

美术学院最新应考范本丛书
MEISHUYUANYIAOXIAOZUIXINYINGKAOFANBENCONGSHU



素描男肖像

张起壮 著

西泠印社

美术院校最新应考范本丛书

素描男肖像

张起壮 著

西泠印社

责任编辑：陈学章
装帧设计：朱益群
姚 慧
电脑制作：应丽娜
责任出版：陈学章

美术院校最新应考范本丛书

素描男肖像

西泠印社出版发行

(杭州东坡路 90 号)

印刷：浙江余杭市人民印刷有限公司

全国新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16

印张：3

印数：10001—20000 册

2000 年 11 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-80517-468-7/J · 469

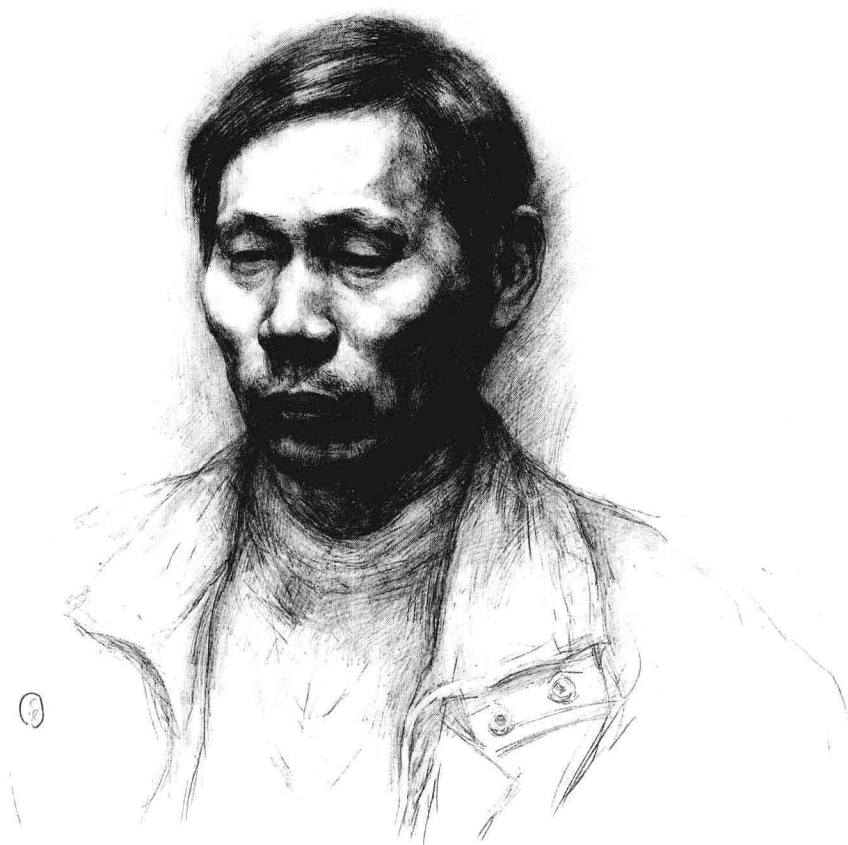
全套 15 册·本册定价：9.00

素描概论

素描是造型艺术中最重要的基础之一,它的目的是通过系统的训练,让学生掌握一套正确的艺术观察方法,理解方法以及正确表现对象的步骤方法,提高造型能力和审美能力。

素描头像主要通过对象的比例、动态、透视、结构、明暗关系、人物质感的研究,提高学生对形体结构的认识和理解能力,增强形体的空间概念。学习方法应以写生为主,结合临摹、默写。学生应有针对性地对人物头部结构、肌肉的起止关系,在光线照射下的对象明暗层次的变化、质感表现、主次虚实关系、空间关系以及表达人物情绪、性格、气质等特点进行理解和掌握。

所以素描历来的都是全国高等艺术院校重要基础入学考试的主要科目,为进一步从事色彩、设计、创作打下坚实的造型基础。



陈欣

作者: 陈欣 指导教师: 金阳平

素描头像的观察与表现方法

在学习素描的过程中,我们首先要学习正确的观察方法,也就是整体的观察、整体的表现,只要在整的基础上才能把握整张画面的完整性。我们在平时的写生训练中,由于对象是相对静止的,利于我们从不同角度更好的观察,分析对象的主要特征。我们要养成一种科学的观察方法(整体观察),始终做到局部服从整体,整体观察整体表现。对许多初学绘画者来说,对整体的把握是非常困难的,往往画着画着就会被局部吸引了,随之会出现很多问题,比如:比例失调、结构松散、透视不统一、色调出现灰、乱、花等常见的毛病。画画时即要掌握整体,又要从局部深入,两者会相互矛盾,怎么解决好这个矛盾,就要求我们必须做到整体观察、整体表现,只有平时训练中养成这种良好的习惯,在今后的学习当中才能逐步提高。

素描头像的结构、明暗、虚实关系

结构是素描写生中最为关键和最基本的问题,而每个对象都有其基本的框架结构成为该物像的主要形体结构。要将对象画得准确、真实就要研究对对象结构的正确理解与表达。要画好头像就必须理解和掌握头部的结构特征,包括解剖结构和形体结构。

头部的解剖结构主要是指人物头部骨骼和肌肉的起止关系。形体结构是人物头部外形特征作大块形的归纳,用几何形的观念来理解和分析形体的空间位置及穿插关系。

对人物头部解剖结构的分析和认识,应掌握它的主要特征及结构特点,对于头部的关键性的骨点应找准如下部位:头部左右对称的额丘、顶骨隆起、颧骨、眉弓、鼻骨、隆、起下支、下角等。人物头部各个骨点决定了一个人的头部基本特征,认识和掌握这些关键头部骨点,对我们正确的表现人物头像具有本质意义。

在我们掌握结构的基础上处理好明暗虚实关系,是素描头像很重要的环节。明暗是光线作用于空间的表现,在光源的照射下,形成五大层次,主要是受光面、中间面、明暗交界线、反光、投影,即素描术语中的“五大调子”。在头像写生中,明暗交界线非常重要,它是表现对象结构转折的重要部分由于真人头像质感特点的不同,比如头发、眼球、眉毛等色素比较重,尽可能和皮肤的颜色区别开来。在画男子肖像时,为表现出其特点,可以用明暗对比比较强的表现方法,在虚实处理方面,强调五官的刻画,减弱一些小的细节,强调男子肖像的硬度、浓黑的头发、眉毛、块面强烈的结构,都能很好的表现男性的基本特征。

素描头像空间关系及表现方法

对空间的处理也是素描肖像的要素之一，用明暗关系来表现三维空间，表现体积感及空间感。我们首先要了解形是平面的，体积则是空间的概念，物体存在于三维空间，即高度、宽度和深度三者相结合，我们不能平面的观察物体，要养成立体观察的习惯。

1. 我们在画肖像时加强从前后的角度来观察对象，画前面要考虑到后面的关系只有观察的立体，才能表现的立体。
2. 不要把形的线简单的理解为形的线，实际上是物体边缘上那些即将消失的面，线要随着形体的起伏转折关系表现出相应的虚实粗细变化及穿插关系。
3. 前面主要的五官，层次的表现要丰富，对比强。后面的表现单纯，对比减弱。虽然画头像时前后没有非常明显的变化，但是我们必须明白前后关系，虚实变化的规律，才能在平面的纸上表现出对象的空间感。



素描头像的作画方法步骤

在素描头像的训练中不仅要有整体的观察方法还要有正确的作画方法步骤,大体分为:起稿、大的明暗关系、深入刻画、调整四个部分。



步骤一



步骤二

步骤一：起稿

首先确定构图,人物安排在画面偏上的位置,定好角度认真观察对象的基本特征,同时用概括的线条画出对象的大体特征及比例关系。

步骤二：大关系

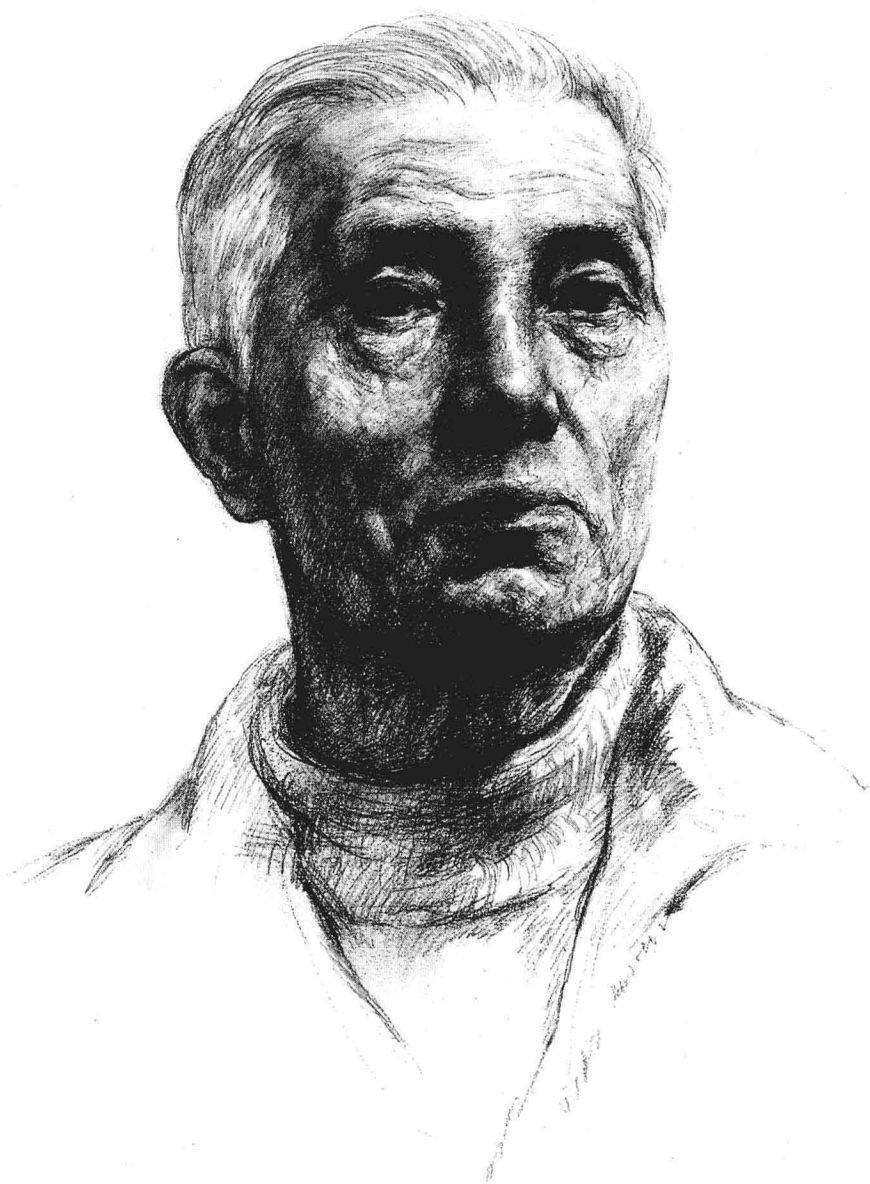
找出对象的基本特征和大的结构关系,利用光线变化表现出大的明暗关系。

步骤三：深入刻画

在大的体面结构、明暗关系的基础上作进一步的刻画。这个阶段的工作比较艰苦和复杂,注意整体观察、整体深入,把握虚实关系及画面效果。



步骤三



素描男肖像

老年男肖像



步骤一



步骤二

步骤一:

首先确定构图, 上、下、左、右确定在画面中间偏上的位置, 然后画出眉弓、眼睛、鼻子、嘴、耳朵、脖子、肩线的位置, 根据对象的特点画出对象的结构以及五官。

步骤二:

在确定对象形的基础上, 找出各部分结构的转折面, 用大的明暗关系来表现结构的体积。对对象的固有色部分进行加重处理, 找出眼睛、眉毛、头发、嘴唇、皮肤之间颜色的对比关系。

步骤三:

深入刻画, 在深入刻画过程中要注意对形体的体积塑造, 加强对质感、神态的处理, 比如皮肤颜色、下垂的肌肉、眼神等, 深入过程中应对五官着重刻画。



步骤三





步骤一



步骤二

步骤一:

首先确定人物在画面中位置,然后画出人物的头部、躯干、上肢、肩部、臂部的位置,这时间多用直线条起稿,正确把握住人物的动态。

步骤二:

在人物的动态画好后,找出固有色部分,以及人物头部的五官,手的位置及结构关系,然后根据光线变化,用明暗画出人物的结构转折关系。

步骤三:

在深入刻画阶段,着重对头部、手进行仔细刻画把握住虚实关系、整体与局部的关系,对服装的质感也应仔细处理,还要处理好画面的整体效果。



步骤三



张桦



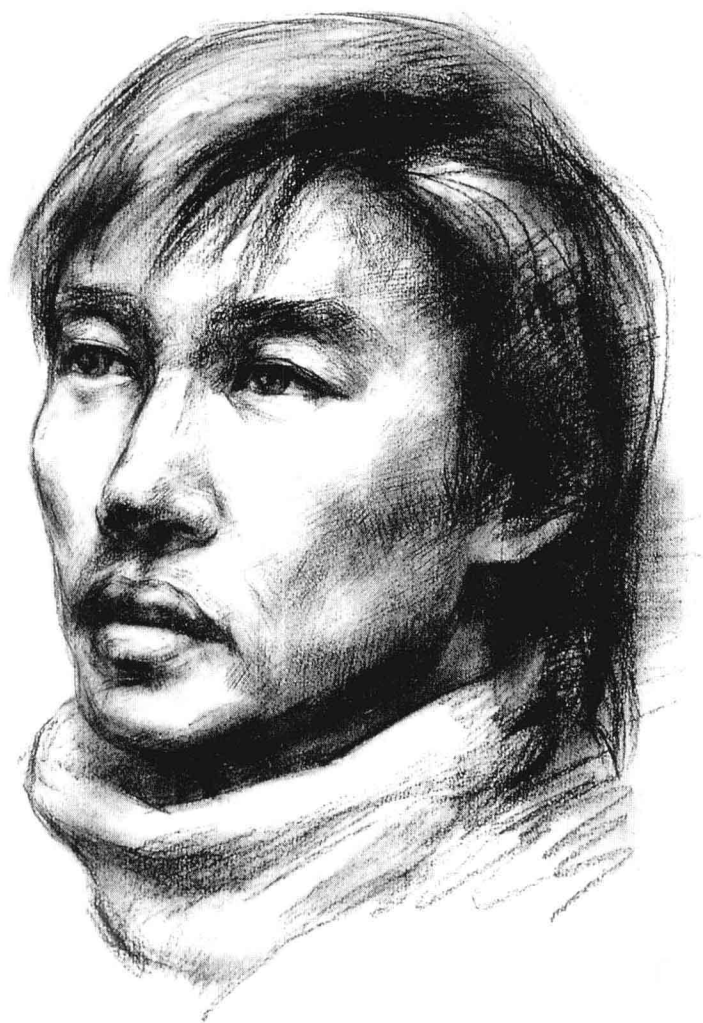
张起壮

俯视：我们在表现物体在空间中的变化时必须要考虑透视关系。由于透视形成近大远小的透视变化，我们在表现头部形体结构时要掌握住在俯视角度下头部的变化特征，使我们能更准确的表现头部的特征。



张起壮

仰视：我们在表现物体在空间中的变化时，必须要考虑透视关系。由于透视形成近大远小的透视变化，我们在表现头部形体结构时，要掌握住在仰视角度下头部的变化特征，使我们能更准确的表现头部的特征。



吕敏

吕敏

这张画面整体效果处理不错，明暗的对比，固有色的处理也比较到位，头发的处理蓬松柔软有光泽，不足之处是五官的处理不够深入和生动。



向娜

这张画面的塑造比较好，整体效果也很好，五官的处理也比较深入，对结构有一定的认识，不足之处是头发的处理比较弱，略显生硬、简单。



沙彪

作者对画面的整体效果把握比较好，对结构、五官的塑造也比较结实、厚重、处理手法简洁概括，不足的是人物表现略显僵硬。