

美术学院正规训练 教你学得快

人像素描

黄泰来 著



中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 马郁翠

装帧设计 大 可

图书在版编目(CIP)数据

人像素描 / 黄泰来主编. —北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2007.1

(美术学院正规训练: 教你学得快; 3)

ISBN 7-80069-756-8

I. 人... II. 黄... III. 人物画 - 素描 - 技法 (美术)
- 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 138050 号

美术学院正规训练

教你学得快——人像素描

出版发行 中国民族摄影艺术出版社

地 址 北京市和平里北街 14 号

邮 编 100013

经 销 各地新华书店

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 杭州星辰印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 10.5

印 数 0001-5000

版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80069-756-8/J · 455

定 价 40.00 元 (全套 4 册)

版权所有 翻版必究 印装差错 负责调换



美术院校正规训练

教你学得快

人像素描

黄泰来 著

中国民族摄影艺术出版社

目 录

一、人物头像写生述要	3
二、头部解剖结构	6
1. 骨骼	6
2. 肌肉组织	7
3. 老人皮肤皱纹	8
4. 耳部、鼻部	9
5. 眼部	10
6. 嘴部	11
7. 人像素描应用	12
三、人物头像写生	13
1. 人物头像写生特点	13
2. 人物头像角度变化	15
四、人物头像写生作业检测修改	17
1. 正面头像	17
2. 左四分之三侧面像	18
3. 女青年四分三侧面像	19
4. 中年男子左侧面像	20
5. 中老年男子右侧面像	21
五、人物半身像写生	30
六、手的解剖与结构	34
七、手的素描写生	36
八、《人体解剖》雕像简介及《运动人 体解剖》雕像素描作品	37

素描——教你学得快

——人像素描

一、人物头像写生述要

1. 人像写生特点

从石膏像写生过渡到人物头像写生,有很多的变化(先不提肖像画的特点要求)。石膏像是白色质地的静止的物像,而人像写生则有发色、肤色等多种质地、色调的变化。而且有神态、动态的形象特征。

2. 骨骼与解剖知识

进入素描人像写生阶段,要求学生先学习掌握头部的骨骼、肌肉的解剖学知识,绘制必要的图形,还要熟悉人像头面部结构的比例特征,进行系统的学习。

3. 比例分析

人的头面部比例一般分为“三庭五眼”。即人的眉毛到鼻子的底部长度为一“庭”,鼻子底到下颌为一“庭”,眉弓到前额发际为一“庭”,再到头顶尚有半“庭”。

头部宽度可等分为五个眼睛的宽度。鼻翼的宽度在两个内眼角的正下方,嘴角两端的宽度比鼻翼略宽。这种比例的一般规律可灵活运用,有助于校对面部五官摆放的位置。

4. 动势、动态变化

为了掌握人像头部动态变化,可以运用T字形来控制,不论头部动态如何,面部五官的T字形结构不变。因此,首先要找出T字形线的倾斜度来定位,就可把头面部动态表现出来了。在速写作业中有时就只画个T字型线就可代替面部结构了。

5. 五官的结构与特征

眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官,它们都具有对称的特点,每一个人又都有自己特征的五官,结构大同小异,特征却完全不同,东方人,西方人,又有明显的差别,要善于观察、表现。

6. 头像写生的方法步骤

①纸笔准备 四开纸,铅笔软、硬结合,因肤色与发色反差很大,所以面部皮肤的色调不要画很重很深,要和头发拉开深浅距离,不同部位用不同硬度的铅笔。

②构图比例 画头像1:1比例,不会充满画面,所以置于画面上中位置就可以了。

先用长直线画出大体约形线,再按透视角度画出面部的T字分割线,倾

斜角度,再认真校对一下,迅速进行面部的“三庭五眼”分割和颧骨、颧骨转折点的结构线,一边画一边测量,校对面部结构的对称性。

③分明暗两大面 在画大体形时,用明暗色调分块面的方法把五官位置突显出来以呈现头像的立体感、光感和空间感。这时对五官的表现仅是位置、比例和色调的立体表现,大体的感觉。

④五官定位深入刻画 对具体人像的五官特征观察要仔细,做到心中有数,然后迅速用左右对称的方法,把五官特征画到位,投影、质感、肌理都要认真刻画,不要凭概念去画人像。

⑤头发发型体积表现 头发的发型、纹理要服从大形体起伏的需要去画,要分块面,留出有亮光的转折部位,然后再用铅笔线条画出纹理走势,使头发生动,有体积感、光泽感。

⑥特征加工 画人像可能有男女、老少的不同,年龄的不同,肤色的不同,相貌特征的不同,所以笔法上要考虑使用粗放、细腻等不同笔法。

⑦头颈与衣领的关系表现 头颈和衣领部位的素描表现对于衬托人物形象起着重要作用,其结构和笔法都相当讲究,在图例中可以看到衣领部位对整张画像作品起到多么重要的作用。

⑧怎样快速抓神态 画人像,大家都有很强烈的愿望,要抓住人物的神态、特征,要求画得像。于是,非常重视画五官,尤其是画眼睛、眼神。在实践中却往往事与愿违,过早过多地画五官,失去了整体的动态和形体、比例关系,再加上五官位置画错了,一番涂改后,前功尽弃。所以,在教学中特别要教学生一招的就是先不要求画得像,先求得大的动态,既头像的角度、倾向性,大体比例先在构图中摆定,大的色调、块面、立体感淡淡地画出一层效果,然后把五官形状轻轻地画出来,不要一笔就想画到位,要反复观察比较后,感觉合理了再肯定地画完。人物的结构、比例和神态也就能正确地表现出来了。

整体观察一下大效果,略加修改、调整,大胆肯定地把眼、鼻、口、耳的形状都画一遍,发型也跟着画起来,一张人像素描就这样完成了。这一过程先由教师示范一下,再请学员们迅速学画,很见成效。

7. 人物形象的记忆画法

人物形象的记忆画,是建立在人物速写训练和丰富的解剖学知识基础上的教学实践。任何画家在进行绘画艺术创作时,开始阶段都要用写生的方法收集素材,记录生活中所观察到的各种人物形象,形象特征,各种人物的动态、衣饰、道具。当进行创作时,就需要有凭记忆默写的本领来进行创作绘画了。尤其是特殊环境中的人物神态更需要画家的记忆功力。

据传,我国五代南唐时期,由顾闳中所画《韩熙载夜宴图》就是我国绘画史上最好的记忆画范本。西方绘画史上,许多画家也同样重视用全凭记忆的方法来创作绘画。法国著名画家德加,就是用全凭记忆作画的方法,创作出一大批优秀的美术作品。

所以,学生在进行人像写生作业的同时,最好是画很多角度的人像速写,加深对人像结构和特征的理解与记忆。

8. 人物半身像素描

①**范畴** 人物头像习作性作业较多,胸像、半身像及全身人像素描,均属于人物肖像素描的范畴。对于人物神态和艺术表现力都有了更高的要求。

②**要求** 通过对人物形象、手势、体态特征及其服饰的刻画,要求形神兼备地表现人物形象的外形、气质和体魄。

③**观察方法** 为了画好人物半身像素描,应当充分利用在人物动态及形象速写中取得的对人物动态及形象的感性认识和作画经验,特别注意运用人物形象整体,特征出发的观察方法和表现技巧。

④方法步骤

a. **构图** 构图的起码要求是把头、颈、上半身直到手的形象都完整地画出来,恰当安排画面,使视觉舒服而又富于动势,这样的构图就是成功的。方法是先确定最上方头顶上的最高点,再找出最下方的手的位置的最低点,继而用长直线找出身体在画面上的最左边和最右边的边线,以头的长度为比例尺度分割画出头颈、肩、肘、手的比例位置。

在画半身像大体轮廓时,应着重找出各主要转折点、端点的位置,以点带线。

b. **头像与手的姿态** 半身像素描刻画的重点是头部形象和手的姿态,所以画好手的结构形态在这个作业中是个重要任务。

要画好手的形态,必须从大处着眼,确定手腕、手掌的基本造型,然后确定手指各关节的连线,指端的连线,画出立体、有厚度的手形后再以分割切断面画出立体的手指来。

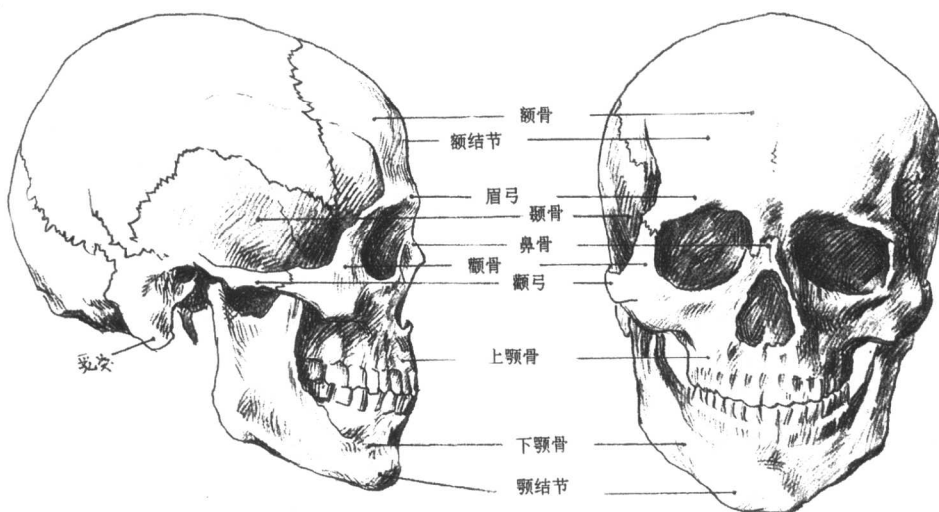
手的形象和手势素有人的第二表情之称,所以手要画好。

c. **服装的表现** 半身像素描对服装的刻画,目的是表现人的衣着形象,并符合人体结构的起伏特征。要求我们对衣服式样及衣纹起伏形状进行概括、提炼。在表现众多的衣纹起伏时,要进行组织和取舍,进行选择。抓住其基本特点,画出来合理、生动,看起来就舒服。衣服式样对人物形象的气质、身份有很强的渲染作用,尤其衣服质地的变化要求在表现笔法上使用多种多样的技巧,以有利于衬托人物形象的生动性和皮肤质地的光洁细腻感,体现出不同的情调、艺术趣味和形式美感。

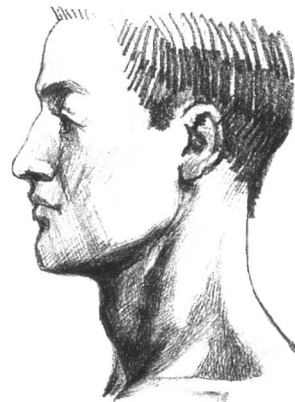
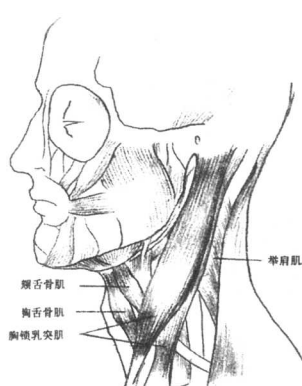
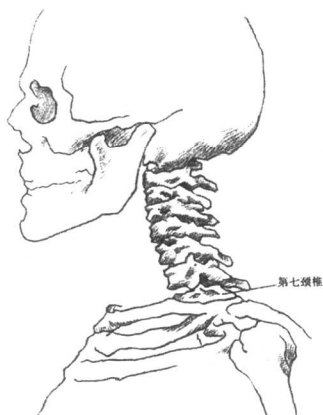
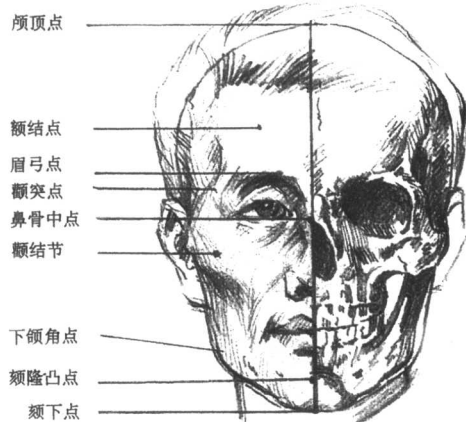
d. **整体加工,完成作业** 这个阶段不仅要反复观察,找出不合理的部位进行修改,更重要的是尽最大的努力来增强画面的艺术效果,充分表现人物的气质、神态,力求达到完美。有时,这个过程要画很长的时间。

二、头部解剖结构

1. 骨骼

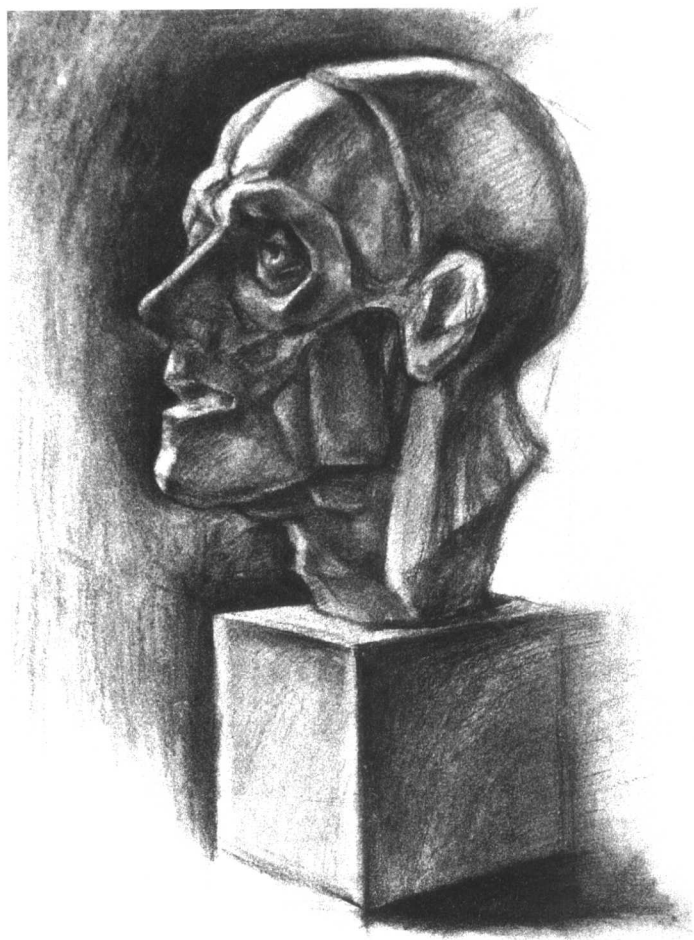
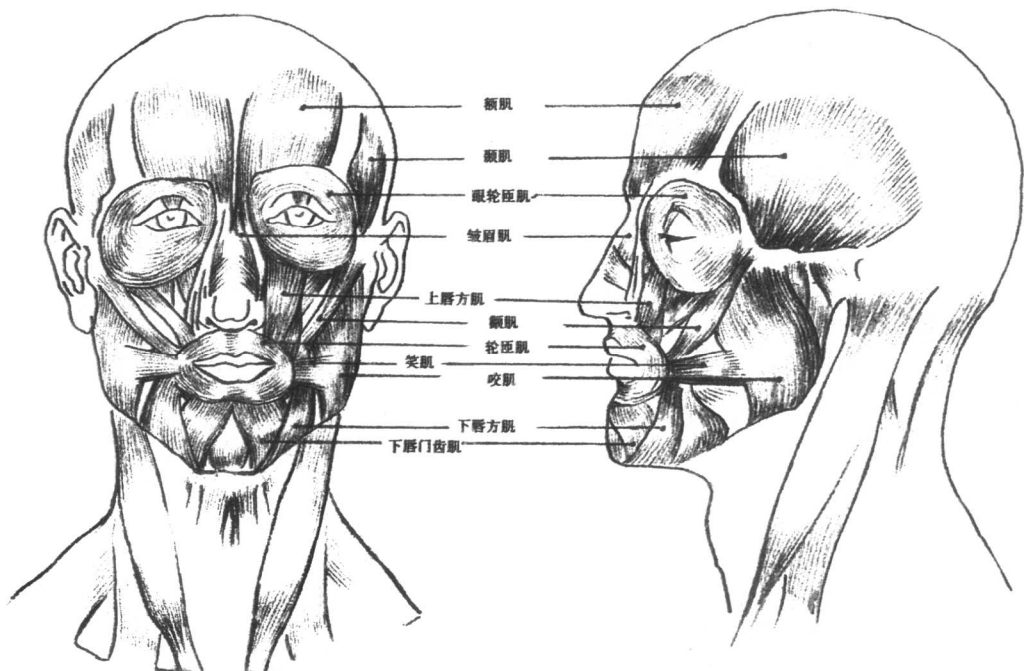


影响外部造型的骨点



骨骼与解剖知识：进入素描人像写生阶段，要求学生先学习掌握头部的骨骼、肌肉的解剖学知识，绘制必要的图形，还要熟悉人像头面部结构的比例特征，进行系统的学习。

2. 肌肉组织



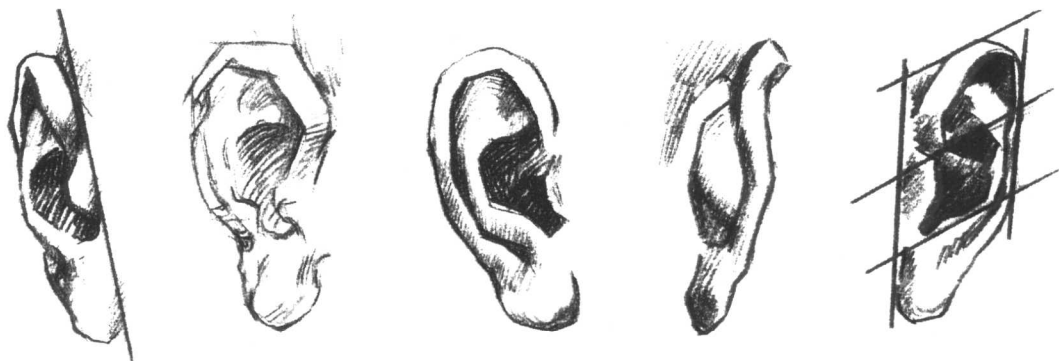
在素描教学中,主要通过绘制头骨,头的解剖石膏模具,加深解剖知识的理解,同时明确头部起伏结构的构成原因,学会表现人像神态。因此,绘制解剖头像作业是个重要的学习环节。

3. 老人皮肤皱纹

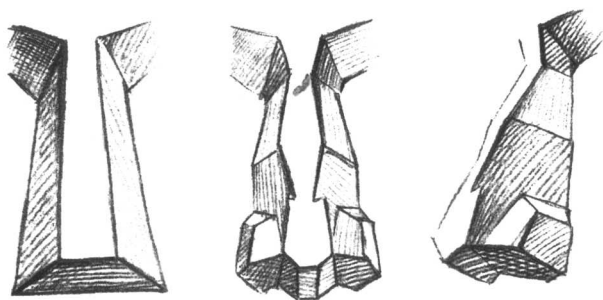


老人像的面部皮肤有非常多的皱纹，它们的显著特点是和肌肉的走势成垂直或横向的长势，是肌肉收缩时给表皮留下的痕迹，对人物形象的表情、年龄、神态起到很重要的表现作用。这张素描作业如实地表现了一位久经沧桑的老人形象。

4. 耳部、鼻部



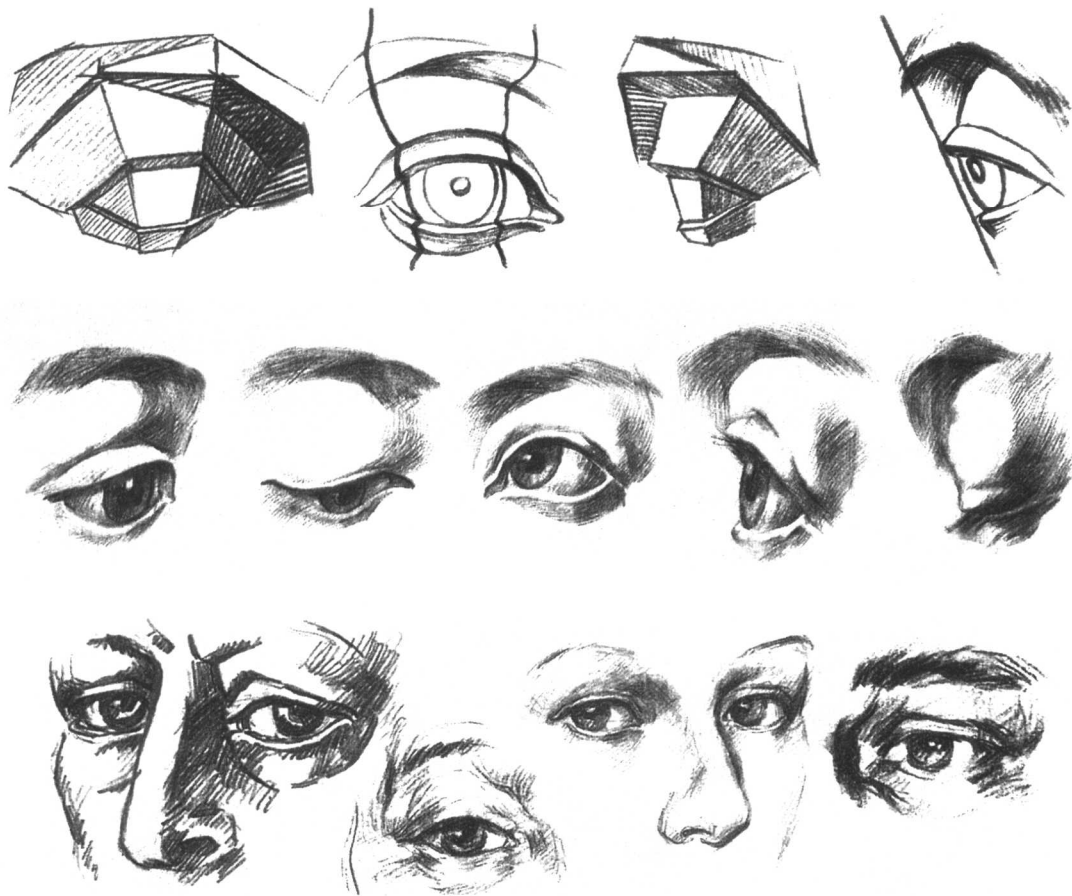
耳朵结构复杂，而且因人而异，有很多种形态，要善于观察、描绘，尤其是不能把耳朵画得贴在头的侧面。耳朵的高低位置关系到头的运动姿态。



在面部，鼻子是立体感最强的锥形隆起部位，也关系到人的容貌，所以画人像首先要学会画鼻子。左图中的范例都是外国白种人的大鼻子，结构很显著。



5. 眼部

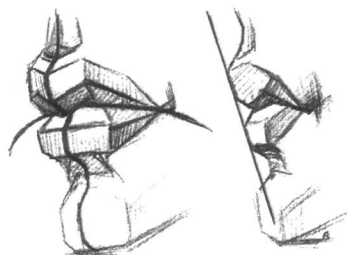
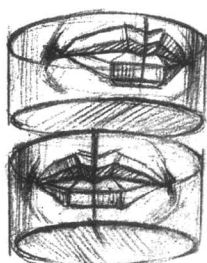


眼睛是心灵的窗口，所以每个人都十分重视画眼睛，结果适得其反，古人就主张最后画眼睛。所以我在素描教学中也要求学生先画面部的起伏结构，眼帘部位的凸起形状，再最后画眸子。上下眼帘也要画出厚度，画出投影的关系来，瞳孔的高光一定要空出位置来，不能涂死。

6. 嘴部



李天
画

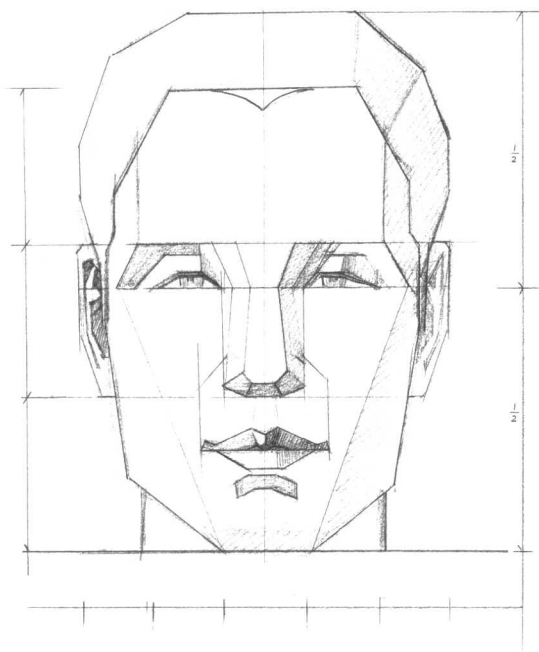
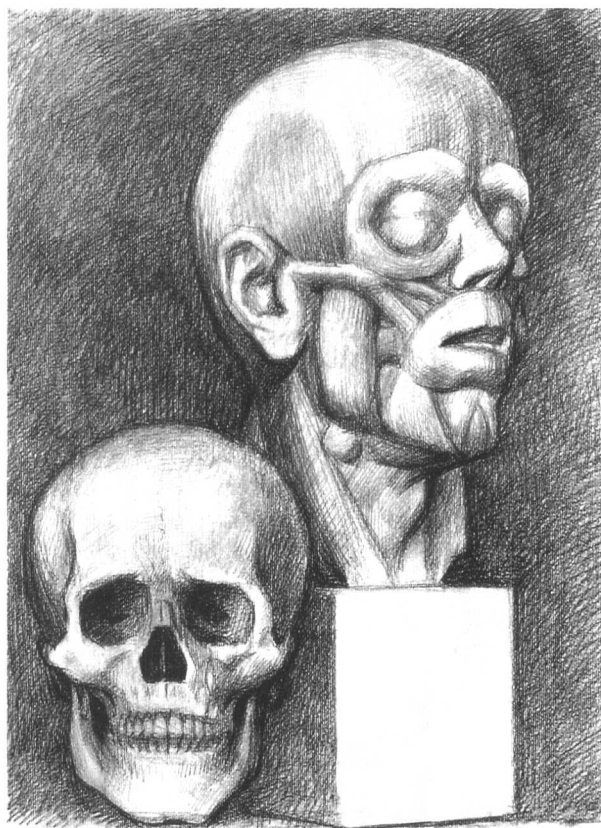


嘴部的结构,需要认真观察,多画速写,才能真正掌握画嘴的方法。我们在素描中要学会画嘴部的体积感,唇裂的变化要用立体的观察方法去理解,如上图的范例。

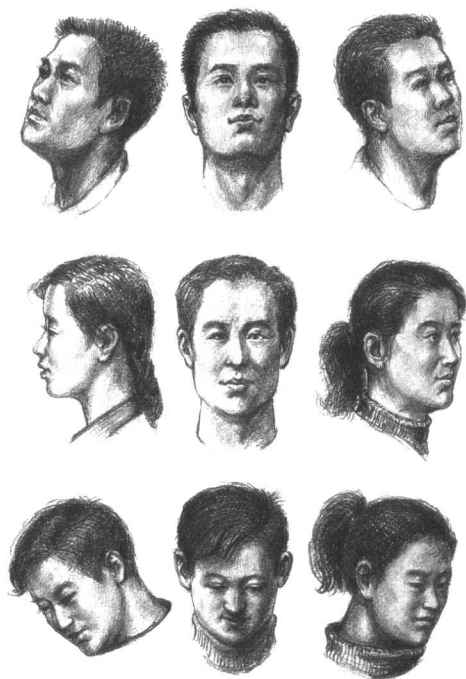
7. 人像素描应用

比例分析：人的头面部比例一般分为“三庭五眼”。即人的眉毛到鼻底的长度为一“庭”，鼻底到下颌为一“庭”，眉弓到前额发际为一“庭”，头顶尚有半“庭”。

头部宽度可等分五个眼睛的宽度。鼻翼的宽度在两个内眼角的正下方，嘴角比鼻翼略宽。这种比例的一般规律可灵活运用，有助于校对面部五官摆放的位置。



头像比例



比例应用

三、人像头像写生



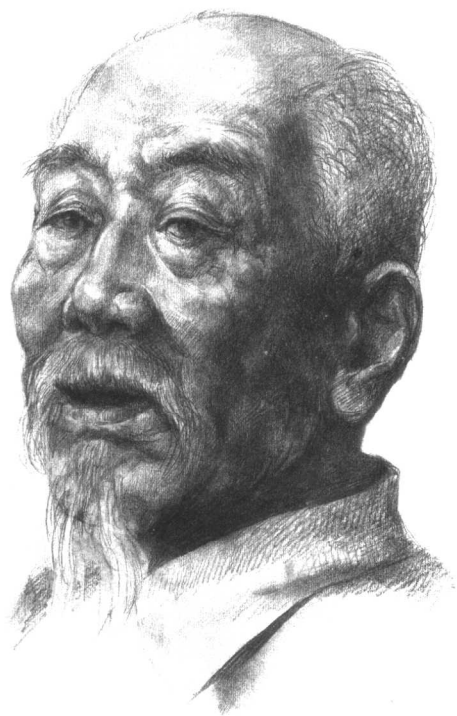
1. 人物头像写生特点

人像写生特点：从石膏像写生过渡到人物头像写生，有很多的变化（先不提肖像画的特点要求），石膏像是白色质地的静止的物像，而人像写生，则有发色、肤色等多种质地、色调的变化。而且有神态、动态的形象特征。



动势、动态变化：

为了掌握头部动态变化，可以运用T字形来控制，不论头部动态如何，面部五官的T字形结构不变。找出T字线的倾斜度来定位，就可把头面部动态表现出来了。



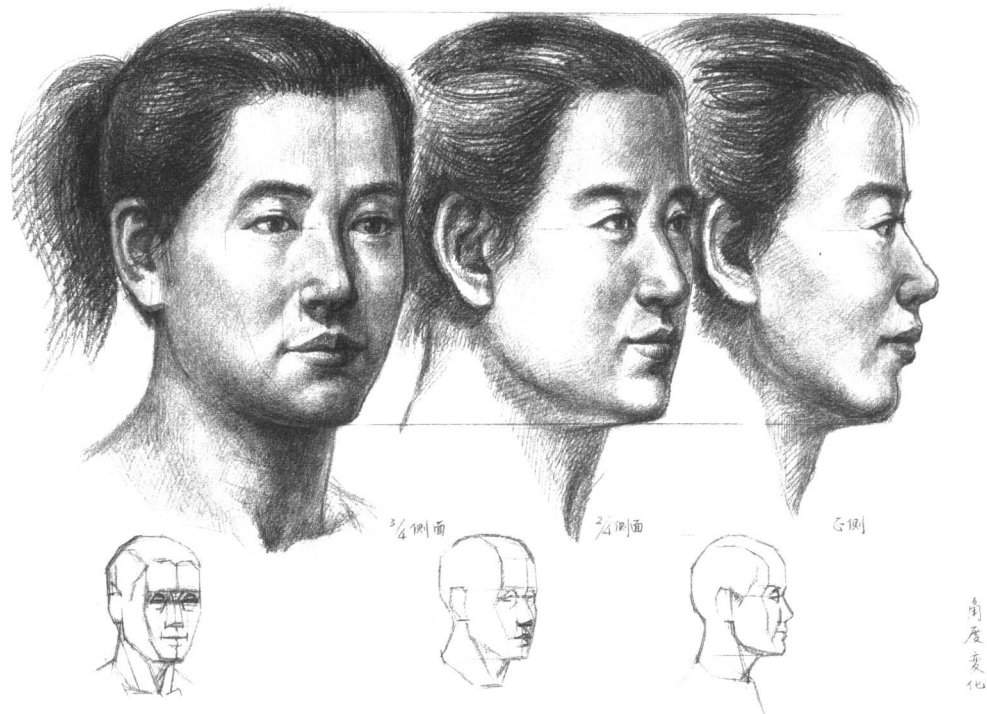
老人头像写生步骤：

第一步，用直线分块面的方法，画出老人头像的结构，明暗色块，用T型框架检查，确定老人头像的面部结构对称关系是否正确。

第二步，运用排线分块面的笔法，塑造老人面部的肌肉起伏，五官形像特征。

第三步，人物形象表现要重视笔法，尤其是胡须、白发，画得要轻快，明暗转折面部位的结构要画得紧。

2. 人物头像角度变化



西方人的脸比我们东方人要长。

五官的结构与特征：

眉、眼、鼻、嘴、耳构成人的五官，它们都具有对称的特点，每一个人都有自己特征的五官，结构大同小异，特征却完全不同。东方人和西方人有明显的差别，要善于观察、表现。