

素描

2

主 编 唐开军
胡西非

素描 2

主编 唐开军 胡西非

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描. 2/唐开军, 胡西非主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2005. 9

ISBN 7-304-03370-3

I. 素... II. ①唐... ②胡... III. ①素描—技法(美术)
②速写—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 114149 号

版权所有, 翻印必究。

素 描 2

主编 唐开军 胡西非

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502

总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 何勇军

责任编辑: 马增千

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

印数: 0001~2000

版本: 2005 年 9 月第 1 版

2005 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 1/16

印张: 9.5 字数: 221 千字

书号: ISBN 7-304-03370-3/J · 66

定价: 33.00 元 (含 DVD-ROM 一张)

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前言

素描是造型艺术的重要基础，是美术与设计专业必修的一门基础课。石膏头像与人物头像写生是人物绘画中首先接触的基础训练内容，也是素描教学中非常重要的一个环节。

对于初学者来说，各种形态固定的石膏像，为他们提供了稳定不变的描绘对象，因而可以随时进行分析和研究，以至根据自己的要求在画面上作反复的修正和推敲。从学习的方式以及掌握严谨、扎实的素描功底的意义来说，石膏头像写生是一种较好的训练方法和手段。

石膏像具有颜色（色泽）洁白、单纯的特性（性质），比起一些其它物像来，它舍弃了色彩杂乱、变化的因素。而且，石膏像也不存在质感的复杂变化，单纯统一，更具有对光的反射适度的特点，即在一定光线照射下，它本身所呈现的明确的色泽变化同接受光的程度相一致，因而能呈现明确的轮廓和体积感。这就使初学者能较好地把握所描绘的对象，也能集中精力于写生对象本身的结构、形体和形象的特征，不致受更多外在因素的影响和干扰，初学者从白色的石膏像中，能直接感受到形体和明暗色阶关系，它同运用铅笔、木炭表现于纸上的形体关系、明暗调子形成感觉上的一致。这是石膏头像写生的优越之处。

头像是人物素描的主要对象，也是人物画中要求最高的部分。人的头部不仅是一个复杂而多折射面的形体，还在于人的面有丰富的表情。我们经常提到的“以形写神”，这在人像中体现得最充分。

作为基础学习和训练，素描头像的最初练习要有一个由浅到深，从整体到局部，再由局部到整体的循序渐进的过程。作为初学者，在学习的开始阶段，首先要注意的是抓好形和结构，同时还要解决如何正确观察对象、认识对象、理解对象和表现对象的问题，也就是我们的观察能力和造型能力的问题。

对于初学者来说，必须训练自己的眼睛，使之具有一种比一般人更敏锐的观察能力，能够敏锐地捕捉和观察到物象的形体结构、体形以及所处的空间和位置。在学习过程中，我们必须经过一个从感性认识到理性分析的反复过程。只有这样，我们才能获得敏锐的观察能力，才能正确地认识和理解我们所要描绘的对象，才能更好地表现和塑造人物头像。

本书主编：唐建军、胡西非，主讲：胡西非。参与本书编写的主要工作人员还有陈小勤、李友水等。

由于作者水平有限，加上编写、出版时间仓促，书中难免不妥或错误之处，恳请读者批评指正。

作者

2005年6月

目 录

石膏头像写生

一、石膏头像写生的目的与任务	1
二、石膏头像写生的方法与步骤	2
1. 分析理解	2
2. 构 图	3
3. 形体分析与塑造	5
4. 深入刻画	6
5. 调整完成	9
三、石膏头像写生步骤	10
四、石膏五官的塑造与表现示范	20

人物头像写生

一、头部结构及特征	22
1. 头部结构	23
2. 头部肌肉构造	24
3. 头部形体的外部特征	25
4. 五官的造型及表现	26
二、头像写生的方法与步骤	32
1. 观察方法	32
2. 起稿、轮廓、角度定位	33
3. 作画步骤：整体——局部——整体	35
4. 明暗调子	36
5. 深入刻画	37
6. 调整统	38

三、头像写生的基本表现方法·····	38
1. 明暗表现法·····	38
2. 线条表现法·····	39
3. 线面结合表现法·····	40
四、素描头像常见的问题·····	40
1. 基本形不准·····	41
2. 画面琐碎·····	41
3. 空·····	42
4. 画面单薄·····	42
5. 画面腻·····	42
6. 画面圆·····	42
五、人物头像写生步骤·····	43

速 写

一、速写的观察方法·····	52
二、速写的学习方法·····	52
1. 临 摹·····	53
2. 慢 写·····	53
3. 默 写·····	54
三、速写的作画方法·····	55
1. 主体突出与完整·····	55
2. 视觉重心要均衡·····	55
3. 变化与统一·····	55
四、速写的表现形式·····	56
1. 以线条为主的表现形式·····	56
2. 以明暗为主的表现形式·····	57
3. 线面结合的表现形式·····	57
五、速写的分类及表现方法·····	58
1. 人物动态速写·····	58
2. 风景速写·····	59
3. 风景速写的表现对象·····	60
六、速写作品示范·····	62

作品欣赏

一、石膏像.....	66
二、人物头像.....	79
三、速写	103
四、世界名作欣赏	117
参考书目.....	142
后 记	143

石膏头像写生

一、石膏头像写生的目的与任务

石膏像写生是素描学习的一个重要环节,也是为以后的专业学习打下扎实基础的必修课程。因此我们应以较大的精力、严谨的学习态度面对这一课题。

由于石膏本身白而无光的特点,在光线下,其形体结构变化明确、明暗层次分明,即呈现了所塑形象的形体特征,又除去了真实形象的肤色和质感变化的干扰,所以初学者可以用较长的时间深入观察、分析、理解所描绘的对象,并将其造型中带有普遍意义的部分进行诸项分类研究。另一方面,教学所选用的石膏像大多是古希腊和文艺复兴时期的优秀作品的复制品,这些雕塑展现了大师们精湛的艺术造诣和高尚的艺术情操,经过数百年教学实践

大卫 / 素描习作

荷马 / 周刚

的筛选,它们已成世界艺术宝库中的珍品。这些雕塑的写生,不仅能从大师们的作品中得到造型技巧的训练,也使自己在素描初期开始就受到大师们高尚艺术情怀的熏陶,从而提高审美情趣。

二、石膏头像写生的方法与步骤

作画的方法步骤是如何一步步将画面形成的知识和技能。它是表现技法的组成部分。是在画面最终整体效果的总要求及作画过程的一贯性和连续性制约下,体现于各阶段的表现任务。同时,作画的步骤不仅要求各阶段完成自身的表现任务,而且要为下阶段作好应有的准备和铺垫。

一幅石膏头像素描写生的过程,是对物象从观察到理解、认识逐渐深化的过程,同时又要保证画面顺利完成,这就要求能有科学的作画方法和步骤。在素描的表现过程中,始终要贯彻运用“整体统一、联系比较、分析综合、提炼取舍”的法则。

1. 分析理解

☆重点

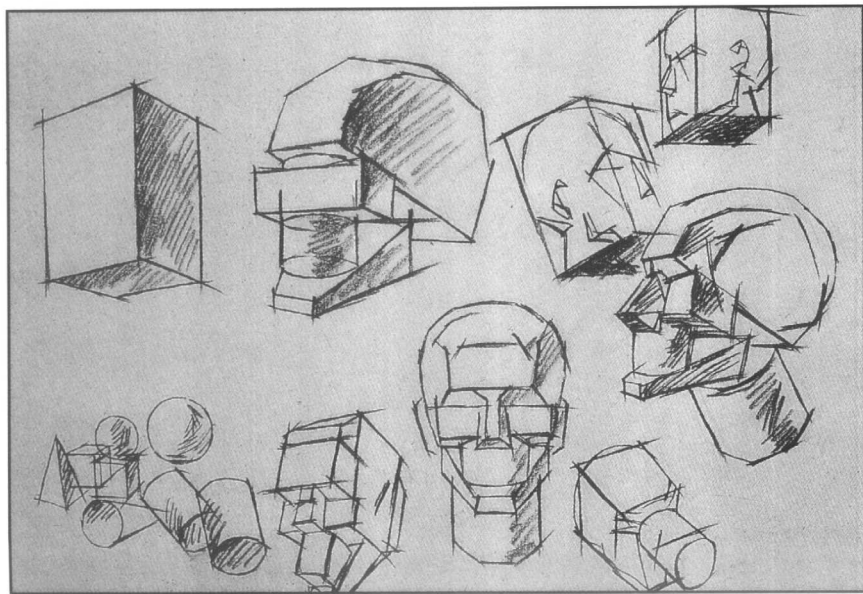
将对象化解成为最概括的几个大的体块。

面对一尊石膏像应当从何入手,一般初学者往往会有这样的反应:或拿起笔就画,或束手无策。这无疑不是好的学习方法。

造型艺术形象的产生是主客观共同作用的结果,因而它要求我们必须了解我们所要表现的对象。

1-1 了解石膏塑像作品的精神内涵,及至它的文化背景,这样做将有利于我们在塑造形象的过程中把握其精神特征并对画面作整体的处理。

1-2 了解和体会面对的美之所在,大师们的雕塑作品已对自然形态作了艺术处理,提供给我们的是一尊完美形象的石膏雕像。我们要从中去分析大师们锤炼和处理自然形象的方法,进而逐步培养我们对美的认识和感知能力。

将繁杂的人物简化成几何块

1-3 写生之前,首先将对象在头脑中化解成为最概括的几个大的体块,而后分析确定它们是如何组装的,进而确立它们的主次、大小、明暗。并将其简单地在心里或小稿纸上排个队,这对此后的作画十分有利,这便是我们所获得的第一手资料。

1-4 写生前对石膏头像的充分分析与理解,对选择最佳的表现方法、表现角度、准确表现对象特征都是十分必要的。另外,它可以让我们有足够的思想准备,在写生前提出要解决的问题并确定选用什么样的表现方法。这个阶段的工作在学习中是非常重要的。

2. 构图

确定画面的构图,即画面整体的布局和物象所处的方位以及主要依靠线的表现去完成基本形体的轮廓。

除了构图的一般性的知识以外,还要根据对石膏像的理解和感受来处理构图,这是一个长期且难度较大的课题,需要不断地学习与积累。在作画之前,可利用小纸作各种构图尝试,再比较一下它们各自的优劣,从中选出最好的一个将它画到正式的画面。

写生开始,选定作画的角度,对石膏头像的动势、形体、结构、色调等外观形象有个初步印象,形成主体的感受和表现欲望。动笔时,首先应该在画面上确定石膏头像整体的塑造范围及其处理方位,是大是小,靠上还是靠下,是偏左还是偏右或居中,通过构图恰当地予以安排。构图是以简练的外轮廓去划分画面空间,除了应注意石膏头像的形体和动态,还要看石膏头像形体之外的空间关系。只有综合起来观看,才能感受到构图是否主次分明,能否体现中心意图,是否疏密分明、安排得当。

画面构图布局一经确定,要立即着手去捕捉那些能体现石膏头像基本形体的轮廓,即所谓找“形”。这一阶段的轮廓塑造,是一张素描的基础。基本方法和步骤是“由大到小”,由整体到局部。“大”是指石膏头像的整体,包括周围环境、形体与结构、外形特征。“小”是石膏像的局部、细节,因此在打轮廓时不必对石膏像的局部、细节作过多的关注和表现。

轮廓的准确是对画面所构成的“形”来讲的,并不意味着要对石膏的外缘一笔一笔描摹。开始的轮廓雏形是相对于基本形体的塑造而言的,要根据你对物象基本形体的观察、认识、感受去加以概括的表达。

为了把轮廓画准,可以用直线取形去构成基本形特征,内外、左右、上下、前后有联系、有比较地立体塑造。切忌只盯石膏像的外轮廓,这样画的作品往往会显得肤浅或盲目。形体结构是形体之间的穿插关系,因而只有从形体之间的内连关系与外部轮廓同时入手,才能抓住形象的本质之所在,即只有对内部结构有明确的认识才能准确生动地体会和表现外轮廓形。

石膏头像由头、颈、座所组成。当我们确定好石膏头像在画面中的构

☆重点

主次分明,体现中心意图。

☆重点

画轮廓,先用直线取形去构成基本形特征,并概括。

图关系之后,要借助一条垂直线和几条水平线,用线条大体分割出头、颈、座三者的相互比例以及运动方向、倾斜角度等,将其高宽比例作出明确的记号,然后再把这些代表着形体转接变化的记号连接在一起,这样我们就可以得到这个石膏头像的大体及比例关系了。在我们对大体形象及比例透视关系进行比较和重新审视的同时,按照同样的方法,定出石膏像面部一些主要部分:眼、颧骨、前额、鼻子、嘴和下巴的位置。此时,要注意比较它们之间的大小比例、形体关系,要通过相互比较找出内外形体与轮廓之间的关系。

为了把轮廓画准,可以用直线概括与表现石膏像的形体特征,要有联系地、比较地立体塑造,也可以借助作辅助线的方法,去联系、理解并协助调整,使这些轮廓骨架能初步地表现出结构、形体、比例空间的准确关系。

构图与轮廓是决定以后能否准确深入刻画的重要基础。在具体的作画过程中,只有从形体观念出发,才能以轮廓中的“直线取形”取代对物象外框的描摹;只有结合具体的观察感受去找形,才能获得足以体现物象基本造型特征的外轮廓。

素描习作

3. 形体分析与塑造

以明暗对比为手段,在对石膏头像整体进行结构分析的基础上去进行形体的塑造。

石膏头像形体的表面,是由直的或曲的多个面相互连结而成的,素描的任务主要是塑造与处理、安排这些都有自己的特色、固定位置的面与线,并在整个对象中去确定它们,把它们再现在画面上——也就是在平面的纸上塑造立体的对象。

在形体塑造方面,可通过不同的线条以及不同层次的明暗色调表现物体的内部结构、形体以及面的转折、凹凸关系,同时还要注意物体各面受光、背光以及反光等明暗关系。对明暗的表现始终要从属于呈现形体——处于三维空间中物象的体积。

在最初的过程中,不必担心石膏头像块面表现的“简单化”或“生硬”。正确地认识头部大的体积、基本形的特征,就会看出各部分之间的相互关系。形体的塑造要结构方向线的形式构成,又要同表现明暗层次的色调相结合,在联系比较中,把握那些有利于突出基本形态特征的转折部位,重要局部和物体基本体面的明暗对比。要把握好分寸,避免过早描绘基本面上的细节、凹凸的刻画,如眉毛、瞳孔、鼻孔等一些局部。因此,塑造初步阶段,不能过多地注意外轮廓和细节,而要从基本大形、大面入手,形成一个有自身特点的基本形体。这些最大限度概括了的外形的大面,已经有了真实体积的初貌。同时,还要分清物象的受光与背光两大明暗面。从明暗交界线区域入手,自暗面开始画。在此基础上对头、颈、胸三个基本形体进行具体分析。头部是既方又圆的复合体,圆形体颈与头胸相连,它们之间的关系非常明确,要正确地把握和处理。

当定出大面的时候,要注意同时把明暗关系考虑进去,并画出大的暗部,而剩下亮的部分可暂时不铺或铺上一层淡线条,这样,画面就有了初步的体积感。面的转折形体与明暗色调不能截然分开,明暗是附着在形体上的。明暗的变化随着形体的变化而变化。画明暗调子不但要结合形体结构,还要兼顾色阶的层次变化和虚实对比。忽略这些关系,单纯追求色调的丰富,这些调子必然浮于形体之外,失去造型的意义。初学素描,最容易被明暗的变化所吸引。因此,从整体为先导,按空间前后、体面方向、各局部的对应关系有联系、有比较地、按大体、大面的关系、对应地同步表现,是表现形体与明暗关系比较好的方法。

根据球体等多面体的明暗规律,在铺大调子时除了先分清较明显的明、暗两大面之外,尤其要注意为构成一个三维空间的整体必须对不太明显的处于顶面、底面、左后侧面、右后侧面去同时处理。这些倾斜面又经常由于面积狭窄,轮廓不清而被忽视。不去塑造,失去了表达体积与纵深度的因素,也就完不成大形体的塑造任务。

形体塑造,必须于大体的塑造中逐渐再划分出主要局部,使形体中

在分析结构的
基础上进行形
体的塑造。

有内容，这些局部间的划分又必须依据于形体主要转折，包括重要的局部、五官以及处理好强弱对比变化。当你头脑中形成了石膏头像大的基本形体，这些重要转折地带又有了空间前后、虚实对比的整体顺序关系时，才有可能控制住画面上的空间。凡属需要拉到前面的地方就要强调对比，这个对比就是我们经常强调的实；凡属需要退后的地方则要削弱对比，这也是通常所说的虚；直到调整成为有立体感的整体大的基本形。当退后去审视画面而不觉得“花”、“乱”时，就可以在此基础上进一步去深入刻画了。

大卫 / 素描习作

4. 深入刻画

整体表现原则，即是有取舍、有秩序地对各局部形体结构、明暗空间等各种关系和关键细节作深入具体地刻画，逐渐实现形象完整的塑造任务的法则。

深入刻画阶段是使整体感受得以深化、整体关系得以充实，使整个局部关系得以呈现的必要环节。它涉及面广、任务量大，直接影响到画面的最后效果。只有使明确的目的、任务去逐步深入，才能使画面渐渐朝着完

☆重点

注意整体与局部的关系，并不断地比较。

整的方向推进。这一阶段要注意保持整体与局部的关系。如果盲目地追求“全面开花”各自为政式的“深入”，反而会失去原有的整体。

深入刻画所需要的时间长，投入的精力多，千万不可急于求成。为了表达客观物象的“真实感”，必须从其多层次因素中层层深入，逐一刻画，而出于造型艺术的需要，对其所体现的所有造型因素又必须加以提炼取舍，终致主次分明的效果。观察、理解需要考虑到各方面，表现笔触需要落实到整体和谐的局部细节之中。这一复杂的深入刻画任务，不经统筹考虑和认真处理是不可能实现的。

深入刻画虽然应考虑到所有局部细节，但不能脱离整体来追求对局部与细节的刻画。所谓“刻画”并非对所有细节都要作精雕细刻。深入刻画的内容范围应包括：对形体特征（包括形体的准确，各方向面的边长比例）的准确体现；对结构形式（如穿插、接合、衔接、支撑、重合等结构关系）的具体描绘；对空间关系（如前后关系、虚实的明暗对比度、对应部位的透视变化）的区分推敲；对明暗色调（黑、白、灰层次）的表现与归纳等等。对于这些围绕表现整体“形”“神”特征的刻画内容，有的需要在原有概括的基础上丰富变化；有的需要充实局部与细节；有的需要调整明暗色调，增强或减弱明暗色度。同时为了加强对比变化而进行强调，夸张与处理，把原来模糊的关系突出鲜明起来。当然还需要对一些重点部位及细节加以修饰和加工以增加石膏头像的真实感等等，各种层次的深入、刻画的方法，都将随着写生过程中认识、理解的不断深化和提高，从不同的侧面进行着整体形象的塑造。

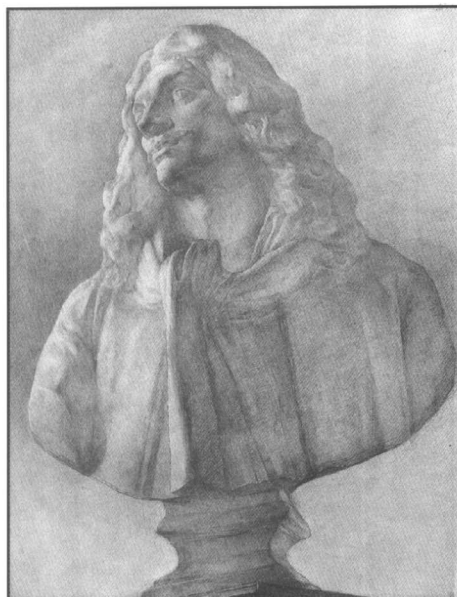
在深入刻画的过程中我们需要加强对头部结构的认识与理解，必须具体地分析头、颈、胸几个部分的每个形的基本组成。如头部结构由颧骨、额骨、上颌骨、下颌骨、颞骨、顶骨、鼻骨和眉骨等组成，这些形体都是由不同方向、形状的面构成，要选择构成这些形体的主要转折画出它的基本体积感。这里要特别注意的骨骼结构是颧骨、下颌骨。颧骨处于头部的中间，是头部重要的骨点，下颌骨位于头部的下方，体现了下巴的基本形。在确定基本形准确的情况下，选择头部的某一具体形体再作进一步深入刻画并以此作为基础带动其它各部的不断深入，直至完成这一阶段的任务。在深入刻画过程中要特别重视“整体”与“局部”的关系，要善于把它们之间的相互关系进行比较，不要因为某个局部的刻画而破坏了整体。整个深入过程应避免不注重形体结构而随意涂上明暗调子和滥用橡皮在画面擦来擦去。要正确地理解深入刻画，不要把深入理解成就是不断地“加”的过程，即画面细节越画越多，明暗色调越画越黑。深入并非是在原有的基础和色调上再简单地重复、加深一遍调子或用大量时间精力用于表面细节形体结构的刻画。把握“分寸”是关键。画丰富而不堆砌，要单纯又不能空洞。过虚则空，过实则跳。当概括时，不能因为马虎潦草而影响形体结构关系，需强调与刻画时，又不能忘掉基本形体节奏关系。在石膏像的暗部

里，包含着十分丰富的刻画内容，这一点须要我们认真对待，它是能使画面形象增添生动性、立体感、重量感的因素。

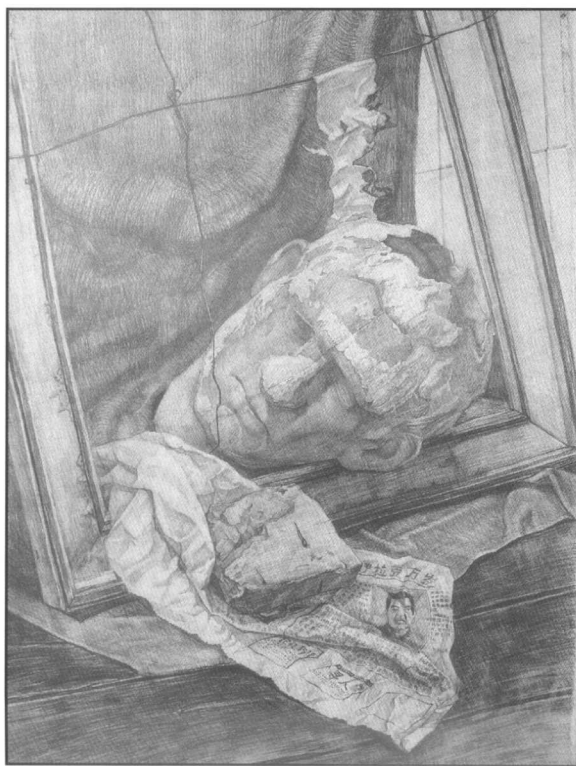
深入刻画正确的方法是，把整体与局部细节进行不断的比较，这个比较的方法是既有相互联系，又有对比；有恰当的周密步骤，又有正确的结构与形体关系。深入刻画以准确生动地塑造形体为目的，这样整个画面才能完整地体现出形体、结构、质感和空间关系。

素描习作

素描习作

素描习作

5. 调整完成（调整统一）

从整体出发，把握画面的全局，从局部与细节中跳出，调整各种关系，以画面完整性作为要求，调整并完善画面。

写生的每一阶段都有相对不同的任务要求，所以我们的观察角度、思维方法也总在相应地变化。如在表现轮廓，大体形阶段有意忽略细节，到了深入刻画时，因只注意到局部细节的塑造又常常无意识地忘记了大形的把握。而最后这一阶段，需要从细节中跳出，重新回到整体的感受起点，为取得画面的完整和谐的效果作恰如其分的调整和修饰是非常必要的。

在深入刻画的过程中，我们侧重对某一体形的深入分析与塑造，尽管在这一过程中，我们也不时地强调画面的统一与完整，但最终我们必然会发现画面中种种不协调以及影响整体形象、明暗、动势的一些问题，因此这个阶段是不可忽视的，我们必须从一个更高的层面来看这个问题，回到提高了的最初感受中去整理、归纳、概括。当我们发现影响整体效果的部分就要予以修改、删除。调整时，尤其要注意对形体、轮廓动势和画面整体效果的修改与调整。因为轮廓的变化仅是形体变化的结果，而动势和画面整体的调整直接关系到写生作品的整体效果。

深入刻画临近结束，我们需把画面推远以便能看到整幅画的全貌，并通过反复的比较，找出画中出现的问题并分出主次，有信心、有毅力地一一修改，直到达到理想的画面效果为止。调整的过程应是深化认识、变局部表现为整体表现的过程。

调整统一画面，始终都要注意以下几个方面：

- 大的形体结构特征是否准确

如果发现形体结构不准确，要在保持原有色调的基础上，回到大形塑造阶段，从形体结构、轮廓比例关系上来进行调整，力求形体结构准确。

- 大的明暗层次关系（黑、白、灰）是否分明

通过明暗层次的比较，如果发现画面“花”、乱，要在保持原形体结构的正确关系基础上，把过多的明暗色调变化归纳统一，使画面的黑白灰明暗层次分明。

如果发现画面“黑”则是受光面的亮部明度与暗部的明暗层次没有区分开来，明暗对比没有区分开以及暗部的反光表现不够。

- 画面是否有立体感

在检查画面过程中，如果发现画面“平”，是因为头脑中缺乏立体的三维空间观念。在塑造形体时不分前后与主次，同等对待一切，造成画面的形象没有立体感。对此，除了要加强对形体的感受外，还要强调甚至夸张明暗交界线和主要面的转折以及能体现体积关系的关键局部与细节，对那些能表达基本形体纵深度的面应有意识地予以增强。

画面的“琐碎”，说明在表现过程中缺乏整体观念。由于把精力分散在对形体的某些局部与细节刻画上而忽视影响了画面主体的完整表现。解决

调整统一：是深化认识，变局部表现为整体表现的过程。

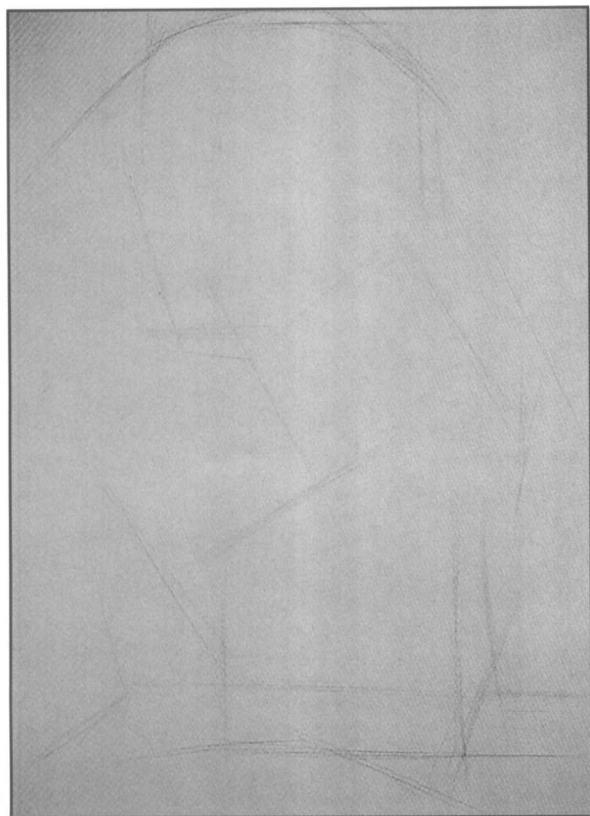
的办法是把影响画面整体的细节与局部进行有机的连接统一，明确地附着于大的形体面上。对感到“跳”出整体的部分，要进行减弱或删除的处理以使画面完整。

在调整画面的过程中，我们还要注意画面的生动与完整。如果我们发现画面不生动，“僵死”，说明缺乏对形体特征的生动感受和表现上用笔的单调死板缺少变化。因此，不应从某一细节或局部上找原因，而应把注意力集中在检查画面整体上，回到作画初始的形象感受，把影响总体感受的细节进行调整与处理，而对于有助于整体表现的重要细节与局部则需要加强或重点刻画。除此以外，刻画时要依据表现的需要灵活用笔，使笔触有自然变化，力求准确、完整地表现对象。要力戒用简单、平庸以及“平铺直叙”的方法来处理与调整画面”。

调整统一是整个石膏像写生中最后一个步骤，也是最关键的。因此，我们要认真对待，在整个过程中，运用和掌握素描造型的基本因素，正确地认识对象、理解对象，完整地表现对象。

三、石膏头像写生步骤

米基奇 / 周刚

1. 用直线画出对象大的轮廓，并注意构图。

2. 从形体的相互关系中进一步分析各个不同大块的特征。