

美术技法丛书

素描

人像

步骤

SUMIAO RENXIANG BUZHOU

雷务武 著
广西美术出版社

最新*

雷务武 著

美术技法丛书

素描人像 步骤

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描人像步骤 / 雷务武编. — 南宁: 广西美术出版社,
2007.12

ISBN 978-7-80746-317-7

I. 素… II. 雷… III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第192465号

素描人像步骤

SUMIAO RENXIANG BUZHOU

著 作 人 雷务武

出 版 人 蓝小星

终 审 黄宗湖

图书策划 何幼明

出版策划 蓝柏坚

责任编辑 邓 欣

美术编辑 吴 雅

文字编辑 卢明燕

装帧设计 黄仁明

校 对 陈宇虹 尚永红 林柳源

审 读 林柳源

监 制 吴纪恒 凌庆国

发 行 广西美术出版社

地 址 广西南宁市望园路9号(邮编530022)

制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 广西南宁华侨印务有限责任公司

版 次 2008年6月第2版

印 次 2008年6月第2版第1次印刷

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 8

书 号 ISBN 978-7-80746-317-7/J · 841

定 价 29.00元

版权所有 翻印必究

雷务武肖像 黄超成画

雷务武，男，1953年出生于广西南宁。1982年1月毕业于广西艺术学院美术系版画专业。现为广西艺术学院教授、广西艺术学院美术学院院长、中国美术家协会会员、广西美术家协会副主席。

1982年开始从事教学与创作，作品多次入选全国美展及自治区美展，获全国美展三等奖两次，获全国美展铜奖两次、优秀奖一次，获广西美展特等奖两次、一等奖三次、二等奖及三等奖多次，获广西铜鼓奖两次。1994年被自治区政府评为广西有突出贡献科技人员，1998年被广西文联评为“德艺双馨”文艺家。著有《素描人像步骤》、《素描头像写生》、《素描风景写生步骤》、《水粉静物步骤》、《水粉静物入门》等教材，并多次参加全国学术研讨会。

重话雷务武的素描人像教学

目前素描教育在学院里面面临双重任务，一是基于共同规律、共同知识的造型训练的基础任务；二是在此过程中视素描为审美教育和独立作品意识的培养。无疑，这两重任务在实施过程中，有互为渗透和补益的时候，但彼此的边界却是很清楚的。其中每一种素描任务均有自己的学习阶段的针对性，使其概念、方法在单纯明确的前提下，达到该阶段学习的预期目的。这种视素描为造型基础训练任务的科目、理念，无论中外，大同小异，不会有本质区别的。认清这一点对习画者和教育者都至关重要，于此我们面对现在已成为强势视觉信息的素描图像，我们不会激进地立足于高扬素描的艺术独立性立场，而否定了素描的基础训练功能；也不会保守地认为素描只有基础造型的训练功能，而忽视素描尚有自由表达、行者无疆的艺术天性。这在学理上虽然是个常识问题，但在我国长期的素描演进过程中，对素描的认识，却是伴随着许多置身于常识之外的无谓争论和保守的形而下认知。

然而，从时代看文化走势，学术总是随时代转移的，艺术亦然。一般讲，因时代之不同，领导和推进该时代的艺术也有新变化。单就素描而言，从文艺复兴至今，就经历了不同阶段的素描演化。其中涉及的概念扩张、功能变化、方法更新层出不穷，以致素描的独立的创作观念和另类表达的艺术形态，在现在我国的学院教育里逐渐有了合理的存在空间。这样我们今天面对的素描格局，事实上已呈现一个比较自由多样的表现形态。只不过在这种多元形态的素描格局中，随着艺术院校的扩招和几乎同时兴盛起来的当代艺术的冲击，青年学子们对客观对象的基本认知和把握能力，普遍呈现出今不如昔的现象，身处学府里执教的教员对此多是担忧的。

雷务武教授执教大学多年，也长期致力于素描问题、方法的研究，在这个领域已树立了很高的威信。现在作为硕士研究生导师，在所开方向中就有素描研究与表现方向，这在全国艺术高校中是不多见的。所以由他来谈素描学习中的诸问题自然是很多学子们的期待。作为他研究素描重要著述之一的《素描人像步骤》于1995年1月出版，自出版以来，一直受初学者喜欢，已经重印了27次。此次再版，雷务武对旧著做了修订，加进了一些新论述新图例，借此，自己这些年来对素描的认识与实践有了一个充实于旧著的机会，我们及初习素描者对雷务武的素描训练方法也有了重新认识的文本。

长期以来素描涉及的表现领域和训练内容很广，但就传统的画种而言，尤其是西画科目，人像素描占据着相当大的比重，对此也是重要难关。此种难关既包括理性认知与训练，也包括感性的艺术观察与培养。前者诸如比例、形体、明暗、结构，后者诸如对对象特点、表现手法的掌握，对人像绘画表现的深入充分或概括提炼莫不与这两种能力的训练相关，简言之也可看作是对人像的感受能力与表现能力的培训任务。雷务武长于人物绘画，有很扎实过硬的写实造型能力，在长期的素描教学与绘画实践中，积累有不少独到且实在易用的训练方法。对此，他都试图通过简明易懂又循序渐进的步骤练习和道理叙述，使之方法化。其中对线条组织和黑白色度的认识、训练，就有别于常态中的素描练习方法，这次修订加入的炭精棒材质的表现技法也在一定程度上细化了素描学习的范围。稍为用心使用过这本书的人，我想对此会有别样的体会。的确，从章节设计、步骤展开到图例范画的绘制、选择，均可看出雷务武用尽心思不入常套之处多矣。作为基础人像尤其是入门性的人像教学内容，我看就这些基本的严谨的东西。个中内涵既合共性规律，也带个人实践经验，新颖致用。有大志习画者，当从中取用法度，获得人像素描的基本方法和理论启蒙。是为序。

刘新

于2008年春

前言

素描头像写生与素描半身人像写生是人物绘画中首先接触到的基础训练内容，也常常是全国各艺术院校招生的重要考核内容之一。作为学习人物绘画的初学者和应考美术院校的考生来说，除了学习画静物素描、石膏像素描之外，主要就是加强对人像写生的训练。

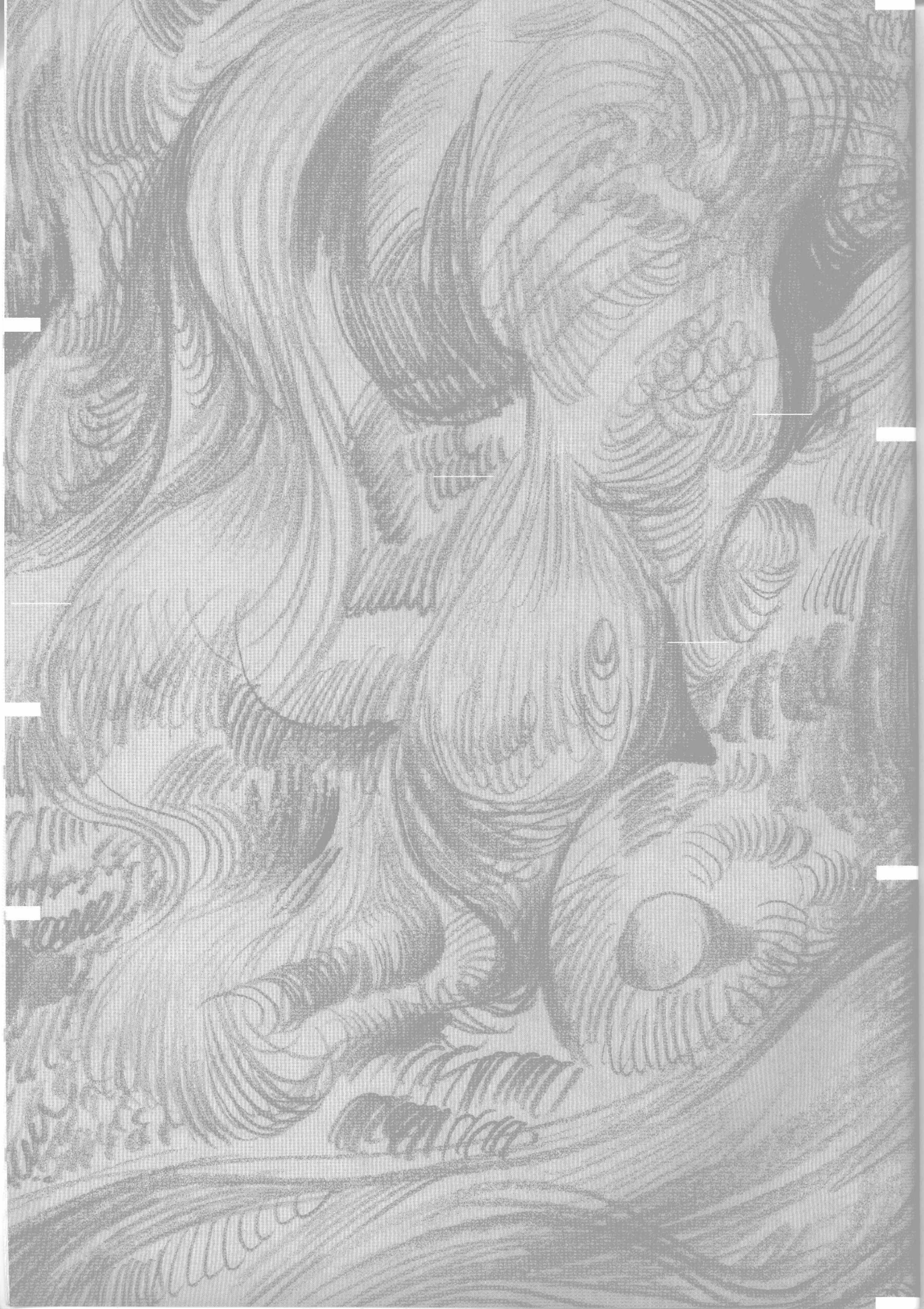
人的头部是一个复杂而多转折面的形体，是人物素描的主要对象。素描头像的最初练习要有一个从浅到深、从局部到整体的循序渐进过程，对于初学者来说，要做到正确地将有自然色彩的头像概括成只有明暗变化的单色描绘，并利用这些明暗变化在纸的平面上塑造具有三度空间（即高、宽、深）的视觉立体形象，还需要解决如何正确观察对象、理解对象和表现对象的问题，也就是提高我们的观察能力和造型能力的问题。一般人在观察物象的时候，往往只看到物象是处在一定的位置和一定的空间中，也就是物象的一般自然状态。然而对于学习素描写生的初学者来说，首先必须训练自己的眼睛，使之具有一种比一般人更敏锐的观察能力。除了能看出物象所处的位置和空间，体积的大小、高矮、厚薄的差别和变化，找出物象的形体结构、体质的基本特征外，还要用正确的审美观去鉴别它们的美丑。这就是我们常说的“敏锐的观察”。

学会这种敏锐的观察方法，并通过积极的形象思维活动，把表面的视觉感应转化为对内部结构和形体的认识和判断，我们称之为“科学的理解”。艺术家必须通过一个从感性认识到理性分析的过程，才能提高敏锐的观察能力，才能正确地认识和理解我们所要描绘的对象，才能更好地表现和塑造我们学习的主要目标：人物头像。

具备了敏锐的观察能力和科学的理解能力，这只是我们认识所描绘对象的正确方法。如果我们要更好地表现和塑造对象，还要同时具备艺术表现对象的造型能力和实践能力，作大量的写生素描。练习素描的技法繁多，往往要通过看范本、临摹、写生反复进行训练，才能达到熟能生巧、无心自达的境界。

素描头像写生，有其严谨的学习步骤和科学的规律性。本书从最简单的造型要素之一的线条的训练开始，通过对人物头像素描和半身人像素描的研究，向广大读者介绍我自己的素描教学心得、技法和经验，仅供大家学习参考。望初学者尽快地掌握素描人像写生的窍门，取得可喜的进步。

最后，写几句画外的话：学画首先要“正心”。古人云：“资不可少，学乃居先。盖有学而不能，未有不学而能者也。”当你真心学画，持之以恒，待到心灵手巧，章法在胸，没有画不好画的。反过来说，即使你资质好，天分高，如不苦心修炼，也不会修成正果。

目录

第一章 线条的练习	1
1. 直线的练习/2	
2. 曲线或弧线的练习/4	
第二章 色度变化的练习	7
1. 白色微差的练习/9	
2. 灰色微差的练习/10	
3. 黑色微差的练习/11	
第三章 立体框架的练习	13
1. 眼的立体框架/14	
2. 鼻子的立体框架/15	
3. 嘴的立体框架/15	
4. 耳朵的立体框架/16	
5. 头部的立体框架(头骨结构和肌肉解剖)/16	
第四章 头像写生的方法与步骤	21
1. 起稿——把握头部的方向、轮廓、比例/22	
2. 铺明暗调子/24	
3. 局部深入刻画/25	
4. 调整总体关系/29	
第五章 技法种种浅析	31
1. 铅笔的表现技法/32	
2. 炭笔的表现技法/45	
3. 炭精棒的表现技法/49	
第六章 素描头像常见的毛病	51
1. 基本形不准/51	
2. 花/51	
3. 乱/51	
4. 腻/51	
5. 木/52	
第七章 关于临摹	52
作品欣赏	53

第一章 线条的练习

只要你想学习绘画，就要进行素描的训练。不管是风景素描、静物素描、人物素描，还是创作素描，最初学素描，都应该是练习画一些线。

不要小看线条的练习，19世纪法国古典主义绘画大师安格尔说过：“线条——这是素描，就是一切。”任何一幅素描作品，都是用线或线组成的面来完成的，许多古典绘画大师的素描作品，都运用了线描的技法。可以这么说，线条是素描造型中的关键和基本因素之一，只有熟练掌握各种线条，才能塑造有生命力的形象。

1. 直线的练习

直线，是描绘物体基本形所需要的重要技法之一。练习素描人像写生也会用上直线。

拿起一枝铅笔或者炭笔，铺上一张白纸，请试试看，用笔的侧锋、平锋或者中锋，你能画出图中那么均匀等距的直线、斜线、横线、长线、短线、粗线、细线、上轻下重的直线、上重下轻的直线、中间重两头轻的直线吗？你还能画出从密集到稀疏排列、从轻淡到浓重排列的直线吗？请注意，在练习的过程中，手指与手腕的用力要均匀，摆动要轻松灵活，快速稳定。排线的方向，通常采用单向排列，从左到右的排列。当这些线条的排列练习熟练以后，再作一些同向交叉重叠排列的直线和不同向交叉重叠排列的直线练习，请不要往返排列，往返排列用笔往往线条的两头容易产生黑点，重叠了就会出现黑斑，影响画面效果（图1、图2、图3）。通过练习，你会在视觉上有许多发现，然后再分析一下古典素描大师的作品，一定会收益不少。

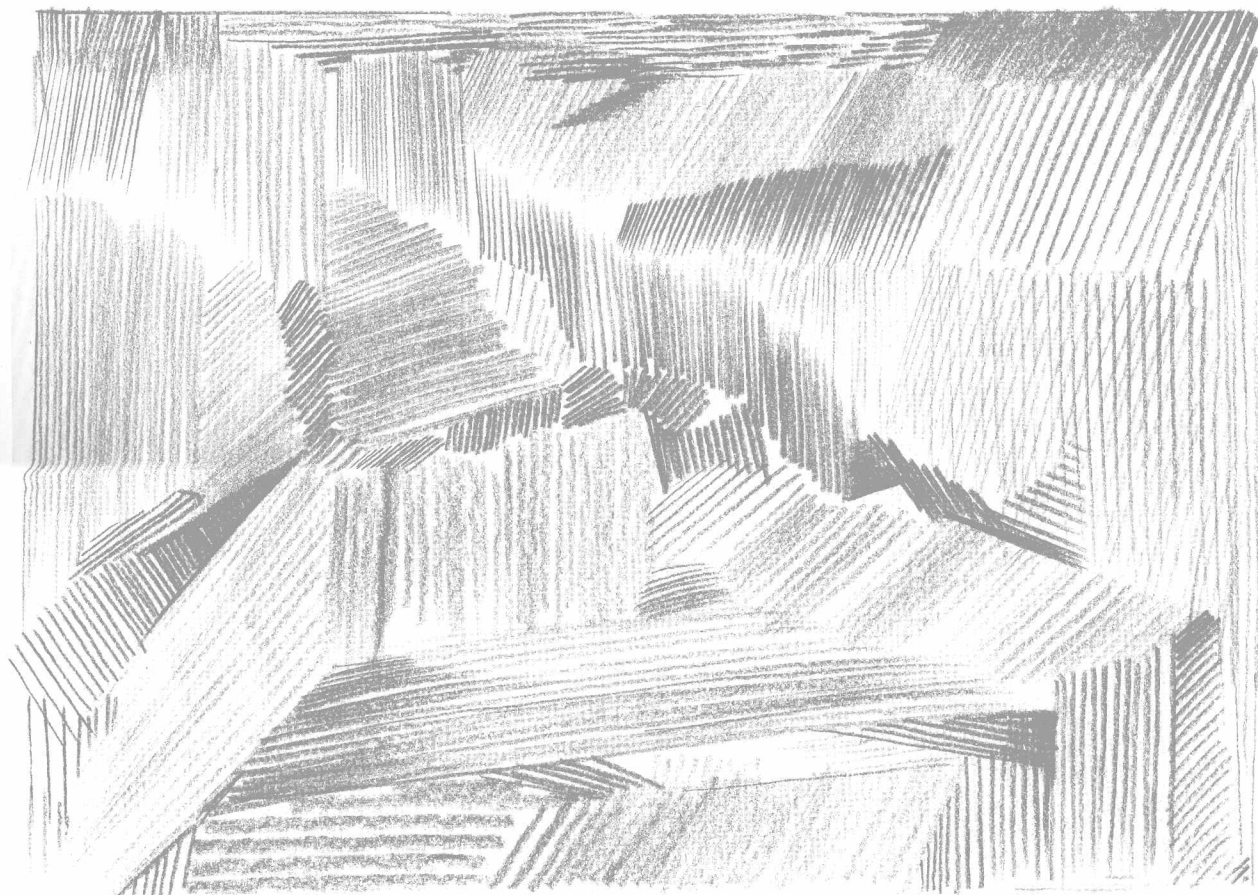

图1

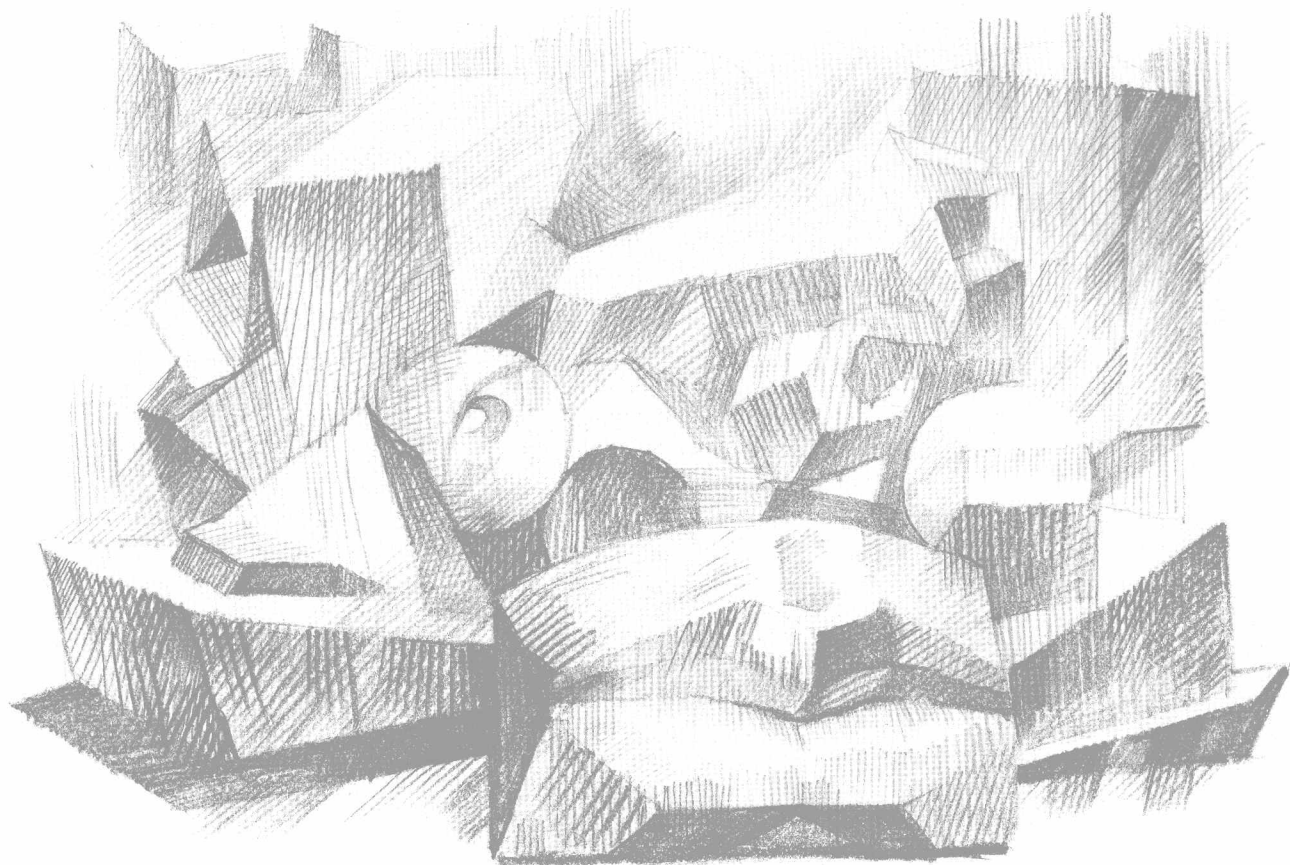

图2

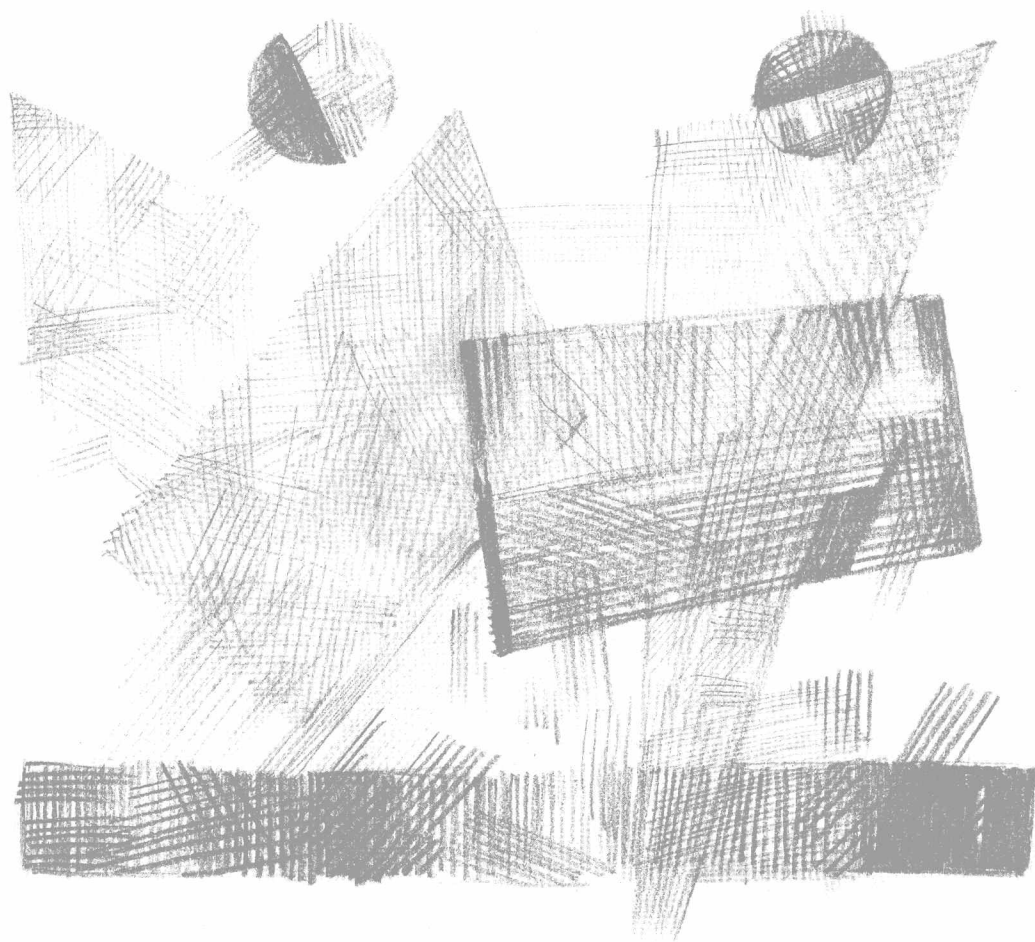

图3

2. 曲线或弧线的练习

曲线的练习比起直线的练习来说，显得复杂而重要，我们用线条塑造人物的形体，几乎都是用不同曲线画成的结构面所组成的。头发、眼睛、鼻子、嘴唇以及各部位的肌肉，线条走向都呈曲线形态。看看历代素描大师的头像作品，他们运用的曲线是那么熟练、轻松、柔和和潇洒，初学者在作曲线的练习时要注意单向运笔，用力或有轻有重，此起彼伏。或两头轻中间重，下笔呈抛物状，有打圈圈似的的感觉。这样用笔，可以使线条在交接和重叠时有头有绪，不脏不乱，线条感觉柔和而且有弹性（图4、图5、图6）。曲线是塑造人物必不可少的一种线形，初学者一定要经常多作曲线排列练习。

图4

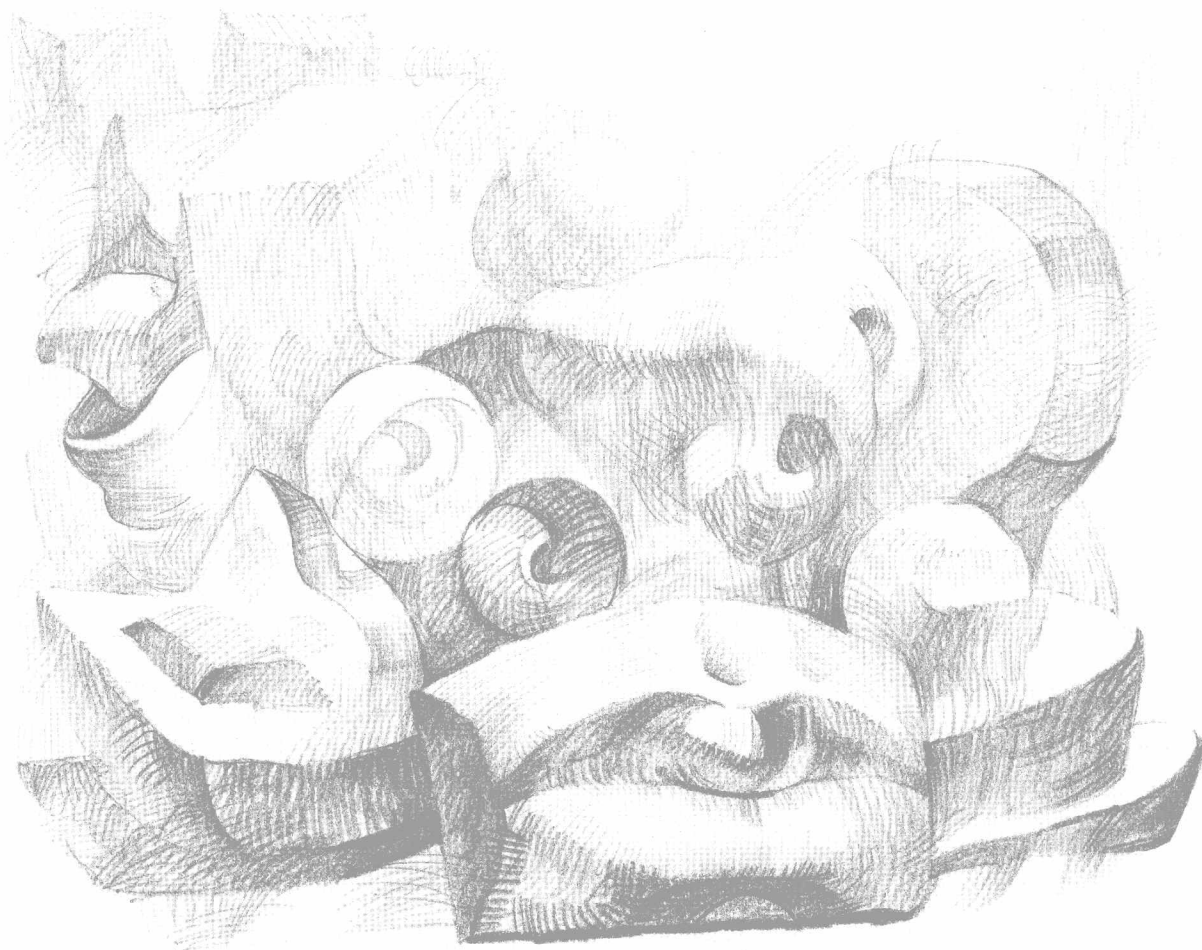
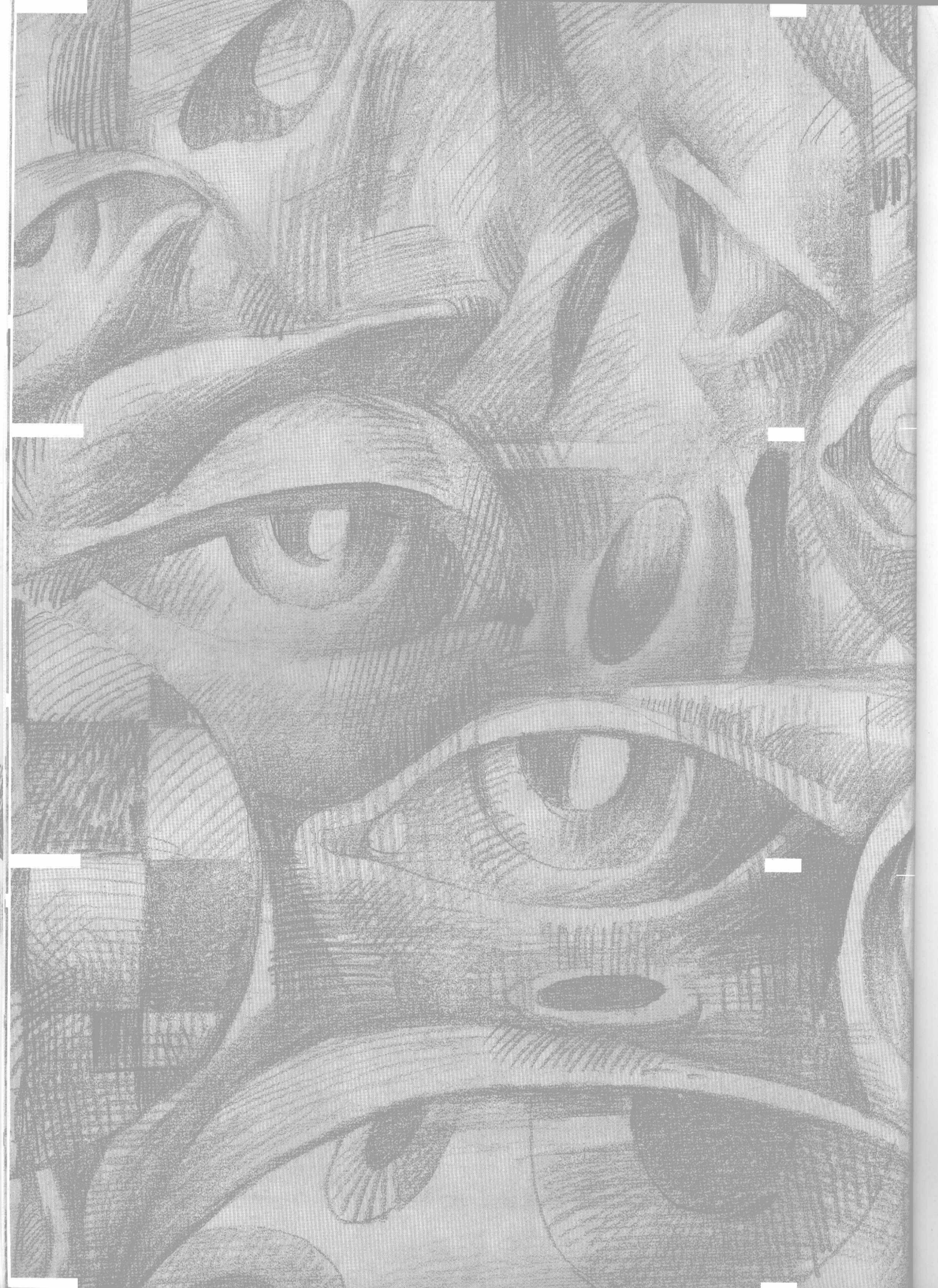

图5

图6

第二章 色度变化的练习

只要把笔（炭笔或铅笔）轻轻地在白纸上画出一条线，这条线就会产生一种色度。如果我们用笔从轻到重排列出一组线，这组线就会产生许多的变化。这种色度变化，我们称为明暗对比的层次，也叫素描关系（图7）。认真地观察一下人物头像的色度变化，我们就会发现，从发白的眼球到乌黑的头发，从鼻尖的高光到额头的亮部，从脸颊的灰色到脖子的深灰色，包括了白色的色度区域，灰色的色度区域，黑色的色度区域。这些区域与区域之间的色度变化一般比较容易看出，但每一个区域自身的许许多多色度的微妙变化，却是十分难以辨别的。为此，我们不妨抛开物体的具体形状来作抽象平面的色度变化练习，培养我们敏锐的视觉感应，正确判断和表现描绘对象的各种微妙变化的色度差异。

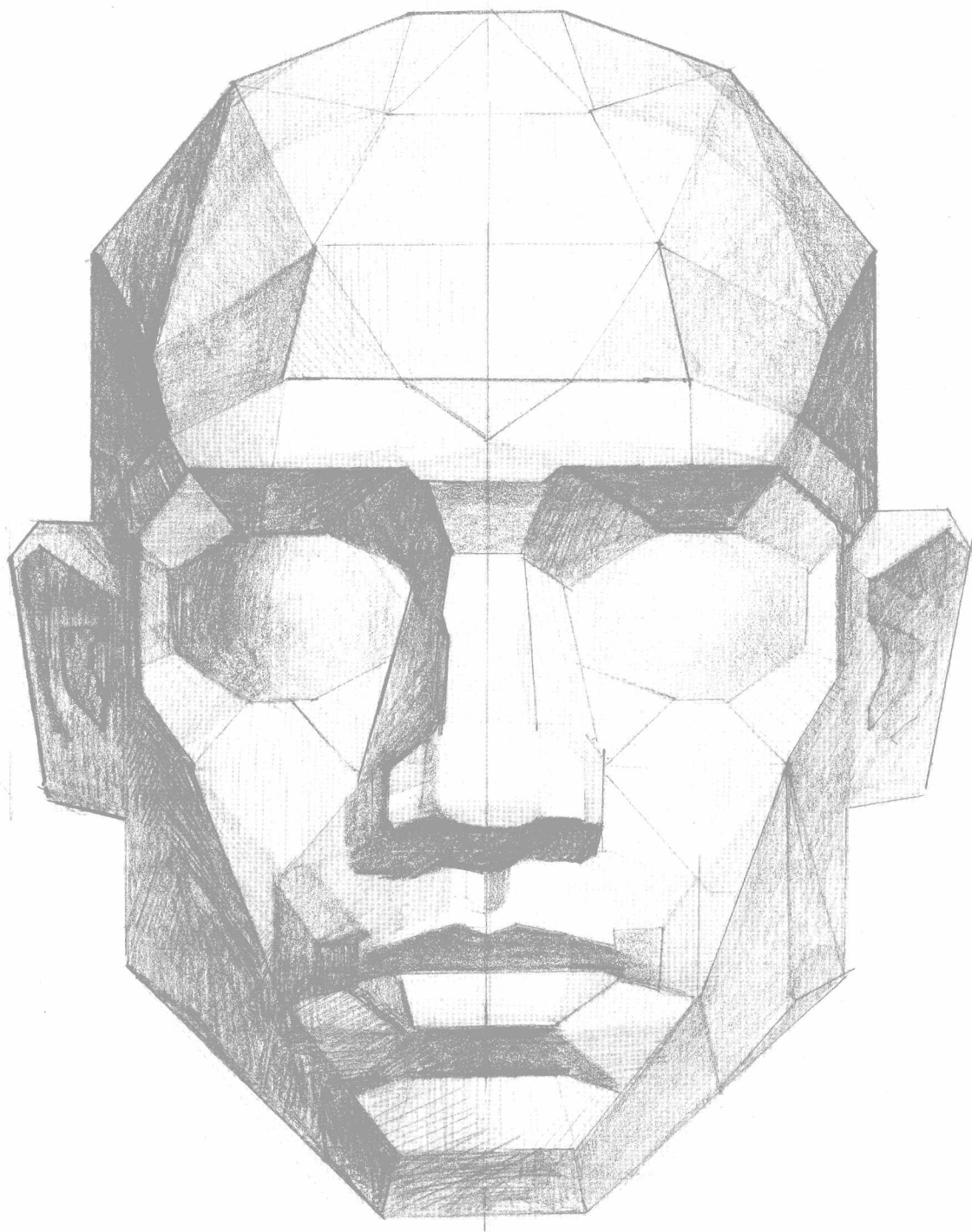

图7

1. 白色微差的练习

让我们认真观察一下用线条单层疏密排列色度变化的效果图（图8），在图案中这种单层平涂色块的渐变区域，我们称之为素描术语中的“白色微差”。在素描写生的过程中，最难处理的就是这些近似于白色的往往需要一次描绘到位的色相变化，特别是描绘物体亮部和接近高光部位，如果色度画得不准确，就会引起亮部发灰，造成错觉。因此，在练习中下笔要轻，排线的距离要准，还要充分利用软、硬铅笔的性能画好色度微差的变化，也可以利用手擦纸抹的方法来达到练习的目的。

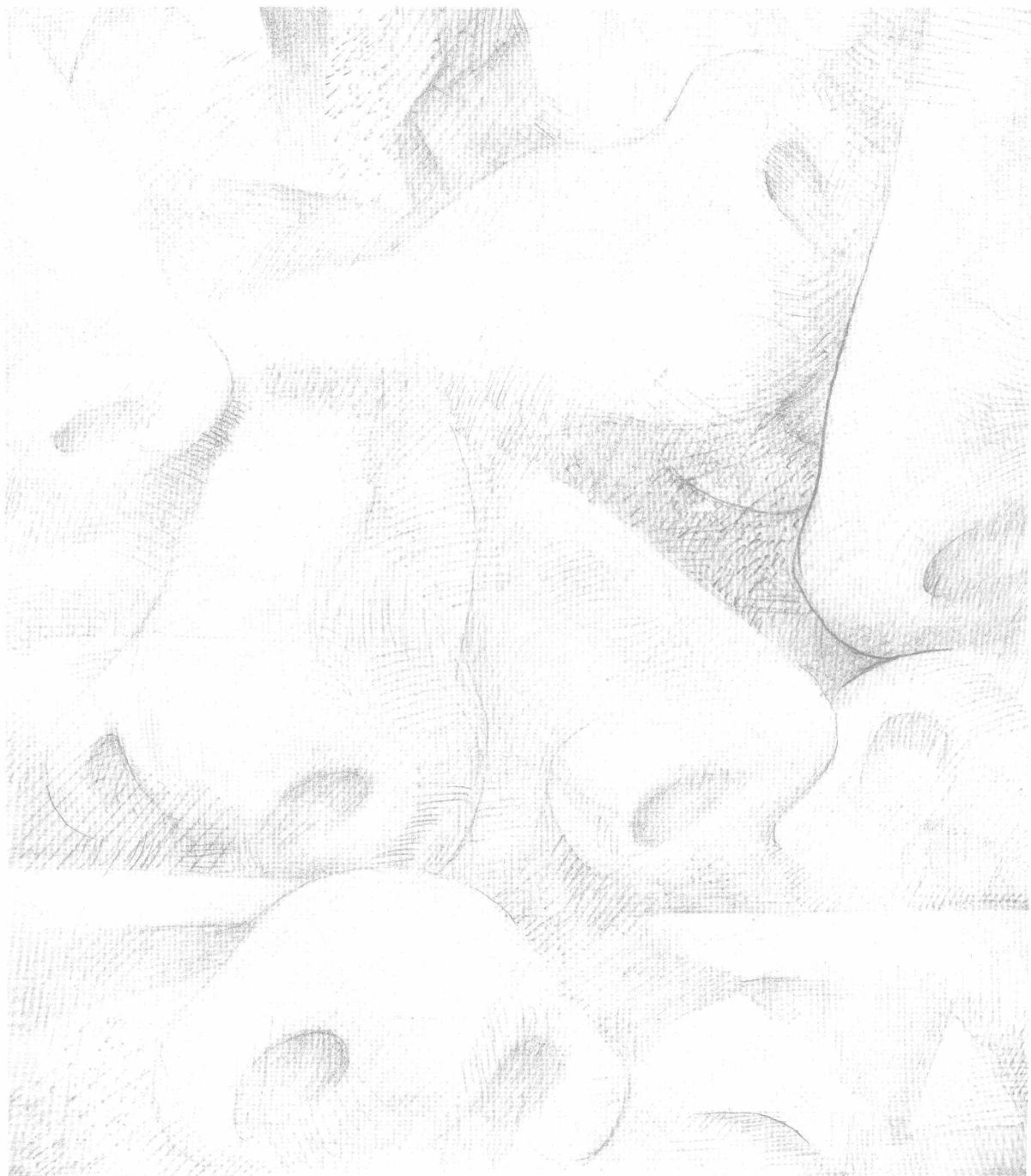

图8 白色微差