

美术技法大全

人像素描

● 中国优秀美术图书奖丛书

● 钟长清 著

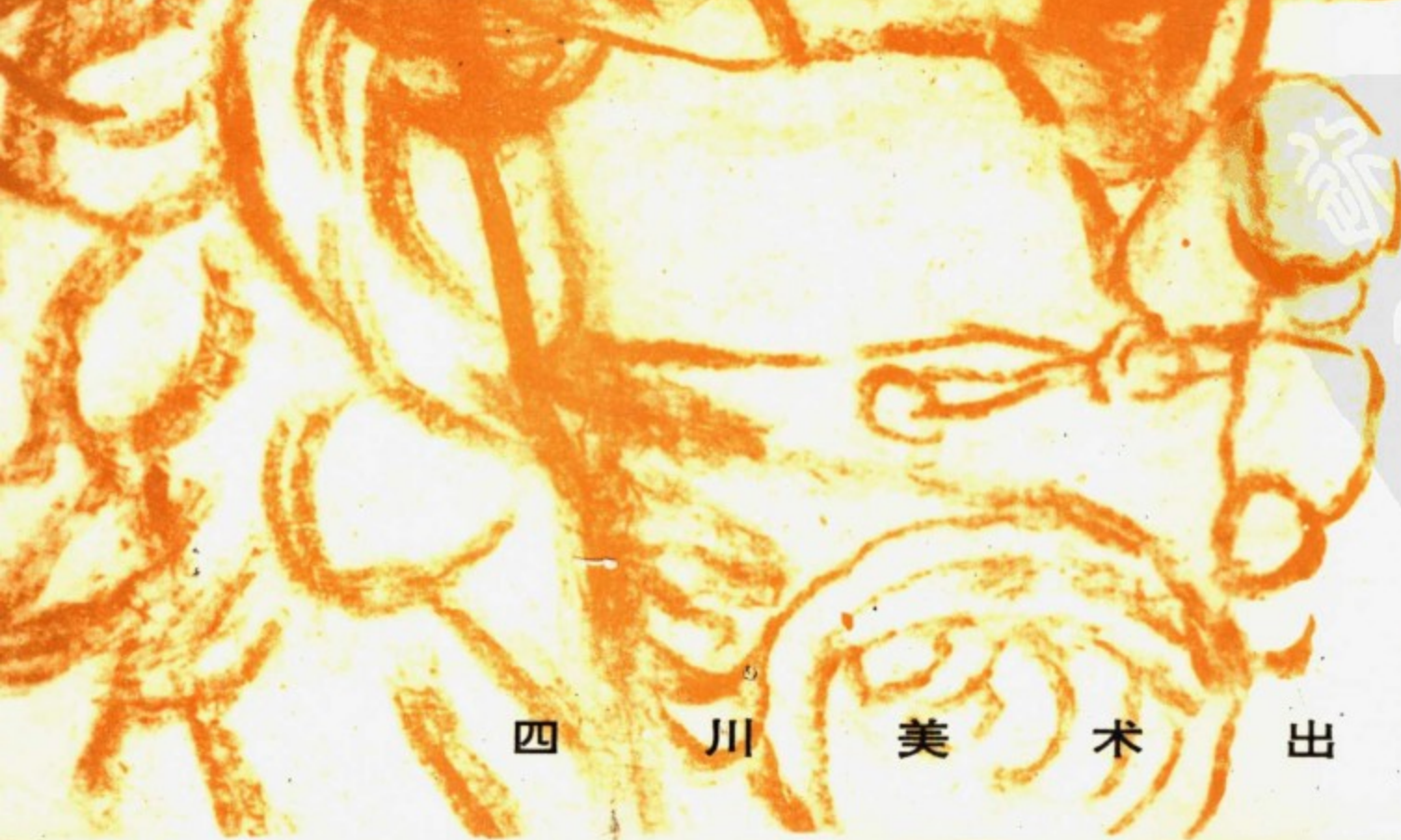
四川美术出版社

美术技法大全

人像素描

中国优秀美术图书奖丛书

钟长清 著

ISBN 7-5410-1214

9 787541 012

四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

—

人像素描

钟长清 著 四川美术出版社

艺术知识
PDG

责任编辑:李楠

封面设计:张大川

版式设计:李楠

美术技法大全

人像素描

四川美术出版社出版发行

新华书店经销

成都市前进印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/16 印张:4.75

1996年9月第一版 1996年9月第一次印刷

印数1——10000

ISBN7—5410—1214—9/J·1150

定价:15元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

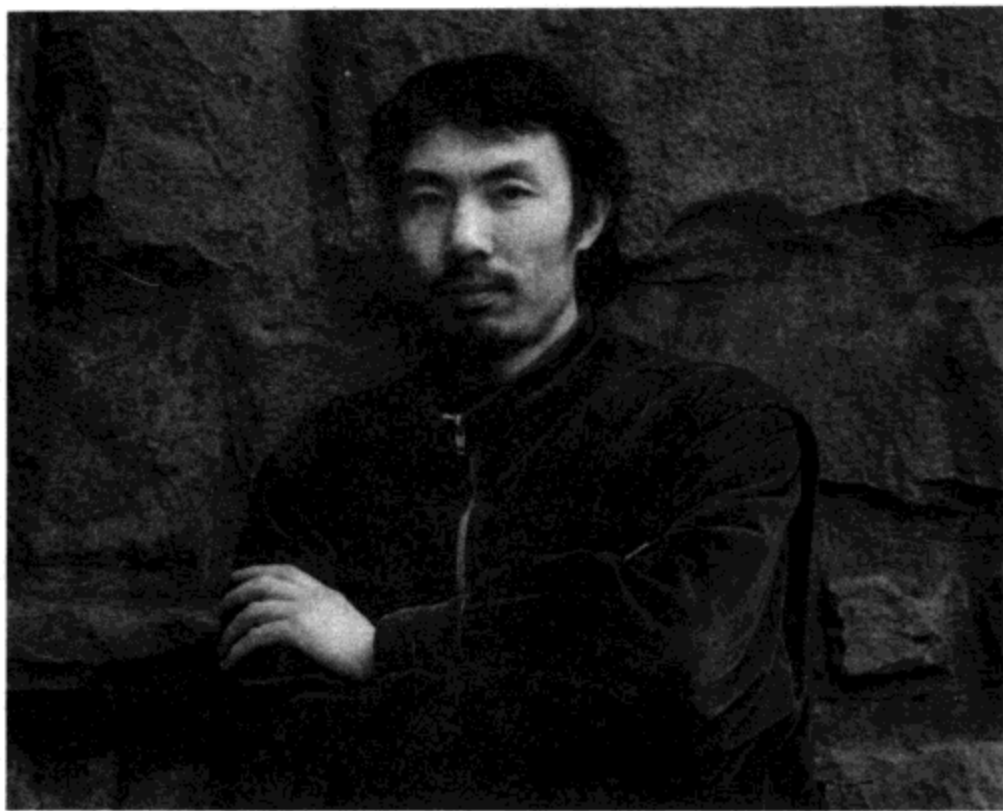
她认为,艺术允许偏执,技法应当多样,对各种风格流派均悉心爱护,同一科目也不妨各家并存,“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气,力求生动活泼,突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活,按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种,分若干类、百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

作者简介

钟长清

1949 年生于四川简阳。

1969 年毕业于四川美术学院附中。

1977 年考入四川美术学院绘画系版画专业。

1981 年考取四川美术学院硕士学位版画研究生班。

1984 年毕业留校任教至今。

现为版画系主任、副教授。中国版画家协会会员。作品曾多次参加全国性美展及赴日本、美国、德国、南斯拉夫等地展出。

引 言

素描头像是素描基本训练中一个重要的组成部分。以素描训练的全过程看,头像素描是从石膏过渡到真人的第一环节,接下来还有半身人体,半身肖像,全身人体和全身肖像。无论从课程内容和课程时数看,都仅仅是真人写生的起步。但就把握物象形体特征的准确度而言,素描头像的训练要比人体与着衣相应说更为直接。人们在观摩一张人体或能够就画面某一细部造型特征的失误作出反映。头像素描中的作画步骤,观察对象的方法,理解形体结构的方法,把握画面整体的方法,同样可以引伸至半身肖像、全身人体的基本训练之中。因而头像素描的课题,从艺术原则、造型方法、作画程序到技法处理等,其意义都远远不止头像本身。这就涉及到素描头像写生的目的性。素描头像写生的目的,归纳起来有三个方面:

一、了解和研究头部的构造关系,认识不同年龄、不同性别、不同特征的头部造型差异,并能比较准确地把握不同对象内在特质及外部特征的变化。这就需要对比例、透视、体积、空间等有较为深入的研究。这是画好头像的重要基础。

二、掌握头部立体造型的基本法则。用眼睛观察对象是任何人都可以办到的事,但不等于任何人都可以获得正确的观察结果。比较而言,物象的准确度对于眼睛是一个长期的生理条件反射过程,而对于造型法则、造型语言的把握则是属于艺术审美范畴的心理转换过程。在基本了解形体之后,更要懂得如何塑造形体,这一点对初学者说来,尤为重要。

三、提高审美判断能力。这一点,也可以说是素描训练的共同目的。素描头像写生,不仅仅是为了画头像而画头像,而是通过头像素描的基本训练,更好地研究艺术美的普遍规律和特殊规律,更好地研究艺术语言的表现力,从理论和实践两方面为后来的素描训练打下良好的基础。

这三点又是紧密相关的,事实上,一张素描头像作业从起稿到完成,几乎可以说是一个完整的综合处理过程。这当中既有对比例、透视、轮廓、体面的科学分析,也有对于构图、色调、虚实强弱的艺术领悟。要使学生在这两方面都同时得到锻炼,就必须树立这样一种基本意识——即从低年级开始就逐步让学生在解剖结构、造型方法、审美感受和表现意识诸方面都得到发展,而不是单纯地过形体的准确关。本书的目的,试图在两度空间的平面内,从那些作画伊始的线条中,基本准确的形体构造中,面与面之间的衔接中,线与色的概括提炼中,向初学者提供一个视野较为开阔的境地,使其能较好地掌握头像写生的基本方法,建立起一种自觉状态下的主动意识,以期达到举一反三、触类旁通的结果。

目 录

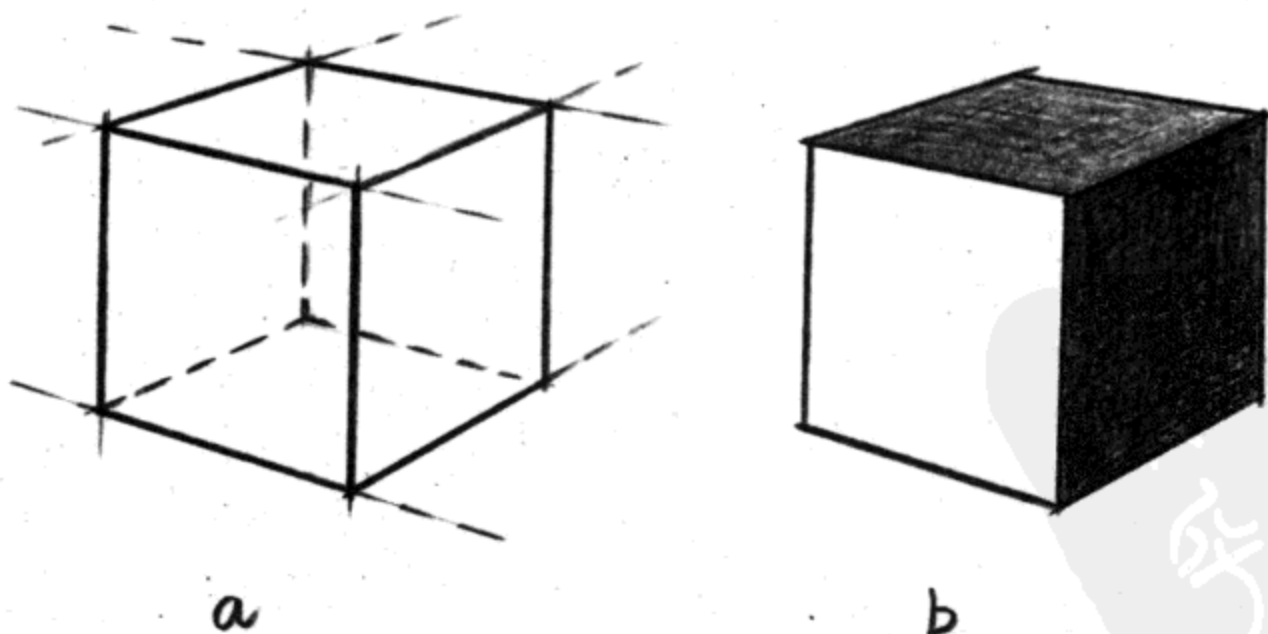
一、立体造型法则	(1)
1. 几何体的启示	(1)
2. 明暗交界线	(3)
3. 透视与比例	(4)
4. 头部解剖结构	(4)
二、作画方法与步骤	(7)
1. 确定构图关系	(7)
2. 大形塑造	(8)
3. 以五官为核心	(8)
4. 以重色推动画面	(12)
5. 整体意识	(13)
三、基本训练中的形式因素	(15)
1. 相对表现原则	(15)
2. 构成画面形式和点、线、面因素	(16)
3. 平衡与节奏	(17)
4. 总体情绪的把握	(18)
四、工具材料与基本技法	(19)
五、范画分析	(23)

一、立体造型法则

1. 几何体的启示

在素描训练中,学生最先掌握的原则是:立体——平面——立体。即三度空间的实体——两度空间的画面——在两度空间的画面上塑造三度空间的体积。初学者最初的形体意识,是从几何体上得到的。美术院校的在校生和考前班的待考青年,或多或少都画过几何形体,但真正能理解几何形体,能从几何形体中得到启迪的却不多。下面就两个最基本的几何形体加以分析研究。

A. 立方体 立方体的意义在于将形体概括为六个面,这六个面将形体分为上下、左右、前后的构成关系而占有一个相对完整的空间(图1a)。立方体自身的构成关系可以概括为“转折”。即由一个面到另一个面的完成形式是直接的,缺乏相应的过渡面(图1b)。但它最核心的问题就是告诉人们物体存在的基本空间关系。美国解剖学家伯里曼由此将头部用立方体归纳为六个面,从而使头部具有明确的上下、左右、前后关系(图2),这对初学者理解头部体积构造是很有必要的。

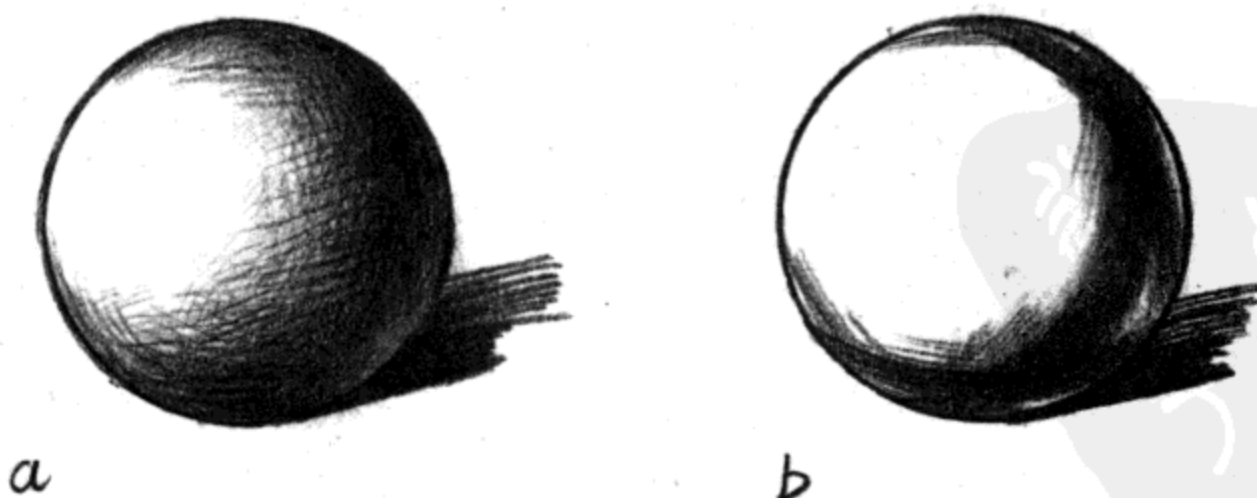
图(1)

图(2)

B. 圆球体 相对立方体来说,圆球体在造型上更趋完善。我们知道,客观世界中,除人为的雕凿外,凡自然形体,几乎都是各种不同规则的圆及曲线组合,如山、树、卵石等。人的头部构造也不例外。圆球体的意义就在于它集中、概括、典型地体现了自然界这一属性。圆球体自身的构成关系可以称之为“过渡”。即由一个面到另一个面不再有类似立方体的“转折”,而是一种缓和的过渡(图3a)。圆球体的另一特点是:不再有明确的上下、左右、前后之分。取而代之的是无数个不定向的面所构成的空间关系。如果说立方体是相对占有完整空间(六面),圆球体则是绝对占有完整空间(无数个面)。从理论上讲,圆球体的明暗交界线是无限的,但由于光源照射关系,仍然可以找到几条主要交界线,仍然可以主要由上下、左右、前后关系构成画面,只是不似立方体那样规范罢了(图3b)。

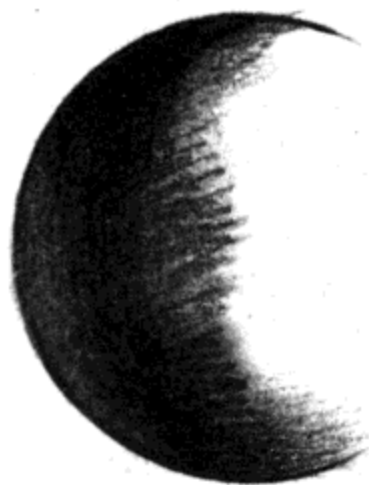
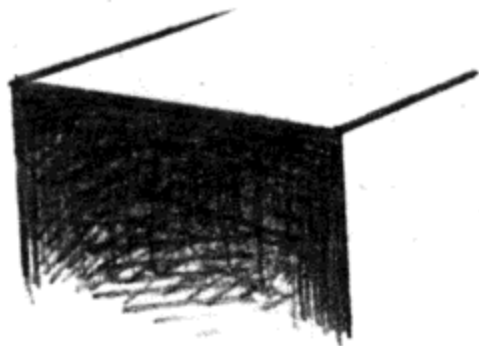
立方体的六面转折关系和圆球体的多面过渡关系,对头部三度空间的立体塑造关系奠定了坚实的理论基础。从头部的整体关系看,无论是正面还是侧面,都离不开圆形构造。达·芬奇就将头部比喻为蛋形结构。从局部看,几乎每一单元都可以归纳为不规则的圆形构造。如额头、眼球、鼻头、嘴唇等。关键在于如何让这些不规则的圆形过渡关系同立方体的六面转折关系有机结合起来,构成完整的形体关系。

图(3)

2. 明暗交界线

体积的塑造,主要依据两方面,一是准确的形体透视,二是明暗交界线。立方体和圆球体都存在明暗交界线,区别在于,立方体由于面与面之间的直接转折关系,可以使形体明确而切实,但交界线本身较单薄。圆球体由于明暗转折的缓和过渡,可以使形体非常浑厚而饱满。明暗交界线也较厚重(图4)。在塑造头部体积时,首先要借助立方体的六面转折关系,确定上下、左右、前后的大面转折,其次要运用圆球体的多面过渡原理,使头部塑造富于丰厚的体积感。相对而言,球体明暗交界线更接近头像各部的构造关系。比如下颌骨的颞底部分,比较额头和鼻头,显得更方正一些。但毕竟还是圆形构造的基础。不理解这个关系,往往会把下颌骨画得较单薄而缺乏力度。

图(4)

还需要引起注意的是,除比较特殊的视角外,明暗交界线总是离边缘线有一定的距离,换句话说,最重的颜色往往不在最边缘(图5a)。只有当球形物体处于视角上正面受光的情况下,边缘才有可能出现最重色(图5b)。

a

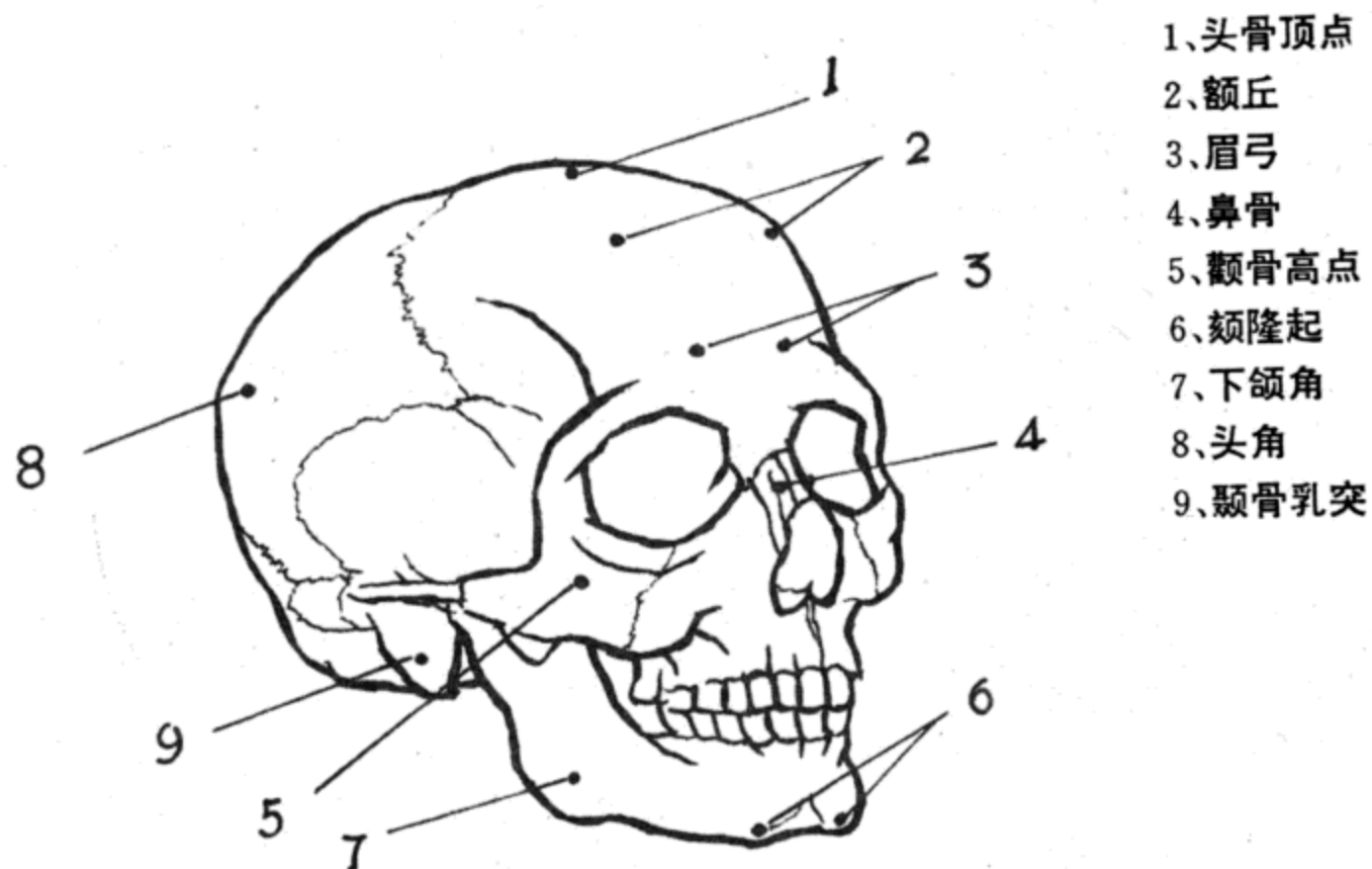
图(5)

b

原书缺页

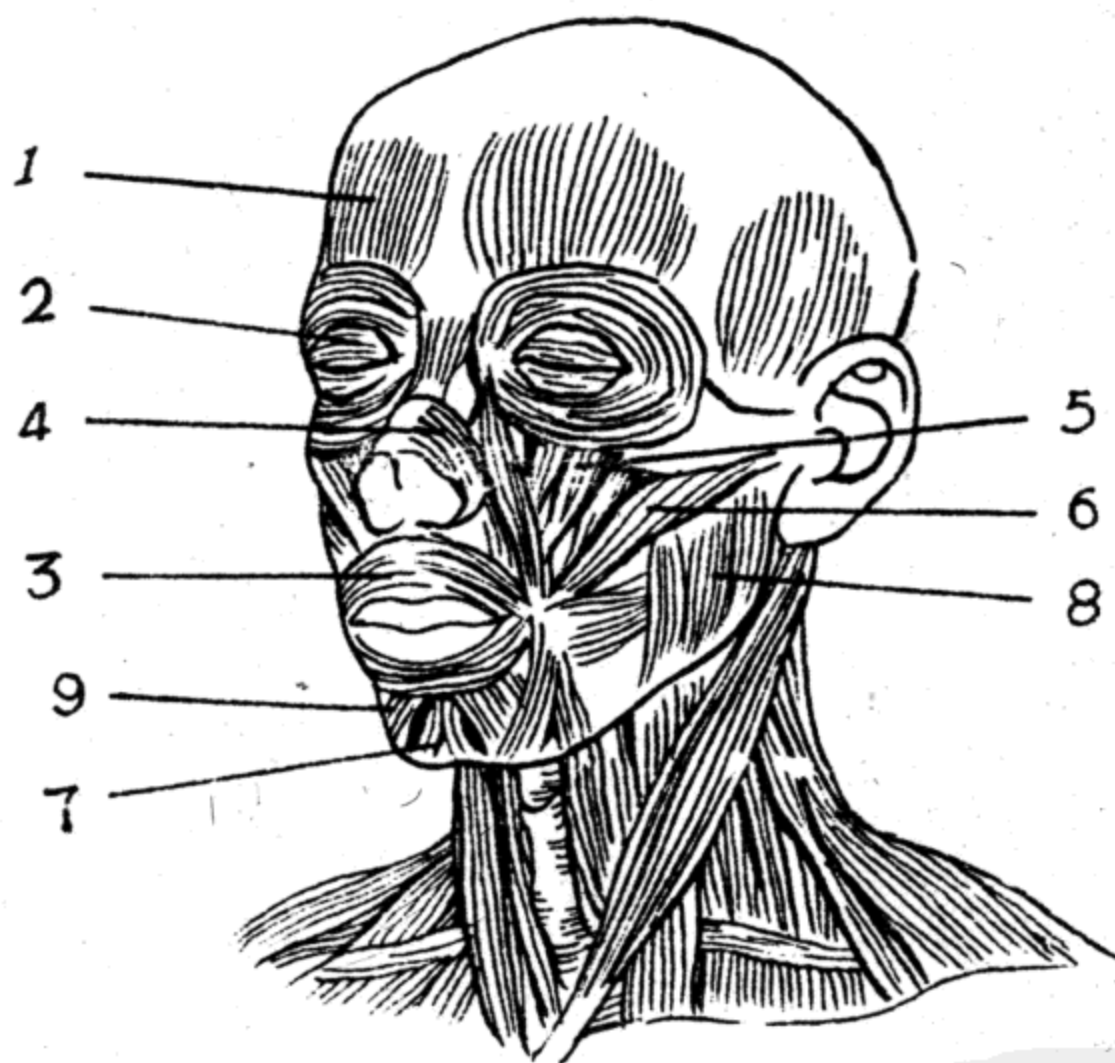
图(7)

在作头骨分析的基本训练中,应集中精力研究头部构造原理,较准确地把握骨高点的位置及相互间的联系,尽可能从形和体两方面研究分析对象。而不要斤斤计较于头骨固有色和明暗造成的细微的色调变化。否则就失去了画头骨的意义(图8)。

图(8)

面部肌肉由于头骨的构造特点,也呈对称形式。面部肌肉的伸缩变化,可以形成人物的各种表情。额肌、颧肌、上唇方肌等向上向外扩张呈展开状,可以使面部表情欢愉;皱眉肌、三角肌、鼻肌等向内向下拉呈收缩状,使面部出现悲愤、忧郁的表情。眼轮匝肌、口轮匝肌分别起着眼、嘴的启闭作用(图9)。

图(9)

1、额肌	6、颧肌
2、眼轮匝肌	7、颊肌
3、口轮匝肌	8、咬肌
4、鼻肌	9、下唇方肌
5、上唇方肌	

二、作画方法与步骤

在素描头像训练过程中,养成良好的方法步骤是很重要的。一张较长时间的作业,应该说,在任何步骤停下来,画面可以不充分,但必须具有完整感。初学者要有意识地培养自己良好的作画步骤。

1. 确定构图关系

构图在传统绘画中称为“经营位置”。无论任何画种,都必须考究构图关系。头像素描貌似简单,但如果处理不好画面构图,同样会影响视觉效果。这就需要画之前要认真考虑头部在画面中所处的大小位置与上下左右形成的空间关系。尤其是肩线,由于动态不同,肩线与头、颈间的关系也就不同(图10)。

图(10)

图(11)

2. 大形塑造

一旦构图及动态关系确定后,即应以大面关系塑造形体。美术院校的学生在进行石膏头像写生阶段,都有分面课,其目的是帮助学生提高面的理性认识和概括能力。但由于这种分面是近乎于数理性的人为分割,有些部位一旦具体化就不尽合理。事实上初学者画这种石膏往往也不甚了了,为画而画。因此,我主张无论是石膏还是真人头像写生,都应该有类似雕塑的大形塑造课。课程仍然是分面,但这是学生依据头部构造原理,以自己对物象的观察结果所得,因而可以避免那种机械的分割关系。这一步骤对初学者把握整体很有帮助,必要时可以进行多次反复练习乃至默画,以养成

良好的作画习惯。这一过程中需要注意的是:①无论是用线还是用面,都切忌过圆、过软。对初学者来说,尤其要学会用直线概括形体。这和前面提到的客观物象的圆形属性并不矛盾。从理论上讲,不规则球状物的圆形概念是毋庸置疑的,但以具体造型方法论,特别是大形塑造阶段,则应“宁方勿圆”或“先方后圆”。②大形塑造期间,要把握好形体转折的完整性。以正侧面头像为例(图11)背光面的颧骨、额丘、眉弓、口轮匝肌是明确的,但受光面的上述部分就不那么明确了。再加上透视面的缩小,就更容易被忽略。初学者往往把受光部画得很“白”,就是这个原因。只有当仔细地处理好这些面的转化时,形体才有可能浑厚而富于体积感。

3. 以五官为核心

在头像素描中,起决定作用的是五官。当解决好头部整体塑造以后,接下来便是结合色调对五官进行塑造与刻画。下面我们逐一分析研究。

A. 眉眼部,一般说来,眉毛是略带向外向上斜的式样附着在眼框上缘的。眼睛则是嵌在眼框之内的水晶球体。因此画眉眼时,应同时考虑到眼框的构造关系。眉的构成关系可以分为三段(图12a),从眉头到眼框上缘底面属第一段,在自然光照下,由于半背光的原因,色度较重;眉头与鼻根交界处呈“三角”带,结构连接和色度变化比较复杂,既要有造型区别,过渡又要自然(图12b)。复盖在眼框上的眉毛属第二段,由于眼框凸起直接受光,色

度较第一段浅。第三段是眉梢,由于附着于眼框外缘的半背光面,视觉上色度略重于中段。眉毛的造型和浓淡千变万化,很多时候要视具体造型特征作灵活处理。

图(12)

与眉毛密切相关的是眼。人物面部的情绪变化,特别是一些微妙的情绪传递,很多时候都是靠眼睛体现的。因此画眼时,要特别注意仔细分析对象的具体差异。当然首先还是应从眼球的大关系入手,先确定眼球的体积关系,其次再确定大眼角和外眼角的准确位置,然后再塑造眼睛的具体形象(图13)。

图(13)