

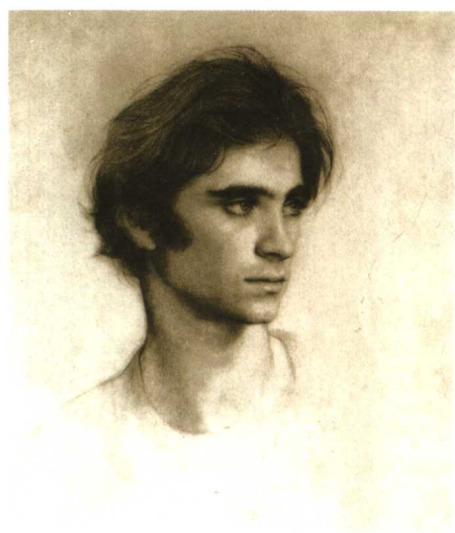
素描

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

从肖像到风景

C X X D F J



QILDW

SKGQE

王 谦 编著

HGRELSA

中国美术学院出版社

KEILNOSJ

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

素描

从肖像到风景

王 谦 编著

中国美术学院出版社

丛书策划 图雅图工作间
丛书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目 (CIP) 数据

从肖像到风景 / 王谦 编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002. 5 (2002. 10 重印)

中等美术教程

ISBN 7-81083-103-8

I. 从... II. 王... III. ①人物画-技法(美术)
- 专业学校-教材②风景画-技法(美术)-专业学校
-教材 IV. J211. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032277 号

从肖像到风景

王 谦 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江大学印刷厂 印刷

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 10 月第 2 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 5

字数: 14 千

图数: 111 幅

印数: 3001—6000

ISBN 7-81083-103-8/J · 97

定 价: 18.00 元

目录

概述

5

第一单元 素描的认识
素描的发展
素描的地位
素描的规律
单元小结及作业

7

第五单元 速写的画法
速写的定义
快写与慢写
速写的步骤
单元小结及作业

37

第二单元 头部的结构
头部比例
头部的体块
头部的透视
头部骨骼与肌肉
单元小结及作业

11

第六单元 全身结构
全身比例
手的结构与表现
足的结构与表现
衣纹的画法
单元小结及作业

43

第三单元 肖像写生
肖像素描步骤
肖像素描表现
写生中常见问题
单元小结及作业

17

第七单元 生活速写
人物速写
景物速写
头像速写
单元小结及作业

49

第四单元 五官结构与表现
五官结构与画法
单元小结及作业

31

第八单元 肖像与速写赏析
头像示范作品
与速写示范作品

63

概述

素描的作用是什么？它的概念是复杂而多元的。

米开朗基罗说：“素描，构成了绘画的源泉和本质。”

契斯恰可夫说：“素描是一切造型艺术的基础。”

马蒂斯说：“素描首先是表现……素描摆脱了表面的真实，才能取得表现的真实。”

在中国传统绘画中，它的概念是“粉本”，也就是上色前的素稿。

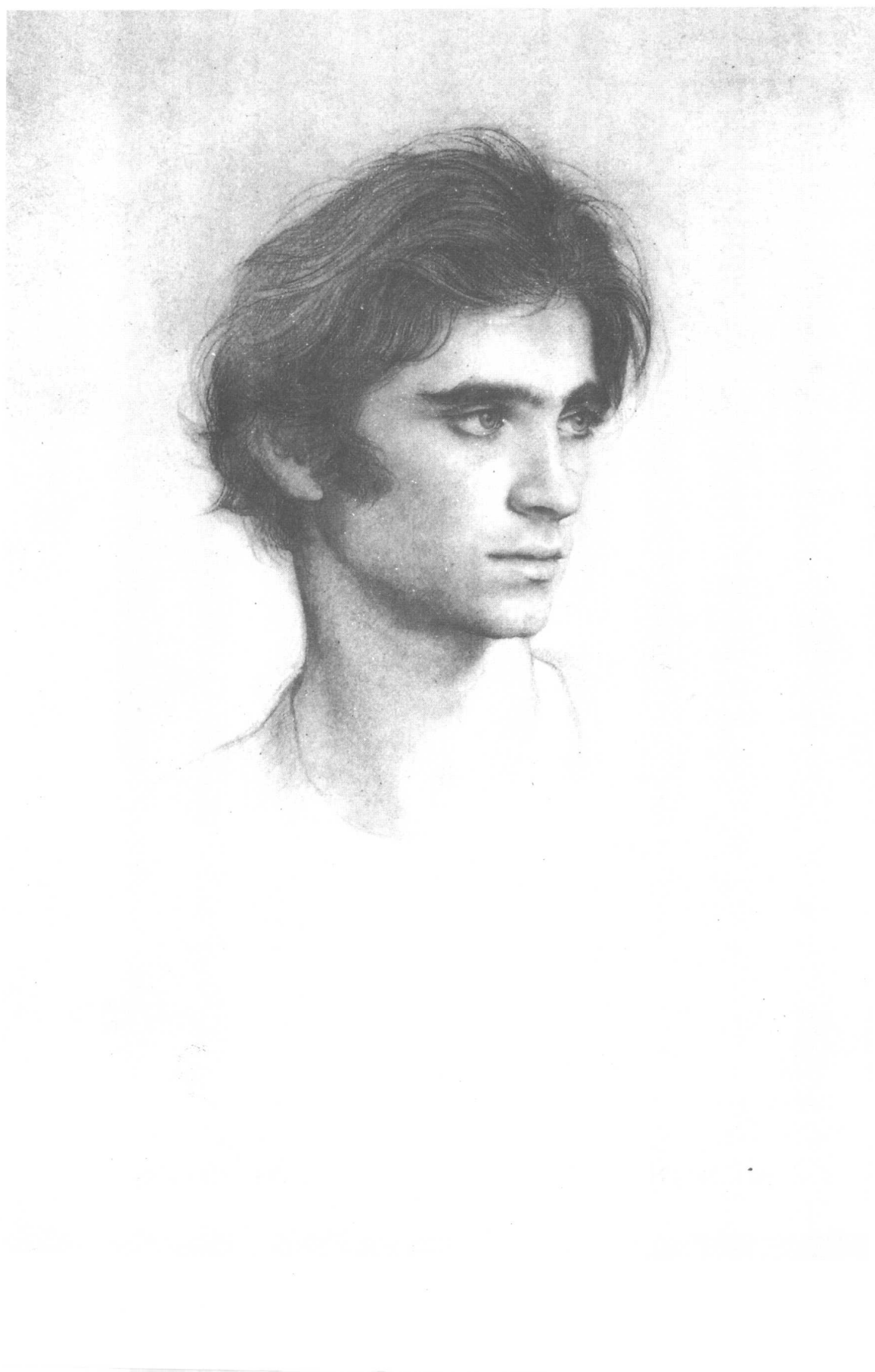
辞海：“素描：主要以单色线条和块面来塑造物体的形象，它是造型艺术基本功之一，以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态、明暗关系为目的。”

素描是用来训练作画者对事物的观察，分析和表现能力，同时，素描也是一门独立的艺术。艺术家可通过素描这一绘画语言直接进行艺术构思与创作。

画家朝戈对素描有一段诗意的描写：“究其根本，什么是素描的本质呢？我认为是人们对待世界的诚恳、正直的态度和坚韧性格给我们这个多变世界的真实印证。在众多的艺术技艺中，素描是伟大而朴素的奇观。”

根据教学大纲的要求，高年级素描课以肖像与速写为主，全年20周，

每周12课时，共240课时，分8个单元。上半学年素描课为120课时，其中两周为下乡写生，主要练习人物、场景及风景速写。下半学年因为专业高考的关系，素描课内容以肖像写生与默写为主，穿插速写以及石膏像写生课程，要求学生在形体、结构、明暗等综合绘画能力方面有所提高。



第一单元

素描的认识

素描的发展

最早的素描可以追述到人类现存的史前洞穴壁画，如旧石器时代西班牙阿尔塔米拉洞的《受伤的公牛》。可以看出，人类最初总在轮廓上寻找事物的感观与美观。随着科学的进步与认知水平提高，到文艺复兴时期，人们开始借助科学方法（明暗法、透视学、解剖学）使绘画意境从准平面推向三维空间。达·芬奇在绘画中运用了从明到暗的丰富色调变化来塑造，成为明暗画法的先驱（图1）。由此明暗关系大规模的被运用，成为素描的重要因素。但在当时，线条的作用与魅力仍然是第一位的，如米开朗基罗的雄浑（图2）、拉斐尔的秀美（图3）、荷尔拜因的含蓄。（图4）

一直到17世纪，画家们不再追求线条的优美，而寻找光影明暗所造就的深邃空间。伦勃朗的绘画成为这个时期的典范（图5）。徐悲鸿先生说过：“在伦勃朗之前，作品都按照肌肉外形来画，伦勃朗之后才用明暗分面法，这是自然科学的发展使画家观察客观世界有了进一步的认识。”

18世纪时期，作为素描的要素，线条与明暗的表现方法都有各自不同的继承者。在安格尔的素描中，“线



图1



图2



条是正直本身”。他追求明晰而洗练的线条所构成的美，它的线条冷静而且流畅。（图6）同时，也有普吕东等画家坚持以明暗造型，他巧妙地将轮廓线都融合与物体的明暗变幻之中，造就了绘画中朦胧而神秘的气息。他们的素描体系也形成了当时学院派教学的标准。

19世纪中叶，俄罗斯皇家美术学院也秉承了意大利学院派传统，在学院派的素描教学中运用光影和三度空间表现形体，通过大量长期作业的手法，把明暗素描推到了极致，而且形成了完整的“契斯恰可夫”素描教学体系。本世纪50年代以后，这套素描教学体系在中国的学院派教学中产生了巨大影响。

在古典绘画中，素描是占主导地位。但从印象主义开始，画家更强调色彩的作用，素描在此时也被赋予新的使命。马蒂斯说：“素描首先就是表现……素描摆脱了表面的真实，才能取得表现的真实。”于是，素描从它的再现功能走向表现功能。立体派、野兽派、表现主义等不同绘画表现形式应运而生。

在现代绘画中，不同的绘画流派产生了不同的素描方法，素描形式也走向多元。



图3

图4

素描的地位

素描作为造型艺术的基础,对于认识和理解客观对象、培养正确的观察方法和工作方法、锤炼艺术语言和探索诸般艺术规律,具有头等重要的意义。由于素描具有简练而又直接地掌握和发挥各种造型因素的性质和功能,所以它是艺术入门和不断进取的必由之路。素描对于艺术训练来说是一门主课,是从艺者必不可少的基本功。

素描研究不仅要求对自然的造型结构规律做深入的研究,同时也需要对如何反映自然的艺术规律进行深入的探讨。素描对于各种类型的绘画形式的发展,有着密切的关系,两者往往互为补充,相互促进。素描的思维方法、审美趣味和表现技术很明显的影响着其他画种和创作风格。什么样的素描表现方法,必将导致相应的绘画形式,不同的绘画形式在素描表现方法上应该有所区别。

根据素描不同的功能,又区分为研究性素描和表现性素描两大类型。研究性素描,或称习作性素描,它的任务是对对象做深入细致的全面研究,从而在表现对象时,可以驾轻就熟、得心应手。表现性素描,指的是有明确的表现意图,往往较多的倾注自己的感受,并运用自己独特的艺术语言和手法,使作品更具有欣赏价值。

素描的规律

规律是客观事物发展的自然法则,素描规律也是在艺术实践中客观存在的辩证法。造型艺术是一种从视觉上表达客观世界的手段。素描的



图5

图6



“从感觉到表现”实际是从感觉经过思维到创造的过程，它反映了素描的总规律。

在被描绘的对象面前，我们的感官首先接触到的是它的表面现象，这个表面现象对于我们认识这一事物来说是一个十分重要的来源，我们必须尊重这一表面现象所给予我们的一切最生动、最微妙的视觉感受，敏锐地把握这一表面现象所提示的主要造型特征。自然是艺术的源泉，研究自然规律，通过表现的过程再现自然，这是素描的中心课题。

研究自然规律，不仅是单纯的直觉，更重要的是要理解。艺术上的观察与普通人的观看是有区别的，观察包括对自然的选择、判断、并加入了作者的想象和加工。随着观察的不断深化，必须进一步研究和把握对象的内部规律和内在本质。只有在具有对自然的深刻认识理解的基础上才能在复杂的对象面前，不受表象种种偶然的、非本质的因素所蒙蔽，而直接把握对象的实质所在，才有可能对对象进行有效的艺术概括。这种观察与表现的过程，也便是素描中的分析与综合，既从对象内部的分析出发，逐渐达到外部的综合——艺术处理，既具有表象特征，又具有深度的面貌。

单元小结及作业

学生应对素描的发展及规律有了理性认识。在课内外应阅读一些相关的素描画册，并对优秀作品做大量临摹，思考画家们的观察方法与作画技巧。

图7

图8

第二单元

头部的结构

头部比例

每个人的面目特征都能在不同的比例关系上反映出来，但就头部的生理构造来看，它有共同的结构关系与比例尺度。这个共性的比例，早已被广大的艺术家所认可，成为确定头部比例理想度量方法。

“三停五眼”法，是确定面部五官位置比例关系的简便易行的方法。

“三停”即是从额头发际处到下颌底之间分为三等分，每一等分分别是眉毛、鼻底线、下颏。眉毛至鼻底线之间的高度也正好是耳朵的高度。

“五眼”即是把面部的宽度确定为五个眼睛的长度，即两侧外眼角至耳朵上方的两侧鬓角处各为一眼长；两眼之间为一眼长，两眼约在头部高度的 $\frac{1}{2}$ 处。

应该注意的是，任何人体比例的确定都有局限性，我们所描绘的人不能都是一个模样。当我们了解一定的头部比例关系后，更重要的是通过多画、多观察来积累比例方面的经验，画得多了，熟练了，自然就会得心应手。（图9 - 图10）



图9

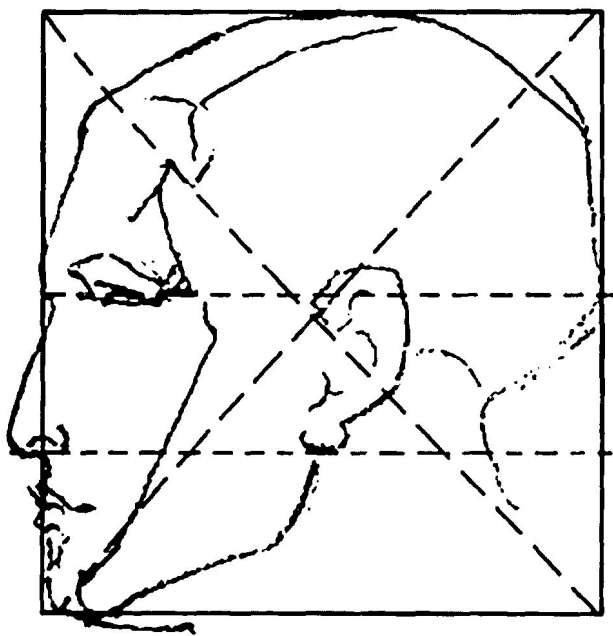


图10

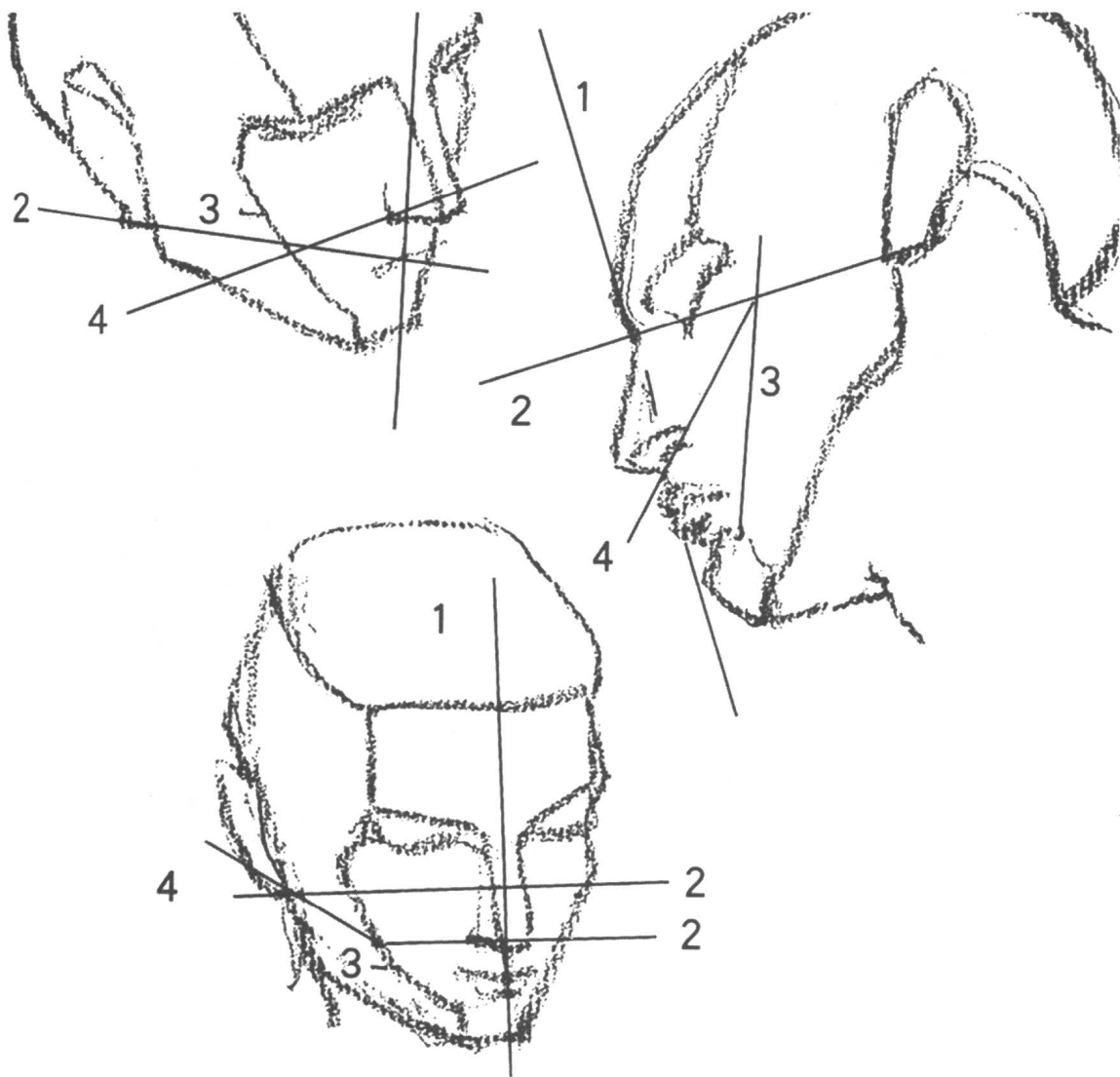


图 11



图 12

头部的体块

头部的基本形体分为两部分。首先，较大的一部分是卵圆形的脑颅部，即脑颅块面。其次，较小的一部分是锥形的面部和下颌部，即脸部块面。（图 11—图 12）

头部的透视

当我们从高处看人的头部时，脸部从眉弓以下开始变得狭窄、缩小，头盖骨的圆拱占据了主要的位置。

若我们的视点降低，脸部就开始变大，头盖骨部分则退缩变小了。

然后，当我们重新升高视点，同时从右向左移，这是头盖骨再次占据了主要的位置。（图13-图14）

当我们从底下朝上仰视时，与头盖骨相比，脸部显然占据了支配的地位，脸容也呈现出一种新模样；从下仰视脸部，我们能看到下巴颏、嘴唇、鼻子、耳朵和眉毛的底面，这些东西极为突出的在侧边或正面上凸起来。

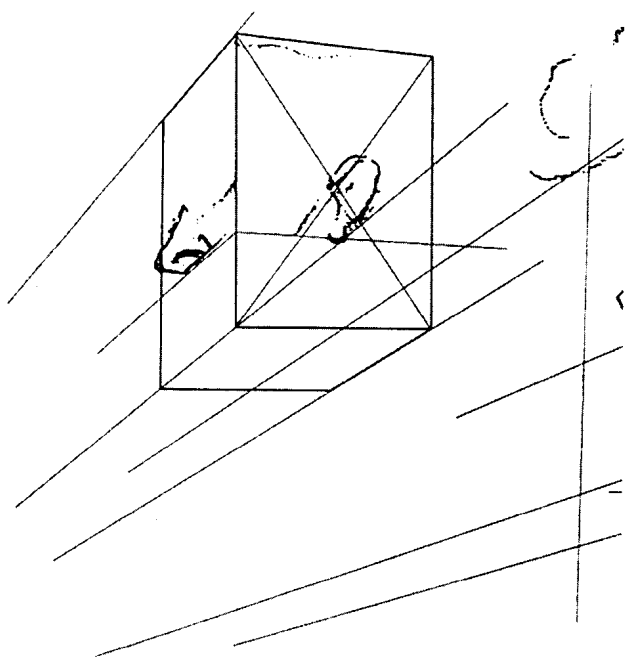


图13

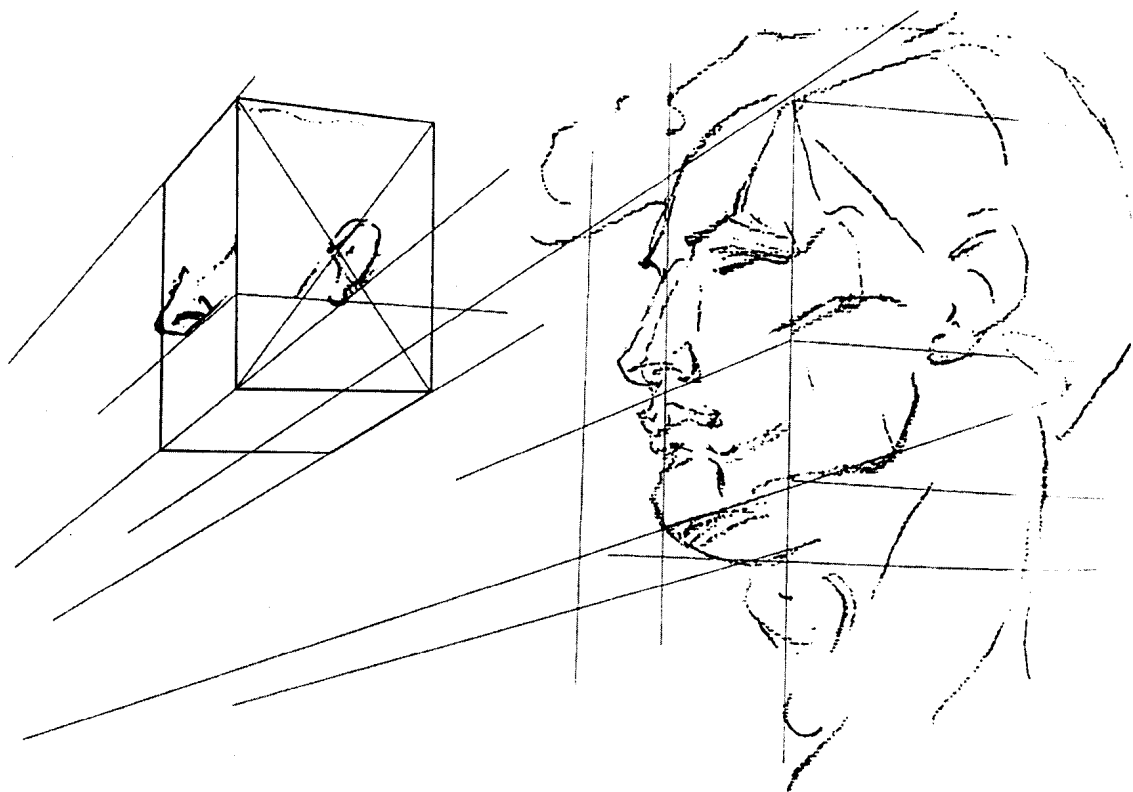
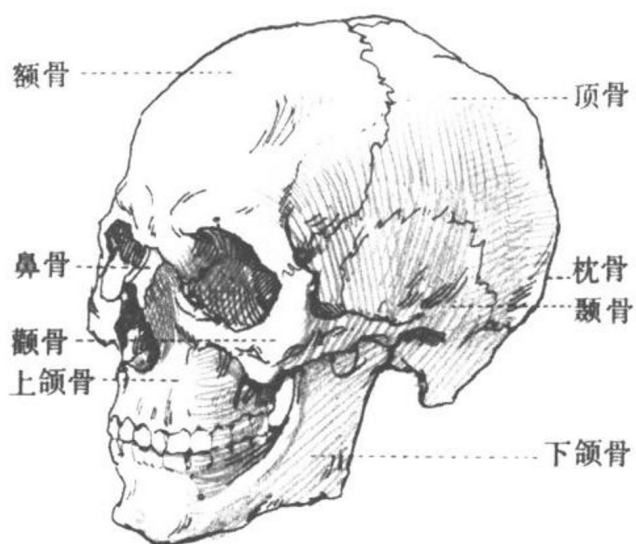


图14



头部的骨骼

头部骨骼与肌肉

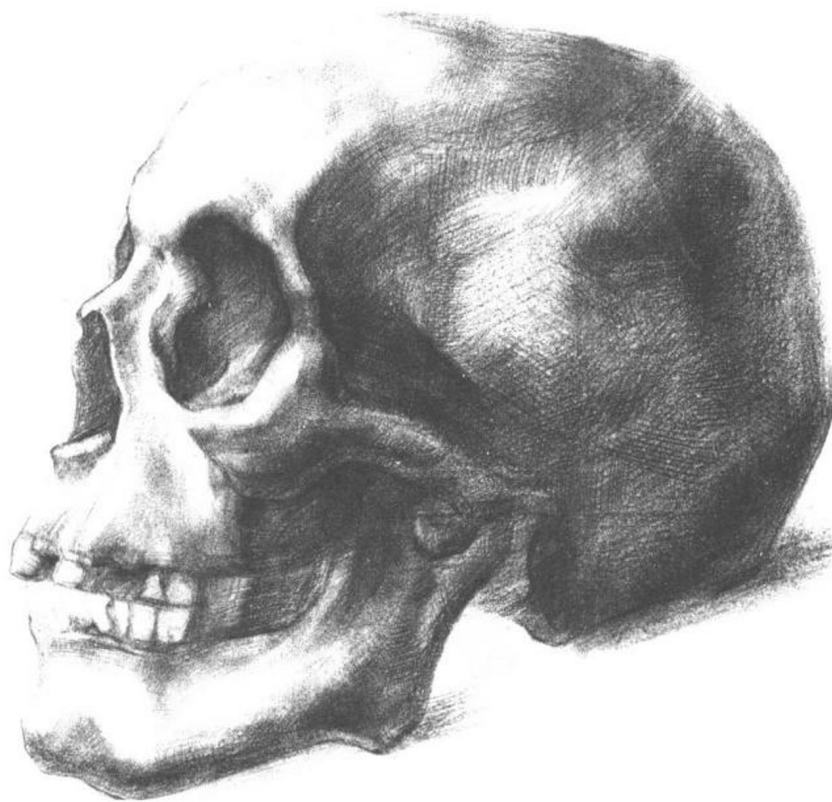
要把头像素描的结构画正确，对解剖知识的了解是必不可少的。

头部分脑颅和面颜两部分，脑颅是一个整体，占头部面积的 $\frac{2}{3}$ ，面颜占 $\frac{1}{3}$ 。

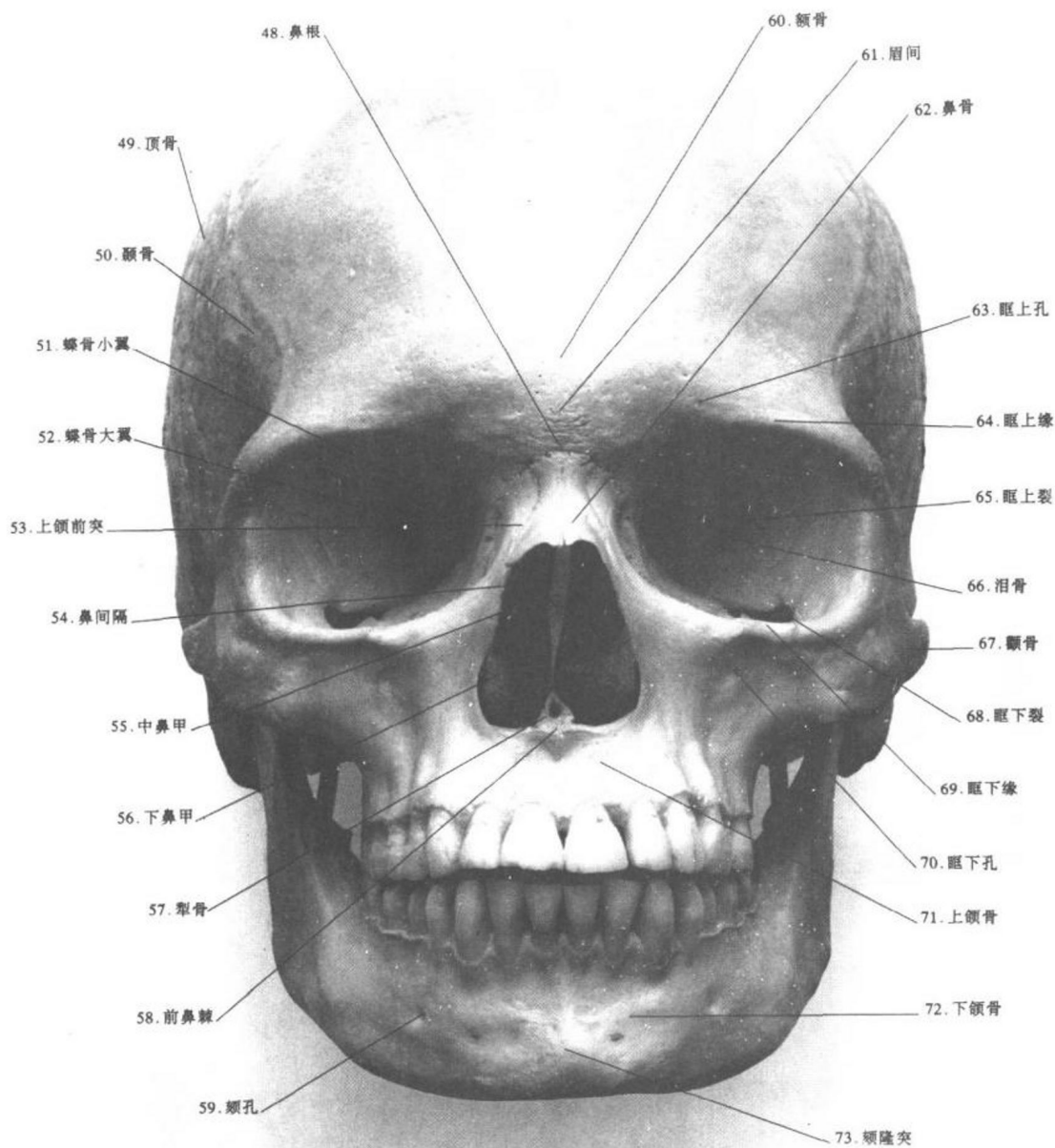
颧骨部扁平，眼眶内嵌入球状的眼睛，上颌骨呈圆柱状，下颌部呈三角形。颧骨是上、下两个倾斜面的分界线，也是面部的最阔处。（图 15- 图 16- 图 17）

图 15

图 16



IV. 颅骨正面图



头部肌肉

头部肌肉包括表情肌和咀嚼肌。

咀嚼肌有咬肌、颞肌等，作用是拉下颌骨向上，作咀嚼动作；表情肌大部分集中于眼、鼻、口的周围。眼周围有眼轮匝肌和皱眉肌，鼻肌包括横部和翼部。（图 18-图 19）

图 17



口周围包括上唇肌、颧肌、笑肌、下唇方肌、三角肌、颊肌和口轮匝肌。

额部的额肌收缩，使眉毛抬起，眼睛睁大，在额间形成皱纹，降眉间肌可拉眉间向下。

单元小结及作业

从理论上了解和获得头部的基本比例、结构与体面，在此基础上再进行课堂实践练习，以获得良好的效果。

图 18

图 19

