

名校名师

写生示范教学

刘晓东

素描人像

SUMIAORENXIANG

刘晓东 著

江西美术出版社

名校名师

写生示范教学

刘晓东

素描人像

SUMIAORENXIANG

刘晓东 著

江西美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

责任编辑：徐 玫   整体设计：徐 玫

图书在版编目 (CIP) 数据

刘晓东素描人像 / 刘晓东著. - 南昌: 江西美术出版社, 2007.1

(名校名师写生示范教学)

ISBN 7-80690-939-7

I 刘... II 刘... III 肖像画-素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料教材 IV J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 116256 号

名校名师写生示范教学·刘晓东素描人像

刘晓东 著

江西美术出版社出版发行 (南昌市子安路 66 号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

2007年1月第1版

2007年1第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/8

印张: 4

印数: 1-5000

ISBN 7-80690-939-7

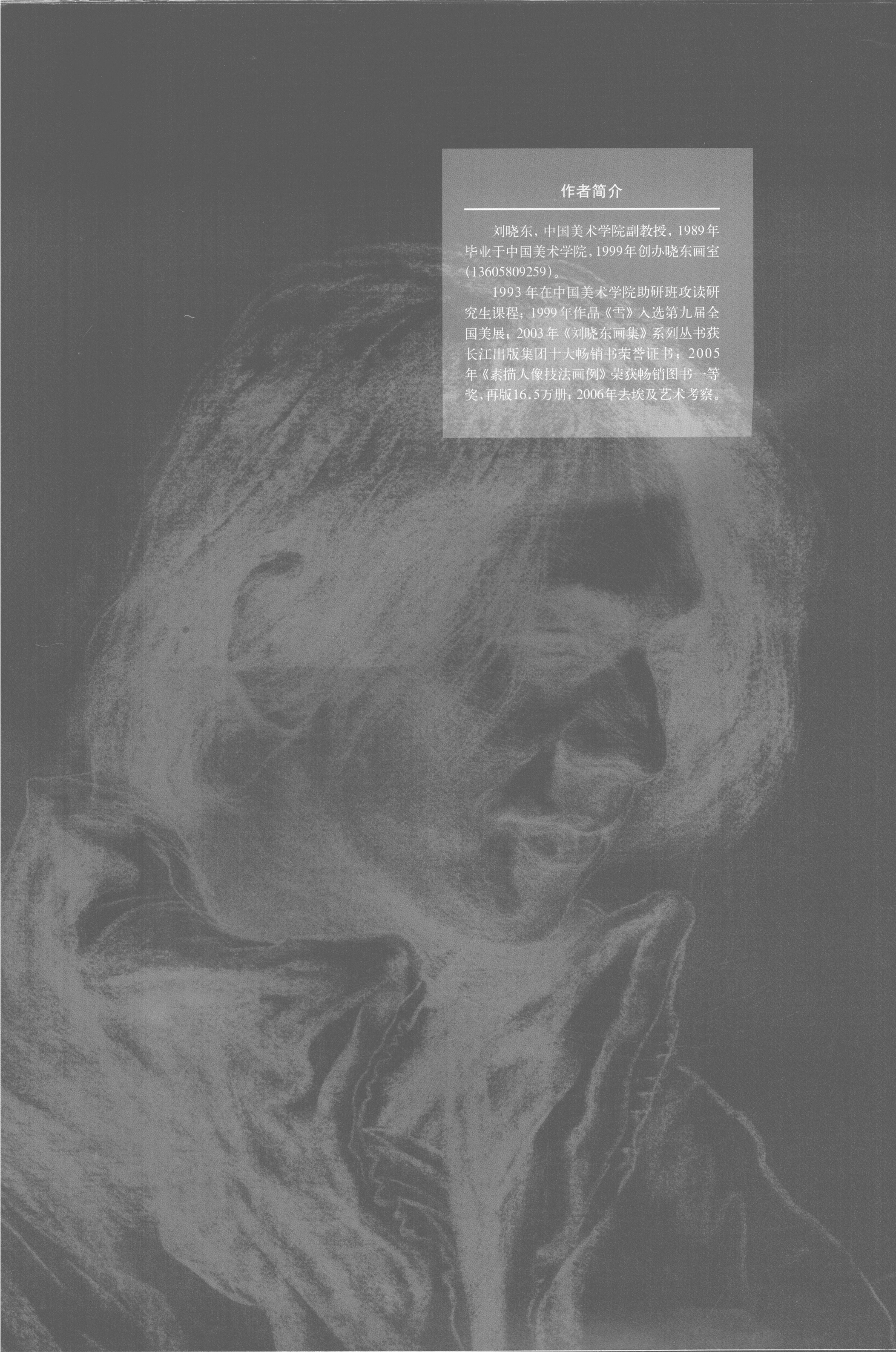
定价: 20.00元

ISBN 7-80690-939-7

9 787806 909393 >

作者简介

刘晓东，中国美术学院副教授，1989年毕业于中国美术学院，1999年创办晓东画室（13605809259）。

1993年在中国美术学院助研班攻读研究生课程；1999年作品《雪》入选第九届全国美展；2003年《刘晓东画集》系列丛书获长江出版集团十大畅销书荣誉证书；2005年《素描人像技法画例》荣获畅销图书一等奖，再版16.5万册；2006年去埃及艺术考察。

说大实话

——关于素描人像写生训练的几点体会

一、素描人像的训练，是素描学习过程中的第三环节

素描几何体与静物为第一阶段，人物石膏像为第二阶段，其中可以根据自己的实际情况，加强人物速写和空间场景的交叉训练。那么，人物肖像训练，笔者认为前两者的一个综合，是有待于进一步探讨的一个重要课题。因此，它牵涉到与前二者不同的方方面面，如线的表现活跃了及观察方法更细腻化了等等。而更重要的还是在艺术表现与处理上，有待于好好研究探讨。

1. 不要忽视“线”

我们在前面石膏几何体和人物石膏像的学习中，比较习惯于用长线来帮助解决大的形体问题和空间问题，这种方式方法如果运用在真人肖像上就不是那么有品位，会产生笔法上生硬和呆板的画面景象。那么如何在素描人像的学习中，改变线的问题呢？首先要多画速写来放松心情，改变往日单一的用线方式，使线在速写这一环节得到很好运用，然后再回到人像的训练，就不会有紧张的感受，画面效果就会有所改变。

2. 体积的起伏关系，需要面的建立

面是建立在线的基础上。一组线在纸面出现，就产生了面。然而，人像的表现，并非那么简单易学，主要还是对人物形状、空间的理解，使面（即明暗调子）在画面上有功效，否则画面再块面化也是毫无意义。

3. 最聪明的办法是“线面”合奏

线基本上是为了勾勒人像形体（其中包括内形和外形）。然而，表现人物头像体积的厚度，则少不了面的功劳。如果恰当地将两者合理地结合起来，往往容易产生生动丰实的效果，使画面具有很强的表现力。大家在学习中，都有自己的作画习惯。是以线为主、以面为辅，有的反之。这些都无关紧要，关键在于是否运用得恰当与合理。

二、解决好形的问题应注意的环节

1. 关于比例

解决形的问题，第一就是比例关系。我在很多书上都介绍过，这里就不多说了，但三庭五眼的基本比例，还是希望初学画者掌握，因为这是头部五官结构比例的基础。我教过多年的画，最令我不解的是在一次教学中，我问在坐的学生什么是三庭五眼，竟有不少学生回答不出来！

2. 关于动势

当模特出现在你面前时，他是与环境物体处在同一个环境里的。而环境有许多物体可以做参照物，有了可参照的东西，那么模特动态的判断，就没有什么问题了。

3. 关于形

这里的形是指人的脸形每一个人的脸形都不同，大致可归纳为圆

形、长方形、梯形、国字形和申字形等（有参考书，望查看）。

4. 关于透视

透视的问题，不是一两句话能够讲清楚的，只要将最基本的一点透视和两点透视搞清楚就可以了。

5. 最本质的东西之一

人像的训练，解决两个问题，一是外形，二是内形。了解内形是解决外形的关键所在。因此，画好人像一定要对人的解剖做深入的研究，这样才能真正地把形的问题落到实处。借此机会向朋友们推荐伯恩·霍加恩著的《动态素描头部结构》和佐治·伯里曼著的《人体与绘画》、《艺用人体结构》三本书。它们是你最好的老师。相信大家研读后，对人的头部内部构架的了解，就基本上不会有问题了。

6. 最本质的东西之二

研究结构起伏关系，即头部的大形和头部骨骼、肌肉位置的认识与了解，应大胆地抓住骨点，有意识地强调就会更有利于表现。当然，对初次接触人物头像的人来说，一下很难如此准确地掌控头部内部的形体结构，需要通过大量的实践来完成。最好的办法是用线将你所理解到的形体结构连接起来，这样做对认识结构的基本原理有显著功效。试试吧。

三、走点极端

你看到了没有？倘若看到了，那就将看到的人物头部的形体进行分类：第一类为五官，第二类为明暗交界线和暗面。第一类是着重刻画的部分，在用笔的时候，完完全全可以主观地进行强调，使其画面黑白关系明显。这样表现处理，画面灰的可能性就会大大地减少。而“灰”呢，恰恰最容易让初学者投入大量精力去努力“表现”，初学者总认为画素描就是画面越多越好，这是一种误区，尤其是刚进入素描头像的训练，一定要注意这方面的问题。记住：走点极端，牢牢地控制好画面的黑白关系。等你的画画得比较“牛”了，再“灰”也不迟。

四、向前人致敬

临摹是学好人像的一个捷径。全国不少学生发来短信咨询我，学好人像可否有捷径可走。我告诉他们：“有啊，当然有了。”于是，他们十分兴奋，要我传授诀窍。我回信道：“临摹。”学生又问：“如何临摹，怎样临摹？”我回答：“一看，二想，三动手。”

看，就是看优秀范画好在哪里，看他们如何处理画面，看老师调子如何控制；想，就是思考你现在画面的问题出在哪里，是形不准，结构不理解，还是观看方式不妥当，或是明暗层次不明确等。如果看懂了，想通了，想明白了，那下面就是画了。既然想画画，就要多画，画多了心就灵了，手就自然巧了，对吧！

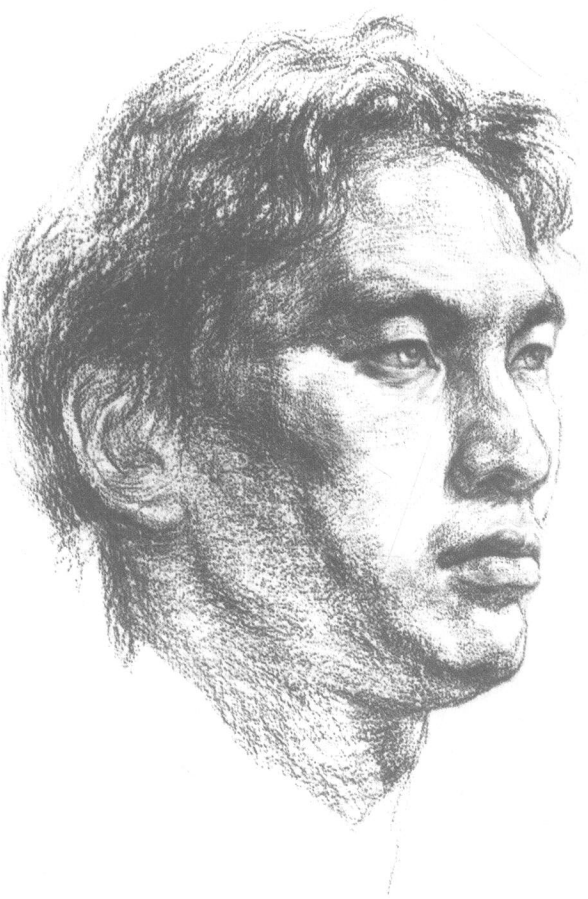
步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

步骤 5

步骤 6

■ 人物头像的写生步骤示范

1. 如果你常画速写, 这种起稿是比较合适的。反之, 你还是用长线将大致的位置经营好, 这样有利于形体把控。

2. 人物头像用木炭这种材料已不算什么新鲜的玩艺。过去有人用, 现在基本是专业画家和大学生用得更多些, 初学者不妨试用一下, 也许会有不少感受。我常常使用它, 感觉还不错。最重要的还是它能使你画的东西比较轻松, 效果也极佳。

3. 前两个步骤, 我还是注重将人物精神气质和神态在短时间内勾勒出来。同时, 主体五官的准确定位和头发大的起势, 以及面部的明暗交界线随脸型大致的趋势, 也基本找好了位置。接下来就是进一步表现五官和面部主要形体结构, 严谨地推移, 并使整个面部结构分析到位。

4. 一切的分析到位后, 接下来就是慢慢画的过程。所谓慢慢画, 就是细节的细微刻画。然而, 在深入刻画时, 切不可画得过多, 否则容易画“腻”, 要把握好你手中的笔, 一切要顺其自然。

5. 头、颈、肩是头像不可或缺的组成部分, 每一个环节都相互依附, 缺一不可。因此, 衣服表现也还是要跟上的, 这样显得充分和完整。衣服的表现以放松为本, 尤其是夏服, 画的时候, 要注意布料的材质。

6. 如果时间比较充裕, 把夏装上点调子, 由上而下, 从左至右来几笔, 会比较有味道。

