

局部真理

陈浩波 车朝春 编 陈浩波 撰

头像

[从局部到整体 从谬误到真理]
ZOOM IN ON THE TRUTH

山东美术出版社

局部真理

[头像] 陈浩波 车朝春 编 陈浩波 撰
山东美术出版社

男子头像 乔·贝尼尼

老人头像 列宾美院学生作品

前言

自从意大利文艺复兴以来,素描一直被当作所有造型艺术的基础练习和创作底稿。就像一部美术发展史的摄录机一样,保存下来的珍贵素描手稿记录着古往今来无数艺术家在艰辛的艺术创作道路上所付出的智慧和汗水,同时也为我们提供了丰富的实物资料来了解他们的思想,借鉴他们的经验。

今天,素描已经成为一项独立的艺术形式。丰富多彩的表现技法、多元化的创作理念都极大的拓宽了它的内容和范围。在这种情形下,我们依旧不应当舍弃它最基本的功能和目的,那就是为艺术创作进行基础准备。也就是说,素描应当具有探索性和记录性。在这个过程中无须考虑成败,要达到的只有一个目的——解决造型中的基本问题。只有牢记这一点,我们才能在素描学习的过程中不断明确自己的任务,随时矫正错误的观察方法和作画步骤,提高自己的艺术修养和创造力。

“人是万物的尺度”,人也是其自身的尺度。虽然有多少艺术家就有多少种素描风格,但人自身永远是艺术关注的主题中心。人体美是自然美的精华,在艺术家眼中有时它甚至可以涵盖一切美的形式。掌握人体美

的表现技法对一位研习造型艺术的人来说,是无法回避的重要一课。

当我们看完大师以流畅的线条、轻松的笔调绘出的人体素描,再踌躇满志地面对现实中的模特时,却发现自己眼中的人体形象与大师描绘竟如此不同!人体影调混乱模糊,形体含混复杂,让人感到无从下手。应当怎样处理局部与整体的关系,如何使画面既丰富又统一,怎样准确安排五官的透视,怎样画手和脚,人体对衣纹究竟有什么影响……这些问题一直困扰着众多的学生和画家。其实,先辈大师们早已用其杰作为我们指明了道路,答案就在在这些优秀的素描中。通过对它们进行深入地研究和体会,试着以大师的眼光来审视这个形象的世界,你就会找到表现人体美的诀窍。

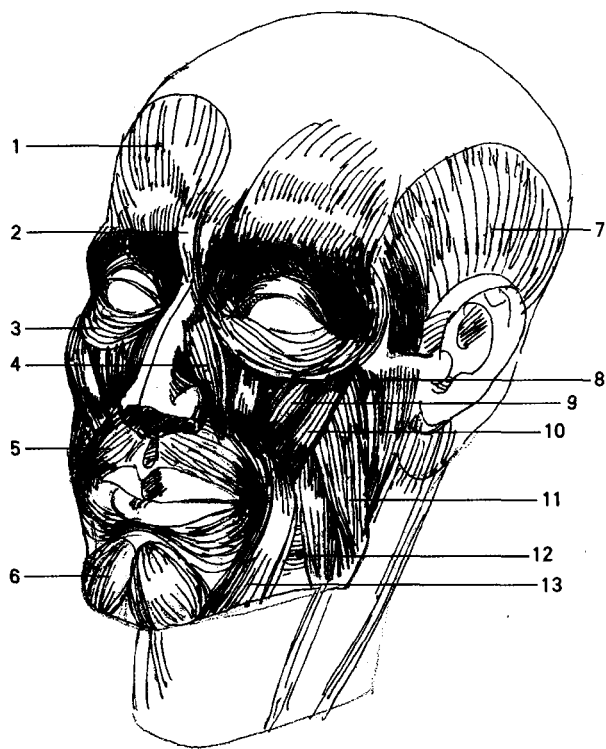
本书试图深入剖析和揭示的,是细节与局部的真理,是造型艺术的真谛。充分领会和掌握它们,对于我们的素描技能及艺术创作水平的提高都具有重要意义。细节诠释艺术的风采,没有细节是能力缺乏的表现,但同时请不要忘记——整体高于一切。细节再精彩,失去了整体的和谐也无法成就真正的艺术作品。

结构分析

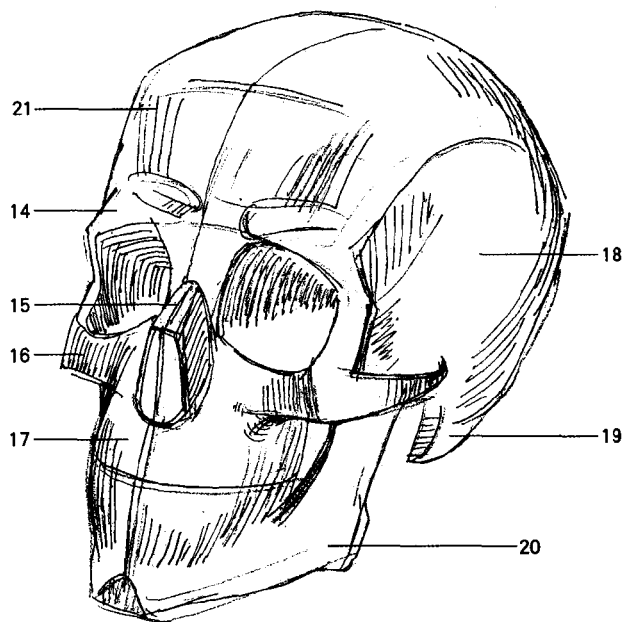
俗话说相人先相面，在对人的身体特征进行描述时，头部的比重占得最大。似乎人人都了解头部形状，但事实上这种想法却成为客观观察的障碍。也许是我们早已习惯了语言文字来指代事物的思考方式，初学者总是容易概念化的理解头部结构。就像我们说的“眼睛”这个词代表了头部那对球状视觉器官一样，初学者可能会用两三条弧线和一个大的黑点来标志眼睛的造型。在没有人给予客观分析的情况下，学生们往往对眼睛的形象特征视而不见。一种符号化的描述体系在人们儿时的经验当中就已建立起来。如何才能打破这种先入为主的状态来对人体进行现实的描绘呢？这就需要我们去做客观观察，认真分析，并进行合理的概括归纳。下面我们就来认识一下头部的基本构成形态。

人的头部主要由两个部分构成，额骨、顶骨、颞骨、枕骨、蝶骨等部分大块骨骼相互连接包围成一个球状的颅腔，其余的骨骼构成面腔部分。其中，对人的头部特征起决定作用的标志性骨点主要有额顶丘、顶丘、额丘、枕丘、颞丘、颧突、眉弓、下颌结节等。以上除顶丘和枕丘各一处之外，其余骨点皆成对存在且对称分布。

头骨构成头和脸的基本形状。这里大部分的肌肉组织小而单薄，且主要填充于骨骼空隙当中，在表面起平滑作用。人与人不同的面部特征是由各个骨点之间的比例和位置关系所决定的。对于初学者来说，把研究骨点位置放在描绘五官之前才是一个正确的学习方法。

头部结构图 陈浩波

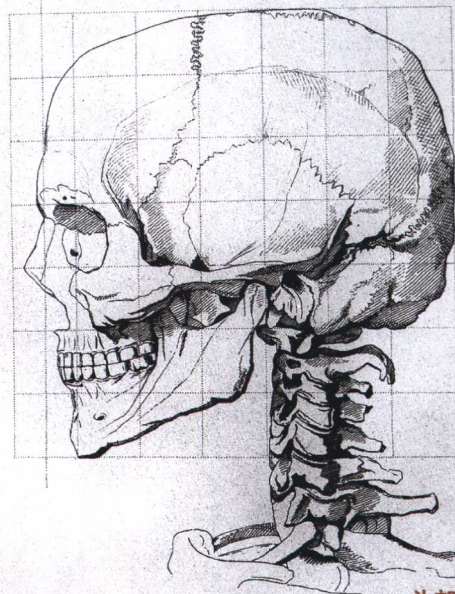
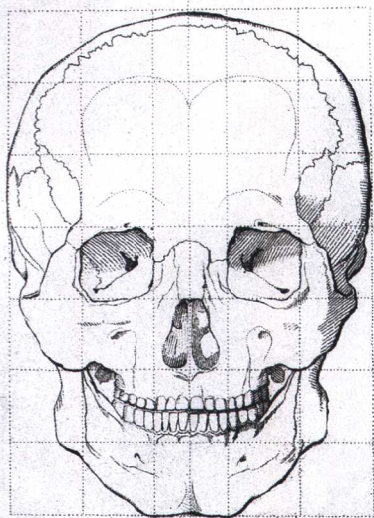
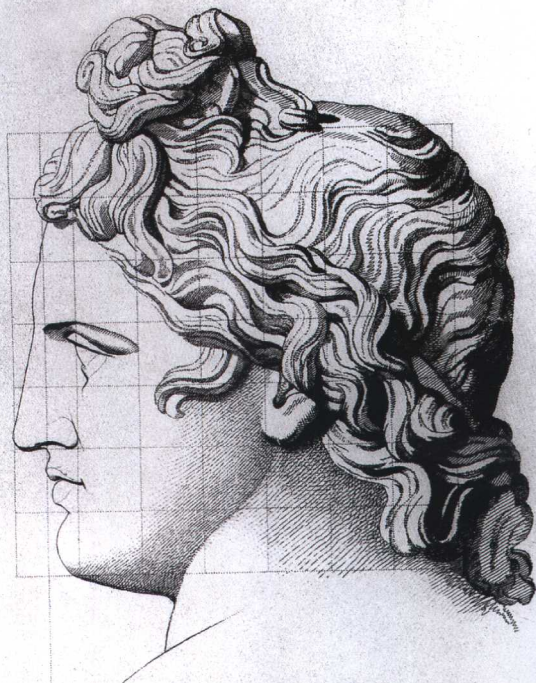
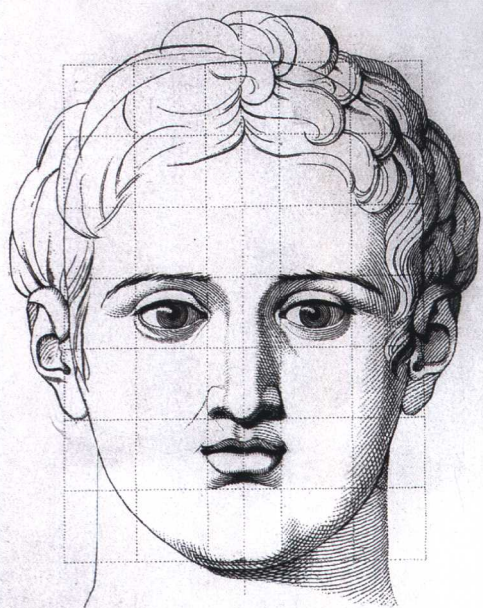
头 1.额肌 2.皱眉肌 3.眼轮匝肌 4.鼻翼唇上提肌 5.口轮匝肌 6.下颌三角肌 7.聂页肌 8.上唇方肌 9.颞小肌 10.颞大肌 11.咬肌 12.笑肌 13.口角降肌 14.眉弓 15.鼻梁 16.颧骨 17.上颌骨 18.颞骨 19.乳突 20.下颌骨 21.额骨

这幅作品以古希腊经典艺术作品为蓝本，通过精确地测绘、分析，力图将古典美学当中的最佳比例关系通过科学的方法展示出来。

从侧面看，人的头部在长、宽两个方向上各被分割为等长的7格，由7格相连接所构成的49个小方块基本涵盖了所有面部结构点的位置和比例。比如从侧面看，眼睛占据了一个小方格的空间，鼻子占两个方

格空间；鼻翼、鼻头各占1/2方格，耳占两个方格等等。具体来看，以发际线到顶丘高度为1/7头长，眼睛当然在1/2头长位置，口裂在下1.5/7处。再看一下正面，所谓的三庭五眼的标位法则在这里看得很清楚。

当然，所有的比例关系都并非是绝对的。人的相貌千差万别，但只要你在自己脑中建立起一个标准，就能够控制你想要描绘的一切。

头部及五官比例

用密集而方向统一的排线来区分明暗是达·芬奇经常使用的一种素描方法。虽然线条方向没有变化，但通过疏密和长短的变化，大师仍能清晰展示出面部平面转折的细微结构。

千万不要忽略了透视，合理的透视是肖像素描的基础。通过作双眼内外眼角连线和嘴角连线的延长线，我们可以充分感受到大师对透视原理的熟练掌握。

圣母头像 达·芬奇

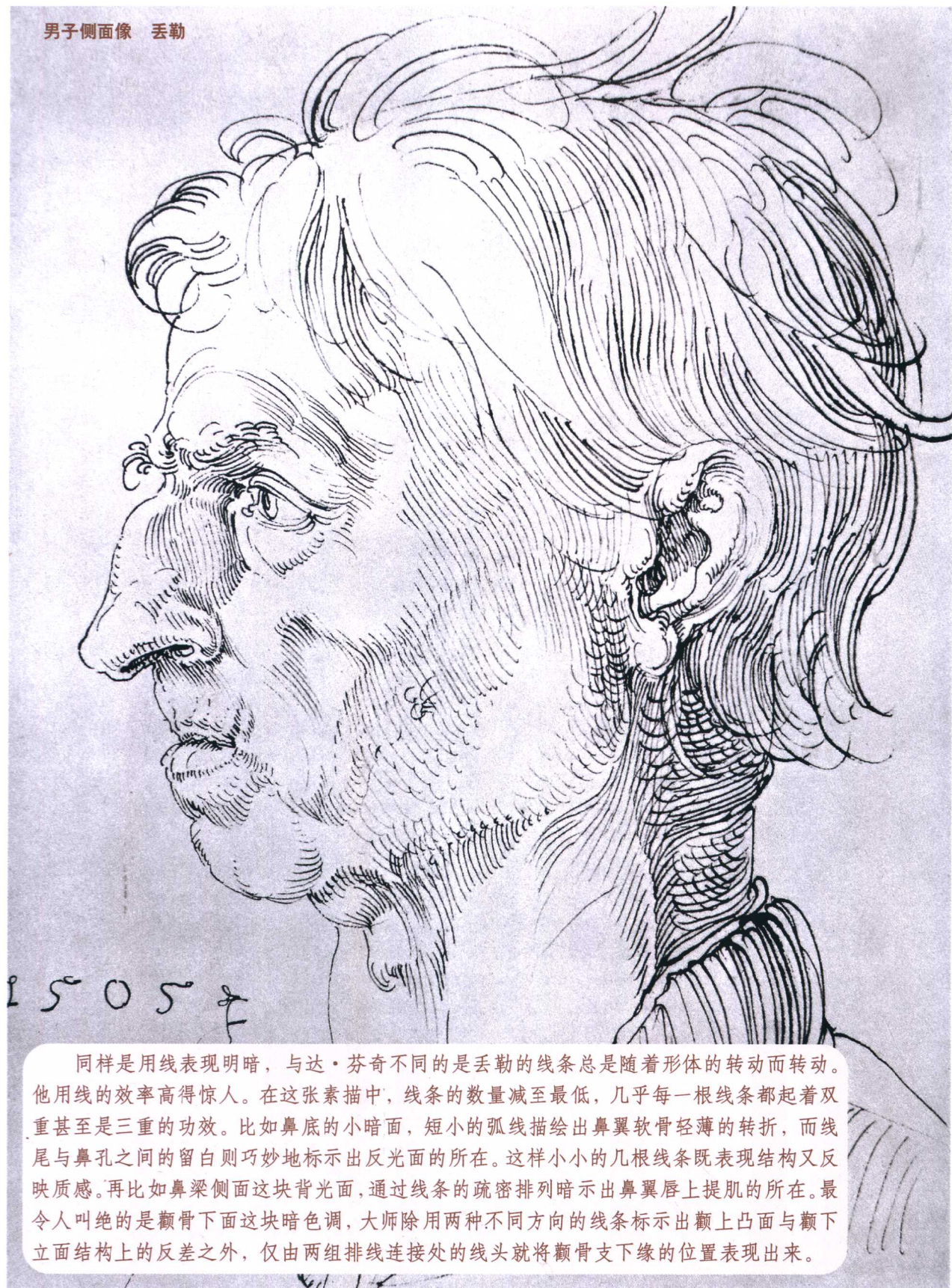
在描绘人物正侧面像时，如何表现空间是个难点。在达·芬奇这张作品中，边缘线的虚实处理对表现形体的转折过渡至关重要。注意外眼角被着重刻画，进一步强调了眼鼻部的纵深。颈部两排轻重不同的皮肤皱纹也起到相同的作用。

男子头像 达·芬奇

男子侧面像 丢勒

同样是用线表现明暗，与达·芬奇不同的是丢勒的线条总是随着形体的转动而转动。他用线的效率高得惊人。在这张素描中，线条的数量减至最低，几乎每一根线条都起着双重甚至是三重的功效。比如鼻底的小暗面，短小的弧线描绘出鼻翼软骨轻薄的转折，而线尾与鼻孔之间的留白则巧妙地标示出反光面的所在。这样小小的几根线条既表现结构又反映质感。再比如鼻梁侧面这块背光面，通过线条的疏密排列暗示出鼻翼唇上提肌的所在。最令人叫绝的是颧骨下面这块暗色调，大师除用两种不同方向的线条标示出颧上凸面与颧下立面结构上的反差之外，仅由两组排线连接处的线头就将颧骨支下缘的位置表现出来。

人物的3/4侧面是画家最喜欢的一个角度,但在这个角度眼睛的处理是有些难度的。由于透视的关系,两个上眼睑的线条会有很大不同。怎样寻找这种变化中的对称性?除了要记清眼睛的基本形态之外,还要将其在眼球体上的透视效果进行充分研究,这幅作品就是一个很好的范例。

带帽子的男人 汉斯·布克梅尔

对人物正面形象的描绘总是围绕着一个难题，就是如何在较小的透视空间里体现各部分的纵深关系。连续而不间断的色调，富于变化的面的衔接，浓重的鼻底背光面，面颊两侧的灰色调以及颈部浓重的投影，这就是荷尔拜因的解决之道。将起伏的面衔接起来，让视觉随影调在你所描绘的人物面部自由地游走无碍，就可以在平面中创造你的三维世界。

多凝视这张脸几分钟，你会感觉到她的呼吸。端庄又高傲的下颌，坚定的、略显刻板的嘴角，若有所思的眼……她是如此的具有现实感，让我们不能不惊叹于大师敏锐的洞察力和精湛的表现力。

女子肖像 荷尔拜因

许多优秀素描作品都是精准优美的边缘线与丰富微妙的光影变化相结合的产物。荷尔拜因精于此道。他的这张作品没有刻意强调明暗交接线和反光，没有浓重的投影，仅仅依靠线条与淡淡的、若隐若现的灰影调，却与现实中的、自然光线下的人物形象如此接近，以至于同当代一张高调人像摄影相比也毫不逊色。

整个面部按三庭关系分成三个台阶。额头宽大平整且最接近光源，所以也就最为明亮，这一受光面通过眉弓下部眼窝的短暂暗面过渡到第二阶脸颊部分。鼻梁将中庭整个亮面隔断，初学者在理解大体块时应当将它们看作一个整块。从颧骨向前延伸下来的明暗交接线一直贯穿到嘴角，它标示着面部正面与侧面的交界由最宽处的颧突向最窄处的下颌结节进行过渡。经过口轮匝肌略显复杂的光影，最后一缕直射光线落在下颌骨窄小的上表面上。这样，通过光线分布的错落有致使形体关系一目了然。而最后在上眼睑、瞳孔、鼻孔、口裂等几个着重点的强调则起到画龙点睛的作用。

女子肖像 荷尔拜因

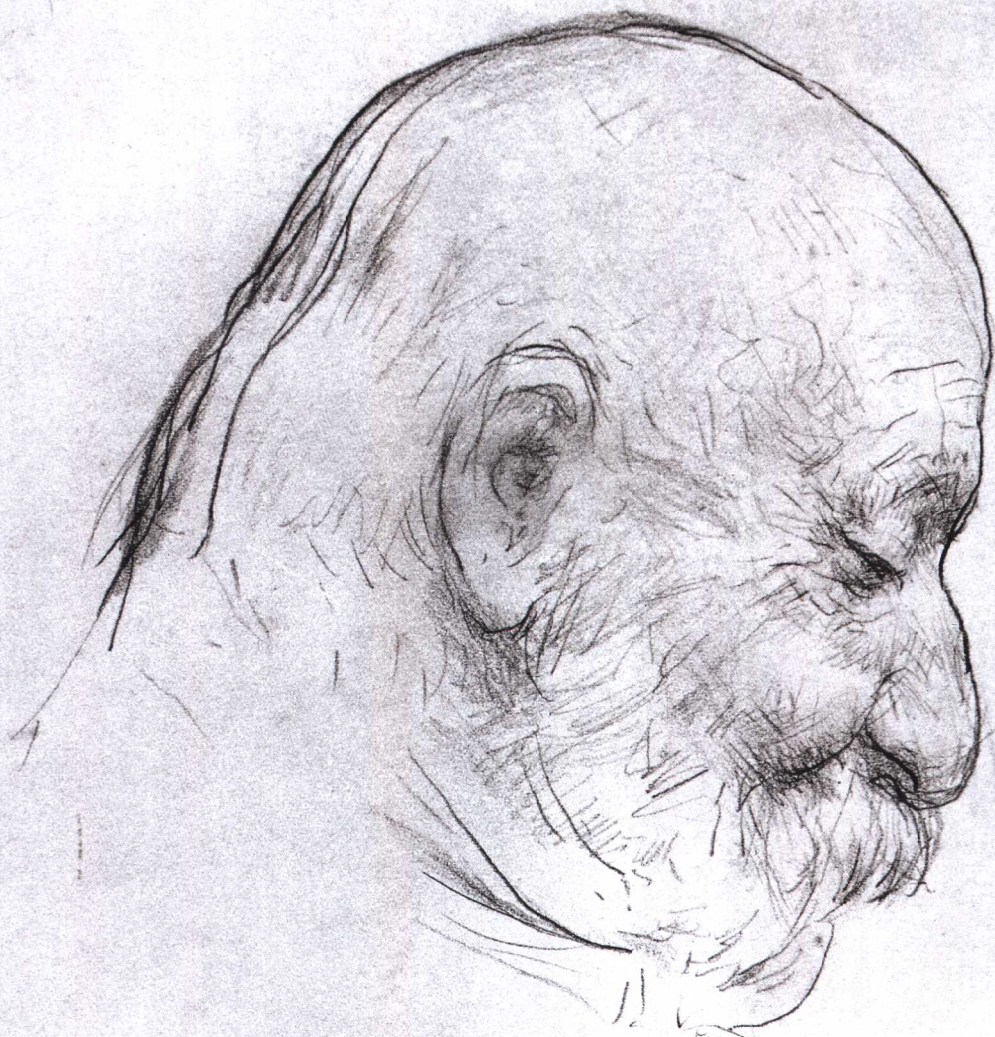

男子头像 安德鲁·德尔·萨托

Handwritten signature

男子肖像

老人头像

点、线、面的合理运用是一幅成功作品的必要条件。康波夫是德国人，他的素描充分体现了德意志理性严谨的民族性格。

虚实变化且相互叠压的线条将空间拉开。面颊上和额头上的细小排线构成的小灰面揭示了形体转折。面部最重的三块色调分别被安置在上眼睑下部、鼻底和下嘴唇下部，面积很小，但足以加强这些部位的形体关系。头发也同样是按体积来塑造的。鬓部这两组发型俨然两个黑亮的小圆桶。

腓特列二世时代的士兵头像 康波夫