

河北美术出版社

美术院校考前生基础训练问题解析

宫六朝 张新凯 编著

素描头像

美术院校考前生基础训练问题解析

宫六朝 张新凯 编著

素描头像

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

责任编辑/敦竹堂

封面设计/晓 辉

内文设计/曹卫红

图书在版编目(CIP)数据

素描头像/宫六朝, 张新凯编著. — 石家庄: 河北
美术出版社, 2000.12 (2001.10 重印)

(美术学院考前生基础训练问题解析)

ISBN 7-5310-1477-7

I. 素... II. ①宫...②张... 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 (2000) 第 17250 号

美术学院考前生基础训练问题解析

——素描头像

出版发行:河北美术出版社

地 址:石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码:050071

制版印刷:深圳华新彩印制版有限公司

开 本:787毫米×1092毫米 1/12

印 张:8 字数:210千字

印 数:5001—11000

版 次:2000年12月第1版

印 次:2001年10月第2次印刷

定 价:28元

序

近几年来,美术教育有了空前的发展,一批批的大学毕业生,到基层中学任教,中学美术教育逐步趋于规范化,学校有了培养美术生的师资,带动了美术特长生专业水平的不断提高,形成了美术基础教育的良性循环。由于美术考生的不断增加和大学招生名额的限制又造成了每年高考结束后都有大量的考生落榜,分析他们失利的原因,一是中学各科文化课的学习占用了大量时间,美术学习只有挤文化课之外的零散时间,所以,难以保证系统地美术专业的学习和培养学生应考所需的基本功训练;二是目前美术高考的科目较多,而美术培训从中学到大学的分界线已不像以前那样清晰,很多美术院校相继出现美术高考培训班,并由有多年教学经验的老师代课,甚至部分有条件的中学还聘请大学老师帮助强化美术应考的基础训练课程,那些师资力量薄弱,没有实力与之抗衡的学校的考生在应考中的失利,也就在情理之中了。

在激烈的高考竞争中,要想成为胜利者,除学校必备的高水准师资和教学条件外,最重要的还是在几年内合理地安排教学程序,其中系统科学的基本功训练是不可缺少的。如素描、速写、色彩等几项的严格训练就显得格外重要,它们的起步应是在严格的基本透视学、构图学和结构学的指导下进行,初步的入门应从石膏几何体开始,先结构透视后明暗写实,并由素描基础逐渐引向色彩训练,再从石膏像切入头像写生;速写训练应与最初画石膏几何体同步,先从静物开始,随着基本透视结构的认识,逐步过渡到静止的人物,再到动态、场景等。与此同时,充分地利用优秀的美术资料,是美术教学中不可缺少的一个环节。一个老师的水平知识毕竟是有局限性的,很多教学上的欠缺往往可从美术书籍、范画中得到解决,比如,适当临摹些优秀范画作品,可直接汲取造型技巧。不断引导学生读些与绘画有关的理论书籍、作品与欣赏方面的文章,全方位提高美术生的绘画理论修养和审美意识,对于学生在学习中的进步起着至关重要的作用。

中学美术强化训练的目的是适应美术高考,高考的基础是素描、色彩和速写,一般美术院校都以此作为考试的基本内容。同时,只有掌握了这些基础后方可向美术各种单项专业拓展,如美术院校的国画、油画、版画、工艺类院校除专业设计外,还需加试单项专业创作。另外,许多院校考试要根据专业特点加试命题、默写等,其目的还是要考查学生的基本功和艺术创作能力,这些都离不开造型这个最基本的语言。

我曾写过《美术学院考前色彩、素描作业评析》一书。该书与本书的相同之处在于点评对象都是清一色中学生的美术训练作业,所不同的是这本书中力求以一个基础教师的身份,站在辅导学生的角度上,对中学生色彩素描训练存在的诸多零散问题给以一一解析。内容包括从初学者到高考前作业(即已考上大学的学生留下的作业),这样,书中包含的作业从好到差的跨度就大了些。对某些初学绘画者而言,画得毛病太多就会牵扯到所有绘画基础要求上的不规范问题,所以评画所指出的缺点多了些,这些作业隐去了作者名字,还望这些同学谅解;另外有些还有个别错误需要完善的较好作业及优秀作业全部标明画者姓名。

书中许多不成功作业中的“花”、“灰”、“脏”、“腻”等问题可能在诸多画中重复出现,为了阅读方便,我又把更典型的问题尽量加以集中(实际上也很难集中),这就比较勉强地拟定了书中的目录和标题。这些画来自不同的学校且由风格各异的老帅指导,因此所显示的感觉也有着差异,作业的良莠在中学生的学习中也具有一定代表性,我把这些东西“原汁原味”地展现给大家,并辅以文字分析,以供正在学习美术的广大中学生参考。但愿这些美术作业及问题解析的出版,能够使更多学习美术的学生从中悟出些东西,能够引起从事中学美术教育,指导学生高考的老师们的思考,进而对中学美术教育的发展起到一点借鉴作用。毕竟全国有那么热爱美术的学生,他们才是中国美术事业繁荣发展的未来和希望。

本书在选用学生作业的过程中部分作业由李永祥、沈胜奎、王锡红、齐胜利、冯建法、褚连宽等老师提供,并得到了正定二中美术教研室和石家庄市三十五美术职业中学老师的大力协助,在此谨表诚挚的谢意。

作者简介

宫六朝，1952年生于河北文安。1976年毕业于河北工艺美术学校并留校任教。1977年考入河北师范大学美术系本科，1982年毕业。现为河北师范大学美术系基础教研室主任，副教授。著有《水粉静物教学问答》《水粉风景教学问答》《素描静物教学问答》《素描人像教学问答》《水粉静物教学范画集》《水粉风景教学画集》等20余部专著。

目 录

一、素描头像写生正误对照	(1)
二、构图法则的运用	(8)
三、形体与透视问题分析	(12)
四、关于五官和头发的处理	(19)
五、形体、结构与调子	(25)
六、空洞与繁琐	(37)
七、黑、白、灰整体层次关系	(43)
八、工具、材料及技法语言	(52)
九、人像与背景问题	(57)
十、关于性别、年龄特征的表现	(59)
十一、写生中常遇到的问题分析	(65)
十二、防止概念化	(75)
十三、形神兼备的头像写生	(81)

一、素描头像写生 正误对照

图1-1 李萌 作

在人像的造型上，画者强调了五官的深入刻画，调子之间的层次排列有序，这在整体大的黑白灰关系上格外分明。然而头发的黑中又分出受背光的暗层次，面部亮有亮的变化，灰有灰的层面，使得整体画面丰富而多变。尤其是那头顶上的头发，飘逸又生动。这足以证明画者在造型技巧的运用上已是得心应手了。

图 1—2

这幅素描头像虽画得不是很完整，但我们从中可以感悟到画者的一些意图，也能看到画者在刻画一些细节上所具备的能力。如头发那波浪般的结构起伏以及那丝般的小曲线的运用都别有一番韵味。也许是时间所限，相对来说在面部及五官的处理上，倒使人觉得牵强了些。眼睛是心灵的窗口，对眼的造型及刻画显得整脚、鼻、耳画得也很笨拙。再加上脸、颈线条处理得过于死板等问题，把因头发画得很认真而产生的那股清新气息一下子全部冲淡了，使得头像写生的整体感觉差了一些。

图 1—3 刘岚 作

结构造型、色调组织和技法运用是画好素描写生的重要因素。这幅作业在这方面的整体运用是成功的。它的造型准确，黑白灰色调响亮分明，技法运用灵活多变而又整体统一。从素描基础的角度上看，这幅画可称得上是比较完美的上乘之作。

图 1—4

从素描的黑、白、灰关系上看这幅作业，挑不出更多的毛病，但从造型上分析，便能看出该画对头部内在结构表现得很模糊。诸如眉弓、颧骨、下颌骨等部位的处理，显得有肉无骨，耳朵、衣领的造型表现太厚重，使画面产生臃肿之感，让人有种不愉快的感觉。

D.

图 1—5 丁玺铭 作

由于中学美术教学条件所限，学生作画多是互相做模特儿，而很少能画老人头像。一般老人形象结构清晰、特征突出，容易捕捉到特点。岁月风霜和年迈体衰的印痕，使老人面部多凹凸和褶皱，表现时必须把握它结构的全局，不可因过分强调某些细小部分而忽略整体关系。从这幅画中看虽没有对细节加以深入刻画，但对整体结构、明暗的把握基本上达到了表现老人特点的要求，所以也有其值得称道之处。

图 1—6

对结构形体的不理解,就很难由表及里地表现描绘对象的深刻性。此画在大形及五官比例上的位置安排上并没有太多的错误。在明暗处理上,色调的黑、白、灰三大关系有些含混不清,这种不肯定、不明确的结果必然造成画面的糊涂效果。

图 1—7

在刚掌握了一定的素描知识后,就急于追求画面的帅气和表面效果,是学艺的大敌。画面那飞舞的线条只是浮浅的纵横排列,而在表达形体的塑造上既不细致也不深刻。一个美术人才的培养,需要经过一个漫长的艰辛学习过程,尤其是在打基础阶段,急于求成,可能出现南辕北辙、与愿望背道而驰的结果。从事绘画的人,只有经过长期的不懈努力,才能获得成功。

图1—8 丁玺铭 作

绘画是一种勤奋加天赋的学习过程,善于认真地钻研和理解绘画的各种因素是至关重要的,天赋来自人的敏感和悟性。只有理解了的东西,才能更深刻地去感觉它,理解也来自一种度的把握及悟性。绘画学习有其自身的特点,不像数学那样有一定的公式。只有勤奋而灵活地运用绘画知识,方能画出深刻的、有感受的画作来。此画在掌握了基本的素描知识和表现技巧后,才能够在实际运用中尽情施展,这就把人像画得有血有肉且富有勃勃生气了。

图1—9 陈栋 作

该画在涂调子时缺乏限制，因亮调子贫乏而造成黑白之间拉开不开关系，致使整个画面发灰。另外，暗面与暗面，灰面与灰面过多的重复，也造成画面人像的平板。克服这方面问题应明确大的黑、白、灰关系，以光影素描为例，明暗关系应依据光源与形象的照射角度及形体转折方向来决定黑（背光面及投影）、白（直接受光处）、灰（亮侧受光处），同时光源的远近，头部上下前后左右又都决定了明暗中的丰富变化。

图1—10 武惠仙 作

确定一个与对象正对的视角写生，并把人像构图在画面正中心，因五官两侧的绝对对称，很容易把画画得像工作照那样规矩呆板。该画因所画对象的面部明暗关系分明，加以头发的曲线不对称，而打破了原有的规矩与呆板，做到了对称上的不对称，平衡中的不平衡，统一当中有了变化。一幅可能画得一无是处的画面，却因作者的独特情思而变得颇具神韵了。

图 1—11

中学生学习美术的环境不一样,城乡有别,师资水平也有高低之分,所以学生的画法及水平也就良莠不齐。一般情况下,素描头像写生能画出这样的形体与调子,就属于较优秀的作业了。但该画在素描的厚重感与刻画的精彩方面还难尽如人意,这也表现出中学生受环境、时间等因素的影响而产生的局限性。

图 1—12 赵国华 作

中年男性正是面部结构最完美的年龄,画起来也较容易。该作业捕捉的人物形象特征突出,头部结构明确,用笔技法娴熟,这都是画面的优点。其不足之处是整个头像体积单薄,尤其是耳后的头发几乎成了平面。另外,两眼的透视也欠准确,但瑕不掩瑜,此画仍可算作优秀习作一类。

二、构图法则的运用

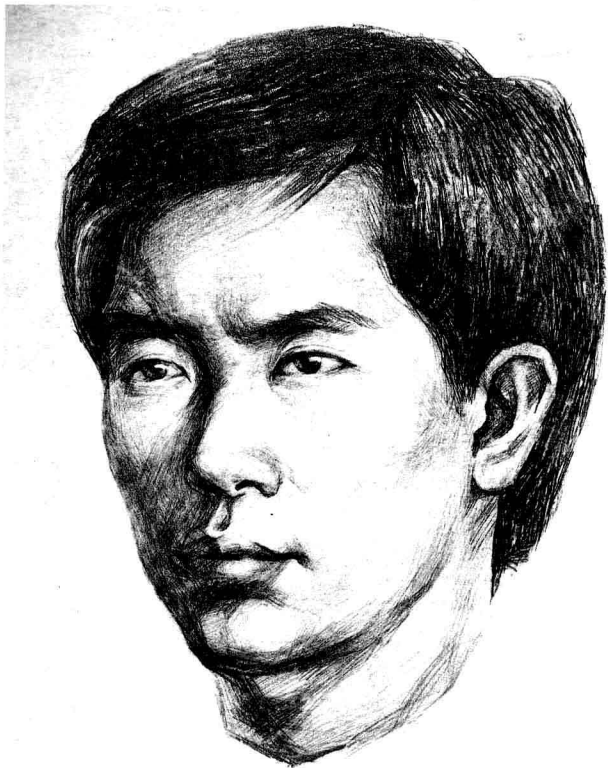

图 2—1

画中人物神态和体积感表现得比较成功，尤其是右眼刻画得很生动。但中学生的头像写生应全方位严格要求，此画的构图明显太大，上顶天，下立地地撑满画面，连接整个外形线，基本呈倒三角形，是典型的不稳定构图。在一片毫无生气的天地中偶有的一点声息也不足以改变环境的氛围，所以该画不能算是成功的作品。

图 2—2

此画构图过小的缺点是一目了然的，脸部形体画得也略显琐碎拘谨。如果对领子和肩部形体能准确而适当地加以刻画，对构图也能稍起些弥补作用，可此作业对领子和肩部的草草处理反而破坏了颈部结构。

图 2—3

此作业让人感觉像身份证上的“大头像”照片。大大的头部足占去全画的三分之二面积，却又潦草地画上了肩部衣领的轮廓线。这反映出画此作业的学生，还未树立起构图的概念，在训练中也未将画面构图能力作为一项重要内容去训练，这样只能养成粗粗拉拉的作画习惯。平时训练不从各方面严格要求，绘画水平就不可能得到长进，这是不争的事实。

图 2—4 赵国华 作

拿起画笔，面对画板，我们首先要解决的就是构图问题。构图的一个基本原则就是均衡原则，即多样统一原则。对于风景画或创作来说构图内容就更复杂了，在肖像写生训练中，构图内容相对要简单得多。均衡原则主要体现为头像大小，位置上下，左右安排得适度与和谐。这幅老年人像写生，人物性别年龄特征画得非常准确，形体结实，细节生动，表现出了这位中学生在形体的整体控制能力上是很出色的。但该画的构图明显太小了，即使画出了领子还适当处理了一下背景调子，但整个画面仍显得空洞。

图 2—5 高敏刚 作

此画的构图较好，头像大小也比较适宜，前后上下位置关系既有对比，又很谐调。脸前空间比脑后稍大，使画面感觉较宽松，人略偏中上部，符合视觉心理需求。可以看出画者在造型及形体结构的表现上，减弱了调子因素，而着重强调形体轮廓和结构线的穿插。作业中头发的结构交待得较具体，而面部轮廓未能和调子有机结合起来，显得很孤立，削弱了脸部形体的表现。

图 2—6

头像在画面中略显大了些，整个外轮廓近似一个倒置的梨形，略显缺乏稳定感，前后位置也留得有些平均。由此可见，构图的谐调与否，在头像作业中同样十分重要，这就需要学生们加强构图能力的训练。而构图能力的培养主要依靠认真地观察、思考和对基本形式法则的真正领会。只有这样，才有可能创作出合乎艺术法则和审美心理的佳作来。

图2—7 贺亮 作

在中学生头像作业中，横构图的很少见。能够在画面中不断进行各种绘画因素的尝试和探索是值得鼓励的，这也恰恰是很多学生所欠缺的。画者为了使横向画面不感觉空洞，还简要地画出了肩、胸形体，形成了一个稳定的三角形构图框架。头像处在画面中部偏右，头部微向左倾斜，眼神也略斜视左方，使得画面感觉稳定而均衡。一次尝试的成功，可能使学生获得可以受益终身的信心和探索意识，这也正是我们鼓励学生用自己的手去描绘自己的“心”的原因所在。