

SUMIAOTOUXIANGHUIHUAJIFA

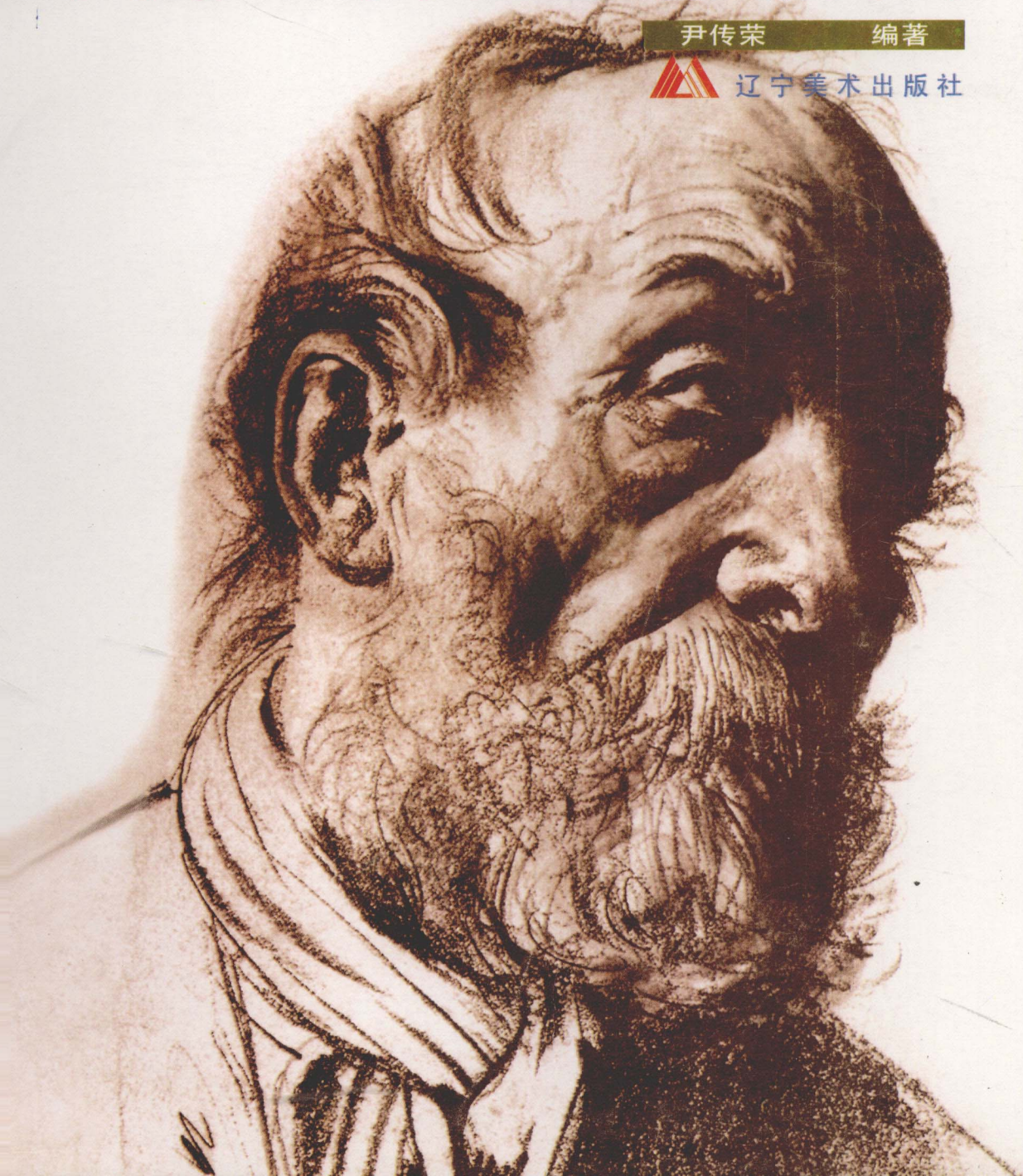
素描

头像绘画技法

尹传荣 编著

辽宁美术出版社

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

素描头像绘画技法

尹传荣 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像绘画技法/尹传荣编著, —沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.1

ISBN 7-5314-2362-6

I. 素… II. 尹… III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 74686 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16 字数: 25 千字 印张: 3.75

印数: 2001 — 5000 册

2000 年 1 月第 1 版 2001 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑: 阎义春 李蒸蒸 责任校对: 阎义春 李蒸蒸

封面设计: 阎义春 技术编辑: 鲁 浪 版式设计: 阎义春

定价: 12.00 元

目录

导言

第一章：同画种不同画派风格的比较

第一节：古典与现代

第二节：写实与变形

第二章：同画派不同画家画法的比较

第一节：达·芬奇与丢勒

第二节：石膏头像与人物头像

第三章：同画家不同形象塑造的比较

第一节：菲钦的正面形象与侧面形象

第二节：佛鲁贝尔的男人形象与女人形象

第四章：同角度不同对象造型的比较

第一节：正面角度不同对象造型的比较

第二节：侧面角度不同对象的造型比较

第三节：正面与侧面两种角度不同对象的造型比较

第五章：同题材不同画种表现的比较

第一节：素描与色彩

第二节：素描与国画

后记

作者简介

尹传荣，1956年生。现任教于丹东师范高等专科学校初等教育师资部。美术高级讲师。曾获市功勋教师、省特级教师、全国优秀教师称号。出版论著有《素描基础训练100例图解》、《色彩基础训练100例图解》、《设计基础训练100例图解》、《速写基础训练100例图解》、《大师素描研习导引》、《素描画理》（合著）、《色彩头像绘画技法》。

导 言

头像造型是人物画造型的难点,是造型训练的关键,各美术院校、各专业都把头像造型作为考试首选内容。因此,初学者往往在头像造型练习上要下很大功夫。

但由于初学者的局限性,在头像造型上偏爱“大直线”,结果“基本功”与“画结构”变成幌子,人物形象倒是一堆提不起来的豆腐块。相当一部分考入美术院校的学生在很长一段的学习时间内还是克服不了学生腔。这是学画路上的一个障碍。在我们进行写生训练的同时,分散一点精力给临摹,将视线投射到名家的头像作品上,去读、去思考、去画。

你很可能不习惯名家的风格,不理解大师的画法;

但你还是要钻进去,知之深,爱之切。

以下五个方面的比较,很可能改变你的观念,并成为变被动的学习方法为研究式的主动学习方法的充分条件:

同画种不同画派风格的比较;同画派不同画家画法的比较;同画家不同形象塑造的比较;同角度不同局部造型的比较;同题材不同画种表现的比较。

第一章

同画种不同画派风格的比较

一部艺术发展史或者绘画发展史,尽管流派纷纭,画家叠翠,但是,它仍然是一个相互联系的整体,并以特有的面孔与科学相对应。无论我们对流派,画家及作品做怎样的分析与比较,始终应该保持一种整体观念,在发展与联系的前提下,把探索、研究的聚焦镜头拉近或者推远。

第一节 古典与现代

这是对美术的发展变化做最基本的概括。从浪漫主义开始,古典主义的“秩序、他控制和抑制”的原则被“生命、创造和解放”的原则所冲击,带来的结果是:现实主义、印象主义、现代流派相继产生,但又无不烙有古典美术的印迹。

一、古典

达·芬奇

图1:《自画像》

极其理性的线条,伴着和谐的韵律,以其严谨的解剖、光影造型规律,创造了一个智慧的化身。

图2:线条的有层次、有秩序的叠压,塑造了一个有空间感的和谐形体。

图3:这种S形线条的反复交织与他的丰富的光影,都是使形体自然、和谐的有效手段。

图1

图3

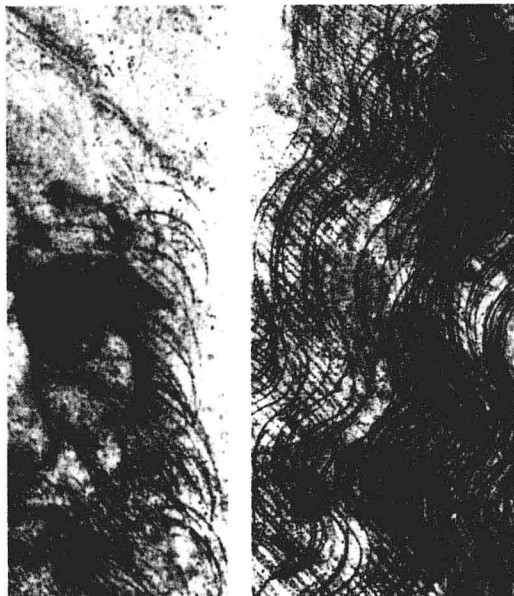

图2

图 4

米开朗基罗

图 4:《头像》

与达·芬奇同时代的米开朗基罗,被称为文艺复兴时期“艺术三杰”之一。他的绘画与雕塑造型气势磅礴,显示出人从中世纪挣脱出来的抗争气概。虽然他的线条与光影绳直于古典的局限,但他艺术的吼声却不自觉震撼着古典的规范。形体和线条的扩张感十分强烈。

图5:面部的形体在结构的基础上,用网格状的调子建立了一个形体穿插,明暗交织的结构系统。鼻头委曲,与鼻根保持一致并与嘴唇和下颏形成一条直线。

图6:米开朗基罗没有把头发作为详细刻画的对象,只是在从额头至脖颈一系列发际处给以具体交待。头发只是根据画面的需要做以适当的润饰,形体的灰面处理得自然得体。

图 5

图 6

图 9

图 8

丢勒

图 7:《九十三岁老人》

比起达·芬奇的线条,丢勒则显得更严谨而近乎刻板。他的线条都是转动的,特别是向空间的走向。由于线条的反复交织,使得形体轮廓线有凝重感,形象如雕塑一样有份量。

图8:丢勒的这种线条似乎是为了老人的面孔创造的。那一波三折的轮廓线条都是经过形体挤压而成。

图9:即便是松软的头发,在丢勒的笔下因弯曲的弧度加大而增加了硬度。对照达·芬奇笔下胡须线条的硬度感觉则是迥然不同的。

图 11

汉斯·巴尔东格:

图 10:《恶魔的头像》

把达·芬奇与丢勒的头像素描结合起来看, 我们就会对巴尔东格的素描技法有更进一步的理解: 他是把达·芬奇的韵律与丢勒的结构融为了一体。

图 11: 头发的形体是由圆弧相切构成, 节奏感与韵律感外露。

图 12: 面部五官轮廓与面部皱纹如编织起来的网格, 其抽象构成还是一些圆弧的组合。调子在这里起着修饰作用的同时, 依照线条诉说不同位置的空间。

图 13: 参看一下丢勒的素描, 便能感受到他们共同的血缘关系。

图 12

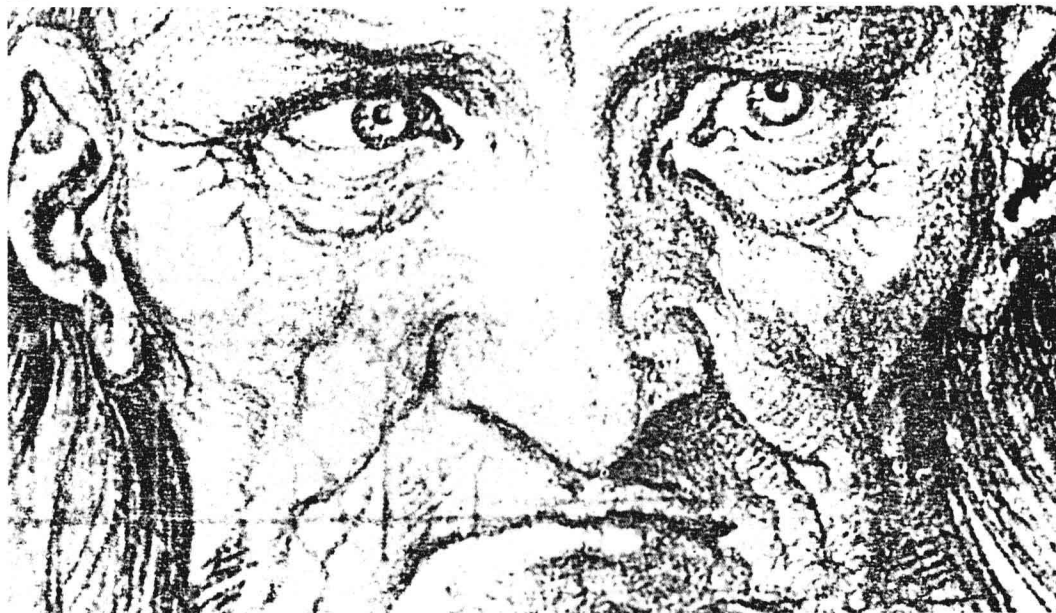

图 13

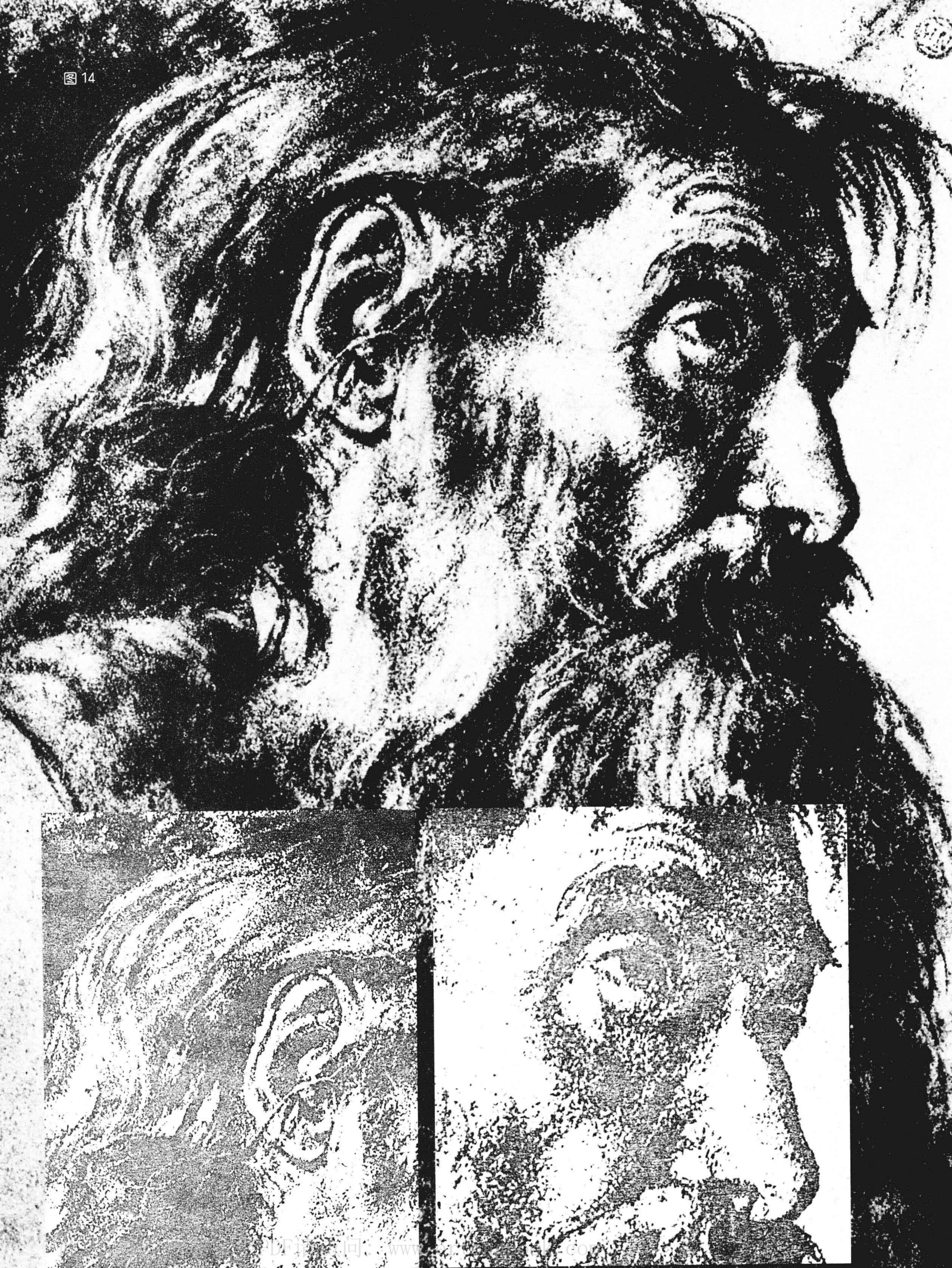
萨伏尔多

图 14:《圣希罗尼摩斯头像习作》

自然、客观, 这幅作品比上述几例作品显得更突出一些, 线条与色调等造型手段更生动。

图 15: 更加流畅的头发, 其来龙去脉依然存在, 外露的节奏、韵律被头发的现象细节所掩盖, 因此, 造型更令人可信。

图 16: 五官造型更注重整体气势, 形体之间的局部咬合给以适当放松。

二、现代

凡·高:

图 17:《孤立的人》

从一定的角度上讲,现代美术是将古典美术“瓦解”之后,将其方方面面推向极端,或者是有所选择的结合。“凡·高的油画笔触从米勒的素描中找到了一种线与光,线与情绪的启示,借以在他火一般的性格之炉中加温、演绎、升华,成为一种更猛烈的力量,如生命在狂热中与自然呵成一团,如火如荼,在画面中造成一种地动山摇的气象。他的笔,他的线使个性的发泄达到了一种前所未有的激烈程度,这种使表现对象完全成了画家情绪个性的媒介气派,为接源而来的现代艺术开了先河”。(《世界名家速写选》第五页)《孤立的人》表现了人物的生动个性——孤立。技法写实、情感丰富。造型概括、简洁,一切都是浓缩的。头发与胡须不再是弯曲的,而是直而稀少。面部线条也多是短而直,似乎在暗示一种人为的平静与孤独。

图18: 这是画家同年画的另外一幅《孤立的人》,画家以同样的笔法将孤独的人戴上了帽子,诉说着画家不同角度的感受。

图19: 这是画家三十五岁时的作品。他放弃了采用木炭的灰黑调子,选用了粗厚的钢笔作为素描的工具。同时他也放弃了一些传统的造型规律,用更短的直线甚至是点,把物体的软硬触觉感表现出来,这也是画家心理变态的转折时期。后来,他的直线开始扭曲,象征着他火一般的情感。

图 17

图 18

图 19

图 21

图 25

图 22

门采尔:

图 20:《朝上看的男模特习作》

门采尔是十九世纪德国杰出的历史画家和素描大师。他的素描作品“画风严谨而泼辣,手法随意而完整,有的素描写生善于在‘乱笔’中见神奇,在似乎信笔涂抹的画面上表现出极为复杂的光的闪烁。门采尔的素描强劲、辛辣、生动”,“他精于用小纸卷皱擦素描的暗部或一些亮部,把粗糙的笔锋变幻成丰富的色调层次,以产生不同的质感,同时使画面更为透明和华丽”。《朝上看的男模特习作》典型地体现了他的素描技法,发须随意,疏松的笔触略用纸卷皱擦,五官刻画强劲有力。

图 21: 眼睛与鼻子似乎没有雕琢的痕迹,所有的细节都显得那么自然生动,完全得力于画家敏锐的观察力和娴熟的表现技巧。在揉擦的柔和色调中偶而显露出粗糙的线条笔触,恰到好处地表现了老人皮肤的质感。

图 22: 发须表现的随意性与古典造型的刻意描绘形成鲜明的对比。

苏里柯夫:

图 23:《为〈近卫军临刑的早晨〉所画的人物写生稿》

苏里柯夫,俄国伟大的现实主义美术家,世界最伟大的历史画家之一。他的作品具有出色的概括力和卓绝的构图技巧。《为〈近卫军临刑的早晨〉所画的人物写生稿》以其有力的线条和极简略的色调刻画了人物的形体结构和神态特征。

图 24: 极其概括的线条与色调把形表现得充分、有利,把表情刻画得出神入化。

图 25: 与门采尔的笔法相比,线条与色调更加随意。

图 26: 这是他另外一幅写生习作《一个红胡须的近卫军》。与图 20 对照,感受他的表现技巧。

图 26

图 24

菲钦:

图 27:《老人像》

菲钦的素描头像一般都是用炭笔画在质地坚实的纸上,善于使用线条,表现他所理解的独特结构与性格。《老人头像》画得轻松自如,形体结构又扎扎实实,对于初学者有很大的参考价值。

图 28: 菲钦对形体的转折与起伏有着十分透彻的理解,他在人物面部自然结构基础上,赋予了意趣之力,将形体推拉挤压,以达到形体的最大张力。他在形体上挖掘了你所意想不到的线条,包含着“古典”与“现代”的线条意味。

图 29: 他的另一幅作品,被剪裁了五官局部与上幅五官相对比,你会在眼睛、鼻子与嘴的造型上,找到一些规律性的东西。

图 28

图 29

杰克·依萨克:

图 30:《印第安老人》

杰克·依萨克继承古典绘画的写实传统,并以尽局部之精微与致整体之广大的统一关系,将写实技巧推向极端——超写实。不错,比照片效果更具体、更强烈。

图 31: 一切形式与手段都被淹没在栩栩如生的形象里。缜密的折纹更加突出了真实感。

图 32: 同为写实,现代的头发表与古典的头发表是截然不同的风格。细心的读者从一系列的头发造型的演变中会感受到古典美术与现代美术造型差异之一斑。

图 27

图 30

图 31

图 32

图 34

图 35