

怎样 画 素描 人像



上海人民美術出版社

怎样画素描人像

柴祖舜 编著



上海人民美術出版社

目 录

一、素描人像写生的基本内容	1
(一)研究人物的形体透视	2
1. 头部基本的部位比例	3
2. 头部结构和透视变化	5
3. 男、女、老、少、幼等头像图例简介	7
4. 五官的形体结构	9
5. 全身的基本部位比例和结构	33
6. 人物动态与结构分析	51
(二)人像素描的“空间透视”	44
1. 明暗基本规律	45
2. 立体感、质量感、空间感	69
二、学习素描人像的基本技法	74
(一)素描人像的绘画工具和使用方法	74
(二)整体观察方法	80
1. 怎样在写生时对形的相互关系的比较	80
2. 明暗的比较方法	88
(三)石膏素描的写生训练	92
(四)画人像素描的几种表现方法	94
1. 用线表现对象的方法	95
2. 用明暗块面的画法	96
3. 用线面组合明暗的画法	96
(五)素描人像的构图	109
(六)素描(较长期的作业)、速写性(短期作业) 人像写生步骤	110
(七)素描人像写生的用光与黑白处理	115
(八)参考图	127

一、素描人像写生的基本内容

素描是美术教学的基础课程之一。通过素描写生学习实践,培养和提高学者的观察、认识对象和表现对象的造型能力。我国著名画家徐悲鸿非常重视素描教学,在他主持的美术院校中,主张对学生进行严格的素描基础训练。

素描作为初学者的基础训练,一般以人物为主要研究对象,研究形体、结构、明暗调子,采用单色(铅笔、木炭条、木炭笔、炭精条等)去描绘人物形象。素描基础训练,最根本的是在培养正确地观察、分析、综合对象并把它生动、正确地表现出来的能力,它不仅是直观地反映对象,必须形象思维,感受对象的思想、个性等精神方面的内因,要画好素描人像首先要注意观察、比较所描绘的对象的整体和局部的关系,达到整体和局部的统一。“尽精微,致广大”使所描绘的对象十分深刻而又不繁琐,细节与整体达到完美的统一。

素描人物写生要下功夫,要严格认真地写生,要正确地反映客观对象,一般从简到繁,由静到动,长期作业和短期作业交叉进行,开始可以进行石膏人像写生,因为它是静止的,便于初学者仔细地观察。同时好的石膏像本身又是结构上十分严格完美的反映人体结构和解剖运动诸因素,初学者便于入门。在画过一段石膏人像之后,可以进行人像的写生,如此循序渐进。

学习素描的要求和方法，徐悲鸿先生曾在1932年写的一篇《新七法》中指出：一、位置得宜；二、比例正确；三、黑白分明；四、动态天然；五、轻重和谐；六、性格毕现；七、传神阿堵（即眼睛）。以上十分完整地为学生人像素描明确了基本的要求，其中首先从构图开始，重点要解决比例结构，要掌握“形”。逐步掌握形体明暗的关系以及轻重和谐、主次、虚实等艺术处理方法。在掌握形体结构的基础上达到以形传神。深刻地反映人的精神面貌。

（一）研究人物的形体透视

初学素描人像、首先要攻克“形”的一关，因为人从头部到全身均有严密的结构（主要是内在的解剖结构和外形的空间透视变化），而且人物中比例、形体和性格的差别既有共性又有鲜明的个性，我们很难碰到两个形体相貌、性格完全相同的人。因此在画人像素描的过程中，在研究人物的基本结构的基础上，还要仔细观察、研究各种类型的人物，注意他们的生理特征和职业分工的区别。的确，要解决“形”的问题也是初学时比较困难的。绘画首先要在训练掌握整体印象的基础上理解内在结构，从感性深化到理解对象的内在规律。因为一切客观事物本来是互相联系的和具有内部规律的。要掌握人物形体的变化，必须事先理解人体解剖知识，了解它的比例和结构。在初画人像写生时，感觉是实践的开端。我们首先感觉到它的外形的基本比例特征，然后才从理论上进一步研究，从人体的内在解剖结构对外形的影响，这两者一定要互相联系着看。绘画绝不可能否定感觉而纯理性分析，亦不能单纯强调感觉，强

调印象而忽视科学规律的研究。自然,绘画是视觉艺术,第一印象很重要,如人物的基本比例是瘦长的还是矮胖的,一眼就会很快感觉到,但人物的内在结构却不是在第一印象中立即获得的,感觉到了的东西,我们不一定能立刻理解它,只有理解了的东西才更深刻地感觉它。

人像写生主要可从形体基本比例及几何形的透视变化开始,从外形上观察它的形体大的比例、结构的透视变化,进而深入到内部解剖结构对外形的影响。为此我们从以下两方面作大概的说明:

1. 头部基本的部位比例

主要是研究头部形体大的比例结构,了解头的基本形。如头部一般呈椭圆形或以长方形来分析它长方的程度,一眼就可感觉到脸型的胖、瘦比例,以此确定基本形。解剖上以男子成人作为学习重点。正面头像要了解它的“三停”“五眼”(图1)等基本比例关系。侧面即要了解它的面角(图2)特征和后脑对头形的影响,使我们对头部的基本比例有一个整体的初步认识。

(1) 正面平视五官的比例(如图1)。

①眼在头部高度的二分之一处。②发际到眉,眉到鼻底,鼻底到颏底三者之间的距离是相等的,所以叫“三停”。③口约在鼻底到颏底的上三分之一处。④两眼内眦(内眼角)间的距离、两眼内眦各向外到两眼外眦(外眼角)的距离(即眼睛的长度),又两眼外眦各向外到耳孔间的距离都是基本相等的共五等分的叫“五眼”。⑤口的宽度约等于两眼瞳孔间的距离。⑥眼内眦和鼻翼外侧缘以及口角常在一条直线上。

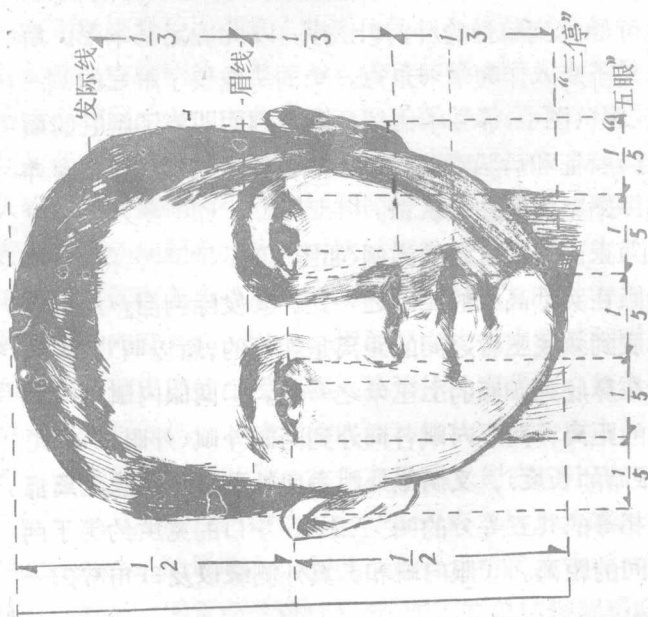


图1 正面平视五官的比例

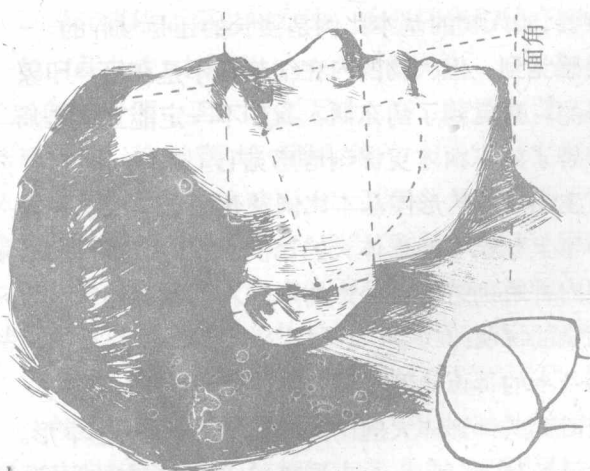


图2 侧面平视五官的比例

(2)侧面平视五官比例(图2)。

①眼外眦到口角间的距离约等于眼外眦到耳屏间的距离。②耳的倾斜度与鼻的倾斜度差不多呈平行。③眉与眼的连线和鼻尖与口的连线,基本上互相平行,并成倾斜状态。④耳轮最高点与眉的连线和耳垂与鼻底的连线也基本上互相平行,并成水平状态。

2. 头部结构和透视变化

熟悉头部各个角度的结构和透视变化,选择最佳角度很重要。没有一个人是适合从所有的角度描绘的,有的人从这个角度看很好,有的人却可能有缺陷,而从另一个角度看却能取得很理想的效果。所以画正面像还是侧面像,是仰视还是俯视这很重要,但却使头像写生的形体透视关系复杂化了。其角度发生复杂的变化,在形体上产生各种透视关系,我们初步归纳起来,平视时从正面到四分之三侧面,再到全侧面,中间过渡亦有很多变化,但首先要掌握这三个角度的变化,正面结构是对称的,它最突出的特点是椭圆的头部,大而阔的嘴巴、眼睛和耳朵,宽而高的前额,鼻子正面突出,方下颌和突出的下巴。正面像一般比较适合于揭示完整严肃的形象。四分之三的头像一般容易画得比较自然而不太做作。容易反映形象秀丽,它最突出的特点是:头部略显得小,前额高而窄并且比较突出,鼻子、脖颈和颧骨突出或者较大。侧面头像不是每个模特儿都能画出保存个人特征性很强的画,由于眼部呈侧面透视往往容易缺乏个性。但侧面也有优点,如模特儿侧面向上看,有时会给人以谦恭的表情,但也可能是优越感的表现。

侧面眼神向下看就显得是在沉思等等，也就是说侧面同样富于表情。侧面最突出的特点是下巴掀起或向后缩，上下嘴唇、鼻子、下巴和耳朵的轮廓都较突出，喉结明显。这样在熟习平视头像的基础上再研究头部的仰视和俯视的变化。仰视会使形象显得高大、有力，意志坚强。仰视头像的特点：圆型的头部，凸起的下嘴唇，鼓起的眼睛，低而向后缩的前额，大而缩短翘起的鼻子，突出的颧骨，有力的方形下颌，双下巴和长脖子。俯视头像适宜于反映端庄自持。这一角度容易显得谦恭，甚至缺乏独立精神，给人柔弱或含有深情的印象。俯视头像的特点额头高而窄，鼻子长（不见鼻孔），下巴向后缩，脖颈短，耳朵高而突出。同样也可以从正面的仰俯关系，四分之二侧面的仰俯关系，及全侧面的仰俯关系来加以研究。在画的过程中要运用辅助线，熟习它们的透视变化和互相联系的结构。这样我们初步可以从头部的九个不同角度来了解头部的基本形体透视（外形、解剖结构和透视变化关系）。其次还要了解男性、女性的头形和老人、儿童等头形不同特征。这样我们就可以初步掌握外形的一般规律，来进行作画，通过不断的头像写生（包括石膏头像的写生）从而掌握头部的形体透视。图3至11是各个角度头部的透视变化，下面详细加以说明。

（1）画者看到正面的头部有平视、仰视、俯视三种头部透视形。这三种头部透视形的共同特点是：面部两侧对称，发际、眉、眼、鼻底、口缝横线是互相平行的。

图3 正面平视头部是一个平行透视的正方体，其五官的透视变化不大。

图4 正面仰视是一个成角透视的立方体。头颅和头发看见少，额尖提高并看见下颌，耳部下降。

图5 正面俯视也是一个成角透视的立方体，脑颅和头发看见多，额尖下降，耳部提高但看不见下颌底。

(2)画者看到侧面头部，也有平视、仰视、俯视三种头部透视形，这三种头部透视形的共同特点：发际、眉、眼、鼻底、口缝横线一般是看不见的，这些线实际上是集中消失于一点。

图6 侧面平视是一个平行透视的立方体，头部的透视变化不大。

图7 侧面仰视是一个成角透视的立方体，脑颅和头发看见少，可看见下颌底，耳部下降。

图8 是侧面俯视，也是一个成角透视的立方体，脑颅和头发看见多，一般看不见颌底，耳部位置上升。

(3)画者看到四分之三角度的头部是成角透视，也可为平视、仰视、俯视三种头部透视形，这三种头部透视的特点是：面部两侧不对称(外半部透视略缩小)，发际、眉、眼、鼻底、口缝横线要向远方集中消失于一点。

图9 是成角平视，是一个成角透视的立方体，头部的透视变化不大。

图10是成角仰视，是一个倾斜透视的立方体，脑颅和头发看见少，额尖提高并看见下额底，耳部下降。

图11(1)是成角俯视，也是一个倾斜透视的立方体，脑颅和头发看见多，额尖下降但看不见下颌底，耳部提高。图11(2)男性头部特征，图11(3)是男性颈部仰俯变化。

3.男、女、老、少、幼等头像图例简介

图12(1)一(3)是女性头部平视的六个角度素描。可以看出女性头部形体较圆润,一般比男性略小,下颌尖,骨骼、肌肉的起伏较小,额部平直,后脑一般稍平,形体块面柔和。这里以一个女性头像多种角度的画面,可以了解头像不同角度的结构及头发、辫子等的表现方法。

图13是男性头部平视的正面、侧面图例。与上面女性头部比较之下,男性头部形体较方整,骨骼肌肉起伏较大,形体块面较明显、方硬,额部向后倾斜。

图14(1)、(2)是老年人头部特征图示。可以从老头儿和老婆婆的两幅素描写生中看出,“老态”特征由于年迈牙齿有些脱落,牙床凹陷,嘴唇略收缩,颞部较突出;老年人又由于皮肤弹性消失,面上的皱纹便固定地留在颜面上,皱纹一般根据形体结构转折变化,因此也有虚实和主次的变化,画老人皱纹既要统一而不乱,又要有变化不呆板。老人骨骼较显露,面部轮廓转折清楚。初学者如能先画较瘦的老人头部比较容易处理结构关系,有利于理解头部解剖结构。

图15(1)、(2)是男女少年的素描头像。他们正在生长发育的阶段,有一种生气勃勃的神情,一般都在中、小学学习的阶段,青少年是我们画头像的好对象。

图16(1)、(2)是男女幼童头像的多种角度。幼童由于下颌尚未发育完全,颞部内收,后脑部较大,五官眼睛位置比成人略低,在头长的二分之一以下,眼睛比例也较大,形体块面柔和。幼童眉毛很淡几乎看不出,画幼童要

特别注意掌握他们好动的规律，以及天真烂漫的稚气。

图17是大人和小孩眼、鼻部的比较，如果将大人和小孩的眼部与鼻底各画一个三角形，就很容易看到两者的区别，这是我们写生时应该注意的，否则画小孩不象小孩。

4. 五官的形体结构

从头部整体结构理解的基础上还要研究它的五官局部的结构，要塑造好形象，要肖似就必须刻划好五官的细微变化，尽其精微才能更好的传神。

(1) 眼(图18(1))：眼睛是素描头像传神的主要关键。中国画论中也强调“传神写照，正在阿堵(指眼睛)中”，又如“一目而尽传精神”。鲁迅在谈自己怎么做起小说时，曾经总结过这一表现手法，他说：“要极省俭的画出一个人的特点，最好是画他的眼睛。……倘若画了全副的头发，即使细得逼真，也毫无意思。”这都说明眼睛是人的传神重要器官，是我们画人物头像应该认真刻划的。

眼部有眼眶、眼球、眼睑等。

眼睛的长度大概是眼球的直径长短。上下眼睑的开眼和闭眼是在眼球面上活动着的。眼黑(眼珠)是贴在球面上向外凸的圆形，不能画成平面状的圆形。眼黑是随着眼睛的开闭和视向转动而改变它的位置。往那个方向视，即往此方向移动，不常居于眼的中间位置(但画两个眼黑必须相互联系地画)，眼内眦(即内眼角)成椭圆形，外眼眦头(外眼角)是上眼皮复在下眼皮上的两弧线的相交关系，闭眼时，眼裂成一根线状(图18(2)(3))。

眼球外面又为上下眼睑所覆盖，眼睑是有厚度的，有

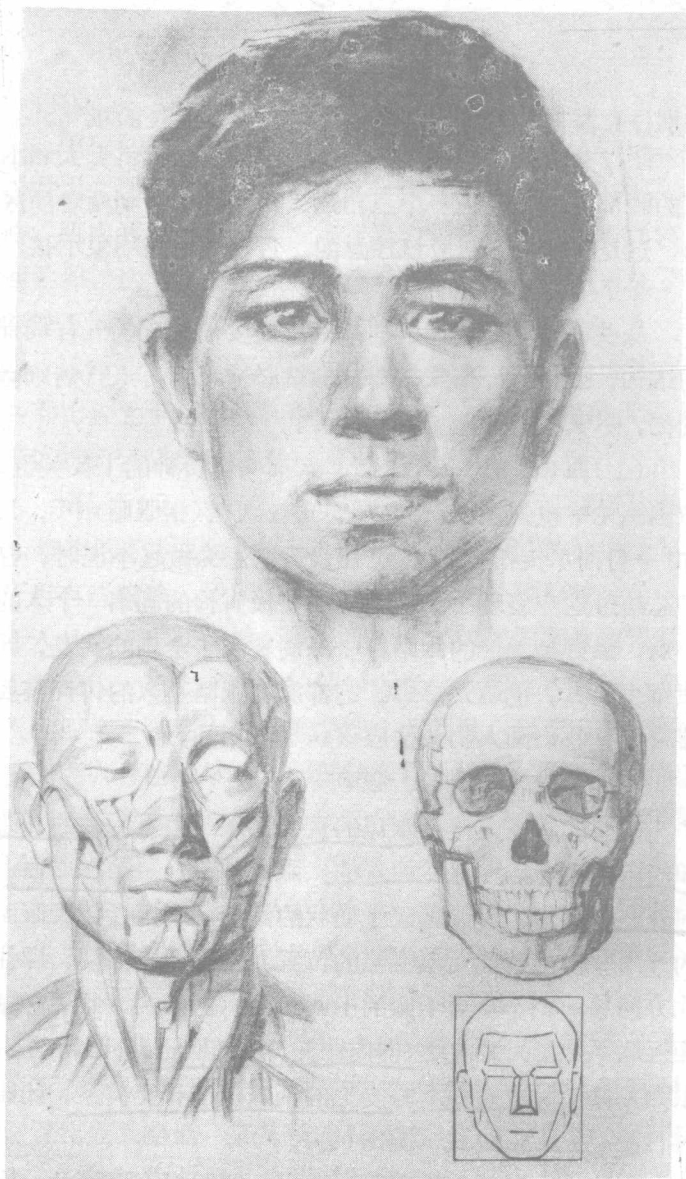


图3 正面平视头部

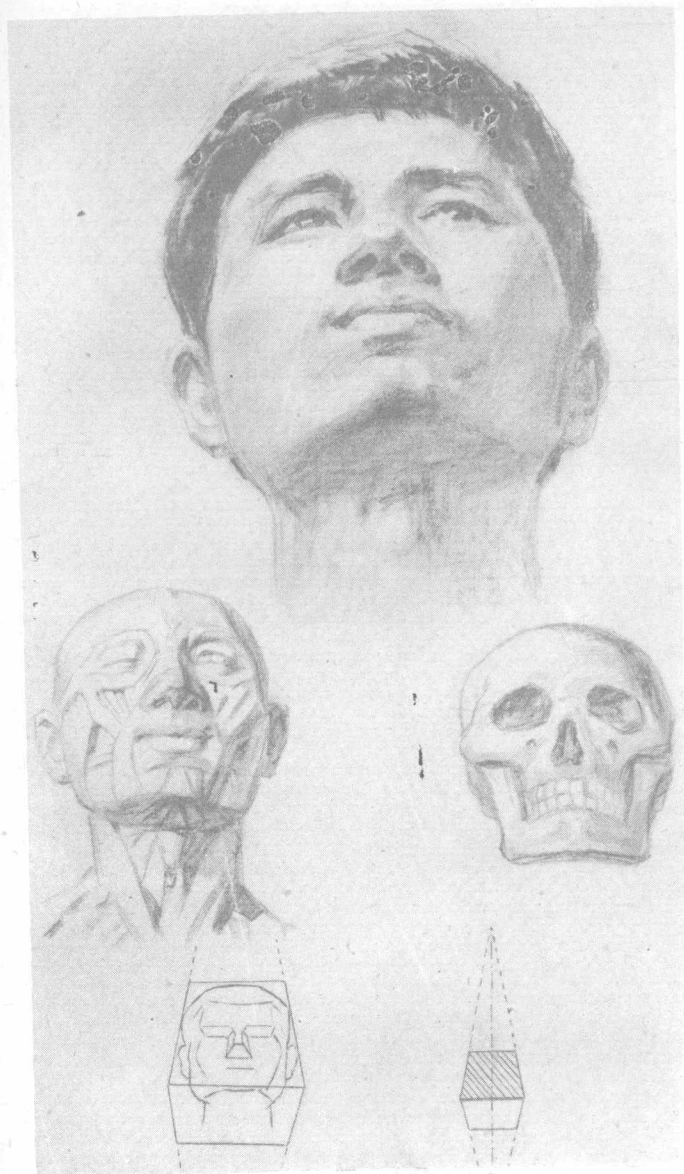


图4 正面仰视头部

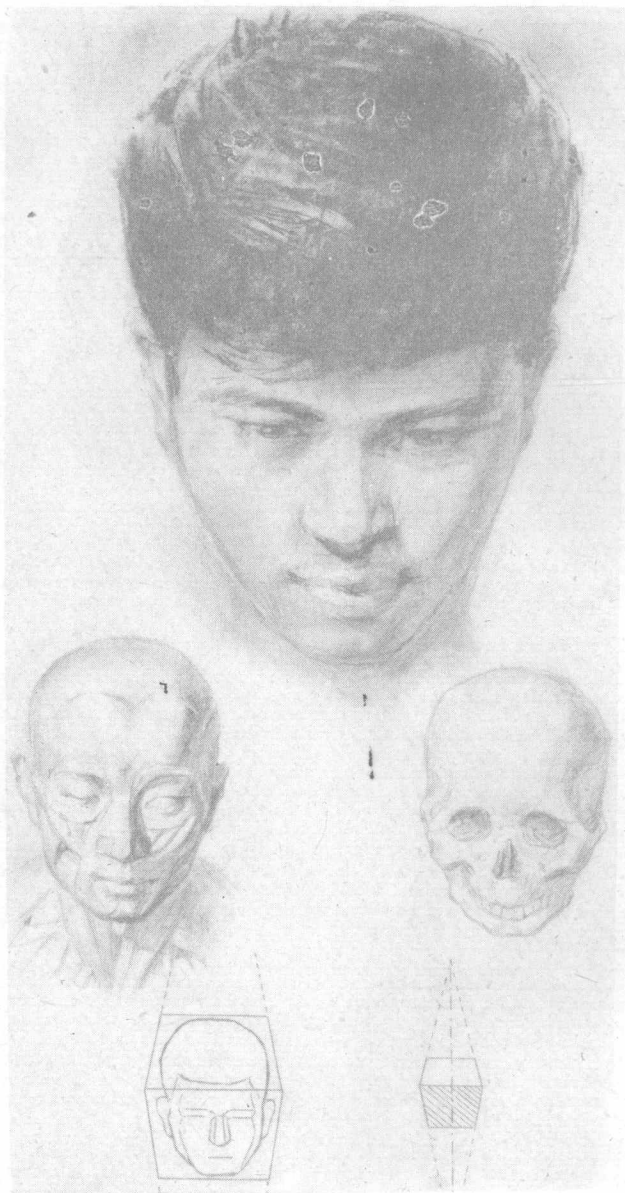


图5 正面俯视头部

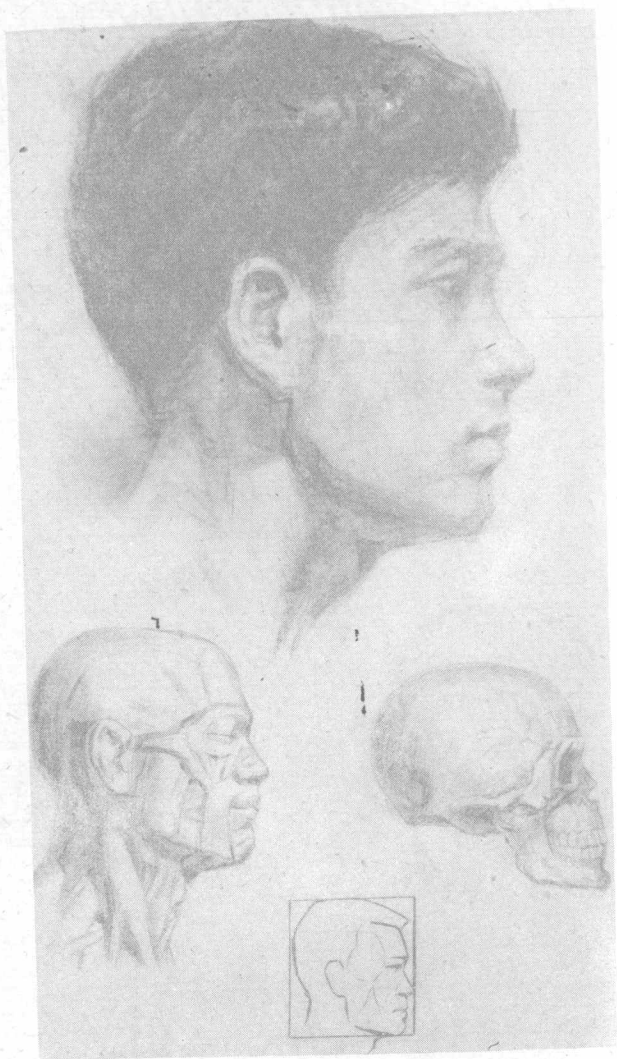


图6 侧面平视头部

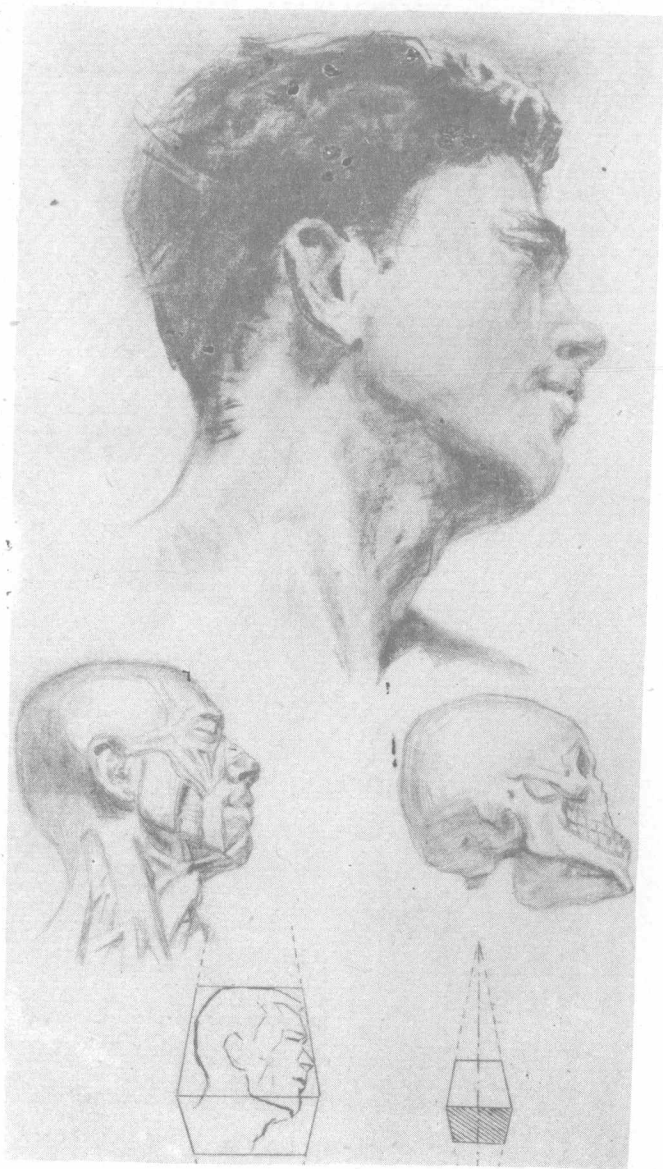


图7 侧面仰视头部