

中国画报出版社

RENWU SUMIAO
XIESHENG

●晓国 春山等编绘

人物素描
写生
基础入门

人物素描写生

基础入门

● 晓国 春山等编绘

中国画报出版社

(京)新登字 179 号

图书在版编目(CIP)数据

人物素描写生基础入门/晓园等编. -北京:中国画报出版社,1996.9

ISBN 7-80024-329-X

I. 人… II. 晓… III. ①人物画-素描-技法(美术)②人物画:写生画-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 17087 号

人物素描写生基础入门

晓园 春山 等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

河北三河市宏达印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 2.5 印张

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000 册

ISBN 7-80024-329-X 定价:7.00 元
J·330

目 录

对人的认识	(1)
-------------	-----

人体的骨骼 人体的肌肉组织

半身像素描	(13)
-------------	------

表现内容 表现方法 and 要求

全身像素描	(18)
-------------	------

习作选登	(20)
------------	------

国外人物素描作品欣赏	(28)
------------------	------

对人的认识

人是自然界中最具性格特征的、最复杂、最完美的直接表现,是一切美的因素的集中反映。其外在形象受内在精神的影响,成为最理想的情感传达媒体。因此,被视为研究、探索、表现的对象。之所以研究人是为了正确的描绘人,艺术大师达·芬奇关于研究人(人体)有着这样的阐述:“画家必须了解人体的内部构造——画家了解了肌肉,就会了解当肢体活动时,有哪些筋腱是它活动的关键,数目共多少;哪块肌肉的膨胀造成筋腱收缩,哪几条筋腱化成细薄的软骨,将肌肉包裹。这样他才可能借助于他笔下人物的各种不同姿态,表现出不同的肌肉……”。

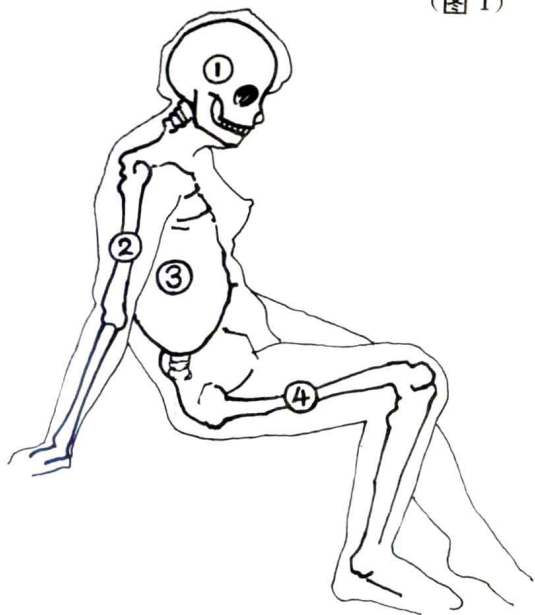
何以画家必须通晓解剖:画家若要表现裸像的身姿手势时,使各部位安置妥贴,就必须了解筋、骨、肌肉、腱的解剖。他应当了解它们的多样运动和力量,了解每一种运动是由哪一条肌肉或腱引起的,只需把这些画得粗壮些,至于其余的筋肉就不必画得条条毕露了。

……写生画家必须懂得解剖学……”

可以说艺用人体解剖学是学习画好人物的绘画基础知识,是了解人体造型结构掌握运动规律最有效的科学理论依据。下面就通过解剖来认识人体的骨骼、肌肉及比例关系。

一、人体的骨骼

(图 1)

①头骨 ②上肢骨 ③躯干骨 ④下肢骨

认识骨骼是理解人体解剖学的基础。在人的整个骨架上有 206 块骨骼,它们都各自发挥着特殊的功能,其中头骨(29 块)、躯干骨(51 块)、上肢骨(64 块)、下肢骨(62 块)。这些骨骼的组合构成了一个坚固而又轻巧的人体基本形状,表现在素描练习中也就是我们经常讲到的结构(图 1)。

在大致了解人体骨骼的基础上,我们再作深层次的解剖。

1. 头骨:又称颅骨,是由两部分骨骼组成的,一是构成头盖骨的骨群,二是下颌骨。其中大部分的头盖骨包住脑子起保护作用

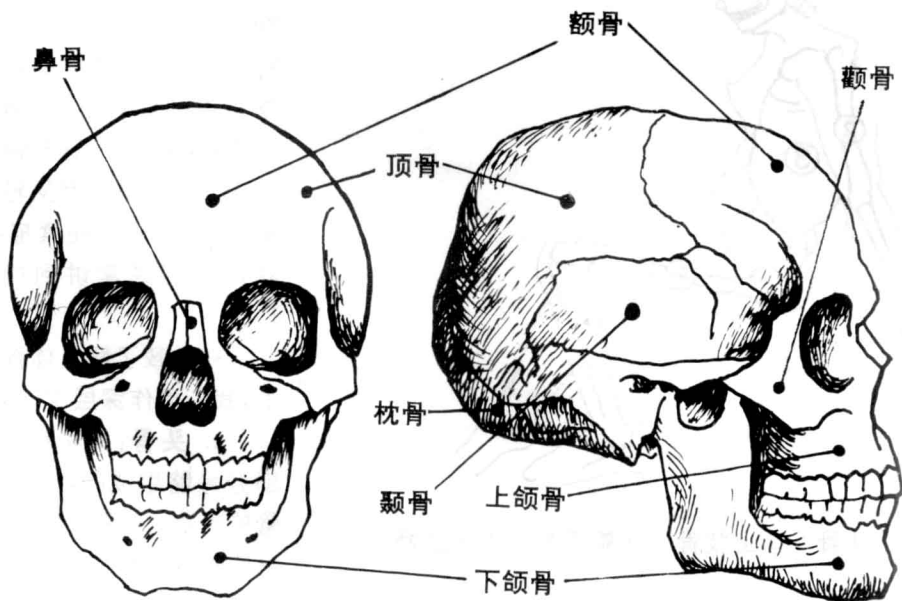
的叫作脑颅骨(包括额骨、顶骨、颞骨、枕骨)。余下的头骨叫面颅骨(包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨)。(图2)为头骨的分布示意。

2. 上肢骨:有锁骨,是正面肩部最明显的两块骨头;肩胛骨,是背部外侧支撑两臂的大骨;肱骨,是上臂连接肩胛骨和尺骨的一根长骨;尺骨,是前臂靠近肘部一端的长骨;桡骨,是附于尺骨外侧与之并列的骨头;腕骨,是排成两列上接桡骨和尺骨的八块小骨;掌骨,是腕骨与指骨中间的五块骨头;指骨,是构成手指的三节短骨(拇指只有两节)。以上的骨骼组织见(图3)。

3. 躯干骨:包括了胸廓、脊柱、骨盆三个组成部分。其中,胸廓是由胸骨、肋骨、肋软骨、胸椎构成。它的形状是圆锥形,前面较平,上口小,入口向前下方倾斜。肋骨左右两边各有十二根,分别附着在前面的胸骨和后面的胸椎上,它们构成了胸廓的主体。从(图4)中我们可以看到,第一根肋骨相当短,下面的肋骨逐渐增长,至第七根达到最长后又一根比一根缩短。而连接胸骨的是前七对肋骨,第八、九、十对则是由肋软骨连系胸骨末端,从而形成了胸廓的下缘,最后两对肋骨亦很短,其前端不附着于胸骨之上,也不与其它肋骨连接。习惯上我们称前七对肋骨为真肋骨,中间三对肋骨称伪肋骨,最下两对肋骨称浮肋骨。

脊柱是由二十四块椎骨组成的,它占了背部的全长,并形成沟状。每一块椎骨间有软骨纤维盘,起减轻震荡的作用,可做倾转运动。这些椎骨根据所处不同的部位,被分别称为颈椎(7块椎骨)、胸椎(12块椎骨)、腰椎(5块椎骨)。颈椎中的第七块椎骨是整个脊骨中最突出的一个。胸椎上附着支撑着肋骨,当身体向前弯曲时,脊椎在这部分的棘突就可以被清楚地看到。腰椎是脊柱中较宽的部分,脊柱沟在这里变得更深了,当经过骶骨到尾骨则变成扁平。(图5)为脊柱构成图。

(图2)

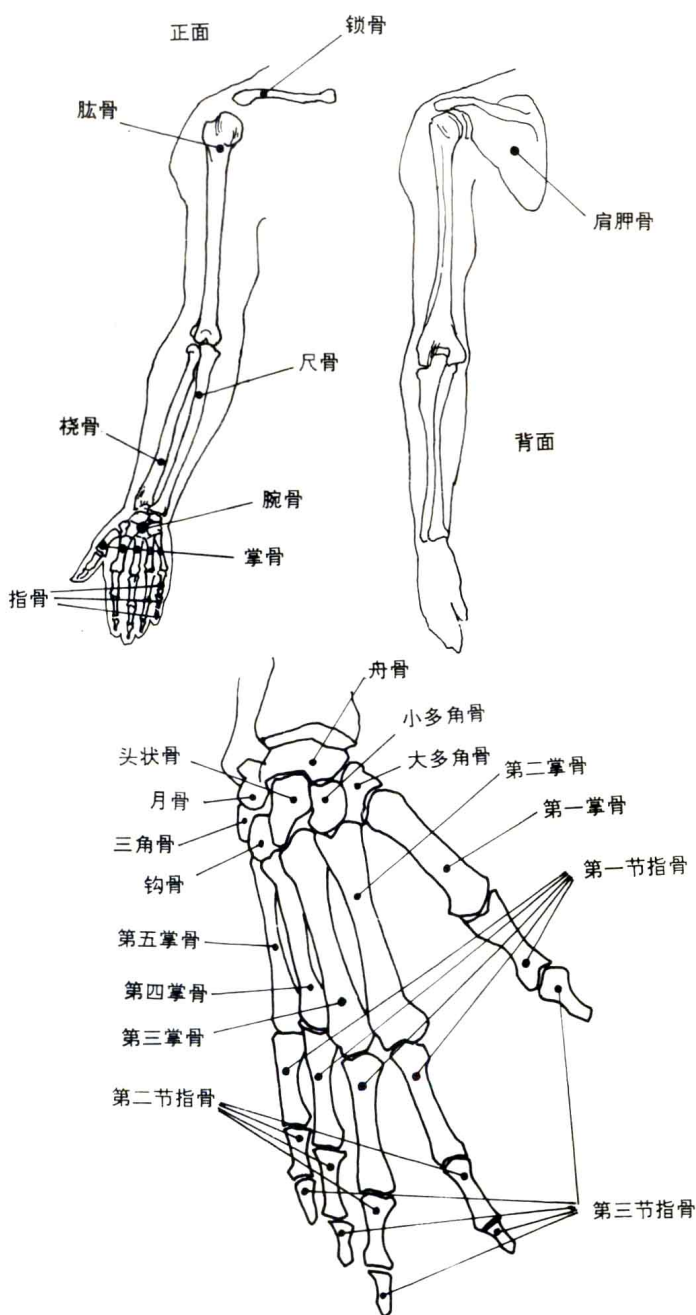
骨盆是由两个髌骨和一个骶骨组成。幼年时的每一个髌骨是软骨连接着的三块骨头,成年后它们便融为一体。运动时以相对的方向扭转。后部与骶骨、前面与耻骨相连,髌部的窝,形成这个骨块的中轴。髌骨的上部分为髌骨,下部分的前面为耻骨,后面为坐骨。下部分前方的尖端是耻骨结节,这也是唯一露在表面的部分。坐骨的两个结节是人坐姿的坚实基础。

骶骨是五块合为一体的椎骨构成的,和手掌大小差不多,呈完整的三角形状。骶骨的下部连接已经退化了尾骨。

(图 6)为骨盆构成图。

4. 下肢骨:包括了股、小腿和脚三个部分的骨骼。股部是从髌到膝的一段,有股骨;小腿是从膝到脚的一段,有胫骨、腓骨,它们的下端分别称内踝和外踝;脚部是一连串骨骼的巧妙组合,呈弓形,有弹性,具有很强的负重能力。脚的内弓由跟骨、舟骨、距骨、楔骨、蹠骨组成。另外,在股骨和胫骨之间的接合处是膝关节,它是人体中最大的关节,而且结构复杂。从艺术解剖的角度可以说是股骨下端和胫骨上端与髌骨一起勾勒出膝盖的外形。(图 7)、(图 8),为下肢骨的解剖图。

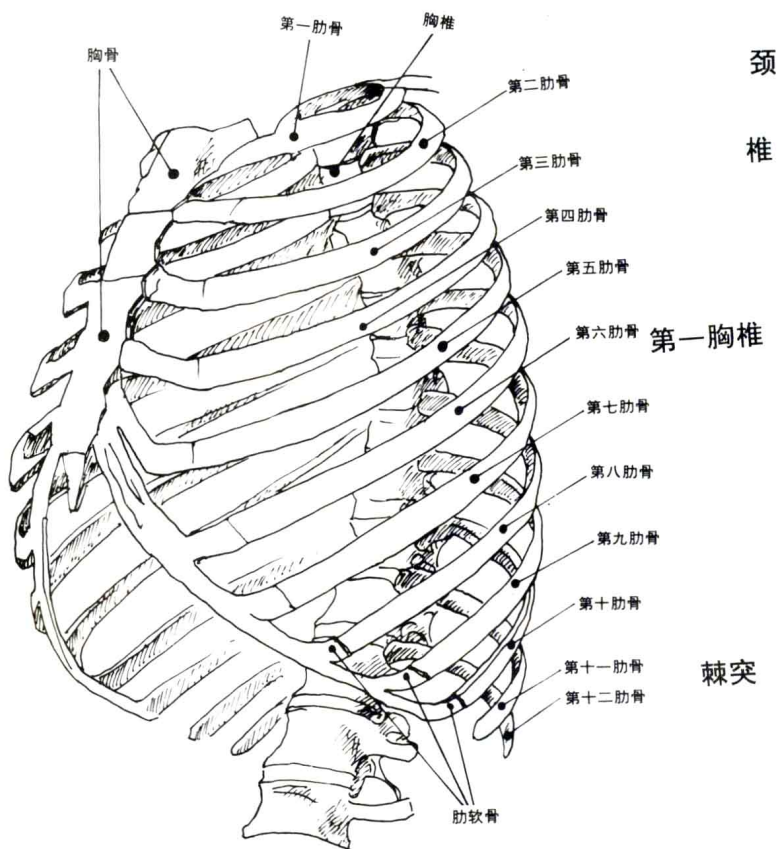
(图 9)是人体全身的骨骼分布图。

(图 3)

第一颈椎

(图 4)

第一腰椎

腰椎

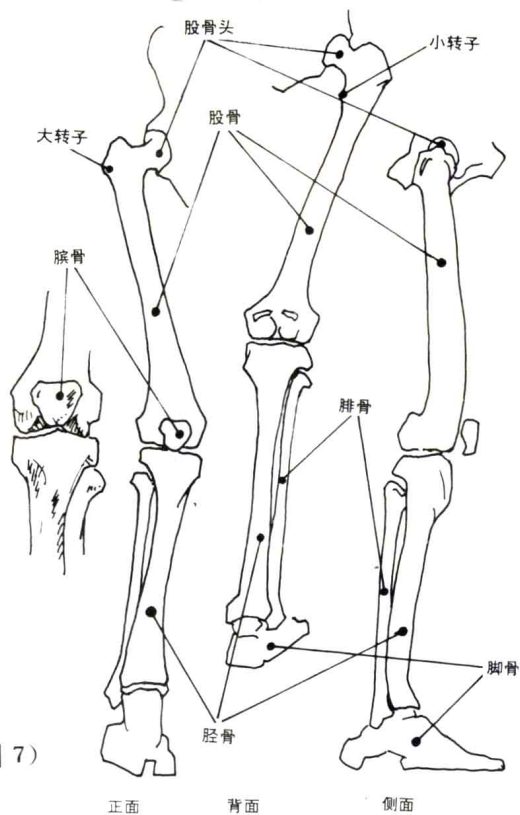
椎

骶骨

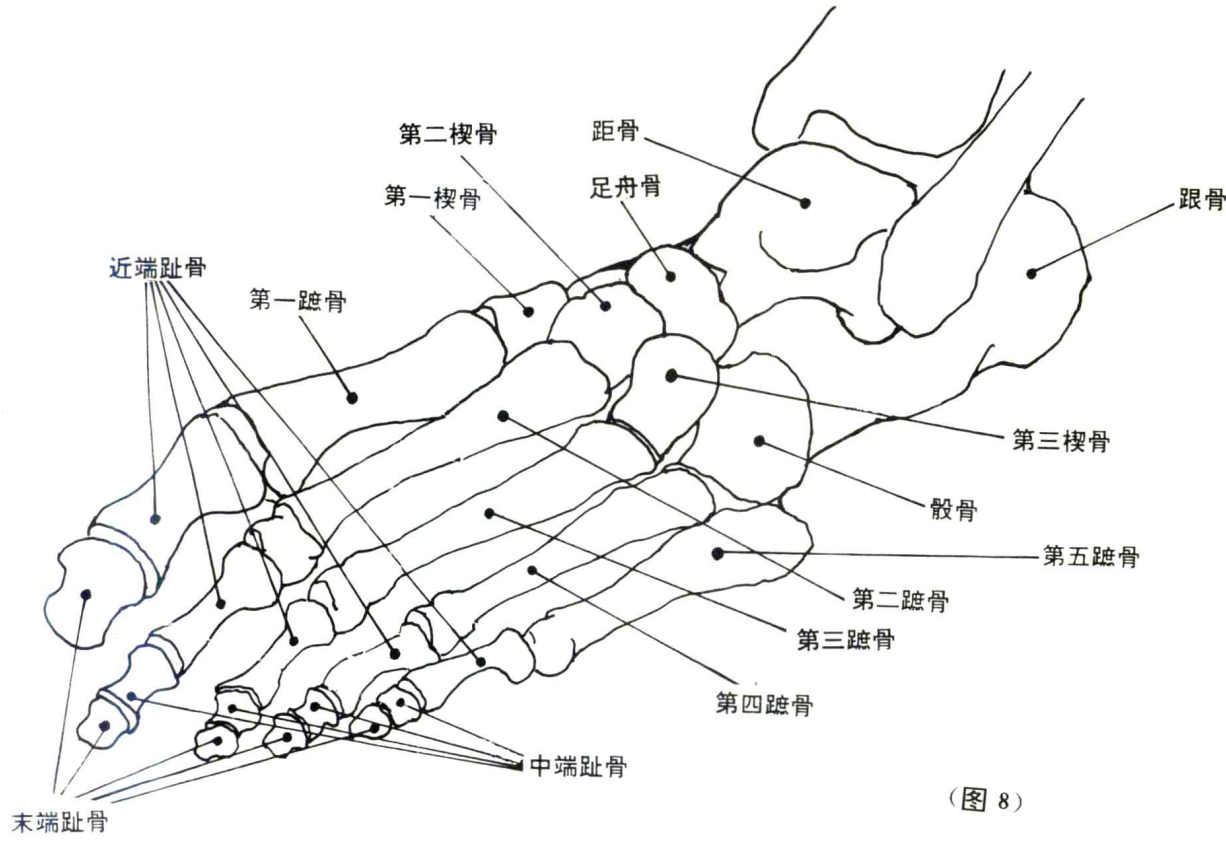
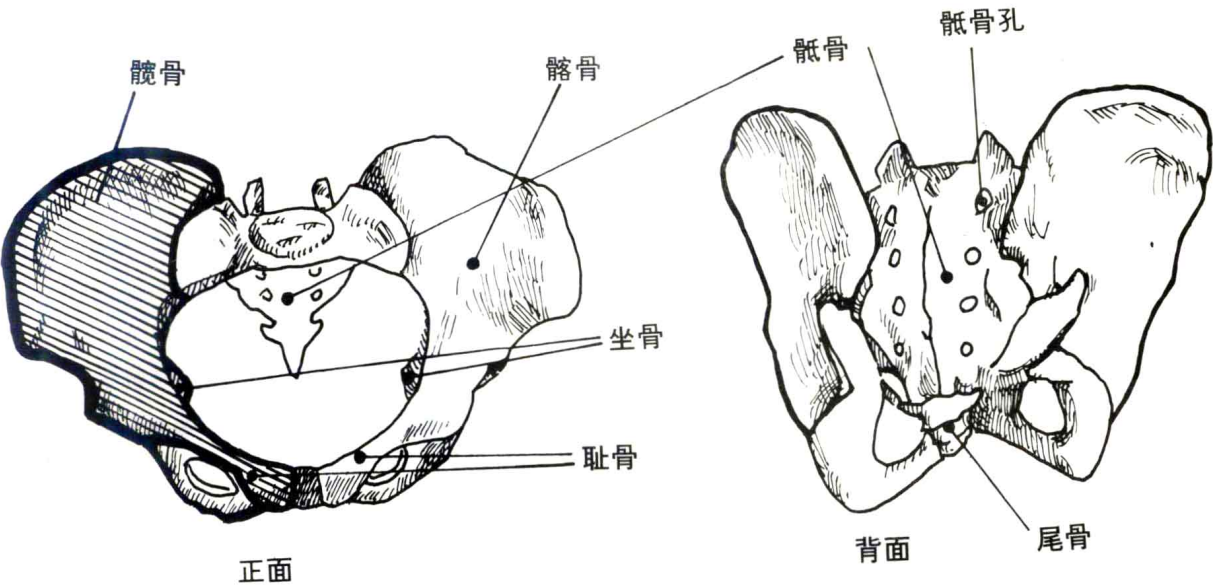
尾骨

(图 5)

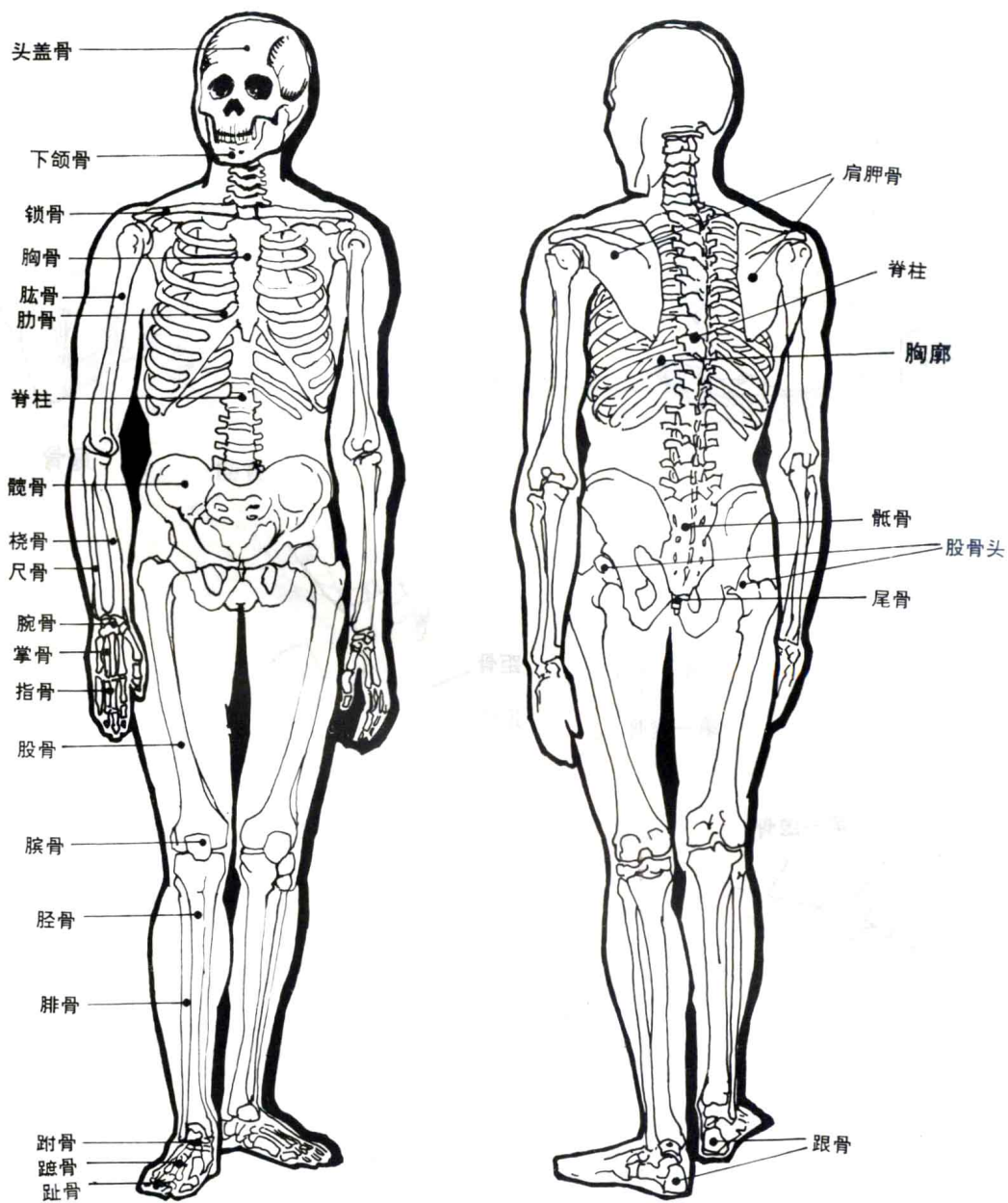
(图 7)

(图 6)

(图 8)

(图 9)

二、人体的肌肉组织

在前文我们认识了人体的骨骼结构,但要画好人物,光认识骨骼是不够的,还必须了解直接影响人体外形起伏变化的肌肉组织。从某种意义上讲,素描造型所要表现的正是肌肉作用下的结构变化。

划分人体的肌肉组织仍是按头部、上肢部、躯干部、下肢部几个部分来加以说明。

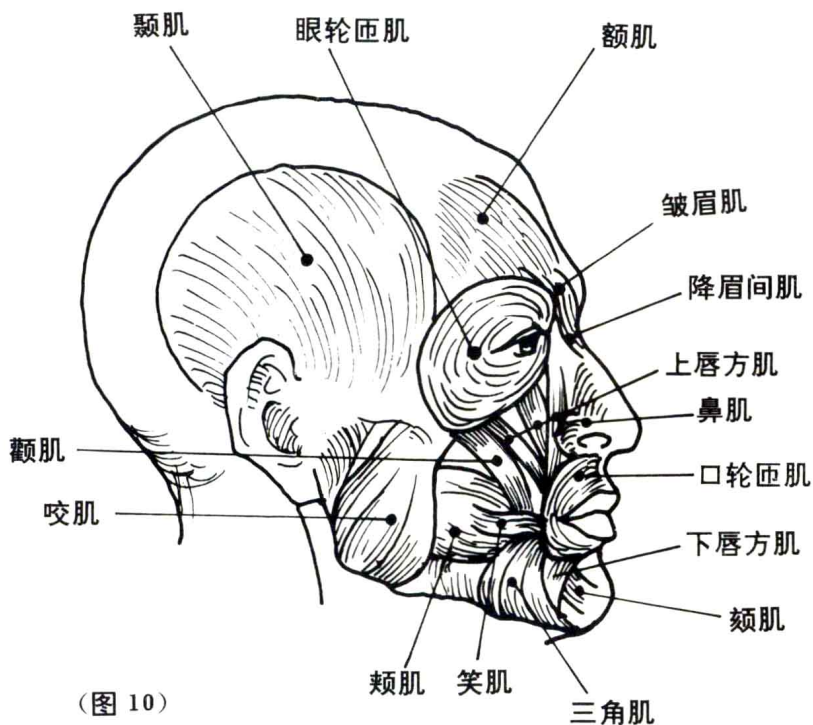
1. **头部**:由于头骨处肌肉较薄,所以头部的肌肉主要反映在面部,并依据其功能细分为表情肌肉和咀嚼肌肉。

表情肌肉有额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、降眉间肌、颧肌、口轮匝肌、三角肌、笑肌、颊肌、鼻肌、上唇方肌、下唇方肌、颏肌;咀嚼肌肉有颞肌、咬肌。头部肌肉分布见(图 10)。

2. **躯干部**:正面最明显的是胸部肌肉——胸大肌(女性由于乳腺的作用,乳房发达,因此胸大肌被覆盖于乳房组织之下)。其次有腹直肌、腹外斜肌、前锯肌;背面有斜方肌、背阔肌等。另外,在颈部还有外形尤为明显的胸锁乳突肌等主要肌肉。躯干部肌肉分布见(图 11)。

3. **上肢部**:上肢肌肉在肩部有三角肌;上臂有肱二头肌、肱三头肌、喙肱肌;前臂是一组复杂的肌群,有屈肌群和伸肌群及肱桡肌和旋前圆肌;在手部有背侧肌群、掌侧肌群、指展肌、指屈肌、对展肌及指总伸肌腱等。上肢部肌肉分布见(图 12)。

4. **下肢部**:在臀部有阔筋膜张肌、臀中肌、臀大肌;大腿部有缝匠肌、股直肌、股外肌、股内

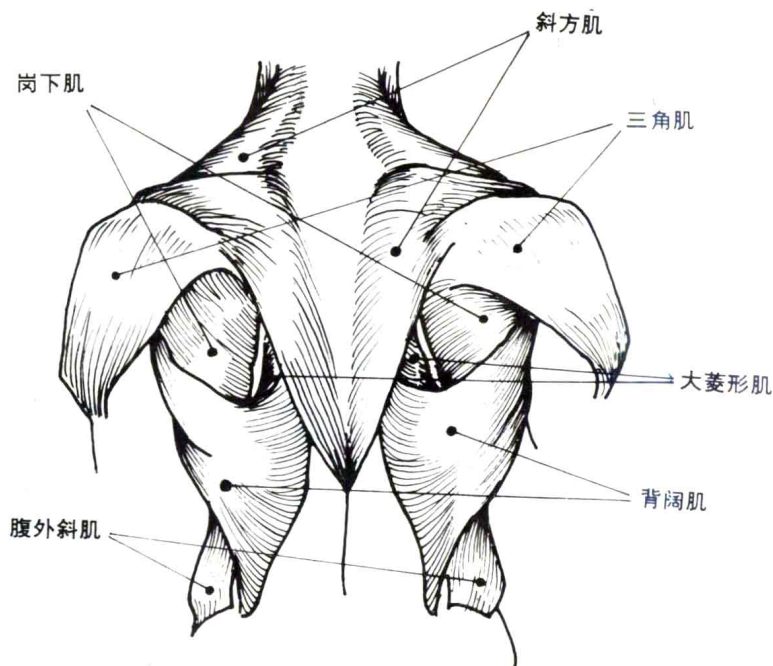
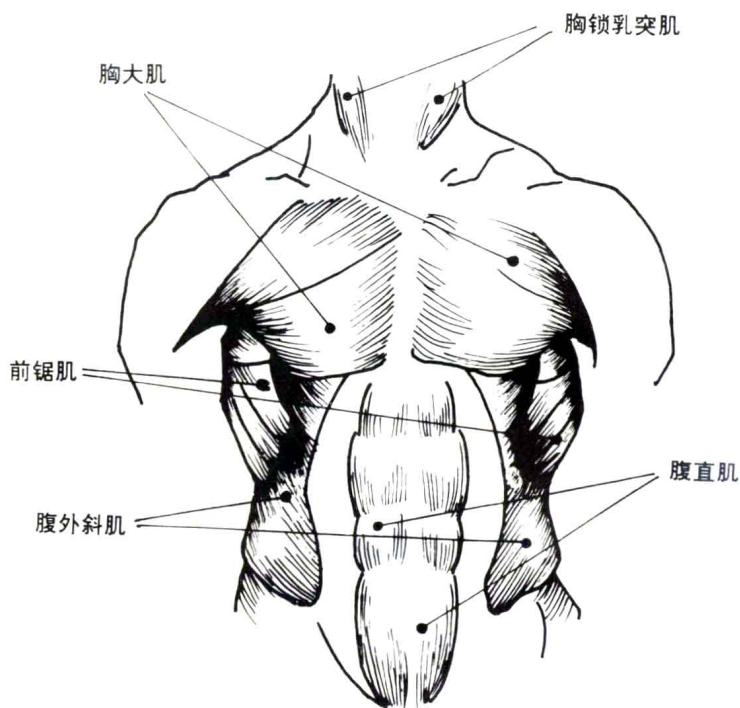
肌、半腱肌、半膜肌、股二头肌；小腿部有胫骨前肌、腓骨长肌、趾长伸肌、腓肠肌、比目鱼肌；足部有趾短伸肌、趾长伸肌等脚趾肌腱。确切说脚的肌肉只是腿部肌腱的延伸，其固有成分很少并主要分布于足跟。下肢肌肉的分布见图 13。

(图 14)是人体全身主要的肌肉组织。

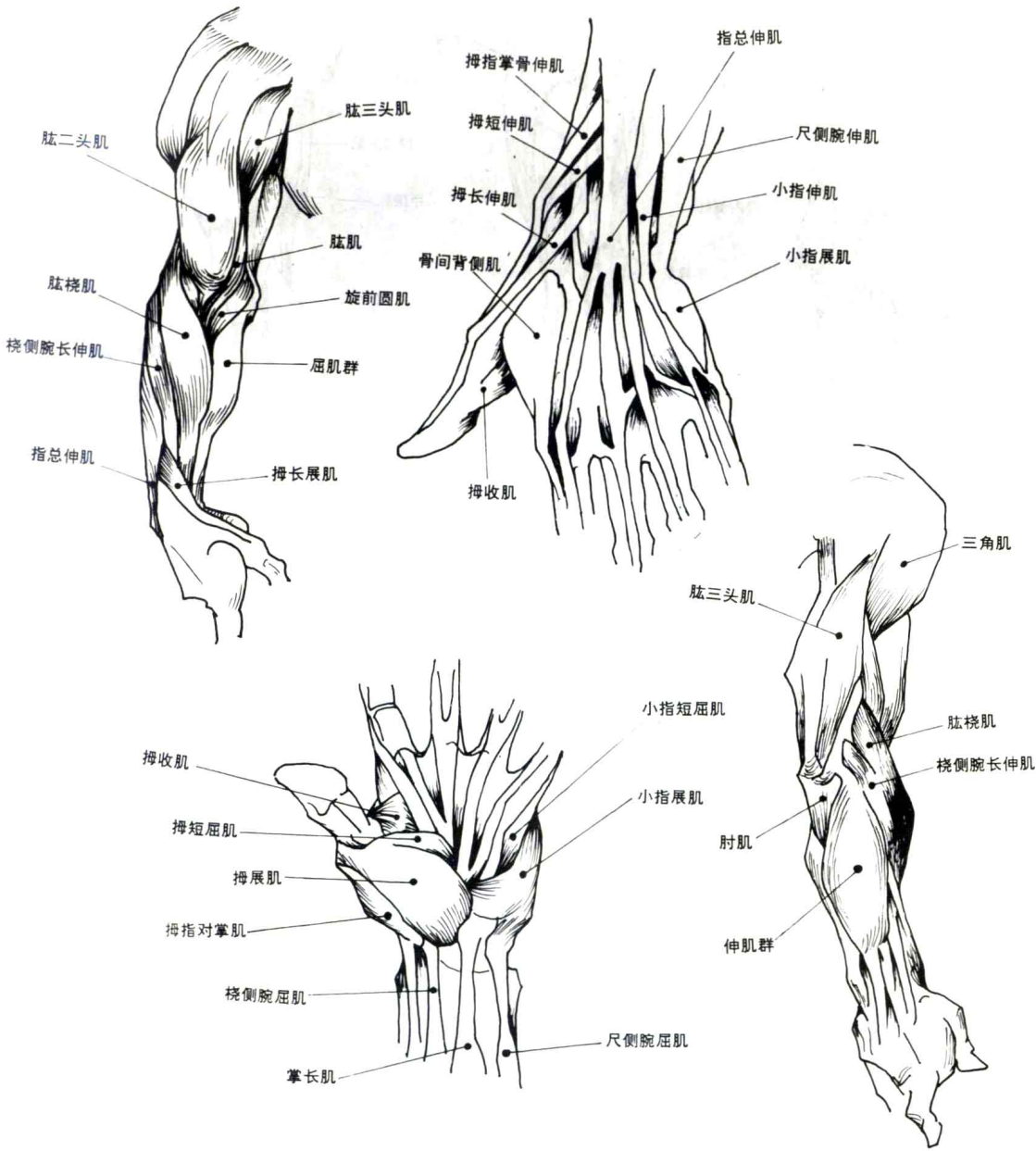
以上我们通过解剖对人体有了一定的了解，但在素描的绘画实践中，不要形成机械的概念，要从根本上理解它，更好地发展观察与思维的能力，根据不同的对象灵活运用所学到的解剖知识，这才是最终目的。

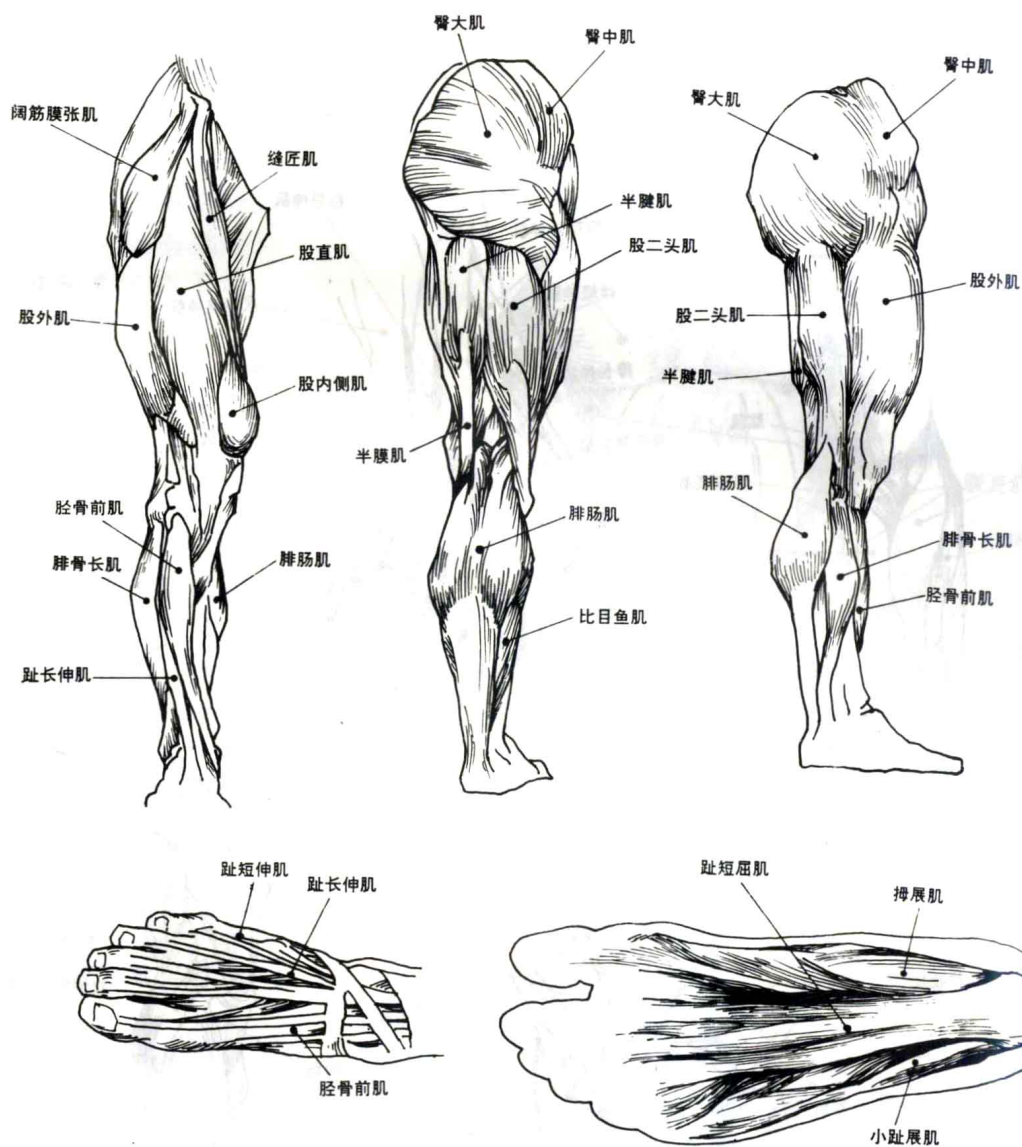
下面分别介绍半身像、全身像的素描方法及步骤。

(图 11)

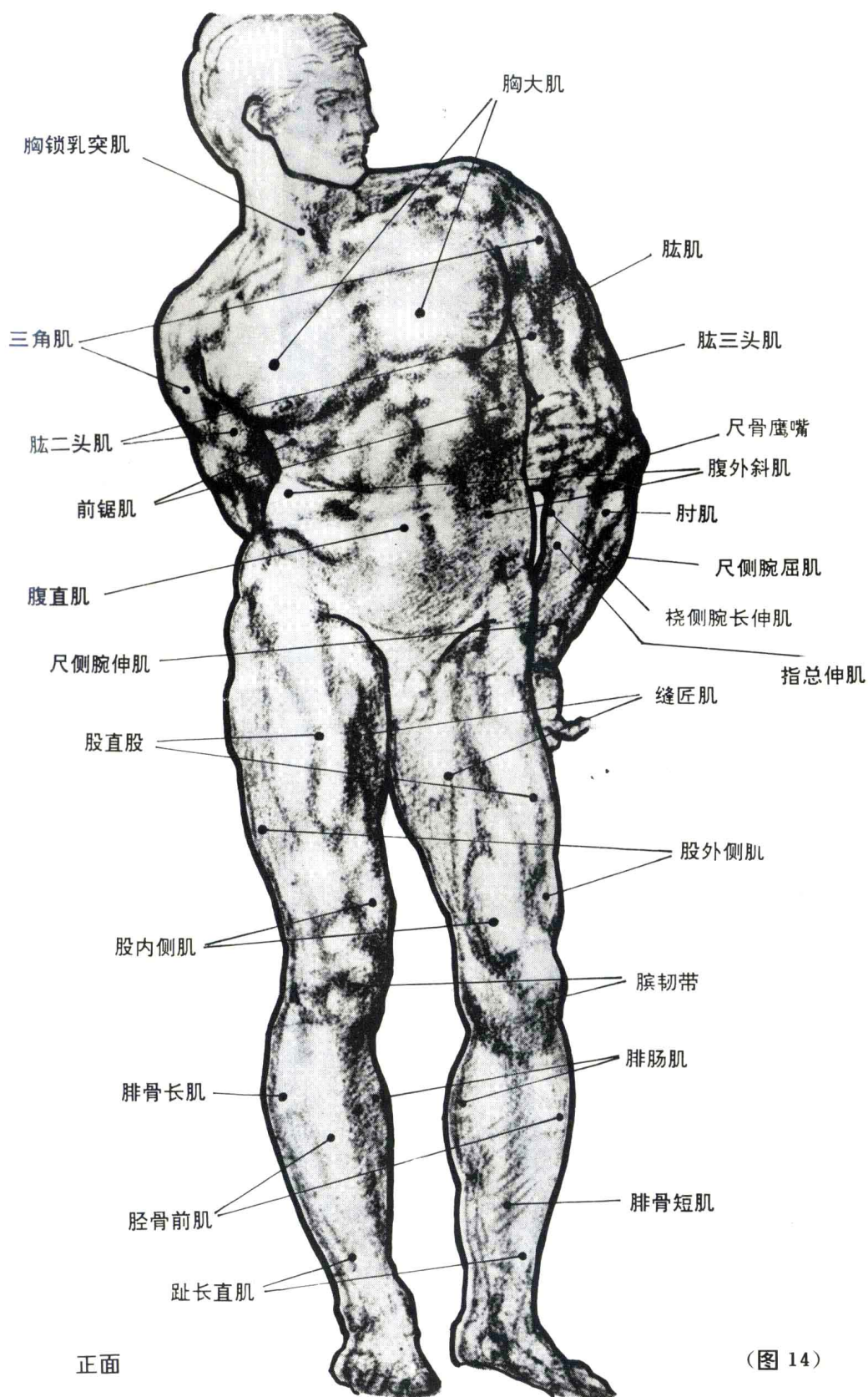

(图 12)

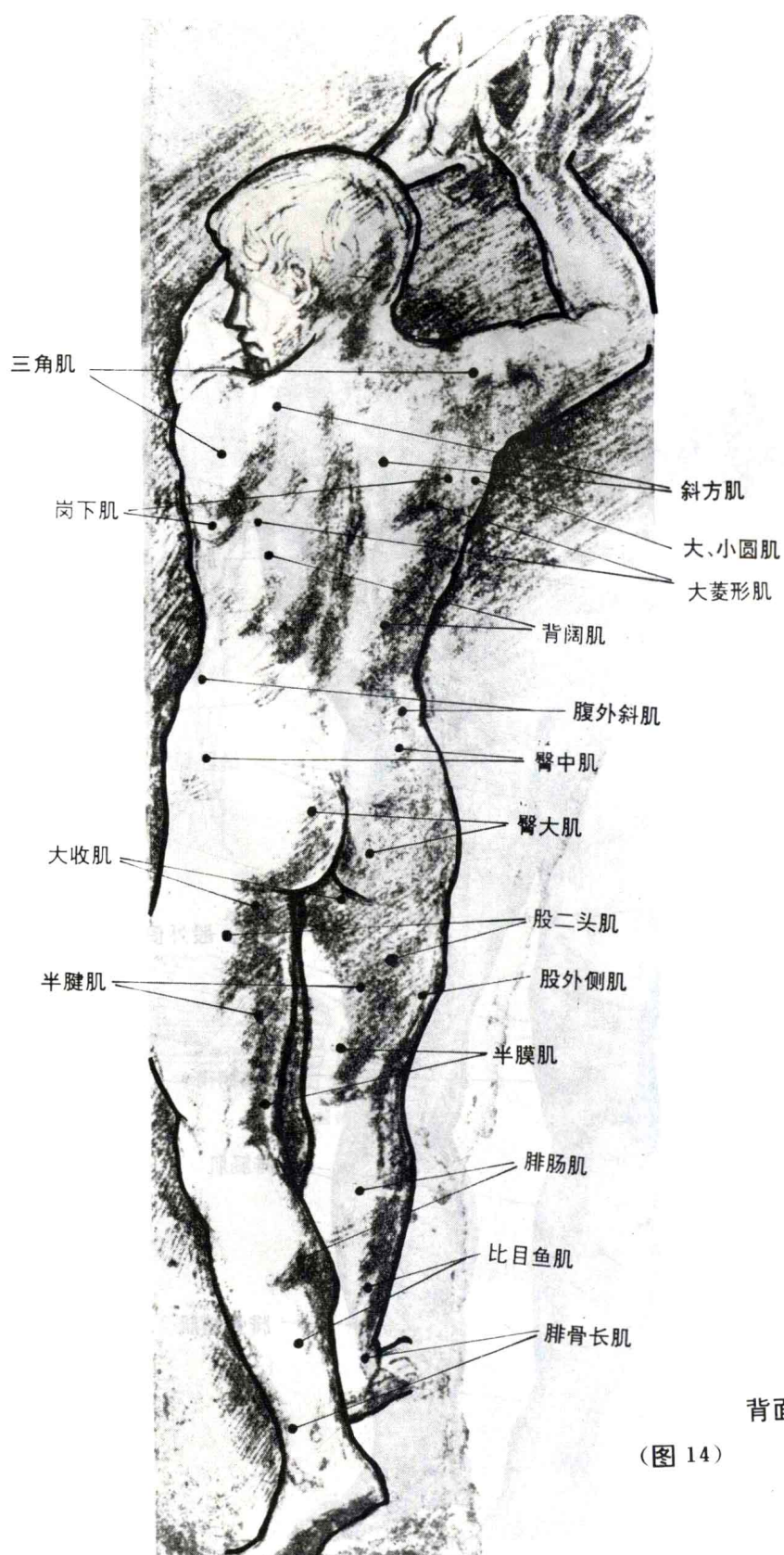

(图 13)

(图 14)

半身像素描

一、表现内容

半身像素描涉及的表现内容有人物的头、颈、躯干和手臂及对服饰、衣褶的刻画。其中,对于手的研究和表现是一个重点,手是人的第二面孔。“画人难画手”,是前人实践的总结,可以说手部是初学者在画半身像素描时产生问题较多的部位之一。其原因就是过多纠缠于细部支节的观察与表现,没能从整体的体积这个角度来塑造手形。所以,要想画好手的形象,就要从大处着眼,认识手的一般造型特征和运动规律。先确定手腕、手掌的基本形态,然后确定手指的具体形象,这样就不会使画出的手孤立于全局的表现之中所产生出的或大或小的现象。

(图 15)是手的造型,供初学者参考。

二、表现方法和要求

前面介绍了半身像素描的表现内容,接下来就来谈谈半身像素描的表现方法和要求。

为了画好半身像素描,首先要注意的一点就是我们常说的,要始终保持对人物形象的整体观察和整体表现。其次,是要加强对人物形象的分析与理解,通过体会来完成人物神态、气质的刻画。

由于半身像头部和躯干是活动的主体,因此,头部的中心线和躯体中心轴的变化就显得至关重要,头、颈、肩以及胸的正确衔接,也直接关系着表现对象的组织合理性。这些都要求在动笔之前仔细观察,认真对待,重点把握。可以说任何从局部观察及表现的方法都是无法达到以上要求的。

初学者在观察时,可以将头、胸和骨盆看作是三个不同的几何形体,并根据几何形来反映它们之间不同的运动方向(图 16)。这样就会比较容易地把握住人物的形体动态。

在表现上为了强调形的准确,起稿之初按照自己的构图设想,标出最高、最低的位置,应该用直线画轮廓,通过明确、轻快的用笔定好大的比例关系和基本动态,然后初步确定五官及面部的结构,掌握好明暗交界线。打轮廓时不必面面俱到,要有取舍的勇气。在整体的对比中,标画出形象的位置及大体范围。

画大轮廓时需要强调的是,要着力找出形象的各主要转折点,并以点带线画出轮廓。

我们讲这时的线就是造型的语言,它所反映的是对形象高度提炼后的形质,是深入造型阶段的支撑点,初学者要注意掌握这一绘画语言。

完成了第一阶段的表现;就要进一步的塑造形象了。这时要继续完成各局部间的相互连接