

冲 刺 美 院

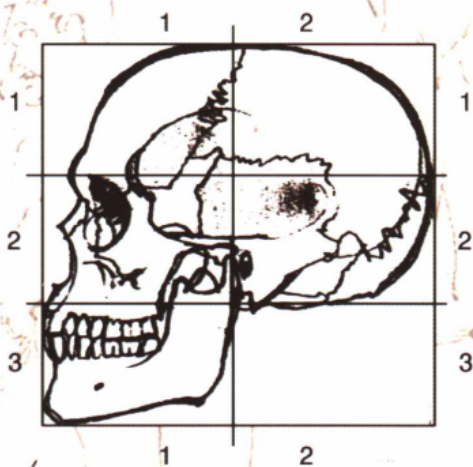
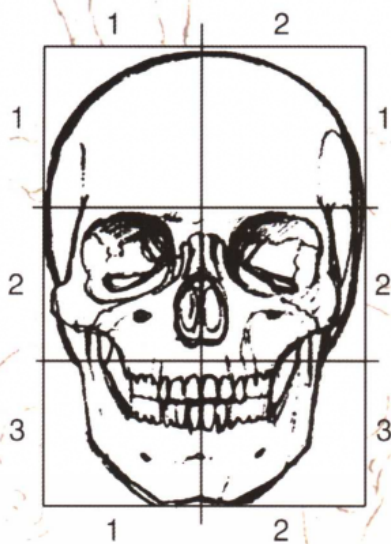
大师教你画

CHONGCIMEIYUAN
DASHIJIAONIHUA
XIAOXIANG

肖像

姜殿坤 李英翥 编著

吉林美术出版社



冲刺美院
大师教你画
肖像

CHONGCIMEIYUAN
DASHIJIAONIHUA
XIAOXIANG

ISBN 7-5386-2073-7



9 787538 620733 >

冲刺美院·大师教你画肖像

编 著：姜殿坤 李英崑

责任编辑：林 鸣

助理编辑：邓 哲

装帧设计：郭 琦

技术编辑：赵岫山 郭秋来

出版发行：吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

制 版：长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷：长春吉广集团有限公司

版 次：2006年8月第1版第1次印刷

开 本：787 × 1092mm 1/16

印 张：4

印 数：1-4,000册

ISBN 7-5386-2073-7/J · 1750 定 价：39.60元/套 (19.80元/册)



这是一本适合美术学习的初学者、准备参加艺术院校美术加试的广大学生及其他美术爱好者所看的书。

美术学习是一件艰苦的事情。从观察到理解，从认识到表现，每一次进步都要付出辛勤的劳动。但进步的幅度与付出的劳动却不成比例，有人花了很长时间，付出了很多辛苦，却进步很慢，究其原因，很大程度是因为没有合适的学习方法，其次是因为没有掌握系统的理论知识。

美术学习的过程不同于其他学科，如果忽视自己的感受，而对所谓的“知识”死记硬背是不能起到很好效果的。因此，知识的获得必须基于自己的强烈感受和对表达方式的孜孜以求。此书立足于开发美术学习者的观察潜力，通过对基本知识进行归纳、总结，对大师优秀作品的分析、点评，使学习者掌握更加全面的理论知识和细腻的表现技法，通过举一反三的例证使知识在学习者的手里能够活学活用，而且能够在潜移默化中加强学习者的鉴赏能力。

以往类似的书籍只注重对整体知识的把握和对宏观知识的介绍，而对更加细腻的地方却是鞭长莫及。例如：一根睫毛应该如何表现；怎样表现五根手指的不同表情等。本套丛书对观察与理解、丰富的表现技巧作了深刻的挖掘和整理，能够确保让你在学习的过程中得到更大的收获。

一本好书就是一位很好的老师，我们希望你能够在本书的帮助下取得长足的进步，我们也希望你能够继续关注本套丛书，谢谢！

编者

2006年7月

目 录

一、绘画大师的第一个秘密：确立你的空间意识及形体观念

- (1)模特是立体的·····2
- (2)画出合理的基本形·····2
- (3)形体结构的转折变化·····2

二、绘画大师的第二个秘密：造型与解剖的关系

- (1)头部骨骼的名称·····6
- (2)头部骨骼的比例关系·····8
- (3)头骨的骨骼特征·····8
- (4)骨骼的转折与结构·····10
- (5)头部骨骼的连接·····12
- (6)颈椎及肩部的骨骼·····14
- (7)头部肌肉的位置及名称·····16
- (8)肌肉与表情·····17
- (9)肌肉与皱纹·····18

三、绘画大师的第三个秘密：注意你所描绘的细节

(1)眼睛

- ①眼睛概述·····21
- ②眼睛的位置、形状及透视关系·····22
- ③眼睛的表情·····23
- ④视线（目光的一致性）·····25
- ⑤眼神·····25
- ⑥如何把握眼睛的特征·····25

(2)鼻子

- ①鼻子概述·····28
- ②鼻子的基本形体·····29
- ③如何把握鼻子的特征·····30
- ④鼻子的表情·····30

(3)嘴

①嘴的概述·····	32
②嘴的形体·····	32
③如何把握嘴的特征·····	33
④嘴的运动与表情·····	36

(4)耳朵

①耳朵概述·····	38
②耳朵的形体·····	39

(5)头发

①头发概述·····	40
②头发形体·····	41
③发形·····	41

四、绘画大师的第四个秘密：表现的技巧

(1)如何塑造形体·····	42
(2)近大远小与比例关系·····	44
①近大远小·····	44
②关于比例·····	45
(3)近实远虚·····	46
(4)结构强化·····	46
(5)线条的暗示·····	48
(6)整体意识·····	49
(7)深入与和谐·····	50

五、绘画大师的第五个秘密：构图是你修养的体现

(1)构图概述·····	52
(2)画面的空间分割和位置·····	54

六、绘画大师经作欣赏·····56



1/ 素描肖像 伊万纽克

第一章 绘画大师的第一个秘密： 确立你的空间意识及形体观念

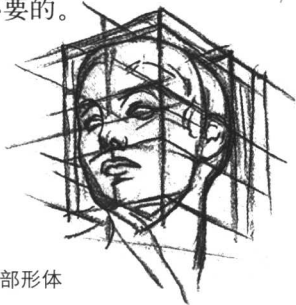
这一章里，绘画大师们将会以他们的精彩作品向你传授关于绘画的第一个秘密：形体意识，认真地理解和消化这些知识是你迈进艺术殿堂的第一步。

一、模特是立体的

我们所看到的模特是一个占有一定空间的形体，而不仅仅是你所见的轮廓线以内的东西，他（或她）是立体的，这是我们必须认识到的问题。

这个认识是非常重要的，是我们能够正确、客观地对待模特的基础。

让我们看看伊万纽克的作品吧（图1），这张老人肖像体现了作者对模特形体的出色把握，形体意识在绘画之前或者是过程当中都是贯穿着的。如这幅作品一样，我们可以把头部整体看作是一个大的立方体（图2），这个立方体在长、宽、高三个围度上占有一个立体的空间。我们现在的任务就是在二维（长、宽）的平面上塑造出三维（长、宽、高）的形象。虽然塑造出立体的形象也许并不是绘画的最终目的，但是，在一定阶段内进行这样的造型训练是必要的。



2/ 头部形体

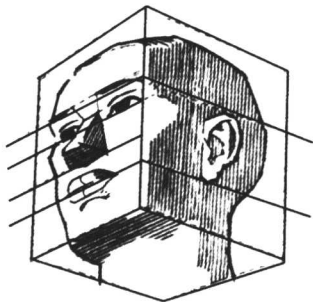
二、画出合理的基本形

因为头部可以从整体上看作是一个立方体，所以头部与立方体一样符合近大远小的基本透视法则（图3）。如果你是在画侧面的模特，那么模特五官之间的连线会消失在视平线上的一点（灭点）（图4）。当你正对着模特的脸部时，模特的两个眉毛之间的连线与眼睛、耳朵之间的连线应该是平行的（图5），即使头部发生了运动，五官的位置仍然合乎平行透视的基本规律。

懂得了以上知识，再加上熟练地应用，我们就能把握各种姿态下模特的基本形。除此之外，我们还要懂得更重要的道理：在对待造型时，任何两个形状之间都是存在联系的。

三、形体结构的转折变化

用你的手轻轻抚摩石膏肖像或者是自己的脸庞时，你是否感觉到了起伏、凹陷呢？我们应该问问自己，为什么会有这样的感觉？原因是：当你感觉到起伏或者凹陷时，那里的形体就发生了变化了。比如：正方体的两个面在相交的地方就会形成棱角，我们可以说：一个面在这里发生了转折，或者说：各个面的转折共同围成了立方体。在观察模特时，我们也可以这样来认为：一个个不同的面共同围成了五官、骨骼、肌肉等“零件”。比如：一个长



4/ 五官透视



3/ 头部透视



5/ 五官的对应关系

方体构成了鼻子；圆柱体构成了颈部等。之后，这些“零件”又共同组成头部这个大的形体。因此，我们可以用这种方式来概括出头部的基本结构。在绘画大师的作品中，你是否能够感受到形体结构的存在呢？(图6-8)

当然，头部各个部分的转折受到骨骼、肌肉

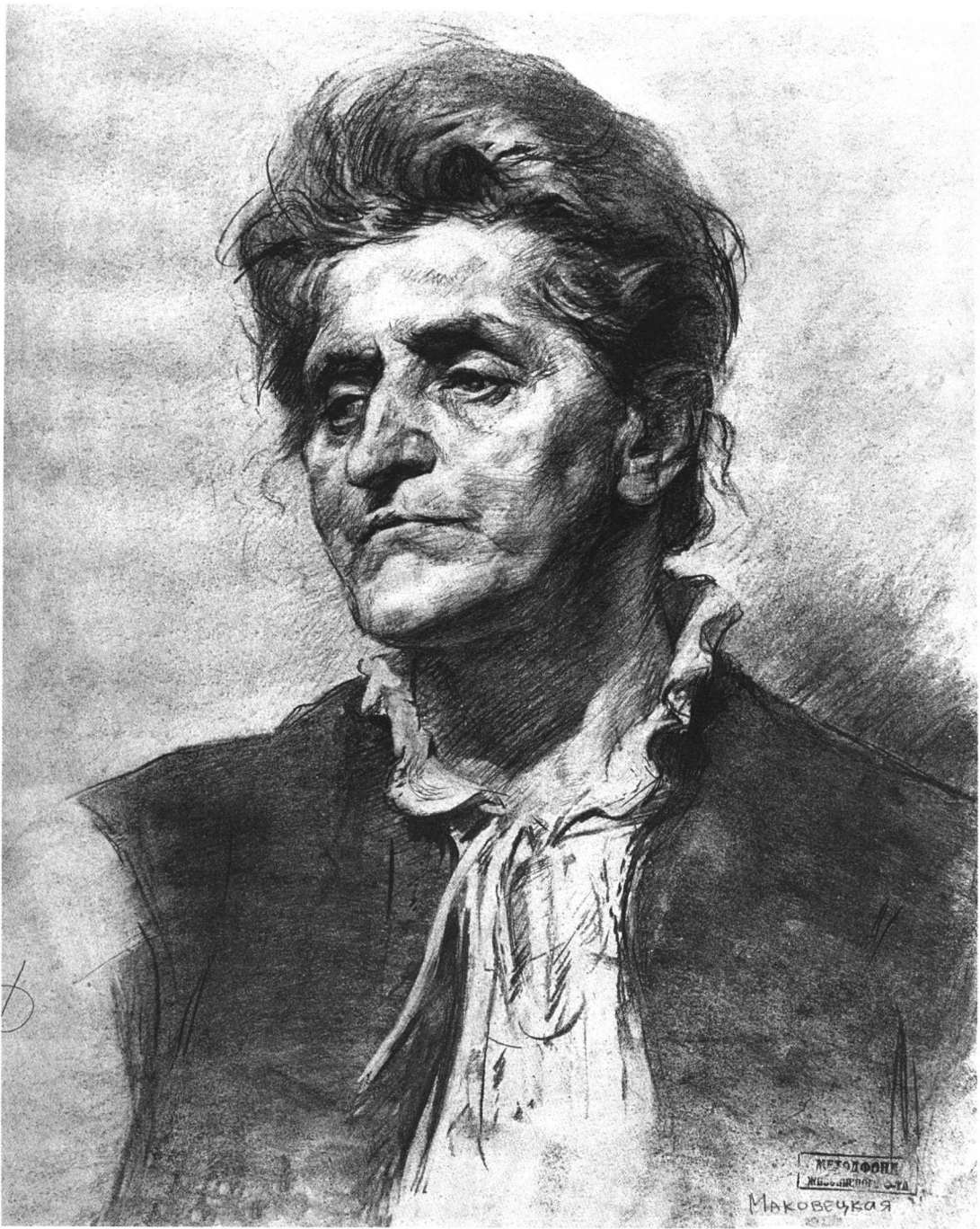
的影响有着非常微妙的变化，这些问题我们将在下面有详尽的介绍。我们现在只要建立起基本的形体意识就可以了——这是一个良好的开端。



6/素描肖像 B.P.加里莫夫



7/ 素描肖像 C.K. 马梅多夫



8/ 素描肖像 H.A. 马科韦茨卡娅

第二章 绘画大师的第二个秘密： 造型与解剖的关系

我们在前面已经探讨了关于形体结构的基本知识，但仅仅知道造型是什么样子是不够的，我们还要知道造型为什么是那个样子和我们应该怎么样去认识和表现。

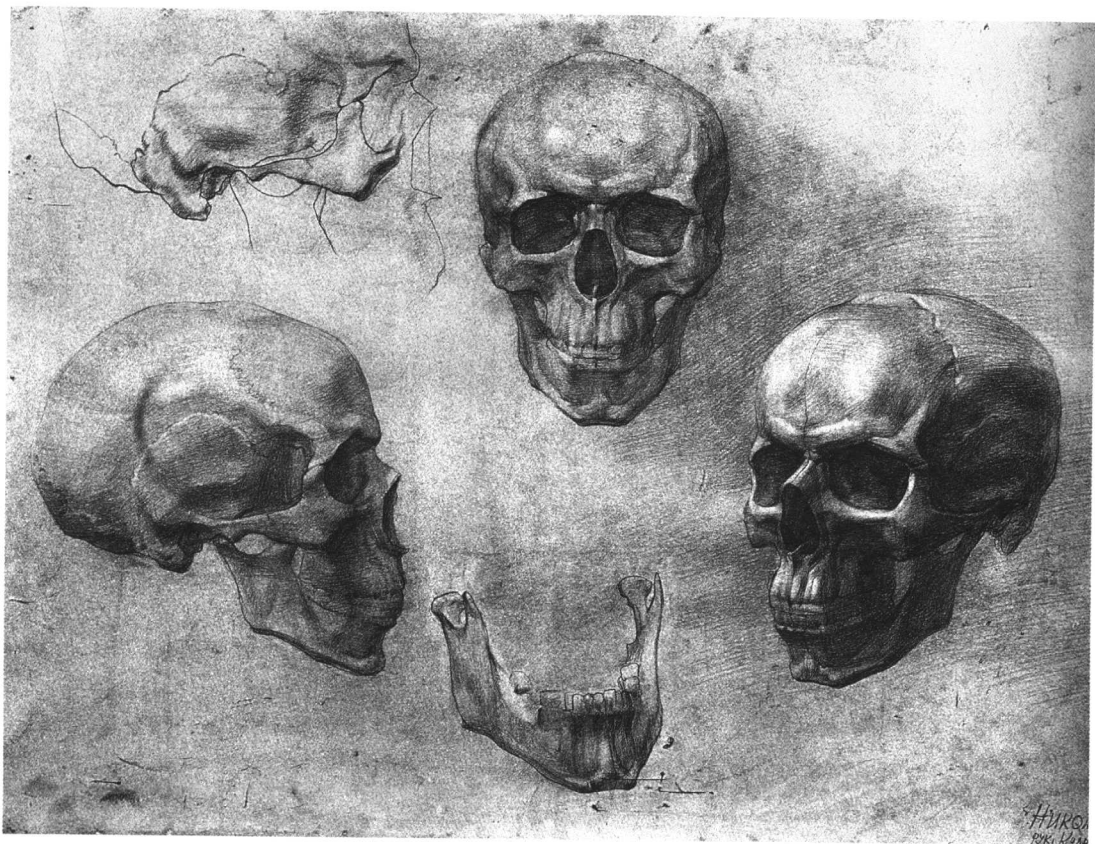
历史上的很多艺术大师为了艺术探索的需要，都进行过解剖实践。达·芬奇就是其中的一位。在达·芬奇为我们留下的大量手稿当中就有很多篇幅是专门研究人体解剖的，在仔细研究达·芬奇的素描之后，我们就会体验到对于解剖的理解关系到肖像绘画的方方面面。可以说，如果没有对解剖知识的深刻了解，大师们的素描就不会如此优美、如此雄浑、如此严谨。

在大师们的肖像绘画作品当中，我们可以感受得到：头部的骨骼特点决定了头部的基本

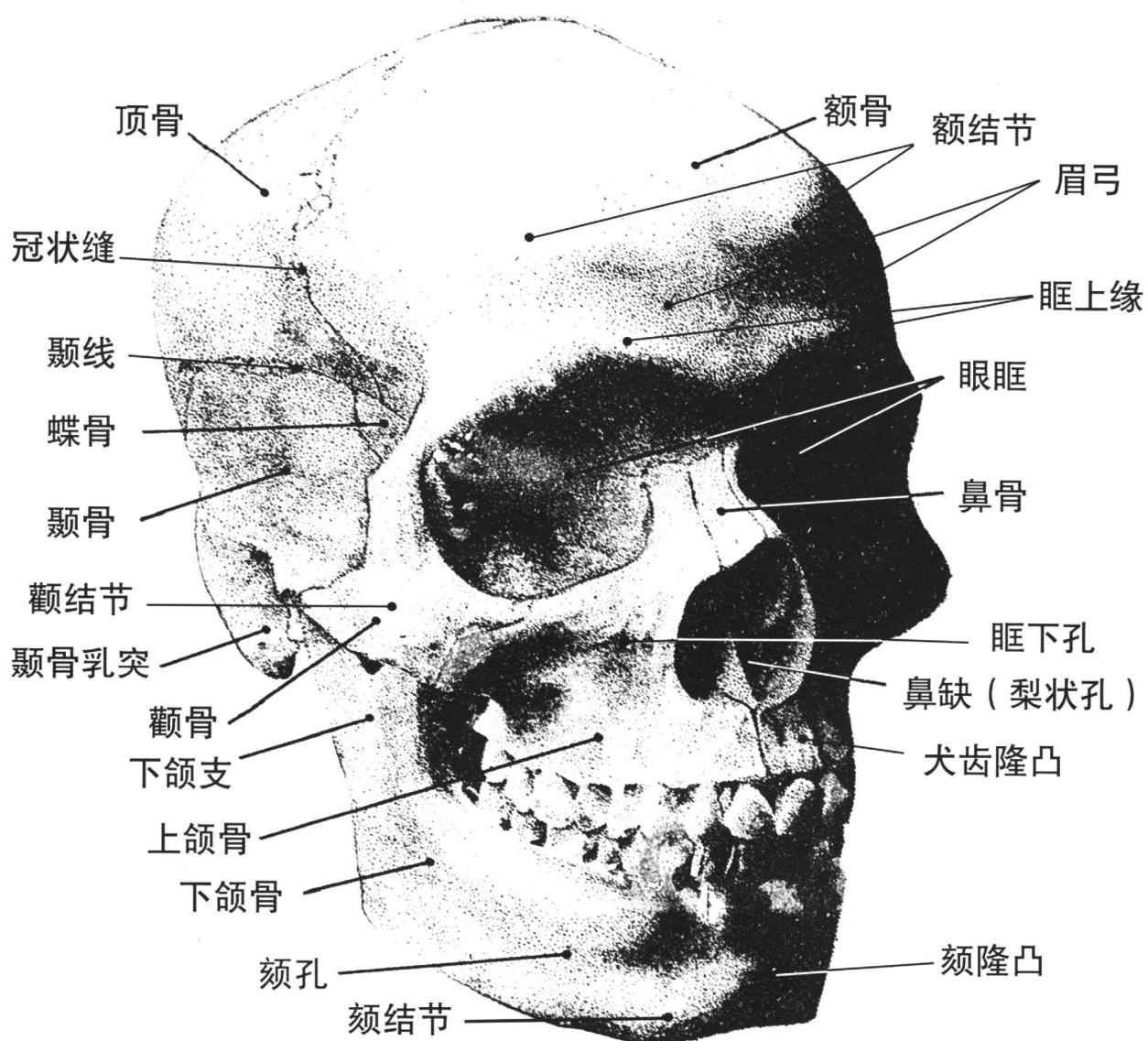
空间和结构特征，所以我们只有研究头部的骨骼才能真正建立起头部的形体结构（图9）；头部的肌肉构造使这个形体更加丰满，并且富于表情，骨骼和肌肉的微妙变化就形成了千姿百态的众生相。由此，我们应该认识到：能否掌握和运用解剖知识是决定能否画好肖像素描的关键；能否深刻地理解骨骼与肌肉的微妙变化是决定你肖像素描层次的标杆。所以，这部分知识我们应该仔细地加以研究，并熟练掌握。

一、头部骨骼的名称

头部的骨骼是由额骨、顶骨、枕骨、颞骨、鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨组成。我们应该注意研究骨骼的名称、位置、形状、起伏特征与模特的对应关系（图10）。我们可以用手轻轻抚摸自己的头部，其中的大部分骨骼的起伏与转折都可以用手感觉得到。



9/ 头骨研究素描 尼古拉耶娃



10/ 头部骨骼名称

二、头部骨骼的比例关系

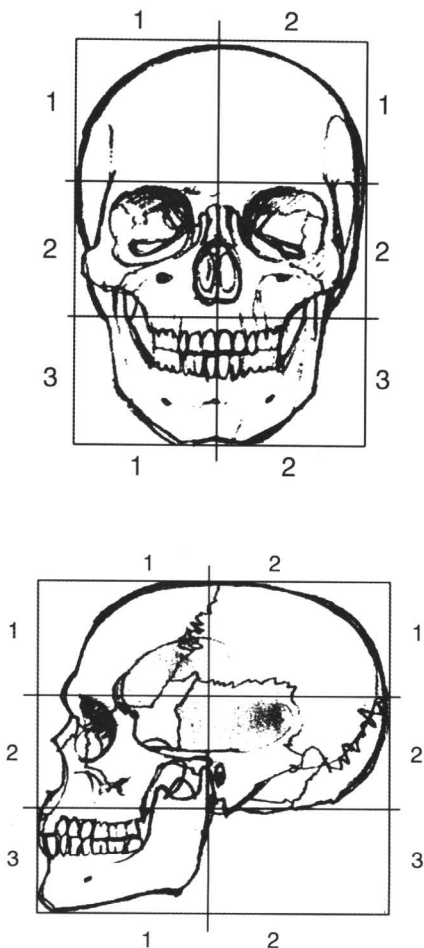
头部骨骼的比例关系基本决定了头部整体与五官的比例关系。艺术大师们用各种各样的方法去概括这种比例,为我们能达到正确的认识提供了优秀范例(图11)。在图中我们可以看到:头骨的正面宽度大体是其高度的 $2/3$;眉弓骨和鼻软骨(梨状窝)下沿将头骨的正面分成3个均匀的等份;而在侧面来看,头骨的高度与宽度基本相等。图中的头骨中心点的位置、面颅与其他部分的比例关系都值得我们深入研究。

三、头骨的骨骼特征

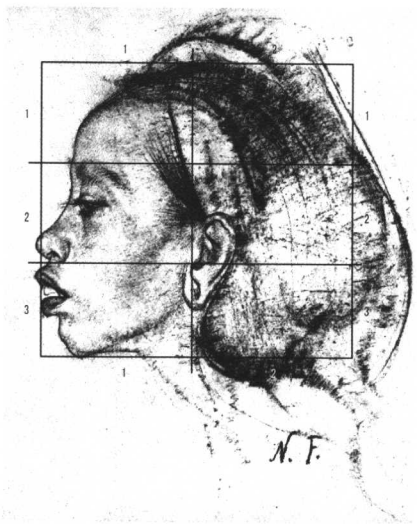
每个人的骨骼数目是相等的(极少数人除

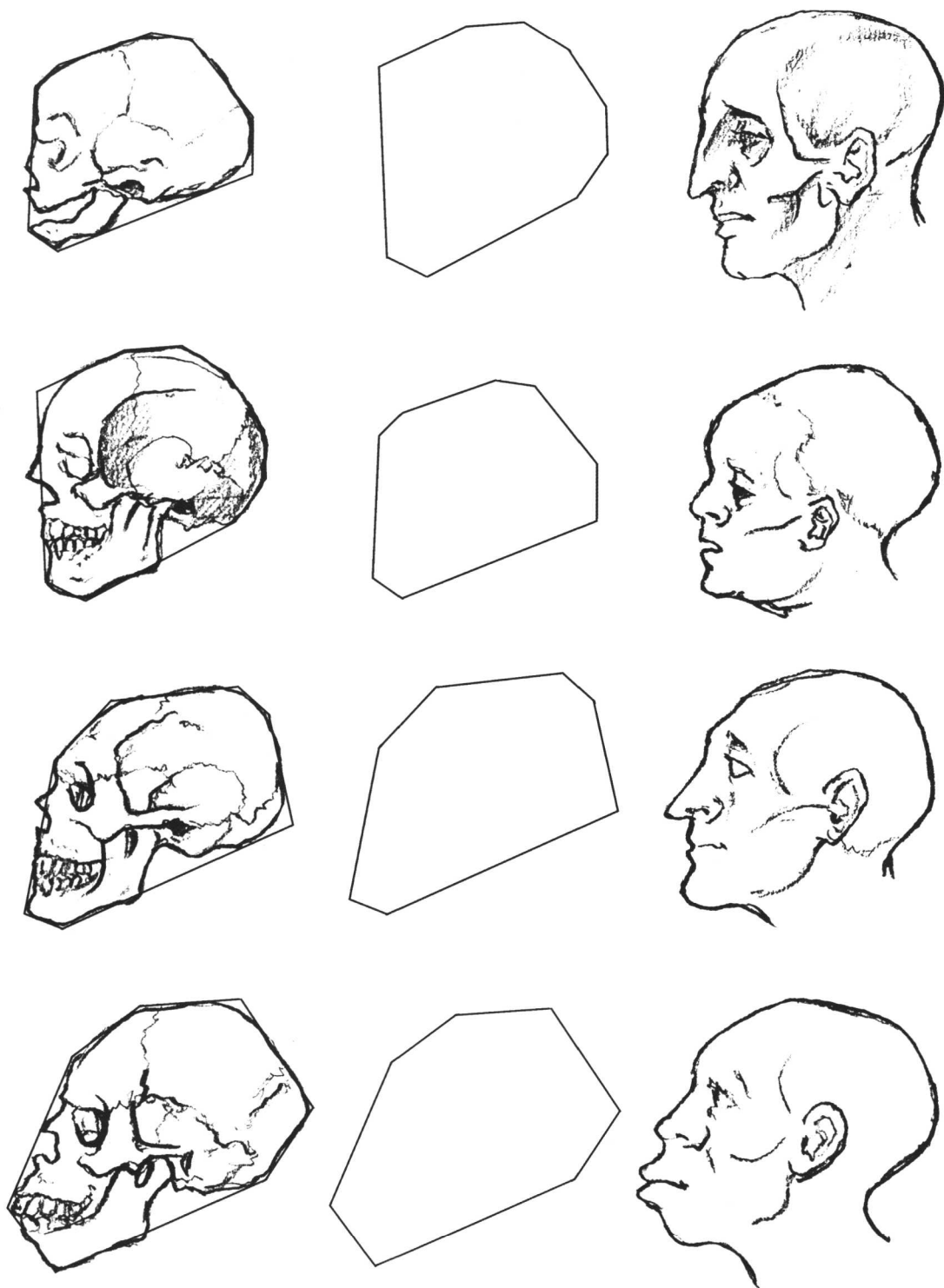
外),形状和结构也大体相同,这决定了人的外貌在总体上区别于其他物种,而具有很多相似性。但是千万不要忽略了每个人骨骼的差异性,两个人的骨骼虽然叫一个名称,但是它的大小、形状、薄厚、起伏等都存在差异。人和人形象的差异,骨骼起着决定性的因素。因为这一点,我们必须仔细观察骨骼的特征。

人侧面面部的特征取决于侧面头骨的特征。我们在观察时应该注意从额骨到下颌骨的角度变化、额骨到顶骨的角度变化、顶骨到枕骨的角度变化、枕骨到下颌骨的角度变化,这些骨骼的连线就确定了侧面的外形特征。初学者往往容易只照顾局部的小变化,而忽视了大的特征。(图12)



11/ 头骨比例研究





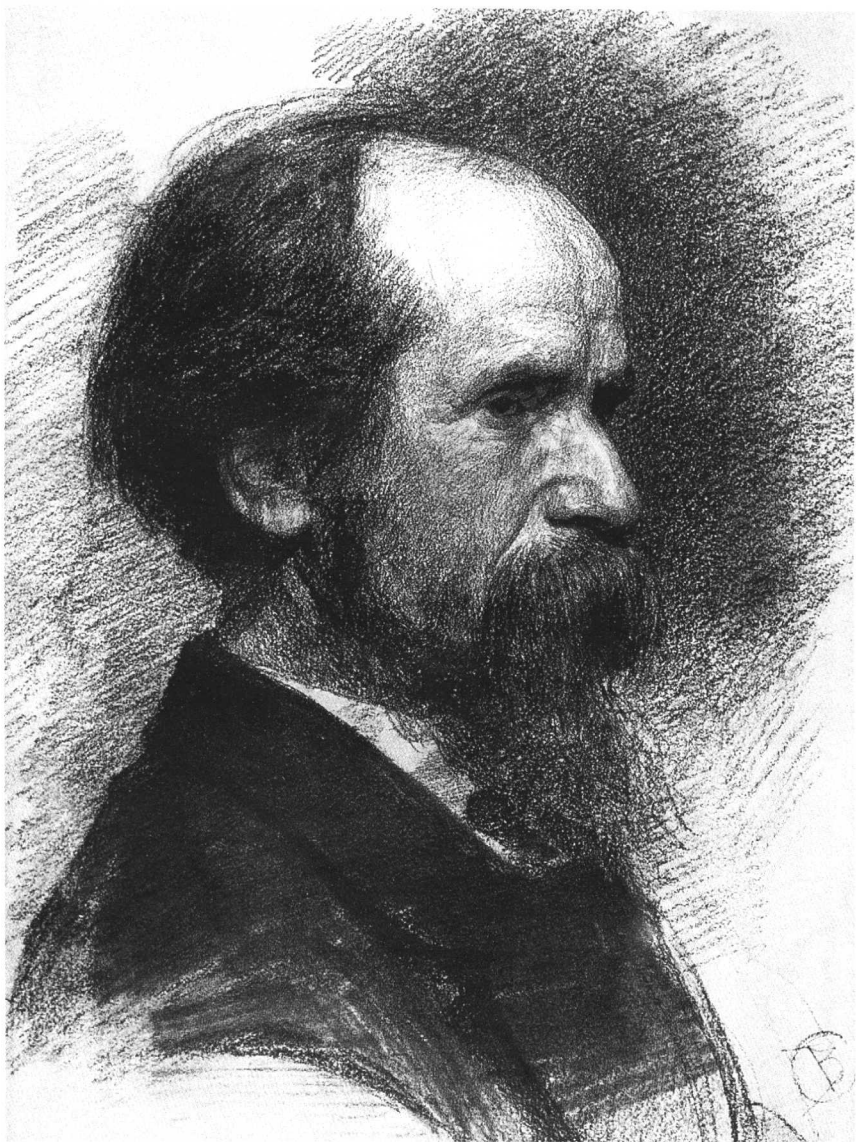
此外，颞骨、眉弓骨、颧骨、上颌骨、下颌骨的特征同样不能忽视，因为它们决定了形象的内轮廓。在观察时，我们可以注意各个骨点之间的连线，如额结节、颧结节、颞结节，通过这些连线，面部的特征就清晰可见了。(图13)

常常进行这样的锻炼，就能大大提高我们的观察与把握形象的能力，使我们在敏感地觉察到模特特征的同时适当地进行夸张，许多艺术大师都是这样做的。

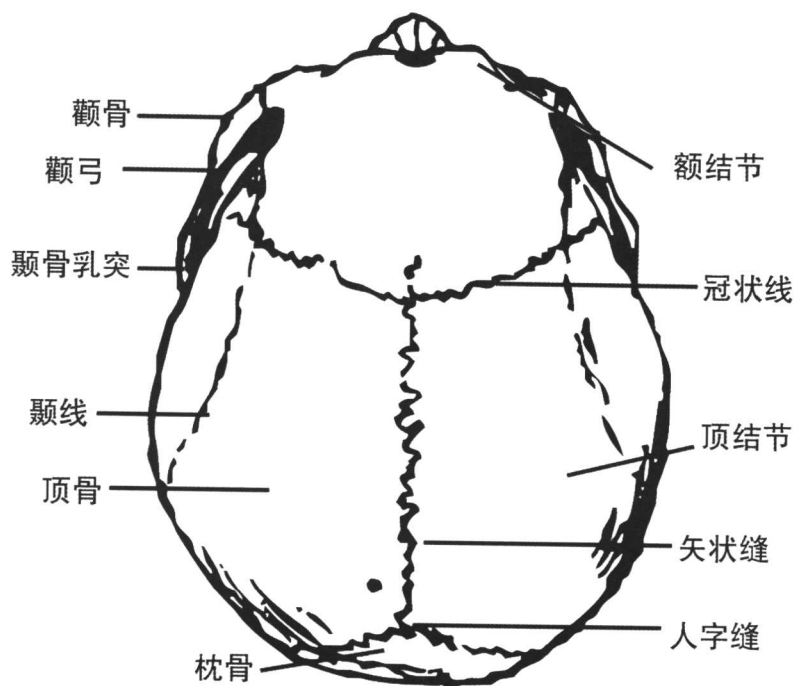
四、骨骼的转折与结构

头部骨骼的形体可以被概括为相互连接的两个部分：一个是由顶骨、额骨、枕骨、颞骨围成的体积；另外一个是由鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨围成的体积。

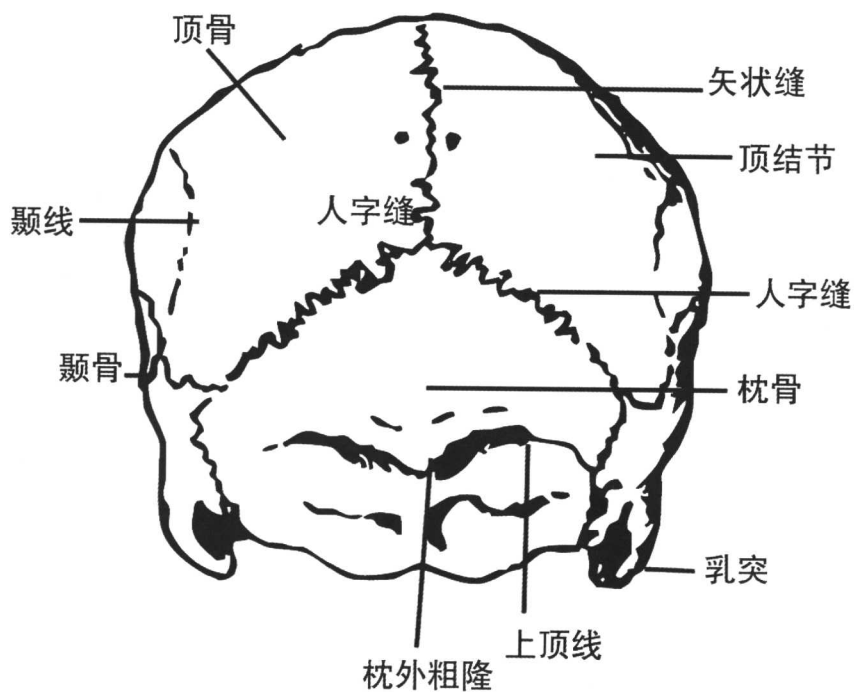
顶骨位于头部上方，由左、右两部分组成，其前方与额骨相接，后方与枕骨相连，左、右两侧与颞骨接壤。它们之间的连接都是由骨缝愈合而成，这些连接的解剖名称依次为：矢状缝、冠状线、人字缝、颞线（图14—15）。这两个形体所建造的就是头部的整体体积。



13/ 自画像 B.A. 谢洛夫



14/ 骨骼的转折与结构



15/ 骨骼的转折与结构