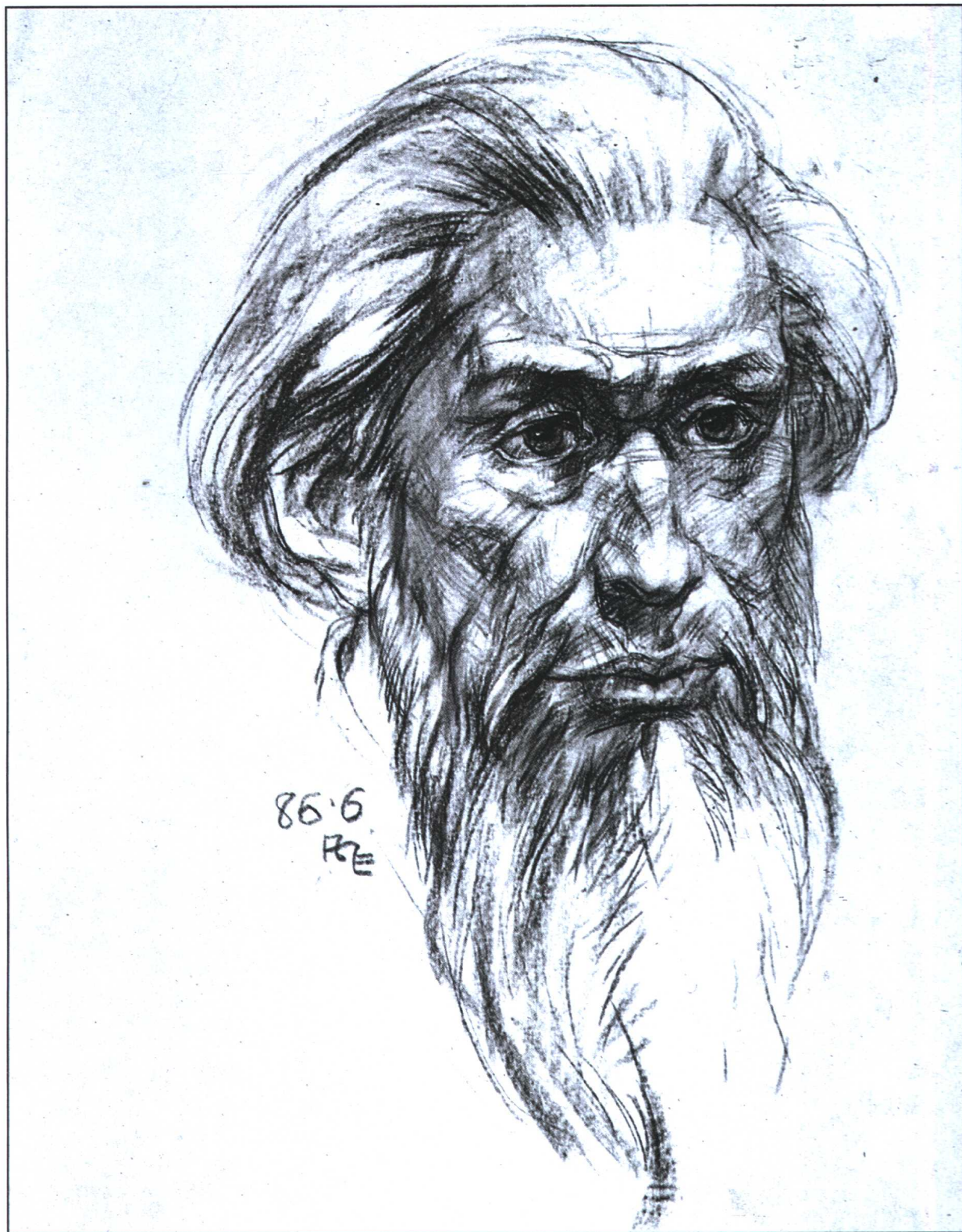


素描

3

美术技法丛书(中级班)

上海画报出版社



编者的话

本教材是根据《全国学校艺术教育总体规划》的精神在市文化局、市教委领导的直接关心指导下编写的。目前已经面市的有：绘画四册、素描二册、色彩一册、国画一册、书法篆刻一册；即将面市的有：素描一册、速写一册、欣赏一册。

《素描》第三册是中级教材，适合中学生使用。素描是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察、分析、表现能力和审美能力的重要绘画形式。

本教材从素描的概念、内容、要求以及观察分析方法和作画步骤等规律出发，根据中学生学习素描的特点，主要通过图例和文字着重对头像结构、比例和特点进行较深入的分析，给中学生学习素描头像写生提供指导。本书对中学生报考美术类中等专业学校有实际指导意义。

为了形成小学高年级、初中、高中一个完整的素描教材系统，我们已开始编写《素描》第四册，面向高中学生。将对高中学生报考美术类大学有实际指导意义。



每个人都具备艺术的天赋,只是你没有挖掘而已,当你拿起笔画第一张画时,自信和才能就会展现出来。



96.2 凡飞
《自画像》

凡 飞

一切空想莫如于实践,收获与勤奋从某种意义上说是同一概念。



96.3 晓炜

季晓炜



高生辉

目 录

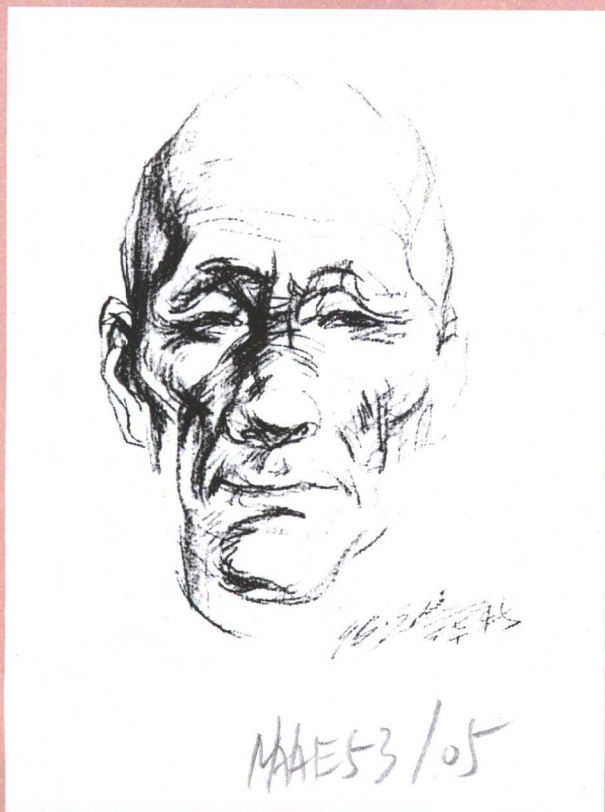
人像素描要述·····	1
观察与理解·····	2
比例·····	3
透视·····	4
辅助线运用·····	5
仰视·····	6
俯视·····	7
运动与透视·····	8
解剖结构·····	9
作画过程 ·····	12
人物写生 ·····	14
形体与结构 ·····	18
五官的结构与表现 ·····	20
五官与脸的关系 ·····	27
线条与明暗 ·····	28
人物写生 ·····	32
男女老幼的表现特点 ·····	34
半身像素描要述 ·····	38
分析与理解 ·····	39
人物运动变化规律 ·····	40
作画过程 ·····	42
人物半身像写生 ·····	44
分析与理解 ·····	45
明暗与线条 ·····	46
手的解剖与结构 ·····	48
人物半身像写生 ·····	50
范例 ·····	51

人像素描要述

从概念上去理解素描的含义,或许我们能很快地接受。但如果经过一个阶段基础素描的训练,积累了一些实践经验,似乎仅从“素描是单色绘画的总称”这个含义去理解,就会觉得很不够。所谓素描,不单是指一种最基本的描绘方式,更重要的是指通过最基本的描绘方式,掌握和运用造型规律来表达我们对生活的感受。它包括观察方法、表现手段和与之相关的知识,如透视与解剖等。从这个意义上去理解素描,我们就能体会它是“一切造型艺术的基础”的真正内涵,就便于开阔我们在空间上认识事物的视野,从而进入有个人直观感觉与理性认识交汇的基础训练。

人物肖像是素描绘画中重要的科目之一,它与前期的石膏人像训练既有内在的联系,又有区别。两者都在素描训练中探寻造型的规律,提高观察能力和表现能力。但人物肖像不是停留在一般意义上的造型训练,而需要深入反映人物形象的个性特征、精神面貌和所体现出来的时代气息。初学者在刚开始作画时,往往是着眼于具体的画法,拘泥于细节变化而忽视其所显示的内在本质。为此在整个训练过程中,我们要以感觉与分析、整体与局部的综合来培养自己的绘画意识,提高自己的作画能力。前辈艺术大师的素描人物作品具有丰富的生活内涵,充满了艺术魅力,为我们展示了他们真挚的生活感受和精湛的描绘技巧。从中不难认识到,素描人物肖像的学习是我们从教室走向生活的开端。

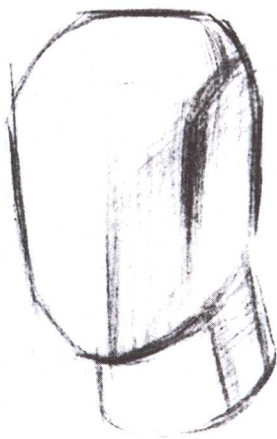
然而,当迈开第一步时我们便会感到艺术追求的艰辛,但只要走得踏实,收获就会随之而来。



观察与理解



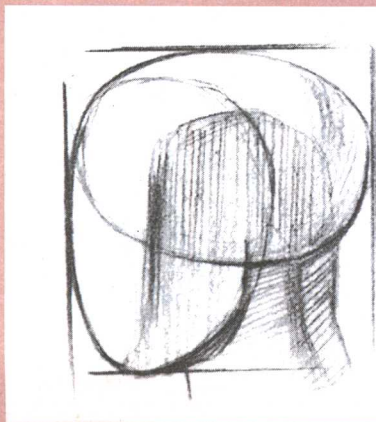
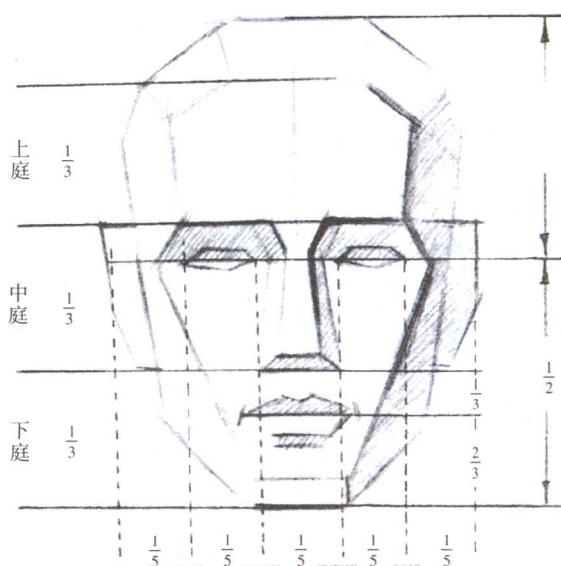
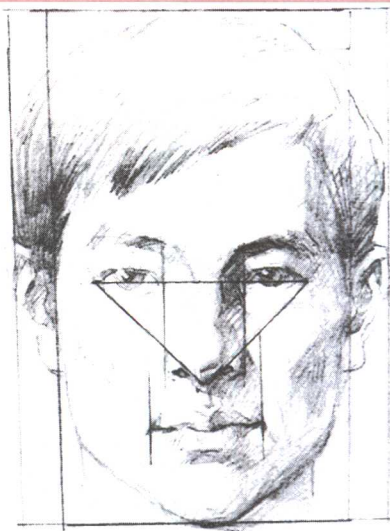
画人物肖像,首先碰到的是观察问题。我们应该注意,观察和看见或者一般的看,这两者是有本质区别的。“看见”,仅仅是某样事物进入人的视线,而观察则是具有对某一对象进行研究、分析和有目的的注视。所以“看见”或“一般的看”是被动的,而观察是主动的。如何观察?正确的方法应该是从大的空间形体及特征着眼,以把握对象各部分之间的关系。初学者一定要掌握正确的观察方法,因为正确的理解和丰富的表现是以正确的观察为前提的。



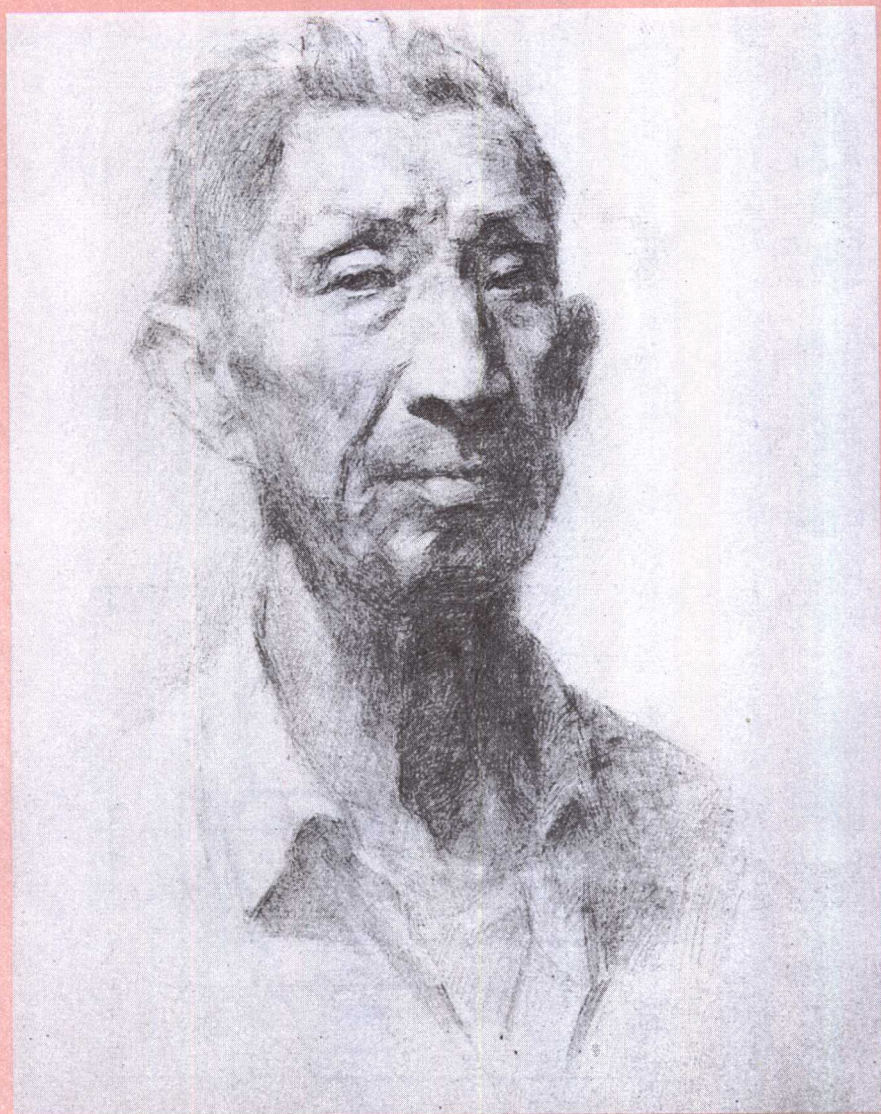
比 例

比例：任何事物都存在于一定的空间形式之中，在空间中都有各自特定的长、宽、高，而长、宽、高相互之间的关系，就是比例。人物的头部及五官也是如此。我们通常把头部的五官比例位置归划为“三庭五眼”。“三庭”，即从发际到下颏分为上庭、中庭、下庭三等分；“五眼”即从正面看脸的宽度(两耳间)等于五个眼睛的宽度。再从侧面看，外眼角至耳朵的距离大体等于外眼角到嘴角的距离。这些是五官比例的一般规律，作画时要根据客观对象的特点运用其规律。

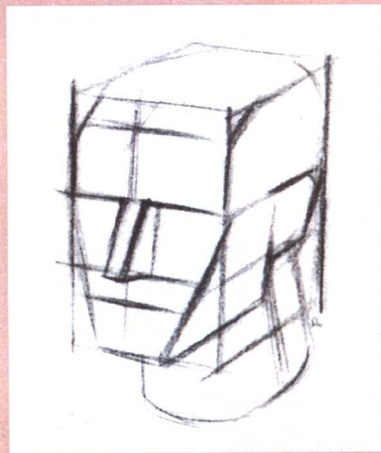
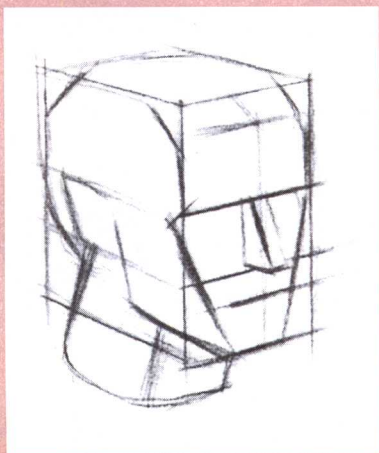
人的五官一般都是左右对称的，观察和表现五官时必须从它们之间的关系出发，联系起来考虑。



透 视

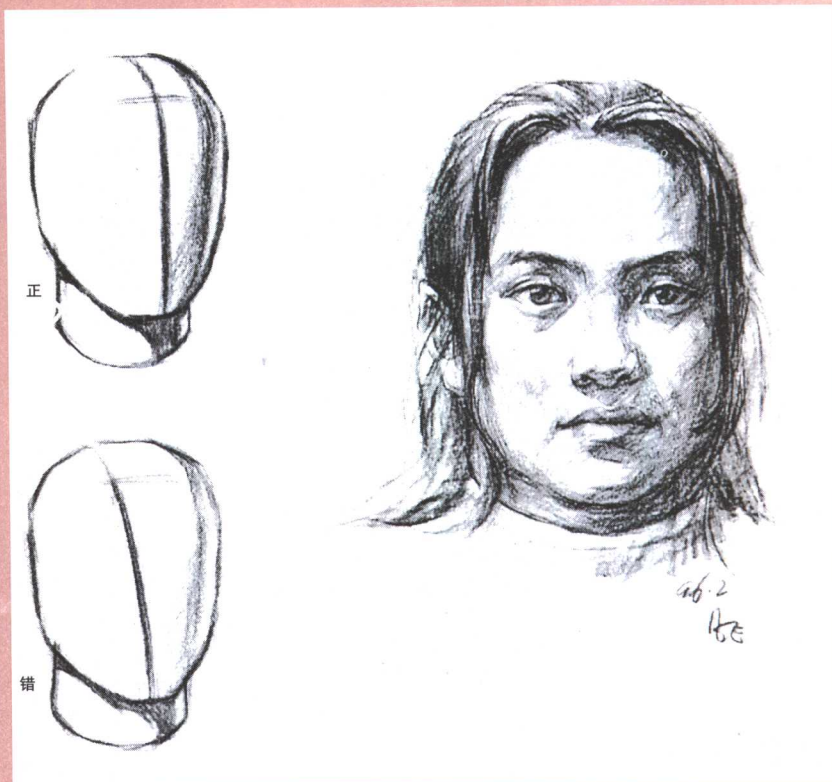


由于选择作画的角度不同，人物头像会产生视觉的变化。为了更好地把握对象就要注意头像变化的透视规律。首先要确定中心线的位置变化，它决定了头部的运动方向；其次要确立眼睛一条直线、鼻底一条直线、两嘴角一条直线的透视方向。这样就可以掌握人物头像的变化态势。



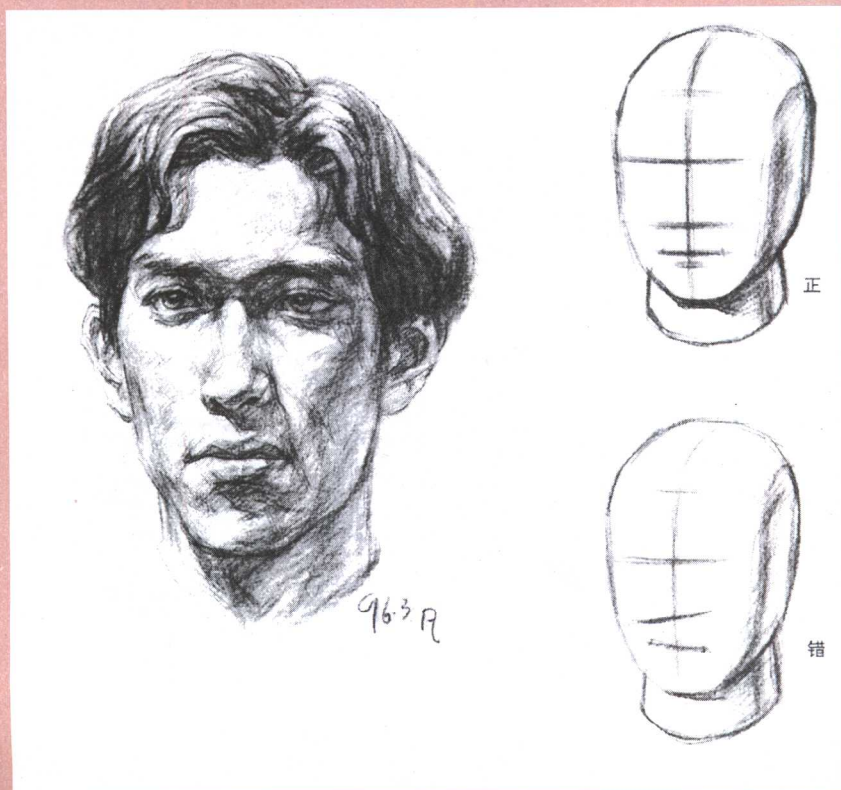
常见错误

中心线的位置与人物头像的塑造有着非常重要的关系。有些初学者往往忽视它的作用,随意地确定中心线或变换它的位置,使左右两侧的脸不对称,或者使头部的方向出现错误。



掌握要点

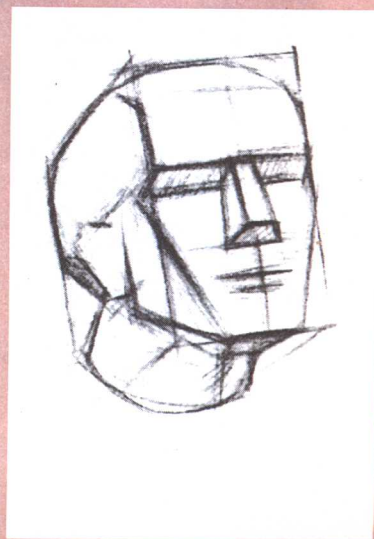
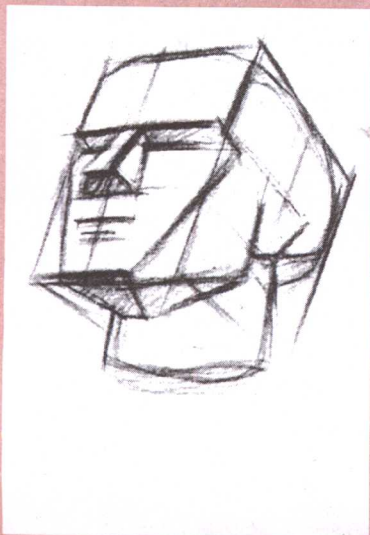
与中心线相交的三根平行线,当人物头部发生透视变化时,会产生近大远小的现象,但在感觉中还是平行的,千万不要任意地画,以致产生不平行的感觉。



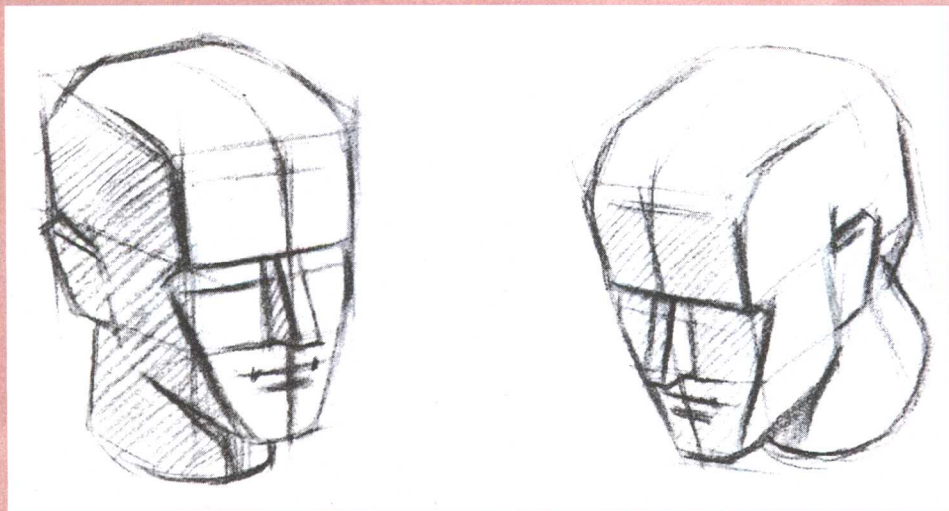
仰 视



仰视：从人物头部下方观察对象时产生的视觉透视变化，即是仰视。在观察理解时，要注重整个头型的变化，同时还要注意中心线的方向及三条平行线的透视压缩变化，以便正确地表现对象。



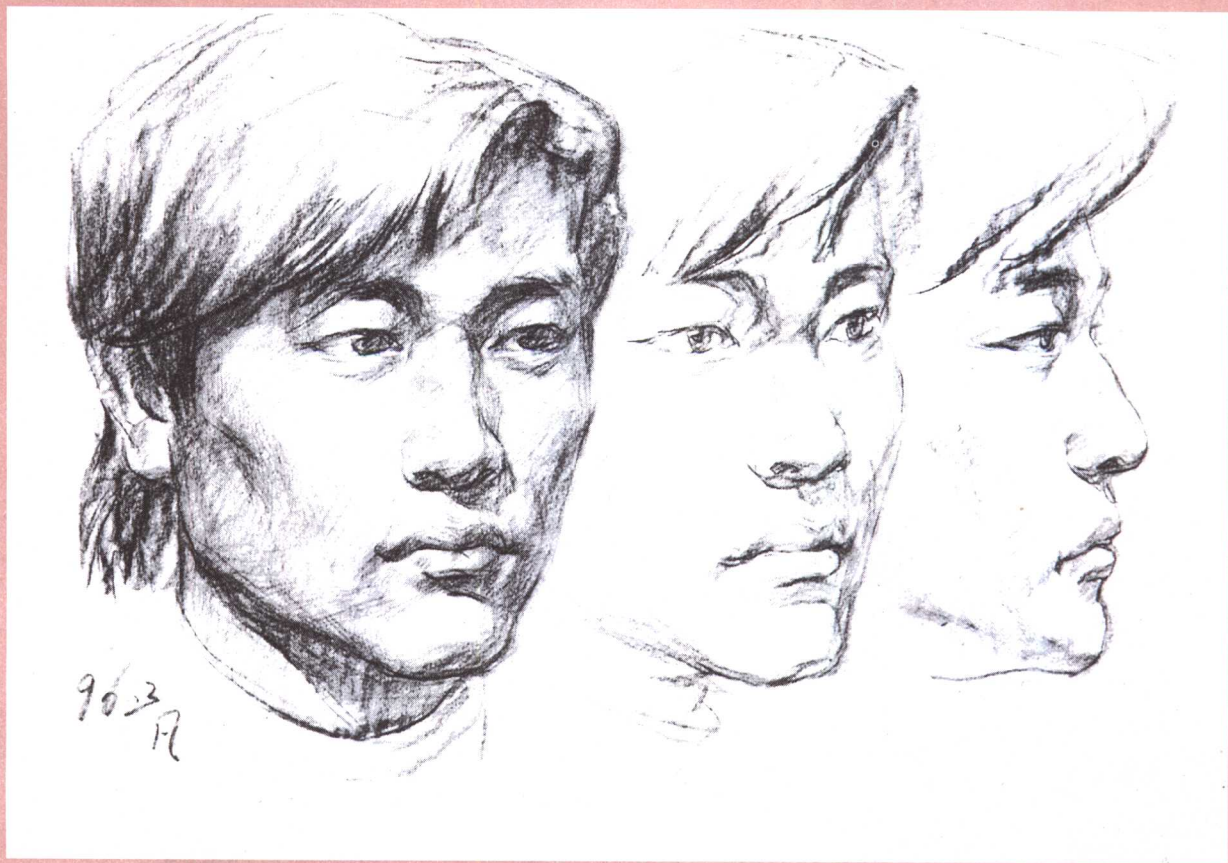
俯 视



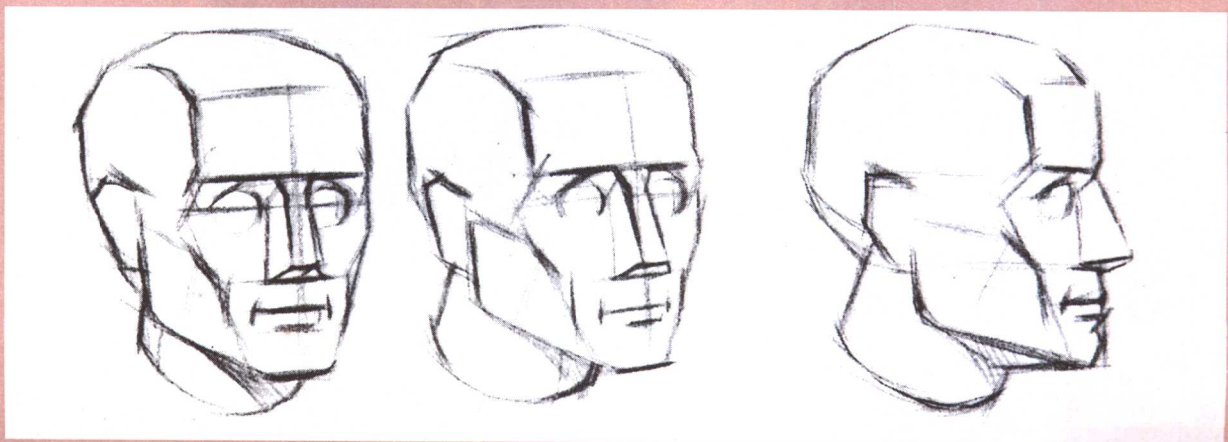
俯视:从人物头部的上方观察对象时产生的视觉透视变化,即是俯视。要根据头型的整体变化来确定几条基本辅助线,由此可以在具体的塑造中,使每个局部与整体运动相联系。



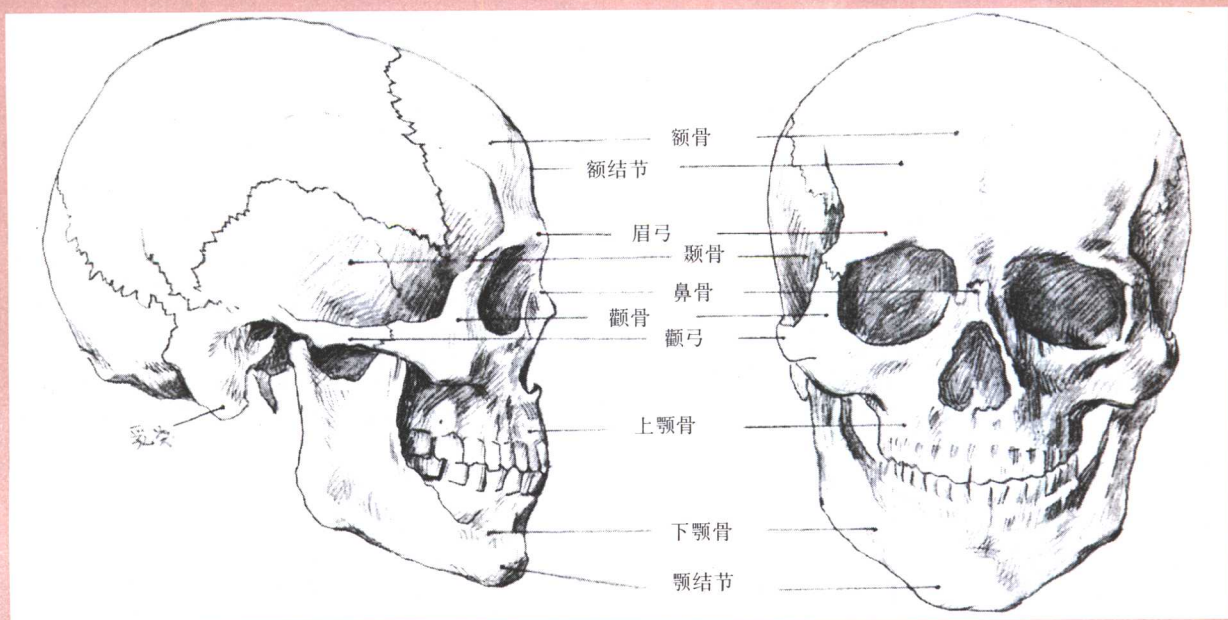
运动与透视



观察人物头像时,尽可能从空间中的形体变化位置和与其相关联各部分去同步考虑,不要局限于边缘线和轮廓。若对一个人物头像从不同的角度去观察,我们就可以从中发现其所包含的基本线的变化规律,有利于更好地全面理解对象的形体结构的变化特点。



解剖结构

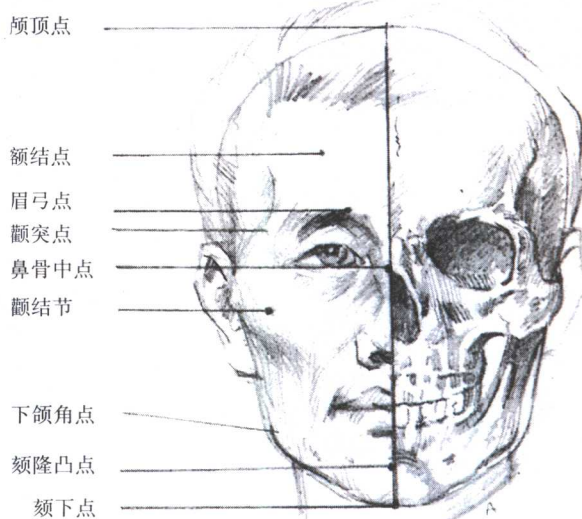


解剖对于习画者就如同地图对于旅行者那样是必不可少的。所以,学习人的解剖知识应作为一门必修课。

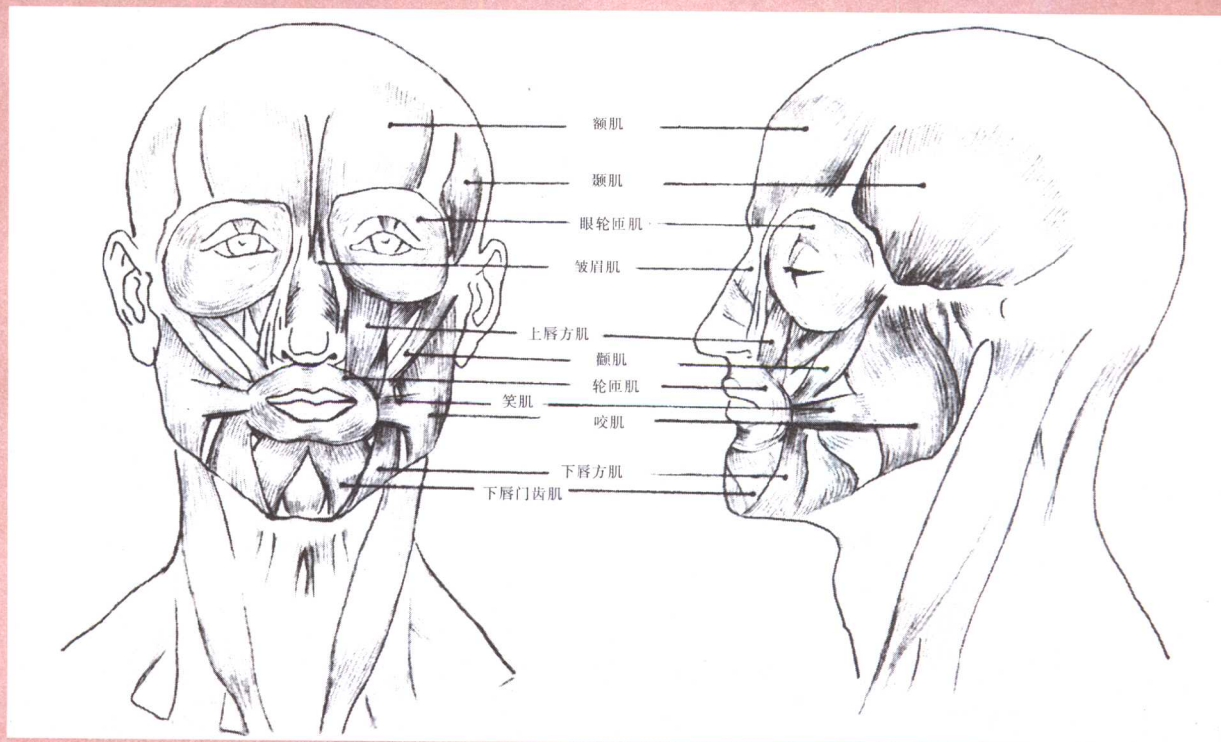
人的基本比例和外型是由骨骼决定的。骨骼的外形是固定不变的,因此,了解头骨的解剖结构、构造特点是画好人像写生的第一步。

骨点,是指从外表看得出的骨骼明显点,它是头部形体基本框架的支撑点。骨点就像是头像的一个个座标,离开了它,要表现好一个头部是难以想像的。骨点有两大特点:一是骨点往往是形体的转折点,如把额骨点到外眉弓点到颧骨点再到下颏点连起来,就分出了头部的正面和侧面。二是头部的骨点都是成对的,并且左右对称。这些在学习时要着重注意。

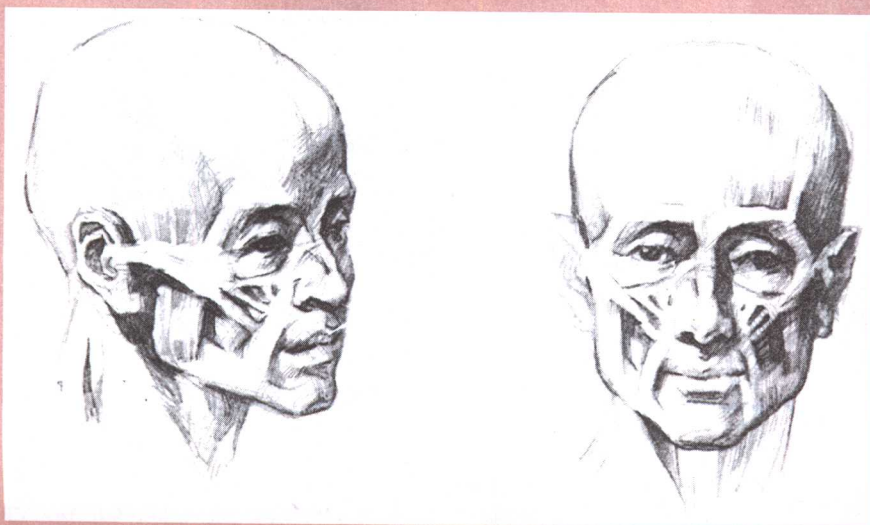
影响外部造型的骨点

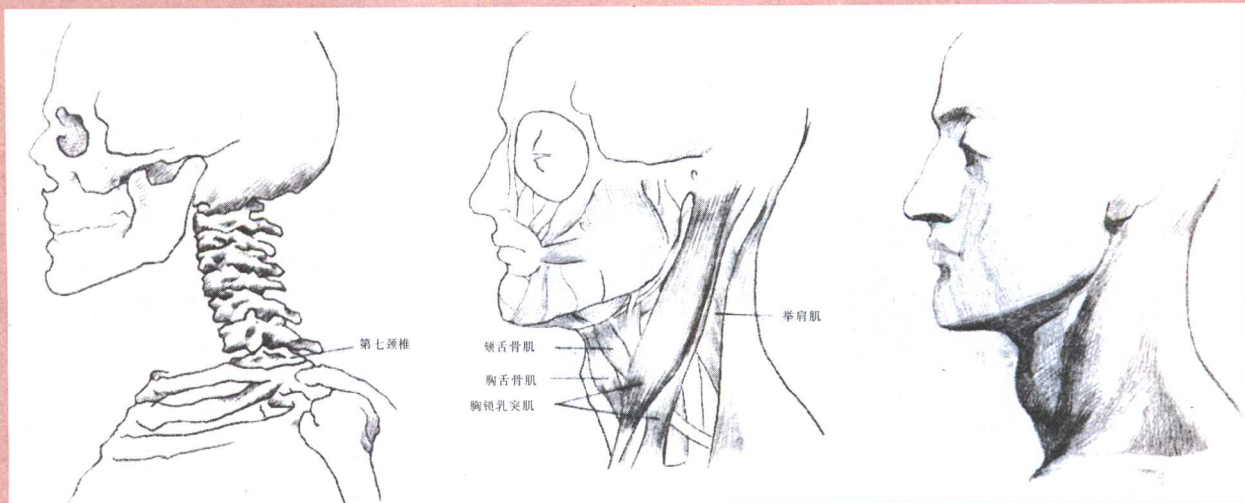


解剖结构



如果说骨骼有点像石头,坚硬且固定不变;那么肌肉就有点像橡皮,既硬又软,且多变化。当人需要进行某种运动,传达某种表情时,大脑就会指挥肌肉作各种伸缩活动(需要时会牵动骨骼)来完成。这有点像射箭,骨骼是弓,肌肉是弦,弦拉弓则弯。所以头部的肌肉不仅像骨骼那样影响着外形,而且头部的运动,脸上的表情都依赖肌肉来完成。只有明白弓箭的功用,才可能一箭中的。同样,也只有了解了头部的骨骼和肌肉解剖结构才可能画好人像。





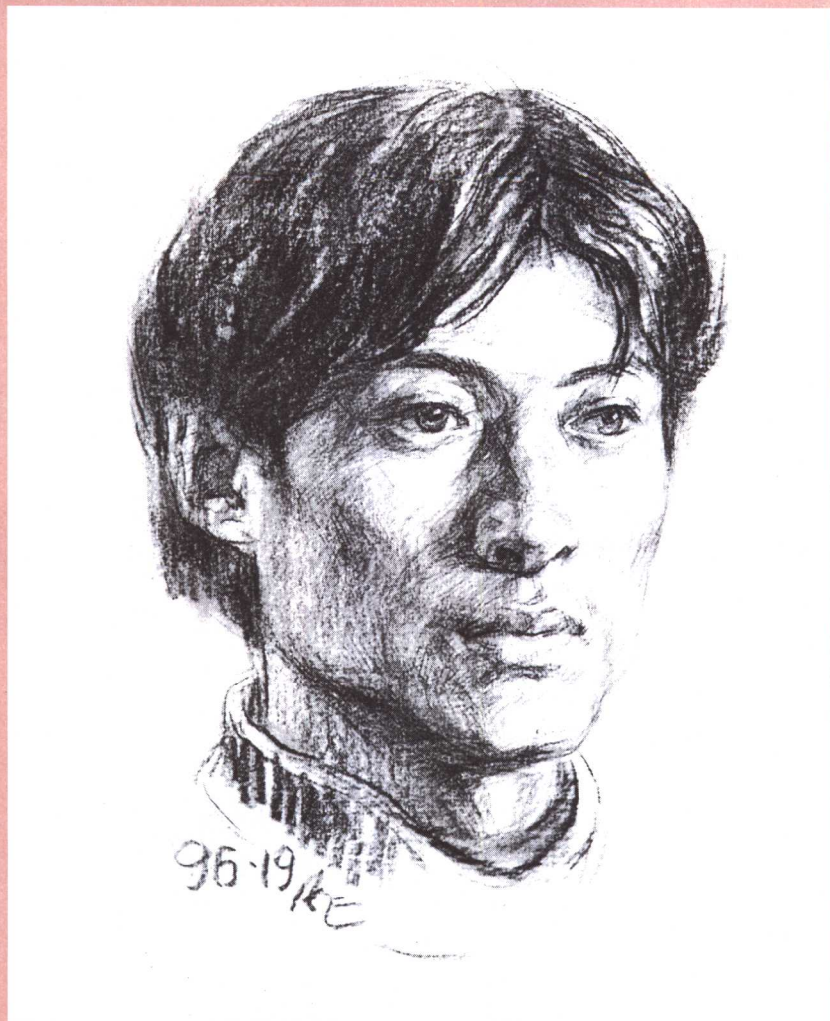
颈部是初学者容易忽视的部分。其实,颈部是人身上十分重要的部分,有了它,才把头 and 身连成一体。头是人身体最灵活、运动最多的部分之一,而头实际上是靠颈运动的。因此,要在人像写生中较好地表现对象的动态、性格,颈部的刻画也是至关重要的。画颈部要注意:颈和头与胸从侧面看决不是垂直的:颈部往往被概括为圆筒形,但决不要简单地画圆筒,而要注意颈部的形体特点。



作画过程

掌握要点

作画的过程不是简单地从一个阶段到另一个阶段的技法上的堆砌，而应从对象内在的结构去深化，并丰富地表现对象。这里所介绍的是最基本的作画程序。



一、观察与理解

在作画前，应该注意对人物形象的第一直觉印象，仔细地观察对象的形态特征及其相协调的五官关系。这样在整个作画过程中，就会胸有成竹，井然有序，而落笔肯定。

