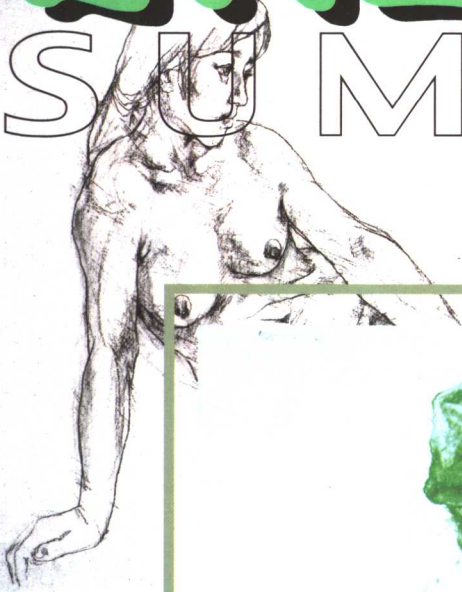

素描猫

人物

武千嶂 著

SUMIAO

SHANGHAISHUJIANCHUBANSHECHUBAN

上海书店出版社

素描

人物

武千嶂 著

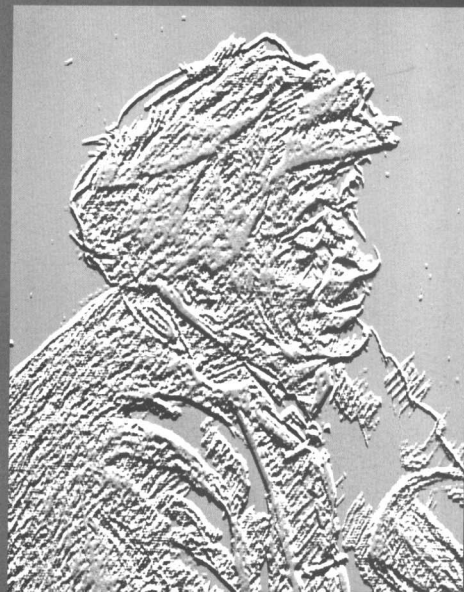

5/Am93/03

北京教育学院图书资料中心

0000149389

44-207

上海书店出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描人物/武千嶂编著. —上海: 上海书店出版社,
2003.7

ISBN 7-80678-087-4

I. 素... II. 武... III. 人物画-素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 044472 号

素描人物

作 者 武千嶂
出版发行 世纪出版集团
上海书店出版社
地 址 200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
责任编辑 童辰翊
技术编辑 吴 放
经 销 新华书店上海发行所
印 刷 上海财经大学印刷厂
开 本 889×1194mm 1/16
印 张 3
印 数 0001—6000
版 次 2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80678-087-4/J·48
定 价 10.80 元

序

面时齐线剪下再贴

表

111111

我一直在思考着这样一个问题，素描到底是什么。它的真正含义是什么，是描摹事物的美丽外在，歌颂老天的给予，还是挥舞着灵动的画笔，尽情地自我表现。我苦苦地在这两者之间徘徊，它们各自铸有的辉煌让我忧郁，孰优孰劣，难以定夺，在混沌中我寻觅着、探索着、试验着，直至在疯狂的碰撞中涅槃，在升华之中得真如，我笑我自己，在拼命的追求中忘掉了自我的位置，人是世界的主宰，忘却了这一真理，那是可笑的，更是可悲的。

其实素描应该是一种心画，只有用心去画，用心去表现，才能达到高层境界。在此我想到了达芬奇、安格尔、门采尔的画，这些大师的每一张画都是用心去表现出来的，所以特别耐看，有精神、有个性，虽然有些素描作品乃是“逸笔草草”，但却是高度的提炼和概括所至，故韵味无穷。

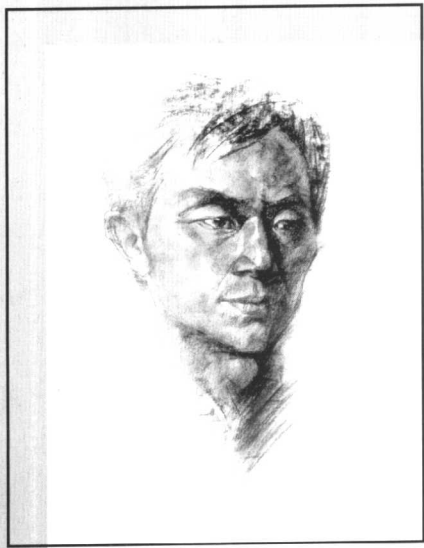
我的这本素描教育，与其说是本教材，不如说是我的素描专集，它是图化了的思考集，记录着我的追求，这些洋洋洒洒的文字是我思考和教学经验的总结。在这里的每一张作品都凝聚着我思考和探索的印迹，从中还可窥探出研究西方素描大师的艺术和中国传统线描艺术的影子。这一新的探索，希望得到大家的认可。

目录

概论：素描人物	1
一、观察与分析	2
二、表现形式	4
三、“绘”与“画”	6
四、素描人物一般画法	10
A、人物头像写生	11
B、半身戴帽老人写生	13
C、抽烟老人写生	15
D、半身侧面像	17
E、穿大衣的老人写生	19
F、女人体写生	20
G、站着的男人体	23
H、盘坐的男人体	25
五、形体与结构	26
六、空间	31
七、完整性	32
八、写形与传神	33
九、学习与方法	34
十、示范作品	35

素描是一切造型艺术的基础，它是构成油画、雕刻、建筑以及其他种类绘画的源泉和本质，学习素描仍是培养锻炼造型能力以及技法的重要手段和途径。一般情况下，它属于基础训练范畴，在这个层面上需下大功夫，打下扎实的基本功，对以后成就画业将大有益处，俗话说素描就像造房子前的基础，夯得越深越实，其房子就可以造得越高、越牢，古往今来这样的例子数不胜数，达芬奇、米开朗琪罗、安格尔、德拉克罗瓦、徐悲鸿等，都是在奠定素描这一基石后才走向成为大师之路的。所以在这方面的学习来不得半点虚假，要投入很大的力气，才能得其正果。

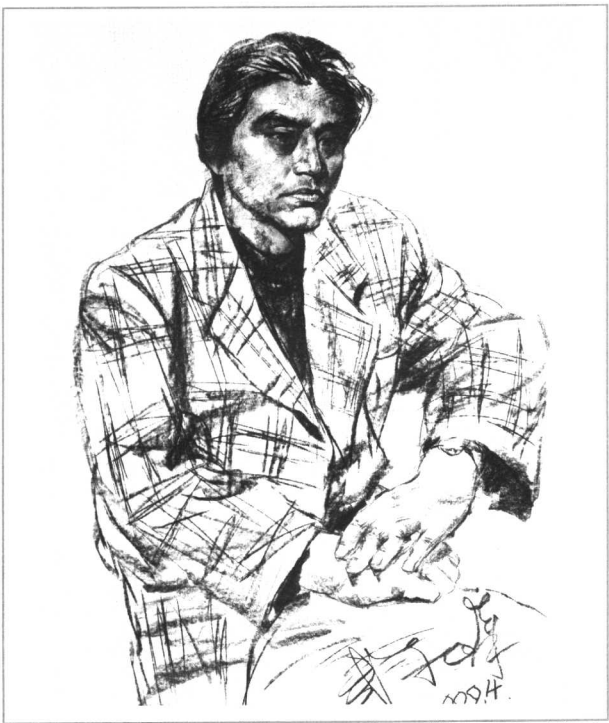

素描的宗旨是学习造型艺术。素描是造型艺术领域中最基础的学科，可以说是造型艺术领域中的“基本粒子”。其目的是要求以简单的工具，朴素的描绘，准确而又深刻地表现对象。在被描绘的对象面前，必须具备正确的、科学的观察、认识和思维方法，只有在此基础上才有可能产生健康的、符合审美原则的表现方法。当一个物象出现在我们的面前，我们肉眼感官首先接触到的是它的表象。对待这一特定物的时候应尊重这一“表象”明显暴露出来的、新鲜生动的主要造型特征。这个最初的观察事物表象的阶段，还仅仅是我们认识事物的开始。当我们观察了事物表象的各个方面之后，紧接着的任务就是以这些表面现象为向导，深入到事物的内部去研究它的实质，把握事物规律性的东西。如被描绘的是人物头像，首先要和对象进行交流，沟通情感，在这过程中逐渐了解对象的内心活动，捕捉展现在脸部的个性表情，这是通过语言交流、主动观察得来的第一印象。其次概括五官的基本特征，思考表现语言。如果描绘对象是人体，就必须透过它的动态、比例、形体的外部特征、色彩、光影与明暗调子等表面因素，深入到人体内部，研究、分析、理解它内部规律，即人体骨骼、肌肉的生长规律及其运动规律，此一部分与彼一部分的有机联系和内部与外部的有机联系及其总体内外造型特征。这个分析、研究、理解对象内部规律的阶段，是人们认识事物的一个十分重要的阶段，做到这一步便可达到一个质的飞跃。我们要想对物象取得正确的、全面的、深刻的认识，就必须积极主动地完成这一飞跃过程。

我们面对某个实物写生的时候，除了要认真地观察对象之外，更要认真地研究对象的内心世界，把握对象的内在本质。素描基础训练才能开始成为一项有意义的工作。物象是可视的，捕捉它并没有太多的难度，而物象的本质则往往是内在的、深刻的，是不能以简单的直观去认识的，进行素描基础训练的过程中，特别是对于学生来讲，这一阶段的工作必须花巨大的力气去认真解决，理解了其中的道理，才能进一步地、深刻而自由地表现对象，打下一个整合性的素描基础。

在观察、分析、理解了对对象的表象内在因素之后，也就是对所描绘的物象作了充分的调查研究之后，接下去的任务就是：如何把我们对特定对象的特定认识和特定感受准确地、综合地、概括地，通过朴素的描绘这一绘画形式表达出来。我们花了很大的力气去观察、分析、理解对象的目的是在于更加深刻地把它表达出来，完成我们写生训练的主要任务，取得一种科学的观察方法与深刻的表现方法，取得一种健康的造型能力。

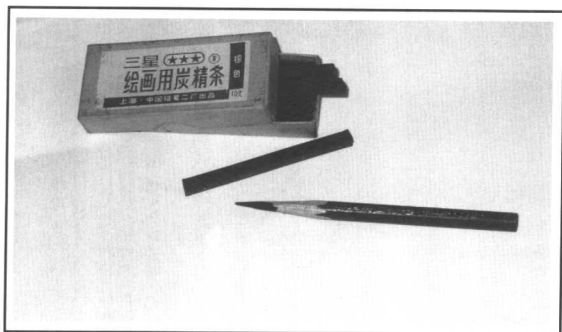
以上谈的素描基础训练过程中的观察、思维、认识和表现的普遍法则，对初学者来说是一种极其重要的法则。

二、表现形式

素描就是“朴素地描写”的意思。指的是用以木炭条、炭精条、毛笔、铅笔、钢笔、芦苇笔等较为单纯的工具及单一的颜色在纸面上所作的图画。(图一)素描所用的工具中,炭精条、炭笔用得比较多,炭精条的特点是:粗放有力,概括性强,可以快速捕捉对象的特征和把握对象的整体,有时可以在手指皴擦的作用下产生细腻、光滑的效果,具有能粗能细的功能,可以表现出多种不同肌肤的特点。炭笔的特点是:能收能放,既有铅笔的细微功能,又有炭精条的粗放功能,强烈而不失韵味,细腻而不失大气。

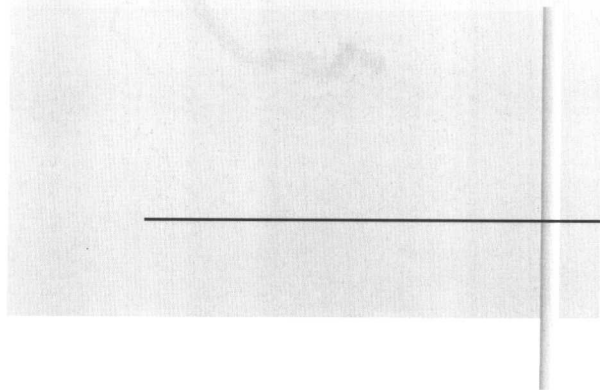

(图一)

素描是一切造型艺术的基础,然而其本身也是一种艺术创作的形式,具有自己相对的独立性,其实这一功能是自它诞生之日起就具备了。其主要表现为:研究性的素描、表现性的素描和速写这三种不同的形式,不同的手法有不同的功能。研究性的素描,也就是一般称作“习作”的素描,它的任务是在较充裕的时间里对对象作较细致深入的研究,以达到充分地理解对象,并通过不断的实践取得一种能够正确地、深刻地塑造形象的能力。在这样的素描画面上应该允许对对象作局部的、片断的以及各种解剖进行分析研究、进行探索性地表现语言研究,这种习作的目的不在于把对象的全部描写出来,而在于通过刻苦地研究取得认识上的真知,取得真实表现物象的能力。表现性的素描,它的任务是在较充裕的时间内,在充分理解对象把握对象的基础上满怀激情地把对象概括而又生动地表现出来。既写形又传神,既写实又写意,既描写了客观对象,又抒发了作者对对象的感受,既具备了客观对象的真实和典型,又表现了作者自己的个性和风格。在这样的素描里,可以有意识地运用夸张、对比、强调、减弱等艺术手法,也就是说既是现实主义,又是浪漫主义地表现对象以及作者自己的感受。这样的素描在某种程度

上已具有独立的艺术作品的意义。速写的任务是在短促的时间内,在对象飞快即逝、不容许人们仔细观察研究的情况下,以极简练而概括的笔触迅速把对象的主要特征或作者对对象的主要印象、主要感受捕捉与记录下来。这一般是在上述素描任务无法进行时所采取的方法。速写从原理上来讲是属于素描这个总范畴的。它也是一种非常朴素的描写。但是速写有其自身的任务。速写与素描的关系是相互补充、相互协助的关系,速写的功能与素描的功能是不能互相取代的。

素描是个基础学科,在这其中需要解决素描中连带的诸多问题,如解剖学、透视学等,这是一种科学知识,在经过一定时间的训练后便可很好地得其真知,重要的是它还涉及到心理学知识,对所描绘的对象进行分析、研究、提炼和概括,进一步认识与掌握特定对象的特殊规律,把对象本质与非本质的东西,必然与偶然的東西区别开来,这需要主体与被画者有心灵上的沟通,只有在这样的基础之上,才有可能深刻地去感觉对象,抓住那些能够体现本质的表象,把它强调出来,集中起来,概括起来,以达到典型的塑造目的。我们平时所谓的高度概括能力就是这样产生的,而且能够进一步做到原于生活高于生活。

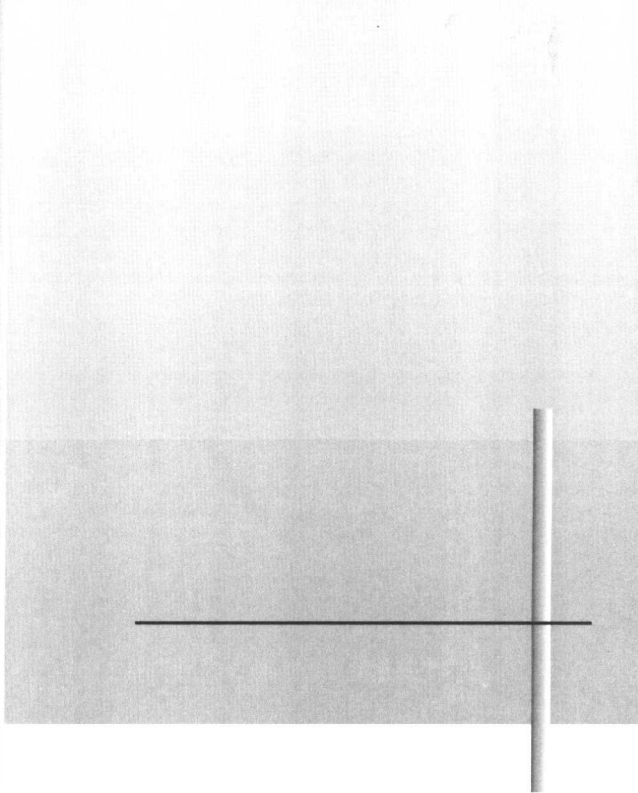

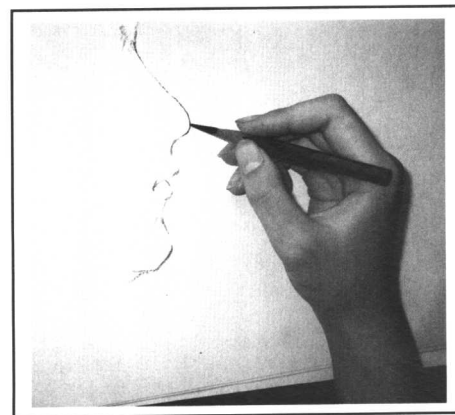
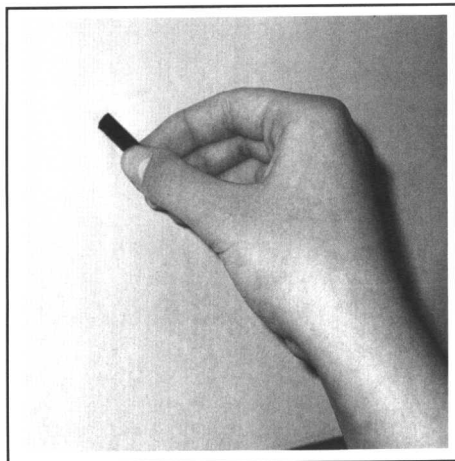
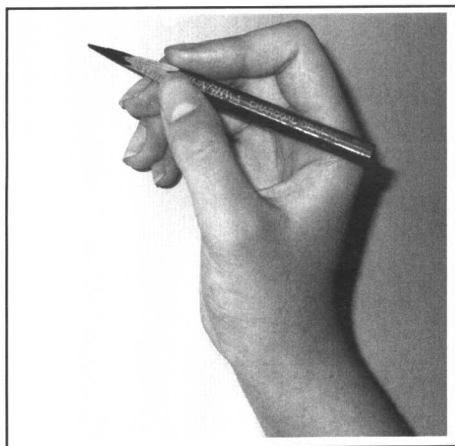
“绘”以色描绘物象之“彩”叫做“绘”我国古代叫丹青，也就是彩绘的意思。一般是指涂绘、晕染（或渲染）。在素描里表现为黑白浓淡层次、明暗调子或阴影。物象的色彩调子是依附于物象之形而存在，由于外光的照射才被我们视觉所感受。为表现这种效果，我们往往运用块面的表现方法，因为它可以仔细而又深刻地表现对象，可以捕捉每一个细小的局部，使画面上每一样东西都能立体地展现在画纸的平面上，其最大的特点是产生很好的体积感、厚重感，以及强烈的虚实感，当然这种素描的表现方法，有时为了突出主要的关键部位而虚掉了很多次要部位，使很多结构模糊不清，造成很多初学者淡化了结构，而迷上了明暗层次的黑白效果，这是一种本末倒置的现象，素描中的黑白浓淡层次、明暗调子或阴影的作用应该是附属于形而又助于形的表现的。在这个过程中，首先应该着重解决结构问题，即中国传统画论《六法》中的“因物象形”，其次才谈得上“随类赋采”。

“画”以线钩写物象的形叫做“画”。我国古代叫线描、白描或双钩。一般指的是点、画、钩、勒、描、写。在素描里主要的表现形式为线条与点画。中国画又叫“骨力”、“骨相”或“骨法用笔”。唐人张彦远说：“骨气形似皆本于立意，而归乎用笔。”就素描范围具体地说就是要解决一个善于运用表现“骨力”、表达“形体”的线条来表达物象的问题，用线造型，决不是很简单很容易的事。罗丹曾经说过：“你们要记住这句话：‘没有线，只有体积。’你们勾描的时候，千万不要只着眼于轮廓，而要注意形体的起伏，是起伏在支配轮廓。”这就是说，线是概括了的面，是结构的反应。用线造型需要作者在下笔之前对对象的形体结构作肯定的分析、判断，表达出自己的深切认识和感受，也就是要特别注意“立意”的功夫，做到“意在笔先”、“意在笔随”的要求。

罗丹关于素描的线条理论其实是一种普及型的理论。这里所推出的线，不是一般意义的造型之线，它超出了罗丹对线的认识和要求，而是蕴涵着中国传统艺术深邃内涵的线，它除了要有准确地表现被画者的形体结构功能外，其线的本身被赋予了生命，它可以根据结构的性质，直接表现骨格的硬度和肌肤的柔软弹性。这是中国传统文化的精髓，更是中西文化碰撞的结晶。这里以炭笔为例细说其由，首先，画者必须理解笔在纸上的运行，不是简单的画和涂，而是笔在纸

上不断摩擦中所产生力的过程，在力与反作用力的摩擦中呈现出独具生命之线，这里运用了中国画毛笔表现的功能，以中、侧锋并用之妙理，随主体对对象观察后的瞬间反应，以心趋变引导游动之线捕捉对象的形体与神态，这种素描写生往往是游离于再现和表现之间，也就是说要在写实的基础上，以主体的主观表现语言在深刻地认识后进行的高度概括。出现的线条隐含着主体的心态、观念和对象的气质、精神，应该说这是主、客双方糅于一种气氛中共同完成一幅作品。其次是如何把握运线过程，这是关键，执笔的不同和运笔的不同都会出现不同的效果，其一，像写字样地执笔画线，其出现的线条圆润而有力，有分量感，这种线条往往用在厚重的有硬度的体积边缘上。涂出的块面较为刻板，少有变化。其二，侧笔执法，这种方法，线条变化多端，会出现很多的可能性。如执笔推之，粗糙而多变化；如执笔拖之，细润而少变化；如执笔横扫之，随力趋动而变化之无穷。

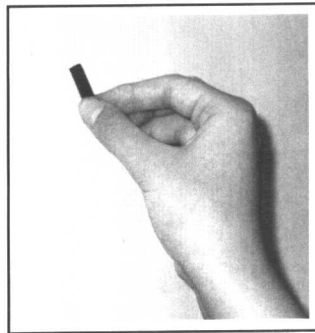
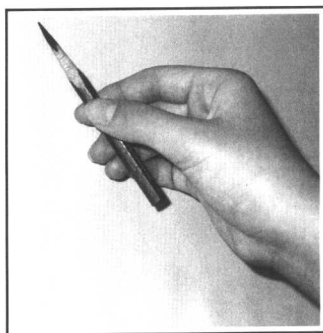

(图一)

下面谈谈几种常用的执笔和运笔方法:

1、中锋运笔: 炭笔, 如写字执笔样。炭精条, 以用其一个角为主, 运笔中垂直用力比较多, 其线条中所产生的浓淡变化较多。在画的过程中要运用这一特点, 表现特定的结构质感, 如骨格的边沿线可以用浓重的线, 肌肤的边沿线可以用轻淡的线。(见图一)

2、侧锋运笔: 炭笔与炭精条的执笔方法基本相同, 以斜握为主, 这样出现的线条变化无穷, 画可以随心所欲的进行自由表现, 流流出很多意想不到的线条。顺向笔, 线条坚硬而有力, 以有意识笔线为主。逆向笔, 线条变化多端, 伴随着有意识笔线会出现很多无意识笔线。正是这种执笔和运笔的方法, 使线的变化产生很多的可能性, 从而令画面的表现语言更加丰富多彩。(见图二)

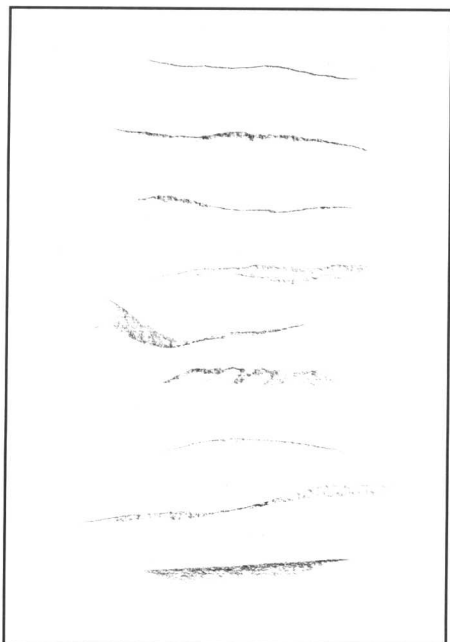
(图二)

3、线条的多种表现语言: 这里罗列的只是其中一部分, 其中有中锋画出的线, 有侧锋画出来的线, 也有中侧锋并用画出来的线, 有顺锋拖出来的线, 更有逆锋推出来的线, 希望这些范例能引出更多的表现语言来。(图三)

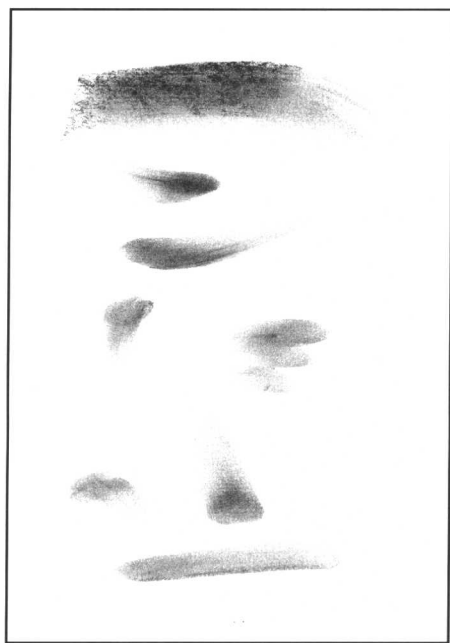
4、两种运笔方法画出来的线条是不同的: 一种是由上而下以拖的方法画线, 这种画法比较顺手, 但变化较少。一种是由下而上以推的方法画线, 这种画线方法, 因逆向行笔, 不是很顺手, 但很能变化出很多有独特效果的线条。(图四)

5、块面涂法: 一般的块面有三种涂法, 一种是侧锋平涂, 用力均匀, 每一笔基本上没有变化, 是靠时轻时重的用力涂抹表现出来的大面积的浓淡关系, 其处理大的黑白层次变化较理想。一种是线条排列式的涂块方法, 它的浓淡变化是随时随地都可以表

(图三)

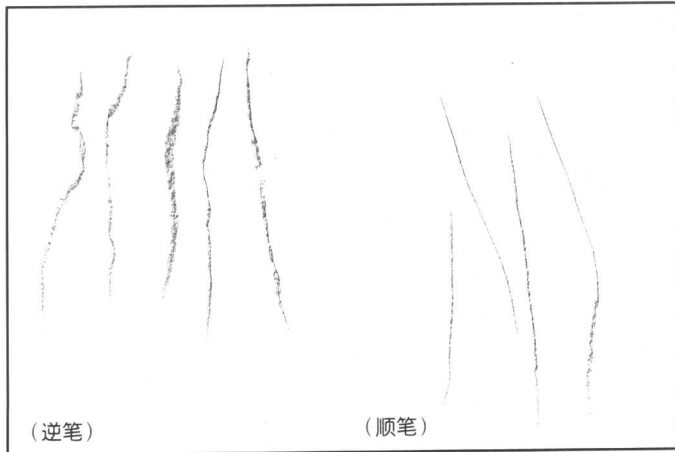
(图七)

现出来的，是一种很理想的画法，其处理局部的细微部分较理想。一种是每一笔都可以有变化，无论是炭精条，还是炭笔，只要侧锋横扫，注意在一边有意识地用力，就会出现一条有渐变的宽线条，进而并列这些宽线组成块面，即可呈现有趣的肌理效果。如将这三种涂块方法组合起来运用，其变化便会无穷的。(图五)

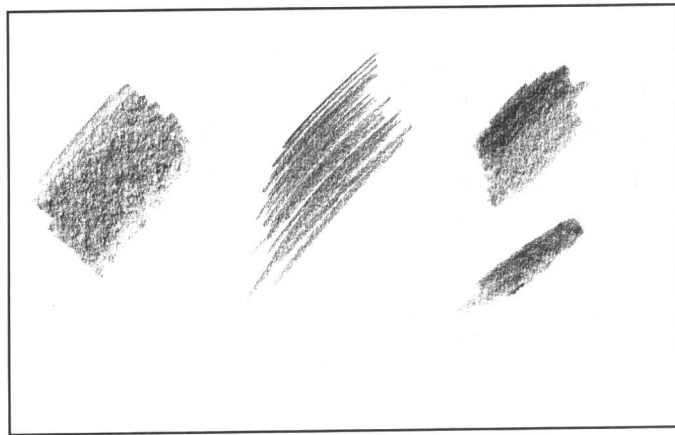
6、笔在纸面上的倾斜度：一般画顺笔中锋直线，其倾斜度要超过45度，这样容易用力，使线条能理性地得以控制。如果是用侧锋或是逆锋画线或面，其倾斜度要低于手心45度，有时为了出效果，笔几乎是平行于纸面，只是在用力不等的作用下起效果，这里所说的倾斜度数不是一种教条，而是一种参考。(图六)

7、手指的用法：用炭精条或炭笔画素描，少不了用手指帮忙，通过手指在画过的炭灰间皴擦，使炭灰粗糙的粉迹细腻化。如果只是用手指平板的涂抹，是出不了好的效果的，要使手指皴擦出来有浓淡效果，必须巧用力。首先视手指为一个面，有上下左右，只要偏向一处施力拖线，擦出的线，就会出现有变化的宽线或层次丰富的面。(图七)

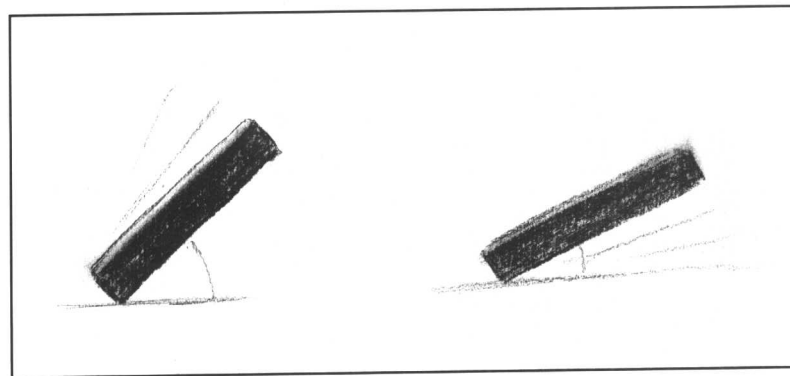
综上所述，我们可以见到“绘”与“画”两个概念存在着质的不同，每一种都有其独特个性，但它们都有自己的缺陷。绘者，厚重、具体，固然可嘉，但缺灵气。画者，灵动、变化，但显单薄。如何将两者的优势结合于一体，这是每位画者所要面对的课题，其实它们是相辅相成的东西，是骨与肉的关系。我们应该择其精华，巧妙运用，正如安格尔所言：“如果作画时是用头脑去支配手的，则不管画面有多少缺点，情况总是比较好的。”只要用心去画，去探索去研究，必将得到绘画之真谛。

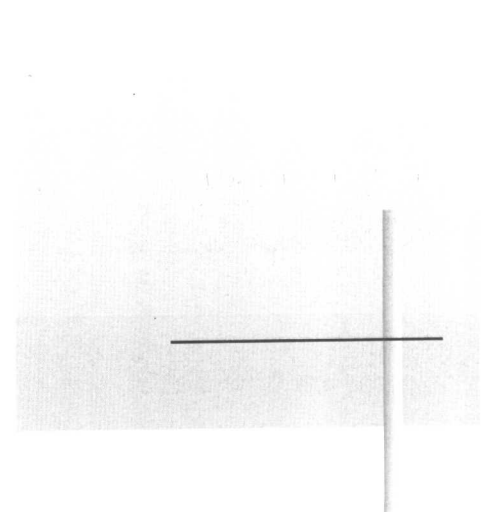
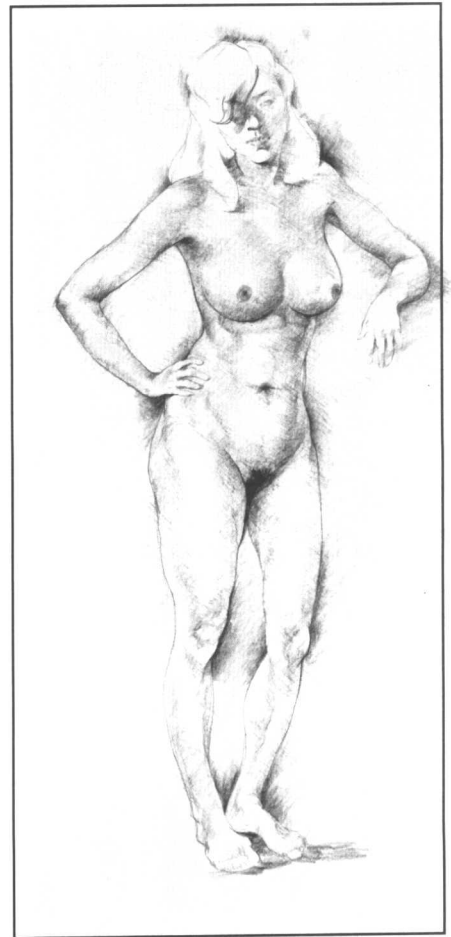
(图四)

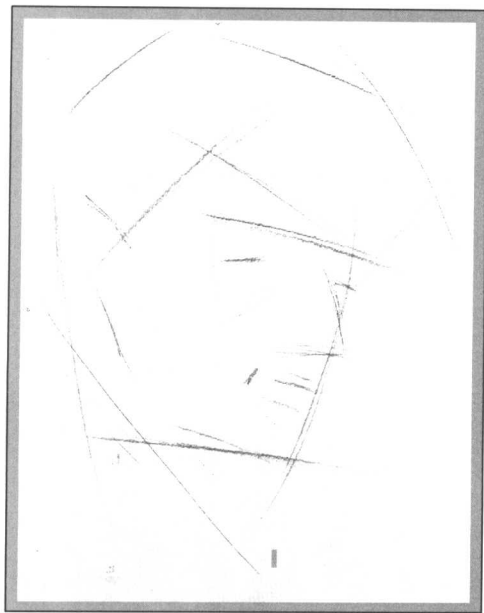
(图五)

(图六)

四、素描人物一般画法

1

1. 第一步，用直线将对象的外形特征作形象化的概括，比如用中文中的几个有代表的字：目、田、申、由、甲等来概括对象头象的整体外形特征。这样有利于快速记录对象的第一影响。在这同时初步定下五官的位置，以及大概的面部表情。

2

2. 第二步，抓住局部特征，用简单的线条将这些特征表现出来，为了某种效果，有意夸大这些特征，比如对象的鼻子较高，但不大，而整个头部又很大。如实实在在地把他画出来，会有损对象的形象，所以要将这一鼻子相对放大。有时为了表现对象的某种情绪因素，有意将对象的眼睛，或鼻子，或嘴巴进行夸张处理，但不能过度。

3

3. 第三步，画出整个头像的明暗效果，不断校正结构上的不准确。在校正的过程中，除了画好明显的外部特征外，更要了解人体内部的解剖结构，即在画面部的同时要考虑到骨架和肌肉。

4

4. 第四步，整体与局部的和谐。整体上除了把握好比例结构外，更主要的是要把对象的内心世界表现出来，这种表现往往都是在局部的涂抹中展现出来的。所以局部的表现语言须看对象性别、年龄、气质、肤色质感而定。可以是线描，也可以是块面，更可以是线面结合的表现语言，画者要根据对象的特定条件设计表现语言。

A、人物头像写生

1

1. 第一步，仔细观察对象的整体动态，思考一下对象的什么地方最吸引人，它在整体中起着什么作用，这就是需要重点刻画的地方。接着用较轻松的长线条画出对象的大概造型特征，画这种线一定要有的放矢地下笔，每一笔要做到心中有数，准确地画在位置上，画时看上去很随意，实质是思考后的线条。

2

2. 第二步，完整地校正造型结构中存在的问题，初步描写对象的阴影部分，如人物面部的颧骨下、眉窝处、下额处和人物身体中腰部、胳膊的肘窝等处的暗部阴影。这些阴影部分在这个阶段只需粗略地打出一些影子即可，为的是画面上表现出一些体积感和节奏感。

3

3. 第三步，人物表情的刻画。人物表情的表现需要画者对对象的沟通和了解，然后才能准确地表现出对象的内心世界在面部的反映。而这一环节的关键是对眼睛和嘴巴的描写，要尽量表现这一部分的内涵。这是半身像写生中的重中之重，而其他的如手、衣服、帽子等都是为其服务的，什么样的表情配什么样的表现手法。如心情沉重的表情应配上厚重的线条和块面，愉悦的心情则应配上飘逸的线条，块面也应配得轻松随意。

4

4. 第四步，重点局部描写和虚实处理，仔细刻画面部和手部的细微处，如眼神的刻画根据性别、年龄以及情绪的不同，应表现出不同的眼神和光亮度。根据对象的具体情况，进行有意味的处理，如画老年人的脸切不可依葫芦画瓢，据实画来，将符合对象特征的局部，即皱纹、眼袋、胡须等，进行仔细描写和艺术处理。将无关紧要的部分进行虚化或不画。