

素描

⑧

美术技法丛书
(高级班)

全国业余艺术教育教材

编者：傅东黎

目录

一、人体素描概述	2
二、人体肌肉解剖	6
三、人体素描步骤	14
四、示范作品	16
五、大师名作	62

开明出版社

素描

⑧

美术技法丛书
(高级班)

全国业余艺术教育教材

编者：傅东黎

目录

一、人体素描概述	2
二、人体肌肉解剖	6
三、人体素描步骤	14
四、示范作品	16
五、大师名作	62

开明出版社

素描

⑧

美术技法丛书
(高级班)

全国业余艺术教育教材

编者：傅东黎

目录

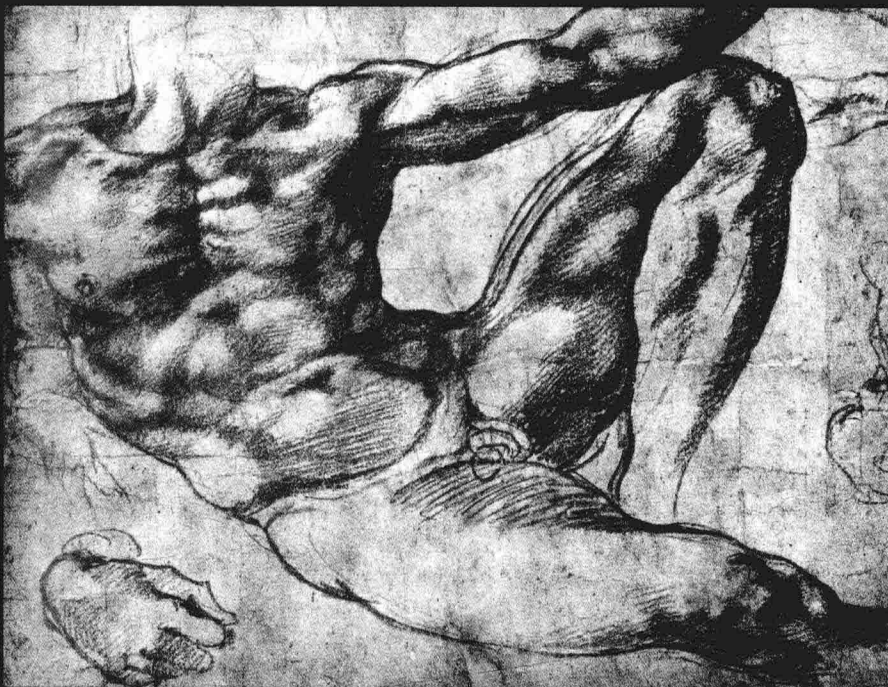
一、人体素描概述	2
二、人体肌肉解剖	6
三、人体素描步骤	14
四、示范作品	16
五、大师名作	62

开明出版社

人体素描概述

人体素描是美术院校开设的一门素描基础课,其宗旨是培养学生扎实的绘画功底。要学好人体素描,首先要认真研究人体骨骼、肌肉的解剖。“无论一个人有多胖,他身体肌肉中有哪些部位是永远不会增加的?”达·芬奇的这段手稿着重阐述了人体骨骼解剖的重要性,如锁骨、颈窝、上脊、肩胛骨内角和肩峰等这些多骨的部位。整体结构的概念不仅在解决方向和透视问题中起到重要作用,而且还在决定整体形态和比例中起关键作用,比例准确与否主要是看整体结构与局部之间的关系问题。通过简化整体结构,有助于掌握空间中复杂结构的方向、估计和表现它的形状、大小、位置。整体结构的表现当然离不开线条和明暗调子,人体随着光和透视角度的变化,各肢体部分

产生诸多小形体的明暗起伏,许多局部的细节,往往是造成整体结构表现的障碍,整体结构就是要处理各肢体局部与人体动作的整体关系。要从中体会概括的重要性,把握住在整体的前提下应有的局部丰富。

追寻人体艺术的精神

公元前 3000 年人

类就具有自身审美的能力,古希腊文明创造了纯艺术加工的人体美,特别是对人体躯干美和人体形态美的追求。公元前4世纪,雕塑家柏拉西特列斯在尼多斯海边创造了一尊裸体女神像阿芙罗蒂德,据古罗马史学家普林尼说,这是雕塑史上第一件全裸的女人雕像,从美学史上看,至少比重视男性健美的裸体要迟一个世纪左右。从这第一座女人体雕像的诞生来看,不仅是古希腊人对自身审美领域扩大的标志,也反映出它和社会生产力的发展与人类认识的进步有密切关系。然而,在中世纪禁欲主义的旗帜下,人体不再是艺术审美的对象,直到14世纪的欧洲,文艺复兴的意大利,在人文主义思想的影响下,才热情讴歌可贵的生命,勇敢地向宗教禁欲主义宣战,终于解脱掉禁欲主义的袍子,重返人体的艺术审美价值。这不单纯是对艺术的复古,而是开创了人类反封建的人文主义精神,同样也赋予人体艺术的人文思想。

那个时期诞生了一大批优秀的画家和艺术作品,其中有众多的人体艺术作品,包括绘画和雕塑作品。著名的意大利文艺复兴时期的三杰是最突出的代表:达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。在达·芬奇的时代,人们整夜研究人体的构造,探索生命的奥秘,促使被中世纪伪科学窒息了达千余年之久的人体艺术朝着更科学、生动的方向发展。尊重自然的前提下,又着重强调艺术的理想化,这是文艺复兴时期许多杰出艺术家的主要贡献,他们创造的许多作品,让人领悟到真正的“天堂”在人间。达·芬奇的《丽达与鹅》是他人体解剖研究的成果,背景有深度感,中景上一座有结构古代废墟,来自画家在地理考察中速写下来的素描稿子。米开朗基罗的《大卫》正是这场思想解放运动在艺术上的一种反映,他把苦闷与精神意志在作品中深刻地发挥出来,具有精神的象征性。另《西斯庭教堂天顶画》绘画面积达600平方米,人物达几百个之多,由九个主题画面组成,这项工程历时4年5个月,作品颂扬人类创造性的智慧,赞美人性与肉体美的宏伟的色彩交响曲。其中每一个主题、

每一个画面以及每一个壮美的裸体形象都蕴含着对人生欢乐和创造力的肯定。在他的一些人体素描手稿中,那精湛的技艺充分证明拉斐尔的评价:“米开朗基罗是用与上帝一样杰出的天赋,创造了这个艺术世界!”

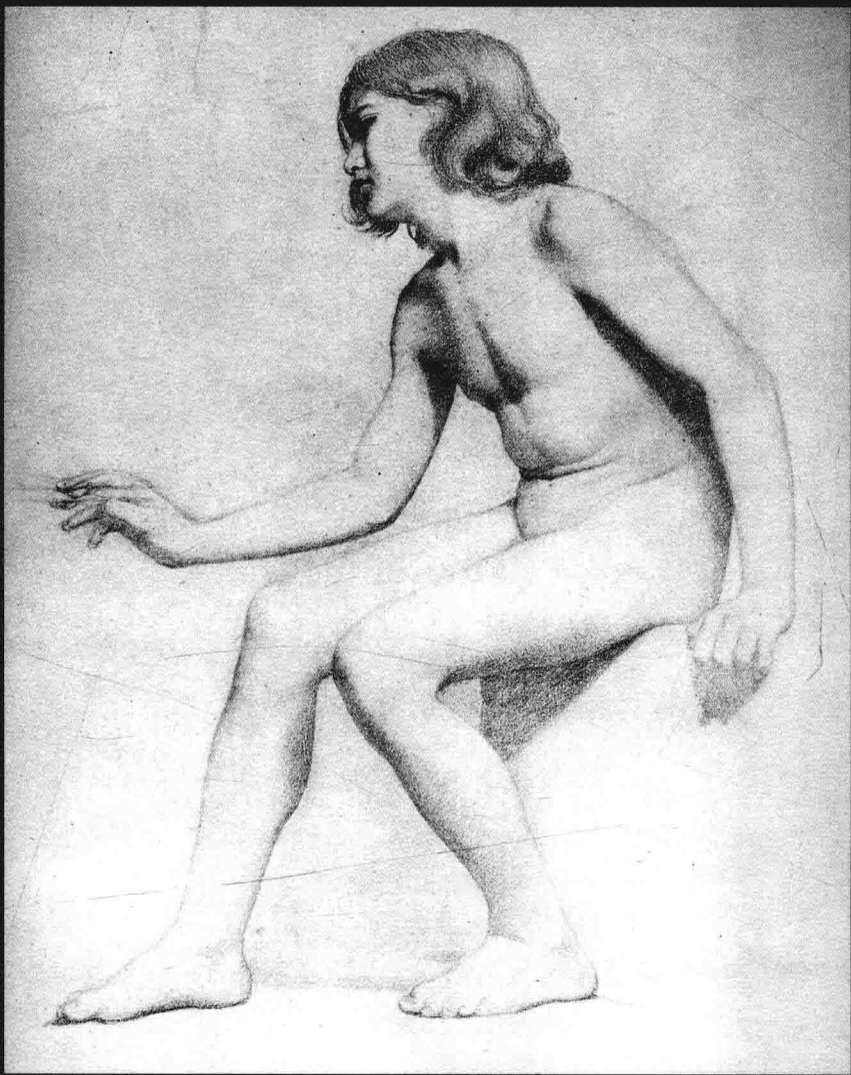
十八世纪末,法国经历大革命时期,给艺术带来了新的生机,以达维特为代表的新古典主义画家在意大利严肃的古典的基础上,开创了新的艺术形式,安格尔则在拉斐尔艺术世界中寻找属于自己的一片星空,尽管安格尔背时逆势,但他绘画的“回光”还是闪亮的,他的高超画技在《泉》中表现出唯美主义倾向,创造了恬静、沉着、和谐韵律之美的人体艺术语言。19世纪浪漫主义代表席里柯《梅杜萨之筏》,震撼整个巴黎的美术舞台,这幅作品中有众多人体艺术的精彩之笔,整个画面非常注重个性表现,敢于幻想和艺术夸张,情绪激越,与古典主义相对立。选择这一惊人骇事的题材抨击现实的同时,也把希望寄托在人民革命之上。很显然,这幅作品并非初稿,

席里柯为创造此作品画了大量的写生稿,认真探索人的内在东西。

在这里不能不提德拉克洛瓦的《自由引导着人民》。采用历史或神话素材,选择半裸的自由女神形象,他的作品气势磅礴,有一种诗一般的音乐美,在这幅画上,一个形象代替了一篇宣言、个性解放和艺术自由,还助于挣脱束缚在自己身上的绳索,发展资本主义的生产力。到了19世纪的英国,人们更乐意接受沁人心脾的真实和情绪的效果,更多地吸受早期文艺复兴的意大利画家作品的风貌,“拉斐尔前派协会”是英国近代画史上继画家透纳之后的又一重要画派,这一画派深刻的社会意义在于反映英国工业化时代人们传统生活方式与现实生活准则的尖锐冲突。乔治·弗雷德里克·瓦兹就是生活在这个年代(1817·2—1904·7)他与当时学院派背道而驰,善于用象征的手法来表现自己内心的复杂意图,

代表作《希望》、《伊得山的群仙》,一改英国学院派的旧习。19世纪的印象派画家中,人体艺术的风格日趋个性化,德加第三类创作题材就是妇女闺房的梳洗生活。这类题材的构图看上去较为随便,不像法国古典主义时期或洛可可的绘画那样,精心选择某种姿态,以表现女性丰满的肉体美,而是带有极大的随意性,不论是画浴后人体的擦身、洗脚还是裸女的对镜梳妆、穿衣都是日常生活的场面。人体都是浴后匆匆忙忙,准备休息的妇女形象,画家无意于摆弄女人体搔首弄姿的行为,让他的模特儿自由自在地在画室里行走,是为了研究女人体的运动状态。《浴盆》是一幅写生性很

强的杰作,是他的代表作品之一。德加非常注重女人人体背部与臀部的受光部位,用白色擦出几处高光区,局部的细节在整体中得到很好的表现。与德加不同,雷诺阿所画的女人体数量多、质量高,表现女人体丰腴的官能美特色,肌肤画得珠光一般柔亮光润,容光焕发,蓬松的头发,眉宇间还散发出一种青春荡漾的风韵。时而显得天真烂漫,时而显得健康成熟,少数作品还带有某种野性的单纯。晚年的塞尚曾用异乎寻常的宏伟构图表现整体,他表现女人体只是把这些女性形象作为接近于音乐的色彩符号来表现,似乎像梦魂或幽灵一般,飘浮在大自然风景的地平线上。

19世纪现实主义的雕塑家罗丹的艺术思想对西方美术有重大的影响,他真诚地把人类生活中最深刻的爱与美展示给我们,是永远值得后人尊重。《地狱之门》历时37年之久,其中《思想者》是他费了很大心血,画了几百

幅速写草图,倾注自己全部的艺术力量,塑造了这一尊后来象征他个人艺术的里程碑。他把完成这件作品的创造当作一种体验的积累,由此引起他对多种艺术形式的探索,在这个“思想者”象征诗人但丁的艺术形象中,那深沉的目光以及拳头触及嘴唇的姿势,表现出一种

极度的心情。他注视着下面所演的悲剧。他同情、怜爱人类,但又无法对那些罪犯下最后的裁判。从他身上看到的那一股急待并发的巨大力量,和下面形形色色的人类罪恶,构成了一对矛盾。这件伟大的艺术杰作,在社会生活中一直发挥着强大作用。尤其在20世纪初,人们把它作为一种创造世界力量的象征。就人体与艺术的关系,罗丹认为:人体在本质上是一切生活的多种形象的体现,现实生活在人体身上的每一个细节都可以被极其独特和充分地表现出来。没有生命就没有艺术。一个人的形象和姿态必然显露出他心中的感情,形体表达内在的精神,对于懂得这样看法的人,裸体是有丰富意义的。

20世纪,随着中国的门户开放,人体艺术逐渐摘下带有艺术的有色眼镜,人体艺术的审美价值,逐渐走向百姓人家,它将成为人类精神文明审美意识重要的一部分,并且随着人类生活文明而变化发展,正如人体艺术最初以人体自身行动的符号——自身的赞美——人文主义思想——体现真、善、美意念的发展过程,从宗教到神话,从社会事件到生活风俗,当代人体艺术已成为艺术家自我精神的实践,在人体艺术中赋予强烈的艺术个性,达到追求艺术作品之外的精神价值,在艺坛流派中,人体艺术走过了写实主义、象征主义、神秘主义、表现主义和抽象主义。人体艺术呈现多元化的形式已成为艺术表现的载体,作品更倾向心情化、精神化、观念化的趋势发展到今天,人体艺术呈现出造型语言丰富多变,形式语言新颖,精神内涵更为拓展,艺术表现更具魅力的局面。优秀的人体艺术将伴随着人类的文明生活,陶冶人们的高尚审美情趣,趋向未来精神家园。

人体肌肉解剖

正面人体肌肉解剖

背面人体肌肉解剖

斜方肌

三角肌

棘下肌

大圆肌

肱三头肌

背阔肌

掌长肌

尺侧屈腕肌

臀中肌

臀大肌

半腱肌

股二头肌

腘窝

腓肠肌

跟腱

男人体前视可以明显看见肱二头肌、三头及前臂伸肌群。写生时通过明暗的交界线表现有力的臂部肌肉。

人坐着时，其高度是5-6个头长，其中主要部分是躯干，大约4个头长。这幅写生重点在肩、颈、膝盖骨、胫骨、腓肠肌。

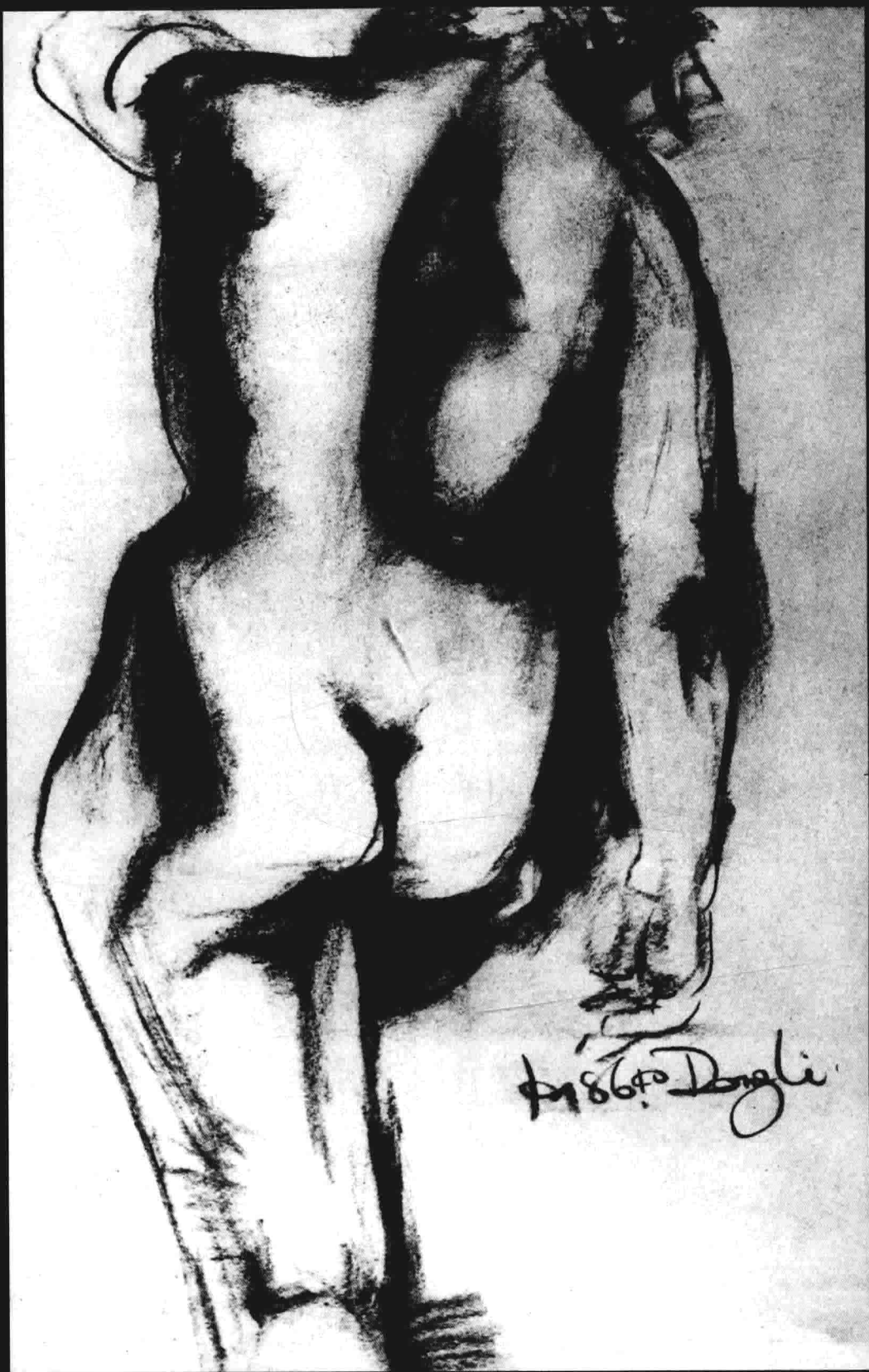

这幅
人体以柔
和的曲线、
表现女人
体富有弹
性的肌肤、
线条流畅、
主次分明、
把少女的
韵味完好
地表现出
来。

男人体的动态写生注重重心点的把握,这幅习作的小腿肌肉与左手臂因支撑整个重量而弯曲。

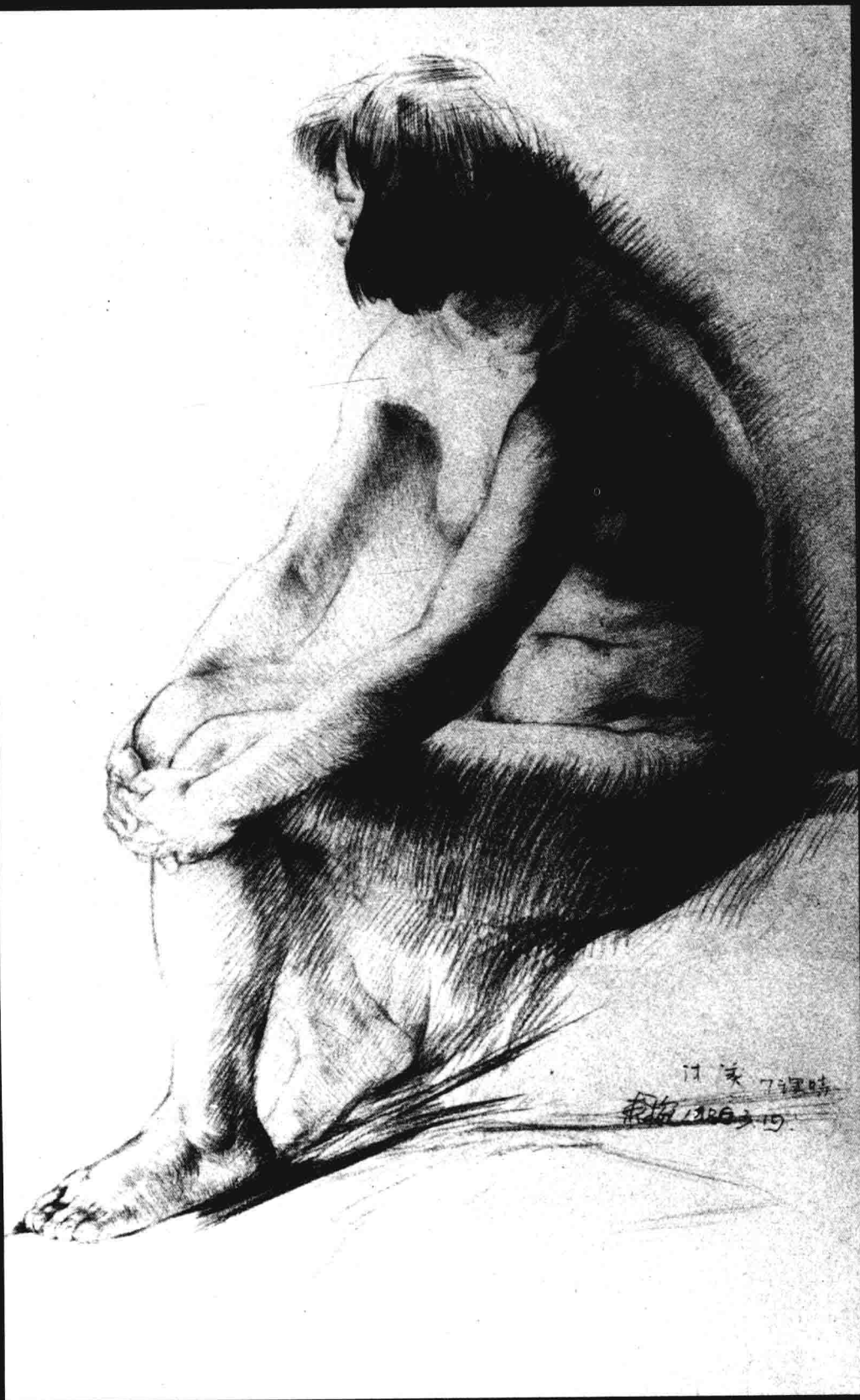
脊椎底部的扁平三角形显而易见。

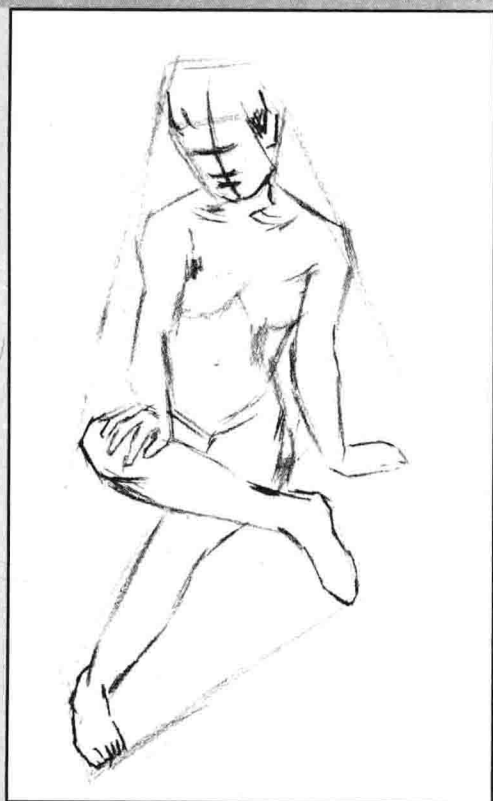
这是一幅女人体的后视图，画像用粗细多变的线条，强有力地概括其形体的大结构和雕塑般的体块。躯干把扭动的背部紧紧地插入骨盆。臀部肌肤富弹性，线条语言豪放，虚实变化丰富。

这幅女人体习作着重强调光影的效果, 整体观察中保持人体的前后空间感。用排线指出明暗的空间大关系。通过右侧暗部, 尤其是肩峰、手肘、背部、腹直肌、腹外斜肌的重点表现。

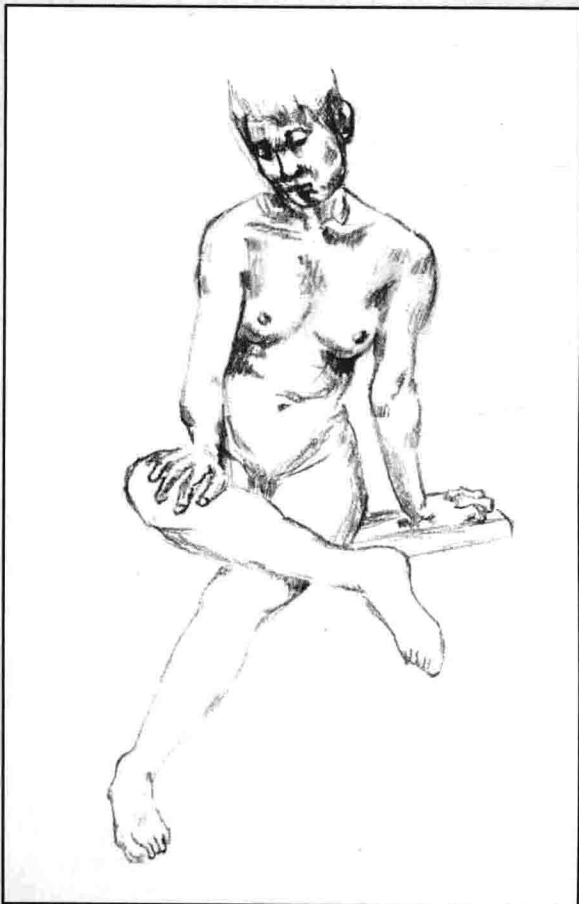
人体素描步骤

- ① 首先,落笔前要整体地观察人体结构的比例、透视,重点是概括其形体的大体块。
- ② 直接用虚实结合的线条定位,在大体块的关节连接处,颈与肩、胸廓与躯干、躯干与盆骨的结合处,注重其透视方向,以简洁的明暗体现透视中的大体块。
- ③ 深入描绘局部细节时最容易疏忽其整体与局部的关系,整体不止是局部的罗列和堆积。
- ④ 调整整体效果,是为了更好地强调结构的准确性和艺术的表现力。骨骼与肌肉的不同表现效果,虚和实的形体穿插都为整体的艺术表现效果提供了生动的形象语言。

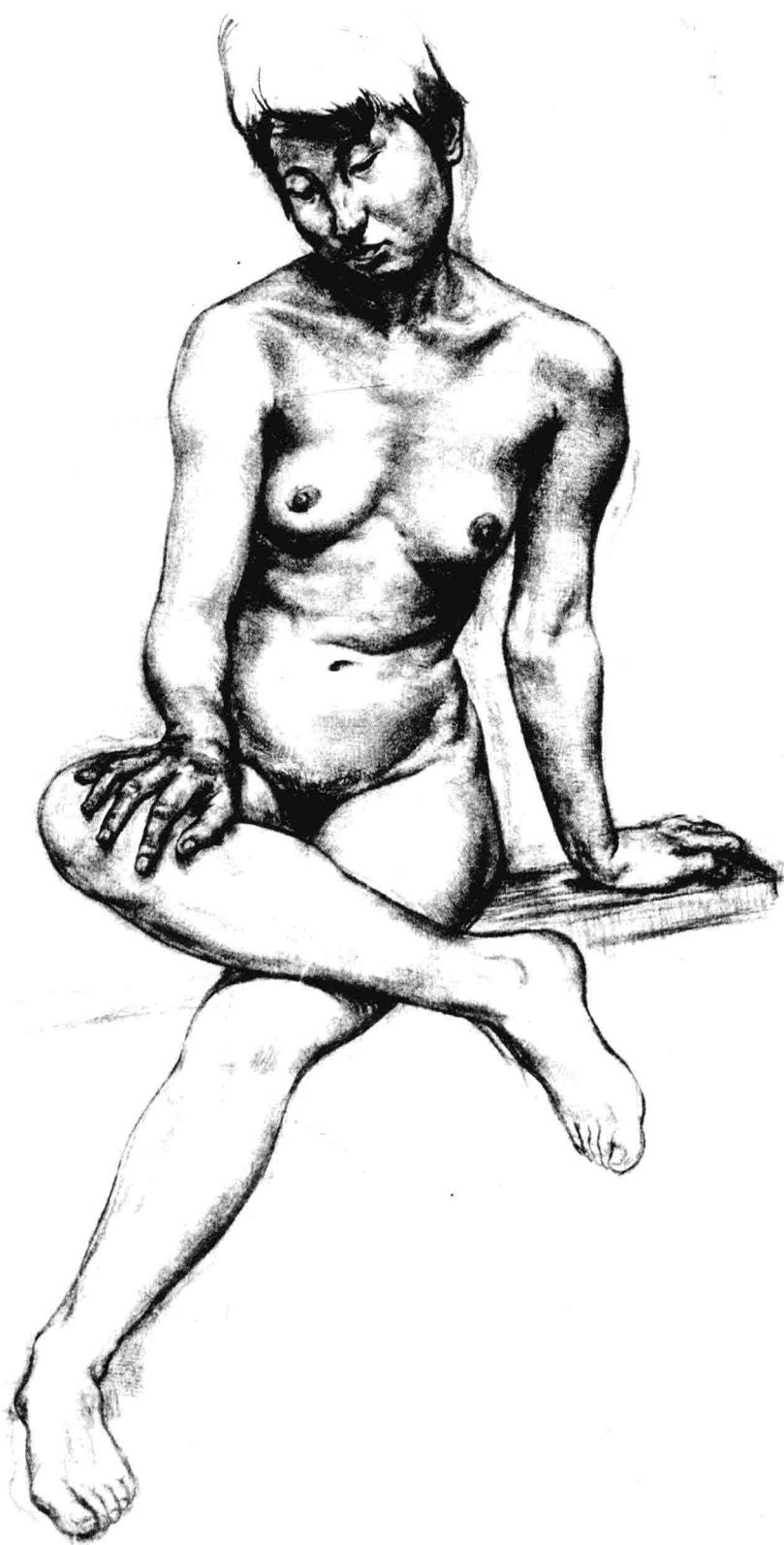
▲ 步骤一

▼ 步骤二

▼ 步骤三

步骤四