

ZHUYUANLU

主旋律

美术系列丛书

MEI SHU XILIE CONG SHU

主编 · 张勇

本色

素描人像

Sumiao renxiang

黑龙江美术出版社

《主旋律》美术系列丛书

旋律对于音乐来说很重要，对于绘画来说同样重要。在画面上，旋律是一种感觉，是一种神采，是一种神采，它是一种感动。它源自绘画的方方面面：虚实、节奏、形象、点线面、形体比例，等等。这些“点”是绘画的骨内，是构成画面的元素，是形成旋律的基础。可以将旋律比作“灵魂”，依附于形体，所谓“以形写神，形散神不散”。然而，形存神未必在，原因就是形体可以复制，但神采却因作者的取舍描写而生，这就是照片和绘画的区别之一。本套丛书旨在以实例引导学生抓住画面的主旋律，学会以形写神，使作品能够达到形神兼备、精神饱满、栩栩如生效果，打动人们的心灵，敞开成功的大门。

目录

实景照片形体结构的表现 02

正面女青年画面分析 /02

3 / 4 侧面男青年画面分析 /03

全侧面男青年画面分析 /04

实景照片与作品对照 05

正面女青年实景照片及素描步骤表现一 /05

正面男青年实景照片及素描步骤表现 /13

正面女青年实景照片及素描步骤表现二 /19

正面俯视青年 /28

正面男青年 /32

3 / 4 侧面女青年 /36

实景照片的分类 46

同一模特、不同视角之女青年 /46

同一模特、不同视角之男青年 /46

女青年 /85

男青年 /94

男中年 /103

男老年 /105

半身像 /106

目录

实景照片形体结构的表现 02

正面女青年画面分析	/02
3 / 4 侧面男青年画面分析	/03
全侧面男青年画面分析	/04

实景照片与作品对照 05

正面女青年实景照片及素描步骤表现一	/05
正面男青年实景照片及素描步骤表现	/13
正面女青年实景照片及素描步骤表现二	/19
正面俯视青年	/28
正面男青年	/32
3 / 4 侧面女青年	/36

实景照片的分类 46

同一模特、不同视角之女青年	/46
同一模特、不同视角之男青年	/50
女青年	/85
男青年	/94
男中年	/103
男老年	/105
半身像	/106

正面女青年画面分析

女青年的形体饱满，面部圆润光滑，颧骨、下颌骨体积感强。但作者有意把转折削弱，符合女青年的特点。眼睛大而有神，鼻子挺拔，嘴唇饱满，作者对五官的处理游刃有余，体现了极深厚的素描功底，以及对人物头部结构的娴熟理解。

★ 嘴巴的形体和质感表现得非常充分，上唇与下唇的空间关系有着微妙的变化，嘴缝的刻画虚实到位，唇凸比较实，两边嘴角的处理含蓄，体现了嘴部半球体的形体关系。画面的细节刻画充分而不失大体，局部与整体关系的把握非常到位。

★ 需表现出头发高光从前往后由亮到灰的变化，并且高光不能留白，应该先用铅笔表现后再用硬橡皮反复擦出来，这样才能画出头发的质感。

头发高光的处理要松动，高光两头不能画“死”，不需要一根一根地画高光，将它归纳成片，注意有强有弱。

★ 鼻子的投影处理时根据面部形体转折的变化而变化，同时要有虚实的变化，不能死板。

3 / 4 侧面男青年画面分析

这张作品是标准的3 / 4

侧面男青年头像。模特儿

的朝向明确，略带仰

视且透视关系比较

明确，这个角

度是多年来美

术高考默写

命题中最

常见的。

同学们对

这种角度

要经常练

习，把有关

3 / 4 侧面的

重点知识要理解

透彻。

这张作品构图饱

满、大方，透视关系准

确，动态鲜明，整体画面

显得十分稳重。

★ 在画眼睛的时候，一定要看清楚内眼角和外眼角的穿插关系(A)，尤其要注意到外眼角要长，下眼睑从外眼角的内侧开始(B)。上眼皮到眼球之间有窄窄的厚度(C)，不要忽视。

★ 模特的鼻子可以把它归纳成方体，体面自然带出明暗关系。

★ 模特儿侧面的这条“线”能很好地说明明暗交界线不是线而是明暗过渡面。由于画的是人的面部，这种过渡面的转折要细腻、柔和。

全侧面男青年画面分析

画全侧面的难点在于空间和轮廓线的表现。临摹时观察画面的空间，注意人物正、侧、底面的空间关系。注意脸部轮廓线的虚实、节奏等变化和穿插关系。

在画面的前后空间上，耳朵在整张画面的最前面，所以它的塑造要比其他角度更加详细，要使画出的耳朵有种向前冲的感觉。

★ 全侧面的耳朵在画面中离我们很近，需要把耳朵刻画得很详细。注意拉开外耳轮周边形体的空间。

★ 嘴巴和下巴的轮廓线画得十分精彩。这条线可不是想象中的一条僵硬的黑线，应该是像画面中这样自然而然地与模特儿的肤色结合在一起，并且有一定的虚实、方圆的变化。形体之间的轮廓线穿插关系很明确。

★ 衣领是沿着颈部的圆柱体自后方向胸前延伸，虽然颈部遮挡住了一部分，但大家一定要注意整条衣领的连贯性。

因为透视关系，近处的肩膀看着比较宽大，远处的却比较窄小，近处衣领的空间要适当地画强。

我们可以主观地把近处肩膀和上臂的衣纹画得密集而实一些，把远处肩膀画得疏松而虚一些，胸前画得整一些，这样整个衣服上衣纹的三大部分非常明确，节奏感强，处理起来简单，却很实用。

实景照片与作品对照

正 面女青年实景照片
及素描步骤表现一

1. 构图时应该注意给视前方预留适度的空间，交代女孩的形象基本特征，女孩的头部的透视，比例要正确。

2. 把女孩头部基本的黑白灰关系交代出来，区别女孩头部亮部和暗部的黑白和虚实关系，开始五官基本塑造。开始交代一些衣服，拉开大的黑白灰关系。

3. 深入塑造女孩头部，突出塑造五官，五官在头部起着关键的作用。五官的体块结构连贯到脸部的体块结构中，亮部暗部的结构转折明确肯定，加强女孩头像的形体感。

★ 人物五官深入塑造，控制好细节和整体的关系。女孩头部的暗部继续加重，但不要画太黑，要把头发和五官的固有颜色继续加重，突出女孩白皮肤的质感。

1
3

2

孙晓东

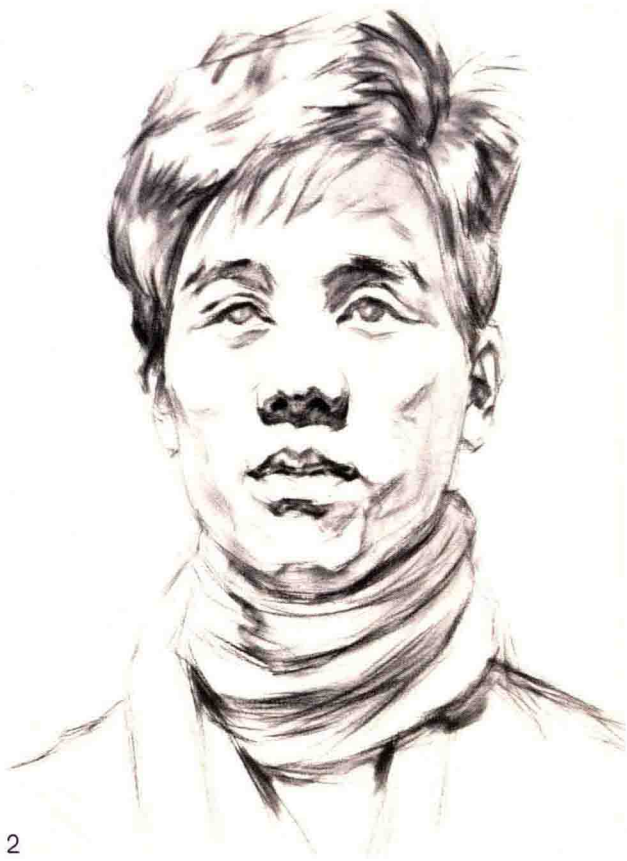
正 面男青年实景照片
及素描步骤表现

1

1. 首先要仔细观察模特：头微微前倾、脸长、五官较开、骨相明确、发短、耳大。用长的直线连接形体的高点，把握比例关系，控制位置布局。

2

2. 围绕明暗交接线，表现形体的穿插关系，通过对比的强弱，面积的大小进一步明确结构关系，研究骨骼肌肉关系。

3. 接下来深入刻画，重点画形和形之间的关系，局部要和整体大的黑白布局联系起来。模特的细节及质感的表现要准确。

3

4

4. 主次清晰明确，画面完整深入。除了头部的深入刻画，服饰衣领等也要跟上，也需要相对地深入，角度位置都要和整体画面协调。照顾整体的黑白灰关系。

