

照片

完成作品

绘画 ▶ 步骤详解图例

HU HUA
BUZHOU
XIANGJIETULI

素描卷 人物头像

祁英男 著

SUMIAO JUAN RENWUTOUXIANG
LIAONINGFINEARTSPRESS

绘画 ▶ 步骤详解图例

素描卷

MEISHUGAOKAO

人物头像

HUIHUA
BUZHUO

XIANGJIETULI

UP
SMA

RENWUTOUXIANG
LIAONINGFINEARTSPRESS

祁英男 著

▲ 辽宁美术出版社

© 祁英男 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

人物头像 / 祁英男著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2003

(绘画步骤详解图例. 素描卷)

ISBN 7-5314-3171-8

I. 人... II. 祁... 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 119856 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

印 刷 者: 沈阳市第三印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 1/16(880mm × 1230mm)

印 张: 4

字 数: 10 千字

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 刘继业

版式设计: 刘志刚

责任校对: 张亚迪

定 价: 16.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

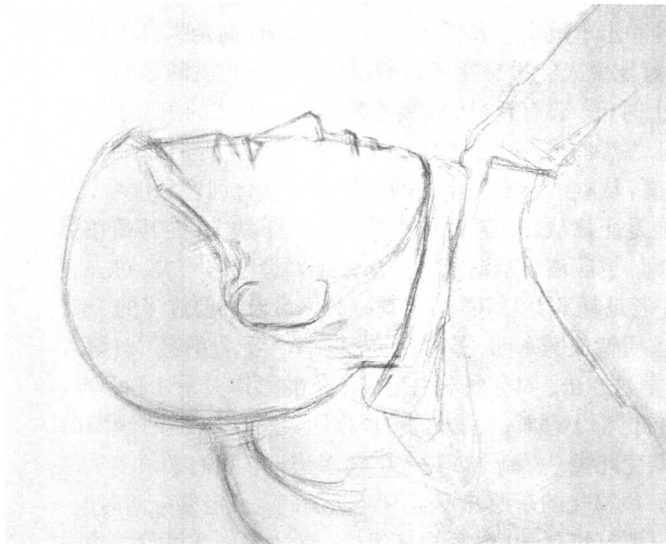
当今在绘画艺术领域各种流派滋生繁衍的蓬勃之际,素描基础教学也受到了不少的冲击,这种冲击不是来自表现体感的本质方面,而是来自于素描的表现形式上,这就好比说人的思想变了,所以穿着打扮也就随之变了一样。从艺术观念要跟上时代,要有新思想,要不断创造新形式的角度看,艺术语言的多样化,艺术思想的个性化,是无可厚非的,是值得提倡的,但是,如果从基础教学的角度,从继承与发展宝贵的世界艺术文化遗产角度看,素描基础教学,更多的还是应该从表现对象的本质特征上下功夫,尤其站在第一线的素描基础课教师,更应该头脑清醒地给学生把好造型这一关。过去我们总说:“老赶,老赶,老是赶不上”,实际上,基础教学没有必要过多的“玩”那些花样,搞那些非本质特征的东西,这样是会影响学生无畏的赶“时髦”,最后造成本末倒置的学习方法。如有些学生连最基本的形体关系还画不准,结果就去“实践”连自己都不理解的别人的“风格”,在教学中这种现象时有发生,因此,为了避免此类“标新”者现象的过多出现,我们必须多从造型的本质入手。当然,风格化的东西并不是不可以学,但一定要分清时段,绝不可拔苗助长。所以要打牢基础,然后再搞风格,这才是一条可行的学习之路。

本画册就是本着以造型为主,以风格为辅的绘画原则,尽量以常规角度表现对象,不搞过多的“花样”,以免分散大家的精力。最后希望大家在学习素描头像写生的过程中,多一些认真而科学的观察,多一些真实感受,多一些主动比较,多一些深刻理解,多一些准确表现。少一些盲目躁动,少一些“认真”乱画,少一些概念表现,少一些简单做作的摹仿,少一些认知的盲点,少一些随波逐流。要诚实的认定自己的能力,要有足够的自信心,要有科学的学习方法,要有真正能够帮助你解决问题的良师益友,要有明确的学习目的,要有顽强的意志品质,要有良好的学习心态,那么,成功就在你的面前。

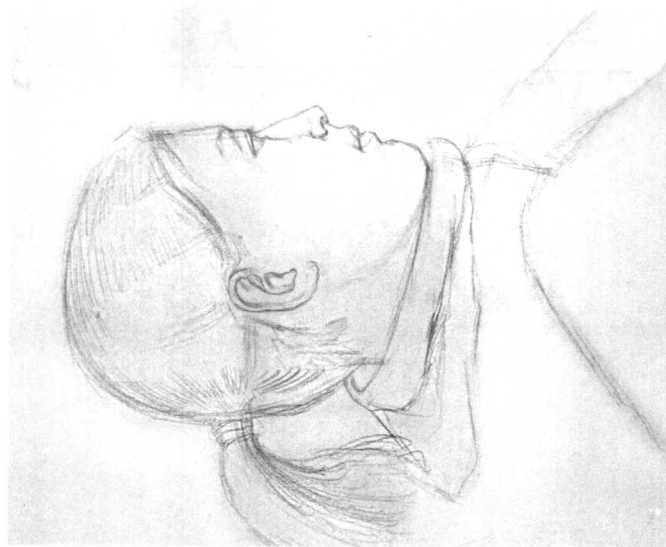
2003.11.12

模特儿照片

步骤一

步骤二

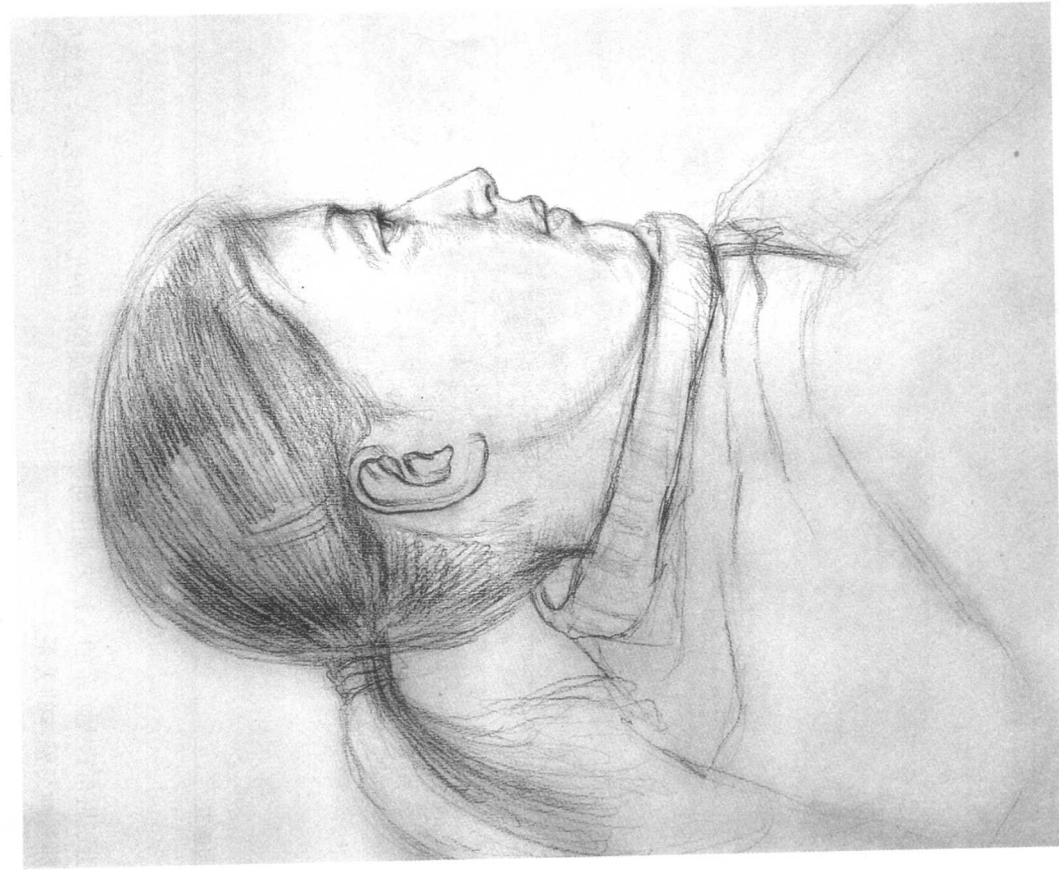
一、《少女侧面像》

凡是画过素描的朋友都有这样的感觉，在对象正前上方来光的情况下，表现对象的非纯正面，非纯侧面要比表现纯正面、纯侧面容易些。其主要原因是：1、纯正面像过于太对称，如稍有不慎，就会画走形，有小毛病不易被掩盖，其次是在表现体感关系上难度也较之非正面大，如头部的整体感关系，由于观察角度与透视关系的原因，对象脸部的两侧体面均为零度角状态，体面关系几乎被压缩成一条线，脸部正面与侧面的转折关系很容易被画平，尤其是鼻子在平视状态下鼻尖与嘴部的空间关系很难拉开，眼睛的体感、嘴部的体感，均相对非纯正角度要难表现一些。2、正侧面像，除耳朵外，其它局部关系均为半面显露，头部中线构成了脸部前侧的轮廓，并形成剪影效果，并将脸部分成两半，然而，素描头像写生并非只是单纯的解决轮廓问题，而更重要的是要解决对象的整个体面、结构、空间形象特征等等诸多形象要素问题。因此，在画正侧面角度时，必须考虑到看不见的那一半形与所看到的这一半形之间的连接关系。它们是一个整体，否则很容易将对象画成平面像，画成剪影。从整体出发表现正侧面像，是表现体感关系的难点，这个难点关键所在，就是颧骨与鼻子之间的体感与空间关系，额头与后脑枕骨之间的体感关系，颧骨的侧面与正面的转折关系，这些体面关系的起伏变化，是构成正侧面像体感关系的关键要素，因此，我们必须掌握了解对象的形体结构关系，准确地表现好正侧面像。少女侧面像，是一幅用多层次表现技巧完成的作品，该作品主要表现了对象侧面的形体结构、体面关系、形象特征以及质感关系等形象要素，尤其是对少女脸部皮肤质感的表现较为细致深入，这样恰好与少女“马尾头”的蓬松感形成了一种节奏变化。

一、构图画轮廓画动势，并找出三停五眼关系，在这个步骤中，主要是解决构图图问题，注意不要将对象画的太大或太小或太偏于一侧即可。

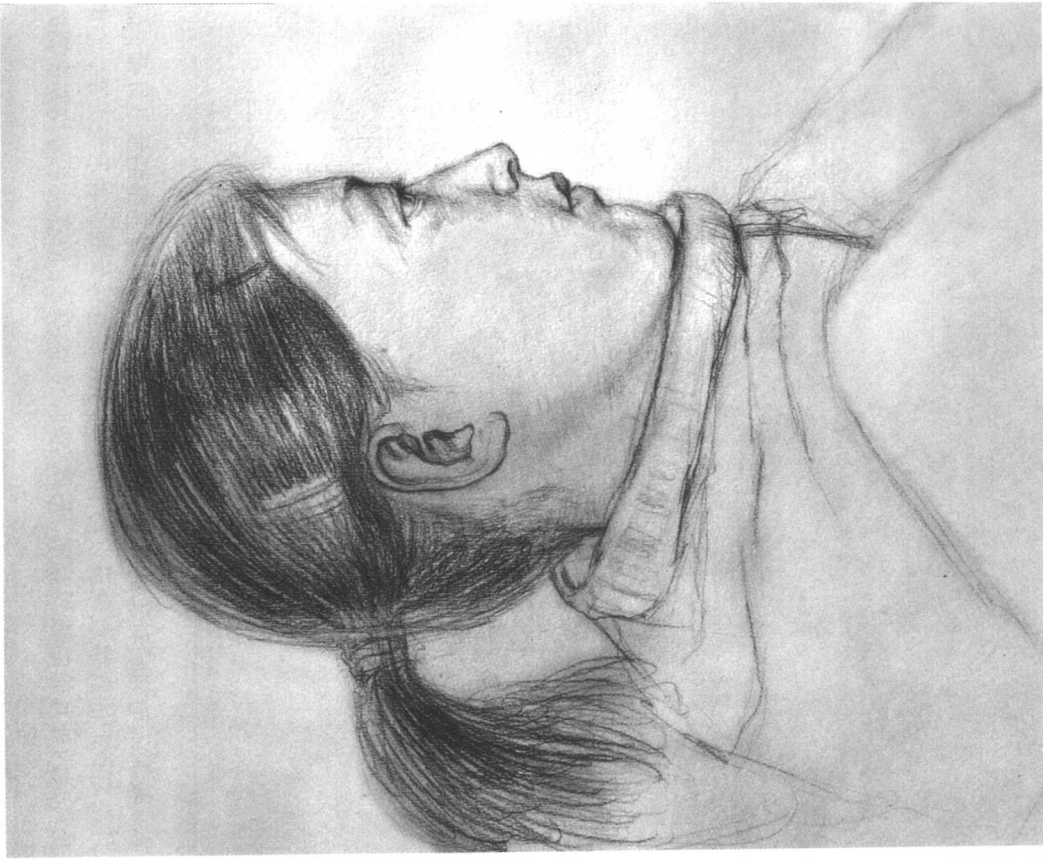
二、画出头部的的基本比例、结构及形象特征关系。

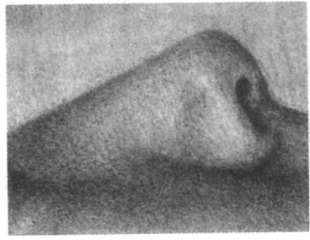
步骤三

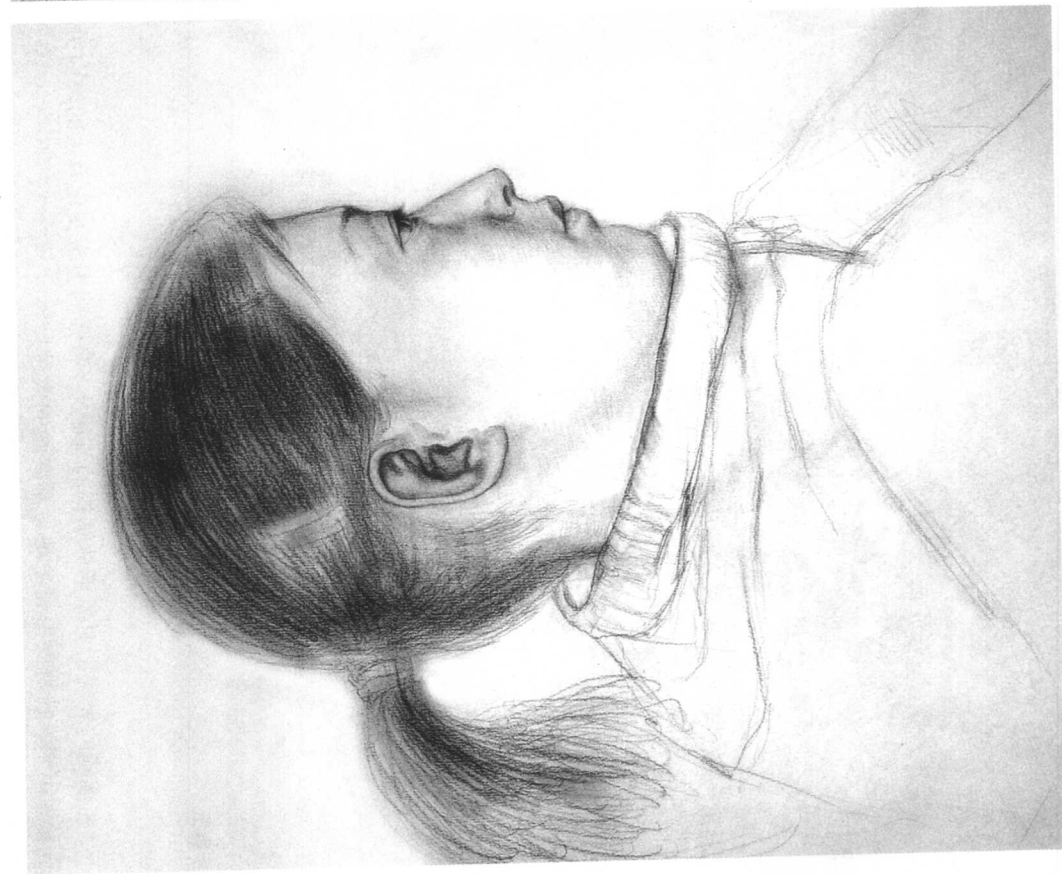
三、在准确的表现出对象形体结构的基础上，将强弱虚实变化及大的黑白关系表现出来，注意要留有余地，不要画的太过。

步骤四

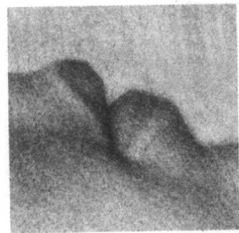
四、用结构带调子的方法，画出脸部前面与下颌骨的结构关系及体面转折关系。

步骤五

五、用布置大关系的方法表现出对象的五官及脸部的形象体面关系，注意局部刻画与整体的关系。

步骤六

六、较深入地刻画对象的耳朵，画正侧面像，惟一显露完整的就是耳朵，而且距离我们的观察点也最近，所以要充分表现好耳朵的各种形象关系，尤其是耳朵内外耳轮的强弱差别，形体空间，个体差异、质感关系等均要表现的到位。

步骤七

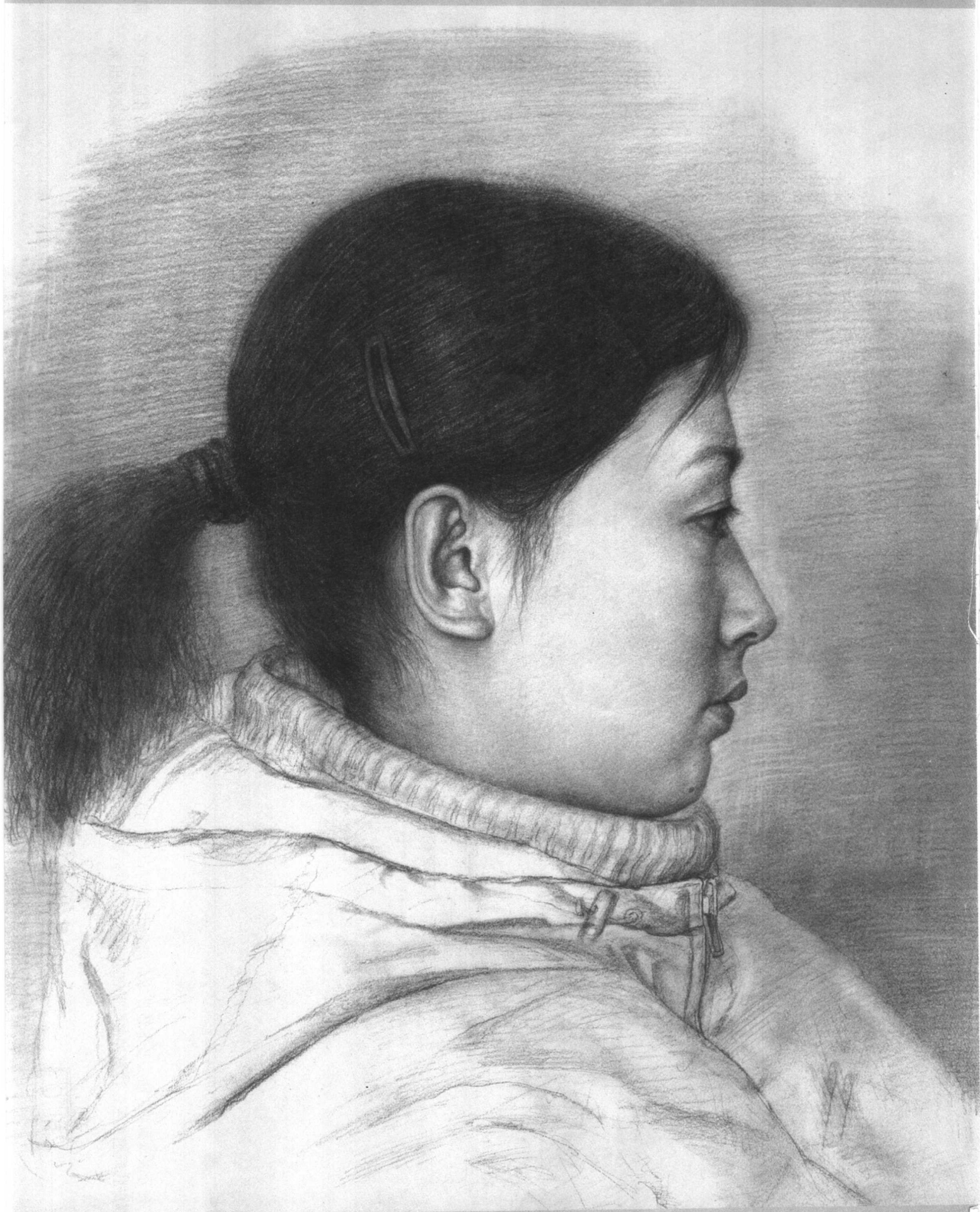
七、充分表现颧骨、额头及下颌骨等局部的体面转折与空间关系，并表现出脸部皮肤质感关系，注意控制好脸部及头发的固有色彩关系。

步骤八

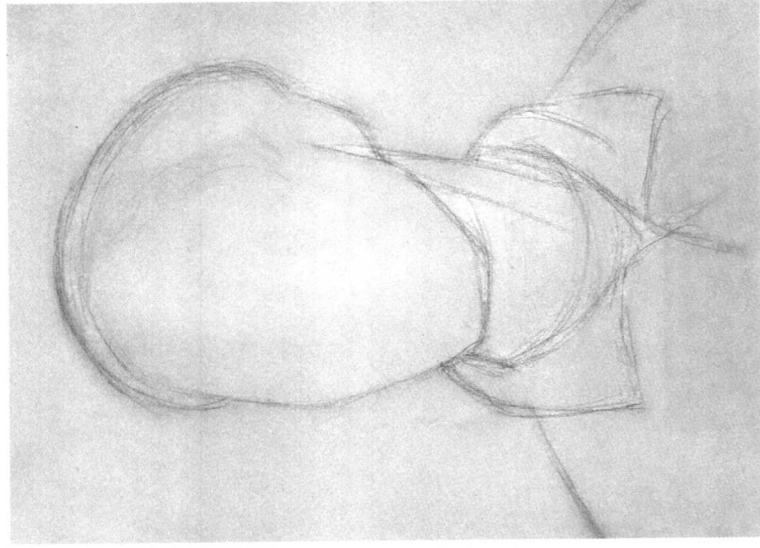

八、深入刻画对象的头发体面关系及形象特征，并表现出其质感关系。同时要适当的将衣领表现到与头像相协调的程度，并将背景表现出来。

步骤一

步骤二

二、《留胡子的男子像》

“一般找我做模特儿的人大多数是老师，学生找我做的时候很少，可能是老师会看人，要不然……”这是对象在给作者做模特儿时说的一段开场白。他说的有一定的道理，其实做模特儿这行（美术专用模特儿）如果长的没有什么特点，没有什么画头，说白了“没什么内容”，我想，找“活”就比较难了。留胡子的男子之所以被众多画家选中，主要是长得有“内容”。从作品中可以看出，作者在表现对象时，很注重刻画对象眼睛的神态，五官的具体特征，整体感关系及皮肤固有色的表现。由于作者觉得对象的形象感很有男人味，所以在表现方法上，也是用尽了各种手段，如脸部采用多层次画法，有些地方运用H铅笔表现。以达到较深入刻画的目的。在整个作画过程中，也较注意表现程序化，如画脸部有胡子处时，是先将脸的基本结构体面关系表现充分之后，再画的胡子，这样就避免了由于画胡子而破坏了脸部的结构体面关系的现象出现。这也是该作品与其它作品在表现内容与表现技巧上的不同之处。

一、构图画动势画轮廓，注意对象头部转动的角度。

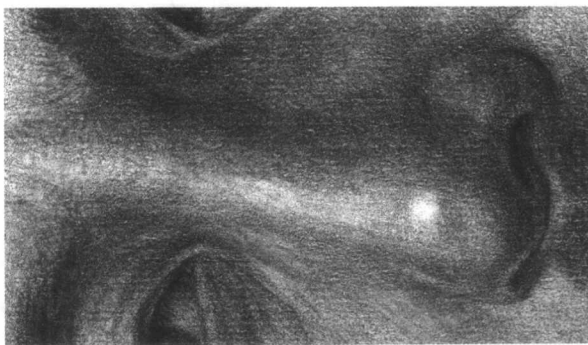
二、画三停五眼关系，并准确地把握透视关系。

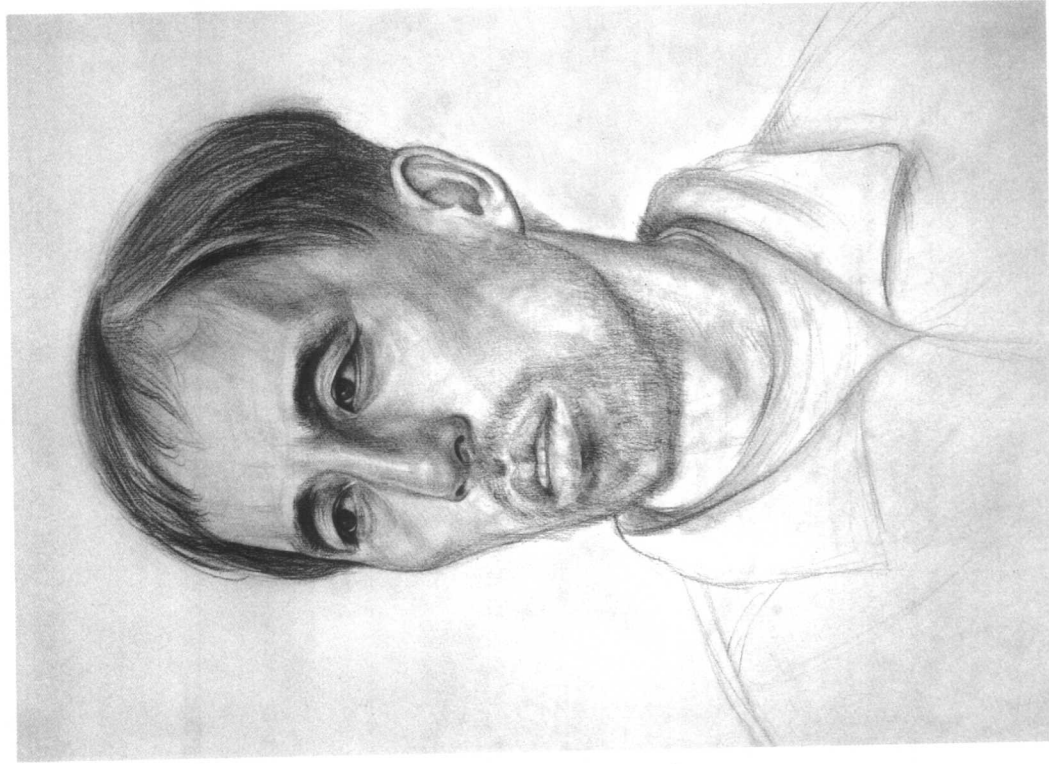
步骤三

三、画大的结构关系，并准确表现出对象的形象特征。

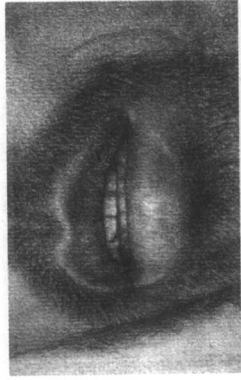
步骤四

四、布置大的体面结构关系，并准确地刻画出五官的具体形象关系及强弱虚实的变化。

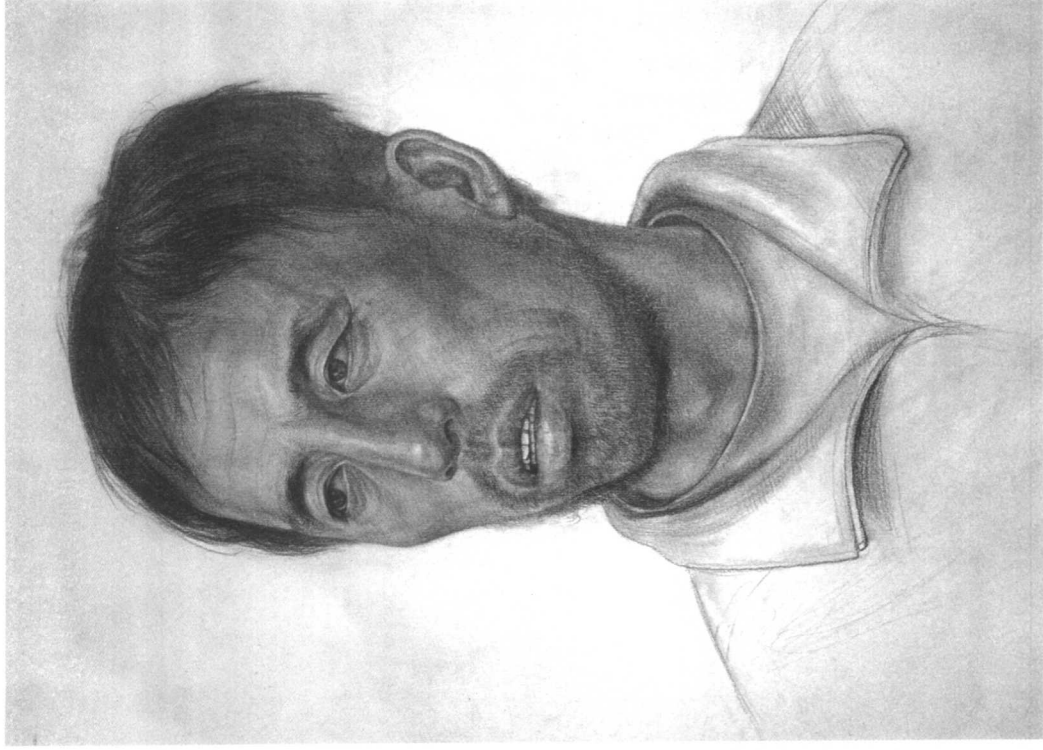
步骤五

五、充分表现对象眼睛的神态及脸部的体面结构，主次关系，并表现出对象胡子的基本关系。

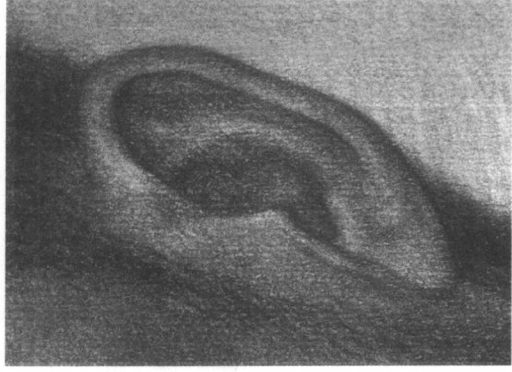

步骤六

六、将脸部的质感、头发的体面关系下部的体面关系较深入地表现出来。

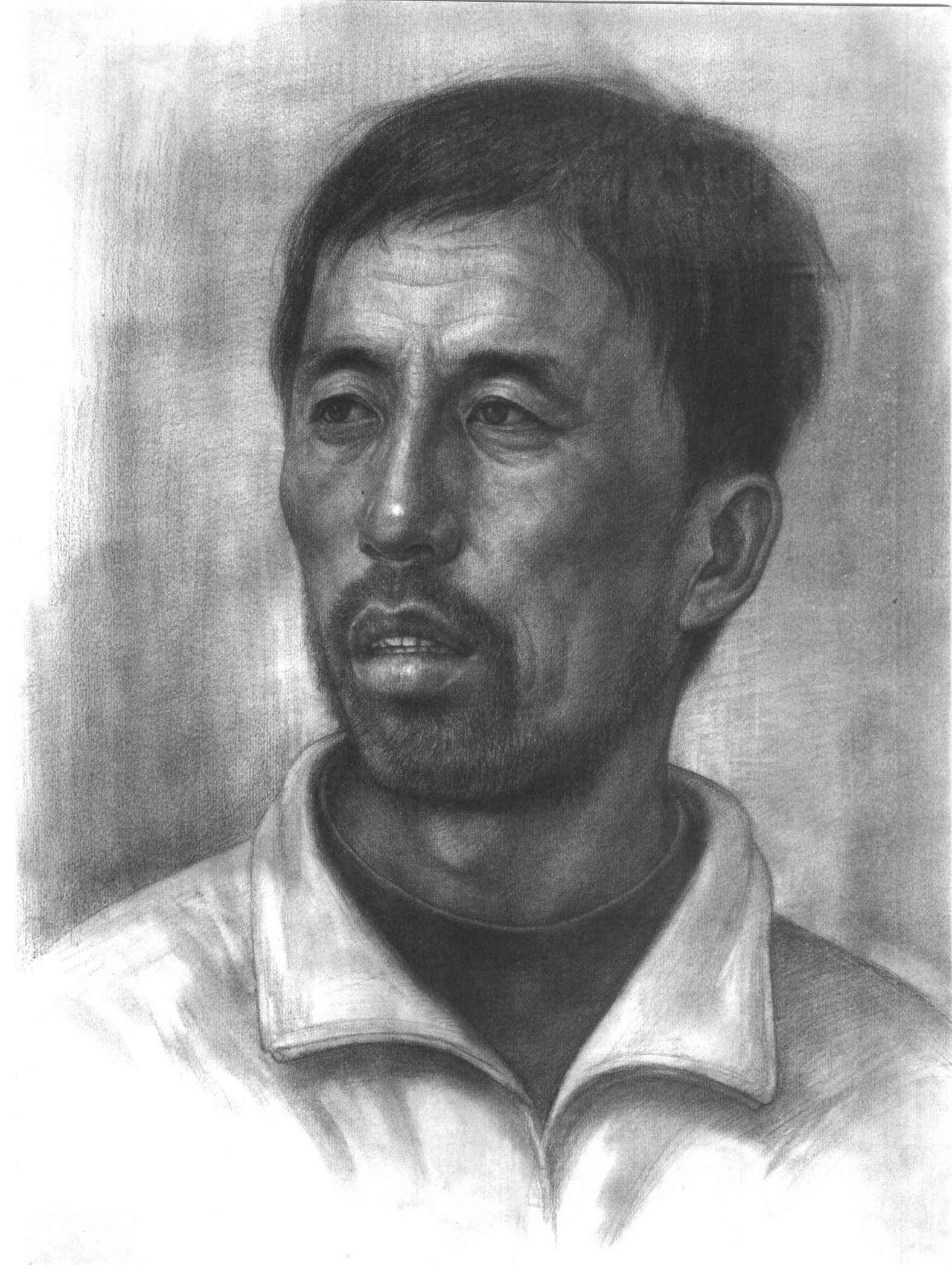
步骤七

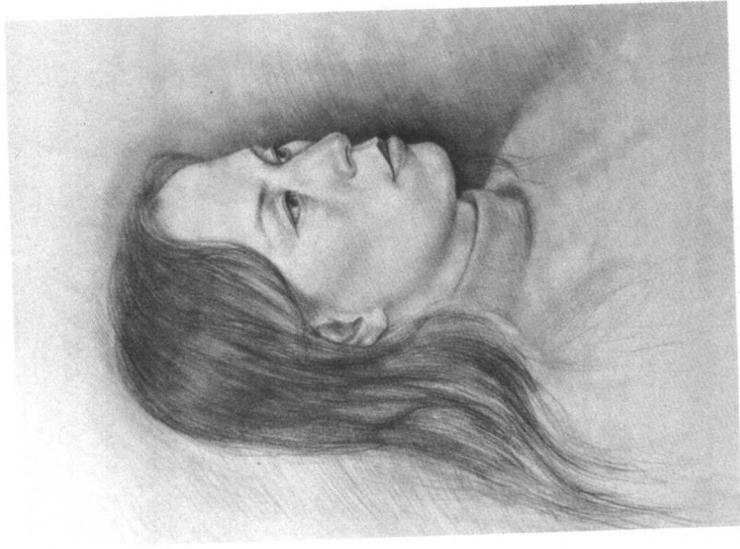

步骤八

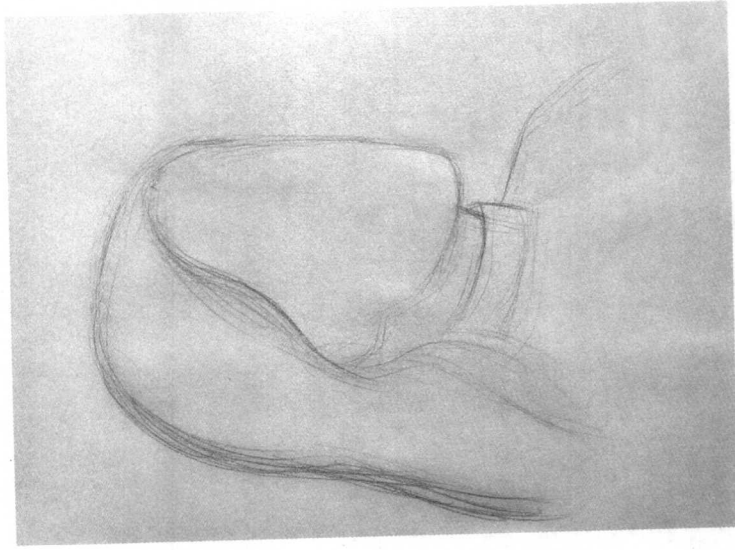
七、重点刻画脸部肤色、皱纹与头部整体之间的关系。

八、准确地表现对象的头发和胡子的质感及形象关系，同时将背景布置出来。

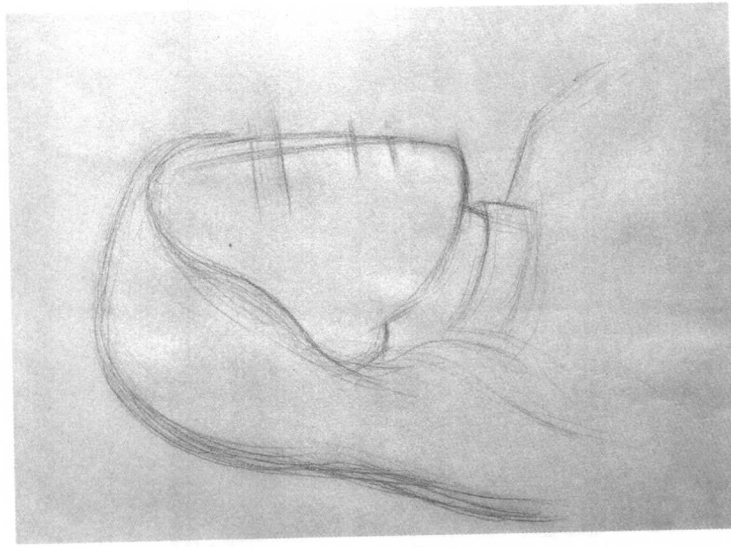

步骤一

步骤二

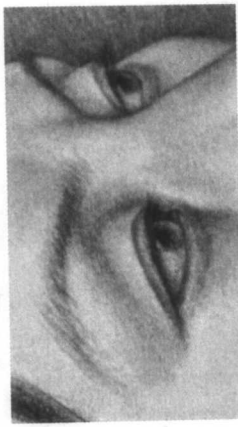

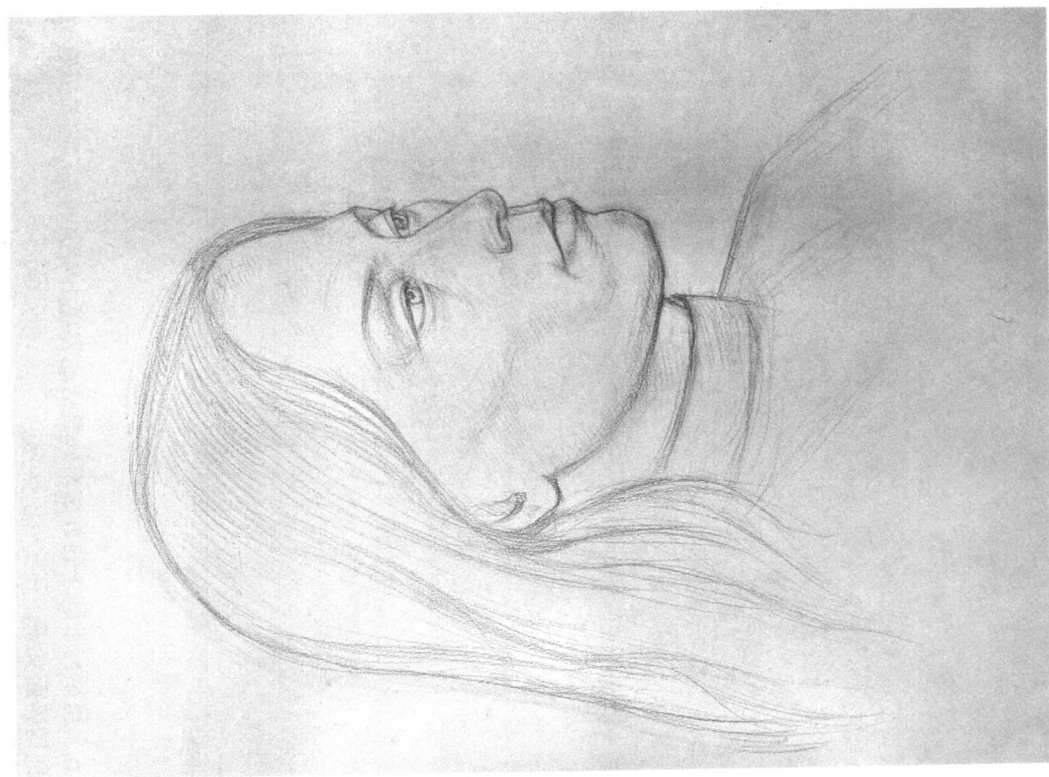
一、起稿构图，画动势，注意画面的完整性。

二、较准确地表现出对象在高视点状态下的三停五眼关系及透视变化。

三、《女青年像》

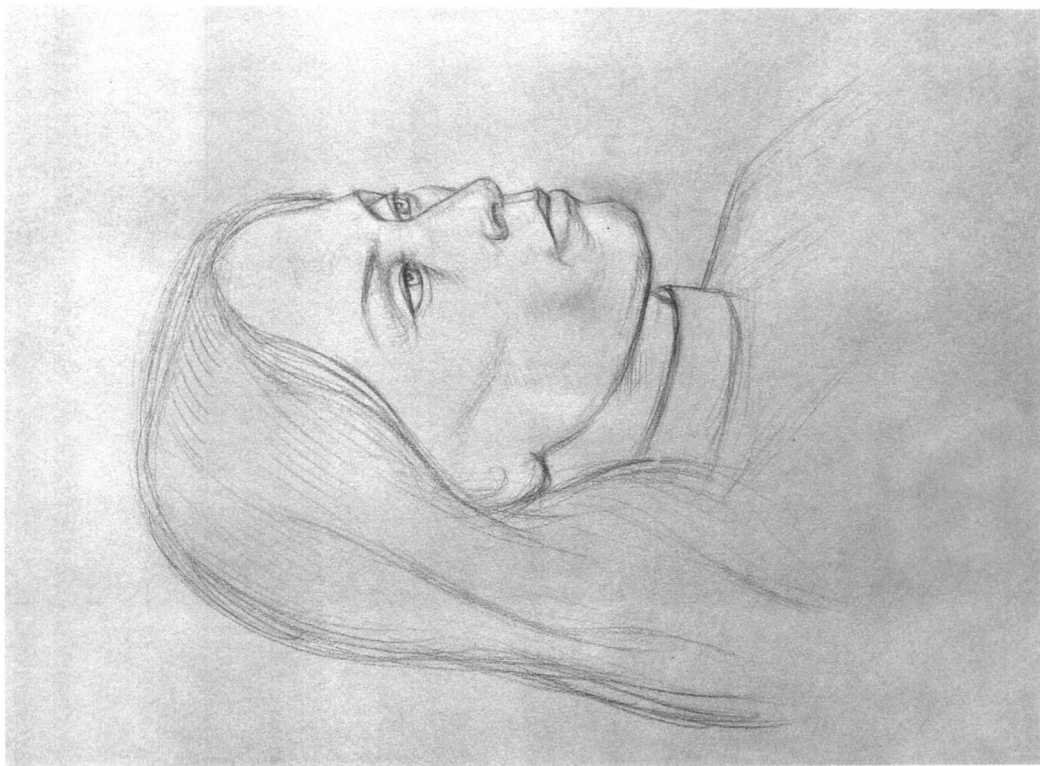
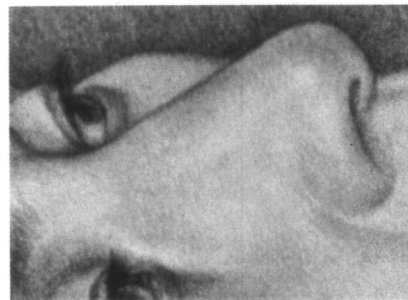
这幅女青年素描头像写生，是在高视点，顺光状态下完成的，从作画的程序上可以看出作品的每一个步骤之间的变化，均是较微妙的，就好似洗照片，逐渐地显现出来，之所以采用这种形式，主要是为了控制画面的色调免于画的过重，以影响准确地表现出对象在顺光状态所呈现出来的质感关系及较白肤色的固有色彩关系。从表现手法上看，作品采用了结构带调子的用笔技巧，以多层次画法为语言，进而较深入地再现了对象的各种形象要素，可以说是一幅画风严谨的全因素描头像写生作品。另外作品在表现对象头发方面，线条流畅，变化丰富，既表现出头发的质感关系，又表现出头发的自然松散等质感关系。

步骤三

三、较具体地表现出对象的五官、头型及脸部的形象特征。

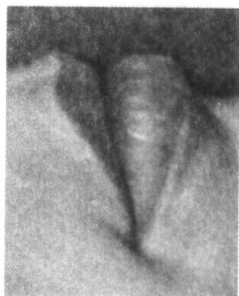
步骤四

四、将对象脸部、五官的结构关系及表情神态表现出来。

步骤五

五、用结构带调子的方法准确概括地表现出对象的头、脸及五官的结构体面关系。

步骤六

六、全面布置对象的黑白灰关系，注意画的不要太过，因为对象是处在顺光状态下。