

中国美术高考名师指导

sketch

Portrait

素描人像

张文恒 著

辽宁美术出版社

Sketch Portrait

张文恒 1959年9月出生，河南人，现任南开大学东方艺术系和艺术设计系副教授，中国油画学会会员。

作品曾参加“中国油画双年展”、“第九届全国美展”、“中国艺术大展”及“第三届中国油画展”等重要展事，并曾获奖。出版的专著、画集共二十余种，在艺术学子中影响甚大。作品散见于全国多种学术期刊及大型画册，中央电视台《美术星空》栏目以“中间地带”为题予以介绍。

张文恒画室地址：郑州市建设西路30号65中院内。

ISBN 7-5314-3430-X/J·2337

定价：15.00元

ISBN 7-5314-3430-X

9 787531 434306 >

图书在版编目(CIP)数据

素描人像 / 张文恒编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2005.12

ISBN 7-5314-3430-X

I. 素 ... II. 张... III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第118772号

中国美术高考名师指导丛书

张文恒 素描人像

责任编辑 / 彭伟哲 侯维佳

封面设计 / 洪小冬

版式设计 / 侯维佳 彭伟哲

制版 / 沈阳市冠华电脑设计责任有限公司

印刷 / 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

技术支持 / 姚红斌 邵艳杰

技术编辑 / 徐 杰

责任校对 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2005年12月第1版

印次 / 2005年12月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 3

印数 / 1-5000

书号 / ISBN 7-5314-3430-X/J·2337

定价 / 15.00元

邮购部地址：辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编：110001

邮购部电话：(024)23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

除了形体与结构外,还要控制好深浅调子。处在特定光照条件下的对象,由于各种因素的参与,会产生丰富、微妙的层次变化,调子的深浅轻重会千差万别,无一相同。素描应当认识到“调子与形”一样也是极富表现力的形式要素,应当领悟深浅轻重的对比之美和强弱松紧的变化之妙,领悟黑白灰的妙用和明暗的意义。明暗决不是简单地涂上暗部了事,色调感的获得有赖于素描者对明暗关系的正确把握和自由调配。作为初学者,面对复杂的明暗变化,可以由深至浅排一下队,要看到部分间在明暗上的正确差异,无论画面进行到何种程度,其基本的明暗关系都应当是正确的。

如何才能把握正确的明暗关系呢?其方法是相互间不断地求得比较,以控制其所画的深浅,并要同步深入,不能孤立地把某个部分完全画好后再画另外的部分。要注意从重到轻、由深到浅的层次变化与对比,同时又要在对比和变化中求得协调与统一,以避免初学者常犯的“灰”和“花”等毛病。所谓“灰”就是画面的深浅层次反差不够,太接近和单调。所谓“花”就是明暗的变化错乱、无序,没有一种适度的关系。此外,对于明暗的能动处理与自由调配,将服从于素描者对于特定光影效果的视觉领悟的牵引。

头像在结构的处理上要有顿挫的节奏,在色调的调配上要有畅达的气韵,使所有的部分共同构成一个可以循环和“呼吸”的空间。作画的过程,就是按照整体的要求,不断地调整各部分间关系的过程,任何一个细部的改变,都会影响到其他的部分,都会对画面效果产生积极或者消极的影响,所以,整体的观察与表现至关重要。整体的观察与表现是步入艺术门径的基本功,无论你处于何种发展阶段,这个问题都将伴随你,不同之处是你在哪个层面、以何种质量来解决这一问题。

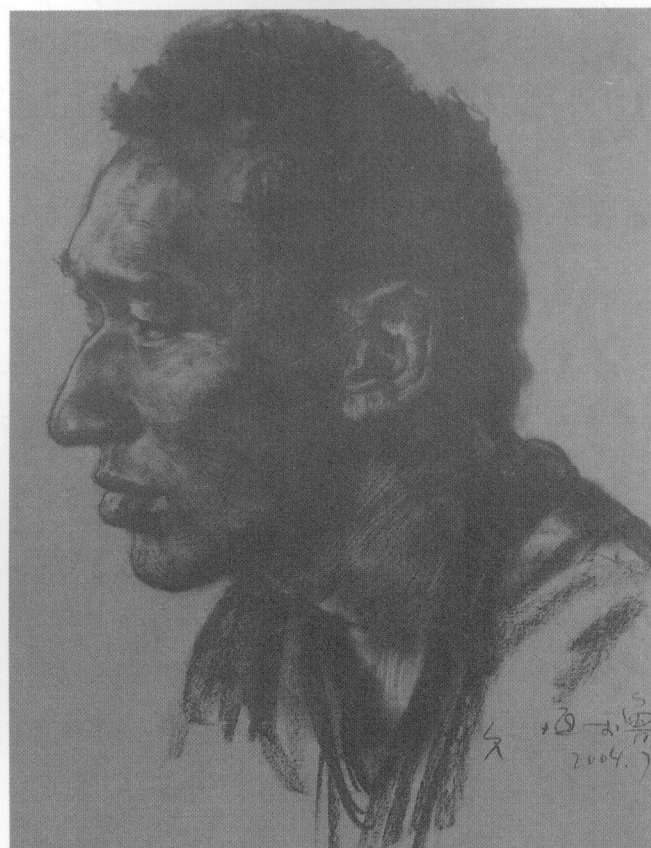
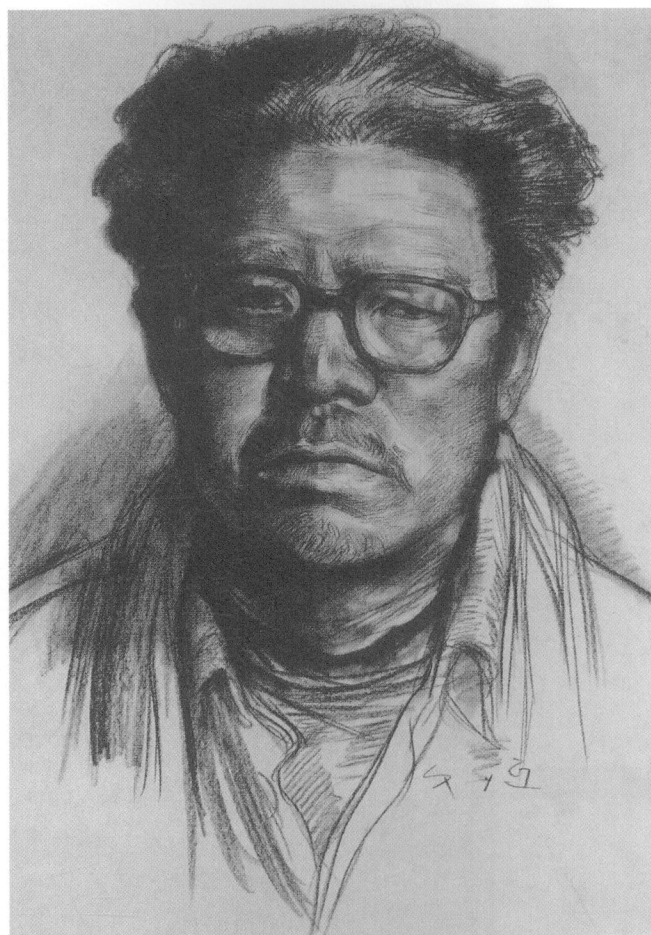
目前我国的各类高等美术院校(系)的入学考试中,素描是必考科目,入学后首先要学的仍是素描,可见其素描训练的重要性。素描考试以人物肖像写生或默写居多,其中也有要求画带手的半身像,通过考试来测定考生的艺术感受力和基本的造型能力。这就要求学生在考前进行充分的训练和准备。

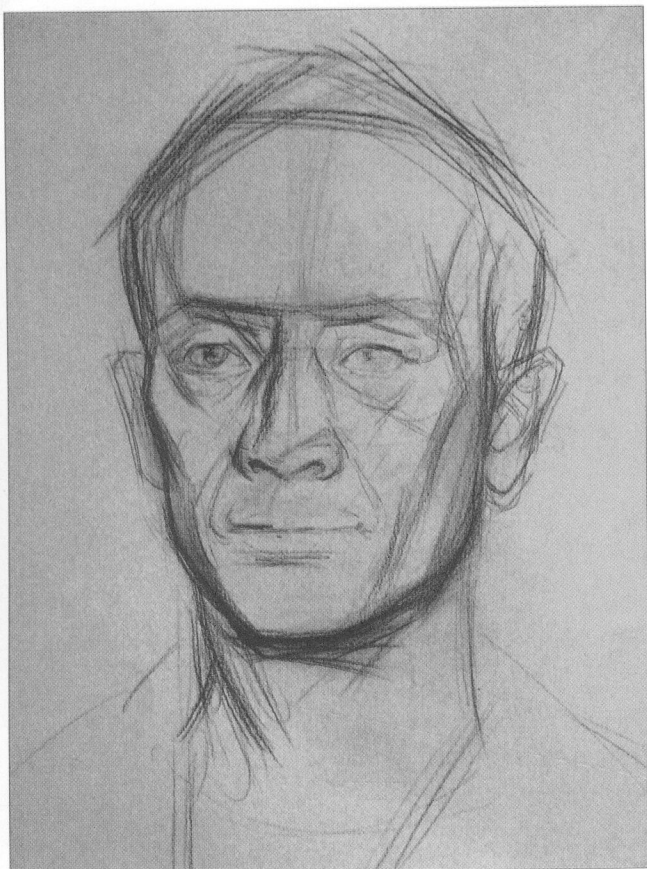
素描考试时间一般为3小时,少数院校也有6个小时的。在限定的时间内,要力求做到形体比例正确,结构顺当、紧凑,既要有生动的细节刻画,又要有强烈、鲜活的整体效果,这就要求考生调动多种素描手段和技巧,来求得素描所赋予的艺术表现力与感召力,避免画面效果的平、板、腻、灰、空等多种毛病。一般说来,要注重大的结构起伏与转折,注意其头部的基本形态及基本感觉,明暗交界处要着意刻画与渲染,以加强其立体与光的感觉。形体结构要环环相扣,要有某种内在的张力,调子的表现要注意对比与变化,包括线条的铺排也不可过于单一,做到“气韵生动”。

画头像与画石膏有很大的不同,画石膏可以按所谓的“步骤”慢慢画来,最后终于画出一个有着丰富层次变化的受光体。若机械地照搬此种方法,画出的头像往往会缺少神采。因此,“步骤转折”等等只可作为参考以步入门径,待手艺纯熟,积淀丰厚之时,一任直觉与自己的习惯便可,其出发点和归宿是画面的最后效果。

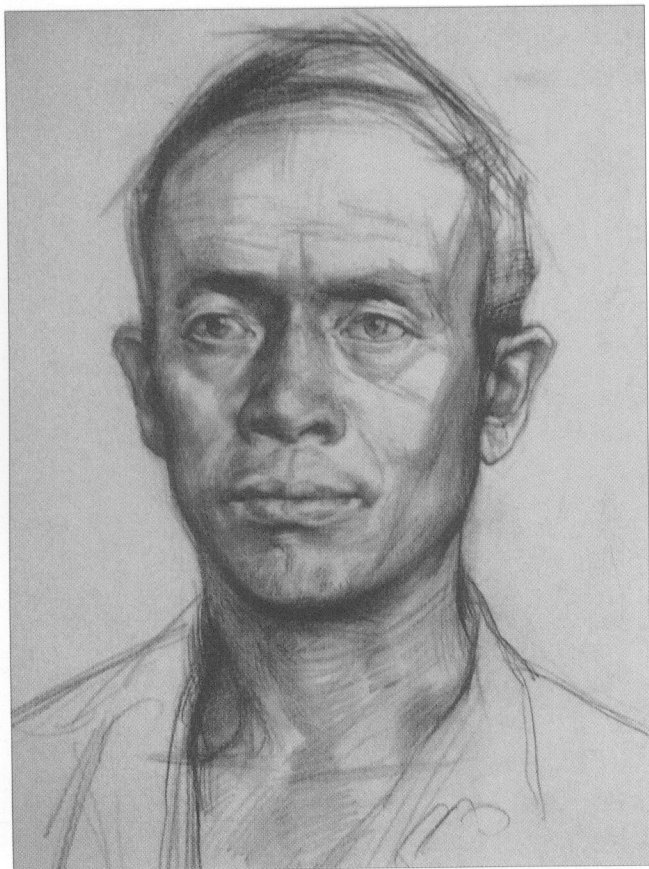
手是受头脑指挥的,只有理解了的东西才能更好地去感觉它,所以,认识水平的不断提高至关重要。对于艺术应有至深至微的真切体悟,若是豁然开朗,渐至佳境。通过持续的素描训练来唤起习画者所固有的潜在感受力,使他们知道该如何观察与表现。素描训练是一种技巧的训练,但它更是一种思维和观察方式的训练,最终使学生能够以一种独特的角度和方式去观察和表现对象。

素描的样式多种多样,考试中没有特殊限定,观念与画风上的不同取向都是允许的。考生不必为报考某所院校去寻觅所谓“对路”画法,也不必为自己老师的画法所局限,只要能体现出自己的基本能力与真实水平,怎样画都是可以的,只是作为学生,还是应当踏实的打好基础,下好工夫,不要心浮气躁,刻意求新。进入沉静、执着的绘画状态,在专业教师的正确指导下,进行富有成效的学习,同时也要多看好的素描作品,不断地深化对于素描艺术的体悟,然后心追手摹,渐至佳境。

步骤一

步骤三

深圳男子

步骤一

用较轻的线条概括地勾画出头部的形态，重要的转折处稍作强调，要特别注意五官的位置与特征及与外部轮廓的构成关系。

步骤二

反复调整头部的形态并具体化，但要给下一步的调整与深入留下余地。要注意捕捉五官的特征与神情，注意面部的重要转折进退，稍作明暗渲染。

步骤三

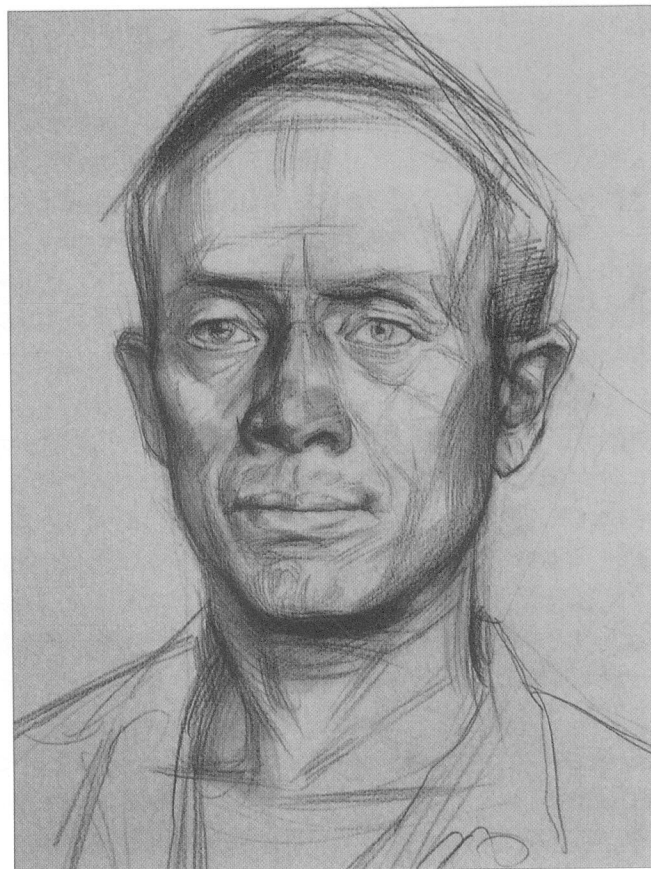
进一步具体化，铺出基本的明暗关系，要控制好轻重虚实的层次变化，可以伴以手或纸笔的擦揉，使效果呈现得更快。脸的外侧及下巴底部可重些，以强化其立体与光的感觉。

步骤四

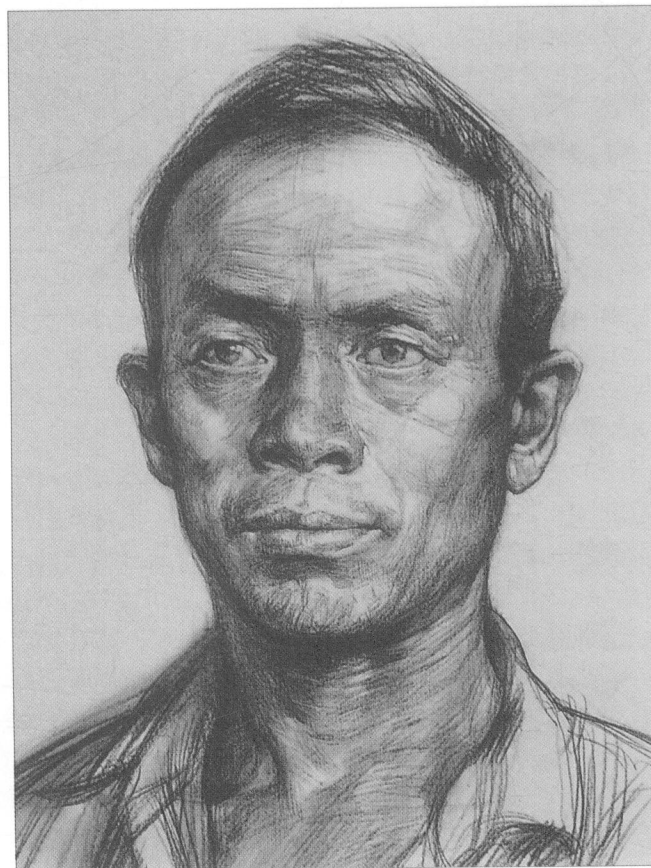
从左至右，自上至下逐一画至十之八九，对称结构要同时比较着画，以保持其对应关系。要注意眼眶与眼珠、鼻头与鼻翼、嘴缝与嘴角的传神表现与微妙处理。脖子与衣服要同时画出，脖子要有力地支撑起头部。

步骤五 完成

再作调整与深入，细节的精到描绘要服从于画面效果的整体要求，要注意脸部轮廓的轻重虚实处理，以造成空间的深度与形体的厚度。

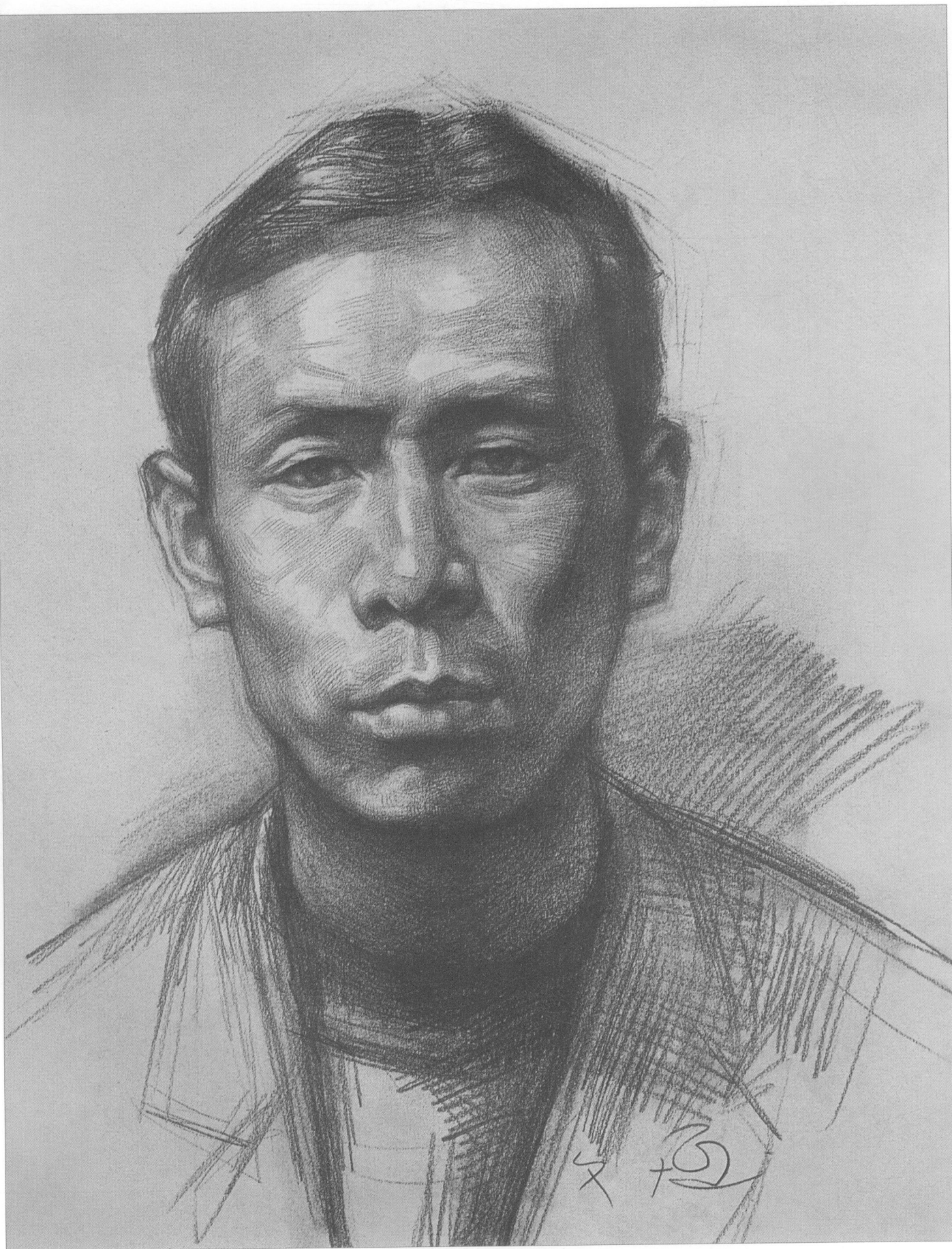

步骤二

步骤四

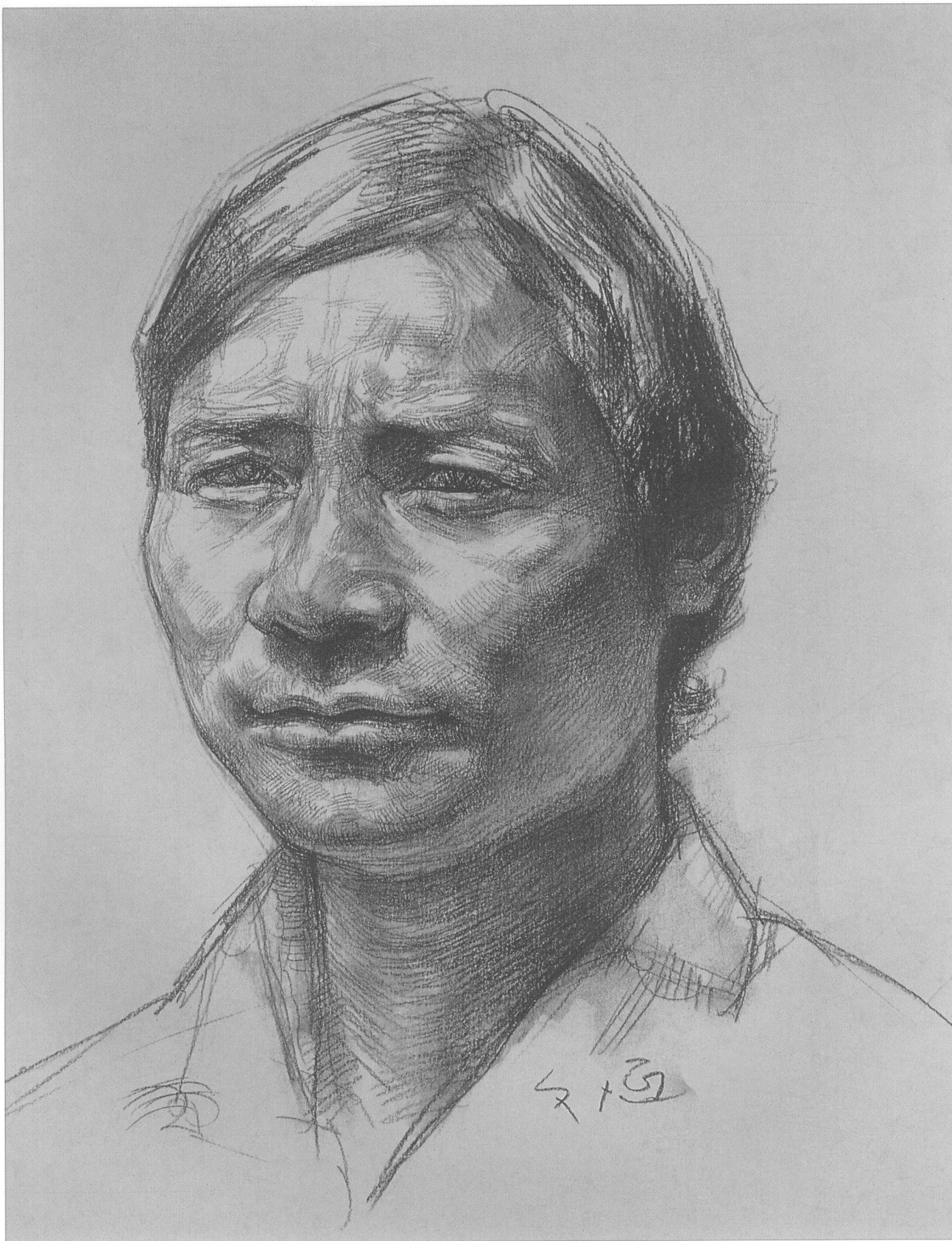

此幅画较为精到深入，同时又保持着明暗的适度对比与层次的微妙变化。面部边缘稍虚、稍暗，更增强了头部的体量感。较暗的颈部托出较亮的脸部。

此幅画像较“整”，明暗及部分间不同质感的对比较强，有似一尊雕塑，有一种方形意味，其用笔如刻、如扫，恰当地表现出对象的特有感觉。

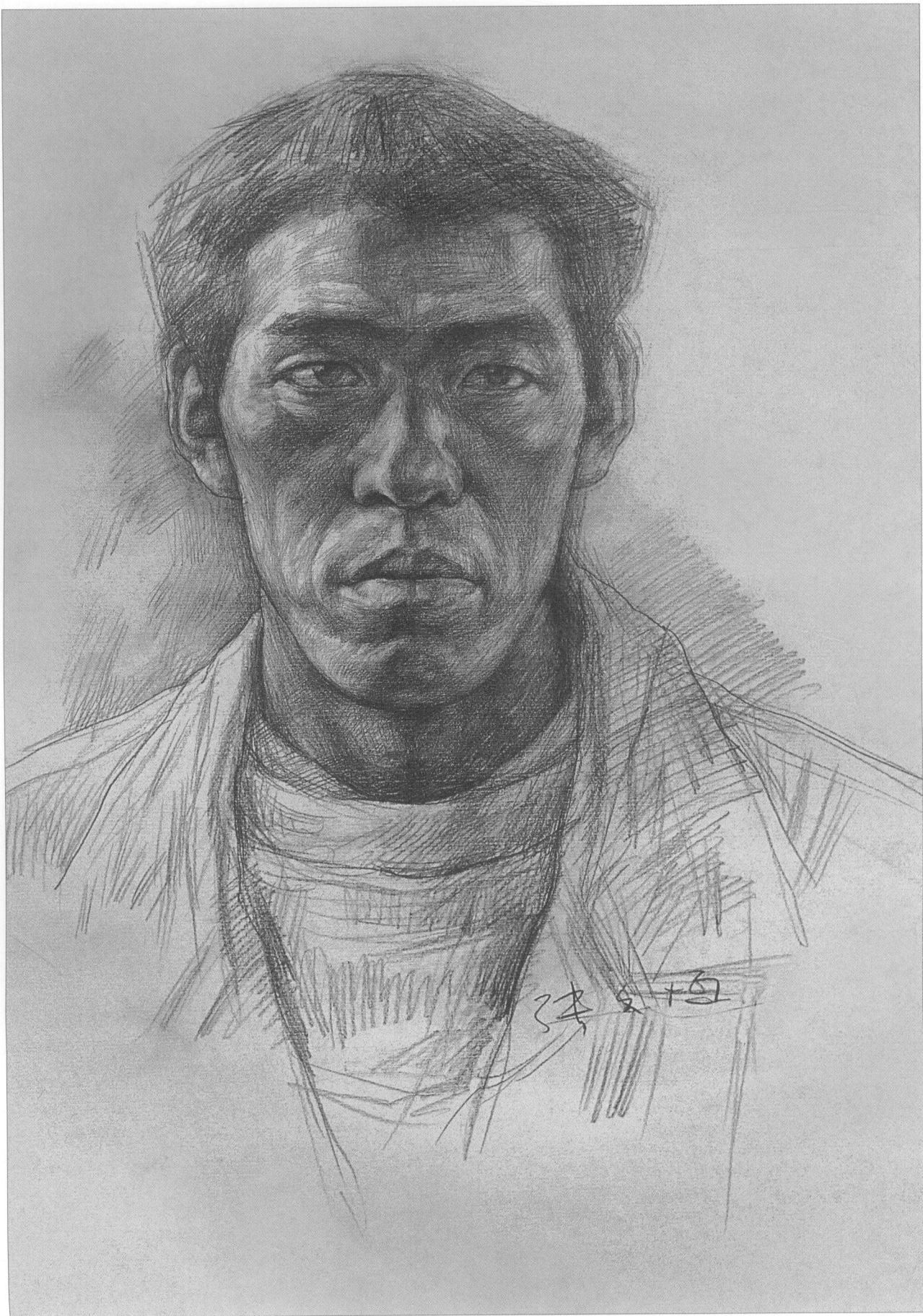

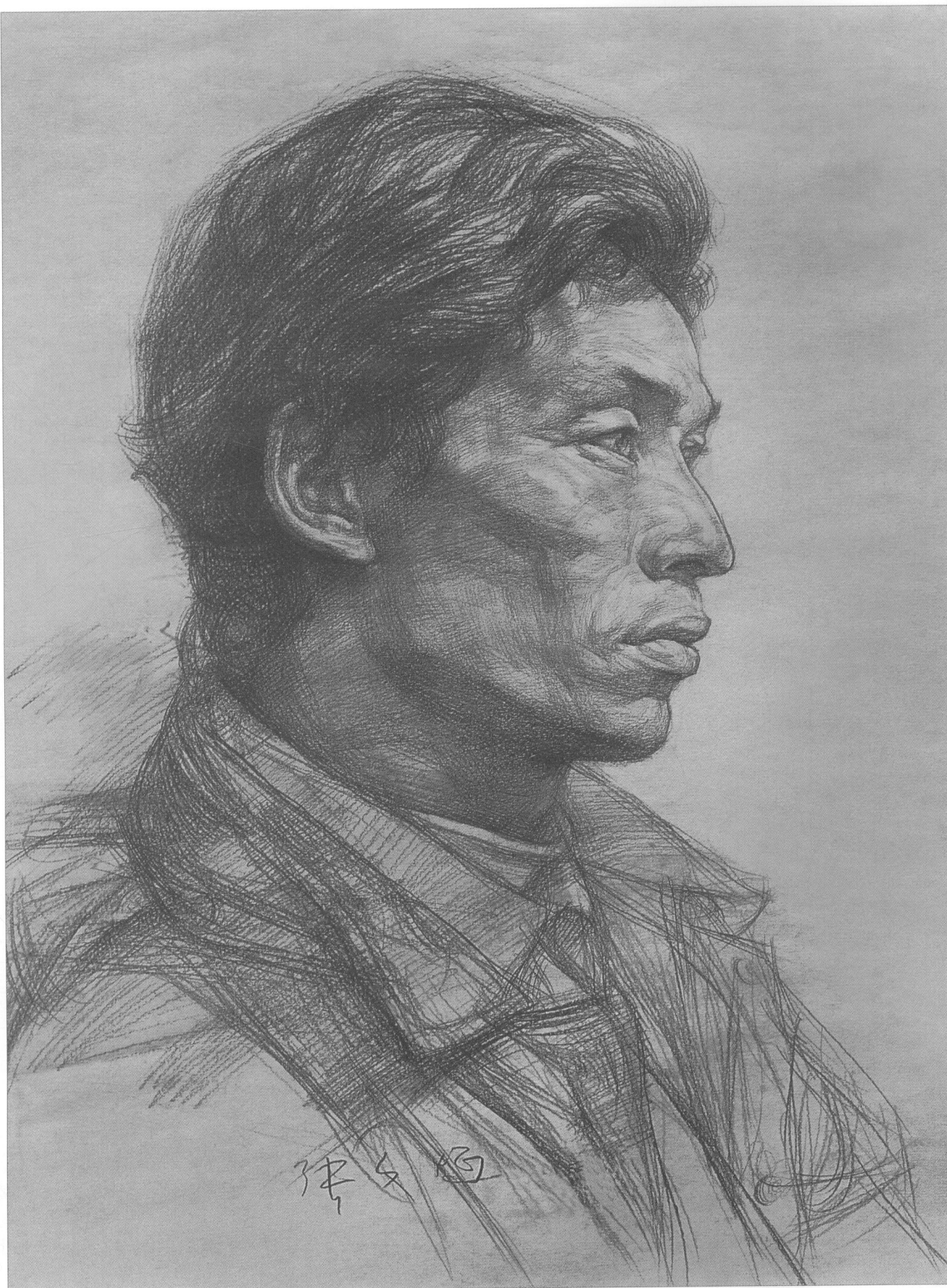
此幅画有稍强的“结构”意味，注重结构与形体的塑造，适当减弱了明暗的对比，结构与明暗转折处加以强调。此幅画中的眉头与眼神、鼻头与鼻翼、嘴缝与嘴角等处微妙、生动。

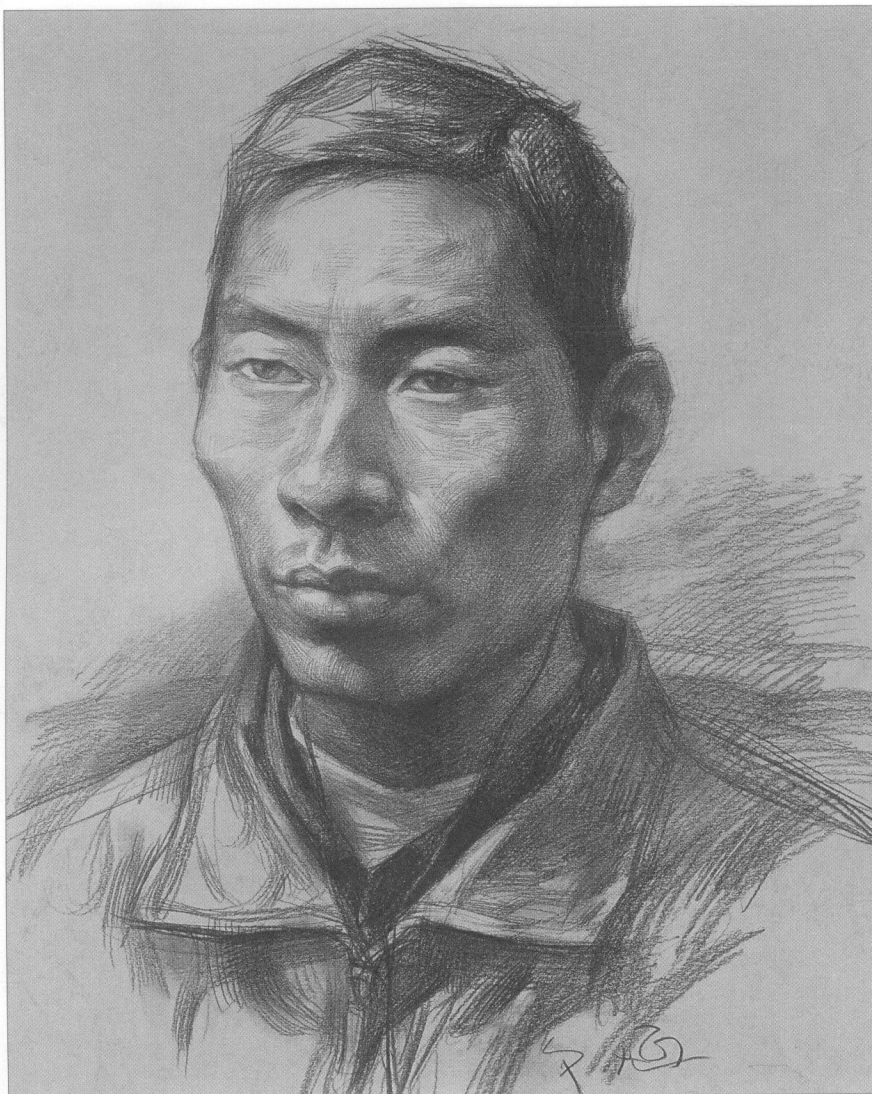
半身像应注意头手的表现，其他部分则可放松、简括些。对象的态势要有造型之美，头手间要有一种内在的呼应，其本身且要有柔和、传神的精到刻画，与衣服恰成对比之妙。

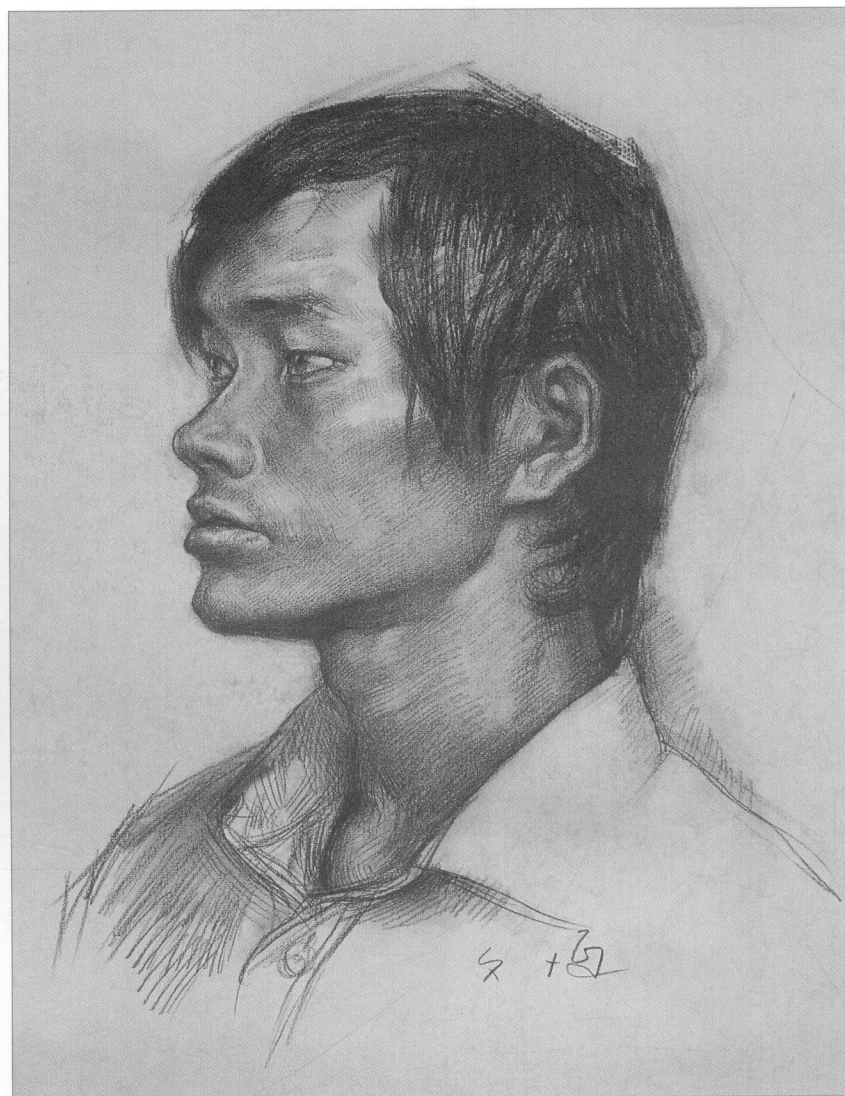
明暗交界线与脸部轮廓线的处理，对于造成头像立体与光的感觉至关重要。明暗交界处在面部整体上最重，其轮廓亮部的一侧实，暗部的一侧要虚一些，且要注意其起伏转折与虚实强弱的变化。

侧面像应注意脸的正面、侧面与下巴底部的转折及不同的层次变化,以强化其体量,且要注意面部的透视变化及轮廓与内部结构的有机结合。

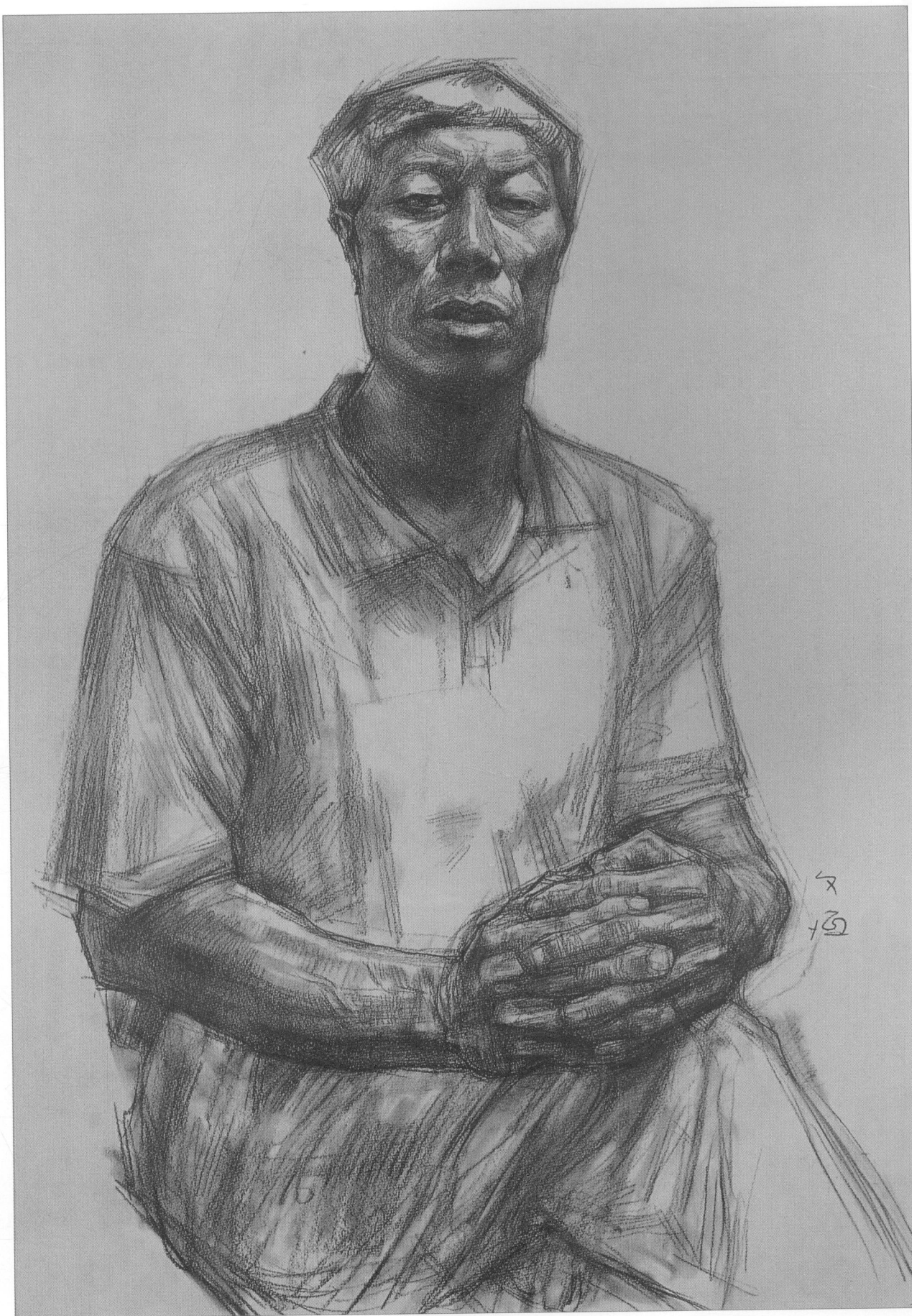
豫北人

深圳青年

结构与明暗等都要通过线条的交叠、铺排来呈现，所以素描者还要兼顾线条的合理运用。线条要顺着结构画，面部要细而柔和，以造成肌肤之感，头发与衣服则可粗放些，以与脸部构成对比之妙。

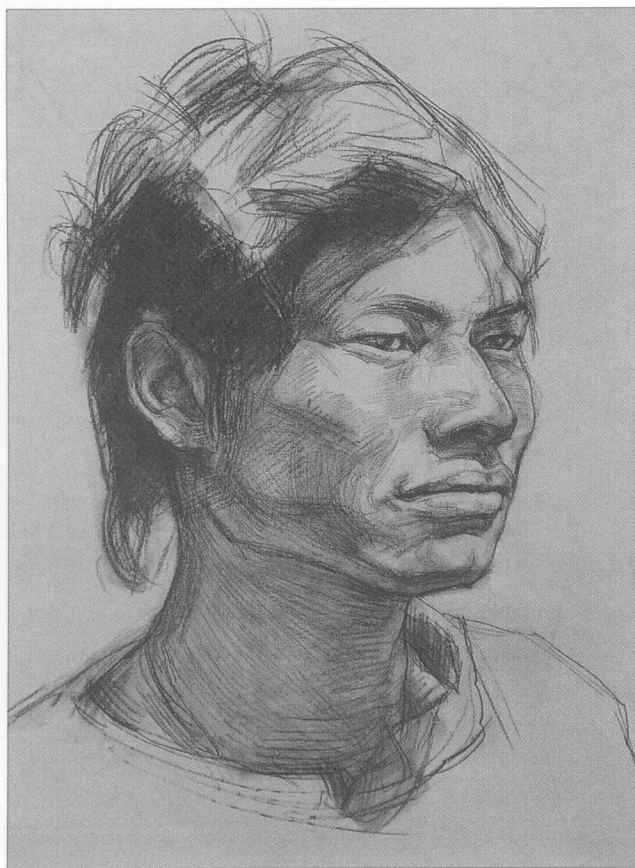
此幅画面颜部分的层次变化丰富、柔和，与浓重的头发及较亮的衣服构成不同的表面感觉。面部要注意形体转折处的适当强调及色调的对比与过渡。

半身像应侧重于头手的表现，衣服可以从简、从虚，以免削弱了面部与手部的强度。头手要把握其基本的结构转折及色调感觉，且要注意其比例、位置及相互的呼应。

步骤一

步骤三

豫西小子

步骤一

起稿子时要把握好头部与脸部的造型和大的结构转折,此种角度应注意脸的正面、侧面与下巴底部的转折与构成角度。

步骤二

此种角度与正面有别,应准确把握其透视变化,脸的正面与侧面应分别向后退去,尤其是五官远处的一侧应有转过去的感觉,同时还要注意面部结构的内在张力与肌肉的穿插关系。

步骤三

铺出基本的明暗关系,要先从明暗的转换处画起,且要稍重一些,应注意其光影感觉和画面的气氛,把握好头发、面额与颈部的结构及黑白灰关系。

步骤四

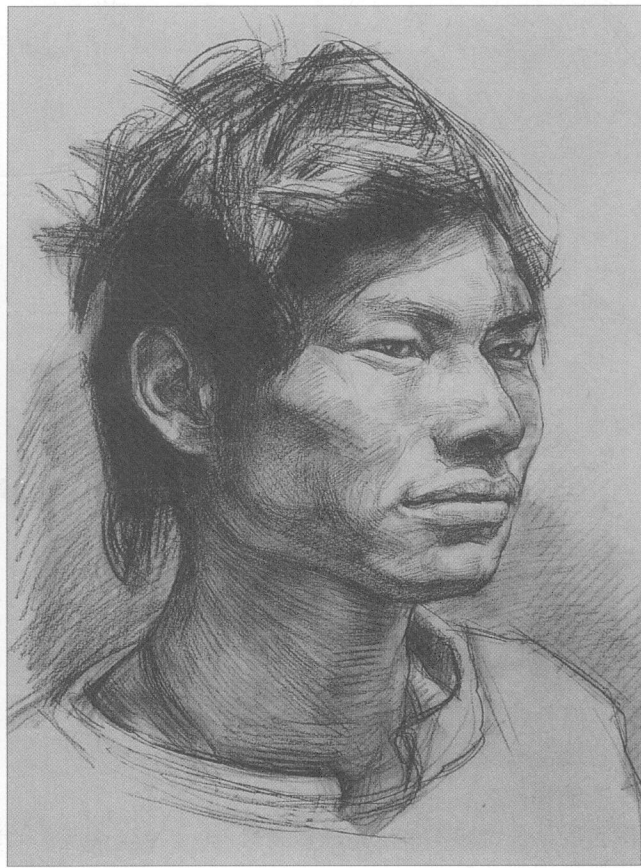
进一步具体化,五官的结构特征与神情,应有内在、生动的表现,尤其是眼眶与眼珠、鼻子底部及嘴角等处应着意画好。颧骨、腮部及下巴等重要的明暗转折处要过渡自然。

步骤五 完成

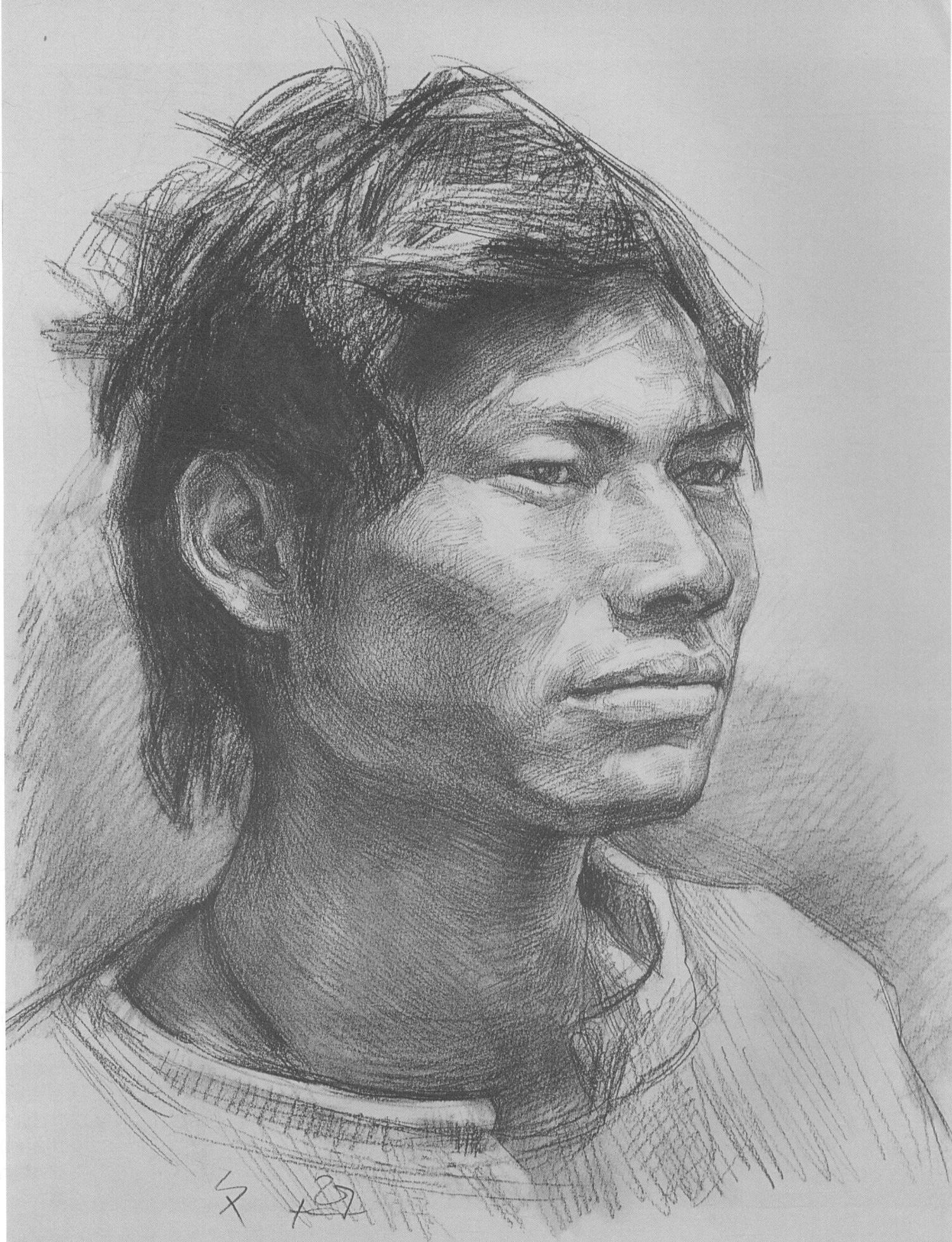
再作调整与深入直至完成。其间应注重结构与形体的塑造与整体的色调感觉,力避形体僵硬,结构平板或层次单一而缺少韵味。

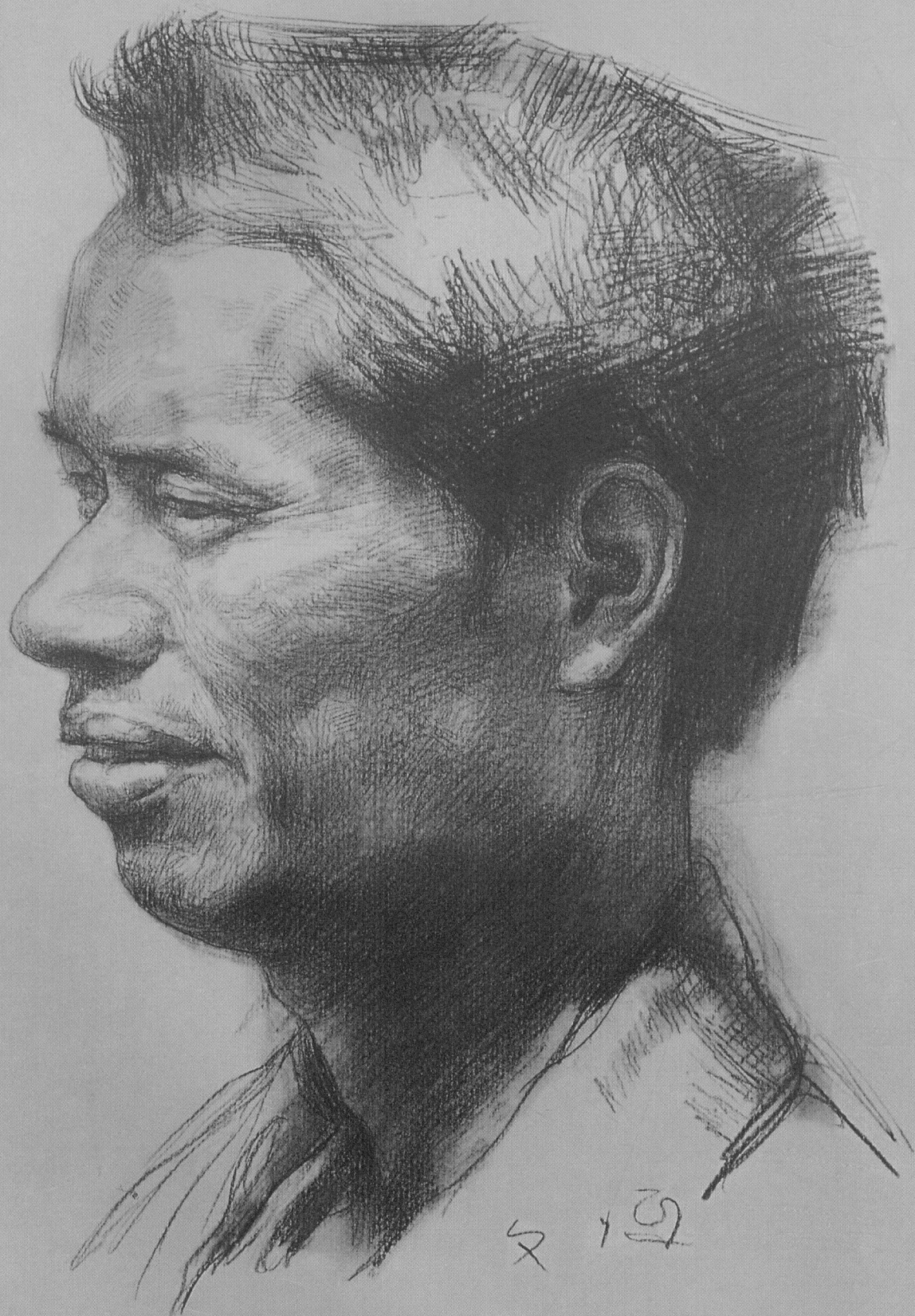

步骤二

步骤四

侧面像要把握好头发、面部及颈部的基本形态与构成，两眼应有远近的纵深感，且要注意鼻梁与鼻翼所呈角度及鼻翼外侧与眼角、嘴角的空间位置。

此幅画为自然光，素描应加强其明暗的对比，调子应避免简单平涂，而应当有一种流动与闪烁的意象，使每一部分都能生动起来。正面像要在对称中找变化，左右不可简单重复。