

猫向局部

张丽华 著

山东美术出版社

局部也精彩

猫向局部

局部 也精彩

张丽华 著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

局部也精彩: 描向局部/张丽华著. — 济南: 山东美术出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5330-3593-8

I. ①局… II. ①张… III. ①人物画—速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第200582号

责任编辑: 徐 嫣 赵 泉
装帧设计: 赵 泉

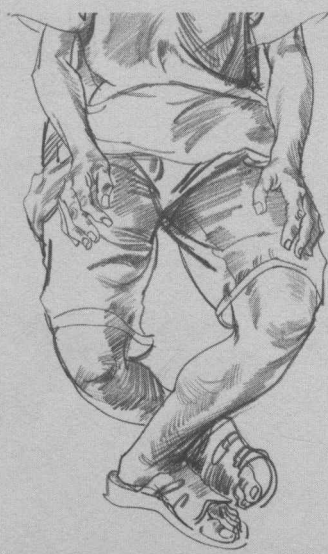
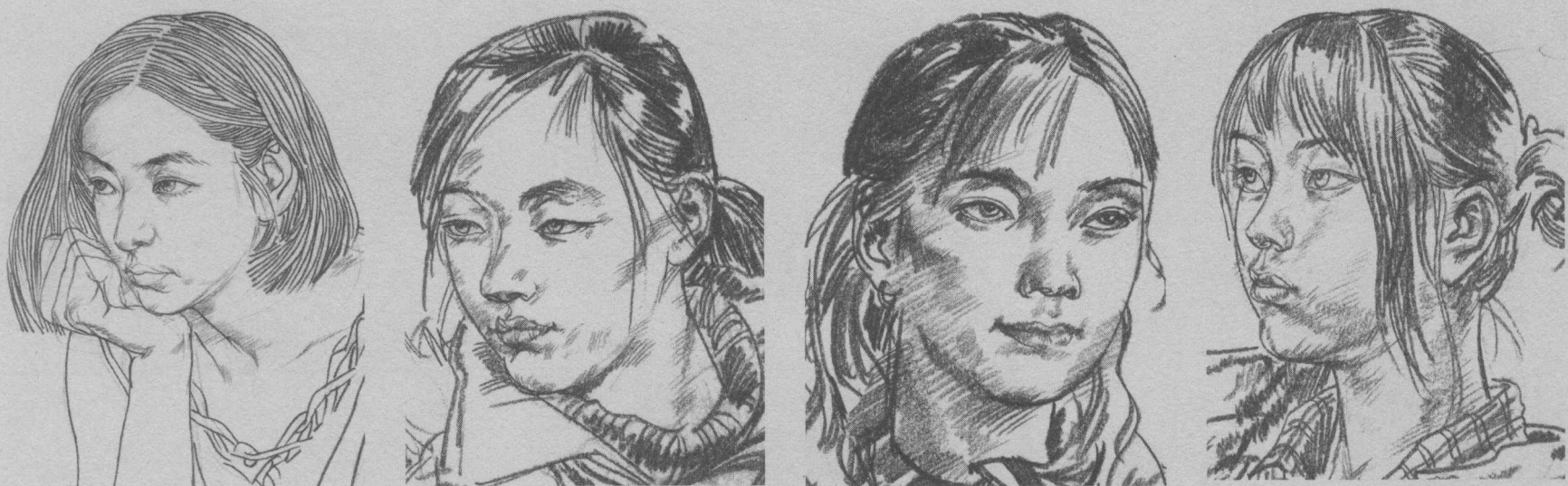
主管部门: 山东出版集团
出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号(邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号(邮编: 250001)
电话: (0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 787×1092毫米 8开 8印张
版 次: 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
定 价: 32.00元

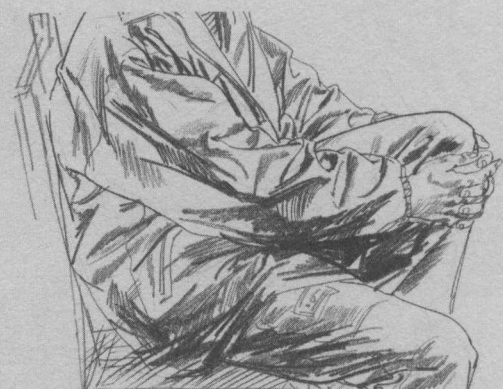
1. 局部的辩护

先前，老师要求学生作画要看整体，看大关系，抓主要轮廓线，以大形大势概括形体，舍弃局部细节。原因是，中国艺术素质中向有局部观察、局部入手刻画的习惯。拿绘画当书法，所谓“书画同源”，插手之处，像写字一样一气呵成，义无反顾地走向结果，不再回复修改。因为我们的观念和工具最适宜局部入手、推画完成。据说这种结果有可能造成“谨毛而失貌”的弊端，即斤斤计较于局部的得失，最终失去对全貌的把握。于是，我们见多了速写乃至其他艺术品类中忽略或蔑视局部，而一味强调概括、整体、全局，最重导致空洞、空泛、概念的另一倾向。

2. 整体重要，局部呢？

整体是重要的，那么“局部”呢？大形、大势、大貌是事物的主要特征，讲整体意在纠正以往对宏观意义理解的欠缺，有矫枉过正的意思，并非一定要排斥局部。比如一个人之形体，风骨风神风貌是他的精神整体，血肉之躯是他的物质整体，骨骼、肌肉、血管、神经之类却是构成“整体”的必要“局部”。没有对局部的研究，就很难表现那些“整体”意义的血肉丰满的躯体和气质风神，一旦落笔作画，所面对的都是最“次要”的“皮毛”。“皮之不存，毛将焉附”，说明了“皮”对于“毛”的重要性，而皮毛不存，刻画骨肉、表现风神便形同无的放矢。仅仅是画“骨肉”岂不成了画人体？中国艺术中单有以人体作为主要语言者少之又少，人们对人体与裸体的区别尚处于模糊状态的前提下，仍习惯于将人体包裹起来，何况中国艺术的社会性要求仍要面对生活中形形色色的人，人的活动，人的情感，人的组合状态，而非纯粹的人体艺术。这样说来，血肉之躯之外的衣服，又成了非画不可的必要的“局部”，一旦下笔，遇到的首先是最最“次要”的衣服皮毛，而非解剖意义的人体，更不是精神性意义的风神，也就是说，无法画好这些“次要”的局部、细节，后面的一切就成为空谈。

3.整体只是一种“概念”

看来，整体只是一种“概念”，是对事物特性宏观把握的素质和能力，也可以认为是初级阶段的起码要求；是艺术最高层面的苛刻的掌控准则，也可以认为是低级阶段的基本提醒，终归是对首先限于局部或仅仅徘徊于局部者的起码的约束，是一种低能和无奈。整体是一种脑中存留的概念，而非一定要画出来。局部入手的画或书法，心中是预先存有整体意象的，比如欲望、情绪、立意、谋篇、布局，以致还有对笔触游走的事先演练控制。如果有宏大的掌控能力，完全可以从局部画起，毫不顾惜整体的存在。中国艺术在掌握整体概念之后，渐有走向只重整体不重局部的趋向，表现得粗率、空泛、潦草、浮躁。重整体而不是不要局部的填充。小说中有“故事好编，细节难找”的甘苦之言，像一幢建筑，空有一个架子，或只有一个轮廓，仅停留在最初的“划地基”步骤，不再讲后来的结构营造、细节推敲、内部整修、外部装饰，终不能实现其建筑意图。所以，我要求在整体观念的控制下，描向局部。

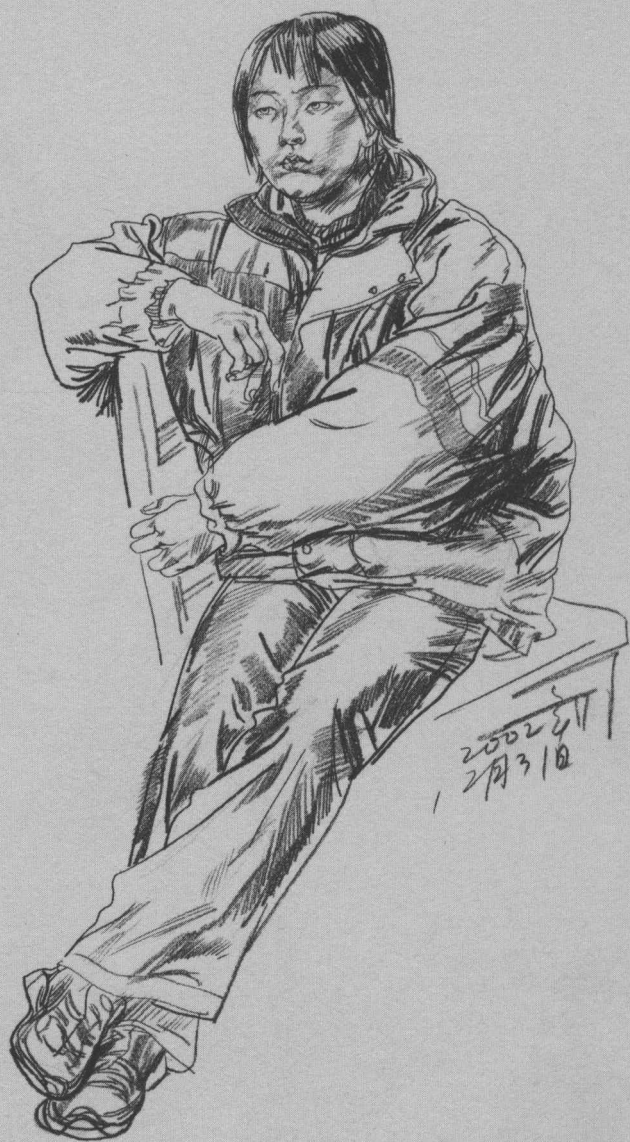
4.应该看一看精致的画

应该经常看一看精致一点的画，尤其是速写，以去除一些受时尚沾染的浮躁风。我们看宋画，看文艺复兴的画，整体概念下的细节描绘是多么精彩！他们对局部与细节穷追不舍的描述妨碍整体了吗？没有。对照一下掌握了“大关系”的今天的画，情感和技巧居然这般苍白，轮廓之内的细节填充哪里去了？一个“写意”，一个速写，掩盖了一片不求甚解的作风和画风。如果不想自欺欺人，在画中经营出点意思，恢复细腻的情愫和精致的笔迹，请跟我在整体的掌控下，描向局部。

5. 梳理速写概念

暂把速写的概念作一番清扫或梳理。速，是相对而言，并非越快越好；写，是书写性制约，不是越潦草越高明，飞快的笔触会忽略掉许多可贵的东西，比如沉稳的心态，有涵养的笔迹，专注于心绪的吐叙笔性，还有，物象很有生活特征的重要细节，事物很有价值的进展过程。

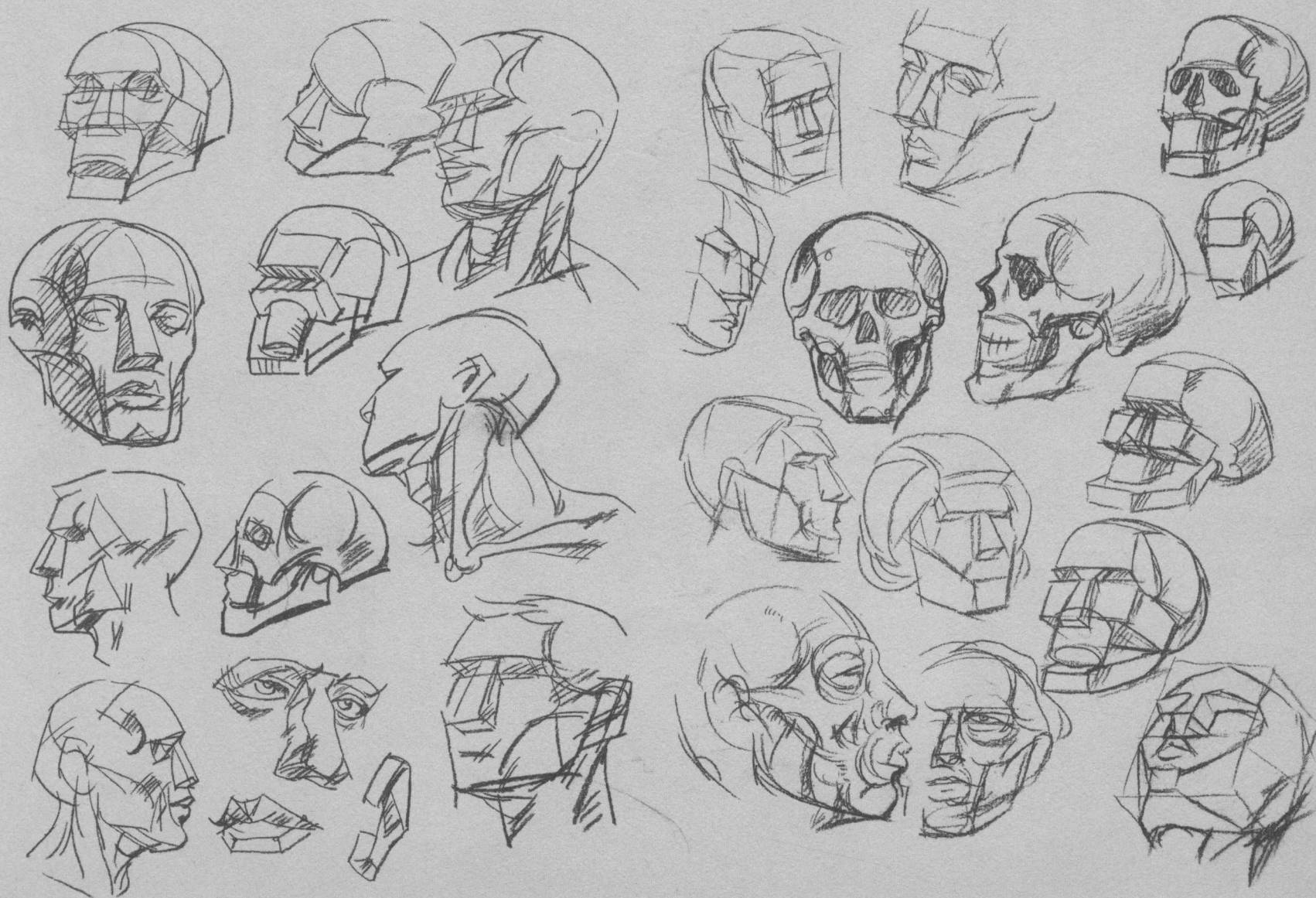
6. 尽量深入刻画

不妨做这样一个实验：面对一个物象，在不限定时间的前提下，运用尽可能多的笔触变换，摒弃浮泛的笔画，只保留笔迹的书写性要求，孜孜矻矻画进去，看能画出怎样深度、怎样风格、怎样格调的画。不妨借用一个不科学的名词：慢写——把速写引入课堂，作相对深入的长期作业式的研究性实验，这便是本书的目的之一。

7. 头部体块透视

先要画好头部透视。头部似一个椭圆和立方体的结合体，观察角度和动态的变化等于立方体发生了透视，几个大的方向面和五官在其中呈现相应的透视变化。理解这一几何体，是画好头像的关键一步。

8. 会画眼睛吗？

请睁大眼睛盯视一下模特儿的眼睛，它是许多动人的细节的。石膏像素描中，把《大卫》的眼睛拿来作教材写生，就是让我们向米开朗基罗学习，看看大师是怎样处理形体，概括它的造型规律，提纯它的美感，并把一个自然物放大后，找出它必要的细节变化的。眼球是一个球体，镶嵌在“洞”一样的眼窝内，在与眉骨、鼻骨接壤处呈现细微的形体变化。上下眼皮把球体包容其中，并不影响球体的体积，又开启一道观察世相的裂缝，俗称“眼裂”，眼皮有了微妙的厚度，也有了随脸庞和眼球转折的透视。内外眼角是有虚实变化的，内实外虚；眼睫毛是描绘时不可忽略的“点睛”之笔。

9. 会画下眼皮吗?

仔细观察一下上下眼皮的特征，尤其是在透视发生转变时眼皮的变化。下眼皮也是一个窄窄的、浅浅的面，也像上眼皮一样有厚度、有色彩、有睫毛，只不过受光线影响，一切变得浅淡而已了。

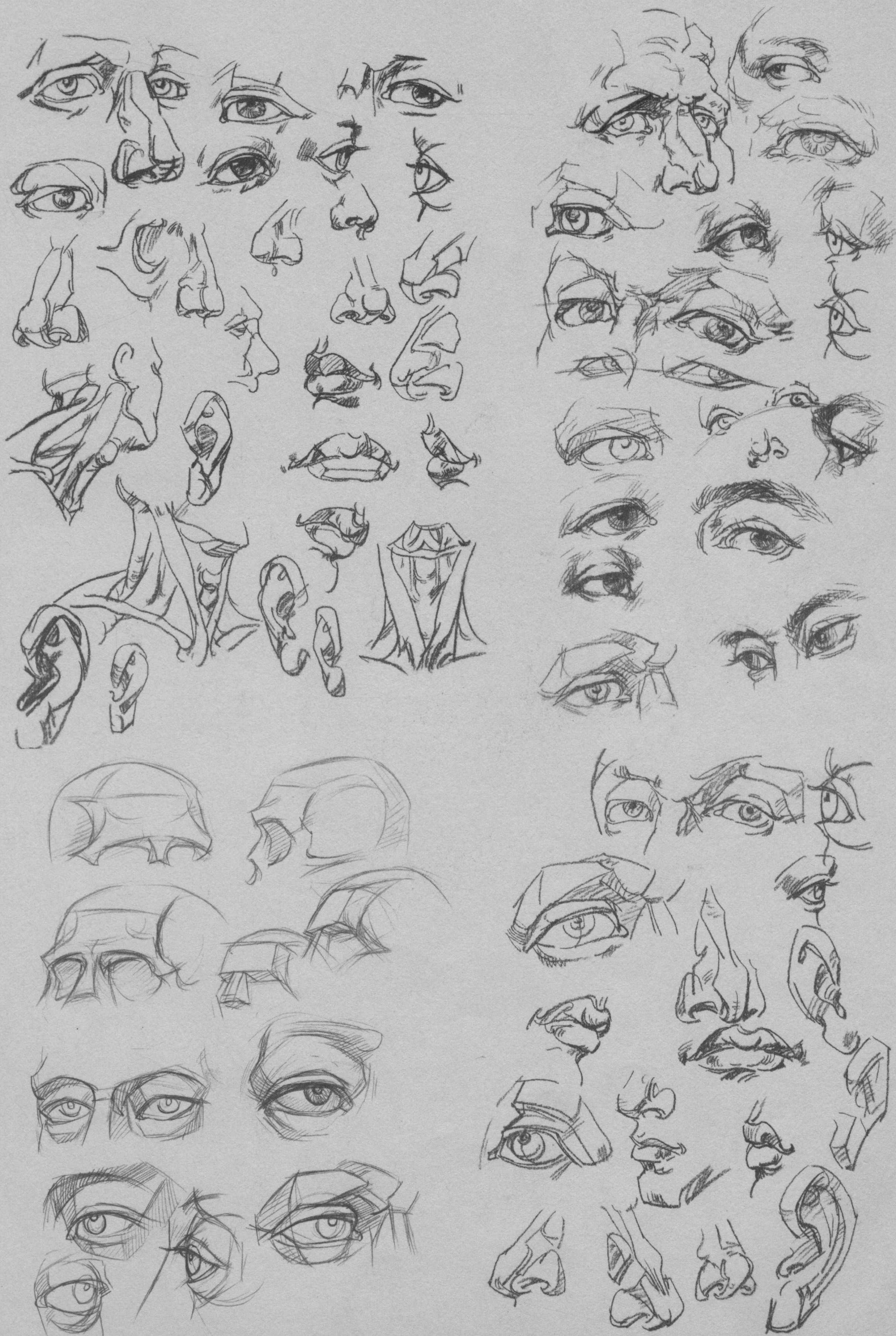
10.画眼睛

(画眼睛示例)

11.眼睛周匝形体变化

与眼睛关联的是周匝的形体变化：上端是眉骨、眉毛，周匝是眼球体积与眼窝的结构。眉毛由内向外生长，眉弓内外的色彩、走向不一样。内侧与鼻骨相接，渐渐变为垂直的块面。另外，有些人物受年龄、心情、表情、角度等方面的影响，其形体变化丰富微妙，如果不以专注的心态来观察、写生，会忽略掉许多局部应有的特征细节。

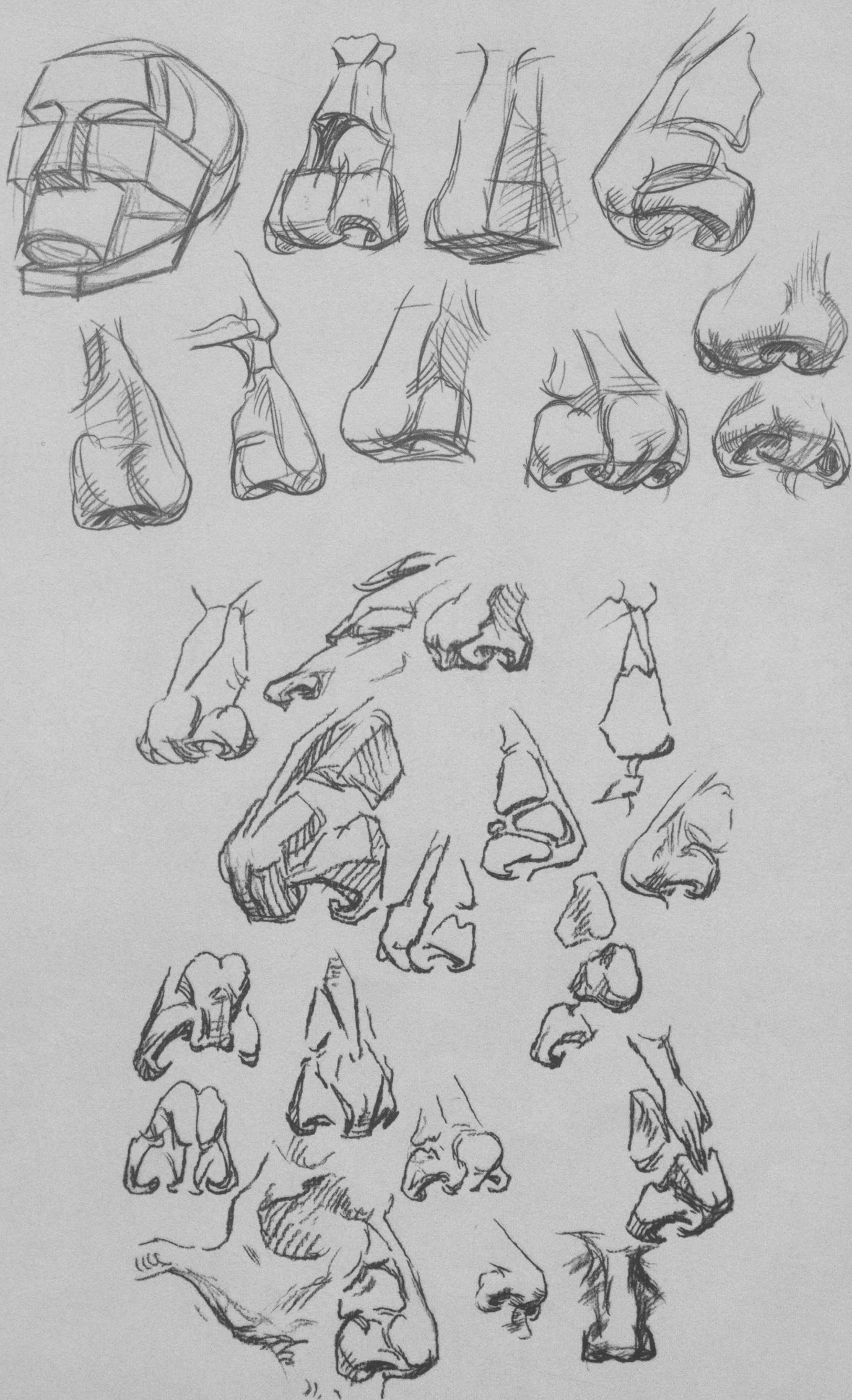
12. 眼睛周围变化

(画眼睛周围形体结构变化示例)

13. 鼻子几何形

鼻子正面难画在凸起的体积，侧面难在画出厚度。正面写生时注意画好鼻骨、鼻翼、鼻头、鼻孔的关系，画好鼻梁的高度。鼻梁双侧不宜用线，只能以色调和笔触皴擦，鼻孔、鼻翼的勾线也要轻松浅淡；侧面时鼻梁变得很窄，要有一定笔触的塑造才可服人。整个鼻子的刻画笔触要准确、轻巧、灵动，有细节，但不能夺眼睛的戏。

14.画鼻子

(画鼻子示例)

