

● 张世雄

编著

● SUMIAO JINCHENG ●

美术学生应试丛书

素描进程

人像

美术高考训练
美术职业中学
中等师范学校

西南师范大学出版社

美

术

学

生

江苏工业学院图书馆
藏书章

试

从

书

素描进程

人像

张世雄 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

《老人》 张世雄

素描进程

人 像

1998年12月第1版
2000年6月第2次印刷

西南师范大学出版社	出版、发行
中国·重庆	邮政编码400715
全国新华书店	经销
四川省印刷制版中心	印刷
开本:787×1092 1/16	印张:2
黑白页	印数:10001~16000

ISBN 7-5621-2055-2/J · 135

定价:10.00元

R E N X I A N G

目 录

序	1
概述	2
结构再认识	3
构成美感	5
语言形式	7
尝试新工具	9
作业评述	11
作品赏析	13

《美术学生应试丛书》全集九部

素描进程 静物 石膏头像 人像 速写 构图

色彩进程 静物 风景 人像

工 艺 装饰设计

装帧设计:王 煤

本书作品提供:四川美术学院师生

序

RENXIANG

素描

是一门独立的艺术形式,又是造型艺术的基础。艺术中包含有客观的自然属性(理性)、主观的自我属性(感性)。无论在艺术作品中,还是艺术学习中,都不可片面的强调某一方面,只有当理性与感性完美的结合在一起时,其作品和作业才具有较高的艺术性和欣赏性。素描的表现手段虽然单纯,却具有艺术中所应有的因素。素描水准的高低,可以透视出一个艺术家能力的高低。在艺术学习的初期,往往把注意力放在研究客观事物的规律上,而忽略了主观体验的感觉和艺术情趣的追求。感觉的过程是艺术的起步阶段,也是审美的过程。基础训练要训练技能技巧,审美的训练也不可缺少,在训练中,审美应始终是占有主导地位,支配着技能技巧的学习。

艺术以情动人,以美取悦于人。艺术的一笔一划,一招一式,都是以美的需要而运行。理性思维与感性思维都有一个从低级到高级逐渐提高的过程,理性的深度与感性的深度是相对同步的、在训练中两方面就需同时加以训练和培养,基础训练才是一个完整的符合艺术需要的学习过程。

基础训练中的自然属性方面是容易了解的,透视、结构、明暗、块面可以通过理性的分析,准确无误的表现出来,同时,客观对象的表象又具有许多美的因素,如:外形起伏的节奏感,光影产生的色调感,形质差异的对比感等,都是能感知并产生美感的,有这样的美感与没有这种美感的作业,是大不一样的,前者受着美感的支配,在作业过程中,有所强调和削弱,笔法也与之相呼应,在理性的支撑下,画面既严谨又生动,后者将是面面俱到、主次不清、呆滞、单调的状态,难以留住人们的视线。

素描是基础,美感是其基础的核心,以感性激发理性,理性去体现感性,只有建立在美感上的基础训练,才是我们所需要的训练。

本书共分三卷:静物卷、石膏卷、人物卷,将贯穿上述的观点,采用文字、图例、范画进行多层次、多角度的论述,注重观念的树立,重视方法的掌握,强调感性知识与理性的同步性、统一性,清晰的展示素描的进程,使有一定基础的美术爱好者在学习方法、思维方法上获得一个形象的、全面的认识,较快的提高自己的绘画意识和技能。

编者

于四川美术学院

概述

进入人像作业,意味着我们有了相当的素描能力,对素描的基本规律均有所了解,学习中逐渐从较多的理性分析转入一定的艺术表现,个性特点开始显露。当我们面对一个活生生的人像,所获得的感受及触动远远多于在静物、石膏时的状态。以铅笔为主要的表现工具已不能完全满足表现对象的欲望,对新工具的尝试已非常必要。

从石膏转入人像有一个适应过程,作业还容易将对象作为一个静态的内容去描绘,把人最生动的个性特征、精神状态、形式特点忽略掉,画出一个呆板的形象。要积极主动去体察感知对象,善于捕捉那些能打动人姿态、神情、黑白、细节以及不易察觉的形式因素。真人的丰富性、多样性为表现手段提出了新的要求。强调与削弱,取与舍,线条色块的组织,用笔的力度,都是为表现对象取得较好的画面效果所需要的手段。

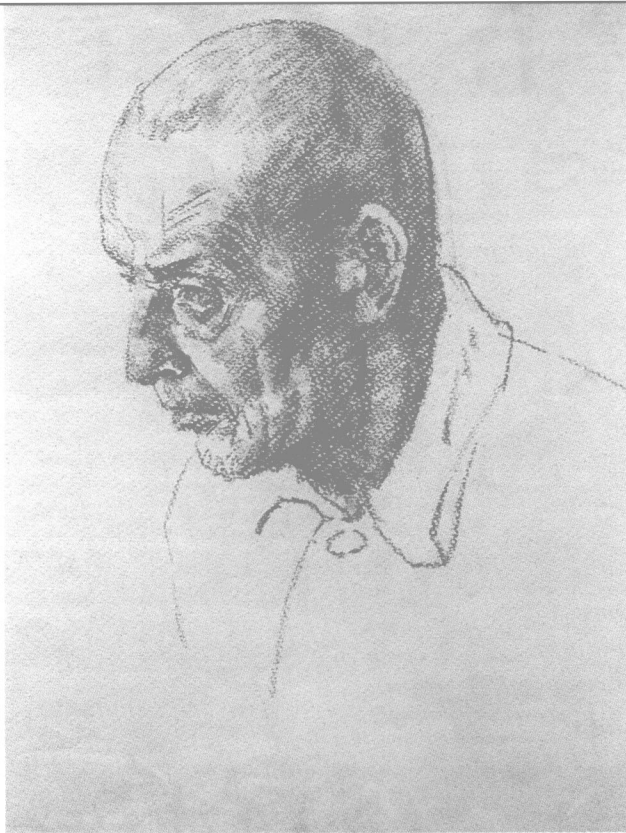

图1《人像》 张世雄

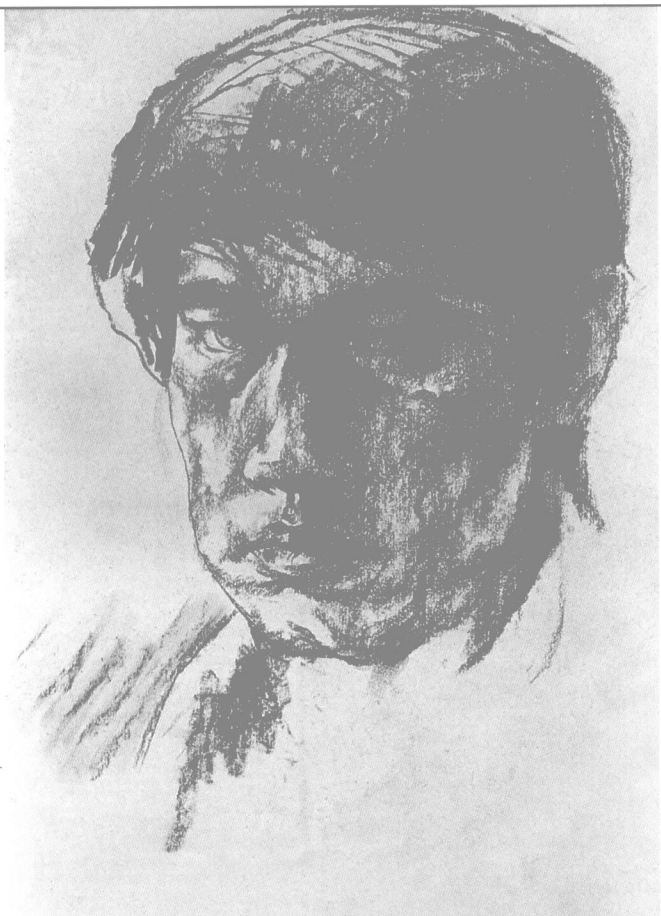

图2《人像》 周南平

结构再认识

石膏作业是对真人头部进行的模型研究,但不可替代对真人的研究。石膏的形体因为是经过加工处理,结构较为明确,与真人存在一定的距离,真人形体结构的难度要比石膏大,我们开始画真人作业时,对头部的结构进行再认识非常必要。

真人结构的难点,一是受肤色、胡须的干扰,再是肌肉的平滑与松弛变化,对结构的识别更为困难。特别是口轮及咬肌一带,肌肉较厚,表面的变化复杂,对于经验不足的学生就难以把握。不是画得平圆,就是陷入松弛的肌肉条纹上,使画面平板且支离破碎。

保持强烈的形体结构概念,多作结构的观察,作业中加强概括能力,对结构的认识必将更加清楚,理解更加透彻。

图3-1 人像结构的画法与石膏是近似的,首先把握头型特征,画出基本框架,须注意眉弓线的倾斜度、中轴线的弧度及脸的对称性。

图3-2 用线条结合块面画出五官的形体位置,额头、头发、颈部的结构关系,用笔肯定,转折明确,形体鲜明,结构的衔接一定要清楚,要大胆概括归纳。

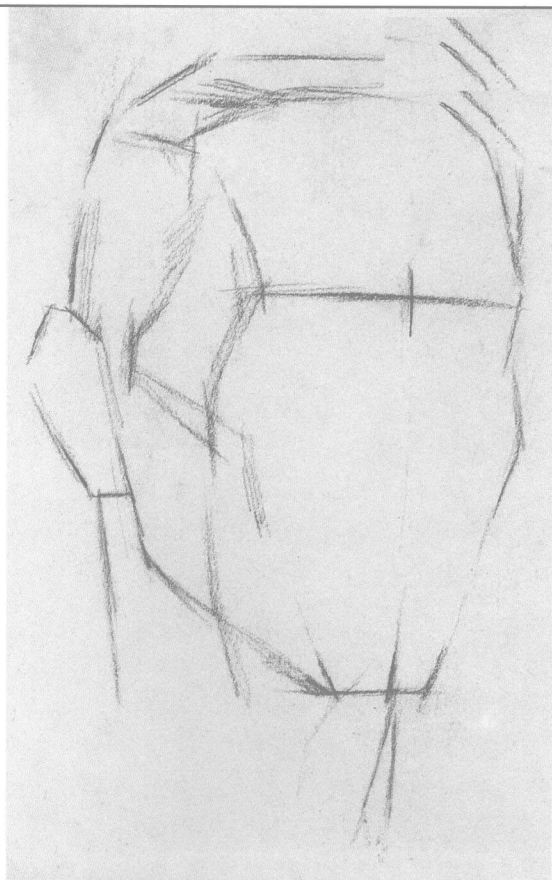

图3-1 步骤一

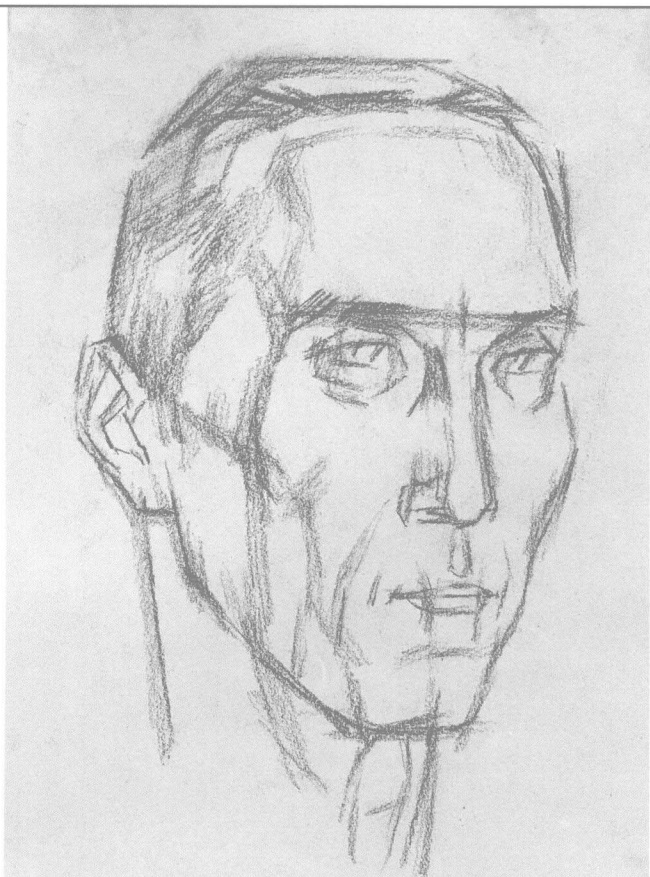

图3-2 步骤二

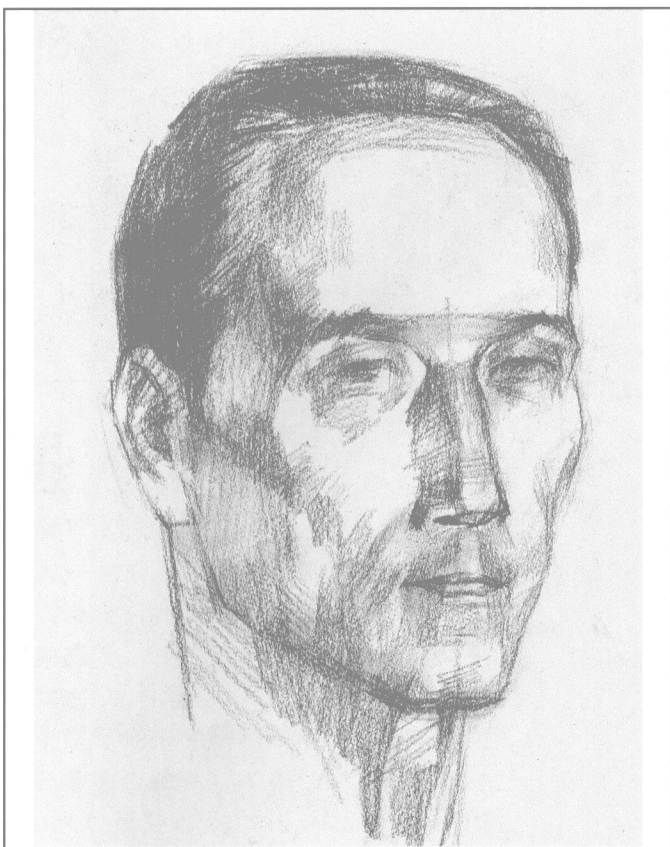

图3-3 步骤三

图3-3 用色块画出形体关系,有一定的色调层次,注意不要画得笼统,多关心各处形体的具体性、生动性,在笔调上要尽可能地有变化,体会人的神态趣味,摆脱画石膏的感觉,作业的目的就达到了。

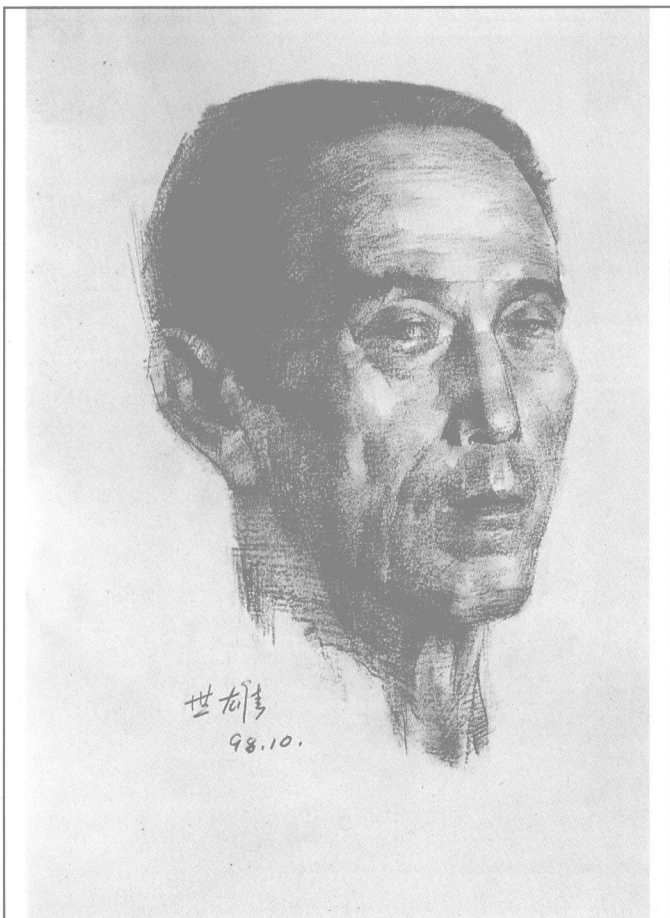

图3-4 《老师傅》完成图 张世雄

图3-4 恢复新鲜感觉,在前图的基础上作进一步的描绘,使形体更加完整,色调更加丰实,刻划更加充分。对五官重点着力刻划,对画面进行统一调整,对一些生动的细节精心表现,处理好颈部外形的虚实,达到一幅完整的作业效果。

构成美感

人像

作业不能只将一个头部画出来就满足了,这是一个未能引起学生重视而普遍存在的状况。人是有生命、有个性、有情调的,画者不能无动于衷。对于绘画,我们要关心一个头部在画面上构成的美感,将头、颈、颌、肩结合起来观察。根据人物的特点,作适当的取舍处理,可以产生许多构成形式。这里所指的构成形式,是整个外形轮廓的取舍。画者在构成这个外形时,是非常主动和自由的,这取决于对对象的观察体验所获得的感受。一个美的构成形式,很容易留住人们的视线,如果其它方面都能与之协调,就会成为一份好的作业。

在作业中增强美感意识决不是可有可无的,这是由艺术的本质所决定。衡量一幅作品要从艺术和技术两个方面考虑,一幅作业,其水平的高低,也是以这两个方面来评定的,谁将两个方面结合得好,就会获得好评。

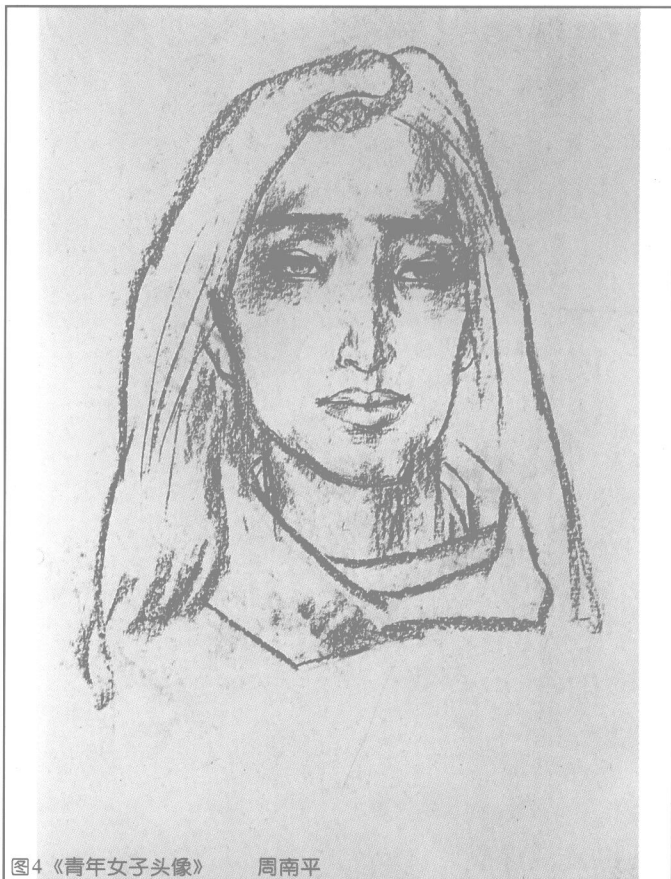

图4《青年女子头像》 周南平

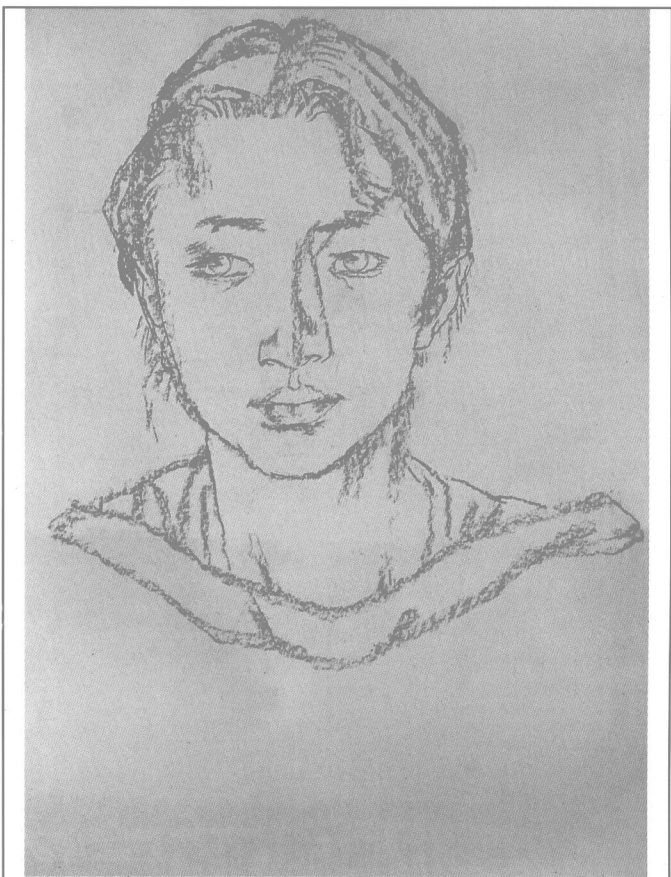

图5《歌手》 周南平

图4、图5的外形构成很有韵味,取舍恰当,具有美感。

图6 在衣领处讲求形色的变化，自然协调与头部构成一个整体。

图7、8 利用投影的轮廓起伏，形成一个整体增加趣味性。

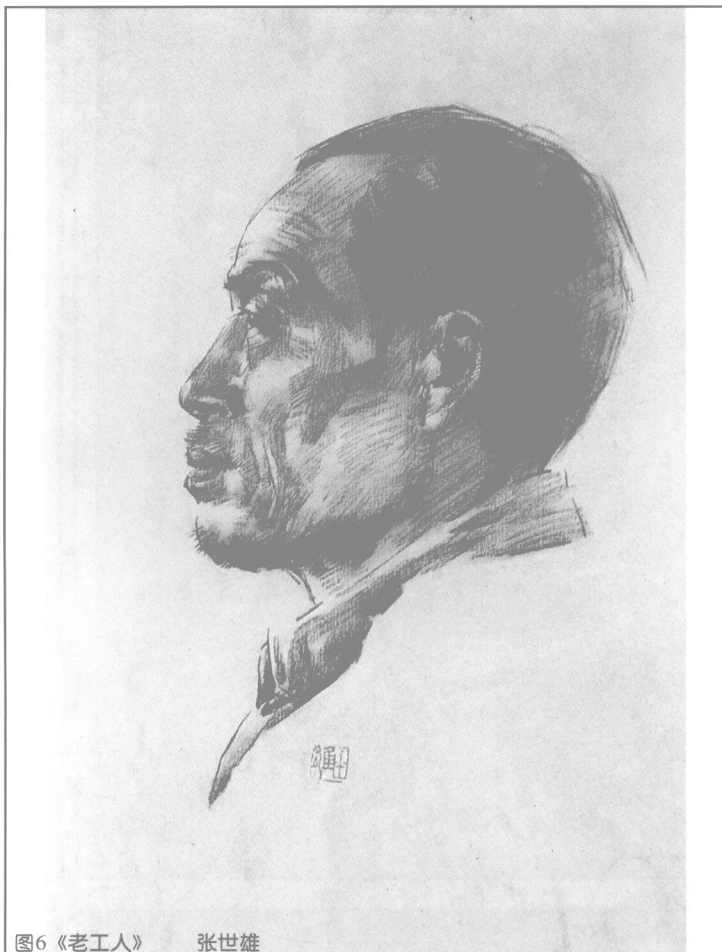

图6《老工人》 张世雄

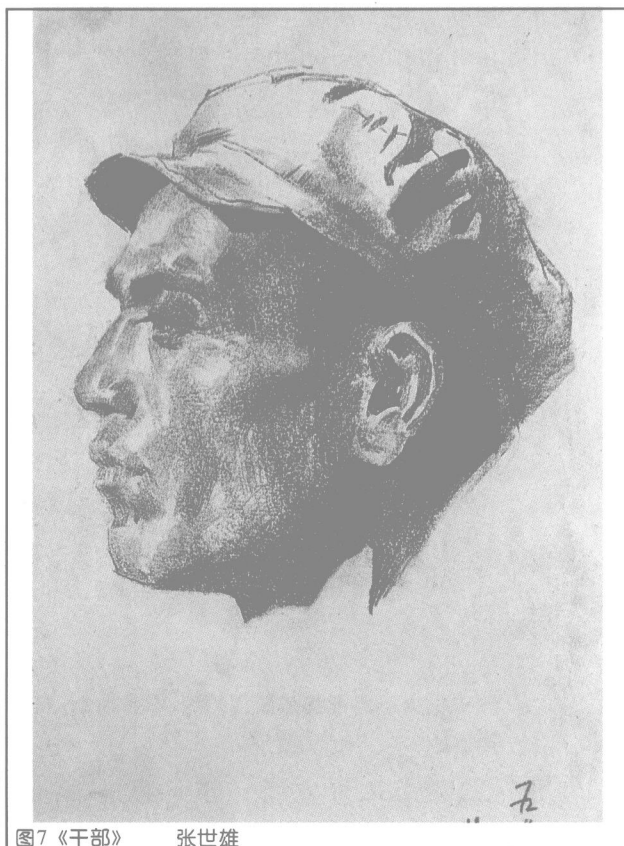

图7《干部》 张世雄

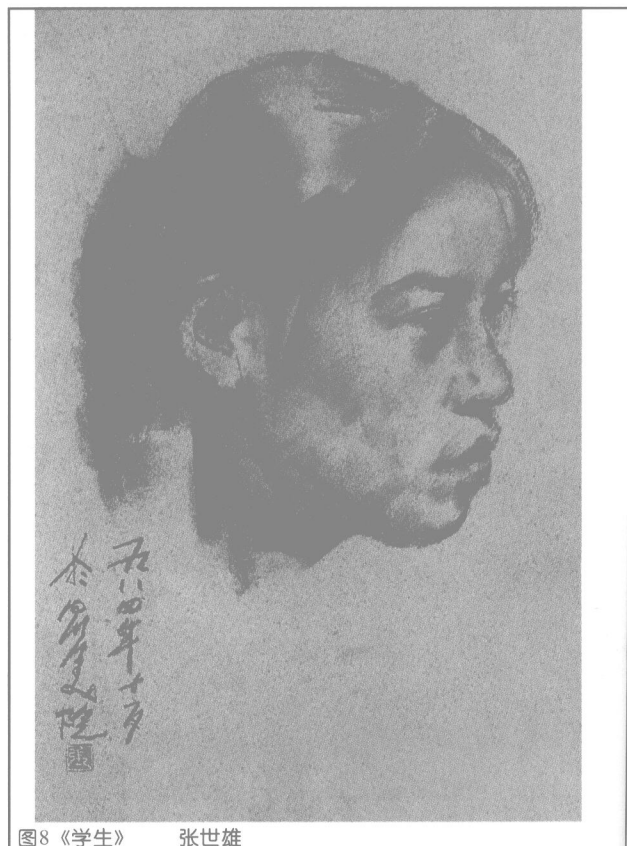

图8《学生》 张世雄

语言形式

每一门艺术都有自身的语言,每一个内容又有与之相适应的语言形式。绘画的语言由点、线、面构成。点、线、面怎样组合成一张画面,是一个具体而实际的课题,客观对象是语言形式的依据。当我们描绘每一个具体的人像时,不能不考虑各自个性特征和表象特征,这些特征向我们提示了语言形式的走向,需要我们去发掘和提取。如果对于这些特征视而不顾,仍采用一套固定的表现手法,就会造成千篇一律的画面,缺乏趣味性和观赏性。语言形式就是画面结构,它源于现实又高于现实,既是客观又不是客观,这就是艺术的价值和魅力。语言形式不能搞模仿,不能死板地套用别人的手法用到自己的画面上。虽然学习和借鉴是必不可少的,但师前人之心,不师前人之迹才是正确的学习方法。艺术贵在有个性语言,语言的形成是自身综合素质的体现。

图9 《青年头像》 翁雪松

图10 《学生》 张世雄

图9 以突出的横、竖线组成色块,形体概括富有形式感,与对象特点结合协调。

图10 灯光下五官的点状、头发的块面、领巾的线条十分明朗,注重外形的特点,讲求用笔的力度和痕迹,黑白形状十分准确,一气呵成,生动有趣。

图 11 五官的黑点与轮廓的线条形成鲜明对比,点状突出有变化,线条流畅有起伏,加上眼镜的线和面,以及头发的简洁处理,构成清秀雅致的画面。

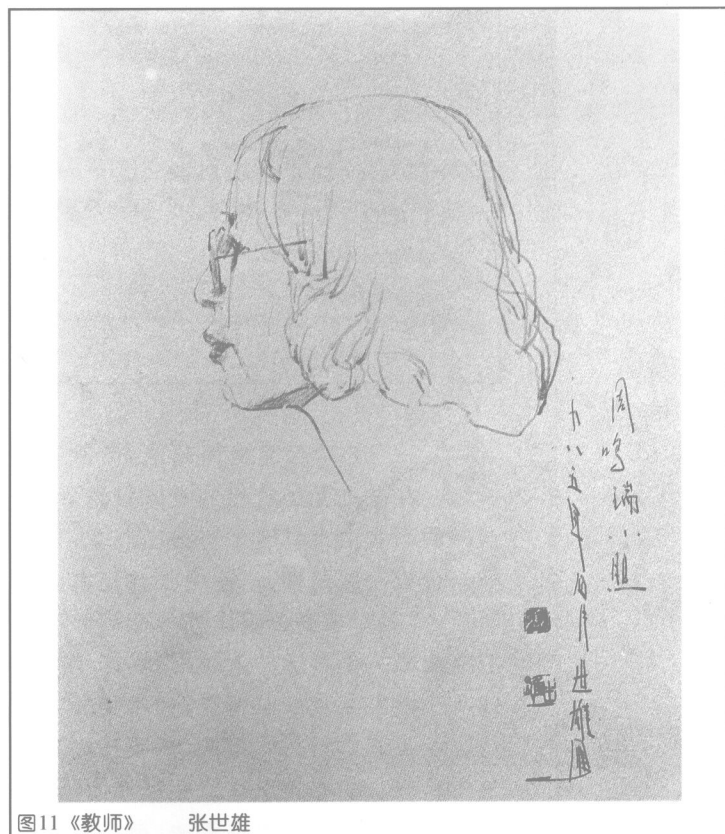
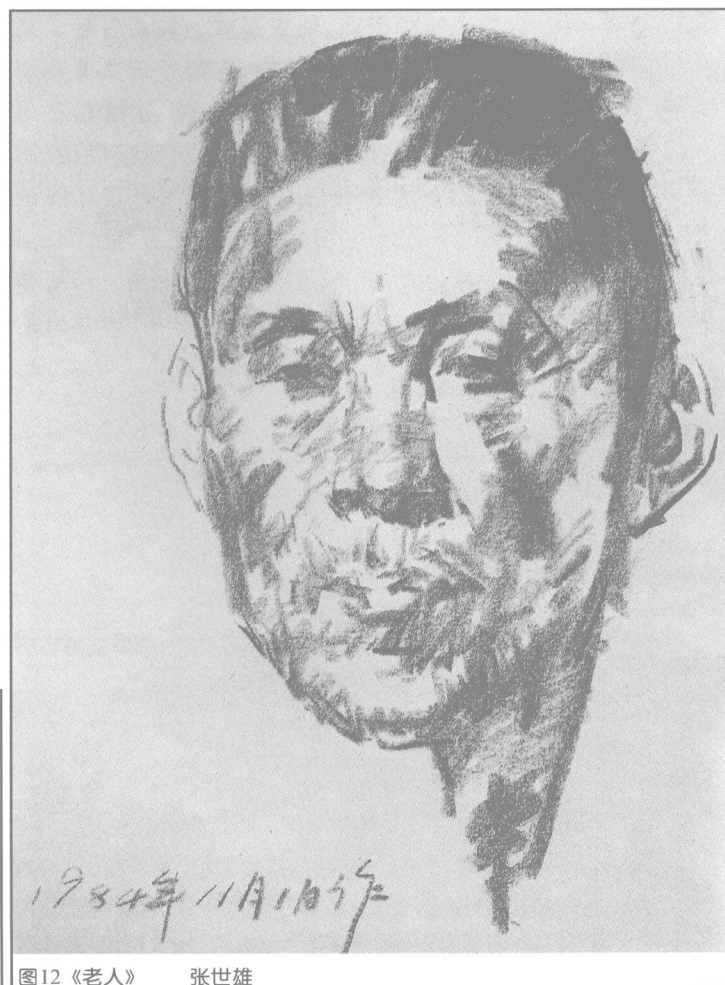

图 12 以粗放的线状表现男性肤质粗糙的感觉,不同粗细、不同形状的线条构成画面结构,画面写实也写意,融进国画的笔意,轻松朴实。

尝试新工具

人像的外表是丰富的，有骨骼与肌肉、毛发与皮肤的差别，色度深浅的差异，粗糙与细腻的区别。了解并掌握一些新的工具性能，能较好地适应表现对象的需要。

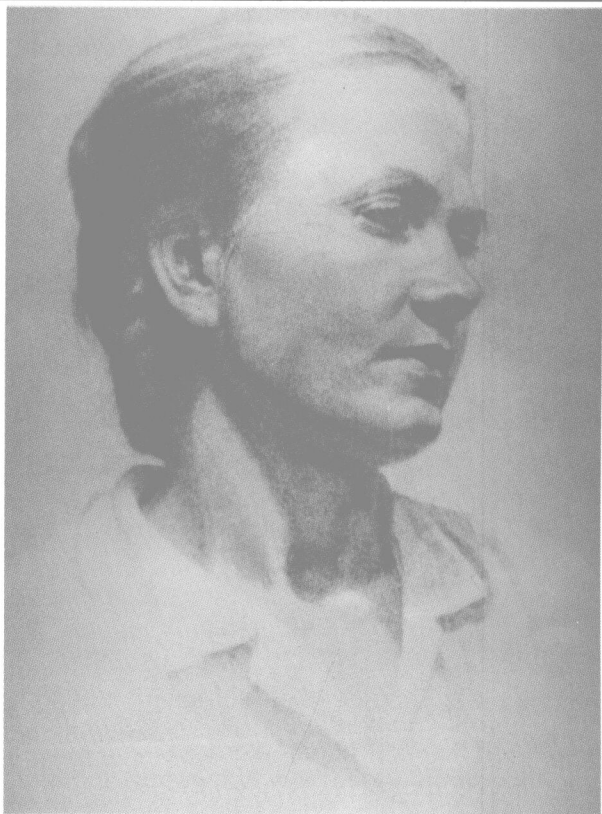

图13 铅笔

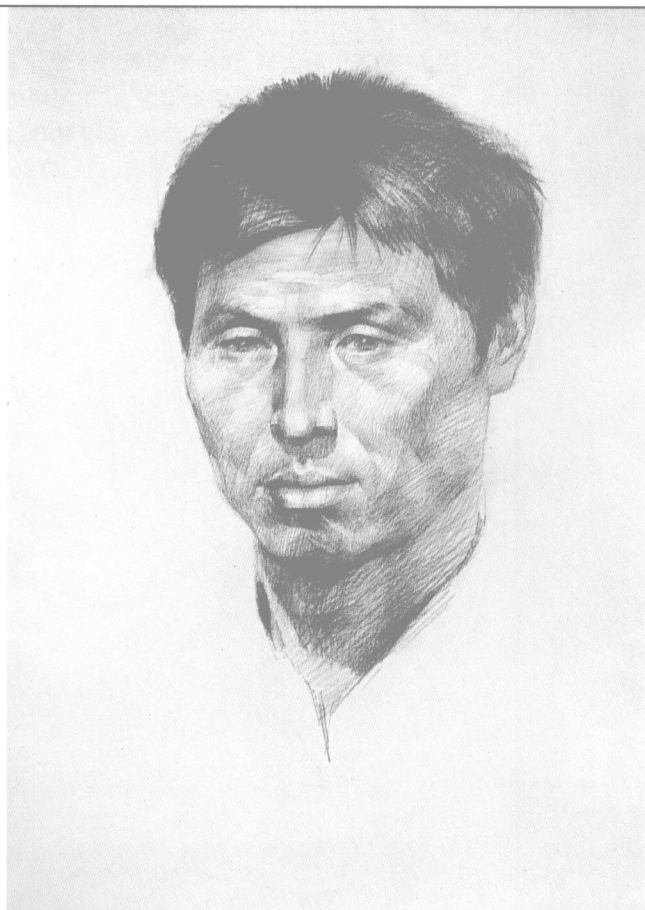

图14 木炭笔

图13 铅笔质地细，有深浅不同型号，色调丰实，易于掌握和修改，便于作长期深入的刻划，为普遍使用的工具。

图14 木炭笔质地较粗，就一支笔深浅色调均可画出，深色比铅笔深份量重，浅色比铅笔粗不细，有一定的造型能力，使用木炭笔较为主动，可作深入的刻划，又可提高作画速度，非常适合2-4小时的作业。

图15 炭精条质地比木炭笔略粗一些，色度深浓，画线条块面十分方便，有较强的表现力和力度感，其灰色层次少，结合纸笔，手擦可增加色调层次。速度快，表现力强，中短期作业均可使用。

图15 炭精条

图16 木炭条质地松软，极具表现力，结合柔擦手段，色调十分丰实，有水墨的效果，线的粗细浓淡变化多样，需要较强的造型能力，下笔要准确，一笔中应具备形、色、情的因素，不易改动，最适合短期作业。

图16 木炭条

作业评述

图17 《老人》

图18 《中年妇女》

进入 人像作业会遇到许多新问题,都需要冷静地去逐一加以解决,这里将一些较为普遍存在问题的画面进行分析评述,望从中吸取经验,引起警觉。

图 17 有感觉,有刻划,但整体关系欠缺,较为锁碎,形体不饱满,五官不突出。需加强整体意识。

图 18 各方面都无大的问题,就是作画时拘谨了一点,放不开手,画面显得平淡。

图 19 画面可以看出画者有一定的造型能力,作画时较冷静而激情不够,如实地画出体面结构,却未能抓住有特点的、生动的细节,到处都实实在在,笔调太紧,无轻重变化,还处于由石膏转入人像的过程期。此状态不应持续过久,否则会影响学习的提高。

图 20 是一幅感觉较好,而理解深度不够的画面,该画颧骨、口轮匝肌一带的结构较为松散,五官重点刻划不够,重色不足,缺少最后的强调刻划。

图 21 是比较正常的画面,感性与理性都有所体现,在用笔、刻划处理能力上缺少经验,属于进程中的正常现象,随着实践的不断增加,会逐渐加深认识而得以迅速提高。

图 22 是一幅较为完整的作业,形象感受鲜明,形体充分、方圆适度、特征突出、真实感强。

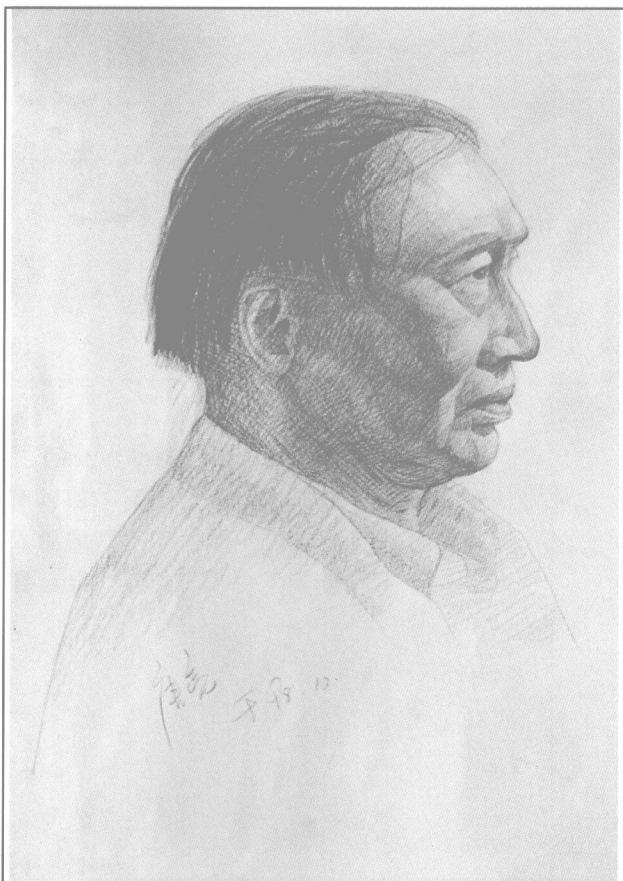

图19 《人像》

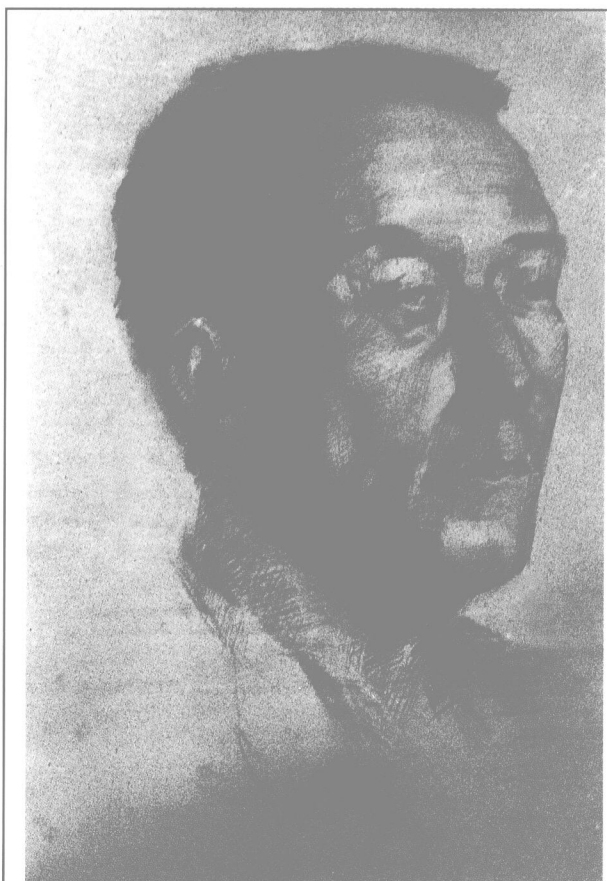

图20 《人像》

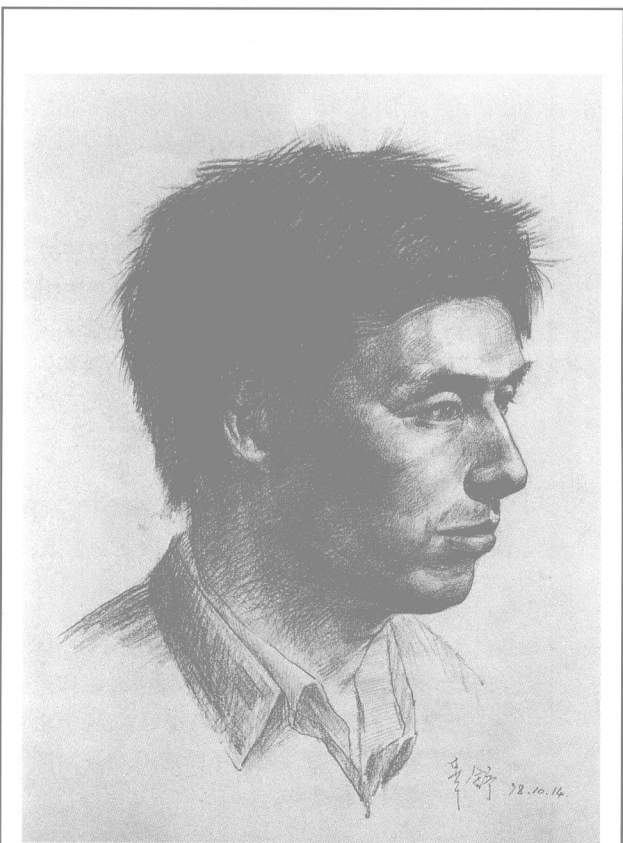

图21 《青年头像》

图22 《老工人》

作品赏析

图23 《肖像》(20分钟) 张世雄

