

素描

高考绿色通道

名师名作范例

吕培桓 编著

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

素描/吕培桓著. —天津: 天津人民美术出版社,
2005

(高考绿色通道)

ISBN 7-5305-2824-6

I. 素... II. 吕... III. 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008348号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津圣视野彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年6月第1版

2005年6月第1次印刷

开本:889 × 1194 毫米 1/16 印张:2

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价:11.00元

吕培桓

简介

吕培桓，天津市人，1984年毕业于天津美术学院绘画系版画专业。现任教于天津美术学院版画系，副教授。多年来一直从事素描、色彩、版画等基础教学工作的研究，素描作品多幅在不同刊物及画册中发表，水彩作品多次参加国内外展览，现为中国版画家协会会员。

编著出版物有：

- 《素描头像习作集》（广西美术出版社）
- 《美院考生——素描石膏》（广西美术出版社）
- 《高考素描范图》（天津杨柳青画社）
- 《高考速写范图》（天津杨柳青画社）
- 《素描人物头像》（陕西人民美术出版社）
- 《突破难关——速写人物》（合编）（安徽人民出版社）
- 《考前训练——速写》（天津人民美术出版社）
- 《试卷、习作点评选》（合编）（天津人民美术出版社）

素描人像写生训练点滴

吕培桓

一、观察

素描写生训练的首要任务是对眼睛的训练。一幅素描人像写生,其整体的形象、比例、神情、动态等特征的准确与否,是与画者观察力的敏锐性有着直接联系。有的初学者往往不太会“看”对象,常常只注意对象的边缘轮廓线或某一个局部,而忽略了形体三度空间的存在形式,由于不会整体的观察,势必会造成画面形体松散、比例失调的结局。因此,素描写生训练首先要解决如何观察的问题,怎样培养我们的观察力呢?应该在以下三方面加以训练。

1. 比较的观察

要有意识地锻炼自己用眼睛去观察对象各个部位之间的比例关系。不要一上来,还没怎么看对象就先用手中的笔当作尺子来测量,过分依赖工具来测量,会使我们的眼睛变得迟钝而没有感觉。学会运用比较的观察方法,锻炼我们的眼睛对形体敏锐的反应能力,方能把造型诸因素的关系画准确,一般来说,关系的比较是针对对象同一因素的不同方面的比较;如位置的上下或左右、距离的长短、调子的深浅、质感的表现等等。这就要求在作画时要不断地将对象的各个部分相互比较着看,每画一个部位,都要同时扫视其它部位,通过比较以判断该部位在长宽比例和面积上是否准确。

除了对“形”要比较之外,对“色调”的比较也是很重要的。初学者在用黑白色调造型时,首先要通过观察分析比较出对象各个部位色调深浅的差异,在作画时要尽量保持各部位的同步进行及色调关系的正确,这样才能避免初学者常犯的“灰”、“花”、“乱”、“碎”等毛病。总之,练习运用比较的观察方法,是画准素描关系的保证。

2. 立体的观察

在我们观察对象时,不仅要注意对象的形状,更重要的还应注意它的立体空间形态、形体。形体不仅有“形状”,还有“体积”。任何一个客观物象,都是由不同朝向的面组成的立体造型,由此我们可以将对象的轮廓线及各个部位的边缘线理解为“缩减的面”。初学者往往不会立体地看对象,只注意它的形状,而忽视空间体积的存在,由此,画出来的素描势必会显得较平而缺乏立体感。因此,只有学会立体地观察对象,才能有立体地表现对象的可能。

3. 整体的观察

素描观察的原则是整体观察,它要求我们观察对象时要从大处着眼,抓住对象的大形、大势及大的比例关系。我们的视线不应停留在对象的某一点上,只看一点,不见其余,是观察的大忌,应该不停地在对象整体上来回扫描,使形象完整地尽收眼底。随着视线不停地移动,对象的各种信息被大脑不断地吸收储存并积累转化为视觉经验,使我们对客观对象由感性认识逐渐上升到理性认识,这时,对象的形体特征已经在头脑中愈发清晰起来,在动手起形之际,已经基本做到胸中有数了。

二、描绘方法

素描的描绘方法一般可分为两类,一种是从整体入手,即“整体进行法”,另一种是从局部入手,即“局部推移法”。

整体进行法——初学者适宜此方法,先用淡线虚勾出全部对象的基本形态,然后再将对象的各个部分同时整体地画出。整个过程是由虚到实,由不确定到逐渐确定并多次循环反复的过程。此方法对于把握人物的动态、比例、透视以及素描整体关系方面是较为有利的。

局部推移法——将所观察到的对象从局部开始,用笔直接肯定地画出,一般先从重要部位如五官处开始画起,再逐步向周边扩展直至完成,此方法的描绘过程是从局部到整体的过程,它的特点是将对象的某个部位尽量一次画够,这就要求精神要处于紧张状态,注意力要集中,同时也避免了作画时经常出现的漫不经心、感觉迟钝、精神状态疲惫的现象。但它的弊病是容易迷恋于某个细节的精雕细刻,使画面的某个局部太“跳”,从而破坏了整体效果,违背了素描的“整体性”原则,应该强调的是,此方法适宜具有一定造型能力并具有较强的整体意识的人所采用。

三、结构分析

素描写生训练应把研究结构规律作为一个重要课题。人物结构一般指两个方面,一是内部的解剖结构,二是指外部的体面结构。人的视觉所感知到的客观对象,主要是它的外部形态,但是它的外部特征的形成是由内部结构所决定的,解剖知识正是帮助认识内部结构的手段,这就要求初学者要了解和掌握有关人的头部骨骼构造及肌肉组织的特点。在深入刻画对象之前,要对人物形象结构有一个正确的分析,并运用自己所掌握的解剖知识来更准确地表现出对象的形体特征及气质特征。当然借用这些手段是为了更深刻地分析和表现对象,一切分析如果离开了这一点就失去了意义。

四、表现语言

线条与明暗色调是素描中重要的两种表现语言。

线条的特点是,表现形象十分明确与肯定,它不受对象表面明暗光线的左右,便于我们有效地抓住对象的结构特征。线条还具有概括与简练的特点,它可以把复杂的对象,用几根组合的线来表现。当形体的边缘部分与背景明暗不宜区分时,更需要线条来明确或强调形的存在,特别是在作画时间较短的情况下,线条更宜发挥其简洁、生动的特点。

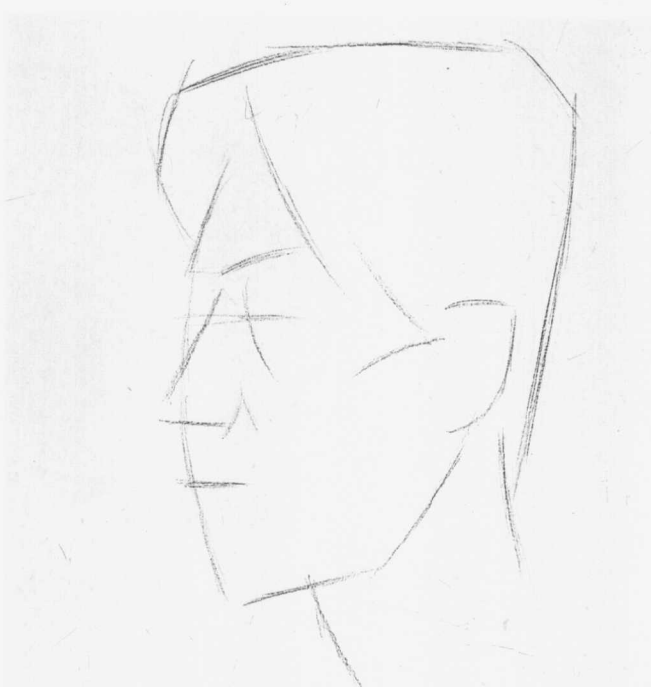
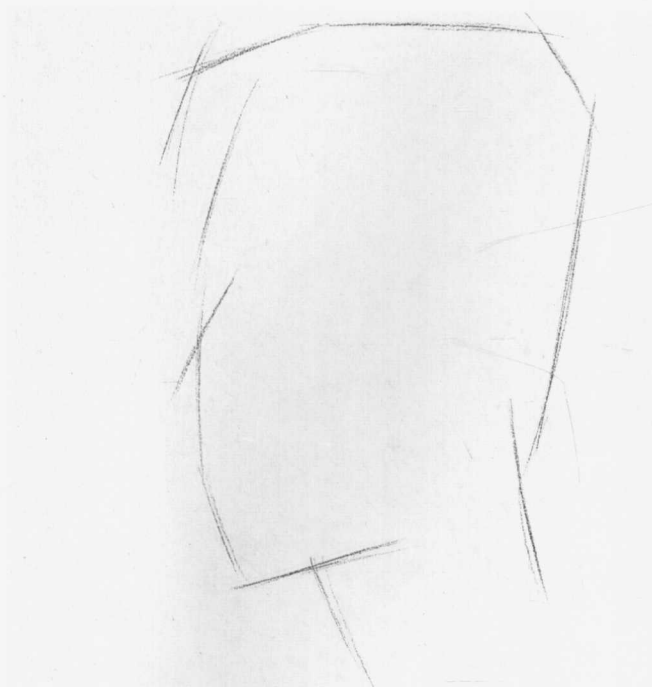
在运用线条练习素描时,可根据自己观察对象的不同感受,来选择性质不同的线条进行表达,如线条的长短、曲直、刚柔、滑涩、疏密等会给人不同的视觉感受。另外线的粗细、浓淡、宽窄、虚实、穿插、叠压等变化,也可造成空间进退的感觉。

明暗调子来源于客观现实,它主要由物体的明暗关系和固有色这两个因素造成的,明与暗之间的过渡是灰色调,它是一个伸缩性较大的范围。明暗色调作为一种素描表现手段,具有较强的摹仿客观现实的能力,由于它能比较客观、真实、细腻地刻画对象,所以很容易被学画者接受。运用明暗色调塑造形体时,首先要了解明暗调子的一般变化规律,还要善于运用概括、灵活的手法,将复杂的明暗调子调整为具有一定对比层次和韵律的效果,同时应注意:强调黑白对比效果,一定要从表现对象体面结构的需要出发。

形体的暗部要分几次整体地进行并逐步加深。每画一次暗部色调,则暗部的体面关系就要具体一次,形体是随着色调的加重而逐步具体显现出来。另外应注意暗部的色调要画得透亮有空气感,初学者往往把暗部色调涂成死黑一片是不对的。

五、应注意的问题

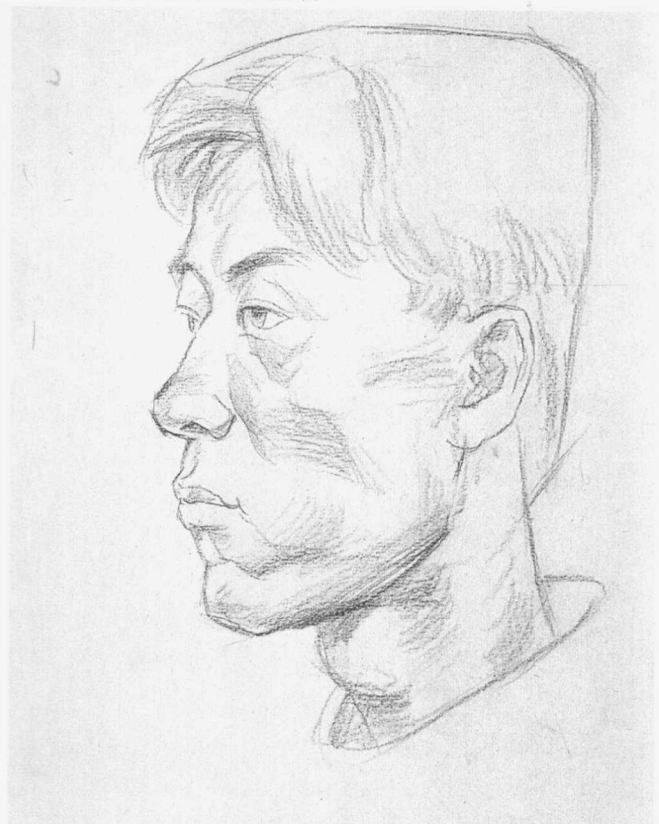
1. 构图要合适。
2. 对透视法则要熟悉。
3. 注意把握画面的主次、虚实对比。
4. 人物刻画要生动

素描头像写生步骤

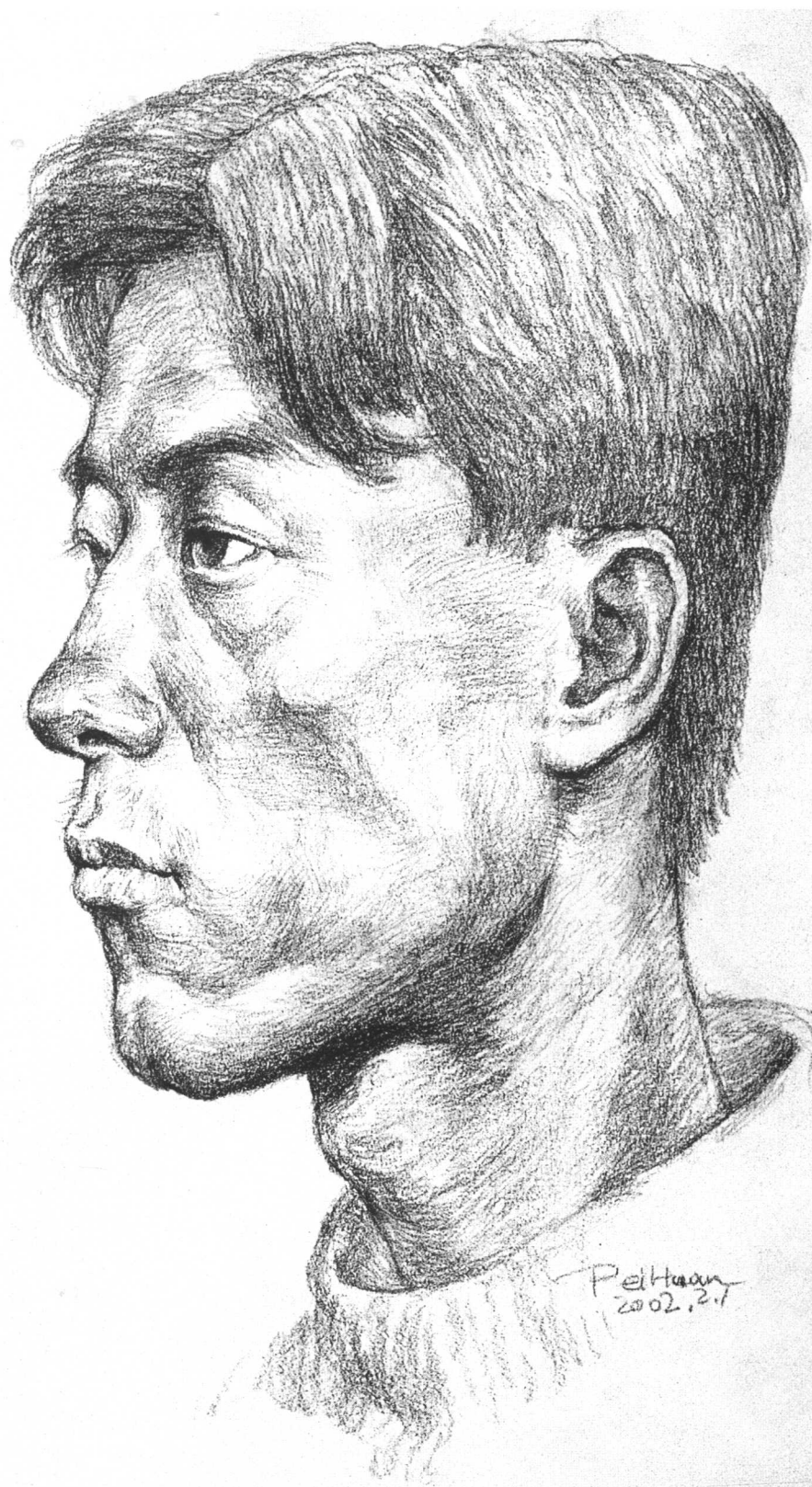
一、先观察人物形象的整体特征，再用淡线轻轻勾出头部的的大体轮廓，同时要确定好构图。一般来说，人物面部的前方要多留出一些空间，这样可以给人一种视觉上的舒服感。

二、确定五官的位置及大体的比例关系，同时注意透视关系要正确。

三、找出各部位的结构关系，交代出形体的转折部位，并画出五官的形态特征。

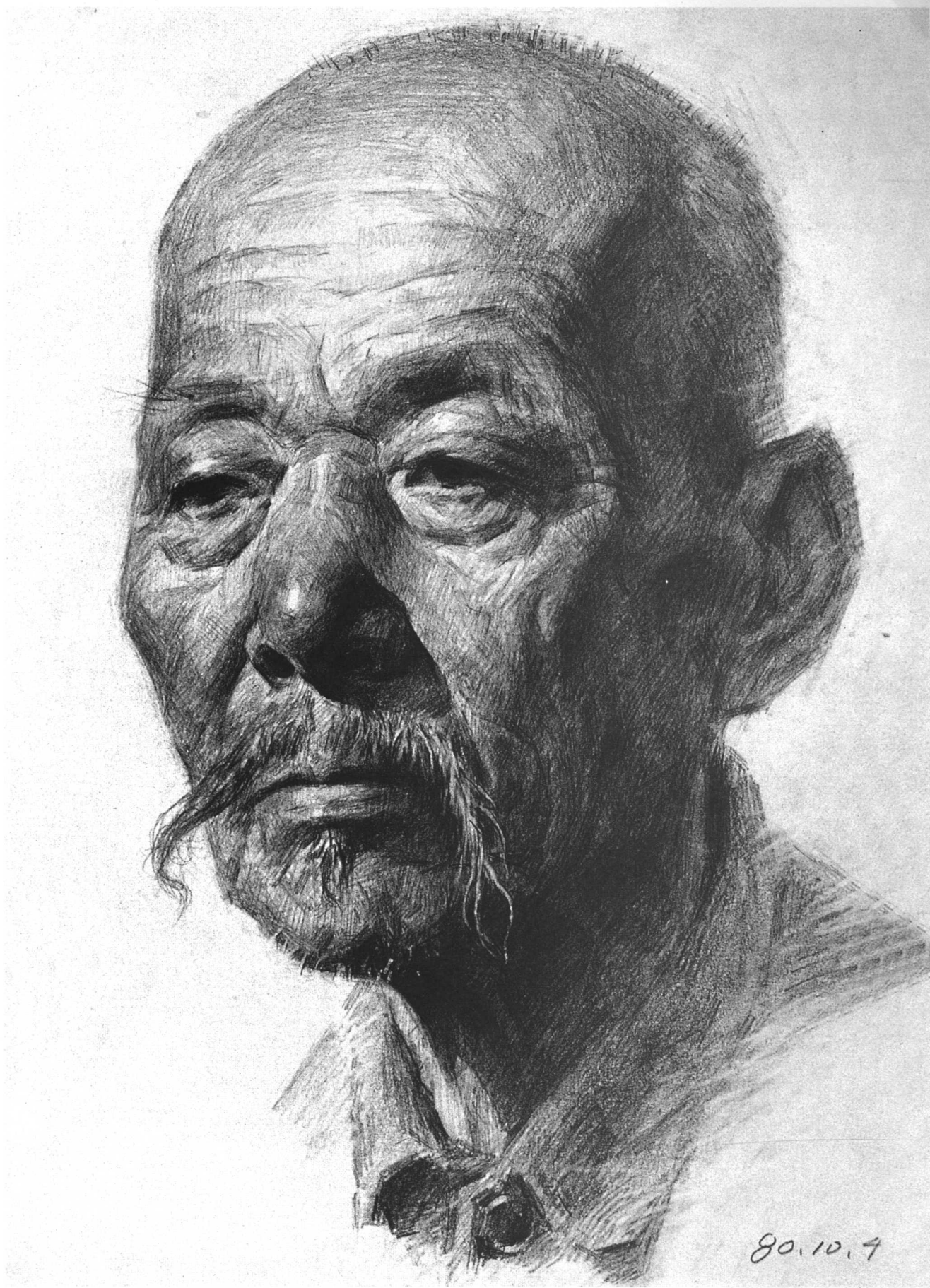
四、逐步深入刻画人物各部位的关系，注意肌肉与骨骼的相互联系，将线条与调子结合运用，整体进行，全面推进。

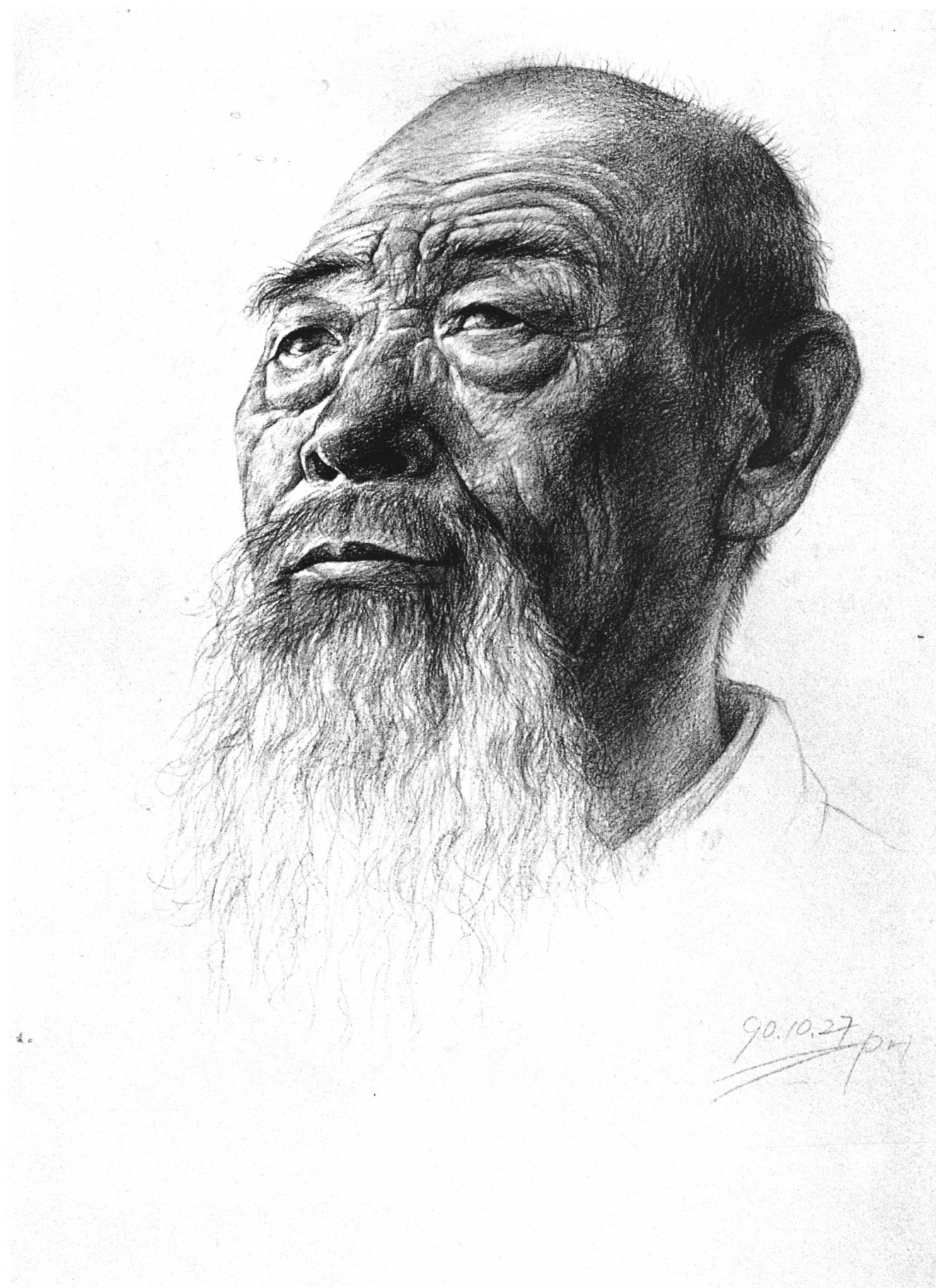

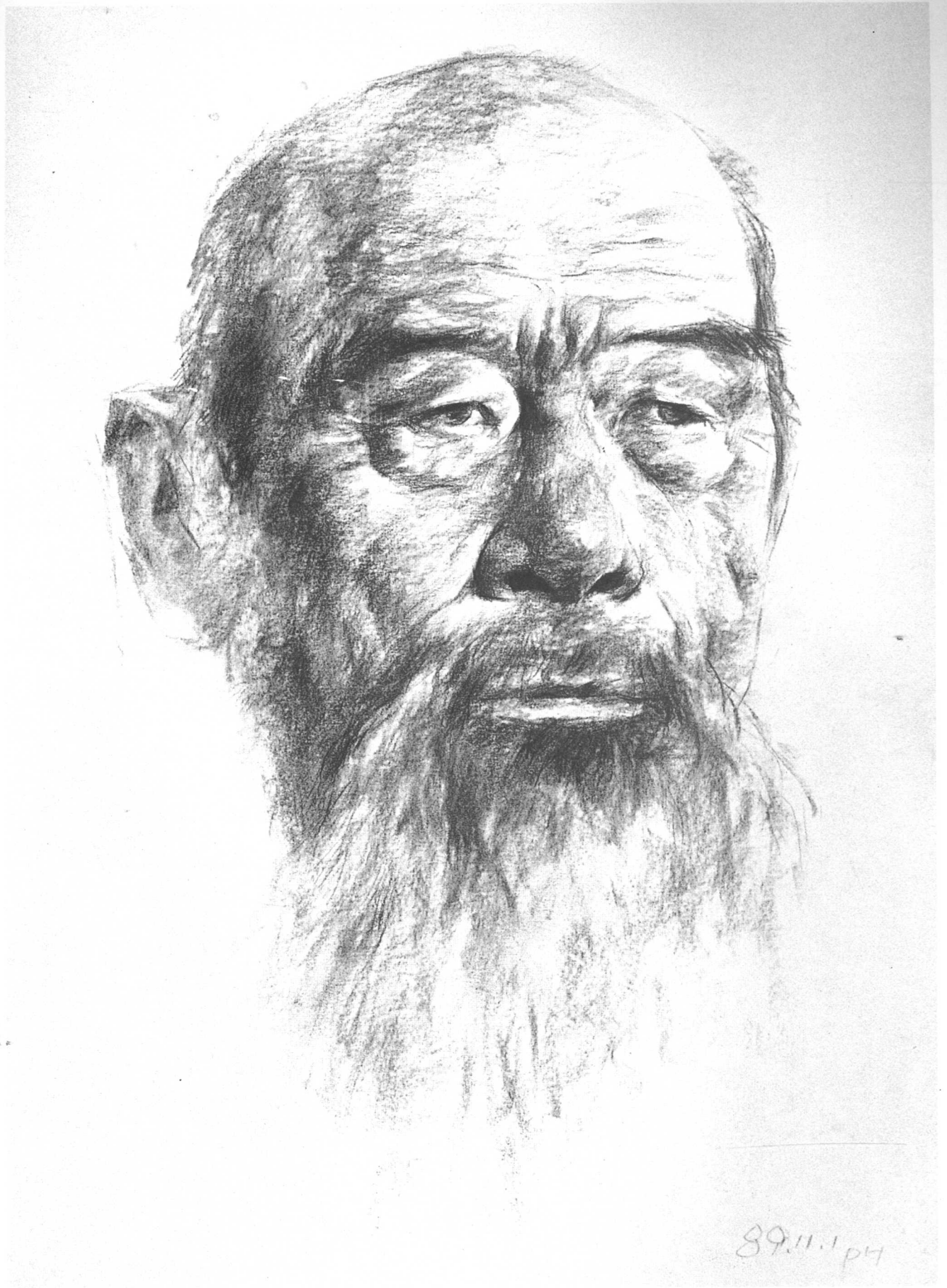
(完成图): 细节的描绘要做到充分、精到, 并服从整体的和谐。整个作画过程是从整体到局部, 再由局部到整体的多次反复的过程。

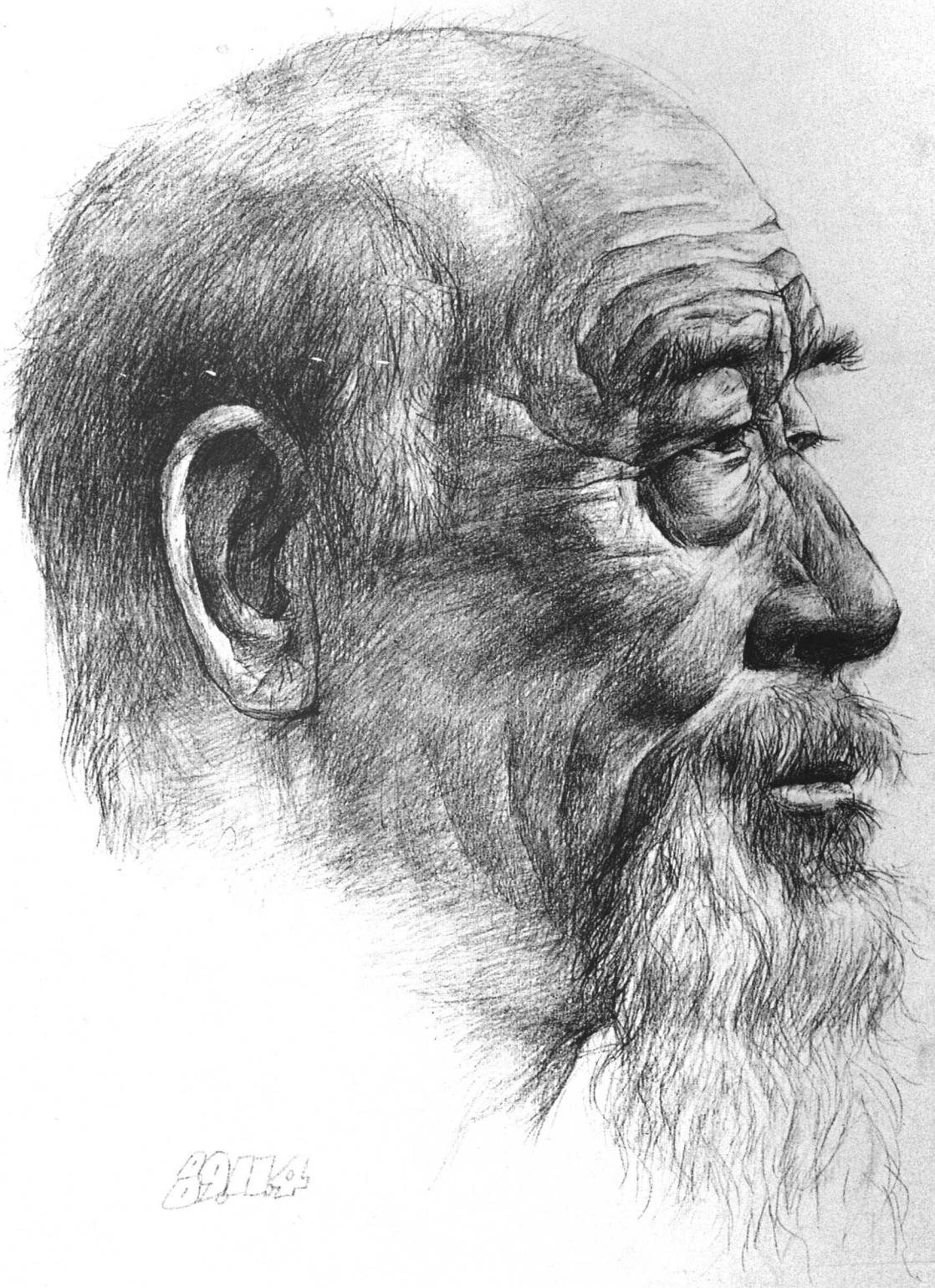

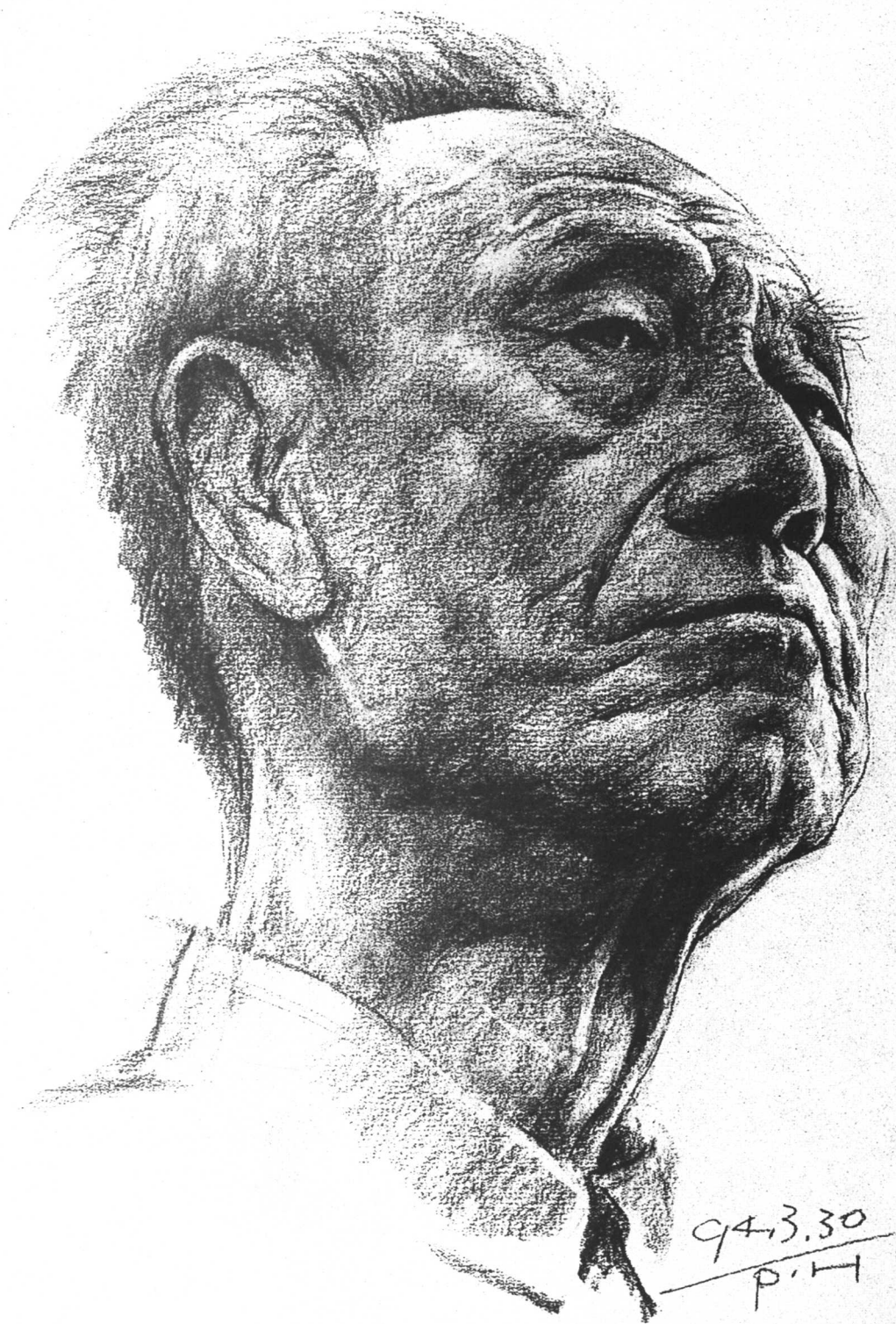

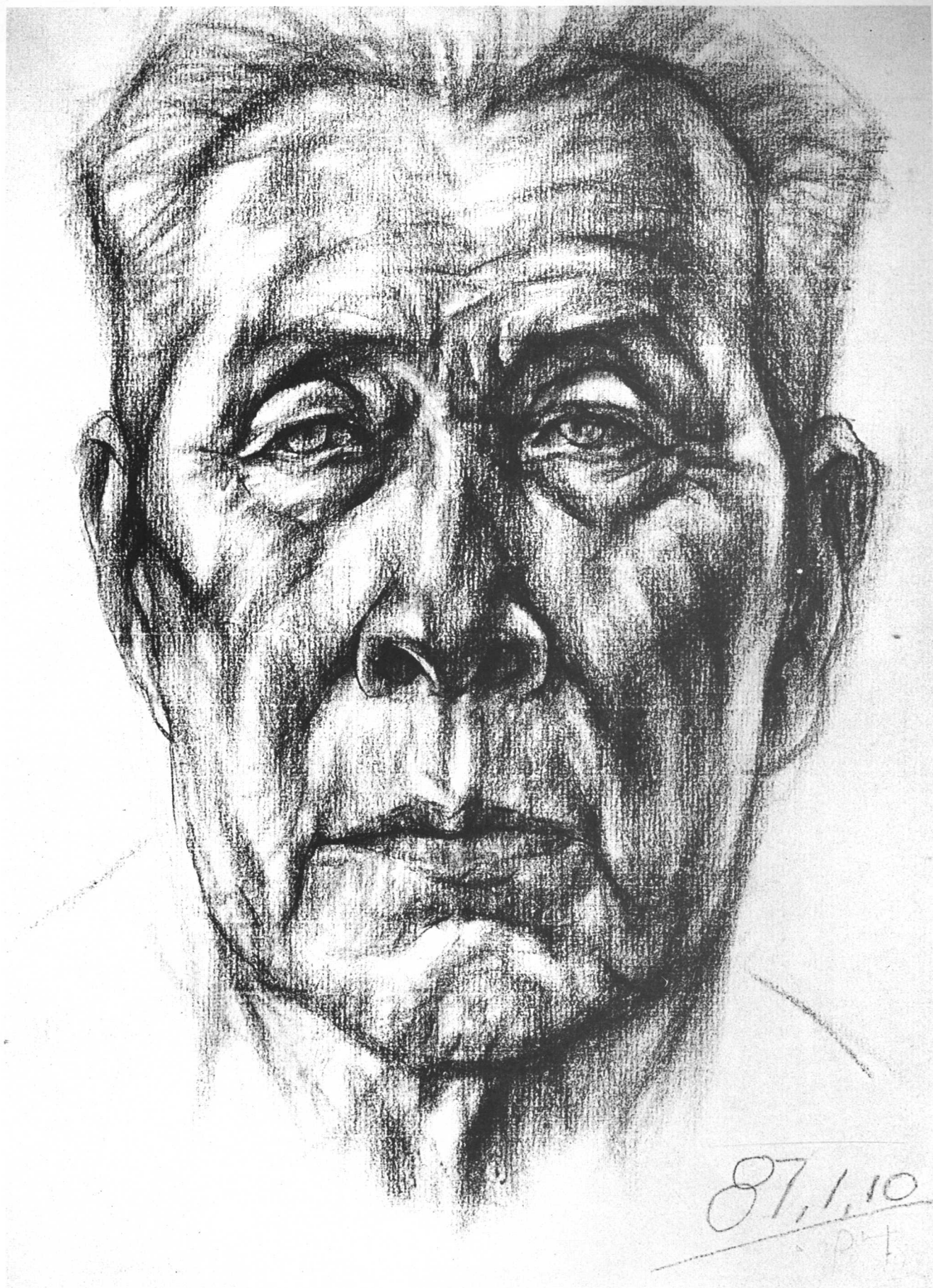

Pei Huen
2002.11.20
沈佩君 第 42 号

Pei Huan
2002.3.15