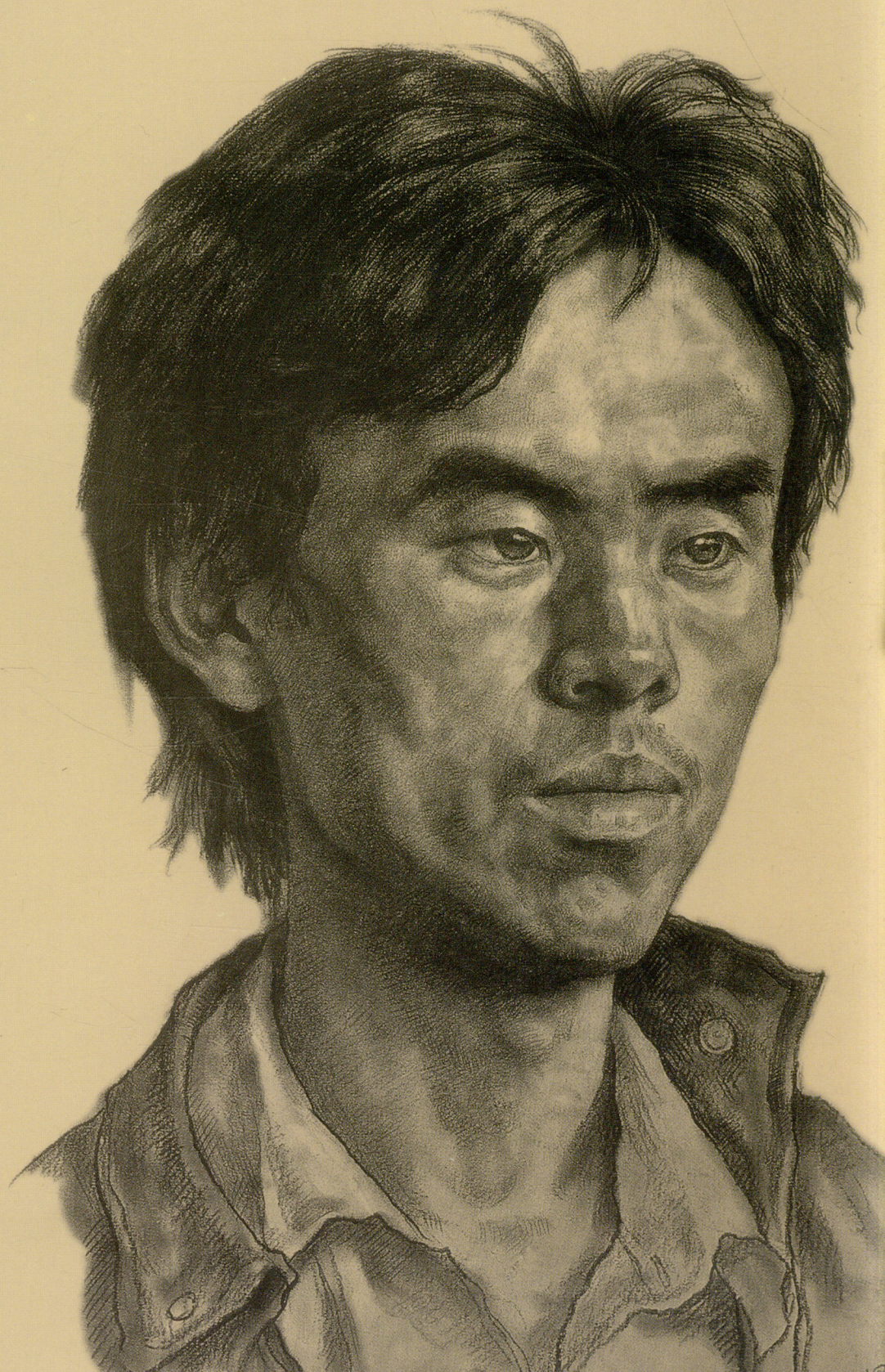
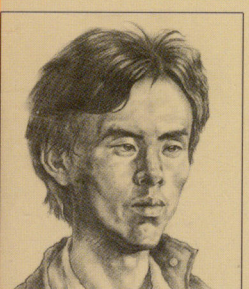
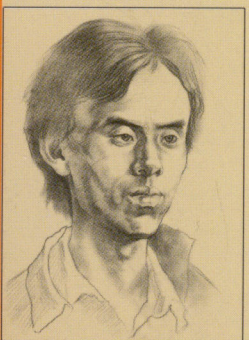
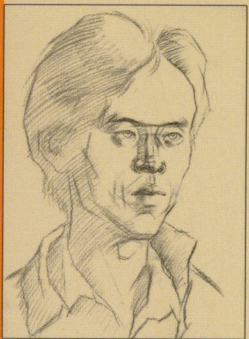
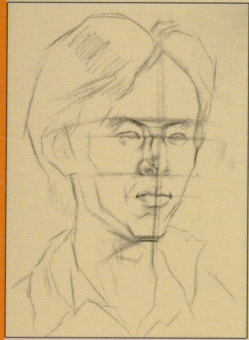
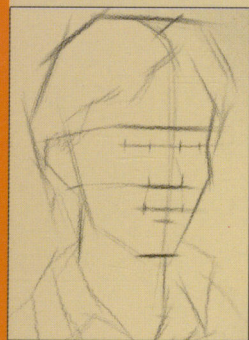

刘昌盛 / 著
辽宁美术出版社

SKETCH OF PORTRAIT

步骤详解

素描人像

作者简介

刘昌盛 1971年12月生于山东鄄城。1992年毕业于菏泽师专艺术系，同年考入曲阜师范大学美术系，1994年留校任教。2000年毕业于鲁迅美术学院国画系并获得硕士学位。现为曲阜师范大学美术学院副教授。

图书在版编目 (CIP) 数据

步骤详解:素描人像/刘昌盛著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2005.12

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 7-5314-3479-2

I. 步... 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 (2005) 第 133342 号

中国美术高考在线丛书 步骤详解·素描人像

策划/王 嵘 侯维佳

责任编辑/侯维佳 王 嵘

封面设计/严 赫 侯维佳 王 嵘

版式设计/侯维佳 王 嵘

制版/辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷/辽宁北方彩色期刊印务有限公司

技术支持/陈冬冬

技术编辑/徐 杰

责任校对/张亚迪

出版发行/辽宁美术出版社

经销/全国新华书店

版次/2005年12月第1版

印次/2005年12月第1次印刷

开本/889mm × 1194mm 1/12

印张/4

印数/1—3000

书号/ISBN7-5314-3479-2/J·2386

定价/19.00元

ISBN 7-5314-3479-2/J·2386

定价: 19.00元

ISBN 7-5314-3479-2

9 787531 434795 >

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

关于素描人像写生 刘昌盛 / 文

* 关于观察方法

首先，面对模特儿我们要做的第一步就是如何观察，也就是如何“看”的问题。我们常说用艺术家的眼睛看世界，所谓“艺术家的眼睛”在这里是指经过训练的眼睛，即具有对事物进行整体联系的观察方法的能力。具体来讲，在写生时首先应看到人物头部大的基本形、大的动势、大的比例、透视等，即模特儿给你的基本感觉。这第一印象能否把握住对于画好头像至关重要，是人物生动与否的关键所在，因为在以后深入刻画的过程中，往往由于过分注重局部的塑造而忽视了对整体的把握。任何一个局部的塑造始终都应在整体的制约下进行，画其中一部分时，眼睛要同时看到其他部分，要看到这一部分在整个头部中所处的位置、比例、大小、宽窄、明暗、虚实等，千万不要画哪儿就盯哪儿，一定要注意这部分和它周围各部分的联系及关系，一个局部画得即使再完美，但如果和整体不协调，那么对它的描绘也是失败的。

在实际的作画起形过程中，我们可以运用一些辅助线，如水平线和垂直线来校正形体，这样可以通过反复比较来获得相对准确的形，包括比例、透视、大小、宽窄等。所有横向的线，如两只眼睛的连线、鼻底线、口缝线、两只耳朵的连线及两肩的连线等，都可以用水平线进行比较，以便弄清五官整体的透视走向及它们之间的比例关系。用垂直线可以比较五官之间纵向的位置关系，如从内眼角引一垂线，看它穿过脸的哪些部位，它和鼻子、嘴巴、下颌及脖子之间的联系。这种运用辅助线来校正形体的方法是非常行之有效的，它适用于头像素描的任一局部和整体之间及局部和局部之间的关系。

另外在对大的基本形的把握方面要同时看到物体的两条轮廓线，就头像素描来说，即在刻画头部左边的轮廓线时要能看到右边的轮廓线，两边的轮廓线构成了整个头部的基本形状，基本形的问题应贯穿于头像素描写生的全过程。基本形状可以概括一切形体要素，将一个相对复杂的形简约成为一个有特征的形状，这是认识物象中最主要的一步。具体来说是将人物头部先归纳为一个比较容易理解的几何状的形象，然后再去比较分析面部与五官及头发这些具体形状的透视关系、长短宽窄大小比例关系以及动势关系等。这其实也是前面咱们重点强调的整体观察问题。为了更好地加深对模特儿的第一印象，强化他的基本形、基本特征，有一个比较有意思的方法我们可以尝试一下。当模特儿坐在你面前时，先不要急着画他，可以先上下左右打量他，就像作文中的肖像描写一样，看看这人是什么脸型，什么发型，什么样的眼睛，什么样的鼻子和嘴巴，在脑子里先过一遍并牢牢地记住。在描绘的时候时刻保持对模特儿造型特征的清醒认识并稍加强化，这样人物的基本形、基本特征就比较容易把握了。

* 关于头部的形体结构

对头部解剖结构的掌握，对于画好头像来说至关重要。就内因决定外因这一哲学命题来说，结构是内因，是决定因素。我们所看到的人物面部的外部形态都是由其内部的解剖结构决定的，是内部结构的外在反映，“感觉到的东西不一定理解它，只有理解了的东西才能更好的感觉它”。所以要想画好头像素描，一定要掌握必要的解剖结构知识。这对那些想急于求成的初学者来说尤其需要引起重视。研究头部形体结构，首先是找点，即结构点。在这里，点包含两个方面的因素，一是肌肉的转折点，一是骨点，两者之间后者更重要，因为骨点，如额结节、眉弓、鼻骨、颧弓、颧突、下颌骨等，对外形的造型影响很大，稍有错误别人则很容易就能看出来。倘若骨点找得准确，便使人觉得结构严谨，如同钢筋连接起来的一般，是拆不散的，反之，则显得十分松散。点是连接结构框架表现形体的重要准绳，寻找点的过程，也是不断调整头部比例、位置关系、结构关系的过程。在点基本确定之后，用线条或较轻的调子连接各点，使形体明确起来。我们所说的线条，不是按头部的轮廓描下来的线，像圈在头部周围的硬框框，而是随着头部的体积变化或前或后或左或右地穿插的有虚实变化的线。线条表现结构应当十分明确。线条的穿插，必须符合其形体结构变化的规律，要认识到线是面与面的转折，以及线与面的关系问题，即哪些地方是很明确地转过去，而哪些地方的转折又是很平缓，在描绘时要区别对待。

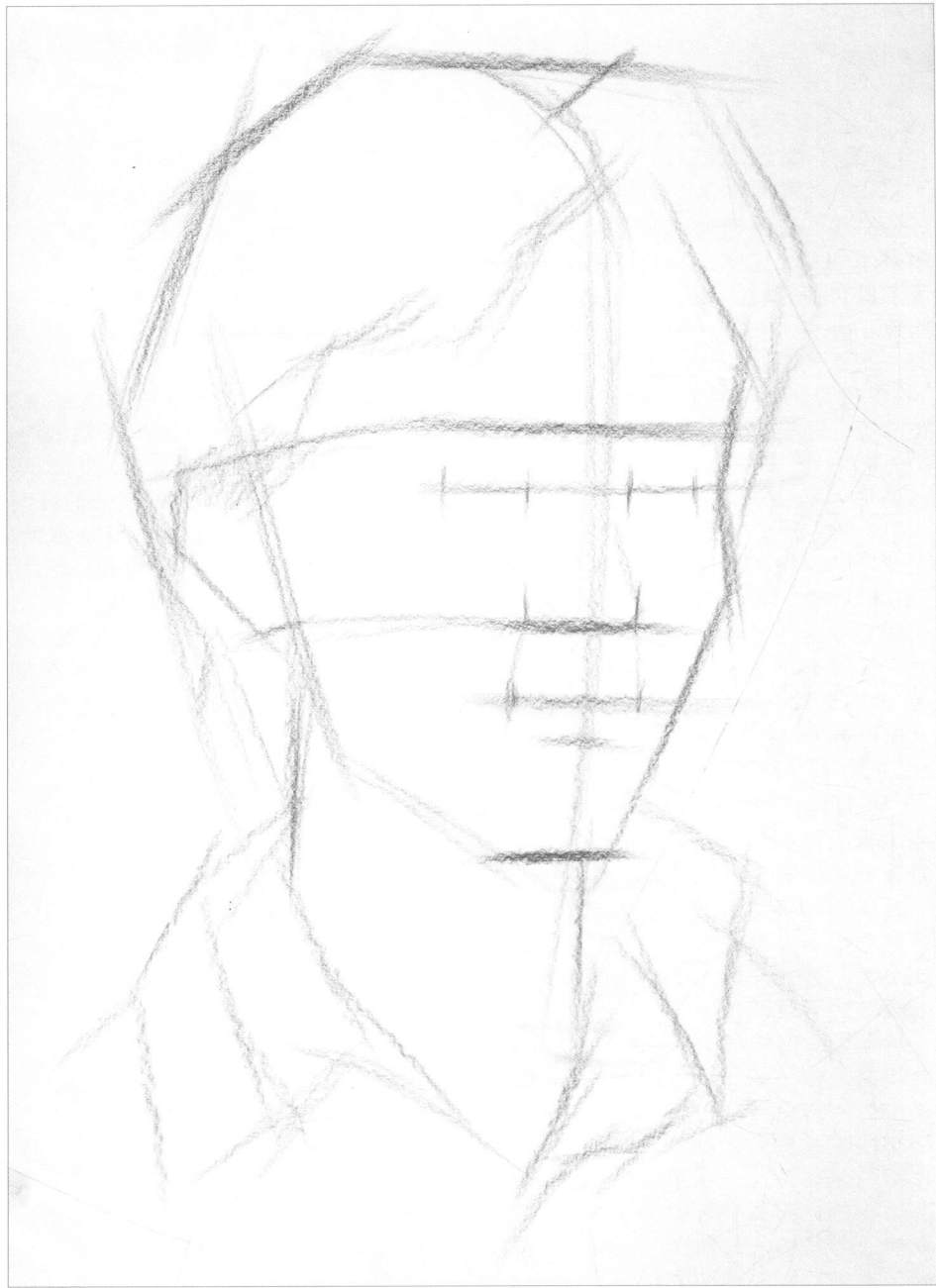
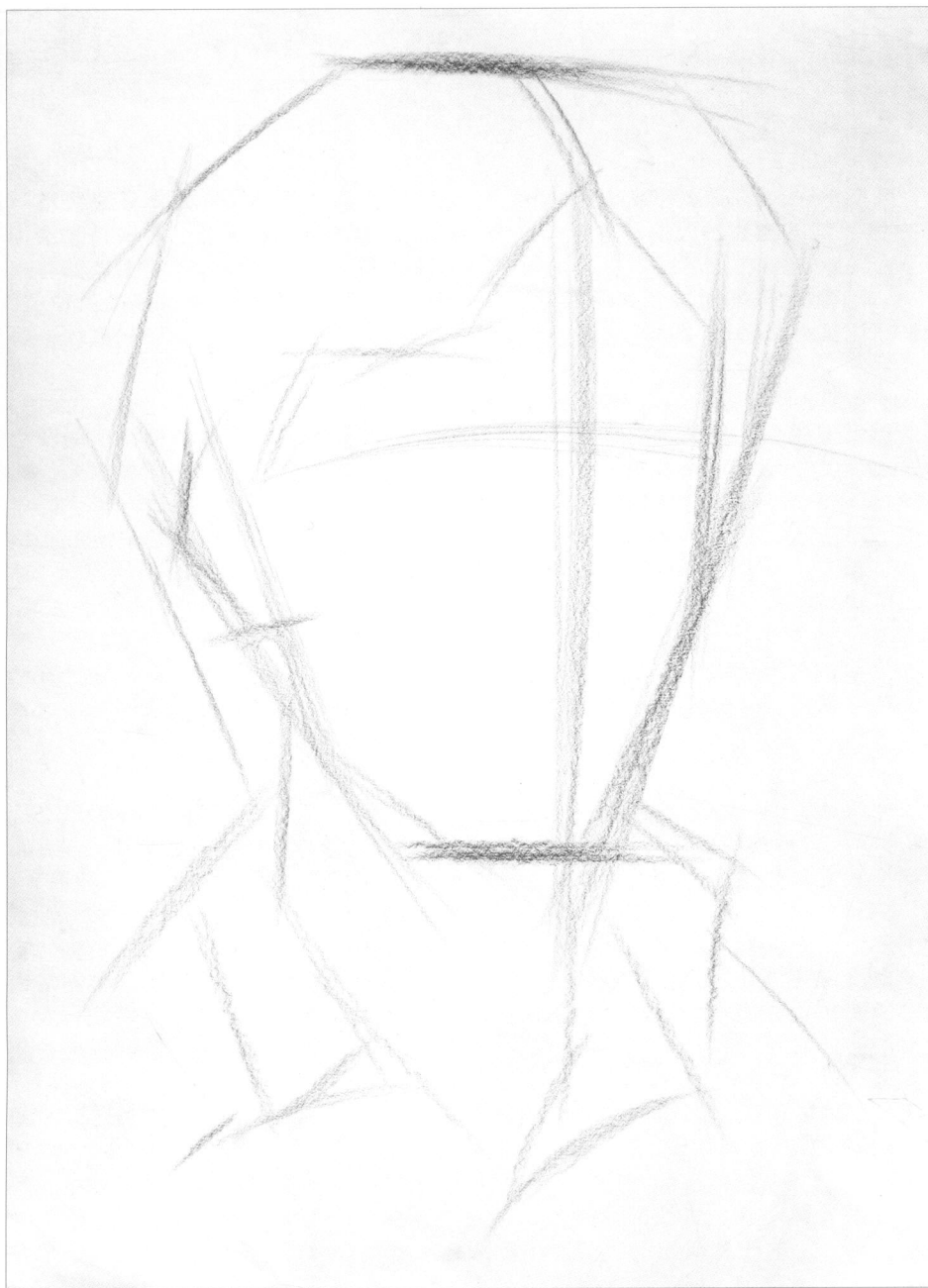
对头部形体结构的研究还包括对五官及头发的具体研究，例如眼睛，我们要明确上下眼皮的体积、厚度、转折、透视等。还有眼珠本身的结构，要弄清楚眼珠是由瞳孔和虹膜两部分组成，瞳孔最重而虹膜即玻璃体是透明的。之所以眼皮显得重而下眼皮显得淡，是因为一个是处在背光部而另一个处在受光部。还要明白眼睛是球体，一半露在外边，一半镶嵌在眼眶里，在作画时应重点强调眼球本身和眼眶的关系。再比如嘴部可以概括成一个圆柱体，上下嘴唇是有弧度的，是有体积的。而鼻子可以理解为一个梯形，而两个鼻翼是由两个小立方体组成，要弄清楚鼻骨的位置、鼻头的体积以及鼻翼的厚度，还有鼻孔的形状。耳朵是由外耳轮、对耳轮、三角窝、耳屏、对耳屏、耳垂组成，而每个部分都有自己的体积及结构特点。再比如头发，我们要根据头部本身的形体结构特点和发型特征来描绘。首先，头发长在脑袋上，我们通过画头发要使头部的体积感更加强烈，要找出头发本身的亮面、暗面，以及明暗交界线，前面的头发一定要画得具体细致一点，而后面的头发要画得概括些，即所谓的“远观其势，近观其质”。对于颈部，需要特别强调的一点是对胸锁乳突肌的描绘，胸锁乳突肌的前端和锁骨相连，后端在耳朵后部，左右两条中间部分是喉结，这部分结构在脖子的造型上十分突出，一定要予以重视。

在人像素描教学中，我们要通过观察头部的表面高低起伏，在自己头脑中建立一个立体的头部形象，依据学过的解剖知识来理解其内在骨骼和肌肉的关系，通过线条和色调来表达人像的体积和质感。

* 关于明暗调子

明暗调子的画法同样需要从整体出发，首先要明确人物头部大的明暗关系，即哪些地方最重，哪些地方次之，哪些地方最轻等，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。这样就使人像具有了初步的立体感，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、颈部及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对待头部的明暗关系，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。这样不管深入到哪一步，大的明暗虚实关系始终能保持正确。

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，对一幅素描人像写生来说非常重要，一定要重点刻画，因为头部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。

1 STEP 2

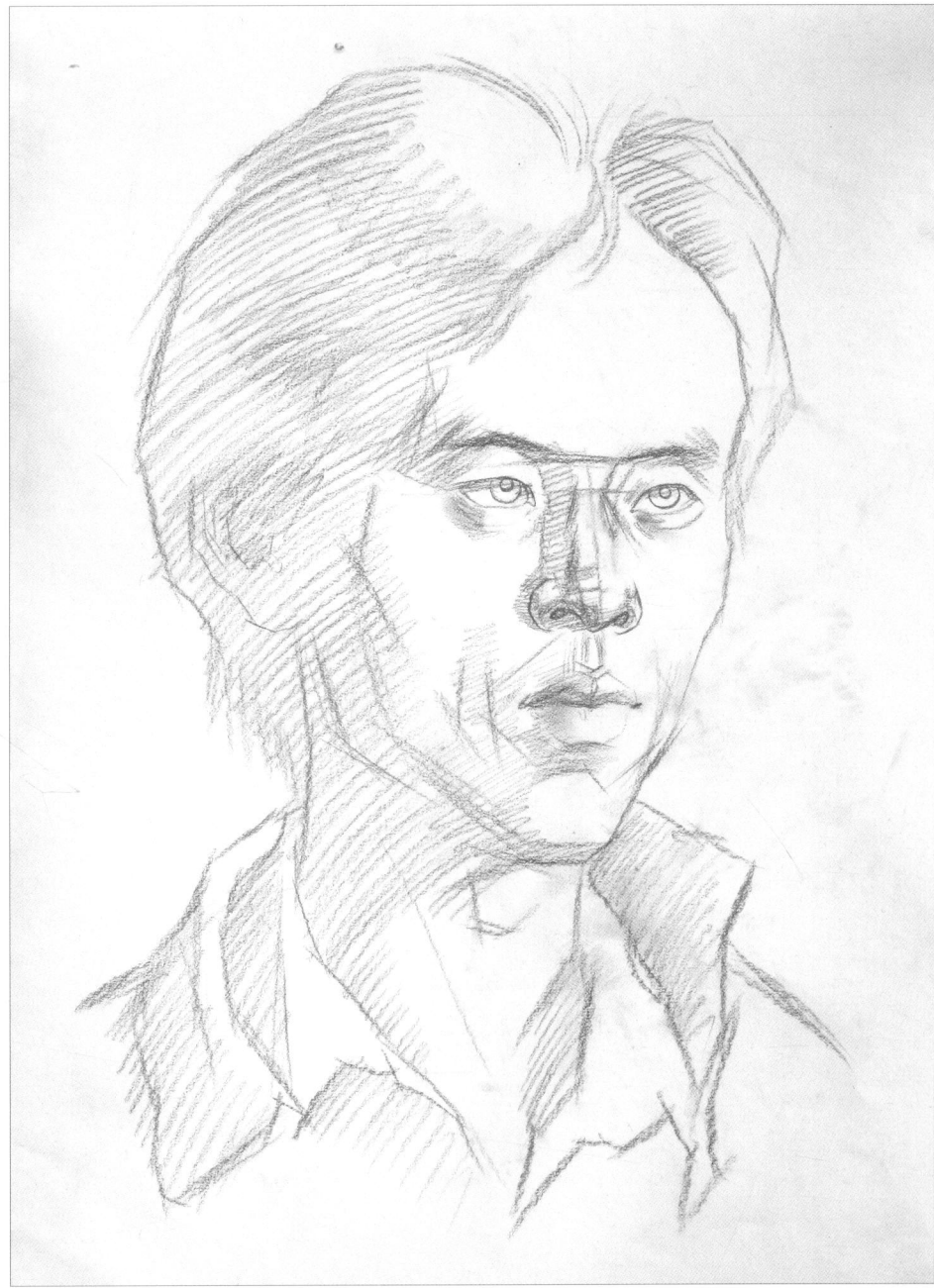
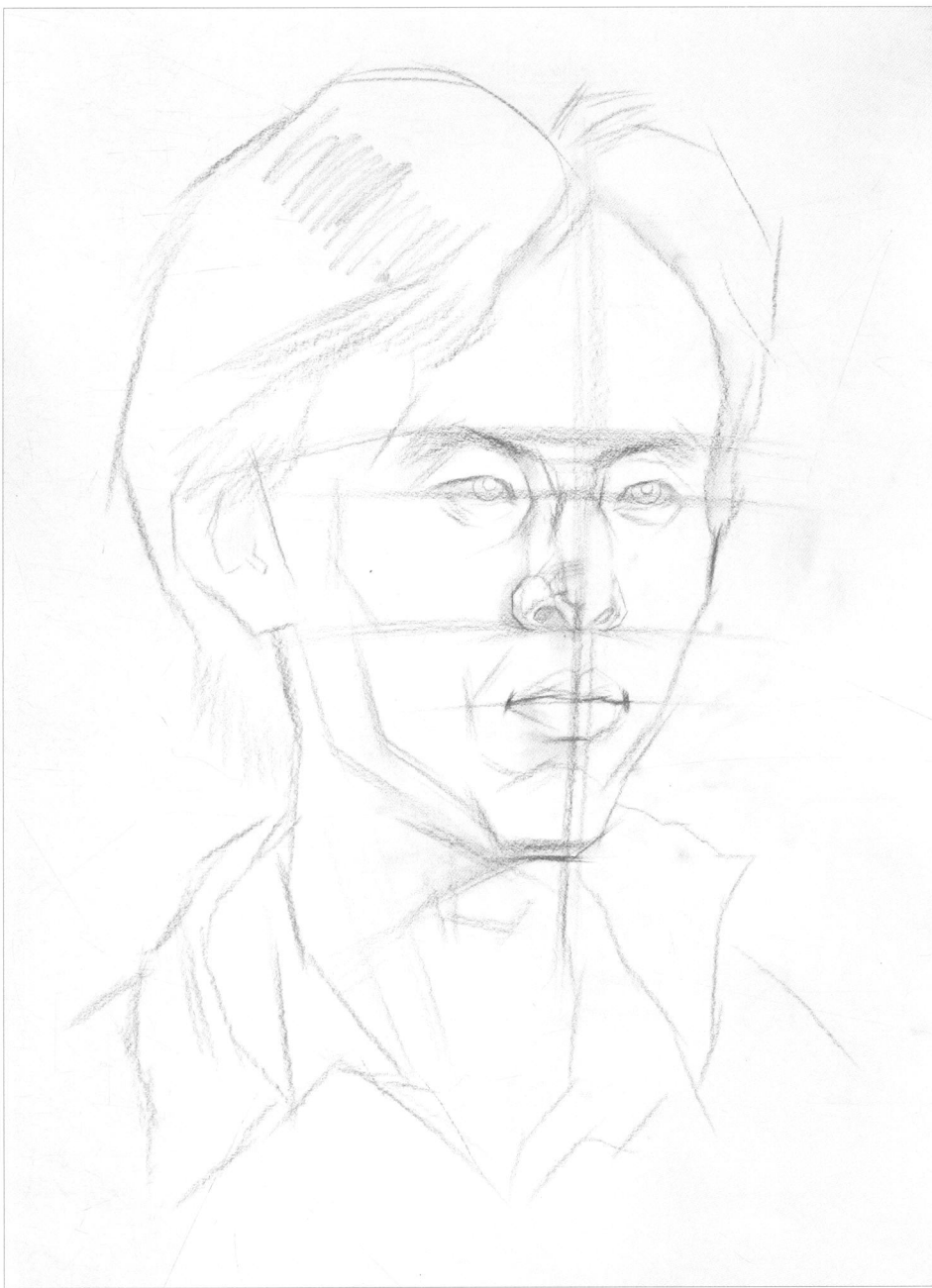
步骤一

确定构图，先用虚线直线轻轻地定出头顶到下颌的位置，然后根据头部的高度定出头部的宽度。注意长宽之间的比例关系。进一步把面部的中轴线与两眼间的连线所形成的“十”字线轻轻标出，把握好头部的基本形与颈、肩的关系。

步骤二

借助水平线与垂直线确定五官之间的比例位置关系，使大的基本形初步呈现。用笔要轻，多用虚线、直线，注意两只眼睛本身和两眼间距的比例关系。找形阶段一定要做到多联系、多比较，特别要强调五官所占面积与整个头部的比例关系。

3 STEP 4

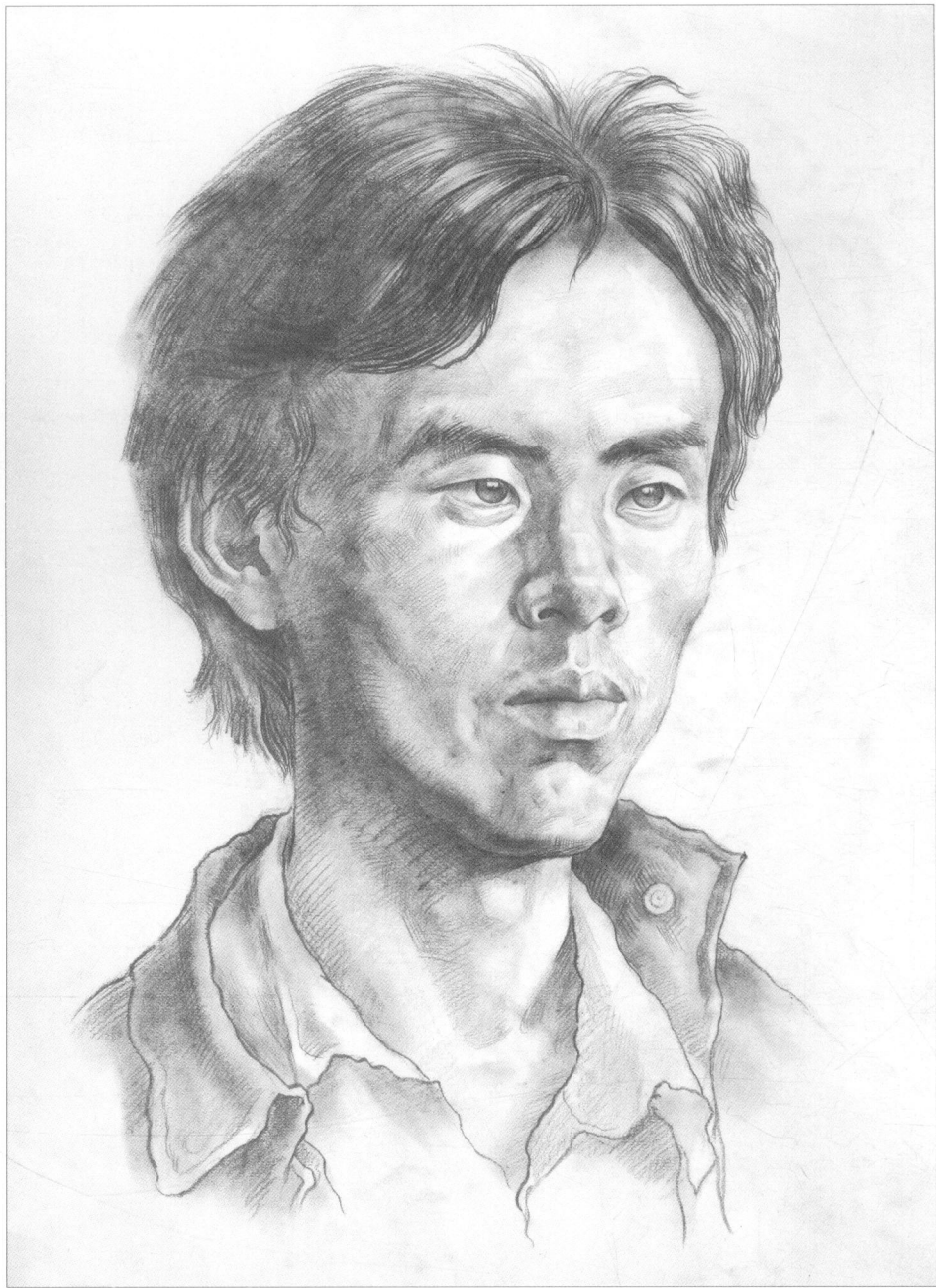
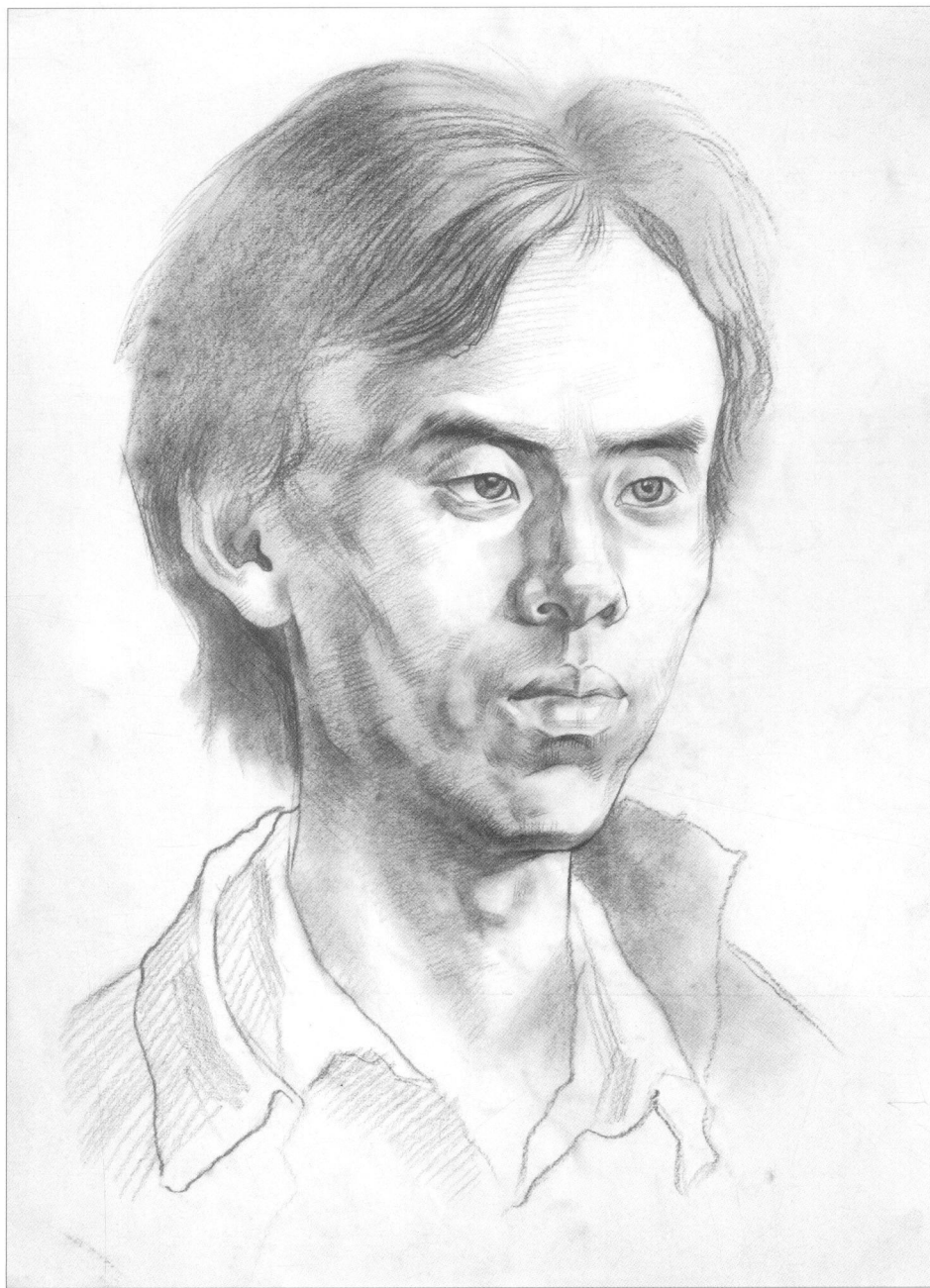
步骤三

接着画出结构的转折与穿插关系，对形体的理解要深入。既包括对整个头部体面关系的分析，也包括对具体五官要按几何形来分析理解，这一点非常重要。还要注意头发的转折面，以及额骨、颞骨、颧骨、下颌骨、鼻骨的位置关系，使头部具有初步的立体感。

步骤四

先用较软的铅笔淡淡地把人像的明暗调子铺上，所有的暗面一起画，包括头发、眼睛、鼻子、嘴巴、面部以及脖子和衣服等。具体的方法是从明暗交界线开始往后画。也就是从形体转折的地方开始，前实后虚。这样做的目的是便于把握大的整体关系，使头像的体面感进一步加强。

5 STEP 6

步骤五

还是从明暗交界线入手，这样可以避免画面的灰、花、脏、乱等问题，强调骨点与形体的转折处，调子围绕着结构来画。使五官与头发进一步明确起来，少画亮部，运用联系比较的方法把暗部的明暗对比关系拉开，同时要注意大的明暗关系。

步骤六

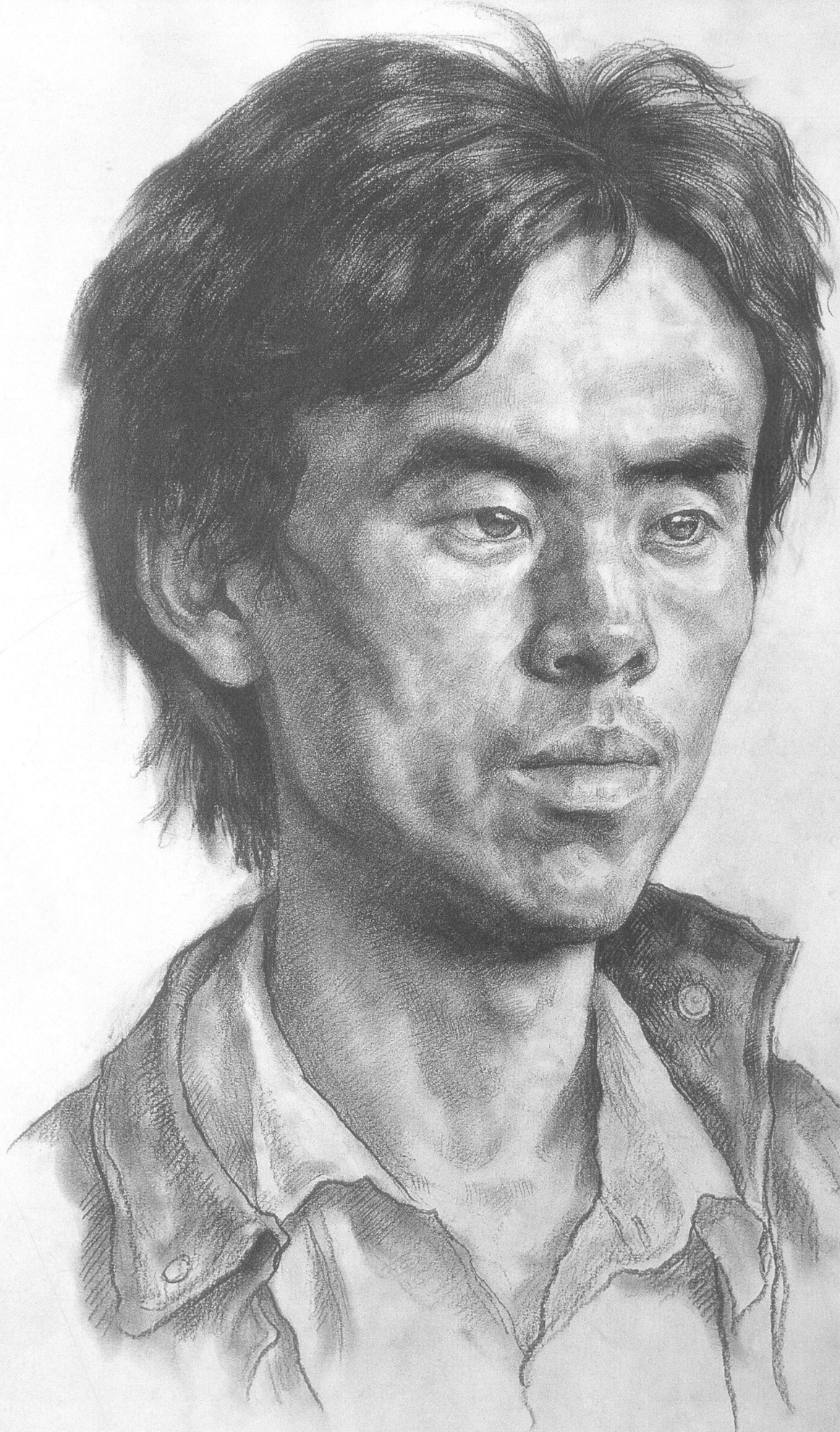
在局部的塑造过程中，要牢牢把握大的明暗虚实关系，要想到整体是由各个局部之间的连接面组成的，每个局部都不是孤立地存在的，都要受整体的制约。这一步要注意细节的刻画，以及质感的体现。用笔要紧紧围绕结构来进行，尤其是眼睛、头发的质感要重点刻画，面部结构的表情要有虚实轻重。

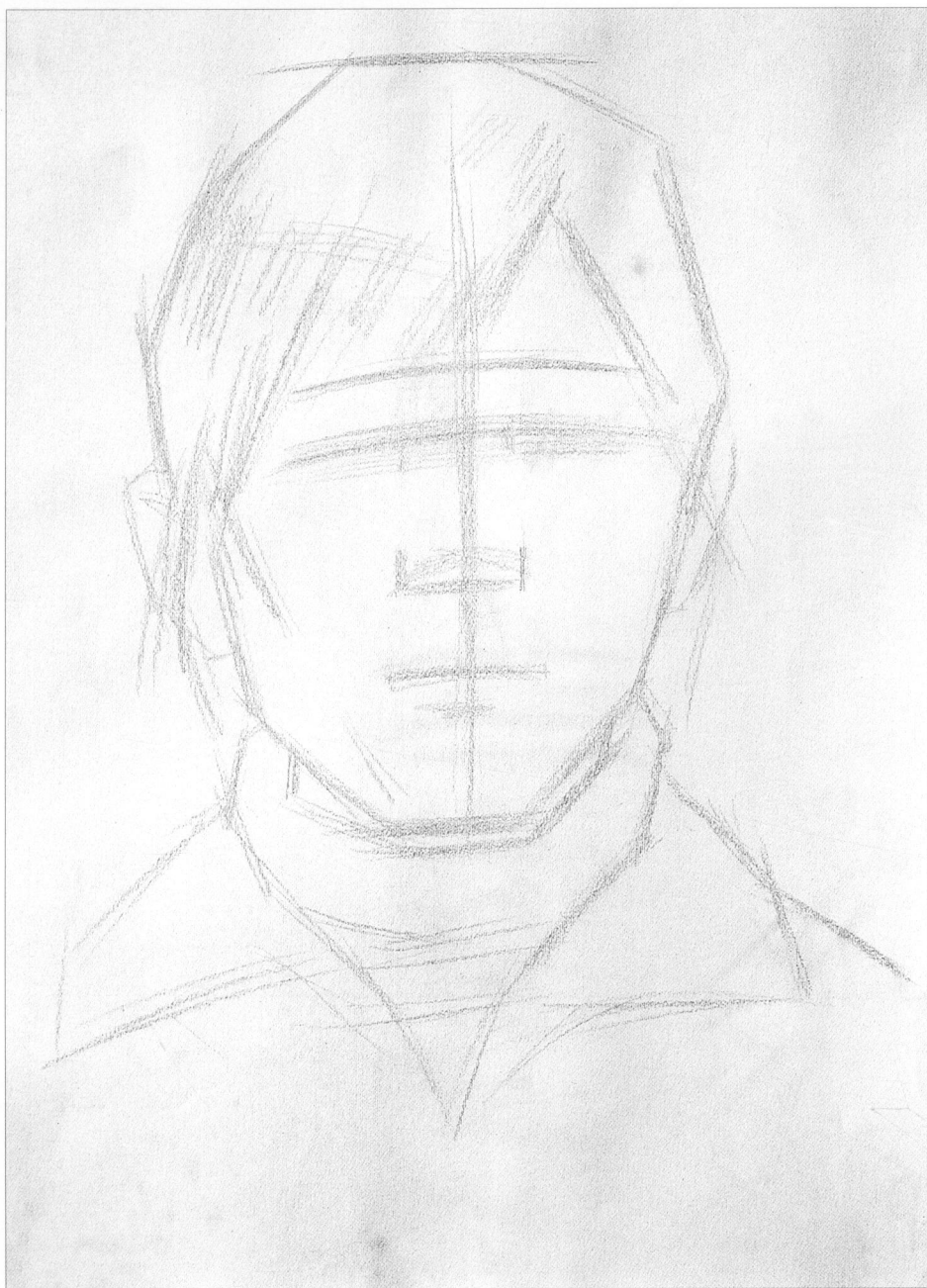
STEP 7

步骤七

调整大的黑白灰关系，中间调子要逐步跟上，并要紧紧依附于形体结构，这样使面部调子更加丰富。暗部概括但不空洞，重点刻画明暗交界处。衣服处理简单但不概念。在调整过程中要根据实际情况，始终把握住大的关系，对影响整体的部分进行处理，使画面效果完整充分。

1 STEP 2

步骤一

先用虚直线定出大的基本形，也就是安排好构图。下巴的位置一般要超过纸面的二分之一处，头部所占面积不要太少，构图要饱满。运用辅助线把大的比例、位置以及动势确定下来。用笔一定要轻、要淡，起形阶段用较软的8B铅笔。

步骤二

进一步明确五官的基本形状，使人像大的轮廓清晰起来，并按照体面结构关系来分析形体。可在形体的转折处淡淡画上一调子，用以表现其厚度、体积。头颈肩的基本关系也要明确起来，注意衣领和脖子的关系。

3 STEP 4

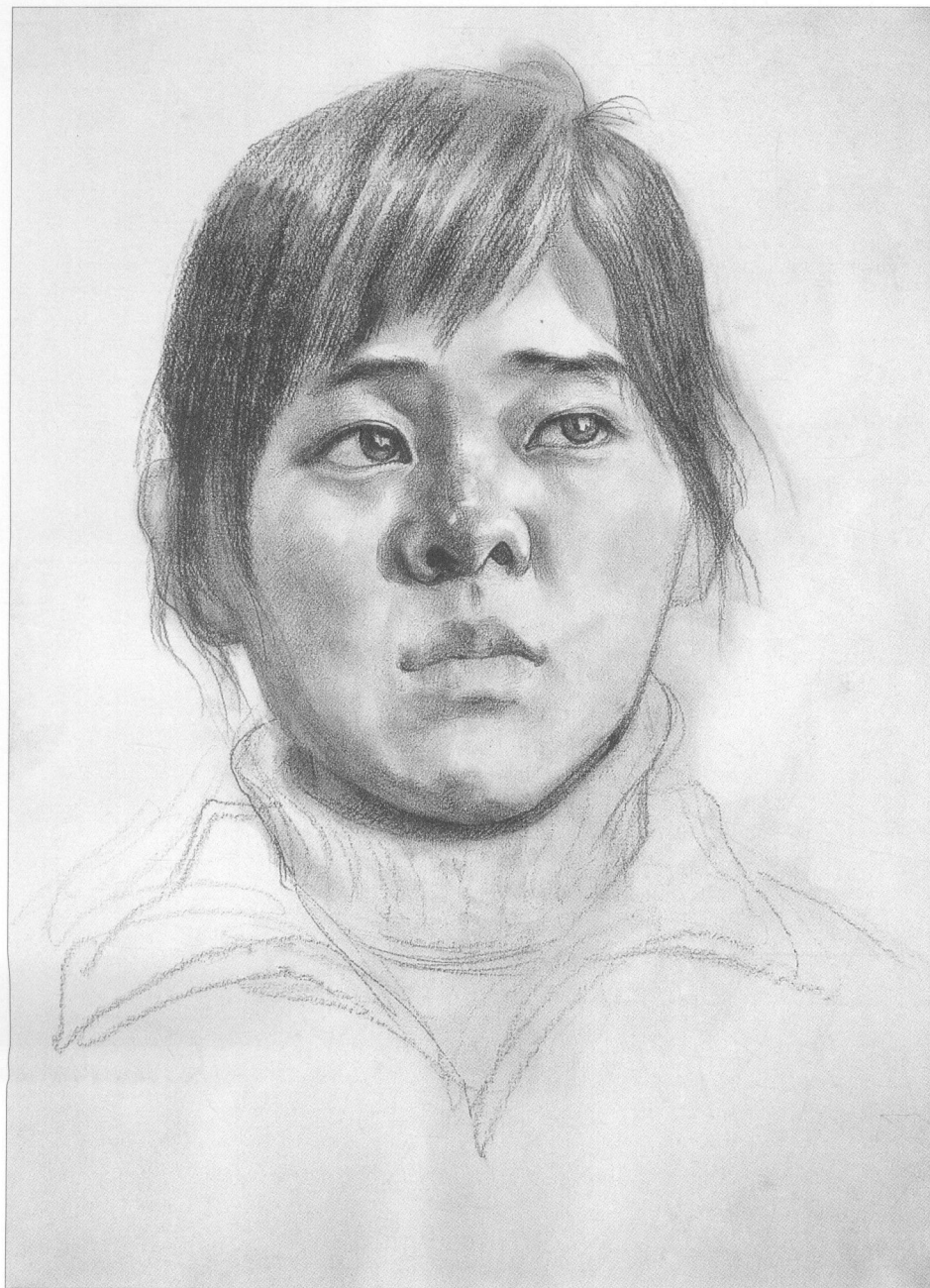
步骤三

用松动的线条把大的明暗调子铺出。首先从明暗交界线即形体结构转折处开始画起，概括地涂出大的层次调子。一定要从整体出发，所有的暗部一起画，前实后虚。亮部可先不画调子，力求大的明暗关系分明。画头发的暗面时，用笔要顺着头发的生长方向，用笔要松动灵活。

步骤四

还是从明暗交界线开始，继续强化大的明暗关系。分清主次，拉开明暗对比差，避免层次雷同。注意头发的暗部与眼睛、鼻孔及脖子暗部这几个重色块的对比关系。脸的暗部要保持透明，找出颧骨、鼻骨、下颌骨等主要的结构点，但表现结构不要太过分，要注意保持女孩的面部特征比较圆润的特点。

5 STEP 6

步骤五

深入刻画时注意恢复一下最初对模特儿的新鲜感觉，并从精彩的部位开始描绘，如女孩的眼睛比较清澈透明，要重点表现。鼻头的体积感、鼻翼的厚度、鼻孔的形状、嘴的基本形等都要刻画得准确到位。关键还是要抓住明暗交界线，包括头发的明暗交界线，因为这部分对比较强，形体的起伏变化也最丰富。

步骤六

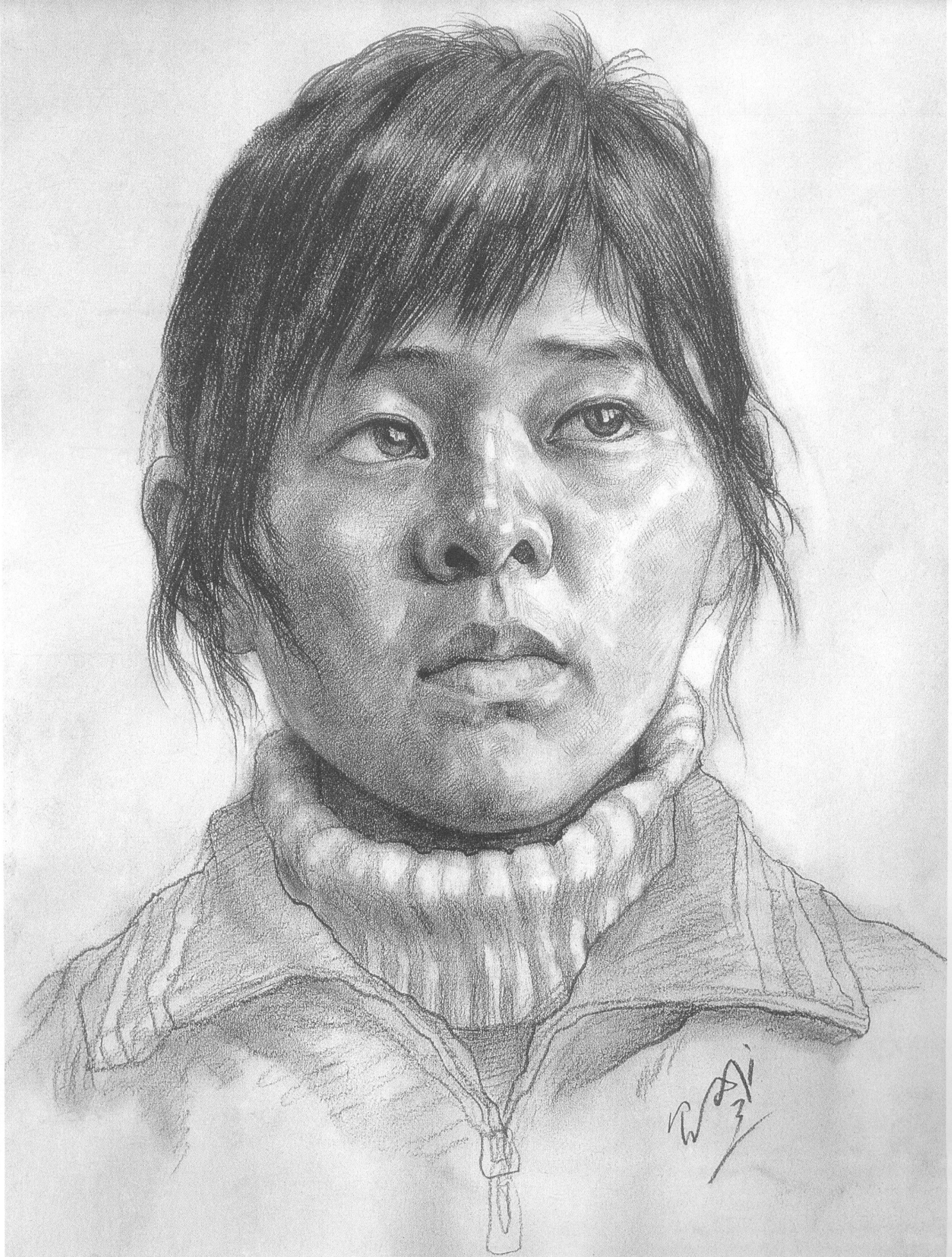
进一步丰富中间调子，在保持住大的明暗关系的同时，中间调子找的越多，表现形体也就越丰富、具体。亮部的刻画要精致，要注意形体与形体之间的衔接关系，力求表现出女性柔润的肌肤感和丰润的形象特征。头发的处理要充分体现其发型特点和质感。

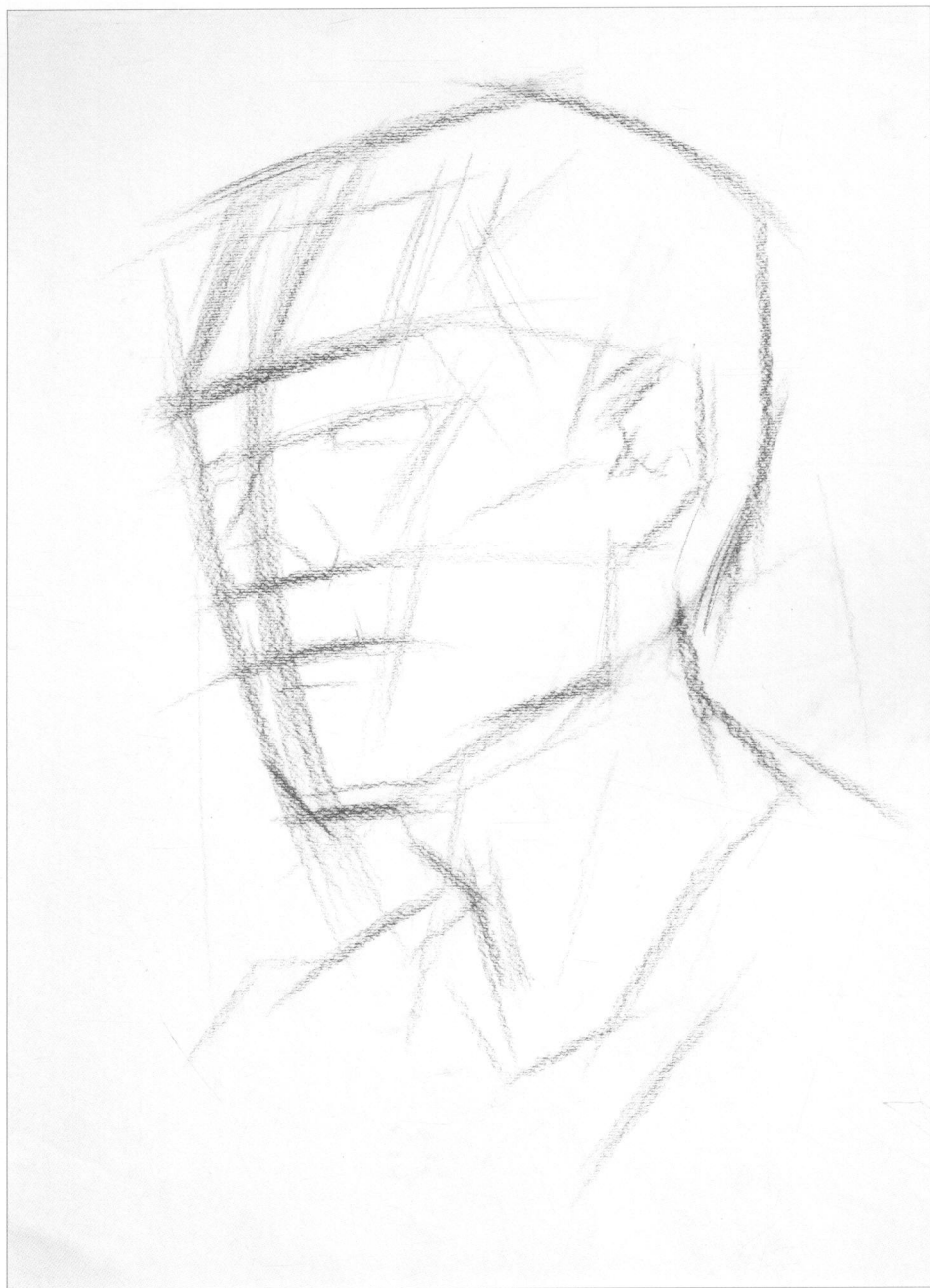
STEP 7

步骤七

长时间的深入刻画，画面难免出现某些脱离整体的花、乱现象。最后调整阶段一定要注意大关系的明确性，基本原则是局部服从整体，细节服从全局。突出重点，使形体结构准确生动，质感、量感和女孩的神情气质都能得到充分的体现。

1 STEP 2

步骤一

首先确定好构图，要做到饱满稳定。把握好头、颈、胸的关系。多用虚线、长线，通过联系比较的观察方法，把对象的基本透视、比例、位置关系确定下来。这个阶段要放开来画，不要拘于细节。注意头部大的基本形的把握，用笔要轻、要松。

步骤二

根据头部的中轴线与双眼连线、鼻底线和口缝线的关系，定下五官的位置，并轻轻地画出基本形状，特别要注意耳朵和眼睛、鼻子的关系，透视要一致。在画五官的轮廓时，要相互比较调整，做到整体观察，整体表现。要明白面部的任何局部都是相互联系的，都是作为整体的一部分而存在的。

3 STEP 4

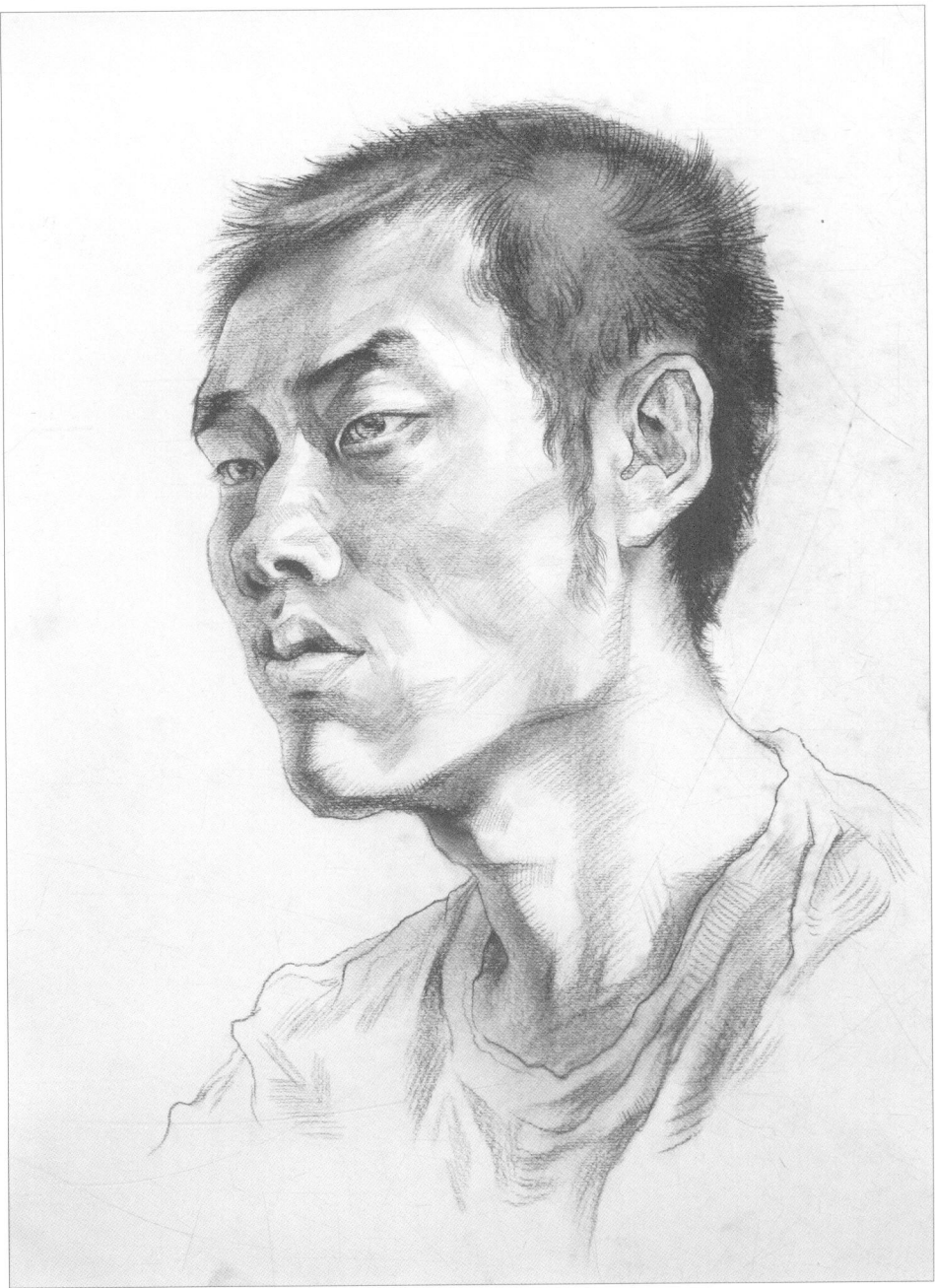
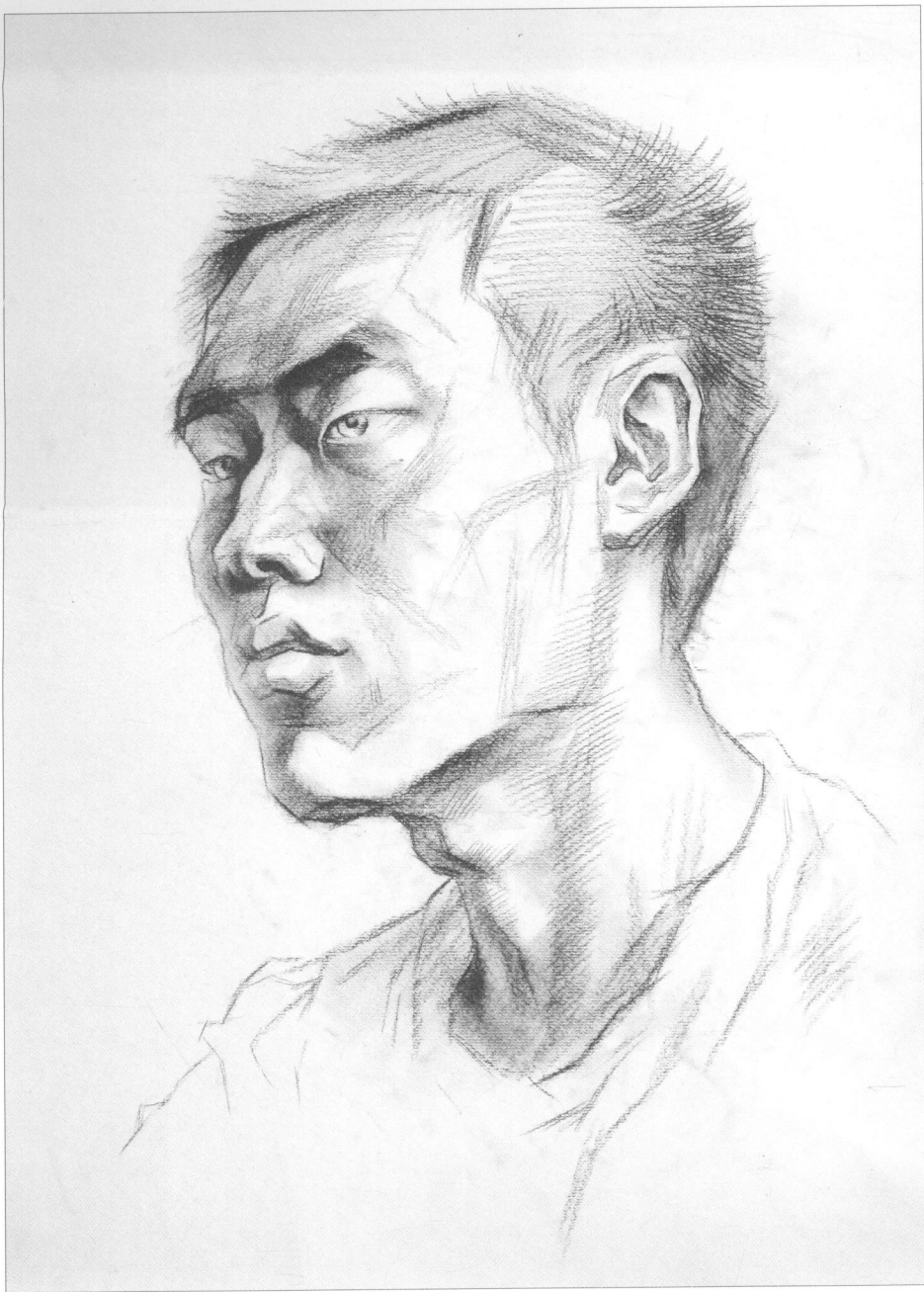
步骤三

进一步画出结构的转折和穿插关系,明确整个头部和五官的体面关系,并标出颧骨、眉弓、鼻骨、下颌骨的基本位置。要有厚度和体积的概念,多在形体转折的地方下力,使对象大的形体关系进一步得到加强。

步骤四

画大体色调,应从明暗交界线入手。用笔要轻松,要留有余地,不要一下子就把调子涂重涂死,能把大的明暗关系拉开就可以了。并且由于上了调子,整个人像便具备了初步的立体感。但亮部一定要控制住,表现结构不可太花太乱。

5 STEP 6

步骤五

继续加强大的明暗对比，使调子与形体的结合更加明确具体。注意区分出调子的明暗、虚实、轻重关系。不能简单处理，要随着形体的起伏而变化。

步骤六

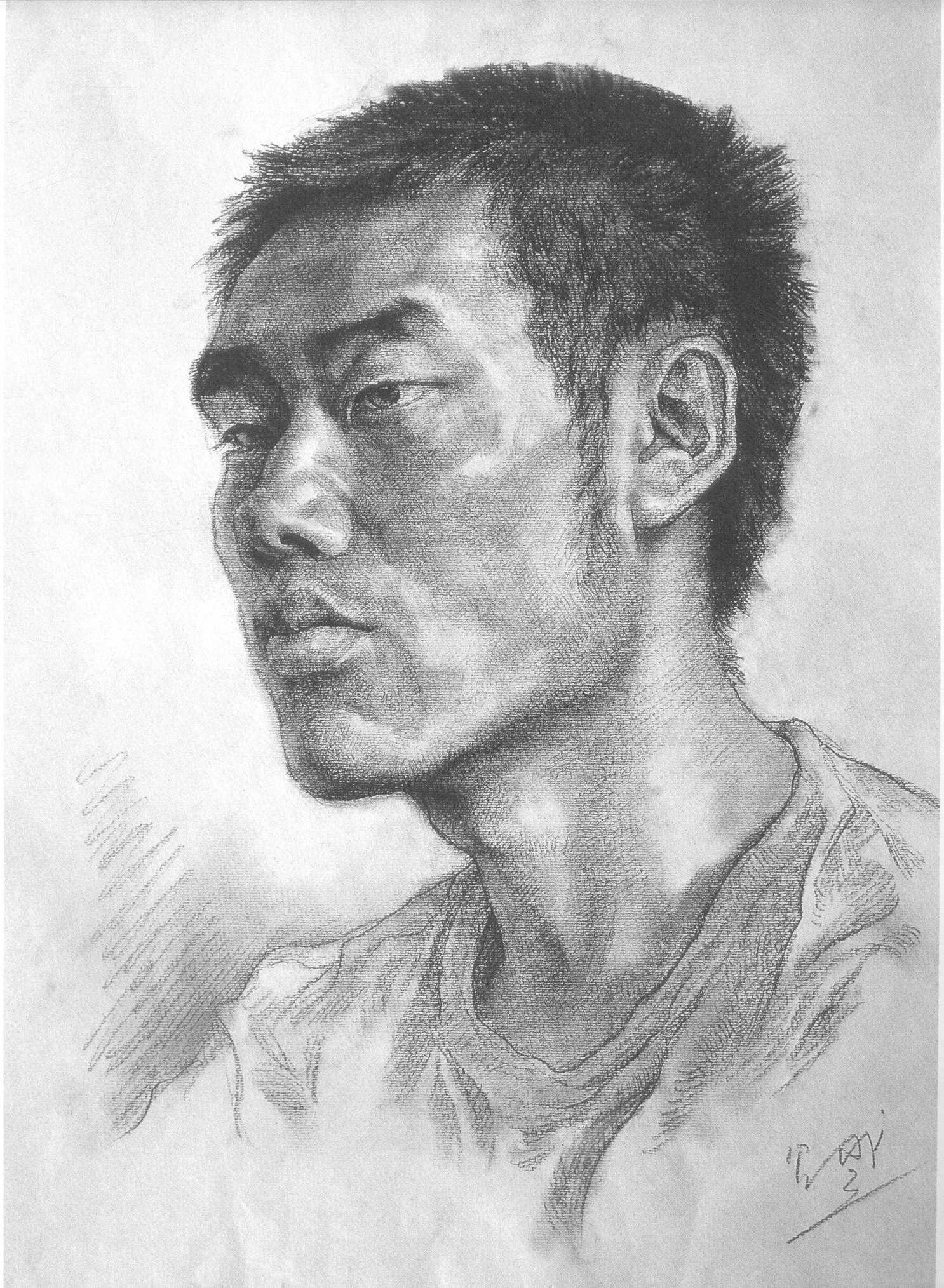
重点刻画是在完成大体色调的基础上，从明暗交界线也就是形体转折的地方开始，逐渐向亮部和暗部推开。注意中间色的微妙变化，在保持大关系正确的前提下，中间调子找的越多，形体就越丰富、结实。注意具体五官及头发的塑造，要充分体现发型的特点，这对表现人物的性格很有帮助。

STEP 7

步骤七

从整体观察开始，再以画面的整体性结束。退远看看画面是否有“跳”出来的地方，多问自己：形体结构是否明确？质感是否得到体现？人物精神气质的刻画是否到位？这样及时调整，力求使画面达到最初的“第一印象”。

1 STEP 2

步骤一

确定构图，先定出头顶和下巴的两个点，找出头部的高度，然后根据比例关系定下头部的宽度，明确头部大的基本形。根据透视，利用辅助线找出五官的基本比例位置以及头部与颈、肩的关系。起形阶段要用较软的铅笔，多用虚线、直线、长线。

步骤二

明确五官的基本形状，找出头部大的转折面，进一步检查比例、动势是否准确生动，做到整个造型舒展、大方，有鲜明的对象造型特征。

3 STEP 4

步骤三

根据对头部形体的分析理解，围绕着结构，从明暗交界线开始，用松动的调子铺出大的明暗关系，以进一步校正造型是否准确，使整个头部具有初步的体面感。铺调子用笔要松动、灵活。

步骤四

强化五官的明暗交界线，进一步加重暗部，使头发与面部、颈部的明度拉开。找出主要的骨点，分析五官的具体特征与体面关系，并使之逐步得到加强。