

美术考试考场应变与对策

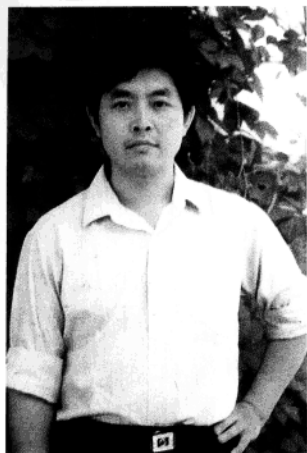
张丽华 著

速写

Suxie

河北美术出版社

张丽华:

1958年4月出生。1983年7月毕业于山东艺术学院美术系并留校执教,从事中国画教学与研究,为中国画专业副教授,1993年结业于中央美术学院中国画系。中国美术家协会会员,山东美协会员,山东连环画研究会会员,山东画院高级画师。

中国画《瑞雪》获第六届全国美展优秀奖并被中国美术馆收藏。《黄河颂》获中国文联书画艺术中心、东营市总工会“情系黄河”全国书画艺术大展一等奖。《古道西风》、《春水》、《中国风》等多件作品参加数次全国美展并历次获奖结集出版。《我的学生们》被国家教委收藏;《上学图》被宋庆龄基金会收藏。数件作品于国外参加学术交流展,《姐姐剪牛》参加法国国际博览会雷恩博物馆收藏;《拔瓜秧》入选墨西哥“中国当代艺术展”;《香秋》入选加拿大“当代中国画展”被“马更些”博物馆收藏;中国工笔组画《唐诗画意》、《银针宝衣》连获1988年、1993年国家新闻出版署、国家教委、国家广播电影电视部、文化部等八单位颁发的“全国优秀少儿读物一等奖”;1993年由人类文化公司出版社出版并选送意大利国际图书展。多套连环画、组画、插图作品入选国家级美展并发表于《连环画报》、《中国连环画》等专业刊物。

论文《透视与中国画》、《秦汉文字瓦当赏析》、《“速”“写”与速写》、《中国画的写生意识》、《立住时代的笔墨与形象》等数篇,分获中国国际广播出版社等颁发的“大文化学术论文专著一等奖”、“山东教委哲学社会科学优秀论文一等、二等、三等奖”、“山东省艺术教育优秀论文一等奖”、“山东省艺术科学优秀成果一等奖”,发表于《造型艺术研究》、《美术研究》、《美术观察》、《世界信息报》、《高等学校文科科学报文摘》等国家级专业研究报刊。由人民美术出版社出版《速写要述》、《创作与构图》、《速写新视点》,山东美术出版社出版《中国人物画技巧与创作》等专著。

目 录

一、丑话说在前头	1		
二、速写考什么	1		
三、一起做点准备工作	2		
四、用哪种形式更好	2		
五、看能画出几种笔触	4	十四、把笔触用在衣纹上	24
六、最大限度地利用画幅	4	十五、能否画出衣服质感	31
七、调整好情绪和状态	5	十六、画出线条的韧性来	38
八、把虚线“切”好	5	十七、黑色块怎样涂才好	38
九、一定要“推画”	7	十八、处理好透视变形	42
十、尝试分析头像的线性结构	7	十九、应该抓住“偶然”	46
十一、务必画好五官形象	10	二十、你是否常犯这些毛病	52
十二、不可忽视手、足的刻画	17	二十一、以“静态”训练“动态”	53
十三、寻找衣纹的规律	19	二十二、尝试人物默写	60
		二十三、尝试组织人物关系	60
		二十四、做静物和风景写生	69
		二十五、把人物和环境联系起来	75
		二十六、对可能出现的“意外” 的应变与对策	84
		二十七、也得“美言”几句	88

速 写

一、丑话说在前头

这本教材教你在美术院校考试考场上速写的应变能力与对策,但你不要指望有了这本教材到考试时便一往无前势不可挡,也不要指望从头到尾看一遍就会“速写”了。“应变与对策”是有条件的——它需要自信心,而自信心来自观察刻画的能力,能力来自写生和默写的经验,经验又来自平时的积累,积累又来自严格而枯燥的基本功训练。要想“至千里”还得回到“积跬步”上来。本教材教你的是——要获得基础和经验,具备对正常和非正常考试的“应变与对策”,须跟我一起坐下来,从头谈起,从头做起。

当今社会知识爆炸,信息激增,一时间书店里鱼龙混杂,吹竽的、吹笙的、装样子的都挤在一起,使考生辨不清真假良莠了。怎么办呢?教你一个“诀窍”,除了看出版社有无选题出版眼光,重要的是看画——看按照书上去学是否能学出来,看学得如此模样是否被承认。其中,一看画是不是太“大气”、太“大气”的风格性太强的画待成为“艺术家”之后再作尝试,不适应初学或考学,另一些画闭门造车空洞无物,寥寥几笔,帅呆了、酷毙了的不行;二看是不是太概念,即画什么人、什么角度、什么质感的东西全用一种办法和笔触去应付,有些东西是臆造的,笔触不具体不实在,笔法似在纸上飞扬,每到一处,总那么胡乱应付几下,总想把学生纳入一种机械性概念化的风格;三看是不是太松散,即造型不严谨,笔触太随意。松垮的画到评分老师眼里绝对打不住;再看一看行文,是否朴素、具体、流畅,是否是教绘画的教师写的,是否有自己的真知灼见,长年教学者总有些真实的可操作的经验体会的。

素描、色彩画的教学,全国几乎一个模式,是一种经教学总结验证的很规范的模式,方法、步骤和效果等是很统一的。速写教学则不同,没有入门的方法;没有一定的步骤;没有统一的效果;广义地讲也没有一致的标准。本书的观点具有一定的独到性,入门训练的程序是我根据多年教学经验总结独创的,只要学生有一定的造型能力(比例要准确,透视、变形要明白,能看出对水平线、垂直线的倾斜、偏离),在面授的情况下,少则一周,多则十天,便可以掌握。至于读书或函授,则要看学生的悟性,有些很实际、很具体的操作,难以用语言叙述清楚。本教材的风格以基础样式为主,从“慢写”入手,像基础素描那样,也一个步骤、一个环节地解决问题,把速写的要素、分析入微,研究透彻。基础教材是看写生的观念和能力,看写实的基本功,兼其画种和专业的特殊要求。教学多年以来,所教学生考取南北美院者都有,我的教学经验有两个:一是速写观

念,澄清考生原来的速写混乱观念,激发他原有的思考、观察、表现等潜能;二是表现方法,依照正确的观念入手,会很快掌握线和皴擦色调的用法,掌握速写语言。有了这些基础,随着手法的熟练,速度的提高,处理能力的加强,就能达到学习和掌握的目的。

学习时要求学生:要沉着、冷静不要浮躁,要慢不要快,要精到不要粗糙,要丰富不要简单,要深入不要浅尝辄止,要严谨不要懈怠,要写实不要变形,要写生不要臆造。

好了,听了这些逆耳的丑话,让我们进入课题——

二、速写考什么

速写最终考察的是考生的基本造型能力。它大多以人物为主,也是多数院校考察考生对全身人物写生能力的惟一一次机会(如果素描考石膏像或静物,人物速写就成了惟一画人的机会)。作为绘画,对人的研究刻画应是第一位的,包括研究人的内在骨骼、肌肉、外部色,衣着结构特征;研究静态、动态线条的韵律特征;研究性别、年龄、职业特征;研究神态、心理、气质特征;研究人与人、人与物及环境的关系特征等。人物画是对活生生的有血、有肉、有思想和有灵魂的高级生命的揭示,是其他任何画题都不可能全面具备的。只有以人为主、主题,才是艺术的惟一终极目的,其余的皆是围绕着人物来设置,风景、静物、山水、花鸟等所表现的也应是人的痕迹和感情。

第一,考查你对人物内在外在特征的了解和理解。在高考试卷中这一点十分严格。形、神的具备是起码的要求,画的比例准不准,是否符合解剖原理,是否画准了形体透视,神态活不活,有无灵气等。

第二,考查你对笔触、笔法的理解和掌握程度,以变化的笔法贴近人物形体,要画出质感,要体现出纸、笔的材质美感。

第三,考查你能否把人物的形、神、笔触、笔法,严格、完美有机地结合起来。

第四,考查你对“速”“写”二字的认识掌握,速是速写,写是笔触。要求用较短的时间、较快的速度、连贯的情绪、流畅的笔触,以高质量的线条笔调画出物象形体、形象、神采。

上述几点都是通过笔法实现的。笔触要准,还要让笔触本身组织得协调、统一,有曲、直、方、圆变化,有强、弱、虚、实节奏韵律,有疏、密、黑、白秩序。世界上几乎所有的艺术家,无论是中国的、外国的,写实的、变形的,都作过数量惊人的速写,都在锤炼着笔法、笔触,它们看似寥寥几笔,但牵涉到的问题很多,几乎绘画领域中所有的要素都包括进来了。许多大作的背后也都

有数量相当的素描、速写做支撑,在成就创作面貌的过程中,研究性素描、速写担当了重要的角色。

三、一起做点准备工作

找一本解剖书,详细阅读人体各部位的解剖原理(能在老师的指导下学习更好)。在时间短知识量大的情况下,有重点地记一些关键部位,如大的骨骼、成型的肌肉、形体之间的联系、肌肉形体的衔接关系、面部骨骼肌肉的表情关系、手足部骨骼肌肉的关系等。时下国内的解剖书不少,但大多与“艺用”关系不大。我在此推荐两种,一种是20世纪70年代人民美术出版社出版的(美)佐治·伯里曼著的《人体与绘画》、《艺用人体结构》、《画手百图》三本小册子;另一种是(美)伯恩·荷加斯著的“解剖系列丛书”。伯里曼的书,除了介绍人体解剖、结构知识外,还有“画法”,能把科学性的东西画得笔触生动、流畅,有表现力,有生命力很是不易。荷加斯书中的解剖夸张了人体体块,他对运动中的人体很有研究,人的各种动态能在他脑子里活动起来,夸张的体块几何形也便于记忆。在阅读时,一定要动手画一画,画的过程就是理解记忆的过程。

对于透视,不必去死啃书本,尤其是对数学成绩不佳者透视书是看不懂的。可请教一位懂透视的老师,请他提纲挈领地讲解一番,知道形体处于空间中变形、缩减的规律,注意在应用时验证这些知识。但如果你想报考美术院校中室内外设计类专业,要学做效果图,要学会做简单的房间内陈设和大楼外景的透视图,知道楼房、树、车、人、房间内桌、椅、板凳、柜、床、门窗等的正常比例尺寸,以及经过透视变化了的画面比例和尺寸。

在学习速写的同时你肯定学过严格的色调素描了,不要把学过的原理忘掉,也不要素描原理和速写中的观念方法对立起来,它们的道理是相通的。在国外,速写是素描的短期表现形式,本来就是一回事。它的观念、原理、观察世界的方法是一样的,都属于造型训练的必修课,只是时间短和手法的详略而已。在素描中观察事物的整体性,对事物分析的三大面五大色调,塑造形体的原理,对体积方圆、空间虚实分析理解,对画面整体观念的要求等,在速写中都用得着。

读一本讲线描的书,最好是线条明了、清晰,造型风格扎实以现代人物为主的线描书去临摹,用铅笔、钢笔都行。学习以线造型的能力,看线怎样在轮廓、转折处给以概括、肯定,在光影凹陷处的变化,看线的强弱、虚实,看线对质量的表现,看线与线的联系以及画面整体气氛、韵律的传达。报考中国画专业的同学一定要用毛笔,同时学习传统古装人物的造型和勾勒方法。一般考生只从临摹中学习线对形体的总结和肯定即可。

如果感兴趣,还可临摹点照片。找好的电影画报、剧照、挂历均可,权当是生活中的真人为你作绝对静止的模特,让你有时间、有条件地去写生、揣摩形的结构关系,神的流露,线的表现方法等。因为照片接近生活中的人物状态,你可以从容不迫地推敲处理。

但不要临摹色调素描作品,即使在学习素描时也不要临摹,严谨的光线素描关键看步骤,其次看效果,步骤反映了你的思维顺序,学的就是孰先、孰后的观察、刻画顺序,临摹只盯住了最后的效果这样很容易钻进局部,弊大于利。

也不要临摹速写,尤其是潦草的风格性很强的速写。许多速写是随意画出的,是很情绪化的东西,写生时有些笔触并不考究,你这里按部就班地模仿那些冲动的笔触,也有害无益。好的作品可以看,可以审,分析它的情感宣泄的方式,以少胜多的笔触质量,言简意赅的表述准确性,不必亦步亦趋地临摹。

如作色彩速写,还要对颜料性能、色彩规律、写生方法等有一定掌握。

有了以上的准备,我们进入速写形式的选择。

四、用哪种形式更好

世界上的所有艺术家都画速写,他们的国度不同、时代不同、观念不同,专业不同,材料不同,速写也由之呈现了无数的风格形式。一般可概括为以线为主、以色调块面为主,线条和色调结合三种。

1.以线条为主的速写:其线条肯定、明快,装饰味强,它把世间一切色彩去掉,只以线条表现形体组织画面。它需要把自然物象重新组织、概括。它区别于中国画中的线描,中国画线描以毛笔为基础,线的面貌和关系符合毛笔线的规范。而速写的线不必那么拘谨,但线的味道的提炼和表现却是需要功力的。(图1)

2.以面为主的速写:其面用的是与现实生活相似的色调关系,但一定要概括。现实中色调丰富,明暗变化多端,落实到画面上时,要有所取舍、变相、概括,使层次有序,呈现出黑、白、灰的大起伏和节奏感,色调与人物形体要方、圆结合,塑造结实。尽量避免松垮散漫之作。(图2)

3.以线为主加色调的速写:它们是最难的表现形式。一是提炼,提炼时考虑用哪种线,哪种面;二是和谐,和谐即考虑面和线各占多少,强调到什么程度等。这种画法速度很快,介乎于线与面二者美感之间,有线作骨、有面作血肉,画面结实、丰满,线和面可随意取舍运用。线条多时可偏到线描,面和色调多时可偏到明、暗素描。但有时也很难处理好两者的有机结合,因为两者不是平分秋色的,不是画完线条后再加色调,也不是从色调中硬提取线条,而是调动了作者的情绪、感受,挥洒而成的,这是最丰富的方法。如果单画线条

画不好容易板滞、单薄；色调太细腻太拘束易黏糊，又不符合短时间速写的标准。所以，以线为主适当加皴擦色调以丰富其表现力的方法，将是考场上容易夺人视觉效果的方法，也是以后学习中主要练习的样式。（图3）

图1 以线为主

图2 以面为主

图3 线面结合

速写

五、看能画出几种笔触

请选择炭笔作画。钢笔、圆珠笔线条太细,又不易修改。铅笔太淡,与纸面对比不强烈,效果不佳。毛笔太难,大画家也没几个人能用好毛笔。有人用炭精条作画,大幅画可以,小幅画难以刻画精细。其他马克笔、签字笔、塑料笔、色粉笔、竹笔、蜡笔和油画棒等,作为尝试未尝不可,但不宜做基础训练,何况考场上一概不提倡太花哨的材料变化,为统一标准一般规定为炭笔或铅笔。

纸可随意,不滑、不薄、不脆,颜色不太深即可。

炭笔可画很劲利的线条,也能作交织细密的色块。光影明暗,可把画板放平画浓重的色彩,也可侧锋皴色。色彩浓重,层次分明,是理想的速写练习工具。为适应各种笔和纸的考场变化,待炭笔熟练后应尝试其他笔和纸的性能。

请直起笔来作画,像拿铅笔、钢笔写字那样执笔,不要放倒倾斜得太过。这样执笔的好处是能画出现在、强烈、肯定和含蓄的中锋线,该细致处能深入刻画,该粗放处能皴擦涂抹,在线条转折处比较厚重有力,避免了侧锋用笔时线条的外露和松弛。画较大画幅或大面积色调时,可结合侧锋执笔。

1.勾线:笔锋基本直立着,勾线姿势有中锋勾、侧锋勾、顺锋逆锋勾、拖锋勾,还有中锋侧锋、顺锋逆锋互相转换等。线条面貌有细线、粗线,有浓线、淡线,有交织色调的线,有近于皴擦的线。

2.皴笔:皴是利用笔的颗粒和纸的粗糙面而“蹭”出的干涩、枯拙的笔触,可中锋也可侧锋。皴笔不是一条清晰实在的线,是变粗、变淡、变虚、变宽,与中锋线形成对比,它们用虚实关系共同塑造形象。

3.擦笔:皴见笔,擦不见笔,涂抹大的笔触色调或画固有黑色块时,宜用擦笔,作头像速写时,为画出脸上细腻的质感时也可用擦笔的方法。擦笔可涂抹,可用手指抹拭,也可用专门纸卷卷成擦笔使用。

4.点笔:点笔用得不多,有时可表现人物服饰图案或特殊质感的地方,画风景时可用以表现树、土、石等特殊质感。

5.笔触变化:炭笔线条有粗、细、浓、淡之分,但变换出的笔触远远不止这几种,就线而言,有粗细、轻重、流畅与生涩等变化,运用时可灵活变换。变换笔触是为了表现出物象的质量感,增加画面的趣味和效果,而不是为了显示自己的花样如何多,如何别致新鲜,如何出人意料。笔触的质量看画面的内容,看是否准确恰当地表现出了物象的形与神,传达出了规定的气氛,万不可脱离内容生硬地堆砌笔触。为笔触而笔触,为变换而变换,只能破坏画面的效果。(图4)

图4 笔触

六、最大限度地利用画幅

这节讲构图。高考试卷或平时画人物、景物、静物等写生时,如果没有特殊要求,应最大限度地利用画幅空间,即画得饱满、丰富,有内容,有张力,不宜空白太多(景物、静物写生的空白有内容时,另当别论)。常见许多初学者作画小心翼翼,形象拘谨、猥琐,动作不舒展,偌大一张纸,仅用一半的空间,影响了形象的生动性刻画和笔法的施展。当然,也不要人物涨出纸幅之外,尤其是一些动作幅度大的动态和角度。高考中由于构图不当是要被扣分的。

许多学生迷信“立七、坐五、蹲三半”的人体比例,在未画之前就先在纸上定出几个头的高度。一般说来,这一比例关系是不错的,但不要忽视了生活中人物模特儿的生动性,他不会正襟危坐,呆若木鸡地摆出正常体的比例来(何况不合此比例仍很协调者大有人在)。不妨做一个试验,找一张自己或朋友的全身照片,用透明纸单线条拷贝下来,看一看,通常会发现头大身子小的情况,即说明我们平时看着舒服的绘画雕塑中的人物比例,自觉不自觉地是给人以变形处理了的感觉,认为他们调整了某些关系,拉长了身材与头的比例。另外,生活中或坐或站的位置上也常常有变化,腿左、右倾斜的,前、后俯仰的,左、右扭转的,或是与写生

者呈角度透视变化的等等。比如站,有双脚并立的站、稍息的站、懒散的站和依靠某物的站等,这些都会改变正常的比例关系。如果你离模特儿太近,又是坐着写生,看他的头像部分就是仰视,看腰部是平视,看脚部就成了俯视,写生时一定要把这种错觉纠正过来。再比如坐,当写生者与作画者相处不远时,双脚部分仍有俯视的特点,所以测得“五个头高”的最下端比例线是落在座位正中心或臀部下的,伸出来的双脚改变了五个头的比例。

在正侧面角度时,人的面部头像不落在画幅左右之间,要看准动态,让形象撑满画面。

七、调整好情绪和状态

速写看速度,但初学者不要单纯追求速度。考场上需要调整好情绪状态,不要心急火燎地抢在规定时间内提前完成。速写时的“稳”是主要的,画的好坏不是以速度为标准,看的是质量。所以,在平时训练中,只要条件允许,一定不要在平快慢,把炭笔磨尖,画板画纸放正放整齐,把心静下来,平心静气地进入研究性阶段,在开始速写时先要强调“慢”字(不仅是速写,其他画种的训练也应从慢入手)。慢不仅是速度的沉稳,也是心态的沉稳、情感的细腻、观察入微、体验的深入、刻画的精到,线条运用的扎实,色调皴擦的微妙……总之,是语言在情绪控制下有节奏、有目的的倾诉和吐露,是追求笔法和笔触(勾笔、皴笔、技巧和语言)的高质量表现,而不能是龙飞凤舞的失控状态的涂抹,也不是无感觉、无理由的率意为之。

许多考生过于追求“帅性”和速写味的风格,这对初学者的入门训练是不适宜的,考场上任何超过自己年龄、阅历、修养的模仿性外露笔触,都不会瞒过老师的眼睛,追求这种效果对自己有害无益。笔触的品性要看质量,初学者应拿出相当的精力和时间,研究“慢写”的实质,取得认识的真知。

素描、速写、色彩画是画家的基本功和看家本领,少年时练下的基础是“童子功”,初学时的营养不良,到长大成熟后总难以补上,将来的绘画中出现了什么问题——无论能力的、素质的、修养的和观念的都跟最初入门训练时对绘画、对艺术含义的认识有直接关系,都能在初学时找到根源。所以,不可小看速写,不可轻视基本功。即使是在考场上,要取得高考的应变能力,在毫无准备的情况下迅速作出对策,也要看你的全面素养,看整体能力,而不是急功近利学的雕虫小技,也不是浮躁状态下描摹的华而不实的笔触。

八、把虚线“切”好

模特儿坐定后,画纸铺好了,情绪调整好了,炭笔在手中不再是存心找别扭的工具,而成了代替我们转述心灵之声的“语汇”,让我们进入“慢写”阶段的第一笔。

先来分析一下模特儿的特点,再用心打一个“腹稿”。除了对象本身的性别、年龄、职业特征等要素外,还可以体会一下与我们的关系:我们令其摆了一个动态姿势,让他处于一个环境中,观察其是否能把人物很生动、很微妙的外在形体特征和内在心理神情都体现了出来。面对你所理解的他的特点,自己该怎样捕捉,该选用什么样的笔法(粗犷的、细腻的)来表现……

运用长期色调素描一样的线把构图和形体“切”出来。构图不仅指把物象适当地放在画幅上,而且造型的形状,放在画面上的大小、上下、左右等也是属构图,动态、角度、光线、色调色彩设置等也是属构图。“切”就不是“铲”,是以直线把大形初步肯定下来,直线强调的是对象的转折,大的倾斜方向和幅度,大的比例透视关系等。

画人物时要“切”这样几项内容:

1. **构图、大形**: 构图适中。造型各部位比例、穿插、透视、遮挡关系和谐统一。(图5-1)

2. **比例**: 以头为单位测定人物上下、左右比例。看出距水平线、垂直线的偏离与倾斜,对透视、变形缩短的形体要画出前后关系,如有少量与人物有关的道具和环境,构图时应一并考虑,注意人与物的关系。(图5-2)

图 5-1
构图、大形

图 5-2
比例

3. **头像几何形**: 运用解剖知识,按照素描原理,切出面部五官及头部的几何形,使头像在刻画具体五官面貌之前,画出其结构和形体体积。(图5-3)

4. **身体体块几何形**: 人的体块不是平面的、扁的,而是有立体厚度的,尤其是画许多大的动态角度和透视变化时,几何形的感觉更强烈,应该一边切一边分析,再是要画好人物生动传神的动态。受心理支配的外在动态是很微妙的,其丰富程度不亚于面部形象,有些艺术品种(如舞蹈、武术、体操等)是通过人体姿态语言传达思想和美感的。绘画中对造型的基本要求并不完全指面部形象,体态、动态、动作目的、动作瞬间、动

态节奏韵律等都是在画面上布置大形,表达作者目的,加强内容和气氛,制造画面效果的重要因素。完美的人物造型应在切形时就捕捉住、固定下,以便在以后的步骤中能够强调刻画。(图5-4)

图 5-4
头像几何形
图 5-4
体块几何形

5.衣纹特征:大致切出衣服样式,切出人体对衣纹的影响,画出大的位置、走向,大的虚实、疏密、遮挡、透视等关系,简单标示一下色块布局。(图5-5)

6.手、足几何形:把复杂的手的动态概括在立体几何形中。把足(鞋)的透视以几何形画出来。(图5-6)

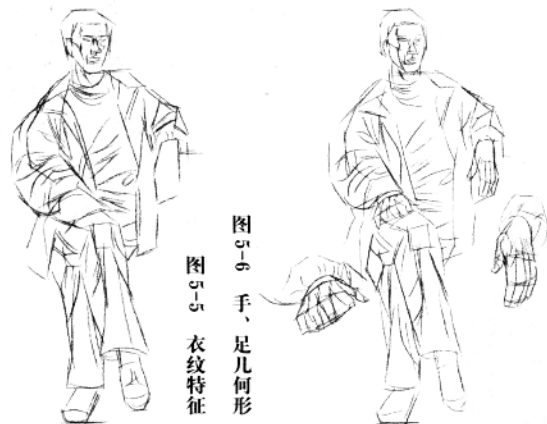

图 5-6
手、足几何形
图 5-6
衣纹特征

以上几项是作画的第一步,是形成深入刻画方案,一定要调动情绪,集中精力,运用所学的解剖、透视知识画好,而画出的线应是虚线、直线,脑子也应不停地思考、运转,眼睛也应反复地比较、测量和发现构图不当,比例结构不准,要马上改正。(图5-7)

图 5-7
『推画』完成

九、一定要“推画”

在上述带有分析意义的切形基础上,应该执炭笔中锋下笔“推画”。

许多书教画速写是像教长期素描一样,在打好草稿后,慢慢显影,逐渐加重色调,一步步深入刻画描绘出来,这是不对的,至少不是一张好的速写,这只能是一张情绪懈怠笔触模糊,无神采、无笔法的描摹作品。所以,好的绘画方法一定是“推画”,即自上而下或从一点开始不间断、不跳跃地连续画下来。“推画”保证着情绪的连续,笔触的贯气,整个画面的浑然一体。“推画”就是“写”。如:当我们全神贯注地写字时,不管字形、字体是否优美,字的气息总是贯通的,整篇字像一股情绪一样地宣泄、流动。如果其一个字不会写,空下,再接写下面的字,待查出后添上,这就发现问题了——添上的字像一个“外来户”,字体不统一,情绪不连贯,怎么也融不到字气、行气里来。这就是笔意的连续性,“推画”就是要解决笔势、笔意的连贯性。

“推画”时要注意形体、质感、笔法(勾、皴、擦、点)的连续对比,该勾线处勾出虚、实相生的线,该皴擦时皴出符合形体的笔触,该染色块处涂出与线与画对比的色块。初学者画出的线也许不流畅、很生涩,不要紧,慢慢地画,关键是画出线的力度、韧性和线对形体的准确表达。“推画”要注意上一步切出的虚线几何物的形状,但也不要亦步亦趋,不敢放松地走线,虚线是一个方案,更多地应尊重实线的感受。在画全身人物时,会遇到“推画”未完成或只画到一半时,模特儿就走开休息,动态变化了的情况,不要紧,可参考切形线的外形接画或改掉重新画起。

作者作画的一般步骤是:从人物的眼睛开始,接画眉毛、鼻子、嘴,再画出人物面部轮廓线、耳朵,然后是头发。注意:这一部分是画面成败的关键所在,每一个局部都是整体中重要的因素,对于形、对于神、对于质感、对于笔法,都是需要聚精会神刻画完备的,一点也马虎不得。面部画完后休息一下,让自己和模特儿都调整松弛一会儿,因为画人物面部时精神是很紧张的,既要人物画得肖似、特征准确,又要画出线的书写味道(在画幅不大的速写中,精神放松的情况下用笔准确地刻画面部尤其难做到)。接下来又全神贯注地“推画”下来,上身体体和衣纹的笔法要与面部统一。画完衣袖后,要以较细的炭笔画手,画手也得把线画得准确、流畅、传神。画下身一般较放松,应往方形里夸张地画,区别开衣服上下的质感。画脚时又要集中精力,画出脚的结构透视和鞋的外形样式,笔触走动的快、慢、轻、重,像说话、讲故事一样,有节奏、有主次、有强弱、有起伏。这是作者的习惯画法,不是绝对的方法步骤,写出来供参考。

十、尝试分析头像的线性结构

对人物头部解剖和表情方面的知识要理解,要熟悉,因为在所有画人物的科目中都用得着。

什么是“线性结构”?人物头像的面积较小,但不能把五官毫无联系地摆在面部轮廓内,要用虚实不同的线把它们的结构标示连接起来,要知道,仅用单线把人物特征画“像”是不容易的,因为面部形体起伏很微妙,有些方圆变化的体积难以用线概括,必须运用明暗色调来丰富。生活中的人物一般都处于光线下,不表现光线就显得很单调,线型变换不出更丰富的样式来。但这种光线效果不同于素描中三大面五大色调,只能强调这几个地方:轮廓边缘、明暗交界线、体积转折线等,并不以黑色将其画实、画黑、画死,而只强调其结构起伏。

为什么要把结构画成线性呢?因为是作速写,不是作调子素描。速写要讲笔触、讲笔法、讲线条,只有把面部很微妙丰富的结构变成“线性”,才符合速写的真意,才能在短时间内提炼,才能运用笔法去肯定,才能与全身衣纹的画法统一起来,不能把面部画成光影很强烈的色调效果而与衣服脱节。

怎样找和怎样画线性结构?这就牵涉到对头骨、对面部肌肉的理解和表现了。整个人物头像像一个方圆结合的长方体、椭圆形,可分出头顶、正面、侧面、底面等大的方向面。眼睛是一个球体,嵌在深深的洞一样的眼窝内,又把少量球体露在外面。鼻子呈梯形体积,分正侧底四个大面。上下颌骨和口轮匝肌使整个嘴的外形像一个半球样地扣在颌骨上。这些椭圆体、球体、梯形、方向面总是有界限的,又总是呈几何形的体积穿插联系在一起。表现时要分出方向面,画出方中寓圆、圆中寓方的特征,要结合人物形象的胖瘦、棱角与模糊、性别年龄因素、光线因素、角度因素等观察分析,用心表现画出线的虚实,画出线和调子结合的有机联系。(图6-1-2)

“推画”时,“线性结构”的虚线不必擦掉,应让其在后来的深入刻画时起到筋骨似的支撑作用。

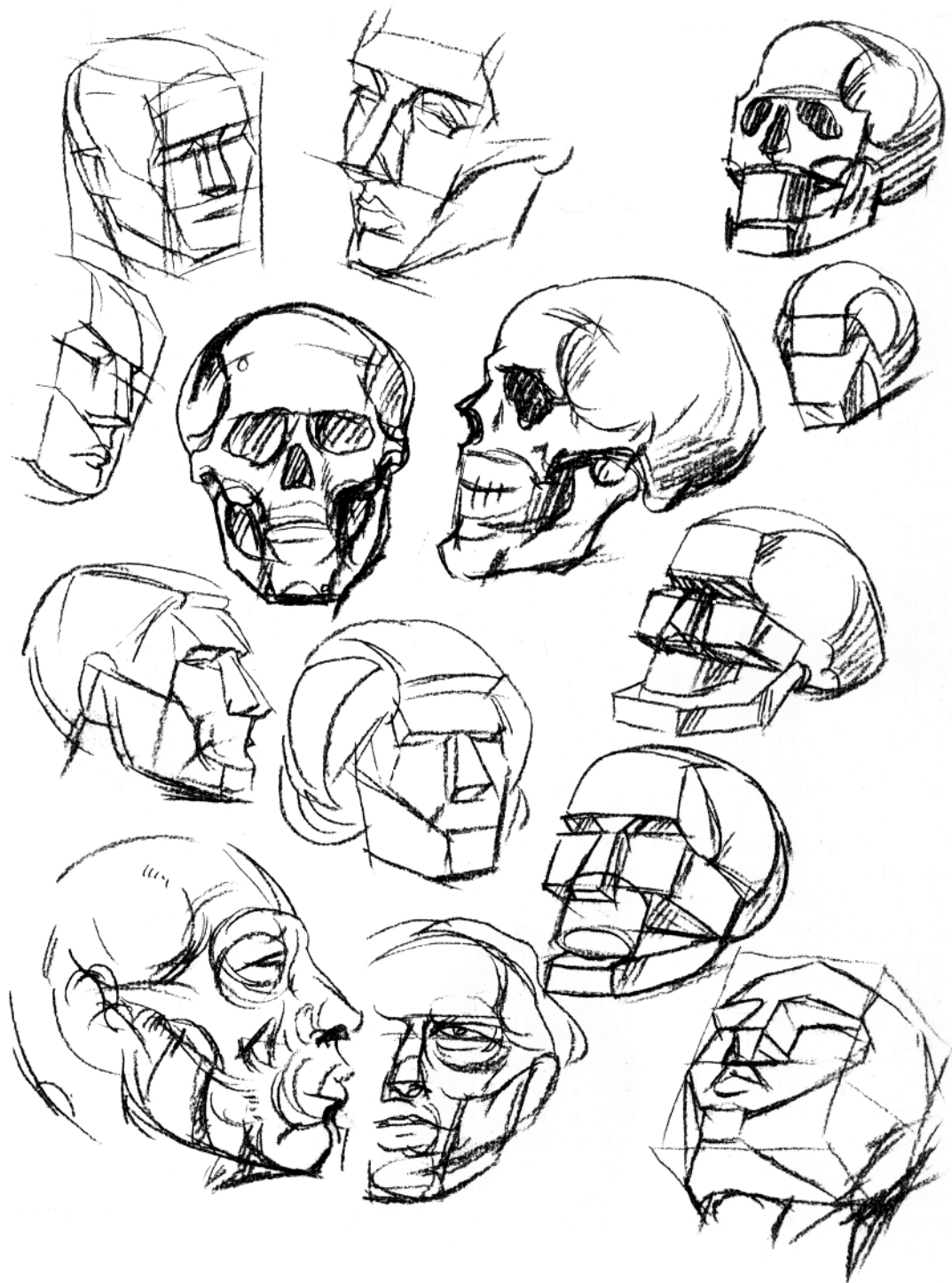

图 2-1 头部线性结构

速
写

图 6-2 头部线性结构

十一、务必画好五官形象

在掌握头像线性结构表现后,再来研究头像五官画法。

一般高考慢写试卷评分时,在初步接受了整体构图和笔法气氛后,评分老师会马上把目光盯在形象的刻画上,所以,把五官画得准确、肖似、传神,把线画得精致、精彩是很重要的,它是影响画面效果的重要因素,也是对造型能力的检验和起码要求。

1.眼睛:眼睛占头部面积很小,但非常重要,必须画好,它是表达人物外形是否准确,内在神态传神与否的重要器官,在表情、神韵、心理、思想等的表现方面有重要作用。要以中锋线用笔肯定、有力地画出上下眼皮的厚度。上眼皮因眼睑运动、睫毛和光线原因可比下眼皮色重而实,内眼角比外眼角实,点上内眼角的泪埠。画黑眼球时,注意画出露在外面五分之一的黑色部分,高光要画准,还应考虑到上下眼皮的光线、投影,不能把高光处的白留的太多、太靠上,当然也不要留在正中间。瞳仁轮廓要画实,不然会有散光的感觉,与眼睛高光对应处要表现光线的反光,以加强晶莹透明感。白眼球部分要有色调表现光线的强弱和球体转折面。画下眼睑的侧面时可点出睫毛。眼睛中最难画的是下眼皮,其厚度、转折、湿润感是初学者最易忽视的。其次难画的是眼周的球体结构,它在与眉弓、眉毛、鼻梁、眼眶外缘、泪囊、老人皱纹等结合部分的变化十分细致、微妙。在模特儿有表情的情况下,还要十分小心地观察其心情、表情给眼神带来的外貌变化,观察目光的意境,体会人物的内心世界。

2.眉毛:眉毛是有表情的,如成语中说的眉飞色舞、愁眉苦脸、眉头一皱计上心来等。结构上,眉毛分内侧、外侧,两端虚起、虚收,但内侧较外侧略实。眼眶内侧部分呈由内向外、由下向上的走向,外侧部分由上向下走向,交接处色黑而浓重。画妇女、儿童宜细、淡,画青、壮年宜浓,画老人宜稀疏。

3.鼻子:正面鼻子用线多在鼻孔、鼻翼、鼻梁、鼻尖部分可用皴擦法。半侧面时画鼻梁可用线,以细而劲力的线画出鼻骨与软骨富有弹性的质感来。要仔细观察鼻孔内外侧转换的微妙形体,不要画得太黑,要画出轻盈感。鼻翼用线不要太重,点到为止。

4.嘴:嘴是富有表情的重要器官。请注意口裂与嘴角的变化,它们在人物表情、神态塑造上起很大作用。嘴的上下唇结构分别有两个转折点,它们决定了嘴的方形体积。口裂不要过分强调。嘴唇是有固有色的,作画时可结合色调塑造,还要注意嘴唇的湿润感。如果手边有美国画家尼古拉·费钦的素描头像,可看看他画的几张小孩头像的嘴,质感、色感是很见功夫的。

5.胡须:胡须依附在口轮匝肌和下颌的结构上,

但本身又有胡子样式、结构和体积的变化。用笔时应放松,画出蓬松感、稀疏感,贴近肌肤处与散开处要有虚、实变化,一定不能画死。(图7-1)。画青年人的胡须时不必着意刻画,用皴擦法即可。有些人的胡须造型是很考究的,在性格、外形刻画上能起到一定作用,更需画好。

6.面部:正面面部的轮廓线要画出头像前、后的厚度,左右耳朵不可脱节,下颌的面和深度要有体积感,要注意面部和脖子的联系,不能有割裂开的感觉。半侧面的面部轮廓线是较难画的,因它经过的“地方”太多。如:从额头下来,要画出额骨的骨感,画出额结节的两个骨点,然后是眉弓、眉毛,有弹性的上眼皮、睫毛、眼球、下眼皮,肌肉很薄的颧骨,面部肌肉最多的颊肌,口轮匝肌(画老人还要画胡须),下颌,然后转下来画内侧与脖子相连的下颌骨和咬肌。(图7-2)。这条线要表达不同的质感,额骨、颧骨、颌骨的方硬、坚挺,脸颊的圆润,咬肌的松弛,眼球体的水晶体,下颌与脖子的厚重,眉毛、胡须的松散等,另外,这些形体的体积还有前后、上下的穿插嵌合关系,不能不分青红皂白地一概而论。侧面轮廓线也是如此,头发、额头、鼻梁、鼻尖、嘴巴、胡须、脖颈等,都要在画轮廓线时谨慎对待,小心处理。

图7-2 面部轮廓线
图7-1 胡须

7.耳朵:虽然在表情上作用不大,但因其结构复杂不可草率应付。画正面时要有画到后面的感觉,侧面时要画得精致、轻巧而不前跳,不要夺了眼睛的“戏”。耳朵的结构由软骨组成,富有弹性,画耳朵的线要轻盈,注意因结构转折造成的线的轻重、粗细、虚实以及线和面的转换衔接。也还要画出人与人之间的区别来。

8.头发:头发是头像中的色块,可以较放松、写意地处理,应画得醒目、提神,且有笔触感、质量感。画头发时注意:第一,要画出头部的结构。看准受光、背光、明暗交界线、体积转折等因素,注意边缘线的虚实,塑造出头的体积。第二,要画出发型、发式等变化。因为这也是人物形象、个性气质的组成部分,反映人的精神状态和爱好,尤其是女人,要画出特殊的发式造型,这也是头发的结构。第三,要画出质感和笔触的传神作用。运用大笔触的色块、空白、清晰和模糊等的线条对比,注意与全身笔墨的谐调关系,切记不能画成戴假发或“帽子”的感觉。有时画头发时不一定强调固有色,只是淡淡地皴擦发式和体积,只要和谐即可。(图7-3)

图7-3 头发

9.脖子:脖子在头像刻画中也很重要,它的长短、粗细,与头、肩膀的关系,直接影响着人物动态、神态的传达,一定要注意观察仔细。另外,在解剖结构上,喉节、胸锁乳突肌、斜方肌、背阔肌等肌肉体块,是决定脖子体积的大块形体,也一定要观察仔细。最后,还要画出男女老少的区别来。

整个五官头像的用笔,当须十分谨慎,着意刻画好人物的形、神,这是画面成败的关键。而笔触情绪的传达也很重要,不能因过分小心而画得拘谨、腻味,因为人物的形神、生态、意态毕竟是由线和皴擦色调来实现的,用线时既要能控制得住,还要流畅。勾勒时要有快慢轻重节奏,结合面部分析时画出的线性结构要进行大胆谨慎的勾勒、皴擦。(图7-4)、(图7.5~26)

图7-4 五官形体结构示意图

图 7-5

头像速写举例

图 7-7

图 7-6

图 7-8

图 7-9

图 7-11

图 7-12

图 7-10

速
写

图 7-13

图 7-15

图 7-14

图 7-16

