

图书在版编目(CIP)数据

素描人像/刘昌盛著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2008.3

(考生必读:1)

ISBN 978-7-5314-4053-6

I. 素… 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 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第034155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: 辽宁彩色图文印刷有限公司
开本: 889mm×1194mm 1/8
印张: 3
字数: 3千字
出版时间: 2008年5月第1版
印刷时间: 2008年5月第1次印刷
责任编辑: 侯维佳
版式设计: 侯维佳
技术编辑: 鲁浪 徐杰 霍磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-4053-6
定价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
<http://www.lnpgc.com.cn>

ISBN 978-7-5314-4053-6

9 787531 440536 >

定价: 20.00元

扎扎实实画好素描人像写生

素描人像写生作为造型艺术的基础课程，着重的是对习画者最基本的造型能力、造型素养和艺术潜质的考查，它包括对形状、体积、结构、透视、质感、主次、虚实、光影等造型元素的理解与表达能力。因而我们在这里所谈的素描人像写生形式则是指写实的、以客观再现为主的全因素素描。那么在相对较短的时间内要想画好素描人像写生，就必须要熟练掌握这些最基本的造型规律与知识，其中正确的观察方法、良好的结构体面造型意识以及对明暗调子的变化规律和画面的整体控制能力，是画好头像写生的关键所在。那种忽视素描人像写生的基本原理；不愿认真真研究头部的基本造型和写生的方法步骤；不会运用素描的造型语言来能动地表现对象；而只是片面地追求所谓“技巧”，“诀窍”的态度是不可取的。这在很大程度上是受到市场上大量的素描技法出版物的误导，实际上只有扎扎实实、循序渐进，通过刻苦的学习掌握正确的素描方法，深刻理解整体观察、面部结构造型和明暗调子的相互关系，才能取得事半功倍的效果。实际上这几个方面也是互相联系、相互依存、互为因果的，是密不可分的。另外要画好素描人像写生，还要求作者具有强烈的艺术感受能力，因为我们是在面对鲜活的个体进行写生，而最终的目的是要使作品形神兼备，不仅要正确传达出模特儿的自然形象特征，还要恰如其分地表现他或她独特的精神气质以及作者自己对模特儿的认识与理解。因此，通过正确的方法步骤来进行素描训练才能让你早日步入艺术的殿堂。

一、正确的观察方法

正确的观察方法是指要用整体的、联系的眼光来看待客观对象。其中头部外形与五官的位置、形状准确是先决条件，大的基本形不准，以后的深入就没有意义。具体来说先要把握头部的轮廓，也就是头部外形所占的空间关系，即头部剪影的形状特点。只有外轮廓相对准确之后才可以考虑五官的具体位置以及五官在整个头部所占的比例关系，这点极其重要。初学者往往把握不好这种关系，而把五官画得过于分散或过于集中。要明白面部中的任何一个局部都不是孤立存在的，都是和周围和整体发生着关系的；要注意局部与局部之间、整体与局部之间的相互关系。做到整体支配局部，最后达到整体效果。在起形的开始阶段可以用较软的铅笔根据构图轻轻地画出人物头部大的基本形状，也就是其外轮廓，接着把头颈肩的位置确定下来，要多用直线、虚线。再定出头部的运动方向线即视线和五官位置线，这个阶段一定要慎重，因为基本形不准就无法进行下一阶段的工作，不能等到快要结束时才发现形出了问题，这个时候再改就麻烦了。所以一定要反复比较、联系着看，尽量找准每个局部各自的位置关系。然后再具体明确五官的基本形，同画头部外形时的方法一样，也是要看五官各自外轮廓的形状特点。在作画过程中发现问题时，可以边画边改。要始终注意五官之间的位置关系及五官与头部外形的关系，特别是五官之间的联系与透视关系尤为关键，五官之间的透视要一致。在保持整体的情况下把头部大的基本形确定下来，然后就可以根据大形来安排协调五官的具体位置、透视及基本形状。一定要注意它们之间的联系，如两个眼睛要同时画，根据透视比较其位置高低，两眼之间的距离与眼睛本身的宽度关系、外眼角与耳朵的关系、内眼角与嘴角、鼻翼的关系，还有耳朵与眼睛鼻子的关系等，在五官的构成关系中，两个眼睛所构成的宽度与整个嘴巴的比例关系最为重要，它大体上决定了面部的长度与宽度；总之一定要联系地看、整体地看。

在这个过程中，初学者要学会运用辅助线如水平线和垂直线，还有两眼之间的连线与面部中央贯穿鼻子的纵线所形成的“十”字样线来校正所画五官的比例、位置、透视是否正确。头部的每个局部好像都处在坐标中一样，通过纵坐标和横坐标可以准确将其固定下来。

在素描人像写生中把某一局部画准、位置对了之后，可以以此为标准来衡量检验其他的部分也是比较有效的办法。如把鼻子的位置固定下来之后，可以围绕着鼻子来看眼睛、嘴巴、耳朵与它的关系，检验它们之间的高低、远近、比例以及透视关系。还要善于观察分析五官间的抽象构成关系，因为面部的各组成部分往往都呈现着某种相互关联的特殊抽象形状，把这种极富意味的关系画准也是形体正确的前提，如两个眼睛和鼻底连起来是一个倒三角形等，其实这也是整体观察的一种具体方法，大家不妨一试。

素描人像写生训练的最终目的是要在熟练掌握人物造型规律和准确地描绘人物外形的基础上，能够表现人物生动的精神气质和性格特点。所以在人像素描写生开始阶段，一定要先仔细观察模特儿的外形和性格特点；以及它们之间的相互关系，并适当地加以夸张和强调，要始终保持对模特儿的新鲜感，也就是作画者的第一印象。做到以形写神，形神兼备。

二、面部的结构造型

在素描人像写生中要充分表现出人物头部的基本结构要素。这里的结构包括头部的生理结构即解剖结构，是指头部的骨骼肌肉的穿插走向关系。还有头部各组成部分的形体特征和榫合方式即几何结构。这些知识也是画好头像素描写生的关键，要靠平时大量的头像写生、临摹经验积累和对头部解剖的钻研来获得。

研究头部形体结构，首先要明确头部大的基本形体特征。没有经过专业训练的人习惯于平面思维，对于形的理解经常局限在平面意义上的长和宽，往往忽略了深度关系；不能用立体的观念来理解处在真实空间中的头部的基本形体结构。头部的基本形可以概括为一个长立方体，根据立方体的概念就把头部分成了六大面，这样便于理解头部在空间中的体积。不论多么复杂的形体，概括起来不外乎球体、立方体、圆柱体等几个基本几何形体，我们要善于把复杂的形体概括成简单的几何形体，对体积几何分解的练习可以提高画家对复杂物象把握的主动性。我们在画写生时就能根据这种分析，对所画人像的体积厚度有个正确的认识并能逐渐把它呈现出来。

既然头部可以概括为一个大的立方体，那么具体五官也可理解概括为一个个小的几何体，整个头部是由相互呈一定角度的大大小小的体块构成，它们处于不同的空间位置。如鼻子可以理解为一个梯形体、眼睛是球体、嘴巴为圆柱体等，它们通过相互榫接组合而共同构成了整个面部的立体形态。我们在具体的表现过程中无论是概括地还是细微地表现它们的相互关系，都特别要注意这些体块间的转折之处。在这方面有许多的资料可供参考，在这里就不多谈了。

头部的骨骼与肌肉穿插关系尽管复杂，但我们需要重点了解的是对面部外形起决定作用的几个重要部分。主要的骨骼有额骨、颧骨、眼眶、眉弓、颞骨、上下颌骨等，正是这些影响头部外形的突出骨骼点连接成头部形体的大的结构面。要对这些骨骼的形状、位置、起伏凹凸关系进行仔细的研究。比如额骨的基本形状特点、它是如何向两边的颞骨转折的；颞骨和眼眶、颞骨的关系；颞骨和上颌骨、下颌骨的关系；鼻骨和鼻软骨的关系；眼球与眼眶的穿插关系等，这需要我们一定要弄清楚。正是这些地方形成了面部形态的高低起伏关系，在刻画时头脑中要有一个立体的图像，要做到像扫描仪一样来认识形体结构。

头部肌肉对面部造型起主要作用的主要由咬肌、口轮匝肌、皱眉肌、颞肌、颞肌等。要弄明白肌肉与骨骼的纵向穿插关系和肌肉与肌肉之间的关系问题，以及肌肉本身的形状特点，它是如何表现在外貌特征上的等。

对这些影响头部外形的主要骨骼和肌肉要牢牢记住，做到烂熟于心。这样就基本能把握住头部的造型特征了。在画头像写生时还必然会涉及颈部，对颈部的造型特点和结构特征也要弄清楚。颈部可以理解为一个圆柱体，在描绘时要注意对胸锁乳突肌和喉结的刻画，特别是在画男性时更要特别注意。

在最后完成的人像素描作品中，上述结构关系在你的画中一定要有所体现，并且要表现正确、恰当。尽管因模特儿不同会有所差别，但其基本结构比例关系是一致的。

三、五官的理解与表现

（1）眼睛：眼睛主要有眼眶、眼睑、眼球三部分组成。整个眼睛是个球体镶嵌在眼眶中，露在外面的部分呈半圆形。上下眼睑包裹在眼球外，并且是有厚度的。注意外眼角和内眼角的高低比较。黑眼珠由瞳孔和透明的玻璃体即虹膜组成。眉毛分眉头和眉梢两部分，一般来说眉头稍重、眉梢较淡，眉毛因人而异而有浓淡疏密的变化。

在塑造眼睛时一定要不要把眼睛的外轮廓卡得很死，没有虚实深浅变化。要把眼睛当做球体来画，找出其亮面、暗面和明暗交界线。还要注意眼睛同周围结构的衔接关系，特别是眼窝和眼球的关系。眼球的高光一般要画在瞳孔上，最好事先留出空白，这样对比关系才能强烈，也更能反映出眼珠的质感来，眼珠下部的反光要有所体现。

（2）鼻子：鼻子主要由鼻根和鼻底两部分组成。鼻梁上部的隆起是鼻骨，它小而结实，较为坚挺。鼻骨下面连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨。整个鼻子可以理解为一个梯形，而两边的鼻翼可以理解为两个立方体。要弄清楚鼻骨的位置、鼻头的体积和鼻翼的厚度以及鼻孔的形状。

头像写生中对鼻子的刻画要求是一定要把它的基本结构和基本体积画出来，要让鼻子能立得住，你所画的鼻子要能体现出鼻根、鼻骨、鼻软骨的结构特征来。要明确鼻子的亮面、灰面和暗面来，找出其黑白灰关系，最重的地方往往是在鼻孔上，而最亮的地方一般为鼻头的高光，鼻部的明暗交界线是有深浅浓淡变化的，这与鼻子的结构起伏有关系。还要注意鼻底投影的形状与虚实的变化。

（3）嘴：嘴的形状是由双唇的形状决定的。整个嘴部可以理解为一个圆柱体，上下嘴唇是有弧度和体积的。口缝线较实，而嘴部的轮廓线较虚，只在人中、嘴角、颊唇沟部位稍实些。要注意上唇结节的体积，上嘴唇整个外形呈菱形；下嘴唇较圆，从侧面可以看出中间部分较突出向外鼓，两边稍低些。

塑造嘴巴一定要和周围的形体相结合，不能把嘴巴的外轮廓勾的太死、太简单，一定要有虚实变化。要找出嘴的几个大面，并重点刻画面与面的转折之处。一般情况下由于光线从上方斜照下来，所以上唇处于背光的位置，显得较重；下唇是受光面所以很亮。上唇往往还有投影落在下唇上，在画的时候要考虑到。我们在写生时要始终明白嘴部大的几何形，涂调子时要能充分体现其体积感，要顺着其结构走向来用笔。

（4）耳朵：耳朵由外耳轮、对耳轮、三角窝、耳屏和对耳屏及耳垂等这些软骨组织组成，形状像一只饺子，它由韧带和肌肉与头骨相连。从外形上看，耳朵位于头部中线的后方，大约在鼻底和眼睛的中间，与面颊成一定的倾斜角度。

对耳朵的描绘要注意它的结构特点及这些结构间的穿插关系，还有大的基本形要正确，对其体积厚度的理解要通过几何体的概念来进行。在一幅头像素描中耳朵一般处于次要的位置，但再虚再处在暗部其体块结构关系是不变的，只是它们的对比关系减弱而已。在塑造过程中要紧紧抓住耳朵的明暗交界与转折之处，依据调子的深浅虚实来表现耳朵的高低起伏关系。

（5）头发：画头发首先要明白头发与头部的关系，通过对头发的刻画要能充分体现头部的形体结构特点。要找出头发本身的亮面、高光、明暗交界线、暗面及反光等。画头发同样要用块面画出整个头发的体积，用笔时有意逆头发方向画成片的面，整个头发的体积也就是头发本身的黑白灰关系画对之后，要在头发的明暗交界线部位，或者是前面的头发重点刻画，要充分表现出发型特点来，后面的头发可概括表现，即所谓的“远观其势，近观其质”。用笔要顺着头发的走势画，要轻重适度，充分表现头发的质感。整个头发的外轮廓虚实也要有所区别。一般是头发亮面的外轮廓稍虚，而头发暗部的轮廓稍实些、重些。

四、明暗调子变化规律

在画人像素描写生时，对明暗的表现既要做到调子统一、远近虚实关系正确，又要能体现面部的高低起伏和结构穿插关系；还要能体现出头发、眼睛、皮肤及衣服的固有色及质感的不同来。

明暗调子的画法同样需要从整体出发。首先在大形体确定下来之后，要重点观察人物头部大的明暗关系，即哪些地方最重、哪些地方次之、哪些地方又次之等，依次排队。画亮部也是同样的道理。由高光向浅灰、深灰、明暗交界线等依次排序，这些大的明暗对比关系在具体上调子之前一定要做到心中有数。具体步骤是先画暗部，先画最重的地方，从明暗交界线开始画起，所有的暗部同时画。包括头发的暗部、面部、五官、颈部及肩部衣服的暗部，先把大的明暗对比关系拉开，先不要考虑太多的细微变化。这样就使人像具有初步的立体感，为下面的深入刻画奠定了基础。大的明暗关系确立之后还是从暗部开始，依照暗部明暗程度的不同依次把头发、面部、五官及颈部、肩部的关系区别开来，画某一局部时一定要看到整体的明暗关系，切记画过了或是不够，同样画亮部也是如此。在上调子时，特别要学会用联系比较的观察方法来看待头部的明暗关系，不仅暗部和暗部进行比较、亮部和亮部进行比较，而且亮部和暗部之间也要进行相互比较。不仅比较它们之间的明暗关系，而且还要比较它们之间的虚实关系即近实远虚、前实后虚的道理。这样不管深入到哪一步，大的明暗虚实关系始终要保持正确。

在上明暗调子的过程中，对明暗交界线的刻画应是重点中的重点。由于亮部都处在亮光照射之下，它的明暗对比相对较弱，亮部很亮而暗部也不是太暗，所以亮部的形体也显得稍模糊些。同样暗部的形体由于都笼罩在阴影下，所以其形体及明暗对比也不是太强。只有明暗交界线因为正处于由亮部向暗部过渡的地方，同时也是形体转折的地方，所以其明暗对比最强而形体变化也最丰富。明暗交界线处理的成功与否，对一幅素描头像来说非常重要，一定要重点刻画，因为头的结构及体积往往要通过它来体现。还有一点要注意的是，明暗交界线随着形体结构的变化而产生微妙而丰富的变化、是有虚实的，对其处理不能简单化、概念化。

这些明暗变化规律对我们画人像素描写生非常重要，一定要通过大量的写生与临摹练习熟练掌握。

无论是起大形、还是深入刻画，或者最后调整完成阶段，整体控制画面要贯穿整个作画过程。整体是艺术必不可少的属性，素描学习中没有学到整体感，等于什么也没学到。有了良好的整体控制画面的能力，再加上对结构、体积、明暗、透视等素描因素的透彻理解，你才会发现在素描写生的过程中也是充满了无穷的乐趣。另外多看、多临好的素描头像作品也是必要的，向别人学习、向大师学习，正是“取法乎上”的道理。

