

素描人像

SUMIAO RENXIANG
FENLEI HUAFU

分类画法

邱琳 著

江西美术出版社

素描人像

J214
121

分类画法

邱琳 著

S
U
M
M
A
O

R
E
N
X
I
A
N
G

F
E
N
L
E
I

H
U
A
F
A

江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描人像分类画法/邱琳著. —南昌: 江西美术出版社, 2004.1 (2004.6重印)

ISBN 7-80690-349-6

I. 素… II. 邱… III. 肖像画—素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114922 号

主 编 邱百平

编 委 邱百平 赵祉平 赵修泉 邱琳

素描人像分类画法

著者 邱琳

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 6566093

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 3.5

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 6 月第 2 次印刷

印数 5001—9000

ISBN 7-80690-349-6/J · 1158

定价 18.00 元

目录

前言	/1
关于人物头像写生素描	/2
素描人像的表现技法	/4
第一节 人像解剖画法	/4
第二节 人像透视画法	/5
第三节 人像写生素描的方法与步骤	/7
素描人像局部画法	/10
第一节 眼睛的画法	/10
第二节 鼻子的画法	/12
第三节 嘴巴的画法	/14
第四节 耳朵的画法	/16
素描人像分类画法	/18
第一节 男青年正面头像写生素描	/18
第二节 男青年侧面头像写生素描	/20
第三节 女青年正面头像写生素描	/22
第四节 女青年半侧面头像写生素描	/24
第五节 女青年侧面头像写生素描	/26
第六节 女中年侧面头像写生素描	/28
第七节 男老年侧面头像写生素描	/30
图例·解析	/32

前言

过去是对绘画感兴趣的或从小就表现出有艺术天赋的孩子学习绘画，现在是越来越多的学生画起了素描和色彩。虽然每个人不一定都有“天分”，但热情之高令人赞叹。应该说这是一件好事，是一种社会的需求。越来越多的人学习绘画，这无疑对提高人们的艺术素质，甚至对一个民族文化修养的增强，都是很有意义的。

“天分”对于一个学习艺术的人来讲是十分重要的，但又不是惟一的。一个决心从事艺术事业的人，需要拥有的更重要的是热情、勤奋与专注。历史上被认为缺乏艺术才能，但后来成为名画家甚至大师的大有人在。这主要是他们对艺术的热爱，对美的执著追求以及全身心投入的结果。当然我们不会都去当画家，但社会需要大量具有美术素养的人才，去从事与艺术相关的专业，这也是为什么越来越多的人学习绘画的原因。不要怀疑自己的才能，只要树立信心，肯下功夫，找到适合你的学习方法，就一定会成功。

观察是我们认识自然的开始，学习观察最有效的方法是学习绘画。观察方法是否合理会直接影响到学习绘画进步的快慢，因为学习绘画的过程中所遇到的许多问题都与观察方法有关。观察是整体的而不是局部的，是本质的而不是表面的，是主动的而不是被动的……

我们动手画画，自然是要从某一个局部开始，而且要一笔一笔地完成。局部与整体是矛盾的两个方面，可以说绘画的过程，甚至是整个学习的过程都在解决这个矛盾。我们画局部，不仅仅是画局部本身，而且是画这个局部与其他局部的关系，也就是局部在整体中的位置，通常称“整体关系”。它不仅包括“形”与“形”的关系，还包括明暗、空间、结构、色彩关系等。

进入我们视野的必然是物体的表象，眼睛直观感受到的形体与色彩是十分自然的。但我们决不能把目光仅仅停留在对表象的模拟描绘上，这会使我们流于肤浅，这是认识写实绘画训练目的上的偏差。可以说，仅仅画得像对象是远远不够的，还要画得内在、本质，要学会感悟和体验对象“形”与“色”的艺术特征。要学习构图、透视、解剖等绘画理论的基础知识，这无疑是我们克服绘画表面化的重要途径。

我们面对的写生对象是十分丰富和多变的，要想完全如实地描绘对象是不可能的。那些即使把写实相对达到极至的作品，也不一定就是艺术的上乘之作。因为在学习艺术中，个人的感受和艺术上的追求往往是更重要的。概括、提炼、强化等艺术表现手法的运用，会使作品的感染力大大增强，“照葫芦画瓢”会使作品毫无灵气。要学会面对对象作画时“主动”地经营，而不是“被动”地跟着对象跑。这是写生训练中要解决的又一个重要课题。

绘画的思维方式是观察与表现的桥梁，它的形成在绘画写生训练过程中，带有决定性的意义。艺术中精神性的追求，是艺术感染力的灵魂所在。“动脑筋”、“用心”是我们获取知识的“秘诀”，学习绘画也不例外，这就是我们常说的“感悟”。“感觉”我们十分熟悉，而“悟性”则往往被忽视，恰恰许多悟性好的学生进步得很快就是这个道理，更何况写生即是对绘画者眼、脑、手的协调性的很好训练。

优秀作品的绘画技巧往往会引起我们的极大兴趣，甚至是“冲动”。内在的思想、情感要通过技巧语言去传达，不管方式如何，这是艺术的基本特征，也是艺术作品的魅力所在。好看的作品无疑会提高我们的“眼光”，另一方面要在写生的实践中向自然学习，尽可能地多写生去体验客观对象的美，寻找艺术表现的规律，在汲取别人优秀经验的同时，注意选择适合自我的语言表达方式。

本书是作者在绘画写生中的记录与体会，并有一些分类画法及方法步骤的介绍，如能对学习绘画的同学有所启发和帮助，将是作者最大的欣慰。

清华大学美术学院

教授

关于人物头像写生素描

素描本身是一门独立的艺术。我们可以在写生中伴随风格的探索和艺术追求，从而使我们的头像写生素描具有更深层次的内涵。在寻求过程的同时，我们也会发现其蕴涵的无穷乐趣。

艺术活动始终也没有离开过人类自身。艺术创作可以不表现人物，设计作品也不一定以人物为内容。但有一点，绘画与艺术设计的最终目的都脱离不了人自身思想情感的表达。人类在自然界中最为熟悉的还是人本身，正因如此，我们对人天生具有最敏锐的观察力和感受力，这也是目前我们多以人物作为素描训练主要内容的重要原因。

素描的核心是研究“形”，我们说的形不仅指对象的“外形”，也包括“体”，也就是“内形”。形体是素描写生的出发点。素描在开始阶段要画轮廓，以确定构图和对象的基本位置。有经验的同学在画出基本形状之后，很快就会表现出对“体”的关注，也就是突破二维去表现三维空间，追求对象的立体感。也只有当对对象的立体造型确立时，才有可能开始对对象结构的表现和形象特征的追求。古典大师往往是用最精练的线与调子说明最丰富的内容。塑造形体要使用黑白色调说明问题，不可使它们浮在脸上，故对明暗的表现始终要服从于对形体的表现，要有一个从二维转变为三维空间的观察方法的改变。要重点表现处于三维空间中的物体的面与面之间的转折、衔接、起伏等。

塑造三维空间，尤其还要关注构成三维空间必不可少的，又易被忽略的顶面、底面、左后侧面、右后侧面。这些地方往往处于边缘线的位置，所占面积很小，初学者不易察觉也不知如何处理，因而失掉了表达形体纵深感的手段，使得头像平而没有立体感。初学者一般会着力刻画五官的形体，这并没有错，但五官不是孤立的。我们必需学会重视五官与整个头部的关系，意识到形体永远是连贯的，否则画的将会是一张面具而非人了，因此骨骼的高点与相关五官的连接是画好头像的关键。

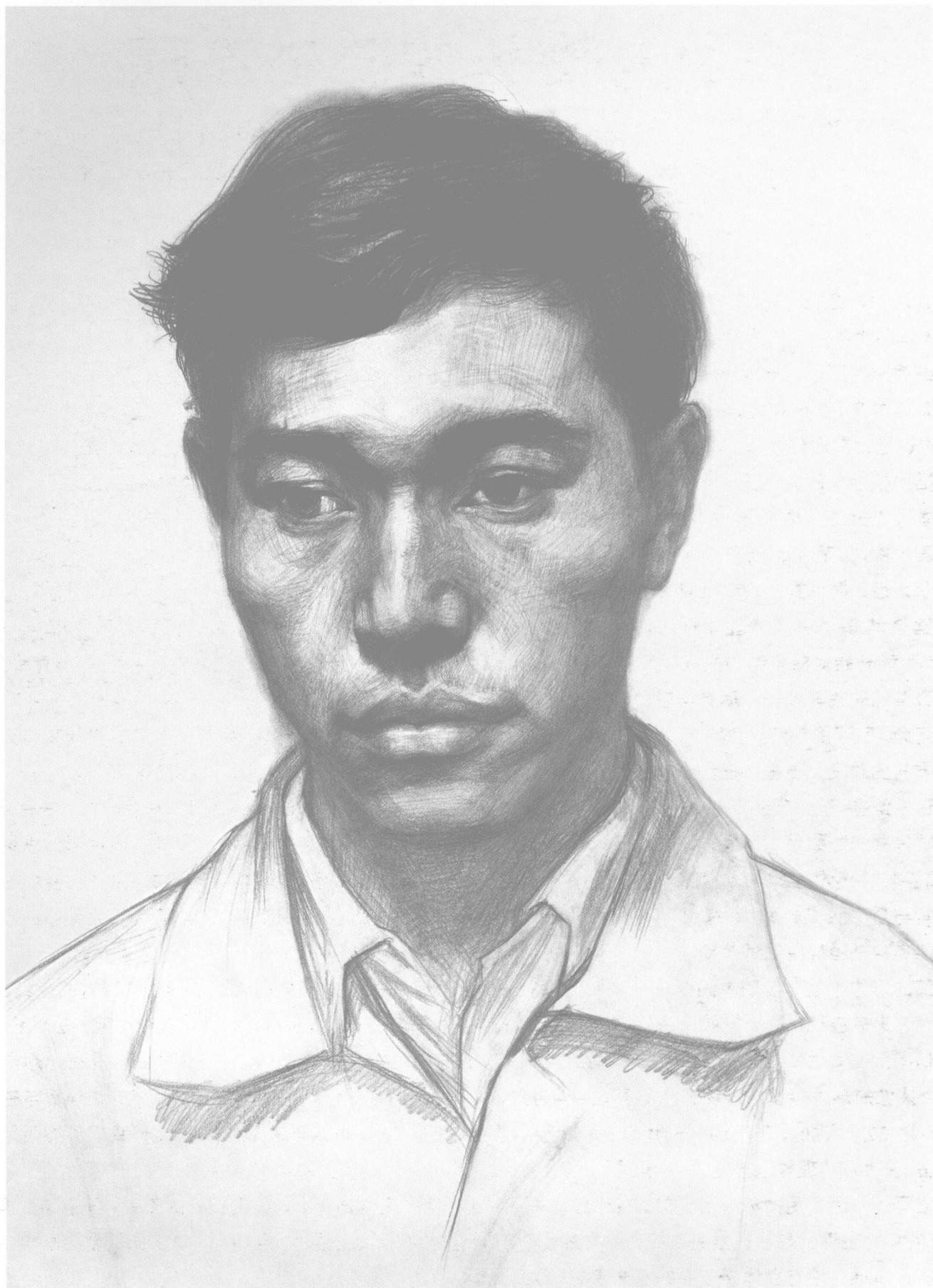
头部的形体不是一个简单的球体，头的形是由头骨的形状所决定的，肌肉的组成使形体得以有机地结合，可产生表情，并具备各种功能，皮肤使头部完整统一起来。这是对头部构造的简单分析，可以帮助我们去认识对象。

我们不能在写生中过于注意研究对象的结构、解剖，而忽略了直观的感受，应该强调的是人是有思想情感的生命。一个头像的形体即使被表现得再结实，结构再严谨，但缺乏活力、僵硬呆板也是不可取的。在理解与感觉的关系中，感觉是第一性的，理解固然是我们画好素描的重要保证，“理解可以更深刻地感觉”，但我们最终还是要回到感觉中去，要做到“理性地感觉”。随着理性理解的不断加深，我们的感觉才会有更强的深度。

素描写生中最常用的办法是比较，有比较才有鉴别，才能做出判断，才能找出正确的秩序。画素描就是画“关系”，而关系的表现就是靠比较去寻找，黑与白、虚与实、方与圆、以及结构、空间等，缺少比较就会画得雷同，使画面平板、单调，没有立体感，并缺乏艺术表现力。

线条与明暗是素描的语言方式，线在客观上是不存在的。线是面的集合，它是对对象的概括与提炼的结果。头像写生中，经常可以看到初学者用线概念勾画眼睑、鼻孔或唇线等细节，使对象失去了形体的转折特征。

线面结合即调子的运用可以大大增加线条的表现力。“调子”是素描头像写生中最常见的。调子的深浅变化不仅可以说明形体，同时对空间与质感的表现都可以起到积极作用。实践中要多去留心线条与调子所产生的节奏感与韵律感，这对审美意识的培养和素描绘画能力的提高是十分有益的。

局部画法可以使我们抓住对象的兴趣点,进行深入刻画,使这生动的感受不因时间的推移而有所淡化。不过,使用这种方法要求我们有很强整体意识,否则会适得其反。

素描本身是一门独立的艺术。我们可以在写生中伴随风格的探索和艺术追求,从而使我们的头像写生素描具有更深层次的内涵。在寻求过程的同时,我们也会发现其蕴涵的无穷乐趣。

素描人像的表现技法

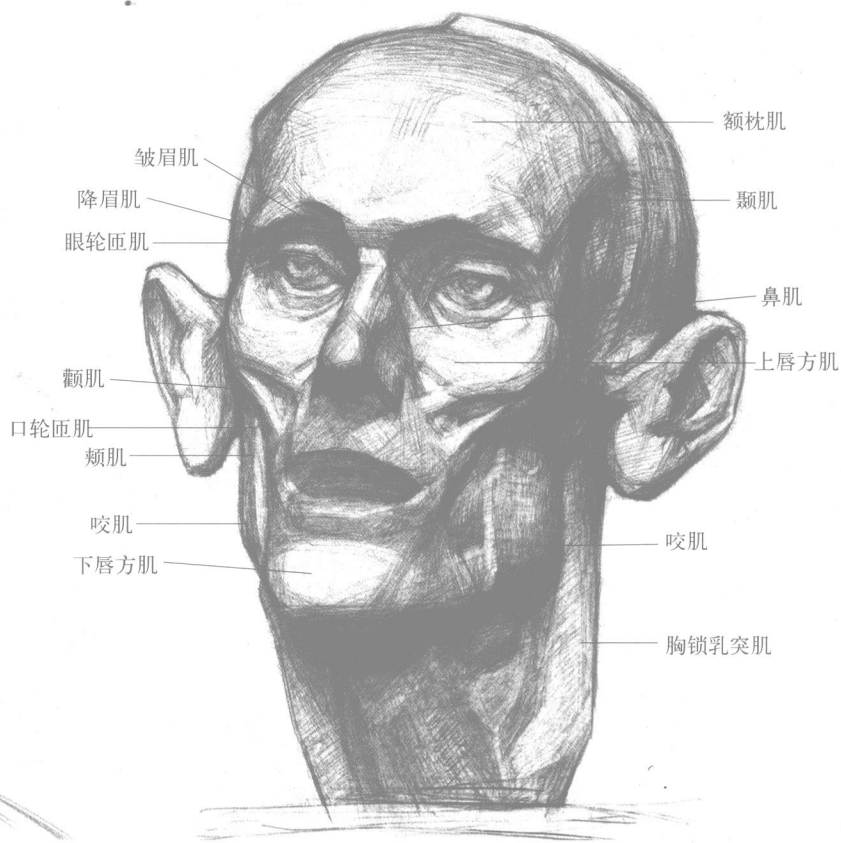
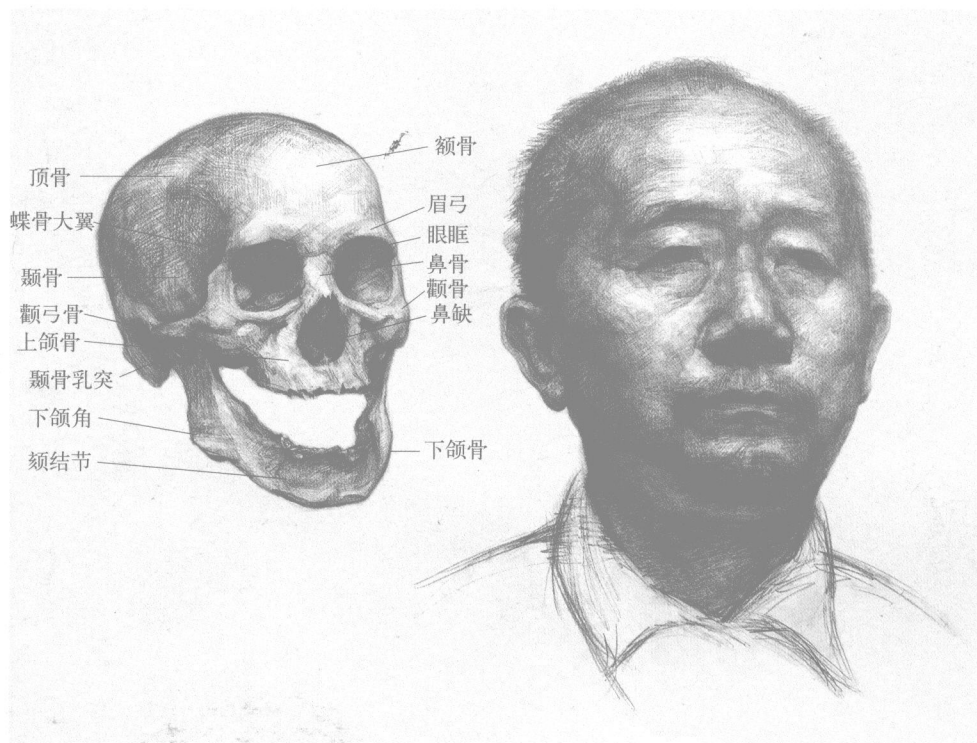
4

第一节 人像解剖画法

素描的理性很重要的一点是表现在对人物解剖知识的掌握与运用上。研究人物的自然形态,离不开对其内在构造本质的了解,人物头部骨骼与肌内的组合决定了人像的基本形体特征,以及自然形态生长的规律等。

艺用解剖注重人物造型、结构与功能等方面的研究。你可以讲不出每一块肌肉和骨骼的名称,但必须了解他们的形态、构造和功能,以便更深入明确地体会形体。即使靠你敏锐的观察力,有时会表现出一些内容,但很难每次成功。

这两幅结合骨骼和肌肉石膏模型的头像写生练习,方式上有点简单,但目的很明确,就是要透过表面皮肤尽力去理解骨骼和肌肉的内在关系。“骨骼决定人的结构”、“骨骼是固定不变的支点”。肌肉与人物的外型有着最直接的联系。通过这种练习,可以提高你在素描绘画中深入的能力。

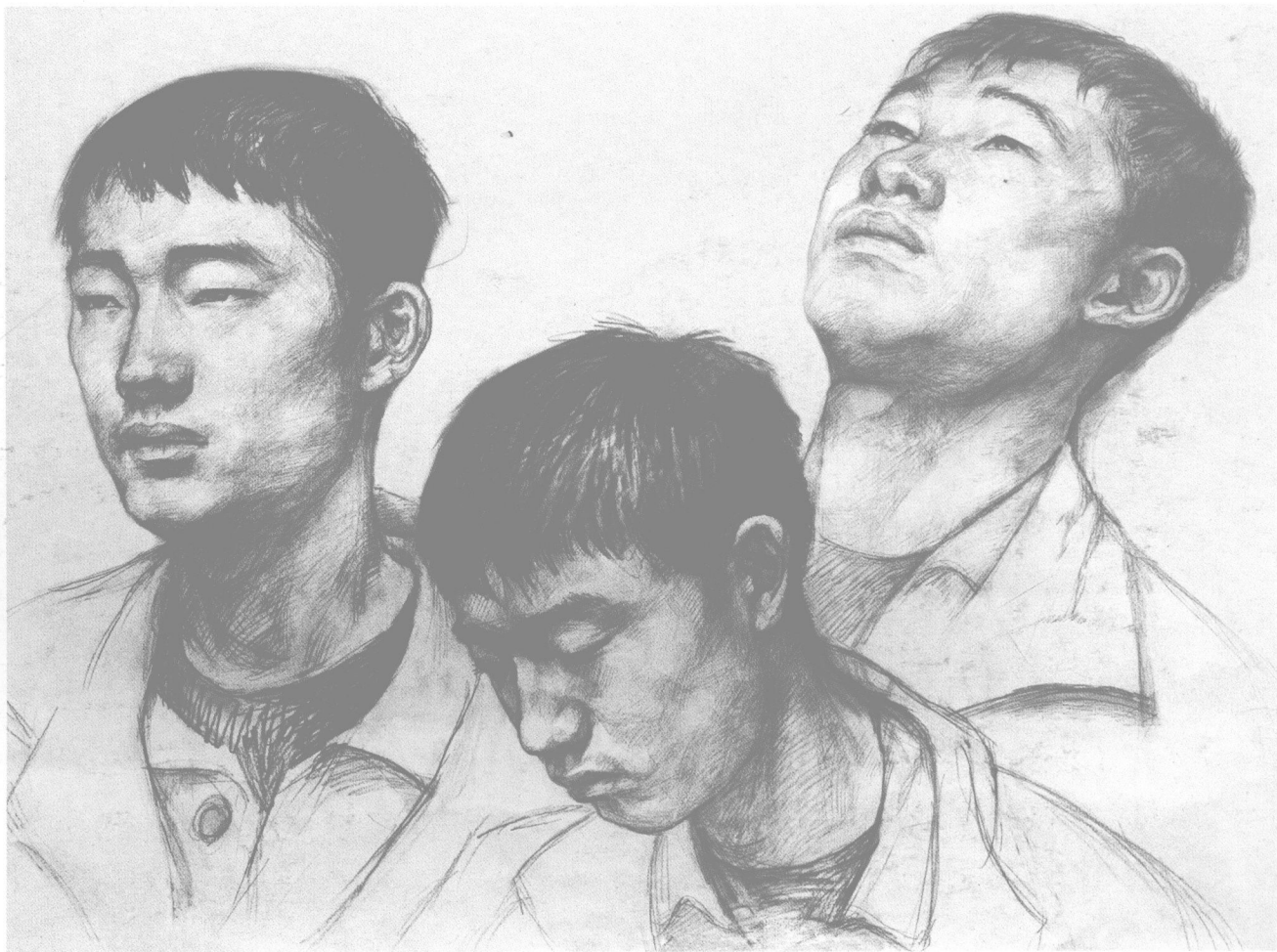

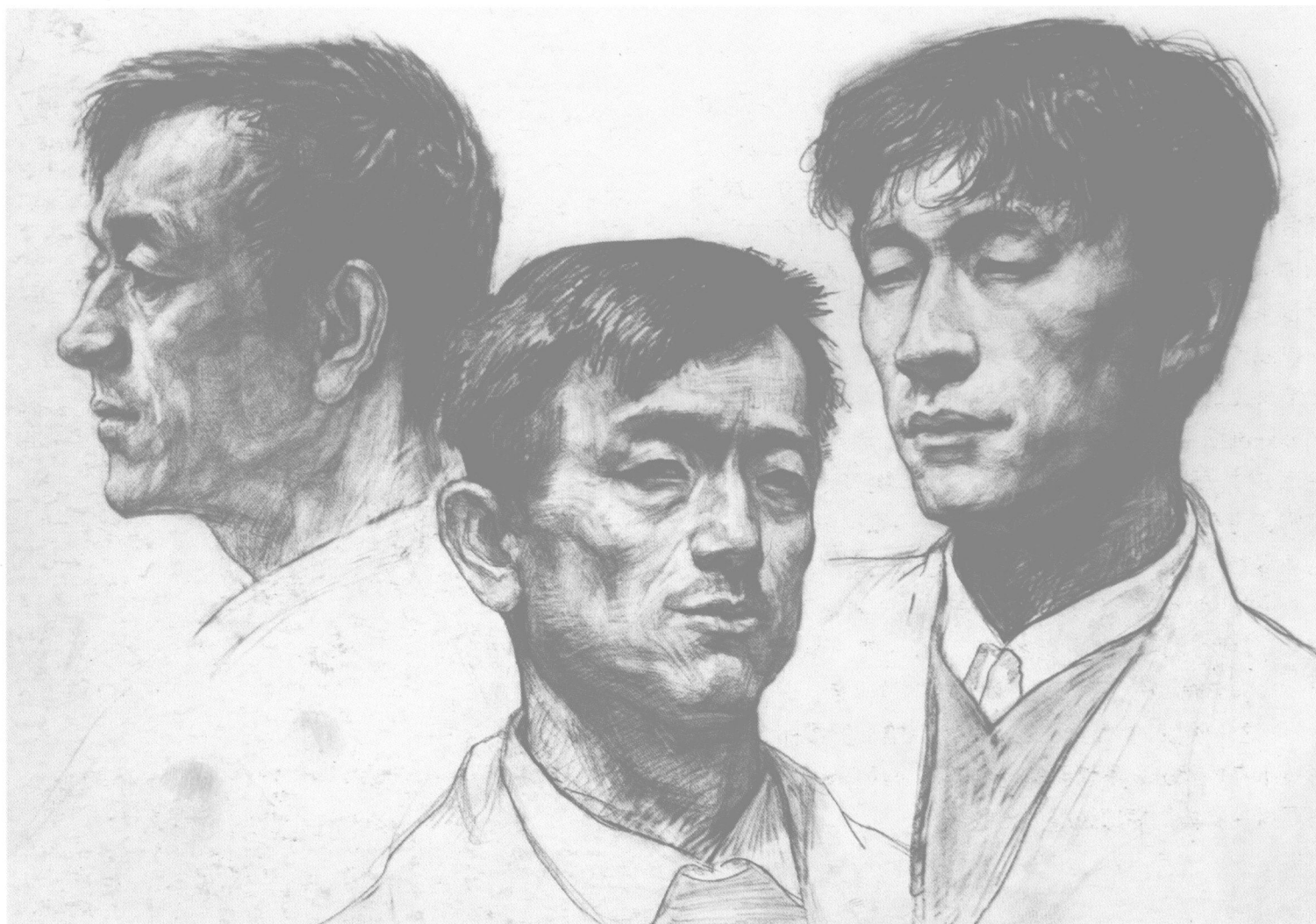
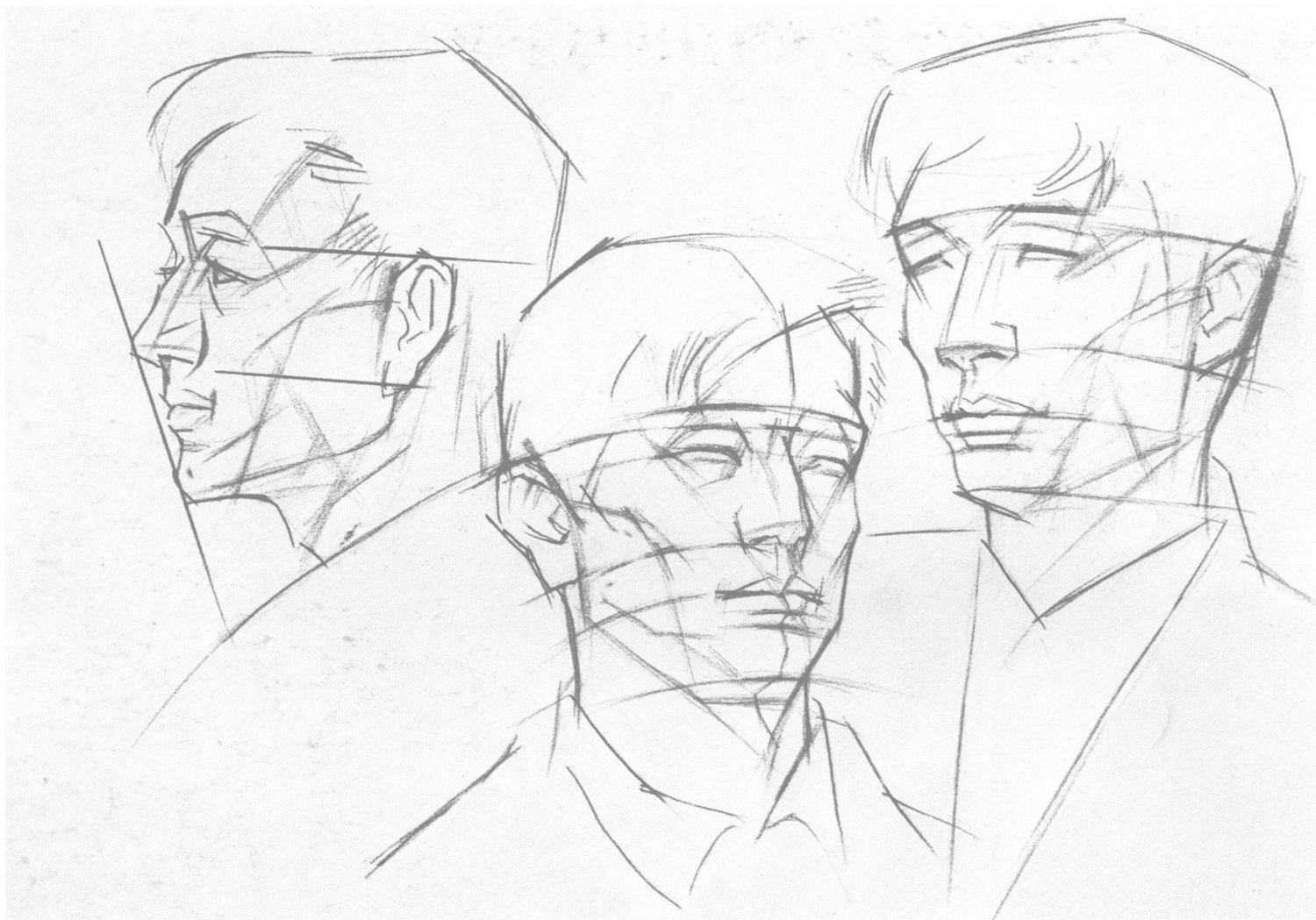
第二节 人像透视画法

透视在绘画里是最重要的基础知识之一，在风景和静物写生中，表现得较为突出。而在人物头像写生中，透视关系便显得微妙了许多，并常常被忽视，因而在透视上出现错误的情况屡见不鲜。

人物头部是十分复杂的形体，如果用几何学中的透视法去表现简直是不可能的。如果我们将头部概括为立方体或鸭蛋形去认识，透视关系的寻找就容易得多。再加上我们用头部“辅助线”（比如穿过眼睛与耳朵的水平线，头部中央的中轴线等）去画透视，则更容易把握。当然这只能解决基本的透视关系，而更复杂和微妙的细部透视关系，还是要靠我们的感觉去解决。此时将透视关系、前后关系画得准确无误，这本身就已塑造了形体。凡涉及形的问题，我们都要严肃对待。

通过附图中的素描写生头部大动态的透视关系的练习，我们可以看到透视“法则”在头像写生中所占有的重要位置。

第三节 人像写生素描的方法与步骤

步骤一.画素描时首先要注意人物头部的**基本形、透视、比例及构图等**，也就是“经营位置”，区分大的受光面与背光面。这一阶段不必太注意眼睛、鼻子、嘴的细节，只把头部考虑为一个**鸭蛋形**，找到它从上到下的明暗交界线，找到头部大的形体特点，在亮部再区分一下五官的受光面与背光面。要认真观察模特的形象特征，进行形体和结构分析。这一阶段不必太关注五官的细节，细节越被简化则越能关注对象大的感受和关系，轮廓线不一定要十分肯定，造型的准确是在画素描的进程中逐渐达到的。

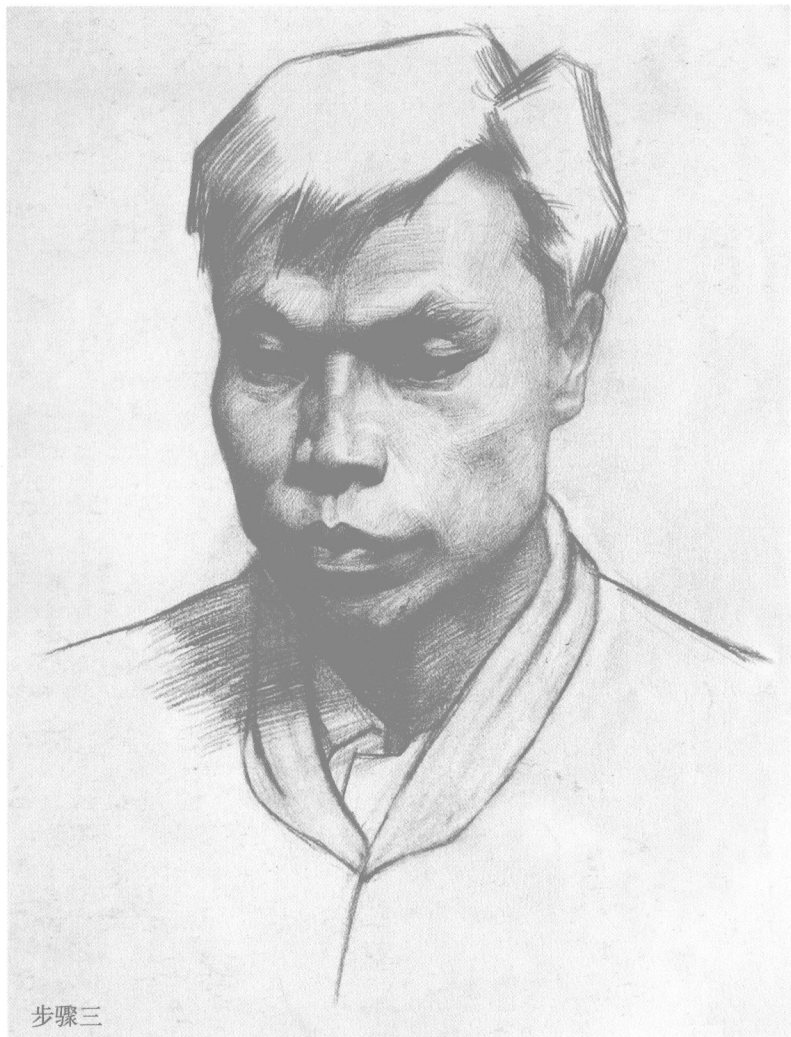
步骤一

步骤二.注意对象的形体特征，找出明暗交界线的变化，这条线若锐若缓，若隐若现。交界线的虚实直接说明了形体的变化，把形体“串”了起来，把各个独立的局部紧紧地联系在一起。在不同光源角度下，对象由不同方向的体面构成，从而表现出不同的深浅层次，那不同的色调反过来也说明了形体。要记住：一般情况下，背光部的反光再浅也重于受光部的灰面，受光部的灰面再重也亮于背光部反光的部分。素描中出现所谓“花”的原因就是没有把握好画面中大的黑、白、灰关系。对于背光部的刻画应注意分寸，既要丰富又不能堆砌，既要单纯又不能贫乏。过虚则容易空，过实则容易跳；一定要与头像亮部比较，亮部要画得繁，暗部要画得简；亮部对比强，暗部对比则弱。

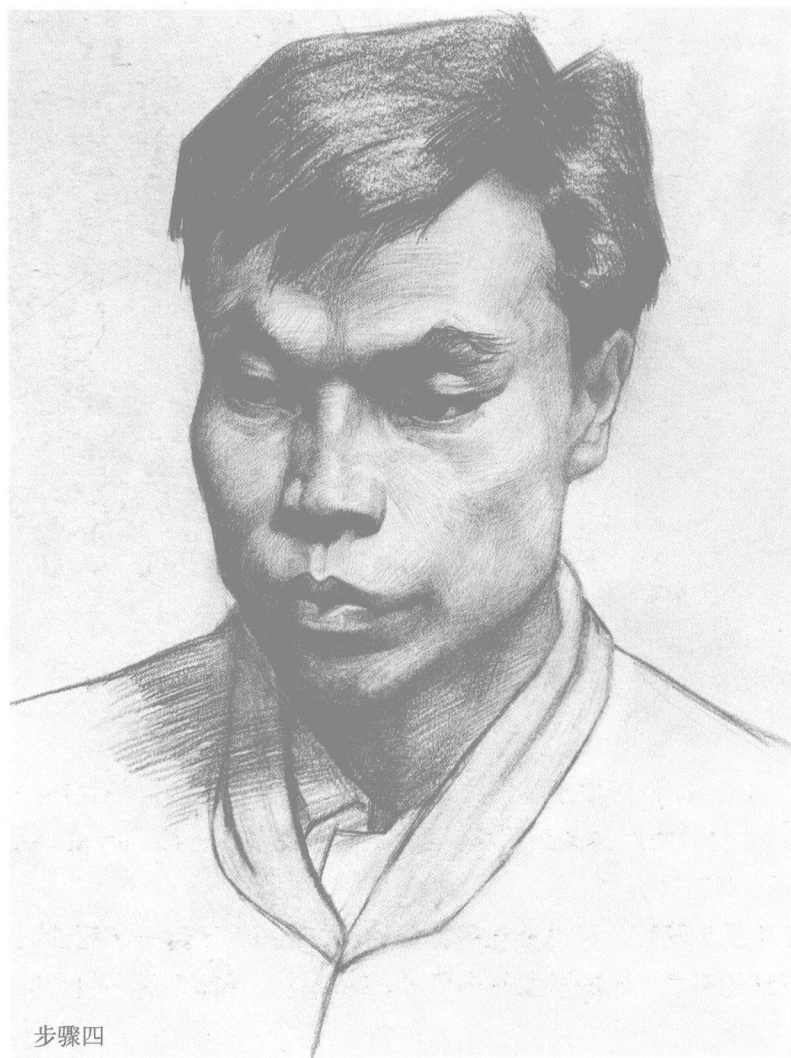
另外，骨点——形体的高点是造型的重要环节。特别是对于形体的转折、骨点及体现透视的部分要用心去推敲，力求准确。如上下眼皮、两个眼角的高低、嘴唇的唇缝等。这一阶段，重点刻画正好处于明暗交界线而又体现形体本身的部分，不仅要抓住物体的边线、明暗交界线，还要抓住物体的底部边缘完结的部分。

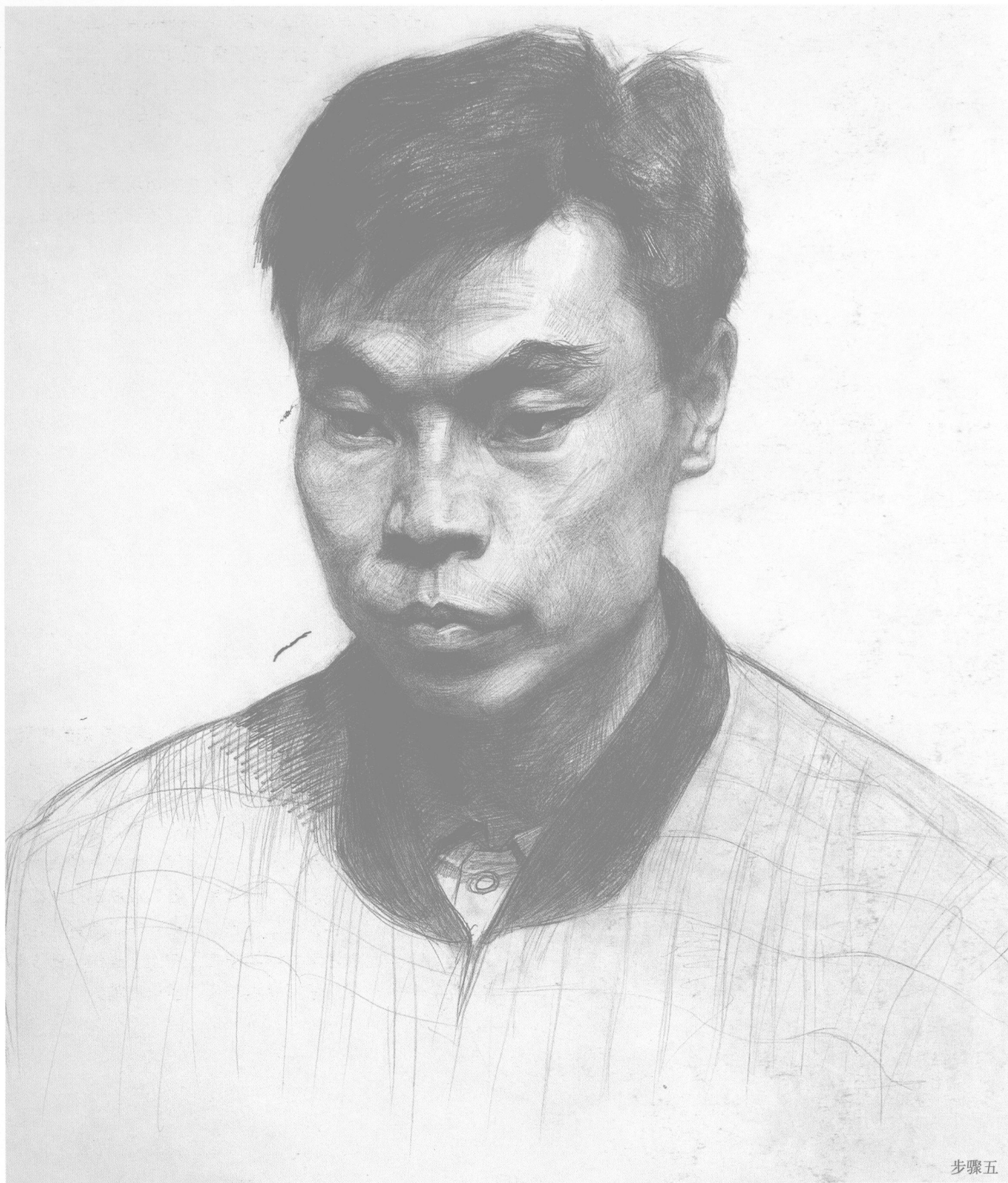
步骤二

步骤三.局部深入阶段,一般是从头部最强烈、最鲜明的部分画起。比如鼻子是脸部的中心,造型明确、结实,鼻底和人中与嘴连在一起,与口轮匝肌形成的球形使上下颌骨相结合,鼻根两侧眼眶中的眼睛生动、明亮富于表情,眉毛是由内向外包在眉弓骨上,颧骨向外延伸到耳朵,再画其他。深入中如出现局部孤立的现象,可以放在后来的阶段去调整,不要因此而影响刻画。

步骤四.要求回到开始的感觉,捕捉最初的感受,对整体关系做一次调整,或减或加,或强或弱,要关注画面节奏与秩序的控制与表现,逐渐取得较完整的效果。调整时注意头部整体的虚实、前后空间,找好秩序。注意要避免一些常犯的错误:如脖子的暗部或鼻子下面的暗部和头发一样黑,因为皮肤的颜色即使处于暗部也不会比头发还黑。还如:忘了头骨决定头型,刻画对象注意力都集中在五官上,画的头部没有后脑勺……最后阶段多做观察,谨慎动笔。

步骤五

步骤五. 完成后的作品。

男青年素描头像写生,半侧面被认为还是比较容易画的角度,原因是由于我们的视点偏离头部“中轴线”,使面部的形体起伏十分明显地表现出来。“水平线”也会因为视点的变化而使形体关系明确,当然,两条线客观上都不存在,这是我们假设的辅助线,目的在于帮助我们去观察、认识和表现对象。

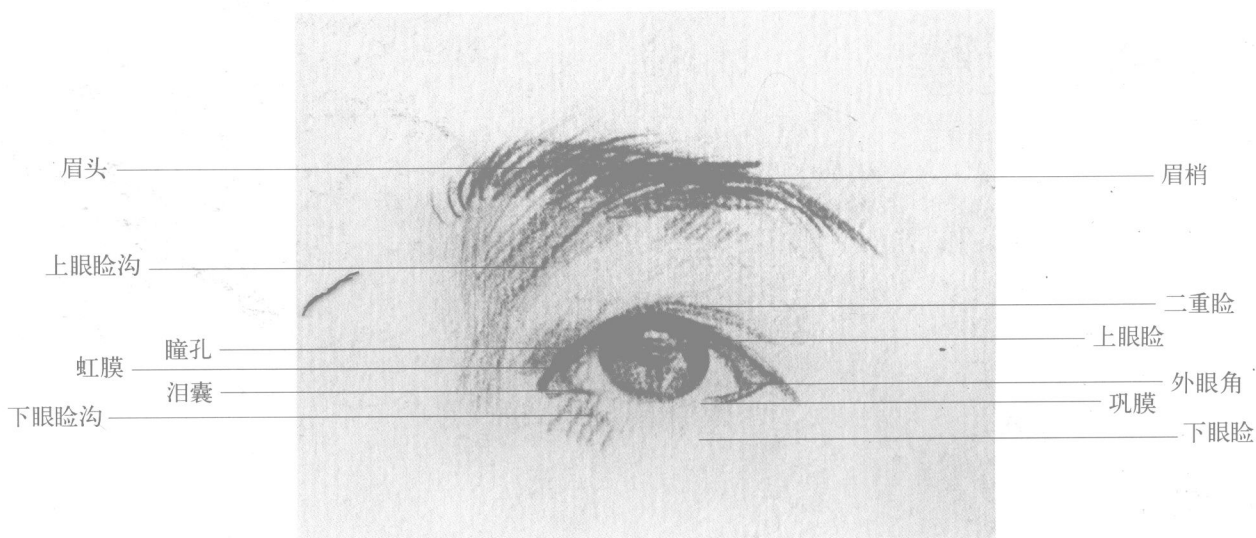
这个男模特儿形象十分鲜明,因为较瘦,头部与五官甚至头发都呈现出明显的方形特征,在加强了这一特征的同时,更强调了造型的严谨与结实,注意到自然形态中和谐性的存在,人的形象从内到外,以及各个局部之间都包含着这种和谐,重要的是我们要善于发现这种和谐。

素描人像局部画法

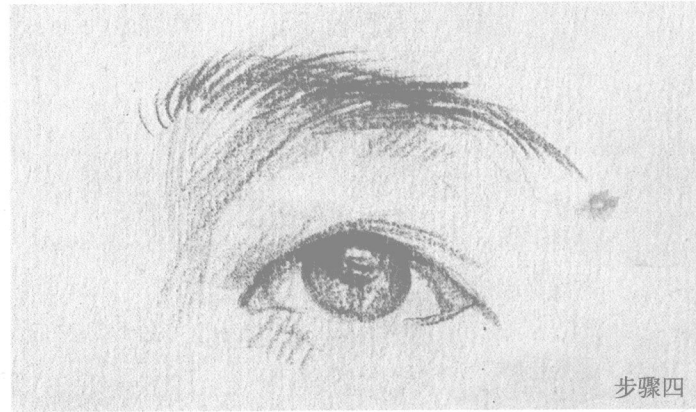
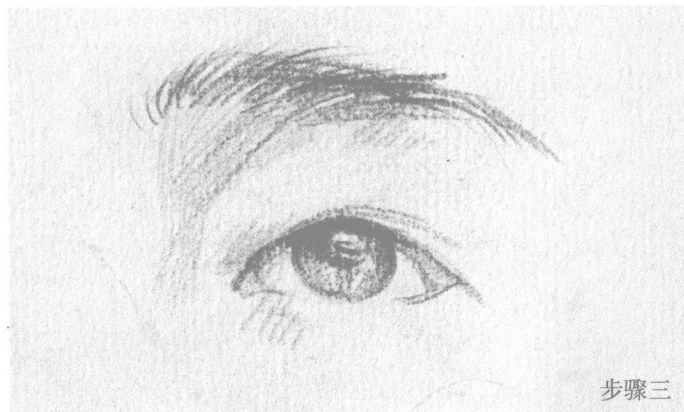
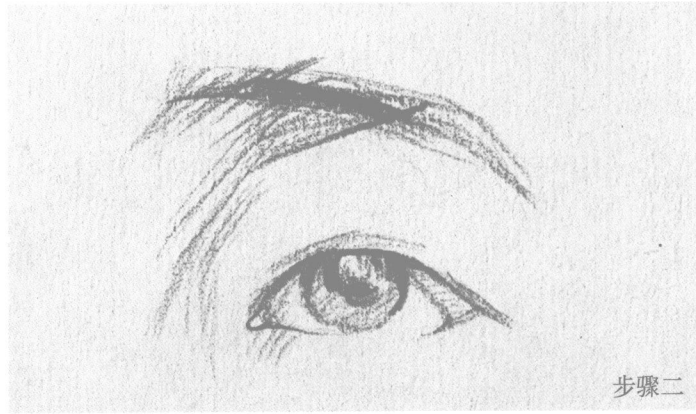
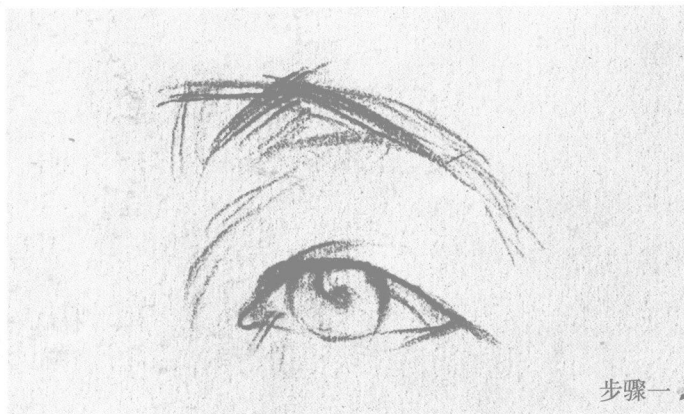
10

第一节 眼睛的画法

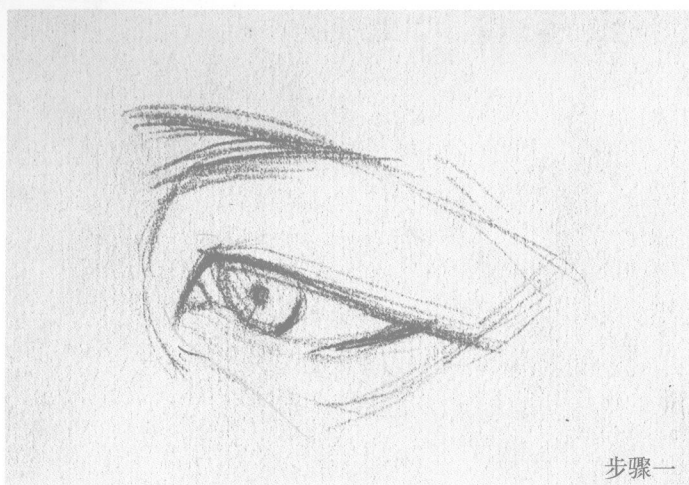
画眼睛时，要注意眼睛本身球体的感觉，以及它与眼眶和眉弓的关系。玻璃体的眼球嵌入眼眶中，上、下眼皮有一定厚度包在外面，黑眼珠与眼白要作为一体与上下眼皮比较，不要把眼白、瞳孔画得黑白分明，要联系起来画。很多人画眼睛死抠上下眼皮和黑眼珠轮廓线的形状，没有体的关系。眼睛在人像中是最富于变化，最有表情的，“眼睛是心灵的窗口”，所以要用极大的注意力加以描绘。画正面头像眼睛时，尤其要注意眼睛球形的表现，画侧面头像眼睛时要注意画出纵深感。另外，画眼睛时同样要考虑整个眉弓、颧骨与它们的关系。很少有人的眼睛长得比眉弓还突出，所以通常眉弓是比上眼皮亮的。

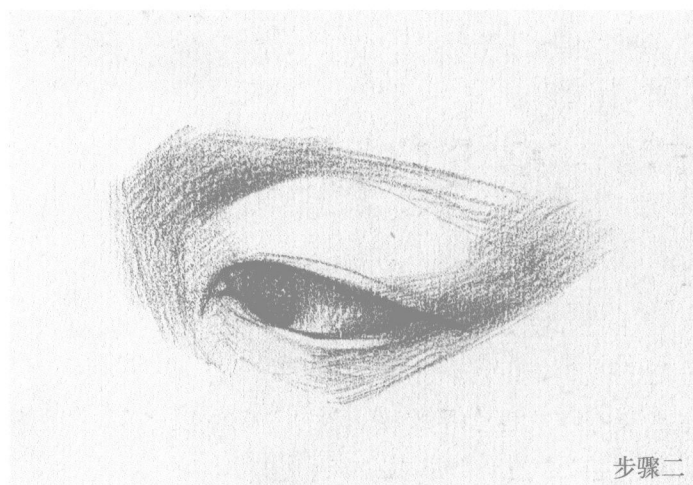
正面眼睛画法图例

半侧面眼睛画法图例

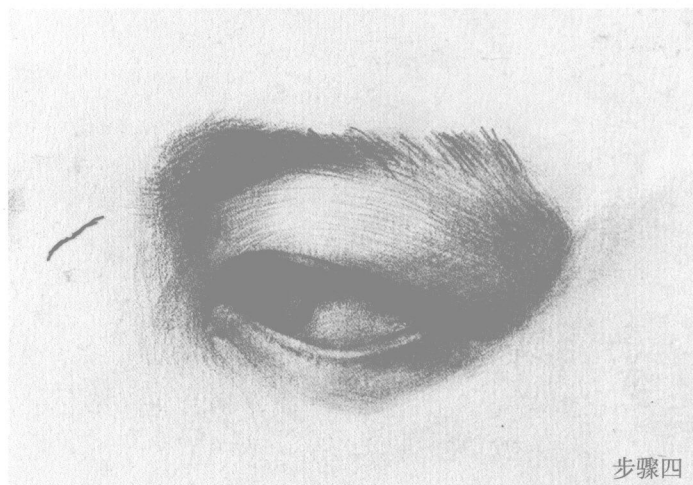
步骤一

步骤二

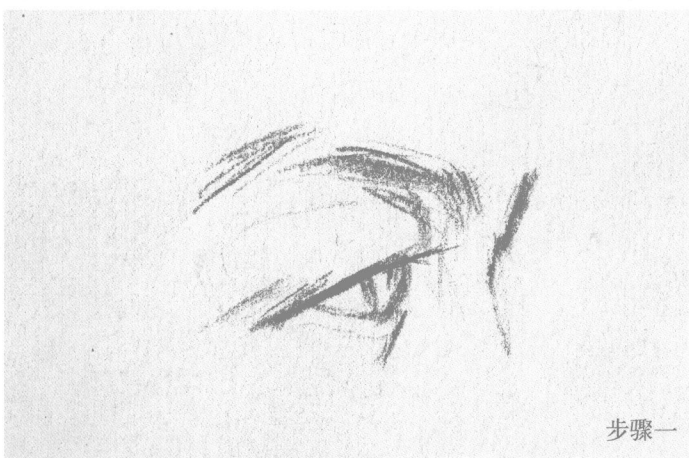

步骤三

步骤四

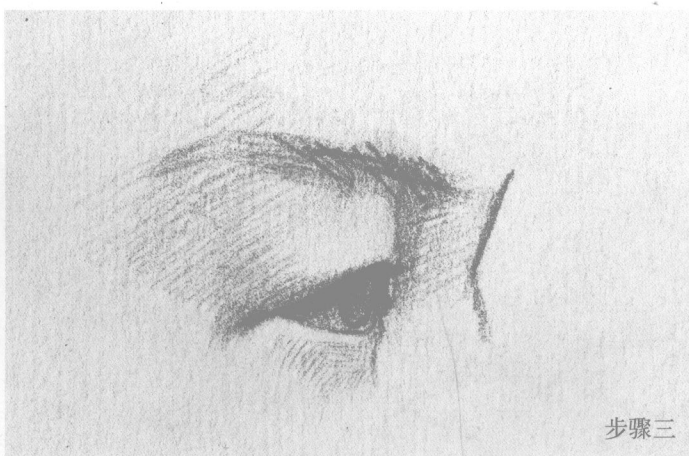
侧面眼睛画法图例

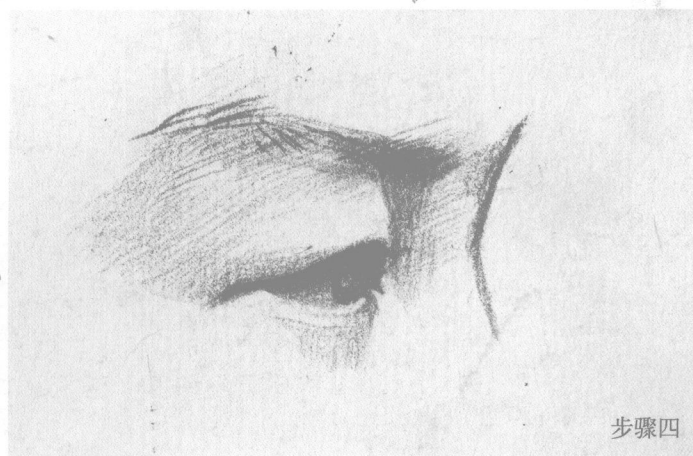
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

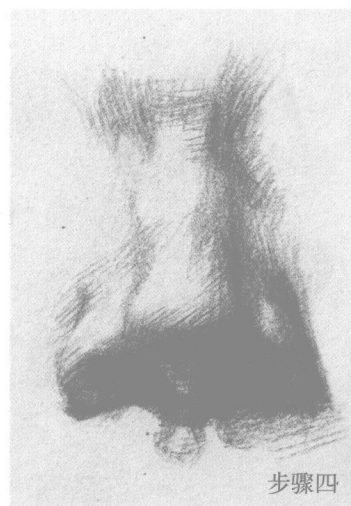
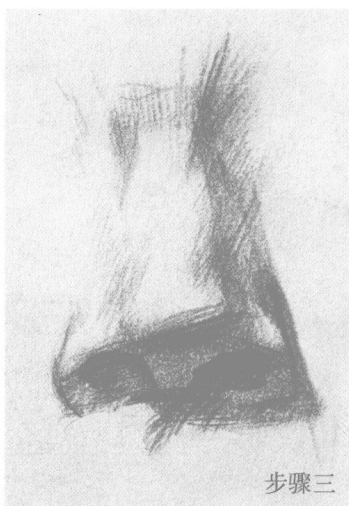
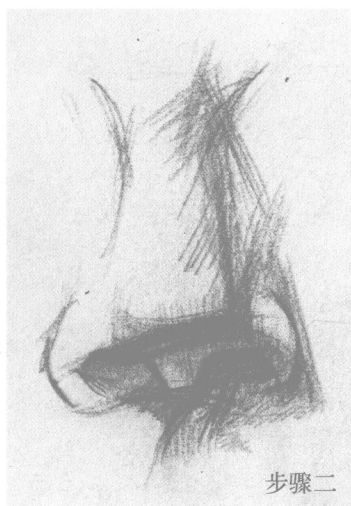
第二节 鼻子的画法

12

鼻子是面部的最高点，它与前额同样结实、明确。鼻子的骨骼分两部分，与头骨相连的鼻骨和鼻软骨。鼻软骨在头骨中是见不到的，它是鼻子的主体部分。两侧的鼻翼与鼻尖构成鼻子的主体，鼻底的两个鼻孔微微外翻也比较突出。鼻子的整个形体可以当成梯形或半个锥体去认识，可概括为鼻梁的平面与两边侧面和鼻底四个面，这样认识有利于对鼻子的塑造。当然也要注意与周边体面的连接与过渡，否则会使鼻子变得十分孤立。比如鼻根与眉间和眼眶，鼻梁与颧骨，鼻底与人中和嘴的连接等，尽管这一切表现得那么微妙，但却十分重要。鼻子虽然缺少表情，但它是面部的中心，不但十分突出而且富于性格和力度。体面感在鼻子中可以说是体现最多的部分之一，强调体面关系有助于鼻子的表现。在绘画过程中，一般情况下鼻底处于暗部，鼻翼、鼻尖相连接并与鼻底形成的明暗交界线的转折就十分重要。它的变化与描绘更加有力地说明问题，从交界线向暗处画，再向亮部过渡，这样鼻子的立体感与丰富结实等等的表现就应该不成问题了。

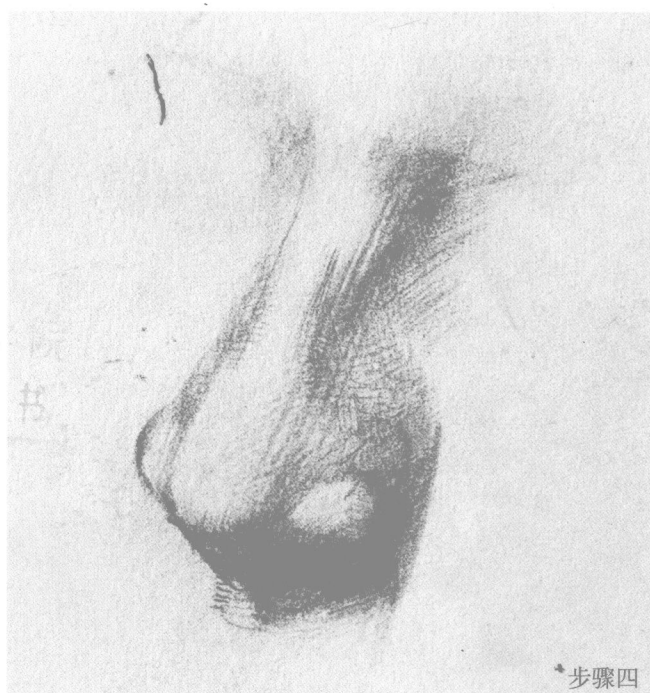
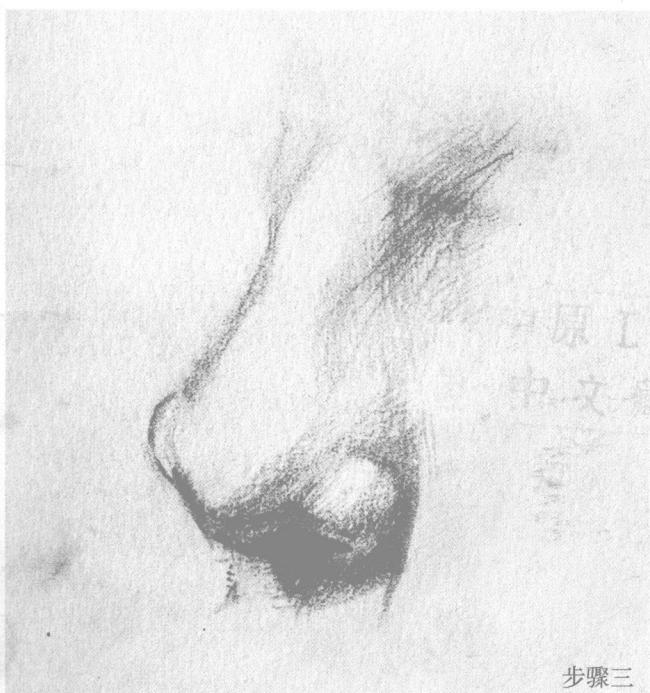
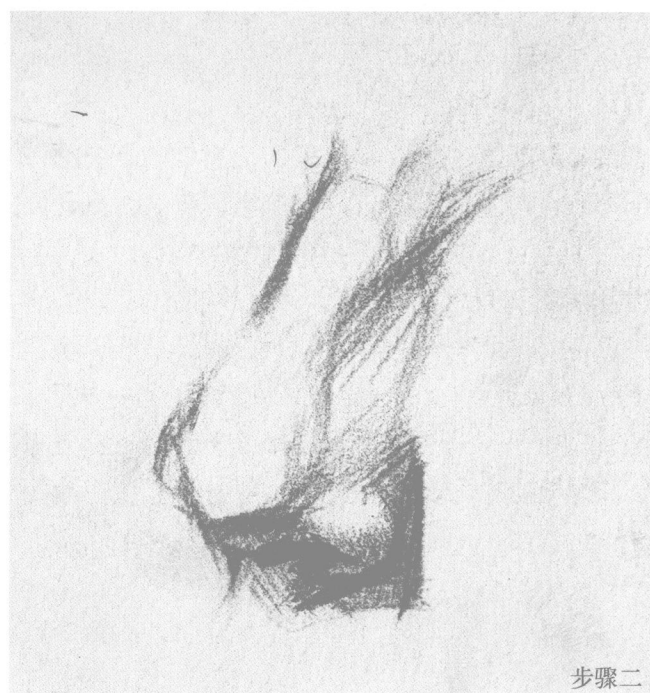

正面鼻子画法图例

半侧面鼻子画法图例

13

侧面鼻子画法图例

