

SHEJI
SUMIAD
RENWU

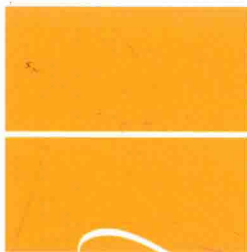
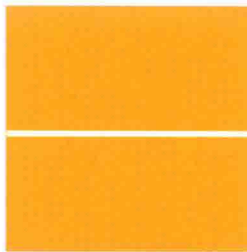

设计

素描

人物

人物

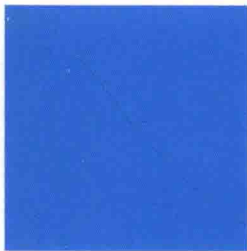
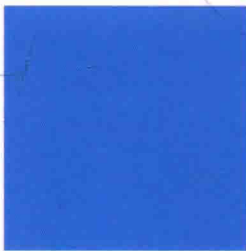
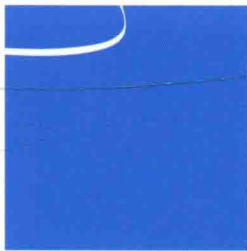
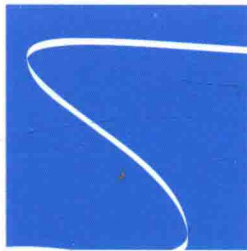
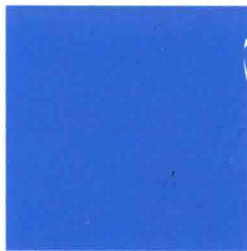

人物

人物

林小明 主编

东华大学出版社

高等教育
艺术设计专业
系列教材

SHEJI
SUMIAO
RENWU

设计素描 人物

林小明 主编

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描. 人物 / 林小明主编. — 上海: 东华大学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5669-0968-8

I. ①设… II. ①林… III. ①人物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 307253 号

责任编辑: 赵春园

封面设计: 戚亮轩

设计素描——人物

主 编: 林小明

出 版: 东华大学出版社 (上海延安西路 1882 号, 邮编: 200051)

本社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://www.dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 255 千字

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5669-0968-8 / J·196

定 价: 32.00 元

前言

本书作为艺术院校美术基础教材，旨在更好地帮助艺术专业的学生在素描观察和理解过程中对人体的形态、结构进行象征和抽象思考的拓展。作为一名画家和教师，面对渴望知识的学子们，我尽力搜集能体现最大范围不同风格、主题和时代的优秀人物素描作品。为了帮助学生加深理解由古代大师和当代大师创作的最佳人物素描作品中所表现出来的（非公式和技术）共性愿望，全书分为六个章节提供建设性的学习，书中重点讲述“结构因素、解剖学因素、设计因素和表现因素”相互之间的作用，强调思维意识、设计意识和创作意识的培养，运用素描形式去发现、去想象、去记录创作思维的符号。希望读者能将其作为有用的学习和参考资料。

传统意义上的素描教学，经过几代人的努力，已形成了一套完整的行之有效的体系，并且造就了一批大师级的人物。契斯恰科夫所说的“素描是一切造型艺术的基础”，至今仍是许多人尊奉的准则，历史、实践及成果均证明了这一点。然而，任何事物都是会变化的。艺术体系本身也会嬗变，甚至裂变。总是有人不甘寂寞，想尽一切办法开辟新径，另拓视角，以求进一步的完善、更丰富的充实、多层面的追求。艺术教学有其自身的规律，学生们存在变数，教师也概莫如此，这正是艺术教学的魅力所在。教学工作如果教不出个“理”来就是不负责任，没有本事，严重失职。著名作家王蒙先生常写的四个大字“大道无术”说的是做人之道。艺术教育同样自有其道，即规律。规律性的东西一旦教给学生就会收到举一反三的奇效。创造性的思维和创造性的劳动在素描中体现得异常鲜明，否则它就是失去了存在的价值，更成不了素描课的主流。

林小明

目 录

第一章

人物素描主要因素	7
----------------	---

第二章

人物素描结构因素	11
一、人体块面	12
二、人体比例	14
三、结构与透视	16
四、结构与明暗	26

第三章

人物素描解剖学因素	33
一、骨骼与肌肉	34
二、头部	36
三、躯干	39
四、上肢	45
五、下肢	47

第四章

人物素描设计因素	49
一、线条	50
二、明暗	53
三、肌理	69
四、体积	63
五、动态	65
六、节奏	70

第五章

人物素描表现因素	73
一、线条的表现形式与分类	74
二、线条的表现能力	74
三、线条的创造能力	74
四、人物素描的情感内容	75
五、媒介的表现功能	75

第六章

人物素描表现实例	77
参考文献	115
后记	116

高等教育
艺术设计专业
系列教材

SHEJI
SUMIAO
RENWU

设计素描 人物

林小明 主编

东华大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计素描. 人物 / 林小明主编. — 上海 : 东华大学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5669-0968-8

I . ①设… II . ①林… III . ①人物画 — 素描技法 IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 307253 号

责任编辑 : 赵春园

封面设计 : 戚亮轩

设计素描——人物

主 编 : 林小明

出 版 : 东华大学出版社 (上海延安西路 1882 号, 邮编 : 200051)

本社网址 : [http : //www.dhupress.net](http://www.dhupress.net)

天猫旗舰店 : [http : //www.dhdx.tmall.com](http://www.dhdx.tmall.com)

营销中心 : 021-62193056 62373056 62379558

印 刷 : 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本 : 889mm×1194mm 1/16

印 张 : 7.25

字 数 : 255 千字

版 次 : 2016 年 3 月第 1 版

印 次 : 2016 年 3 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5669-0968-8 / J · 196

定 价 : 32.00 元

前言

本书作为艺术院校美术基础教材，旨在更好地帮助艺术专业的学生在素描观察和理解过程中对人体的形态、结构进行象征和抽象思考的拓展。作为一名画家和教师，面对渴望知识的学子们，我尽力搜集能体现最大范围不同风格、主题和时代的优秀人物素描作品。为了帮助学生加深理解由古代大师和当代大师创作的最佳人物素描作品中所表现出来的（非公式和技术）共性愿望，全书分为六个章节提供建设性的学习，书中重点讲述“结构因素、解剖学因素、设计因素和表现因素”相互之间的作用，强调思维意识、设计意识和创作意识的培养，运用素描形式去发现、去想象、去记录创作思维的符号。希望读者能将其作为有用的学习和参考资料。

传统意义上的素描教学，经过几代人的努力，已形成了一套完整的行之有效的体系，并且造就了一批大师级的人物。契斯恰科夫所说的“素描是一切造型艺术的基础”，至今仍是许多人尊奉的准则，历史、实践及成果均证明了这一点。然而，任何事物都是会变化的。艺术体系本身也会嬗变，甚至裂变。总是有人不甘寂寞，想尽一切办法开辟新径，另拓视角，以求进一步的完善、更丰富的充实、多层面的追求。艺术教学有其自身的规律，学生们存在变数，教师也概莫如此，这正是艺术教学的魅力所在。教学工作如果教不出个“理”来就是不负责任，没有本事，严重失职。著名作家王蒙先生常写的四个大字“大道无术”说的是做人之道。艺术教育同样自有其道，即规律。规律性的东西一旦教给学生就会收到举一反三的奇效。创造性的思维和创造性的劳动在素描中体现得异常鲜明，否则它就是失去了存在的价值，更成不了素描课的主流。

林小明

目 录

第一章

人物素描主要因素	7
----------------	---

第二章

人物素描结构因素	11
一、人体块面	12
二、人体比例	14
三、结构与透视	16
四、结构与明暗	26

第三章

人物素描解剖学因素	33
一、骨骼与肌肉	34
二、头部	36
三、躯干	39
四、上肢	45
五、下肢	47

第四章

人物素描设计因素	49
一、线条	50
二、明暗	53
三、肌理	69
四、体积	63
五、动态	65
六、节奏	70

第五章

人物素描表现因素	73
一、线条的表现形式与分类	74
二、线条的表现能力	74
三、线条的创造能力	74
四、人物素描的情感内容	75
五、媒介的表现功能	75

第六章

人物素描表现实例	77
参考文献	115
后记	116

第一章 人物素描主要因素

纵观绘画发展的历程,艺术家们总是对人怀有浓厚的兴趣。有人说,美的意义在于生命,人们用审美的眼光最先关注的东西就是其自身。就此而言,人体造型艺术只不过是展现人体美的多种艺术表现形式之一,也就是艺术家以人体作为艺术语言,表达自己思想和情感的一门艺术种类。作为长盛不衰的表现题材之一,人体所散发出来的艺术魅力在漫长的视觉艺术史中已经得到印证,对于艺术家而言,人物形象始终具有一种特殊的吸引力,从古至今人物形象总是艺术家热衷表现的题材并散发着永久迷人的魅力。在几种表现人物的方法中,素描往往比其他种类绘画以及雕塑和摄影更富有生动性和表现

力,因为它是一种直率的表现方式,艺术家在描绘过程中通常具有更多的自发灵动性,或许素描对于画家所见所想的事物进行选择、组织和概括等方面的要求很高,当画家所见所想的对象是人物形象时,其艺术水准就更高。无论属于哪一种素描风格,表现活生生的人物形象使其具有鲜活生动的视觉感受乃是素描所要追求的重要品质之一。(图1-1)成功的人物素描作品应做到以少胜多、以简就繁、以小观大,方能具备佳作之典范,这正是体现画家素描能力高低的有效标准。善于描绘人物的能力不仅对于有叙述性取向的艺术家而言是至关重要的,而且我们还可以在其他众多种类艺术杰作中感悟到

图1-1 珂勒惠支《死亡、母亲和孩子》

图 1-2 伦勃朗·凡·雷因《戴头巾的留须亚洲人半身像》

某种人物的精神性和形式感。如毕加索、马蒂斯、迪本科恩等 20 世纪许多抽象艺术大师均是人物素描方面的天才。正是由于对人体及其特征进行视觉的分析，由此才激发了人们内心联想的形状、线条和色彩变化，为我们展示了其更主观性的绘画佳作之特殊意义。（图 1-2）

但是，对于人物素描仅仅掌握娴熟的表现技能来权衡一个天才的艺术家是远远不够的，所有令人叹服的人物素描作品必须具有一种超凡的能量和某种内涵，其创造性表现是至关重要的。缺乏生命力的熟练技能描述和诱人题材的人物素描，是不会具有经久耐人寻味的感染力的。艺术家们不能仅仅停留在照抄表面描述内容。米开朗琪罗曾经说，一千年以后这些人像与不像又有什么关系呢？他创作了一件艺术品，这才是重要的。当一件艺术品是“再现的”时，它就包含其自身以外事物的视觉信息，诸如色彩、结构、形状等信息。这些“信息”本

身传达着艺术家要表达的情感，诸如一个美丽纯洁的少女形象会给你带来青春的活力和美好的憧憬之享受；一个饱经沧桑的老人形象，会引起你孤独悲凉的情思和对人生如若浮云的感叹；一个曾经唤起民族的思想逝去形象，会振奋你的精神。总而言之，一幅好的艺术作品必须具有精神内涵。这种精神内涵是一位艺术家在描绘对象过程中传达出来的审美情感以及人生观和世界观的认识。

为此艺术家在塑造艺术形象时，为了准确地表达某一特定思想或意识而在这一思想或意识所涉及的精神范围内集中、优选具有丰富特定内涵的精神信息，在剔除其用的信息后，再进行艺术加工，使塑造的形象最大限度地具备可容纳特定精神内涵的容量。

为什么伦勃朗、马蒂斯、珂勒惠支及其他古今艺术大师的人物素描能如此吸引我们？这当然不在于其成功地占有了所观察对象的可靠信息，也不

在于其精确和详细地描绘眼前的事物，最好的人物素描作品并不是展示一些传统文化意义上的审美标准，而是对社会民众的博大之爱，否则就不会成为真正的艺术家。人物素描佳作总是赋予一种心理上的或精神上的诱惑。这里珂勒惠支是最具代表性的画家了，在她的作品中，表达了自己对下层社会人民的同情和理解的思想感情，创作了许多受苦受难的人，她的作品呼唤着援助、同情和怜悯，描绘了下层人民的疾苦和磨难，呼吁着每个人的良心。

然而素描作品的生动性与表现效果不能单用熟练性、准确性、描述性的术语来解释。要知道为什么某些素描作品能够使我们愉悦、激动和触发灵感。那么，必须认识对客观事物的表象性内容做出更多的反应。所有这些作品都具有一种动态的生命。既存在于素描各个表现元素之中的运动感、节奏感，使描绘的符号之间以及所创造的形式之间释放出视觉关系与能量之张力，从而找到解读一幅素描作品方式的感觉。

出于探讨目的，我们不妨将其归于“结构因素、解剖学因素、设计因素和表现因素”。由于我们做了武断的分割，但是作为艺术家切记应将设计和表现理解为绘画主题的同一现象的不同方面，所以这四个因素在实践中都是互相依存、互相作用和互相关联的。然而在所有的人物素描佳作中，每一个因素相互共存，是互相影响的一个系统，它来自艺术家实用的视觉元素的方式。这些元素是线条、形状、明暗、体积、色彩、空间和肌理七个视觉交流的基本手段。在一幅完美的人物素描佳作中，必须运用人体中所固有的结构因素、解剖因素、设计因素和表现因素来支配。因为每一个因素参与素描创作的程度是由我们看到了些什么和我们想要些什么所决定，但是，所有四个因素必须在构成形象过程中有机结合起来，所以这四个元素在人物素描中属于特定的条件，是不能忽视的。（图 1-3）

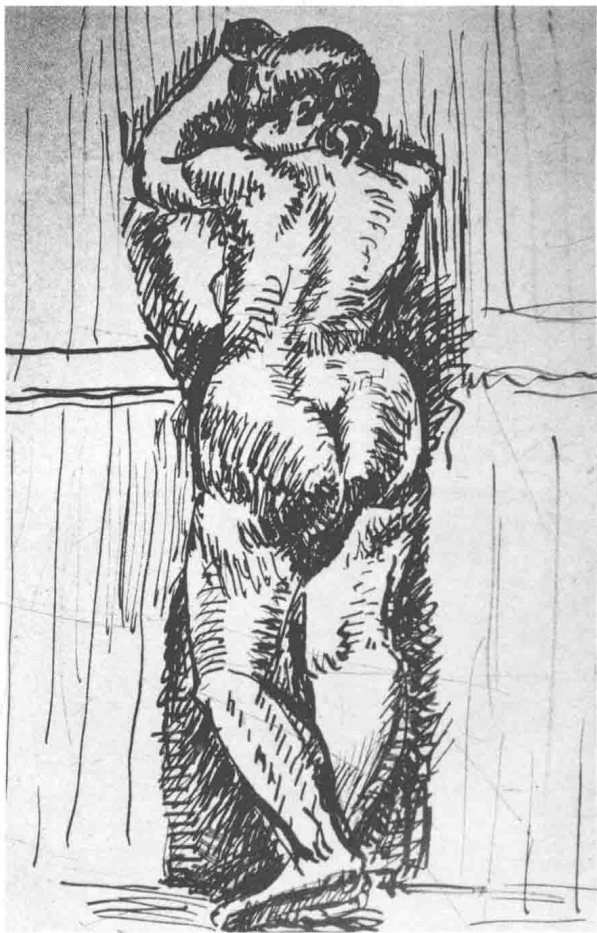

图 1-3 亨利·马蒂斯《背面女裸体》

第二章 人物素描结构因素

人物素描结构是形的内在本质构造，特定的结构决定了特定的外形特征。当我们在画人物素描时想要在空间中体现令人信服的体积感，必须确定要表现主体形态的基本结构属性，法国画家保罗·塞尚说：“把自然界看成是柱体、球体、锥体。”换言之，就是善于发现各种形态下隐藏的基本几何体。比如儿童会把树画成垂直杆子，顶端加上圆球形来代表叶子；把房子画成方形，顶端再加上三角形来代表房盖。虽然儿童不能用写实性的方法描绘这一基本结构，但是他至少理解并建构了树和房子的基本形态和主要特征。（图 2-1、2-2）