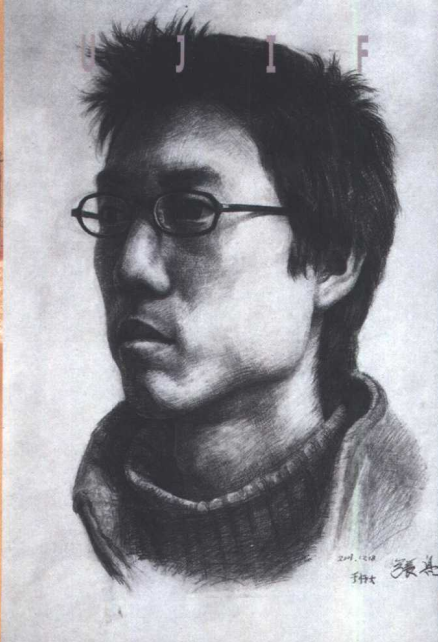
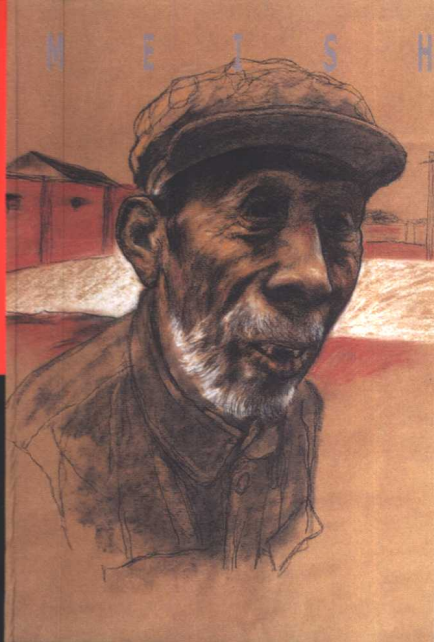

M E I S H U J I F A C O N G S H U

美术技法丛书

巨海波 宋群 著

素描头像技法

素描头像 技法

美术技法丛书

SUMIAOTOU
XIANGJIFA

 中国纺织出版社

美 术 技 法 丛 书

素描头像技法

巨海波 宋群 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像技法 / 巨海波, 宋群著. —北京: 中国纺织出版社,
2002.4

(美术技法丛书)

ISBN 7-5064-2148-8/J · 0104

I. 素... II. ①巨... ②宋... III. 肖像画 - 素描 - 技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 008277 号

策划编辑: 由炳达 责任校对: 郭妹兰

责任印制: 初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010-64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing @ c-textilep.com

美航快速彩色印刷公司印刷 各地新华书店经销

2002 年 4 月第一版第一次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7

字数: 150 千字 印数: 1—5000 定价: 30.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

目 录

几句实话	1	四、素描头像写生步骤范例	6
一、画素描头像的工具	1	(一)《男青年》写生步骤	6
二、观察与视觉习惯	1	(二)《戴帽老人》写生步骤	10
三、画素描头像的基本步骤	3	(三)《戴眼镜的男青年》写生步骤	14
(一)构图	3	(四)《女孩》写生步骤	18
(二)起稿	3	五、作画激情	22
(三)深入	5	六、表现	22
(四)调整	5	作品赏析	23
(五)结束	5		

几句实话

素描，不过是表达我们认识世界的一种方式而已。

艺术的多样化已经模糊了许多我们曾经抱住不放的概念，在艺术领域，所有的规则都是等待被打破的，所有艺术的概念都是开放的、变化的和发展的。素描也一样。素描是什么，不如问什么是素描更容易回答。

原始人用石头在岩洞里画的狩猎情景是素描；毕加索一气呵成用单线勾勒的牛头也是素描；伦勃朗用鹅毛笔涂抹的农妇是素描；德加用色粉笔画的芭蕾舞女也是素描。

素描，它的性格是质朴的、率真的，就像一个少年。

素描，首先是单纯的，充满原创性的，所以它可能是随手在纸上勾勒的线条，也可以是线条细密布排的长期描摹，但它一定用的是最朴素的绘画语言。素描是句实话，因为感受的纯粹性，带来表现方式的纯粹性，使素描呈现出绘画形式的最原生状态。讲话的方式和内容可以有无数种，或夸夸其谈，或言之凿凿，素描就好像坦率而真诚的几句实话。这就是素描。

一、画素描头像的工具

“工欲善其事，必先利其器”，在作画之前，准备绘画工具是一件十分重要的工作。

绘画工具没有特别的要求，因为工具的多样性，有时直接决定了画面效果的多样性。但我们还是从一些便于找到的绘画工具入手谈起。

铅笔 铅笔是一种较容易掌握的工具，因为它笔触变化不是很大，初学者可以控制的程度也相对较大。

铅笔也是最常用的素描工具，尤其在长期作业中，由于它的笔触较细，在头像的细节刻画方面有一定的优势。但是，也正因为笔触变化不大，黑白色差不大，所以很容易使画面显得刻板 and 僵硬，缺少应有的变化。

建议：尽量不用一支笔画到底，起稿可考虑使用软铅，如3B、5B，以便于擦改。深入过程中，针对重点不同和调子需要，灵活调配软硬铅笔。

炭笔 与铅笔比较而言，炭笔的变数要大一些，因为质地要软一些，同时，控制的难度也大一些。但是也正因为它的变数不定，也使画面的效果有时产生意外的结果，趣味性较之铅笔也更多，需要注意的是避免把画面弄脏。另外，应注意调子之间的微妙差别，避免调子重复。

建议：可以和木炭条组合使用，起稿可用木炭条，深入过程中使用炭笔，或用炭条刻画细节，最后运用木炭条统一整理。

木炭条 木炭条使用起来灵活性很大，但是难度

也更大一些，细致地刻划和大面积的上调子它都能应付，表现上呈现出更多的选择，可以发挥的空间也较前两种工具要大。但是需要注意的是，因为炭粉的附着力不强，应该选择有粗糙表面的纸张，同时画完以后，必须喷上定画液才能保存。

建议：可以和炭笔、色粉笔一起使用，色粉笔可以创造出一种奇妙的效果。

毛笔 使用毛笔画素描是一种挑战，但也没有什么可以胆怯的，你完全可以把这种尝试做得更彻底些。毛笔在捕捉瞬间感受和抒写情绪方面非常得心应手，它的问题是你不可能将其擦掉或者是轻易地改动，所以需要有很强的控制画面的能力。

建议：用毛笔画素描有一定的国画基础当然更好，没有的话最好体会一下国画的笔墨韵味，这样对画面的把握会好很多。

钢笔 钢笔因为是随手可以找到的绘画工具，很多人喜欢用它，而且它的表现力也很强，尤其是在强化个人感受方面。但是因为钢笔笔触本身没有大的强弱变化，所以必须注意不能处理得过于呆板。

可用来画素描的工具还有很多，如：色粉笔、油笔、麦克笔，甚至擦笔、纸卷、竹片、软布等等，这里就不单独讲述了。在作画过程中，完全可以采取多种材料混合的方式，只要材料的物理性不冲突（如油性与非油性比较难融合），就没什么忌讳的。

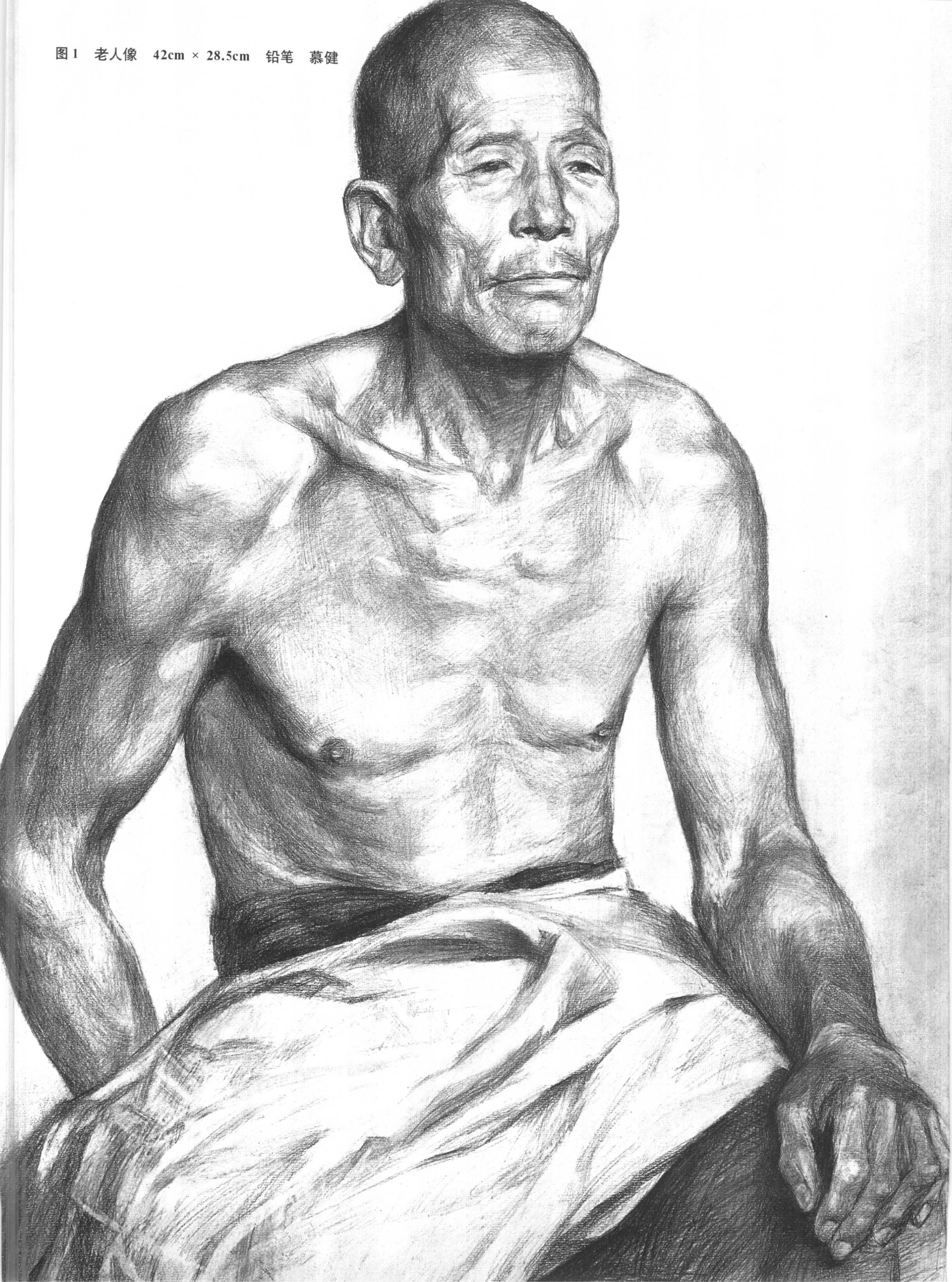
如果你留意印象派大师们的素描作品，会发现大量材料结合使用的作品，例如铅笔与色粉笔、炭铅笔与水彩等等。

二、观察与视觉习惯

安格尔曾经说“线条——这是素描，这就是一切”。也曾经有很多人对此句话嗤之以鼻，事实上这句话仍然具有普遍意义的实质性。无论素描的面貌有多么丰富，从物理性上来讲，线条的确是构成素描的基本要素。事实上，一张画的开始，不是落笔的时候，而是你开始观察对象的时候。既然一幅画是从观察开始的，就让我们先了解一下“观察”，或者说“观察”究竟是怎么回事儿。当我们的视线落在需要刻画的对象的时候，总会落在对象的某一处，然后又迅速跳开，再落在另一处。这个过程会因人而异，如果需要默写或回忆这个对象时，每个人的描述是不同的，对象越复杂和充满变化，每个人的描述则越不同，因为我们观察对象的角度和方式以及兴趣是不同的，得到的认识结果当然也会不同。

颜色对人的影响，我们都很清楚，因为个人体验的不同，同样是红色，有人看了会很兴奋，有人看了却会

图1 老人像 42cm × 28.5cm 铅笔 慕健

烦躁。同样,不同的人面对同样一张面容时,其感觉是不同的,但大多数基础训练是教授一种统一的观察方式。在这种统一的观察方式下,很容易产生统一的绘画方式。短期地看,可能是能够比较立竿见影的见到符合“正确”标准的画面效果,长期来说,可能让原本鲜活的、充满不同的观察方式整齐划一,因而失去了艺术的基本特质——差异性。

大多数教学方式告诉我们如何处理不同对象所采取的不同的表现方式,却忽略了如何处理自己。不同的作画者因心理因素、个人经验、动机、心情等等的不同而产生了不同观察结果,机械地照搬对象并不是绘画目的,绘画是在画心,画自己的感受。因为艺术最终不过是通过对外界事物描绘看到的自身。

肖像一直是最有趣的题材,人的面孔就好像是永远无法破解的谜,阅读结果可能因阅读者的不同有无数种可能。所以,《蒙娜丽莎》就成为人们不断猜测并揣摸了几百年的经典作品。每一个阅读者都在寻找蒙娜丽莎微笑的背后究竟意味着什么。

在开始画一幅素描头像之前,我们不得不再次谈到“视觉习惯”。视觉习惯是指你的经验和你的潜意识的结合。因为每个人的经验不同,会对同一件事产生不同的反应,这个过程也许只是潜意识,你并没有反观自己,但它的确存在。当然,整齐划一的教育方式和人的趋同性会使这种“特别”逐渐模糊,并得到了统一,这种统一有助于我们成为好公民,但对于艺术创造力可能是一种可悲的同化。

研究图像心理学的专家一直在寻找我们对绘画(图像)的辨认途径,为什么线条,尤其是简单概括的线条勾勒出的图形,会使我们得到“这是一匹马,这是一只兔子”这样的认识。绘画艺术一直是在错觉下生长,简单的线条只是把对象的特征符号化了,所以可以得出兔子与马的区别。但是“是马还是毛驴”就依赖更细微的特征变化了,辨认的过程和再现的过程有时都是可以有多重可能的,甚至可以得出对立的结果。视觉习惯所依赖的心理原因,需要图像心理学家深入探究,但就现象而言,每个人的确是不同的,或者说,原本可以是不同的。传统美术教育有时对这种习惯的差异性,其实是在做统一和抹杀的工作,而且相当成功,千人一面的画面就是明证。

视觉习惯与生活经验和潜意识变化的联系,则是在错觉完成以前就已经在你心里形成的东西。就拿人的面孔来说,对我而言可能最吸引我的是脸型和轮廓变化,对你而言,可能眼睛最能吸引你的注意力,这种认识的背后就是视觉习惯。

经过学院长期素描训练的人,一看到单一光源下人的面容,会习惯性把它在脑海里分成“三大面与五大

调子”,会去找“高光”,会捉摸“阴影的变化”,会寻找“明暗交界线”,而这些都是训练强加给你的想法,这在课堂上叫“学会观察”,它使你看到了在你接受训练之前看不到的东西,这些也是视觉习惯,只是这种视觉习惯是“流水线”上下来的统一产品,不是你真正内心的视觉习惯。因此我们必须反省:我们真的“学会观察”了吗?显而易见,太多的学生在学会这种观察以后都可以画“完”一张素描,而且一旦这种观察形成,又有太多的学生不再知道什么是“感觉”,什么是“个性”,什么是“差异”,素描作品千篇一律。

既然艺术的本质不是趋同而是“寻求差异”,那么让大家用“一种观察方式”去观察物象显然是不利于艺术创造的。

在开始画一幅素描头像之前,观察起着决定性作用,因此,你不妨试一下,开始由心出发,反观自己的观察,看一看你是“如何观察”的,让它自然流动:你最先注意到了什么?接下来是什么地方?让你的视线依靠你最放松的状态去流动,看看是怎样的一个顺序。这就是秩序性特征下的视觉习惯。因此,只强调寻找不同的表现手法,不重视寻找不同的观察方式,是本末倒置的。应该从观察阶段就开始引导和发现你的视觉习惯,使你的这种视觉习惯渗透到你的绘画里面去,真正使观察与绘画成为很好的因果关系,避免刻意寻求表现方式,而是成为“我就是这样去看的,我就这样画”。

三、画素描头像的基本步骤

素描始终是每一个初学者进入绘画领域的必经之路,头像素描又是写实训练的关键步骤。这里我不打算过分强调解剖的作用,因为在初学阶段,很多“找结构”式的绘画训练,往往容易导致正确但了无生气的画面效果。结构十分重要,但结构不是绘画要表现的主体,结构只是“支撑”主体的要件之一,结构要了然于胸,但是它不是绘画的目的。

(一) 构图

在开始画一幅素描头像之前,先寻找一个好角度,有可能的话,也可让模特儿按照你的意图选择受光角度,使头部及面孔的光线达到最理想的光线分布。

然后,在一张白纸上安排构图,“经营位置”成为落笔的第一步。构图要有天有地,最好稍有变化,主体不宜特别居中。

图2~图6是初学者在构图时常出现的毛病,图7是正确的构图。

(二) 起稿

第一感觉十分重要,如何将第一感觉始终保持也是需要注意的,要避免作画时间长了以后丧失这种感觉。

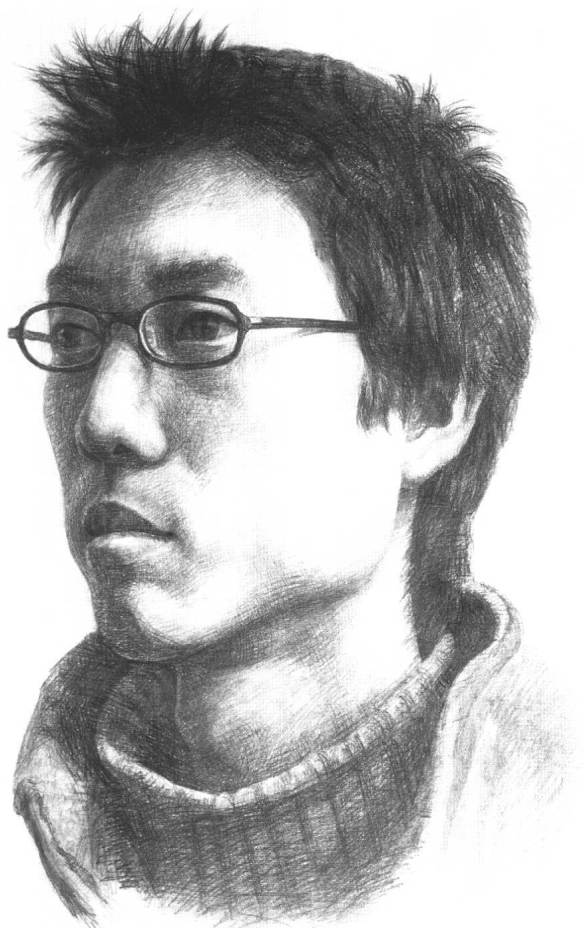

图2 主体太大，缺少空间感，感觉“堵”

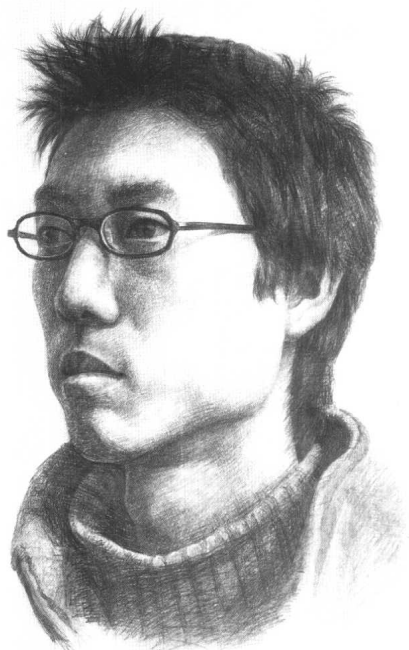

图3 主体太小，空间过大，显得单薄

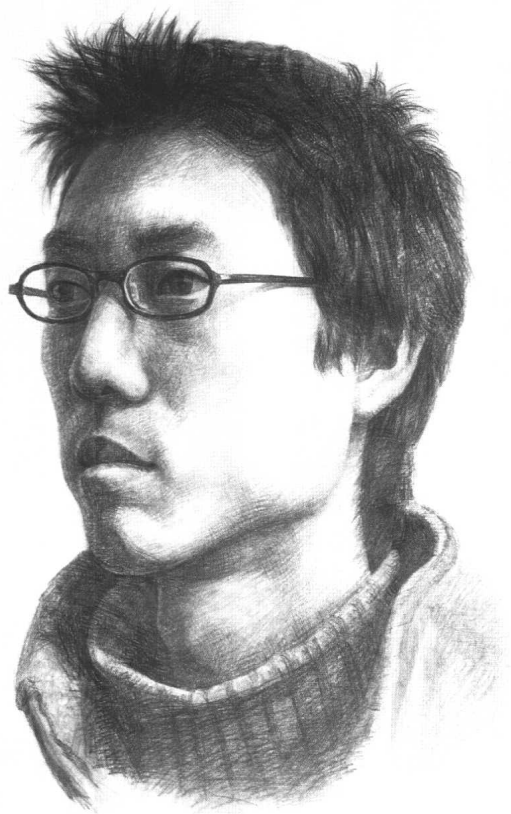

图4 重心偏左，产生不稳定感

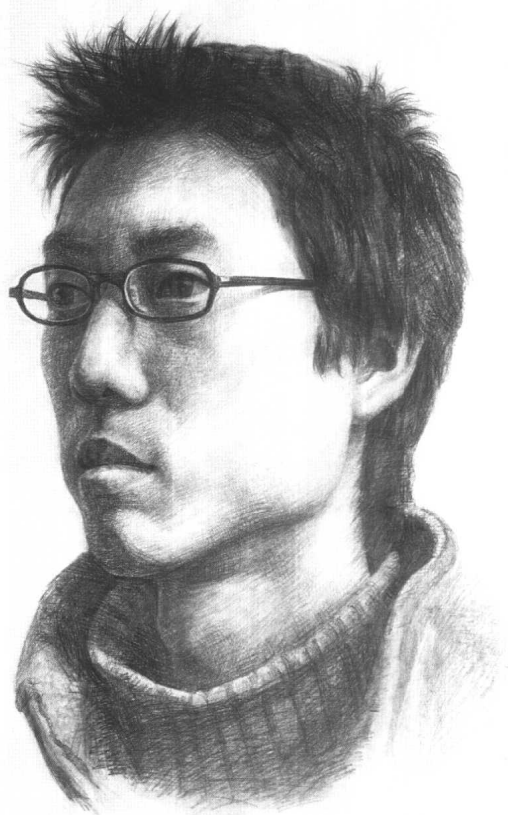

图5 重心偏右，破坏了画面的均衡感

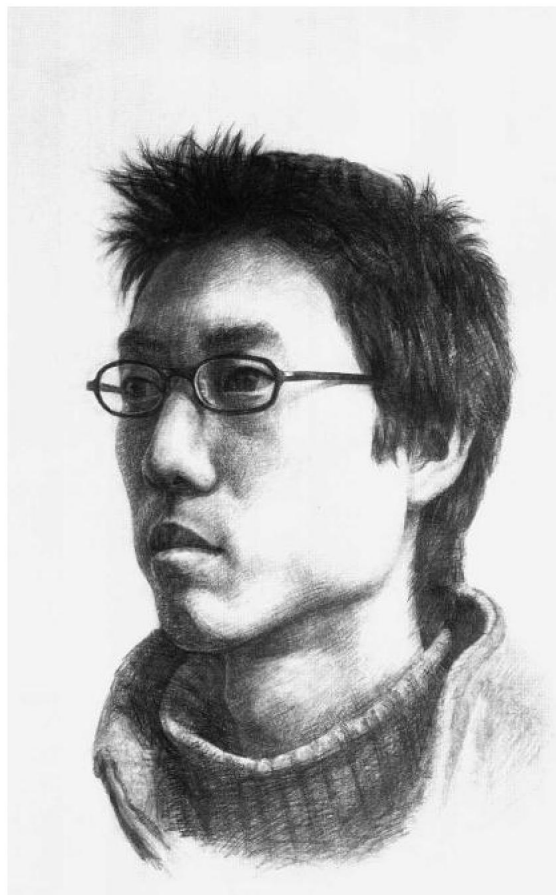

图6 主体过于靠下，上边空白太多，有压抑感

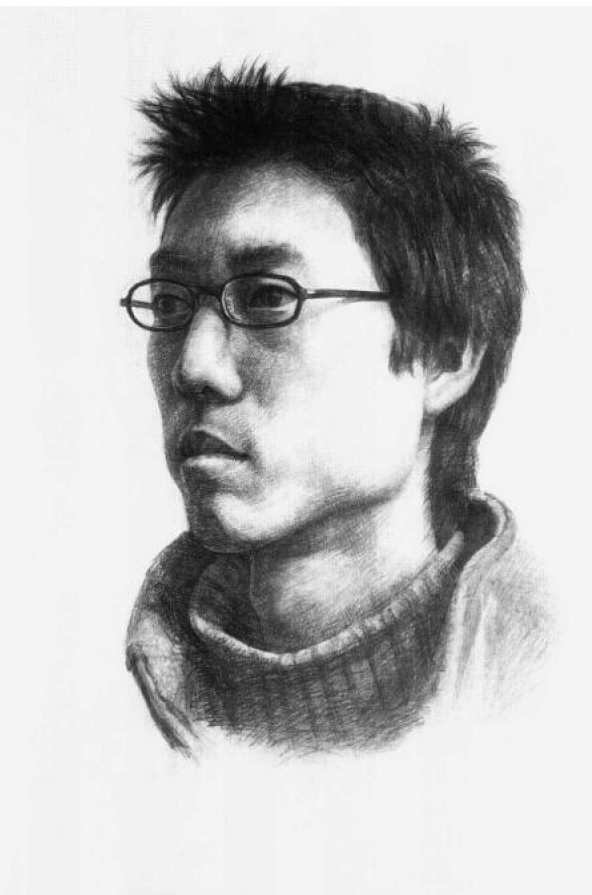

图7 主体完整，大小适宜，构图正确

1. 比例

首先要捕捉对象的轮廓及五官特征，找准结构及五官相互之间远、近、疏、密的比例关系；其次是大、小、宽、窄的关系。

2. 透视

在确定比例时，一定要观察对象因观察角度不同产生的透视变化，尤其是略带俯视和仰视时，更要注意。

3. 特征

确定五官位置也十分重要，在结构看起来舒服的前提下，尽量使五官符合对象本身的特征。

(三) 深入

可以在找形的同时，兼顾到光影的变化，不要生硬地将打形和上调子分开。

如果光影效果强烈，则应注意明暗交界线的变化。反之，则应该让目光随兴趣变化而自然流动，突出或强调你视觉感觉最深的部分，也就是“视觉中心”。“视觉中心”会因人而异，既因对象不同而异，也因观察者不同而异。有人可能对眼睛留意，也有人可能对嘴产生兴趣，还可能有人对光影变化有兴趣。

在确定兴趣中心后，应该注意秩序感，就是在画面的重点、次重点的顺序上进行安排。这样做，一来可以使作画程序尽量条理化，避免无主次的乱画；二来也使

画面效果可以呈现出主次、强弱变化。

(四) 调整

在基本形象和调子能够表现出对象后，就要注意不断恢复自己一开始观察对象时的敏锐感觉，感觉麻木是长时间作画以后的常见问题，在深入阶段就会体现出僵死和生硬，使画面看上去无生气。这时候应注意少动笔，多观察。在调整阶段应注意以下几点：

首先是画面的统一，统一不是抹杀个性与特点，而是调整它们之间的关系；其次是应该强调画面的视觉中心，强化秩序感，加法减法并用，减法是要减弱或干脆擦掉有些不必要的细节。

(五) 结束

一张素描应该在任何时候停下来都是相对完整的，因此一张画何时结束并不重要，重要的是你必须让画面始终保持统一，有节奏、有主次、有精彩的地方。你随时可以停下来，只要你认为绘画性已经体现出来。有些所谓的未完成的作品，实际上已经是完成了的作品，但是这种取与舍、实与虚是经过长时间作画培养出来的一种感觉。一张画也可以永不结束，就像对话一样，只要有问，就会有答，问就是观察后的新体会，答就是表现。

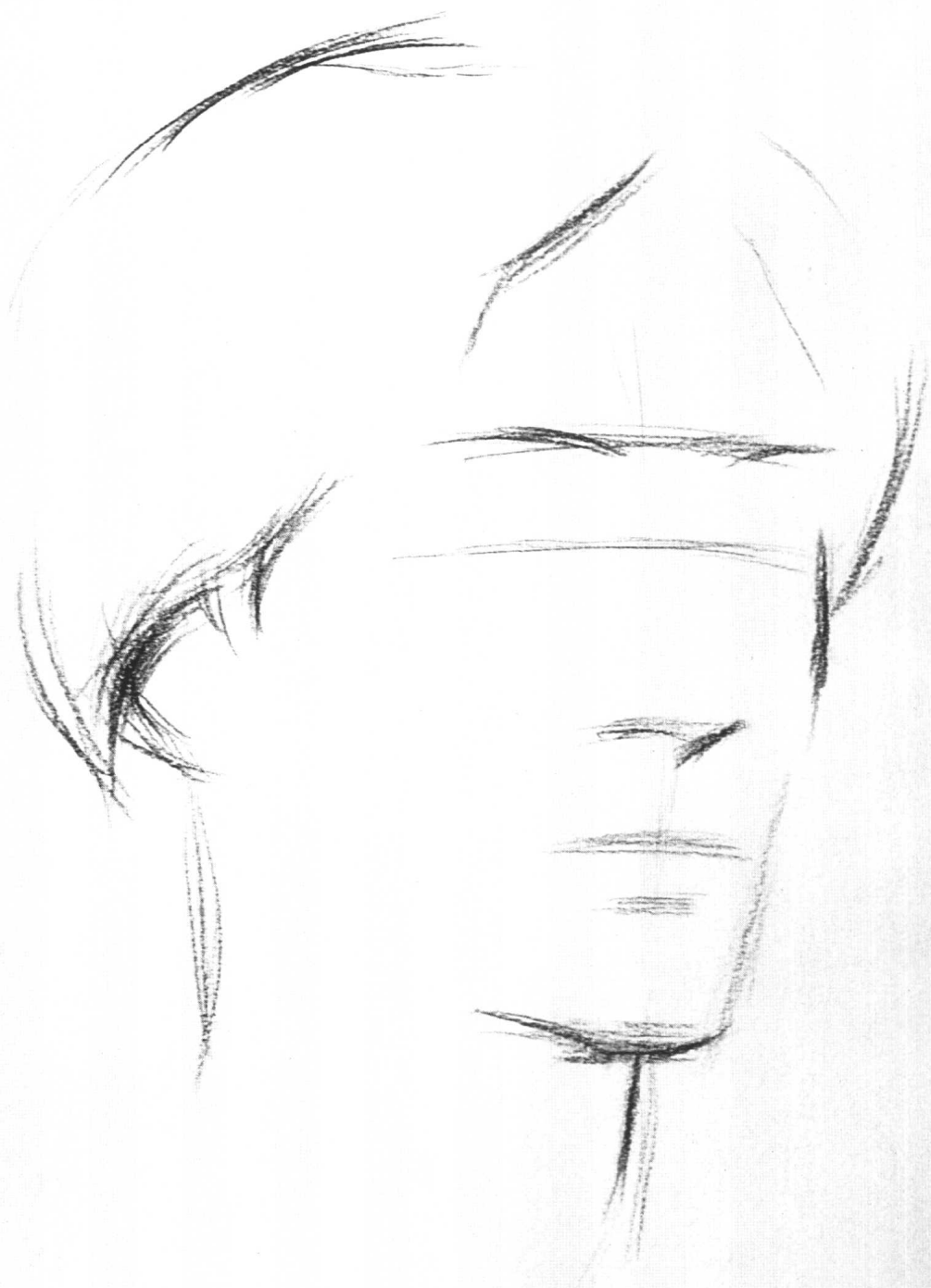

图8 男青年(步骤一)

四、素描头像写生步骤范例

(一)《男青年》写生步骤

先用炭笔确定画面的构图，主体应该处于中间略上的位置。先定下头顶及脖子位置，然后左、右两端的位置也随之确定。

图9 男青年(步骤二)

确定了画面位置后,先找出几个大的块面关系,发际、眉骨、颧骨、下颌这几个点的位置十分重要,如果一次画不准也没关系,可慢慢在作画的深入过程中进行调整。

图 10 男青年(步骤三)

特征的具体化就在这一过程中体现,对象的五官特点要通过比较它们之间的关系。确定参照的坐标越多,则越准确。同时要将调子自然地带出来,便于下一步深入。

深入阶段开始时,一定要再次调整大关系,避免局部和整体脱节,对人物的兴趣点也要在这一阶段显现

图 11 男青年(步骤四) 28.5cm × 21cm 炭笔、木炭条 宋群
出来,要有一两个精彩的地方,画面才有可看性,经得住推敲。

图 12 戴帽老人(步骤一)

(二)《戴帽老人》写生步骤

老人画起来比较丰富，因为时间在老人脸上留下的内容太多了。起稿时要考虑好最后要达到什么样的效果。

图 13 戴帽老人(步骤二)

老人的结构明显，特征突出。在寻找骨骼变化时，一定要多观察，多比较，使结构尽量准确、生动。

图 14 戴帽老人(步骤三)

因为是用有色纸来画的，因此保留纸色作为中间调子也是一个技巧，然后加深暗面，亮面和胡须用白色粉笔提亮，这样逐步从两方面深入。

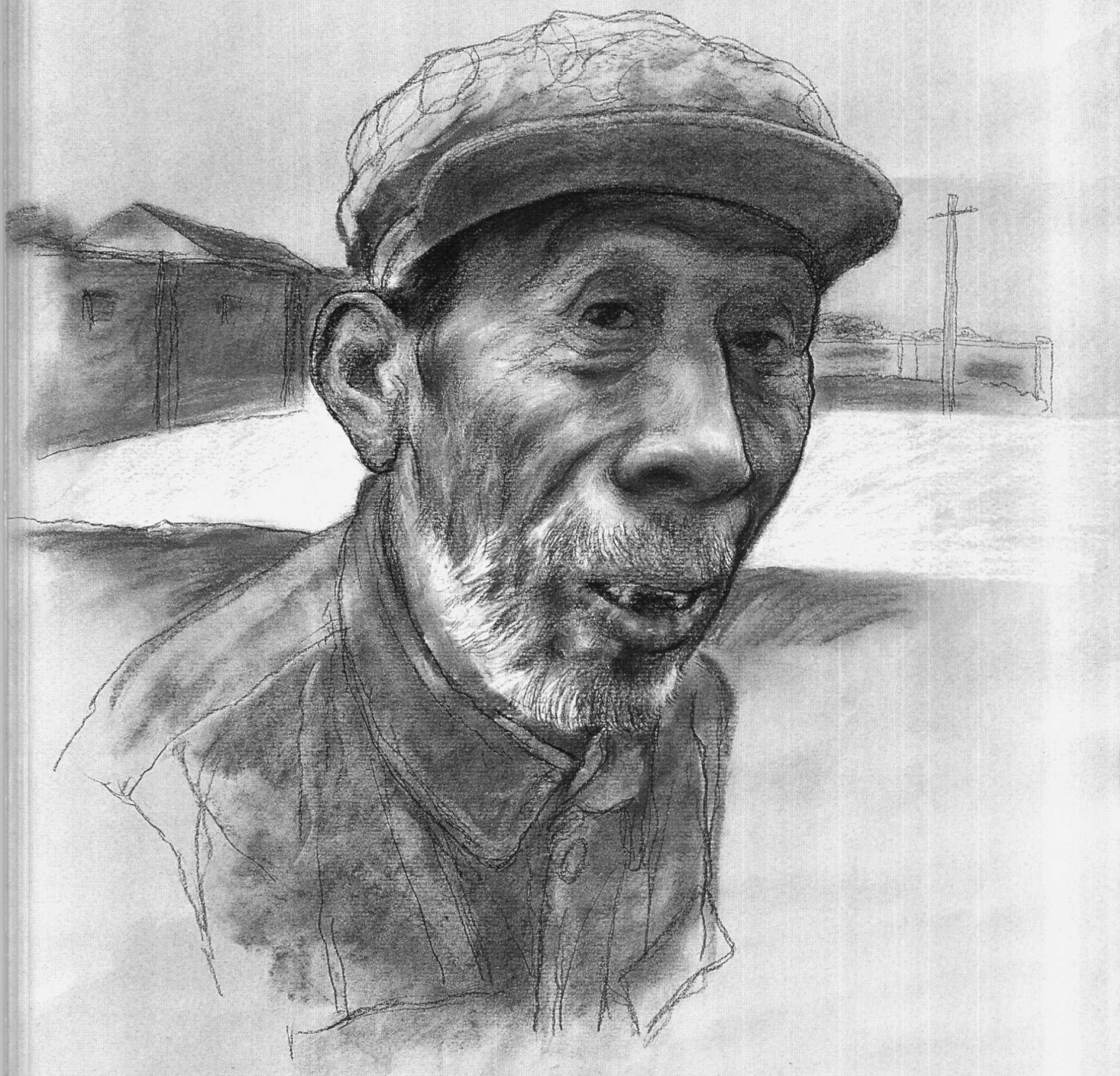

图15 戴帽老人(步骤四) 28.5cm × 21cm 炭笔、木炭条、色
粉笔、有色纸 宋群

用色粉笔提亮亮面和刻画皱纹时，一定要注意明暗之间的平衡，不能夸张，否则非常容易画过了，造成

受光部分的不真实。所以，一定要在深入过程中仔细观察，亮面最亮的部分要留在最后画。