

素描头像

高考入门

高等美术院校高考自学丛书

SUMIAO TOUXIANG GAOKAO RUMEN

李方明
编绘

ANHUI MEISHUCHUBANSHE

安徽美术出版社

素描头像高考入门

李方明 编绘 安徽美术出版社

素描头像高考入门

李方明编绘

安徽美术出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽新华印刷厂印刷

1996年7月第1版
1997年5月第2次印刷
16开 1.75印张

ISBN7-5398-0499-8/J·499

定价:8.60元

编者的话

近年来,报考高等美术院校的考生日益增多。一般情况下,他们都是在紧张学习文化课的同时,挤出时间自学美术专业、进行考前准备的。他们往往因不知从何处入门,又苦于没有指导教师而造成学习方法的不当,或收效甚微,或事倍功半。因此,如何正确地指导广大考生在报考美术院校之时,作好考前准备,明确考试要求,掌握正确的训练方法,迅速提高专业水平,应该是考生迫切需要解决的问题。针对考生的这一需求,我们编辑了这套《高等美术院校高考自学丛书》,便是想在广大考生和美术院校之间架起一座桥梁,为他们提供一个科学而正确的自学训练方法,少走弯路,以较快的速度达到预期的目的。

为了使这套丛书切合考生的自学实际,更具有指导性、适用性,我们特地约请了高等美术院校部分具有多年教学和绘画实践经验的专业教师担任丛书的编绘者。他们不仅多次参加过考生的阅卷工作,还兼任过考前培训班考生的辅导教师。因此,他们了解考生的考学状况和全国各美术院校的考试要求,具有丰富的指导考生的实际经验。在丛书的编写过程中,他们能紧密地结合高考要求和考生的需要,合理安排各个画种的学习内容和进度,由浅入深地对考生进行全方位的训练。为了使考生能在较短时间内尽快掌握专业基础知识和绘画技巧,他们力求准确、概括地叙述各个不同画种的学习方法和步骤,并附有明确详细的作画步骤图及范画图例,在书后还选编了优秀的习作,能使考生对高考的相对标准有一个直观、形象的了解,更加明确自己的学习目标。丛书还对考生学习时应注意的问题以及在考生试卷中易出现的弊病进行分析和阐述,更具有实际指导意义。

这套丛书是按美术院校招生需考的不同画种编写的,编有《素描头像高考入门》、《素描石膏高考入门》、《素描静物高考入门》、《水粉静物高考入门》、《水粉头像高考入门》、《速写高考入门》、《图案设计高考入门》、《工业设计高考入门》、《室内设计高考入门》、《书籍装帧高考入门》、《包装设计高考入门》、《服装设计高考入门》共12册。主要是适宜于报考面比较宽的绘画专业、工艺美术专业及师范专业的考生学习,还不能说已经包罗万象。以后,我们还将根据考生的需要,再陆续编一些特殊专业学科的高考入门,使这套丛书更为全面,更为系统。

人们往往把艺术类院校称作“殿堂”,敲开殿堂之门是每位考生的夙愿。在这里我们想告诉广大考生,走向成功之路,仅有科学而正确的学习方法作指导是不行的,关键还在于考生坚韧不拔的意志和锲而不舍的精神,还在于自己的苦学苦练。一分耕耘,一分收获,没有捷径可走。我们希望这套丛书的出版,能伴随报考美术院校的考生度过考前的日日夜夜,顺利地通过考试,取得优异的成绩。

成功之路就始于你的足下。

目 录

一、素描头像综述.....	1
1、素描概况	
2、如何表现对象	
二、素描头像写生的准备和要求.....	3
1、材料的准备	
2、高考的要求	
3、观察对象	
三、素描头像的表现技法与步骤.....	4
附素描头像作品图例.....	6

一、素描头像综述

1、素描概况

要

画好一幅素描头像,首先要认识这个形象。

写生素描的意义在于掌握正确的观察方法和训练坚实的造型能力,培养健康的审美观和较高的艺术修养。

素描是借助于单色线条或块面来塑造形象的,是对客观事物的形态和结构特征作朴素表现的绘画形式。

素描本身包含着绘画造型所具备的基本规律,因而是一切造型艺术的基础,是艺术家用以锻炼观察能力和表现物象的形体、动态、结构特征、明暗关系、显示物象的主体特征的手段。初学者必须经过严格素描训练来掌握造型的基本法则。

素描又是独立的艺术形式和独立的画种。好的素描作品本身就具有独立的审美价值。

2、如何表现对象

素描头像是绘画基础训练的重要内容,在表现对象时,必须客观、真实,但客观真实地表现对象并不是将对象不经任何处理的简单描摹再现,也不是一般的认识积累和感觉的记录,它必须经过一定的概括与提炼,经过对解剖、透视、明暗关系、黑白语言等知识的学习和理解,把对对象的特定认识和特定感受,准确、生动地表现出来。在具体过程中,应该注意以下几个问题:

①形体结构与明暗关系的问题

在素描头像写生过程中,要从形象的结构特征出发,要注意所要表现的对象是属于什么年龄段,是什么职业以及性别等。因为上述原因直接影响到对象的外部特征,因此,无论是用线、线面结合,或明暗色调等手段来刻画对象,其目的都是为了准确地刻画对象的结构特征和性格特征。在高考中大都采用以明暗关系塑造对象。在以光影明暗关系去表现对象时,要注意克服只顾表面色调的深浅变化,而不顾具体形象内容的盲目作

法,还必须克服片面强调形体结构而不顾明暗的作法。初学者应认识到观察和表现形体的明暗关系只是刻画形体结构特征的一个手段,通过这个手段使我们能够准确而充分地刻画出处于一定光线照射之下的形象本质特征。否则,明暗色调也就失去了存在的依据和价值。

②整体与局部之间的关系问题

从整体形象的明暗对比关系着眼,避免一个局部一个局部地拼凑色调和结构。初学者在练习时必须牢牢地树立整体观念,注意形象的整体关系,将形象的比例关系、透视关系、体面关系、解剖关系、空间关系、明暗色调关系等都统一到整体关系中去。

③如何处理明暗色调

在表现对象时,要求素描中体现的明暗关系,与客观形象的明暗关系,在感觉上必须接近,但更鲜明,更概括,用最少的语言表现出最丰富的内容。

为了增强把握整体色调的能力,在铺色调时要注意黑、白、灰色调的层次关系。首先要确定出最深部分色调,最亮部分可留出空白,在这黑白中间,依次确定深灰、浅灰的层次。这一切都是必须在相互比较中进行,要亮面与亮面比,暗面与暗面比,灰面与灰面比。只有进行这种比较才能确定整体的明暗关系。在色调的处理上将暗部的反光统一在暗部里,亮部与亮部要协调、统一。同时,在深入刻画某一局部形象及色调时,要时刻注意与周围色调的相互关系。

考生只有通过不断地练习,不断地积累有关结构、明暗色调、虚实处理、空间立体等方面的知识,才能够很好地掌握素描写生头像的造型手段,才能将自己对形象的理解、认识和主观情感心理需要以及内心的感受等准确地表达出来。

二、素描头像写生的准备和要求

1、材料的准备

素描的材料和工具比较简单,绘图铅笔(HB—4B)、炭精棒、木炭铅笔等均可;纸张以质地较好的毛面图画纸为宜,大小为四开或八开;尽可能选用软性橡皮,以不伤纸面为好。

2、高考的要求

目前,全国美术院校素描头像的考试时间均为3小时,卷面要求构图恰当,结构、透视关系准确,明暗关系、黑白灰层次分明,具有一定的塑造形象能力,尽可能地将对象的个性气质表达出来。

3、观察对象

在动笔之前,首先要认真地观察模特儿特征,选择最能表现出对象特点的角度,极其认真地观察、认识对象,用最大的激情去表现对象。见到对象的第一印象(或感觉)是至关重要的,应该使之保持在整个绘画过程之中。

三、素描头像的表现技法与步骤

作画步骤：

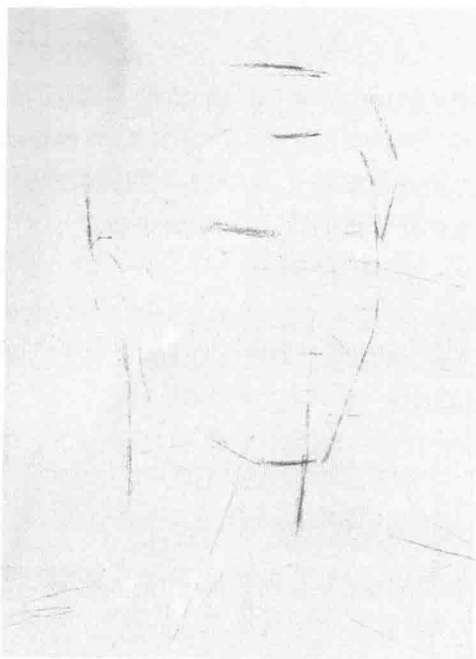
1、构图和基本轮廓

当选定位置后,就要开始在画纸上构图和打轮廓了,首先勾画出头在画面中的大小比例位置,尽力画出头部的造型特点与动态特点,做到使头像与画面的比例协调,头像要防止过大、过小、过偏、过高或过低等现象。

首先要抓大的形体,结合人物结构特征及俯仰朝向的透视变化,确定五官部位的关系、颈与双肩的相互关系。要找出在特定透视角度下头部各个面的关系。如面部(上至前额的二个额结节、左右颧骨和下颌骨)、侧面(颞线、颧骨、下颌及头部后侧)、上面(颞线、额结节以上)或下面(下颌骨以下)。人的五官都是两边对称的,所以在刻画五官位置时,应先找到头像中的辅助中轴线(双眉中间,鼻骨当中,人中、嘴唇中间及下颌骨中间至颈窝)。同时还要找出双眼的内、外眼角到耳朵上端所连成的一条线;鼻翼根部与耳的下端的一条线。弄明白这几条横线与头部的中轴线相交形成的透视变化,以便确定头部的方向以及在透视变化中五官、发型的结构特点。同时将头部的内轮廓与外轮廓结合起来比较,可增强对形的认识和理解,用“三停五眼”的方法,也可用直线、水平线、辅助线、透视线来校正轮廓的准确度,从整体到局部,从大的形体结构到局部特征,从五官的形状到人物的神态,要协调一致,互相呼应。

2、大体明暗

在确定了头部的整体空间位置后,便可用轻松的线条把大的明暗分开,根据结构关系看准明暗交界线;先画大的暗面,并把眼窝、鼻子、前额、颧骨、口轮、嘴唇等明暗关系大体画出,使之融进整体明暗关系中;而后把脸部的肌肉及骨骼(如颧骨、额骨、眉骨、鼻骨)等内在的面与面转折关系从整体上加以表现。

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

3、深入刻画

当确定了头像的基本造型、五官特点、头部的体积和比例之后,就需认真深入地研究形体结构及体面之间的塑造。深入过程应在已建立的基础上进一步刻画,把五官形体的起点、经过的部位和止点尽力交待清楚。同时要处理好五官的形和结构的转折及周围部位的衔接。如画眼睛要注意与眉弓、鼻梁、颧骨和颜面的衔接关系;画鼻子要注意与眉弓、双眼、上嘴唇、人中和颜面的衔接关系;画嘴要注意左、右嘴角、唇线及上、下颌的衔接关系;画耳朵要注意颧弓、下颌角和头发的衔接关系;画眉毛要注意和眉弓、眼睛、鼻骨、颞线及前额的衔接关系。也就是说当你刻画一个局部形体的时候要注意和周围关系的衔接。这样总是在结构的起伏点上用笔,这就叫画在实处。由浅入深,由大到小,逐渐把形体塑造出来。明暗交界线是明暗素描中非常重要的一环,明暗交界线不是一条简单的线,它是由许多面连接成的,要找出它们的宽窄、深浅、虚实、刚柔的变化。在素描的色调上,要多比较,暗部与暗部比;亮部与亮部比;灰面与灰面比。只有通过不断地比较,才能使画面上的明暗层次变得丰富。再者,对象不同部位的质感的表现,也是非常重要的,如骨骼明显凸起处、皮肤、嘴唇、头发和眼睛的透明水晶体等,质感都是不相同的,表现时要有区别。

深入刻画,就是要求把自己对对象的认识、理解和所看到的東西尽可能地画出来,做到既充分又有重点。

4、统一调整

首先从整体观察开始,努力追忆最初的印象(或感觉),并将作画过程中不断加深的认识与理解用来强调五官特征,然后进一步概括调整细节,使其服从整体。调整画面色调,明确亮部与暗部的转折与衔接关系,调整好画面的整体关系。在这个调整过程中任何细节的强调都必须服从整体的需要,最后力求达到艺术表现的完整。其中,还包括对对象的精神状态与气质的把握和表现。

素描头像作品图例

