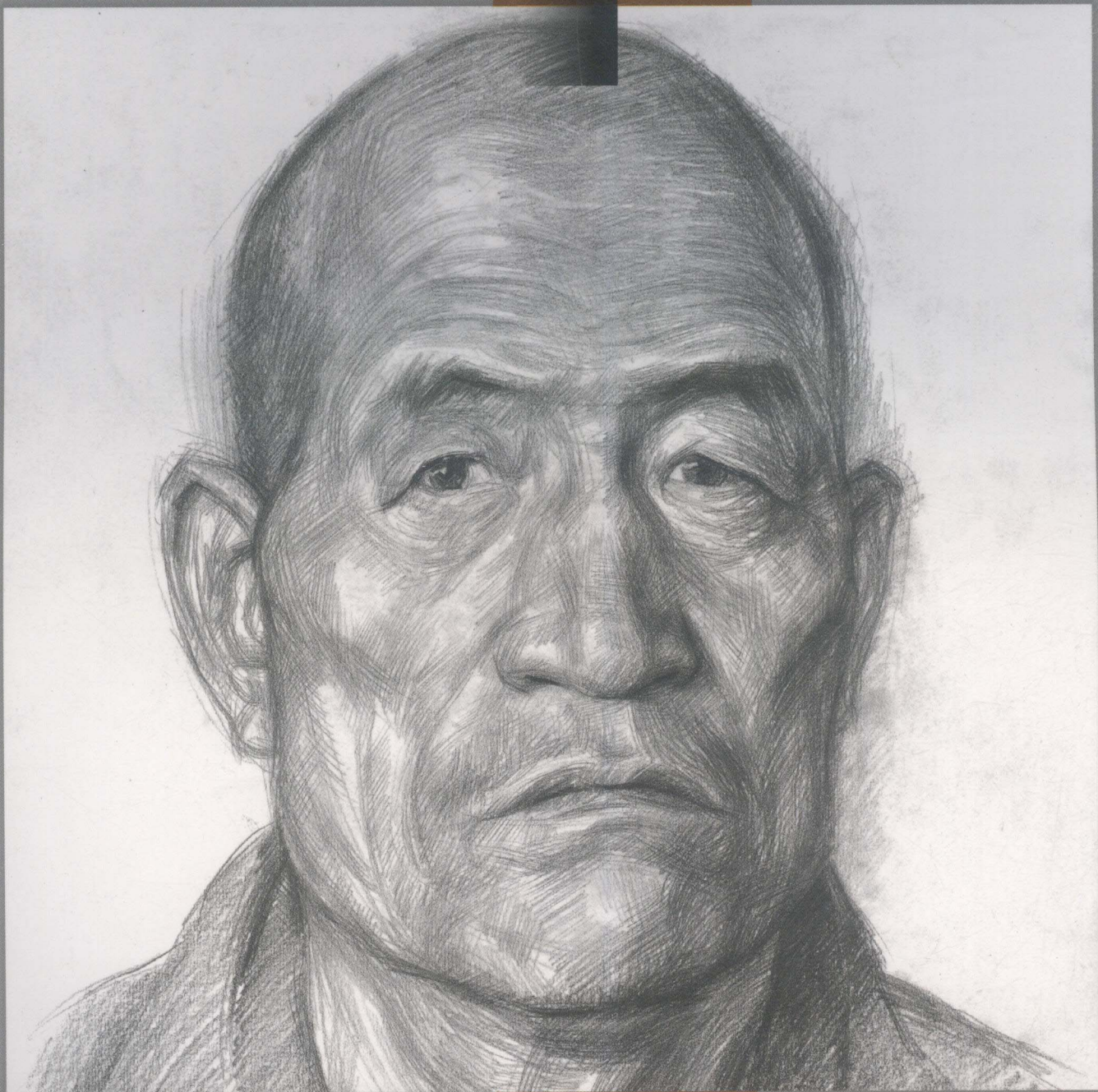

美术基础技法辅导范本

麻爱周 董文通 编著

陕西人民美术出版社

素描人物

素

描

人

物

图书在版编目(CIP)数据

素描人物/麻爱周,董文通编著. —西安:陕西人民美术出版社, 2005. 1

(美术基础技法辅导范本)

ISBN 7-5368-1844-0

I. 素... II. ①麻... ②董... III. 人物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第104872号

关于素描人物想要说的话

素描是视觉艺术领域中最基础的学科,它是一种最基本的看事物的方式。现在我们所看到的素描,不仅仅是培养和提高造型能力的基础训练,它本身就具有非常宽奥的艺术表现力。

“素描”英文为sketch,即意图,是画家在创作前所做的草图。今天,我们也可以直接的理解为是用单色线条或明暗构成的绘画。

我国各大美术院校目前美术教学中,素描都被做为研究客观自然和造型艺术规范的重要手段,用来培养学生掌握一定的造型规律和个人的造型方式,使其能更准确的表达客体对象。

对一个美术初学者来说,素描是通往视觉真实的桥梁,只有打好坚实的造型功底,才能在以后的艺术创作中得心应手,游刃有余。

本书力图通过一些人物作品的个案分析与学习人物素描所要掌握的基本知识点的讲解,使学习者能够在学习中掌握对人物素描的一些基本方法。

艺术发展到任何一种境界都是万变不离其宗的,而这个“宗”就是基本方法。

编者

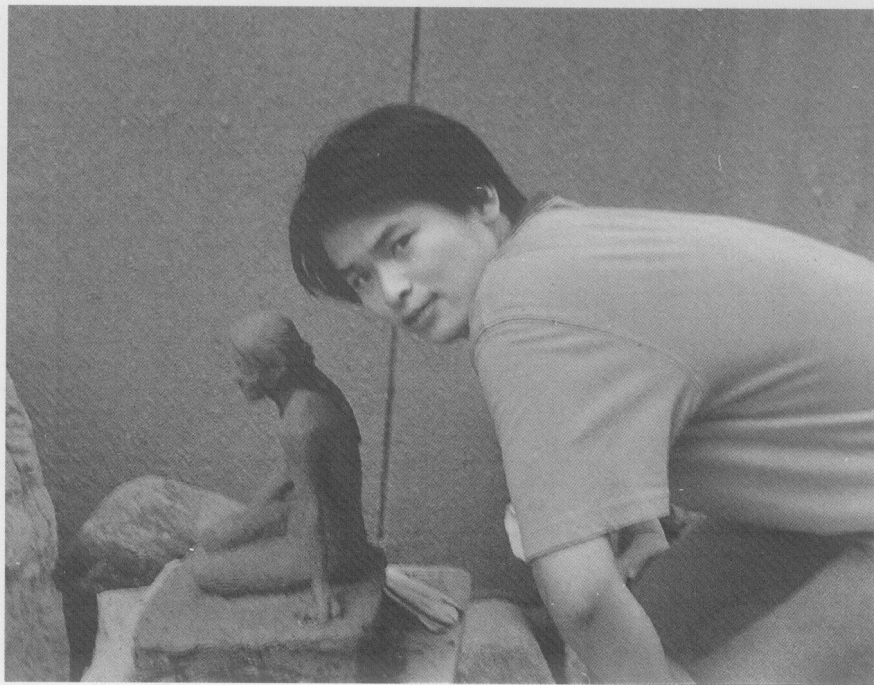
二零零四年十月

目录

一、技能准备.....	1
二、初学者素描中经常出现的问题.....	2
三、作画步骤.....	3
四、局部推进法.....	10
五、局部解析.....	12
六、作品赏析.....	18

麻爱周

董文通

麻爱周, 1972年生于陕西。1997年毕业于西安美术学院油画系, 后留校任教至今。根据多年的教学经验, 作者编写了《素描静物技法》、《色彩风景技法》、《素描人物》等著作。2002年应法国巴黎国际艺术城之邀, 到法、德、意三国出访考察, 并成功地举办了个人画展。

董文通, 1979年生于河南荥阳。2000年被西安美院附中保送至西安美院油画系学习。学习期间有多幅素描色彩作品被刊登发表, 尤其油画作品《窗—植物》在院毕业创作评选中获奖, 受到老师的好评。

素描人物

编者：麻爱周 董文通

一、技能准备：

（一）材料准备

素描写生前，初学者对绘画工具的性能及操作方式的熟练掌握也是至关重要的。素描写生工具除素描纸外，还有铅笔、炭笔、木炭条、橡皮、定画液等。

1、铅笔

铅笔操作方便，易反复涂改，便于细致的表现对象，明暗层次可以表现的较为丰富。它种类繁多，在型号上也有着很多的区分，从H-4H到HB-8B。开始起稿阶段，用质地较软的B系列为宜，深入时，逐渐转为硬铅刻画。

2、炭笔

炭笔、木炭条，黑白对比强烈，表现效果十分显著。很多初学者在大量使用铅笔的同时，也可采用木炭条、705号软炭笔和112号硬炭笔结合使用，效果很好。

3、橡皮

在这里要指出，橡皮不仅只是用来擦改不足之处的，还可以表现出铅笔和炭笔表达不出的效果。橡皮也分可塑橡皮、硬橡皮、软橡皮，它们都有不同用处，能给画面制造出更多的层次，甚至丰富的色彩感。

4、定画液

在一幅画完成后，为了能长期保存，避免磨损，就要使用定画液来固定画面。将画好的素描平放，然后喷洒两至三次即可。

（二）观察方法

对于初学者，在观察上一定要做到“从整体到局部，再回到整体”的方法。在观察对象的过程中要注意局部联系整体，在整体与局部间相互联系、相互比较。只有学会整体的观察方式，才能准确地表达客体对象的形体比例及明暗关系。

（三）塑造方式

在塑造对象的时候要避免一味刻画局部，追逐表面效果。画面朴素、平实最好，切勿画的太熟、太圆滑。徐悲鸿讲“尽精微，至广大”，“宁方勿圆，宁拙勿巧，宁脏勿净”，就是关于这一点非常精确的评述。

（四）素描人像需要注意的几个问题

在画素描人像的时候，比例、透视、解剖、结构、体积、空间等问题，将是我们要直接面对的几大问题。要画好一张素描人像就必须了解这些问题。

1、比例

面对对象要掌握正确的比例关系，只有通过反复比较才能接近准确。而形与结构的每一个比例关系也要通过比较才能判断它的正确与否，多观察、多感觉，这样获得的效果会更真实。

2、透视

透视学的基础理论知识，对于初学者非常重要。如一点透视、成角透视、俯视、仰视等。但在做画的时候，不

要太刻意的深究透视，要有意识地锻炼自己目测直觉的观察力、分析力和手的表现力。只有这样加上透视的基础知识，形体上的许多问题就能迎刃而解。

3、解剖

这里讲的解剖就是对人体的骨骼和肌肉的形态、组织的了解。画画没有解剖的知识，就像工人建筑高楼，却不懂得建构钢筋骨架一样，无所适从。因此，掌握了基本的解剖知识，画人像就能有的放矢，利于准确、生动地捕捉对象的真实。同时，也便于观察与研究最终表现出来的对象形体，使其更有说服力。

4、结构

结构除画面自身的结构外，还有客体对象自身的结构，初学者要先重点了解后者，即人像的大形和各部位主要骨骼位置的认识与了解，在作画中，大胆地抓住骨点，有意识强调肌肉与骨点的差异性，就会更利于表现对象的形体结构，使其更富有表现力。

5、体积、空间

我们在作画时所看到的对象在具有自身体积的同时，又是处在一个大的空间当中，这个空间有对象与做画者及周围物体的空间、还有与背景的空间，这些空间的大小是不同的。也就是说，对象是在空间中存在着。因此在塑造对象本身的同时，对空间的表现也是非常重要的。我们不能孤立地去看它们，对所有画画的人，这一步都有较大难度，但又必须要做到。初学者面对这个问题时，要多对比、多观察。刻画时要注意虚与实的对比、松与紧的对比、色调上黑与白的对比。总之，画面无论是大的整体关系，还是小的局部细节，不能平均对待，一定要区分出主次。只有这样才能解决好这个问题。

二、初学者素描中经常出现的问题：

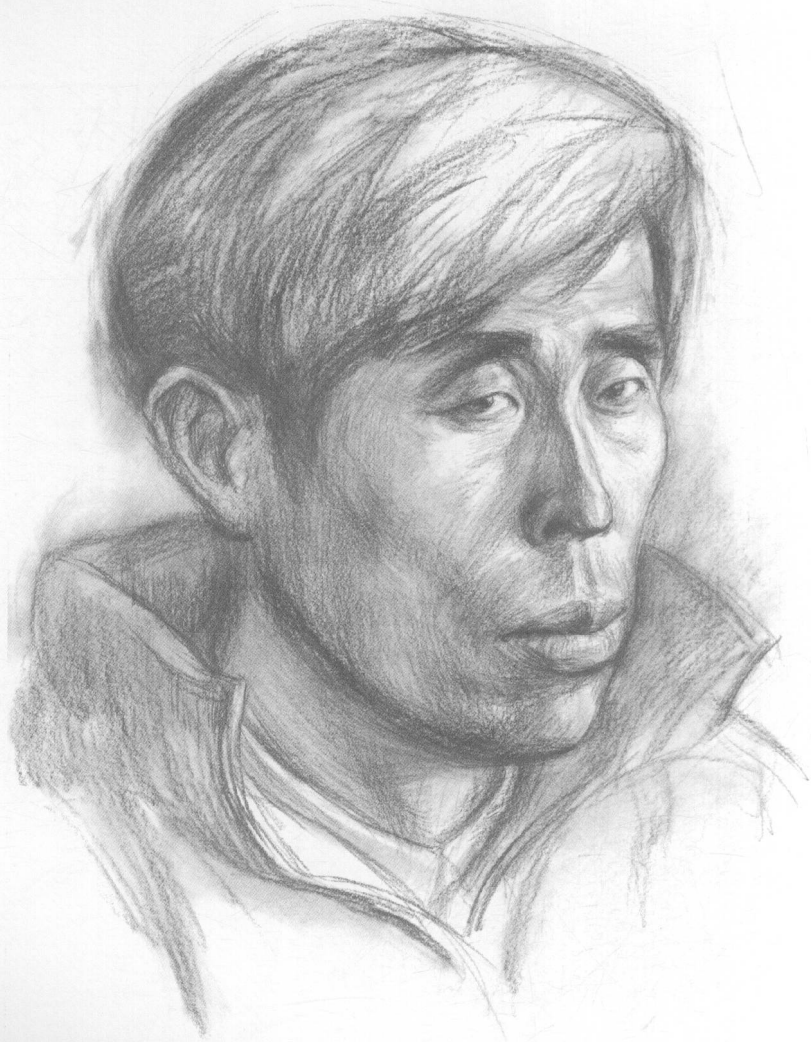
对于经常出现的问题，我们只做简单的提示。希望初学者在大量的训练中发现这些问题，并解决问题。

1、五官之间比例关系的错位：对五官基本结构了解的不足。

2、对对象刻画“花”、“碎”：对虚实、松紧、整体与局部关系拉的不够开。

3、画面表现呆板、生硬、“腻”：画的不够熟练，表现上主次不清。

4、平均对待、没有主次，缺少变化：主次的确定，一般取决于作者的视觉兴趣中心，和对画面节奏的把握。

三、作画步骤： 《老人头像》

步骤一：做到形体、比例、动态准确的同时，抓住明暗交界线的位置与变化。注意这幅画中对象头部倾斜的动态特征。

步骤二：抓住明暗交界线，铺出大块的黑白色调，基本确定大的明暗关系。在铺调子的时候要根据明暗交界线注意松紧变化。

步骤三：对五官进行刻画，同时对黑白色调做进一步的调整，使层次变化逐渐丰富。

步骤四：根据对象的特征对五官进行深入的刻画，这个阶段需要对一些具体的形态变化给予肯定。

步骤五：细节的深入表现直接影响到神态的准确传递，但又要融入整体之中。

作者：麻爱周

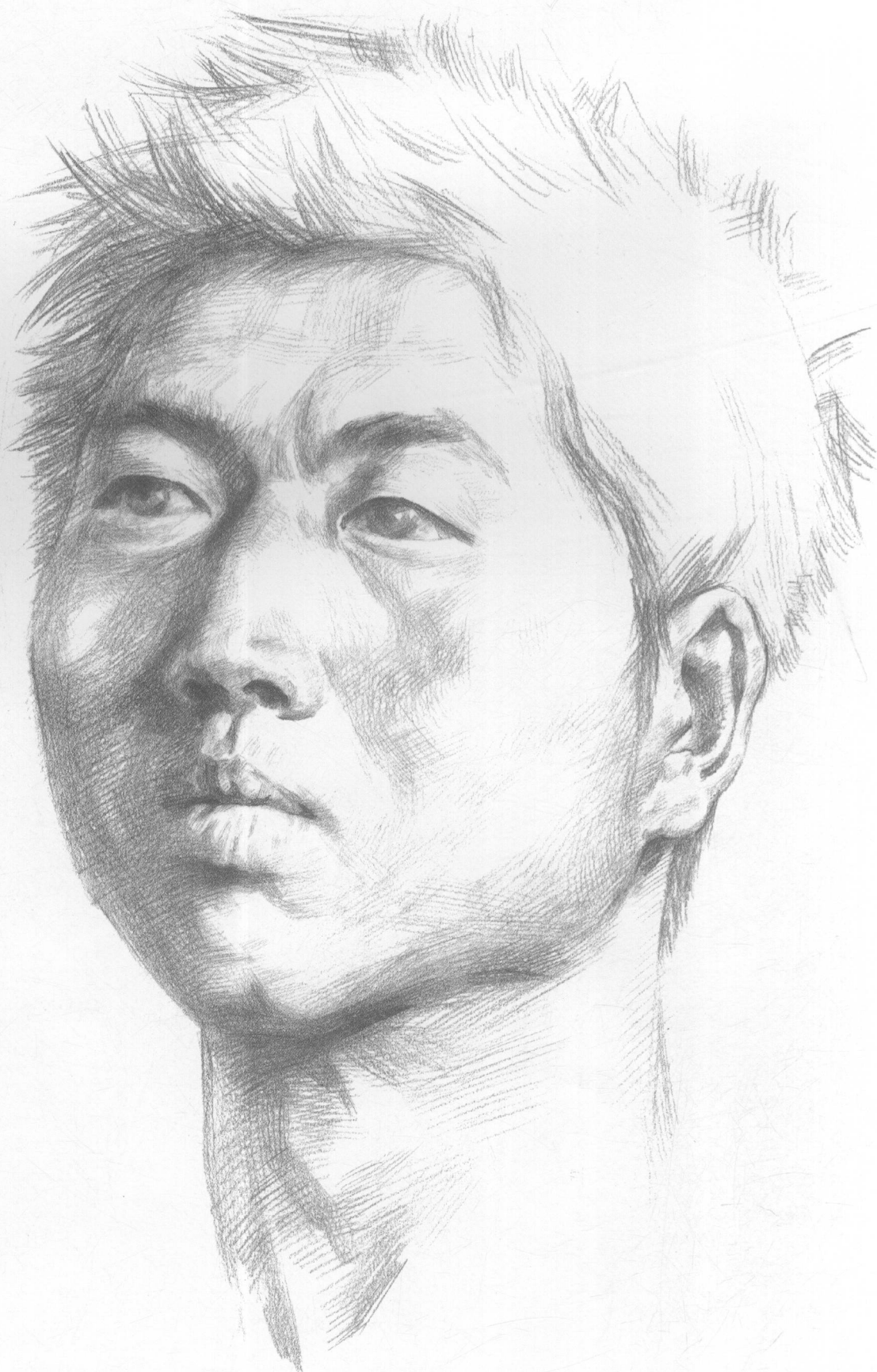
步骤一：通过对对象观察、用概括的线条勾勒对象的外形及五官位置，同时确定明暗交界线。

步骤二：铺大色块，在第一步的基础上着眼大关系，根据明暗交界线的位置铺出暗面。

步骤三：对五官进行刻画。同时不要抠的太碎，抓住对象五官最明显和最有代表性的特征进行刻画。

步骤四：在不破坏大关系的基础上，根据对象面部结实、饱满的特点，丰富黑、白、灰的层次。同时进一步对五官深入刻画，使画面变的丰富，有变化。

步骤五：这个阶段对形体变化做调整，该肯定的一定要肯定。并重新回到最初的观察视角上，只着眼大关系，对大的形态特征做调整，如果整体感受和造型表达得比较充分，就可以结束。

作者：麻爱周

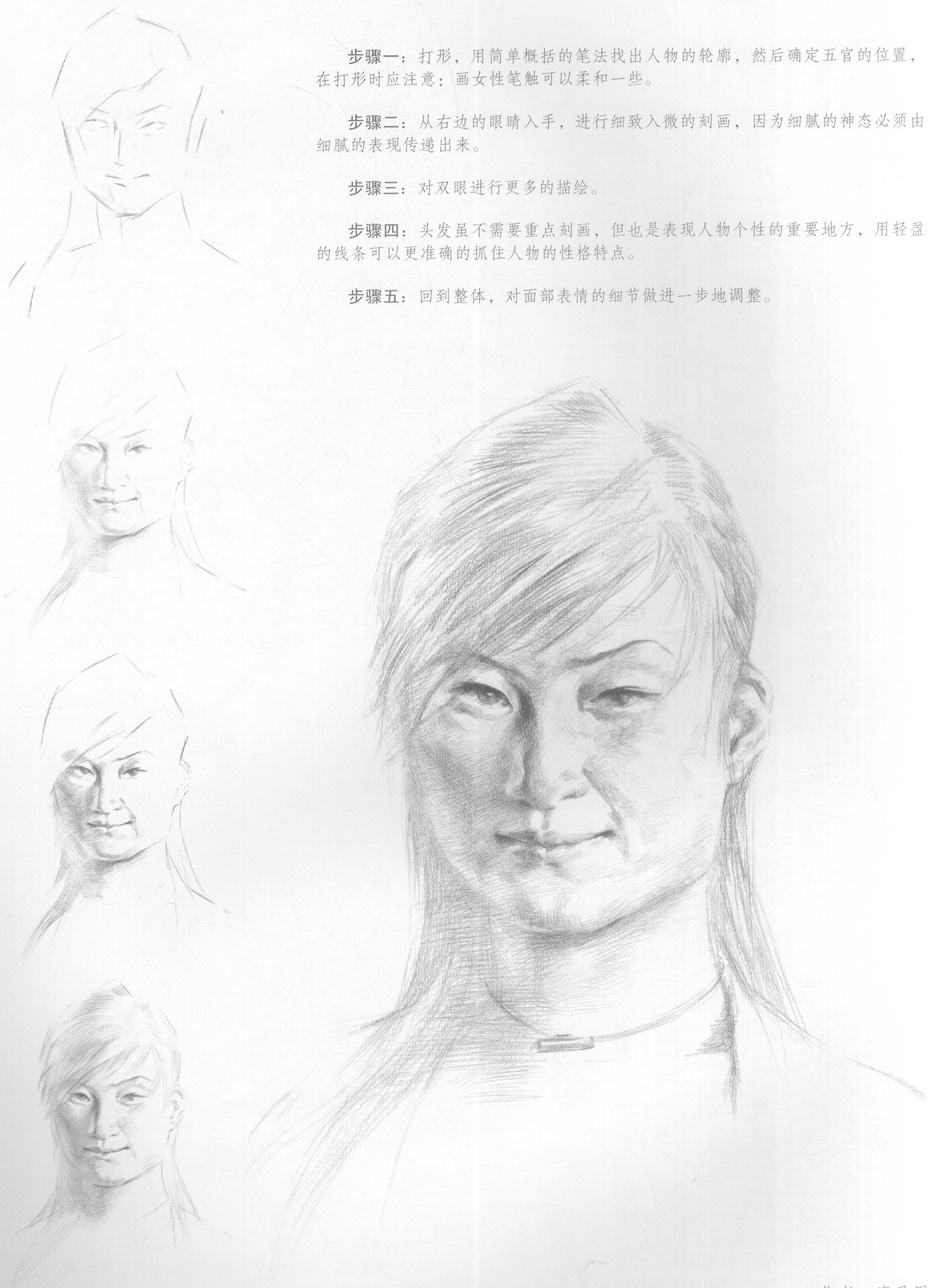
步骤一：打形，用简单概括的笔法找出人物的轮廓，然后确定五官的位置，在打形时应注意：画女性笔触可以柔和一些。

步骤二：从右边的眼睛入手，进行细致入微的刻画，因为细腻的神态必须由细腻的表现传递出来。

步骤三：对双眼进行更多的描绘。

步骤四：头发虽不需要重点刻画，但也是表现人物个性的重要地方，用轻盈的线条可以更准确的抓住人物的性格特点。

步骤五：回到整体，对面部表情的细节做进一步地调整。

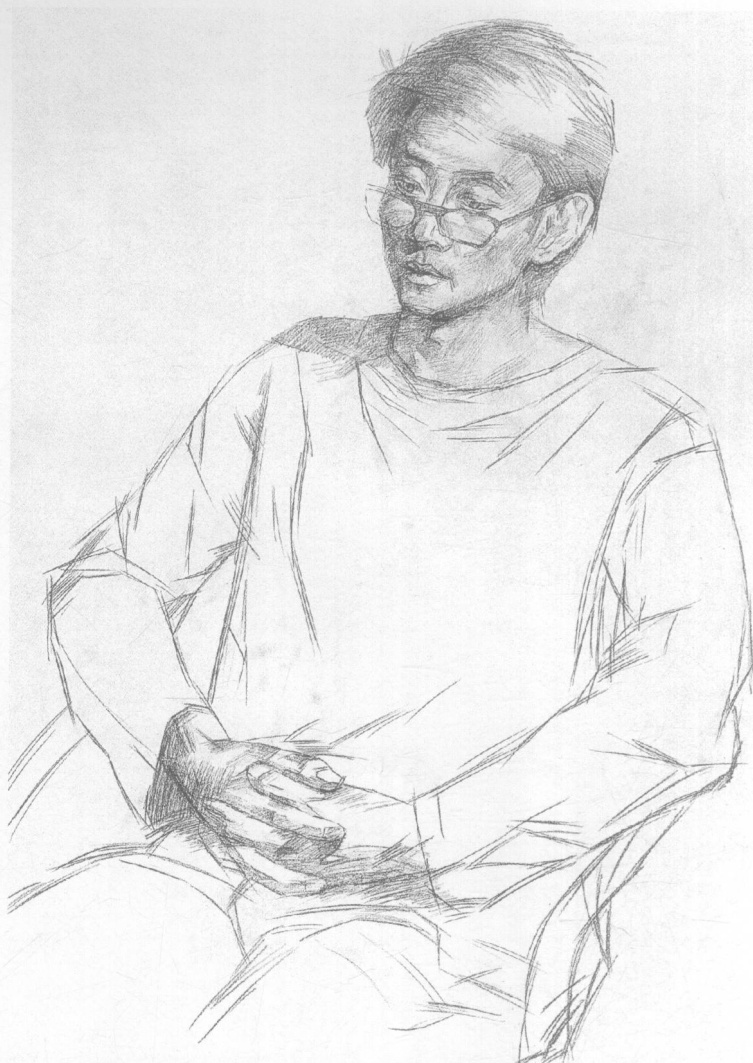
步骤一：在刻画前，应对画面有一个大的构思，着力抓住对象的特征进行描绘，多用线去表达。在第一步的刻画中，使用大的辅助线去确定模特的比例关系，将能决定模特动态的几条轮廓线准确的画下来。

步骤二：模特的头发比较蓬松，在刻画时先将头发上颜色特别重的部分用排线大置平铺一遍，留出亮部，同时将对象整个大的暗部也区分出来，着重强调了对象手部的骨点。

步骤三：深入刻画，关注眼角、嘴角、鼻头、颧骨，加强明暗交界线，强调眼镜框的暗面。

步骤四：调整细节，同时将头发的质感加强，手部也仔细描绘。

步骤五：最后深入刻画头部与手部，加强头部与手部的空间感，使整张画生动起来。

作者：董文通

步骤一：选取一个近乎于大侧面的角度突出模特的特征。

步骤二：把对象的所有暗面用调子平铺一遍，并有意空出眼镜与头部的空间关系。

步骤三：加强暗面交界线，留出亮面。

步骤四：比较亮部与暗部的明暗关系，比较画面的黑白灰层次，最后将头发和鼻尖下的暗部加强，刻画亮部的灰调子，使亮部更丰富，也同时避免灰调子重复。

作者：董文通

步骤五：完成时，注意脸部细节的刻画，脸与眼镜的关系，体会人物的内心活动，增加画面的生动感。

四、局部推进法

这种作画方法适合于具备一定的造型能力后的学习者学习、借鉴。

《长发男青年头像》

步骤一：选用局部深入法作画，先从人物鼻子入手，尽量一次画到八九成，对看到的细节尽量不要放过。

步骤二：从鼻子往下推，虽然是局部推进法，在作画过程中也要注意虚实轻重的变化。

步骤三：从鼻子往上推，画眼睛时一定要反复对照，把握两眼在位置关系上的协调性至关重要。

步骤四：画头发的重点并不在头发本身，应更多的关注头发与头、脸的衔接关系。如：头发在人脸的阴影所呈现出来的形。

步骤五：调整人脸与头发之间的关系，使五官显得更加突出，对人物脸部特征进一步进行强化处理。

Lu xi Zhou. 04. 5. 9.

作者：麻爱周

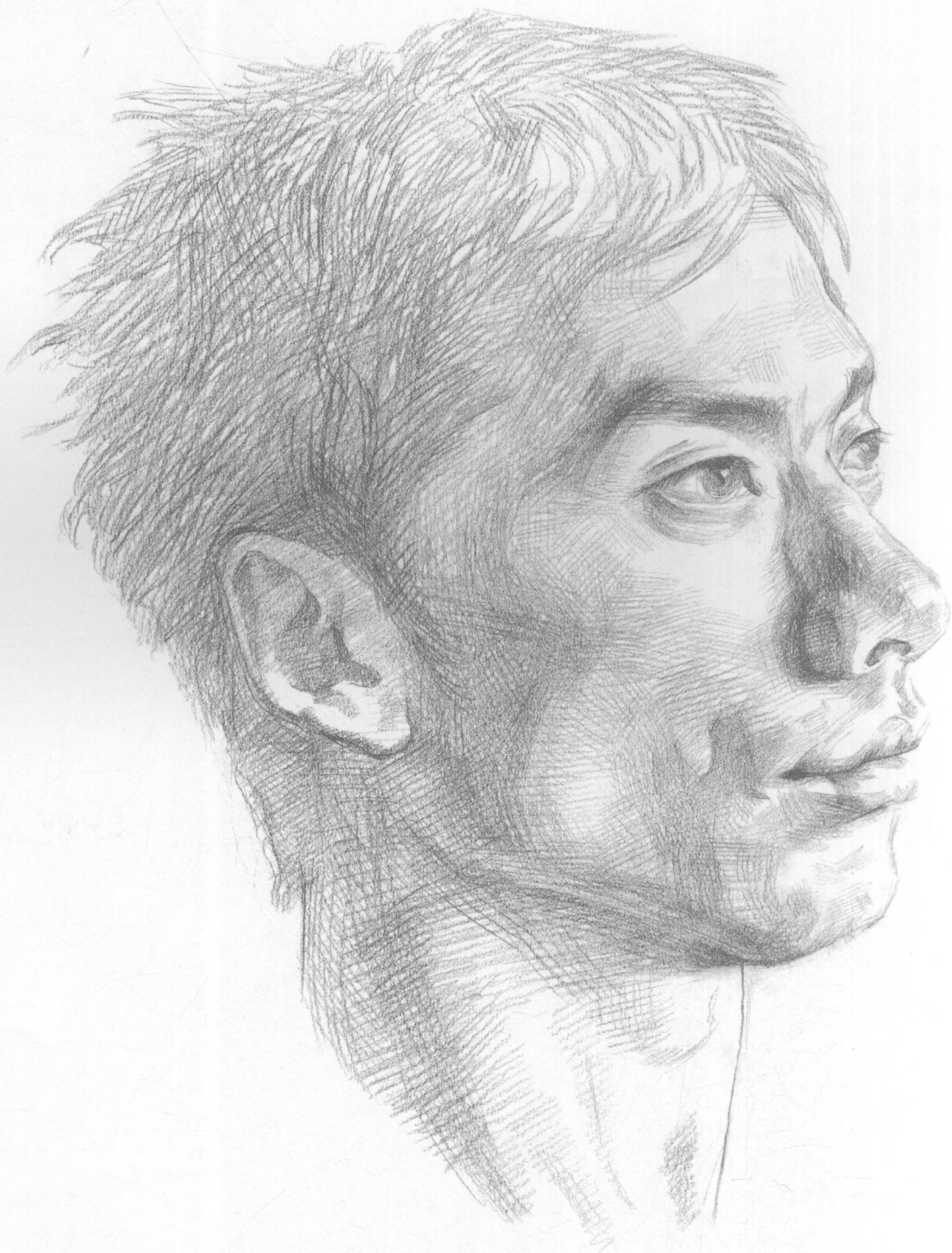
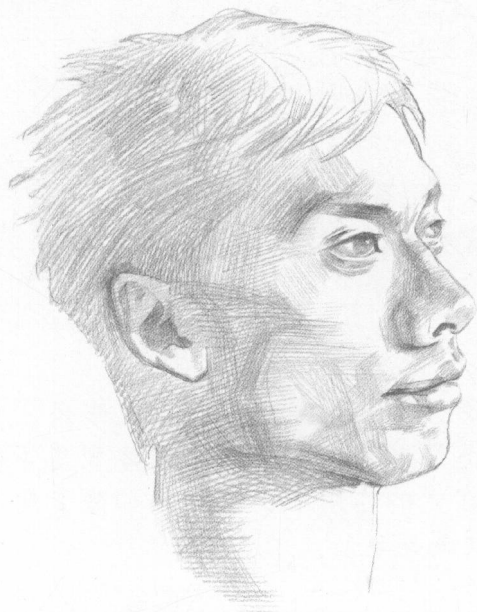
步骤一：从鼻子开始，在接下来的步骤中每一个点的确定都要以鼻头、鼻梁、鼻翼为参照，鼻子就是整个画面的坐标。

步骤二：注意各五官之间的虚实关系，以及五官之间骨骼、肌肉的联系。

步骤三：人脸侧面的明暗交界线一定要处理的很微妙，不能画僵，也要避免画碎。

步骤四：侧面处于暗部的脸和头发在处理上反差不要拉的太大，这样做的目的在于衬托耳朵的立体感。

步骤五：强化头、脸、脖子侧面的明暗交界线，使整个头部的明暗反差加大，这样可以增强人物头部的体积感和空间感。

五、局部解析

《男中年头像》

步骤一：利用直线将模特的比例关系以及大的明暗轮廓大致画出来。在此过程中特别注意模特五官与脸部轮廓的关系，画的过程中多借用目测方式对模特的五官分布做反复比较。

步骤二：将对象大的明暗关系用排线的方式区分，摆这个模特时选用的是侧光，对象的明暗关系比较明确，模特的半边脸处于暗部，在这一步，不需刻意去刻画对象的细节。

步骤三：这一步应特别注意对象的表情，紧锁的眉头、瞪大的双眼等特征，然后在画面上重点刻画这些特征，对不精确的造型逐一修改，有意加强画面黑、白、灰大的对比关系，如：鼻子在整个面部的关系中，明暗对比最强，下来是下颌，同时注意区分头发的明暗关系。

步骤四：调整阶段，进一步深入刻画对象眼角、鼻梁、嘴角等细节，与此同时还应考虑对象的体积是否表达的充分，寻找模特在光的作用下，明暗的细微变化，最后回到整体上来作反复比较。

局部一

局部二

局部一：在表现发际线和额头的明暗交界线时，很多初学者因局部观察的问题，刻意把发际线画的太空，这样很不利于人物空间感的表现，从整体出发，明暗交界线应比发际线更为突出。

局部二：在表现鼻子时应把它理解成几何的长方体。鼻梁应有暗面、灰面、亮面色调上的区分。

作者 董文通

步骤五：最后完成阶段将调整过的细节再进一步的协调归纳使它们更加整体统一。

步骤一：女性模特骨点结构不明显，所以在画时，首先应注意男女模特表达上的区别。先借用辅助线和目测，将对象头颈、胸、胳膊及手之间的比例关系做反复比较，用大的直线寻找对象在侧面视角下的透视关系及头颈、胸大的比例以确定画面，这一步是为下一步打基础，所以很重要。

步骤二：这一阶段应将头手比例关系在整体中反复比较，然后区分大的明暗关系，不断地确定对象的轮廓。

步骤三：加强明暗（黑白灰）关系，强调对象的明暗交界线。头发的明暗关系，应做有意加强，使画面有较强的体量感，然后逐渐深入刻画。

步骤四：调整画面的造型，深入刻画模特头发的层次及面部和衣纹的层次，加强明暗对比，区分模特黑白灰度对比中细微的层次变化，使画面的明暗层次更加丰富。

步骤五：突出五官与手在画面中的份量，对人物表情进一步地刻画。

作者：董文通

局部一

局部一：对于半身人物素描来说，衣纹一定要概括处理，除了外形准确外，明暗交界线要突出。用笔也要和头部、手部有所区别，应更加轻松一些。

局部二：手是人物的“第二张脸”，在表现上要抓住和人物表情相吻合的特点加以描写。但对于初学者来说造型准确是前提。

局部二