

美术考生专题精编

写生与默写

素描头像

徐岸兵 编著

中国美术学院出版社

徐岸兵简介

1993年毕业于中国美术学院版画系。

1995年执教于杭州商学院艺术设计分院。

有多幅作品发表, 编著《素描人物头像写生》、
《素描石膏头像写生》、《素描静物写生》等。

素描头像写生与默写

近年来美术高考多采用默写的形式, 故在此有必要对默写进行一些探讨。

首先, 所谓默写, 即在不参照的前提下, 作画者仅凭对物象的理解与记忆所进行的描述。而此理解与记忆往往得之于写生, 因此写生是默写的基础, 通过写生了解物象的基本规律以及不同特点, 掌握一定的表现技法, 而后才有默写的可能。通过默写则可进一步强化写生能力, 因为此时的写生已不单纯是对物象表面的摹拟, 更有作画者的理解因素在内了。

其次, 哪些规律性的知识是我们在默写时必须掌握的呢? 就人物头像默写而言, 1. 要了解头、颈、肩的基本解剖结构(附图1)。2. 了解人物头像的形体结构, 所谓形体结构, 即物象的形状、体积、结合、构造, 作画时我们所表现的主要是物象的形体结构, 即头部的基本体块及体块间的组合, 如体块间的重叠、覆盖以及穿插关系, 而最基本的形体结构就是构成物象的点、线、面、体及其之间的关系(附图2)。3. 了解人物头像的基本比例(附图3)。4. 了解人物头像在正侧、俯仰状态下的透视状况(附图4)。5. 掌握明暗的表现之体, 物象总是处于一定的光影之中, 所以明暗是表现物象空间、凹凸的重要技法之一。在表现物象明暗关系时, 首先要注意明部与暗部的明确性, 贯穿作画过程始终, 明与暗关系必须肯定明了。其次, 暗部色调不易画得过于丰富, 人的视觉习惯总是被明暗对比强处所吸引, 故明暗交界处可尽量表现得丰富些, 再者是丰富的中间色调的把握, 中间色调一部分可靠向亮部, 一部分可靠向暗部, 要有层次感, 且须根据形体的穿插关系表现出中间色调的形, 以防形体表现松散。6. 主次虚实的表现。具象素描的根本是对空间的表现, 而主次虚实是表现空间的重要手段之一。所谓主次, 即在视觉中心处(离作画者较近的物象处), 对物象形体加以详尽描绘, 而非视觉中心处, 即离作画者较远的物象处表现可适当概括, 但概括不能等同于草率, 物象的形的表现始终要严谨有度, 虚实是就明暗关系而言, 即在视觉中心处明暗对比可充分加强, 泾渭分明, 而次要部分、较远处的物象的明暗对比度可适当减弱, 再者主次虚实的表现必须要有层次性, 即主要部分、其次部分、再次部分等等, 逐层变化, 以表现空间的前后推进。

最后, 作画的步骤非常重要, 作画步骤反映出作画者对物象的理解, 对整体的把握能力。良好的作画步骤是画画能否取得进步的重要环节。尤其对考生而言, 好的作画步骤能使作画者在考试过程中做到心中有数, 不急不躁, 有条不紊, 避免考试过程中的慌乱情绪以及偶然性的发生。作画步骤的原则是整体把握, 层层推进。一般而言, 一张画分四个步骤也就够了。第一步: 确定构图, 物象的基本动势、基本比例关系与透视关系。第二步: 物象的基本体块与明暗关系的表现。第三步: 对物象进行深入刻画、塑造。第四步: 调整画面使之保持整体性, 并加强画面的力度。前一步是后一步正常进行的前提, 而后一步则是前一步的充实与发展。

以上是本人对高考素描头像写生与默写的粗浅认识, 希望对考生有所裨益。

责任编辑: 徐新红

装帧设计: 徐新红

责任监制: 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

素描头像写生与默写 / 徐岸兵编著. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2002.6
(美术考生专题精编)
ISBN 7-81083-120-8

I. 素... II. 徐... III. 肖像画—素描—作品集—
中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第036407号

素描头像写生与默写

徐岸兵 编著

中国美术学院出版社出版

(中国·杭州南山路218号/邮政编码: 310002)

全国新华书店经销

浙江广育报业印务有限公司印刷

开本: 787 × 1092 mm 1/8

印张: 3

字数: 2千

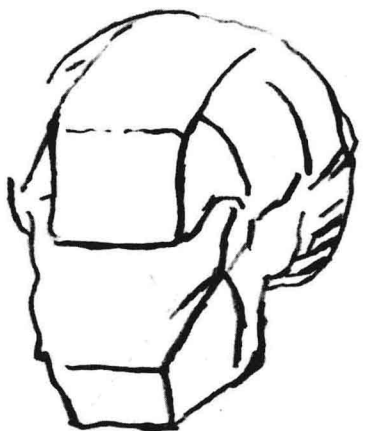
2002年7月第1版

2002年7月第1次印刷

印数: 0001-4000

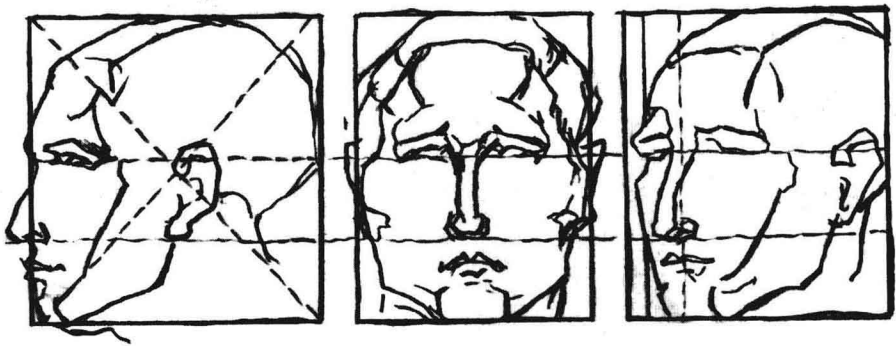
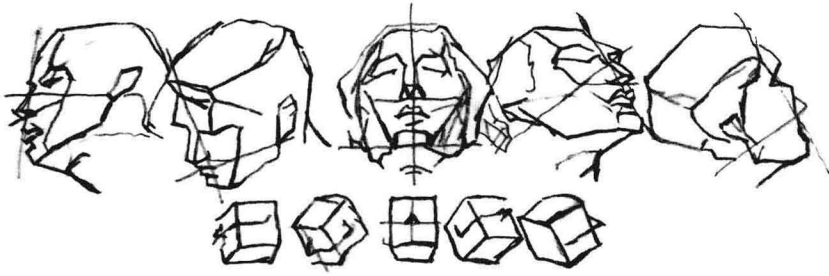
ISBN 7-81083-120-8/J·114

定价: 18.00元

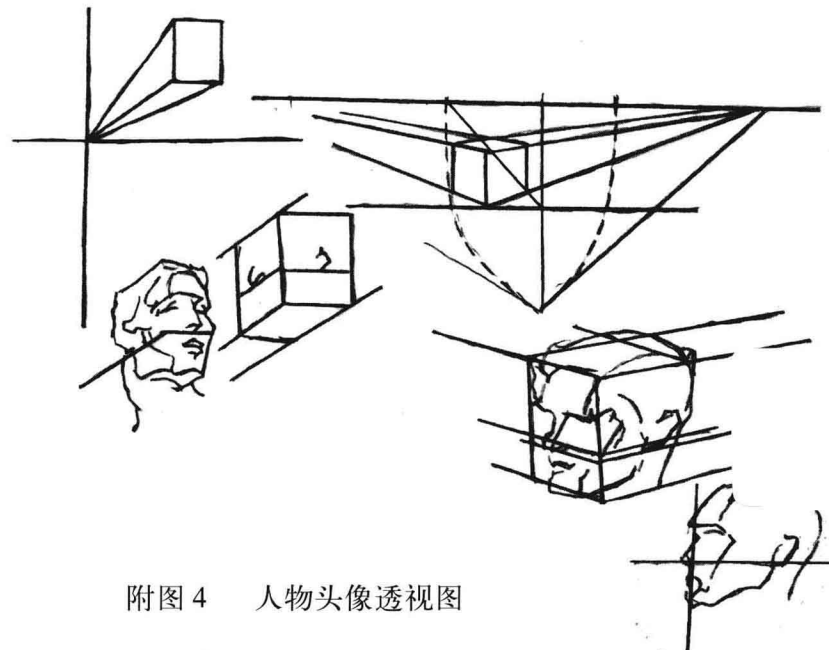

附图1 人物头像解剖结构

附图2 人物头像形体结构

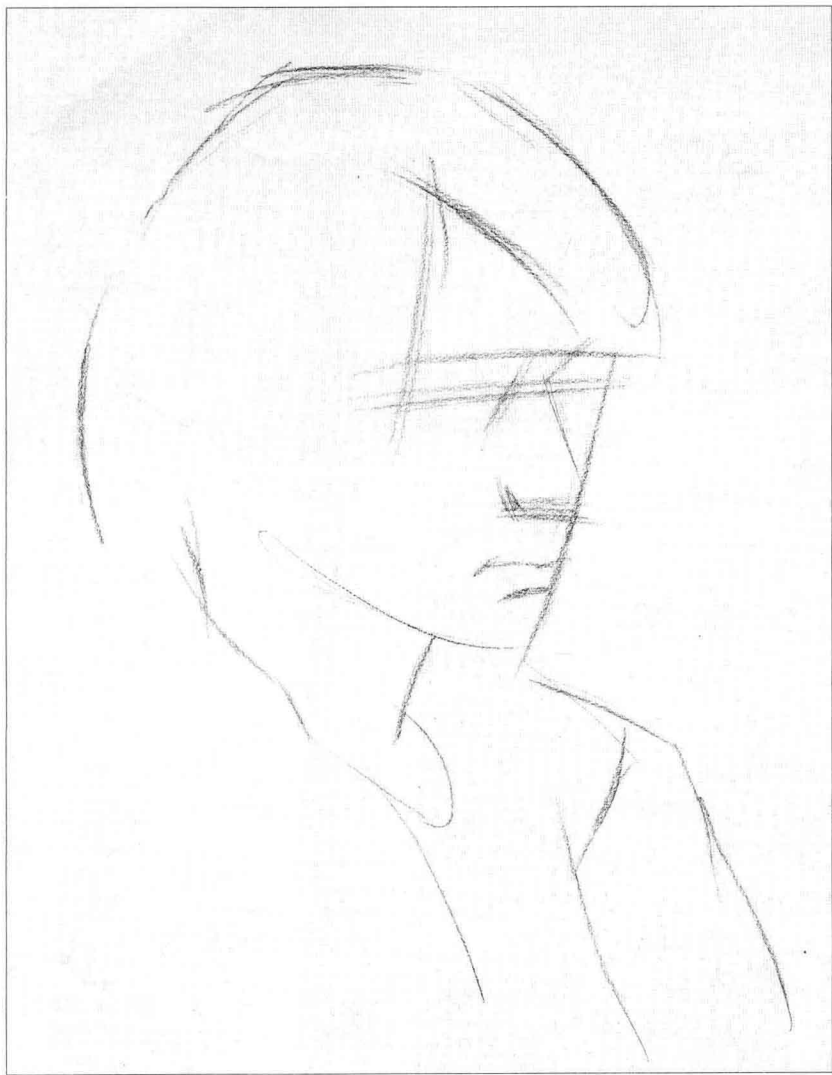

附图3 人物头像比例

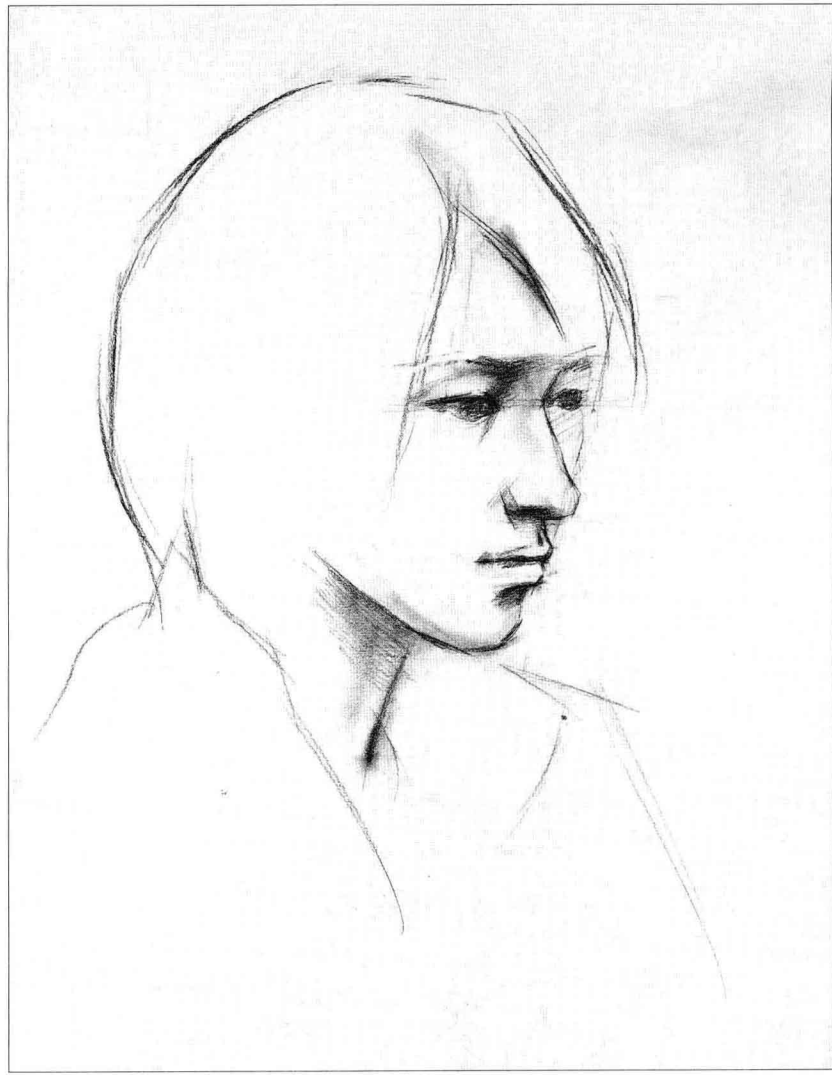

附图4 人物头像透视图

考题：女青年头像默写

①根据头部的朝向，确定构图。脸部所朝方向可适当多留些空白，确定头、颈、肩的基本位置，以体现头部的基本动态。确定各部分形体的位置、基本比例及透视关系。

②各部分形体的轮廓进一步具体化，注意轮廓的转折处。施以基本明暗色调，以表现基本体块，如眉弓的形，眼睛的半球形体积，颈部的圆柱形体积等。

③五官的进一步塑造：如眼睑、眼角、眼珠、鼻球、鼻翼、鼻骨、头发的形体的区分与刻画，并充实明暗色素。

④深入刻画各部分形体，使之更为结实、完整，如五官各部分的线与面的表现。拉开不同质感物象的色素区别，如毛发、嘴唇、眼珠等，注意次要部分的形体塑造，符合整体关系，如衣服的表现要适当跟上主体部分的塑造。

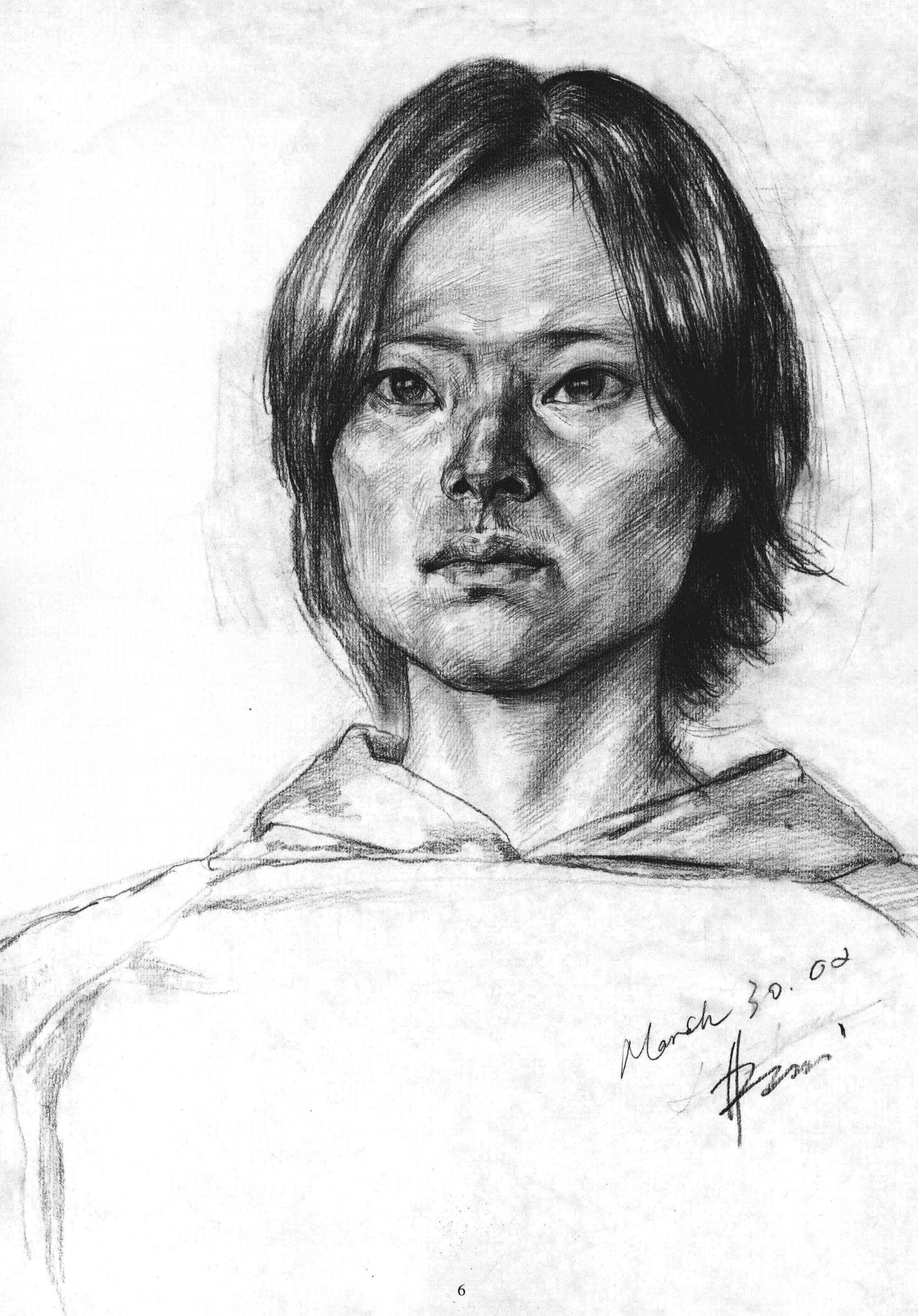
⑤充分表现出头部各组成部分的质感、注意细节的刻画，如头发与脸部的衔接处的塑造，保持画面的生动性。调整画面，使之保持整体性，加强画面力度，落款必须符合构图完整性的要求。

2002年3月31日
岸英马子物华

何健鸿写

小田 昊
版画一年级

眼睛

眼睛要深入刻画,注意上下眼睑以及眼角的形。眼珠的刻画要注意轮廓的虚实、高光以及瞳孔的形,且要拉开两眼睛的前后空间,注意主次虚实的差别。

鼻子

画此鼻子要注意基本的体面关系,同时注意鼻梁、鼻球、鼻翼的形的区别与联系。

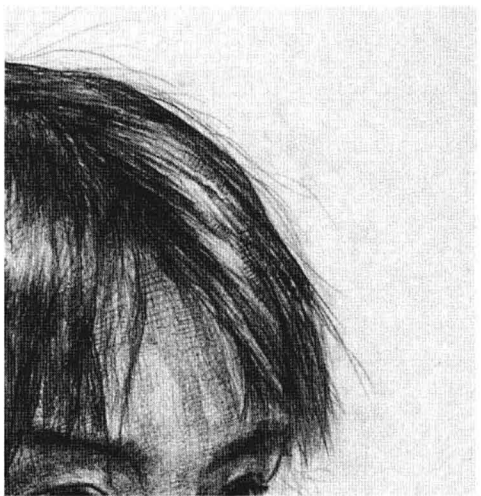

嘴

嘴部塑造要注意整个半球形体块的表现,上下唇只是体积的两个面,要以形体的方法去观察,不要为固有色所迷惑。

衣服

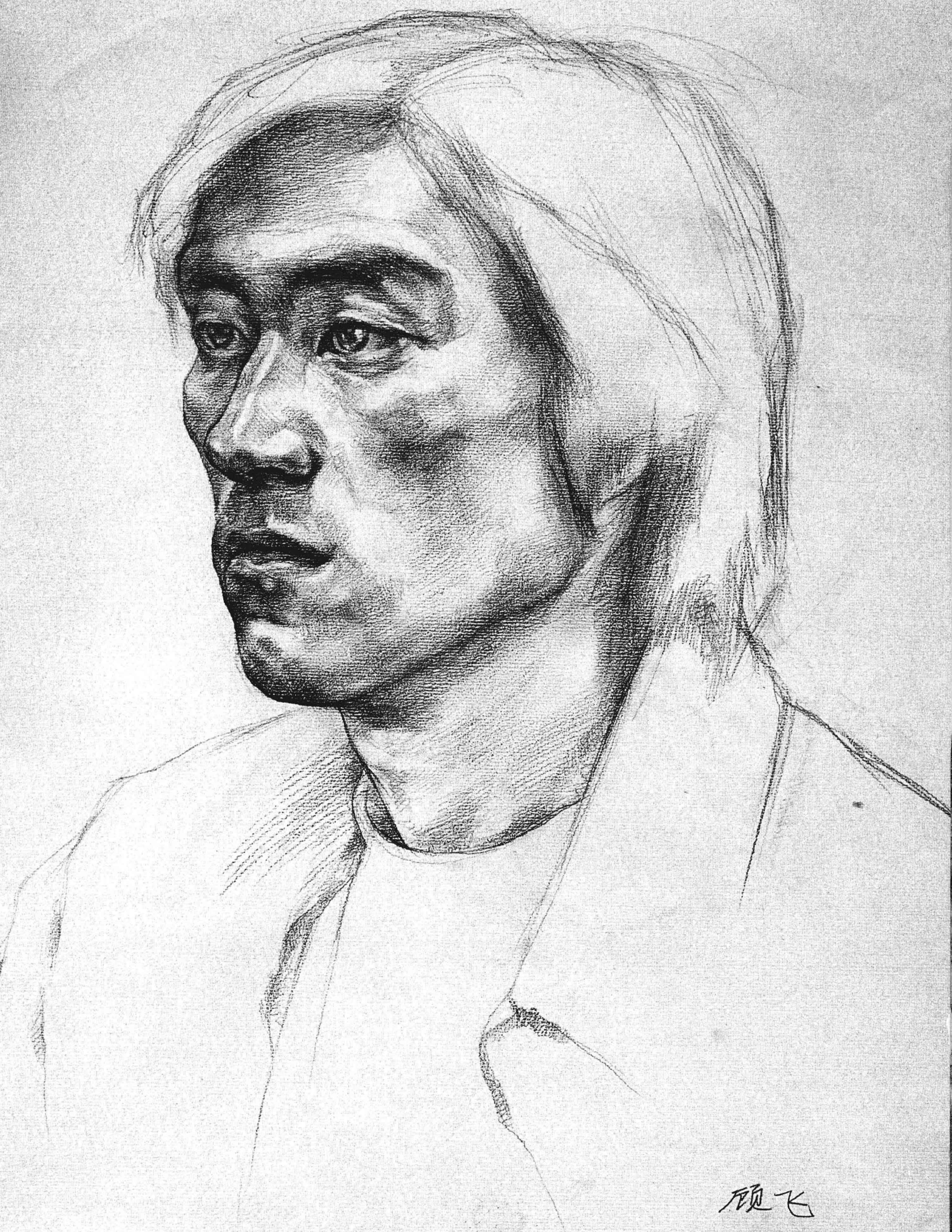

头发

此画女孩头发的表现首先要注意基本的面与明暗色调的把握,其次要注意穿插关系,以及头发与额头的衔接,不能画得生硬。

衣领、围巾的表现要自然,脉络清晰,且要与画面主体相呼应,不可喧宾夺主。

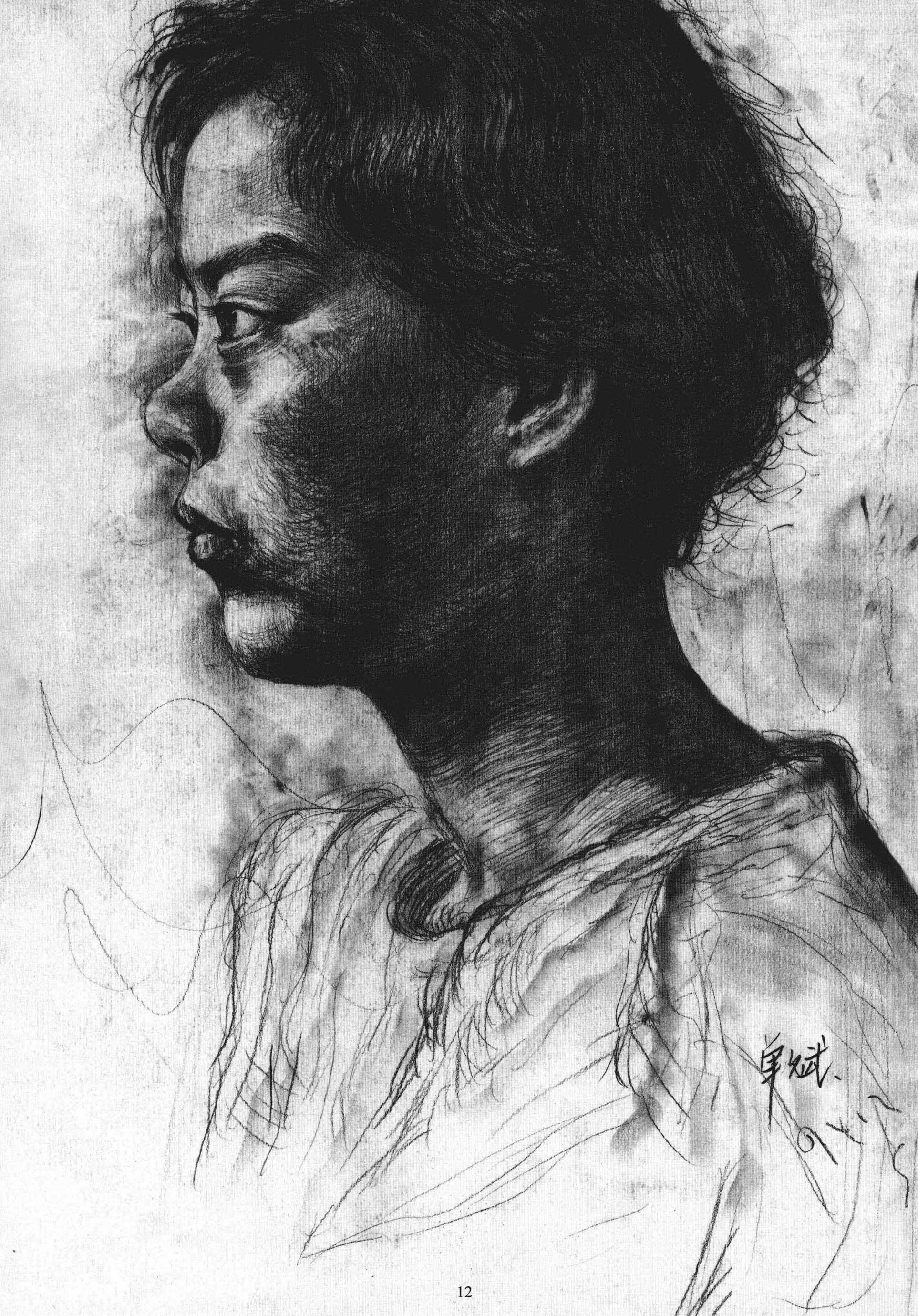

顾飞

岑兵画于2002年

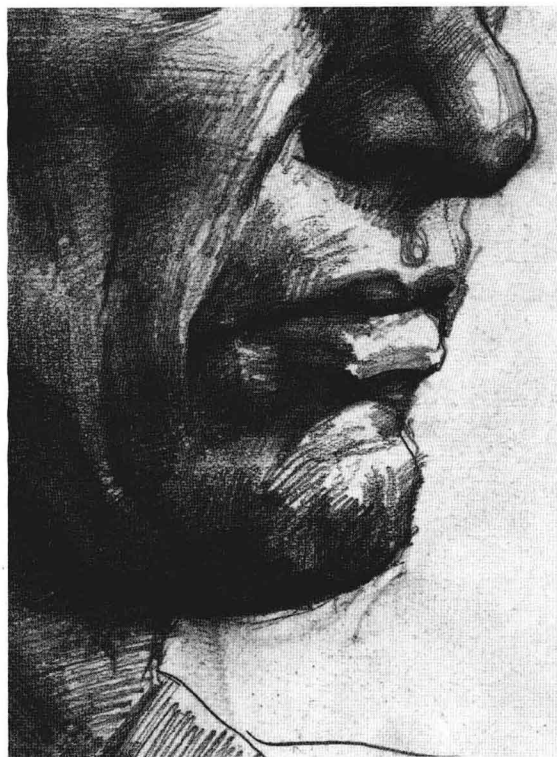
单斌

耳朵：即便是作为画面的次要部分，耳朵的基本位置、形、结构亦要准确表述。

嘴：上下唇面的关系、嘴部上下左右的面表现充分肯定，特别要注意嘴角的形的刻画。

脸部：颧骨的形体的表现明确肯定，咬肌是脸部较大的体块，要注意恰如其分的描述之。

耳朵

嘴

脸部

