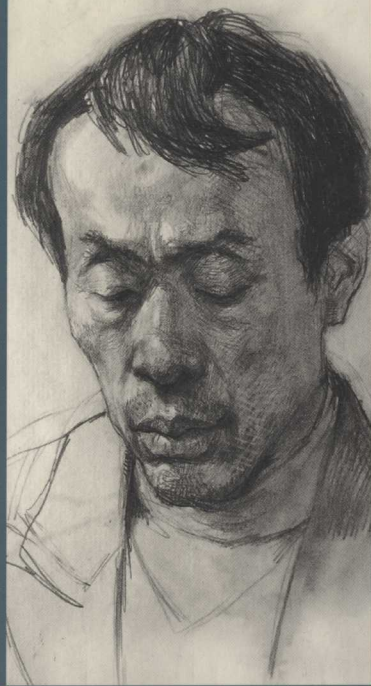

素描人像

高考美术解读丛书

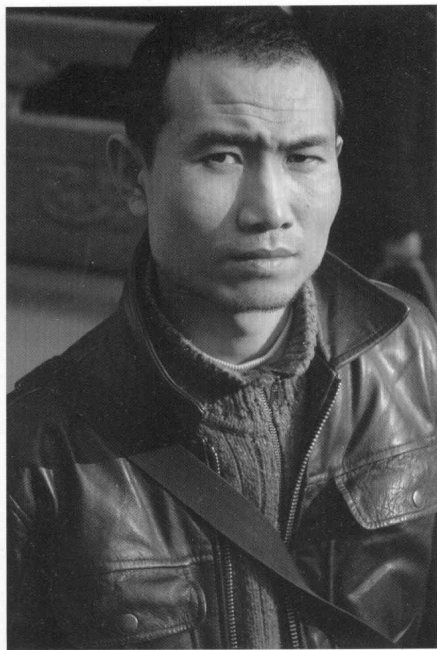
GAOKAO MEISHUJIEDUCONGSHU

主编：李文东

四川出版集团
四川美术出版社

GAOKAO MEISHUJIEDUCONGSHU

李文东:

1997年毕业于中国美术学院油画系 获学士学位
2002年毕业于中央美术学院研究生班 获硕士学位
现任教于中国美术学院视觉艺术学院
展览

2002年《人与自然绘画展》金奖
2003年《探索前瞻》浙江省油画展
2004年 全国美展浙江展区
2005年《月映浙潮》浙江省油画展金奖

图书在版编目(CIP)数据

素描人像/李文东编.—成都:四川美术出版社,
2006.6
(高考美术解读丛书)
ISBN 7-5410-2883-5

I.素… II.李… III.肖像画—素描—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第040845号

高考美术解读丛书——素描人像

责任编辑:易翔
封面设计:陈宏庆
技术设计:易翔
责任校对:王培贵 倪 瑶
责任印制:杨红艺
出版发行:四川出版集团·四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号)
网 址:www.scmscbs.com
发行部业务电话:028-87734382 87734383
87734385

防盗版举报电话:028-87734418

印 刷:四川省印刷制版中心有限公司
开 本:889mm×1194mm 1/16开
印 张:3
字 数:2000字
版 次:2006年8月第1版
印 次:2006年8月第1次印刷
印 数:1-6000
书 号:ISBN 7-5410-2883-5/J·2086
定 价:12.00元

■著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换
电话:028-83048191

关于素描基础(头像篇)

素描头像多年来一直是大多数美术院校入学考试的经典科目。素描头像考试的要求主要是考察考生的造型能力和整体把握能力,也就是我们常常讲到的素描基本功。而要达到一定的基本功要解决两个问题:形和体积。形是指对象的形状,对形状有较好的把握能力则通常表现为画得很像。表现体积是指表达出对象具体的实体感和前后关系。我们常常通过将对象概括成较简单的几何体,并在画面上将正面、侧面、底面等放在合适的位置和角度上来表达体积感。

在这里我们可以把学习头像的过程分成三个阶段来练。

第一个阶段:为形象感受的训练,主要是从人物的外轮廓来把握,这也是很重要的阶段,我们知道每个人都有他本身独特的形象,有的方正一点,有的瘦尖一点。

这些形象的表现及感受都是要通过这个阶段来练到的,人物头像不同于石膏,头像不确定的因素多了,可能会左右摆动,这样会让初学者手足无措,对于初学者来说,画头像要掌握第一步先要选择一个理想的角度,不要画十画全正面或全侧面,注意轮廓线的丰富性和合适的明暗比例。一般来说暗部面积不大于一半,不少于三分之一。起稿并不一定要拘泥于直线或曲线,以对象给你的感受为准。

传统所谓直线起稿是因为由直线组成的形状较之曲线更有特征一些,但若机械理解,为了画直线而画直线就会影响你对对象鲜活而直接的感受。徐悲鸿曾强调下笔直取,即直接地去反映对象,这在头像素描中尤为重要,与他的另一句名言宁方勿圆并不矛盾,因为一般说来方一些的形象不容易概念。用线画好形后,仔细比较眼鼻口的透视和中轴线。中轴线并不像很多人画的一根弧线,严格的中轴线应沿着五官的轴心,在开始无法将其具体化时不如用虚线表示,并以此来检查五官和骨点的位置。

第二个阶段:为形体的明暗意识训练。这个过程关键是让学生有意识的用明暗投影来表现头像的结构和空间。在灯光或者自然光下的头像,观察的时候整个面部都会呈现出很多大大小小的暗部,这些暗部包括物体的固有色(头发、眼睛、衣服、衣服、衣服)的投影、反光等,它们产生不同的明暗深浅,照抄的话会使画面显得零碎而不整体,我们得去归纳它们。因此在画明暗前要先观察出亮部和暗部。方法是起眼睛,直到把对象看成只有黑白两个层次为止。这时黑白两大块之间会形成明暗交界线。明暗交界线在表现形体体积时起到很重要的作用。

它将把较复杂的头部的不同团块连接起来并并对这些团块有所反映。找到明暗交界线

并把暗部整体画上一层调子,这里需要注意的是暗部里的反光也属于暗部,绝不可画太亮。宁可少画反光之类的小面积调子,也要保持整个画面的整体关系。在画好头像的三大块面积之后(也就是正面、侧面、底面),再在明暗交界线周围找些过渡面,完了之后可以从五官开始塑造。真正的整体是指整体的观察,在整体观察的情况下,在进程中常常需要适当的局部刻画,它远比东画画西画画效率高。

第三个阶段:为深入刻画人物的特征的训练,在前两个阶段都是让同学树立一种大框架、大形象的时期,这个时期主要是加强画面的表现力时期。这个时期也是训练各种能力进一步提高的阶段。五官是头部中的重要部位,人物的形象、神态等很大程度依赖五官的刻画来表达。所以应对其重点刻画,突出五官在头像中的重要作用。同时要考虑它们之间也存在主次、强弱、虚实、前后等关系。

画眉弓时要注意和眉毛间的关系,眉毛有不同的形状,同样一个人他(她)两边的眉毛也会不一样,同时眉毛颜色的轻重可以体现出眉弓的厚度和转折,要注意在眉弓和眼角的衔接处,眉弓有个向下的一个厚度。画眼睛时不仅要注意内外眼角的高低比较,还要注意和眉弓的联系,要整体地观察它们之间的形状,不要把眼睛画到眉弓的外面。人的上眼皮一般较厚,要表达出它的厚度。在眼球上方的眼皮通常有转折,希望能对此仔细观察。在有些光线下眼白并不很白,眼球的反光也不一定很强,如顶光或老年人,不可一味把眼珠画得晶莹剔透,否则反而因概念而影响整体。

鼻子是头部的高点,它的长度会直接影响脸的长度和特征,初学者常常把鼻子画得过大,如果比较下眼帘与鼻翼间的距离可以

避免鼻子的比例失调。鼻子的体面底面的刻画,不注意底面与侧面底面与侧面哪个更重是很难表现山界时的体积。而鼻梁和鼻翼的空间可能也是同学们深入刻画的一个难点,刻画的时候要注意鼻梁比较实的暗部到鼻翼开始处的面积的暗部。初学者在画嘴时常描嘴唇的边缘,像化妆一样,而没有把嘴和周围的形体连起来画。

画嘴时唇缝的位置很重要应先画出,注意小体积的穿插变化及相互之间的遮挡。人中的小起伏明暗变化很小,是常容易画得过黑的地方。画头发时一定要与头部的结构结合起来画,后脑的骨点顶侧隆起是头侧面与后面的分界点,位置在耳朵斜后方一个耳朵高的地方,常被人忽略,这个点可以是顶面、向后转的面、侧面的面的交会点,画头发时要有所表现。头发和脸接触的地方的虚

实变化也需要认真观察,处理不当会画成假发。颧骨位于脸的侧面的四分之三之间,连接脸颊与颧弓,其全侧面与四分之三侧面部分的明暗应分清。解剖的书籍很多,大同小异故不赘述。

第四个阶段:3小时完成阶段,即步骤性,这一阶段是前面3个阶段的总结。并且要在3小时内体现出来。具体步骤如图。一般为半小时一个步骤。前面几个步骤相对时间长一点即可。

很多考生视逆光头像为畏途,在此谈谈逆光头像的注意要点:逆光头像暗部占了大部分的面积,往往容易画腻画糊。画逆光时,前几步与正常情况一样,但需要明确找到脸部结构线。

处理大块暗部时要善于从暗部找到反光,通过反光与明暗交界线的变化表现面部转折。

无论任何角度与光线,整体与局部,都要分清几块大的面的形状与朝向,相应为这些面安排黑白灰等层次。体积的呈现就在于以上条件的正确表达。

材料上,铅笔碳笔各有所长,多尝试多实验才能找出最适合你的工具。

画画是笔尖和内心的交流,有时感性的无法用语言表达。语言可以表达的往往是具体的这个或那个条件下的现实,环境一变就可能完全不同,教条和盲从只会把理论和经验变成你真实感受的敌人。

编者:李文东

2006年2月于杭州

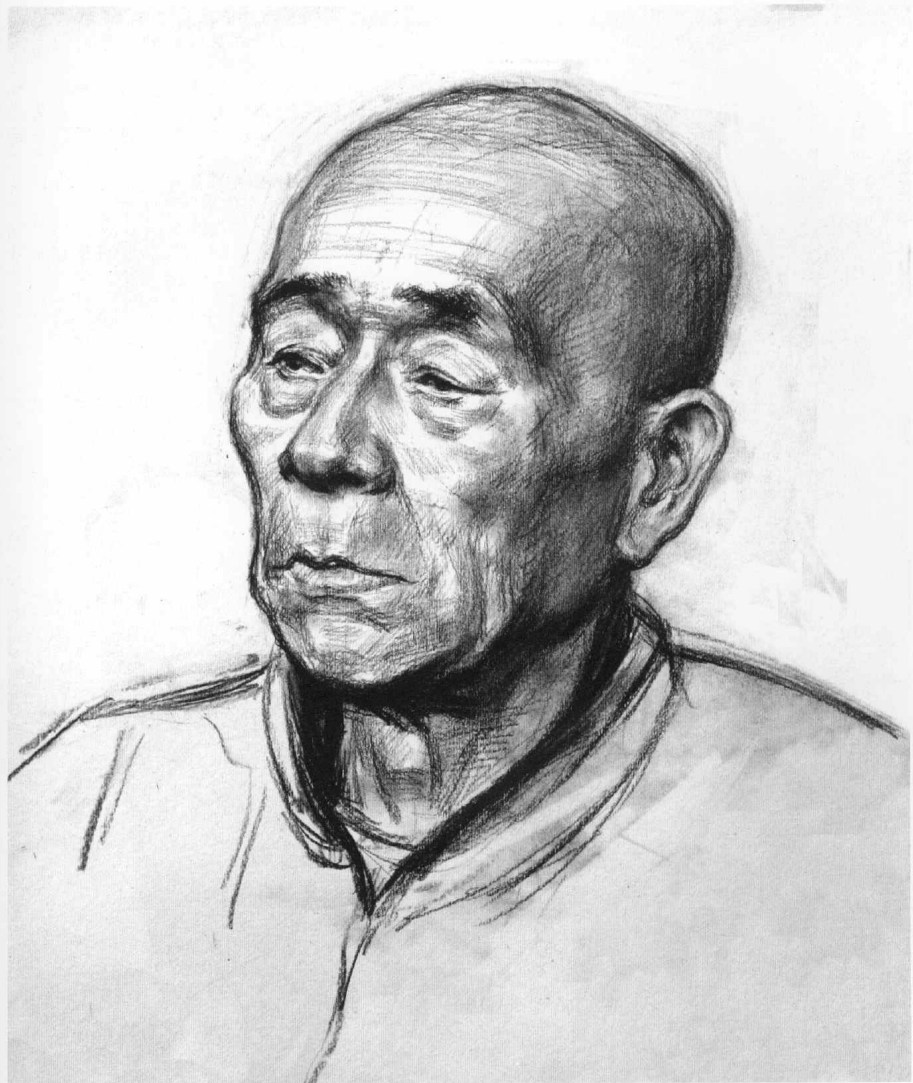
$\frac{1}{3} \mid \frac{2}{4}$

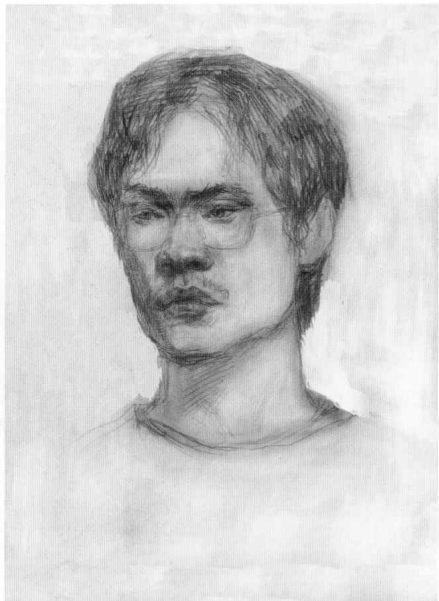
步骤1 用简单的线条确定头像的轮廓。

步骤2 进一步明确头部的三大面(正面、侧面和底面)和头、颈、胸的关系。

步骤3 上明暗。这时要注意带出脸上正面、侧面之间过渡面。

步骤4 深入。注意颞线、眉弓、颧骨、下颌的方圆变化。

1	2	4
3		

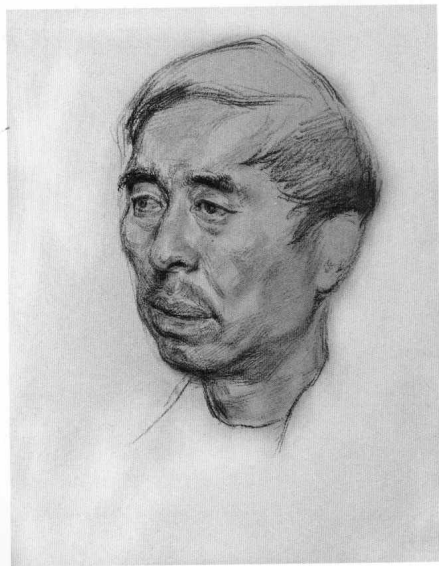
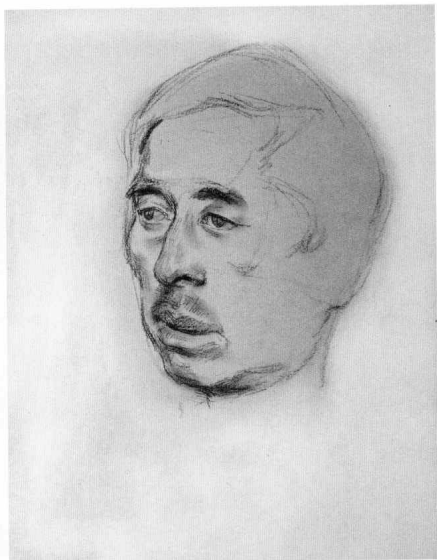
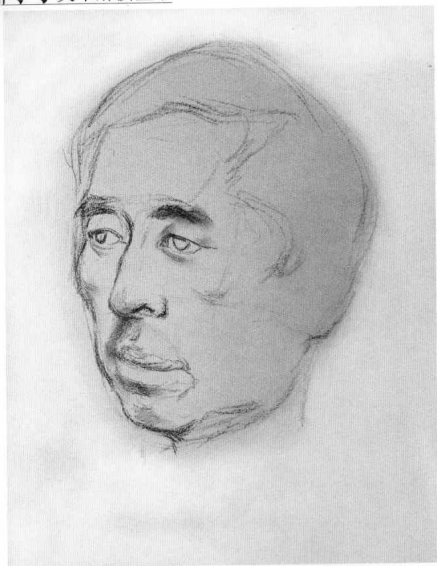
步骤1 从五官开始深入。

步骤2 用速写的方式定出五官和大的体面的位置。

步骤3 刻画时将脸上明暗归纳为亮灰和暗灰。

步骤4 加上衣服的固有色使画面层次更丰富。

1	2	4
3		

步骤1 起稿。注意头发的形状比较明确。

步骤2 从最感兴趣的地方开始刻画。

步骤3 铺明暗。注意底面的明暗比侧面要重些。

步骤4 用头发作为重灰色块，和脸上的亮灰形成对比。

