

MINGSHIJIAOXUE

名师绘画教学指导

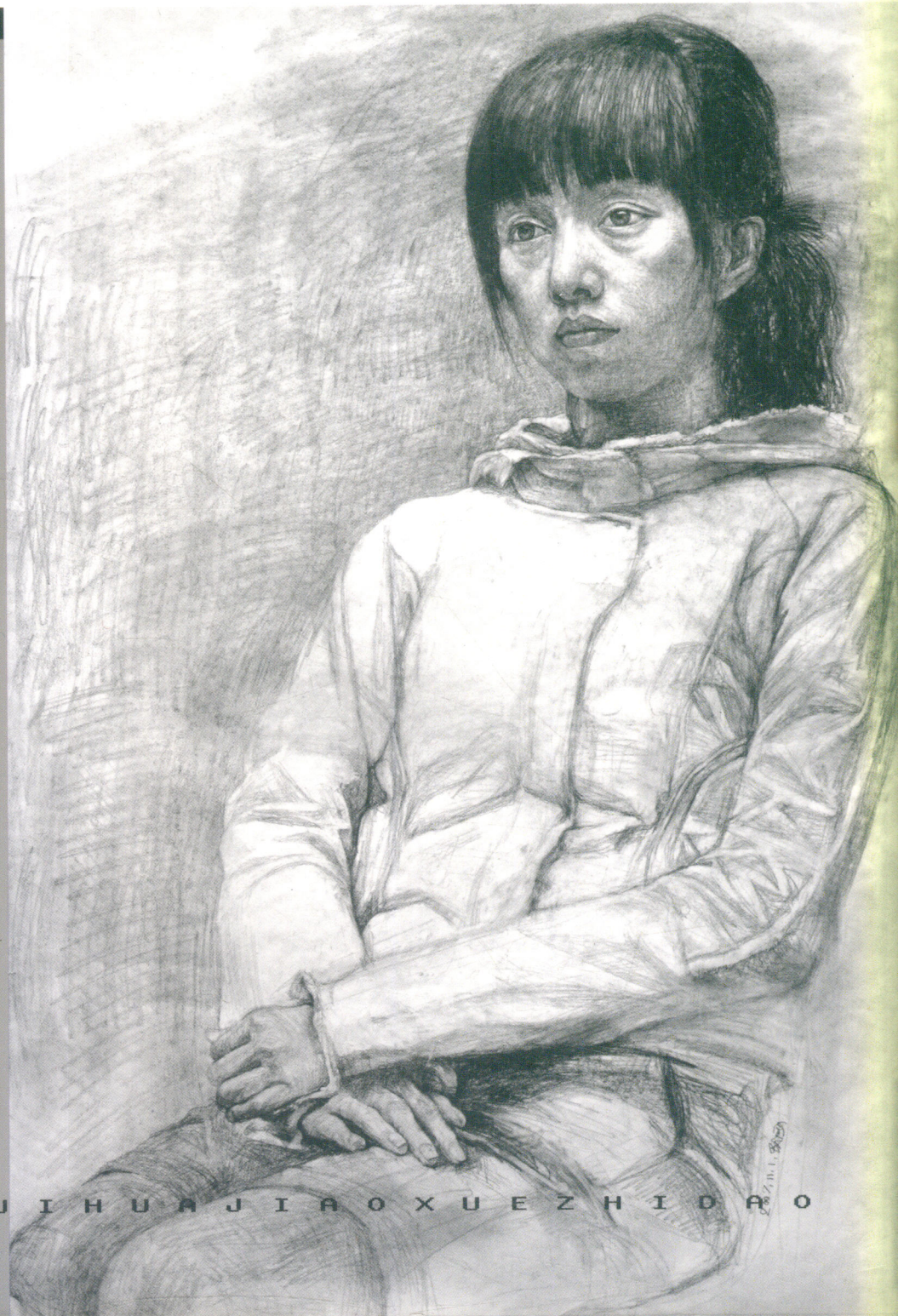
HUIHUAJIAOXUEZHIDAO

人物素描

杨成国 著

辽宁美术出版社

MINGSHIHUIHUAJIAOXUEZHIDAO

图书在版编目(CIP)数据

人物素描/杨成国著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2008.01

(名师绘画教学指导)

ISBN 978-7-5314-3965-3

I. 人… II. 杨… III. 人物画—素描—技法(美术)—
高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第194670号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳新华印刷厂

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 3

印数: 1—3000册

出版时间: 2008年1月第1版

印刷时间: 2008年1月第1次印刷

责任编辑: 张东明 童迎强

装帧设计: 张东明

技术编辑: 鲁浪 徐杰 霍磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-3965-3

定价: 15.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: Lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

杨成国 简历

1982年毕业于鲁迅美术学院, 现为辽宁师范大学美术学院教授, 辽宁师范大学特聘教授, 研究生导师。中国美术家协会会员, 中国油画家协会会员。

从20世纪80年代开始步入画坛, 先后获得第七届全国美展铜奖, 第三届中国油画年展金奖, 出版专著有《中国艺术家工作室》, 编著《当代世界造型艺术》等, 作品及论文发表和刊载在20余种国内专业期刊、画册上。

ISBN 978-7-5314-3965-3

9 787531 439653 >

定价: 15.00元

代, 从全因素拓展到向多元化发展。更加自由更趋向观念化素描、语言化素描, 也丰富了学院化素描等等的众多样式和风格。

素描教学多以训练学生的眼力和提高造型能力为目的。而艺术家则以素描为捕捉生活母题素材和创作前期准备图稿。所以素描主要功能是承载学习造型语言的基础。如何把握素描艺术规律和造型本质的精髓, 在于自己在学习研习素描过程中, 除坚韧的意志外还要去不断体悟、心悟、感悟才能达到艺术造诣的最高境界。

我做这本教材的内容是从素描头像到人物半身像。在绘制这套教材图稿过程中, 产生了很多想法, 从思维感受到素描表现技巧、材料的运用等。这套图解基本诠释了素描的方法和步骤, 如何运用技巧和表现手段。要想学习进步就必须注意研习科学的素描造型规律和正确的观察方法。我认为素描的方法是关于怎样看待客观对象, 如何观察世界万物的本源, 进而对世界客观现象通过主观认识物象的一种思考。通过观察我们认清了世界是由什么物质、形状、色彩组成的。通过观察我们认识了社会、人类的基本面貌。通过观察我们感悟到我们眼睛所能看到、造型所能触及到的一切世界。它让我们去如何思考和认识。通过观察我们学会比较世界, 看出客观世界的差别。所以, 我们要研习绘画就必须学会观察, 也是能否入门和认识世界的科学方法。在学习素描造型中, 步骤是学会绘画方式的重要程序, 先画什么后画什么, 都需要步骤来完成。你不管做什么, 表现什么都必须通过步骤来实施你的想法、构想。我个人学研经历告诉初学者, 在方法步骤中, 每一步都十分重要, 它就像我们上楼的阶梯。第一步起稿, 你必须从宏观的角度去观察你面前的物象, 把你看到的世界大体在画面经营中勾勒出来, 如基本比例、透视关系、物体的基本轮廓等。接下来是第二步, 是形体的结构、大的关系, 接下来是深入, 局部入手, 宏观调控。最后是对前期劳动的总结、调整。还有就是素描的表现技巧, 能否生动地画出对象气质和精神世界, 就看你是否对你描绘的物体有感受、激情, 这些都很重要, 也是我作为一名教育工作者反复强调的艺术表现最终目的, 是传达人的精神情感和感受世界的一种载体。这套教材是我经过两个多月的绘制图解手稿才完成的, 我投入了大量的心力、体力, 也是我二十几年教学积累和总结。其中渗透着我在教学过程中也像学生一样研习素描共同成长的经历, 在这里还承载着我的先生们曾经对我的教诲。对此我常以自己做学生时的成长经历和经验去鞭策感染我的学生。我们今天在学习素

描、研究素描、拓宽素描的发展方向的同时更是学会如何做人, 提升我们的艺术品位, 培育学生具有伟大的创新精神, 奠定走向艺术人生的基础。

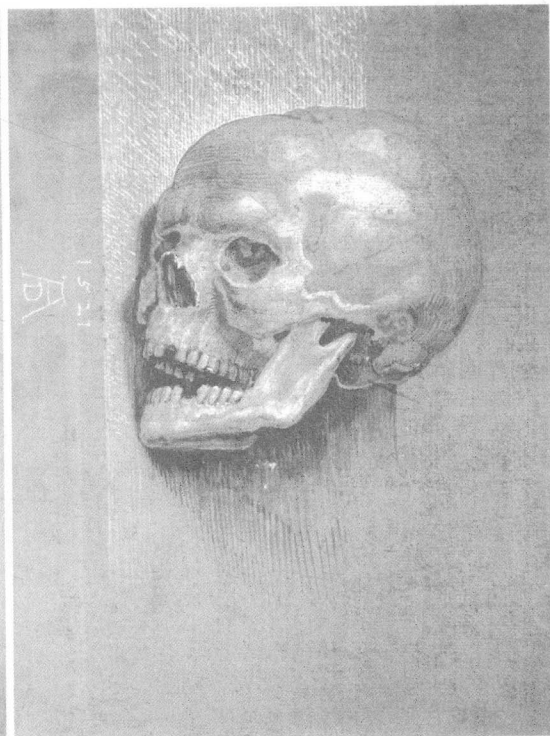
基于以上艺术人生的学习、感悟, 教学的认识体会, 我深深地感到: 教育乃是涉及人类千秋万代的关于青年学生和孩子们如何成长的崇高事业。人类的繁衍生息、周而复始、成长进步离不开教育, 教育是人生初始阶段认知世界的摇篮。一位位过去影响过我成长的那些至今难以忘怀的我尊敬的前辈和恩师, 他们远去、离逝的背影, 还有近五百年有纸上记录的大师素描手迹, 真是无限感慨。守望着那些眼睁睁被今天新新人类淡忘或丢得差不多的优秀传统文化, 我们有责任重新审视、挖掘, 需要我们去传承的珍贵经典, 同时带领我们的弟子们一起眺望方兴未艾的新世纪早晨正在冉冉升起的太阳, 把先生和前辈留下来的宝贵精神财富自文艺复兴以来推动艺术革命不断创造新的形式和语言的伟大思想和精神, 并通过文字图像、文献记载下来, 留给中华民族复兴的未来传递者, 将是何等的有意义的事业。

教授 杨成国

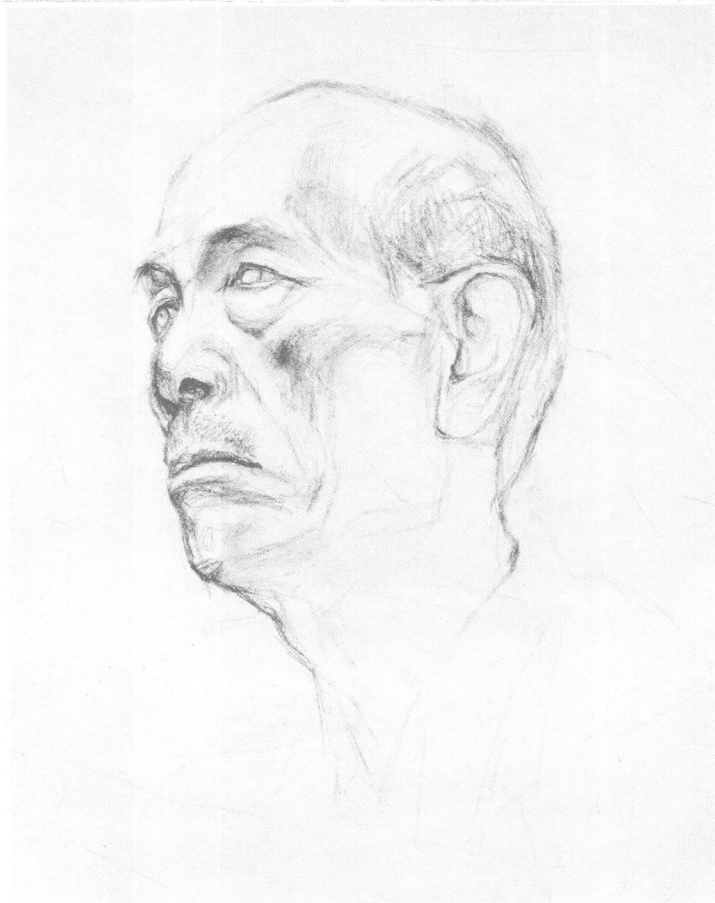
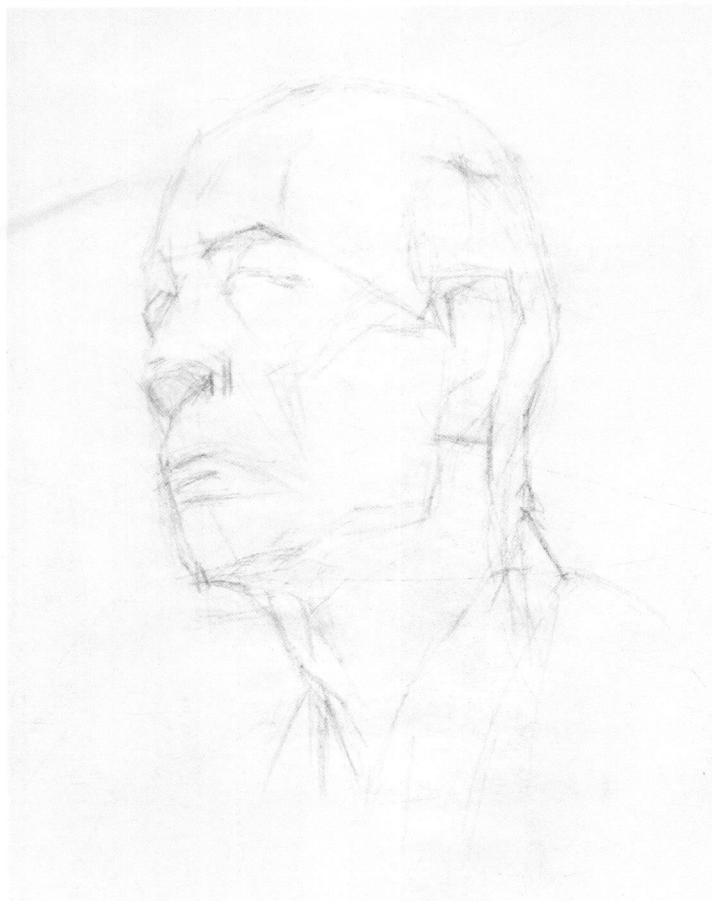
辽宁师范大学美术学院

丢勒 作

丢勒 作

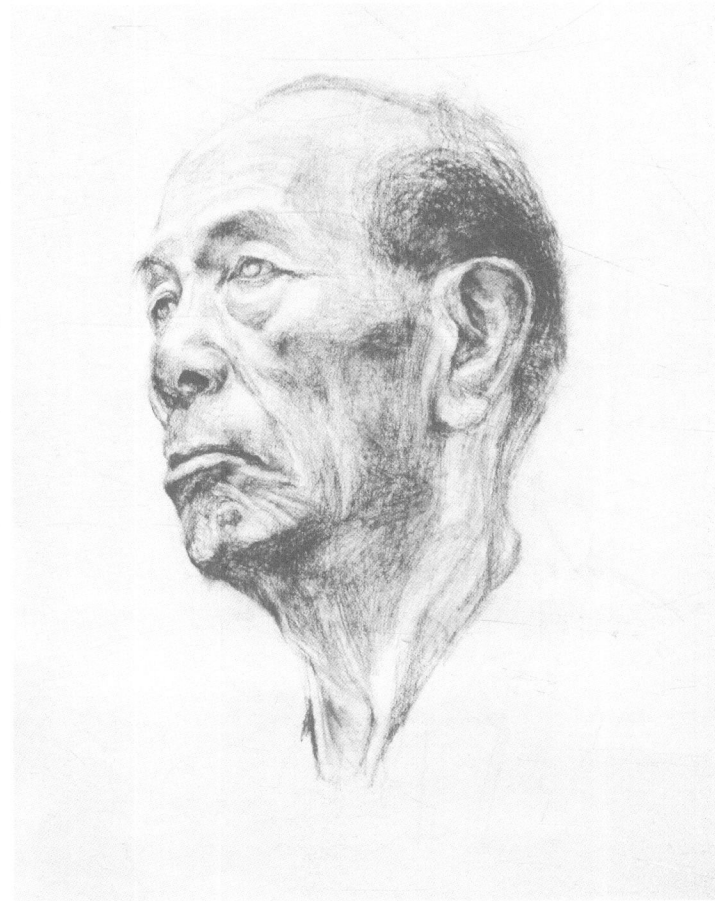
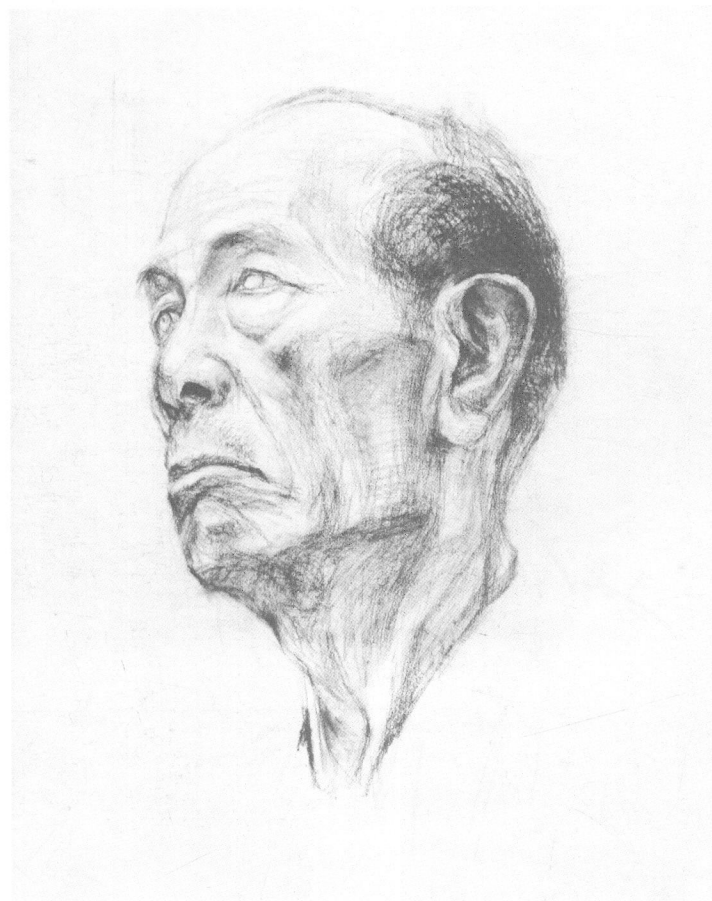
《老者头像》

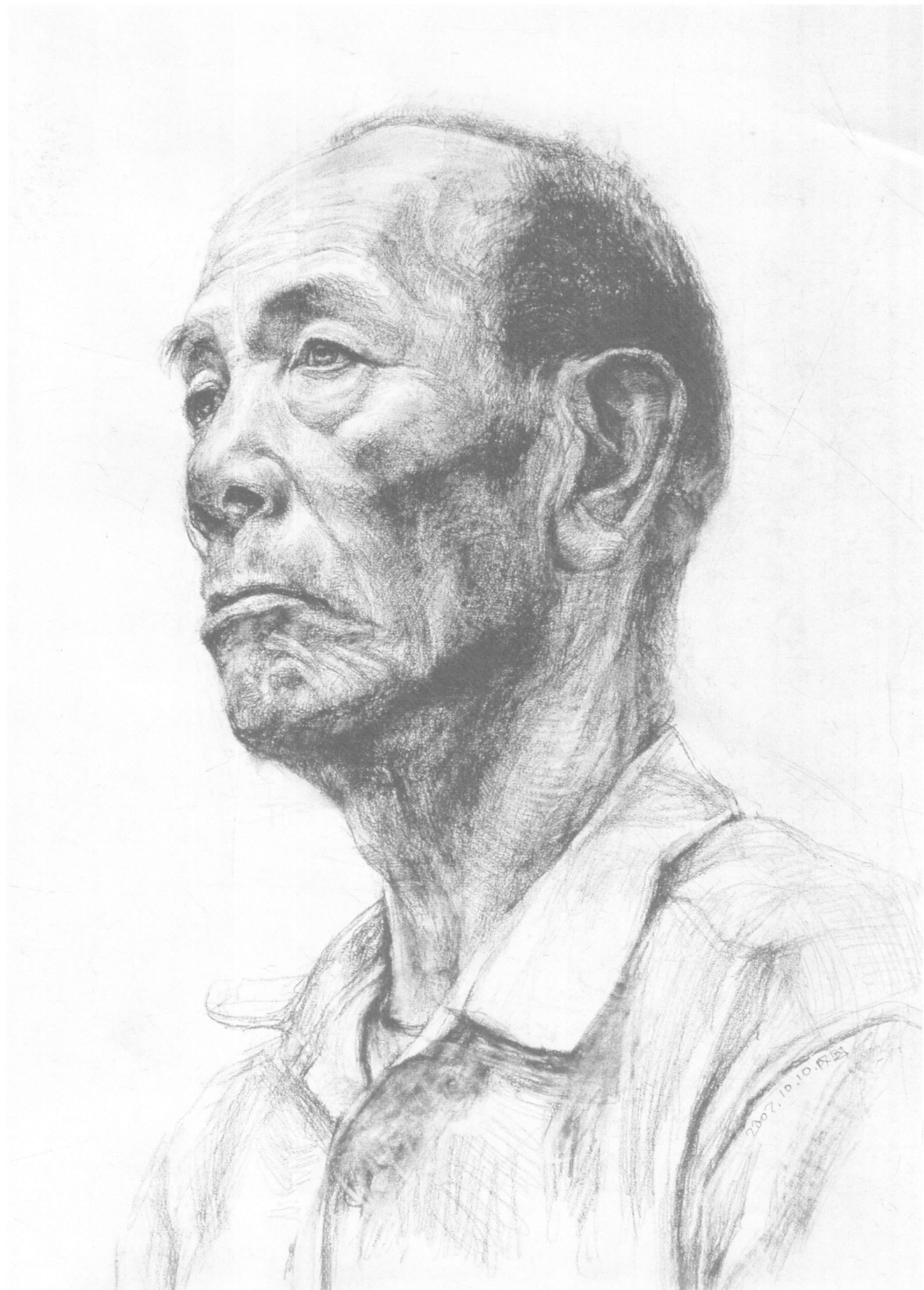
一、在素描教学中，解剖知识很重要，特别画模特儿头像。今天找的这个老者，我发现他很适合解剖学习和研究。模特儿骨感十分突出，所以我觉得还是从头骨开始研究和表现比较好。接着我在起稿阶段比较侧重骨骼和头部的解剖关系，分析进一步研析头骨的生长生理关系。画的时候把脸型骨象和五官解剖关系联系在一起画，然后寻找它们之间的内在联系。如头部基本骨象轮廓，五官位置、头骨的基本特征等。

二、画到大关系时，我发现调子是表现结构关系和体面关系中需要去学习的表现因素，用调子来确立形体的明暗关系，还有头部总体的立体空间关系。

三、在具体塑造描绘头部形体细节阶段，我是从局部开始深入的，如眼睛周围、鼻子周围、嘴周边的口轮匝肌及耳朵并逐一深入具体刻画。眼神要特殊强调。

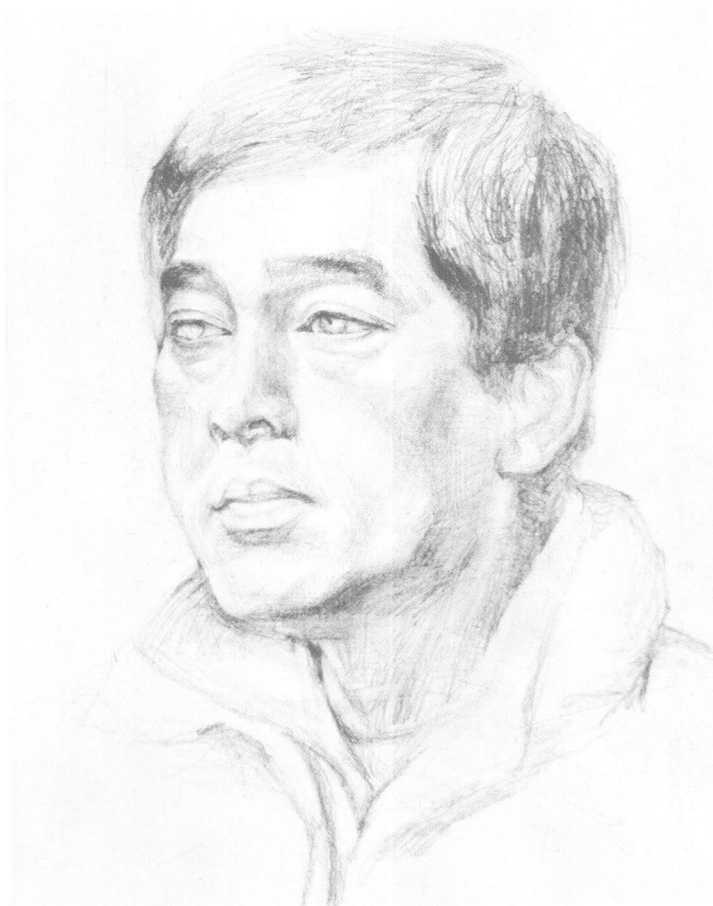
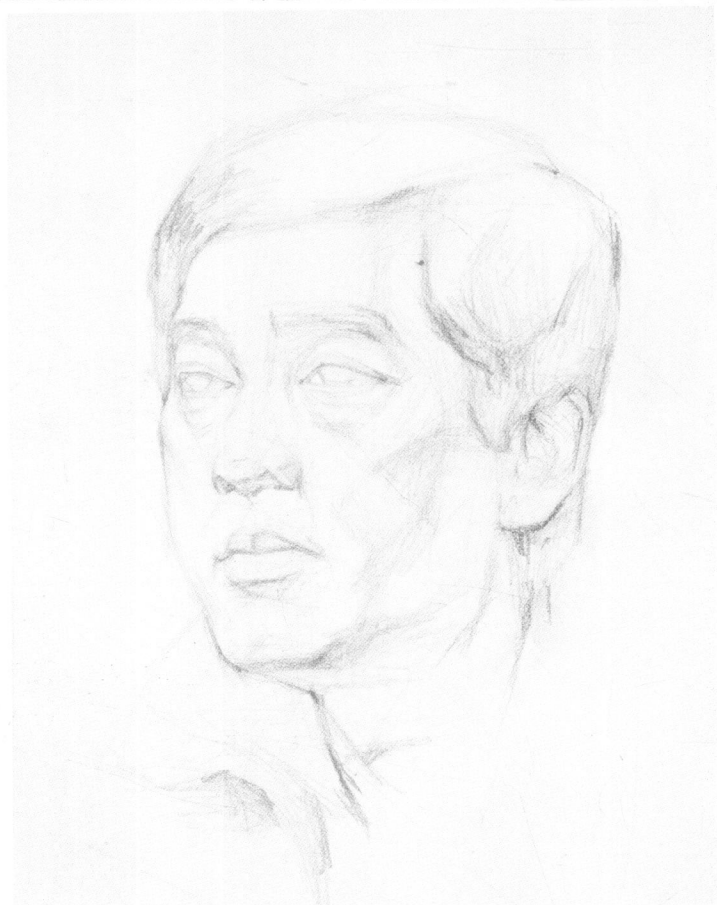
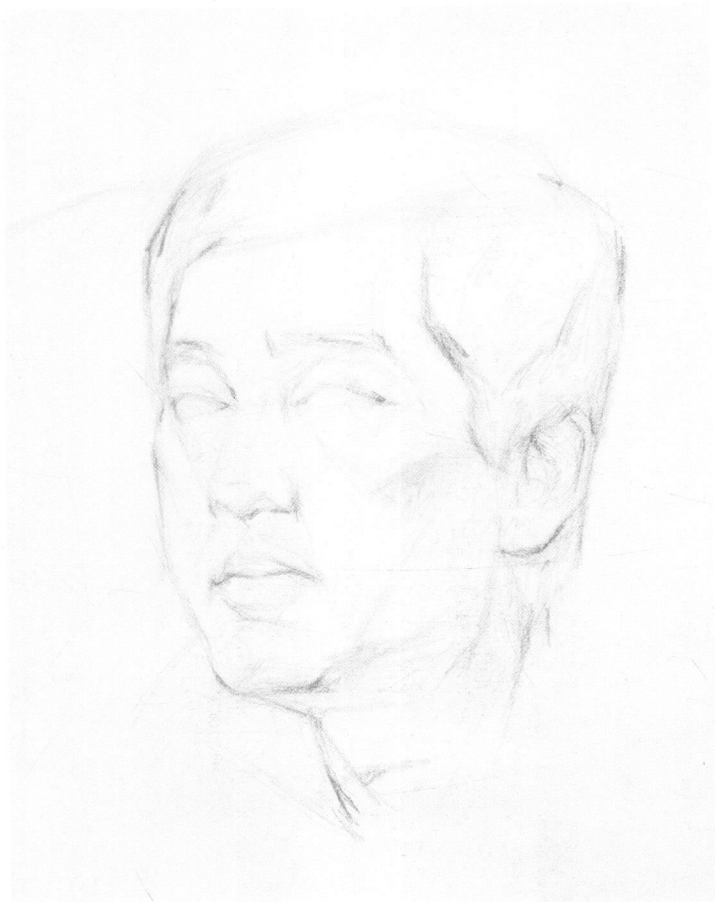
四、深入结束后我又要回来对整体头部中各细节间进行协调关系，然后再强调头像精神状态及表情，再给予恰当处理。

《老者头像》

尺寸 530×380mm

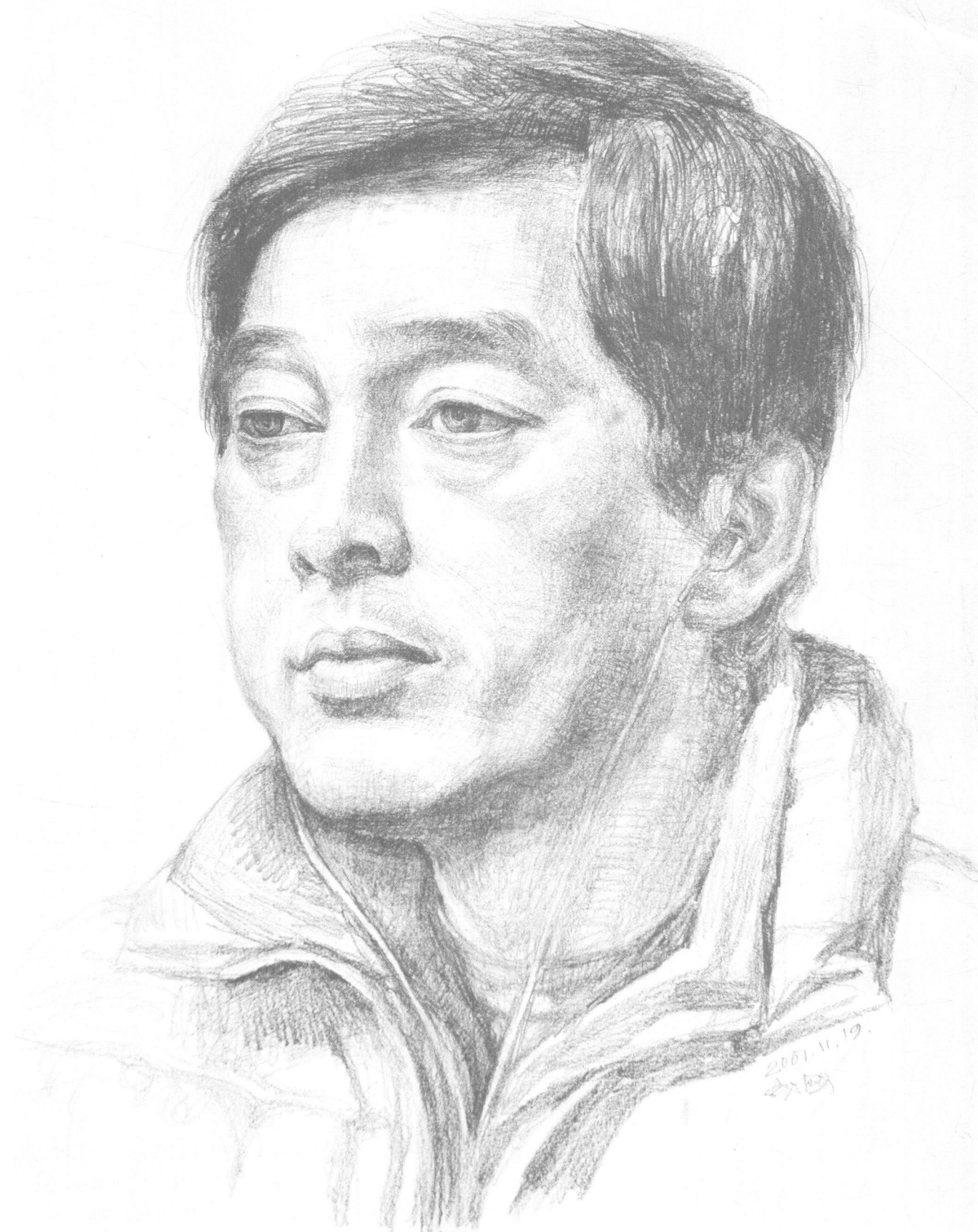
《男子头像》

一、这是一位中青年男子，看上去比较成熟，外表感觉像知识男性。所以让学生在画素描前应从观察开始，考量一下模特儿的基本特征，长得何等模样。他是怎样一种性格，外貌特征如何，甚至对人物内心世界也要去洞察，这样酝酿之后再考虑怎样画的想法。

二、勾画出头像的基本轮廓和形状，按3/4的透视关系画出五官位置和基本骨象特征、发式特征。

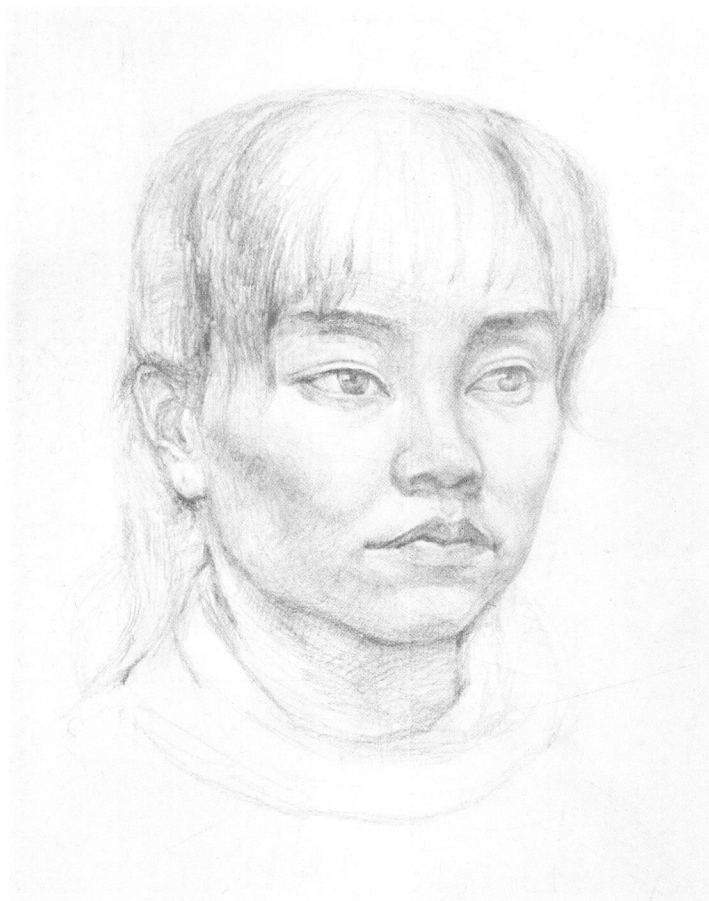
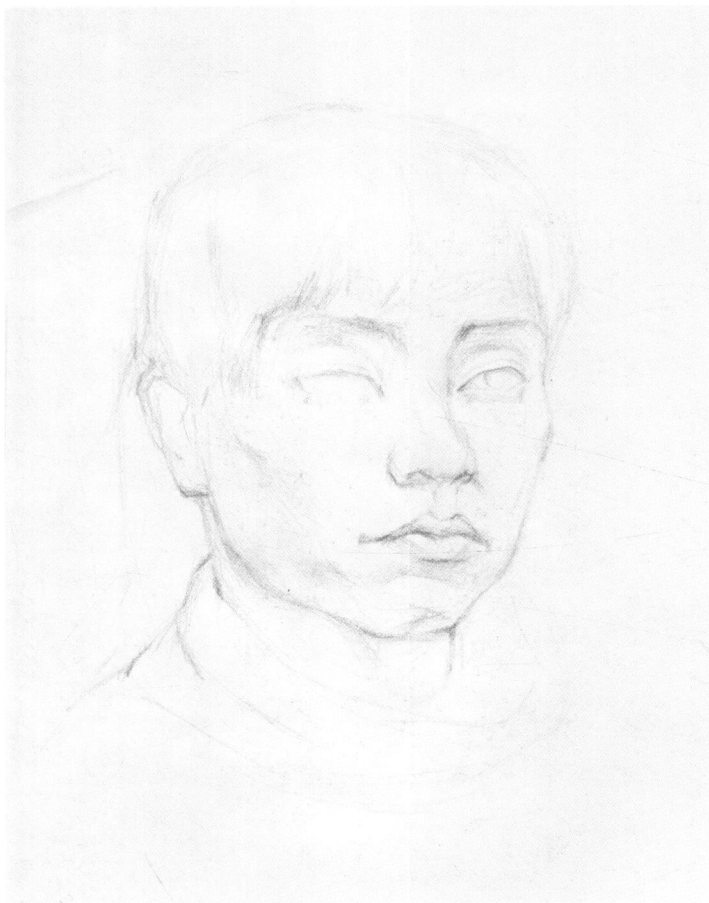
三、在轮廓的基础上画出涉及形状起伏的调子后，开始第三步深入阶段。具体塑造形体及眼、鼻、嘴、耳的细节关系。精细的描绘如眼睛周围的微妙变化，鼻子体积立体关系也要具体塑造。

四、到了第四步又到了调整画面的整体关系、主次关系阶段。看看哪些地方不对，哪些地方需要加强，通过调整归纳使素描关系更完整，立体关系更分明。

《男子头像》

尺寸 530×380mm

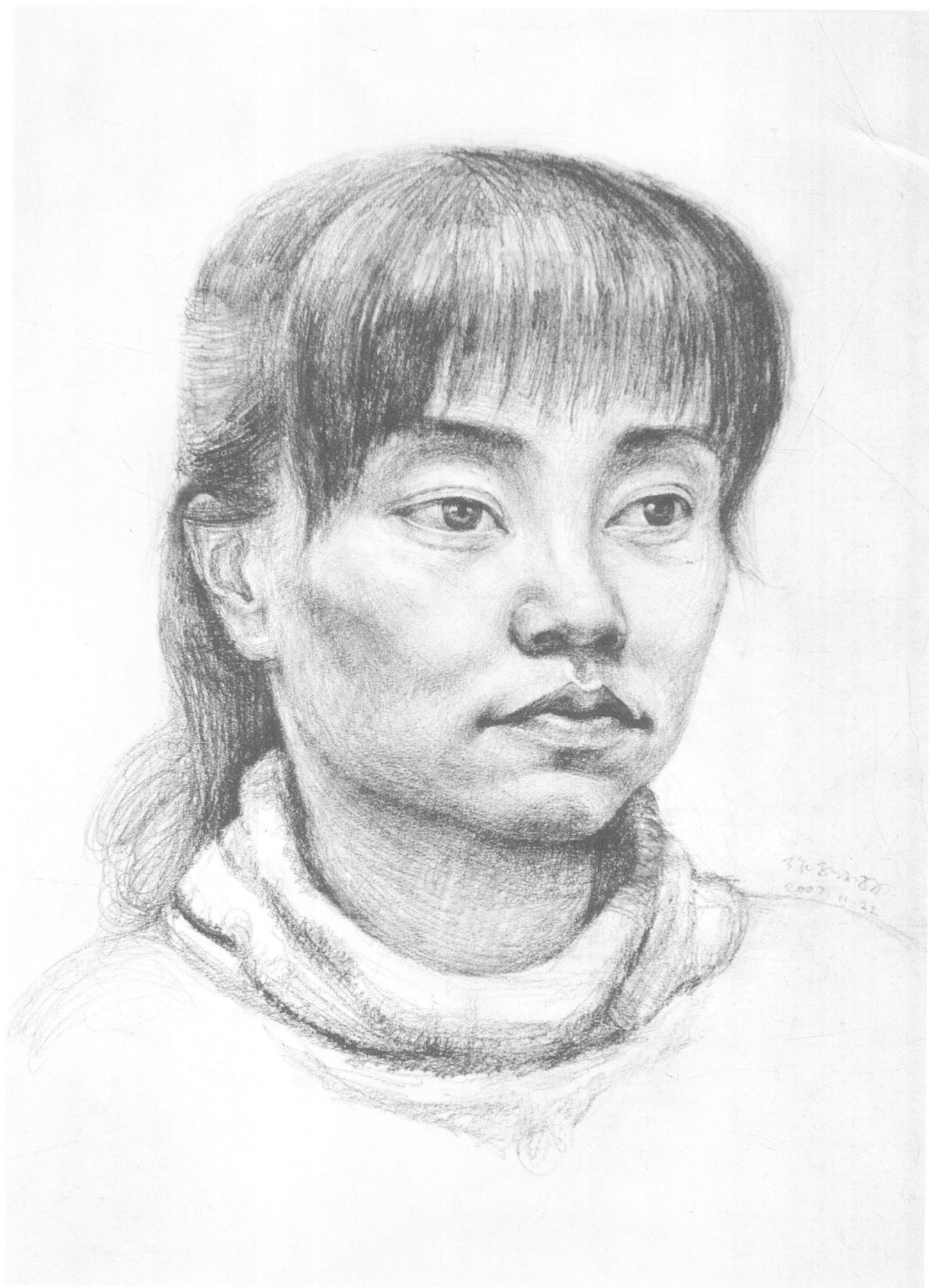
《女青年头像》

一、模特儿是一位刚毕业的大学生，但看上去很成熟。经过一段观察后发现她脸上带有几分稚气。她的形象特点特别鲜明，大大的眼睛、厚厚的嘴唇，颧骨很宽。印象出来后我将模特儿的轮廓勾出，按照头部的比例关系找到五官位置及脸型特征。颈、衣领稍带着画一点。

二、继续寻找形的基本关系，如眼窝、鼻翼、嘴唇、下颌及毛衣领口、耳朵等细节初步给予描绘。发型的疏密关系也适当关照一下。

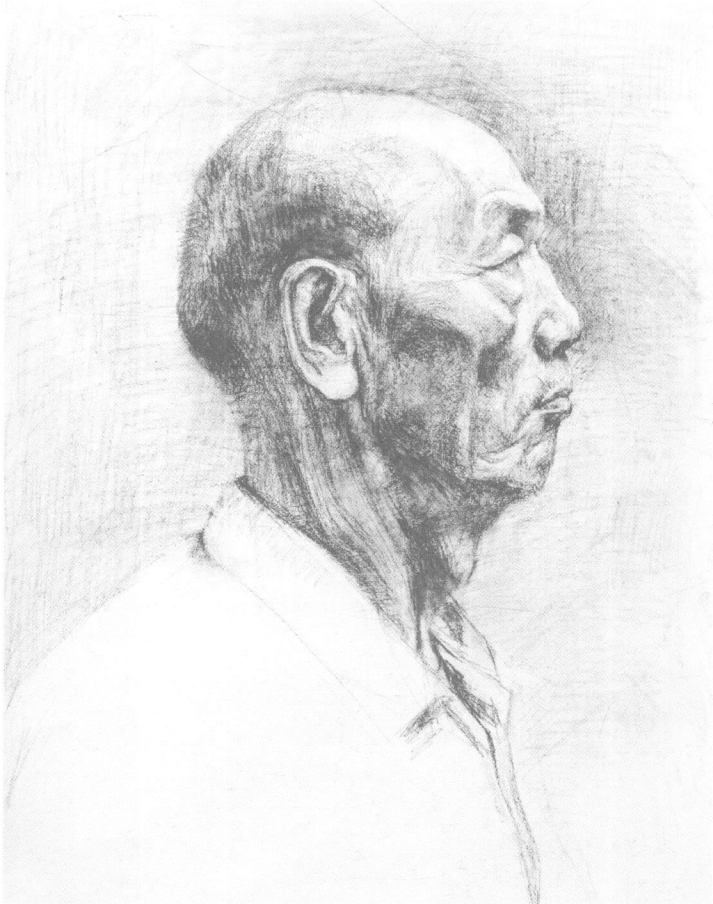
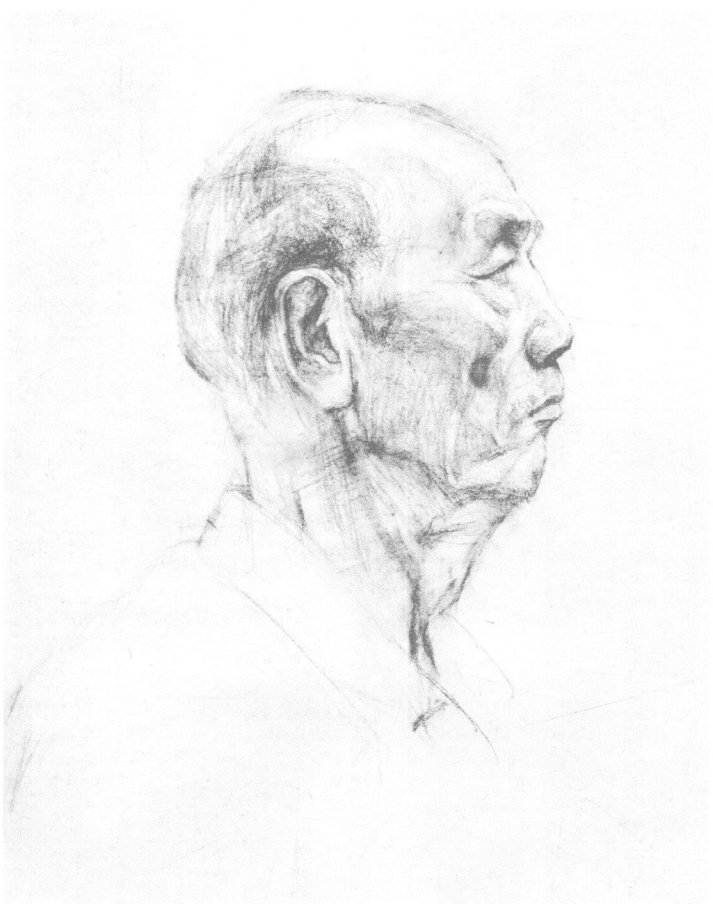
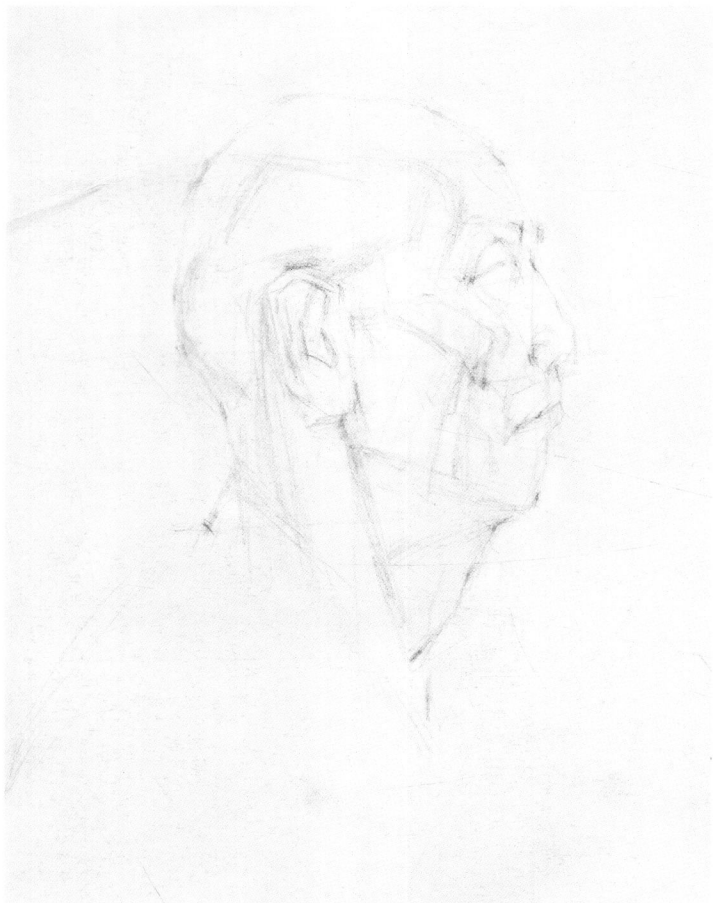
三、深入细节描绘。用调子画出头型、脸型、鼻子的体面形状的微妙起伏变化。眼睛与周围关系刻画要具体。

四、在完善与调整过程中。重点是我对眼睛周围的解剖关系，如眼珠中的瞳孔、上下眼睑来龙去脉做了深入浅出的刻画。本来打算再深入的往里画一点，只是因时间问题没有做到精湛的程度。

《女青年头像》

尺寸 530 × 380mm

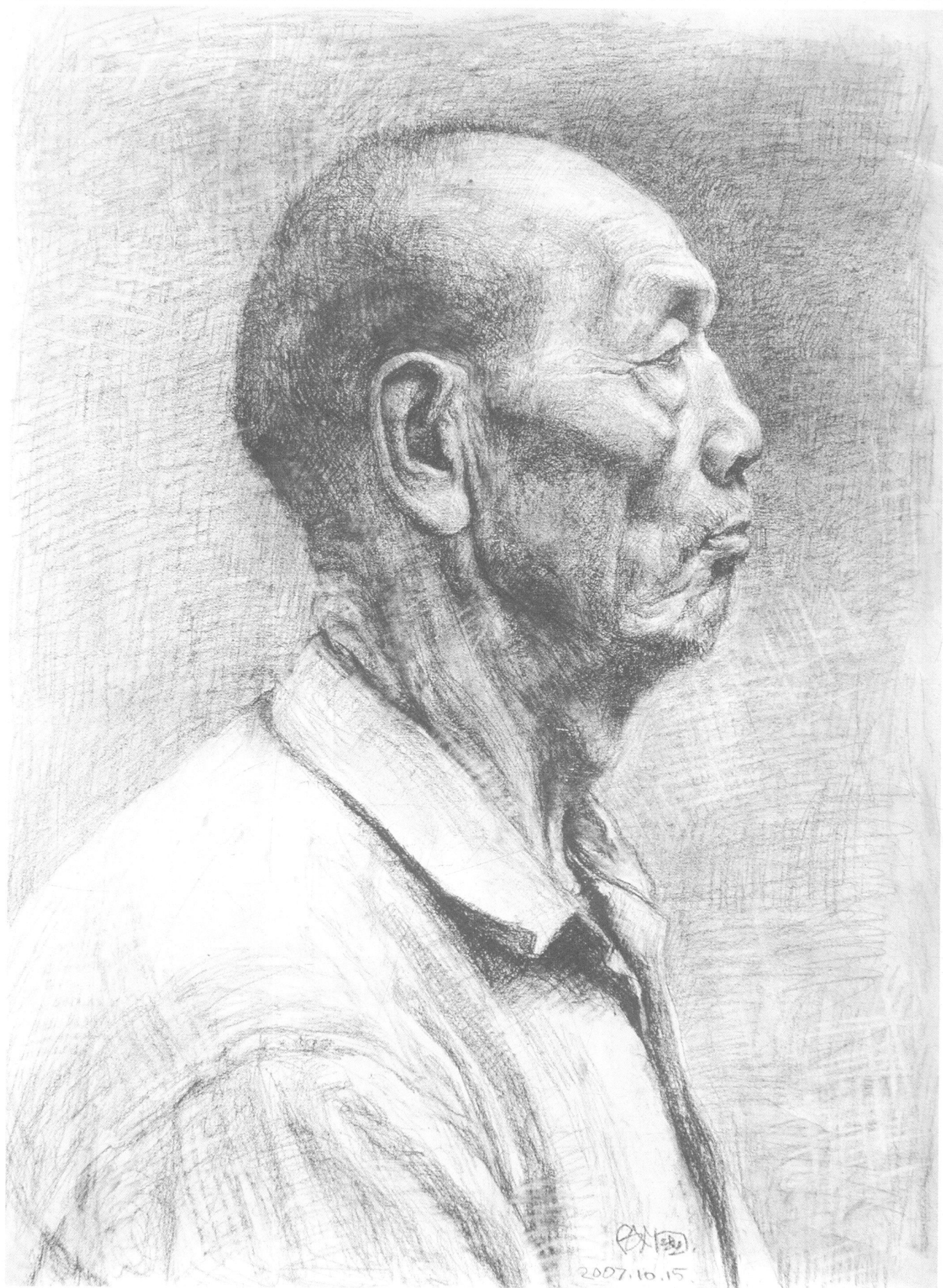
《老者侧面像》 (胸像)

一、第一次接触这个模特儿的时候，给我的第一印象是解剖关系特好，骨象凸出，很适合研究。于是我就有了画一幅深刻一点有全因素倾向的素描的想法。摆好模特儿后，我的研究生们把位置全占满了，没办法只好在边上找了一个侧面空位置。观察一会儿后，找到了符合我想要的能够体现我想法的角度，并开始画面上经营和构图。我觉得画面的空白和胸像主体要适中，人物画的太大显得画面过满，刻画起来易空；人物画得太小，画面处理紧而又放不开。这是需要注意的。想好了怎么画以后我就开始琢磨起稿需要的元素。像胸像的轮廓，如何侧重骨点，对解剖关系通过研究有了进一步理解。

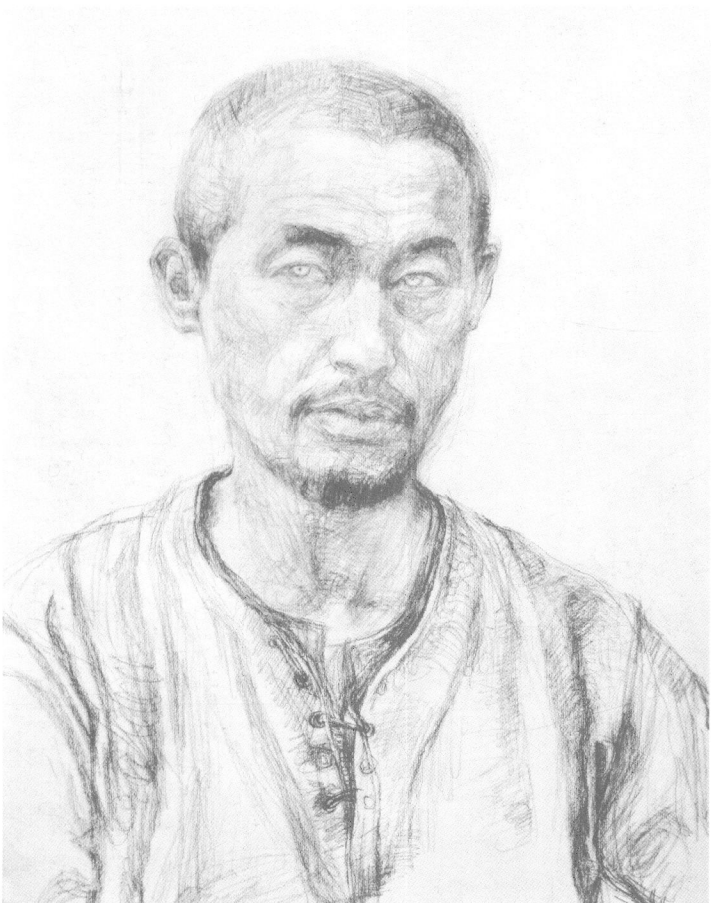
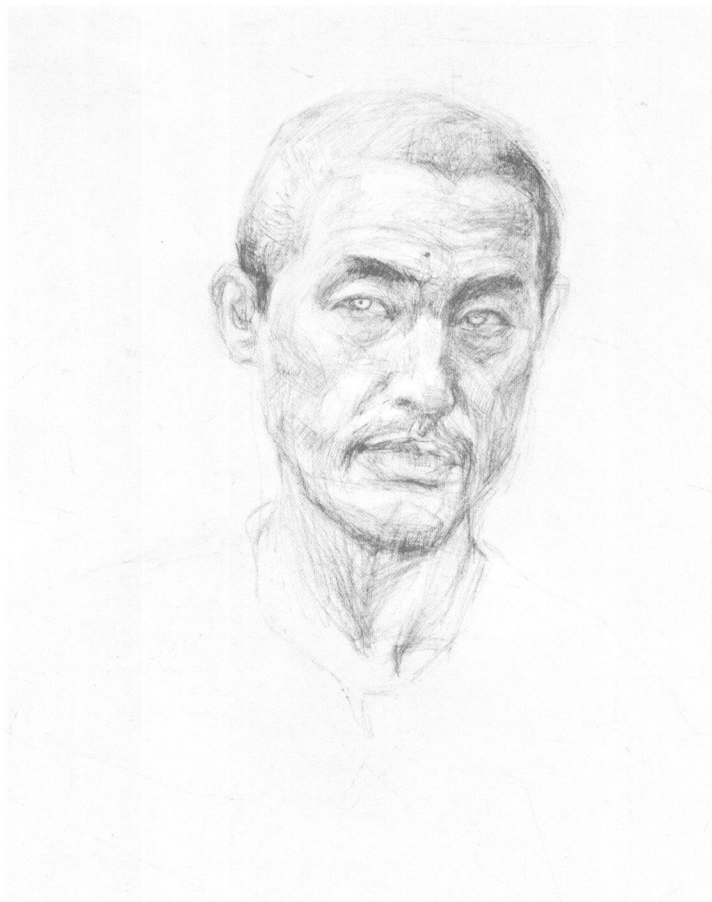
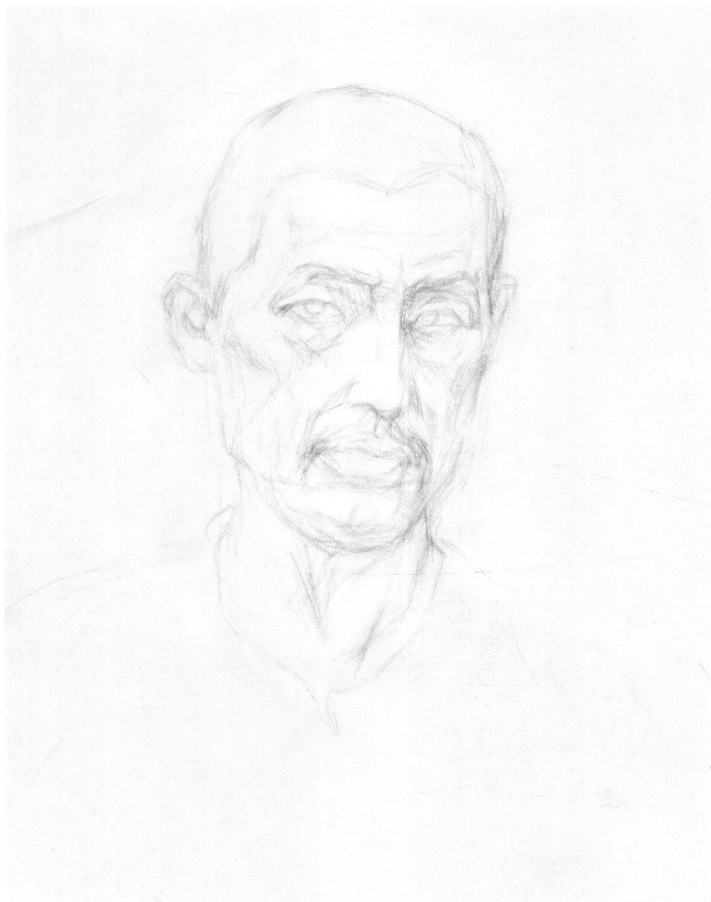
二、接下来我就画头部侧面的透视缩减后的比例关系，如前额、颧骨、下颌骨、下颌、顶骨等外轮廓的形体变化。还有五官中的眼眶骨、眼角眉弓、鼻翼两侧的形体特征，在比较中找到形体的空间位置，再用辅助线将头像所有关系穿插起来画，在结构中我又强调了骨点。

三、进入细节刻画阶段。主要是整体着眼、局部入手，且勿孤立。从全因素的角度塑造形体及其特征。如颧骨到颧弓再画到上额骨，逐步细致深入刻画。

四、最后又到了我处理画面整体关系的时候了。画面要逐步完善，如衣领周围处理怎样有效地衬托脖子的张力和年龄段。接着继续画背景并深入到使头像更加突出。也凸显了头像与背景之间的空间关系，包括人物的精神状态。

《老者侧面像》（胸像）
尺寸 530×380mm

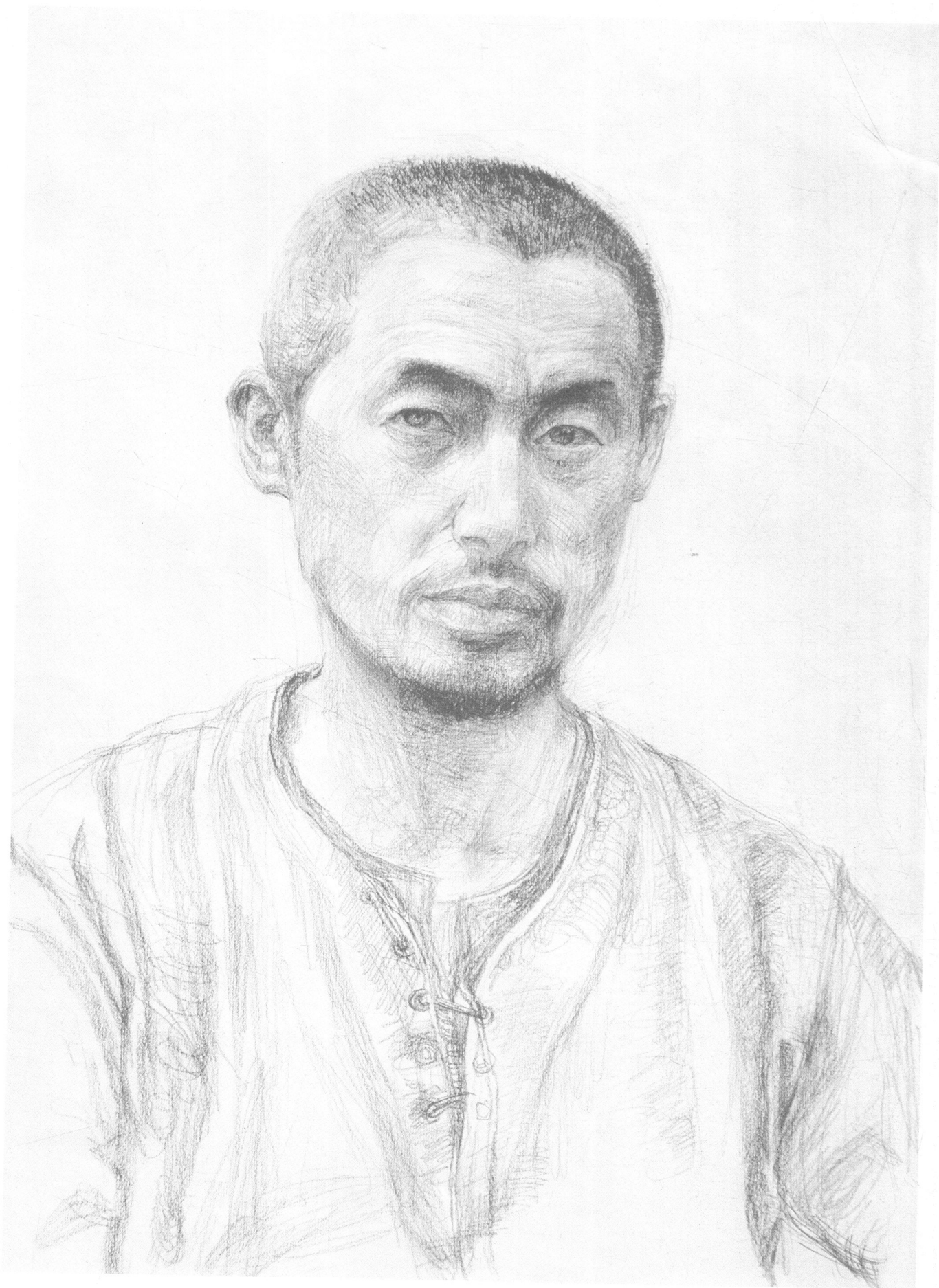
《自画像》

一、面对自己的形象不知为什么特别有一种非要拿一把手术刀不可来深刻地解剖自己的想法。从旁观者的角度解剖自己。望着镜中这张成熟的“老脸”，感慨万分。自己从一个无知的孩子成长为一位“糊涂”的老教授，虽然紧抓时间，可人生还是一晃匆忙度过了五十余载。把画自己比做就像面对模特儿一样无情地解剖自己那是怎样的一种感受啊。重视镜子里自己的形象特征、审视感受自己的骨象特征，五官特征有一种别样感觉。

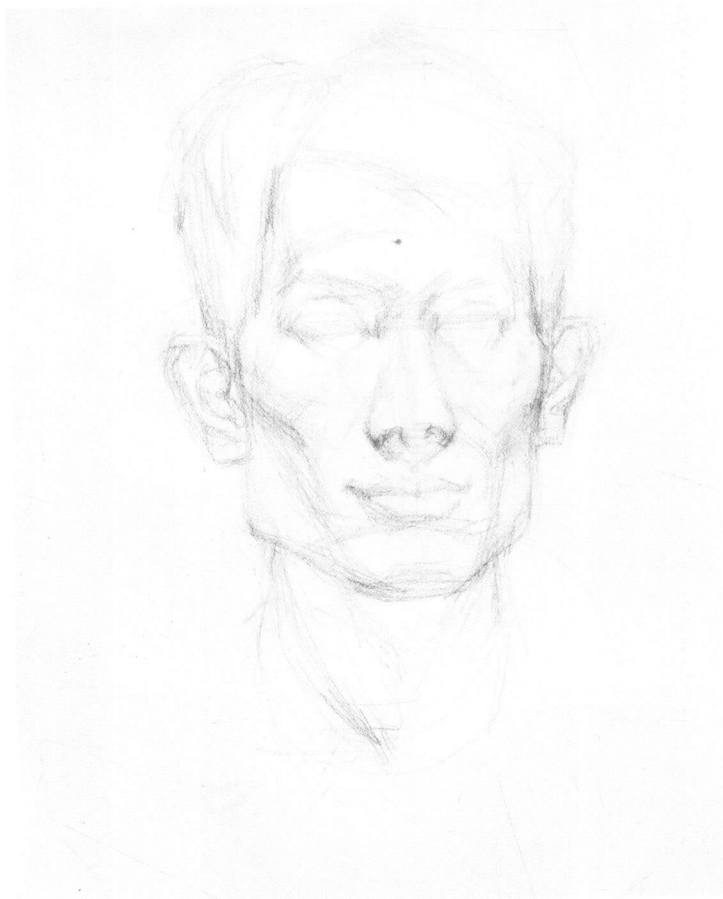
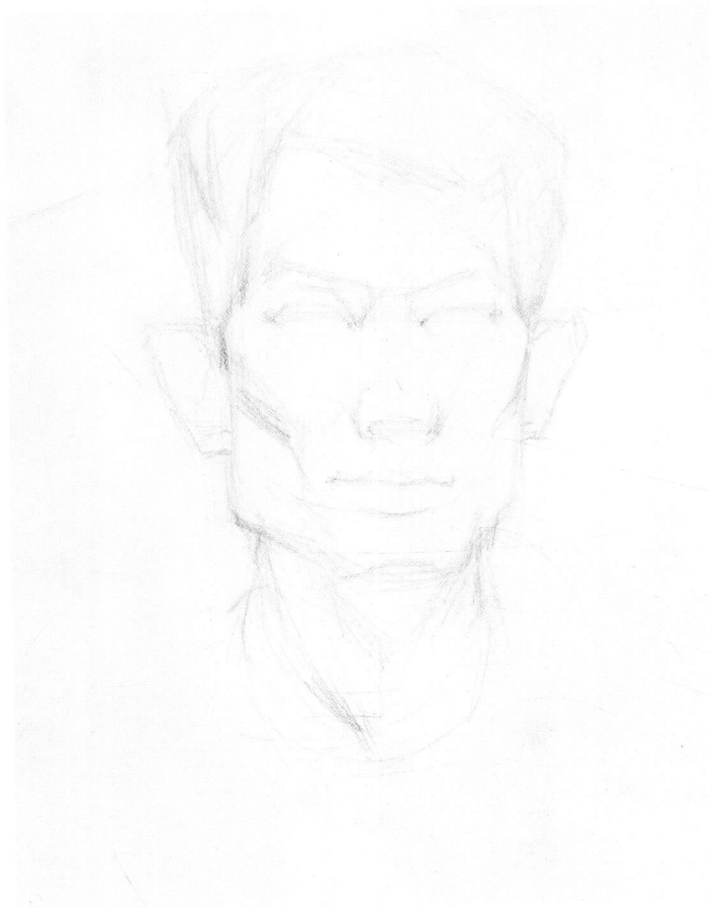
二、然后开始画自己大的形体关系，用适度的调子去布局画面里眼神暗示，脸部表情的刻画及五官关系相互联系。还有最初的明暗关系和形体空间关系也要在此时画出来。

三、深入刻画细节和头部空间关系。这时要注意脸部表情特征的描绘。对严肃的、执著的和认真的目光要进行深度刻画。在五官中，特别是嘴角还有鼻子的空间关系要适度强调，眼眶骨周围塑造及衣纹的概括处理都要恰当，符合主次关系。

四、接下来是完善和调整自画像。眼睛和眼袋周围及眼眶骨要进一步深入刻画，使其更有深度。鼻子特征和嘴的严肃性得到强化处理。最后，镜子里的自己气质和内心世界又进一步得到了深层次的挖掘和表现。因为眼花戴眼镜画的，不太方便画眼睛里的东西，所以画面总的感觉还不够太深刻。

《自画像》
尺寸 530×380mm

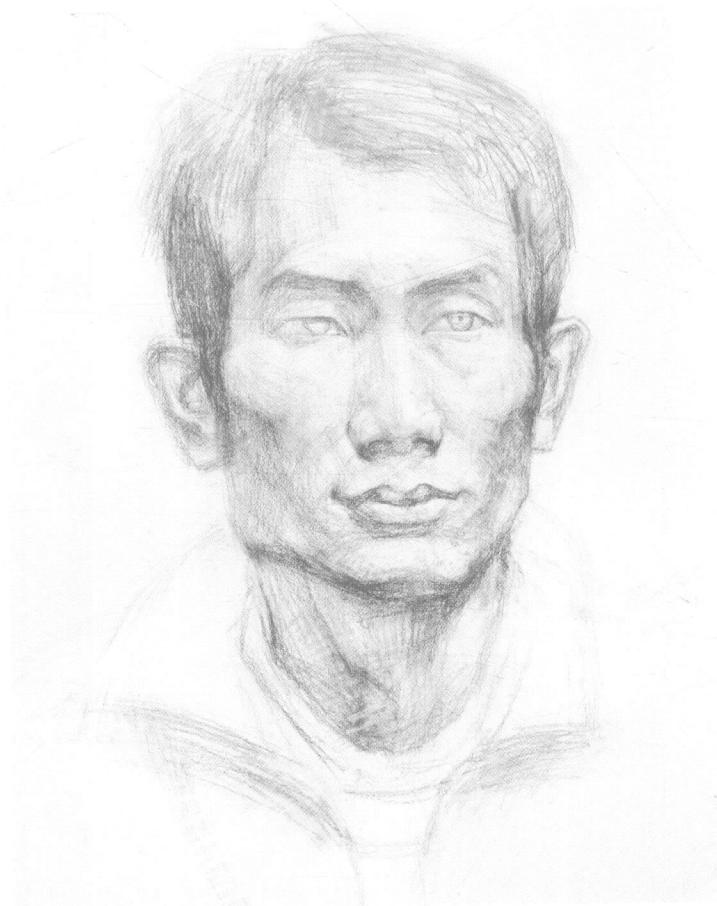
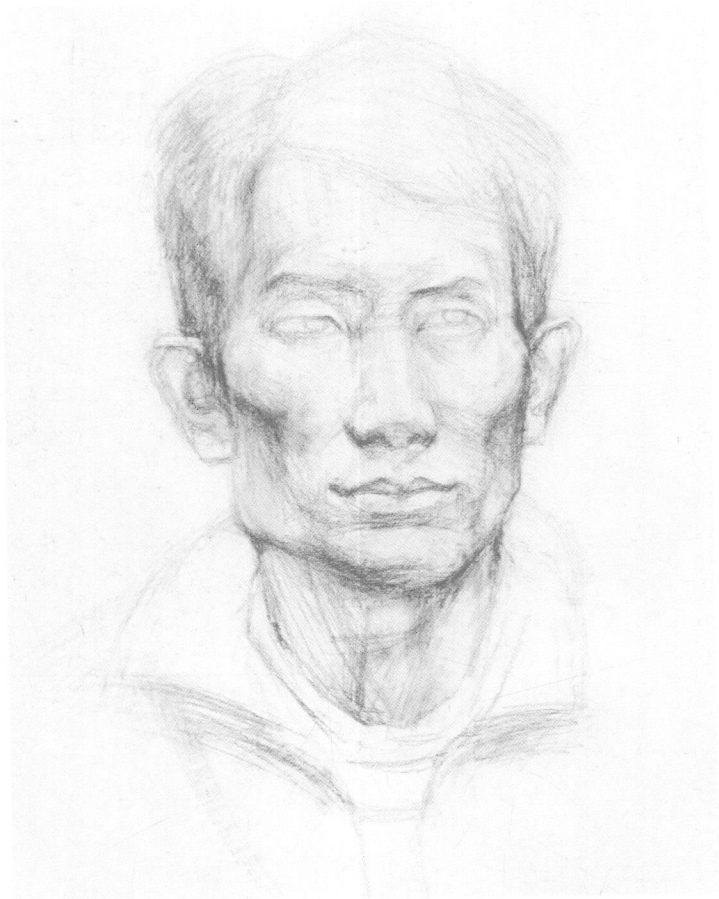
《男青年像》 (头像)

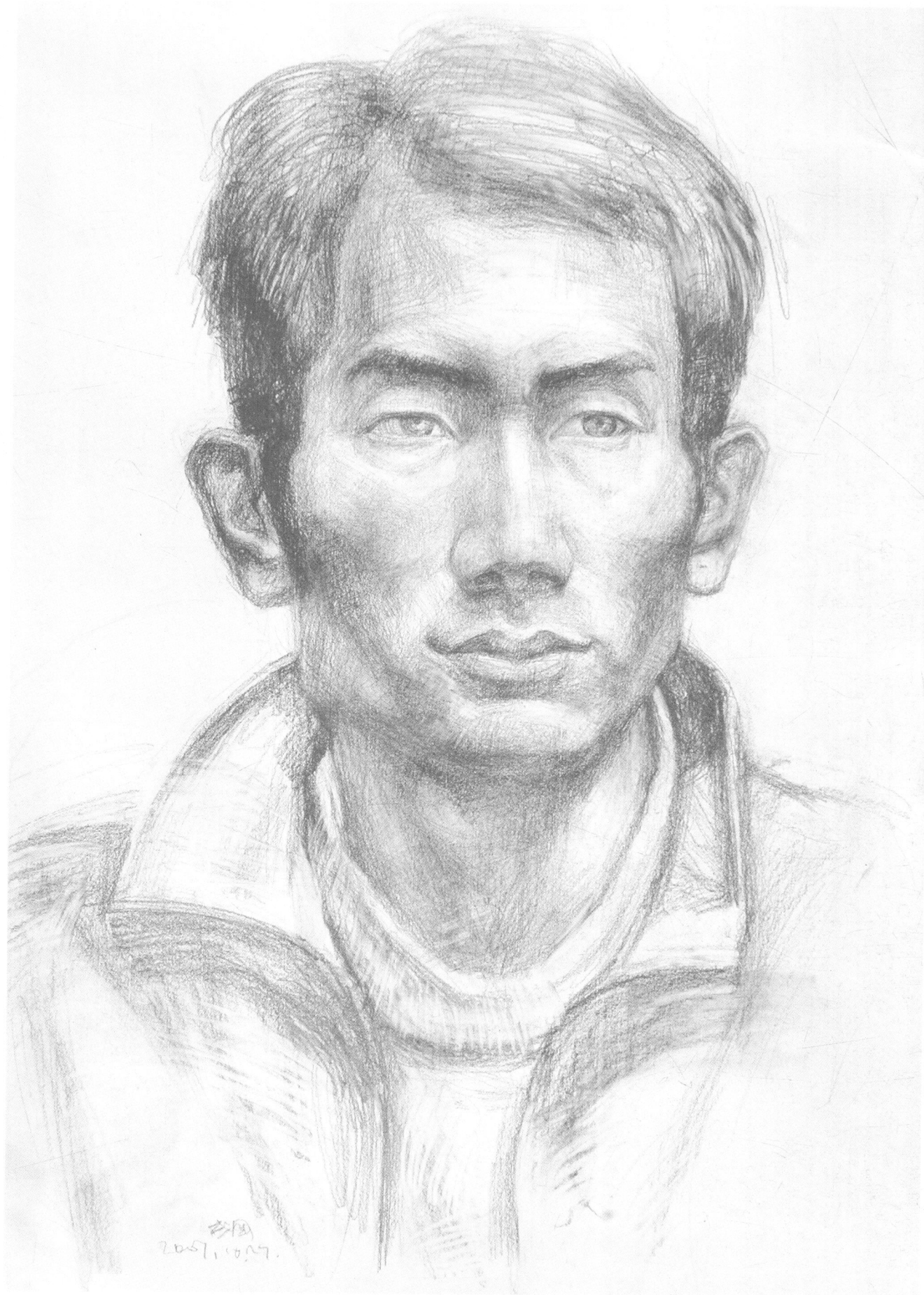
一、我画的这幅素描是短期习作，因为时间短，所以画得急了一些，有些东西还没有完全表达出来。在开始画的时候，对模特儿做了初步的分析，通过观察看清了模特儿的基本特征，然后用铅笔寻找比例关系，勾勒出头像轮廓和骨点。

二、用结构线将五官与脸型联系起来画，然后定位眼、鼻、嘴、下颌、耳、头部发型等，并把结构及透视关系画好。

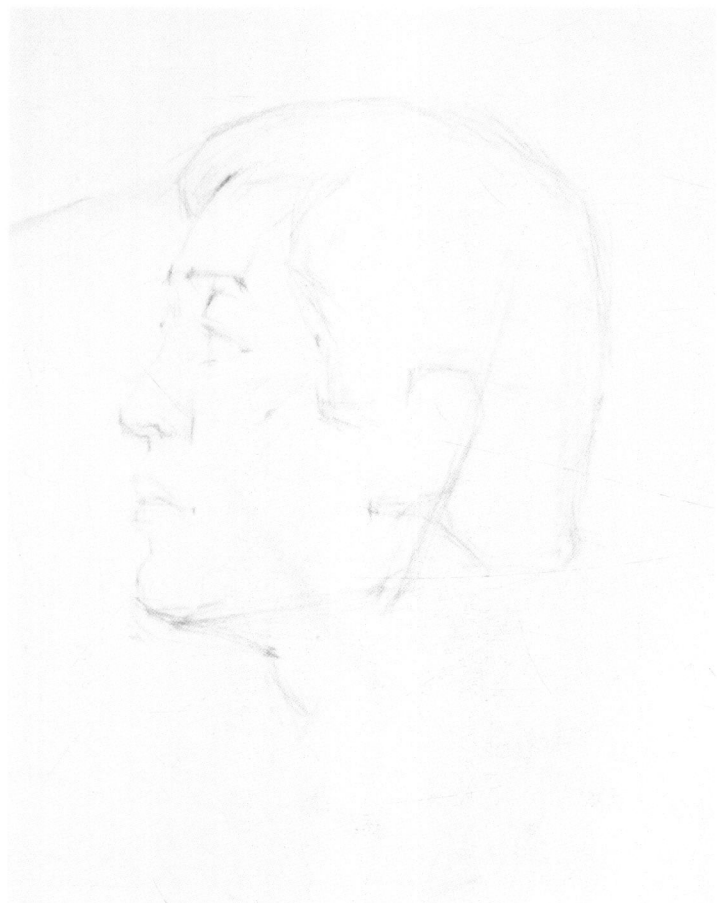
三、深入刻画形象细节，像眼珠、鼻子、嘴巴和颧骨等。还要具体描绘耳朵和头发，脖子和颌口一起深入表现。

四、我在调整头部各层次关系中，继续完善头像的整体关系的同时，对人物的气质和精神面貌做了比较概括的处理。

《男青年像》（头像）
尺寸 530×380mm

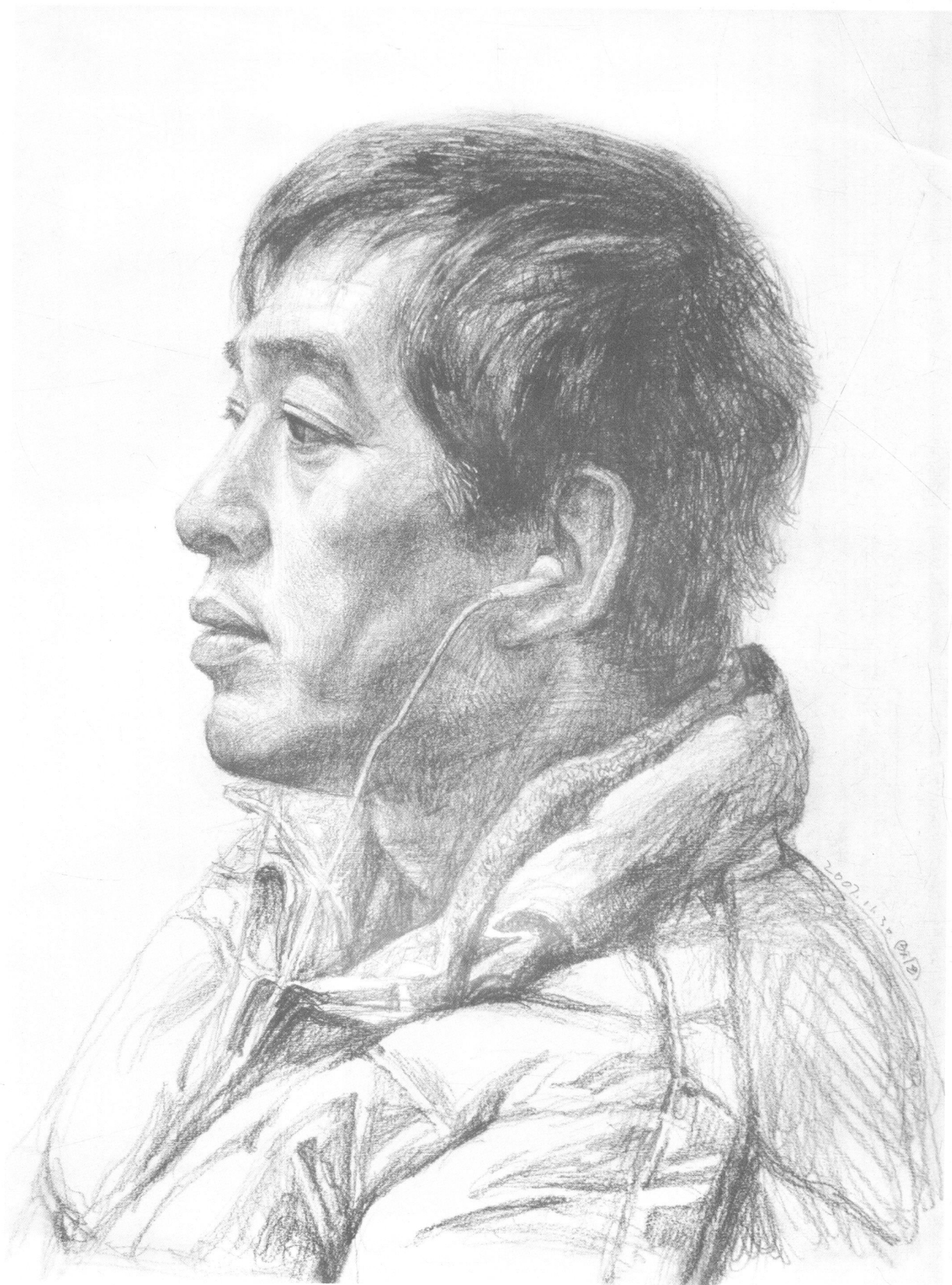
《男子侧面像》（胸像）

一、模特儿坐好后，我并没有马上画，而是先观察一下被画的对象，看一看男子形象的基本特征，动势，衣着特征。先在心里过一遍。做到画前心里有数，胸有成竹。然后用虚线将头、颈、胸的动势，骨象的特征，五官位置找到并把它联系起来画。

二、大关系确立后，我将五官、发式、颈部等分门别类地塑造起来。此时，胸像的体面关系得到确立。随后适当地画一些调子，暗示各形体之间的空间关系。

三、深入细画。开始用调子塑头型、脸型、鼻子的体面空间关系，尤其是眼睛周围的关系要具体刻画。衣领与颈部关系也要适度的加强。

接着具体刻画与胸像整体关系的处理。我在此刻对头、颈、胸全面整理和归纳，更加突出了头部的动态，像眼神和嘴角反复强调，性格更接近模特儿。衣服做了淡化处理，但衣纹我可是用心去表现的。

《男子侧面像》（胸像）
尺寸 530×380mm