

王岩 尹传荣 著

素描

基础造型 六步训练法

学习美术造型基础训练丛书

SUMIAO JICHU ZAOXING

段六步

人物头像

湖南美术出版社

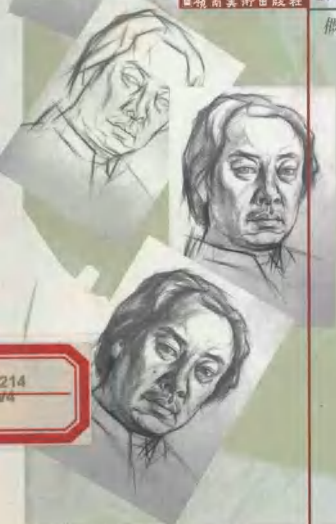
SANDUANLIUBU RENWU TOUXIANG

概括形阶段 / 理解形阶段 / 实现形阶段

临、写、理解

反复训练

加压强化

xuexi meishu jichu zaoxing xunlian congshu
sumiao jichu zaoxing sanduanliubu xunlianfa
RENWU TOUXIANG

学习美术基础造型训练丛书

素描基础造型三段六步训练法

人物头像

王岩 尹传荣 编著

Lingnan meishu chubanshe

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描基础造型三段六步训练法 / 尹传荣著. —广州:
岭南美术出版社, 2003.3
ISBN 7-5362-2497-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第096782号

素描基础造型三段六步训练法——人物头像

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9, 10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 深圳现代彩印有限公司
版 次: 2003年3月第一版
2003年6月第二次印刷
开 本: 889mm×1194 mm 1/16 印张: 3.5
印 数: 3001-6000册

ISBN 7-5362-2497-4

定 价: 60.00元(全套共4册 单册定价: 15.00元)

素描基础造型三段六步训练法是根据素描造型基本因素和技能形成规律,在素描教学实践基础上总结出的一种训练方法模式。它是一种开放式的训练体系,在这个训练的模式中,既有一个规范的训练体系,又有一个灵活的结构模式。首先,它建立了一个概括性的阶段框架,具有概念意义。它从概括形入手,经理解形到实现形。从表现手段上对应为线感形、色感形和质感形。在每一个阶段里又划分了两个具体步骤。每一个步骤名称就是这个步骤训练的方法,并交待训练内容。即:第一步:抓形蓄势(打框架)——直线立体形;第二步:取势画体(编柳条筐)——曲线立体形;第三步:看体画线(弹琴弦)——变线轮廓形;第四步:依线布光(划句子成分)——曲面光影形;第五步:察光看质(讨价还价)——变调质感形;第六步:质备神出(画龙点睛)——润饰神韵形。抓形蓄势、取势画体、看体画线、依线布光、察光看质、质备神出,是一个相互连贯的整体,关键词为:势——形——体——线——光——质——神。这些要领的内涵成为一切造型艺术的基础。打框架、编柳条筐、弹琴弦、划句子成分、讨价还价、画龙点睛,是用类比的手法,开启被训练者的悟性。因为每一个训练内容都有说不清的地方,用类比的方法开悟最有效。譬如:“编柳条筐”这个词是法国大师安格尔的绘画经验之谈。他把用曲线表现形体轮廓框架看成像编柳条框一样,先立经条,再围编纬条,转成一个立体的箩筐,很有启发性。悟性在于个人,同样一个事实对于不同的人,作用是不一样的。在六个步骤里,罗列了十二个形。它的特点是:把素描基础训练内容全部用形的形式外化出来,构图形、特征形、基本形、曲线形、转折形、结构形、明暗形、五调形、变调形、肌理形、韵律形、神态形。这十二个形是对六步的具体化,它有利于素描教学过程教与学对教学内容的自控与他控。他们之间各自具有独立性,又有相互的联系性,它们之间的任何一个形都可以与其他形相互结合而产生一个新的训练内容。如果把这十二个形继续分解下去,会有二十四个形,这些形更有具体的指导意义。但是,能否具体分解,要视具体训练对象的造型水平。这里不作具体解析。本书将以丛书最后一个训练内容头像为例进一步说素描基础造型“三段六步训练法”的模式运用,这个模式可由以下图表为参考。

绪言

上篇：方法设计篇	1
方法设计方案一：三段十二步训练法	1
▲第一阶段：概括形阶段	1
第一步：位置形	1
第二步：构图形	2
第三步：平面基本形	2
第四步：立体基本形	3
▲第二阶段：理解形阶段	3
第五步：立体具体形	3
第六步：变线基本形	3
第七步：变线具体形	4
第八步：明暗基本形	5
▲第三阶段：实现形阶段	5
第九步：五调基本形	5
第十步：五调具体形	5
第十一步：神韵基本形	6
第十二步：神韵具体形	6
方法设计方案二：三段九步训练法	8
▲第一阶段：概括形阶段	8
第一步：平面基本形	8
第二步：立体基本形	8
第三步：立体具体形	9
▲第二阶段：理解形阶段	9
第四步：曲线基本形	9
第五步：曲线具体形	9
第六步：明暗基本形	10
▲第三阶段：实现形阶段	10
第七步：五调具体形	10
第八步：质感形	10
第九步：神韵形	11
方法设计方案三：三段六步训练法	11
▲第一阶段：概括形阶段	12
第一步：直线立体基本形	12
第二步：直线立体具体形	12
▲第二阶段：理解形阶段	12
第三步：曲线具体形	12
第四步：变线具体形	13

目录2

▲第三阶段：实现形阶段	13
第五步：五调具体形	13
第六步：神韵具体形	13
方法设计方案四：三步训练法	14
第一步：直线立体形	14
第二步：曲线明暗形	14
第三步：五调质感形	15
中篇：强化训练篇	15
强化训练一：特征强化训练	15
强化训练二：结构强化训练	19
▲第一阶段：概括形阶段	20
第一步：基本形结构	20
第二步：五官基本形结构	20
▲第二阶段：理解形阶段	20
第三步：头部网络形结构	20
第四步：具体形结构	21
▲第三阶段：实现形阶段	21
第五步：用线强化抽象结构	21
第六步：用线网络具象结构	21
▲第一阶段：概括形阶段	22
第一步：曲线平面形结构	22
第二步：曲线立体形结构	22
第三步：曲线结构形的结构	22
▲第二阶段：理解形阶段	23
第四步：色调基本形结构	23
第五步：色调具体形结构	23
第六步：色调结构形结构	23
强化训练三：语言强化训练	24
下篇：技法赏析篇	33
赏析一：结构感系列作品	33
赏析二：光影感为主的系列作品	38
赏析三：质量感为主的系列作品	44
赏析四：神韵形为主的系列作品	47
后记	50

上篇：方法设计篇

素描基础造型三段六步训练法，是一种训练阶段既可以相互独立，又可相互组合的基本训练模式。通过以几何形体、静物、石膏像为内容的造型方法训练，使我们对象素描基础造型三段六步训练法有一个较为深刻的理解，本篇将与石膏头像版一样，采取方法设计的方法，将造型的基础训练由被动变为主动，创造性地将训练模式运用到造型基础训练之中。

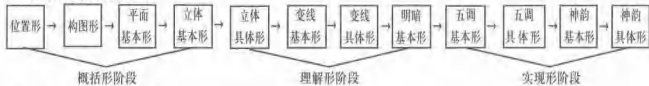
这种训练方法的设计，是以素描基础造型三段六步训练法为基本模式，根据个人的训练经验和感受，按照确定的训练目标，将“三段六步训练法”的各个训练因素，组合成新的训练模式。这种训练模式，在时间上可长可短，在内容上可深可浅，在阶段上可前可后。无论怎样设计，根本的要求，是训练模式都要符合造型与认知的逻辑。

本篇为大家提供几个方法设计的方案，仅供训练时参考使用。

方法设计方案一：三段十二步训练法

一、训练目标：神韵形

二、训练方案模式：

三、训练方案说明：

本方案是将三段六步训练模式中的某些步骤训练内容展开并予以确定，划分出十二个步骤。这十二个步骤是针对构图形、平面形、立体形、变线形、色调形、神韵形六个训练内容，由基本形过渡到具体形，整个训练意识有进一步回头的感觉。先大体，后深入，这个训练方案的基本逻辑是由基本形到具体形，并贯穿整个训练思路之中。

四、训练方案图析：

（《人物头像》图例绘制：尹传荣）

第一阶段：概括形阶段

第一步：位置形

（图1）就画面上的线条而言，就是用四根线条或者点来确定物象的构图位置，仅此而已。实质上，这只是初级层次的理解。现在，我们要做如下的体会，一是对于四个点的形式的确定，譬如点是点还是线，是长线还是短线。二是这四个点中的两点对应位置，需用画者的直觉感受加以判断。这种判断从一定层面反映着画者的能力与水平。换言之，画者在这个位置形里，要感受到一个未来的形，是未来的形在左右着画者的线条流露的位置形。

图1

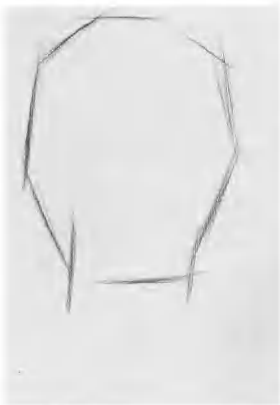

图2

对于这个基本形的把握也有不同层次的理解,起码的理解是这个平面多边形在数学几何方面的准确性问题。而深一层次的体会是,这个平面多边形的后面,暗示着一个怎样的空间框架,这个空间框架是如何通过线条的轻重、开合的变化实现的?再引申一步,画家可以依据当时的感受,对每一根线条赋予一定的变形力,或者拉长、或者扭曲,形状便会产生一种有意味的形式。

图3

第二步：构图形

(图2)画者在在上一步的位置形中,将脖颈排斥在构图形之外,是因为头部能够作为主要的形体左右画面的构图,这一步,根据位置形,连接出头部的平面基本形,同时把脖颈给以交待。

第三步：平面基本形

(图3)由平面基本形去控制立体空间形,是一种“翻译”的过程,这种“翻译”越是准确,将来对于形的还原也就越顺利。作为一个被训练者,在这一步里,可以多放一点精力,做一点阶段性的练习,跟上一步里的形状相似,平面形背后隐含着—个空间立体形。—轻—重,—开—合是控制平面基本形的技巧要点,图中的头、颈、肩有三个基本形,头发、面部、五官作为重点形,作深层次的刻画。

头发:以开合形划分若干个平面基本形。这些基本形按照一定的势的方向,两两边形对应组合而成。

五官:具有辅助性的位置线,更加有效地与形体线贴近。眼眶及眼睛的基本形与鼻根基本形相结合,鼻根、鼻梁、鼻头与鼻翼基本形简捷而具体,上下唇开合对比,不呆板不生硬。

面部:额、颧、颌大开大合,两侧轮廓线遥相呼应,含蓄地交待了三大基本形。

第四步：立体基本形

(图4) 立体基本形的刻画是以平面基本形为基础的。图中的立体基本形是根据前一步中所给出的平面基本形层次而进入立体形的，进入立体基本形的主要因素是明暗交界线，它的方向长短、虚实变化要受平面形的轮廓制约，深层次的制约因素是物象的形体。就是说，要不断地用具有综合性的物象形体去理顺轮廓线的组合关系。

图4

第二阶段：理解形阶段

第五步：立体具体形

(图5)这套范画制作，具有一定程度的概括性。在确定平面形时，就没有将形体分解到最简形体。而是在本步立体基本形的基础上，向具体形迈进。从图中可以看出，头部的具体形是用曲线完成的，但是没有刻画到最简形体。

图5

第六步：变线基本形

(图6)画变线的原理，是将线条的纵向轻重关系，横向的虚实关系画出，而在实际作画中，不能这样一根一根地机械描出，应该是根据形体的转折与穿插关系去整合那些生硬的线条。在人物五官上，我们可以明显地看到，画者用曲线的重复去磨合直线，其结果是，线条千变万化，尤其突出表现在眼与鼻子的三角处。

图6

图7

第七步：变线具体形

(图7)不知大家是否有这样的经验,在画立方体时,内轮廓是固定的,而画球体与椭球体的内轮廓线却是不固定的,它要随着光线的变化以明暗交界线的形式呈现。如果这个球体或者是椭球体是不规则的,在外轮廓线出现折点时,它的内轮廓线会随之增加,而内轮廓线的增加会使形体更加立体化,物象的立体感也会更强。在图中面部和五官处这种线条明显增多,形体组合的关系协调,几根长的轮廓线产生一系列的支线而形成脉络,整个面部由几根这样的脉络线组成了网。在形体逐渐具体化的同时,画面形式感加强,画面表现因素得到充实与加强。

五官变线具体形的分析:

(图8)从左侧颞骨下来的内轮廓线由多根弧线编织而成,鼻梁线条有扭动感,而鼻头形体是短弧线,多角度地切割,嘴部像是流动的水,每一个细小的局部都是呈圆弧状切割而成的。

图8

第八步：明暗基本形

(图9)是否可以这样说,这也是一个开合的明暗基本形。所谓的明暗基本形,一是明暗本身就有基本之意,二是这里的明暗交界线与轮廓线没有完全对接,留有深入刻画的余地。所谓的开合明暗形,是指投影形与暗面形没有封闭,使得明暗形更加随意。

图9

图10

第三阶段：实现形阶段

第九步：五调基本形

(图10)由于明暗形的具体化而导致五调形要有一个过渡的步骤,这就是五调基本形,五调基本形是在明暗基本形的两大系统中,渗透明暗交界线与灰面,而反光与亮面是在上两个因素渗透时自然产生的。整个画面五调子的布局是凭直觉快速完成的,一些不恰当的细节,不步不要急于调整。

第十步：五调具体形

(图11)画者在这一步里将亮面形与暗面形进一步整合,使得画面色调更加统一,且局部色调有变化而不空。

图11

图 12

第十一步：神韵的基本形

(图12)在实现形阶段里,许多初学者,误以为将色调面面俱到地赋予以形体就是深入刻画,这是对深入刻画的一种表面化的理解。在对形体由框架向具体形转化之后,需要运用表现质感、美感及神态的手段去整合与润饰形体。神韵形,是将形体不断升华,给观者以感染力。“韵”是外在的,“神”是内在的。“韵”在整合形体的时候受制于“神”。形有“韵”,线有“韵”,色有“韵”,韵是神韵形的基本形,“韵”通过节奏的变化得以显现。因此,刻画物象的韵律形,首先要抓住形体与色调的节奏形,节奏的和谐就是形体的准确。抓节奏的方法,主要是抓轮廓线的节奏,辅以色调的节奏。

图 13

第十二步：神韵具体形

(图13)经过节奏形与韵律形对五调形的整合之后,画面的形式感有所加强。现在这一步,需要节奏形与韵律形向具有神态的形复归。画面让人感受到的第一印象是“神”而不是“形”,因此,画者要做很大的努力。像眉头、眉梢,眼角,眼裂,鼻根,鼻梁,嘴角,口裂,微微的变化都会影响到神情的传达。尽管从第一步开始,就不能没有神态的表现,但是到最后一步是对神态的最后固化,所谓调整,就应该从神态的高度,对画面各个因素进行反面的调整。

图 14

眼部神韵形的分析：

(图 14) 舒展的眉宇、张扬的眉梢，在眼珠的推动下，使目光更显得集中于一个方向。在眼部，眼珠是神态的落脚点。围绕眼珠周围的一切形体都应该在眼珠的调动之下，积极参与神态的表现，形有神，形式有意味。

鼻与嘴的神韵形的分析：

(图 15) 鼻孔是神态不可忽略的部位，由它牵动的鼻唇沟常常协助鼻孔推波助澜。嘴传达神态也是相当深情的，嘴角不仅形态复杂，神态也是十分丰富的，具有点的特征的这个角四通八达牵动着周围富有表情的肌肉，口轮匝肌围绕着一波澜起伏的开裂而时起时伏。

图 15

方法设计方案二：三段九步训练法

一、训练目标：神韵形

二、训练方案模式：

三、训练方案说明：

“三段九步训练法”是以神韵形为主要训练目标，目标层次要求比较高，三个阶段没有变化，训练步骤由六个变为九个。其实，这九个步骤没有超出原六个步骤的范围，而是把原来模式的六个步骤分解后再重新组合起来。第一阶段的三个形是由直线表现出来的，先平面后立体。第二阶段，用曲线还原形体，再用明暗色调综合，为下一步的五调刻画铺路。第三阶段是实现形、质、神相对统一的画面形象。

四、训练方案图析：

（《男青年》图例绘制：王 岩）

第一阶段：概括形阶段

第一步：平面基本形

（图 16）

1. 第一层次形：上窄下宽的四边形确定头像构图。
2. 第二层次形：从上至下依次顺序是：头发、脸、耳、颈、肩、衣领。平面基本形要有头、颈、肩之间的明确动势关系。

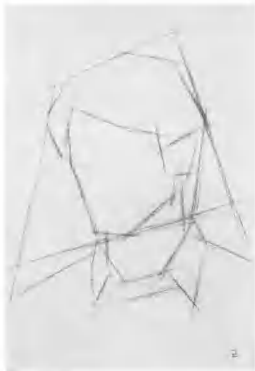

图 16

第二步：立体基本形

（图 17）

1. 第一层次立体基本形：画者在部分基本形上没有继续分解平面基本形，而是对第一层次的基本形进行立体化，如头发、面部与颈部。
2. 第二层次的立体基本形：对人物头像的重点部位——面部，依次画出眉眼、鼻口的立体基本形。五官的立体基本形，先画位置比例再画立体基本形。

图 17

第三步：立体具体形

(图18) 以面部五官与衣领为重点, 将立体基本形相对具体化。
眉与眼: 眉毛与眉弓的形体结合起来, 形成三条边的肩部形体。
鼻子: 分开鼻梁与鼻头。
嘴: 画出上下唇的厚度。

图18

5

6

图19

第二阶段：理解形阶段

第四步：曲线基本形

(图19) 曲线基本形包括曲线形和基本形, 换句话说, 是用曲线画基本形, 这又是一个有建设性的训练课题。如果不以直线立体基本形为基架, 直接由曲线画基本形将是一大进步, 初级训练的时候, 还是不要急于求成, 打一个直线基本形还是很有必要。它将为曲线基本形提供弧线弧度、弧线转折点、切割点的依据, 先直后曲的轮廓线给人的感觉是结实有力。

第五步：曲线具体形

(图20) 所谓的具体形是指构成整体部分的最简形体。最简形体是不能再分解的。在这一点上, 画人物头像与画石膏头像不同, 石膏头像中的最简形体已由雕塑家提炼完成了, 而人物头像中的最简形体则有待于画者加工提炼。图中头发的最简形体体积较大, 面部的最简形体体积较小。在线条运用上, 头发的轮廓线蓬松, 面部的轮廓线细腻, 脸部左侧的轮廓线富有节奏感与韵律感。

图20

图 21

第六步：明暗基本形

(图 21) 明暗形本身具有概括性。当形体刻画进入色调造型之后，明暗形也是一种基本形，例图暗部面积不大，主要体现在头发、前额、下巴颏等处的投影上，画面的暗面形统一且有变化。

第三阶段：实现形阶段

第七步：五调具体形

(图 22) 画五调形，并不是很难，按照体面关系，以明暗交界线为中心，向两侧过渡灰调子。关键的问题是，五调子要有层次感，譬如：头发的五个调子与鼻子的五个调子，其对应调子色阶不同，形体各个部分的调子色阶都有差异，因此，画面虽然画的是五调形，而实际上，画面的色调层次却有很多，尤其是形体部分的固有色变化越多，色调越丰富。

图 22

第八步：质感形

(图 23) 人物头部的质感差异，主要体现在头发与眉毛、脸部皮肤、鼻头、嘴唇、衣服几个部分上。面部色调变化柔和，衣服粗硬，头发松软，基本上没有变调变化，鼻头与嘴唇有显著的高光，灰面的调子变重。

图 23