美院高考完全手册

人物素描

陈树中　编著

广西美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

人物素描／张杰著．—南宁：广西美术出版社，2006.1
（美院高考完全手册）
ISBN 7-80674-865-2

Ⅰ.人… Ⅱ.张… Ⅲ.人物画—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（2006）第 000180 号

美院高考完全手册

人物素描

主　　编：张　杰
编　　著：陈树中
图书策划：钟艺兵
责任编辑：林增雄
文字编辑：梁秋芬
责任校对：刘燕萍　王　炜　陈宇虹
审　　读：欧阳耀地
出 版 人：伍先华
终　　审：黄宗湖
封面设计：亚　兵
版式设计：七　子
出版发行：广西美术出版社
地　　址：南宁市望园路 9 号
邮　　编：530022
制　　版：广西雅昌彩色印刷有限公司
印　　刷：广西南宁华侨印刷厂
版　　次：2006 年 5 月第 1 版
印　　次：2006 年 5 月第 1 次印刷
开　　本：889mm × 1194mm　1/12
印　　张：5
书　　号：ISBN 7-80674-865-2/J · 576
定　　价：20.00 元

版权所有　翻印必究

目　录

04　一　从学习人物素描谈起

04　二　人物素描的审美特性

05　三　人物素描的学习方法

05　　(一)基本的工具与材料

07　　(二)作画的方法与技巧

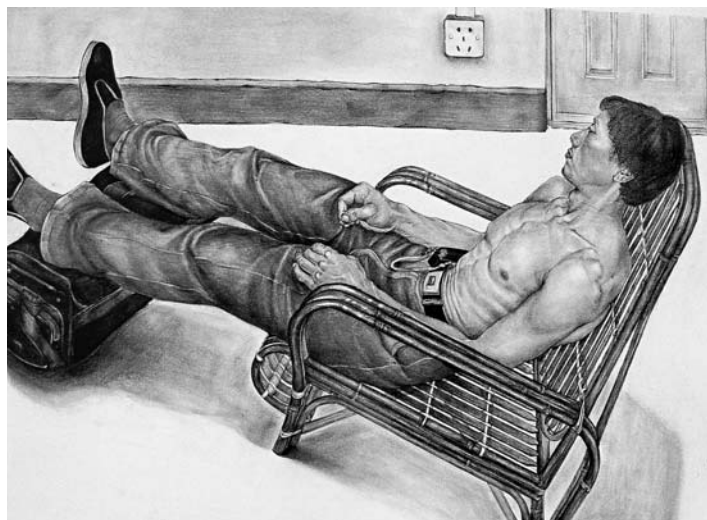
11　　(三)人物形态的个性表现

13　四　作品欣赏与分析

一 从学习人物素描谈起

按照普遍的规律，学习美术首先要从学习素描开始，因为素描是一切造型艺术的基础，而学习素描，又必然涉及对人物的描绘。人是万物之灵，是自然与社会的主宰，是艺术品中最生动、最丰富的表现主体。中外历代艺术家给我们留下了大量的作品，使我们人类能够真切地领略不同国家、不同民族的历史、风土人情、生存状态，欣赏不同国度的大师们的精彩艺术。从西方的文艺复兴到20世纪的各流派的现代艺术，从中国的民族艺术到各种现代艺术的融合，我们可以看出素描艺术的发展史，也恰似人类社会和人类文化的发展史。

学习人物素描是高考的需要，也是作为美术家的必备素质训练。素描是美术家毕生的作业，而人物素描又是素描中难度最大、最为丰富、最有魅力的表现题材。所以，对于准备参加美术高考并立志走美术之路的青少年来说，学好人物素描是迈进艺术殿堂最为关键的一步。

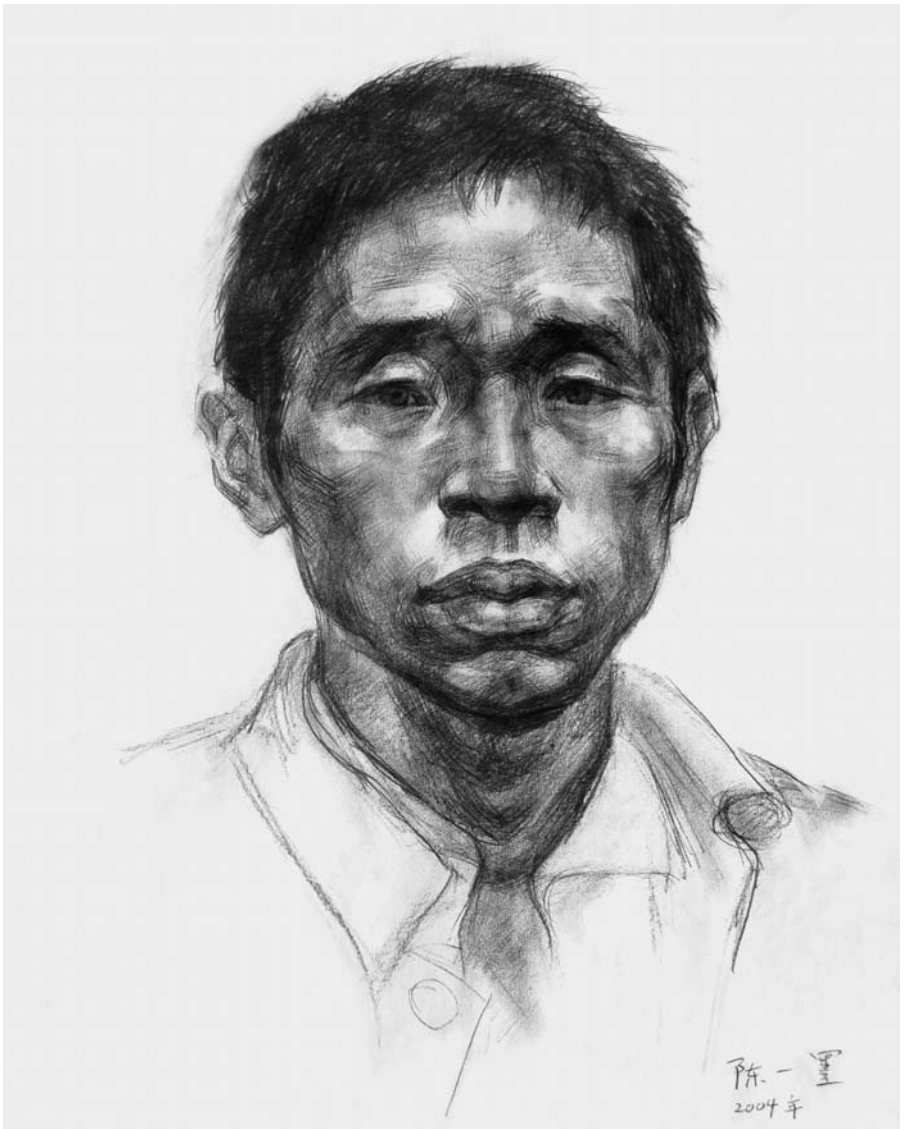

图1　陈一墨作品

二 人物素描的审美特性

绘画中对于审美问题的关注，会使学习获得事半功倍的效果。无论是绘画、雕塑或设计，画面的构图之美、色彩的对比与和谐之美、线条的强弱韵律之美、黑白灰节奏的构成之美、人物形象的性格之美、材料与技法之美……这些都是一幅成功的美术作品必不可少的要素和应具备的审美特性。

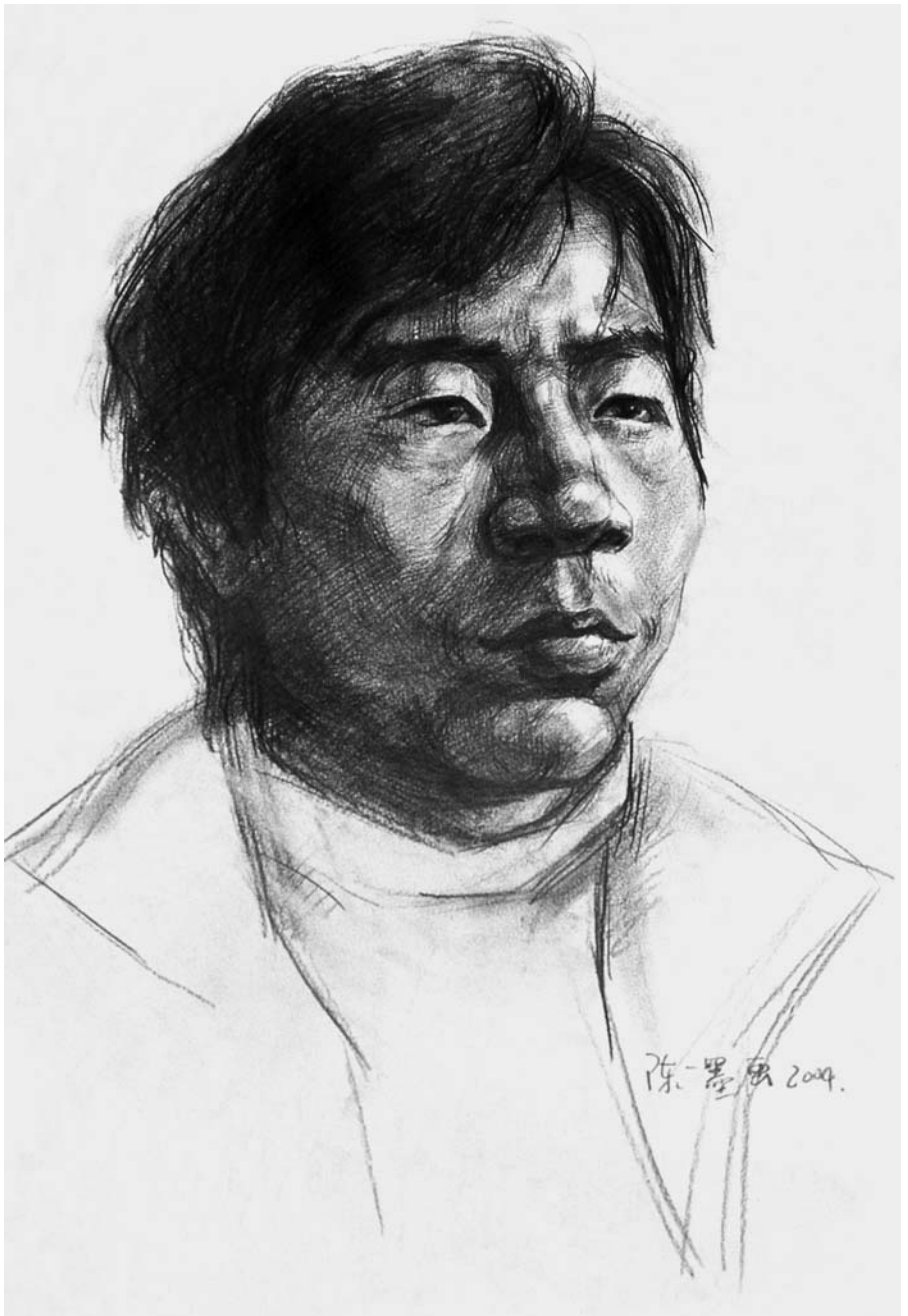

图2　陈一墨作品

需要全本请访问 www.ertongbook.com

三 人物素描的学习方法

学习人物素描应该把人物写生与临摹结合起来，临摹应该选择经典的素描作品，注意从中掌握素描的表现语言，即解决用什么语言表述的问题。写生能培养我们的观察能力。写生时我们要注意掌握局部与整体的关系，积累视觉经验，了解人物结构构成关系。再配合平时的速写训练，逐渐将眼、脑、手协调好，在人物写生时才能变被动为主动。

(一)基本的工具与材料

开始学习画人物素描一般用铅笔和炭笔。铅笔用得最多，一是方便修改，二是铅笔有着丰富的表现效果，特别是色调的层次容易把握。画纸一般为图画纸或素描纸。成熟的画家都会找到自己最习惯用的工具，每一种工具发挥得好，都有不可替代的艺术效果。

丢勒的《母亲像》以炭笔为工具画出画家母亲内在的形象结构关系，形象和性格画得入木三分。虽然画家使用的是简单的作画工具，但作品的深刻和精湛令人赞叹。画面线条的强弱、节奏与人物的形象特征结合得十分完美，使这幅作品具有强烈的视觉张力。(如图 3)

图 3　母亲像　丢勒作品　德国

米开朗基罗的《圣母子与儿童习作》使用的是硬笔，线条坚挺，线条的排列与组合、方向、疏密的变化都使这件作品独具魅力。这是用其他工具得不到的效果。(如图4)

图 4　圣母子与儿童习作　米开朗基罗作品　意大利

凡 · 高的《俯身的男子》所使用的工具和手段是多种多样的，但手段不是目的，目的是表现人物的生动状态和素描艺术的效果。这幅画，画家以钢笔仔细勾画出人物的衣着、凳子和烧水的工具，再施以淡彩渲染出主体形象和环境，以白粉笔提亮衣纹，较好地表现了男子的愁绪和简陋朴素的环境。(如图 5)

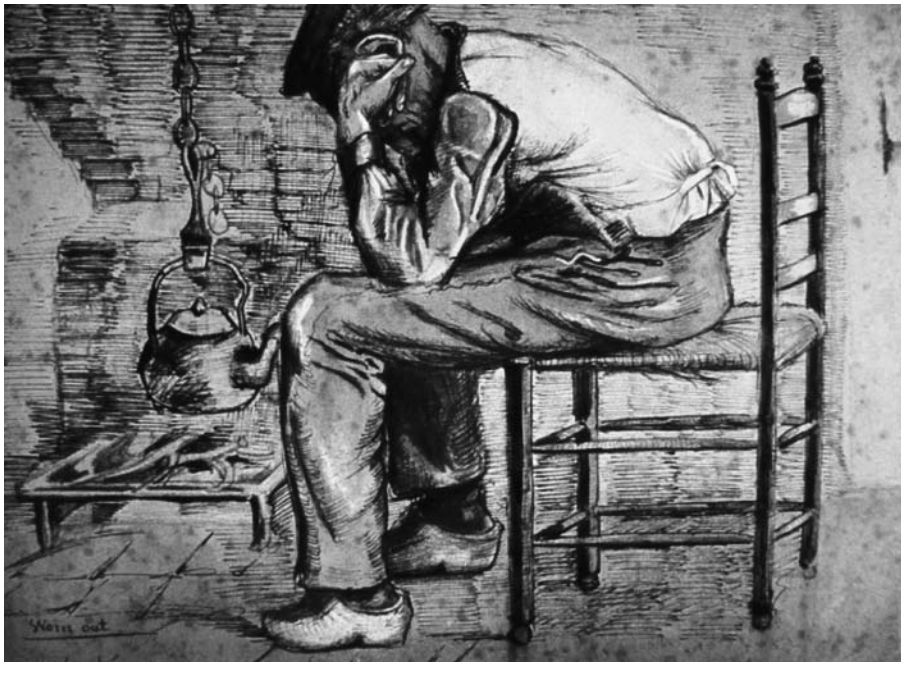

图 5　俯身的男子　凡 · 高作品　荷兰

格里高列斯库的《少女像》将农村少女的朴素之美刻画得淋漓尽致。绘画的工具是木炭，侧锋宽阔的线条勾勒出少女的美丽面庞，脸部的灰色调以手指轻轻擦出，使木炭工具的独特美感尽显无遗。(如图 6)

图 6　少女像　格里高列斯库作品　罗马尼亚

谢洛夫的《列宾的肖像》使用三种绘画工具画出，即炭笔勾形，墨水渲染出透明的丰富层次，白粉笔提亮高光和衬衣。而这件作品审美之处不仅源于使用的工具，还在于画家用笔的潇洒、技巧的熟练及对老师深深的感情。(如图 7)

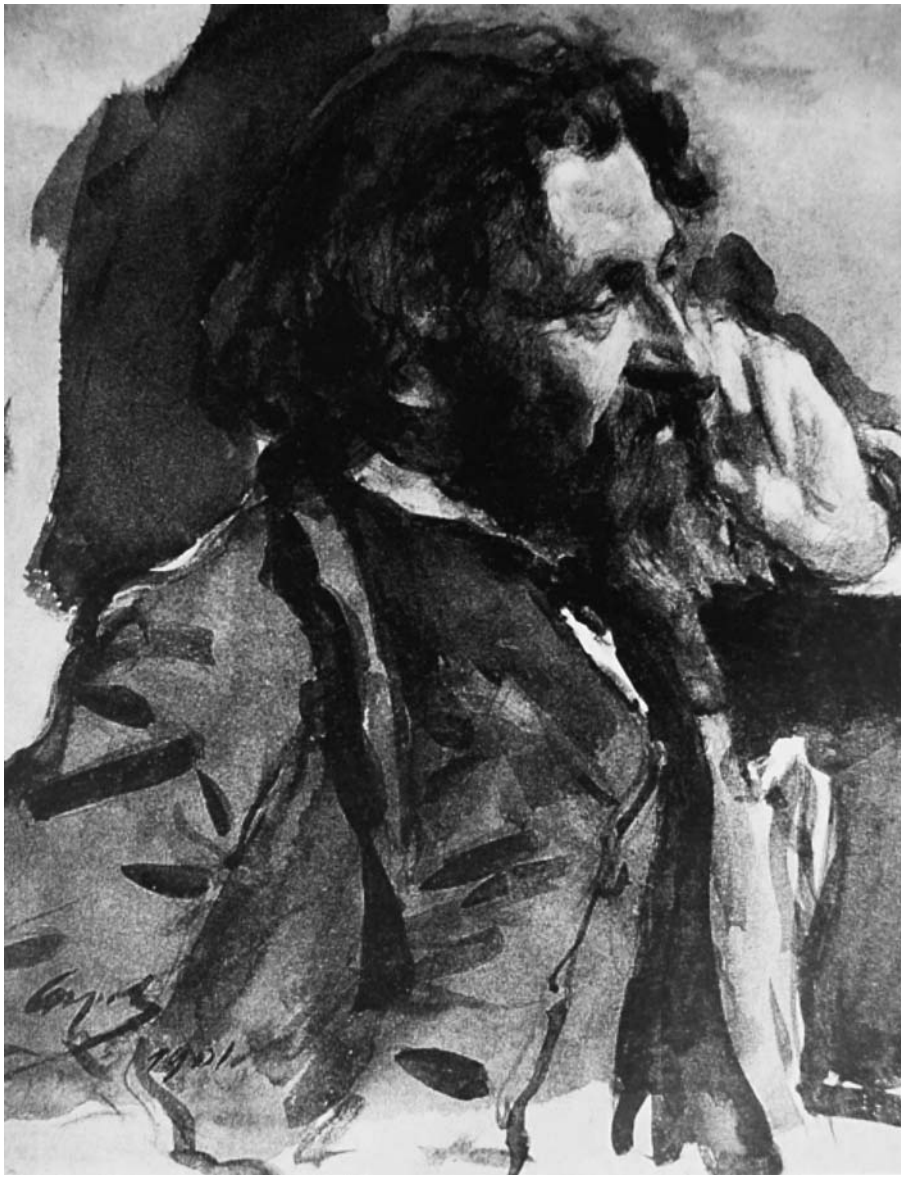

图 7　列宾的肖像　谢洛夫作品　俄罗斯

(二)作画的方法与技巧

1.科学的观察方法

正确的观察方法可以使我们获得更准确、更丰富的信息，有了这个前提我们才能逐渐获得造型能力，才能画好各种各样的形态和性格特征。而科学的观察方法即从整体到局部再到整体的方法，这是画好素描的前提。有些初学者常常只看到局部，一部分一部分地拼凑，显得很被动，所以，要将局部放在整体中去观察，还要比较整体与局部的关系。

2.对形体与结构的理解

这是一个循序渐进的过程，需要通过长期的写生和临摹实践才可逐渐认识人的形体结构。最重要的是学画者要有体积和空间的观念，任何形态都是体积的呈现，都要占据一定的空间，而体面的构成关系便称为结构。我们的眼睛所看到的体积在空间中有强有弱，有远有近，有大有小，有方有圆，有连接有穿插，而人是世界上最复杂、最完美、最微妙的生命形态，要真切地表达出眼睛所看到的真实形象，丢掉套路的东西才能画出具有自己个性的绘画。

学习画人物素描可以先尝试局部训练，深入研究人的五官生长规律、骨骼的构架、肌肉的运动规律、头颈胸的三者关系等，再进行整体人物的写生塑造。

《阿尔齐布舍娃像》以优美的造型语言刻画了这个少女美丽的容颜，脸部刻画细腻，衣饰和背景潇洒奔放。使用炭铅笔可以更明显地拉开黑与白之间的调子，使画面既细腻又强烈。(如图 8)

图 8　阿尔齐布舍娃像　列宾作品　俄罗斯

《老人头像》侧重于对人物五官特征的精心描绘，而头发和脸的轮廓只用线条画出。脸部用的调子不多，画家侧重于对形象内在结构的理解。前额和眼窝的关系处理得很微妙，体现出老人的真实状态和画家的真切感受。(如图 9)

图 9　老人头像　基那泰罗作品　西班牙

荷尔拜因的素描肖像精美绝伦，妙就妙在他对人物形象及性格特征的内在凝炼的深刻描绘。这幅《女子肖像》画面形体很有厚度，是欧洲传统素描的精品。(如图 10)

图 10　女子肖像　荷尔拜因作品　德国

3.以线条为主要表现手段的方法

线条是绘画中最古老、最有表现力、最有个性、最直接的语言。线条融入了画家的个性因素而各具面貌，这一点，我们可以从文艺复兴早期至20世纪的绘画史中得到充分验证。

这幅《睡觉的老人》主要以线条造型语言来描绘老人酣睡的姿态，又运用了少量的调子增加形体的厚度，使线与形、体有机地结合起来。画面的调子也是用线的排列与组合来呈现的，这就使得调子“透气”。衣服轮廓线不是描出来的，所以显得灵动与自由。头发与胡须的短线运用与衣服的用线形成了对比，使线条的运用从形体的确切感觉出发，强弱轻重错落穿插。(如图 11)

图 11　陈树中作品

《青年女子肖像》是画家拉斐尔素描肖像中的经典，后由画家绘成油画。整幅画面都以优美的线条完成。这些线条随形象形体的丰富变化而变化，虚实、强弱、宽窄的微妙处理，将女子典雅娴淑的形象刻画得惟妙惟肖。(如图 12)

图 12　青年女子肖像　拉斐尔作品　意大利

荷尔拜因的素描以精致、凝炼而见长。这幅《戴帽子的男子》除帽子和头发作了渲染外，脸庞和衣服都以线条完成，这也是古典素描的主要特征，即放弃光影的刻画，注重对形象本质的描绘。画家将男子的面庞用浅灰色调作微妙的刻画，使那些表达形象的线条很有厚度。(如图 13)

图 13　戴帽子的男子　荷尔拜因作品　德国

4.以明暗调子为主要表现手段的方法

明暗调子作为素描造型语言，也被许多画家采用，但这种手段的运用有赖于对人物形象结构的理解，否则会显得被动和呆板。有许多初学画者过分依赖对人物光影的刻画，而缺乏对人物内在结构的认识。我们可以在具有一定造型能力之后，利用调子的语言去强化素描的审美性和氛围感。

布拉沃擅长写实的手法，素描和油画都体现出很深的造型功力。这幅《青年男子头像》以头发的重色调与脸部的灰色调形成对比，细腻地表现了男子英俊的面庞和气质。头颈胸的关系由强到弱，突出了脸部形象。(如图 14)

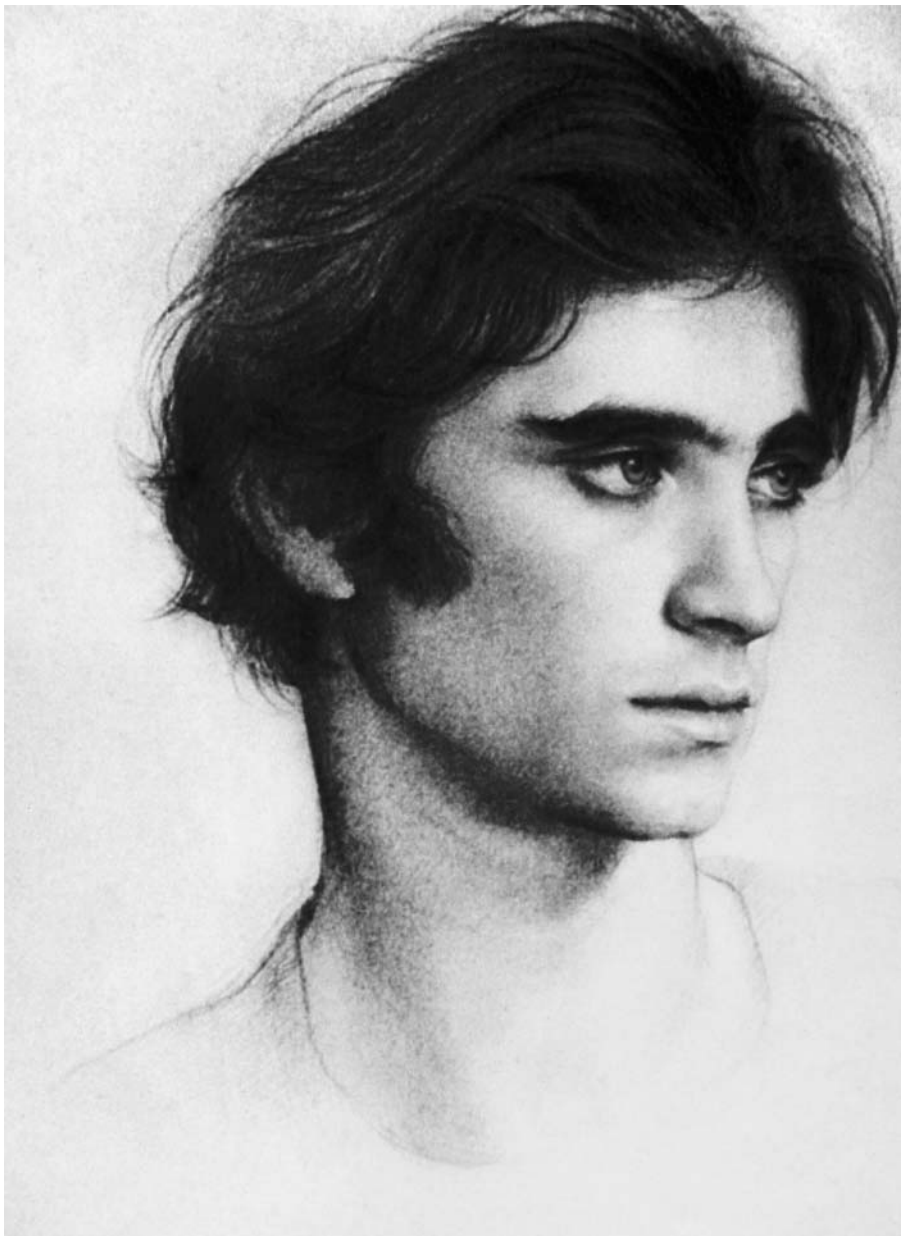

图 14　青年男子头像　布拉沃作品　智利

基那泰罗的《闭眼的少女》以浑厚的重色调包围起靠在沙发上熟睡的女孩，使女孩的娇美面庞和手形成亮色区，从背景当中凸现出来。调子的成功运用使这幅作品很有魅力。(如图 15)

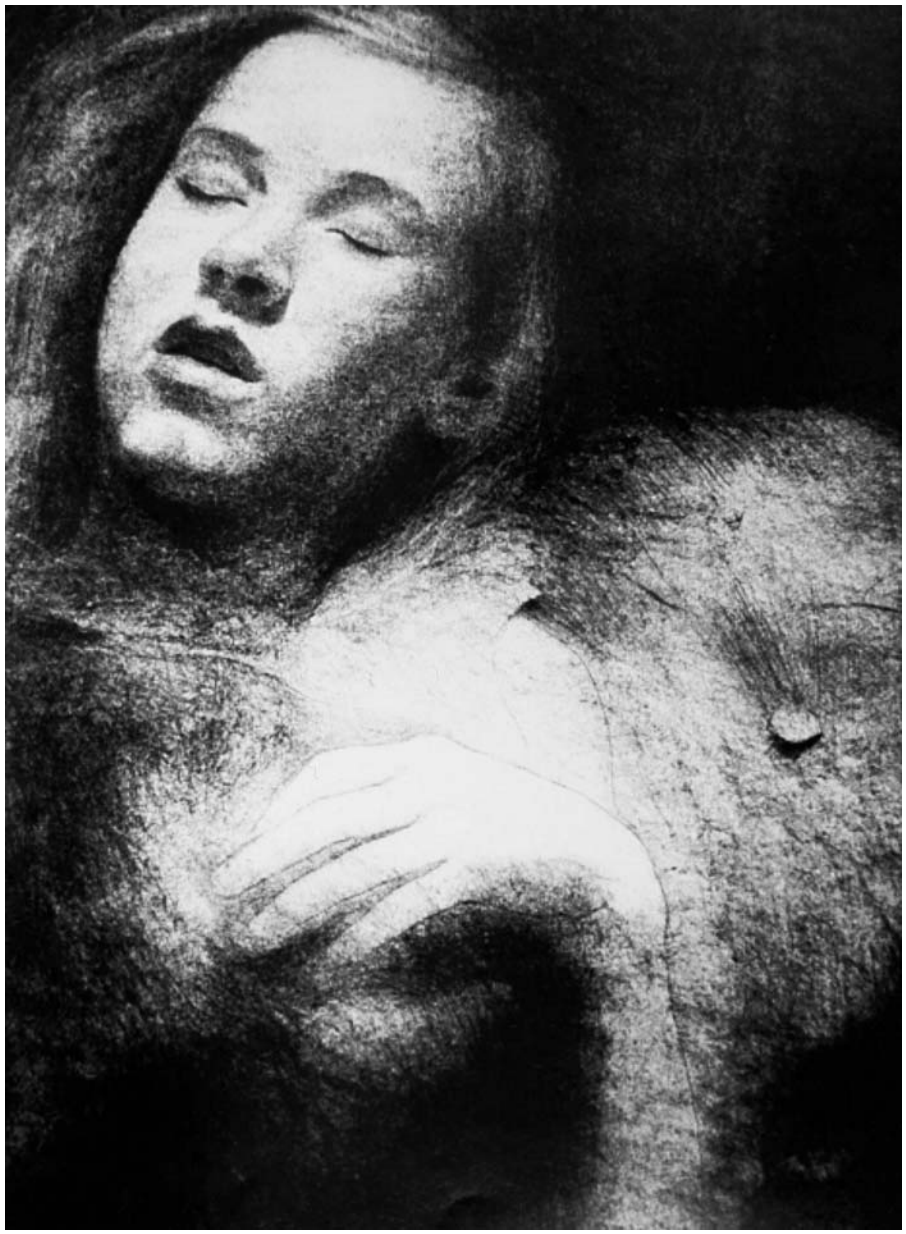

图 15　闭眼的少女　基那泰罗作品　西班牙

5.线条与调子相结合的方法

更多的素描作品都以线条与调子相结合的方法画成。这样既有很强的绘画性，又能对形与体作确切的传达。这种方法节约时间，最适合高考，但线条不能画得简单，要有空间感，与调子的结合自然得体，切忌平均。这幅《男人》用了十几分钟时间完成，画中男子与手的受力关系表现较好，头发、衣服大多以线画出，脸的形象线条密集，塑造出更丰富的人物特征。(如图 16)

图 16　陈树中作品

洛佩斯的作品以严谨和深刻著称。这幅《女子头像》是画家为油画作的草稿，可以看出画家对形体研究的深度。以线条精心勾出面庞和五官的关系，再施色调去强调面庞的起伏变化，使形象更鲜明更有力度。这是线条与色调相结合的素描范例。(如图 17)

图 17　女子头像　洛佩斯作品　西班牙

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(三)人物形态的个性表现

学习人物素描很重要的一个方面是刻画出对象的个性面貌。常说的“像”与“不像”包含形与神两个方面，而画形容易画神难，描绘人物的神态比形象难度更大。神态是通过对形态的有分寸的把握而体现出来的，所以形神兼备的人物素描才是更高境界的素描。

《审计官的肖像》是一幅以大块黑白灰关系构成的素描。衣帽的黑与脸部的亮块形成对比，使脸部更突出。人物眼神侧视更强调了审计官的性格，可谓形神兼备。(如图 18)

图 18　审计官的肖像　荷尔拜因作品　德国

《头像习作》是一幅意大利文艺复兴早期的作品，其技法和对人物性格的描绘已非常纯熟。头巾是用刚直的线画成的，胡须则用卷曲的线条完成。衣纹处理张弛有度，更添素描的品位。(如图 19)

图 19　头像习作　贝里尼作品　意大利

法国画家米勒的《自画像》以木炭笔画出。蓬松的头发和胡须包围起刚毅的面庞，眼神凝视观者。整个素描浑厚有力，极富性格。(如图 20)

图 20　自画像　米勒作品　法国

奥地利画家克里姆特的《年轻女子肖像》清新淡雅，以极少的线条和调子完成。端正仰起的头部更显女子的端庄和高贵。脸部的灰色调是轻轻擦出的，柔和中透出内在的气质。(如图 21)

图 21　年轻女子肖像　克里姆特作品　奥地利

西班牙画家基纳泰罗的《戴眼镜的男人》半身肖像通过头部的侧转打破了呆板的构图，也使其有动态感。头部和双手刻画得更充分一些，而衣服更多用线完成。肖像的头部用丰富的色调塑造起形象构架，呈现出人物内在的性格和文人气质。(如图 22)

图 22　戴眼镜的男人　基纳泰罗作品　西班牙

四 作品欣赏与分析

图 23　陈一墨作品

图 24　陈一墨作品

图 25　陈一墨作品

图 26　陈一墨作品

图 27　陈一墨作品

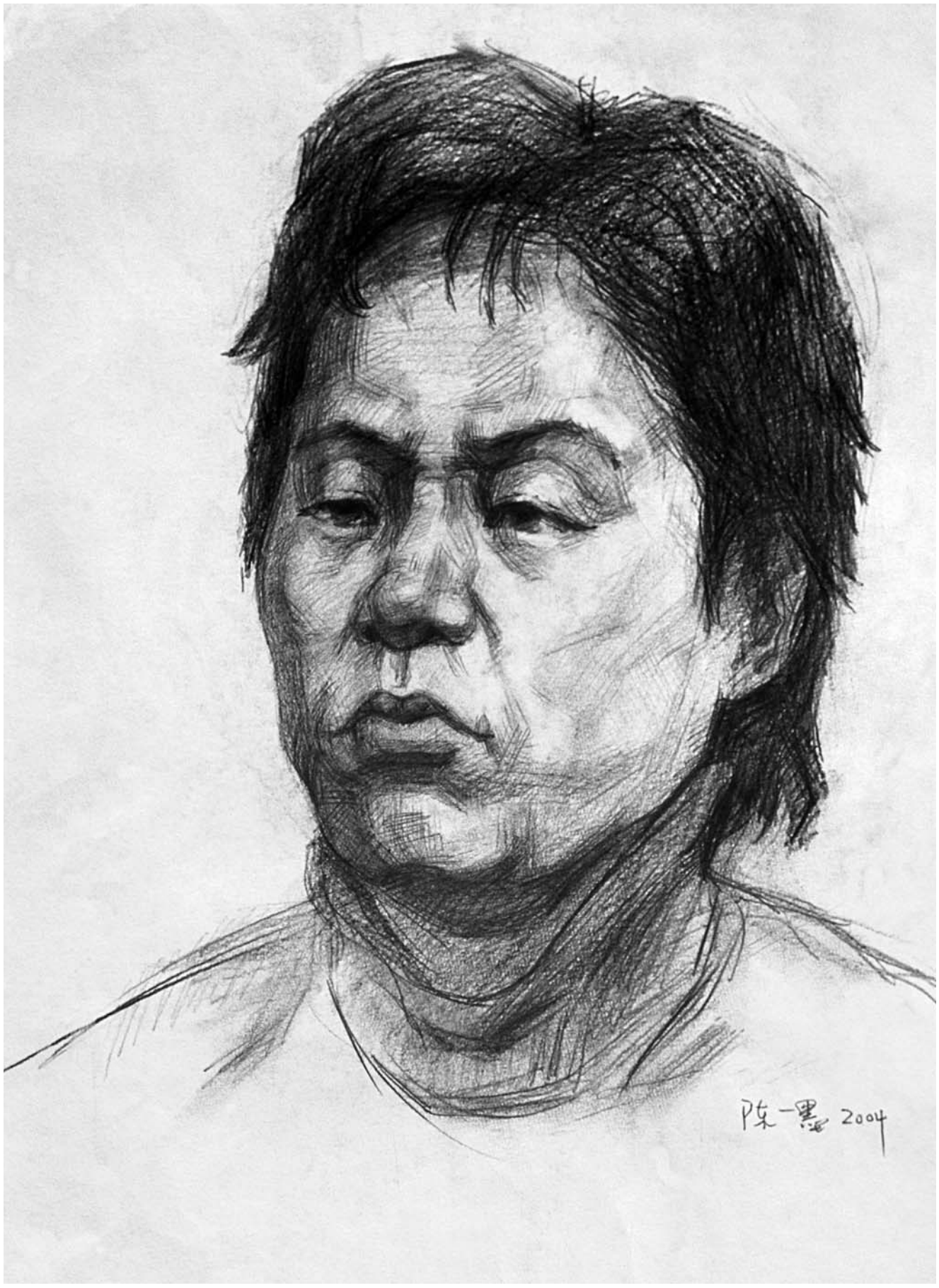

图 28　陈一墨作品

需要全本请访问 www.ertongbook.com