

美术基础培训规范教学丛书

素描人物教学

金山 编著

广西美术出版社

序言

随着欧洲式的正规美术教育体系的创立，与欧洲绘画有密切关系的素描，在中国落地生根，从那时算起已有百年历史了。中国的素描艺术和素描教学经过几代人的实践，越来越接近于它应该具有的艺术内涵。

关于素描的论述，由于时代的不同、审美不同、目的不同，其理解也不一样，素描除了有独立性之外，还有为其他艺术品种服务的特性，这不是其他艺术品种所能具备的，这构成了素描艺术的独特品格。

素描作为一门独立的画种，同时由于它也是造型艺术的一门重要的基础课，在美术院校里通常以它作为重要课程来培养学生对形体的观察、理解和表现能力。然而在实际教学中，发现许多学生对素描还是一知半解，不得要领，有些同学认为专门模仿某家某派大师的艺术手法、风格趣味，或者是画面的表现效果，就可以解决问题，对造型本质理解甚少，如此其能力非但不能提高，却平添了许多修饰画面、形象虚假的弊病，我们称之为“画油了”。究其原因，一是现在的学生不喜欢在书本上花时间学习有关的理论知识；二是对所要描绘的物体的结构知之甚少，或根本不知；三是画得不够多。俗话说“熟能生巧”，现在的学生喜欢走捷径，找窍门，大脑的思维不能很好地调动起来。从来没有听说过有人不画或少画能成为大家的。同样，没有明确的研究目的而盲目多画，在艺术上也是无劳之作，事倍功半。一幅好的素描作品，哪怕画的是一幅静物画，都掩盖不住艺术家赋予它的独特的艺术价值。

大家都知道造型艺术是视觉艺术，因此，美术工作者必须从视觉形象的角度来观察和研究。素描是人与自然相互感悟、相互融合，反复认真观察，不断开拓凝练的结果。在复杂的自然物象面前应是抒情写意，但要有自己，在技法上认识中国画的精髓“以神取形，以神写形”。

宇宙万物都是运动和变化的，要提高自己的对客观事物本质的把握，就要在运动和变化中去研究问题、把握问题。学习绘画的方法，似乎有两种，一种是从零开始，建立自身的经验，从中总结经验，找到方法，找到规律，悟出绘画中的真谛，画出新的作品；第二种是从别人的经验角度开始，学习大师的经验和方法，从中领会绘画艺术之道。我认为只有二者有效的结合起来，才能在有效的时间内，做到对绘画作品“心与迹合”，“物与神遇”。

作为造型艺术基础的素描，有很强的技巧性要求，素描习作要求积极地思考，从对象的造型上总结出一些规律性的认识，然后再反复实践提高。古人说：“从无法到有法”就是要求我们在学习阶段要严谨学习态度，从而掌握科学法则。古人云：“外师造化，中得心源”，极精辟地说出了画家和对象的关系。研究物形所包含的内在关系，最好的办法是舍去表面的繁琐把形退到最简最略的基本形，了解它的规律，用它来指导复杂形的组合构成。

素描课程的安排一般都是由浅到深，从简到繁，在学习素描的同时还需要进行速写、默写等课程的练习，以短期作业和长期作业相结合的方法全面培养自己的造型能力。养成这种观察对象的习惯和本领不但对画素描是必须的，对其他画种同样也是必须的，可以说这是学习美术首先要学习的本领。

世界上最具广泛群众基础的艺术是素描。素描的产生先于文字，只要你有最简单的工具和材料，你就可以进行你的素描艺术实践活动，只要长期坚持下去，你也可能会成为素描大师。

金山：

1971年生于河北怀安。1994年毕业于天津美术学院，后留校任教。2005年毕业于天津美术学院在职研究生班。多幅油画作品被香港画商收藏，水彩画多次参加天津水彩画展，电脑绘画作品多次参加天津国际电脑绘画作品大赛。1999年版画作品《家园》应邀参加意大利国际藏书票作品展。2004年作品《武士魂》、《荣归》分别获得大奖赛金奖和铜奖。2006年版画作品《古道》应邀参加2006年意大利国际版画邀请展。

目录

	序言	
4	一 素描工具及使用方法	1. 工具 2. 使用方法
5	二 造型基本原理和要素	1. 透视 2. 构图 3. 比例 4. 明暗 5. 五个调子的层次 6. 形体结构
5	三 素描头像写生的基本程序	1. 距离 2. 作画姿态 3. 握笔和运笔方法 4. 观察 5. 构图 6. 塑造大形 7. 深入刻画 8. 归纳整理
7	四 头像的比例	1. 三庭五眼 2. 五官结构特征
8	五 影响素描的几个问题	1. 关于整体观察 2. 何谓客观真实
8	六 关于素描的几种表现方法	1. 以线为主的方法 2. 以面为主的方法 3. 线面结合的方法
14	七 关于钢笔画人物的表现	1. 铅笔起草 2. 大体明暗 3. 深入刻画 4. 统一调整
15	八 人像写生步骤	1. 老人头像写生步骤 2. 女青年 A 头像写生步骤 3. 女青年 B 头像写生步骤 4. 小孩头像写生步骤
21	九 作品赏析	

一、素描工具及使用方法

这是一个老生常谈的问题，古人说：“工欲行其事，必先利其器”。我们画素描通常选用铅笔、木炭、炭精条、钢笔、毛笔等等。但在市场上由于一些商贩为了利益，经销的上述工具中，有相当一部分存在着严重的质量问题。比如说，我们通常使用的中华牌绘图铅笔，前几年质量相当过硬，但现在由于出现了仿冒产品，并大量在市场上销售。其表现是铅心含有大量的杂质，使用起来很不方便。

对于一些初学者来说，选择一些什么样的笔进行素描训练也是至关重要的。根据这几年来我的作画经验以及美院学生课堂上常用素描绘画工具作以下介绍。

1. 工具

(1) 铅笔：德国产“施德楼”牌铅笔，这种笔铅心纯净，使用起来手感流畅细腻。(图1)

图1

(2) 炭铅：市场上有多种品牌的炭铅，上海产“高尔乐”牌炭铅较好。(图2)

图2

(3) 钢笔：蘸水笔尖这是绘画钢笔画的主要工具。目前，我国市场上有三种类型的蘸水笔尖：一种是储水笔尖，另一种是不储水的，还有一种是描图用的管状小笔尖。储水笔尖储存墨水较多，可以画大面积的平直线。这种笔尖无弹性，画出的线条粗细变化不大，较多变化的线条要依靠不储水的笔尖来画。描图笔可以用来画较细的线，刻画物体的细部，或用线条来表达色调较淡的灰色调部分。

有较好表现力的钢笔尖，必须有较好的弹性，并能储存一定量的墨水。有弹性的笔尖，可以有效地调节笔尖的开缝。当笔尖轻轻着纸时开缝微细，画出线条也狭细；用力按下时，笔尖的开缝张开，画出的线条也较粗壮。当笔尖在画纸上提离时，立即恢复原状。这样的笔尖可以自制。制作方法如下：拿普通蘸水笔尖，除去储水盖，在笔尖的左右两腰，用磨薄后的钢锯条，锯出1.5毫米深的口子，再用油石把笔尖磨薄即成。为了测试磨薄后笔尖的弹性，可将笔尖装在笔杆上，然后把笔尖按在玻璃上，轻轻按下时如笔尖的开缝张开许多，提

离时又立即复原，则弹性较好。因为购得的普通笔尖，不经过加工，一般较硬，缺少弹性，要使它张开较大的开缝，画较粗的线条时，要比较用力，这就容易划伤经墨水湿润后的画纸，弄坏画面，产生不良的效果。

(4) 初学者认为橡皮只是一种擦掉错误的工具，其实它也是一种绘画工具，因此其耐用度和擦净度就要求更高。韩国产“花郎”牌4B橡皮就是具有较好绘画功能的工具。(图3)

(5) 色粉笔：在素描基础达到一定水平时为了尝试不同的画法而采用的一种作画工具。由于其不易掌握，因此初学者可以了解为主，上海产“马利”牌色粉画笔，由于价格低廉，粉质优良而受到青睐。(图4)

图3

图4

(6) 纸：大家都知道，如果有了理想的笔而没有相适应的纸，同样也不会画出好效果的作品。国内外大家对用纸都相当注意。

对于初学者来说，更应该注意纸的选择及使用，否则因为用纸不当而影响作画的情绪及效果。

一般画长期素描作业，应选用质地比较厚实，而且颗粒粗一些的纸为佳，这种纸便于反复刻画和涂改，适合画色调丰富的素描。

所谓“知己知彼，百战不殆”。有的同学只知道把纸买来往画板上钉，并开始往纸上画，但由于不了解纸的性能及着笔效果，大多是在纸上硬拼，画坏了擦掉再画。很少考虑纸的性能，以及利用纸的特点使用铅笔和橡皮。由此给素描的深入和提高带来困难。

就目前市场上各种素描纸而言。我认为浙江产的纸，容易上铅，性能较适合画短期、中长期素描作业。初学者最好用这种类型的纸进行训练。

2. 使用方法

(1) 笔的使用

铅笔与毛笔一样有尖锋、中锋、侧锋之分，一般在起形和画暗部时通常使用侧锋，深入的时候多半是中锋与侧锋相互并用，直到最后阶段及关键部位可以用笔尖作精确肯定的刻画，但要注意不要使笔尖划伤纸的表面，尽可能从开始到结束都不要让笔或橡皮破坏纸的表面肌理，以保持画面的完整效果。(图5、图6)

图5

图6

（2）橡皮的使用

我要特别强调一下它在作画中的运用方法和作用,在一些学画朋友的眼里,橡皮仅仅是用来改错的,我认为橡皮的使用,关键在于用它去画,就像一支软笔,能达到油画一样的笔触、木刻一样的刀锋、水彩画一样的湿润,以及雕塑般的肌理。而不光是去涂去改,当你拿橡皮的时候就要有画画的意思,橡皮有几种使用方法,打、擦、扫、粘、提、画。对于这支软笔的巧妙应用,你可以在作画中根据经验去体会。(图7)

（3）纸笔的使用

是一种用宣纸卷做的笔,它可以在美术用品商店买到,也可以自己去做,纸笔在作画中可以擦出色阶的过渡,可以使色调更加细腻润泽,但要注意不要过多使用,以免使画面产生油腻的感觉。(图8)

（4）手指的使用

手指头有时也是一种很好的作画用笔。在作画中手指最能表达情感,无论你用橡皮还是用纸笔,都没有那种直接用手触摸形体的感觉,就像做泥塑一样,更能体现对结构的触感。手指可以同时画过渡色调,增加质感效果,其随心所欲的效果,是其他工具所不能代替的。(图9)

图7

图8

图9

二、造型基本原理和要素

在法国印象派之后,塞尚就发现了一切物体的形态,无论构造多么复杂,都可概括为几种几何形即球体、圆柱、圆锥和立方体的结构形式。这种结构形式又可以进一步简化为更概括的形。这样使画家从纷繁琐碎的细节中摆脱出来,从而紧紧抓其本质,绘画也进入了科学的领域。造型本质的发现,产生了更高的现代形式之美。

1. 透视

透视是一门专业学科。初学素描的同学可以在学画的过程中循序渐进地学。作为绘画专用的透视,应包括两个方面,一是形体透视,二是空间透视。我们常说的近大远小是指形体透视,近实远虚

(虚实关系)是指空间透视,这两种透视是我们在画素描当中经常遇到的。(图10)

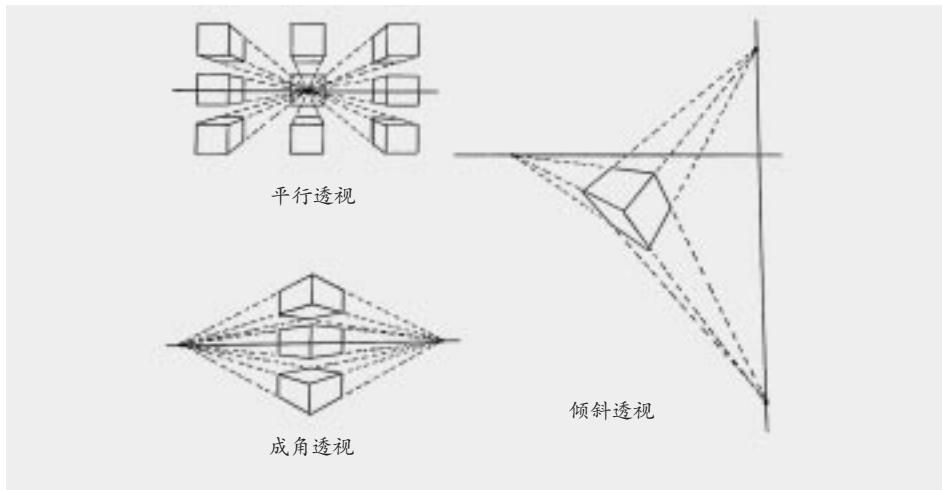

图10

2. 构图

对于画画的人来说,构图是一种能力,如果说素描是一切造型艺术的基础,那么构图是这个基础中不可缺少的一块基石。初学者一定要把构图当成一种造型能力去研究它的规律,当我们铺开纸面准备作画的时候首先想到的就是构图问题,即把对象安排在纸面的什么位置最合理。构图包括许多因素,在造型艺术中,不同的艺术门类有不同的构图规律和方式。无论怎样,构图的原则就是辩证法。如一般中的不一般,对称中的不对称,平衡中的不平衡,正常中的不正常,构图的法则是对人的视觉习惯的反叛和冲击,既有继承性又有叛逆性,在是中求不是,在意料之外求情理之中。

3. 比例

自人类总结出“黄金分割点”以来,比例,吸引了各行各业的专家们去研究它,多少年来人们一直在寻找比例的最佳尺度,比例在造型艺术的范畴中更是让艺术家们苦苦追寻。因为构图离不开比例,绘画及所有造型艺术都离不开比例。对于初学造型艺术的朋友来说,比例是一门不可或缺的学习造型的基础课程。

4. 明暗

在一定光线下,物体向前突起的各个转折面,由于受光的不同,产生的明暗变化,这就是明暗调子。借助丰富的明暗层次,表现物体的亮感、质感、色感等,是素描学习的重要部分。

5. 五个调子的层次

物体在一定光线下,产生了受光背光两个截然相反的面。明部(受光)中有较亮较灰两个层次,暗部(背光)中也有反光和暗部中调,在明暗转折处对比最强因此最暗,这就是通常所说的三大面五个调子。明暗交界线处明暗对比最强,是形体两个方向面的临界,因而形体也最突出。抓住明暗交界线,就能概括地把握住大形体的体积特征。

五个调子是一切物体在一定光线下明确变化的最基本格局,其具体明度的差比,要根据具体对象和具体光线去比较表现,用明暗造型最忌盲目模拟对象,画过多调子而使形象晦暗无力。或看黑画黑,看白画白不求甚解的做法是一种弊病。

6. 形体结构

客观物象无论多么复杂,都可以从一个立方体变化开去,把两个立方体互相穿插结合在一起就形成了卵和榫关系的结构形式。其表现为内在两个形体的结构造型关系,也有其外部形式的多样变形,即由一个立方体变为多棱的复杂形式。

素描造型就是研究这两个立方体各自形体构成又要认识两个形体之间的结构关系,诸如比例关系、穿插关系、空间关系等特点。

三、素描头像写生的基本程序

人物头像是人物最主要的部分,是人物精神面貌所在。

人物头像,由脸部、五官、颈部等组成,因脸部不同的形状,可分为“田、由、国、用、目、甲、风、申”等字形,这些形态主要是由人物头部的骨骼所决定的。因此在画头像时,先要把头骨的特征熟记在心,如头部的10个主要骨点:顶盖隆起、额丘、顶隆起、眉弓、

鼻骨、颧骨、颞骨乳突、下颌角、颞隆起、枕外结节，还有头部的8块骨头：额骨、颧骨、鼻骨、颞骨、顶骨、上颌骨、下颌骨、枕骨（图11、图12）。此外，要了解用于刻画人物表情的头部肌肉（图13），也就是头部的运动方向、旋转变化所带来的透视变化，如仰视、俯视、斜

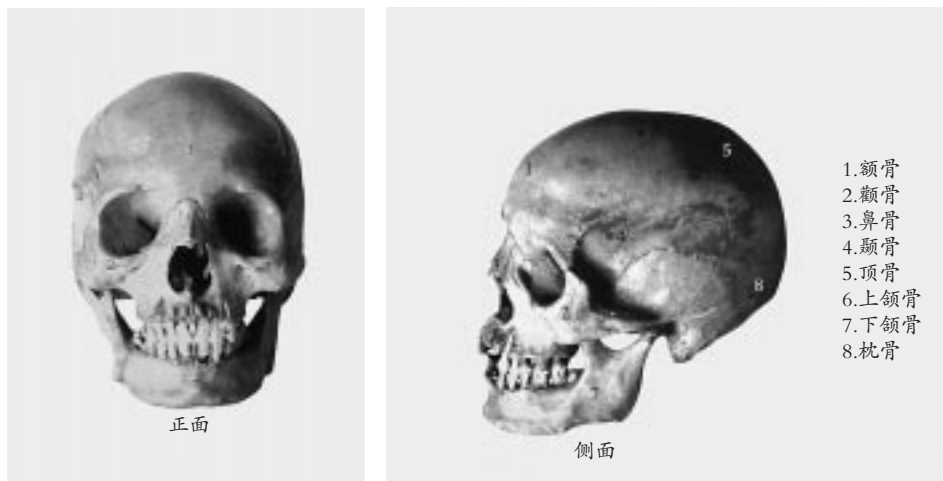

图11

图12

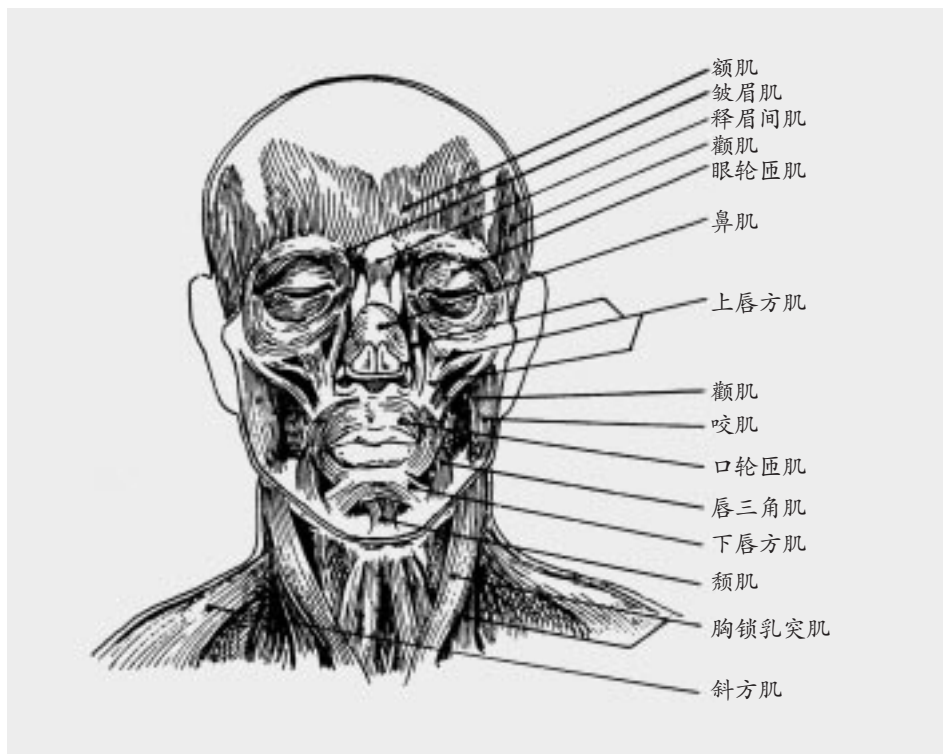

图13 头部肌肉

视、平视、侧视等。了解和掌握这些头骨结构、头部肌肉、运动态势对于画好头像起着至关重要的作用，好比造一幢房子，间架、梁栋拱好了，有了基本结构，接下来再进行“装潢”就不难了。

1. 距离

首先要告诉同学们的是，在练习头像时可适当地靠模特儿近一些，以便能整体、清晰地观察模特儿的形象。但也不是越近越好，太近则透视太大，使画面形象变形，太远了则看不清模特儿，使画面难以深入刻画。正确的写生距离是模特儿高度的2倍至4倍之间，而头像写生的距离若是按头部高度的2倍来算，也就是0.6米左右，若是加上胸部也不过1米左右。理论上与模特儿保持1米的距离是可以的，有些画家在画头像时距离模特儿也很近。问题是在平时练习和美术高考写生时，如果十几个同学都在1米的距离围着模特儿画，这样会显得很拥挤，模特儿也会感到不适应，前排的同学还会挡住后排同学的视线。所以我建议同学们在画头像时，要保持一定的距离，也就是说1.5米至3米之间的距离。在很多中学美术班和社会上的美术高考实习班上，由于人很多，写生位子很紧，造成有的同学写生距离太远，超过3米，从而看不清楚模特儿的头部。在这里我要提醒大家画头像时特别是考前练习时，最好还是模拟考场的情况，15人至20人一组，分两排写生。还要注意前排、后排都要练习，你怎么知道考场上你的座位是前还是后呢？

2. 作画姿态

(1) 画板不要遮挡自己的双眼，要清楚地看到模特儿。

(2) 人和画板朝向模特儿的角度，在60度的范围内。有的同学写生时，不知是不知道还是懒得动，画板挡在自己眼前，画一笔伸头看一下，实在是累。当人和画板朝向模特儿的角度超过60度，达到90度，甚至90度以上，还有的同学简直就是背对模特儿，画一笔扭头看一眼……我建议同学们在写生时，注意观察一下，看有没有同

学有这些问题，过去给他提个醒。在写生时画幅和画者的眼睛也要保持一定的距离，以便于全面和清楚地观察画面的整体效果。特别是起大轮廓时，一定要保持手臂自然伸直的距离，眼睛和画幅要保持平等，否则，会受透视的影响，无法画准形体。

3. 握笔和运笔方法

手的握笔姿势以增加画笔的灵活性、运动范围和减少对视线的遮挡为原则。在用直线打轮廓或画大面积色调时，笔尖和手指应保持一定的距离，可尽量向后一些，手掌和手腕悬空，不要接触纸面。在用短线条刻画细部时，笔尖和手指的距离可以近一些，如同握笔写字时的姿势。还可以用小指作为支撑，以稳定手部，从容作画，以免将画面碰脏、擦糊。

正确的运笔方法是用手腕的力量和灵活性带动画笔作画，深入刻画时可用手指把握线条的运动方向。作画时手腕和手指要自然放松相互配合，画出的线条才会灵活生动，虚实、刚柔兼备。长此以往，就可以随心所欲，达到眼、手、脑三位一体。

4. 观察

艺术劳动是一种求实的科学活动，又是一种高级精神劳动。没有认真的调整和情感的注入是画不出感人形象的。古人说：“意在笔先”。在取得对象的“第一印象”后，才能在写生中放开手脚。

5. 构图

在画纸上第一个问题就是画多大。放在什么位置上，这些问题在素描中称之为构图。

构图的美感来自生活，画一幅构图严谨的作品，要在写生中不断探索生活和研究一些具有较完美形式的艺术作品，以丰富和提高自己的审美能力。

6. 塑造大形

画大形时要求把对象最概括的形象用线表现出来，对象在纵轴和横轴支撑下的外形轮廓有几条线，这些线构成了一个基本形，然后以线的明暗调子为手段把大体积表现出来。切不可在某些暂时与全局无关的局部上纠缠不清，即使为了画整个形象而抓住主要几个形也必须注意到，它们也是整个形象特征所必须的几个支点，此时需要的更是它们对整体的支撑作用。这就是从整体出发，局部服从整体的观念，否则就会因小失大。

7. 深入刻画

在大形基本正确的基础上，要具体地深入到各个局部进行刻画。在刻画局部时，要理解其形体结构。在复杂的人像上显得更重要，因此懂得解剖学知识是很必要的。深入刻画局部的难点不在具体画出某些局部的种种结构细节，难在既深入又整体。诸如大小比例、明暗程度、主次关系、虚实强弱等是否越出了整体的格局，否则要随时调整。

如果按从整体到局部又从局部回到整体的方法进行深入刻画，而且各种关系处理得基本正确，那么就可以把对象表现得较好。另外，不同专业要求不同特点和层次的素描基础，而应侧重于不同阶段，但对初学者更要提倡适可而止。

8. 归纳整理

经过繁复的分析工作后，能否恢复到最初对对象的感受，是调整好素描习作的最后效果的关键。特别是对整个形象造型的神态、气韵的把握作出很鲜明的判断和调整。最后整理时可以从以下几点入手：

- (1) 基本的神态和形象特征表现得怎样？
- (2) 形体结构关系是否正确？
- (3) 大的明暗关系区别开了吗？黑、白、灰关系正确吗？
- (4) 是否把握住了对模特的第一感觉？
- (5) 最具吸引力的几个主要部分画得是否充实？强调的是否得体？

以上提出的问题并非要求重画一遍，只是在最后强调画面效果时真正起到画龙点睛的作用。

素描人像的学习过程，是一个主客观相适应的过程。也就是说，当学生主动地将所学的素描技法融入作画过程，自由地、饱满地完成整幅画，这时他就可能将要跨入艺术之门了。

四、头像的比例

1. 三庭五眼

三庭：发际线至眉线 = 眉线至鼻底线 = 鼻底线至颈底线

五眼：从正前方观察模特儿的面部，脸部的宽度为：右外耳孔至右眼外角的长度 = 右眼的长度 = 两眼之间的距离 = 左眼的长度 = 左眼外角至左外耳孔的长度。也就是说脸部的宽度为五个眼睛相加的宽度。

眼长 = 两眼间的距离 = 鼻宽。

成年人的眼部在头部的二分之一处。(图14)

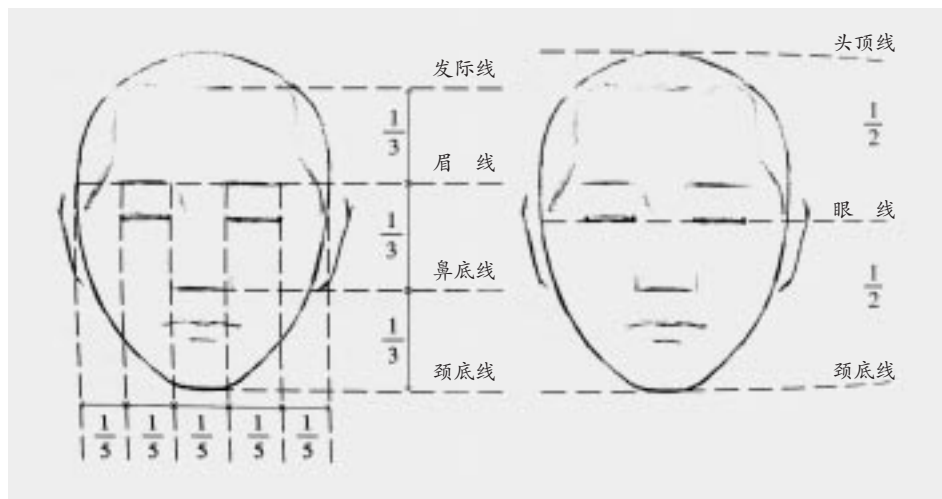

图14

在实际写生中只有正面才会有“五眼”的距离。其他角度因透视现象而无法对比“五眼”的距离，但无论画哪个角度都要有“五眼”的意识。

在实际写生中同学们对“三庭”都能熟练掌握，但对“眼线”却重视不够，往往把眼睛画得太高(额头太小)或画得太低(额头太大)等。在此特别提醒，希望同学们重视。

2. 五官的结构特征

五官是人物的主要特征。如眼睛，人们都说是“心灵的窗户”。人的情感，喜怒哀乐，往往从“眼神”中流露出来，同时眼睛还是传达内心情感，感知外来事物最敏锐的器官。所谓“洞察秋毫”，在这个意义上说，人的眼睛非常微妙，具有探幽入微之特点。因此描绘人的眼睛就显得非常重要。眼睛一般是由这几部分组成，上眼睑、下眼睑、眼裂、眼白、瞳孔、虹膜。其眼形又可分为方形眼、圆形眼(虎眼、杏眼)、丹凤眼、三角眼等。由于眼睛的无限丰富的变化与活动，它在人物脸上表演出一幕幕“生动的话剧”来。如老年人的眼睛，大都阅历丰富，饱经风霜，呈现出老人特有的坚毅、稳重、智慧的神态，富有亲切、慈祥之特点；而年轻人的眼睛，大都是风华正茂，奋发向上，表现出年轻人特有的朝气、活泼、开朗、热情、坦诚，有的潇洒、帅气，有的文静、娴淑，也有的豪爽、热烈等等。分析、研究这些不同人物、不同年龄层次、不同风格的眼睛，对于把握整个对象，是十分关键和重要的，甚至可以说是成败之举。考生们还可以参考其他优秀作品是如何描绘人物的眼睛的，绘画大师达·芬奇、列宾等的经典

图15

之作，会对自己有帮助的。(图15)

还有要熟悉眉毛，它在很大程度上能配合眼睛，传情达神，表现出一个人的气质和个性。眉的形状有剑眉、柳叶眉、八字眉、卧蚕眉、蛾眉、寿星眉等，有的表现英武、温柔，有的表现凶狠、狡猾等。

鼻子在脸上的表现也是很重要的，对刻画人物有着举足轻重的作用。鼻子分鼻骨、鼻软骨、鼻球、鼻翼，在一定程度上也能将人物的

气质和个性表现出来。鼻子宽大，表现出人物的敦厚老实，鼻子狭窄，给人一种精明、自私的感觉。鼻子又是在脸部的下中，因而要注意它的长短体积、形状特征在脸部的表现。(图16)

嘴是刻画人物表情的又一重点。嘴的上方有人中，接下来有上唇、上唇结节、嘴角、唇侧沟、下唇、颏唇沟。作为表达人物表情的一个器官，它的形状总是呈弧型趋势。在每个人的表现又各具丰采，有的以丰厚为美，热情大方；有的以娇小为美，优雅秀美；有的以唇薄为美，显得能言善辩。因此刻画嘴及其周围部分，在素描头像中是一大难点，初学者要细心体会和观察。画嘴要注意它的形状结构、转向，画好上下唇的唇线，两唇间的唇缝曲线，画好嘴角，还有人中和颏唇沟的表现是十分微妙的，而略加表现，却显得神来之笔，韵味无穷。(图17)

耳朵的结构主要由外耳轮、耳屏、三角窝、耳垂等组成。耳在五官中处于不太重要的位置，它在脸的两旁，但初学者也要加以了解，熟悉耳朵的结构，概括地画出了耳朵的形状、大小、比例等。(图18)

颈部解剖结构表现为喉结、胸锁乳突肌、斜方肌，整个形状呈圆柱体。尽管颈的外面有衣服领口围着，初学者要注意它的运动态势，如在仰视、俯视、平视中其肌肉的变化。

表情是人内心喜怒哀乐在脸部的表现，不同的人在不同的条件下其表情是不同的，有热烈的、奔放的、庄重的、轻盈活泼的等等。我们在画人物时，要注意人物的动态表情，注意人物神态的刻画。

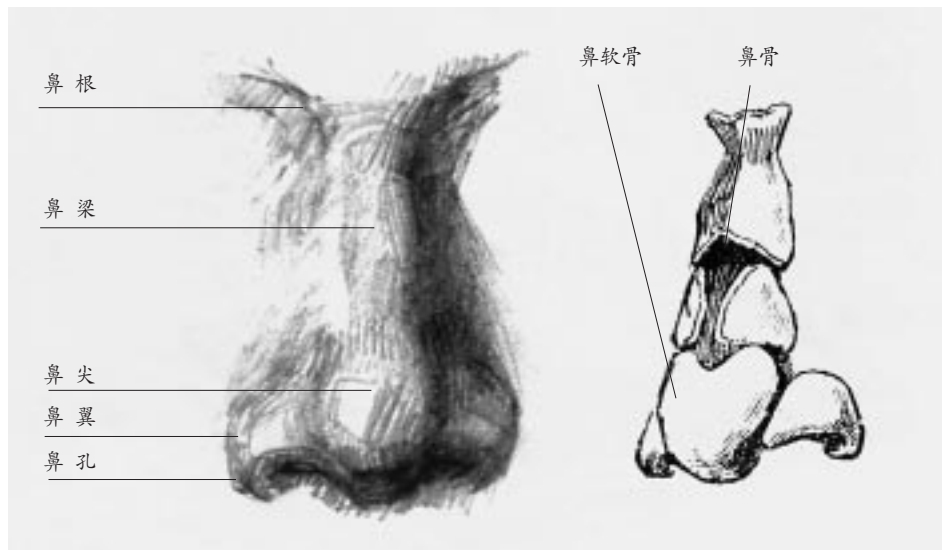

图16

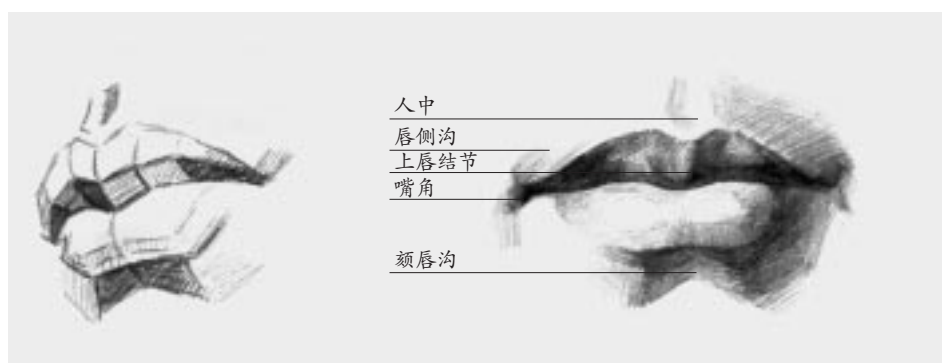

图17

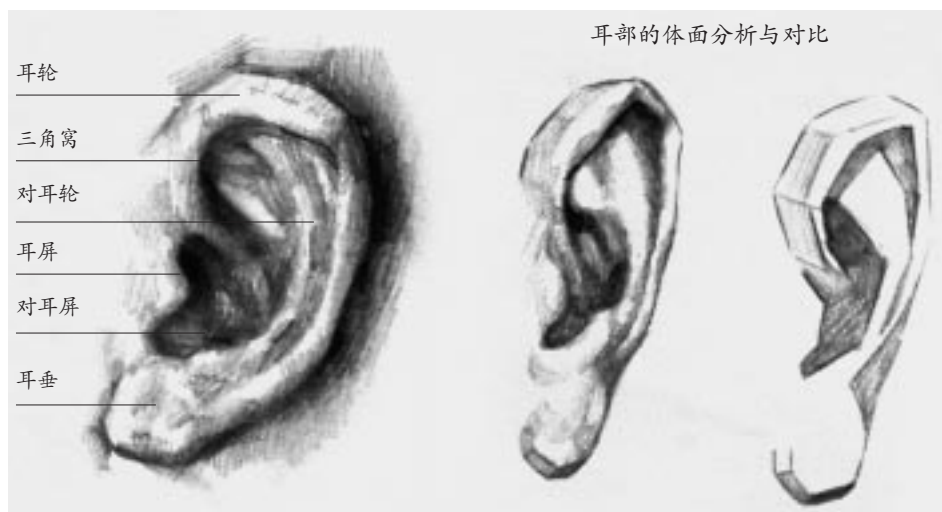

图18

五、影响素描的几个问题

1. 关于整体观察

整体观察,单从物理的角度讲是观察者的视线要在被观察物上不停地扫视和移动。这之中人的肉眼要不断地变换焦距才能实现,实质上这一活动的主导者是观察者的思想意识使然。因此我认为整体观察不是目的,而培养整体把握事物的思想意识才是目的,能够做到了这一点才能做到“胸有成竹”,下笔有神有据。不然,尽管人的肉眼在不停地变换焦距扫视对象,仍然不排除画出来的东西是支离破碎的。无论素描还是其他艺术形式,无不要求艺术家以整体的思想意识去把握作品,处理局部与整体、局部与局部之间的关系,使画面各个部分产生联系的、有机的、不可分割的视觉效果。然而这一能力的获得不是先天就有的(除个别天才人物之外),而要通过后天大量的艺术实践才能够做到。这也是进入艺术殿堂的第一道门槛。

除了整体观察还需要局部的近距离的观察,这样才能够看到形体的实际空间和清晰的体面转折关系。关于近距离观察,我们的中国画论中早就有“远取其形(势),近取其质”之说。徐悲鸿先生也曾教导过我们“尽精微,致广大”。用视知觉、用心灵去抚摸形体,这样才能画出既整体,又不失坚实的素描来。

2. 何谓客观真实

客观的真实在物理学家和化学家那里是构成方式、组合方式和化学分子式。而在画家面前则是有表情,是形象、形体、结构、色彩,是载体,是韵味,是线,是黑、白、灰,是感觉,是亟待挖掘的视觉材料。它是有生命的东西,它具有审美的潜质。在真理面前人人平等,在自然面前也是同样,就看你能够要什么了。它既什么都有,又什么都没有,每当拿起画笔画画的时候,不要指望把自然搬到画面上去,而应是去组织一个全新“自然”。一旦画出“新自然”,画面就相应地获得了相对独立的价值。因为人的眼睛不是复印机,自然是奥妙无穷的。那就是看你有没有慧眼了,不然伯乐不会在一群马中独独相中那匹瘦弱之马,而且是日行千里之骑。同样历史上大凡有独创性的艺术家无不以其独特的观察来认识自然的价值,从而构成其独特的艺术形式。大师们的慧眼如同伯乐相马,能从一般中见神奇,从繁杂的自然中理顺其秩序,从现象中发现其本质,从孤立中看出联系。

每个人因为文化背景的不同、时代的不同、价值观的不同对真实的解释会大不相同。塞尚眼中的真实是物质的构造关系的真实。契斯恰柯夫的真实是全面因素的物质真实。我们没有理由指责批判谁是谁非,可是我们有理由选择、学习、借鉴好的东西,取法乎上,方得其中,取法乎中而得其下也。

六、关于素描的几种表现方法

回望素描的传统,其源头应该是文艺复兴时期以理性表达为特征的古典绘画大师们的素描。那是他们渴望以理性的眼光剖析客观、剖析人类肉身和灵魂的体现。他们崇尚科学、热爱自然。他们是学者、诗人、艺术家。他们不倦的研究、探索、剖析、追问,他们是深刻的智者。每当我面对他们的作品时我都觉得有熠熠生辉的光芒不断震颤地从画面中扑面而来。他们是集理性与感性、科学与艺术于一身的大师。这个时期的素描以人作为模仿研究对象,所追求的最高艺术是和谐、优美和崇高。

达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、荷尔拜因、丢勒,这些响当当的大师们,他们创造了不朽的艺术。他们用平凡朴素的素描语汇创造出崇高而伟大的素描艺术。他们以这样的方式接触自然并与自然对话。心灵与心灵相知,他们的每一根线都极见精神和修养。他们的画见仁见智,自然而然,平淡中见神奇,朴素中见伟大,藏而不露,光彩夺目,回味无穷,收放自如,百看不厌。

达·芬奇的自画像其着墨不多,用很轻松的浅浅的线勾画大胡子和五官的轮廓,一排斜线,一张充满智慧的脸就跃然纸上了。(图19)

毕加索用很多手段画素描,而各种手段都运用自如,用线则潇洒利落,疏密简繁得当,富有生命的冲动和激情,使人觉得亲切、率真而不失深刻。

图19 自画像 达·芬奇作品

素描写生的方法多种多样,但从基本的描绘特点上看,可分为三种方法。

1. 以线为主的方法

也叫结构素描,是素描表现形式的一种,其特点是以研究和表现形体结构为中心,以线为主要造型手段,依靠对解剖、透视知识的理解展开塑造。基本排除光影因素,强调形体自身结构的实体效果。(图20—图24)

图20 提琴家 巴格尼尼·安格尔作品

图21 提琴家 巴格尼尼·安格尔作品

图23 肖像 马蒂斯作品

图22 老人像 尼古拉·费迅作品

图24 妇人像 尼古拉·费迅作品

2. 以面为主的方法

也叫明暗素描、全因素素描，是造型艺术的基础。它强调造型的科学性，有一套科学完整的造型训练手段。在对形体的比例、解剖、结构、透视等知识进行研究的同时，以明暗对比的方法和近实远虚的空间透视原理，强调真实感，强调画面的整体虚实关系。（图25—图28）

图25 邮递员肖像 凡·高作品

图27 老人像 周世麟作品

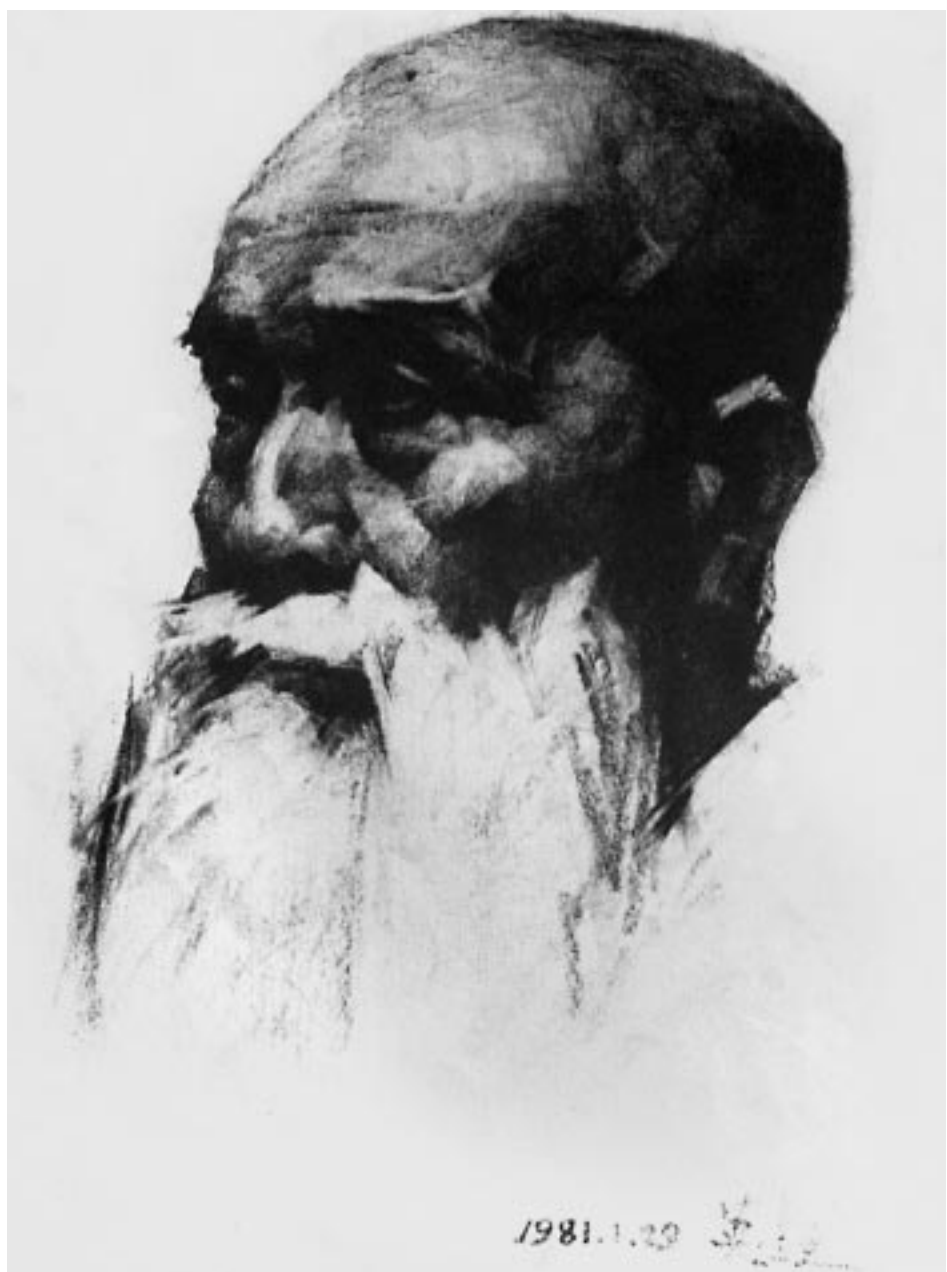

图26 老人像 莫超作品

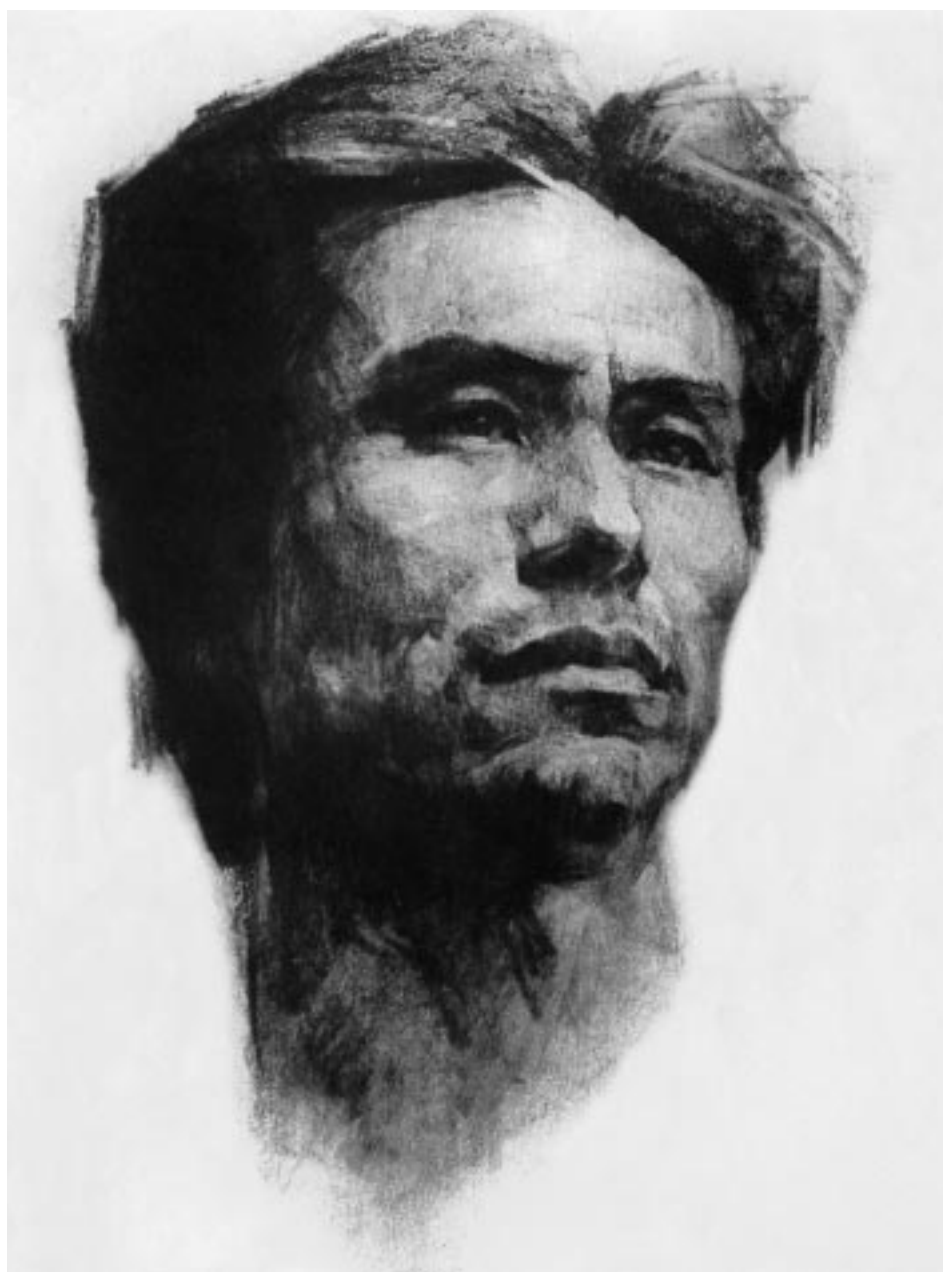

图28 男人像 莫超作品

3. 线面结合的方法

是线画法和面画法相结合的画法,画面中主要表现部分用明暗画法,强调形体的真实感和虚实关系,次要表现部分用线条概括出形体结构。在处理画面主要部分时也可用线条加以强调。(图29—图37)

图29 小孩像 尼古拉·费迅作品

图30 12岁小孩像 丢勒作品

图31 小女孩像 尼古拉·费迅作品

图32 93岁老人像 丢勒作品

图 33 戴眼镜的老人 尼古拉·费迅作品

图 35 老人像 尼古拉·费迅作品

图 34 男孩像 尼古拉·费迅作品

图 36 妇人像 尼古拉·费迅作品

图 37 老人像 孙建平作品

七、关于钢笔画人物的表现

鉴于钢笔画的“黑白”特点，怎样充分地去表现人物的色调，怎样合理地去运用线条，还必须从研究、观察人物特有的神态特点出发，运用适合人物的线条和画法，去充分地描绘人物。（图38）

为了让人物画写生顺利进行，充分地表现好对象，学习中遵循一定的学习步骤，运用某些表现方法，也是必要和有益的。下面作些介绍，供画者参考。

层层画法。这种画法是经过几个步骤的描绘，用层层叠线来刻画，使写生的对象逐渐得到形似和肖似。以头像为例，它的步骤是：

1. 铅笔起草——用中软铅笔画出人物的形体，包括内外轮廓、准确的五官位置、形态等。铅笔起草轮廓时首先要将人物的大体形体画准。例如头部的长宽比例、前面与头发的面积的比例、五官各部的比例等。不注意到大体的正确而去画细节，往往是画了眼睛后发现鼻子的位置不对，临时再去改动鼻子，逼得又去改动嘴和耳朵，改来改去，倍增麻烦。或者在一个不正确的大体之中凑上一些变了形的五官，这样就不易做到肖似被写生的对象。为了准确地画准对象，可以在比较准确的大体之中作些辅助线条。如添设的中线、眼际线、鼻际线，以帮助决定各部器官中的比例及透视。铅笔轮廓要画到初步肖似被写生的对象才可告一段落。铅笔起草是为钢笔的刻画服务的，具体的塑造要用钢笔来完成。因此，一般不在起草中用铅笔去画明暗，这也是要注意的事。

2. 大体明暗——画出各部的大体明暗色调，明部和暗部组成的排线都要给细节的刻画留有余地，一般不把它们画得太死，以致深入刻画后，画面显得“黑气”。这一步骤只要能体现出人物的受光、背光和投影的大概关系，以及它们各占的位置，体现出大概的立体关系即可。在画大体明暗的用线方面，线条的方向统一一些是完全可以的，不过这些线条的方向要有利于以后刻画时线条的叠加。

3. 深入刻画——在有了大体明暗的基础上，要表现出人物头像中明暗两部丰富的层次，完成各部细节的刻画。如，头像中五官的构造，

面部肌肤的特点，头发、唇齿、鼻、两颊、眼球等色素的深浅。在深入刻画的过程中，线条是一层层地叠加上去的，每叠一层，色调就会加深一个层次。为了体现人物面部丰富细腻的色调层次，对于线条的粗细以及与第一遍线条相叠所成的交角都要格外留意。在线条的方向上，不要用清一色排列工整的线条，而要充分地依据面部形态特点去决定它们的走向。深入刻画是人物写生中最花工夫的一步，这一步要进行到整修画面各部基本完成才告一段落。

4. 统一调整——在深入刻画结束之后，等画面的墨水完全干透，即可进行统一调整。其目的在于调整画面的不当之处。检查一下面部对称的部分是否感觉良好，是否有高低不对称之感；色调上是否显得单薄无力，光照关系是否分明，与被写生的对象是否肖似等等。在统一调整的过程中，画面需要加深的部分可以再次叠线，以求取得理想中的效果。对于那些要使它明亮的或重复修改的部分，处理上就比较困难了，所以在深入刻画的时候就手下十分留意。画面非改动不可的部分，可以用刀笔削去这部分的线条，然后用指甲磨一磨，把削毛了的纸质磨平，再次重画。但这绝不是好办法。

层层画法的优点是，写生中的时间可放得较为充裕一些，可以比较充分、准确地去研究分析对象，画准对象，容易做到肖似。但是也要同时体现钢笔线条流利通畅的特点，这就难以两全了，弄不好，画面极易显得“黑气”，尤其是初学钢笔画的人更会是如此。（图39）

层层画法，主要是依靠一次又一次地用线条叠加到画面上去，以完成层次丰富的人物形象。叠线是它唯一的技法。叠线最好是采取湿叠为好。在画大体明暗之时，乘线条墨水未干之际，迅速进行深入刻画，最后一遍的线条与前一遍的线条自然地融合在一起。这样的画法，线条就显得流利而饱满，可以弥补多层叠线的不足。然而初学钢笔人物画的人，由于需要用一定的时间去观察、分析对象，“迅速”这一点是难以做到的，作画时湿叠线就不宜运用，因为弄不好还会形成墨水渍。初学者较适宜用干叠线。叠线时一定要待前一遍的线条完全干透才能叠上后一遍的线条，不能性急。因为墨水画上纸面后，有一部分被蒸发，也有一部分被吸入纸质。湿叠线时所以要迅速，为的是乘墨水未被吸入之际，纸质未受潮疏松软化时，避免叠画线条时坚硬

图38 老人像 周君言作品

图39 妇人像 王少春作品

的笔尖扎出纤维以至弄坏画面。运用时要加以注意。人物肖像画中，面部用线最好根据人物的结构加以选择，叠线时也不能忽略这一点。叠线可以加深色调。因此在深入刻画时，叠线不仅要考虑到线条的疏密程度，还要注意它与前一遍线条的交角问题。这对于加深色调的程度，有相当重要的关系，对于人物面部丰富细腻的色调的表达往往更能显示其功效。一般来说，叠线交角90度时加深色调，其效果显著，当叠线与前一遍线的交角趋向于平等时，所加深色调的效果就差些。线条的交角状况还有助于人物的肌肤、毛发以及人物所穿着的衣服的质感表达的效果。总之，叠线的交角问题是人物画技法中的一个不可忽略的问题。

八、人像写生步骤

1. 老人头像写生步骤

人像写生是被艺术概括的自然形象，所以初学者必须十分注意形象特征。作画前应使自己入静，排除一切干扰，使自己进入作画的精神状态，也就是“未成曲调先有情”。老年人随着岁月的逝去，皮下肌肉的松弛，内部结构比较清晰地展现出来。初学者应将老人头部做为研究对象，深入观察，由看得见（外部结构）的部分到看不见（内部结构）的部分，从整体上把握其形体结构关系，这样才能主动地表现。

第一步骤：

首先应注意的问题是构图，构图的好与坏，关系到给人的第一印象，一般来说，人物面向前方的空间要多留一些，这样可以给人一种视觉的舒服感。先用大直线画出老人头部的轮廓及肩、颈的关系，线条越简练越明确越好，这几条线主要把头部形状交代清楚，是长形脸、圆形脸还是方形脸，这是画头像要特别注意的一点，方向画不对，透视也就不会正确，另外要把胡须的外形与头部外形连成一体来画，但要考虑下颌的边线胡须遮挡的位置。（图40）

第二步骤：

然后画出五官的比例关系。这一步主要画头骨的构造，如额头、眉弓骨、颧骨、下颌骨的宽窄比例和眼球的位置，这一步要求你在观察上忽略脸部的所有细节去考虑内在的骨骼。（图41）

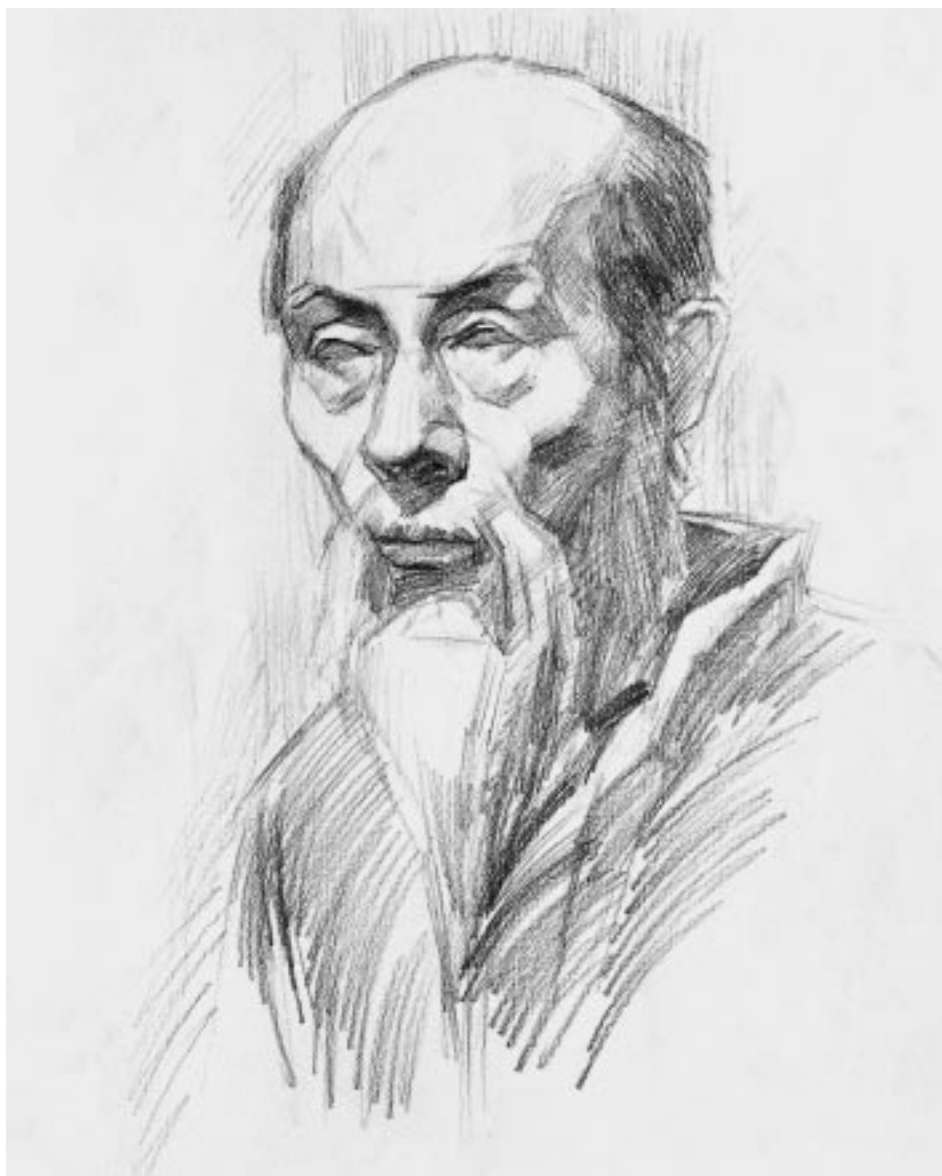

图 42

第四步骤：

在你需要进一步塑肌肉结构的时候，暗部调子可以围绕结构关系逐渐跟上，但不是与结构线脱节地画，而是为了加强体积感，使形体结构更丰富更有层次感，这时请你注意画面上的线、调子、结构是不可分割的统一体，它们是有机地结合，并符合形体的穿插逻辑，暗部要透明，不要画死了。（图43）

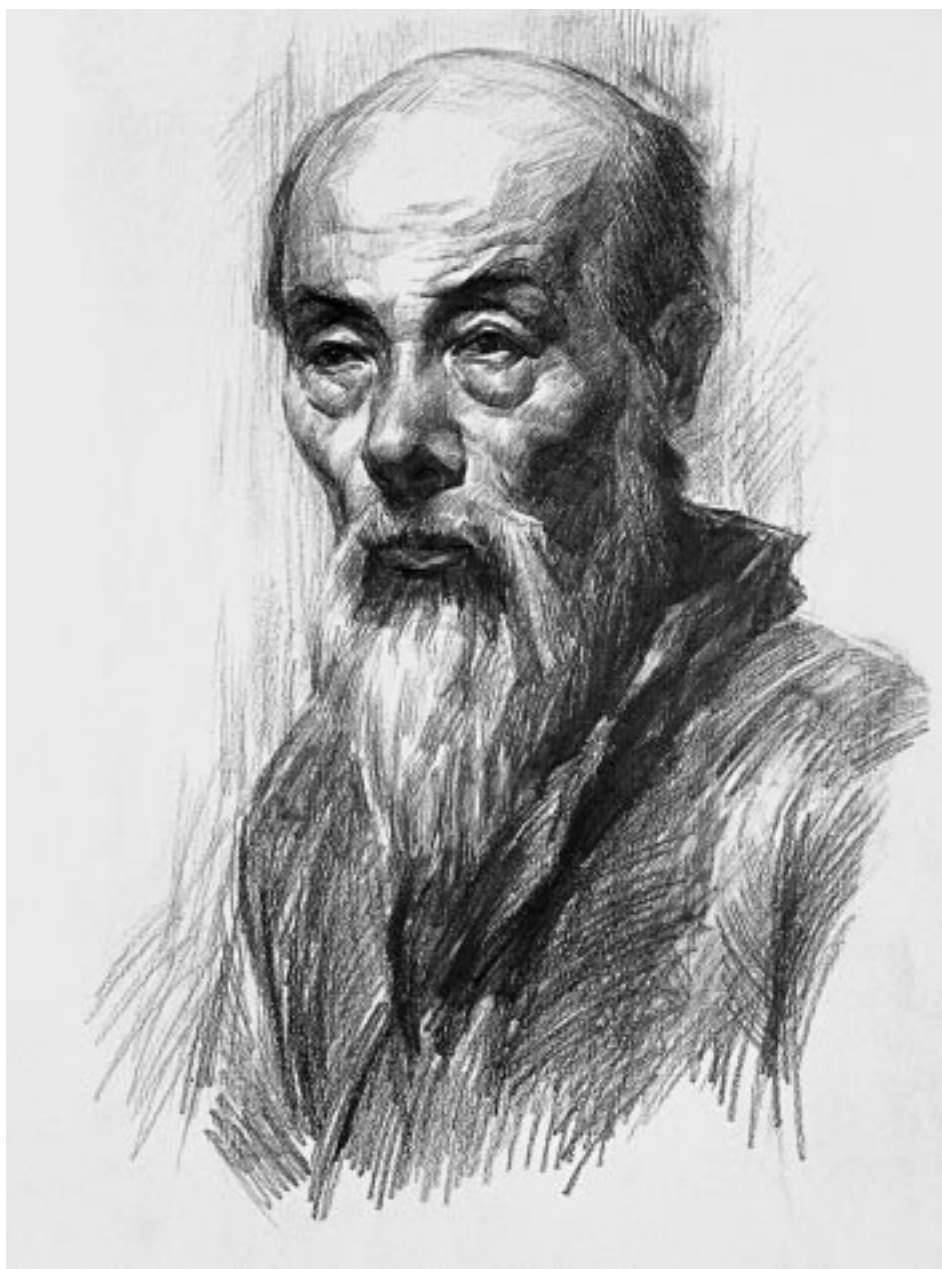

图 43

图 40

图 41

第三步骤：

接着画结构的转折关系和穿插关系，这时注意运笔要连贯有节奏感，要对称落笔，注意左右呼应，笔力轻重适度。画完这些之后，你需要停下笔来，认真检查形的整体关系和结构特征的准确性。然后再进一步塑结构关系，但要注意深入的时候，不要一次画完，这一步实际是在骨骼上添加肌肉，是由里到外地画。（图42）

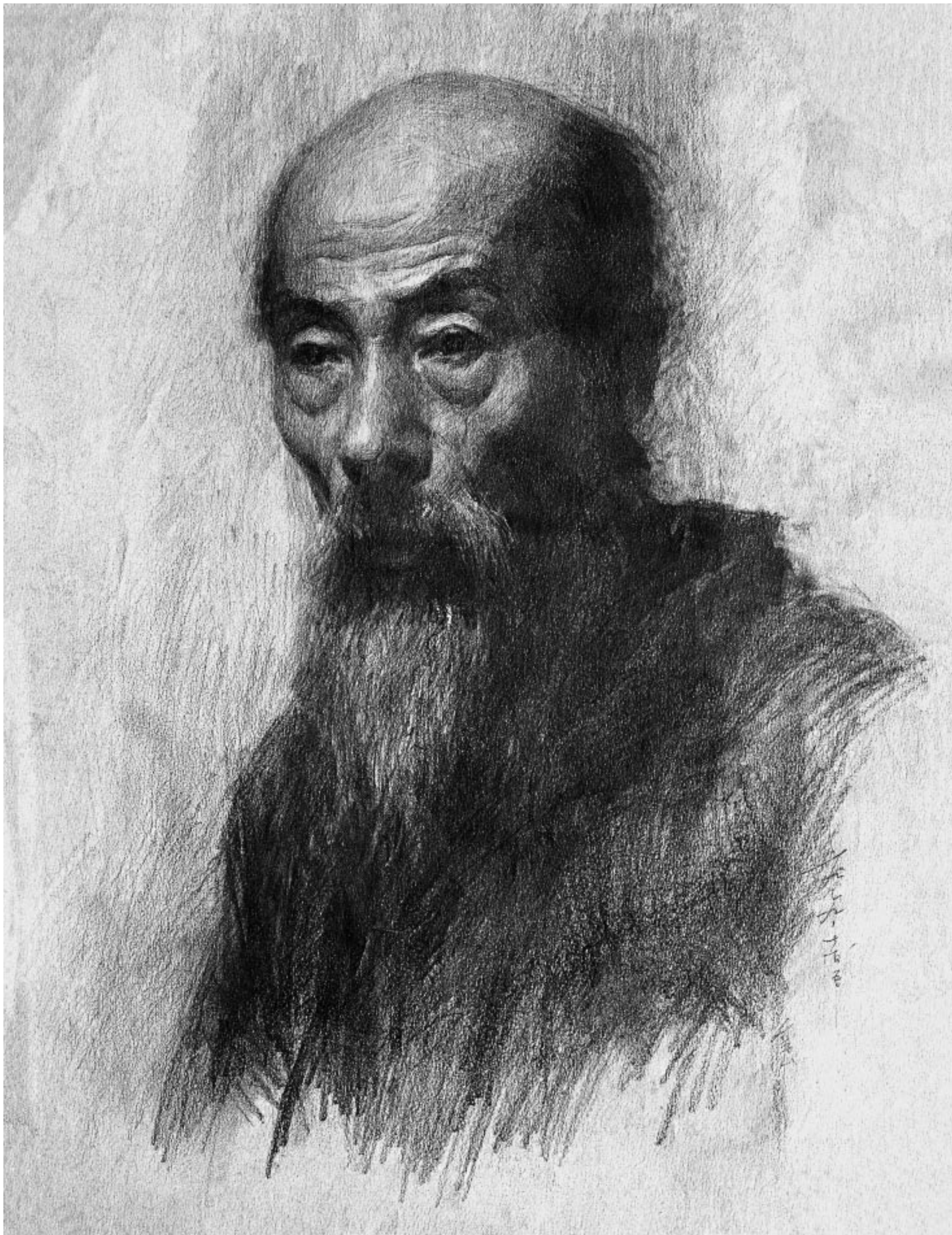

图 45

第五步骤：

画最后一步时，你可以使用橡皮的技巧让调子更沉稳一些，并且把一些太外露的笔触消失或隐藏起来，使笔触更润泽，更富有肌肉感，这样才具有真实的说服力。这里要注意几点：1.画肌肉结构的转折及衔接时要注意相互的连贯性，结构的起止关系要交代清楚，但要考虑分寸，画肌肉交接时要多注意连接与覆盖的地方，画骨骼结构时要用明确的结构线，使其与肌肉结构相区别。2.画老人的眉毛有一个窍门，只要你把眉弓骨画好了，再适当提几笔眉毛的感觉就可以了。3.老人的胡须要处理得巧妙，干净利落，尤其要注意下颌与口轮匝肌的结构关系，不要把胡须与下颌的关系画脱节。（图 45）

2. 女青年 A 头像写生步骤

在画素描头像中,女青年头像是比较难画的,因为女性的骨骼与肌肉结构并不像男性那么明显。再者女性皮下脂肪比较多,结构特征一般比较圆,使初学者难以掌握。因此,同学们在动笔之前应先学会观察,这应该是画素描之前必须养成的习惯。

在你认真观察之后,就能懂得女性头像之所以难画是因为她的结构特征不明显所造成的。因此,画女性头像尤其要注意内在的骨骼特征,要做到“圆中有方”。

第一步骤:

在动笔之前,先观察出女青年的头部特征。做到意在笔前,用简练的线条先画出女青年的头部形状,并画出鼻骨的位置。(图46)

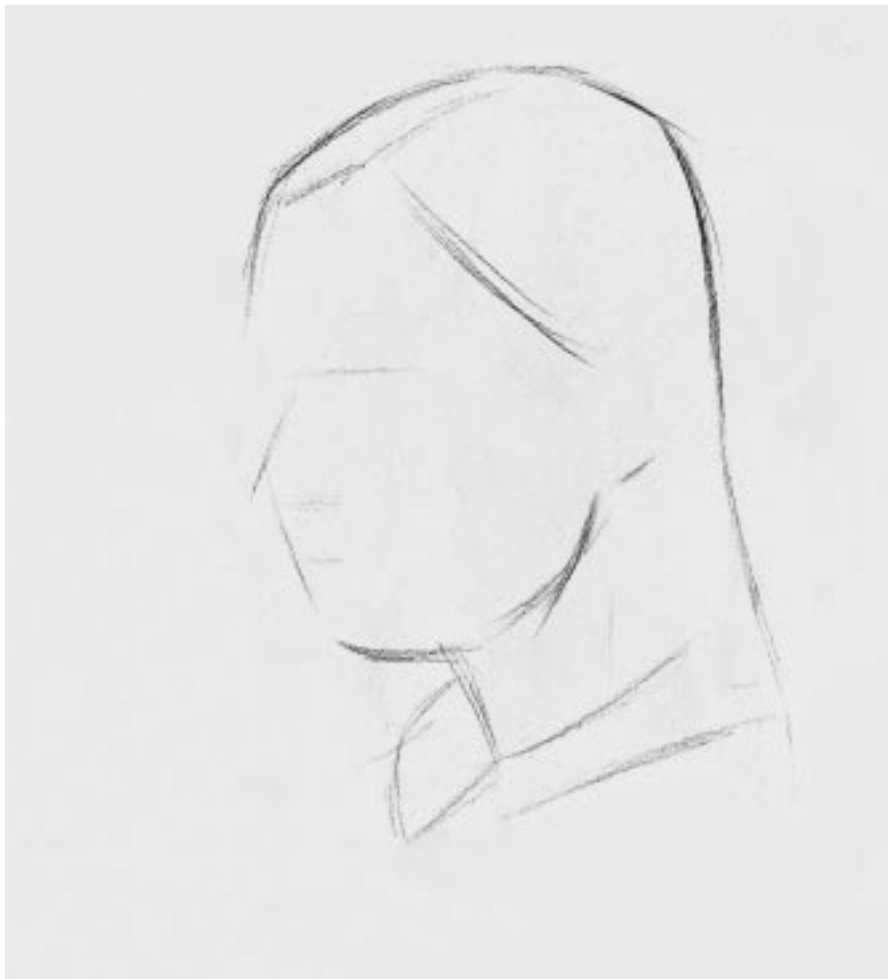

图 46

第二步骤:

画出五官的比例位置和透视关系,并把头部的转折画出来,即抓住两个对称颧骨的转折点。然后进一步将头部(头发)转折关系画出来。要注意的是,画女青年头像不要把转折部分画得过硬,以免下一步不好衔接。(图47)

图 47

第三步骤:

用笔或手指将暗部的大关系画出,给进一步深入做好过渡准备。(图48)

图 48

第四步骤:

全面深入刻画面部的结构和神态,要时刻注意把握好深入的分寸,有些关系要适可而止,尤其女青年的结构关系相对柔和,不宜画得过火。(图49)

图 49