

有比较才有鉴别 有鉴别才有进步

比较
训练法
COMPARING TRAINING

9 787539 420011 >

造型基础训练方法丛书

郑双杰 夏林君 编著

湖北长江出版集团

人像的结构 明暗 速写 色彩 比较训练法

湖北美术出版社

比较

训练法

COMPARING TRAINING

孔祥卫 主编

造型基础训练的目的并不只是学习表现物象的技巧，更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的基本结构和基本的造型规律。这实际上是一个积极思维训练过程。将一个物体或物体之间的内在结构、版面关系以及色彩关系等是相互联系的将它们放在一起整体观察、相互比较，在比较过程中逐步积累经验。

将这种立体造型方法运用到绘画实践中，去更好地描绘你所要表现的对象！

人像的

结构

明暗

速写

色彩

造型基础训练方法丛书

有比较才有鉴别 有鉴别才有进步

比较 训练法

COMPARING TRAINING

郑孜杰
夏林君

编著

丛书策划/责任编辑:敖露 书籍设计:敖露 孙启昕

技术编辑:李国新

人像的结构 明暗 速写 色彩 比较训练法

图书在版编目(CIP)数据

人像的结构、明暗、色彩、速写比较训练法/

郑孜杰, 夏林君编著. —武汉: 湖北美术出版社, 2007.5

(造型基础训练方法丛书/孔祥卫主编)

ISBN 978-7-5394-2001-1

I. ①人... II. ①郑... ②夏... III. 肖像画—速写—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148820号

出版发行: 湖北美术出版社

电话: (027) 87679622 87679535

邮政编码: 430070

印刷: 武汉精一印刷有限公司

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

开本: 635mm×905mm 1/8

印张: 8

印数: 6000册

版次: 2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

定价: 25.00元

人像的 < 结构 明暗 色彩 速写 比较训练法

ISBN 978-7-5394-2001-1

9 787539 420011 >

写给真心喜欢美术的你

比较 训练法

造型基础训练方法丛书
COMPARING TRAINING

郑孜杰 夏林君 编著

比较训练法 有比较才有鉴别

人像的结构 明暗 速写 色彩 比较训练法

孔祥卫
主编

一、工具及使
用

二、特画的心
态与头像写
生的基本要求

01

三、头像基本
知识

02-05

四、五官的理
解与基础表现

06

五、确立人像
结构素描造型
的观念

07

六、人像的明
暗表现表现

08

七、半身站姿
速写的练习

10

八、将素描与
色彩相互比较

10

九、人像的结
构、明暗、透
视、色彩比较
训练

11-15

十、素描欣赏

16-64

“艺术家用脑，而不是用手去画。”

——米开朗基罗

对于学习美术的人来说，不论是现在还是将来，都要学习和研究头像。要辨别人的各种形象、动态、特征乃至精神世界，并通过自己的业务专长，表达出自己对人的外貌、情感的深刻理解和感受。

人的头部形象，集中代表和反映一个人的全部精神世界和物质世界，包括思想感情、气质性格等，表现了外表形象、行为和年龄、性别、职业等方面的差异。

如 列宾的《伊凡杀子》中的伊凡形象反映出其专横残暴、嗜杀成性的性格以及杀子之后的恐怖、凶狠而又后悔莫及的精神状态(图一)；《国会议员》表现了官员们骄奢淫逸、脑满肠肥而又昏庸无能的丑态(图二)；《又是两分》的作者，成功地刻画了母亲对不争气的孩子那种无可奈何而又疼爱的复杂心理(图三)。

头像，不论是它的客观对象，还是画者主观认识和素描表现形式，比起石膏头像无疑都要复杂得多。若想恰倒好处地将人像的外表形象与内在精神的关系表达出来，有相当大的难度。因此说，与石膏头像比，是一次训练课题的质的飞跃。

图一

图二

图三

本书文字部分由中央美术学院出版《美术之友》24 卷第 4 期

一、工具及使用

1. 常用的水粉工具

清水瓶(水粉作画时必不可少的水瓶之一。一般用玻璃瓶或塑料瓶，因玻璃瓶有一侧玻璃片，便于清洗。)

水粉笔(水粉作画时必不可少的水粉笔之一。一般用玻璃瓶或塑料瓶，因玻璃瓶有一侧玻璃片，便于清洗。)

水粉颜料(水粉作画时必不可少的水粉颜料之一。一般用玻璃瓶或塑料瓶，因玻璃瓶有一侧玻璃片，便于清洗。)

水粉颜料(水粉作画时必不可少的水粉颜料之一。一般用玻璃瓶或塑料瓶，因玻璃瓶有一侧玻璃片，便于清洗。)

水粉颜料(水粉作画时必不可少的水粉颜料之一。一般用玻璃瓶或塑料瓶，因玻璃瓶有一侧玻璃片，便于清洗。)

2. 常用的素描工具

铅笔

炭笔

可塑橡皮、普通橡皮

工具刀、通条器

通条器

素描纸

素描纸(素描纸盖、素描纸底、素描纸盖、素描纸底。)

二、绘画的心态与头像考试的基本要求

一、绘画的心态

在绘画之前,我们首先要保持一个良好的心态,认真地学习每个知识点,严谨地对待画面中每个细节的处理,用轻松的技巧表现画面,把绘画当作愉悦心情的一种享受,而不是学习的负担,这样你会觉得绘画是一件非常美好的事情。

本书的理念:选择同一个模特,进行结构素描、明暗素描、全身速写、色彩表现四种方法的训练,深入地理解学习人物造型的基本规律,在练习中比较各种方法,在过程中理解、思考问题并获得解决的捷径。

二、头像考试的基本要求

用写实手法表现对象,构图完整舒适,形体准确,结构严谨,形象表达生动。

1. 考试时间

3—4 小时。

2. 形式

写生或命题默写。

3. 试题范例

(1) 题目:

默写女青年正面头像。

(2) 要求:

构图合理完整,结构、特征明确,能表现人物的神态表情,表现形式不限。

(3) 时间:

3 小时。

(4) 纸张:

四开素描纸。

(5) 工具:

常用素描工具。

试卷参考范例

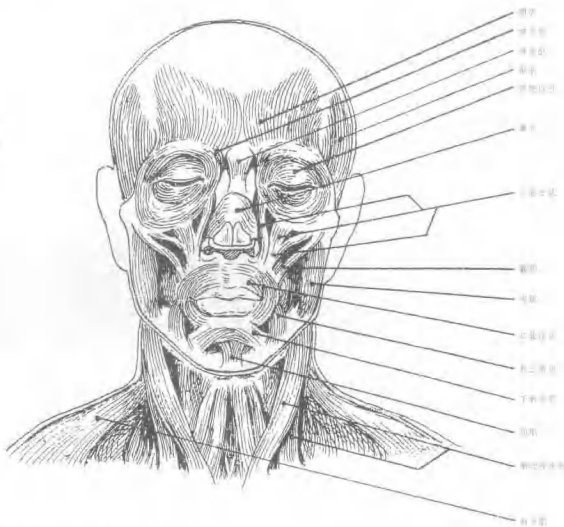

徐伟芳作

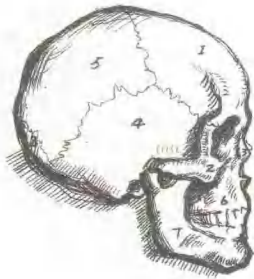
三、头部基本知识

一、学习头部基本解剖结构

理解并记住面部肌肉的走向,对画好头像有帮助,因为只有理解了,才能更好地去表达。

头骨到头外部形起决定作用,除下颌骨外,其余骨骼都是结合紧密的整体。

在上图头骨上标有序号的部位,是头骨表面有明显特征的突起点,即“骨点”。此外还有呈现明显转折的底下结构,如:眼眶四周(眶上缘、眶下缘)、以及下颌骨前缘、整个髁骨结构等。这些都对结构造型起决定作用。

1 额骨
2 额骨
3 额骨
4 额骨
5 额骨
6 额骨
7 额骨
8 额骨
9 额骨
10 额骨

11 额骨

12 额骨

13 额骨

14 额骨

15 额骨

二、记住归纳头部的一般比例，有助于头像默写

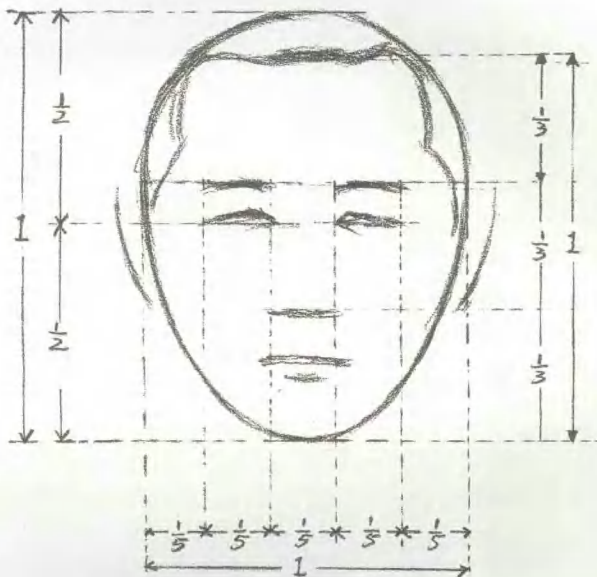
“三停五眼”的概念

三停：发际线到眉线=眉线到鼻底线=鼻底线到颌底线。

五眼：从正面观察对象面部，左外耳孔至左外眼角长=左眼长=两眼间距=右眼长=右外眼角至右外耳孔长。

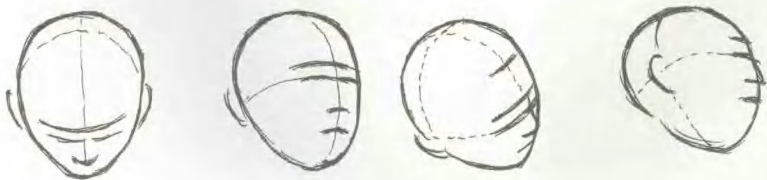
嘴角连线在头部的二分之一处。

鼻宽=两眼角间距=眼长

三、头部的结构透视变化一般规律

头部略呈球形，平时多注意观察不同角度下五官的不同变化。

四、五官的理解与基础表现

(一) 眉毛

眉的一般结构

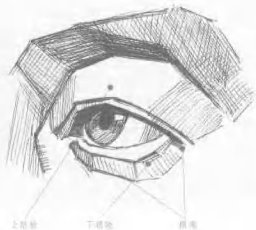

眉的一些表现

(二) 眼

眼角与眉弓的切面分析

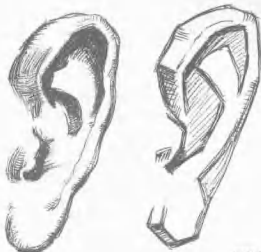

增加结构线, 塑造眉弓眼窝的形体结构的交代

理解并记住眼在各角度下的变化

(三) 耳

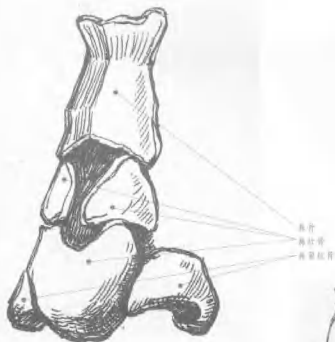
耳的体面分析

耳的一些形状

(四) 鼻

鼻的体面分析

几种鼻子的类型

五嘴

鼻翼

人中

上唇结节

嘴角

唇垂片

嘴的体面分析

平视视线时嘴唇的形体变化

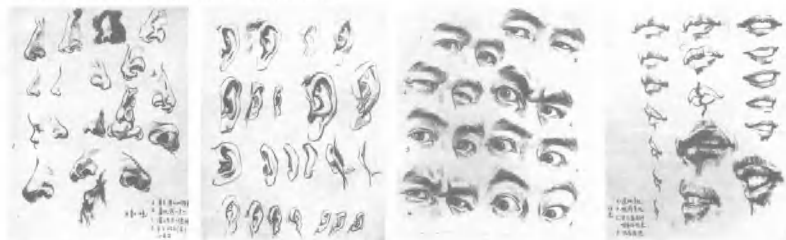

嘴在几个角度下的不同变化

六五官素描集合

不同人物的五官有着不同的特征，而且同一个人的不同表情也会引起五官的变化，因此平时我们要对五官进行大量的练习，这是画好头像的关键。

五、建立人像结构素描造型的概念

人像结构素描是以概括、简练且组织有序的线条为绘画语言,相对忽略头部的皮肤质感、面部肌肉的明暗及光影变化,着重研究其内在结构造型、表现空间体的一种画法。人像结构素描要求用理性的思维来理解、分析头部结构,理解头部骨骼、肌肉长向以及与骨点之间的相互关系,而不只是停留在对头部表面的简单描摹与抄袭上。

作画过程:打形→沿着结构线与轮廓线强调形体之间的关系→直至画面表现完整

六、人像的明暗素描表现

人像明暗素描不摆脱结构对画面的支撑,但它更多的是研究表现头像的肌肤质感以及面部肌肉组织的明暗和光影变化,注重整个形体之间微妙的衔接关系,呈现的写实习作接近自然对象的再现。

一般过程:打形→沿着轮廓线与明暗交界线向亮面与暗面造型→深入塑造形体黑白灰体面的衔接关系→直至画面表现完整

七、全身动态速写的练习

现在很多的院校加考速写,我们必须充分认识速写的重要性。画好速写对提高基础造型有极好的帮助,它能帮助我们快速地勾形,可以加快造型速度,快速表达作画意图。

刘基强 作

刘爱婧 作

八、将素描与色彩相互比较

素描与色彩在造型基础训练中是永恒的课题,但在我们平时的训练中,将两者分开来谈论居多,它们之间的穿插与联系往往被忽略。

我们看到的物体虽是彩色的,但在素描画面中必须把有色的物体转化成黑白画面。这便是一个理性的分析过程,也是为什么要将素描与色彩相互比较的原因之一。

九、人像的结构、明暗、速写、色彩比较训练

接下来，我们将人像进行性别与年龄上的分类，用对同一个人物的不同表现手法作示范，讲解人像绘画过程中所要遇到的一系列问题。

同一个人物

结构素描

明暗素描

色彩色彩

全身肖像

全身速写

形体结构与明暗关系比较
素描关系与色彩关系比较
人物头像与全身速写比较

|男青年的结构|

肖像素描(结构素描)：它是指利用线条、块面、明暗等手段，对人物形象进行概括、提炼、概括地表现人物形象，突出其性格特征，并着重表现其内在的精神面貌。素描是造型艺术的基础，对素描的训练是学习造型艺术进行结构素描。

1. 四分之三侧面仰视构图，铅笔打形，画出外轮廓与动态结构。

2. 确定头部的基本体块和空间关系，注意透视的透视关系。

3. 从明暗交界面入手，强调结构体积，结构画法宜用短直线。

4. 深入分析体块结构，寻找用线的轻重虚实和节奏变化。需要过渡的地方可用干或软布擦一擦。

5. 有主次地深入塑造局部，明确骨点与骨架的构成关系及脸部肌肉走向。

6. 调整用线所表现的画面结构的主次关系，加强空间与形体局部的深入刻画，注意整体黑白灰的控制。

作者选择了男青年头像，参照图例通过三步骤的观察和塑造，着重刻画了头部的结构，塑造感非常明显，使画面充满了青春的气息，也使画面更具感染力。

| 男青年的明暗 |

1. 四分之三仰视构图，铅笔打形，画出外轮廓与脸部特征的动态结构关系。

2. 确定头部的基本体块和空间关系，注意仰视的透视，把握两眼与鼻子三角区域的形准。

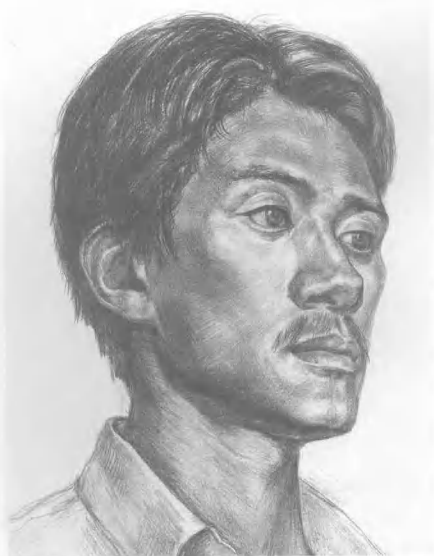
3. 大体块入手，表现出脸部五官的体面与脸部体积，拉开头发与脸的对比关系。

4. 加强明暗交界面的变化，用软纸抹出需要的亮部灰面，控制画面关系。

5. 深入局部塑造，明确肌肉与骨点、骨架的衔接关系，丰富明暗交界面的变化。

6. 调整画面的主次关系，加强整体空间与形体局部的深入刻画，注意大明暗的对比以及整体黑白灰的控制。

