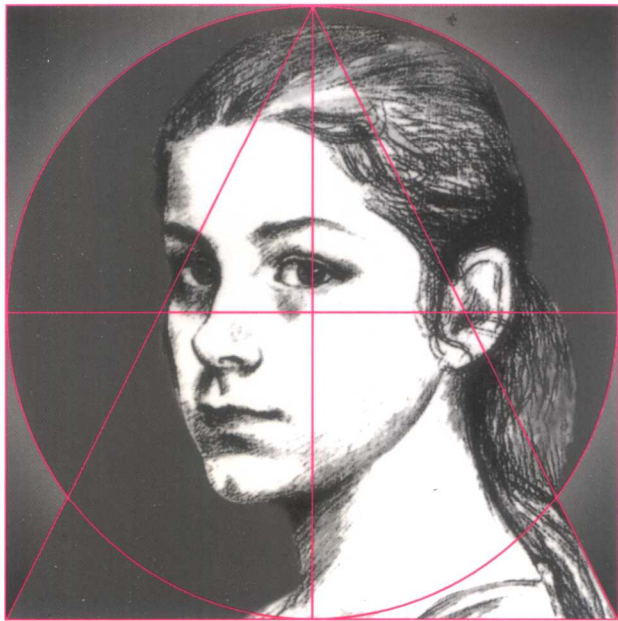

正
规
训
练
范
画
正
规
训
练

SUMIAO RUMEN

RENXIANG HUAF

王风华
编著

素描入门

人像画法

陕西人民美术出版社

11.25
72

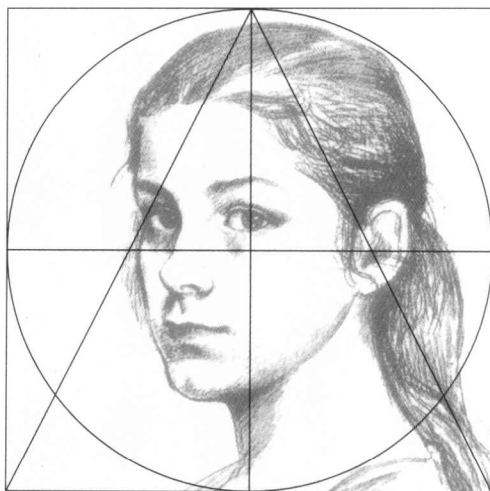

郑州大学04010025546R

48

SUMIAO RUMEN

RENXIANG HUAF

王风华
编著

素描入门

人像画法

陕西人民美术出版社

J211.25
W172

Qan 21/ps

图书在版编目 (C I P) 数据

人像画法 / 王风华编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003.3

(素描入门)

ISBN 7-5368-1503-4

I. 人... II. 王... III. 人像画—技法(美术)—教材 IV. J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 014740 号

素描入门

人像画法

王风华 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 10 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

ISBN7-5368-1503-4/J·1231

定价: 16.00 元

序

素描的概念是从西方传来的，美术家根据 sketch 一词意译而来，最初是草图的意思，是以单色线条为基本元素，对事物进行客观描绘。经过几百年的发展，素描不仅在美术学院的教学作为造型艺术的基础训练，而且有其独特的审美特征，并成为一个独立的画种。

素描训练是一切造型艺术创作的基础，艺术家通过科学、系统的素描训练，对事物形体有了更深刻的认识，也产生大量的绘画、雕塑作品，推动了艺术的发展。20世纪初，徐悲鸿、林风眠等一批艺术家留洋回国，创办美术学校，将西方正统的学院派素描带入我国，并通过系统化、规范化训练，培养出一大批具有扎实写实能力的现实主义画家。50年代我国受苏联美术教育的影响，契斯恰柯夫素描体系对当代美术学院产生了巨大的影响。随着社会的进步和发展，尤其改革开放以来，艺术观念不断更新，素描在美术学院教学中的理解逐步拓展多元起来，教学与研究也步入了新的时期。但无论怎样发展，素描最基本的要素仍然要求规范的进行训练，基本功不扎实，自由发挥就缺乏生命力和表现力。

我们在研究素描时，必须了解素描艺术的发展历程，初学者学习过程中也必须具备一定的理论常识，这对造型能力的全面提高起着一定的作用。

我们要求系统化、规范化、科学化地训练，目的就是让学生少走弯路，直接接受学院化的教学方法，为以后进入深层次的研究与创作打好坚实的基础。

王明理
2003年3月于西安

目 录

序

- ① 写实性素描 (1)
- ② 画素描所需的材料和工具 (5)
- ③ 人像素描写生的相关知识 (8)
- ④ 人像素描写生的一些要点 (9)
- ⑤ 人像素描写生的方法步骤 (11)
- ⑥ 优秀人像素描作品点评 (34)
- ⑦ 优秀人像素描作品欣赏 (44)

编者的话

我们常说的素描是指造型艺术中的基础练习,一般以单色线条为基本造型元素,对事物进行描绘,或客观写实,或主观夸张,或抽象表现,它是成为画家与设计师的必经之路。

当今世界上大多数美术学院都将素描课程作为一种必修的基础课,甚至有独立的素描学院,其原因一方面是因为它对造型训练非常有效,另一方面进行素描练习所需的材料与工具非常简便,随手可用,无论铅笔、钢笔、木炭还是毛笔都可以用来画素描。

艺术的发展不可能是单一的,素描艺术也有不同的风格流派,不同风格流派的形成既受民族、地域的影响,也有时代背景的烙印。比如意大利的古典素描、德国的传统素描、俄罗斯的学院素描、美国的现代素描等,他们都有其独特的表现特征及系统的训练方法。总体来讲,素描以造型训练为最初目的,无论它们的面貌差异多大,训练方法还是有一定共同之处。这里就写实性素描来看,其观察分析方法可以分为三种。

(一)由内(内部结构)向外(外部特征)分析练习

即强调内部框架构造,外形较为松散、自由,其代表画家有米开朗基罗、丁托莱托、博巴、贾克梅蒂等(见图1、图2),他们的作品生动自由,气氛与张力表现充分。

(二)由外向内分析练习

即偏重外部特征的刻画,通过准确的轮廓穿插,表现模特特征,暗示内部构造与体积感。其代表画家有波契切利、康波夫、

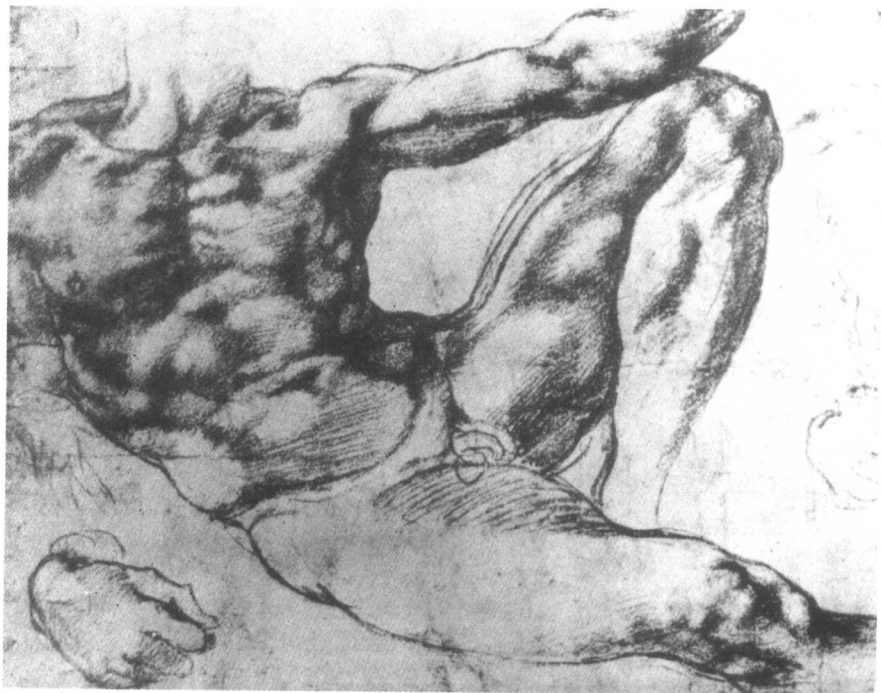

图1 米开朗基罗 [意大利]

荷尔拜茵、丢勒、邦西恩奥华、安格尔等(见图3、图4),作品多呈现出一种庄严与经典。

(三)内形与外形同时分析练习

即将前两种方法结合起来,通过对内形的研究与对外部特征及空间的把握,再现客观对象。例如我们熟知的俄罗斯素描体系就非常具有代表性(见图5),其作品使我们感受到一种理性、严谨与客观真实。

上述所谈到的第三种训练方式,我们通常也称它为全因素素描,即包括构图、比例、空间、透视、调子、质感、量感、体积、主次、节奏等因素来全面要求,也有利于初学者系统地掌握形体在空间中的基本规律,可以培养学生理性分析,由简到难,循序渐进,全面思考的习惯。

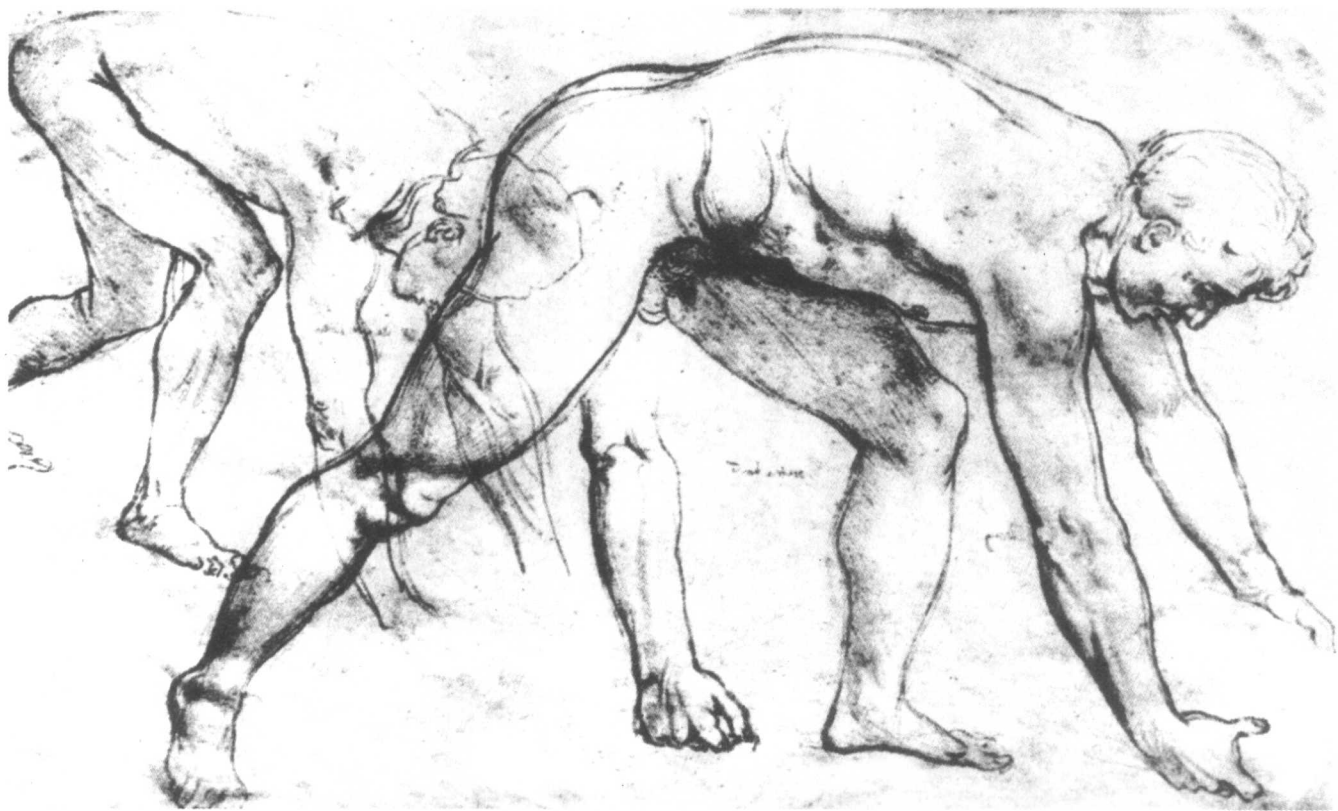

图2 丁托莱托 [意大利]

图3 邦西恩奥华 [意大利]

图4 安格尔 [法国]

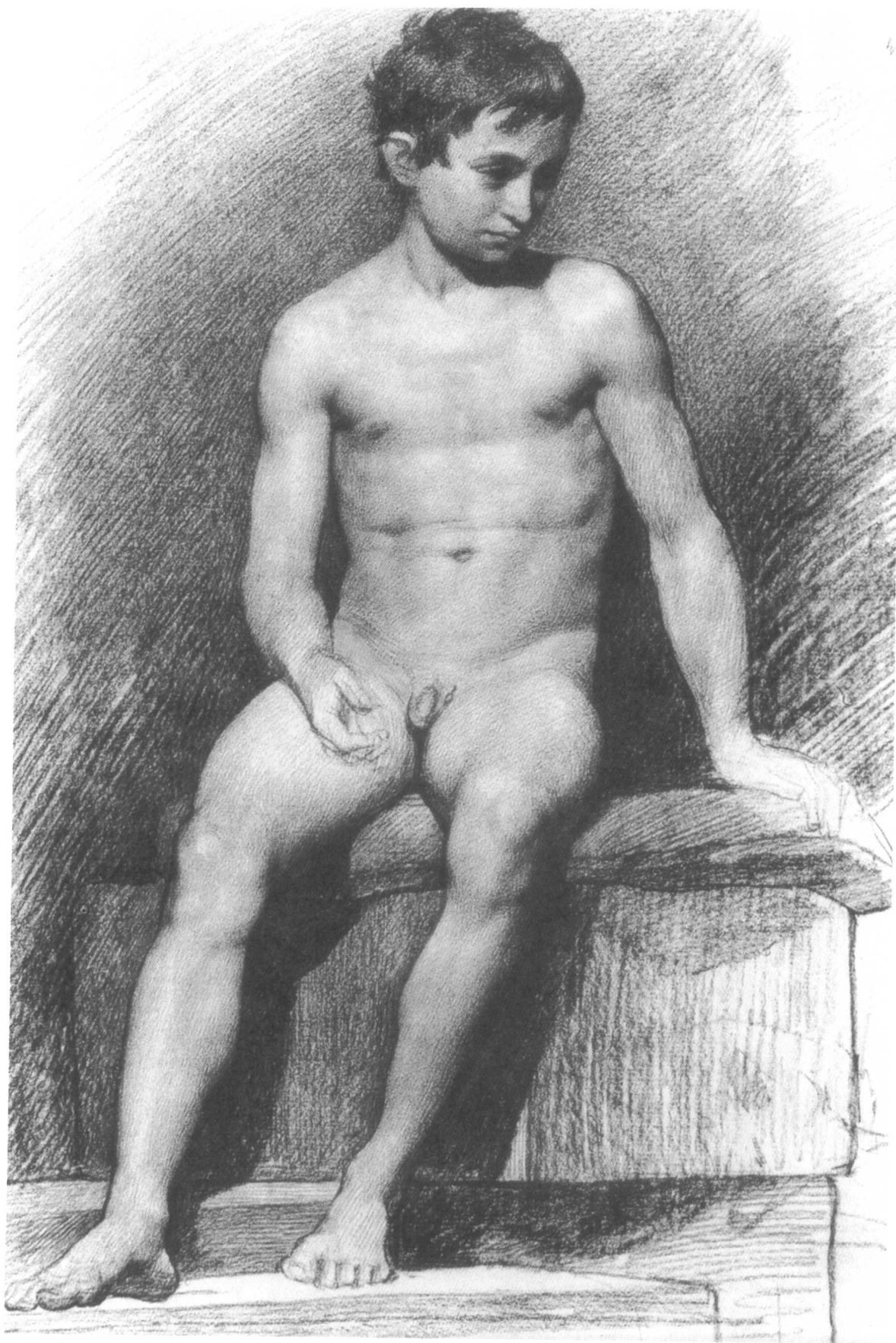

图5 伊凡诺夫〔俄罗斯〕

画素描的材料工具比较简单,只要有画板、纸张、铅笔、炭笔、木炭条、小刀、橡皮、软布、图钉就可以了。下面我们对这些工具作一些具体说明。

画板或画夹:两者都可以用来做纸的衬板,画板不宜过薄过软,也不可太重,初学者可以将画板靠在椅背上或放在腿上作画。画板的大小可以根据模特的大小、教学的要求而有所不同,最后用图钉或夹子把纸平整地固定在画板上就可以了。

纸张:在市面上我们见到的绘图纸、新闻纸、素描纸、宣纸、水彩纸都可以用来画素描。学生可以根据自己的喜好和教师的要求进行选择,但考虑到素描较速写有一定深入性,那么所选的纸张也不宜太薄、太脆、太光滑,以免画破或画不上色而导致无法深入。一般来说短期作业可以选择较松软的纸张,长期作业要用一些厚实、耐擦的纸张。

笔:画素描对笔的要求更宽松一些,选择绘图铅笔、炭笔、木炭条均可。不同的笔会画出不同的线条,铅笔可画出各种肯定的线,炭笔、木炭条画出的线厚重而朴实(见图6)。对于初学者来说,我们还是鼓励用铅笔比较好,因为铅笔由软到硬可根据作画进程和模特情况随时调整型号,也便于修改和刻画细部。HB为中性(不软不硬)铅笔,B的号数越大,颜色、质地也越黑越软;H的号数越大,颜色、质地越淡越硬。学生须备用多种型号的铅笔以便调换(见图7)。就拿画石膏像来说,一般用笔不宜太软,5B、6B类铅笔基本不用,多用中性和偏硬的铅笔更容易表现石膏的质感,而画人物头像时则相反,松软的铅笔适合画人物皮肤富有弹性的特征。这里还要强调一下,用笔时,不能像写字那样拿笔,应五指抓笔,可以稍松弛一点(见图8)。作画时还须不断提醒自己用小刀随时削尖铅笔,以便于对细微的局部进行刻画。

图6

橡皮与软布不仅是修改画面的工具,也可以擦出不同的肌理效果。目前可以买到的橡皮有:橡胶橡皮、塑料橡皮和可塑橡皮三种。橡胶橡皮质地软硬适中,用刀将其切成尖锐状可以修改细部;塑料橡皮质地较硬,能将死板的轮廓线破开,也能擦出细细的线条;可塑橡皮我们常称为软橡皮,可以擦掉过黑的调子,但用多了会使画面出现脏与腻的现象。作画时可根据画面的需要来选择橡皮,软布可不断拍打浮在画面上的铅粉,会使画面实在而生动(见图9)。

无论何种工具,在运用时手法应该多样化,可根据画面的具体情况和进展程度来调整。

写生时在构图和定形阶段,一般可以用较软的铅笔,这样不会画得太呆板,也便于修改;在深入和完成阶段要用较硬的铅笔,有利于刻画细部,也能将人物塑造得更结实、准确、肯定。此外在作画过程中还要根据模特及环境的特点,选择相应的工具,如皮肤粗糙的老年模特,用较软的铅笔或木炭条来画会更好一些。总之工具应该灵活运用,不断调整,以使画面更加丰富,具有生气。

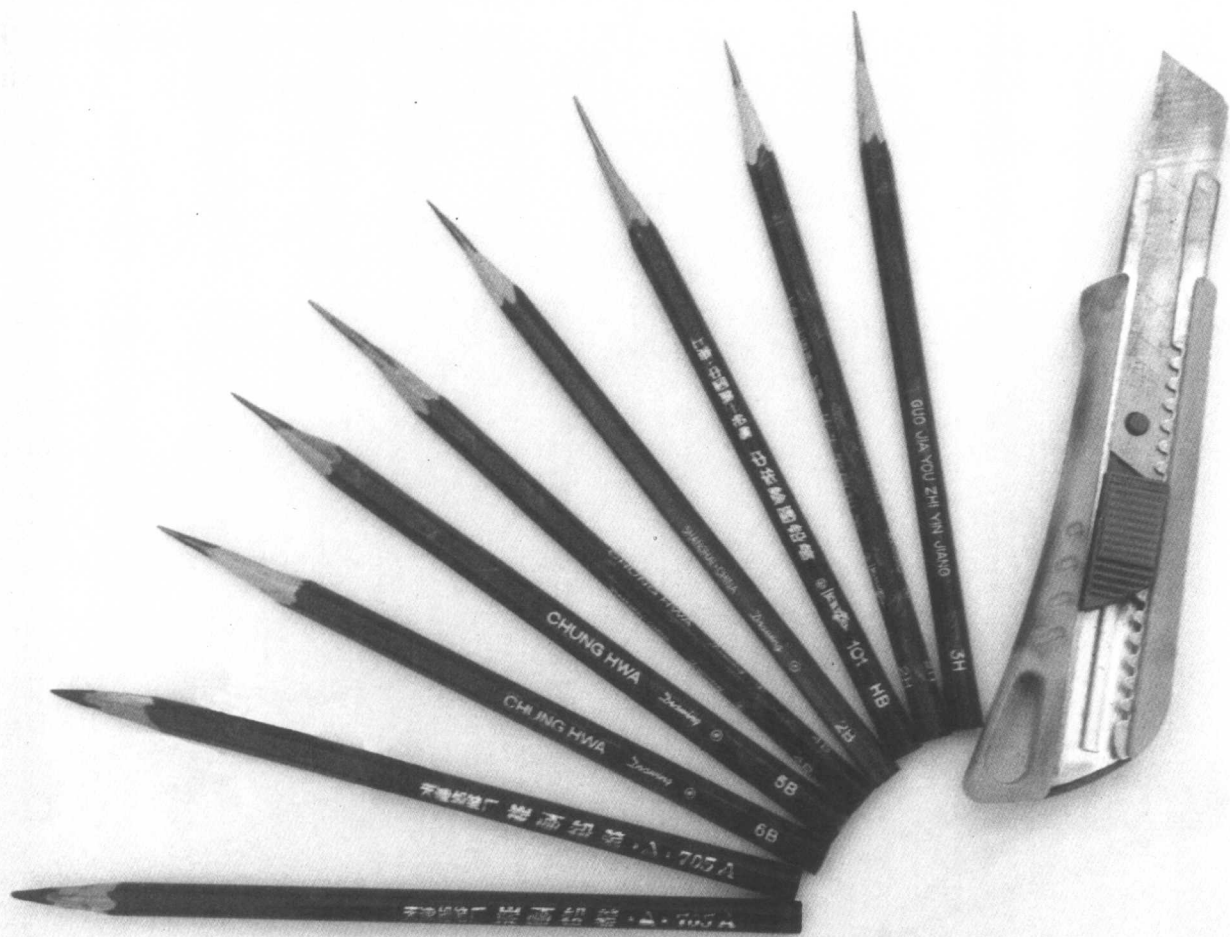

图 7

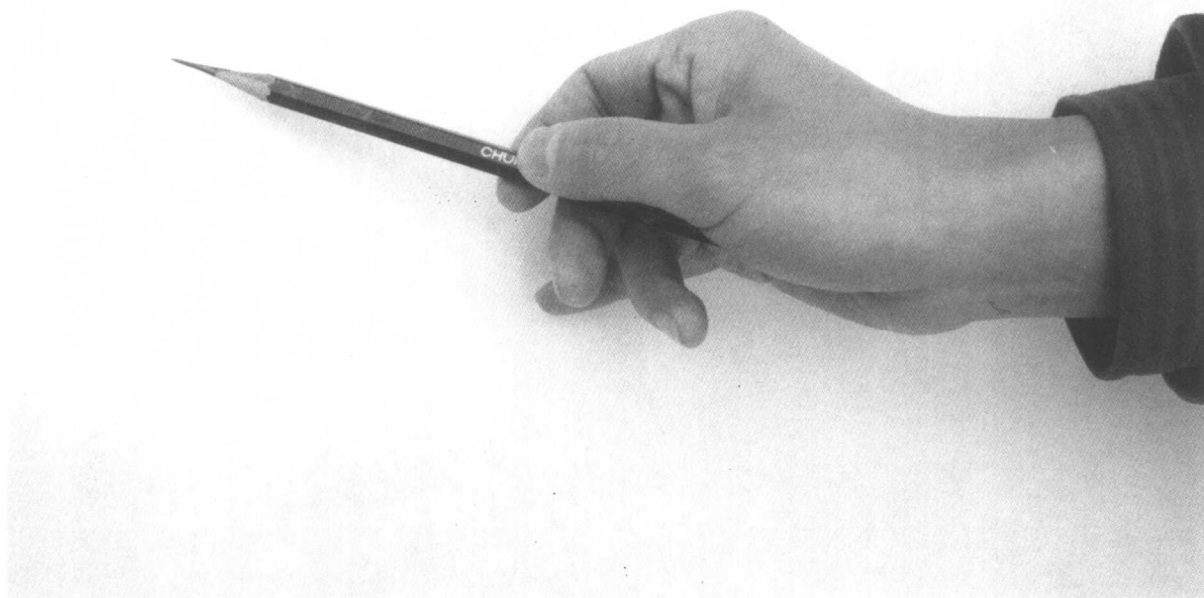

图8 拿笔姿势

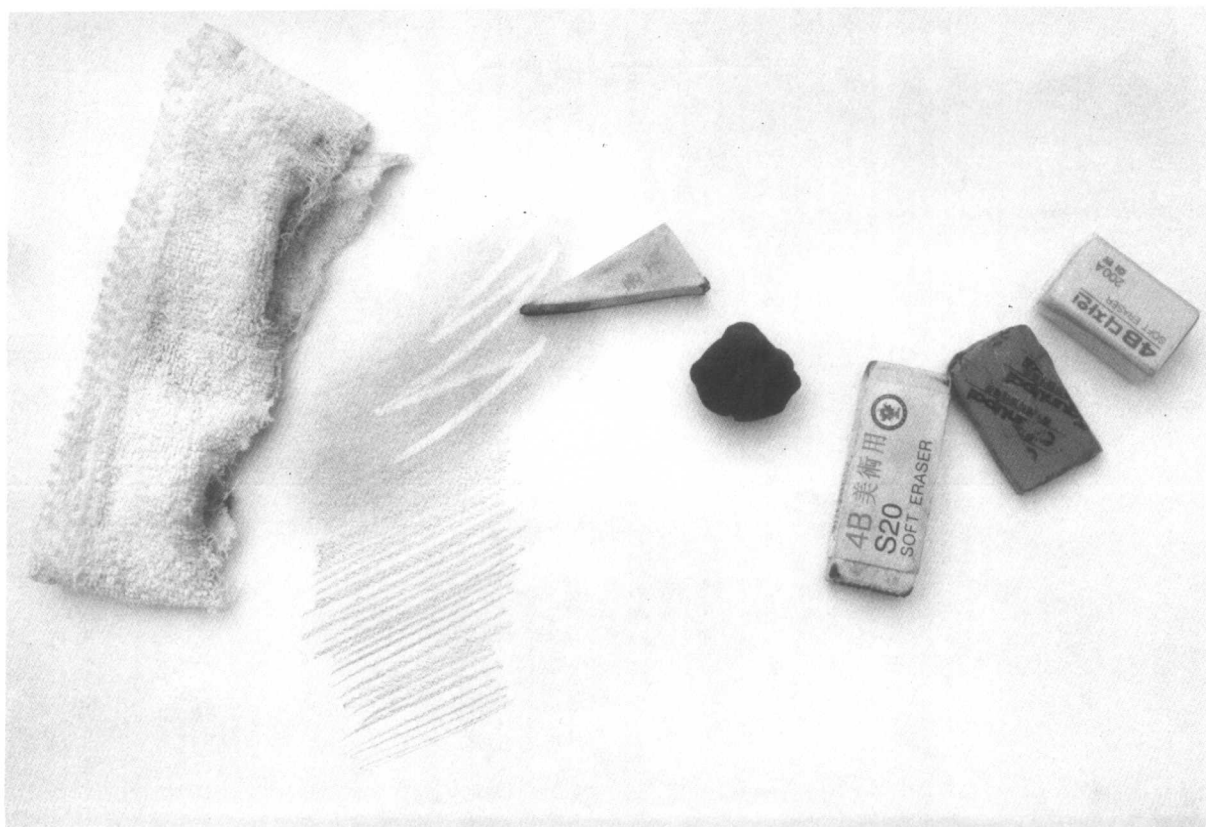

图9 橡皮与软布

人像写生对美术创作有什么作用，写生过程中要注意哪些问题，如何来判断一幅人像写生作业的优劣，以至于如何鉴赏一幅成功的素描肖像画等等，都是初学者常提出的问题。

从美术史来看，肖像画一直作为永恒的题材而存在，而我们初学者进行的写生练习，还不能完全称之为肖像画。一幅成功的肖像画，不论任何画种（油画、国画、版画、素描等）都应具有创造性、完整性、研究性和经典性（见图10）。人像素描写生是肖像画创作的基础，是通过写生来分析理解人物头部的基本构造，了解内形（骨骼、肌肉、运动规律等），刻画外形（特征、气质、神态等），从而掌握塑造人物的基本技巧，客观再现人物的外部特征（见图10），为更深层次的创作起到辅助作用。本书作为人像素描写生的入门教材，就是针对学生在人像素描写生中所遇到的一系列问题来进行讲解与分析的。

图10 达·芬奇 [意大利]

首先我们从概念上把人像分为头像、胸像、半身像和全身像。头像以头部为主，包括衣领、肩等部位的人物肖像（见图11、12、13）。胸像是指胸部、双肘关节以上的人物肖像，包括头、肩、胸部（见图14）。半身像是指带双手的人物肖像，包括头、肩、胸、双手、臂部和膝盖（见图15）。全身像是人物的完整肖像，画时一定要把人物的双脚画完整（见图16）。

人物素描写生时从构图上要符合人们的视觉习惯，力求画面平稳，大小适中。人像素描的构图形式与连环画、插图有一定的区别，它必须以独幅画的构图形式为特点。模特为正面时，应画在画面中央偏上的位置；模特为侧面或半侧面时，要在画面中模特的前方留出一定的空间。

在研究形体结构阶段，一定要掌握人物头部的基本构造，并通过草图形式对骨骼、肌肉及运动规律进行记忆训练，要求学生在人像素描写生前，最好能够默写出人物头部的骨骼、肌肉及了解运动规律。虽然最初训练时会感到枯燥与机械，但对以后的人像素描写生有着一定的帮助作用。

写生面对模特，需要认真仔细地观察其特征，了解人物的职业甚至生活经历。如老人的饱经沧桑，学生的朝气蓬勃，农民的厚重朴实，军人的自信严肃等等。从特征来看，对模特头形、脸型要进行归纳分类，如脸型可分为目字形、申字形、国字形、由字形、甲字形等，目的是使学生在解决观察联想的问题。在教学中有些学生面对模特不假思考，拿起笔就画，这样抓不住人物的特征，千人一面，容易养成习惯化、概念化的毛病，以后要改正就非常麻烦。

因为人物头像与石膏在质感、颜色上都存在着一定的差异，因此写生时用笔一定要讲究，最好不要用太硬的铅笔。就人物头部来说，头发、额头、鼻子、眼睛、嘴唇，都会在质感、颜色上有所不同，这就要求学生认真去体会，力求使画面达到轻松自然、生动明快。

图11 头像 陈艾丽

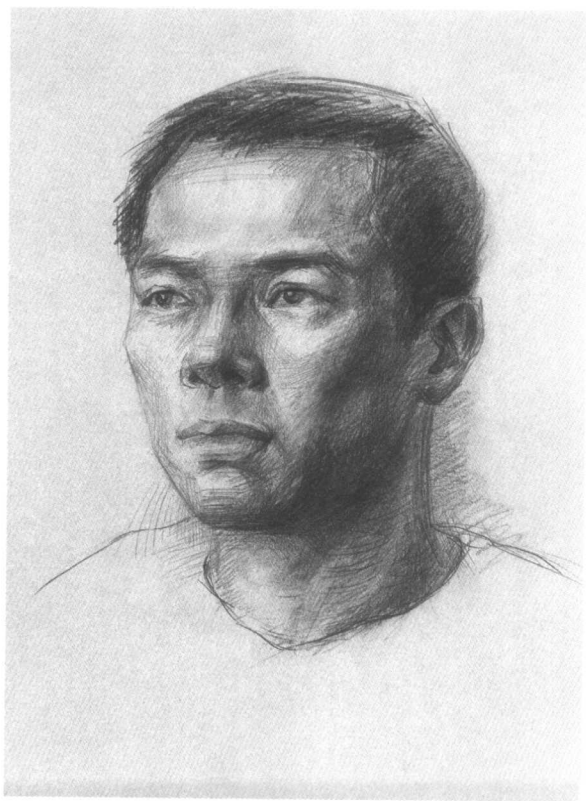

图12 头像 赵轩艺

图13 胸像 潘小东

图14 胸像 金展

图15 半身像 杨毅柳

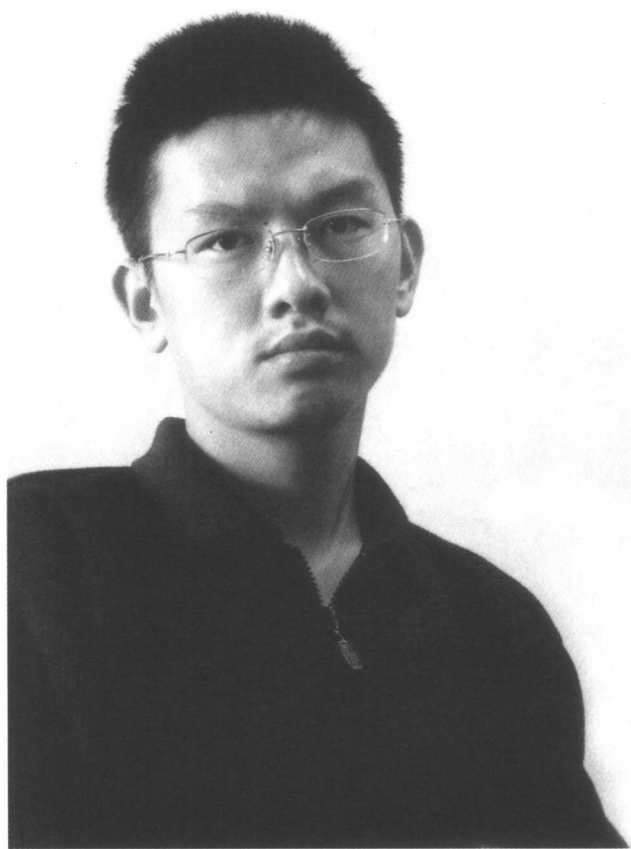

图16 全身像 王风华

5 人像素描写生的方法步骤

男青年头像 王风华

模特特征：这位大学生脸形长方，头发硬而直，五官棱角分明，肩部倾斜，头向左偏，神情严肃而专注。

1. 定出大体轮廓，由于是正面像，构图应放在画面中部偏上，头部与肩部的倾斜须用长直线勾出，尤其头必须找出中线（指额头、鼻梁、人中、下巴、喉结的连线）。五官位置可以初步确定下来。

2. 通过仔细观察比较后,把五官及头形、发型特征具体一些,多比较,多用辅助线。

3. 待形象具体一些后,用宽线及调子逐步塑造人物特征,区分头发及暗面的色调,处理画面一定要整体而概括。