

教 学 画 室 系 列 丛 书

张路光画室

素描训练

ZHANGLUGUANG
STUDIO

张路光 著

河北美术出版社

教学画室系列丛书

张路光画室

素描

张路光著

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

图书在版编目 (CIP) 数据

张路光画室: 素描教学 / 张路光著. — 石家庄: 河北
美术出版社, 2002.1

(教学画室系列丛书)

ISBN 7-5310-1632-X

I. 张... II. 张... III. 素描—技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 031890 号

教学画室系列丛书

张路光画室——素描人像

张路光 著

出版发行: 河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码: 050071

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/12

印 张: 5

印 数: 1~5000

版 次: 2002年1月第1版

印 次: 2002年1月第1次印刷

定价: 29元

目 录

序	1
一、概论	3
二、对物体形态的认识	4
三、画法与步骤	5
四、示范作品	24

作者 张路光

序

具像绘画体现了最初人类客观再现视觉世界的愿望。这种愿望鼓舞着一部分人在几个世纪甚至十几个世纪中辛勤工作。再现客观世界,当时的目的是传达和记录视觉的信息。在漫长的视觉艺术的长河中,人类发现了无数的审美规律,这种视觉文化和人类文明一起,承载了整个人类文明史。

现代主义时期的绘画延续和发展了具像绘画,同时诞生了抽象绘画。现代主义大师大都从具像绘画入手,完成了他们各自的创造而做出了他们的贡献,奠定了他们在美术史上的地位。他们在全因素的绘画中发现了某种因素的秩序,使其独立出来并且加强它,从而使作品具有了某种形而上的理性色彩或情感意义。因此,具像绘画是认识客观视觉世界和进入艺术创作的钥匙。

后现代主义时期和当代的美术创作,虽然都出现了很多脱离了架上绘画的表现手段,比如装置、行为、录像等等,或将其与绘画一起组成综合作品,摆脱绘画语言方面的审美诱惑,从而使其观念或曰文化针对性更鲜明、犀利和准确,更具有批判意义。然而,在当代美术创作或后现代主义创作中,具像绘画依然是一支重要力量,并在发挥着作用。具像绘画的语言魅力,具像绘画的意义,依然吸引着众多的创作者和欣赏者。而后现代主义的众多选择中,往往将传统的、古典的、现代的、当代的手法纵向地综合利用。因此,具像绘画以“手绘”的方式更符合人类对人性的“亲和力”,将在当代美术创作中继续发挥重要作用。

同时,作为专业美术教育,具像绘画能力训练一直是最基本的能力训练,也是专业美术院校选择学生的基本标准之一。

本书作者长期从事具像油画创作,其作品具有当代现实主义的主要特征,并体现了作者对当代社会生活的敏锐体验和高超的具像表现能力。作为美术院校的教师,他对具像绘画教学进行了广泛、深入地研究,此书作为此项研究的实践结果,具有作为一个学术体系来说应有的科学性、严密性、可操作性和规范性的特点。

科学性和严密性,是指本书提出了一套完整的教学思想,深刻而准确地分析了对客观视觉世界的认知方式和表现方式。对于客观的视觉世界,用具像绘画来表现,存在着一系列的内在规律,对其进行准确而清晰地剖析、分析和总结,是本书的特点之一。它为读者提供了一个科学的认知之路。

可操作性和规范性是本书的另一个特点。作者明确认为,培养艺术家的创造能力在于启发和诱导,具像绘画的规律是“可教”的。本书提出了一个直接有效、正确而严谨的教学方式,使学生以最快的速度切入,进而掌握一系列具像绘画基本规律;并创造了一系列的正确训练方法,使学生大大缩短了掌握具像绘画能力的进程,能尽早进行更广泛的艺术创作。

“张路光画室”是一个长期进行教学实验和教学研究的基地,其成果早已引起了专业美术教育界的广泛关注。此书虽只是阶段性成果,但仍将为我们的基础教学研究作出重要贡献。

徐福厚
2001年3月20日

女子肖像
张路光

张路光在画室作指导

一、概论

素描的概念随着近代西方绘画理论和造型习惯的引入,其体系越来越趋于完善和独立。同时,这种西方的造型模式与我国传统的绘画理论和造型相比较,从认识上有很大的区别,前者多重视物体的“体积”,而后者更强调表现物体的“形状”。这两种不同的对物体的认识角度,不仅反映出东西方在造型艺术认识上的区别,同时也体现了东西方的文化差异。这种差异在宗教、哲学、建筑、戏剧等方面体现的更加明显。

在这里,对这些超出绘画的理论问题无须作进一步探讨,但了解这些传统的文化背景和思维方式上的差别,为我们建立一个正确而全面的“体积”意识提供了一个理论上的基础。

本书以人物头像为主要研究对象,从画法步骤的角度,对素描人物头像在教学中反映出来的一些问题做出解释。

在画素描头像时,头部的五官在画面的构成中扮演着重要角色,但初学者往往只注意死记五官及各部位的形状比例,而忽略了它的形体规律与整个头部形体的有机结合。其次,除了五官的形状,脸部剩余空间的形状的准确描绘也非常重要,反复调整这些“剩余”的形状,对矫正五官及整个头部形体的准确会有很大帮助。

初学素描人物头像时,对头部五官的比例位置及形的特点应当有一些了解,但不要只停留在“三停五眼”、“三大面五大调”这些简单概念上,还要锻炼学生对形体的敏锐的观察力、准确的判断力、丰富的表现力,要逐步地建立一个对形体认识的全面体系,对形体的表现有一个更深层次的理解。

在素描头像教学中,经常有学生被“光影素描”、“结构素描”这些概念所困扰。我个人认为,将塑造形体的两个不可分割的部分分别独立起来解释,有一些片面和偏激。在光线的作用下,物体本身的结构变化与光源所形成的角度不同,就会产生丰富的色调变化,即光影。反过来讲,光影的出现,体现了形体结构的转折变化和光线的角度变化。我们所说的对结构的理解,也绝不是“外科医生”或“建筑师”式的。这些结构的体现是通过表象的形式表达出来的。而人的头部结构形状也是各不相同的,所以不要只了解肌肉、骨骼的结构特征,更主要的是培养自己的观察判断能力。这是本书及作品所体现的要点。

画室学生在山西写生途中

二、对物体形态的认识

任何物体的存在形式,取决于对其形态、空间和运动的不同认知程度,人通过自己的意识,把视觉的现象与触觉的感受联系起来,使我们的视觉感官和触觉感官相互协调,在形态与空间的性质上达到统一。

视觉的现象,可以理解为我们的眼睛对物体的观察,是“眼睛”的事情,而触觉的感受可理解为手对物体的触摸,也可以说是“手”的事情。既然“手”和“眼”对形体的描述具有如此相同的解释,那么,也可以这样认为:我们既可以用“手”去看,也可以用“眼”去摸。

美术的范畴包括建筑、实用美术、雕塑、绘画四大类,其中建筑、实用美术与绘画相比较,在作品的空间概念上又有非常大的差异。一个建筑师的作品,可以是一个大型建筑;一个实用美术师的作品可以是一把椅子或一个水壶;一个雕塑家的作品可以是栩栩如生的大理石人像。而一个画家的作品只能是使用颜料或其他材料画在墙上、布上、纸上的图画。

前者的作品在视觉印象上和触觉上的感受是一致的,也可以说是“看得见,摸得着”的,而绘画作品只能通过视觉途径才能进行准确地传达。

一幅绘画作品,也可以理解为是画家在一张平面的纸上,虚拟了一个立体的空间。

对空间、体积的准确判断,从表面形式上看是很简单的一个过程,但从某种意义上讲,又是一个复杂的系统。对于非从事造型训练的人来说,通过对这个空间体积从视觉上进行判断,从而证明所看到的物象是存在于一个特定环境下的体积。而我们不同,要求我们在视觉现象对空间体积做出判断的先决条件下,在只具备二维空间的白纸平面上,再现存在于具有三维空间条件的真实体积。

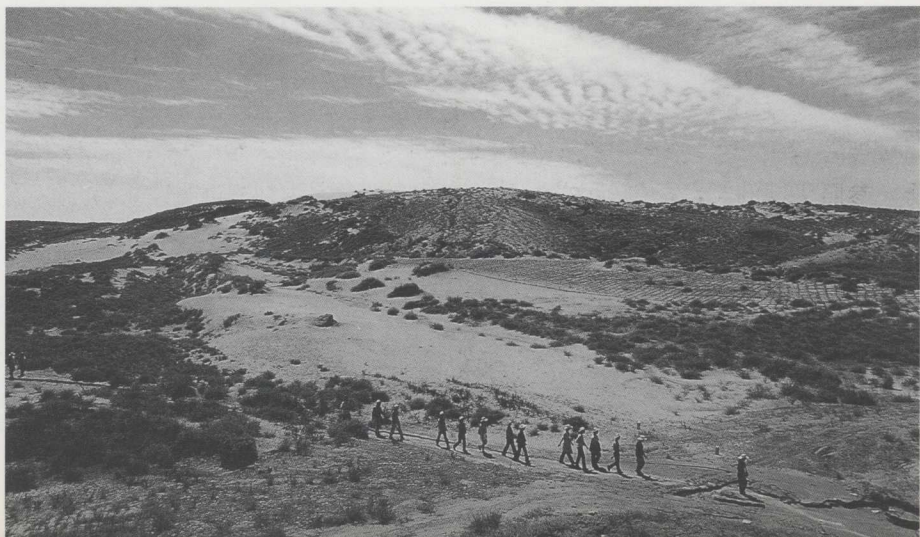
要做到这一点,首先要了解组成真实空间体积的要素。

比如:比例、边缘、形状、光影、结构等诸多因素。这些因素在光线的作用下呈现出不同的形态特征,但都没有改变这个特定体积的性质与特征。例如:一个建筑物无论是在冬天和夏天,在早晨和中午,虽然我们看到的景色发生了变化,但建筑物的属性丝毫也不会改变。这是因为,使你从视觉上判断出来的这个建筑物包含的上述因素的性质是不变的,而使景色发生变化的时间和光线是可变的因素。

我们的训练目的就是要在真实的空间体积中,找出这些固定因素和可变因素,也就是我们所知的形体规律,或称“共性”,并用绘画的语言在平面的二维空间上建造出一个具有三维空间体积的错觉。

在画室辅导学生

写生途中的师生们

步骤 1

步骤 2

三、画法与步骤

仰视的少女

步骤图A

步骤1

这是一个仰视的角度,因为角度的变化使头部的上半部体积从视觉上缩小了,而头的下半部的体积就显得增大了。对这种变化的认识,在起稿阶段尤其重要。在对待一些非常角度模特儿时,首先要注意头、颈、肩的角度变化和三者之间的关系。先用细线轻轻画出脸部外形与下颌的角度,同时相应地确定颈部和肩部的正确位置。五官位置要参照头部的倾斜角度。双眼的透视变化很大,特别要注意右眼被鼻梁挡住的正确位置,头部的轮廓不要急于确定。待五官和脸部其他部位的比例关系基本确定之后,在以后逐步深入的过程中逐步确定。这个阶段建议选用2B的铅笔。

步骤2

选用2B的铅笔在上一个阶段的基础上,对头部的形体进行初级的刻画,在这个阶段,不但要对五官的位置和头部的的外形做进一步的确定,还要对头部的基本体积进行初步的刻画。但不要从某一个局部进行过分的深入。模特儿的头发和衣服在这个阶段做一些简单的处理,从一开始刻画就要从观念上建立起体积的意识,特别要注意保持画面上的明暗差距。

步骤 3

步骤 4

步骤3

从现在开始进入深入刻画阶段。在保持头部体积的完整前提之下,主要对头部的五官做局部的刻画,精确地描绘出五官的具体形状和结构。特别要注意的是五官和脸部结构的有机结合,比如像眼角、嘴角等一些细微之处。在对头部体积的刻画过程中,要保持头部明暗的整体性,对背光部分要有一个概括和连贯的理解和处理。保持受光部分的完整是非常重要的。头部结构变化的表现应保持在头部形体暗部到亮部的转化过程阶段,也就是我们习惯称之为的“明暗交界线”。在对此进行深入刻画过程中,要注意处理好不同形体位置上不同的转折程度。

步骤4

上一步骤已经对头部的体积和五官的细节做了较详细的刻画,但还是有一定局限性的。头部的亮面结构和暗面结构的变化以及一些其他细节,将在这个阶段里进行处理,在画亮面的变化时一定要结合暗面的明度比例,不要无限制地进行细节刻画。这幅头像的亮面比较多,所以在细节的深入过程中,要以五官为重点,处理好五官之间在视觉上的明暗比例关系,注意不要平均对待。下部分的边缘是非常强烈的,和交界线的丰富变化形成了鲜明的对照。

步骤 1

步骤 2

女学生

步骤图B

步骤1

模特儿背向光源,使脸部产生了很多的阴影,面部的五官结构在阴影中变得模糊不清,在起稿时很难确定五官的具体形状。在处理类似角度的头像时,头部的明暗交界线的正确位置,就显得非常举足轻重。先用直线确实头部的的外形,但不是最后的肯定,在画出五官位置和形状的同时,画出明暗交界线的正确位置,比较背光部分和受光部分的“面积”比例和形状的大小,衣服比较复杂,要在这个阶段对此要详细地观察,注意模特衣服细处的变化角度。

步骤2

从脸部开始,对所有背光的部分进行分类,用2B的铅笔迅速地涂上调子,但不要单单理解为“黑白”变化,要从形体方向的改变来理解,也就是体积各个面的朝向变化。对处于暗部的五官不必过多的刻画。

因为明暗变化比较大,在这个阶段对脸部的亮面细节可不予考虑。注意在涂这些暗部调子时,要区别边缘、交界线、投影界线三者之间的区别,明暗交界线很容易被初学者处理得很实,缺少过渡变化。处于暗部的眼角、鼻翼、嘴角在这个阶段可不作详细的刻画。

步骤3

步骤4

步骤3

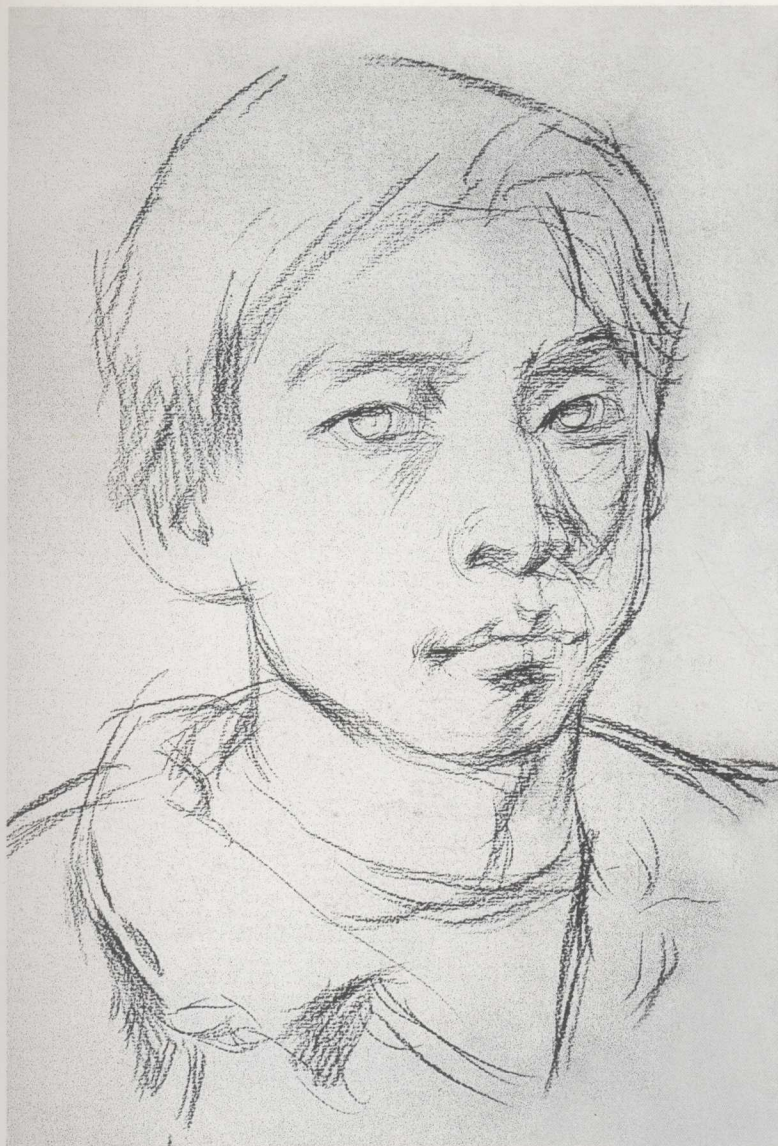
头发的处理一直是学生在画素描头像中的难题。头发的边缘不一定是虚的,尤其是暗部头发的边缘。这是因为我们面对的模特所处的背景是室内的空间,而我们在画头像时多数是不画背景的,也就是说现实中的背景和画上的背景明度的差距是很大的。所以在对头像边缘的虚实处理上要对具体的对象进行具体的分析。

在处理衣服和头部的关系上要注意层次和体积,领口的弧度是随着人体结构走向变化的。脖子和毛衣领子的空间要充分地予以考虑。

步骤4

在完成阶段有意识地将脸部的结构通过色调进行了规范,将变化的重点放到了脸的中间地带,靠近头发的部分都有意识地放松了。这样就给头发的刻画留有了很大的余地,使画面更有变化和节奏。

头发的重点首先是要有一个体积,细节部分也要认真地对待,耳边垂下的头发在脸上产生了一个阴影,加强了头发的空间。在发梢的处理一定要认真,不要简单对待,下笔一定要果断。毛衣的领口和外衣领上的一些细节也不能忽视,以使画面更加丰富。

步骤 1

步骤 2

男青年

步骤图C

步骤1

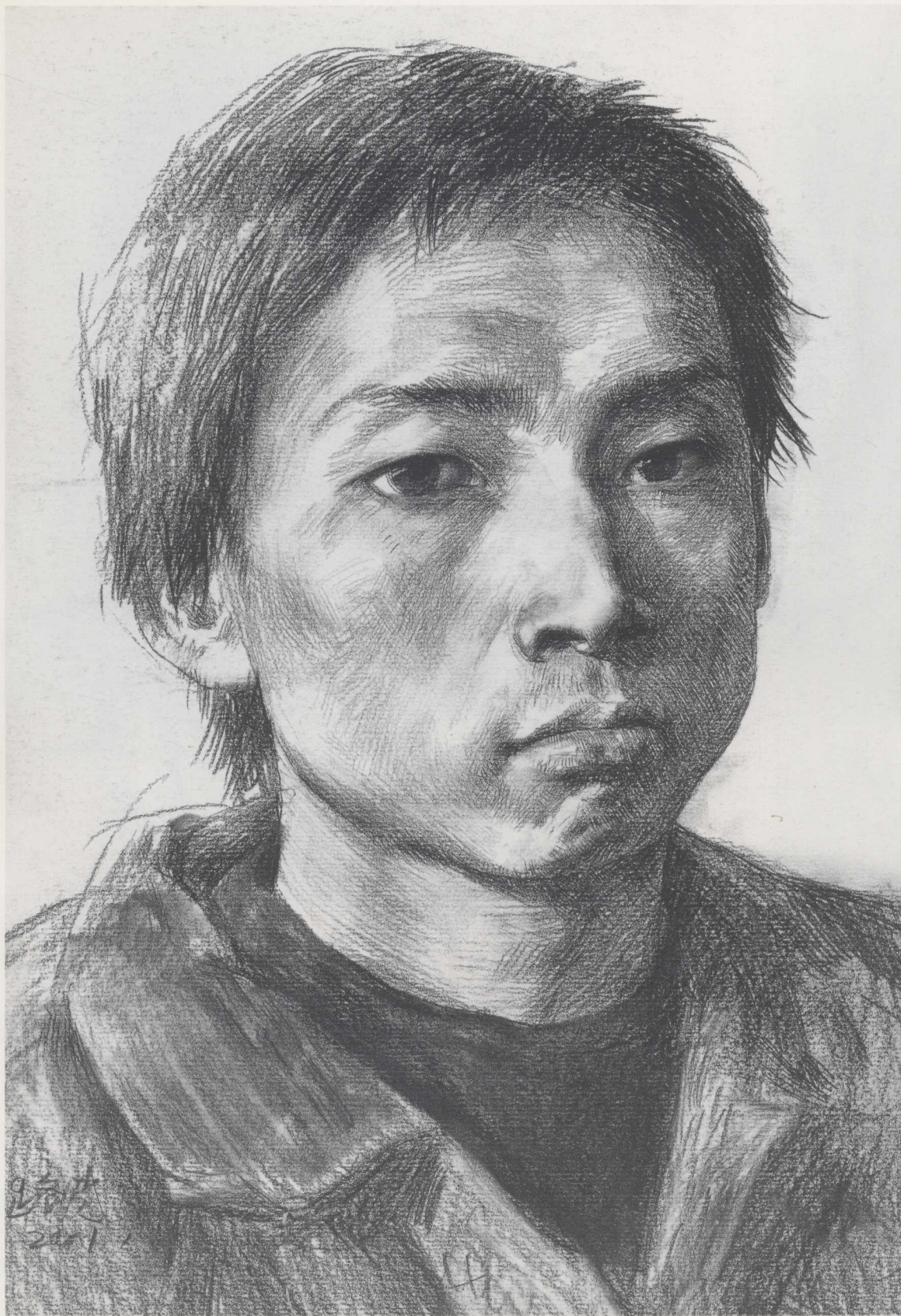
模特脸部的结构比较明显,嘴部向前突出。在起稿开始时,利用暗部明暗交界线的走向将这一特点确定下来。

头部的角度在一开始就要和脖子、肩的关系结合起来观察。五官位置定位要严格服从脸部特有的弧线变化,要注意画出其个性。嘴部不要只局限于画嘴的外形,要结合人中、嘴角和下巴的一些结构全面地考虑。

在衣服的处理上,要使脖子两侧的领子连贯起来。

步骤2

头部亮面的面积大于暗面的面积,面部的结构又很明显,在这个阶段的刻画用笔采取了与以往不同的方法。在稿子确定之后,结合面部结构走向,用笔画出明暗调子。在基本体积确定之后,逐一将五官的具体位置和形状首先刻画出来。五官在头部大的体积上各自有着不同特点的体积特征,这些局部的体积特征和五官的形象特征结合起来,才能达到形与体的统一。画面各个部分的内容都要在这个阶段同时具备。

步骤3(完成稿)

脸的亮部变化非常丰富,在深入刻画的时候一定要慎重,很容易画得过重,要反复地与受光部分的色调进行比较。在明暗交界线的处理上,使用了橡皮。使用方法是这样的,在已经画好的暗部边缘上,重复排上同样方向的线条,就产生了变化多样的结构转折。原来的暗部就具有了反光的意义。再用橡皮沿交界线由暗部向亮部轻擦。从而产生出很丰富的色调变化,使暗部的内容更加突出。

步骤 1

步骤 2

重背景下的少女

步骤D

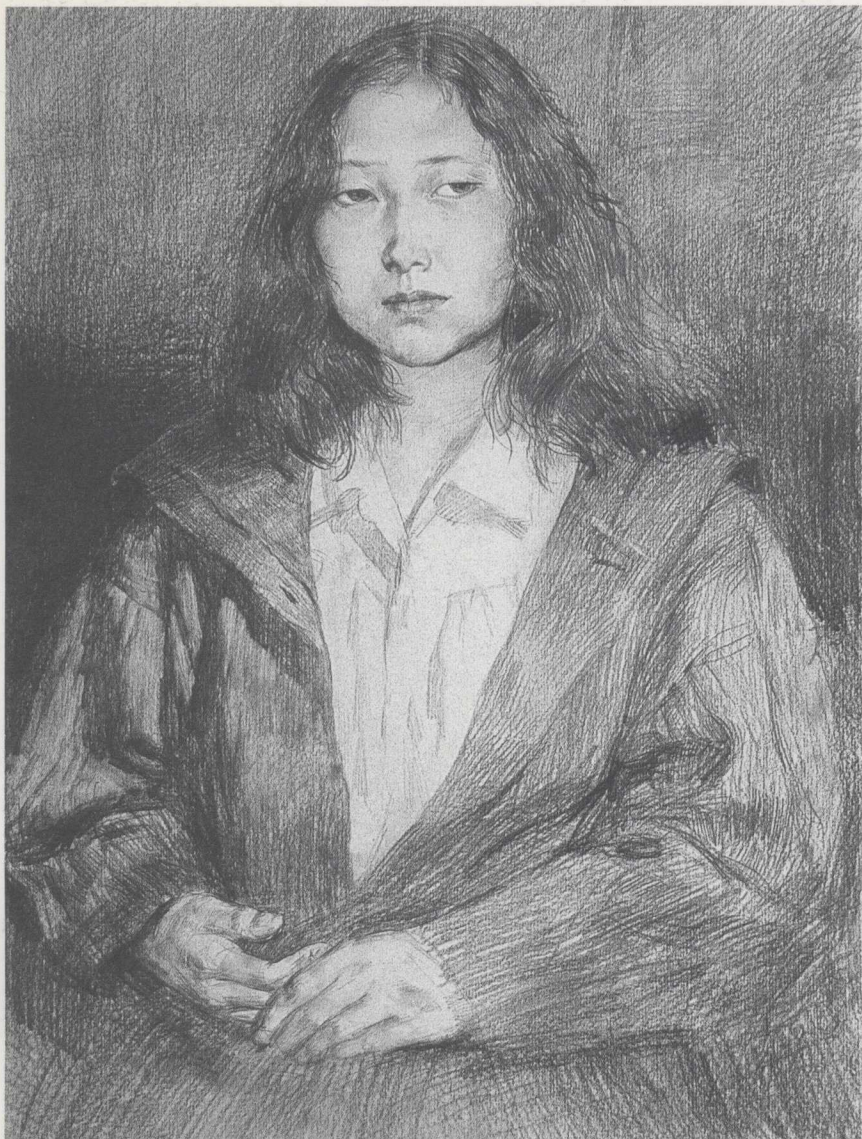
步骤1

头部和手是半身像的重点,首先确定头和手的垂直位置。头和手的位置变化,是决定动态特征的重要因素,头部的倾斜角度要和颈、肩、手的位置呼应起来,要对整体的外形进行考虑。在画半身像时,又不能要求模特儿永远保持一个角度,所以在这阶段要将模特儿的角度、动态一次确定下来,以后也不需随着每次的变化而改变一开始的动态,只做些局部的调整。这样才能使以后深入阶段更有序、更顺利。

步骤2

模特儿置身于一个明度较低的环境之中,着衣颜色又比较重,这样头部的结构变化就受到了一定的限制,就不能像画头像那样从头开始入手。衣服的色调与环境的衬托就显得非常的重要,最好先从这里开始进入刻画。

用4B的铅笔画出衣服上的暗部及主要衣纹。这些主要衣纹在以后的深入描绘中不会有太大的变动了,注意衣纹的转折部分不同程度的过渡变化,不要将其画得过于死板。背景的色调也要在这个阶段结合身体上的明暗变化画出来,以体现画面的空间关系。

步骤3

步骤3

当画面中的背景和衣服的重色调都画完以后,脸部就会显得比原来起稿时有些大,这是正常视觉现象,不要急于改正。因为一个明度很高的脸部在重环境下会显得扩张。在这种情况下改正是很难达到目的的。正确的方法是进入头部和手的刻画,女孩头发很长,略有卷曲,画长发并不是用很长的线条,是一部分一部分接起来的,注意头发不同方向的变化,脸和手结构的深入刻画不可当成头像来画,要保持一定的亮度,画的内容要简练,手的刻画在半身像中是非常重要的。在深入刻画的时候一定要理解其结构的本质,不要随着模特儿的变化而束手无策,手掌一般不会有这么大的变化,对手而言属固定因素,而手指的变化是丰富的,属可变因素,了解这些才能准确地把握变化的规律,从而找出一套适合自己的方法来。

在此阶段对衣服的刻画也要使细节更加丰富,但应以衬托脸和手为尺度,把握画面整体效果。

步骤4

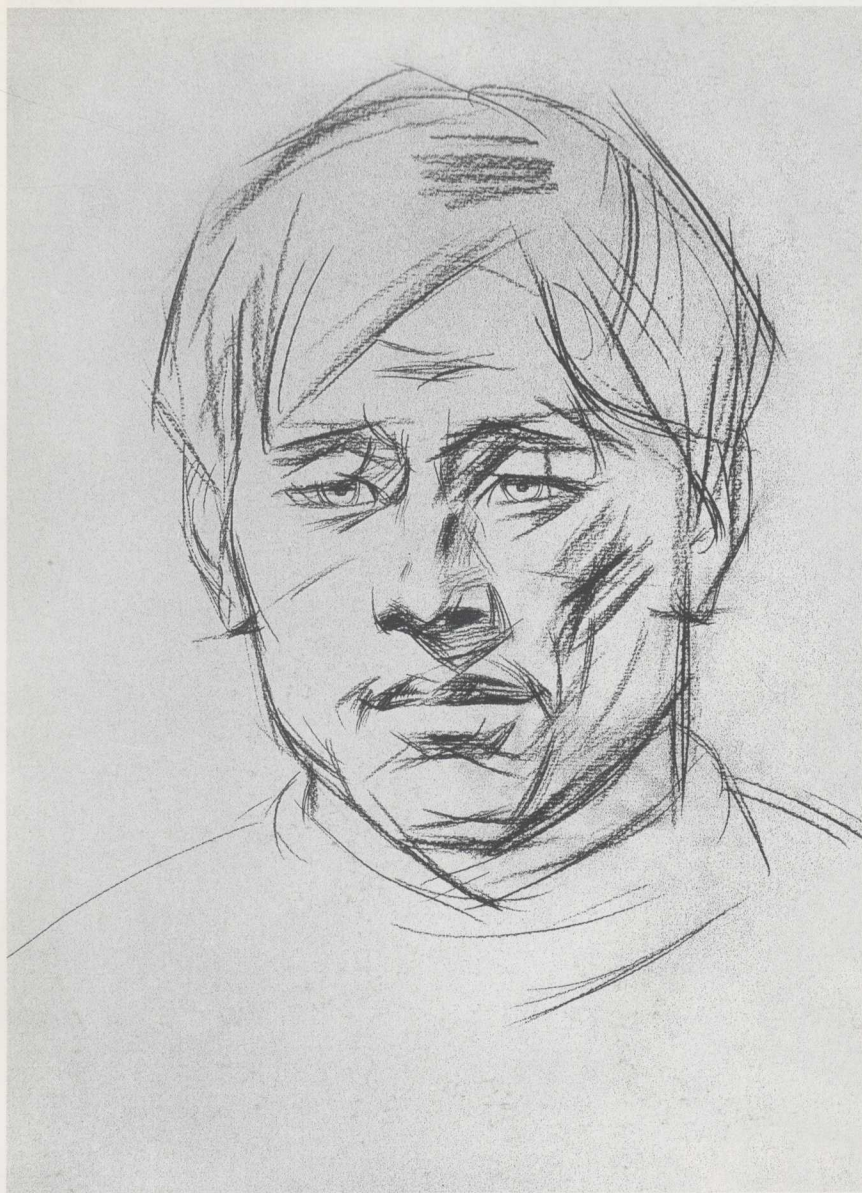
最后的完成阶段主要是对所画的内容进行调整,处理好脸部和头发的接触关系,脸上的结构在上一个阶段画得过分的地方,在这个阶段要进行调整,手的细节在手的边缘和手与衣袖的关系上,衣服上的色调不要画得太平均,衣纹要有疏密变化,使画面有节奏感,还要对形象的特征及面部的表情做进一步的深入刻画,主要是眼睛和嘴,直接影响着人的神态、表情的变化。在完成时还要对人物的外轮廓进行调整,使之更富表现力。

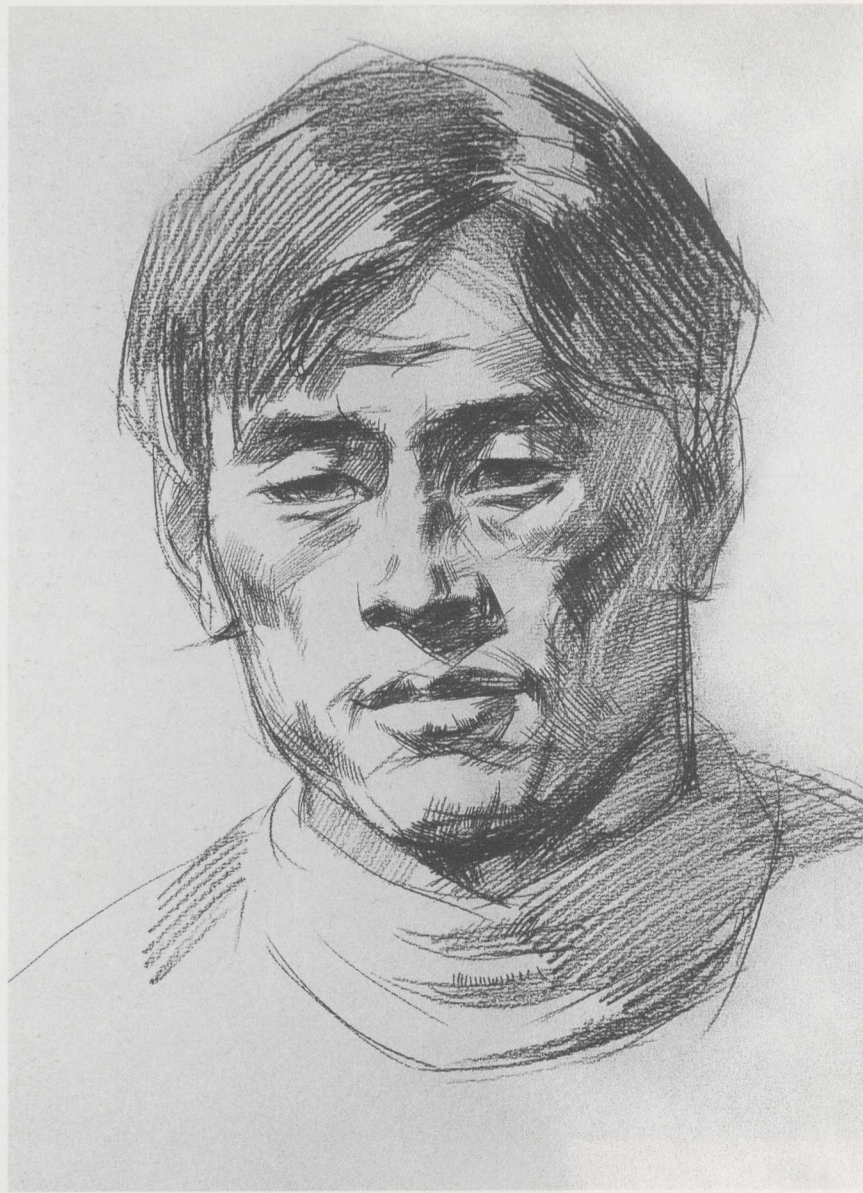
步骤4

重背景下的少女

步骤 1

步骤 2

步骤1

在灯光的照射下,男青年脸上的结构和体积显得更加明晰。在画出头部形体及五官位置的同时,特别强调眉弓、鼻梁、颧骨、下巴等结构明显的转折,并画出投影范围。

注意:转折线是有过渡的,而投影的界线相对画实一些。

步骤2

因为模特儿处于灯光环境下,头部的明暗界线非常明确,这个阶段所涂的明暗调子只是将受光与背光区别出来,要将头发及衣服上的投影同时画出,以保持画面的光感。

在涂调子过程中,不但要认真地校对五官特征和形的准确性,还要通过对五官以外如亮部或暗部的形状,对头部的形体进行更加精确地验证。