

美术高考名师范画精选

杨思陶

素描头像

美术高考名师范画精选

湖北美術出版社

附赠光盘

你想听到的 是名师的每一个
你想看到的 是示范的每一个过程

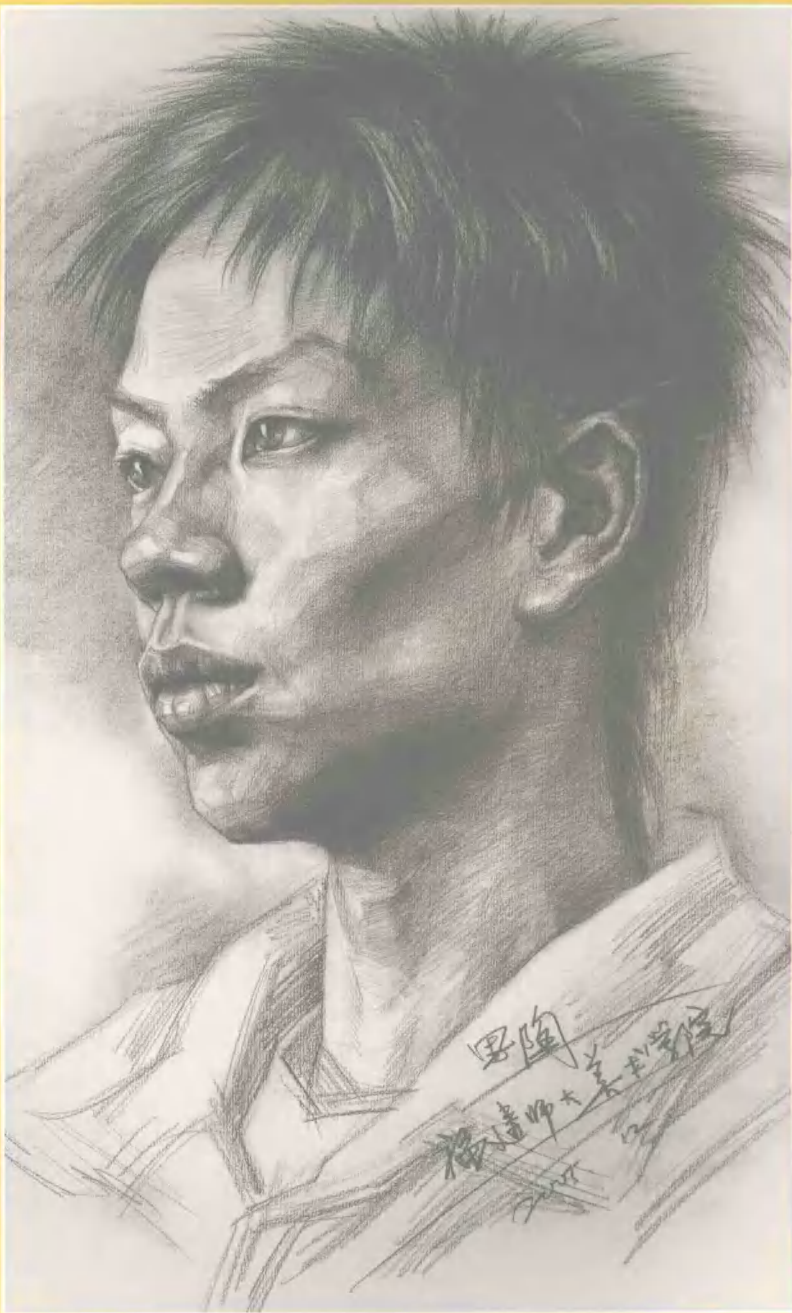
你想品味的是艺术的每一个细节
专业画家 专业摄像师
制作出一套最具艺术性的数字光盘

一次思维的训练
一套收集大量优秀作品
的范本

杨恩陶，1982年毕业于中国美术学院，现就读于法国巴黎美术学院。曾分属德意志大学美术学院教授、柏林国立艺术学校、《青年》杂志六届国际版画班、《观察》八进第七届全国美展、《石象》重印后易位金奖、《地球》国际版画班。

完全范本
PARADIGM

杨思陶

素描头像

美术
高考
名师
示范
画精
选

杨思陶 著

湖北美术出版社

PARADIGM

图书在版编目(CIP)数据

杨恩陶素描头像/杨恩陶 著.
—武汉:湖北美术出版社, 2006.7
(美术高考名师范画精选)
ISBN 7-5394-1874-5

I. 杨…

II. 杨…

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 073645 号

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码:430070

经 销:新华书店

印 制:武汉晴一印刷有限公司

开 本:889mm × 1194mm 1/8

印 张:6

印 数:6000册

版 次:2006年8月第1版

2006年8月第1次印刷

ISBN 7-5394-1874-5/J · 14655

全套定价:140.00元 本册定价:28.00元

作者简介

杨建勋,中国美术家协会会员,1982年毕业于中国美术学院(原浙江美术学院),1985年进修于中央美术学院。1998年毕业于巴黎美术学院,获教授在天津美术学院开办的油画材料技法研究班。现为福建师范大学美术学院教授,油画硕士生导师。作品《丰年》获第六届全国美展铜奖,《瑞雪》入选第七届全国美展,并获第七届画展优秀奖,被中国美术馆收藏;《粗朴》入选全国油画大展,《老夫老妻》入选中国油画大展。曾出版《人体素描》《静物素描指南》《人物速写疑难图解》《素描石膏像写生图例》《素描头像疑难图例》等多种专著。

素描头像的写生要点

1. 构图

构图是对画面的组织与调度,是指物体在画面上的位置安排,是作画的第一步。构图的好坏直接影响作品的顺利深入与最后完成。

一般情况下,素描头像写生的构图相对比较简单。只要在适当的位置把整个头像画进去就可以了。位置不宜太偏,也不宜太居中,对象的视线所对或面朝向一侧的画面应多留一些空间,以头堵塞局促。同时,下方相对于头像顶部也应多留一些空间,以免产生图像下坠的感觉。素描头像的构图应注意:整体形象在画面中所占的面积不应过大或过小。过大会使画面有堵塞之感,而形体过小画面会显得空洞,同时也会造成难以深入刻画的结果。所以,初学者千万不要忽视或轻视构图的重要性。

2. 形体结构

形体结构是素描的基本造型因素。人物头部的形体结构是头部骨骼与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是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,可以为我们把握头部结构特征提供基础。我们可以通过各骨点之间的连接来确定头部形体体面的位置与形状。这些不同的面与面之间的组合,形成了头部形体各部分的体块,从而帮助我们刻画出完整的头部的外部形体,体现了头部形象的造型特征。

显然,对人物头部形体结构的理解与认识是建立在解剖结构之上的。对头部形体的认识与体现,是对头部的体积与形状作出几何体团块化与几何切面化的处理过程,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体块的组合。

在这里,我们可以把头部的额前理解为一方平面,连接半球形的顶部。额骨是扁平的,鼻子便安放在上面,鼻子为梯形面的结合体,它的底部连着呈半圆筒状的形体。这个形体由颧骨与牙齿构成,上面还有两片嘴唇。眼睛为镶嵌在眼眶里的小球体,眼眶由额骨与颧骨构成。头部的下颏呈马蹄状。整个头部安装在呈圆柱体形状的脖子上。

3. 透视

由于头像动态的变化,作画视点的高低及不同的作画角度与距离,头像在视觉上处于不同的透视状态,从而产生不同的透视效果。为了了解头部在空间中的各种透视变化,我们可以将头部理解为一个立方体。立方体可分正面、底、前、后、左、右六个面。以脸部正面为前面;以两个额结节为转折,上面部分包括头盖骨在内为顶面;脸两侧的颧骨、颧骨、下颌骨及头部后侧组成左、右面;后脑勺为后面;以下颌为转折的下面部分为底面。

在作画过程中,首先应从横向确认头像所处的角度是正面、侧面,还是正面与侧面之间。然后从纵向确定视点的高低,确定头像所处的视角状态,即仰视或俯视或平视的哪一种。

处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,头部形体上的各突出点由近到远呈现由高到低的排列。头部形体向上的面变窄,向下的面则变宽。处在俯视情况下的头像则呈现与仰视相反的透视现象。平视的头像透视现象表现较弱。一般情况下,石膏像写生中的透视现象并不是很复杂,只要注意头部五官在透视上的一致性,整个形体在视觉上让人感觉舒服就可以了。

4. 比例

对头像比例的把握,首先应从大处着眼,如头、颈、肩的比例关系,包括头部的大小、颈部的长短和粗细、肩部的宽窄与高低。通过对这三者的准确把握,就可以确定对象的基本造型与动态姿势。接着,寻找头部各部分的比例关系,如各骨点在头部的位置关系。头部各形体体面及体块之间的大小比例关系,以此来确定头部高、宽、厚

的比例关系,然后确定头部形象的外观造型特征。最后,再进一步细化五官造型的比例关系。这样,形象的个性特征会更加突出与明显。至此这个头像基本画满了。以下是在写生中要注意的头部各部分的比例关系。正面上而下有额结节与眉毛之间距离,眉毛与眼睛之间距离,眼睛与鼻底线之间距离,鼻底线与唇中线之间距离,唇中线与颌骨底之间距离的比例关系。而脸部正面左右之间要注意的是两个额结节之间、双眉之间、两眼之间、两颧之间、两颊之间、两个下颏角之间的比例关系,同时还要注重脸的宽度与鼻的宽度。脸部侧面应重视后脑勺与耳之间、耳至颧突之间、耳至下颏角之间的距离的比例关系。

5. 明暗调子

对画面的明暗处理要善于区分层次的微妙变化,看出对象最亮部、次亮部、再次亮部、次暗部、再次暗部、浅灰部、深灰部等有序的节奏性变化。同时,要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括,把整个画面归纳为暗部、间部、亮部三个黑、白、灰的大块构成;尽可能把一些小的明暗变化加以联系,统一在大块的明暗之中,形成画面大的明暗趋势,从而获得良好的画面效果。

6. 主次处理

一幅生动的绘画作品应该是画面肯定,主次明确。在画面处理上必然虚实有度,否则会在一定程度上削弱作品的艺术感染力。

“主次”指的是画面中应重点加以表现的部分和次要对待的部分。“虚实”的处理,是把画面中主要的部分用“实”来表现,次要部分则用“虚”来表现。

在具有前后空间关系的形体的表现中,对前置的主要部分的形体的塑造相对于其他后面的次要形体应当更细致、更充分、更具体,边线处理相对肯定、头锐、清晰。而对远处的部分形体则应进行适当的概括与简化,边线应较模糊、模糊。

在明暗的处理上,主体或近处部分的明暗关系对比应加强,对明暗层次的刻画应较为丰富。次要或远处部分的明暗对比应减弱、淡化,明暗层次应相对简略。

7. 立体塑造

在平面的纸上塑造立体的可视形象,有两种基本的方法。一种是通过对形体结构的分析,利用单纯的点线勾勒表现物体的形体结构和透视关系,在平面上创造结实

的、立体的三维形体。另一种是利用色调的深浅、强弱变化,画出对象的明暗关系,表现物象的深度空间感与立体感。

利用点和线塑造立体形象时,需分析、研究对象对形体结构、理解构成形体的点、线、面在空间中的透视关系,表现并强化这些点、线、面的组合和构成关系,才能画出结实、明确的立体形象。

利用明暗色调可准确表现在特定环境中具有真实感的立体物。在塑造过程中,根据形体体面的不同走向,准确画出相应的不同层次的调子,从而塑造出虚实得当、具有较强立体感与深度空间感的视觉形象。

综上所述,立体塑造有助于对物象形体结构的分析与理解,有助于对明暗变化规律的了解与掌握。

写生步骤:

1. 首先安排好构图,画出石膏像高和宽的比例关系,然后确定下巴线在整个石膏像高度上的位置,再依次找出发际线、眉弓线、胸切线。
2. 伏尔泰的表情是最难琢磨的,一定要多观察才能心里有数。铺上少许明暗,形成简单的黑白关系,然后进一步检查形体结构。
3. 铺上大的色调,拉出简单空间,各个块面之间尽量少过渡,使形体更明确。
4. 从五官入手,深入刻画眼、鼻、嘴各个结构体面,做到“宁方勿圆”。深入刻画就是理解和归纳各个结构的过程,比如球体似的头颅。只有理解了才能正确归纳,只有归纳了才能更好地表现。
5. 强调和突出五官,弱化颧骨、下巴、脖子和底座,注意轮廓边缘线的处理,使作业既有严谨耐看的细节,又有一带而过的放松的地方,做到紧而不板,松而不散。

《伏尔泰》石膏像的表现

写生步骤:

1. 确定好构图, 恰当地留出侧面向眼睛前方的空间。空间留得过小容易产生局促感, 而过大构图重心容易偏向一边。
2. 从五官处的明暗交界线入手, 快速确定出头部的三大面。
3. 进一步加强对五官的塑造, 并铺画出明暗调子, 使画面具有一定的空间感。
4. 拉开肩部与头部的空间, 眼睛虽然处于阴影中, 但是几处转折点却是不可以掉以轻心的。从眼睛开始往下, 鼻子、嘴巴、下巴的色调要依次减弱, 从眼睛往上, 额头的色调也开始减弱, 直至融于背景。
5. 素描练习中我们要做到“宁方勿圆”“宁脏勿净”“宁拙勿巧”。画到这一步, 画面的空间感和石膏像的质感已基本显现出来。
6. 这一步是深入的阶段, 同时也是一个研究的过程, 在刻画对象的同时, 深入细致地对对象各个细节进行全面的, 以达到充分地理解对象。

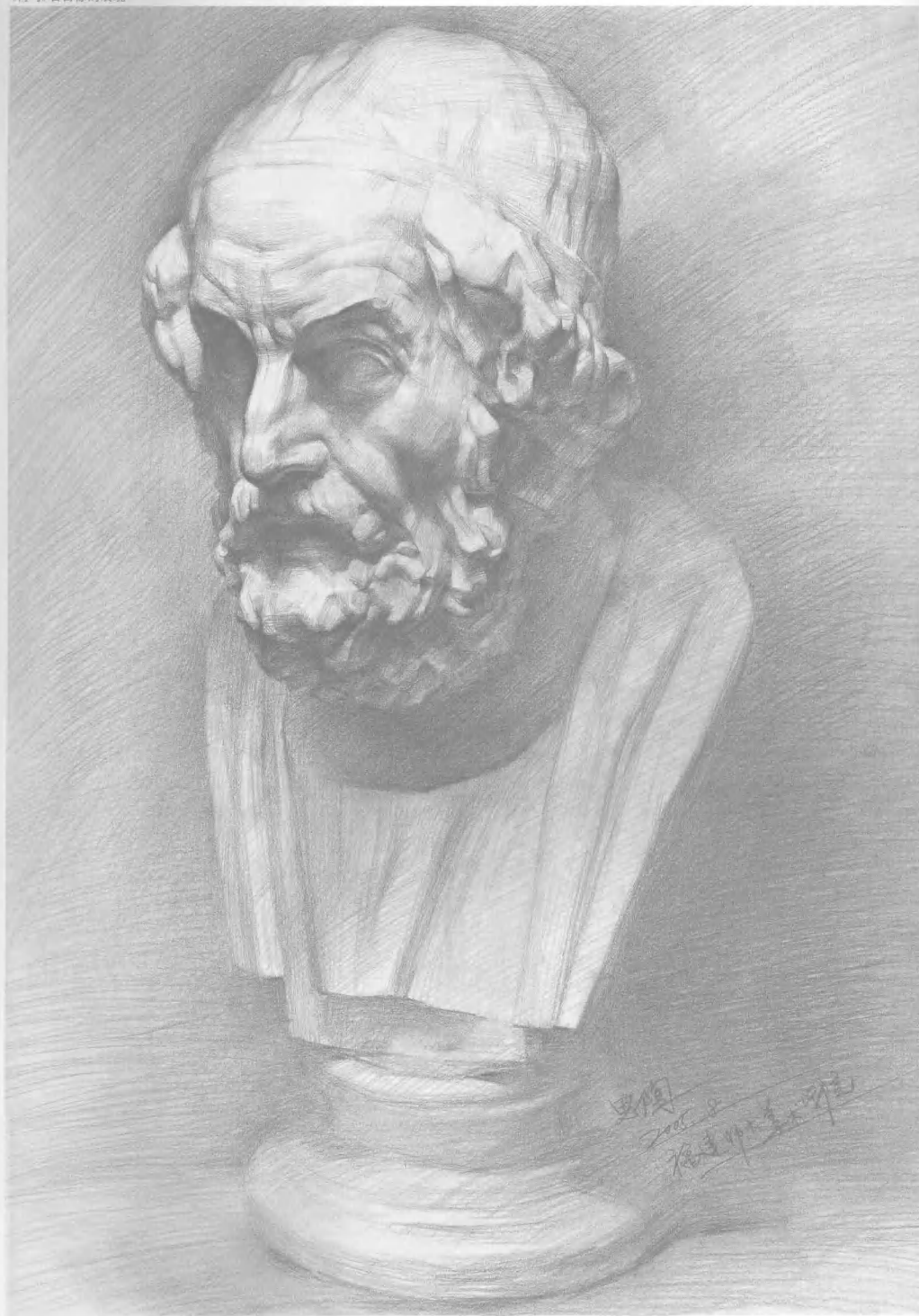

写生步骤:

1. 用尽量轻的线条确定构图,依次画出各形体的轮廓。
2. 轻轻地在五官及结构要点处打上明暗,并利用明暗再一次检查形体。注意头、颈、胸的关系。
3. 用肯定的线条铺上黑、白、灰大关系,注意突出的额头、鼻梁、胡子和胸的前后空间。
4. 荷马的额头饱满,鼻梁高耸,眼窝深陷,要紧紧抓住其特点,把握和夸张这种感觉。
5. 把握好前面形体与后面形体的虚实关系,塑造出深厚的体积,营造空间气氛。

《荷马》石膏像的表现

写生步骤:

1 运用较长的直线定出石膏像的基本形体关系。

2 画出石膏像大体的明暗关系, 找准头发、脸、胡子、胸、底座几大块形体相互之间的穿插关系。

3 抓准前伸的胡子的特征, 准确塑造出空间层次, 铺出黑、白、灰三大关系, 同时画出各形体的结构与透视关系。

4 马赛石膏像的头发和胡子小结构很多, 处理得不好, 容易产生“花”的感觉。因此要理出画面大的处理区域。如胡子是由小团块组成细节很多的肌理, 头发由舒展长线组成的肌理, 而面部五官又很简洁, 胸部则几乎没有太多的细节变化。

5 马赛石膏像的难点是胡须较多且较为复杂, 头发飘动, 处理得不好容易凌乱。因此, 在深入塑造的过程中, 注意各个局部的形体的空间位置, 然后再作适当的处理。

