

名校名师

写生示范教学

贺亮

素描人像

SUMIAORENXIANG

贺亮 著 江西美术出版社

名校名师

写生示范教学

贺亮

素描人像

SUMIAORENXIANG

贺亮 著 江西美术出版社

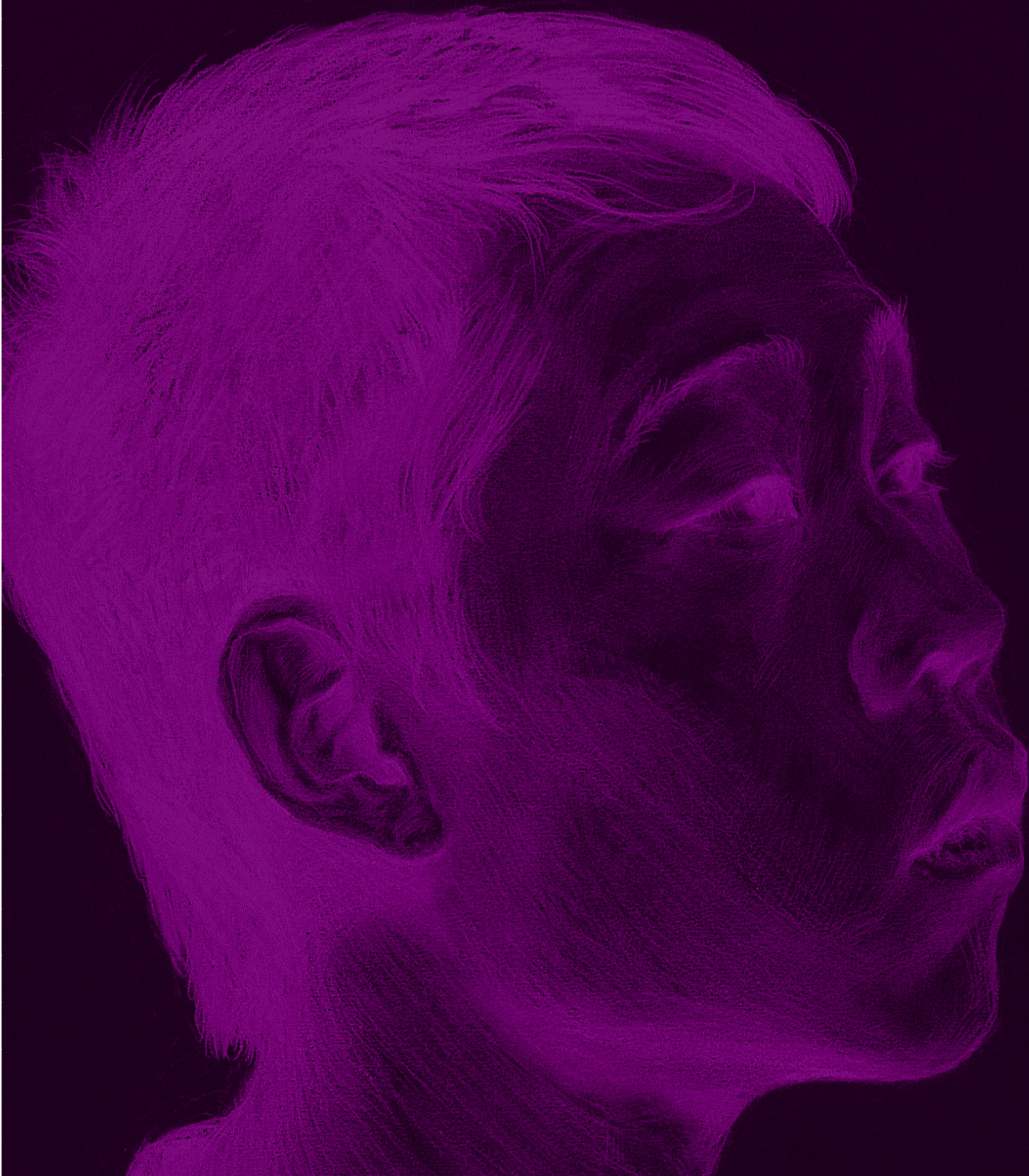
本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。 版权所有，侵权必究 本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师		
责任编辑： 徐 玫 整体设计： 徐 玫		
图书在版编目（CIP）数据	名校名师写生示范教学·贺亮素描人像	
名校名师写生示范教学.贺亮素描人像/贺亮著.-南昌：江西美术出版社，2009.1	贺 亮 著 江西美术出版社出版发行（ 南昌市子安路66号江美大厦） 网址：www.jxfinearts.com 电子信箱：jxms@jxfinearts.com 邮编：330025 电话：6565509 全国新华书店经销 印刷：深圳华新彩印制版有限公司	
ISBN 978-7-80749-580-2	2009年1月第1版	2009年1月第1次印刷
I .名... II .贺...III.肖像画－素描－技法（美术）IV .J214	开本：889毫米×1194毫米 1/8	印张：4
中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第195780号	印数：1-5000	
	ISBN 978-7-80749-580-2	定价：20.00元

作者简介

贺亮，1981年10月生于黑龙江省。2004年毕业于中央美术学院壁画系，2006年赴法国国立美术学院深造，现任中国美术学院壁画系第三工作室主任。

自2002年以来，多幅作品多次参加全国画展并获奖，部分作品被选送至法国、日本、德国等国家交流展览。多幅作品分别被中央美术学院、画廊和私人收藏。分别于2005年和2007年在中国美术学院和法国巴黎举办个人画展。

出版个人画集《从中学到中央美院》、《贺亮个人素描集》，编著《素描研究系列丛书》等。

体悟素描人物

对于学习绘画的学生来说，在即将进入大学这个阶段需要掌握什么？这是一个普遍需要面对的问题。从总体上讲，他们应该从观察和感受这两个方面入手，使自己具备一定的审美能力，从而更好地训练造型基本功。在素描中，应该加强对形体、结构、空间、透视的理解与运用。这就必须具有正确的观察方法和表现方法，只有在学习中认真地去体会、练习，抓住基本规律，才能较快地掌握造型的手段和方法。

我们先从观察方法谈起。一般在素描写生开始时，学生对模特还只是一个初步的感受，虽然这种感受印象很深，但这只是一种琐碎的表象观察，所有的细节、局部都会成为观察的干扰。此种初步的视觉感受一定要有所筛选、整理，即从感性的初步观察上升到理性分析，养成正确的观察方法，也就是说要从每个不同的形象中寻找规律，去体会一般的、整体的“形”。在头像写生时，始终把形象的特点与分析规律结合起来，并长期反复实践，才能不断提高观察能力。

整体观念

在作画时必须养成整体、全面的观察习惯，这是素描中非常重要的观念。因为在素描写生中没有任何孤立的东西，它是形象规律和相互联系所形成的协调的整体。应培养整体观察的能力，养成写生时“退远”观察画面的习惯。在作画的时候，如果我们看到什么就画什么，不仅会使画面失去绘画中所必须遵守的主次虚实关系，而且会顾此失彼、因小失大，导致形体比例、前后关系、黑白灰层次上的错误。写生时不可能各局部同时画，但看对象时应纵观全局，在观察中要相互联系地去看，而且各个部分的关系以一次观察所见为标准，不能以数次观察、不同时间所见为标准。如画头的基本形时，就必须同时注意它与颈部和肩部的关系。在处理黑白灰层次时也是如此。有时把这部分对比画得弱一点，目的是为了突出另一部分对比；减弱这一部分是为了突出那一部分，这些都是以整体关系为着眼点。总而言之，我们描绘的对象是一个具有内在相互联系的不可分割的整体，无论是结构关系、比例关系、黑白关系、体面关系，还是面和线的关系，都是相对存在、互相制约的。如果画时孤立片面地去对待，最终必定会失去画面的整体统一。由此可见，整体观察不仅是一个观察和表现的方法问题，也是一个思维方式和方法的问题。

但凡有成就的画家，都是始终把整体关系放在首位，在整体关系基本正确的前提下，再求局部的精致变化。尽精致，至广大；画局部，看整体；反复交替，互相促进。如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱。然而仅有整体关系，没有局部的深入刻画，整体便是空洞的。整体的充实，是由局部精致表现来反映的，是互为因果、相辅相成的。

为了达到局部与局部之间、局部与整体之间的“比例关系”的和谐，首先要从确定大关系入手，遵循整体——局部——整体的作画步骤。只有从大至小、由简入繁地逐步深入，同时注意画面各局部之间的联系，始终保持相应的关系，才能完成理想的作品。

整体观察——图示反映出头、颈、肩各部分的连接关系，以及构图的平衡。强调观察中要注意结构位置的连贯性和几何概括意识（图1）。

整体观察——图示概括出头部的整体外轮廓特征，箭头表示造型的整体方向意识，强调整体的观察意识（图2）。

图 1

图 2

图 3

图 4

立体观察——图示着重分析了头像侧面的面部结构位置，这对于理解形体关系起着很重要的作用（图3）。

立体观察——此幅 3/4 侧几何结构体面分析图，概括地分析了头像中各个体块的空间位置关系，强调了观察的空间体面意识（图4）。

立体观念

宇宙间的一切物体都是由它的高度、宽度和深度组合而成的，即三维空间。许多考生对物体的体积是由面构成的原理缺乏了解，尽管他们有着正常的视觉，但只能画出宽度和高度的二维空间，而不能画出深度，即把立体感表现出来。值得明确的是，任何物体都要以三度空间来测量，缺一不可。

在学习素描伊始，就应该用立体观念去对待客观世界所有物象，并通过多种手法把它们表现出来。立体观察就是全方位的观察，学生习惯了从一点去观察，这样很容易平面化，不利于理解纵深和空间，正确的方法应该是多视点观察，从前到后去了解其前后的纵深到底有多远，体会空间中的头部特征。学生在开始观察时，总是仅看到对象的不同颜色而看不到它的体积，所以不能把深色的受光部画亮，也不能把浅色的背光部画深。物体各种固有色的观念，影响他们去研究物体受光后的明暗变化。为了更好地学习，我们可以通过结构写生来理解物体是由面构成的原理，这个原理对于表现其他复杂形体具有普遍的意义。在此基础上，树立起在空间深度上塑造形体而不是在平面上描绘形体这一概念。只有培养这种立体地观察、认识物象的习惯，并掌握透视知识，才能正确地把握物体在画面上的恰当位置，做到看得立体，画得立体。

关于线条

对于初学者而言，素描造型基础训练确实有很大难度，因为涉及的知识点很多，如比例、结构、动态、光影等等。但就造型方法来讲，素描主要是依托线条和明暗，所以在基础训练阶段应该着重加强这两方面的理解和训练，同时辅助以其他要素的训练。线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接、概括地勾画出对象的形体特征和形体结构，具有丰富的表现力和形式美感。不同的对象，要求用不同的线条来表现。线条在素描中不仅可以有效地把握形体，还能对所表现的物象作出有力的判断。素描训练无论采取哪种手段，开始都要用线确定所有的关系。用不同种类线条来寻找形体，如用多条重要的辅助线划分比例、定位置，用长直线画大的形体关系，用切线画出小的结构转折关系，用重线、实线表现近处和暗部，用淡线、虚线表现亮部和退远的部分。在素描训练中通过对线的探索，逐渐认识线在绘画中的作用，并能通过线条创造美的造型。

关于明暗调子

明暗在素描中有着同样重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、物体各种不同的质感和色度、物象的空间距离感等等，使画面形象更加具体，有较强的直觉效果。同一个物体虽然由于不同角度的光线照射而出现不同的明暗变化，但是光线不会改变对象的结构。因为对象的结构是固定的，而光线是可变的，所以物体明度调子的变化，结构是主体，光线是客体。物体受光后出现受光部和背光部，即明、暗两大系统。物体结构的起伏变化、明暗层次的变化是很多的，这些变化所形成的一定规律，归纳起来称作明暗调子，即亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影等。其中亮部和中间色属于物体的受光部，明暗交界线和反光、投影属于背光部，它们构成物体的明暗两大关系。在光影训练中应着重明暗交界线的刻画，它是直接反映形体立体感的标志，加强明暗交界线的刻画有助于解决画面中的很多问题，但必须辅助以人物结构，否则会使画面空洞无物。

图 5

图 6

线的运用——用线要强调形体结构。一般在大关系上，形体的主要部位、形体转折点上、体块的起讫处，用线要明确、肯定。其他部位则应减弱或含蓄（图5）。

明暗调子——通过明暗调子的合理分布，能较直观形象地表现光照影响下的形体结构，增强画面的体积感和空间感（图6）。

图 7

图 8

《两个头像》达·芬奇（图 7）
《创世纪—亚当》习作 米开朗基罗（图 8）
《男子肖像》安格尔（图 9）
《老人头像》阿道夫·门采尔（图 10）
《93 岁老人的肖像》丢勒（图 11）

艺术表现

艺术表现最主要还是取决于作画者的感受和素养，取决于作画者的传神表现，即内心体会的表达。作画者的感受越深，在感情上就越能鲜明地感受到对象精神的美和形象的美，就越能进行有效的艺术概括。如作画开始，先观察研究，画面是强还是弱，人物形象是胖还是瘦等等；在感受对象的基础上，分析主次关系、前后虚实关系，这样由表象认识上升到理性的把握，画面上的形象就具有艺术表现力和艺术感染力。绘画训练是技术训练，同时也是艺术感受，二者是不可分割的整体。在作画实践中，描绘活动同时也是表现活动，是作画者眼、心、手的合一。如果在素描实践中只讲技术不讲艺术，只能说是训练画匠。造型艺术不讲艺术规律和艺术表现，就无所谓艺术教育，更谈不上艺术创造了。

艺术表现要付诸形式，成为视觉感受的具体形象。画面构图的主次虚实处理、用笔的抑扬顿挫、和谐的韵律节奏等构成了形式美。在学习中，各种形式美因素也是从观察、感受物象中升华出来并运用于艺术实践的。忽视对象，故弄玄虚，在画面上搞形式游戏，都是基础训练中不可取的。

素描是一种具有独立艺术表现手段的绘画形式，许多绘画大师在素描方面都有杰出的表现。大师们的素描作品技巧全面，线条丰富优美，造型严谨，结构准确，为我们展现了素描艺术的辉煌，我们从中可以得到美的感染，从而寻求到艺术的真谛。

意大利文艺复兴时期艺术大师达·芬奇在创作《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等经典作品时，就留下了大量的素描手稿，人物形象线条生动、唯美，画面完美。还有伟大的雕塑家米开朗基罗在创作《大卫》、《奴隶》、《创世纪》、《最后审判》等作品时，同样也留有相关创作手稿，人物造型结构清晰，形体完美，线条刚劲有力，富有音乐般的节奏。

人们耳熟能详的素描大师还有丢勒、赫尔拜因、伦勃朗、安格尔、席勒、门采尔、契斯恰格夫、苏里科夫、列宾等等，他们的素描贴近生活，善于表现人物的神情和精神。比如德国画家伦勃朗的肖像画，能深刻地刻画人物性格，笔法生动、凝练、流畅、敏捷；法国绘画大师安格尔的作品，线条细腻生动，一丝不苟，画面典雅精致，足见其古典主义和学院派代表的风格。德国绘画大师门采尔的素描作品，多反映德国工人生活，其生动的线条、强烈的画面气氛渲染和人物性格刻画为后人所赞叹；还有俄国素描，不仅技法体系全面，严谨而又细腻，而且积累了相当丰富的素描教学经验，特别是列宾作为 19 世纪俄罗斯艺术的杰出代表人物，他的作品《伏尔加河纤夫》、《查波洛什人给苏丹王写信》，人物形象生动，素描功底扎实深厚，技法娴熟，是批判现实主义的杰作。

借鉴和临摹大师们的素描作品，对学习素描来说，无疑是有很大帮助的，但作为初学者还是应该以学习扎实的造型基础为主，从学习基础造型的方法和技巧着手，多进行写生训练，做到写生与临摹相结合。总之，素描作为一种绘画表现形式，是一门实践的艺术，需要长时间的反复训练，才能逐渐理解和掌握，所以在这里不过多讲理论知识。俗话说“实践出真知”，只要努力去体会素描，认真画素描，持之以恒，一定会有收获。希望此书能给广大从事绘画的读者带来帮助和鼓励。

图 9

图 10

图 11

写生步骤详解

1. 在面对模特开始作画时，要先整体观察对象，用简洁明确的长线条，概括其外轮廓，做到大形的特征明确。

2. 用清晰并确定的线条，概括确定人物的五官位置。这时要特别强调五官的方向感（也就是特征意识），同时把脸部的结构按照光线的方向，用深浅不同的线条予以概括。

3. 进一步明确人物的轮廓及结构，不过切记不要画黑白灰层次，要努力分析结构前后层次及穿插关系，只有充分认识形体结构，在画黑白灰调子时才不会出现问题。

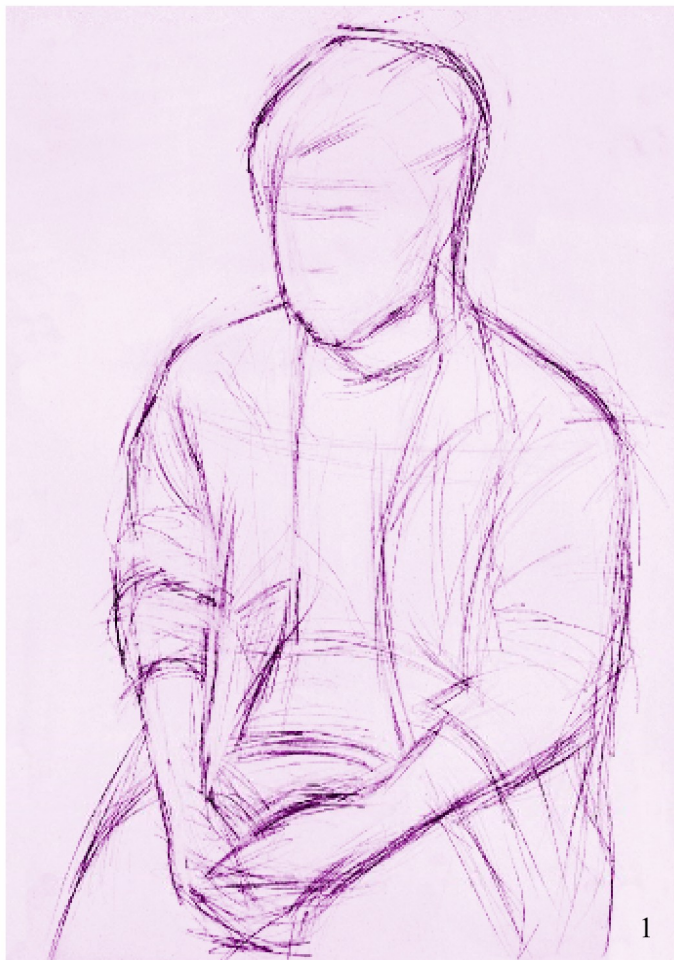
4. 铺绘出人物的大关系。这一步要强调光线的方向，依据光线的方向来把握块面的深浅。这里要提醒一下，此时绘画不可贪多，过早地去描绘局部会造成整体的混乱。

5. 依据光线的方向进一步描绘黑白灰层次，此时要特别强调整体感，着重去表现五官的形体厚度。而且按照递进关系，最近光源的黑白灰对比最强。

6. 经过反复的绘画，深入表现人物形体，着重脸部及五官转折处的刻画，把衣服的形体关系用概括的线条加以表现。

7. 深入刻画脸部灰层次形体变化，着重脸部的转折虚实关系表现，协调画面的各个位置关系。最后整体观察，对局部形体的小问题进行调整。

写生步骤详解

1. 在开始作画时要做到如同画速写般造型, 体会模特的动态特征, 注意人物的头、胸、手、髋等部位的位置关系及基本动作。此步骤不可拘泥于细节造型。

2. 根据光影的前后关系, 将线条处理出轻重变化, 不要急于处理黑白灰, 强调概括的结构和形体转折。

3. 整体画出光影关系, 不可盲目强调某一局部, 应着眼于全局, 线条处理依然保持速写的状态。

4. 在此阶段, 对象的位置姿态不可能长时间不动, 一定会有所变动。在进入刻画阶段时, 应先概括地表现衣着, 这样可以避免松散零乱, 把握不住整体关系, 此时可以对头部、手部进行着重刻画。

5. 半身像的形体结构基本塑造好后, 再用明暗关系来调整各部分的关系, 使之成为一个统一的整体。在对各部分的细节刻画中, 要强调突出大体和主要特征, 如对象的脸部形象、手势、前后关系等, 省略不必要的细节, 如衣着等某些次要地方。

6. 进一步明确黑白灰关系, 把头部的形体结构加以强化, 手部是此时的重点, 一定要及时、准确地描绘出手部的特征并加以表现。

7. 经过反复调整, 将黑白灰层次深入刻画, 并精心刻画面部表情和手部细节, 将身体不必要的细节去掉, 统一画面前后层次。最后一定要退远调整画面, 校正局部的小问题。

