技法运用

一、《待业男青年》

这是一幅采用平光处理的男青年侧面头像素描。特点为人物个性特征突出，形体结构清晰，作画过程采用的是整体起形、整体推进完成的方法。

步骤一 首先应注意的是构图问题，构图的好与坏，关系到给人的第一印象如何，一般来说，人物面目前方的空间要留多一些，这样可以给人一种视觉的舒服感。构图确定之后，先用直线轻轻勾出头部的的大体轮廓。

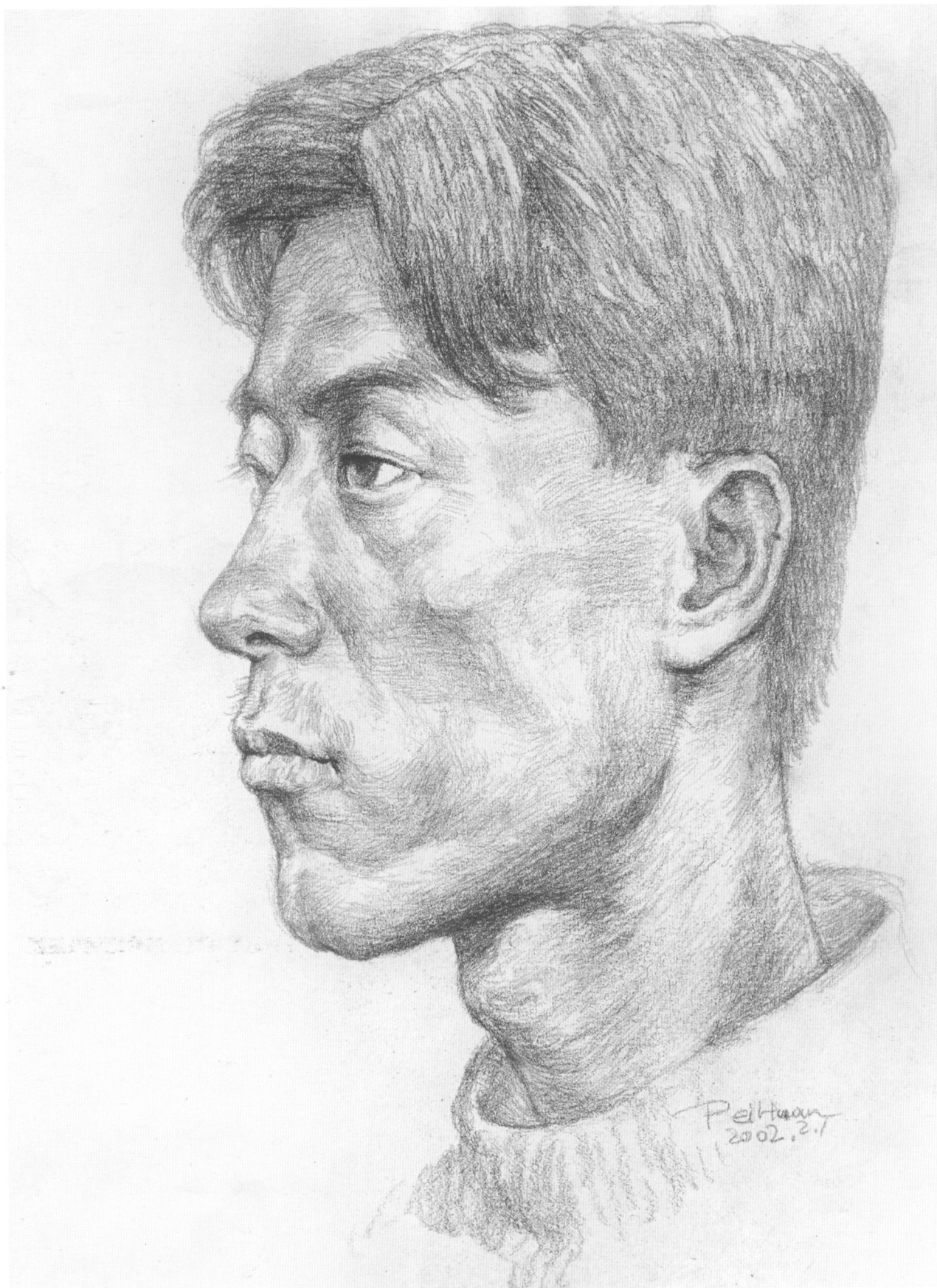
步骤二 定出头部的的基本构架，确定五官的比例及位置，注意透视关系要正确。

步骤三 在前面的基础上，画出五官的形态特征，再将头部的轮廓进一步调整。

步骤四 深入刻画人物各部位的关系，注意肌肉与骨骼的相互联系，将线与调子结合运用，全面推进，突出重点。

步骤五（完成图）细节的描绘要做到充分、精到，并服从于整体的和谐。整个作画过程是从整体到局部，再由局部到整体的多次反复的过程。

二、《北方老汉》

这幅素描作品描绘的是一位有代表性的北方老汉的形象，从老人饱经沧桑的脸上，可以感受到岁月的艰辛和生活的磨难。这幅作品采用的是用线起形，由局部到整体的方法完成的。

步骤一 先用合适的线，从人物鼻子的外轮廓起形，由于老人皮肤干枯而粗糙，用线时采取钝笔、涩线的技法，这样使表现方法更贴近人物形象特征。

步骤二 依次画出五官的外形，注意运笔要慢，形的比例及透视关系要准确。

步骤三 用线连接出头颅的外形，画出下颌与颈部的连线。

步骤四 将头部的轮廓及耳朵、颧骨、下颌等全部画出，同时注意整个人物的形象特征是否正确。

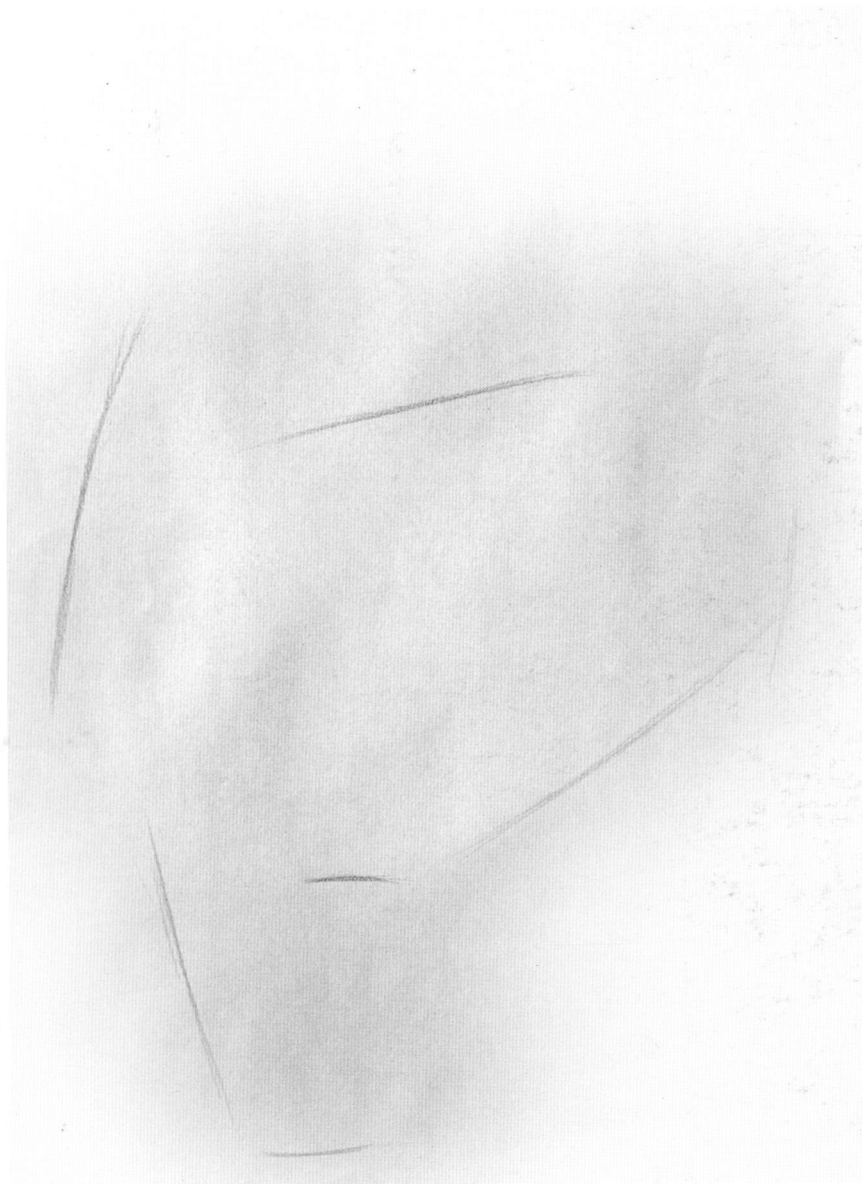
步骤五 根据老人的年龄特征，用深浅不一、长短有序的涩线画出人物的结构关系和形体的转折，同时也将皮肤的质感表现出来。

步骤六 继续深入刻画，为求得形体的厚重，用轻微而适当的色调塑造渲染出体面关系，以达到结构准确、质感突出的效果。

步骤七（完成图）作品在完成前要注意调整大关系，任何一个局部的处理都要服从于整体。通过整理，使人物造型坚实浑厚，达到形神统一的效果。

三、《美院附中女学生》

半身像与头像相比，绝对要大一些，不仅要把头部画到位，还要注意颈、肩、胸、臂及手的连接。另外，造型的复杂性及人物的动势、姿态及衣饰等也使其增加了一定难度。

这幅素描作品描绘的是一位戴眼镜的女学生，在画之前先根据纸张的大小，确定所要描绘的对象半身部位的大小，安排好头部的位置，按所选的角度决定头部靠左或是靠右，并给放在椅背上的手留出位置，使人物的整体安排得舒服合理。

步骤一 先用简略、轻淡的几根直线，轻轻标出人物的大体位置。

步骤二 勾画出身体各部分的大体位置及比例关系，找准手臂的动势及结构。

步骤三 将头部与手的形态逐渐显现。

步骤四 用较短的曲线及不同层次的色调深入塑造，这个过程要注意到人物整体形象特征的刻画，形体的转折及结构关系要舒服自然。

步骤五（完成图）拉开头发、面目及衣服的色调对比关系，控制好黑、白、灰的节奏，使画面达到主次分明、强弱有致、层次丰富的艺术效果。

半身肖像一般也将手作为刻画重点之一。由于手被称为人的第二面孔，刻画时具有一定难度，并有“画人难画手”之说，这就要求充分了解手的结构及造型特征，才能具备全面扎实的造型能力。