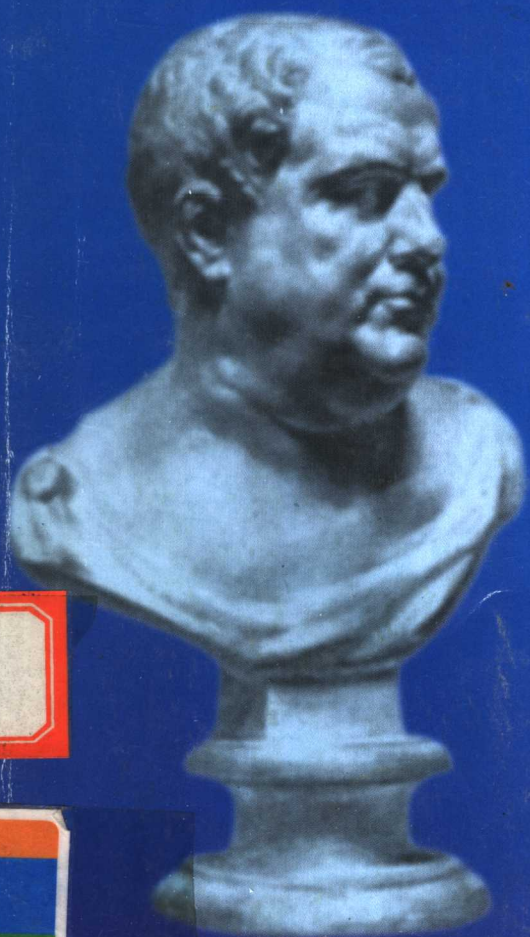

SHI
YONG
SU
MIAO
YAO
LING

实用

刘春 编著

素描要领

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

实用素描要领

刘春 编著

天津人民美术出版社

秀出版社)

前言

在石膏像训练阶段，我们都经历了直线起形、找明暗交界线、分三大面五大调、分块分面塑造以及先暗部后亮面等；而将这些付诸人像写生常难以奏效。最令我们头疼的便是处于自然光线下或杂乱平光下坐在那里的模特儿。

本书切入点即针对这一现状试图揭示人像写生自身所特有的规律。即不妨先排除必需的直线起形、琐碎的块面分析以及僵化的三大面五大调子，帮助我们换个角度，重新观察，从而发现隐藏在对象诸因素中所蕴涵的完整的“形体”，确立起认识“团块、框架”的概念。而这一概念的引入将启动我们新的观察方法，进而摆脱几乎惟一的先敲定轮廓，然后开始塑造体积的作画定势，使我们一上手便将“形”的圈定与“体”的塑造同时展开，下笔排线随形就弯地运行在形体起伏上。由此我们将体会到人像写生的自由与乐趣，并重新找回自信。

目 录

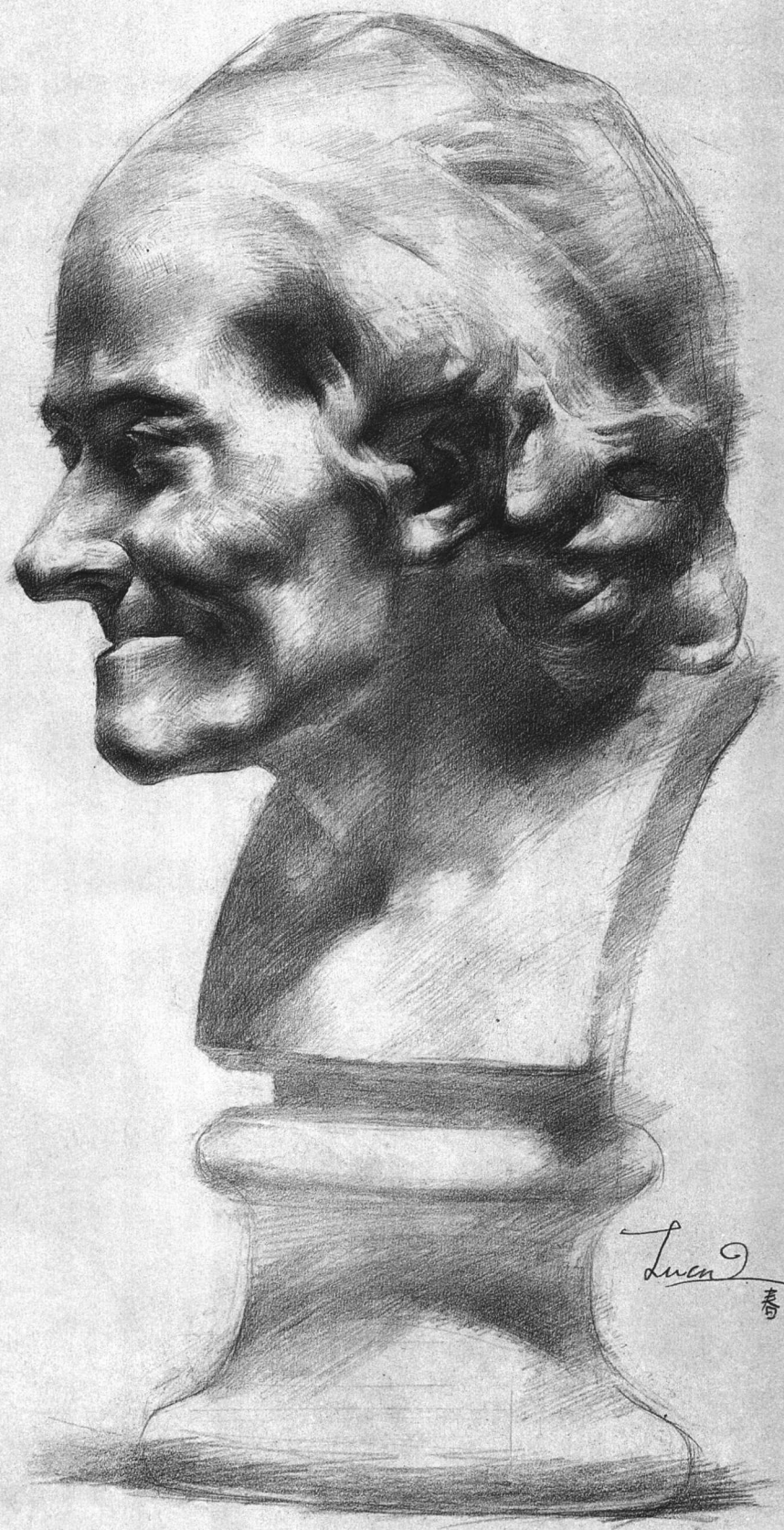
第一章	从石膏像到人像写生的跨越	1
	手对工具的熟练掌握	4
第二章	人像写生的观察与表现	6
一、	团块、框架概念的引入与表现	6
二、	构成头部团块、框架的榫接点与连线	7
三、	五官结构与周边形体的连接	18
四、	强烈的明暗对比与鲜明的边线在画面中的作用	20
五、	逼近对象近距离塑造	30
六、	怎样“看”对象	35
第三章	作品点评	36

第一章 从石膏像到人像写生的跨越

石膏写生训练是人物写生的前期准备。石膏像颜色单纯，明暗关系明确，便于学生在作画过程中深入观察与理解。其长期发展起来的三大面五大调的规律及块面分析为主的造型方式，奠定了室内特定光源下写生训练的一个完整、系统、稳定的教学模式。其最终所依托的便是这一特定光线下系列的经典石膏及标准的模特儿。但是学生在实际写生中大量接触到的对象，却是处于杂乱自然光线下坐在那里的并非完美的模特儿。套用三大面五大调描述这一自然状态下的对象是困难的，用块面的造型方式分析面前活生生的模特儿，也是难以想象的。对此他们常抱怨以往所学的知识难以派上用场。即便在人物解剖方面按图索骥下了一番工夫的学生，也总是无法将其与所学的肌肉、骨骼解剖知识上升为完整、立体的形象。作业中常见到套用三大面五大调组织出的虚假明暗处理，及用解剖块面方式硬整出的与对象相去甚远的解剖人等等。在此他们宁可选用自己熟悉的现成手段去套用对象，也不去思考如何从对象出发，而采用相应的手段去解决问题。固定的套路束缚了直接的观察。对此有必要重新启动我们的视觉，确立起观察的重要性和紧迫感。既有效贴近对象，一切从对象出发，从观察入手，树立团块、框架的形体概念，又能从前后空间、立体全方位，完整领悟对象形体本质。明暗关系色调处理，都紧扣形体，体现形体。从建立团块、框架到局部塑造，从运用长短不一的直线、曲线、复线的用笔到线条排列，都力求立体而不是平面，完整而不是琐碎地表现对象，由此将使自己的人像写生得以实现更快的飞越。

手对工具的熟练掌握

俗话说：工欲善其事，必先利其器。手对工具的熟练掌握是必要的。素描训练中，明暗色调的深浅、轻重，形体起伏的凹凸变化及必要的转折、顿挫、快慢、刚柔、虚实、清晰与浑然、严谨与草率等因素，都不揭示着画面中种种艺术对比的可能性，从而也造就了画面动人的视觉效果。但是，线条的作用却应是依附于客观对象而存在，并从中得以体现。在写生中，线条充分、恰当地表现了不同对象的不同的形态变化，那便是最好的线条。除此，脱离具体对象的线条毫无意义。

第二章 人像写生的观察与表现

当我们面对眼前处于杂乱的光线下，有血有肉的、皮肤有弹性的模特儿时，首先面临的便是手段的选择；而对观察方法的选择与掌握尤为重要。不同的观察方法将导致不同的画面效果，不通晓作画者的观察方式、方法，一味按作画“步骤”行事难免本末倒置。图中强调的便是由观察入手，由表及里的展现观察、理解、表现的完整过程。运用团块、框架的概念是我们认识客观对象最初的基本印象。这一概念的建立非常重要，它一开始便决定着我们对对象、理解对象、整体把握对象的能力和程度。这一步如能较准确地做到表达了对对象的团块、框架的基础特征，便为我们随后分析、理解、展现对象内部构造奠定了坚实基础。分析团块之间的相互榫合关系及对外部形体的影响也是至关重要的。因此，对人像写生中的观察、理解，表现思路的探求远胜于众多作画步骤的罗列。毛主席说过：“感觉到的东西，我们还不能马上理解它，只有理解了的东西我们才能更深刻地感觉它。”因此，从最初感受团块、框架到理解其内部构造再回到最初的团块、框架的模式便概括了本书的基本思路。

一、团块、框架概念的引入与表现

生活中的形体组合是多种多样的，但构成方式不外团块、框架两个因素。人的头部便是由不同团块、框架构成。额头、颧骨、颧弓、上颌、下颌、颅骨便是不同的构件，它们与完整的头部团块相榫合构成有机整体。它们是立体、完整地处在一个多维空间中。它们的形体不会因光线变化而有任何改变，而明暗规律仅是为描述这形体所采用的手段。它是随着形体的不同而有所变化。一个球体、一个立方体、一团纸、一片树叶、一面墙壁及山峰和开阔的大地，它们所呈现的光线变化各有不同，却都是形体使然。因此，我们的表现手段也应是“应物象形”有所变化。只有当我们用自己的眼睛亲自追逐、探索、领悟这些不同对象的形体变化，我们的表现手段才能是丰富、结实而充满活力；我们的画面上所呈现的形体及光线变化才是真实可信。这样，当形体塑造满意时，它的明暗关系、色调变化的处理也必然是正确的；线条也必然是生动而有意义的。明暗关系表现形体，脱离形体的明暗色调是难以理解的。

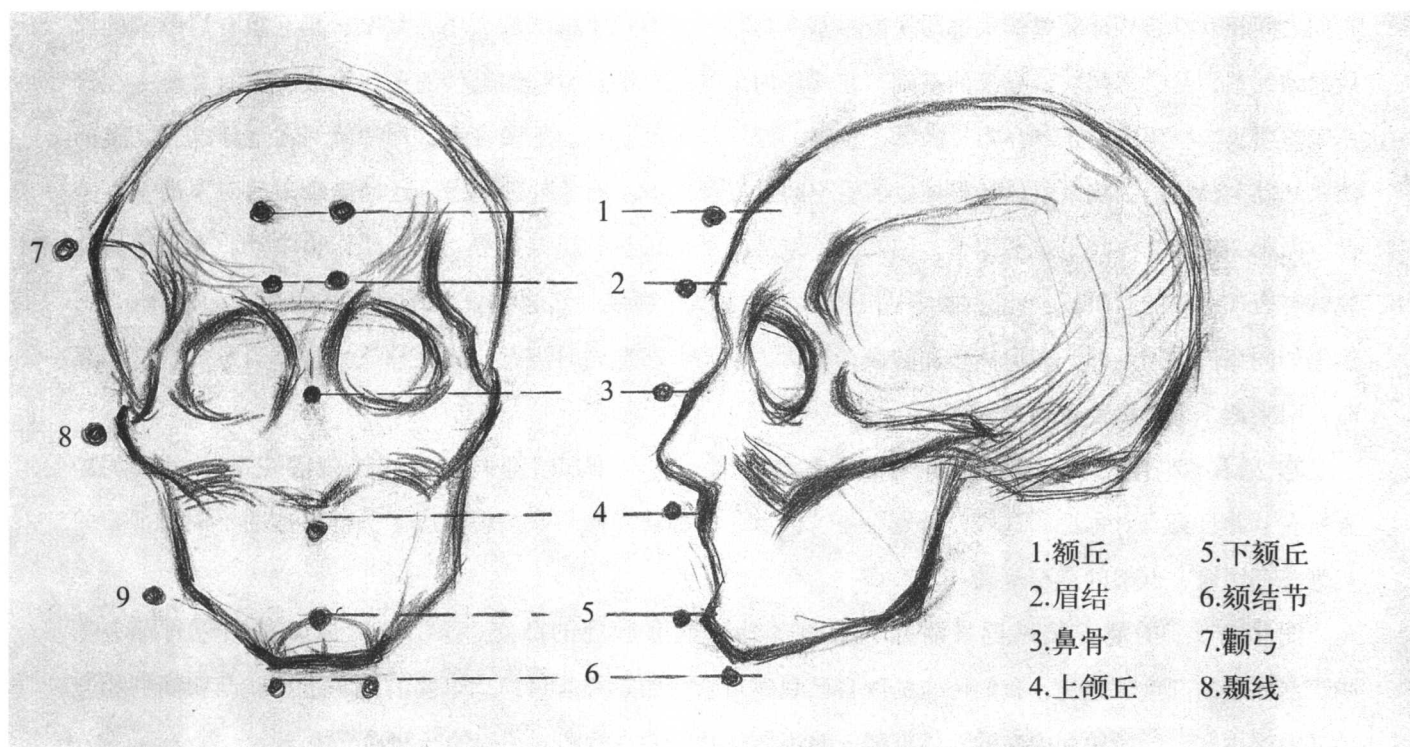

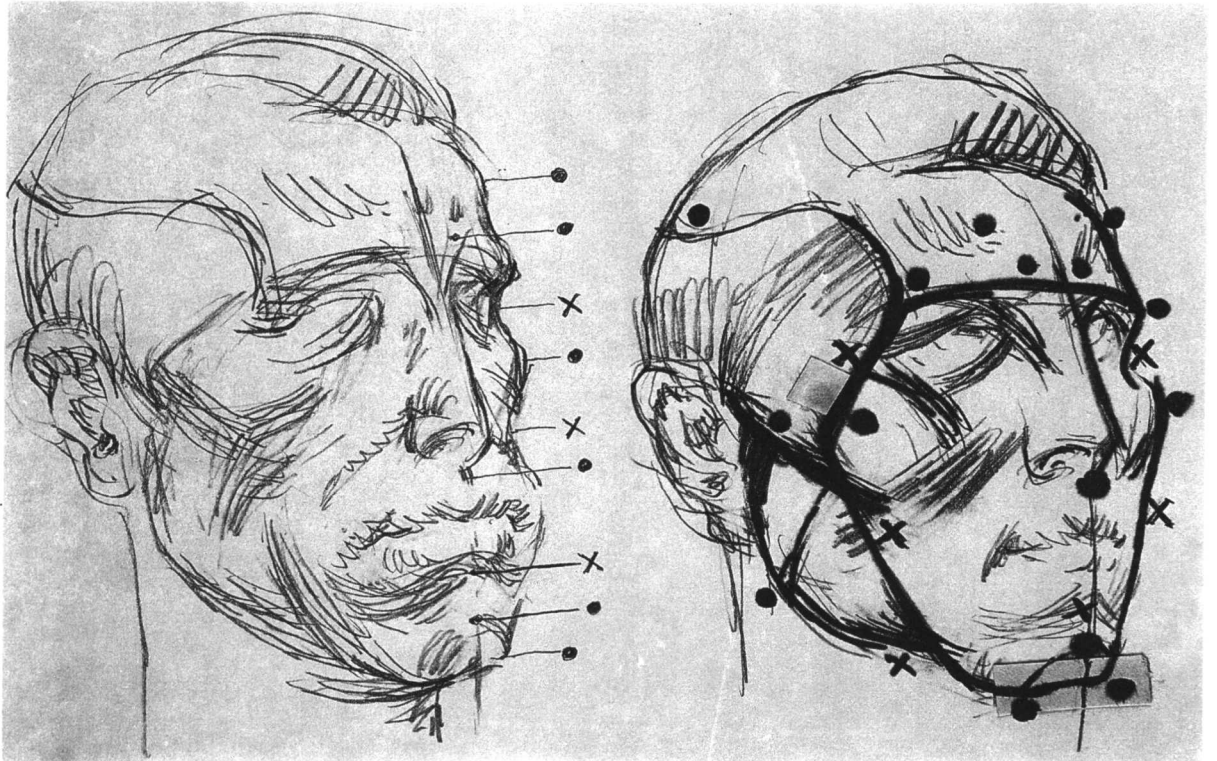
二、构成头部团块、框架的榫接点与连线

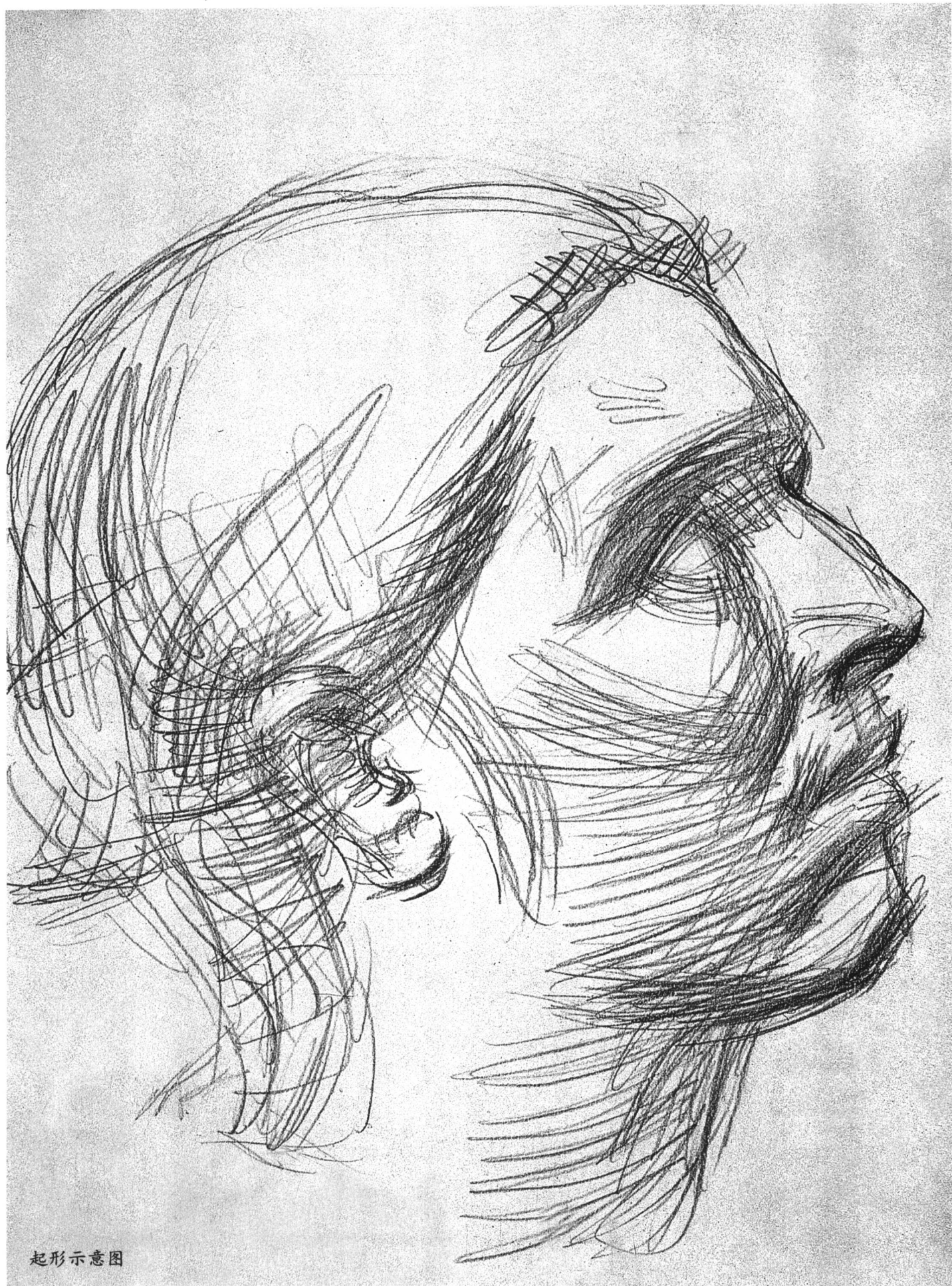
在此我们借助雕塑为例。它在塑造对象时，必先完整地概括出对象的基本团块、框架，并肖似对象。这一概括的团块、框架的艺术形式甚至成为某些艺术家毕生的追求。如布朗库西、亨利摩尔、马里尼。此外雕塑的塑造手段也很有限，无法借助线条、明暗、透视因素。它所描述对象的惟一手段便是用形体说话。离开对形体的追求，塑造便无处下手。雕塑作品每个凹凸起伏的形体所造就的丰富光影变化是伴随着形体一同完成的。另外我们还知道头部基本形是由额头、颧骨、上颌、马蹄形下颌及颅骨五大构件组合而成。它们之间相互榫合构成完整的头部团块或称基本框架。其中每个框架的大小、宽窄、相互组合后形成的前后退缩关系，是头部团块、框架的基础。它从任何角度观察都是由连绵起伏的形体构成，同时又统一在这一完整团块、框架中。正如高山、大海、丛林、深谷，无论它们的起伏多大，却都统一在地球这一完整的团块基础上。这一团块不仅应从整体、前后空间全方位地展示对象外部形态，还应准确表达对象的基本特征。面画如果优先体现了这些因素，便摆脱了被动的平面观察的思维定势，而开始积极主动、充满活力地观察与表现对象的新阶段。此时画面中长短不一的直线、弧线、组合线，围绕对象连绵起伏的形体运行，铅笔如同我们手的延伸，在形体表面触摸，起伏、色调与塑造同时进行，相互补充。这样当形体塑造满意时，明暗调子也必然是正确的。

掌握头部“骨点”与“低点”的位置很重要。“骨点”与“低点”都同样精确体现着皮肤下骨骼的位置所在，并且具有对称性。这些“骨点”与“低点”的相互穿插与联接就形成了头部外形的不同特征，并成为头部团块、框架的造型基础。

图中有“·”的地方是贴近骨骼并影响头部外形的隆起处的凸点。有“×”的地方是贴近骨骼并影响头部外形的凹点。此外，我们还应提醒自己观察凸点与凹点并非目的，重要的是通过这些凸凹间的相互关系看到更宽广的团块和内在的形体框架，绝不要使我们的观察陷入琐碎的凸凹局部中。

起形示意图

