

美术基础教学丛书·素描

MEISHU
JICHU
JIAOXUE
CONGSHU

素描人像^[1]

天津杨柳青画社

霍友峰

图书在版编目(CIP)数据

素描人像.1/赵成民等绘. —天津:天津杨柳青画社,
2006.1
(美术基础教学丛书·素描)
ISBN 7-80738-041-1

I. 人… II. 赵… III. 肖像画—素描—技法(美
术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 153481 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编:300074)

出版人 刘建超

河北新华印刷二厂制版印刷

开本:787mm×1092mm 1/8 印张:3.5 ISBN 7-80738-041-1/J·041

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—5 000 册 定价:18 元

市场营销部电话:(022)23346078 28374517 23352512 传真:(022)23330487

序言

什么是素描？素描是使用木炭、铅笔、钢笔等工具，以各种形成的线条描绘出物象结构和明暗的单色画。素描是一切绘画与设计的基础，并作为一门艺术具有独立的地位和价值。它借助单色线条来表现直观世界中的事物，表达作者的思想感情，它不像其它画种那样重视色彩，而是注重结构和形式的描绘。素描原是为绘画、雕塑等艺术服务的，后因其流畅、充实和美观，发展成为一门独立的艺术。其题材可以取自任何事物，它有着广泛的表现领域，诸如：人物、静物、植物、体积、空间、深度和运动。文艺复兴以后，素描不再只有实用的价值，而是成为能够表现人类创作力的艺术品。美术家们认为：线条本身意义与表达的特质、线条的运动、线条在画而前进的痕迹，是来自创作者内在的、自发性律动影响，是画家内在情感地抒发及独立于被描绘的物体之外的形式美要素。凭借线条形式美感可以唤起观者的审美联想与想象，人们可以从线条的变化中感受到生动的形象。如达·芬奇、米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、杜米埃、德加、凡高等大师，不仅仅将线条的功能作为古典传统绘画的线稿，而是把个人情感强烈地注入在线条的运用上，将素描提升为纯粹的、独立的绘画艺术，奠定了现代素描发展的基础。在我国，公元前二世纪就已出现了中国式的素描，到汉朝末年，以线描为特色的壁画已有很多，北魏和唐朝以后，中国的水墨画可以理解作为一种技术性很高的素描，那种潇洒的、逸笔草草的用笔，气韵生动的风神深深地打动着欣赏者。

素描的要素是线条。但是，线在实质上却是不存在的，它只代表物体、颜色和平面的边界，用来作为观者对物体视觉的表现。美术家通过运用素描的线条手段，以单纯的勾勒创作成为完美精到的素描作品。在具体的描绘中其魅力在于，画家借助线条区分立体与平面，以单色表现色彩、明暗、物体结构、边界的消失与中断等造型语言。

素描使用的工具很多，如炭笔、铅笔、粉笔、毛笔、钢笔等。工具的不同影响着素描的性质与趣味，亦关乎画家的情绪和技巧。工具的选用取决于画家所想要达到的艺术效果。以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用木炭和铅笔来画，可以长时间的对物体进行仔细研究、推敲。而钢笔则往往在小幅画上使用。素描也可用多色画笔作为基本材料，以加强效果及素描的艺术性。

对于初学者，学习素描不是一朝一夕，唾手可得的事情。开始阶段，往往感到比较枯燥，进展缓慢，但是，只要持之以恒，按照系统的、循序渐进的学习方法，从写生石膏几何形态逐步过渡到写生静物、人物的训练，就能够达到严谨和扎实的素描造型能力。综上所述，针对当前各美术院校及社会上的需求，我社编辑了这套“美术基础教学丛书”，分为素描、色彩、速写等系列。我们将分门别类地出版，以满足广大美术工作者和爱好者学习之用。

素描的工具及使用

素描的工具比较简单,一般需备有笔、纸、橡皮、画板、画架等常用工具。是否能正确熟练地使用这些工具,发挥它们的长处,会直接影响到作画情绪和表现效果。因此,在学习素描过程中,不断摸索、熟悉并掌握这些工具的性能和用途,对加强画面艺术表现力起到一定的作用(图1)。

图1

1. 画笔

初学素描应采用较容易控制,又便于修改擦拭的铅笔来作画。铅笔一般可准备2H—6B之间的绘图铅笔。软型铅笔适合暗部色调的描绘,在铺大色调时,能轻松快捷地拉开亮部与暗部的色调差别。但软型铅笔附着力差,容易弄脏画面。硬型铅笔适合亮部调子的描绘及细节刻画,如果使用时用力过度,易损伤纸面而破坏画面效果。另外,铅笔色度还和铅笔芯的粗细、执笔的力度、画纸的型号都有直接联系。

素描用笔,除铅笔以外还有木炭条、炭精棒、炭铅笔、毛笔、钢笔等。

2. 画纸

可以用来画素描的纸张有很多,常用纸有素描纸、绘图纸、水彩纸、卡纸、白报纸和有色纸等。长期作业最好选用素描纸或绘图纸,它的质地洁白坚实平整,对铅笔和橡皮的反涂改都有一定的承受力,不致“起毛”或划痕。而质地光滑坚实的卡纸更适合用钢笔画素描,但画幅不可太大。

3. 橡皮

画素描常用橡皮有,塑料材质的白橡皮和可塑橡皮两种。白橡皮擦除笔痕比较彻底,将它切成三角形可擦除画面细微的部位。可塑橡皮适于大面积的擦除不留痕迹,画面色调过渡自然。橡皮不光是改错的工具,

还具有“笔”的作用,白橡皮能擦出很细的白线条与黑色线条交相辉映并形成一定的笔触效果。所以对橡皮运用的巧妙运用,也是丰富画面艺术效果的一种手段。

4. 纸笔的使用

纸笔是用宣纸卷成卷儿做经过刀削形成的。纸笔可以帮助铅笔所涂的色调更加细腻润泽,有助于表现不同物体的质地、高光和过渡面。也常配合木炭条、炭铅笔一起使用。用之不当则容易弄脏画面,所以纸笔的运用要恰到好处,不可过多地依赖。

5. 画板、画架

画板以四开尺寸为常用。板面需平滑,质地柔和的椴木板为好。三合板、画夹也可替代,有灵活便携的特点。画架一般是简易三角画架,其角度与地面约呈80度为宜。

6. 作画姿势

正确的作画姿势是素描写生顺利进行的保证。开始握笔一般为棒式执笔,这样可使腕、肘、肩协同释放出臂部的运动力量,摆动范围比较大,可环顾画面整体效果。给人以轻松自然的感觉(图2)。随着作画逐步深入也可变换执笔方式,以利于细节的刻画。眼睛与画板平面呈近似垂直状态,最好是画板与实物的方向一致,写生时画者一般与实物的距离是实物的两倍或两倍半(太近易变形,太远模糊)。

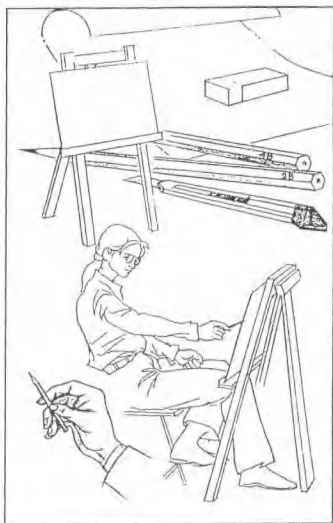

图2

一、先观察，不要忙于动笔。匆匆地画会丢失最新鲜的直观感受而陷入各个细节的迷魂阵中，最终使所描绘的对象失去个性的特质，从而缺少了作品的感染力和可信性。因而，仔细地观察对象，并铭刻于心是极为重要的。然后再动笔把总体的形象特征，用最简洁的办法，整体地概括出来。

二、以所描绘的对象为依据，进一步整体，全面地大胆涂绘，把记忆中的那种感性的东西初步表达出来。

三、开始由宏观转入微观地刻画，但一定要从整理的理念去描绘五官等一个细节。纵使这样，也会出现“花而不整”的状况，这是正常的。

四、继续深入地观察、刻画，尽可能地深入，力争做到“入木三分”。没有有力、感人的细部，就不会有好的肖像画（重要的是观察得细）。

五、完成各个局部（其实画局部时也同时在串连着每个局部）后，返回到第一步骤，即停下来重新观察、比较，认真地在两者之间反复地比较、比较，再比较，修改一切因局部的精利而破坏整体的那些不必要，或者说过分的描绘，使之成为一个内在的、有机的整体，并尽可能地与你最初记忆中的新鲜印象相吻合。这里所讲的肖像素描的绘画过程，就好像是一个人从雾中走来，由朦胧到清晰，人近而雾散。

赵成民

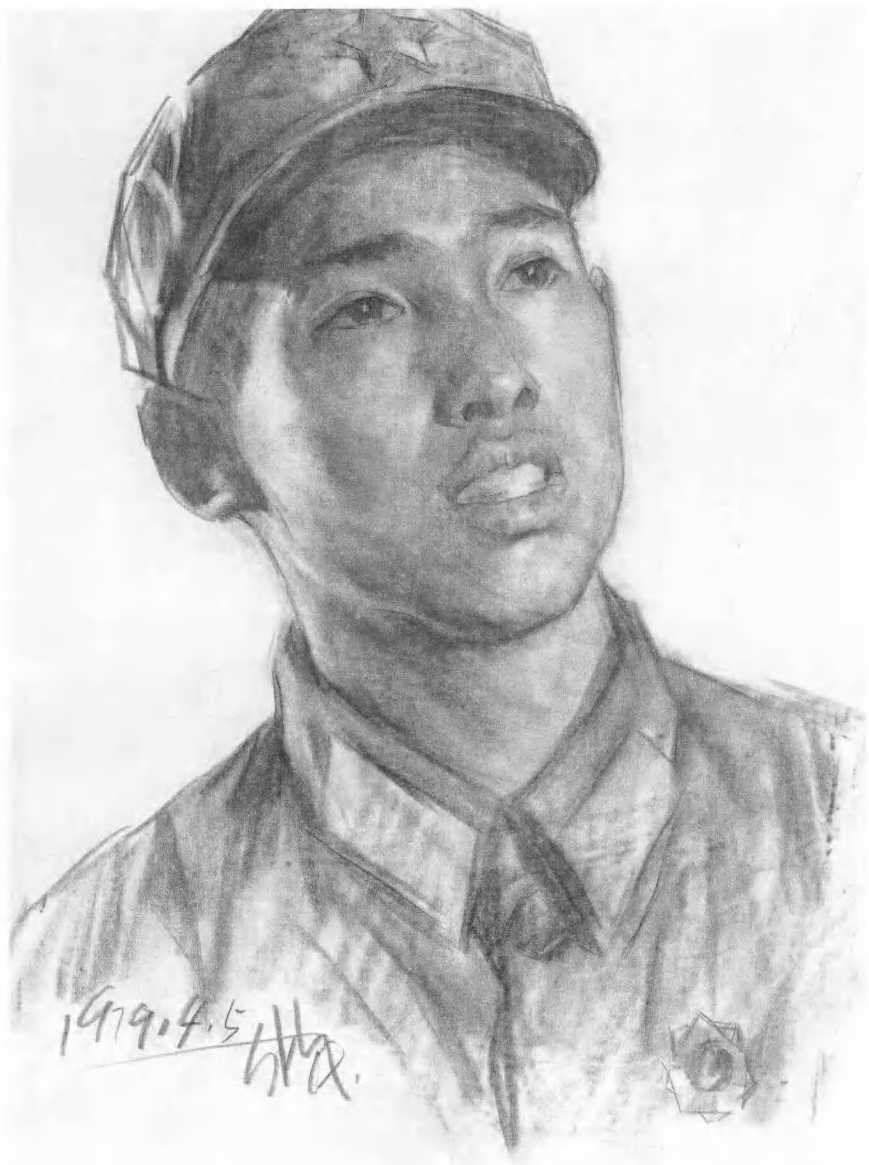
赵成民

赵成民

赵成民

赵成民

赵成民

赵成民

赵成民

素描人像写生步骤

作者 路家明

一、确定构图，用简练的线条画出大体轮廓，注意比例、位置、头部与身体各部位的动势关系，并概括出基本几何形。

二、用具体线条画出大体结构关系。注意头部五官的形象特征及颈、胸三者的动态。注意衣纹与形体结构起伏关系，身体各关节的定位转折。

三、画出大体明暗。用概括的明暗调子，使人物的结构关系更加清晰。立体的效果愈加强烈，愈应注意对于空间形体结构的理解。

四、深入塑造。这一步可先从头部开始完善其形象关系，并由上及下推至脚部。注意轮廓线转折位置的处理，明暗与结构关系的有机联结，使画面层次更加丰富鲜明。

五、完善画面效果，强调概括和整理。在作画中要始终树立造型意识，形体概念，坚持四个基本原则：一是整体的原则；二是理解的原则；三是立体的原则；四是表现的原则，使正面效果更加强烈生动。

孙雷