

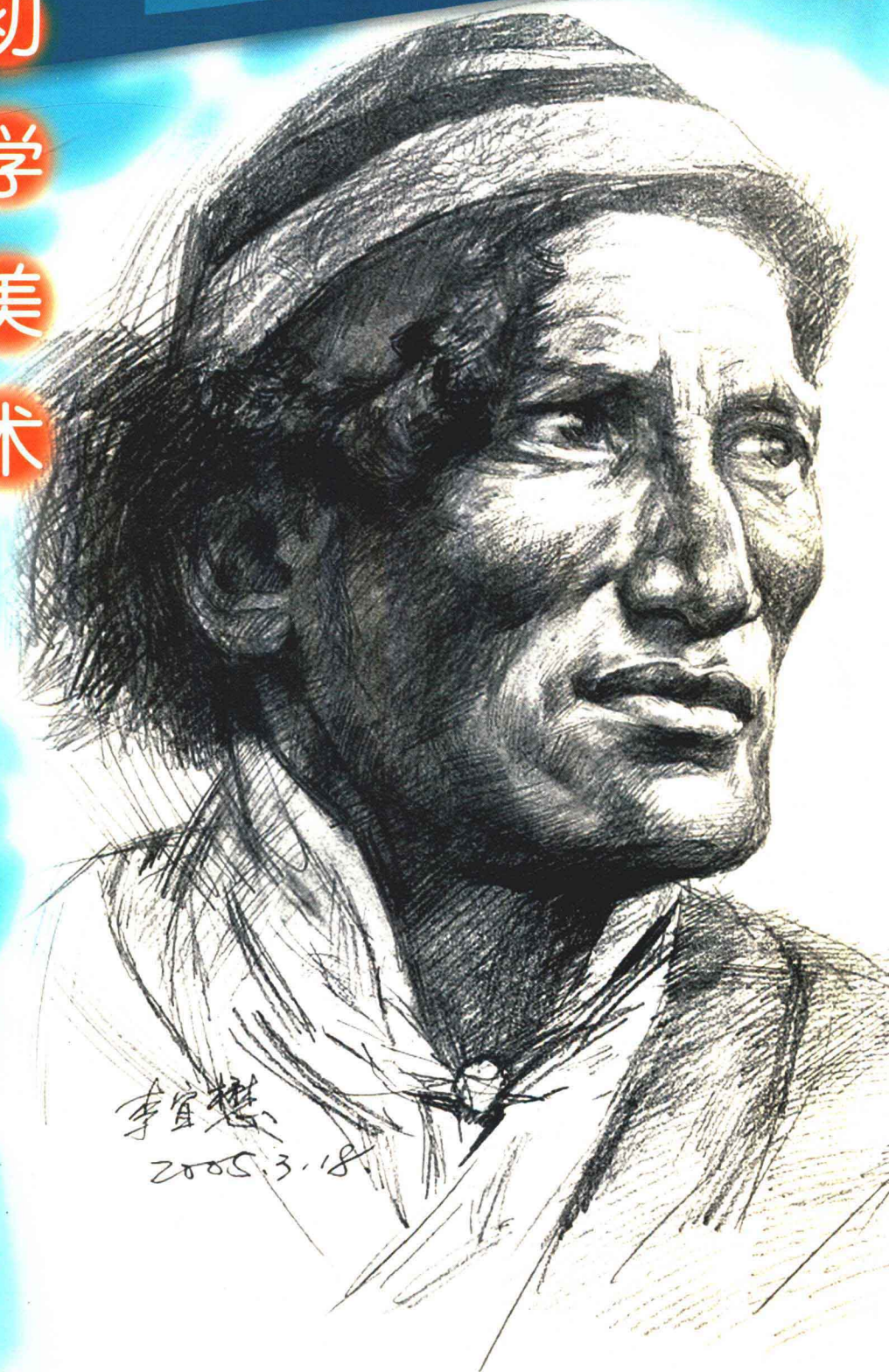
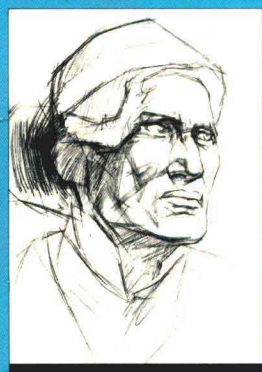
李宗乐 著

素描

(人物头像)

CHUXUEMEISHU SUMIAO

初
学
美
术

四川出版集团 四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描人像/李宗乐著. —成都:四川美术出版社,
2005.6

ISBN 7-5410-2468-6

I. 素… II. 李… III. 肖像画—素描—技法
(美术) IV. J214

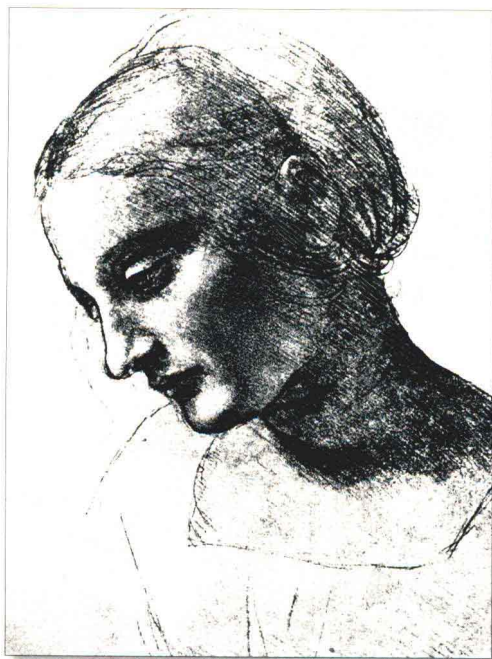
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第016085号

策 划: 何启超

责任编辑: 何启超

封面设计: 林雪红

责任校对: 培 贵

达·芬奇 作

初 学 美 术

素 描 (人物头像) 李宗乐 著

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社
(成都盐道街3号)

经 销: 新华书店

印 刷: 四川华龙装璜彩印厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2005年5月第一版

印 次: 2005年5月第一次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5410-2468-6/J · 1884

定 价: 8.00元

ISBN 7-5410-2468-6

9 787541 024689 >

李宗乐 1949年生，四川成都人。1969年毕业于四川美术学院附中，1982年毕业于四川美术学院绘画系版画专业。现为四川教育学院美术系副教授、中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、四川教育学会美术教学专业委员会顾问。主要从事高等美术教育和美术创作，主授绘画基础课和版画教学。其美术作品多次参加全国、省的美术作品展览并赴英国、德国等地展出。曾获四川省首届版画节“金牛奖”、纪念中国人民抗日战争胜利五十周年四川省美展“一等奖”、首届少数民族文艺基金奖“二等奖”及多次优秀作品奖。

清凉世界（木刻）

李宗乐 2004

新装（套色木刻）

李宗乐 1986

目 录

编 者 的 话

现代教育认为,学习美术能培养青少年的形象思维及动手能力,能使他们的观察力、想像力、创造力得到全面发展和综合提高。21世纪是一个充满着挑战与机遇、竞争与发展的新世纪;是一个知识经济的世纪。青少年是祖国的未来,是新世纪的主人,新世纪需要高素质的人才。此套丛书为期望通过学习美术提高自己综合素质的青少年提供了一个正确、循序渐进的学习途径。当你在绘画的过程中,感受到自己逐步提高了在生活中发现美、表现美以及创造美的能力时,你将会充满信心地面对生活、面对新世纪。

本书所介绍的人物头像素描,是学习美术的一个重要内容。学习人像素描需要遵循一定的学习规律和学习方法。本书着重从人物头像的形体结构等方面,教会初学者运用正确的认识方法和表现技能描绘刻画人物形象,为进一步学习美术奠定良好的基础。

一、素描的基本概念	2
1. 素描的含义及作用	2
2. 素描的分类	3
3. 几个重要的观念	5
4. 立体造型的基本规律	7
二、素描学习的方法和环节	10
1. 解决认识方法	10
2. 学习表现规律	10
3. 掌握造型法则	10
4. 勤于艺术实践	10
三、人像解剖与形体结构	12
1. 头骨和肌肉	12
2. 头部的形体结构关系	13
3. 五官在头部的比例位置	14
4. 头部的块面结构分析	14
5. 五官的造型特征	15
6. 头像五官的透视变化	15
四、人像写生的表现方法	17
暗表现	17
线造型	18
3. 线面结合	18
五、人像写生步骤	19
1. 构图定位	20
2. 分析结构	20
3. 塑造形体	21
4. 整体调整	21
六、人像素描赏析	22

一、素描的基本概念

1. 素描的含义及作用

素描,从中文字义上讲,“素,朴素、单色也”。英文为drawing/sketch,前者有画、绘图之意,后者有草图、绘制草图及速写的意思。一般来讲,素描是一切造型艺术(包括设计艺术)的基础,好的素描作品具有独立的艺术价值。素描的任务概括起来讲,一是训练造型能力,二是培养审美趣味和观念。造型能力的提高是在解决认识的基础上依赖于技法训练,有一整套方法和过程,并且这种方法与过程乃至结果都是直观、显现的,教与学的可操作性都

很强;而审美能力的提高却是潜移默化的。这不仅因为素描中所涉及的比例、均衡、节奏、和谐以及完整性等特质要求均和美学法则有关,而且素描学习过程中用以写生的石膏像,往往都是古代雕刻艺术的典范之作,学生学习的过程也是体悟美的感受和法则的过程。此外,学生也能从中得到锤炼作画的专注性、坚韧性和灵动性。从这种意义上讲,素描教学就不单是一种技法能力训练,而是一种艺术综合素质的基本训练。

拉孔(石膏写生)

李宗乐 1993

大力神(石膏) 莱西普斯(希腊)公元前4世纪

2. 素描的分类

(1) 素描按照表现的角度可以划分为:

全因素素描: 即全方位表现对象, 包括结构、光影、质感、量感、空间关系等, 立体、真实、全面地表现对象。

结构素描: 着重表现对象的解剖结构和形体结构关系, 强调对象的本质特征。

精细素描: 强调精确入微, 在准确构架基本形体的基础上着力于微观表象的精确描绘, 类似于超级写实。

创意素描: 采取夸张、联想等手法强调和深化对象的本质特征, 带有强烈的主观意象表达。

男人头像 (俄)

——全因素素描

男青年 钟长清作

——结构素描

(2) 素描按照功能来划分又可分为:

绘画素描: 包括表现性素描和速写, 以造型表现结合情感表达为宗旨。

设计素描: 包括设计作品的结构和意向描绘, 绘画草图也可归为设计素描。设计素描可以理解为结构素描和创意素描的综合表现。

研究性素描: 带有某种明确探究目的的素描。一般美术院校学生的课堂习作多属研究性素描, 如解剖石膏像写生、分面石膏头像素描等。

表现性素描: 带有作者强烈主观感受和情绪表达的素描作品, 一般具有独立的欣赏价值。

速写：在较短的时间内，以极简练概括的笔触迅速地将对象的主要特征或作者对对象的主要印象、主要感受捕捉和记录下来。

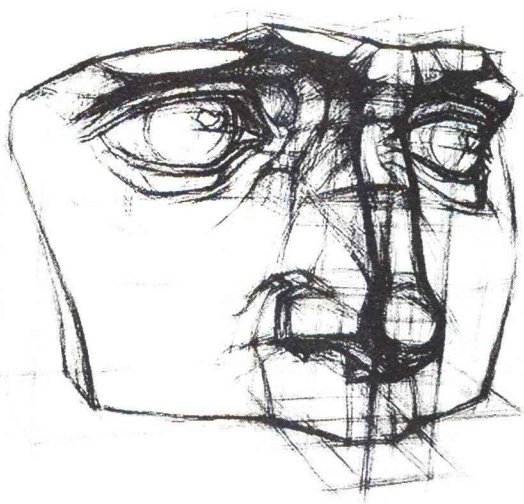
以上只是大致的分类，有些界定可能相互交叉。

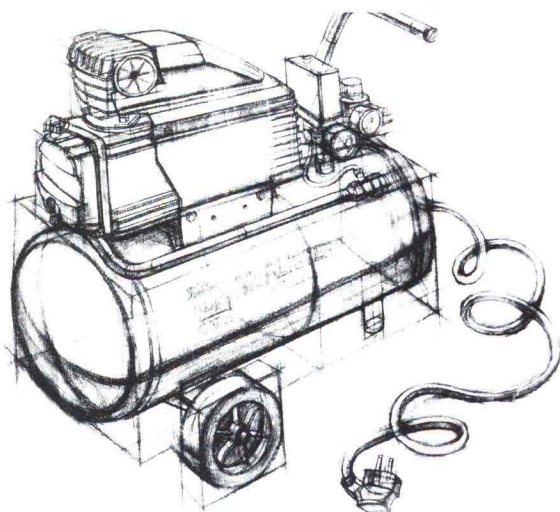
里奇夫人 沙金（美）——绘画性素描

死亡的呼唤 柯勒惠支（德）——表现性素描

大卫石膏局部（学生作品）——设计素描

电机（学生作品）——设计素描

羌寨阿妈 (钢笔速写)

李宗乐

老人 (铅笔速写)

李宗乐

3. 几个重要的观念

相对地表现对象 不能把生活等同于艺术，绘画艺术是一种精神产品，它有自己独立的艺术规律。艺术贵在似与不似之间。画家不是照相机，绘画作品是生活自然在画家头脑中反映的产物。去粗取精、

去伪存真，即所谓“源于生活、高于生活”。绘画追求的艺术效果应做到既与客观对象相适应，又与客观对象保持着相对的独立性。这是绘画艺术的基本法则。

印地安人

菲钦 (俄)

自画像

柯勒惠支 (德)

结构观念 所谓结构,从字义上理解就是结合与构成,是指物象的结体组合关系。结构包含两个方面:内在的解剖结构和外部的形体结构。解剖结构(譬如人体内部的骨骼、肌肉)是决定外部形体的基础;而形体结构则是体现形象外部框架特征的结合方式与构成关系。在素描造型中,结构关系应视为物象的本质属性,准确地抓住结构就抓住了对象的本质特征。

农妇(木炭条)

钟长清

形体观念 形体,是在一个统一体中包含了两个概念。形,指外形、形状;体,即体积,寓示着占有三度空间的立体关系。二者应是有机结合的关系,是一个问题的两个方面,相辅相成,互为依托。

自然界中万物的形体构成往往是纷繁复杂

的,有形体就有结构,但不一定感觉到形体就能理解和把握好结构。因为对结构的认识有一个由表及里、从里到外的分析过程,同时还得遵循一定的认识方法和表现规律。图1、图2是一幅从内在的骨骼解剖关系入手认识和表现人像形体特征的素描作品。

图1

图2

素描人像写生的两个阶段(俄)

4. 立体造型的基本规律

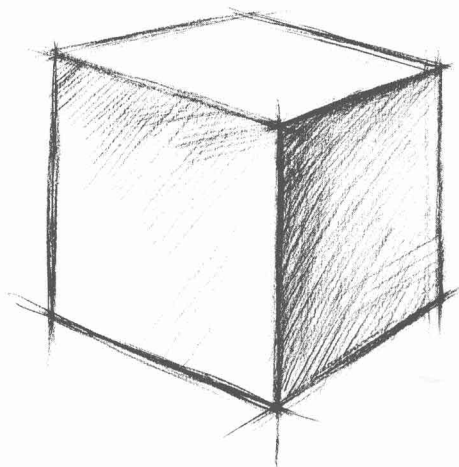
(1) 形体的转折关系

绘画中表现任何一个单位形体，都是分析从左到右的面和从上到下的面的转折关系，这是立体造型的基本任务。

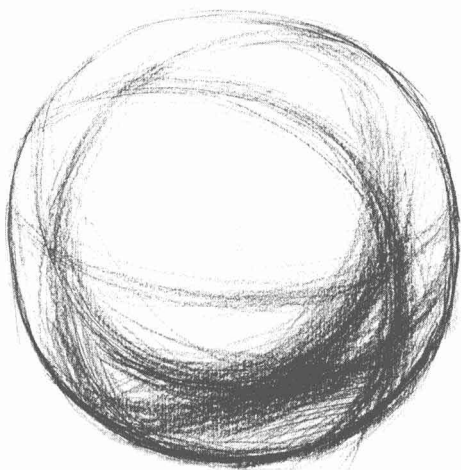
关于结构线：不同的面与面之间的转折关系以相应的结构线来体现。自然界中方和圆是构成万物形体的基本元素。在方形中任何两个相邻的面之间的组合关系都呈平面转折关系，因此方形物体的结构线在素描绘画中可以概括为“平面转折结构线”。这种结构关系呈现一定的角度，是一种硬性转折，相对固定和静止，因此一目了然，容易捕捉；圆球

体的结构线则是相对游移变化的，视光线和观察角度而变化。从构成球体框架的角度来说，地球仪上的经纬线、圆形灯笼的骨架、绕毛线球的线路变化等，都恰似圆球体的结构线。而且都是依照球体过渡性的变化规律从上到下、从左到右呈现一种多变的弧形交叉结构关系，我们就把球体的结构线姑且叫做“弧形交叉结构线”。

因此，在造型表现中，“平面转折结构”和“弧形交叉结构”应该是一切物体最基本的结构特征。

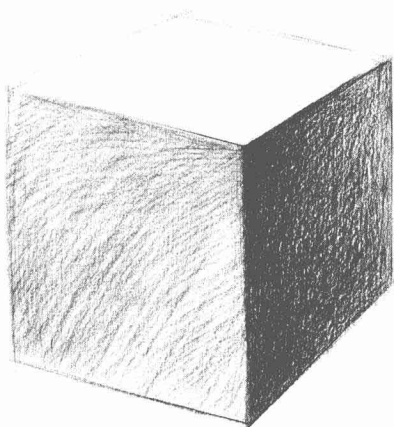
平面转折结构线

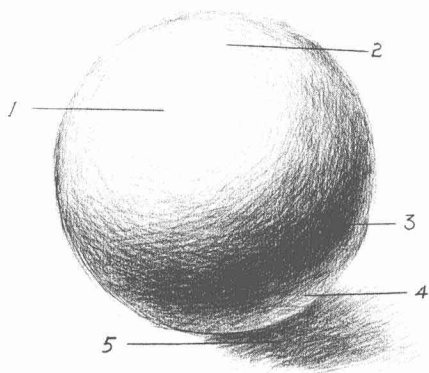
弧形交叉结构线

关于三大面五调子：三大面五调子是概括表现形体的基本手法。从整体而言，任何三维形体从特定的角度都可以归纳为三个大面，古人画论中的所谓“石分三面”，讲的就是这个道理。五调子则是三维形体因光线变化呈现的明暗对比关系，是充实细节和表现体积感的手段，和中国画论中的“墨分五色”相似。三大面代表整体关系，在一定的光

线角度下往往可以归纳为黑白灰的对比关系；五调子体现局部的细节变化，在色调上表现为高光、过渡灰色、明暗交界线、反光灰色和投影五个色调层次的梯度变化。无论局部色调如何变化都应该统一在三大面构成的黑白灰总体关系中，这就是绘画中从整体到局部再回到整体的原则。

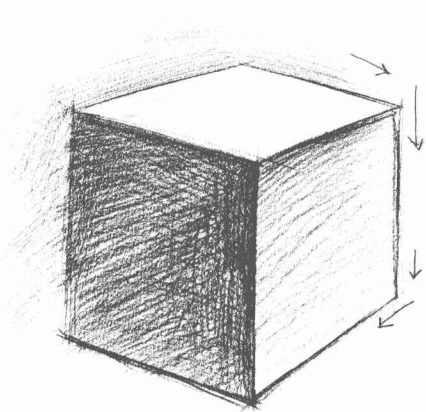
三大面 (黑白灰)

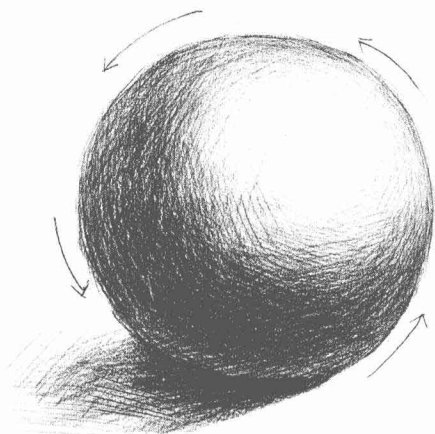
五调子: 1.高光 2.灰色 3.明暗交界线 4.反光 5.投影

明暗的转折和过渡: 在素描中处理明暗关系, 应注意根据不同的形体采取不同的方式。根据方和圆是基本形体元素的道理, 可以将物体明暗变化归纳为两种基本的处理方式, 即明暗转折和明暗过渡。转折属于一种硬性变化,

是一种突变, 有明确的明暗交界线; 过渡则是一种柔性的渐变关系, 黑白层次的变化呈连续性的递增或递减。初学者往往由于对形体特征观察理解不够, 容易混淆两种黑白处理关系。

明暗的转折关系

明暗的过渡关系

空间关系的表达: 绘画空间包含两个方面的意义。一为形体空间, 指物体各部分所占据的空间位置(上下左右前后)、物体与物体之间的前后远近穿插关系以及物体形状远小近大的透视关系; 二是色彩空间, 也就是色彩透视关系。由于空气微粒被光线照射后的影响, 人们在视觉上反映为: 同一物象在不同的距离内会产生基本色调变化, 一般地说

是近者清楚、远者模糊; 近者对比鲜明、远者灰暗柔和。在素描上具体体现在黑白层次、调子光影的对比关系上。形体是物象本质, 是基本的客观存在, 是画面上表现空间起决定性作用的东西。而色彩空间则是视觉表象, 尽管也是某种客观因素造成的, 但却是从属于前者、依附于前者的。

妇女肖像（奥地利） 埃贡·席勒

自画像（法） 库尔贝

（2）表现上的分寸感与对对象的再创造

画家通过认识、分析、理解、判断，把对象“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”进行再创造，这是任何形而上学的机械反映论所无法企及的。这是因为，物象的外在表象是可视的，捕捉它并没有太多的困难。而物象的本质则往往是内在的、深藏的、是不能以简单的直观去认识的。要发掘对象的本质并在绘画中较为准确地把握它就要艰苦得多了。在我们进行素描基础训练的过程中，

对于学生来讲，这一阶段的工作必须花最大的力气去认真解决，才能为进一步深刻而自由地表现对象打下扎实的基础。

我们对所描绘的对象作了大量的观察、分析和理解工作之后，在表面上表现出来的效果如果和对象取得了基本的一致（不是完全的一致），较好地反映了对象的本质特征，这幅素描就算是基本上完成了。

头像（炭精条） 菲钦（俄）

女青年（木炭条） 钟长清

二、素描学习的方法和环节

素描学习的基本方法是写生，循序渐进、由浅入深，这是毫无疑问的。关键是要通过深入分析、研究形体结构关系，使学生最后获得较为主动地运用一定的造型技法去把握和表现对象本质特征的能力。学习的基本环节大致如下：

1. 解决认识方法

解决形体结构方面的认识和把握。除了涉及构图要求、基本形的归纳、比例和透视关系而外，最重要的是培养观察和认识方法，学会透过现象看本质。就绘画而言，形体是表象，结构乃是本质，画素描就意味着画结构。一般人面对形体看到的仍然是形体，而画家面对形体看到的是结构。要强化结构观念，理解结构规律。由一般形体观念上升到结构观念，这是认识上的第一个飞跃。

2. 学习表现规律

学习并掌握表现形体结构的基本方法，包括前面谈到的“平面转折结构线”、“弧形交叉结构线”、结构线与色调光影的关系等。由认识规律到基本上掌握相应的技法规律，这是学习上的第二个飞跃。

3. 掌握造型法则

将学习中的认识规律、表现规律总结为立体造型的法则，并化为下意识的绘画表现行为，建立一种“既与客观对象相适应，又与客观对象保持相对独立性的画面规律”。这是学习上的第三个飞跃，即完成了认识和表现上“从必然王国到自由王国”的过渡，才算达到了学习目标上的较高境界。这是从素描学习的进程和理想目标来谈的。

4. 勤于艺术实践

还有一个容易被学生忽略而又绝不能够忽略的问题，就是课内课外学习结合的问题。同学们往往以为单靠课堂上那点教学时间和教学内容就能够解决学习上的全部问题，实际上是远远不行的。课堂上规定的教学时间和教学内容只是最基本的量，只是提供教师教授基本知识和与学生互动交流的基本保证，学生的课堂习作也只是在教师指导下按照教学要求进行的基本实践。学生在接受必要的、严格的课堂训练的同时，或多或少会使个性和才情受到一定程度的压抑。要解决这个矛盾，要使课堂上获得的基本知识和技能得到巩固，并使自己的个性和才情得到释放和发展，唯一行之有效的办法就是坚持大量的课外短期作业——画速写。

喝咗酒 (速写)

李宗乐

学习上必须经过量变到质变的过程，大量的课外速写不仅弥补了课堂训练的不足、强化了艺术敏锐性，而且拉近了艺术与生活的距离。学生在巩固、完善绘画技

能技巧的同时，也积累了大量生活素材，为创作和设计打下了基础。因此，重视并长期坚持画速写，将终身受益。

老农 (速写)

李宗乐

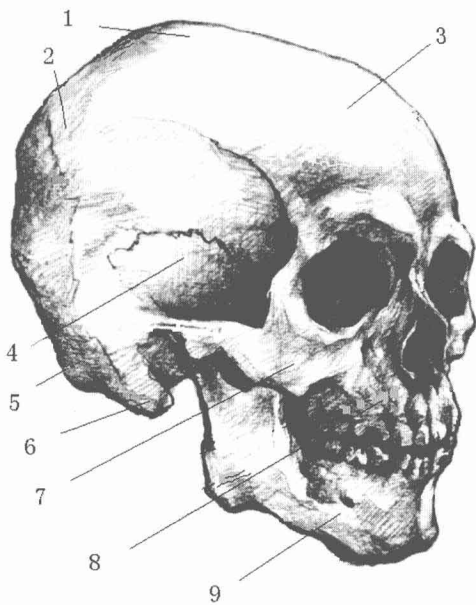
老人 (速写)

李宗乐

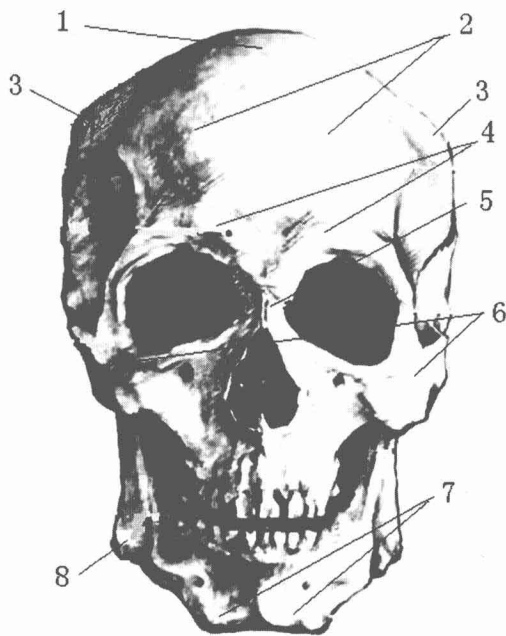
1. 头骨和肌肉

人的头骨是头部造型的基础，主要由颅脑和颜面部分组成。颅脑部分包括额骨、颞骨、顶骨、枕骨；而颜面部分则是由眉弓、颧骨、鼻骨、上下颌骨等组成。

头骨中的高点是造型的基本点，这些高点主要有头骨顶点、额丘、眉弓、鼻骨、颧结节、颞隆起、下颌角、颞骨乳突、头角隆起。除头骨顶点外，其余顶点都呈对称分布。这些点是寻找与确定头部基本形状与体积关系的基本点。

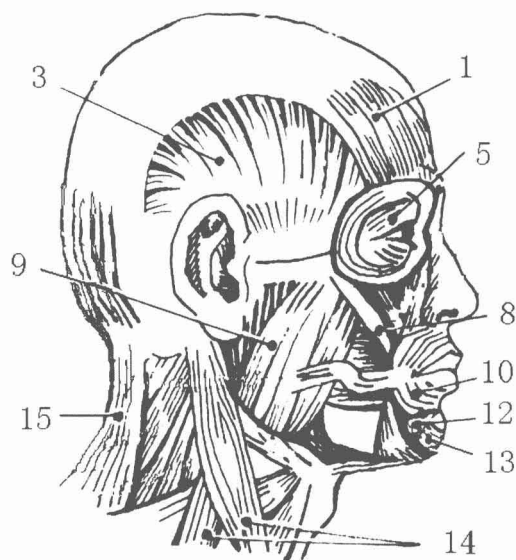
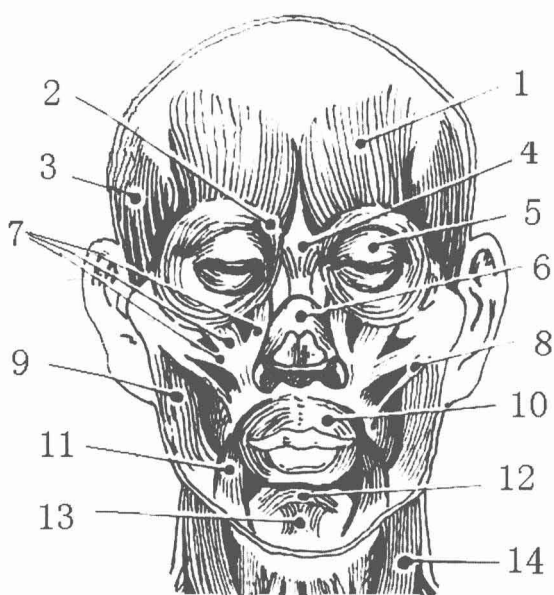

1. 顶骨 2. 头角 3. 额骨 4. 颞骨 5. 枕骨
6. 颞骨乳突 7. 颧骨 8. 上颌骨 9. 下颌骨

1. 头骨顶点 2. 额丘 3. 头角 4. 眉弓
5. 鼻骨 6. 颧骨高点 7. 颞隆起 8. 下颌角

画人像首先要了解人物头骨的主要解剖关系，必须记住主要的骨骼名称和头骨高点位置。除此之外，还应该记住对造型起主要作用的面部肌肉名称。头部肌肉主要包括额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颧肌、咬肌、口轮匝肌、唇三角肌、下唇方肌、颊肌等。肌肉是刻画对象表情和神韵特征很重要的因素。

头部主要肌肉名称

1. 额肌 2. 皱眉肌 3. 颞肌 4. 降眉间肌 5. 眼轮匝肌 6. 鼻肌 7. 上唇方肌
8. 颊肌 9. 咬肌 10. 口轮匝肌 11. 唇三角肌 12. 下唇方肌 13. 颈肌 14. 胸锁乳突肌

2. 头部的形体结构关系

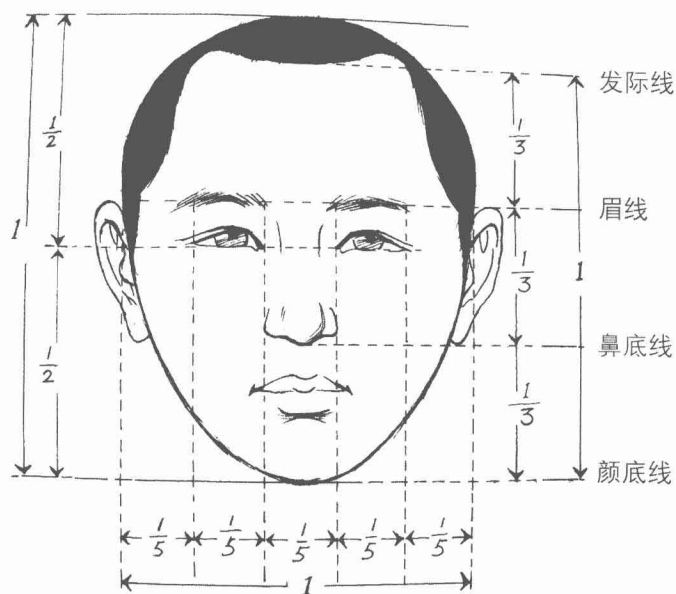
人的头部形体基本上是由颅脑部分的球体关系和颜面部分较为复杂的方体结构组成的复合形体。体现形体结构的基本要素是点、线、面。面是指形体上不同方向的组合面，线是指面与面之间的转折线，点则是指三个以上的面在形体组合上形成的交叉点。头部的形体结构是基于对头部解剖结构的充分理解后对头部外部形状的几何化归纳，即所谓基本形。前面所述各个头骨高点对于认识和表现头部形体结构有十分重要的作用。

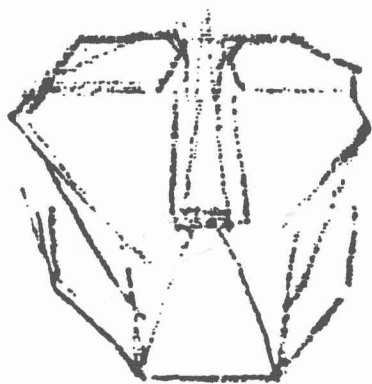
(右为高尔基石膏像结构写生 李宗乐1978)

3. 五官在头部的比例位置

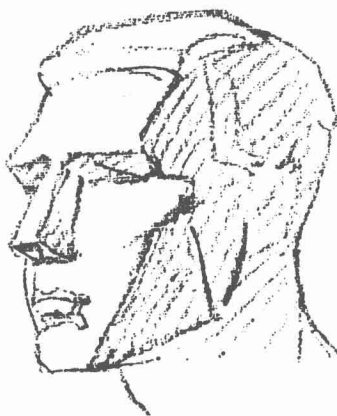
从头顶到颌底的二分之一处是眼底连线；额头发际线至颌底划分为三等份，第一等份的下线位置是眉毛中段（或称眼眶下沿），第二等份的下线位置是鼻底部分；嘴角的高度在鼻底至颌底的三分之一处；两内眼角之间的距离相当于一只眼睛的长度，外眼角至头部边沿亦相当于一只眼睛的长度。所谓“三庭五眼”就是这个意思。

4. 头部的块面结构分析

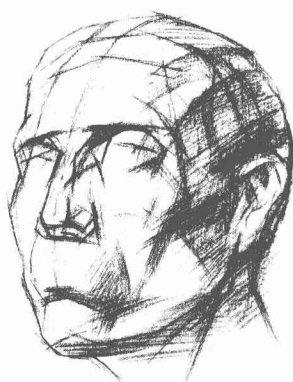
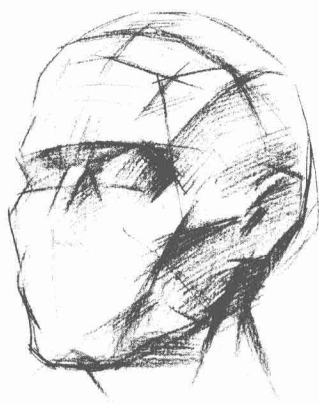
(1) 正面

(2) 半侧面

(3) 侧面

由整体的形体结构分析逐步进入局部的形体结构分析，是一个循序渐进的过程。