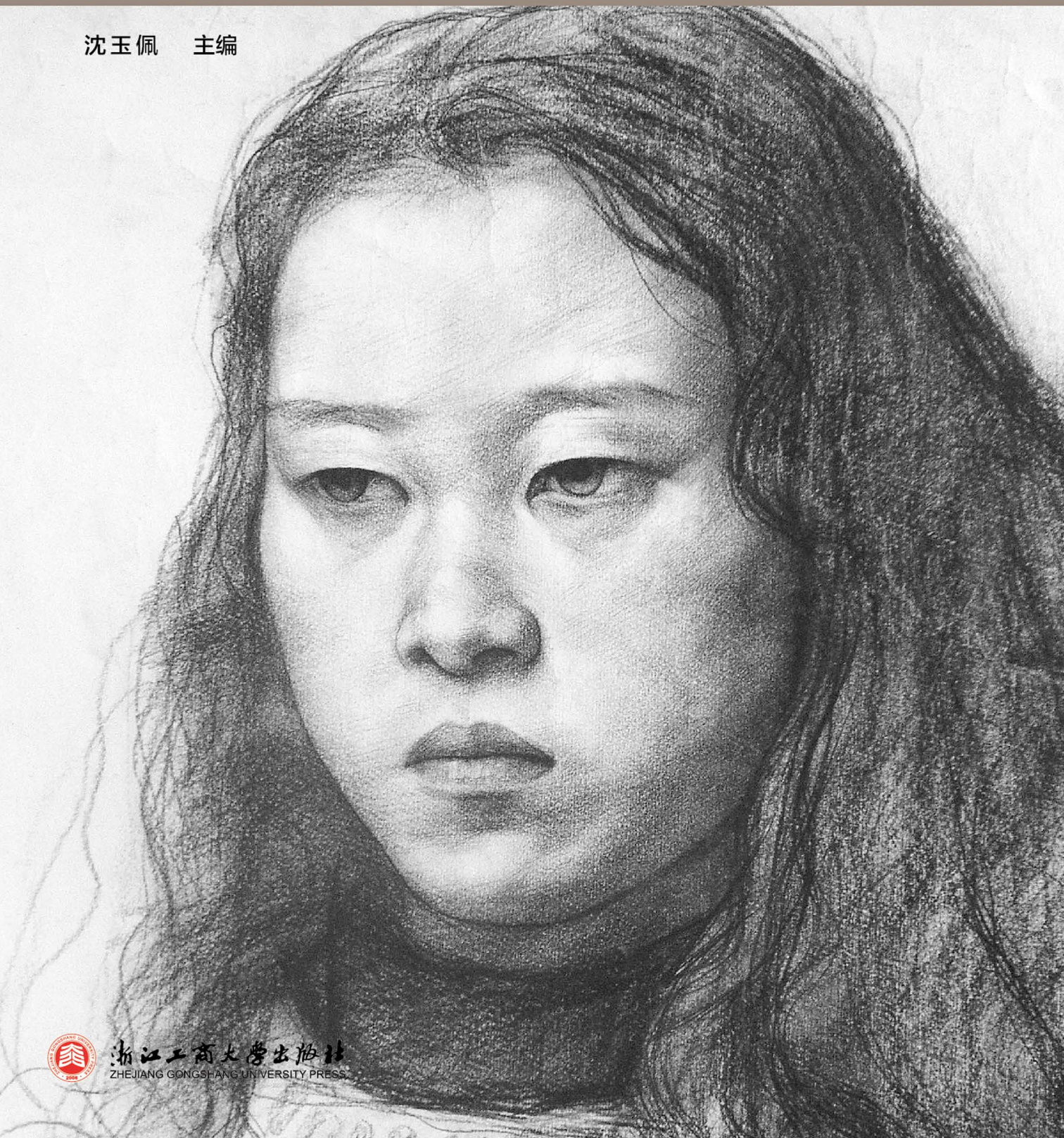


真人头像 高中美术技法选修



沈玉佩 主编



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

本书编委：

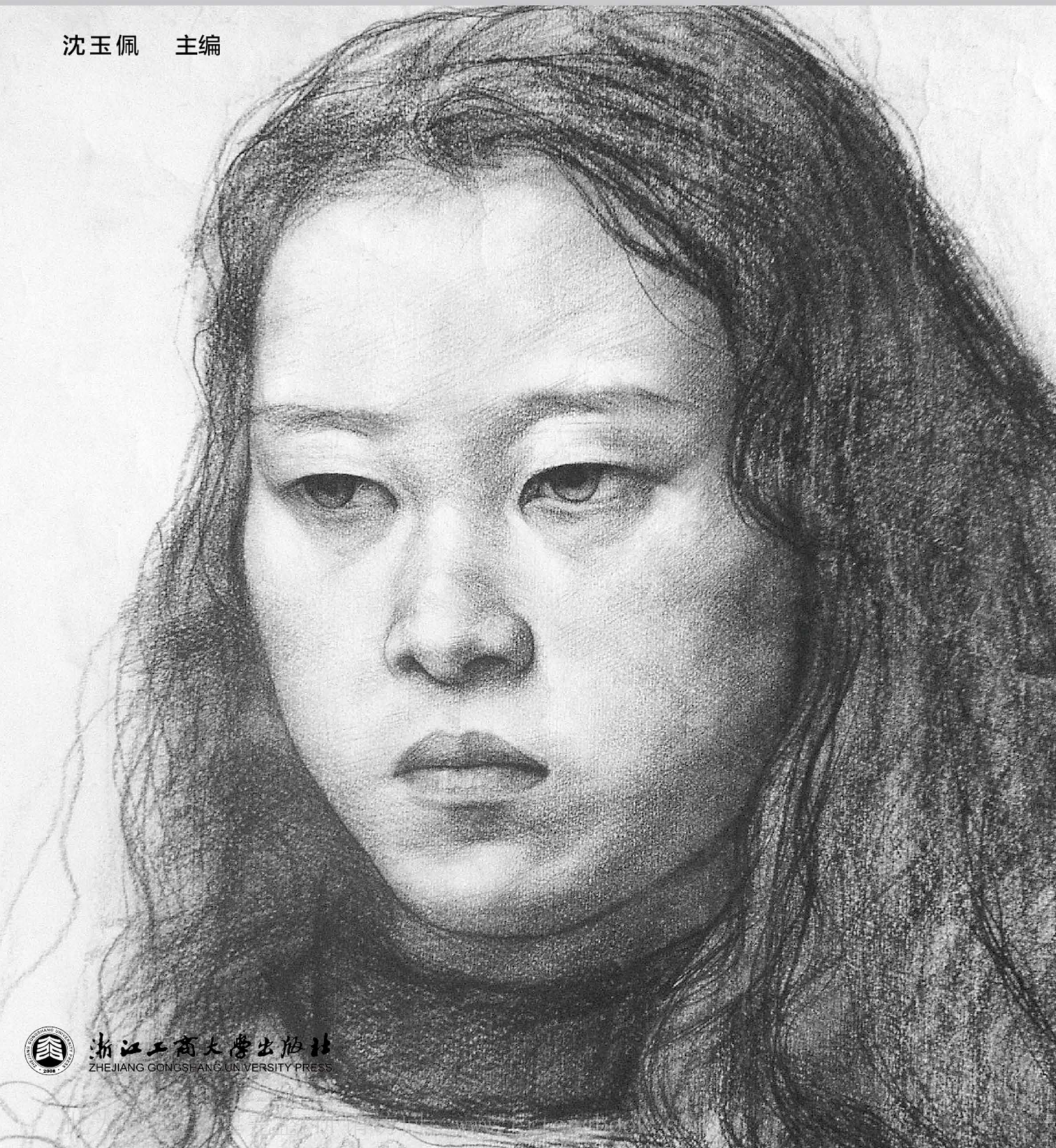
沈玉佩 蒋露露 施 慧

徐熙熙 徐忠波

真人头像 高中美术技法选修



沈玉佩 主编



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

真人头像 : 高中美术技法 : 选修 / 沈玉佩主编.

— 杭州 : 浙江工商大学出版社, 2018. 4

ISBN 978-7-5178-2657-6

I. ①真… II. ①沈… III. ①肖像画—素描技法—高中—教材

IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 061830 号

真人头像

——高中美术技法选修

沈玉佩 主编

责任编辑 厉 勇

封面设计 娟 丽

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-81902043, 88831806 (传真)

排 版 肖 婷

印 刷 杭州恒力通印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 5.25

字 数 150 千

版 印 次 2018 年 4 第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-2657-6

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

目 录

第一章 概 述	1
第一节 素描基础知识	1
第二节 素描基础之线条的魅力	6
第三节 素描基础之构图与透视	10
第四节 素描基础之画法及用笔	14
第二章 五官的结构知识与理解	19
第一节 五官的基础知识	19
第二节 五官的形体结构——眼	24
第三节 五官的形体结构——耳	28
第四节 五官的形体结构——嘴	30
第五节 五官的形体结构——鼻	33
第三章 头部结构知识与理解	37
第一节 头部骨骼结构与肌肉	37
第二节 头部基本比例位置	42
第三节 从头骨到头像	44
第四章 素描头像表现技法	46
第一节 头像技法的学习	46
第二节 素描头像表现技法——中年	50
第三节 素描头像表现技法——老年	53
第四节 素描头像表现技法——男青年	56
第五节 素描头像表现技法——女青年	59
第五章 素描头像画法指导与纠错	63
第一节 传神于阿睹不止于阿睹	63

第二节	素描三大任务之体积的理解——四大方向面	65
第三节	素描三大任务之空间的认识——三大阶梯	67
第四节	素描三大任务之形的掌控——内外兼“修”	69
第五节	节奏掌控——虚实与强弱	71
第六节	表现之一——光影的魅力	73
第七节	表现之二——线性的本真	74
第八节	开卷有益 融会贯通	76
附	优秀作品赏析	77

第一章 概 述

第一节 素描基础知识

大不列颠百科全书这样解释素描:是一种正式的艺术创作,以单色线条来表现直观世界的事物,也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征,甚至可以用抽象的表达形式,它不像绘画那样重视总体和色彩,而是注重结构和形式。素描作为一门独立的艺术,具有独立的地位和价值,同时也是绘画艺术的必然基础。素描训练的目的在于不断提高造型能力,概括而又深刻、真实而又生动、准确而又艺术地表现对象,熟练地掌握造型艺术的基本规律和方法,从而打好造型基础。

一、工具介绍

1. 画笔

素描的工具种类很多,如铅笔、炭笔、毛笔、粉笔、钢笔、刻针,等等(图1-1-1)。工具的不同,关系着素描的不同表现语言与效果。

而对于学习素描的初学者来说,编者建议使用铅笔(图1-1-2)。铅笔的特点是色泽滋润、线条流畅、性能稳定、易于控制。并且,铅笔型号从6H—HB—8B,质地由硬到软、颜色由浅入深,学习者可选余地较大。通常,五官素描的学习,选择型号多为HB、2B、3B、4B、6B。



图1-1-1



图1-1-2

2. 纸张

一般的素描学习，较多使用水彩纸、素描纸、铅画纸及卡纸（图1-1-3），它们性能较稳定，价格也较合适。

水彩纸：质地较粗、厚，颗粒大，不宜深入刻画，但有其特殊韵味。

素描纸：质地较粗，吸附性好，是国内素描学习者采用最普遍的纸张。

铅画纸：质地较细，性能和素描纸接近，不宜多次涂抹，容易氧化发黄。

卡纸：质地较硬，纸面细腻光滑，不易上色，适合多次涂抹、修改，一般用于长期作业或特殊需要。

但不论什么纸张，都需要长期练习方可了解掌握，特别是初学者，不宜常换纸张。编者建议初学者使用素描纸或铅画纸。



图 1-1-3

3. 橡皮

绘画过程中，橡皮既是修改工具也是绘画工具，可以用橡皮代笔产生一些特殊效果，这也是很多素描作品中常用的手法。橡皮有多种，一般是绘画橡皮和绘画橡皮泥混合使用。绘画橡皮较硬，容易擦干净。橡皮泥很软，可塑性强，但不易擦干净。细节处可用刀将橡皮切割成三角形，用尖端局部擦拭，容易控制而不影响其他地方。使用橡皮泥时可根据实际需要塑形，也可将画面过重的地方用橡皮泥压摁吸附，巧妙地控制明暗变化。



图 1-1-4

使用橡皮时应注意以下问题：初学者往往一笔画不满意时，就马上用橡皮擦去，这是一不好的习惯。这样做容易伤害纸的纤维，留下疤痕，不利于深入塑造。正确的方法是第一笔画不对，可再通过比较画第二笔，直至画面关系调整基本准确后，再把不准之处的铅笔线用橡皮轻轻擦去，如图 1-1-4。

二、材料的质感表现及特点

1. 材料的质感表现

每种材料都有其个性特征，不同的材料有不同的表现质感及不同的画法和效果。在观看和临摹别人的优秀作品时，不仅要通过研究体会他人的造型、体积、塑造、线条、风格等，还要注意其材料的运用，感受不同材料带来的不同效果。但对于初学绘画者，编者建议不要常换工具和材料，因为基础造型练习的目的是掌握基础造型的基本规律，不要顾此失彼，因小失大。另外，要遵守循序渐进的原则，不能迷失于各种材料的效果而浪费了有限的精力，偏离绘画的本质追求。

2. 材料的特点

炭笔：线条浓重厚实，有较强的对比效果。

铅笔：层次丰富、细腻、流畅，性能稳定有利于塑造和刻画细节，易于修改，是目前国内应用最广泛的绘画材料之一。

木炭条：质地松脆，线条粗犷有力，块面干脆利落，可重复涂抹。但易脱落，需要用专业定画液来固定画面。

炭精棒：相对木炭条质地更硬，对比强烈，不易修改，易脱落不好保存，要用专业定画液固定。

色粉笔：质地松软，视觉层次丰富，既可表现粗犷强烈的效果，也可进行细腻刻画。有较强的覆盖性，要勤奋练习，并具备较强绘画能力者才可把握，最终达到运用自如的境界。

毛笔：是中国传统绘画工具，线条流畅，韵味十足，但是有较多的偶然性，性能较不稳定，不易控制。

3. 名作赏析



凡·高 水墨



洛佩斯 铅笔



蒙克 炭精棒



丢勒 钢笔淡彩



米开朗琪罗 红粉笔



谢洛夫 木炭



安格尔 黑铅、白粉笔



荷尔拜因 银笔、色粉

从大师名作赏析中，我们可以看到每种材料都有其个性特征，但同时也没有一种材料适合所有的表现形式，它们都有各自的技法特点。关键是你画什么，想要表现什么。

今后，我们对大师素描以及其他优秀作品的观摩学习，不但要看到他们是如何走近艺术本质，同时，也要注意他们是如何使用各种不同的工具、材料描绘对象，从中可看到这些材料所散发的魅力及美感。对材料的熟悉、了解是绘画的基本功之一，也是绘画素质、能力提高的关键条件之一。

课后练习：

1. 用同一种工具在不同纸张上排列简单的线条或随意涂抹，感受不同纸张的质地。
2. 参考书中名作，体会用不同工具表现的优秀作品，并进行临摹。
3. 选择一组静物，或是自画像，或是街头一景，用不同的工具表现。

要求：用同一种纸，并用尽可能接近的表现手法来塑造，认真分析每张画的效果。可以和教师、同学甚至不懂绘画的朋友讨论作品的特点，要善于发现和总结。

拓展资料：（查阅网络资料关键词）

1. 米开朗琪罗
2. 安格尔
3. 蒙克
4. 鲁本斯
5. 门采尔
6. 丢勒

第二节 素描基础之线条的魅力

绘画时勾勒轮廓的线，有曲线、直线、折线，有粗线、细线，也有实线、虚线，统称“线条”。

一、握笔与线条

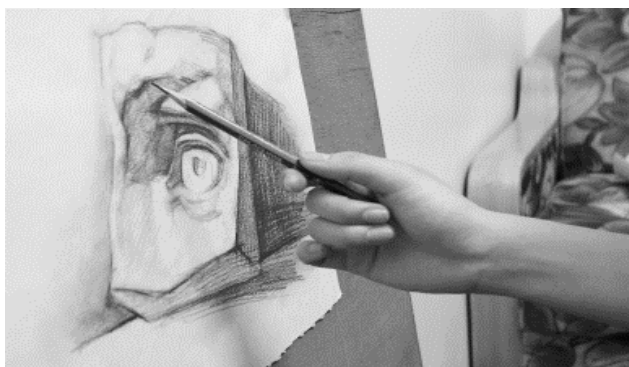


图 1-2-1



图 1-2-2



图 1-2-3

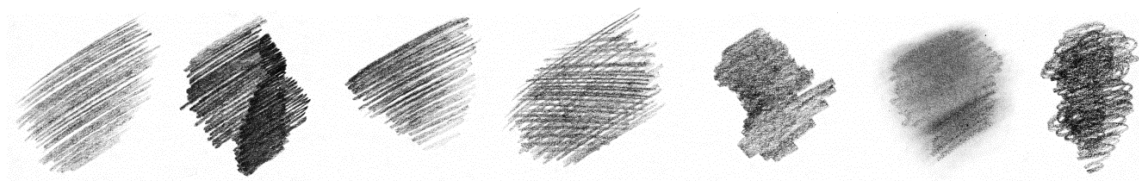
这是最常用的握笔方法。利用手腕摆动带动笔的走向，画出的线条较直，比较适合拉长线、分大面和画大明暗。如图 1-2-1。

此种方法和平时写字时的握笔方式相似，比较容易控制，适合轮廓线的准确描绘，以及局部的深入刻画。如图 1-2-2。

画素描时常常因手部和画面频繁触碰、摩擦，而使画面留下难看的痕迹。因此，同学们可以用指尖轻抵画面空白处作画，此种方法能有效减少上述情况。同时，指尖成为着力点，也较容易控制画笔。如图 1-2-3。

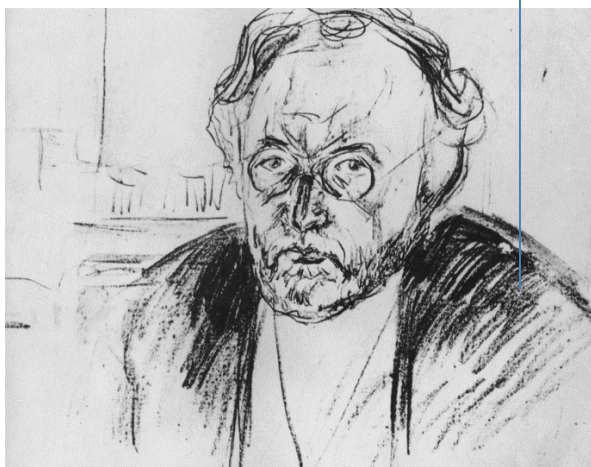
二、用笔与线条

用笔的方法有很多，但万变不离其宗。前辈大师给我们留下了取之不竭的资源，但用法虽多，却无定法，也无高级、低级之别。一切应从画面需要、主观需求出发，随机而变、随心而至。艺术崇尚自由、创造，它不同于科学，没有固定的公式、方法，却需要同科学研究一样的钻研精神、热情和恒心。毕加索一生画了七万 multiple 作品，最终成为大师。由此可见，艺术没有捷径，也许只能用心、勤奋、坚持、热爱才能达到。在学习过程中，要多加研习优秀作品，提高艺术修养，用心体会及尝试。在此，编者提醒同学们，切不可一味追求用笔及材料，陷入唯技术的泥潭，沉迷于画面趣味的把玩，而忽视艺术的本质追求。

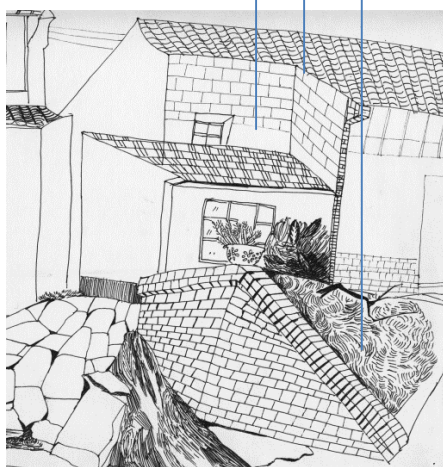


平行排线 连笔排线 渐变 交叉 抹 揉擦 曲线

渐变排线，恰当地表现了肩部的体积和空间，以及头肩之间的结构关系，快速自由的用笔，使画面散发轻松奔放的气息。



以不同线条肌理的组合及点、线、面的方式，构成物象的特征，画面清新，意趣生动。



安格尔的自画像（图 1-2-4），运用多种用笔方法完成。头部刻画细腻传神，尤以五官形成视觉中心，头发用有节奏的曲线描绘，质感很强。服装以单线勾勒出布纹的走势特征，有一种灵动、飘逸之感。一静一动，静中有动。结合画中小提琴的提示，该画在视觉上让人仿佛听到了一个流动的旋律，散发出高雅的气息。

这幅五官（图 1-2-5）用笔围绕结构起伏走向，可较好地表达体块穿插关系，利于概括。画面不易花，不易乱，容易掌握，是最常用的方法之一。

此幅画（图1-2-6）使用木炭条抹涂、揉擦的方法作底，再用铅笔深入塑造，把背景和投影混合，烟雾状处理，增强了空间感。石膏像上也做了同样处理，细节丰富，惟妙惟肖，肌理浑厚，很好地表达了石膏的泥质质感。以交叉排线的方式使暗部透气，增加了透明感和空间感。



图 1-2-4

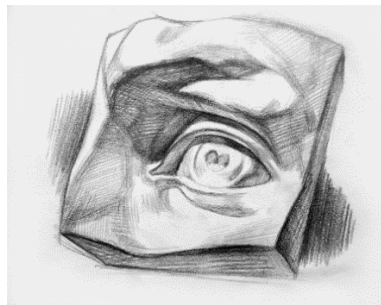


图 1-2-5

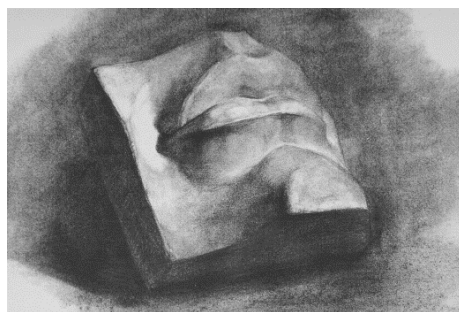
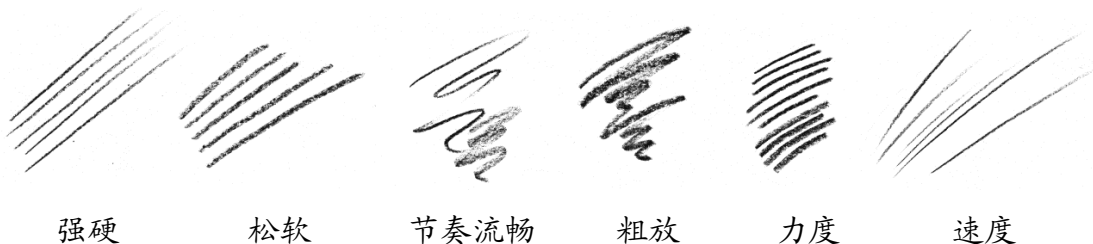


图 1-2-6

三、线条的表情

不同的用笔方法，不同的线条排列组合有不同的效果和作用。其用笔、速度、轻重不同所产生的韵味和节奏，在不同形体走向上以及空间明暗关系中的表达运用，使线条体现结构造型，还呈现出自身的表情，以线表意，笔到神出。线条的合理运用是一幅好作品的重要条件之一，我们在写生和临摹学习中要用心体会线条的魅力。



安格尔（图1-2-7）画面线条流畅轻柔，富有弹性，节奏清晰明确，使画面呈现甜美优雅的气质，准确地表现了贵妇人舒适享乐的生活本质。

弗洛伊德（图1-2-8）用笔粗犷生涩，线条的重复排列增强了力度感，使对比更强烈。加之人物的动态和表情，使作品气氛凝重，造成一种压迫感，从而形成强烈的视觉冲击。



图1-2-7

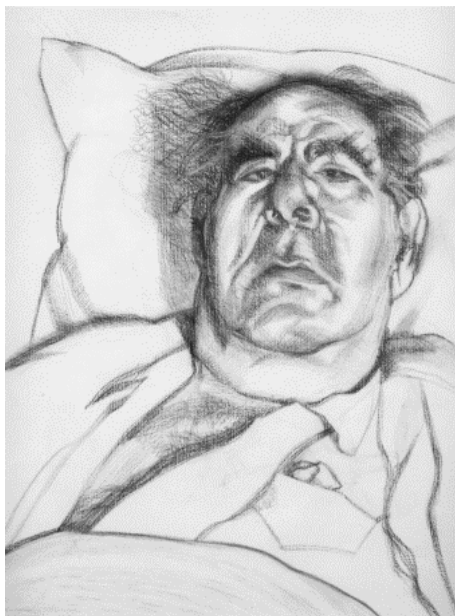


图1-2-8

四、课堂练习

根据实物照片（图 1-2-9）以及对象的结构、明暗，以线的方式描绘，注意线条的轻重、软硬的准确运用，也可以表现出对象的体积、结构、空间关系。

注意线条前重后轻，前硬后软，以增强前后空间感。



图 1-2-9

课后练习：

1. 掌握正确的握笔方法，在素描纸上做各种线条的练习。
2. 临摹不同大师素描作品，体会不同线条的表现力。规格：8 开素描纸。数量：3 张。

第三节 素描基础之构图与透视

一、构图

构图指作品中艺术形象的结构配置方法，是绘画作品表达思想内容的重要手段，画面的趣味和变化首先要靠构图来完成。在构图时，先要选择好角度。一般说来，以绘画者的兴趣中心为切入点，进而通过概括、取舍等处理手法合理安排在画面中。

构图是从纸张的大小和形状开始的。纸的边缘是素描的最先的四根线条。意识到这点非常重要。这直接决定了某个绘画者是否真正学会了构图。纸的四边以内被称之为画面。构图也就是所有的线条、形状和要素同四边的关系以及这些线条、形状和要素之间的关系。较好的构图必须符合审美规律：画面要稳定而不呆板；画面饱满但又不滞塞，不然会产生压迫感让人透不过气；画面要有主次，有近有远，错落有致，活泼而又不散乱；画面黑白布局要合理，注意平衡感；等等。

构图中要注意的最重要原则可能是画面的重心问题。我们在画面中分配团块的时候，由于大小比例位置的不同，每个团块都形成不同大小的份量，如果在构图过程中忽略团块的份量，就容易失去视觉的平衡感。

很多人总是不考虑纸张的大小就开始动笔，有时将物体画得太大而超出了画面的边，而更多时候因为画得太小以至于画面四周留出太多的空白。



图1-3-1



图1-3-2



图1-3-3



图1-3-4



图1-3-5

图 1-3-1 为正常构图。

图 1-3-2 构图太堵，鼻子前方太靠近画面边缘，造成堵塞感，同时主体重心偏低，画面出现下坠感。

图 1-3-3 构图太偏，主体太靠近画面左边，平衡失调。

图 1-3-4 构图太小，物体太小，空白太多，画面显得空洞。

图 1-3-5 构图太满，主体面积太大，占据太多空间，画面让人透不过气，有压抑感。

总之，构图的规律要在实践中体会掌握，不要拘泥陈式，可大胆尝试多种构图方式，吸取其他优秀作品的经验，以增强对画面构图的把握能力。

二、透视

“透视”一词源于拉丁文“perspicere”（看透）。即在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。

学习透视必需掌握以下名词的意思。

消失点（灭点）：对象除平行线和垂直线以外，线条的延伸线最后消失在同一个点的位置称为消失点（灭点）。

地平线：焦点透视中与观看者视平高度相关的一条线，是天与地似乎处于会合处的交界线。消失点（即灭点）、中心消失点（较特殊的灭点）和视中线在最远方的结束点全都位于这条线上。

视中线：一条假想的位于视域中央的线，从眼睛延伸出来并与地平线成直角相交。

心点：视中线与地平线的交叉点。