

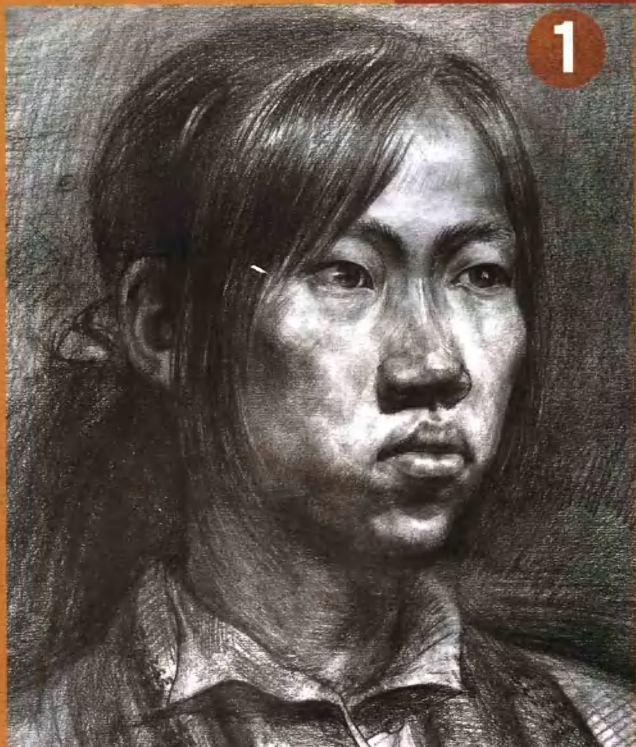
绘画·设计技法丛书

东北林业大学出版社

素描猫

于春录 付丹丹 著

1

绘画·设计技法丛书

素描 猫

SU MIAO

于春录 付丹丹 著

东北林业大学出版社
DONGBEILINYE DAXUE
CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

素描/于春录著. —哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2006.5

(绘画·设计技法丛书/赵玉晶, 韩鹏宇主编)

ISBN 7-81076-864-6

I. 素… II. 于… III. 素描—技法(美术)—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042087 号

责任编辑: 戴 千

封面设计: 王同旭

NEFUP

绘画·设计技法丛书

素描 (1)

Sumiao (1)

赵玉晶 韩鹏宇 丛书主编

于春录 著

东北林业大学出版社出版发行

(哈尔滨市和兴路 26 号)

哈尔滨市嘉祥彩色印刷有限责任公司印装

开 本 889 × 1194 1/16 印 张 6.35

2006 年 5 月 第 1 版 2006 年 5 月 第 1 次印刷

印数 1—1 000 册

ISBN 7-81076-864-6/J·18

总定价: 280.00 元 (共 8 册)

于春录

毕业于哈尔滨师范大学，黑龙江省美术家协会会员、黑龙江省书法协会会员、中国硬笔书法协会会员、中国青年书画家协会理事、黑龙江省高中美术协会理事。曾先后进修于中央美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、广州美术学院，现正进修于中央美术学院王华祥教授研究生课程班。

◆ 96年油画作品《春归》在全省油画展中获优秀奖。

◆ 2001年油画作品入选《全国美术教师作品集》。

◆ 2003年书法作品入选《中国书画名人墨迹大观》。

◆ 2004年在黑龙江省油画作品展中《夕阳》获二等奖。并在省美术馆展出。

◆ 多幅作品被国内外专业机构收藏。

TEL: (0) 13946556718

付丹丹

毕业于哈尔滨师范大学，曾先后进修于鲁迅美术学院、广州美术学院。

◆ 2001年油画作品入选《全国美术教师作品集》。

◆ 2004年在黑龙江省油画作品展中《静物》获三等奖，并在省美术馆展出。

目 录

前 言

第一章 素描人像基础知识

第一节 比例	1
第二节 透视	1
第三节 解剖	2
第四节 结构	2
第五节 黑白	3
第六节 看临	3

第二章 五官及头发的表现

4

第三章 素描头像画法步骤

7

第四章 素描作品

第一节 素描头像作品	20
第二节 素描半身像作品	46

后 记

53

各大院校美术专业联系方式

53

前言

素描是造型艺术中的基础学科，它是一种表达人的认识和思维的绘画形式。学习素描是一个要不断研究对象、认识对象和表现对象的过程。通过对形体的分析、研究和体会，从而对作品进行艺术的概括、取舍、合理的夸张。素描是高等艺术学府重要的基础课及入学考试的主要科目，特别对于高考生更是有着无可替代的重要意义。

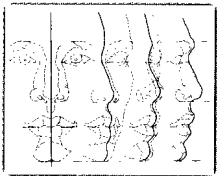
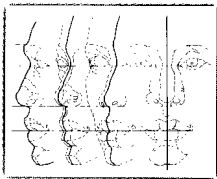
素描——当它以基础训练形式出现时，它能使我们认识绘画艺术语言的基本内容，并由此获得对绘画艺术语言形式规律的理解；素描——当它以一种独立绘画形式出现时，它本身就是画家表达心灵境界的个性化语言。这种双重性决定了素描既是绘画入门的基础功课，又涵盖着艺术问题。它既是完成一个常人到艺术家的基本转变的条件，也是陪伴一位艺术家终生的基本功和语言形式。在这个意义上，与其说素描是一种很强的技术性训练，不如说素描是一种关于绘画最基本思维方式和观察方式的训练，是对未来艺术家基本素质的训练。从狭义的素描训练开始，培养出一个未来艺术家所具备的完善能力，这就是素描训练的目的。

本书作者根据多年教学经验及深入到全国重点八大美术学院进行学习和研究后总结出一套画素描人像所遇到问题的解决方法，希望能够对正在美术高考道路上打拚的学子有所帮助，那将是著作者最大的心愿。

第一章 素描人像基础知识

第一节 比例

在素描写生中，每一个环节都离不开比例。构图离不开比例，找形也离不开比例，在处理画面的黑白关系上也离不开比例关系。比例关系，是学画者应不遗余力地进行研究并且要好好掌握的一种技能手段。比例是反映部分之间、各部分与整体之间的数量关系。正确的比例关系会塑造出完美的形体，而不同的比例关系又会塑造出具有各种特征和个性的人和物体，但不能帮助我们解决所有空间中的形体造型问题。我们必须知道，素描中比例关系的妥当与否也是指画面形状之间所形成的一种视觉上的舒服关系。在实际写生中应运用比较的方法去找线线与线之间、形与形之间、明与暗之间的长短宽窄以及面积的大小等比例关系。

第二节 透视

研究透视是一个比较严谨且至关重要的学习环节。研究透视学理论知识，对于初学者来说，虽重要，但

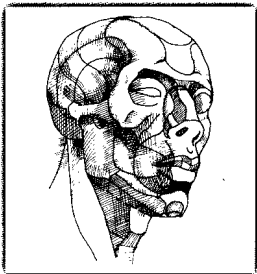
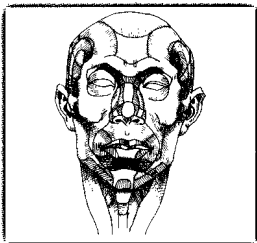
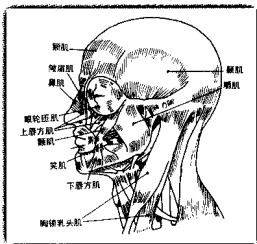
又称为几何结构。在写生中，我们往往利用几何形把人的各部分概括分析成一个或多个立方体块的组合体。这样易于我们更快地掌握较复杂的人体结构。我们应该清楚：解剖结构是基础，而形体结构则是艺术家对解剖结构归纳的结果，是我们为达到理解、记忆、想象的目的，找出形体的转折点，运用直线、弧线及几何体块来对人体的解剖结构进行归纳，将人体外形切面化和几何体块化。因此，内在解剖结构决定着外在的形体结构。结构分析应从内到外，本着对人体结构内在规律的理解来学习。比如：本着对骨骼、肌肉的生长部位、形状特征、衔接关系的理解，去进行外在形状的观察。这种分析应该是立体的，统一于一定透视关系的三维空间中，这也就是我们常提到的空间结构。在写生中，它同其他两种结构关系同样不可缺少。为了更好地掌握人体结构，除写生外，应对人体结构特别是解剖结构进行大量的记忆和默写练习，并配合大量临摹和速写作业。这样我们完成一幅优秀的素描作品就有了必要的保障。

第五节 黑白

画家在多年艺术生涯中总结出黑白画面构成要素。作为绘画的一种艺术手段，延续至今，形成独特的表现形式及特有的审美趣味。研究并掌握黑白技巧对提高素描的表现力有着更深层的意义。黑白对比因素能够给予我们强烈的视觉震撼感。然而，初学者把兴趣过多集中在中间色上，这样对素描学习弊多利少。懂得黑白技巧比懂得明暗五调子要更重要，而只知明暗五调子这个规律，不知道黑白变化的技巧，那么五大调子可能就会束缚住你的手脚。所以黑白对比的这种绘画形式语言，在画面所起的作用不可低估。

第六节 看临

学会读画是一个优秀学学生必须具备的素质之一，要像看故事书一样去看一些优秀范画，从而提高自己的眼力和绘画表现技法。一定要保持眼高，这样你才会进步。临摹是学习素描人像的最好办法，也是提高素描人像造型能力的有效途径之一。世界上很多画家都十分重视临摹，不少专家主张借此手段解决诸多问题。不但节省时间，还取得了事半功倍的效果，与此同时，临摹促使考生朋友提高眼睛的准确观察力同手的默契配合，在两者协调当中，培养了素描造型的信心。同学们一定要注意临摹和写生要交替进行。

第二章 五官的表现

颧骨的表现：颧骨位于脸的侧面与四分之三侧面之间，连接脸颊与颧弓，其余侧面与四分之三侧面部分的明暗应分清。

头发的表现：画头发时一定要与头部的结构结合起来画，要有所表现，头发和脸接触的地方的虚实变化也需要认真观察，处理不当会画成假发。

眼部的画法：上眼皮有一定厚度，加上睫毛的投影，在写生中，上眼皮下会形成一个浓暗的线面。下眼皮由于受光较多，与眼球无明显的界线，所以在画下眼皮时，用线不要太重。画眉毛时一定要先画眉弓，因为眉毛是长在眉弓上的。画眼睛时要注意内外眼角的高低比较。人的上眼皮一般较厚，要表达出它的厚度。在眼球上方的眼皮通常有转折。

鼻子的画法：写生中一要找到每个对象鼻子的个性特征。大的，细小的；鹰勾式，挺直的。鼻尖，有上翘，有扁平。鼻翼，有纤细的，有膨大的，有的近乎于三角形，有的接近方形，有的是扁桃形。一定要画得厚实，有体积。鼻子的体积有赖于鼻子底面的刻画，不注意底面与侧面的分界及底面与侧面哪个更重是难以表现出鼻子的体积的。

耳的画法：耳部的描写常常被许多同学忽视，因为耳部在空间关系上处于侧后面，同眼、鼻、嘴不在一个体面上。耳部处理的好坏关系到头部的整体感，且在侧面头像中，耳部是很重要的角色。注意正面耳朵的空间位置，不要往前抢。

嘴的画法：两条唇边线不要画得太重、勾得太死，否则会影响嘴唇的体积感。口缝线要画得有虚有实，注意上唇下面的小反光。在画嘴时，要把它与口轮匝肌联系起来画。要把上唇和下唇看做一个整体来画。正常情况下，上嘴唇要重于下嘴唇。嘴角是很出效果的地方，一定要画好。

第三章 素描头像画法步骤

老年男子像

步骤一：起稿

老年人的形象结构清晰明确，形象特征容易把握，特别是比较瘦的老年人。通过观察对象的基本特征，确定对象在画面中上下左右的位置，画出头部、颈部及五官的具体位置。

步骤二：形象塑造

老年人面部细微结构较多，这一阶段不必太注意细节的刻画，先把握整体的虚实关系，然后对明暗关系进行表现。根据头部大的形体特点进行塑造，再区分一下五官和头部的受光面与背光面。在表现上一定要整体、概括。

步骤三：深入刻画

在整体的基础上对人物的各个细节进行全面深入细致的刻画。局部的刻画必须服从整体关系。正确处理骨骼和肌肉的关系。明暗调子要紧紧围绕结构逐渐铺开，把握好黑、白、灰体块和大的结构关系。注意人物内在精神气质的表现。

完成图：调整、完成

经过深入刻画，形体的塑造已经较为充分，这时需要停下来分析思考画面中的不足，如是否表现出了老年人的基本特征，画中主次虚实关系处理得是否恰到好处，某些细节的刻画是否破坏了整体关系等。如发生问题，应采取一些有效手段，加强头像的艺术感染力，使画面本身达到统一和谐。

男青年像

步骤一：起稿

在作画前要认真观察对象的基本特征，确定对象在画面中上下左右的位置，画出头部动态线，确定五官位置及大的结构。轮廓线不一定要十分肯定，造型的准确也可以在画素描的过程中逐渐完善。

步骤二：形体塑造

从整体关系出发，用概括的手法铺出大体的明暗调子，素描中常常出现所谓“花”的原因就是没有很好地把握画面中大的黑、白、灰关系。强调明暗交界线，并在塑造明暗关系的同时逐步完善形体结构。这一阶段不必太关注繁琐的细节，小细节可通过整理、归纳、统一在整体关系中。

步骤三：深入刻画

深入的过程是表现一幅作品重要的环节，深入刻画实际上是从局部入手的，但要始终保持着整体统一的关系。一般是从头部最强烈、最鲜明的部分画起，并利用虚实变化处理好骨骼与肌肉的关系，同时注意用笔的方向，随着结构走。

完成图：调整、完成

在深入过程中，由于对局部的刻画往往容易忽视对整体的把握，这时需要停下来进行审视、思考，看看主体是否突出，形象是否生动准确，利用主次、虚实关系把画面的整体效果调整得更加完善。可以利用加背景来强化和烘托主体。

