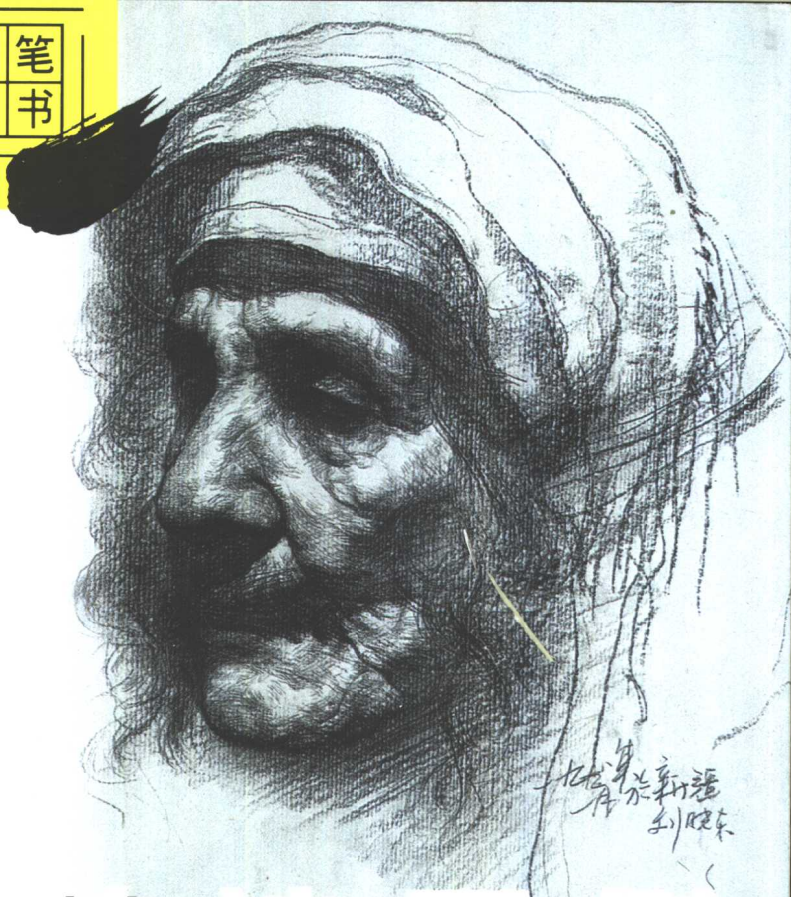
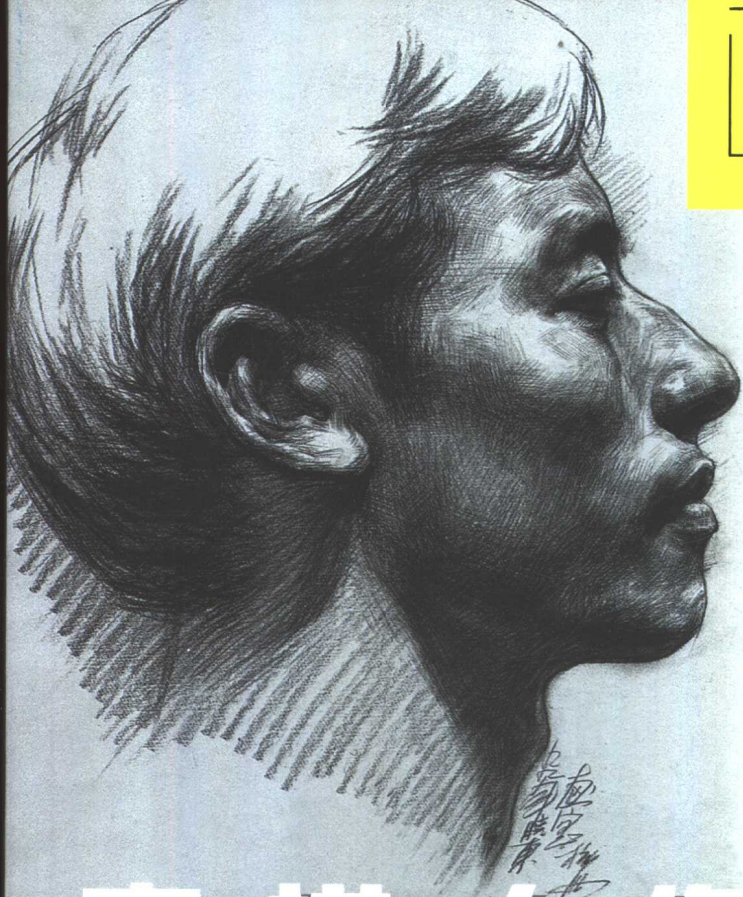

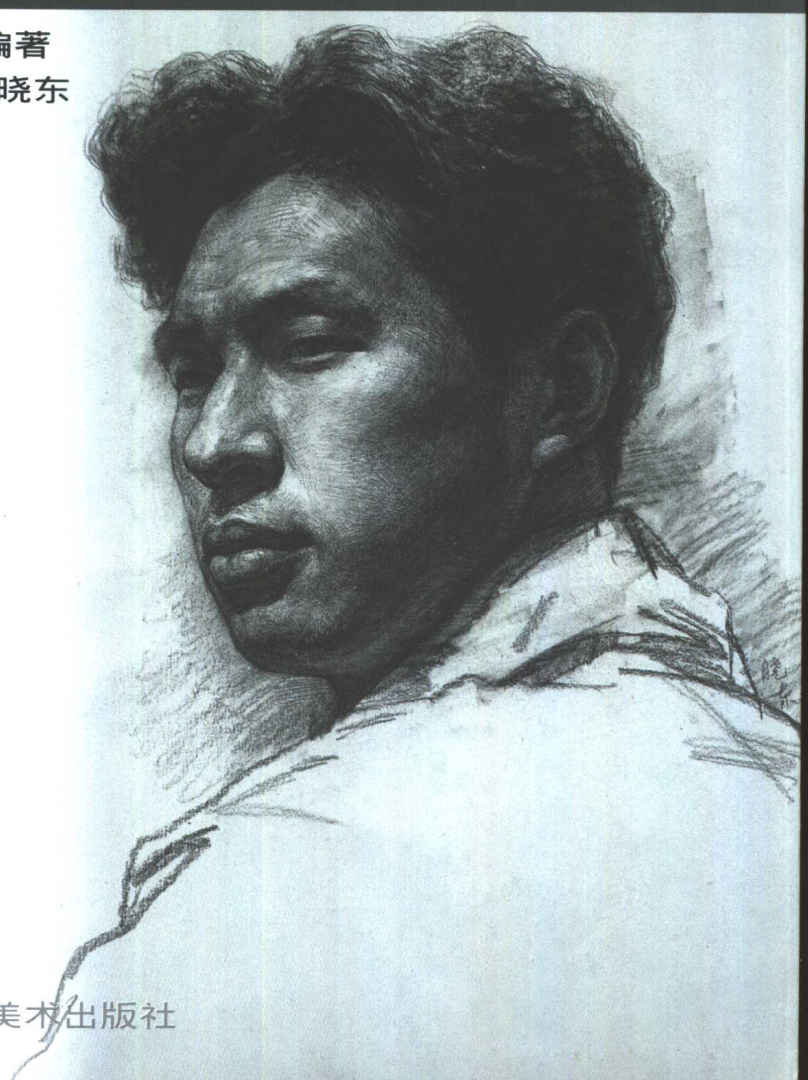
神笔
丛书

素描人像技法画例

SUMIAO RENXIANG JIFA HUALI

编著
刘晓东

黑龙江美术出版社

著 刘晓东
出版 黑龙江美术出版社

素描人像技法画例

刘晓东
素描人像技法画例

图书在版编目(CIP)数据

素描人像技法画例 / 刘晓东著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2001.2

ISBN 7-5318-0878-1

I. 素… II. 刘… III. 素描—肖像画—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83722 号

总 创 意: 姚凤林

责任编辑: 黄晓平

封面设计: 蒋 悦

版式设计: 李 群

电脑制作: 吴建荣

电脑分色: 暴 毅

审 校: 陈 澈

摄 影: 孟胜欧

亓 兵

马 力

张中康

张 颢

素描人像技法画例

SUMIAO RENXIANG JIFA HUALI

著 刘晓东

出版发行 黑龙江美术出版社

社 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮 编 150016

电 话 0451-84270529 84270525

制 版 黑龙江龙美彩色制版有限公司

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

版 次 2001 年 3 月第 1 版

印 次 2004 年 1 月第 9 次印刷

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 7

印 数 90001 - 100000

书 号 ISBN 7 - 5318 - 0878 - 1/J · 879

定 价 22.00 元

本书如出现质量问题, 请与印刷厂联系调换。

目 录

第一章	素描——必经之路	1	2. 透视	3	
第二章	素描的工具、材料	2	3. 解剖	3	
	1. 铅笔	2	4. 结构	3	
	2. 木炭条、炭笔	2	5. 黑白	3	
	3. 橡皮泥、硬橡皮、软橡皮、餐巾纸	2	6. 临摹	3	
	4. 纸	2	第四章	方法步骤	4
	5. 其它	2	第五章	人像局部分析	14
第三章	素描人像的几个问题	3	第六章	画例、画面分析	16
	1. 比例	3	编 后		107

素描是造型艺术领域中的基础学科，它是一种表达人的认识和思维的绘画形式。当今的素描，在视觉艺术中具有宽泛的艺术表现力，进而直接或间接地影响了其它的艺术学科。素描的品质成就了它自身即为艺术品的独特地位。

“素描”，顾名思义就是“朴素的描写”，凡是用单色线条或明暗构成的绘画，称之为素描。

素描作为造型基础的思想于欧洲文艺复兴时期才

被确认，于本世纪传入我国，并成为目前美术教学范畴中，研究客观自然和造型艺术规律的重要手段。

在今天，素描的重要地位更是无可替代，面对素净的画纸，艺术的学徒们无不以虔诚之心，苦苦研习，孜孜不倦，其中苦乐说与谁知……之所以能一如既往是因为一个不争的事实——素描是踏上艺途最终进入艺术圣殿的必经之路。

本书探讨的是学画人像素描的一些问题。

学习素描人像，首先应对材料有一个清楚认识和了解，并掌握和运用各种绘画工具的特有性能与效应，做到得心应手，挥洒自如。

“工欲善其事，必先利其器。”工具材料与画家的技巧、情感和审美取向等因素融合之时，方有精彩可言。其意外的奇妙效果常常会引你步入最佳境界。初学者在学习素描人像时不要单一固守某一种工具或材料，应利用各种工具材料在你手中呈现奇观。

1. 铅笔

铅笔是初学者常用的一种工具。铅笔从2H到8B型号均应备齐，但也可以根据自己习好选择单数和双数铅笔。如，HB、2B、4B、6B和8B等等。开始起稿阶段，用质地松软的5B、6B和8B。之后，深入时可逐渐转为硬铅笔。

2. 木炭条、炭笔

对画素描头像基础比较好的同学，在以后学习中，可采用木炭条、705型号软炭笔和112型号硬炭笔结合使用，效果很不错。笔者也更多地采用这种三合一的

方法。

炭笔、木炭条黑白对比强烈，便于表现真挚情感，效果也十分显著。因此，炭笔、木炭条这种具有自然、特意性质的工具有时会出现意想不到的真实感，常常赢得众多习画者的厚爱。

3. 橡皮泥、硬橡皮、软橡皮、餐巾纸

在作画中，四种不同材质工具，有其不同妙用，常会给我们带来异曲同工的绘画境界。四种工具的并用，或擦或揉，制造出无可计数的层次乃至丰富的色彩感：或黑、或淡、或灰。其性能刚柔有别，效果绝佳，妙不可言。

4. 纸

关于纸，就不必多说。市场上购买的新闻纸、铅画纸、素描纸或不是太光的白卡纸均可。

5. 其它

画完画，为了使你的素描人像能够长远保存下来，准备素描定画剂、乳白胶、喷壶、发胶等，将画好的素描平放，然后，喷两至三遍即可。

素描人像的学习,形体问题是研习素描的大敌。为了更好地解决形体所给我们带来的困惑,我们可以从以下几个方面来加以解决。

1. 比例

物象的比例关系,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。比例关系是通过比较而确定的。对人像写生中的每一步进展都涉及到一个确定正确比例的问题。如,从大的外形到局部结构之间的小比例,形体之间长短比例,明暗层次比例关系,由上至下、由左至右以及黑白灰构成上的比例关系等等。掌握正确的比例关系只有通过反复比较才能有所提高。形体结构的每一个比较关系也通过比较才能判断它是否正确。在研习中,常常需依据自己现场测得的各部位的比例,且不可套用某种定式来进行绘画,这样获得的效果会更好。

2. 透视

透视学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,但无须刻意向纵深发展,只要将最为基础的知识搞懂即可,如一点透视、成角透视、俯视和仰视等。

我们在平常训练中,值得注意的是,要有意识地培养自己以目测方式锻炼直觉的观察力、分析力和手的表现力,而最终主要依靠其感觉。只要思想上意识到透视统一的必要,形体的诸多问题就迎刃而解了。

3. 解剖

电视里播出的“朵而胶囊”的一句广告语:“由内而外的呵护”,对我们来说已经是相当熟悉。这句话同样适合于素描人像的研究。不了解人物头部是由骨骼和肌肉组建的,就很难将对象的结构关系表现到位。因此,掌握了一定的解剖知识,今后的学习方可有的放矢,从而准确、生动地获得画面的最佳效果;同时,十分便于观察与研究其最终表现出来的对象形体,使其更有说服力。

这里向朋友们推荐伯恩·霍加恩著的《动态素描头部结构》和佐治·伯里曼著的《人体与绘画》、《艺用人体结构》三本书。相信你研读后,定会受益非浅。

4. 结构

我们研究结构起伏关系,即头部的大形和头部主要骨骼位置认识与了解。在作画中,大胆地抓住骨点,有意识强调肌肉,就会更有利于表现头部形体结构,使其更富有表现力。当然,对初步接触人物头像的人来说,能够正确地把握形体结构决非朝夕之事,还须要花大力气来斟酌。希望初学素描人像的朋友多用线条将你所理解到的形体结构连接起来,这样做,对你认识结构原理有显著的功效。

5. 黑白

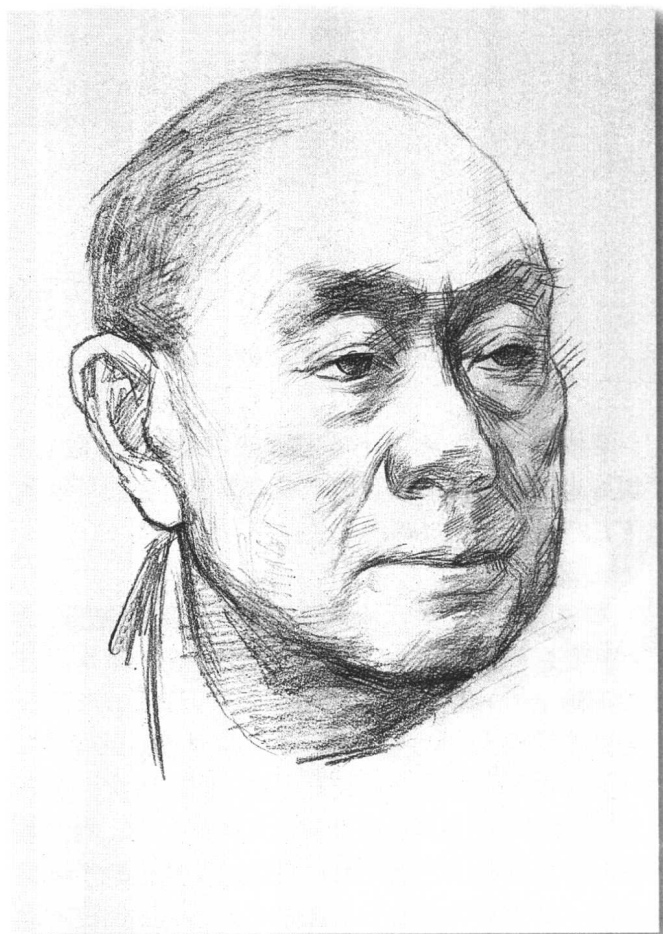
画家在多年艺术生涯中总结出黑白画面构成要素,作为绘画的一种艺术手段,延续至今,形成独特的表现形式及特有的审美趣味。研究并掌握黑白技巧对提高素描的表现力有着更深层的意义。大凡学过绘画的朋友初见木版画时,都感受到很强的视觉冲击,其原因就是黑白对比因素所给予我们的强烈视觉震撼感。然而,初学者把兴趣过多集中在中间色上,这样对素描学习弊多利少,如:缺乏素描明暗关系对比与黑白灰关系的理顺,从而出现某个亮部的局部色块画得太重,远看像抹了一块黑一样;应画得灰一点的局部,画得过于暗了,色调上画得太过了等现象,使得画面出现“脏”和灰的感觉。如此看来懂得黑白技巧比懂得明暗五调子要更重要,而只知明暗五调子这个规律,不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。

6. 临摹

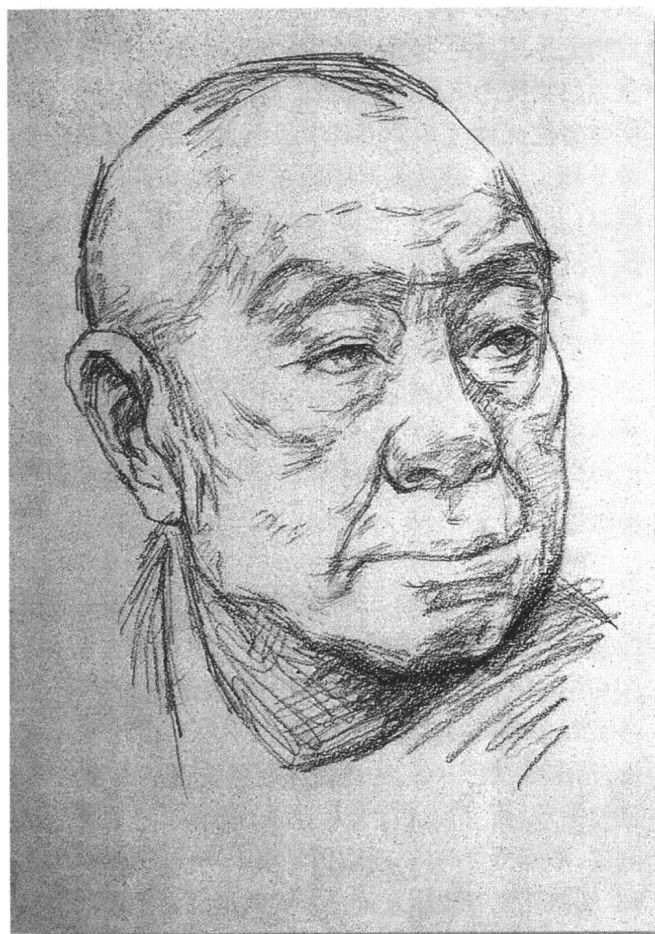
临摹是学习素描人像的最好办法,也是提高素描人像造型能力的有效途径之一。世界上很多画家都十分重视临摹,不少专家主张借此手段解决诸多问题。诸如临摹石膏头像,石膏像由于材质不同,在写生中有一定难度,常出现“灰”、“脏”的现象和石膏质感不强等问题,而通过临摹,研究前人经验和技法,就较好地解决了这些问题,不但节省时间,还取得了事半功倍的效果,与此同时,临摹促使考生朋友提高眼睛的准确观察力同手的默契配合,在两者协调当中,培养了素描造型的信心。

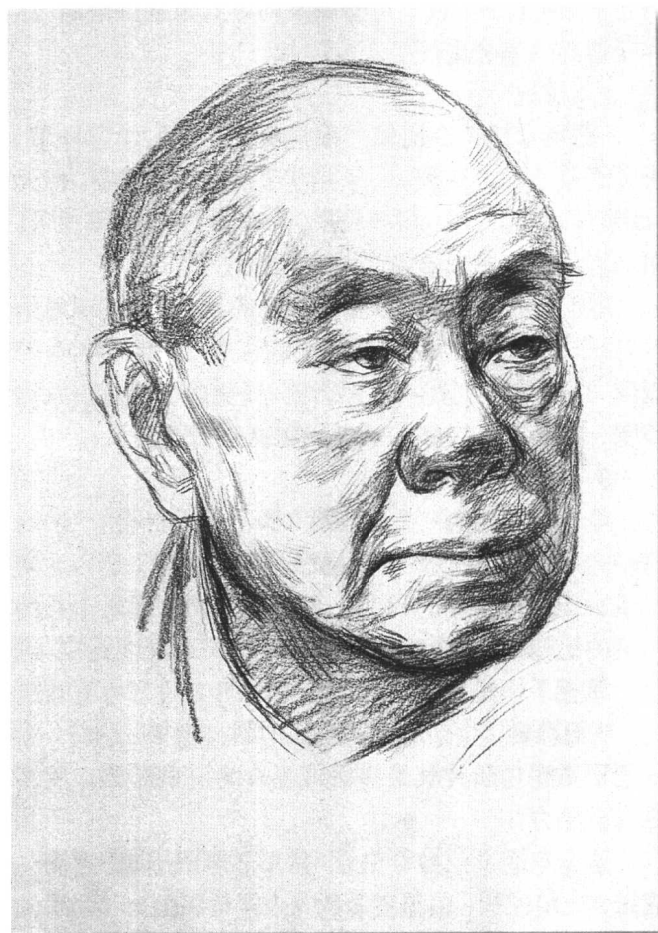
①

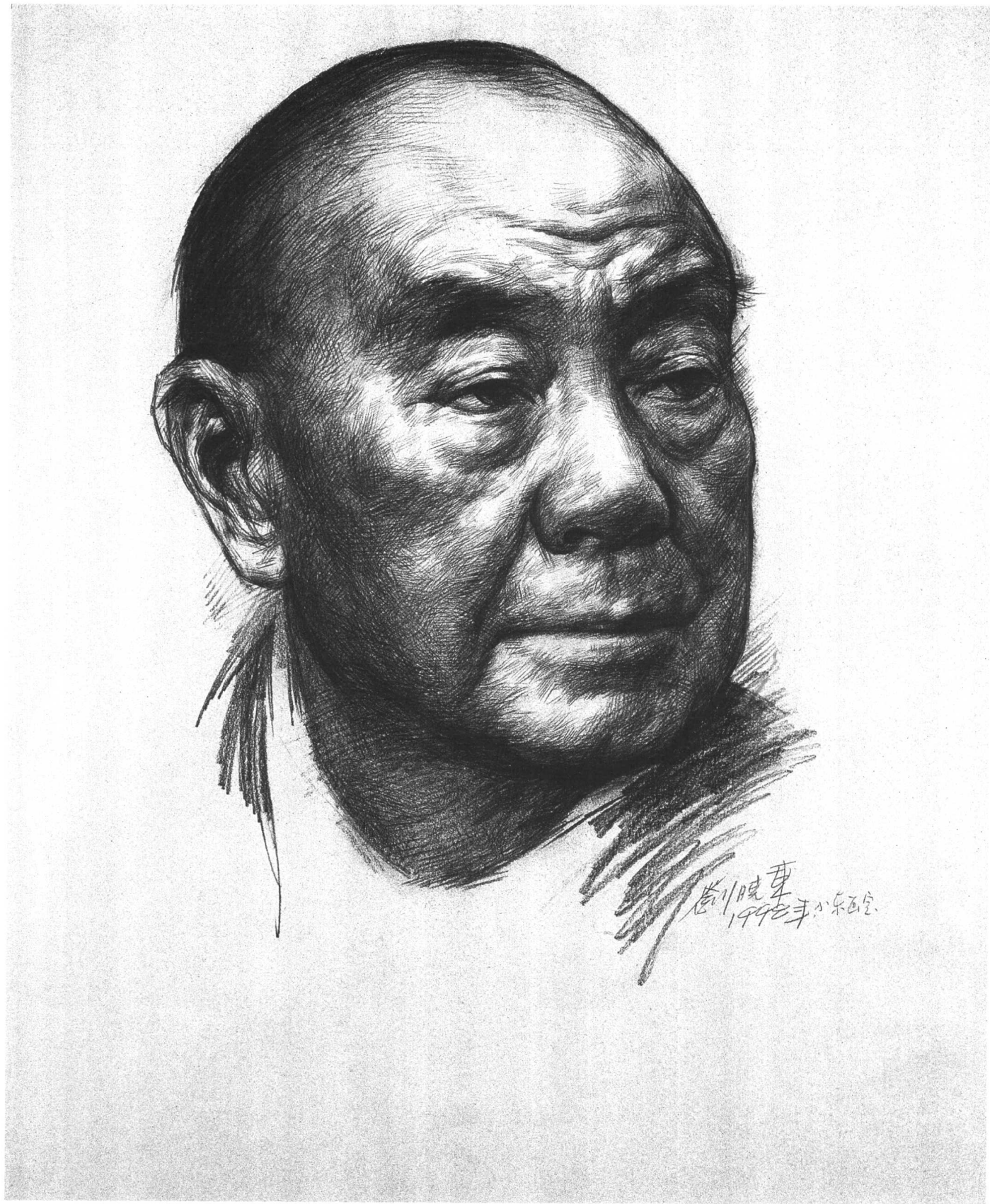
②

③

④

①先用长线画出老人头部的轮廓及颈、肩的关系，再画脸部的中线和头部五官的透视线，确定好五官的基本比例位置。

②紧接着画结构的转折和连接关系，注意这时用线要注意生动而富有变化，前后呼应。

③重新审视一下，前面画的几个步骤，观察一下是

否准确，然后进行下一步深入刻画。这一步注意深入的过程，把握黑、白、灰体块和结构关系。

④在需要进一步塑造形体结构和明暗调子时，明暗调子要围绕结构关系逐渐跟上，但不是两者脱节而是更好地加强，使画面更丰富、更有层次感。如发现调子过重或过灰，应采取一些有效手段，加强头像的艺术感染力。

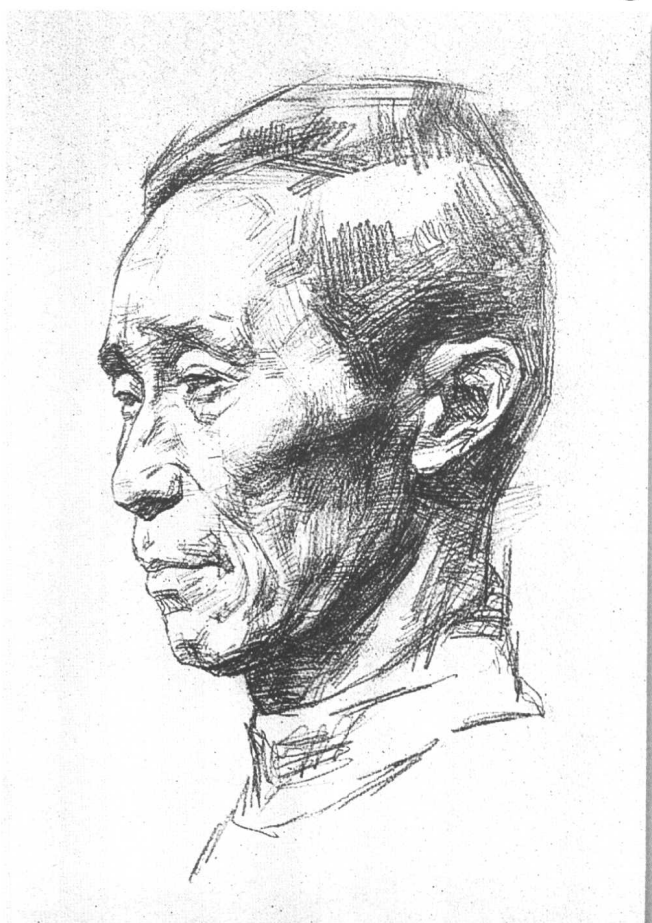
①

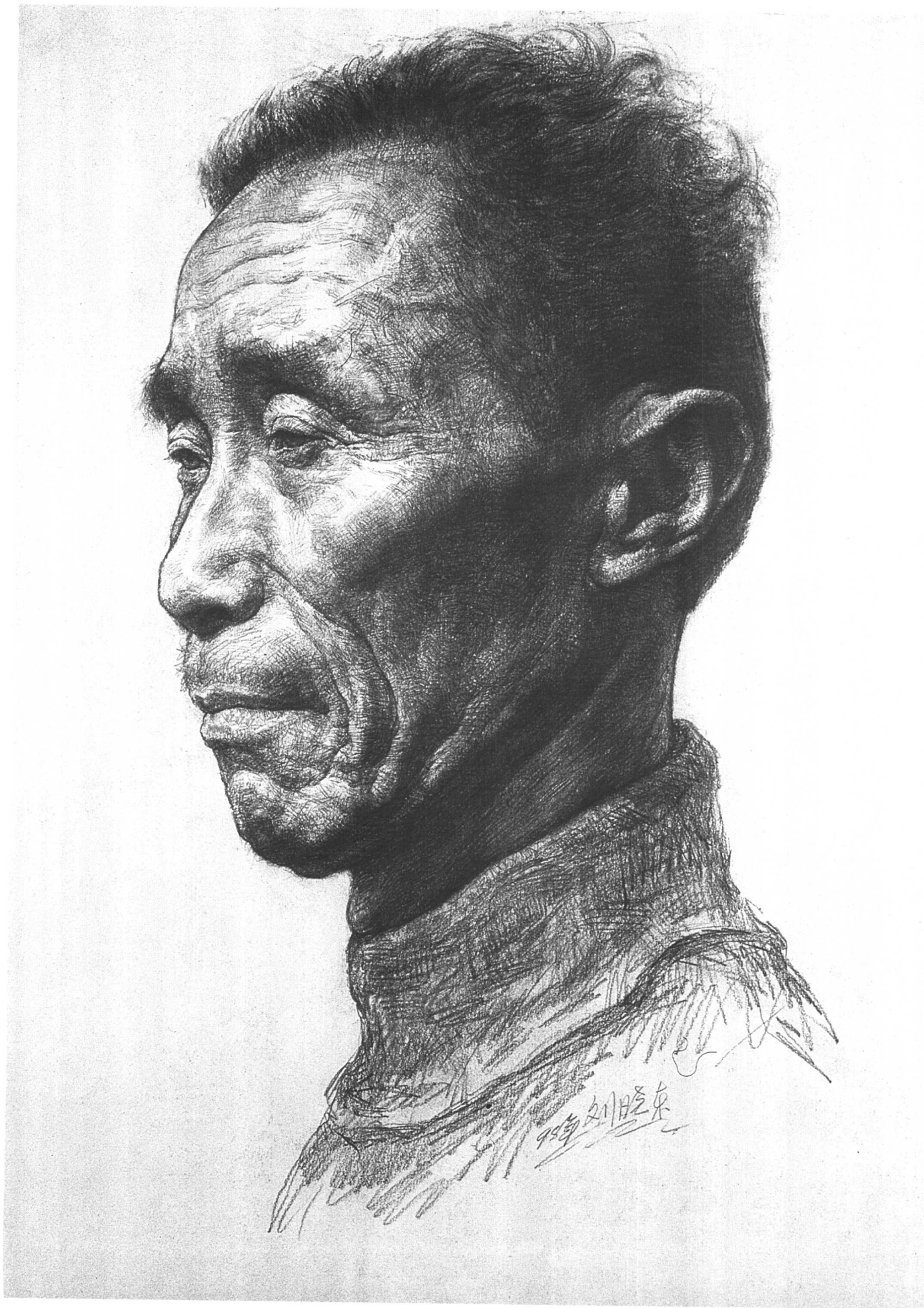
②

③

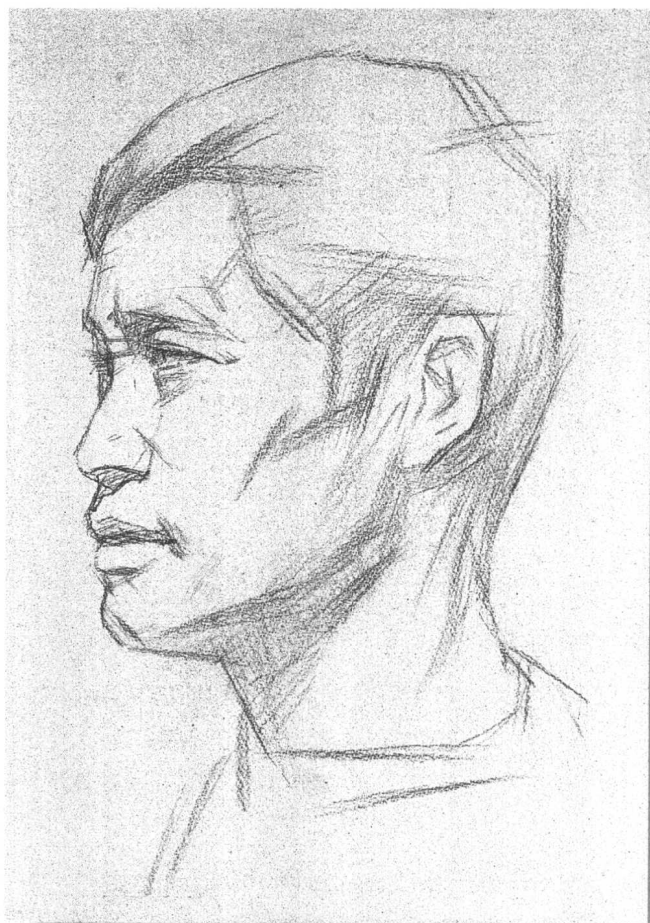

④

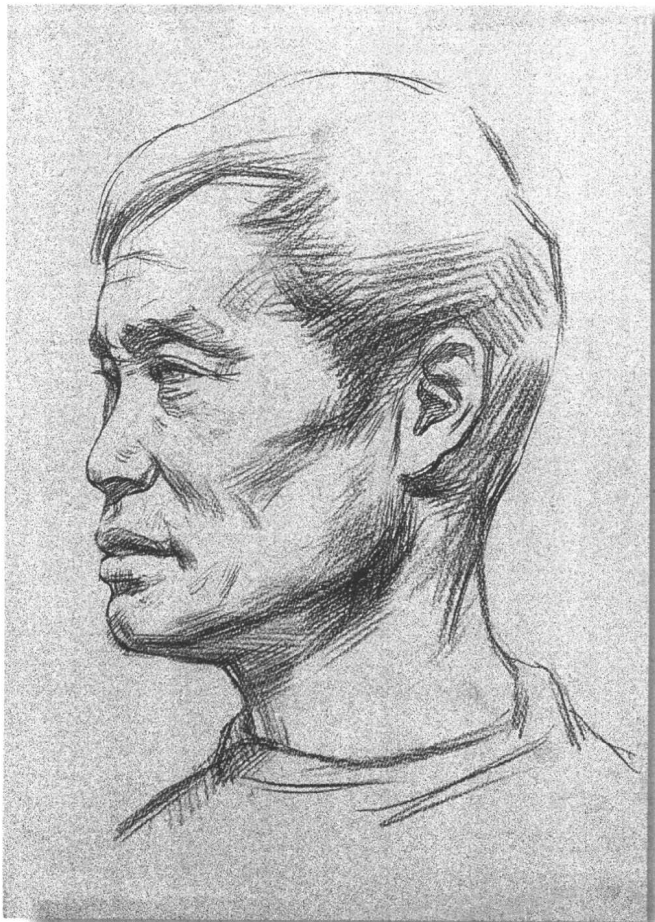

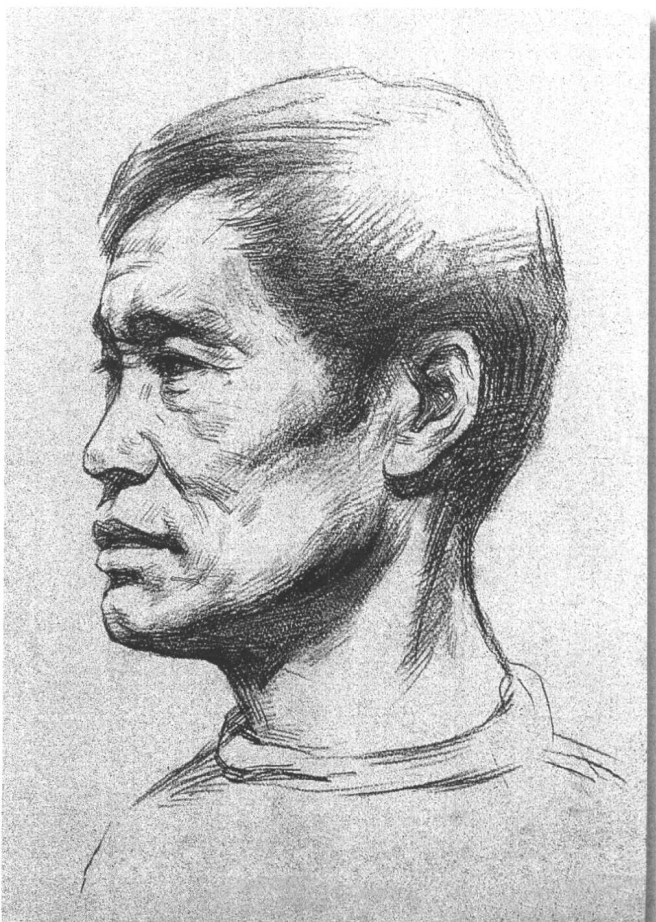
①

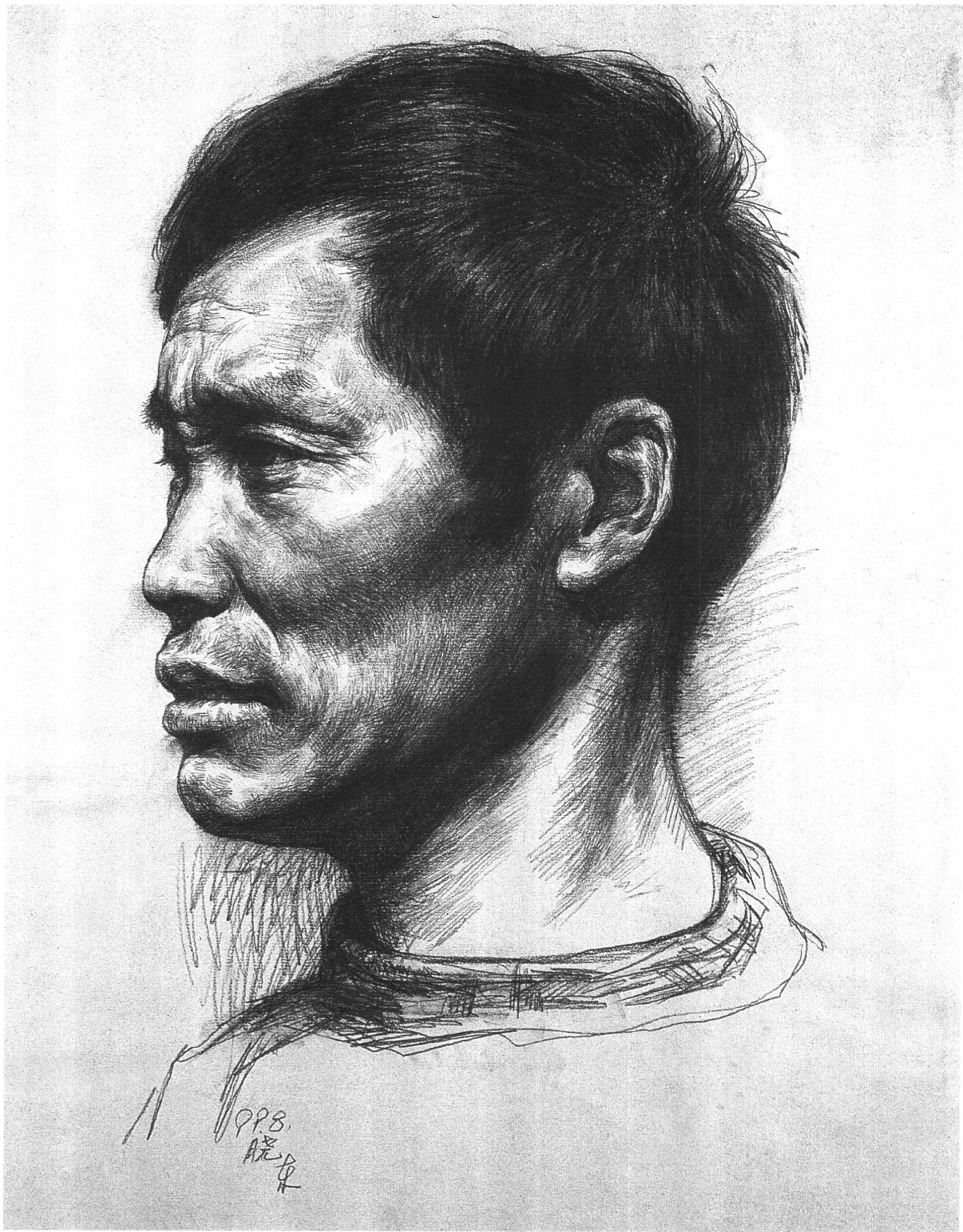
②

③

④

①用长线和切线，将头部的的基本形勾出，并确定五官透视的形体部位。

②然后，涂上一层灰调色，定好亮面和暗部范围及色素，同时将五官的形体特征明确，为进一步深入做好准备。

③在深入刻划时，仍然从重的色素即明暗交界线

开始，这样可以避免画面灰、脏等因素，突出主体，强调骨点，同时注意用笔松动，且勿刻划过硬过死，导致画面失去艺术魅力。

④加强画面的中间层次，深入刻划五官的细节变化，注意头、颈、肩连接关系。在即将结束时，最后调整要少画多比较，直至画面的统一。

①

②

③

④

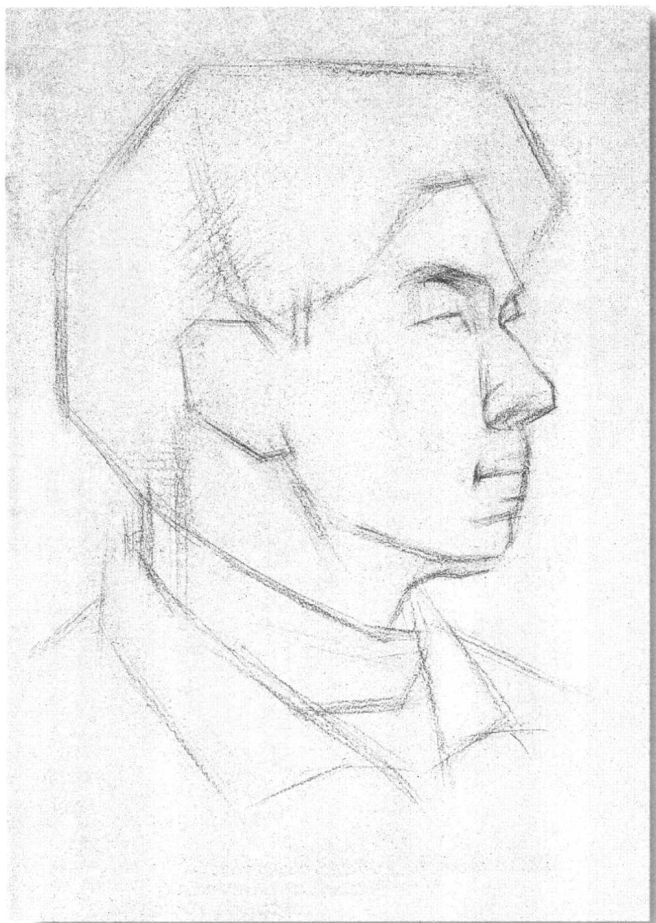
①选好位置后,用直线画出大致轮廓,确定头部各部位的基本比例关系,抓住对象基本特征,用线要简练。

②借助垂直、水平等辅助线,画出五官的比例关系,如额骨、眉弓、颧骨、颧弓、下颌骨的大小比例和位置。

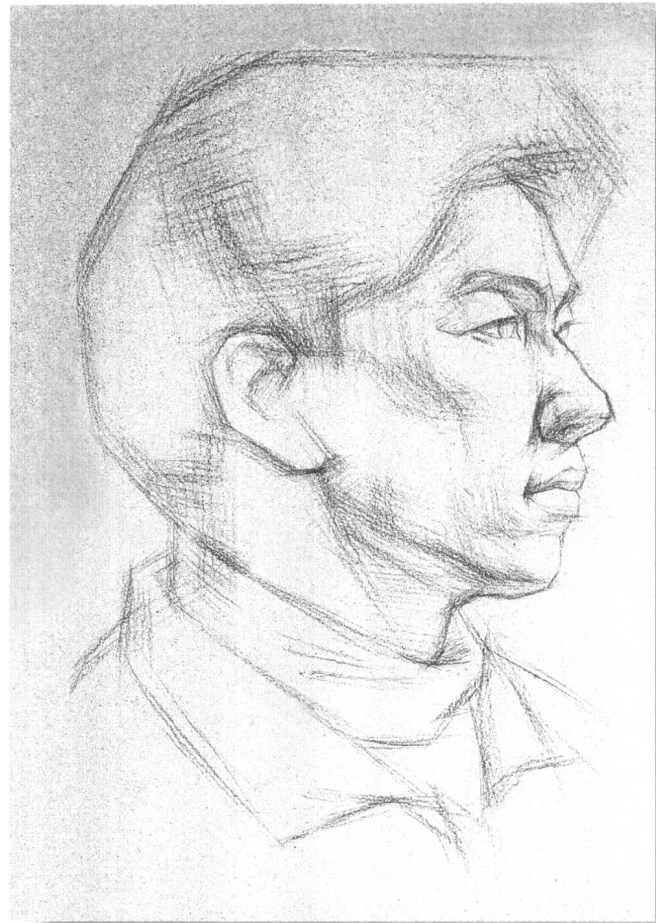
③接着画出结构的转折关系和穿插关系,用笔轻重

适度,进一步塑造结构关系和体面关系,不要急于求成。

④正确处理骨骼和肌肉的关系,明暗调子围绕结构逐渐跟随上,使面部调子更加丰富,有层次感。在调整过程中,根据画面的实际情况,有目的、有选择地进行调整,对画的过多或过繁的地方,用橡皮擦去,不必犹豫。

①

②

③

④