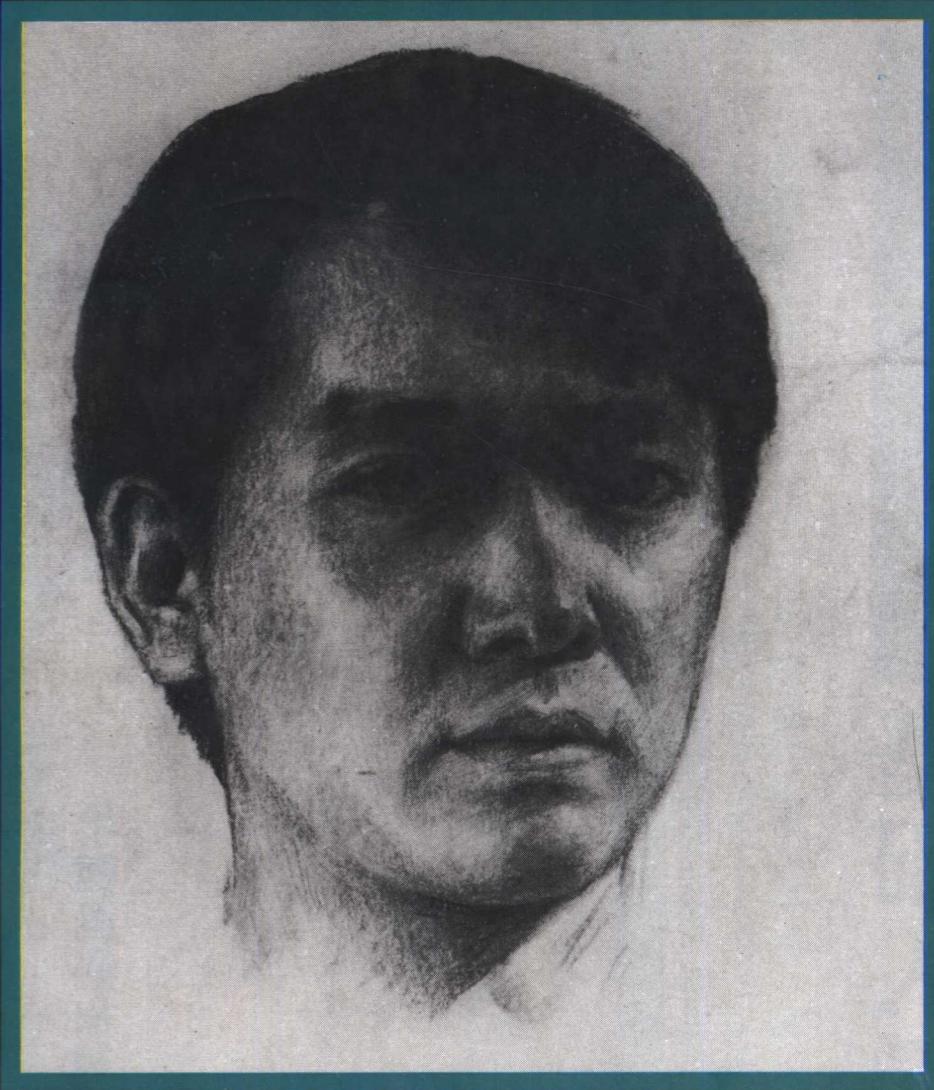

中国画报出版社

TOUXIANG SUMIAO
XIESHENG

○寸杉等编绘

头像素描与生基础入门

●寸杉等编绘

头像素描写生

基础入门

中国画报出版社

(京)新登字 179 号

图书在版编目(CIP)数据

头像素描写生基础入门/寸杉等编·北京:中国画报出版社,1996.9

ISBN 7-80024-330-3

I. 头… II. 寸… III. ①人物画-素描-技法(美术)②人物画:写生画-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 17088 号

头像素描写生基础入门

寸杉 等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

河北三河市宏达印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 2.5 印张

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000 册

**ISBN 7-80024-330-3 定价:7.00 元
J·331**

目 录

怎样认识头像 (1)

头部的骨骼结构 头部的肌肉组织

头部肌肉组织的功能及具体作用 头像的形态

特征

头像素描的观察方法 (8)

整体的观察 立体的观察 基本形的观察

头像素描的表现方法 (10)

头像素描写生的方法与步骤 (10)

观察构思 落笔定位 大体塑造

深入刻画 综合调整

头像素描写生练习 (15)

习作选登 (20)

国外头像素描作品欣赏 (28)

怎样认识头像

在自然界的客观实在中，人的形象主要是通过头部的形体结构特征表现出来的。头部可以说是一个人外在的精神面貌及内心世界思想感情的集中反映。我们画素描头像的目的就是要培养真实、生动、完美、准确地表现客观形象的能力。而要掌握这一能力是有相当大难度的。非一朝一夕就能做到的事情。它需要绘画者有良好的认识形体和塑造形体的能力。也就是说，主观思维不断深化的感受结果与多方面知识的积累是素描表现能力形成的前提。为了能够更好地帮助您画好头像素描，我们先从认识和理解头像开始讲解。

认识头像有两个大的方面：一方面是认识外部形体的可视结构；另一方面是深入研究头部的内在骨骼结构及组织变化。而深入研究头部骨骼组织结构最有效，最直观的手段是解剖。可以说研究掌握解剖，有助于更好地认识头部的运动规律，掌握外部形象与内部结构的关系，这对画好头像素描也是尤为重要的。下面就介绍一下头部的解剖知识及形态特征。

一、头部的骨骼结构

头部的骨骼是决定头形的根本因素，它包括脑颅骨和面颅骨两大组成结构。脑颅骨是指：额骨、顶骨、枕骨、蝶骨、颞骨等大小 25 块骨头。这些骨头呈包拢结构形状，融为一体起保护脑子的作用。面颅骨是指：颌骨、颧骨、鼻骨、眼眶等。从（图 1）的骨骼结构中我们可以看到，额骨较大，位于头部的正上前方，在面额处形成了眉弓和眼眶的上缘。紧邻额骨位置偏后上方的是顶骨，左右各一块，它们在头顶部的

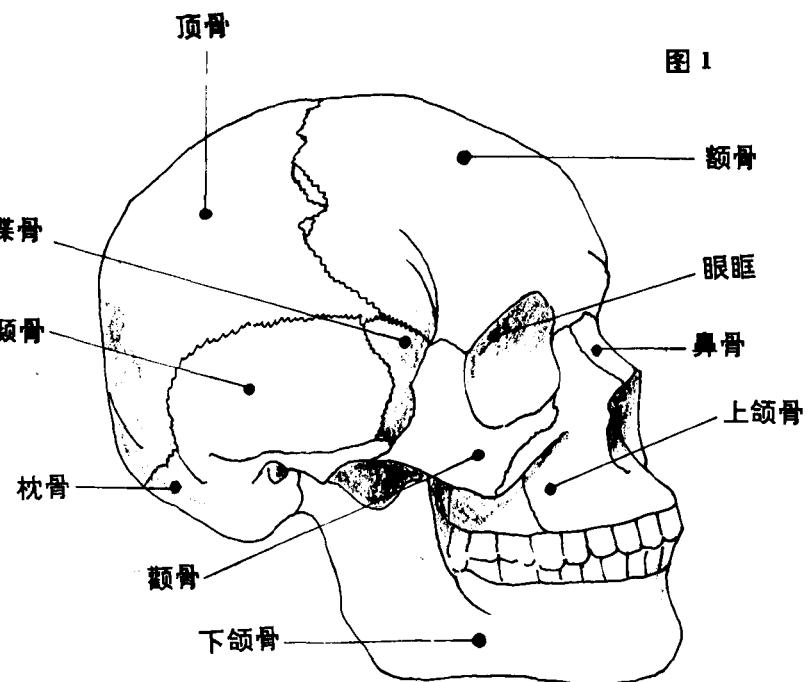

图 1

中央结合。顶骨的后下方是枕骨，与颈肌相连。顶骨两侧是颞骨，它的下部向内微伸，凹处为耳孔。蝶骨是两侧脑颅骨的结合点。颌骨又分为上颌骨与下颌骨，上颌骨有两块，分别位于眼眶的下方，在左右两颧骨之间。它的下方是下颌骨，也是头部中唯一可活动的骨骼，起咀嚼作用。颧骨位于眼眶的外侧，并形成了眼眶的外下缘部分，在面部的表现上影响较明显。鼻骨在两眼眶中间，是狭长形状，两块鼻骨组成了鼻梁。

以上的骨骼组织结构每个正常人都是相同的，只是存在着大小、形状、位置间的距离变化等，也正是因为它们存在着变化，才形成了各具特征的面部形象。因此，在绘画的表现上要认真观察区别对待。

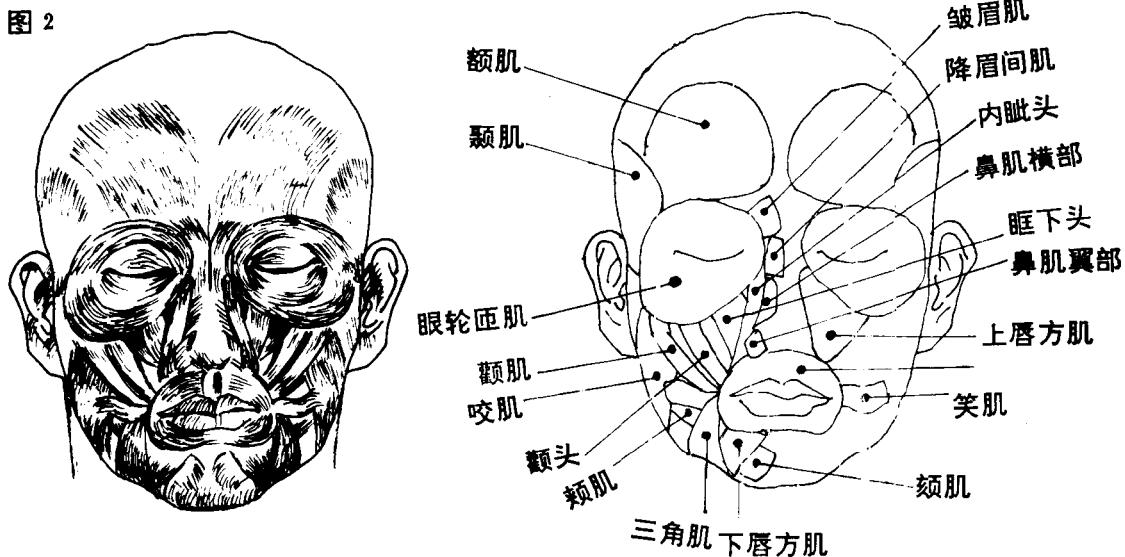
二、头部的肌肉组织

头部的肌肉运动变化多与脸部的器官运动有关。虽然它对于头部的形体结构影响不大，但最重要的是肌肉组织作用于五官既柔和填充了骨骼的凸凹部分，又产生运动形成了丰富的面部表情，为描绘提供了既有形，又有神的保障依据。形似只是素描乃至其它任何画种的初级造型要求，作品能够传神即表现出对象的精神气质，才是更高的艺术境界。因此，认识和研究头部的肌肉组织也是很重要的一节。

头部的主要肌肉组织可分为表情肌肉和咀嚼肌肉。

表情肌肉主要分布在眼、鼻、口的周围；有：眼轮匝肌，它是环形肌肉围绕在眼睛的四周。额肌，是薄片形肌肉，在额骨的前端。皱眉肌，在两侧眉弓之间。降眉间肌，在皱眉肌下方，鼻骨两侧。鼻肌，在鼻骨的侧翼，其横部肌又称鼻孔压肌、翼部肌又称鼻孔扩张肌。口轮匝肌，是环形肌肉，围绕在嘴的周围。上唇方肌，是鼻肌两侧肌群的总称，也可叫嘴肌，包括内毗头、眶下头、颧头（见图2）。下唇方肌，在口轮匝肌下方并与之相互交错。三角肌，始于下颌骨外侧至口轮匝肌并汇入口角止，它是以形状命名的肌肉。笑肌，是口角外端的肌肉，是以功能命名的肌肉。颊

图 2

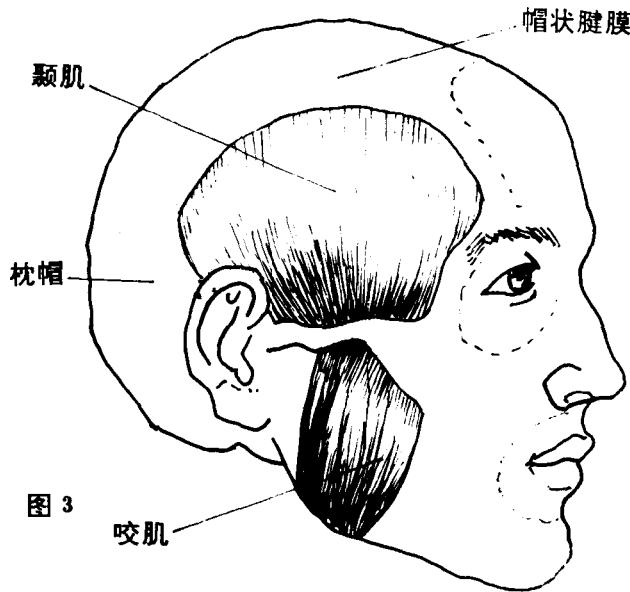

图 3

肌,是上下颌之间位于口角处的肌肉。颤肌,是颤骨至口角、口轮匝肌的肌肉。颏肌,是下颏部的肌肉。

咀嚼肌肉主要分布在头的侧面,是起咬、拉、开、合及咀嚼作用的肌肉组织。在这个肌群中,咬肌是最主要的,它始于颤弓,止于下颌骨的底端。另外,还有颤肌,它形似扇状,充满在颤弓上方的颤窝内,由颤线起通过颤弓后止于下颌骨的喙突。(见图 3)

再有,由头的顶部至脑后,覆盖着大面积的纤维肌肉层,顶部称帽状腱膜,脑后是枕帽(图 3)。

三、头部肌肉组织的功能及具体作用

额肌:能够牵眉向上运动,起抬眉的作用。

眼轮匝肌:能够使眉及眼睑向下运动,起闭眼的作用。

皱眉肌:是以功能命名的作用肌,能够牵动眉头向内侧运动。

降眉间肌:是以功能命名的作用肌,能够使眉头向内下侧运动。

鼻肌:横部起收紧,翼部起扩张的作用。

口轮匝肌:能够使口部运动,起闭嘴的作用。

上唇方肌:能够牵动鼻肌翼部向上运动,起提上唇的作用。

下唇方肌:能够使下唇受到牵引,起降下唇的作用。

三角肌:能够使口角位置发生变化,起牵动口角向下运动的作用。

笑肌:是以功能命名的作用肌,能够横拉口角,起牵拉口角向左右或偏上翘的作用。

颊肌:能够使口部向两侧运动,将颊部充气、隆起,是吸吮、吹奏的作用肌。

颤肌:能够使口角向外侧上方运动,是口部表情的作用肌。

颏肌:能够牵拉下唇部,达到下唇突起的作用。

咬肌:能够提起下颌,起闭嘴咀嚼食物的作用。

颤肌:能够提起喙突,起闭嘴的作用。

四、头像的形态特征

头部的形态特征是人类千差万别的面貌表现;自然界人与人之间,是很难找出完全相同头形及的五官相貌的。如果我们不去概括地分析理解,就很难把握,也增加了表现的难度。因此,仔细地观察,概括地分析出整体的结构特征,有助于绘画的表现。下面可通过三个方面来认识

图 4

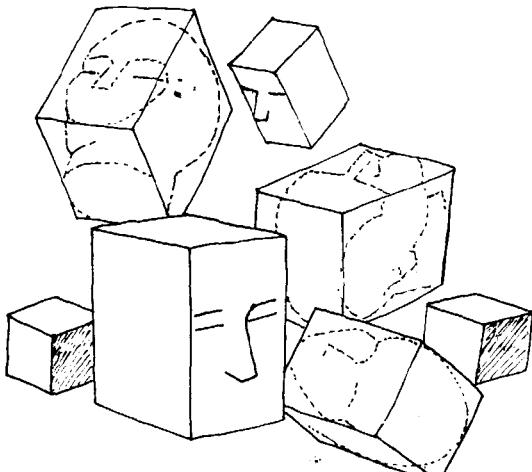
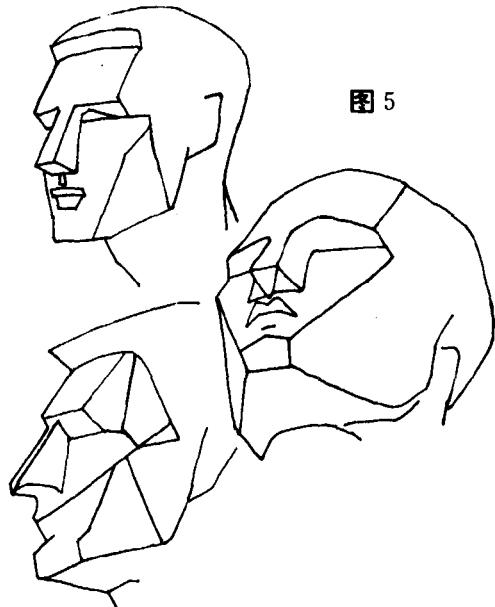

图 5

头像。

1. 认识立体的头部造型

对头部可通过几何形体进行概括和归纳。

首先,我们在观看头部的整体结构时,可将其理解为一个正方体,分为前后、左右、上下六个面,这样就能够比较准确地认识立体的形象(见图 4)。然后,在方块头形的基础上,还要区分局部形体的几何变化,将繁杂的细部概括为块面的转折(图 5)。而划分块面转折的依据就是局部形体的起止点与转折点。应该说是掌握了立体的观察与概括方法,即掌握了素描造型的基本要素。

2. 认识五官的造型

人的五官包括:眉、眼、鼻、嘴、耳。是人的重要显现器官。通过前面对头部的解剖,已经了解到五官的内部结构每个人都是相同的。那么,又为何会产生不同的特征呢?其原因之一就是选型的差异而导致了五官相貌的变化。

(1)**眉毛的造型:**眉毛是生长在眼窝或眼眶的上部位置的。是以两组不同方向生长的,内端向上生长为眉头,外端向外侧下方生长为眉梢,两组中间是平斜交错。这是眉毛生长的共性结构,差异在于造型的不同(见图 6)。如:眉头的宽窄,眉梢的位置,眉的弯度等多样变化而生产出:平眉、弯眉、长眉、短眉、宽眉、狭眉、浓眉、细眉等。

(2)**眼睛的造型:**眼睛是生长在眼窝位置的。包括:眼眶、眼睑、眼球。眼眶为骨骼,眼球是位于眼眶内的球体,并被眼睑部分遮盖(闭眼时全遮)。眼睑又分上眼睑、下眼睑,下眼睑是相当稳定的,只有上眼睑做开闭的活动。通常眼睛闭上时上眼睑垂下,张开时褶起,并形成一条皱纹,而下眼睑只是微微的向后收缩。这是眼睛的结构共性,造型的差异能使人看到:大眼、小眼、三角眼、环眼、长眼、短眼、凸眼、凹眼等多种变化(见图 7)。

(3)**鼻子的造型:**鼻子是在眉眼之间位置的器官。是以鼻骨为基础的三角形结构。鼻梁嵌在前额下端,鼻头、鼻翼是软骨组织,可做移动变化,能够反映出人物的内心情绪,这是鼻子的

共性结构,在造型的差异上有:大鼻子、小鼻子、鹰勾鼻、蒜头鼻、翘鼻、弯鼻、尖鼻、扁鼻等变化(见图 8)。

(4)嘴的造型:嘴是在颌骨基础上的结构组织,分上、下嘴唇,上唇中央有唇节,它是唇上人中的楔形缺痕;下唇中央是中沟,两边是侧叶,并分为三个转折面,中间面最大,两侧面稍小。通常上唇扁平呈弓形,下唇呈半圆形。再有,上、下唇之间形成的口缝两端是口角,它的运动变化也是情绪表现的重要因素之一。嘴的造型差异有:厚嘴、薄嘴、凸嘴、凹嘴等变化(见图 9)

(5)耳朵的造型:耳朵的位置是和下颌的后边缘同在一条垂直线上的。它的结构分:耳屏、耳轮、耳垂三部分。耳屏是耳道前面的鼓翼;耳轮是耳朵周围的外缘,其前端弯入耳凹,后端连接着耳垂。还有,在耳内突起的上端称对耳轮,耳屏后面与之相对的是对耳屏。这些共性之外的造型变化可表现为:大耳、小耳、圆耳、椭圆耳、三角耳等(见图 10)

3. 认识头部的形象特征

理解和认识头部的形象,是画好头像的基础。虽然我们已经了解了头部的骨骼和肌肉组织,但在实际写生中,多数人往往面对模特,却无法很好地表现,即画的不象,有时甚至是面目全非。究其原因,是绘画人没有很好地抓住对象的形象特征以及模特给自己的整体感受,陷入局部的观察与表现的结果。因此,要想画好头像,关键是能够用心体察每个具体形象的面貌特征,掌握基本的形态,从整体出发有所感悟的去描绘细微的变化,这样循序渐进就能在不断的理解及深化认识的过程中,锻炼个人的判断能力及观察能力,提高绘画的表现能力。

那么,如何认识头像呢?首先,要了解头部五官的位置及比例关系。我们可将正面的头形分为横五等份,竖三等份,既前人为研究方便总结出的具有共性的比例关系叫作三停五眼(见图 11)。具体划分是从发际到眉、眉到鼻下端、鼻下端到颏底共三个等份;其中眼睛位置一般居头顶至颏底的二分之一处。在面部的宽度上,双眼的长度各占一个眼宽的位置,鼻和嘴略宽于正中的一个眼宽,耳朵的长度通常与眉至鼻底的长度相等。

认识了五官的比例关系及位置后,我们再来认识人的脸型特征。

脸型的区别主要反映在男女的性别差异及老幼的年龄变化上。一般讲男性的骨骼与肌肉表现厚重、粗壮,眉弓、颧骨及下颌骨有很强的力量显现,棱角分明头形略大于女性;而女性则脸颊圆润,额头丰满,眼睛通常要比男性的大(见图 12)。在年龄的变化上,幼童是头大脸短圆滑,而老年人受肌肉萎缩的影响,脸部皮肤松弛,脸型狭长(见图 13)。

另外,在我国的古代画论中,总结出有八种形象特征,并通过我国特有的象形字概括表现。这八种形象是:申、甲、由、田、用、国、目、风(见图 14)。供学习者参考之用。

图 6

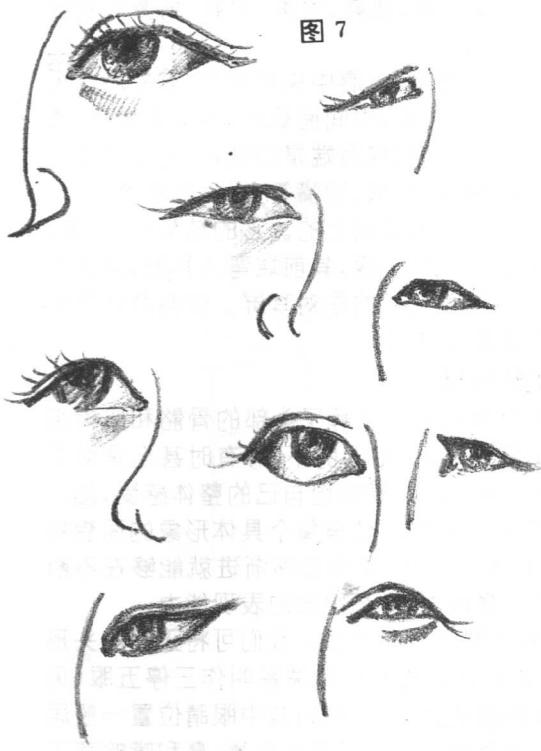

图 7

图 8

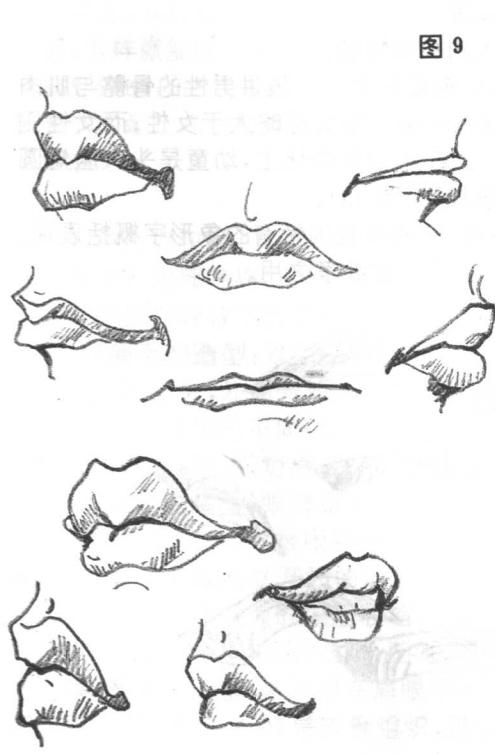

图 9

图 10

图 11

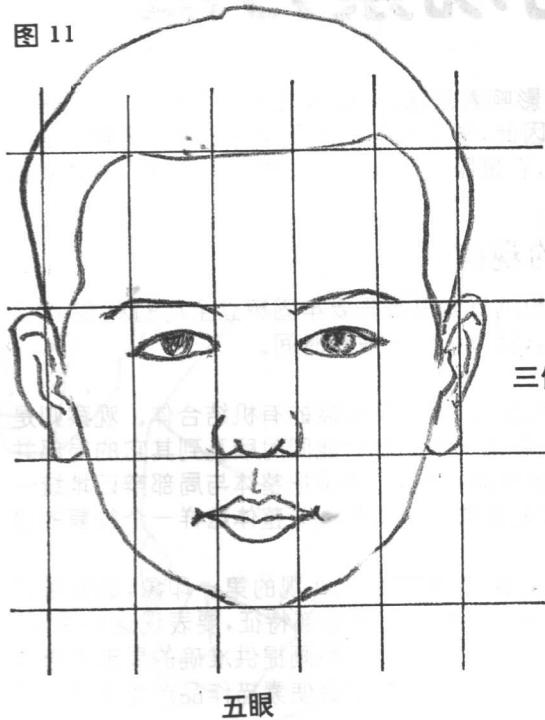

图 12

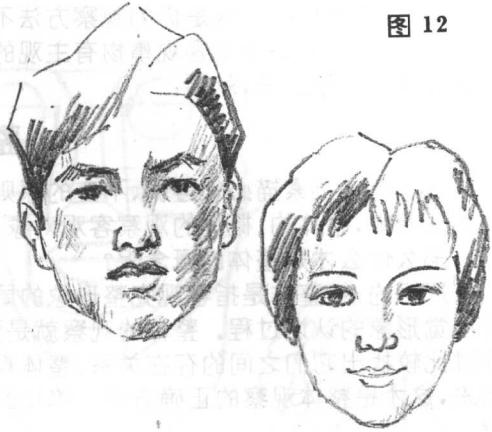

图 13

图 14

申

甲

由

国

目

风

头像素描的观察方法

观察是绘画的先决条件,观察方法可以直接影响着画法,一幅画如果没有画好,技巧是一个方面,但更重要的可能是你的观察方法不对。因此,学习绘画一定要掌握正确的观察方法。

何谓观察,就是面对客观事物有主观的理解,它是服从于客观的思想行为表现。具体到画头像素描的观察上来,就要:

一、整体的观察:

这一点是画素描必须遵循、不变的原则。要想画好素描首先要牢固树立全局的观念,学会从大处着眼,整体的、概括的观察客观对象。否则,就等于你在浪费时间。

那么什么才是整体的概念呢?

严格的讲,整体是指客观完整形象的局部组织关系,是局部发展的有机结合体。观察则是对视觉形象的认识过程。整体的观察就是要求在看某一个局部时能同时顾及到其它的局部并通过比较找出它们之间的存在关系。整体观察不是排除局部,应该是把整体与局部辩证地统一起来,这才是整体观察的正确方法。确切的说,就是整体——局部——整体这样一个往复的过程。

譬如在观察头像时,要有意识地化简复杂的现象,牢牢抓住对客观的第一印象,这时可以把整个头形看成是单一的几何形体,五官和头发是这个整体中的局部特征,要表现这些局部,就要不断的进行比较,了解它们相互间存在关系。只有这样才能为绘画提供准确的局部与整体的协调比例。反之陷入局部的观察,孤立地看某一点,不做比较就会使素描作品产生支离破碎的感觉(图15)。

二、立体的观察

在整体观察的同时,我们的脑子里还应树立起看立体形象的概念,养成看立体的习惯。

这是因为,素描作为造型艺术的一门基础学科,所要表现的就是由高、宽、深组成位于三度空间中的立体形象。如果只是平面的观察,就不能正确的反映出客观的结构原理。我们所看到的也就只能是平面的图形。所以,在观察头像是,要由近及远,从前向后延伸扩展视线充分认

图 15

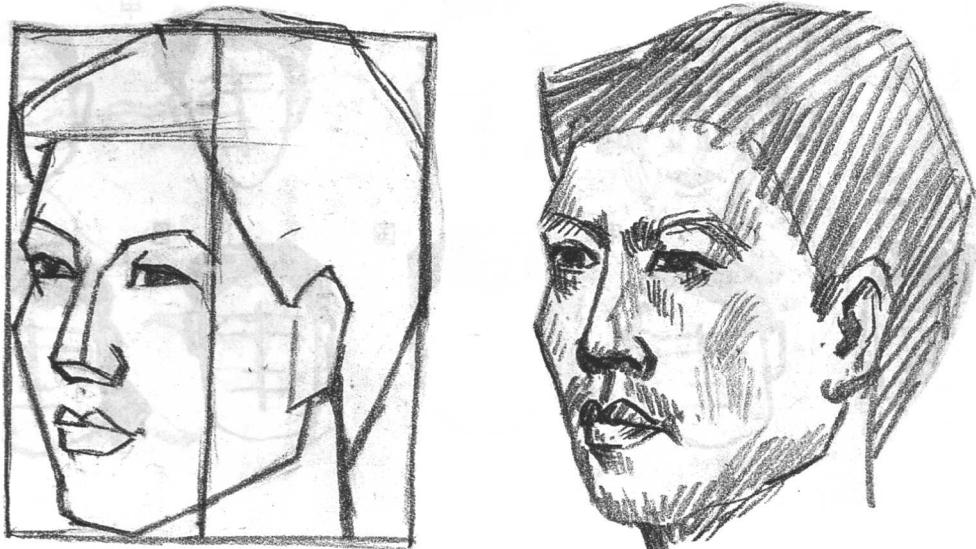

图 16

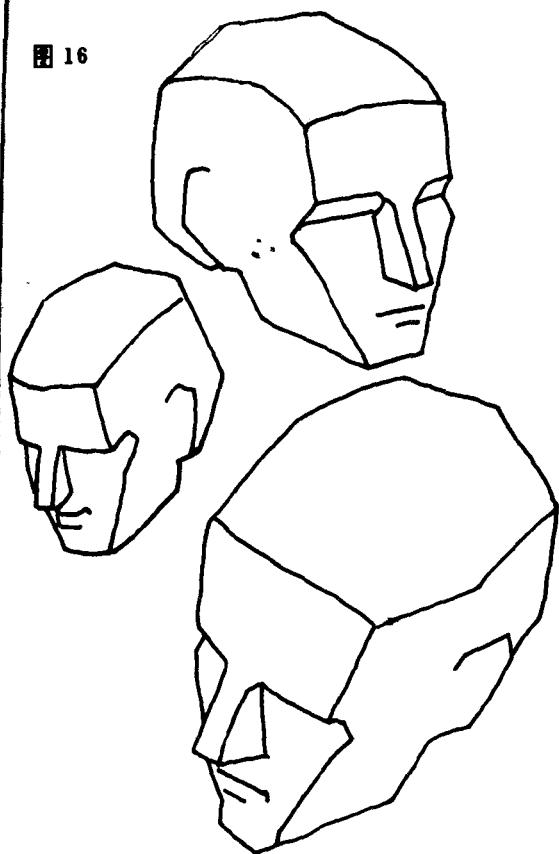
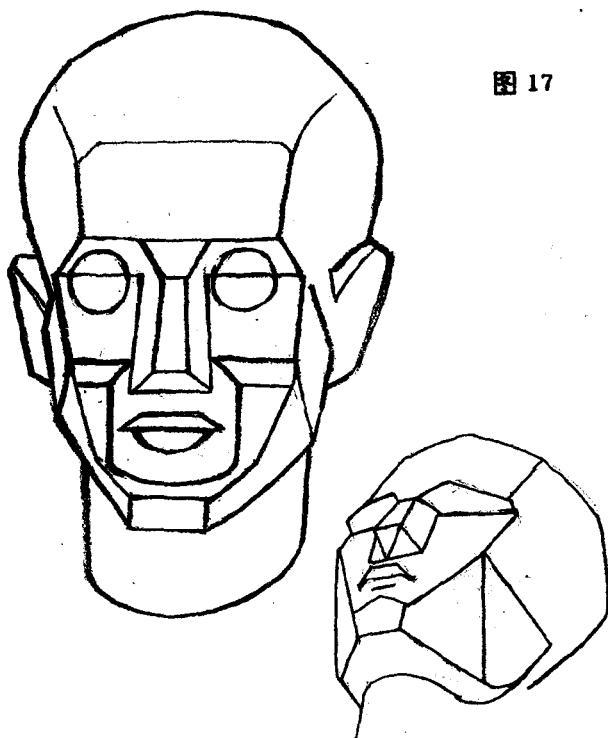

图 17

识和考虑到形象的立体体面关系,以及前后纵深的空间关系。明确形和体的不同概念,了解形象体积的构成原理,这样才能使画出的头像具有立体感和空间感(图16)。

关于立体观察的重要性著名画家靳尚谊曾言到:“我们画素描,必须立体观察,这个问题解决不了,画面的问题永远解决不了,永远会出毛病。”

三、基本形的观察

在客观世界中,自然的形状是多种多样的,人们很难想象形体表面自然转换的种种微妙变化,若单纯以面的切换来表现其自然过渡现象,是无法与之相比的。但是,素描的练习不是还原客观本身,也不要求照搬原物,它是视觉艺术的存在形式及研究造型的一门学科。因此,也就有“切方见圆”的要求,及“宁方毋圆”的说法。也就有了切面素描的练习课程。

其实,这种切面就是将几何形作用于形体,通过几何形来完成局部乃至整体形象的立体观察和立体表现它。是概括和简化的一种方式,也是认识立体形象的最基本方法。因此,在观察时应充分认识和理解基本几何形切面变化的重要性,在头脑中树立起基本形的观念,这样将会为我们观察和认识客观形象提供更科学,更实用的依据,同时也为素描的造型练习打下了坚实的基础(图17)。

以上的几种观察方法是相互联系,相互影响的。并且适用于整个的绘画过程,会看才能会画这句话从理论上不难理解,但若要真正掌握则不是一天半日就能达到的,它需要不断的实践,不断的磨炼。并在实践中要时刻提醒自己纠正不良的观察习惯,牢记正确观察的重要性。这样稳步推进,就一定能建立起正确的观察方法。

头像素描的表现方法

表现方法就是将客观形象表现在画纸上的绘画手段,是绘画的语言表达。

在学习素描的基础阶段,为了提高认识和表现形象本质特征的能力,按照素描教学的要求,遵循特定的表现方法,是很有必要的。它可为您打下良好的绘画基础。

为了便于认识,习惯上将素描的表现方法分为:线条表现法、明暗表现法、线条加明暗表现法三大类。从这种分类中就可以看出,素描造型训练的多种观察与表现的角度,是形成不同表现方法的主要因素,如:用线条表现,具有高度提炼、概括反映的视觉效果,用明暗表现,具有丰富的色调,深入刻画的立体效果。用线条加明暗表现则具备二种方法的优势并形成互补,形象更具生动的效果。

具体到头像的素描练习,是比较侧重于用明暗影调与线相结合的表现方法的。这是因为,作为构成视觉立体形象的线与面,也正是素描造型训练的两个最基本要素。它的产生是光照作用下的结果。并不是两个绝对的概念,它们是互为依赖、互为补充的两个存在条件。线条能够帮助我们明确体积的大小,结构的转折。而认识光线的明暗关系,学会运用明暗影调来表现形象,对于提高素描的深入理解能力及造型能力则是非常重要的也是必要的练习手段。

当然,作为绘画基础训练的素描,其本质是提高学习者的绘画素质,只要明确了这一点,就不难理解,表现方法作为认识和反映客观的基本手段,应该视其为主观能动作用下的积极行为表现,而这种表现又是多样化的。因此,只要能最有效地表现形象,完成素描训练的目的,用什么样的方法都是可以的。

头像素描写生的方法与步骤

素描是绘画的基础,而基础训练的要求之一就是让学习者要养成按部就班的作画习惯。这个习惯就是我们下面要讲的素描的方法与步骤。

一般头像素描写生可按以下步骤进行:观察构思、落笔定位、大体塑造、深入刻画、综合调整。

一、观察构思

作画前的仔细观察是重要的,也是必要的。在没有充分认识和理解形象的情况下,仓促下笔,往往事倍功半,是达不到素描教学要求的。

具体的观察方法已在前文做过介绍,就不再赘述。只是再强调一点,下笔前的构思要充分考虑到你对客观形象的“第一感觉”,并始终围绕这一基本感觉,进行艺术的思维活动。要选择能突出表现其特征的最佳空间角度。这样会有助于作品的成功表现。应该说,这时的构思也具备了作画的意识,它是绘画表现的前奏,是通过眼睛与思维的作用来完成的。

二、落笔定位

是具体的绘画开始阶段,即构图、打轮廓。

构图:头像素描写生的构图,在适用于一般构图规律(如占据纸面的位置不要过小,过偏,或纸面四周等距离的空白等)的同时,要特别注意,头部的朝向处理,应尽量拓宽视觉前的空间距离,使其具有较强的张力,如无特殊的表现要求,应避免封堵视线的构图发生。同时,还要注意头部的整体性,力求整体的表现。

一句话,构图的要求是,既要和谐又要变化,既有对比又有呼应。

打轮廓:就是表现客观形象给人的最直观感觉,它是用线条划分形的阶段。所谓“形”是指实体的存在本质,而找形是否准确则包含了客观与主观这两个因素。缺乏主观的照搬客观则少了生动;缺乏客观毫无法则的主观描绘又少了内涵;二者应该是相互结合相互作用,才会有利于形的表现。在具体操作中为了使个人的能力得到充分发挥,有必要强调作画开始时的主观感受,还要有表现的激情和欲望。这样,整体的感觉才不会被破坏,同时激情也会帮助你,使形的标定更加确切。具体的方法是:运用轮廓线来表现形象的起伏转折,透视变化,比例关系。这时不必过于精细或面面俱到,主要考虑的是基本的形体结构。下笔既大胆,又要准确灵活(是感觉上的准确),能概括出大体的表现范围。且用笔要轻、活,不要僵硬,通常是用直线标出位置,“切”出大形即可。

应该说,打轮廓是观察、分析、研究形象特点及构图的延续;是为后面绘画步骤清除障碍的开路阶段。同时,也强化了对形象结构特征的认识。因此说,这一阶段对于的初学者来说是很重要的切不可轻而视之,要认真对待。否则,仓促而过,定会带来无穷的后患。

另外,由于打轮廓阶段,结构的透视变化直接影响着形象的表现能否正确。因此,下面再介绍一下头像的透视变化及规律,供学习者参考。

我们都知道,人的视觉形象源于眼睛所处的观察角度。因此,观察角度就是产生透视现象

图 18

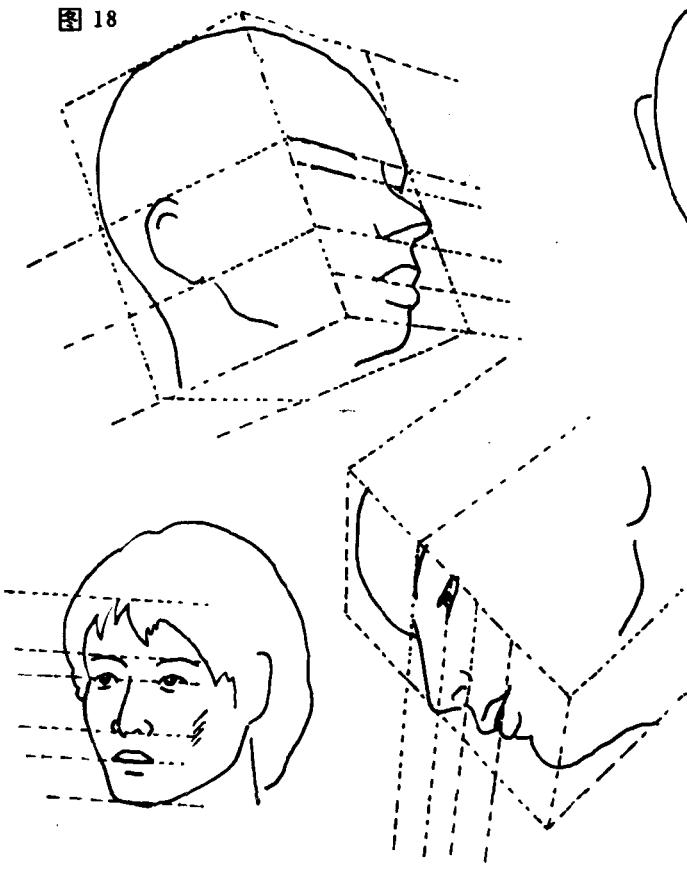

图 19

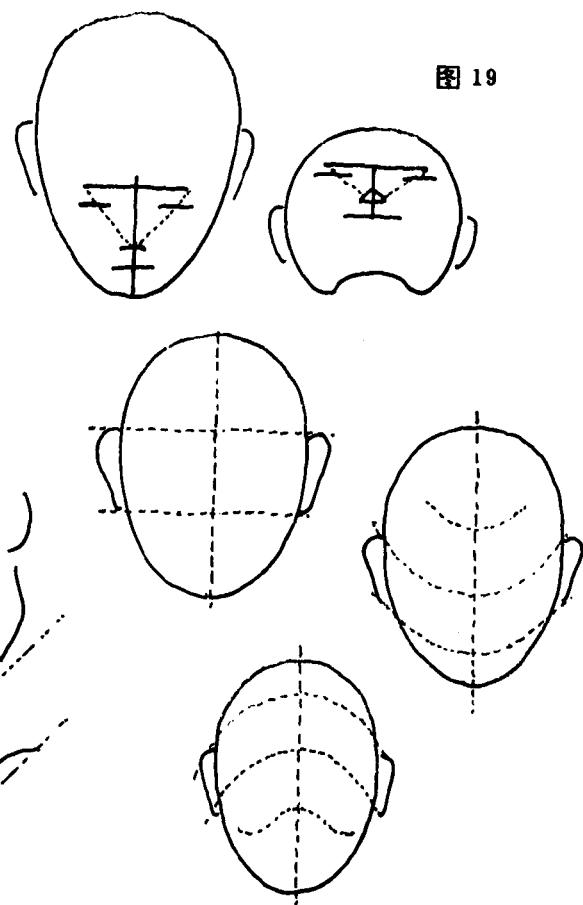
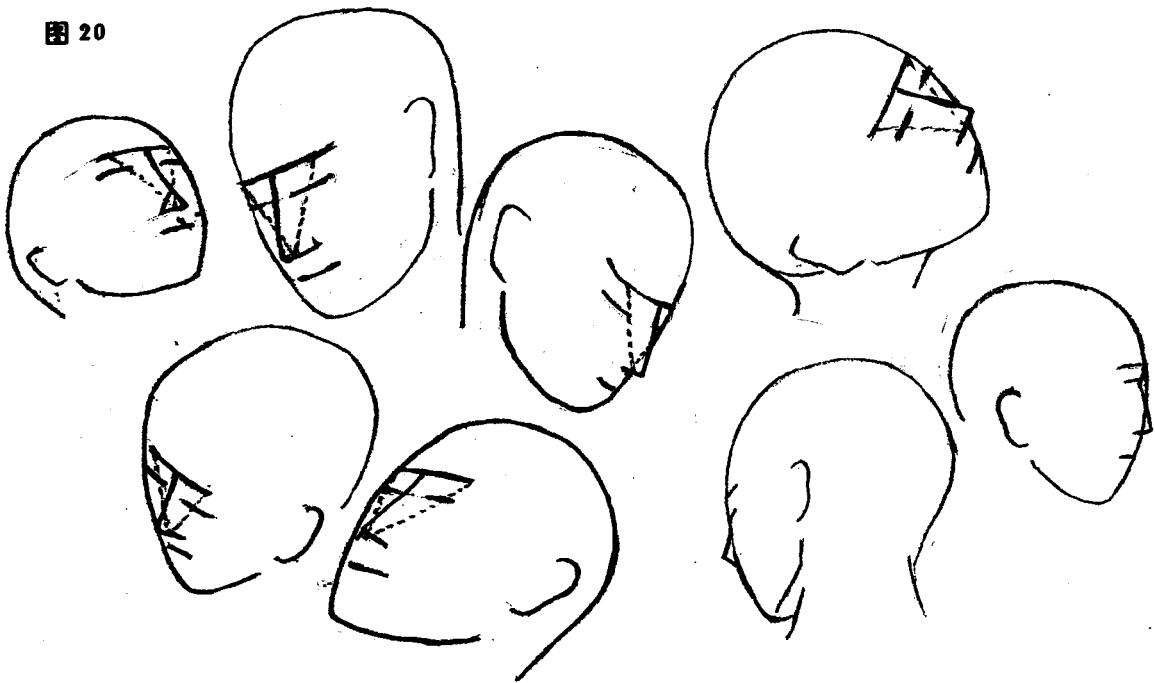

图 20

的根本原因。变化着的观察角度,会产生多种的透视现象。

也就是说,我们所表现的视觉形象都是客观形象的透视变化结果(见图18)。所以,只有很好的理解和掌握透视变化规律,才能使素描形象真实可靠。

那么,头像的透视变化都有哪些规律呢?

首先,在表现仰头和低头动态时,透视变化规律为:处于等高位置的器官若与视点(眼睛)的距离相等,则相互间表现为水平状态(见图19)。若与视点的距离不等,则由前向后(仰视)或由后向前(俯视)呈由上向下的倾斜状态(见图20)。另外,表现头部的整体变化时,离视点近的体面较宽,离视点远的体面则窄。

其次,在表现平视状态下的头像运动时,透视变化规律为:处于与视点等高的器官呈水平状态,高于视平线的器官与低于视平线的器官均呈较微弱的缩减现象。

以上介绍的是打轮廓时必须要注意的几点透视规律,希望能对学习者有所帮助。

三、大体塑造

大体塑造是用线条反映形象的体积大小,空间位置后,铺设色调大关系的阶段。它是为深入刻画阶段作过渡的准备。

掌握色调大关系主要是通过对形象转折面的色度关系的分析研究,进一步明确形象的整体立体形态。它运用黑、白、灰的对比,将相对于同一环境下的自然明暗变化,合理的组织,真实的再现。

这种黑、白、灰的对比与组织,就是形成色调关系的根本原因。

在素描中用色调造型,是离不开表现这一关系的。因此,铺大调子时要注意拉开大关系,即黑、白、灰色调层次的距离,缩小局部的小关系,主要能体现出头部三大面的转折和特征既可,

从感觉出发,不要过多注重理智的分析,要力求从细节变化中摆脱出来,只有这样,才可能是用整体的观察、表现整体的关系。

通常在感受大关系时,是将眼睛眯起来看从而达到减弱细节的作用。这样,所感受到的便是我们所需要的黑、白、灰的关系了。

还有,大体塑造的同时,也是在不断的修改,不断的完善形象的比例关系,(高、宽、五官大小等)组织结构关系(骨骼、肌肉等)。并检验对大体概括、归纳能力的准确程度。

总之,经过这一阶段的描绘,我们看到的是已经逐渐丰富起来的形象。

四、深入刻画

这是要求精心刻画,完整表现形象的阶段。对于学习者来说,它是最难掌握的,也是要求最严格的一个步骤。

由于素描要求在二维平面上表现出具有三维空间的立体形象,这就使得深入刻画成为关键的一环。而它要解决的问题就是如何将处于空间中的形象塑造起来。既常说的要有立体感。

在前面的几个阶段中,所强调的是整体下的基本结构与基本色调关系,这不是最终需要的结果,它只是对形象的大体感觉。我们说缺乏细节刻画的整体是不能算作完整的,只有经过从感觉——理解、分析——感觉这一全过程的认和从整体——局部——整体的全方位表现,形象才会真实丰富,更加突出。

另外,这一阶段涉及的表现内容较多(头部的各个部位和器官都应具体画出来),遇到的问题也就多,若不精心,是会产生判断错误的。所以,下面就介绍一些处理方法。

1 表现明暗交界线:明暗交界线是立体面的明暗转折形成的,是最能体现形象体积特征的关键部位。它是既不受光的直接照射,又无法被暗部所淹没的特殊“面”。只要形体产生起伏的变化,就必定会有这个“面”的存在。可以说,它是贯穿于整个形体的。因此为了深入表现形体体积,强调体积感,是需要反复的推敲,着力的刻画明暗交界线的。

画明暗交界线需要注意的是:不要画得非常零碎,要有连贯性。至于产生零碎的原因,一是局部观察所导致;二是缺乏对色调的协调和归纳的能力。

2 丰富的色调要靠秩序来约束:深入刻画是最容易陷入局部观察和局部孤立表现的。学习者往往紧盯在某一个局部的细节上,看一点画一点,步步为营,其结果是色调杂乱,缺乏整体感。如何解决这一问题,关键是要养成整体观察和序列表现的习惯,并将黑、白、灰色调有秩序的安排和管理,这样不求局部色调的一次到位,而是依靠良好的色调秩序,层层深入,循环往复地逐渐推进,最终同步到达终点。

那么如何检验你在作画时是否建立起色调秩序,最简单、最直观的办法是:在没有最终完成作品的表现以前,无论停留在那一个阶段上,所看到的画面整体色调都应是和谐统一的,若感觉杂乱则说明没能很好地建立色调秩序,这时就要及时调整你的观察方法和表现方法,并回到中心焦点上来,制定出色调秩序,然后具体表现直至完成。

3 加强对暗部的处理:受光照的影响,形象的体积才有了明暗的变化。明亮部分由于光的直接作用使得结构变化清晰可见,在表现上相对容易一些。而暗部的结构由于处在背光面则显得虚化、比较模糊,表现上也就增加了难度,很容易被初学者画成漆黑的一片,使结构得不到表现。或者只注意了结构的表现却又破坏了整体的统一。因此,在表现暗部时要有意识的将上面两个问题加以控制,多做比较,争取以少量的色度变化表现出更多的内容。

另外,对于暗部的反光处理也应该特别注意,要充分考虑周围环境以及形象自身的质地因素。应该说正确的反光处理能使人看到光的闪烁存在效果。