

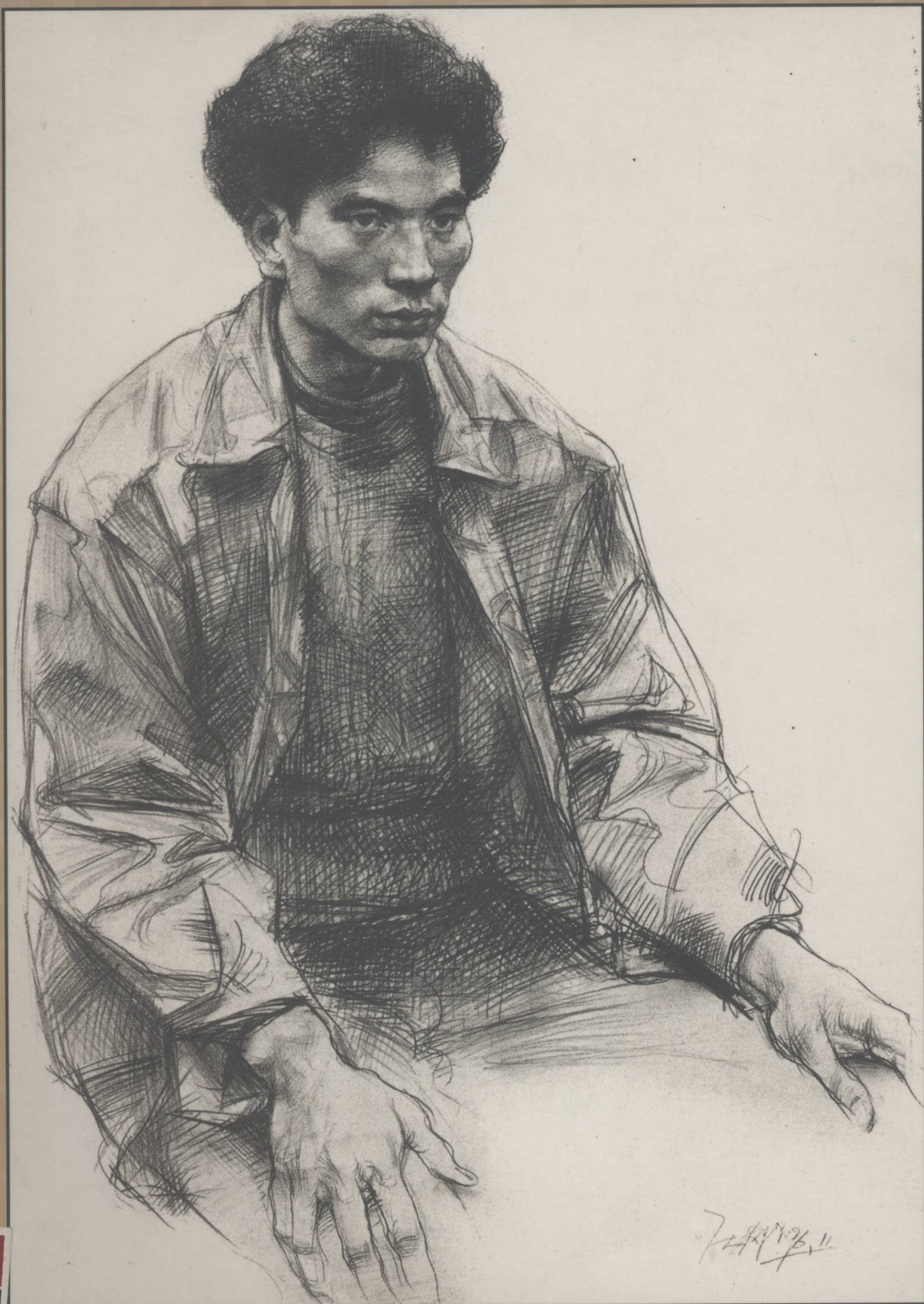
素描人像教学问答

SUMIAO RENXIANG JIAOXUE WENDAI

修

订

版

河北美术出版社

宫六朝 著

素描人像教学问答

修订版

SUMIAO RENXIANG JIAOXUE WENDA

宫六朝

著

河北美术出版社

策 划 / 曹宝泉

责任编辑 / 苏征凯

装帧设计 / 赵 建 曹宝泉 苏征凯

图书在版编目 (CIP) 数据

素描人像教学问答 / 宫六朝著. — 2 版. — 石家庄:
河北美术出版社, 2004.10
ISBN 7-5310-1119-0

I. 素... II. 宫... III. 肖像画—素描—技法
IV. J214-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086953 号

素描人像教学问答 (修订版)

宫六朝 著

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
电 话 (0311) 5915035
整体设计 蓝海洋设计工作室
印 制 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/12
印 张 10
印 数 50001 ~ 60000
版 次 2004 年 10 月第 2 版
印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

定 价 27.00 元

著者简介

宫六朝，著名水粉画家，1952年生于河北文安。现为河北省水彩、水粉画研究会副会长，河北师范大学美术学院教授、硕士生导师。长期从事高校美术专业色彩基础教学，精于水粉画的色彩和技巧。其作品的绘画语言将东方与西方、传统与现代加以有机的融合。观其水粉作品，既非常客观，又颇具主观，画风严谨淳朴而又不失浪漫，作品语言极具个人特色。

1984年至2004年间，作品《晴云》曾入选第六届全国美展、《神道》入选1989年中国杭州水彩画大展、《乐器》入选中国当代素描艺术大展，作品多次参展获奖。并在《中国美术报》、《美术》、《美术观察》等国家核心刊物发表个人专题水彩、水粉画作品。

自1993年至今，先后在北京、天津、西安、河北等多家出版社出版专著、画集、文集四十余部，并独立主编了《中国当代高等美术院校实力派教师教学对话》系列丛书13卷，《21世纪中国高等美术院校艺术设计教学经典》系列丛书10卷，《中国高等美术院校硕士生档案库》系列丛书10卷。其所著书籍出版后，均成为全国的畅销书，深受美术专业学子们的欢迎，并得到了专家的充分好评。

序

素描教学是培养学生对事物观察分析能力和表现能力的一种手段。而素描又是一种独立的艺术形式,通过对其娴熟运用,可以进行艺术构思和作品创作。在经历了几代人的探索与总结之后,中国的素描艺术和素描教学从本质上已有了长足的进步。大师徐悲鸿以他扎实的素描创作和素描教学实践,同他自身的深厚艺术修养相融合,把欧洲现实主义传统精华摄入中国的文化沃土之中,为中国美术院校的素描教学树立了典范。在中国素描教学几十年的发展过程中,苏联学派、德国学派的介入,也曾对我国的素描艺术产生了一定的影响,尤其是改革开放以来,对西方大量古典主义与现代主义画派的介绍,使我们的艺术家眼界大开。当前我们面临着与世界文化接轨,对独特的民族绘画语言继承与发展的双重任务,这就要求我们更加成熟的审视传统,开拓现代,汲取精华,为我所用,对传统文化和外来文化作出自己的选择,这对于提高我们素描教学综合表现技能具有现实的深远意义。

在美术基础教学过程中,素描人像训练是一个非常重要的艺术教学环节。其内容主要包括三大部分:头像写生、半身像写生(肖像)及全身像写生。素描头像写生是在人物绘画中首先接触到的基础训练内容,是美术院校的必修课程,也常被纳入全国艺术院校考核内容之中。人的头像、半身像及全身像是复杂而多转折面的形体,需要画者从结构到形体的深入了解,并通过正确的观察方法和表现手法,运用造型艺术的“眼睛”与技法去塑造各种特征的人物造型。素描人像从大形体转折到细微具体小特征都需要我们的研究和掌握。人像教学与训练过程,需要培养学生的艺术观察力和科学理解力,并在不断实践中苦苦琢磨和认真研究。学生可以通过大量写生的途径,并根据各个阶段学习需要,有选择的深读范本、临摹范画,从而有目的、有计划的向学习的难点冲击。只有真诚刻苦,潜心入境,才可能达到心手一致的境界。

学习素描的过程是锤炼自己艺术心灵的过程,世界上任何一个艺术大家,都经历了严格规范的基础训练过程。同时在真诚热爱自然、尊重自然、净化心灵的艺术追求中,也得到了品格和感情世界的升华。如果你有机会读一读大师们的笔记,看一看大师们的素描经典作品,诸如:达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因、伦勃朗、安格尔、罗丹、米勒、凡·高等,在你心中便会油然而生一种难以名状的激动心情,并且伴随着你的血液涌注全身的每一个毛孔,使人乍然有种脱胎换骨的感觉。这一切均源于大师们的高品位的艺术和人格魅力。

《素描人像教学问答》一书,旨在以严谨的科学规律,从理论到实践有的放矢地指导学生学习人像素描。同时,此书论著角度侧重于学生们课堂上经常提出的具体问题,其中包括一些在作画中常被人忽视的造型细节上的来龙去脉的交代。“尽精微,致广大”是大师徐悲鸿概述素描的一句名言。实际作画中从大的整体概括起来很不容易,入微起来则更难。作为素描基础教学,人们常说素描是“一切造型艺术的基础”,由此可见,在素描艺术这片有着丰富内涵的土地上,只有植根深厚,方可枝繁叶茂。在素描人像的实践中,也应时时以此言自勉。

宫六朝

1999年元月

书和学校是缩短人们对未知事物了解过程的最佳途径,因为他们会把知识和思想用最本质的方式传输给你,这两者中书又是最好的选择。

丛书《水粉静物教学问答》、《素描人像教学问答》、《静物素描教学问答》是宫六朝教授在多年的美术基础教学实践过程中经验的结晶。该丛书出版以来一直得到广大读者的喜爱,一版再版,七、八年来一直保持很高的销量,这和宫六朝教授严谨、科学、实用的教学方法无法分开,多少学子在学习阶段得益于此书,实践证明该丛书能够满足广大读者学习的要求,是适合美术基础教学的。

近年来随着时代的发展,新思想、新观念的不断涌现,美术基础教学也相应得到了发展,同时由于图书再版次数过多,图版印刷质量已明显下降,为此我社与宫六朝教授经过半年多的努力对该丛书进行了一次全面的调整,增加了一些新内容以适应美术教学的新要求,同时为了便于读者学习和欣赏,我社对该丛书从设计到印刷也进行了相应的改进。希望它能以崭新的面貌呈现给大家,并希望它能成为广大美术学子的良师益友。

编 者

目 录

一、素描人像教学的重要性·····	(1)	7.头部的特征分多少种类型?·····	(29)
二、素描人像教学的训练程序·····	(1)	8.怎样捕捉面部表情?·····	(34)
三、现代素描教学的多样化·····	(2)	9.画头像最容易忽略哪些细节部位?·····	(35)
四、美术教学的特点·····	(3)	八、半身像及全身像的写生要点·····	(36)
五、了解人体的基本结构·····	(6)	1.人体运动时应该抓哪些环节?·····	(36)
1.如何了解人体的基本结构?·····	(6)	2.怎样突出男女性别的形体特征?·····	(37)
2.怎样掌握人体比例关系?·····	(8)	3.为何把人的手称为“第二表情”?·····	(41)
六、素描基本画法·····	(9)	4.表现足时应注意什么?·····	(43)
1.怎样运用线条组织色调?·····	(9)	5.怎样处理画着衣人物的内外联系?·····	(46)
2.如何把握黑、白、灰三大色调中的色阶及微差?·····	(9)	九、其他问题·····	(46)
3.使用工具材料有哪些技巧要领?·····	(11)	1.如何观察对象和选择写生角度?·····	(46)
4.特殊材料、特殊技法在作画中起何作用?·····	(12)	2.怎样认识传统、基础与艺术素描的关系?·····	(50)
七、头像写生的要点·····	(13)	3.画素描常出现的错误怎样纠正?·····	(50)
1.应该如何理解头骨和面部肌肉与外形的联系?·····	(13)	4.鉴定一幅优秀的素描人像应遵循哪些准则?·····	(55)
2.怎样认识头部比例关系?·····	(14)	5.临摹范画对学习有哪些促进作用?·····	(55)
3.怎样把握头部透视变化与形体结构?·····	(16)	6.如何把写生、默写与创作有机地结合起来学习?·····	(55)
4.五官具体结构及主体框架如何建立?·····	(16)	十、写生步骤参考·····	(56)
5.怎样用写实的手法描绘具体五官?·····	(21)	1.头像写生·····	(56)
6.如何使颈部上至头,下至胸腔的结构自然连接?·····	(21)	2.半身像写生·····	(58)

素描人像教学问答

一、素描人像教学的重要性

综观古今中外美术史,艺术教学始终把人作为研习的重点对象。从15世纪末意大利文艺复兴时期的“人文主义”到17世纪荷兰资产阶级革命胜利后的“现实主义”,从18世纪法国样板学院派的“古典主义”到19世纪提倡艺术革新的“印象主义”以及当代西方的“现代主义”等,无不围绕着人物主体进行艺术创作。艺术来自人的意识创造,源于生活。世界上不同种族、性别、年龄和职业的人物,有着共性的喜、怒、哀、乐,又有着千姿百态的个性差异和特征,人生大舞台的丰富多彩给艺术家们提供了研习和创作取之不竭的源泉。

素描人像教学,是美术院校训练人物绘画与创作的切入点,素描不仅可以独立完成艺术创作,同时,它又是一切专业训练的奠基石。尽管随着当今的美术、工艺美术院校各种专业的不断发展,素描教学形式也已多样化,但素描在绘画造型基础这一点上仍是毋庸置疑的。因为素描在解决绘画要素中的透视、光影、空间、质感、解剖结构以及形式方面的结构关系、几何形式、节奏感等方面,用单纯的素描形式解决造型是最便捷的,可以说,打好素描人像的根基,也就为下一步各种人物画创作开始铺平了道路。

从形象、形体而言,人是万物之中结构最完美却又是最复杂的,人像从上至下的结构组合是由无数个有机体联结而成的,它精密而严谨。从绘画体面结构的角度讲,世界万物都可以归纳为几何形态,来作为绘画造型的依据进行归纳和塑造。那么可以说,人像中包罗了绘画造型中所有的形体形状因素。作为造型艺术的绘画,有了画好人像的造型基础,再去表现自然界中其他复杂物体,其难题便会迎刃而解。

随着人类文明的进步,素描不但从古代西方的“草图”和东方的“粉本”艺术样式流传下来,今天人们对素描朴素本质的认识已更为深刻。人们已不再把习作与创作截然分割开来谈,即便是一幅好的素描习作或是画一个简练的头像,都具有它的艺术价值。翻开中西方美术大师的画册,那原本作为习作、收集素材及绘制草图的素描手迹已成为千古流芳的经典作品。从这个意义上讲,素描不仅在造型基础训练方面有着重

要作用,而且在艺术家的笔下更赋予它独立的艺术价值。

二、素描人像教学的训练程序

对事物的认识必须经过由低到高、由简到繁、由浅入深这样一个循序渐进的学习过程。素描人像的教学正是科学地安排在严格的石膏课程的训练之后,因为石膏教学培养了学生基础造型能力。随着学习的深入,学生的创作视角从石膏的造型转向了生活中活生生的各色人等。现实中人物与石膏造型的最大区别在于他的感情性和思想性,这两点在外部的表现是稍纵即逝的。一幅成功的素描人像作品,不仅仅在于人物外部特征的相似,更在于捕捉人物心灵的闪光点,表现人物内心的层次。这就要求创作者不仅要认真观察人物细微的举止,更要在平常养成随时随地积累知识的习惯,以便于在创作过程中更容易探索并触摸人物的感性与理性世界,塑造出典型且丰满的艺术形象。

人物头像是人物精神面貌的重要部分,所以肖像素描成为素描人像教学的第一环节。经过教学训练在学生基本掌握头像造型的前提下,教学的重点转向素描半身像。素描半身像的造型因素要比头像素描复杂得多,素描头像主要任务是刻画单个形体特征和精神特征,而半身像则要求把头、颈、胸、骨盆、上肢手臂及膝盖的诸种造型特点和因素作为一个整体的构成关系去处理。它不仅增加了人体各部位之间比例关系,支撑半身像躯干、头及四肢协调动作的整体连贯,而且两只手的复杂结构也为作画增加了难度。攻克了半身像素描,实际上就已经具备了画好人物全身像的能力。人物素描中画脚的难度并不大,只要在半身像基础上延伸,把小腿与脚的比例结构画准确,一幅好的人物素描便可在和谐与统一的素描关系下获得成功。这一步需要我们遵循现实主义素描的原则,师法自然,认真写实,这是对素描基本功训练进行科学教学的第一阶段。

艺术教学的规律是在研究自然法则、掌握造型能力的前提下的向高级阶段迈进,进一步升华为研究客观实体的内在含义,运用艺术语言形式反映客观实体的自身价值,强调画者感情,选择适于自己的形式语言加以发挥和创造。这个阶段既需要画者以素描规律为基础尊重传统,又要把个人的性格、感受、审美意识等综合为一体的艺术因素,运用独特的素描语言进行发挥。艺术教学发展到今天,无论教学方式,还是素描的表现形式都已经发生了很大变化,其焦点是“把真诚与创新结合起来”。当今的素描艺术在开放与引进的发展中变得流派各异,艺术百花园也因此而更加群芳争妍,然而经济、政治及文化背景的不同使人们对

各种素描流派的认识与评价不尽相同,可谓“仁者见仁,智者见智”。但每种艺术风格和流派都有着他们自身存在的价值,这是艺术发展的规律和必然。

从事艺术教学工作,首先要明白艺术具有教化的功用,它可以陶冶人的情操,于耳濡目染、潜移默化之中怡情悦性,通过审美这一感情范畴的运动沁入人的心脾,让人齿颊芬芳、心怀甜美。当然并不是所有的作品都能如此,只有那些投入了艺术家虔诚的创作态度,融入了艺术家个人高品位的艺术修养与品德情操的成功作品,才能在引起人类共鸣的同时起到教化的作用。可以断言,一幅成功作品的诞生不仅需要作者对自然规律与技法的研究,还需要画者与被画者之间的感情对话和情感辐射,如此方能诞生优秀的作品,这是艺术教学必须明确的。

素描人像教学,不像自然科学那样规范。艺术科学训练是按照艺术培养的基本规律进行的探索,在实际中艺术教学仍面临着一系列问题,诸如东方文化与西方文化,东方艺术教学与西方艺术教学的冲击与融合,怎样更好的利用外来文化等。在素描基础练习与艺术素描创作之间,如何更好的、科学的安排教学程序是艺术家、教育家一直在积极探索的一个问题。正因为如此,在我国过去几十年的艺术教育中,艺术家们一直在苦苦追寻探索着。在历经一段艰难的跋涉之后,并不敢有丝毫懈怠,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,正是我们的艺术家在艺术之路上抱有坚定的信念,即使任重道远,也不辍前行的脚步。

三、现代素描教学的多样化

由于我国素描教学大多以五六十年代原苏联契斯恰柯夫素描教学为正统,以致这种教学模式和手法的单一化弊端一直影响了一两代人的素描画法。即使到了美术流派百家争鸣的今天,苏派素描也仍具有一定影响力,但毕竟我们的艺术教育面临着时代思潮的挑战,人们正以一种新的思维方式和艺术观念去迎接新形势。

目前,我国美术教育的素描表现形式主要有以下几种:

光影素描:也叫全因素素描,作为造型艺术的基础,它强调造型的科学性,有一套科学完整的造型手段,如形体比例的研究、解剖结构、透视知识等。但光影素描更注重眼中的真实,写生中要求“像你眼睛中平时看到的那样去画”。通过明暗法,依靠空气透视的原理(近实远虚)表现形体在空间中的诸因素。

它的主要特征是在固定光源下,用明暗调子来控制形体结构关系、

透视关系和空间关系,有一套由几何体、石膏像到静物再到人体的写生安排,通过调子的明暗变化来塑造形体。

光影素描在观察方法和工作程序上是先从写生对象整体明暗关系着眼,从感情出发,后通过调子的理性分析和形体相结合,不断比较进行深入刻画局部细节,然后再回到整体调整,加强主要减弱次要,最后在整体的要求下完成画面。它经历了一个感性——理性——感性,整体——局部——整体的作画过程。

线条在光影素描中是没有实在意义的,它被理解成从表面转移到与视线重合的形体边缘的“面”,即体面的压缩,也就是说形体没有任何线的存在。这种素描适合长时间研究和表现形体细腻的造型关系,而且强调一种光的气氛和质量感。

光影素描有优点也有不足之处,它那一套严格的教学体系有着素描训练的科学性,尤其是对初学者掌握基本的素描造型因素,深入地观察自然,锻炼一种从自然物体中摄取写实的本领,打下绘画的造型技能基础方面的作用不可否认。但这种素描由于长期对物写生,又是采取一种相对被动的观察方法,容易造成技能训练与以后的艺术创作活动脱节,在学习光影素描时应予以注意,以便扬长避短为我所用。(附图1)

结构素描:相对光影素描被动性的特点,结构素描对形体的处理更主动了些。结构素描的训练方法是从对象的形体结构出发,大多数情况下把明暗看做一个从属因素。以结构形体研究为中心,以线为主要造型手段,依靠透视的基本原理进行造型,这就是结构素描。

结构素描要求逻辑严密,以精练透彻的线条,鲜明有力地表现形体立体结构、空间状态及形体特征。结构素描和光影素描最主要的区别在于观察和理解对象的出发点不同,即结构素描中形体结构是第一位、决定性和本质性的,光影是第二位、表面的,是辅助于对结构的理解和刻画的。结构素描在空间处理上、结构关系的空间衔接中起着主要作用,所以有些仅以线条画成的素描 also 具有很强的体积感。

作画时,先从外部形态出发,运用解剖透视知识来分析形体的结构关系,然后再进行综合表现,这是一个强行分析的过程,当然,也离不开对形体的感受。

线条在结构素描中是最重要的表现手段。它既要用来界定形体边缘,又用来表现形体的转折及衔接,分析对象的内部结构,而且线条本身 also 具有很强的表现力和形式感。

(附图 1) 光影素描 宫六朝

(附图 2) 结构素描 宫六朝

当然,明暗在结构素描中仍是一个极重要的造型因素,适当调子的加入,可以使形体显得更充实、更生动。结构素描也有其缺陷,在表现物体深入、质感等方面,显得薄弱(附图2)。目前,我国的基础素描教学中,广泛流行的主要是光影素描和结构素描两种形式。不管是表达感性境界还是理解深度,这两种素描尊重自然的精神是一致的。而尽可能地把两种素描中的优点兼用并举地表现在同一作品中,也是素描学习的一大趋势。(附图3)

研究性素描:研究性素描多指学院式素描,这种素描并没有明确的界定,一般是指学生课堂上对客观物象的单一因素进行有目的的研究,集中精力达到各个击破的目标。目前,在我国美术院校中,教师和学生怀着对素描研究的无限热情,不断地进行着新的尝试和探索。(附图4)

表现性素描:这种素描一般指个性鲜明、感染力很强的素描。多是画家艺术情感的一种宣泄,它在表现手法上采取一种既有法又无法的手段,不受客观对象的更多制约,对所描绘对象进行自然的挥洒,以使自己的主观因素和感性因素完美地表现出来,体现一种情物交融、物我两忘的境界。表现性素描应是掌握了素描基本法则之后内心性情的自然流露,不是刻意去追求,也不是模仿别人所能办到的。(附图5)

当今素描教学方式多样化正取代着过去的单一化。近年来,随着中国美术教育事业的迅速发展,素描教学的含义也被拓宽了,各个美术专业院校的基础素描不再是沿袭一种模式。仅造型基本功而言,各种专业性的素描应运而生,如工艺专业为了适应专业设计的需要并为其打下基础,在素描训练中更强调结构的完美和透视的准确,简洁的形式感中加入一种设计意识的培养,各种工艺专业的素描训练方式和要求目的也不尽相同。美术院校的素描教学更具特色,国画、油画、版画、雕塑等素描训练不但带有专业基础色彩,而且在素描艺术形式的表现探索上异常活跃。创造性思维的培养,注重艺术表现的格局在素描教学方法上已经向着多样化转变,素描教学的新格局正在孕育之中。

四、美术教学的特点

美术教学有着自己的特殊性,在课堂上教师与学生是真正面对面的教与学。所谓“面对面”的教学其含义不仅是教师站在讲台上面对学生讲授绘画理论,更准确、更深刻的含义应是教师走下讲台,到每一个学生的画架前,进行面对面的个别辅导、个别提问与回答,只有这样才能有针对性地解决每个学生作画中的实际问题。

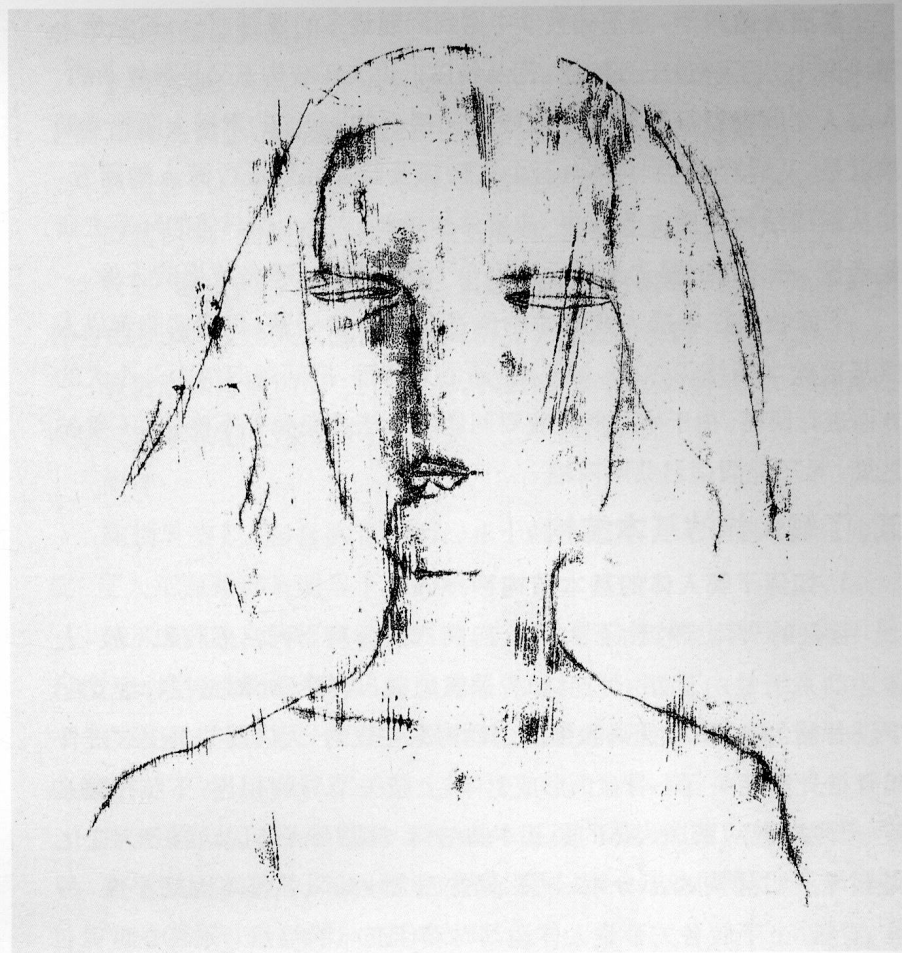

(附图 3) 结构与光影相结合素描 宫六朝

今天的美术专业教育,已经有其科学的教学体系,如:基础课、透视学、解剖学、构图学、文艺理论及中外美术史论等,都由专门的教师授课,同时教学还配备有相应的教科书和参考书。尽管如此,解决学生造型问题的关键应是通过学生大量的作画实践,教师在课堂上反复辅导这些重要的教学环节,使学生逐渐掌握绘画基础。

目前美术基础教学也面临着西方现代艺术思潮的影响与挑战,不可否认,西方现代艺术的影响为我国的艺术教学带来了生机与发展,一些艺术的精华和艺术发展的经验正在为我国美术教学所吸取利用。但同时西方现代艺术对我们的基础教学也造成冲击,青年学生们具有进取好学,乐于接受新事物、反映新事物的优点,但也具有急于求成的心理,在学校的基础课教学中,一些学生(尤其是大学低年级的一些学生)对基础造型认识不深刻也不成熟,甚至在自己还未掌握最基本的造型语言和法则之前,便不愿用心研究绘画的基本造型规律,如严格的透视、解剖、构图及技巧等基本造型因素。在没有解决这些基本造型语言和深入了解西方现代艺术的精华之前,便盲目模仿西方现代大师们绘画艺术的某一形式,漫无目的进行变形,忙乱一段时间后,其结果必然是连自己也不知所云,这才感到自己是在聚沙成塔,实属无益徒劳,被迫之下才不得不重新坐下来认真学习表现形式的基本语言——造型基本功。第二种情况是心不入境,基础训练的绘画基本功,其中包括“心物不二”,“境由心造”精神烛照下的修炼。由于现代社会已不是苦行僧的年代,社会发展带动下的经济、文化大发展,形形色色的诱惑,如现代音乐、金钱观、恋爱观等,有时会影响我们的学生,以致他们有时很难画画入境。表现为手在机械地磨线条,心却游离于画面之外,心不在焉地作画,也必然造成画的结果既无扎实的造型又无学艺的热情。

以上虽属教学中遇到的个别现象,但应引起基础教学的深思,教学也有责任引导学生培养苦心孤诣、献身艺术的精神。因势利导是艺术教学的一大特点。基础教学在必然遵循基本规律与法则的同时,更应尊重每个学生的个性感觉,就如生活中都有喜、怒、哀、乐、惧这种共性情感,在表达这些情感个性时又各自有不同的表达方式一样。素描人像更是画者“心象”与被画者“形象”的一种感情内外的互相联系,追求直接性与重视完成作品的同时,正是重视画者心灵世界直接表达的重要过程。在这个过程中,教学的要求不但要使学生扎实地锤炼造型基本功,而且还要使学生每个人的艺术个性萌芽得以正确引导,使这些艺术苗子茁壮成长,这正是艺术教学的特点。

(附图 5) 表现性素描 尚扬(上)

(附图 4) 研究性素描 于小冬(左)

素描人像教学,是基础教学中遇到问题最多的课题之一。首先是人对人像十分了解也十分敏感,而从绘画上讲人在结构上又是最复杂的,人与人之间的特征差异又是微妙而又接近的。我们的素描人像教学要求就是:从解剖结构到具体对每个人特征及精神面貌进行深入的研究,并从素描绘画角度由表及里、由整体到局部,从一个个具体的环节去研究造型。总之目的是为了描绘出一个个栩栩如生、呼之欲出的人像。

下面我把在素描人像教学中所遇到的一些问题,以最初的素描人像基础教学训练为主线,以实用、通俗为宗旨,把问题归纳为几个大的方面进行回答,由于水平所限我对问题的看法难免会有不确切、不妥帖之处,希望能同诸君共同商榷。

五、了解人体的基本结构

1. 如何了解人体的基本结构?

复杂的人体结构由五大部分构成,即头、胸、骨盆、上肢和下肢。人体运动系统是由骨骼、骨连结、骨骼肌组成,人体运动都是在神经支配下以骨骼为支撑,靠肌肉收缩产生动力来完成的。人体间架是由颈椎骨和脊椎骨串连头、胸、骨盆而形成躯体,上肢关节与胸相连,下肢在髋关节与骨盆相连,形成人体的最基本的结构,骨骼在人体运动时分为变化明显与不明显两大部分。头、胸、骨盆三大块的骨骼基本固定不变,颈椎、脊椎、上下肢各关节是人体运动时动作变化的枢纽。(附图6)

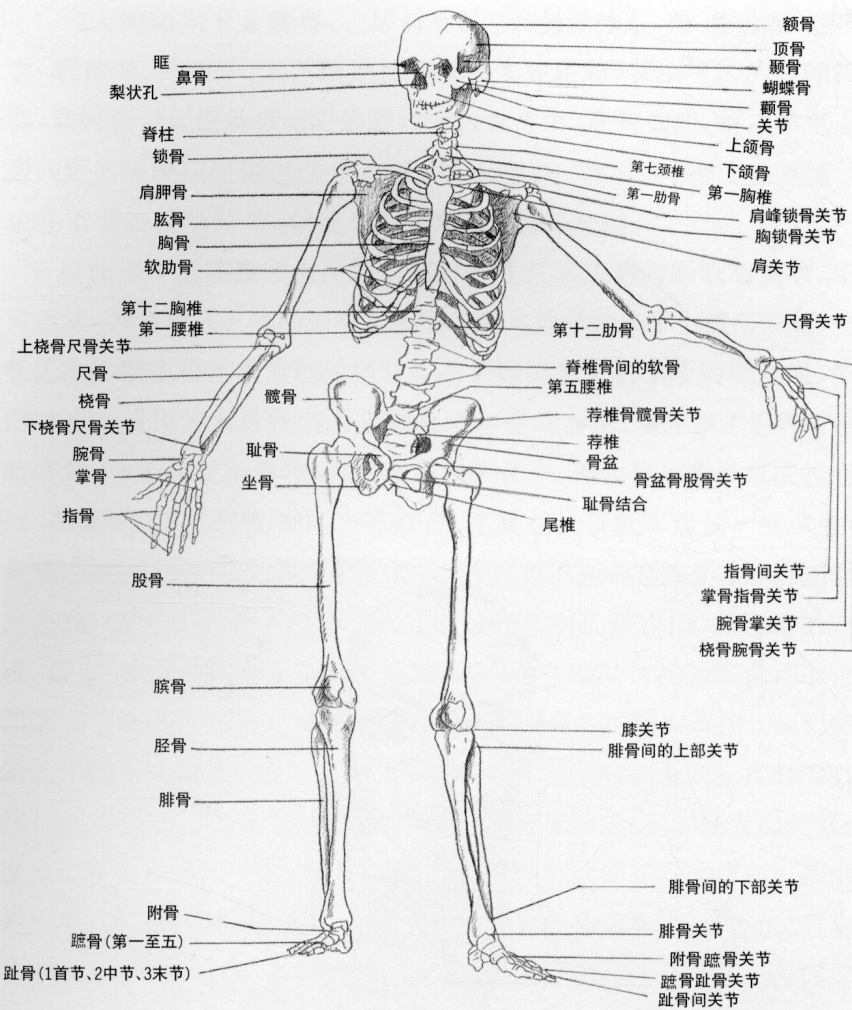
骨骼不但是人体的支架,还在外形上决定人体比例的长短,体型的大小及各肢体生长的方向与形状。骨与骨之间连接关节的不同类型与形状,为人体运动屈伸、内收、外展及回旋运动提供可能,关节运动在外形上起着不同变化,是人体造型的关键部分。(附图7)

人体肌肉附于骨骼、关节之上,每一块肌肉一般都跨一个或两个关节,生长在相邻的两块骨面上,肌束收缩时,一骨位置相对固定,另一骨由肌肉牵引着关节运动,产生了人体的动作,形成了肌肉对外形特征的变化。

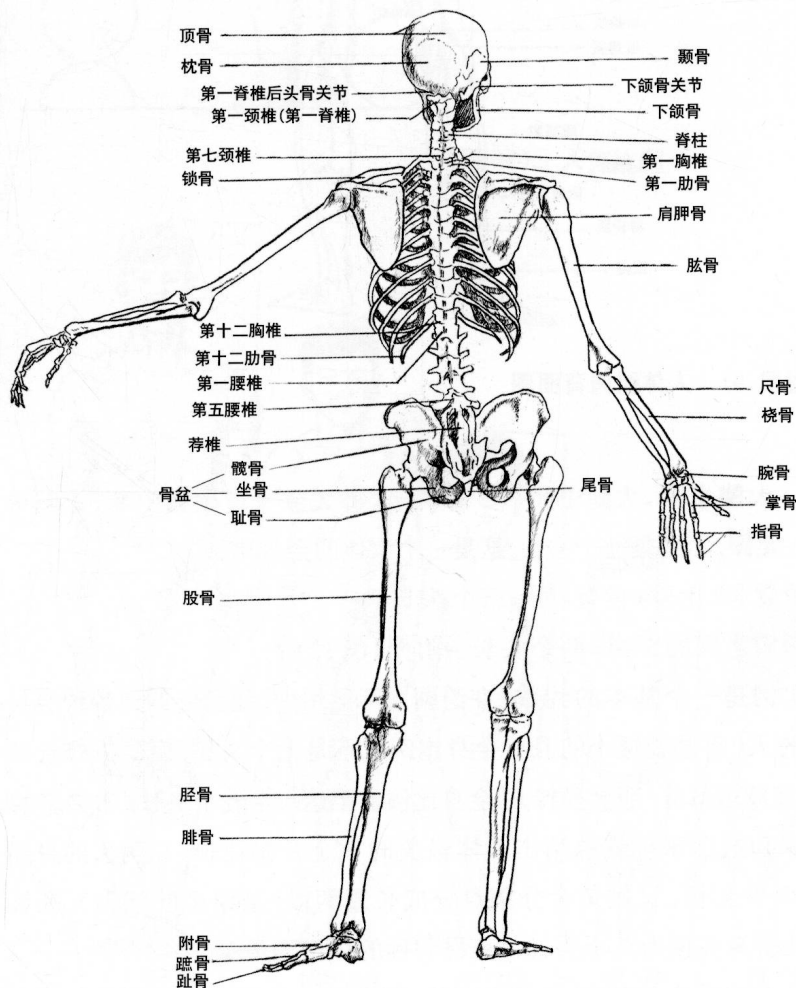
肌肉变化的特点是由形状、位置、生长的起止点决定的。一般肌肉起始为固定点,止点向起始处收缩,肌肉收缩变短变硬,放松后使肌肉松弛、变软,了解肌肉的作用与变化规律,对素描人像造型至关重要。根据人像造型的需要,下面介绍一下人体主要肌肉的起止点和运动时体型上的变化作用。

头部

颧肌:起自颧骨,止于口角外皮,收缩时牵引口角向外上方鼻唇沟

(附图 6) 人体骨骼正面观图

(附图 7) 人体骨骼背面图

横开, 脸颊部位膨起。

上唇方肌: 有三个头分别起自内眼角、眼眶下部和颧骨, 收缩时引上唇和鼻翼向上, 鼻唇沟加深。

眼轮匝肌: 环生在眼的周围, 牵动眼睛睁闭。

口轮匝肌: 围绕在口四周, 负责噤嘴、抿嘴等动作。

咬肌: 起自颧弓止于下颌骨, 提拉下颌, 负责咀嚼, 是面部最厚而且有力的肌肉, 是瘦人或感情冲动时明显于外表的肌肉。

皱眉肌和降眉间肌: 生于两眉两端和额鼻衔接的斜坡处, 人在喜悦或愤怒时牵动眉上竖或下拉。

躯干

胸锁乳突肌: 起自胸骨、锁骨, 止于颞骨乳突, 作用是颈部的屈伸回旋, 是人正面颈部最明显于外的肌肉。

胸大肌: 起自胸部和锁骨内侧, 止于肱骨前侧, 将上臂引向躯干是其作用。是男性胸前最突出的肌肉。

前锯肌: 起自第一至第八根肋骨, 止于肩胛骨和正中line, 作用是回旋躯干。

腹直肌: 起自胸骨下端, 正中line外侧, 止于耻骨, 用以屈曲躯干。

斜方肌(僧帽肌): 起自枕骨、第七颈椎、第十二胸椎等处, 止于锁骨和肩胛骨, 可使肩头向上向后等。

背阔肌: 起自第七胸椎向下至骶骨, 止于肱骨, 作用是将上举的上臂向下向后拉。

上肢

三角肌: 起自锁骨和肩胛骨止于肱骨, 作用于外展上臂等。

肱三头肌: 起自肩关节后侧和肱骨, 止于尺骨, 作用是伸前臂。

肱二头肌: 起自肩关节前侧, 止于肘关节下端。作用是屈前臂。

前臂侧肌群: 起自肘部肱骨外侧突起(肱骨外髁), 止于桡骨大头等处。作用是旋前臂。

前臂伸肌群: 起自肱骨外髁附近, 止于手部背侧。用于伸腕伸指。

前臂屈肌群: 起自肱骨内髁, 止于手部掌侧, 用于屈腕屈指。

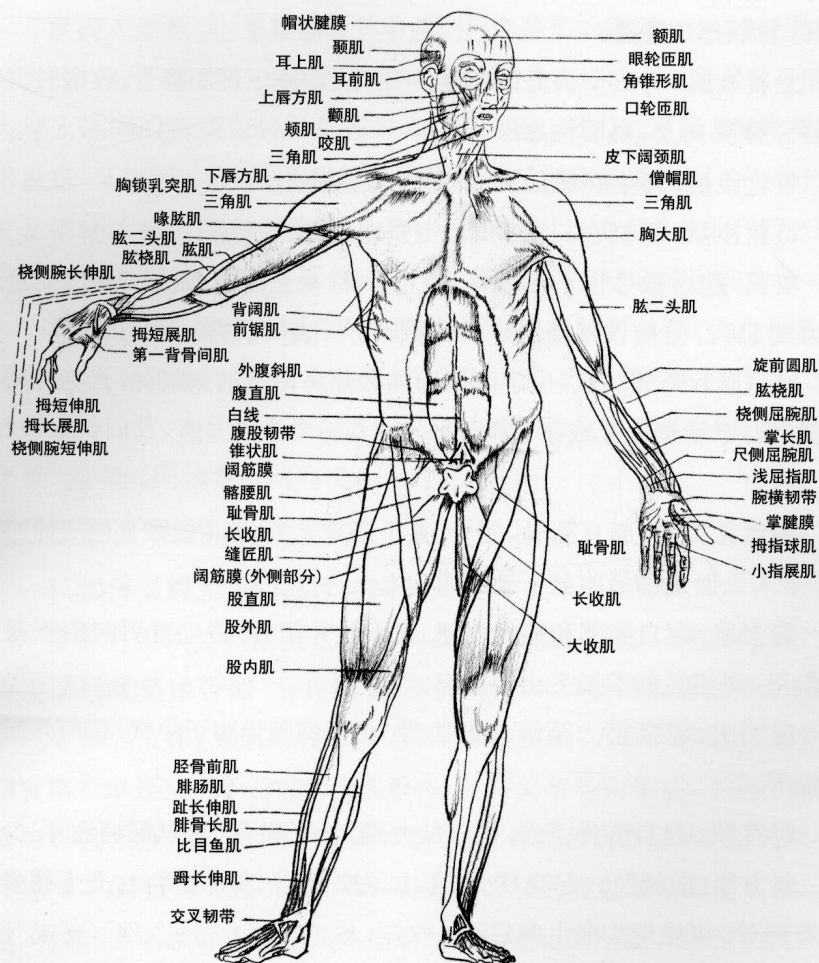
下肢

臀部肌群: 起自髂骨等, 止于大转子附近, 作用于外展、后伸大腿。

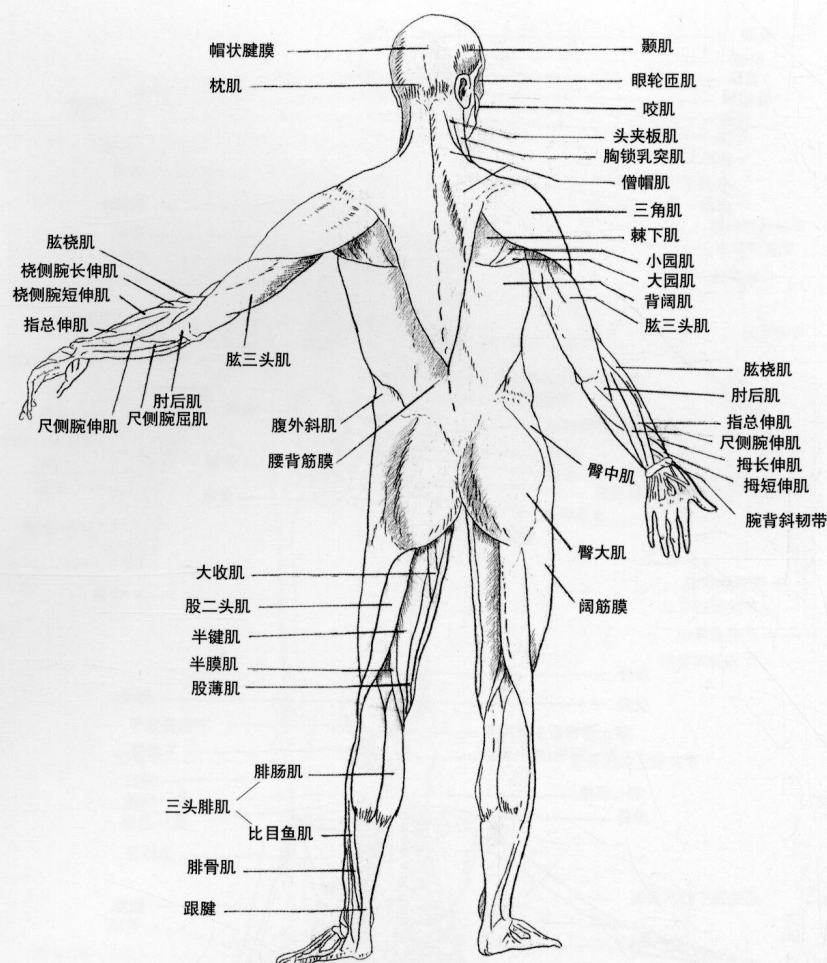
股四头肌: 起自髌骨前侧, 股骨后缘, 止于胫骨, 作用于前伸小腿。

股背侧肌群: 起自坐骨, 止于膝关节下部, 作用于后屈小腿。

胫骨前肌: 起自胫骨外髁, 止于足内侧, 作用于伸足。

(附图 8) 人体肌肉正面图

(附图 9) 人体肌肉背面图

腓骨肌: 起自腓骨, 止于足底, 作用于屈足。

腓肠肌、比目鱼肌: 起自膝关节后部, 止于足底, 作用于屈足。(附图 8、9)

以上人体结构造型简介, 仅仅是从艺术基本造型出发, 如想要更深入、更确切地了解人体内部结构, 需要翻阅有关专门介绍“艺用人体解剖”“人体结构”的书籍与资料, 以使艺术创作更具科学性, 更合乎生活情理的真的。

2. 怎样掌握人体比例关系?

人体比例是以头长为计算单位的, 我国人体通常为七个到七个半头长。古代画家总结出“立七”“坐五”“盘三半”的人体标准比例。大体以头长为单位区分如下:

全身长: 头顶——下颏、下颏——乳头连线、乳头连线——脐孔、脐

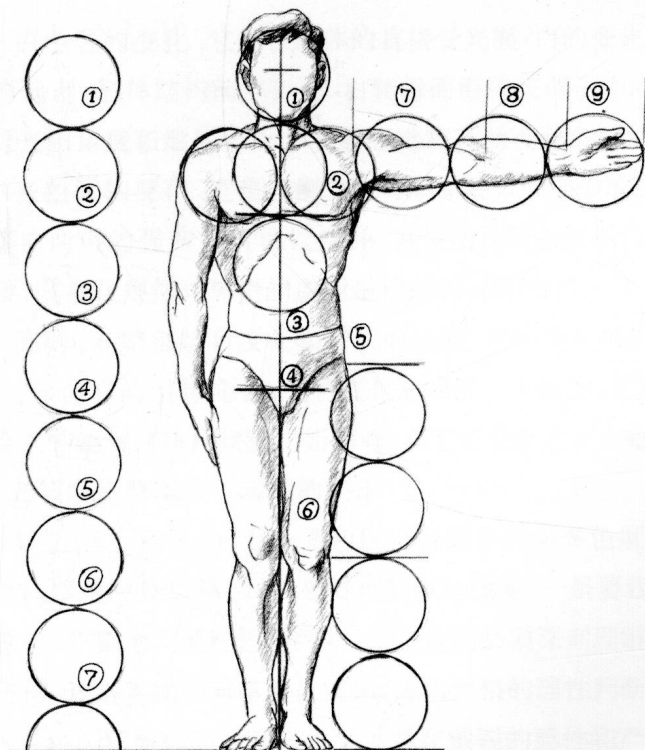
孔——大腿中间、大腿中间——膝关节、膝关节——小腿中部、小腿中部——足跟, 正好是七个头长, 这是一个大体的全身比例。

手臂长: 上臂+前臂+手=三个头长。

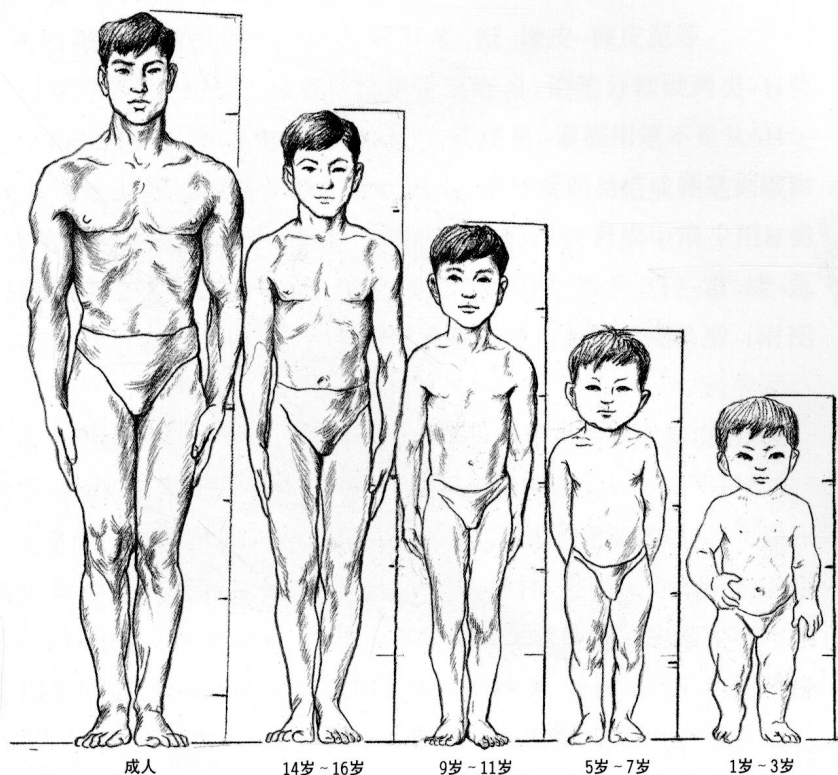
两肩之间的距离=两个头长。(附图10、11)

比例是一个基本的约数, 在绘画实际运用中, 我们会遇到各种身材特征的人, 有些较矮小的身材全身比例就不是七个头长, 而身体修长的人(如篮球运动员、服装模特儿)全身比例甚至达八至九个头长。古希腊的哲学家和数学家早就总结出人体最美的黄金分割比例, 认为人的身高相当八个头长, 又被黄金分割点分成长短两段: 足跟至肚脐为五个头长, 肚脐至头顶为三个头长, 身材匀称的体型为最美。

以上这些人体比例的基本理论, 可供我们作画参考并根据实际需要适当地伸缩, 总之是以人体的比例舒适塑造出优美的形体为原则。

(附图 10) 人体比例

(附图 11) 人体生长比例图

六、素描基本画法

1. 怎样运用线条组织色调?

素描造型中的关键因素之一是运用线条,它是表达素描的语言。只有具备了丰富的语言能力,才有素描丰富生动的形象造型。

在线条组织技巧上,我们可用软硬适中的铅笔或炭笔进行练习,用笔的技法多采用侧锋、平锋和中锋,用线的方向及变化可打直线、曲线或弧线。直线分别以斜线、横线、长线、短线、粗线、细线及交差排列等线。曲、弧线则以手腕的轻重旋转、飘逸流动运用笔法,画出富有弹性的曲、弧线来组织形态。运用不同线条可表现不同形态,组织不同轻重、缓急、疏密的线条展示不同的色调,这是素描人像造型的重要技法语言。(附图12)

不同明暗的色调,主要依靠线条排列的疏与密,用笔力量的轻与重而获得,笔轻线条排列疏间则为明色调;下笔重线条密集或反复重叠,色调则由明变暗。掌握了线条的明暗变化技巧,作画时对色调组织才能得心应手地将眼中之物化为画中之物。(附图13)

2. 如何把握黑、白、灰三大色调中的色阶及微差?

运用炭笔或铅笔在白纸上画线条,很容易产生色度。如果我们用深浅不同线条排列组织,或从轻到重,或从疏到密,各种组合会产生许多变化。这种色度变化主要由明暗中的黑、白、灰三个大的色度区形成对比层次关系,即我们所指的素描关系。

素描的黑、白、灰三大色调(也称三大面),是光照下所形成的最主要的明暗两大关系。即黑白之间,黑指明暗交界线、暗灰部、暗部反光、投影为一体的大暗部,白指大亮部、亮灰部(包括高光),再进一步的黑白推移演变丰富的五大基本色调,它的原理是在光源照射与反光作用下产生色度变化及明暗规律。

我们作画时应控制色调,不管色调如何丰富,千变万化中的线路必须把握在黑、白、灰三大调子统一整体下进行。黑有黑的统一领域,白和灰也各有自己的领域,它们之间既互不侵犯,又相互渐变与衔接,这使得三大色区分,形成明暗的总基调。由于形体体积结构的凹凸转折,黑、白、灰三大色区内又各自产生了微妙丰富的变化。(附图14)

黑色区的变化:形体背光的大暗面,虽统一在黑色区,但形体处在立体与环境空间中,加以结构形体的转折状况,明暗交界线、暗部灰面及反光便产生了上、下、左、右、前、后的立体空间黑白调微变,这种变化依据光与形体的角度有一定规律可循。(附图15)

(附图 12) 线条组织色调

(附图 13) 明暗组织色调

(附图 14) 黑、白、灰三大色调

(附图 15) 黑

(附图 16) 白

(附图 17) 灰