

美术专业素描教材

PORTRAIT SKETCH

人像素描技巧解析

齐战中 著

天津人民美术出版社

⊙ (全国优秀出版社)

美术专业素描教材

J214
140

人像素描技巧解析

TECHNIQUE RESOLUTION

齐战中 著

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

人像素描技巧解析 / 齐站中著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.1

ISBN 7-5305-2703-7

I. 人... II. 齐... III. 肖像画—素描—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 108778 号

天津 **人民美術出版社** 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京恒智彩印有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 2 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 7.5

印数: 3001-5500

版权所有, 侵权必究

定价: 21.00 元

QI ZHANZHONG

齐战中 简历

- 1985年毕业于天津美术学院油画系
- 1991年结业于法国当代著名写实主义画家克劳德·伊维尔举办的“油画材料技法研究班”
- 天津美术家协会会员
- 天津美术家协会水彩专业委员会 理事
- 现为天津师范大学艺术学院美术系副主任 副教授

Resume

- Graduated from Dept. of Oil-painting in 1985, Tianjin Academy of Fine Art, B.A
- In 1991, gained post-graduate diploma of oil-painting skill, which is hold by France realism painter Krod.I
- Member of Art Specialist Association ,Tianjin
- Director of Water-painting Speciality Committee of Art Specialist Association Tianjin
- Associate professor & director of Dept. of Art of Fine Art College, Tianjin Normal University

目录

素描步骤篇	-----	02
素描原理篇	-----	06
局部特征篇	-----	16
素描意识篇	-----	32
理论分析篇	-----	52

素描是绘画之本

对于学习美术专业的学生来说，他们最关注的是在学画过程中技法和技巧的掌握问题。其实，规律就是技法，而特点则是技巧，本书是从学习素描规律与特点方面进行编写的。把握住人物素描的规律就学会了寻找人物特点的方法，看文读画，是我们学习绘画过程中一个最好的方式，因为文字是用来解释图像的，只有读懂了，才能明白。明白了，才能理解。理解了，在表述和表现过程中也就容易了，这也是本书所要达到的目的之一。

绘画是用手表现物体结构特征的手段。人们常常把一些物象进行简单化表现，用一种概念的形式来表达我们对物象特点的描述。比如，人类通常用来表述我们自己的，如一个人的特征是什么？眼睛的大小或形状，眼球是黑的等等。

人们对于这些形状的概念是熟知的，但缺少对每一个具体部位的形状进行具体的研究。而对于初学绘画的学生如果只是从概念到概念，其结果将是我们经常看到的那些简单涂鸦式的一种绘画效果。很多学生导入误区的直接因素就是那些所谓黑白灰的大关系。作为绘画你首先是要认真了解你所要掌握物象的每一个具体内容，及形成这些内容的因素，并用客观的理智去分析每一个具体物象形状的形成过程及规律，你才有可能掌握这些物象的要点。

任何事物都具有其规律可循，理智的分析是为了更好地掌握事物的内在与外部特征的形成过程。在这里我想告诫初学绘画的学生，你们一定要牢记任何事物物象都是有其规律可循的，既然有规律，掌握规律是你们必备条件之一，也是你们通向绘画学习的必经之路，只有真正弄懂物象的基本规律过程，才能更好地把握住自己，学习好绘画。

绘画是既复杂又简单的一门专业。

绘画是视觉再现的产物。

而视觉的感受是要由相应的手段来完成。

手段则是通向绘画成功的钥匙。

现在有很多学习绘画的高中生，他们都希望通过掌握绘画的手段迈向大学的校门，于是，绘画变得热闹起来了，成千上万的学生拥向艺术……设计师、画家、教育家成为学生们所向往的目标。

很多学习绘画的人都在通过各种途径寻找绘画的诀窍、方法、步骤，这些程式化的手段已束缚住了学画者的双手，在指令性的方法中作画。其实绘画最大的诀窍在于我们自己的眼睛，要学会相信自己的眼睛，作画主要是一个观察的过程，而不是僵硬地去执行那些法则。如果你对这种说法感兴趣，你将会从这本书中找到你所需要的作画诀窍。

作画步骤

图一

首先你所要做的是认真观察对象，确定你所要表现的人物特征，用直线虚构人物的轮廓或形状，你所要做的就是用手记录下你所看到的构成人物主要特征和概括的、简洁的形体线，然后从画面整个构图摆放是否合理角度进行审视，进一步确立人物、形体、五官的基本位置与形状。

图二

当你的画面确立之后，你可以在第一步人物简单造型的基础上，对最初的形体结构作进一步的确认，用较短的直线或弧线进行更加完善的造型，帮助你使画面逐渐的丰富起来，并使每个局部更加具体化，当然这个阶段还是以线来完成构建每个局部形体结构，重复用线是绘画过程中必不可少的一个重要环节。在绘画中反复尝试是不可或缺的，画出的线条，然后与对象的轮廓与形状进行对比，毫无疑问有些线会发生变形，而其中的一些线需要加以改正或调整，你可能会擦掉这些线条，但是建议你还是把它们留在那儿，只要在边上画出更精确的线条，这个过程叫做“叠笔”，它有两个优点：

- 1.你无需浪费大量的时间去擦线条，而可以将这些时间花在更好的观察对象上。
- 2.带有叠笔的作品看上去显得更有活力。

图三

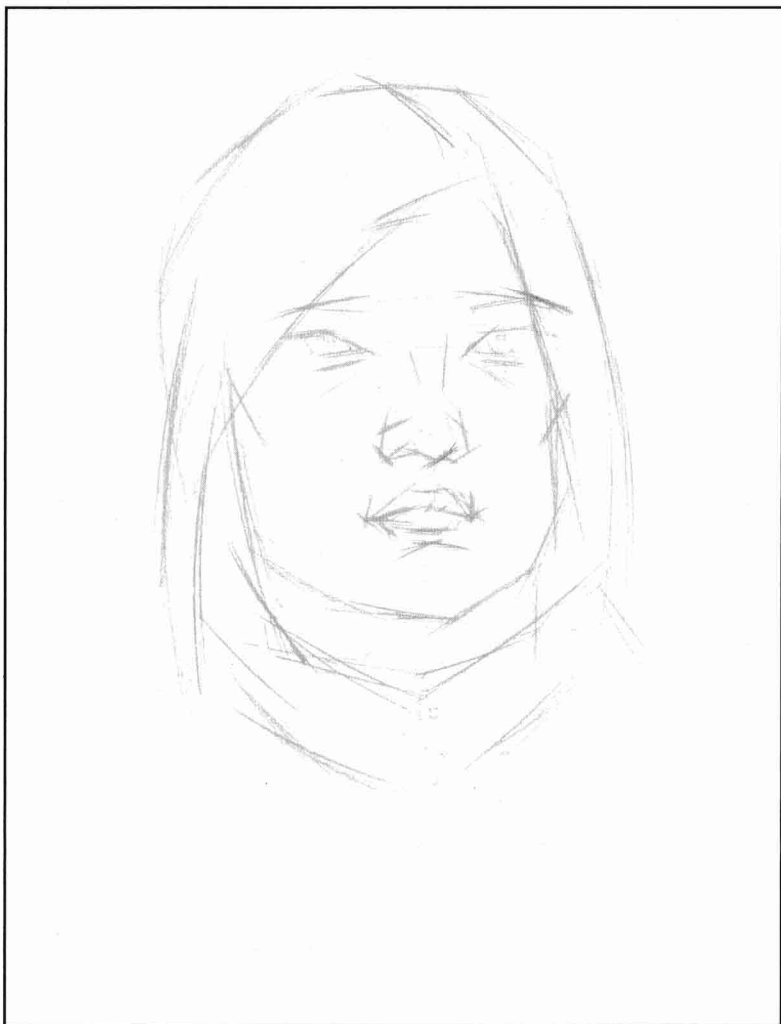
当一切形体被肯定的直线确立之后，我们将要进行的是如何使用黑白、明暗的绘画方法，进行素描中更加深入的形体塑造。

有时候，如何起笔、如何涂抹是作画最难入手的，面对白纸我们所要做的就是开始动笔，在短期素描绘画中你首先要抓住一个具体的部位，不管是眼睛或是鼻子，因为短期素描中任何书本都没有给你一个具体的规定，完全由你自己来选择具体的部位，以最准确的用笔来涂抹，使之尽快地完成这个局部，从黑白、虚实、造型等效果上进行合理定位，然后以此为基调展开，其他部位相应为此配合，这样就会尽快地完成了一张素描头像。

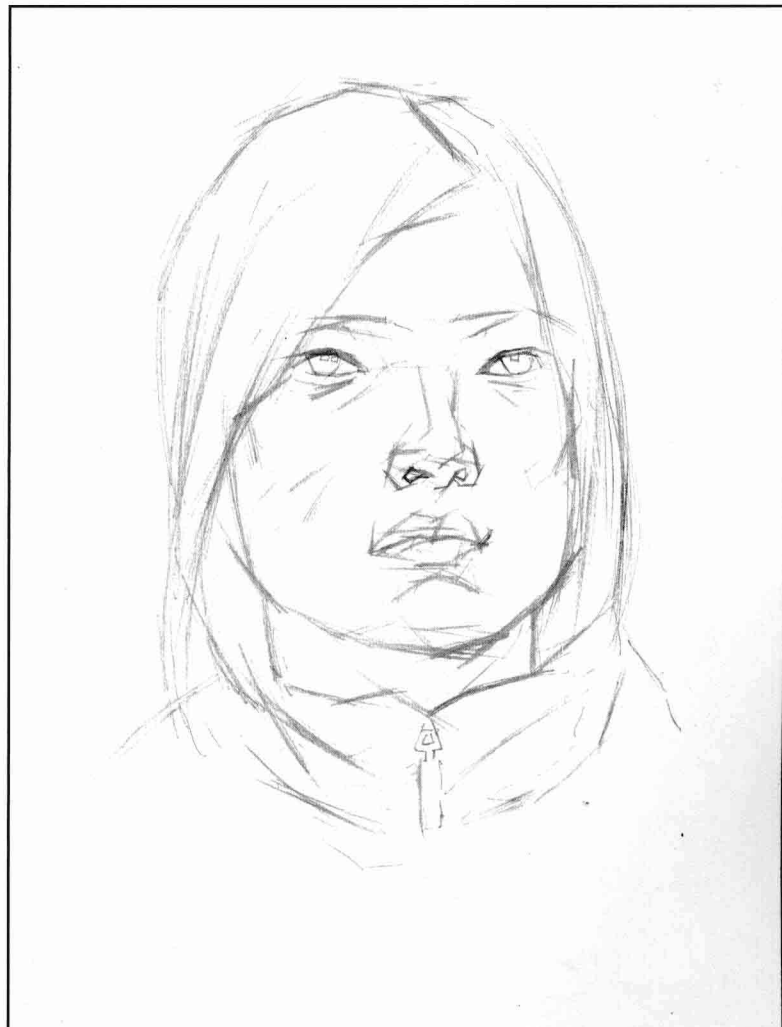
图四

所有的绘画其实都是一道有序的工序，只要你掌握了其中的一个流程，那么，你就会举一反三，去画好任何一幅作品，不管是青年的、老年的、男人或是女人，其实绘画就是用笔在纸上作记号，这些记号会引导你画出其它的记号，然后，你再将这些记号进行连接，它教会你把各个部分放到一起粘成一个整体，这就是一幅作品的完成。

同样的道理，我们可以通过自己所掌握的技能进行复制，在此基础上进行增加、修改，使之逐渐达到一个相应的完美。

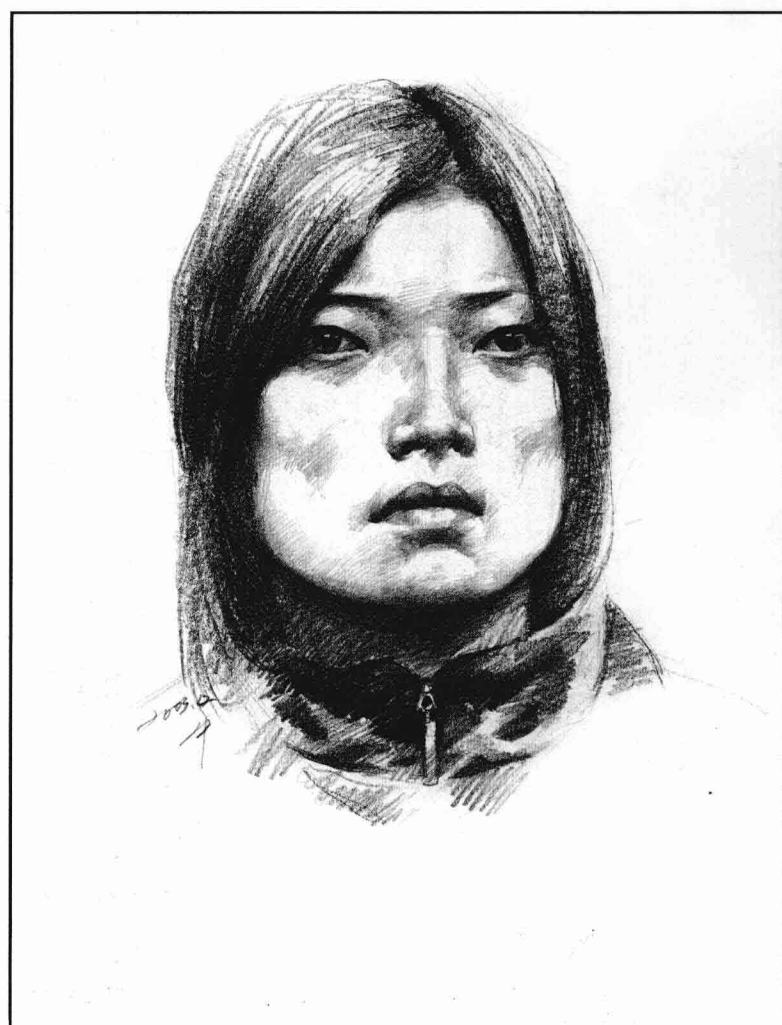
图一

图二

图三

图四

素描的起稿方式

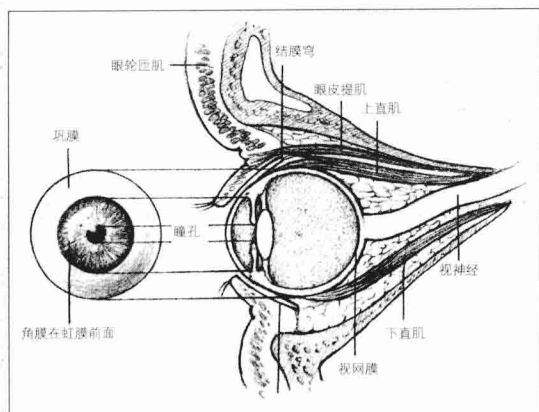
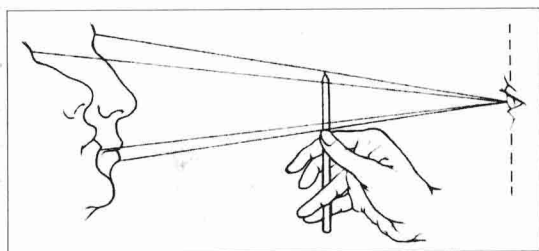
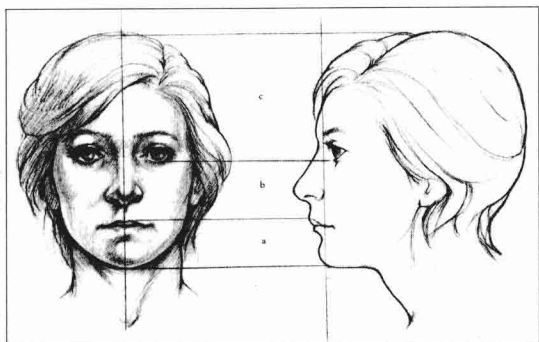
在画一幅素描作品的时候，我们通常是以虚线来确定所画物体的位置。所得物体位置的确立实际上是画面构图的确立和物体摆设，一幅画面的出现，首先是我们视觉形象的再现。因为，绘画是属于视觉范畴的，当我们运用视觉形式把物象摆放在画纸上的时候，也就是我们把视觉中看到的现实的物体（这些物体是有体积和空间的）移放到平面的纸张上去，物体首先是平面的，并且只是形似的、简单的、无体积的外形照搬。这也就是我们最初所确立的绘画过程中的起稿效果，画面上的物体位置要符合我们的视觉感受，即画面的上、下、左、右要留有一定的空间。不要出现物体在画面中过大或过小。这样都会影响画面的视觉效果，物体的摆放要趋于合理，物体的比例大小要符合现实中的视觉效果。不要为了就合画面而失去物体比例的合理性。

当我们确立了画面的初稿后，紧接着我们要对这些原始的初稿进行复勾，也就是线的反复勾画，成复合线状。这种线的反复使用更加准确地确立形体的位置，是辅助造型的一种有效的手段，当画面中的构图基本形体完成后，我们将要做的是将这些繁杂的线进行有机的提炼，分辨出符合形体的主要线条，并加强它，加重你所提炼出来的形体线。

线的交叉在素描起稿阶段是至关重要的环节，因为线与线的摆放是一种松散的是不具备框架效果的。只有将线与线之间进行交叉，才能产生力度。比如，我们现在经常在城市中看到一幢幢漂亮的造型各异的大厦在不知不觉中耸立在我们面前，那些恰似丛林的脚手架在我们面前闪现，这些细细的钢管正以其规律的形态在层层地叠加，直至大厦完成。我们可曾想到这些钢管是通过什么样的原理来肩负着它的使命，完成它们的伟业。这些大厦主体框架所依据的是什么？这样看来我们便又回到脚手架的现实中。确定钢管结构与脚手架的稳定是由于每根钢管相互交叉的中间是由锁扣来固定的，使其具有稳固支持作用，那么我们在用线条的过程中与脚手架的原理基本相一致，所以线与线相互交叉是为了取得线段之间的联系使之产生力度的必要条件。遵照这种方法我们可以知道线与线的重复叠加和交叉是为了使形态更加牢固，更加准确。

题目：《女大学生》
工具：铅笔
规格：53cmX38cm

绘画艺术是一种由手、眼与脑之间神奇协作的行为，而每个部位都要经过训练并养成习惯，对许多学生来说，要想在绘画方面有所提高，就要改变坏习惯，培养好的新习惯，比如，作画时你想的是什么？也许你的思想并不集中，也许你根本啥也没想。

然而，在作画时首先不要认为你在作画之前应该考虑什么？也不应该把你所学知识从头到尾想一遍，而是要完全依靠你自己的眼睛，去感受具体的物象。如：你看到了什么？它给你的最初印象是什么形状？这是很重要的，而你将使用什么手法，能够把你所看到的物象描绘到你的画面中来，也就是说如何准确的录制，当结果完全呈现在你的面前以后，你自己运用你所学的知识，对它进行检验达到一种理性化的完善。

在一本叫做《素描的诀窍》的书中，有一段关于作画步骤的方法描述，我觉得写得很好，是一种好方法，现抄录如下：

批评性对话

“那只手臂画得不象。”

“脚不可能那样摆。”

“我从来就画不好腿。”

“我为什么要画这么大的脸。”

实用性对话

“那个形状看起来像什么？”

“那条肩膀线是水平的，还是有些歪？”

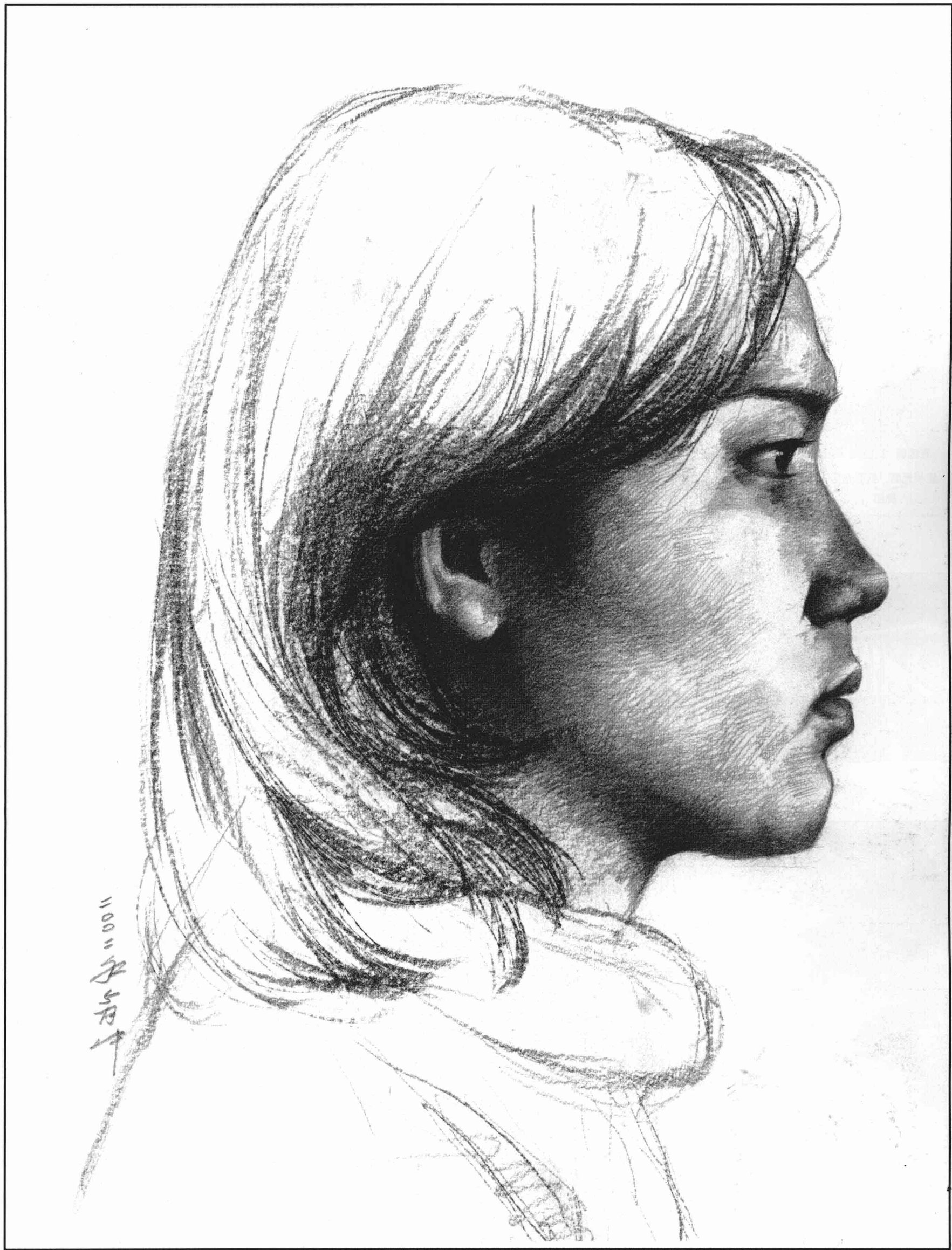
“从膝盖到脚的距离大，还是从膝盖到腰的距离大？”

“轮廓线的凹凸程度有多大？”

也许你能看出这两种类型对话的区别，也许你相信后者要比前者更好，那就是“批评”。其实“批评”是一种非常好的形式，但如何使用却是我们面对的首要问题，因为大多数人都会用“批评”来指出对方的不良之处，而缺少自用，而实用性对话的方式，则引导我们养成批评性对话的习惯，是为了帮助我们自己。

作画时你看哪儿？是画本身呢，还是作画对象？如果不确定，就做个试验，当作画时，让别人看你的眼睛，眼睛停留在作品上的时间长，还是停留在作画对象上的时间长？这个问题很重要，也是提高水平的一个关键，如果眼睛主要集中在作品对象上，就会画得更好些，为什么呢？我们回头看那两种类型的对话，当你关注的是作品，特别是刚开始作画时，你就会对自己所作的努力加以判断，结果导致了一种自我干涉，自我分析的批评模式，作品中的东西不是“错的”就是“不像”，你可能是更多的依赖于所学的规则与技巧，而不是去画实际观察到的事物，你也可能变得没有耐心，初学画者往往会因为依赖于批评性对话而变得迷茫、困惑。

如果把思想主要集中在作画对象上，就会产生实用性对话，它是一种真正发生于你和所画对象间的对话，能提供有关形状、角度以及各种信息，使你得以在纸上将他们表现出来。

题目：《女青年》

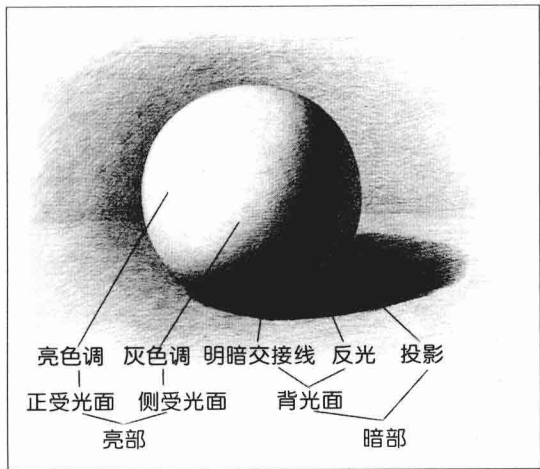
工具：铅笔

规格：53cmX38cm

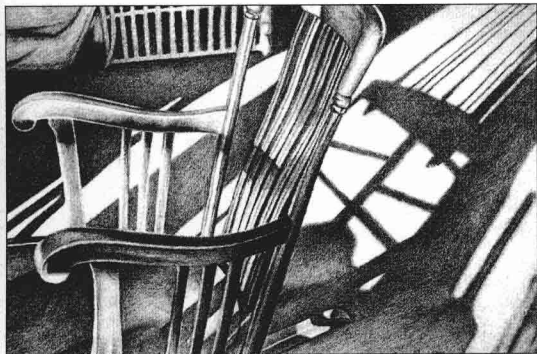
光源

对于初学者来说,辨别光照的来源方位至关重要,因此在作画时应尽可能的使光源来源于单一方位,不要设置多种光源,那么,光线到底应从哪个方向照射过来?它有多大的强度?它将如何影响画面上将要表现的物体的阴影呢?为了证明不同方向的光源在作画中的重要影响,我们进行一个简单的演示:取一个可以放在任何一个地方的光源,并用其照亮你所要画的物体,然后缓慢的移动这一光源,并仔细观察随着这一光源的位置和方向的变化,整个被画场景随之发生的变化。

背光与受光

背光部(即阴影区域)最整体最简单的形状是什么?它与整幅画面有什么关系?这个形状位于何处?它与周围的区域有多少联系?从大小、位置、明暗程度的意义上来说,它与其他形状又有什么样的关系?相反的,与背光并列的受光部呈现什么样的形状呢?仔细地观察受光部的形状有助于清楚的界定相邻的背光部的形状,应该把背光部与受光部看作相互依存,不可分割的色块,而由于我们在逐层加深的素描塑造过程中,往往强调对阴影区域的认识和描绘,这样以来,初学者在认识被画物体及其对某一特定光源的反应时,往往忽视了受光部与背光部的联系。

明暗交界线

明暗交界线看起来是什么样的呢?是整条边线处于同一状态呢?还是一种色调在一条边线外突然消失结束,然后由另一条边线开始向不同的色调逐步过渡吗?色块的边线是僵硬的还是柔软的,或者是介于两者之间?沿着边线移动时,它各处的状态是有所改变呢?还是始终不变?会不会存在一种非常柔和的边线,它使不同的色调区域没有明确的分界。

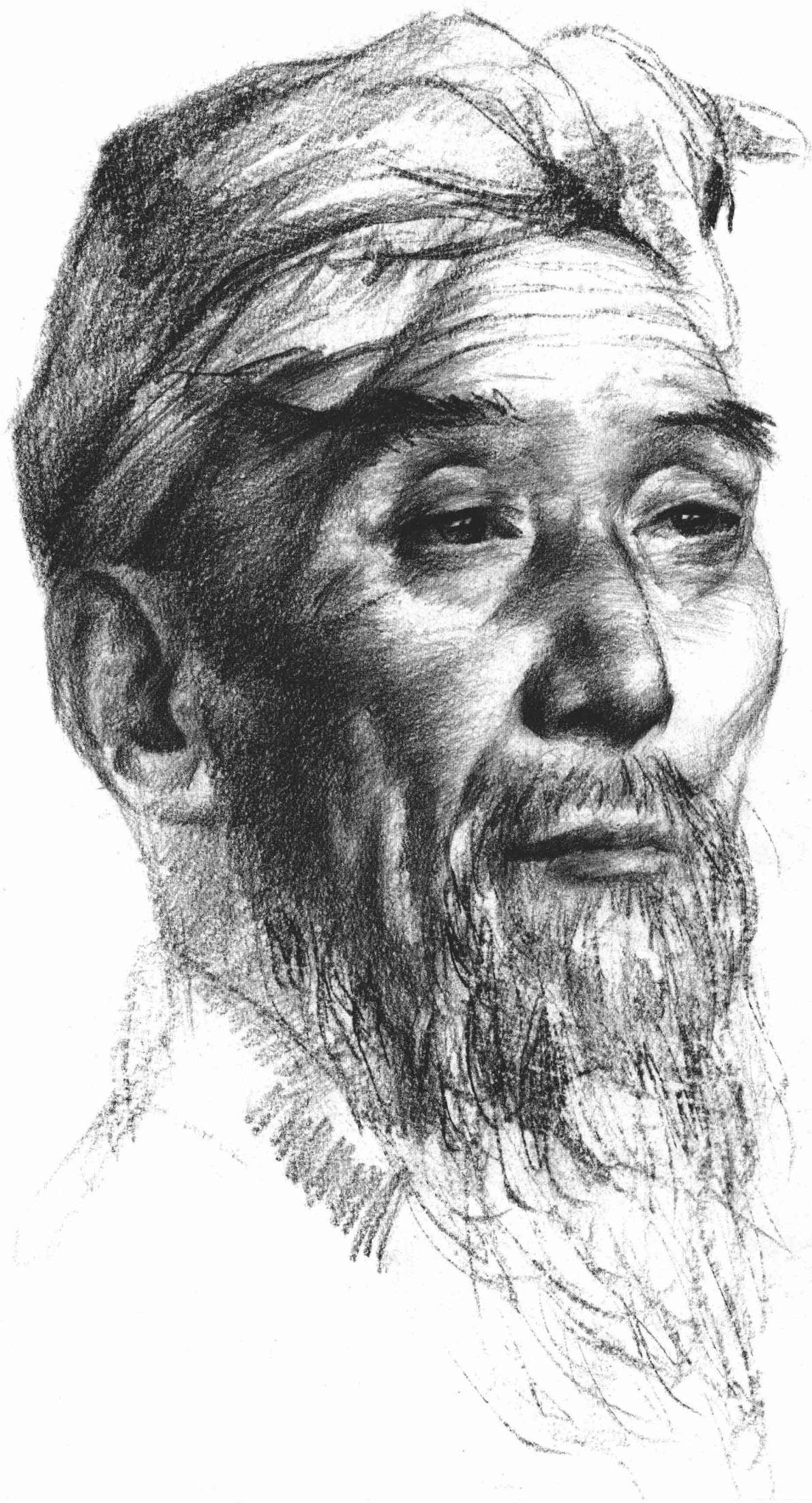

轮廓线

轮廓线是一条单一的线条,它需要审慎而缓慢的来描绘,轮廓线用于确定边缘包括物体表面边缘与内部边缘,纯粹的轮廓线有一个很典型的特点,那就是不能有涂抹或修改的痕迹,它是描绘一个凹陷或突起部位的变化和物体面的变化,从而能大大提高画面形象的立体感与空间感。

结构线

结构线条通过描绘构成物体的各个方面诠释该物体的内在结构。用结构线条去展示物体各个方面的主要方向趋势,增强画面的立体感与空间感,它可以显示相对于平面图形而言的物体内在固有的立体结构,显示人体内部骨骼与肌肉系统结构的存在,对人物外貌所产生的直接或间接的影响。

题目：《陕北老人》
工具：铅笔
规格：53cmX38cm

过程线或探索线

初学绘画的人，开始作画时，为准确寻找图形及其真实存在的边缘或轮廓，总会做出一些最原始的记号，这些记号就叫做过程线或探索线。通常，在画面上留下过程线或探索线会被认为是初学者的错误，因而被初学者常常擦去，只留下一条单一的线条来展示物体边缘和轮廓，而事实上，如果有选择地保留一部分过程线，可以极大地增强画面的生动性与形象感，并且同时也表达了在作画过程中所需要的强烈的内心探索过程。过程线或探索线的应用，在历史流传下来的无数杰出的绘画作品和当代作品中都可找到例证。

平衡

指的是在一件艺术品中，各个视觉元素的分量或强调程度给人一种平衡或均势的感觉。既可以是对称的平衡，可以是接近对称的平衡，也可以是不对称的平衡。很简单，我们只要考虑画面元素的线条、颜色、色彩浓度、形状和质地的视觉分量即可。

和谐

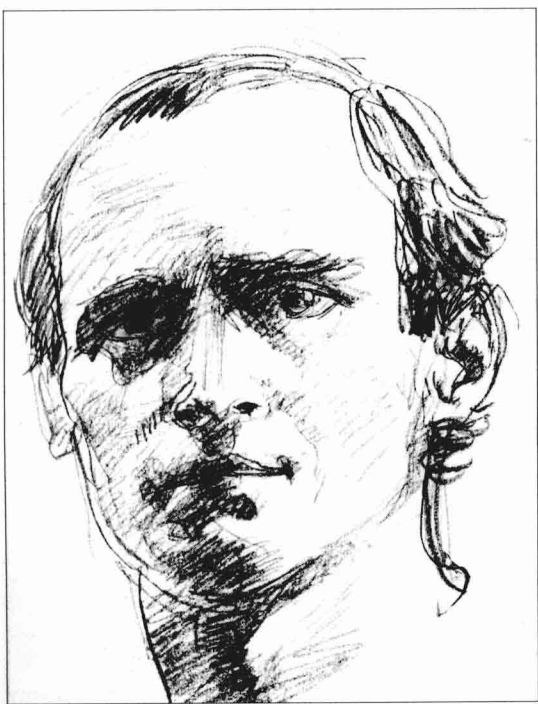
画面的和谐性是指画面的视觉元素被和谐而有序地布置在一起，从而形成一个赏心悦目的统一体。为追求和谐，最基本的就是考虑所有的相似的元素重现与布置。相似线条的重现，相似色彩浓度的重现，相似颜色的重现，相似形状的重现，相似质地的重现，以及相似方向性的重现。

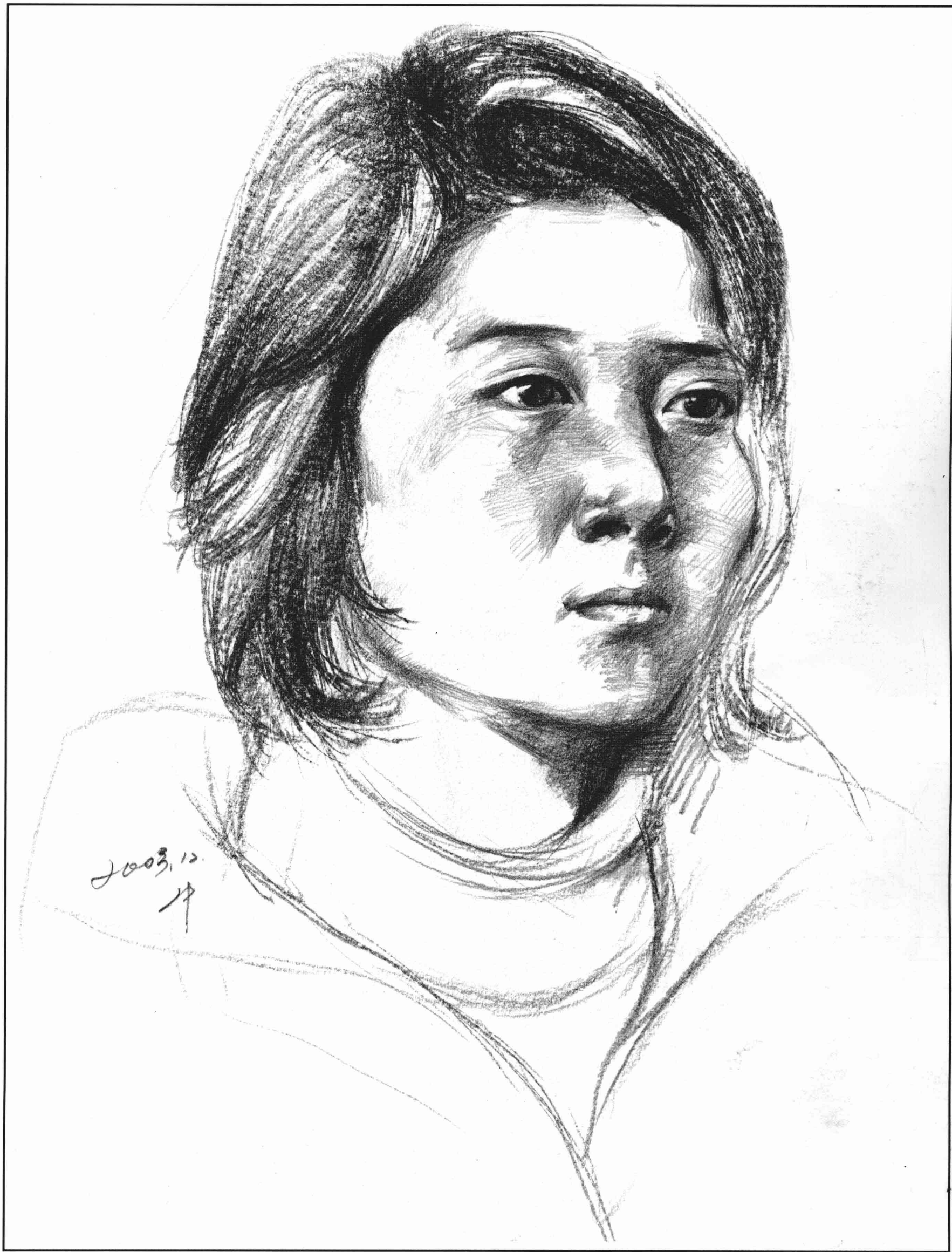
对比

是一个元素与另一个元素构成的相互关系，比如深暗色浓度区域与浅淡色浓度区域的对比，大的物体形状与小的物体形状的对比，粗糙质地与光滑质地的对比，前景空间与背景空间的对比，实与虚的对比，近处物体与远处物体的对比。

简化

是指为了整体效果而牺牲一些细节，想一想，你在作画时是如何将你所看到的東西转换到画面上去的。其实你并不需要详细罗列你所看到的每一样东西，不论你转换到画面上的是实的是虚的，是有意的（主要以看到的真实信息为基础）还是非有意的（以自身的想象、创造为主）你都要分别对他们进行筛选，以适应画面的需要。

题目：《大学生》

工具：铅笔

规格：53cmX38cm

素描特色练习

在大脑中勾画自己的眼睛。你知道眼睛是眼窝中的一个球，由上下眼睑包围着。眼睛睁开处是杏仁状或是泪珠状。这些都是眼睛的一些基本特征。大多数人可以通过这些特征，再加上对眼睛、瞳孔以及睫毛的一些认识画出一双相当不错的眼睛，尤其是一双从正面看的眼睛。

然而除非经过大量练习，否则你是无法把自己的眼睛或是其它任何一双眼睛靠记忆非常精确地画下来。而且，头部向上或向下倾斜或是旋转45度，都会改变眼睛、眼睑乃至眉毛的形状。大脑中的意向是无法储存所有这些信息的。

现在停下来，花一点时间看看镜子中自己的眼睛。在研究它们的形状和轮廓的同时，回答下面这些问题：

两只眼睛是完全一样还是略有不同？如果略有不同，有哪些不同？

两眼的距离比一只眼的宽度更长还是更短？

上眼睑是什么样子？对称吗？

眼睛中的高光在瞳孔的什么位置？

眼内角与眼外角的形状区别是什么？

眉毛的最高点在哪儿？最低点又在哪儿？

眉毛的生长规律是什么样的？

最暗的部位在哪儿？最亮的呢？

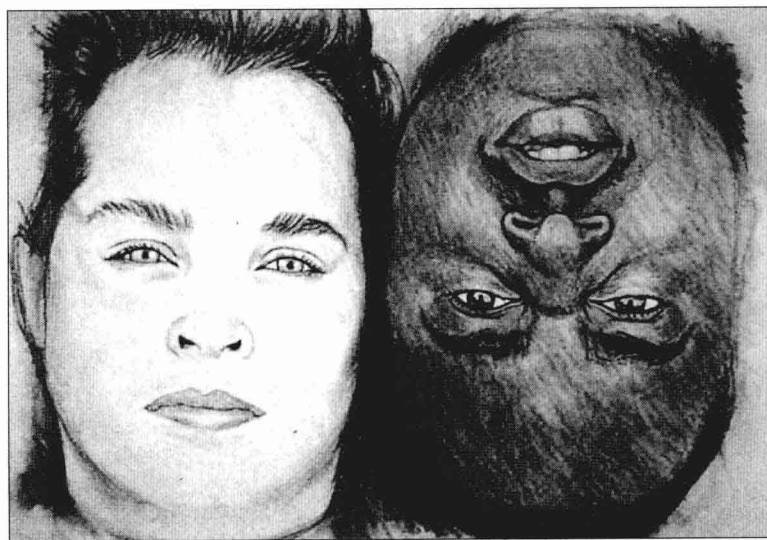
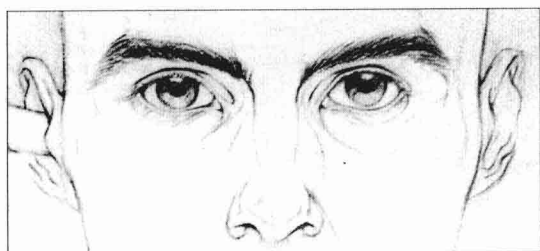
侧转头45度，是否能看得出来眼睛的形状变得更像泪珠？

是否看出两只眼睛的形状有更大的不同？

其中的一只眼睛有多大部分被鼻梁遮住？

如果戴眼镜的话，从45度观察，能否看出眼镜片的形状和大小变得不同，靠近镜子的那片眼镜是否更大些、更宽些？

在观察作画时，这些问题以及其他许许多多问题都是要注意并且是需要解决的。在这个过程中画在纸上的不仅仅是“一双眼睛”，而且是一双非常精确、具有个性特色的眼睛。

题目：《中年男子像》

工具：铅笔

规格：53cmX38cm