

真人头像示范作品点评

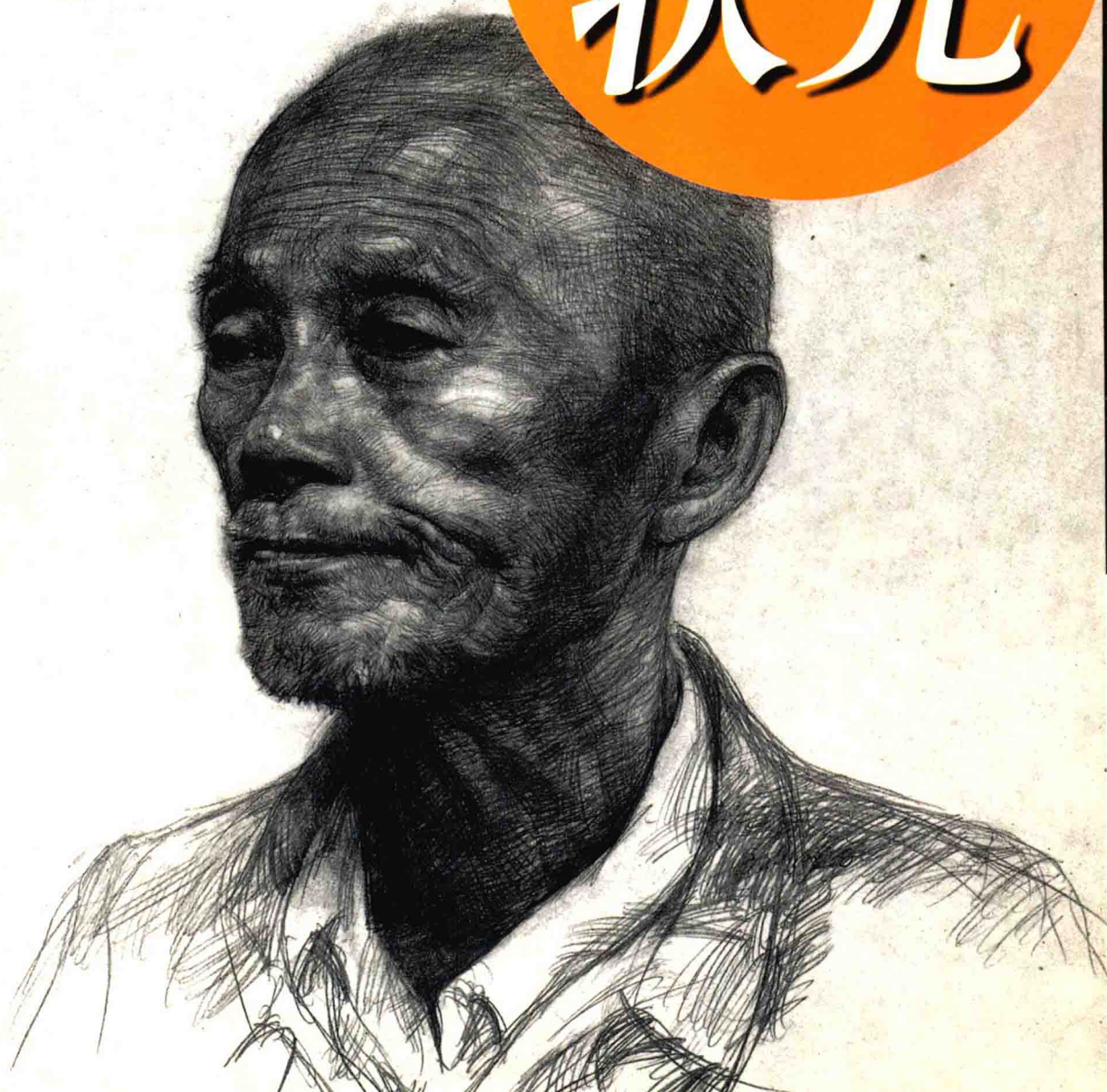
Gaokao

■ 陈可久 主编

Meishu

美术高考

状元

市作品示范
术状元习作
及教师点评

浙江人民美术出版社

序 言

一年一度的美术高考吸引了莘莘学子为之拼搏,为了帮助应考者达到美术高考的专业水平和要求,我们特请长期从事美术高考辅导的教师作教学指导和步骤分析,并选取了近几年来考入高等美术院校的学生在考前专业训练中所作的优秀习作,供大家学习借鉴,通过对照比较、相互交流,想必会受到启迪,找出差距,得到帮助,提高水平。

重基础,讲技能: 专业学习的过程应十分重视基本能力的训练、基础知识的理解和基本观念的培养,完成从不会到会、从会到提高、从提高到拔尖的飞跃过程。绘画艺术既要具有扎扎实实的基本功和较强的表现力,同时还要具备画面艺术处理的能力,努力达到技能、理论和审美的统一。美术与技能有着必然的联系,可以说没有技能就没有美术。因此,在某种意义上,美术又是一种技能活动,在基础训练阶段,应该让技能性的活动贯串于整个过程之中,如果缺乏必要的专业技能训练,不懂素描和色彩,那只会制造出一种视觉上的不愉快,这正是基本功不够而产生的必然后果。所以,严格有效的基本功训练是十分必要的,应该用专业的语言不断提高绘画的水平和完善作品的内涵。

多实践,勤思考: 一切造型艺术都需要经过基础训练,这要靠平时大量的甚至是枯燥的基础训练来完成。写实基本功和基础训练是我们必须扎扎实实走过的重要一步。实践是根本的,对造型艺术的诸多问题,经过多次接触和讲解分析是可以懂的,但

是懂不等于会,会也不等于专,更多的是要自己去理解,去思考,问题出在什么地方?不足在何处?要注意什么?如何解决?应该明确地认识到练习不仅是为了完成一张作业,更重要的是理解和运用知识,掌握造型的方法和技巧,认真完成每张习作,在大量的反复实践中,把握娴熟的表现技能,求得真知。

不厌学,求进取: 由于每个人原来的基础和起点不同,领悟的能力也有强弱,加之文化程度和学习的精神面貌也不完全一样,学习美术会遇到很多困难,开始学习的阶段困难会更多,还会产生厌学的情绪;要进行专业学习,确实需要有“苦其心志,劳其筋骨”;勤奋刻苦是一切有成就的人取得成功的必备条件,应该好学不倦、努力进取,通过苦练把知识转化为技能、技巧,进而提高造型能力,产生质的飞跃。

基本功训练必须由浅入深,由简到繁,循序渐进,不能急于求成,更不能拔苗助长。要按教学规律,遵循素描由几何体开始到静物、石膏像、真人头像、穿插速写、慢写,乃至用色彩完成静物、风景等内容。并且要规范训练,走正路子。既能整体把握又能深入塑造,有较强的绘画表现力,视觉效果舒适、响亮。

要讲的话还很多,不再赘述。还是请大家认真读画,汲取营养。最后,祝愿你们能顺利如愿地进入高等美术院校深造,成为祖国未来的设计家和艺术家。

浙江省特级教师 陈可久

图书在版编目(CIP)数据

真人头像示范作品点评/陈可久编著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2003. 1 (2003. 5重印)
(美术高考状元)
ISBN 7-5340-1536-7

I. 真… II. 陈… III. 肖像画: 写生画-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(2002)第094524号

美术高考状元

真人头像示范作品点评

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

2003年5月第1版·第2次印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 2

印数: 8,001-16,000

ISBN 7-5340-1536-7/J·1344

定价: 10.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

人物头像素描简述

陈志明

真人头像素描是造型基础训练的重点课程,同时也是艺术院校美术专业入学考试的科目之一。作为现实生活中活生生的人,其形象生动,动态多变,并富有表情与个性。我们通过对真人头像的写生,可以研究与理解人物头部的解剖结构和头部的形体结构,了解头部在不同视角与位置上的透视变化规律及形象造型上的比例差异,熟悉真人头像所具有的特殊质感及一定光影状态下的色调明暗变化,从而把握不同人物形象的外形特征、性格特征及特定的神态。

通过真人头像写生,可以提高初学者对人物的观察能力、感受能力、理解能力,提高他们的绘画技巧,从而为创造生动感人的艺术形象打下良好的基础。

以下是对人物头像素描的几个要点简述:

一、解剖结构

人物头部的解剖结构主要是指人物头部骨骼和肌肉生长关系、形状特征和运动规律,是把握头像外部造型特征的基础。

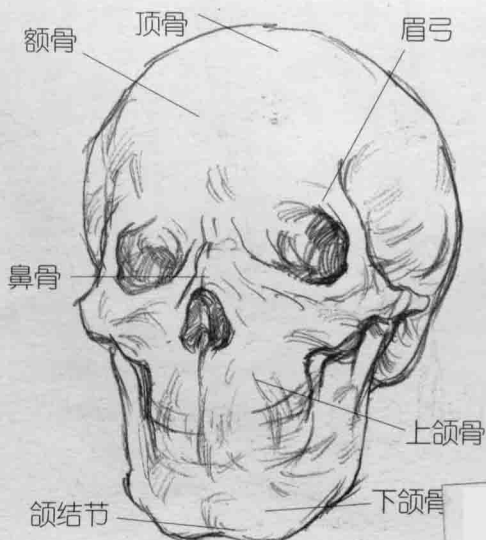
头部解剖结构由头骨与脸部肌肉两部分组成。头骨是头部造型的基础,是决定头部外形的要素。脸部肌肉附着在头骨的表面。

头骨由脑颅部与面颅部骨骼构成。

脑颅部骨骼包括:额骨、颞骨、顶骨、枕骨。

面颅部骨骼包括:鼻骨、颧骨、颧弓、上颌骨、下颌骨、颌结节。

额骨从鼻骨向上延伸,伸至顶骨,两侧与颞骨相连接。颞骨构成脸骨。从颞骨横跨至耳的一部分为颧弓,上面连接额骨外缘,下边连接上颌骨。上颌骨形成固定牙齿的圆柱形上牙床,它的上面连着颞骨与眼窝。下颌骨位于脸部下方,形似马蹄,它的后端上接颞骨。颌结节

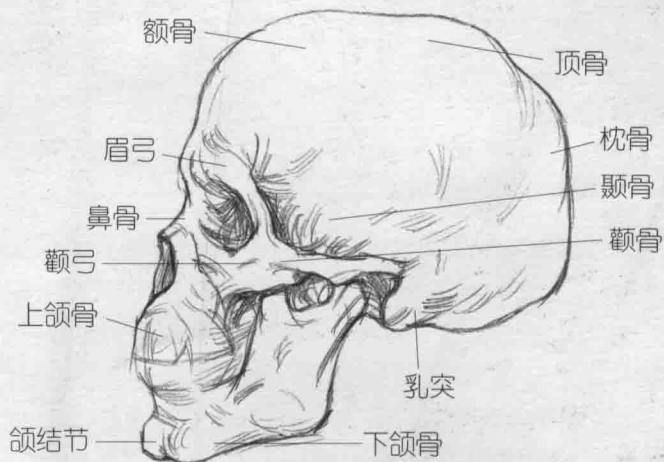

位于颌骨前部下端。

头骨中的高点连接是造型的基本点,这些高点是额丘、顶隆起、顶盖隆起、鼻隆起、眉弓、颧突、乳突、下颌角颞隆起、枕外隆起。这些点是我们确定头部基本形体的基本点。

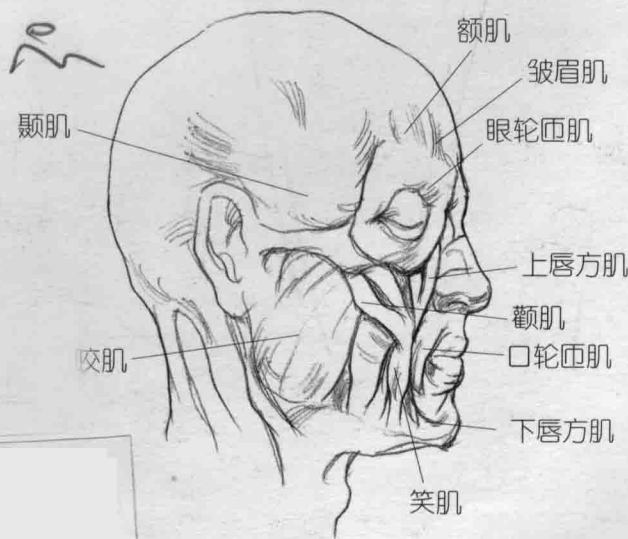
头部肌肉是覆盖在头骨表面的薄层,由表情肌与咀嚼肌组成。

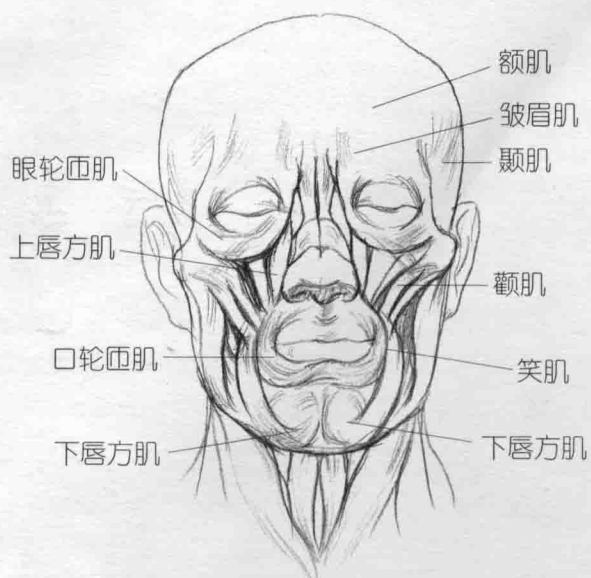
表情肌有:眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、上唇方肌、颧肌、笑肌、下唇方肌、三角肌、颞肌和口轮匝肌。这些肌肉的收缩,使脸部产生各种表情,同时与脸部皱纹有关。

咀嚼肌有:咬肌、颞肌等,起着牵动骨骼产生咀嚼的作用。

在人物头像写生过程中,我们可以通过对头骨骨点的把握,来确定对象基本外部造型,然后进一步在这些骨点间贯串、延伸出肌肉的起伏与走向,使骨骼与肌肉紧密地组合、连接在一起,综合、转化成为严谨的头部形体结构。

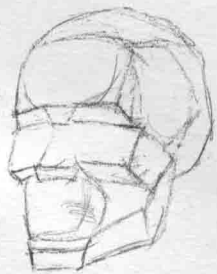

二、对头部形体结构的认识与理解

头部形体结构,本质上是头骨及附着于头骨表面的头部肌肉的组合所构成的空间立体形。对头部结构特征的把握,很大程度上是对头部骨骼的把握,而决定人物头部外部特征的头部骨骼上的主要骨点的组合关系、骨点组合上的微妙变化会引发并产生具有不同外部特征的头部形象。头部骨骼上骨点的确定,为我们把握头部的结构特征提供了基础。

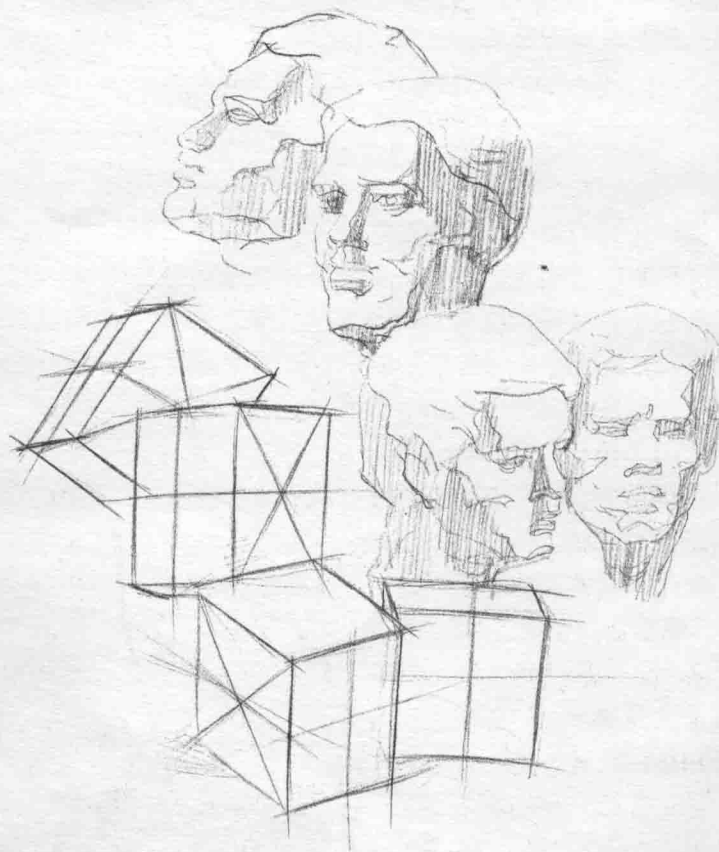
由此可见,对人物头部形体结构的理解与认识是基于解剖结构之上的。对头部外形特征在体积与形状作出大的几何体团块化与几何形切面上的处理过程,是以几何形的观念来观察、分析、理解、表现头部每一个具体的形体在空间的构成关系,即把头部的形体归纳理解为几个大形块的组合。

三、不同透视状态下的头像

在研究头像形体结构的过程中,认识和表现透视是一个重要环节。对形体结构的研究,在某种程度上实际已转化为对透视结构的研究。

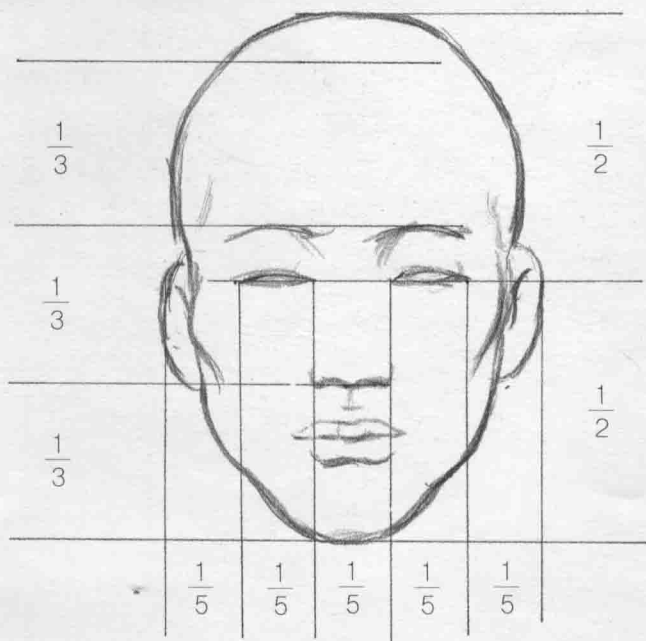
在头像写生中,由于头像的动态变化、作画视点的高低及不同的作画角度,将产生不同的透视现象。为了了解头部的各种透视变化,我们可以将头部理解成为一个立方体。立方体可分成顶、底、前、后、左、右六个面。在仰视情况下的头像,五官的三条平行线从靠近视点的一端向下倾斜,头部形体的各高点由近到远出现由高到低的排列现象。头部形体上的面朝上的将变窄,向下的则变宽。在俯视情况下的头像,则出现与仰视相反的透视现象。平视的头像透视现象表现较弱。

四、真人头像的比例关系

任何物体的形体都有自身特定的比例。形体比例主要是指物体在空间中的高、宽、厚相互之间的长度的比较与分割。比例制约着形体结构的基本特点,反映出物体的造型特征。一个形体的比例关系变了,该形体的具体形态特征也就产生了变化。

在头像写生中,首先应注意头的大小、颈的长短、肩的宽窄的比例关系,同时注意头部高、宽、厚的比例关系,五官造型的比例关系。比例制约着脸部造型的基本特征。在作画过程中,只有依靠整体的观察与比较,才能从总体上把握住对象各部分的比例关系,从而进一步把握对象的造型特征。

五、五官的造型

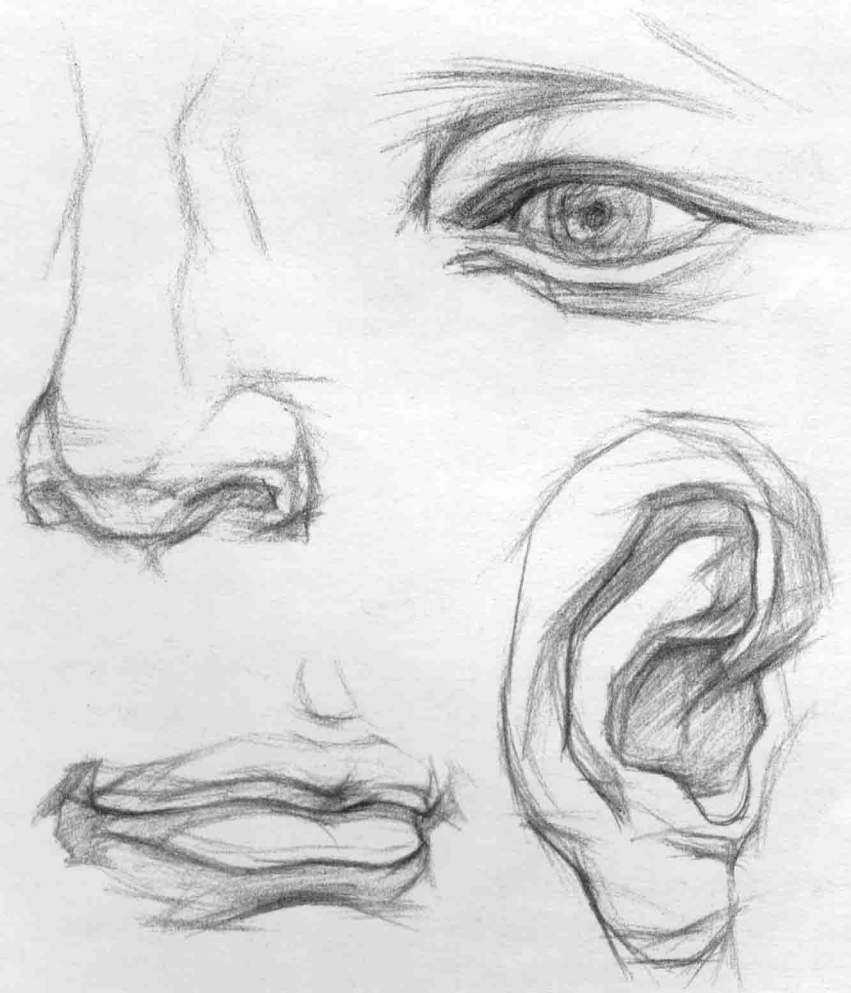
头部由眉、眼、鼻、嘴、耳构成五官,对五官的研究是认识头部特征、刻画头部形象的重要前提。

眼:可以把眼部理解为嵌在眉弓下眼眶内的一个球体,由瞳孔、角膜、眼角组成,在其外面被有一定厚度的眼睑包裹。

鼻:鼻部大致可分为几个梯形面的组合,由鼻根和鼻底组成,总体呈三角状。包括鼻上部的鼻骨、下边连接鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨。

嘴:嘴部中间的水平线是弧形,是生长在鼻下呈半圆筒状的形体上这个半圆柱体由颌骨和牙齿组合形成。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响嘴的形状。嘴唇由口轮匝肌组成,在嘴上唇中间有一凹下去的人中,唇的表面有唇纹。

耳:耳部可以看成是斜插在头部两侧与头部侧面呈一定角度的小扇形面,由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂组成,是软骨组织。

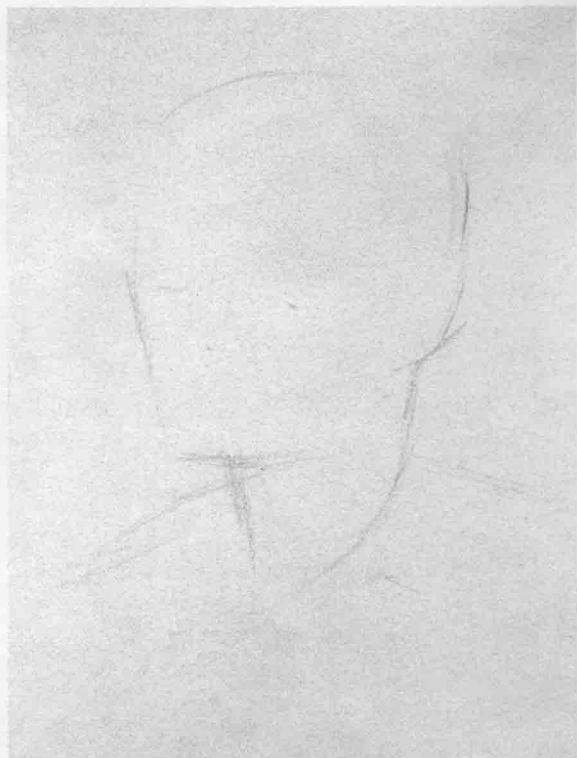

六、不同年龄、性别头像特征的表达

不同年龄、性别的头像具有自身的特征。

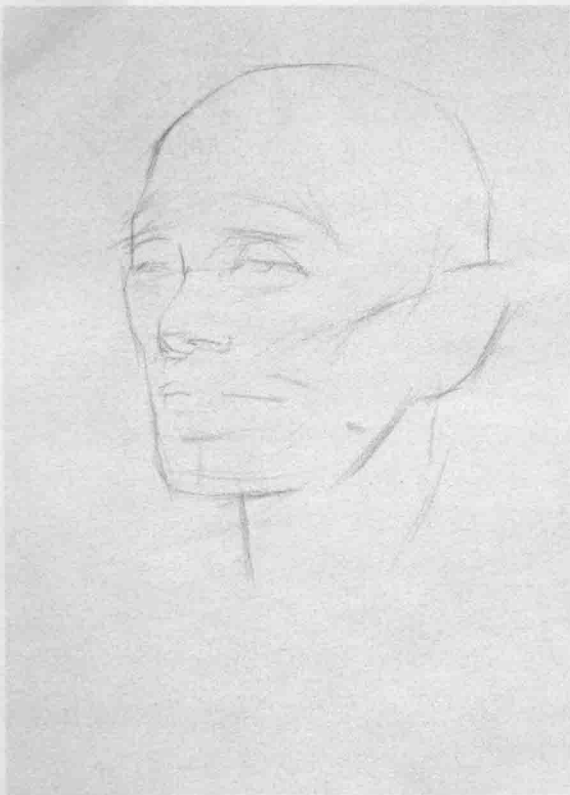
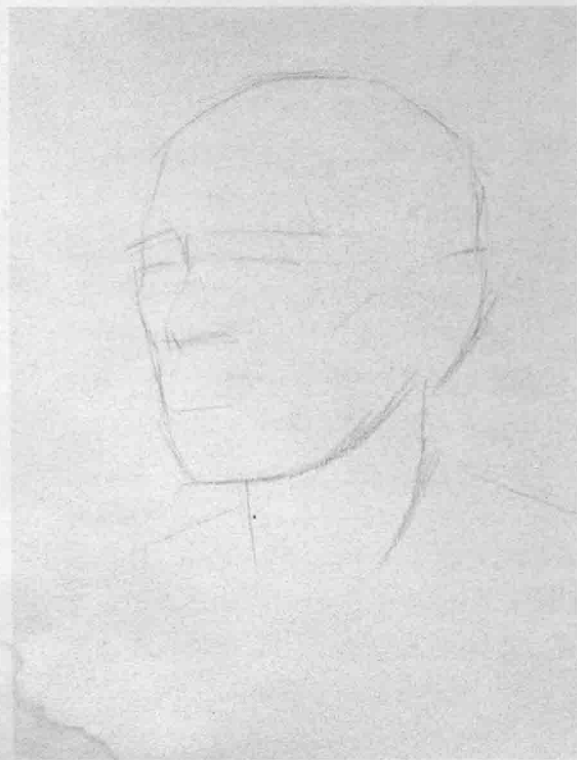
在具体的表现上,从性别特征看,男性头部骨点显著,结构明确,轮廓分明。因此在作画时要画得结实、浑厚,有硬度,有力度。而女性头部结构柔和,体感圆润,造型含蓄,因此在表现手法上可以用微妙、轻淡的色调层次加以表现,以突出五官为主,整个形体以作简约的描绘为宜。在年龄特征方面主要表现为头顶、眼至鼻、下颏这三段的距离变化;成年人的眼睛处于头的中部;儿童的眼睛处于头部中部偏下;老年人有的由于牙齿脱落,会造成颏部的内缩。在一般情况下,老年人头部骨骼结构清晰、肌肉松弛、皮肤皱纹较多,细节较为丰富,眼睛瞳孔比较浑浊;青年人的脸部肌肉比较结实,皮肤饱满光洁,富有弹性,眼睛清澈有神;中年人在整体结构上显得浑厚,在外形特点上界于老年人与青年人之间。

人物头像素描作画步骤

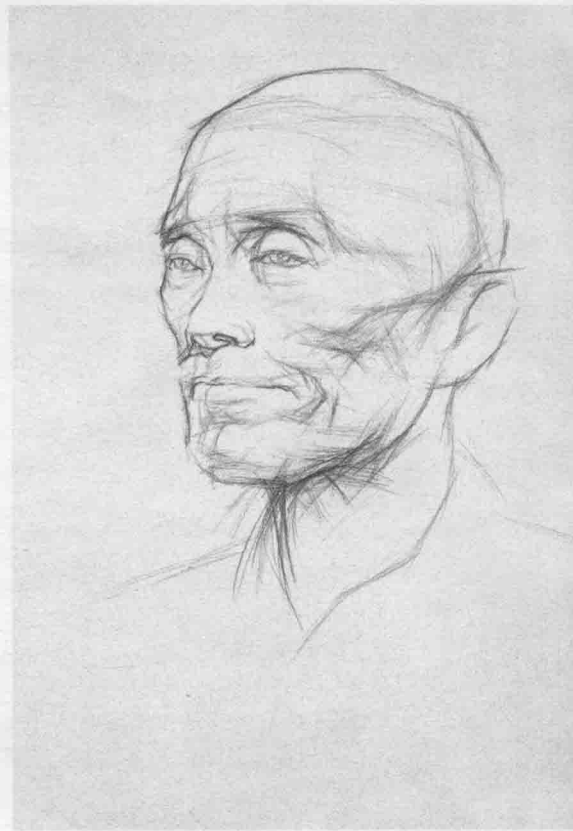
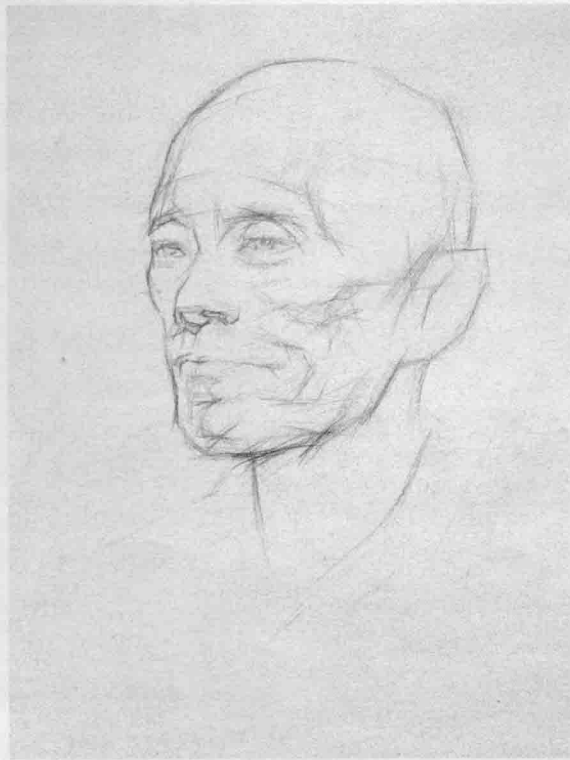
▲ 1. 用简单的线条勾画出对象的形状，确定构图。

▼ 2. 画出对象基本造型特征及动态。

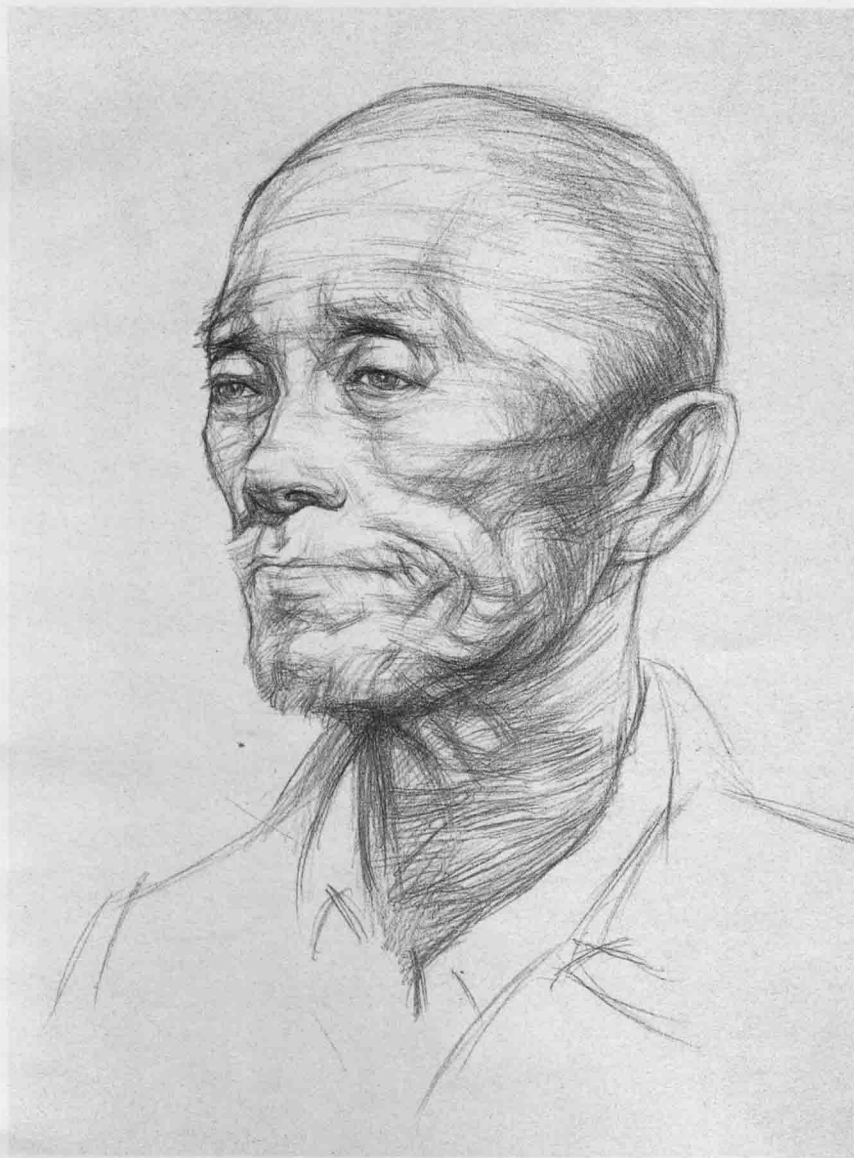

▲ 3. 画出五官和头部关键骨点的位置，确定对象的透视关系和比例关系。

▼ 4. 在理解解剖结构的基础上，分析并表现出对象大的形体的结构关系。

◀ 5. 从结构出发，塑造对象大块的形体。

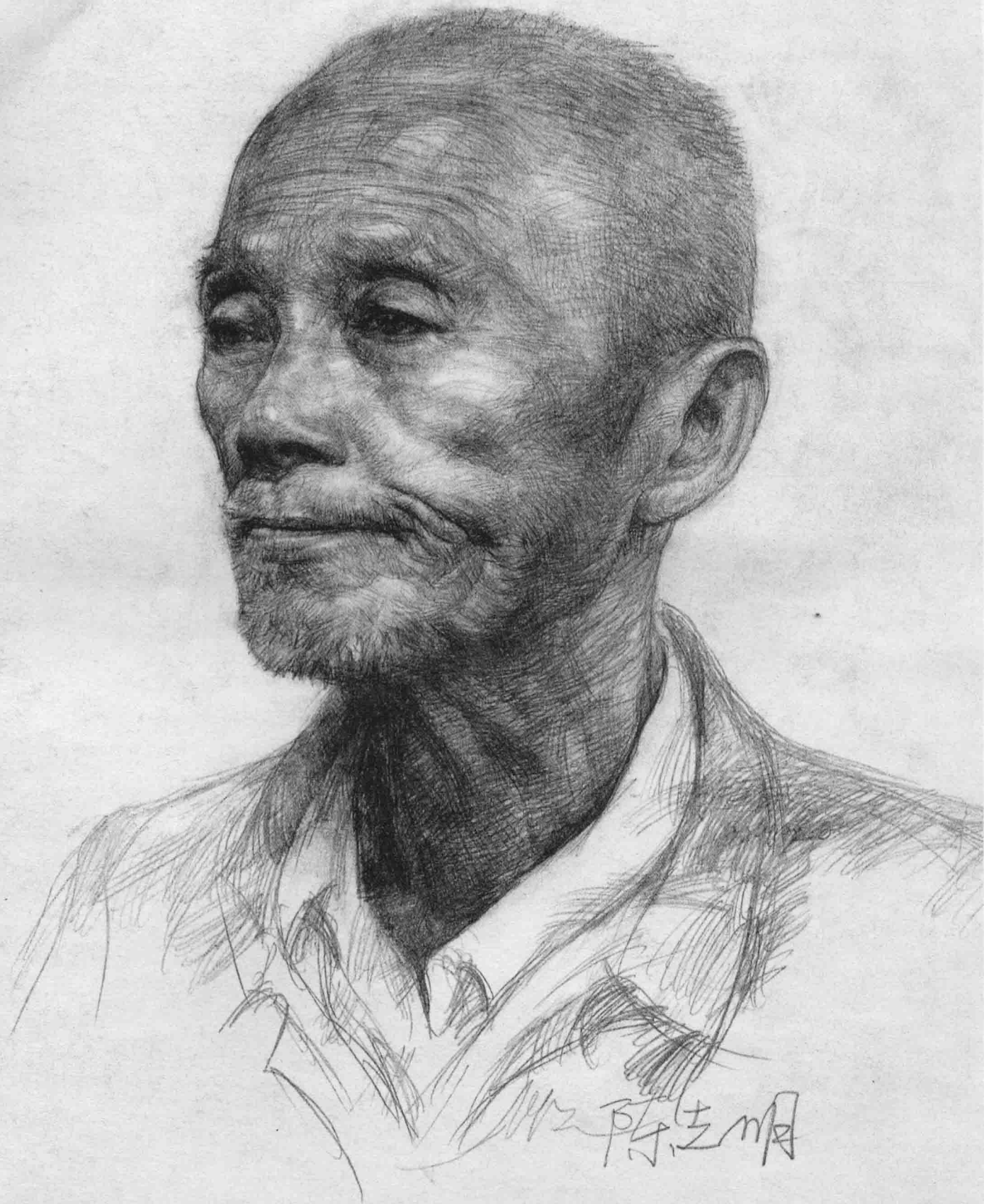
◀ 6. 进一步表现对象各部位形体体面的转折变化，随即画出明暗调子的变化。

▲ 7. 深入细致地刻画对象，表现出对象的各部分的细节变化。

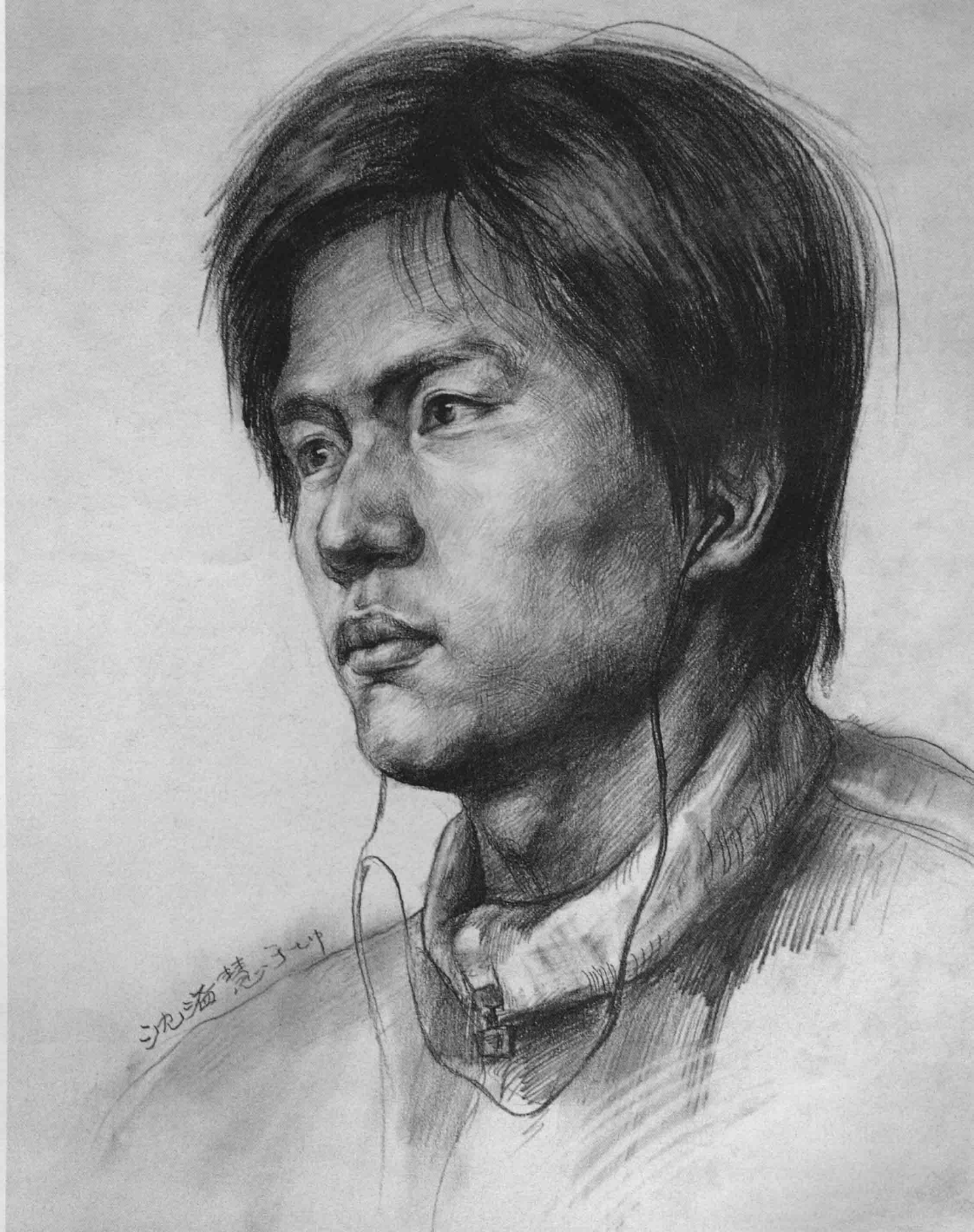
▼ 8. 进一步深入刻画对象，表现出对象立体感、空间感以及各部分应有的质感与色调。

► 9. 在不脱离对象的情况下,对画面进行一些相对主观的调整,突出主体部分,减弱次要部分,使画面虚实得当、黑白有致,形象更为生动感人。

沈溢慧，2001年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院视觉传达设计系。

教师点评：这幅头像从正面向侧面转了约30度，所以应称作三分之一侧面像。头部全方位刻画很到位，感觉十分完整。对初学者来说，这种描画方法非常可取。

余宏达，1998年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院国画系。

教师点评：这是一幅平光头像。写生时以线为主，线面结合，线旁轻轻地衬上明暗，刻画手法简练、明快。神态自然逼真，尤其是眼与嘴的表情描绘得天真可爱，头发画得轻松柔和，与面部十分谐调。不足之处在于脸的体积略感单薄。

季清媛

2001年毕业于浙江艺术职业学院中专部，同年考入浙江艺术职业学院美术系。

教师点评：

作者画风大胆，表现自如肯定，充分发挥了炭精条的特性。作者强调自身的感受，线、形紧密结合，大胆提炼，集中表现了对象形体大的体块构成与结构框架，有较强的表现力。

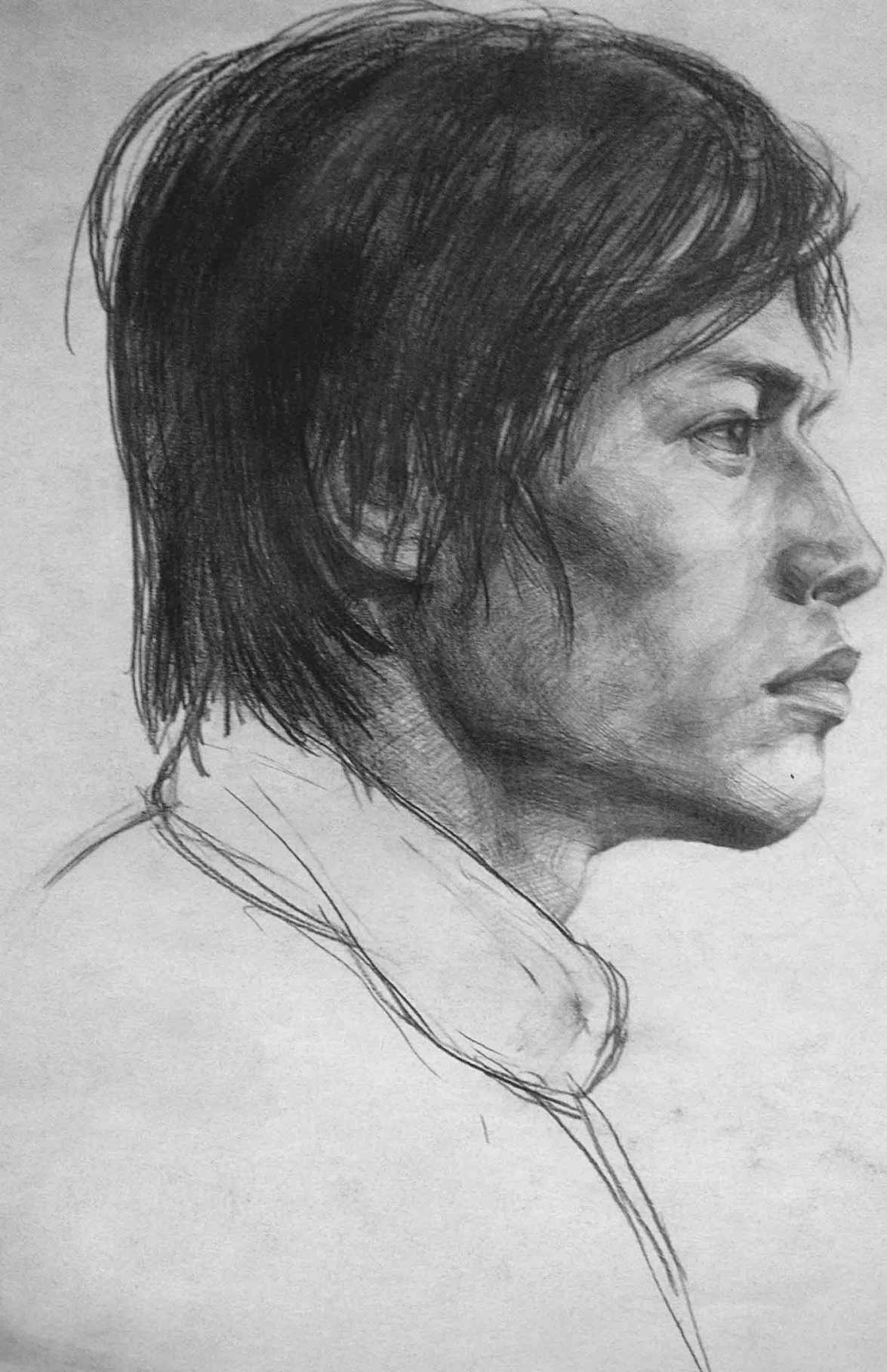
沈溢慧，2001 年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院视觉传达设计系。

教师点评：该头像脸部体面塑造细腻，眉弓、颧骨、咬肌等体块准确到位，眼、嘴结构严密，发形饱满松润。不足之处是鼻翼形体不够明确，与鼻球混为一体，在形体结构上有些欠缺。

楼应怡，2001年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院环境艺术设计系。

教师点评：此画像面貌普通，稍大的鼻子下长着一张小小的嘴，两眼炯炯有神地观望着前方，前额与颧骨刻画得十分充实，头发描绘得蓬松有序。这是一幅全方位深入刻画、注重神形兼备的作品。

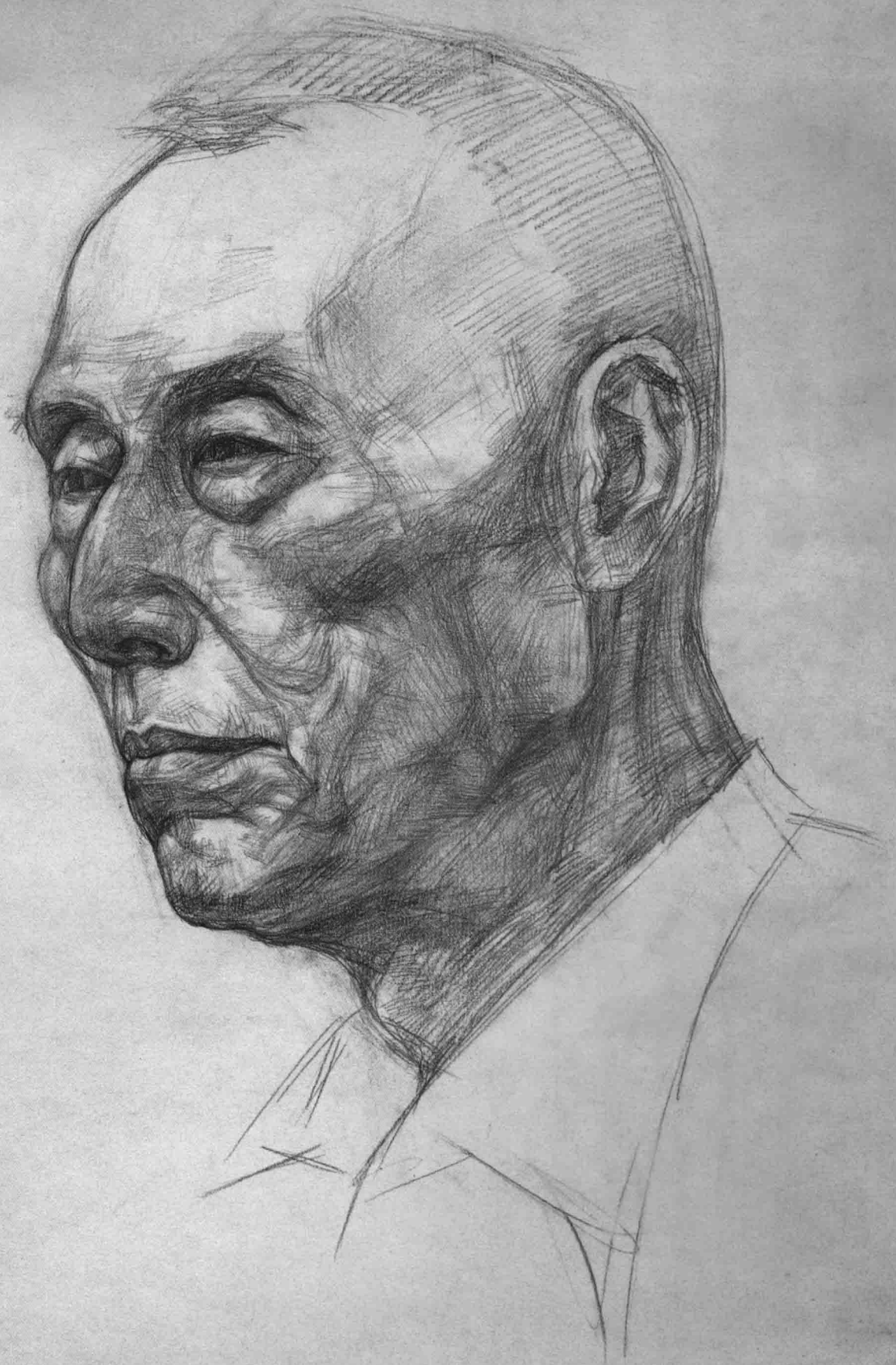

胡晓东，2001年
毕业于杭州七中，同年
考入中国美术学院视觉
传达设计系。

教师点评：作者为了强调当代青年的形象，特别注意刻画抬起的面额、专注的眼神和洒脱的长发，将青年人的气质刻画得十分到位，脸部五官也画得非常细腻，如前冲的眉弓、高凸的鼻梁、结构紧凑的嘴唇，又如结实到位的颧骨和下巴，把形象刻画得很精到。

张 瑾，2001年毕业于浙江艺术职业学院中专部，同年考入浙江艺术职业学院美术系。

教师点评：该习作利用虚实、松紧的对比，在画面主次的处理上显得游刃有余、很有想法。作者对五官的特征及主要的造型点进行了非常充分的重点刻画与表现，而对一些次要部分则作了大胆的概括、弱化甚至舍弃，值得初学者借鉴与学习。

俞佳迪，1999年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院视觉传达设计系。

教师点评：这是一幅正面受光明暗反差不大的头像作品。作者用了平光法描绘形体，明暗处理简练概括，层次分明，线条与明暗色调紧密结合，十分融洽。头发减弱了色素，塑造得厚实概括，且结构严谨。头颈和肩部的动态协调，增添了画面生动感。

余宏达，1998
年毕业于杭州七中，
同年考入中国美术学院
国画系。

教师点评：此头像
写生以国画白描形式
勾线，线的周围加以
淡淡的明暗皴染，手
法轻松。人物形象饱
满，皮肤白皙滋润。
画面色调具有韵味，
真实地勾画出了一个
白领中年人的形象。
头发先淡色塑造形体
，然后以轻快的线条
勾勒出松软发型的走
向与结构关系，这是
素描中一幅线面结合
较好的作品。

