

美术高考要领

素描头像

MEISHU GAOKAO YAOLING
SUMIAO TOUXIANG

徐芒耀 周培德 主编



微笑的妇人像 徐芒耀（上海师范大学艺术学院美术系）

笑脸是不容易画好的，露出的牙齿更难画，而难画处在这里成了精彩处。额头和下巴的处理恰到好处。

谈谈人像素描

和石膏像素描不同，人像素描因为面对的是复杂的生命状态，所以遇到的问题也更复杂。也正是这个原因，故而人像素描也较石膏像素描更有意思。

有句话讲得很好：“学画先学看。”言下之意，这“看”也得学，而且要先学。能“看”才能画，可见这里说的“看”和一般的看还很不一样。这“看”并不是对事物作简单的照相机式的记录，而应是一种自觉的、积极的、具有选择性的活动。这种“看”在训练的初级阶段就是以相互比较为基础的“整体观察”。会“看”的人能看出各局部之间的“关系”。这里深些，那里浅些；这里直些，那里弯些；这里虚些，那里实些……这深浅、直弯、虚实等，都是通过比较得到的，这样比较的结果可以得到一个整体的形象。这听来似乎很简单，但初学者在素描深入阶段，不是钻进某一局部的“牛角尖”而不能自拔，画得散了、乱了，就是唯恐画得不整体而不敢深入刻画，只停留在大致粗略的“整体”之上。这两者都是由于没学会“看”而造成的毛病。严格意义上的“整体”是指有深入塑造的整体，如法国老人像(见五页)。老人的眼睛的刻画精细无比，神态逼真，但细看又是寥寥数笔，似漫不经心，却又非常到位。这种塑造就是在整体大关系中的深入。深入不是面面俱到，而是建立在整体造型之上的视觉感受的到位。你能看到什么程度，就画到什么程度。所以画得不整体的主要责任在于眼睛。训练中要大胆地“在画中学会看，在看中调整画”，这样才能真正掌握“看”的本领。

人像素描有别于石膏像素描，还在于不论怎样训练有素的模特儿，也不能长时间保持一种姿势而不变动。这就增加了把握形的难度。初学者往往只跟着模特儿的变动而盲目地反复修改，结果搞得很被动。这说明作者对人像头部的形体结构还不甚理解，至少不够自觉，只有加强对头部结构的理解，才能主动地运用经过训练的有造型意识的目光去识别、去把握。

人是复杂的，内在精神在容貌上的表现也是复杂多变的。用素描这一形式把复杂的个性特征以自己对对象的独特感受传达出来，正是人像素描这一课题如此吸引我们的主要原因。历代大师在素描人像领域留下的大量杰作向我们展示出他们对人物内心世界的深刻的洞察力，也证明了神情、气质是素描人像作品的主要评判标准。初学者要及早有意识地训练自己把握对象个性特征的能力，把对一般形体规律的认识和掌握作为达到这一目的的手段。这里需要提醒的是，要注意把握人物大的形体特征以避免迷恋于刻画某些局部的细节和质感，因为人物大的形体特性是表现神情、气质的基础条件。虽然局部的细节和质感也是需要用心描绘的，但相对来说，前者更为本质，也更难把握。这要求我们用心去寻求和观察，并经过长期的练习来深化这方面的思考。一旦观察到了，认识到了，就要大胆地强调和突出这方面的特征，以便能充分揭示对象的本质。要做到这一点是不容易的，看到的和体会到的只有通过具体的形象才能表现出来。若是基础不扎实，如一个词汇贫乏的人，纵然心中情感汹涌，表达不出来，还是没用。多练习、勤思考是唯一的途径。

一般来说，在素描基本训练的初级阶段，对明暗的感觉和对形体的理解是相统一的。色调和体面、光影、结构是为了再现对象，最终的画面效果和我们对物象的视觉感受应基本一致。掌握了这种方法之后，可以进行一些其他方法的尝试，如线和面的结合，如以线条为主略施明暗等。可以用铅笔，也可用炭精棒、木炭条等多种工具材料。但不论你以何种方法作画，对人物结构的把握则是一致的，对人物神情、气质的表达也是一致的。在这里呈献给读者的是上海师范大学艺术学院美术系部分教师及安徽师范大学美术系部分教师的人像素描作品，从中可以看出，画家个性不同，所用材料工具也不同，面对模特儿所选取的表现角度也不一样，作画方法也各有千秋。作品展示出人像素描表现丰富的一面。其中大部分素描作品是在课堂上作为示范作业和学生们一起画的，着重于素描人像本身规律的研究，也更贴近教学需要。而徐芒耀先生的作品，则可看作是一位成熟的艺术家用素描语言进行的独立思考。作品中体现出结构和空间关系的和谐统一，在造型技巧上精到典雅，用笔考究，特别是对人物性格的揭示体现了相当的深度和鲜明的艺术个性。相信读者从中可以领悟到更多的东西。

人像素描是迷人的，通向那迷人的艺术的路是艰难的。唯其迷人，才有理由去探究；唯其艰难，才值得我们去跋涉。

谈谈人像素描

和石膏像素描不同，人像素描因为面对的是复杂的生命状态，所以遇到的问题也更复杂。也正是这个原因，故而人像素描也较石膏像素描更有意思。

有句话讲得很好：“学画先学看。”言下之意，这“看”也得学，而且要先学。能“看”才能画，可见这里说的“看”和一般的看还很不一样。这“看”并不是对事物作简单的照相机式的记录，而应是一种自觉的、积极的、具有选择性的活动。这种“看”在训练的初级阶段就是以相互比较为基础的“整体观察”。会“看”的人能看出各局部之间的“关系”。这里深些，那里浅些；这里直些，那里弯些；这里虚些，那里实些……这深浅、直弯、虚实等，都是通过比较得到的，这样比较的结果可以得到一个整体的形象。这听来似乎很简单，但初学者在素描深入阶段，不是钻进某一局部的“牛角尖”而不能自拔，画得散了、乱了，就是唯恐画得不整体而不敢深入刻画，只停留在大致粗略的“整体”之上。这两者都是由于没学会“看”而造成的毛病。严格意义上的“整体”是指有深入塑造的整体，如法国老人像(见五页)。老人的眼睛的刻画精细无比，神态逼真，但细看又是寥寥数笔，似漫不经心，却又非常到位。这种塑造就是在整体大关系中的深入。深入不是面面俱到，而是建立在整体造型之上的视觉感受的到位。你能看到什么程度，就画到什么程度。所以画得不整体的主要责任在于眼睛。训练中要大胆地“在画中学会看，在看中调整画”，这样才能真正掌握“看”的本领。

人像素描有别于石膏像素描，还在于不论怎样训练有素的模特儿，也不能长时间保持一种姿势而不变动。这就增加了把握形的难度。初学者往往只跟着模特儿的变动而盲目地反复修改，结果搞得很被动。这说明作者对人像头部的形体结构还不甚理解，至少不够自觉，只有加强对头部结构的理解，才能主动地运用经过训练的有造型意识的目光去识别、去把握。

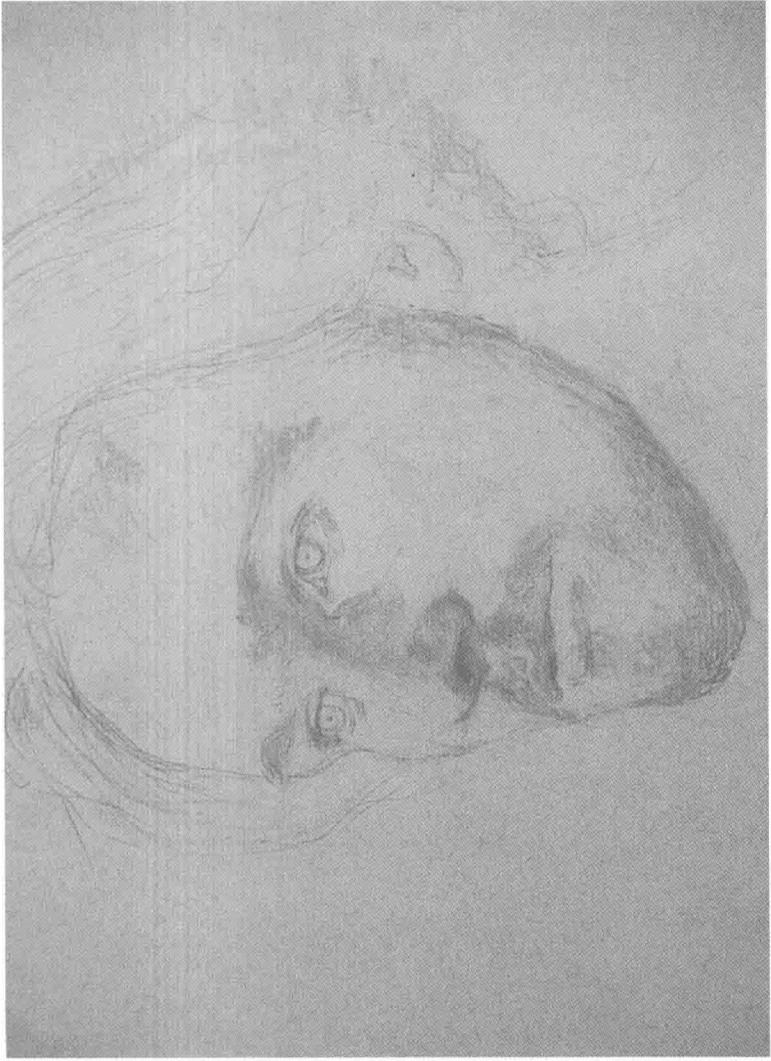
人是复杂的，内在精神在容貌上的表现也是复杂多变的。用素描这一形式把复杂的个性特征以自己对对象的独特感受传达出来，正是人像素描这一课题如此吸引我们的主要原因。历代大师在素描人像领域留下的大量杰作向我们展示出他们对人物内心世界的深刻的洞察力，也证明了神情、气质是素描人像作品的主要评判标准。初学者要及早有意识地训练自己把握对象个性特征的能力，把对一般形体规律的认识和掌握作为达到这一目的的手段。这里需要提醒的是，要注意把握人物大的形体特征以避免迷恋于刻画某些局部的细节和质感，因为人物大的形体特性是表现神情、气质的基础条件。虽然局部的细节和质感也是需要用心描绘的，但相对来说，前者更为本质，也更难把握。这要求我们用心去寻求和观察，并经过长期的练习来深化这方面的思考。一旦观察到了，认识到了，就要大胆地强调和突出这方面的特征，以便能充分揭示对象的本质。要做到这一点是不容易的，看到的和体会到的只有通过具体的形象才能表现出来。若是基础不扎实，如一个词汇贫乏的人，纵然心中情感汹涌，表达不出来，还是没用。多练习、勤思考是唯一的途径。

一般来说，在素描基本训练的初级阶段，对明暗的感觉和对形体的理解是相统一的。色调和体面、光影、结构是为了再现对象，最终的画面效果和我们对物象的视觉感受应基本一致。掌握了这种方法之后，可以进行一些其他方法的尝试，如线和面的结合，如以线条为主略施明暗等。可以用铅笔，也可用炭精棒、木炭条等多种工具材料。但不论你以何种方法作画，对人物结构的把握则是一致的，对人物神情、气质的表达也是一致的。在这里呈献给读者的是上海师范大学艺术学院美术系部分教师及安徽师范大学美术系部分教师的人像素描作品，从中可以看出，画家个性不同，所用材料工具也不同，面对模特儿所选取的表现角度也不一样，作画方法也各有千秋。作品展示出人像素描表现丰富的一面。其中大部分素描作品是在课堂上作为示范作业和学生们一起画的，着重于素描人像本身规律的研究，也更贴近教学需要。而徐芒耀先生的作品，则可看作是一位成熟的艺术家用素描语言进行的独立思考。作品中体现出结构和空间关系的和谐统一，在造型技巧上精到典雅，用笔考究，特别是对人物性格的揭示体现了相当的深度和鲜明的艺术个性。相信读者从中可以领悟到更多的东西。

人像素描是迷人的，通向那迷人的艺术的路是艰难的。唯其迷人，才有理由去探究；唯其艰难，才值得我们去跋涉。



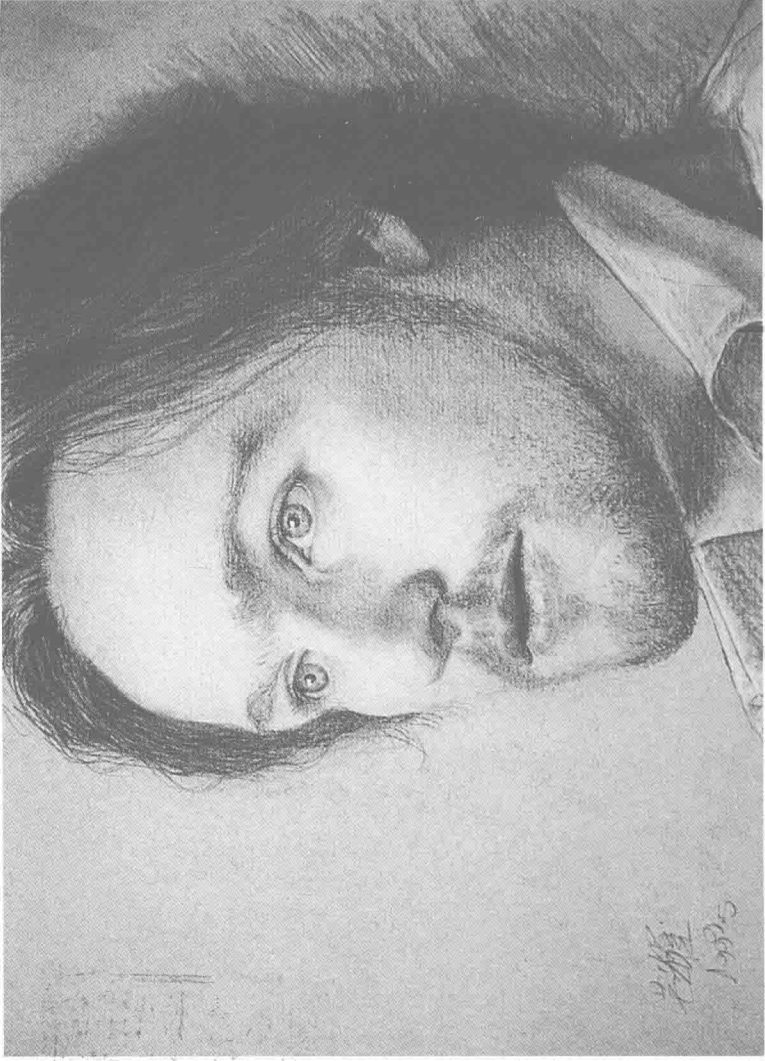
澳大利亚青年像(写生原型照片)



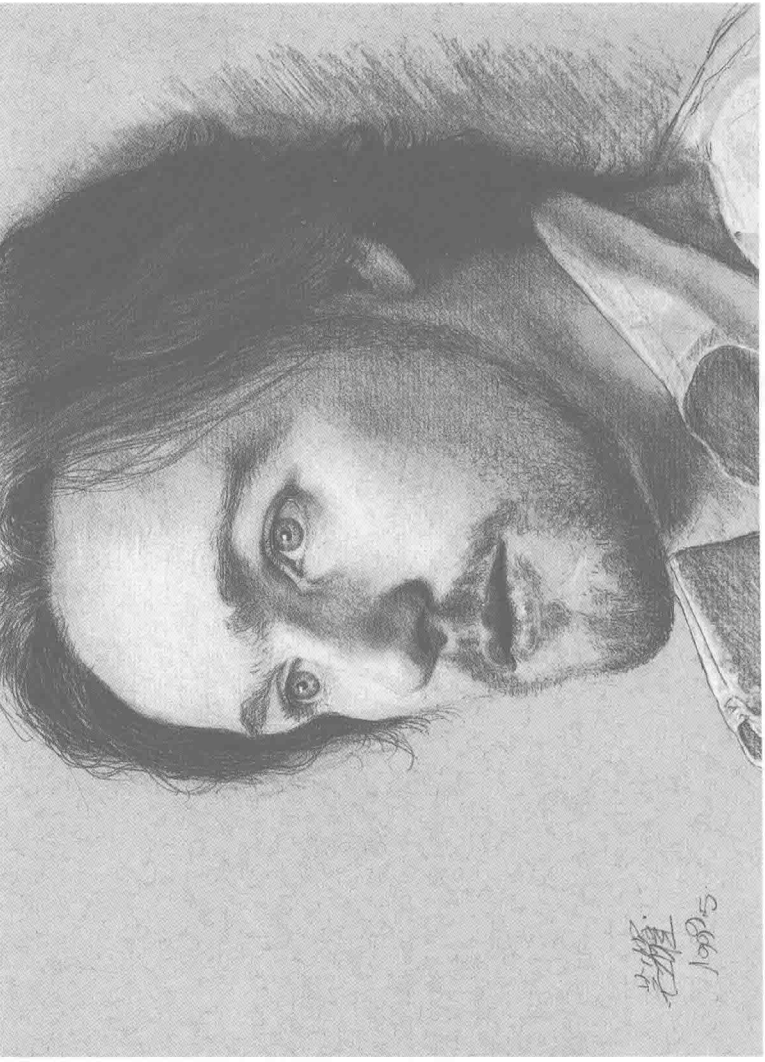
①起稿力求比例、头部解剖结构准确无误。



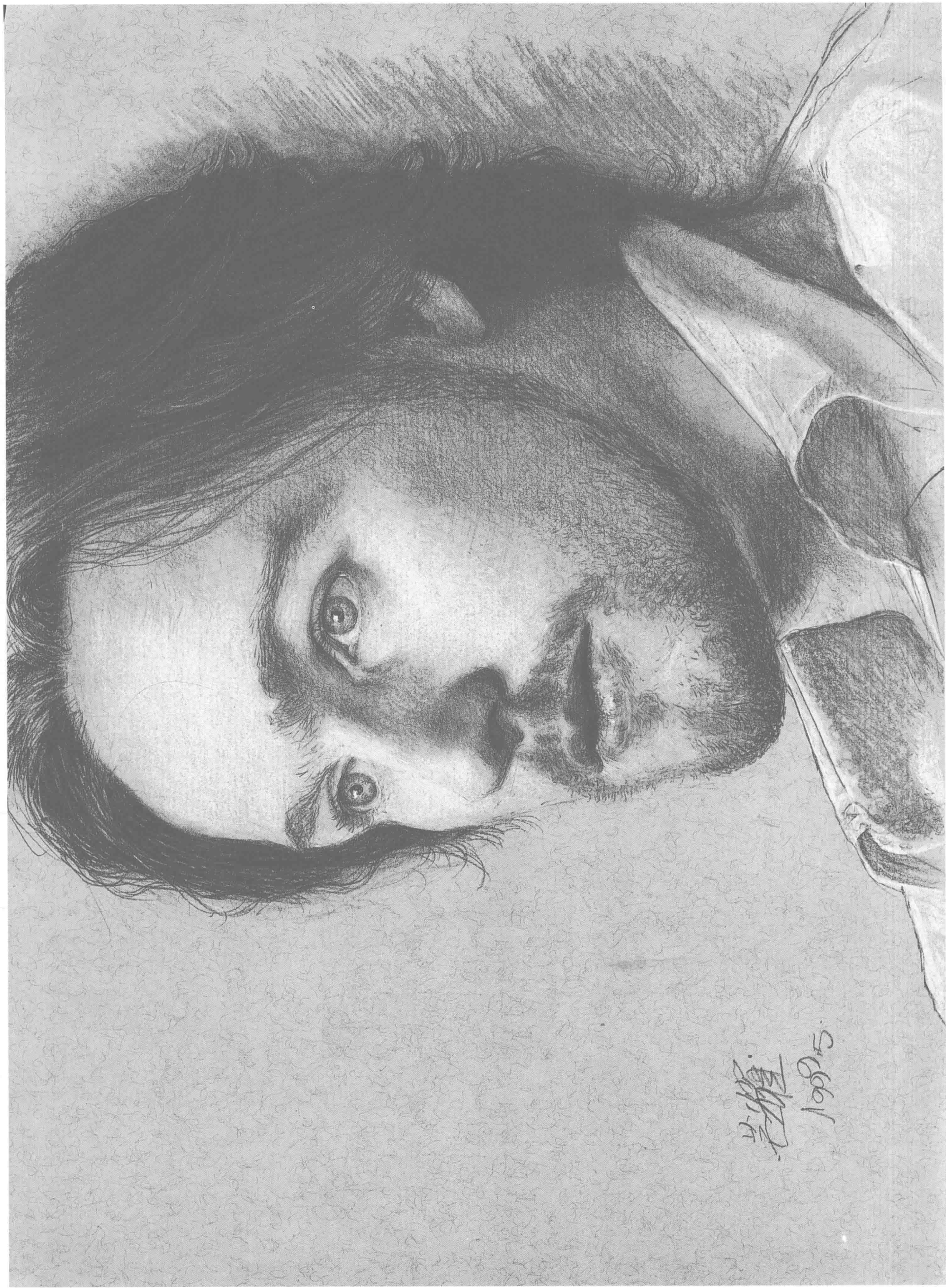
②涂明暗调子,从解剖结构关系角度出发,整体把握画面。



③深入刻画,从空间、质感和重量感诸方面全面地描绘对象。



④在深入细部刻画的过程中,不断调整整体与局部关系,时时注意保持形体准确到位,直到将对象栩栩如生地在纸面上立体地表现出来。



澳大利亚青年像(完成图) 徐芒耀 (上海师范大学艺术学院美术系)



妇人像 徐芒耀（上海师范大学美术学院美术系）

画在灰色纸上并用白色粉笔提亮。此画强调光影的细微变化，脸部画得细腻厚实，头发则画得轻盈蓬松，发际的过渡显得轻松自如。



法国老人像 徐芒耀（上海师范大学美术学院美术系）

眼睛的刻画令人赞叹；皮肤松弛，但内在结构坚实；虚实处理到位，使人感觉到鼻尖到耳朵的空间距离。



法国女人像 徐芒耀（上海师范大学艺术学院美术系）

大的形体特征处理得极具说服力。注意下巴和颈的关系，下巴厚实，头颈处在半调子中；头发富有层次感，衔接处空间感强。

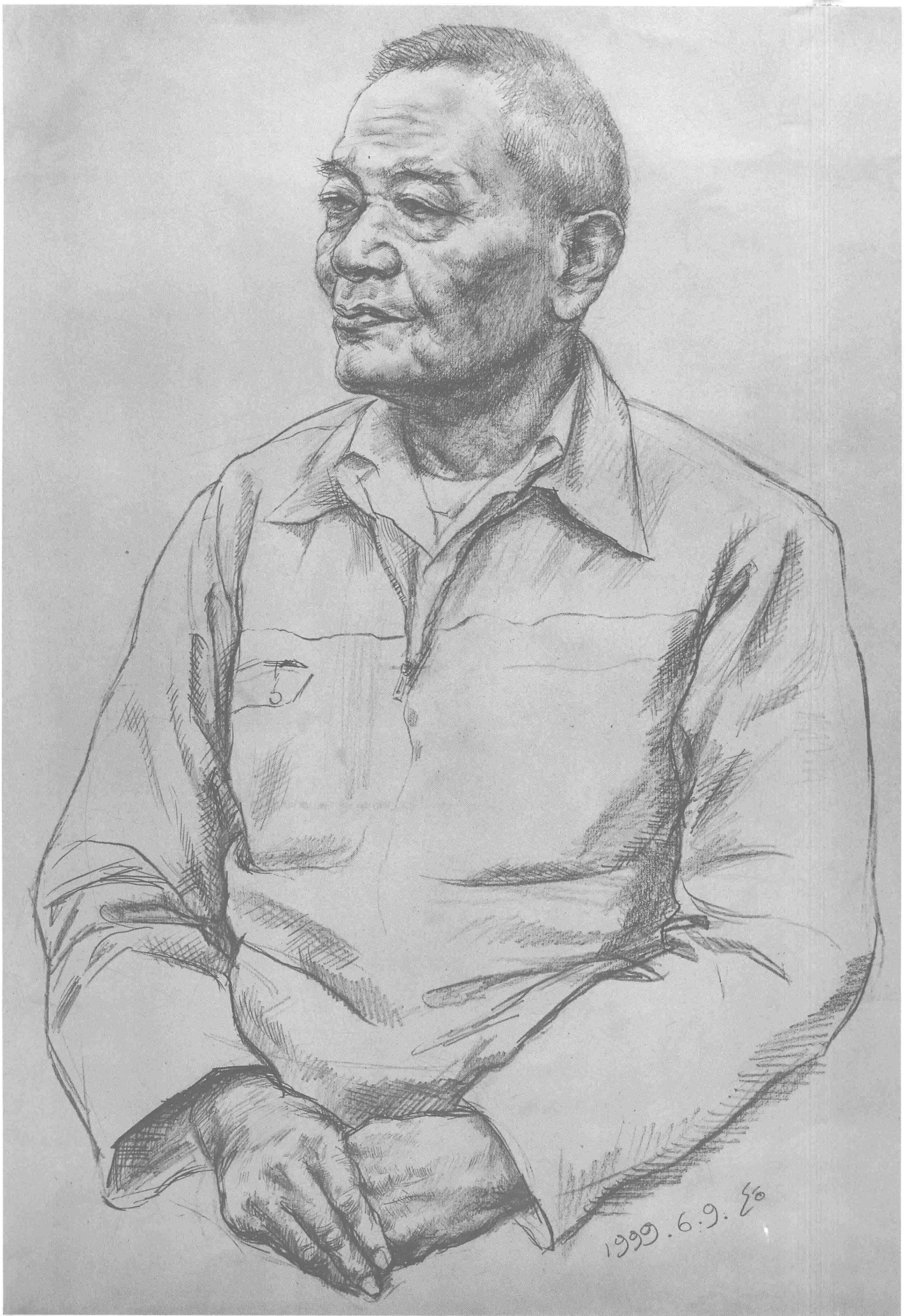


少年像 周培德（上海师范大学艺术学院美术系）

大平光是较难把握的，尤其是画少年。此画较好地处理了脸部的细微变化。



老人像 周培德（上海师范大学艺术学院美术系）
老人的神情平静、专注，坚硬的额头和松弛的皮肤，略歪斜的嘴角，突出表现了老年人的特征。注意两眼的不同处理。



半身像 黄启后 (上海师范大学艺术学院美术系)

脸上的线条随结构转折, 边缘线施以加强线。用线朴拙, 结构紧凑; 身体和手部的用线虽简洁、概括, 但结构严谨。



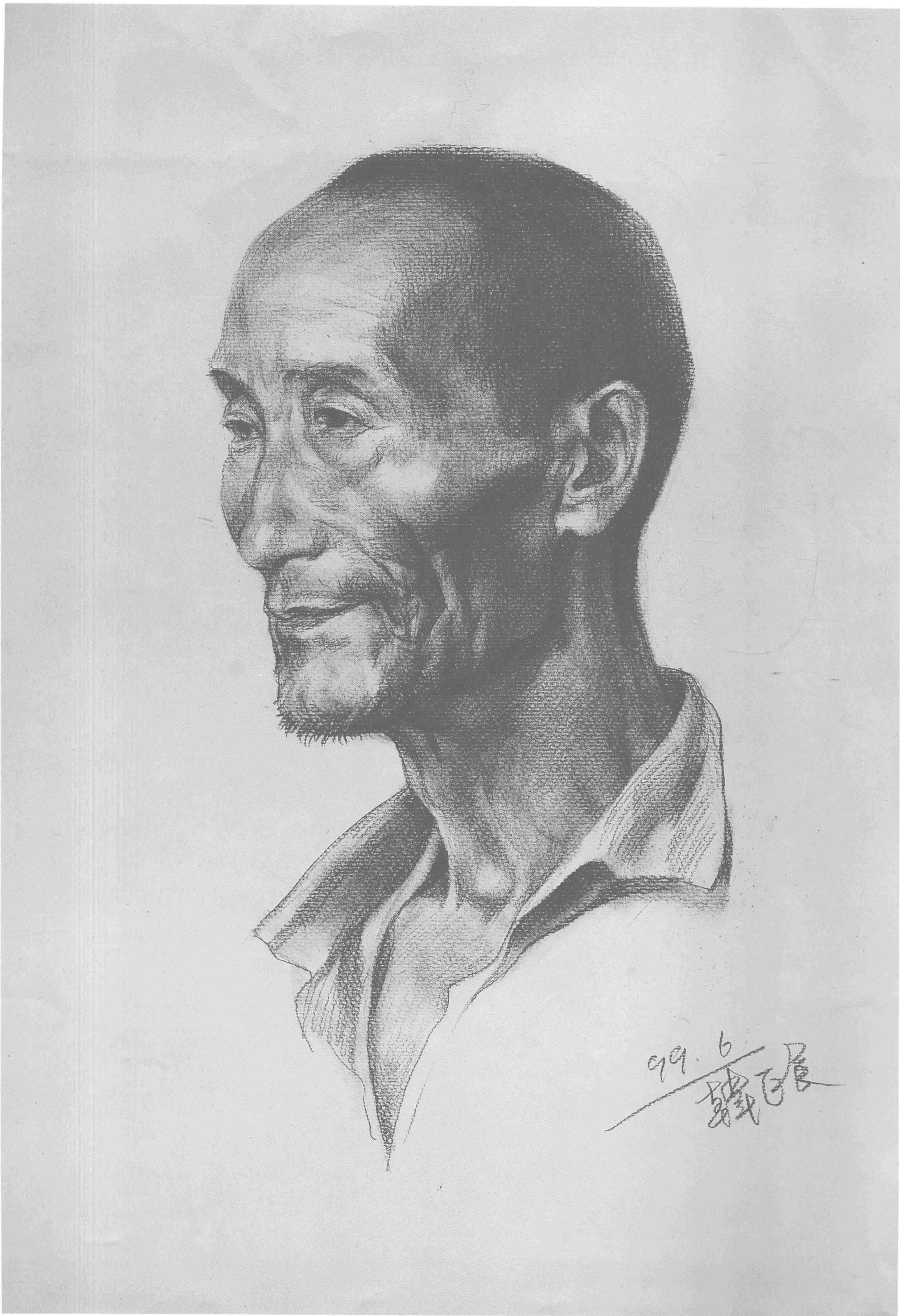
自画像 黄启后（上海师范大学艺术学院美术系）

脸部先擦揉出结构，再按结构的走势排列短线，干净利落而又不失厚重感。



白发老人像 韩巨良（上海师范大学艺术学院美术系）

以明暗体面为主的造型，画得结实，与花白松软的头发形成对比。



侧面老人像 韩巨良（上海师范大学艺术学院美术系）
线面结合，结构严谨。以线条强调关键处。



侧面人像 刘大鸿（上海师范大学艺术学院美术系）

以线条为主的结构画法，笔触犀利、果断，造型感强，体面转折明确到位。



俯视的人像 刘大鸿（上海师范大学艺术学院美术系）

作者对人像刻画的角度稍向上仰斜，但结构准确，是幅从特定角度进行理性分析研究的习作。