

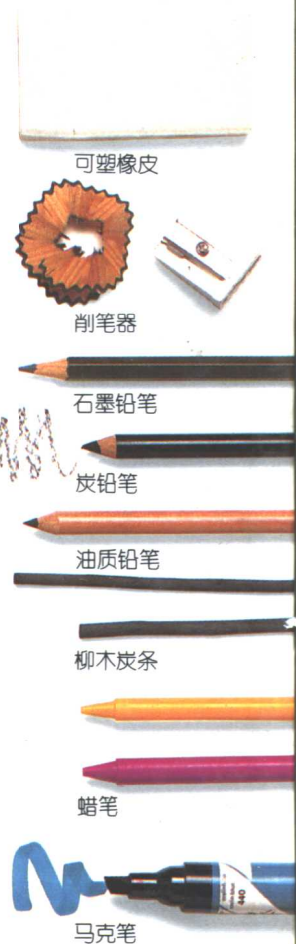
英国皇家美术学院绘画技法丛书

素描人像

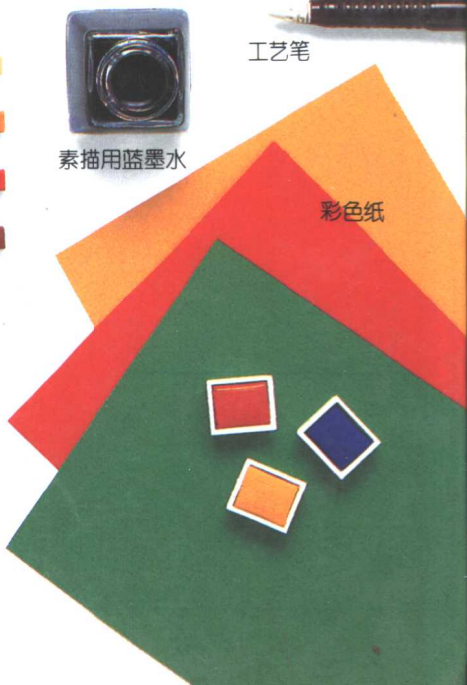
[英]雷·史密斯 著 王健敏 译

索尼娅·劳森·RA:三个坐着的妇女,1993

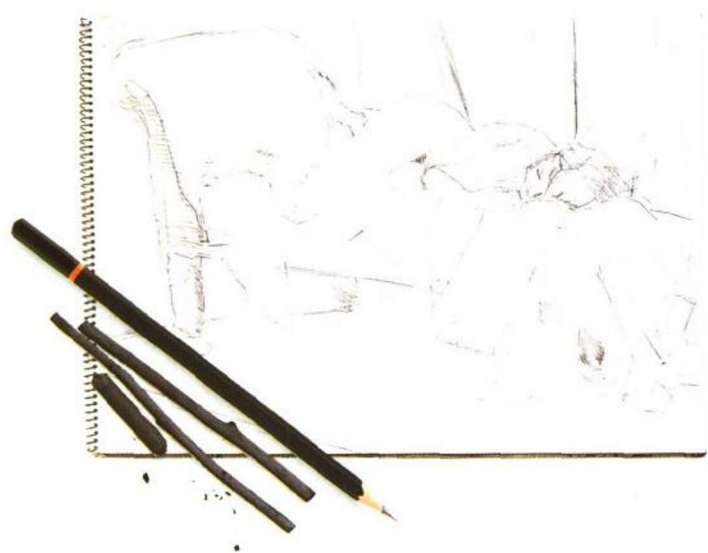

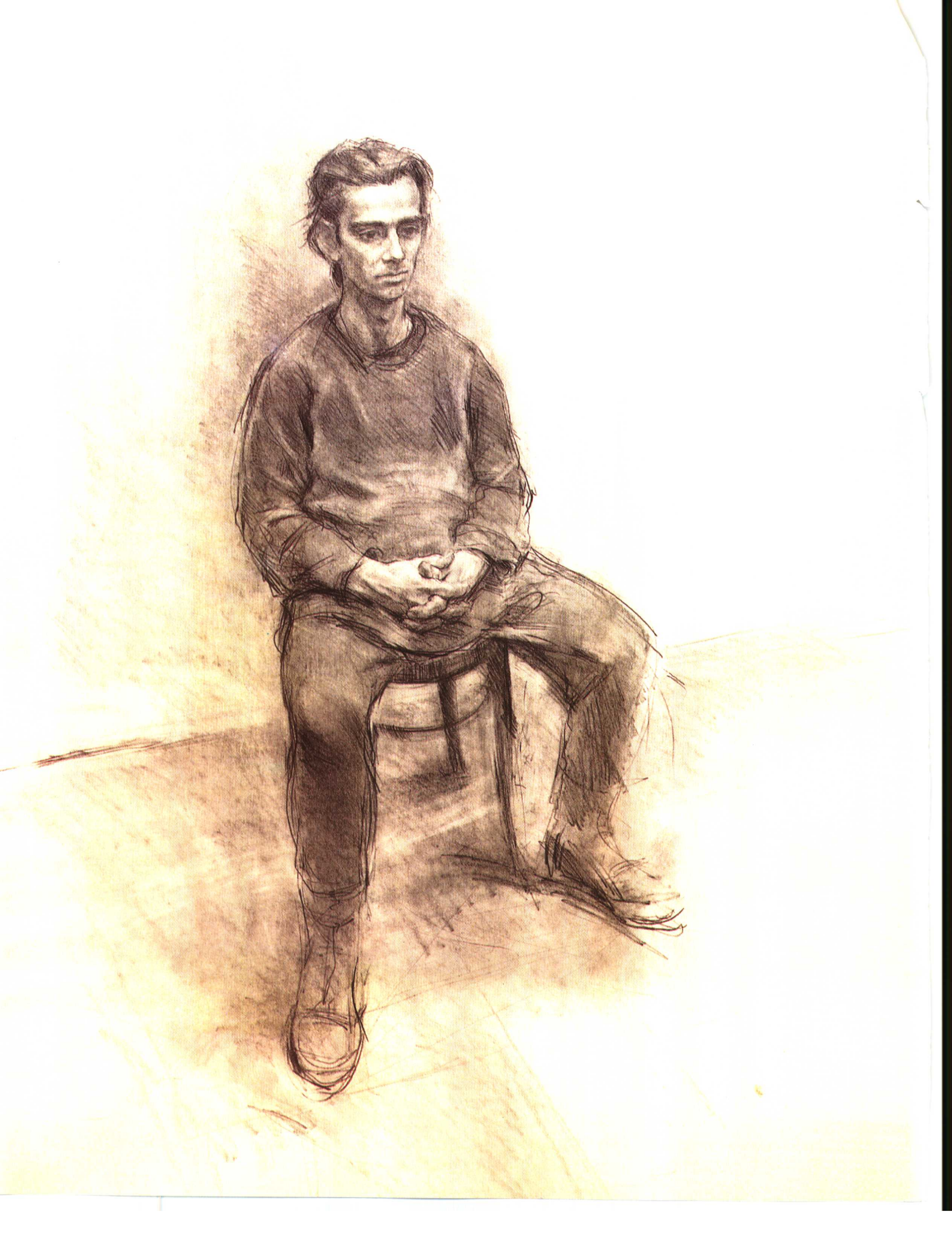
吉林美术出版社

英国皇家美术学院绘画技法丛书

素描人像

英国皇家美术学院绘画技法丛书

素描人像

[英] 雷·史密斯 著 王健敏 译

吉林美术出版社

A Dorling kindersley Book

Original title: DK ART SCHOOL: DRAWING FIGURES

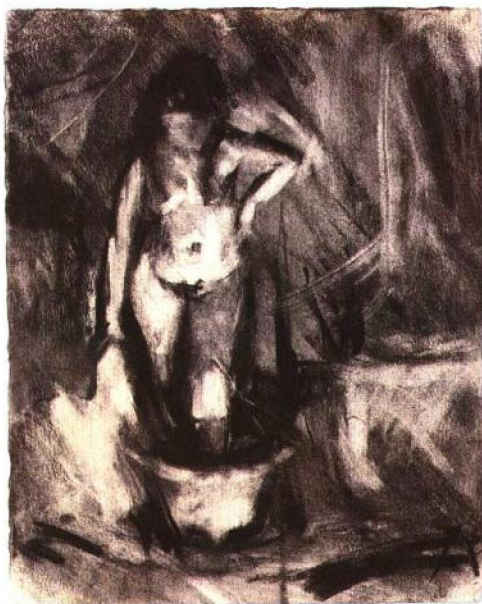
Copyright ©1994 Dorling Kindersley Limited, London

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

图字 07-1997-151 号

(吉)新登字 06 号

素描人像 SU MIAO REN XIANG

出版发行 / 吉林美术出版社

长春市人民大街 124 号

责任编辑 / 魏 冰

封面设计 / 魏 冰

装帧设计 / 赵岫山 魏 冰

技术编辑 / 赵岫山

译文审定 / 马文启

印 刷 / 北京百花彩印有限公司

版 次 / 1998 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

规 格 / 275 × 215mm

印 张 / 4.5

印 数 / 1 - 4000 册

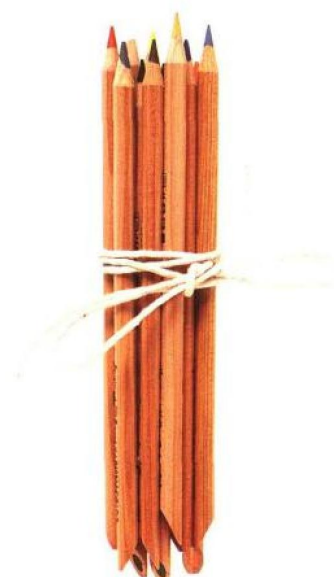
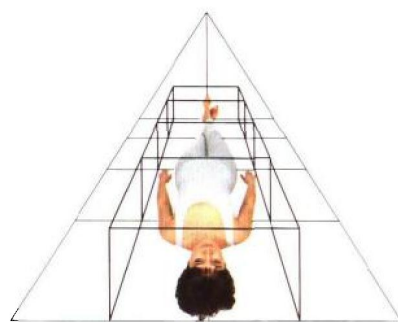
书 号 / ISBN 7 - 5386 - 0694 - 7/J·437

定 价 / 40.00 元

(版权所有, 不准翻印)

目 录

引言	6
干性材料	8
湿性材料	10
画纸	12
基本技法	14
二维画起步	16
三维画起步	18
速写的示范图例	20
人体解剖	22
人体比例	24
头、手和脚	26
解剖习作的示范图例	28
人物写生素描	30
精确的线条素描	32
色调习作	34
长时间姿态的示范图例	36
直接的线条素描	38
动态人物	40
捕捉动势	42
瞬间姿态的示范图例	44
情调与气氛	46
颜色与能量	48
情调的示范图例	50
青年与老年	52
肖像素描	54
青年与老年的示范图例	56
群体人物构图	58
家庭成员习作	60
大幅作品	62
计算机素描	64
预备性习作	66
新观念的示范图例	68
术语汇编	70

引言

我们是通过与其他人之间的关系开始了解我们所居住的这个世界的。当然,这其中的相互影响存在于我们的经历中。画人物就能反映人和人之间的关系,它能描绘出我们是如何看待这个世界,是如何看待这个世界中我们自己的。儿童最初画的总是人物,人物画能使我们以不同的水平表达在生活中与其他人的关系。通过画人物我们能观察到纯洁、密切的友谊关系和亲昵无间的爱情关系,能使我们以更加冷静、客观的眼光看待人物。

人物素描从儿时起就是表达情感的重要形式。

关于人物

在人物画中,我们主要应该考虑画人物的方法和所使用的材料,而不是我们与人物间的关系。实际上,在一些具有强烈感情的人物画中,画家与画中的人物没有任何特殊关系。

另外一个重要的问题是:画中人物要与真人成比例。我们对周围的事物是能给出比例,能进行判断的。例如,我们大多数人都记得小时候与成年以后对这个世界的认识是有很大的不同的,所以,当我们画人物的时候,要特别注意他们是否与背景相配,他们的外表态度受所处环境的影响有多大。

毛笔素描

在绘画时并不排除使用毛笔。实际上,毛笔与铅笔和炭笔一样都是人物素描中的重要工具,而且,用毛笔画人物要求更高,你必须一笔到位,没有修改的余地。

写生素描

这幅习作(见右图)是托马斯·罗兰森于1811年画的。在这幅画中,画家嘲笑了皇家学院画室中那些有观淫癖的男人的嘴脸。今天,人物素描所画的多是现实中的人,而不是理想中的美。

通用的炭笔

由于炭笔能产生浓厚光滑的色调,表现强烈的气氛,它一直是人物素描中最受欢迎的工具。它可以通过指尖涂抹得很平滑来创作有明暗调子的作品,也可以用来画醒目的线条作品,它也很容易擦除,以产生高光。

开始起步

正如人物是生活的中心一样,他也是艺术的中心。本书力图表明在绘画中作为中心的人是丰富多彩的。对于刚刚学习画人物的初学者来讲,可能会由于人物外表的复杂多样而

速写本习作

画家总是随身带着速写本,以便随时把观察到的人物记录下来。这幅速写(见上图)表现了高更对画人物侧影和形态的兴趣。在他的速写本上有许多这样的速写,表现一种宁静、和谐的对称美。

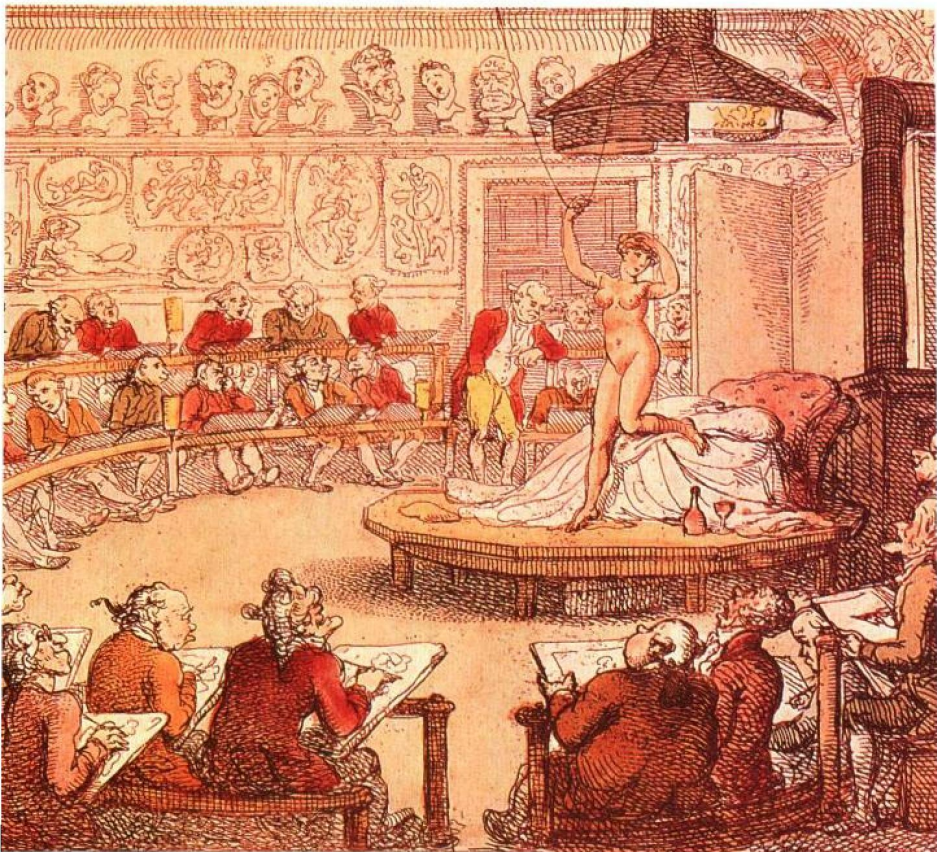
裸体人物

画裸体人物最能检验出一个人的绘画基本功是否扎实,是最具挑战性的。如果你掌握了丰富的解剖学和人体运动学的知识,这无疑是很帮助的。在这幅作品中(见左图),流畅的铅笔线条捕捉到了人物身体的比例,表现了姿态的优美。

感到不知所措,甚至放弃学习,不过,这没关系,在本书“开始起步”这部分中,你就会知道画人物不仅是可能的,而且一点也不可怕。你能学会如何根据照片和小型人物模型画简单的线条轮廓,你还能从本书的其它部分了解到身体是如何构造的。这些内容不仅对初学者有帮助,对于有经验的画家来讲也同样有帮助。

主题与技巧

本书在探索不用看专业书、不用解剖人体就能了解人体解剖学的方法的同时,也讲述了用几种不同的绘画材料,准确、细致地画出各种姿态的人物素描的方法。线、色调和三维造型的各种方法都在书中进行了研究。另外,本书还配有不同方法快速勾画人物的习作插图和绘画步骤,这些对于准确、形象地刻画人物都是很有帮助的。本书也对人物素描的基调、氛围和构图进行了阐述,还研究了动态人物、群体人物和从年青到老年的特征。许多画家把人物素描作为创作油画或雕塑的初步作品,本书就这一方面也进行了研究。计算机这一现代科学产物也应用到绘画中。现在越来越多的画家把他们的全部绘画技能都用到计算机中,本书也介绍了用计算机画人物的方法。

发展自己的风格

除以上各点之外,人物素描最重要的一点是要发展自己的风格。要根据人物自身特点进行创作,不断探索,形成自己的风格。要想达到这一点,最好的办法是尽可能多画,尽可能频繁地画,尽可能把注意力和兴趣都集中到绘画中去。

软石墨铅笔画出了浓重、流畅的线条,捕捉到了人物瞬间伸展的姿态,通过宽松的衣服,表现了人物形态的稳固感。

干性材料

素描 描效果如何主要取决于你根据自己的风格所选用的材料。实际上,材料在很大程度上能表现你所采用的风格。用于人物素描的干性材料有石墨铅笔、彩色铅笔、色粉笔、粉笔和炭笔。此外,还有不常用的材料,如银尖笔。这其中每一种材料都有自己的独特之处,相互间是不能替代的。所以,请特别注意试着用每一种材料画几幅素描。

这幅人物素描是由自动铅笔画的,可以看出,笔芯又细又硬。

2B 铅笔

6B 铅笔

石墨铅笔

铅笔的笔芯是通过把石墨粉和粘土的混合物进行焙烧,然后用蜡水进行浸渍而制成的。笔芯的型号很多,从最硬的(9H)到最软的(8B)不等,这主要是根据粘土与石墨的比例划分的。软铅笔画出的线条浓重而且光滑,从而产生柔和的色调;硬铅笔画出的线条浅淡、坚硬,从而产生尖细、刺刮纸面的效果。你可以根据具体情况,选择木壳铅笔、粗石墨条或者自动铅笔。

橡皮

橡皮是非常有用、必不可少的绘画工具。在各种不同的橡皮中,白色塑料橡皮效果最好,擦得最干净。可塑性橡皮可以做成条形,头很细,用于要求准确、细致的作品,或者在画面上滚动来修改色调。

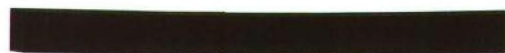
橡皮

塑料橡皮

炭笔

柳木炭条是由各种粗细不同的柳枝,经过炭化制成的。藤木炭条是由大块的藤木经过炭化制成的。这两种炭条都容易碎裂,都显得很粗糙,但却能产生出独特的线条和色调(见右图)。压缩炭笔是由灯烟黑制成的,能产生非常深暗的色调。

孔泰色粉笔

孔泰色粉笔在大部分纸面上效果很好,产生粗重、平滑的笔迹。

孔泰色粉笔

孔泰色粉笔,亦称炭精笔,通常是红色或者棕色的氧化物。由于它具有丰富的色素积淀和着色作用,所以能产生柔和的色调效果,显现出纸张的纹理。锋利的边用来画线,扁平的面用来画色调。橘黄色是画人物素描的传统颜色。

压缩炭条

柳木炭条

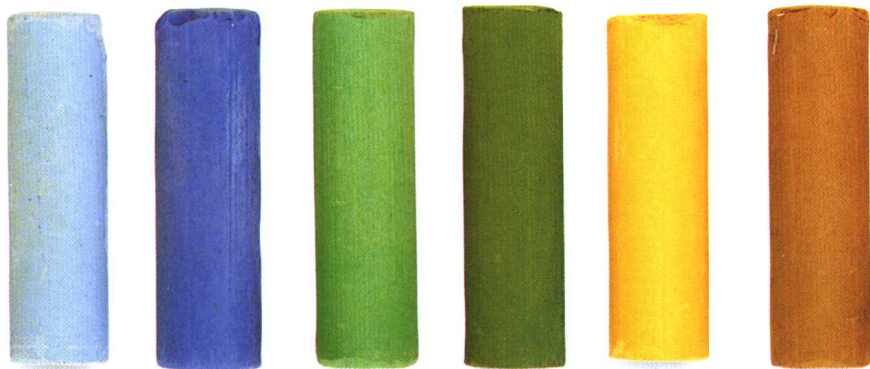
在这幅简单的线条素描中,人物不同的地方用了不同的彩色铅笔。

彩色铅笔

彩色铅笔

彩色铅笔是由颜料和白垩的混合物,加上胶质凝固,再灌以蜡水制成的,它的外壳是木制的。有些彩色铅笔是溶水的,所以可以用毛笔蘸水进行修改。它们也像石墨铅笔一样,可以削得很尖,用来画精细的地方。

软性色粉笔有各种各样的颜色

用银尖笔画的淡灰蓝色线条氧化成暖色调的棕色。

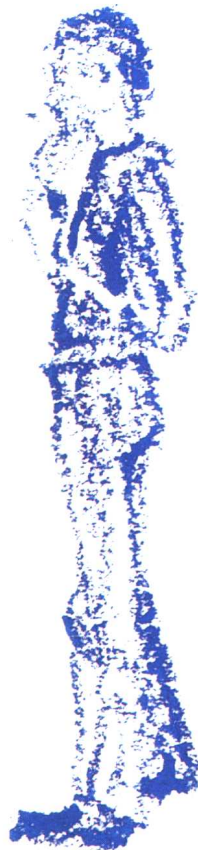
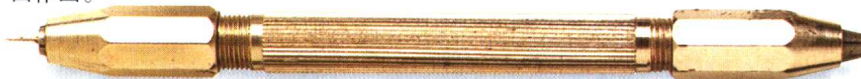

色粉笔

色粉笔是由颜料和白垩加少量树胶制成的。常见的主要有三种类型:硬性色粉笔、中性色粉笔和软性色粉笔,其中,软性色粉笔是最传统的,也是最普遍的。色粉笔的特性与天然白垩类似,在带色调的、构造特殊的和有特别涂层的纸上作画效果很好。

银尖笔

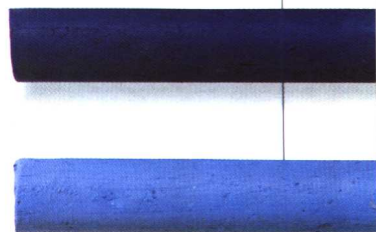
银尖笔是一种独特的、纤细的绘画工具,它是固定在安有银尖头的笔柄(如下图)或者自动铅笔中的一根很细的银线。准备好纸,上面涂两层锌白色水粉,待其彻底干燥后,用银尖笔在上面作画。

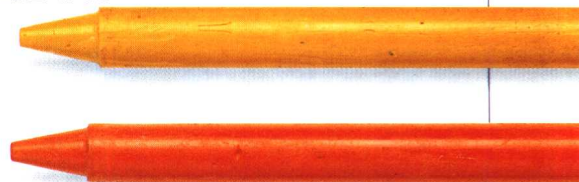
用油性色粉笔画的人物

油性色粉笔

油性色粉笔是由颜料、蜡和油脂混合制成的,具有浓重、粘稠的特点,是一种直接的绘画材料。

油性色粉笔

蜡笔

蜡笔

与蜡结合到一起的颜料是几个世纪来一直使用的绘画材料。优质蜡笔能防水,画出的线条有浓重、稠密的感觉,与水彩淡彩用在一起效果很好。

湿性材料

钢 笔和墨水、毛笔和淡彩是人物素描的主要湿性材料。正如人们所知道的那样,用容易擦掉的干性材料(如铅笔)作画,与用更直接的永久性材料(如钢笔和墨水)作画,区别很大。当然,画家一般都是先用铅笔粗略地勾画出人物,然后再用钢笔或者毛笔和淡彩画线。但是,如果直接用这些湿性材料作画,会更激动人心,更有吸引力,因为你一旦下笔,就无法更改。

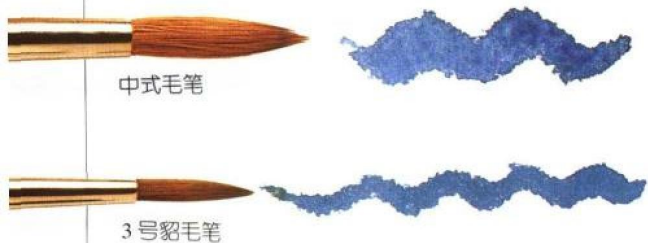
钢笔和墨水

钢笔和墨水画的素描往往很清晰,用简洁、直接的方式就能勾画人物。一般来讲,黑色或者白色墨水是含色素的,是永久性的;而彩色墨水是由可溶性染料制成的,是非永久性的。如果你不想让画褪色,那就要看看所用墨水是不是含色素。

笔尖

画家可以从大量的各种类型的钢笔中选择,包括传统的钢尖蘸水钢笔,这类笔有一定的灵活性,你可以在作画时,根据需要改变线的粗细。其他笔尖有书法笔尖等,能为人物素描画出有趣的线条。

中式毛笔

3号貂毛笔

用颜料画素描

丙烯颜料或者水粉都可以像水彩那样被稀释,用来画毛笔淡彩素描。它的优点是:颜料干了以后还可以在上面涂颜料,不用担心上面的颜料会溶解下面的颜料膜。必须记住,毛笔用完一定要清洗干净。

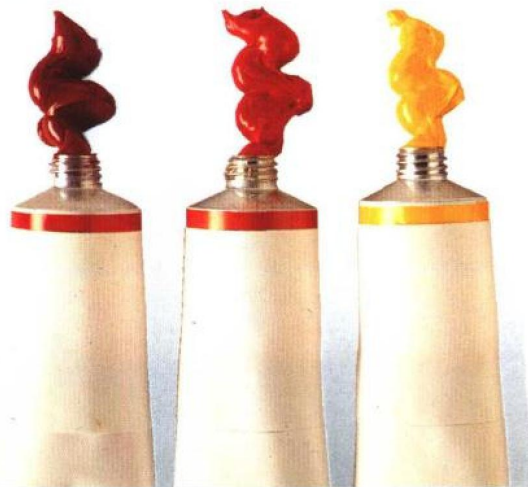

丙烯颜料

毛笔和墨水

用毛笔纤细、柔软的笔锋,如貂毛笔,蘸上印度墨水来勾画站立人物的外形轮廓。你很快就会知道:稍微改变手在纸上的压力和运笔速度,就可以调整所画的线条。

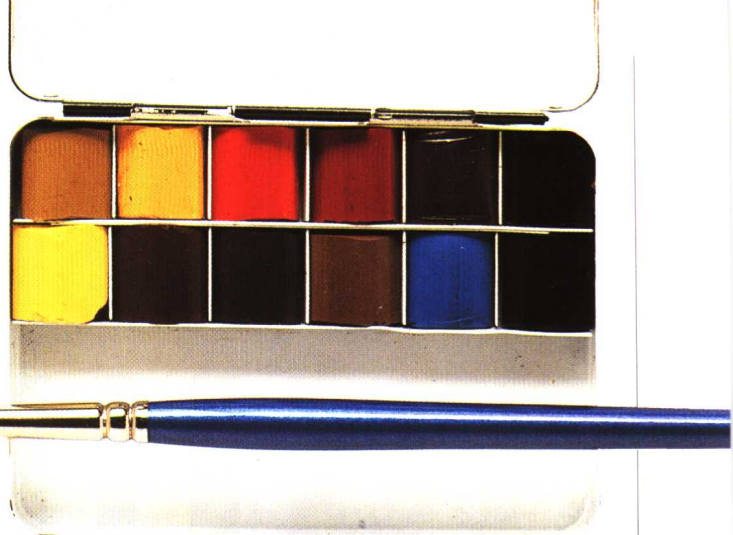
水彩

水彩作为一种绘画材料可以和毛笔一起使用,就像墨水和毛笔一起使用一样。可以用一种或几种颜色来表现人物。它的最大优点是便于携带。

淡彩

水彩经常被应用到淡彩中,覆盖在铅笔线条、钢笔线条或者蜡笔线条上。淡彩为素描增加了颜色,对作品的基调非常重要。

单色习作

这幅单色习作是用毛笔蘸着水彩迅速画成的。它表现几个人正顶着风走过海滩。一系列快速的、具有表现力的笔触捕捉到了这几个穿休闲服的人在风中的形态。

用干毛笔画的人物素描创造出浓重的纹理效果,尤其是在粗糙的纸上。

圆珠笔

圆珠笔的设计目的是可在各种角度使用。尽管圆珠笔油不是永久性的,但是圆珠笔用起来是非常舒服的。像彩笔一样,圆珠笔也有各种各样的颜色,它能画出轻松、自由的线条,简洁地表现人物的姿态和作品基调。这幅素描,是在一两分钟内画完的。它直接、真实地描绘了人物的姿态(见 38—39 页)。

干毛笔素描

如果你用颜料画人物,那么就不必每次都使用淡彩。可供选择的方法是干毛笔素描,它能产生很好的中间色调的效果。方法是:先用毛笔蘸满丙烯或者油画色,然后用干净的毛巾或者软纸擦净,这样通过薄涂技巧(见 70—71 页)就可以画人物了。也可以采用相同的办法,用稀释的颜料去画。在各种干毛笔画中,纸张的纹理是基本特征。

钢笔

工艺钢笔的笔尖是空心的,它的固定宽度是可以改变的。许多工艺笔用来画直接、快速的人物素描是非常理想的。他们能连贯地画出均匀的线条,很容易把握,这样你就能非常准确地表现人物。速写钢笔的笔尖是弯曲的,它是专门用来画素描的,这种笔使用一段时间才会习惯。

圆珠笔

工艺钢笔

速写钢笔

画 纸

如果你只是习惯在固定的白图画纸上画画,那么你就不会意识到,不同类型的纸会对你的绘画风格和技巧产生不同的影响。画画并不是单纯地把一种媒介物加到没有生命、没有色彩的平面上去,而是关于媒介物与纸张之间的相互物理作用。铅笔可以在光滑的纸张表面滑行,或者在粗糙的纸上跳过凸起点或凹槽。吸湿的纸会产生一种效果,挂胶的纸会产生另一种效果,而带色调的纸则又会产生完全不同的另外一种效果。

速写本的纸种类很多,如果你选用图画纸速写本,要尽量用无酸图画纸的。

重 量

优质水彩纸是画人物素描最好的纸。它是由棉籽绒或棉纤维经过吸干、定尺寸及在滚筒模具上成型,然后再经过压型、干燥、表面处理而制成的。成型机的速度以及纤维和水分的比例决定了纸的重量。制成的纸主要有三种不同的重量,它们是 90 磅(185 克),140 磅(300 克)和 300 磅(640 克)。如果你的绘画风格刚健、有力,你应该选择较硬的纸张。

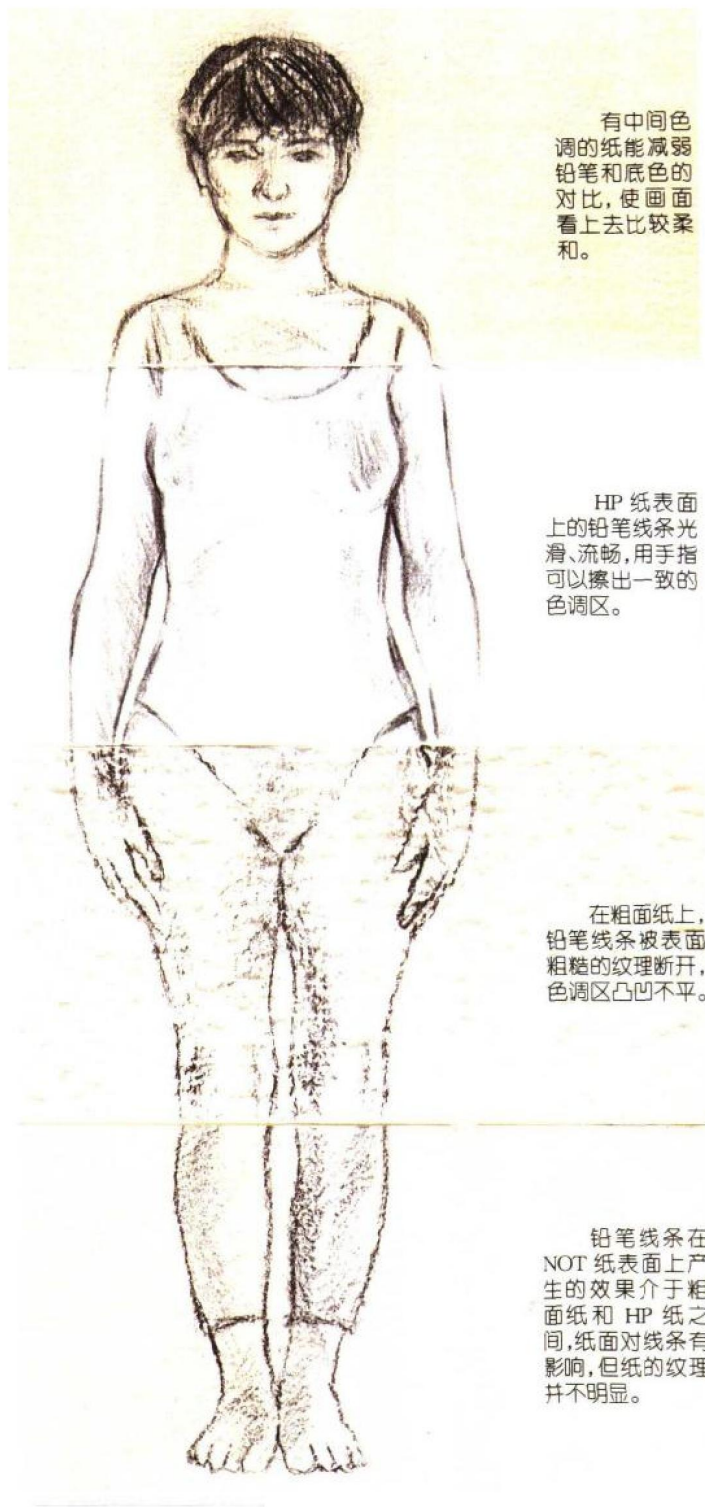
90 磅(185 克)

140 磅(300 克)

260 磅(540 克)

300 磅(640 克)

纸板

有中间色调的纸能减弱铅笔和底色的对比,使画面看上去比较柔和。

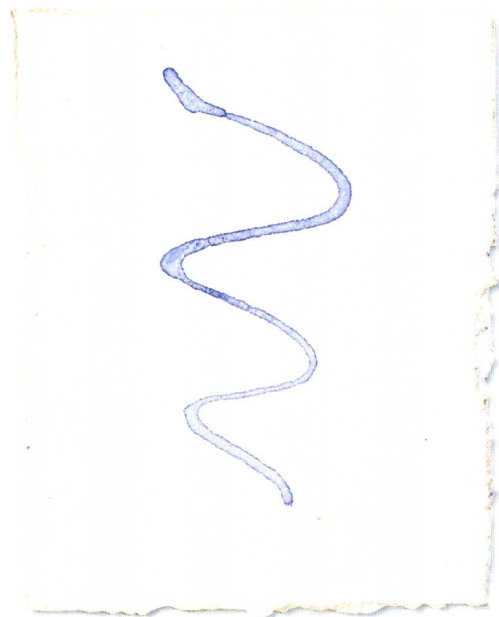
HP 纸表面上的铅笔线条光滑、流畅,用手指可以擦出一致的色调区。

在粗面纸上,铅笔线条被表面粗糙的纹理断开,色调区凸凹不平。

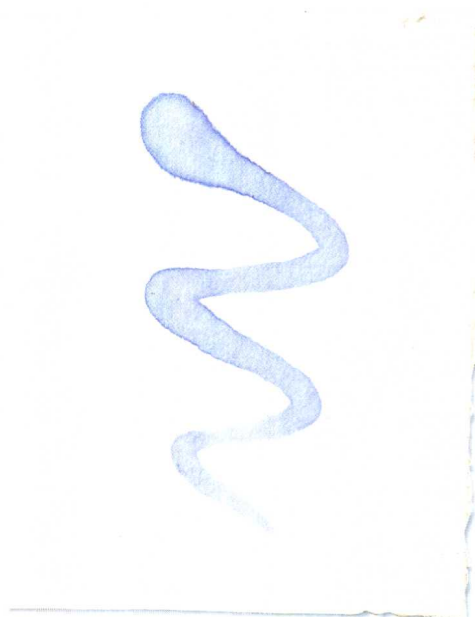
铅笔线条在 NOT 纸表面上产生的效果介于粗面纸和 HP 纸之间,纸面对线条有影响,但纸的纹理并不明显。

纸表面类型

在西方优质的水彩纸和素描纸中,主要有三种类型,他们是:HP(热压)纸、NOT(非热压)或者 CP(冷压)纸和粗面纸。HP 纸的表面是光滑的,NOT 纸的表面有细颗粒,粗纸的表面有皱皱巴巴的纹理。同一种画笔在不同类型纸面上所产生的效果是不同的。如:炭笔在 HP 纸上会打滑,而在粗面纸上会创造出厚重的中间色调。

在挂胶纸上,颜色落在纸面上的情况。

墨水或水彩浸到没挂胶的纸中。

东方纸

各种类型的东方纸现在很容易买到。一般来讲,东方纸更适合用画笔来作画,因为它们通常比西方纸薄,而且吸湿性也比较强。东方纸是由各种植物纤维制成的,是与植物胶和植物染料结合到一起的,植物纤维经常在纸的纹理中显露出来。

吸湿性

如果你用蘸满水彩或墨水的画笔在挂好胶的纸上画一笔,颜色会沉淀在表面的小坑中,水会逐渐蒸发掉。如果你在挂胶薄或不挂胶的纸上,如吸墨水纸或者某种东方纸,同样画一笔,水会被立即吸干,颜色似乎成为纸本身构造的一部分。

纹理与色调

在这些用于人物素描的纸中,可以看到一系列纹理和色调。一般来讲,画家更愿意使用白色或者灰白色的纸,而不是带色调的纸。但是,带色调的纸为那种在白色纸上画不出来的人物素描作品提供了机会。在过去,画家普遍愿意使用带色调的纸,例如,先用炭笔在蓝灰色纸上画出人物,然后再用白粉笔或水彩加上浅色调或者高光,这样能产生立体效果。而在白色纸上,如果不做大量的工作是不会有这种效果的。

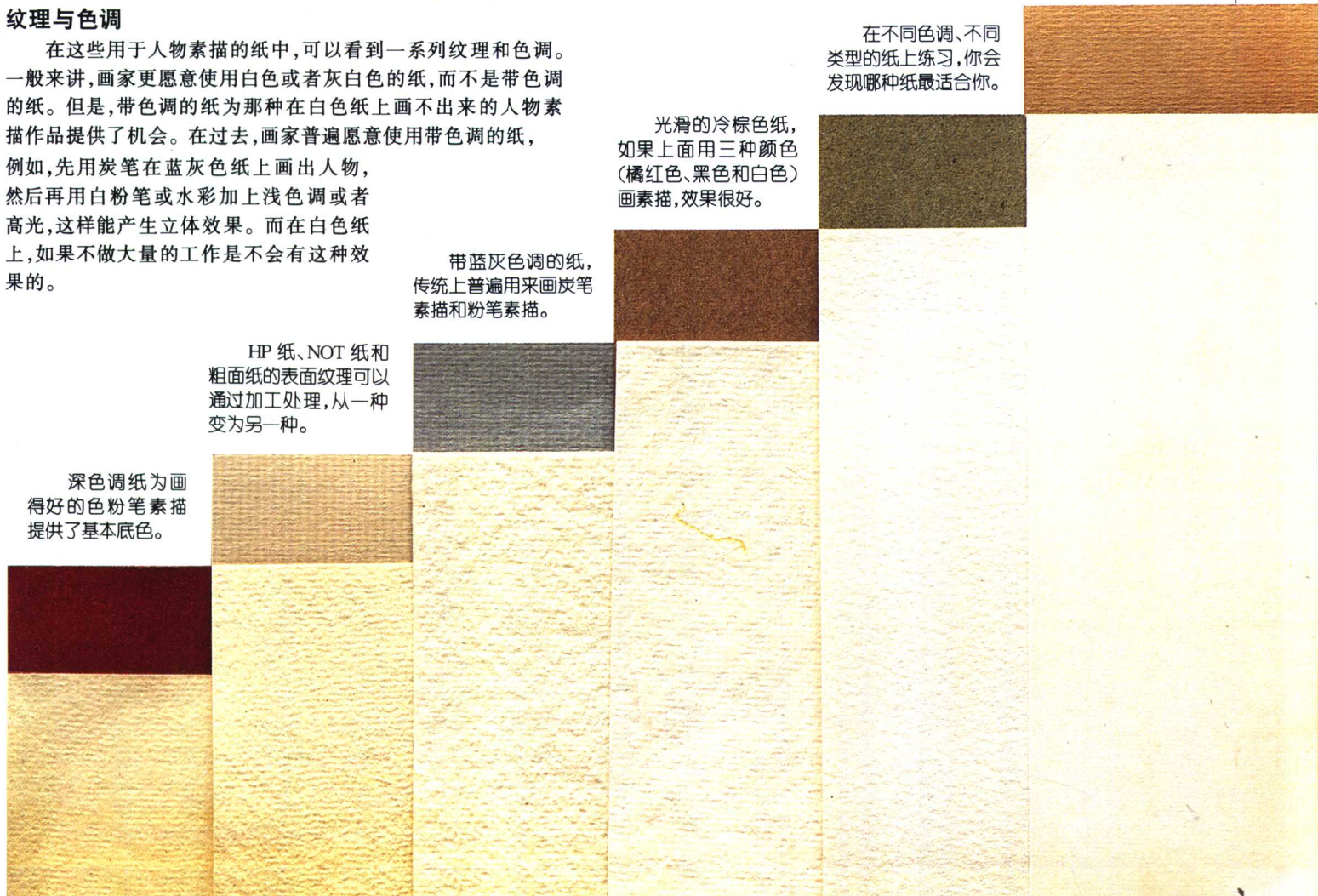
在不同色调、不同类型的纸上练习,你会发现哪种纸最适合你。

光滑的冷棕色纸,如果上面用三种颜色(橘红色、黑色和白色)画素描,效果很好。

带蓝灰色调的纸,传统上普遍用来画炭笔素描和粉笔素描。

HP 纸、NOT 纸和粗面纸的表面纹理可以通过加工处理,从一种变为另一种。

深色调纸为画得好的色粉笔素描提供了基本底色。

基本技法

有几种基本的线条和色调技法,运用这些技法你能准确地描绘出人物形态,使之具有立体感。这些技法主要包括用铅笔或钢笔画的简单轮廓素描,方向影线或排线,顺身体特殊部位轮廓画的弯曲的线性影线以及各种交叉影线。你也可以采用擦涂或者模糊影线技法,绘画中用纸擦笔和橡皮的素描就属于这一类。在习作中,尝试使用所有这些技法是值得的,因为每一种方法都根据你的风格和所选用的材料产生不同的效果。

钢笔线条

用钢笔画的轮廓素描简洁、清晰,其他画笔很难做到这一点,而且,用钢笔直接画的素描令人振奋并具有挑战性,因为你必须一笔到位,一次画准。

铅笔线条

只需要用铅笔和纸练习作画,这确实是一种令人高兴的很经济的训练方法。把笔削尖,就能画出干净利落的细线条;笔头粗些,画出的线条就比较柔和,但不太精确。

线条的特点

如何使用铅笔主要取决于所画人物的姿态。这种无拘无束的姿态就要用细密的淡铅笔线条来画。尽管这只是幅速写,但画家对细节却特别注意,如手指。

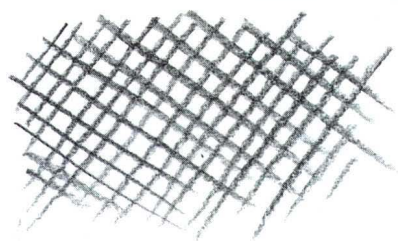
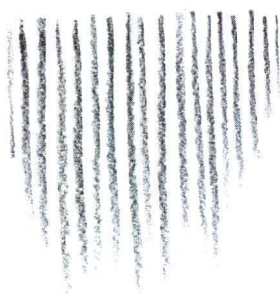

轮廓影线

构造人物的形体是圆的,画家已经发现弯曲的平行线能有效地描绘人物或衣饰的轮廓。米开朗基罗和凡·高就是掌握这种影线技法的两位大师。

方向影线

影线能提供立体的、全面的结构,人物就在这种结构中显现出来。在这幅铅笔习作中,背景采用有力的方向影线,增强了穿粗厚起绒呢料大衣的被画人物的分量和体积感(见右图),影线的方向是可以调整的。当画胳膊和大衣时,影线的方向要顺着胳膊和大衣。画外形的深轮廓线加强了影线的效果,同时,具有表现力的影线与纸表面相互作用,纸的纹理也显露出来了。

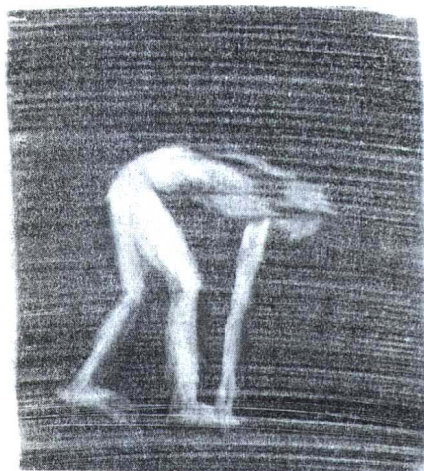
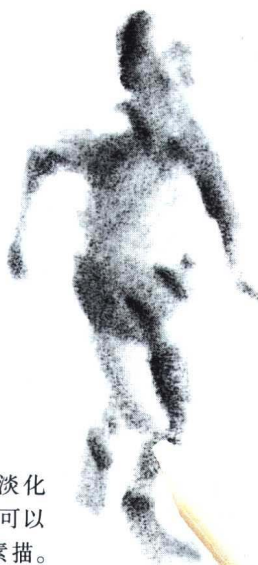

交叉影线

交叉影线是把一排平行线成直角画到另一排平行线上,这样,这一区域的色调要比原来暗一倍。它是把维数形式化的普通方法。这幅画中的衣服就是用标准、细致的交叉影线画的(见上图)。

擦笔素描

擦笔一般是用来淡化色调区的,但它也同样可以用来创造完整的人物素描。把孔泰粉笔在擦笔上蹭几下,这样,带有粉末的擦笔就能在画纸上创作出人物。

用塑料橡皮画出的人物素描。

橡皮素描

橡皮是用来调整线和色调、制造高光的重要工具。用橡皮在平滑的暗影区擦出形象,画出完整的人物素描是可能的(见右上图)。

二维画起步

- 1 ▲当根据照片临摹人物时,先确定刻画人物的最重要的那几条线。

- 2 ▲用细铅笔或者黑炭素笔认真画出人物的轮廓线条,只需要把构图大致的形包括进去。

如果你对人物素描还很陌生,对画真人还有顾虑,那么你可以从临摹照片或者图片上的人物开始,这对于初学者是很有帮助的。因为你看到的是二维图像,画基本形比较容易。首先,你可以直接去画,不用过于担心是否准确和细节部分。另外,也可以先简单地勾画出照片上人物的外形轮廓,然后再画其他部分。这些方法也适用于画速写,对于画习作也有指导作用。

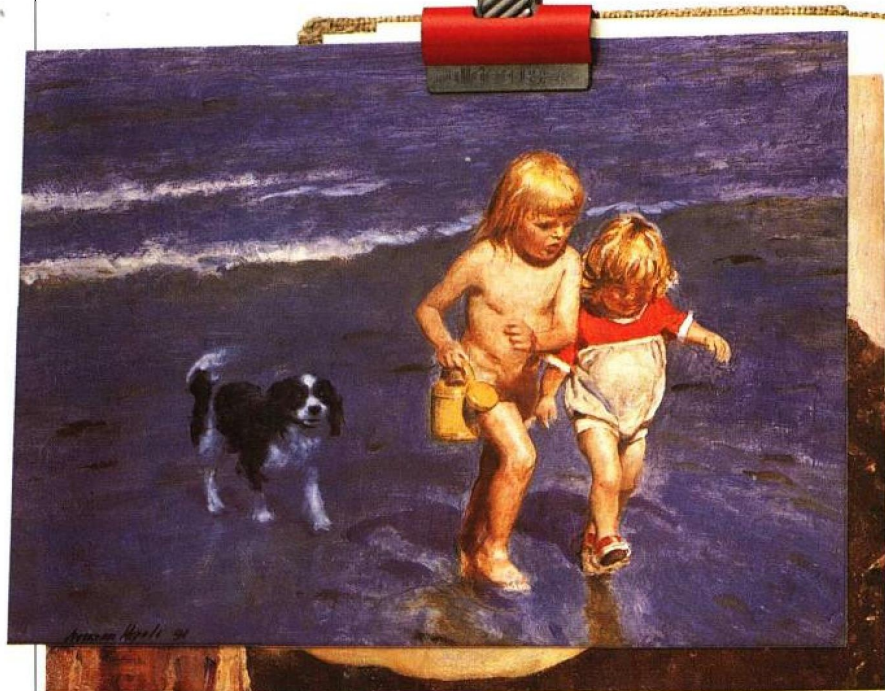
- 3 ►勾画出的轮廓为这幅简单的铅笔素描提供了准确的框架,人物温柔的姿态通过色调影线被强调出来,创造了一幅柔和的黑色轮廓影像,似乎在表达母亲保护幼儿的天性。

轮廓线为素描提供了框架。

明信片

印有艺术作品的明信片是画二维作品的最好参考资料。这幅由诺曼·赫普尔创作的油画《朋友》已经用软铅笔临摹下来了。

明信片为临摹提供了小幅图像,可以很方便地夹在速写本中。

