

谭昊 素描头像临摹范本

谭昊 著

名师
教学

谭昊 素描头像临摹范本

谭昊 著

谭昊

广州美术学院教授。

作者简介：

谭昊

湖南永州人，1962年生，1984年毕业于中国美术学院油画系，1993年结业于中央美术学院油画系第七届油画研修班。曾任湖南省油画学会副主席，湖南油画艺术委员会委员。现为中国美术家协会会员，广州美术学院教授，执教于广州美术学院附中。作品多次参加全国重要美术作品展览并获奖。主要有油画《劳动者》入选全国第九届美展，《桃花掩映春野绿》入选全国第十届美展，《雁峰山下的秋色荷塘》获文化部中国美协铜奖，《新城》入选第三届全国油画展。其作品及论文多次发表于《美术》《文艺研究》《美术研究》《美术观察》等全国核心期刊物。著有《水粉静物画技法与步骤》。

导言

素描头像作为当今美术院校高考的一个主要科目,备受广大考生的重视。作为绘画基础组成部分之一的素描头像,在考试过程中,由于能够较为准确地反映考生的感受能力、理解能力与表现能力,被当今中国各大美术院校以试题的方式广泛应用,从而使得大量的专业教师及学生对其作画方式及要领进行探究,出版了大批以素描头像为研究对象的画册与教材。

本书也是笔者多年教学备课的素描课稿。从学画至今,又由于大学毕业后一直担任高校教师,素描头像的课程就一直伴随着我,随着对它研究的不断深入,我对其作画方式逐步形成自己的一些感受、体会与认识。特别是通过多年的教学实践,在指导学生过程中,就学生学习素描头像所遇到的问题进行了反复研究,不断总结,得出了一些教学经验与体会,概括起来总结为认识与掌握以下几个关系:

一、人物原形与理解的关系

较色彩学习而言,素描学科总体来说是主要靠理解与认识的学科,理解人物头部构造自然也就成了素描学习重要的一环。首先要强调的是对头部构造的整体理解,其次就是对局部构造的理解,再次就是各局部构造之间关系与连接的理解。从素描学习的过程来看,对人物头部原形的理解是素描学习的关键所在。因此说头部的解剖知识是学习素描头部必备的知识,也只有理解了人物头部构造才能更好地感受、感受与表现人物头部。离开了理解人物头部构造的素描而一味靠感觉与感受进行深入描绘,往往会产生错觉与误判。

二、从起稿方式把握整体与局部的关系

起稿方式是对素描头像教学重要的训练方式之一。在起稿方式上遵循从大到小的原则,即从最大的地方着手、着眼,依秩序进入局部。就素描头像而言,我的画法依次是:首先画出脸型特征及头、颈、肩的关系;第二步画出三停的位置,即头顶线、眉毛线、鼻底线及下颌线之间的比例关系;第三步画结构关系,即确定额骨、颧骨、下颌骨之间的关系;第四步画中线(确定蛋形的理解);第五步画出五官的位置及特征。在长期的教学过程中,我总结了此方法,经多年的教学实践证明较为实用,它可使学生更为有效地整体地把握对象。

三、深入刻画与形的具体化之间的关系

深入刻画在素描中实际上就是形的具体化与形的不断完善、完善的过程,也是对形的不断理解与表现的过程。可以说,对形的不断完善与表现贯穿着素描过程的始终。素描创作作画过程实际上是动态的,刻画的过程是对形的深入与精确,决不是打完轮廓填明暗。对形、体、结构的认识与表现是素描学习的精髓与关键所在。

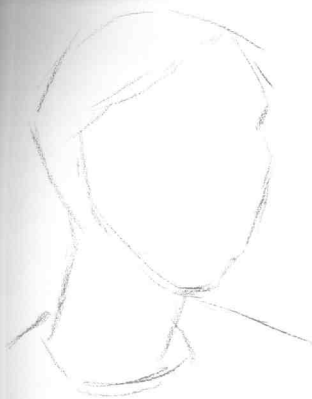
四、一般规律与特殊情况之间的关系

素描头像以表现人物为目的,要表现对象的特征以及与其相关的性格、性别和鲜明的构造特点,这就要求我们在学习素描的过程中,要时刻把握解剖知识与具体对象之间的辩证关系。我们在研究中所掌握的只是一般规律,而我们在具体作画过程中所碰到的基本上是在一般规律之上的特殊情况。所以在素描学习的过程中,不能死记硬背解剖书,要认真研究对象、分析对象,要使之符合一般规律,不能画成解剖图,更不能跨越普通规律,画成“怪胎”。

五、五官与结构之间的关系

头部结构是素描头像学习中较难掌握的部分,也是人物素描基本构造的要领。在素描头像写生中,首先要明确结构关系,因为它不仅是整个头部构造的基础,而且是深入刻画的基础,如果没有准确而有力的结构作为铺垫,那么深入刻画将会因没有结构点的支撑出现跑形,所以离开了整体结构的局部塑造是素描头像的误区;其次五官的刻画也是素描头像中要着力表现的部分,我在教学中往往强调以结构的铺垫来确定五官的位置,再以五官的刻画来带动全局,突出刻画人物的五官。

本书所阐述的观点纯属个人的经验与理解,不当之处恳请方家指正。■

1. 强调基本形，注意脸型特征及头、颈、肩的关系。

2. 注意三停之间的比例关系，每个对象的三停分布都会不同。

3. 画出中轴线，注意对头部的张形的理解和人物结构特征的把握，注意颈椎、锁骨，下颌骨的位置以及结构关系。

4. 勾画出五官，注意五官的特征及构造特点，要仔细观察，夸张其特点及变化。

素描头像基本步骤：

一、打轮廓。

二、上大体明暗，对形进行调整。注意用明暗来表现形体关系。

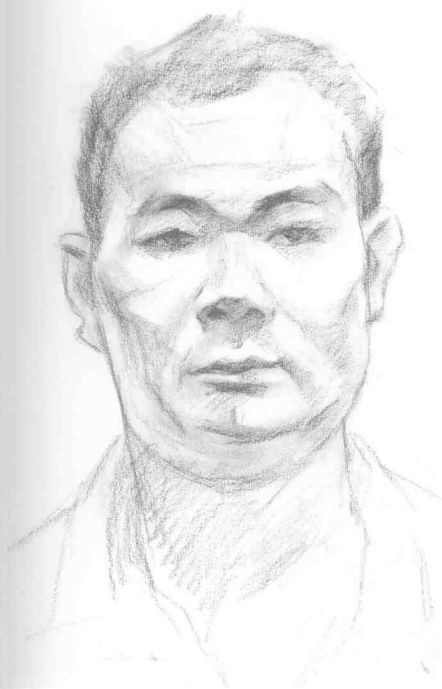
三、深入刻画结构及五官。五官刻画的顺序是：鼻子→眉毛和眼眶→嘴巴→眼睛。

四、调整，完成。

【小技巧】 减法——起稿的要领

【妙点子】 所谓减法，就是概括与提炼，通过用最少的线条与笔墨，勾画出对象的基本形。线条越少越容易判断，过多的线条会干扰准确判断。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

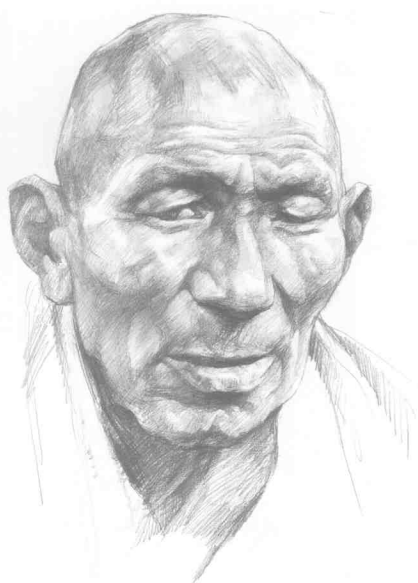
步骤1

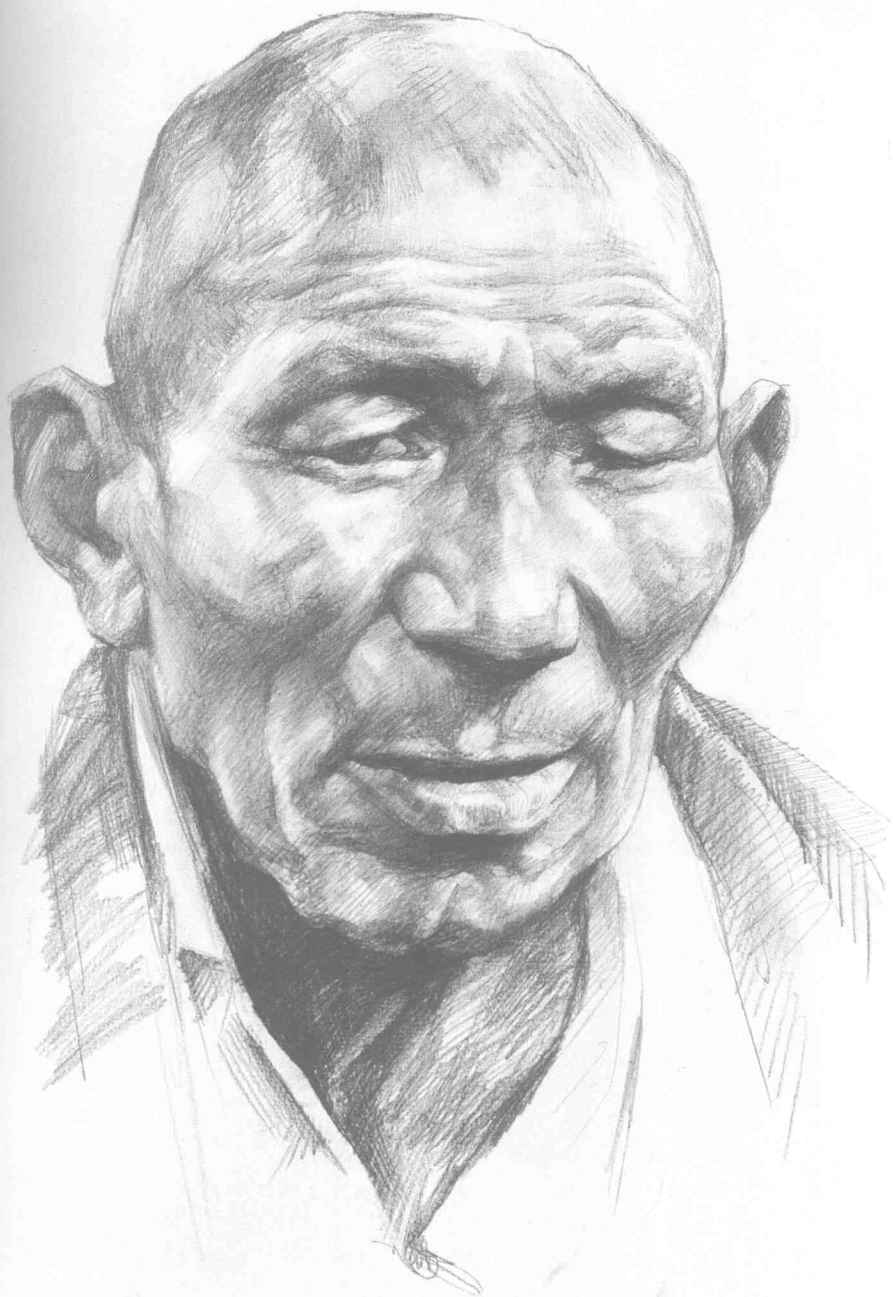
步骤2

步骤3

步骤4

老人像/铅笔/三课时/八开

女学生/铅笔/四课时/八开

步驟1

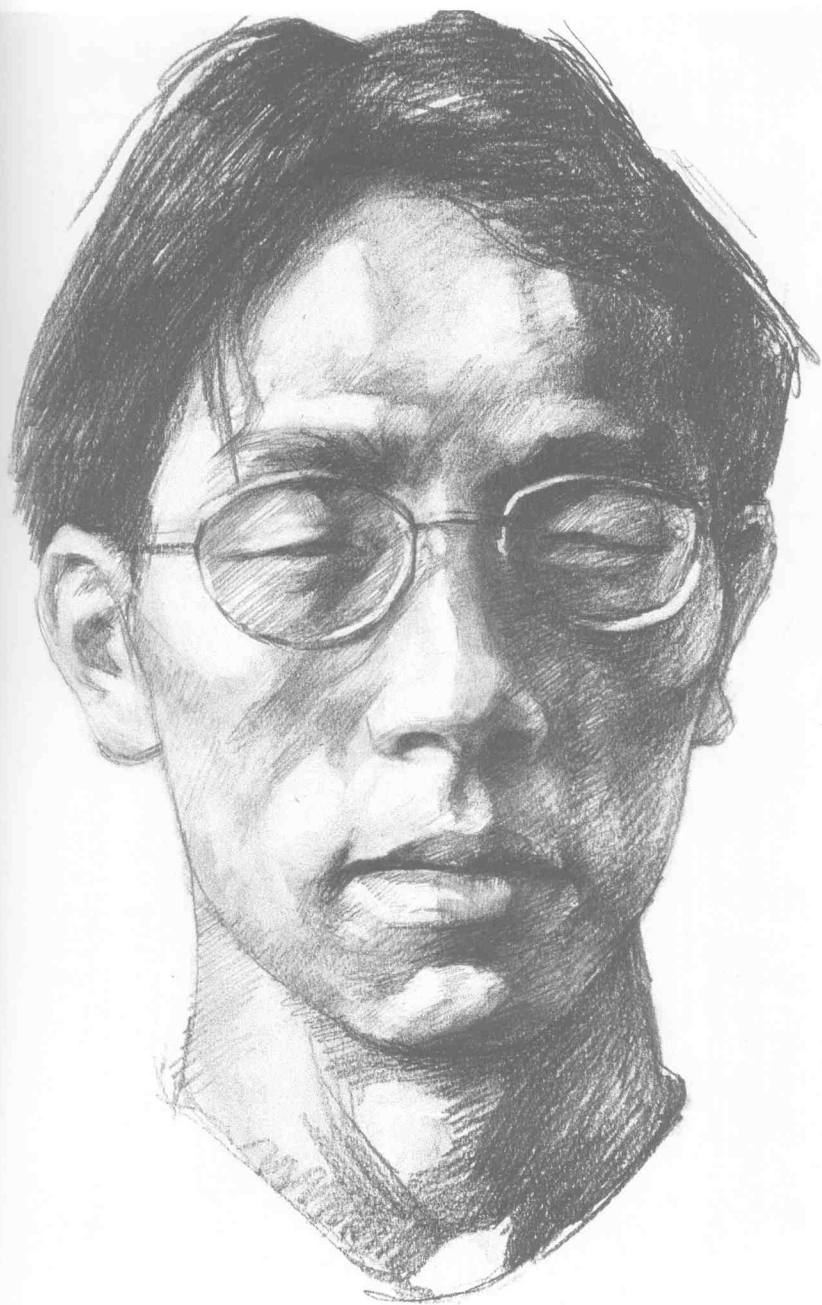
步驟2

步驟3

步驟4

闭眼睛的青年/铅笔/四课时/八开

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

女大学生/铅笔/四课时/八开