

快速提高素描技法系列教材

张垦人物肖像素描表现实例

中国民族摄影艺术出版社

快速提高素描技法系列教材

05

张昱人物肖像素描表现实例

中国民族摄影艺术出版社

张杰艺术简历

1948年生于北京，现主持中央美术学院徐悲鸿画室的教学工作。

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》，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寻。只有准确地把握其内在规律，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学院，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 / 张杰主编
—北京：中国美术学院出版社，2006.3
ISBN 7-80095-642-X

I. ①张… II. ②张… III. 素描—技法—中国—教材
IV. ②24

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第01960号

快速提高素描技法系列教材05

张杰人物肖像素描表现实例

出 版 中国美术学院美术出版社
主 编 张杰
作 者 张杰
责任编辑 胡帆
出版发行 中国美术学院出版社
设计制图 北京美术学院印刷厂
排 版 新华书店
印 次 2006年5月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 2.5 印数 3000
标准书号 ISBN 7-80095-642-X / J445

这是一张铅笔素描，笔触排列有序，调子简洁而透明。耳部是画面的重点，脑后的轮廓有意作虚化处理，老人似乎在聆听或思考，是一张有欣赏价值的素描作品。

1. 问：学画为什么要先学习素描？

答：素描是以单色或少量颜色对物体进行最朴素的描绘。由于避免了复杂的色彩因素，因此可以集中地研究物体的比例、透视、结构、调子、虚实等问题，从而达到掌握和提高造型能力的目的。素描是一切造型艺术的基础，如同数学是科学的基础一样。

2. 问：初学者都要画几何体、画石膏像吗？这些练习对以后的绘画学习有何帮助？

答：初学绘画的朋友都必须画几何体和石膏像。通过画几何体的训练，比较容易解决素描中的比例、透视、明暗、结构等基本问题，也就是常说的“三大面、五大调子”。在素描教学中为初学者提供的石膏像大部分是自古希腊以来雕塑大师的杰作。通过画石膏像不仅可以解决整体观察能力和造型能力，同时也提高了审美水平。另外石膏教具静止不动，固有色为白色，使初学者有充分的条件研究其造型结构，黑白灰调子和虚实质感，因此几何体和石膏像是素描入门的最好教具。

3. 问：是不是画得越多越有益处？

答：画素描需要刻苦勤奋的精神。当然画的越多越好，任何事物都是从量变到质变的过程。徐悲鸿曾说“素描画到两千张才算入门。”只有通过大量的训练，才能达到眼、脑、手的统一，达到落笔精准，勾画即定的境界。但是不动脑筋地瞎画，片面追求数量只能有害无益。

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

答：国外大师的素描作品一是要认真研究和阅读。大师的作品不仅能帮助初学者找到入门的钥匙，更重要的是提高艺术修养。素描不是照相式的描摹，而是艺术地再现对象，在这方面外国大师艺术个性更为明显。有些作品和自己的习作相近，可采取“拿来主义”的作法，尤其在构图、明暗交界线、虚实及背景的处理方面，多向大师学习。临摹大师作品是行之有效的学习方法，看一百遍不如临摹一遍。临摹大师作品要选择适合自己水平和解决自身问题的作品，要真正理解后再临，照猫画虎不能解决任何问题。

5. 问：如何在有限的时间内高效快速提高素描技法？

答：在有限的时间内高效快速提高素描技法是有可能的。我去外地讲学，在短短的三天时间，澄清了同学们对素描的错误认识并指出了正确的方法，使同学的素描水平有很大提高。短期内快速提高的条件是：

(1) 名师指导。学画必须有名师指导。指导老师要及时指出学习中的问题，并能以示范解决。使学生不是听老师怎样说而是看怎样做。

(2) 方法正确。画素描必须养成整体的观察方法和认真比较的习惯，要严格训练，反对盲目的照抄对象。

(3) 时间集中，学如逆水行舟不进则退。如果总是进三步退两步很难达到成功的彼岸，只有集中时间强化训练一举攻克素描中的难点，才能跨上新的台阶。

6. 问：一定要用整体的眼光来观察对象吗？

答：作为一名画家要用一生的精力解决整体问题。对初学者来说，一定要用整体的眼光来观察对象。在素描的过程中要整体地处理对象的比例、明暗与主次。只有把握好整体，才能正确地再现对象。实现整体观察的方法就是比较，列宁曾教诲青年学习，学习，再学习。画素描就要比较，比较，再比较。

7. 问：如何处理整体与局部的关系？

答：整体与局部的关系就是画面的主次关系。画素描时，对局部的刻画不能平均对待，要根据整体的需要有主有次，有虚有实地进行。一张好素描不应面面俱到，应当以点带面，以一带十，主次分明浑然一体。在处理整体与局部关系时既要用加法也要用减法，对主要部分要画得淋漓尽致，对次要部分要大笔概括，要真切体会徐悲鸿“尽精微致广大”，“去其琐碎以求大和”的深刻含义。

8. 问：怎样画才不会显得脏、灰、花、腻？

答：在素描作品中出现脏、灰、花、腻的问题，主要是画者没有解决好整体观察，整体比较，和掌握素描技法的问题。下面把四个问题分别分析如下：

脏：(1)造型能力差，形画不准，在反复修改中产生画面脏；这种脏，应当提倡，称悲鸿在素描“三宁”中指出要“宁脏勿洁”就是为了把形画准不怕画脏。(2)黑白灰调子欠整体比较，见脏就往黑画使画面又黑又脏，要坚决改正这种毛病。

灰：应做到亮部和暗部黑白分明，暗部调子不够重，亮部调子过重就会产生灰的问题。

花：暗部的调子要统一在暗部，亮部调子也要统一在亮部，初学者的素描常常把属于暗部的反光亮面画过去，与亮部没有区别，就会产生花的问题。

腻：是技法问题，画素描要做到“宁方勿圆”，要学会用不同色度和不同几何形的块面塑造形体，黑到白的过度色调太多就会由方变圆，就会产生腻的感觉，好的素描不是描摹照片效果而塑造对象。

9. 问：画得与模特不像是怎么回事？怎么才能将形体画准？

答：将模特画得像并不难，只要把比例和特征抓住就能画得很像。人像最大的特征是头的基本型。如果把长脸画成方脸即使五官很像，总的感觉也不会像。头的基本型分为圆、出、甲、由、中五类。不同类型的模特都能找到相对应的头基本型。五官特征要抓住眉、眼、鼻、嘴、耳的大小、长短、厚薄，及它们的基本形状和比例关系，并且要和脸部结构有机的结合，这样才能画得很像。

画得不像的根本原因是观察不整体，不认真，对特征缺少明确认识，另外还有些人的素描已进入套路化，千人一面，这是初学者应警惕的。

10. 问：画素描的工具材料有哪些？如果一直用铅笔画，可否改用碳笔或其他材料？

答：画素描的工具材料很多如：铅笔、碳笔、碳精棒、木炭条、粉笔、钢笔、毛笔等都可以画素描。甚至墨汁、水彩、油画色都可以做为素描的材料，不同的材料要以不同的技法达到不同的艺术效果，很多国外的艺术家，很乐于这方面的探索。但对初学者来说铅笔是最容易驾驭的工具，木炭条、碳精棒和粉笔黑白反差大表现力强，但使用技巧需要学习和研究，在高考中不主张使用粉笔木炭条作画的高手。我认为造型能力是关键因素，掌握工具和材料的性能只要多实践就能解决。

11. 问：画面中笔触重要吗？要不要追求独特的笔触？

答：画面中的笔触很重要，如果没有笔触其效果是很俗气的。对艺术家而言笔触是其性格气质及艺术修养的体现，有的作品严谨细致，有的作品潇洒大气，这是艺术家在长期的艺术实践中自然形成的，对初学者来说，应老老实实地解决造型能力的基本问题，先从整齐排线开始，切不可过早地“玩帅”。千万不要“追求”所谓独特的笔触。

12. 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：一些世界名家都有自己强烈而独特的个人风格，才使得造型艺术如此丰富多彩，每一种风格都是艺术家对客观事物的独特感受和艺术的结晶，我诚恳地告诫初学素描的朋友们，风格不是靠信和追求来的，要以真诚的心态挖掘生活中的“真善美”，要刻苦认真地锻炼造型基本功，在学习素描的道路上，由慢到快，生到熟，熟到巧，一种属于自己的风格，将会随着艺术的成熟而产生。

步骤1. 画出头的位置及大小，即解决构图问题，然后准确画出头的基本形及五官比例。

步骤2. 根据模特特点画出头部及五官的轮廓及明确交界线位置。以直线起稿，宁方勿圆。

步骤3. 以块面塑造的方法画出脸部和头发的明暗关系。

步骤4. 深入刻画五官及头发的质感和神情，需大胆取舍，主次分明。

这张范画明暗关系处理得很好，画家紧紧抓住明暗交接线，使其根据内在结构的变化而变化，画面整体黑白分明，五官传神，十分生动。

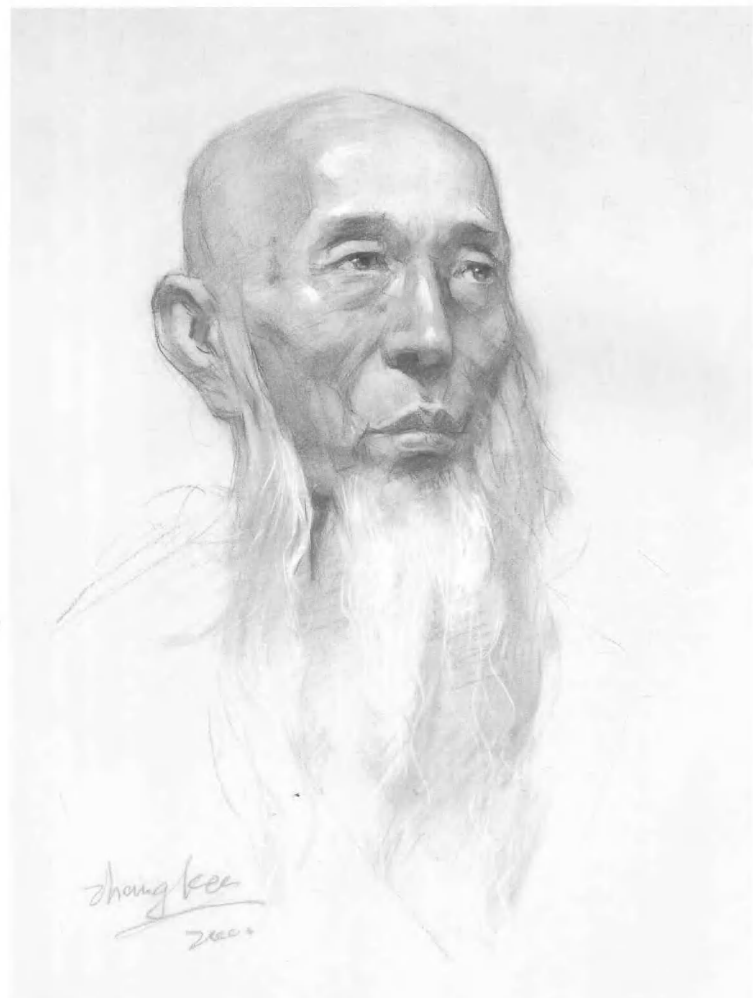
范画作者：刘桢

这张范画构图很好，头部大小合适，位置得当。画家造型严谨，概括洗练，头发与面部色度区分恰当，给人以丰富的质感。

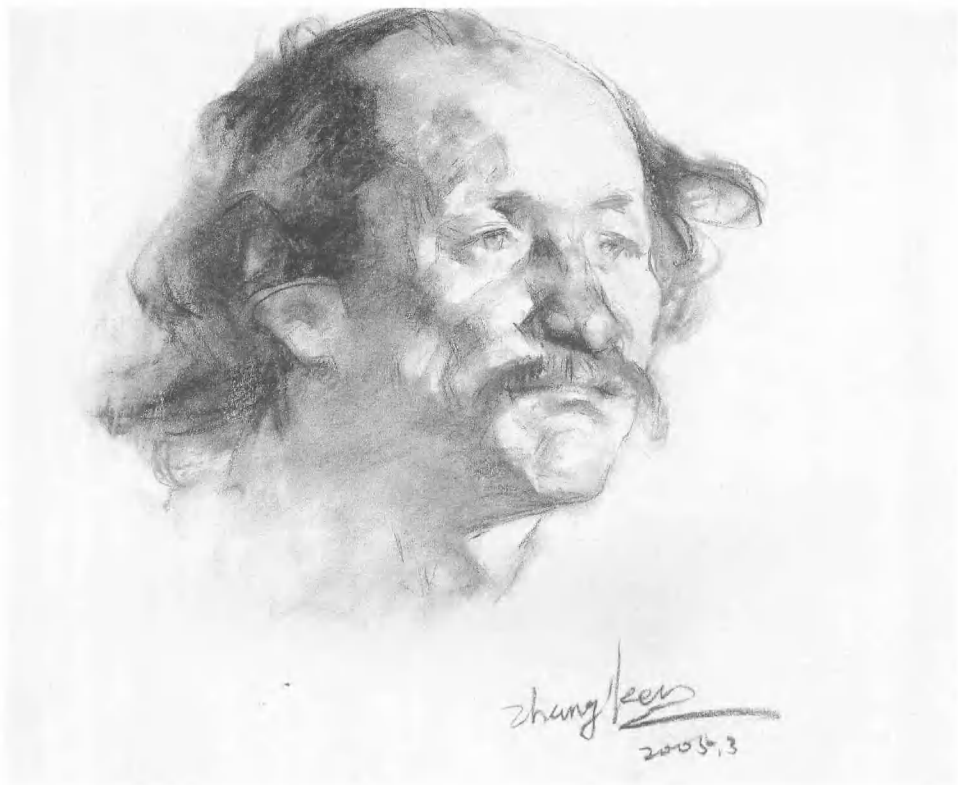
范画作者：刘辉

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

这幅陕北老农的肖像是用木炭画在灰卡纸上的，速写亮部用白粉笔点了高光给人以生动自然的感觉。

这位以木炭表现的蒙古族汉子，眼睛是浅褐色的。脸上的体块塑造结实，富于节奏，具有强烈的雕塑感。

李乔
同志指正
此画
于清平

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com