

图解

人像素描

绘画跟我学

周小松 著

步骤七 利用对象的现有光线，进一步加强画面的明暗关系。现在我们可以看得到，头发和脸的暗部与亮部形成较明显的反差。暗部概括统一，但并没有因为统一而含糊，这一点是我们容易忽视的，往往在客观上忽略了暗部的结构和塑造，或主观上有误区，以为暗部不可画太多，以免抢了所谓主体的前面。我们要知道，画色彩时暗部色不可脏，颜色要很明确，画素描时，暗部的结构、内容也不可忽略。暗部调子要控制好慢慢上，以免涂死画平，无物空洞。这方面请特别注意，这位男子肖像的图解步骤，因为在这层技巧处理上，它和其他图解示范一样，控制得很好。

图解素描人像

绘画跟我学 周小松 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

2002/10

浙江摄影出版社

责任编辑：郎水龙
文字编辑：黄幼钧
装帧设计：郎水龙
责任校对：程翠华
审校：周晋
责任出版：汪立峰

图书在版编目(CIP)数据

图解人像素描 / 周小松著. —杭州: 浙江摄影出版社,
2000. 3 (2001.6 重印)

(绘画跟我学)

ISBN 7-80536-686-1

I. 图… II. 周… III. 肖像画—素描—技法(美术)—

图解 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 57516 号

图解人像素描

周小松 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路 1 号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 千岛湖环球印务有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 4

字数: 15000

印数: 10001-12000

2000 年 3 月第 1 版

2001 年 6 月第 2 次印刷

ISBN 7-80536-686-1/J·383

定价: 11.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

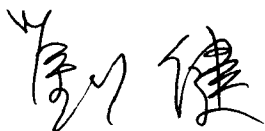
序

美术爱好者常去书店寻觅美术技法教材,但面对满架图书,往往一时无从选择。况且,很多技法书有追赶时尚潮流、规格趋于豪华的倾向,书越来越多,然而往往失却了特色。所幸,这一现象已引起人们的关注,出版业内的有识之士及热心美术教育的学者正重新思考美术教材的分层次定位问题。他们主张,新颖的美术教材应充分考虑读者的心理需求和接受习惯,并将趣味性引入知识教育。《绘画跟我学》就是一套有着这一特色的系列丛书。

此书出自几位年轻有为的中等美术专业教师之手,他们均曾是美术院校的高材生,专业功底扎实,加上勤于思考,悉心钻研专业基础教学方法,精于专业技能的示范和演示,在各自的专业教学岗位上所发明的许多“高招”很能调节学生们的的情绪,教学效果备受赞赏。

这套教材直面有初、中级水平的美术爱好者。内容定位明确,章节、图例编制巧妙、生动;尤其以合理有序的绘画流程还原、分解,以及富有节奏、律动的步骤演示生动有趣,充分反映出教材在教程阶段运行中的相辅磨合关系及指导作用。由于作者富于教学实践心得,又有启发性及想像力的教学提示,因此,本书是学画者由初始入门并渐达学习阶段目标的必要阶梯。

中国美术学院教务处处长

二〇〇〇年一月

目 录

引言	1
第一章 人物肖像素描画法基础	4
一、透视与解剖基本知识	4
1. 透视	4
2. 解剖	6
二、素描肖像绘画基本过程	7
1. 准备工具	7
2. 观察	7
3. 起稿(构图)	8
4. 体面关系(结构)	8
5. 完成阶段	9
第二章 作画示范	10
示范一 老妇肖像	10
示范二 方脸男青年肖像	15
示范三 正面长发女子肖像	19
示范四 长脸男青年肖像	22
示范五 老汉肖像	26
示范六 侧面女子肖像	30
示范七 仰视男子肖像	34
示范八 俯视男子肖像	38
示范九 少女肖像	42
示范十 光头老汉肖像	46
第三章 佳作欣赏	50

引言

素描主要是指单色材料绘制的图画，它是造型艺术的基础，美术家历来都十分重视素描的研习。自然界千变万化、千姿百态，为美术家们的创作提供了丰富的客观对象。而这种造型艺术的创作都能以素描的手段来表现。从概念上去理解素描的含义及意义，或许我们能很快就能明白。然而，如果经过了一个阶段的基础素描训练，积累了一些实践经验，仍旧会感到，仅从素描是单色材料绘制的图画这样笼统地去理解是不够的。确切地说，素描不单是指一种最基本的描绘方式，更重要的是可以用这种描绘

《玛丽亚》
〔西班牙〕洛佩斯

的技巧及造型的规律,来表达我们对对象的真实感受乃至通过这种表达来表述自身。当然,这是素描艺术的较高阶段与境界。在素描的基本阶段,我们还是得从观察方法、理解方式、描绘方式等基本技巧入手,并反复练习,这样,我们对素描的理解会相对透彻,掌握也会较快。

人物肖像素描是素描中重要的一节。我们学素描一般是从石膏几何体、石膏像开始入手的,然后转入学习人像素描阶段,它与前期的石膏像训练既有联系又有区别,但两者都遵循素描的基

《男人头像》[法国] 德加

本规则。素描的一些基本技法适用于它的所有表现对象，不管是风景素描、静物素描还是人物素描都是如此。掌握了一定的素描技巧，是可以去画任何对象的。区别在于被描绘对象有所不同(比如石膏像和真人)时，我们如能运用一些更为具体的特定的方法和技巧，就会将对象表现得更为精确和深刻。另外，从一般意义上讲，人物素描是素描的提高阶段，难度较大，艺术院校常把素描作为考试的主要内容，故而必须重点学习。

第一章

人物肖像素描画法基础

素描中,形体是第一位的,对作为具象写实的人物肖像素描,我们总是要反复强调形体。“形”指轮廓,“体”指体积,“形”又包含了“体”,因而形是素描的根本,是最重要的。为了使“形”趋向完美,我们就得从最基本的知识学起。

一、透视与解剖基本知识

在我们着手画一张素描头像之前,有两方面的基本知识是必须先掌握的:一是透视知识,二是人物头部的解剖知识。掌握了这两个方面的基本知识,我们画中的“形”才会少出错,才有可能画出一张好画。

透视学和人体解剖学是两门独立的学科,其中一些有关知识的运用,是人像绘画所必须的。素描头像中用到的透视知识,不需要像学建筑要求的那样复杂,作一般掌握即可。至于解剖学,更不用像学医要求的那样精通,只需对人体的头骨和头部肌肉的情形大致掌握即可。

1. 透视

透视的三要素:视平线、视点、消失点(灭点)。

视平线 是与观测者眼睛视线相同高度的一条水平线。当观测者坐下时,视平线变得比较低,当观测者站立时,视平线便提高。

视点 正如其名,指观测者的眼睛位置。

消失点 又称灭点,指实际上互相平行的线因与画面不平行而向远处延伸会聚的消失点。

透视法有三种:平行透视、成角透视、倾斜透视。

平行透视法 在图1中,你可以看到带有一个消失点的平行透视的例子。图中四个立方体的一组与观测者的视线垂直,即这一组面与画面平行,而另外的面投射出去的线都消失在视平线的同一点。正面的肖像与正侧面的肖像都是运用平行透视法。

成角透视法 图2是带有两个消失点的成角透视的例子,图中立方体的两组面都与画面不平行,投射出去的两组线分别会聚在两个消失点上。在肖像画中,侧面(除正侧面外)的肖像均为成角透视。

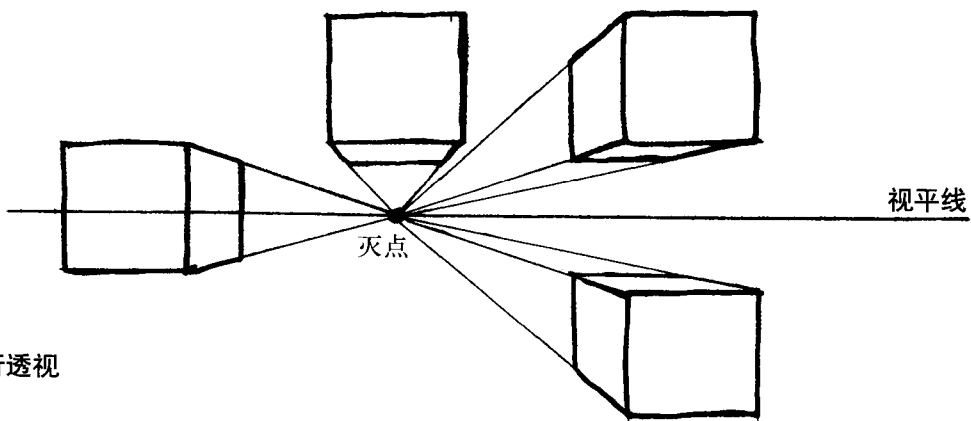

图1 平行透视

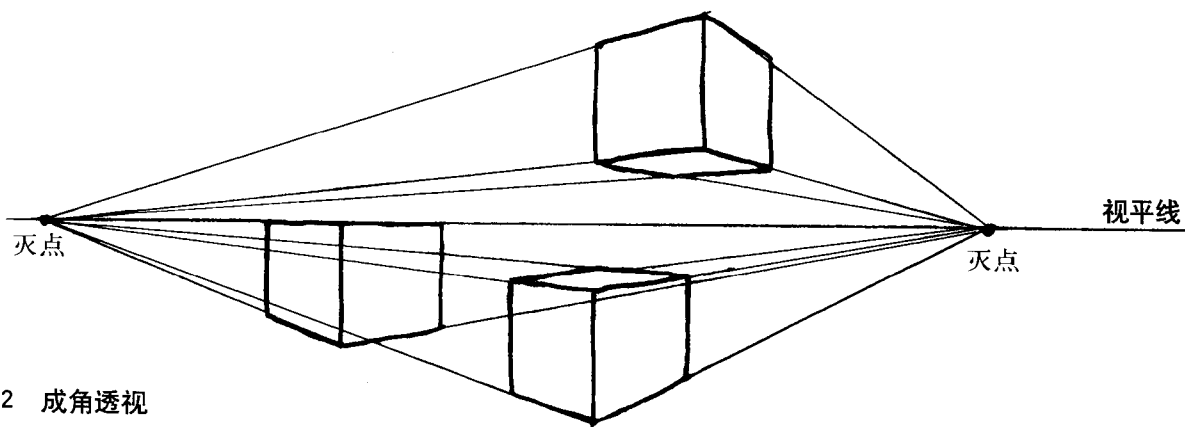

图2 成角透视

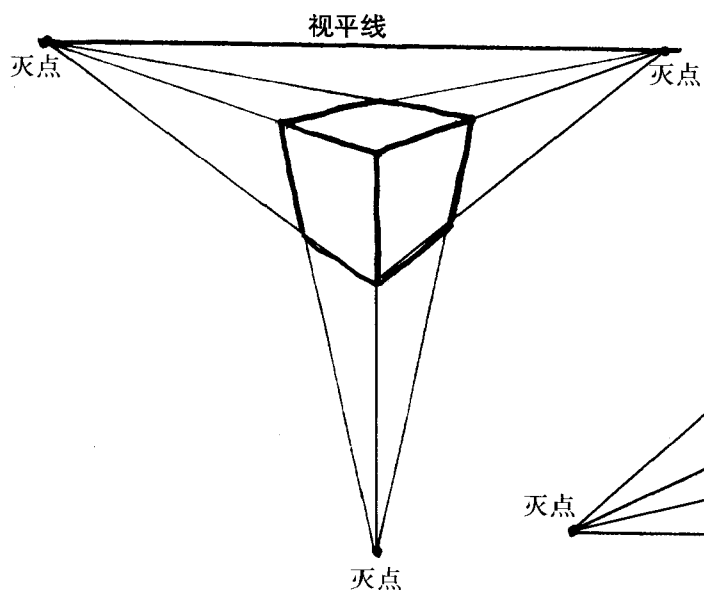

图3 倾斜透视(俯视)

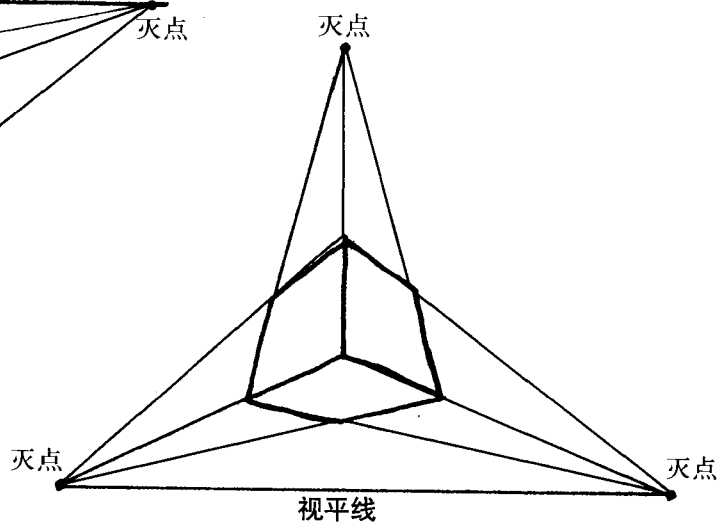

图4 倾斜透视(仰视)

倾斜透视法 倾斜透视法运用于描绘不在视平面上的物体，如头像中的仰视与俯视。倾斜透视有三个消失点。见图3、图4。

2. 解剖

画人体或头像，仅凭观察、目测是很难将对象的人体结构关系(其中包含骨骼和肌肉关系)表现到位的。只有掌握了一定的解剖知识，画起来才会有据可依、有的放矢，从而获得既准确又生动的画面效果。头部解剖知识包括两方面，一为头骨，二为肌肉，内容较少，也比较浅显易懂。

下面，我们先结合图5了解一下人体头骨的基本结构。

人的相貌千差万别，但生理构造基本一致。头骨由22块骨组成，头颅8块，脸部14块，我们只要掌握图5中标明的6块即可，头骨上有一些突出的点即骨点，对造型来说很重要。这些骨点的位置决定着头像的轮廓和形体起伏。

接着，我们结合图6了解一下头部肌肉的基本结构。在画人物头像时，有些肌肉我们可以通过表皮看出，但若掌握一定的肌肉解剖知识，便十分有利于我们观察和表现，并加以强化，这样，被描绘出的形体会更加结实而厚重。图6中标明的肌肉是我

1. 额骨
2. 颧骨
3. 上颌骨
4. 下颌骨
5. 颞骨
6. 顶骨

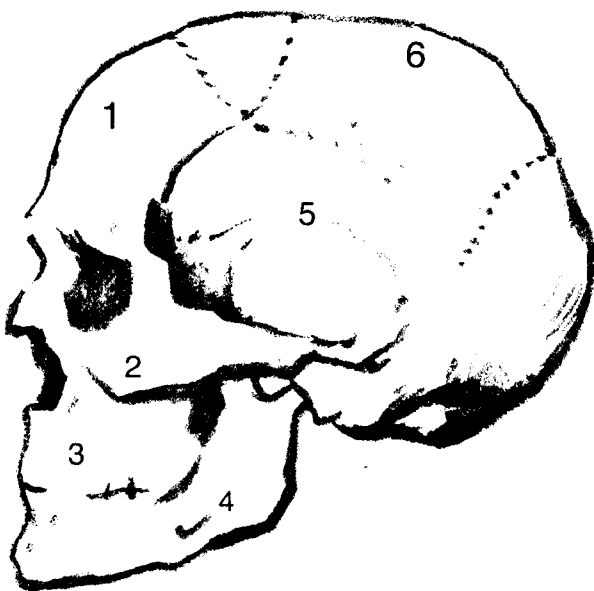
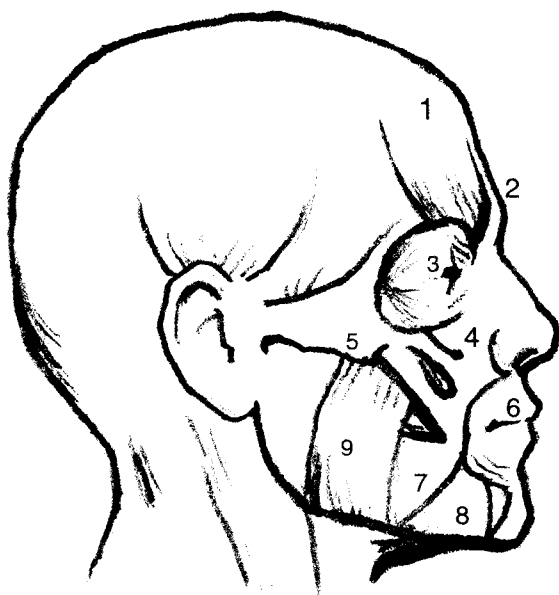

图5

1. 额肌
2. 皱眉肌
3. 眼轮匝肌
4. 上唇方肌
5. 颧肌
6. 口轮匝肌
7. 颊肌
8. 三角肌
9. 咬肌

图6

们力求掌握的。

二、素描肖像绘画基本过程

1. 准备工具

掌握了必要的透视和解剖知识,我们就可以在心中有数的情
况下开始画一张肖像画了。在此之前,绘画工具必须准备好。

画素描的工具很多,除了画板画架以外,还有木炭条、炭精
棒、炭铅、铅笔、钢笔、毛笔等,甚至用油画材料画单色画或作
简单上色。在此,主要用铅笔进行讲解示范,配合的工具是橡皮
和橡皮泥。铅笔从2H到8B型号均应备齐,起稿开始阶段用质
地松软的5B、6B,往后深入可渐渐转为硬铅笔。橡皮尽量少用,
以免破坏纸质而不利于深入刻画。至于画纸,用铅画纸或不是太
光的白卡纸均可。

2. 观察

工具准备好后,我们便可以坐在画架前进入画境了。

先是观察对象。一定要注重自己的第一感觉或称大感觉。这
时模特儿给我们的是一个很直观、很真实的印象。他(她)的年龄、
情态、胖瘦等均于刹那间映入眼帘,闪入脑际,但在我们长时间的
注视和描绘中,这一印象容易逐渐走样。因此,我们在画前观
察之后,要对全画有一个初步设想,并以此来引导画面的进行。
尽管这种设想会随着深入观察、描绘而发生一些变化,但我们还
是要力求把握住这种依据大感觉而来的对画面的预想和设计。所
以,我们的观察,既要有一种“进入”对象的观察,又要有一种

《德加像》(摄影)

“局外人”的观察。“进入”式观察是为了使画面的任何局部都能作深刻地表现,“局外人”式观察是为了始终保持画面良好的大形感、整体感。

3. 起稿(构图)

起稿最初考虑的是如何在画面中合理地安置模特儿(即构图)。比例不要太大(最好不要超过真人,即在1:1的范围之内),也不要过小(画面会显得太空)。其实肖像的构图是容易的,只要将模特儿要描绘的部分画在纸中央,既不顶天立地,又不过小地挤在中间即可。

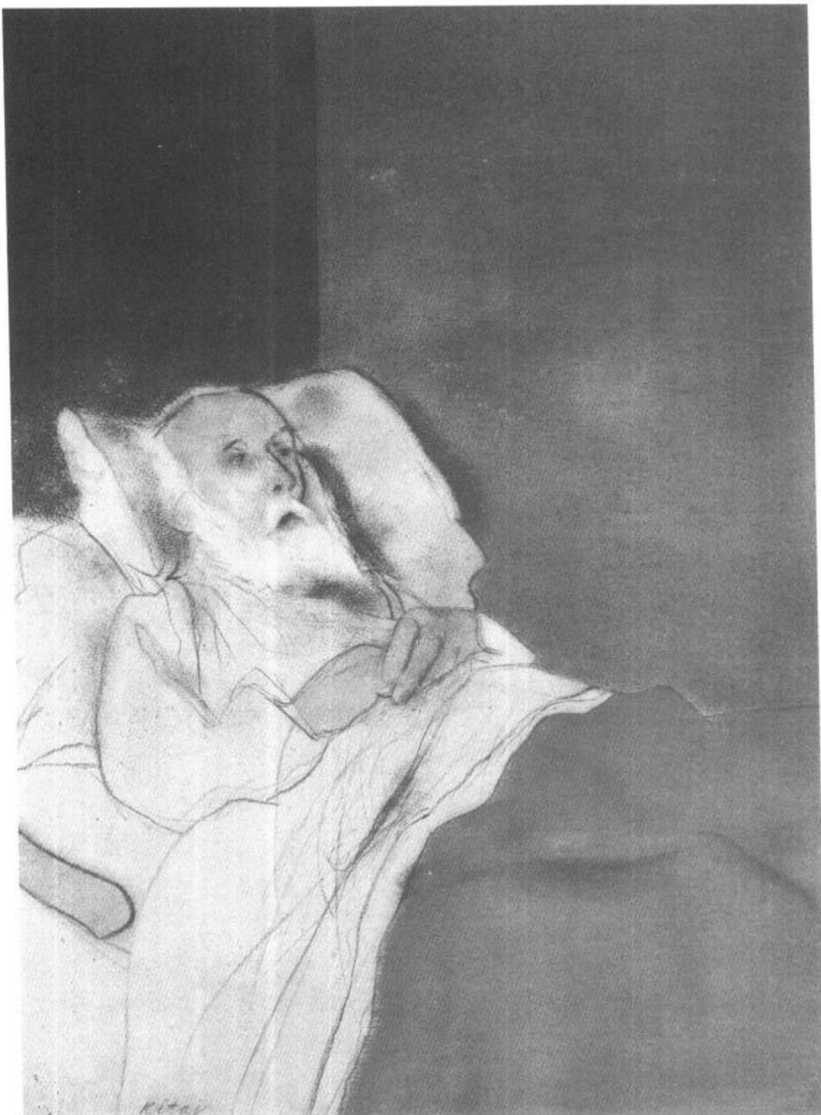
4. 体面关系(结构)

通过起稿定位之后,画面的大形大关系出来了。这时,我们不要急着从局部入手,还是要从整体出发,将头部作为一个整体来看。找出这个球体的最大的几个块面,再在此基础上分析,找小的块面乃至更小的块面。对于体块关系的寻找,我们必须着重了解“结构”这两个字的涵义。

所谓结构,指物体各组成部分的搭配和排列以及它们的结合与构造。人物、动物、植物、山川、河流、房屋等都有它们特有的造型与结构,我们若将这一切都当作素描的描绘对象的话,就要研究这些物体的基本形状和长短宽窄、比例尺度等构造关系。同样,如果将人物头像作为表现对象,当然要好好研究一下人的头部结构。

这个结构的涵义不仅仅是解剖意义上的,而且是各局部形体的构成、穿插、榫接、楔合的组装关系,应将各部分看成像机器部件那样可以拆卸与组装,它们组合应是严密紧凑、无懈可击的。就人物肖像素描来说,结构学习主要包括头部骨骼与肌肉,前面我们已经作了必要的了解。当然不需要像学习医学解剖那样去背所有骨骼的名称、肌肉的名称和它们的起止关系,只要对头骨的大形和头部主要骨骼位置作基本了解即可,画时抓住骨点。肌肉也如此,画时可对它们加以适当强调,这样有利于表现头部形体结构,使头像看上去更结实。一张素描作品,特别是考试的素描作品,结构的严谨准确与否,始终是评判的重要标准。其他的如依附于外在条件而形成的明暗、色调、前后虚实都会随条件的变化而变化,是表面的因素,惟有结构是不变的,是内在的因

《德加像》
〔美国〕基塔

素。

5. 完成阶段

形体结构的把握，又得依靠深入刻画功夫，不然即使对结构有一定的理解，也是表现不出或不到位的，这就需要有扎实的手头功夫。画得熟练了(须多画速写)就容易深入进去，使一张画丰满起来并得以完善。如何进行深入以及一张素描肖像全过程的操作，请详阅后面的示范章节。

第二章

作画示范

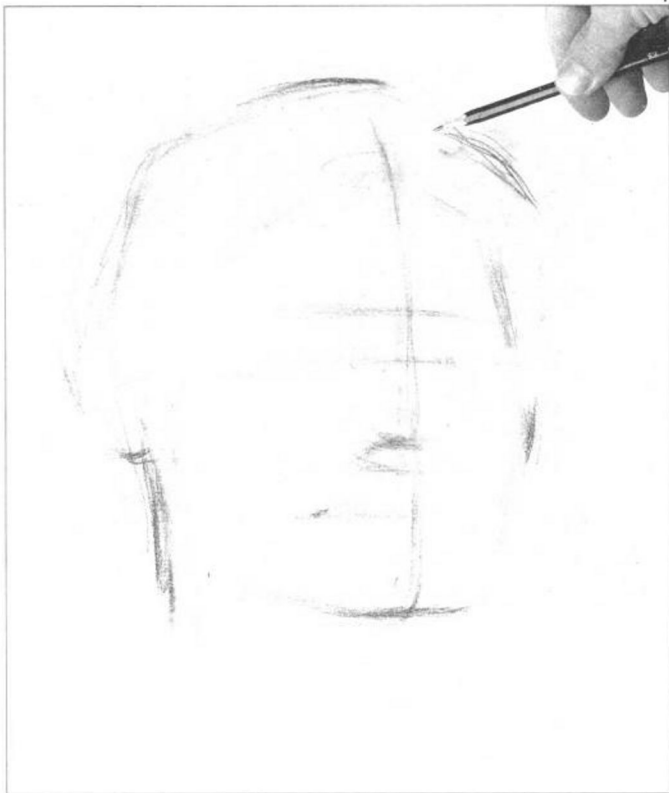
示范一 老妇肖像

应该明白，画这位老妇肖像的第一步，其实是在步骤一之前，那就是审慎的观察。无论如何，我们要在画之前仔细观察对象，找出对象的特征。哪怕是看上去再平板的对象（考试时的模特是我们无从选择的），我们也要找出一些吸引我们、使我们感兴趣的地方，这样我们的画才会有吸引他人、使他人感兴趣的地方。在观察对象的同时，我们也要根据对象考虑一下如何来画这幅画。比如青年女子，我们可以画得相对细腻一些、软一些，如果是青年男子，我们可以画得硬一些，突出其面部结构特征、加强体积感，这只是最基本的要求。实际上，每一个对象会引起我们的不同感触，结合有了一定的经验积累，我们便能自然而然地找出自己

的作画方法。因而，在作画之前，对对象的观察、理解、判断和对画面作大致设想应该是第一步。

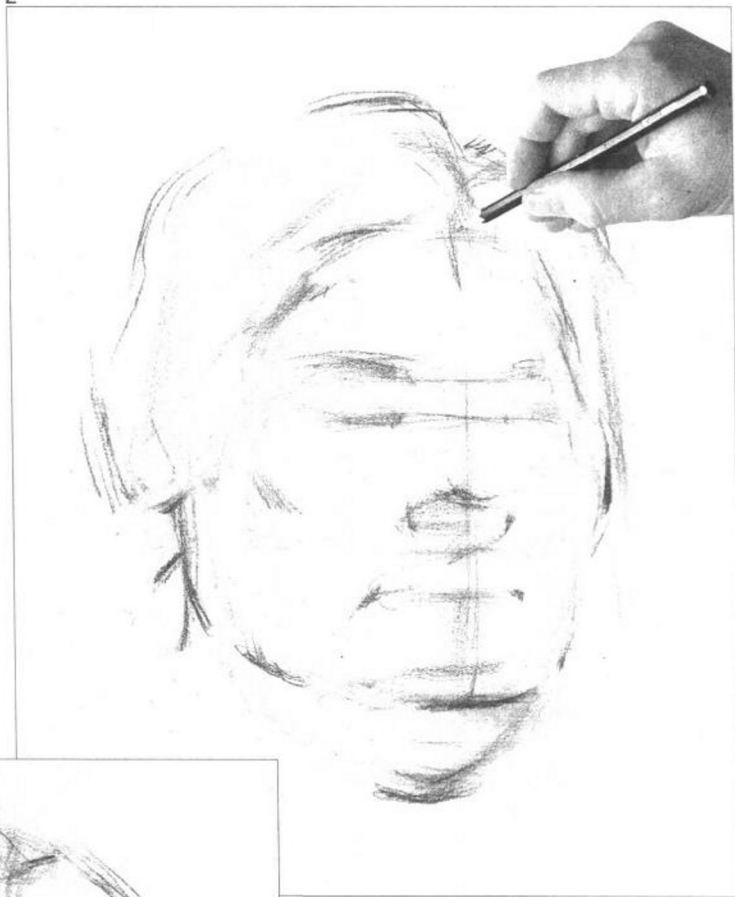
这位老妇看上去虽然较胖、肌肉松弛，但精神不错，目光有神，头形较方正，显得厚重。画前的观察判断，决定了我们如何去抓住对象的特征和精神气质。在描绘的时候，要抓住松弛的肌肉所呈现出的一块块易于表现的体积和较胖的头部所显现出的敦实感的这一特点。

步骤一 首先将头形的上下左右最外点定好，要注意长和宽的比例关系。然后画出动向线。对象的动向线并不复杂，是不很明显的成角透视，我们可以将对象眼、鼻、嘴三条透视线画得较平。

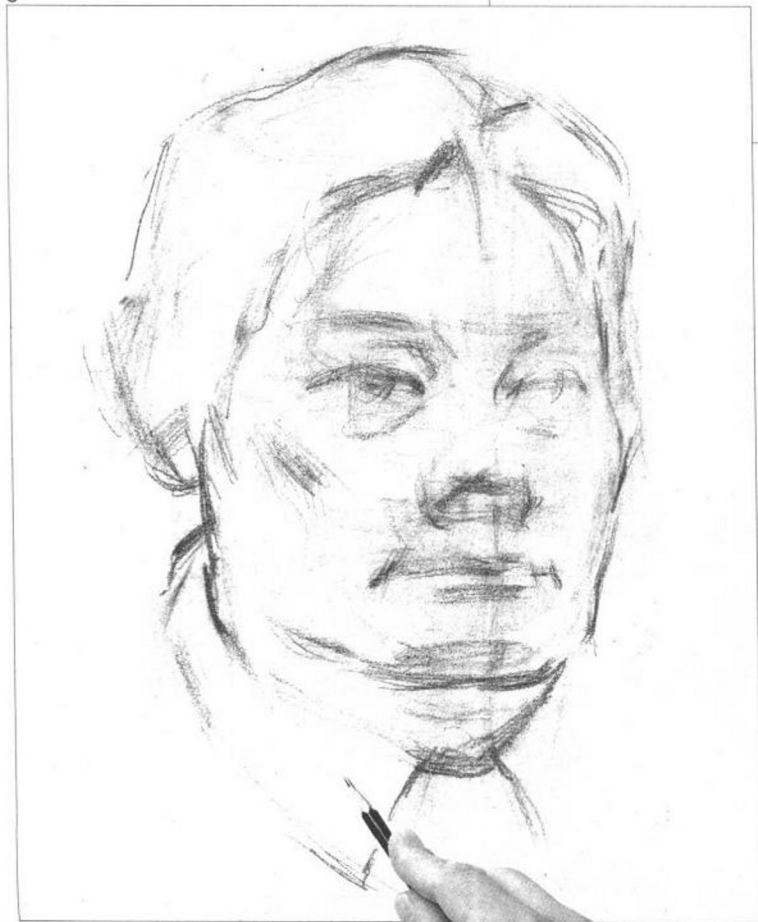

步骤二 在动向线上找出五官位置，并初步确定头形。此时下笔不宜过重，要特别注意各点的位置。

2

3

步骤三 基本确立头形、五官的位置形态。这时的用线应注意，既要做到整体观察，不要将东西画得细小碎杂，又要注意不要画得过于生硬和用直线大刀阔斧地拉和切(这是易于出现的错误)。最主要的是在观察和理解时，要把握住大形、抓住大的体块关系。下笔时要有一定的韧性和弹性。同时，直线要与弧线相配合，因为一味地用直线反而会将形体画僵，尤其是人像，直线不易画出对象细节特征，形也较难画准，而且画面本身的韵律美感也会被破坏。

步骤四 在头像基本确立后，可开始在五官上多花一些精力。不过应注意，画五官时容易缺乏分析，被动地跟着对象走。如只是简单地画上眼睑、下眼睑的线，鼻孔、鼻翼的线，唇线等，这样画会显得僵化，五官反而显现不出来。因此，我们应将注意力放在五官的体块特征上：眼睛是怎样作为一个球体嵌在眼眶内的，鼻子是怎样作为一个多面体(鼻梁、鼻梁的两侧，尤其是鼻子的底面，在透视明显的情况下，须加以强化，以增强鼻子的体积感)安在面孔上的，即使嘴巴，也应把它看作是上唇、下唇及下唇底部三个面的关系。将一定的形放在体块中，形才会贴切到位，这样的形体结合，形才真正得以成立，这也是继续往下深入刻画时所要遵循的原则。

步骤五 在刻画五官的同时，其他方面也适当跟上，如头发、脸型、衣饰，以保持画面的完整感。

步骤六 步骤五的形相对明确以后，我们得强化一下体积感。首先，请注意脸上这道大的明暗分界线，然后是五官中的一些体块转折的交界线，比如鼻子，光线虽然较平，但通过观察分析还是能看出它的形体转折关系的，因而我们应通过强化这层关系来加强鼻子的体积感。另外请注意下巴边缘线附近的一道交界线，这也是容易忽视的。下巴的这层转折关系也要加以强化，以加强下巴和整个腮帮的体感。