

SU MIAO WEN ZHEN

素描问诊 3

——考生试卷、习作点评

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

素描问诊 3

——考生试卷、习作点评

广州美术学院 供稿 车建全 编写

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

素描问诊. 3, 考生试卷、习作点评 / 车建全编著.
天津: 天津人民美术出版社, 2002. 1
ISBN 7-5305-1702-3

I. 素... II. 车... III. 素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第077974号

广州美术学院 供稿
车建全 编写
责任编辑: 诸葛增仁
装帧设计: 建荣
技术编辑: 李宝生

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2.5

印数: 1-4000

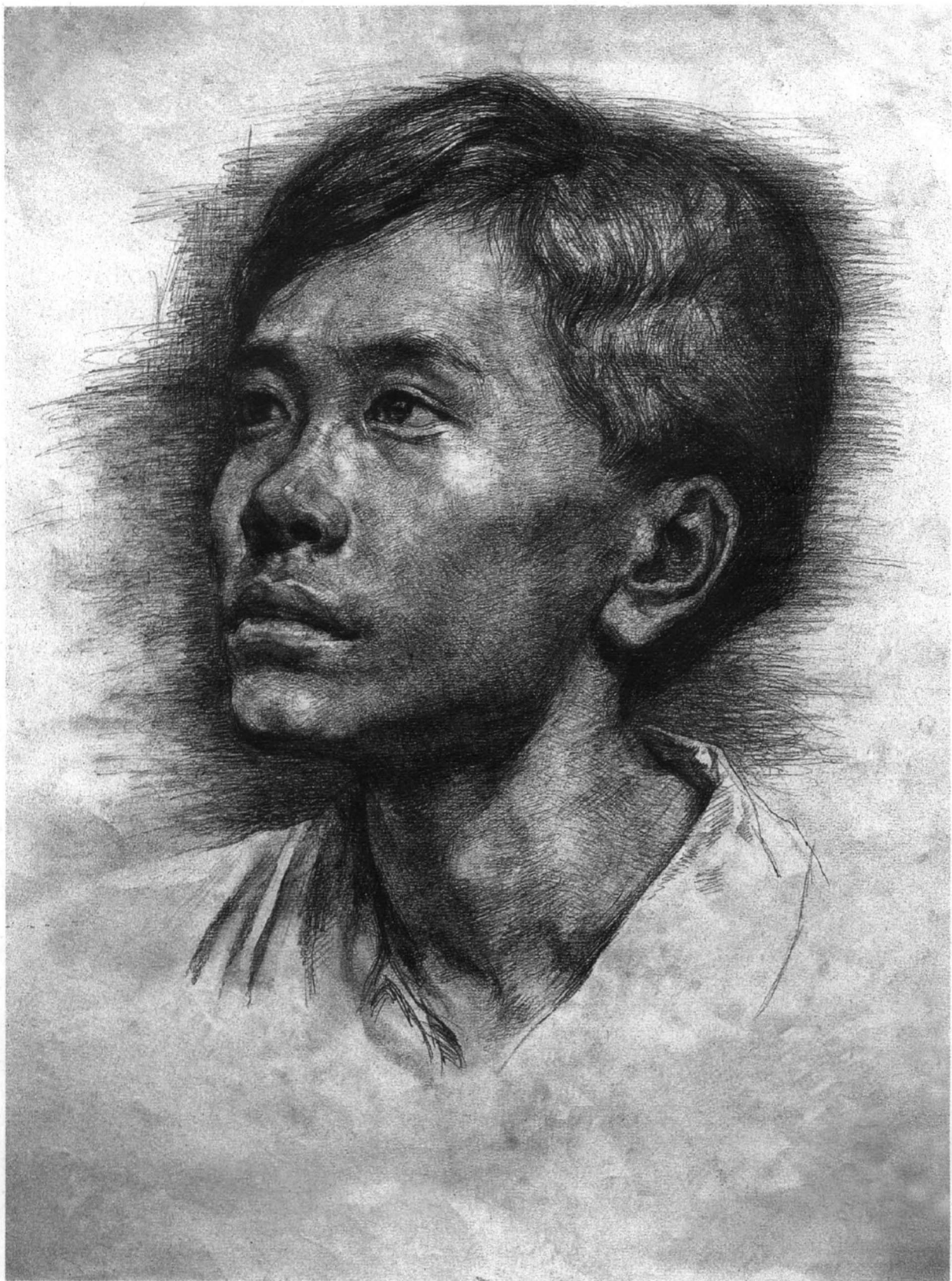
版权所有, 侵权必究

定价: 10 元

1 柔和细致又轻松协调的调子铺设加上坚实可信的形体塑造，构建出一个清新自然的男青年头像。

画面的黑白灰关系处理得十分清晰明确而又毫无生硬之感，过渡微妙而颇觉自然。五官的处理显得比较精致。眼睛没有因为处在暗部而被忽略，而是适当地综合各方面的影响因素给予其应有的地位。鼻梁塑造得比较坚挺，鼻翼紧缩，形象逼真生动。嘴唇收缩的感觉处理得十分到位，但嘴唇各部分的分割处理似乎显得太琐碎了点，有割裂感。处在暗部中的左边那只耳朵略微显得有些平面化。头发的处理无论是从质感还是体面关系来说都是非常成功的，显得靓丽飘逸，为画面增色不少。

2 人物头像描绘得极其细腻生动，皮肤的质感处理得非常成功，真实得有触手可及的感觉。

略微有些蓬松的头发与坚实的显得有骨感的脸部形成一定程度上的对比。微微上抬的头部以及因头部上抬而造成的后颈部肌肉压缩的感觉，都刻画得十分真实可信。微锁的眉头、坚毅又显得有些忧郁的眼神、厚实的嘴唇再加上体面转折细致刻画，人物的精神气质体现得淋漓尽致，俨然一副思考者的形象。

3 将一个头发松枯、目光浑浊、皮肤粗糙的老人形象刻画得如山石般厚重有力量感。一般初学者在描绘老人头像时,容易被老人面部的表面刻纹弄得应接不暇,而陷入到一味追逐这些线纹的陷阱之中不能自拔,结果描绘出来的形象不是显得绵软无力就是刻板缺乏生气。而此作者正是基于对形体基本结构的熟练掌握和深入刻画的基础上,再加上对明暗关系的整体把握,才能够做到对这些面部皱纹肌理收放有度,既体现出其丰富性,又适当地处理好了他们的轻重缓急关系。

4 正侧面受光，女青年的五官大都处于暗部。作者抓住左边明暗交接处的转折作深入细致的刻画，调子铺设不多，却取到事半功倍的效果。五官的精心描绘，既是整个黑白灰层次安排的需要，也为整个头像的形象增加耐看之处。对右边较大面积的头发以及左边依附脸轮廓的较小面积头发的着重提“黑”，起到了拉开色调层次和奠定基调的良好作用。只是在处理头发与颈部的关系时显得过于生硬刻板。另外形体塑造方面也有欠考虑之处，耳朵显得过大，与比较娇小的眼鼻嘴不是太对应，有些比例失调的感觉。

5 作者很显然着意于对对象精神意韵的把握。直细的头发、松弛的面部肌肉、细小的三角眼、肥大的鼻头、紧闭成一条缝隙的嘴唇、向外扩张的双耳，这些形体的组合共同构成了对象的独特面貌。作者根据自己对对象的敏锐感受，抓住了对象的趣味所在，并把这种体验轻松自如地表述出来，而不为固定的素描练习的条条框框所囿。不过，这并不意味着就可以放松对基本的整体结构的塑造，而正是基于这种塑造的基础之上才使独特性描述得以建立。

6 正面对对象，构图也注意了这种均衡，形体塑造更是严格遵照左右对称关系，从而成就了画面人物柱石般的肃穆感。

着意于人物精神面貌的表达，作者细心地塑造了粗直而略往后梳的头发及额头的体面转折。额头体架的树立为五官及颧骨的架构都奠定了良好的基础，是不容忽视的重要环节。从眉根、颧骨到下颌这些关键部位的对称把握得极好，同时整个头部微微向右倾斜又为形象增添了一点变化，再加上一些诸如鼻翼投影及嘴角等细节之处的精心塑造，更是使形象在肃严之中带着一股生气。

7 作者充分发挥了以线造型的优势，下笔肯定而有力，有如斧头劈斫一般，恰当地表达了老人的沧桑感。作者以线组织结构，将形体的转折分成许多细小的块面，同时又较好地把握了形体的整体结构，形象塑造得丰富而真实生动。在运用线条的同时，作者采用的一些“擦”的手法起到了很好的柔和过渡的作用，也加强了形体的整体感。不过，有些地方，如左边暗部里的一些花白处仍嫌统一不够，显得有些“跳”。

8 对于这种正侧面角度，作者抓住了对象的颧骨及下颌等关键部位的转折，避免了平面化。但这并不意味着要放弃对五官的充分塑造。虽然相对于正面对象来说，侧面的五官显露出来的部分较小也增添了塑造的难度，但只有给予恰当的安排才能使整个形体得以建构。尤其是侧面的这只耳朵，其作用自是非同一般，因为它处在形体转折的关键之处。甚至在一般的素描头像中不被重视的头发，也由于侧面的缘故而需要花一番心思对待。作者正是理清了这些关系才将形体塑造得饱满生动。

9 正侧面再加上向下倾斜的透视关系,衣领又遮挡住了头颈连接的关键部位,这无疑增加了塑造的难度。但作者抓住了形体大的体面转折关系,没有孤立对待某个小的形体构造。在这种基础之上,再进行细腻精心的塑造,将各部分的转承关系及皮肤的质感都表达得充分完美,抓住观者的视觉。在这一点上,作者的确是做得比较成功。不过,人物的衣服塑造就显得过于草率且结构有问题,从一定程度上损伤了形体的表达。

10 作者显然在做一种形体体面转折分析的练习。从画面来看，作者对于形体的大结构块面把握十分到位，能够极其概括地表达出形体的面貌，形体塑造得极具雕塑感。同时，作者又注意了真实的人物头像与石膏头像的区别，在理性分析的前提下，较为细心地刻画出了人物的精神气质及灵动的一方面。这就避免了画出来的人物结构刻板，如模具一般的感受，同时也提醒我们进行素描头像描绘时，需要将固有的形体结构意识同现实对象的独特性结合起来，才能获得成功。

11 浓重且极具韵律感的线条与扎实的结构塑造成就了感染力颇强的画面效果。

考生首先抓住了人物倔强而豪迈的精神气质组织画面表达方式。我们说，描绘对象先要抓住自己对对象的第一感受，思考与之相对应的方式表达出这种整体体验，而不是匆匆忙忙概念性地下笔。从这幅考生作品来看，作者根据人物的内在结构有效地运用线条，这既缘于他对面部肌肉及骨骼结构关系的熟悉，又得益于他对对象的真切把握。考生着重以线来塑造形体，而不是采用惯常的明暗表现方式。但这并不代表考生没有注意画面的明暗关系。人物头顶帽檐的深黑色块与衣领两边的着意强调便有效地维持了画面关系的平衡，而且加强了人物形象的厚重感。

值得注意的一点是，人物面部网格状的表达似乎存在某种“风格化”的倾向，亦即有些我们所熟悉的大师的摹写痕迹。摹写是一种可取的学习手段，但不能为摹写而摹写，必须与自己要表达的对象真实可信地结合起来。此考生可以说是基本达到了转化的要求，不失为一个成功学习的例子。稍有遗憾的是，小块面的精细塑造跟整体的完全统一还存在一定距离。

12 温润光滑的皮肤质感和绵软适度的帽子与衣服的质感，加强了人物饱满形象和丰富层次。

线条排列细腻而有规则，但丝毫不显得死板，体现出考生的轻松、自信和驾驭线条的能力。画面组织安排疏密有致，透气而舒畅，眉根、眼轮、鼻尖、嘴缘、下颌、颧骨以及耳廓几处高光的强调于画面起到了画龙点睛的作用。如果在这几处高光之间再寻求一些变化，势必能够进一步加强画面的节奏感和层次感。应该看到处在不同位置的高光其明暗度也是不一样的，并不是一律留白可以达到效果，而是要根据光源走向及具体结构起伏变化寻求他们之间的微妙变化。

在形体结构塑造方面，耳廓张向的偏差以及头颈结合处的些许不协调，在一定程度上影响了画面的整体效果。

13 紧窄收缩的人物造型构建了画面的内敛感。

排笔似的细条组合依据人物骨骼结构，构成块面层次丰富而井然有序的画面。几处高光有如刮刀刮出来的顿挫有力而极富表现感。面部暗部的层次尤显丰富，这明显得益于考生对光色的敏锐感受以及将这种感受转化为黑、白、灰素描关系的能力。以单色来表现生活中原本极其丰富的光色变化本来就是素描定义的一项基本要求。怎样做到这种有效的转化，需要平时精心细致地观察体味、摸索光色变化的一般规律以及培养面对具体对象物时的应变能力，此幅考生作品无疑提供了这方面成功的典型。

值得一提的是考生在经营画面时，局部区域受临摹石膏头像塑造的影响比较大，以致某些体面转折略显太死而导致结构有些生硬，如右边的脸部轮廓线以及下颌轮廓。再就是帽子左边的边缘线以及衣领左边的边缘稍微显得草率而没有注意虚实变化。

14 对五官的深入刻画和情绪化安排给人一种赏心悦目的感觉。

考生将画面的视觉趣味中心集中在眼、鼻、嘴三角中心地带。眉根转折关系的细微描述、眼睛及眼轮匝肌区的小的体面关系的精心建构以及眼球质感的强调、鼻翼及鼻尖关系的转合以及嘴唇滋润感和厚重感的充分表达，都在说明此考生所具有的精到的塑造形体的能力。同时我们还应该得到的启示是，在较短的时间内要获取一种打动人的画面效果，着力经营一处视觉中心地域不失为有效的方式之一。从此幅作品看，在其视觉中心区域以外，考生便采取了相对放松的处理方式，但是又并没有丧失必要的结构关系，处于暗部的耳朵仍然塑造得很充分且并不抢眼。

不过，寥寥几笔随意驱遣铺设而成的帽子与衣服，虽然是作为与脸部严谨细致造型的对比，但还是略显草率了一点。