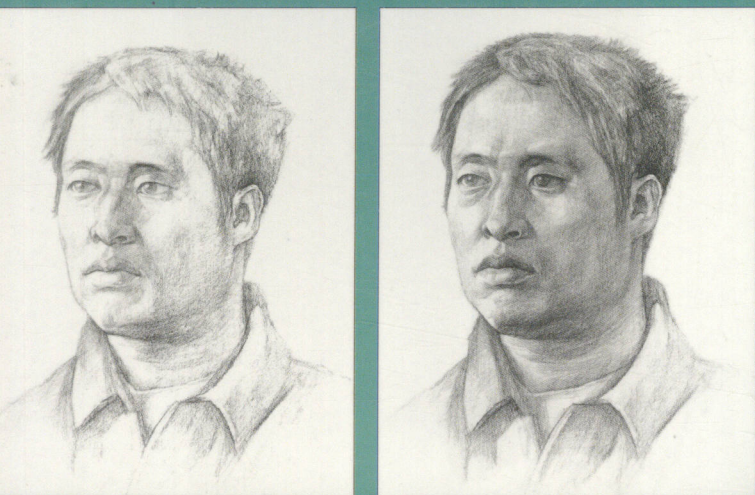
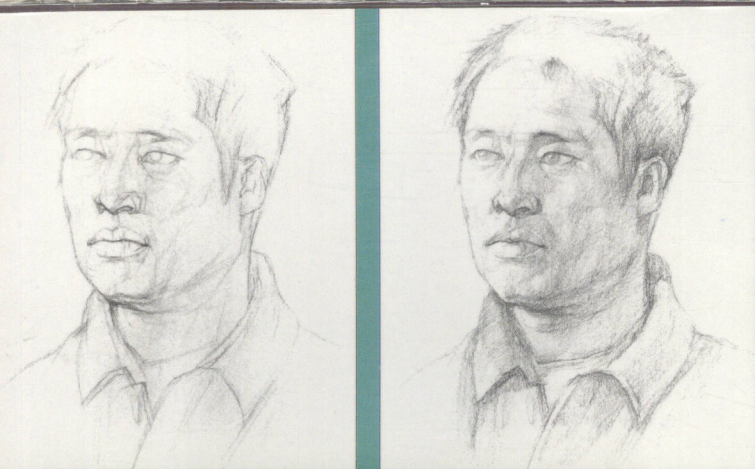

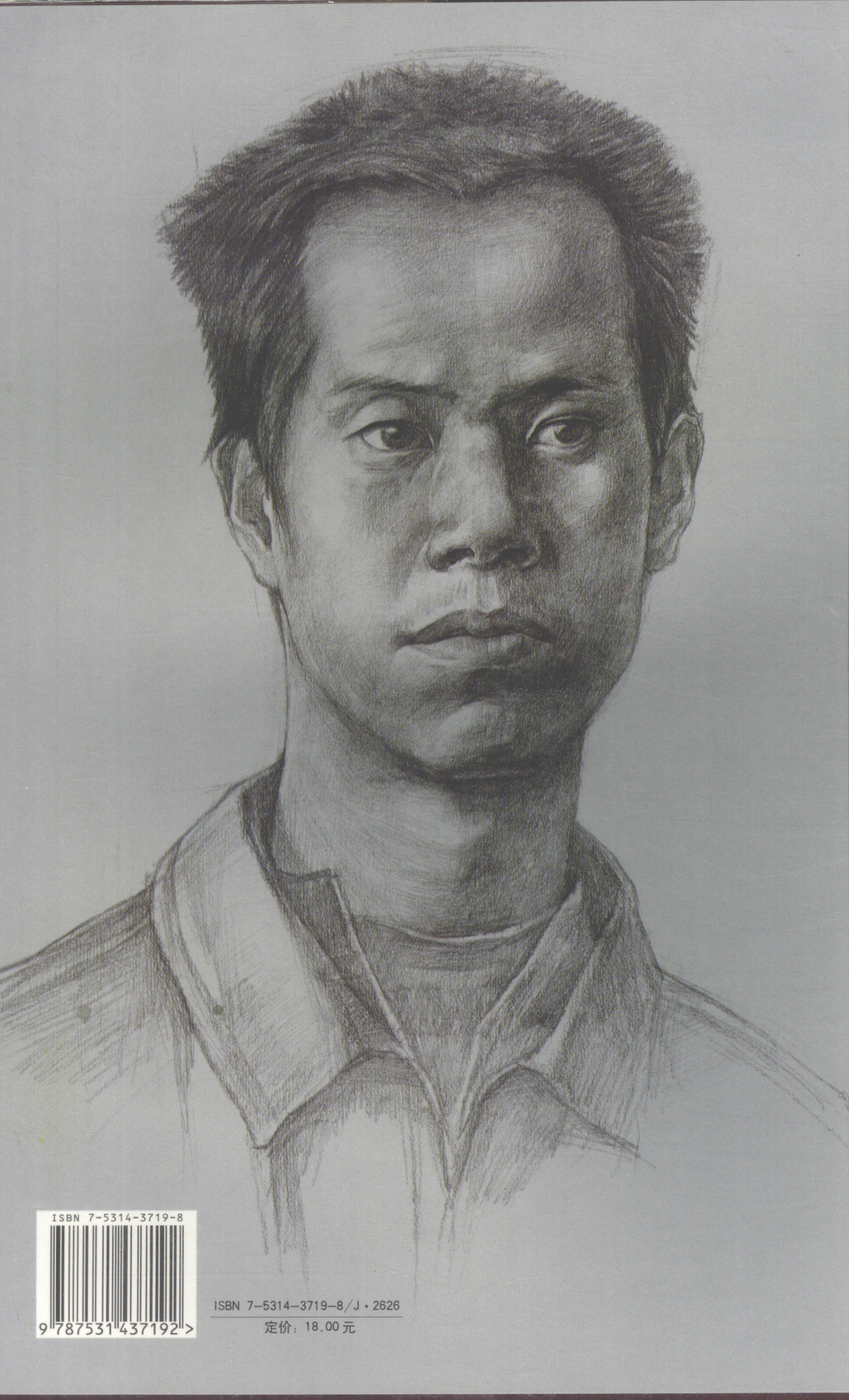
张滨 / 著
辽宁美术出版社

实战步骤解析

素描人像

2

图书在版编目(CIP)数据

实战步骤解析·素描人像.2/张滨著,一沈阳:辽宁美术出版社,2006.12
ISBN 7-5314-3719-8

I.素... II.张... III.肖像画-素描-技法(美术)·IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第155147号

中国美术高考在线丛书
实战步骤解析·素描人像

作品提供 P43-45 叶洪图
P46-48 李美涟

策划·装帧设计/中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑/姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫·王嵘

项目执行/王嵘

设计统筹/姚蔚

制版/辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷/沈阳市第三印刷厂

技术支持/刘海文 周莉洪 柳杨

技术编辑/鲁浪 徐杰

责任校对/张亚迪

出版发行/辽宁美术出版社

经销/全国新华书店

版次/2006年12月第1版

印次/2006年12月第1次印刷

开本/889mm×1194mm 1/12

印张/4

印数/1-3000

书号/ISBN7-5314-3719-8/J·2626

定价/18.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王嵘·姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫

邮购部地址:辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编:110001

邮购部电话:(024)23833803

E-mail:lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3719-8

9 787531 437192 >

ISBN 7-5314-3719-8/J·2626

定价:18.00元

基础素描人像写生教学浅谈 张滨/文

在素描基础造型训练的过程中，需要经历长时间的由简入繁、循序渐进的阶段训练。在其中，人像写生是初学者所面对的一个有相当难度的课题。在人像写生之前，学习者经历了石膏几何形体、复合形体、静物、石膏人像等写生训练及学习，所有这些都旨在为人像写生奠定基础，以求学习者在面对相对复杂的人像写生时能够更准确、有效地加以表现。

下面我们就人像写生的相关问题来谈一谈。

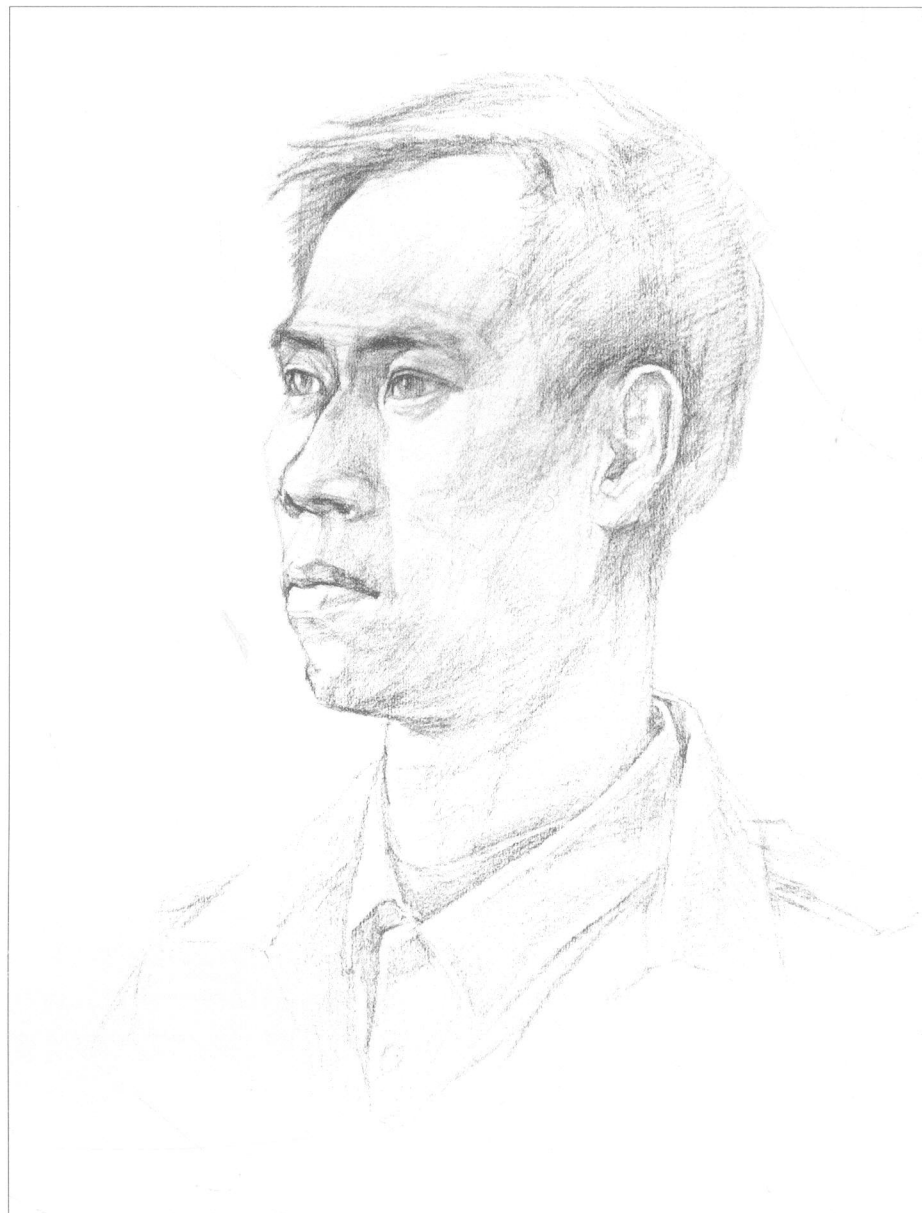
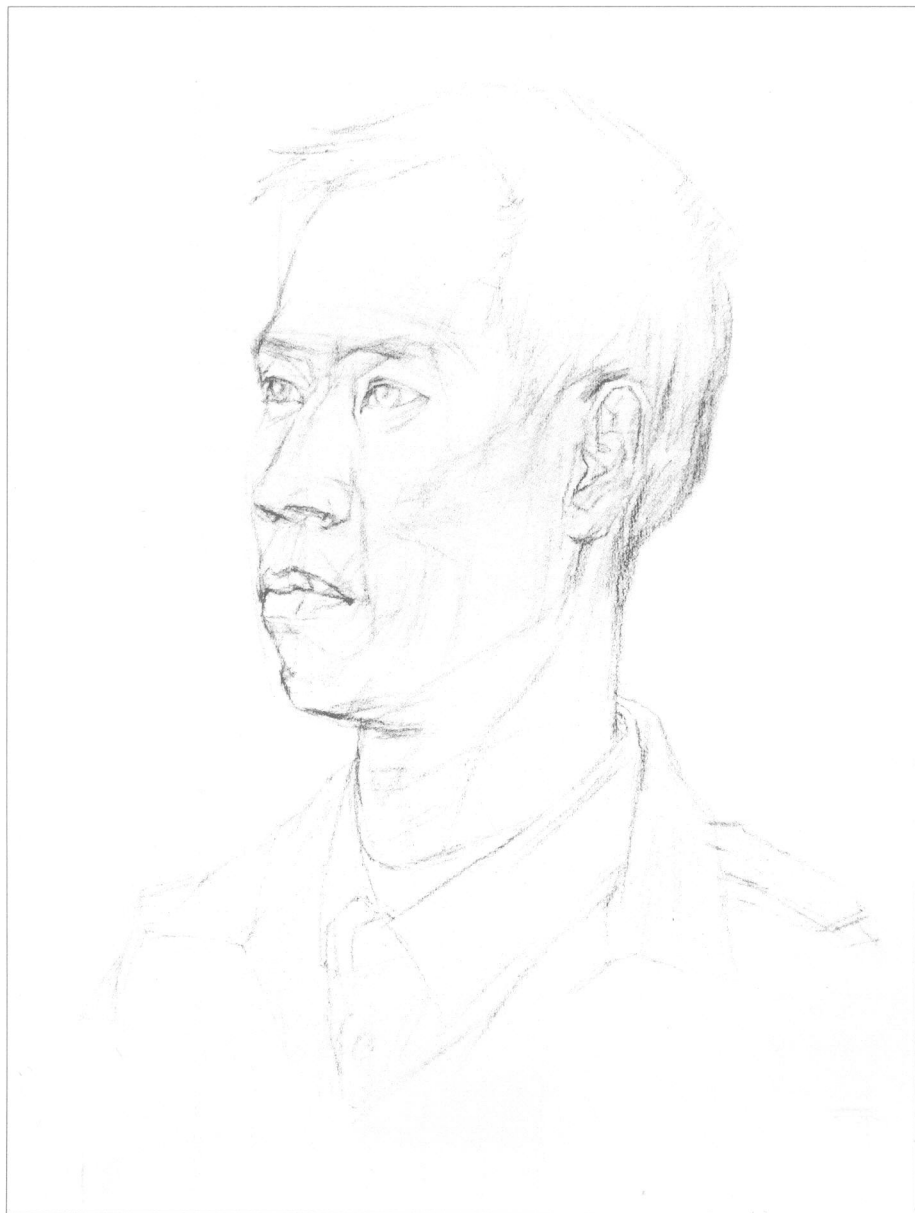
人像写生对于学画者来说是建立在原有基础之上的一个新的挑战。不言而喻，其难度和复杂程度一定比石膏头像等的训练课程更甚一步。在人像写生训练中，我们所关注的不仅仅是解剖、透视、形体等一些基础问题，并同时面对着肤色、皮肤的质感以及神态等诸多因素，不像石膏头像写生时我们只面对白色的石膏质地的石膏头像。所以人像写要求学生能够做到更加完整地、全方位地把握所表现的对象。

真人模特儿是鲜活的有生命的个体。他虽然静坐，却无时无刻不在喘息和平静中传递着微妙的变化，提示着真实生命的存在。这恰恰是学生应该注意和捕捉到的东西，它与冷冰冰的石膏头像不同，是一个真实的生命个体，有别于其他物体，他具有着自身的神情特点和生命的温度。所以在训练中，应该更加关注人像的个性与神情变化，从某个角度上说，传神是我们的终极目标，写形是为传神，这或许是对人像写生的一个最高的要求。

当然，能够更好地传神一定是建立在写形的准确与熟练基础之上。所以在进行人像写生伊始，对于写形的严格要求是必需的。树立在空间之中认识形体，并切实建立起形体的观念是一个重要的前提。让我们共同回忆一下曾经历的课程，无论是从最初的几何形体写生训练还是到石膏头像的写生，其中所贯彻的最重要的一点就是让我们如何看待空间中的形体，并对其进行分析，加以表现。我们在此其间也学习了大量的相关知识，比如透视、比例、体量、解剖、运动等，而所有这些要素都是与客观对象占有三维空间，并在其中产生自身形态变化密不可分。可见如何从空间的角度来看待形体是学习者需要解决的首要问题。

此外，在整个的学习过程中，如何地把握规律、掌握方法也是一个重要的问题，其实方法并不是唯一的，所谓殊途同归，更何况在艺术的表现中我们强调的是个性与差异，所以不应有一个千篇一律的统一的要求与方法。如果硬要如此来做却恰恰违背了规律。但是在这里我们所要提及的是作为一个初学者所应必须遵循和掌握的方法。万事都是从有法到无法，不成规矩无以成方圆，自由与奔放一定是建立在束缚之上。而这里所谈及的方法其实是一个客观道理，是一个规律。从某种意义上来说它的重要性是任何学画者都无法回避的。学习整体地观察、分析和表现客观对象是在学习中所面对的一个重要的课题。那么整体的方法为何如此重要，我们又应该怎样地来对待整体规律。首先，我们来分析一下所面对的客观对象，一组静物的存在之中必然是几个物体之间所产生的相互关系，比如位置上的前、中、后，比例上的大、中、小，色彩上的不同差异，形态的不同，这些关系的出现都是在几个物体比较中产生的，不同的物体在一个统一的空间中发生了相互特定的关系。这就要求我们整体地来对待这一整组静物，在比较中进行才能达成相应的准确。完整的头像写生是由头、颈、肩几部分共同组成的，所以我们需要同时来观察和感受头、颈、肩三部分的形体和它们所产生的动势以及体量的关系。五官的比例、位置分布也同样不可能孤立存在，而是在相互作用下完成的，由于客观对象是一个完整有机的整体，所以要求习画者也必须按照整体的方法在整体规律的指导下进行训练。

以上从两个方面概略地阐述了人像写生的相关问题。我们在实际的学习中应该努力地做到熟练地掌握整体作画的方法，并以整体的方法达到充分表现形体的目的，在写形准确的基础上以求做到传神的表达。

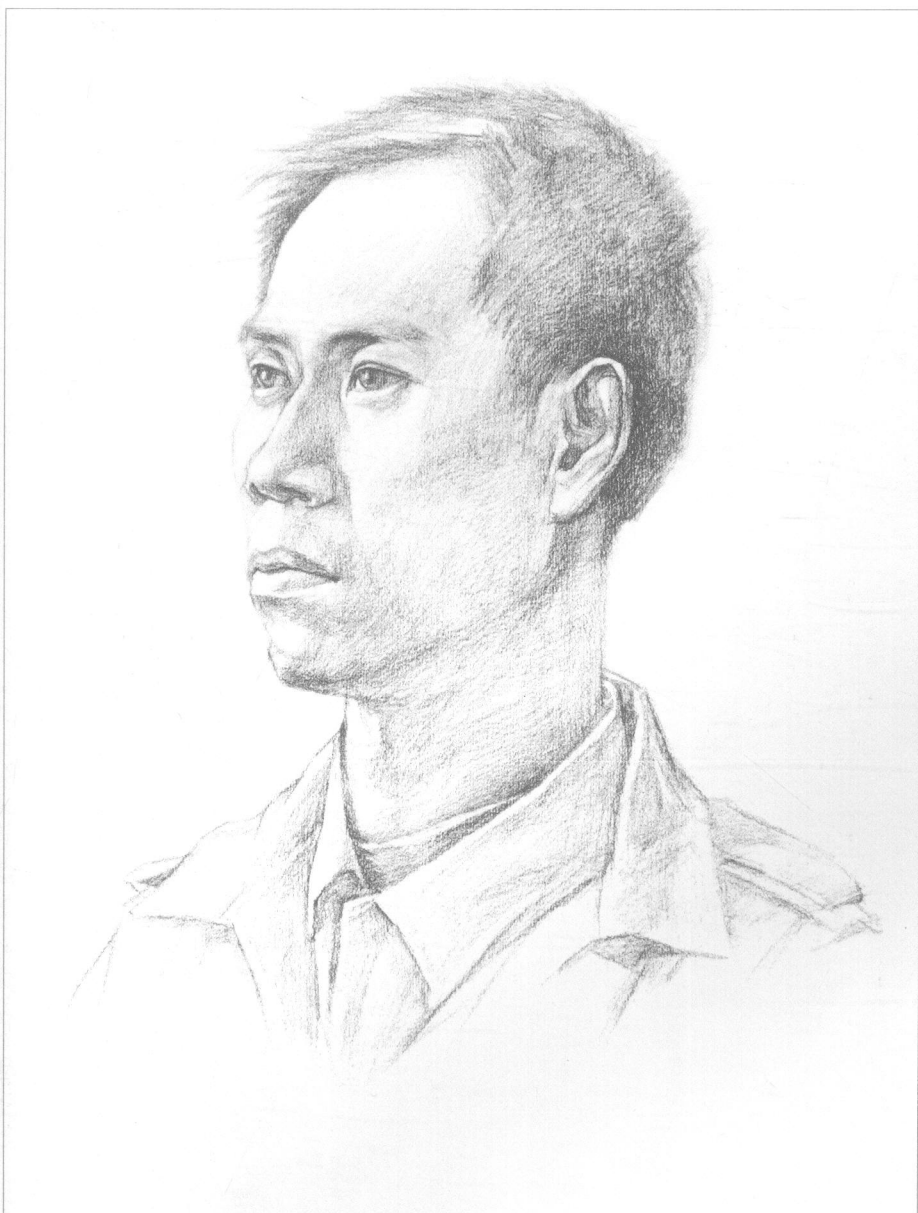
1 STEP 2

步骤一

构图阶段，力求做到构图完整，头像大小适当，并在此基础上画出五官的具体位置、特征以及整个人像大的结构关系。

步骤二

整体观察，建立画面的明暗层次关系，并围绕暗部加强黑、白关系。诸如比例、结构、空间位置等，许多东西在这个阶段就要逐步地确立起来了，不能含糊，五官的位置、大小、比例都要找准了。

3 STEP 4

步骤三

以五官为重点，深入刻画，拉开画面的层次关系，并注意整个人像的黑、白、灰三大块层次的调整展开。五官的个性化特征要找准，避免概念化的东西，一定要相信自己的眼睛所看到的，表现对象的个性化特征。

步骤四

深入表现，耐心地进行局部的刻画，在刻画时要始终关注整体关系的把握，在整体地贯彻之下深入表现。深入的过程切忌破坏整体，如果破坏了就要调整回来，这样的循环要有很多次，反复地围绕着画面的中心位置来进行。

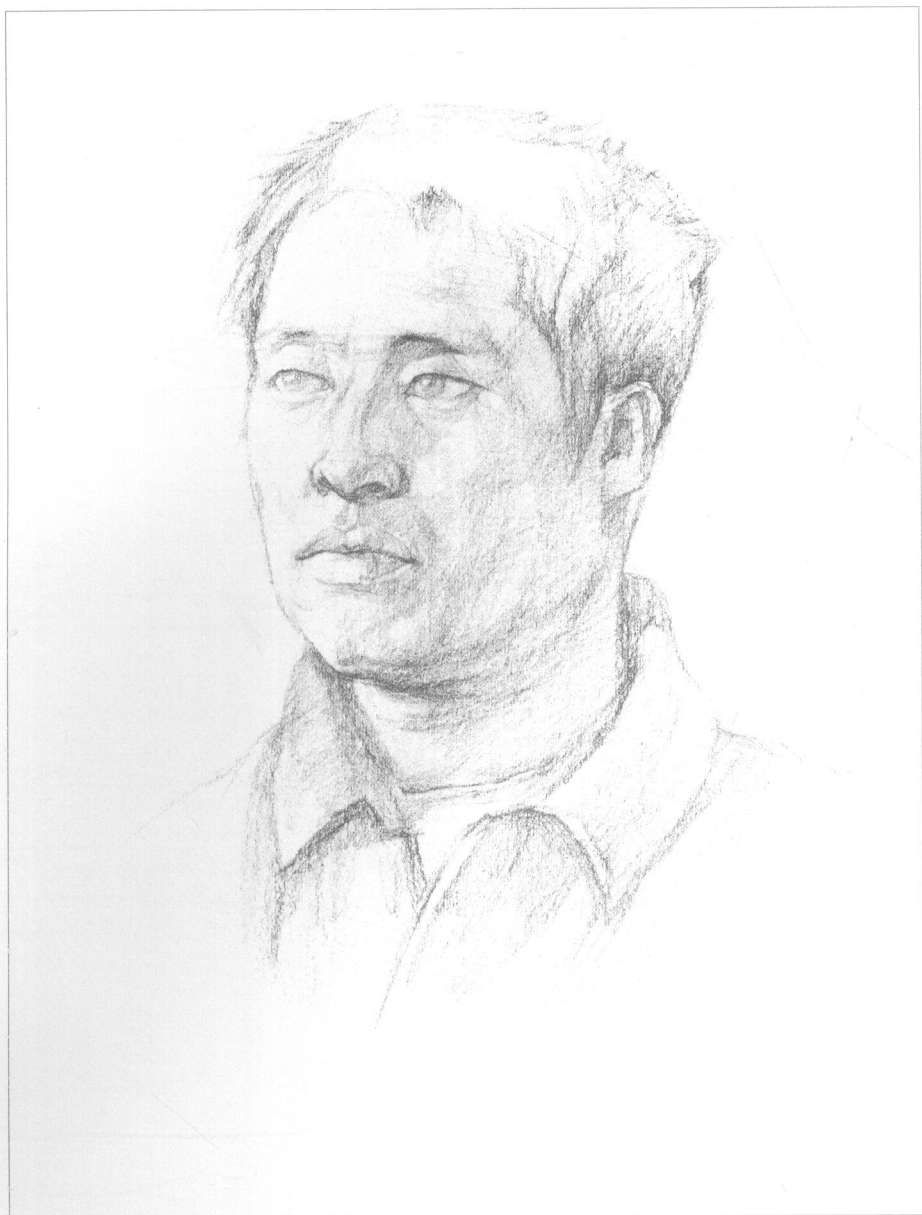

STEP 5

步骤五

调整画面，削弱过强的部分，加强不够之处，以求画面和谐、完整、整体的完成。这个阶段就是把多余的、影响整体的细节刻画去掉，保留那些和谐的部分，使画面生动丰富起来。

1 STEP 2

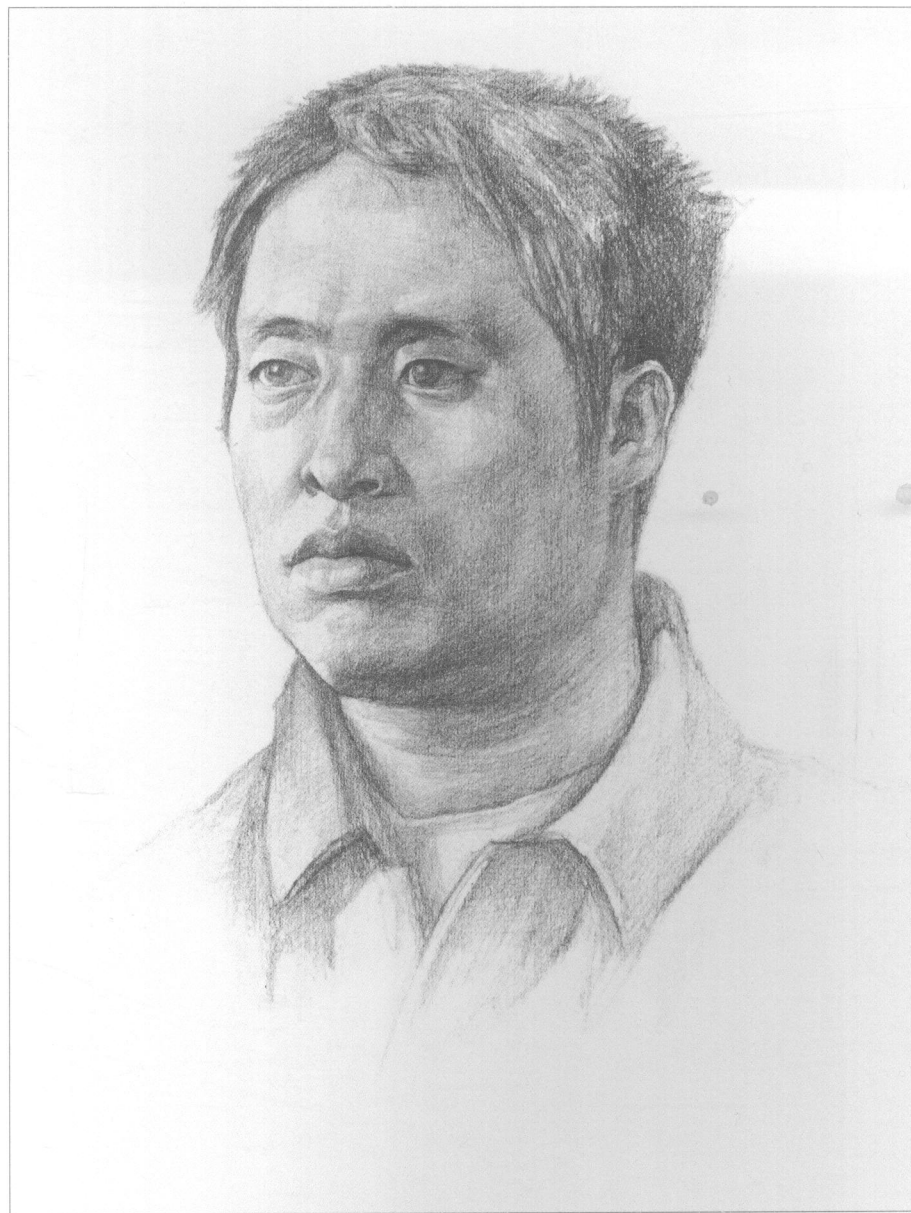
步骤一

画出头像的具体形象特征,注意结构的分析与把握,构图合理得当。还是要用平直的长线来概括形体在画面中的具体位置。人物的形象特征一定要依据于模特儿,而不是概念的人,自己主观地去编造对象是初学者常见的错误。初学者往往习惯左右脸对称、左右眼对称,不管在哪个角度都是这样。一定要注意观察模特儿的个性化特征。

五官的大小、相互之间的比例,不同民族、种族、性别、年龄的人变化很大,每个人的个性化特征都是十分明显的,相互间其实差异很大。

步骤二

围绕大的形体结构进一步刻画,分清明暗关系。从明暗交界线入手,把整个暗部的色调联系在一起,也包括投影或者背景。在这个阶段,逐步确立形体结构的准确性。大的明暗关系确立起来,整体的感受也就跃然纸上。在这个阶段,一定要用“体”的观念来指导自己,我们画的是“头”,不仅仅是“脸”。头是立体的形,而脸是平面的形。塑造形体是这一阶段我们要做的。

3 STEP 4

步骤三

进一步深入表现，注意五官的深入刻画与表现，加强整体体量关系的表现与塑造。注意暗部、亮部中的双眼虚实的变化区分。注意头发的刻画不要太概念化。许多过为概念化的东西要还原为它本来的样子，不能在概念的形体外面踌躇不前，要深入本质，直接发现真理，把事物的本真状态直接呈现出来。

步骤四

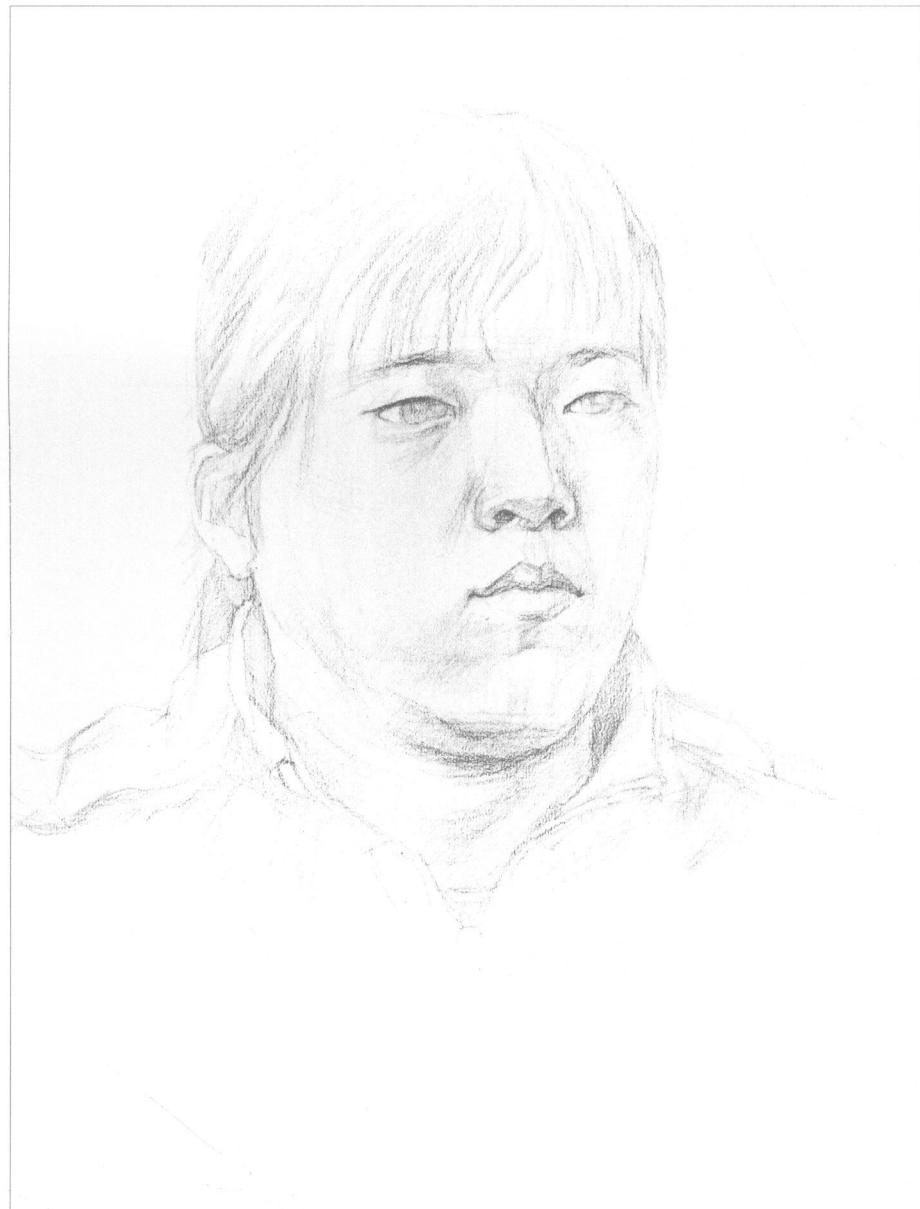
深入进行，整体协调，加强结构、形体的表现，注意局部与整体之间的关系。表现人物的内在精神气质是一件很难的事情，是要依赖他五官的微妙变化来表现的。在形体准确的前提下进行五官的个性化表现是这一阶段的重点。眉眼之间的紧张与松弛，嘴角的抖动都要被敏锐地捕捉到。在深入的过程中，一定要照顾到整体效果，处处精到也是不恰当的。

步骤五

深入刻画，整体调整结束。这个阶段就是一个把握整体效果的阶段，画画到这里，就要抬起头来，从局部的视线里跳出来，回到对一幅作品大的全局的审视和把握上来。砍掉那些过分的修饰和影响画面整体效果的细枝末节。要敢于取舍，只要是影响了整体的，就要果断地去掉。力求最终效果的完整、生动、丰富。

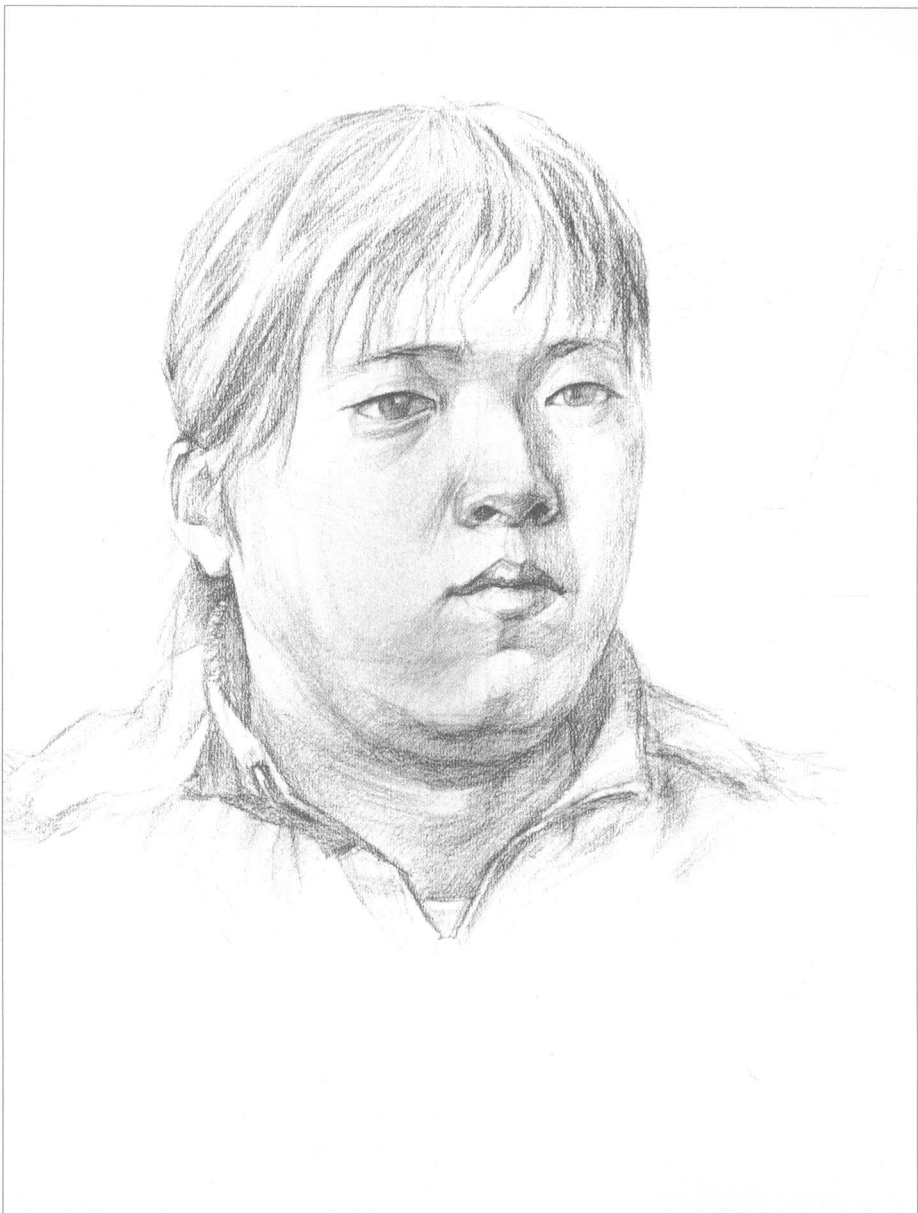
1 STEP 2

步骤一

观察对象，确定基本舒适的构图关系，并画出人像的基本形象，注意比例、结构、透视等相关要素。比例、结构、透视都是很规律性的东西，要记住，但不要概念，例如构图，不一定四平八稳的构图就是正确的，也许还有其他构图会更有意思，要不怕失败，多多尝试。

步骤二

分清明暗两大系统，充实暗面的层次关系。确立大的体块关系，砍大面，把形体转折交代清楚。这一阶段细节的东西要学会概括，分清主次，有的放矢。

3 STEP 4

步骤三

围绕五官和暗部深入刻画, 注意细节的表现应充分建立在整体关系的基础之上。五官的表现是人像的中心, 这个中心位置要精到地刻画。注意人物的特征及表情的微妙变化。

步骤四

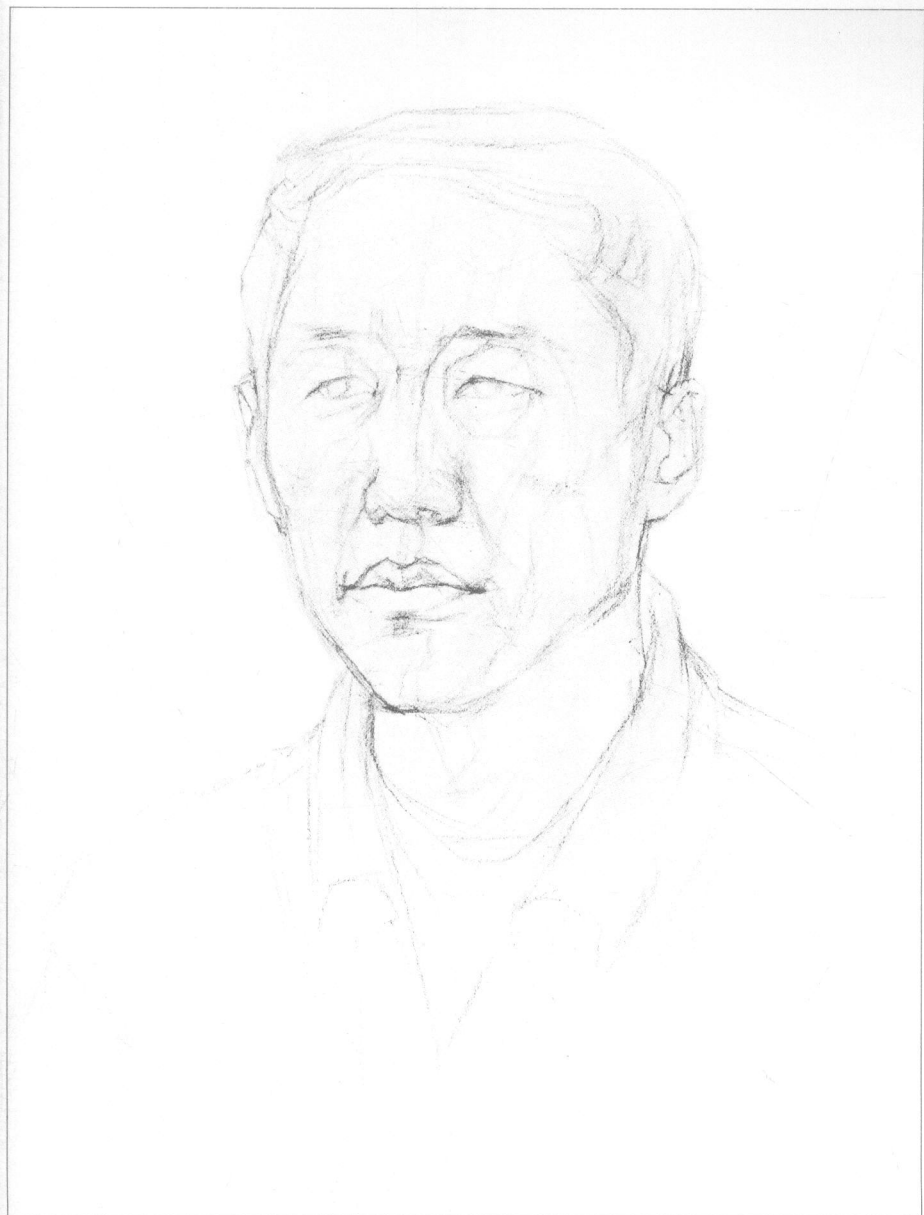
整体深入。具体来说就是局部细节的深入表现、暗部形体的充实与亮部层次的跟上。牵一发而动全身, 一个中心深入, 其他位置都要不断跟进。深入就是破坏了和谐的秩序, 其他部分的补充深入就是为了平衡这个矛盾, 建立新的秩序。

STEP 5

步骤五

调整头发、衣领等次要环节，以求画面的系统完整。作画的过程应该是这样的，随时停下来都是一张相对完整的画，因为有整体的作画观念在统领着。调整就是平衡矛盾。收尾阶段，就是把自己最好的画面展现出来。

1 STEP 2

步骤一

构图阶段，确立大的动势、比例以及基本的形体结构关系。构图这个阶段要把握一个大的动势，把这个“势”画出来，就是头向前、向后、向左或是向右的微倾和扭动。这些微小的变化决定了你是否准确而又生动地表现对象。要把整个头理解成一个立体的东西，抛弃平面的理解，变平面观察为立体观察。

步骤二

把握整体的虚实关系，着重围绕暗部进行表现，确立大的明暗关系。把头部大的体量关系表现出来。不被丰富的细节吸引，直接把大的结构塑造出来。在这个基础之上，才可以谈细节的深入刻画。否则就是丢了西瓜捡芝麻，因小失大。

3 STEP 4

步骤三

充实暗部的形体及层次关系,注意大的转折结构的刻画与表现以及五官的深入刻画。深入阶段,就是发现模特儿个性化特征的阶段。发现了就要想办法把它刻画出来。五官之间也要注意主次虚实的变化,在深入刻画细节特征的同时一定不要破坏整体效果,要二者兼顾。

步骤四

充分的深入刻画,在刻画细节的同时要注意整体关系,这是很重要的,初学者往往忽视这一点。前面提到变平面观察为立体观察,这里要强调的就是变局部观察为整体观察。观察方法正确了,才可以画的正确。要在观念上有深刻的转变,才可以指导实践过程。

STEP 5

步骤五

充分进行亮部的表现，注意亮部形体与暗部形成的完整统一性，在整体的贯彻下调整完成，这一阶段就是要学会控制。什么是重要的，在头脑中要清晰。有一个清晰的思路才可以有一个好的效果。

