

考

场

实

战

模

拟

锁定美院

素描人像

SUODING
MEIYUAN

张永海 编著

倾全力

打造高校学子

零距离 精导写生默画

福建美术出版社

前言

张永海

一、人物素描的意义

人是万物之灵，在漫长的生物进化演变和生存竞争中，人成为社会和自然的主宰，做为一个活生生的人他不仅拥有人的基本特征，而且还拥有丰富的精神世界，为艺术表现提供了极为丰富、多彩、深邃的内容。而以人为对象进行艺术表现的素描，自然离不开人的实体，尤其在造型艺术基础训练中，人物素描成为最主要的课题。

从一般意义上讲，人物素描是对形体比例、解剖结构、透视空间、明暗调子、质感量感、姿态运动、神情气质等造型因素和艺术表现法则做全面的研究，是培养造型基本功的主要手段，是一切造型艺术的基础语言。同时，人物素描又以它特有的艺术形式而区别于其它画种，并具有独立的审美价值。翻开绘画艺术史，我们可以看到许多大师在人物素描作品中给予我们的启迪和遐想，在他们的作品中塑造出一个个活生生的具有灵性的人物形象，在一笔一画中运用独特的技巧和敏锐的观察能力以及丰富的思维想像，赋予所表现对象以生命和灵魂。观赏这些优秀作品，仿佛能感觉到人物的呼吸，触摸到他们的脉动，更为重要的是你可以根据画面笔触的长短、疏密、黑白、虚实等等的出神入化的刻画而进入人物的内心世界，总之作品的灵魂在说话。

文艺复兴时期的三杰之一达·芬奇，把人文主义的思想与科学认识有机地结合起来，他采用带明暗的斜线画法，使画面既丰富多变又整体和谐。他的素描结构严谨，转折微妙，人物性格神态逼真传神。米开朗基罗的素描则充满激情，他以写实与浪漫相结合的手法，人物结构和运动都具有狂飙般的力度，表现出了雕塑般的体积和厚重感，充满了悲壮的力量和冲突。拉斐尔则以人文主义为指导，把生活中的形象加以理想化。他的素描线条柔和、纯洁、具有活泼流畅的特点。他笔下的圣女、圣母形象，通过富有韵律的线条和柔和的调子的独特运用，塑造出有血有肉的形象，充满了人性的光辉。19世纪末法国出现的印象派，在强烈光感觉的新观念影响下演变出了新的素描表现方法。他们冲破原来依靠形体边缘暗示体积的轮廓线素描的方法，而使之更加自由多变。画家们常用黑粉笔、蜡笔、炭笔、水粉等工具，追求光色变化，研究瞬间变幻的黑白层次和朦胧空间的表现。素描从传统“酷似”的追求中解脱出来，有了新的个性特征和内涵。德加的素描生动活泼，他以敏锐的笔触摄取人物瞬间的动态。他画的大量的芭蕾舞演员，无论是静或动，都充分表现出了舞蹈者轻盈的步伐和流畅优美的身姿。马奈的素描以线造型，施以淡彩，人像简练概括，

强调感觉。雷诺阿的素描描写精微，用钢笔、软木炭、白粉笔等画女裸体和肖像，创造出一种复杂的技法，表现出了妇女特有的细腻感觉。梵高的素描，用点线去表现他眼中变幻了的运动着的形态，使一切形象在狂乱的幻觉中升华，形式独特，反映了他精神境界。高更的素描则注重追求心灵中的真实，一切都是出自自觉的表现，一切形体回归于原始，不受外界表面现象的迷惑。

可以说，每个绘画大师的素描作品都真实地刻画了人物的神情相貌，并反映他们各自与众不同的精神向往和审美倾向。我们可以从中体察出大师们对人物的造型规律的深刻理解和执着追求。实践告诉我们，只有对客观事物做科学细致的探索研究，找出内在的规律，才能真正予以艺术的表达。

因此，如何画好人物素描，我们必需解决以下几个问题：

（一）掌握人物的骨骼、肌肉生长及运动规律

人物塑造的因素很多，简单的可分为自然和社会两个方面，如解剖、形体、比例等属于前者。性格、情绪、精神等属于后者。

人体的各个部分在相互制约、相互作用的条件下，形成具有生命的完整的有机体。它以骨骼为支架，以肌肉为联系，产生运动机能，人体的外形主要由头颅、躯干、四肢等部分组成。结构的要素，主要是骨骼和肌肉。骨骼是人体的框架和支撑，由于年龄、种族的差异形成了不同的形体特征，皮下较为显露的骨形，在关节部分，是塑造人体结构的重要标志。骨与骨之间联结部分的关节，是人体运动的枢纽，随着各关节的形状和结构的不同，行使不同的运动。它们是人物素描造型的关键部分。肌肉紧紧地包围着骨骼，同时能收缩舒张，产生运动机能，肌肉有发达结实与消瘦萎缩，丰满娇嫩和衰老干瘪的差异。不同年龄都各有特点。肌肉的外表有一层富有弹性的皮肤，它也对造型结构产生作用。对人物的这些基本的解剖知识做系统的了解是非常重要的，这样才能有助于在实际写生中加以应用并塑造出有骨有肉有生命的有机整体。

（二）掌握衣纹与人体的相互关系

从实用功能上看，衣服仅是给人以遮风避寒之需，从审美功能上看服装又具有自身的个性语言和文化特征。多数情况下，着装体现了穿戴者的身份地位以及审美爱好，因此衣纹的描绘在人物素描中也是至关重要，它构成了人物造型训练中的重要组成部分。

布料就本身而言如同水一样，因其柔软的特性往往依势而变，在不同的形态依托下产生不同的形状变化，服装因布料的不同有

张永海 1962年11月生，1981年毕业于福州工艺美术学校，1987年毕业于福建师范大学美术系并留校任教至今，现为副教授，1996年结业于中央美术学院。

1988年作品《暖风》获第四届福建省青年美展优秀奖；1989年作品《少女》获华东六省一市教师美展优秀奖；1994年作品《初夏》参加第三届全国教师优秀美术作品汇展，并获福建省第六届教师美展二等奖；1994年作品《元世祖》参加第八届全国美展；1997年作品《开心一刻》获九七香港回归全国书画大奖赛人物画优秀奖；1997年作品《假日》获“遇仙杯”全国青少年书画艺术大奖赛青年组金奖；1997年赴日本名古屋举办个人画展；1999年插图《水手梦》获第九届全国美展优秀奖；2002年作品《追风》获《纪念毛泽东延安文艺座谈会讲话》六十周年美展优秀奖；不少作品和论文发表于专业刊物，出版有《张永海作品集》、《石膏像素描》。

粗细、硬柔、厚薄之分，由于依附于人体产生了大小、长短不一的褶皱变化。衣服的外形特征主要在关节部位和衣服紧贴人体的部分，显示了内在人体的结构关系。因此，在人物写生中必须结合人物内在的形体进行描绘，同时还不能依样画葫芦，必须删繁就简，抓主要褶皱，而且还应注意主次、疏密、虚实等变化，来龙去脉交待清楚，做到有启有合，真实生动。

(三) 探寻人物内心的情感活动和表情的关系

人的表情因历史环境、社会生活、职业地位、民族习惯、个性气质、年龄大小、性别差异的影响，形成各自的心理素质。成功的素描人像作品，不仅有丰富、生动的技法形式，而且也是一个人的性格情感的真实写照。人的内心情感活动通过眼睛、眉毛、眉间、嘴巴、嘴角、鼻翼等传达出来，或愉快、或悲哀、或愤怒、或思索、或严肃、或惊惧等，这都需要在写生中细心体验，努力捕捉并加以表达。

二、人物素描的方法步骤

(一) 观察对象，感受激情

观察所要表现的对象，从外形特征到内在的精神气质，形成整体的印象，并调动自己的知识储备和造型感觉去感受人物外形特征和内心世界。正如世界上没有两片相同的叶子一样，人物的外形因人而异，最初的感受尤其重要，要根据对象的不同特征尽量发挥自己的想象，同时通过观察，发现对象矛盾对立及和谐统一的关系，在共性中掌握个性的特征，选择自己印象最突出、感受最深刻的东西，并从心底激发出表现欲望和创造激情。实践告诉我们，只有感知的东西越多，表现的内容也就越丰富，而感知的获得，视觉的观察感受是最主要的途径。

(二) 构思安排，布局经营

根据观察感受所获得的总体印象，进行构图安排，取最佳的角度在画面上经营布局，上下左右都要关照到位，形成首尾呼应、画面饱满、和谐统一。同时要充分发挥主观能动性，处理好画面的虚实疏密、黑白轻重、形体转折、姿态动势等。

(三) 整体入手，层层推进

整体主要指构成画面各种造型因素的综合关系，有秩序、逻辑地形成和谐的整体，在人物素描写生中，它包括形象的比例结构、动态神情、明暗调子、透视空间、虚实变化、节奏韵律等。

从下笔开始就必须在相互比较中求得最准确的动态形象和概括的结构关系及简洁的明暗表达。遵循从整体到局部，再从局部到整体的程式，反复比较调整，层层推进。整体和局部的关系是相互作用，互为因果的。局部必须服从整体的关系，而整体又是

靠局部来反映的。没有局部的深入刻画，整体是空虚的，但如果只有局部的精妙而没有整体的调控，画面容易出现凌乱松散。

(四) 强化结构，具体刻画

在整体推进中，进行细部的刻画，有主次、有重点、精益求精，人物的头手这些暴露在外部的结构特征要做重点表现，尤其是骨点的转折处应适当强化，明暗的黑白灰关系要拉开对比距离，调子的层次要明确丰富。

(五) 环顾全局、调整统一

画面基本完成后，最后要进行全面调整，从形的基本特征、解剖结构、主体感觉、神情气质等各方面进行整体协调、突出重点、淡化次要的部分，使之气韵流畅、虚实自如、形神兼备。

总之，在人物素描写生中，要运用辩证的原理，科学的观察分析并艺术地加以表现，才能不断提高，同时还要注意理论素养和感觉的培养。那些机械呆板、公式概念、缺乏生机的素描多半是由于缺乏敏锐的视觉感受和深刻的理性分析。因此要勤于思、敏于学，正所谓“画受墨、墨受笔、笔受腕、腕受心”，只有用心思考、勤学苦练、坚持不懈才能真正掌握好这门艺术。

一九九九年七月三十日
张永海画
112岁

张永海

张文恒

张永海

张永海

张永海

张永海

99美教(3)班

谢念群

99108

2000.12

张永海