

INHERIT

传承

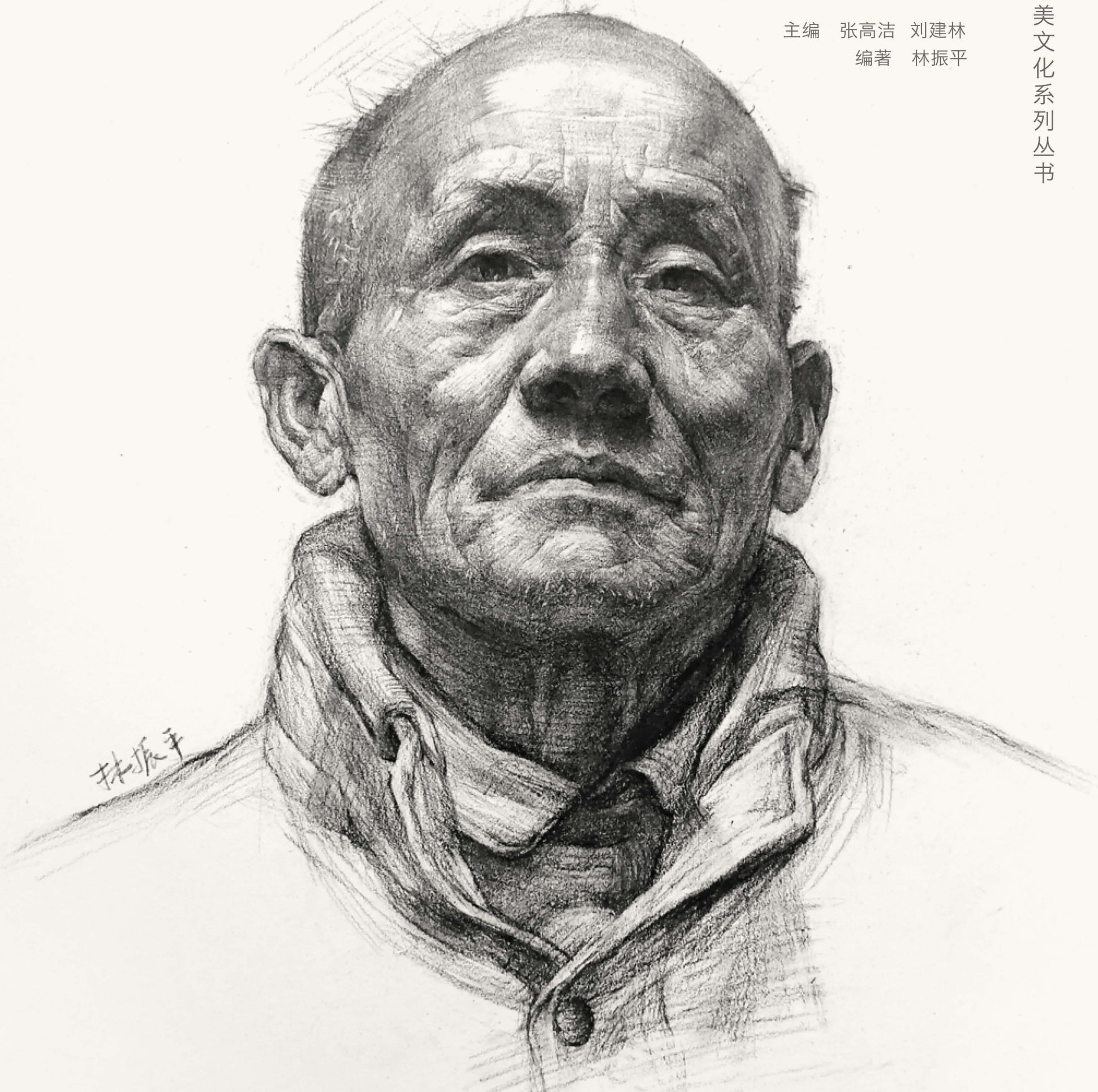
林振平素描

LIN ZHEN PING SKETCH



青美文化系列丛书

主编 张高洁 刘建林
编著 林振平



河北美术出版社



青
美
文
化
系
列
丛
书

INHERIT

传承 林振平素描

LIN ZHEN PING SKETCH

主编 张高洁 刘建林
编著 林振平





目 录
contents

经典再识 01

五官详解 09

结构对应 15

大关系效果 22

照片对画 29

经典传承 52

考题练习 92

经典再识

感受
理解
画面



经典再识

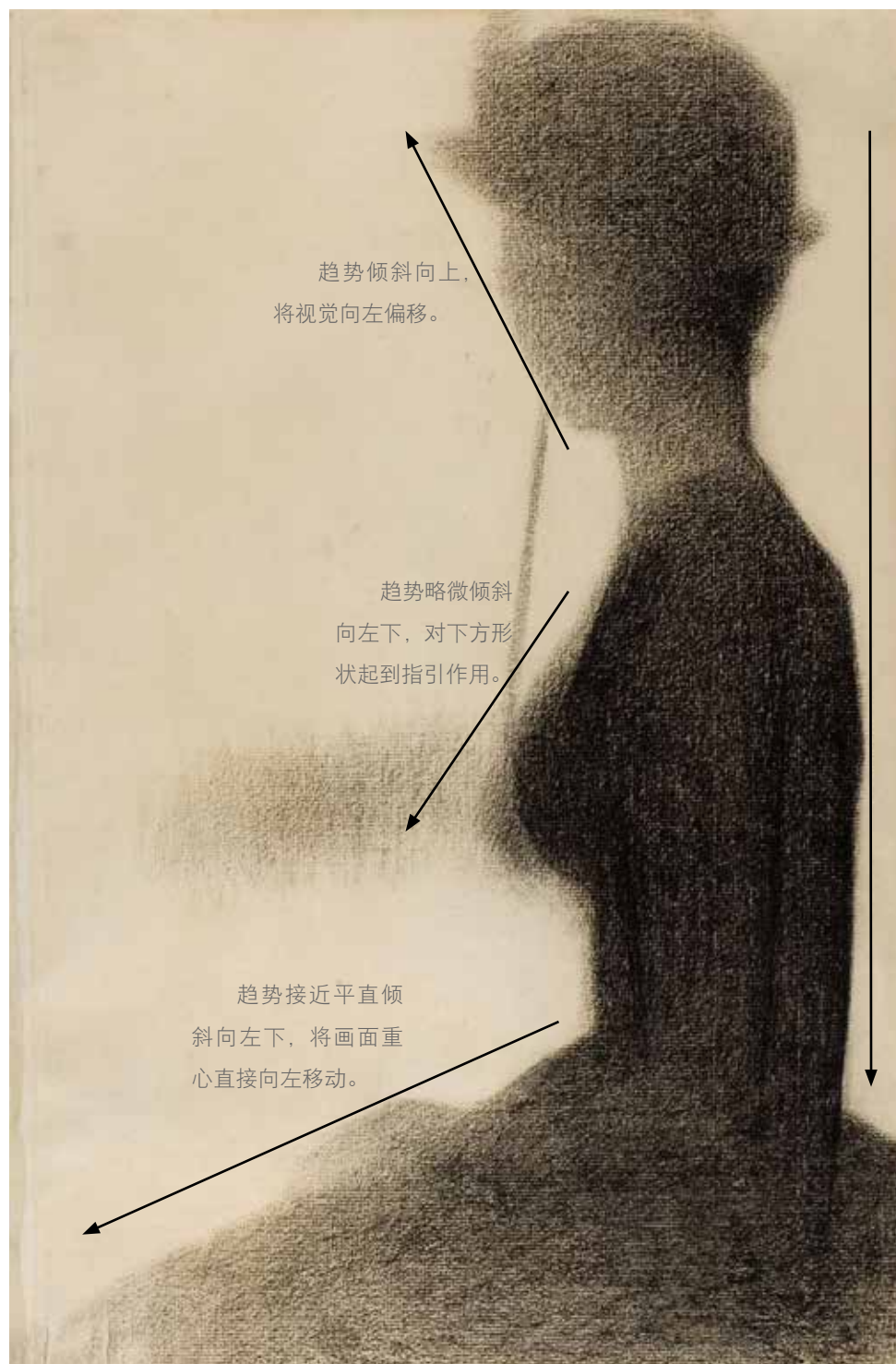
感受

剪影形

观察首先看形状，可以平面地、剪影般地看，找形状之间的关系。这种观察极其抽象，就像八卦图一样，体会正负形之间的咬合，你中有我，我中有你，交织互补，相辅相成。正负形的空间大小控制，形状的留取，其本身就是构成形式的一种，与构图相关。



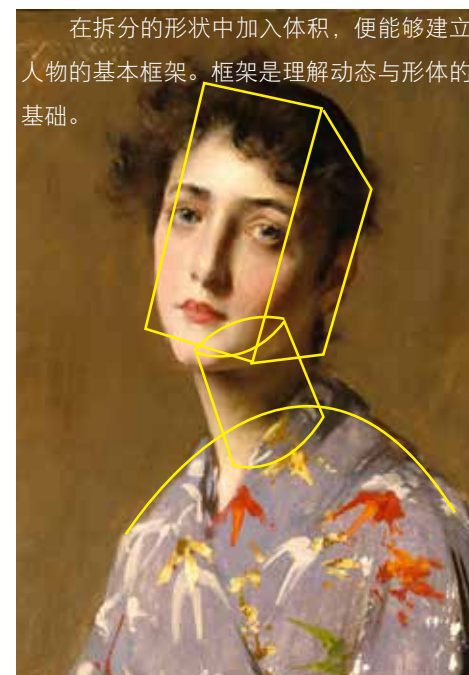
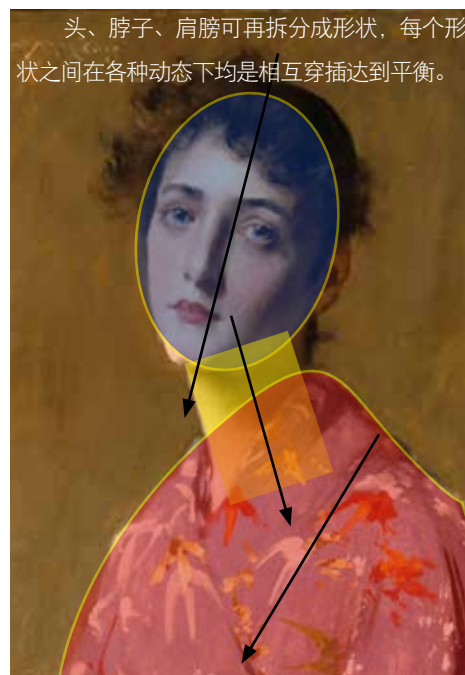
修拉在画面上将一些黑色块集中起来，而让一些空白的部位显出明显的形状。通过达到完美平衡效果的层次变化和黑白对比，把意想不到的情景展现在我们眼前。在这张作品中，黑色块的形状朝向，对画面起到平衡，左侧的倾斜产生指向性，右侧的形状竖直与左侧形成对比。



动态

将形状拆分，不同形状组合以穿插的形式连接在一起，所以动态在任何姿势下都是存在的。动态的均衡是重点，人体始终会保持在平衡的状态，让这种平衡和谐的放入画面中是我们需要做到的。

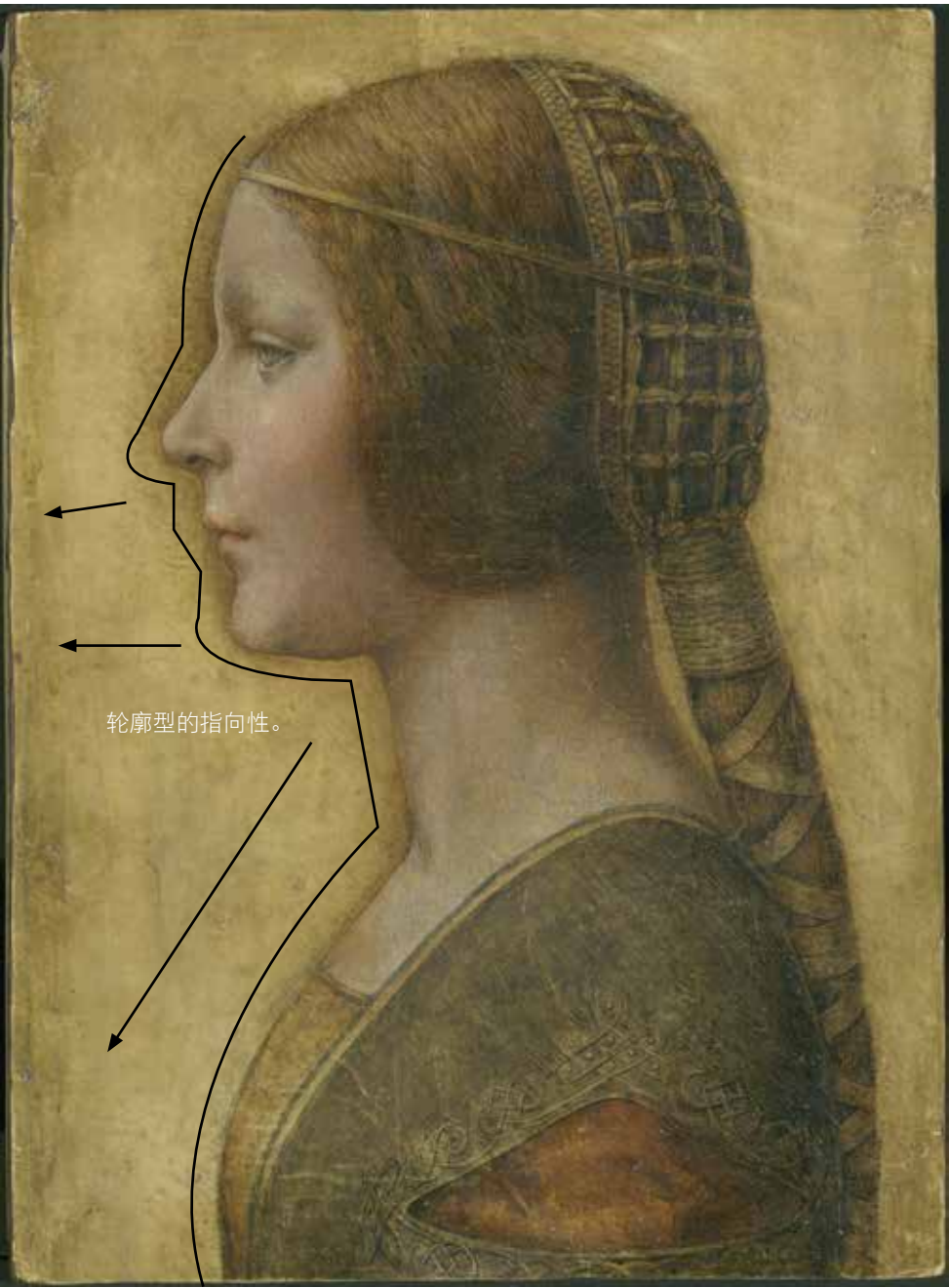
威廉·梅里特·切斯这张女性作品中，头部略微向右倾斜，身体向反方向运动，形成对比。在面向左的画面中，由于头部向右倾斜，右侧空间更宽。



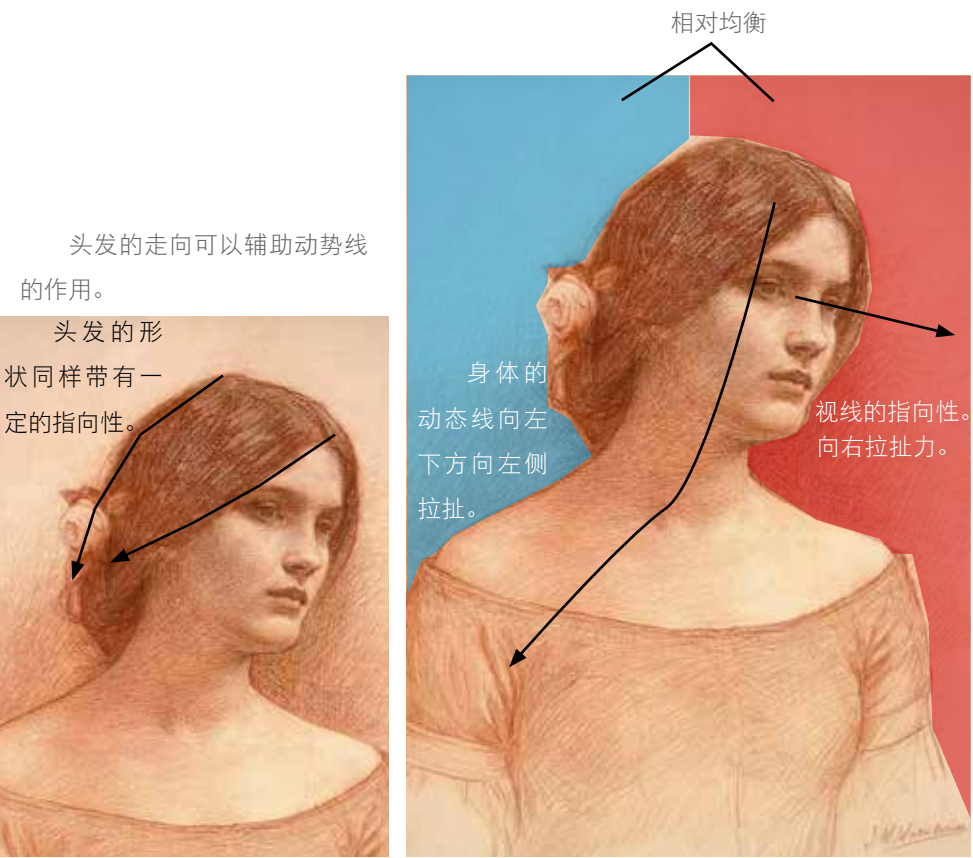
构图

构图是一个造型艺术术语，即绘画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面。在头像作业中，合理安排画面中的空间留取让画面显得和谐而平衡尤为重要，常规构图规律并不能解决全部问题，必须通过感受来控制画面。

达·芬奇的这张全侧面女青年是较为接近基础教学的常规角度，在这幅作品中不难看出画面中的左右留取空间是不均衡的。这种不均衡通过视线的朝向将画面向左方拉扯，同时侧面的边缘起伏也产生了指向性线，让画面重心向左方偏移。这两种拉扯力使得原本不均衡的空间变得和谐。



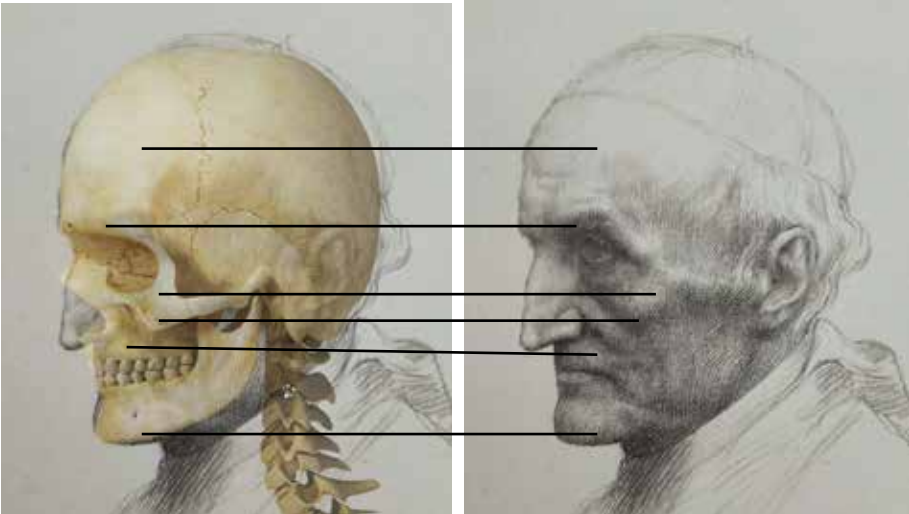
沃特豪斯的这幅女性青年的作品中，空间的留取较为均衡，但在均衡的面积中右边的间距偏窄。为了保证画面的平衡，视线的朝向产生向右的牵扯力，相对的左边则通过动态的倾斜连接肩膀的斜度向左下方延伸，产生向右的拉扯力。



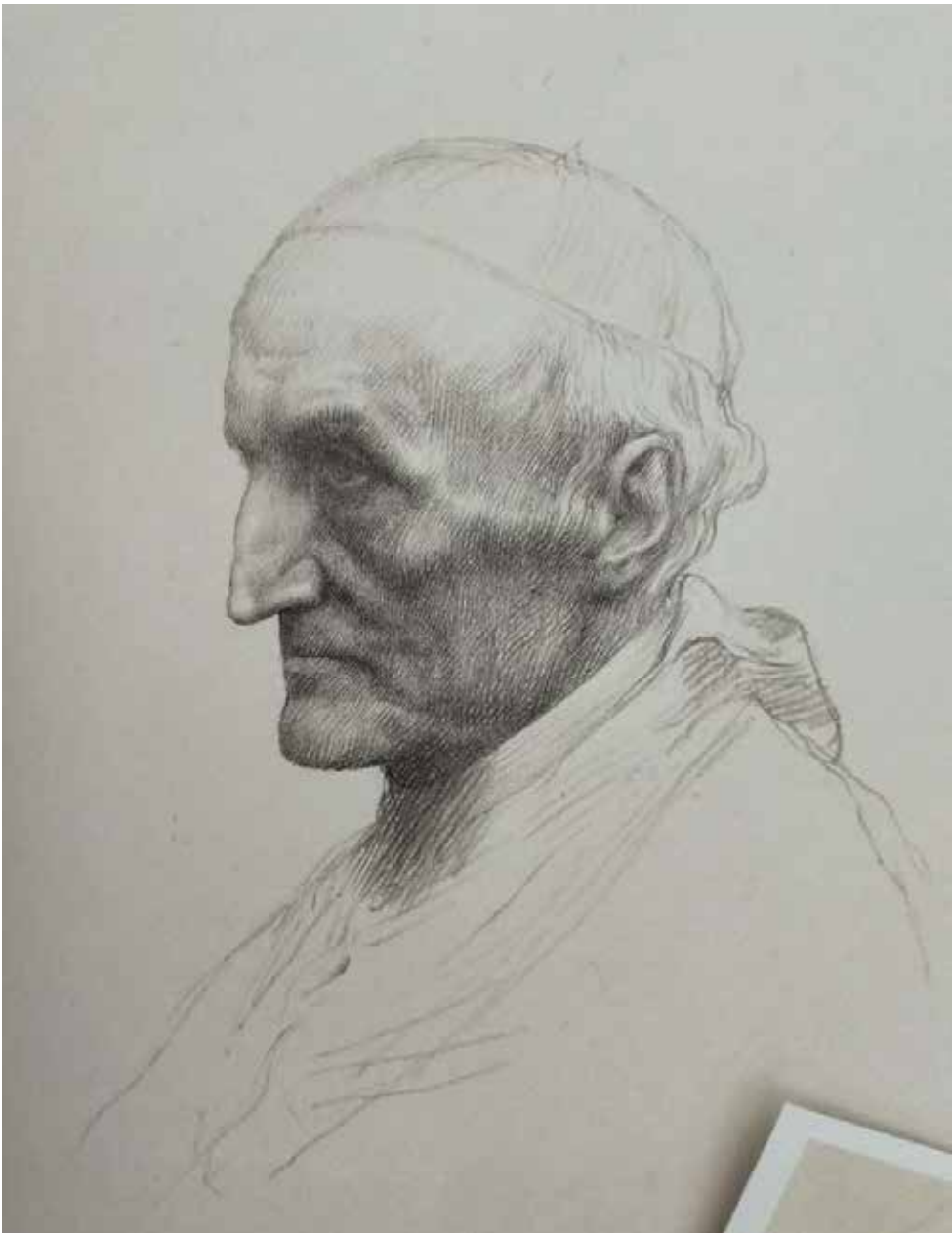
理解

点——高低点与骨骼

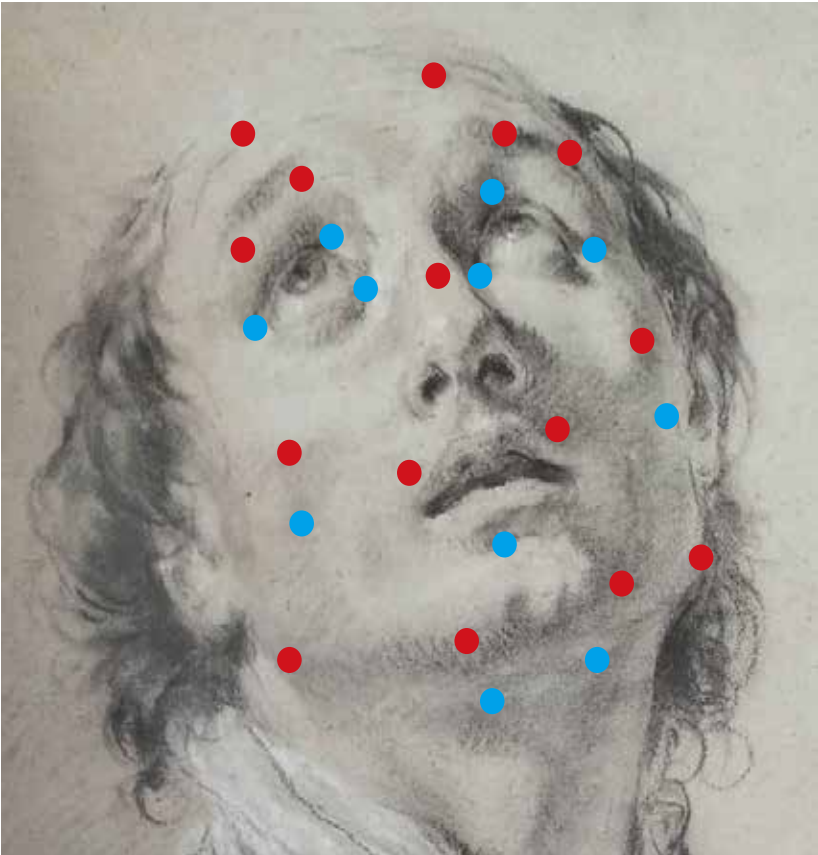
点在几何之中多以转折相接处的形式呈现，以此产生结构点的意识，在头像中点多以高点与低点的方式呈现出来。低点顺应高点存在，即起伏的结束点。而高点便是骨骼起伏的高处，头部有棱角，男方女圆，通过隆起的骨骼高点而出现每个人的外形特征，做到画人先画骨才有气息。点是绘画中的第一语言，由点入线而成面，而骨骼的高低点便是人物的首要框架。



阿方斯·莱格罗斯是画家亦是雕塑家，他对骨骼形的处理较为看重。作品《红衣主教曼宁》中可以看到非常有力度的骨骼特征，高点连贯而利索，所有的调子都贴合在形体上，高点与低点之间的空间刻画得十分准确。

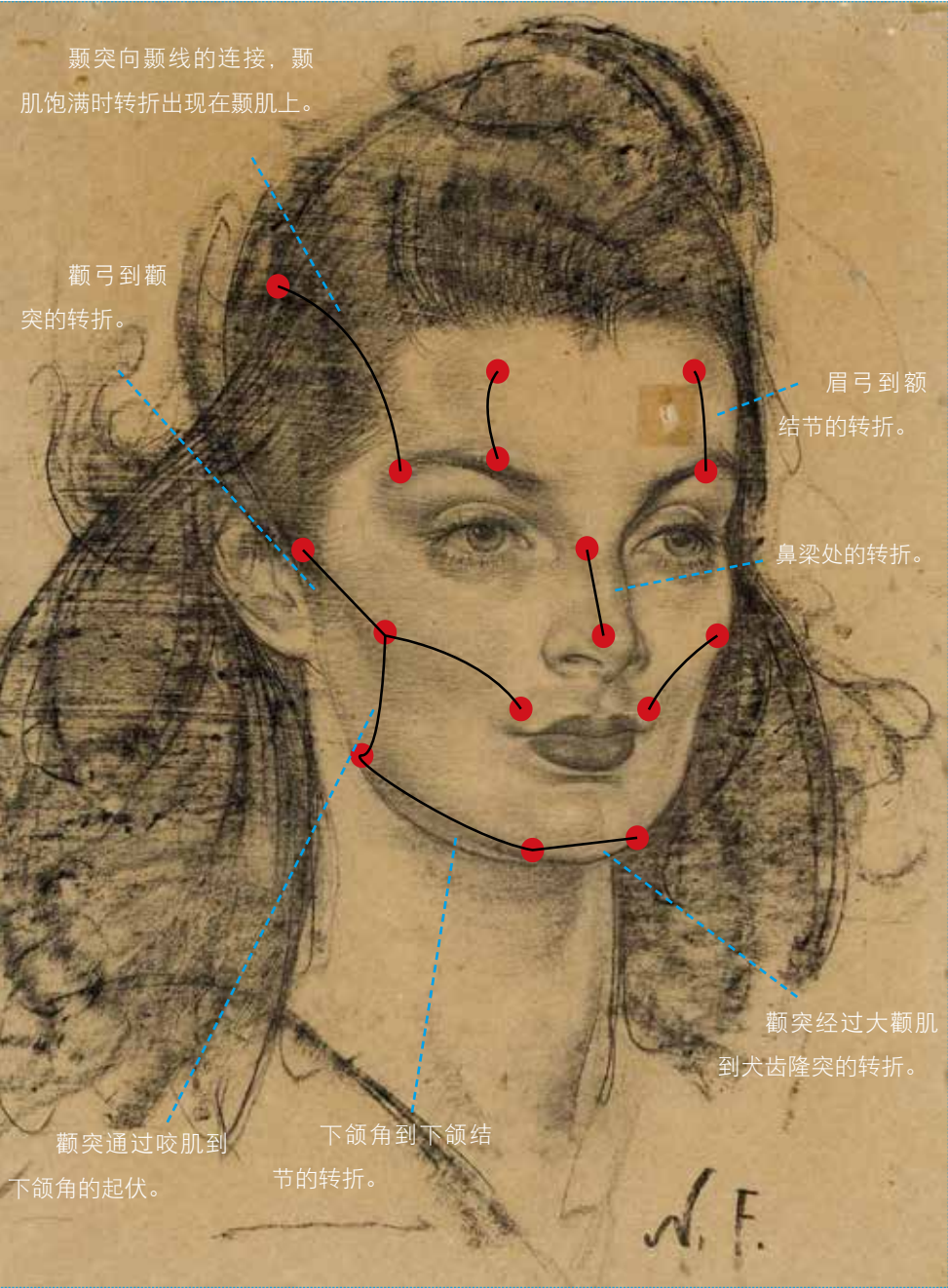


皮亚泽塔的作品《海纳曼的遗赠》中对“点”的处理达到了相当的水准，侧光中带着强烈的反光挤压让我们更清楚的区分骨骼中高低点的联系。



线——转折连接与肌肉

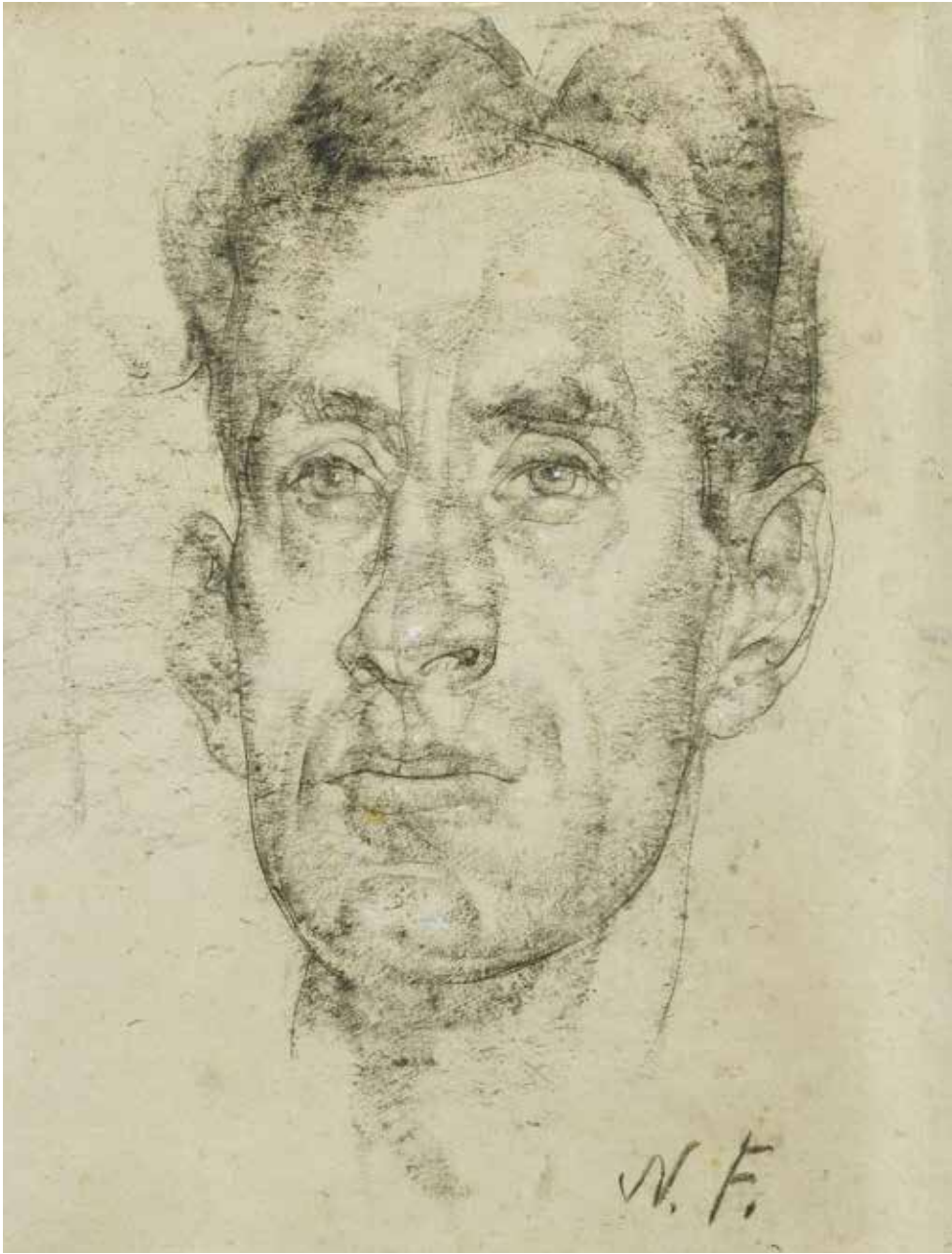
两点成线，线是高点与高点或着低点与低点的衔接，是连接山峰的山脊，如达·芬奇作品中膝盖与其间布纹的联系。在人体之中，“线”呈现在结构转折与形体连接上，他们多呈现在肌肉与骨骼之间的连贯上，让人体变的更加饱满。当肌肉萎缩，年龄偏大时，“线”则更多的出现在骨骼高点之间。



费欣的素描作品特点主要体现在他富有个性的线的运用以及线与体面的结合。他用的线条流畅挺拔，明确肯定，常常用线锐利的一侧为外沿，另一侧则辅以粗糙的深色或灰色调子为内沿，外沿一侧担负着形体的力度，内沿一侧则显出形体的结构与厚度。这种流畅锐利的线条统一着整个画面。费欣的素描人物性格鲜明，表现手法的统一并不妨碍他对人物个性的表现。

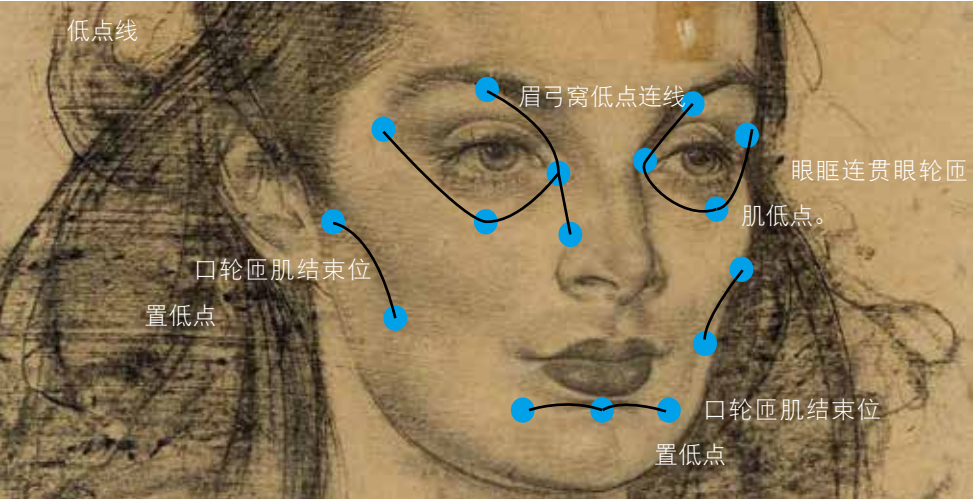


如作图中嘴的团块，低点线暗示嘴的形状，高点线撑起嘴的起伏。



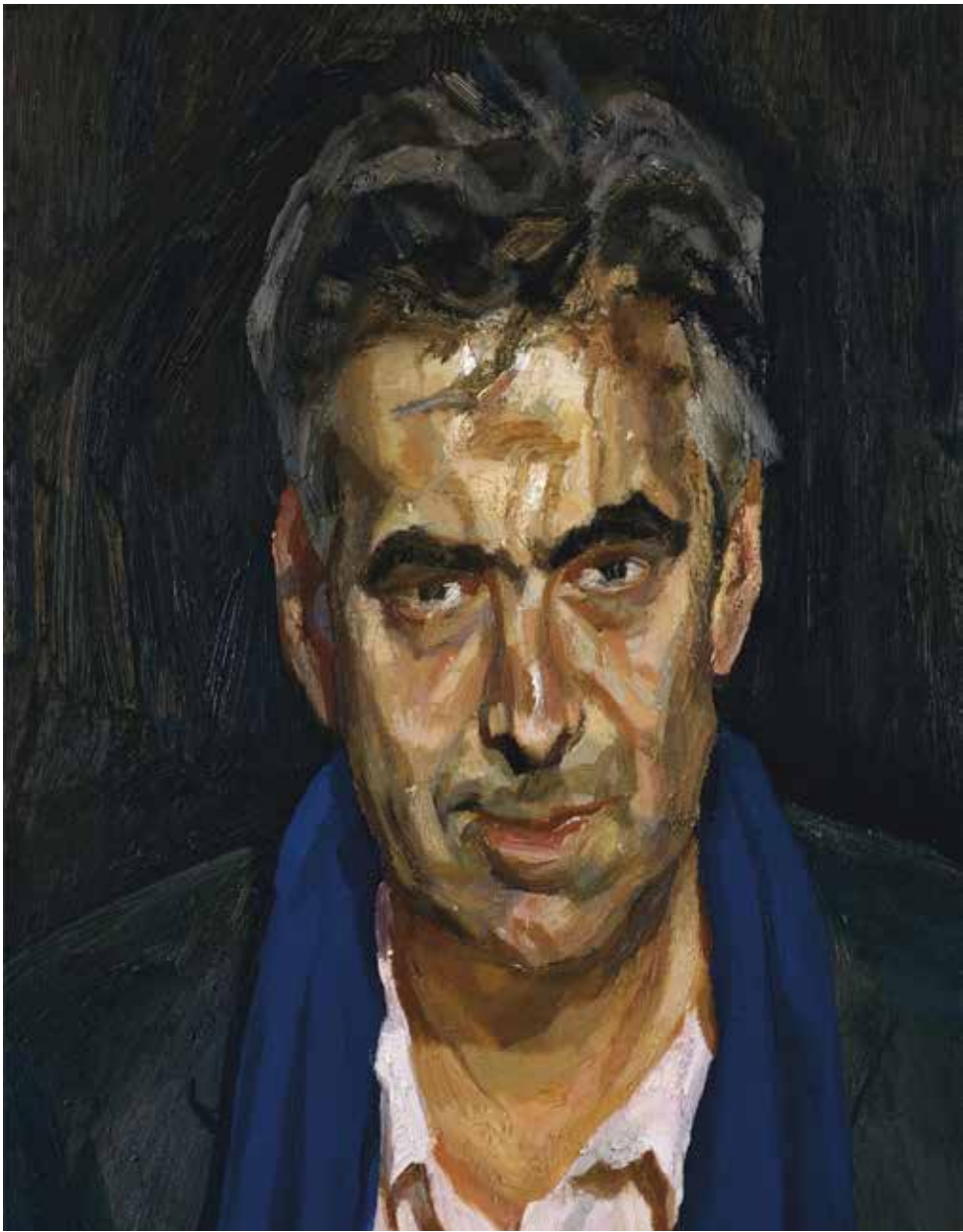
线在高点处的连接更像是雕塑作品中拍大泥呈现出的效果，是大转折，常出现在明暗交界线处，是归纳大形体关系的概括线。

线在低点处的连接在包裹形体的完整性，给出结束点，让团块更清晰，多是结合肌肉生长的末端位置。

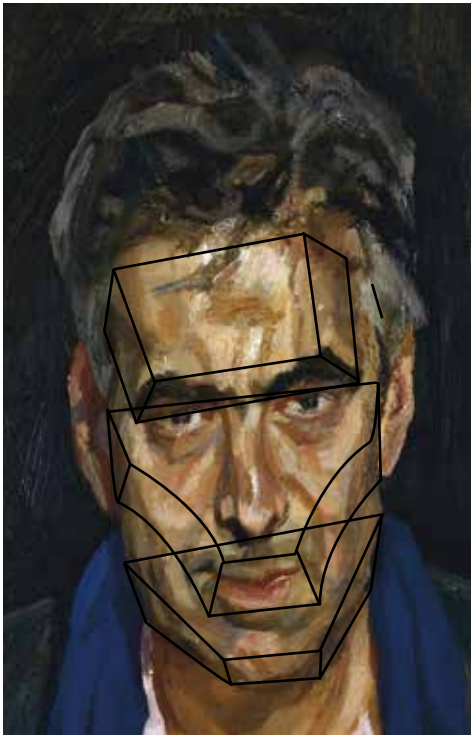


面——框架与体块

面是结构点结合转折线在加入体积意识后形成的结合形体的朝向意识，在朝向意识中加入概括和提炼便形成框架与体块的理解。“面”的理解能帮助画者更好地感受整体，更直观地理解体积。

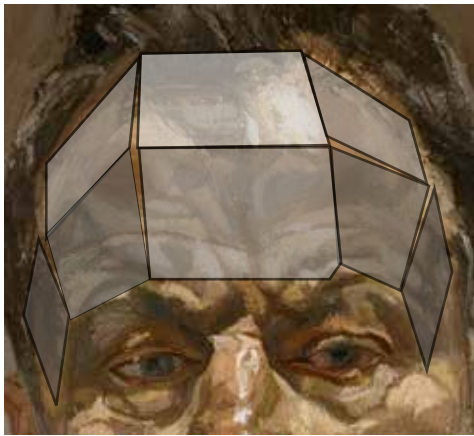
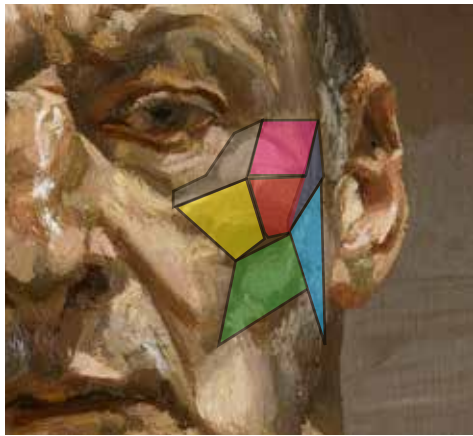


在弗洛伊德的作品中能够清晰地辨别出顶正侧底面，通过骨骼点连接结构线便能整理出基本的体积框架。



在头像中面部可以被概括出基本的三块关系，上中下分别是额部与眼眶、上颌区块和下颌区块。

弗洛伊德的作品中塑造的人物形象大都结实有力，如铜打铁铸一般，具有一种内在的表现力，这与米开朗琪罗笔下雄健有力的人体有异曲同工之妙。他对画面的表达是由内而外的表述，概括的画面既整合又不失生动性。



所有的形体都是从大到小，从整到碎的过程，从正侧面的区分，到框架形建立，到形体的拆分，再到小形体的拆分，所有的形体都可以一遍遍的概括深化，做到真正从体积理解面的关系。



画面

黑白灰秩序与层次

黑白灰是画面中的一种构成因素，也是对于画面色调的一种经营，通过客观表达或者主观提取对象的形状分割和颜色分割构建画面的某种秩序。



在光影关系中，黑白灰可分为暗部、灰部和亮部三大面关系。在表达的过程中，多以推进的方式过渡三大面的调子，可通过重带灰、灰带亮等形式使对象变得饱满。

五大调是画面重通过不同明度的黑白灰层次表现对象体积的一种光影绘画理解方式。头部是圆中带方的体积，五大调在头部可以作出较为明确的区分。



伦勃朗将光学广泛运用到画面之中，利用光影有力突出了人物的生动性，更加自然也富有变化。

黑白灰在固有色关系中，呈现在画面的秩序上，合理的固有色排序本身便是画面讯息的一部分。色块的形状结合构图的巧妙运用，能在入画前就有一定的构成形式和装饰感。如伦勃朗的作品中从肤色到服饰到背景，主观的区分让画面中的层次变得丰富，背景被安排在衣服和肤色之间的色阶让画面与主体变得和谐，重色的帽子和亮色带有指向性的衣领突出面部的细节。



空间与虚实

通过三维的理解建立体积，通过空间的处理将三维的物体安置于画面之中。虚实与空间通常直接联系，前实后虚是常见的表现方式。虚实常以对比实现，对比可以是色阶，可以是细节，可以是松紧，可以是强弱。

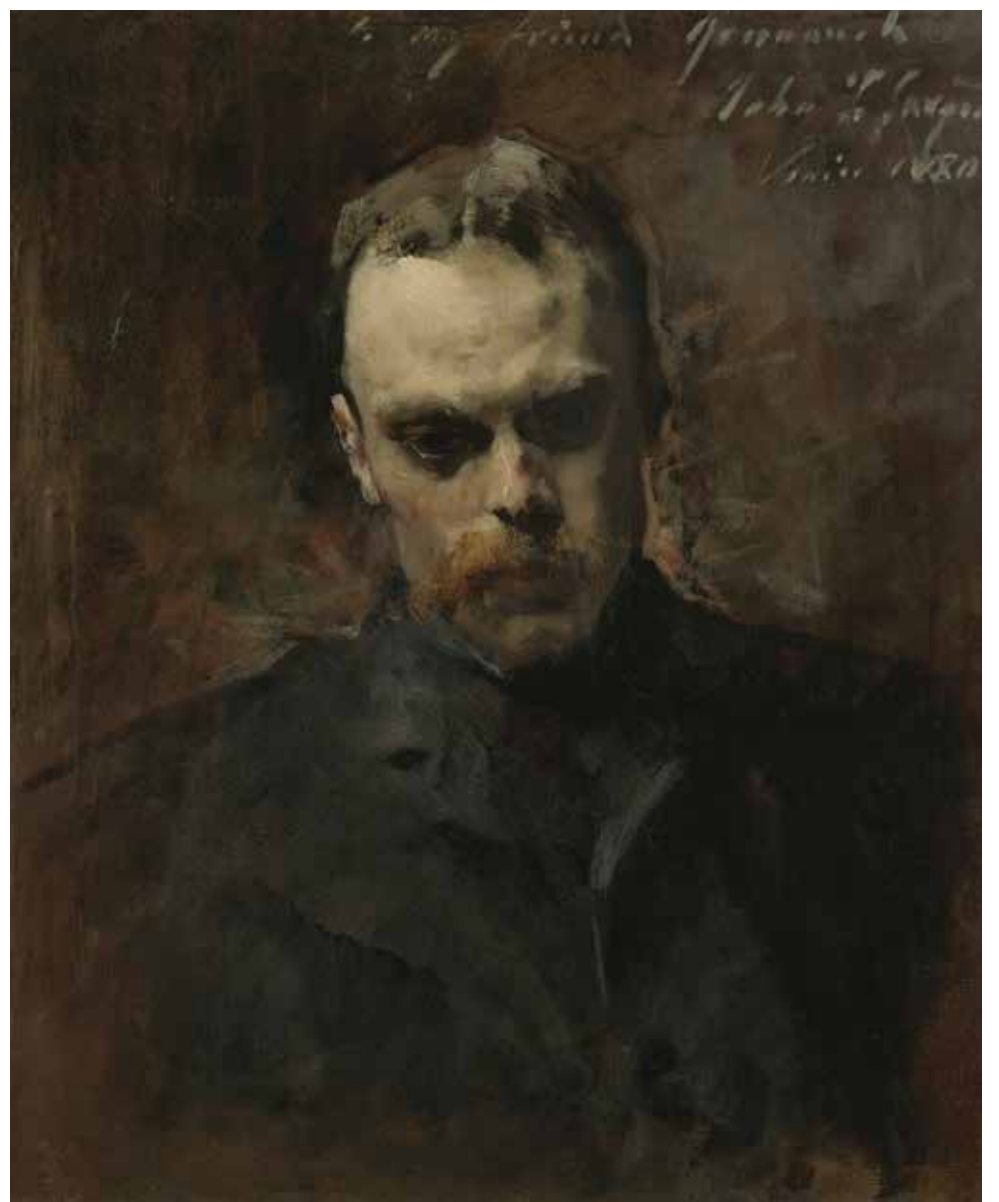


佐恩的这幅作品通过光影营造出了画的空间和虚实。左边头部和手臂是整个画面的视觉中心，作者在此下了很大的功夫，包括眼眉部分对形的处理和塑造，以及衣褶的处理跟暗部和背景拉开了强弱对比。

如果说佐恩的作品在场景空间中表现出虚实，那么萨金特的这幅油画作品则将人物小空间的虚实发挥的淋漓尽致。顺着光源从额头向脖子一路向内部延伸，强烈的虚实关系让光感变得更加强烈，边缘线穿插插入暗部，拉开背景空间的同时并不出挑。

在俯视的状态下，从眉弓到眼眶，从前额发际到顶侧隆起，从颞骨到耳朵，从颞骨到下颌角，从犬齿隆突到下巴，每个局部空间都得以推进。

额邱是最近的位置，亦是离光源最近的位置。从额结节点向后脑勺环绕虚化暗示空间，画面中最大的空间跨度是从额邱向脖子的延伸，在不破坏小空间的基础上非常整体。



节奏与氛围

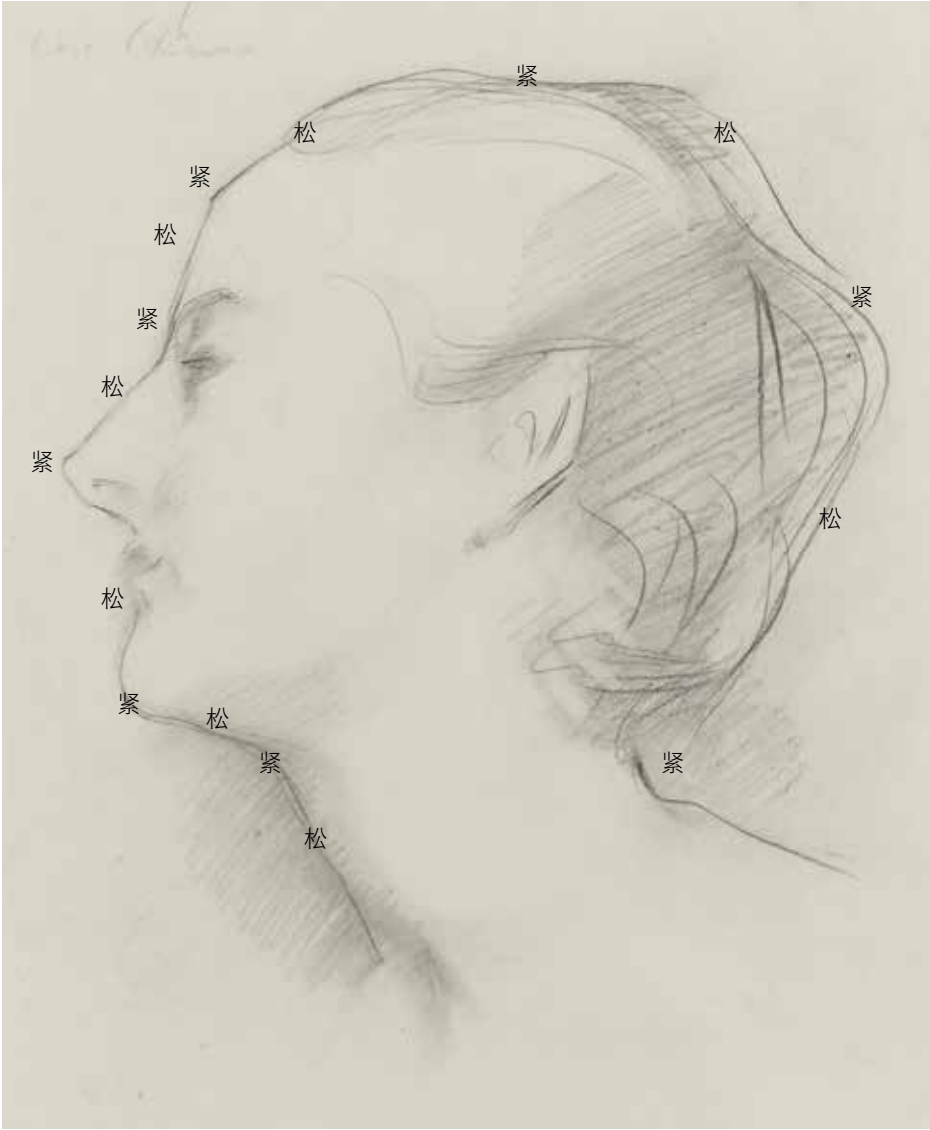
古有气韵生动为画面的最理想状态，在素描造型基础中，实现自我感受的表达是一张画从对到好的过程。节奏与氛围是画者对于画面的感受和梳理的秩序，我们可以通过疏密、强弱、松紧或是表现方式的不同让画面中的变化丰富，而丰富的内容必须掌握在画者的秩序安排中，以此实现想要的画面氛围。

右图中，门采尔的习作通过对皮肤松动笔触与五官明确的塑造方式上形成对比，同时头发与衣服的处理手法均不相同，这种表现手法的区分让画面中产生不同的节奏感，画面虽未特别深入细节却显得极为丰富而生动。



左图中，门采尔的女夫人习作有着清晰的疏密秩序，头发与饰品的繁杂侧托面部，面部的疏衬托五官，在通过衣服与丝巾的密从下方包裹面部。这种处理手段更能引导画面视觉中心。

萨金特的这张头像线稿中我们能够直观地感受到边缘线上的松紧变化，在转折处强烈而在线段出松弛，松与紧相互交接，让单纯的线充满细节，有着对形体的暗示性。



五官详解

拆分
结构
规律







