

一、线条的练习

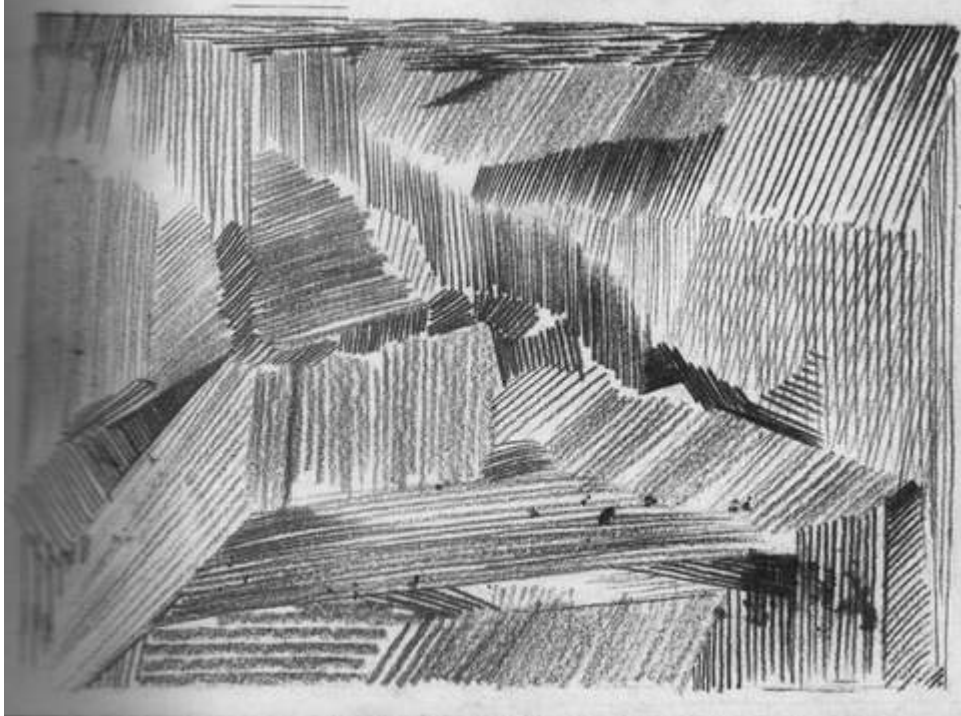
如果你想学习绘画,就要进行素描的训练。不管是风景素描、静物素描、人物素描,还是创作素描,最初学素描,都应该是练习画一些线。

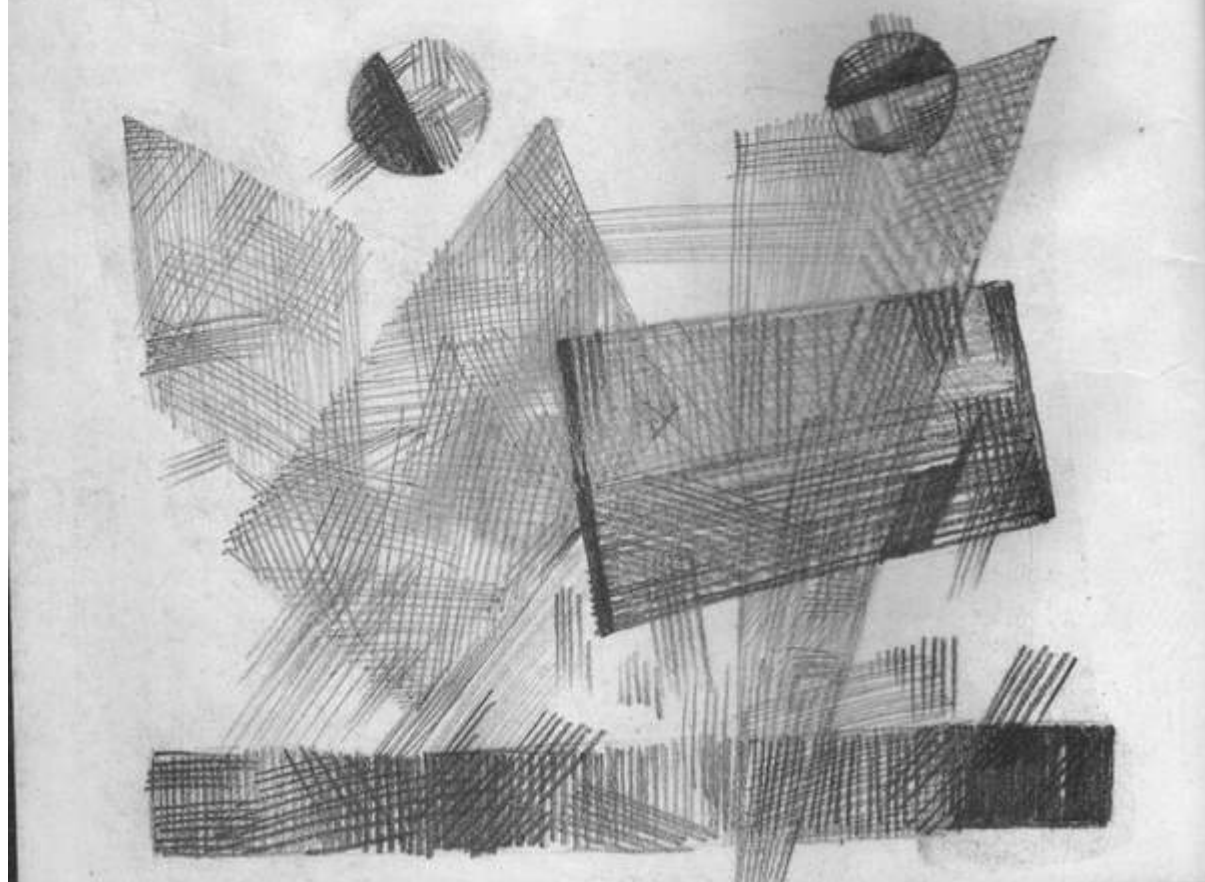
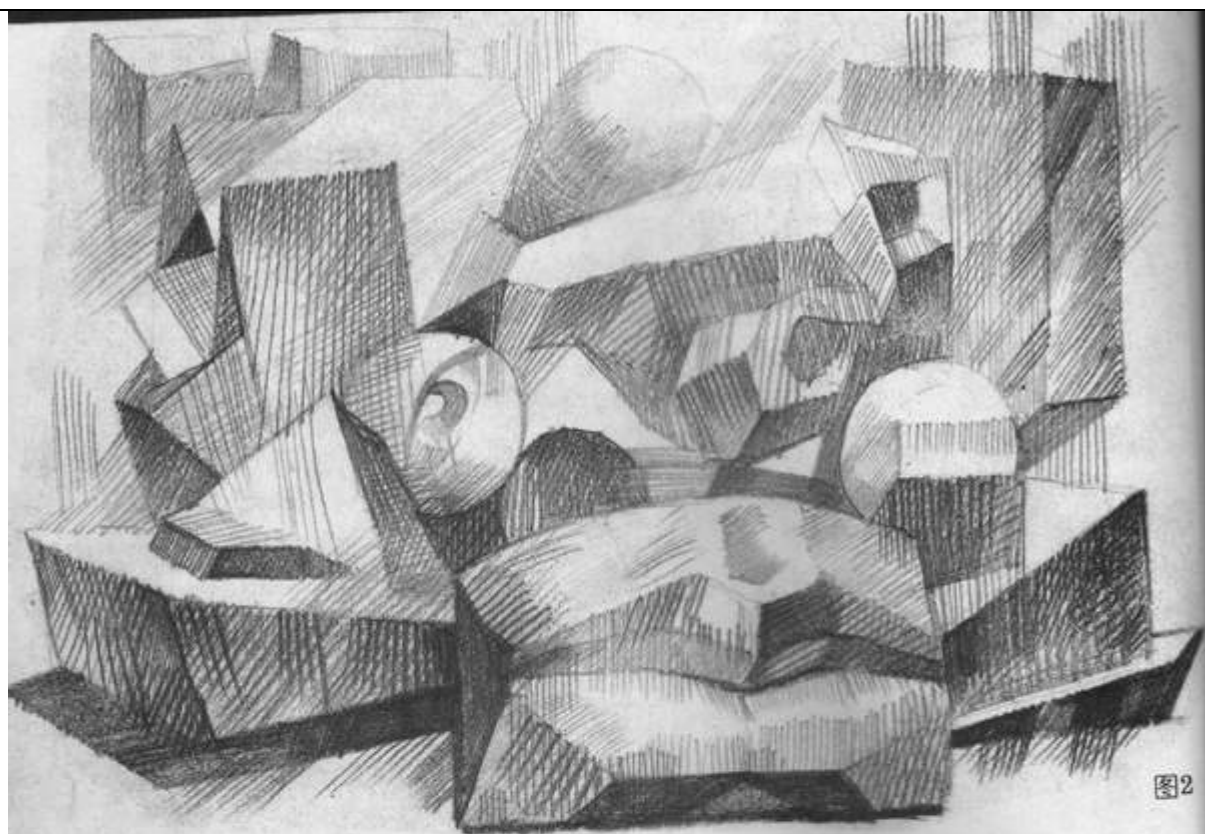
不要小看线条的练习,十九世纪法国古典主义绘画大师安格尔说过:“线条——这是素描,就是一切。”任何一幅素描作品,都是用线或线组成的面来完成的,许多古典绘画大师的素描作品,都运用了线描的技法。可以这么说:线条是素描造型中的关键和基本因素之一,只有熟练掌握各种线条,才能塑造有生命力的形象。

1. 直线的练习

直线,是描绘物体基本形所需的重要技法之一。就是练习素描头像写生,也会用上直线。

当你拿起一支铅笔或者炭笔,铺上一张白纸,请试试看,用笔的侧锋、平锋或者中锋,你能画出图中那么均匀等距的直线、斜线、横线、长线、短线、粗线、细线、上轻下重的直线、上重下轻的直线吗?你还能画出从密集到稀疏排列,从轻淡到浓重排列的直线吗?请注意,在练习的过程中,手指与手腕的用力要均匀,摆动要轻松灵活,快速稳定。排线的方向,通常采用单向排列,从左到右的排列。当这些线条的排列练习熟练以后,再作一些同向交叉重叠排列的直线和不同向交叉重叠排列的直线练习,请不要往反排列,往反排列用笔往往线条的两头容易产生黑点,重叠多了就会出现黑斑,影响画面效果。(如图1、2、3)通过练习,你会在视觉上有许多发现。然后再分析一下古典素描大师的作品,一定会收益不少。

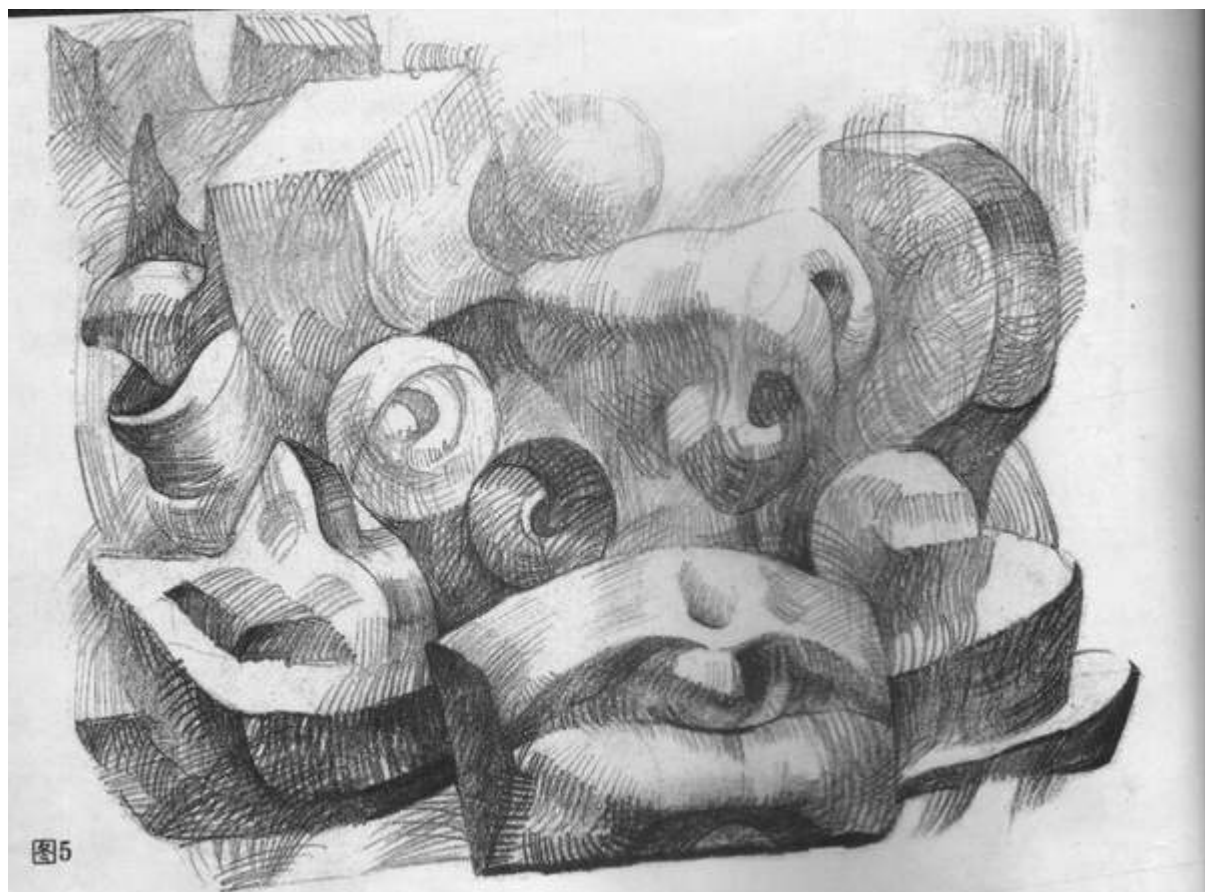
2. 曲线或弧线的练习

曲线的练习比起直线的练习来说,显得复杂而重要,我们用线条塑造人物的形体,几乎都是用不同曲线画成的结构面所组合的。头发、眼睛、鼻子、嘴唇以及各部位的肌肉,线条走向都呈曲线形态。看看历代素描大师的头像作品,他们运用的曲线是那么熟练、轻松、柔和潇洒,初学者在

作曲线的练习时要注意单向运笔,用力或有轻有重,此起彼伏。或两头轻中间重,下笔呈抛物状,有打圈圈似的感觉。这样的用笔,可以使线条在交接和重叠时有头有绪,不脏不乱。线条感觉柔和而有弹性。(见图4、5、6)曲线是塑造人物必不可少的一种线形。初学者一定要经常多作曲线排列练习。

图4

二、色度变化的练习

只要把笔(炭笔或者铅笔)轻轻搁在白纸上画出一条线,这条线就会产生一种色度。如果我们用笔从轻到重排列出一组线,这组线就会产生许多的变化。这种色度变化,我们称为明暗对比的层次,也叫素描关系(如图7)。认真地观察一下人物头像的色度变化,我们就会发现,从发白的眼球到乌黑的头发,从鼻尖的高光到额头的

亮部,从脸颊的灰色到脖子的深灰色。其中包括了白色的色度区域,灰色的色度区域,黑色的色度区域。这些区域与区域之间的色度变化一般比较容易看出,但每一个区域自身的许许多多色度的微妙变化,却是十分难以辨别的。为此我们抛开物体的具体形状来作抽象平面的色度变化练习,培养我们敏锐的视觉感应,正确判断和表现描绘对象的各种微妙变化的色度差异。

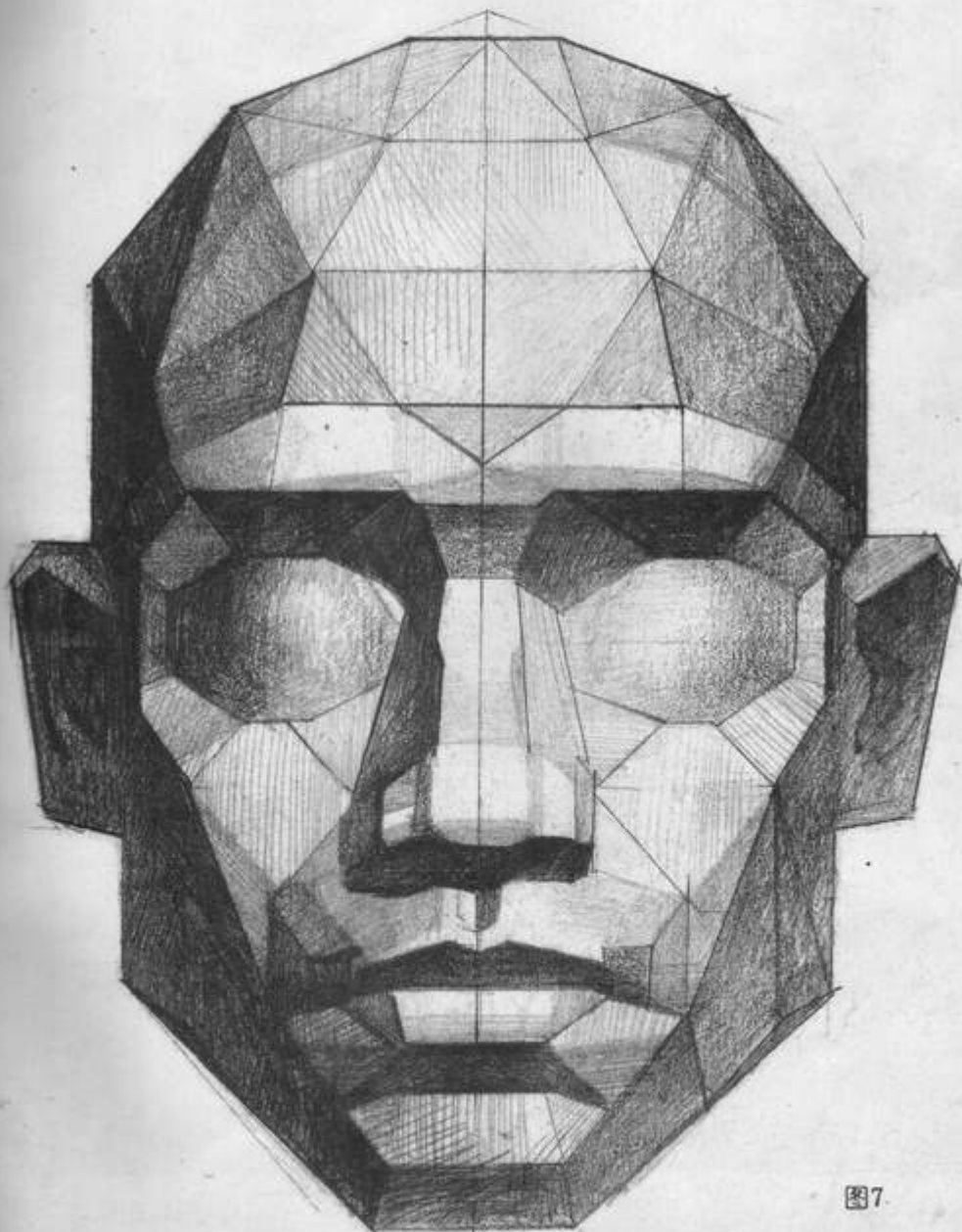

图7

1、白色微差的练习

让我们认真观看一下(图8)色度变化效果图,这些用线条单层疏密排列。单层平涂色块的渐变区域,我们称之为素描术语中的“白色微差”。在素描写生的过程中,最难处理的就是这些近似于白色的色相变化,往往需要一次描绘到位。特别是

描绘物体亮部和接近高光部位,如果色度画得不准确,就会引起亮部发灰,造成错觉。因此,在练习中必须下笔要轻、排线的距离要准,要充分利用软、硬铅笔的性能画好色度微差的变化。也可以利用手擦纸抹的方法来达到练习的目的。

图8、白色微差

2. 灰色微差的练习

在图5的黑白渐变练习中,处于中间色彩的灰色层次变化,是黑白渐变中最长的一个色段,也是我们在素描写生中用得最多的色段。自然物体和人物头像所包涵的灰色层次变化最为复杂,它们分布在亮部与暗部交接地带,素描术语称为“灰色微

差”,也可叫作“过渡色”(如图9)。在练习的时候,除了用中锋作一些线条粗细排列的练习之外,还要作一些细线重叠排列,粗线重叠排列,侧锋平涂的浓淡变化排列和手擦浓淡变化的练习。在练习中学会辨别灰色区域的色度差异。

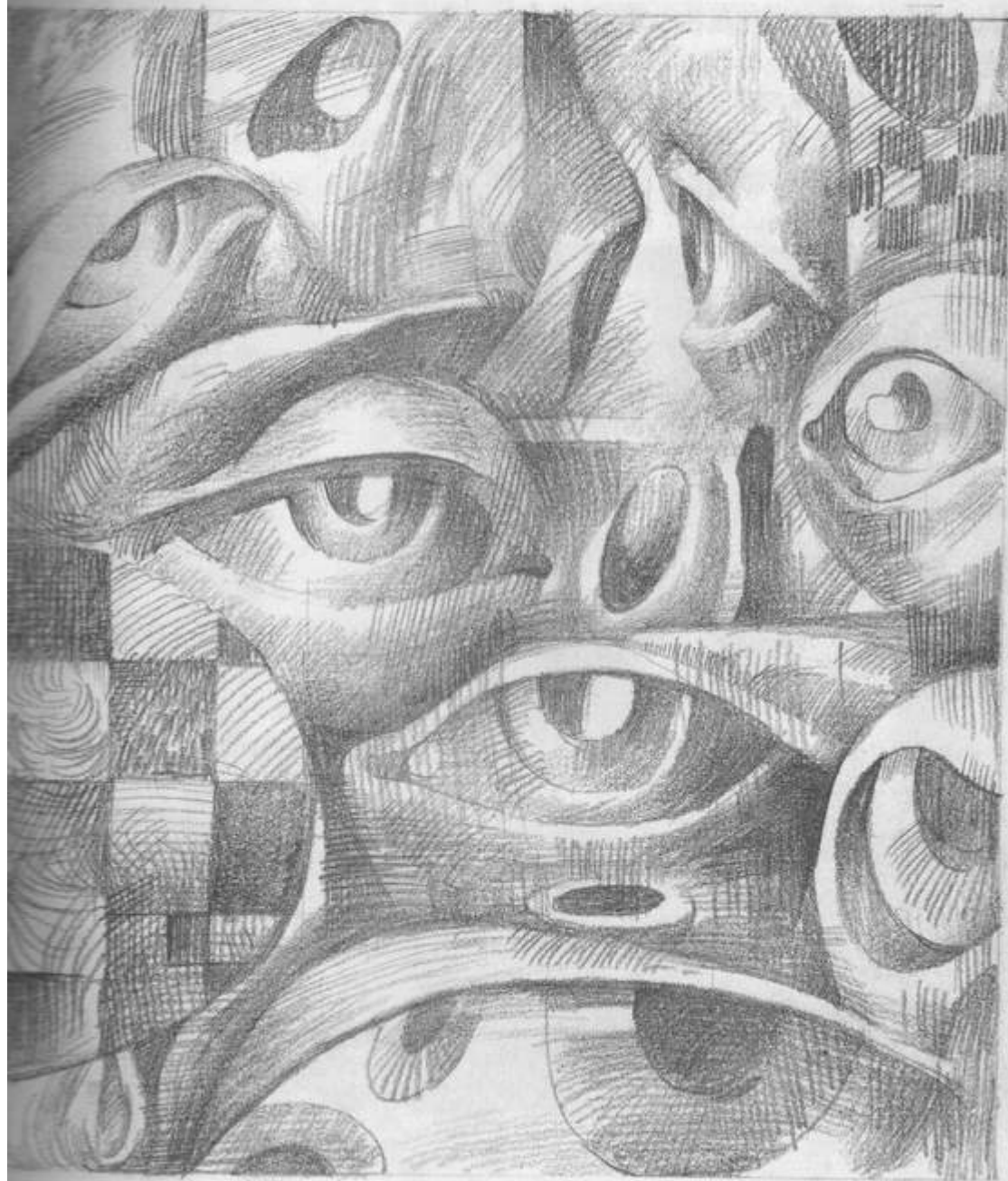

图9、灰色微差

3、黑色的微差的练习

同样是乌黑的头发,同样是黑亮的眼珠,同样是晚上,同样是物体背光的暗部,也有很多微妙的色度变化。这些浓重色度的变化,我们称之为“黑色的微差”。(见图10)一般来说,黑色的微差比较难看得清楚,由于眼睛在观察黑色物体或物体暗部的时候光线很暗,辨别色度的变化不够明确,所以,初学者在处理黑色的头发和物体暗部的时候往往会画得一片漆黑。

黑色微差的练习要注意两点:其一,用铅笔或炭笔画黑色,不可能一笔就能画得

到位的,常常要加至三至四次才够黑,有时甚至需要加到六七次才到位。这就要避免反复磨画,否则破坏了纸面的纤维,纸面起毛,黑色就会发腻,特别是用铅笔画素描,黑色的练习一定要先用软笔(6B铅笔或5B铅笔)然后逐步用4B或3B加重,才能越画越黑。其二、黑色微差的练习常常是侧锋用笔。下笔要重线要粗。切不可中锋用笔,特别是用炭笔作画。用侧锋画出来的黑色微差掌握得好,可以画得黑里透亮,有丰富的色度变化。

图10、黑色微差

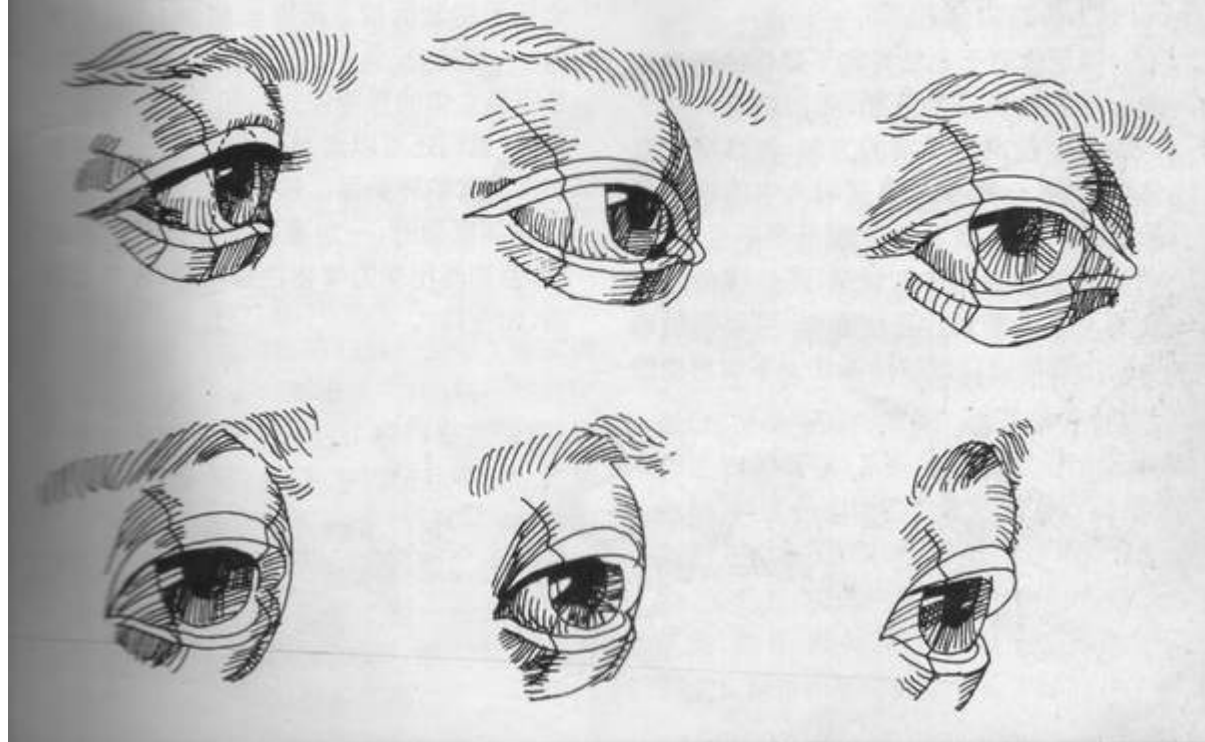
三、立体框架的练习

我们以上所作的两种基本练习,都是在平面上二维空间的练习(即长度和宽度的练习)。它们虽然有线有色,但没有立体空间,而我们所处的周围物体都是具有多变外貌和三度空间的“构成物”(所谓三度空间,指的是物体所体现的高、深、宽的立体空间)。作为初学绘画的学生,在观察周围的物体时,往往对构成这些物体多变形态感到困惑,不知采用什么办法描绘这些物体。而当我们用一些简单的抽象几何形体去对比和分析这些物体时,就不难找到他们准确的转折面。

任何一部机器,都是由单个的部件组合而成,了解每一个零件的性能、作用以及它们在整个机器中各自所占的空间位置,就能尽快和正确的组装好这台机器。人物头像的塑造也可以采用这种方法。我们应该从研究和分析组成人物头部的局部的主要器官的立体框架开始。

1、眼的立体框架

眼由眶、睑、球三部组成,圆球形状水晶体,分别嵌在眼骨眶内,外面由上下眼睑包盖着,我们所看到的眼睛只是显露在外面的半球形体积。眉毛的生长规律是:眉的内端(占全眉的三分之二)称眉毛,长在眶内缘里,眉的外端(占全眉的三分之一)称眉梢,长在眶外缘上,这就是我们常在观察眉毛时看到有两节的感觉。上眼睑和下眼睑的边缘重合在内眼角,形成一个内角凹。请注意:外眼角的下眼睑跟上眼睑不是在一个点上消失的,下眼角的外缘是插进上眼睑边缘里面的,当我们分析和了解到眼睛的基本形体和生长规律,我们就可用几何图形概括出眼睛的立体框架。由于头部转动而改变它的空间位置,作为描绘对象的眼睛就会出现不同的透视角度和变化。如正面的、半侧面的以及正侧面的变化,俯视和仰视的变化。同时,眼珠的图形也会产生各种扁圆形的变化(如图11)。

2、鼻子的立体框架

在人物头部中央,鼻子与眉毛所形成的T字体三角形,是唯一可以找到脸部左右比例的重要根据,也是头像写生最关键的基本形。是唯一的树立在脸中央的立体三角形体积。鼻子的上半部依附在鼻骨上,肌肉很薄,鼻骨呈三角形,我们称为鼻梁,鼻子的下半部为软骨,分别称鼻尖(或鼻头)和鼻翼。鼻子中间由一条宽薄的鼻韧带包联着。这就是我们在侧面观察鼻子时

鼻梁和鼻头中间有一个凹形结构,鼻翼可以分成三个小的转折面,请注意,鼻孔只是长在鼻的底面里,许多初学者画鼻子时往往将鼻孔作为鼻头转向鼻底的转折面上,这是错误的。鼻子的立体框架是随着头部的转动而起透视变化的,初学者在观察和表现鼻子的立体框架时要注意看准鼻子的透视变化,特别要注意鼻翼和鼻孔的大小变化(如图12)。

图12

3、嘴的立体框架

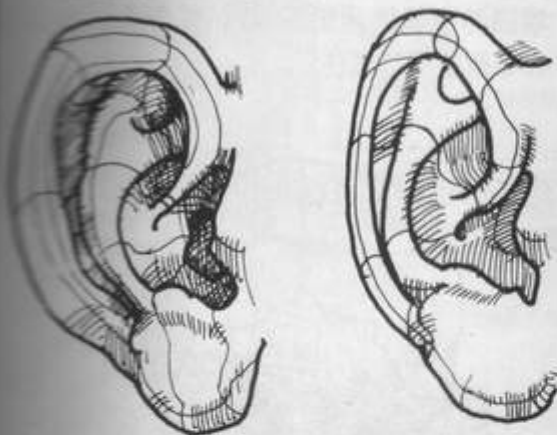
嘴是依附于上颌骨和下颌骨的两片软肉。生长在鼻子的下面,中间连着人中。人中的定位决定了嘴的方向,观察嘴的立体形状时,一定要从鼻底和人中的观察联系起来。嘴分上下唇,上嘴唇呈平弓形状,中间联接人中的称为嘴突,两边嘴角逐渐变薄而往上消失。在侧面看,可以明显地看到上唇转进口里的转折面。下嘴唇由四

个切面组合而成。正面呈扁长方形,两侧为小一些的三角形。下面有一个下唇窝,是下唇立体的重要部分。即使头部转到正侧面,我们还可以看到下嘴唇的正面、侧面和下唇窝的转折面。初学者在练习画嘴巴的立体框架时,一定要抓准立体转折的部位,否则画出来的嘴往往是平的,没有立体感(如图13)。

4. 耳朵的立体框架

耳朵,一般容易被初学者所忽略,有的人一画到耳朵就被强调画虚一点,潦草几笔了事,以为有点大概效果就行,有的人画头像时总是忘了画耳朵,总以为耳朵画得好不好不影响大局。其实,作为头部五官之一的耳朵,在绘画上是不可忽视的,我们不可想象一幅缺少耳朵的素描头像能称为

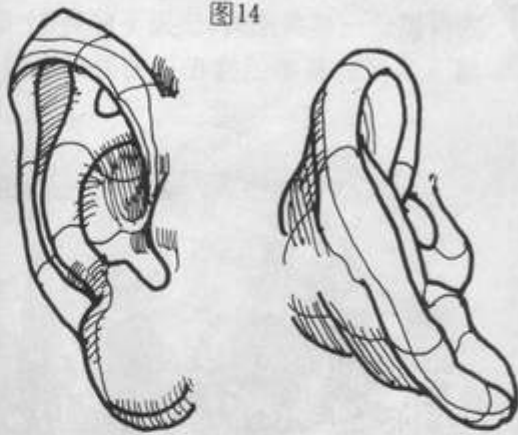
五官是头部的局部结构,是我们素描头像的主要表现对象。只有认真理解五官结构,才能画好素描头像。我们要求初学者先练习用线来画立体结构框架,为的是使他们不被五官表面的色度变化所迷惑。真正从立体形状出发,把注意力集中在研究五官特征和对头部整体结构成份的理解上。

5. 头部的立体框架(头骨结构和肌肉解剖)

“庖丁解牛”,“意在笔先”这两句成语几乎不可能有内在的联系。但庖丁能准确无误,一毫不差的解整头牛,如果不是对牛的内在结构有十分的了解和摸索透彻,是做不到的。意在笔先是传统绘画技法的第一要素,如果不了解对象特征、结构,又如何做到意在笔先呢?因此,我们在学习素描头像写生之前,还要了解一些头部骨骼的结构和肌肉解剖的知识,练习勾画一些骨点和肌肉走向及体积构造。

完美的头像。长在头部两侧中心的耳朵,与眼眉和鼻底形成相对平行的弧线,由耳廓、耳轮、耳屏、耳根、耳背、耳垂构成。耳朵的立体框架比较复杂。如果不认真分析和观察,很难画得准。(见图14)表现了耳朵不同角度的透视变化。希望初学者能好好的临摹。

图14

①头骨的构造

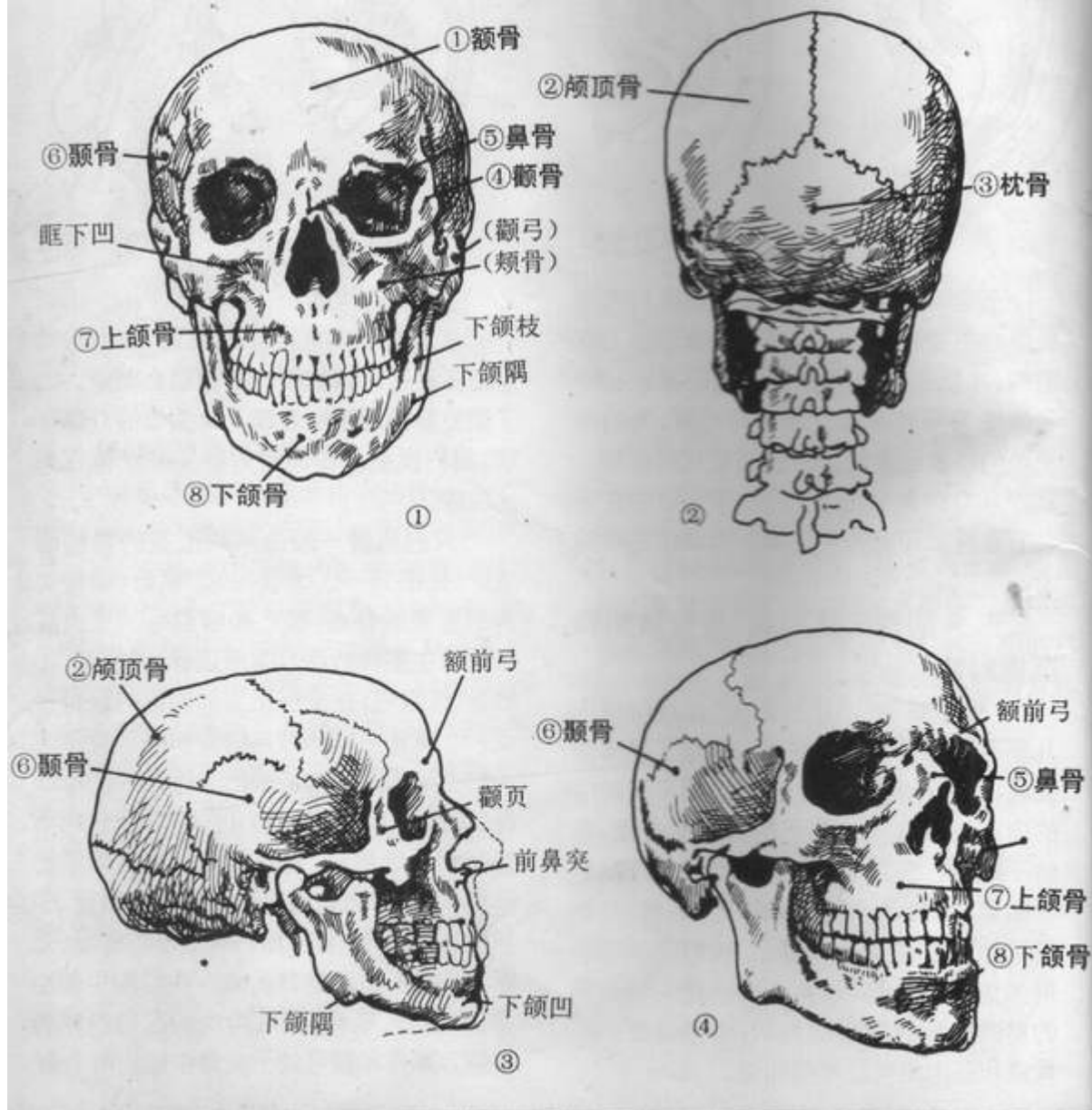
生活在现实社会中的人,头部的形体是由多种不同体积和转折面组合而成。为了能更容易理解和表现人物头像的立体形状,我们就要多作描绘人物头部立体框架的训练。

人的头骨一般由八块主要的骨骼组成。(见图15-①②③④)①额骨(额骨有两组重要的骨点,额丘和额前弓。是构成额头的主要转折面),②颅顶骨,③枕骨,④颞骨(含颞弓,是头部正面和侧面的转折骨点),⑤鼻骨,⑥颧骨(与额骨和颅顶骨形成头部上半部上面和前面的分界线),⑦上颌骨(包括眶下凹和颊骨),⑧下颌骨(包括下颌凹和下颌隅)。头的上半部呈半球形的体积,从颞骨边缘的眉弓到额骨的额丘、额前弓形成头部半球形的左面、半左面、正面、半右面、右面的转折点。头型的中部由鼻骨、颧骨、颊骨、颞弓构成扁方形的结构框架。颞骨和颞弓处于头骨中部的两个侧

面。颊骨和眶下凹是颧骨延伸正面中部的支骨,形状比较复杂。但十分重要。特别是颧骨从侧面转到正面的左右两个骨点,是决定头部方向的重要骨点。头型的下半部是由上颌骨和下颌骨相互作用的两组半圆形的骨骼。上颌骨连着上半部头。骨头不能运动,只有通过下颌的启动才起作用。事实上,整个头部只有两块可以分离的骨骼。一是头颅骨,二是下颌骨,上颌骨与下颌骨的基本结构在正面看是半圆形,

在侧面观则是拱桥形的体积。初学者要注意了解下颌骨的下颌凹和下颌隅这两组骨点,它是决定头型下半部基本型的骨点。

记住,人物头像的基本形特征取决于人物头骨的特征。所谓胖脸、瘦脸、尖脸、长脸、方脸、圆脸,都是头骨在起决定作用。抓住头骨关键的骨点(额丘两点、额前弓两点、颧骨边缘转折两点、颧骨两点、下颌凹与下颌隅两组四点)。整个头部的立体框架就可以抓住了。

③头部肌肉结构

头部肌肉是构成人物头部基本特征的重要成份。了解头部肌肉的走向,位置和体积的厚薄,是初学者必须完成的一个重要练习课题。掌握这门知识,就能尽快地画好头像。头部的肌肉名称(图16—):

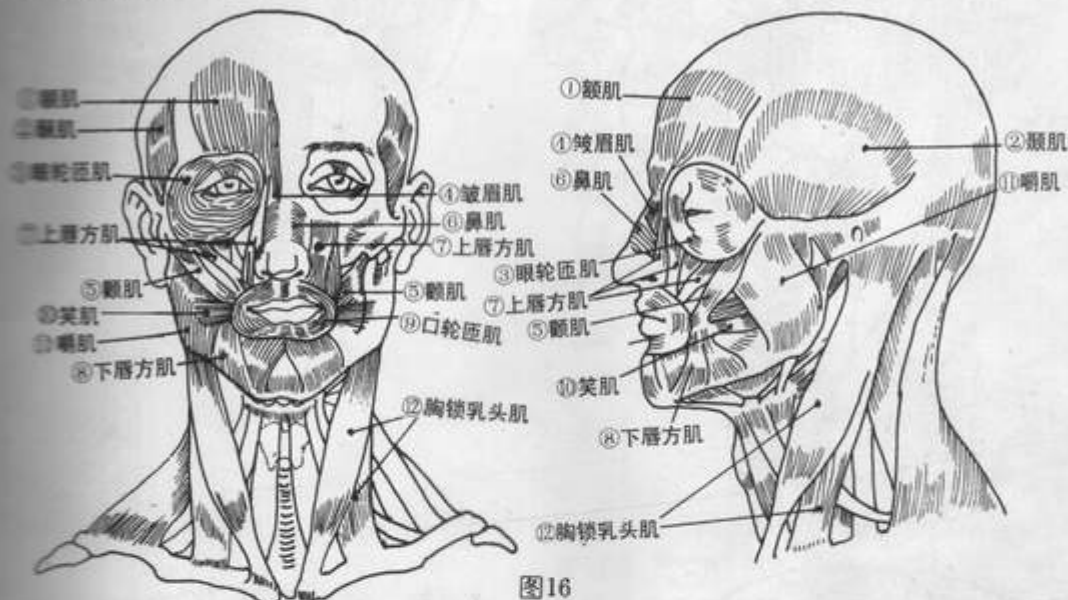

图16

头部的肌肉是依附于头骨相互作用的,比如颞肌和嚼肌,一是收合下颌骨,一是放开下颌骨,我们吃东西的时候就要靠这一组肌肉的收缩与扩张来起功能性作用。又如上唇方肌和下唇方肌也是一组相互作用的肌肉,一是咧嘴、一是撇嘴、一是惬意、一是疑惑,这就是带有感情的肌肉。实际上,喜、怒、哀、乐、思索、惊讶、微笑、好奇,都是通过肌肉的运动来表达的。同学们除了要了解肌肉的走向、定位和形状外,还要了解肌肉的厚薄。一般来说,运动量大的肌肉显得硬而薄,如额肌、颞肌。运动量小的肌肉显得软而厚,如口轮匝肌、眼轮匝肌、上唇方肌和下唇方肌。细心地观察分析和了解对象的肌肉软硬厚薄,就能在表现对象的过程中突出方圆,有骨有肉。许多初学者急于求成,不愿花一些时间去看头骨结构和肌肉解剖知识的书,对着头像盲目地画,结果,画来画去还是进步很慢。

①额肌、②颞肌、③眼轮匝肌(包括举眼匝肌)、④皱眉肌、⑤颧肌、⑥鼻肌、⑦上唇方肌、⑧下唇方肌、⑨口轮匝肌、⑩笑肌、⑪嚼肌、⑫胸锁乳头肌,对于初学者来说,要象医生那样去了解肌肉是十分枯燥的,但我们必须了解肌肉的功能作用和感情作用。

一个头像是由各种不同的体积构成,每个局部都占有一个独立的空间。在画头像时要在服从整个头部的大整体中看出各局部相互之间的正确比例和转折面的关系。就必须强调由感性认识到理性认识为基础。重视理解头像各部位之间的内在联系。并主观概括和提炼人物头像更深刻和更整体的东西,用正确判断和深刻理解以及科学的方法来表现人物头像。才能塑造出头像立体的框架。(如图17—①②③④⑤⑥)

观察和理解头部的结构再准确,再具体,这不过是解决了认识上的问题。还要在实践上下功夫。看你是否掌握素描的方法和技巧,是否具有塑造对象的造型能力,也就是说具备了观察能力和鉴别能力还不够,还要同时具备表现能力和实践经验。写生素描头像的训练就是加强技巧发挥的主要目的。

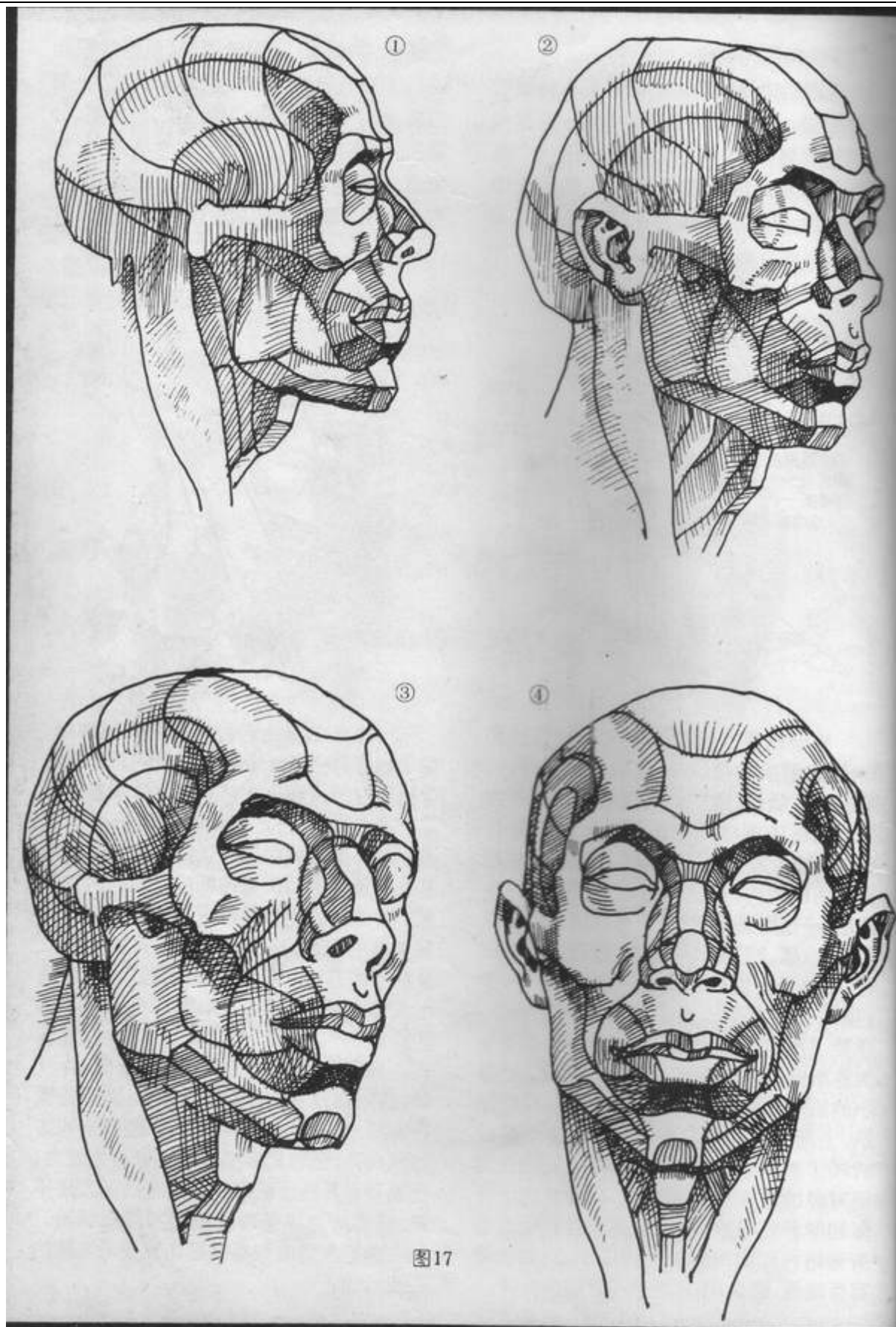
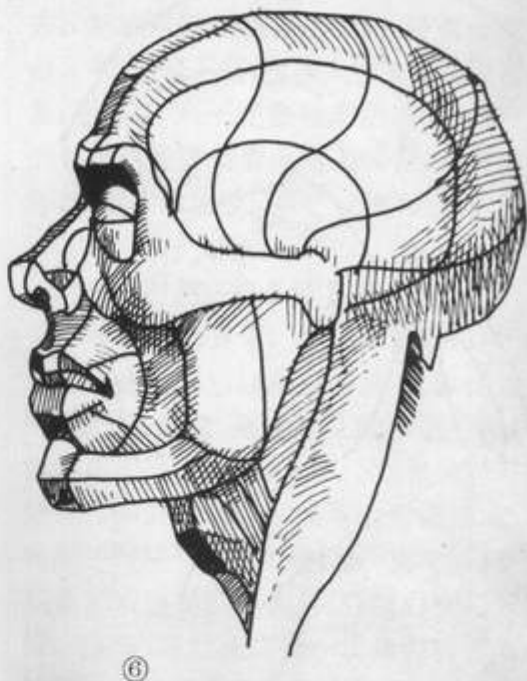

图17

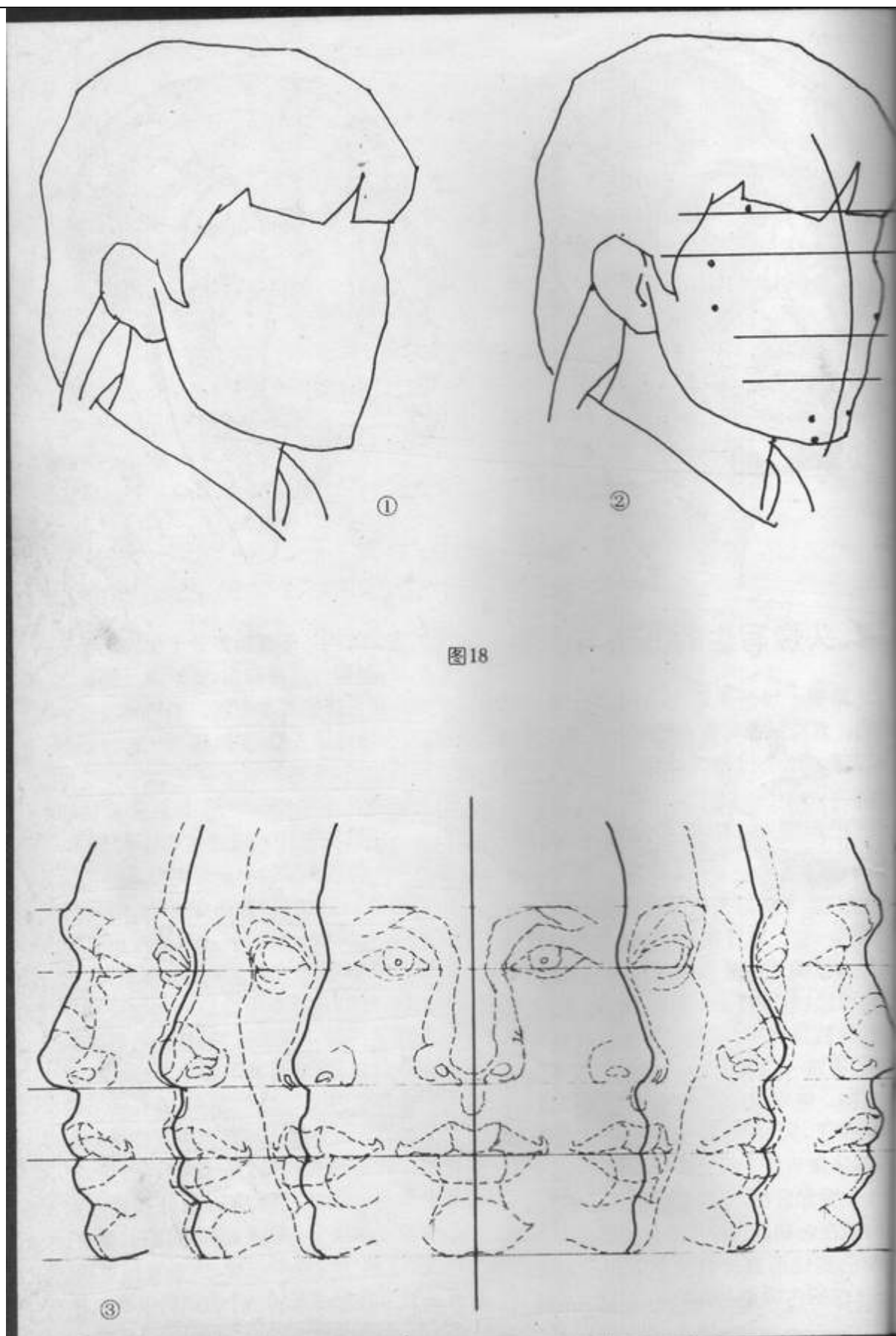
四、头像写生的方法与步骤

路要一步一步地走,画也要一笔一笔地画。素描头像写生必须有一个循序渐进的过程。这个过程大体可以分为几个阶段。

1. 起稿——把握头部方向、轮廓、比例。

起稿,是素描头像写生的第一步,也是关键的一步。就好象盖房子打地基一样。很多素描的人往往不太重视起稿,拿起笔想也没想,就在纸上唰唰地画起来,大形没画准就铺调子,快画完了才发现鼻子是歪的,眼睛一边高一边低,嘴巴与眼睛也不同方向。结果,越看发现问题越多,信心一点也没了,只好抓成一团废纸,扔进废纸篓,以失败告终。经验告诉我们,画写生头像一定要起好稿,一定要以线条组织为主,并强调在起稿的过程中尽量抛开头部表面的颜色变化而直接关注基本形的轮廓变化。(包括内轮廓)具体说:①关注人物头

像的固定方向。即模特是处于你的正面还是侧面,是仰视还是俯视,要明确。②关注头像外形轮廓的基本形状。即是胖脸还是瘦脸,圆脸还是方脸,尖脸还是长脸。得出大形的结论,然后在纸上轻轻地用长线勾出对象的基本形(图18-①)(可用直线切割也可用弧线表现),请注意构图和布局,切不可画得过大或过小。③定出头部正面与侧面的转折线,颞骨边缘两点,颞骨两点,下颌骨两点。(图18-②)④找出五官的横向位置,注意它们之间的长短距离,大小比例,然后在基本形的二分之一处画出一条眼睛的横向定位线,接着找出眉毛的横向定位线,在眉毛和下颌的二分之一处画一条鼻底的横向定位线。在鼻底和下颌的二分之一处稍高一点定出嘴巴的横向定位线。在画横向线条时一定要相互平行,不要一条平一条斜,否则画起眼睛和嘴巴就不平衡。⑤找出从额头中间到眉心、鼻头、嘴突、下额之间的中心线,这条线很重要,是决定五官是否在同一个方向的依据,并

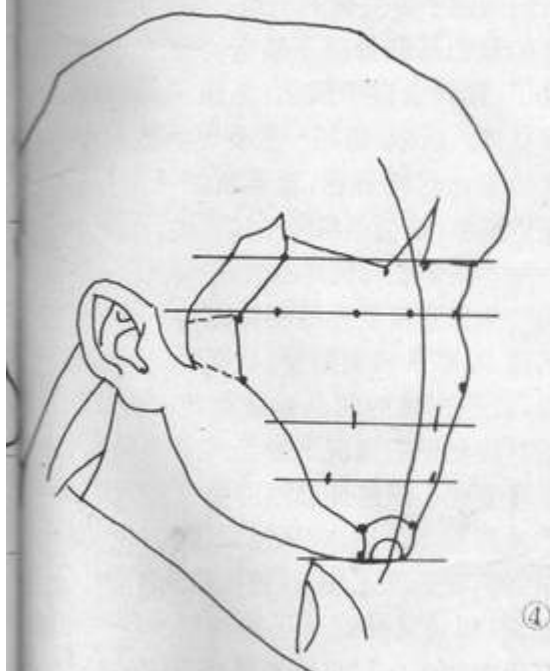

随着头部的移动而产生变化。(图18-③)确定出五官的大小位置,注意内眼角与鼻子的宽度差异,鼻子的宽度与下额的宽度一样,只要从鼻翼边缘轻轻拉上两条直线,就可以画准下额位置。嘴角两边比鼻子要宽为宽点,画嘴巴宽度时比看眼睛的宽度,以上所有定位点都要在对比中观察清楚,长短大小,透视变化都应该考虑。(图18-④)人们常说,画家眼里随时有两条标准线来衡量物体,一条是水平线,一条是垂直线,凡是处于横向的物体都用水平线来衡量,凡是处于纵向的物体都用垂直线来检验。对比也是一种检验的方法。因此,我们在观察和下笔的时候一定要对比着看,对比着画。

初学者在起稿时不要犹豫不决,画一下就擦,特别是有些学生喜欢看一点描一点,总想一笔画准。其实,一两条单线不是开始就很容易画准的,放胆去多画几条线,

直到得出准确的线形来,才将错误的线擦去。起稿打形是给自己看的,没有必要画得太重,轻轻下笔,找准人物头像的对称关系,画完左眼,一定要接着画右眼,画左边的颌骨一定要接着画右边颌骨,左右对称着画,就容易把握正确的比例和位置(图18-⑤)。

起稿时用线要有轻有重,有粗有细,有节奏和韵律的变化。当画头像时,处于前面空间的形体可以用实而重的线,比如鼻子、嘴巴和眼睛,画处于后面空间的形体可以用虚和轻的线(如颧骨、下颌骨和脖子的处理),画外轮廓的时候可以用细线,画内轮廓的时候可以画粗线,总而言之,所有的线条都应根据形体的起伏,前后穿插来处理。这样,在起稿的前一步我们就可以用线塑造具有立体空间的关系来。一幅轮廓线打得准确而有变化的线描头像,可以成为一幅好的素描作品。

2、铺明暗调子

初学者除了练习线描起稿外,还要学习明暗素描。所谓明暗素描,是指用不同的色度变化来描绘形体的一种画法,它是表现结构、形状、体积、空间和质量的基本手段,也是头像写生的重要手段。

如何正确处理头部的明暗关系呢?

一般的经验告诉我们,不管在什么样的光线下(只要光线来源于一方)头像都可以分成亮部区域、过渡色区域、暗部区域、反光及投影区域。在头像中光线直射的部分属于亮部区域,光线侧射的部分属于过渡色区域,背光的部分属于暗部区域,反光和投影应属于暗部的范围。

形体所处的空间与光线的照射决定了形体明暗的对比关系,在观察头像明暗关系的时候,须根据头部各部位形体所处的空间关系和光线照在这些形体部位的角度,来加以分析和判断。按照人的视觉规律,人在观察客观物象时,越近我们的物象形体,它的黑白反差越强;越远离我们的物象形体,黑白反差越弱。利用这种视觉规律来观察头像,我们不难找到头部各个部位形体所处的空间。鼻子是最凸出于脸部的,其次是嘴巴、额头,第三是眼睛,第四是下颌。接下来是颧骨、脖子和耳朵。观察要作出判断,理性的判断有助于我们加深对头像的认识。如果我们按照以上形体所处的空间来画出他们之间明暗对比关系,即鼻子的明暗对比最强,其次是嘴唇和眼睛,以此类推,你塑造的头像不至出现嘴巴跑到鼻子的前面。颧骨比额头还突出这类毛病。

①头像暗部区域的表现

头像的明暗画法,一般从铺暗部的色调开始,先把头像的暗部和亮部的素描关系拉开。在处理头像背光的暗部区域时应注意形体的空间关系。离光源越近的形体暗部越黑,离光源越远的形体暗部越灰。

例如画头发,前面暗部的头发就要比后面暗部的头发画得黑一些。鼻子的暗部就要比颧骨的暗部画得更暗一些。五官的暗部也要比其他地方的暗部处理得暗一点。这样才能把各部位形体的明暗关系画准,把空间关系拉出来。

②头像过渡色域的表现方法

头部形体面的转折,从正面转到侧面:从前面转到后面,从上面转到下面,这种转折一般都是小于90度的转折,也就是说是由左右半侧面、上下半侧面过渡性的转折。这些过渡性的转折面不是直接受光,也不是直接背光,而是处于半受光和半背光的状况。这就是我们所说的过渡色域。也叫灰色区域。这个区域色段距离较长,色度差异非常微妙,画不好,往往会使头像灰成一片。我们在教学中常常提醒学生们要注意色度到位,也就是说,你所表现的某一个立体面的过渡色是不可能观察得十分准确的,只有在描画的过程中觉察到色度变化是不是与对象的立体度吻合,这就是我们铺调子最关键的一点。即色度到位。比如我们画颧骨或下颌骨的时候,色度画重了,颧骨会过于突出;画浅了,颧骨又不够立体。所以,每加一层明暗色度,都要认真检查自己的画面,看看所加色度是否与整体脱节,是否结构和形体到位。

③头像亮部区域的表现

头像直接受光的部位称为头像的亮部区域,从额头转到颧骨,从颧骨转到口轮匝肌,这些形体的凹凸起伏宛转多变。即使在直接受光的情况下也会产生许许多多的色度变化。这些亮部的白色微差靠眼睛是很难辨别出来的,必须强调理性判断,用所学到的专业理论知识(包括肌肉解剖、透视知识)和技法知识来正确判断。并根据亮部肌肉的走向和起伏来寻找正确的色度变化。画画的人常说:“画头像最难的部分莫过于头像的亮部了”。下笔往往需要一次

画准,画轻了起伏表现不出来,画重一点亮部就会容易变灰,如果平时在练习排线的时候不注意线条组合的色度变化,画起头像的亮部来就会困难重重,把握不了。

3. 局部深入刻画

素描大师的经验告诉我们,开始作画阶段首先要关注整体,中间作画的阶段必须刻画局部。一幅写生头像总是把主要部位表现得淋漓尽致,次要部位表现得简明扼要,使最精彩的部位突出地表现出来。在刻画人物头像中,五官的刻画是最主要的,五官是人物传神的主要部位。应该用最大的精力和技能把五官画好。

① 眼睛与眉毛的刻画

我们前面曾作过五官的框架练习,那

只是一般基本形的塑造训练,而每一个人的五官都有自己的形态特征,因此,要刻画好五官就要分析每个器官不同的特征,例如:什么是凤眼、杏儿眼、肿泡眼、老鼠眼、细珠眼、三角眼,还有什么柳眉、蛾眉、寿星眉、扫帚眉,什么剑眉星眼、长眉秀目、贼眉鼠眼、横眉怒目。当你刻画五官特征的时候,不要忘了眼球的半圆形体积,黑眼珠要画得象水晶一样的透明,一般刻画眼球,越接近亮部的越黑,在暗部里的越透明。(见图19)受光的眼角要刻画得精彩些,背光的眼角要画得虚一些。上眼皮中间一般是最黑的,应该抠死。表现正确的眼睛特征和有虚有实的素描关系,就能把眼睛刻画得炯炯有神。(见图20)

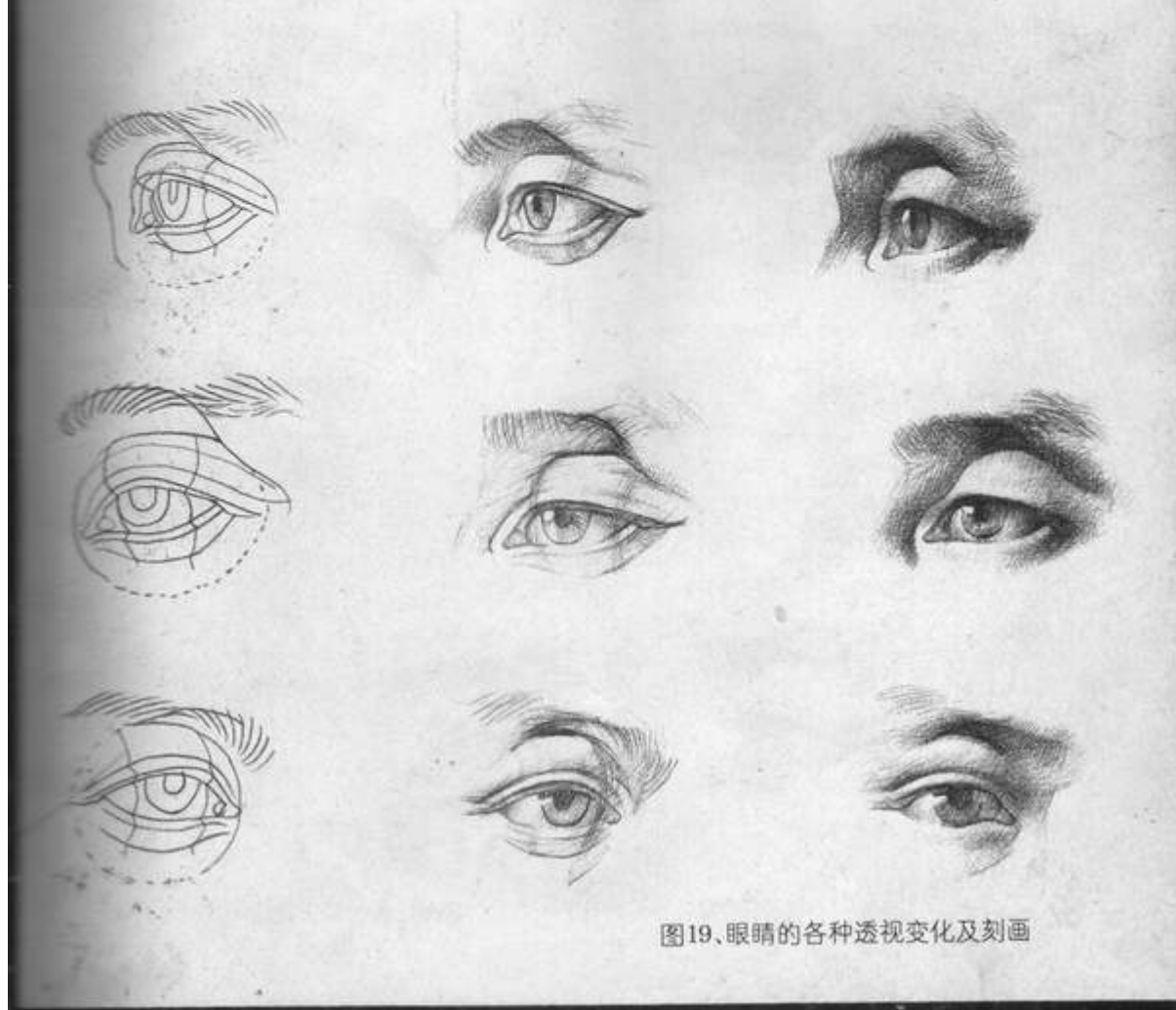

图19、眼睛的各种透视变化及刻画

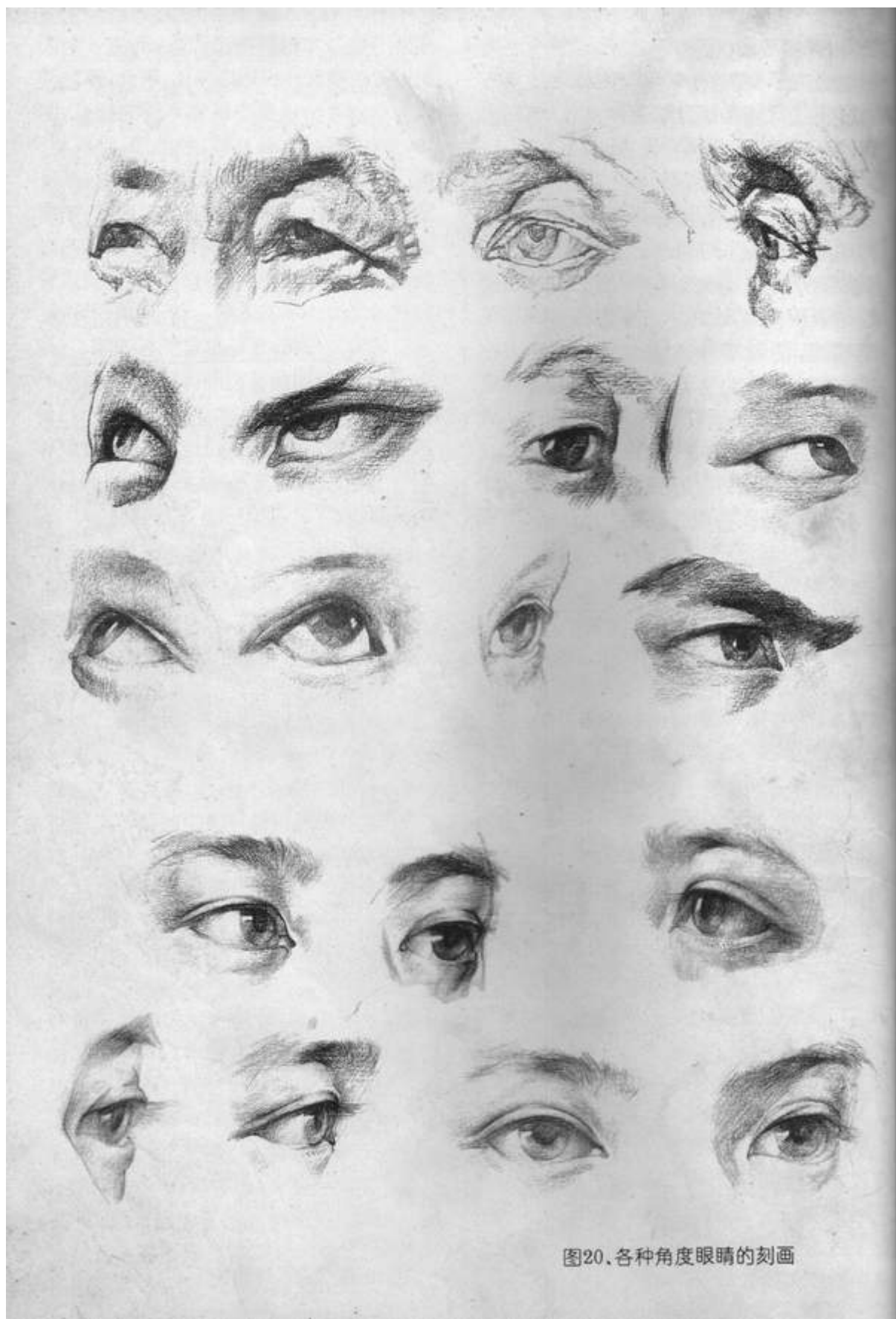
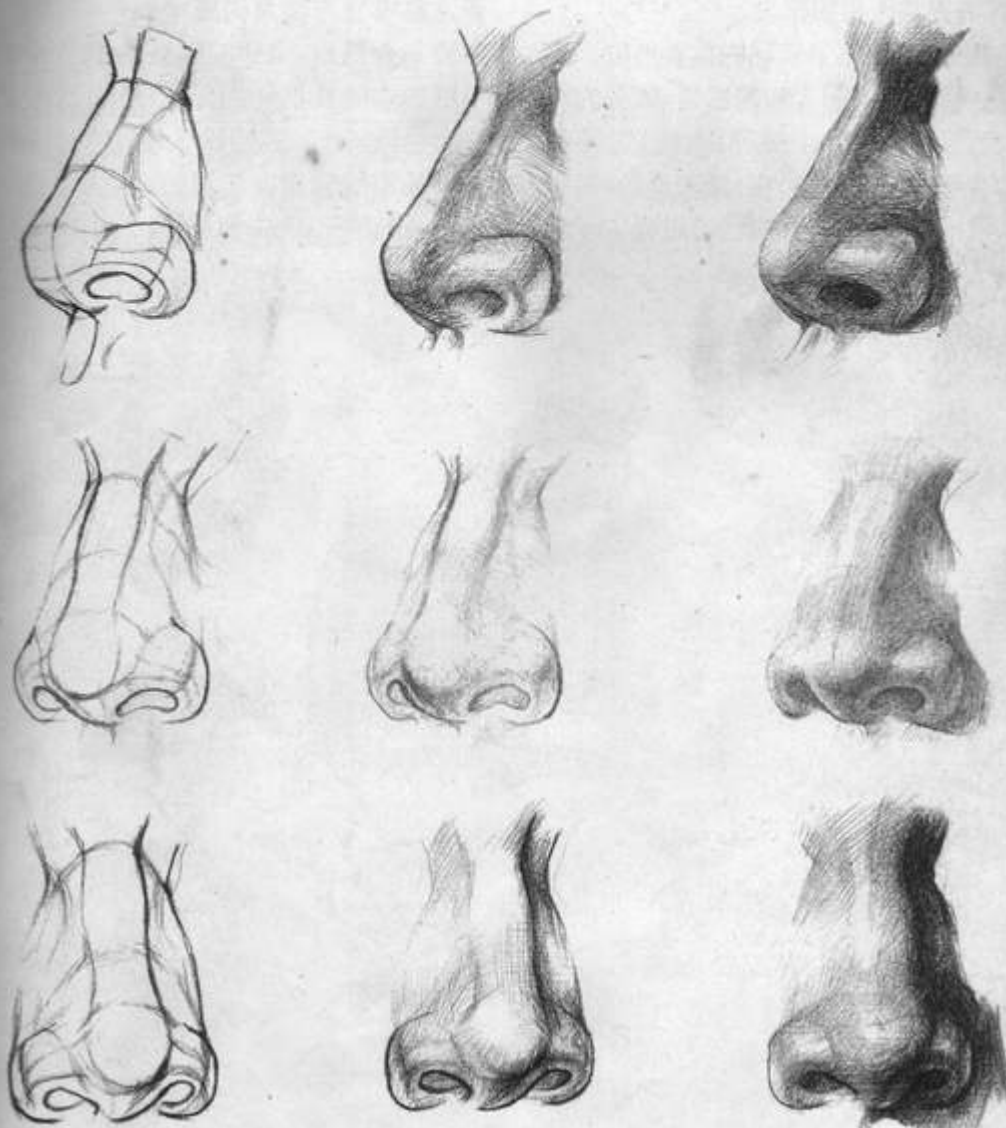

图20、各种角度眼睛的刻画

②鼻子的刻画

鼻子的形状是多样的,刻画时要注意形的特征,例如有:翘鼻子、塌鼻梁、高鼻梁、塌鼻子、鹰钩鼻、狮子鼻、蒜头鼻,还有什么鼻如悬胆,鼻如玉葱等等。这些鼻子的特征尽管各有不同,但基本结构是一样的。我们描画鼻子的时候,关键在于找到正面鼻梁与侧面鼻梁的转折关系(见图21)。由于人的脸部有油光的原因,鼻梁和鼻尖

经常会出现高光点和线,这些高光可以根据初学者的作画需要来取舍。只要刻画出鼻子立体形状就行,初学者往往会把鼻子画得过黑,象鼻子塞进一颗黑豆,其实鼻孔的色度是透明的,要注意鼻孔与鼻翼的结构关系及鼻翼的分面界限。(见图22)还要注意鼻子与眼睛的大小比例和相距的位置。

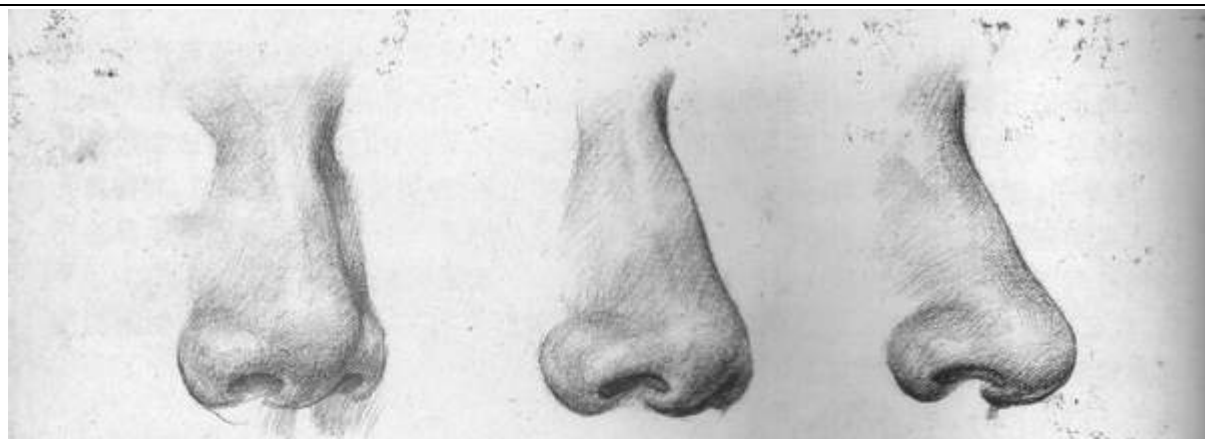

图22、不同角度鼻子的刻画

③嘴巴与人中的刻画

嘴巴是人物感情表现的重要部位。只要一咧嘴,就能体现人物的感情,嘴形的特征也有不少,例如:小嘴巴、大嘴巴、薄嘴唇、厚嘴唇,什么樱桃小嘴,如来厚唇,嘴尖唇薄,嘴扁唇宽,在刻画嘴巴的过程中一定

要注意嘴突与嘴角的空间关系,亮部的嘴角要刻画精到,暗部的嘴角要适当画虚。嘴缝的中间要抠死,上口唇的嘴角一定要往上包而消失。在描绘下唇窝的时候要连着口轮匝肌的走向与起伏来分析刻画,这样才能把嘴巴、人中刻画好。(见图23、24)

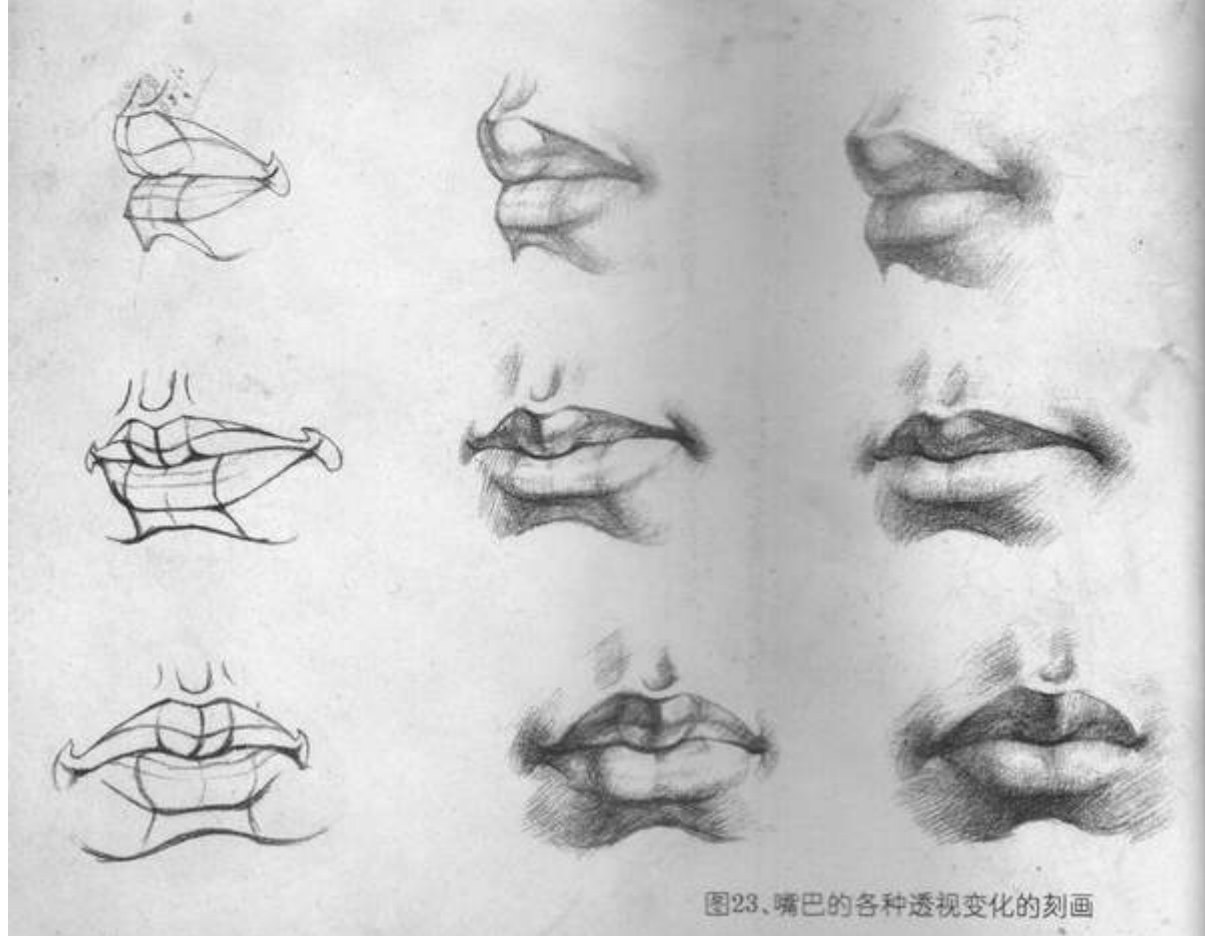

图23、嘴巴的各种透视变化的刻画

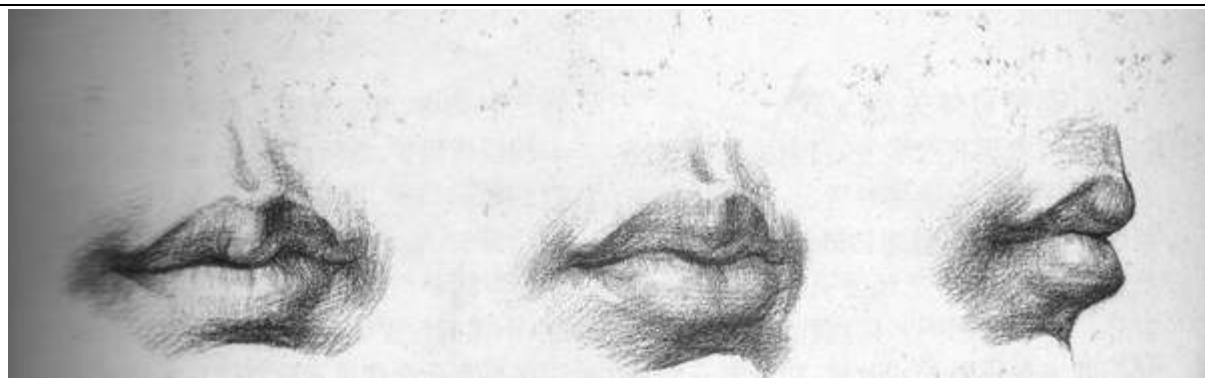

图24、嘴巴不同角度的刻画

①耳朵的刻画

耳朵的空间位置处于脸部侧面的中间,虽然要画得虚一些,但刻画不好(特别是画侧面头像的时候)就好象耳朵不是长在而是贴在脸的,因此要特别注意画好半

侧面和正侧面的耳朵,注意画好耳朵与后脑、耳朵与发脚的关系,还要注意耳朵的特征,如大耳朵、小耳朵、招风耳、老鼠耳等。(见图25)

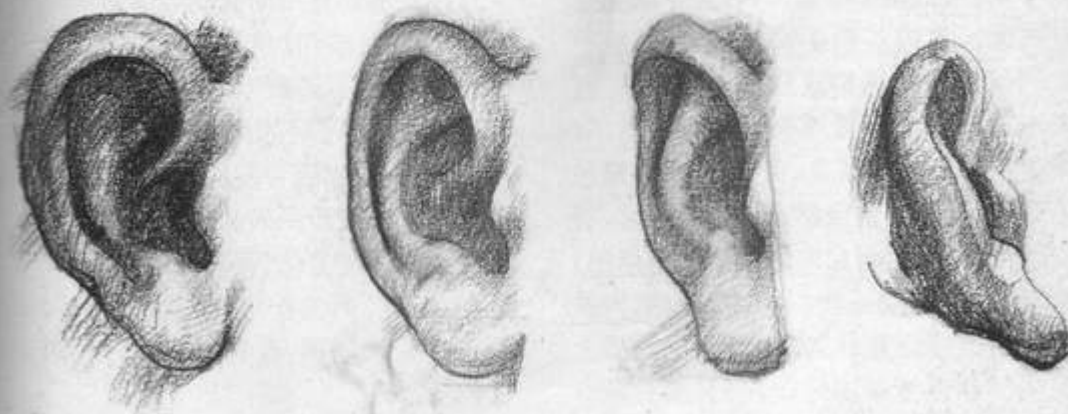

图25、耳朵各种角度的刻画

4、调整总体关系

我们发现有的学生,在刻画头像局部的时候往往会出现这种情况:越画觉得东西越多,东西越多越想钻进去画,这一刻画就收不了笔,一直把画面画得一塌糊涂而告终。什么原因呢?焦点视觉在作怪,当我们要求刻画局部的时候,初学者开始把视觉焦点盯死在每一个局部上,慢慢的,每一个被盯住的局部都变得非常清楚都需要精雕细琢,此时,头部的整体空间开始消失,取而代之的是互不相关的、孤立的局部形体,表面色度的死抠细描,势必失败。为此我们不得不提醒一句:“回过头来,调整关系。”

调整关系是我们头像写生中的最后一步。所谓调整关系,也就是要求画头像的人把注意力从局部回到整体上来,看一看自己画面的整个效果,检查一下肌肉结构的关系,形体空间的关系,虚实处理的关系,明暗变化的关系以及质感和质量感的关系,在调整中要注意两点:①当结构位置准确了,明暗变化不准的时候,应修改明暗关系。②当素描关系正确了,结构关系不准的时候就要把结构改好。也就是说,有的同学画的肌肉位置准确了还是不立体,这就是色度变化没画准,我们称之“素描关系不对”。有些学生虽然调子铺得很好,层次变化很微妙,但看起来总觉得脸有点扭,下额有点歪,这就是我们常提到的结构关系不准。通过反复比较和调整,把画面上出现的问题逐步解决好,一幅素描头像作品就算完成了。

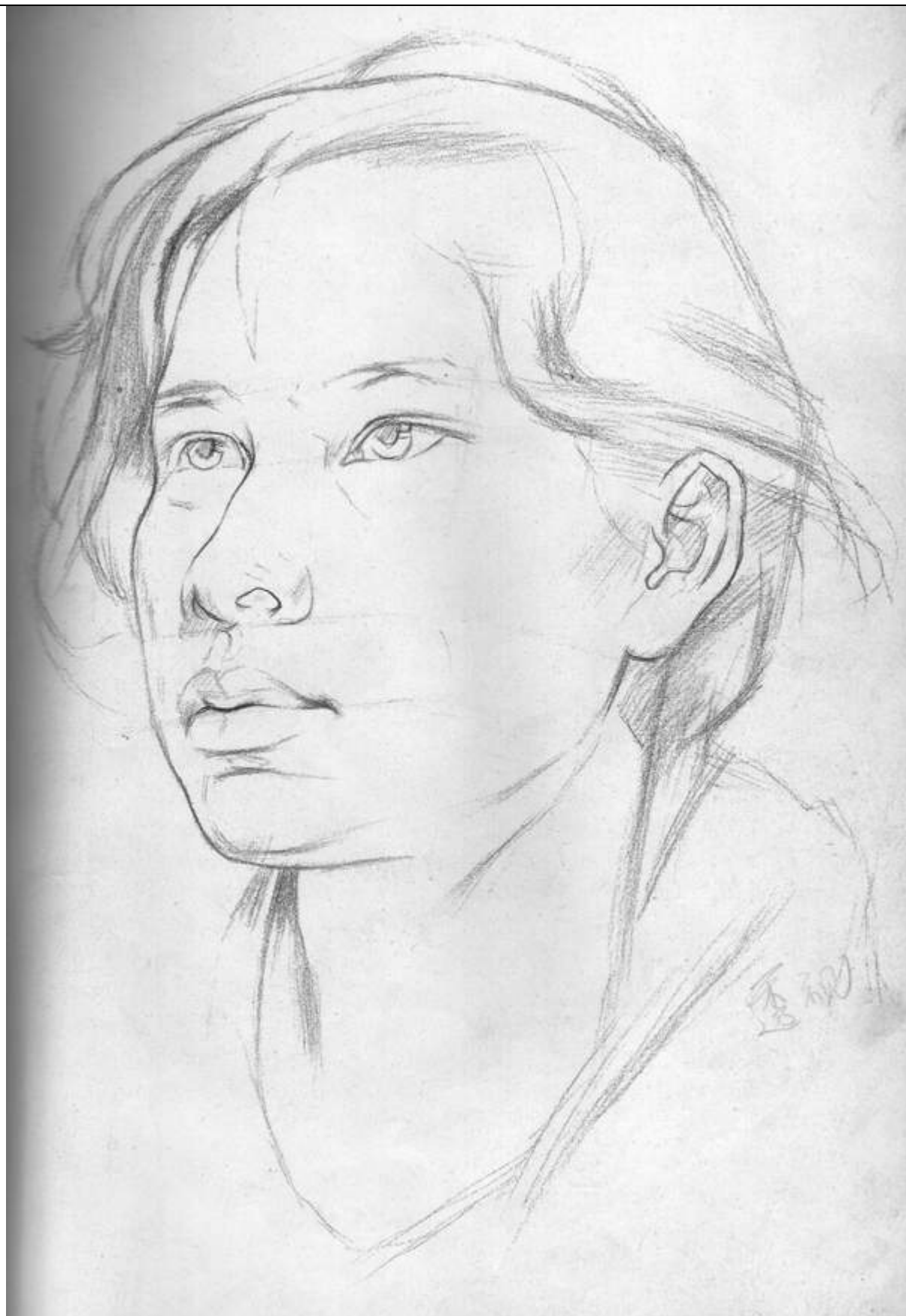
五、技法种种浅析

每一个学生都想使自己画出来的画有

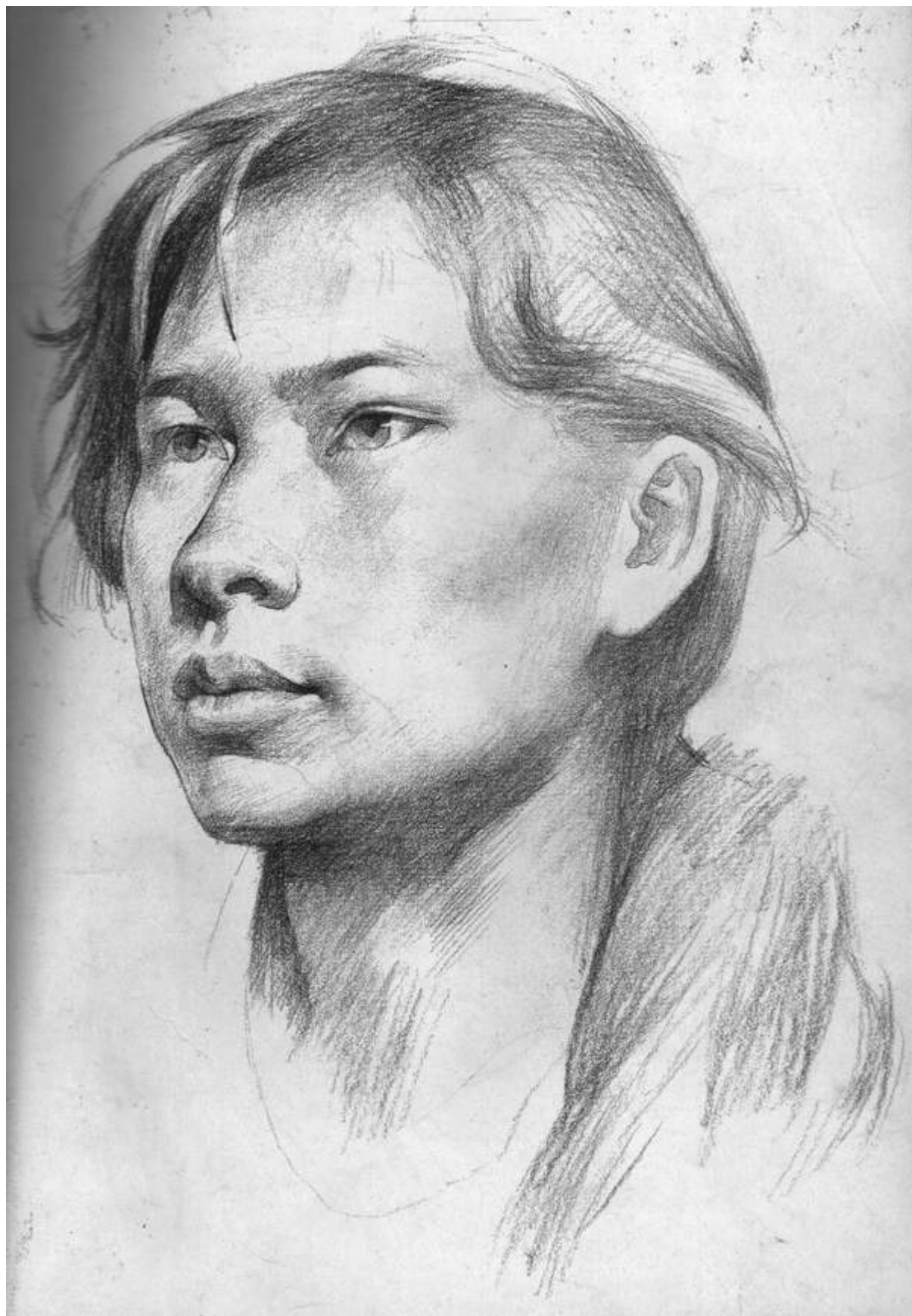
自己的风格,例如有的人画得细腻、严谨,有的画得粗犷、潇洒,有的画得清淡、典雅,有的画得浓重、质实等都与个人的心得和技巧有关,俗话说:“熟能生巧,无心自达”。当你线条的排列、组合、色度变化有了把握,下笔的轻重缓急有了一定的经验,就可以根据自己个性来表现自己感受较深的对象。我们提倡有感受地表现对象,是因为我们面对着的对象,有天真无瑕的少女,有粗犷刚强的硬汉,有饱经风霜的老头,还有慈祥朴实的大娘。那白净的脸、黝黑的脸、憔悴的脸和笑容可掬的脸,都要通过你手中的笔来表现。下面我们介绍几种不同的表现方法:

1、同向线排列的方法

利用对角斜线、垂直线、横向线单向运笔的方法,可以表现一种比较轻松、柔和、清新和淡雅的调子,适应于描绘女性青年或少女那柔软、平滑、俊秀和白皙的脸。如果再配合使用一些侧锋平涂或者手擦的技巧,特增加面部圆润、细腻、匀称的感觉。女青年头像就是用同向线侧锋用笔加手擦技法描绘而成,其步骤和方法是:①用轻重、浓淡、虚实的线条将头部的轮廓勾准(见图26);②轻轻的用侧锋平涂和同向排线的技巧,画出五官及脸部的大体变化(见图27);③在逐步深入的过程中用手擦出脸部亮面的色度变化,手擦时用手要均匀,并注意体积转折的界限(见图28);④用同向线进行深入刻画,直到取得良好的效果为止(见图29)。

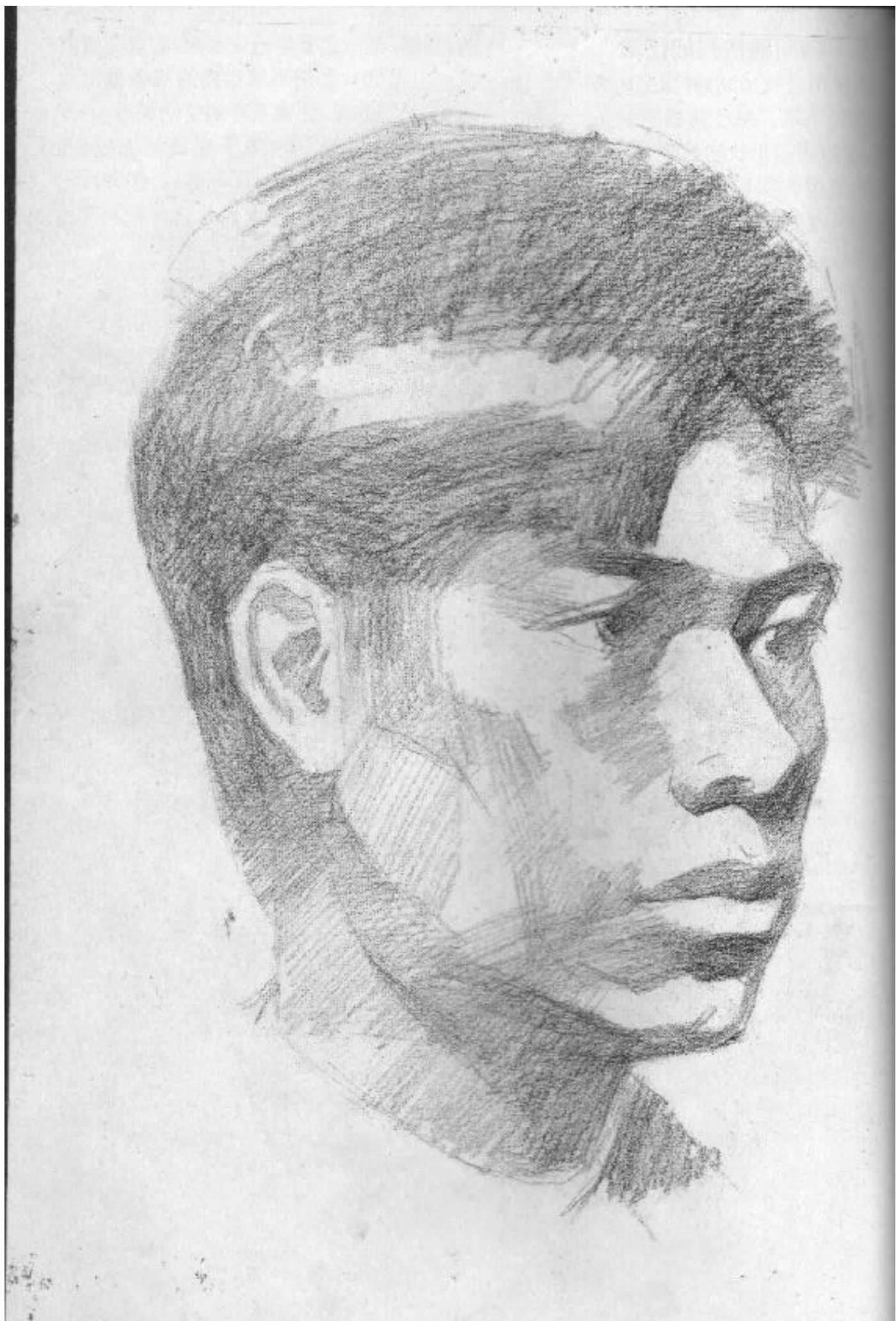

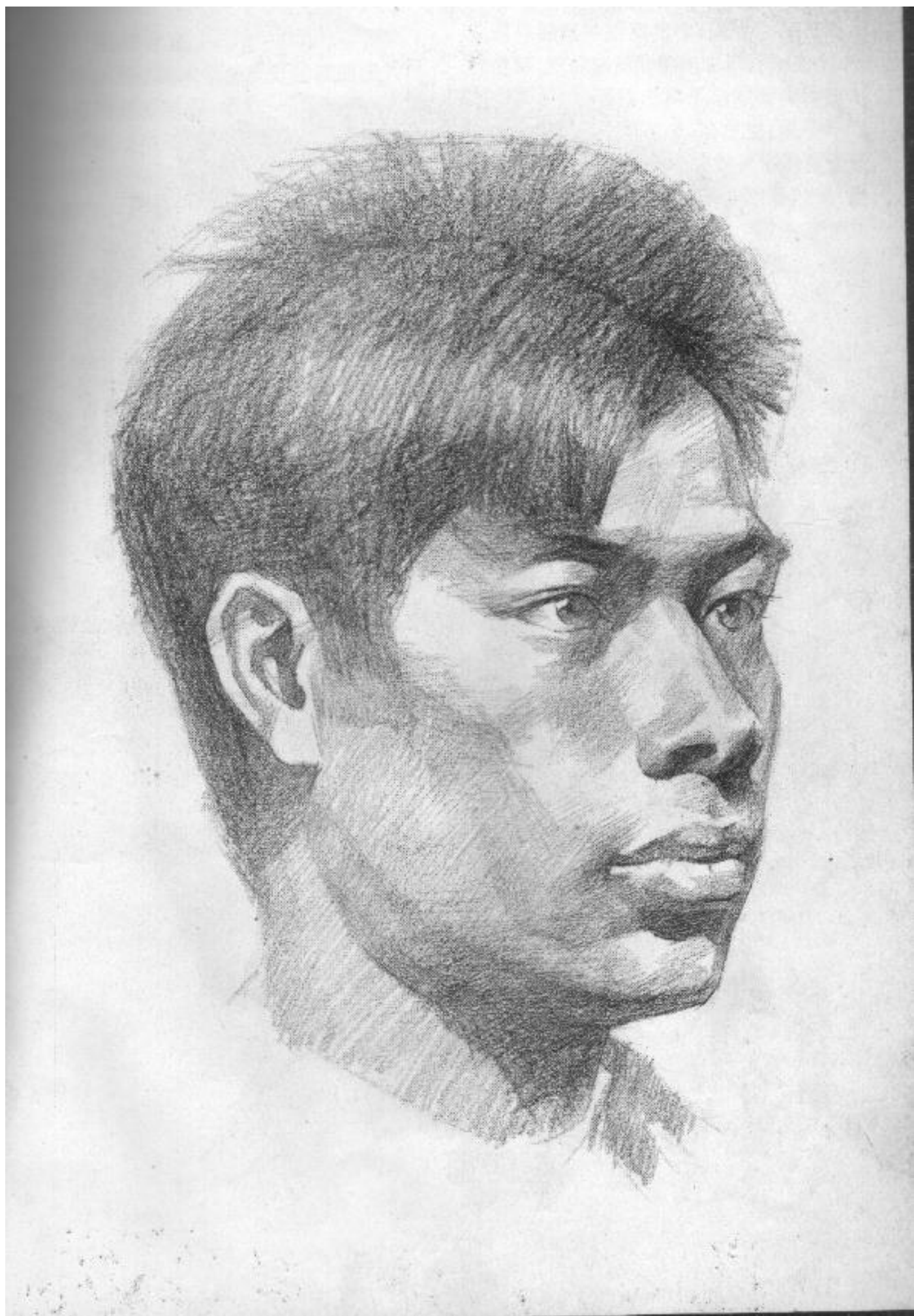
2. 不同向线排列的技法

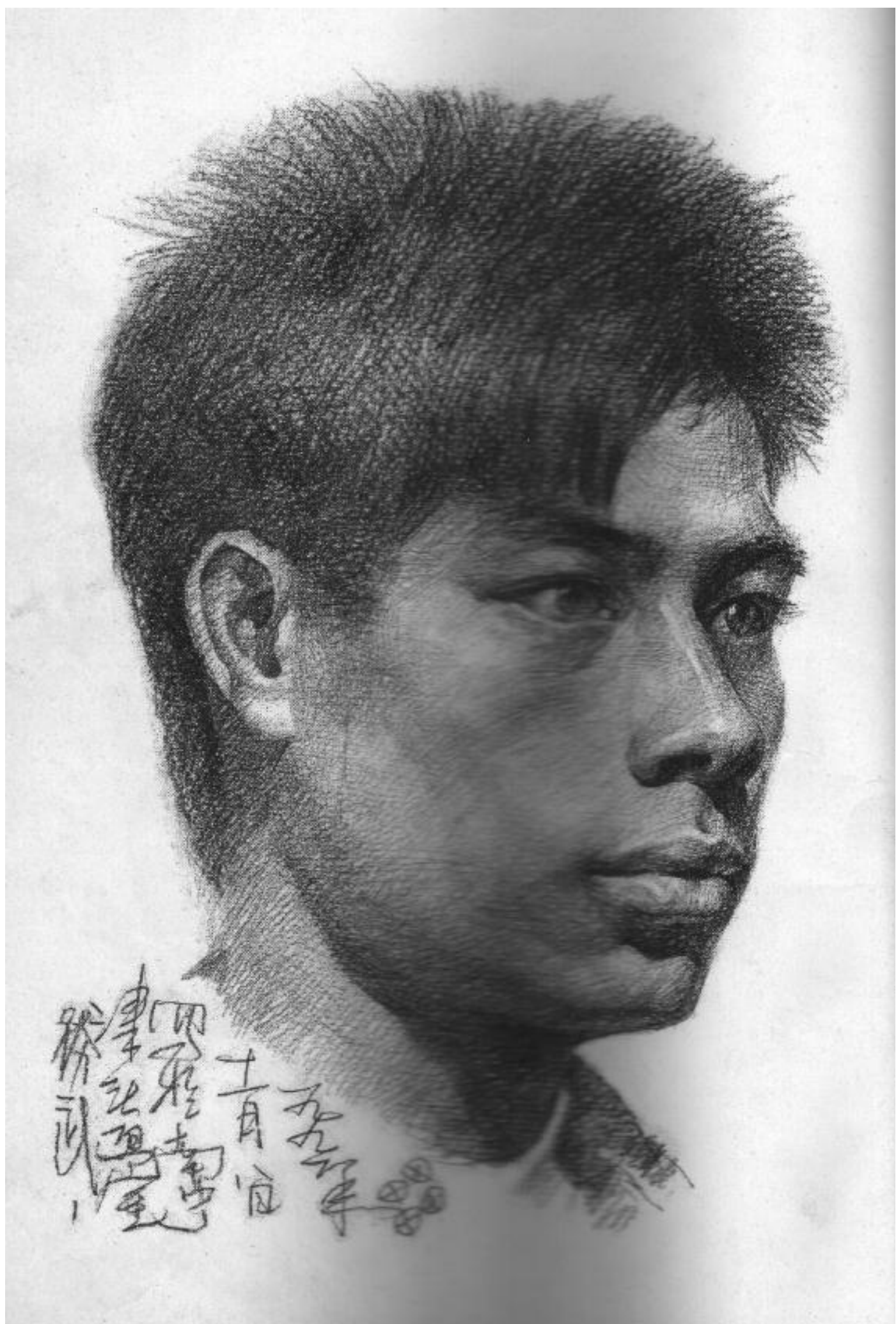
多采用直线排列,并根据结构、形体转折的走向下笔。由于排线刚劲有力,表现力强,使对象的形状凹凸明显,从而在视觉感应上显得扎实和厚重,这种技法比较适合表现男性的对象。男青年的头像是用不同向排线画成的。在画的步骤中要注意几点:①开始作画时要用线找出头部的体块

转折面,不一定要勾出块面来,心里有数就行(见图30);②用不同走向的线条画出大体的明暗效果,注意五官的空间关系,一开始铺调子就要认定鼻子在最前面(见图31);③逐步刻画和表现局部(见图32);④描绘出对象刚柔、方硬、质实的体积和气质(见图33)。

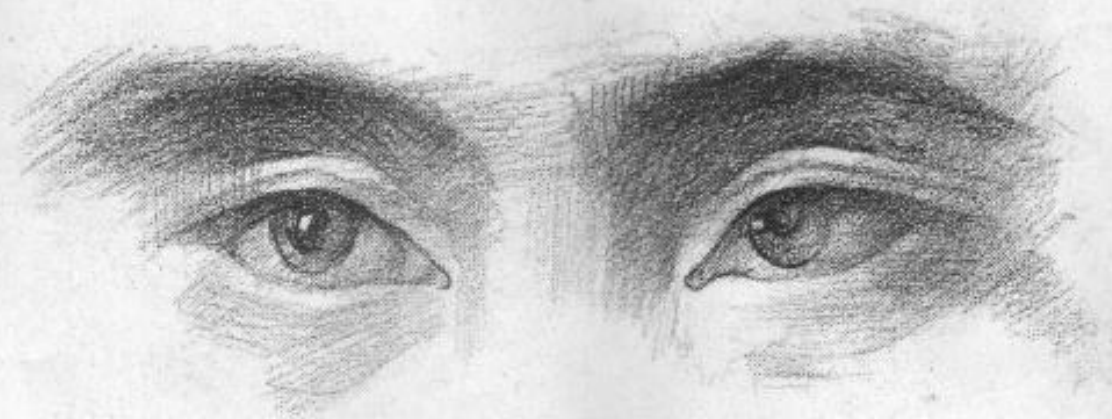

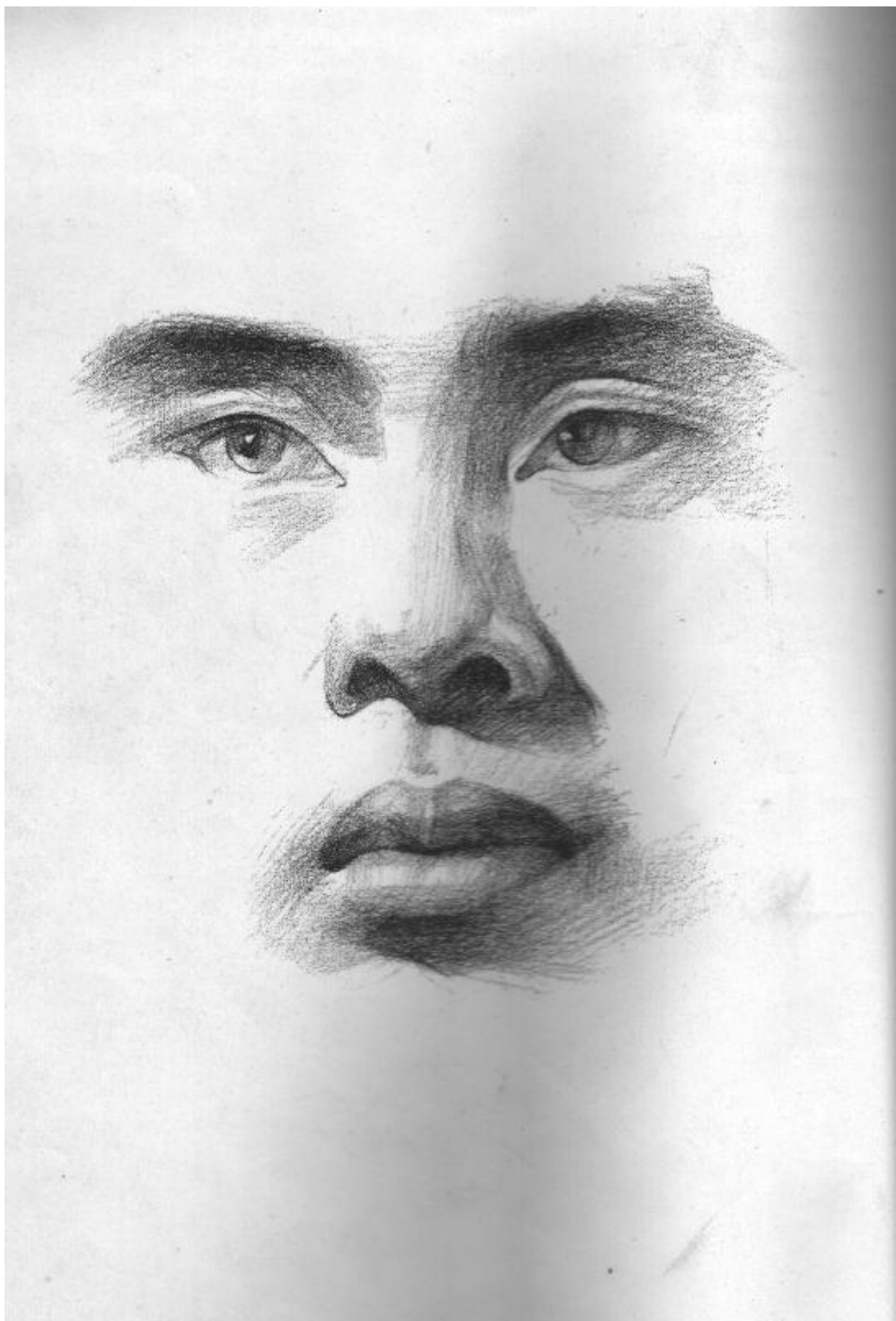

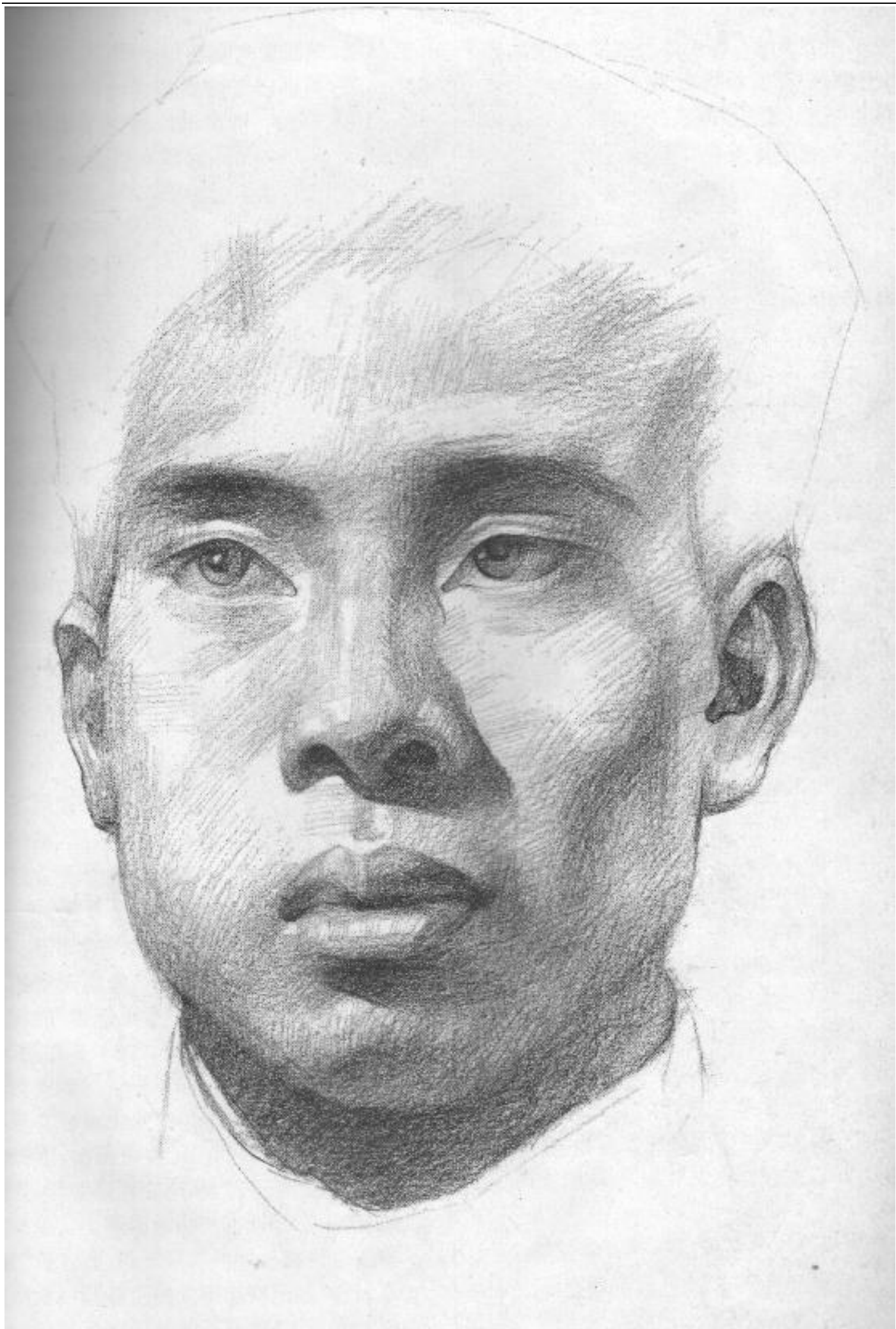
3. 局部画法

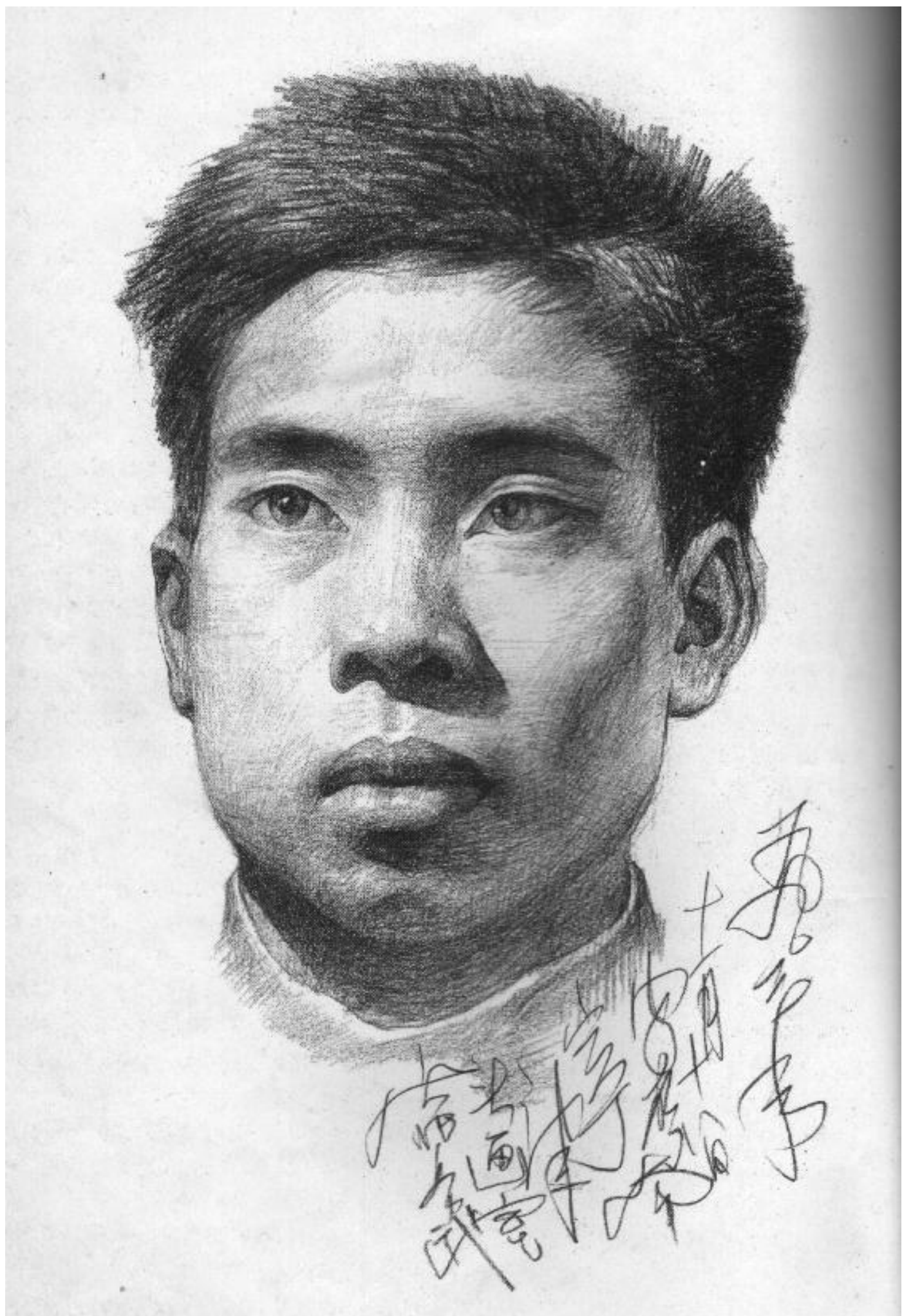
局部画法要求学生一开始就抓住头部最精彩的局部特征,争取一次画完。局部画法可以从头部任何一个局部画起,但在局部刻画的过程中脑里首先要有整体的观念,即“胸有成竹”。局部画法一般都是从里往外画,从鼻子或者眼睛画起,慢慢向外延伸,直到把整个头像画完。这样可以在画的过程调准比例(图37)是从眼睛的部位开始画起的头像,先画出双眼的平行线,点

上两只眼睛的距离宽度,就可以从左眼开始画起,把你感觉到的精彩东西刻画出来,画完两眼,然后找出鼻子与眼睛间距的平行线,点出鼻子的宽度,请注意:鼻子与眼睛的距离和大小比例是决定头形的重要依据,鼻子画长了,整个头就会跟着拉长,鼻子画短了,整个头就会缩短。以此逐步定点,逐步比较和逐步刻画,直至画好(见图34、35、36、37)。

请记住,每一张素描头像写生,都是在刻画和表现一个性格独特的心灵,都要充分发挥自己的毅力和智慧,用最大的精力去刻画,刻画要丰富而不繁琐,深入严谨而不死抠,简练而不空泛,准确而不刻意求工,整体而不面面俱到,轻松而不乱涂。这就是我们对整个素描头像写生的总体要求。

素描头像写生不仅仅是刻画形的准确性,更重要的是刻画人物精神的特异性“以形写神,形神兼备”是中国传统人的绘画的重要画论。这点要求比起我们上面所讲的所有训练要求覆盖面要广。必须在写生训练过程中培养自己的审美意识,把对每一个人物头像主观感受和自己丰富的想象力联系起来,通过人物头像外貌之美,去发现人物内在最完美的心底境界。

六、素描头像常见的毛病

对于初学者来说,在素描头像写生中出现毛病是正常的现象,要发现自己画面上毛病所在,同时又要找到治好毛病的良方。常见的主要毛病有几种。

1、基本形不准

基本特征抓不住,结构画不准。主要表现在长头画成方头,瘦脸画成胖脸,女的画像男的,青年画像少年,两眼的视向不统一(即画成斗鸡眼),两眼的距离画得过宽必然会拉宽脸部的基本形。两眼的距离过窄,脸的基本形就会变瘦。五官画得过小就会挤成一团,出现头大五官小的毛病,五官画得过大,脸就相对变小,脸容不下五官,头像变成畸形。当眼睛移动向右时画左眼,移动向左时画右眼,画出来的两眼必然不会在同一视向上。这些毛病的根源有三:①看线不看形。显然有的人看线不看形,或只看形的边缘变化不看形的特征。②看形不作比较,找

不准大小、长短的正确比例。③看比例不注意透视变化。比如头部移动时鼻子、嘴巴、眼睛的方向与头部的方向不一致,这些毛病都是在起稿时不注意整体关系和透视变化所产生的。

2、花

花就是当你把画稍微放远一点看的时候,脸上会出现许多白色的花斑和黑色的花斑,犹如浮光映在脸上。到处出现高光区域,显得画面零碎乱。其原因有二:其一,在刻画局部时只看表面色度而不与整个头像其他部位相互联系的结果。其二,铺调子时不够匀称,当第一层色度画不均匀,加上第二层色度时画得不均匀。这种不均匀的色度多次重叠则会出现许多黑斑。用短线一点一点的磨绘亮部,下笔用力轻重不一。则会出现白斑,解决的办法就是铺暗部调子时用笔一定要均匀,不要留下太多的白色空隙,在逐步加重调子和强调形体结构时注意排线的方向与形体结构的关系。②如果亮部黑斑过多就用切成尖角的胶擦(橡皮泥和馒头皮)轻轻擦掉。

3、乱

乱是属于技法上的毛病。有的学生为了追求轻松的画面效果,用线过于凌乱,到处是乱蓬蓬的线条,整个头像好象是一团乱麻。有的学生画头发不分析头形与头发的关系。画出来的头发像是戴帽子一样,显得杂乱无章。画头像应该学会用笔用线,这个部位是侧锋用笔还是中锋用笔,是用同向线还是交叉线。那个部位又该用什么笔锋和什么线条,必须心里有数和考虑清楚。避免盲目用笔线,就可以克服乱的毛病。

4、腻

腻是脸部找不到明显的形体转折面,画面到处磨得光光滑滑的,而且又没有色度变化。特别是喜欢用手擦技法的学生,往往把脸部擦得虚糊一片。犹如炭像画一样,失

去了绘画本身的艺术性,就会产生腻的毛病。人物头部是一个有骨有肉、有方有圆的形体。只有该方的画硬一点,该圆的画软一点,亮部转折轻而准确,暗部画面透明和空间感,用笔用线得当,腻的毛病是可以克服的。如果在画面出现腻的感觉在腻的部位网上一层交叉线,使之出现透气的空间,改变那种光光滑滑的画面,也能克服腻的毛病。

5、木

木跟腻的画面效果形成鲜明对比,它的毛病在于过分夸张形体的转折面,好像是用一块块木头切割成的,如果说这是为了追求一种风格中与个性的探索,可以不加指责。如果是为了了解形体转折面做的阶段训练,还应提倡,但如形成一种概念,就会失去其训练的目的。木的解决办法就是恰如其分地刻画各部形体的转折面。我们主张凭直觉的感受来表现对象,是木者则强调方,是玉者则强调柔,是憨者强调实,是硬者则强调刚。对于初学者来说,用感受和理解相结合,主观和客观相结合,专业理论与技法相结合,个性与共性相结合,用形象思维去解决造型艺术的问题。(包括绘画的问题)

还有一些次要的毛病,如灰,大多原因是暗部画得不够暗,亮部画得不够亮,缺乏对比而引起的。如弱,大多是该强调的主要部位不敢画。如焦,则是暗部抠得黑死了,好象整个头像被火熏过一样。这些问题者是属于明暗关系处理不当的原因。只有把明暗关系处理好了,这些问题自然可以解决。

七、关于临摹

追叙中国历代书画大家和西方历代绘画大师的发展史,没有一个不是从临摹开始学艺生涯的。初学者可以通过大量的临摹学习传统技法和前人的经验,集中外古今名家之大成。这是学画最有效的途径之一。初学画的人,一定要重视临摹学习。

学习临摹,要注意几点:①观察必须精明,要看准范本的基本造型方法,注意运笔和用线的技巧。②研究各家的素描处理方法,在临摹过程中学会处理和刻画精彩局部的要领。③在临摹中吸取精华,摒弃糟粕,掌握与自己的爱好和风格相适应的技法,悟出真谛。

1994年3月第三稿