

美术基础技法丛书

素描人像

写生技法

孙建平 著

SUMIAO RENXIANG

XIESHENG JIFA

天津人民美术出版社

J214
15

北J.229中

美术基础技法丛书

写生技法

SUMIAO
RENXIANG
XIESHENG

素描
人像

目录

说在前面

一、先从抓形入手

什么是“形”？

如何练得形准？

头部的比例和透视

对“形体”的理解

五官的造型特征

抓住某人的个性特征

要善于整体比较

有效的“抓形”练习

二、经营画面的形式要素

线条

色调

构图

三、素描的表现手法

以线条为主的素描

以明暗为主的素描

色调的归类“排队”

结构素描

表现性素描

四、人像写生的基本步骤

铺大的明暗色调

深入刻画

整理完成

五、半身肖像及全身肖像

人体的结构

姿态的选择

构图的经营

六、肖像画的表情

素描的品格

初学者常见的弊病

说在前面

这是一本初学绘画者学习素描人像的入门技法书。

学画历来就是师徒手把手传授,就是进了美术学院也如此。因此,本书尽量避免赘述繁缛的理论,力图以简要的文字、丰富的图例来引导初学者掌握绘画素描人像的本领,将应当掌握的理论融在其中。

那些边远乡镇的初学者,以及涂鸦的少年儿童开始“正规训练”画素描人像时,最苦恼的是怕走弯路。不同水平、不同见解的老师的训练方法,常常使同等智商的学生的训练效果大相径庭,有的浪费了大量的时间,有的甚至误入歧途,毁掉了艺术前程。

我们常常看到有一些青少年在一种“由浅入深”、“先静后动”、“循序渐进”的理论误导下,硬着头皮抠圆球、方块,然后再画石膏切面,这样的训练常常把孩子敏锐的感觉磨迟钝了。画石膏几何形体可使学生细微地观察分析物体的光影明暗规律,属于学习科学规律的“研究性”课程,

但不适宜开始起步。我认为开始画素描,完全可以先画一些真人实物。要求初学者“先感觉、后理解”把感受放在第一位。画画要凭感觉,感觉能力强的学生发展前途大。感觉是天生的,又是可以训练的,为此,本书把训练学生敏锐的观察能力即训练感觉作为第一要求,并且贯彻始终。当然,“只有理解才能更深刻地感觉”,我们会不断地把一些应知的理论融入训练感觉的课程中。

高明的“师傅”不会仅仅传授绘画的高招,还要开发引导学生的“悟性”,培养学生掌握绘画的观察方法、思维方法和创造意识。手是受大脑指挥的,画的方法是受观察方法支配的,学习素描不仅仅是学习技术,更重要的是通过素描训练掌握认识世界,把握整体的思想方法,帮助学生以自己的独特的方式去发现事物的本质。很多初学者学了多年,由于不能解决这个根本问题而停滞不前。这就要求学生在学习过程中,不仅多画,还要多动脑,多总结,逐步形成一套正确的观察和表现对象的方法,这将对你终生有益。

一、先从抓形入手

什么是“形”？

绘画即画形。素描是认识形和表现形的学问。素描的本质是“如何造形”，一个初学者，即使成为艺术家以后都要不断地加强对客观物象的自然形态的理解。但仅有这点不够，一个艺术家还要运用艺术手法重新安排、组合、改变客体的自然形态，使客观媒介变成艺术形象，构造一个有意味的图形，形成自己一套艺术造型样式。

你一旦开始了画家生涯，一生都将要与“形”打交道，如果对“形”不敏感，抓不住“形”就难以成为一个出类拔萃的艺术家。在绘画中，画结构复杂的比较难，画人像更难。本书就是研究人像中有关“形”的学问。

女孩 李然(5岁)

什么叫“形”？形就是形状，就是物体的形象特征。现代绘画大师塞尚指出：形的本质即抽象几何图形。无论你所面对的绘画对象多么庞大、多么模糊、多么复杂，你都能够很快地透过它的表面现象概括出它的基本形即几何形，即便是初看上去几乎都一样的几个苹果，也有区别。在素描的基础训练中，必须首先锻炼对各类物象形状特征的敏感能力和概括能力。

对于刚刚接触素描的学生，暂时先不要过多考虑理论和概念，先不要画那些面面俱到的素描，而应多侧重以线为主的素描练习，用线勾画形象可以锻炼学生鲜明、有力地表现形体的概括能力。

阿姨 胡若冰(10岁)

如何练得形准?

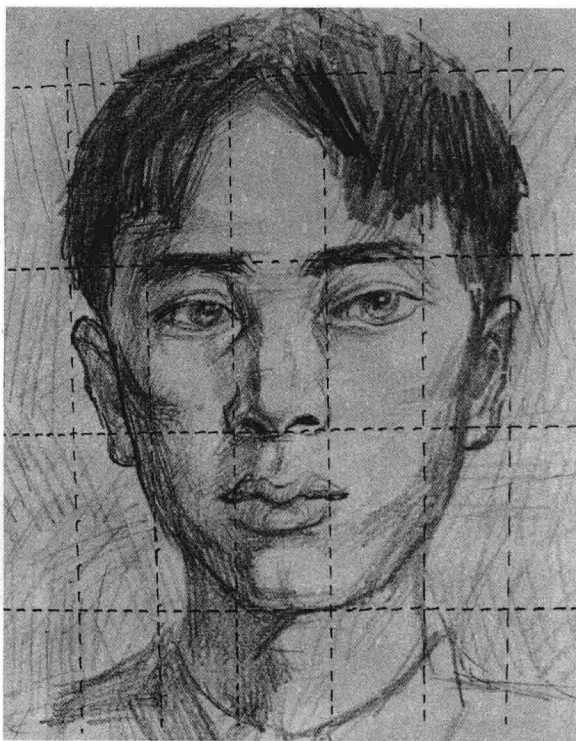
学生常问老师:怎样才能画像对象?如何练得形准?

若想画准某一人像,必须训练分析、观察并能概括出对象基本形的本领。要做到这一点首先必须掌握人像的共性规律,即人的五官标准比例及解剖、透视等知识;二是抓住具体对象的头部个性特征;三是掌握分析、观察、整体比较的方法。

头部的比例和透视

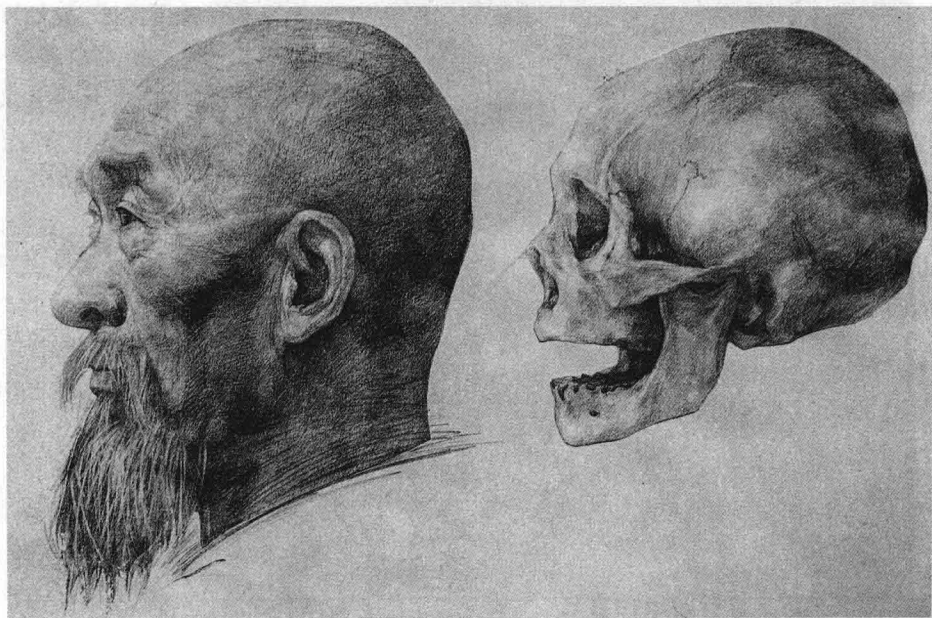
前人总结的“三停五眼”,是掌握面部比例的便利口诀。三停是指人的面部上下可分成三等分,即从发际线到眉毛,从眉毛到鼻底,又从鼻底到颏底,这三部分相等。五眼是指从正面看,脸部最宽的地方为五只眼宽,两眼间距离为一眼宽。成年人头部的正面平视的基本比例为:眼睛位置一般在头顶至颏底的二分之一处。实际生活中很少有人完全符合这种比例,所以上述比例关系是仅供参考的。绘画中的比例是灵活、相对的,画面视觉上舒服才是唯一的法则。

头的基本造型取决于头骨的形状。人的脸型都由头骨形状的不同特征决定。头骨分脑颅

面部的“三停五眼”

部骨骼与面部骨骼两部分,头骨上有一些突出的点,即骨点,对掌握造型很重要。

头的基本造型取决于头骨的形状

对“形体”的理解

“形”的概念一般局限于对象的平面意义上的长与宽,而宇宙万物大多都是立体的,其实一张纸也是有厚度的。中国人习惯于平面思维,不重视物象的三维(长、宽、高)空间关系,初学者往往也不能用立体的观念去观察理解头部的形体结构。为了写生理解方便,特别是开始的阶段,将复杂的头部形体简化,有助于掌握基本形体。头部的体积基本上像盒子,进一步分析,就可以归纳成球形加楔形。

近大远小是透视规律,画侧面头像的素描时切不要把近处远处眼睛画得一样大小,甚至相反,头部透视现象往往被初学者忽略。在面部通过鼻梁的一条中线与两眼对称点的连线相垂直,形成了面部结构的透视线。由于我们描绘的对象总是处于俯仰前后和正侧等各种透视变化中,所以这些线就形成了不同的透视变化 有的缩短,有的延长,有的升高,有的降低。初学者应尽量把这些头部形体的透视关系表现出来。

头部的形体

头部的透视

五官的造型特征

面部五官是反映人的思想感情的重要器官,为了正确生动地画好这些部分,不仅要熟悉它们的基本结构和特征,更要理解它们的相互衔接关系。

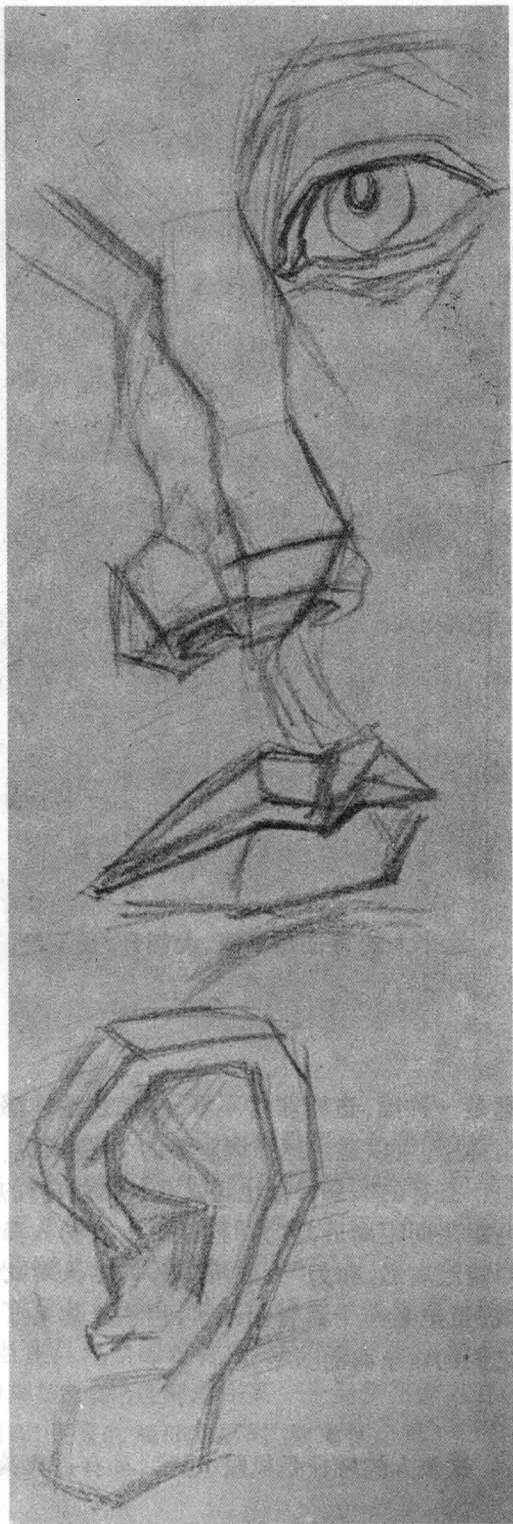
眼:眼是最富有表情的器官,是传神的重点,它们是球体,嵌在左右两个眼窝骨内,外面罩着上下眼皮。瞳孔是眼球最黑的地方,常常折射出一道闪亮的高光。眼睛的开闭全靠上眼皮的动作,上眼皮较厚,加上睫毛的投影,所以形成一条较浓暗的线面,一般下眼皮受光较多,所以与眼球没有明显的界限,用线要虚一些。眼角是由上眼皮压下眼皮而成,内外眼角之间的高低倾斜因人而异,但结构始终是对称的。画眼睛不但要画准结构,还必须抓住神气。眼神的变化与眼球及其周围肌肉的动向有直接关系,所以画眼睛要多下些功夫。

眉:眉毛一般是向外向上生长,再由中间转而向下,中间交错处颜色较深。另外,眉毛内端起自眼眶内上方的眉弓,中间在眼眶上缘边,眉稍稍转向眼眶外上方,因此在明暗上有较大的差别。

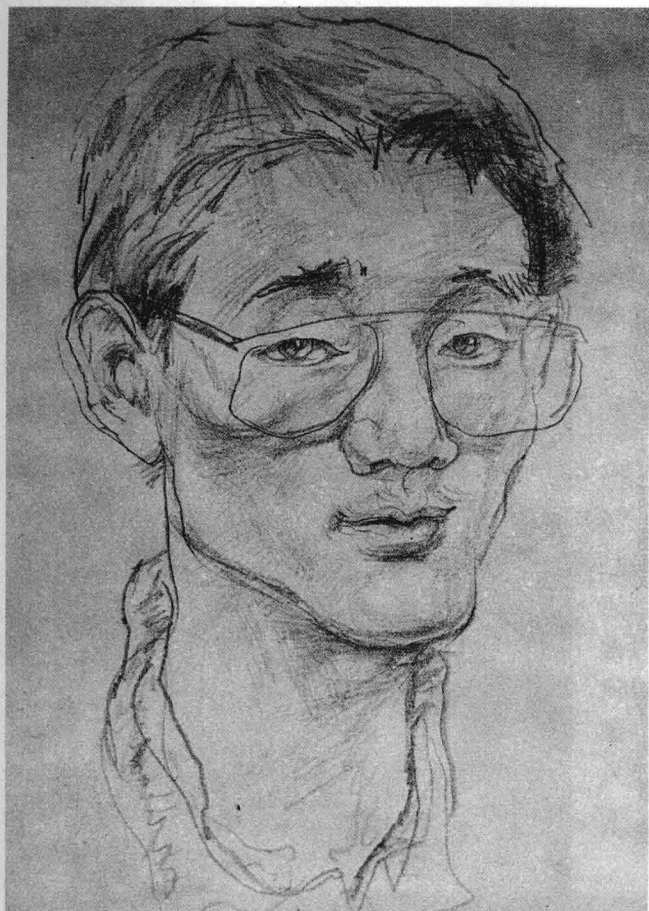
鼻:鼻子突出在脸部中央,它的体积由左、中、右、下四个基本面组成,它起自鼻骨下方由软骨构成,连接的地方叫鼻梁。中国人的鼻尖和鼻翼一般都稍圆。鼻孔在鼻底之内,鼻孔的边沿并非鼻底的面的边沿,多数情况下应强调鼻底,否则鼻孔显得过于突出。

嘴:嘴唇也是由几个不同方向的面组成的。一般来说,嘴的上唇的面斜向下方,棱角明显。下嘴唇较圆厚,中部稍有下凹,正好与上唇突出的中间相配合。口裂缝有虚有实。嘴角的微妙变化表现了人的不同表情,所以嘴角很重要。画嘴时,要把上下嘴唇看作一个整体,把它与周围肌肉的起伏联系起来观察和表现。

耳:耳是五官中最固定的部位,主要是由耳轮、耳丘、耳屏、耳垂这几个部分构成外观造型。画时要注意它们的穿插关系。

五官的形体特征

这个人的特征是小眼、大额骨、长下巴。

抓住某人的个性特征

要画像一个人，只是泛泛地了解人的形体结构一般规律是远远不够的，必须能够敏锐地抓住每个具体对象的外观特征和个性气质。

有人将人的头部特征归纳为“八格”，即以田、由、国、用、目、甲、风、申八个字的外形比喻八种头形，当然这八格概括不了千差万别的相貌。初学者为了概括对象的头部基本形状，抓取特征要宁强勿弱，甚至可以适度夸张。

前人对于五官的特征有许多生动的比喻，例如眼有丹凤眼、金鱼眼、豹子眼、老鼠眼等；眉有柳叶眉、八字眉、扫帚眉等；鼻有悬胆鼻、蒜头鼻、鹰钩鼻、朝天鼻等；嘴有厚嘴、薄嘴、樱桃嘴、雷公嘴等；耳有大耳、小耳、牛耳、招风耳等。许多初学者无论画什么人，都很概念，眼都是一种眼，嘴

都是一种嘴，这样非常不好，在抓住整体感觉的前提下，可以适当地强调对象的个性特征。

五官的关系特征也很重要。比如，有的人眉与眼之间距离近，称为“抠抠眼”；有的人鼻底与口缝距离远，称为“大鼓嘴”等，许多人对此不重视，虽把某一个器官画准了，但由于忽略了五官之间的联系而前功尽弃。

这个人的特征是凤眼、小嘴，具有古典美。

要善于整体比较

眼准,主要指养成整体分析比较的观察方法。人的头部是由眼睛、鼻子、嘴、耳朵等形体组合而成的,初学画者往往习惯从局部的形体画起,比如先画好这只眼后,再画另一只眼,根本不考虑它们之间的关系,这是局部的观察方法。画面中一句很重要的行话是“画关系”,我的启蒙老师曾让我记住一个口诀:

“画它,不是画它,而是画它与它的关系。”

这里的“它”即指某一个部位的形状,画任何一个具体部位时,都不要孤立地只关注它的形状,而要考虑它同其它邻近的及不邻近的部位之间的联系。德国素描大师丢勒曾说:……画素描就意味着要看出比例。因此你千万不要把某个局部与整体脱节开来看。也就是你画的不是鼻子,不是眼睛,不是嘴,不是头,不是手,而是鼻子、嘴在脸部的什么位置上……俄国的素描教育家契斯恰科夫也有句口诀:“当你画眼睛的时候,你要看他的耳朵……”也是这个道理。我们上面讲到每个具体部位都可以概括为几何形,而这些具体部位之间的关系一样也可以概括为几何形。例如,两只眼与鼻尖形成了三角形的关系,但这三角形是根据每个人的鼻子长短或钝或锐所决定的。两眉的连线与发际线一般可概括为梯形。由于面部转动,五官的结构线与明暗交接线及边缘线之间形成了丰富的几何关系。但画画究竟不是作几何数学,画画要凭感觉。初学时可以利用这种观察方法去理解分析对象,绝不能在人的面部作几何练习。

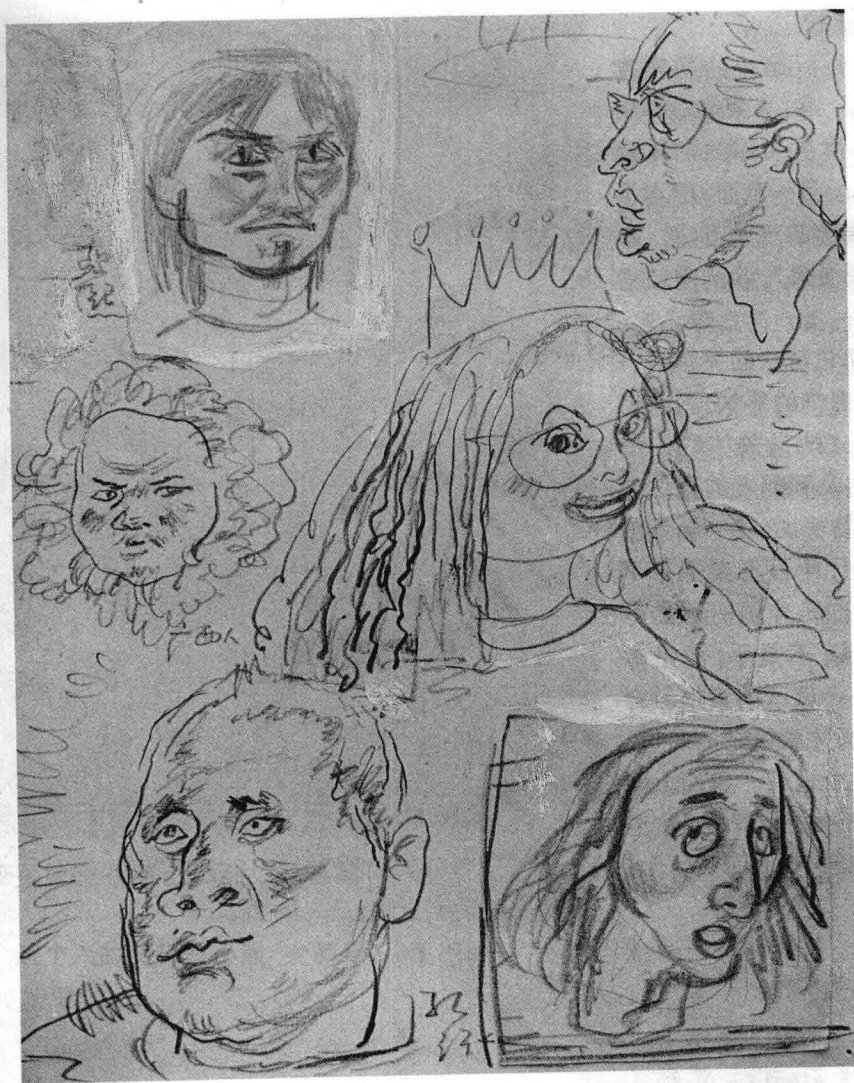
要立志做一个画家,在初学的训练中,一定要纠正自己画着顺手但属于不正确的画法。从起稿到打轮廓,找形以及深入细部都要从大处着眼,从整体出发,一些有经验的画家画画时总在眯眼睛,眯眼看物体可以抑制初学者着眼于局部的弊病。即使搭好了架子,轮廓稿打好了,进入

用各种辅助线,反复比较,打准各部位之间的关系。

深入刻画阶段,也不能一个局部一个局部的往下推着描画,而是始终要作整体观察比较,初学者往往需要较长期的反复的严格训练,才逐步获得这种自觉的习惯。

强调整体观察,是让初学者尽快树立一种意识,但在具体画画过程中,不可能总是在整个画面扫来扫去,而是刻画完某一个局部再进入另一个局部,只是在局部刻画时,要胸怀全局。

有效的“抓形”练习

速写本中的一页

孙建平

速写,是指用简捷的笔法迅速概括地画出对象主要特征的一种绘画形式。就其基本造型方法而论,可以认为是一种高度提炼的素描,并不单指画得快慢而言,它是初学者训练整体观察概括能力的一种好方法。着重强调整体观察,切不可看一笔,画一笔,否则将失去其训练意义。速写工具非常多样,可用铅笔、钢笔、毛笔,表现方法可用单线,也可用线加调子。由于画速写多则半小时,少则几分钟,可以在有限的时间增大训练次数,所以对于初学者是一种强化抓形的训练手段。

一纸多头的
抓形练习

漫画练习 魏海

平时不妨经常画些只用几分钟的漫画速写,适当强调和夸张对象的外形特征和气质特征,这很有益处。

一些学生的素描人像画得很概念,当把自己画的几幅画摆在一起时,连自己也发现所画对象特别雷同,都是一种眼睛、一种鼻子、一种嘴。这种情况启发我们创造了一种训练学生抓形的练习,即在一张纸上同时画几个模特儿,为的是训练抓住对象五官之间的微妙差异。

作业

1. 抓形迟钝的同学要多画抓对象的特征的速写练习,然后请个不懂画的人来帮你指出哪个像哪个不像。
2. 按书中所讲,作头部形体的解剖练习,根据画完的头像转换成头骨。反复练习,熟悉人的头部解剖结构。
3. 反复在一张纸上画多头的速写练习,检查你画的人像是否概念类同,找出自己的毛病予以改正。

二、经营画面的形式要素

一些初学者画了一阶段后,觉得画人画得比较准了,素描所要求的各种“关系”也掌握得差不多了,自己也许很得意了。但人们紧接着又提出了问题:你画的线条太僵了,画面太呆板了,构图不讲究等等,主要是指除了你要画的客观对象的解剖、结构、明暗等造型因素外,还有绘画本身的线条、色调构图等诸形式要素的磨砺。随着学习的深入,你会愈来愈觉得把对象一丝不差的摹拟下来不是难事,而要经营好画面的艺术层次就不那么容易。一幅素描人像不是画像了就是好作品,它的语言技法的高低决定着画的层次高低。很多学画的人最后沦落为画匠,就是其中一个原因。所以初学者除了在画室里画画不断地增加自己的经验外,还要认真地研究中外大师作品的形式构成规律,提高自己的眼力和修养。

绘画的形式因素包括点、线、面的构成规律,还包括色彩构成规律,在素描中就指黑、白、灰构成规律。我在画画过程中体会到,画画其实就是在画面上制造矛盾并使之达到和谐。比如,素描中的黑与白、明与暗,具体一些是线条的粗细、刚与柔、拙与巧、浓与淡、曲与直,构图中涉及的疏与密、繁与简,画面处理中的松与紧、取与舍、强调与放松等等。

线条

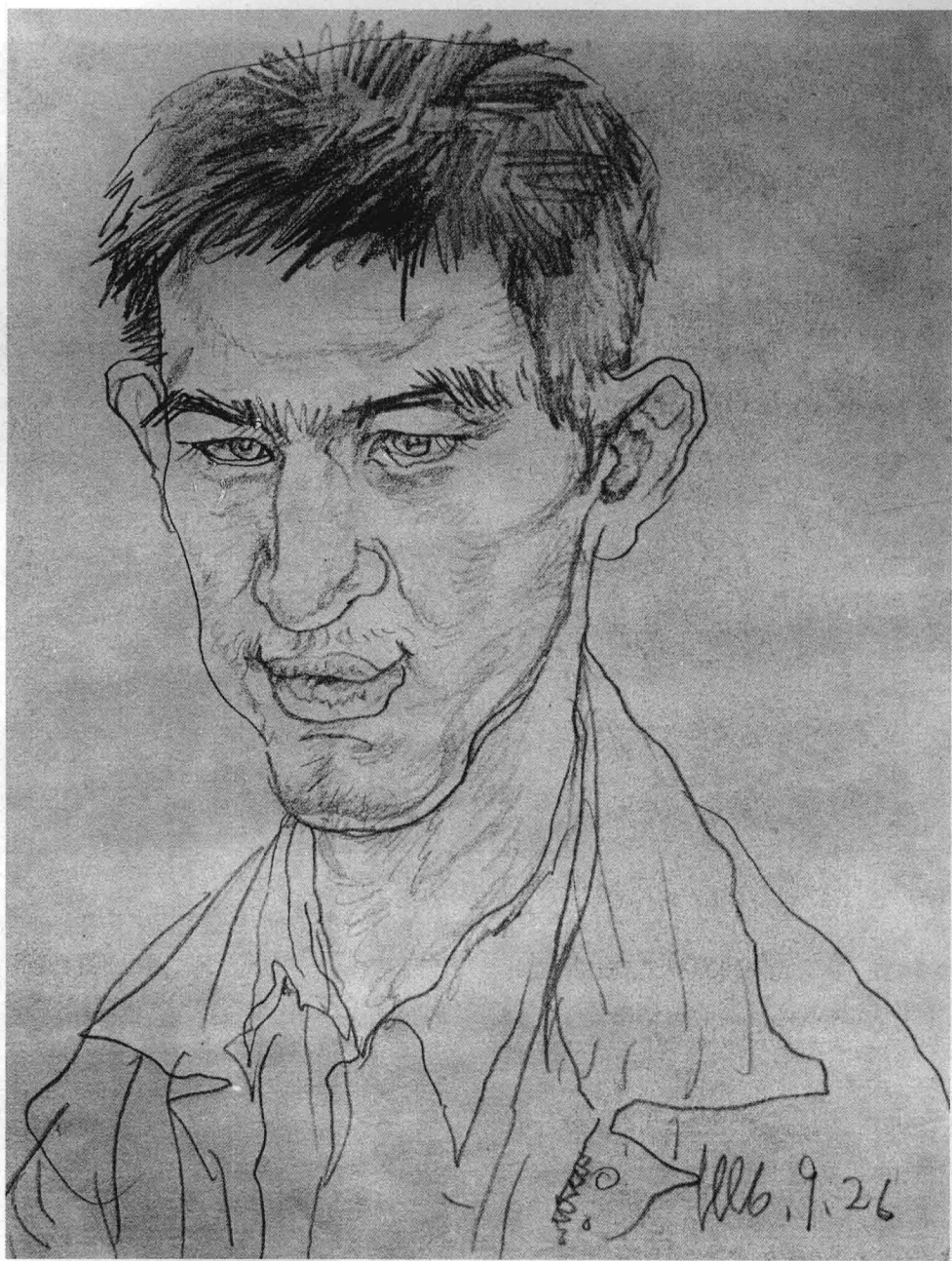
用线条来描绘物体形象的方法由来已久,儿童最初画画都是用线表现对象。无论什么样的画家都不能否认素描上的线具有解释形体表面起伏的作用。但实际上物体并不存在线,我们所看到的物体的轮廓不过是物体与物体之间的界限,是形体的边缘。不但一般物象上没有轮廓线,就是一丝头发也都不是线,而是占有一定空间的形体,所谓线是缩小了的面。线不是结构以外的东西,它是依附于形体的,是物象结构的概括表现。

(意大利)达·芬奇

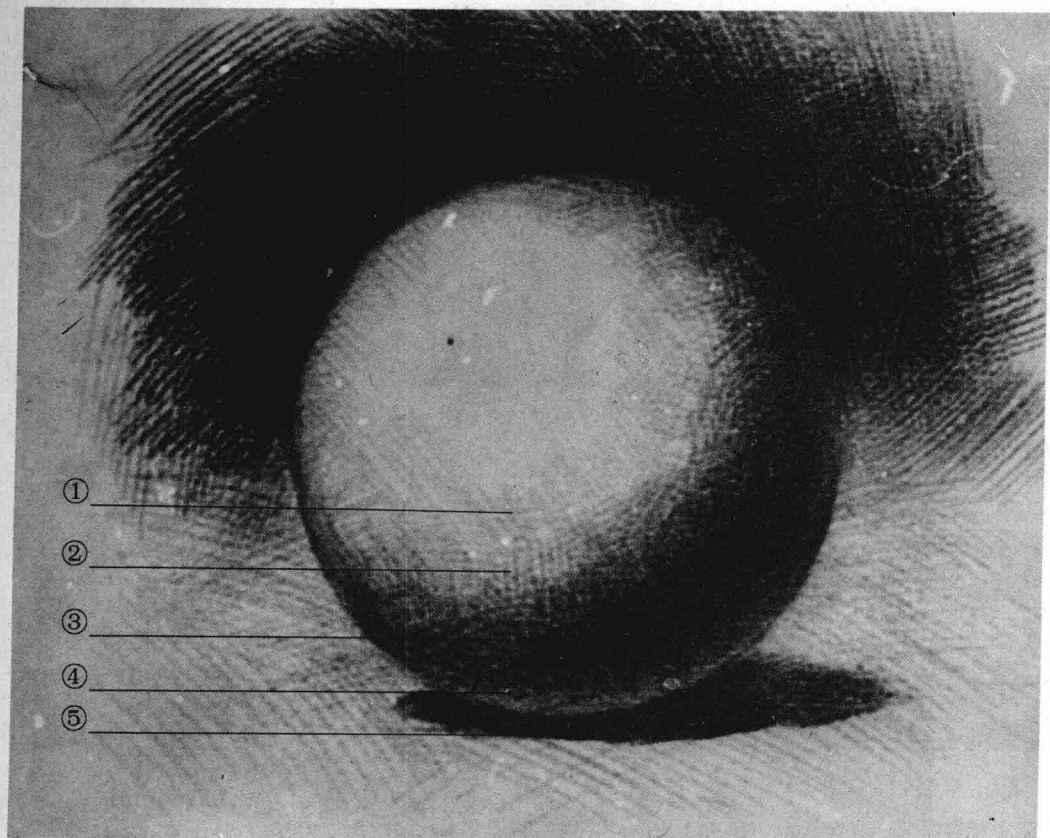
(法兰德尔)鲁本斯

青年 孙建平

线条在造型艺术里既是最原始最稚拙的因素,又是最复杂最难于驾驭的艺术语言。线条风格非常丰富,线的起伏转折变化是根据物象形状而来的,只有对物象的形状了然于心时,线的运行走向才会中肯和确定。线可以清晰,可以模糊,可虚、可实、可刚、可柔。画面的主要部位和外形明确的部位宜用浓的、实的、粗的线条表达;

而次要部位以及外形松散的部位宜用淡的、虚的、细的线条表达。表现硬质地物体宜用刚的线条表现,软质地物体宜用柔的线条。要根据实物的结构、质、色、光来选择轻重、精细、深浅不同的线条。画线条也要从整体着眼,防止注意细部而忽略整体关系。

①亮面、②灰面、③明暗交界线、④反光、⑤投影

色调

色调是指光线照射下物体的亮部与暗部,及中间过渡灰色构成的明暗颜色,是素描中最重要的艺术语言之一。

物体的明暗变化虽然复杂,但是有一定的规律性。从大关系上看,它分受光部和背光部,具体说,远在意大利文艺复兴时期,达·芬奇就总结了五种基本明暗调子,即亮面、中间调子(灰面)、明暗交界线、反光和投影,其中亮面和灰面属于受光部,明暗交界线和反光、投影属于背光部。一般讲,不管物体形状起伏有多么复杂,也不会改变五调子的排列次序。

亮面:是光线直接照射的地方,受光量越大,调子越淡而亮。亮面的调子占面积并不大,高光是最亮的一部分,是比较光滑的物象对光源的直接反射,并非在任何条件下都有,它的出现与物

象的质地有关,故不把它作为一种基本调子。

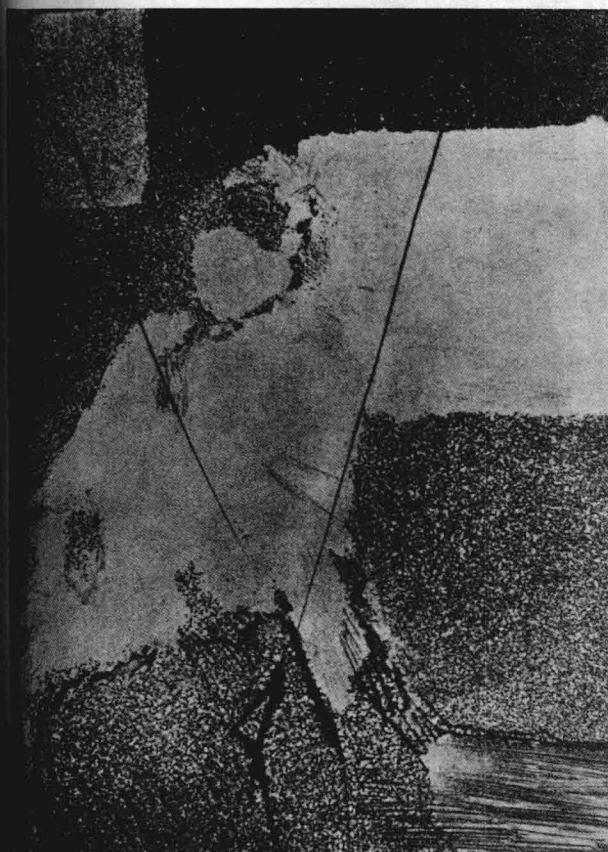
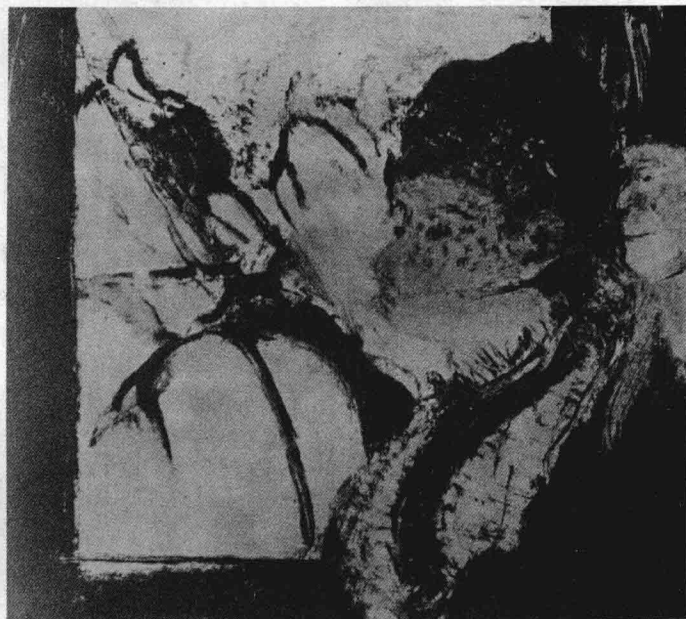
灰面:又叫中间调子,严格地讲应叫作受光灰面,是物体受光侧射的部分,它的视觉效果复杂而微妙,层次丰富,是表现对象很重要的一部分。灰面与亮面、暗面合称“三大面”。

明暗交界线:是物体受光部和背光部相交接色调最深的地方,实际是宽窄不等的面,它与投影紧紧相连,写生时抓紧明暗交界线,有助于表现立体感。

反光:是环境光对背光部侧面的反射而产生的微亮部分。在一般情况下,反光的调子比亮部中的灰面要弱得多,应当统一在暗调子中。

投影:物体遮住了光线,就产生了投影。画好投影有助于表现物体立体感和空间感。投影离光源越近,投影调子就深,投影的界沿也就清楚,反之,调子就远淡,界沿也就模糊。

德加的黑白素描

同一模特多种构图练习

构图

构图是组成画面的关键因素,是画家发挥各种才能的基础,同时也是最能表达画家个性的方式之一。

作业:

1. 通过临摹各种风格的素描速写,来练习各种线条。

3. 构图练习,在画之前,每一个肖像作业都做十个以上的小构图练习。

2. 画石膏几何形体或切面像的素描,练习掌握对象色调的微妙变化。