

进阶
教室

基础美术

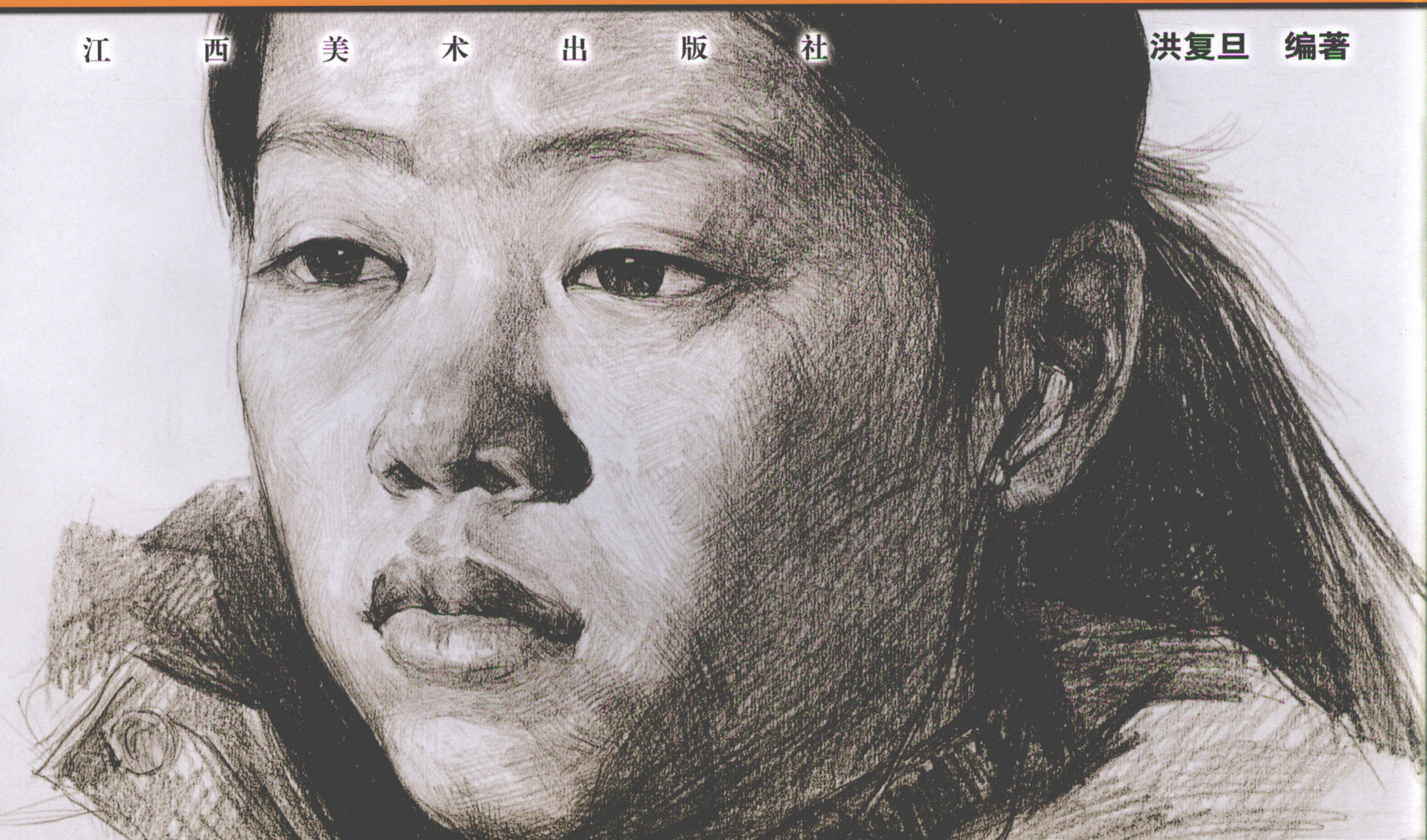
强化训练

S U M I A O R E N X I A N

素描人像

江西美术出版社

洪复旦 编著

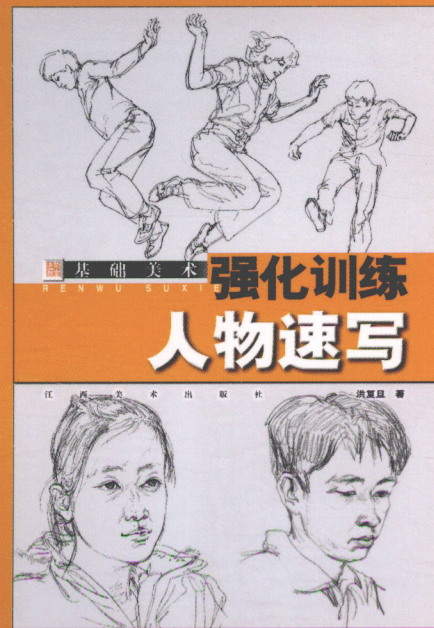
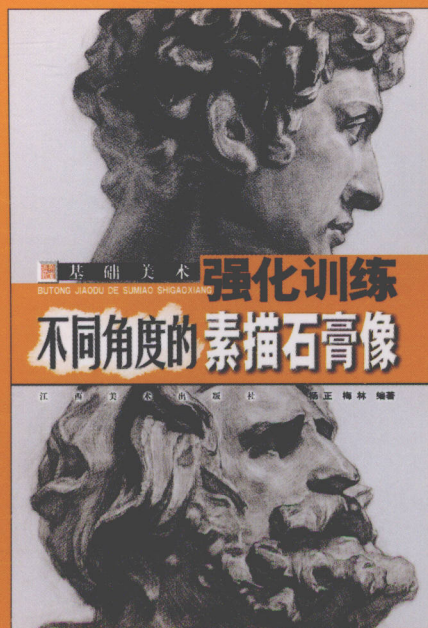

入门阶段:

基础美术入门训练教材

- 《单个色彩静物》
- 《组合色彩静物》
- 《素描几何体》
- 《单个素描静物》
- 《组合素描静物》
- 《石膏五官及半面像》
- 《素描头像》

提升阶段:

责任编辑: 徐 玫 李 佳 封面设计: 李 佳

图书在版编目(CIP)数据

素描人像/洪复旦编著.-南昌:江西美术出版社,2006.11
(基础美术强化训练)
ISBN 7-80690-931-1

I.索... II.洪... III.肖像画-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116264号

基础美术强化训练 素描人像
洪复旦 编著

江西美术出版社出版发行
(南昌市子安路66号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

2006年11月第1版

2006年11月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8

印张: 3.5 印数: 1-8000

ISBN 7-80690-931-1

定价: 17.00元

ISBN 7-80690-931-1

9 787806 909317 >

MU LU 目录

1/ 概 述

基本要素的训练

2/

素描人像的构图

2/

素描人像的比例、透视与结构

2/

明暗层次与空间的训练

4/

深入刻画与表现方法的训练

5/

脸部的重点刻画

5/

衣纹、领口的重点刻画

5/

头发及其他细节的刻画

5/

表现技法的训练

6/

素描人像范画与解析

7/

图1 女青年 4开 铅画纸 铅笔 洪复旦

图2 女青年 4开 铅笔 铅画纸 洪复旦

素描是造型艺术的基础，最能够考查绘画者的美术素质与能力。在历年全国美术类高考中，有关素描人像的内容最多。素描人像的考试要求考生通过对头部、颈部及其服饰等的刻画，表现人物的形象、身份、性格和体魄美感，塑造特定人物内在的精神气质。

目前，素描人像的考试有写生、默写，还有根据照片作画等等，不同性别、年龄的对象都有，还有一些明确要求职业、着装等。考题虽多种多样，但要求基本一致，即画面人物大小适中、构图饱满；人物形体结构、比例、透视关系准确；脸与五官等细节塑造充分、深入；服饰衣纹表现适当，画面效果整体统一。只要抓住了这些基本要求，就肯定能获得理想的成绩。在素描人像学习中，要想较快地提高水平，就必须写生与临摹、默写练习有机结合，平时勤画，多分析，同时还要进行速写练习。

素描人像是最能体现人物思想情感和个性的，无论是在眼睛、嘴的外在形态中，还是在眼神中。素描人像的学习，有一个从积累到提高的过程。在学习中，必须遵循由简入繁、先易后难、循序渐进的基本原则。一般的素描人像应包括头部、颈和胸部，胸部表现多的也可以称为胸像。其中颈是一个容易被忽略的关键部分，我们在训练中千万不能只注重五官等面部形态的刻画，把素描人像画成“头部像”或“脸像”。

画素描人像不仅要达到形似，更要神似，要善于捕捉五官等面部形态特征和脸部表情，并透过对象特有的神态和表情表现出人物的内在活力、精神状态及个性。作为高考的素描人像练习，首先要能够掌握头、颈和胸三部分形体的结构及其透视变化；再者，要逐渐学会表现人物的外形特征、性格特征及神态的能力。要在以下几方面引起充分的注意：

一、加强对象特征的深入刻画能力。在素描人像训练中，普遍存在人物特征刻画不强的现象，甚至存在“对象有无特征不重要”的错误认识。同时，局部的观察、理解、分析与刻画的能力弱，甚至还出现错误认识“局部的能力是不能多提、多用”的错误观点。因此，必须在写生与临摹的开始阶段，结合画面分析、画速写等方法，训练抓对象特征的能力，还要结合临摹与默写的练习，强化局部深入刻画和整体协调能力。

二、加强对人物头像形体结构及其透视变化规律的了解与素描造型艺术规律的学习。对头、颈和胸三部分形体结构及其透视变化的掌握是素描人像学习中的内在部分。形体结构包括解剖结构、外在造型结构，还有形体结构的透视变化。目前存在两种不良倾向：一种认为这很重要，不问目的地去学习解剖、透视，结果发觉用处不大，或写生、考试用不上；一种偏激地认为没必要学习这些，画出来的人物明显表面化，这些都影响了素描人像的学习。形体结构及其透视变化的学习本身就是素描人像训练的目的之一，更是学好素描人像的必要保证，必须加强对形体结构及其透视变化规律的了解。同时，还要加强对素描造型艺术规律的学习，不要只关心怎么画，还要多想想为什么这么画，应该多学习前辈的经验，用心积累。

三、把握好形体准确性与人物神态生动性的关系。形体画得准确与人物神态的生动表现并不矛盾，但在训练过程中可以有所偏重。平时可以多观摩优秀的绘画与雕塑作品，并坚持画速写。

四、对作画工具、材料要有充分的了解与熟练的掌握。要多尝试各种不同的工具、材料，体会不同的画面效果，也要避免一味追求新奇的倾向。作为基础训练，应尽可能选择常用的工具、材料，通常用的是铅笔或炭画铅笔。

基本要素的训练

素描人像的构图

学习素描人像，必须了解人物的比例、形体结构及其透视变化规律，同时也要努力了解素描造型的艺术规律，如作画的方法、步骤、画面构成规律等。

构图从某种意义上说，就是画面构成规律。素描人像的构图具体有两个方面：头像在画面中的大小和头像在画面的位置。头像的大小应以饱满为准，避免整体过大或过小以及局部五官比例失衡等问题。头像在画面的位置一般在画面中央，但不能太正而显得呆板，在具体作画中还应考虑给人物眼睛正视的方向留有一定的空间，如图3中略低头3/4的女青年头像的处理，就形成了画面的生动感。

在素描人像考试中，构图处理不当容易失分，但只要意识到位，并努力养成好习惯就可避免。

素描人像的比例、透视与结构

在高考中，素描人像比例的正确认识和运用是取得高分的基础。素描人像的比例有一个相对的标准，要记住如“三庭五眼”等关于头像比例的规律，但在实际运用中绝不能生搬硬套。

图3 女青年 4开铅画纸 铅笔 洪复旦

图4 女青年 4开铅画纸 铅笔 洪复旦

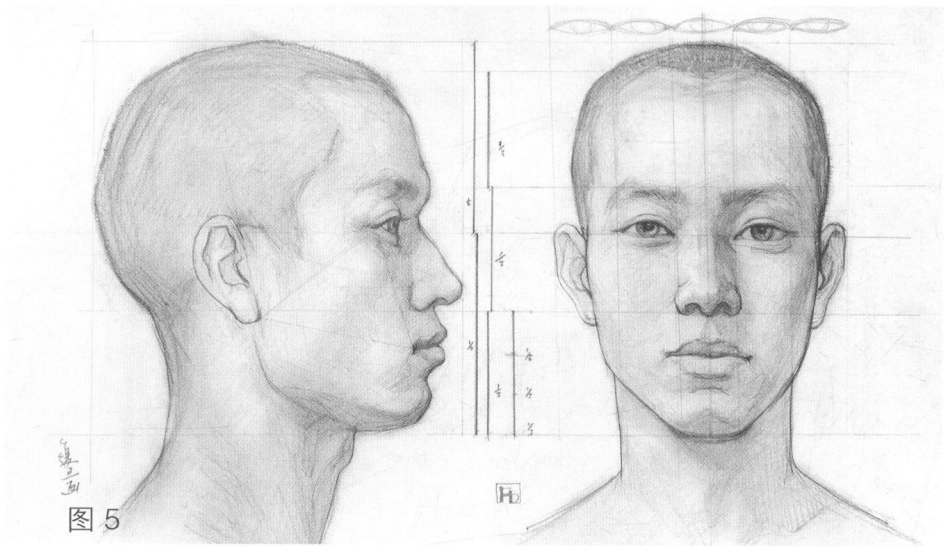

图5

素描头像标准比例：正面的中心线居中，五官各个点由此形成左右的对称；正面的脸部有“三庭五眼”的规律，发际线到眉毛、眉毛到鼻尖、鼻尖到下巴等三部分距离相等为“三庭”；鼻尖到唇中线为鼻尖到下巴的上1/3处，脸部最宽处为五只眼的距离，称为“五眼”，其中鼻子略宽于一只眼睛的宽度，嘴宽大于一只眼睛的宽度。正侧面有一个等边三角形的规律，即外眼角到嘴角与外眼角到耳根、耳根到嘴角的距离相等，形成一个等边三角形，这个相对的标准能较好地解决头部侧面的比例。在学习素描头像比例时，不要忽略颈部的外形与比例。

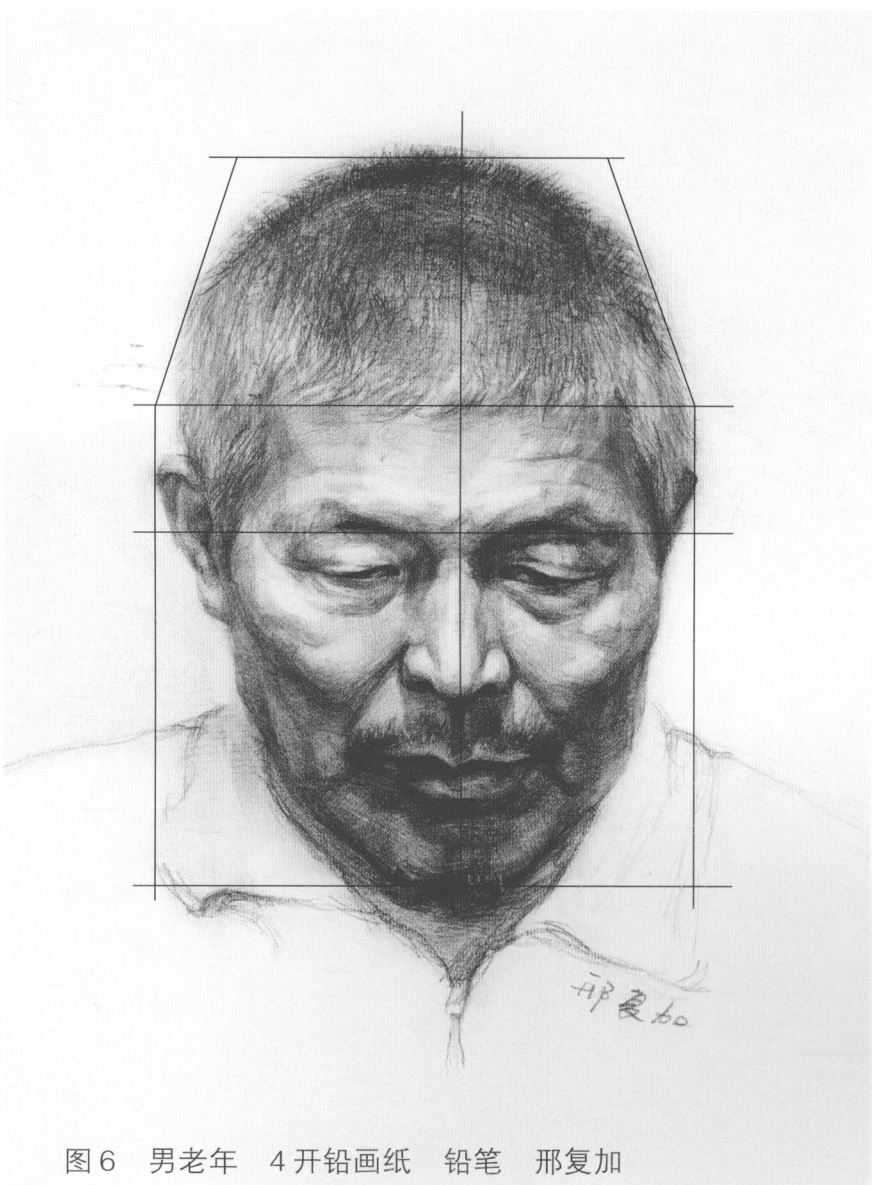

图6 男老年 4开铅画纸 铅笔 邢复加

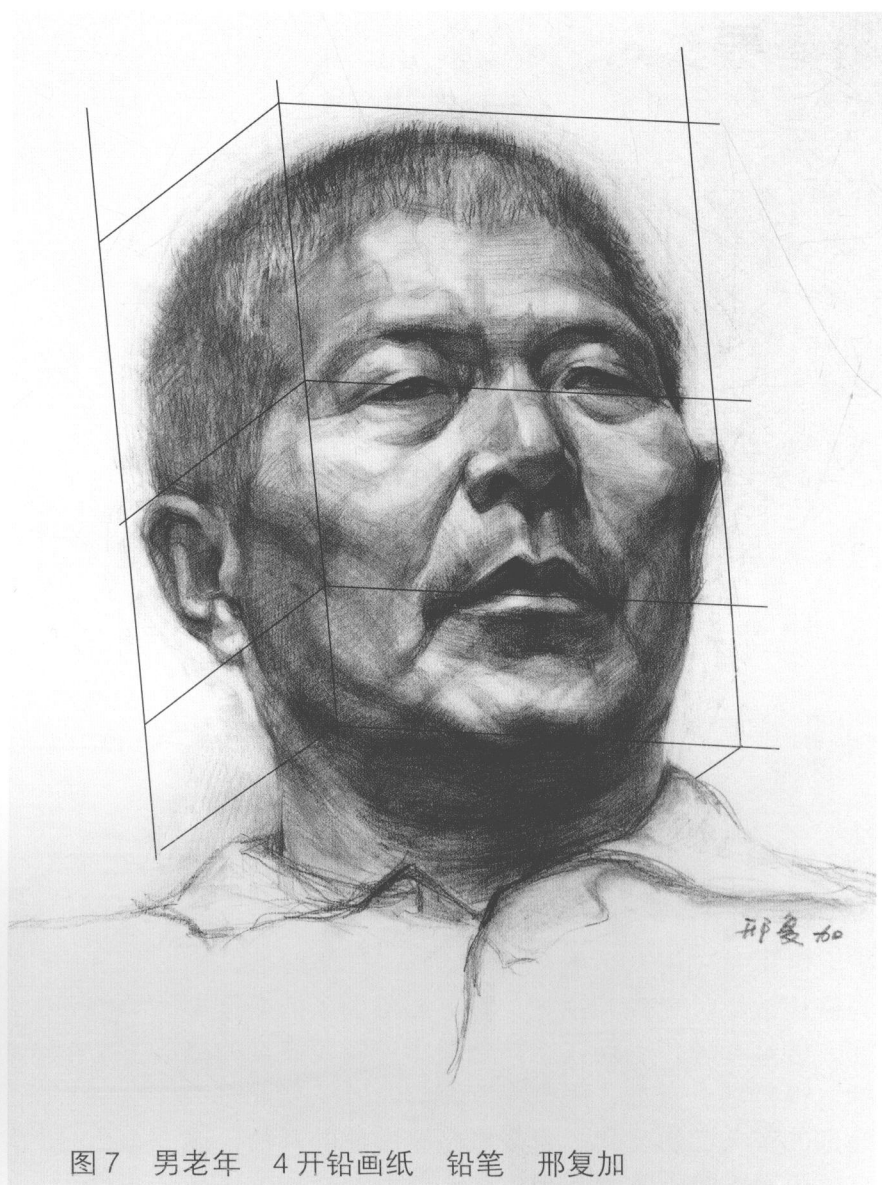

图7 男老年 4开铅画纸 铅笔 邢复加

平面化的素描头像标准比例在实际运用中有很大的作用，但在实际作画时，对象完全不会如此简单。立体的人像包含了透视的变化，要运用好素描人像标准比例就必须掌握好透视规律及其具体的变化。在高考素描人像考试中，准确的透视关系是取得高分的一个关键。

在平时训练中，可以结合有关头部解剖的资料将人物概括成规则的方形或圆形，以脸部中正线对称规律，认真观察、研究人物头部结构的透视变化。在作画过程中，可以运用对称与透视变化规律矫正形体，强化人物形体的准确性和立体感，还可以在已完成的作业上进行透视的分析。在图6、图7两幅老人头像的处理中，头部的造型结构清晰、准确，块面塑造到位，这都离不开对透视变化规律的较好把握。

在基础阶段，素描人像的训练一般包括头部、颈和胸（背）的一部分以及半身，其中最主要是头部。头部形体结构包括头部解剖结构、头部外造型结构，还有头部形体结构的透视变化。考生必须掌握的是头部外造型结构及其透视变化，人物头部的造型结构是具体的，在本书所收集的素描作品中可以体会到不同角度头部结构的透视变化各不相同。当然也需要对解剖结构部分中的骨骼、肌肉作一些了解，同时不能忽略颈部（见图8）。

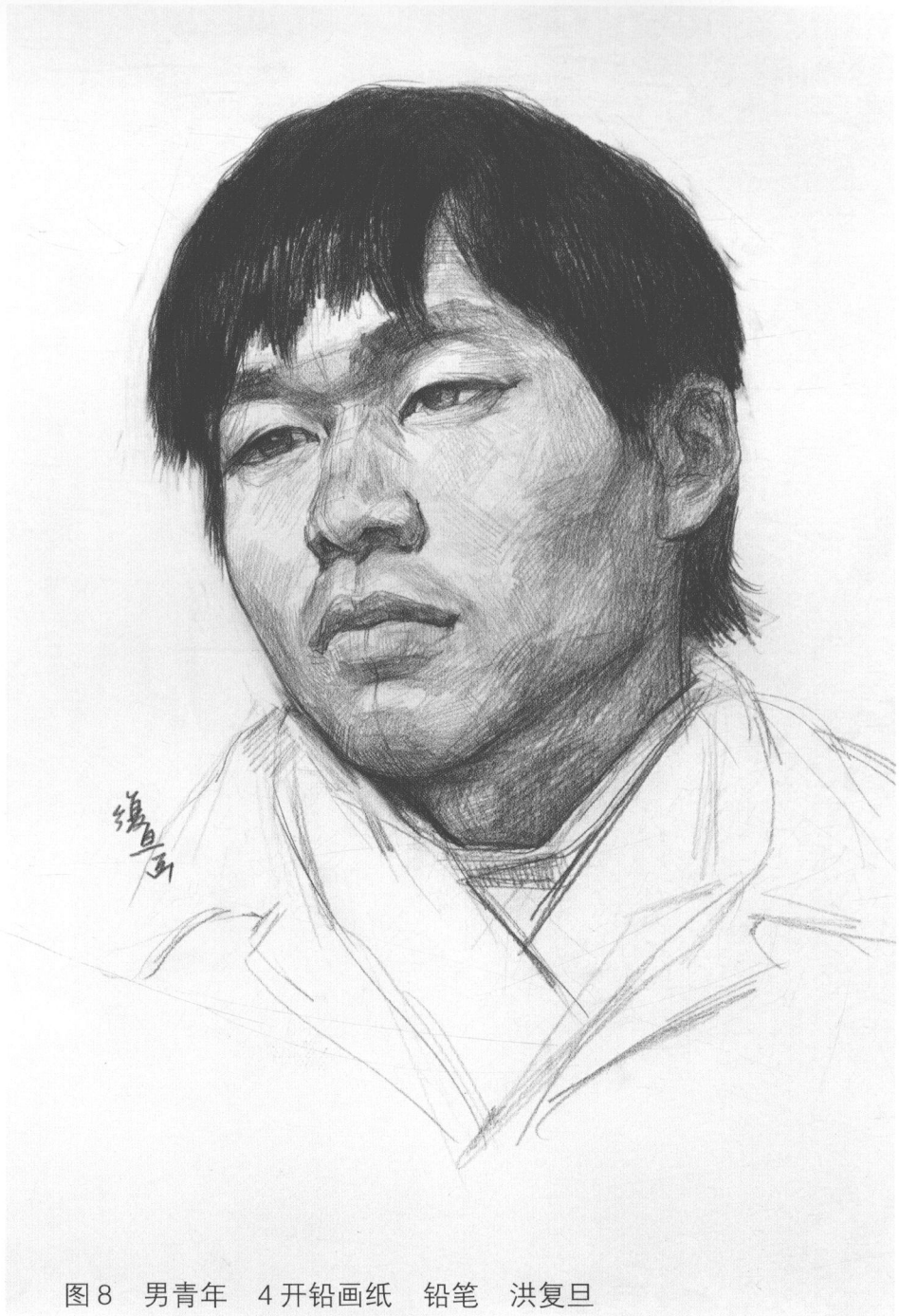

图8 男青年 4开铅画纸 铅笔 洪复旦

明暗层次与空间的训练

一幅素描人像视觉效果就在于画面的明暗处理和空间表现上。在高考时明暗层次与空间效果是最影响成绩的。应该加大明暗层次感的训练，要敢于画进去，敢于加深；另外，可以结合对人物头部形体结构规律的认识，追求对画面与人物空间立体效果的表现。

图9是一幅典型的全调子素描，作画时有一定的俯视效果，光线为顶光，脸部明暗调子的变化丰富，较难处理。画面在明暗处理中进行了高度的概括，很巧妙、有效。强调了衣服的白、头发的黑和脸部的灰与光影变化，背景概括成中度的灰色，通过揉擦与人物产生虚实的对比，使画面空间效果更强烈，层次更丰富。在作画时，用了不同软硬度的铅笔，大胆排线、揉擦，并敢于多次反复，刻画出了独特的光影效果，值得借鉴。

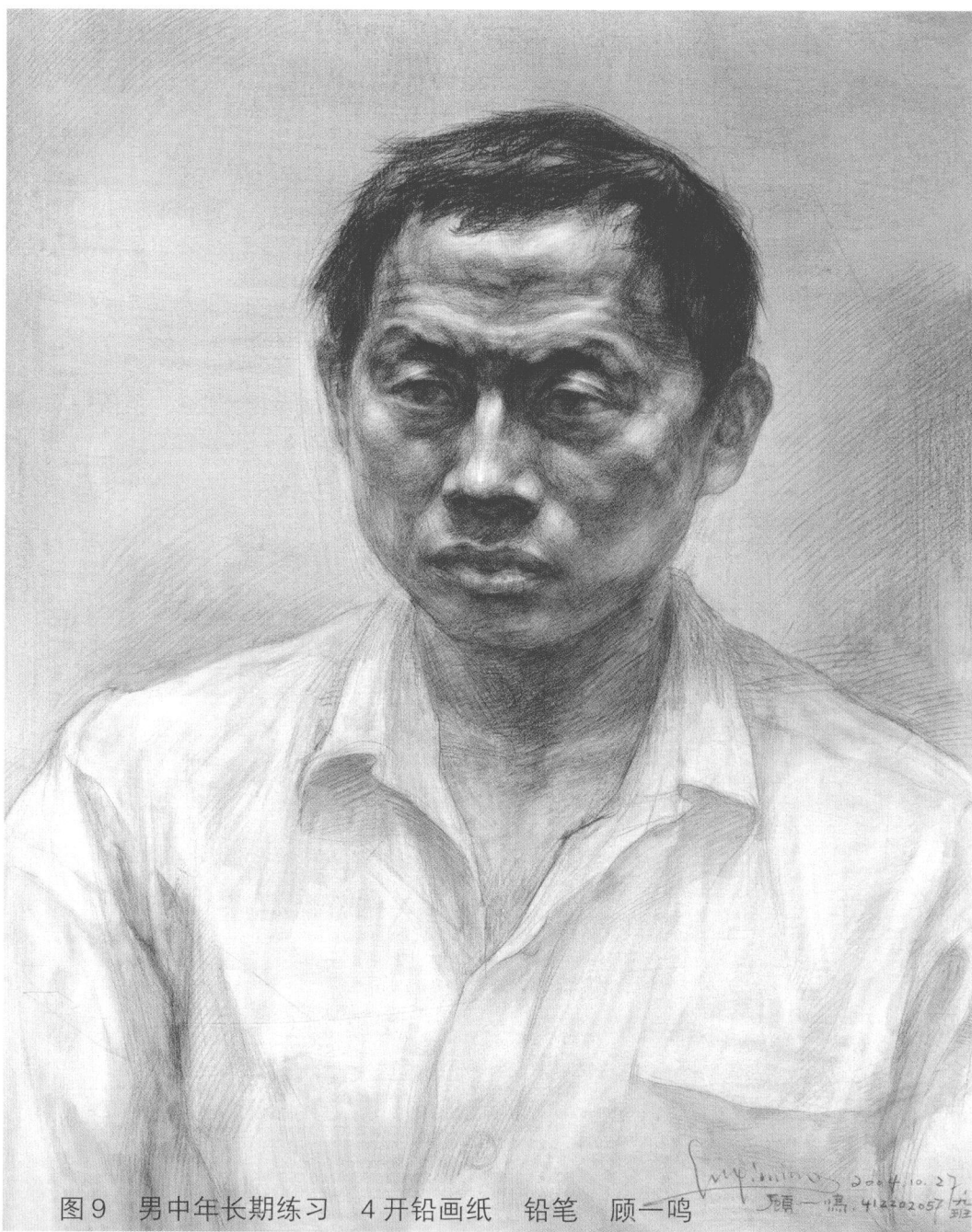

图9 男中年长期练习 4开铅画纸 铅笔 顾一鸣

图10 女青年短期练习 4开铅画纸 铅笔 洪复旦

作品中的人物的头发浓密，头发、衣服与脸部黑白对比强，光线变化微妙，处理有难度。首先是浓密头发的处理，需要用较软的6B铅笔打底，中性4B铅笔大胆、反复多次排线、揉擦，表现出头发的厚度与色泽；在整幅画中，头发与深色衣服以及脸的暗部同时进行明暗处理，面部刻画时突出了几个关键的明暗对比清晰的地方，形成虚实相间的整体效果。

深入刻画与表现方法的训练

深入刻画离不开正确、整体的作画步骤，考生必须在素描训练中树立步骤概念，并逐渐养成习惯。深入刻画时有以下几个重点和难点：

脸部的重点刻画

这是关系到一幅素描人像（特别是头像）成败的关键。素描人像训练中须加强脸部及五官的细节刻画，写生时要敢于表现细节，不能怕画“碎”、“灰”、“脏”，要学会整体地调整。如图11，在大的形体准确、黑白关系明确的前提下，着重于人物的脸部皱纹、头发等细节的刻画，细部塑造充分，整体感强，很好地表现了老人的年龄特征和沧桑感。

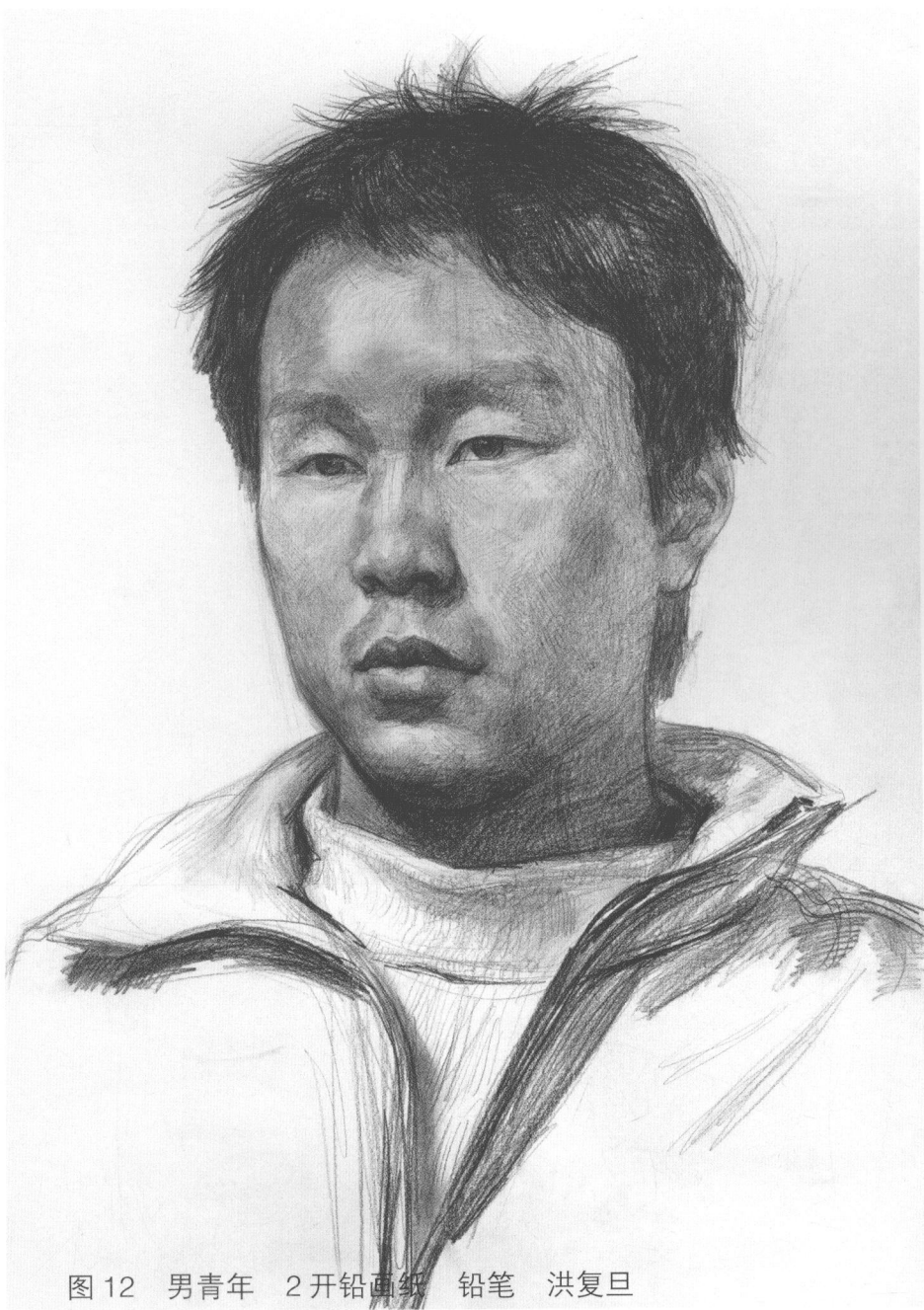

图12 男青年 2开铅画纸 铅笔 洪复旦

头发及其他细节的刻画

除了脸部、衣纹和领口的重点刻画外，头发、饰品、眼镜、帽子等细节也需要细致刻画，因为正是这些细节与脸部、衣纹、领口一起共同形成了人物的肖像。如图13这幅女青年头像，通过头发、颈部挂件、耳环、扎发绳等的精细勾画，使人物个性更加突出，神情气质得到很好的表达。当然，这些细节在处理时要有区别，不能面面俱到，更不能影响头像的整体感。

图11 女性老年 4开铅画纸 铅笔 叶志杰

衣纹、领口的重点刻画

衣纹、领口等细节的刻画目的是通过画面对比，更好地表现人物特征。衣纹还应体现出内部躯体的实体感，并符合人体结构的起伏特征。在作画过程中，服饰衣纹会变化，需要概括和提炼，从领口等关键处着手。服饰衣纹的刻画也不能喧宾夺主，重点自然还是在头部。如图12这幅男青年头像，通过衣领等部分的刻画，准确、生动地突出了人物的脸部这个重点，充分表现了男青年的外部形象与神情。

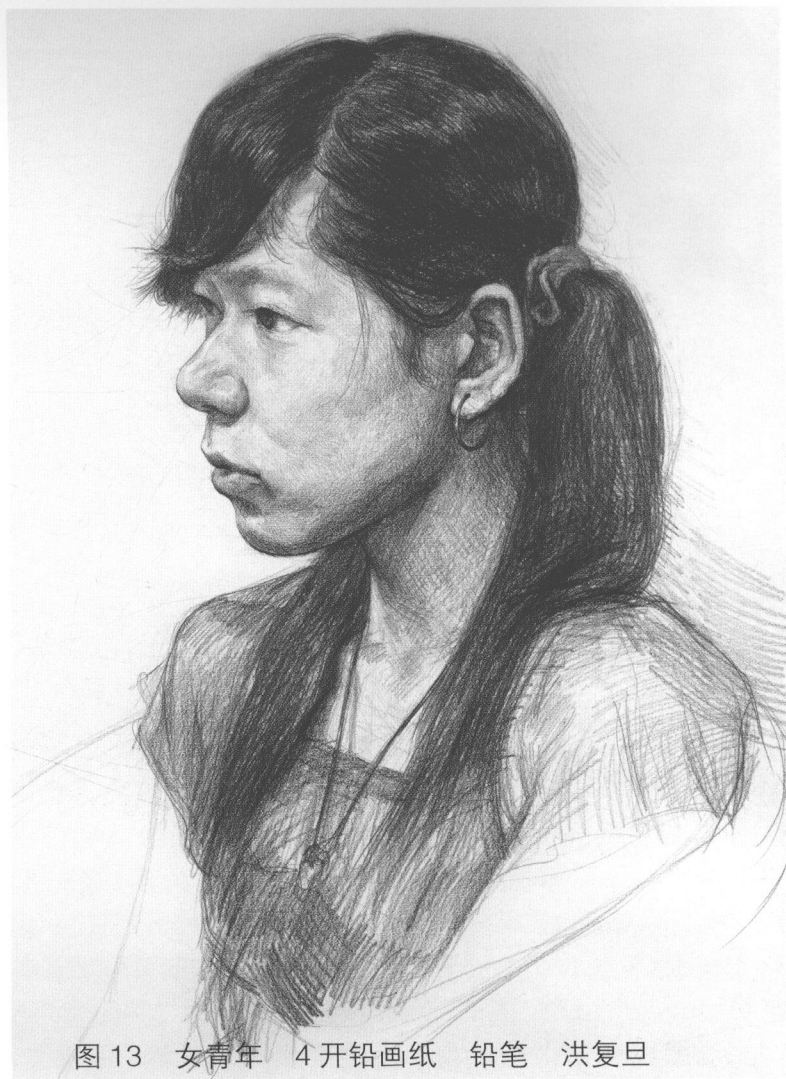

图13 女青年 4开铅画纸 铅笔 洪复旦

图 14 女青年 4 开铅画纸 铅笔 洪复旦

图 15 女青年 4 开铅画纸 铅笔 叶旭明

②以明暗与体面为主的画法：这种画法在表现人物的体积及画面空间上有其独到之处。它利用黑白灰明暗关系来塑造对象的体积结构，体现画面的空间关系。在运用时要特别注意明暗调子的层次感，即调子的强弱变化，以避免画面“灰”、“脏”、“平”；同时还须注重明暗调子的概括性，以免出现“碎”、“乱”的画面效果。如图 15，人物完全融在光影之中，很好地表现出一种朦胧的美感。

①以线条为主的画法：主要通过线条穿插，准确地表现素描人像的结构关系和形象特征。运用线条必须处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系。如图 14，在大的形体准确、黑白关系明确的前提下，突出人物的脸部，刻画中强化线条的运用，充分展示线条所具有的独特魅力。

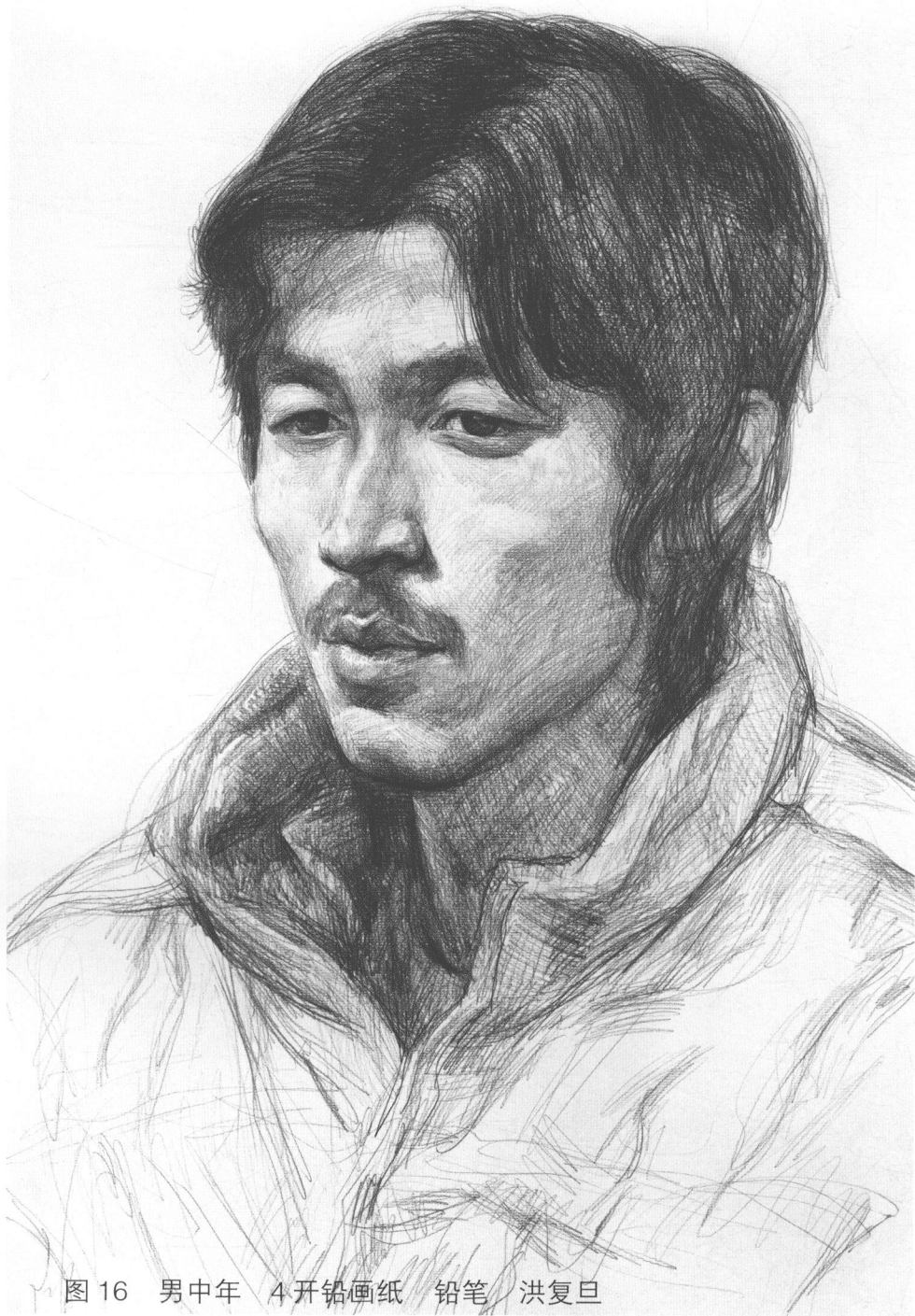
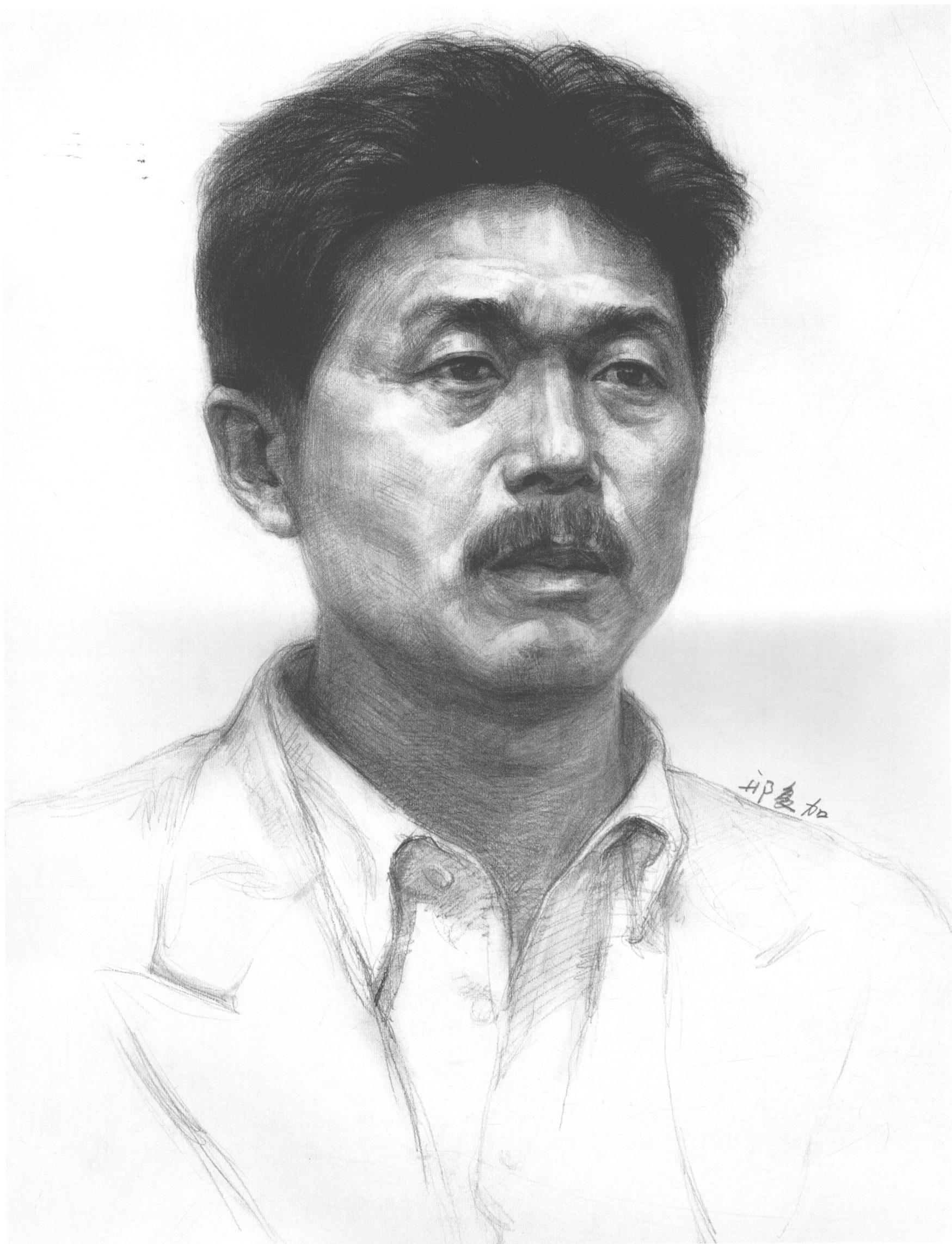

图 16 男中年 4 开铅画纸 铅笔 洪复旦

③线面结合的画法：这种画法从某种程度上弥补了线条或调子在表现过程中的不足，为素描人像提供了更灵活的表达方法，也是最常用的表现技法。如图 16，这幅作品偏重于对人物形体透视的研究和体面关系的理解，男中年的形象在一种轻松的效果中被准确、生动地表现出来。

素描人像范画与解析

正面男中年 4开铅画纸 6B与4B铅笔做底色 2B和HB铅笔为主进行细部刻画 约6小时 邢复加

男性中年人的形体结构明确，有一定肤色，脸部与头发、胡子的明暗对比强，体块清晰，脸部有较强的体积感和皱纹。皱纹的处理有些难度，存在“不敢去画”“容易画碎”等问题。塑造时可以先用较软的铅笔勾画底色，在手和纸巾揉擦后用中性4B铅笔进行补充，最后用较硬的2B和HB铅笔细致描画出脸部皱纹与胡子等细节。作品体积感准确，用线生动，充分表现出了人物的神态。

正面女青年 4开铅画纸 用4B与2B铅笔为主刻画完成 约3小时 洪复旦

女青年的形体结构柔和，骨点不分明，肤色细腻色素浅，五官饱满、突出，脸部与头发形成对比。这幅短期作业，人物正面略仰，透视的角度不强，体积感弱，在刻画中应紧紧抓住五官、鬓发、衣领口等几处明暗对比强的地方。4B铅笔排线，结合手的揉擦作底色，再用2B铅笔一遍完成，有很好的视觉效果。突出五官，抓住重点，这种方法在考试中很实用。

正面男青年 4开铅画纸 用6B与4B铅笔为主完成 约3小时 邢复加

男青年的形体结构较清晰，五官分明，脸部与头发对比强，脸部体块较清晰。这幅短期作业为3/4正面略仰角度，透视感较强，脸部结构和调子较复杂，形体透视关系处理严谨、准确，明暗表现中揉擦的运用巧妙，画面有很好的虚实关系。

侧面男青年 4开铅画纸 用4B与6B铅笔为主、结合纸巾共同完成 约2小时 洪复旦

揉擦方法范例：用4B与6B铅笔排线作底，用手和纸巾局部揉擦，一次性完成，并突出衣服、头发与脸的质感区别。

侧面包围巾女青年 2开水彩纸 用6B与4B铅笔为主完成 3小时 洪复旦

这幅画在水彩纸上的短期灯光作业，画幅大，人物角度选取较好。先用较软的铅笔大胆排线、作底色，在手和纸巾揉擦后用中性4B铅笔进行补充，最后用较硬的2B和HB铅笔细致描画出亮部与高光。作画时注重形体的转折与透视变化，着重于亮部脸的精细刻画，力求脸部体积感的准确和用线的生动，这也是作画过程中的难点和重点。围巾的处理准确，巧妙地与衣服融在一起。

女青年头像短期作业侧面 4开铅画纸 用4B与6B铅笔为主完成 约3小时 洪复旦

作品中人物角度的透视变化明显，头部的体积感较强，但脸部的处理仍容易平，必须靠表现五官与头发的透视变化来完成。先用较软的6B铅笔排线，手和纸巾反复揉擦后完成底色，再用削尖的中性4B铅笔刻画完成。作画时须处理好眼睛、鼻子与嘴部的透视变化。同时仔细勾勒头发的转折与变化，这也是侧面刻画中的难点。

正面女青年 2开铅画纸 用6B与4B铅笔为主完成 3小时 洪复旦

正面像属于常见的考题。此角度人物特征不明显，光影效果差，容易画平，有一定难度。在作画中应抓住整个头发、脸的形状特征，配合衣领的刻画，突出画面的整体效果；抓住明确的形体转折处，如五官、下巴、耳根等部分的塑造。铅笔表现时，运用揉擦较多，并在揉擦基础上排线、勾勒，使画面人物有生气。

正面女青年 4开铅画纸 用8B与6B铅笔完成 3小时 洪复旦

揉擦方法范例：画面构图饱满，用8B铅笔勾画后用纸笔揉擦，局部再用6B铅笔刻画，最后用橡皮代笔描绘高光与亮部。