

张永海 著

造型回归

素描本色

SUMIAOBENSE

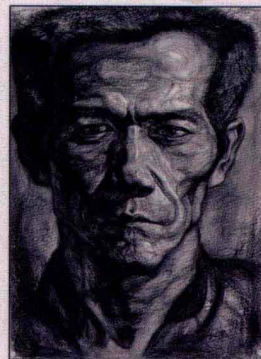
掌握造型知识

提高造型能力

快速准确地表现对象

人物形象写生

素描本色：人物形象写生

图书在版编目(CIP)数据

素描本色：人物形象写生/张永海著——福州：海潮摄影艺术出版社，2004.6
(造型回归系列丛书)

ISBN 7-80691-056-5

I.素… II.张… III.人物画：写生画—素描—技法(美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第036740号

作者简介

张永海，副教授，1962年出生，1981年毕业于福州工艺美术学院；1987年毕业于福建师范大学美术系并留校任教至今；1996年结业于中央美术学院。

作品多次参加全国及福建省美展并获奖。出版有《张永海作品》、《石膏像素描》、《素描人像写生》等。

作品和论文多次发表在专业刊物，并在日本名古屋等地多次举办个展。

编者按：

随着社会经济不断繁荣和发展，人们对审美艺术的要求日益提高，造型艺术渗透到生活的方方面面，当前各艺术院校招生的不断扩大，催生了各类美术培训班、补习班。立志学习绘画艺术的队伍不断壮大，为适应当前众多美术考生和美术教学领域的需求，特编写了这套《造型回归系列丛书》。

《造型回归系列丛书》编著作者都是来自艺术院校教学第一线的教师；内容涉及素描头像，人物速写，色彩静物，图形创意等；有针对性地进行理论评析和归纳，讲解详尽，图例丰富。以此提高学习者的造型能力，掌握造型知识，快速、准确地表现对象的能力，从而有效地提高专业水准，使学习者少走弯路，提高学习者综合素质能力。此丛书不仅有利于教学，也有利于初学者自学，具有新颖和独到的艺术价值。

总策划/叶恩忠

编者/张永海

责任编辑/郑思铤

装帧设计/新思维设计工作室

素描本色：人物形象写生

海潮摄影艺术出版社

(福州市东水路76号)

全国各地新华书店经销

人民日报福州印务中心

2004年6月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：4

印数：0,001—5,000

ISBN 7-80691-056-5 / J·6

定价：16.00元

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。

素描的意义

素描,从广义上讲,一般指的是单纯朴素的单色画,它主要运用单色的线条或明暗来表现物象的形态结构,从中寻找造型的基本规律和表现手法,并提炼审美感受力和艺术想像力,同时也为创作积累素材。它既是一种融观察与描绘为一体的绘画基础练习,又是一种抒发性情和创作表现的精神载体,它深刻地负载着人类对艺术本质的思考、追求和向往,体现了朴素无华却又包罗万象的品质和内涵。米开朗基罗曾说:“素描是绘画、雕刻、建筑的最高点。”契斯卡柯夫指出:“素描是一切的基础,是根本,谁要是不懂得或者不承认这一点,谁就没有立足之地,素描是艺术中最刚强、坚实、稳定和崇高的东西。”

许多在历史上熠熠生辉的绘画艺术大师,都开创了一条属于自己通往艺术殿堂的成功之路——深刻把握素描内质并注入非凡的才华,创立了独树一帜、神采飞扬的素描风格样式,品质卓越,个性独特。从达·芬奇、拉菲尔、米开朗基罗、丢勒到门采尔、柯勒惠支、罗丹、高更、凡高到尼古拉菲钦、列宾……,他们在绘画艺术的历史长河中留下了光辉的篇章。许多精典的素描作品至今仍然影响着我们,给我们以如神灵般的启示。每每阅读这些大师们的作品,总会令人回味无穷,并感受到他们深邃的目光和灵动的笔法以及对艺术的独特理解和超人的智慧。

素描头像的目的和任务

学习素描头像的目的就是通过写生,掌握素描的基本知识、基础理论和基本技能,培养正确的观察方法和坚实深厚的造型能力,并能准确、生动地表现对象,同时提高艺术修养和审美水平。

学习素描头像的任务是要求全面掌握头像造型的诸形式因素、结构规律及艺术表现的法则。

造型是素描的核心问题,造型的自然规律主要包括形体结构、体积、空间、动态、层次、节奏等,它们和谐地存在于客观对象中,互相联系,相互依存,构成了完美的统一体,同时,这些因素各自又有相对的独立性,构成各自不同的规律,在素描造型的过程中,首先要研究所表现的客观形体的自然结构,研究物质世界的客观形态的组合方式,进而研究表现方式和艺术的再创造,掌握造型的自然规律和艺术规律,将二者和艺术有机地结合在一起,才能充分展示素描的艺术魅力。

素描头像的几个要素

1、了解和掌握头部的骨骼、肌肉关系是画好素描头像的先决条件。

骨骼和肌肉是人物头像的最本质和规律性的生理构造,离开对本质的理解和探寻,作画容易飘浮于表层,而无法进入实质内里,因此,首先要对构成头骨的结构进行临摹和写生,从中了解骨骼的基本形态,掌握骨骼的转折点和视觉最高点。比如额骨、额丘、眉穹骨、鼻骨、颞骨、上颌骨、下颌骨、顶骨、枕骨等是头像中最常直接面对的内在构件,要做到熟记于心。其次,对头部肌肉生长形态及肌肉与人物表情的关系做深入研究,掌握

之间的运动规律和表情特征,其中如额肌、皱眉肌、降眉间肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌等表情肌以及咬肌、唇三角肌、下颌舌骨肌、颞肌等运动肌的运动生长规律,掌握好这些基本知识,将对下一步实质性写生打下良好的基础。

2、运用几何体造型规律来认识头像塑造。

人物头像造型比较复杂,除了外形的结构转折变化丰富多样外,五官作为头部最为重要的生理构造,造型上更是复杂繁碎。

为了便于具体操作,我们可以先将头部从整体上概括成一个立方体式卵形,再进一步分析各个局部,它们相互也都能运用几何体将之概括,如颅骨呈球形,额骨呈扁方形,鼻子呈下大上小的梯形体。上颌骨呈倒置的半圆锥体插入平置三角形的下颌骨体中,侧面呈半圆形,颧骨上下左右近似不规则的菱形,各形体互相穿插,结为一体。在这些大体块中,还有不少的小体面,不断分析下去,就会发现许多细微的块面转折。运用几何体认识结构可以使我们在复杂的形态中,迅速地找到规律性的东西并得以充分表达。

3、运用辩证法整体观察和表现对象。

唯物主义告诉我们,世界是在不断运动、变化和发展的,任何事物都是相比较而存在。在素描头像练习中,必须用辩证的观点去观察、理解和表现。辩证法则存在于客观对象,同样也要应用于主观的表达。在素描造型中,方与圆、长与短、明与暗、虚与实、强与弱、近与远等等无不体现辩证之关系,它们之间的任何一点都不是孤立存在的,是相互联系、相互制约又相互衬托的有机体,片面或局部地观察和表现会丧失艺术的生动性和感染力,从而导致画面松散、平板和僵硬。因此,必须从整体观察入手,找出形体、结构、明暗等之间的辩证关系,并贯穿于作画始终。辩证的理解和表现能使我们在客观现实与主观反映之间找到艺术的本质与内涵,做到既不为客体所惑而成为自然主义的奴隶,又能充分发挥主观能动作用而避免形式主义。严谨的科学态度和积极的艺术思维相结合是我们掌握素描头像的根本。在素描头像训练过程中,要遵循从简到繁,由易到难,循序渐进的原则,通过反复练习,掌握造型的全面因素。

在学习中,要将写生、临摹、默写、想象相结合,写生是我们直接获得造型知识技能的根本途径;感知是认识事物的基础,写生就是把感知的事物,用素描的手段表现出来;临摹可以使我们从别人的经验中得到借鉴和启发,充实、丰富和提高自己的造型能力及表现技巧。默写是培养我们形象记忆能力,也是检验观察认识形象深度的好方法。想象可以促进艺术思维,是发挥艺术创造性的最佳途径,它可以超越客观制约,激发主观能动性,充分表现自己的审美意象,也为将来艺术创作打下良好基础。

各种的学习方法其目的是一致的,要交替运用,相互配合,只有这样,才能真正提高素描造型能力。

①

②

素描头像步骤说明

1、在动笔之前先对模特儿进行认真观察，获得整体印象后再确定构图布局，用切线轻轻地拟定头像的大小及位置，再用简化的几何形，分析概括对象的基本特征和结构体积，定出五官位置。

2、定出大体的轮廓后，再分块分面，找出解剖关系和明暗界线。以笔的轻重表现主次关系，从立体观念出发，概括出三大面，先粗后细，逐步深入。

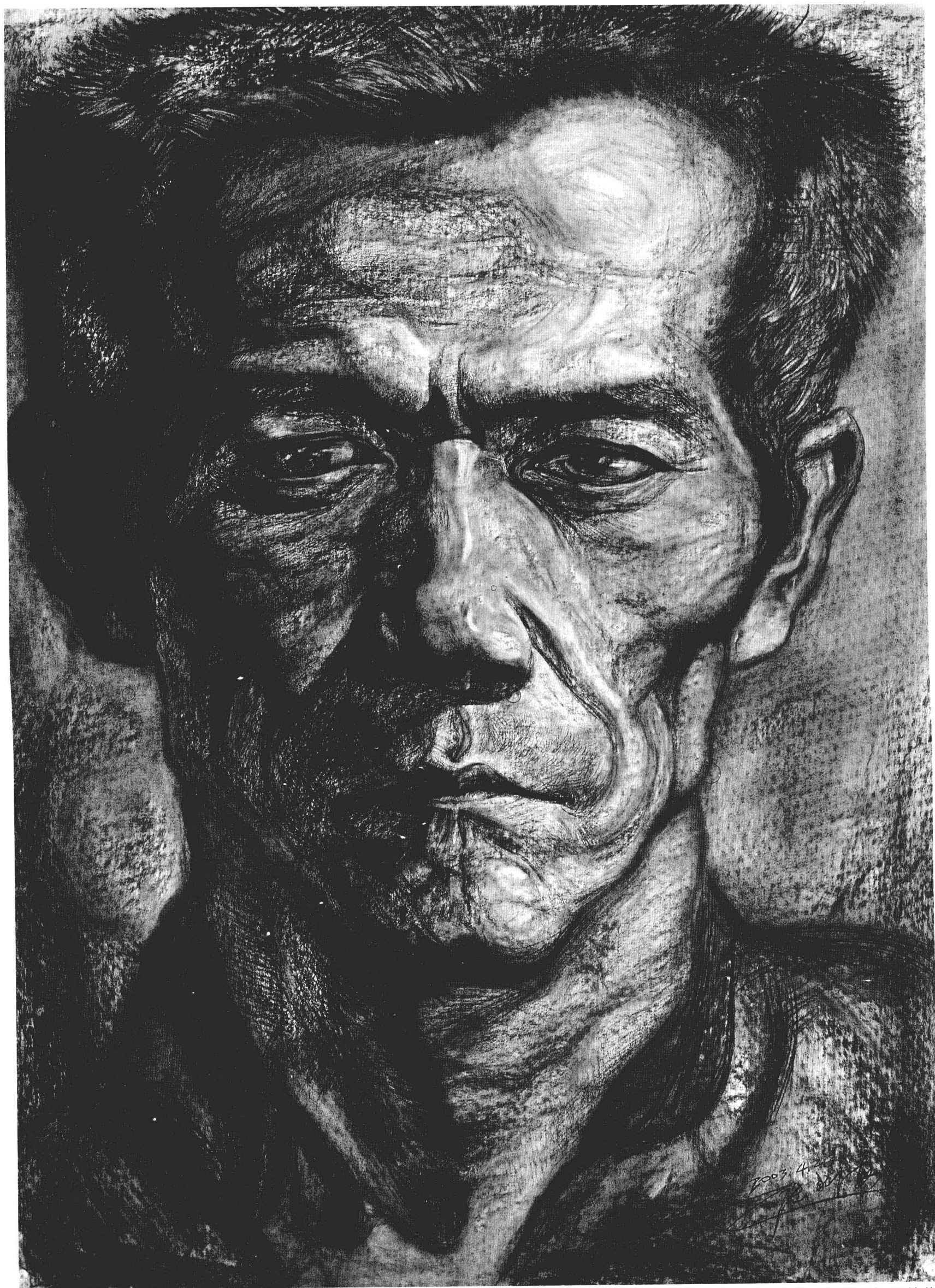
3、加强明暗交界线的刻画，明确受光面与背光面，进而画出中间调子，初步显示黑、白、灰基调和体积感，然后根据从大到小的原则，抓住主要的关键转折处，进一步区分明暗体积变化，使其形体起伏向解剖结构转化。五官作重点刻画。

4、在整体关系的基础上，做细部的深入和表现，以充实整体画面，局部中也要注意主次变化，虚实轻重等关系，不能面面俱到。要加强五官的调子对比，尤其是眼睛、鼻子、嘴唇的边缘线处理，应精细表达。最后调整统一，从脸形的基本特征、解剖结构、立体感觉、神情状态等各方面综合观察表现，整张画面做到协调、整体、饱满结实。

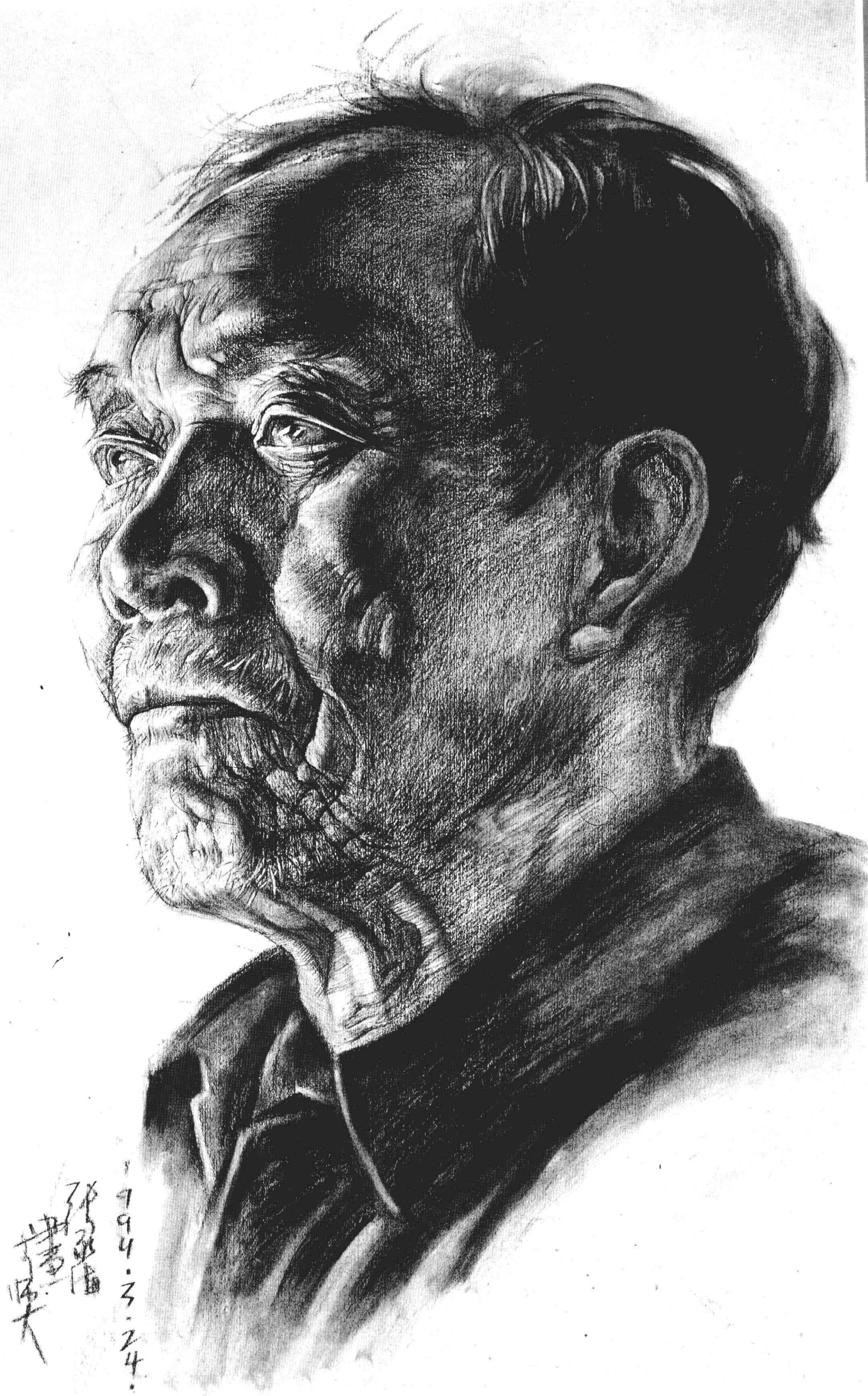
③

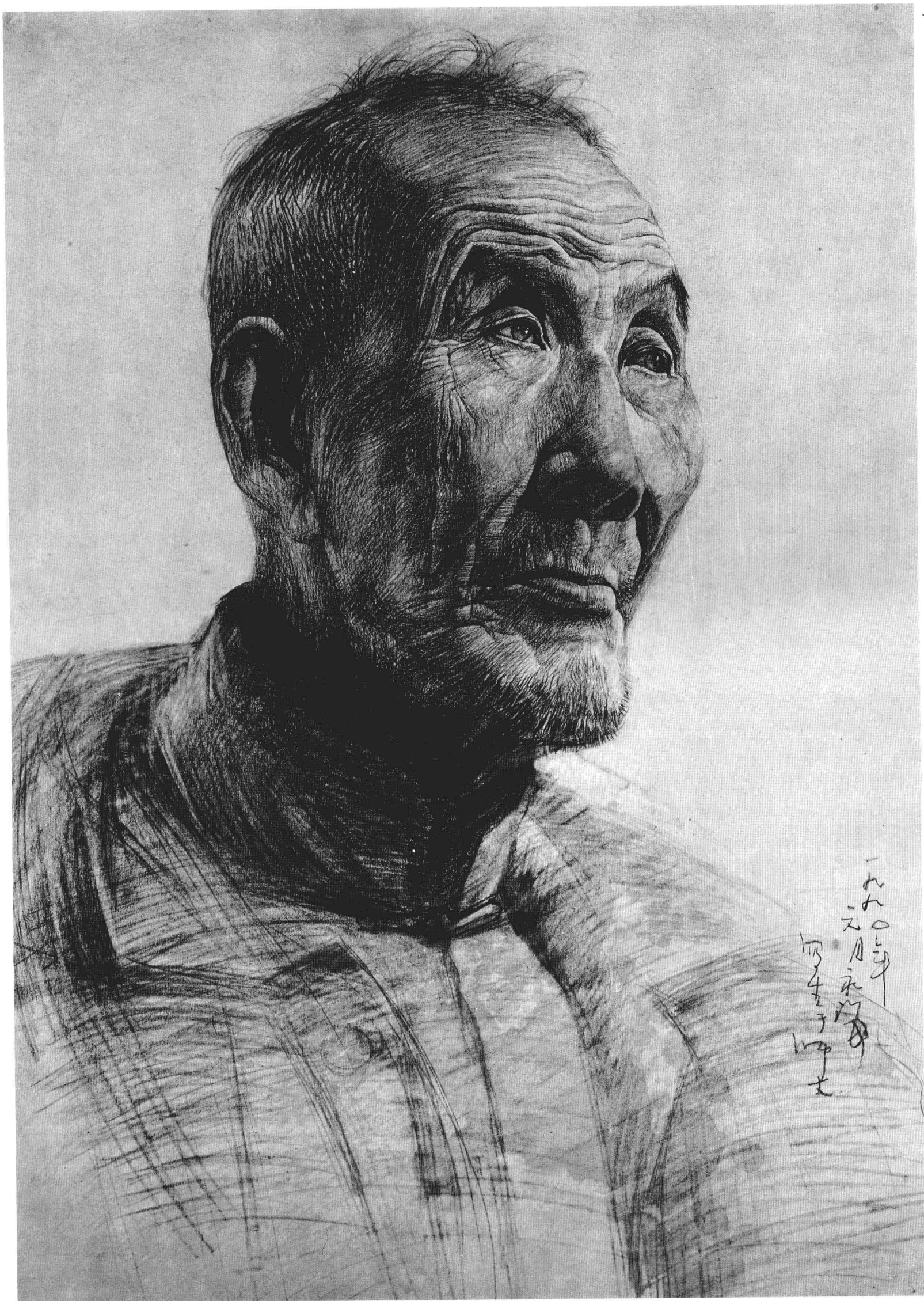
作者:张永海

形与神同存于事物之中,从来是不可分割的,以形写神、形神兼备是绘画造型的美学原则。

在素描造型的基本训练中,始终以感性为基础,通过视觉的直接观察,去表现眼睛看到的具体形象,理解和掌握造型的规律。

作者:张永海

作者:张永海

整体主要指画面各种造型因素的综合关系,有秩序、有逻辑地形成和谐的整体,它包括形象的比例结构、动态神情、明暗调子、透视空间、构图布局、虚实变化、节奏韵律等等,像和谐乐章一样,浑然一体。

思维是想象的翅膀，想象是创造的钥匙，凡是有成就的画家，都具有丰富的思维能力。面对写生对象，应积极思维，挖掘内在的实质，探索形式的表现。

作者：张永海

作者：吕山川

“素描——这是高度艺术的诚实。”

——安格尔

“除了色彩,素描包罗万有。”

——安格尔

作者:吕山川

作者：杨思陶

“绘画的表现力,要求丰富的素描知识,因为缺乏素描知识,不可能获得优秀的成绩。”

——安格尔

理性认识不能代替感性认识,否则就要滑入经验论的泥潭,形成造型的概念化,素描造型始终是具体的,通过直接的感性印象完成。感性必须与理性紧密地结合、互相促进,才能达到真正造型的目的。

作者:杨思陶

作者：袁文彬

“实际上表现力不可能在最大的准确性之外表现出来，只有在素描上具有特殊的才华，才能达到这种极大的准确性。”

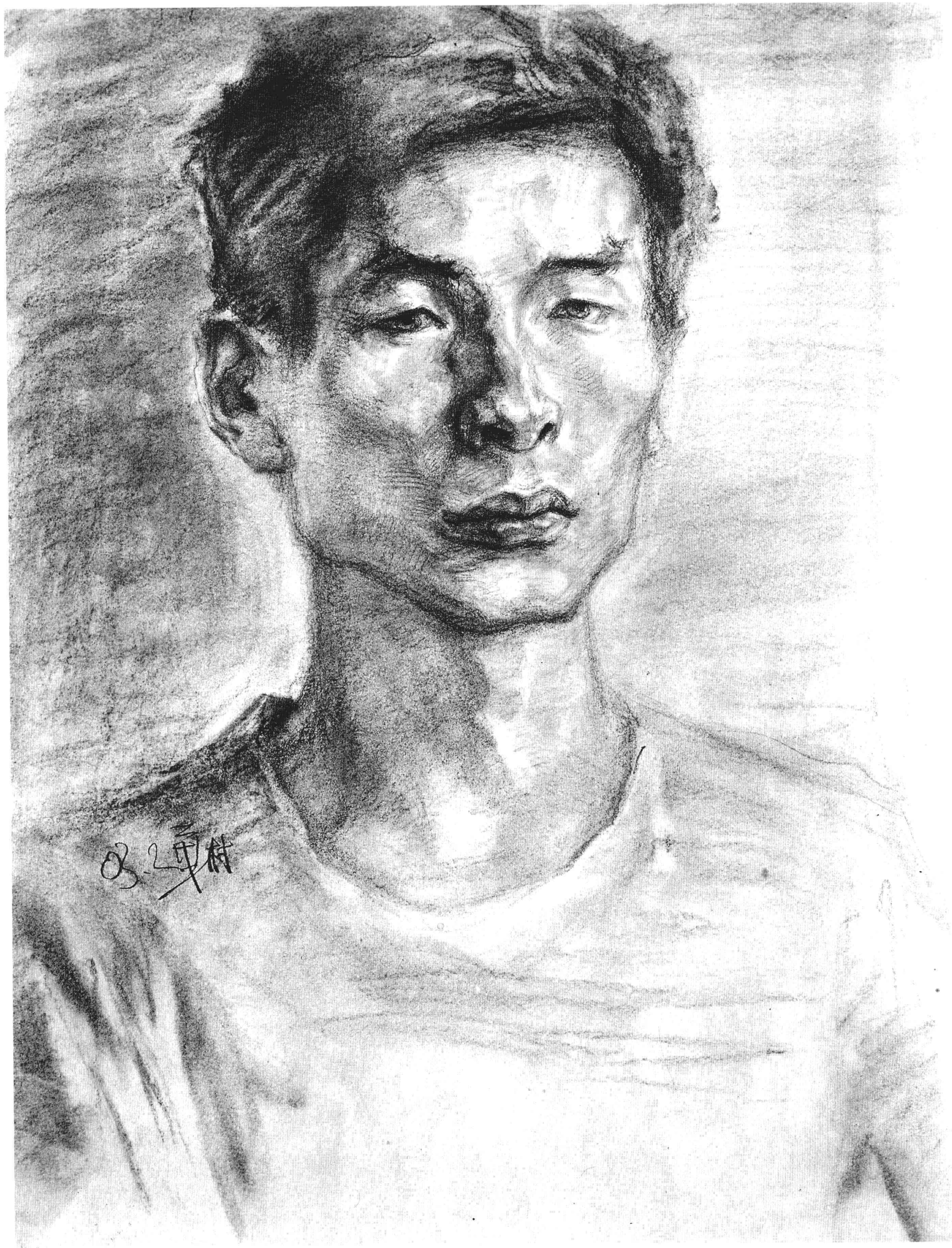
——安格尔

“为了能表现出某种特具形式的物体的美丽和优雅,这个任务就得由素描来担当了。”

——弗兰西斯科

作者:袁文彬

作者：陈华村

“不通过感觉,我们就不能知道实物的任何形式,也不能知道运动的任何形式。”

——列宁

“所谓素描是不破坏本质的内在生命,这种素描与解剖学、植物学和其它知识有无矛盾无关重要,问题在于它是否达到外在视觉的和谐。”

作者:陈华村

——康定斯基