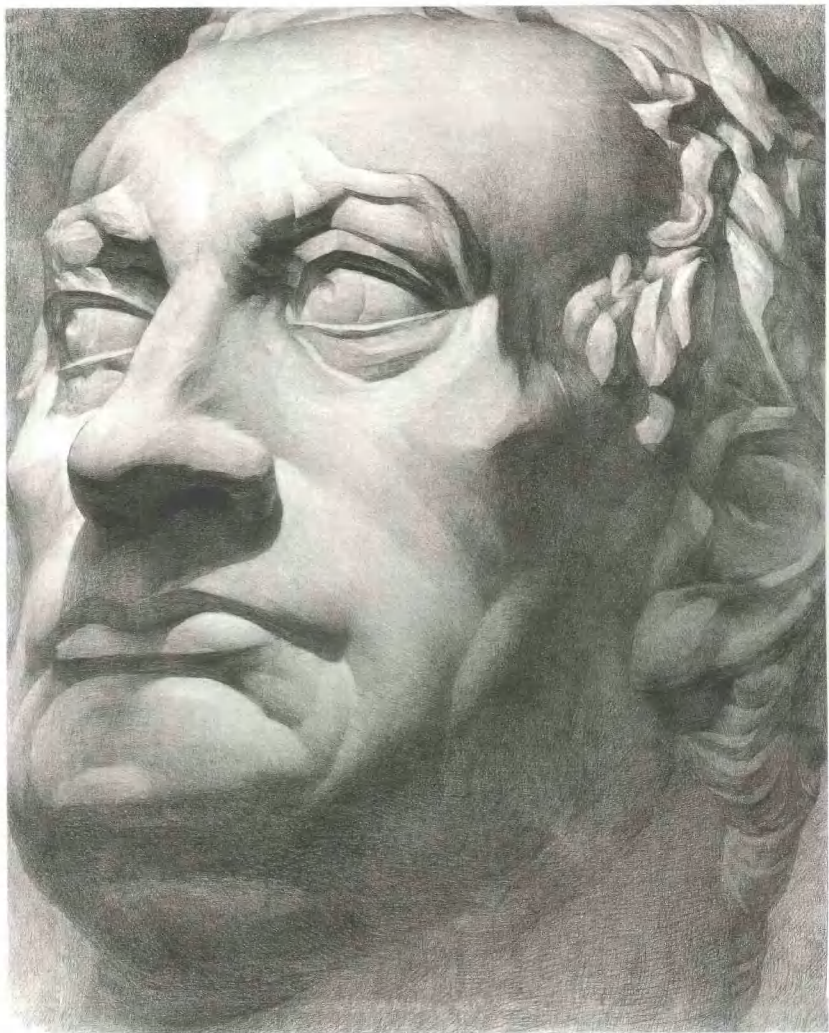

快速提高素描技法系列教材

刘广绵石膏像·人头像素描表现实例

中国民族摄影艺术出版社

04

快速提高素描技法系列教材

04

刘广绵石膏像·人头像素描表现实例

肖广远艺术简历

1954年生，男，辽宁省沈阳市人。1982年毕业于鲁迅美术学院国画系，获学士学位。中国工艺美术家协会会员，辽宁省美协会员。现任沈阳建筑大学设计艺术学院副教授。

出版有：《素描教学与实践》（辽宁出版社）。

前言

随着艺术院校的扩招与学习美术专业人数的增多，在我国掀起了一股学习美术的热潮。众多学子在这股热潮中苦苦追求，找寻着通往艺术圣殿的便捷之路。然而艺术的学习非得有一个循序渐进、反复锤炼的过程，并没有真正的捷径。要说有捷径：一是要持之以恒地下功夫，二是要掌握科学的学习方法。没有好的学习方法，即便投入巨大的精力亦收效甚微，甚至越学越偏，误入歧途。当前，市场上充斥着各种急功近利的美术教学辅导书，皆想通过“填鸭式”的方法达到速成效果。但往往欲速则不达，这种不求甚解的速成法不知道耽误了多少年轻学子的美好前程。在这样一种大环境下，无疑迫切需要能够体现艺术学习规律的教学辅导书。作为负责任的美术编辑与出版人，我们选编了这样一套《快速提高素描技法系列教材》，以让广大学子在追求功名的同时实实在在地汲取艺术养分，从而走向成才之路。

素描学习过程漫长而繁复，初学者往往被复杂表象所迷惑，然而其内核必有简洁规律可循。只有准确地掌握其内在规律，去繁就简，才能快速有效地提高素描水平。《快速提高素描技法系列教材》的作者来自各大美术院校，都是中青年教师。他们在艺术上已趋成熟，又长期工作在教学一线并主持素描教学工作，有丰富的创作与教学经验，善于运用简洁的方法解决复杂问题，教学手段深入浅出，能够在较短时间内将学习者领入艺术的佳境。

在此向参与该书编著的老师表示衷心的感谢，同时希望该套丛书能成为广大青年学子的良师益友。

编者

图书在版编目(CIP)数据

快速提高素描技法系列教材 / 肖广远主编.
—北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2006.
ISBN 7-80282-343-8

I. 快… II. 肖… III. 素描—技法—中国—教材
IV. J024

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第081302号

快速提高素描技法系列教材 04

出 版 人 头 像 素 描 表 现 实 例

出 版 中国民族摄影艺术出版社
主 编 唐军伟
作 者 肖广远
责任编辑 阿 帆
出版发行 香港人民艺术出版社
设计出品 北京东方雅风视觉艺术中心
印 刷 北京德大印刷厂
经 销 新华书店
印 次 2006年2月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 32.5张
标准书号 ISBN 7-80282-343-8/J·445

“马赛”石膏像是一个动势强烈、神情激昂的形象。在表现该石膏像时，首先要深刻了解其扭动复杂的动势、飘逸漂亮的头发和胡须的造型。

在深入描绘表现过程中，首先要从构图、比例、结构、素描的黑白灰的安排上多做考虑。做到胸中有数，这样画起来就有方向、有动力。同时，要严谨把握石膏形象的五官透视及结构的特点，深入刻画，并要随时注意整体与局部的素描关系，使画面保持素描作品的整体感，又不失局部的精彩生动。

在表现该人物头像时要注意该头像的特征，尤其是对五官的表现要尽最大努力去刻画，同时不要忽略局部与整体的关系。该人物的头发比较有点特点，表现起来要注意把握松驰而又不要厚重的艺术效果。

头发不用施用过多的笔墨，以至于画的过“死”过“僵”，这是画头发时应该注意的一点。

衣服同样不用刻画的过多，以求其与脸部的表现形成对比。

1. 问：学画为什么要先学习画素描？

答：素描是学习一切造型艺术的基础，是学习绘画、雕塑、设计装潢（建筑、舞台美术）等专业的必要训练途径与手段，是其它任何一种形式也取代不了的教学形式。文艺复兴时期的巨匠米开朗基罗曾经说过“素描是绘画、雕刻、建筑之父”。我们说，学习素描是进入造型艺术学府登堂入室的阶段。

2. 问：初学者都要画几何形体吗？这些练习对以后的绘画学习有何帮助？

答：石膏几何形体，造型虽然看似简单，但其中却同样包含着学习素描的规律，如构图、透视、结构、比例、黑白灰色调的对比关系，这都是日后进行更为复杂的素描训练中所要涉及到的共同问题和规律。所以在初学绘画阶段，要通过这些简单的、抽象的、几何形体训练，逐步提高造型的准确性和黑白灰素描关系表现技巧。只有逐步的从几何形体基础训练开始，才能为日后复杂的素描训练科目和形象表现奠定造型基础，这是初学素描绘画所不可忽视的一个过程。

3. 问：是不是画得越多越有益处？

答：凡事都有其辩证的关系。在学习绘画过程中，提倡多画，以量变求质变，但这种提倡多画，决不是盲目的，不动脑筋的在“凑数”，而是要建立在动脑筋的基础上，讲究科学方法，认真总结经验，努力掌握作画规律为前提来进行的，以此种精神为主导思想提倡多画，就必然会取得好的效果，俗话说：“熟能生巧”就是这个道理。

4. 问：可不可以看或者临摹一些国外大师的素描作品？如何从这些作品中吸取营养从而提高自身的素描技能？

答：中国古代著名的绘画理论家南齐的谢赫曾经十分精辟的总结出有关绘画的“六法论”，其中之一就谈到了“传移摹写”。其意思就在于学习绘画，要提倡临摹、学习大师。前人的绘画技能，来丰富提升学者自身的修养，这对我们今天学习绘画仍具有同样的指导意义。我们说初学绘画的学生，除用心学习实践外，还要经常不断地去浏览临摹大师以及相关的优秀作品，这对提高绘画技巧和修养乃是一个不可缺少的环节。俗话说：认识有多高，画的水平就有多高，是有道理的。要善于揣摩艺术前辈的杰作和

一些优秀作品，每个人在学习的角度和途径上是不相同的，要根据自己的理解和需要，从艺术表现的共同规律方面去学会欣赏，如构图、色彩、造型、情节、表现技巧等。要目识心记，从这些不同方面去观察作品、临摹作品，去学习优秀的东西，千万不要似是而非，一掠而过，那样会什么也学不到的。

5. 问：如何在有限的时间内高效快速提高素描技法？

答：学习绘画准备高考的学生，一般都存在着作画时间短，文化课、专业课双负担的重负，能否快速提高专业绘画水平，就成了众多同学绘画的同学关心的焦点问题。

那么如何才能尽快的提高个人绘画技能与修养呢？首先要刻苦学习，没有刻苦精神，任何事情也难以做好，这是众所周知的道理。当然只凭蛮干也不行，重要的是讲究方法，掌握规律。同时还要尽可能的在学习绘画中多临摹、浏览优秀作品。尤其是教师在作范画和改画时，要多留心去看，多提问题，记住教师画完或改过的画面效果，作为初学绘画努力的方向，而有些同学恰恰忽略了这个宝贵的学习机会与途径，其结果只能是影响自身的绘画水平的迅速提高。这种只顾低头拉车，不抬头看路的学习方式是不值得提倡的。

其二，学生要充分利用一切时间，加强对理论知识的阅览与研究，切不可忽视对理论的学习，要知道学习绘画如同练武，师父领进门，修行在个人，全在“悟”字上。要使学习绘画进步的快，并不存在什么诀窍和天赋，勤奋就等于天赋；而认真、理性、加强“悟”性就是快速提高专业水平的一把钥匙。

其三，在学习绘画过程中，除要求必须应该掌握规律外，还要学会分析，学会比较，才能使作画过程有条理、专业化。另一方面要认真总结经验与教训，要留心倾听教师的每一次作业的总结与讲评，无论是讲自己的作业，还是讲别人的作业都应同样的耐心去听，这样才能使自己的绘画修养提高的快，达到事半功倍的效果。

6. 问：一定要用整体的眼光来观察对象吗？

答：论一幅素描艺术作品成败之重要因素，首先是要看其绘画效果的整体与否，其次看它的局部表现及刻画。如果一幅作品局部刻画的细致入微，但画面效果琐碎，那么局部刻画再细致与精彩，也算不上一幅优秀作品

品。相反，画面效果看似整体，但缺少精彩细致的局部表现，同样也是一件乏品。那么如何能使一件素描作品既具有整体的效果，又不失精彩的局部刻画呢？这就要求作者本身要学会正确地把握处理整体与局部的协调关系。对于初学绘画的同学来说，这是一个非常关键的问题。所谓的整体就是指一幅作品要具有一个协调的画面气氛和效果，这种效果包括：首先在整体气氛中局部的变化，这里包括黑与白的对比、虚与实的对比。详细的刻画与概括的处理等等。一幅画中不可有多处雷同的重色，也不可有过多的、雷同的亮色，如果亮和重颜色纷杂，就称之为不整体。什么叫整体观察呢？整体观察就是要善于学会把所有调子和物像结构、比例、分类放在一起进行分析、比较，比出结构的不同来，比出调子的差别来。学会了比较分析，就产生了变化，而变化多了，画面自然就会丰富了。这种物像与物象之间的正确的结构比例关系和黑白有序的层次变化，就是正确运用整体观察所带来的结果。总之一句话，整体观察就是排队，把物像的形体、结构、黑白灰调子等分类放在一起比较，分出高高低低、强烈的、较弱的、前面的、后面的、最亮的、次亮的、最黑的、次黑的，这样的过程就是掌握整体观察的方法和要领。

7. 问：如何处理整体与局部的关系？

答：前面已经就整体观察论述了一些观点，那么如何去理解整体与局部的关系就显得容易多了。任何一件事情都有其严密的组合程序，如运动员入场，要保持一个整体方阵，步伐一致，才能队型不乱，如方队中的一个人，走得慢或走得快，都要破坏这个整体的队形。素描绘画道理也是如此，所有局部变化都要服从于整体的效果和要求，任何一处画面超出了正常的比较规律，如画的过重，或画的过亮，或过实，或过虚，或过快，都会引起整体画面效果的不协调，这就是整体与局部的关系。要学会富于变化，而不“跳”，画面响亮，而不花，这样有秩序的变化，才能确保画面整体处理的不乱、不碎，使整体与局部的关系恰到好处。

8. 问：如何表现光影、空间关系？

所谓的光影，是素描素描表现形式中的一个重要因素。它强调其光影的变化，强调黑与白的差别。虽说此种素描手段与当今丰富多彩的素描绘画表现形式相比有些落伍，但其严谨的训练手段，至今仍为多数艺术院校作为素描

教学的主要形式和学习绘画进行考试的重要方式，亦说明它还是具有存在的科学意义和价值。我们说全因素素描和现代素描手段，均强调色调的变化、虚实对比，强调素描表现效果的三度空间，——即高、宽、深，那么如何来学习和掌握它呢？首先要具备严谨的造型能力和丰富的理论修养，加强对结构素描的认识与理解，从根本上理解形体结构的意义，俗话说：“有骨头不熬肉。”这个骨头就是结构，肉就是调子，即使上调子也是为了把物像画得更加准确和富有空间效果，一定要使学生明确学习素描上色调的目的，要善于把握调子的变化，要用调子恰当地准确地表现物像的结构和不同质感，要恰当地准确地表现物像的结构关系、虚实关系、远近关系，这就为确保正确体现物像的空间关系奠定了良好的基础，而如何表现物像的光影，不是主要的，而表现物像的结构才是目的。光影是光源照射产生的一种客观现象，是一种表面效果，不应为之所迷惑，更不能把主要精力放在光影的描绘上。前苏联全因素素描教学技巧训练方式，最大的弊端就是让学生浪费相当的时间去研究光影的变化，而忽略了对物像本身结构的研究，这是我们当今素描教学应该注意的一点。当今素描教学应以表现结构和研究结构为主，以调子和体面关系为辅来进行素描训练，训练学生从结构本身入手，以研究其物像不可改变的本质的东西为出发点，提高学生的造型准确度，提倡学生艺术个性的张扬与发挥，这才是我们进行素描教学的目的。

9. 问：如何表现质感？

答：素描中表现质感手段虽然很多，但效果都是相同的，无论是用铅笔、炭条、炭棒、笔墨，都能很好的再现物质的质感。素描表现物像的质感首先要具备丰富的理论修养与表现技巧，要有扎实的素描功底。要通过对面前不同物像的观察、分析比较，采用适当的表现手段。如在表现石膏形体、石膏头像时除要求造型结构准确外，还要区别于人物头像的表现画法，要尽力去体现石膏的硬度和质感（也可以追求石膏洁白的特点，依作者出发点而论。）通过用笔的方式、体面、块面的归纳与表现，避免画出的效果过于“铁”，或过“圆”。而画人物、静物时，又要与石膏有很大的区别，因为静物中的各种物像十分丰富，如光滑的罐子，粗糙的布纹等，质感复杂各异。而人的皮肤细腻，丰满，富有弹性，又有性别和年龄、种族之区分，要求更要细致入微。在作画过程中，对皮肤与肌肉的表现均区别于衣服的表现，不可雷同的去画，可以不用排手段或用橡皮，或用铅笔，或用手擦均可以，最终达到表现物像质感的目的。

10. 问：怎样画才不会显得脏、灰、花、腻？

答：所谓的“脏”——就是画面画的不洒脱，缺乏干净利落的表现效果。我认为这并不算是素描绘画中最重要的问题，只要形体结构准确，造型生动，调子丰富，画面脏点，并不算啥，俗话说：“宁脏勿洁”吗。怕的是画面过于追求洁净，将画面效果修饰的过于“利整”，而显得僵化拘紧，这样的画面效果虽然干净，但从学习绘画发展的眼光看，却是最危险的，因为这种干净带来的画面缺乏生动感，是对作者的一种自缚，这是学习绘画千万要不得的。

所谓的“灰”——是指素描画面缺乏黑白的对比效果，缺少对比的画面会给人一种“闷”，“灰”的感觉，那么如何才能避免画面“灰”呢？

首先要把一幅画面里物像的黑白颜色差别开来，该亮的要亮，该重的要重。尤其是在素描表现的初期阶段，要头脑清醒地把黑白灰色阶进行比较，有层次的加以区别，才不至于在表现过程中推着画。画面中重的颜色，始终保持重的效果，它好似一列火车的车头一样，要自始至终走在前面，而亮和灰就是这一列火车的车厢，不能随意在作画过程中超过最重的颜色，而最重的颜色又不能一下子画到顶，要逐渐的循序渐加重，要等到灰调上到一定程度时，再将重色继续加重，这样就能使画面始终保持明亮的、整体的、对比效果。

“花”——画面整体关系如把握的不当，就会出现花。

所谓的“花”，就是画面碎、杂乱，黑白色调不协调。局部观察表现的过多，缺少整体感。要避免画面“花”，首先要熟练掌握整体与局部的关系和作画的规律，不能看一处画一处，目光只停留在一点上。要循序渐进。

“腻”——就是在素描塑造表现过程中用笔技巧不够爽快，不够肯定，缺少艺术效果。在作画过程中，效果不好，擦掉重画，不可靠叠次数过多。且画面效果也不可处处追求详尽，这是在素描作画过程中，需要注意的。要正确运用铅笔用线的技巧，使铅笔的线条交叉。要学会运用橡皮、橡皮的正确运用对画面效果的取得至关重要。一般的说来，当你把橡皮运用的比较自如的时候，这时候你的素描也就有了一定的基础了，因为调整出来的理想画面效果，也是作者认识和艺术逐渐成熟一种体现。

11. 问：画得与模特不像是怎么回事？怎样才能将形体画准？

答：最主要的是基本功问题，即造型能力还不够纯熟。另一方面，就是面对对象写生时，没有充分注意去观察对象特征、结构、动态、比例等。其实，特征是画模特最重要的一点，它所指的是人物形象的各异不同之处。中国古人把现实中的人物脸型归纳为八种，即：申，甲，由，田、用、国、目、风等。是对人物脸型归纳的高度概括与总结，非常值得借鉴。同时，还要注意人物五官特征的对比，如眼睛的大小，鼻子的形状，眉的特征，嘴和耳朵的外形以及它们之间的位置距离，比例等……

但仅仅认识到这些还是不够的，还要与相应的造型能力和表现技巧相结合才能恰当的将作者观察到的东西表现出来，所以说能否把人物形象画准的要求是双重性的，在观察到对象的形象特征后，具备一定的绘画水平，就变得十分重要了。这也是能否将形象画准的基本保证。

12. 问：画素描的工具材料有哪些？

答：画素描的工具材料比较多，划分的标准各不相同。素描不能只把长时间课程作业才能称之为素描，从时间概念上来划分，有长时间和短时间的，短时间的一般称之为速写。

从工具来划分：一种是用固体有色材料画成的素描。这种固体材料的品种很多，常用的有铅笔、碳笔、碳棒、碳铅笔、炭岩、粉笔、石墨笔、还有现在已不用的有铅、银金尾棒。15-16 世纪很多欧洲素描是用银笔画的。16 世纪用石墨画的很多。18 世纪才出现了方便的铅笔。

第二种是：液体有色材料。如：乌贼墨汁、水彩、色墨汁，使用这些液体材料需要用笔，常见的笔种类有很多。如毛笔、羽毛笔、芦苇笔、钢笔、塑料笔、竹笔等。文艺复兴时期欧洲很多现存的素描作品都是用乌贼墨汁和芦苇笔、羽毛笔画的。如伦勃朗的作品及其他文艺复兴时期的画家多用此工具来进行绘画。

13. 问：如何画头像才能避免呆板？

答：所谓呆板就是画面缺乏生动感。首先，在进行素描写生时，要注意观察对象的特征和生动之处，要保持对模特的第一感受，而且要始终保持着和追求这种感受，包括被表现对象的五官特征和动态。要善于培养自己迅速的捕捉能力。不要麻木不仁的坐在那，漫不经心去“磨”，这样就会使画面越画越板，最终丧失了创作冲动。除此之外，还要注意培养自己不断的去变换感受，以此来调整作画的疲倦和麻木。比如画一会，活动一会，

回来再画，这就非常有利于画面的生动进行。呆板与生动在技巧上讲，也是有一定辩证关系的，比如强调色调的对比，用笔力求生动、爽快，都是避免画面呆板使画面具有生动感的重要因素。

14. 问：如何表现才能生动，富于艺术感染力？

答：在表现塑造形象之前，首先要对被描绘对象进行一番认真细致的观察与了解。这种观察是多方面的，包括形象特征、年龄神态、性别、五官特点、姿势、结构特点等等，观察越细致，感觉就越深，刻画起来就有追求，有方向。

每个形象都各具特点，赋予对象什么样的艺术表现形式，这是由作者的作画冲动和技巧来决定的。要使自己的作品具有强烈的艺术感染力，就要善于培养作画需要的冲动和灵性的发挥，要使自己在作画之前充满对作品表现的设想和打算。要兴奋起来，要善于抓住和发现对象打动人的地方，一幅作品要富有艺术感染力，要想打动别人，首先是作者自己要先被形象所感动。如果连作者自己都麻木不仁，所画的画也不可能有什么打动别人的地方了，尤其是在作品收尾的描绘时，更要追求和努力保持作画初期对模特的第一感受，这是非常重要的一点。

15. 问：为什么要练习画人物速写，怎样才能提高人物速写水平？

答：速写是提高造型能力的重要训练手段之一，以此来培养作者生动快捷的艺术表现技巧和形象捕捉能力。经常画速写，能迅速提高默写能力和对画面的组织能力，它对学习绘画艺术具有不可忽视的重要作用。

要提高速写技术水平，首先要坚持多画，勤画，熟能生巧。要善于浏览和临摹一些优秀的速写作品，提高艺术修养的同时应加强对人体各部的骨骼肌肉的临摹，以此来加强速写的基础补充。画速写时要培养自己默记的能力，不能看一眼画一笔，要逐渐培养看一眼画三笔的能力。生动而自然，不拘小节，这是非常重要的，同时还要注意画面用线的艺术效果，如疏密关系、线的长短对比、虚实变化等，使速写不仅造型生动准确而富有美感。要切记一点，线的运用与表现要紧紧围绕体现人的内在肌肉、骨骼为宗旨，不可只追求衣服的表面变化，而失去由表及里的观察与线的运用原则。这样，速写就显得充实而有内容了。

16. 问：为什么要练习画风景素描、速写？

答：画风景速写是让学生深入到大自然中去，感受生活了解生活，通过自然风景速写、素描的写生训练，来提高学生的绘画能力。具体要注意以下几点：

(1) 首先要学会取景，构图。不能见什么画什么，要先有想法，有安排、舍弃那些不主要的影响画面效果的内容，使画面主题表现得更加集中更完美。

(2) 要注意通过风景速写、素描收集素材，为艺术创作和设计等积累资料，了解深化对生活的热爱和感受。

(3) 进行风景素描和速写时，要注意画面的整体关系，这包括：黑白灰的安排与对比，线条的疏密对比处理。前、中、远这三层景致的强调、虚实的处理，以体现画面的空间气氛和整体艺术效果。

17. 问：为什么要练习画静物素描？

答：练习素描静物，其主要目的是训练学生提高色调表现能力和造型能力，培养学生对素描作画规律的认识与技巧的正确运用。

素描静物练习，包罗万象。凡是生活中静止的不动物象，都可以作为描绘的对象来画、来表现。由于静物差异繁多，其质地的表现和要求也各不相同，这就要求学生在训练过程中，要加强素描对物象表现的技能训练，不同质地质感的追求与表现，为日后进行石膏像和人物头像素描，奠定良好的基础。

18. 问：画面中笔触重要吗？要不要追求独特的笔触？

答：技巧的运用，是一幅成功的素描作品当中非常重要的方面。这里的表现技巧就包括素描表现中的笔触和手段。罗丹就曾批评过不重视技法的企业家，他说：“谁告诉你轻视技法呢？毫无疑问，技法不过是一种手段，但是轻视技法的艺术家，是永远不会达到目的，体现思想感情的——这样的艺术家就像一个忘记给马喂料的骑马人。”由此可见，技法是万万轻视不得的。

成功的艺术作品是作者深层认识与修养的自然流露，并不是刻意追求的表现效果。初学绘画的学生在不具备一定作画基础和修养时，就开热衷于追求画面的效果是一种不谨慎的做法，它容易扭曲、误导学生学习素描规律的方向，是一种追求浮华的表现。那么，要不要追求独特的表现？俗话说：

“瓜熟蒂落”、“熟能生巧”，就是指一切自然事物，待到它发展到成熟阶段，自然就会有结果。关于笔触的问题，我觉得，在学习绘画过程中，不必刻意追求独特笔触表现，应该把学习素描规律和作画路子方法作为自己学习的主要目标和方向，当素描训练到了一定程度，自然就会找到适合自己的艺术表现语言。

19. 问：一些世界名画家都有自己强烈而独特的个人风格，要不要追求风格？

答：无数艺术大师都具有鲜明的艺术个性，这种艺术个性的形成不是一朝一夕的事，是经过长期实践，不断探索内心世界与外界因素的结合而逐渐形成的。

一个艺术家在其成长过程中，至始至终就是在追求自我，力求在实践中不断的超越自我。当艺术造诣达到一定程度时，就会自觉寻求一种艺术风格的“变”，这种“变”就是在原有的基础上，突破“自我”，突破常规，努力追求那种更高层次，无拘无束的自由境界。如国画大师齐白石先生、著名画家马蒂斯、毕加索等在初学绘画时，并不是一开始就追求什么风格，也是要经过严谨的造型训练，从艺术的发展与演变看，这不能不说是一个艺术家的成长规律。由此说，初学绘画的学生不必去刻意追求风格，这种盲目的追求，只会给学习绘画的思路带来误导。要把精力放在基本功的训练上，只有具备扎实的功底和成熟的艺术修养，才是逐渐形成自己风格的有力基础。

20. 问：风景素描或风景速写容易杂乱是怎么回事？

答：任何一件绘画作品，都讲究主次；讲究整体、讲求变化以求画面的丰富表现效果。风景素描或风景速写在素描过程中显得杂乱是因为作者缺乏对整体画面的组织能力和驾驭能力，总想把处处都画得精彩所至。风景素描、速写是表现自然界中的一个缩影、故需要经过筛选与整理。要求作者在进行风景速写和素描中明确主题，切不可有啥画啥，这样就容易导致画面杂乱。此外，黑白效果，虚实关系外理不当，也会引起画面的杂乱。所以说，一幅风景速写或素描要合理安排黑白、主次、虚实等关系，这样画面效果自然就不会杂乱了。

21. 问：怎样理解虚实关系，怎样表现好虚实关系？

答：一幅好的作品无论是素描、油画或是国画，都要讲究画面虚实关系。没有虚实的变化对比，画面就缺少一种韵律和节奏。正确处理虚实关系，会使画面产生丰富的艺术效果，耐人寻味。要表现好虚实关系，一般的说前面的景物要实，中间的要弱，远处的要虚，以突出画面景深与空间关系；这就是我们常说的“近实远虚”。比如一幅石膏素描，它的五官就应是画面最实的地方，而距离作者稍远的地方和部位，是素描表现不重要的地方，就应相对的处理的虚一些，以求突出主要的东西，使画面一目了然。

22. 问：观察的客观对象是不是都要表现，要不要加以取舍？

答：在素描写生过程中，看到的，观察到的物象是一种客观的反映，但不能把所有我们眼睛看到的東西统统都画到画面上去。这是因为我们在作画过程中，要有一个明确的立意和主题，想表现什么，追求什么，什么是主要的，什么是次要的，决不能胡子眉毛一起抓。否则，就缺乏艺术归纳和处理。如在进行风景写生时，自然界中景物繁多，经过有经验的艺术家的取舍处理，取其对画面组织有利的东西，舍掉过多的人群、树、石等，就会使作品显得更富有诗意。相反缺乏写生经验的作者则看什么画什么，只能使画面变成了一种简单的堆砌。这种艺术处理手段的高低是一幅作品成功与否的关键。

马赛石膏像写生

马塞是一个情绪激昂，动势强烈的石膏形象，画起来难度稍大一些。在进行写生时要充分了解把握这一点，以求准确表现其形与神态。

素描石膏像步骤：

1. 首先用轻轻的直线迅速勾勒出石膏形象的动势与造型。要注意构图图的适度。尤其是要准确的把握该石膏的强烈透视变化和复杂的头发与胡须的造型，力求造型准确生动。

2. 结合一定的体面关系，进一步确定人物形象的神态，五官结构的特征，及胡须的归纳力求造型位置准确，尤其是扭动强烈的头、颈胸的关系的把握。

3. 结合对人物造型结构的理解，做进一步深入细致的刻画，并根据光线的变化和黑、白、灰调子的运用，对人物的形象、五官、结构、做比较深入的表现。此阶段，要注意对色调的控制，力求画面整体，以表现结构为主，调子为辅。

4. 要充分利用素描的黑、白、灰表现技巧，加强对石膏形象的塑造与刻画。尤其是对人物神情、头发、胡须整体生动的表现，这也是该石膏像最具有代表性的方面。石膏像素描的最后阶段是对每位作者能力的体现和检验，同时又是一个很重要的提高过程。要通过艺术手段的塑造，使形象更加富有生动感和艺术表现的整体感。体现作者对素描表现的深刻认识与理解。

阿库利巴石膏像写生

首先要对所画的石膏像做多方面、多角度的观察和细致了解。这其中包括特征、比例、结构、动势、神情等。加强对石膏像的认识与外形的了解,这对于能否生动、准确的表現形象是十分重要的。

素描石膏像步骤:

1. 构图——古人云:经营位置

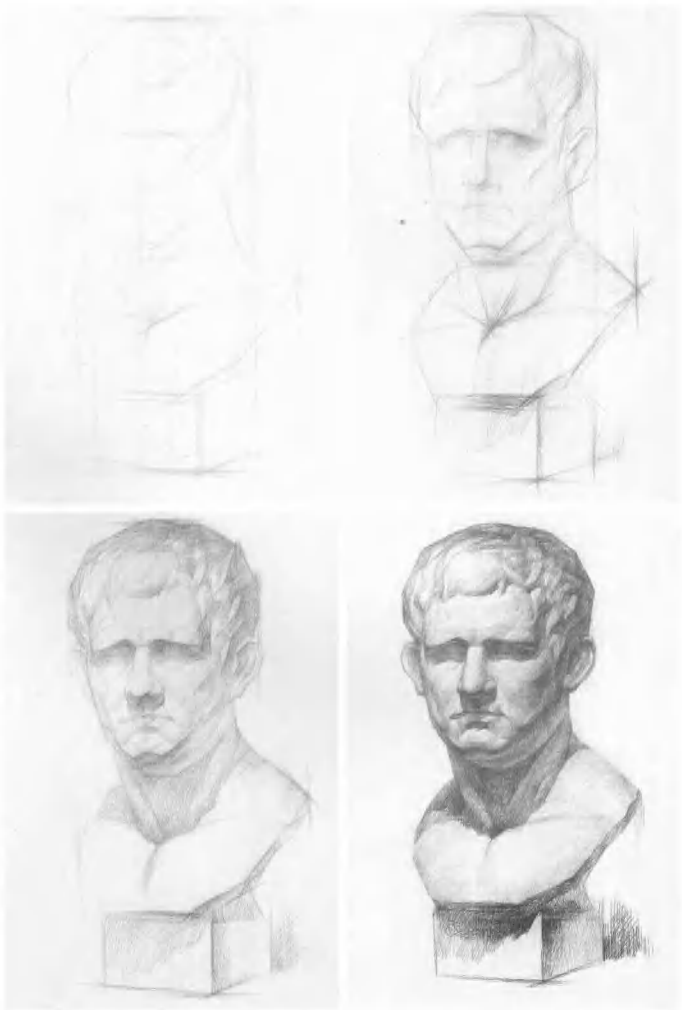
首先用轻松而快捷的直线(运动线)将石膏像的最初感受、大小适当的安排在要画的纸上。这包括石膏像的外形、动势、比例、五官特征及透视的变化等。要注意上下左右均不可太空,也不可画的过满。石膏像需要画多大,根据作画纸张的大小来定,要做到胸中有数。这一阶段是对作者眼力和对画面宏观把握能力的重要锻炼,需要注意实践和体验。

2. 在初期起稿的基础上,将石膏形象的五官位置和各部位结构做进一步的确定,同时结合一定的体面关系,有助于对形体把握的推敲,为下一阶段做深入刻画奠定良好的基础。

3. 进行素描黑、白、灰技巧的塑造与表现。此阶段调子不宜进行过快,画的过重,要注意培养自己掌握画面进行过程中的整体与局部的协调与节奏感的把握,更要努力学会对调子的黑、白、灰的对比、变化的掌握,以使画面色调整体而富有变化。这一阶段是锻炼和培养掌握素描表现技巧的重要过程。

4. 深入刻画,细致表现。

此阶段要求全力加强对石膏形象各部的有重点的去塑造与刻画,尤其是要加强对五官及结构的表现,要使石膏头像画出的有“内容”、有“东西”。俗话说“编筐、编篓、重在收口”,此阶段是最为重要的过程,通过艰苦细致的劳动,不仅要尽全力把形象刻划的即整体又不失局部的情彩,同时又是作者本身修养与认识提高的重要阶段。

素描人物写生步骤实例一：

1. 以生动的线快速勾勒出人物形象的轮廓，并注意构图、比例、特征的把握。

2. 进一步确定人物形象的结构、比例关系，加强人物造型的准确性。

3. 结合明暗关系进行塑造与表现，此阶段要严谨，为深入刻画人物形象奠定一个较好的基础。

4. 深入刻画阶段。这期间，要求对人物五官、结构、神态进行详细的塑造，力求素描效果整体生动，人物刻画深刻而富有整体感。

素描人物写生步骤实例二：

1. 先用轻轻的直线勾勒出人物的大形，并安排好构图、比例、结构及五官的位置，此过程力求快捷、准确。

2. 进一步明确人物造型如：五官、比例、结构的位置，使其形象更加准确，同时应注意捕捉老年人形象的特征。

3. 待人物形象进一步确定后，开始结合体面进行初步的刻画。注意此阶段调子不宜上的过多。

4. 在稿子较为准确的基础上进行深入细致的造型与表现。重点是人物五官、结构、皮肤、头发。要注意色调的整体性和形象的完整性、厚度感及老年人特点的把握。

素描人物写生步骤实例三：

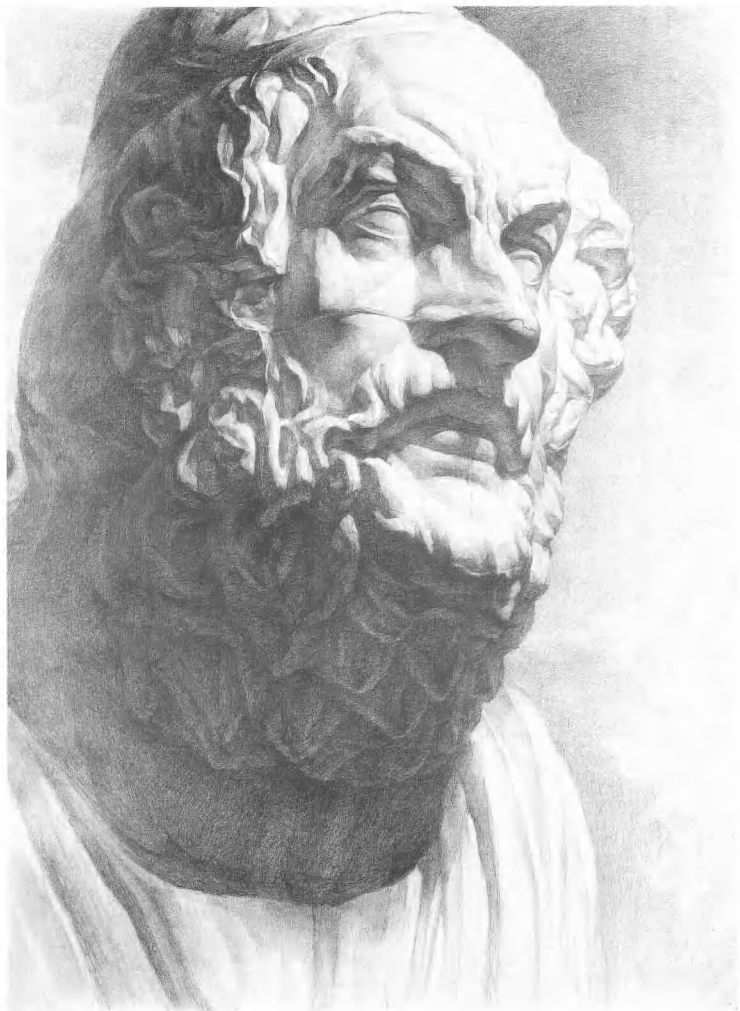
1. 以生动简略的运动线勾勒出人物形象的轮廓和位置，注意人物形象的捕捉。

2. 把握少女头像的特点及五官、结构等位置的确立，力求严谨。

3. 在人物各部安排基本准确后，即开始进行对五官形象的初步表现，此阶段要效果生动、简洁。

4. 深入刻画少女形象，注意人物五官、结构、皮肤及其它位置的表现特点，把握人物形象的生动性和体积感。

这是一个造型、结构、态势、神态较为复杂的石膏，画起来有一定的难度。

在写生过程中，要注意加强构图、色调的总体安排与细致刻画，尤其是对该石膏胡须、头发的表现需要作者具备一定的归纳能力。针对该石膏的特点需要作者耐心的处理与认真的把握。这样使复杂的石膏在塑造表现过程中，变得繁中有制，难中有简。

这是一个头、胸、背关系动势复杂的石膏形象。在进行素描写生中，要求作者对人物的各部和关键结构面做些必要地了解，有利于石膏像的表现与塑造，也是提高造型能力的必要途径。

在写生过程中，要注意整体关系的把握。除对人物五官头颈等处结构的细致刻画外，还要注意对石膏形象颈部与胸部的穿插关系的研究与表现。颈部、胸部以下的素描调子，不宜过重，过于强烈，以免与石膏的五官部位相“争”，使画面缺少主次的变化。这一点，写生时应予以考虑。