

美术基础教学丛书·素描

MEISHU
JICHU
JIAOXUE
CONGSHU

素描头像 [1]

张义波 编

天津杨柳青画社

徐小东 作

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像, 1/张义波编, 天津: 天津杨柳青画社, 2006.1

(美术基础教学丛书·素描)
ISBN 7-80738-038-1

I. 头... II. 张... 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 (2005) 第 152342 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

北京精制轩彩色制版有限公司制版 河北新华印刷二厂印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/8 印张: 4 ISBN 7-80738-038-1/J·038

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5 000 册 定价: 18 元

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512 传真: (022) 23330487

序言

什么是素描？素描是使用木炭、铅笔、钢笔等工具，以各种形质的线条描绘出物象结构和明暗的单色画。素描是一切绘画与设计的基础，并作为一门艺术具有独立的地位和价值。它借助单色线条来表现直观世界中的事物，表达作者的思想感情，它不像其它画种那样重视色彩，而是注重结构和形式的描绘。素描原是为绘画、雕塑等艺术服务的，后因其流畅、充实和美观的形式，发展成为一门独立的艺术。其题材可以取自任何事物，有着广泛的表现领域，诸如：人物、静物、植物、体积、空间、深度和运动。文艺复兴以后，素描不再只有实用的价值，而是成为能够表现人类创作力的艺术品。美术家们认为：线条本身意义与表达的特质、线条的运动、线条在画面行进的痕迹，是来自创作者内在的、自发性律动影响，是画家内在情感的抒发及独立于被描绘的物体之外的形式美要素。凭借线条形式美感可以唤起观者的审美联想与想象，人们可以从线条的变化中感受到生动的形象。如达·芬奇、米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、杜米埃、德加、凡高等大师，不仅仅将线条的功能作为古典传统绘画的线稿，而是把个人情感强烈地注入在线条的运用上，将素描提升为纯粹的、独立的绘画艺术、从而奠定了现代素描发展的基础。在我国，公元前二世纪就已出现了中国式的素描。到汉朝末年，以线描为特色的壁画已有很多；北魏和唐朝以后，逐渐发展起来的水墨画可以理解为一种艺术性很高的素描，那种潇洒的、逸笔草草的用笔，气韵生动的风神深深地打动着欣赏者。

素描的要素是线条。但是，线在实质上却是不存在的，它只代表物体、颜色和平面的边界；用来作为观者对物体视觉的表现。美术家通过运用素描的线条手段，以单纯的勾勒创作成完美精到的素描作品。其魅力在于，画家借助线条区分立体与平面，以单色表现色彩、明暗、物体结构、边界的消失与中断等造型语言。

素描使用的工具很多，如炭笔、铅笔、粉笔、毛笔、钢笔等。工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。工具的不同影响着素描的性质与趣味，亦关乎画家的情绪和技巧。以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭和铅笔来画，可以长时间的对物体进行仔细研究、推敲，而钢笔则往往在小幅画上使用。素描也可用多色画笔作为基本材料，以加强效果及素描的艺术性。对于初学者，学习素描不是一朝一夕、唾手可得的事情。开始阶段，往往感到比较枯燥，进展缓慢，但是，只要持之以恒，按照系统的、循序渐进的学习方法，从写生石膏几何形态逐步过渡到写生静物、人物的训练，就能够达到严谨和扎实的素描造型能力。

综上所述，针对当前各美术学院校及社会上的需求，我社编辑了这套“美术基础教学丛书”，分为素描、色彩、速写等系列。我们将分门别类地出版，以满足广大美术工作者和爱好者学习之用。

概述

素描在美术教育中是特别重要的一门学科,是绘画、雕塑、设计等任何造型艺术训练、创作、表达思想感情不可缺少的的重要手段之一;素描是一切造型艺术的基础。只有通过严格、系统、科学的训练才能使学生在脑、眼、手三方面得到综合的训练和发展,在艺术上、审美上、智能上以及技巧技法上得到提高,为今后专业的发展深造打下扎实的造型基本功。在本书的编制中,我们主要围绕素描头像写生中需要解决的问题进行探讨,通过短期素描头像训练,帮助学生建立起正确的观察方法和表现方法。

素描头像写生的几个要点:

一、准确性

要准确把握和表现所画对象的形象特征及头、颈、胸的动态关系,只有在准确把握对象的形象特征、外轮廓、内轮廓、主要骨点及转折线的对称关系、透视关系和体面关系,以及头部各部分的比例关系的基础上才能把对象画准确。在头像写生中重点描绘人物头部,但颈部、胸部与头部的动态关系也十分重要,要注意观察和捕捉人体中线的变化,并准确把握和注意交待人物两肩的动态、方向和位置。

二、结构关系:

有关头部的解剖知识及结构特点,在许多素描书籍中都有详细的讲解,在这里就不多说了;如在这方面还存在问题,可参阅美国画家乔治·伯里曼所著《人体与绘画》一书,并建议大家把此书做为素描学习的参考书。在人物头像写生中,为了把头部画得结实有体积感、特别需要强调一些关键的骨点及转折线,其中包括额结节、眉弓骨高点、颞结节、鼻骨、颧结节、顶骨、额结节、枕骨、颞线等。在这些关键点和线中除鼻骨外其他各点均在头部左右对称排列,在写生过程中,根据对象的动态角度不同要特别注意这些点的对称关系和透视关系,并通过这些点的连接构成头部体面关系中的不同转折面和方向。

五官的造型特点及画法:

1、眼睛的画法:

画眼睛不只是画眼睛本身,而是包括从眉弓以下颞骨以上的整个部分,包括上眼睑、下眼睑和眼球。由于眼球的一半镶嵌在眼眶里,所以眼睛的造型呈现半圆型球体特征。上眼睑是活动的,下眼睑是不动的,上眼睑突出一些,下眼睑靠后一些,所以当画眼睛时,要把眼睛画成半圆型球体,上眼睑画实些,下眼睑画虚些,在画眼角时要注意内、外眼角处,上眼睑压在下眼睑的外面,并注意上下眼睑是有厚度的,不能只画成一条线,要注意眼部的体面关系。

2、鼻部的画法

画鼻子时要注意鼻子是由鼻梁、鼻尖、鼻翼和鼻孔几个部分组成。鼻子在造型上呈现梯型体面的特点,两个鼻翼像两个方型体块分列两边,画鼻子时要注意交待清楚鼻根的位置,否则会造成鼻子一直连接到前额的感觉。另外要把鼻子分成两部分刻画:一部分是鼻骨,一部分是鼻头,要把鼻骨和鼻头的软硬关系刻画到位,鼻尖位置最靠前,鼻翼向后退。画鼻孔时不要涂成死黑一块,靠前部的边缘画实些,其它地方画虚些。

3、嘴部的画法:

嘴部包括上嘴唇、下嘴唇以及口轮匝肌三个部分,由这三部分组成的嘴部造型呈现出半圆弧面的特点。上嘴唇中间形成的楔形最靠前,两嘴角位置偏后一些。上嘴唇的生长特点是由上向下内侧倾斜,下嘴唇是由内向外内侧倾斜,因此在画嘴唇时,上嘴唇处在半受光状态,下嘴唇处在受光状态,上嘴唇颜色比下嘴唇略重一些。

4、耳部的画法:

耳朵包括耳轮、耳垂和耳屏三个部分,耳朵的长度一般是宽度的一倍,耳朵的轮廓像英文字母C,上宽下窄,耳朵在造型上呈现出像一个偏平长方体的一部分的样子。

三、体积感

要注意把握头部正面、侧面、底面或顶面这三大面的关系。任何对象都存在这三大面。因此我们一定要用立体的眼光观察对象,用立体的思维去理解和表现对象,对象的任何一个部分都处于空间关系中,在描绘过程中运用所学知识,把每一部分都概括于正确的体面关系中,并学会把各个部分都归纳出不同方向、不同形状和大小的面。

四、刻画到位

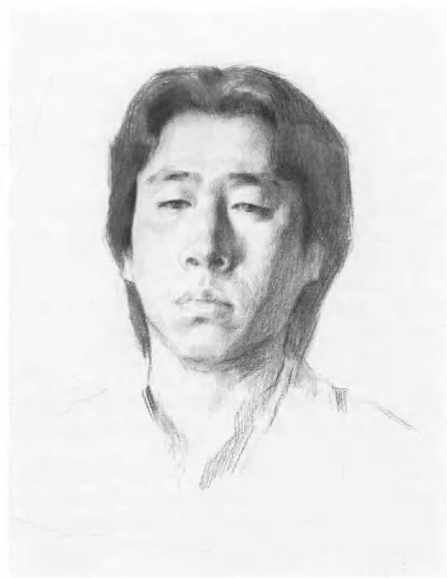
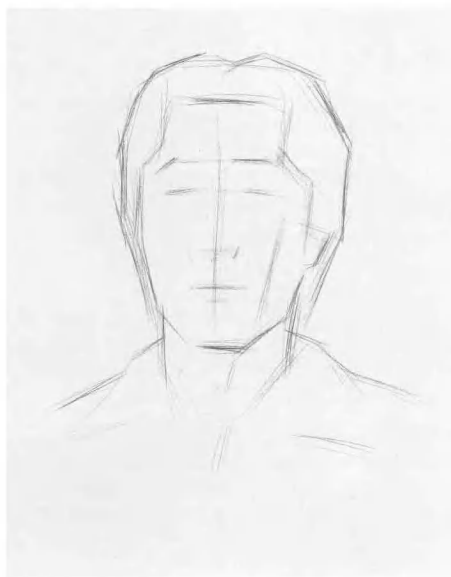
在素描头像训练中,既要严谨又要生动,注意把握和表现好人物各部位的衔接关系,在深入刻画过程中,要整体观察和整体表现,要对所画对象各部分进行认真仔细的比较,只有通过比较才能发现和准确表现好人物头像中的各种关系,其中包括结构关系、主次关系、明暗关系、虚实关系以及不同质感等的区别和感受。

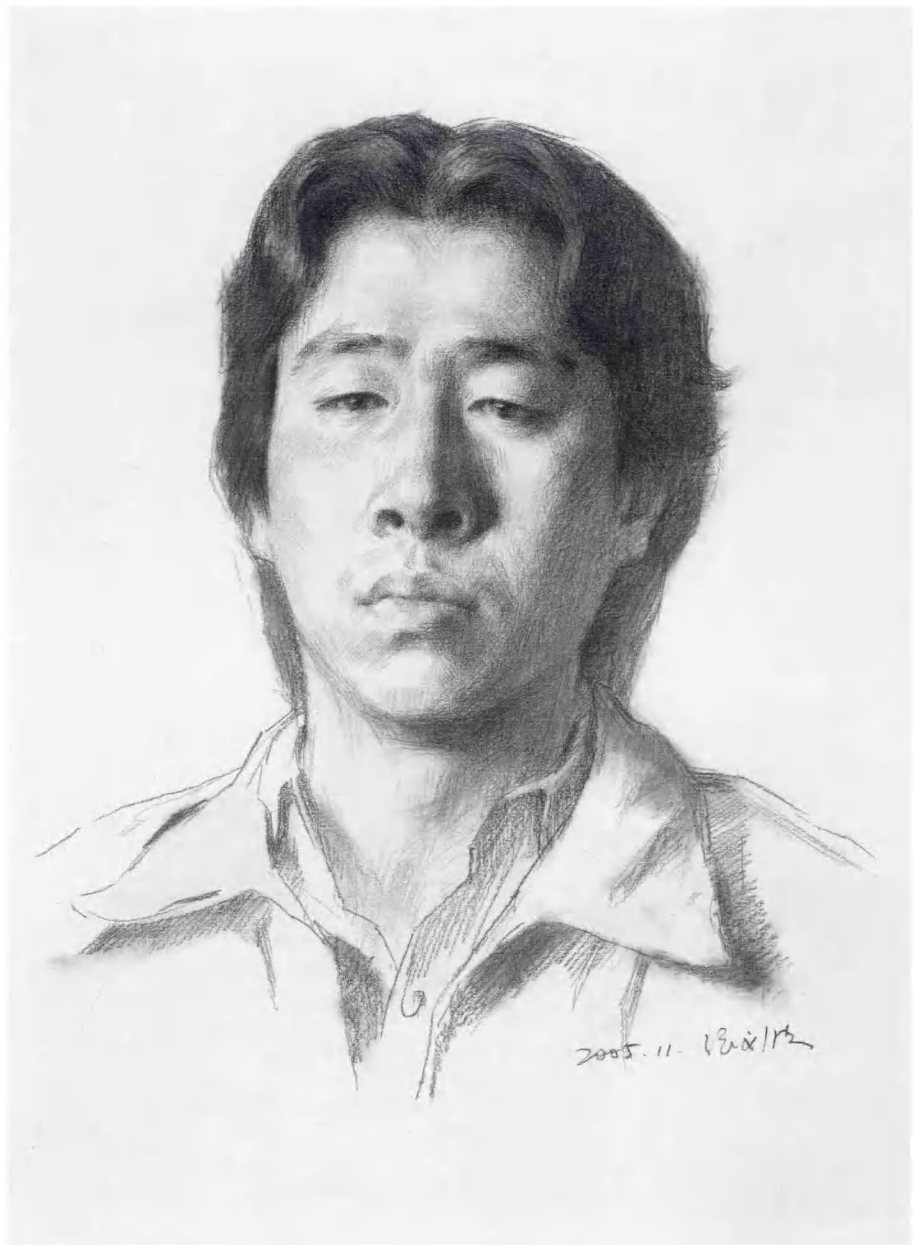
作者简历

张义波·中国美术家协会会员 油画家

1966年生 1985年毕业于中央美术学院附中 1989年毕业于中央美术学院油画系第一画室

2000年毕业于中央美术学院油画系研究生班 现任中央美术学院城市设计学院绘画系主任

张义波 作

张义波 作

张义波 作

2005.11. 张义波

张义波 作

张义波 作