

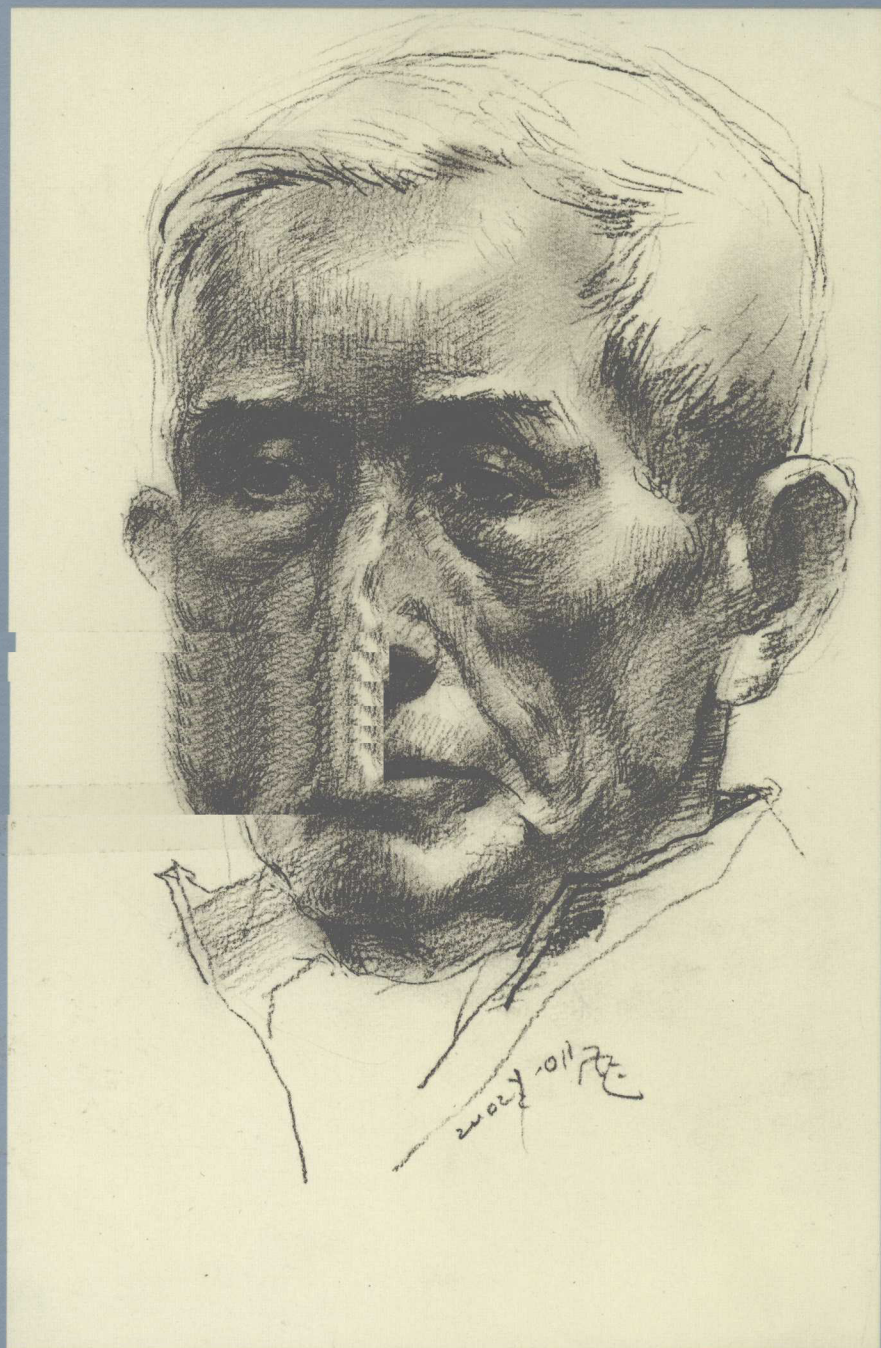
基础美术阶梯训练教材

新版

人像

素描

陈华新 著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

新版人像素描 / 陈华新著. — 上海: 上海大学出版社,
2010.7

基础美术阶梯训练教材

ISBN 978-7-81118-641-3

I. ①新... II. ①陈... III. ①人物画—素描—技法
(美术)—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 117702 号

责任编辑: 柯国富

装帧设计: 谷夫平面设计

基础美术阶梯训练教材

新版简易几何体石膏静物素描

新版几何体静物素描

新版石膏像素描

新版人像素描

新版人像素描

陈华新 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线: 021-66135110)

出版人: 姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 字数: 60 千

2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81118-641-3/J·185

印数: 1~5100

定价: 12.00 元

引言

素描训练, 作者常称之为“劳动”, 其因有二: 首先, 学习素描是观察、分析、理解的智力劳动, 只有善于拓展智力劳动的宽度, 才能有效地把握素描训练的本质, 才能正确地理解其对自身艺术发展的意义所在; 其次, 学习素描又是动手的体力劳动, 只有动手的实践活动不断趋向深入, 才能充分体验每个进程中的感觉, 才能积累丰富的感情经历, 使技法表现更具有本质的内涵。这两种“劳动”是密不可分的, 直接影响到学习绘画者对素描知识的掌握。

根据作者教与学的绘画经历, 本书着重就形体置于空间变化中的视觉现象与规律, 及其在素描创作过程中所碰到的具体问题应如何加以处理, 作较系统的图文讲解。总的体会是: 整体的观察意识、量化的实践过程、能动地运用规律是指导素描训练的三大要素, 所以, 在编著此书时尽可能体现这一精神, 意在给予美术爱好者启迪, 并从中获得裨益。

愿此书能伴你一段绘画艺术之旅。

陈华新

基础美术阶梯训练教材

新版 人像素描

陈华新 / 著

上海大学出版社

素描要论	3	形体与透视	24
整体观察的意识	4	明暗规律	26
解剖结构(头骨)	6	线条与形体	28
解剖结构(肌肉)	7	塑造的完整性	30
基本比例关系	8	头像作品欣赏	31
五官的结构与表现(眼)	10	半身像素描要论	40
五官的结构与表现(鼻)	12	半身像结构与比例	41
五官的结构与表现(嘴)	14	半身像作画步骤	42
五官的结构与表现(耳)	16	半身像形体与结构	44
形体观念	18	手的结构与表现	46
作画步骤	20	半身像作品欣赏	47
视角与透视	22	全身像作品欣赏	48

素描训练是深化认识客观对象的实践活动,其意义是能使我们的感情和认识更趋向于客观对象外在形体所包含的本质的内在联系,能调动我们的直观感觉,丰富地反映客观对象的精神特质。素描训练为我们提供了整体观察对象的可能性、体味对象形体结构变化的实在性、运用技能技法表现对象的多样性以及提高审美意识的感悟性,因此,对素描本质的理解,必须建立在实践的基础上,建立在潜能开发与观念更新的立足点上。一切缺乏实践的概念理解,其结果只能是回归概念本身,而不会随着绘画训练的推移,调整审美本质的取向。

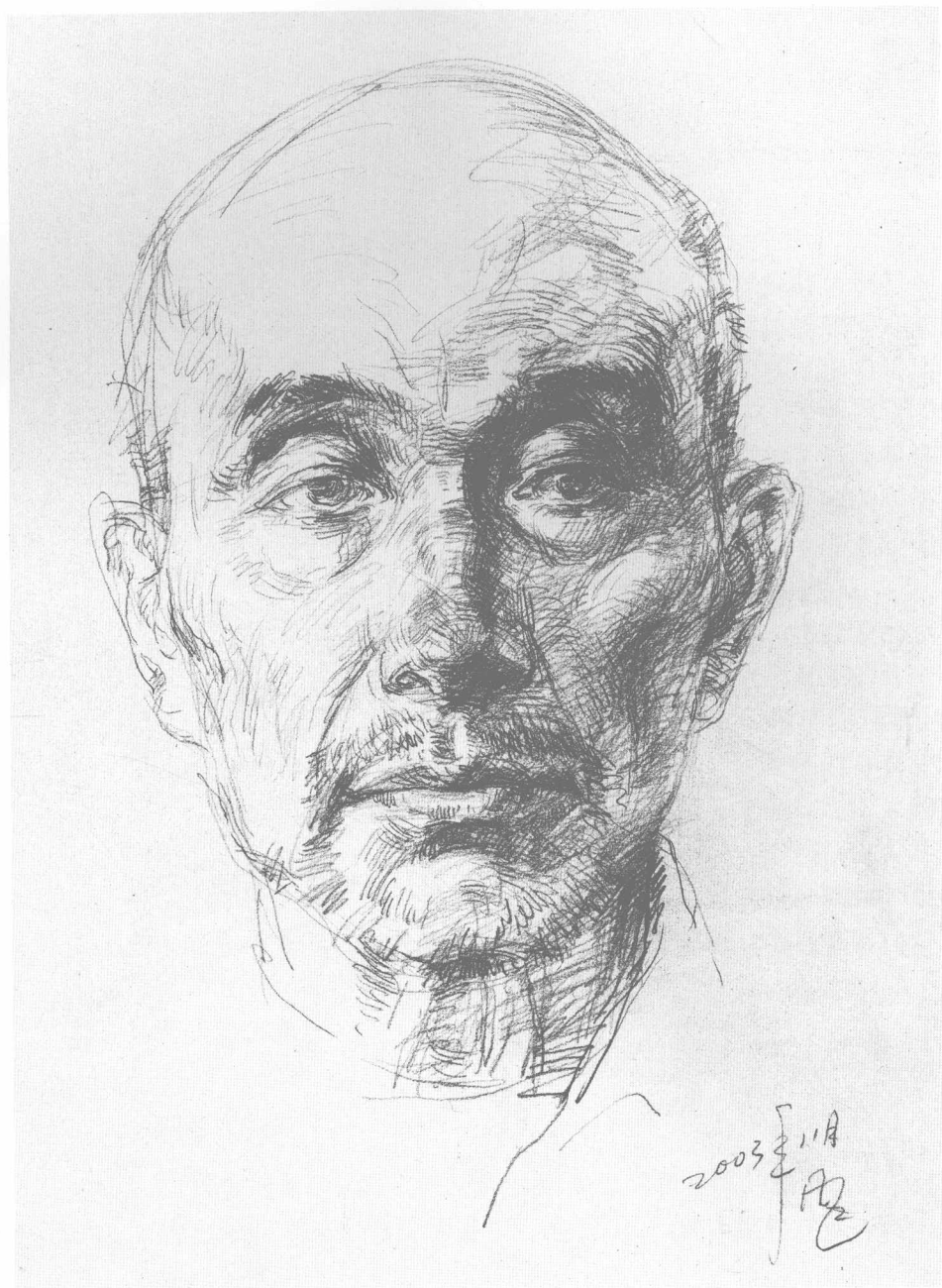
素描是指单色绘画,其涵义包容着作画者整个认识过程和技法掌握过程。通过训练,既可以表现对客观对象的全新的感受,同时也获得了一种表达情感世界的更有效的方法。

素描训练是复杂艰辛而令人激动的过程,在其中我们既能观察到世界,又能认识自我。

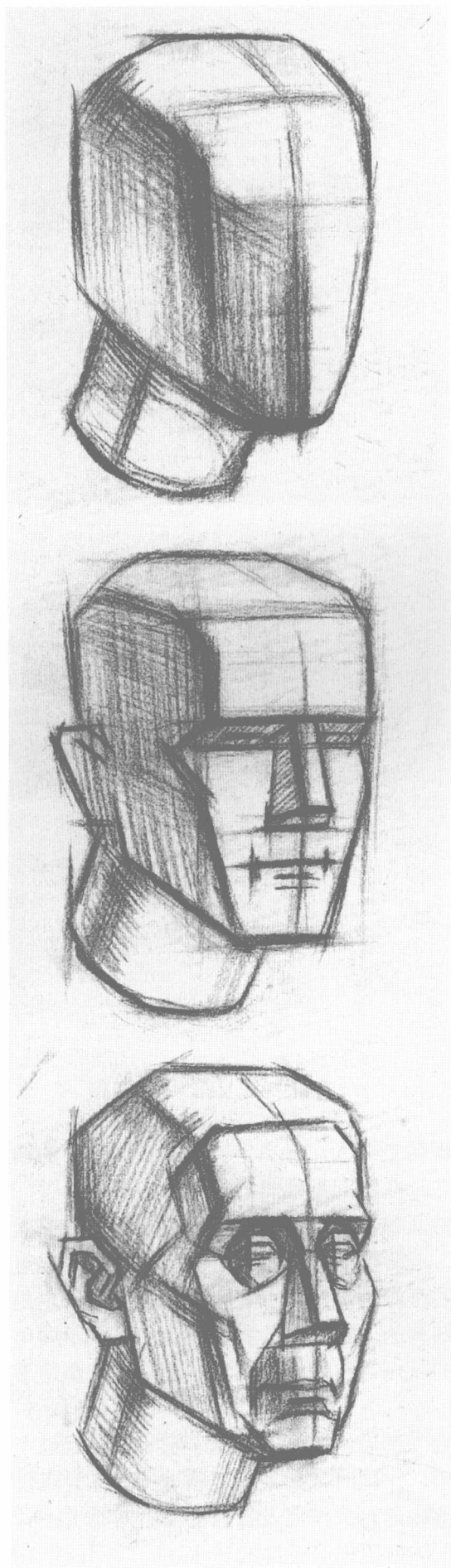
人物写生的意义

人物肖像写生是素描绘画重要的课题之一,它与前一阶段的石膏像训练既有内在联系,又有区别。所谓联系,在于两者都是为了研究造型的规律、观察的方法和表现的手段,而区别则在于人物写生不是停留在一般意义上的静态造型训练,而是需要深入反映人物形象动态的个性特征、精神面貌和所显露的时代气息。所以在作画时,运用我们对规律性知识的掌握,整体地把握人物的形体特点,舍去观察的局限性、认识的概念性和表现手法的单一性,以我们的感觉与分析,将整体与局部综合起来,培养自己的绘画意识,提高自己的绘画能力。

由于人物的形态千变万化,绘画时我们既要注意各个物象形态所构成形体关系的特征,又要注意从个性表现中了解和熟悉共性的形体变化规律,尤其是内部结构对外在形体的作用,这样才能获得有效地运用规律、丰富地展示具有个体形象特点的素描作品。

学习要点

观察是主动的行为，是人的主观意识对客观对象的认识与判断，这种认识和判断是否正确，与我们是否运用整体的观察方法有很大的关系，所以观察方法的整体性是我们表现过程中要加以研究的重要方面之一。

通常，没有经过绘画训练的人们，他们的“观察”只能说是看见，而且往往是孤立地、平面地、局部地反映对象，被动地接受行为。对作画者来说，这种“观察”有悖于整体造型的原则，无法达到准确地表现对象的目的，并有助于造型能力的提高。

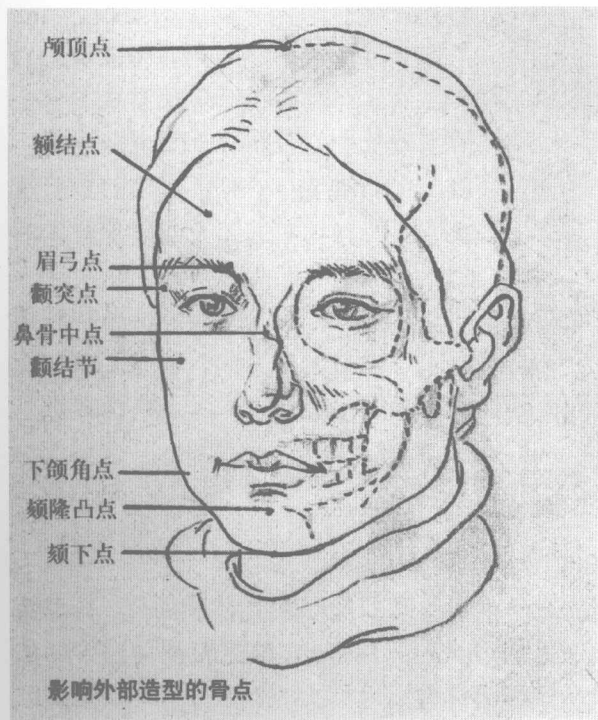
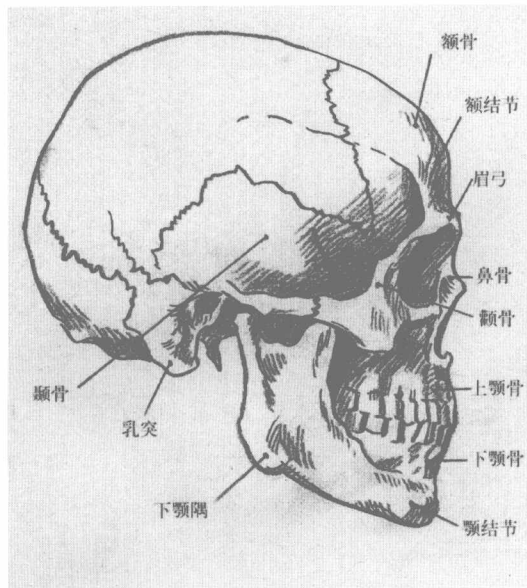
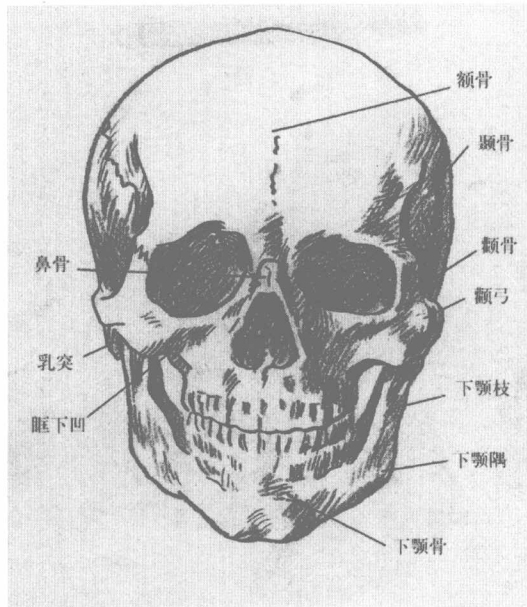
因此，观察要从大的空间形体及特征关照对象，将直觉的感知和深入的观察相结合，整体地显示对象面貌，统观对象的各个部分的组合结构关系和整体形象的关系，从而准确地把握对象。

整体的观察始终贯穿作画的全过程之中，有了整体的观察才能有机地协调各种关系，才能整体地表现对象，才能体现对象的精神。

当我们面对具体的形象时，可以把对象的形象特征概括到最基本的形体之中，并根据大形体的运动透视方向，确立五官比例位置，这样就较容易掌握对象的特点，为进一步深入刻画提供了良好的先决条件。

纠错点评

观察对象时，只关注对象形态的边缘和具体的局部，会导致表现对象的方式上也是从边缘与局部开始，缺乏整体关照下塑造形体结构关系的联系性和延续性。

学习要点

为了使画面表现得更深入，能更丰富地刻画出人物的精神面貌，了解和熟悉一些解剖基础知识是非常必要的。

人的外在形体特征和基本比例是由骨骼决定的，骨骼固定的形态相对不变，但影响着外在形体的变化。头骨的构造同样如此，与人物的头像的形体特点有相当大的关系，也是我们描绘对象头部结构的主要依据。我们应该注意从不同角度来了解头骨构造的特点，从内在结构关系理解对外塑造形体的作用。

尤其是直接影响外部形体结构的骨点，它是支撑起整个头部形体的基本框架。作画时，如果能准确地把握住骨点位置（例如，骨点对形体的转折作用及骨点的左右对称关系），表现好头部的基本形体就迈出了关键的一步。

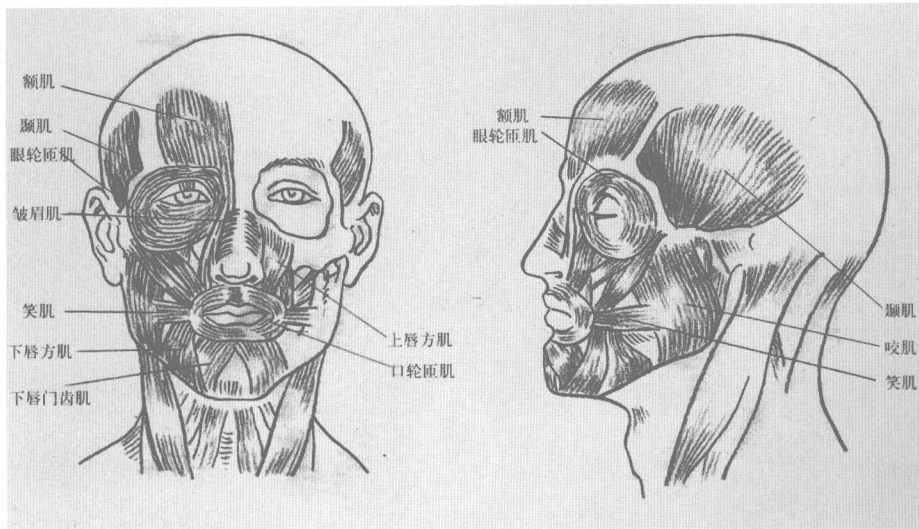
学习要点

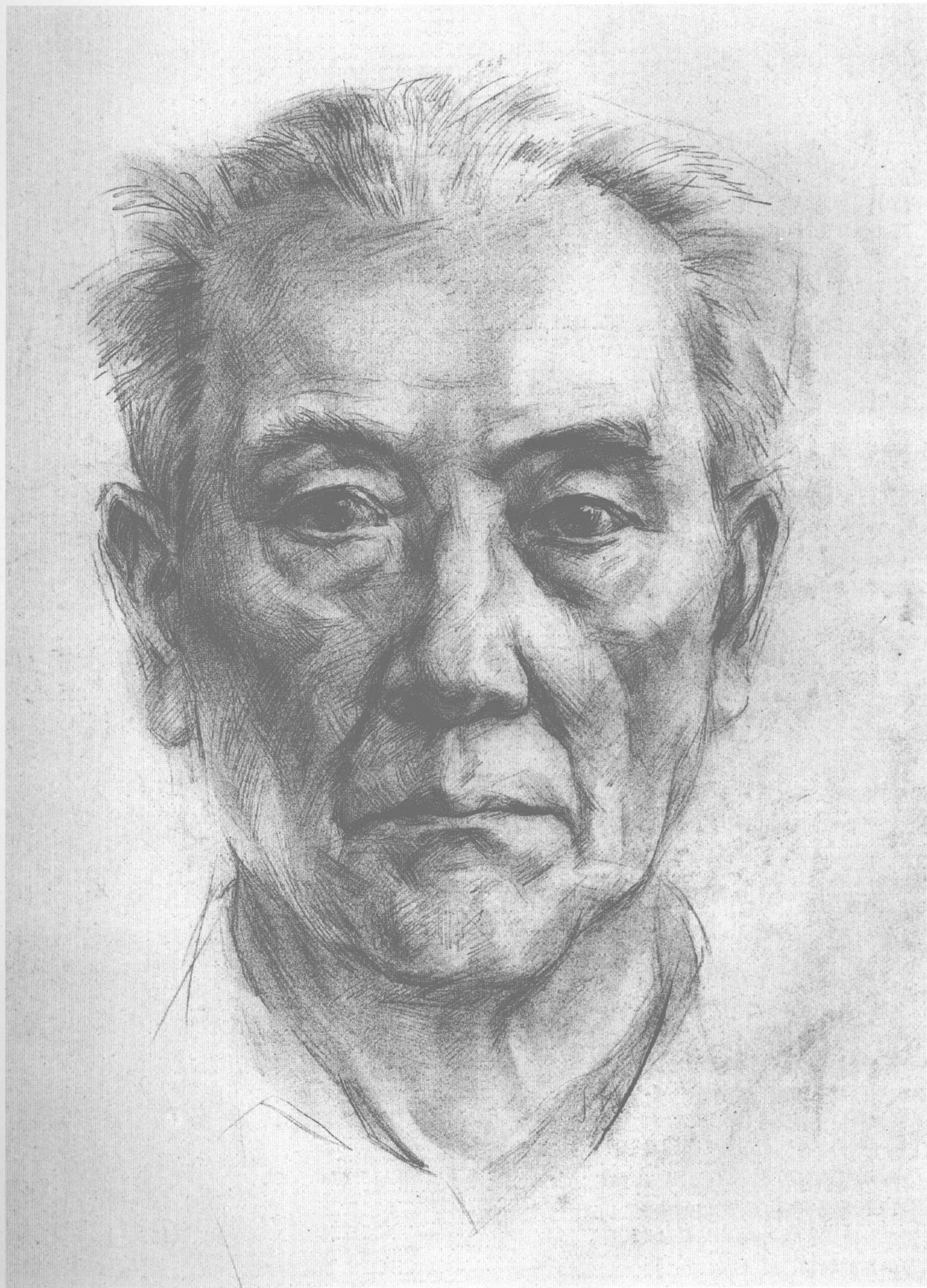
人的头部的肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样，影响着外部形体的变化。头骨处于相对固定不变的状态，但依附在头骨上的肌肉却富有变化，会呈现出各种形状的起伏，牵动着人物的头部运动和脸部表情的产生，所以要了解和熟悉头部的肌肉结构生长规律和形体构造的特征。当我们熟悉地掌握肌肉的位置和它的运动走向后，在画人像时，就能较自觉地去感知内在结构的外部体现，不会把面部表现得空而不实。

纠错点评

对解剖结构的研究只停留在其结构构造上而忽略了对塑造形体的作用，使画面的人物结构与形体脱离了内在的联系。

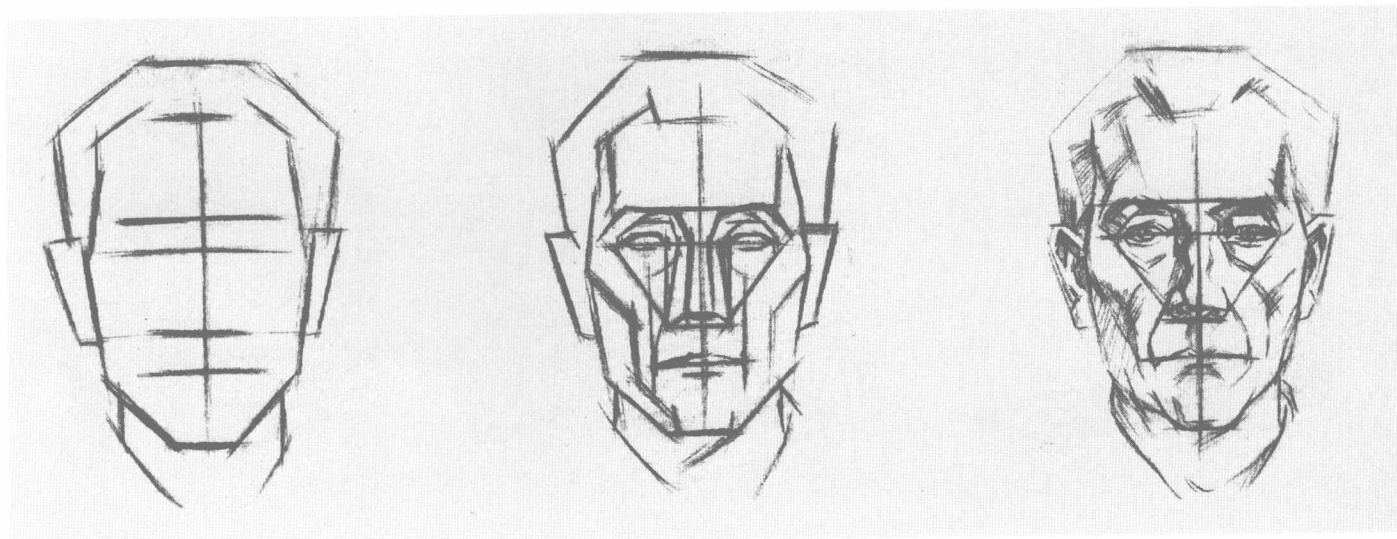
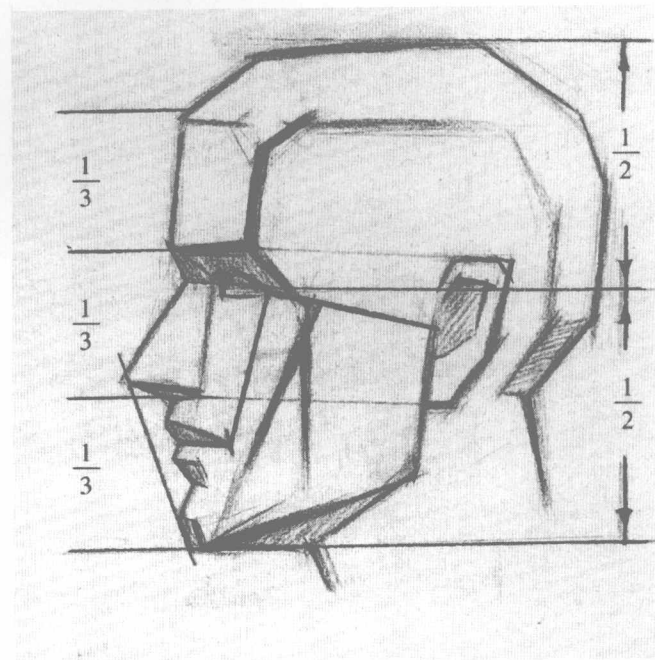
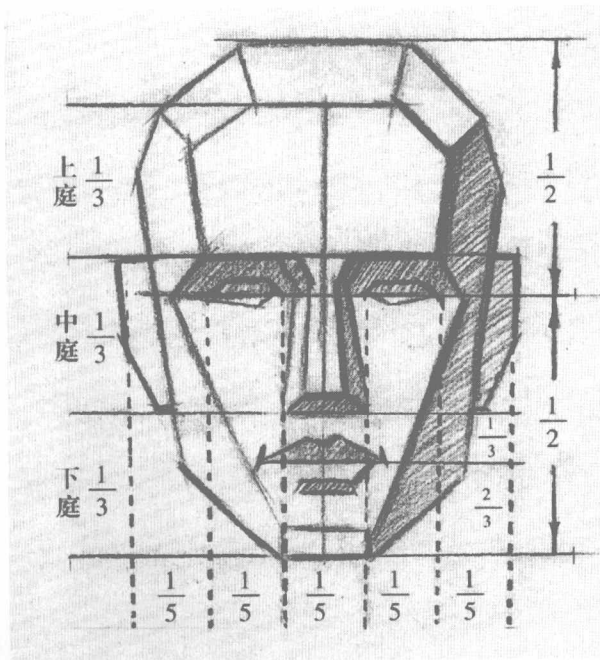

学习要点

任何的形象都存在于一定的空间形式之中，并通过其特定的长、宽、高来反映其特征。长、宽、高的相互协调关系，就是比例，人物的头部及五官关系含有同样的原理。我们通常把头部的五官比例定为“三庭”、“五眼”。“三庭”是指从发际到下颏，分为上庭、中庭、下庭三等分；“五眼”是指从正面看脸的宽度(含两耳)，具有五个眼睛的位置。在这里所表述的是最一般的规律，由于我们可能从不同的角度作画，那么就要根据客观对象的视角特点，灵活地运用此规律。

因此，我们作画，不是画规律，而是把规律运用到具体的表现过程中去。人的五官一般都是左右对称的，在表现时，必须把它们之间的关系联系起来考虑，这样就很容易掌握对象的形体变化规律了。

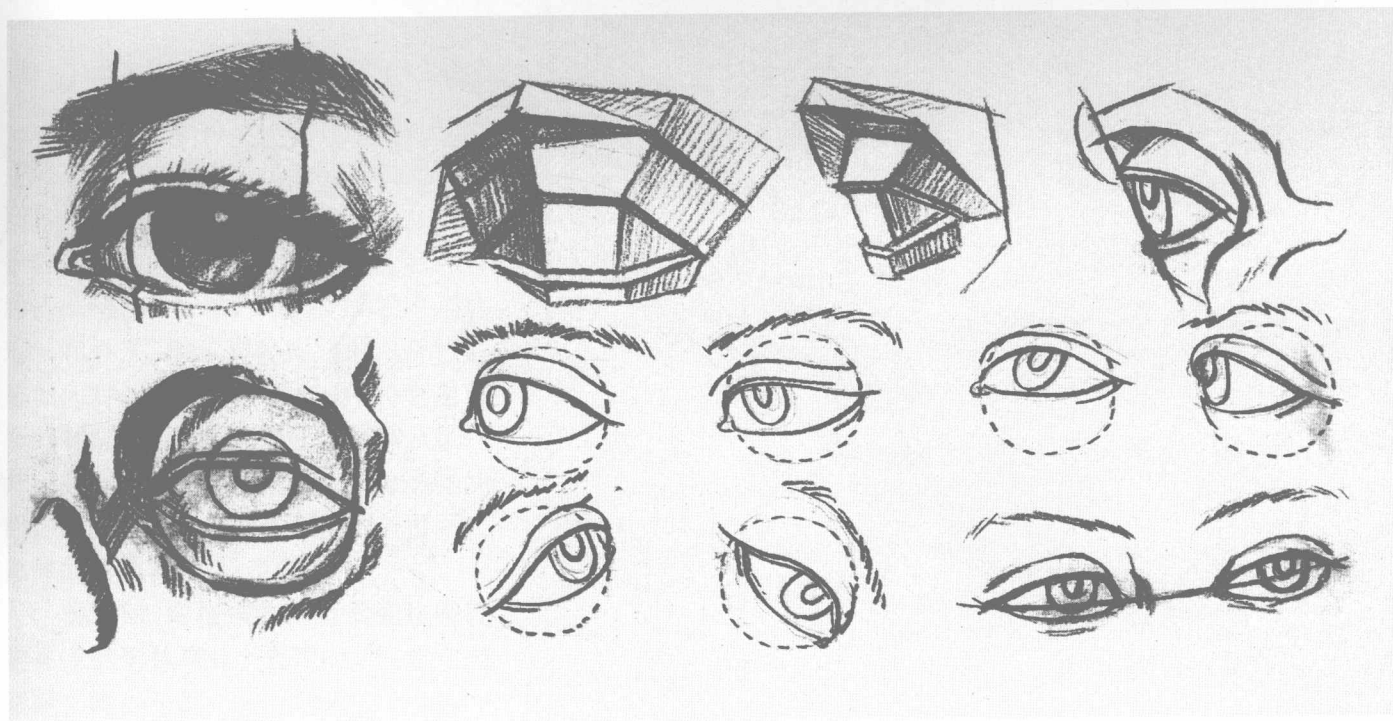

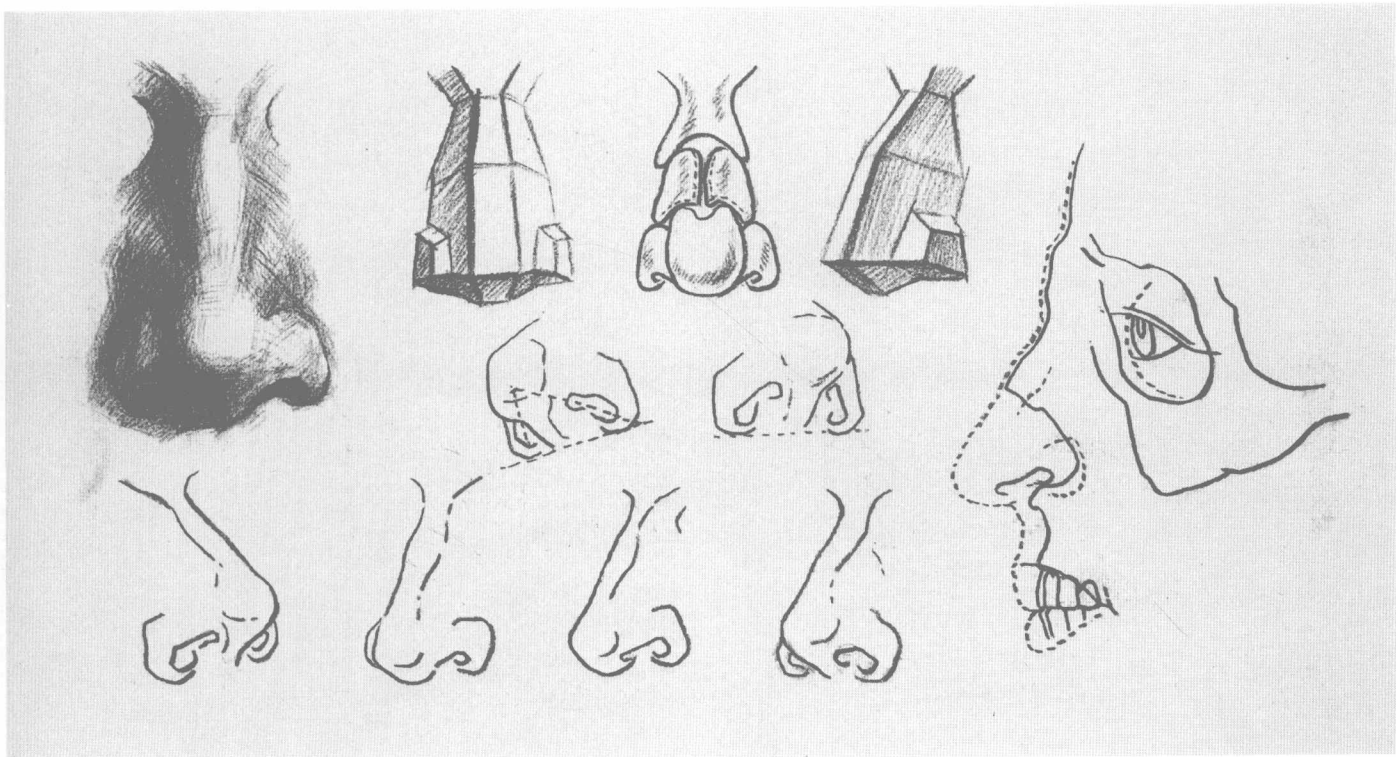
学习要点

眼睛是人的传神器官之一，能反映人的状态，所以眼睛在一幅画中所处的位置非常重要。要画好人像的眼睛，不仅要对其本身的构造和形体特征有一定的研究，同时还要研究它与周围结构的联系，这样就能从总体上把握眼睛与脸部的关系。

除了在一般规律上理解眼睛的生长特点和形态外，还要注意每个形象眼睛的特殊变化，尤其在特定的视角下的头部运动变化所造成的眼睛相应的透视变化。通过这样的观察理解，才能准确地表现人物的特征。必须注意的是两只眼睛必须在同一条透视线上，并要根据对象的眼睛形体特点同步塑造。

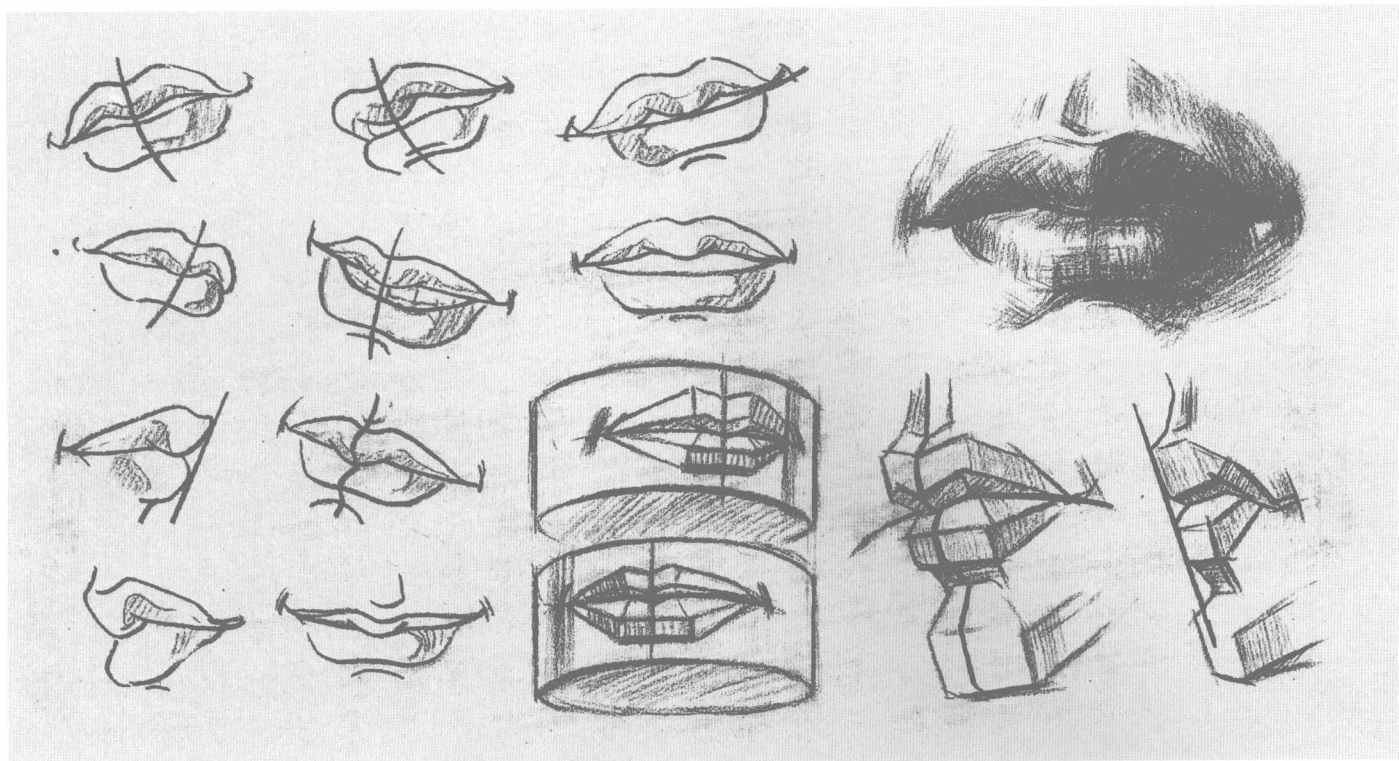
学习要点

相对眼睛和嘴,鼻子在脸部处于静止状态,它的形体变化是随着头部运动而产生的。由于它在脸部的中心位置,影响着人物的个性特征和面貌,制约着脸部的塑造,所以,为了使我们准确地理解和表现,除了要熟悉它的内部构造是如何对外在形体产生影响,特别是鼻脊的骨架是如何撑起鼻子的形体及结构外,还可以把它概括成一定的形体块面。这样在进行细微的刻画时,可不失总体的形体特征。

观察时,要根据头部运动变化来确定鼻子的形体变化。表现时,注意它与眼睛、嘴处于同一形体方位。

学习要点

嘴的形体及其运动反映着人的情感变化,由于它牵动脸部形体的面比较大,所以在写生过程中,对其要作比较详细的研究。第一,要了解它的内在构造对外形的作用,包括牵动嘴运动的主要肌肉的特征。第二,可以用剖面的方式理解嘴的形体关系,它的具体结构变化是依附在大形体的起伏之中的。第三,由于嘴所处的空间位置相对比较含蓄,因此在塑造时,要根据五官的整体关系来表现。

特别要强调的是,在一定透视变化状态下,注意嘴的走势和角度,保持与眼睛、鼻子同步。具体刻画时,着重处理它的形体变化及其与周围的组合关系,而不突出外形轻重。