

21世纪青少年

美术新编

徐岸兵 著

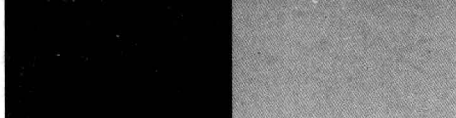
人像

素描

画法指导

●精品●精选●精编●精印

ren xiang su miao hua fa zhi dao

图书在版编目(CIP)数据

人像素描画法指导 / 徐岸兵著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2000.5

(21 世纪青少年美术新编)

ISBN 7-5340-1091-8

I . 人… II . 徐… III . 肖像画 - 素描 - 技法 (美术)
IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000) 第 23696 号

人像素描画法指导

徐岸兵 / 著

高志岳 / 责任编辑

浙江人民美术出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2000 年 6 月第 1 版 / 第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4.5

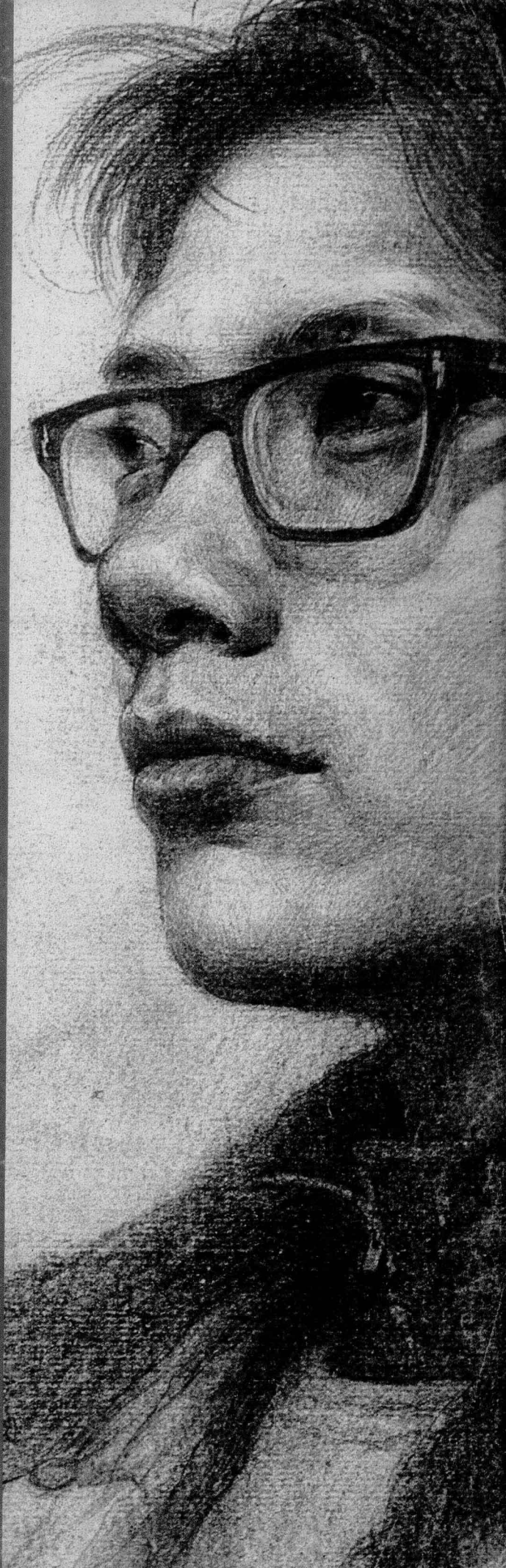
印数: 0,001-5,000

ISBN 7-5340-1091-8/J·945

定价: 25.00 元

近 百 幅 最 新 优 秀 作 品 介 绍

详 细 的 技 法 示 范

将 是 你 进 入 高 等 美 术 院 校 的 阶 梯

短发女教师
徐岸兵 / 版画系

人 像 素 描 画 法 指 导

徐岸兵 / 著

浙江人民美术出版社

盼望
王勇亮 / 油画系

出版说明

本社1977年以来陆续编辑出版的《青少年美术辅导教材》美术技法丛书,以其编辑手法新和作品质量高而赢得市场,至今已重印十多次以上,现还在不断收到订单重印,深受当今读者的欢迎,常被美术学校和各类美术培训班用作教材,也被读者和朋友们誉为畅销的“绿封面技法书”。

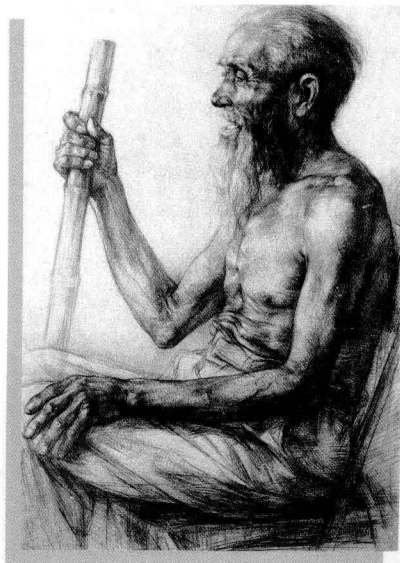
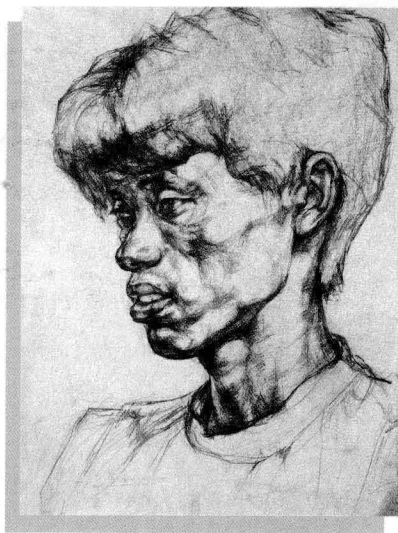
为此,我们又续编了这套《21世纪青少年美术新编》,广泛地收集了高等美术院校师生近几年的优秀习作,特别是跨入新千年后的基础美术教学新成果,采用大开本形式,以更简洁、更生动形象的写生步骤和剖析方法并对作品精选精编精印,作为前套丛书的姊妹篇,提供给广大读者。这两套丛书的出版,将有助于学画的年轻朋友们全面了解新时期美术教学的新理念,开阔美术思路 and 表现手法,以便于更顺畅而有效地学好新时期的美术技法。

我们在编辑这套丛书的过程中,得到了作者、老师、同学和朋友们的慷慨帮助,在此特向他们表示衷心的感谢!

浙江人民美术出版社

目 录

- 7 画法提要
- 7 临摹要求
- 8 女性头像写生
- 12 女性头像画法剖析
- 16 女性头像写生步骤
- 26 男性头像写生
- 30 男性头像画法剖析
- 34 男性头像写生步骤
- 42 头像写生常见错误
- 44 女性头像范画精选
- 54 男性头像范画精选
- 62 半身人像点评

老科学家
吴月 / 雕塑系

画法提要

素描作为一个画种,在造型艺术领域兼有基础性的性质,故从事造型艺术的人们对素描应不遗余力地进行探索。而人具有自然界最为复杂精妙的形体构造,因此从整体上看,素描人物成为素描研究的重点,而人物头像作为习惯性的视觉观察中心,并因其形体结构在人体中的复杂性而成为素描写生中的重中之重。

在绘画过程中,作为评判标准,作画方法当谨记如下几点,现分述之:

一、简单与复杂

人物具有一定形状体积,且处于一定的光影之中,甚至还有色彩、质地差异,加之作者丰富感受的表达,表现在画面中是复杂的。然而物象的复杂性、构成因素的多样性,必须有一个核心,否则只能依样画葫芦,画到哪儿算哪儿,如写文章,写了一大串却不知所云,而作为具像素描习作训练的核心,即作者对物象空间、形体结构、明暗的理解与把握,将物象诸多复杂因素纳入整体系统之中,是有序地集中在一起,由此产生巨大的视觉冲击力,并在画面中呈现出另一面,作者总是在进行着一定程度的概括,即贯穿简单化原则。因此作画过程必须井然有序,即在深入过程中,只有每一部分塑造到位,方可进行下一步工作,细节则必须有轻重取舍。

二、生动活泼

作画的条理性步骤固然重要,所谓不以规矩无以成方圆,但只重规矩不重在情绪灵性的表达,是画面了无生机的一个重要因素,因此作画要注意对所画人物特殊状态的感受,不要过多地为技术性程序所限制,这是达到画面生动活泼的方法。多画速写与慢写,可加强对画面生动活泼的理解,轻快地作画,泼辣地作画,这与最终画面结果有绝对的关系,画面上要有一气呵成的感觉。

三、语言品质

为了达到画面的上述因素,绘画材料不可不讲究,不同材料的运用与尝试,不但可使你的手更为灵活细腻,技艺得到提高,还能提高心灵感受力、审美能力,材料可以从画笔、纸张、颜料多个层面去考虑。

对上述几点的理解与把握,直接决定了表现技法的优劣高下,无论你用线面结合的手法或以线表现为主的手法,还是以明暗表现为主的手法,只有在上述三点保证的前提下,才成其为表现方法。

临摹要求

临摹是学习绘画的重要手段之一,但临摹不只是依样画葫芦,不只是勾勾线,画画颜色,关键是在临摹过程中学习什么,理解了什么。

一本画册在手,无须一张张机械临摹下去,首先要明确自己现有基础与程度,以及自己的个性。可用两种标准选择所临摹的作品,一是根据自己喜爱的某种风格的画,其所传达的精神、气质、技法与自己有较强的共鸣,临摹之,藉此可以强化自己的固有审美倾向;其次根据自己画中尚须解决的问题,选择能解决这些问题的作品临摹,如某人构图能力较弱,可选一幅人物性别、年龄、动势与最近自己所作的画相类似的作品进行临摹,且与自己的作品对比,从而找出原因,画画最终是要在画中呈现出自己的观念、理解、审美情趣与技法,故平时就要注意选择;其三,正因临摹是解决问题,不要过于计较一笔一画的雷同,而是要有重点地理解作者是以怎样的观念和手法表现人物的,如明暗不只是黑、白、灰色素临准,而要理解作者是怎样表现光源的方向,形体的变化导致黑、白、灰色素范围的变化,光源与形体的角度差异如何导致灰色调的差异,作者是如何为了表现空间而处理远近的明暗对比的。

只有认识到自己的问题与需要有选择地临摹,只有在临摹之后进一步有所理解和认识,才是成功的临摹。

画法提示

此画木炭条用笔轻松准确,如额头部分的头发、辫子、衣服的处理,五官塑造简练而颇具形体感,此画一气呵成,没有拖泥带水的感觉。

中年妇女
杨正 / 油画系

女特警队员
徐岸兵 / 版画系

画法提示

此画是用木炭铅笔在铅画纸上所作，头部朝向接近正侧面，故构图时画面左边留空较多，使画面透气。作者对头部五官刻画细致，对形体结构的分析较为深入。在分析结构的基础上，脸部首先用手擦拭，使调子较好为透明，此种画法为短期作业，故适合参加高考的学生学习。

画法提示

此画是作者用木炭铅笔在灰色刚果纸上所作,作品构图完整,塑造严谨。对五官,特别是眼睛刻画入微,对人物质感的表现极为充分,作品明暗关系明确,色调丰富有变化,形体塑造结实有力,笔法兼顾了形与色调、质感的表现,最后用白色粉笔在眼睛高光处描画,使人物形神兼备。此画颇具西方古典素描风范。

营业员
单斌 / 版画系

画法提示

此画对头发的表现较为成功,用笔顺着头发结构画去,注意到头发的结构、色素、质感、自然生动。黑、白、灰关系明确。

护士
徐岸兵 / 版画系

①五官的表现

五官的表现符合仰视、头部侧倾的感觉,两眉弓、两眼角连线、鼻翼连线、嘴角连线、两耳垂连线须在同一透视线上。且作者较好表现女性脸部不同部位的色素、质感,如眼睛玻璃体晶莹透彻的感觉,眉毛的色素,嘴唇红润、柔软的感觉。

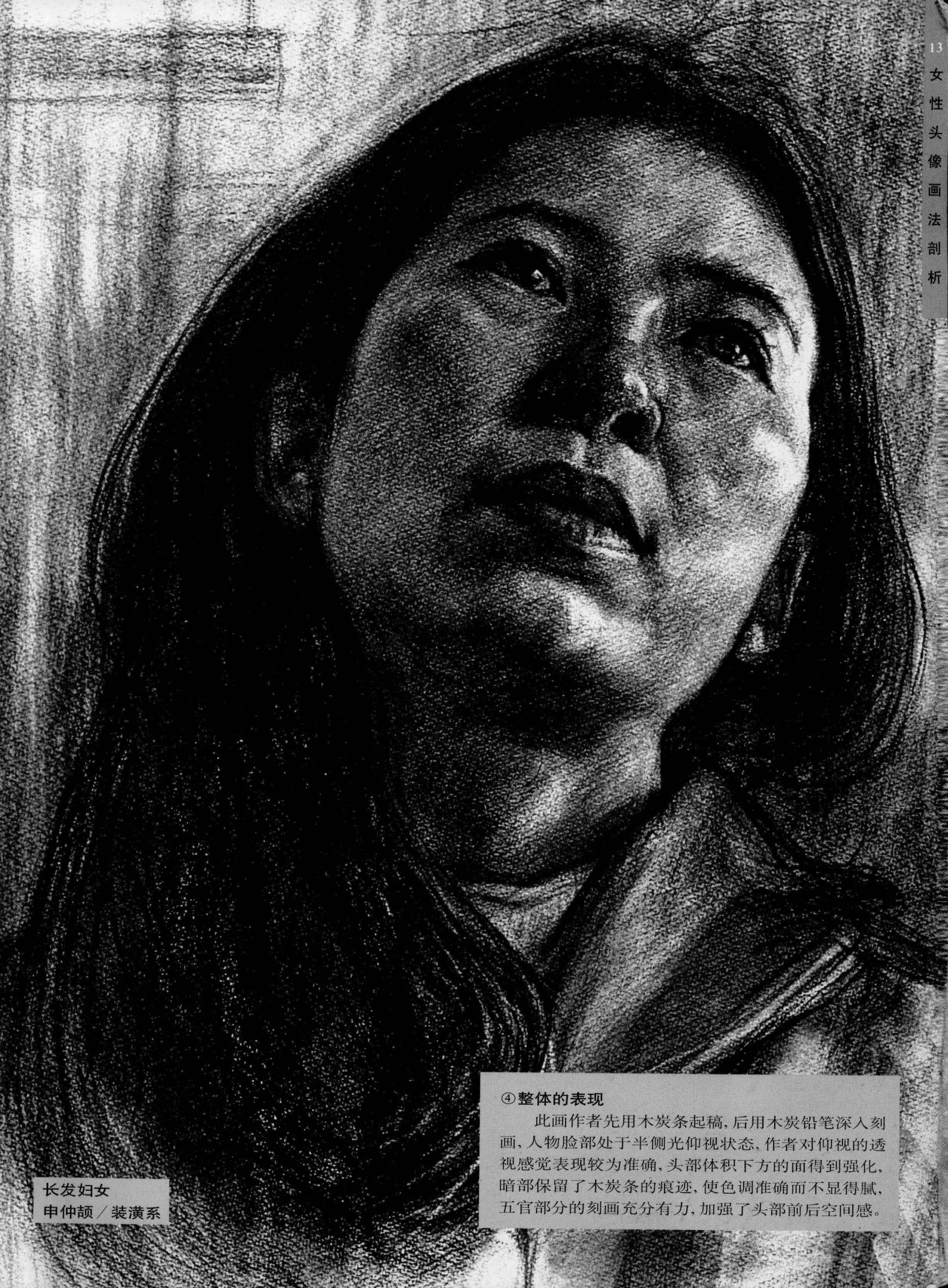
②颧骨的表现

两颧骨高点连线与头部透视、动势相一致,左边颧骨处于暗部,暗面和反光面形状色素表现准确,右部颧骨处于亮面,其亮面、灰面表现准确。

③颈部的表现

颈部的表现结构准确,喉部的体块明确而自然。喉部的暗面、亮面、灰面较好表现了其形体特征。右侧胸锁乳突肌的形亦有所表现,而左侧由于处于暗部其形体则适当弱化,符合视觉感受。

长发妇女
申仲颀 / 装潢系

④整体的表现

此画作者先用木炭条起稿,后用木炭铅笔深入刻画,人物脸部处于半侧光仰视状态,作者对仰视的透视感觉表现较为准确,头部体积下方的面得到强化,暗部保留了木炭条的痕迹,使色调准确而不显得腻,五官部分的刻画充分有力,加强了头部前后空间感。

①头发的表现

头发表现时用笔较为生动,行笔顺着人物头发的走势塑造其体面结构关系。头发受光面与背光面关系明确,头发的穿插重叠关系得到较为充分的体现。

②嘴角的表现

嘴角的表现注意形体之间的穿插、重叠关系,并恰如其分地表现嘴角的灰面,从而使嘴部半球体的体块得以表现,且使嘴部形体自然、厚实。

③五官的表现

五官表现注意线面结合,如鼻子的外轮廓线,嘴部体块的外形线。脸部至下巴、颈部、耳垂的头部外形线较为肯定,并注意其穿插关系,如脸部与上颚部,嘴部与下巴的穿插关系。五官部分形体塑造较为厚实。

④颧骨的表现

颧骨外形明确,作者注意到暗面灰面的大小范围,体面塑造明确自然,并注意其形体与周围其他形体的关系,如与眼睛的关系。

⑤整体的表现

此画为略带俯视的半侧面人物像,光源来自前上方,故头发、左边额头、鼻梁、颧骨、上颌部分、下巴处亮部较多。衣服处理较简略,与五官形成对比,强化了视觉中心。

慈祥的母亲
徐岸兵/版画系