

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION SERIES

人物头像基础教学

ARTS FOUNDATION
中国美术基础教育系列丛书

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术基础教育系列丛书

人物头像基础教学

CHINESE FINE ARTS
FOUNDATION EDUCATION
SERIES

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物头像基础教学/巨德辉主编. — 沈阳 : 辽宁
美术出版社, 2013. 8

(中国美术基础教育系列丛书)

ISBN 978-7-5314-5565-3

I. ①人… II. ①巨… III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202789号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 25

字 数: 500千字

出版时间: 2013年9月第1版

印刷时间: 2013年9月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲

技术编辑: 吕志刚

责任校对: 李 昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5565-3

定 价: 135.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总目录

CONTENTS

Chinese fine ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

人物与场景 / 巨德辉 主编 巨德辉 著

第二篇

素描人物头像1 / 刘永雄 主编 张艳 著

第三篇

素描人物头像2 / 刘永雄 主编 王珂岳 著

第四篇

人物素描 / 姜复越 主编 鞠峰 著

第五篇

色彩人物头像 / 张军 主编 刘永雄 冯连生 著

总目录/

CONTENTS

Chinese fine
ARTS

Foundation
Education
Series

第一篇

人物与场景 / 巨德辉 主编 巨德辉 著

第二篇

素描人物头像1 / 刘永雄 主编 张艳 著

第三篇

素描人物头像2 / 刘永雄 主编 王珂岳 著

第四篇

人物素描 / 姜复越 主编 鞠峰 著

第五篇

色彩人物头像 / 张军 主编 刘永雄 冯连生 著

序言

《中国美术基础教育系列丛书》是新世纪、新的教学理念，它融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性，将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理，并加以诠释，在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。《中国美术基础教育系列丛书》无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列专业图书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括素描静物、石膏像、人物头像、色彩静物、风景写生、速写、设计基础教学等。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密。在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿这套《中国美术基础教育系列丛书》伴随同学们度过愉快的学习时光。

中央美术学院

龙力游

Preface

"The series of books of the Chinese art basic education" is a series of books with new teaching concept in new century, which integrates with new teaching idea. It is an important academic work to standard the basic education of art. Therefore, we have the compelling obligation to be art educators.

In the compiling process, according to the standard principle of teaching lessons, we keep the basic teaching content of normalization and stability, summing up and interpreting the key points, difficulty points, doubtful points scientifically, giving a full range of guidance on the mast of knowledge and improving the capability of students. There is no doubt that "The series of books of the Chinese art basic education" is a set of books which connecting the practical applicability, scientific nature and foresight together. The content is much more completed and more creativity. This series of books includes sketching still life, plaster statue, hand sculpture, colorful still life, scenery sketch, sketching as well as the basic education of designing, etc.

Sketching could be educated, except for visional education; there are more techniques for you to learn, by teaching, observing, understanding, training, and we could mast it. Sketching is the description of vision, the expression of people' s thinking idea and also could make the enjoyers imagine the images not in the pictures but intimating connection with the images on the picture. Therefore, through learning this series of books, you will learn different observing methods and different description methods on figures. Sketching not only makes your vision more sensitive, but also makes you know yourself better, especially about the things you didn' t understand clearly and couldn' t express it with words. Your sketching will show your observation and feelings towards objects. For every young student growing up in new century, only developing physical power and intelligence is not enough. We must develop ourselves in all aspect, which is also the requirement of the new century towards us. Especially about the development of artistic quality, it couldn' t be seen or touched by people. But we could feel deeply the important function it works on training and developing art intelligence

By learning sketching, you will see every organism, everything, including every tree and every bush seems to pour out their secret. When you are fantastic by sketching, at the same time, sketching art will also purify and improve your soul and heart. With the capability improved, your sketching capability will be improved, too. If you lost your heart to sketching, you will become a writer. When a poet' s inspiration comes, poem language will blurt out. When a musician' s inspiration comes, he or she will weave the music to create beautiful music. When your sketching talent is stimulated, expecting that you could sketch with your hands and experience as well as your adept skills, which will make your sketch dream, comes true.

At last, you' d better take a sketchbook along with you everywhere, which could often remind you of sketching; you could find sketchbook has a good function for your sketching life. Everyday only sketching a little could open your eyes and ignite your enthusiasm towards sketching as well as towards your life.

Hoping this "The series of books of the Chinese art basic education" could accompany with you through the wonderful study life.

Central Academy of Fine Art

Long liyou

第一篇/人物与场景 **Chinese fine
ARTS**

**Foundation
Education**
Series

巨德辉/主编 巨德辉/著

第一章 速写基础知识

教学目标：1. 通过课堂教学，使学生明确速写的概念，对速写语言理解与掌握

2. 了解速写材料和工具并能自由地运用

3. 激发学生速写的热情，使学生尽快投入到速写训练中

教学方法：1. 用速写作品讲解概念可以配合作品讨论会或者幻灯讲座等形式

2. 用常用工具作材料性能示范

第一节 速写概念

速写是绘画的形式之一。传统意义上指迅速描绘对象的临场习作。在短时间内，用简便的绘画工具如铅笔、钢笔、毛笔、纸等，简练地描绘出对象的情态和形体特征，可视为写生的一种，与写生时的素描区分微妙。素描只强调用单色造型，不限制时间长短；速写则强调快速，不限制是否使用色彩。素描有时可作为创作，而速写则基本属于习作范围，为的是记录形象、搜集素材、培养敏锐的观察力和迅速、准确、高度概括的表现能力。文艺复兴时期速写这一术语被确立。18世纪后有了新的含义，即有的速写本身可视为完整的艺术品。户外写生速写（如图1）。

图1

第二节 材料准备工作

常用材料与工具：

图画纸：要求质地坚实，适合于铅笔、钢笔的线条和调子的表现。根据画笔可选择不同质地的画纸。

速写本：速写本应质地厚实、易于着色，为了携带方便，选择8开、16开大小的比较合适。

橡皮：选择去污力强、质地较软、不伤纸面的绘画橡皮。

铅笔刀：应选用安全、方便的铅笔刀，不宜选择卷笔刀。

画夹：应选用材质较轻、板面平整、不易折断的画夹。

图2

固定画纸的工具：常用的有胶带、夹子、图钉等（如图2）。

铅笔：铅笔有软硬度的变化，分别用号型来表示的，硬度变化号型有H、2H、3H……软度变化号型有B、2B、3B……HB是中性硬度的。画速写适合于用2B、3B、4B等较软的铅笔，这样画出的线条流畅富有变化，表现力强，易于用橡皮涂改。此外还有炭素铅笔、自动铅笔也都可以画速写。铅笔速写线条细腻、调子丰富、富有变化。

钢笔：适合画速写的钢笔种类有普通的尖头笔、签字笔、针管笔、弯头的美工笔、圆珠笔等。钢笔速写线条细腻、笔触流畅、准确，线条表现力强、变化丰富、方便携带，但不易修改。

麦克笔：麦克笔是一种现代、快速而清洁的速写工具。麦克笔用后

有扩散性,即渗出,所以通常是在一张与你画成品图的纸张相同的练习纸上进行练习(麦克笔的颜色和渗出的程度在不同的纸上都会有不同的变化)。用粗头麦克笔来画大的主要轮廓,要是细头麦克笔也用于此道,就会导致笔道重叠,感觉粗糙,应该把细头笔留着画细部用(如图3)。

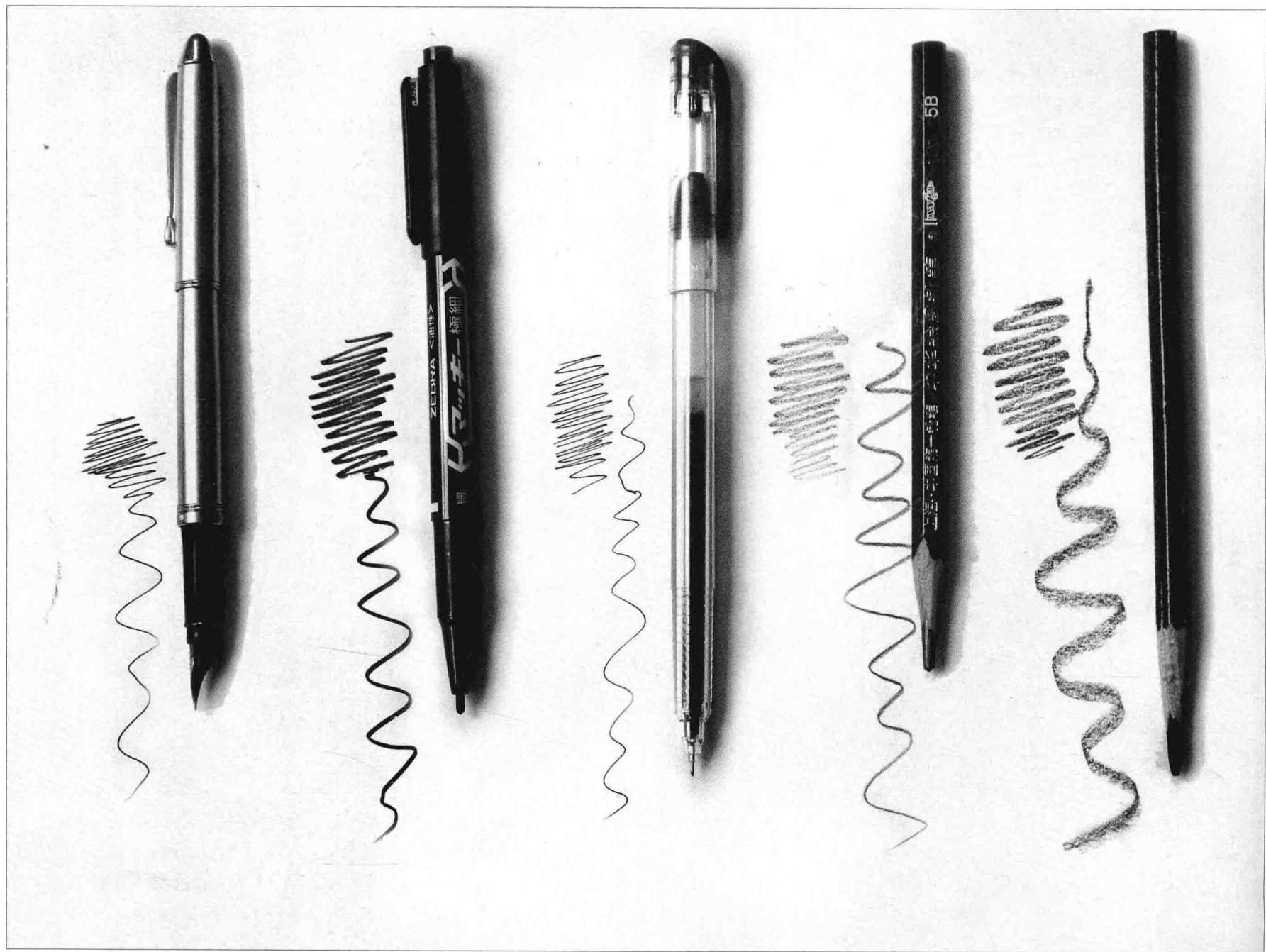

图3

- 作业与练习: 1. 讨论速写作品特点及速写方法, 欣赏优秀作品。
2. 用常用工具进行材料试验, 分别用钢笔和铅笔做5组线条练习, 观察体会线条的变化。

第二章 认识人体

- 教学目标:
1. 掌握人体结构及基本比例的常识
 2. 运用几何形体分析人体形态
 3. 了解人体重心规律
 4. 掌握人体四肢局部的结构
 5. 人体的体积和轮廓的关系, 动态和神态的关系

- 教学方法:
1. 用图示进行课堂讲解
 2. 在模特儿的示范下, 指导学生观察形体及动态变化
 3. 示范描绘人体的结构与动态

一、基本比例

人体的比例一般是以头长为单位。通常中国成人人体的比例是7个到7个半头长, 在中国的古代画论中有:“立七、坐五、蹲三半”的说法。比例是个基本的约数, 人体比例在实际运用中可以根据实际情况适当地伸缩(如图4、5)。

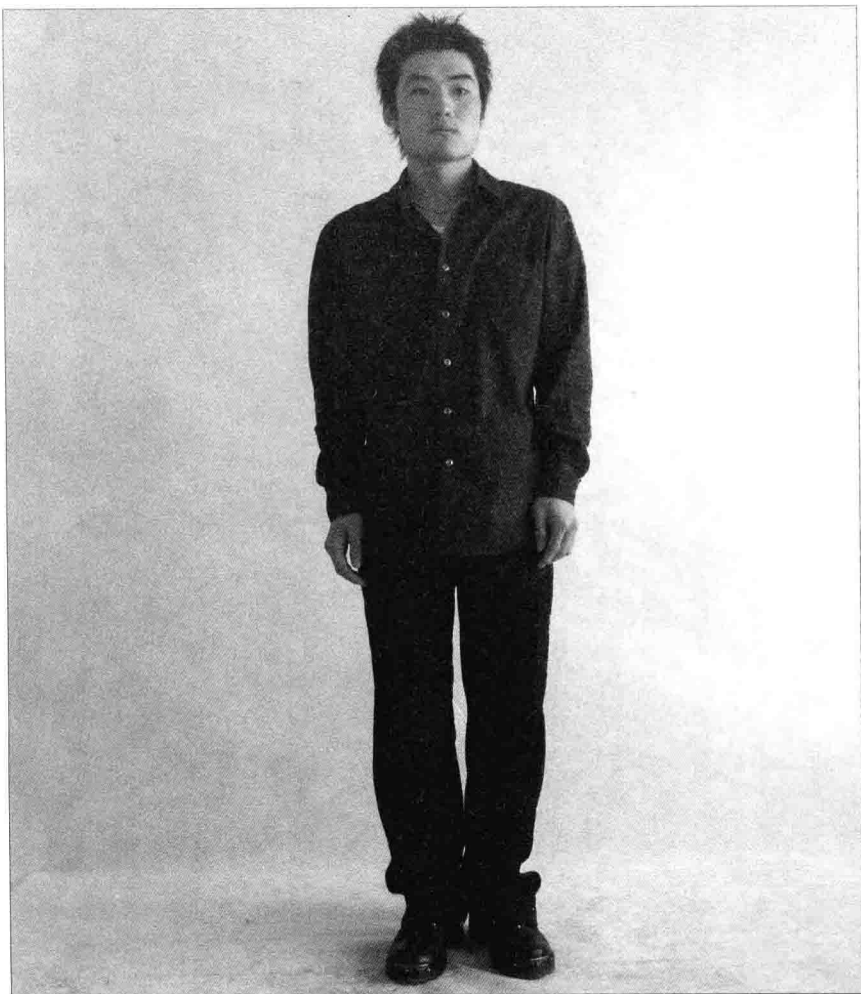

图4

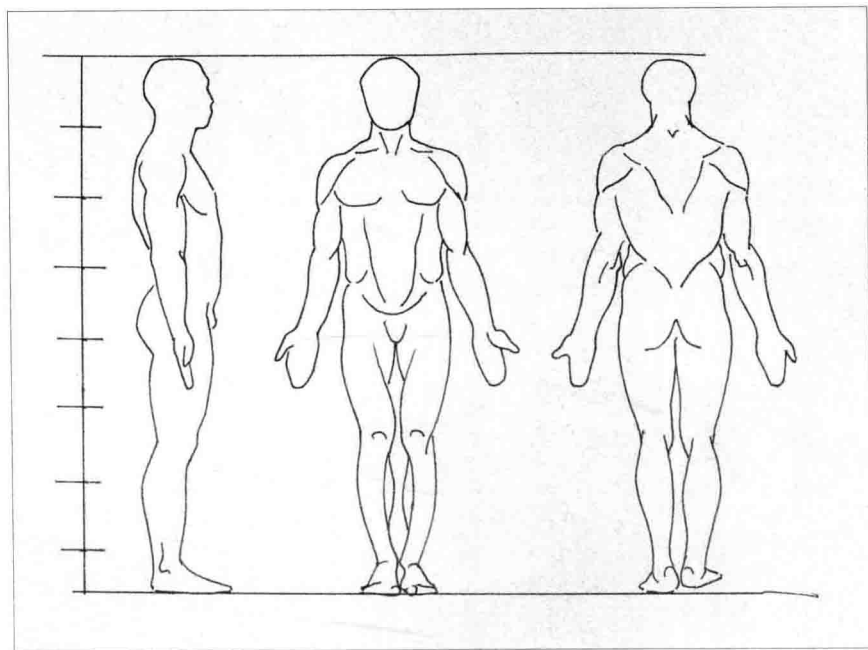

图5

成年人: 人体立姿为7个头长(立七), 坐姿为5个头长(坐五), 蹲姿为3个半头长(蹲三半), 立姿手臂下垂时, 指尖位置在大腿二分之一处(如图6~9)。

图6

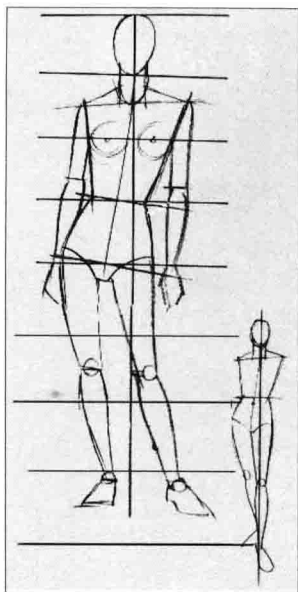

图7

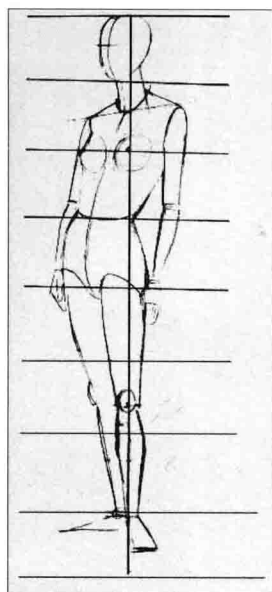

图8

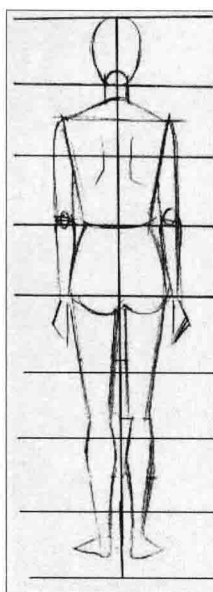

图9

儿童：孩子的头部较大，比例因为年龄不同而变化，一般为3~6个头高（如图10、11）。

图10

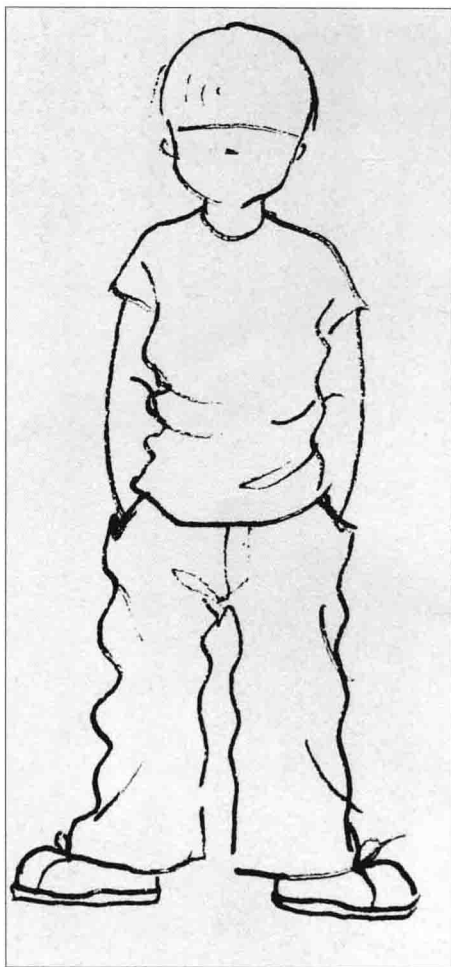
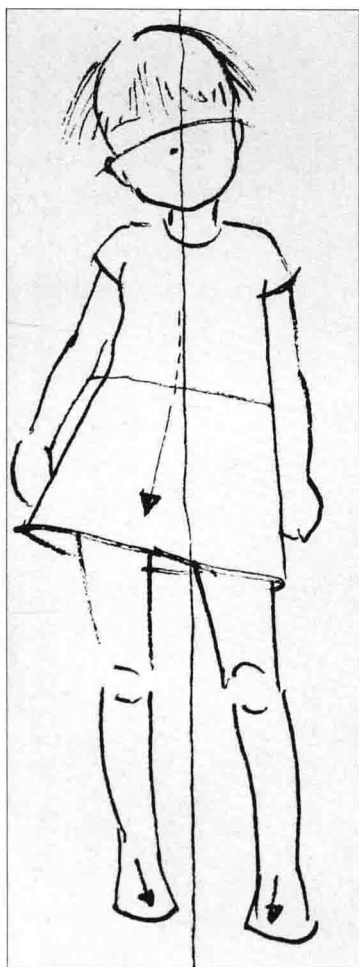

图11

二、基本结构

1. 人体整体结构

根据人体解剖可将人体结构的各部分理解成具有相应特征的几何体——立方体、球体、柱体、多面体、曲面体等。这些几何体本身的构造和组合便是人体的基本形体结构（如图12、13）。

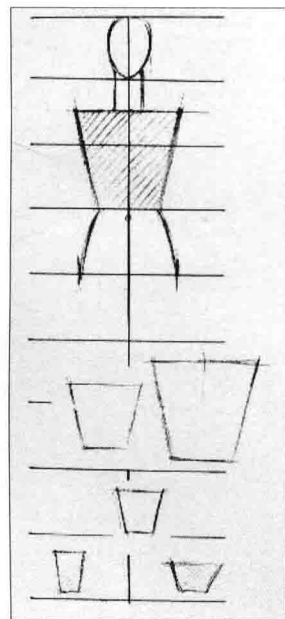
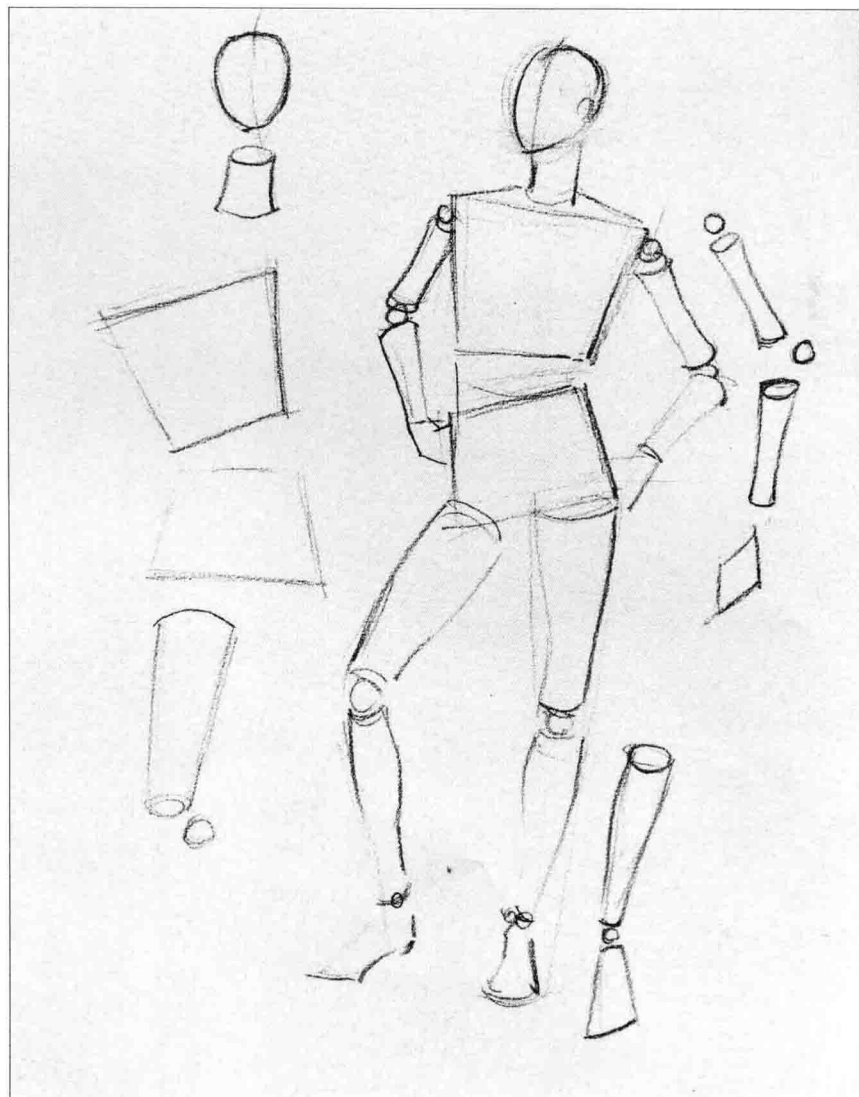

图12

图13

2. 躯干结构

躯干由胸廓与脊柱组成。整个胸廓构成胸部的的基本形, 决定胸部的大小和宽窄。儿童成圆筒状, 成人呈扁圆状, 老年人呈扁平状。胸廓的体积男性大于女性 (如图 14~17)。

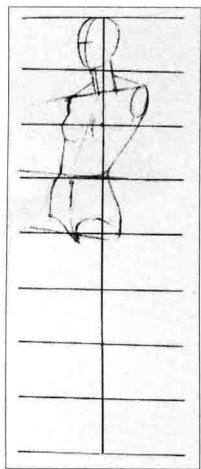

图 14

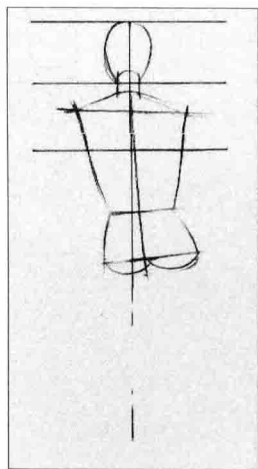

图 15

图 16

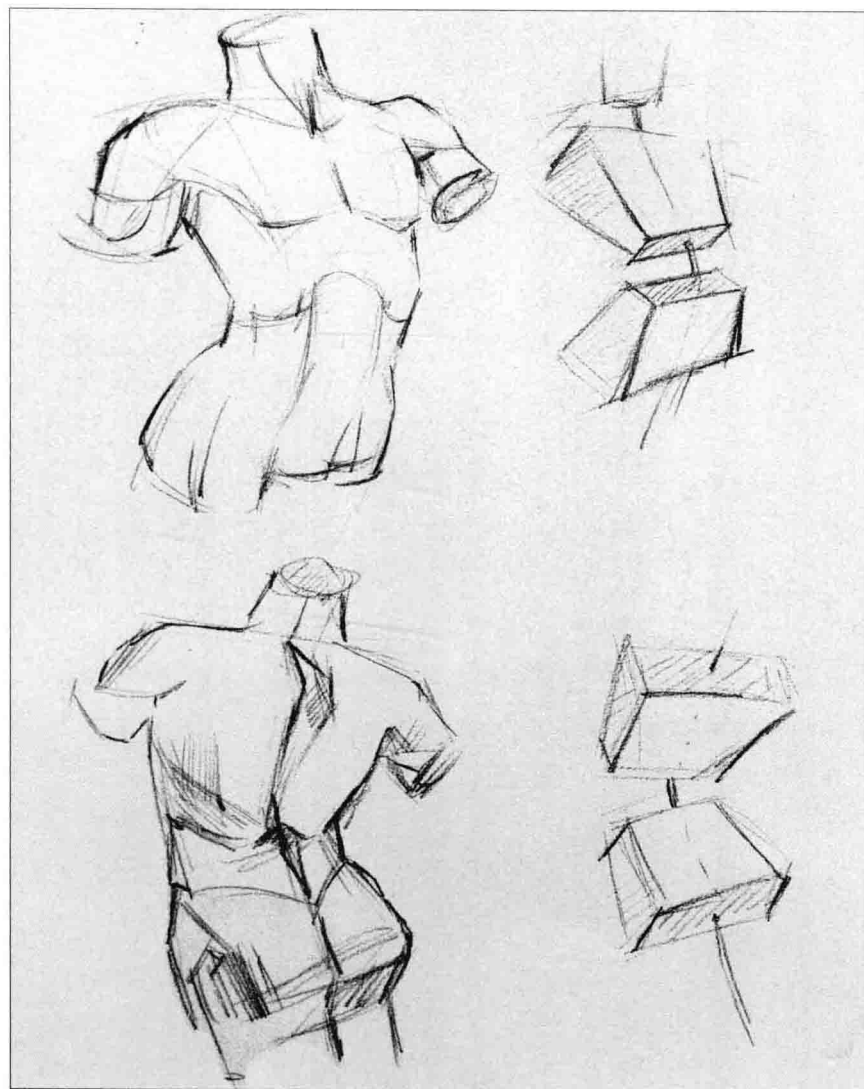
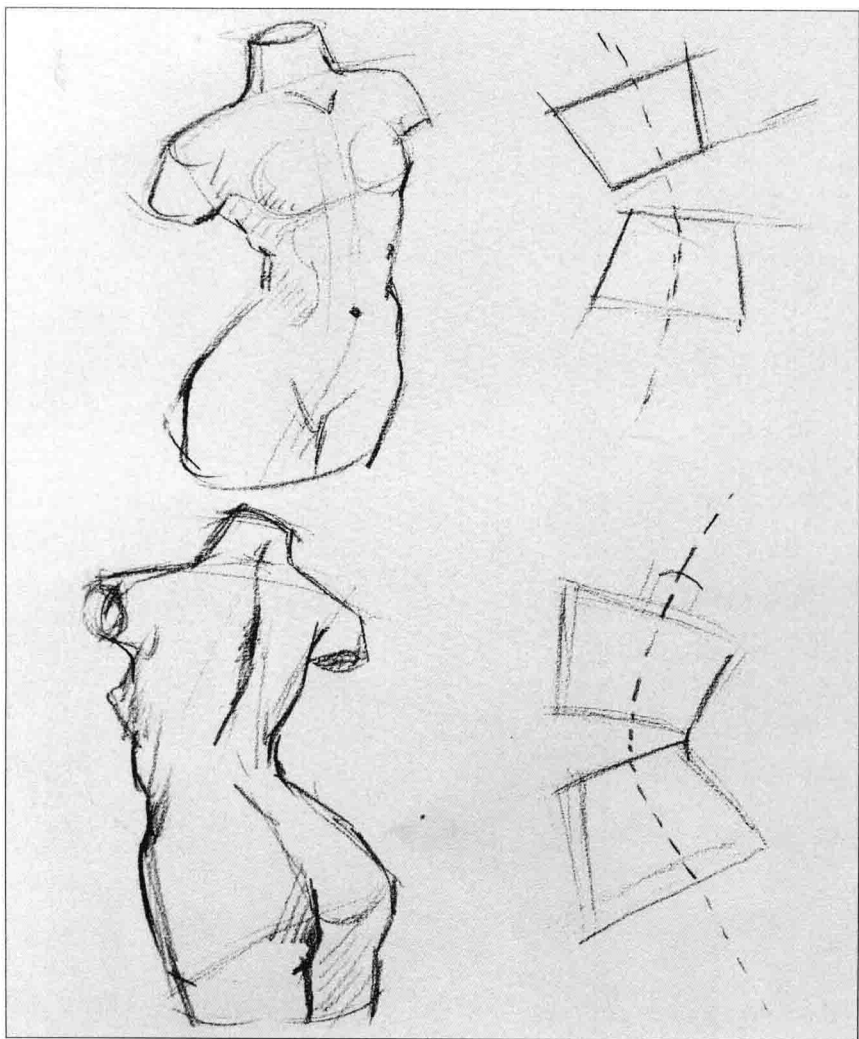

图 17

3. 四肢结构

胳膊与腿都呈柱状, 肘关节、腕关节、膝盖、踝关节都呈圆轴状 (如图 18、19)。

图 18

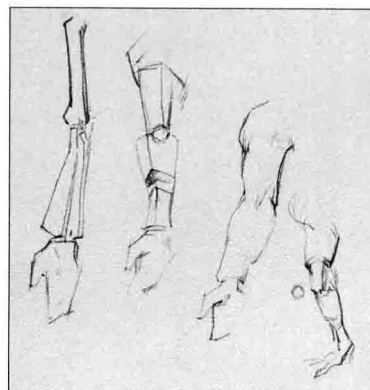
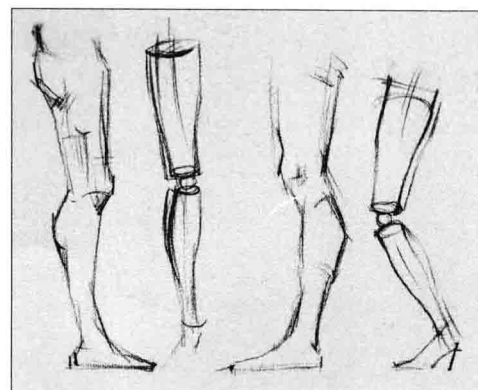

图 19

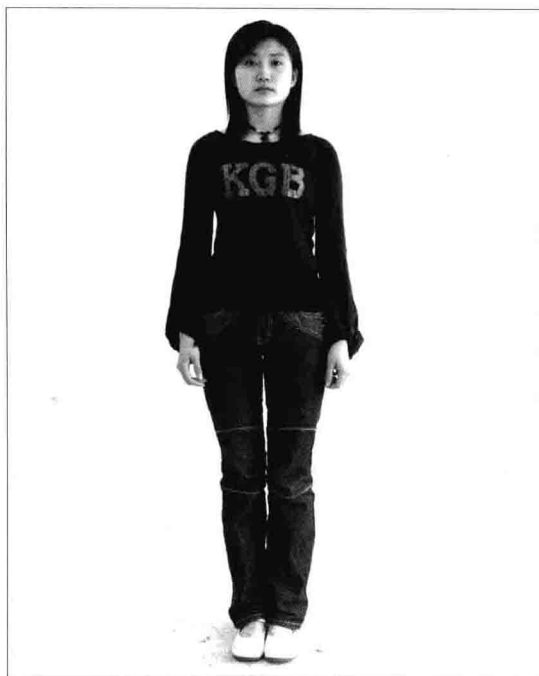

图 20

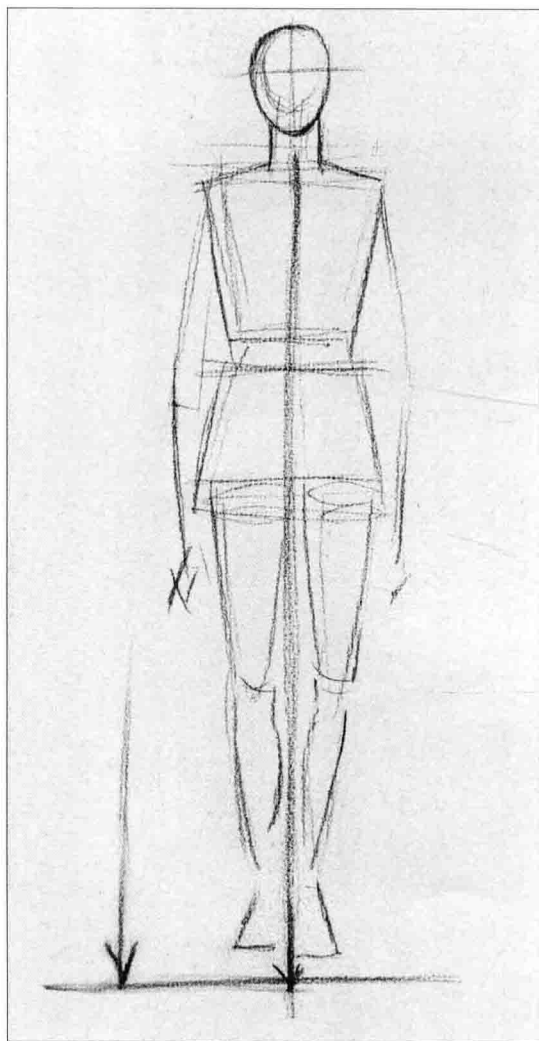

图 21

三、基本动态

1. 人体重心

在人体速写过程中,需要注意对象的重心变化。人物重心线一般是自颈窝向下引一垂直线,在地上两脚的支撑面内。当重心线移到两脚支撑面之外,说明人物的重心不稳(如图 20~31)。

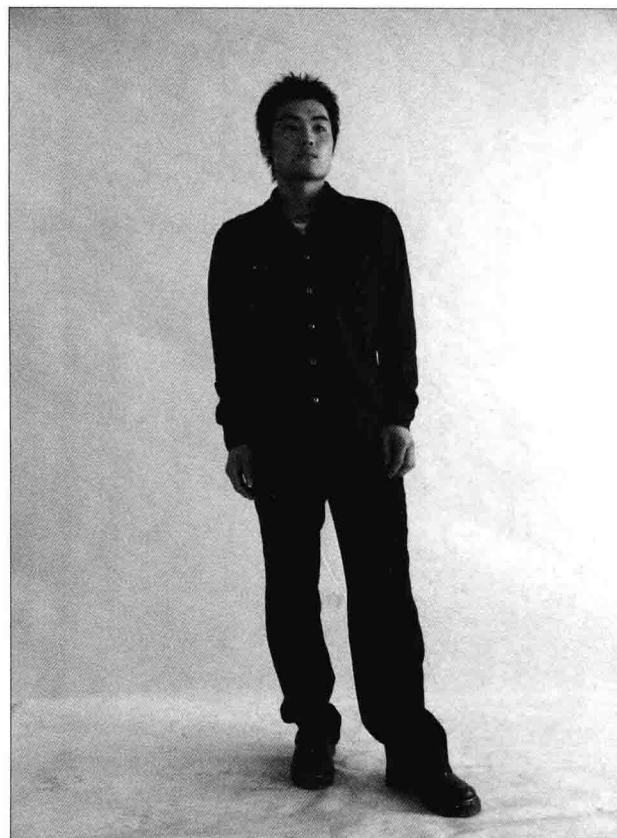

图 22

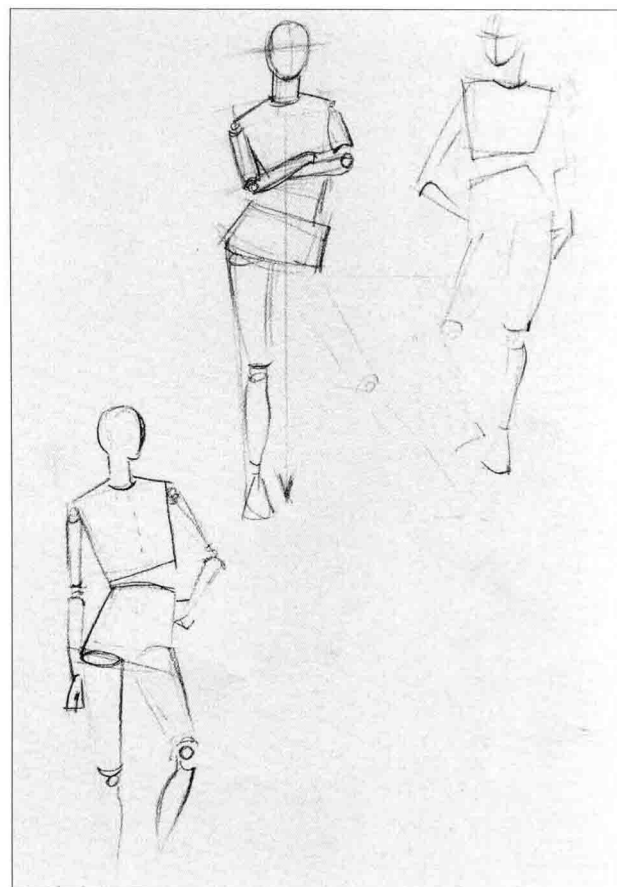

图 23

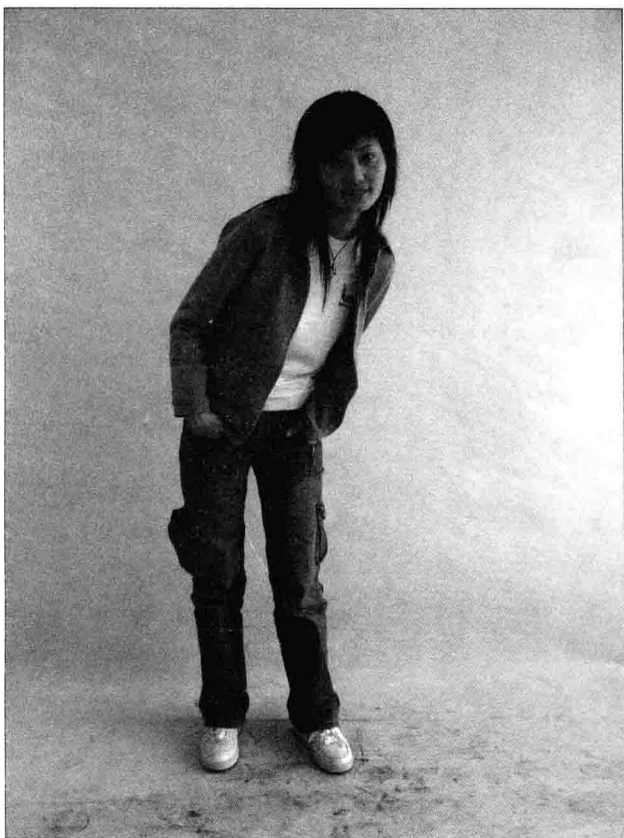

图 24

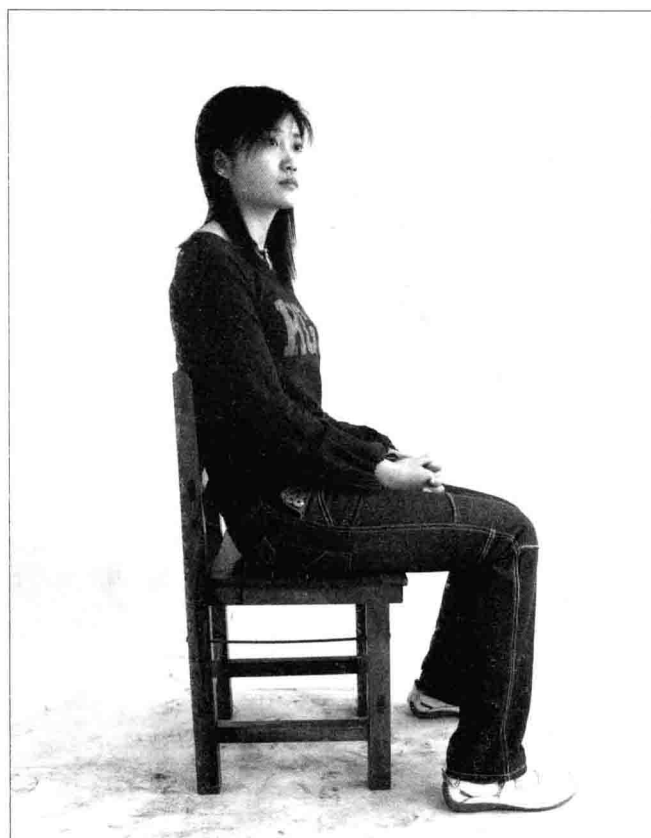

图 26

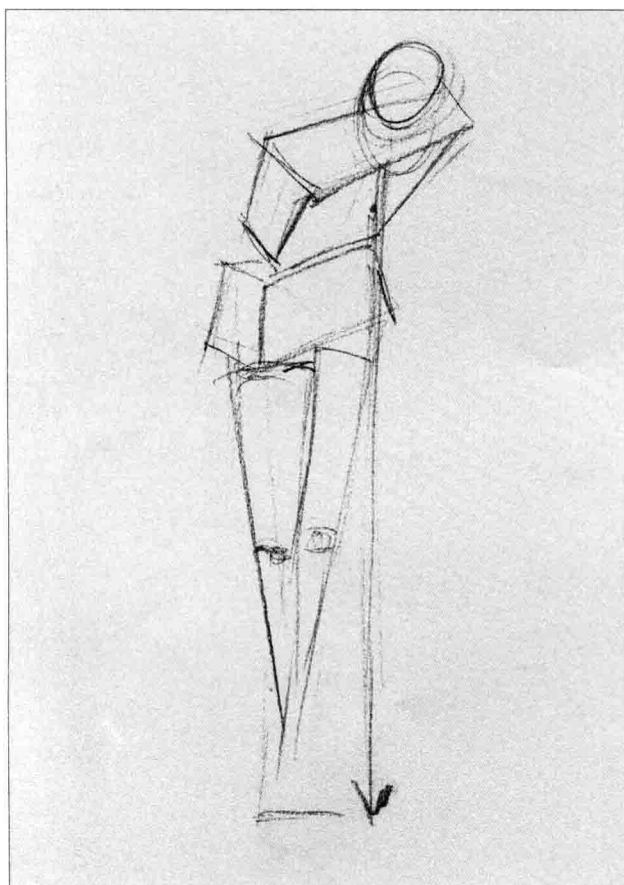

图 25

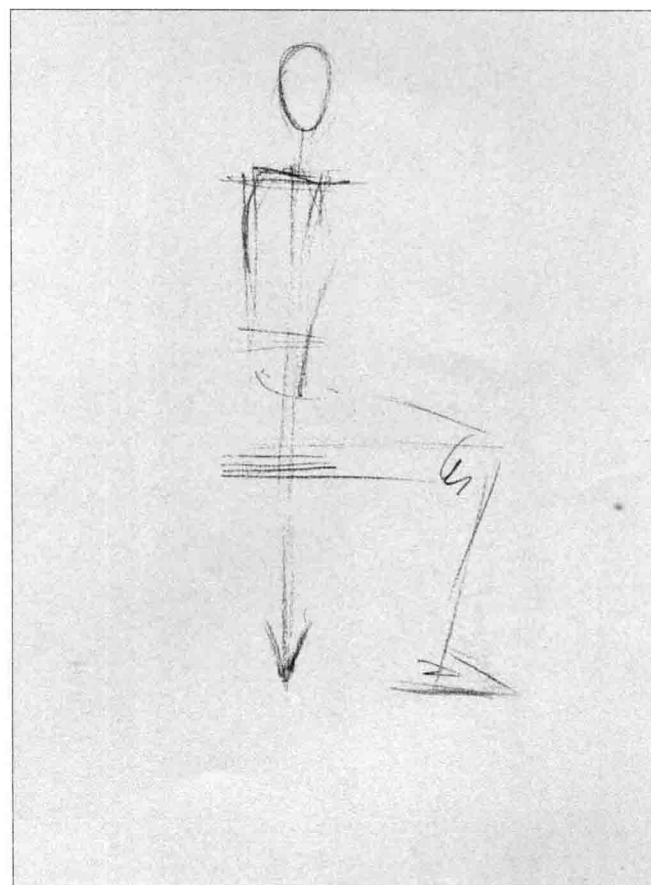

图 27