

新编

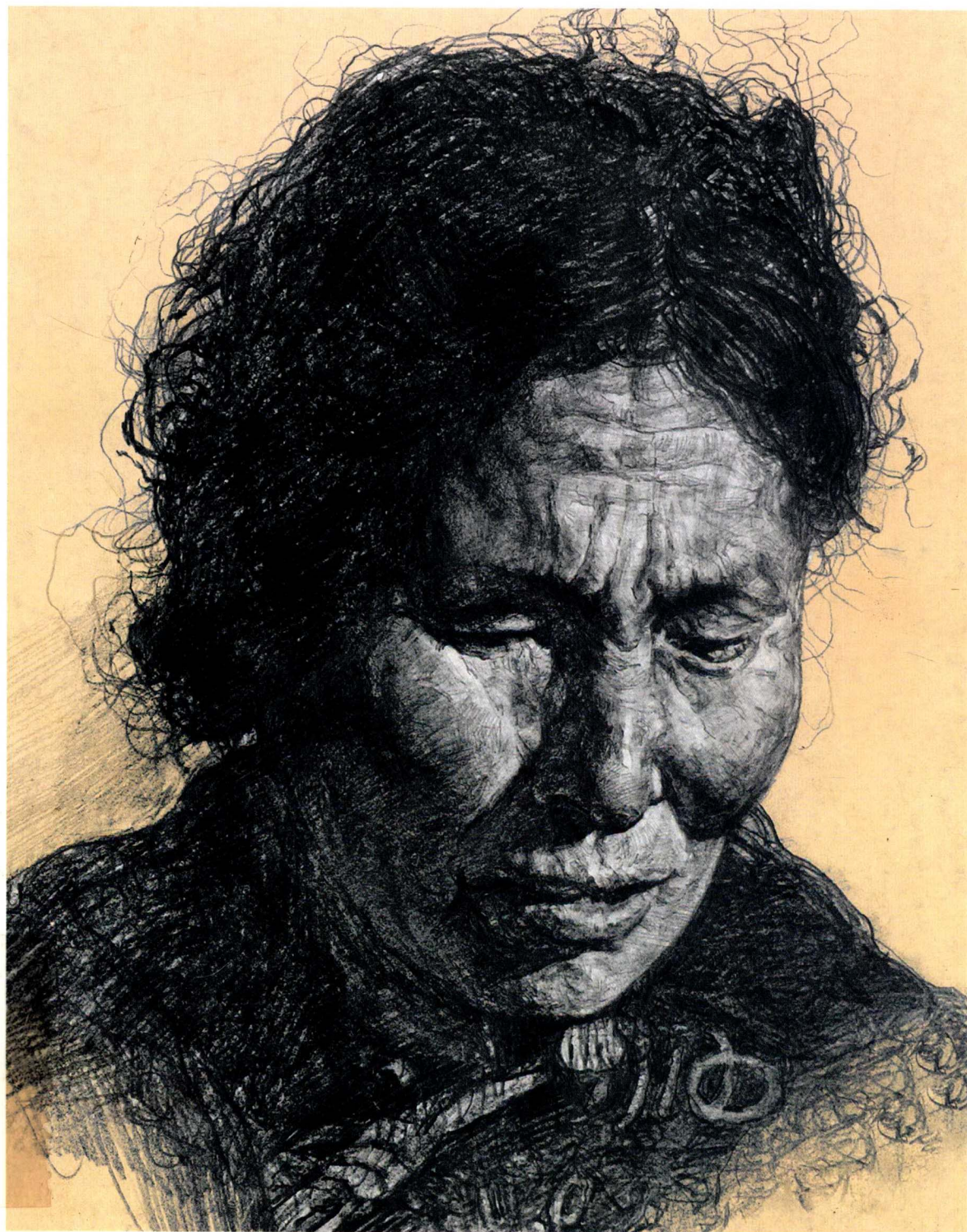
美术基础教程

素描

3 人像

编著 唐砚勋 邬斯琪

SH 上海画报出版社

991828

新编美术基础教程

素描人像

唐砚勋 邬斯琪 编著

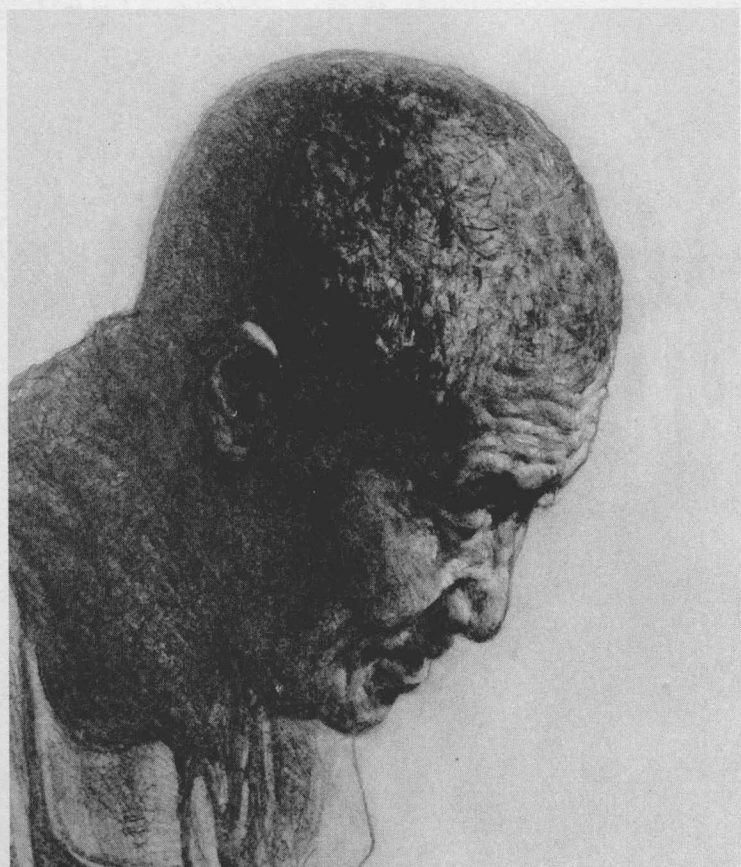
淮阴师院图书馆 991828

SH 上海画报出版社

封面《藏民》 唐砚勋 作
封二《男青年》(局部) 邬斯琪 作

老人(局部) 唐砚勋 作

目 录

序言	1
第一章 人像写生概述	2
第二章 人像写生的基本方法	8
第二章 头像写生步骤	25
第四章 半身像写生步骤	38
第五章 作品欣赏	50
后记	63

序

一九九四年九月起，根据《全国学校艺术教育总体规划》精神编写的上海市业余艺术教育教材《美术技法丛书》由上海画报出版社陆续出版。十多年来，这套教材培养和造就了一大批美术人才，成为许许多多热爱艺术的青少年朋友的美术启蒙书，取得了良好的社会效益。

十多年过去了，艺术教育事业在不断地发展，艺术教育教材也在不断地更新。用今天的眼光来看，《美术技法丛书》还有许多可以完善和丰富的地方。为适应新形势下艺术教育的需要，本着对广大读者负责的态度，在继承旧版丛书许多长处的基础上，我们决定出版这套《新编美术基础教程》。

《新编美术基础教程》与旧版《美术技法丛书》的不同之处主要有以下几个方面：

首先，《新编美术基础教程》更加强调对整套教程的总体安排，在每一个系列的编写过程中，要求作者更加注重系列写作中的整体性和连贯性，减少前后交替重复，使整个系列成为“一本书”。同时，适当增加和拓宽了绘画表现的层次和难度，使教程的针对面更加广泛，不仅可供初次学习美术的青少年入门使用，也可以给参加各级艺术类考试的考生自学，还可以作为美术专业在校学生的绘画基础参考书。

其次，将旧版《美术技法丛书》中的1-4册素描压缩为三册，分别改为《静物写生》《石膏像写生》和《人像写生》。压缩后的教程主题鲜明，内容丰富而集中，使读者对素描的学习更具条理性，更加符合艺术教学的规律。

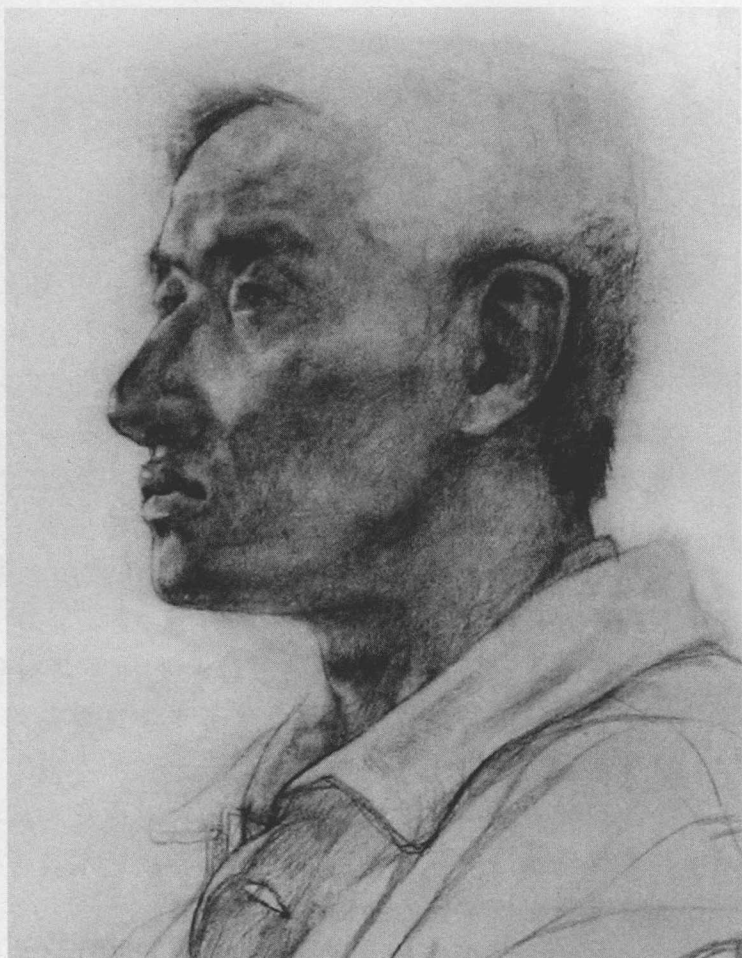
再次，《新编美术基础教程》将大大充实和增加对色彩写生方面的内容编排，对写生色彩原理、静物写生、风景写生、人物写生以及不同画种、不同内容、不同表现形式和表现技法等都将以分册形式作详尽的阐述和示范。

美术教材的编写是一件很难的工作，一不小心就会将规律性的知识概念化，从而扼杀学生的艺术个性和创造性；另一方面，艺术的多样性又使得艺术教学的方法多种多样，很难用一套书涵盖所有。《新编美术基础教程》也会存在各种缺点。我们的愿望是：尽可能地在原有基础上把教材编写得更好，多给我们的读者一点帮助。

编 者

要画素描，年轻人，多画素描，无论是根据记忆画默写或者写生，一直这样做，你会成为一个出人头地的大画家。

——安格尔对德加的勉励

男青年（局部） 邬斯琪 作

第一章 人像写生概述

素描之所以重要，是因为一切造型艺术都是以素描为基础的。

素描对于造型艺术能力的培养具有不可替代的作用：它可以培养人们正确的造型观察方法、正确的造型思维方法和手的造型能力。因此素描作为美术学院的重要基础课程之一而备受重视。

经过长期的探索和实践，素描教学形成了较为完整的基础训练体系：从一开始的几何体写生、静物写生，到石膏像写生，再到人像写生，最后到人体写生，通过这样一个由浅入深的训练过程，培养作画者的造型能力。其中每一个阶段都有各自的目的和要求，人像素描作为其中一个阶段，既是从石膏像到真人写生的过渡，也是今后人物创作的前期准备。它是整个系统学习的有机组成部分，是学习素描的必经之途。

一. 为什么要画人像写生

人是自然界中最复杂、最完美、最具性格特征的生物，是造型艺术最重要的研究和表现对象。所有对石膏像的写生及对其内在关系研究的主要目的都是为了画人。

人物写生作为素描基础训练的重要课题，其目的一是研究人的形体结构和造型规律，二是表现人物内心精神世界，通过两者的学习，培养在艺术实践中创作人物形象的能力。因为绘画的最终目的是为了艺术创造，而不仅仅是为了再现对象。人像写生是通过对人的分析、理解、概括能力的训练，培养对人的记忆、想像、创造能力，并最终服务于艺术创作中各种人物形象的塑造。许多大师在进行创作之初都会通过大量的人像、人体写生来积累生活中的素材，从中汲取灵感。因为其来源于现实，是对真实生活的总结和反思，所以这些画常能深深地打动我们甚至震撼我们的心灵。由此可见，人像写生是我们从写生到创作的“必由之路”。

退休女工 唐砚勋 作

二. 从石膏像写生到人像写生

人像写生与石膏像写生既有内在联系，又有区别。两者都在训练过程中探寻造型的规律，研究人物的形体结构，但人像写生还要表现人物的个性特征与内心世界。因此，它比石膏像写生的难度更大。

男青年 唐砚勋 作

1. 人是有生命的

人和石膏像的本质区别在于：石膏像是“死”的，人是“活”的。

人是运动着的生命的载体。人的生命要从两方面来理解。一是从人的生理而言，人会“动”，面部表情会有变化，作画者若不能从理解人的形体结构出发，而是看一眼画一笔，那么模特儿的每一次变动都会使作画者手足无措，打不准“形”。

从心理而言，人有精神、思想，有个性、情感。画人不仅要“形似”，还要“神似”。做到“形神兼备”，才是一幅好的人像素描。

2. 写生时间相对较短

头像写生作业可分为长期和短期两种。但由于条件和时间的限制，一般以短期为主。外出写生的时间通常掌握在半小时到一小时以内，带有速写性质，例如在集市写生商贩，工厂写生工人等。美术院校的招生考试一般要求一张较完整的头像写生，时间大约三小时，但实际的写生时间在两个半小时左右，中间大约每二十五分钟有一次休息时间。这是因为长时间的作画模特儿会变得疲劳，表情僵硬，缺少生动性，而作画者的感觉也会越来越麻木，休息的过程可以调节视觉感知力，重新抓住对模特儿的第一感觉，回到整体上来。

要在这么短的时间内表现好人物，必须始终保持住对人物的“第一感觉”。不能像画石膏的长期素描那样“磨铅笔”。

3. 对结构理解更深入

石膏像是经过雕塑家的创造形成的，是对现实人物形象的概括、提炼和艺术加工。许多结构都被强调成较为整体的形态：例如头发往往被分成几个体块，疏密有致，很好地体现了头颅的形体结构……而真人写生需要作画者凭借对结构的理解自己进行分析、归纳、整理。这就要求对形体结构的理解更深入，做到“胸有成竹”。

中年男子 唐砚勋 作

4. 明暗关系更复杂，层次多，变化大

由于人本身皮肤的固有色深浅不一，头发、瞳孔、嘴唇、肌肤的明度各不相同，加上骨点和肌肉的微妙转折，造成了比白色石膏更丰富的明暗层次。在作画时不仅要处理好“三大调、五大面”的明暗关系，还需要控制好固有色的深浅层次。

5. 质感表现更丰富

石膏像仅由一种材料组成，而人像写生中的对象由包括了人的毛发、骨骼、肌肉、皮肤等人体组织以及所穿衣服的不同纤维组织组成，不同组织有不一样的质感，不能像画石膏那样一律都是硬梆梆的；这些质感互相交织、包融、影响，既要有区别又要服从整体感。

6. 神态、表情变化更多端

人的内心情感是通过外在的神态表情流露出来的。

人的神态表情的复杂性在于：首先，人类的心理活动丰富，悲欢离合，喜怒哀乐，都会有不同的表情。其次，同一种表情在不同人会有不同的表现，同样是笑，男女老幼的笑不会雷同，不同性格特征的人也不一样。再者，每一个人在不同时间、环境、状态下的内心感受和精神面貌也不尽相同。画好人的神态表情和精神面貌是作画者在石膏像写生中尚未遇到过的新课题。

7. 与现实生活联系更紧密

艺术的灵感来源于丰富多彩的现实生活。罗丹说过：“生活中不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。”好的画家会始终保持着对生活的敏锐感知，善于观察生活中形形色色的人物。如果清早我们去菜场买菜，我们就会看见这样一个丰富多彩的世界：精于算计的小贩，饱经沧桑的老人，为生活操劳的中年妇女，行色匆忙的年轻人……在写生模特儿的时候，将自己对生活的真实感受糅在其中，这样的人像素描才会生动感人。作画者对现实生活的感受越是真切，所画的画就越生动，越能打动读者。

三. 人像写生的观察方法

1. 观察是绘画的先决条件

观察不是简单的“看”，看到一个人不等于观察一个人。观察是对客观事物的认知过程，是在眼睛看到对象后通过大脑思考进行主观理解，是眼睛和大脑配合的结果。俗话说，“好的开始是成功的一半”，观察方法的好坏直接影响绘画的最终效果。学习人像素描的第一步就是要学会正确的观察方法。

男青年 张依楠 作

2. 牢固树立整体观察的观念

整体观念，是画素描始终要遵循的、不变的原则。

那么什么是整体的观察呢？

整体的观察就是从大处着眼，不孤立地片面地静止地观察对象，不盯着一个局部，而是通过比较寻找各个局部之间的相互关系，这就是我们绘画中常说的“找大关系”。比如画头像，头就是一个完整的形体，画到眼睛的时候要观察它和整个脸以及其它五官的关系，如果只盯着眼睛看，那么画的时候眼睛肯定会“跳”出来，破坏头部的整体感。又比如画半身像，上半身是一个整体，此时头只是这个整体中的局部罢了。所以说整体与局部是辩证的统一体，整体观察不是排除局部，而是整体——局部——整体这样一个往复的过程。一张好的素描肯定是一张整体的素描。

3. 学会观察人的本质特征

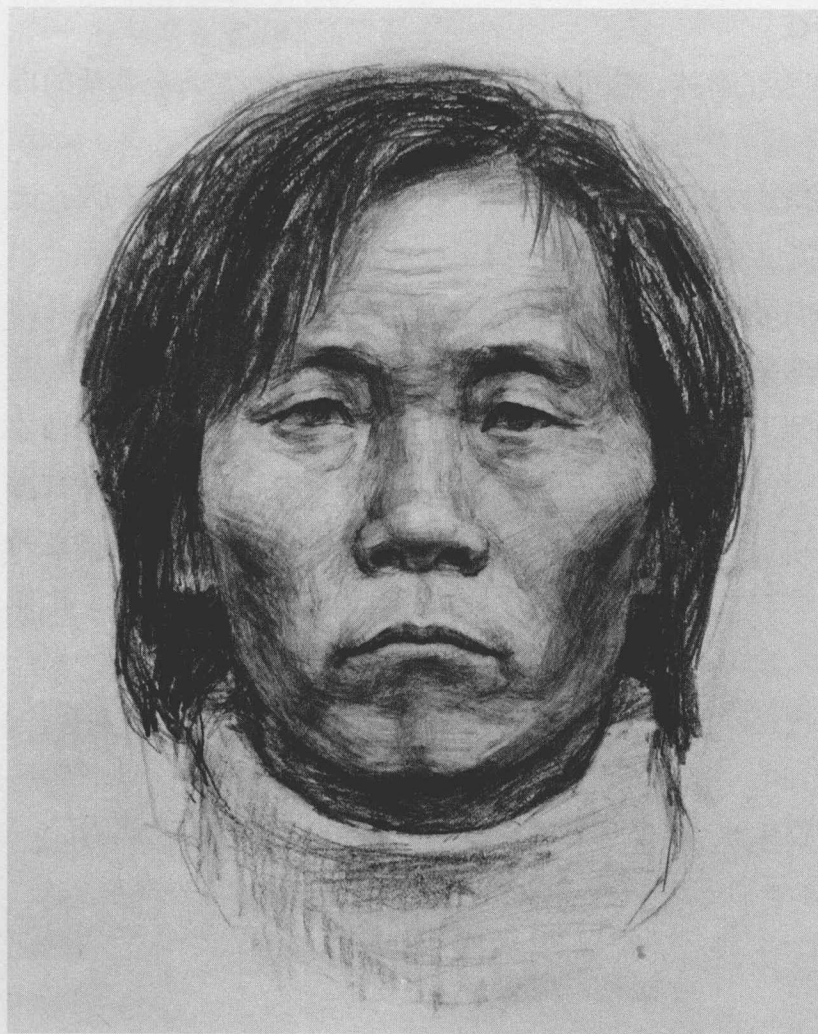
人是有着内在精神的客观生命体。这可以从两方面来理解：一是人有物质的肉体，二是人有内在精神。

从人的肉体来说：人的形体结构是本质的东西，光影变化只是表面的东西。无论光线是否存在，如何变化，人的形体结构是始终不变的。人全身206块骨头不会由于光线变暗而少一块；肌肉不会随着光线的移动改变生长的方向。理解人的形体结构，就可以摆脱光影等表面现象的束缚，深刻准确地表现人物。就像毛泽东在《实践论》中说过的那样：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。”从人的精神来说：人的性格是本质的，着装打扮、表情神态都是一个人性格特征的外在体现。我们刻画一个人的表情神态，其实就是在刻画他的性格特征。每个人都具有自己的“个性”，应该“因地制宜”地选择表现方法。比如表现男性和女性，我们一般会把男子画得厚重粗犷一点，把女子画得柔和细腻一点，这是因为相对而言男性具有阳刚强健之美，女性则更具有清秀婉约之美。在人们的一般印象中，北方人较为豪放，南方人较为秀气，开朗者常面带笑容，内向者多神情严肃……这都是对人内在性格特征的一些规律性的总结。

学会观察人的本质特征，画出来的人物才会“形神兼备”，才会真实感人。

男青年 唐砚勋 作

中年妇女 唐砚勋 作

艺术家用脑，
而不是用手去画。

——米开朗基罗

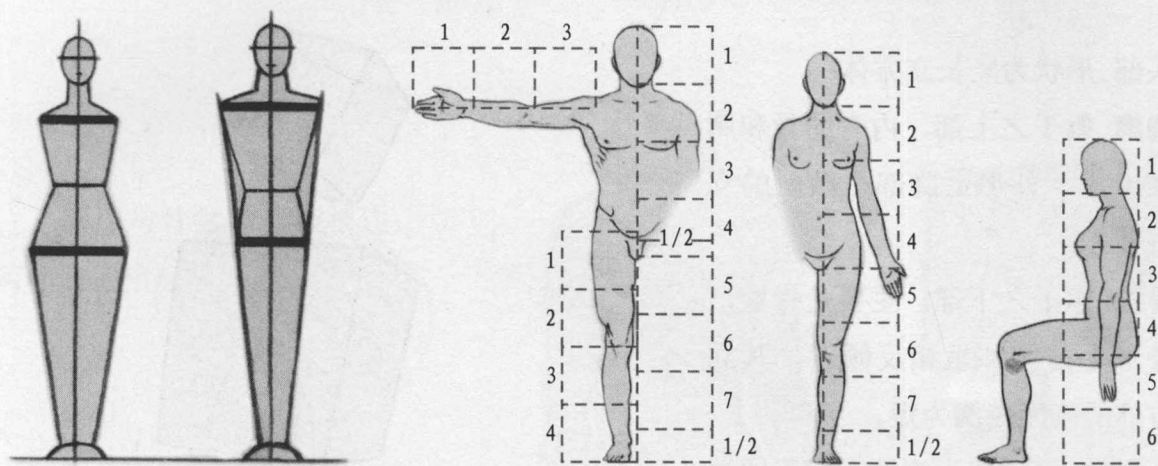
第二章 人像写生的基本方法

绘画不仅需要埋头苦干，更需要理论知识来帮助理解。无论是强调解剖结构的西方写实绘画还是强调传神写照的中国国画，都有一套系统的理论知识来帮助学习。对于初学者，通过学习人的比例、运动、透视和解剖结构的相关知识，可以帮助我们尽快地学会如何画准人的形体。

一. 比例

1. 人体的基本比例

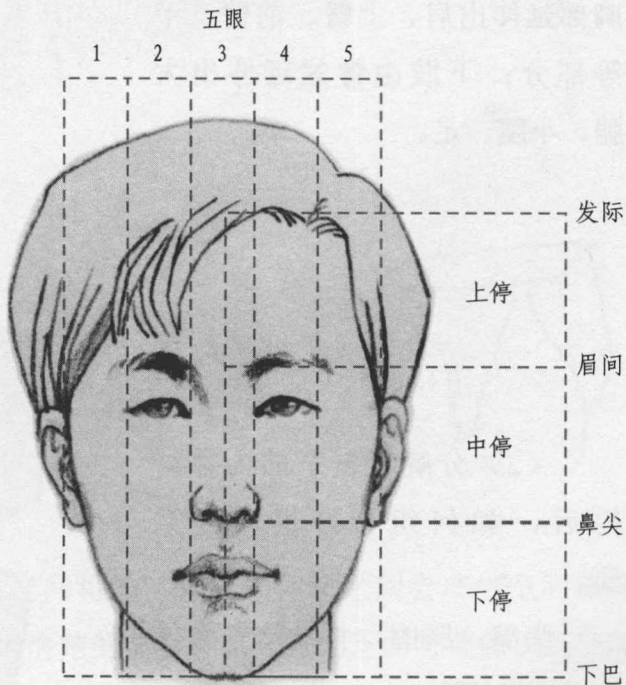
以人的头为标准，一般来说，男女成人的身長比例站立时为七个半头高，坐时约六头高。躯干为三头长，颌底到乳头为一头长，乳头到脐孔为一头长。上肢为三头长。上臂为 $1+1/3$ 头长，前臂一头长，手为 $2/3$ 头长，下肢约四头长，大腿为二头长。男性肩宽两头长，是身体最宽处，女性肩较窄，骨盆是身体最宽处。

2. 头部的比例

成人头部的 $1/2$ 处是眼睛。

儿童的 $1/2$ 处一般在眉毛上。头部的比例可概括为“三停五眼”。“三停”：从额丘至眉毛、眉毛至鼻底、鼻底至下颌颈部约各占头部 $1/3$ 长；“五眼”：头部宽度从正面看等于五个眼睛，两眼之间的宽度一般为一个眼睛。耳朵长度一般为从眉毛到鼻底。正侧面看，耳朵位置差不多在整个头部的中央。

二. 体块与运动

1. 人体的基本体块

人在空间里是有体积感和深度感的，如果理解到这点，就不易产生人如纸薄，缺乏表现力的画面。

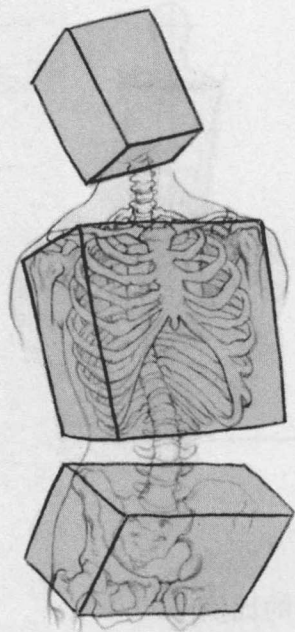
(1) 那怎样理解这复杂的人体结构呢？其实人体结构虽复杂，但都是由简单的零部件组成的。静物结构素描可以把一复杂的物体分解成各种不同的几何体，同样人体各部分的形态结构也可以以几何体概括，大体来讲：

头部 形状为竖长立方体；

胸廓 躯干之上部，内有肋骨和胸椎组成，外形上胸部呈倾斜的立方体。

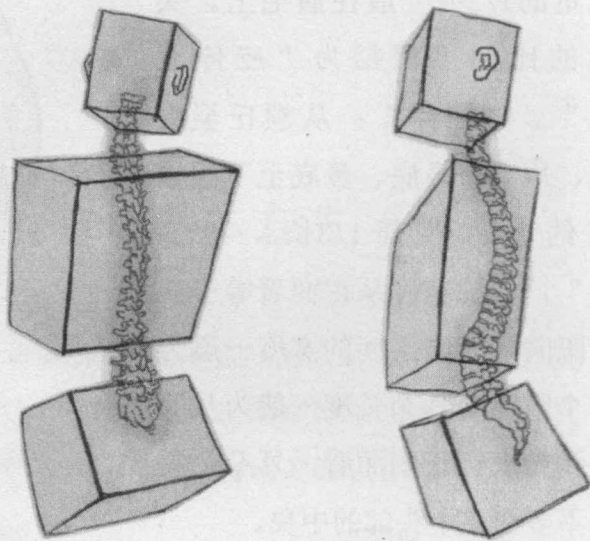
骨盆 躯干之下部，主要是骨盆，外形上与胸部呈相反倾斜，其立方体的高度较胸为短。

上下肢 可理解为连结在躯干四端近粗远细的圆锥形体块。上肢由胸部延伸出肩、上臂、前臂、手等部分；下肢由骨盆延伸出大腿、小腿、足。

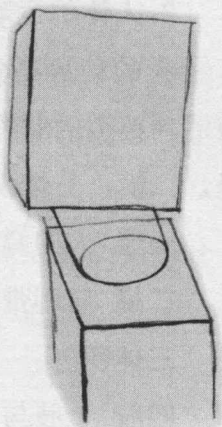
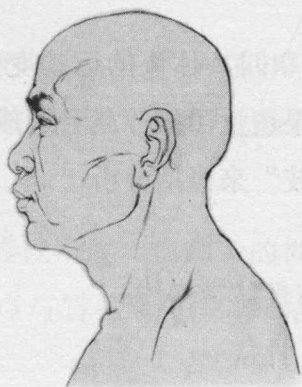

(2) 分解了复杂的人体结构后，如何组合好也同样重要。

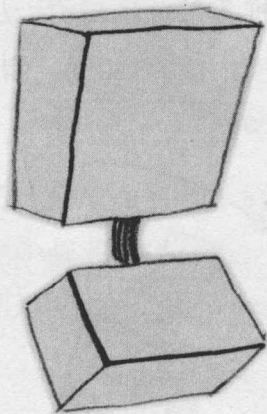
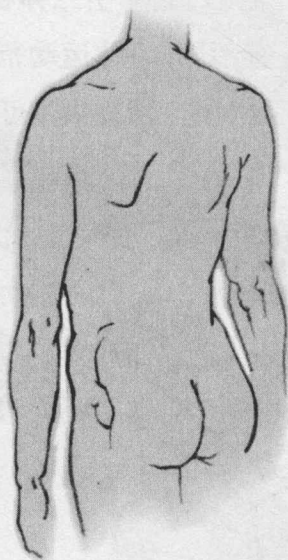
头部，胸廓，骨盆这三大体块以脊椎相连。

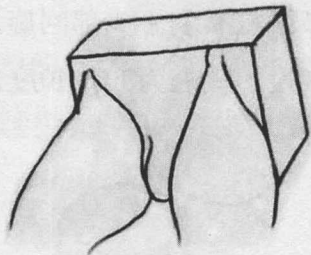
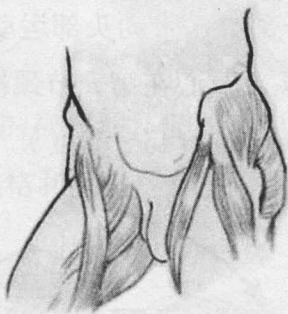
头部与胸廓两体块以颈相连，颈可概括为圆柱形。他们的关系是头部斜插在胸廓上，从侧面看尤其明显。

胸廓与骨盆以腰椎相连，两体块呈相反倾斜。

骨盆与大腿的关系会被衣服和手遮挡掉一部分，不理解很容易错位。

始终记住人体三大体块是处于三维空间里的，体块和体块之间会产生空间概念上的前后关系和透视变化。从侧面看得很清楚的前后关系，在画正面时要意识到空间感的存在并加以处理。

2. 人体的运动

人的动势是由脊椎和四大体块的运动变换而产生的。而人的运动受到肌肉、关节活动范围的制约。如果违反了规律就会造成人体造形上的错误。讲动势可以用“一竖，二横，三体积，四肢”来概括分析：

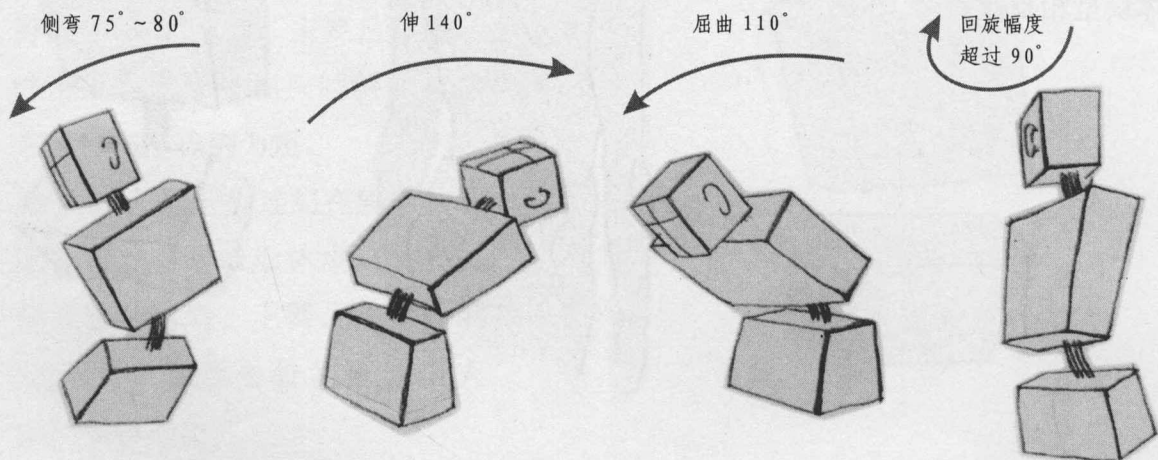
一竖 人的脊椎；

二横 肩胛带横线与骨盆带横线；

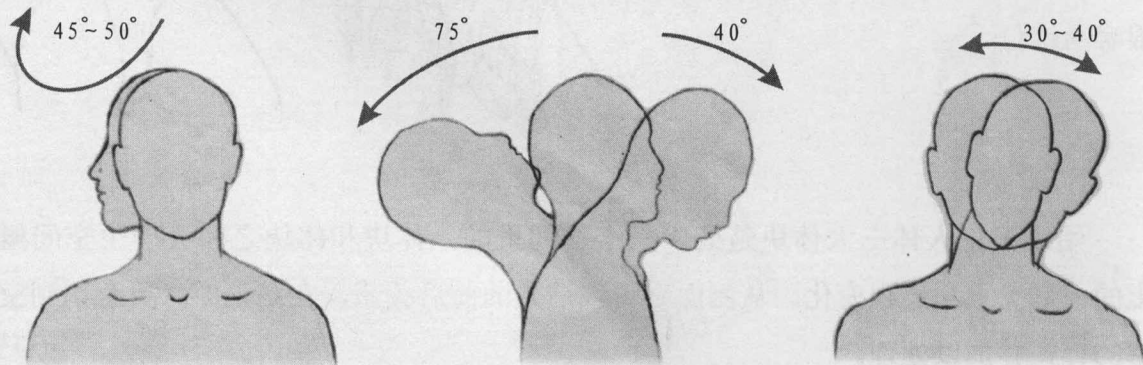
三体积 头，胸廓，骨盆

四肢 上肢与下肢。

(1) 定动势首先定脊椎线，它牵引三体积形成各种动势。脊椎由颈椎，胸椎，腰椎各部分组成，活动范围各有不同，整体运动范围看图例。(人的运动范围：屈曲110度，伸为140度，侧屈为75到80度，回旋幅度可达或超过90度)

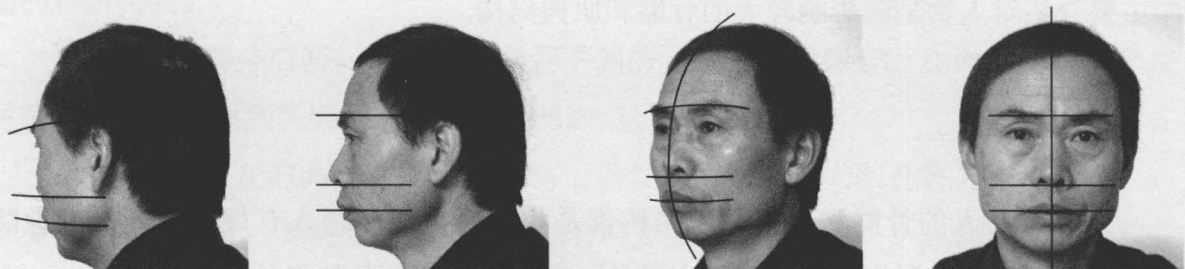
(2) 颈椎是脊椎的一部分，带动头部运动。第一节颈椎有利于头部伸曲；第二节颈椎有利于头部回旋，头部重心在第一节颈椎前上方。(抬头伸为75度，低头曲为40度，侧屈为30~40度，旋转幅度45~50度)

三. 透视

人体脊椎带动基本体块形成不同动势，这些体块的位置变化也形成了不同的透视变化，透视变化不仅使人有动态造型的生动感，有时也能表现出人物的神态和个性特点。

平视 平视是人像写生中最常用的透视角度。作画者的视线和模特儿的视线基本在同一水平面上。所见对象的耳朵最高点与眉弓最高点基本成水平。此时人物的五官透视变化最小。

仰视 作画者的视平线低于模特儿的视平线，此时所见对象的耳朵最高点低于眉弓位置线。仰视用于表现对象正直的性格和凝望远方的神态。写生中画威武的战士、可敬的长辈等形象时有时采用仰视会取得较好的效果。仰视还给人崇高、敬仰的感觉，画家在创作中经常会采用这种透视表现英雄人物、正面人物。

俯视 作画者的视平线高于模特儿的视平线，此时所见对象的耳朵最高点高于眉弓位置线。可以表现对象内向腼腆的性格和沉思的神态。例如画少女时俯视有助于刻画出对象害羞的神情。

