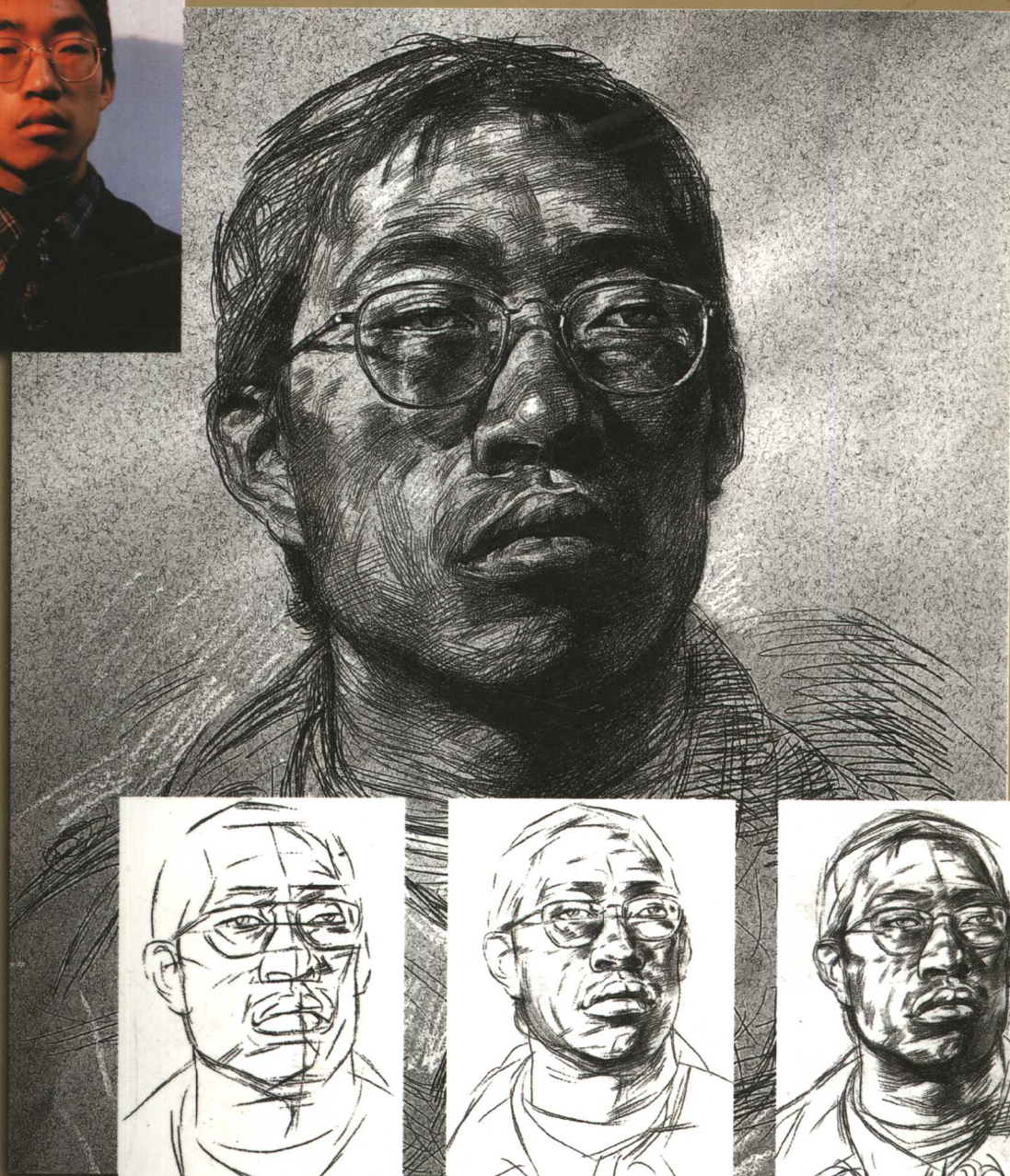

肖像素描技法实例

PORTRAIT DRAWING TECHNIQUE EXAMPLES

基础美术技法金版系列

吉林美术出版社

目录

理解·观察·表现	3
创作须知	5
素描头像步骤解析	6
素描头像评析	19
学生作业点评	39
优秀作品选登	43

肖像素描技法实例

Portrait Drawing Technique Examples

张文恒 编绘

吉林美术出版社

理解·观察·表现

绘画的基本问题,用高更的话说便是:形与色的综合。素描中的“色”可以理解为“调子”,亦即画面明暗深浅,乃至虚实强弱的配置与处理。但没有“形”,“色”将无所依附,所以,根本的问题是“形”,对于素描来说就更是如此。

什么是形?形就是物体的空间特征,形及形的组织是有表达力的,其不同的变化与处理都会在视觉与心理上造成不同的效应。由物体分割后的负空间,作为另一种形体,其形状与实体的外形一样左右着画面图形的力量。对形的认识与表现,是素描要解决的基本问题。不论是初学者,还是作为一个艺术家,都需要不断地深化对于自然形态的理解和强化真实再现的能力,不仅如此,还要运用艺术手段对自然形态进行不同程度的整理、变异和改造乃至再造,使其具有一定的形式意味和精神感化力。在素描的基础训练中,要首先训练对物象形状特征的敏感及概括能力。

没有经过专业训练的人习惯于平面思维,对于“形”的概念容易局限于对象的平面意义上的长与宽,其实一切的“形”都是空间中立体的形。初学者往往不能用立体的观念去观察理解头部的形体结构,不重视其长宽高的三维空间关系。处在空间中的头部,可笼统地分为上下左右前后六个面,以至于无穷。这就是说,头部是由相互呈一定角度的大大小小的面所构成的立体物,且为空气所环绕。这些各不相同的面处在不同的空间位置,它们与光源和素描者所呈的角度和远近也无一相同,这就造成了它们在轻重、强弱、虚实的无尽变幻和无可计数的层次。无论是概括的还是细微的表现出这些变化及层次,都需要从面与面的转折处入手,这些转折处也多为明暗深浅的渐变或突变处,需准确和传神地加以表现。若能把对象的体面转折与进退关系适度地表现出来,那么对象的体量感与空间感便自然呈现。初学者往往看不到体面的转折与进退,画出的头像多为没有立体感和空间感的扁平物,成为没有形的厚度和空间深度的一个平板的表现。古人有“石分三面”之说,意谓画出的石头若有三个面,方能产生立体感。头像亦然,其三个面多为头部的正面、侧面、少许下巴底部或头的顶部,这三个面的重要转折处为颧骨、腮帮、下巴等处,需着重刻画、渲染出转折的感觉。初学者应当强化面的意识,领悟对象是处在特定的空间,它的所有构成部分都各不相同,且与石膏有别,它是动态中的富有生气的生命个体。

每个人的鼻、眼、口、耳等构成部分都呈现着某种特殊的结构与空间关系,敏锐地把捉这种构成关系是画准对象的关键,也是解剖结构正确的前提。要善于把两个部分和两个或多个部分连起来看,静观其抽象的形态构成,比如两个眼睛和鼻底连起来是一个呈某种比例的倒垂三角形,每画一个部位,每一次起笔,都要同时扫视其它部分,准确地制定它们在长度和面积上的正确比例及空间位置,尤其是五官间的构成关系,两个眼睛所构成的宽度与两眼间的连线至嘴缝的高度间的比例最为重要,它大体决定了面部的高度比例。通过一定的训练,若能同时看到多个乃至所有部分,并能

迅速、正确地把握它们各自的空间位置及相互间的比例,那么画准就不会是一件难事。但仅仅做到这一点还是不够的,艺术的观察和表现方式将更为能动和积极,在“解剖学”和“透视学”的基础上,还应当领悟头像的各个构成部分之间抽象的“结构”关系和构成意味,了悟它们之间固有的视觉张力和节律关系,并能循特定的艺术意图和内在需要捕捉之,强化之,使其转化为艺术构成的各个单元,经由对自然形貌的适度“整理”和“变异”,最终使所画对象获得一种超然独立的品格。其中所有的部分在形态和空间关系上相互咬合与牵制,使其在一种特定的系统内,似乎是无可变更的。初学者在形的处理上往往是平淡和僵硬,相互间散乱、游离。

除了“形”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,其深浅、轻重会千差万别,无一相同。素描者应当认识到“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轻重强弱的变化之妙,领悟黑白灰的妙用和明暗的要义。“色调”决不是简单的涂上暗部了事,也不会获得很好的“色调感”,色调感的获得有赖于素描者对“明暗”的训练有素的控制和自由调配。作为初学者,面对复杂的明暗变化,可以由深到浅排一排队,要看到各部分间在深浅轻重上的正确差异,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,这是明暗的能动表现和“借题发挥”的基础和前提。

如何才能把握适度的明暗关系呢?其方法仍然是比较。初学者在作画时要部分间尽量保持同步,不断地与其它部分比较,以控制其所画的深浅轻重,不可孤立地把某个部分画完后再画另一个部分。要注意从重到轻、从亮到暗的层次变化与对比,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,太过接近和单调。所谓花就是画面明暗、深浅等变化散乱、无序,部分间没有一种适度的关系。此外,对于明暗、轻重等的能动处理和自由调配是受制于对象所处特定情境和光照条件下的视觉领悟和牵引,并非无端生发,无病呻吟。

头像在“形”的勾画上要有顿挫的节奏,在“色”的推移上要有抑扬的气韵,不可平淡、僵死,生气尽失,要使头像的所有部分,共同构成一个可以循环和“呼吸”的独特空间,所有的构成要素都近于完美的统一在一个和谐的整体之中。

综上所述,其实就是要整体地观察和表现。看一幅画,首先看到的是画面的各个部分和各形式要素间的综合性效果,其次才是局部的是否精到、传神。构成头像的所有部分都要加入到整体的奏鸣与合唱中,而不能是孤立的,与周围毫无联系的,任何一个细部的些微改变,都会影响到其它部分,都会对画面的整体效果产生积极或消极的影响。要想画得“整体”,首先需要是对整体的理解和意识,需要看得“整体”,局部地画,“整体”地看,不仅要看各个部分在轻重虚实上的多样变化及正确差异,还要准确把握其形体结构,其中各种素描技法的运用,包括用笔的变化及线的排列方式等等,都要有一个全局的安排与处理。既要有动人的、富有魅力的细节刻画,同时又要整体效果的完整与统一,所谓尽精微,尽广大。作画的过程,就是按整体的要求,不断地调整各部分间关系的过程,使头像的每一个局部都能融入到整体之中,并发挥其独特的作用,并使部分间保持一种极富意味的抽象关系。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个问题。

创作须知

目前我国的各类高等美术院校(系)的入学考试中,素描几乎都是必考科目,在学校里首先要学的也是素描,其重要性毋庸置疑。素描考试以人物肖像写生或默写居多,其中也有个别院校要求画带手的半身像。通过素描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一定的训练和充分准备。

素描创作一般为三个小时,少数院校也有六个小时的。在限定的时间内,画面效果要力求做到形体比例正确,合乎解剖结构与艺术结构的要求,既要有充分、生动的细节刻画,又要使各部分间有必要的对比且又趋于协调、统一;不仅要表现出被画者作为“这一个”生命个体的独特魅力与活力,还要调动多种素描手段和技巧,来体现作为一幅素描的艺术表现力和感召力。避免画面效果的平、板、腻、灰、空等初学者易犯的毛病。一般来说,要注重大的体面转折关系,面与面的转折处往往也是明暗的转换处,需要着重强化和精彩的表现。形体结构要环环相扣,要有某种节奏和力度,调子的处理要有层次,甚至要有浓淡干湿的变化以体现某种感受和韵味。有如古人的所谓“气韵生动”。要让所有的部分和单元都处在一种动态的循环中,而不是僵死的、散乱或孤立的。

画头像与画石膏有很大的不同,画石膏可以“用直线起轮廓”按所谓的“步骤”循序渐进步步深入,最后终于画出一个有着丰富层次变化的“变光体”。若机械地照此方法亦步亦趋,画出的头像往往没有神采。因之,后面的“步骤解析”一章不必生搬硬套,只可能动地参考以步入门径。待手艺纯熟,积淀丰富之时,尽可抛开所谓的正常“步骤”一任直觉和习惯便可。艺术没有超出个人之外的制度化的东西。

手是受头脑指挥的,只有理解才能更深刻地感觉,对于艺术奥妙的体悟至关重要。艺术的感受力似乎是天生的,但又是需要通过训练来开发的“如何画”取决于作画者如何思维和观看,素描训练是一种技巧的训练,更是一种关乎思维和观看方式的训练,最终使学生能够以一种独特的角度和方式去发现和把握事物的本质。

素描的样式多种多样,考试中没有也不应该有此类的要求和限定,观念与艺术上的不同取向都是允许的。考生不必为报考某所学校去练习某种所谓“对路”的画法,学生也不必为自己教师的画法的局限,其标准只有一个,那就是好。只要画面能体现出素描者的艺术和技术水平,怎样画都是可以的。要相信评分教师的整体良知和艺术上的包容眼光与判断力。但这是仍然有一个建议给广大学生,就是作为基础素描训练当以“写实”训练为主,艺术上的求变求新尚不应与具体的视觉感受游离得太远,它应当忠诚于特定的素描对象,力避概念化和先入之见,要尽量与模特肖似,艺术上的变异与夸张在此阶段是有限度的,更不能以形的失控冒充艺术上的所谓“变形”。作为学生,艺术上不要追求脱胎过早,而应当打好基础,做好功夫,为将来的深化与发展提供一个必要的前提与保证,真诚做人,诚恳作画,不可心浮气躁,作画是需要一种特殊的心理状态的,当然,若没有对于艺术本身的兴趣和执着,自然也不易进入这种状态和进行较有成效的学习。

工具材料的性能与素描效果有一定的关系。素描考试除了画纸,是可以根据自己的习惯和偏爱来选择的。学生用铅笔和炭笔的较多,用炭笔画时,可以辅以手揉或擦笔擦,此法多施于暗部等必要的地方,擦、揉之后有一种“湿”“润”的意趣,且能与线条的排列与交织形成对比,尤其是与亮部,要不画面会有“浮”“燥”之感。当然,此法不可滥用,要有必要的控制,且与线条的铺排、勾画有机结合,恰到好处,如是,方能相得益彰,相映成趣。

在素描考试中,要想取得理想的成绩,有赖于平时在正确熏陶引导下的勤学苦练,有赖于自己的手头功夫。平时也要多看好的素描作品,不断地加深对素描艺术特有美感的领悟,不断地提高自己的造型能力。

素描头像步骤解析

例一

山东青年

步骤一,先轻轻地标出头顶和下颏的长度,定此长度时应考虑头部宽度及其空间位置,待头部的大小、位置及外部形状大体确定以后,再松松地勾出五官的形状及位置。起稿时,不要在外轮廓上耗时过长,也不必画得过于肯定,离开五官孤立地起轮廓是很难把其画准的,即便是准确的,往里面“填”五官时也很难把握其大小和位置。待五官大体上稳定和满意后,再从五官的四周来调整外部轮廓较为便当。就是说,起稿要先外后内,再由里向外,如是这般,反复比较,画准是不难的。

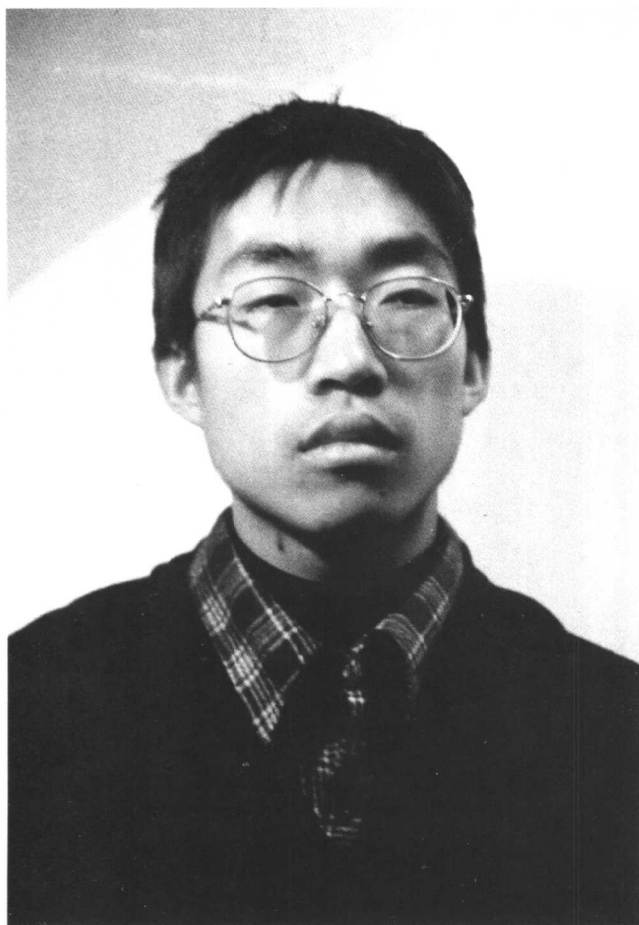
步骤二,不断地比较其重要的结构转折处之间的空间位置是否正确,尤其是明暗交界线上的重要之点,这些地方可以画得重些,轮廓与结构线要有虚实强弱之分,以体现一定的立体与光的感觉,若把结构线弄得如铁丝般纵横交织,就很难理出眉目,也不好进行部分间的比较。要注意大的体面转折和五官局部本身的形面转折,包括它们之间的相互联系,如内眼角、嘴角与周围肌肉之间的起伏、穿插关系等。

步骤三,在局部具体化时,应当敏锐地把握对象的结构特征,这些特别之处往往极有意味,给艺术表现提供了借题发挥的原料与可能,这些地方要给予适度的夸张与生动的呈现。

在已经确定的体面结构上,从明暗交接线开始先概括地画出大的层次调子,要注意轻重虚实变化,且比其它地方稍重。

步骤四,在此阶段,要反复调整、深入、要有较为充分的细节刻画和丰富的层次变化。尤其是眼睛、鼻孔及嘴部等处的表现要精细、传神。

20

步骤一

步骤二

山南青平 步骤三

步骤三

山东青年

步骤四

例二

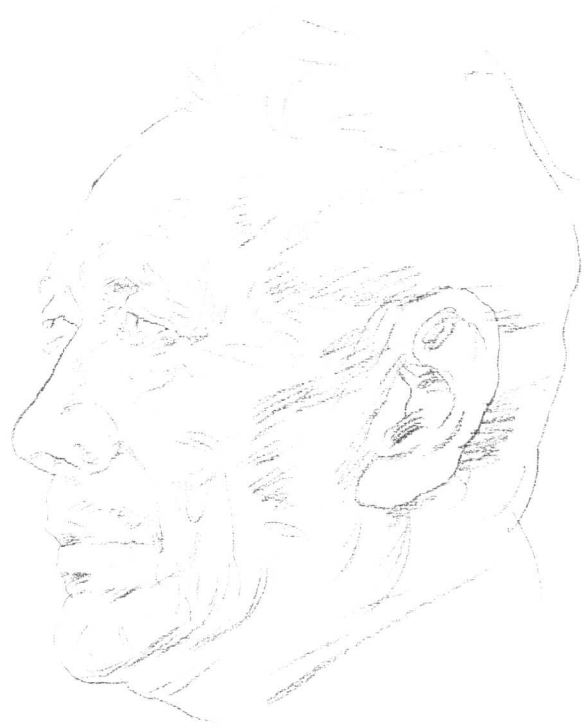
津门老人

步骤一,面对模特儿应找寻出其形态、结构的抽象意味和个性特质,并对其作一定程度的夸张和延伸。先用随意、轻淡的线条有如漫步般勾画出来,此一步就要让某种“形”的生命出现,其五官的形态已显现出来,用线要注意其变化,要条缕分明,结构井然,面与面的转折处稍作强调。

步骤二,此阶段可以略施明暗,主要是明暗交界线上的主要部分,要画得稍重一些,像颧骨、眼角、嘴角、鼻孔、鼻翼、下巴转折处等,要有较好的表现,还要注意它们之间的空间位置及透视关系,远处一侧的眼睛可画得稍弱一些,还要正确表现其透视变化,脸的正面、侧面及下巴底部这三个面的构成关系要舒服。

步骤三,进一步具体化,先从左眼开始,再到右眼、鼻子及嘴,一气呵成,然后再由五官推及各处,由上到下,由左至右,由里及外,逐一突破,至此,大局已定,效果已有十之八九。耳朵的表现也不可忽视,要结构正确,并能统一于整体之中,不可游离出来。

步骤四,按照画面的整体要求和艺术意图,作出必要的调整、丰富和补充,使其更完整和更具视觉感染力。此幅精到、细微的细部描绘构成了面部的独特风景,每一细节都应经得起玩味和推敲,其入微的刻画,不仅没有妨害其整体的统一,而且在这个有序系统中,每一细节都发挥着不可或缺的独特作用,由此,我们可以了解艺术的转化过程和素描的形式要素间的有机配置,无论是形的处理,抑或是调子的渲染,都应当控制得极其精当和保持必要的分寸感。

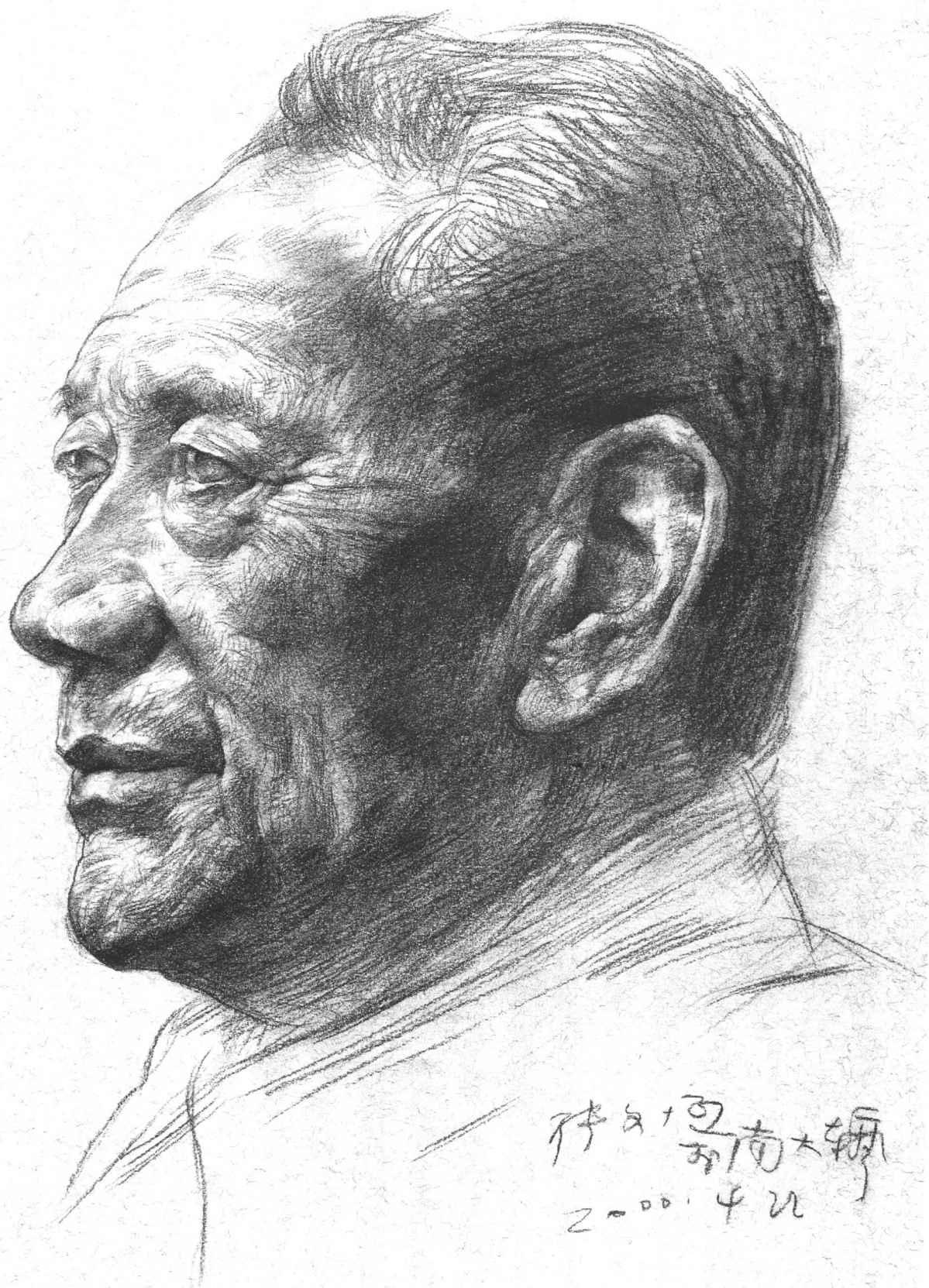
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

津门老人

例三

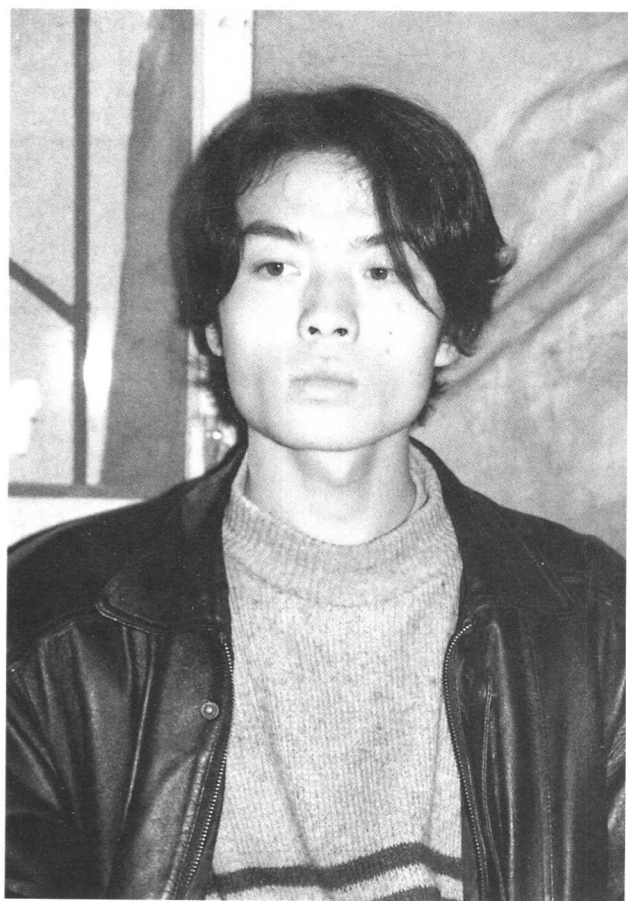
艺术考生

步骤一,先确定构图,轻轻地写出头部的位置与大小,勾出五官的位置及形状,把头部的基本构架初步定下来,在确定五官的结构时,对称的形体要对应比较着画,如四个眼角、两个鼻翼、两个嘴角及两上颧骨的骨头等等。这些对称点可在想象中连成线,来检查脸部的透视关系是否正确。

步骤二,在起稿时要尽快确定五官的位置及形状,尤其是两眼所构成的宽度与两眼的连线到嘴的高度间的比例,它大体上决定了头部的高与宽。外部轮廓可以根据五官的情况再作调整,这样,内外结合,交替进行。直至舒服为止。起稿时一定要考虑体面转折和明暗转换处的适当强调,要注意用线的轻重虚实,此阶段就要有初步的立体感与光感。

步骤三,待形体结构基本确定以后,可先铺一遍大的明暗关系,从明暗交接线的重要转折处画起,此阶段可以从细部入手,要重点领先,全面推进,每画一个局部,都要一次把主要的东西基本画完,做到一气呵成。此幅头像自然光与灯光交织在一起,需要控制好层次变化,它不仅要体现光的效果,更要体现其内在的结构及画面神韵的传达。

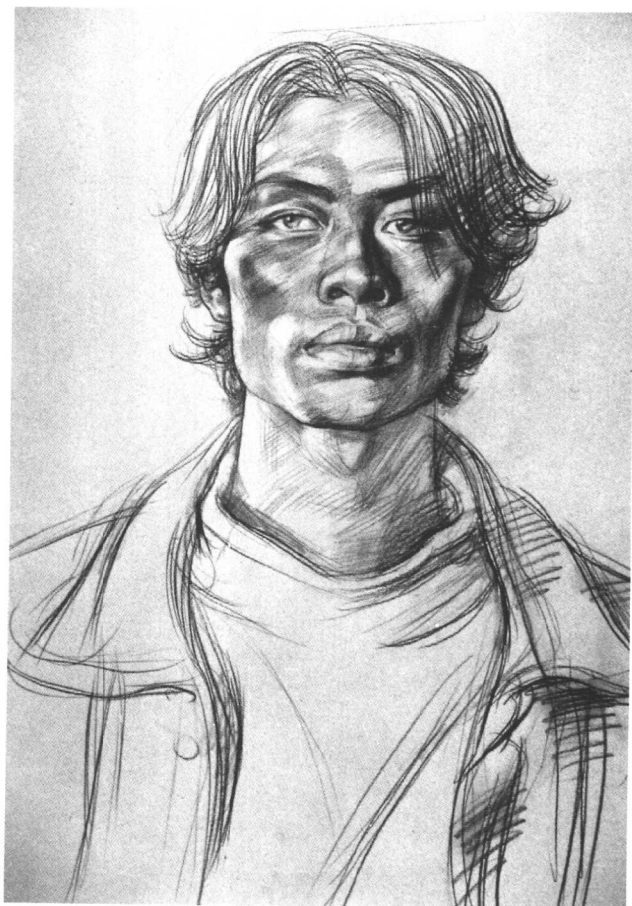
步骤四,在此阶段,应不断地调整局部与整体的关系,并使每个主要的细部都有较为充分的描绘。由此图我们可以看到每一局部的形态和调子是如何刻画和处理的,尤其是五官部分。另外,线条高质量的运用和画面的效果关系亦很大,初学者画到最后,其效果往往显得死板和油腻,失去了生动、鲜活的气息。通过与模特儿原型的比较,我们可以发现哪些地方做了一定的改变和加强,虚实轻重与强弱是如何处理和把握的。

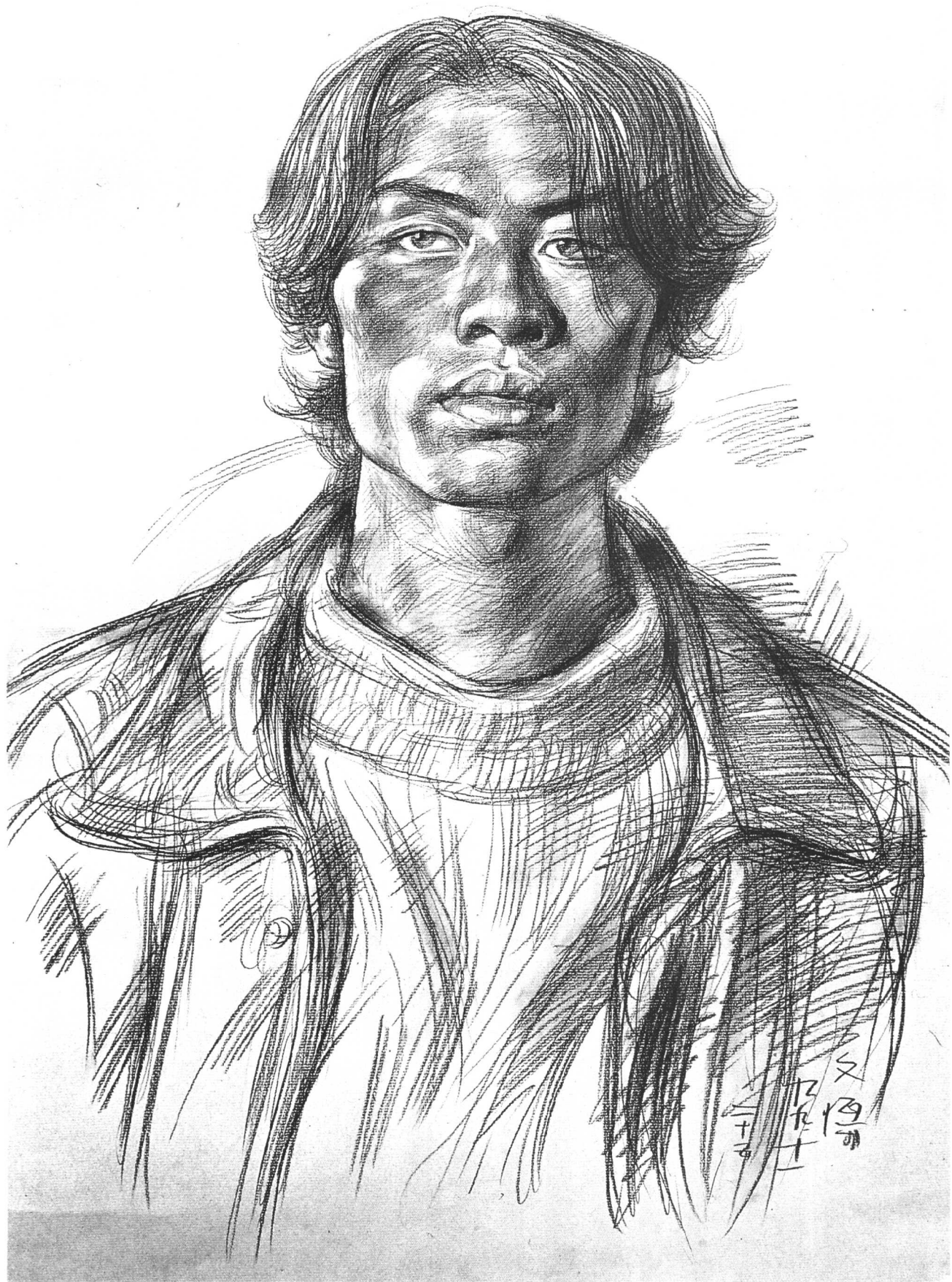
步骤一

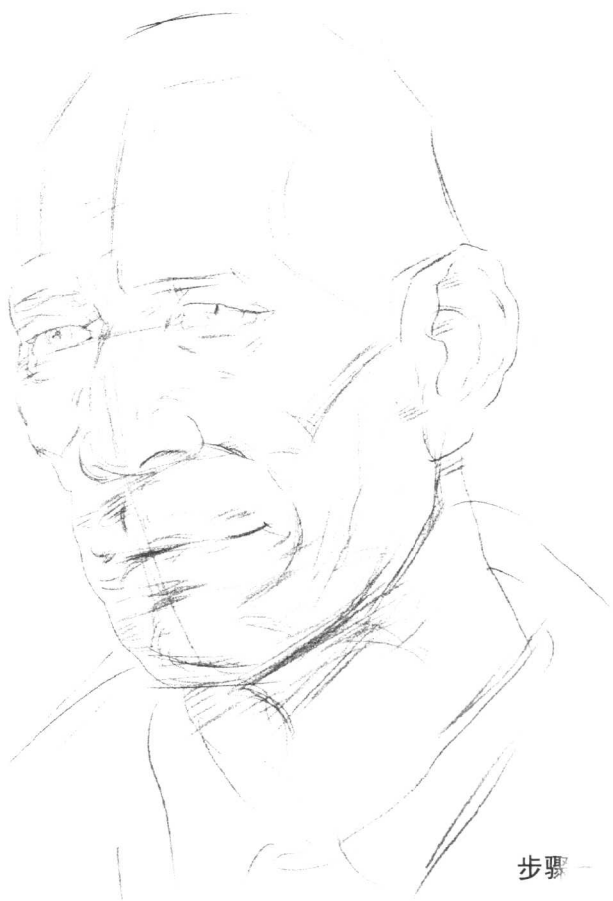
步骤二

步骤三

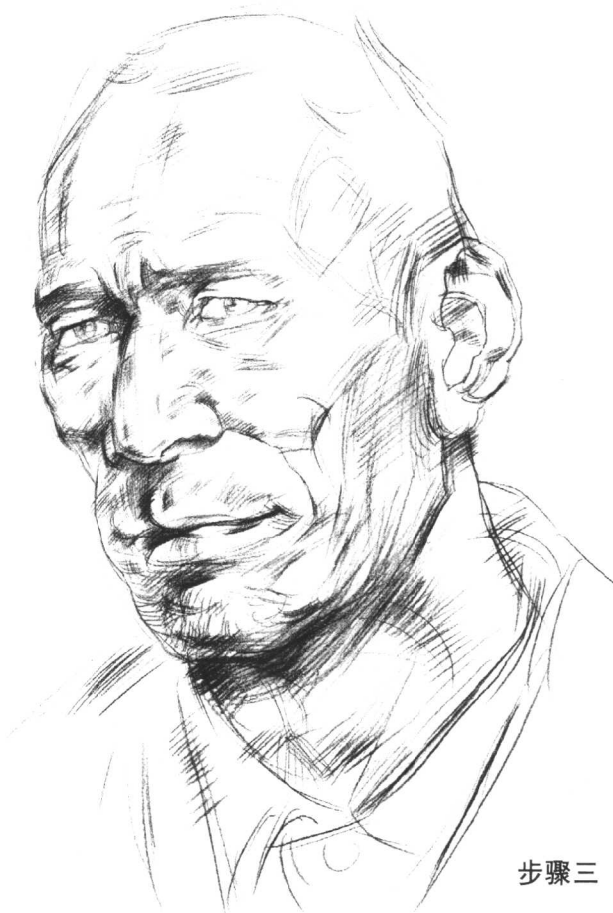
步骤四

步骤一

步骤二

步骤三