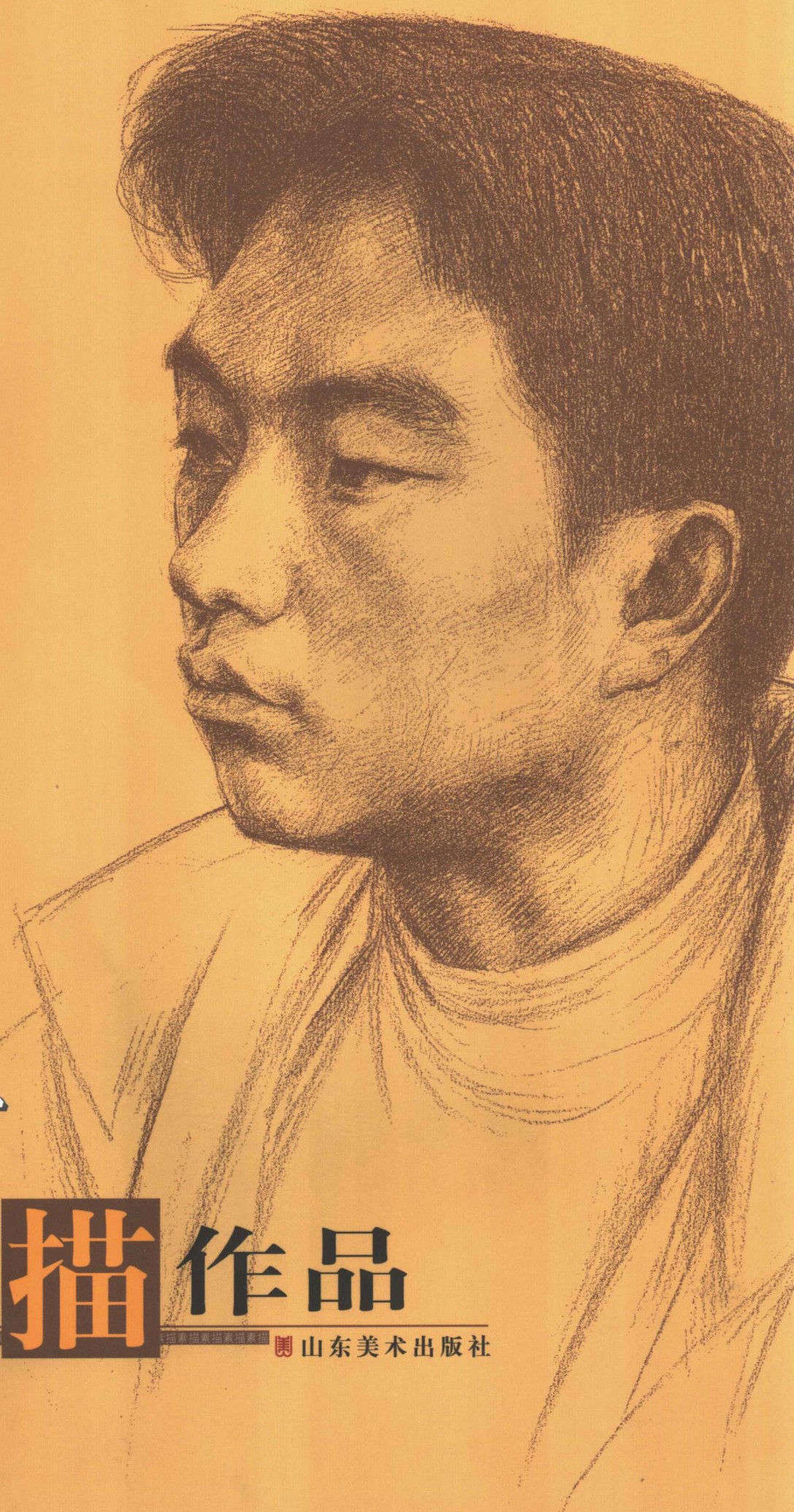

孙营素描作品

孙营

素描作品

山东美术出版社

孙营

素描作品

孙营素描作品

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

孙营素描作品 / 孙营绘. — 济南: 山东美术出版社,
2005.1

ISBN 7-5330-1994-6

I. 孙... II. 孙... III. 肖像画—素描—作品集—
中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第 125901 号

责任编辑: 赵 泉

装帧设计: 赵 泉

出 版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

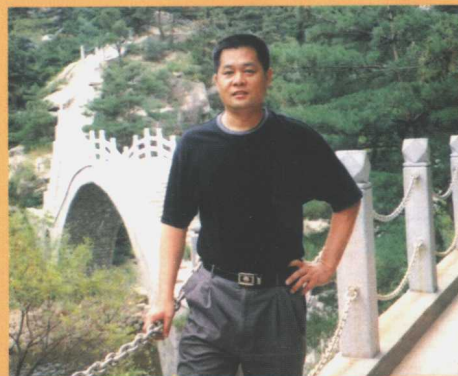
电话: (0531) 6193013 6193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 880 × 1230 毫米 大 16 开 5.25 印张

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

孙营 1982年毕业于山东师范大学美术系，现为
山东师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师、
中国美术家协会会员。

序

素描是一种世界性的艺术。作为一门历史久远的学科,它并不仅仅是一种辅助性的基础课程,而且具有自我独立的艺术价值和造型体系。历史上很多的艺术大师都是素描的典范人物,如从文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗,到近代的丢勒、门采尔和当代的弗洛伊德、阿利卡等。素描是研究、观察和表现世界的一种手段,在这点上,它和油画、雕塑等艺术上是相通的,只不过是使用的工具材料上有所区别而已。

在强调素描独立的艺术性的同时,我们也要意识到素描学习阶段的重要性。学好素描,不但是在技术上为以后的深造打下良好基础,更重要的是在艺术感觉和观察方法上的培养,步入正轨。一个人要想在以后的艺术生涯中有所建树,光凭良好的感觉是不够的,必须要加上后天正确的艺术训练,而素描的学习正是达到这个目的的有效途径之一。

人是造物主最杰出的创造,是完美、和谐、匀称和富有节奏变化的形体,只有在经过大量的人物结构和形体运动变化的规律的分析、研究的基础上,学会从表现静止的形体中挣脱出来,学会表现对处在不断变化中的活的形体的能力。

不同素描的面貌和风格,从主要方面来说也就是不同艺术的面貌和风格。风格来自于创造性的艺术实践。在实践中培育有特色的表现手段、得心应手的技术语言、明确而又完好的造型体系。当然这是一个自然形成的过程,不易强取。只要付出真诚和辛勤的劳动,肯定会在素描艺术上达到高境界。

人像素描实际上是石膏像素描的继续和深化。人的形象是最为生动完美的,又富于动态、表情和个

性特点。因此,画好人物形象也是比较困难的,需要在较好的完成石膏像课题后,对人像有了较强的观察力、理解力和较高的素描技巧,掌握了人物头部的造型规律、形体结构特点、明暗体面关系后,才能进入人物头像的训练,取得人物头像写生的能力和技巧。从而表现出一个生动完美和有个性特点的人物形象来。

1. 人像素描写生的方法和技巧

人像写生要表现的是活生生的形象,其动态、表情不像石膏像那样绝对静止不动,其整体与局部的关系无时无刻不处于某种变化之中。在写生过程中,要立足于对形象造型特点、性格和精神面貌等本质特征的感受与理解,加深这方面的印象,并选择形象较稳定的动态和瞬间表情,主动地加以刻画。如果盲目地照抄形象的表面特征,形象一旦有所变动,就会陷入无所适从的被动境地。为保证头像写生的顺利进行,当形象有所变动的时候,应保持头脑的冷静,按照自己的认识和对形象的理解,继续画某些较有把握的部分,等到对象恢复原来的动态后,再校对形体及一些关键部位,不要总是跟着形象的变动而改动画面,更不要盲目地进行局部调整。否则可能出现形体关系不一致、透视变化不统一、动态别扭等后果。总是跟着形象变动而改动,会使我们对形象特征、形体关系的感受、表现不准确,失去表现对象的依据。

人物形象的生动性、可变性给人物形象写生带来了一定的自由性、伸缩性,同时也增加了写生的难度,对这一点应有较明确的认识。

(1) 加强整体的观察方法和表现方法

整体是由局部所组成的,也是和局部相对立而言的。整体是指构成画面的各种因素之间对立统一的

和谐,是体现作者对形象整体特征和画面整体效果的判断能力、把握能力和表现能力。为什么要加强整体意识呢?因为人像是比较复杂的对象,在作画时,如不主动的整体观察和表现,就往往容易陷入小的局部和细节中去,或者只注意某一方面。如观察一个人物头像时,只对五官感兴趣,而忽略了整个头的基本形状、大的透视关系和基本比例等;只对小的起伏变化感兴趣而忽略了大的体面、明暗关系,这都是缺乏整体意识的表现。所以我们应在对人物有了第一印象的基础上,对构成画面的所有因素如透视、形体结构、比例、明暗体面等有一个基本的分析和认识。在观察的这个阶段,眼睛要快速地、全方位地观察,大脑要积极地思索,把所有观察到的细节和局部的总合加以分析和肯定,对模特儿的整体特征做到心中有数,这样在下笔时才能肯定、自如。

有了整体的观察方法还要有整体的表现方法,作画时也要对自己的画面进行整体地观察和审视。在表现过程中,一定要从整体出发,抓住大的动势、大的形体、比例、透视和体面关系及明暗对比。对于局部和细节的表现要始终服务于整体,看看画面上细节的处理在形体结构上、色调上和主次、虚实手法上是否与整体相符合。

人是活动的对象,所以整体观察和表现尤为重要,要想表现好对象,单靠拼凑是不行的,只有正确地观察和表现,才能抓住对象的造型特征、形体结构关系,塑造出一个生动完美的人物形象。

(2) 辅助线、中心线的运用及强弱、虚实对比

在开始起稿找形时,如果能有效地运用一些辅助线和中心线,对把握大的透视关系,找准基本形体

结构,确定正确的比例、五官的位置都大有益处。

辅助线包括眉毛的连线、眼睛的连线、鼻子底部的线及嘴的线,中心线是指位于人物面部正中的一条垂直线。实际上也是水平线与垂直线的关系。水平线与垂直线交会产生一个大的“十”字形。在画面上大的轮廓基本画好以后,要立刻找到这些辅助线和中心线,比较之间的距离关系,随着角度和透视的变化确定其倾斜方向。有了这个“十”字形的辅助线和中心线,我们在画任何角度和透视状态下的头像时,就不会出现左右不对称或比例不对的原则性问题了。

素描要在画面上解决好形、结构、体积和空间等问题,各种对比的运用十分重要。

同一张脸上,有趋向于方一点的造型,如眉弓、鼻骨、颧骨等,也有趋向于圆一点的地方,如脸部、嘴唇等。所以我们在画素描时,如果只是一味地强调或忽视了对比的某一面,如处处是强、方,缺少弱、圆的过渡;处处都画得软、弱,缺少硬的骨架,画面就会显得单调、僵硬和死板。

画面上的强、弱、虚、实处理是素描头像的形体转折是否得当、画面上是否让人感到“活”的关键。虚实对比是一种主观上的处理,在画面上主要依据于大的形体转折、明暗关系和主次关系。一般说来,在素描头像中,亮部的东西应该画得实一些,暗部的应该松一些,主要的部位如五官等应实一些,而次要部位如头、脖、衣服等应放松一些。深入到具体部位,在每个细节上都存在虚实对比,如边缘线的处理,在亮部和骨点转折的地方应该实一些,而在暗部、头发等部位则应虚一些。即使是在画正面的同样两只眼睛、上下唇之间中线的处理、两个嘴角的刻

画,都应做到虚实对比,而不能每个地方都同等程度地刻画。

在强弱、虚实的问题上需要注意:虚实对比是人为的主观处理,是有意识地加强或削弱某个部分。所以说“虚”并不等于“无”,画面上“虚”的部分也是要表现出形体结构关系的,并不是说什么都不画或者简单两笔就是“虚”了,那样只会让人感到画面布局“空”,没有看头,显得单薄。

人的头部的解剖结构与形体结构在石膏像部分学习中已经学过,这里就不再重复了。

要想画好人像,还有一点需要特别注意,就是要抓住第一感觉,明确造型特点及五官的特征。作为鲜活的个性,每个人给别人的感觉都是不同的,这种不同即存在于每个人都有自己的造型特点。这里的造型特点指的是每个人形象上的特征。在生活中没有一模一样完全相同的两样东西,比如说,人的脸形有方有圆、有的呈三角形或上小下大等。五官也是如此,像丹凤眼、蒜头鼻、樱桃小嘴就是说的这个意思。而人的“神态”正是通过对模特儿整体观察,从造型特点和体现对象个性特征的细节来体现的。明确这些对于素描人像写生尤为重要。

2. 人像素描写生的步骤

在人物头像写生中,也要遵循一定的方法和步骤,有利于写生的顺利进行和最后的成功。人像写生步骤可分为四部分。

(1) 起稿

在选择好绘画角度后,首先要认真、仔细地观察对象,认识对象的造型特点、形体结构特征、明暗关系、色调变化及动态神态等。做到心中有数,胸有成

竹。然后用简练、概括的长直线,抓住对象的基本大形、结构特点,生动的动态关系以及透视关系和五官大的比例,轮廓线条要简练准确,多注意整体中的各种关系。具体要点如下:

①要多注意形象的大形也就是基本形、大的结构关系,结合形象主要骨点,像额丘、眉弓、颧骨、下颏骨等,一并表现出来。

②确定头部动态及透视。在人像写生中,人物头部形象可能出现正面、侧面、歪头、仰头、低头等不同动态,要结合透视关系将动态趋势一同画准。头部动态集中体现在头部的中线,即额间、眉间、鼻底中点、人中,直到下颏中点的连线与水平线即两眼与鼻底、嘴的平行关系。同时,头像的不同动态也直接反映在两耳孔的透视线上,并左右着头部形象中相对位置的高低视觉变化上。明确并画准以上两条线及耳孔的构成关系,是画准头部动态和透视关系的重要环节。

③确定比例。多注意五官之间的比例、长短及五官之间的宽、窄,这也是把握形象特征很重要的一环。

(2) 涂大的体面明暗关系

大体轮廓确定之后,应对五官、面部形象的体面关系进行概括地分析和刻画,主要是用以线带面的方法,按大的体面转折关系,用不同的明暗调子表现出大的体面关系。要注意加强理解和概括形体结构,善于观察表现本质的形体结构,不要被形象表面的小变化、小的形体结构所迷惑,同时还应结合对大的形体结构动态、透视及比例关系的准确性进行检查、调整。因为人的观察力常常受客观世界形式感的影响,

容易产生某种错误而引起视觉误差,即使感觉敏锐、能力强的人也不可避免。如同样大小的面积涂上调子和不涂调子,它们的大小感觉就不相同,上面画有东西与空白的也同样如此,所以在涂调子时要注意这种错觉,我们追求的是感觉上的准确而不是机械的准确。

(3) 深入重点刻画

在人物头部大的体面关系表现明确的基础上,运用不同明暗色调层次的深浅变化、笔触及线条表现人物形象具体的形体结构、五官形象特征及表情神态是深入刻画的目的。由于人物形象的生动性和动感,不同人对于同一形象的理解、特点的把握和选择,表现的不可能完全相同,这一点在打轮廓时会有所反映。在深入刻画时,其着眼点侧重表现的方面和画面效果必然出现明显的差异,因此与石膏像写生相比,人物头像的深入刻画所包含的主观认识、选择和主观艺术表现的因素相对加强。对人物形象的认识存在于人们的形象和感觉之中,是个不固定的约数,不像石膏像那样具体和固定,刻画人物形象要以自己的感觉和认识为先。有选择、有提炼、有概括地表现,做到有感而发,细则尽其精微,粗可一笔带过,笔不到意到。若缺乏感受和认识,照抄形象表面的光线、明暗等表面细节,无选择、无想法地盲目刻画,画出的形象必然是僵死的,因此也就失去了人物素描的意义。

深入刻画的大体顺序,应从五官画起,通过五官的刻画带动对上额、下颏、后脑部位的刻画,抓体面关系要从转折面、结构处入手,如眉弓、鼻梁、颧骨等,使体面结构关系鲜明具体。

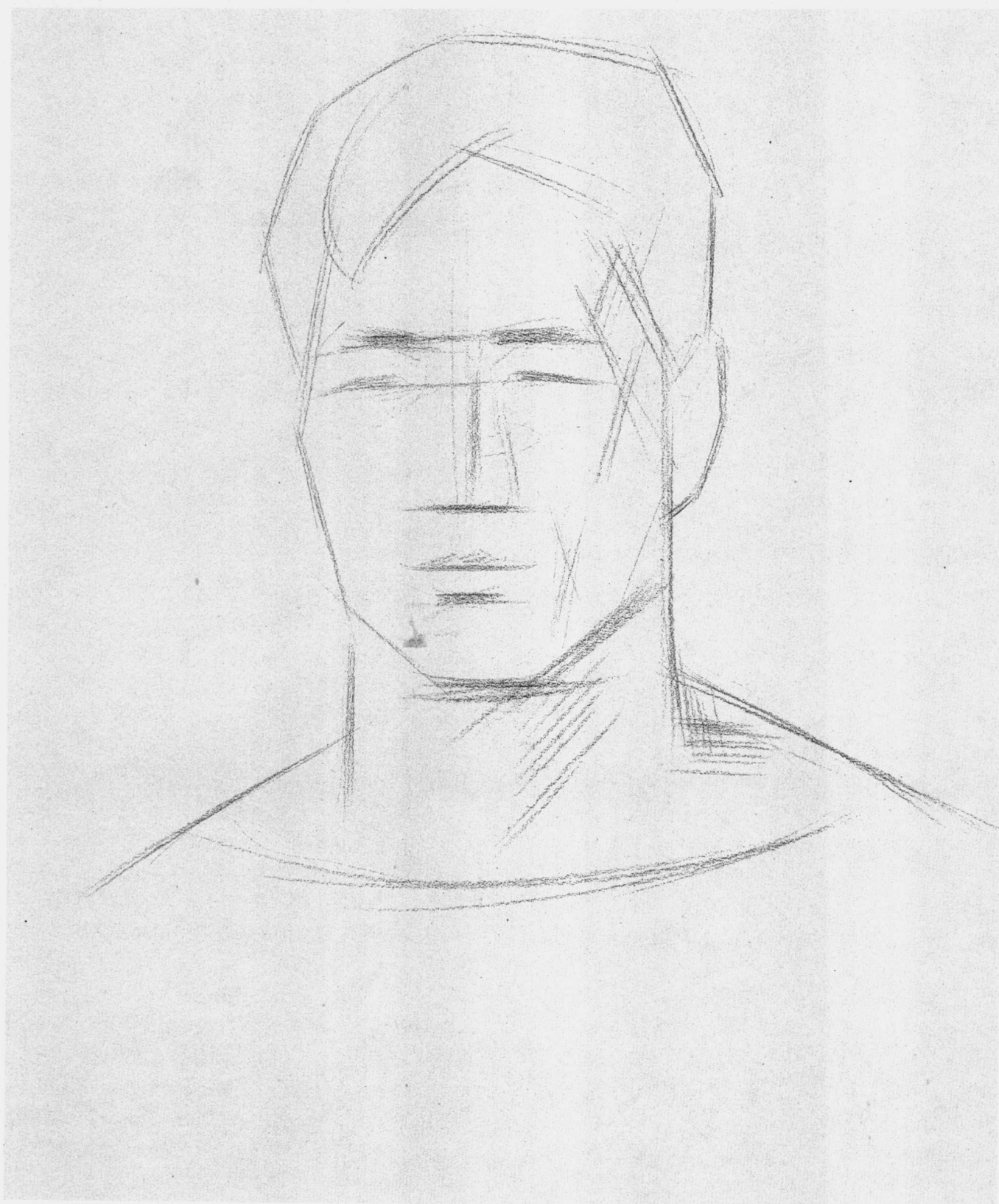
运用明暗色调的目的主要是塑造形象的形体结

构、体面关系及具体形象的五官特征,所以在表现形象时要加强理解形体结构,这样才能避免明暗色调的盲目运用。

(4) 整理完成

这一步是很重要的,这是对整幅作品的一个总结。主要调整画面整体与局部的关系,它应包括几个方面,如整体概括与局部刻画,要强调头像写生的整体生动效果,某些次要部分画得过于突出或紧张,应在整理阶段进行适当的调整。应当明确深入刻画不等于把任何部位和细节都画得具体细致,要有重点,要有艺术上的处理,考虑好主次关系。另外对画面明暗色调的调整,应多从表现形体结构这个角度去考虑,把握好明暗色调的关系,避免出现“花”与“灰”的现象。对画面进行艺术处理,运用强弱虚实、概括突出等艺术手段,抓住主要突出部位,例如五官中的眼睛,认真表现达到形神兼备是这一阶段中需多考虑的问题。

研究和理解人物头部的形体结构和运动规律,提高对人物个性特征的审美认识及表现能力,从而表现出生动、鲜明的人物形象才是头像写生练习的目的。要达到这一目的,除了长、短期头像素描训练外,还应进行一些头像速写练习,从感性到理性全面地把握、熟悉人物头像的结构、形体特征,提高造型能力。

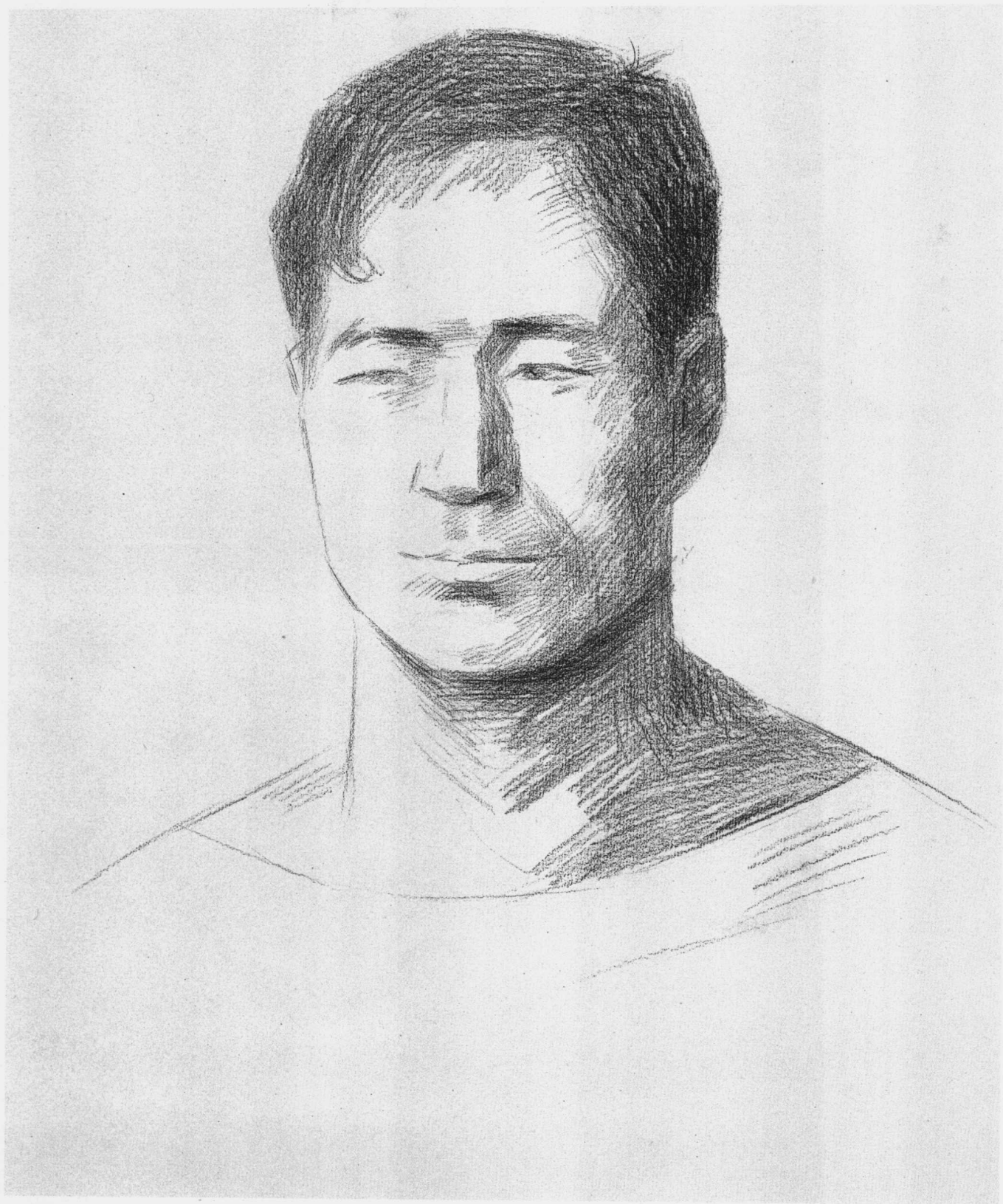

男青年

步骤一

1. 用直线起稿，确定大的轮廓、基本的形体特征，男青年的造型特征趋向于方、硬，形体结构明显，所以要抓住这种感觉。借助于中心线和水平线确定

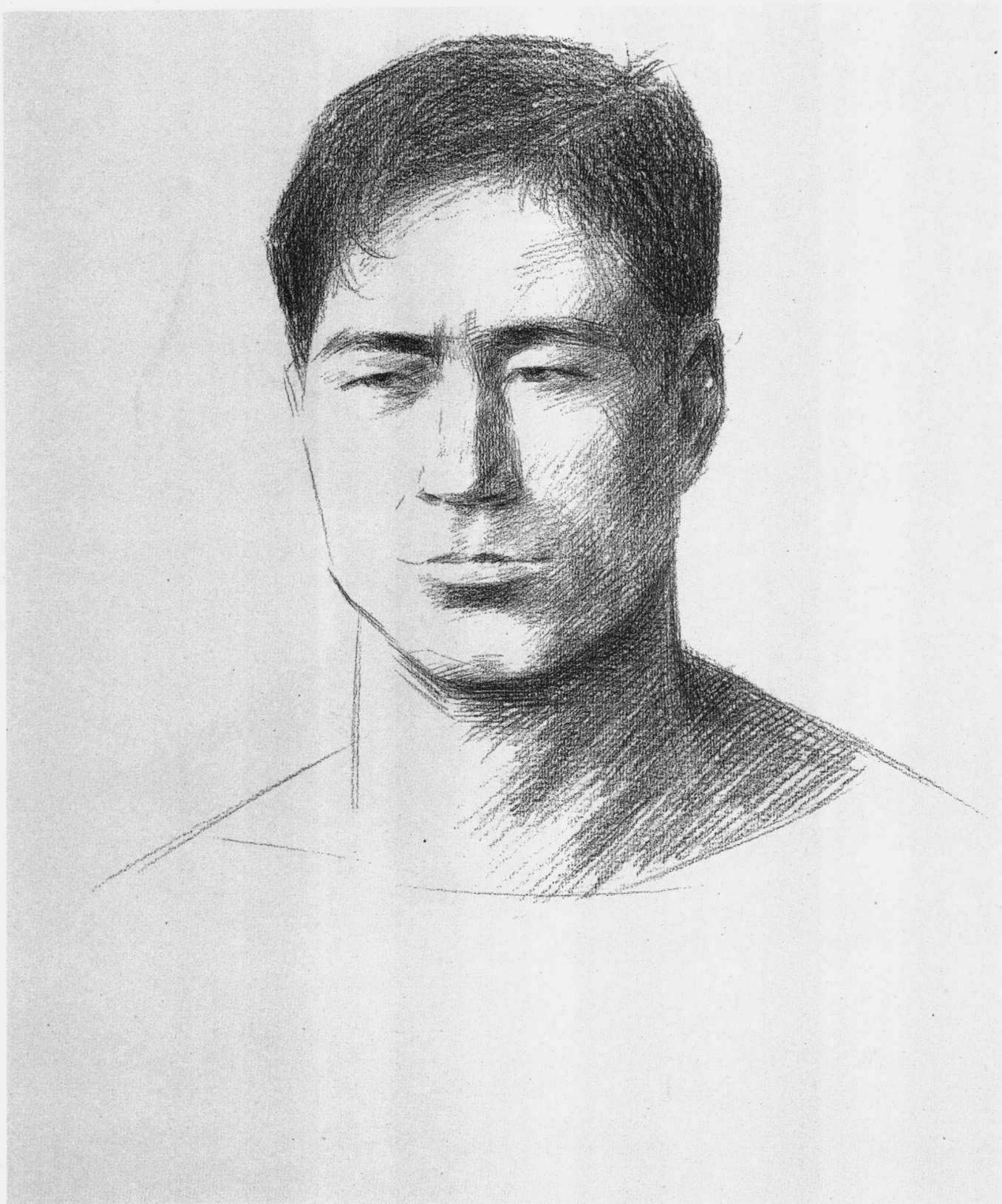
五官的透视、比例及大致位置，同时还要注意头、颈、胸的动态关系。

步骤二

2. 结合形体关系，找到最主要的明暗交界线确定大的体面关系，并用大的明暗色调关系区别开。在分析体面关系时要从骨点入手，把握准结构。注意把

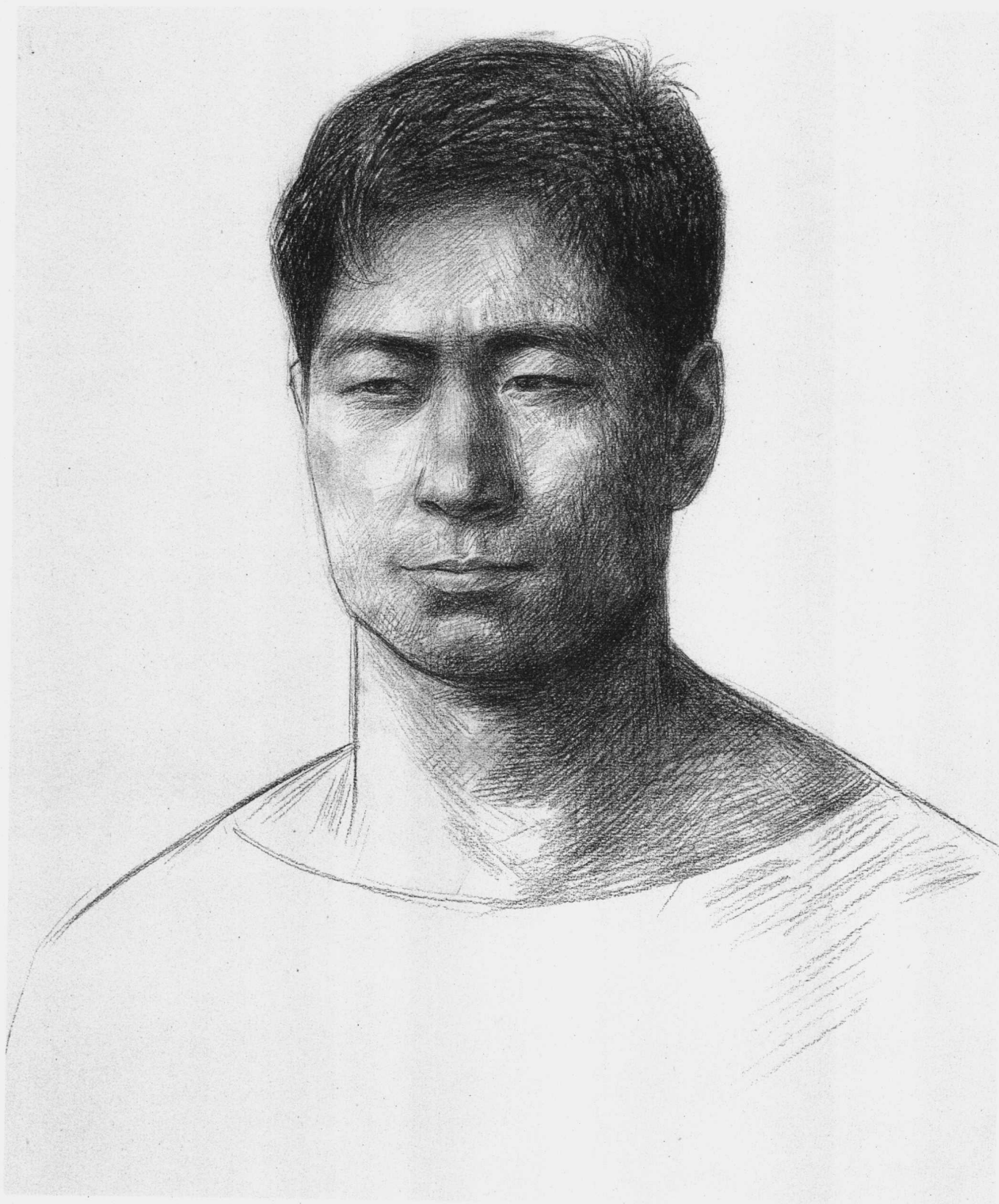
头发也要概括成大的体面，不要平涂。五官的形体特征要抓住。

步骤三

3. 进一步确定大的形体结构关系并注意小的形体结构的自然转折和变化。仔细刻画五官的形状, 抓住对象的特征。刻画细节时要结合内在的结构, 对于

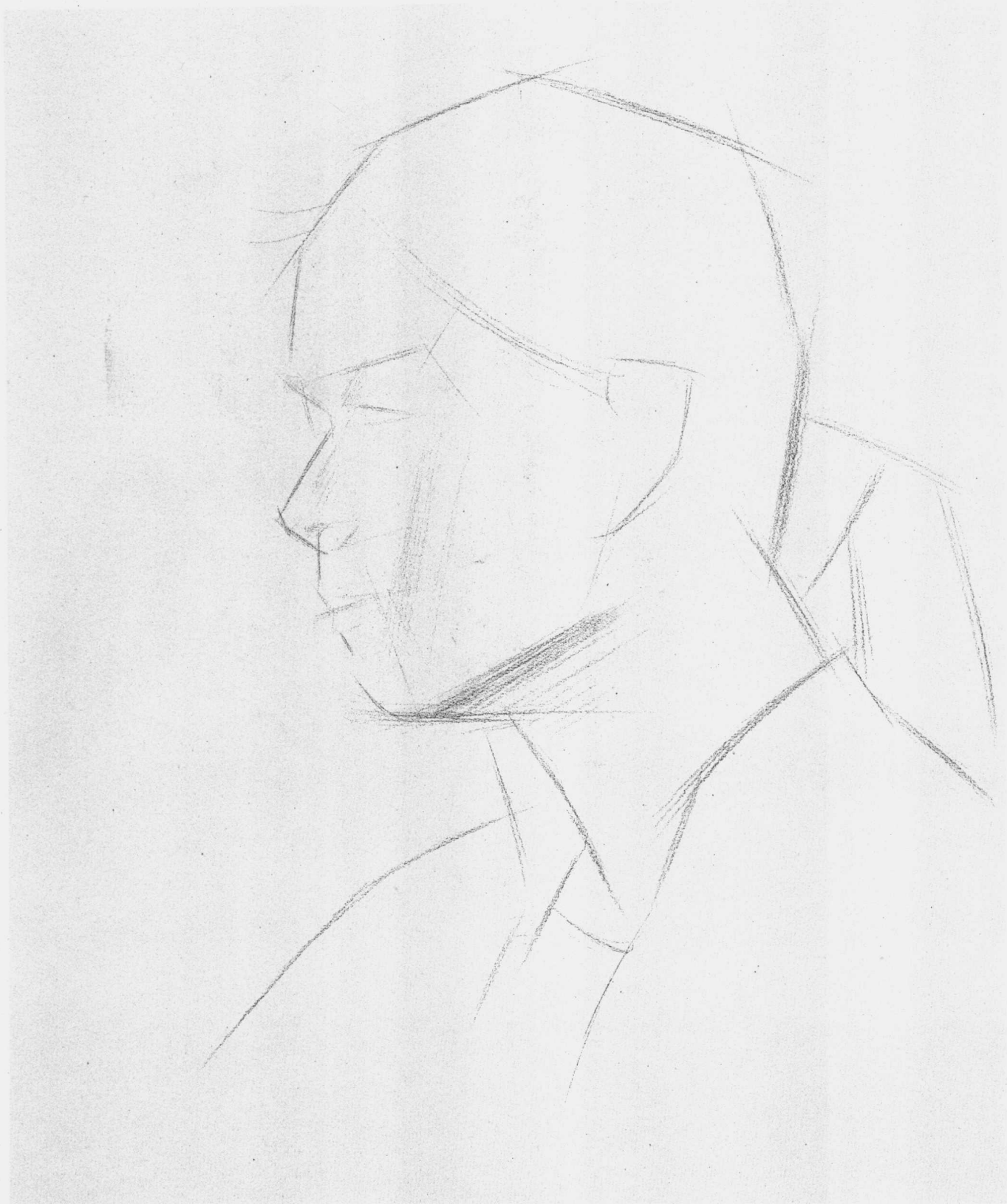
一些有助于形体转折的部位, 如眉弓、颧骨、下颌骨可以加强, 头发也要结合着头部形体一起画。

步骤四

4. 调整完成阶段，主要要检查整体与局部的关系是否正确。在把握住整体的基础上，主要细节部分刻画要饱满、生动、形体关系微妙，像五官中的眼睛、

鼻子、嘴等，要突出对象特征。注意用笔的丰富性、头发与肌肉的区别。

女青年

步骤一

1. 女青年在总体上的造型特征是圆润、柔和和含蓄。注意观察，抓住对象的形体特征，用直线迅速定下大的形体结构关系、比例和动态，借助于辅助线

确定五官的大致位置，力求大关系的准确。

步骤二

2. 涂大的明暗关系、表现大形体时，一定要注意概括，加强理解，结合形体转折确定大的体面关系。在大的形体关系画准确后，进一步明确五官的形体和

位置，注意五官彼此之间以及和整个头部的关系。

步骤三

3. 在确定大的明暗关系及反映出大的形体关系后, 可从局部深入刻画, 控制好整体, 注意明暗色调和形体之间的关系。五官的刻画要具体、深入, 特别

是眼睛, 要画出微妙的变化来。头发的表现要和头部的形体结合, 不要画平。

步骤四

4. 最后一步调整完成阶段，要回到整体检查画面的同时，对表现不够的主要细节可再刻画，要注意表现女性时，结构不能太突出。把形体关系画好，五

官要表现得丰富。女性头发较长，要注意其变化，不要画死，发梢要认真对待，有虚实变化。

男青年 铅笔 45 × 38cm 2002年