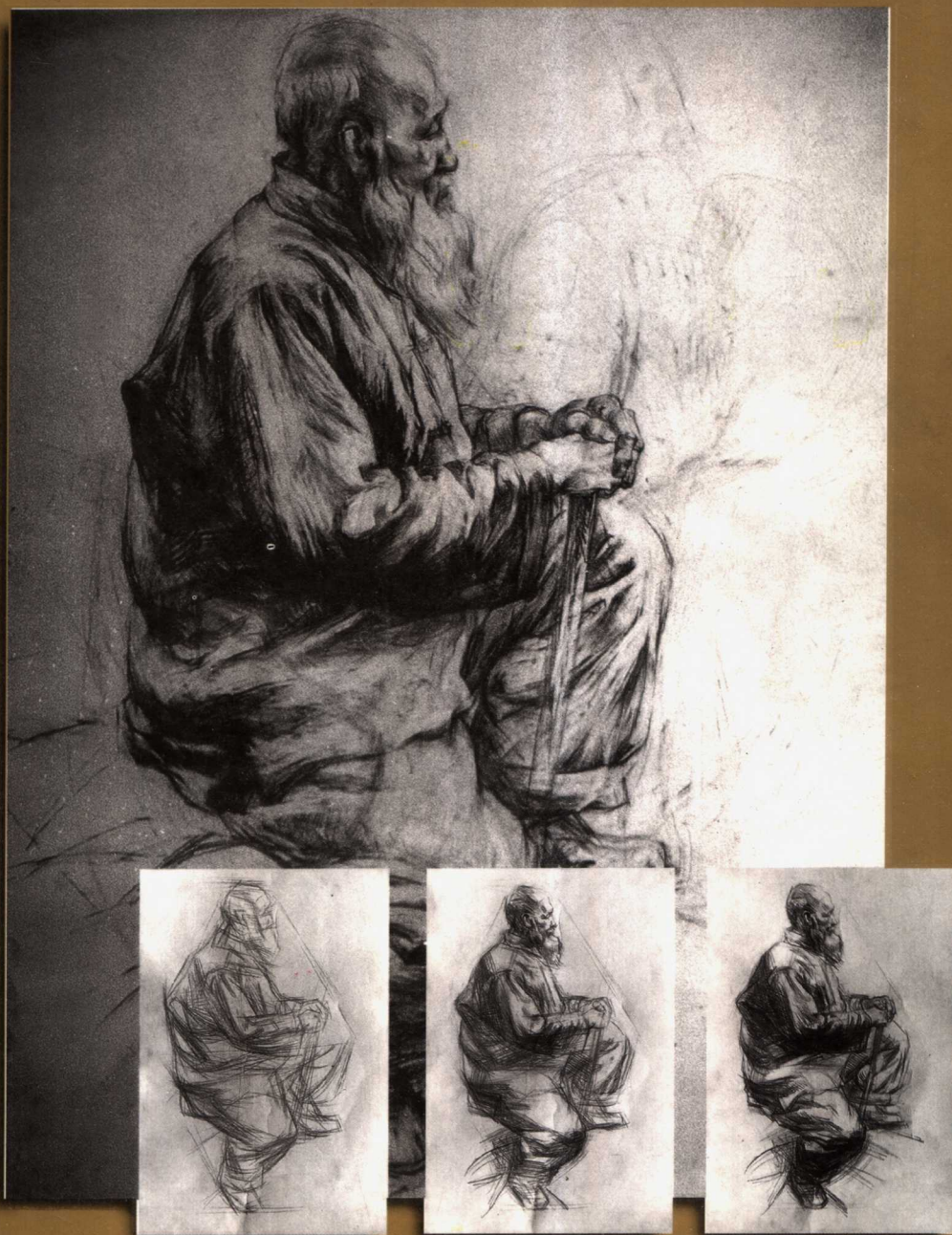

人物素描技法实例

FIGURE DRAWING TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

人物素描技法实例

Figure Drawing Technique Examples

主编 张 钧 类维顺

吉林美术出版社

目录

人物素描技法概论	3
素描步骤点评实例	5
素描作品评析	25
着衣人物素描作品选登	36
人体素描作品选登	47
秦秀杰作品选登	69

人物素描写生与技法概论

人是大自然最完美的创造。人在生活中,在造型艺术中,以及其他领域里都呈现着千姿百态的变化与美感。我们通过素描的方式使人物达到在艺术上的尽善尽美,这需要我们在对人进行多方面的研究与领悟的基础上,才有可能实现。

首先,在素描人物写生过程中需要一种对视觉的高度意识,这种意识既是主观的又是客观的,是一种用感官通过直觉或洞察来获得知识的功能,它不仅受客观世界的影响,也受主观感受的限制。在此,素描为您提供了一种运用经验的方法,使你可以用一种新的方式来表现你对世界的理解,亦可以表达对事物的新鲜感受,同时也获得一种表达思想的新方法。

当代观念认为:素描是艺术创造中不可缺少的一种形式。学习素描必须经过一个整套有计划、有联系的步骤。运用各种不同的技巧、才能充分发挥绘画者的观察能力,实践能力以及创造性地运用新观念的能力。无论是从事绘画雕塑,工艺还是商业设计的艺术家,对现实世界的观察、辨别和联系能力都是大同小异的。

历来素描就被看作是各种视觉艺术中最基本的和最重要的步骤。然而,20世纪以来,这种观念受到了各种现代思潮的挑战。在艺术家、艺术评论家以及收藏家的心目中,素描逐渐成为一种独立的艺术形式。

早期的原始艺术强调人的性与生命意识,文明进程中中世纪把人对神的顶礼膜拜与忏悔做为主题。14—20世纪,人类重新认识到自身的价值并表现对自身的尊重。20世纪至当代艺术家的创造更是把人类自身作为精神的参照,进行视觉的革命对象与观念的隐喻与演绎。在艺术家眼里人完全变成了艺术家可任意截取,任意注释的精神载体。各个时代的艺术家更是从形而上的思维角度切入视觉图象,从而使绘画发生了天翻地覆的变化。忠实于架上绘画创造的艺术家的今天更是立足于时代,感同身受,不遗余力地寻求精神的实现与图象的视觉创造。

回顾过去,随着经济改革的不断深入,也带来了人们对消费观念、价值观念以及生存方式的变化。个人意识的觉醒、创造意识的复苏和多维空间下的生活方式,使人们的需求无论从物质到精神都开始逐渐走向多元,尤其作为美术教育的大本营——素描教育,面临着极大的困难,各自为阵的教学方式与方法几乎是目前各大美术院校基础教学普遍存在的现象。

长期以来我国的美术教学深受契氏素描造型体系的影响,过于单一化的教学形成了一元化格局,这和我国目前的实际情况极不适应的。作为一种教学体系尤其是在写实和具象表达能力方面,可以说还是有一定规律的,但美术教育的基础不应仅仅停留和局限在这样一个再现生活的水平上。因为社会在发展,人们的思维也在变化,人们已在审美方面提出了许多新课题,而契氏的教学体系

只是要求我们在画面上还原一个真实的客体。一成不变的造型观、审美观在以素描方式观察事物、认识事物、表现事物的单一模式下显然是站不住脚的。当我们放开眼界就素描的概念贴近艺术本质的时候,我们发现它是主观性很强的艺术形式。所以素描的学习一开始面临着主观的去把握对象,认识对象和组织对象能力的培养。同时,素描作为一种专门的学科,已越来越展示着它无限广阔的天地。因此,我们再谈造型中通过素描技法对人的认识与表现既合乎与情,也是合乎与理的了。

在素描写生训练过程中,能通过特定的观察方式与技法表现好人物的动态,情绪与关系,历来是学院教学与检验画家造型水准与审美修养的基本标准之首要。现在国内美术院校教学大纲的制定,仍然把画好人物、人体作为检验学生对学院教学内容解决观察认识与表现是否达到的标准,并且围绕这一明确的教学内容确立相关的造型诸要素的课题训练,如:结构意识、空间意识、组合意识、抽象意识、设计意识等方面的专题训练,以此形成丰富的视知觉经验的积累与创造性思维的培养,这就要求学生及绘画者在画好人体之前的课题内容里通过教学相关的形(对尺度感受的训练)、体(三维的空间认识)、结构(骨架结构与积量结构的建筑意识)、场(秩序感与图像位置的空间推移、穿插组合)、明暗(光效应形成的幻觉空间及透视原理的应用),解剖学以及形成造型中构成画面形式美感因素的点、线、面(组合意识),正负形空间分割与图形转换(设计构成意识)。以上综合造型诸要素作用于视觉产生的生理与心理的潜意识的意象联想(抽象意识)复合出艺术家作品中强烈的图象符号与语言风格,以上构成学院造型训练视觉过程中的总体知识含量,以及与此相对应的以达到此课题所积累的传达视觉经验的技术含量较高的技法运用与材料掌握。理性价值负载构成学院艺术的鲜明学术思想品格。通过整体的关注人文价值与传统文化传统,使绘画作为一门古老的艺术得以延续并释放出感性的光辉。

结合以上我们对造型思维与文化观念的推理与思辩,我们得以回答这样一个绘画造型中的实质性问题。创造不是凭空臆想,它集结了艺术家创造过程中视觉作用于生理与心理产生的潜意识,图像变异、情感主观意识对视觉因素的任意支配、控制与提取,是凝聚了艺术家对视觉发现富于思辩与睿智的终极把握,并由此形成了艺术家强烈的视觉语言图式与技法风格。有什么样的心灵感知方式,就会形成创造意义上的独到而准确的视觉角度。技法与风格是神予迹化的结果。

当我们生活并面对这样每一天都令人惊奇,观念与信息飞速传递的今天,以“天地由我开,我为时代先”的豪情对已有的公理与定式提出质疑的时候,我们能否心平气和地设问:“传统是什么?”“古今中外大师的创造给了我们哪些启示?”“这个时代感动了你时,你准备好了吗?”

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一，此步骤为绘画的起稿阶段，作者以简炼流畅的线条确定出人物大的结构与动态，以简略的调子对体积的重量有所提示。

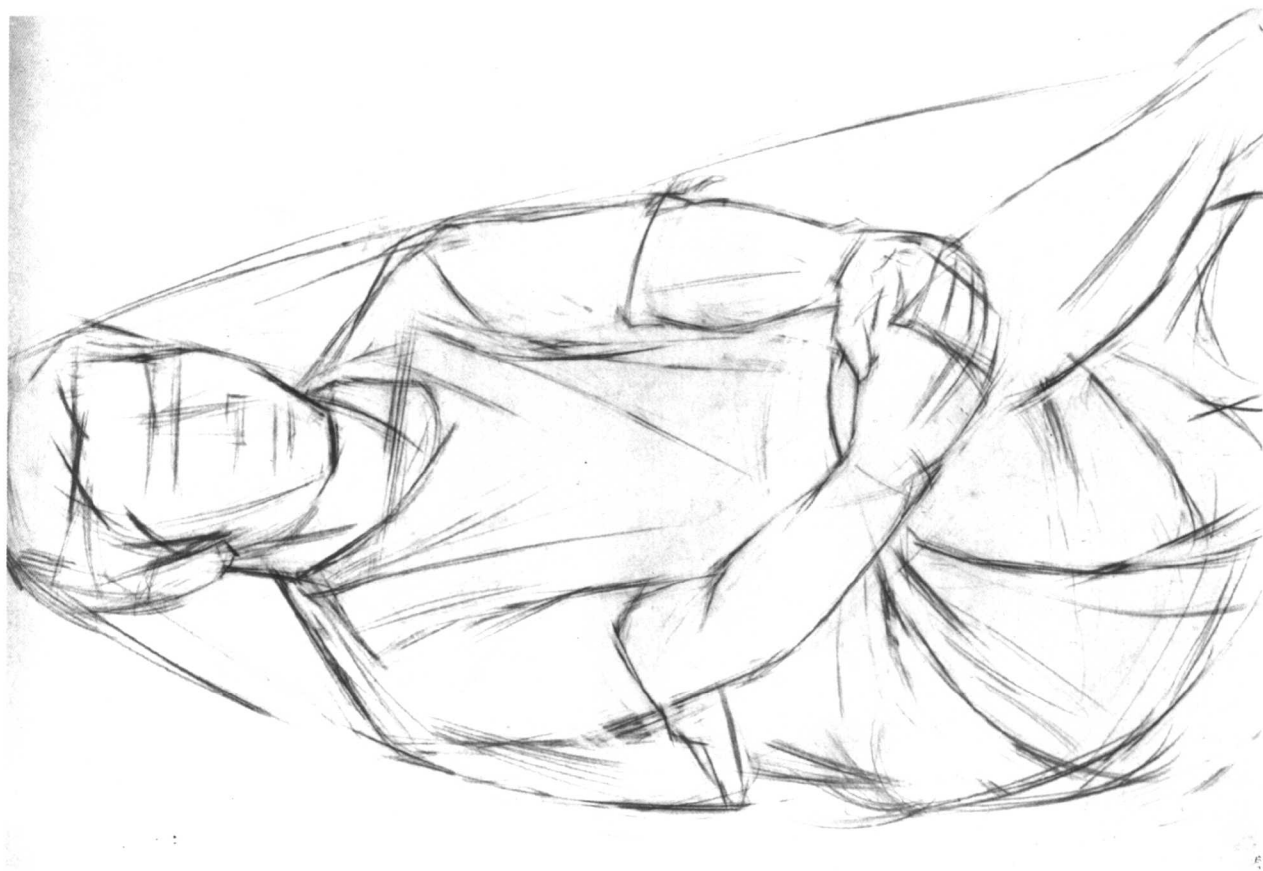
步骤二，作者在第二阶段注意对整体与局部关系的把握，使形体与形象特征更明确，对空间中的形体进行简化、归纳，处于作品的理性分析阶段。

步骤三，有了前一步骤的理性分析，此步作者着重感性释放，以直觉贴近对象，使画面富于节奏变化。

步骤四

王岩

步骤四，最后阶段，作者着重强调对人物形象特点及人物的社会属性与服饰的刻画，对小的形体转折给予提示，并回到最初的感受上，对动态做了合理的夸张与提炼，使完成后的人物形象饱满、有力，准确地传达了人物空间的视觉状态与精神状态，是较为出色的素描习作。

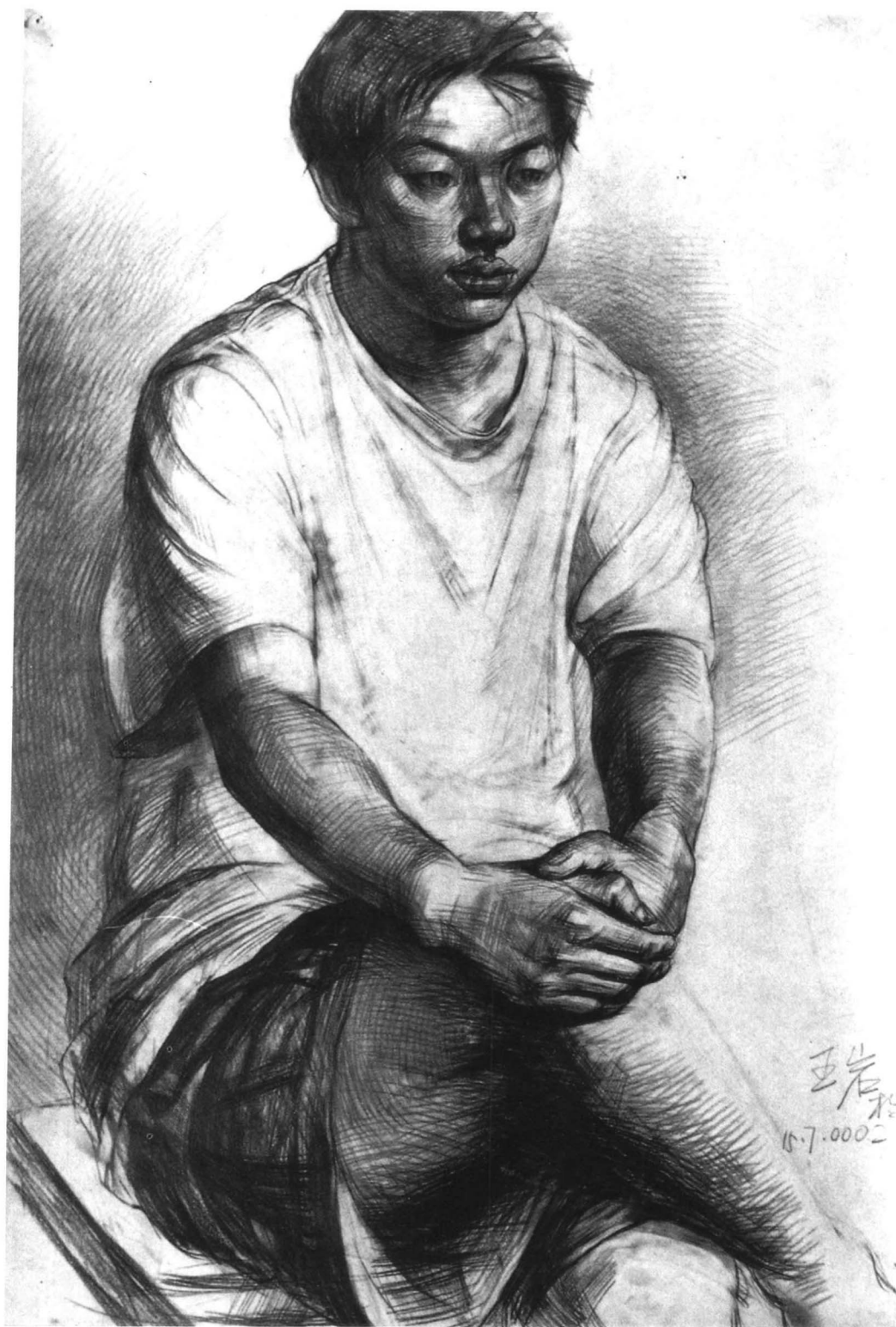

步骤三

步骤二

步骤四

王岩

步骤一,作者从大的动态趋势着眼,以比较明确与肯定的线条确定对象的比例,体积与结构关系。

步骤二,以简略的调子表现对象的形象特点与体积之间的结构联结。

步骤三,此步骤作者着力强调对象的体积与量感,同时对线的造型内涵也有较深的理解与把握。

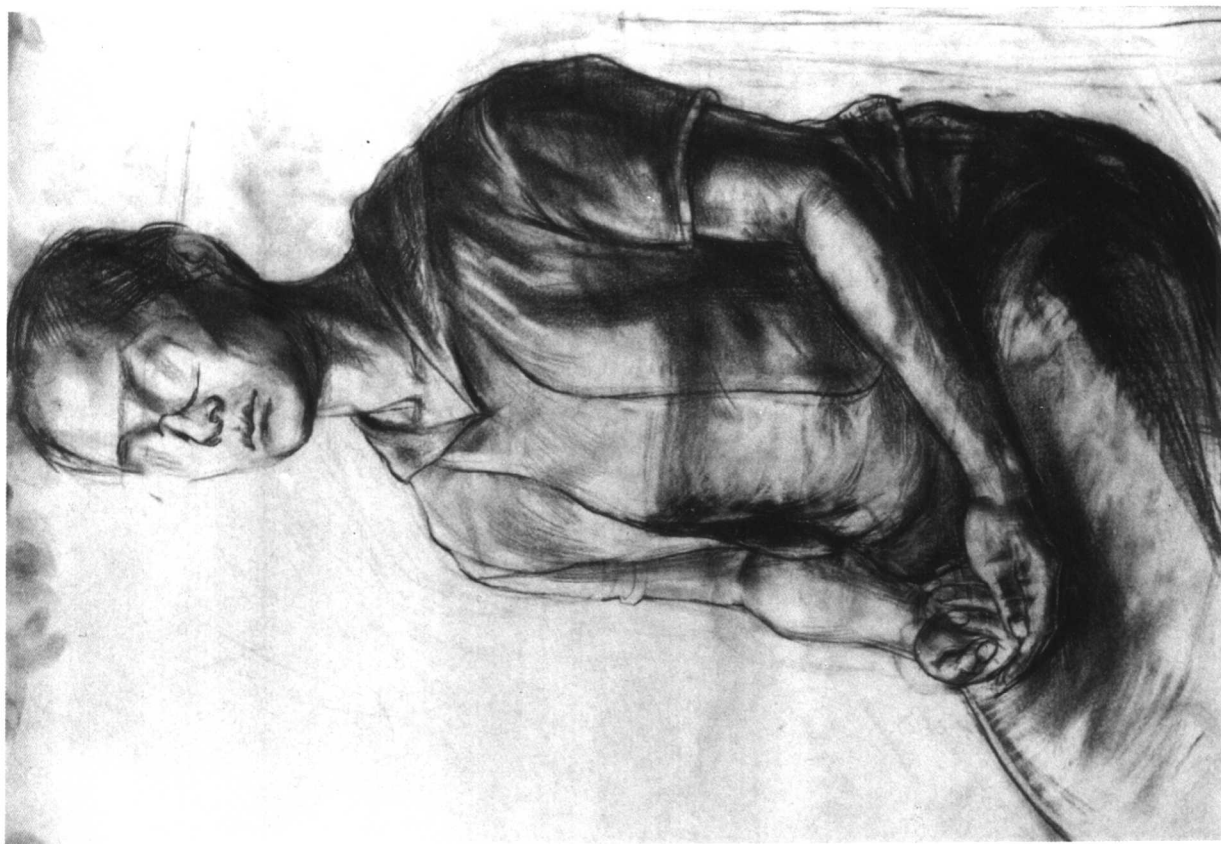
步骤四,有了前三步的形、体、结构及线造型的运用与控制,最后完成阶段作者进入对明暗因素及画面整体黑灰白的深入表现上。对对象的形体特征,对头与手的着力刻画,色调空间的虚实把握、概括上,充分体现了作者的综合造型能力与对人物写生整体控制能力。

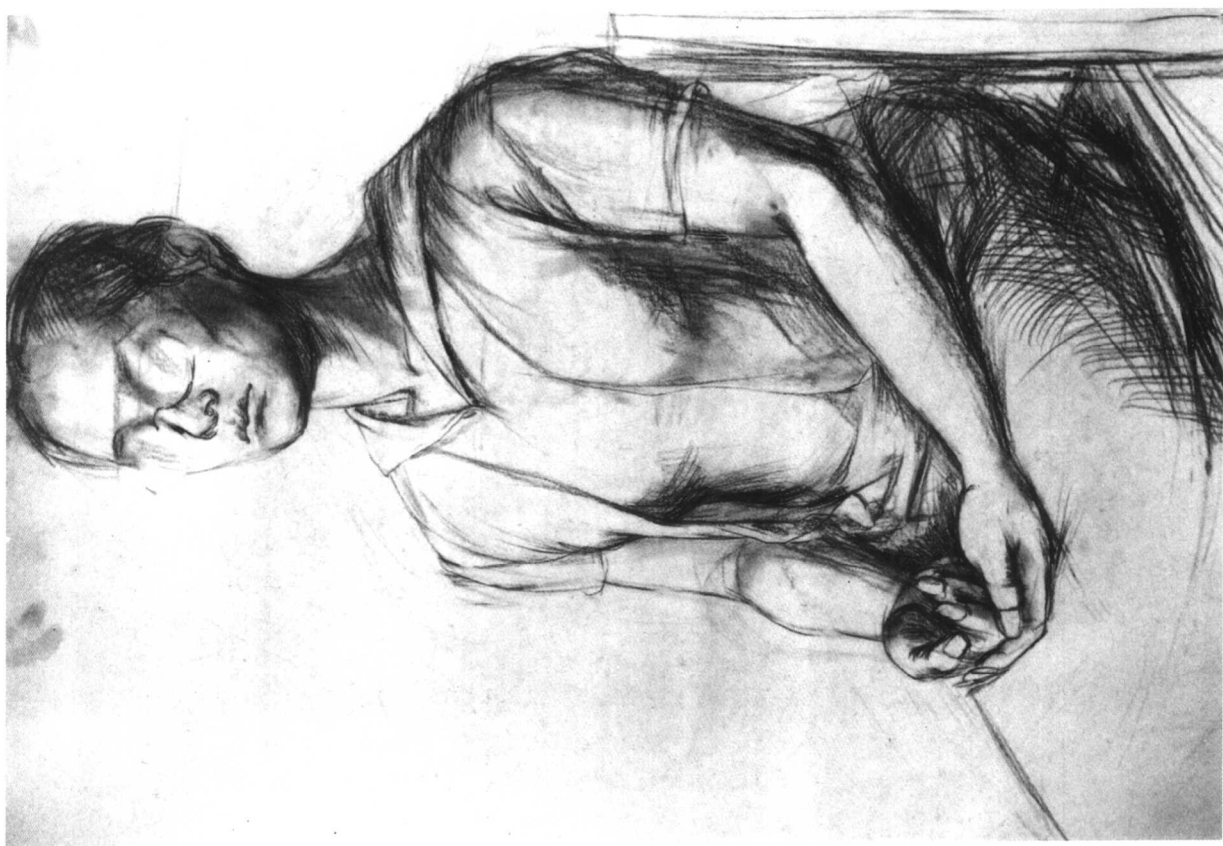
步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

金军

步骤一,此画作者开始就从大处着眼,整体入手,以清晰强烈的富表现力的线条确立对象大的形、体与结构关系,并对人物形象作了简要的交待。

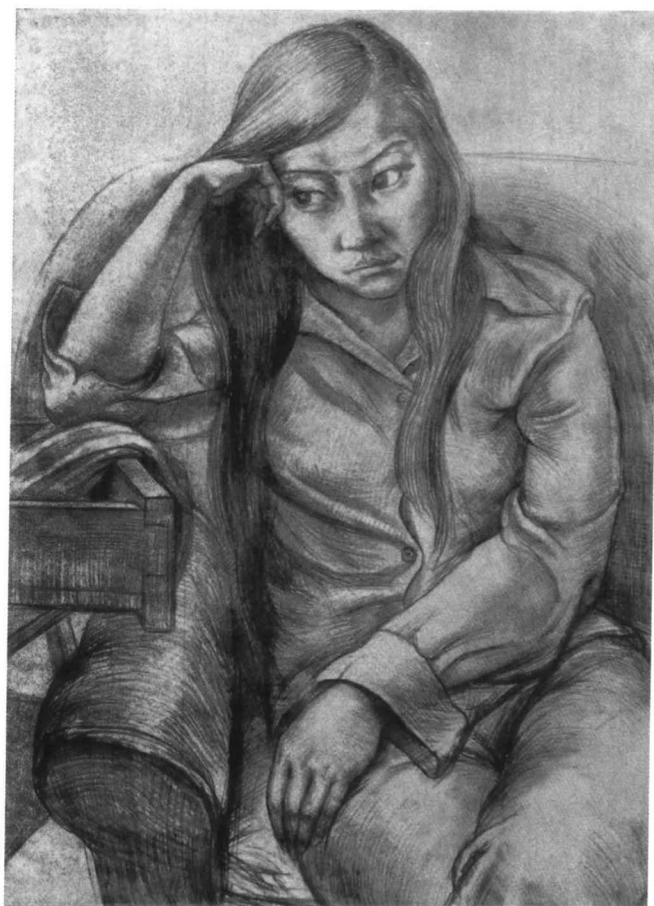
步骤二,以线面结合的表现方法,对形体特征通过调子加以明确与肯定,这要具备有对画面的整体观察能力的前提下才能实现。

步骤三,在前两步的基础上,作者以浓重饱满丰富的色调对形体大肆渲染,但不失于对局部的描绘与刻画,同时加强画面的色调对比与谐调,使绘画过程中感性与理性的认识与实践结合得到最有力的体现与反映。

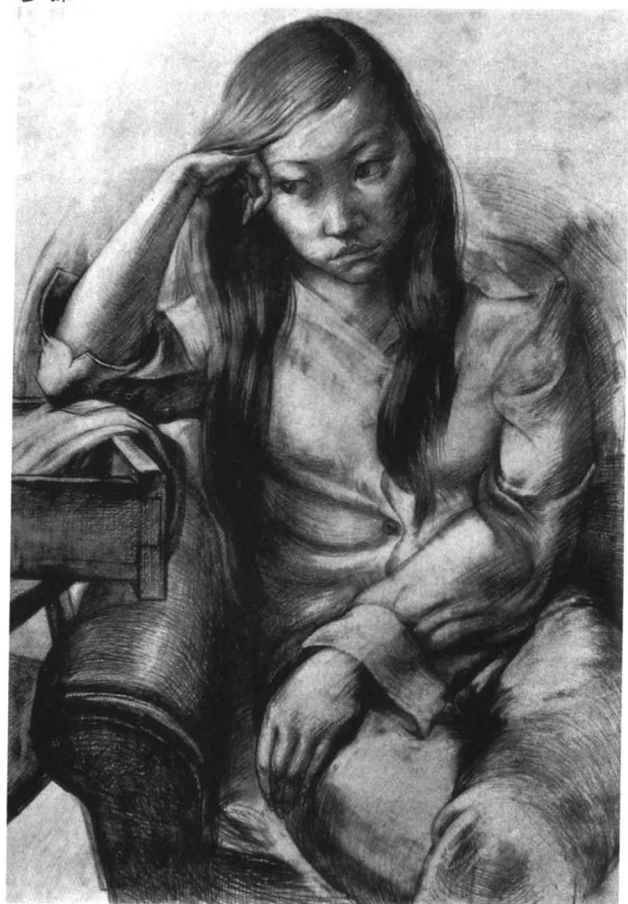
步骤四,完成的作品形象丰满、虚实相生,显示出作者较好的绘画素质与艺术感受力。因此我们说,对生活的体验,严肃认真的态度,以及绘画造型所要求具备的综合对客观世界的感受能力与绘画造型能力,掌握了较强的造型能力,才能为我们创造理想的形象,为人类积累精神财富提供了必要的途径与准备,使梦想成真成为可能。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一，此画作者起稿阶段注意对对象最初感受的理解，用流畅柔和的线条把对象大的形体动态特征强化出来，为作品的最后完成提供了必要的前提。

步骤二，此阶段作者尽量排除客观光线因素的影响，通过富于变化的线暗示与强化形体的转折与穿插，注意对画面形象细节的交待与刻画，理性、清晰是此步骤的最大特点。

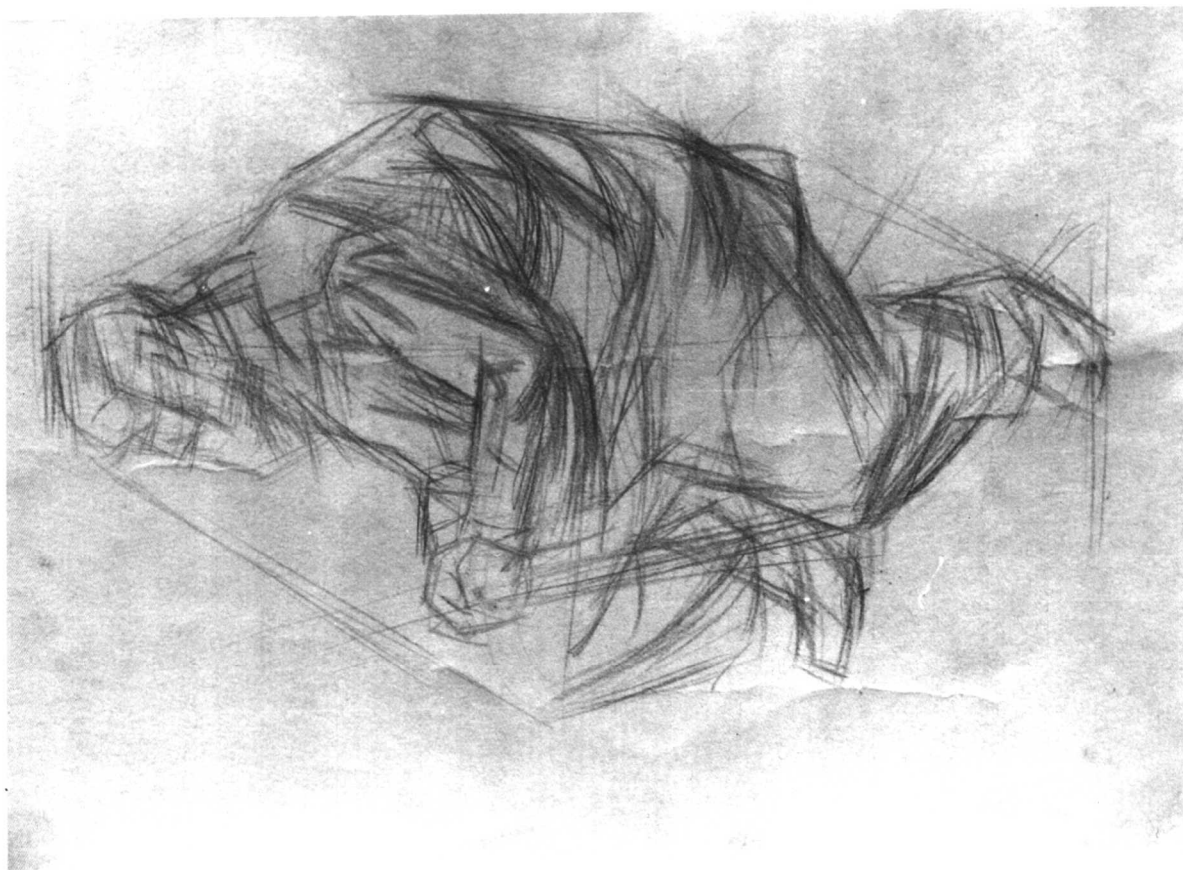
步骤三，在理性认识与分析的基础上，此步骤作者回到最初对对象的感受上，注意光线的律动与节奏的把握，减弱画面中一些不必要的细节，对空间中的形体进行有效的归纳与简化，是获得绘画语言的最佳途径。

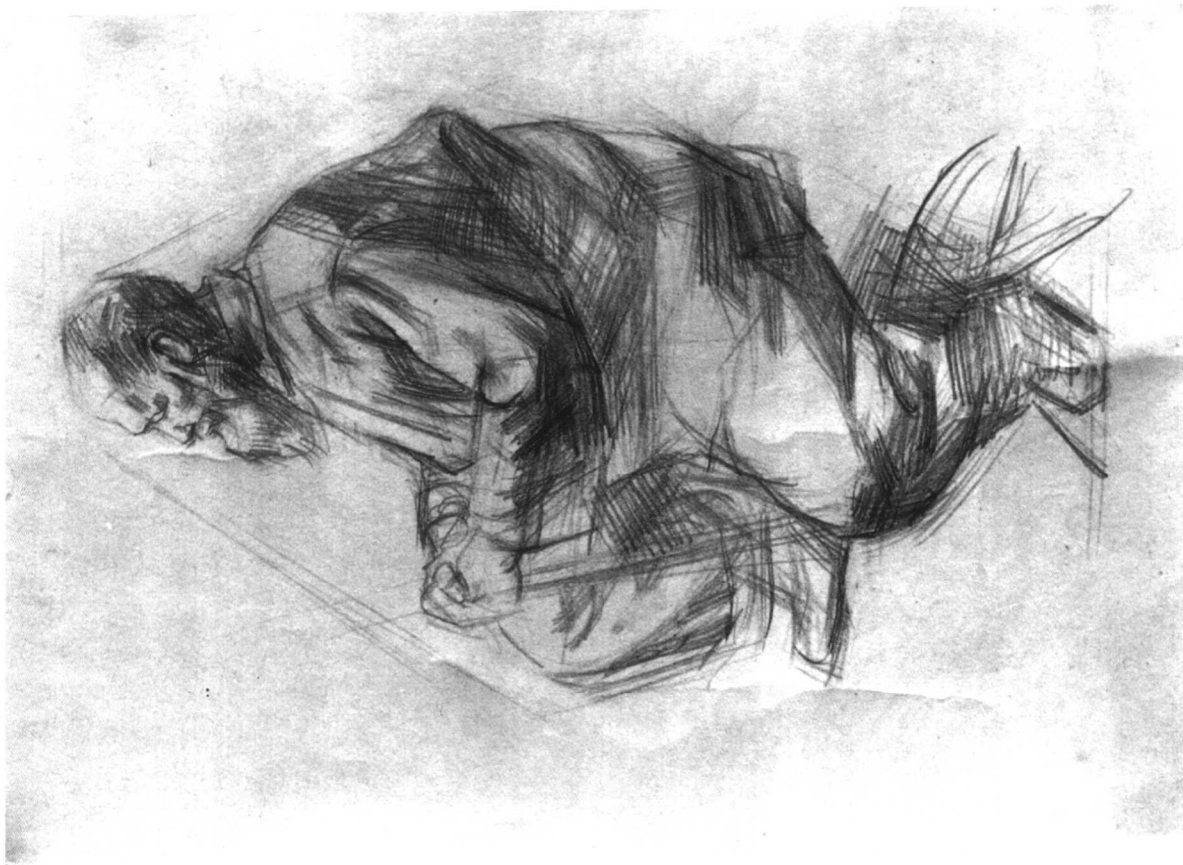
步骤四

人物 刘磊

步骤四，通过上述对造型活动所做的量化与技术分析，我们清楚的看到造型诸要素规律是为最终表达作者的感受与情感服务的，有明确的目的性与要求，我们在绘画的训练中才能渐入佳境，创造出富时代气息与有生命力的作品。

步骤一，此画是注重形体意识与表现意识方面比较典型的作品。起稿阶段，作者强调对老人视觉上的建筑空间感受，注重大的起伏与动势的细微变化。

步骤二，在上一阶段的基础上，强化结构的秩序与对明暗调子的主观控制。

步骤三，对形象的特征与衣纹对形体的暗示作出深入细致入微的观察与表现。

靳伟光

步骤四，回到最初对人物形象的表现动机与感受，强化量感与老人形象的鲜明，并获得稳定、庄重的视觉效果。