

人像

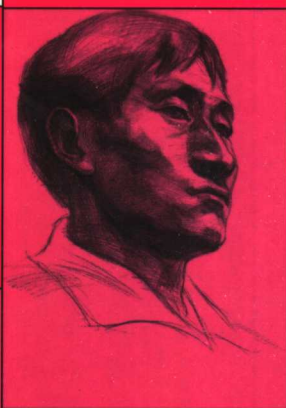
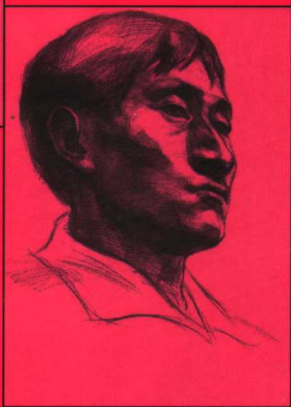
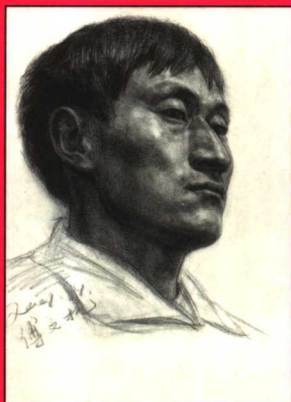
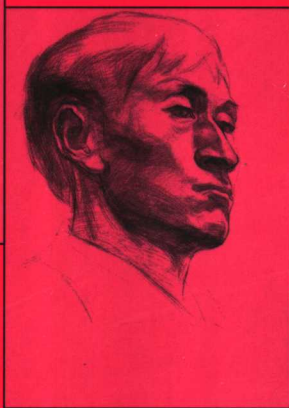
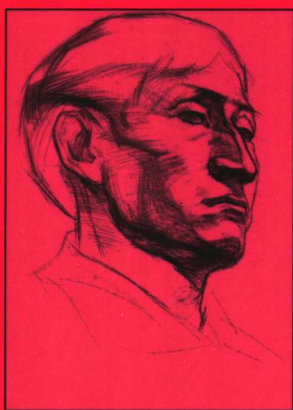
素描

方正 编著

SHUIFEN FENGJING

MEISHU JICHU SHIYONG JIAOCAI

- 理论指导
- 名家经典
- 临摹赏析
- 技法演示
- 绘画步骤

美术基础实用教材

人像素描

RENXIANG SUMIAO

MEISHU JICHU SHIYONG JIAOCAI

方正 编著

花山文艺出版社

责任编辑：许宝坤 杨怀武

美术编辑：杨怀武 许宝坤

封面设计：赵 健

内文设计：许宝坤

责任校对：童 舟

图书在版编目 (CIP) 数据

人像素描 / 方正编著. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2005 美术基础实用教材

ISBN 7-80673-707-3

I. 人... II. 方... III. 肖像画—素描—技法 (美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 080368 号

美术基础实用教材

人像素描

著者：方正

出版发行：花山文艺出版社

地址：石家庄市友谊北大街 330 号

邮政编码：050061

网上书店：<http://www.hspul.com/ecity>

邮购热线：0311-88643242

销售热线：0311-88643227/3228/3229

传真：0311-88643225

E-mail: hspul@163.com

制版：瑞尔彩图制作有限公司

印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张：4.5

印数：1-5000

版次：2006 年 1 月第 1 版

印次：2006 年 1 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7-80673-707-3/J · 134

定价：23.00 元

绘画是一种被定格的记忆（某种空间、时间和情感）。相对而言，素描是其中的重要形式之一，它渗透在各种表现形式之中，是造型的支撑元素。作为最直接的造型手段，素描的语言自由、单纯而强大，它以简朴的形式表现客观物象和内心体验，关注对艺术本质的诉求。“素描”是研究造型基本规律的一门学科。既是创作草图、素材收集的基本手段，又是一种独立的艺术表现形式。作为造型艺术领域中最基本和最重要的基础之一，素描一般泛指用绘画工具所作的单色画。纵观艺术史，远古的洞窟壁画，彩陶上的纹样，素描无论表现方式还是媒介材质的选择都很自由。某种程度上它又是许多绘画形式的内核。在不同历史时期，随着艺术观念的演变与发展，它的面貌与体系丰富多样，表现领域极为广阔。

本书重在探讨写实素描的范畴。现行美术学院素描教学体系中，素描基础教学的任务是通过系统严谨的写实训练培养学生对物象形体本质的认识与理解，深入而扎实地掌握造型能力和审美能力。

目录

方正, 中国美术学院附中老师、中国人物画协会会员、浙江省美术家协会会员。1986 浙江美术学院附中、1990 中国美术学院中国画系、1997 中国美术学院研究生班。

个展

香港光华新闻文化中心个展 2000 香港
台北太平洋文化基金会个展 2001 台北
法国巴黎国际艺术城个展 2002
法国巴黎 A-KHA 画廊个展 2002
杭州红星文化大厦《寂静时光》个展 2004

参展

全国美术学院优秀素描展——1992 北京
中国美院研究生班人物写生展 1999 香港中文大学邵逸夫馆
黄宾虹奖高等美术院校中国画新秀作品展——金华奖 2001
“红船颂”全国中国画名家作品邀请展 2001
纪念建党八十周年全国美术作品展览优秀奖, 浙江省银奖 2001
浙江省第四届青年美展——铜奖 2001
第五届全国体育美展 2001
浙江省中青年中国人物画家探索展——优秀奖 2001
多项选择——第二届中国人物画联展 2001 中央美院美术馆

论素描

一、素描的涵义(1)

1. 东西方对素描认识的差异(1)
2. 真正理解素描的涵义(1)
3. 素描与美术高考(1)

二、学习素描的方法(3)

1. 多层次的学习(3)
2. 写生训练的安排(3)
3. 长期与短期课程穿插进行(3)
4. 速写(3)
5. 默写(3)

三、工具与材料(4)

四、人像写生的重点(5)

1. 激情(5)
2. 石膏像写生到真人写生的过渡(5)
3. 笔触、调子与层次(5)

五、头像写生(6)

1. 头骨结构(6)
2. 形体结构(7)
3. 步骤(13)
 - A 观察(13)
 - B 起稿(13)
 - C 深入刻画(13)
 - D 调整(14)

六、人物半身像写生(带手)(18)

- 步骤(18)
1. 起稿(18)
 2. 深入刻画(18)
 3. 调整(18)

七、大师素描(21)

注: 本书中第四章“形体结构”节中所选用图片全部出自美国佐治·伯里曼所著《艺用人体结构》一书。

本书分析写实素描的表现方法,从研究客观物象的关系出发,解决三维空间的形象在二维平面上的本质表现,以人物写生为基础,整体、写实、敏锐、深入地描绘对象,表达造型本质和视觉感悟,把握大原则兼容不同艺术表现方法和观点,对考生在考试技能培养和要求给予理论和具体技法示范,整理出在素描实践中的常见问题和误区,剖析并解决问题,便于理解记忆。

一、素描的涵义

1. 东西方对素描认识的差异

西方绘画遵循古希腊哲学家以模拟自然为美的哲学理念,追求视幻的三维空间的营造。古希腊时期从形体凹凸开始探求明暗法则,透视上只是物体简单的近大远小。随着人体解剖学认知的发展和对透视法则的研究,科学理性精神获得在绘画艺术上的深刻拓展。千年之后,文艺复兴时期大师们对素描颇具规模的实践使素描价值获得了空前的体现,绘画的感性特质渗透着理性的光芒,追求科学与艺术的完美结合,充分体现理性构成精神与生动人性的契合。有着强大的自信和技巧的力度。素描作为重要的造型手段,逐步成熟并成为美术学院教育体系的重要基础。东方艺术一开始就未试图模拟现实形色世界,形成了相对独立的以“线”为基础的造型体系。我国传统绘画中的白描,抛开透视和光影,追求形象语言的有意味表达,创造力与表现大于模仿,保留与现实的距离来营造有深意的氛围。中国画论中,谢赫提出六法:一、气韵生动;二、骨法用笔;三、应物象形;四、随类赋彩;五、经营位置;六、传移摹写。中国绘画所崇尚首推“气韵”,造型本质上是自由的、诗化的。古人体现空间的方式是主观抽象的,“线”亦不同于西方绘画中的笔触,有其独立的审美价值。建构中国古典山水的皴法呈现一种感性触觉。对自然形象的“因心再造”侧重质感与诗意,忽略光影透视同样可以“石分三面”,可以卧游山水,营造出东方的意象表现。西方则是具体体验式的,再现客观的。相对东方绘画的写意而言西方绘画更偏重理性的写实。

西方素描教学体系的引入中国是在五四以后,随着新文化运动的深入,大批留学归来的学子把西方艺术理念带回国内,提倡西方绘画与教学体制,包括深具影响力的苏联教学体系。素描作为现实主义造型艺术的基础,在学院知识的积累过程中解决创作问题,对于体现创作构思,表达内容的深度,激发对生活及人的情感体验的感悟能力有着重要意义。素描是在表达造型构思

时,去自由开辟无限可能性的艺术技巧的保证。

2. 真正理解素描的涵义

素描是造型艺术中极为广阔的领域。一般泛指单色画,材料可以是铅笔、炭精、毛笔、钢笔、墨水、淡彩等工具。素描既是一种独立的造型艺术手段,又可以作为创作的草图,素材的记录,它是研究造型规律和训练技巧的重要途径。

·安格尔:除了色彩,素描是包罗万象的。素描是高度的艺术诚实,决不单纯是打轮廓,不是仅由线条所组成,它还具有表现力,有内在的形,有画的全局,是艺术的雏形……

·罗丹:艺术家所见到的自然不亚于普通人眼中的自然,因为艺术家的感受能在事物外表之下体会内在的真实。

·萨特:美的东西早已不是独立于主观的客观现象,不过也不是与客体毫无关系所产生的东西,而是由主观与客观的微妙协调关系所产生的,并以想像地否定世界的方式超越世界。

素描的魅力源于它的单纯的美感,一种秩序,一切感性认识的源头是看,画家通过素描的手段,把对自然的观察、感受表现于纸上作为自己与事物间的一座桥梁,是主客观之间一种默契与认同,是一种内心的语言和秩序。

3. 素描与美术高考

我们素描训练的目的是什么?是引导学生用造型的意识去认知感受对象,并把感受有力地表达出来。教学总要有个规范可以操作,但不能把规范绝对化。方法是手段而非目的。素描历来是全国各高等艺术学院的基础主课,教育部对高等艺术院校专业入学考试强调厚基础、宽口径,淡化专业,注重综合素质和基本能力。绘画专业或设计专业对学生的素描基础造型能力都有较高要求,是入学考试的必要科目。通过石膏像和人物肖像写生或默写来测试考生对人物结构的理解,明暗体积的塑造表达及画面整体把握能力,其中包含的基本规律是相通的。对真人头像的深入理解与正确表现同样有助于石膏头像和真人半身像的塑造训练。

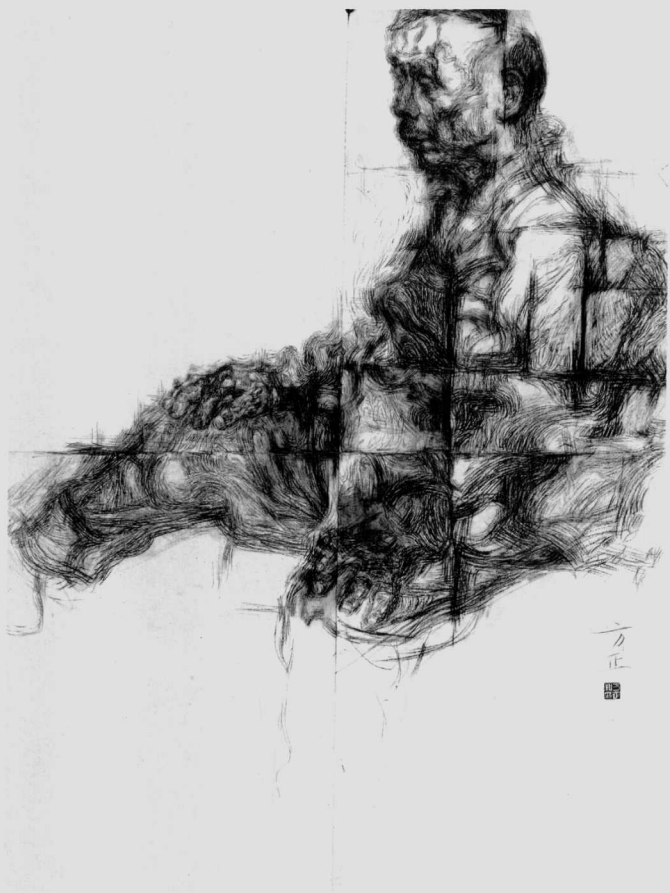
现在的学院素描教学体系中,素描作为造型艺术的基础教育有着相对客观可行的标准和法则,不仅是技术训练也是艺术表现的训练。对学生科学观察方式和思维能力的培养,艺术素质的发展与提高,创造性地去表现客观世界有着重要作用。

真人头像素描是美术学院入学考试的一个重要部分,近年高考的头像考题主要为写生或默写,其中男性头像的考题

居多。相对而言男性头像结构明朗，骨骼突显，能比较切实的反映考生对头像的理解和把握的水平。在考试时间上基本都是三小时左右的短期作业为主，这样的时间要求考生有熟练的技巧和速度来营造画面效果，并且尽可能力求结实、完整和深入。遇到室内光线弱、散或是形象表层结构浮肿，离模特较远或形象细节不清时，往往需要运用扎实的造型理解能力理性地调整和强化各种关系，以弥补客观上的不足。考试时间非常短暂，应试时需要灵活把握。前期造型要概括而有效，太细小的刻画很浪费时间并易于出现散碎的问题。学生短时间训练时作品完整性与深入程度往往不足，这需要有速度和扎实的基本功。

张婧

方正

潘潇潇

二、学习素描的方法

1. 多层次的学习

素描教学中需适时引导学生关注杰出的艺术作品,从中吸收不同的营养。优秀的作品是对物象的高度浓缩和整合,是客观世界与我们内心世界的个性互动的轨迹。优秀的作品是最好的老师,我们从不同的大师作品及精彩范画中去感受技巧和艺术气息,体会其成熟而极富经验的处理手法。适当的临摹是素描学习必须的重要过程。

在技巧训练之外对于自然规律、艺用解剖、透视学、材料技巧、造型艺术史等方面的了解将提升我们对于艺术本质的理解。

2. 写生训练的安排

素描的基本学习方式是写生,在写生中培养造型语言素养,寻找形成自己的艺术语言。

课程安排设置遵循由简至繁,循序渐进的原则。通常从静态的静物或石膏写生开始,而进入真人写生训练时,可以借用画石膏的经验去理解造型。

真人写生可从男性头像训练开始,后阶段再画女性。男性头部骨感明确体块特征较强,易表现;女性头部圆润内敛,结构含蓄,可表现的东西少,如果仅观察表面特征很容易忽视内在骨点的位置。

课程前期可结合对头骨的理解,作针对前期大体块形态和大致明暗分布的训练,画些短期头部慢写和速写。头部训练可以抓住几个典型的角度来分析其结构:正、侧、四分之三和仰视。仔细体会内在骨骼的结构方向和由此产生的角度透视。在一张纸上画若干头部角度的结构可以使学生容易把握头部不同方位时发生的变化。

课程的每个阶段进行结合相应的骨骼解剖的理解与研习,首先是对形象充分理解,而后是表达技巧的锤炼。

适时结合局部的特写训练,研究五官局部与整体头部骨架构造和肌肉间的紧密联系。

3. 长期与短期课程穿插进行

严谨的中长期肖像作业是课程中重要部分,是深入理解和塑造的过程。要求关注形象特质和情感状态。透过表象塑造人内心情感的深度,艺术的完整性、系统的素描训练能使生掌握正确表现对象的步骤和程序,一种严谨深刻的观察,在各种造型因素的紧密联系中理解研究对象,形成深刻、丰富而生动的画面表达,使眼、脑、手的配合更具协调性,逐步提升自身扎实的造型能力和审美能力。

课程的后期进入带手半身像写生和全身像写生。

学院素描教学体系中,课堂写生重在引导学生深入梳理出对形象造型的基础认识。要学会“慢”,急躁和简单是初学者的大敌。当对象较为稳定,较长期深入的分析更利于把握各种关系。纸张尺寸可略大些,画面太小不易于刻画细节。许多同学画的质量不高,往往不是缺乏能力而是没有把握好塑造的节奏。

4. 速写

与典型的石膏和真人写生等长期课程相对而言,速写更具有活力和原创性;作为短期的灵活捕捉形象的手段,首先要求感受的敏锐,用线来概括和归纳形体,抓住造型中最本质的因素。尽可能抛开明暗因素的影响,把握主要的形与神。而速写中鲜活的感觉能力是在严谨训练中容易被磨灭的,我认为教学环节中下乡生活速写的意义非凡,学生们在下乡过程中的生动体验和捕捉新鲜真实的感受,充分发掘自身的灵性和激情。当我们深刻感受富于活力的元素,并尝试不同的艺术语言表达某种感动时,绘画已超越技巧的意义成为某种记录内心的有生命质感的东西!这是一种感觉的升华。感觉是艺术的基点和归宿。

5. 默写

默写环节不容忽视,它需要正确的理解和反复练习才能形成形象的深入记忆。在学院素描教学体系中,默写记忆能力往往被学院教育所忽略。这是从写生过渡至创作的极重要的能力。《韩熙载夜宴图》是画家顾闳中的依据记忆背画下来的,米开朗基罗凭借超人的造型能力才能在宏大的天顶画中创造上百个丰满的人物。默写的训练可以从局部到整体,结合解剖结构的分析和记忆去完成。

周树

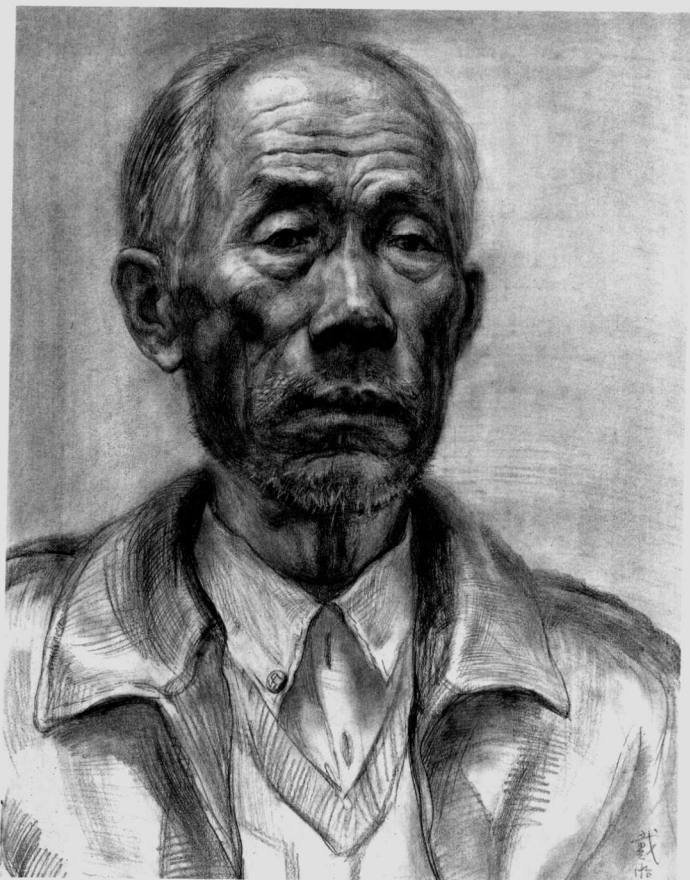
三、工具与材料

中长期课程作业或小幅作品通常用铅笔或炭铅。精微深入的刻画和层次丰富的色调塑造是铅笔的特长。短期课程或大尺寸作品宜用木炭和炭铅，它具有快速和大效果强烈的特点。

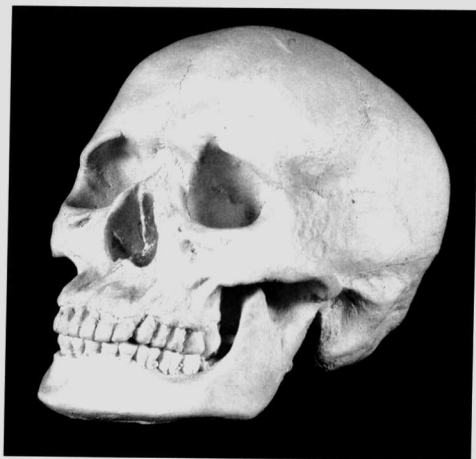
当然，教学课程中可以安排学生尝试用各种材料和媒介作画，不同材质的绘画工具有各自的优点。铅笔笔触细腻敏感，炭笔线条明快强烈，炭精条则可以画出极为粗犷或极细而有韧度的线，毛笔的枯湿浓淡有丰富的质感。不同的物象也会带给我们不一样的感觉，建筑物或风景，静物或动物都可以鼓励学生去画，通过观察发掘材质的表现活力和不同感受的体验是一种潜在的积累。

吴冠华

戴怡添

四、人像写生的重点

1. 激情

人物写生中感情因素很重要,作画状态要有激情。耐心的体味观察造型本质,发掘形象中吸引你的元素。训练过程必须全然地投入和自信的状态。否则,画面节奏感和力度的缺失会直接影响作品表现力,比如对象特征的强烈表达,体积的强弱处理,笔触塑造的层次和丰富性。这是实际训练中易忽视的重要环节,良好的状态无疑是画面造型强度和塑造技巧的支撑。好的艺术是感性的,它捕捉闪现的灵光,展现作者内心的艺术气息,将其对形象的深层感受转化为独具的形式美感。

2. 石膏像写生到真人写生的过渡

通常从石膏像写生过渡到头像写生会有些不适应,首先真人模特是会动的,不是完全静态不动的形象,我们从石膏像写生和解剖知识中掌握的基本规律需要在充分理解的基础上灵活运用到真人写生之中。头像写生时,在我们的头脑之中需要有对形象结构完整而清晰的认识,必须确定下形象所在角度,并形成头部结构相对的体块概念才不会由于对象的稍许变动而手足无措。

素描训练通常从静态的静物或石膏写生开始,而入手真人写生训练时可以用画石膏的经验去理解头部造型;国内学院教学中的石膏头像基本来自欧洲古典雕塑,欧洲人鼻梁高大,额骨眼眶较挺,眼球深陷,这些与东方人的差异需要注意比较。石膏形象的原型是艺术经典,是经过雕塑大师的概括、归纳和艺术处理的,往往极具感染力,特征鲜明而有力。而现实中真人模特的形象包含许多偶然性的因素,结构也许含糊不明朗,形象可能极普通,五官的比例和对称性不很标准,因此更需要画者主动处理与表现的能力。

质感包含某种视觉、触觉、心理的感知与石膏的惟一质感不同,真人有丰富的质感:皮肤、毛发、眼睛、衣服皆有不同质感。不同年龄地域的人有不同的肤质地。这些丰富的因素都牵涉到具体表现手法的灵活运用。头发不能画死,要有蓬松感和厚度,依据头发走向用笔,从与头骨结构的关系出发塑造体积。同样,表现眉毛首要刻画眉弓眼眶的结构体积。眼球晶体的光泽直接体现眼睛的神韵,瞳孔的高光和反光、眼白的体积都需深入塑造。

3. 笔触、调子与层次

从塑造的层面而言,线条与调子是作品骨架的构成。笔触的构成力度是一种潜在的要求。某种细节的刻画,线条的质感与对比,某种情绪化的笔触都将构成作品独特的气质。

光影明暗不要机械地照抄。调子层次始终是围绕着形体的本质结构而展开,而不是表面的光影本身。光源的照射下依次产生几大层次:亮部、中间面(明暗交界线)、暗部、投影、反光。高光归纳在亮部之中,而亮部不是单一的平面的,它同样包含起伏转折和层次。明暗交界线是物体层次变化最丰富的部分,它是表

现质感和色调的主要部分,最能体现形体不同方向的主要转折,是亮与暗的交接,可以视作明暗过渡面,不要简单理解成线,它由不同大小强弱与厚度的转折面穿插衔接而形成,需要特别留心观察与把握。暗部构成包括形体本身的暗部、投影和反光,容易被画得简单黑气,要特别关注与形体结构的紧密联系,要浑厚、含蓄。

画面是有机的整体,塑造层次要有主次之分。艺术表现是以人的视觉为基点的,视觉中心是画面塑造的中心,可以是五官、空间中近处的部分、接近主光源的部分或是精彩的细节、肤色,相对而言是你最有趣着重要表现的环节。深入的感受和具备把握塑造的层次才不至于画面平均、琐碎、缺乏层次和神采。

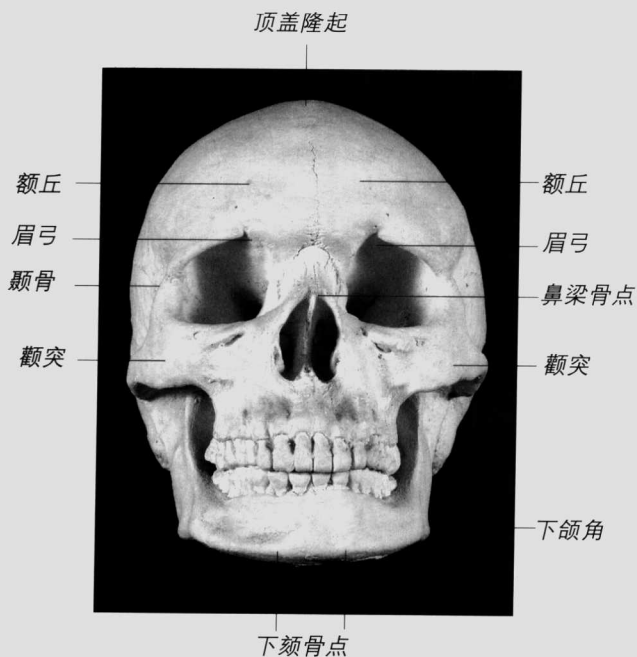
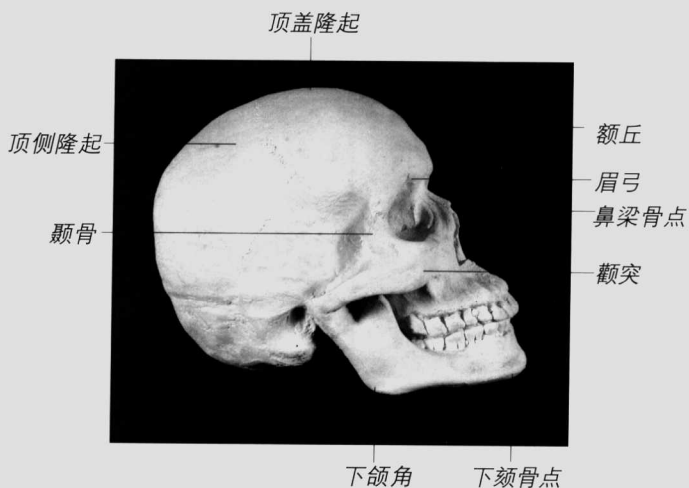
五、头像写生

1. 头骨结构

解剖结构指骨骼和肌肉的起止生长、外形特征及运动规律，它是对形态构造的透彻理解。骨骼是人体内在的架构，外部物象特征的本质构成因素，素描写生中最基本的问题就是透过人物的外在光影质感深入分析理解内在构成。剔除表象因素的干扰，进一步深入表现物象体积、调子、层次、质感、空间等等，骨骼是头部外形状态最明显的成因，因此对头骨结构的熟悉至关重要。表皮和肌肉在面部的浅表层，并随年龄和胖瘦产生很多表层特征上的变化，它仅如山与山表植被的关系，而骨骼才是山体的基础。

顶盖隆起、顶侧隆起、额丘、颧骨、眉弓、鼻骨、下颌角、下巴颏等……我们需熟记这些关键骨点以及具体方位关系。

上额分前面、左侧面、右侧面、向上转向顶盖的面。向下与两眉弓相衔接，中间形成额沟。面部的构成中鼻子的形态最为重要，它紧密联系着面部的五官，并成为中心参照物。鼻部由左前右底四面组成，鼻梁骨形成贯穿前面与鼻侧的重要隆起，鼻前软骨向前延伸形成鼻尖。两侧鼻翼的穿插。眉弓鼻侧与颧骨上缘形成眼窝，眼睛呈球体嵌入其中。

2. 形体结构

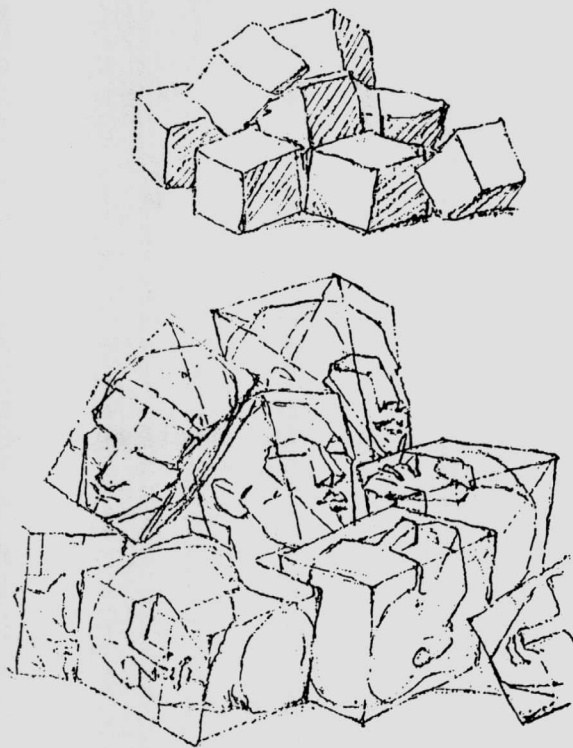
形体结构是对外形特征作形块构成的归纳,是以几何体块的概念来分析形体的空间位置和相互构成关系,骨点通常显露于头部表面的部分,是体面转折的点,各个骨点间体块有一个基本的比例关系,而细微的差异决定了各自头部的不同特征。

头的造型直观上可视作若干呈对称几何体块形态的有机构成。透视比例动态体块穿插是结构意识的支柱。灯光或自然光会在体块上产生不同层次的明暗光影。

性别、年龄的差异:男性头部骨感明确体块特征较强,易表现。女性头部圆润内敛,如果仅观察表面特征很容易忽视内在骨点的位置。女性头部结构含蓄可表现的东西少,因而尤其不可表现得简单含混。有意识强化和丰富面部体积以及充分描绘头发的丰富性。老人更接近头骨的形状特征,深陷的眼眶和两颊,刀刻般的皱纹。进行单项的训练刻画头骨,五官形体结构,结合默写有重要的记忆效果。

〈图二〉 方块体内的具体头部体块各自具有独特的几何体积,对称而紧密咬合。观察面前部到面侧的转折形态、颧骨方向。注意头盖骨到前额体块的分析,通常这部分被头发所掩盖而忽视其特点。

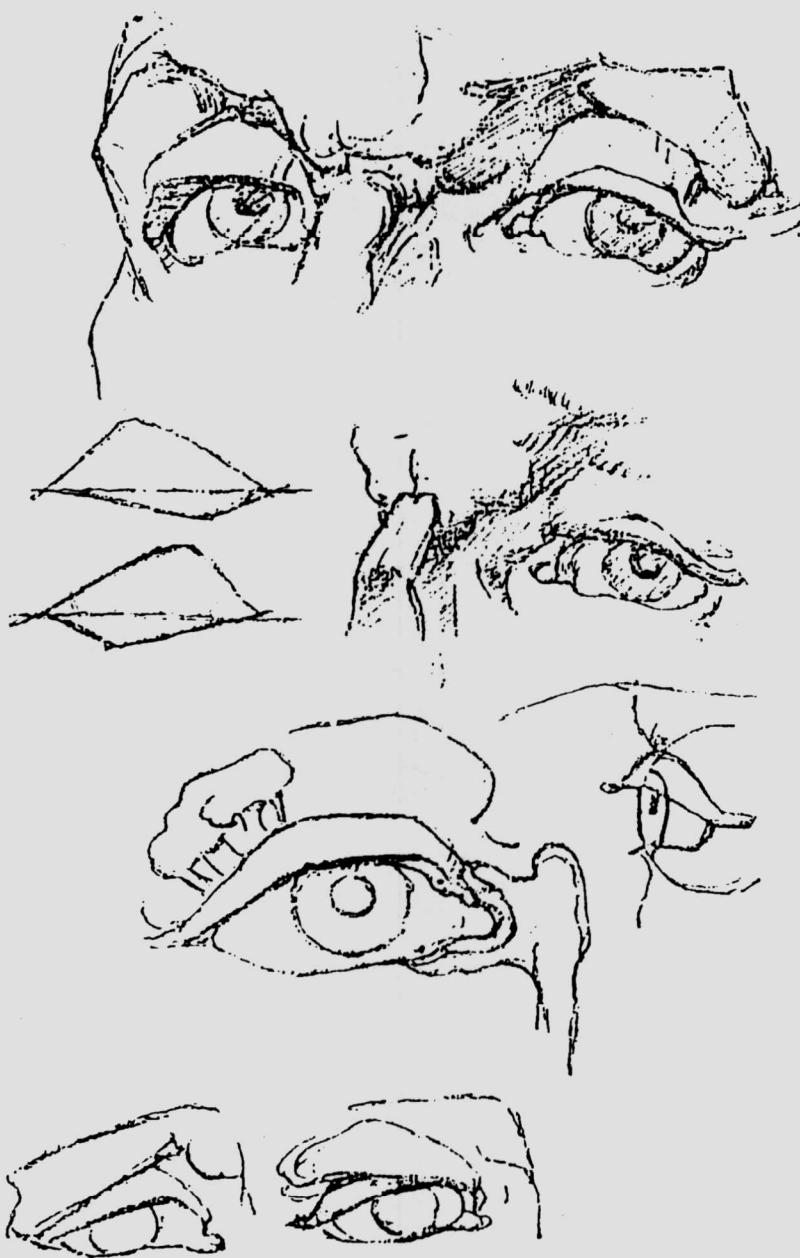
〈图一〉 头部的透视体面可以被概括成这样的方块体来理解,头部结构在大框架下的角度变化更明确,易于把握。

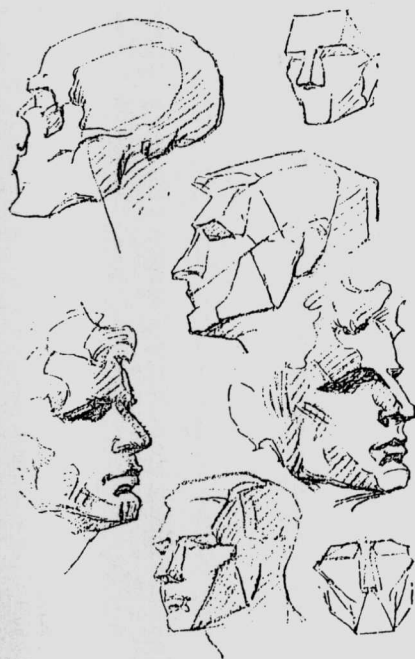
〈图三〉 头部各部分的透视方向与方块体的统一性,注意图中仰视头像底部面积的扩大和头顶体积的大幅度缩减。左侧颧骨的点已移至鼻尖以下同样右侧耳朵位置也相应下移。图中俯视角度头部头顶的形态完整,呈长方形比例。前额的面向上。向后倾斜而成头盖骨,两边锐利地转向颧骨的面。

〈图四〉 1—颞肌 2—咬肌 3—颊肌

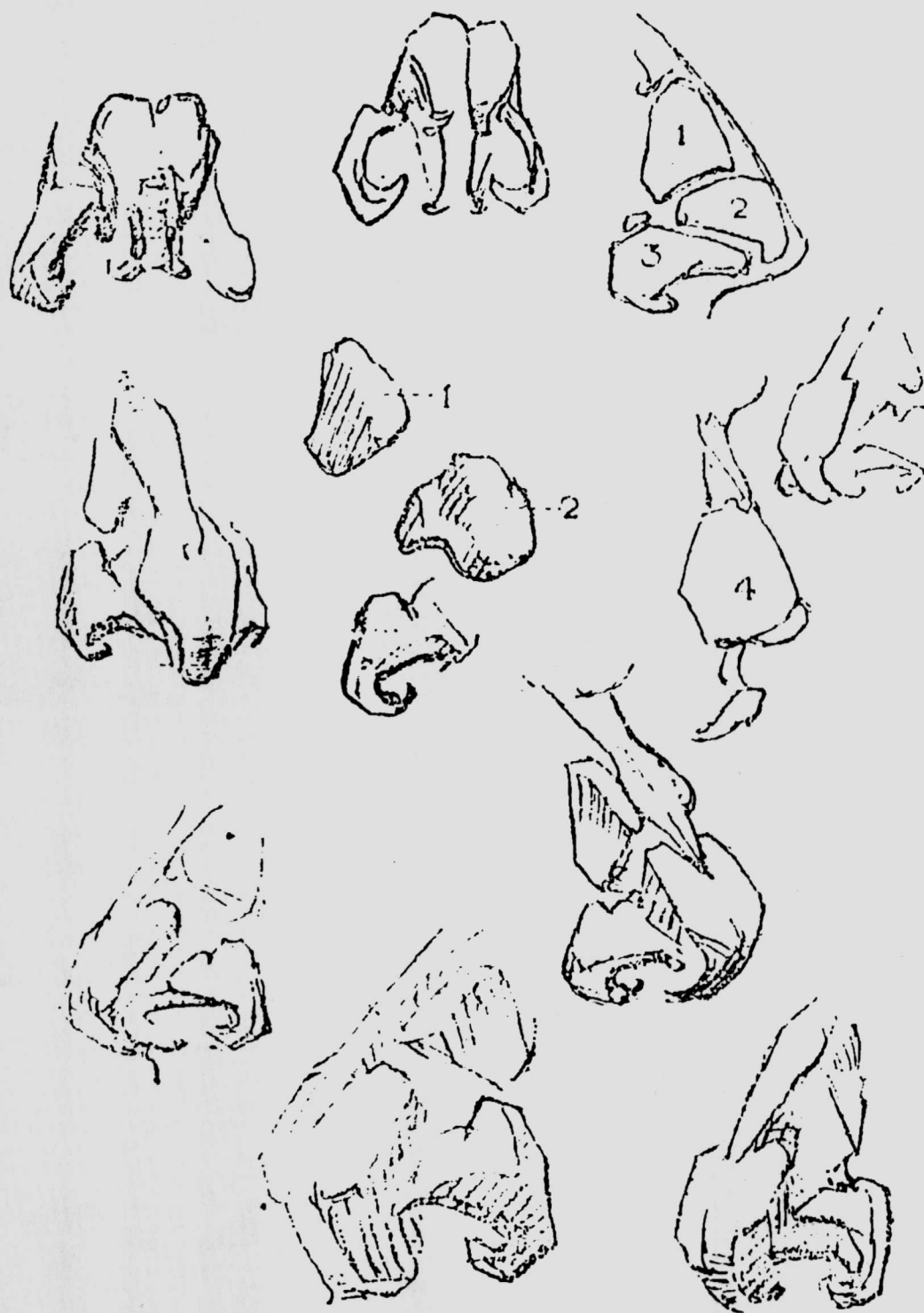

〈图六〉 眼部 眼球嵌在眉弓和颧骨形成的眼眶内，下眼睑是相当稳定的，上眼睑是活动的。眼裂多少有些像一个平行四边形，其形状是从头的转动角度及视线的方向为转移的。刻画眼部特征时，内外眼角向上或向下的细微特点和眼球方向的一致性都是重要的。

〈图五〉 侧面体积的概括分析

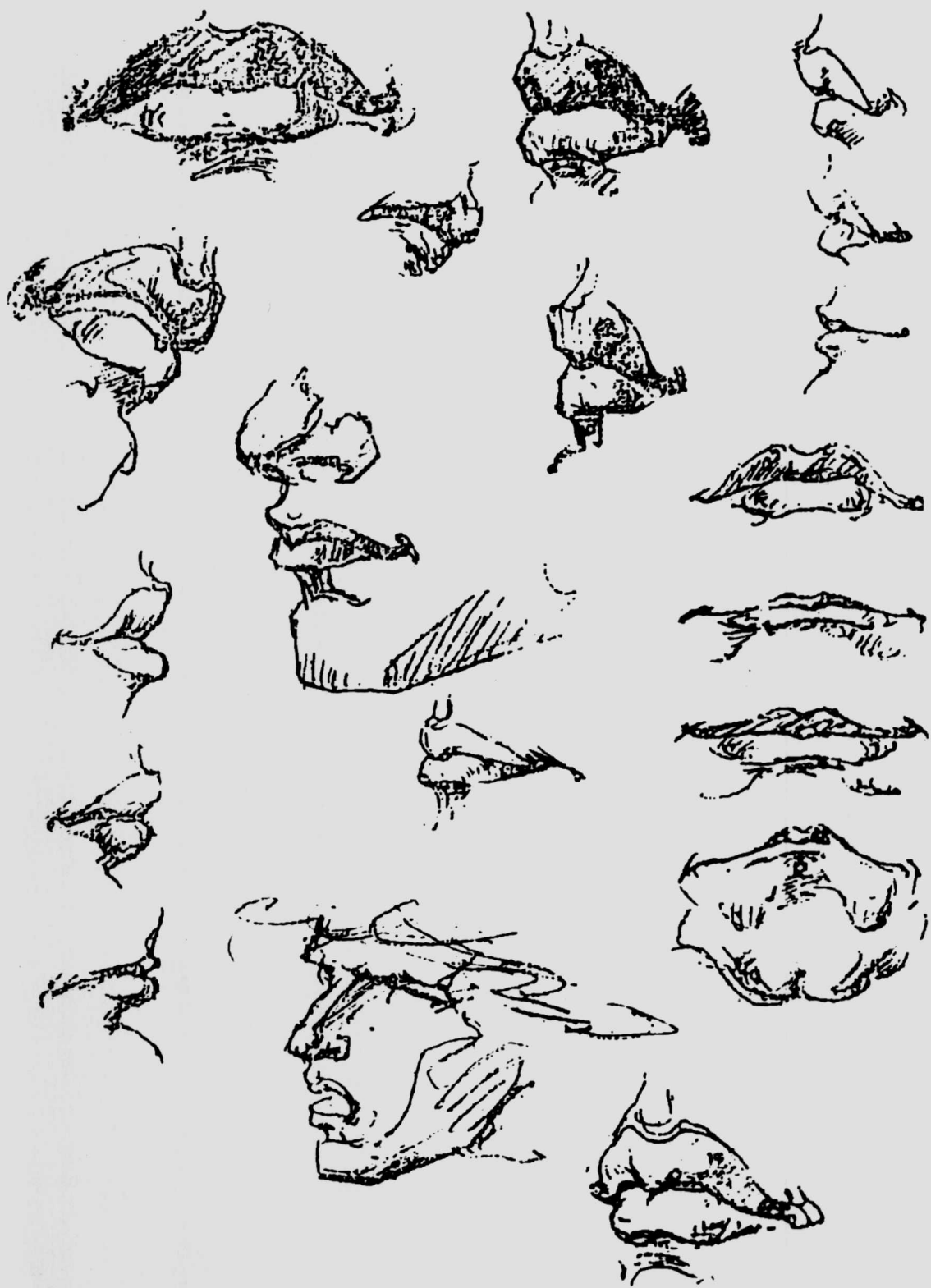
前额向下形成眉弓，颧骨的前突始于眉弓外下方，向后延伸向耳朵，略上斜。注意面部肌肉形态下骨骼的决定性作用。男性的咬肌发达，下颌骨较强壮。

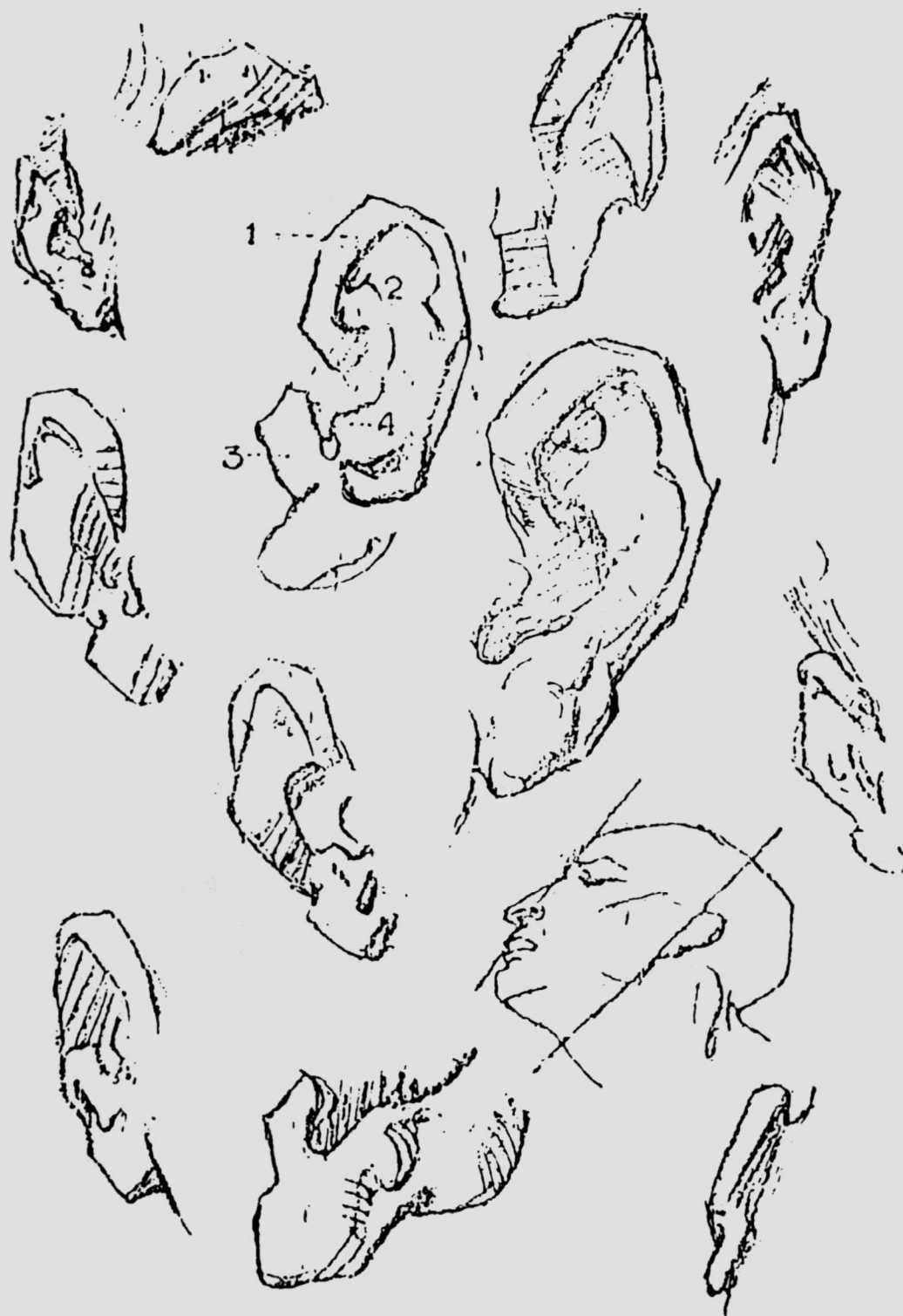
- 1—上侧软骨
- 2—下侧软骨
- 3—鼻翼
- 4—鼻中隔

〈图七〉

这几个部分是鼻梁骨以下软骨的构成，有特定的契合形态，注意造型的转折点位置，不要将它画得太圆软。

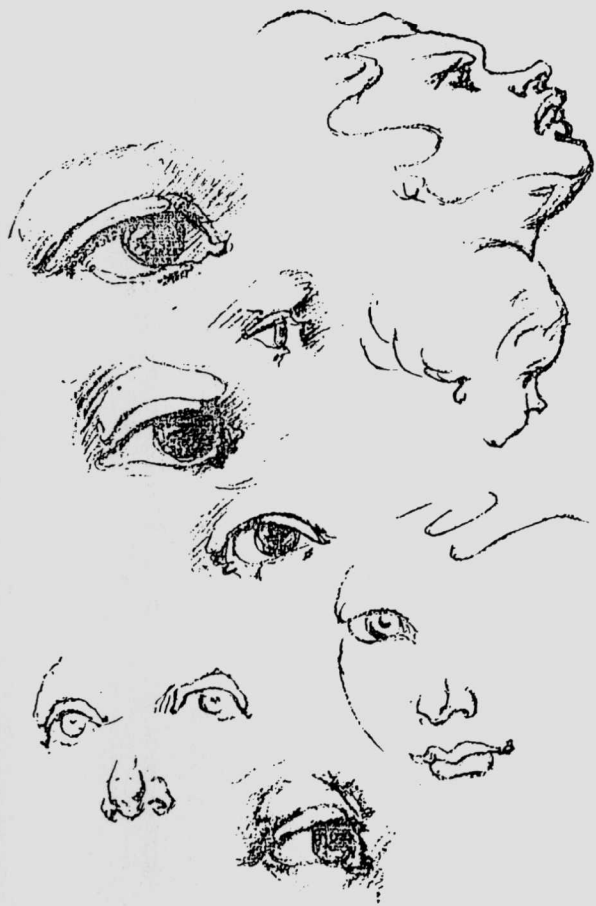
〈图八〉具有很大活动性的嘴唇的特点对脸部表情有很大影响，嘴容易画成平面的。它的形态可以概括成半个拱型，半侧角度时远外的半个嘴唇透视曲度很大（见图右下方）上下嘴唇的闭合线不是直的它有具体的起伏变化。正侧面角度的嘴唇需要区分上下的形态差别。

1—耳轮 2—对耳轮 3—耳屏 4—对耳屏

〈图九〉

除了耳朵的外廓转折外，耳朵本身的厚度要认真观察，往往容易画单薄。几个起伏穿插的结构刻画要注意比较转折的变化节奏与弹性。

〈图十〉眼部 眼球嵌在眉弓和颧骨形成的眼眶内，下眼睑是相当稳定的，上眼睑是活动的。眼裂多少有些像一个平行四边形，其形状是从头的转动角度及视线的方向为转移的。刻画眼部特征时，内外眼角向上或向下的细微特点和眼球方向的一致性都是重要的。

〈图十一〉鼻子是五官中央的部分，由以它的骨骼结构为基础的一连串梯形构成。鼻子造型变化较多：鼻尖翘起或是平的，或是鹰钩，鼻翼的大小，圆扁，三角或是偏正形；鼻子的胖瘦，瘦的鼻子能清楚地看到鼻骨突起。

