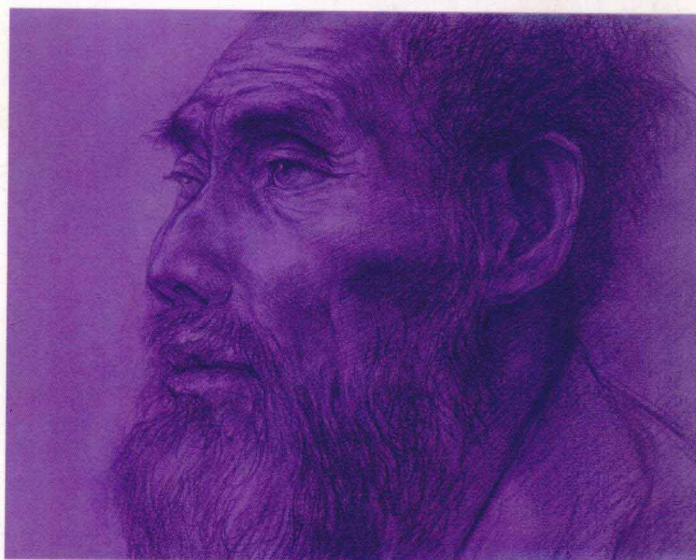

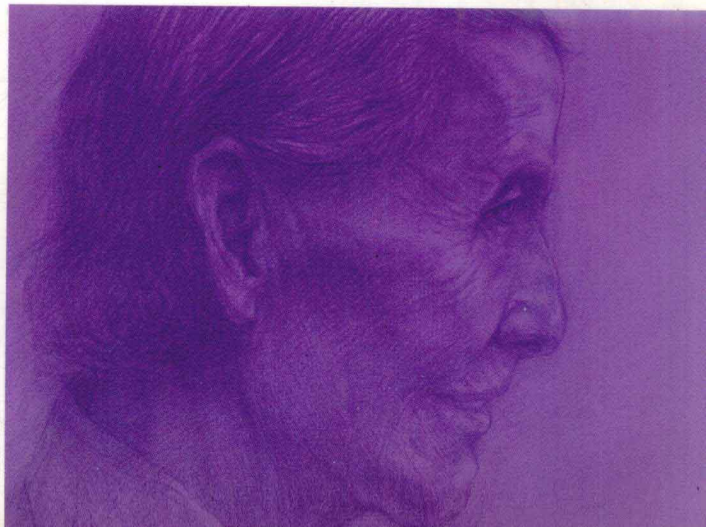
素描人物刻画

方闲海 著

摹本

浙江人民美术出版社

作者简介:

方闲海

出生于浙江岱山。

1994年入读中国美术学院版画系。

1999年毕业,任教于中国美术学院附中。

前言

自高考恢复以来,各类美术学院的素描考试要求,无不以“写实”能力表现作为考试的一种基本评判标准。考试有“标准”吗?我经常碰到学生问这个问题。考试当然有标准,否则无以成为考试。从目前高考的要求看,还是一个“写实标准”。但是,不容忽视的是,国内美术界对“写实”的理解已悄然变化。

考生的素描学习以及获得的某种“套路”,其实深受高等美术学院的教学影响。在多年前,当苏派素描统领高等的素描教育时;当大学教师信奉着苏派素描的审美准则时,考生的所谓素描训练,肯定是主流的苏派素描无疑。然而,时代在前进,促使人们对素描进行重新认识。何谓“写实素描”?我想,现在一个学了半年素描的考生,自己应该会有一个强烈的感性认识。从国内目前写实素描的教学来看,我们对欧洲的写实绘画传统和西方当代艺术家对这一传统的继承发扬,开始有了全面的认识,不再停留于对某一写实风格的差异性之争议上;对写实的本质逐渐达成共识,写实风格的差异性逐渐获得理解和尊重。这是趋势。

写实素描在15世纪到19世纪的欧洲艺术中扮演了绝对重要的角色。文艺复兴时期就达到了高峰。我们今天所学习的基础素描,其中包含的知识和经验,无不出于西方传统写实素描的成就。

作为这本素描画册的作者,我只是恪守着这么一个前提:给考生提供一种直接有效的借鉴。对目前国内的高考素描来讲,这是一个适当的理由,也是实际的问题。这些习作大都是我教学时的短期示范作品。只是想帮助考生认识素描高考这一特殊现实,并顺利通过素描考试。

作为头像素描来讲,取得高分一般有以下几个“标准”:

- 1.构图没有缺陷。(构图是否别具一格不重要,达到构图均衡的效果便可。)
- 2.形体结构表达准确。(形体结构准确不仅包括一般意义上的比例、透视的准确,主要是在外形和体积的起伏特征上要明确,不能过多含糊。)
- 3.明暗调子要有“效果”。(主要体现在受光部与背光部在黑白灰的对比度上要形成一个整体的效果,产生节奏感。可以强烈,可以柔和,可以介于两者之间,但千万不能“花”,更不要把灰调子的丰富理解为调子的丰富。)
- 4.刻画深入。(“深入”主要是体现画面关系的深入,然后体现为细节的深入。细节的深入在素描中是非常重要的。只有在细节的刻画中,才能去体现你的细节取舍能力,对什么叫“整体”才会有真正的认识。五官的细节刻画是头像素描的一个重点。同时,对须发、衣饰的生动刻画,对画面整体效果也有着不可估量的作用。)
- 5.对象能呈现出特定的精神气质。(对于这一点,关键在于平时训练时,要善于观察对象,努力把对象画得“像”,做到画一个“像”一个。在画面效果上,要特别注意对视觉中心的营造,例如眼窝等部位。)
- 6.表现手法比较成熟,具备一定的技巧能力。(其实好的素描都有这个特点。我把它作为最后一点,无非是想提醒考生,素描的学习往往是“由表及里”,表面功夫很重要,临摹学习时特别要重视这“表面”的道理。在考试中,如果能体现出自己良好的线条组织能力、线面结合能力、调子赋予的能力,都会给评卷者留下好印象。)

综上所述,我再补充一点。一张获高分的素描卷并不意味着十全十美,甚至在某一方面也会有明显的欠缺。但它的优点肯定是显而易见的,并成为一张高分素描卷的主导性特点。一张素描有特点,并且是好的特点,体现了写实素描的本质,在考场上容易成功。这个道理,我们经常能从不风格特点的高分素描卷中体察到。

最后,关于高考写实素描的训练,“熟能生巧”的道理一定管用。

图书在版编目(CIP)数据

素描人物刻画摹本/方闲海著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2003.9

ISBN 7-5340-1709-2

I.素... II.方... III.人物画—素描—摹本
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第077843号

素描人物刻画摹本

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2003年9月第1版·第1次印刷

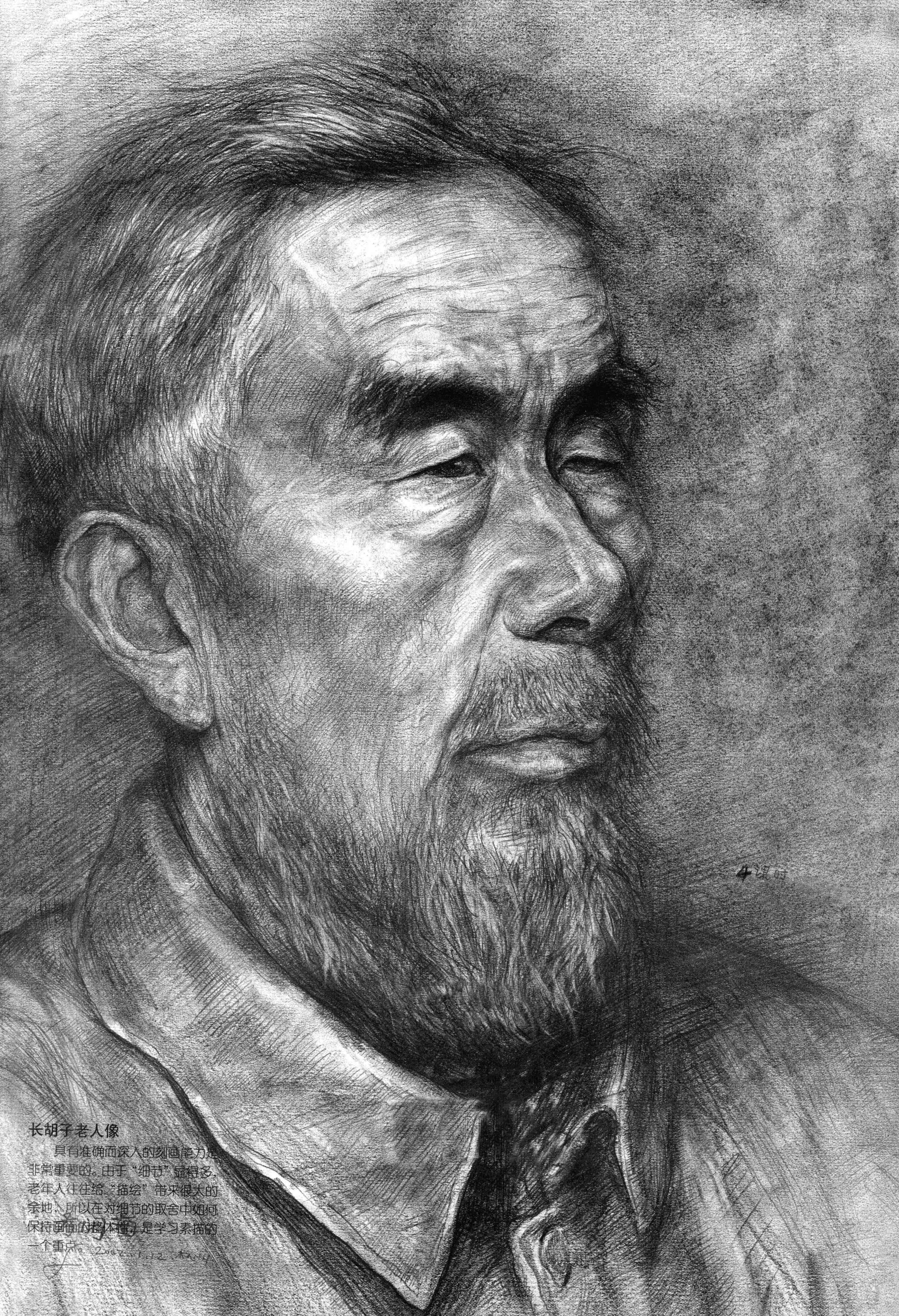
开本: 787 × 1092 1/8 印张: 3

印数: 0,001—5,000

书号: ISBN 7-5340-1709-2/J·1502

定价: 15.00元

如有印装质量问题,请与本社发行科联系调换

4课时

长胡子老人像

具有准确而深入的刻画能力是非常重要的。由于“细节”显得多，老年人往往给“描绘”带来很大的余地，所以在对细节的取舍中如何保持画面的整体性，是学习素描的一个重点。2002.1.12 李元

左侧女青年像

五官的塑造是学习素描头像的重点。在这幅头像中，五官的处理与整个头部的刻画，形成了有轻有重的节奏变化，从而使人物形象得以突出。塑造的笔法生动，但不失其体感，给人留下深刻的印象。

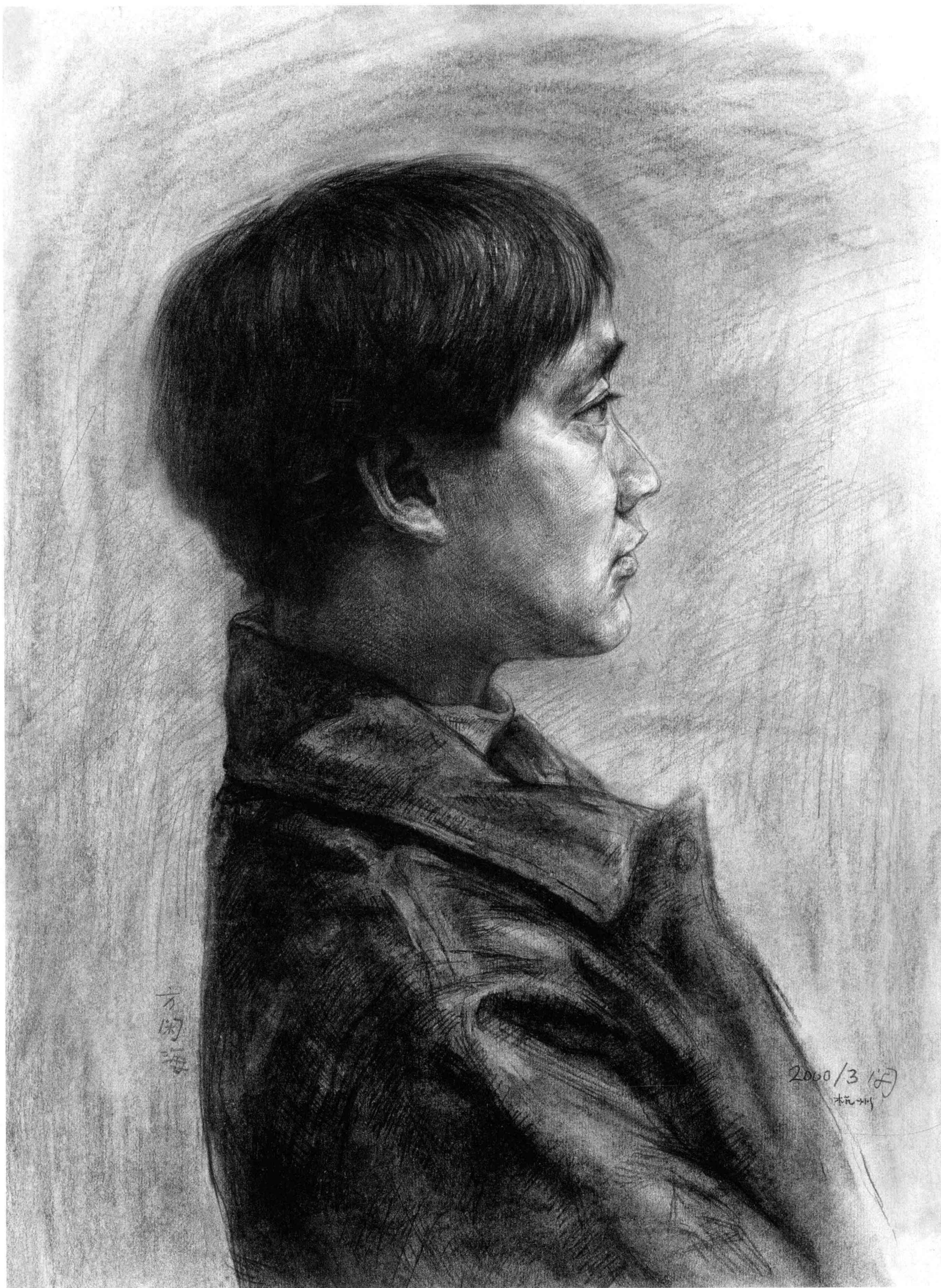

老人头像

调子失控往往是由于缺乏对画面整体性的把握。这是一幅人物处在暗光中的头像示范习作。

怎样把一种“劣势”转化为一种“优势”，并成为画面的特点，在写生中需要冷静地分析。注重对头部体面的塑造，依然是不变的重点。

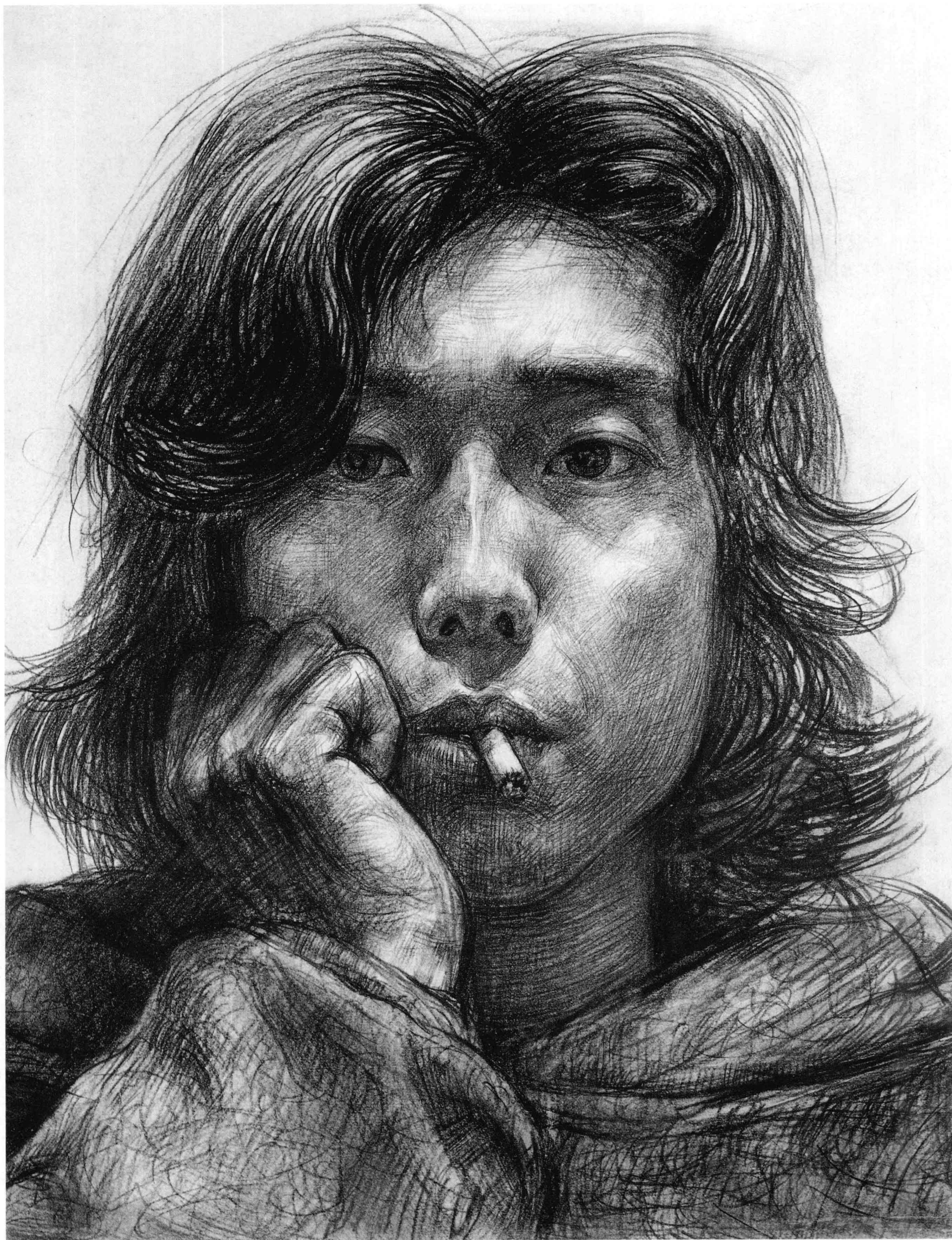

女青年像

在整幅画面调子的处理上，作者主要是围绕以整个暗部中的亮部为视觉中心而进行，为此在背景上用木炭条轻松地铺了一层灰底子。脸部的转折明确、细腻，人物塑造得很生动。

创作这样一幅显得较深入的短期写生习作，关键是有效利用工具的性能，这幅画用的是以木炭条铺底色，同时与铅笔排线相结合的方法。

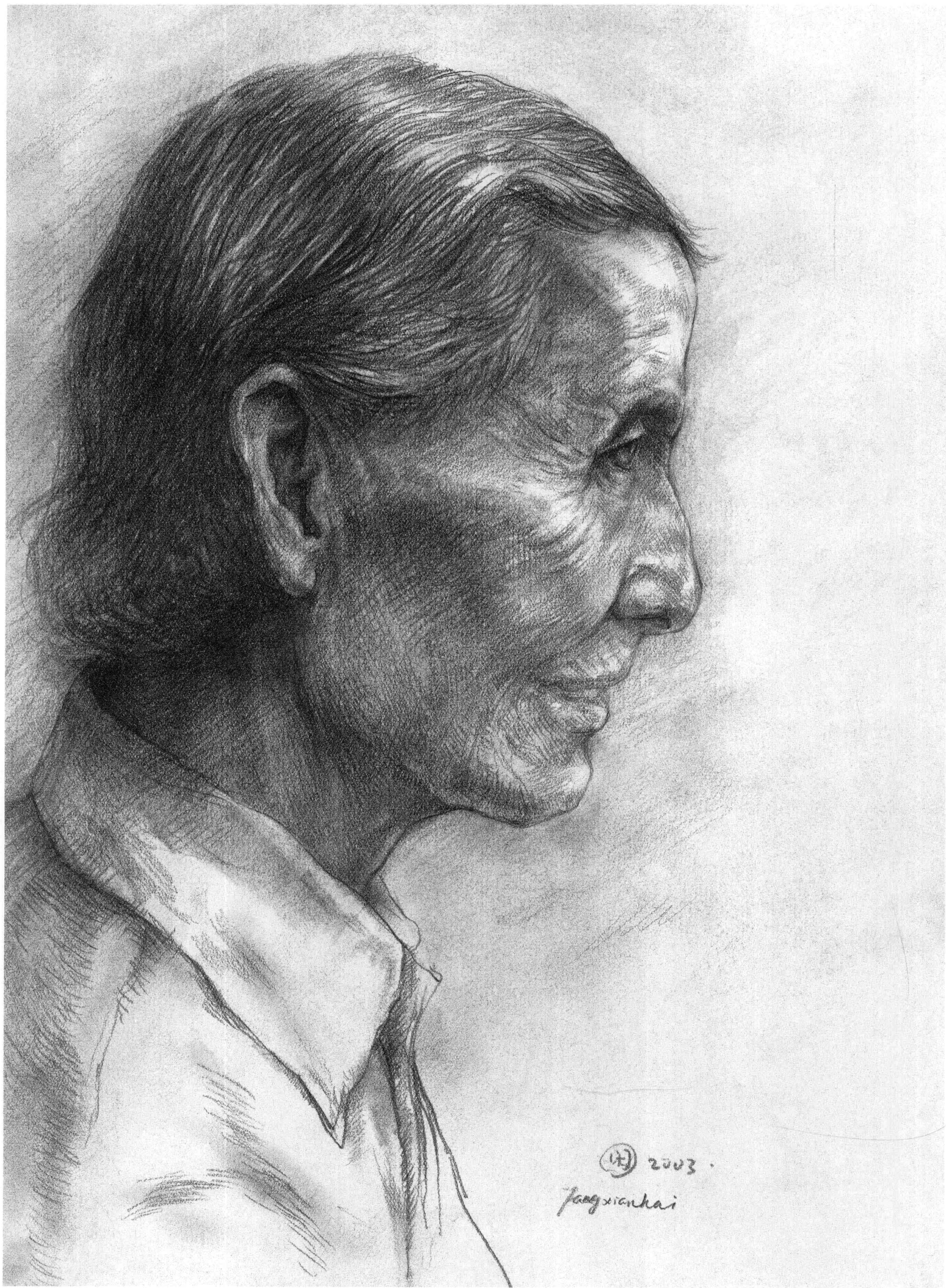

自画像

正面的造型要注意头顶至下颌的形体起伏在上下空间上的节奏变化,同时也要注意头部正面转向两侧的空间变化。熟练而生动的线条塑造感,是这幅画取得成功的关键。

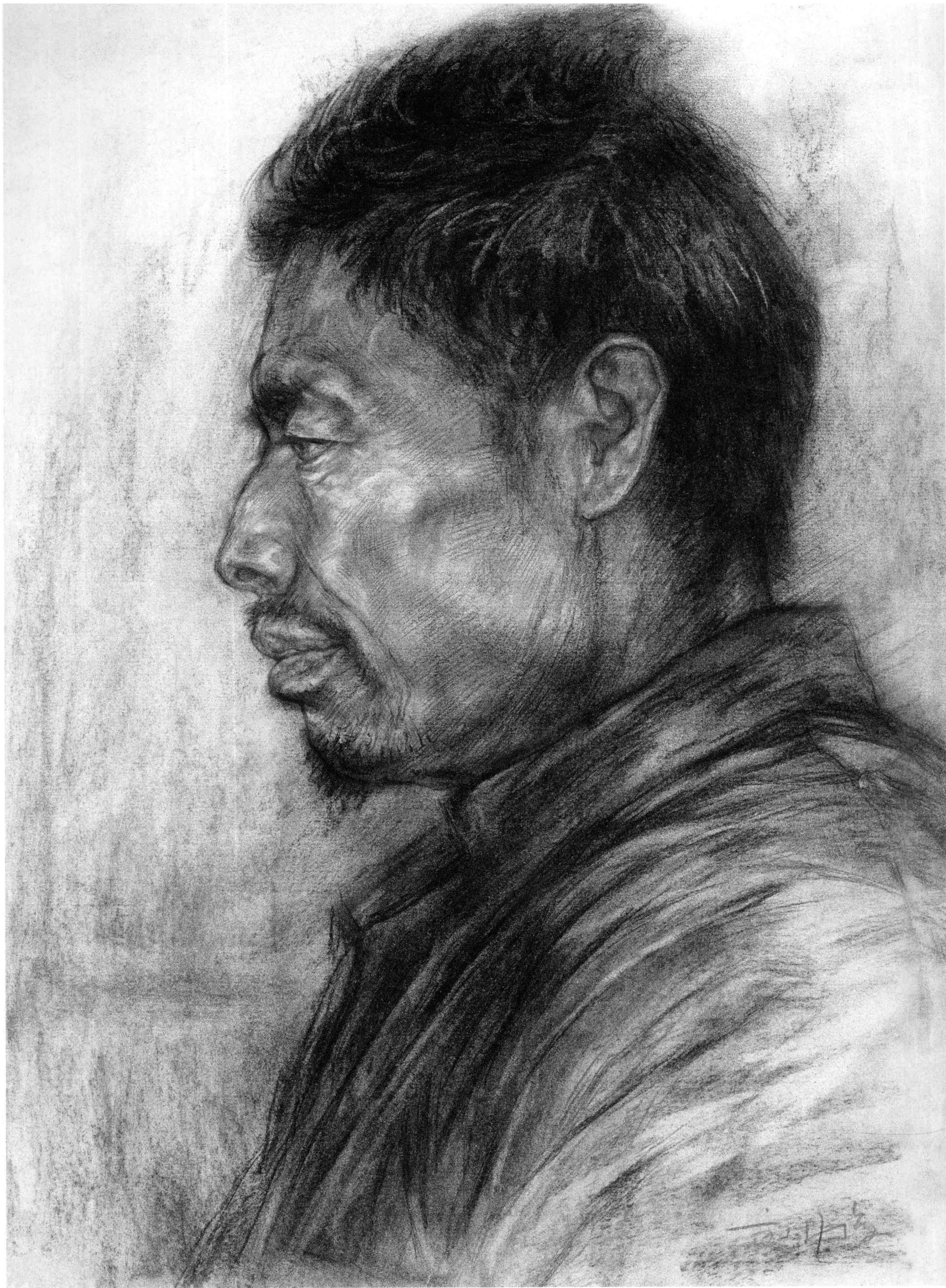

老年妇女像

处理整幅画面的黑白灰明暗调子在写生中是比较重要的。此幅画在受光上强调了作为“主光源”的上侧光，并充分利用固有色，“灰”部集中在脸上，“黑”部集中在头发及头的背光部，“白”部集中在衣领上，这样，画面在调子上由于对比关系而取得较响亮的效果。

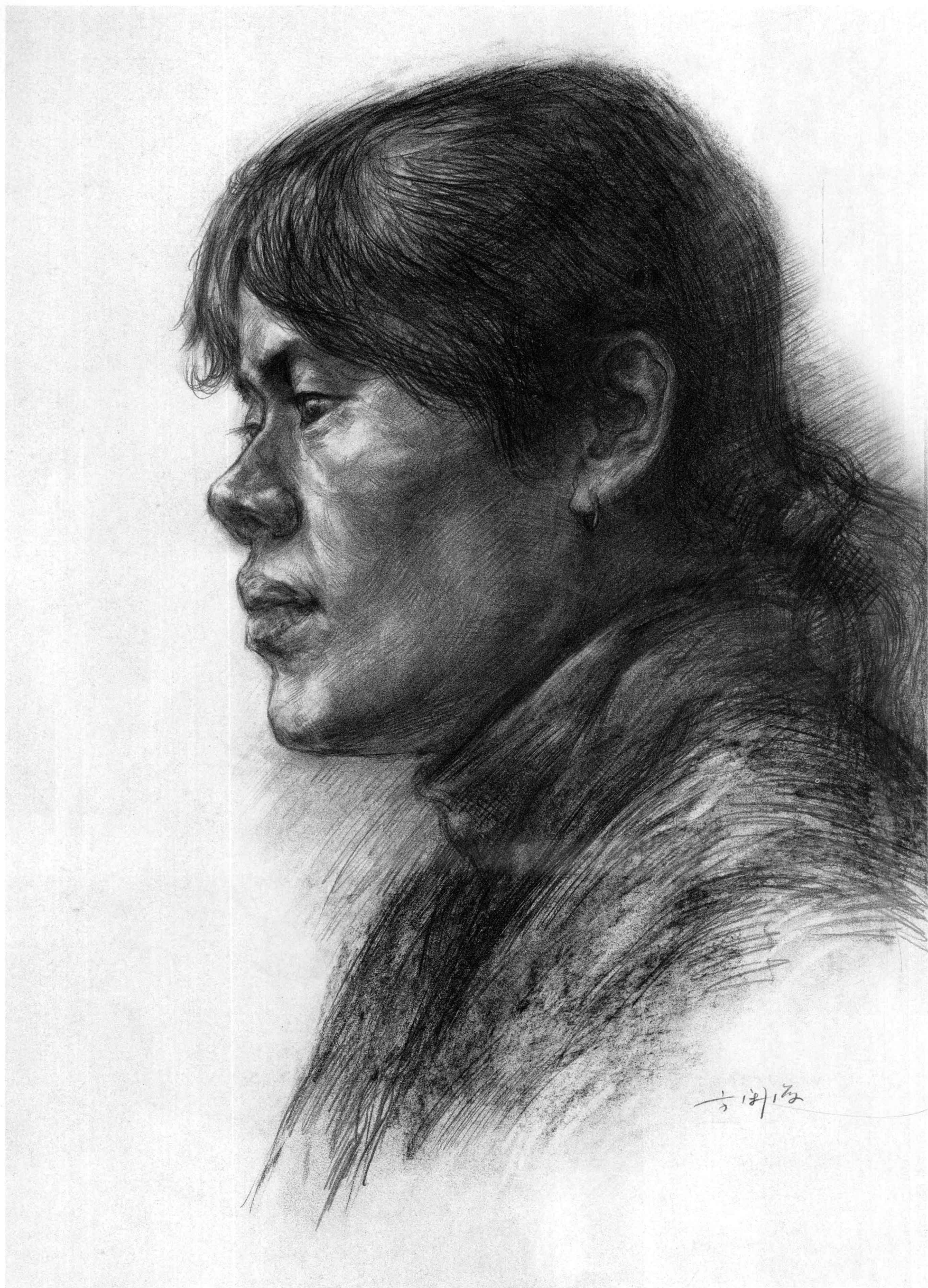

老年男子像

这幅示范习作把大量的精力都放在处理大面积的亮部上，描绘中“灰”度的表现丰富了形体的起伏关系。作者在刻画时运用木炭条与炭铅笔相结合的方法，木炭条铺大块底色，炭铅笔排线条以及勾线，画面取得了较好的效果。

扎头发的女青年像

这位农村女青年的头部骨骼较粗，显得脸部的形体结实有力。因此，这幅画有意识地加强了体块的表现，以此来突出对象的形体特点。

