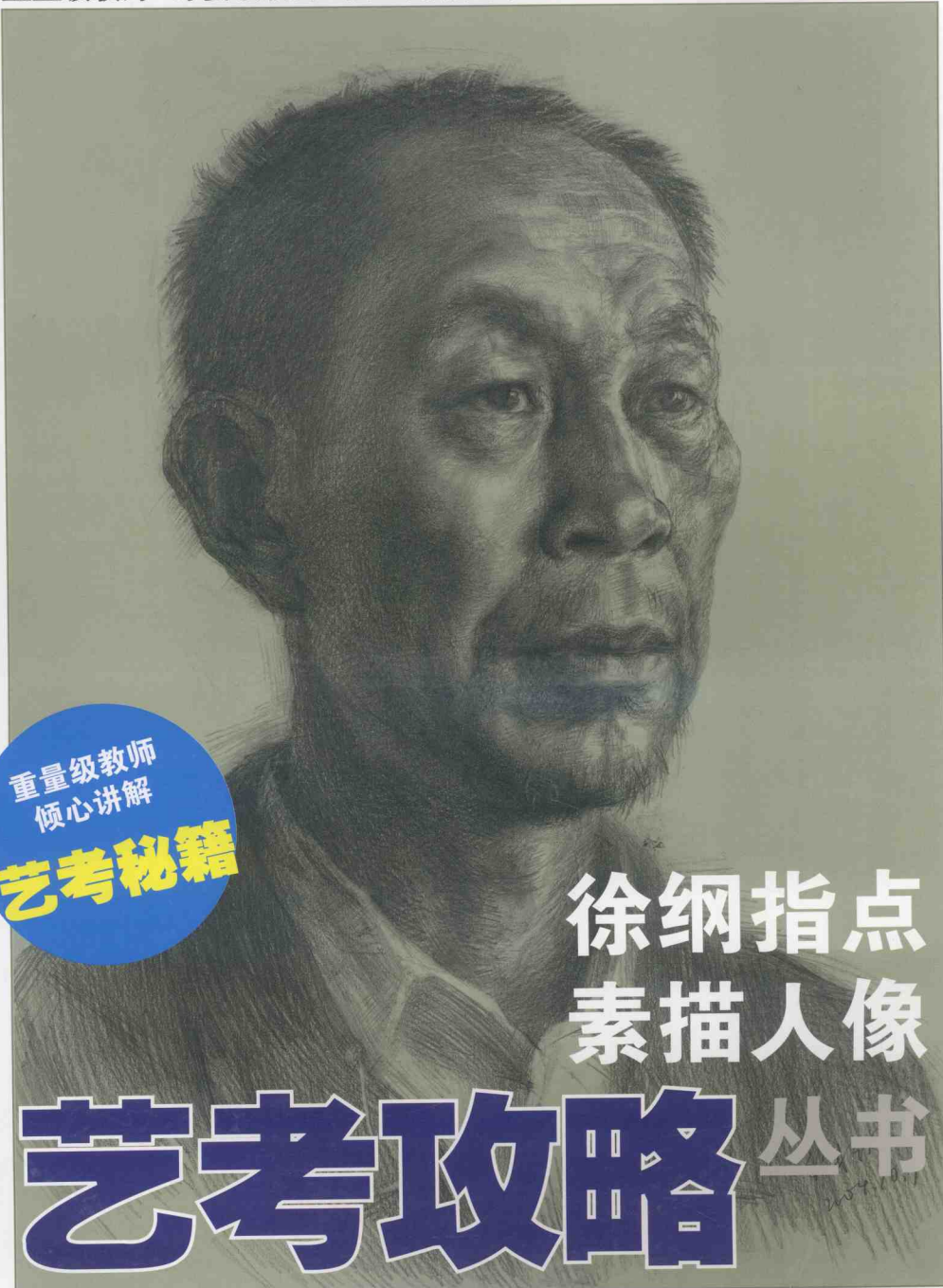

重量级教师 评委级教师 倾心讲解点评

重量级教师
倾心讲解

艺考秘籍

徐纳指点
素描人像

艺考攻略 丛书

湖南美术出版社

徐纲，青年油画家。出生于湖南长沙市。1985年考取中央美术学院附中，毕业后又以优异的成绩考入中央美术学院油画系第四工作室，师从葛鹏仁，闻立鹏，王玉平等先生。现在任教于湖南师范大学美术学院造型系和美术教育系油画教研室。湖南省油画艺术委员会理事。

图书在版（CIP）数据

徐纲指点素描人像/徐纲著. -长沙：湖南美术出版社，2008.11

（艺考攻略丛书）

ISBN 978-7-5356-3068-1

I. 徐… II. 徐… III. 肖像画-素描-技法（美术）-高等院校-入学考试-自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第164571号

艺考攻略丛书·徐纲指点素描人像

责任编辑：赵燕军

整体设计：鼎力文化

出版发行：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段622号）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：长沙长大成彩印有限公司

（长沙市车站南路港桂街60号）

开 本：889×1194 1/8

印 张：5

版 次：2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-3068-1

定 价：25.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105

邮 编：410016

网 址：www.arts-press.com

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话：0731-2800000

艺考攻略丛书

徐纳指点素描人像

湖南美术出版社

一、减少低层面的重复训练

感觉能力提高的空间是很有限的，低层面的重复训练不要太多。学过自行车的人都有这种体验，从不会到会进步是很快，一旦掌握了便永远不会再忘记，可同时，即使每天都在骑车，也未必能有多大的提高。画画的道理也是一样的。经过了一段时间的训练，感觉一旦建立起来了，便不会再忘记了，此时再天天重复练习，也未必能有很大的进步，若再过多地重复这种一般性的训练，对时间、精力是很大的浪费，此时应马上转入有针对性的训练和提高理性认识上来。

二、加速理性认识，快速提高水平

理性认识提高的空间是非常大的。感觉能力的差别主要是因为协调程度不同产生的，只要充分进入状态，各人之间的差异其实并不很大，而绘画基本功的高低更主要是因为理性认识的不差异产生的。很多人突击训练了一段时间，感觉会稍有进步，可一旦停止了一段时间，便又很快退回去了，甚至有点不会画的感觉。这其实主要不是因为手头生疏造成的，而是因为其中的理性认识没有得到巩固，或者说根本没就形成理性认识。学生的美术学习往往是在一个集体环境中进行，大家面对同一个对象，用相似的手法来表现，彼此之间有意无意地互相借鉴参考，往往不需要独立思考，结果理性认识的形成往往非常缓慢，而且即使有了一些经验，也多半是局部而零碎的，远未形成一个完整的系统，理性认识如果不能简练而且实用而且系统，就无法与直观感受相结合，起不到辅助支持的作用，甚至会成为一种累赘而影响效率，结果是什么都不想反而还好一些，这也更加深了对理性思维的排斥心理。另外，理性思维有其固有的特性，如果认识上太模糊，再加上不及时总结强化，就会很快遗忘，所以停下一段时间后，一回想起来好象头脑空空什么也没学会。通过理性认识获得提高，象一步一个台阶，坚实而稳固；而认识模糊的进步，因为没有明确的东西作支撑，是很不可靠的，如同原地起跳，无论跳得有多高，马上又会掉下来。快速建立起理性的认识系统，必须适度脱离画面单独进行思考，才能提高效率，因为理性与感性是有些相互排斥的，画的时候往往不会想，而不画的时候认识上反而容易提高。理性认识的要点是最大限度的把握关键点，精练实用并且条理分明，这样才能轻装上阵。头像要点和难点概括起来就是前文所说的形的分析系统以及体积空间的表达体系。

三、基础知识部分与艺术创造部分应先区分开

如果混为一谈，会把艺术创造这个单纯的问题复杂化，增加了很多累赘，或者含糊其辞、弄得玄而又玄；同时又使基础训练的标准模糊化，关注的问题太多太散，面面俱到结果是面面俱不到，让训练的效率大为降低。所以我在基础教学中一般先反复强调形体关系的理解，而不过多强调手法的变化和表现力。对于艺术感受力的训练可放在课外作业里进行，这样学生在各方面的认识反而会快得多。

形的综合分析系统

抓形是各种能力的综合运用。同样是抓形，有的人又快又准，一遍即可基本到位，有些人则要反复修改很多次，花费大量时间，而且发挥起伏不定。这不是因为能力的高低造成的，而是与不同抓形的方法有很大关系，所以在平时训练中应尽量养成一些好的抓形习惯并形成一套有效的方法。

综合分析系统就是把各种原理和方法、感性和理性思维综合起来，组织成的一套相对固定、高效、简洁的步骤方法，并通过训练形成一定的条件反复机制，其作用是让头脑最大限度地简化和减负，从而获得最佳的直觉状态。

如何抓形

头像抓形常规分析的步骤是按菱形、三停、三纵、三对称的步骤画出大结构框架，再对形体结构按类属关系进行推导，其间充分运用感受能力进行比较，而感受的重点一般放在对象的特征部分。注意观察对象时，不仅要远观轮廓线的变化，还要靠近用双眼立体观察体积的凹凸变化，因为对结构的理解首先是从对体积的直观认识开始的。

菱形：头颅为一平放的鸡蛋形，面骨为斜方楔形向前突出，两者共同组成一个长的菱形体，而非笼统的长方体（见下图）。

三停：发际、鼻底线、下颌骨底端，与耳的高低一起画，以定头的俯仰透视。

三纵：是指下颌角为面骨头颅的分界，颞骨上下延伸至颞线、颌结节为脸的正面面分界，中线为脸正面的中线，为倾斜的弧线，穿过眉心和人中；必须与鼻的直角关系一起画（靠近眼睛内眼角与鼻翼底垂直）。

三对称：是指以中线推三对称点，并以此推正侧面的侧缘关系及边缘线、颞线对称连头颅侧面，颞骨连颞弓至耳屏，颌结节连下颌骨至耳部。

其余五官及小形体都是在在大框架内按纲与目的关系再细分推导。例如，以头颅鸡蛋形为纲，有几个点较为突出：颞结节、颞线、顶丘、顶结节、枕突等，这叫目。只有把大量散乱的结构名词按纲目的关系组织起来，才能最大限度地与整体形象思维挂钩。

为什么要按这个步骤来画

为什么说这样画是高效而且稳定可靠的呢？因为它综合了平面直观的原理、坐标分析原理、等分等比原理、立体分析的原则以及逻辑的原理等等。会不会太概念化呢？恰恰相反，有时候需要把繁杂的内容简约化，并形成一种条件反射机制，人的感觉才能少受拖累，从而充分地发挥出来。

至于随后对形象特征的深入感受，则是在此基本形的基础上观察脸型五官的特征变化。脸型更为重要一些，因为从远处看则完全可以辨认出对象来，而无需看清五官细节。单个五官其实不难画准，因为它是一个单纯的平面形，符合正常的观察习惯。难就难在五官及面部之间相互的位置关系、透视变化，这必须有相当的理解能力才能做好。而脸型变化的本质实际上是三停的宽比、高比和起伏的关系。比如：“申”字脸是因为从正面看中停宽大，上、下停窄小；“甲”字脸是因为下停窄等等。所以，与其背那么多的变化脸型，不如直接观察三停的比例来得更简单一些。当然，对五官特征及头形的整体感受能力，还得结合短期作业进行强化训练才行。

以上抓形的各方面，不可能一下子全部解决，只能在学习过程中逐步积累、慢慢养成，并不断地整合运用，而在没有成形以前，那就只能靠初学入门时的法宝：凭感觉。全力以赴地画，反复调整修改。当然这样稳定性和效率会比较低，可能改了无数次之后还是有漏洞出现。

在平面的画面上要表现出逼真的立体空间效果，这其实是有相当难度的。为此传统绘画形成了一套系统的理论。但以大家的实践经验来看，这个问题并未真正解决，因为为了调整好画面中的空间关系，我们往往要花去大量的时间，最后可能还不如人意。尤其是面对复杂多变的对象时，往往不容易轻松地应对，更别提随心所欲地发挥了，所以说传统绘画在理论上的缺陷，导致我们打基础的周期过长，并使人受到了深深地禁锢，而远未让人的精神达到自由解脱的状态，这也直接导致了现代绘画的兴起。

传统绘画在空间表现上基本是基于“理解”线索而推导出来的，比如：根据形体结构的理解来分析透视的变化，按体面来推五调子或通过五调子来理解体面的变化，并结合空气透视经验、梯度推理等方法来获取空间的认知，但对空间效果产生的“直觉”原因并没有说过，只有诸如“虚实远近”一类零散的经验，这给在画面上的自由安排及内在对应知觉体验带来了困难。从蒙尚之后绘画又回到“形体”这个基本问题上来，蒙尚否定了传统绘画中的空间表现方法，想通过更平面化的方法来寻求“坚实”与“真实”，但那只不过是回避了一些传统中的问题，并不没有真正解决问题，这也难怪现代艺术越是发展到后期，越足让人感到有点虚，有点空，似乎远离了一些最基本的，但又最实在的东西。

为了获得更自由而内在的状态，我不得不在画面上先作一些研究，以便从其中解脱出来。这个空间系统便是其收获之一，它可以使人在面对复杂多变的对象时，能理出一个头绪来，迅速地找到一个最佳表现处理的方式。

用这么简短的文字很难把原理说得完整，何况使用这些仓促准备而质量不高的作品来证明，也会缺乏说服力，但我最终还是打算针对头像简单地说一下，因为我觉得它对于学生来说也是很有用的，至少可大大缩短打基础的周期，相信有几年学画经历而水平停滞不前的人能明白它的意义。

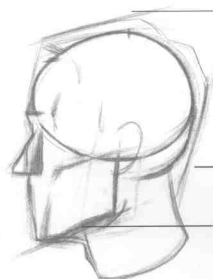
圆（弧、抠）：最靠近人眼睛的空间层次，在面平的平板圆转效果中，少有线条来分割，有种“堵”的感觉。表现手法为尽量少用切线和大笔触，多用圆转渐变和密实细腻的笔触。弧则是指不充分的圆，有一定圆缘线的半圆面。抠指附着于圆上而一同突出来的小面积。

实（虚、实、压）：完整的形会从中背景中突显出来，若清晰度增加，底色衬托度加强，则会更为突出。但它联结到人的触觉，再加上一些视觉上的原因，无论它怎么突出，与眼睛总有一定距离，所以它处在中层空间，其原理在此不作论证，总之大家可以试验一下。中层的实可有几种变化，由远往前底色衬托而突出的完整形为实；不那么清楚且对比不强的实为虚，比实略为靠后；由近圆向远圆推进的半形、圆转为压。

透：实旁边的底色，因重叠的效应而朝后退去，而成为透，属于中远层空间。虚和透都是传统的“虚”的意思，只是在此特意区分开，因为它们的成因和用法是有明显区别的。“虚”专指模糊的图形，“透”专指图形后面的底色。

切：与实相对应，边缘轮廓线为半形、负形、逆形，并配以丰富的切线造成空、而透气的效果，并引导人的视觉向纵深推进，属于远层空间。

在平面的画面中进行空间关系的表现。首先应以圆实透切的不同层次为基础，再进行梯度重叠的安排。并通过结构透视分析、五调子推理等手段来辅助综合。实际运用中变化比较复杂，大多数情况下不包括全部关系，只是使用了其中的一部分。比如，圆压切、弧切实透、实透切等。另外整体局部视域的改变也会引起效果的变化，比如，近看和远看、整体看和局部看，效果会有明显不同，而这些变化运用的法则才是更难的部分。初学者在没有弄清变化以前切不可生搬硬套，还是应多以直观观察为主要手段，这样会更稳妥一些。在这里我仅仅只是提出了几个基本概念，在后面的作品点评中虽作了一些具体实例的分析，但还是远远不够的，若想作更深入地了解，请留意不久后出版的专著，其中会作更多详细的说明。

头颅为平放的鸡蛋形，最高点为顶点，在顶部中间偏后的位置，前方突出，蛋尖部分为颞结节。

面骨头颅组合成一个长的菱形基本形。

面骨比头颅向前突出，下颌骨的在头颅的一半位置，而下颌骨与面部中找成一锐角。

切
透
实
虚
压

圆 抠

边缘处五官的交错重叠打乱了完整的脸形轮廓，减弱了与背景的衬托关系，形成半形、负形。同时丰富的笔触及切面产生透气切入的感觉，此为“切”的一种手法。

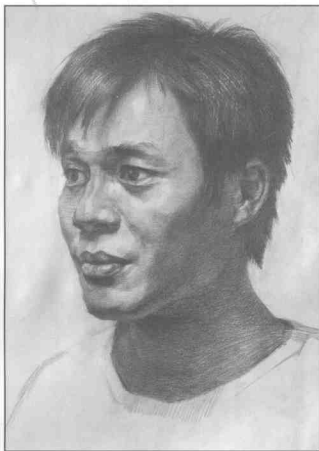
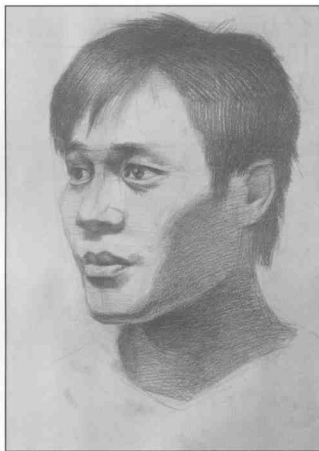
小面积的重色轮廓容易被背景衬托起来，所以应处理得虚一些，并适当保留过渡的笔触。而耳部反而画得较清楚，因为浅色的耳朵相对于大面积的浅色背景不容易突出，这叫“切大虚小”。

主要的实处在远处边缘部分，尽量减弱与背景的衬托关系，而加强与近处圆的联系，色调渐变圆转过来，这种实叫“压”。

主要的视觉中心处在近处，宜加强重色五官与浅底色的衬托关系，使实朝近处突出，这叫“实”与“透”，而远处的头发及边缘形则处理得相对模糊，这叫“虚”。

步骤要点指导一：

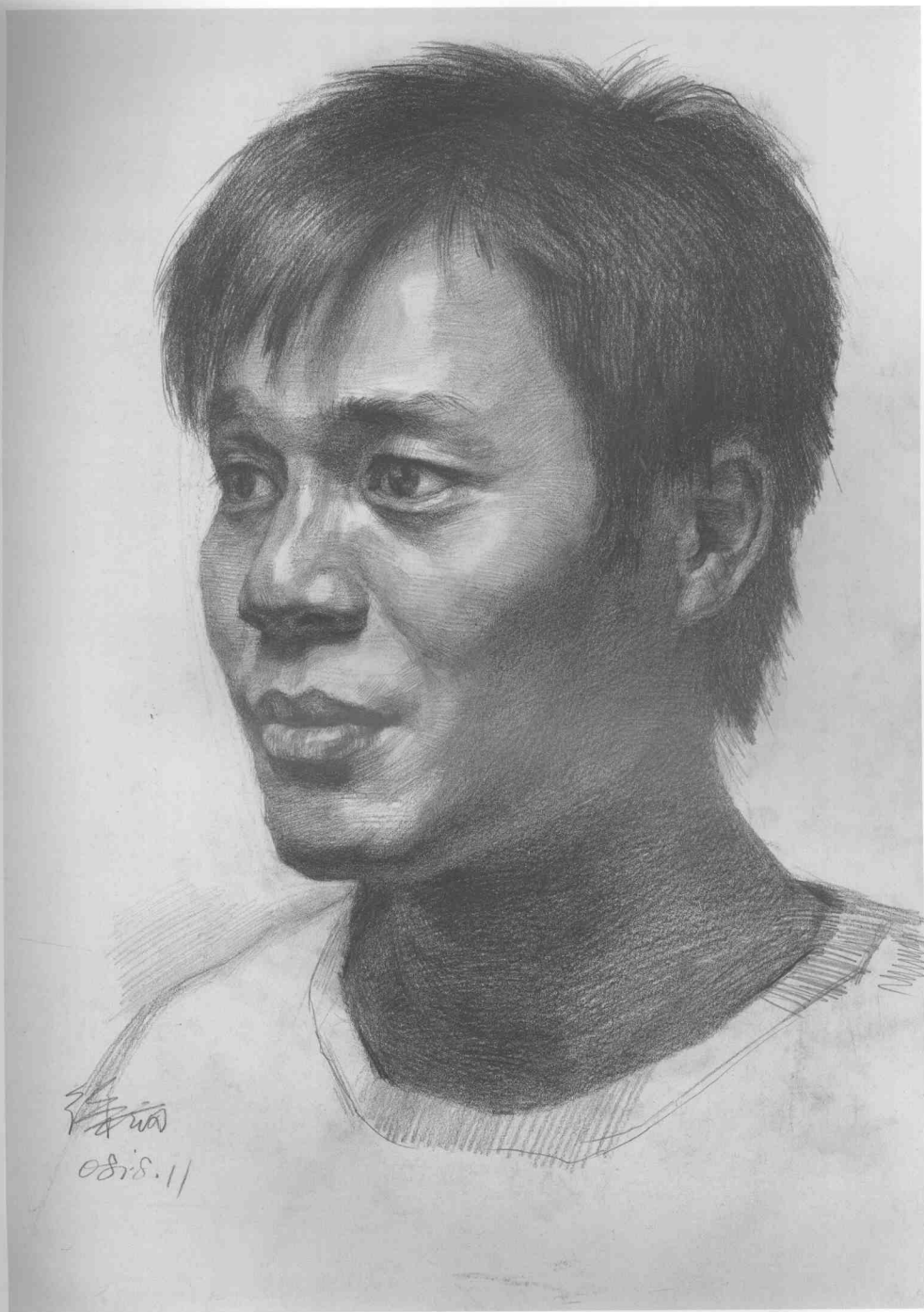
1. 进入状态：作画首先也是一种技巧运动，同样有个“热身”的过程。先通过观察、感受及手的比划动作来促使眼、脑、手的神经兴奋起来，并建立一种联络，它把人的各种能力调动整合起来，诸如“视野过窄”、“放不开”、“顾此失彼”等问题也都迎刃而解，这是稳定发挥的前提。

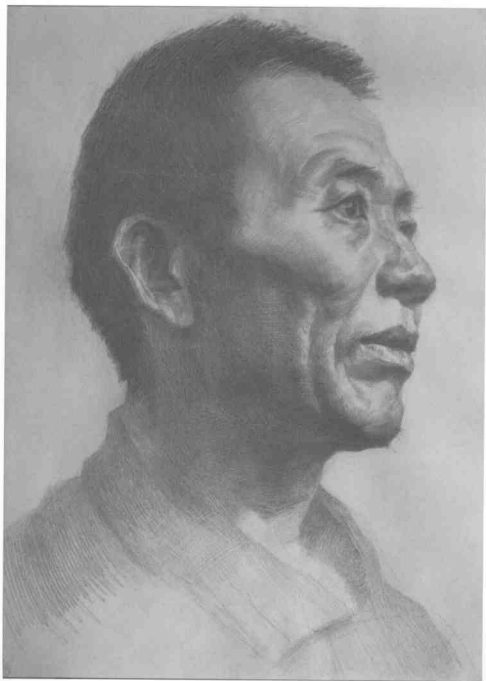
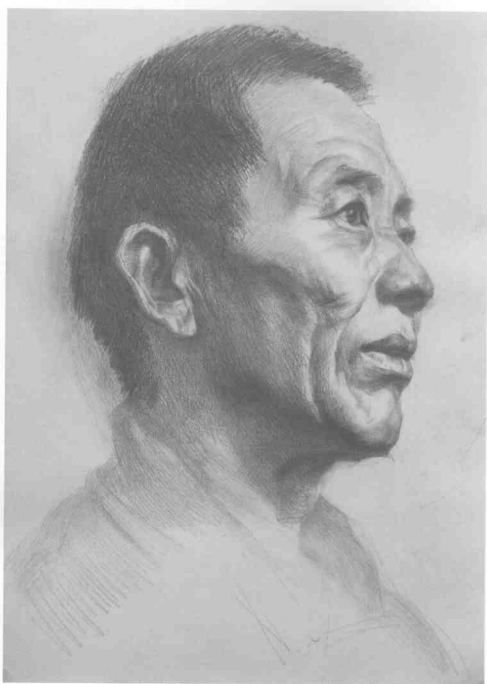
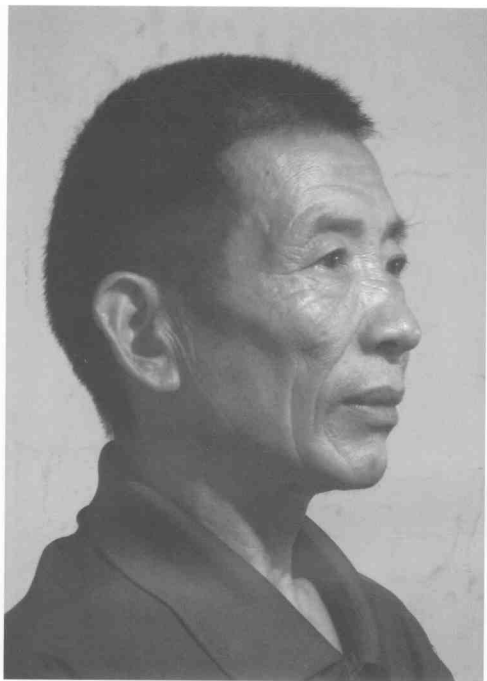
2. 抓形不仅仅是凭感觉，还是各种能力的综合运用。初学者各方面认识还没有成形，所以抓形的效率是很低的，会反复修改很长时间，可人的感受能力时间久了容易疲劳，会变得迟钝起来，因此应合理地运用感觉。建议在开始阶段先粗略地观察，并结合综合分析系统（见前文）快速地画出一个形的“粗坯”，而后再调动敏锐而瞬间的感觉进行“精加工”，如同“好钢要用在刀刃上”。

3. 画调子以前先把轮廓线与结构线适当压重一点，这样涂调子就不担心走形。第一遍先把所有的背光面与亮面区别开，体面结构的关系因此清晰直观地呈现出来。

4. 接下来在继续加深重色的同时，开始寻找一个最佳的整体方案，即对大的黑白灰布局 and 虚实强弱关系适当作主观调整，以表现出对象的整体空间纵深和体量关系，否则画面会产生平、乱、灰、脏等一系列问题。因为头像有较多的固有色，黑白灰的分布变化较多，打乱了简单的五调子关系布局，空间效果也随之产生变化，这是头像最不同于石膏像的地方。对大关系的处理是素描里最充满变数的环节，也是困扰大多数人的症结所在。要解决好这个问题，首先是凭经验，而后还可参考“圆实透切”的原理系统（见前文）。

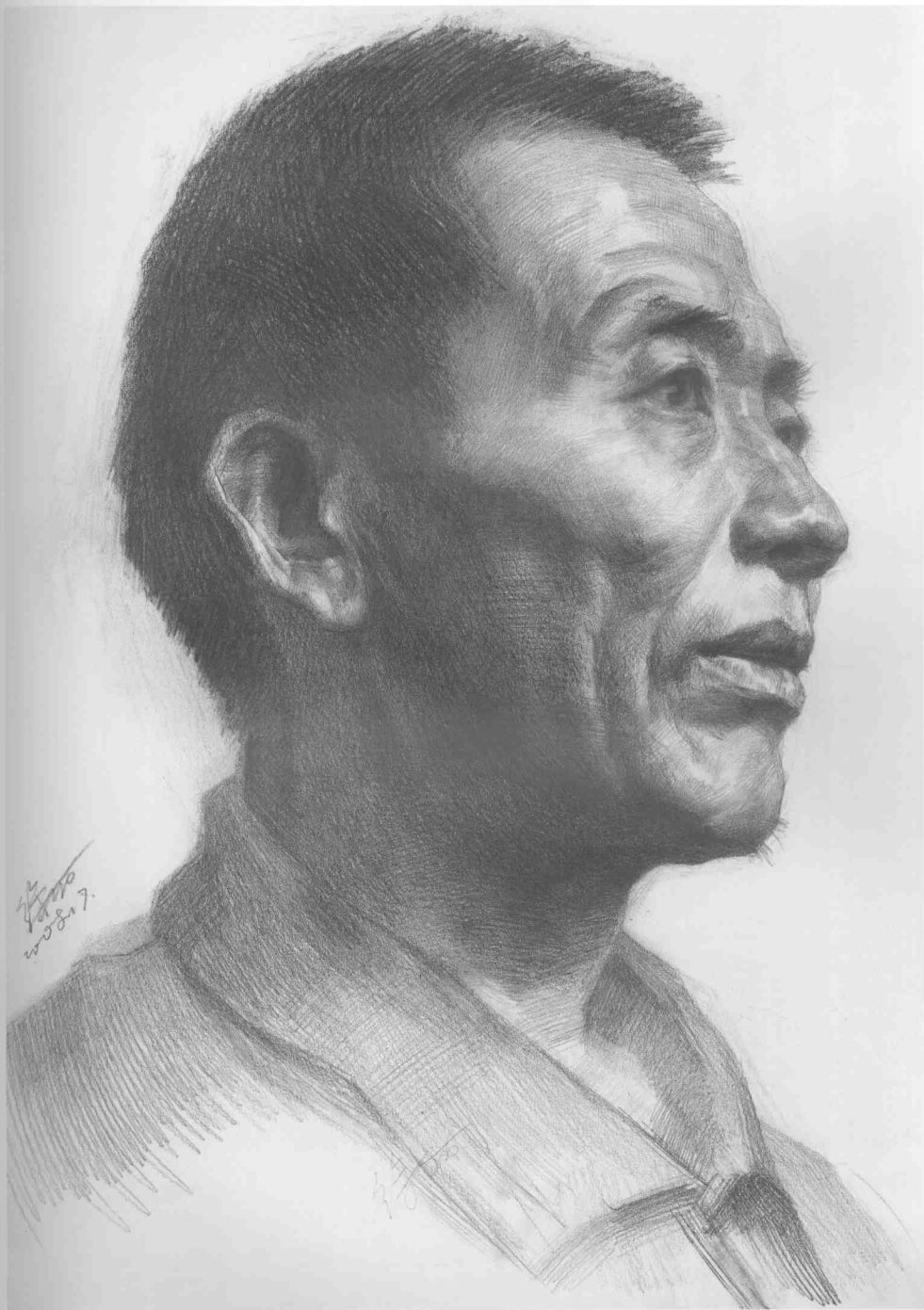
5. 局部深入刻画以及质感表现，并在整体关系完整的前提下，注意节奏变化和表现手法的丰富性。

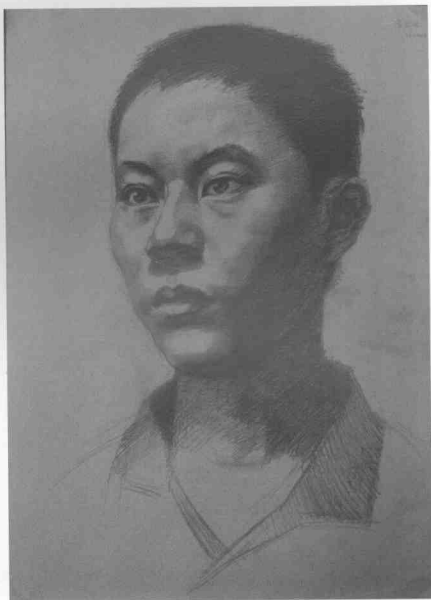
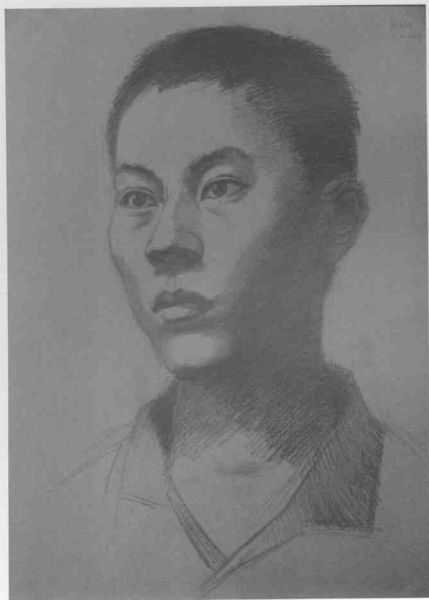

步骤要点指导二：

1. 调整状态，观察对象，注意把握对对象的感受。
2. 直观概括头像的轮廓，并结合理性分析，迅速地画出对象的基本形体关系，然后从外在形体张力上略强化头形特征，并在五官表情神态上把握内在精神气质。深入观察对象，可在两个向度上进行，既可两者兼备，也可侧重一面。
3. 先用2B-4B铅笔把轮廓线压重，再用6B-8B铅笔侧锋宽笔触平涂，这样就不用担心轮廓线被冲刷掉。画的时候放得开一些，效果也来得更快，同时保留一点轮廓线还会使色调产生一种透明的空间感，线面结合也使得手法更富有变化。
4. 继续加深暗部色，把重的固有色也一同加强，并调整大效果。大空间关系采用圆弧压切为主要关系，即面部突前部分圆转渐变，中远处五官压重，五官的暗部虚掉，因亮部色较大，可使边缘线及高光清晰使空间切入。
5. 深入刻画，整体调整，注意大小形体之间的节奏关系。

步骤要点指导三:

1. 迅速画完初稿,而且可以把五官一次性画得较为深入,以便尽快捕捉对象的感受。
2. 为了追求作画的速度,可靠先考虑好大关系,大效果心中有数,采用面部浅圆,五官为圆上重压,远处大面积压切的手法,大效果心中有数,涂调子的时候就能大胆放开,中间不拘泥于一时的完整,只求最后达到预期效果即可。这样反复循环调整的次

数便可大大缩减,四开作业只用两个多小时便足以完成。

3. 大关系拉开后,开始对局部形体结构作深入刻画,此时可多用HB、2H的铅笔进行打磨,把太过于粗糙的铅粉碾碎并填入小空白点中,以增强圆的效果。
4. 整体关系调整,注意大的虚实节奏变化。

