

体块角度画真人

s u m i a o

s

u

m

i

a

o

从理解
到完成

s u m i a o

中国·上海 中华绘画函授大学 11111

曹 炜 著

SH 上海画报出版社

[illegible]

策 划：赵寒成
责任编辑：赵寒成
美术编辑：王建军
技术编辑：鲍 屹

图书在版编目(CIP)数据

从理解到完成——体块角度画真人 / 曹炜著. — 上海：
上海画报出版社，2004
ISBN 7-80685-227-1

I. 从... II. 曹... III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 021126 号

从理解到完成
——体块角度画真人

曹 炜 著

上海画报出版社出版
(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 787 × 1092 印张 3.5 印数 0001-6050

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80685-227-1/J · 228

定价：17.00 元

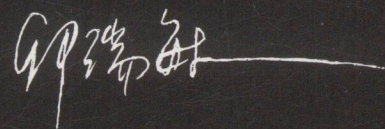
绘画是一门艺术科学，有其规律可循，我们必须对物象作深刻的理性分析，从而用强烈的感性体念表现客体。

初学者在学画时首先要了解一些有关绘画知识和明确训练的基本要素，用科学的观察方法来认识对象，通过眼、脑、手的协调配合，把对象用艺术手法展现在画面上。

如何画人物头像是学生初学的一门课，首先牢记和不断提高从整体出发的正确观念理念，其次是力求人物的轮廓比例的准确性，使其各部位的关系达到和谐，再则是明暗关系的处理得法，使人物有浑厚的体积感。另外如何应用人物的透视规律和画面的构图原理的布局等等，都需要得到解决。而人物头部内部解剖结构是因人而异，显露其特征。因此画人物头像须要有对头部构造的了解。本套书是作者通过绘画实践来讲述几何与画人物头像的关系，书中用一些头像的画作并配有真人的照片对照，每幅画都有头颅构造的比较和画画的步骤，供初学者学习之用，很有参考价值。

上海油雕院院长

上海大学美术学院院长

邱瑞敏 83.12.9

作者：邱瑞敏

综 述

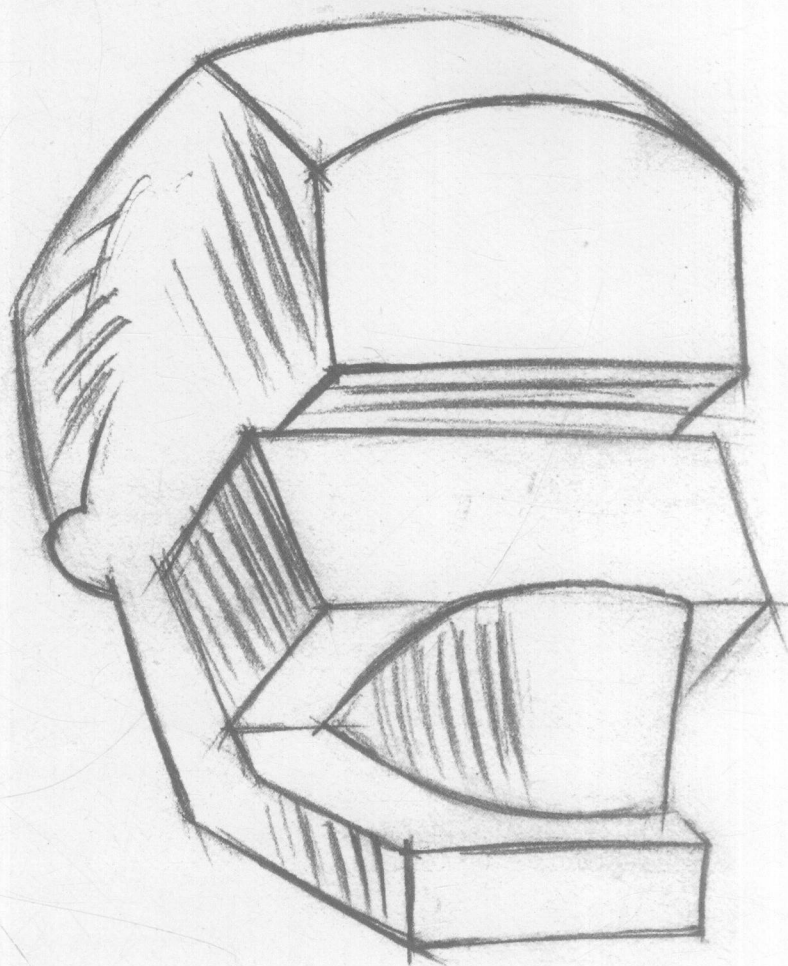
人物头像素描不同于石膏像写生，模特是会动的，而且其皮肤、毛发、肌肉软组织、眼球的晶体组织等和石膏的质感有巨大的差异，因此在进入人物肖像素描时，我们不但要打下一定的素描基础，掌握初步的如透视、明暗、体积、结构等基本的造形规律，还要对真人的不同特点有所了解，逐步摸索出一套适合表现不同对象不同特征的方法。下面就将一些在写生中可能碰到的问题来谈谈。

首先是打轮廓的问题。由于模特不能像石膏那样表情和神态始终保持如一，因此在当模特儿刚刚坐下还未坐定时，应该先不要急于动笔，而是要先注意观察一下眼前的模特有什么样的特征，适合什么样的表现手法，其透视和比例大致是什么样的关系，做到落笔前心中有数“意在笔先”。随后待模特稍稍有些倦怠并习惯一种姿势后（这也是模特最自然的时候），再一气抓住“感觉”，有的地方甚至可以象画速写一样，迅速地把握住对象的各部分的形体关系。一旦确立透视并且看上去都舒服自然以后，就不要再随着模特的动作变动而反复修改透视关系了，切忌不动脑筋的照抄照搬对象。

其次是明暗体积的问题。画完轮廓后，接下来便是进一步描绘形体和明暗。但是有些初学者往往将描绘对象明暗的丰富程度当作画素描的目地和鉴别其技术高低的标准，因此作画时只凭眼睛对明暗、黑白的感觉来描摹表面的色调，见黑就画一块黑见白就画一块白，素不知这样作画只能取得很表面的效果，不可能使自己加深对形体的认识也不能生动地表现对象。实际上，物体的明暗变化源于形的变化，明暗层次的描写首次应当作表现形体的手段而不是目的。调子的丰富有利于充分地表现对象，而过细的调子描写则又会使作品缺乏概括力，减少力度。因此，我们就要多在实践中加强对形体的理解、培养出对对象的概括能力，以树立正确整体的观察方法。

然后是形体结构的问题。结构是指物体的各局部的构造及其组成，它具体的还可以细分为解剖结构和几何结构。解剖结构指人体骨骼和肌肉的生长规律，它们的外形特征和组成以及在运动中的变化。几何结构指为了达到易于理解、识记、想象的目地，将对象的外形切面化和几何体块化（例如把额头理解为砖头形，把颧骨理解为长方形立方体）。掌握对象的结构，懂得如何分析和综合对象的各个局部是在素描学习最为至关重要也是最需要下一番苦功的事情。同时也只有在吃透了这些规律性的问题后再加上自己的理解和消化，最终才能画出优秀的肖像素描。

最后要讲的是关于整体观察的问题。其实不少书上也讲素描造型的重要原则就是把握整体即整体观察、整体表现，但是要完全做到确实很不容易。因此，落实到具体就是：观察要从整体上把握，不要受表面的细节所影响，抓住本质，尽可能地概括。当然作画也离不开局部深入的过程，但是我们眼睛应该在盯着局部的同时“扫”着整体，从整体出发来寻找局部在整体中的位置和关系，使眼睛“溜”着看。表现明暗时首先把握住大的体面关系，然后再进行局部深入刻画，局部的明暗转折，对此关系不能脱离整体。表现结构关系时也应该先从大的体块入手，例如先明确整个头部是鹅蛋形，再进一步“挖”出额头、颧骨等立方体，最后镶嵌上眼睛的球形、鼻子的长方形等更小一些的形体。只有这样我们的作品才能在任何时候停下来都是一幅完整的，抓住最大最基本要素的素描，从而也避免了画到一半已经很深入了，才发现眼睛和鼻子关系其实不对了，但改起来又很尴尬，时间来不及等一些经常会遇到的问题。

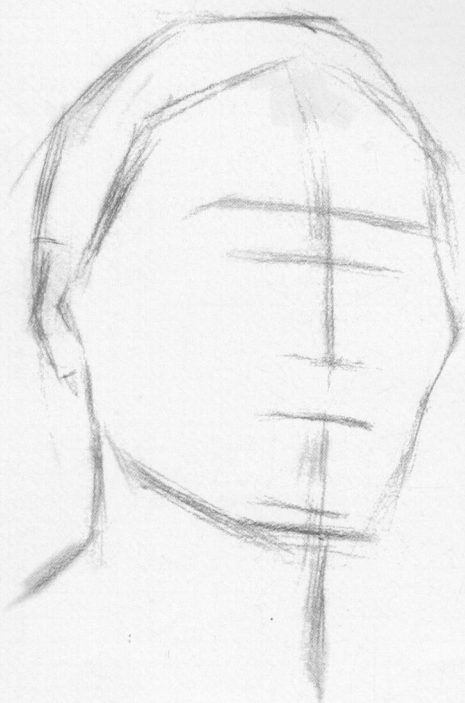

相应角度素描头像 步骤图 ▼

头骨的块面组成实际上可以分解成这样的几个几何体的组合：把颧骨理解为斜置的长方体，嘴部为圆锥体，便于大家能够从块面角度理解真人头像。

2

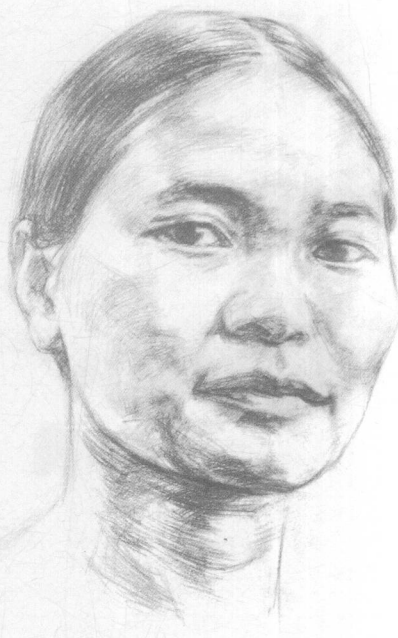
人的头骨上有许多左右对称的骨点：顶骨上有顶结节；额骨上有额结节和眉弓；颧骨上有颧突，下颌骨上有颏结节，这些骨点虽然被皮肤和肌肉所包裹着，但是仍然能形成较为清楚的隆起。这幅作品就是较为准确清楚地抓住了这些隆起的“高点”，使之为面部的形体转折建立了依据。

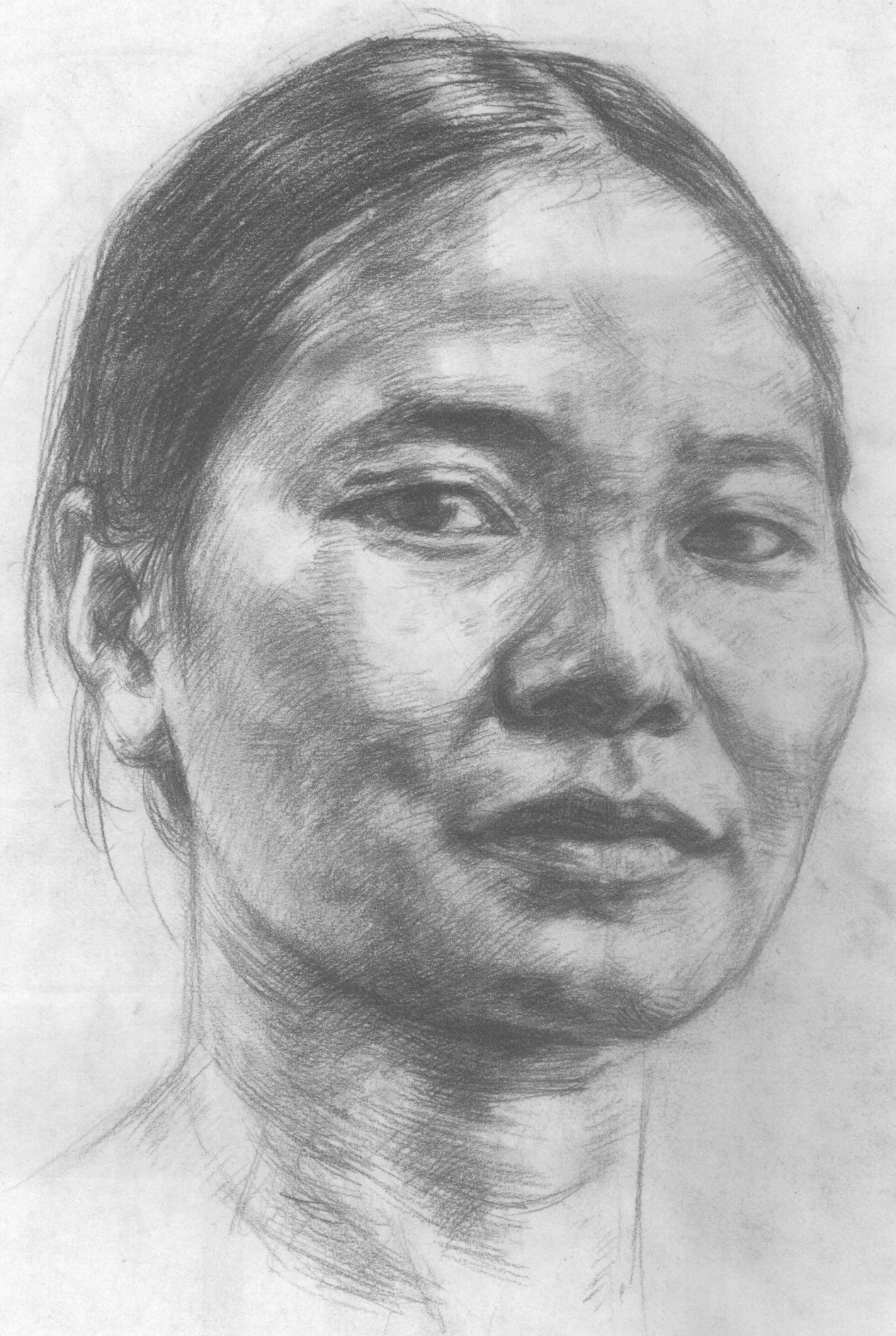
步骤一

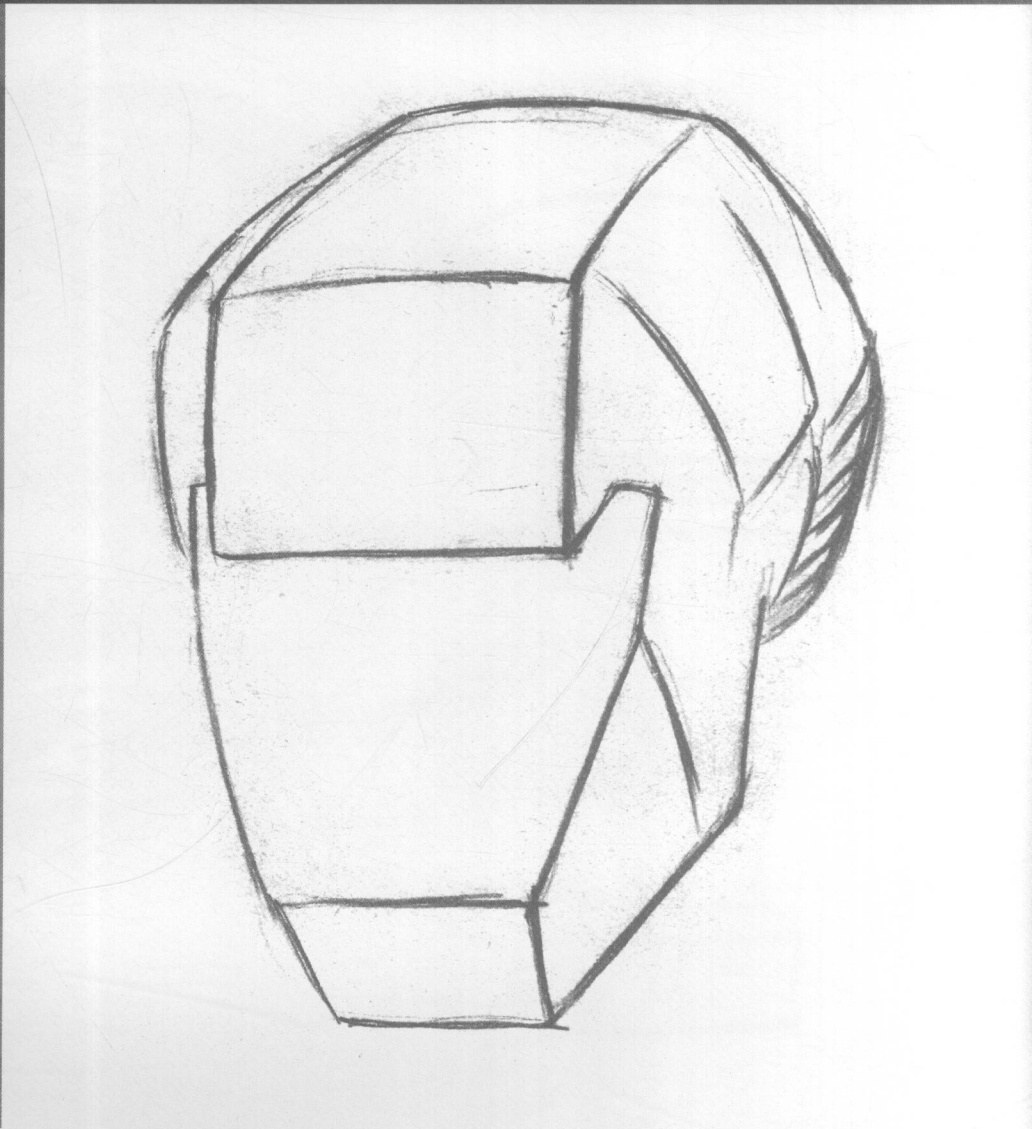
步骤二

步骤三

Corinne 2003

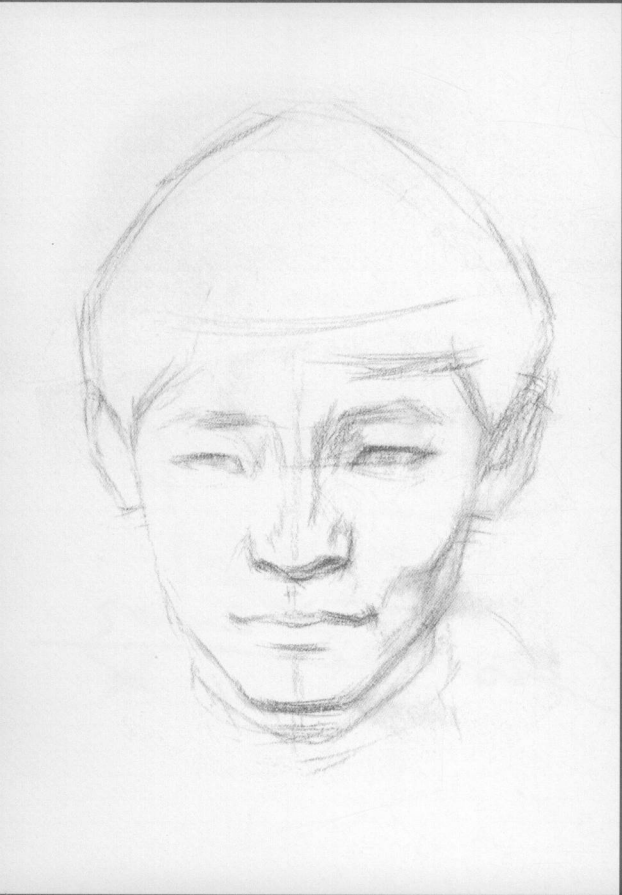

相应角度素描头像
步骤图 ▼

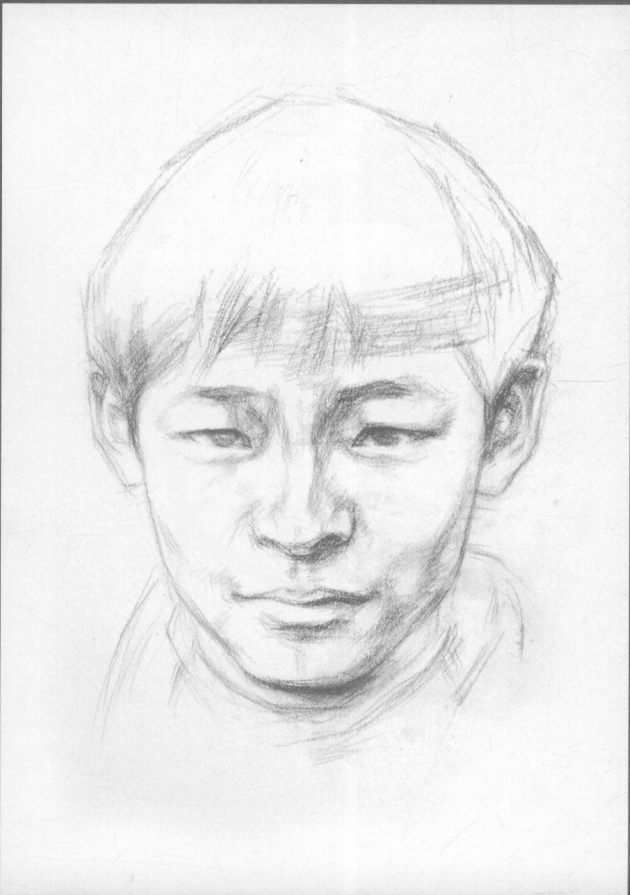
在画头像时仍要保持良好的体面感觉，颧骨的砖块形，脸颊和下巴的关系区分出了正面和斜面。只有这样画出的真人头像才有体积感。

4

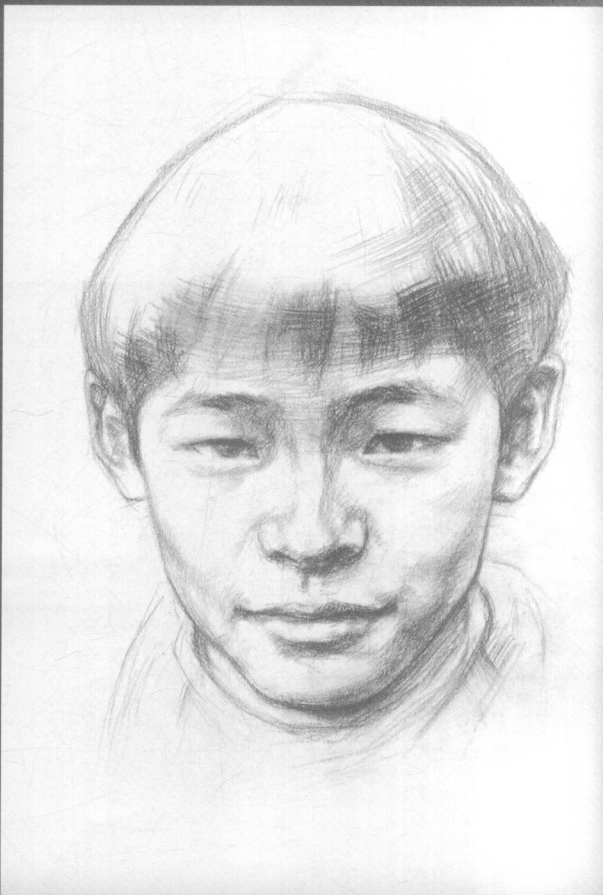
这幅作品简化了头发的色素，但是却增强了体积感，通过抓住头盖骨转折的明暗交接线来暗示头发的黑色，这种轻松的笔触使对象的真实感在丝毫不打折扣的情况下增加了艺术表现力。

步骤一

步骤二

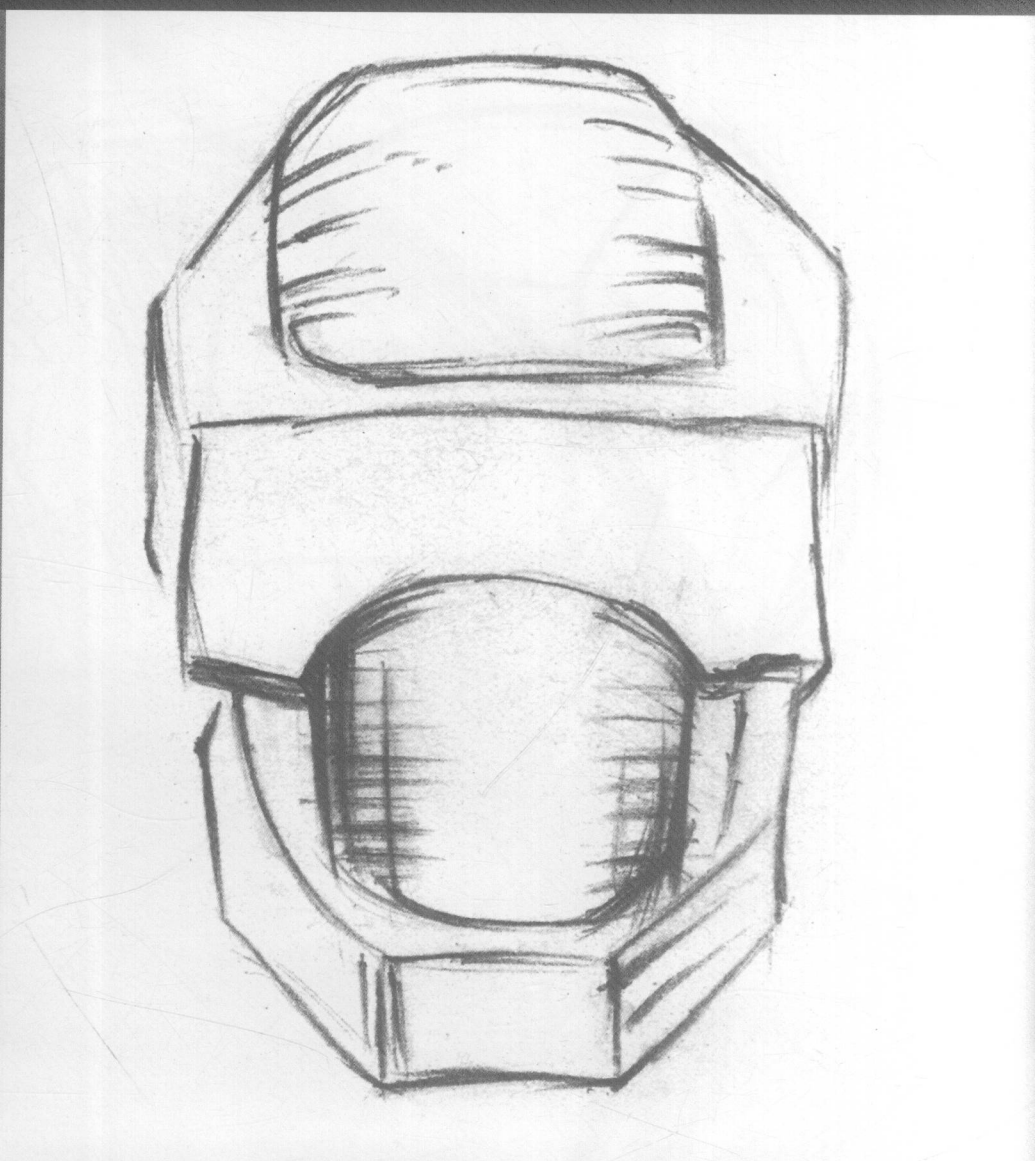
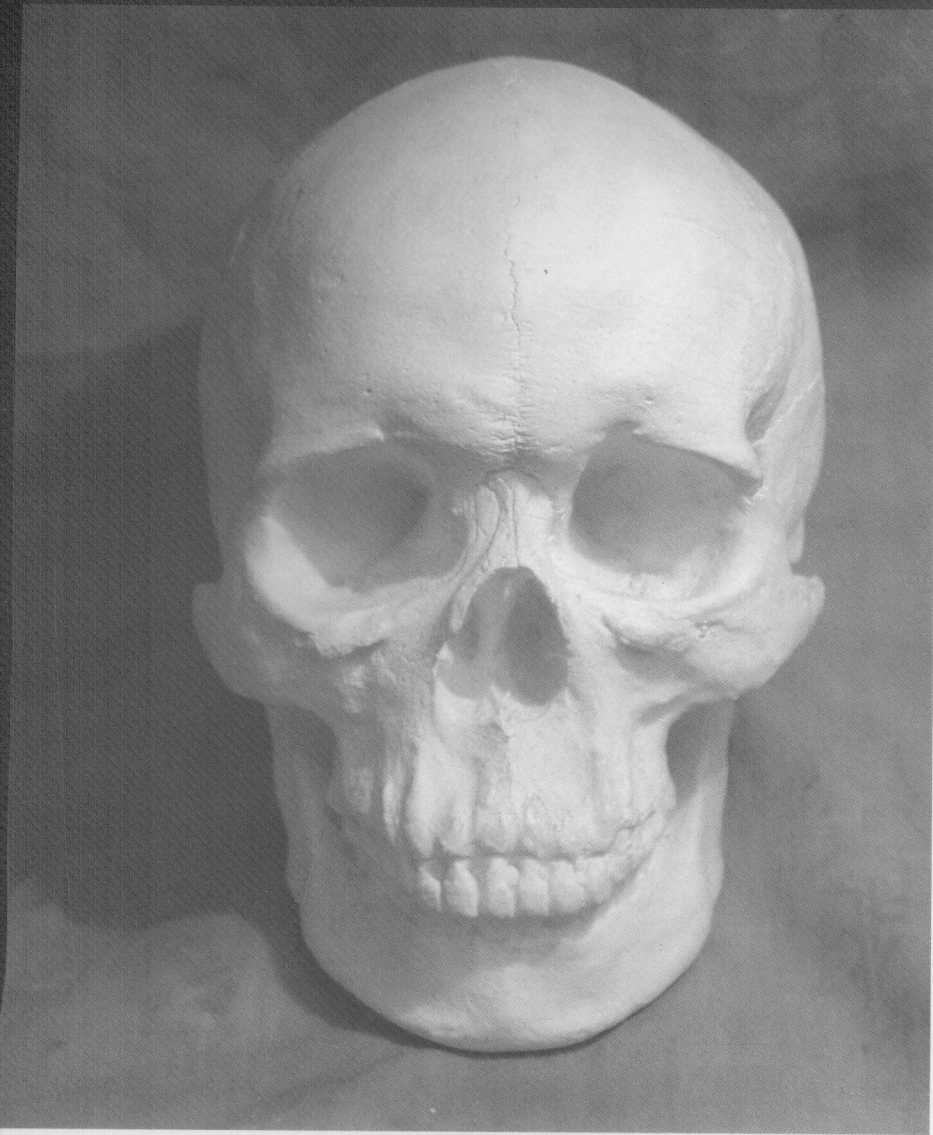

步骤三

Cara Wei 2003.

相应角度素描头像 步骤图 ▼

我们要把颧骨以下部位看成一个圆柱形状。颧骨上的颧结节突起带起的一整块隆起,形成嘴和鼻的直立圆柱形状。

6

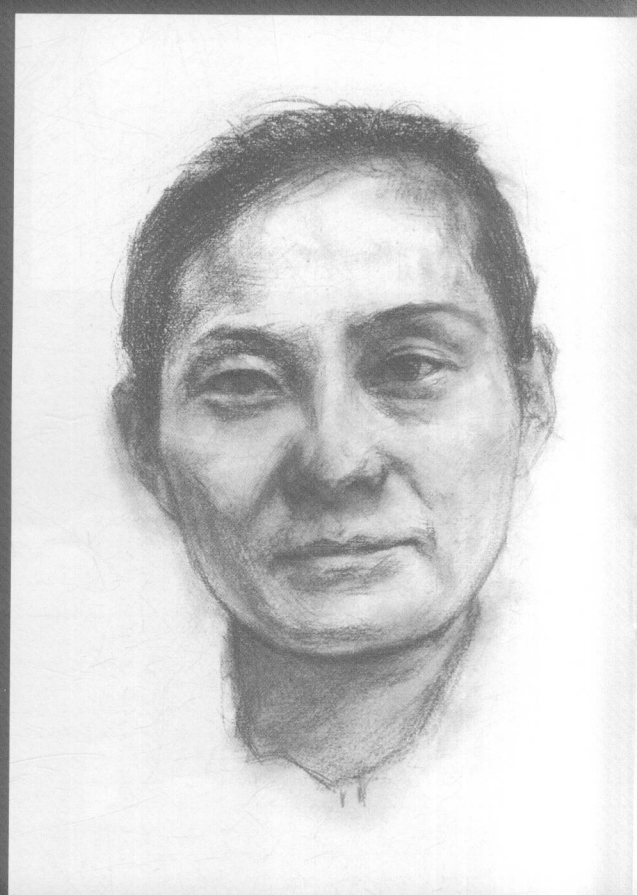
略带仰视的角度往往由于透视的增强而加大了造型上的难度,由于能看到对象的“底面”,明暗交界线、反光、投影三者的关系也显得更为复杂一些,因此既要注意暗部的统一,又要考虑暗部的丰富调子性,使之更能增强画面的空间感。

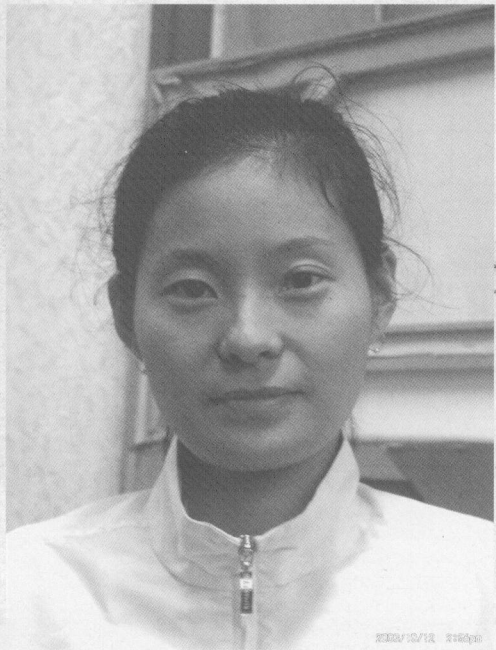
步骤一

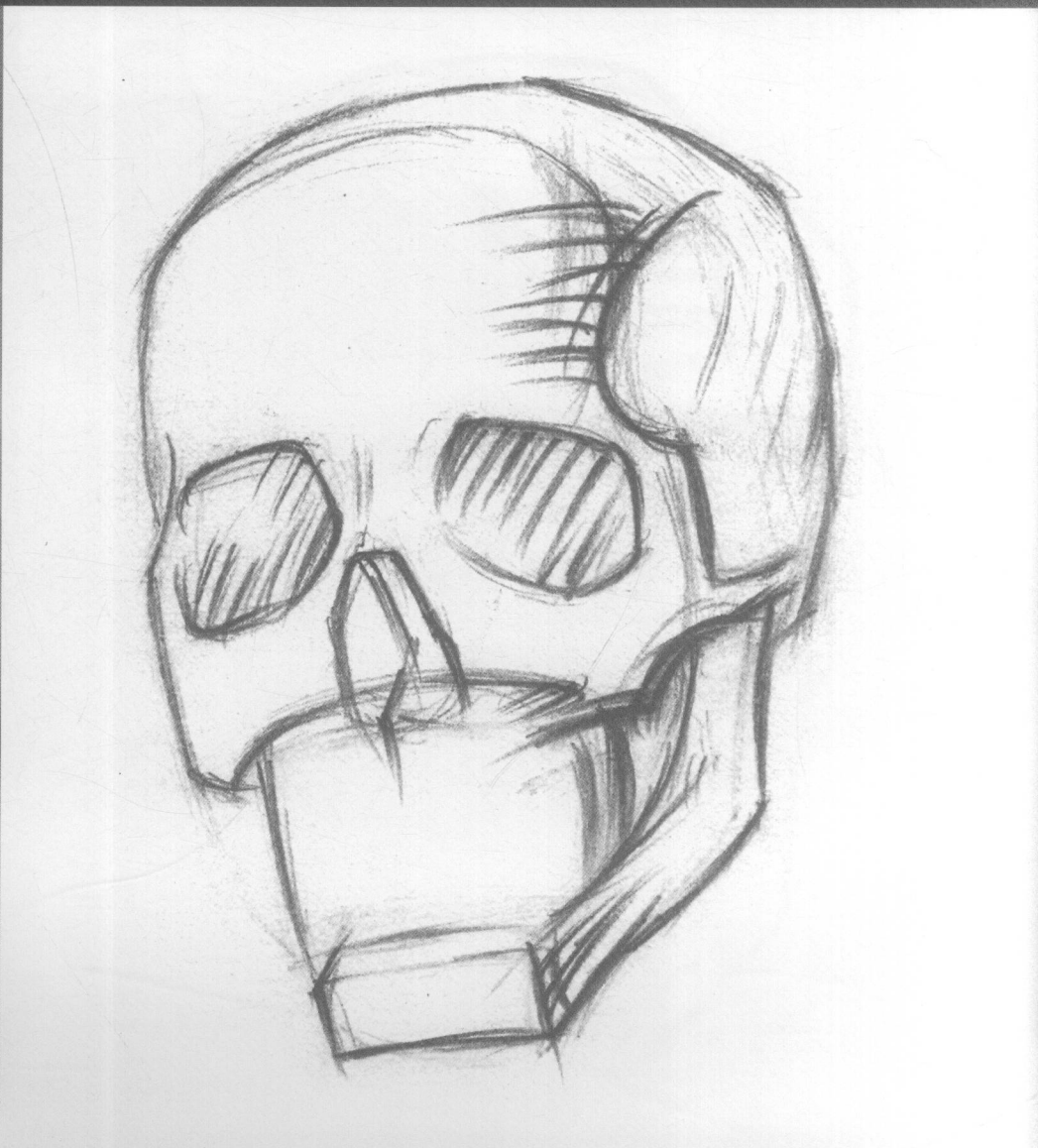
步骤二

步骤三

00000000000000000000

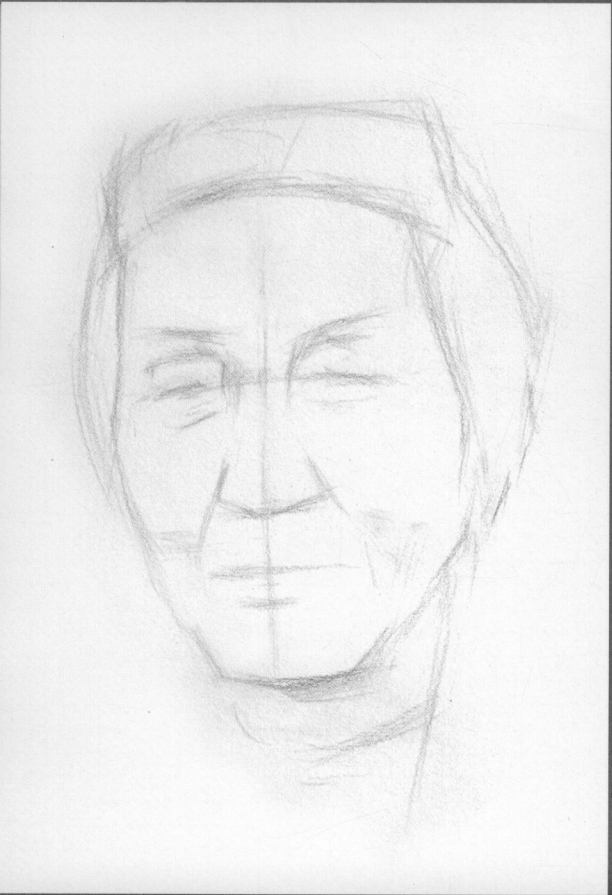

相应角度素描头像
步骤图 ▼

对照贝多芬切面石膏像，理解头像的块面组成。要注意，因为眉稍和颧骨的突起造成了太阳穴的凹陷。

8

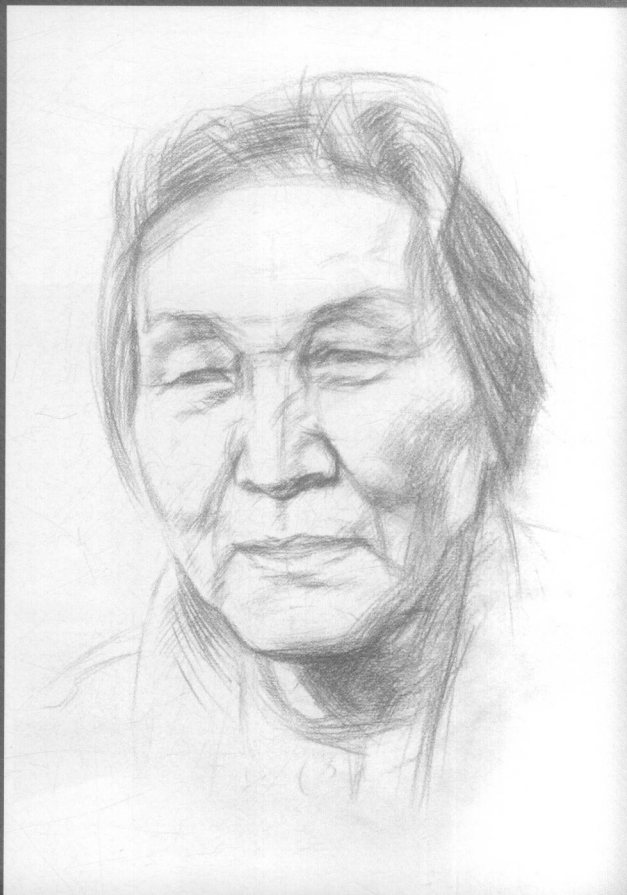
这是一幅表现明暗光影调子为主的素描，画面层次丰富过渡较细腻，许多微妙的变化非常值得细细品味一番。另外在发稍的处理上，作者使用了硬橡皮刮擦的方法，非常恰当的表现了对象两鬓斑白的头发质感。

步骤一

步骤二

步骤三

Caomei 2003

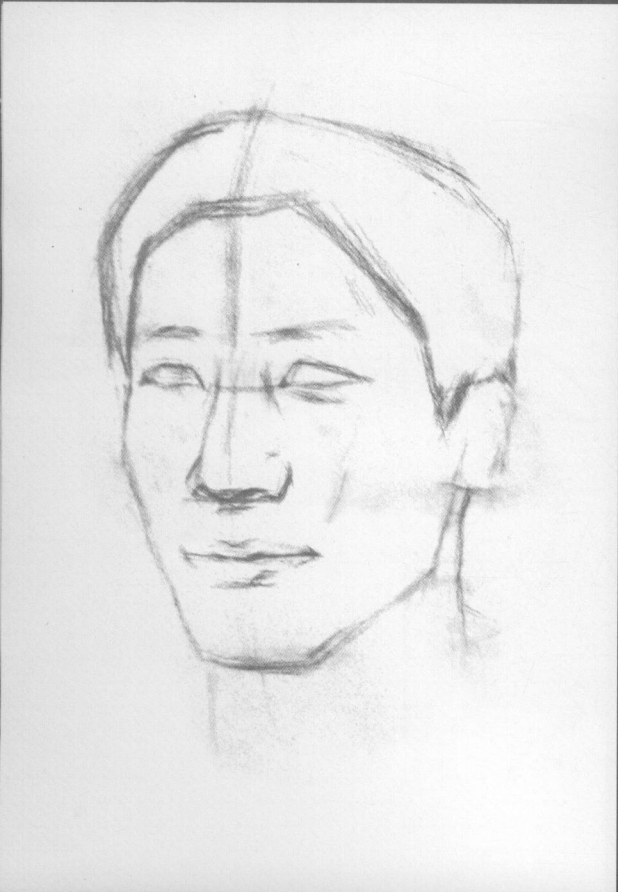

相应角度素描头像 步骤图 ▼

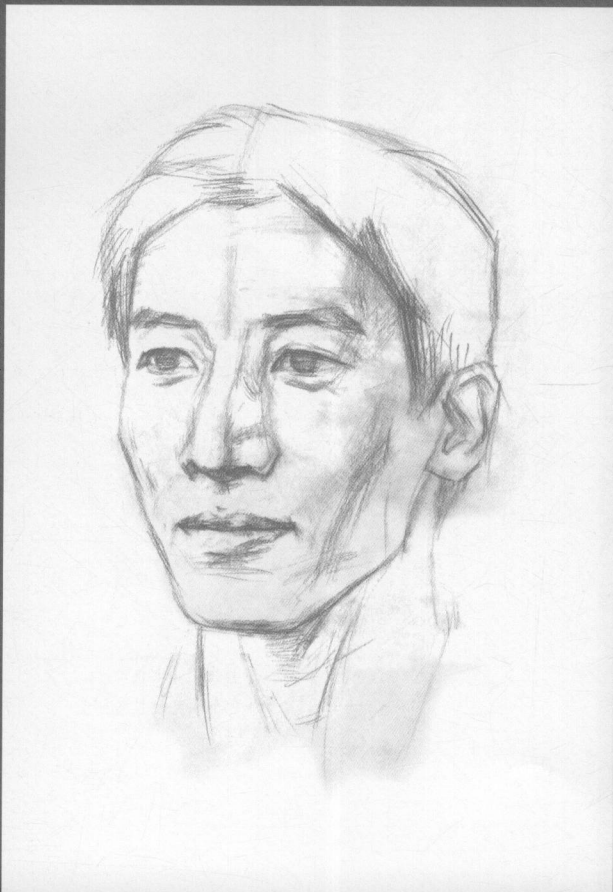
下颌骨是头骨上的唯一一块可以活动的骨骼它由咬肌和上颌骨相连组成。

10

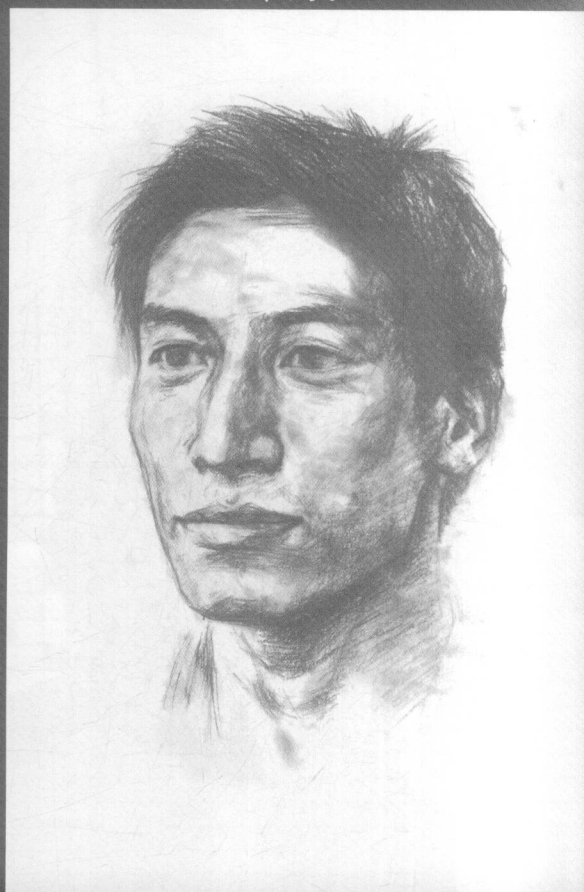
俗话说眼睛是心灵的窗户，在表现眼睛时我们应尽量把它理解为一个球体，画出球体的立体感，同时也要表现出眼皮本身的厚度，使它有包裹在眼球上的感觉。最好是把上下眼睑和眼角处的关系都交待清楚，瞳孔要考虑到它的深浅变化和晶体透出的高光。这对传达人物的神态起着至关重要的作用。此外，眉毛也应该注意眉头到眉梢、上半部和下半部不同的走向，既要画得轻又要顺着眉骨的体积，切忌单薄。

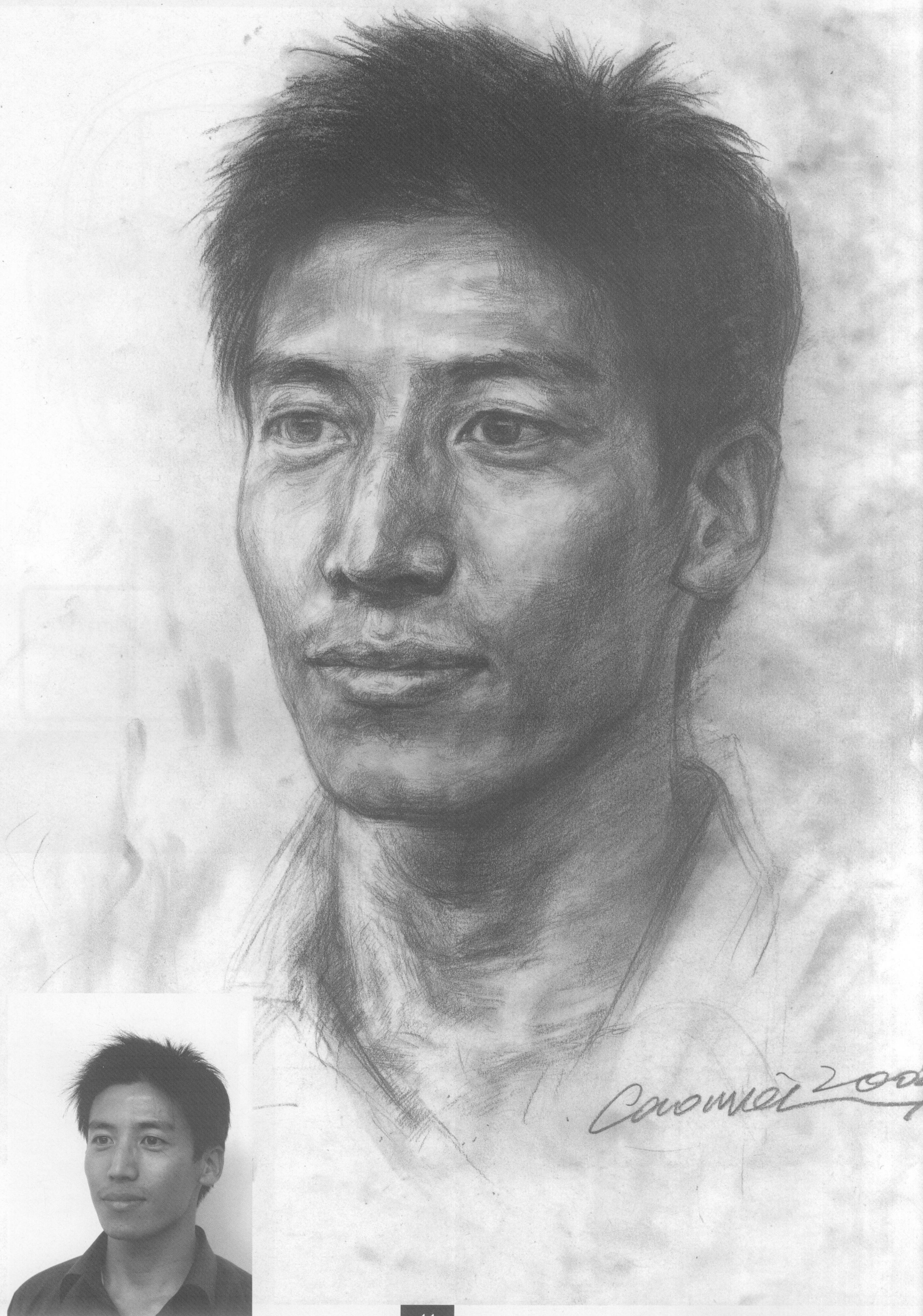
步骤一

步骤二

步骤三

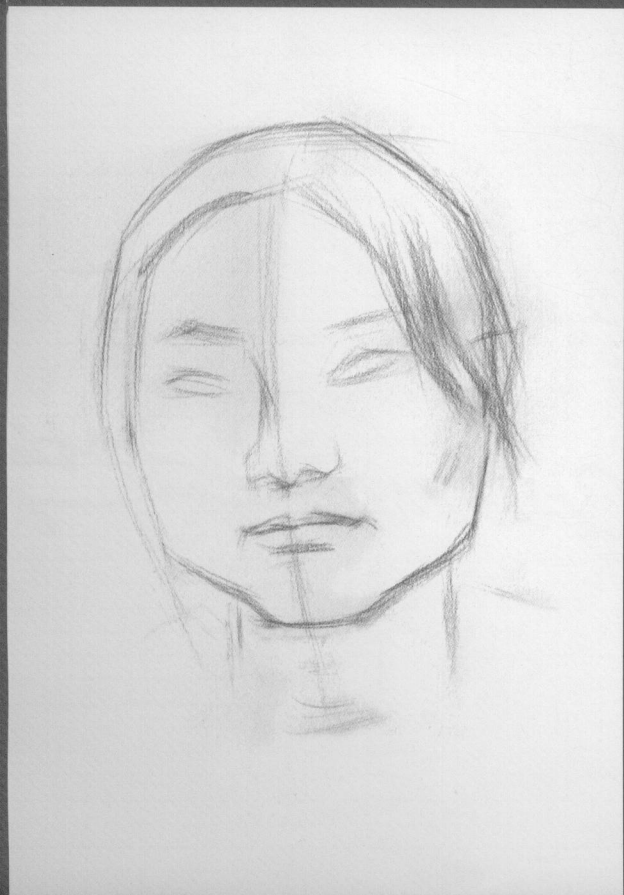

相应角度素描头像 步骤图 ▼

即使是正面额头的砖块形仍应找出不同朝向的转折。
鼻子由鼻梁、鼻头、鼻翼等组成，鼻倾面形成一定坡度与颧骨相联系。

12

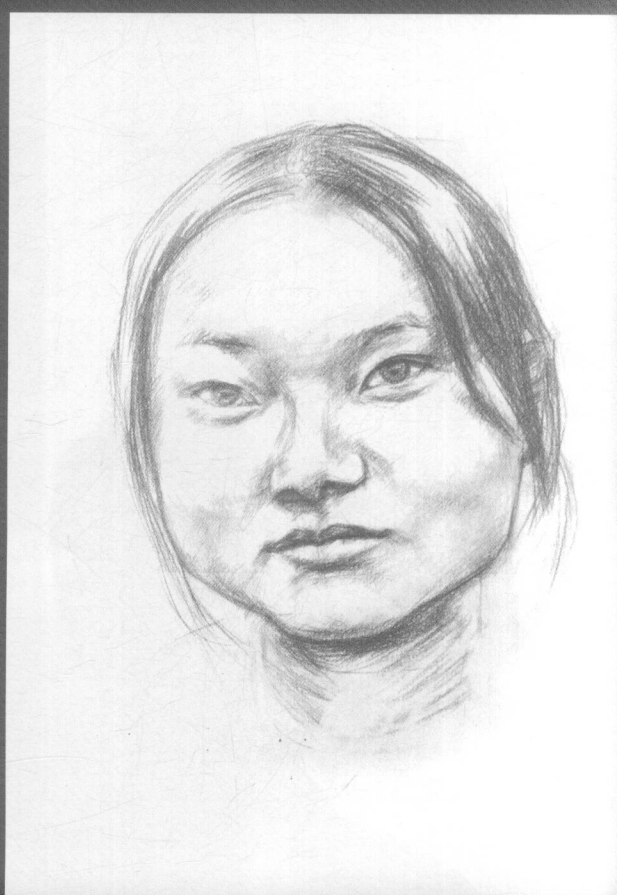
这幅看似简单的少女头像实则蕴含了丰富的内容和层次感。区区不多的明暗线条含蓄而柔美地处理出了头像转折和过渡处细微的关系，并且作者省略了颈部等其它一切不必要的细枝末节，使得对象涉世未深少女情怀得到了集中的体现。

步骤一

步骤二

步骤三