

21世纪美术教学丛书

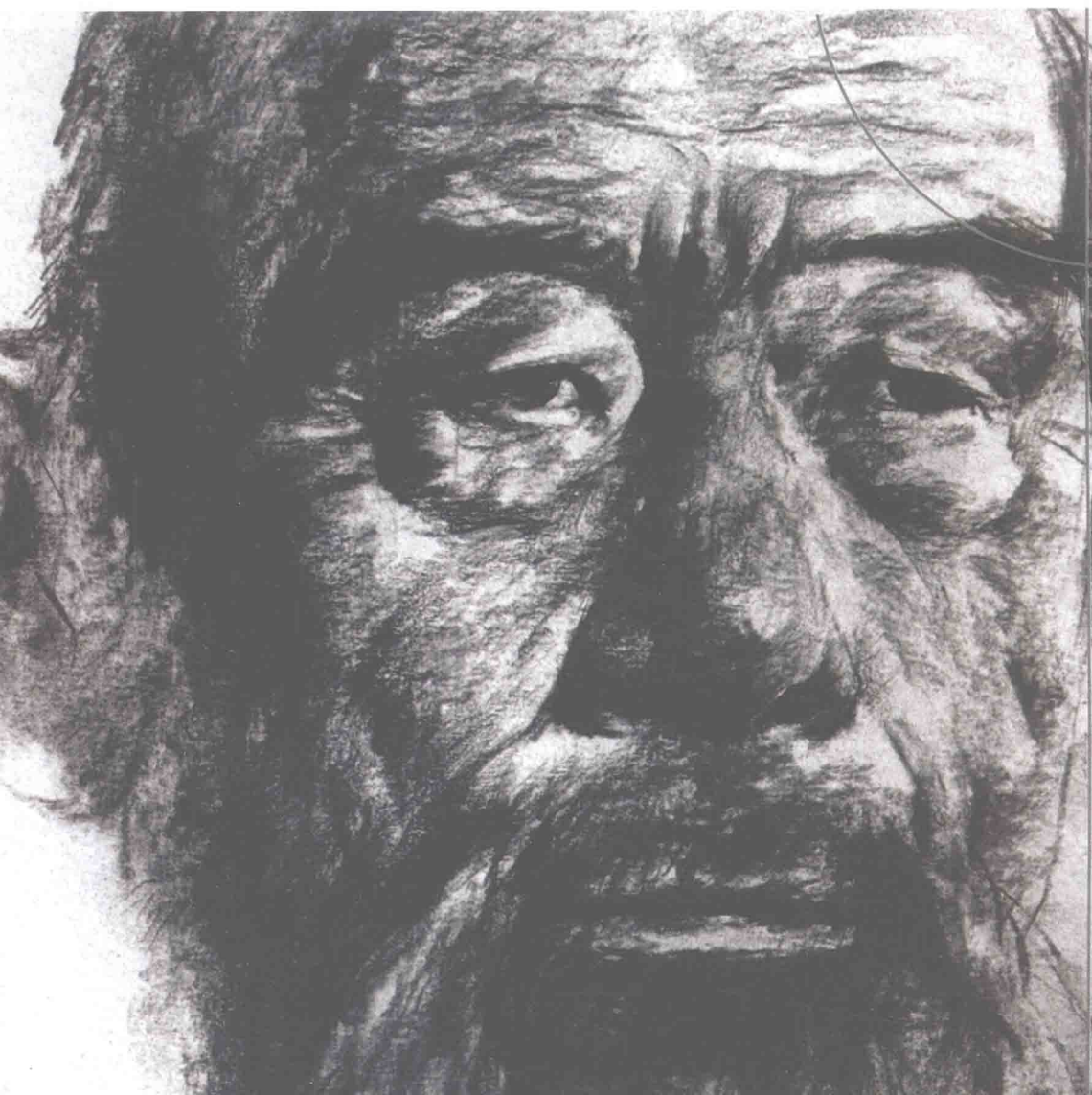
总策划 郭振山

同心出版社

金山 著

写生技法

人物肖像

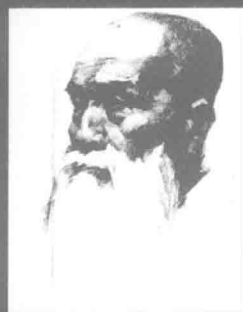
Art Education Series
for the 21st Century

人物肖像写生技法

REN WU XIAO XIANG XIE SHENG JI FA

21 世纪美术教学丛书

金山 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物肖像写生技法 / 金山著. —北京: 同心出版社, 2008. 1

(21 世纪美术教学丛书)

ISBN 978-7-80716-372-5

I. 人… II. 金… III. 肖像画: 写生画—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 120803 号

人物肖像写生技法——21 世纪美术教学丛书

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠) 85204612 (本市)
总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京市燕山印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 1 月第一版

2008 年 1 月第一次印刷

开 本: 889×1194 1/16

总 印 张: 40

总 字 数: 790 千字

定 价: 160.00 元 (共 10 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

引言

关于素描的论述,由于时代不同、审美观点不同、目的不同,所以人们对它的认识和理解也不尽相同。素描除了有独立性之外,还有为其他艺术品种服务的特性,而这种特性是其他艺术品种所不具备的,从而构成了素描艺术的独特品格。

素描,除了是一门独立的画种外,还是造型艺术的一门重要基础课程。在美术院校里,通常把它作为重要课程来培养学生对形体的观察、理解和表现能力。然而,在实际教学中却发现许多学生对素描还是一知半解、不得要领。有些同学认为,只要专心模仿某家某派大师的作品风格或是画面的表面效果就可以解决问题,以致对造型本质理解甚少。如此,其能力非但不能提高,反而会平添许多修饰画面、形象虚假的弊病,我们称之为“画油了”。究其原因,一是现在的学生不愿意花时间学习有关的理论知识;二是对所画物体的结构知之甚少,或根本就不知道;三是画得不够多,俗话说“熟能生巧”,可现在一些学生总想着走捷径、找窍门,大脑的思维不能很好地调动起来。从来没有听说过有人不画或少画能成为大家的,同样,没有明确的研究目的而盲目多画,在艺术上也是无劳之作、事倍功半。一幅好的素描作品,即使只是一幅静物画,都掩盖不住艺术家赋予它的独立的艺术价值。

造型艺术是视觉艺术。因此,美术工作者必须从视觉形象的角度来观察和研究,素描是人与自然相互体认、相互融合、反复观察反省、不断开拓凝炼的结果。在复杂的自然物象面前,应是抒情写意,但要不

失自己,在做法上应认识中国画的精髓——以神取形,以神写形。

作为造型艺术基础的素描,有很强的技巧性。素描习作要求积极地思考,从对象的造型上总结出一些规律,再反复实践,不断提高。古人说“从无法到有法”,就是要求我们在学习阶段要有严谨的学习态度,从而掌握科学的法则。古人说“外师造化,中得心源”,极为精辟地说出了画家和对象的关系。研究物形所包含的内在关系,最好的办法是舍去表面的繁琐,把形退到最简略的基本形,了解它的规律,用它来指导复杂形的组合构成。

素描课程的安排一般都是由浅到深、从简到繁。在学习素描的同时还需要安排速写、默写等课程,因为短期作业和长期作业相结合的方法可以全面培养学画者的造型能力。养成这种观察对象的习惯和本领,不但对画素描是必需的,对其他画种同样也是必需的,可以说这是学习美术的首要内容。

我在美术教育工作中,经常和青少年、学生、学者及在绘画上有一定成就的人打交道,这使我更加了解学生的想法和需求。虽然在学习中外艺术和自己的绘画实践中略有所得,但书中作品只作为形象性的写意而已,若有助于读者参考已是最大欣慰。

素描是世界上最具有广大群众基础的艺术之一,它的产生先于文字。只要你有最简单的工具和材料,就可以进行素描艺术的实践活动;只要你坚持下去,就能成为素描大师。

目录

素描工具及使用	1
绘画工具的使用	2
一、笔的使用	2
二、橡皮的使用	2
三、纸笔的使用	2
造型基本原理和要素	2
一、透视	2
二、构图	3
三、比例	3
四、明暗	3
五、五个调子的层次	3
六、形体结构	3
素描写生的基本程序	4
一、观察	4
二、构图	4
三、塑造大形	4
四、深入刻画	4
五、归纳整理	4
素描人像学习的基本要求	5
老人头像画法与步骤	8
青年头像画法与步骤	11
女青年头像画法与步骤	14
小孩儿头像画法与步骤	17
作品赏析	20

素描工具及使用

这是一个老生常谈的问题，即古人所说的“工欲善其事，必先利其器”。我们画素描通常选用铅笔、炭精条、钢笔、毛笔等等。但目前市场上一些不法商贩经销的上述工具中，有相当一部分存在严重的质量问题。比如说，我们常用的“中华”牌绘图铅笔，真品质量相当好，但现在出现了假冒产品，其表现是铅芯含有大量杂质，使用起来很不方便。

对于初学者来说，选用什么样的笔来进行素描训练是至关重要的。下面根据我的作画经验以及美术学院学生课程上常用的素描绘画工具来作一下介绍。

1. 铅笔：德国产的“施德楼”牌铅笔铅芯纯净，使用起来手感流畅、画质细腻。产品如图一。

2. 炭笔：目前市场上有多种品牌的炭铅，选择哪种较好呢？我认为上海产的“马可”牌炭铅较好。产品如图二。

3. 橡皮：初学者认为橡皮只是一种擦掉错误笔迹的工具，其实它也是一种绘画工具，因此对其耐用度和擦净度的要求很高。韩国产的“花朗”牌4B橡皮就是一种不错的选择。产品如图三。

4. 粉画笔：在素描基础达到一定水平时，为了改变画法而采取的一种画笔。由于其不易掌握，因此初学者可以了解为主。上海产的“马利”牌24色粉画笔，因价格低廉、粉质优良而受到青睐。产品如图四。

5. 纸：如果有了理想的笔而没有与之相适应的纸，同样也不会画出效果好的作品。对于初学者来说，更应该注意纸的选择及使用，否则会因用纸不当而影响作画的情绪和效果。

一般画长期素描作业，选用质地比较厚实且颗粒粗一些的为佳，因为这种纸便于反复刻画和涂改，适合画色调丰富的素描。

所谓“知己知彼，百战不殆”。有些同学往往把纸买来往画板上一钉，就开始在纸上作画。由于不了解纸的性能及着笔效果，他们大多是在纸上硬拼，画坏了就擦掉再画。很少考虑纸的性能以及利用纸的特点来使用铅笔和橡皮。这样会给同学们深入学习和提高素描技能带来困难。

就目前市场上的各种素描纸而言，我认为浙江产的“浙丽”牌纸的性能较适合画长期素描作业，建议初学者使用这种类型的纸进行练习。

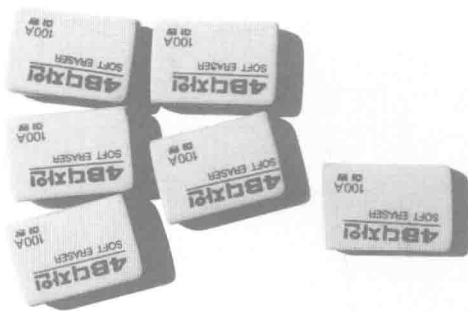
图一

图二

图三

图四

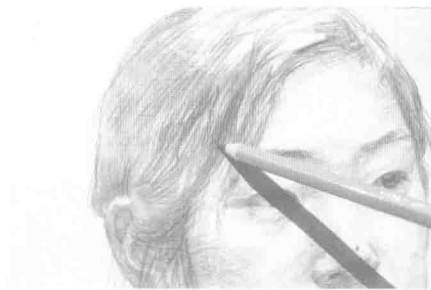

绘画工具的使用

一、笔的使用

铅笔与毛笔一样，有尖锋、中锋、侧锋之分。一般在起形和画暗部时通常使用侧锋，深入画时多半是中锋与侧锋并用，最后阶段及关键部位可以用笔尖进行精确地刻画，但要注意不要使笔尖划伤纸的表面，尽可能从开始到结束都不要让笔或橡皮破坏纸的表面纹理，以保持画面的完整性。

二、橡皮的使用

关于橡皮，我要特别强调一下它在作画中的运用方法和作用。在一些学画朋友的眼里，橡皮仅仅是用来改错的，但我认为橡皮的使用关键在于作画，就像一支软笔，能达到油画一样的笔触、木刻一样的刀锋、水彩画一样的湿润、雕塑般的肌理。当手拿橡皮的时候，你就要有画画的意思。橡皮有几种使用方法，如打、擦、扫、贴、提、画等。对于这支“软笔”的巧妙应用，你可以在作画中认真体会。

三、纸笔的使用

这是一种用宣纸卷做的笔，你可以在美术用品商店买，也可以自己做。纸笔在作画中可以擦出色阶的过渡，可以使色调更加细腻润泽，但不要过多使用，以免使画面产生油腻感。

造型基本原理和要素

在法国印象派之后，塞尚就发现了一切物体的形态，无论构造多么复杂，都可概括为几何形体，即球体、圆柱体、圆锥体和立方体的结构形式。这种结构形式又可以进一步简化为更概括的形态。这样使画家从纷繁琐碎的细节中摆脱出来，从而紧紧抓住其本质，造型本质的发现产生了更高的现代形式之美。

一、透视

透视是一门专业学科。初学素描的同学可以在学画的过程中循序渐进地学。作为绘画专用的透视，应包括两个方面，一是形体透视，二是空气透视。我们常说的“近大远小”是指形体透视，“近实远虚”（虚实关系）是指空气透视，这两种透视是我们在画素描时经常遇到的。

二、构图

对于画画的人来说,构图是一种能力。如果说素描是一切造型艺术的基础,那么构图就是这个基础中不可缺少的一块基石。初学者一定要把构图当成一种造型能力,要去研究它的规律。当我们铺开纸准备作画时,首先应该想到的就是构图问题,即把对象安排在纸面的什么位置最合理。构图包括许多因素,在造型艺术中,不同的艺术门类有不同的构图规律和方式。如一般中的不一般,对称中的不对称,平衡中的不平衡,正常中的不正常。构图的法则是对人的日常习惯的反叛和冲击,既有继承性又有叛逆性,在是中求不是,在意料之外求情理之中。

三、比例

自人类总结出“黄金分割点”以来,各行各业的专家们都在研究比例问题。多少年来,人们一直在寻找比例的最佳尺度。而比例在造型艺术的范畴中更是让艺术家们苦苦追寻,因为构图离不开比例。对于初学造型艺术的朋友来说,比例是一门不可或缺的基础课程。

四、明暗

在一定光线下,物体向前突起的各个转折面由于受光的不同而产生的明暗变化就是明暗调子。借助丰富的明暗层次表现物体的亮感、质感、色感等等,是学习素描的重要部分。

五、五个调子的层次

物体在一定光线下产生了受光、背光两个截然相反的面。明部(受光)中有较亮、灰两个层次,暗部(背光)中也有反光和暗中部调,在明暗转折处对比最强因此最暗,这就是通常所说的三大面五个调子。明暗交界线处的明暗对比最强,是形体两个方向面的临界,因而形体也最突出。所以只要抓住明暗交接线,就能概括地把握住大形体的体积特征。

五个调子是一切物体在一定光线下明确变化的最基本格局,其具体明度的差比要根据具体对象和具体光线去比较表现。用明暗造型最忌盲目摹拟对象,画过多调子而使形象晦暗无力,或看黑画黑、看白画白,不求甚解的做法是作画的一大弊病。

六、形体结构

客观物象无论多么复杂,都可以从一个立方体变化开去,把两个立方体互相穿插结合在一起就形成了卯和榫关系的结构形式。其表现为内部两个形体的结构造型关系,也有其外部形式的多样变形,即由一个立方形变为多棱的复杂形式。

素描造型就是研究这两个立方体各自形体构成及认识这两个形体之间的结构关系,诸如比例关系、穿插关系、空间关系等。

△ 《素描人物》 [美] 费欣

△ 素描人物 [美] 费欣

△ 《老人像》 莫超

素描写生的基本程序

一、观察

艺术劳动既是一种求实的科学活动,又是一种高级的精神劳动。没有认真的观察和情感的“注入”,是画不出感人形象的。古人所说的“意在笔先”,就是这个道理。只有在取得对象的“第一印象”后,才能在写生中放开手脚。

二、构图

在作画前首先遇到的问题就是画多大、放在什么位置,这些问题在素描中称之为构图。

构图的美感来自生活,画一幅构图严谨的作品,需要在写生中不断探索生活和研究一些具有较完美形式的艺术作品,以丰富和提高自己的审美能力。

三、塑造大形

画大形时,要求把对象最概括的形象用线表现出来。对象在纵轴和横轴支撑下的外形轮廓有几条线,这些线构成了一个基本形,然后以线的明暗调子为手段把大体积表现出来。切不可在某些暂时与全局无关的局部上纠缠不清,即使为了画整个形象而抓住主要的几个小形,也必须注意到它们是整个形象特征所必需的几个支点,此时更需要的是它们对整体的支撑作用。画大形时要有从整体出发、局部顺从整体的观念,否则就会因小失大。

四、深入刻画

在大形基本正确的基础上,要具体地深入到各个局部进行刻画。在刻画局部时,要理解其形体结构。这一点在复杂的人像上显得更为重要,因此懂得解剖学知识是很必要的。深入刻画局部的难点不在具体画出某些局部的种种结构细节,而在既深入又整体。诸如大小比例、明暗程度、主次关系、虚实强弱等等,以及是否越出了整体的格局,注意随时调整。

如果从整体到局部又从局部回到整体的方法按科学的顺序进行,而且各种关系处理得基本正确,那么就可能把对象表现到一定程度。

五、归纳整理

经过繁复的分析工作后,能否恢复到最初对对象的感受是调整好素描习作最后效果的关键。特别是要对整个形象造型的神态、气韵的把握作出很鲜明的判断和调整。最后,整理时可从以下几点入手。

- (1) 基本的神态和形象特征表现得怎样?
- (2) 形体结构关系是否正确?
- (3) 大的明暗关系区别开了吗? 黑、白、灰关系正确吗?
- (4) 最具吸引力的几个主要部分画得是否充实? 强调得是否得体?

以上所提的问题并非要求重画一遍,而是在最后强调画面效果时

《自画像》[美] 艾伯斯

《女人头像》[法] 勒穆瓦纳

《素描人物》[法] 安格尔

真正起到画龙点睛的作用。

● 《素描人物》[法] 安格尔

● 《提琴家帕格尼尼画像》[法] 安格尔

素描人像学习的基本要求

人物头像是人体最主要的部分，是人物精神面貌之所在。

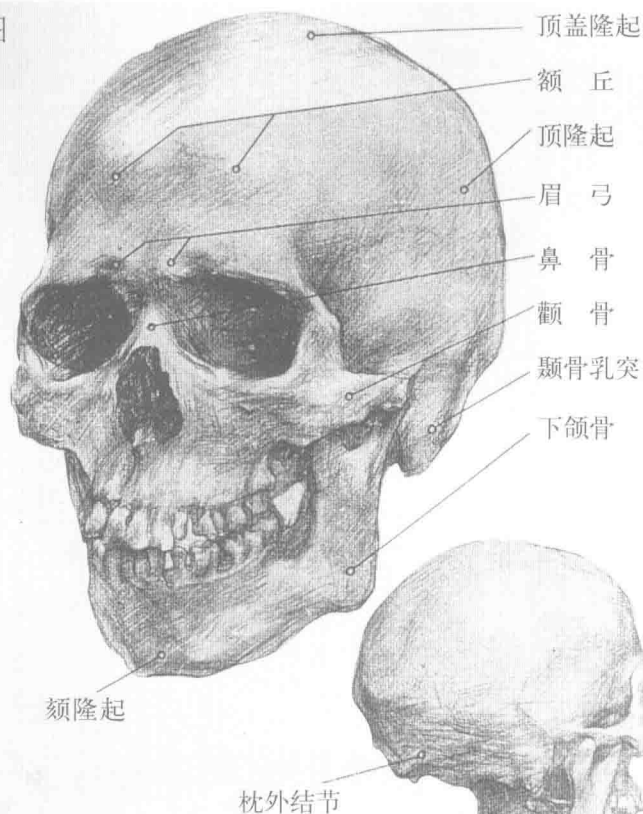
人物头像由脸部、五官、颈部等组成。根据脸部不同的形状，有人把它区分为“田、由、国、用、目、甲、风、申”等字形，这些形态主要是由人物头部的骨骼所决定的。因此在画头像时，要先把头骨的特征熟记在心，如头部的10个主要骨点：顶盖隆起、额丘、顶隆起、眉弓、鼻骨、颧骨、颞骨乳突、下颌骨、额隆起、枕外结节，还有头部的8块骨头：额骨、颧骨、鼻骨、颞骨、顶骨、上颌骨、下颌骨、枕骨。此外，要了解用于刻画人物表情的头部肌肉，也就是头部的运动方向、旋转变换所带来的透视变化，如仰视、俯视、斜视、平视、侧视等等。了解和掌握这些头骨结构、头部肌肉、运动态势等知识，对画好头像起着至关重要的作用。

五官是人物的主要特征。如眼睛，人们都说它是“心灵的窗户”。人的情感、喜怒哀乐，往往从“眼神”中流露出来，同时眼睛还是传达内心情感、感知外来事物最敏锐的器官。所谓“洞察秋毫”，从这个意义上说，人的眼睛非常微妙，具有探幽入微的特点。因此，描绘人的眼睛就显得非常重要。眼睛主要由上眼睑、下眼睑、眼裂、眼白、瞳孔、虹膜等构成。眼形又可分为方形眼、圆形眼、丹凤眼、三角眼等。由于眼睛无限丰富的变化与活动，使它在人物脸上表演出一幕幕“生动的话剧”来。如老年人的眼睛，大都阅历丰富、饱经风霜，呈现出老人特有的坚毅、稳重、智慧、亲切、慈祥等特点；而年轻人的眼睛，则表现出他们特有的朝气、活泼、开朗、热情、坦诚等特点，有的潇洒、帅气，有的文静、娴淑，也有的爽朗、热烈。分析研究这些不同人物、不同年龄层次、不同风格的眼睛，对于把握整个对象是十分关键和重要的。另外，大家还可以

骨点图

头骨图

1 额骨	5 顶骨
2 颧骨	6 上颌骨
3 鼻骨	7 下颌骨
4 颞骨	8 枕骨

参考其他优秀作品是如何描绘人物的眼睛的，如绘画大师达·芬奇、列宾等的经典之作。

熟悉眉毛，在很大程度上能配合眼睛传情达神，表现出一个人的气质和个性。眉根据形状的不同可分为剑眉、柳叶眉、八字眉、卧蚕眉、蛾眉、寿星眉等等，有的表现出英武、温柔，有的表现出凶狠、狡猾等等。

鼻子在脸上的表现也是很重要的，对刻画人物有着举足轻重的作用。鼻子分鼻骨、鼻软骨、鼻球、鼻翼几部分，在一定程度上也能将人物的气质和个性表现出来。鼻子宽大，表现出人物的敦厚老实；鼻子狭窄，给人一种精明、自私的感觉。鼻子又是在脸部的下中部，因而大家要注意它的长短体积、形状特征在脸部的表现。

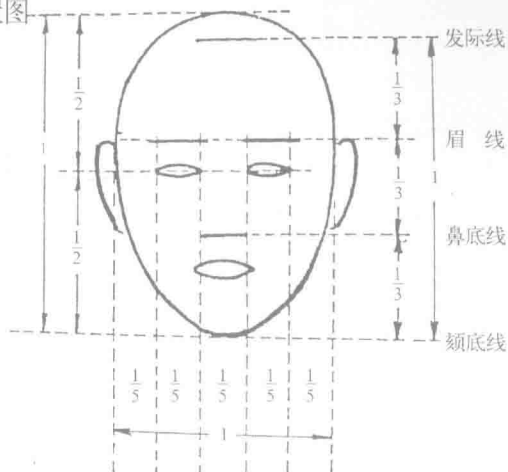
嘴是刻画人物表情的又一重点。嘴的上方有人中，接下来依次有上唇、上唇结节、嘴角、唇侧沟、下唇、颏唇沟。作为表达人物表情的一个器官，它的形状总是呈弧形的。但每个人的嘴又各具风采，有的以丰厚为美，热情大方；有的以娇小为美，优雅秀气；有的以唇薄为美，显得能言善辩。因此，刻画嘴及其周围部分在素描头像中是一大难点，初学者要细心体会和观察。画嘴时要注意它的形状结构和转向，画好上下唇的唇线、两唇间的唇缝曲线以及嘴角。另外，人中和颏唇沟的表现是十分微妙的，只需略加表现，就会神情立显、韵味无穷。

耳朵主要由外耳轮、耳屏、三角窝、耳垂等组成。耳在五官中处于不太重要的位置，它在脸的两旁，但初学者也要了解、熟悉耳朵的结构，能概括地画出耳朵的形状、大小、比例等。

颈部的解剖结构表现为喉结、胸锁乳突肌、斜方肌等，整个形状呈圆柱体。尽管颈的外面有衣服领口围着，初学者也要注意它的运动态势，如在仰视、俯视、平视时其肌肉的变化。

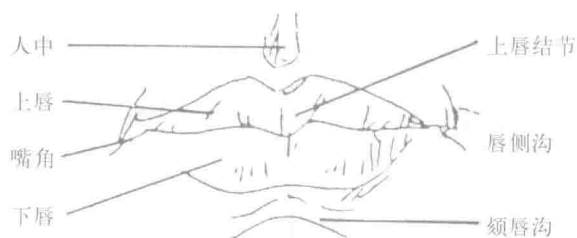

五官位置图

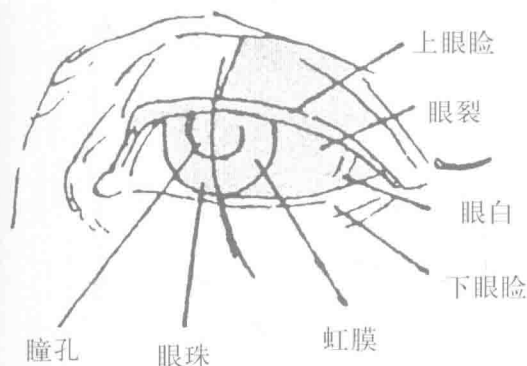

表情是人的心态在脸部的表现，不同的人在不同的条件下其表情是不同的，有热烈的、奔放的、庄重的、轻盈的、活泼的等等。我们在画人物时要注意人物的动态表情，注意对人物神态的刻画。

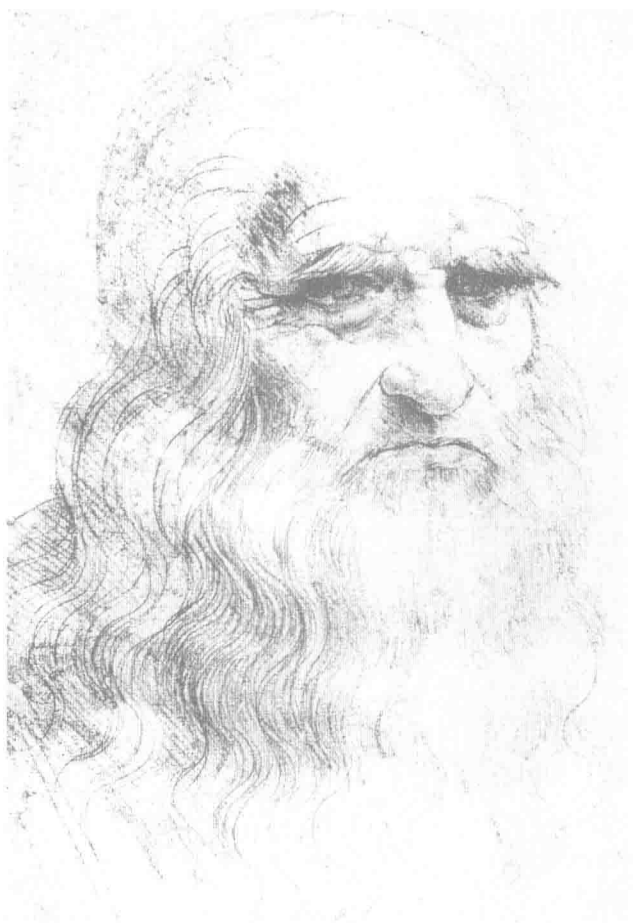
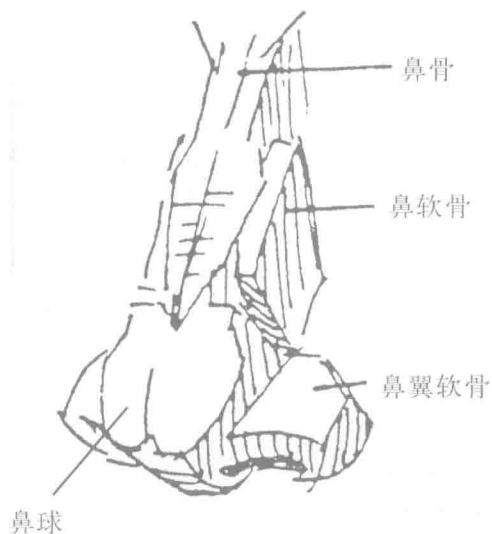
嘴部示意图

眼部示意图

鼻骨图

达·芬奇自画像

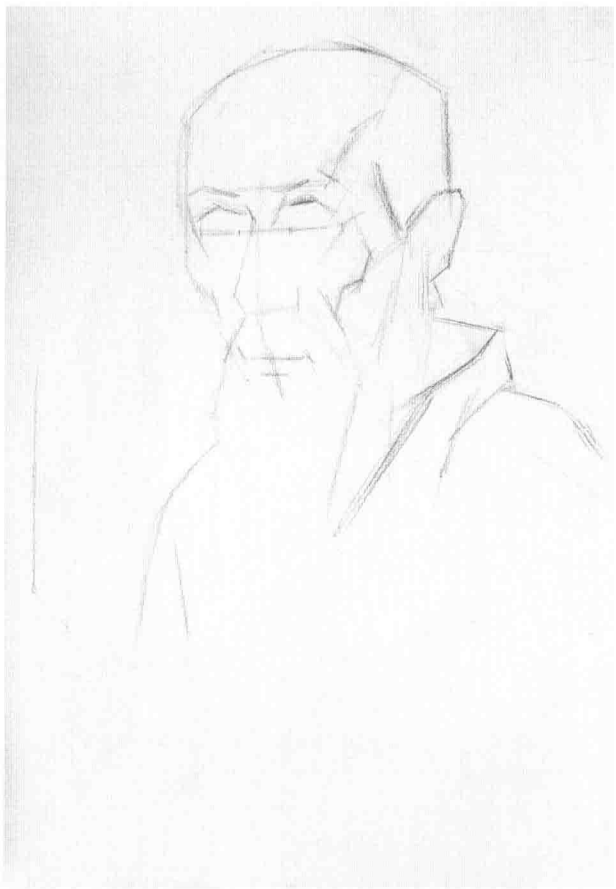
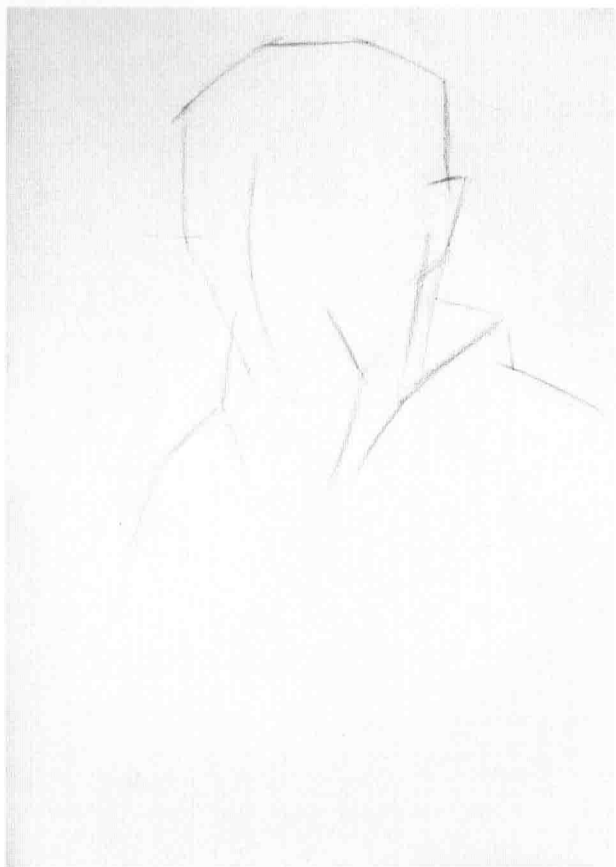

老人头像画法与步骤

人是未被艺术概括的自然形象，所以初学者必须十分注意形象特征，作画前应使自己入静，排除一切人物的干扰，使自己进入作画的精神状态、进入角色，也就是“未成曲调先有情”。老年人的皮下肌肉松弛，脂肪减少，内部结构能够比较清晰地展现出来。初学者应先以老人头部的结构关系作为研究对象，由看得见的部分（外部结构）逐步进入看不见的部分（内部结构），从整体上把握其形体结构关系。

步骤一 先用大直线画出老人头部的轮廓及肩、颈的关系，线条越明确越好。这几条线主要把头部形状交待清楚，是长形脸，然后再画出脸部的中线以标示头部的方向，这是画头像要特别注意的一点。因为方向画不对，透视也就不会正确。另外，要把胡须的外形与头部形成一体画，但要考虑下颌的边线被胡须遮挡的位置。

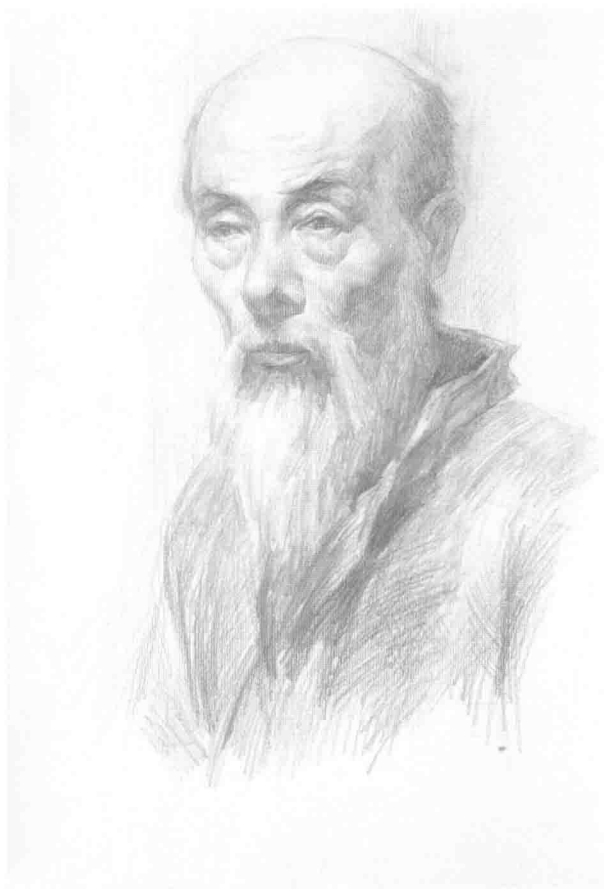
步骤二 然后画出五官的比例关系。这一步主要画头骨的构造，如额头、眉弓、颧骨、下颌骨的宽窄比例和眼球的位置。这一步要求你在观察上丢掉脸部的所有细节而去画内在的骨相。

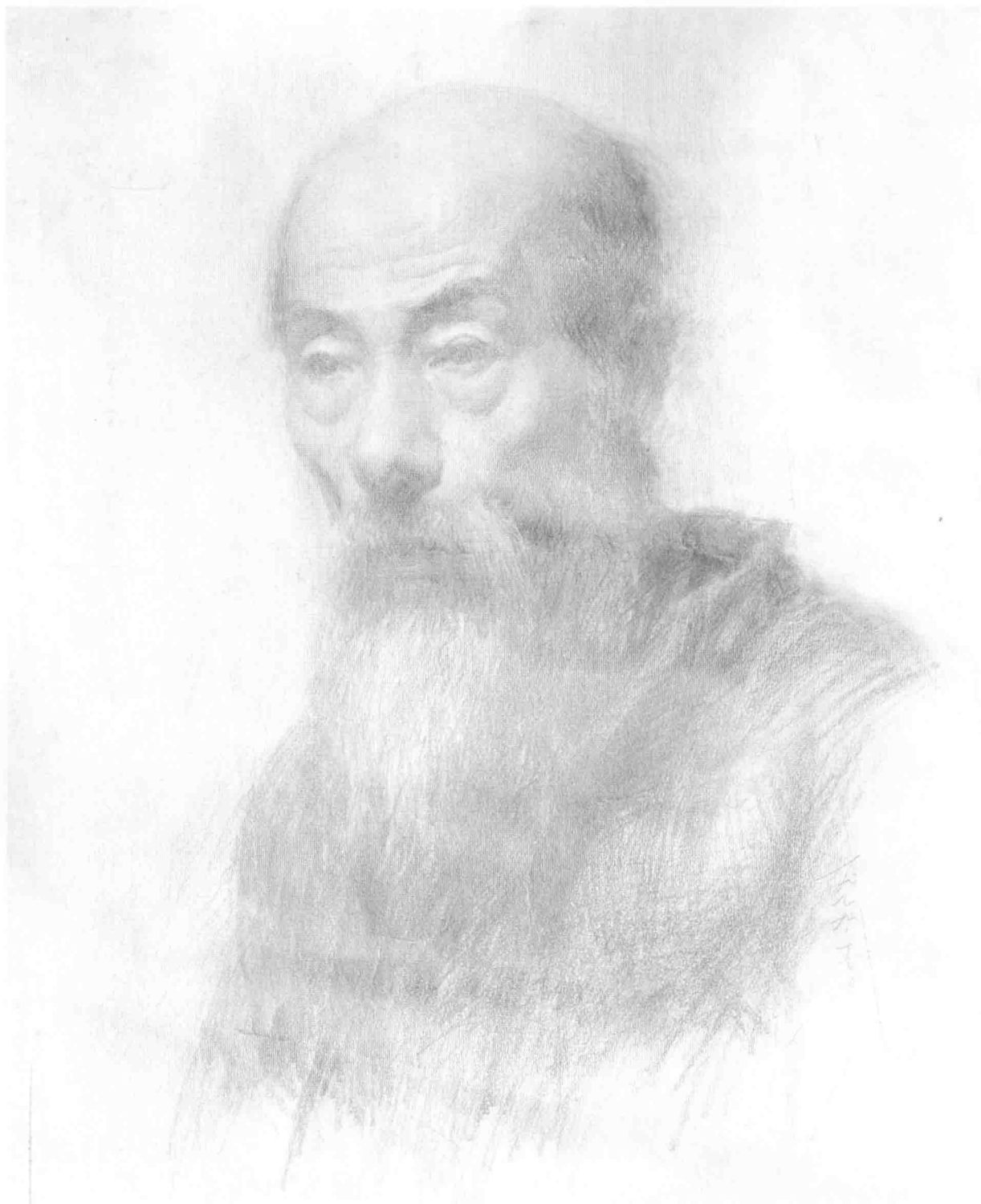

步骤三 接着画结构的转折关系和穿插关系，这时，要注意运笔连贯而有节奏感，要对称落笔，注意左右呼应，笔触轻重适度。

步骤四 此时，你需要停下来，认真检查形的整体关系和结构特征的准确性。然后再进一步塑造结构关系，但要注意深入的尺度，不要一次画完。这一步实际是在骨骼上添加肌肉，要由里到外地画。

步骤五（完成图）在你需要进一步塑造肌肉结构的时候，调子可以围绕结构关系逐渐跟上，但不是与结构线脱节地画，而是为了加强整体感，使形体结构更丰富、更有层次感。这时，请你注意画面上的线、调子、结构是不可分割的统一体，让它们有机地结合并符合形体的穿插逻辑，暗部要透明，不要画死了。

青年头像画法与步骤

面对生动感人的形象，总有用另一种方法表现的冲动。这是一幅用炭笔和粉画笔结合使用的青年头像素描，特点为人物个性特征突出、形体结构清晰。作画过程采用的是整体起形，用粉画笔淡淡地着一层底色，以整体推进的方法完成，使人物形象鲜明。

步骤一 用线大体画出基本比例和大的动态及五官透视线，但应注意构图问题，因为构图的好坏关系到整个画面的效果。一般来说，人物面目前方的空间要多留一些，这样可以给人一种视觉上的舒服感。

步骤二 把头部分为几个大几何形，如眉弓至颅顶、眉弓下到上颌，互相推敲比例穿插关系，用整个头的大形予以概括。

步骤三 用粉画笔在起好形的面部涂上一层底色，用明暗和线的手段把颧骨和颞骨线向后轻轻带过去，要特别注意整个头骨转折处的形体变化。要把眼窝、鼻子、嘴等部位的形体约定出来，使整个人像的神态和特征协调、自然。

步骤四 进一步对整个头部大的转折和大起落的形体进行深入刻画，用橡皮提出各个骨点的转折，如颧骨与右咬肌的穿插、太阳穴的倾斜面、眉弓隆起、嘴与口轮匝肌的连接等等，都需严格地造型、调整。切忌陷入局部的摹拟，否则会造成整个人像结构关系的混乱。

