

美术基础入门画库

孙见光 著

素描人像入门

361
2

广西美术出版社

目录

序 / 1

一、人体 / 2

1、人体形态 / 2

2、人体差别 / 3

3、人体运动 / 3

4、人的束装打扮 / 4

二、胸像 / 5

三、半身像 / 7

1、观察 / 8

2、画小稿 / 8

3、成形 / 8

4、骨架和外形 / 9

5、立体形和具体形 / 9

6、外表和效果 / 11

四、作品赏析 / 13

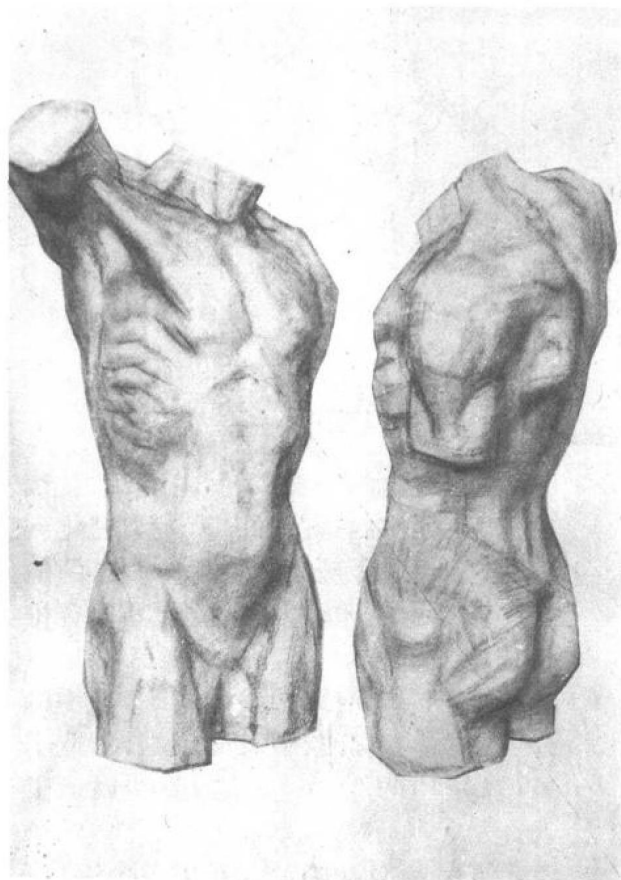
序

画人是搞造型艺术的主要课题。读过社会发展史的人都知道,人类进化到现在这个样子,是经过了了几十万年的演变。人类的身体特征、特点和其他脊椎动物、灵长类动物相比,主要区别是劳动所至。劳动使人站立了起来,使手脚分工,创造了聪明、智慧的大脑,创造了灵敏、精巧的双手。总之,劳动创造了人。

人是高级动物。人身体各个部位、形状、比例、结构等完善而和谐。它们的特征、特点既和它们的地位、职能、作用有着密切关系,同时又体现了男性的健壮阳刚和女性的秀丽阴柔之美。

人的身体形态,既因年龄、性别而形成差别,亦受职务、教养等影响神情、气质。人的穿着打扮既是为了御寒、遮体,亦是为了合乎身分、审美爱好,另外还为的是适应社会上的流行时尚。

本书重点是介绍胸像、半身像。但人体是有机构成的整体,它的局部不可能脱离整体而存在。另外,作为造型的规律、方法,也要有承前启后的任务,所以我们在章节内容安排上首先讲人体的一般规律,使胸像、半身像有来龙去脉,使初学者了解它们在整体中的地位、作用。为了使在介绍全身、胸像、半身像时不重复,我们介绍时对它们各自安排不同侧重点,以期使读者从各个侧面中学到完整内容。

一、人体

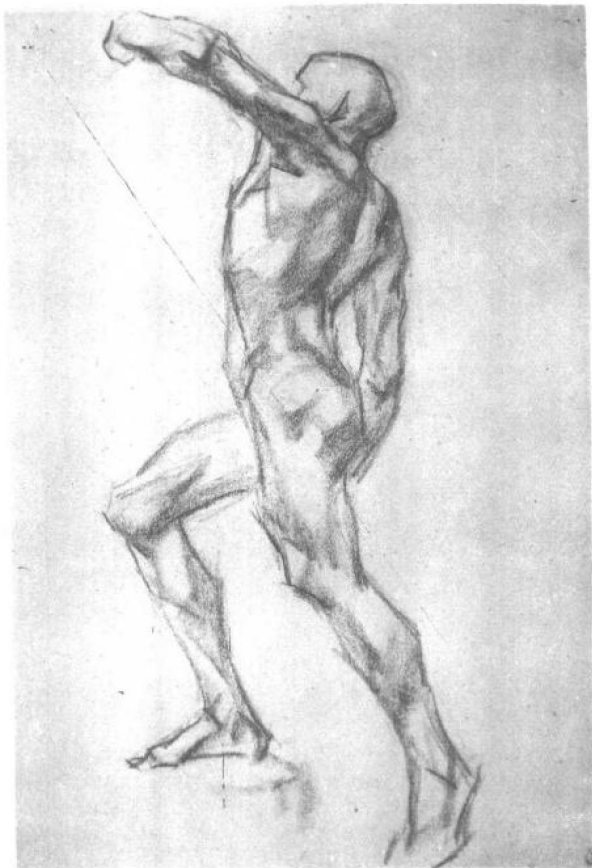
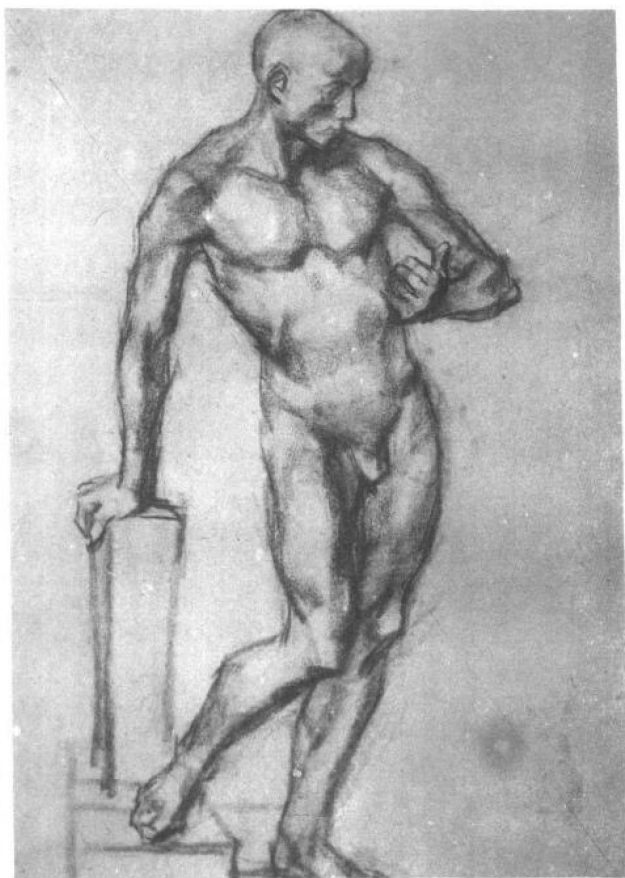
1、人体形态

人的身体分为上半身和下半身，它的主体部分是躯干，一般地说，躯干不包括头，但人们在研究躯干时，总是把头、胸、臀三大部位看成主体部件。为了便于认识它们，我们把它们归纳成三个呈梯形的立方体：第一个是头，体积较小，大头朝上；第二个是胸，较大，一个半头长，也是大头朝上；第三个是臀，一个头长，但比头宽，接近方形，大头朝下。脊柱像大梁一样把三者联结起来，脊柱略呈S形，颈椎稍向前倾，从后面顶着头；胸椎稍向后仰，从后面托着胸腔，尾椎向后翘起，好像把臀部提了起来。总之，脊柱的动势构成了人的上半身的形态。

支撑着躯干的是粗大结实的下肢，

人的四肢都是分成两段上粗下细的圆锥体，大腿有两个头长，小腿有一个半头长，加上脚部合在一起，也是两个头长，这些就是构成站着的人的基本部件，很像个汉字的“人”字。

这样就使原来和下肢负有同样职能的上肢得以解放而专门从事劳作，形成了它的既有力气又灵活的形态。臂部比腿短小，上臂一个头略长些，前臂一个头长，手比一个头略短些。胳膊比腿构成复杂，这个渐细的长椎体，经历着由四方体（上臂）、三角体（肘部）、扁方体（前臂前段）三种不同形态，它最前端的双手是由二十七块骨骼组成的，是全身最精巧，最灵活的器官，有趣的是和手形同兄弟的脚由于要负担全身重量和行走而发展成背部拱起，脚趾缩短，整个变得又大又长。

2、人体差别

人体在各个年龄层次上变化最小的是头,最大的是下肢。儿童开始发育,头大身小,四肢短小;少年则有明显的发育特征,头较大,全身各部分又细又长;青年则达到最健全、最完善阶段。人过了这个顶峰就要向中老年过渡了。人们常常看到一个奇怪现象:怎么并肩走在街上的母女总是女儿比母亲高呢?答案之一就是母亲的脊椎垫萎缩了。

男女青年相比,男性雄健英武,女性则秀丽婀娜,就是因为他们不同的职能特征所致。男人肩宽、颈粗,四肢、手脚粗大,肌肉发达,坚挺有力,这一切都和劳动、争斗相适应;女人则胸窄、肩溜、颈细、四肢匀称,手脚细长,这一切适合做精巧、细致的工作。故我国自古

就有男耕女织的分工。至于女人乳房隆起,骨盆宽大且翘而形成的体态,则是生育的职能特征。

3、人体运动

人体的运动变化是根据运动内容需要,有关部件由关节制导和相关肌肉收缩而整体运作。人身最大关节部位在上下肢与躯干连接处,它们的关节是铰臼式的,其他关节还有颈、腰、膝、肘、手腕、脚踝、手指、脚趾等。腰活动角度最多,手(腕、指)最灵活,变化最丰富。

人的动态有坐、卧、立、走等类。画它们要着眼“动”字,要研究动向、力度、重心、失重,研究躯干、四肢的和谐配合。凡是符合运动变化规律的则活动,不符合的则死板、不自然,闹笑话。当然,所谓规律是有一定弹性范围,可在大前提下有多种多样构成方式和差别。

4、人的束装打扮

在人的外形中,束装打扮占相当重要的地位。人们常说,穿衣戴帽各有所好。人的装扮是人的性别、年龄、身分、教养、经济水平和社会时尚的综合反映。一般地说,同水准、层次社会人群的喜好、取向大体是相同的,差不多等于人们的身分证,不合身分的装束很容易被人认出来。人的装束变化最少的是老人、农民、少数民族,变化多的是城里人、年轻人,特别突出的是女青年。另外,人们的精神、气质、习惯、审美情趣的不同也会反映到他们的衣饰打扮上来,这就更为丰富多采。

画衣着要注意和人的身体相吻合,既要画出服饰的形状、款式,又要注意通过帽形、发式、衣纹变化等表现出头颅、身体的存在感来。我们要把服饰当成人的外形、外貌的一部分来描写,当成塑形、传神的重要方面。

二、胸像

胸像可以说是头像的延伸。它从头画到胸,虽然胸比头的面积大,但头仍居主导地位,是以头为主辐射到相关部位。胸像和头像比,它增加了空间和内容,通过体态、动作、衣服的图纹款式等衬托了头,丰富了整体形象和相关内容。因此,许多画得好的胸像都有一定的肖像意味。

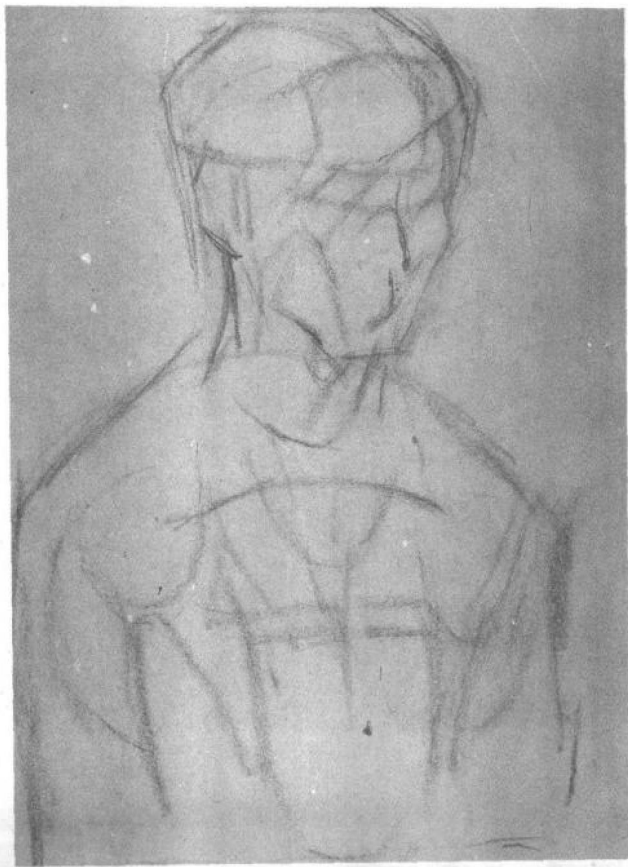
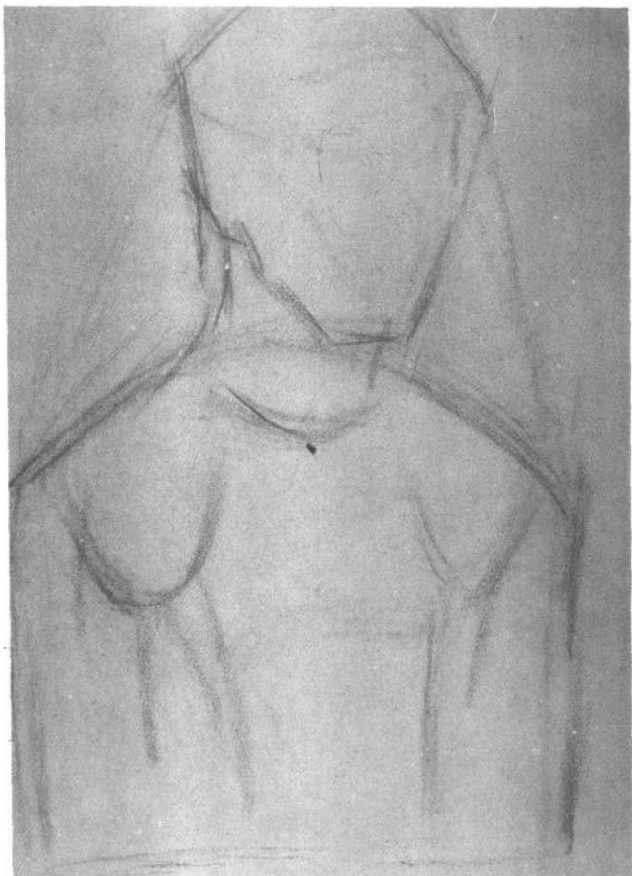
下面我结合图例讲解画胸像的方法和步骤,为了承前启后,我把造型原理、规律方面的一些内容插入其中扼要介绍。

首先是观察。按我的观点,学写生首先要根据作画需要训练自己的眼、脑,要做到看得形象,记得具体,画得出来。所以画家在作画时要带着上述要求这个有色眼镜深入到对象形象的不同层面中去进行归纳、剪裁,使自然物象形象化、单纯化、规范化。这样我们就有了主动权,可以比较容易地抓到本质特征,抓到大形、大结构,又可以比较容易地把观察结果转到画面上来。

画胸像顾名思义就是画到胸部,在观察、构图时就要以此作为着眼点。要珍贵第一印象,分析对象给我们的印象、感受的成因,玩味对象的头、颈、胸的特征、特点和体态的构成。

在作画开始时,最好先画概括形。我常对学生说,你先暂且不把他看成人,而是把对象归纳成可视的看得具体的形。比如你可先把对象归纳成长锥体,然后进一步,把胸部归纳成上部呈弧形的方体,把头归纳成倒置的梯形。

形象和立体是客观物象共有的存在形式。学画画不单要有立体观念,而

且要树立六面体观念,这种六面框架认识如同人体的立体骨架,是形成形体的内核。我们要养成一看到物体马上就联想到它的立体框架、骨架,看见前面的显现部分时马上就意识到它那直接看不见的那部分的存在。

我们曾介绍过头、胸的梯形和脊柱呈S形把它们串连起来。第2图中把这种立体构成形态进一步具体化了。

头的前部归纳成匾额形,中间是突出的双颧,下颌归纳成三角形,脸中间那条隆起的弧线是对鼻、嘴形态的概括,耳处于侧面的中间偏后,颈呈柱体向下后方倾斜。胸的归纳形比较难懂,多数线是画的衣纹,我们要通过衣纹来描写胸的各部位的形态和它们的走向。

第3图是具体形,是骨骼、框架形的具体化。在这一环节中,有立体块面和明暗两方面的造型因素加入进来,由于它们两者组合而产生光感和立体感,这在头部表现最明显。在胸部由于对象穿的衣服布料很厚,褶皱起伏大,立体感和光感受到一定影响,在这种情况下要头脑冷静,借衣服表现身体和利用明暗画立体都要坚持,力争画好。

第4图是画外表。外表部分明摆在外,不说自明,对热心画外表的初学者来说,不_知自会。这里我向初学者提出忠告,你们要努力发现对象的特征特点,不要概念化、一般化,要注意整体构成,区别差异,注意和谐,不要孤立地画五官。

三、半身像

半身像是本书的重点章节,分成着衣和裸体两部分。先介绍着衣的。我举画位老太太作例子,着重介绍如何画外表。

老人是郊区菜农,有70多岁,她的头呈略长的圆形,下巴略尖,肩窄瘦,背微弓,双手平叠在腿上,整个下身呈金字塔形,由于上衣颜色较重,头和手特别突出。

为了表现老人的庄重和避免呆板,我选择了微侧的正面角度。在构图布局上,上面为头,下部为手,为了使手画得突出些,我在手下留了些空隙。

观察人的身体在穿衣的情况下困难不少,何况对象是位肌体萎缩的老人。虽然老人尽量坐得直些,我们仍然感到她的驼背,画时利用头的下部突出、下颌的投影、衣领透视等形成颈的前伸效果,加上双肩的立体使老人的上

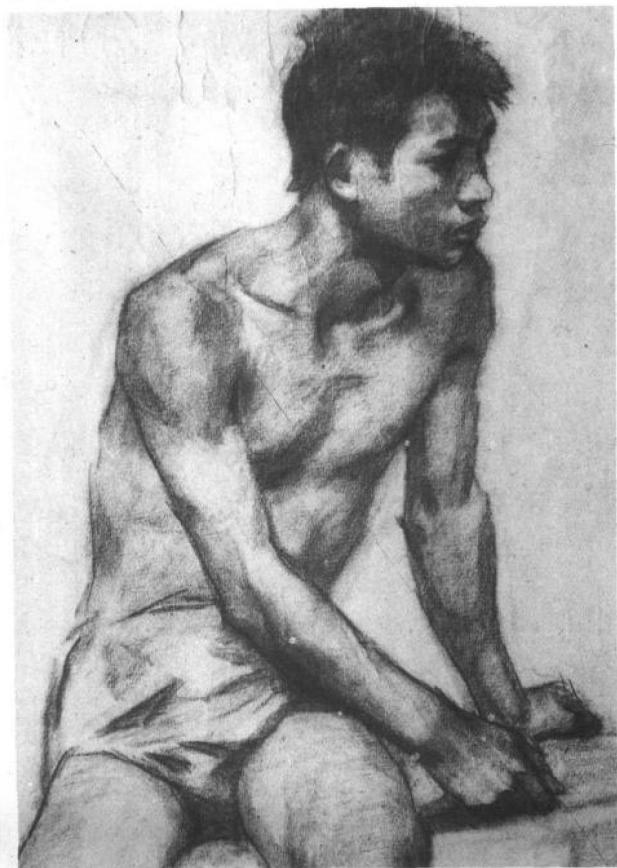
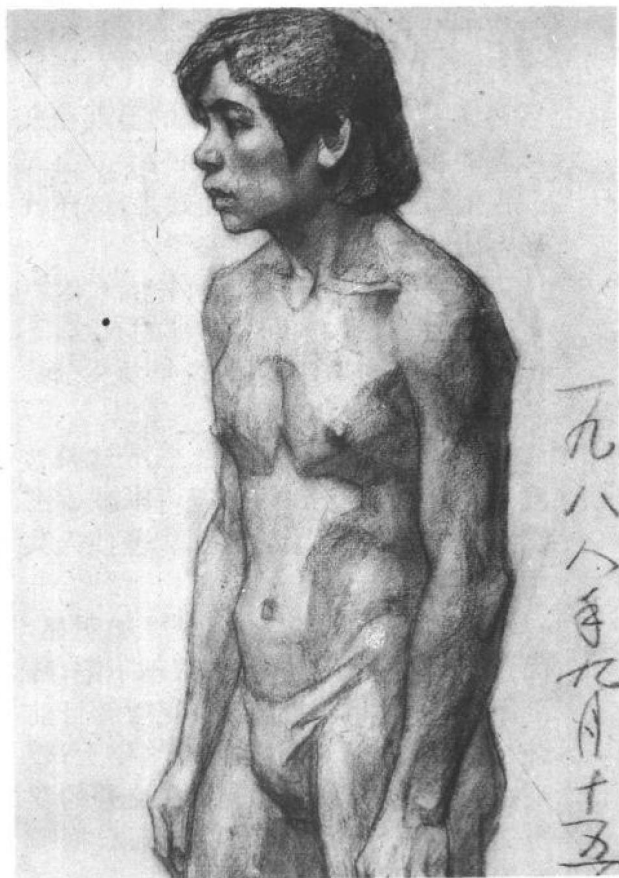
部形态较为贴切。然后以此为标志推敲其他部分和它的关系。在老人宽松的衣服外表下,通过前部的手,表现胸部的后移。往下画画出乳房前部的显现和紧接着的小腹突出。再下面通过手的空间透视描写出腹与膝的深度效果,这样就形容出躯干的大体形态来了。

形容两条胳膊,除了外轮廓和体积外,上面用肩头,中间用肘部的衣纹,下面用手腕间的袖口,可以说是两头(肩、手)实,中间(肘)虚。

上衣颜色重些有好处,首先这符合老人的年龄、身分,其次还可以减少占全身大部分地方的吸引力,以便使人集中看头和手。

老人的头发少了,头骨更加明显,面部肌肉松弛,皮肤褶皱,眼球下陷,嘴部因牙齿脱落而使下颌骨变矮而且前伸,老人的仪表、神态表现在坐姿上;表现在一身粗布唐装上;表现在交叠的双手的粗大关节上;也表现在眯眼、抿嘴和闪亮的耳环上。

下面介绍画男半身裸体。其目的是让初学者了解人的上半身的形态和如何表现它们。文中所举的作画过程,讲述的道理、观点、使用的方法等在一般作画中都有参考价值,具有普遍意义。

1、观察

上半身是人体的主体,半身像包括头、躯干、上肢和上肢前端的双手。它们面积大,构成多样,结构复杂,没有全面、具体的认识是很难画得确切、画得好的。对被画对象的观察、感知、了解非常重要,最好你也争取参加摆模特活动。在摆姿势前,你要和模特接触、交流,可借此了解对象、观察对象。通过参与诱导、摆布姿势,你可根据对象特征特点推敲最佳摆布方案,选取最佳角度。

2、画小稿

画小稿是观察的继续,是把你对象的感受、认识通过小稿表现出来,把感受最深、认识最鲜明的方面、部分快速地表现出来。画小稿不要求全,画出对象的形态、起伏、关系、特点、味道就可以了。也有的人不画小稿而画速写,通过速写来选取最佳角度。如何保持新鲜感是画长期作业的一大难题,我们在作画过程中要经常提醒自己。

3、成形

在作画开始时,最好不画外轮廓而画概括形,这好比盖房子时的规划位置,打基础在这成形阶段中,最好用几何来观察和表现。用笔最好用侧锋,线条画得宽些、虚些。几何归纳以直线为主,弧线为辅。画时从大的方面入手,先定天(头顶)、地(臀的下部)和两侧突出部分。这个男半裸可看成一个长方体,再进一步,可用内直外弧归纳成一个北方的镰刀形,在此基础上,在四分之一的地方使头和躯干区分开来,用略扁的方体归纳出头的形状。这就是外形规范、归纳的过程。其中头、颈、躯干的形

状和颈前伸、身略向后仰的动态要画得非常确切、肯定,基础打不准会毁掉整幅画的,再往下画就没有意义了。我们画对象的过程是个逐渐认识对象的过程,要经过多次反复推敲、修改才可能接近确切,千万马虎不得。

4、骨架和外形

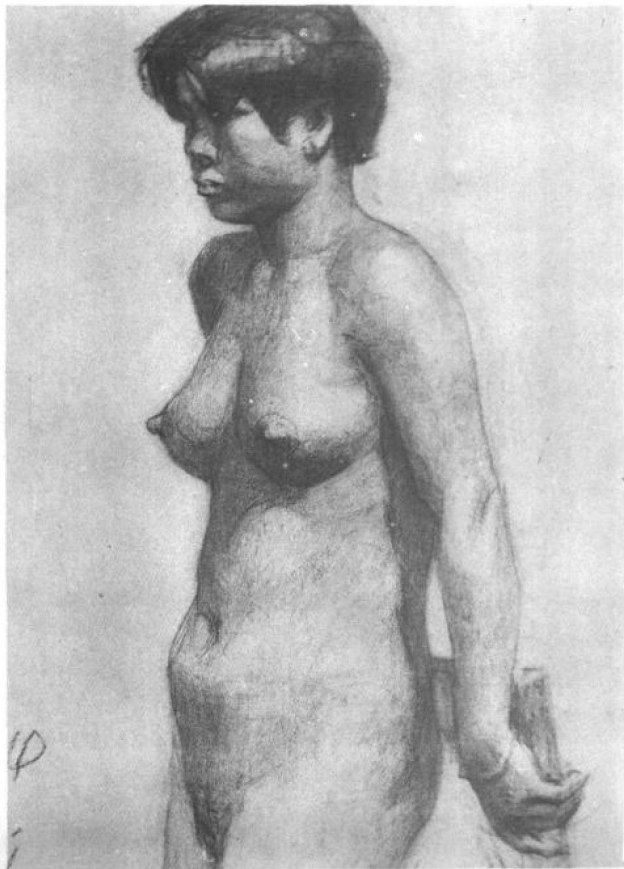
人体的内部构成是骨架,人体的外形是骨骼和它上面附着的肌肉和皮肤构成的。人体这部分的形状和构成关系,我们在人体形态章节中介绍过了。人体外形的突出部多是骨点,但也有转折部位不在骨点上的。这些骨点和转折是:头(顶、下颌)、肩头、乳头、小腹上沿、肩胛、大转子、臀隆起,大家要养成骨架观念,深刻理解骨架、构架对构成形体的意义,抓住了这些骨点、转折点,我们就抓住了身体的大的形态。

这个男半裸处于半侧面状态,画他时,我们要区分出他身体的前面和侧面来,要抓准两者的交界处,它是画立体的重要标志。再有,要抓住中心线,中心线有两方面意义:一、人体是对称的,左右相同;二、人体是有变化的,通过中心线你可以观察出身体的运动状态。最后一个问题是透视。半侧面的形体透视问题相当突出,有两个规律必须遵循:一、近大远小;二、所有平行线一起向两侧视平线上消失。我们在处理身体的透视方面问题时,就可以利用透视规律画出被缩小部分的宽度感来,画出被遮挡部分的存在感来。

5、立体形和具体形

立体形是对自然形体进行的概括和适当强调,和肌肉形相近似。具体形可以说是在肌肉上覆盖了一层皮肤,使突出部分缓和,使细节概括。为使形态更富于对象的特征、特点和不同部位的形态差异,具体画时可分层次画,亦可根据具体部位特点灵活处理。

画男性时要把男性的特征、特点贯

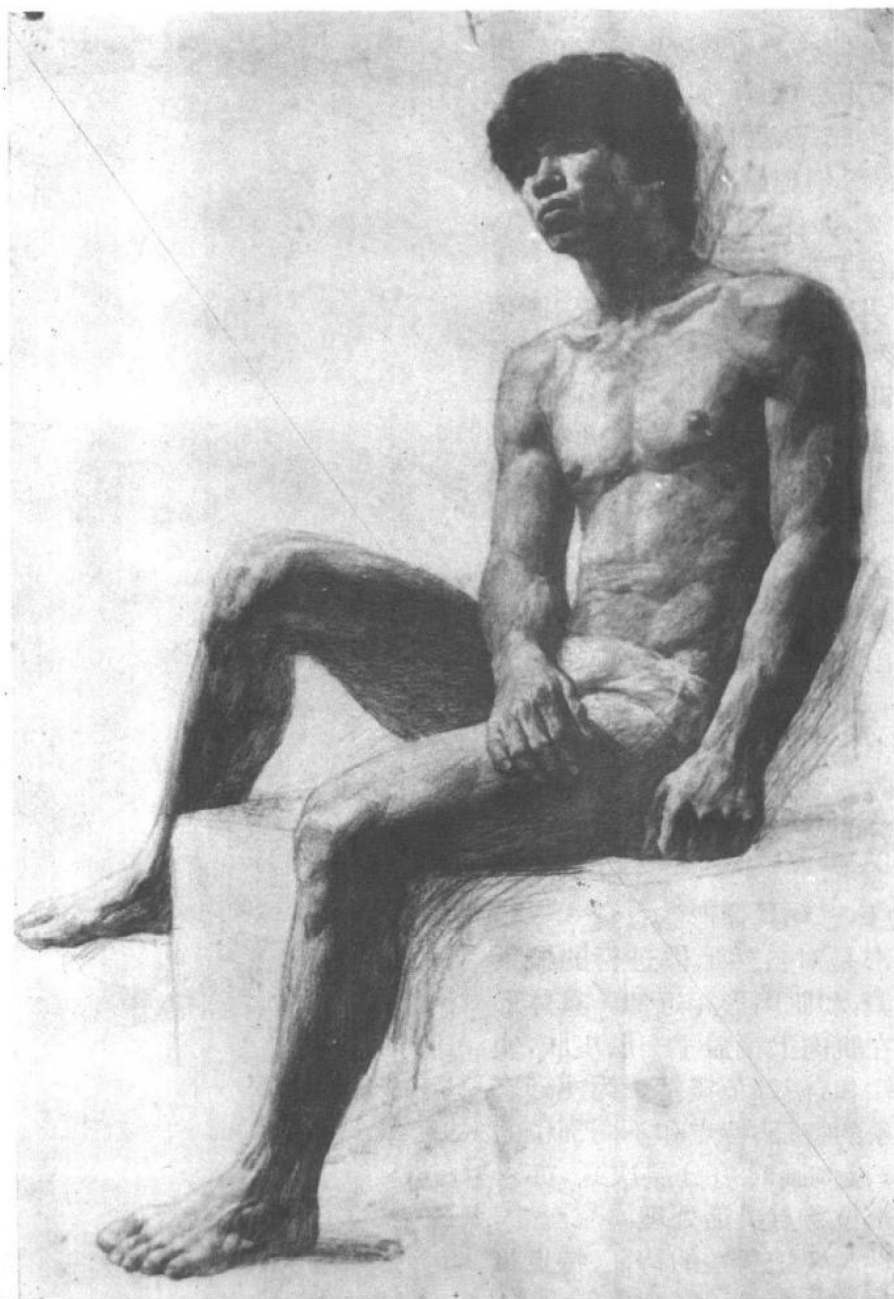

穿到整个身形、体态之中,头要方、硬,连长发也和女性的有别。人体最宽处在胸部,是个前后隆起的扁方体,胸、肩、背都是见棱见角的隆起肌肉,我们要画出它们的方、硬感来,胸和腹部衔接,形成很有气势的倒梯形,腹部平缓柔韧,和胸、肩、胳膊形成鲜明的反差。臀部是全身体积最厚的部位,我们要尽量通过外表画出它的存在感来。

人体最难画的地方是形与形之间的衔接处、两部分关节、肌肉、筋腱的错

综构成,人们形象地称之为榫接、楔合,我们要认真研究、处理这种关系,不要简单化。

块面和明暗是素描造型的主要手段,它们彼此协作,共同显现。形是由不同形状的块面组合成的,光从一定角度照射到它们之上,就产生了不同色调的差异变化。初学者首先要学会认识色块的区别与联系,特别要学会区别带方向性的面和区别受光、侧光、背光关系。

沈名存 作

6. 外表和效果

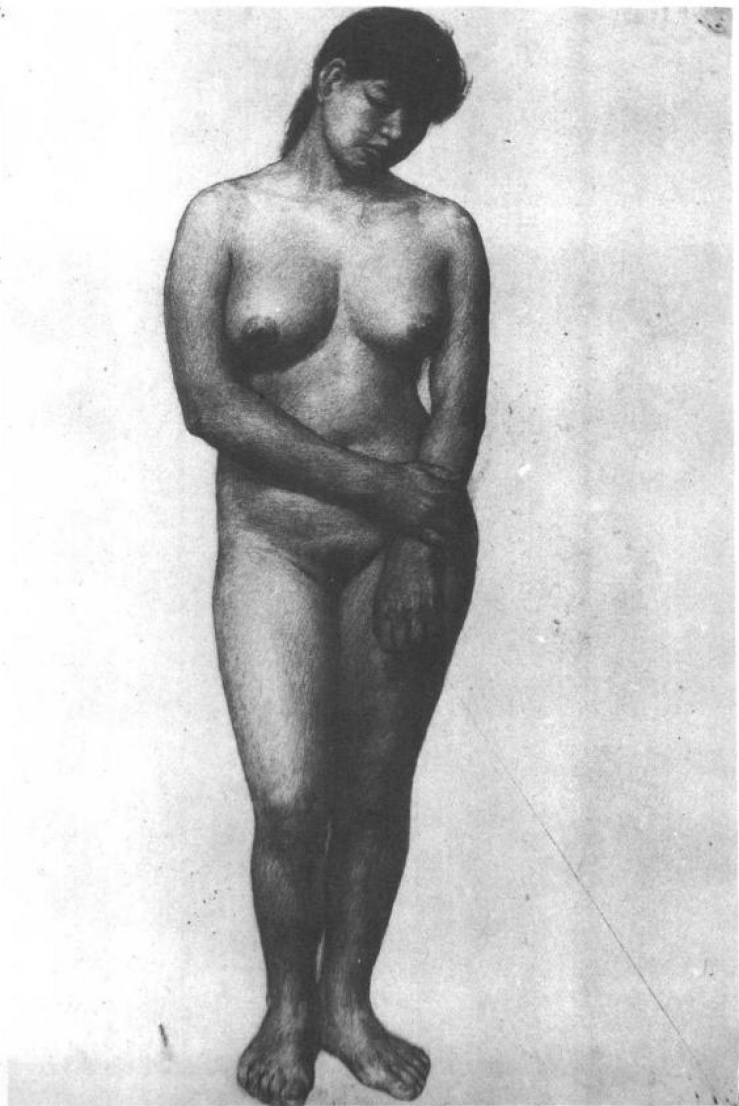
作为男性裸体,我们要画出他的雄壮、结实的仪态来。我们要着重雕琢,使其像雕塑像那样立在人前,虽然头在半身中仅占四分之一,但它的地位仍然很重要,要使它从整体构成中突出出来,要从首领地位来刻画五官。手是仅次于头的表情、传神的器官,要在处理好手和整个躯干的前提下,画出手的特征、特点来。

画外表要注意整体效果,但这并不意味着面面俱到,相反是要把关系拉开,把对象的各个部分不同点画鲜明,在有秩的区别、差异中达到和谐、统一。

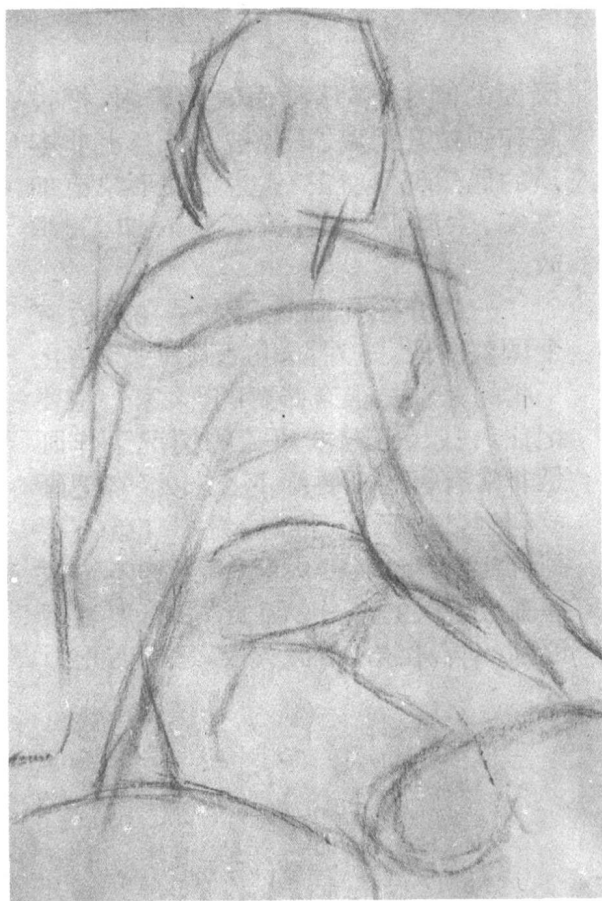
作画到了最后阶段要更加加重对

画面的倾注,多从画面效果着眼,把模特和画拉开距离,不要被对象身上非本质的偶然现象所左右,为了使形象更加真实、生动,可以进行必要的加工、修改。

一般介绍作画过程多是在最后有个调整阶段,这对防止把画画疲,防止平庸的完整是很有必要的。大家一定要记住,在眼、脑过度疲劳的情况下作画是非常有害的。要静下心来,经常把画放到远处去玩味、推敲,看不准就不要画,待到看准时,要大胆挥洒,要不惜改掉画过了头的部分。在此同时,要客观评判,细心收拾,掌握火候,适可而止。

沈名存 作

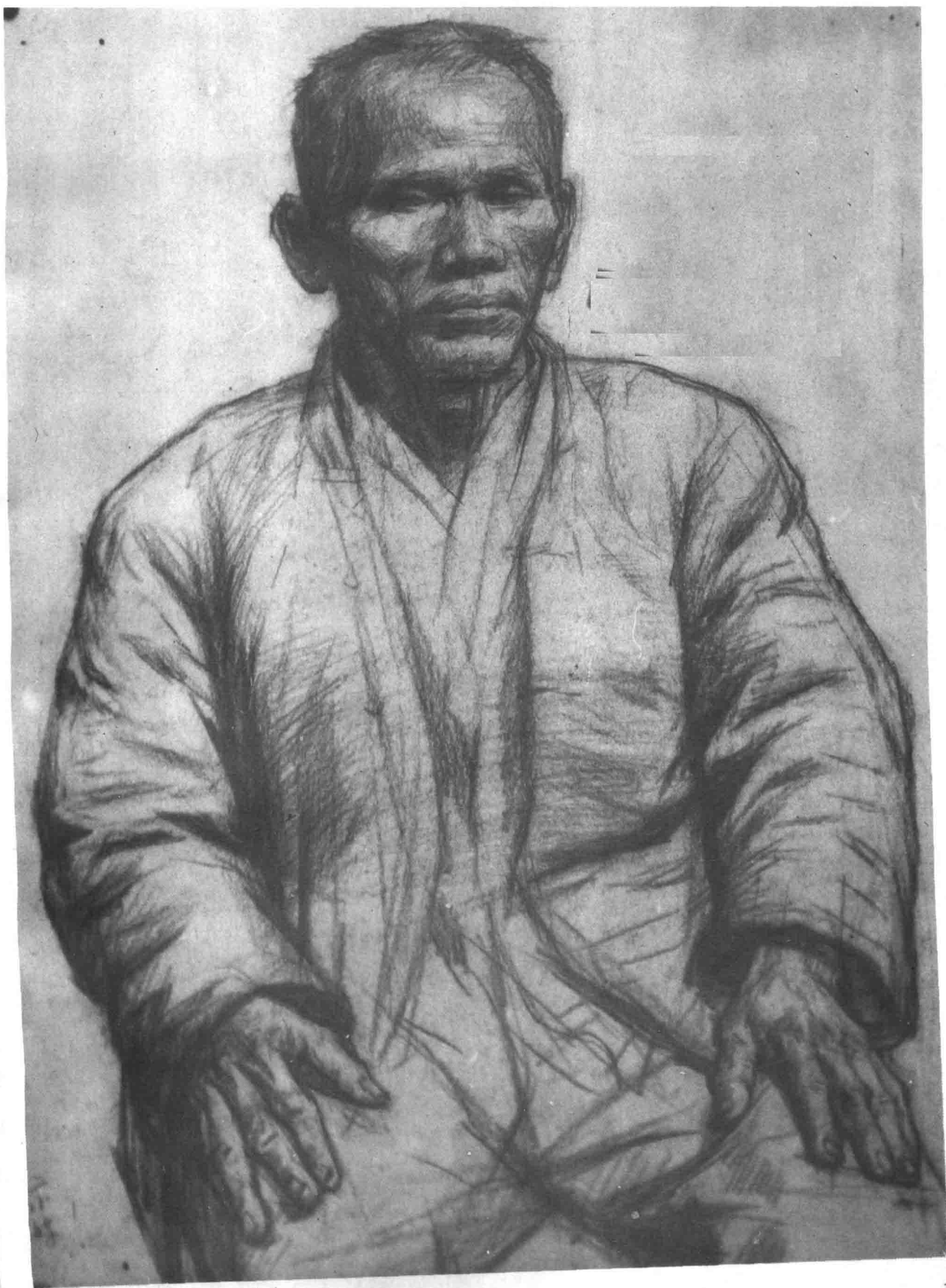

这个苗族老人形、神都达到了一定水平。

沈名存 作

刘晨煌 作

这些胸像都画得比较深入,形象完整,关系到位,对初学者有示范作用。

