

素描人物

SUMIAO RENWU

主编 廖兰

高等院校艺术学门类『十三五』规划教材

素描人物

SUMIAO RENWU

主编 廖 兰

副主编 黄晶晶 陈 林 张红岩

参 编 曾易平 孙 林 陈 斌

内 容 简 介

本书通过对 20 个部分的讲解,全面阐述了素描的基础知识、人物素描的基本方法,以及如何提高素描技能等内容。每一讲都详尽地讲解并配图,由浅入深,易于理解,适合初学者以及想要提高训练的绘画者。素描的训练是一个长期的过程,本书的讲解和练习能够大大缩短学生理解的过程。按照书中的步骤和练习坚持训练,相信学生能够取得快速进步。

本书吸取国内外素描教学的经验,从观察方式入手,对素描的基础进行详细的分析,对出现的问题逐一解决,能够帮助人们快速地掌握素描的技巧。绘画者再通过学习大师作品,可以提高自身的眼界,实现快速提高。

本书最大的特点在于重视素描思维方式的训练,着重强调素描并非简单的临摹或者机械的写生,更重视学生的思维训练。

图书在版编目(CIP)数据

素描人物/廖兰主编. —武汉:华中科技大学出版社,2016.8

高等院校艺术学门类“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5680-1616-2

I. ①素… II. ①廖… III. ①人物画-素描技法-高等学校-教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 052186 号

素描人物

Sumiao Renwu

廖 兰 主 编

策划编辑:彭中军

责任编辑:刘 静

封面设计:抱 子

责任校对:李 琴

责任监印:朱 玟

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321913

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:6.5

字 数:187 千字

版 次:2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:35.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

SUMIAO RENWU

近年来,由于应试联考等种种原因,刚刚进入大学院校的学生往往比较迷茫,普遍感觉在高三集训阶段缺少些什么,不明白为什么画不好。因为在早期初学阶段,学生大多时候由于各种原因,没有时间去学习基础的透视、构图、解剖等绘画原理,都是凭自己的感觉随便画,或者是死记硬背,所以画面很不好看,但是又找不出不好看的原因。完成一幅优秀的人物肖像并不简单,因为我们对自身最熟悉不过,尤其是面部头像,一旦与真实人物对比,再小的差异也会暴露无遗。想要成功地塑造和真实地反映所描绘的对象,必须拥有敏锐的分析能力与洞察力,了解绘画基础中的科学规律和艺术法则。

编 者

2016 年 2 月

目录

SUMIAO RENWU

	1	第一讲 认识素描
	7	第二讲 关于画材
	11	第三讲 人物头像
	15	第四讲 人物头部骨骼
	19	第五讲 头部面部肌肉
	21	第六讲 头部比例
	25	第七讲 头部透视
	29	第八讲 面部五官——眼
	33	第九讲 面部五官——鼻
	37	第十讲 面部五官——耳

 41 第十一讲 面部五官——嘴

 45 第十二讲 四肢——手

 51 第十三讲 四肢——脚

 55 第十四讲 勾勒头部

 59 第十五讲 女性头像

 69 第十六讲 男性头像

 75 第十七讲 中年妇女头像

 87 第十八讲 光与影

 91 第十九讲 虚实

 95 第二十讲 总结

 97 参考文献

第一讲

认识素描

RENSHI SUMIAO

素描在绘画领域中的作用是极大的。在学习绘画的过程中,素描练习是十分关键的环节,因为素描是一切绘画的基础。它可以使我们拥有敏锐的观察能力并提高我们描绘对象的准确性,是学习油画和美术创作的前提。

所谓素描,就是对所描绘物体的型与外轮廓的着力表现,是在平面的二维空间里表现三维。这种表现来自我们对造型的深刻认识,是由很多复杂的组成关系构成的。我们把学生学习素描的要点归纳为以下六点。

一、型的结构关系

对型的结构关系的了解与运用,表现在对构图知识的了解与运用上。一幅素描作品(见图 1-1)的好坏,首先不是表现在它的细节结构表现得好坏上,而是表现在构图是否合理上。就是说,我们在欣赏一幅素描作品时,不会首先去观察它的某一个细节表现得有多好,而是首先观察画面的整体效果及其给我们的感受。我们在学习画面的布局时就要明白,画面的构图是有重点的,要明确主次的关系,反复地处理画面,有意识地舍弃枝节。在绘画过程中,学生所处的位置不同,那么他们看到的景物所处的位置也不同,所以,学生有时候需要主动地去调整所看到的物象在画面中摆放的位置,从而使画面布局达到理想的效果。

学生的素描能力,反映在他们对造型的全面理解上。学生在学习素描时,多多练习只是学好素描的一个方面,从思想上、从根本上去理解造型,了解那些复杂的关系和组成是更重要的一个方面。

二、比例关系

达·芬奇曾经说过:“比例是绘画之母”。可见,比例关系在绘画中是极为重要的。准确地表现比例是素描艺术必不可少的一项内容,也是我们绘画的基本功。比例感的训练可以锻炼绘画者通过眼睛对事物的准确判断。没有比例关系,画面就会失真。图 1-2 所示为人体比例。

图 1-1 素描作品

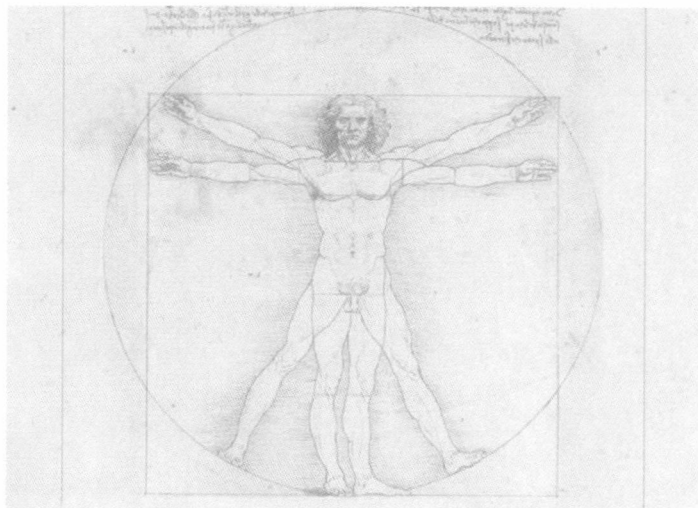

图 1-2 人体比例

对比例的测量和判断有着多样性,有理性的,也有感性的。那些特定的比例知识给予我们的比例概念,是让我们遵循的一个原则。但如果总是遵循特定的比例概念,特定的比例概念就不实用了,会造成画面上的千篇

一律,尤其是在人物绘画中,有时在画面的效果上,虽然实际比例没有改变,但是人视觉上的比例将发生变化。

三、透视关系

透视是指物体和平面在外观上因为距离产生的效果。在绘画中,近大远小是必须遵循的原则。理解透视可以使素描的造型能力得到进一步的发展和提高,使人物和事物的造型空间更加真实、准确,如图 1-3 所示的人体写生。我们应该明白画面的空间与环境的关系:画面的纵深度存在最近的、中间的、较远的等多层空间关系;环境给人更深远的空间感。深入理解并表现所描绘物体对象在空间中体现的高度、宽度和纵深度的立体特征,就能合理、正确地体现画面的三维空间。

早期绘画作品中的透视关系并不成熟,例如乔托·迪·邦多纳的《逃亡埃及》,如图 1-4 所示。

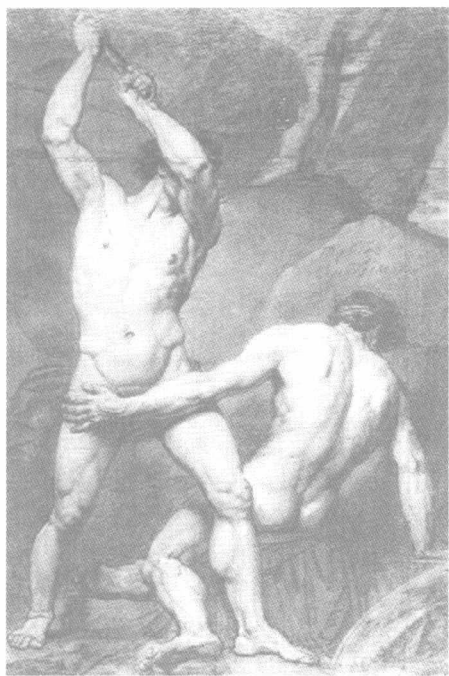

图 1-3 人体写生

图 1-4 《逃亡埃及》

四、解剖结构

解剖结构的实践使素描对人物的表现发生了一个历史性的转变。它不仅使人物肖像画与人体绘画更加真实、生动,而且完善了画面的整体感与人物特征的表现,还使手足特征的刻画更加准确。对人物特征的刻画是人物素描的高境界,解剖结构知识在人物素描中的运用使画面做到了神形兼备,避免了人物造型的概念化与公式化。从众多艺术家的人物素描作品中我们就能发现,他们每一位都非常出色地掌握了解剖学的知识,并可以熟练地运用解剖学技术。

我们在学习时,要充分理解人体的结构、骨骼框架及肌肉的生长与活动,并要明白人体的骨骼框架是一个可以活动的系统,而这个系统的活动枢纽便是骨骼的关节。正是这些关节的相互榫接和楔合,将人体大大小小无数块骨头零件连接为一个可以活动的整体。这些关节与围绕其四周的肌肉和韧带,共同行使着屈伸和回旋

的运动机能,是体现人体结构造型至关重要的部分。骨骼及关节上面附着和覆盖着肌肉,肌肉的收缩牵引着关节的运动。美院2年级人体解剖写生练习如图1-5所示。

早期的艺术家拥有的人体解剖知识是极其匮乏的,这从很多当时的圣像画中可以看出。医学的发展为艺术家了解人体的解剖结构提供了一个有利的条件,有些艺术家为了获得解剖的知识,甚至亲自解剖人体。而且随着医学上对人体认识的更加确切,艺用解剖知识也更加准确了。现在的艺术工作者已经不必亲自解剖人体,前人留下了很多在解剖结构方面的资料与知识供我们学习,使我们即使不亲自解剖人体也能对人体解剖学有准确的认识。

作为学习者,我们要尽可能地多画和加深对解剖结构的理解,在绘画的时候将解剖知识和画面相联系,以把所掌握的解剖知识下意识地表现在画面上。

五、光与影的关系

光与影的关系也就是指画面中的明暗关系和虚实关系。它能够准确地反映物象在空间中的真实影像。

光投射在一个物体上面就会产生光和影,产生亮面、暗面和投影。从明亮的部分过渡到半明亮的部分,然后过渡到中间色调,最后过渡到暗调,表现在画面上就是通常说的黑、白、灰三个面。投影就是影,是指某一个物体投射到另一个物体上所产生的相似的形状。

在绘画的时候,我们会先画出所表现的物体的轮廓,再用光与影来表现物体的质感,并增强厚度和体积感,如图1-6所示的场景写生。为使学生加强印象,可用聚光灯营造出黑暗里统一光源的效果。

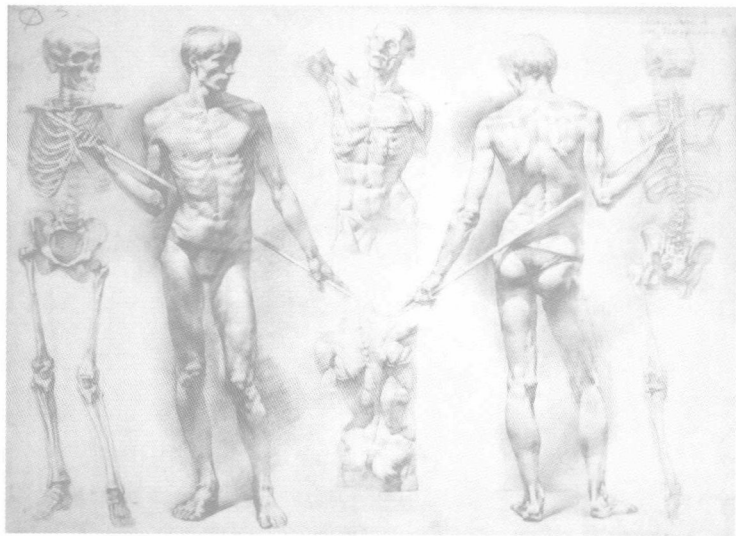

图 1-5 美院2年级人体解剖写生练习

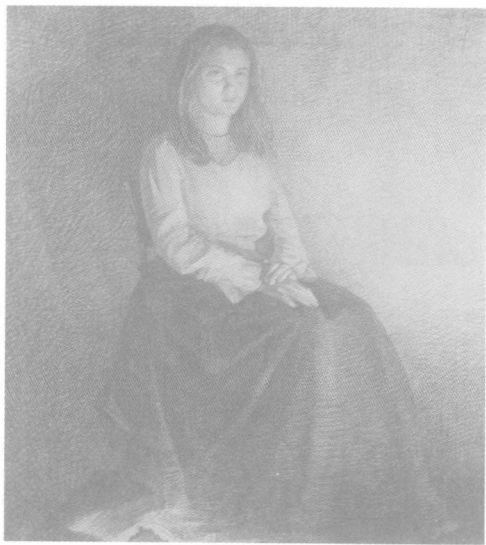

图 1-6 场景写生

光与影的变化称为色调的变化、明暗的变化。用亮调、中间色调和暗调这三个色调(也即白、灰、黑这三个面)可以表达所有的光与影变化。大块的黑与白的运用及三个面过渡的变化与相互调和,也对我们将要学习的色彩明度很有帮助,因为这些色调的变化在素描中往往是很容易表现的,而转换到色彩中就会显得极其微妙,不那么容易了。所以说,光与影的关系的运用在素描中是很突出的。

六、线条的运用

线条的运用是极其有学问的。线条的直与曲、粗与细、刚与柔、轻与重、浓与淡在画面中都能体现素描的修养。图 1-7 所示为用简单流畅的线条快速勾勒出的人物,不同线条的搭配使画面轻松而传神。

图 1-7 用简单流畅的线条快速勾勒出的人物

我们在练习的时候就要尽可能多地训练速写的能力,因为以上所说的这些在速写中的体现是最直接的,在速写中随便勾勒几根线条就能把所要表达的物象的结构关系、透视关系、解剖关系准确地表现出来,这如果不经过长期的练习是难以达到一定高度的。

第二讲

关于画材

GUANYU HUACAI

1. 铅笔

铅笔是用途极广的画具。它集各种优点于一身,价格低廉,易于选购,使用简单,便于擦除,使用时不受时间、地点的限制,能完成各种复杂的技法表现,与其他画材配合起来更是相得益彰。根据铅芯的软硬程度,铅笔可以划分为 17 个等级。画素描时,可以选择 2B、3B、4B 等比较软的铅笔,因为铅芯越软,越容易擦除。铅笔是简单且方便的工具,初学者常从铅笔开始学习素描,这主要是因为铅笔在用线造型中可以做到十分精确,使用铅笔画素描不仅能比较随意地进行修改,而且能较为深入、细致地刻画细部,有利于达到严谨的形体要求和进行深入、反复的研究。同时铅笔的种类很多,有硬的有软的,有深色的有浅色的,比较全面,可以画出较多的色调,铅笔的色泽便于表现调子中许多银灰色层次。对于石膏基础训练,铅笔的效果很好,初学者比较容易把握,因此铅笔较适合在基础训练时使用。

2. 色粉笔

用土黄色色粉笔画人体素描的效果非常好。我们可以整盒地购买色粉笔,但要记住盒子上的型号,以便查看。画素描时,既可以用整根色粉笔,也可以根据特别的需要把色粉笔的断头削尖,再打磨出想要的形体。

3. 炭笔

我们既可以用葡萄藤炭笔、压缩炭笔、木炭条和炭精棒画素描,也可以结合使用它们画素描。葡萄藤炭笔、压缩炭笔以不脆不硬为度,炭条以烧透松软、黑色为佳,炭精棒以软而无砂为上品。

4. 白粉笔和白色炭笔

白粉笔和白色炭笔很适合用于在彩色画纸上提升明部的高光。

5. 色粉笔盒

色粉笔盒有利于整理和创作更多的细节。色粉笔盒价格低廉,且有多个可选的品种。

6. 砂磨块

砂磨块价格低廉,手头可以常备几块砂磨块以用于处理不同的颜色。

7. 刀片

我们可以用日用刀片和绘画刀片来削木炭条和色粉笔。

8. 橡皮

我们在购买橡皮时,要选择具有铅笔形状的软橡皮、塑料橡皮和墨水橡皮。软橡皮可以拉伸,可以捏成各种形状。

9. 擦笔

擦笔用于把细小复杂的地方处理得更柔和。

10. 纸巾

纸巾用来擦拭大块的地方,以制造朦胧的效果。当然,我们还可以用手臂和手指而不用纸巾来擦拭画面。

11. 画纸和素描本

画纸是洁白、有纸纹的纸。铅笔画纸的纸纹不宜太粗,炭笔画纸的表面不能太光滑。为了适应大量练习的需要,可以将铅笔画纸装订成素描本。

12. 速写纸

速写纸是一种无酸纸,适合用于中等程度的素描。

13. 印刷纸

印刷纸适合用于木炭素描。

14. 画板和画架

画板以光滑无缝的夹板为最好。使用硬质纤维板制成的简单画板较轻便,便于携带。如果站着画素描,那么还需要一个画架。

15. 铁夹

铁夹有不同的型号和大小可供选择。在画素描时,铁夹用来固定画纸。

第三讲

人物头像

RENWU TOUXIANG