

SU
MIAO
REN
XIANG
BU
ZHOU

素描人像 步骤

美术技法丛书

雷务武 著

广西美术出版社

素描人像步骤

素描人像步骤

雷务武 著

☆

广西美术出版社出版

(南宁市望园路9号)

广西新华书店发行 广西区计委印刷厂印刷

※

开本 787×1092 1/16 5.375 印张

1995年1月第1版第1次印刷 2003年11月第22次印刷

印数:160001—167000

ISBN 7-80582-761-3

G·201

定价:13.5元

如有印装质量问题,请与工厂调换

前言

素描头像写生,是素描基础训练中学习描绘人物的主要课题之一。近年来,各地出版素描技法理论书不少,其中也有专门论述素描头像写生的,一些有成就的青年画家,在实践经验的基础上,从不同的角度对素描的规律进行理论阐述,对初学者提供帮助。不要小看他们的理论与实践,正是他们活跃中国素描的领域,推动着素描艺术的发展。雷务武副教授所编著《素描人像技法》就是这样一本凝聚着实践经验的理论性读物。

本书在自序部分突出地提出了观察方法的重要性,这是初学者在实践中首要解决的问题。观察方法不对是许多画面毛病的根源,希望读者细看。

其主要部分图文并茂,从初学者最关心的线条和黑白灰色度练习开始介绍,提出“框架”说,阐述人物头部各部分结构的起伏,十分形象。作画的方法与步骤,作者提供的具体经验都比较生动。同时还具体地谈论了线条的排列和走向产生的不同效果,谈论掌握局部画法的分寸,对初学者画面存在的毛病也作了特别的归纳。这些丰富详实的论述对初学者肯定会有所启发的。

我曾经比喻书本的知识与读者的关系,正如锁匙和锁一样:一把锁匙只能开启相对的一把锁,某一作者的理论只能被思维方式相近的读者所接受。素描理论不可能有“唯一正确”的范本,只存在各具特色的理论论述。只有这样,才能适应各种初学者渴求知识的需要。

邵伟尧 一九九四年十月

序

素描头像写生是人物绘画中首先接触到的基础训练内容,也常常是全国各艺术院校招生的重要考核内容之一。作为学习人物绘画的初学者和应考美术院校的考生来说,除了学习画静物素描、石膏像素描之外,主要就是要加强对人物头像写生的训练。

人的头部是一个复杂而多转折面的形体,是人物素描的主要对象。素描头像的最初练习要有一个从浅到深、从局部到整体的循序渐进的过程,对于初学者来说,要做到正确地将有自然色彩的头像概括成只有明暗变化的单色描绘,并利用这些明暗变化在纸的平面上塑造具有三度空间(即高、宽、深)的立体形象,还需要解决如何正确观察对象、理解对象和表现对象的问题,也就是提高我们的观察能力和造型能力的问题。一般人在观察物象的时候,往往只看到物象是处在一定的位置和一定的空间之中,也就是物象的一般自然状态;然而对于学习素描写生的学生来说,首先必须训练自己的眼睛,使之具有一种比一般人更敏锐的观察能力。除了能看出物象所处的位置和空间、体积的大小、高矮、厚薄的差别和变化,找出物象的型体结构、体质的基本特征外,还要用正确的审美观去鉴别它们之间的美丑。这就是我们常说的“艺术的观察”。

学会这种敏锐的观察方法,并通过积

极的形象思维活动,把表面的视觉感应转化为对内部结构和形体的认识和判断,我们称之为“科学的理解”。艺术家必须通过一个从感性认识到理性分析的过程,才能提高敏锐的观察能力,才能正确地认识和理解我们所要描绘的对象,才能更好地表现和塑造我们学习的主要目标:人物头像。

具备了艺术的观察能力和科学的理解能力,这只是我们认识所描绘对象的正确方法。如果我们要更好地表现和塑造对象,还要同时具备表现对象的造型能力和实践经验。这就需要初学者从事辛勤的实践,作大量的写生素描。练习素描的技法繁多,往往要通过看范本,临摹写生反复进行训练,才能达到熟能生巧,无心自达的境界。

素描头像写生,有其严谨的科学的规律性。本书从最简单的造型要素之一线条的训练开始,通过对人物头像素描的研究和论述,向广大读者介绍我自己的心得、技法和经验,仅供大家学习参考。望你们尽快地掌握素描头像写生的窍门,取得可喜的进步。

最后,写几句画外的话:学画首先要“正心”。古人云:“资不可少,学乃居先。盖有学而不能,未有不学而能者也。”当你真心学画,持之以恒,待到心灵手巧,章法在胸,没有画不好画的。反过来说,即使你资质好,天分高,如不苦心修炼,也不会得成正果。

目 录

序	1
一、线条的练习	1
1. 直线的练习	1
2. 曲线的练习	3
二、色度变化的练习	5
1. 白色微差的练习	6
2. 灰色微差的练习	7
3. 黑色微差的练习	8
三、立体框架的练习	9
1. 眼的立体框架	9
2. 鼻子的立体框架	9
3. 嘴的立体框架	10
4. 耳朵的立体框架	11
5. 头部的立体框架(头骨结构和肌肉解剖)	11
四、头像写生的方法与步骤	15
1. 起稿——把握头部方向、轮廓、比例	11
2. 铺明暗调子	18
3. 局部深入刻画	18
4. 调整总体关系	24
五、技法种种浅析	24
1. 同向线排列的方法	24
2. 不同向线排列的技法	29
3. 局部画法	33
六、素描头像常见的毛病	37
1. 基本形不准	37
2. 花	37
3. 乱	37
4. 腻	37
5. 木	38
七、关于临摹	38
八、作品欣赏	39

一、线条的练习

只要你想学习绘画,就要进行素描的训练。不管是风景素描、静物素描、人物素描,还是创作素描,最初学素描,都应该是练习画一些线。

不要小看线条的练习,19世纪法国古典主义绘画大师安格尔说过:“线条——这是素描,就是一切。”任何一幅素描作品,都是用线或线组成的面来完成的,许多古典绘画大师的素描作品,都运用了线描的技法。可以这么说,线条是素描造型中的关键和基本因素之一,只有熟练掌握各种线条,才能塑造有生命力的形象。

1. 直线的练习

直线,是描绘物体基本形所需的重要技法之一,就是练习素描头像写生,也会用上直线。

拿起一支铅笔或者炭笔,铺上一张白纸,请试试看,用笔的侧锋、平锋或者中锋,你能画出图中那么均匀等距的直线、斜线、横线、长线、短线、粗线、细线、上轻下重的直线、上重下轻的直线吗?你还能画出从密集到稀疏排列,从轻淡到浓重排列的直线吗?请注意,在练习的过程中,手指与手腕的用力要均匀,摆动要轻松灵活,快速稳定。排线的方向,通常采用单向排列,从左到右的排列。当这些线条的排列练习熟练以后,再作一些同向交叉重叠排列的直线和不同向交叉重叠排列的直线练习,请不要往返排列,往返排列用笔往往线条的两头容易产生黑点,重叠多了就会出现黑斑,影响画面效果(如图1、2、3)。通过练习,你会在视觉上有许多发现,然后再分析一下古典素描大师的作品,一定会收益不少。

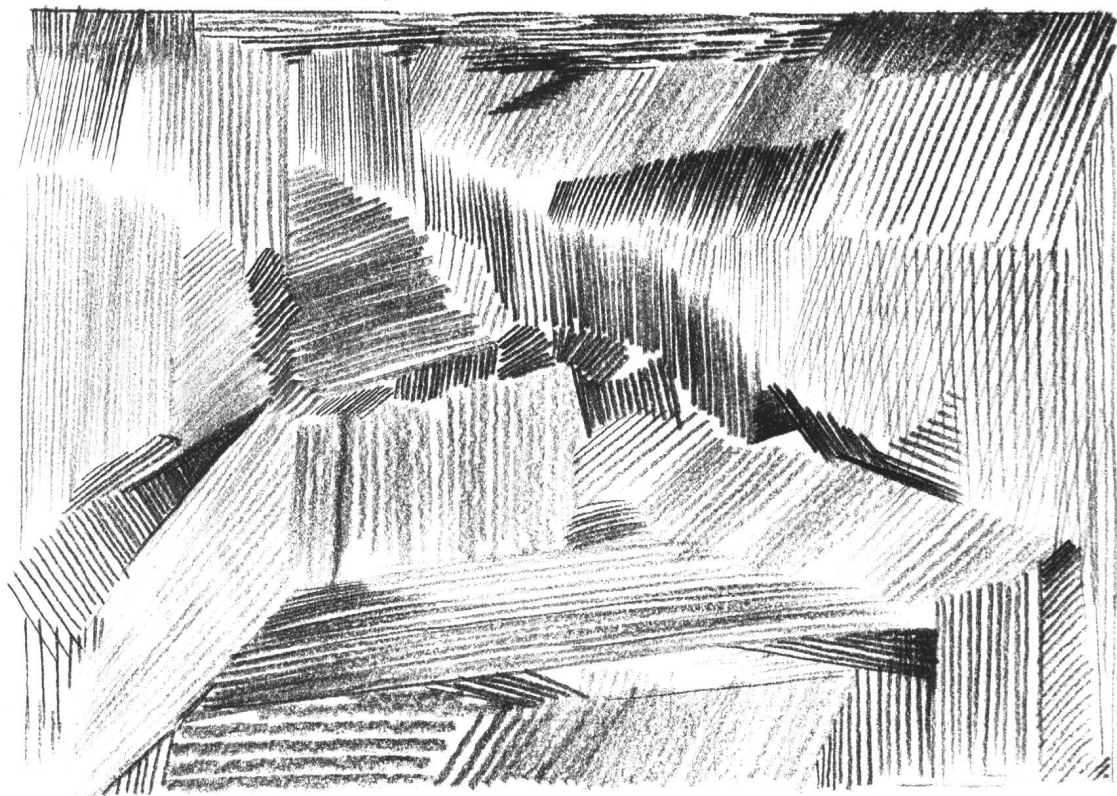

图1

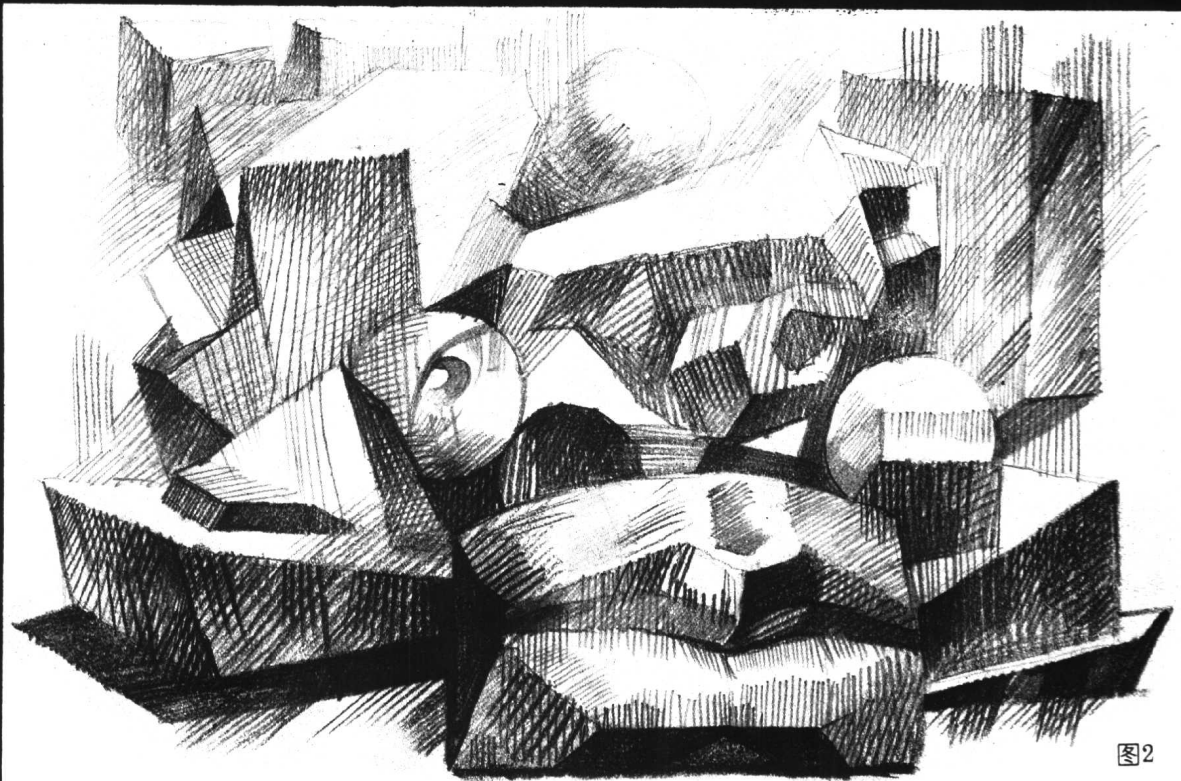

图2

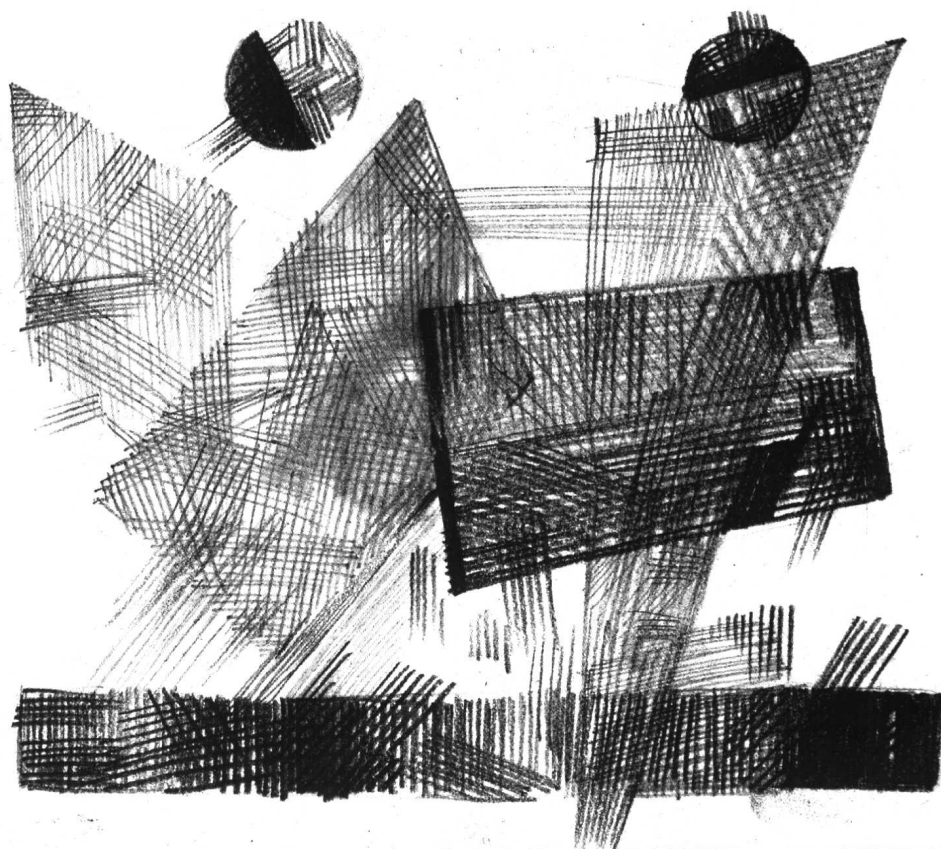

图3

2. 曲线或弧线的练习

曲线的练习比起直线的练习来说,显得复杂而重要,我们用线条塑造人物的形体,几乎都是用不同曲线画成的结构面所组合的。头发、眼睛、鼻子、嘴唇以及各部位的肌肉,线条走向都呈曲线形态。看看历代素描大师的头像作品,他们运用的曲线是那么熟练、轻松、柔和潇洒,初学者在

作曲线的练习时要注意单向运笔,用力或有轻有重,此起彼伏。或两头轻中间重,下笔呈抛物状,有打圈圈似的感觉。这样用笔,可以使线条在交接和重叠时有头有绪,不脏不乱,线条感觉柔和而且有弹性(见图4、5、6)。曲线是塑造人物必不可少的一种线形,初学者一定要经常多作曲线排列练习。

图4

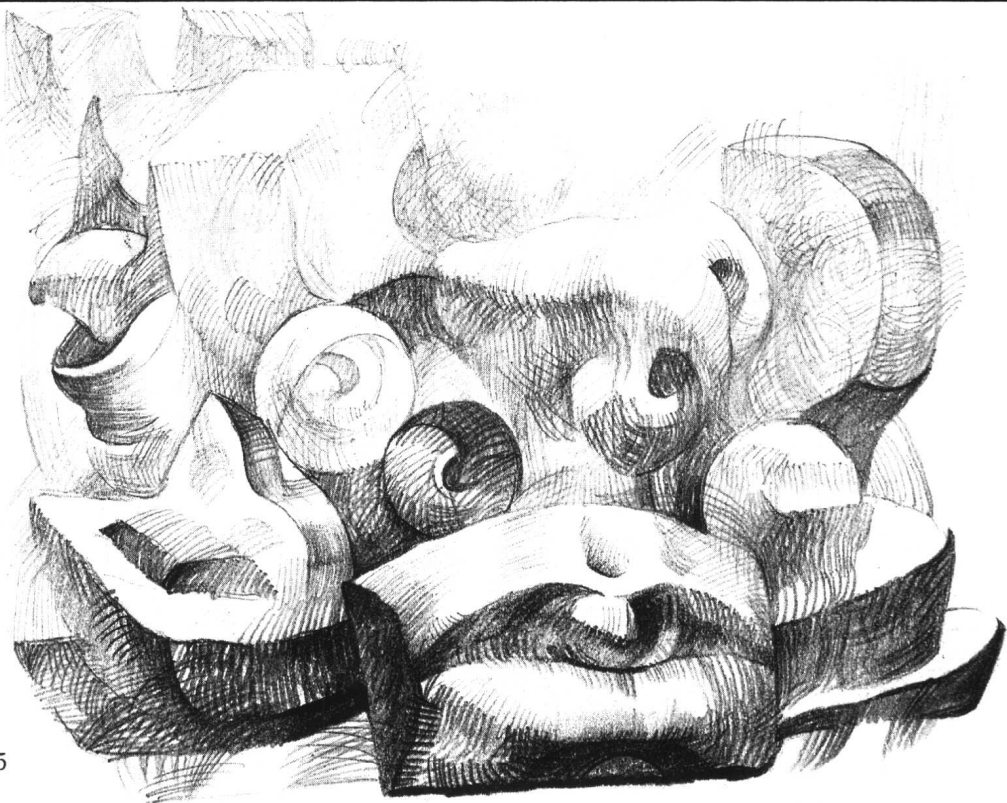

图5

图6

二、色度变化的练习

只要把笔(炭笔或者铅笔)轻轻地在白纸上画出一条线,这条线就会产生一种色度。如果我们用笔从轻到重排列出一组线,这组线就会产生许多的变化。这种色度变化,我们称为明暗对比的层次,也叫素描关系(如图7)。认真地观察一下人物头像的色度变化,我们就会发现,从发白的眼球到乌黑的头发,从鼻尖的高光

到额头的亮部,从脸颊的灰色到脖子的深灰色,包括了白色的色度区域,灰色的色度区域,黑色的色度区域。这些区域与区域之间的色度变化一般比较容易看出,但每一个区域自身的许许多多色度的微妙变化,却是十分难以辨别的。为此,我们不妨抛开物体的具体形状来作抽象平面的色度变化练习,培养我们敏锐的视觉感应,正确判断和表现描绘对象的各种微妙变化的色度差异。

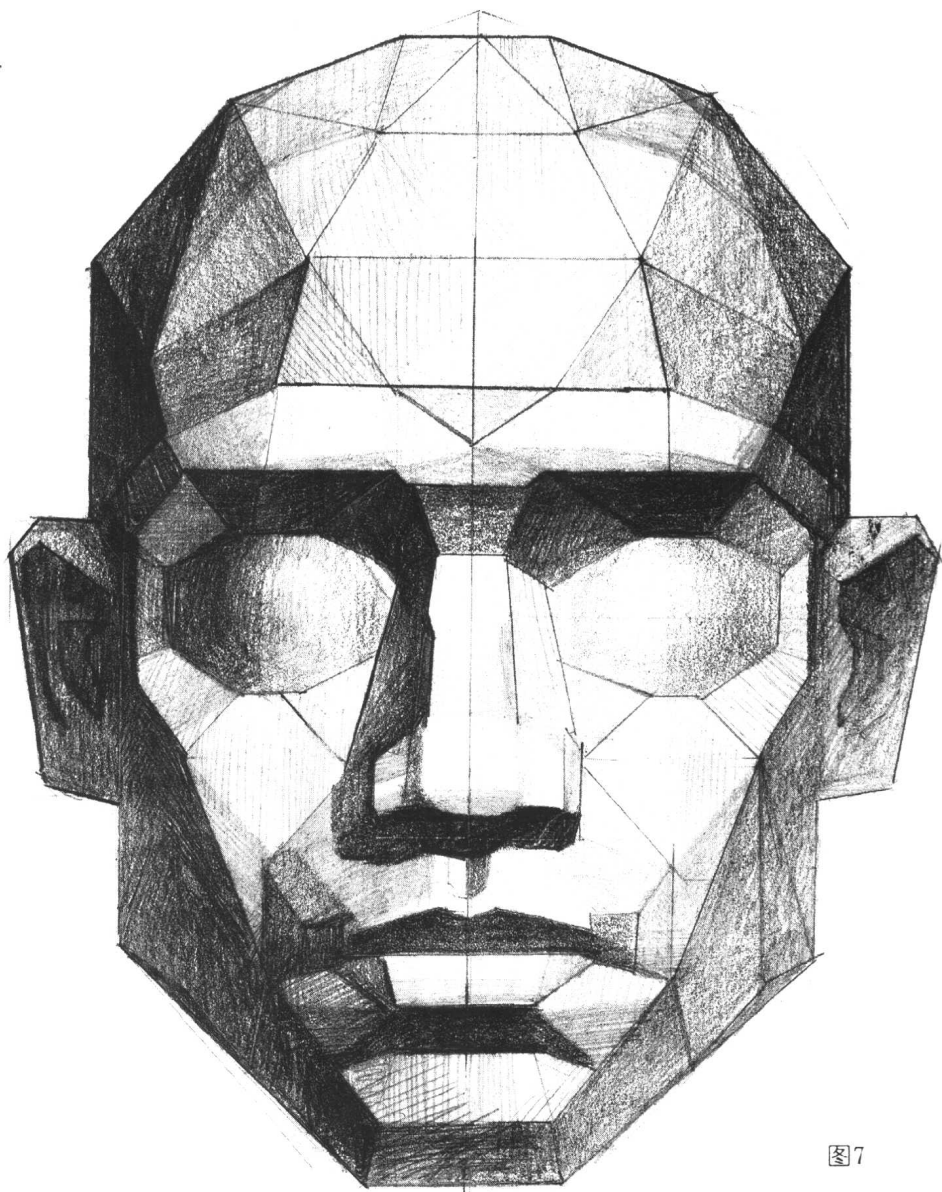

图7

1. 白色微差的练习

让我们认真观察一下(图8)用线条单层疏密排列色度变化的效果图,在图中这种单层平涂色块的渐变区域,我们称之为素描术语中的“白色微差”。在素描写生的过程中,最难处理的就是这些近似于白色的往往需要一次描绘到位的色相变

化,特别是描绘物体亮部和接近高光部位,如果色度画得不准确,就会引起亮部发灰,造成错觉。因此,在练习中下笔要轻,排线的距离要准,还要充分利用软、硬铅笔的性能画好色度微差的变化,也可以利用手擦纸抹的方法来达到练习的目的。

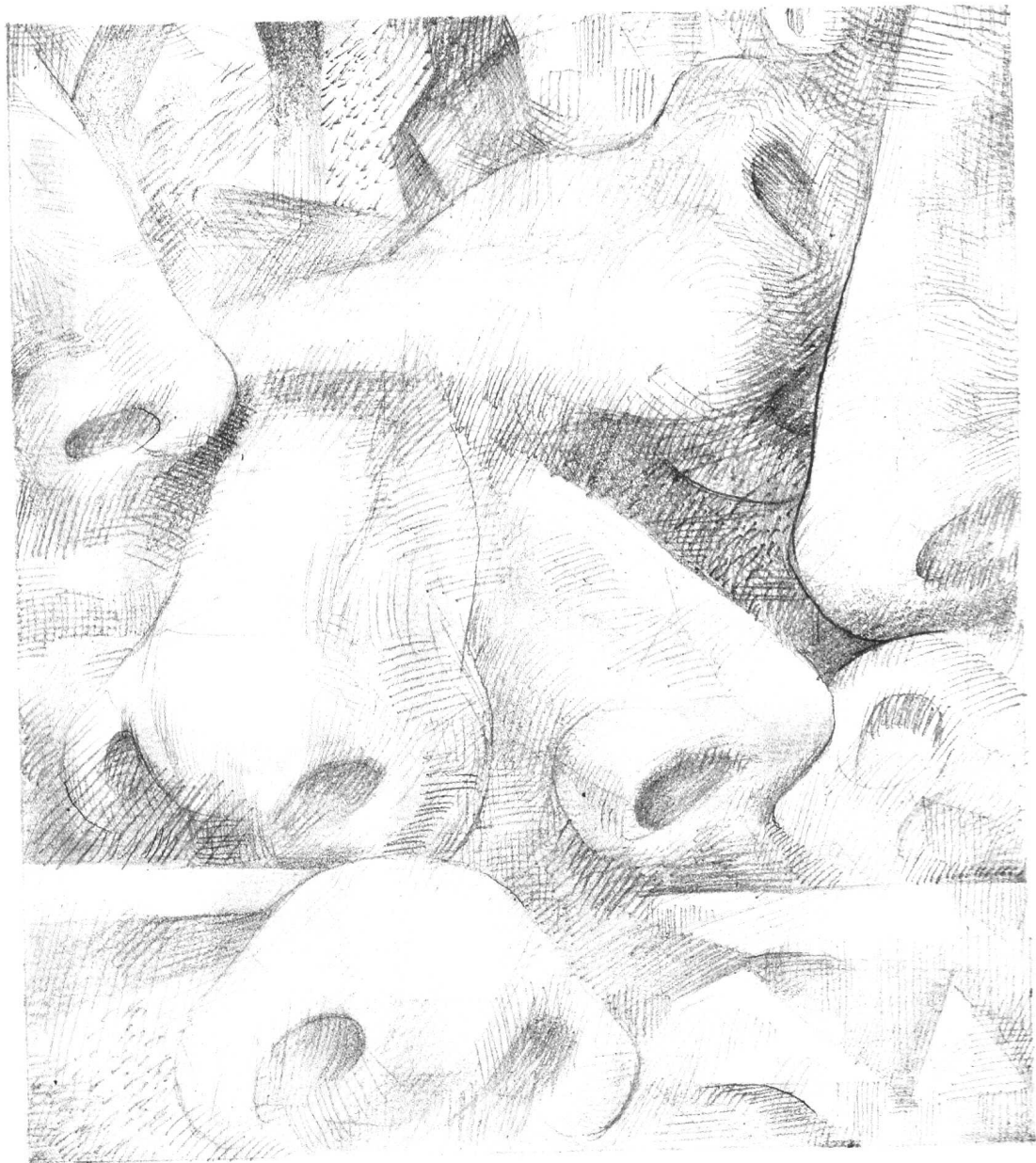

图8、白色微差

2. 灰色微差的练习

在图5的黑白渐变中,处于中间色段的灰色层次变化,是黑白渐变中最长的一个色段,也是我们在素描写生中用得最多的色段。自然物体和人物头像所包含的灰色层次变化最为复杂,它们分布在亮部与暗部交接地带,素描术语称为“灰色微

差”,也可叫作“过渡色”(如图9)。在练习的时候,除了用中锋作一些线条粗细排列的练习之外,还要作一些细线重叠排列、粗线重叠排列、侧锋平涂的浓淡变化排列和手擦浓淡变化的练习,并在练习中学会辨别灰色区域的色度差异。

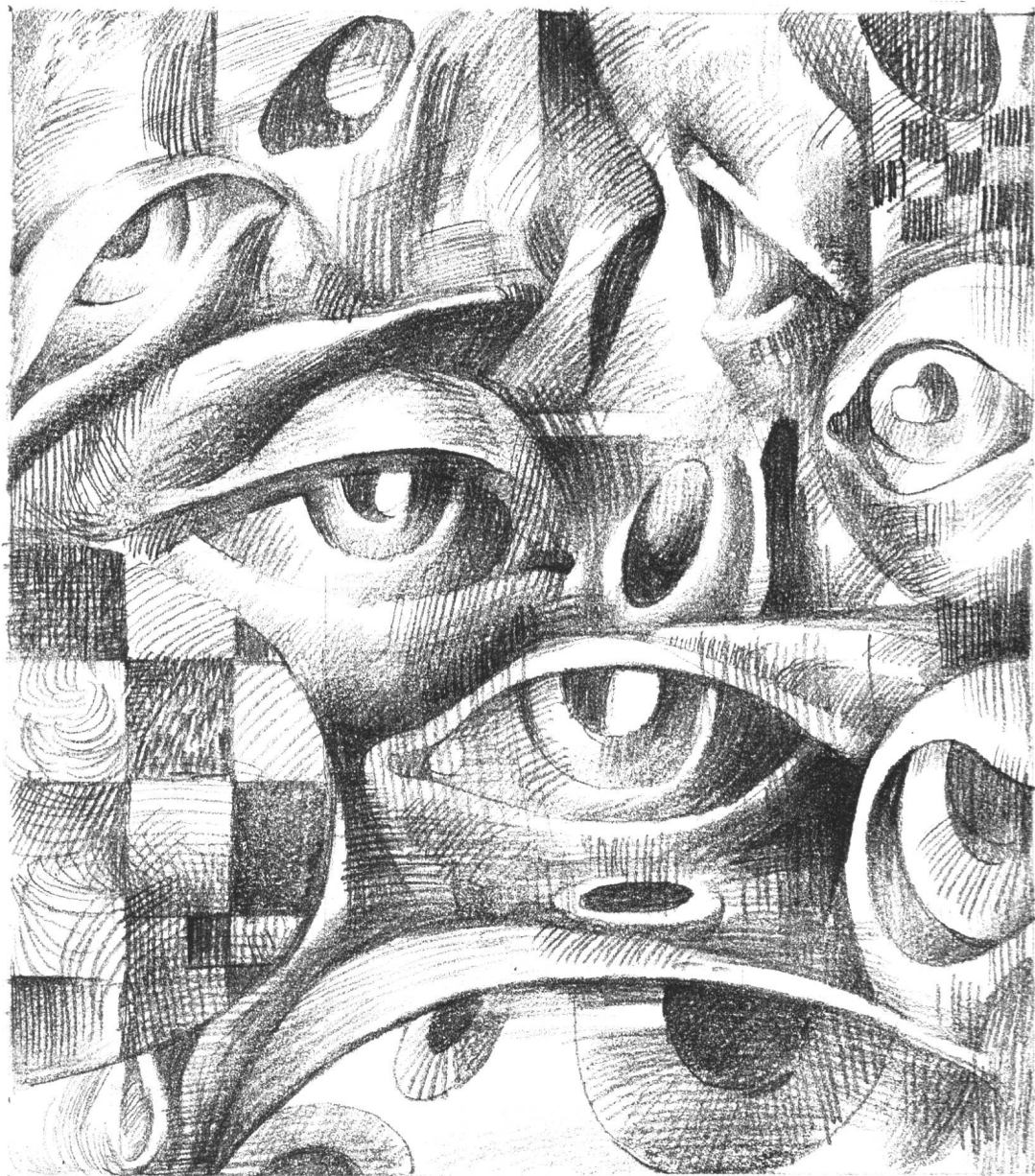

图9、灰色微差

3. 黑色微差的练习

同样是乌黑的头发,同样是黑亮的眼珠,同样是晚上,同样是物体背光的暗部,也有很多微妙的色度变化。这些浓重色度的变化,我们称之为“黑色的微差”(见图10)。一般说来,黑色的微差比较难看得清楚,由于眼睛在观察黑色物体或物体暗部的时候光线很暗,辨别色度的变化不够明确,所以,初学者在处理黑色的头发和物体暗部的时候往往会画得一片漆黑。

黑色微差的练习要注意两点:其一,

用铅笔或炭笔画黑色,不可能一笔就画到位,常常要加至三四次,有时甚至需要加到六七次。为避免反复磨画,破坏纸面的纤维,纸面起毛,黑色的练习一定要先用6B铅笔或5B铅笔,然后逐步用4B或3B加重,才能越画越黑。其二,黑色微差的练习常常应侧锋用笔,下笔要重,画线要粗,切不可中锋用笔,特别是用炭笔作画。用侧锋画出来的黑色微差掌握得好,可以画得黑里透亮,有丰富的色度变化。

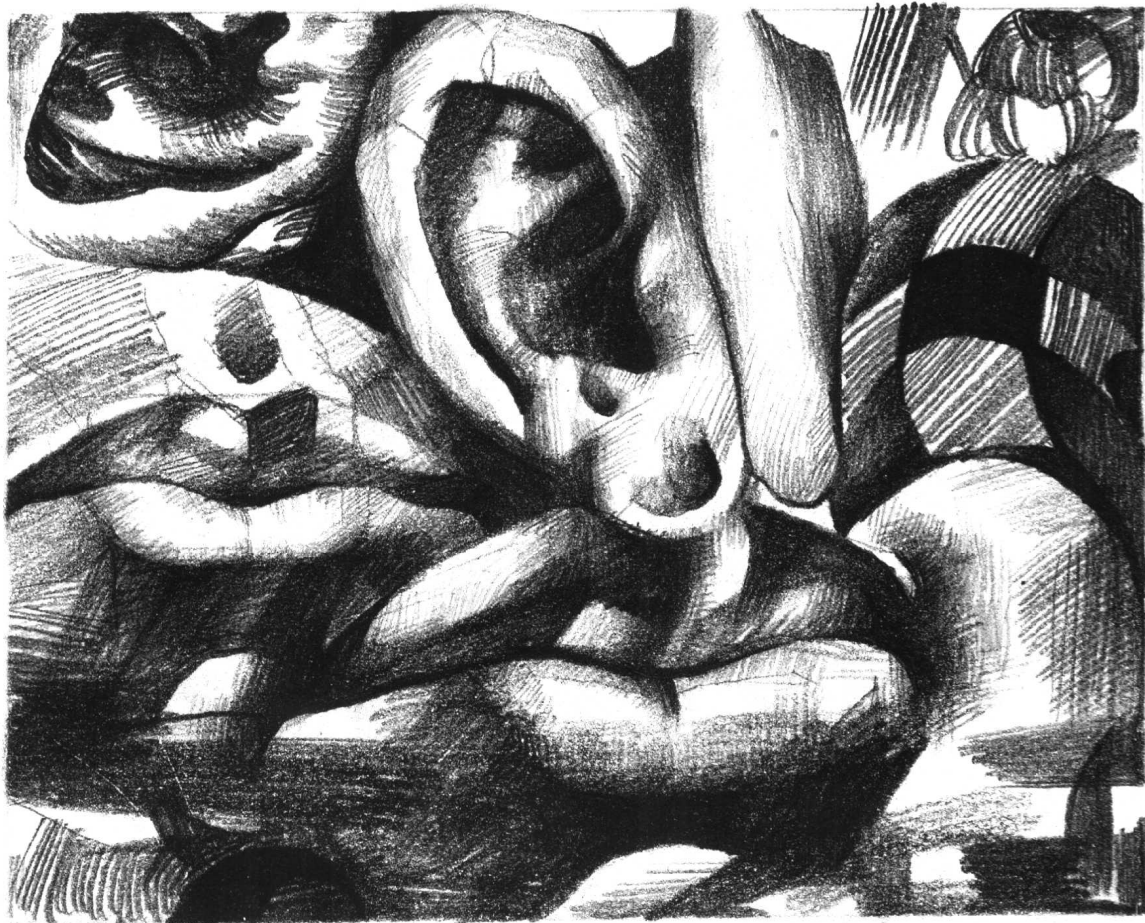

图10、黑色微差

三、立体框架的练习

我们以上所介绍的两种基本练习,都是在平面上的练习,即长度和宽度的练习。它们虽然有线有色,但没有立体空间,而我们所处的周围物体都是具有多变的外貌和三度空间的“构成物”。作为初学绘画的学生,在观察周围的物体时,往往对构成这些物体多变形态感到困惑,不知采用什么办法描绘这些物体。其实当我们用一些简单的抽象几何形体去对比和分析这些物体时,就不难找到他们准确的转折面。

比如,任何一部机器,都是由单个的部件组合而成,了解每一个零件的性能、作用以及它们在整个机器中各自所占的空间位置,就能尽快和正确地组装好这台机器。人物头像的塑造也可以采用这种方法。因此我们应该从研究和分析组成人物头部的局部的主要器官的立体框架开始。

1. 眼的立体框架

眼由眶、睑、球三部组成,圆球形状水晶体,分别嵌在眼骨眶内,外面由上下眼睑包盖着,我们所看到的眼睛只是显露在外面的半球形体积。眉毛的生长规律是:眉的内端(占全眉的三分之二)称眉毛,长在眶内缘里,眉的外端(占全眉的三分之一)称眉梢,长在眶外缘上,这就是我们常在观察眉毛时看到有两节的感觉。上眼睑和下眼睑的边缘重合在内眼角,形成一个内角凹。请注意:外眼角的下眼睑跟上眼睑不是在一个点上消失的,下眼角的外缘是插进上眼睑边缘里面的,当我们分析和了解到眼睛的基本形体和生长规律,我们就可用几何图形概括出眼睛的立体框架。由于头部转动而改变它的空间位置,作为描绘对象的眼睛就会出现不同的透视角度和变化。如正面的、半侧面的以及正侧面的变化,俯视和仰视的变化。同时,眼珠的图形也会产生各种扁圆形的变化(如图 11)。

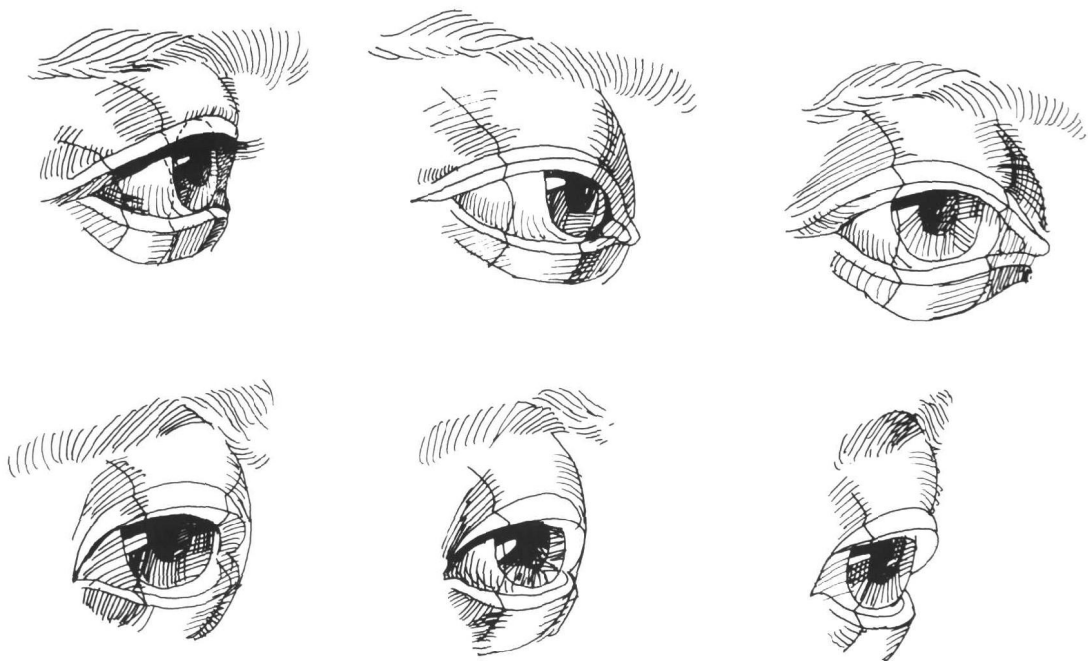

图11

2. 鼻子的立体框架

在人物头部中央,鼻子与眉毛所形成的T字三角形,是唯一的树立在脸中央的立体三角形体积,是唯一可以找到脸部左右比例的重要根据,也是头像写生最关键的基本形。鼻子的上半部依附在鼻骨上,肌肉很薄;鼻骨呈三角形,我们称为鼻梁;鼻子的下半部为软骨,分别称鼻尖(或鼻头)和鼻翼。鼻子中间由一条宽薄的鼻韧带包联着,这就是我们在侧面观察鼻子

时鼻梁和鼻头中间的一个凹形结构。鼻翼可以分成三个小的转折面,请注意,鼻孔只是长在鼻的底面里,许多初学者画鼻子时往往将鼻孔画在鼻头转向鼻底的转折面上,这是错误的。鼻子的立体框架是随着头部的转动而引起透视变化的,初学者在观察和表现鼻子的立体框架时要注意看准鼻子的透视变化,特别要注意鼻翼和鼻孔的大小变化(如图12)。

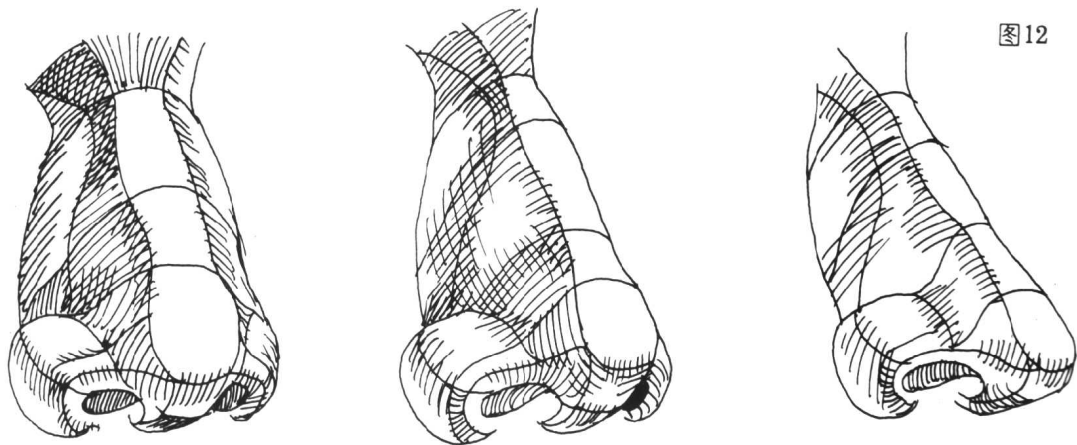

图12

3. 嘴的立体框架

嘴是依附于上颌骨和下颌骨的两片软组织。嘴生长在鼻子的下面,中间连着人中。人中的定位决定了嘴的方向,观察嘴的立体形状时,一定要与鼻底和人中的观察联系起来。嘴分上下唇,上嘴唇呈平弓形状,中间连接人中的部分称为嘴突,两边嘴角逐渐变薄而往上消失。在侧面看,可以明显地看到上唇转进口里的转折面。

下嘴唇由四个切面组合而成。正面呈扁长方形,两侧为小一些的三角形,下面有一个下唇窝,是下唇立体的重要部分,即使头部转到正侧面,我们还可以看到下嘴唇的正面、侧面和下唇窝的转折面。初学者在练习画嘴巴的立体框架时,一定要抓住立体转折的部位,否则画出来的嘴往往是平的,没有立体感(如图13)。

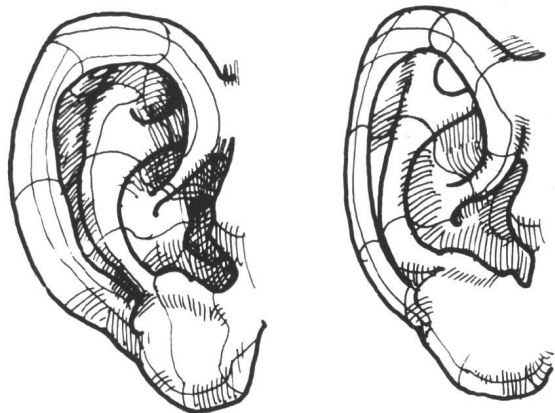

图13

4. 耳朵的立体框架

耳朵,一般容易被初学者所忽略,有的人一画到耳朵就强调画虚一点,潦草几笔了事,以为有点大效果就行了,有的人画头像时总是忘了画耳朵,总以为耳朵画得好不好不影响大局。其实,作为头部五官之一的耳朵,在绘画上是不可忽视的,我们不可想象一幅缺少耳朵的素描头像

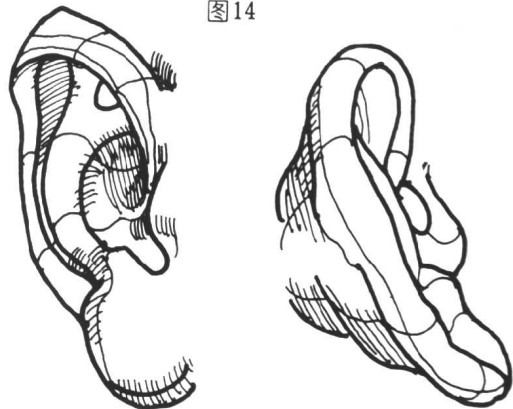
五官是头部的局部结构,是我们素描头像的主要表现对象,只有认真理解五官结构,才能画好素描头像。我们要求初学者先练习用线来画立体结构框架,为的是使他们不被五官表面的色度变化所迷惑。应真正从立体形状出发,把注意力集中在研究五官特征和对头部整体结构成分的理解上。

5. 头部的立体框架(头骨结构和肌肉解剖)

“庖丁解牛”“意在笔先”这两句成语几乎不可能有内在的联系。但庖丁能准确无误,一毫不差地解整头牛,如果不是对牛的内在结构有十分透彻的了解,是做不到的。“意在笔先”是传统绘画技法的第一要素,如果不了解对象特征、结构,又如何做到意在笔先呢?因此,我们在学习素描头像写生之前,还要了解一些头部骨骼的结构和肌肉解剖的知识,练习勾画一些骨点和肌肉的走向及体积构造。

能称为完美的头像。长在头部两侧中心的耳朵,与眼眉和鼻底形成相对平行的弧线。耳朵由耳郭、耳轮、耳屏、耳根、耳背、耳垂构成。耳朵的立体框架比较复杂,如果不认真分析和观察,很难画得准。图14表现了耳朵不同角度的透视变化,希望初学者能好好地临摹。

图14

(1) 头骨的构造

生活在现实社会中的人,头部的形体是由多种不同体积和转折面组合而成的。如想更容易地理解和表现人物头像的立体形状,就要多作描绘人物头部立体框架的训练。

人的头骨一般由八块主要的骨骼组成。(见图15—①②③④)①额骨(额骨有两组重要的骨点,即额丘和额前弓。它们是构成额头的主要转折面),②颅顶骨,③枕骨,④颧骨(含颧弓,是头部正面和侧面的转折骨点),⑤鼻骨,⑥颞骨(与额骨和颅骨形成头顶部上面和前面的分界线),⑦上颌骨(包括眶下凹和颊骨),⑧下颌骨(包括下颌凹和下颌隅)。头的上半部呈半球形的体积,从颞骨边缘的眉弓到额骨的额丘、额前弓形成头部半球形的左面、半左面、正面、半右面、右面的转折点。头的中部由鼻骨、颧骨、颊骨、颧弓构成扁方形的结构框架。颧骨和颧弓处于