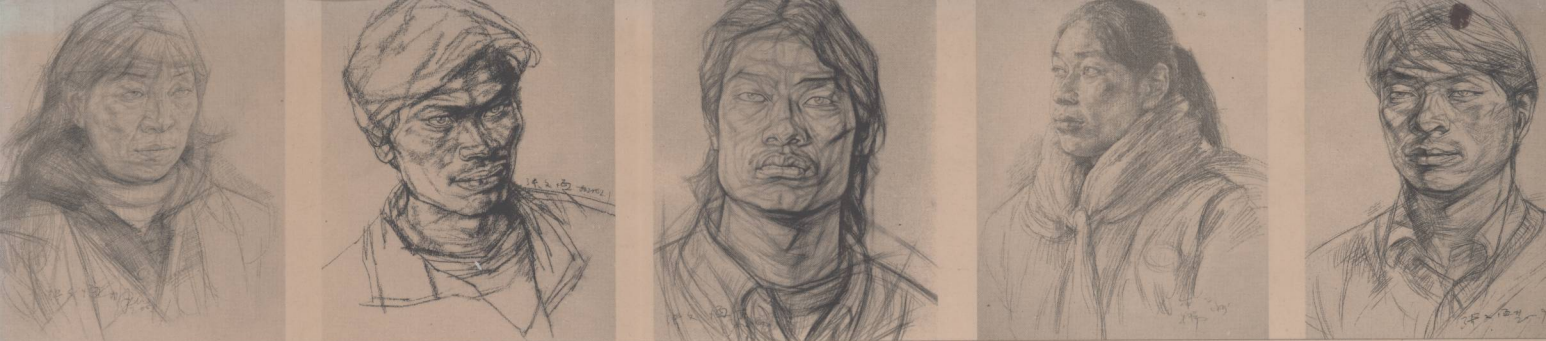

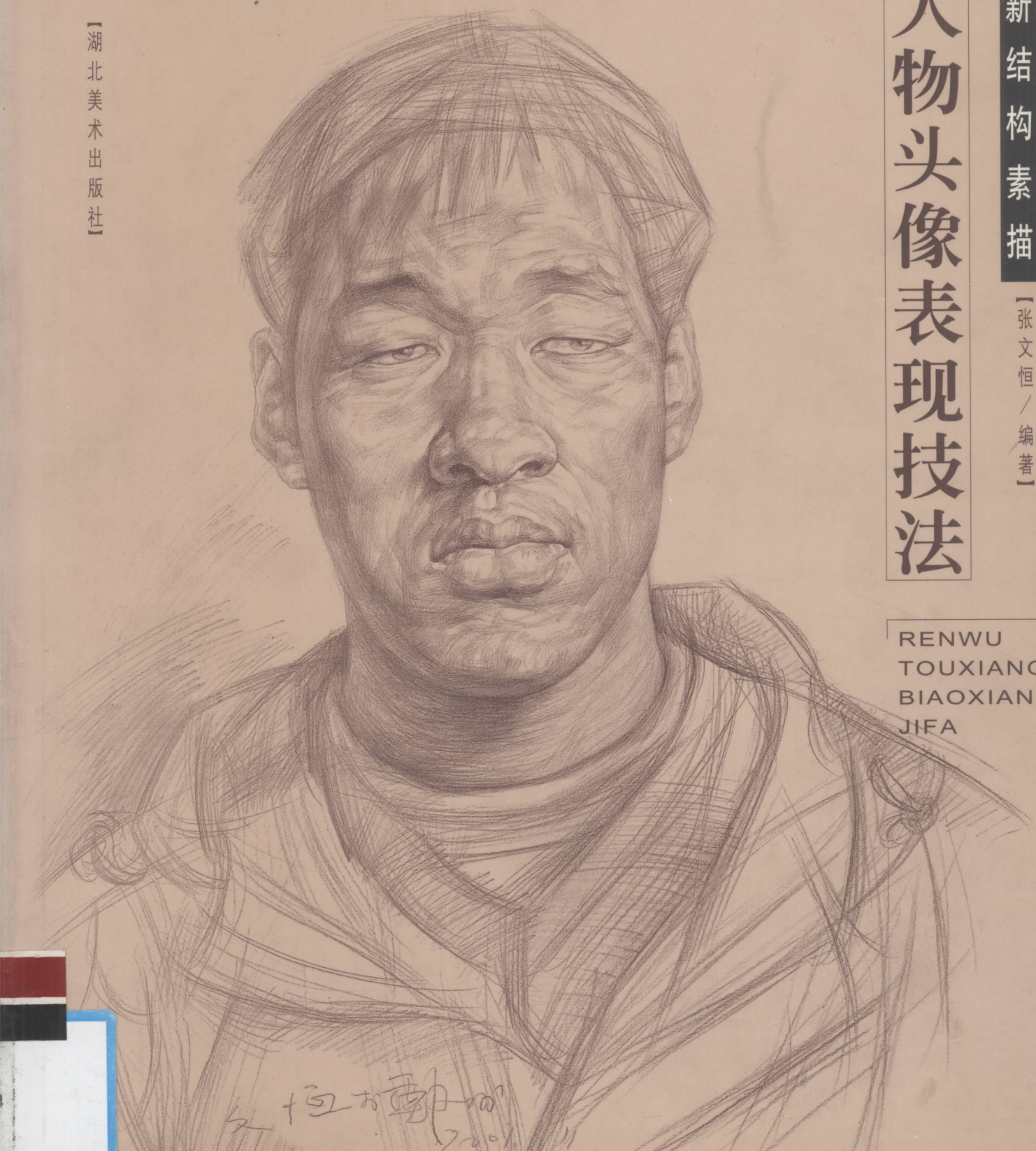
新结构素描

【张文恒 / 编著】

人物头像表现技法

RENWU
TOUXIANG
BIAOXIAN
JIFA

【湖北美术出版社】

新 结 构 素 描

人物头像表现技法

RENWU
TOUXIANG
BIAOXIAN
JIFA

张文恒 / 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物头像表现技法 / 张文恒 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2003.1

(新结构素描)

ISBN 7-5394-1320-4

I.人…

II.张…

III.肖像画—素描—技法(美术)

IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091336 号

人物头像表现技法

© 张文恒 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

印 刷:湖北恒吉印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:4.5

印 数:5000 册

版 次:2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1320-4 / J · 1159 · II

全套定价:36.00 元 本册定价:18.00 元

目 录

一、结构素描概述·····	01
二、结构素描的表现技法·····	01
三、头像素描步骤演示·····	03
四、范画解析·····	09
五、作品欣赏·····	22

一、结构素描概述

作为一种观念与技法上的倾向,结构素描更关注于多变的自然光影遮蔽下的、更为内在与持久的部分——形体与结构,更为注重于形体与结构的富有意味的表现,它可以与对象有一定的游离,不必计较于细微末节的肖似,而是写其大意,忠诚于对象的基本感觉与内在精神,突显形体与结构之美,突显线条及线条的构筑之美,挖掘线条在表现上的无穷可能,经由多种艺术表现技法的运用,最终营造出期待中的某种画面效果。

结构素描基本在于形体结构的表现深度与强度,往往要淡化光影的影响,强化形体的起伏、进退与结构的穿插、纠结,揭示形体结构中所蕴含的形式意味,显现素描者的某种设计动机与艺术意图,探寻特定表现对象所固有的自在生命,素描者要善于从对象的轮廓与结构中整理、抽离出具有多种互换的线条来,并依照表现的需要把它们富有生气地组织在一起,使得无论是线条的粗细曲直、虚实强弱的变化,还是线条间疏密穿插的组织,都具有某种表现的合理性与较高的艺术质量。基于画面的需要,素描还要善于把复杂、繁密的东西变为单纯,亦可把简单的东西画得复杂、繁密,为此甚至于不惜无中生有,有中求精。画面上发生的一切不是对象的表面模仿与照搬,而是从特定对象衍化出的一种源于对象,但又不同于对象的独立存在,它有其本身的内在逻辑与秩序,它的价值主要取决于本视觉系统是在多大程度上解决艺术问题及所达到的高度与深度。

二、结构素描的表现技法

1. 形体与结构的表现

形体与结构是对象中最为根本的所在,它是素描表现的出发点与归宿,没有对此的深刻体悟和把握,就不可能有成功的表现。对于形体结构的理解和把握并不取决于解剖学知识的多寡,当然,对于解剖的了解会让我们更好地去感觉和更主动地把握对象;但仅止于此是不够的,在实际的作画过程中,我们基于艺术的逻辑与画面的需要,往往要对自然的形体结构进行一定程度的改变与调整,即便是非常写实的作品,也并非对象的原样翻版。这种对于自然结构的准确把握与必要的夸张和变异的表现功夫将更为重要。在作画的过程中,对象部分间的安排,甚至笔端在纸上的些微滑动都要受到这种艺术决断的牵引,形体与结构乃至一点一线的变化都将受制于这种艺术上的某种必要性,这种在忠诚于对象的前提下,对自然解剖结构的一定程度的改变、调整乃至重组,可以称之为“艺术结构”与“结构的艺术”,这种艺术结构将与解剖结构相对应,相平行,艺术结构由解剖结构所派生,同时又有其自身的独立性和某种内在的必然性。

图 1

在形的处理上,结构素描往往要强化形体的起伏转折及结构的交错穿插,强化对象的体量感及节奏感,各种线条的或疏或密的网状交织,既能编织出团块状的体面,又能暗示空间,显示进退,构筑出线状的意象之美(见图1)。从图1可以看出,即便是正面,其面部仍能感觉到起伏分明,顿挫有致。头部、面部的造型不可忽视,要有节奏感,切忌面目平平,个性全无,尤其是极具个性魅力的地方,更应加以把握和强调。每一个特定的对象,我们都可以从中找到有表现价值的东西,尤其是眼睛、鼻子、嘴部、颧骨、腮部等部位,应着意表现。面部的重要转折处,其线的勾勒和皴擦要重些,面与面的转折

图 2

图 3

图 4

图 5

要多找一些,要显示出形体与结构的表現力,且要画得內在,对于形体与结构的理解不能仅止于表层,否则,其表現的效果会显得刻板、机械,也不会有什么感染力。

2. 线条与调子的表现

线条与明暗调子是极富表現力的造型要素,是形体与结构的主要表現媒介,它本身又具有较强的独立美感,其运用的水准关乎形体结构予人的感觉,它们在完成表現对象的同时,又完成自身;它們表現形体与光影,同时又不僅僅是形体与光影的本身;它們依附于表現对象,同时又有某种游离感。也惟其如此,线条与调子的表現才能突显自己独有的品质和魅力。

自然界并不存在純粹的线条,它只存在于物质的实际和艺术家对它的探索之间,是艺术家的一种概括和转换。关于线条,古人早就有颇多感悟,其描述甚多,“似屋漏痕”、“如锥画沙”等等。传统绘画中对于用线的技巧和质量是非常重视的,每一笔痕都是艺术家的心灵轨迹,都是可进行独立观赏的,它們并非完全依附于表現的对象。素描中的线条及线条的运用虽没有中国画中那般严谨与玄妙,但对线条的推敲与讲究却是一样的。结构素描中的线条大多复杂、繁密,且纵横交织,这能造成一种宏大、壮阔的气象(见图2)。素描者要善于“找线条”,这些线条是从形体的轮廓与结构中提炼、生发出来的,同时又为画面的艺术构成所需要,所有线条都必须服从整体的艺术设计,都必须是画面的有机构成中的一环,并发挥着自己独特的作用。由于其作用的不同,用线的方法也丰富多变,线条的表情和给人的感觉也多种多样(见图3)。一般来说,轮廓线用线要实而细,重要的结构转折与明暗的转换处用线要虚而粗,它們本身还要有轻重强弱、顿挫抑扬的变化,让线条变成形体结构与明暗的本身。总之,应当穷尽线条的多种变化和可能,富有生气地表現对象。

在结构素描中,尽管不侧重于强烈的光影效果,但仍有一定的明暗感觉,所以调子的表現也不可忽视。一定的明暗调子会使画面显得比较厚重,会更有体量感(见图4)。当然,明暗的皴擦铺排,一定要概括、洗练,要有表現力,且与线的勾勒有机结合,不相游离。如是,线与面、“干”与“湿”、黑与白、刚与柔,相得益彰、相映成趣。当有了一定的艺术和技术的必要修炼后,其明暗的表現也并非要绝对服从于光影的实际,甚至有时需要瓦解自然光影的客观秩序,重建画面的明暗结构(见图5)。明暗调子是一种重要的素描语言,其黑白的对比之妙和丰富的层次之美是需要素描者深刻体悟的,在作画之前,可以有一个大概的明暗设计,期待中的某种明暗效果已朦胧可见。在结构素描中过多、过细的明暗铺排可能会淹没线性的画面结构和线条的美感,素描者需要体悟明暗调子在画面中的作用和对其特有的敏感。

三、头像素描步骤演示

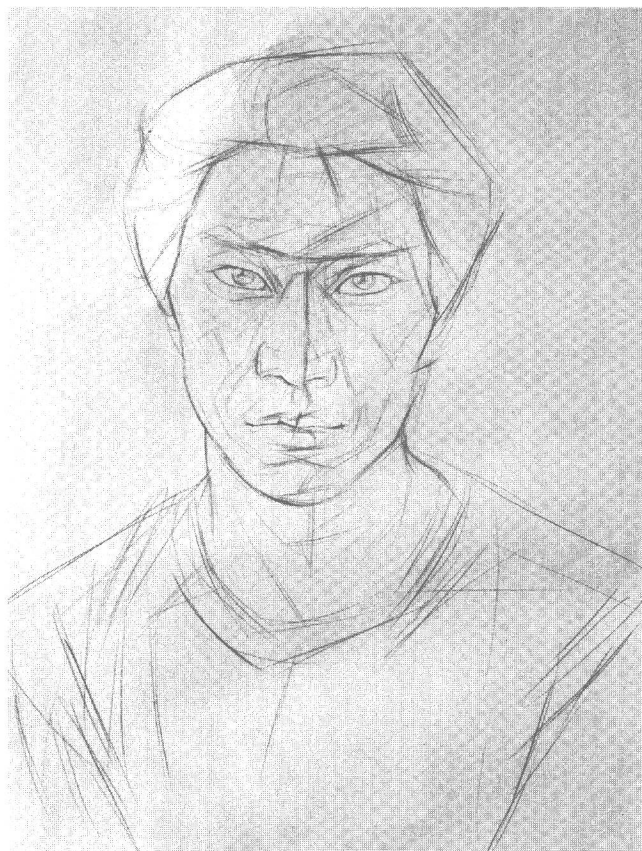
1. 南阳后生(铅笔·素描纸 3小时)

步骤一：松松的线条轻轻地勾出头部的轮廓及五官的大体形状，此阶段应注意头和脸的外部造型及五官的位置，重要的结构转折与明暗交界处稍加强调，对称结构要同时画。

步骤二：进一步修正五官的位置及形态，注意五官的构成关系，要紧凑而又有节奏，两眼构成的宽度和鼻子的长度间的比例要合度，当五官相对确定后，再以此作参照来修正脸部的轮廓，简略画出头发及衣服等。

步骤三：尽快将五官具体化，做到一气呵成，注意把捉五官间那些极具特征和意味的地方，像眼角、鼻孔、嘴缝等等，要注意其神情的刻画，强化轮廓与结构线，注意线的轻重、疏密、粗细及穿插关系，此阶段有一定的立体与光的感觉。

步骤四：局部深入，全面推进，在进行细部刻画的同时，要控制好整体关系，使得所有的部分都处在一个协调的、相互循环的系统中。

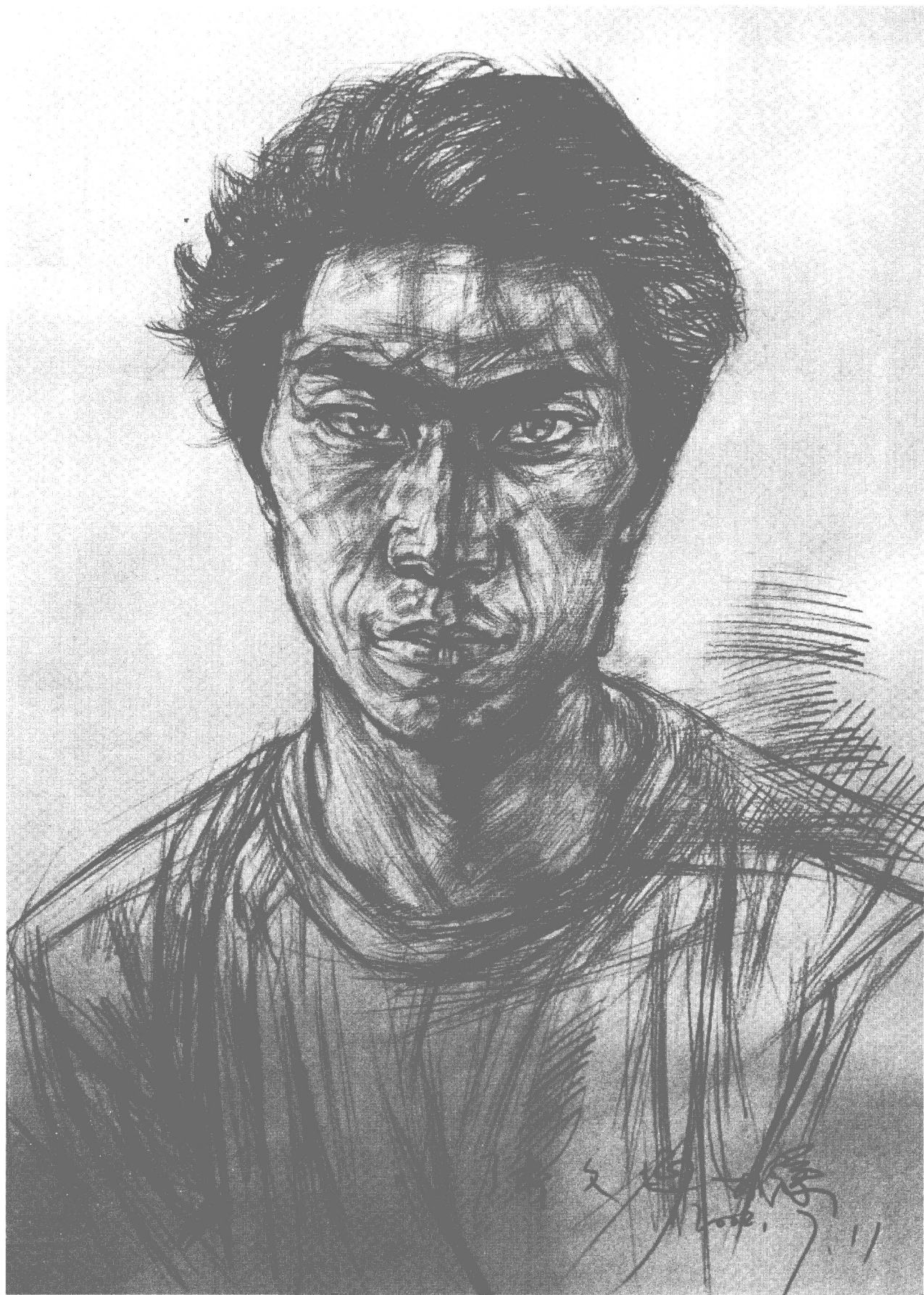
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

2. 宛西青年(铅笔·图画纸 3小时)

步骤一: 虚虚地定出形体结构的重要之点, 注意头部的基形态及五官的位置, 轻轻地勾画出眼睛、鼻子、嘴巴及耳朵等部位的关键之处, 此时, 基本感觉已经出现。

步骤二: 进一步调整五官间的关系, 尤其是透视关系, 注意五官的基本形态及高低起伏, 捕捉其特有的神情。从结构出发, 用不同感觉的线条或粗或细、或实或虚地勾画出其主要的细节, 尽快使其具体化。

步骤三: 自左至右、由上到下逐一进行深入描绘, 做到一次就画至十之八九, 尤其是眼角、鼻孔、嘴缝与嘴角等, 都要有精彩表现, 明暗交界线向亮向暗要过渡自然。

步骤四: 亮部的细节刻画要注意其轻重、主次, 暗部可空灵、透明一些, 不要画得死黑, 整个画面应有一种错动、闪烁的感觉, 有一种鲜活、生动的气韵, 力避简单平涂, 把画面弄得生机全无。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

3. 绿城青年 (铅笔·素描纸 6 小时)

步骤一：用概括的线条松松地画出对象的基本形态，五官要抓住主要的感觉和重要之点，像上眼皮、眼珠、鼻翼两侧、鼻底、鼻孔及嘴角、嘴缝等，待五官相对确定后，再来调整脸的外部轮廓，主要是颧骨、腮部、下巴等处。

步骤二：进一步具体化，注意把捉其富有魅力的个性特征，并作一定的夸张与强化，正面头像也要注意其立体与空间感觉的表现，这要借助于头部的轮廓的虚实轻重、强弱紧松的变化，要画得很厚实。

步骤三：明暗调子的皴擦与铺排要与轮廓的勾勒有机结合，既相分离又相融合，调子的渲染可以使头像更为厚重和增强某种氛围，以免失之单薄、轻滑，细部的描绘要富有神采，所有部分都好似处于一种动态之中。

步骤四：局部的精到表现不可忽视，它可增加画面的量感，以免空泛、简单，要保持某种分寸感，力避把画面弄得支离破碎，要注意面部大的起伏转折与基本的明暗感觉，“尽精微、致广大”，体悟整体效果的重要性。此幅画头发脸部与衣服，轻重相当，浑成一体，有一种浑然、苍茫的意象。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

四、范画解析

《洛阳来的年轻人》 炭精条·水粉纸 1个半小时

此幅画用洗练的线条，放笔直干，粗细轻重各不相同的线条都是从对象的结构出发，因此对象画得概括有力而富有神采，细线的精到勾勒与宽阔的率意皴擦把结构表现得生动而准确，画面有较强的“结构”意味。

《待业女工》 铅笔·素描纸 3小时

很多场合我们往往无法选择模特，被画者的形貌可能也没有特异处，甚至于很平淡，这就需要素描者随机生发，借题发挥，化平淡为神奇。此幅画的形体结构都有一定的调整与夸张，使其结构更紧凑，更具张力，其线条的网状交织与分割后的大小错落的空白，使画面有一种颤动的感觉。

《村妇》 炭精条·有色纸 1小时

此画先由左眼起笔推及全局,虽快速挥就,却神全气足,线条与线条的组织很有动势,其变化完全听命于形体结构的表达需要及画面艺术效果的要求,尤其是五官及重要的结构转折处一定要有精到的表现。整个画面,笔笔生发、环环相扣,疏放却不空泛、率意又不悖理。

《中学美术教师》 铅笔·图画纸 3小时

此画头部微扬，其外部造型很整，下巴与后部浓重的渲染，把脸部托了出来，并使得整个头部显得很厚重，很有动势；五官的描绘很精到、传神，其透视关系也很舒服，镜片的感觉亦把握得很准；衣服用粗放的线条写出，与面部精确的描绘形成对比。

《安乐镇村民》 铅笔·素描纸 4小时

此画有一定程度的夸张，结构的起伏进退与线条的穿插交错，具有很强的结构意味。在此，线条已变成了结构与形体本身，其组织分疏密、显主次。有力的脖子支撑起头部，其造型显得很墩实、厚重。