

JM 吉林美术出版社
Jilin Fine Arts Press

人像素描
COURSE
DESIGN TEACHING MATERIAL
艺术学院设计专业系列教材丛书

教程

宋飞
编著

PORTRAIT

艺术院校设计专业系列教材丛书

人像素描

教程

DRAWING

宋飞

编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

人像素描教程/宋飞编.—长春:吉林美术出版社,2008.5
(艺术院校设计专业系列教材丛书)
ISBN 978-7-5386-2728-2

I.人… II.宋… III.肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第064664号

人像素描教程

出版人:石志刚
编 著:宋 飞
责任编辑:孙小迪 于才晟
设 计:蒋 霞 秦旭剑 刘绍勇
封面设计:吴轶博
技术编辑:赵岫山 郭秋来
版式编排:吉林艺术学院设计学院(数字印刷研究室)
李 娜 孙 悦

出 版:吉林美术出版社
www.jlmspress.com
发 行:吉林美术出版社图书经理部
地 址:长春市人民大街4646号
邮 编:130021

制 版:长春吉美版务有限责任公司
印 刷:长春人民印业有限公司

版 次:2008年9月第1版第1次印刷
开 本:889×1194mm 1/16
印 张:6
印 数:1-4000册
书 号:ISBN 978-7-5386-2728-2
定 价:35.00元

	第一章 绪 论	
01	第二章 造 型	
05	第三章 视觉元素	
08	第四章 形式结构	
22	第五章 人像造型训练	
34	第六章 学生作品评析	
48	第七章 优秀作品赏析	
68		

第一章 绪 论

素描是对形体和空间理性认识的一种视觉形式,是自我和对象的感性显现。学习素描必须掌握绘画独特的观察和思维方法,解决现实空间与画面结构在绘画中转换与延伸的关系,将抽象的感觉视觉化,实现视觉的表述。

一、素描教学的本质

素描是造型艺术的基础,素描教学是视觉艺术教育中一门重要的基础课程。它不仅包含对自然形态的认识,还包括掌握比例、透视、形体、光影等一系列塑造形体的规律和技能,同时也包含赋予学生的思维方式,通过一定形式直接感悟对象,认识视觉艺术的整体内容,从而训练学生的认识能力、观察能力和造型能力,并力求让学生掌握能够表达内心精神世界的视觉语言,使学生真正具备视觉艺术家的素质和能力。

素描作为造型艺术的基础,形成系统研究的历史可以追溯到文艺复兴时期的意大利。艺术教育从最初的师傅带徒弟的个人经验的传授,进步为科学化、系统化的学院式研究,素描教学体系也逐步形成。

中国素描教学体系的建立,应当从20世纪上半叶开始,由刘海粟、林风

眠、徐悲鸿等一大批留学海外的艺术家,为中国引入了西方美术学院式的教学体系,使素描教学成为艺术教学体系中的重要组成部分,他们为近代中国美术教育的发展奠定了牢固的基础规范。

新中国成立后,以前苏联模式教程为主体的素描教学方式,从20世纪五六十年代就被中国的美术院校确定下来,并一直沿用,形成了模式化、机械化的教程安排。

从20世纪80年代改革开放以来,美术院校的教学模式也随之发生变革,学院教学大多或部分地放弃了那种单一的传统素描的教学方法,改为较开放、自由的教学方式。在科学、理性地表现客观对象的前提下,强调了对绘画语言的纯化与提炼,注重画面表现性的训练,使基础教学更贴近艺术的本质。

因此,我们认为素描教学的本质在于从已有的传统经验中,总结出具有生命力的、合理性的方式方法,概括其规则和样式,训练学生学习掌握绘画语言及形式规律,通过内心感受和表现意识相互之间呼应与转换,具备调整和梳理各种对比关系,建立视觉秩序的能力,体现感性观察的热情和理性认识的程度,以求达到素描教学的有效性和学生整体艺术素质的提高。(图1~图3)

图1

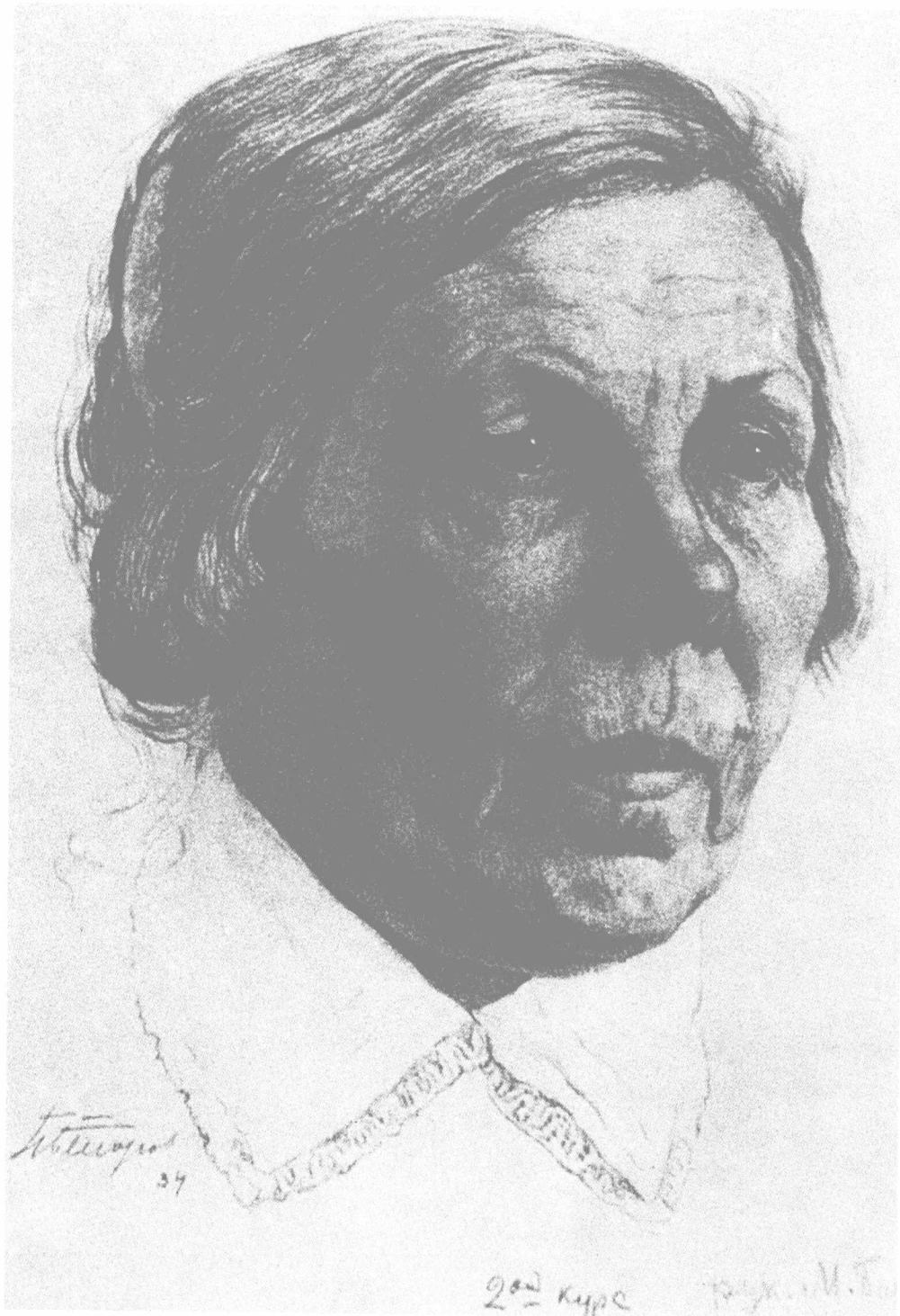

图1

别洛乌索夫
《女人头像》

图2

弗鲁贝尔〔俄罗斯〕
《男人像》

图3

弗鲁贝尔〔俄罗斯〕
《男人像》

图2

图3

二、人像素描的价值

纵观素描教学的历程,虽然在不同的历史时期艺术观念有很大的变化和差异,各美术院校的素描教学的方式方法在某种程度上也存在着不同的侧重点,但是人像素描训练的课程,在素描教学的全过程中,一直占有很大的比例,是素描训练的重要课程。这是因为人像素描提供给我们的是自然的、生动的、有生命力的素材,是静物、石膏像等其他课程无法替代的。特别是艺术设计专业的素描基础训练,既要考虑到其专业性质的素描特点,也要考虑到作为基础教学的普遍性要求。人像素描训练无疑是在短时期内提高学生造型能力,掌握画面语言及形式规律,转变思维方式和观察方式的最有效的方法。通过人像素描的训练,能使使学生不仅掌握点、线、面,光影调子、结构、黑白、肌理等素描语言因素在画面中的组合、安排及各种因素间的多层次互动规律,同时还能使学生的造型能力、观察能力、思考能力得到全方位的提高。

人像素描在教学的过程中,既要牢牢把握住素描的本质,也要明确素描训练的总目的、总任务,又要十分重视训练的有序过程及阶段性过程。教师要抓住在培养学生造型意识和造型能力过程中的关键环节,按照一定步骤由浅入深循序渐进,让学生顺利通过这些环节,使学生既获得实际知识与技能的提高,又获得艺术思维的深化,使技术能

力与艺术素质形成正比,避免产生认识与理解上的空缺。学生要在教师的引导下,尽快不断地“领悟”到“艺术之真谛”,“领悟”不是老师所能给予或替代的,是要靠学生自身的努力,不断思索和实践训练,人像素描是学生认识艺术语言的基本内容,激发学生艺术创造和拓宽表现范畴的一个行之有效的途径。(图4)

图4 王公《老人像》

第二章 造 型

一、造型意识

在素描训练中，培养和建立造型意识去认识和表现形态是至关重要的。造型意识是在观察的同时，能动、自觉的用画面构成规律自觉思维的方式，也是对精神的一种把握和表现，它包括运用绘画语言形式去把握自然物象和用绘画语言形式构造画面，将意识物化为视觉形象语言以表达观念和认识，而不是对物象的模仿。

在人像素描学习的初级阶段，造型意识首先体现在观察上，观察从来都不是简单的照相式地记录自然物象。而是一种自觉的、积极的具有高度选择性的活动。只有树立了造型意识，才能使自己的眼睛发现自然形象造型语言的存在，才能把握对象在画面中形与形的关系，线与线的关系，并将其组织成画面。没有造型意识，我们的观察就不是绘画的观察。

在素描训练中，不论我们面对什么样的人物形象，只要其被画在画面上，就必须转变成绘画语言。尽管我们面对的是有生命的形象，在画面上都要将其变成纯粹的视觉语言，通过对这些视觉语言的整理、排列、组合构成画面造型上的形式美感和结构空间，揭示或暗示

图1 亨利·马蒂斯《闭目的女人》

出自己要表达的内在意义。这就是从自然到画面的转变，在这一过程中，始终是与形共生的过程。

在某种程度上，艺术家的观念和意图是由造型意识的引导去感悟对象，选择和应用绘画要素，以图像的方式来传达的。虽然自然中的物象都有着一个确定的空间造型，但是造型的特征是被复杂的表面现象所掩盖，并不是清晰呈现，所以我们必须强化造型意识，把复杂的形和模糊的形提纯，把各种感觉压缩到形体之中，用从自然物象中升华出的绘画要素，作视觉的归纳处理，建立一种画面空间形态，并习惯于这种观察方式和分析方式。通过这种意识的练习，使我们混乱的视觉和朦胧的意识逐步清晰起来，一旦能够把这种意识融入思维和情感之中，成为意识的本能，便会从中获得敏锐的感悟自然的能力和创造形象的能力。

二、造型能力

造型能力指在画面上创造和构建视觉形象的能力，是一种对形状和画面气氛控制与把握的能力。在素描中表现为利用各种手法，在平面上塑造空间与形体的能力，其含义绝不是将一个客观对象如实描摹的能力，而是把造型意识变成下意识的行为，将自然状态中的形体在画面中建立合理秩序的能力。

造型意识与造型能力的关系是相辅相成的，培养造型能力，首先要建立

图2

图3

造型的意识，意识的深化也有赖于能力的提高。在人像素描训练的过程中，从观察到表现的每一步骤都可以使学生体会造型意识与造型能力互动和精神物化的过程，学会把视觉的现象和感觉联系

起来，探讨它们内在的共性规律，透过表象直接把握艺术造型的本质，建立自己的语言系统。具备造型意识和造型能力会对学生以后的艺术造诣产生重大影响。（图1～图4）

图4

图2
吴大鹏
《抽烟的女孩》

图3
德尔波夫
《读书的年轻姑娘》

图4
玛丽·罗兰珊
《罗斯》

第三章 视觉元素

形状、明暗、空间、肌理等视觉形式元素的综合体构成了视觉形式语言，认识这些元素是我们正确表达与训练的基础。以前我们对视觉形式语言重视得不够，只关注所画人像的立体性、准确性，这显然是不全面的。素描人像训练中还应包括形式语言的抽象规律在内，也就是在素描训练的初始，就应该努力发现、认识由视觉元素构成的隐藏在具象描绘之下的抽象形式所展示的形式语言规律。

一、形状

形状可分为点、线、面、体。

在视觉艺术中点作为形状的最小单位是可视的。表现在人像素描中，人的眼睛、嘴唇、鼻孔、头饰等都可作为整体中的点。点有大小，有形状。点有了大小形状，必然使得它和面的界限变得模糊起来。因此，点的界定只能根据它的尺度以及它与空间中的其他成分，如线或面的相对关系来确定。在画面中，应注意整体中的点和局部中的点的对比与协调关系，点过大过长，都不能称其为点。

线条是视觉艺术语言的基本组成部分，也是最普遍、最广泛应用的绘画要

素之一。用线作为一种手法表示形态的体积、空间位置和结构特征，并把现实的表象转变为画面形象，是最简洁、最有表现力的绘画语言。在视觉中，一般重而实的线有向前突出的感觉，淡而虚的线有向后隐退的感觉。线条的轻重缓急会产生向空间深处延伸或由远及近等不同的感觉，这是用线表现空间的重要手法之一。线条可以分割空间，又可使被分隔的空间彼此渗透，在画面中增加或减少一条线，都是对形的再次组合，每一次新的组合都会使画面结构形成变化。由线的疏密、曲直、正斜分隔成的形，也是构成画面节奏韵律的主要手法。（图1～图11）

面、体，可理解为线的展开或合

图1

图2

图3

图4

图1

王公

《男青年》

图2

埃里希·海克尔〔德国〕

《入睡的女孩》

图3

R·B·基塔伊〔美国〕

《科恩医生》

图4

罗伯特·阿尔内森〔美国〕

《紧抱着头》

图5

图7

图6

图8

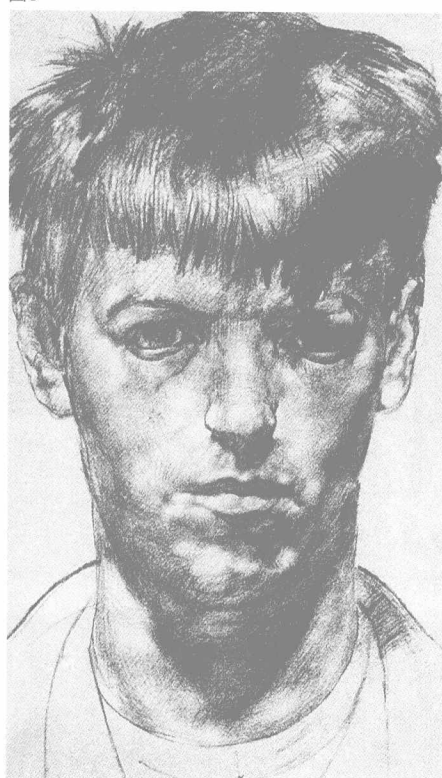

图5

格里戈里耶夫〔俄罗斯〕
《女孩像》

图6

格里戈里耶夫〔俄罗斯〕
《女孩像》

图7

萨拉霍夫
《娜尔基兹像》

图8

斯坦利·斯潘
《自画像》

图9

丢勒

《男人像》

图10

雅洛谢尼克

《青年像》

图11

格里戈里耶夫〔俄罗斯〕

《男人像》

图10

图9

图11

围,面是二维的,它有大小、形状和面积,面的不同组合构成三度空间的体。在真实的物理世界中不存在抽象的二维平面,它是体块表面的一侧,即使是一张纸也有实际的厚度。所以在画面中一切形,必须理解为空间中立体的形,而体、面在画面中的正确把握是制造空间的关键。

在视觉艺术中我们可以把线作为形状的表现性基础,因为线是面的浓缩,是形体的结构,每根线实际上都代表着正、侧、背等不同转折的面。所以,运用线和线面结合的变化都可以正确表达形体的转折和结构关系。(图12,图13,图14)

二、空间

空间是在二维的平面上人为制造的虚拟空间,是审美空间范畴,是有形的,因而也具有很强的表现性。“任何伟大的画家都是表现空间的”这句话说出了空间的表现画面中的重要性。

空间的表现性是由许多因素决定的:

1. 空间的表现离不开主要形体与空间的关系,因为从严格意义上来说,自然对象的任何一个部位都处于不同的空间之中,所以画面上形与形之间要表现特定的空间关系。

2. 空间的表现还有赖于对比例、透视、结构、光影、色调等技术知识的掌握。

图12

图13

图14

图12
路德维希·梅德
诺〔德国〕
《雅各布·
范·霍迪斯》

图13
毕加索
《青年像》

图14
考夫曼〔瑞典〕
《女人像》