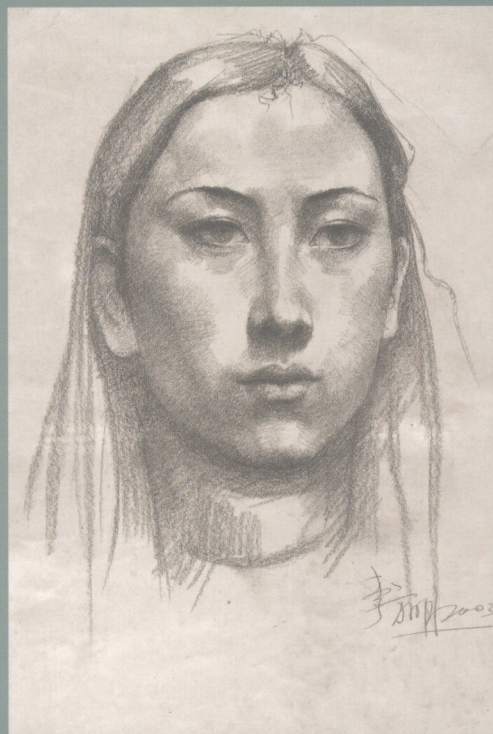
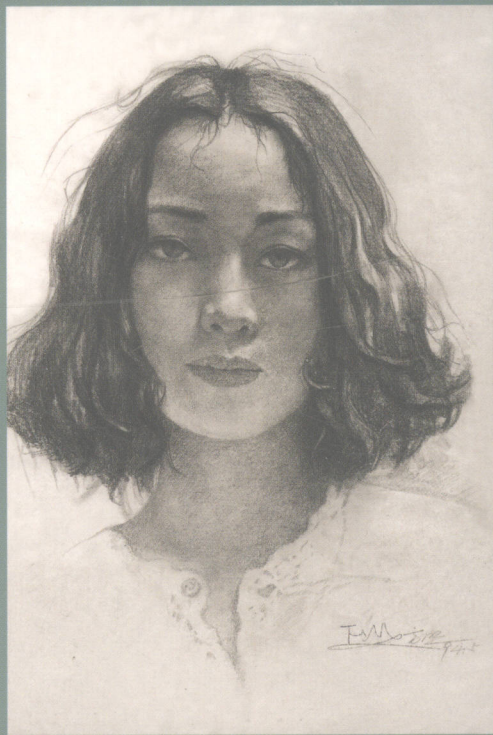
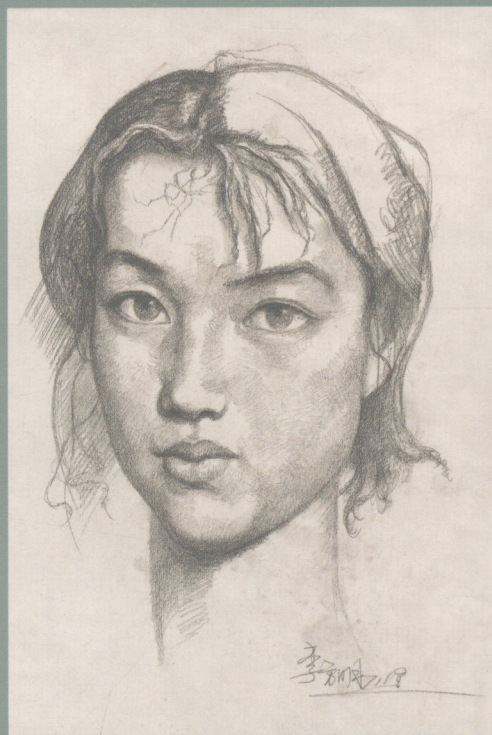
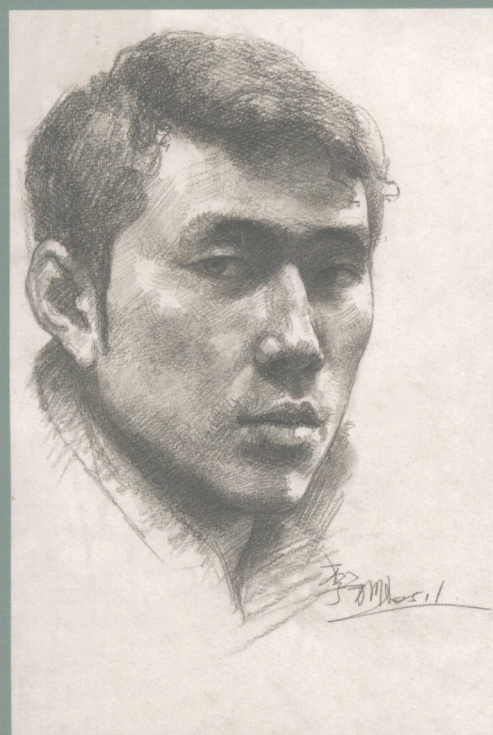
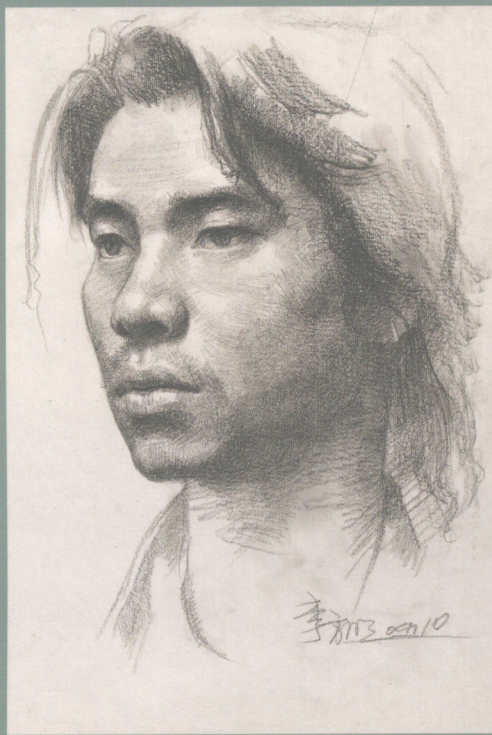
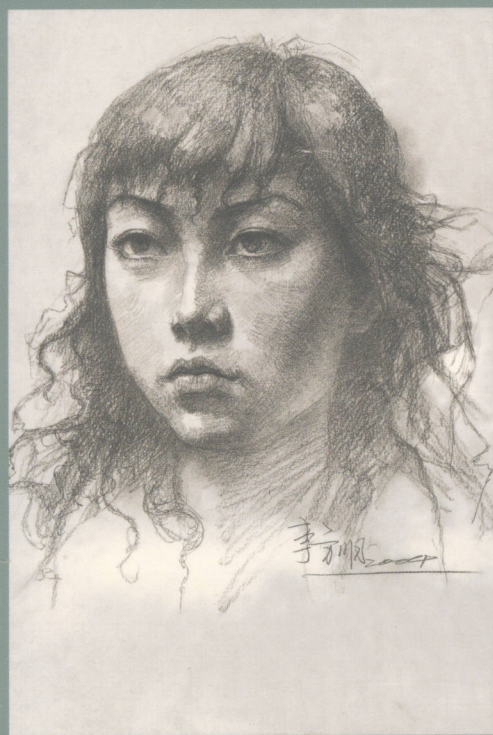

高等美术院校基础教学教法

江南大学艺术学院

李方明素描肖像教法

主编 贾德江 李方明

北京工艺美术出版社

高等美术院校基础教学教法

江南大学艺术学院

李方明

素描肖像教法

女人体

35cm × 20cm

1989年

图书在版编目(CIP)数据

江南大学艺术学院李方明肖像教法/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2007.7 (高等美术院校基础教学教法)

ISBN 978-7-80526-280-2

I. 江... II. ①贾... ②李... III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第097682号

责任编辑:陈朝华

黄秉洲

责任印制:宋朝晖

高等美术院校基础教学教法·江南大学艺术学院李方明素描肖像教法

主编:贾德江 李方明

出版 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 880毫米×1230毫米 1/8 印张 7.5

印数 1~4000 版次 2007年8月第1版 印次 2007年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-280-2/J·561

全套5册定价

本册定价 48元

ISBN 978-7-80526-280-2

李方明素描肖像教法·高等美术院校基础
教学教法 江南大学艺术学院

RMB:48.00

2007

编辑人语

◆ 贾德江

对每一个进入高等美术院校的学子来说，当他跨出正规训练的第一步，向色彩缤纷的绘画世界走去时，便是先画素描。画素描无非是用木炭或铅笔，但用铅笔更为常见。因此，铅笔素描是走进艺术殿堂不可或缺的重要学习手段，也是进行造型基础训练的必修科目。

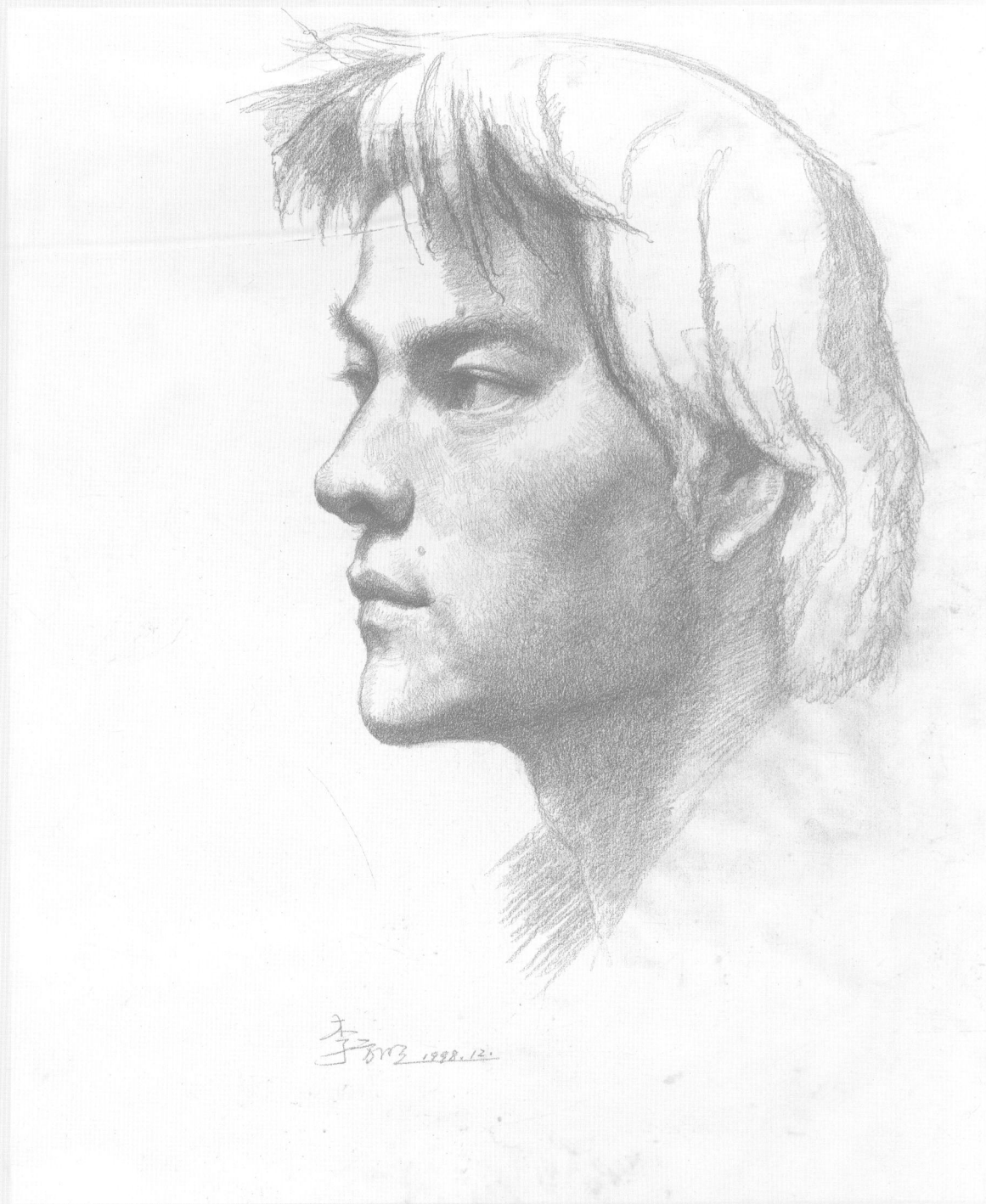
江南大学艺术学院教授李方明，以铅笔素描见长，尤以素描肖像的质朴、隽秀、深沉、温馨画风打动着青年学生，使他的素描作品成为他们追崇的范本。几十年来，他在孜孜不倦地进行教学的同时，从不懈怠他的素描肖像写生，勤奋而深入地探索肖像素描的奥秘，揣摩在各种线型的丰富变化中可能发挥出来的种种妙用。这使他的素描肖像作品极富表现力和艺术个性，尤其能体现出艺术家本人的心性和风格。

在本书中，李方明教授密切结合个人的教学 and 实践经验，就教学方法把素描肖像写生大致分为三个部分，即观察方式、表现方式和材料运用。观察方式指的是构思上的准备，如下笔作画前观摩形象、构图和选择视觉角度等。而表现方式则提倡不囿于单一的审美观念而趋向于多层次、多元化的追求。他要求学生可以遵循写实主义原则，对表现对象“精尽微”的深入刻画，而又强调“致广大”的整理概括；也可以注重画面结构的坚实，讲求物象内在精神与组合关系；还可以强调艺术的夸张与变形，以注重形式美的探讨。不论使用何种新的观念和表现技法，都应当以“从形体结构特征出发”这条主线贯穿肖像写生的全过程，以达到表现对象“形神兼备”的目的。在大量的图例中可以看出，李方明教授特别强调线条的组合和运用，反对传统式的单线条排列的陈旧画法，并时时不忘捕捉表现对象的造型特征和神态，而沿着结构的起伏方向以球体的线条走向随着弧形转折和透视起变化，圆柱体的线条随着调子的明暗推移而富有节奏感，强有力地表现了对对象的体积感、质量感和空间感，将形体塑造得更为结实，更为洗练，进入一种主动自由的境界。

观李方明教授的素描，轻松自如，一气呵成，生动而富有灵气，他难能企及的特色，还在于素描作品的整体性。整体性也就是主次性，也可理解为虚实观念。在绘画者的眼中，被描绘对象是虚虚实实、交差错落地反映在对象的每一部分，存在于空间之中。由于李方明教授能准确地运用虚实处理手段，融入了东西方艺术的精华，才使他十分自由地发挥虚实表现的力度。这样做，不仅提高了艺术表现的真实性，更主要的使作品具有更高的艺术性，使作品自然地区别于一般的习作，而成为独立和精美的艺术作品。

女青年 53cm × 39cm 1994年

男青年 53cm × 39cm 1998年

我的素描教学

◆ 李方明

21世纪,中国的艺术教育正处于从观念到实践的变革,新的教学理念仍在探索之中,形成了多元并存互补的艺术环境和教学氛围。与此同时,素描的审美范畴已不再停留于传统意义。画家以新的视觉来体验事物形态的本质,探索新的语言形式与新的审美空间。随着现代人文科学的发展,人们对事物的形态有了更加广泛、深刻的认识,使素描的形式得到了扩展与延伸,变得更加丰富。由此,人们不仅认识到素描对绘画基础、创作的重要性,同时对素描本身的艺术价值和精神内涵更加关注,这就是我们常说的如何通过素描来看世界。

素描人物写生课程是绘画造型艺术与美术教育中的重要环节,也是国内各大美术院校基础训练中的课题之一,对培养学生正确的观察方式、表现方式和审美意识有着关键的意义。素描人物写生的过程是一种对知识感受理解的体验过程。如何通过素描去表现对象,则需要画家对客体审美有所认识,有所感受,并以个人的素描语言加以表现,传达着画家对艺术本质的诉求。素描语言对艺术家来说是富有情感的、个人化的。视觉里的知识都应服从个人的感受,这样的素描语言才是独特的、鲜明的。诚然,素描也在关照着自然、表现着对象和抒发着艺术家的情怀。随着时空的推移和变迁,人们对素描的理念也会得到改变和拓展,而素描艺术语言将会成为艺术家们永远关注和求索的课题。

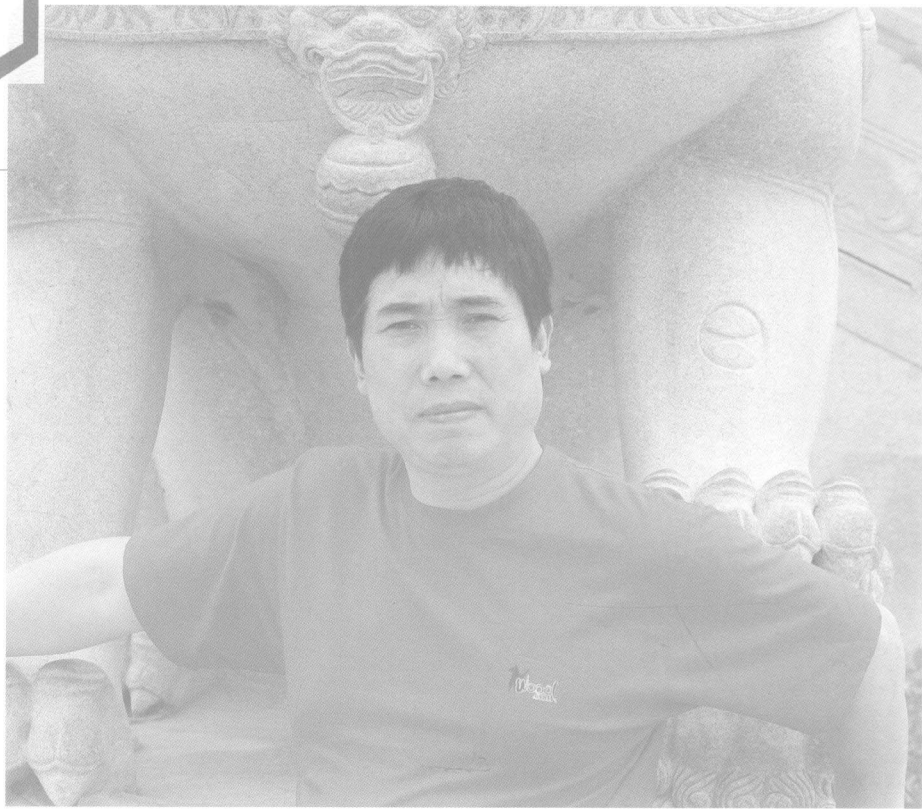
观察方式

观察方式决定着我们的思维方式、理解方式及表现方式。当对象布置在一个特定的空间状态中,实际上能为我们提供所有的视觉信息,而对信息的选择、取舍则因人而异。画家第一眼就能捕捉到对象诸如光线、结构、空间、质感、形象等多种因素,但如何选择、如何加强是在画家与对象的互动中体会寻找的。当多种语言成为可能,在特定时间、空间、光线下,画家能敏锐观察到某种别人看不到的东西,通过画面来协调突破,寻找与心性相合的方式来体验、感知。对人物五官特征的观察、比较,及对人物外形特征、内在性格的悉心洞察能使画家在作画时更具表现力,也能将对象的特征刻画得入木三分。观察的方式是多角度的,细微而入骨的。素描表现的深化程度取决于画家的观察程度。

理解方式

素描人物是在形体结构理解的基础上进行的,是与肖像素描课程联系起来的课程形式,是艺术家表达情感和发挥艺术思维的载体。这一课程的目的是理解躯干与上肢、头部结构之间的关系,重点研究掌握躯干的运动变化规律,表现出衣褶整体造型的微妙。此课题的要求是:认识和掌握人物肖像的造型和动态规律,理解人体造型在外观衣纹中所显现出来的变化。在人物肖像中,头部和手部是视觉的趣味中心,是重点研究和刻画的部分。在表现人物肖像素描时,我们要有感而发,强调从人物形象整体特征出发的观察方式和表现技巧,强化对人物的分析

女青年 53cm × 39cm 1991年

李方明

1957年生,安徽合肥人。

擅长油画、美术教育。

1982年毕业于安徽师范大学美术系,

1991年毕业于中央美术学院油画创作研修班。

现系江南大学艺术学院美术系主任、教授、硕士生导师,

中国美术家协会会员,中国油画学会会员。

作品多次参加全国美展及国际艺术交流展。

代表作有《高原颂》、《凉山秋色》、《烛光的记忆》等。

多幅作品被美国、德国、加拿大、泰国、马来西亚等国家

和中国港台地区的艺术收藏机构收藏。

出版有《当代名家油画精品·李方明》、《素描画风·李方明》、

《李方明素描画集》、《黑白之梦》、《素描人物习作集》等,

《天际》、《红与黑》入选《中国现代美术全集》油画卷、插图卷等。

和理解,更深入、本质地认识、感受,表现出不同的人物性格和精神状态,逐步地探索出属于自己的个性语言。

1. 形体结构与比例

躯干由胸廓、骨盆、脊柱、肩胛骨和锁骨等组成。躯干从正面看,胸部和腹部可以概括为两个梯形。脊柱骨的直线和肩胛骨形成了背部的基本形。躯干侧面的基本形与前后各部的长短不一样,这就构成了头、颈、胸和盆骨各部衔接处的倾斜线,在画侧面或半侧面时尤其需要重视。

人物的形态有着千差万别。在写生之前,理解人物的一般比例关系和形体结构规律,是画好人物半身像的前提。

人体的比例通常以人头的长度为衡量单位。中国人的普通身高为7个头长,高矮的变化以此为基准增减。手臂约等于3个头长(指尖至肘为2个头长,肘至肩为1个头长),人在坐时为5个头长,在蹲着的时候为3.5个头长。这些比例标准仅为生物学意义上的,在艺术创作中还必须懂得人体的美学比例,就是突出某一点,并赋予它情趣和意义。

2. 肖像写生的感知过程

(1) 模特的选择和布置

根据教学的进程和要求,选择形象和服饰特点鲜明的人物为模特,配以合适的环境和适宜的光源。模特的形象结构要明确,头、胸、腰和上肢部位的安排要有节奏和动感,头和手的位置要安排得体而富有情趣,这样才具有刻画的意义。环境的设置要与人物的性格、服饰有着相关的联系,使人和环境融为一体。光源的设置一般以平光或受光面较多的侧光、顶光为宜。这样有利于分析人物形体结构关系,增强画面的感染力和造型力度。

(2) 把握人物的动势

人物的动势实际上是模特站立或坐时的动态和身体变化趋势,是写生中需要强化的造型内容。半身像的设置一般为坐姿。人物坐时的动态微妙而富有变化,观察要细致、敏感才能捕捉头、颈、肩、背、腹各部之间的运动关系。双肩的高与低、脊柱的变化、腰部的扭动是动势产生的要点。

(3) 头部和手部的刻画

半身像写生的关键部分是头和手,应着力刻画和表现。头部的刻画相同于头像素描,要注意的是头部与颈部之间的关系。

手部的结构比较复杂,形态也变化多端,是肖像写生中的难点和重点。因此,

学友 32cm × 48cm 1993 年

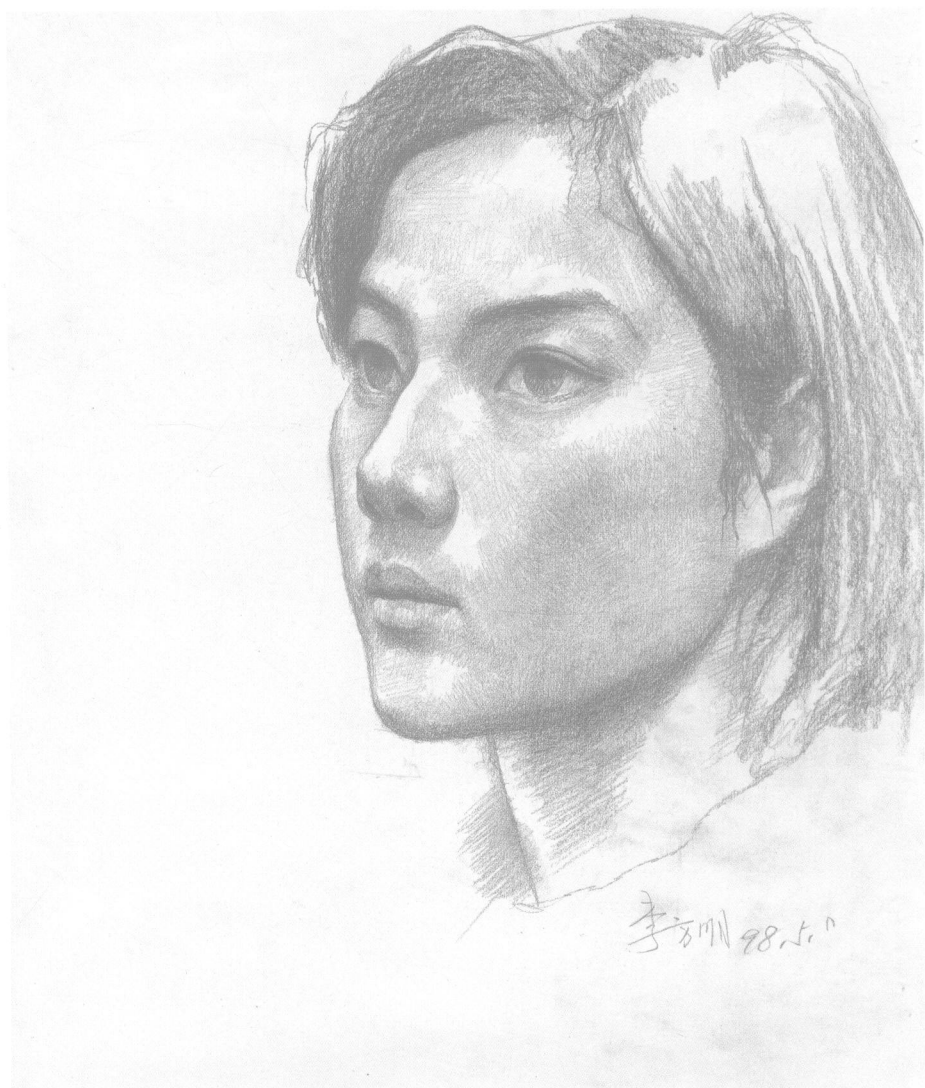
在写生之前我们应对手部的结构知识有所了解,这样才能表现得充分、自然。手部由手腕、手掌和五指组成,而手的动势在很大程度上取决于手腕的运动。手的形态和动势又与手掌和手指各关节的动势密不可分。要画好手的形态和动势,必须从大处着眼,确定手腕、手掌或手背的基本造型,然后确定手指位置,包括手指各中间关节的变化。手的造型除了共性特点外,还要再现出人物的性别、年龄、经历和身份等个性特征,传达出一定的表情和美感,同时手的形象又有着“第二表情”之称,应观察细微,深入刻画。

(4) 衣纹的刻画

观察着衣模特,既要看到衣着的特点、质地,又要理解人体内部结构与形体。作画时,要内外结合来体现形体结构。衣服是直接依附于人的形体结构的,随着人体运动而产生了衣纹,多显现于关节与形体结构的转折部位。在深入刻画的过程

玲子 53cm × 39cm 2000 年

女青年 53cm × 39cm 1998 年

程中,衣纹会有变动,这就要求我们对衣纹进行概括、取舍和提炼。在表现衣纹时,要强调那些能够体现形体和结构部分的衣纹,对于次要的衣纹表现可减弱。在着衣肖像的写生中,画好了衣纹的变化,将能更好地体现出人体结构,使画面更加生动、丰富,更具有表现力。

表现方式

作画的方法和步骤没有一个固定的模式,更不能强行划一,它只能作为一种规律的东西来供学生参考。由于风格的差异以及每个艺术家个性和所要表现的内容不同,会有不同的手法和步骤。况且,步骤在写生的过程中也是反复交错的,步骤之间的界限也是相对的。而每一个步骤都是对基本形的修正、完善的过程,从整体入手到局部刻画,又从局部再到整体,反复进行。学生也可根据对象的特征和自己的作画秩序来探索个人的艺术语言或进行一些实验性的素描。

1. 构图

整体的观察是首要的,也是一种积极的分析和选择,在观察中便会感受到对象打动心弦的东西。有了感受,再进行构图,才会心中有数。用笔清淡为宜,使画面保持一种灵活可变的状态,便于调整深入刻画,确定头、颈、肩、胸、腰及髋关节的透视倾斜关系以及各部位的比例关系和人物的动态,明确大的形体之间互相衔接穿插的关系。

2. 铺大体明暗

有了相对准确的轮廓之后,找出大的形体转折,找出明暗交界线,画出大的明暗调子,形成光感和体积关系,进一步明确外形和内部体积造型的关系,着力于明暗交界线在整体的人物肖像上的具体变化。

3. 深入刻画

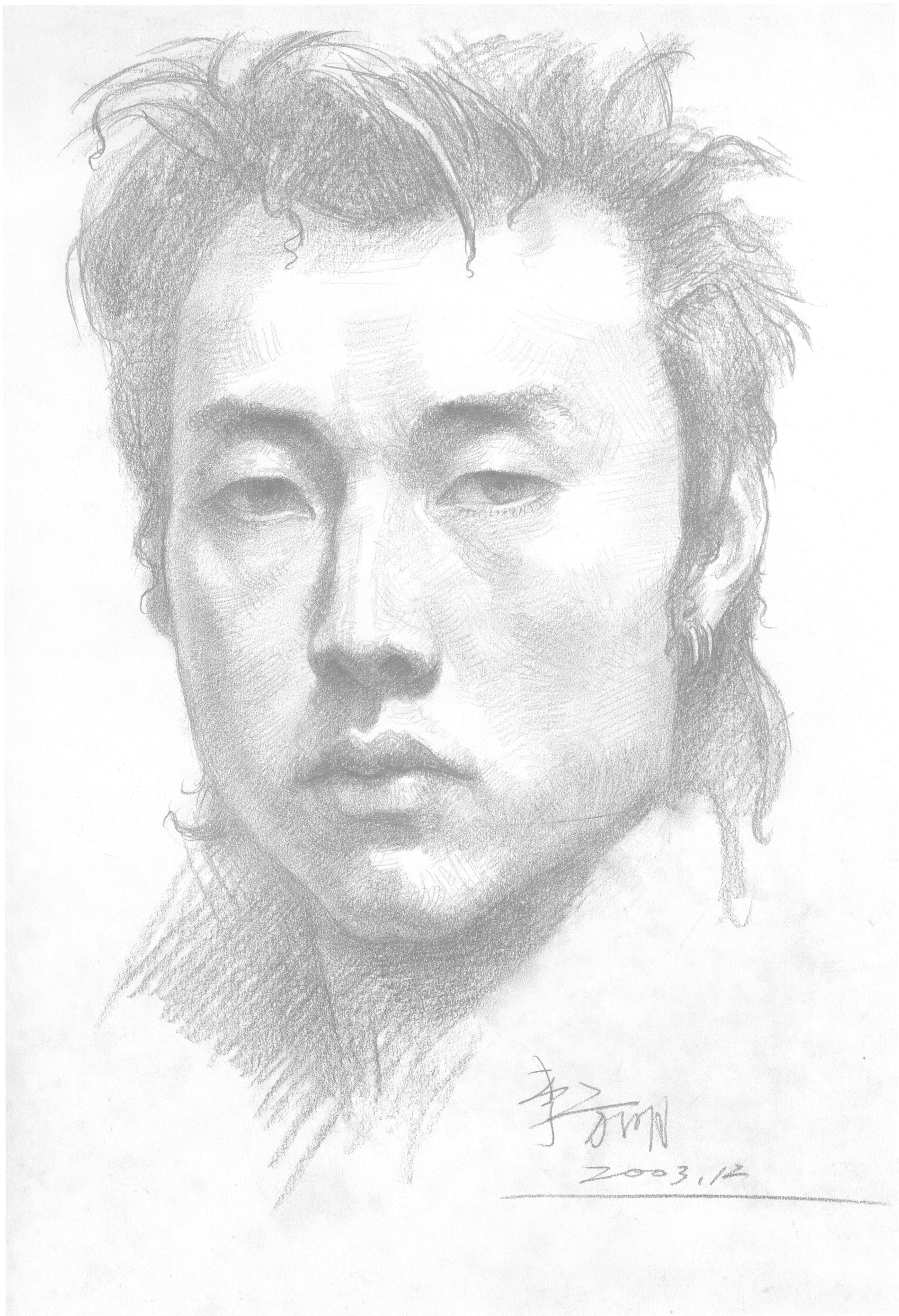
深入刻画依附于深入的观察、深刻的理解,只有理解了的东西才会有深刻的感受。此时要对各个局部进行塑造,注重刻画头部,要表现出人物的特征及内在的精神气质;手部的刻画,要注重手放置的姿态,要表现出手部的形体结构关系和情态。同时要注意肖像的整体刻画和虚实关系的处理。衣纹的刻画要体现人体内部结构和动势的变化,有选择地表现出主要反映形体转折的衣纹。质感的表现是不能忽视的,要敏感地区别皮肤与头发、衣服的质感表现,才能使整个画面更为丰富,更具有表现力。

4. 整体调整

在继续深化的同时,画面要进行整体的调整,使各个局部的刻画都能有机地融入整体之中;要重新审视明暗交界线和边缘线的处理;要进行暗部与暗部、亮部与亮部、灰面与灰面之间的比较,使画面更趋完善,更具有审美意识。

结束语

素描创作是灵活的、丰富的,画家应充分理解从立体到平面、从具象到抽象、从客观到主观、从宏观到微观、从形式到内容、从间接到直接、从概念到形象、从物质到精神的创作理念,运用形式规律构成法则,渗透到每个课题,灵活运用各种媒介材料综合介入增强画面表现效果。古往今来,哪位艺术大师不是因根基的丰厚才使得他们步入艺术的高峰。由此可见,绘画中的那些最基本的元素,成为我们求索的内容,它们是验证我们的理念、视觉、情感的落脚点。对艺术理解的深刻往往就在于我们对绘画那朴素而纯粹的本质的感悟。

男青年 53cm × 39cm 2003年

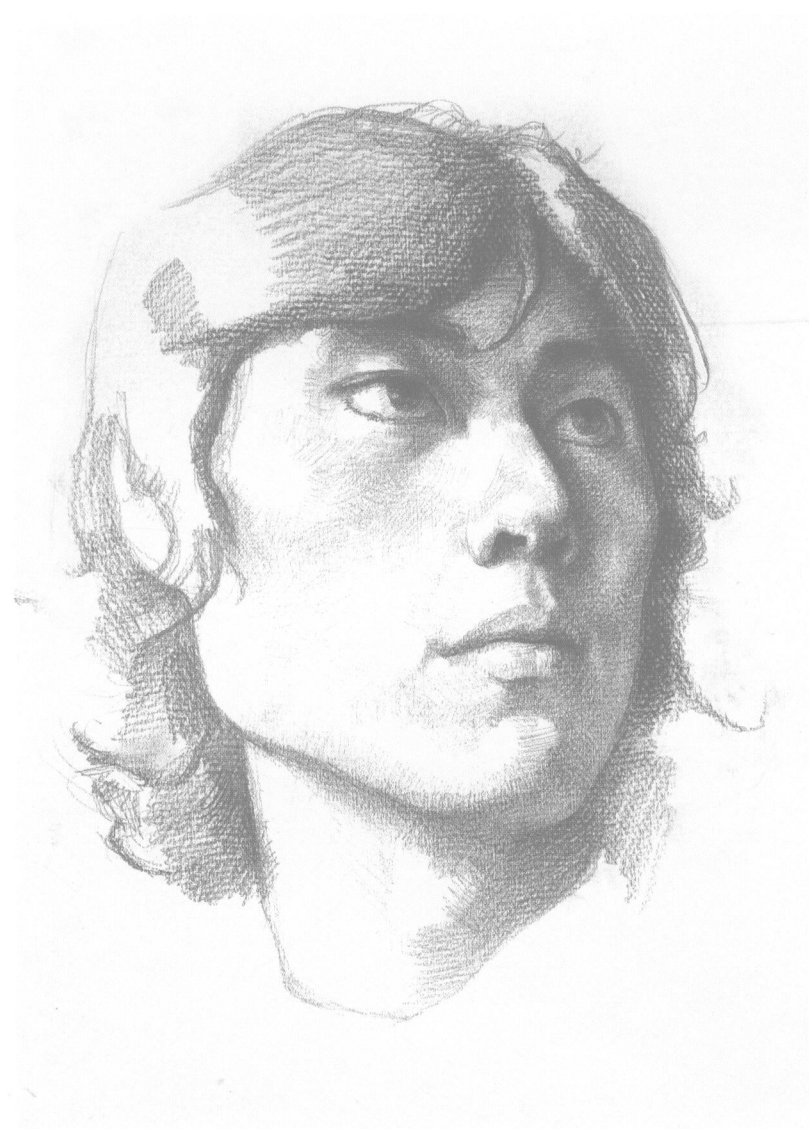
男青年头像写生步骤

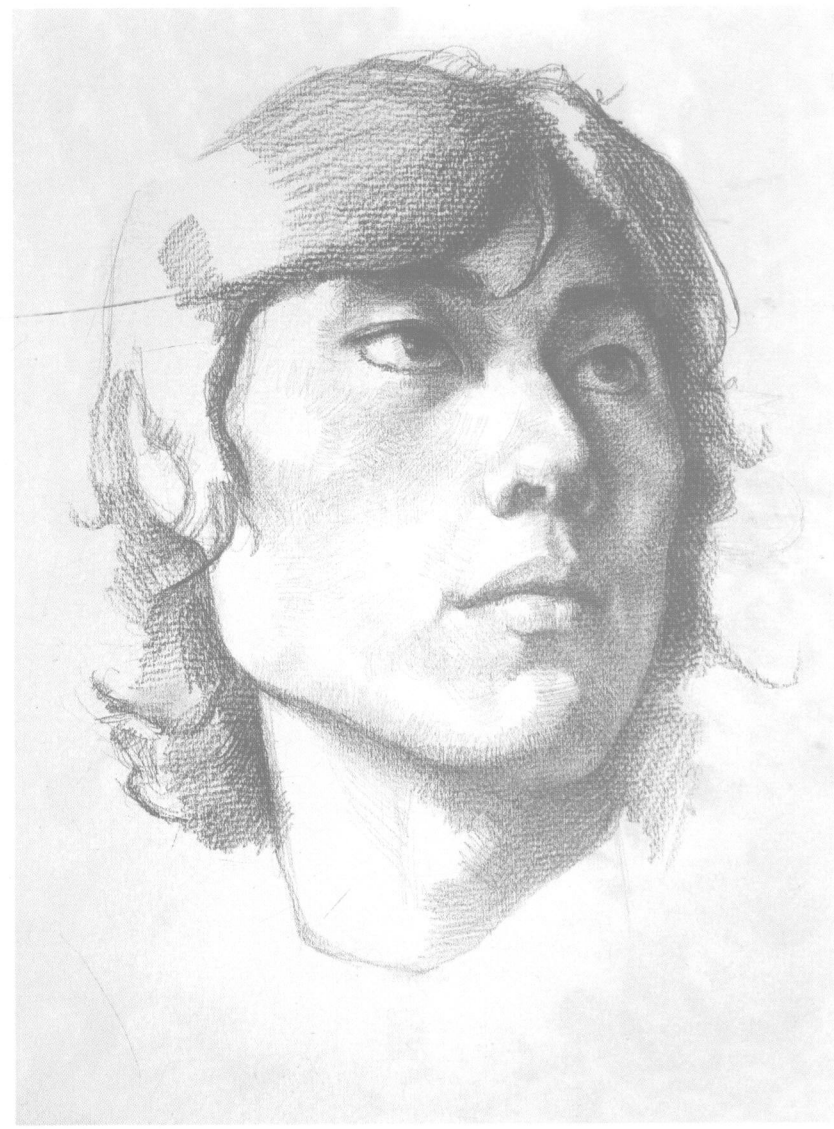
步骤一：构图。用清淡的线条确定头部的基本位置，画出五官和大的体面转折。注意头部因仰视所产生的透视与比例关系的变化。

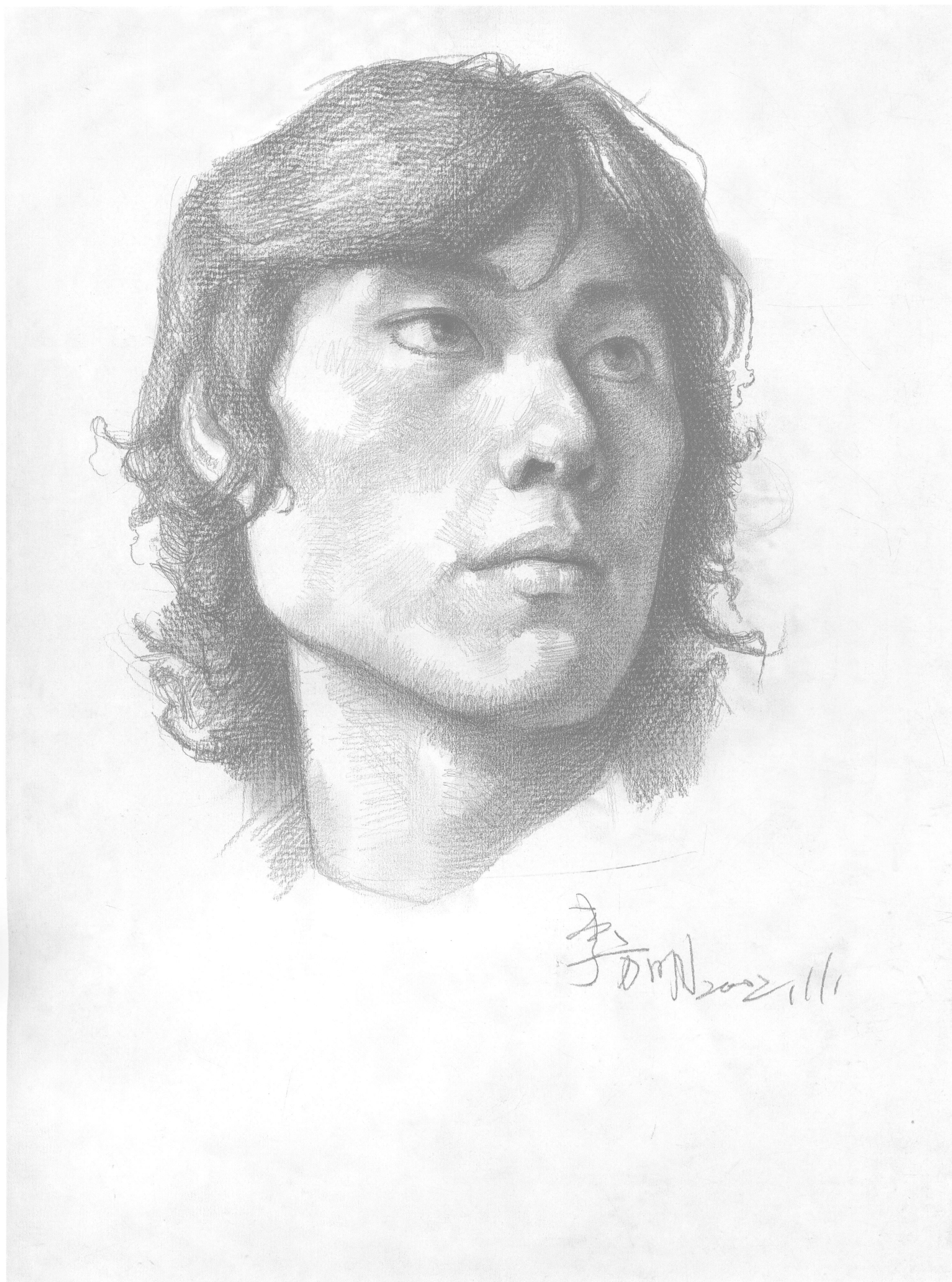
步骤二：大体明暗。用虚实变化的线条画出大体明暗关系。男青年结构较为清晰，塑造时注意体面及明暗交界线的刻画。

步骤三：深入刻画。分析对象的形体结构、五官特征，进行各局部具体刻画。注意局部与整体的关系，把握形体之间的衔接，强化明暗交界线的虚实、节奏与变化。

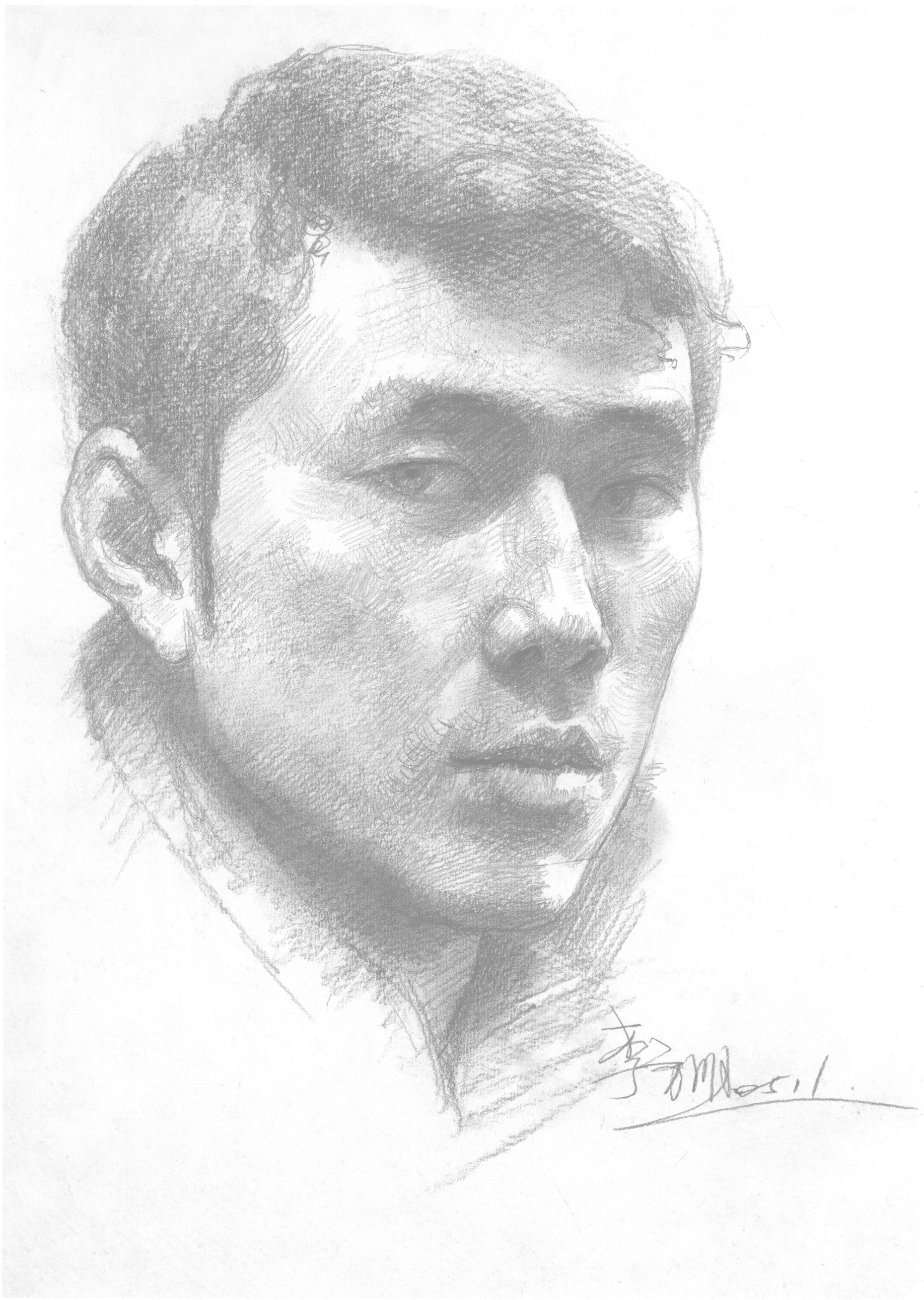

步骤四：整理完成。在深入刻画的同时对画面进行整体调整，使各局部刻画都能融入有机整体。进行亮部与暗部、暗部与暗部、亮部与亮部、灰面与灰面之间的比较，使画面趋于完善，使人物的特征及内在精神气质得到更佳表现。

男青年 53cm × 39cm 2003 年

一幅素描起码应该具备三个方面的成功：一是形体结构准确，二是黑、白、灰大层次分明，三是中心焦点突出。

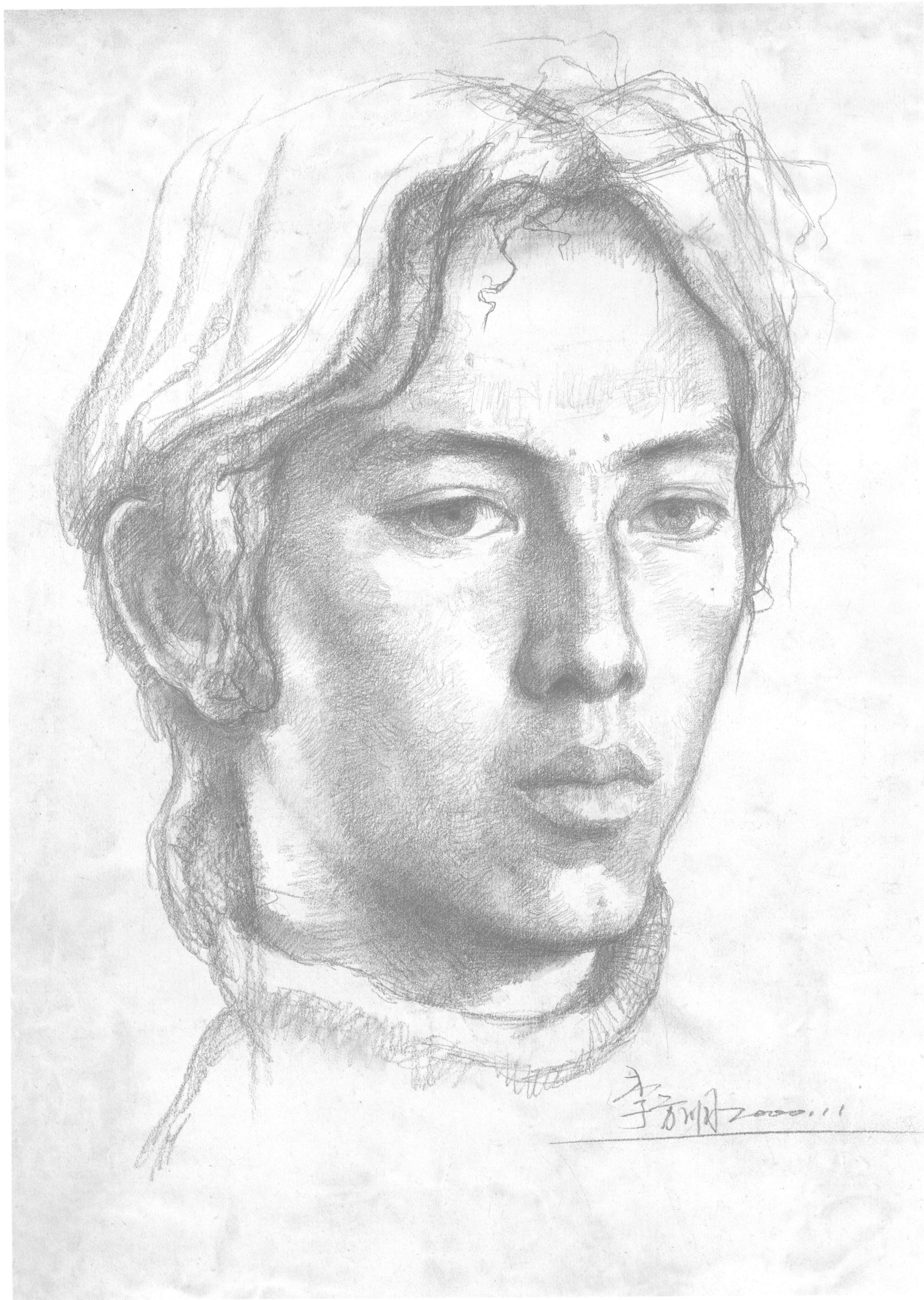

男青年 53cm × 39cm 2005 年

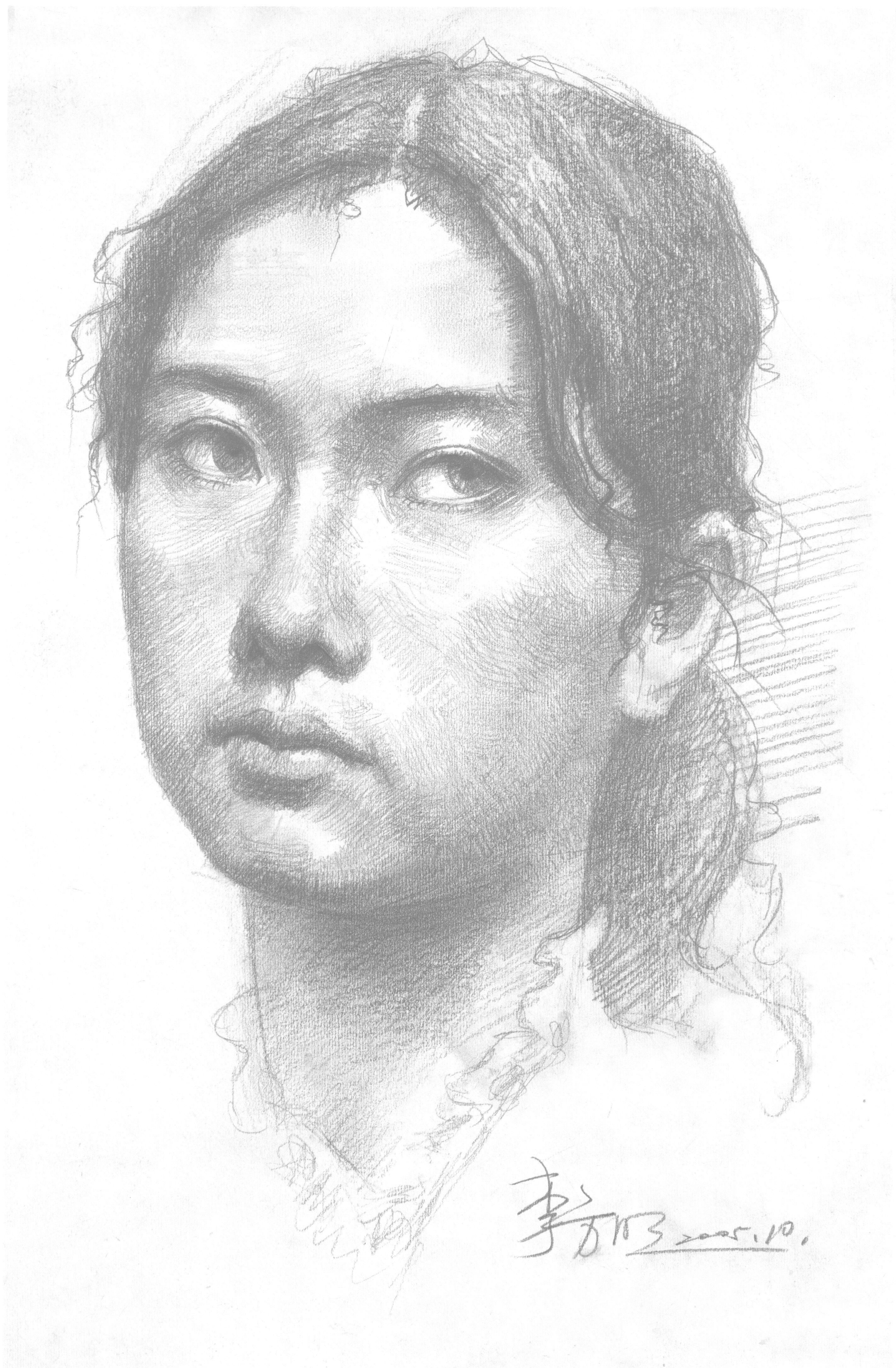

女青年 53cm × 39cm 2004年

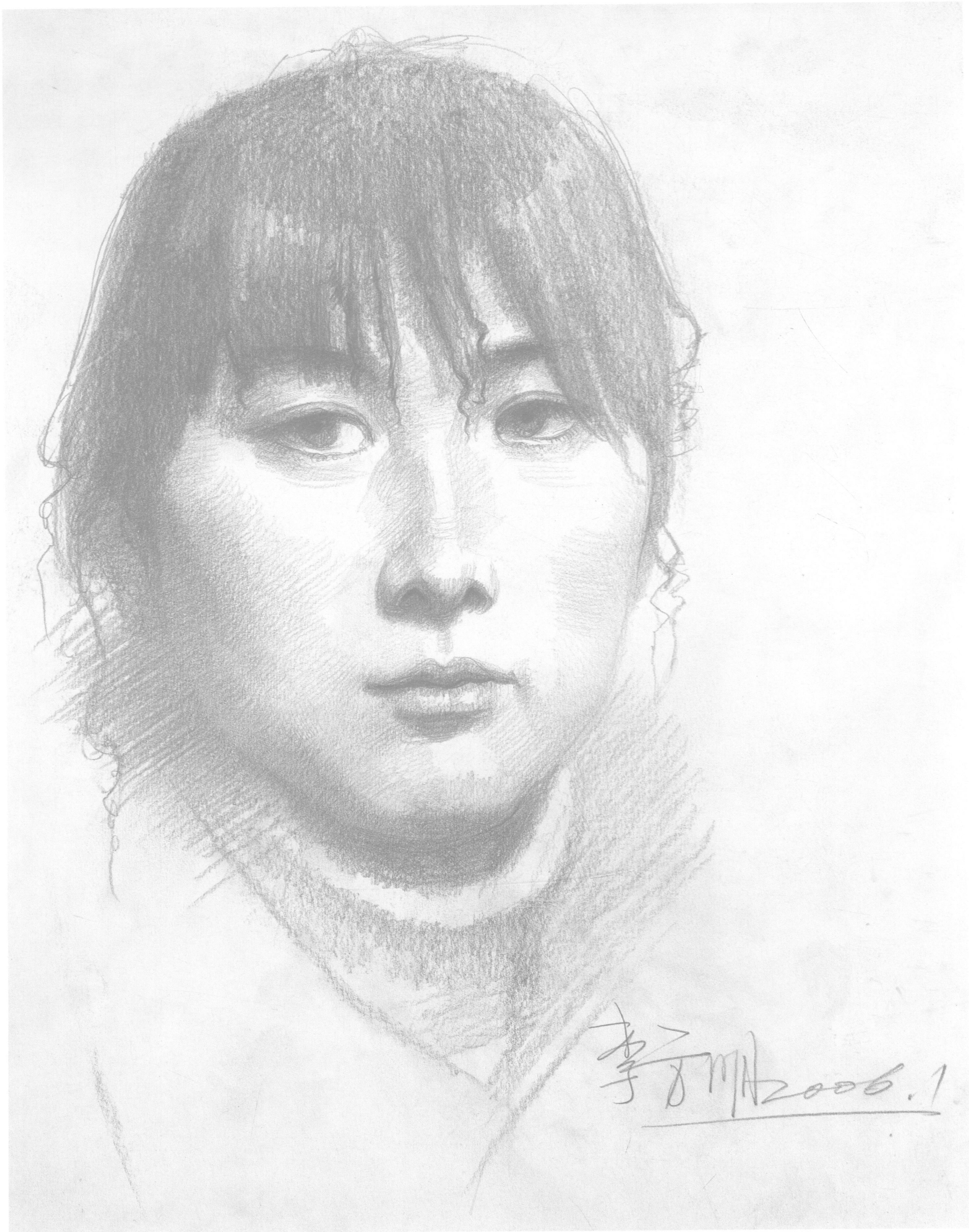
捕捉对象的个人特征，以独特的视角及个人化的素描语言来表现对象的精神特质。语言上注重边缘线的节奏与形体转折上的起伏变化。细致入微的五官刻画传达着对象的情态，发质敏感的处理增添了画面的对比与生动。

男青年 53cm × 39cm 2000年

女青年 53cm × 39cm 2005 年

女青年 53cm × 39cm 2006年

该素描有很明显的风格，造型饱满而典雅，色调简洁而淡逸，减弱暗部色调的浓度，以灰调为主，缩减高调的层次，言简意赅，清新明朗。画面沉静，却总能让人若有所思。

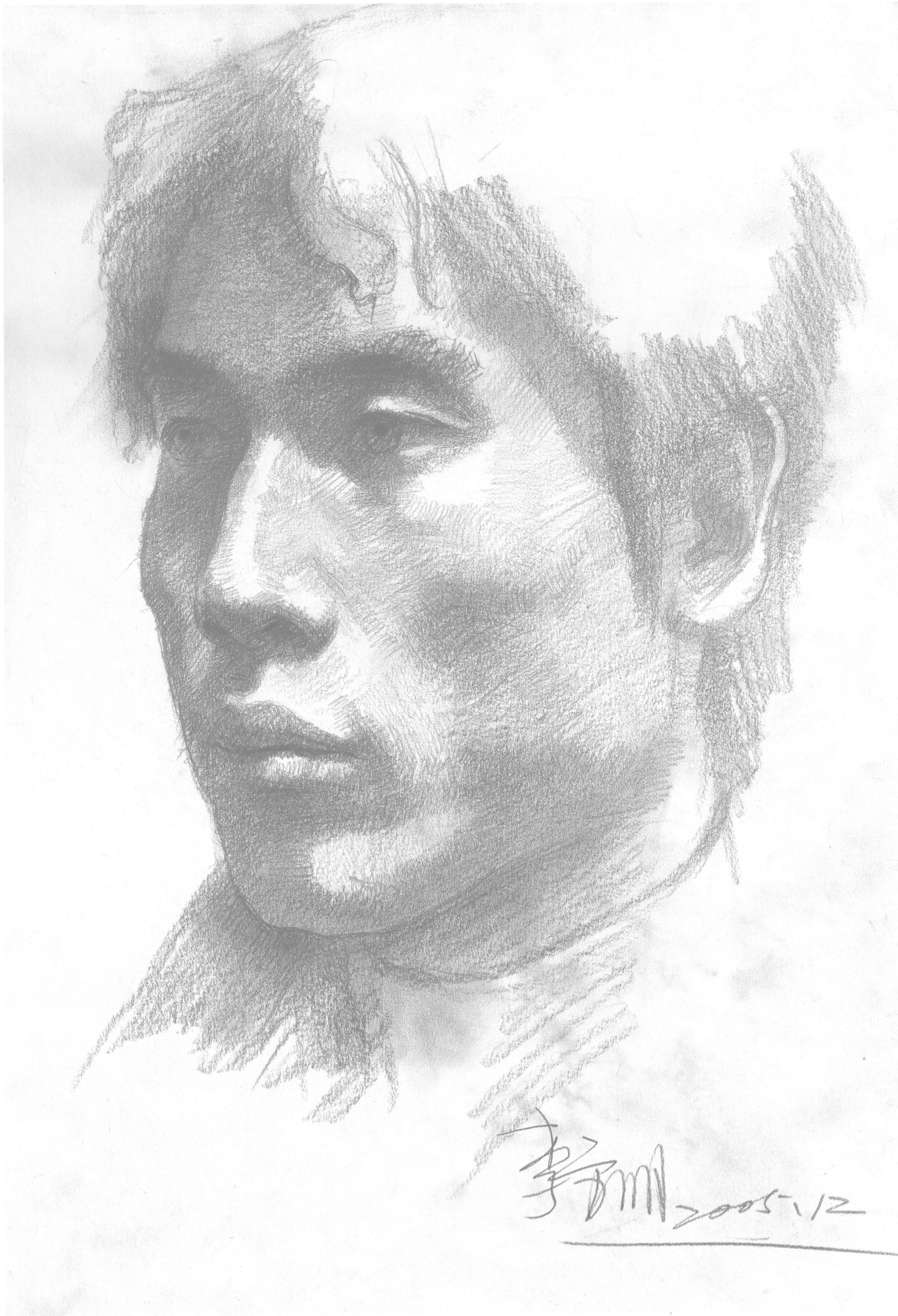

女青年 53cm × 39cm 2005 年

女青年 53cm × 39cm 2004年

要注意“区别”二字的运用。说到家，画素描就是找区别，大的区别就是“大关系”。凡是大关系都具有整体性的分量，它容纳并制约着所有的局部，因而它是最重要的。

男青年 53cm × 39cm 2005 年

女青年 53cm × 39cm 2001 年

所谓“写生”，并不是客观原形的翻版，它允许也应该在美的指导下凭主观意念去集中、增删，在这个意义上讲，写生已经是创作了。