

SUMIAO素描

人物半身像

主编/周向林 本辑编著/杨丹

学院素描教学范本系列

湖北美术出版社

编后

徐勇民

习作示范在教学中的直观作用常常能使学生对照而知道自己作业的问题所在,并了解他人作品中所反映出来的观察方法、表现手法乃至艺术品格等。范画过去一般置于画室之中,仅限为一班学生所观摩,不利于激活一班、一个专业和整个学校的教学积极性;不利于形成教学研讨的学术氛围,实为教学手段之所憾。一套结集成册出版的教学范本,其影响面之广,对于基础教学是很有意义的。它有助于同行的切磋,后学的揣摩,教学成果的评价、以及由此所反映出的学院教学能力、方法与手段等。

这套反映我院素描、色彩和速写的基础教学范本的作者有本科生、研究生和教师,范画及辅以的艺术点评,反映出作者直面客观世界种种形态时细致的观察,独特的感受和寻求与之相适应的表现手法的选择。这实际上是知识、能力与素质的综合显示(尽管还不是那么如愿),也是美术学院中的任何一个专业都应掌握与了解的共同基础。这一点是不容置疑的。

这套教学范本系列丛书是与美术出版社的同志共同策划的。教务处组织了我院师生的部分作品,工作量大,加之时间紧迫,无法全面反映出我院基础教学的水准,希望以此就教于同行。

在此,谨向湖北美术出版社对出版这套系列丛书所付出的努力表示我们诚挚的谢意。

(作者系湖北美院院长助理、教务处处长、教授)

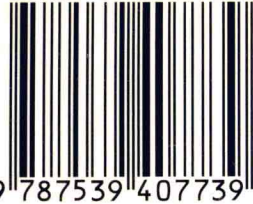

女青年 沈 蕾 (96级油画系二年级)

作品中人物的形体比例较为正确,手法简洁、松动。对象平和、宁静的神态描绘得比较准确。调子是表现体积结构的基本手段。但画了调子并不一定能表现体积结构,关键是调子间深浅匹配关系是否正确。否则,只能产生“脏”的感觉,作品中人物头部、躯干的调子就是如此。

丛书策划/徐勇民 王开元
主 编/周向林
本辑编著/杨 丹
责任编辑/王开元
整体设计/王开元
技术编辑/祝俊超
作品翻拍/孔 艺

ISBN 7-5394-0773-5

9 787539 407739 >

学院素描教学范本系列·人物半身像

图书在版编目(CIP)数据

人物半身像素描/杨 丹编著
—武汉:湖北美术出版社 1999.7 2000.2
(学院素描教学范本/周向林主编)
ISBN 7-5394-0773-5
I. 人…
II. 杨…
III. ①人物画-素描-技法(美术)
②人物画-素描-作品集-中国 IV. J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 26669 号

湖北美术出版社出版发行 邮政编码:430077
武汉市武昌黄鹄路 75 号 电 话:(027) 86787105
新华书店经销
襄樊飞环印务有限公司印刷 印数:5001-7000 册
1999 年 7 月第 1 版 2000 年 2 月第 2 次印刷
787mm × 1092mm 1/8 印张:2.5
ISBN 7-5394-0773-5/J·683 定价:15.00 元

人物半身像素描

杨 丹

表现人物头、颈、躯干、双臂及手等形象的素描一般称为半身像素描。半身素描富有生活气息、情节性和亲切感。由于被描绘的对象是有思想情感的生命体，所以历来一直被认为有很高的表现难度。现代科学的研究表明：由于遗传和环境的作用，每一个人都有着自己独特的形体和心理结构，都是唯一的，不可重复的个体。肖像画的目的，就是要使“这一个”人的形象得到生动的“再现”。

为了全面、深刻的认识对象，作画前必须作深入细致的观察。任何一个人的形体结构除了符合解剖学的一般造型规律外，不论是整体(人体)，还是局部(头、五官、手足等)都有着区别于他人的特征。把握这些特征，是我们观察的重要内容。否则，只能画出现实生活中并不存在的图解式的概念化的“人”。与对象交谈，了解其生活的经历与现状，对于我们洞察他们的性格特征和内心世界是有很大帮助的。经常反复出现的动态和表情往往是人的本质特征的外在表现，原有的服饰则是人的身份、处境、喜好的直观说明。千万不要人为的摆动作、做表情或“打扮”对象，一切要真实、自然、贴切。

想象(形象思维)是艺术创造中一个极为重要的环节。艺术想象既不同于回忆，也不同于联想，而是在主体的个性、情感、观念积极参与下，对“原型”重新加以改造，构建全新的艺术形象——审美“意象”的过程。由于每个人的审美心理结构不同，意象也因人而异。正是由于这些差异，艺术作品才可能有真正的价值，才可能有永远不朽的杰作产生。其实，意象不是一次定型的，作画的过程实际就是将其不断的修改、完善，并将其物态化的过程。就素描而言，是以所使用的材料为中介，以线条、调子、光影、形体处理为语言而形成的具体的绘画效果。因此，熟悉和把握各种材料、工具的特性，对于开拓我们的表现空间，丰富表现效果，有着重要意义。

艺术创造并不全是情感的表现，还需要理性的积极参与：合理的运用技巧、知识，才能获得理想、完美的效果。肖似是肖像画的基本要求，但肖似并不完全等于狭义的准确，作者可以根据自己的真切感受，强调和夸张人物的造型特征。准确严格和夸张变形，只是方法的不同，并无优劣之分，都能达到肖似的目的，问题是哪种方法更适合自己。深刻的表现是指对人物内心世界真实的展现，与深入细致的局部刻画并没有直接的因果联系。不少经典作品都是以简练的方式来表现的，关键是概括不能显得空洞、简单，细致不能破坏整体、单纯的视觉效果。

研究成功的素描作品，我们会发现：这些作品中的调子、线条、形体处理等不同的造型语言，在表现意味上有着共同的属性。如：优美

的造型往往和流畅的曲线、柔和的调子相匹配，粗犷的造型往往和刚直有力的线条、对比强烈的调子相组合。正是由于相同的表现性，才使得这些不同的因素互相烘托，相得益彰，形成一个有机统一的整体。按照格式塔心理学的解释，这是由于这些因素在力的样式——方向和强度上相同的缘故。因此，如果我们在一幅作品中所使用的表现语言相互协调，就能产生“共振”效应，使画面效果更集中，更强烈。

作画的视点作者态度的体现。如仰视能表现崇高、力量、孤傲、疏远的感觉，而平视则显得亲切、温馨、现实、平凡。视点的正确选择有助于作者表现意图的实现。

要画好衣褶，首先要理解衣褶形成是由于人体的结构与运动所决定的。所以，观察时要遵循“由外向内”再“由内向外”的方法。如手臂弯曲时就会在肘部形成叠折型衣褶，当手臂扬起时就形成牵扯型衣褶。不论是凸起或凹陷的衣褶，都有三个块面，只有将三个块面的结构关系交待清楚，才会有立体的感觉。没有必要将所有的衣褶都画出，那些偶然出现的次要的衣褶应该少画或不画，重点画好体现人体结构和运动的衣褶。当模特每次休息后重新摆好姿势时，衣褶会发生一定的变化，要选择组合关系好的部分及时画出。

手的表现是肖像画的重要内容，应予以高度重视。手被形容为人的“第二表情”，是因为它能体现人的心理状态和性格特征。手的结构复杂，动作幅度大，熟知手的解剖知识是绝对必须的。有必要指出：手作为人体的有机组成部分，其造型特征和其它部分是协调一致的。不能设想：一个造型粗犷的人手却是纤细的！孤立地画手，只能破坏整体的艺术形象。

腿与躯干的结构关系往往容易画错(特别在坐姿时)。腿是通过骨盆与躯干连接的，正确的理解骨盆的位置、状态以及和胸廓的叠折、扭转关系，是画好腿与躯干结构关系的要点。由于衣服的掩盖，这种关系往往难以判断。如果只沿着外轮廓观察和表现，极易产生腿与躯干结构关系的错位。

综上所述，画好素描肖像的核心问题是既要“忠实”于对象，又要不拘泥于对象。处理好作者的主观感受与对象固有的形体、心理特征之间的对立统一关系，才有可能创造出生动、鲜明的艺术形象。

至于素描肖像画中所涉及的素描的规律和头像的表现方法，在本套丛书的其它分册已有介绍，这里就不再赘述了。

(作者系油画系副教授)

封面作品：男人坐像 周向林(油画系副教授)1982年作

模特坐像 曲小欣（97 级油画系二年级）

在透视角度较大的情况下,仍能较为正确地把握人物动态和形体结构,是该作品的优点。但在构图上,画中倒放的凳子则显得多余。绘画中的背景与主体间应有内在联系,应能起到烘托、强化主题的作用。另外,这幅肖像画人物面部显露过少,也不利于形象的刻画和画面的完整。

女子像 李 畅（98级油画系二年级）

作品的黑、白、灰关系和形体结构都较为明确。不足的是画得过“紧”，所谓“紧”是指所有部位都平均对待，缺少虚实对比和节奏感。作品在严格的同时，应注意保持轻松自如的感觉。

男人坐像 杨 丹（油画系副教授）1983 年作

坚实与厚重是该作品的突出特点。其实，形体的体积和重量感，并非是对象所独有的特征，而是作者的观察与表现方式。从根本上说，是作者审美心理结构的力的样式。在作画时，主观因素总是以各式各样的方式渗入到作品中，绝对意义上的“客观再现”实际上是不存在的。

男青年 江 澜（96级国画系二年级）

这幅作品效果单纯,没有“花”、“乱”的现象。衣褶的起伏也能正确地体现人体结构与动态。如果线条的前后穿插能更明确,浓淡虚实变化更丰富,效果会更好。

闭眼的模特 唐 晓（96级油画系二年级）

作者通过人物木然、呆板的表情，拘谨、僵硬的动态的描绘，表现了一个压抑、封闭的老人形象。由于对骨盆的忽视，躯干长度明显不够，透视的错误，也使腿部显得过于短小。

老人侧面像 江 澜（96级国画系二年级）

线条与调子相互配合塑造形体，是素描的常用方法。使用这种方法最常见的错误是将线条、调子割裂开来，各自为阵。要处理好这二者的关系，必须使它们相互融合，使所表现的形体具有实体感。这幅作品较好地做到了这一点。

男青年 周向林（油画系副教授）1982 年作

作者以坚实有力的造型，真实强烈的质感准确地表现了普通劳动者的形象。请注意画中手的描绘：显露的骨骼，凸起的血管，粗犷的外形，充分地揭示了人物的生活状态和性格特征。手是肖像画的重要部位，素有“第二表情”之称，应予以高度重视，只有深刻地展示其内涵才能创作出成功的肖像画作品。

女医生 刘依闻（教授）1982 年作

工人像 刘依闻（教授）1979 年作

女青年像 刘依闻（教授）1978年作

在这三幅作品中，作者以深厚的功力，真挚的情感和朴实的手法展现了现实生活中鲜明生动的形象，使人感到真实、亲切。处理好局部结构与整体结构的关系，是形体塑造极为重要的环节。在作品中，我们看到：局部描绘虽深入细致，但整体结构依然明确单纯。局部既充实着整体，又服从于整体。画面严格深入而不刻意求工，轻松自然又不松散无度，体现了作品的可贵之处。

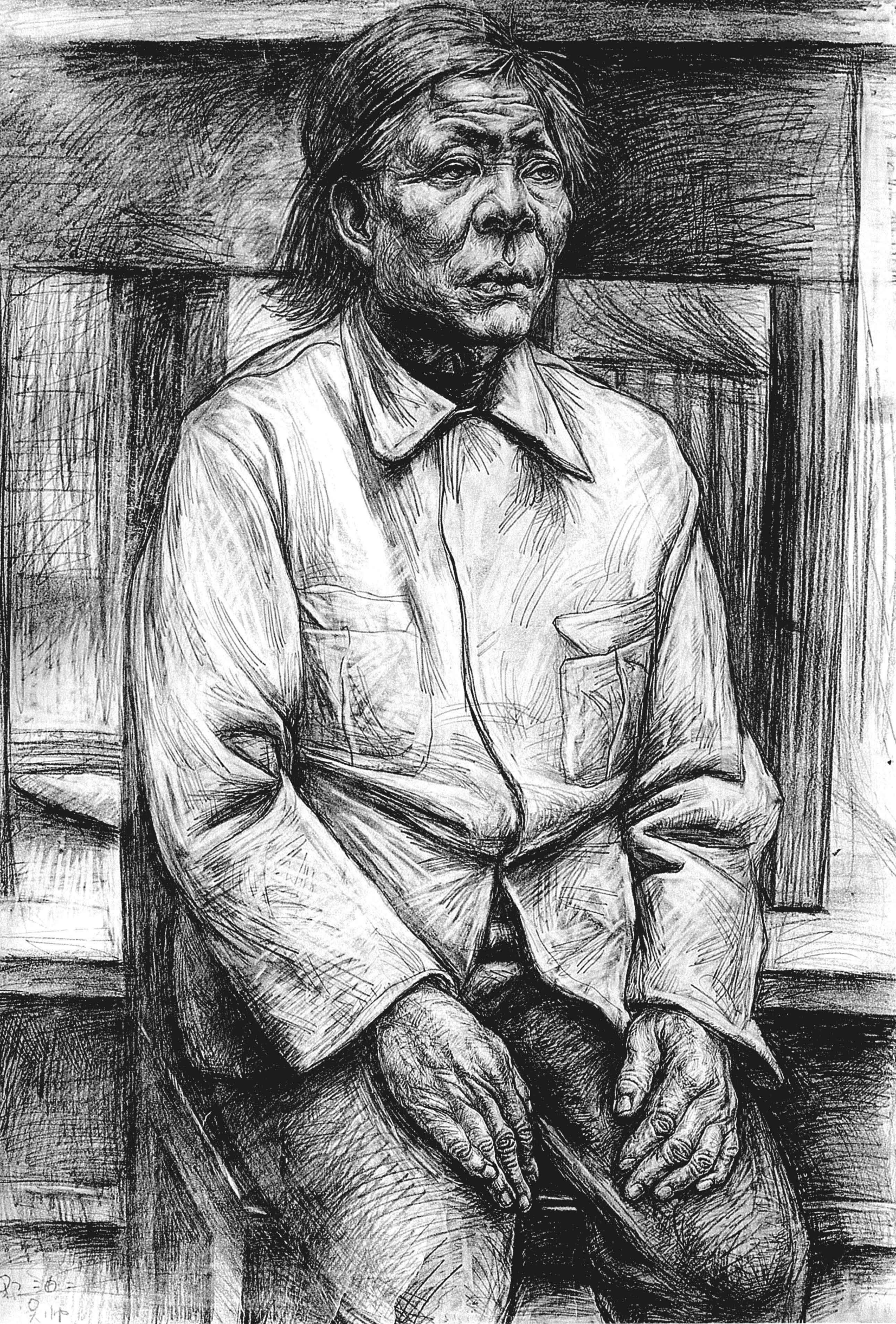
女青年 高 芳（97 级油画系二年级）

从技术角度而言,素描中的调子具有双重的意义。一是表现三维空间:即对象的体积结构与背景的前后关系;二是表现二维空间:即画面的黑、白、灰构成。这幅作品调子满足了前一种要求,但在第二点上做得不够,人物面部、衣服、背景调子深浅雷同,显得“灰”。

老人坐像 丁密金（97级国画系研究生）

清代著名画家石涛的“不似之似”的绘画理论，对生活的真与艺术的真之间的辩证关系作了精辟的概括。“不似”是指在艺术家的主观因素的积极参与下，将生活原型加以重新改造，形成新的艺术形象。“似”是指吸取和保留原型的结构特征，使艺术形象保持原有形象的真实性的。将“似”与“不似”有机的结合起来，是艺术创造的重要方法。该作品较好地体现了这一点。

老人像 吴 帅（97级油画系二年级）

总体氛围的强调，是表现主观感受的有力方式。作品中深暗的调子，给人以沉重的感觉，这对强化一个历经坎坷，内心充满凄苦的老妇人形象无疑是十分贴切的。由于人物头部与背景的调子对比强度较弱，以致画中最重要的部位没有成为引人注目的视觉中心，影响了整体效果。

老人侧面像 李 蕾（96级油画系二年级）

描绘的形体结构是否坚实,并不取决于所画调子的多少,而是在于是否画在结构的关键处。对于平面或接近于 180° 的曲面上调子要少画或不画。而在结构的转折处要大胆地加以肯定,才能达到简练,概括的效果。人物背部没有画出,使构图上产生不完整的感觉。

老人坐像 江 澜（96级国画系二年级）

线条与调子相互配合塑造形体，是素描的常用方法。使用这种方法最常见的错误是将线条、调子割裂开来，各自为阵。要处理好这二者的关系，必须使它们相互融合，使所表现的形体具有实体感。这幅作品较好地做到了这一点。