

素描入门三步练

REN WU

SUMIAO RUMEN SANBULIAN

人物

何雨 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

素描入门三步练·人物 / 何雨编著. —南昌:江西美术出版社, 2006.1
ISBN 7-80690-809-9

I. 素... II. 何... III. 人物画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 138622 号

素描入门三步练——人物

何雨 编著
江西美术出版社出版发行
(南昌市子安路 66 号)

邮编: 330025 电话: 0791-6565832

新华书店经销

深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本 787 × 1092 1/8

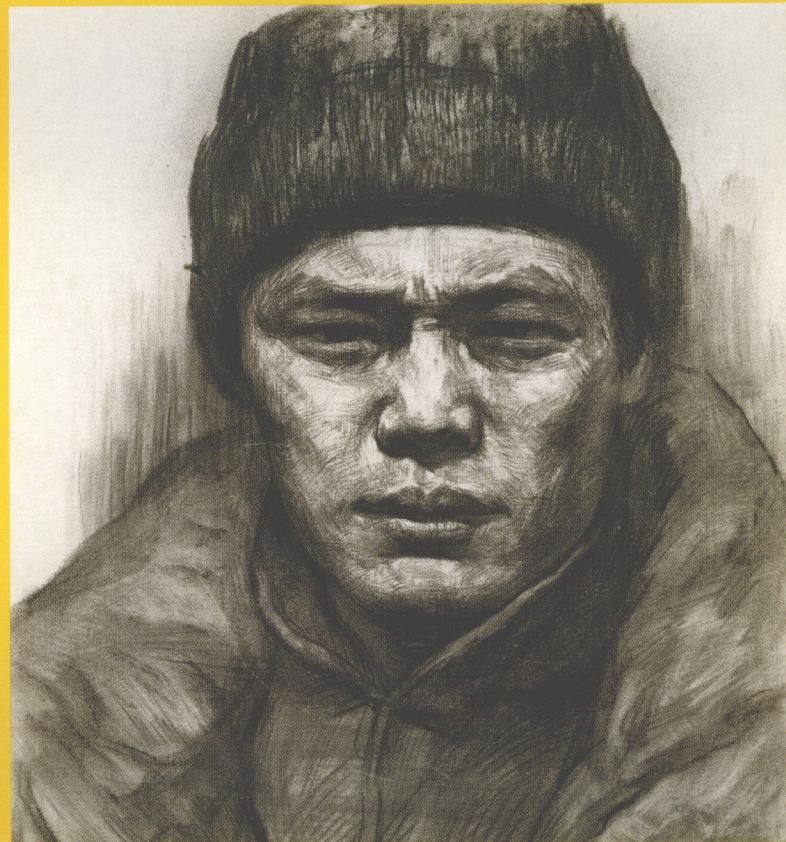
印张 3

2006 年第 1 月第 1 版 2006 年第 1 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-80690-809-9

定价: 13.00 元

封面设计: 杨善文
版式设计: 飞 跃
责任编辑: 肖 炜

ISBN 7-80690-809-9

9 787806 908099 >

ISBN 7-80690-809-9 定价: 13.00 元

美术入门基础丛书

- 素描入门三步练——静物
- 素描入门三步练——石膏
- 素描入门三步练——人物
- 色彩入门三步练——静物
- 色彩入门三步练——风景
- 色彩入门三步练——人物

前言

素描是造型艺术最直接的表现形式之一。它是画家最原始、最真实、最直接、最深刻的思想火花的形象表现，也是画家造型能力和审美能力的直接体现。对于刚入门的初学者来说，素描更是一种训练，通过由简到繁的训练过程逐步培养视觉的敏锐性，养成对形式、情感、节奏的直觉感受与鉴别能力，进而形成正确的观察方法，获得相应的表现技巧。

一、素描的工具、材料与使用方法

(一) 纸

素描画用纸主要选用胶着密实，纸质精致，较厚而表面稍粗糙的纸。密实、精致并较厚的纸能经得起多次擦试，不易起毛擦破，或留痕迹，纸稍粗糙易于铅粉附着，又便于深入细致地刻画。素描基础训练用纸多选用白色素描纸。另外，根据绘画材料的不同，炭笔、炭精棒画用纸（新闻纸、宣纸、毛边纸等），木炭条画用纸（包装纸、招贴纸），钢笔画用纸（卡纸、打印纸），毛笔画用纸（宣纸、毛边纸、过滤纸、皮纸等）等，亦可作为素描画用纸。当技巧和认识达到一定程度以后，方可根据工具特性、个人爱好、使用习惯、画面效果等灵活掌握。作为初学者，纸的尺寸也是需要考虑的。尺寸过小不利于深入刻画，尺寸过大给画者的整体控制能力带来难度。因此，在画幅上应适中。

一筆出彩 紙紙風行

速写簿

素描纸

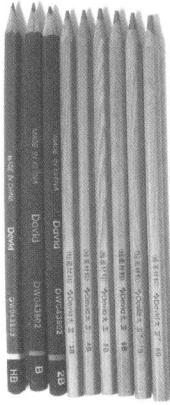
素描纸

速写本

(二) 笔

初学者多采用铅笔绘画，特点是色调层次细腻，既易固定又易擦试修改，便于深入刻画。铅笔质地有硬软之分，H表示黏土成分，质地较硬，B表示铅（石墨）成分，质地较软，一般画者多采用HB-6B铅笔。另外，素描还可采用炭笔、木炭条、炭精棒等材料，它们都是炭质材料，其特点是质地松软，颜色深重，具有较强的表现力，是艺术家喜爱的工具。但炭芯较粗不易控制，线条浓重不便修改和深入刻画，炭粉颗粒较粗不利细致刻画和保存，所以初学素描时不赞成过多使用。

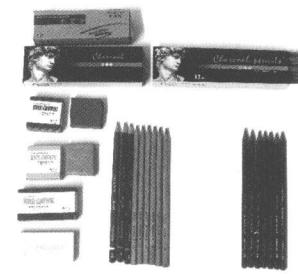
铅笔

铅条

(三) 辅助工具

素描常用的辅助工具有皮擦、可塑橡皮擦、擦布、纸笔、定画液、喷枪等。其中皮擦作为必备工具，既可作修改之用，也可作绘画之用，

各种素描工具

以选用柔软而有弹性的为佳。

二、真人头像写生的步骤与方法

真人头像写生对象，一般先选择男青年，然后选择女青年，再画老人。这是因为男青年形体结构比女青年明显，在细节上又比老人简洁，对训练学生抓本质、抓整体有利，也较容易上手，易掌握造型基本规律。写生男性在抓形、勾轮廓上强调结构，强化起伏变化，突出“方”、“硬”、“刚”的感觉。在素描处理方法上应根据人物的性别、年龄、气质和性格等特征去作出选择，同时也包含作者个人的情趣、独特感受的自然流露。

(一) 观察对象

在动笔作画之前，养成观察对象的习惯，对于真人写生尤为重要。因为真人不像石膏模型能长时间固定不变。姿态、表情、衣纹等不能始终如一，所以必须首先抓住对象的最佳印象，并牢记在心，努力表现之。

(二) 构图

用短直线确定头像在画面上的上下左右位置。真人头像写生的构图有一个形象处理问题，如选择对象的最佳姿态，胸部画多少合适，衣纹、头发、皱纹等细节的提炼与概括等都需处理好。一般形象的整体外形要变化、生动而简洁完整，防止构图左右对称，脸或视线朝向的空间比后脑勺旁的空间要大些，头顶上的空间比胸下的空间要小些，以适应画面平衡。

(三) 勾轮廓

首先凭感觉简明扼要地抓住对象的基本特征，然后进一步理解对象的结构关系，通过多途径的比较，逐步完善大体轮廓。其中注意三点：①必须先抓感觉，后分析理解，以防散乱，丢掉大感觉。②必须大胆取舍，强化特征，以防主次不分，丢掉本质。③必须以动态的观察方法去主动地把握对象的动态和结构关系，以防静止表面记录与被动处理。这里需要把握各种不动点：颈窝、顶盖隆起各点、肩膀、额丘、颧丘、眉丘、眉骨外侧、下颌角、额丘、鼻骨、顶侧隆起、枕骨各点。尽管对象动态在变，而这些点的对应关系都不变。

(四) 画大体明暗

首先不考虑固有色变化，而只理解整体的形体结构，画出大体明暗关系和体面转折关系，然后才画出大体固有色关系。并进一步形成新的整体明暗关系。

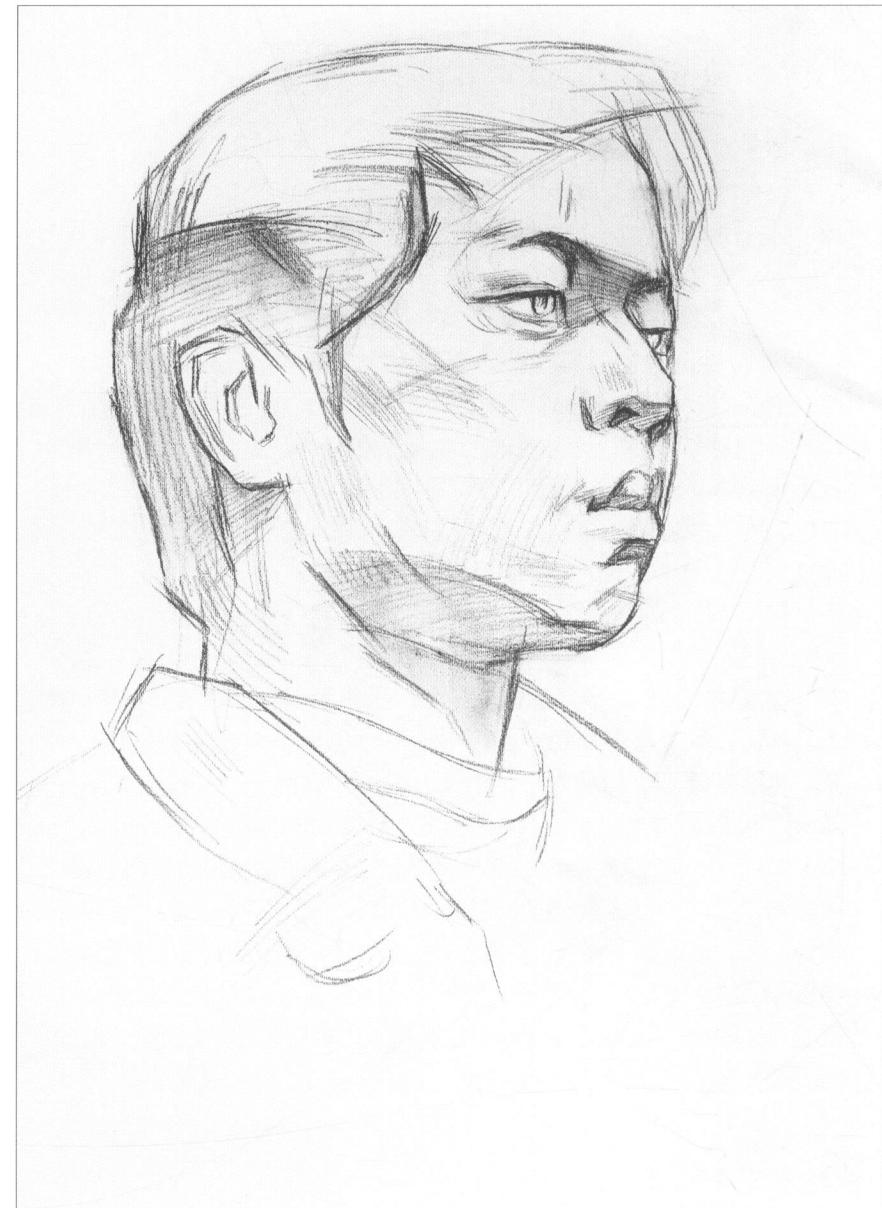
(五) 深入刻画

真人写生的深入刻画，尤其要做到主动把握对象，紧紧抓住“总体感觉”。从形象与画面效果出发，控制形象的大形和局部的变化，千万不能因对象的暂时变动而轻易改变大动态、大感觉。

深入刻画既要把握对象大关系，又要刻画出对象的生动细微特征。如脸部五官，一般眼睛最重要、最醒目，鼻子次之，嘴轻淡含蓄，耳模糊退后。眼裂曲线有体面、空间、色调等微妙变化，眼珠不是孤立地画成黑色，眼白处于暗部时色调比眼皮受光处还深。鼻孔似乎感到有呼吸的生气，嘴唇显得丰满。下巴、脖子比脸感觉灰些，发、须处的感觉与其他部位皮肤不一样等等。在整体色调上，头发色最重，皮肤色较轻，衣服色较重或白色。每人的外貌特征都有个性，不能画成千篇一律，如有的人眼睛显得轻淡含蓄，有的人嘴唇棱角分明而清晰。

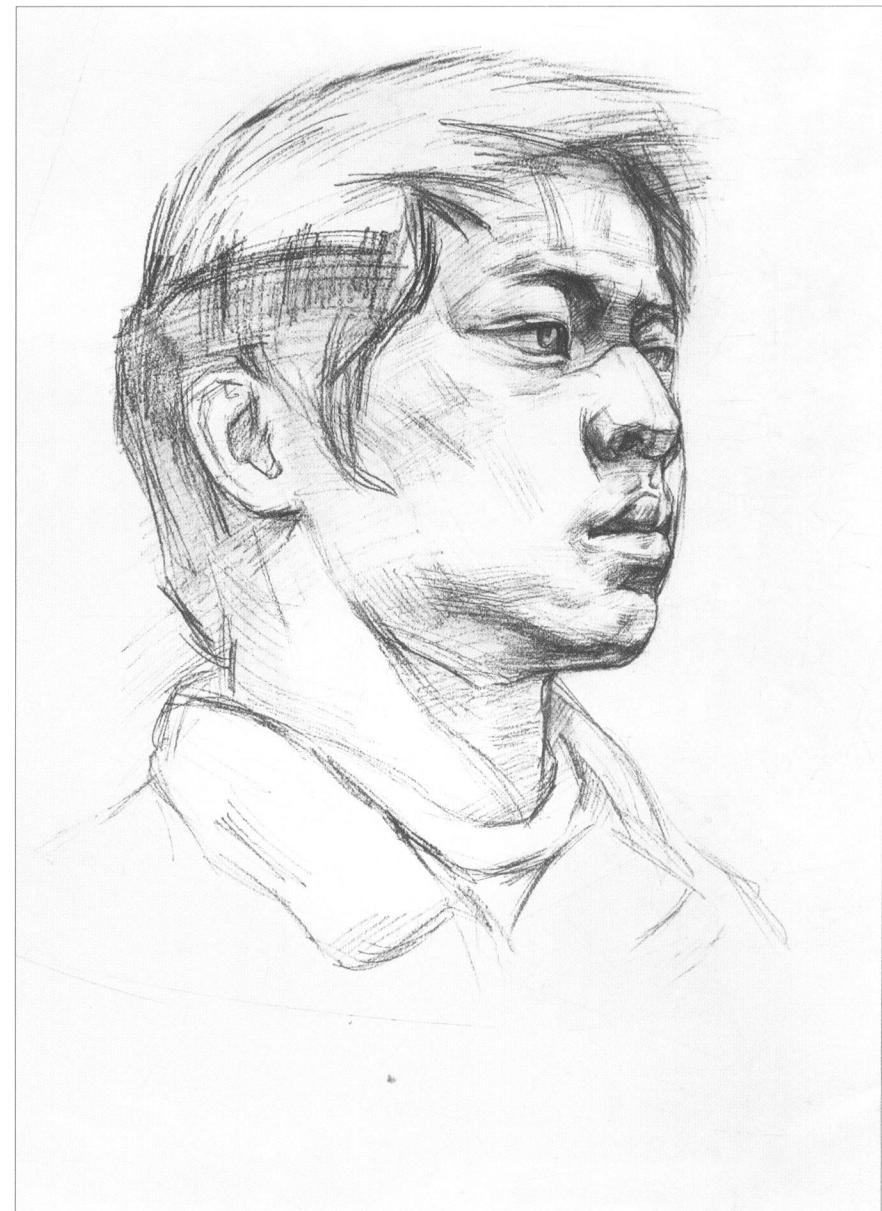
(六) 调整、完成

调整包括三个方面：①调整体态关系，服从精神气质的刻画，即凭感觉抓住对象的神态、感情、特征、韵律、形式感、趋势等，在形体动态上进行夸张与强调。②调整体面关系，排除一切干扰整体的细节，采取加强或减弱、加深或提亮、推进去或拉出来的办法，强化大体面关系。③调整层次关系，通过调整，使画面主体突出、空间层次分明、色调层次准确响亮、造型生动结实有力。

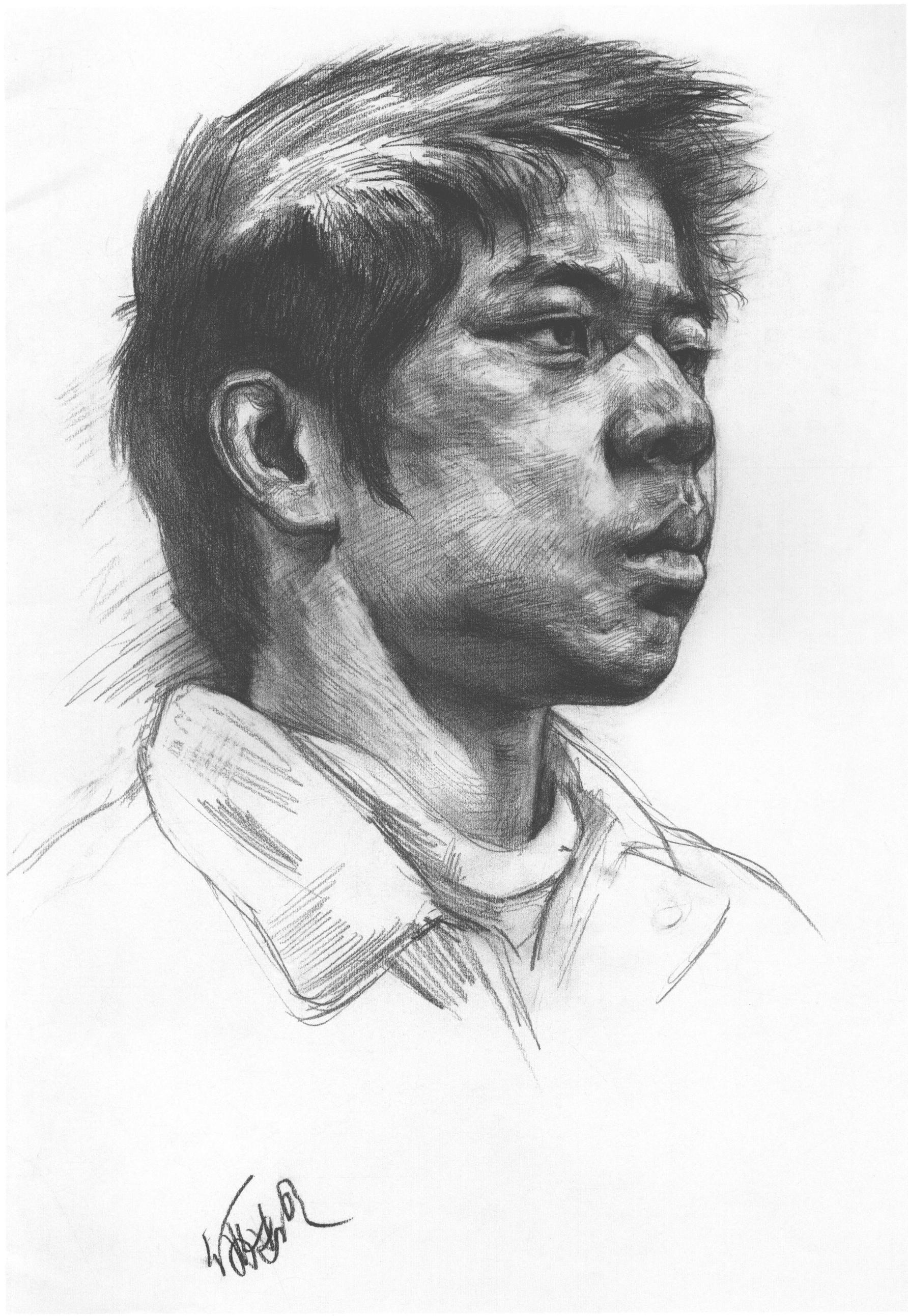
①先用长直线起形，注意对象的透视变化和大的体面转折。

②用短直线分出大的明暗交界线和结构线，使五官更加具体。

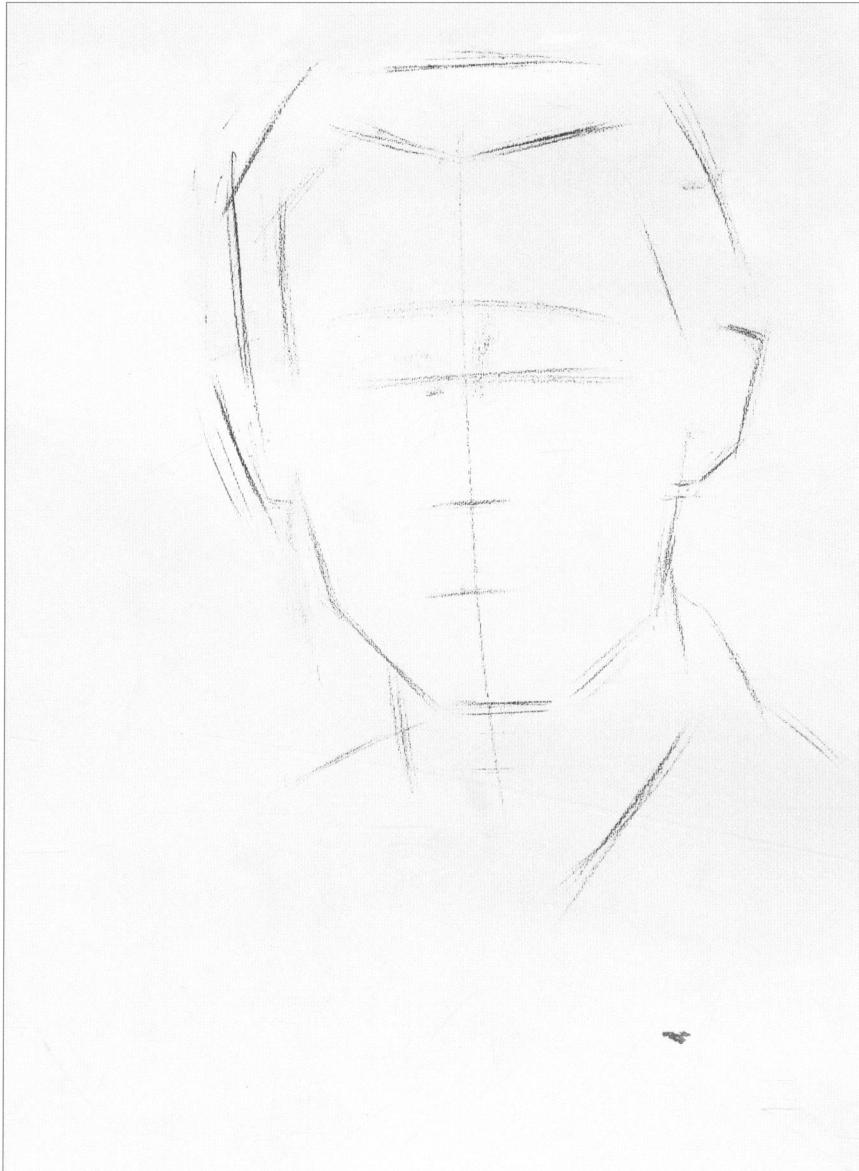

③用明暗塑造小的块面，使其更加具体，并注意明暗和结构的结合。

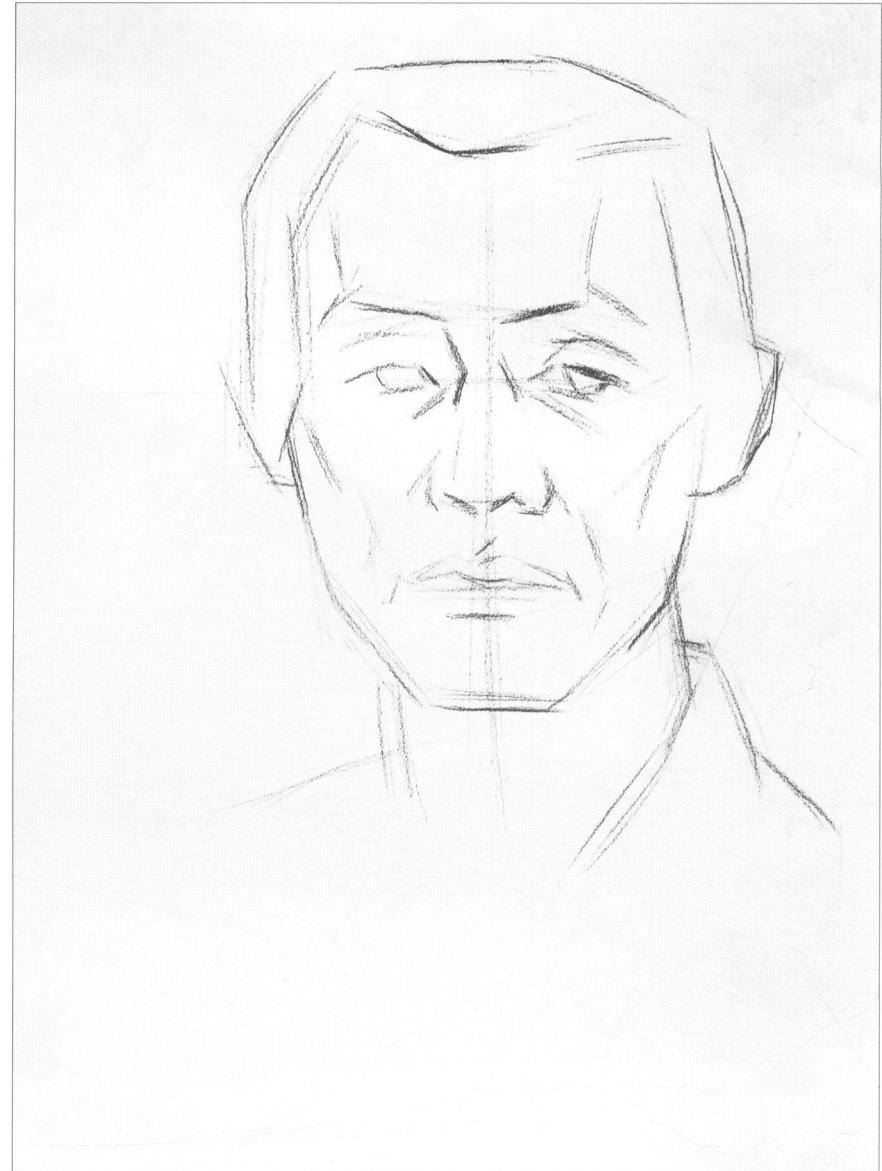
④深入塑造每个局部，注意对象的前后空间关系。

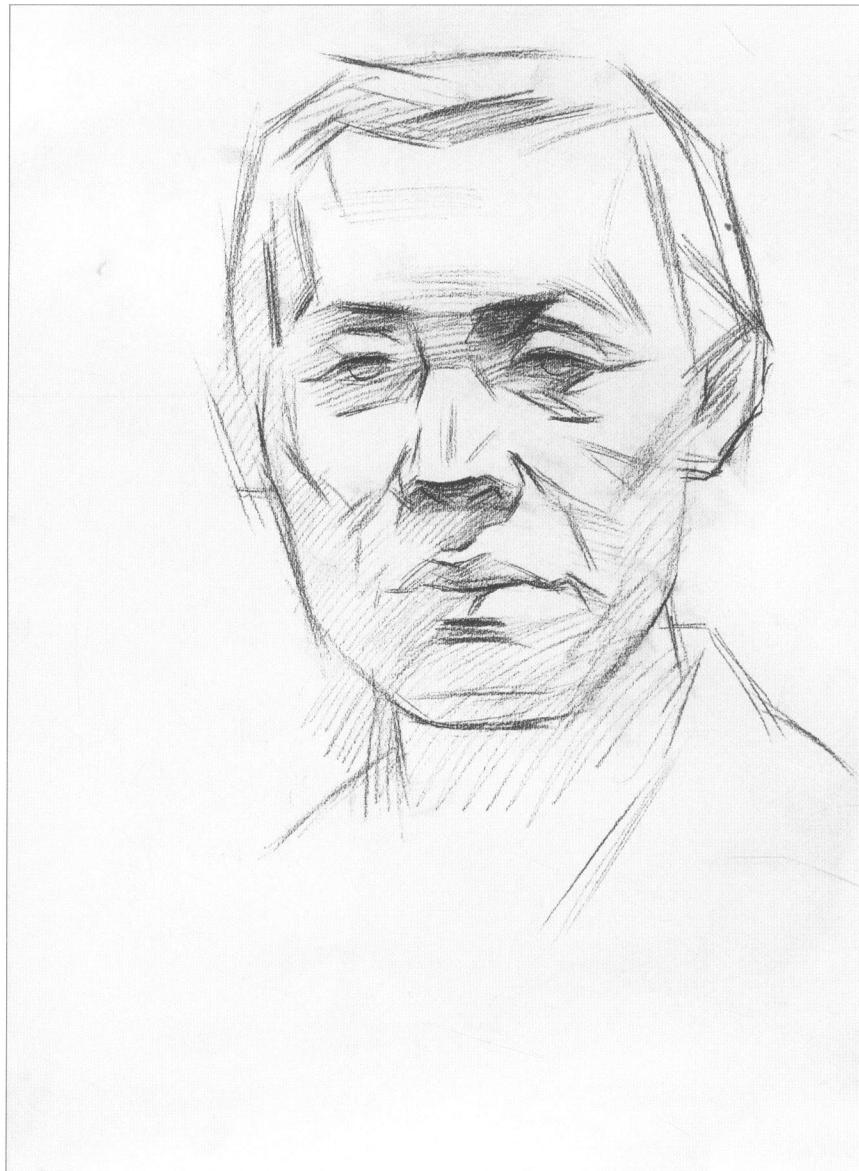
男青年肖像

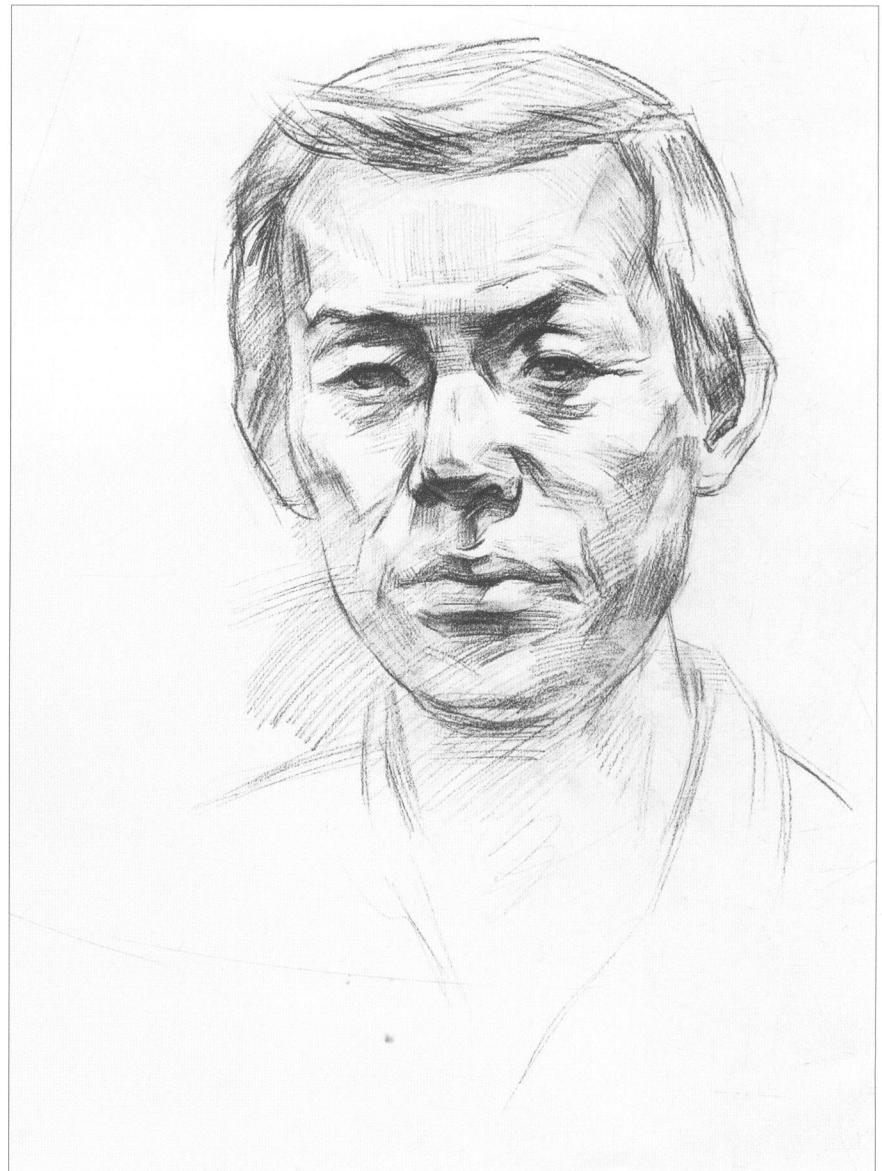
①以长直线画出对象大体结构和比例关系。

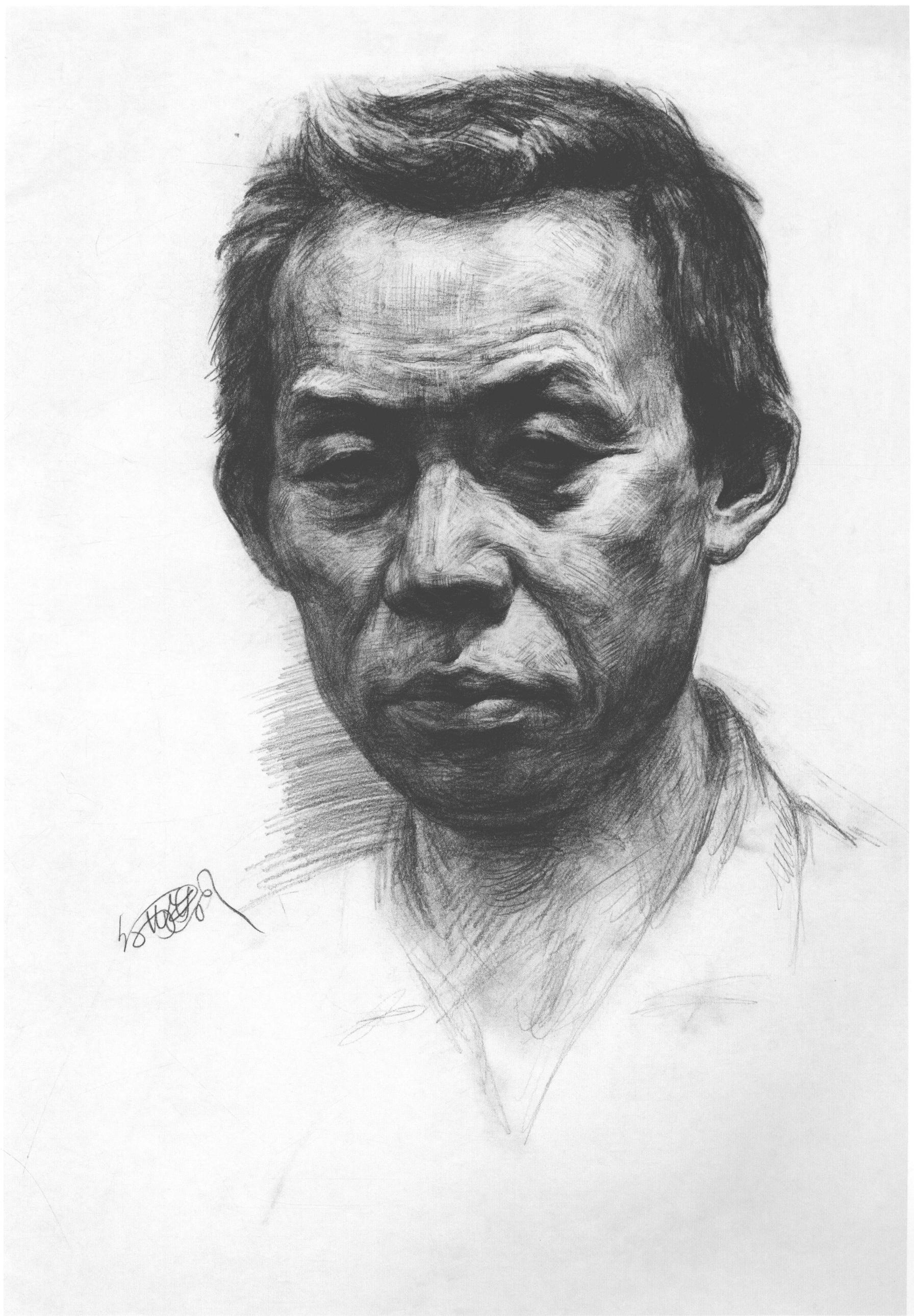
②在前一步的基础上画出五官的内部结构。

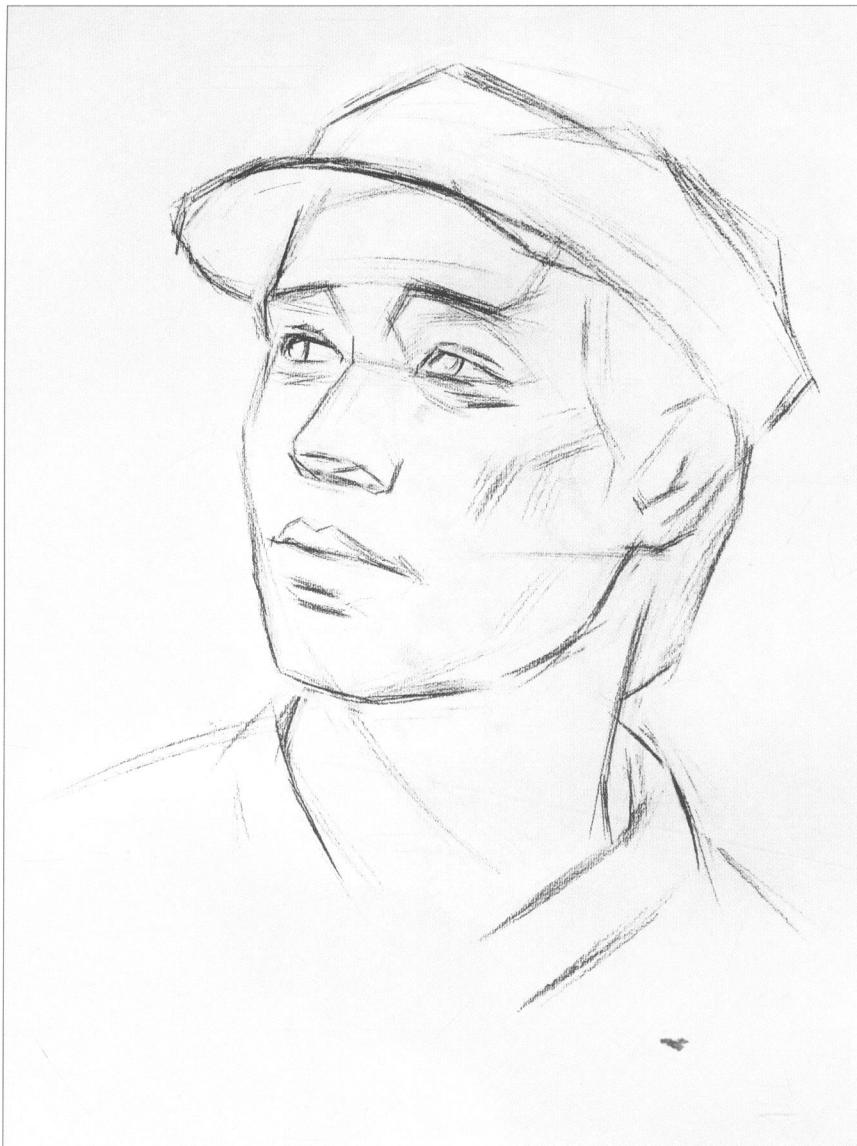
③紧紧围绕结构画出对象大的明暗关系。

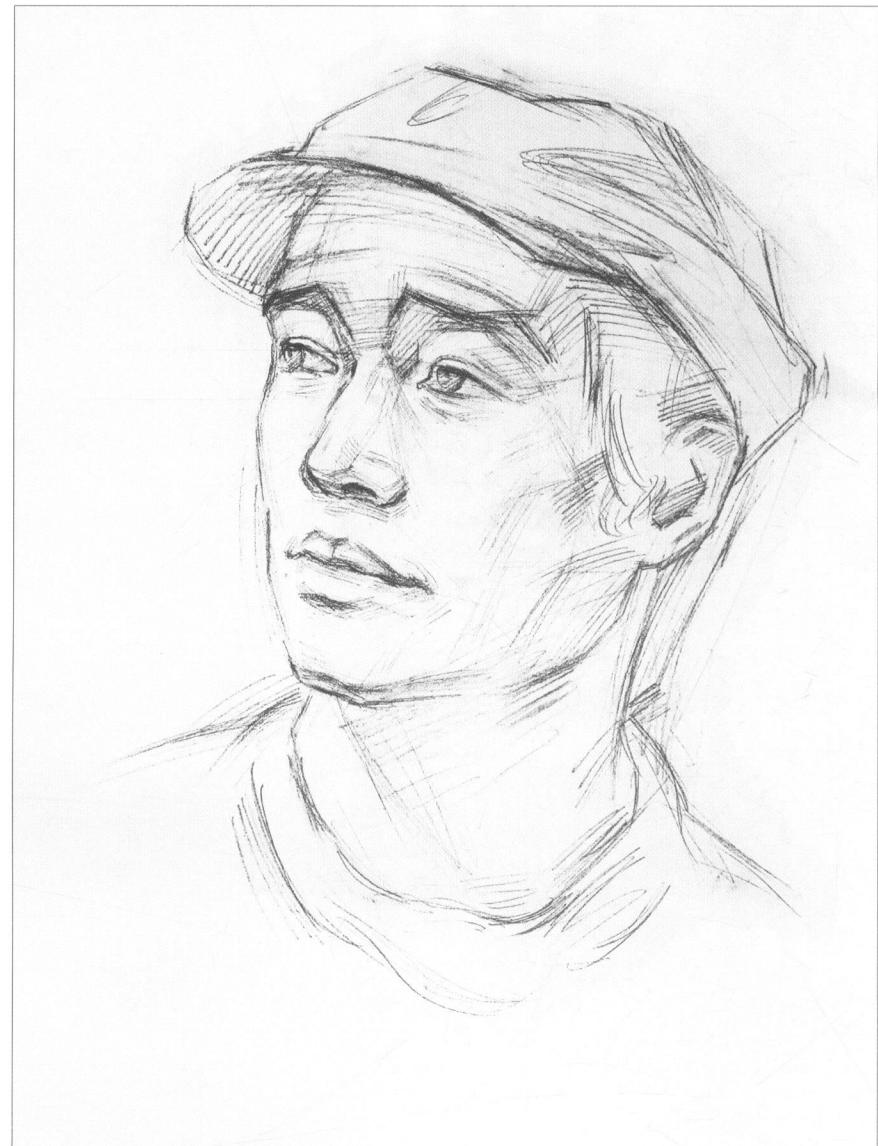
④深入塑造对象的每个局部细节。

中年男人肖像

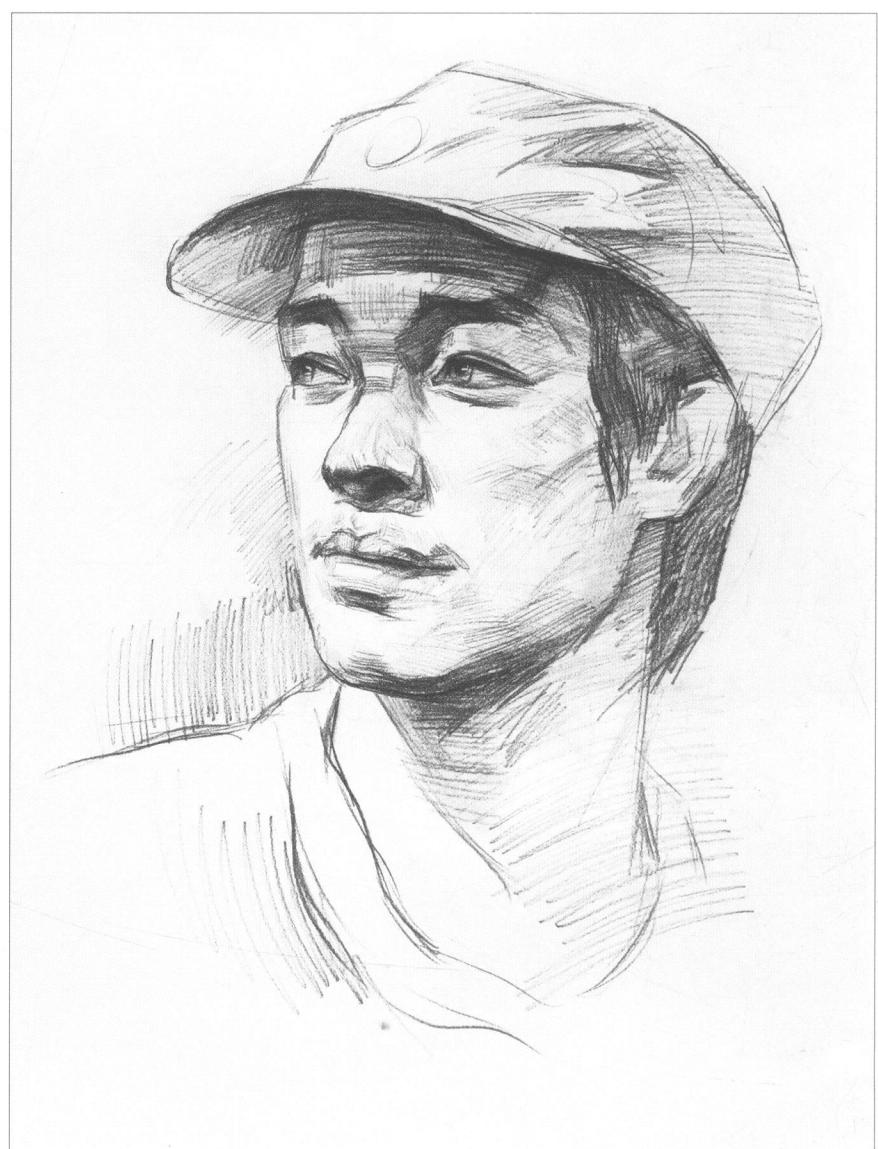
①以长直线画出对象的大结构，注意头部和帽子的关系。

②使人物的五官和骨骼的穿插关系具体化。

③根据人物的形体转折画出大的明暗关系。

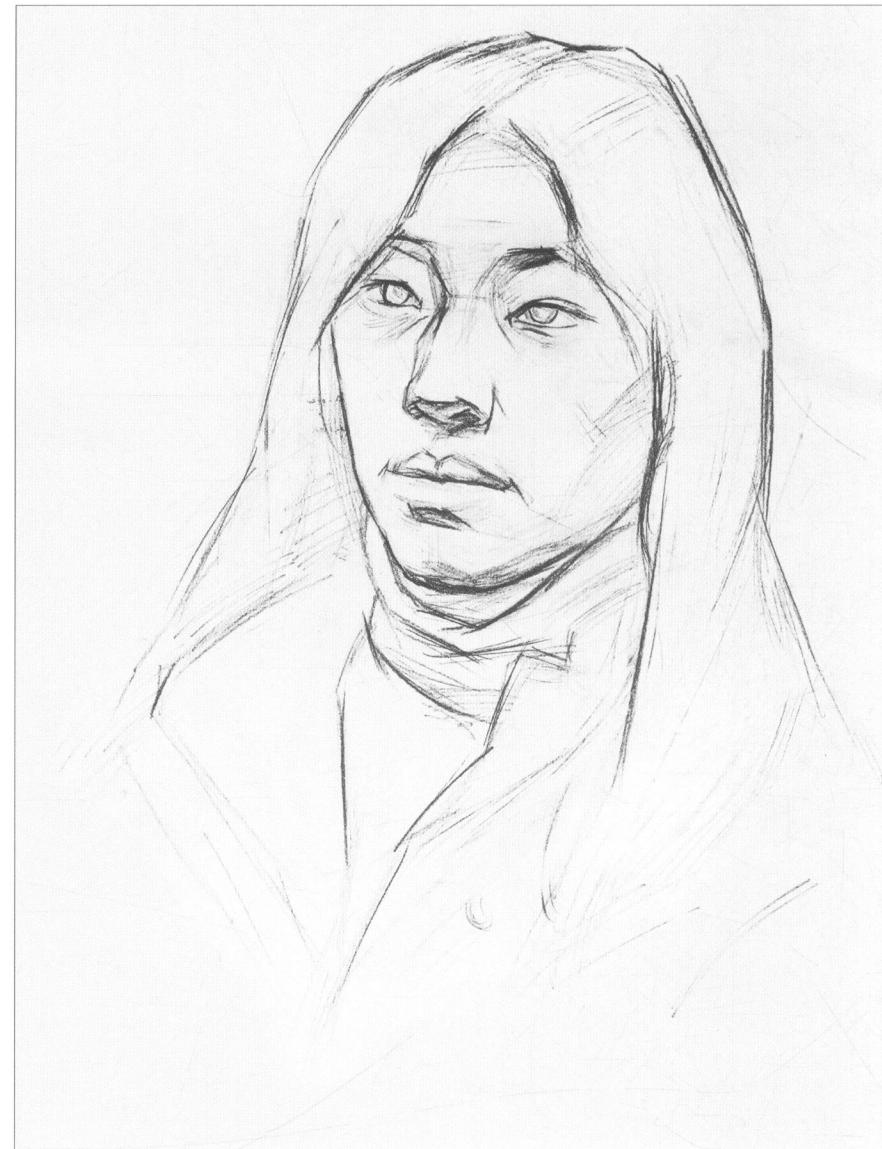
④深入塑造人物的各个局部，强化明暗关系。

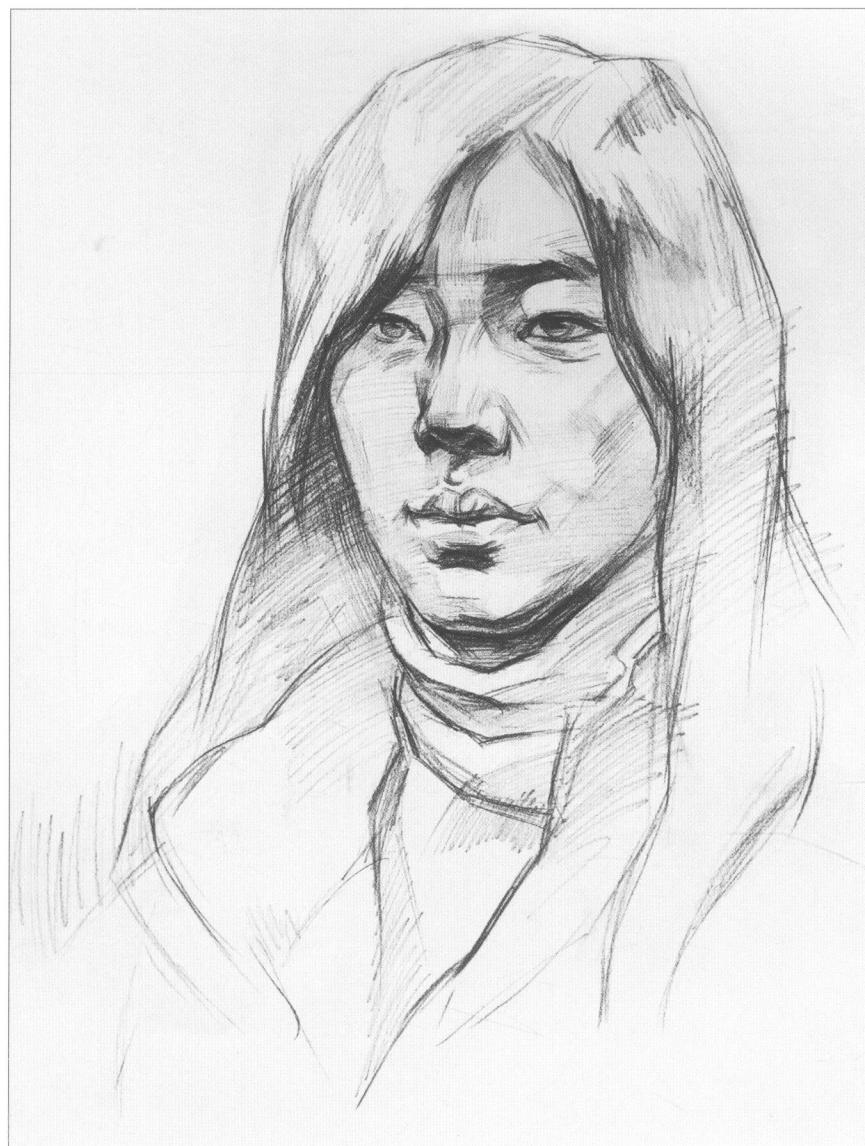
戴帽子的男青年肖像

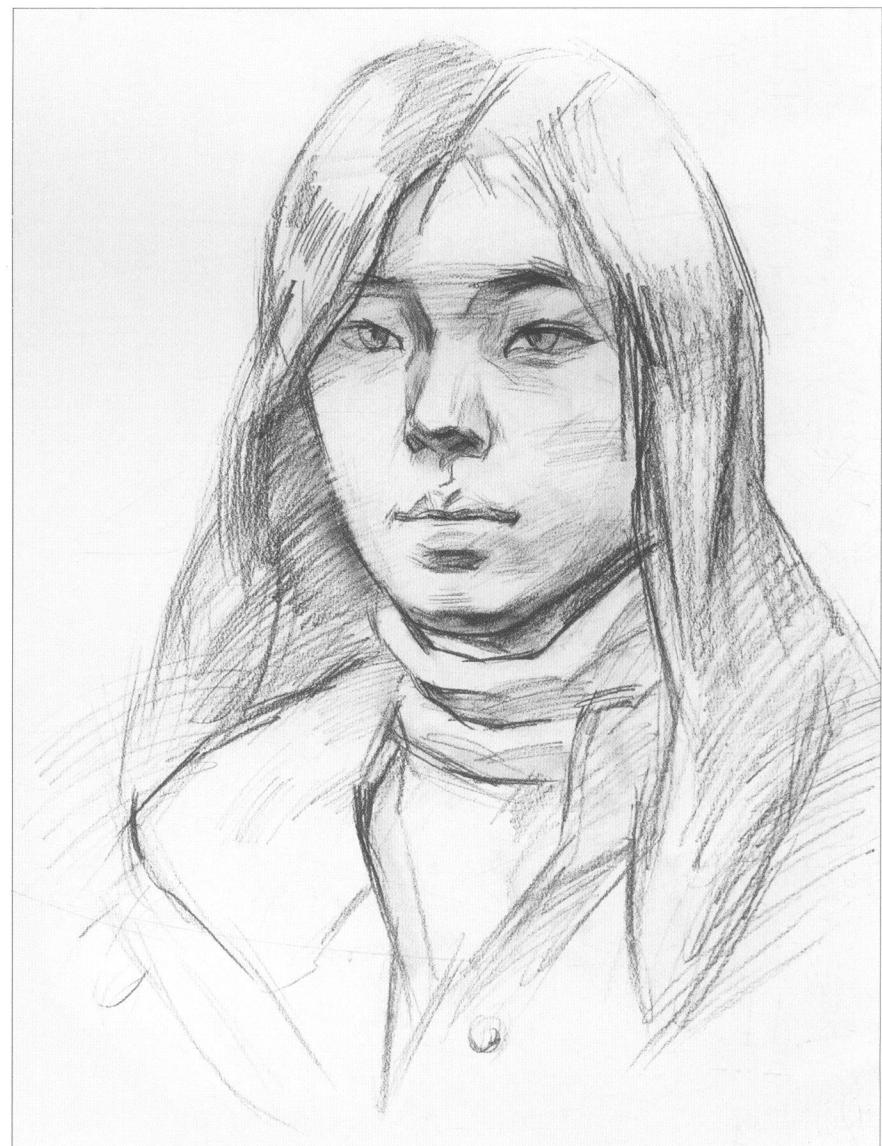
①以长直线画出人物的轮廓和内部结构。

②以短直线使人物的五官具体、结构清晰。

③铺上大的明暗，注意把握黑、白、灰的层次关系。

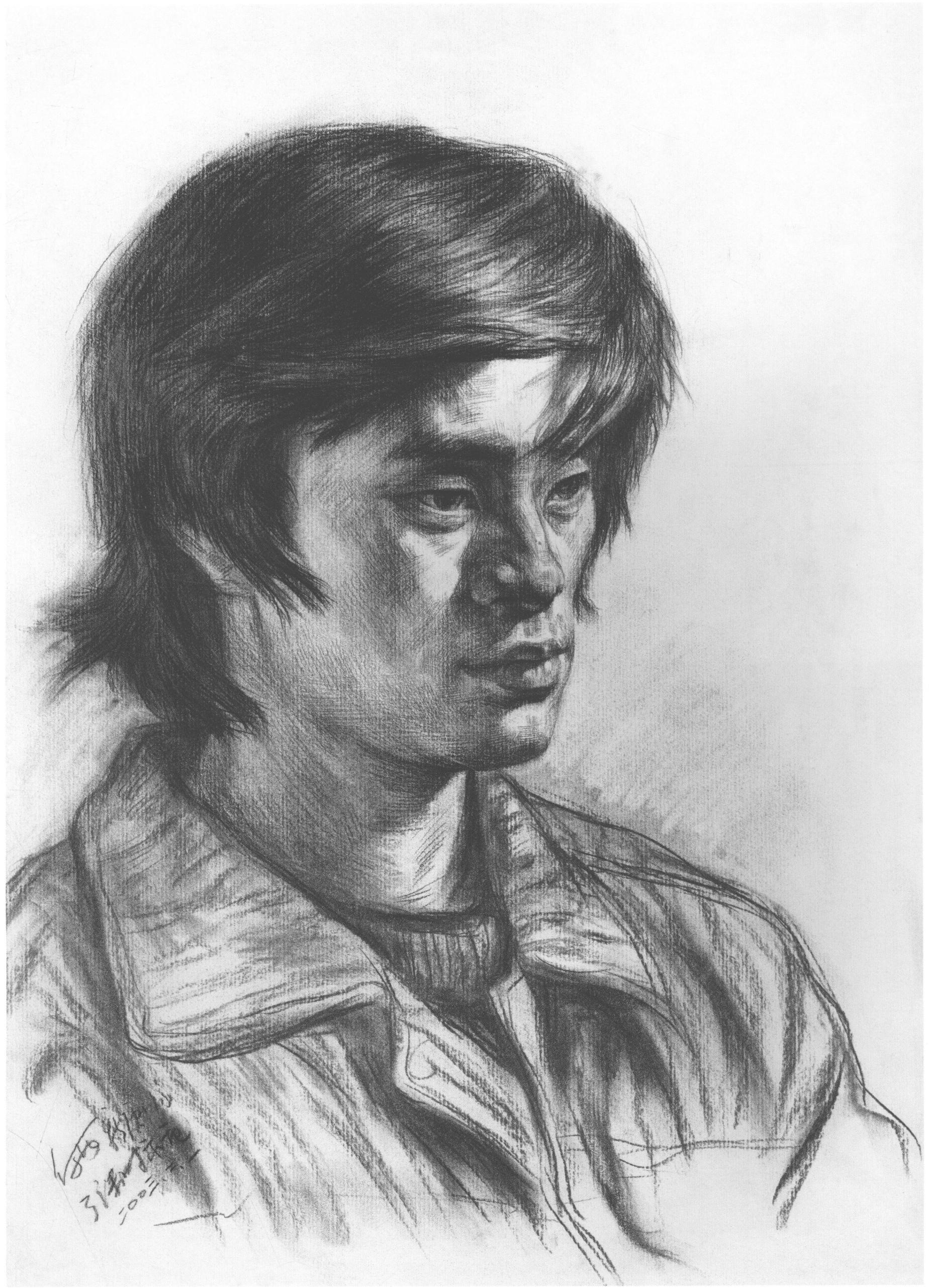
④深入塑造人物的五官，力图将对象的气质表现出来。

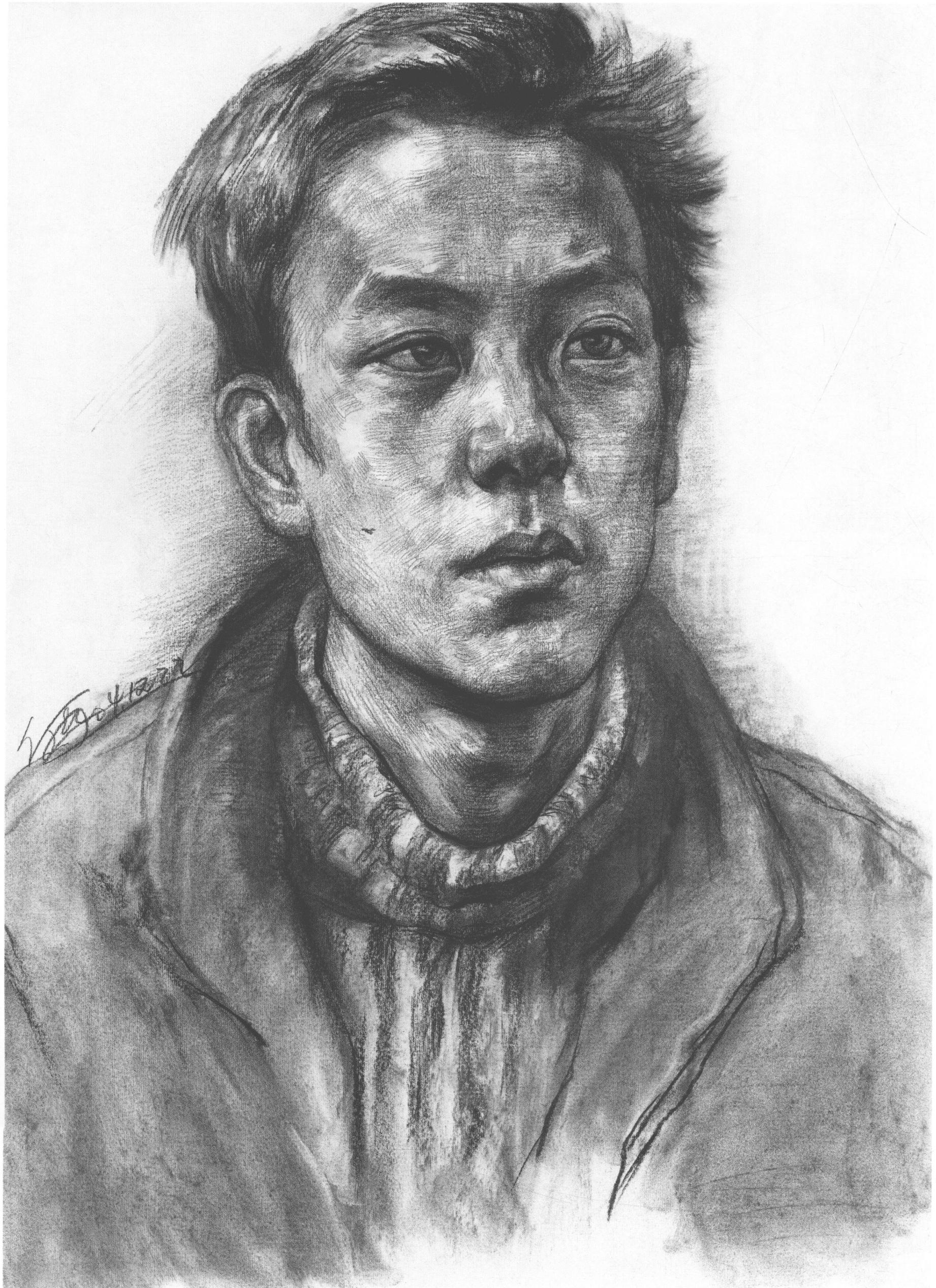
女青年肖像

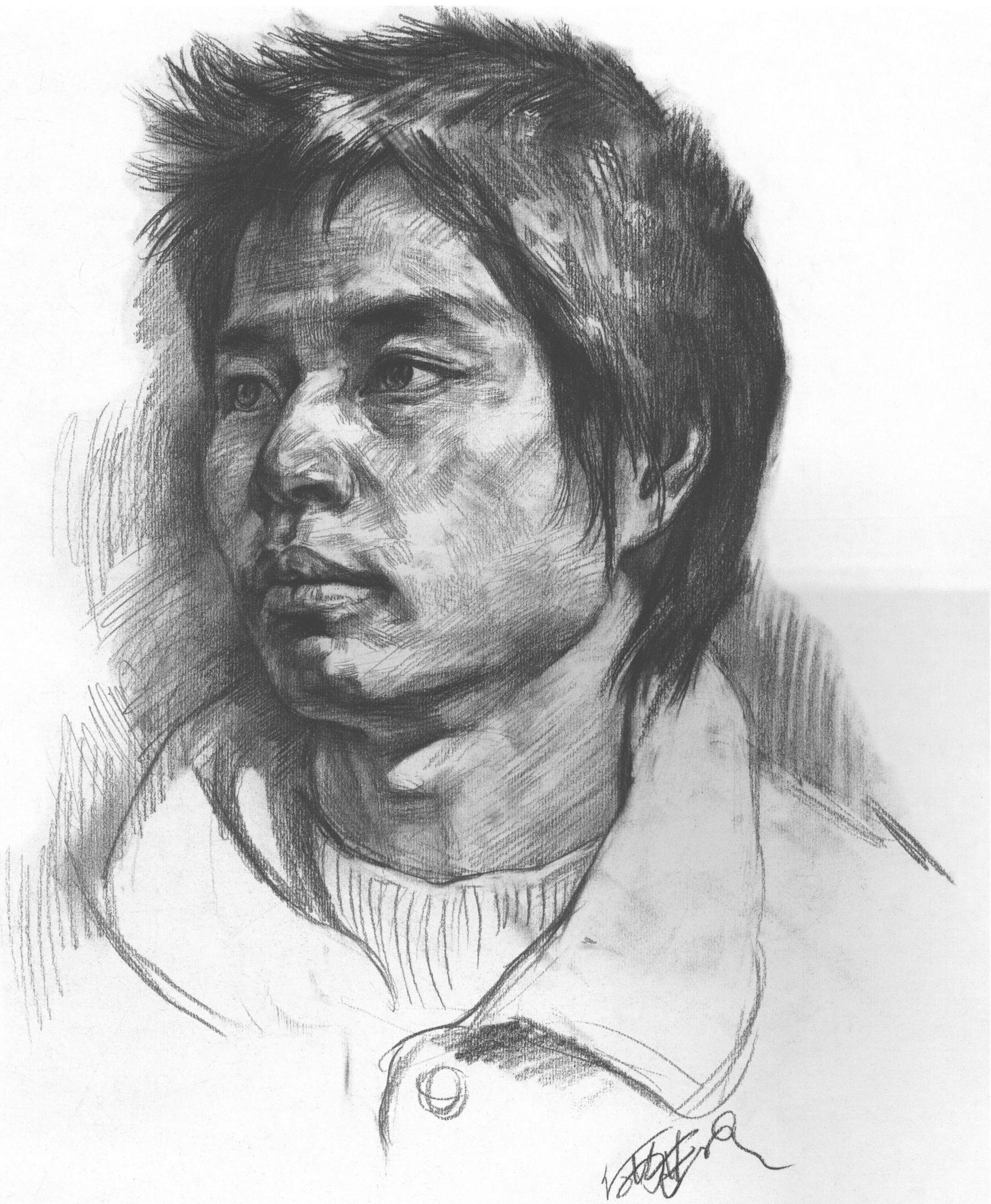
侧面男青年肖像

长发男青年肖像

男青年肖像

男青年肖像

男青年肖像

男青年肖像