

美术技法 名师指导 实战系列

学院派

素描

鲁丹 编著

素描肖像写生技法

上海人民美術出版社

名师荐言

学院派绘画追求严格、准确地掌握绘画技法中难度最大的人体解剖、比例与运动规律，强调素描与色彩的最佳结合，崇尚对被描绘物体自然形体与状态的捕捉。

本书旨在将学院派绘画强调素描训练的精髓——介绍给读者。

我期待能将学院派绘画的经典技法传授给各位同仁，能供诸位参考与研究之用。

徐芒耀

原上海师范大学美术学院院长、教授，硕士研究生导师，联合国教科文组织国际造型艺术协会会员，中国油画学会理事，上海美术家协会常务理事，著名油画家

编者的话

学院派绘画重视素描基本功训练的教学方式，历来在传统的西方绘画教学体系中保有重要的地位，尤其在19世纪的法国学院派达到了最高峰。在俄罗斯的美术学院同样遵循这一教学模式而更有所拓展，成为俄罗斯的美学教学体系，从而产生了具有重大影响的现实主义“巡回展览派”。因此，在当今的绘画教学中，重视严格的写实素描基础训练仍是十分必要的。

本人在2010年6月编写出版了《学院派：油画写生技法》后，又编写了这本有关素描基础训练的技法书，希望能给美术爱好者，特别是致力于学习绘画艺术的学生一些参考和借鉴。

在此向在编著过程中为本书倾力指导、提出建议并提供佳作的导师徐芒耀教授、王向明教授、金莉莉老师以及一直激励和支持我的父亲鲁继德深表感谢。

鲁丹

佛兰德斯大师鲁本斯作品

学院派·素描肖像写生技法 (美术技法名师指导实战系列)

主 编 | 谢 青 潘志明
编 者 | 鲁 丹
策 划 | 张 璎
责任编辑 | 沈丹青
技术编辑 | 季 卫
出版发行 | 上海人民美術出版社
(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海市印刷十厂有限公司
制 版 | 上海立艺彩印制版有限公司
开 本 | 787×1092 1/8 4印张
版 次 | 2011年6月第1次
印 次 | 2011年6月第1次
印 数 | 0001-3300
书 号 | ISBN 978-7-5322-7329-4
定 价 | 26.00元

图书在版编目(CIP)数据

学院派素描肖像写生技法.1 / 鲁丹 编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2011.5

(美术技法名师指导实战系列)

ISBN 978-7-5322-7329-4

I. ①学... II. ①鲁... III. ①肖像画: 写生画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第086137号

ISBN 978-7-5322-7329-4

9 787532 273294 >
定价: 26.00元

序

19世纪下半叶至20世纪初，欧洲发生了工业革命，这场革命使物质文明得以迅猛与高度地发展。与此同时，西方社会的个人主义、自由主义、不可知论与唯意志论应运而生。意识形态的某些变更使艺术领域发生了颠覆传统的思潮。塞尚之后，画坛上涌现了野兽派、立体派、表现派、未来派、抽象主义，直至20世纪下半叶的超现实主义、流行主义和照相现实主义等。它们之间的主张与实践互不相同，甚至相互矛盾和抵触，然而它们却共具一些相同的特征：一、否定内容对形式的决定。二、艺术形式的探索与求新。三、宣布与传统艺术法则的决裂。

20世纪上半叶，法国现代艺术群体举起了“造反有理”的大旗，大举进攻学院派绘画，攻击大卫与安格尔之后的学院派绘画，也就是西方美术史论界所称的1860至1900年的学院派绘画，给它贴上了矫饰艺术（art pompier）的标签。现代派的斗士们将陈腐、守旧、因袭、矫饰的帽子不分青红皂白地扣在当时他们已故的和年迈的老教师们头上。之后1860至1900年的法国学院派绘画在法国美术史中消失。

由于法国现代主义势力大力封杀学院派绘画，导致我国美术界长久以来对艾尔奈·梅索尼埃、亚历山大·卡巴奈尔、托马斯·库丢尔、让·莱昂·杰罗姆、费尔南达内·比斯特·高尔蒙等杰出的学院派大师们全然不知。法国艺术家艾尔维·菲切尔（Herve Fischer）在上世纪70年代指出：前卫艺术的发展现已步至尽头。那时期欧洲艺评界部分艺术批评家提出对19世纪西方艺术的修正主义研究的思考。一、修正根据现代主义构筑而成的现代前卫艺术史观。二、对19世纪法国中心主义的艺术观点加以修正，因为今天19世纪的西方美术史事实上是法国美术史。西方部分艺术评论家开始反思否定19世纪法国和欧洲学院派绘画艺术的观点和理论。

学院派绘画追求严格、准确地掌握绘画技法中难度最大的人体解剖、比例与运动规律，强调素描与色彩的最佳结合（而不是印象主义所主张的全盘放弃素描因素的观点），崇尚对被描绘物体自然形体与状态的捕捉。

在1860年之前（包括大卫、安格尔、捷里柯、德拉克洛瓦、库尔贝、柯罗等）传统的写实绘画在色彩上只注重对物体固有色的描摹，还没有对画面上色块间互相关系乃至整个画面色彩的关系有所认识。1860年之后的学院派绘画全盘放弃传统的透明画法技法，完全运用直接画法技法。

本人上世纪80年代留法完成学业归国之后又多次赴法，对英国莱顿、阿尔玛·塔特玛，法国的梅索尼埃、勒帕热·鲍纳、阿·莫尔、高尔蒙等学院派大师的相关专业技术资料持续进行20年的调查研究与实验。1998年之后我在我的硕士研究生教学中，注入了法国1860至1900年学院派绘画技法课程内容，2005年鲁丹成为我的学生进入我教学工作室研习，接受学院派绘画技法训练。通过本书他将19世纪欧洲学院绘画的精髓一一介绍给读者的同时我期待能将学院派绘画的经典技法传授给各位同仁，能供诸位参考与研究之用。

徐芒耀
2011年5月于画室

目录

一、素描的基础知识 / 1	四、素描肖像写生示范（男青年） / 8
二、素描绘画的要点 / 1	五、素描肖像写生示范（女青年） / 12
三、素描的工具和材料 / 7	六、素描肖像写生示范（老年人） / 16
	七、大师素描肖像赏析 / 21
	八、名家素描肖像范图 / 28

一、素描的基础知识

素描是单色绘画的统称，它包括用铅笔、木炭笔、炭精棒、柳炭条等，哪怕是用水彩颜料（水墨）、水粉颜料或者是油画颜料，只要画的是单色的画，广义都称“素描”。

素描不仅是造型艺术种类之一，更是一切现实主义造型艺术的基础，是画家在表达造型构思时自由地开辟无限可能性的艺术技巧的保证。

这里所谈的素描是指绘画中的造型基础训练，它是绘画领域中的基础课目。经过此种系统的学习和训练，可以促使学生提高观察、理解、认识和培养准确、概括、整体地描绘对象（物体）的能力。也就是说培养和掌握一定的造型能力，为进一步系统地学习绘画打下扎实的基础。

二、素描绘画的要点

1. 整体观察对象（物体）

在学习素描写生之初，即必须强调和掌握整体观察所绘对象（物体）的观念。无论是在画前的观察或在绘画进行中以及在作品即将调整完成过程时都必须牢记这一点。

● 绘画之前，要认真地观察对象，对形象应具有深刻的认识和理解，包括它的形体结构比例、明暗层次、透视变化，包括理解直观对象（物体）时所看不见的部分（被前面物体遮住的部分或是物体背面的部分），只有这样整体地、立体地观察对象，牢牢地树立起整体——局部——整体，概括——深入——概括的观察的思维方式，才能对写生的对象有整体和概括的理解。

● 在绘画的进行过程中，要不断地作整体性的比较，例如物体各部分大小、长短的比较，明暗、深淡层次的比较，远、近、虚（模糊）、实（清晰）的比较等等。所有这些关系只有在相互比较中才能看准确。

初学者只有在学习实践中逐渐改掉看一部分画一部分的局部观察对象的习惯，从而掌握“整体观察和比较”的正确写生方法。

2. 掌握从形体结构出发的素描写生方法

素描写生时，要从理解对象（物体）形体结构出发，在起草打轮廓开始，就要着重抓住对象的形体结构，不受局部细节和明暗层次的干扰，尽量把较复杂的对象（物体）简化、综合归纳为较简单的几何形体。这样有助于认识、理解和画准对象（物体）的大概的基本形体比例，为继续进行深入绘画打下准确的基础。

3. 明暗层次的基本规律

光照射在物体上，由于物体受光方向、距离和角度的不同，物体上就产生了不同的明暗层次变化，这就是所谓的“两大面”和“五大调”。

两大面指受光部分的亮面和背光部分的暗面。

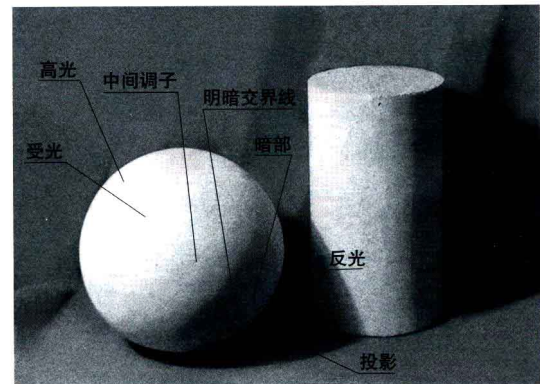
这两大面是物体受到光照后，所产生的最基本的层次。画物体时，在画出大体的轮廓后，即要确定和抓住这两大面的比例和交界处，而后把亮面留出，从暗面着手，铺上调子。然后再进行下一步的画作。

五大调

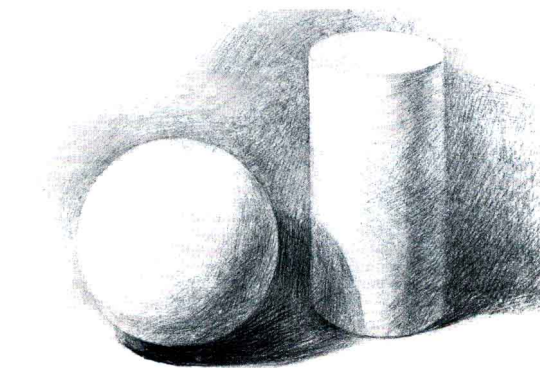
● 受光：物体直接受到光照的部分，即亮面。如果物体表面是光滑的（如瓷器、金属和人的皮肤等），所以还包括所产生的高光。

● 中间调子：这是亮面和暗面的中间部分（即侧光部分），也就是灰色部分。

● 明暗交界线：由于此处正是亮部和暗部交界的部分，由于对比的关系，在整体色调上显得最深（在画物体时，如需加强和突出其立体感觉，就需加强此处的深入刻画）。

光照射在球体和圆柱体上而产生五种基本调子，从而使物体产生立体效果

根据“两大面”、“五大调”基本规律画出的球体和圆柱体素描

根据“两大面”、“五大调”基本规律画出的人像素描的明暗层次

● 背光：即是暗面部分。

● 反光：这是由物体周围环境物反射过来的光，它处在背光部分，即从属于背光部分，它的亮度不能超过中间调子，更不可能超过受光部分的亮度。

这里需强调的是在画明暗调子的整个过程中，要不断地进行比较，只有在相互比较中才能分辨出色调之间的细微差别，从而逐步和准确地画出符合比例的明暗调子变化。

4. 平面和曲面

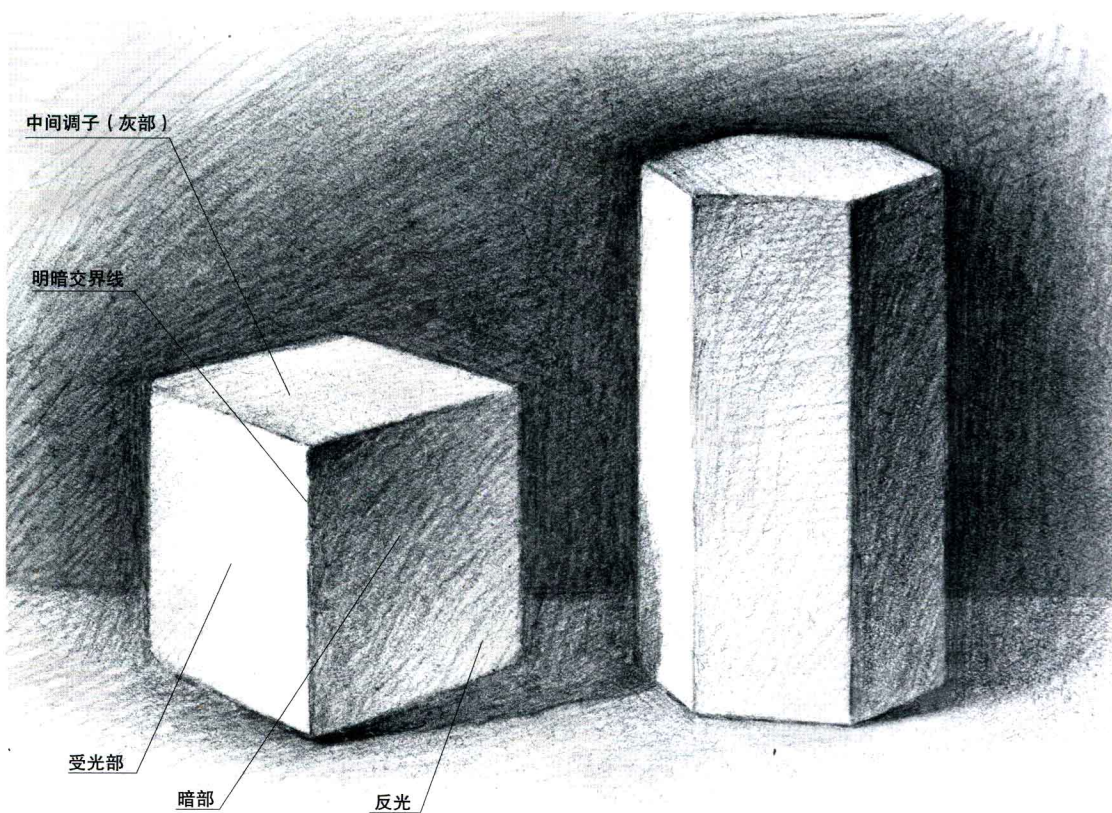
物体的表面很复杂，但概括地说，即可分为平面（如立方体、立锥体等）和曲面（如圆球体、圆柱体等）。因此物体受光照射，形成的明暗转折和轮廓边线有所不同，平面的转折呈直角状，它的明暗交界面较为清晰和肯定。曲面的转折呈圆弧状，它的明暗交界面就较为圆浑而柔和，明暗交界处较为模糊和不肯定。一般来说画平面时，边线和转折处要画得实些和硬些，而画曲面时则要画得虚些和软些。

综上所述，在画素描落笔时，既要根据物体不同的情况注意其轻、重、虚、实，在画圆形物体时可根据先方后圆的原则，逐步掌握素描物体时的用笔方法。

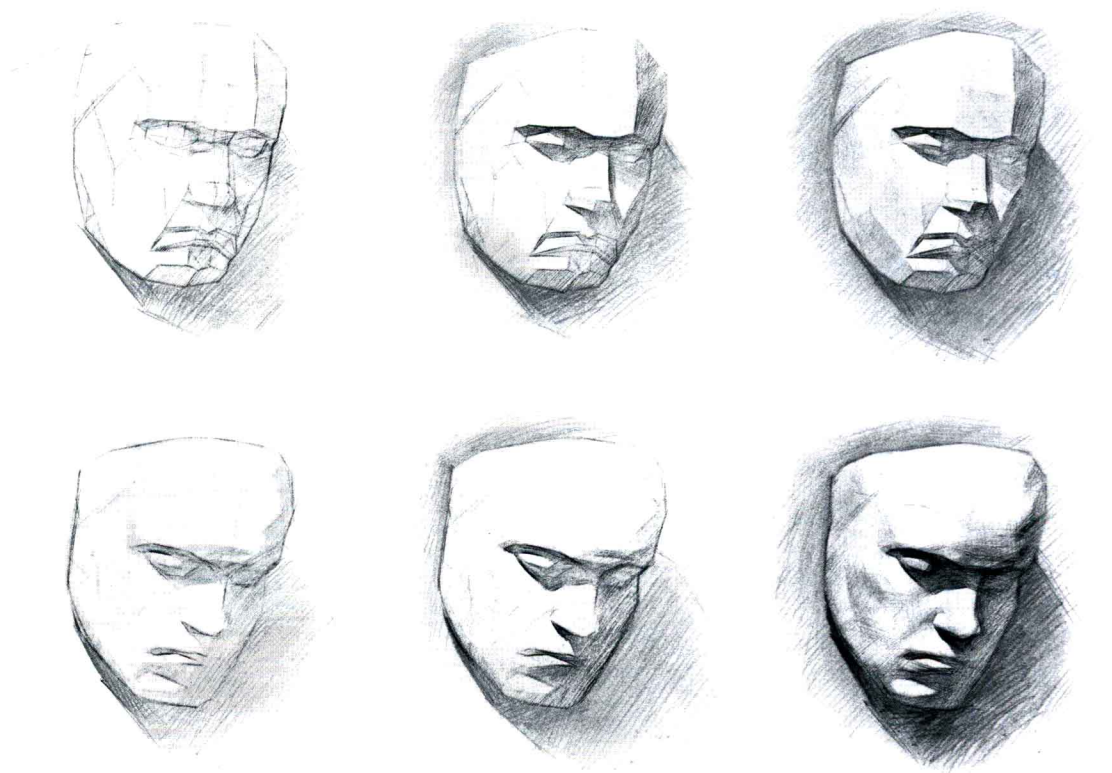
5. 透视变化和空间关系

用一个立方体来举例，它由六个面所组成，从一个固定角度看，最多能看到三个面，就是这三个面，物体才产生了立体感。而这些面由于离我们有远有近，而正侧的角度也不相同，因而就看到了三个大小宽窄各不相同的面，同时产生了近大远小、近长远短的透视变化。作画时一定要仔细观察和对比，并把这些形的透视变化找准，才能准确画出物体的形象。

另外，必须理解所画物体并不是孤立的，而是处在一个特定空间里的。这空间所指的就是物体的前后、远近、深度的种种关系，也就是说要立体地塑造物体，也包括物体与物体之间的前后距离和透视关系，必须把处在空间中近的物体或突出在前面的块面画得实一点，而深远的或侧过去的块面则可处理得虚一些。这样物体和环境之间就能产生空间关系了。

立方体的立体感、透视变化和空间关系

初学者要多画块面石膏像和层次石膏像，以便理解它们之间块面、结构、明暗层次的关系。上图为贝多芬石膏像的块面、结构、明暗层次的素描分析

头部基本结构示意图（从头骨基本块面结构到头部基本结构）

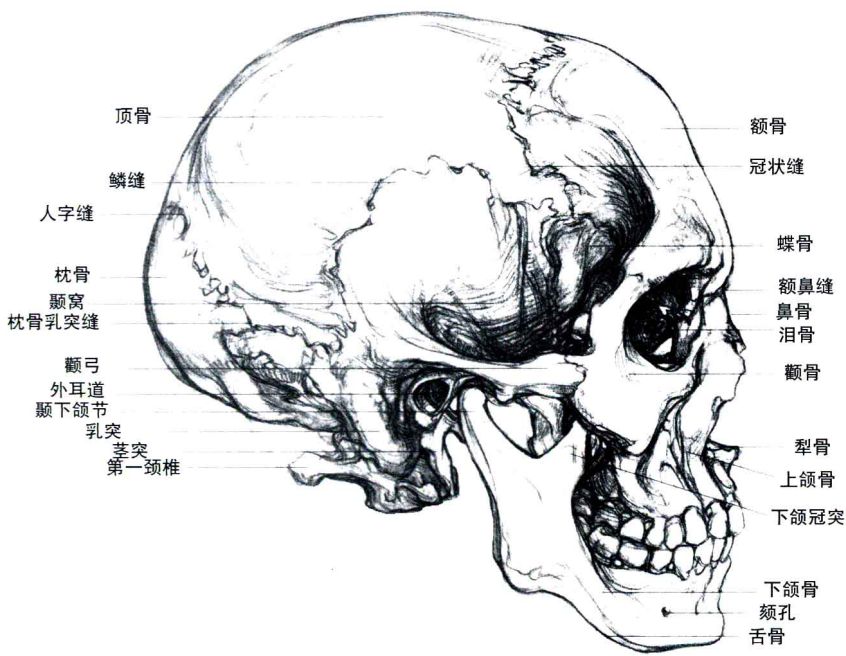
6. 掌握基本的头部解剖知识

人物头部的结构较为复杂，而且它又有丰富的表情。所以我们在学习画人像之前，必须掌握基本的头部解剖知识。

头骨对头部的结构造型起决定性的作用，掌握头骨的结构才是表现头部的根本。

必须指出的是：头部的左右完全对称，因此，在画头部时要牢牢建立中线的概念，这是掌握头部结构的关键。中线是表现头部在运动时不同角度、不同透视时对称关系的依据。

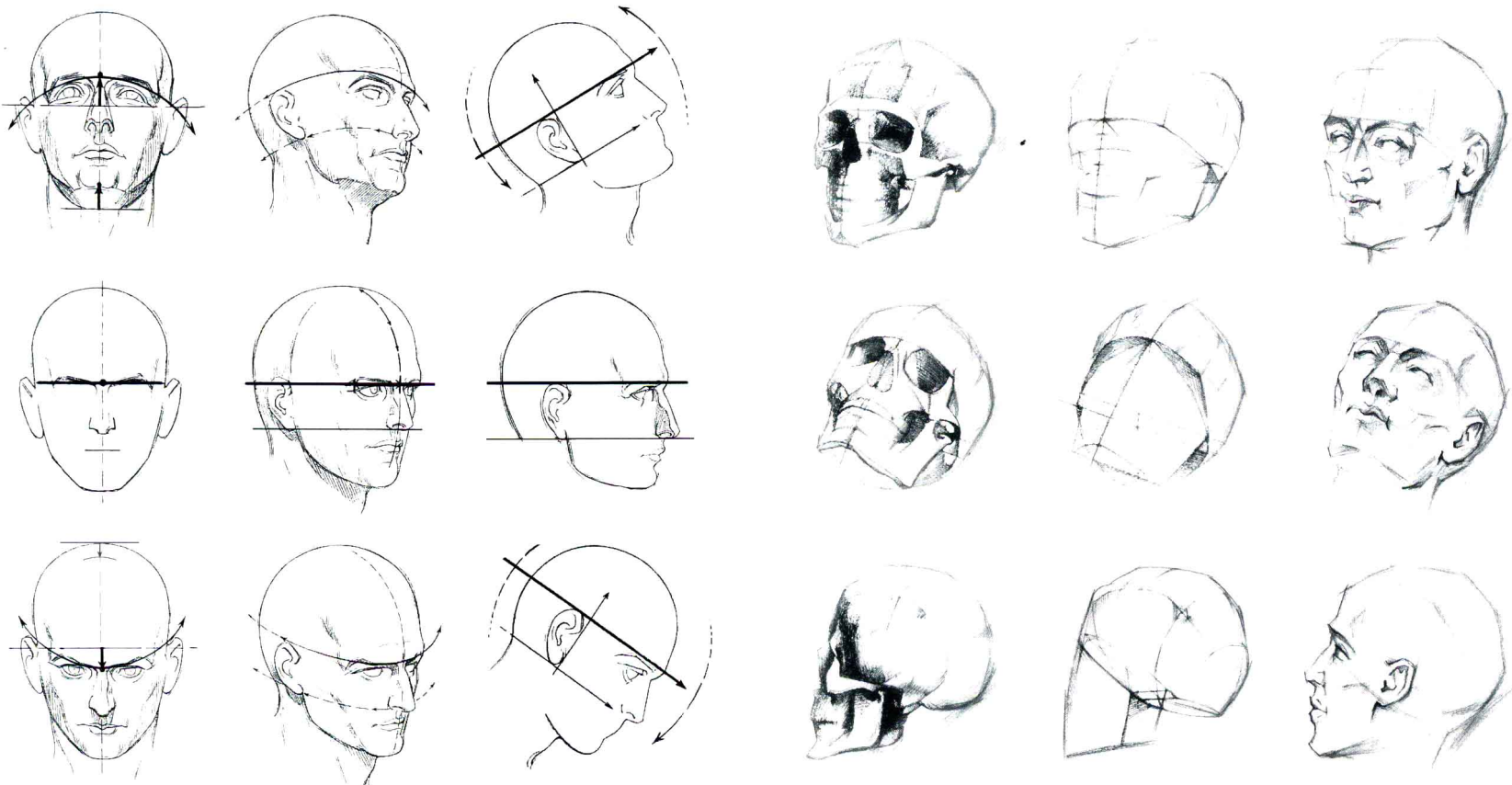
面部的肌肉在造型上远没有头骨的作用大，但对人面部的表情起了至关重要的作用，因此需要了解它们的位置和运动的方向。

头盖骨的结构

头盖骨半侧面结构与头部半侧面面部肌肉结构素描图

头部正面、半侧面、正侧面（仰视、平视、俯视）透视示意图

头部不同角度的基本块面结构与透视

（注意：中线是表现头部在运动时不同角度、不同透视时对称关系的依据）

7. 进行长期的速写训练

在学习素描基本技法的同时，应该进行长期的速写训练，因为这是初学者培养敏锐观察能力，获得概括形象本领的极好方法和手段。

速写可分为头像速写、人物动态速写、场面景物速写和动物速写等等。又可根据速写目的不同，可分为习作速写、素材速写和作为独立作品的表现性速写。这里主要谈的是人物的习作速写。

速写可由静（坐姿或站姿）到动（运动中）、简到繁和慢到快的原则来进行训练。多画同一人物不同角度的头像速写练习，掌握同一人物不同角度头像的结构和透视变化，提高速写抓形的准确性。

学习速写同样要强调观察。首先并不在于快速地作画，而在于培养观察的敏锐性，在短时间内正确地抓住对象特征，把握和应用瞬间闪现的艺术表达手法来作画。这些都是学习速写所要追求的目的。

在学画人物速写的同时，必须多看看理论和技法书籍，基本掌握解剖、结构、透视、比例、构图等基础知识。尽量多观摩和欣赏优秀的速写作品，甚至多临摹不同风格的名家作品，从而尽快掌握和提高速写的技法和艺术的表现力。

以强而有力的线条对男性人像的塑造（达·芬奇）

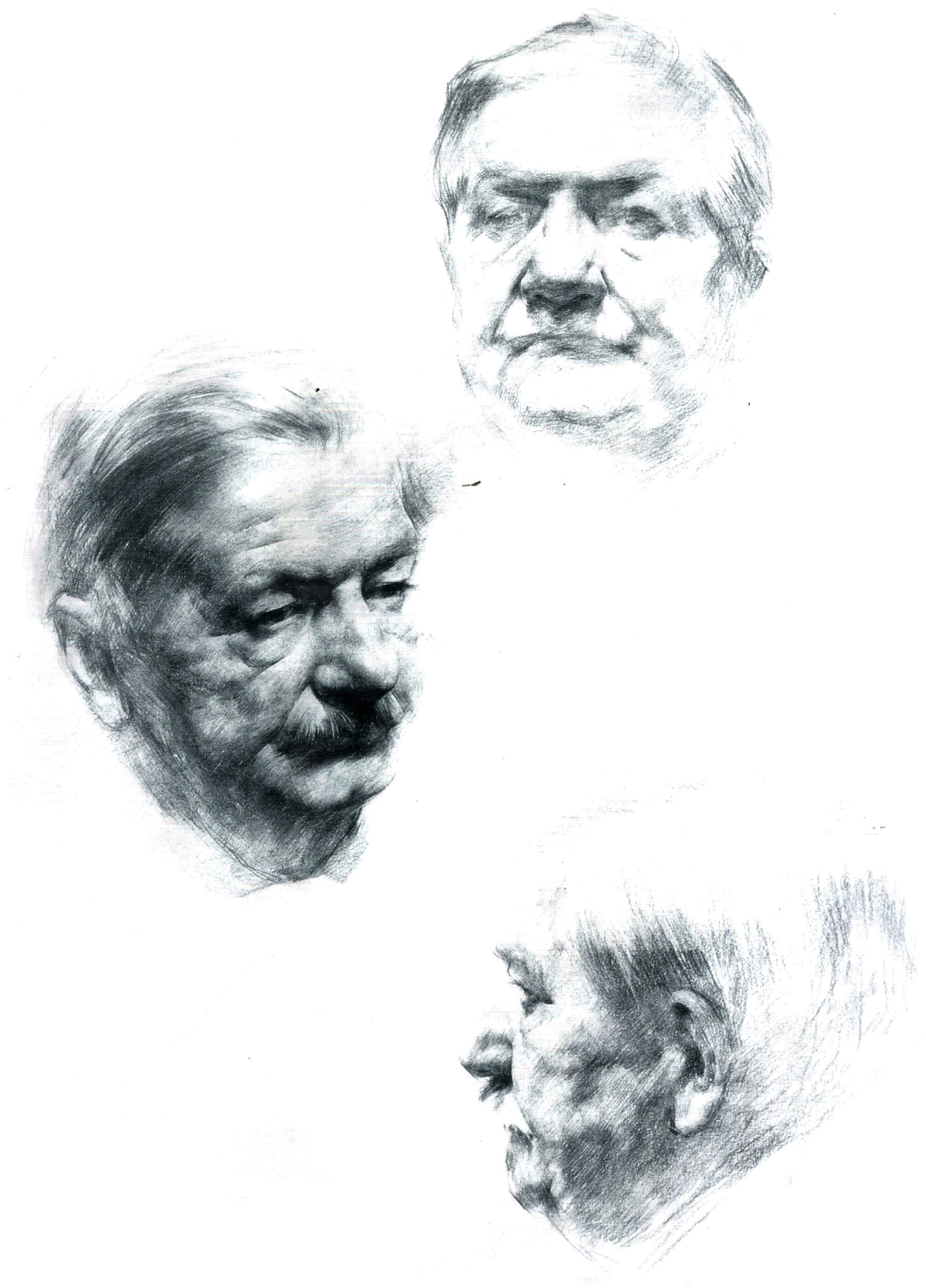
用飘逸和流畅的线条对女性人像的塑造（达·芬奇）

用轻松、流畅的线条刻画了法国少女的浪漫情调（徐芒耀）

用笔轻松流畅，线条虚实微妙，以大面积黑白对比，又以脸部细腻和衣着粗放的对比来处理画面，极具层次感和整体感（列宾）

多画同一人物不同角度的头像素描速写练习，提高速写抓形的准确性（俄罗斯列宾美术学院学生素描作品）

三、素描的工具和材料

1. 用 笔

- 铅笔：一般选择中华牌绘图铅笔，型号H、2H(硬性，一般用于刻画素描的细部，多用于画较深入的长期素描作业)，B、2B（硬度中性，一般用于素描的起稿，勾轮廓），3B、4B、5B（软性，一般用于画块面和明暗）。
如果画素描速写，则选择软性的铅笔为宜，也可选择专用的速写铅笔。
- 炭笔：炭笔分几种，一是木炭笔，类似一般的铅笔，就是笔芯为炭质（木炭铅笔炭质比较粗，多用于画速写）。二是炭精条（炭精条用时较为灵便，可竖着画，也可躺着画，颜色又特黑，适宜画较大幅面的速写）。三是柳炭条，它是用柳条烧制而成（柳炭条性松软，可画很细腻的感觉。但用柳炭条画画技术、工艺较为复杂，又因为柳炭条的附着力很差，作品不容易保存，目前很少有人使用）。
- 色粉笔：一般在素描中用白色粉笔居多，尤其在使用有色纸画素描时，主要用在画受光和高光部分。
古典画家也有用红褐色或结合其他颜色画素描的，如达·芬奇、鲁本斯、伦勃朗等大师。

2. 用 纸

素描用纸一般有铅画纸和绘图纸等。纸质比较坚韧，用橡皮擦后不易起毛为佳。还有专供专业用的素描纸，如康颂牌素描纸等，一般专业用纸价格较贵，初学者不宜使用。

画幅的纸张大小以4开用得最多，初学者在画简单的静物和石膏几何模型时，也可用8开的。待学到画半身或全身像时，则可用对开或全张的纸。

3. 橡 皮

橡皮有白色的绘图橡皮和塑料橡皮等等，都以擦时不伤纸质的为佳。

4. 画 板

在室内画较长期的素描时，一般宜用绘图板。因为绘图板平整，能画出很细腻的感觉。又因为绘图板能搁在画架上固定，画时很稳定。

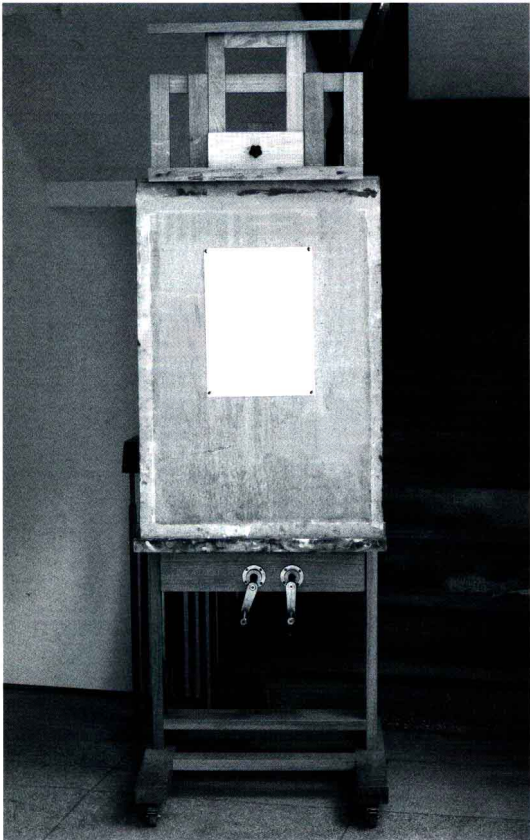
另有画夹，因携带方便（较大的画夹装有背带），专供户外写生和速写用。

5. 画 架

在室内宜用木制的画架作画。画架上的木夹可以依照作品尺寸大小而上下调节，中间偏下的把手可以旋转以调整适应你的高度。

6. 其他辅助用具

刀片、图钉、纸卷擦笔（擦抹素描层次时用，一般画者普遍用手指擦抹）等等。

画架

色粉笔

铅笔

木炭笔

柳炭条

炭精条

美工刀

纸卷擦笔

图钉

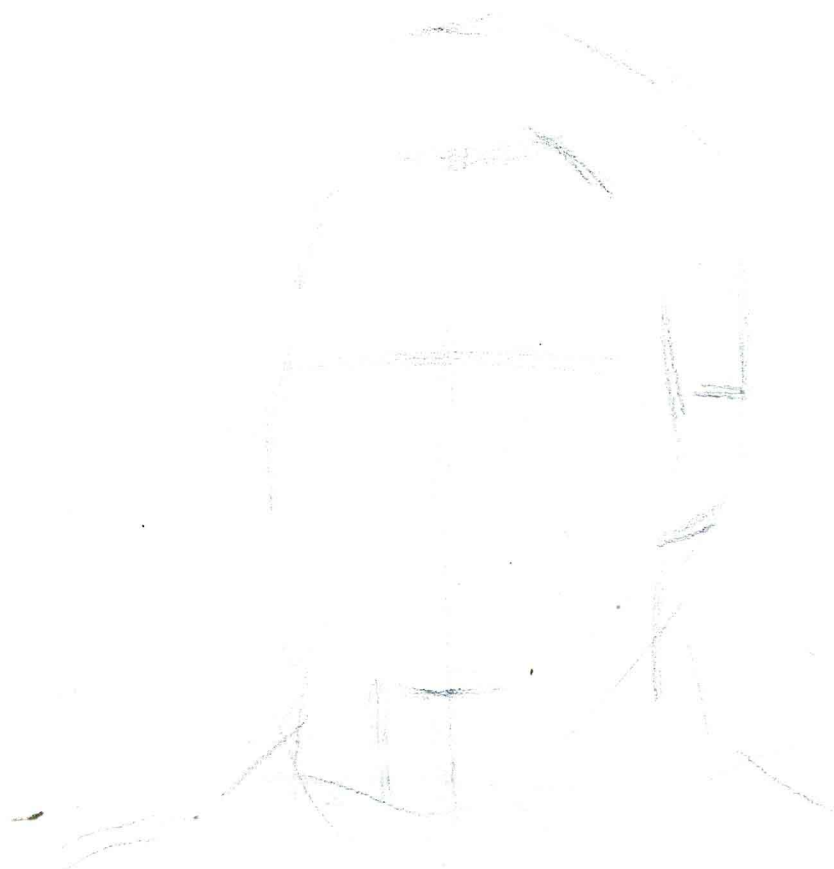

四、素描肖像写生示范 (男青年)

男青年的头部结构较明显，对初学者理解头部结构很有帮助。画前要注意男青年的特点，如皮肤饱满，五官轮廓清晰，眼睛明亮而有精神。绘画此幅作品时，就此抓住这些特征，用笔要肯定，强调结构和五官的刻画，特别是眼睛和嘴角的刻画，要表达男青年刚毅和朝气的神情。

● 绘画步骤:

1. 首先确定构图，用直线轻轻勾出头部大致轮廓，注意头部在纸面的位置比例安排。
2. 定出头部的中心轴线。定下眉弓、颧骨、颞骨、下颌以及眼、鼻、嘴、耳的基本位置，特别要注意它们之间的透视和比例关系。
3. 画出五官的基本结构和形状，基本确立画面整体安排。

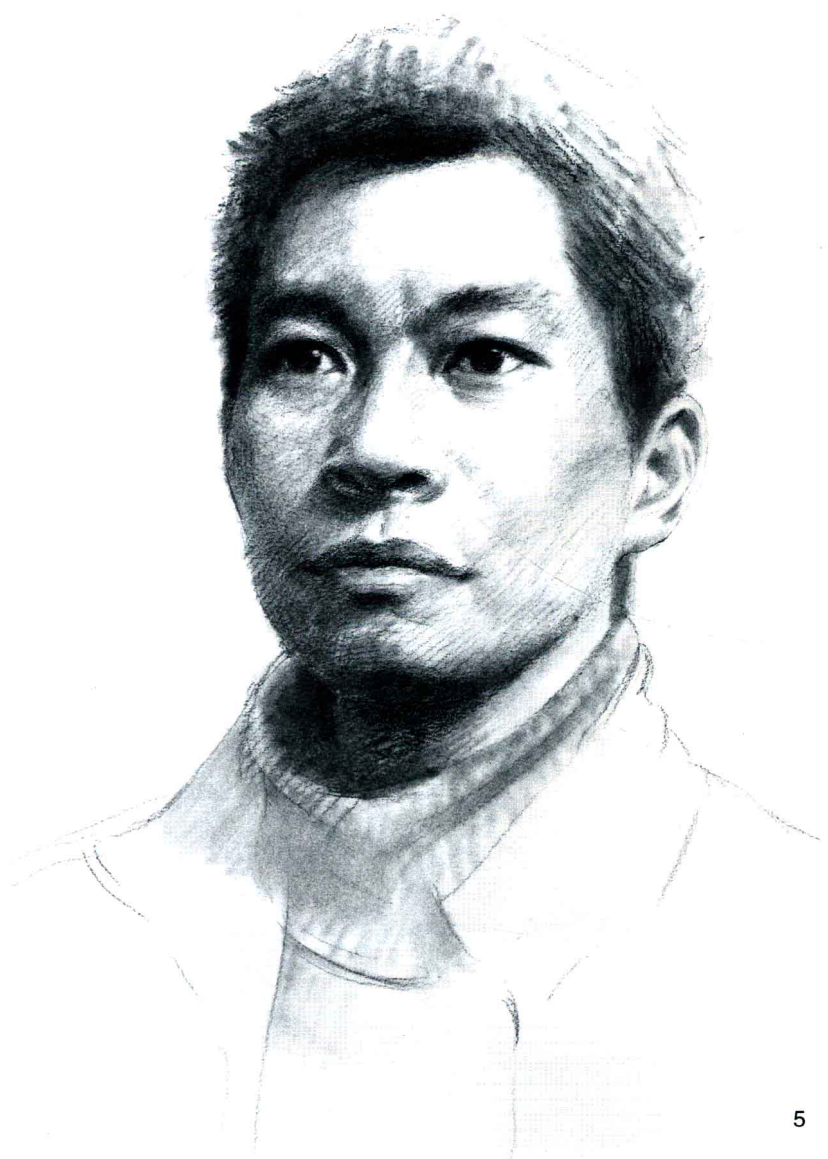
4. 要从形体出发，不受细节干扰，用柳炭条轻轻画出基本的头部体积，用纸卷擦笔擦出基本的明暗层次，注意受光面与暗部的比例关系。

5. 仔细描绘眼部，注意眼部的结构，要画得明亮、精神，画出青年人充满朝气的神情。

6. 仔细绘制鼻子、嘴部及下颌，要画得饱满，尤其要加强嘴唇和嘴角的刻画，嘴角往往能流露出人物的神态。

4

5

6

7. 加重头发的体积感，注意头发和头部交界处的处理。因人而异，头发有软性、中性和硬性等之分，要画出头发的质感。

8. 仔细描绘耳部，基本完成头部结构和明暗层次的描画。

9. 绘制毛衣及衣领，注意衣服的质感。

7

8

9

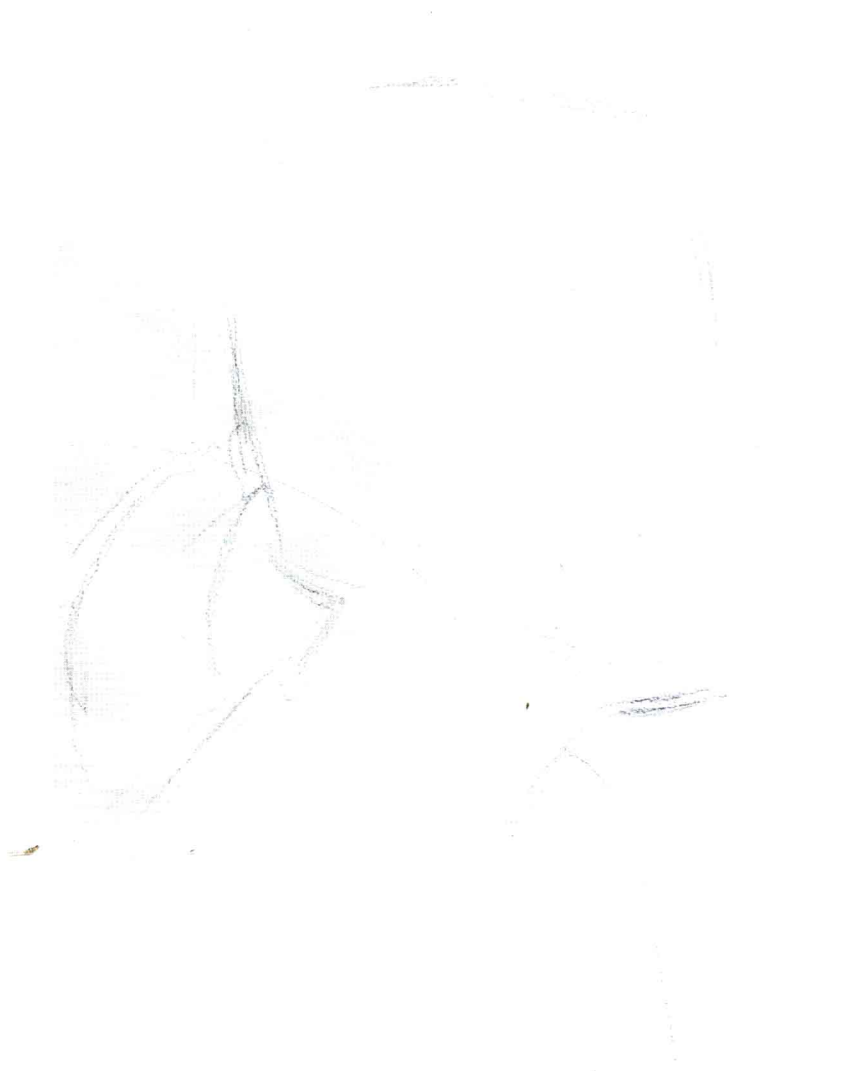

五、素描肖像写生示范 (女青年)

画女青年肖像较难，因为头部解剖结构不明显，很容易画空。所以在画前要注意女性的特点，如皮肤饱满而细腻，五官轮廓清晰，尤其是眼睛，大而明亮。画此幅作品时，用笔要细腻，加强五官的刻画，特别是眼睛和嘴角的刻画，需要表达少女向往和憧憬的神情，使整个画面丰富而饱满。

● 绘画步骤:

1. 定位，用直线轻轻勾出头部大致轮廓，注意头部在纸面的位置比例安排。
2. 定出头部的中心轴线。定下眉弓、颧骨、颞骨、下颌以及眼、鼻、嘴、耳的基本比例，特别要注意它们之间的透视关系，作基本定位。
3. 画出五官的基本结构和形状，基本确立画面整体安排。

1

2

3

4. 要从形体出发，不受细节干扰，用柳炭条轻轻画出基本的头部体积，注意受光面与暗部的比例关系。

5. 用纸卷擦笔擦出基本的明暗层次。

6. 加重主要结构的明暗层次，借助明暗调子修整轮廓和把五官勾得更准确。

4

5

6

7. 仔细描绘眼部，注意眼部的结构，要画得明亮，画出少女向往和憧憬的神情。

8. 仔细绘制鼻子、嘴部及下颌，要画得饱满，尤其是嘴唇和嘴角的刻画。

9. 仔细描画耳部及头发，画出头发的层次和质感。对整体明暗进行全面调整，在画皮肤明暗时用笔需微妙而细腻。

7

9

8