

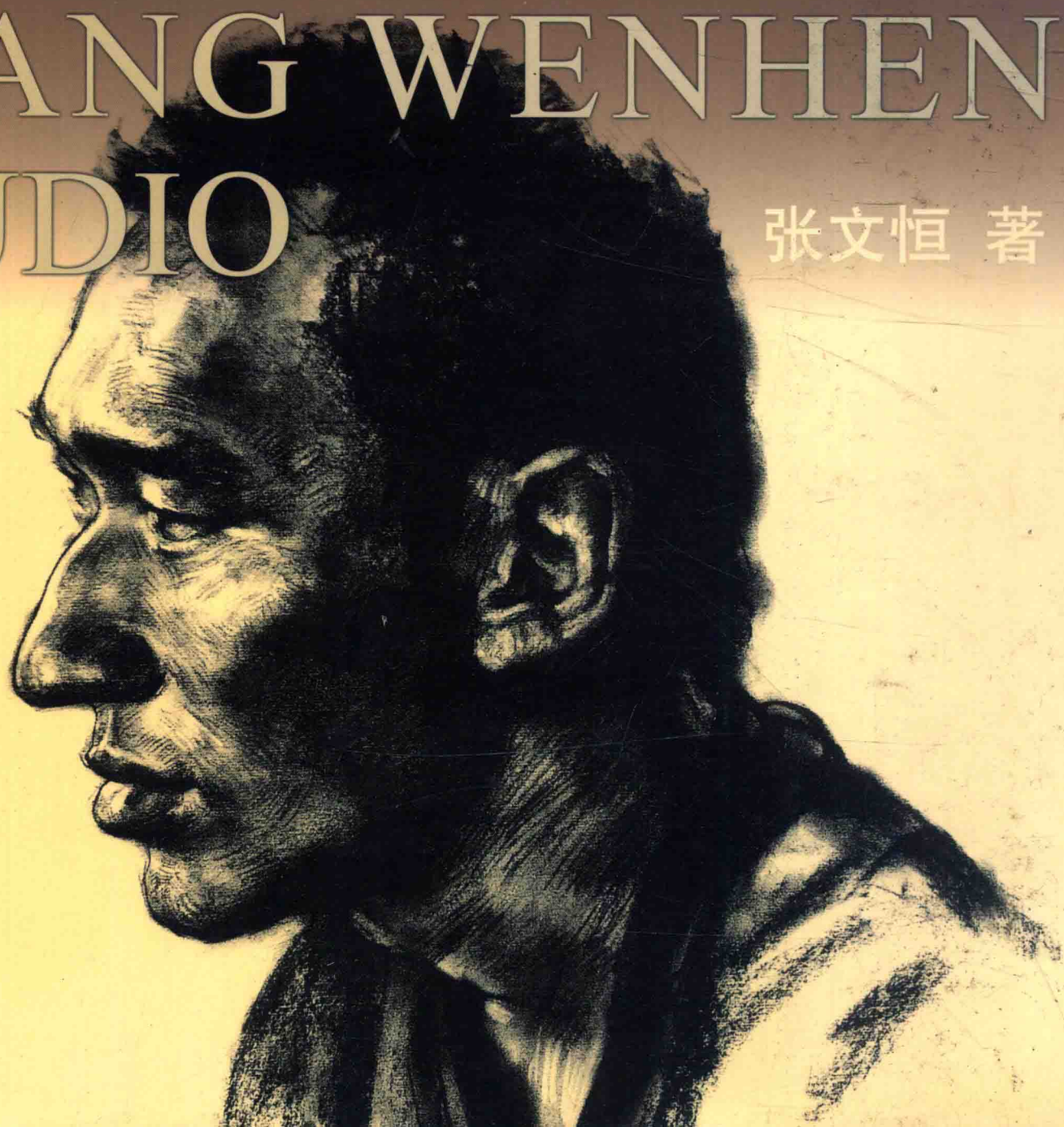
教学画室系列丛书

张文恒画室

素描人像

ZHANG WENHENG
STUDIO

张文恒 著

河北美术出版社

教学画室系列丛书

张文恒画室

素描人像

张文恒 著

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

张文恒画室.素描人像/张文恒著.一石家庄:河北美术出版社,2005.8

(教学画室系列丛书)

ISBN 7-5310-2466-7

I.张... II.张... III.肖像画-素描-技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第028784号

教学画室系列丛书

张文恒画室——素描人像
张文恒 著

出版发行:河北美术出版社

地址:石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码:050071

制作:石家庄艾迪广告有限公司

印刷:深圳华新彩印制版有限公司

开本:787mmX1092mm 1/12

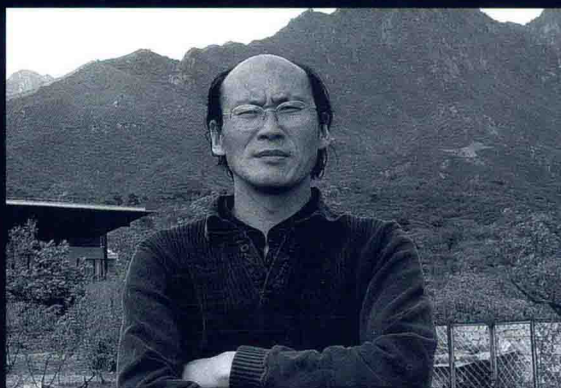
印张:7

印数:1-5000

版次:2005年8月第1版

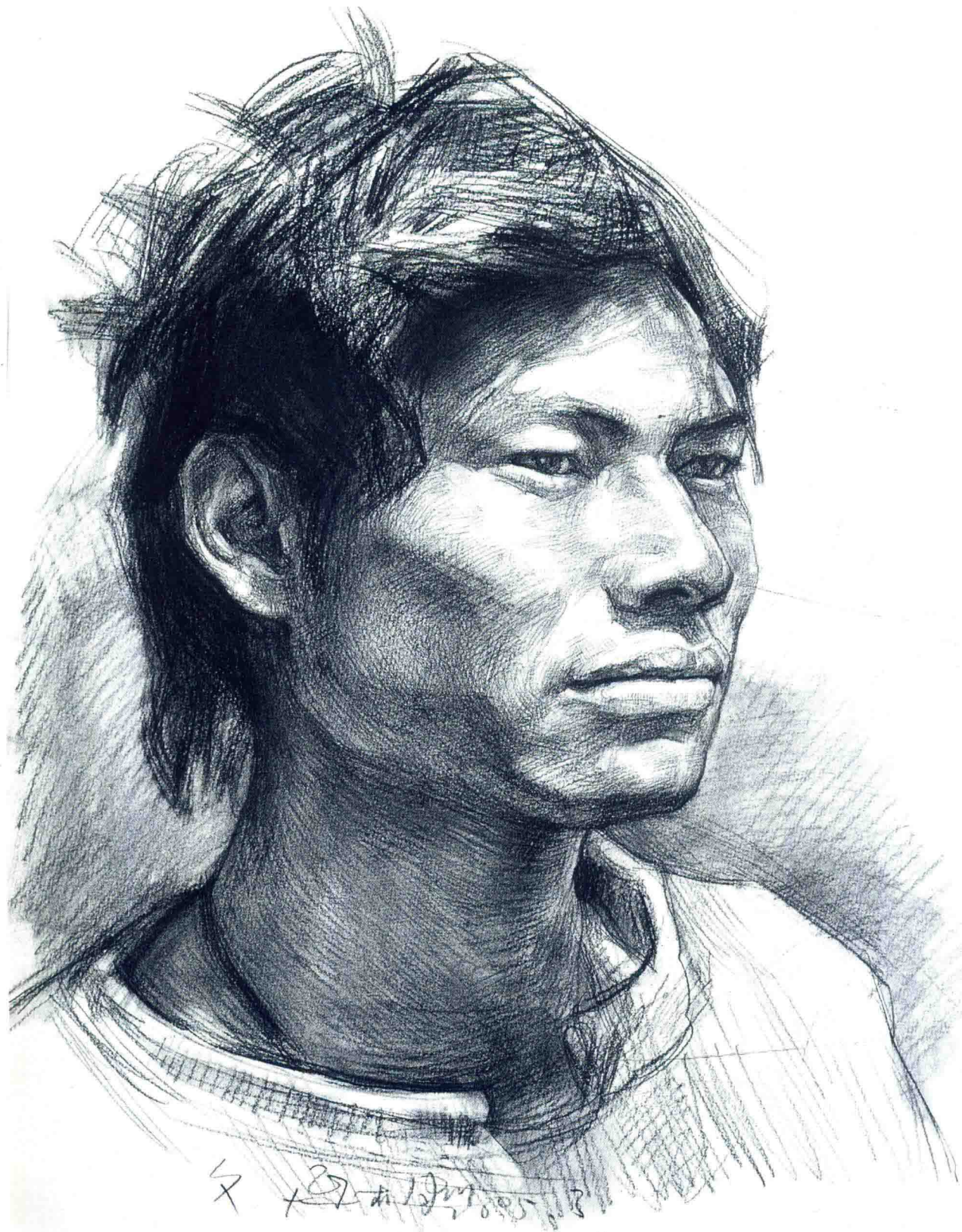
印次:2005年8月第1次印刷

定价:29.50元

作者简介

张文恒,1959年9月出生于河南,现为南开大学东方艺术系副教授。作品曾参加中国油画双年展、第九届全国美展、中国艺术大展及第三届中国油画展等重要展事并获奖。出版专著、画集共二十多种。作品散见于全国多种学术期刊及大型画册,中央电视台《美术星空》栏目曾以“中间地带”为题对其创作情况予以介绍。创办“张文恒画室”,其间考取全国各类美术院校(系)的学生逾千人。

进城的青年

张文恒画室——素描人像

目 录

一、作为基础教学中的素描	1
二、素描人像的构成要素及训练方法	3
三、素描人像的画法与步骤	6
四、范画解析	24
五、画室学生作业点评	34
六、作品范例	46

作者在给学生做指导

一、作为基础教学中的素描

素描的单纯与直白，使其直抵事物的本质与视觉艺术的精要，严格的素描训练为学生未来艺术上的生发与延展提供了必要的基础与基本构架。纵观古今艺术巨匠，莫不以此操持终生，未敢稍懈。素描不仅是一种手头功夫的训练，更是一种关乎思维方式与观看方式的训练，当然，它也决定着如何进行艺术表现及表现的深度。德加说：“绘画拒绝素描体验，就意味着拒绝开始”。概言之，素描涉及的研究范畴及达到的高度，从根本上决定着艺术家的基本路向及能够行走多远。通过卓有成效的素描训练，学生会慢慢确立自己对于物象真实的观照角度和表现方式，因之，素描成为基础训练的重要课程为理所当然。

本画室的素描教学以“写实”训练居多，这是艺术取向上的自觉选择，亦是作为基础训练的特殊要求与目前素描教学的情势使然。我是经由多年的“抽象”实验重又发现“写实”的，阿纳森说：“写实主义语言是如此之丰富和充满活力，几乎每个时代都能从中找到表现自己对现实面目独特的感觉方法。”写实主义语言不仅没有被穷竭，反倒给我们提供了更多的机遇和更大的可能，它可以包容抽象艺术的诸多品质，却又不失去和表象世界的联系，尽管这种联系有时会有些稀薄。我相信通过老师的正确引导和学生的苦修，最终使学生能够敏锐地把握形态、线条、明暗乃至色彩，赋予“创造”的素描以形式和真意，那么具象的描绘便不再成为羁绊。好的教师总是能够尊重学生的个体特性，因势利导鼓励和培养学生以自己的角度去观察，并尝试以自己逐渐成形的视觉系统去表现。如此，具象的描绘便会展现出不同的面目，独特的感受和修养所形成的个性已成为其重要的表现内容。要让学生了悟这里的“写实”，是涵盖“形”“神”的有个性的能动表现，并非简单、被动的模仿，我们不必拒绝细节的诱惑，只要“尽精微”，不忘“致广大”，具体的描绘亦必能传达出物象的真实感觉与内在精神。具体的对象中，常常隐藏着自然的奥秘，它能给学生提供丰富的表现素材和审美上的顿悟，生动的个体特征常能呈现出其独具的魅力，且寓有极富意味的抽象关系，这给学生的艺术表现提供了多种可能与驰骋的空间。

一切的艺术现象和流派都是基于对造物的觉悟，它是造型艺术得以表现和再创造的

泉源。师者要通过多种手段让学生对所表现的对象有一个较深的了解与体悟，这样才有可能对自然表象进行有意味的艺术转换，其间关注的重点不仅仅是表象的具体性，重要的是其中所蕴含的意味深长的抽象关系及其表现价值，还要关注造型的抽象要素及基本规律的研究。诸如形体、结构、明暗、空间、轮廓线等等，其中结构是最具制约力的造型因素。艺术家的想像活动正是在对形体结构与空间的各种性质的观察和发现中得以拓展，而素描正是对事物构成的抽象关系的洞察过程。运用头像来进行素描训练，其天然的约束较大，也惟其如此，它的难度也更高。素描头像的训练是一个系统而又极为具体的工程，其间需要老师观念上的引导和不间断的技巧演示，使学生不断深化对于素描的理解和了然作画全程，然后学生方能心追手摹，渐入佳境，甚或最终趋于“为所欲为”的化境。

我们需要重申写实素描作为基础训练的重要性，它不仅不会成为一种束缚，而恰恰是步入艺途，然后再多维多向拓展与深化的必要依托与逻辑起点，它能够让我们学会观看、敏于发现，并能进行有效的表达。严肃的艺术家莫不以研究自然为起点，以客观物象为凭借，穷究自然之“道”，并从中汲取养料，获取活力。在运用素描这一形式时，要让学生充分发挥主体的创造精神，强化审美感受，面对造物，敬若神明，但又要保持某种游离感，最终使我们的艺术表现赋有超乎自然表象的透视、结构之上的独立品格。

作者在画室讲评

课堂教学

二、素描人像的构成要素及训练方法

1. 形体

形体，即形状与体积。画面上的所有物体都有其外形与体积，即物体的空间特征。“形具则神生”，绘画最基本的要素之一便是形，它也是素描的基本依托，所有的构成要素都要借形来加以呈现，画面上哪怕是些微的形的改变，都会在一定程度上影响到其整体效果，甚至可以说“形”具有某种心理“力场”，是素描中最具决定性的因素。造型能力是指在画面上构造图形的能力，这包括运用绘画手段去把握自然物象，亦包括运用绘画语言自由地构筑画面，这都需要对形的深刻体悟及精湛手艺。

尽管形与体是不可分割的一个完整的概念，但在具体的作画过程中，形与体不同，形可以是平面的，而体却是由无数个互成角度的面构成的立体物。处在空间中的头部可以笼统地分为上、下、左、右、前、后六个面，它们处在不同的空间位置，且与光源和素描者所呈的角度及远近也各不相同，这就造成了它们在轻重、强弱、虚实上的无尽变化和不同层次。无论是概括地还是细微地表现出这些变化，素描者都要从面与面的转折处入手，这些转折处也多为明暗的渐变与突变处，需要准确和传神地加以表现。若能把对象的体面转折与进退关系富有生气地表现出来，那么对象的体量便自然呈现。初学者往往看不到这些转折与进退，画出的头像很扁、很平，没有厚度，自然也没有被置于空间中的感觉。古人讲“石分三面”，意谓画出的石头要有三个面。方能产生立体之感，头像亦然，其中三个面的重要转折处多为颧骨、腮部及下巴等处，需要令人信服地表现出其转折的感觉。素描者应当在意识里强化“面”的概念，认识到头部是处于特定空间中的立体物，它的所有构成部分都处于不同的空间位置及不同的光照条件，且与石膏有别，它是处在动态中的富有生机的生命个体。

绘画的基本问题，用高更的话说便是：形与色的综合。素描中的“色”可以理解为明暗调子，但没有形，色将无所依附，所以，根本的问题还是形。在素描训练中，形与体是不可分割的，所有的形都是立体的形，都要有体的厚度与纵深，对于形体的认识与表现，是素描者需要面对和解决的最根本的问题，且需要不断地深化对自然形态的理解和进行艺术呈现的能力，通过对自然形态的调整甚至再造，使画面上的形体不仅能真实地传达出对象的基本感觉与内在精神，而且要意味深长、生机盎然，力避形体的生硬与平板。在人像训练中，首先要让学生对头部的解剖结构有一定的理解并能从艺术的角度进行观照与把握，需要让学生对头部的形体转折与进退及所蕴含的节奏与韵味有一个较深地体悟。如此，学生才有可能艺术地观照和能动地表现形体。在素描的基础训练中，首先要强化对物象形状特征的敏感及概括能力，高质量地解决形体问题。初学者往往习惯于平面思维，对于形体的理解容易局限于对象平面意义上的长与

作者在画室授课

宽，不能用立体的观念去观看和表现头部的形体结构，不了解其三维空间关系，画出的头像往往没有形的厚度与空间的深度。因此，在形的构架之上，强化对于“体”的领悟与表现至关重要。

我是一个“泛神论”者，无论是自然物或人造物，乃至画面上的一点一线，若从艺术的角度观照，其形其体都能呈现出一种特别的“神性”与表情，当然，这只有经过训练的眼睛才可窥得，只有经过长期训练的手方能触及，也惟其如此，画面上的一切形体才能超乎其自身而获得自在生命与独立品格。

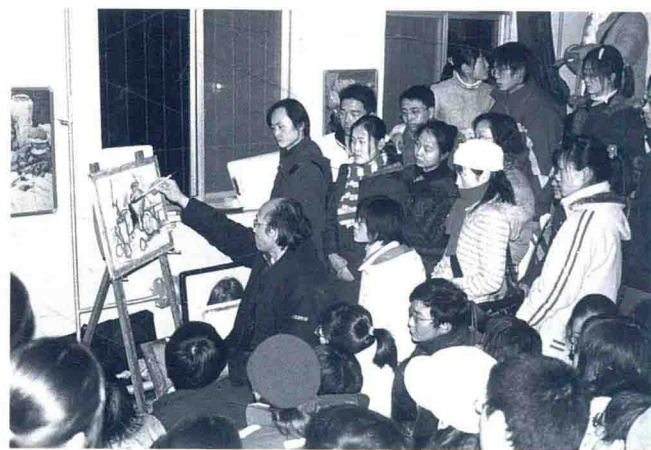
2. 结构

对于结构的理解可以分两个层面：一是形体的自然构成，或叫自然结构；二是指画面的各个部分及视觉要素间的安排与处理，或叫艺术结构。不论是自然形体的结构，还是画面各视觉要素间的艺术结构，都需要强化对物象内在结构的理解及相互制约关系的洞悉。抓住结构这个关键，观察对象就能透过表象找到内在联系的依据，并以此“引导感性前进”。现代对于结构的关注，更着眼于结构所蕴含的抽象意味，着眼于形体与形体、形体与空间的结构关系、骨架线与周边区域的切割关系等。绘画者感受自然的能力、想像力和创造力是建立在对自然物象的认知与超越的依托之上的。

当我们面对一幅人物肖像时，问题会变得非常具体。每个人的五官构成都呈现着某种特殊的结构与空间关系，敏锐地把握各个部分间的构成关系是画准对象的关键，尤其是几个骨点间的构成关系。要善于将多个部分相互比较着看，可在想像中用线把它们连起来，静观其抽象的构成形态，静观其部分间所呈角度及远近。比如将两个眼睛与鼻子连起来是一个倒垂的三角形等等。每画一个部位，每一次起笔，都要同时扫视其他部分，准确地判定它们在长度或面积上的比例与空间位置，尤其是五官间的关系，两眼所构成的宽度与从眼至唇缝间的高度的比例最为重要，它也大体决定了脸部的高与宽。如果能掌控整体，同时看到多个部分，并能迅速确定其构成形态与相互间的比例，那么画准对象就不会太困难。但仅仅如此是不够的，艺术地观看与表现更为能动与积极。在“解剖学”与“透视学”之上，还应当领悟不同对象五官间固有的节律关系与视觉张力，每一个具体的对象，都有其特有的面部形态与相应的别有意味的五官构成，这些形态与结构特征往往极具魅力与表现的价值，由此生发的不同表现又常常予人以不同的视觉美感与心理效应。

看一幅素描，首先看到的是各个部分及视觉要素间的综合性效果，所有的单元都不能脱离周围的联系而孤立地存在，素描者要依据画面的整体要求，不断地调整各构成部分的关系，包括各种技法的运用，都应有一个全局的安排与处理。其中所有的线条、明暗、形状、质地都相互制约与依存，它体现为一种有控制的视觉能量的聚合与循环，从而形成一个均衡与统一的整体。

一幅素描的高下优劣取决于其自然结构与艺术结构能否完美统一，为此，素描者常常需要对自然形态进行不同程度的调整与夸张，甚至重组。内在的、艺术的表现可以冲溃自然形貌的有机界定，这颇似古人讲的“得意忘形”“会其形，得其韵”。这里对于自然形态的改变与通常我们指称的“形不准”有本质的区别，前者是基于对结构的深刻体悟，是对自然结构的能动把握，而后者却是对形的失控。

作者在做水粉示范

作者在画室授课

3. 明暗

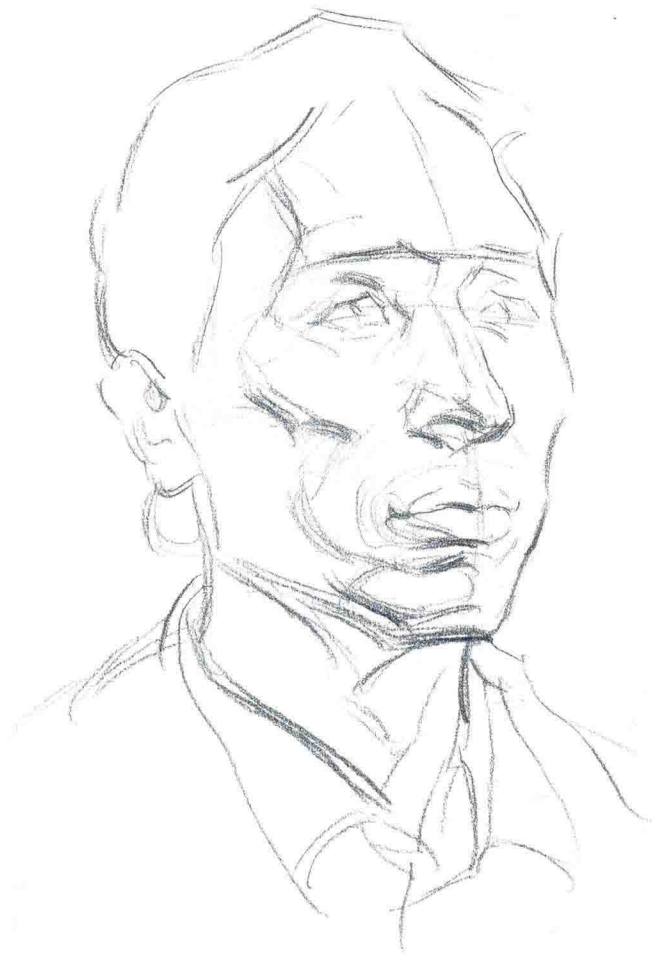
物体在特定的光照条件下,会产生丰富、微妙的明暗层次,其深浅、轻重、虚实之变化无可计数,绝无一处相同。有光的存在,就必有“明暗”的存在,所谓“形影不离”。在注重光影效果的素描作品中,光的效果已成为其主要的表现内容。

明暗不仅是表现光的效果之方法,也是表现物体体量与空间感的方法,但它更是一种有力的表现媒介与形式要素,不可把对象弄成一个简单的、没有生气的受光体,明暗在画面中的意义超出了自然光影本身,它富有极强的表现和审美性质。

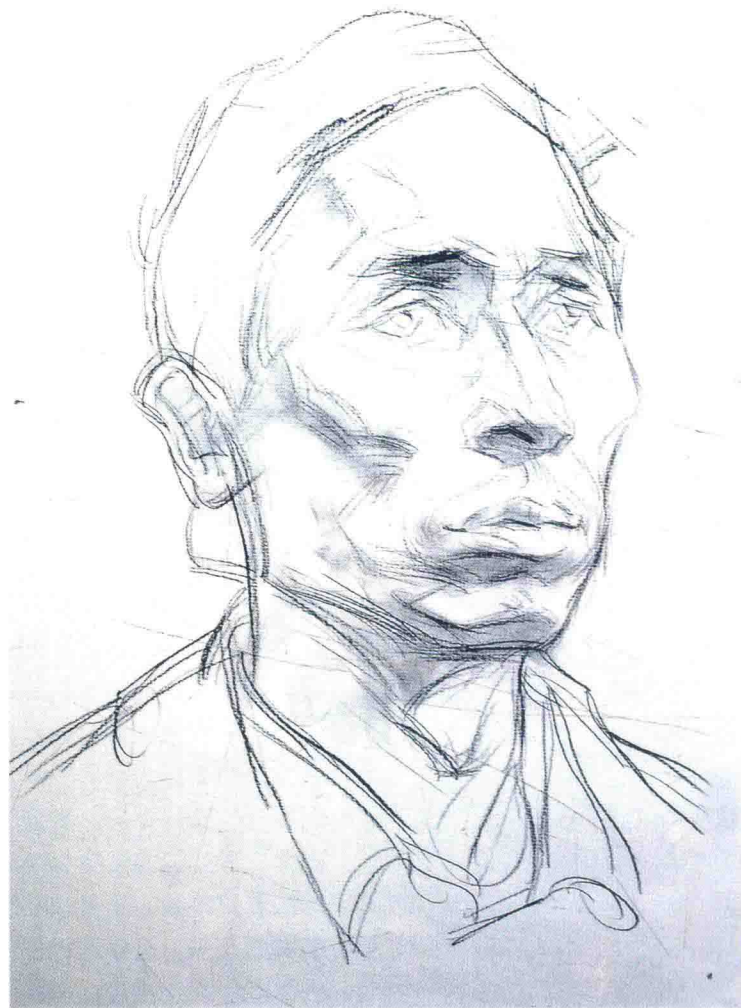
对于明暗的认识不能仅仅停留在表面的光影上,素描者不是简单、被动地照抄对象,而是在特定光影条件下对于形体的视觉领悟和创造性表现,它并非要达到绝对的光影强度,而是要表现出明暗上一种适度的差异,素描的完整性取决于适度的色调关系,素描者可以在黑白间幻化出无尽的可能与色调感觉,这除了对自然光影做认真的观察外,还要培养自己把观察所得到的信息演化为不同的黑白语言的能力,通过在明暗值上的比例、形状、对比来组织画面与渲染气氛,调节好黑白灰的比例关系,领悟其在画面上的妙用,认识到色调并不只是表现空间中的物体,更可以凭自身的调节与变化创造出复杂多样的画面效果。同时,还要了解通过明暗可以暗示出不同的心理与情绪,它也是在更深层次上调整构图的手段。画面上明暗值的配置具有结构意味。素描者应当深谙光影的客观秩序,自由调遣“明暗”来构筑画面,将其作为一种形式要素纳入画面的结构之中,赋予“光影”以超然的性质与灵动的气息。

作为学生,往往不能很好地控制其画面的色调关系,不是把明暗弄得琐碎错乱,就是深浅轻重过于接近,层次与表面感觉过于简单。面对复杂的明暗变化,要让学生理顺其固有的明暗秩序,正确地把握部分间在深浅强弱上的差异,无论画面进行到何种程度,各个部分都要保持一种适度的关系,在具体深入刻画时,大体上要同步推进,每画一个部分都要同时与其他部分快速比较,以控制其所画的深浅,当然,待熟练之时,对于明暗调子的把握会有有一种有似本能的分寸感,此时凭直觉便可。初学者要注意从重到轻、由暗至亮的渐次递进与必要的对比,尽量不要孤立地画完一个局部再画另一个局部,画面中的明暗结构本身应气息贯通相互依存,所有的对比与变化都要和谐共处,都要服从于基本的明暗关系与整体气氛的要求,避免常说的所谓“灰”和“花”等毛病。所谓“灰”,一般来说就是明暗的反差不够、层次的变化不够丰富。所谓“花”,就是明暗变化错乱、无序。所谓对于明暗的能动调遣与处理,是建立在对于光影的客观秩序的洞悉与精熟把握的基础之上,是对于特定对象光影效果的视觉领悟和合理生发。明暗调子有其本身的气韵与生命,好的素描者总能唤起这种生命,让画面成为一个感觉是可以“呼吸”的视觉空间。

在素描人像的训练过程中,还要让学生逐步掌握多种表现方法与素描手段,包括对多种工具材料性能的了解和尝试,这样,学生就会有更多的选择与表现的可能。对于学生来说,素描的基础训练,更是一种技术上的修炼,如没有一个必要的训练过程,其表现也不会是成功的,如果没有好的手艺,再玄妙的意图也无法落实于笔端。在人像的学习过程中,老师技术上的具体示范至关重要,它能让学生有一个直观的感受,然后才可能心领神会,亦步亦趋,如是交替进行,反复“操作”,其手头功夫便可不断提高,这是一个具体而又困难的过程,但只要循着正确的方向,再加上自己的苦修,定会越画越好、渐入佳境。

步骤 1

步骤 2

三、素描人像的画法与步骤

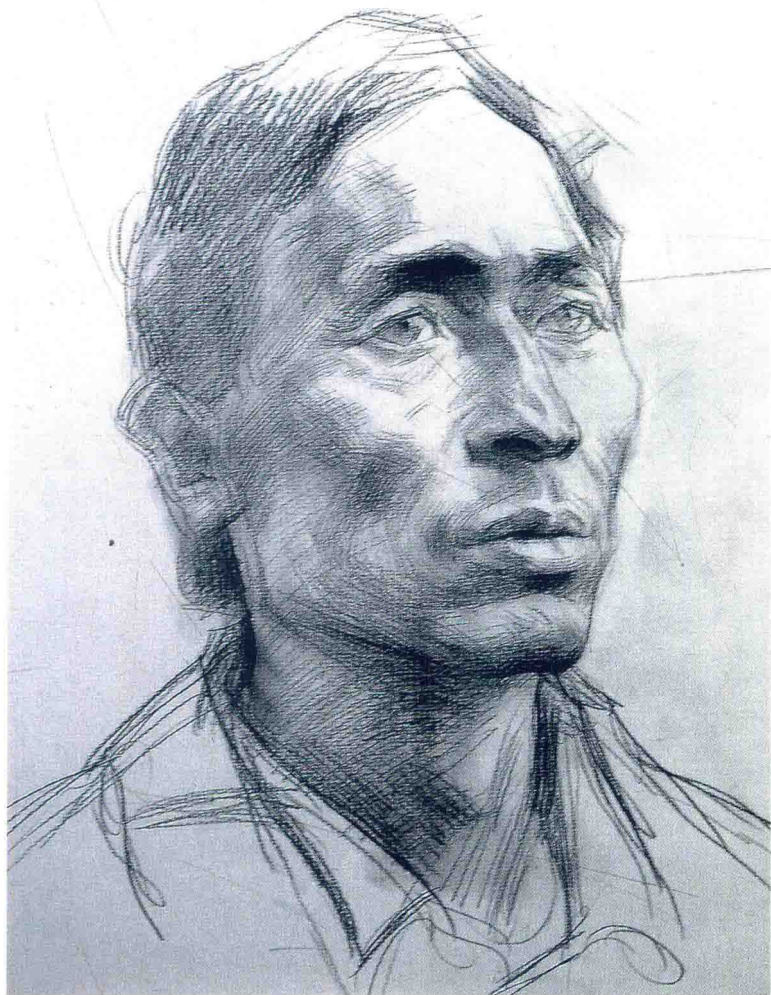
津门人

步骤 1

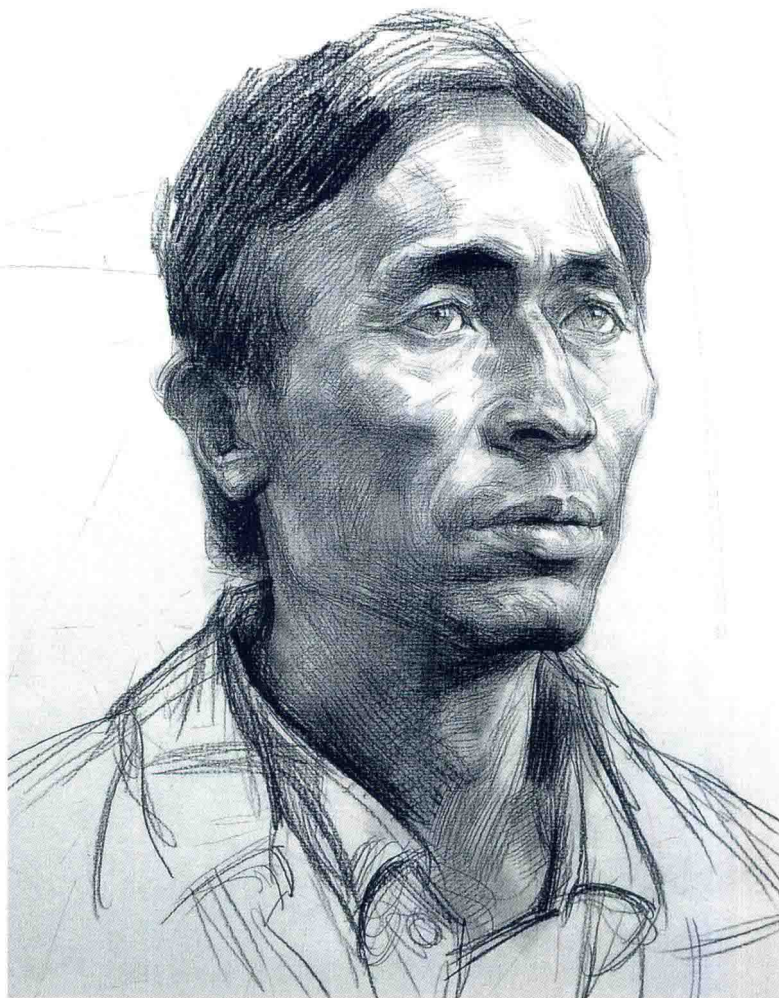
用富有概括力的线条粗粗地画出头部的的基本形态与五官的位置及特征，要注意脸的正面与侧面及下巴的转折，尤其是眉弓、颧骨、腮部及下巴等处。

步骤 2

要注意角度与透视变化，此幅中脸部的正侧分别向后退去，应注意其体面的转折进退，进一步具体化，并略施明暗，使其有一定的光与立体之感。

步骤 3

步骤 4

步骤 3

概括地画出大的明暗关系，脸的正面、侧面与下巴底部深浅不同，下巴最重。要恰当地安排与处理黑白灰关系，重要的体面转折处，往往又是明暗的转换处，要加以强调。

步骤 4

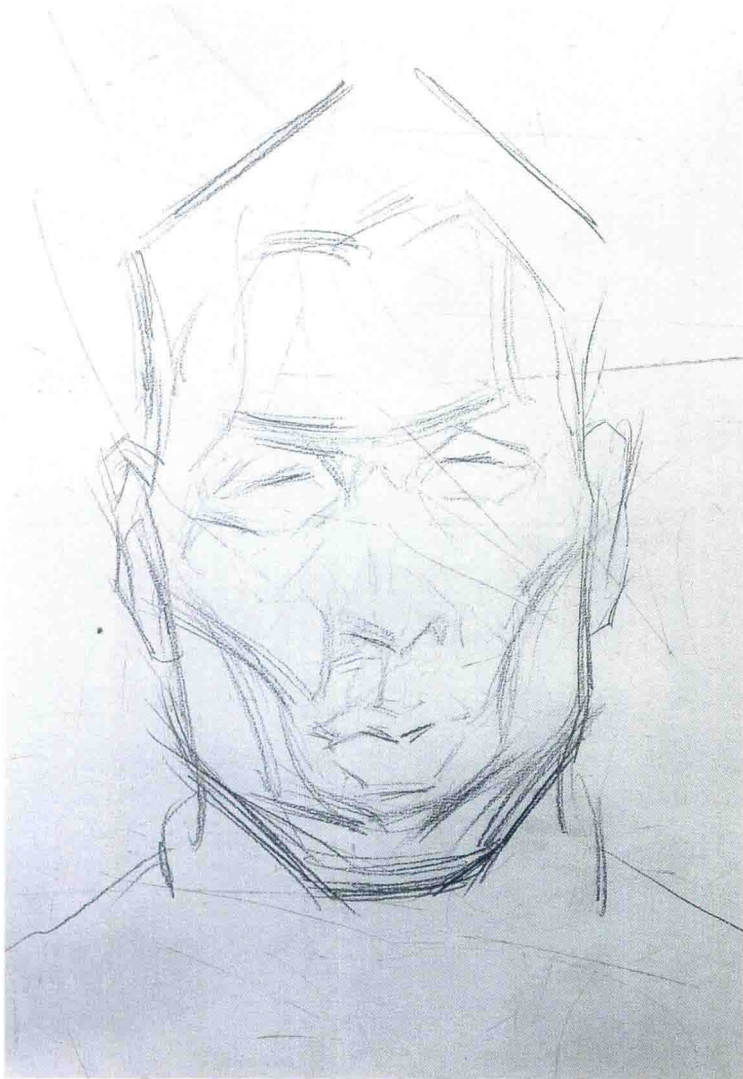
具体深入时，应注意其基本形态及五官特征的表现，尤其是眉头与眉梢、眼眶与眼珠、鼻头与鼻翼、嘴唇与唇缝等处，应有传神的刻画，要捕捉其蕴含的特别意味。

步骤 5

进一步调整与深入，本幅为自然光，明暗交界线不甚明晰，应适当加强其明暗的对比及色调变化，以免太灰。暗部可适当擦揉使其更为柔和、透明，以托出较实的亮部。

步骤 5

步骤 1

步骤 2

中年男子

步骤 1

起稿子要放松、随意，要从大的结构关系入手，不要过早地陷入细部，要注意头、脸的基本形，再看额头、颧骨、腮部及下巴等部分的基本形。

步骤 2

铺出大的明暗关系，要注意头部的立体感及面部的起伏进退，力避把其弄得扁平，鼻子感觉上要向前突出，嘴部好像处于一个隆起的圆球表面，眉头应较眼部更靠前。

步骤 3

步骤 4

步骤 3

反复调整头部的形态与五官的构成关系，待五官的位置及形态基本确定后，再以此为准则来调整脸部的轮廓。尤其是颧骨、腮部及下巴几处应与五官相对应。

步骤 4

进一步具体化，互相比较，逐一刻画，要特别注意眼神、鼻孔与唇缝的生动表现。亮部的层次要加以控制，要始终在整体上比暗部亮，线条要顺应结构的走势，要能显示出一种排列与组织的美感。

步骤 5

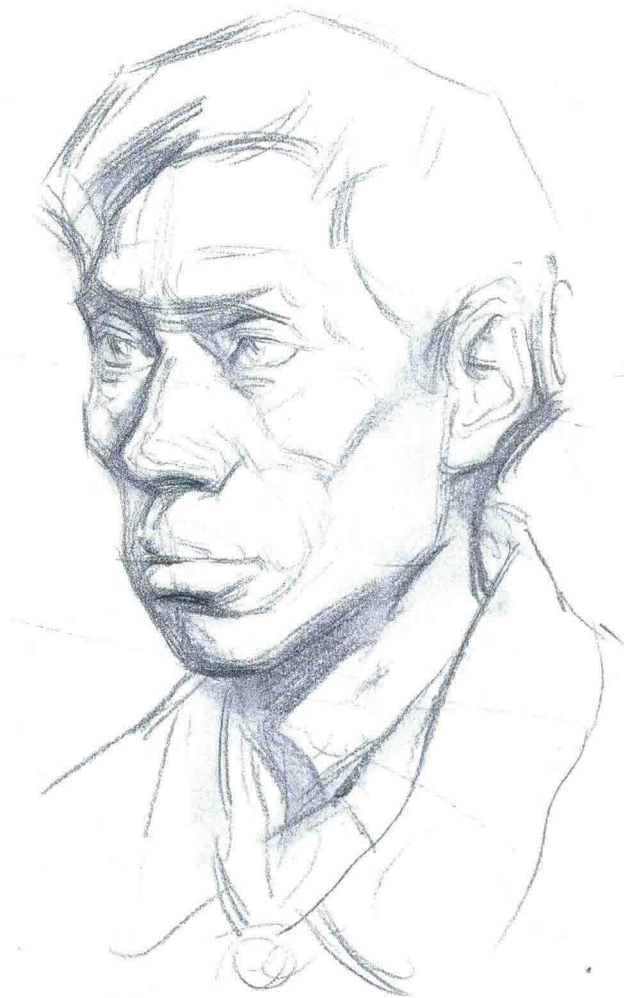
从画面效果上可以看出对于浓重的色调与厚重的体量的追求。脸部的轮廓及暗部要虚些、松些，脸的两侧通过颧骨向后退去，使亮部能够突显出来。

4 + 2015.3

步骤 1

步骤 2

凝 视

步骤 1

用果断的线条轻轻勾画出对象头部的动势与基本形态，特别要注意此种角度的透视变化，其五官的形态与正面也大不相同，脸的正面与侧面与素描者互呈角度。

步骤 2

进一步调整、确定五官的位置与形态及与外轮廓的构成关系，要注意五官的角度感觉，它们绝非是正面的缩短，不可在侧面的脸上安一个正面的嘴或五官的位置错位。