

●美术学院基础教学丛书

●编著 刘勇

素描人像范画

SU MIAO REN XIANG FAN HUA

川 美 术 出 版 社

214
279

刘勇

1956年生,重庆人。1982年毕业于四川美术学院油画系,1989年毕业于中央美术学院油画系研修班。现为四川美术学院雕塑系副教授、素描教研组组长、四川美术学院素描指导小组副组长、中国油画学会会员、中国美术家协会四川分会会员。代表作品:《重庆谈判》、《帝国“葬礼”》、《女人祭坛》。油画作品《战俘》、《迁》被中国美术馆收藏,其中《迁》参加中国美术馆举办的《馆藏作品赴苏油画展》;作品《珠玛》参加《第八届全国美展》获省优秀奖;《帝国“葬礼”》参加《纪念抗战胜利五十周年展览》,获四川省优秀作品二等奖。分别于1992年和1996年《全方位素描教学》和《基础素描综合教程》连续获得四川美术学院优秀教学成果二等奖,并有论文发表。

(川)新登字 006 号

封面设计:吕雁南 张大川

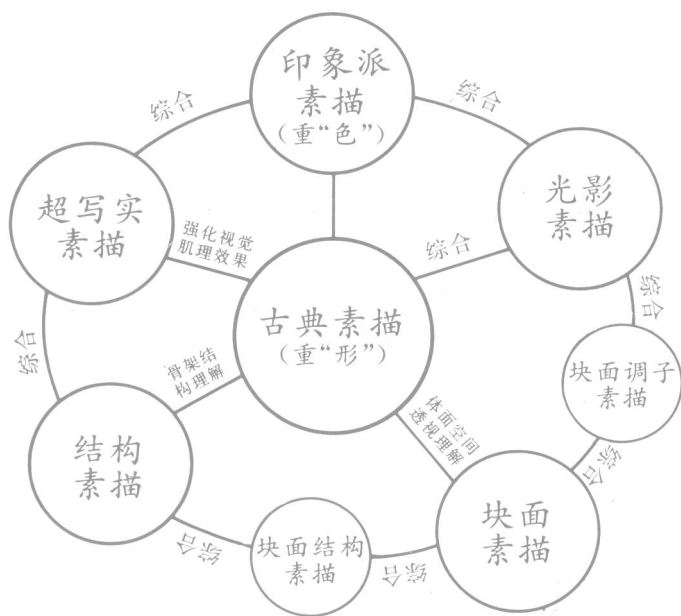
责任编辑:李泳玫

素描人像范画

刘勇 编著

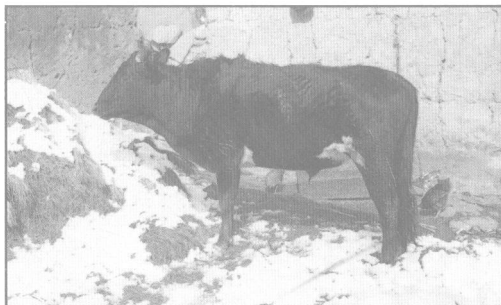
四川美术出版社出版发行 社址:成都市盐道街3号 邮政编码:610012
四川新华印刷厂印刷 新华书店经销 开本 787×1092mm 1/8 4印张
1997年9月第一版 1997年9月第一次印刷 印数 1—10000册
ISBN7-5410-1365-X/J·1298 定价:20元

人像素描范画

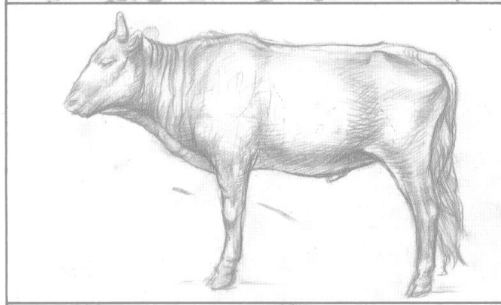

学院派素描综合训练星系座标图(写实体系)

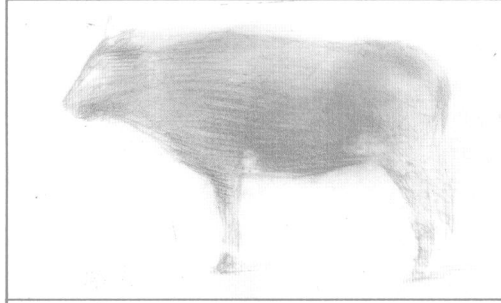
牛系列

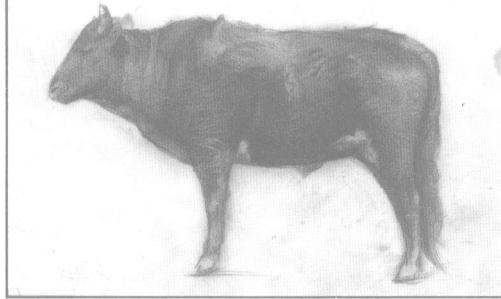
牛系列①

牛系列②

牛系列③

人像素描(半身、全身)在造型“基本功”训练中占有举足轻重的地位,这不仅是因为它作为基础的作用,还因为它同时又具备成为独立的肖像作品的可能。

我国的美术学院人像素描基础训练,过去,主要沿用前苏联和东欧的学院派教学。在现实主义创作理论影响下的中国,基础模式被直接运用于主题创作的表现上。因而形成千人一面的人像素描训练方式。虽然也曾造就了不少有才能的艺术家,但总体上阻碍了艺术创造力的多向发挥。改革开放,西学东渐,艺术思想活跃解放,学院素描训练出现新的转机。一方面传统的学院基础教学已难以适应艺术发展的多元格局,多样化的写实技能的实践和语言训练成为一段时期美术学院基本训练的主流,从而推动了中国学院派教学的现代化进程;另一方面,各种造型方式和语言训练的实践和探讨,大多属于教师或学生的个体行为,因而基础教学有序状况必被打破,这又使美术学院赖以立足的科学性、系统性、规范性的学院派传统面临挑战。国内的一些著名学者曾提出“新潮加上学院派就是中国美术的未来”但新潮与传统的学院派究竟是什么关系?学院派自身又有什么变化?对这些问题的解答,将有助于中国学院派这艘巨轮未来航向的确立。

实际上,传统学院派,早就开始接纳从文艺复兴以来的各种新潮意识。艺术家在传统的写实艺术中发现构成形式语言的最本质因素的几何体,在契斯恰可夫那里,变成了由浅入深的块面空间透视的立体造型规律的理解方式;在包豪斯学院变成了形式语言的几何模式,并分别运用于学院派教学写实的基础技能和设计意识的训练上。于此同时,通过几何体的减形原则和再构意识所生发的抽象艺术、立体派等等也已成为西方学院派教学可操作的基础技能训练主流。笔者认为,中国的学院派任务就是将这些与传统艺术相关对应的写实体系的变化与发展,乃至从具像到抽象的整个过程综合为一个有序的系列,使之成为一个新的科学性、系统性、规范性的学院派教学体系,这样,人像素描基础训练就会变得更有意义。

为了适应时代对人像素描基础写生的新要求,本书可能有别于目前市面上很多同类书籍的方法,但就基础知识本身而言,与其它书籍并无二致。本书虽有关于素描潜在内容的引伸,但重点还是围绕与写生人像素描相关的基础训练内容和方式的综合的基础训练,因为,这种综合的写实基础训练是连接未来种种可能的桥梁。愿《人像素描范画》成为青年朋友的良师益友。

人像素描的综合基础训练

一、综合训练的相关对应法则

在浩渺无际群星璀璨的宇宙中,是什么维系恒星、行星、卫星的井然有序的运转?西方人说是能量守恒定律,但中国人早在几千年前就运用易学原理的相关对应法则,阐释了宇宙的奥秘。如果我们把学院派素描写实体系这棵参天大树中的古典素描看成是恒星的话,那么,与之对应的:印象派素描、光影素描、块面素描、结构素描、超写实素描就是行星,介于这些素描方式之间的如块面调子素描、块面结构素描等等就是卫星了(参见图表)。我们之所以要设立这样一个星系座标,原因是:笔者发现当每种素描方式产生问题时,总是寻求对古典素描的回归。而对古典审美标准程式化的反叛并不意味着因此否定古典素描尊重科学与自然,从里到外地研究对象的严谨的造型精神。在强调视觉感受的印象派那里,古典素描虽被斥之为过分理性而失去了视觉真实,(见牛系列①、②)但在西方十九世纪末学院教学将两种方式合二为一,我们称之为“光影素描”。(见牛系列③)于是学生用柔和的中间调子、琢磨入微地刻画明暗层次的丰富效果,但造型开

始弱化。与之相对应的是,几何形体概念的诞生,当时的写实主义绘画的代表库尔贝、柯罗等在造型中已存在强化形体力度的几何减形要求,于是,又产生了块面素描。(见牛系列④)前苏联契斯恰可夫素描教学体系,正是在这样的背景下把几何造型作为一种基础训练的空间透视斜面的理解方式而运用于基础教学,但由于从外到里的无数透视斜面的调子分析,所还原的对象因细致入微而接近照片(块面调子素描),往往得到的是造型表面的真实,但它适应了现实主义创作理论影响下的大众审美需要。与之对应,随后产生的“结构素描”,(见牛系列⑤)虽然它源于几何空间的骨架结构概念,但它是对古典素描更为理性的回归。也因如此,它在造型本质上的强化意识,更容易因失去感性而造成公式化、概念化的倾向。学画者更多的时候追求一种表面程式,而非仅仅是一种理解方式的把握,于是,“超写实素描”(见牛系列⑥)以其对细节的视觉肌理效果的极端地表现,而使客体物象变得具有主体精神的活力。这些在观察方式上变化所产生的行星群和卫星群支撑了传统学院派几百年历史。实践证明,学院派素描体系变化的历史就是一个不断综合运用的发展史。它必将由于宇宙万物的相关对应法则所孕育的新思维而产生新的综合。

二、临摹

综合训练的一个重要的前提是:你必须对各相关的基础技能有一定的驾驭能力,另外从石膏像写生过渡到真人写生也需要适应过程。同时,临摹作为人像素描综合基础训练的起步,更有必要,但临摹必须从鉴赏开始。

1. 大师作品与基础造型

从文艺复兴到现在,仅仅是学院派的写实素描就发生了不少变化。青年朋友最初临摹什么样的作品更有意义就显得十分重要,笔者认为,古典素描那种重知识与自然科学的严谨的造型精神,值得青年朋友效仿。以达·芬奇、德加的两张内容相似的素描为例(见图①图②)达·芬奇较注重画面边缘线的穿插和布纹低点(凹点)部位的轮廓线的内在形体的提炼,明暗较概括。我们在具体对象面前很难看见这样一条明确的低点线或边缘线,是一种典型的古典素描造型方式。这说明古典素描不受表层光影明暗的影响,重视从里到外的认识内在结构的理性特点。这种特点,在基础训练的开始阶段,特别是轮廓线准确定位阶段的作用意义重大。德加的素描,色调层次已大大丰富,但古典素描的低点轮廓线的痕迹还处处可见,可以说是古典造型功夫与光影素描结合的写实素描佳作。青年朋友在临摹这类素描时,一定要注意低点线的控制。我们常常批评某些素描画得太表面,其中一个重要原因是对表现形体内在本质的低点部位的深色“线”或“色带”缺少准确控制有关。

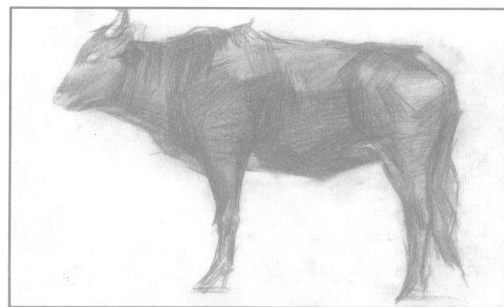
如果临摹块面结构素描或块面调子素描,你必须明白先方后圆、由浅入深的循序渐进的道理,从最基本的大形着手,把任何复杂的形,首先概括成基本的几何形体,然后从大形到小形,从整体到局部再回到整体的立体造型的作画原则。这些原则,不管是轮廓阶段,还是明暗阶段的表现都是一致的。但初学者容易机械地运用,把这种利用块面空间透视原理的立体造型方式的理解,变成一种造型模式而固定下来,把手段当目的,其危害在很多考生和部分院校学生中至今存在。针对这种情况,我们在学习块面造型时辅以古典素描的知识,会减少概念化倾向。

2. 大师作品与学艺历程

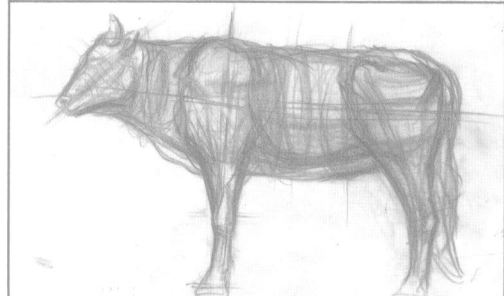
我们从素描大师安格尔的两张人像素描(见图③、图④)可以了解他如何从早年严谨扎实的写实训练,过渡到个性语言的形成。第一张人物胸像,形、色、光表现得细致入微,体积感较强。第二张人物半身像,形与色变得概括了,外轮廓带有他的素描特有的浮雕感。同样,我们通过谢洛夫前后两张相隔近二十年的素描人像,(见图⑤、图⑥)了解到从学艺到成熟的艰辛。青年朋友临摹时应偏重于他们早年的各种基础因素较全的素描。

德加是受过学院派教育的印象派画家,他早期的素描有安格尔的影响,造型非常严谨,特别是他有意识地进行针对练习,如:同一对象的四种表现方式的训练。(见图⑦、⑧、⑨、⑩)德加画的衣服皱折与人物形体关系的素描淡彩,显然得益于他有针对性的练习所产生的较佳的综合效果。德加最终成为一个印

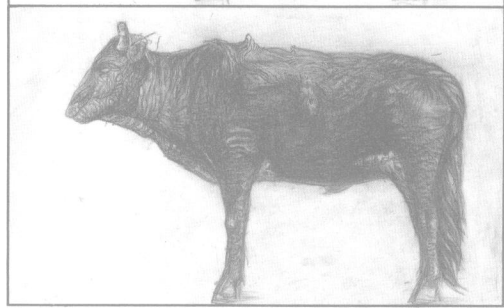
牛系列④

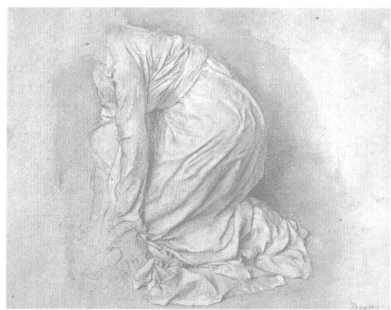
牛系列⑤

牛系列⑥

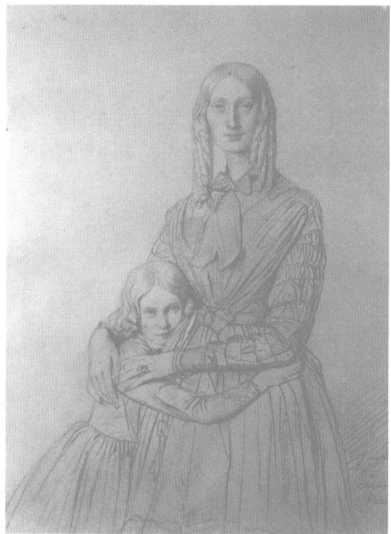
《布纹与形体》达·芬奇 图①

《布纹与形体》德加 图②

《半身双人像》安格尔 图③

《半身人像》安格尔 图④

《人物胸像》谢洛夫 图⑤

《半身人像》谢洛夫 图⑥

《半身人像》德加 图⑦

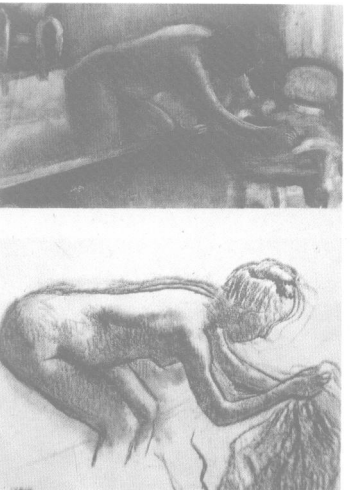
《半身人像》德加 图⑧

《半身人像》德加 图⑨

《半身人像》德加 图⑩

《分解练习》德加 图⑪

《人体》德加 图⑫

象派人像画大师,也说明多样化造型方式的训练,对于将基础技能意识转换为明确的个性语言意识的作用。(见图⑪、图⑫)学院派教学常常为让学生“打进去”而打不出来伤脑筋。德加方式,为我们提供了新的启示。

3. 大师作品与人像写生

从静态石膏像写生到动态人像写生,从大师经过艺术加工的洁白的石膏雕像,到生活中人物丰富的表情形象。青年朋友往往难以掌握它们之间的技能联系。临摹,作为石膏像写生到人像写生的一种过渡性练习,在实际训练中较为有效,通常我们可以采取:

①对于初学者,在相似的角度和光线的写生对象面前,大师的作品是如何处理对象的?通过临摹掌握大师在观察方式和技法特点的长处,再结合写生对象将临摹所学知识运用于实际的作画过程,这种方式对于基础较差的学生比较适用。

②当我们通过临摹较熟练地掌握了一种素描方式后,可以在不同的写生对象面前,体会它不同的效能、模仿能力,以增强对于初学者自信心的建立。

③单一技法,可能束缚你今后的发展,通过有针对性地临摹不同方式的素描,提高自己全面的造型能力,为综合的写生训练打下一个良好的基础。

三、写生的方法步骤

1. 选择角度,确定构图

一张好的人像素描,与所选角度和构图有很大的关系。不少学生喜欢在固定的角度和固定的构图方式下作画,长此以往,就会逐渐丧失艺术的感受能力。而有经验的作者,总是能够选择最能反映对象气质特点的角度和构图。一般来说,作画前与写生对象进行一番交谈,在不同的角度转一圈,最好作一些小构图,以便找到与对象相适应的感受。角度选定以后,如何最有效地表现出来,构图就十分重要了。空间的密与疏、宽与窄,都应视画面的需要来定。构图原则,通常遵循平衡而富有变化、丰富而不失整体、主体突出而不显呆板、创新而不失法度。总之,这个阶段如果把握得好,将使你的整个作画过程充满激情。

2. 形神兼顾,把握规律

仔细观察不同年龄、不同身份、不同形态特点的对象在动态和表情上的差异。小孩的形体与成年人相比,五官与下肢在头部和全身的位置偏下或偏短。一般说来,在形态上女柔男刚,小孩好动,老人稳重,更有人将中国传统相学引入对形象的分析,如:“首长看见额”“才子看见眼”等等。具体表现时,必须注意头、颈、胸、骨盆等各部分形体的扭动,以及四肢的姿态与着衣的关系,重点是各相关部位朝向的位置和方位,因为我们所画对象经常处于活动状态。一些学生在写生对象变动以后无法作画,特别是衣服褶皱难度更大。但如果我们明确了朝向的位置和方位,表现出来就会更主动。在研究朝向时,我们可以把身体各部位概括成立方体或圆柱体来分析对象的实际形态,这可以帮助你形体变动以后,不致于将人物面部与后脑,上半身与下半身以及四肢的关系画错位。

3. 遵循基本原则,综合运用技能

人像素描基础训练,对于学画者,应强调对传统写实素描的综合体验。如果我们把作业分成:轮廓、明暗、刻画三个作画的主要程序,那么,轮廓阶段应严格把握“准确”的原则。具体表现时,取决于你对“形”与各种造型方式所对应的特点的综合认识:古典轮廓线,以其擅长对形体结构自然本质的提炼,所形成的弧线透视的空间表达方式,在作画的最初阶段显示出的精确性,对于形象的准确的把握,作用显而易见;而块面结构轮廓线,以其对形体结构的强化理解,所形成的块面空间透视表达方式,在作画的最初阶段显示出的包容性,对于形象的整体关系的准确把握,同样作用明显。明暗阶段,应严格把握“形色兼备”的原则。具体表现时,取决于你对“色”与各种造型方式之间所对应的特点的综合认识:古典明暗不受固有色和微妙光影的影响,而直接表现与形体有关的高点和低点的明暗概括效果(重形轻色)。光影素描重视微妙的光影效果和固有色变化的表现(重色轻形)。力图表现形体与色调的坚实关系的块面结构素描也有综合运用或用其所长的可能。刻画阶段,应严格把握“取舍”的原则。古典刻画

方式强调形体边缘线和低点线的刻画而不受物体远近的影响,弱化了空气透视和固有色的细腻变化 and 影响;而光影素描强调对形体明暗效果的刻画。中间调子丰富、柔和,弱化了形体的理性结构线,以及块面结构素描强调结构要点和明暗交界线的刻画,弱化了视觉的细腻感受。这些方式所具备的不同特点和长处同样可以运用于我们对作业完成效果的综合追求或不同选择。(参见“牛系列”)

人像素描的基础写实训练应始终坚持以古典素描为中心,兼容其它造型方式的综合训练为主。当出现混乱时,我们可以重新回到古典素描中去,寻求新的契机,因为古典素描对形体本质的深刻认识,永远是写实素描赖以生存与发展的精神支柱。

四、同一内容,两种推进方式的分析

课题:人体与着衣的关系

步骤图(一)(整体推进方式)

1. 用直线概括出形体比例、姿态,注意紧贴衣服的胸、背、腕部和大腿的基本形体特点,以及形体转折处的准确位置。

2. 进一步用较短的直线表现形体的细节和明暗交界处的结构特点及准确位置。根据这些位置,画出大的体积明暗关系,保持较为松动的线条,注重体面明暗关系的塑造。然后从关键部位的深色着手,由上往下,特别是在结构要点如腋窝、手臂、胸、背、腹与骨盆、大腿与着衣之间关系的界定和刻画。色调由浅变深,整体推进,注意上下节奏变化和衣服皱纹的松紧、疏密关系。

完成的画面,具有块面结构素描的特点,明暗交界线和结构要点的刻画较深入,不强调质感和肌理,较注重整体的绘画效果。

步骤图(二)(局部推进方式)

1. 用较拙朴的线画出对象的细致的轮廓,然后进行轮廓线和色调关系一次到位的刻画。其衣领与肩部的刻画效果,可推广至相似的松动部位的表现,我们称之为肌理推广。

2. 继续推进到手臂三角肌部分,注意衣服与三角肌以及腋窝的关系。这部分的刻画效果同样可以推广至紧贴形体的相关部位的刻画,如胸背部、骨盆部等。

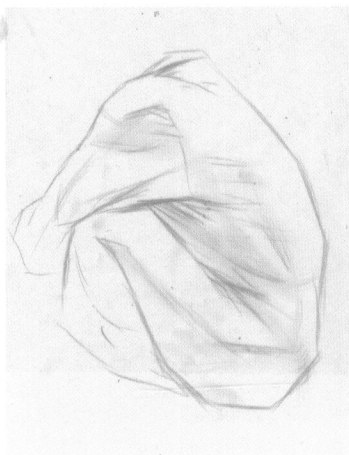
完成的画面具有超写实倾向,注重表现形体的质感和肌理效果。初学画者难以掌握这种方式,即使现在这张作业,也存在比例,和整体节奏的把握问题。但这种作画方式,可以让作者始终保持较高的作画热情,形体表现也很深入,对部分刻画能力弱的学生,这种练习是一种很好的补充。

本画册编辑的主要是写实人像素描,它是目前中国有影响的三所美术学院部分师生的素描作品。(中央美院、中国美院和四川美院)这些作品多数是第一次发表,且有不少是近几年的新作,我们从中可以感受到写实体系在中国的变化和学院派教学的新经验。在本画册的作者中既有知名画家,又有年青的新锐,还有初出茅庐的学生。青年朋友们可以在这些不同层次,不同特点的作品中,体会到坚实的造型基本功对艺术家成长的作用。

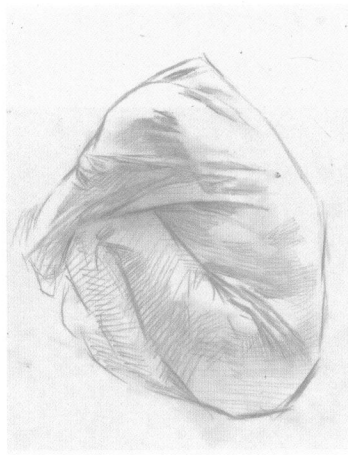
刘 勇

1996年12月

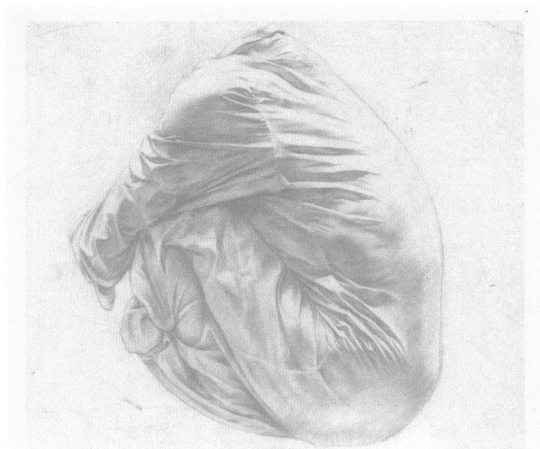
同一对象,两种推动方式之一

①

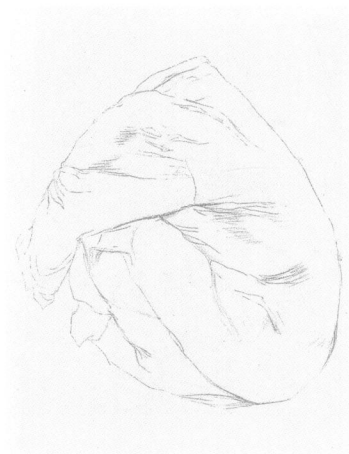
②

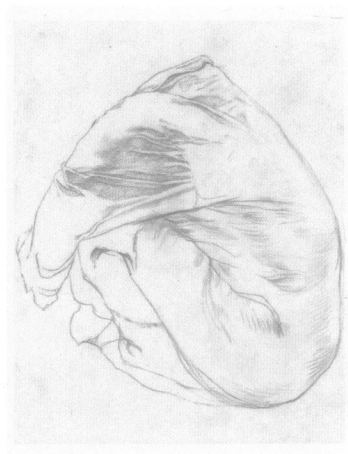
③完成稿

《布纹与形体》 曹亮

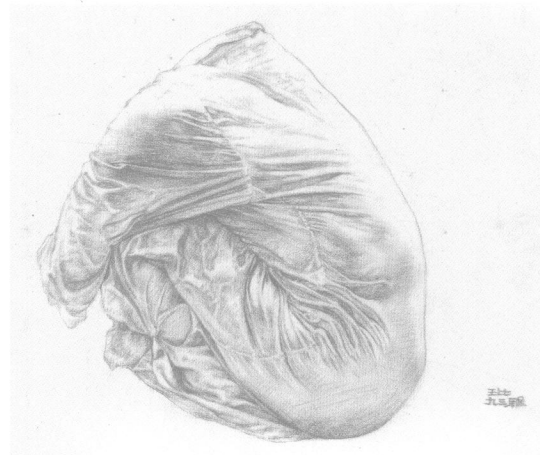
同一对象,两种推进方式之二

①

②

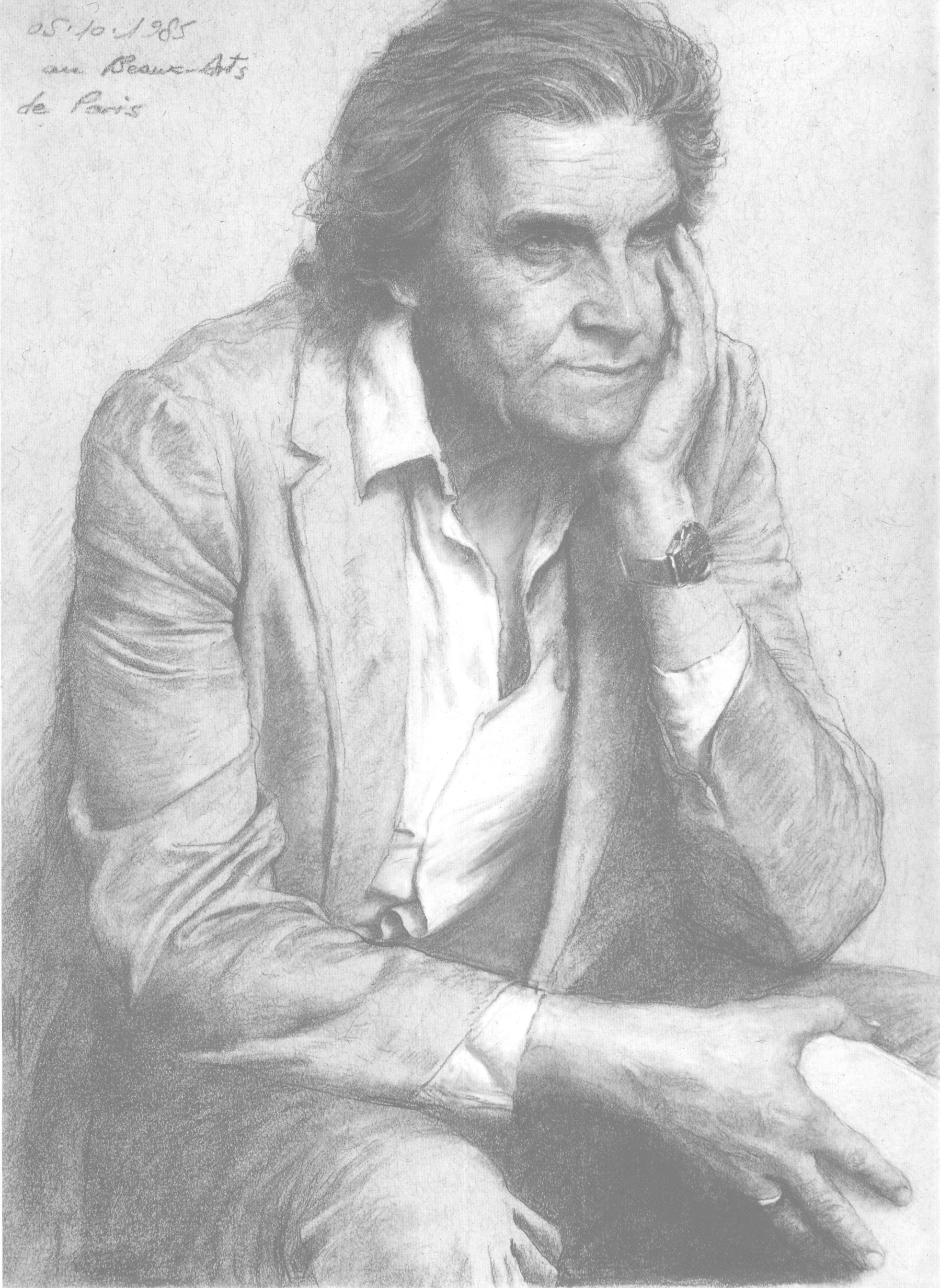
③完成稿

《布纹与形体》 王比

女子全身像 (铅笔) 作者 王少伦(中央美术学院)1993

05.10.1985
au Beaux-Arts
de Paris

半身肖像

(色粉) 31×23cm

作者 徐芒耀(中国美术学院)1985

女子半身像 (铅笔) 作者 王少伦(中央美术学院)1993

1985.3. Meng Yao in Paris

持笔的男子肖像

(色粉)31×23cm

作者 徐芒耀(中国美术学院)1985

仲偶
一九九三年

钟仁俊画像

(炭笔)113×89cm

作者 徐仲偶(四川美术学院)1993

抱坛子的老年人

(木炭条)79×55cm

作者 庞茂琨(四川美术学院)1983

少数民族女青年

(炭条)110×80cm

作者 庞茂琨(四川美术学院)1993

男子全身像

(炭笔)109×79cm

作者 钟长清(四川美术学院)1995

女子半身肖像

(铅笔)79×55cm

作者 郭维新(四川美术学院)1989

男子半身像 (铅笔) 作者 马刚(中央美术学院)

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com