

重磅出击 阶段教学

ZHONGBANGCHUJI JIEDUANJIAXUE

素描人像

SUMIAO RENXIANG
MING'AN XUNLIAN

明暗 训练

管恩增 / 著

» 02 素描的范畴和含义 好的素描人像具备哪些特点?

» 03 人像解剖画法

» 04 眼睛的画法 正面眼睛画法 半侧面眼睛画法/侧面眼睛画法 半侧面眼睛画法/侧面眼睛画法

» 05

» 06 鼻子的画法 正面鼻子画法 /半侧面鼻子画法 /侧面鼻子画法

» 07 嘴的画法 正面嘴画法/半侧面嘴画法 /侧面嘴画法

» 08 耳朵的画法 正面脸耳朵画法/半侧面脸耳朵画法/侧面脸耳朵画法

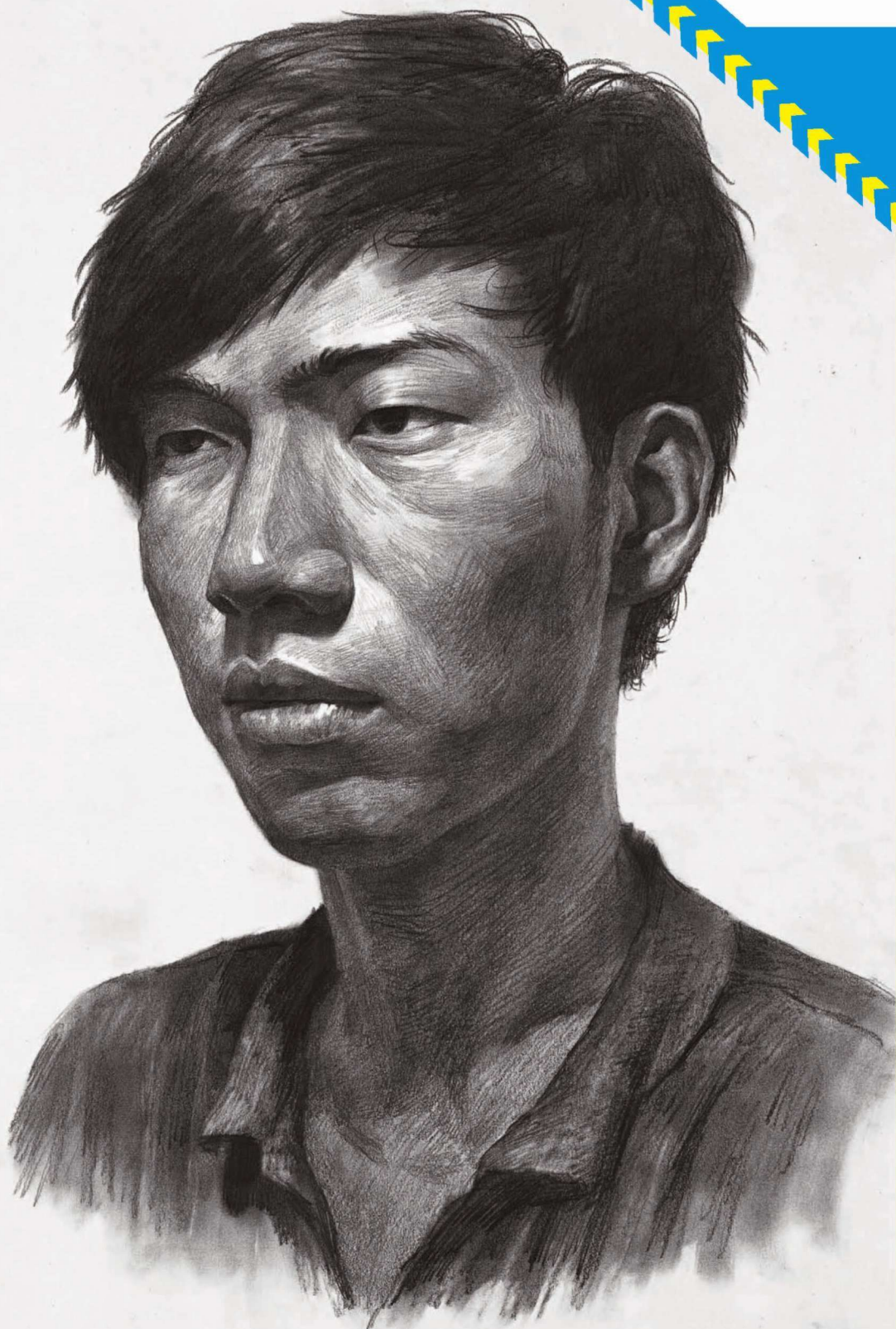
» 10 男青年头像的画法

» 12 女青年头像的画法

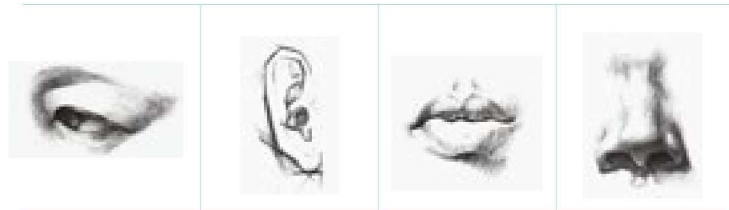
» 14 中青年头像的画法

» 16 老年人的画法

» 34 素描人像详解



江西美术出版社



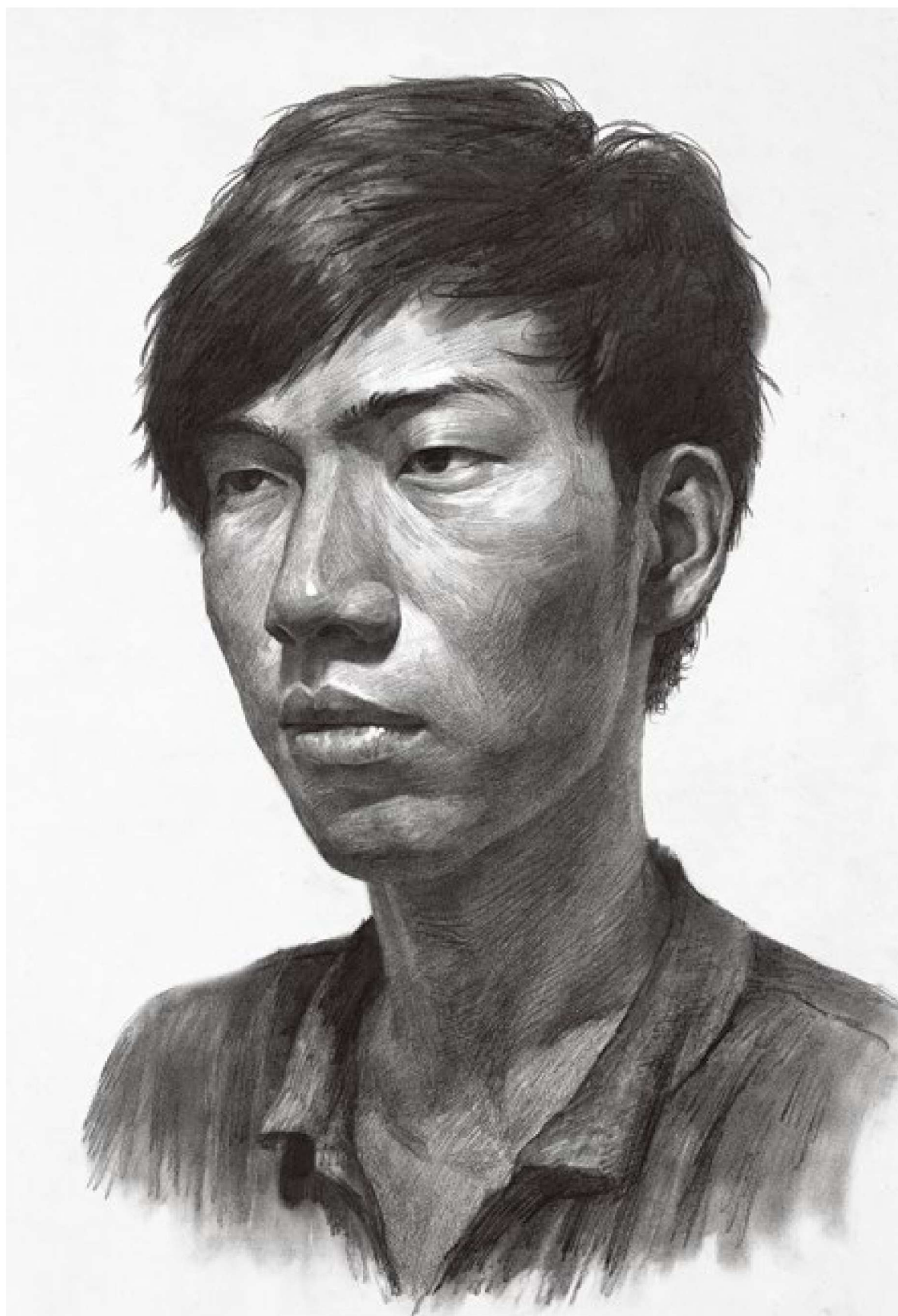
目录 contents

2 / 素描的范畴和含义 2 / 好的素描人像具备哪些特点？ 3 / 人像解剖画法 4 / 眼睛的画法 正面眼睛画法 / 半侧面眼睛画法 / 侧面眼睛画法

5 / 鼻子的画法 正面鼻子画法 / 半侧面鼻子画法 / 侧面鼻子画法 6 / 嘴的画法 正面嘴画法 / 半侧面嘴画法 / 侧面嘴画法

7 / 耳朵的画法 正面脸耳朵画法 / 半侧面脸耳朵画法 / 侧面脸耳朵画法 8 / 男青年头像的画法 10 / 女青年头像的画法

12 / 中青年头像的画法 14 / 老年人的画法 16 / 素描人像详解 34 / 精品范画



素描的范畴和含义

“素描”一词,是英文 drawing 的意译,“是以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感、创意或构想的艺术形式”。素描最早是指绘画之前的素材和草图,中国古代称其为“粉本”,也就是绘画在施色前的素稿,并有“非彩为素,摹画为描”的说法。欧洲历代大师都很重视素描的价值。文艺复兴三杰之一的米开朗基罗说:“素描是绘画、雕塑、建筑的最高点,素描是所有绘画种类的第二源泉和灵魂,是一切科学的根本。”19世纪法国画家安格尔认为:“绘画的表现力,要求有丰富的素描知识,因为缺乏素描知识不可能获得优秀的成绩,所以只有在素描上具有特殊才华,才能达到这种极大的准确性。”俄罗斯著名美术教育家契斯恰科夫认为:“素描是至高无上的,许多艺术家因它而辉煌灿烂;素描固如磐石,许多艺术家的城堡以它为奠基。素描是一切造型艺术的基础。”素描,是视觉着眼,是作画者对于视觉信息最直接的反映和处理,并因着一定的情感或理念的指导趋于深化的视觉演化过程。素描是以单色线条和块面来塑造物体,是艺术创造过程中的必要手段,也可成为独立的绘画形式,以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。

好的素描人像具备哪些特点？

学习应试阶段的素描人像要求造型准确,形象生动,黑白灰关系明确,手法娴熟,节奏控制得当。

- 1. 造型准确:** 要求画者深入了解人物头部骨骼与肌肉结构,严格把握对称原则,同时控制好透视规律影响下对象的结构变化,时刻保持整体的观察与作画意识。
- 2. 形象生动:** 对模特的观察要把握住第一印象,分析这些印象源自哪些区域,这些区域便是你感兴趣的点。在造型阶段要特别对模特的眼神做出如实的捕捉,眼睛是整个五官区域中绝对不能概念化的地带。头颈肩关系也很容易被忽略,人物神态活灵活现就是要靠全身的协调才能实现,头颈肩呆板的组织关系很难营造出生动的画面。
- 3. 明确黑白灰关系:** “灰”是素描中最常出现的问题,是黑白灰关系没有经营好的一种表现。每种画面的色调特点不尽相同,所以黑白灰的关系定论会产生差异,但相同的是都要保持好画面所要传达的形体结构关系的完整并且视觉效果能让人们接受,黑白灰关系虽属于色调关系,但却直接影响着最根本的形体结构关系。按其本身来讲,黑白灰效果按照所传达的结构效果的不同会有个基本的尺度(也就是黑白对比强度),比如人们更喜欢晴朗的天空,所以容易接受对比相对较强的效果。
- 4. 手法娴熟问题:** 素描水平的高低很大程度反映在手法的熟练度上,艺术行业虽说都倡导观念的先进,但谁都无法回避手法的重要性。手法很大程度上影响着作品的质量,拙劣的手法有时候是致命的。
- 5. 节奏问题:** 节奏是源自于音乐的一个词汇,很形象地说明了所表示的意思——在一定范围内具有某种规律的变化。节奏关系其实就是一个互相区别但又包容的关系,即哲学中的对立与统一。中国的太极双鱼图是关于节奏的典范。

边缘线的轻重、粗细、强弱都要随着其结构起伏而发生有规律的变化,这个规律取决于物结构本身与外界的光线,以脸为例:脸的结构决定了起伏变化的面部,光线的照射会使面部的边线较细、较浅、较敏锐。暗面边线相对亮面就显得较粗、较暗、较柔和。

如果说线的节奏关系属于形的范畴,色的节奏关系则是区别于形的另一个范畴。黑白灰关系属于色的领域,色调节奏常反映在构成画面的各个色块间的色差关系上,色块之间要遵循既区别又联系的原则,这就阐释出了美术最高指导原则——变化与和谐。

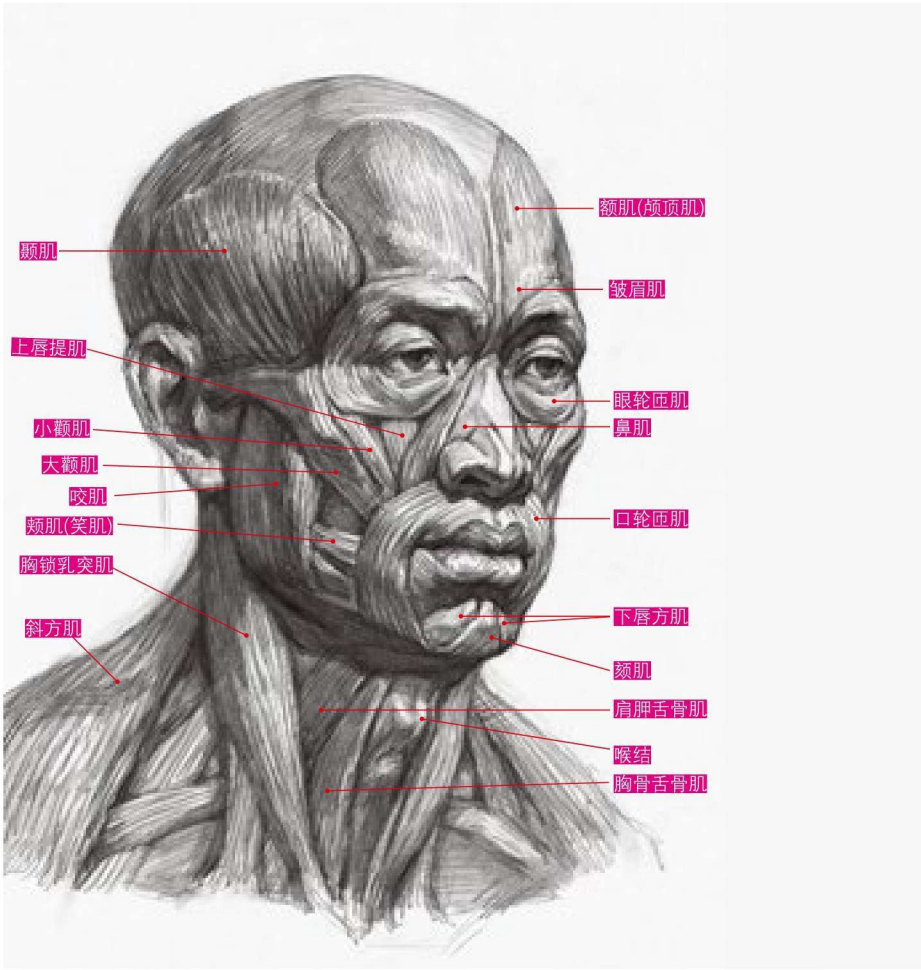


人像解剖画法

素描很重要的一点，表现在对人物解剖知识的掌握与运用上。研究人物的自然形态离不开对其内在构造本质的了解，人物头部骨骼与肌肉的组合决定了人像的基本形体特征，以及自然形态生长的规律等。

艺用解剖注重人物造型、结构与功能等方面的研究。你必须了解肌肉和骨骼它们的形态、构造和功能，以便更深入明确地体会形体。

骨骼和肌肉的内在关系：“**骨骼决定人的结构**”“**骨骼是固定不变的支点**”。肌肉与人物的外形有着最直接的联系。通过练习，可以提高你的素描绘画能力。



人像透视画法

所有的物体都处于一个现实的空间中，在视觉观察上都要受透视规律的影响。透视的产生不是物体本身形态的改变，而主要是从事绘画行为的主体——眼睛的特殊结构所致，人眼的成像原理是凸透镜成像，因而看到的物体会发生一定的变形。

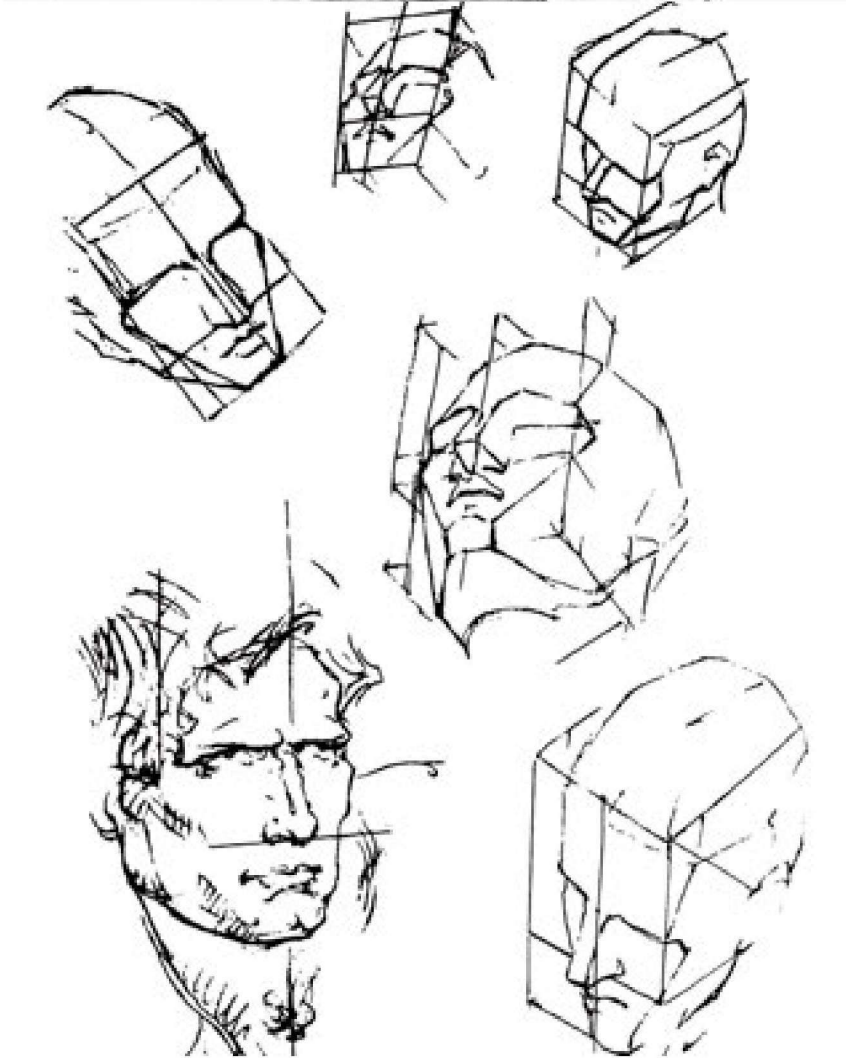
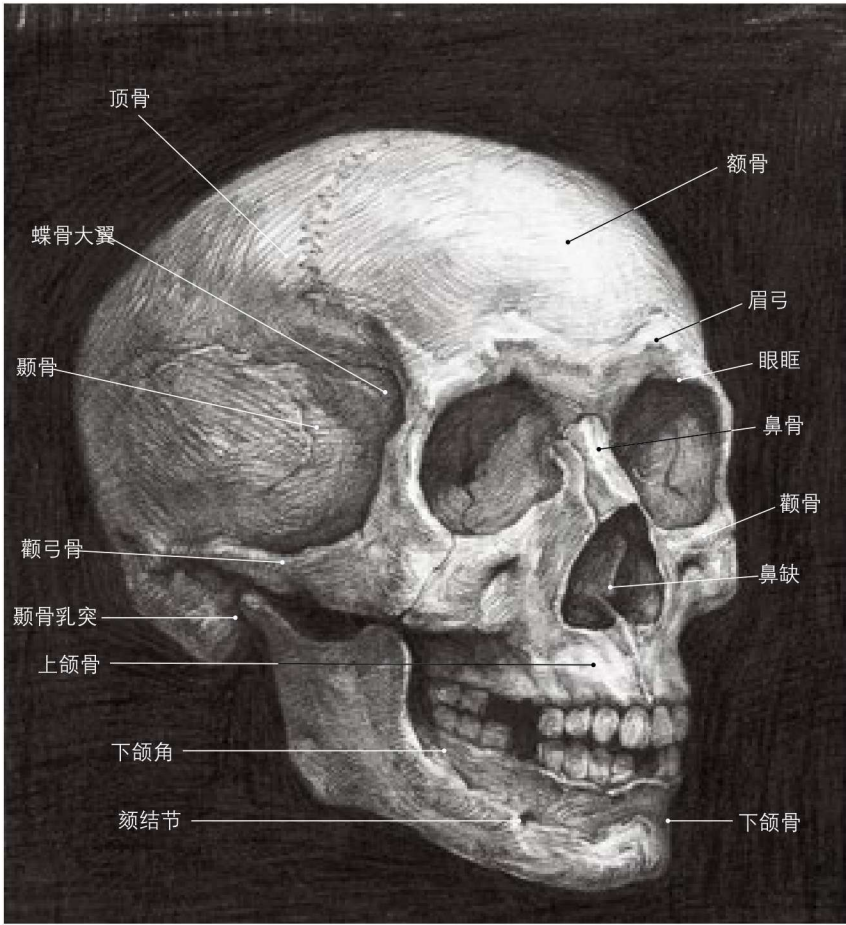
透视规律在我们素描学习中可以大致理解为近大远小、近宽远窄、近实远虚（空气透视）的基本规律。

在人像素描过程中，根据视角的不同分为仰视、俯视、平视三类，而这三类都会因受到透视规律的影响产生相应的变化，正确把握这些关系在人像写生中可以更为从容，更有效率。

仰视：当视点低于对象时就会产生仰视效果。仰视也因观察距离的远近和仰视角度的大小而发生变化，此处阐释的是仰视典型状况下的透视特征。当处于正面仰视角度时，人物双眼连线上移，头顶面积缩小，正面五官间上下距离缩短（眉弓底面增大，上眼睑面积缩小、厚度增加，鼻梁缩短，鼻底面积增大，人中缩小，上唇增厚，下唇底面增大），下颌底面增大，耳朵位置下移，脖子面积增大。（建议：当画者与模特过于接近时，会发生较大的透视变化，同时由于两只眼睛有一定的间距会出现两种视角，所以闭住一只眼，采用一个视点会更准确。）

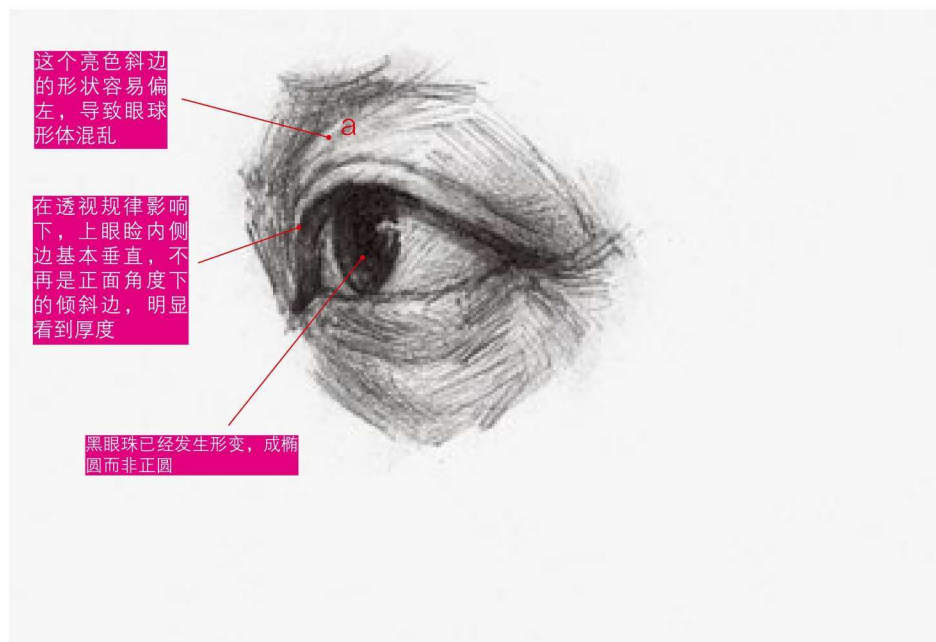
俯视：当视点高于对象时就会产生俯视效果。头颅顶面增大，三庭间距离依次缩短，鼻子距离根据透视强度会不同，上唇面积增大，下唇面积缩小，下颌基本成为一个微小的面或被遮挡，耳朵位置上移，脖子面积缩小。

平视：是比较普通的角度，也是最常见的角度，形的把握难度相对较小，参照模特把握平稳即可。平视角度在体量感上跟仰视与俯视相比相对较弱。



眼睛的画法

画眼睛时，**要注意眼睛本身球体的感觉**，以及它与眼眶和眉弓的关系。玻璃体的眼球嵌入眼眶中，上、下眼皮有一定厚度包在外面，黑眼珠与眼白要作为一体与上下眼皮比较，不要把眼白、瞳孔画得黑白分明，要联系起来画。很多人画眼睛死抠上下眼皮和黑眼珠轮廓线的形状，没有体的关系。眼睛在人像中是最富于变化、最有表情的，“眼睛是心灵的窗口”，所以要用极大的注意力加以描绘。**画正面头像的眼睛时，尤其要注意眼睛球形的表现**，**画侧面头像的眼睛时要注意画出纵深感**。另外，画眼睛时同样要考虑整个眉弓、颧骨与它们的关系。很少有人眼睛长得比眉弓还突出的，所以通常眉弓是比上眼皮亮的。



正面眼睛画法



步骤一



步骤二



步骤三

半侧面眼睛画法



步骤一



步骤二



步骤三

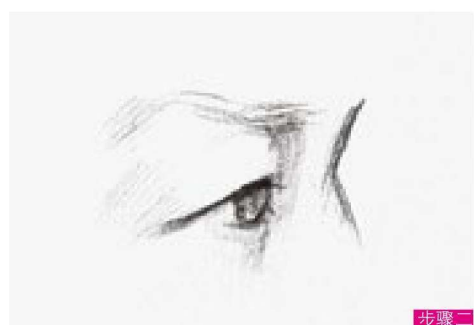


步骤四

侧面眼睛画法



步骤一



步骤二



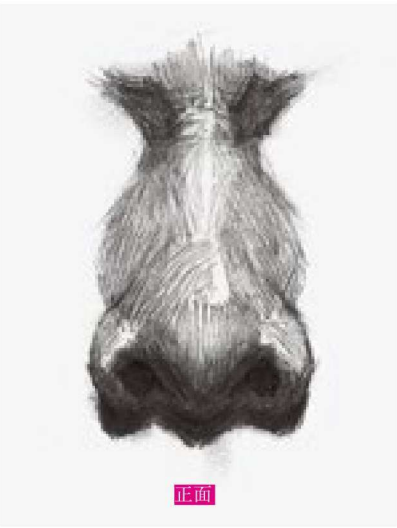
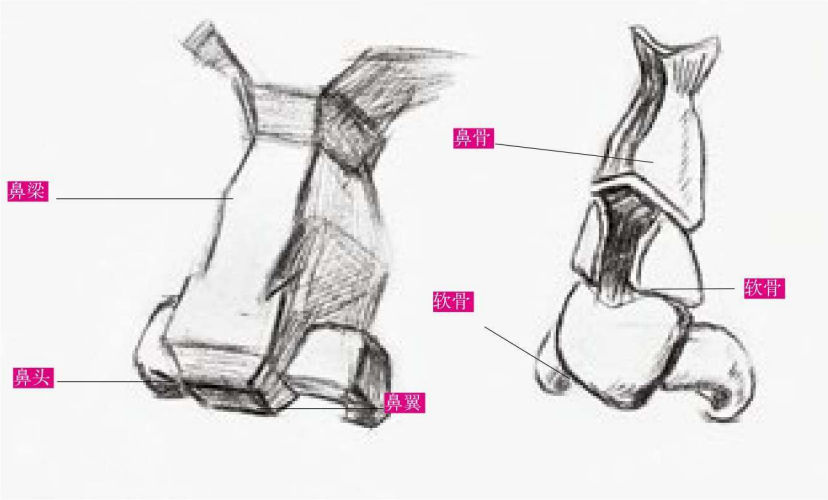
步骤三



步骤四

鼻子的画法

鼻子是面部的最高点，它与前额一样结实、明确。鼻子的骨骼分两部分：与头骨相连的鼻骨和鼻软骨。鼻软骨在头骨中是见不到的，它是鼻子的主体部分。两侧的鼻翼与鼻尖构成鼻子的主体，鼻底的两个鼻孔微微外翻也比较突出。鼻子的整个形体可以当成梯形或半个锥体去认识，可概括为鼻梁的平面与两边侧面和鼻底四个面，这样认识有利于对鼻子的塑造。当然也要注意与周边体面的连接与过渡，否则会使鼻子变得十分孤立。比如，鼻根与眉间和眼眶，鼻梁与颧骨，鼻底与人中和嘴的连接等，尽管这一切那么微妙，但却十分重要。鼻子虽然缺少表情，但它是面部的中心，不但十分突出，而且富于性格和力度。体面感在鼻子中可以说是体现最多的部分之一，强调体面关系有助于鼻子的表现。在绘画过程中，一般情况下鼻底处于暗部，鼻翼、鼻尖相连接并与鼻底形成的明暗交界线的转折就十分重要。它的变化与描绘更加有力地说明问题，从交界线向暗处画，再向亮部过渡，这样鼻子的立体感与丰富结实等的表现就应该不成问题了。



正面鼻子画法



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

半侧面鼻子画法



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

侧面鼻子画法



步骤一



步骤二



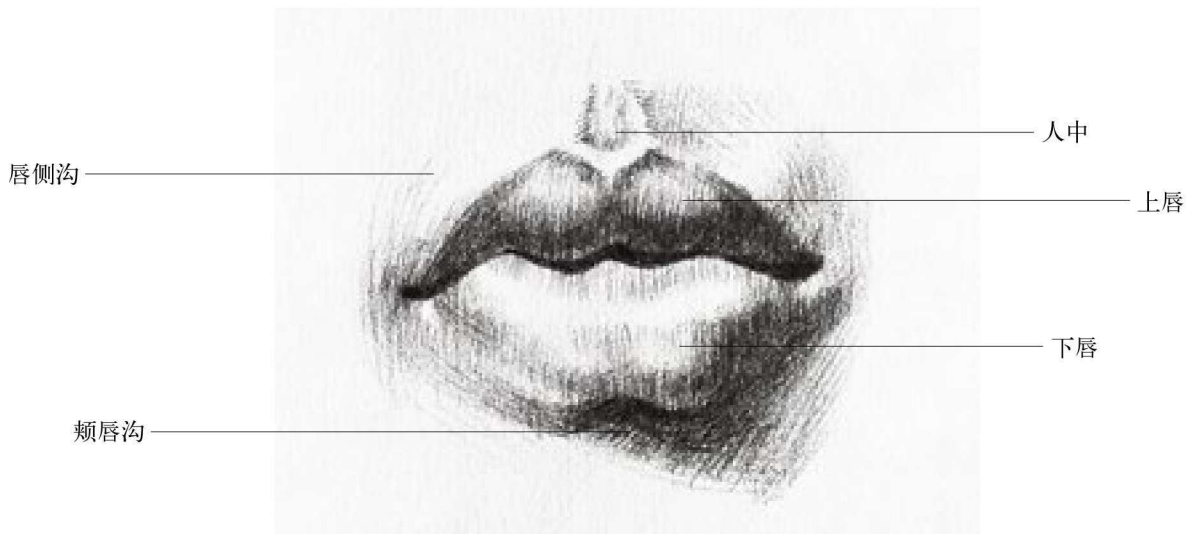
步骤三



步骤四

嘴的画法

我们经常看到，一些初学者用女孩子化妆时画唇线的办法来死抠嘴的外轮廓。这种现象的出现，是由于缺乏形体观念。上下嘴唇是有厚度的。首先要区分受光面与背光面，再区分嘴唇左右两边大的明暗关系，并要把嘴想象成是与口轮匝肌一体的，形似一个碗扣在颌骨上。不同脸型的人这个“碗”的形状不同，有的鼓一些，有的平一些。我们应上、下、左、右地去比较，仔细观察唇边似实非实的变化。刻画出嘴与周围的关系，也是塑造嘴本身的一种手段。两唇之间的缝一定要画得肯定细微，一定要把嘴的结构表达清楚。由于嘴是面部最有活力和最有表现力的部分，即便不哭不笑，处于平静状态，也具有很强的性格特征。嘴的肌肉极具弹性，周围往往会有一些与肌肉垂直的皱纹，老年人更为明显，这也是规律。嘴唇的固有色略重于皮肤，画时应与脸颊肤色有呼应。



正面嘴画法



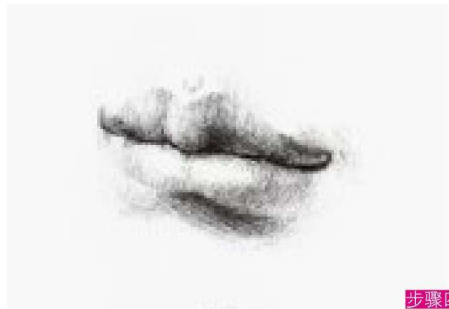
步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

半侧面嘴画法



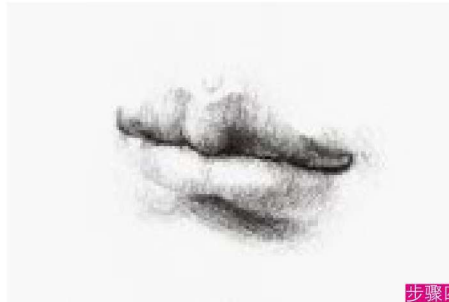
步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

侧面嘴画法



步骤一



步骤二



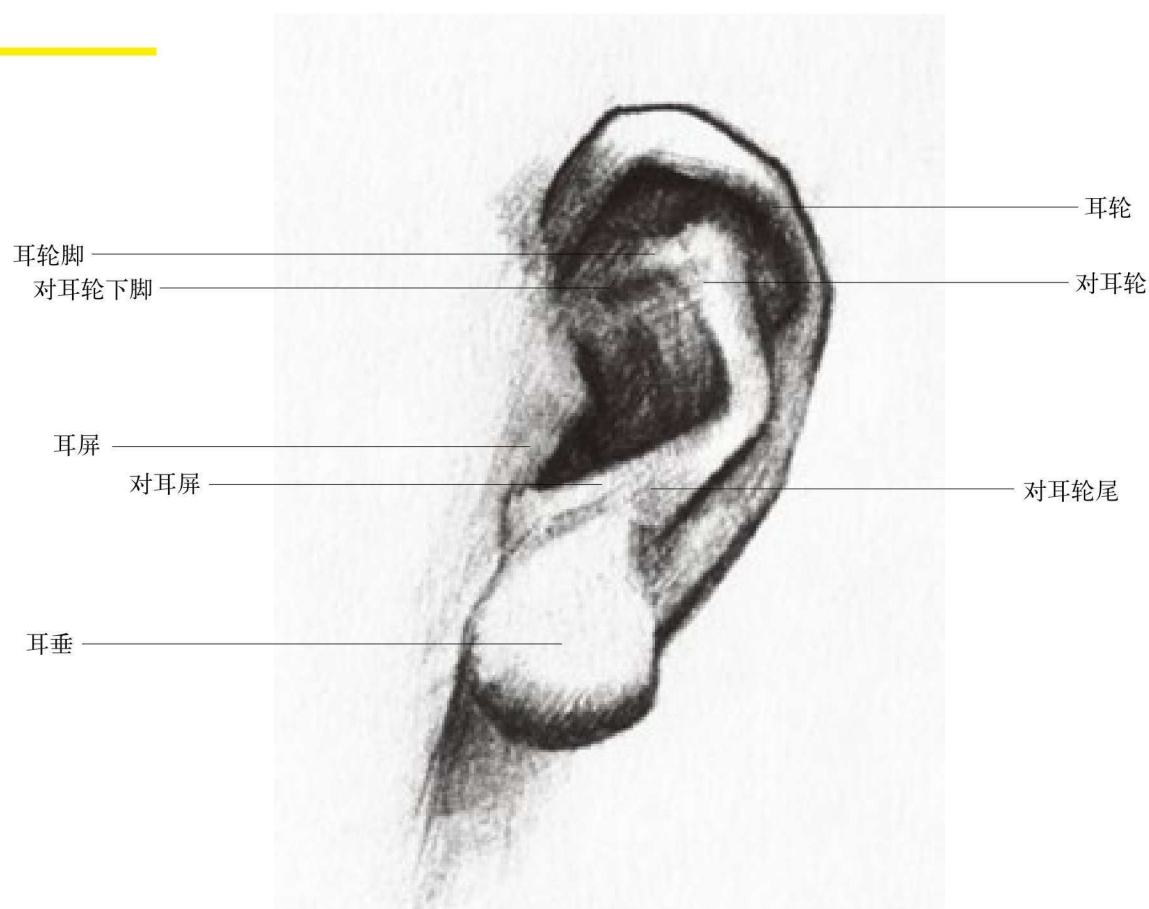
步骤三



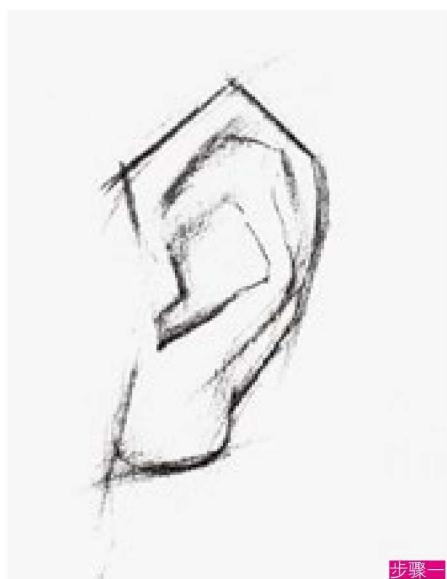
步骤四

耳朵的画法

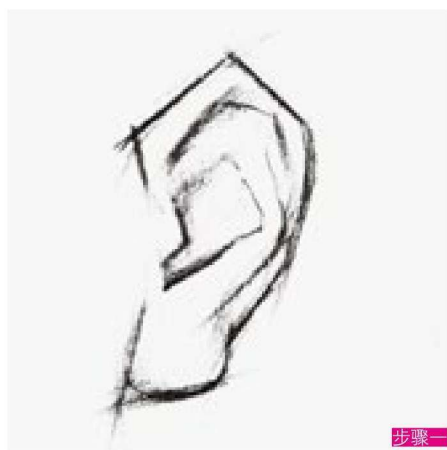
大多数同学在头像写生习作中，画得最差的部分往往是耳朵，原因是多方面的。耳在两旁不被重视，耳的造型复杂，变化多.....重要的是要知道耳朵绝不是贴在头上的。画耳朵时一定要与头部大的透视关系一起考虑。耳朵造型虽然复杂，但只要你注意概括、归纳，就会掌握。建议研究一下艺用解剖中的耳轮和对耳轮、耳屏和对耳屏，以后再画耳朵时就会自如得多。



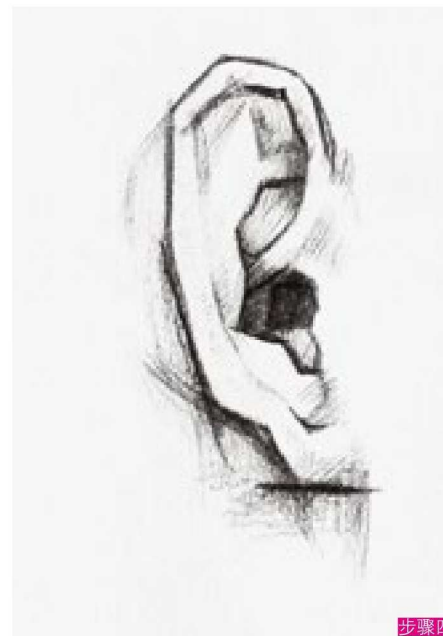
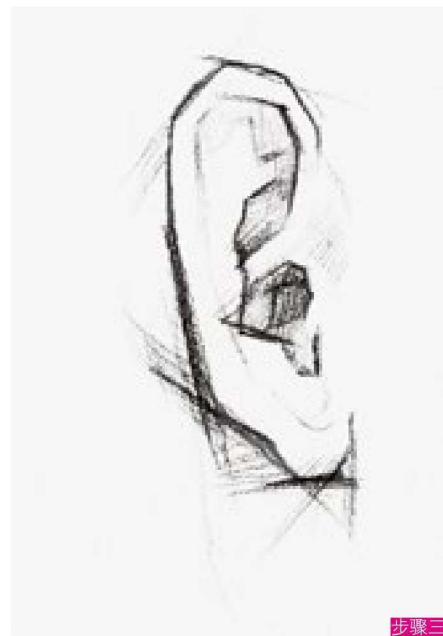
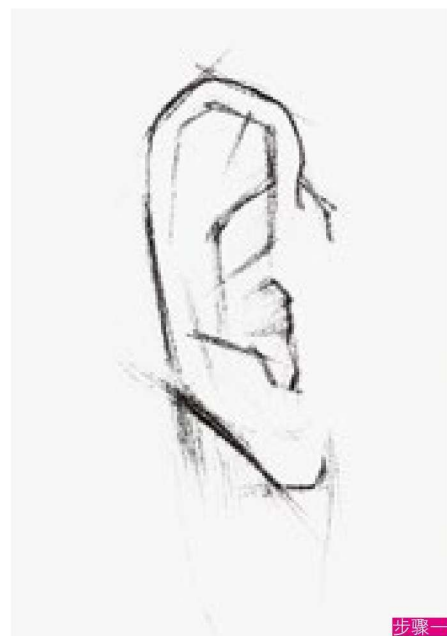
正面脸耳朵画法



半侧面脸耳朵画法



侧面脸耳朵画法

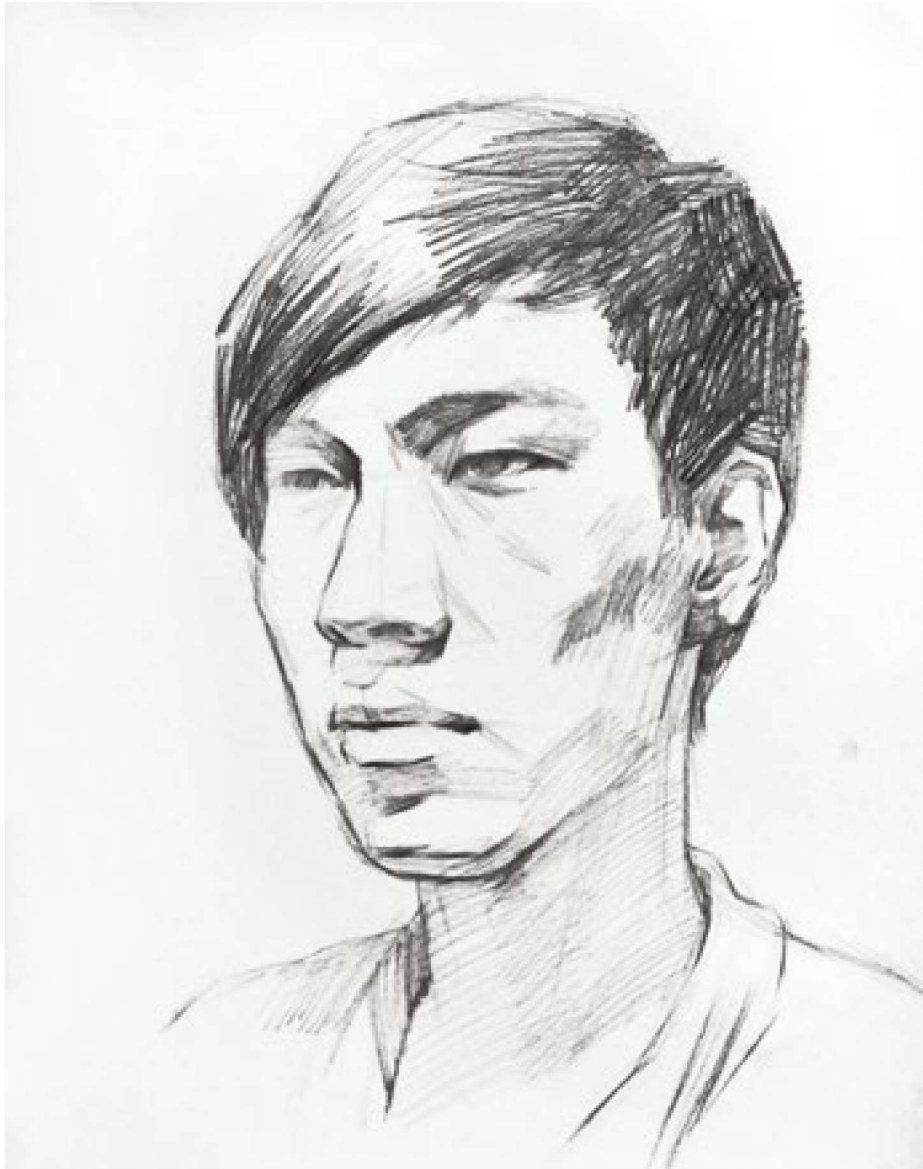


男青年头像的画法

青年男子的头部多呈方形特征，骨骼形状清晰，肌肉结实，形体以及五官等部位都表现出明显的方形。这个模特就十分典型，鼻子方而有力，眉毛挺拔，头发发质较硬，较大的嘴部等都包含着结实有力的方形特征。



1. 用大的直线和曲线概括人物的基本外形特征和基本的比例、透视、明暗关系，用笔要轻松、概括。



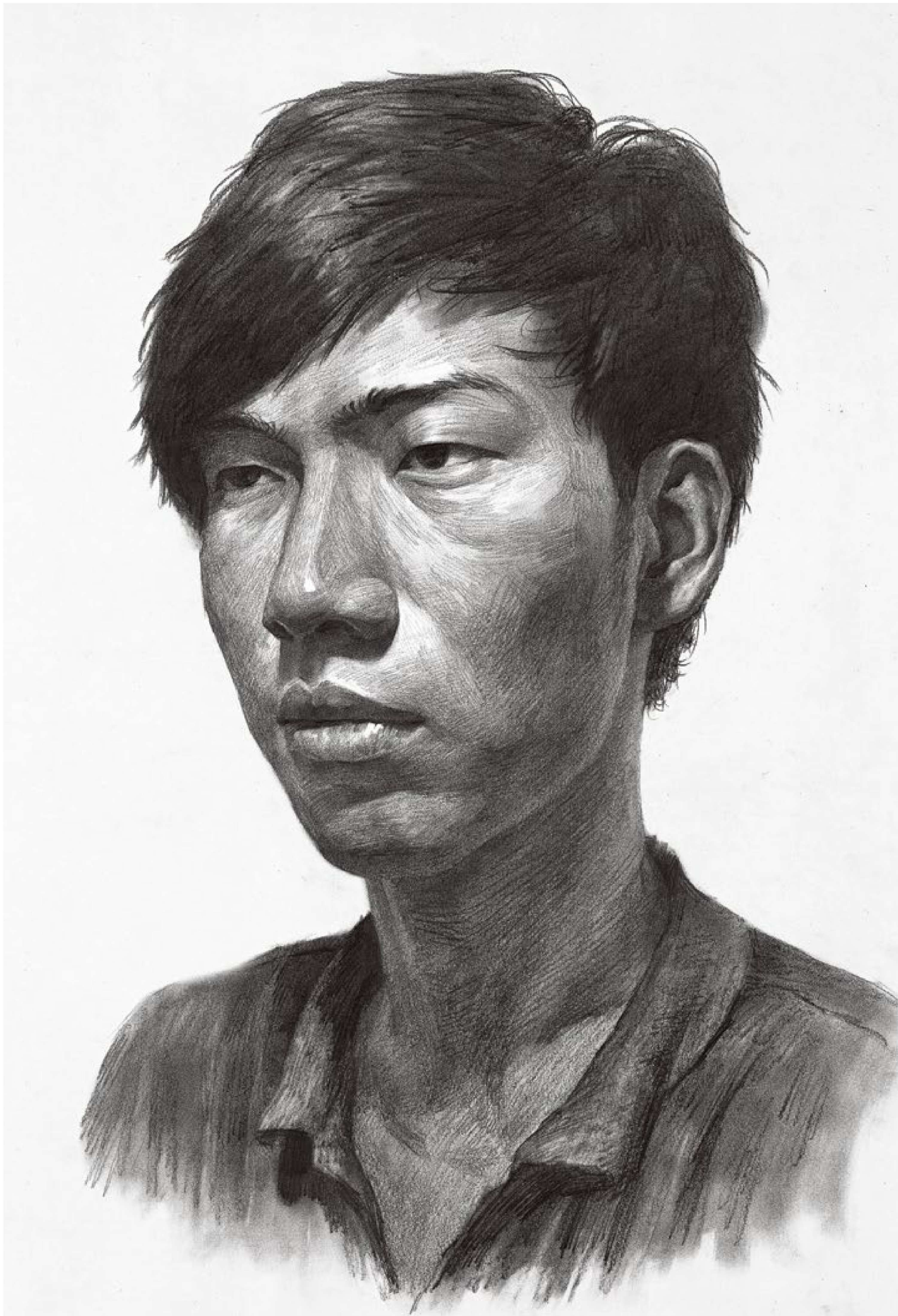
2. 确定画面基本的黑白灰关系，在比较中确定人物结构所在的准确位置，加强人物的体积和空间关系。



3. 进一步明确黑白灰关系，可以适当进行刻画。



4. 深入刻画人物的形体特征，加强画面主次关系，注意人物动态、神态的表现。



5. 对作品进一步整体调整，注意作品的空间关系，调整后完成。

女青年头像的画法

对象是女青年的时候我们要和男青年区别一下，不同的地方在哪？

首先男女青年在体块结构上，男青年要明显而女青年较弱，在表现画面时，男青年通常通过体块结构的厚重感、形体的饱满程度去表现。女青年不同，女青年更多的是靠画面的构成关系表现，例如比较强的颜色对比，通过头发、五官的细节、皮肤的细腻来突出画面的效果。



1. 观察模特，感受模特的气质，对整个作画步骤、作画要求做出规划。



2. 从整体入手，参照模特来勾画大的轮廓，注意五官结构的透视关系，这个步骤很重要，直接影响到后期的塑造。这一步，五官的形状关系与基本的明暗关系要有基本体现。



3. 在上一步的基础上深化各区域关系，头发的整体固有色与面部的亮色关系要适当拉开对比，头发侧面、脸侧面、脖子暗面整体统一为整体暗面关系。



4. 这个过程，头发的塑造基本完成，五官继续深入塑造，对眼睛的刻画着重处理，整体的光感与黑白灰关系在这一阶段基本出现。



5. 对重点区域进行深入的塑造并进行整体调整后完成。

中年头像的画法

1. 中年人不像青年人那般肤色光洁，脸部皮肤的皱纹开始增加，眼袋也开始明显增大，嘴角两侧的鼻唇沟也较为明显。
2. 写生时要多观察记忆中年人的外形特征，这样在素描默写时才能画得出、画得像。
3. 要从不同的角度观察、联系，掌握正面、侧面、四分之三面等特点。写生时多以平视、仰视为主，俯视角度、透视的变化也是写生默写中要多多留意的。



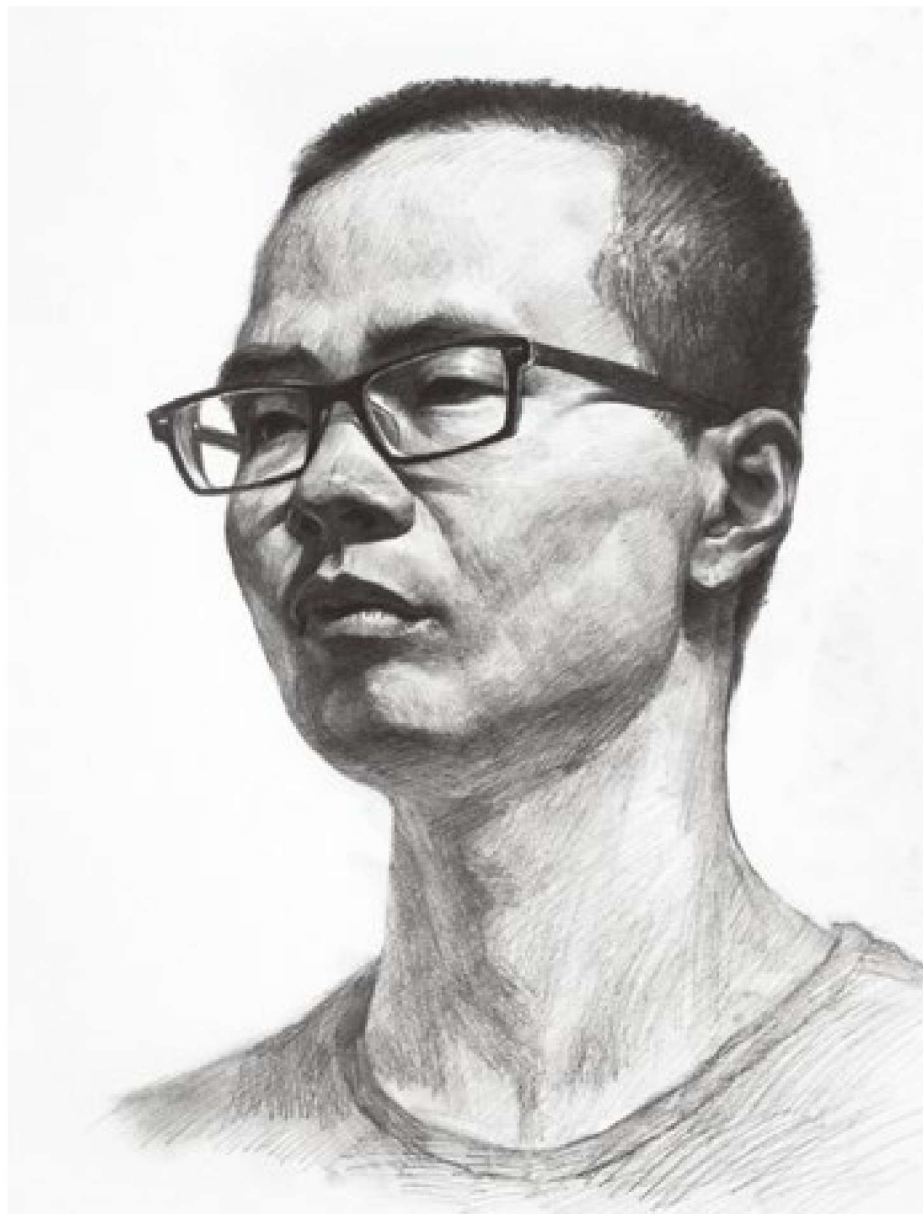
1. 对模特进行整体观察，做到心里有数。



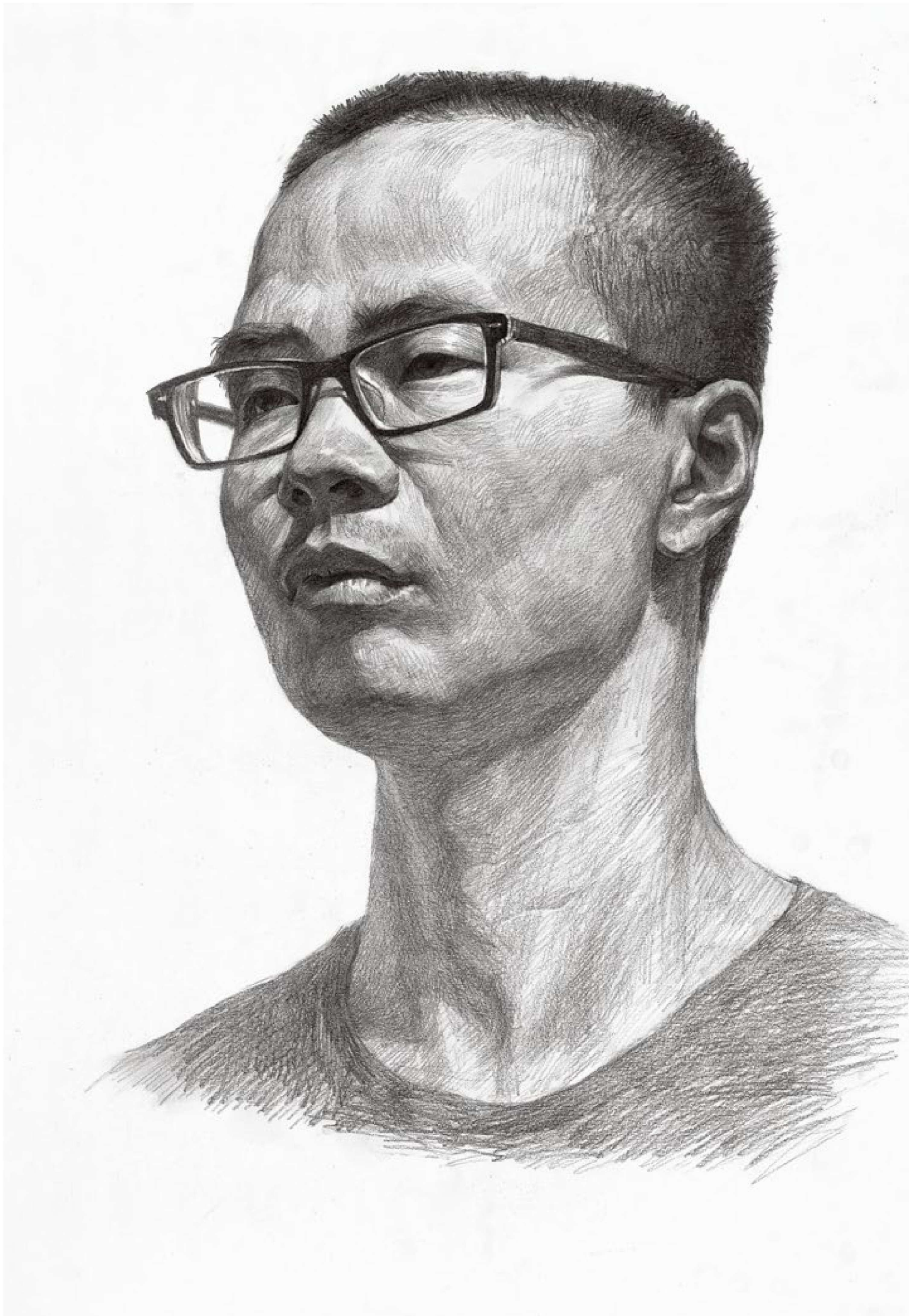
2. 概括基本形。画出大的明暗关系，进一步确定模特的形象和动态。



3. 可以用纸巾擦一下暗部虚的地方，加强体积和虚实关系。



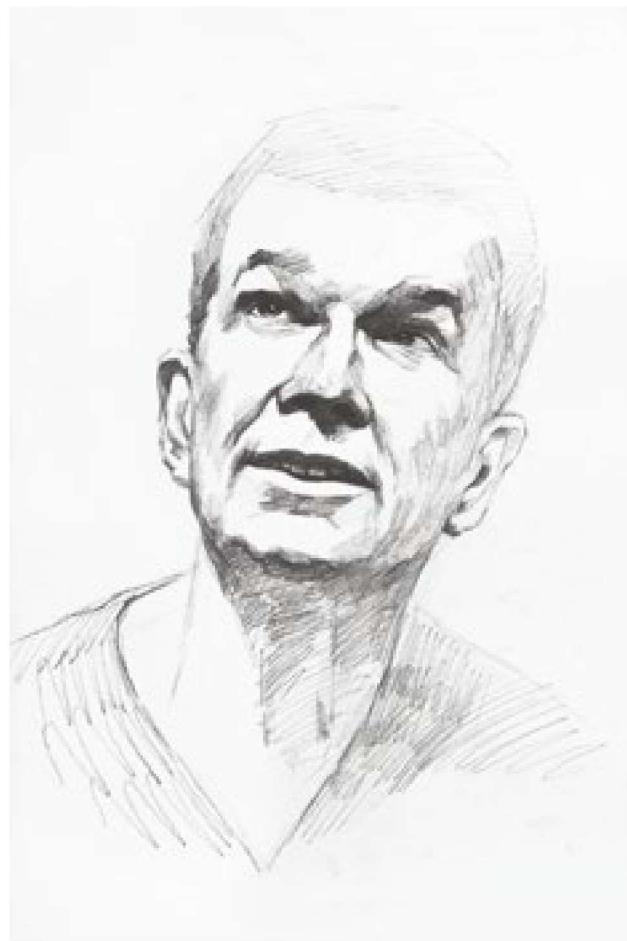
4. 充实暗部的调子，注意每个结构暗部的区别。



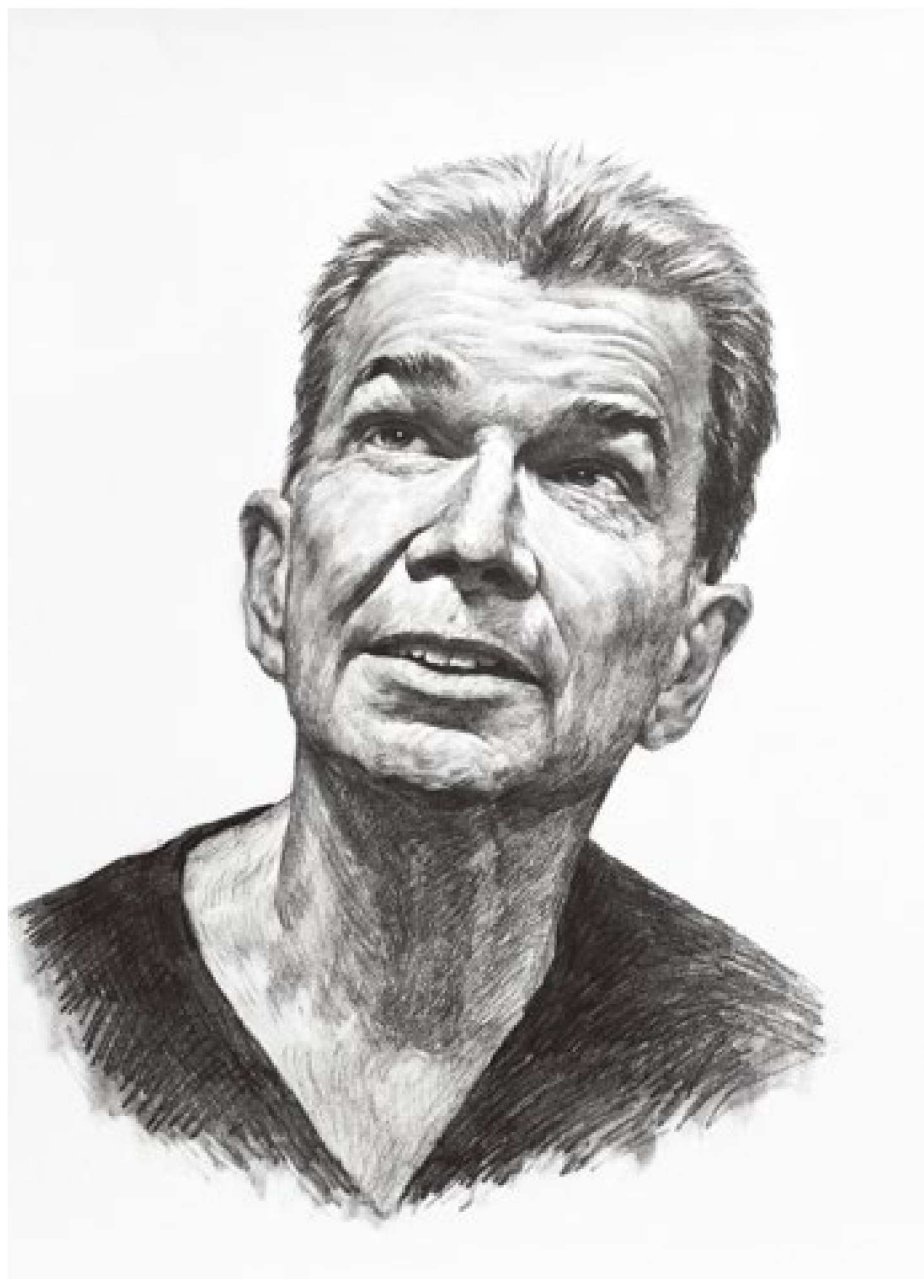
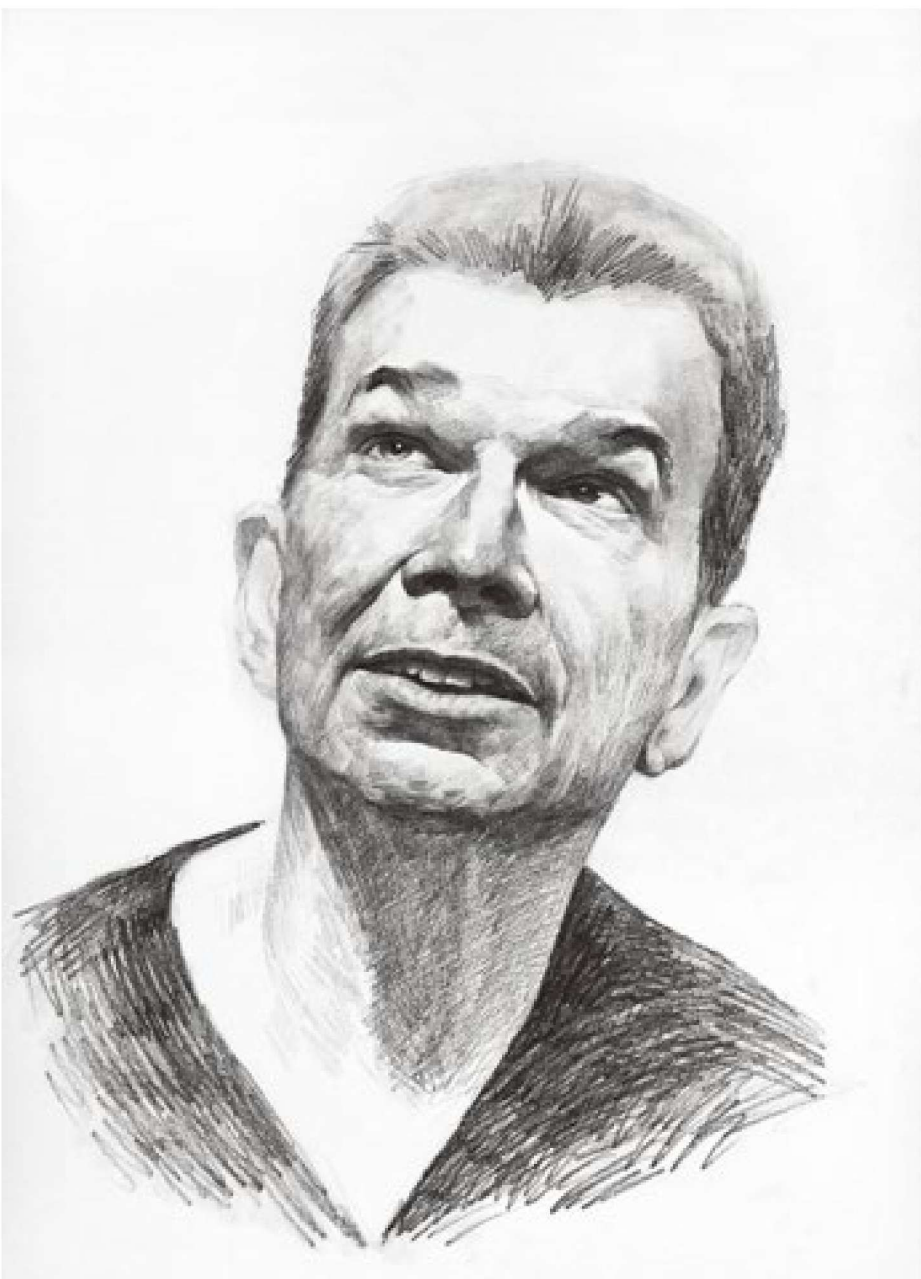
5. 完成阶段，加强模特的神态、体感和空间感。

老年人的画法

1. 脸上的皱纹，骨骼结构的刚毅使得体面关系明显。头发、胡须的表现是特点也是难点，既要表现出须发蓬松自然的质感又要符合基本的体面关系。
2. 画老年人头像，五官仍是重点，可以大胆地画具体、画充分。要注意皱纹的小变化与体块结构的大变化之间的关系。
3. 要根据写生时模特的具体情况来处理画面的黑白灰关系。范画提供了浅色须发的老年人的画面处理方法，值得参考。

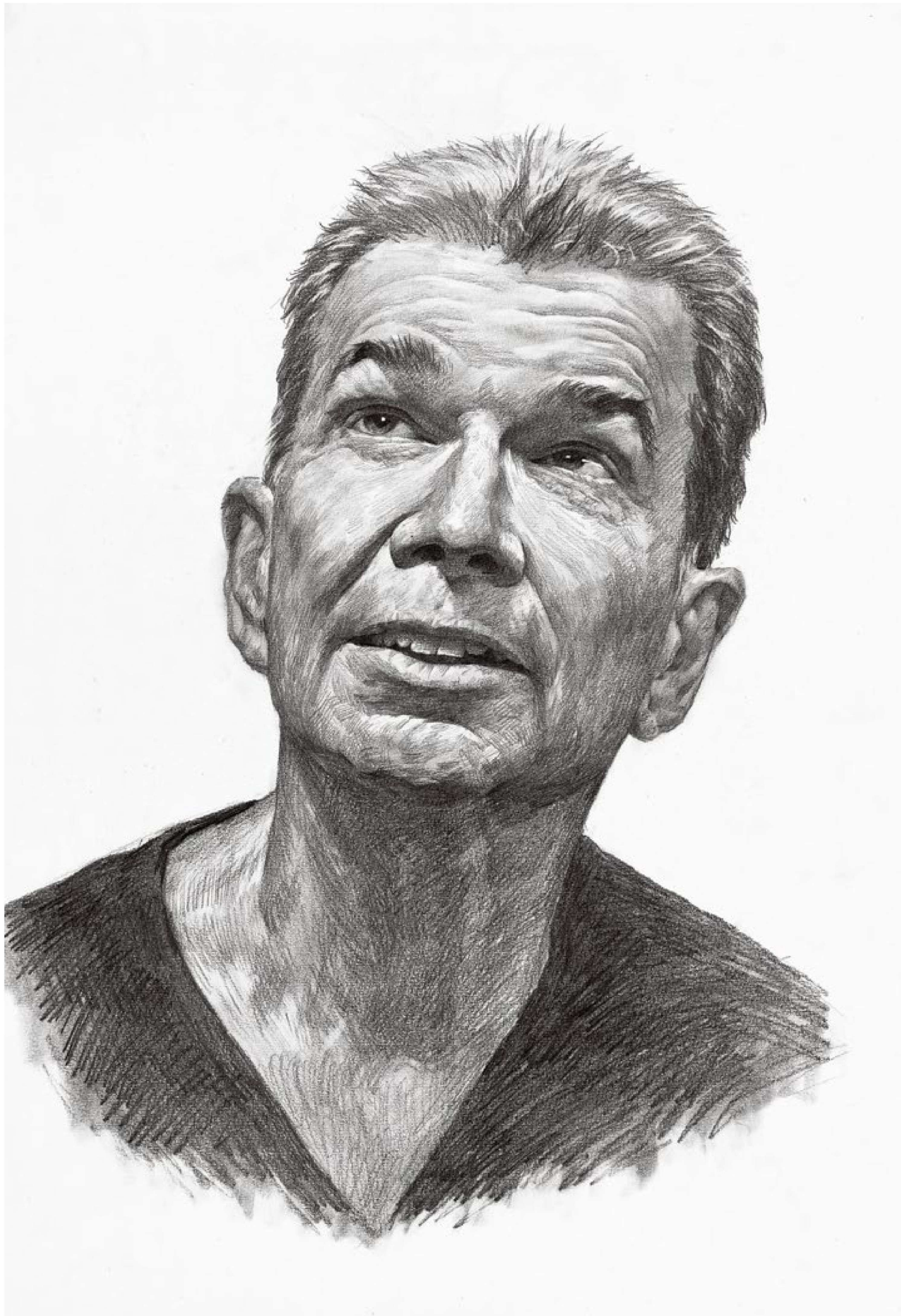


1. 观察模特的动态、透视关系、性格表现，为作画做好准备。
2. 概括基本形，注意模特动态、角度、光源。
3. 区别结构的暗部色调，概括明暗交界线所经过的结构。



4. 充实暗部，加强体感和光感。

5. 深入灰面，进一步塑造形体。



6. 完成阶段，加强主次关系，调整画面整体关系。

素描人像详解

