

基础素描全程训练

jichu sumiao quancheng xunlian

主编：汪 东

编著：余 晖

高级篇 上

安徽美术出版社

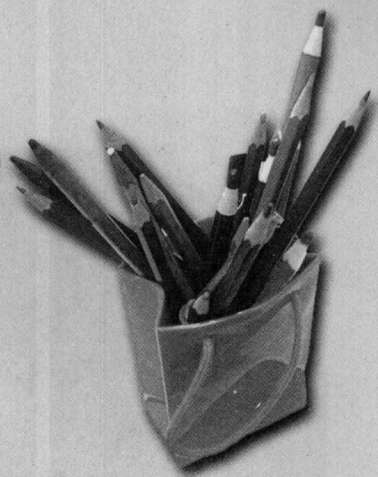
基础素描全程训练 · 高级篇 (上)

素描肖像

JICHU SUIMIAO QUANCHENG XUNLIAN

主 编：汪 东

编 著：余 晖

江苏工业学院图书馆
藏书章

安徽美术出版社

余晖，湖北大冶人，1991年毕业于湖北美术学院国画系。同年留校任教，主要从事基础课教学，业余时间从事工笔人物画创作。作品曾多次参加全国及省级作品展，并有多本专著出版。现为湖北美术学院讲师，湖北美术家协会会员。

丛书策划：陈 涛
主 编：汪 东
本册编著：余 晖
责任编辑：黄 奇
版式设计：陈 涛 王 驰
封面设计：陈 涛 黄 奇

图书在版编目(CIP)数据

基础素描全程训练. 高级篇. 上: 素描肖像 / 汪东主编; 余晖编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004. 8

ISBN 7-5398-1300-8

I. 基... II. 余... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第115539号

基础素描全程训练

高级篇(上)·素描肖像 余 晖 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3.25

2004年9月第1版

2005年6月第2次印刷

ISBN 7-5398-1300-8

定价: 10.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

序

基础素描全程训练·高级篇(上)·素描肖像

J I C H U S U M I A O Q U A N C H E N G X U N L I A N

G A O J I P I A N S H A N G

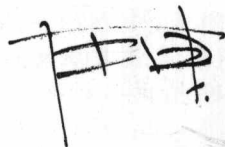
S U M I A O X I A O X I A N G

当今社会是一个高速发展的社会,各行各业蓬勃发展,社会急需大量高素质的艺术类专业人才,在以素质教育为中心的前提下,艺术教育已成为一种重要的素质教育形式,它也是提高青少年人文素养的重要手段。今天的孩子们不仅要学好文化知识和专业技能,要有良好的道德品行,还要具备一定的艺术审美能力,有一定的表现与创造能力,这样才能跟上时代发展的脚步,顺应社会的发展。

当我们看见街头那一批批背着画夹的稚嫩身影和少年宫门前父母们那苦苦期待的目光,作为艺术教育工作者,我们意识到自己的社会责任,我们有义务为这些孩子们提供必要的帮助,为此安徽美术出版社适时组织编写了这套丛书。它集中了有着丰富教学经验和实践经验的数十位资深教师和艺术家的集体智慧,经过近一年的精心准备,数易其稿,终成套书。

目前,考生的基础绘画学习很多是在短期的考前培训班中接受的应试训练。整个训练的过程目的性很强,一切为了应试,缺乏必要的系统性。针对这种情况,在认真研究和理解了近些年来国家教育部颁发的有关学科的教学大纲和课程标准,吸取了最新的艺术教育科研成果,在把实际的教学经验与相关的高考应试要求相结合的基础上,我们编写了这套适合青少年绘画爱好者的系列丛书。其目的是能够使青少年朋友们对素描的一些基本概念、艺术形式和表现方法有一个正确的认识,以解决在素描学习及美术高考中涉及的若干问题。本书共分10册:入门篇(上、下)、基础篇(上、下)、提高篇(上、下)、高级篇(上、下)、应试篇(上、下),从最简单的几何体、静物到石膏像、头像,最后介绍了一些应试的相关内容。根据艺术学习的基本规律,通过介绍运用线条、明暗表现物体的专业知识,深入浅出、循序渐进地设置了不同的课题和练习,强调学习的系统性与规范性,使青少年朋友和绘画爱好者掌握绘画基础知识和技能,培养他们对素描学习的兴趣,尽快从纯粹的应试训练中摆脱出来,少走弯路,为早日成就艺术事业打好基础。

本套书编写人员虽尽心尽力,但时间仓促,心有余而力不足,难免有疏漏之处,还望同行和专家们给予指正。

目 录

基础素描全程训练·高级篇(上)·素描肖像

JI CHU SU MIAO QUAN CHENG XUN LIAN

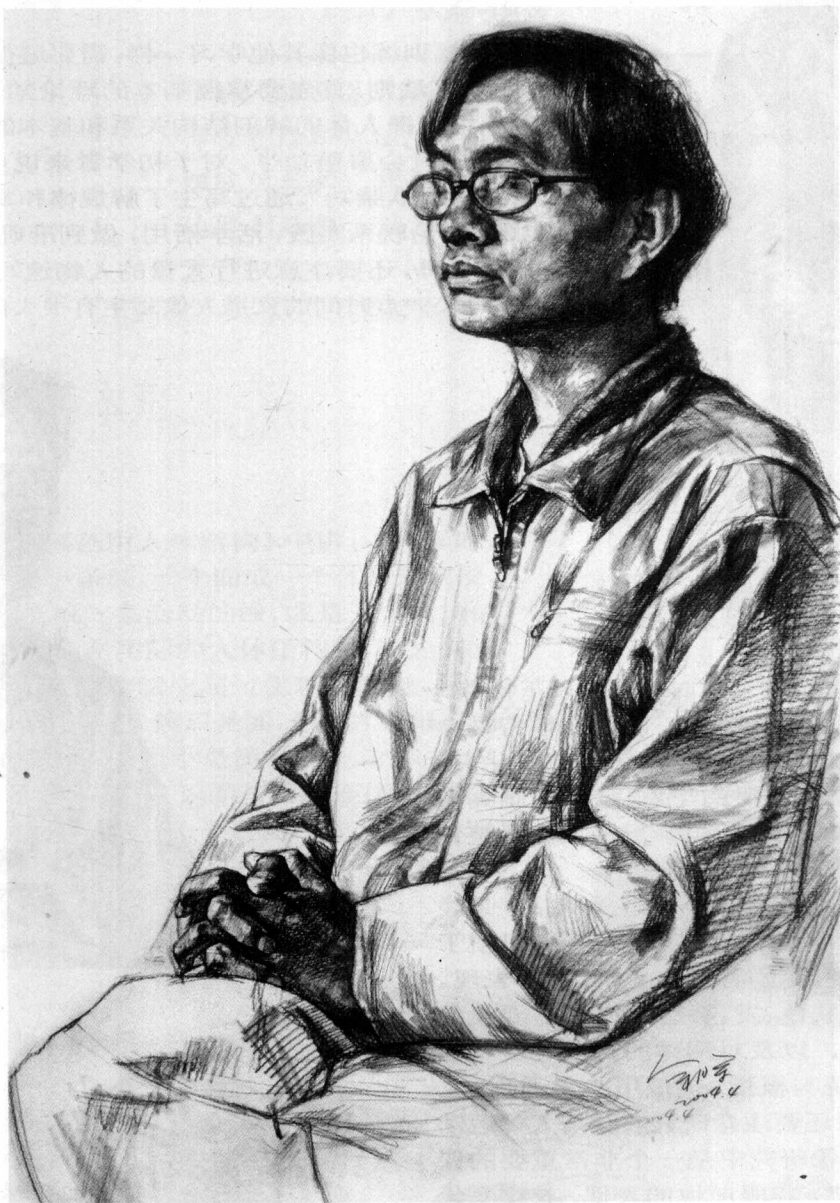
GAO JI PIAN SHANG

SU MIAO XIAO XIANG

概 述	素描肖像	1
课题 1	解剖与结构	3
课题 2	素描肖像的表现	10
课题 3	素描头像的表现	14
课题 4	素描胸像写生	19
课题 5	素描半身像写生	24
课题 6	素描老人像写生	29
图例欣赏		34

概述

素描肖像

余晖作

素描肖像的学习意义与训练

素描训练是一个综合能力培养的过程,素描训练的内容包括观察方法、造型意识、透视、比例、明暗、审美水平等等,同时也是画家素质全面提高的基础训练。在整个素描训练过程中,人像素描较难,难就难在它造型的多变与复杂的比例、解剖结构、运动结构以及不同角度不同运动带来的透视形体变化和衣纹变化等。同时肖像素描也是最具魅力的,人类丰富的思维,千变万化的各种各样的形象特征、性格特征,吸引了许多中外艺术大师,他们为之陶醉并创造了无数的优秀的人物素描作品。

通过大量的人物素描写生可以培养我们敏锐的观察能力和形象思维能力,了解和掌握不同人物的造型特征、运动规律、人体与衣纹的运动变化关系等。进一步提高造型技能,使眼、脑、手得到更高级的

余晖作

素描肖像的学习特点

从石膏像进入素描肖像写生时要注意以下特点。

首先,石膏不会动,是静止的,而人物模特是生动且有感情思维的。哪怕是一个微妙的脸部变化,或是手部动作,都只反映出一时的形象。这样在画真人像时应当坚持已确定好的模特儿的动势,要注意整体的描绘,找出局部与整体的合理联系。

其次,石膏像是雕塑家艺术作品的翻制品,是经过艺术加工了的,符合一定的审美规律,写生时便于我们理解。其质地坚硬,无固有色的差别,便于表现。但真人模特有不同的肤色、发色,写生时就需要我们对不同色调正确表达,以及对形体的自觉理解和表现。刻画时要注意提炼与概括,提倡用心来画画。

另外,研究真人像还要注意研究衣纹与人体运动的关系,它在整个肖像研究中是一个非常重要的课题。在着衣人物写生中,衣服质地的表现,衣纹变化规律的表达占着十分重要的地位。如果表现得不好会使画面没有生气,体量感不强,没有主次,体积结构表达不清,等等。

素描肖像包括头像、胸像、半身带手像及全身像。

头像一般是指领口以上,包括头、颈、肩。

胸像是指胸部以上,包括头、颈、肩、胸部及上臂。

半身带手像包括头、颈、肩、胸、腰以及整个上肢。

全身像就是全身着衣人物写生,具有全身人物肖像性质。

协调训练。通过了解人物解剖结构以及运动所带来的繁杂的形体变化与透视变化,从中掌握规律,建立形象观念,培养不同形体、不同特征的造型能力和表现技巧,并在写生过程中不断提高艺术审美和形象思维能力,为将来的人物创作打下坚实的基础。

另外,素描肖像写生也是历年来各类美术高考考题内容的首选。

素描训练也像其他学习一样,需要遵循由简到繁、循序渐进的训练法则。首先要掌握基本的理论知识以及规律性的东西,熟练掌握人体的解剖结构关系和基本的比例关系,这很重要,否则只会事倍功半。对于初学者来说更是如此。俗话说,“磨刀不误砍柴功”。通过写生了解规律和掌握规律,理论指导实践,理论联系实践,活学活用,做到准确地理解对象、认识对象。另外,还要注意进行大量的人物速写训练,这对我们进行相对长一点时间的素描人像写生有很大的好处。

余晖作

余晖作

课题 1

解剖与结构

目的与要求

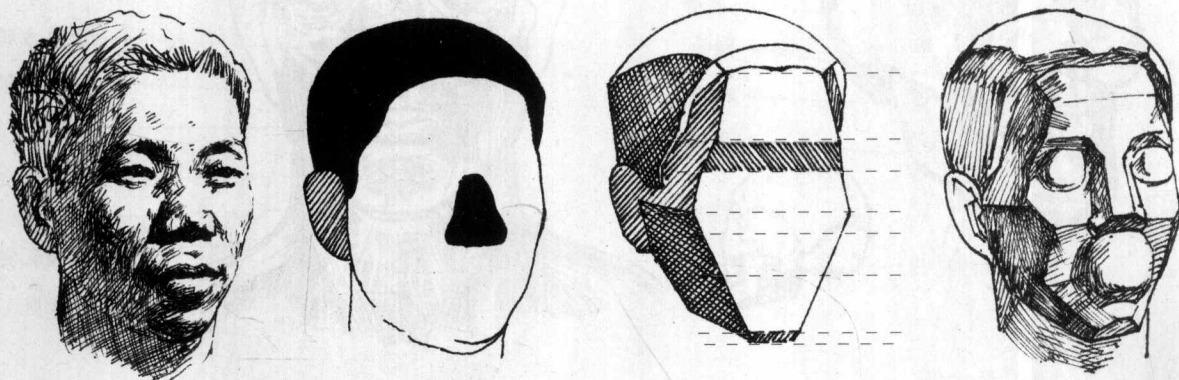
- 了解人体的基本形体，熟悉身体不同部位的结构特征，重点掌握头、躯干、四肢的结构、比例。了解人体各部位的解剖结构，熟悉人体骨骼和肌肉位置。

认识形体与基本形

美国画家伯里曼在《艺用人体结构》中讲：“作画时，我们的眼睛必然是跟着一条线、一个面或一个体积来观察，在作画的过程中它会变成一条活动的线，或是一个活动的面，或是一个活动的体积。在实际的人体结构中，首先是看到线，但是由于理智的观察方法应超过生理的感觉，因此我们先看到的必是物体的体积，然后是面，最后才是线。”造型过程中首先看到的是形体，而不是简单的外轮廓线。从形体出发，认识组成体的面，再认识面与面的连接线，这应该是一个正确的认识过程，也是一个正确的表现过程，从形体出发回到形体。

余晖作

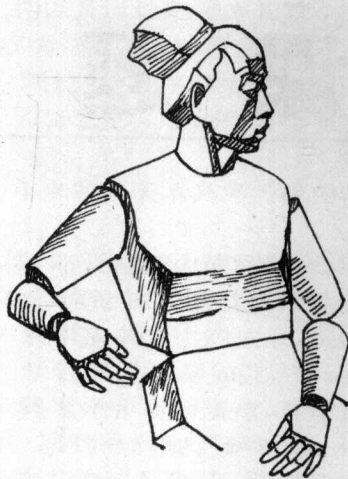
人像基本形与形体结构分析图示

半身带手像

人像平面外形的理解

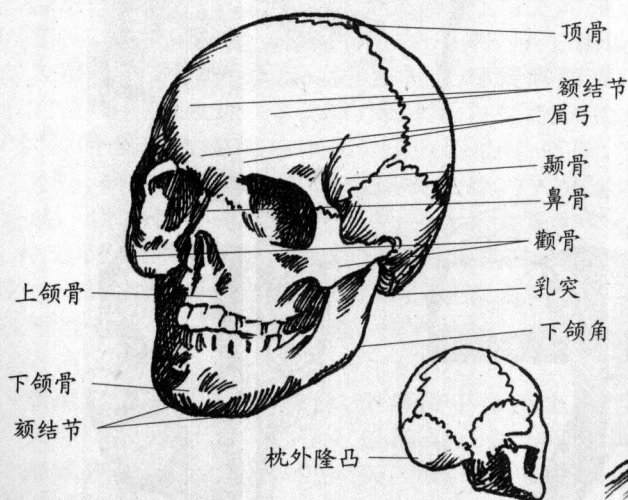

各部分体面关系分析

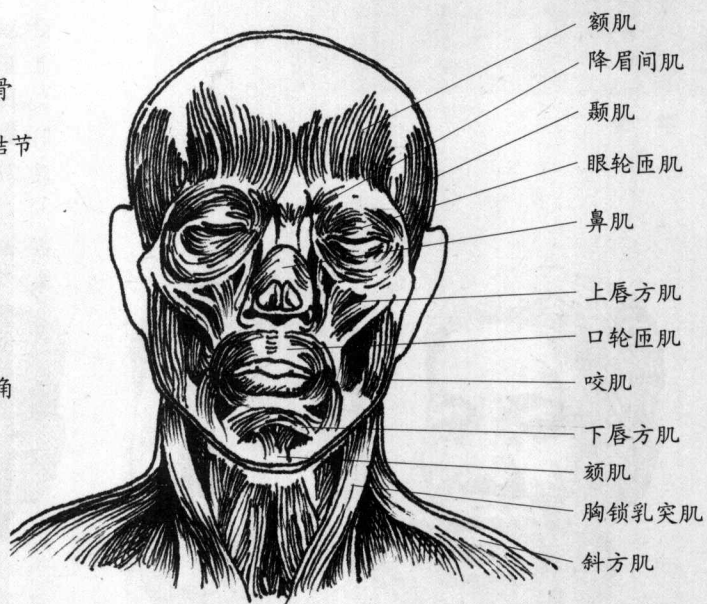
人体的主要解剖与结构关系

人体骨骼及肌肉是影响人像外形特征的重要因素,学好解剖知识是画好人像素描的前提条件,否则只能是“瞎”画。

头部解剖结构图解

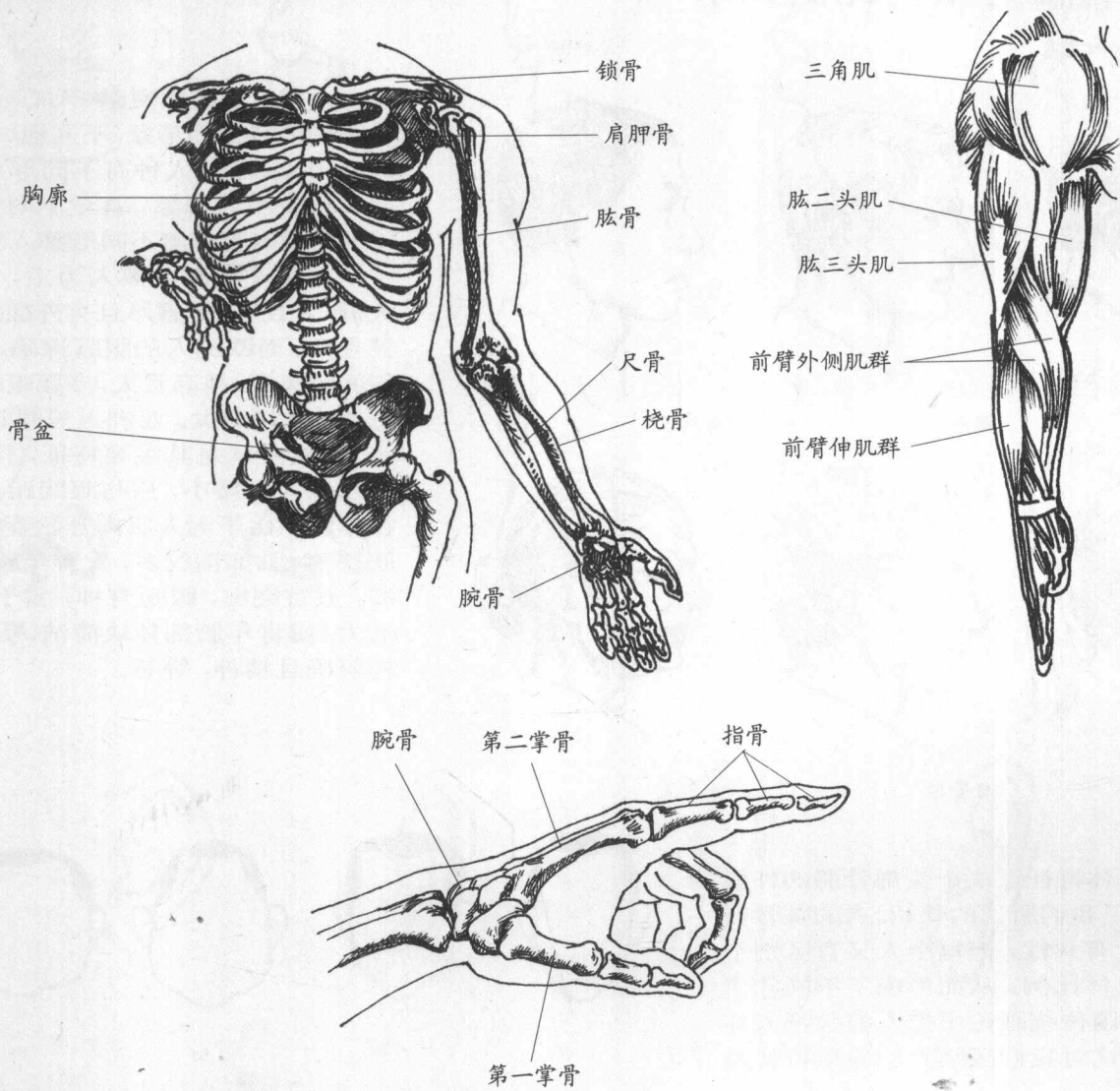

头部骨骼结构

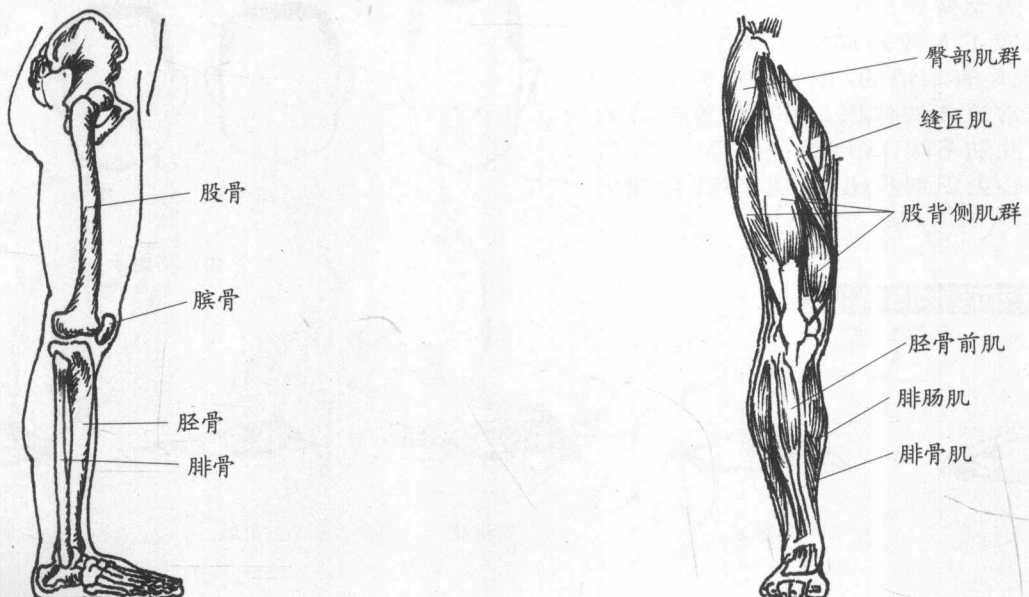

头部骨骼结构

躯干和上肢的主要骨骼结构图解

上肢肌肉结构与下肢主要解剖结构图解

人像特征与结构比例关系

非洲人

欧洲人

亚洲人

女青年

男青年

老年人

头部形体特征取决于头部骨骼的外形特征,也就是我们所说的骨相。人的头骨在结构特点上有共性,但每个人又有区别于其他人的形体比例,从而形成了不同的个体差异。我国传统画论里把人的脸形大体分为八格,这对我们区别大的脸形特征是有帮助的。

人像特征一般以头部基本形体特征及五官特征为重要识别依据,头部形象特征的表现也成了人像素描所要表现的重点。其次,手也是有表情的,在人物肖像素描中也起着非常重要的作用。随着对象年龄的不同以及性别不同,表现特征也不一样。写生时要用心去识别和感受,决不可“指鹿为马”。

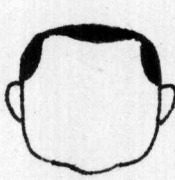
申

甲

由

田

目

国

用

风

骨相八格图示

双眼皮

单眼皮

多皱纹

三角眼

丹凤眼

老人的嘴

厚嘴唇

薄嘴唇

双唇外突

下唇外突

翻鼻子

高鼻梁

勾鼻梁

小鼻头

大鼻头

阔耳

窄耳

厚耳

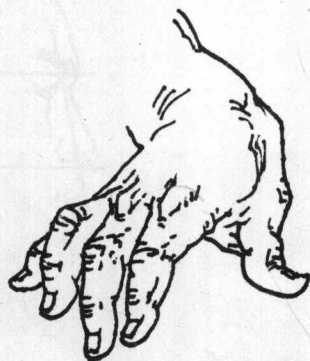

长耳

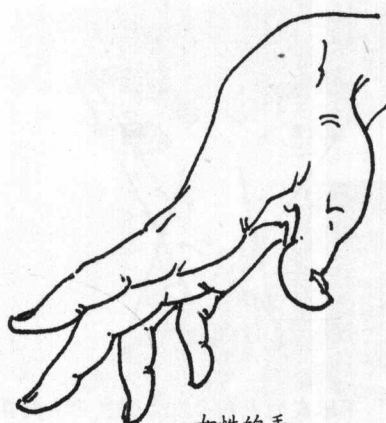
手部特征举例

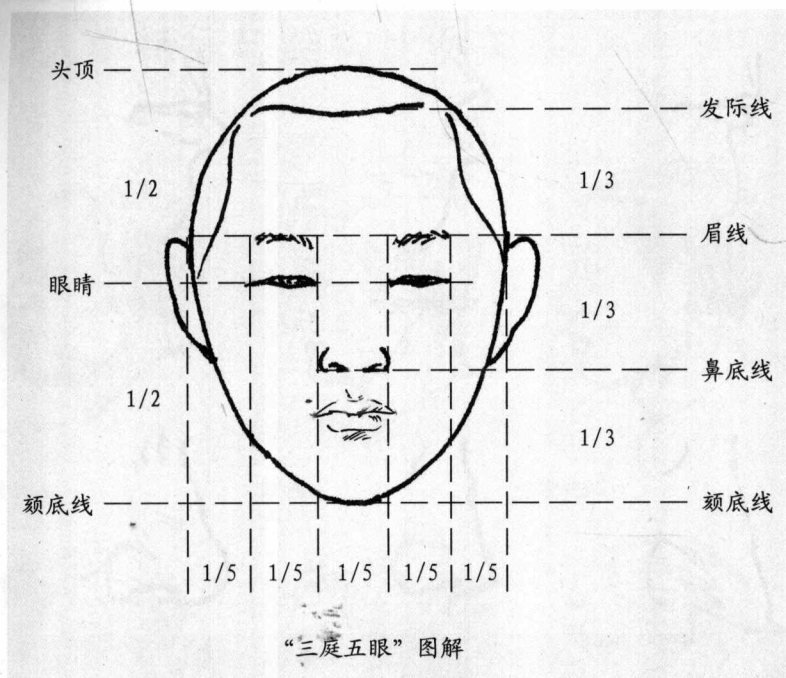
男性的手

老人的手

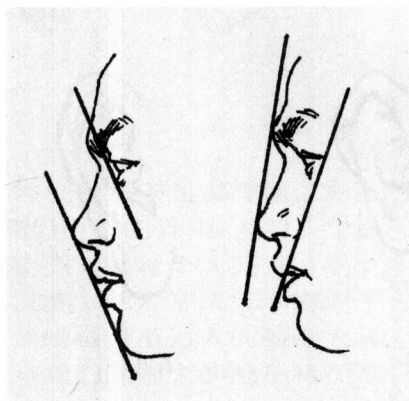
女性的手

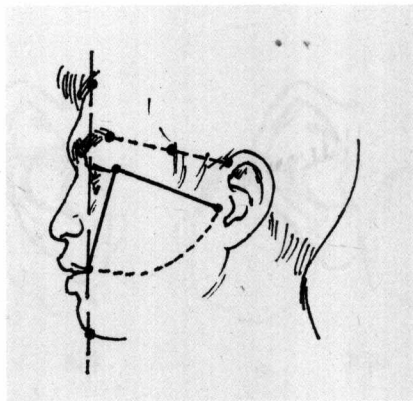
比例是审美范畴里面的一个重要概念,了解人像各部分的比例关系不但对我们的写生有重要的指导意义,而且有利于我们审美意识的培养,但在写生中比例不可生搬硬套。由于每个对象有不同特征,大小位置也有不一样,这在写生时要仔细观察和分析,做到感觉舒适、比例恰当。

人物比例一般以头为单位来计算全身其他部分的比例关系。古代有“立七”“坐五”“盘三半”的说法,我国人体通常为七个到七个半头长。头部的比例关系有“三庭五眼”的说法:发际线到眉线=眉线到鼻底线=鼻底线到颏底线。眼睛在头部的1/2处。面部宽=5个眼睛的宽度。眼长=两眼间的距离=鼻宽。

五官其他各部分之间的比例关系

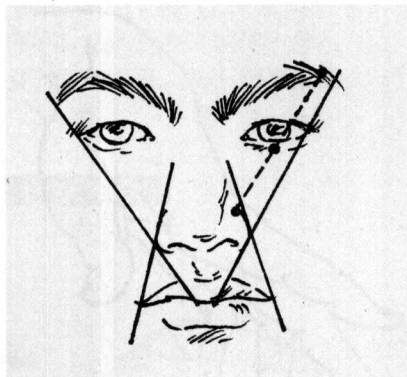

眉与眼、鼻与口、眼与鼻之间的倾斜关系。

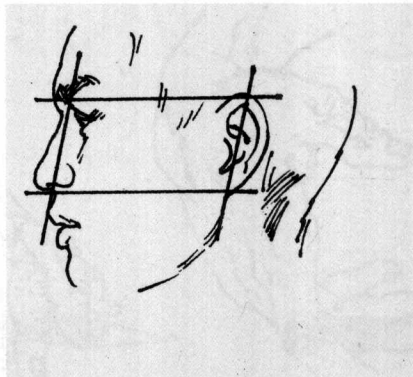
外眼角到口角和到耳屏的距离相等。

面颊发际线在眉毛外角与耳部的1/2处,头顶发际线在额隆起的垂线上。

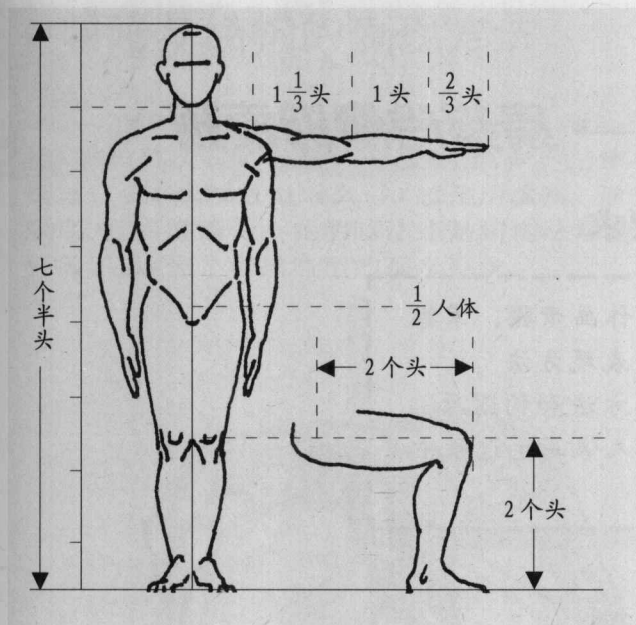

下眼皮的点到眉毛上的点与其到鼻翼上的点的距离相等。

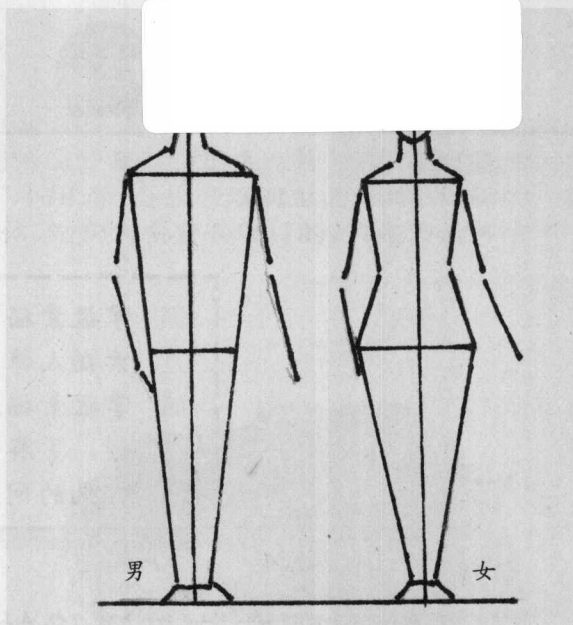
鼻两翼与眼角和与口角的倾斜关系。

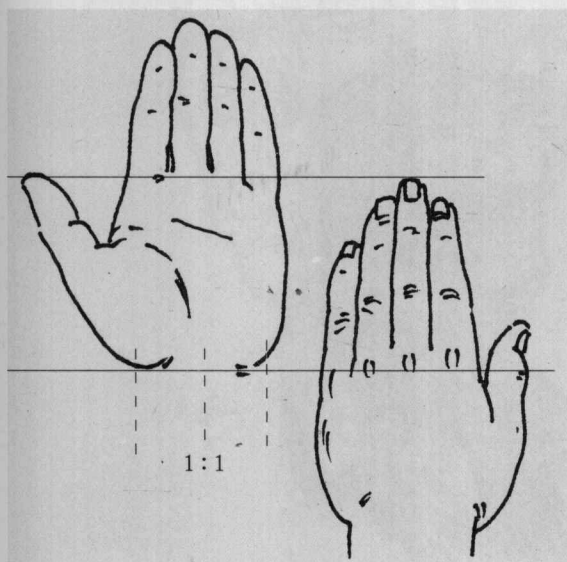
鼻与耳的倾斜度大致相同。

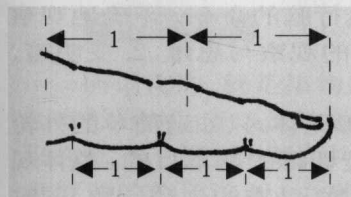
人体的比例关系

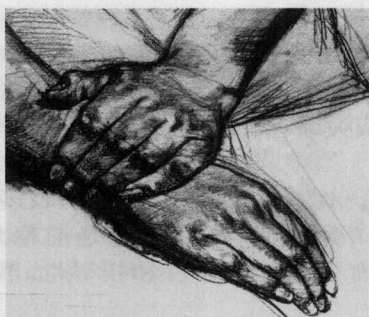
男女体型区别

手掌的比例关系

手指的比例关系

课题 2

素描肖像的表现

目的与要求

- 掌握素描肖像基本的作画步骤，掌握素描人像不同的刻画表现方法
- 掌握素描人像的观察方法和构图原则，了解并解决素描人像写生过程中常见的问题

正确的观察方法与正确的表现步骤

余晖作

王嫩作

从多年的教学经验看，素描训练的过程事实上就是眼、脑、手的协调配合的过程。“眼”负责看，收集各种信息；“脑”就是思维，负责作出正确的判断；“手”就是表现，负责执行脑的命令。正确地观察与正确地思维非常重要。我们在素描训练中要做到：1. 变平面的观察为立体的观察与思维。2. 变明暗、光影的观察为结构、体面的观察与思维。3. 变局部观察为整体观察。

立体观察与思维强调的是—个完整的形体的概念。而平面观察往往是有形无体，只知道简单的外轮廓概念。从形体结构出发去表现对象，能从容明确地表达体积空间，达到造型训练的基本目的。整体观察强调画面与对象各个局部形象之间的协调关系，特别是比例的协调和节奏感，动态的生动一致，同时注意到了基本形与局部特征表达。

轮廓—结构—明暗—形象，是我们进行肖像写生训练最基本的表现步骤，这也是一条“捷径”。

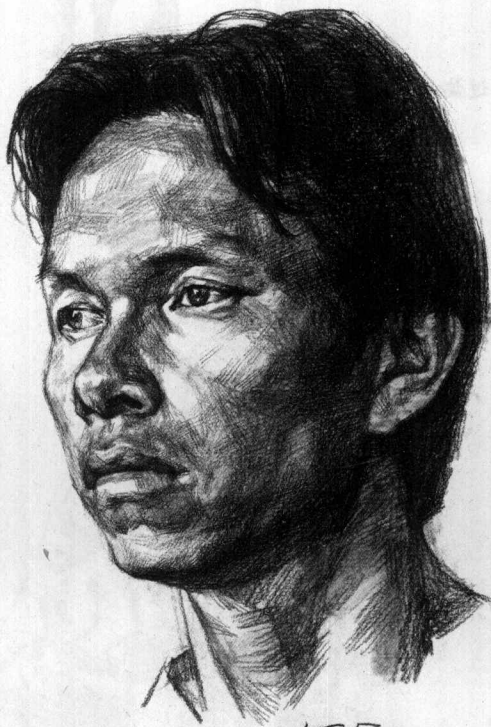
怎样的看，怎样的思维就会导致怎样画。所谓正确的画法也是前辈艺术家们的经验的总结，给我们今天的学习提供了重要的学习参考依据，具有很强的操作性和指导性。我们将在后面的课题研究中来进一步学习表现方法和步骤。

明暗与结构的表現方法

本书主要介绍明暗画法与结构画法。明暗画法就是用不同明暗调子层次来表现对象的方法。结构画法(这种称法我觉得总有点欠妥,至少不完整,给人感觉明暗法好像就不重视结构一样。不过既然大家都这么讲,我暂且也这么讲)就是用虚实、强弱的线(几乎不用调子)来表现对象的形体、结构的一种表现方法。应该说不论明暗法还是结构法都是以对象的形体、结构为主要表现目的,只是表达方法不一样罢了,这也是素描造型的基本要求。

余晖作

余晖作

构图法则及写生应注意的问题

构图法则

所谓构图,就是指物象在画面的安排和布局。这种训练式的习作性人物构图与我们所见的创作构图还有些区别,应该说这种构图没有统一定式。在肖像写生时,虽画同一对象,但不同角度的观察,表现形态就不一样,在画面构图也不一样,这就要求我们随机应变。均衡、适中、节奏、自然生动是我们必须遵循的构图法则,力求画面简洁明确,主体突出,强调画面黑白灰的合理搭配,注意形体的变化,大小比例、强弱、主次的对比关系,等等。画面感觉完整统一是至关重要的,如果对象过小而画面空白太多,或对象过大甚至画到画外去,或过偏使画面出现明显失衡等,都是不可取的。一幅好的素描人像作品,构图是首要环节,也是一张优秀作品开始。只要我们在大量的写生练习中注意不断积累经验,提高自己的审美品位,这些问题就不难解决了。

过小过偏

适中

适中

过满，主体不完整

素描人像构图法则：

1. 头像（构图包括头部、颈部、肩部）
2. 胸像（构图下边忌切于肘关节）
3. 半身带手（构图下边忌切于膝关节）
4. 全身像（构图下边忌切于脚底边线）

素描人像写生构图一般规律示意图

肖像写生时常出现的问题

初学者在素描学习中出现错误是一种正常的事，最重要的是要学会怎样去发现错误最后改正错误，并在此基础上不断进步。在大量的写生练习中不断地积累经验，努力提高自己的审美欣赏能力，是非常重要的也是非常必要的。