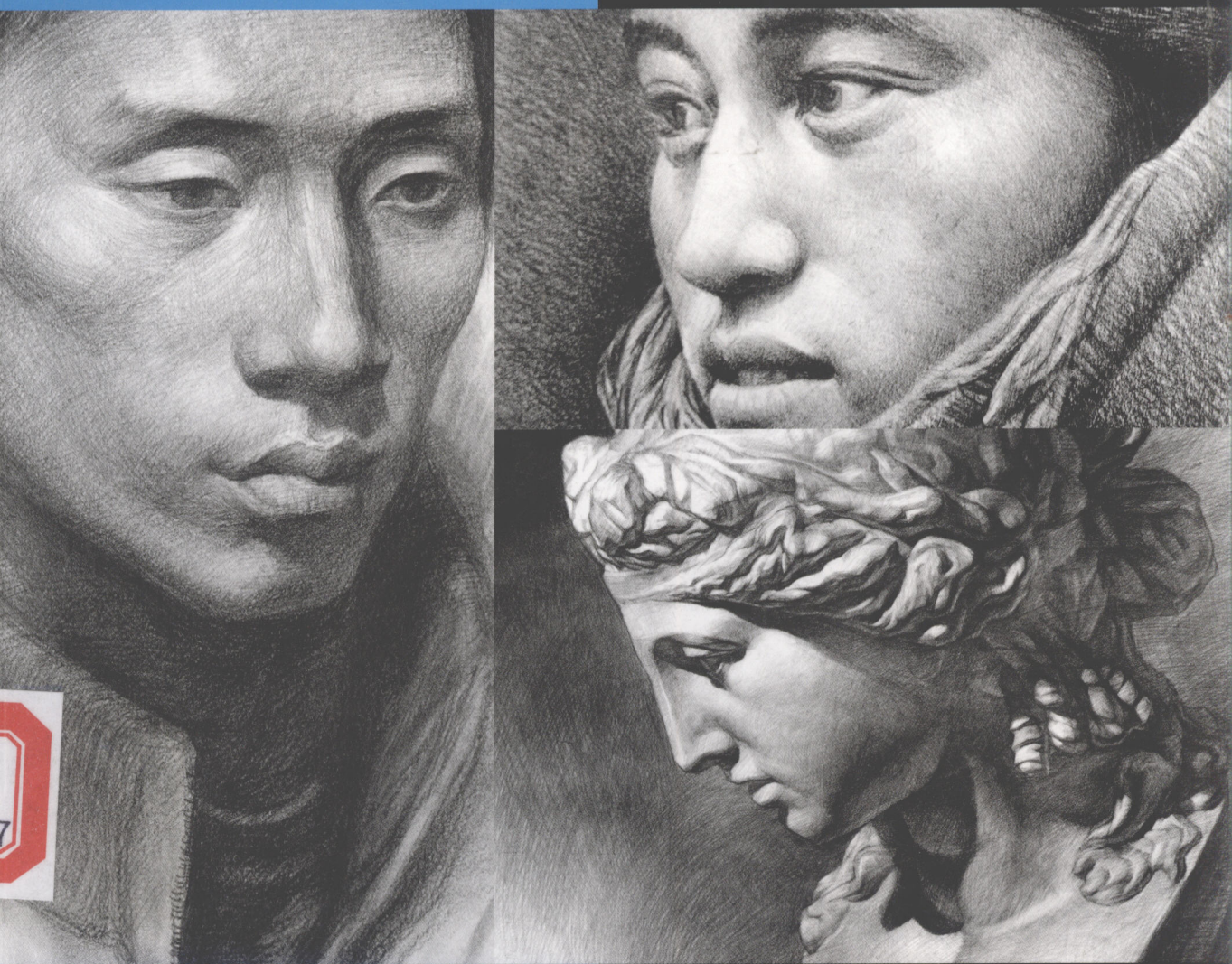

素描头像

高等艺术院校入学考试丛书

王宏卫 编著

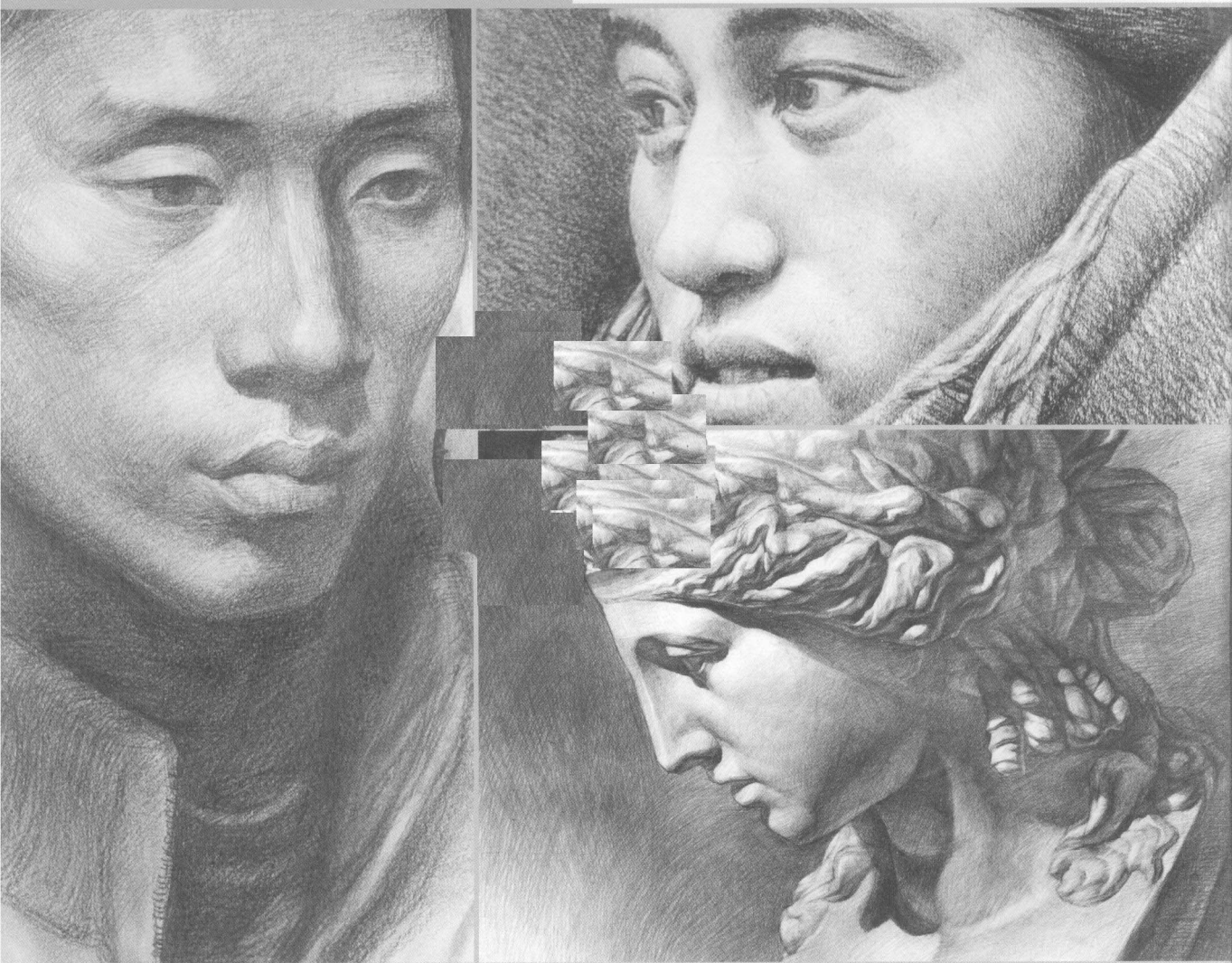

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

高等艺术院校入学考试丛书

王宏卫 编著

素描头像

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像/王宏卫编著. —上海: 上海书店出版社,
2006.8

(高等艺术院校入学考试丛书)

ISBN 7-80678-591-4

I. 素... II. 王... 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. J·289

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第087008号

素描头像

策 划	朱安邦
编 著	王宏卫
责任编辑	高 昱
技术编辑	吴 放
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路193号
	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海印刷十厂有限公司
开 本	787 × 1092mm 1/16
印 张	6
版 次	2006年8月第一版
印 次	2006年8月第一次印刷
印 数	1—4000
书 号	ISBN 7-80678-591-4/J·289
定 价	18.00元

王宏卫

1972生于江苏靖江

1997年毕业于华东师范大学美术系
油画专业

1997至今 任教于上海交通大学媒体
与设计学院

2005年攻读华东师范大学艺术学院
美术系油画专业硕士学位

著作有

《高等院校艺术设计教程——素描
人物肖像》

《高等院校艺术设计教程——人物
速写》

高等艺术院校艺术设计教材《造型
基础》

油画作品曾入选上海青年美术大
展、上海美术大展、上海抽象艺术
大展等

前言

随着高等艺术教育体制的改革与发展,美术学、艺术设计学等艺术类专业入学考试进行国家统考,素描、色彩、速写被列为艺术院校入学考试科目,艺术类专业考试越来越引起教师、家长和学生的重视。为此我们编写了本系列丛书。

本书作者从事高校艺术类基础课教学,并参与高校艺术类入学考试辅导及阅卷多年,积累了丰富的教学、阅卷经验,保存了大量的范画。本书告诉考生应该如何准备考试及必须注意的问题与解决的方法,包括考试要求、评分标准及使用的工具,并且精选了大量的范画提供报考高校艺术类的考生进行学习和临摹。

本书经过一年多的精心编写,精选了高校教师和历届高校学生的优秀作品。因此本书既可以作为高校艺术类专业低年级学生基础课的参考书,同样也能为报考各种艺术类学校的考生提供帮助。

目录

前言

2 高考素描琐谈 刘七一

3 从写生到默写,从临摹到默写,
从照片到默写

4 人物肖像步骤

8 人物肖像 不同角度得高分素描肖像点评

14 人物肖像

14 男子肖像

37 女子肖像

62 石膏头像步骤图

66 石膏头像

1975年在地区招待所的一间客房内,招办临时找了个旅客给我当肖像模特。一位50多岁的教师在旁专注地足足看着我画了三个小时的素描,这就是当年的高考——真正的一对一考试。弹指一挥间,数十年过去了,如今我不仅已为人师,也有了20多年的高考评卷经验,不仅感受到了许多考生成功的喜悦,也目睹了许多落榜生的痛苦与无奈。为圆自己的大学梦,许许多多的学生(还有他们的家长)时常会拿着他们的素描、色彩作品给我看,希望我能给他们指点迷津,尽快找到一些窍门。作为一个过来人,一位教师,我能够理解他们的迫切心情。现写出多年来指导学生的一点经验及参加评卷的若干体会,供考生参考借鉴。

画出准确的形体比例、结构、透视

尽管现在各地的素描考试内容不尽相同,但无论是石膏像、人物写生或是画照片、默写,其共同的目的都是为了检验学生的造型能力,而准确的形体、比例、结构、透视是最基本的要求。这些知识点对绝大多数考生来说并不陌生,但要熟练地做到又谈何容易。在这些方面发生严重误差的试卷肯定无法通过考试,很快就在竞争中出局。而更多的情况是,从画面局部看还过得去,但各个细节组合在一起后就产生了这样或那样的问题:形象画得不像、比例失调、结构不对、眼睛、鼻子、嘴巴三者透视线发生偏差、头与肩部的关系别扭,如此这般的问题都将使考生难以得到高分。在有经验的教师指导下,通过大量的写生、临摹,练就准确、整体的观察与描绘方法,熟悉人物的骨骼结构,懂得不同角度的透视关系是画好素描至关重要的第一步。

学会塑造三维的形体

在一张平面的白纸上画出三维的立体感(西方艺术家将此称之为视觉幻觉——illusion)对考生来说是一个相对较难的课题。因为他们可以使用圆规画出一个大小不一的圆圈,但却无法利用圆规画出一个圆球。缺乏对形体的深刻认识,缺乏空间概念与有效的明暗塑造手段,仅凭着对三大面、五大调的一知半解与支离破碎的描绘,不少考生虽然在画面上涂抹了大量的明暗层次,但却依然无法将鼻子从脸颊上“拉出来”,无法将对象几块大的关系交代清楚,更不用说去画石膏头像上那些令人眼花缭乱的头发与胡须了。强化对形体的体面认识,将复杂的对象还原成基本的几何形态,在理解的基础上画一些光线明确的写生,分析一些好的范画,将有助于考生在这方面取得进步。

注意画面的节奏与整体效果

横向比较、竞争是高考的特性。为了能取得高分,为了考卷能给评卷教师留下深刻的印象,考生除了必须做到以上的两点,还应把握好画面的整体效果与节奏。素描考试的时间一般均为三个小时,在这么短的时间内,在一个自己无法决定的角度与光线下,想画出一张面面俱到的精彩作品其难度可想而知。在多年的评卷过程中,那些被绝

大多数阅卷教师认可并得高分的试卷,一般都能做到形体准确,结构到位,有较好的立体感,主次分明,构图适中,画面描绘有紧有松。而有些试卷虽然也有较好的“卖点”,但因某些疏忽或缺点,如构图太大,以致切去了头部的上端,或使肩部丧失了存在的空间;面部画得尚可,但头发、头颈、肩膀与衣褶处理得过于简单、潦草;阴影太重,缺乏应有的层次与质感;某些局部描绘占用了太多的时间或描绘得过于强烈,显得剑拔弩张,导致其他部位跟不上或来不及画。上述这些情况应尽量避免。一张好的考卷不仅有技法,也应有修养。

必须指出的是,上述仅是针对一般考生而言。艺术与其他学科相比有其特殊性。极少数相当有才华的考生很可能会反其道而行之:为追求形式感而有意识地将对象变形;放弃立体的描绘转而强调平面的视觉效果与线条的趣味性;打破构图的一般均衡法则,大胆地裁切或处理对象。这样的考卷可能会在评卷教师中引起一些争议,但其显示的功力无疑会得到首肯,并能经得起推敲与审核。

从写生到默写, 从临摹到默写, 从照片到默写

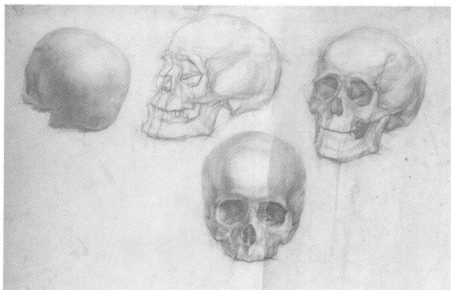
现在国家美术统一考试命题方式趋向照片素描, 其实是素描默写。因为, 以往多为写生, 主考单位费时费力, 另外考生面对不同的模特, 有着不同角度, 给考试带来了一些不公平。而用照片命题可避免这一问题。考试可以更公平些。作为国家统考的命题, 在这方面有一定法度。

素描的命题范围应该是: 肖像写生、肖像默写、照片肖像及照片石膏像。

肖像考试范围应该是: 男青年、男青年军人、男青年3/4正侧面像、男中年、女青年、女青年3/4正侧面仰视默写、男性老人像、扎头巾的农村妇女像等。同时也要特别注意正面、正侧面、1/2侧面、3/4侧面。3/4正侧面、3/4侧正面, 考生容易混淆或不懂。石膏像考试范围应该是: 伏尔泰、阿格里巴、海盗、马赛曲、小卫、荷马等。考生应该从这几方面去准备。

在备考时它们之间的关系是, 肖像写生准备起来较难。具有长期性, 要花大量时间, 但掌握的知识 and 得到技巧是长久的和牢固的。平时的写生训练, 对不同的性别、年龄和职业的人物和不同的视角写生, 积累刻画形形色色人物特征的经验。为默写打下了基础。也须与肖像临摹结合起来, 多临摹一些好的范本进步可以快一些, 可节省学生的宝贵时间, 这两种方法再结合理论知识, 默写肖像就可以得心应手, 有的放矢。照片肖像过于平面, 学生容易被照片牵制, 大量考生画得平, 无立体感, 没有塑造关系, 形体感、塑造感不强, 特别是没有结构关系, 对人物骨点及肌肉的理解, 暗部的处理及空间感、体积感都会比较含糊。如果考生在备考时, 长期画照片, 会把素描画得表面像磨过的很光洁, 没有素描关系。会背离素描明暗表现的宗旨。

因此, 考生必须先画肖像写生, 结合临摹, 提高对素描的认识及表现手段, 掌握一定的素描技巧。熟练地掌握作画过程和步骤, 并记住, 考试时的默写作画过程要严格按照写生的四大步骤来进行(①构图与大形, ②铺大体明暗关系, ③深入刻画阶段, ④调整完成)。要对头部的骨骼和肌肉的基本结构进行理解分析, 并能非常熟练准确地掌握, 同时还必须熟悉眼部、嘴部、鼻部、耳部以及眉毛等局部造型特征、与之相随的明暗关系和块面关系。到考前再根据考试的形式, 进行应试训练, 默写肖像及照片肖像。将写生、临摹、默写、画照片充分地结合起来, 这样的全面准备才能在统考中取得好成绩。

画照片素描须注意的问题

- 1) 肖像照片是平的, 不生动。
- 2) 明暗关系很柔和, 但没有艺术处理方法。
- 3) 结构关系表达不清, 尤其亮部会曝光过度, 看不清。

我们准备时应克服这些毛病

- 1) 研究头部、颈部、胸部的结构, 理解透彻。
- 2) 学习素描表现方法。
- 3) 通过写生临摹打好基础。

三者的比较: 默写是没有参照物束缚考生, 可以较自由的发挥, 画自己擅长的角度、色调和形式。写生肖像, 可以对对象作深入的观察刻画, 要求手、眼、脑协调进行。照片是有形象的参考, 比默写容易些, 考试中其实是规定了构图、角度和人物造型的特点, 对于习惯于临摹的考生比较有利。

素描的评分要求是: 1) 画面构图完整合理。2) 基本比例、形体结构准确, 深入、扎实地塑造对象, 体积感强。3) 动态、头部及五官透视准确, 真实地表现肖像特征。4) 明暗关系表达充分到位。5) 有主次、虚实、空间等的艺术表现方法和塑造方法。6) 画面效果整体统一。

结构

画好素描头像的关键是进行准确到位的塑造形体。要研究头部的形体结构。人物头部结构主要由骨骼和肌肉两部分组成。骨骼是最本质的, 具有强的稳定性。决定着对象形态的形成, 使我们找到外形的基点。而肌肉使之饱满丰富, 具有表情、神态, 是整体造型的补充。外表的皮肤、毛发等细节和局部, 也直接关系到造型的视觉效果。掌握与理解头部形体结构是画好肖像素描的关键。

须掌握的头部骨骼有:

头部骨骼: 额骨、顶骨、颞骨、颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨、眉弓骨、乳突、枕骨。

骨点有: 颞骨结节、额丘、眉弓结节、下颌骨结节、

顶骨点、枕骨点、下额切线。

须掌握的肌肉有: 额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、皱眉肌、颞肌、笑肌、三角肌、鼻肌、颞肌、胸锁乳突肌。

观察方法与整体理解

应该确立全局整体的观察方法。把握形体结构, 要注意骨点,

要从多角度、对整体与局部、空间关系和透视关系、外轮廓与体块关系进行观察。分析对象时做到内部结构与外在特征相结合, 并在具体的作画过程中深刻理解与掌握。

艺术表现方式: 优秀的肖像素描, 必须是合理的构图, 准确的形体结构, 深入细致的刻画, 生动自然的表情表达, 抒发作者内心感受和审美情趣。

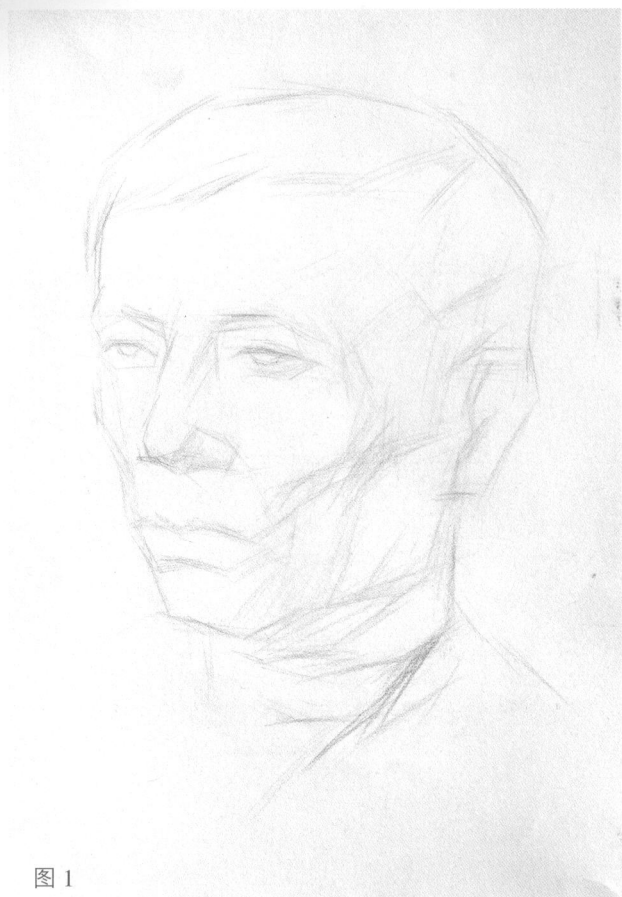

图 1

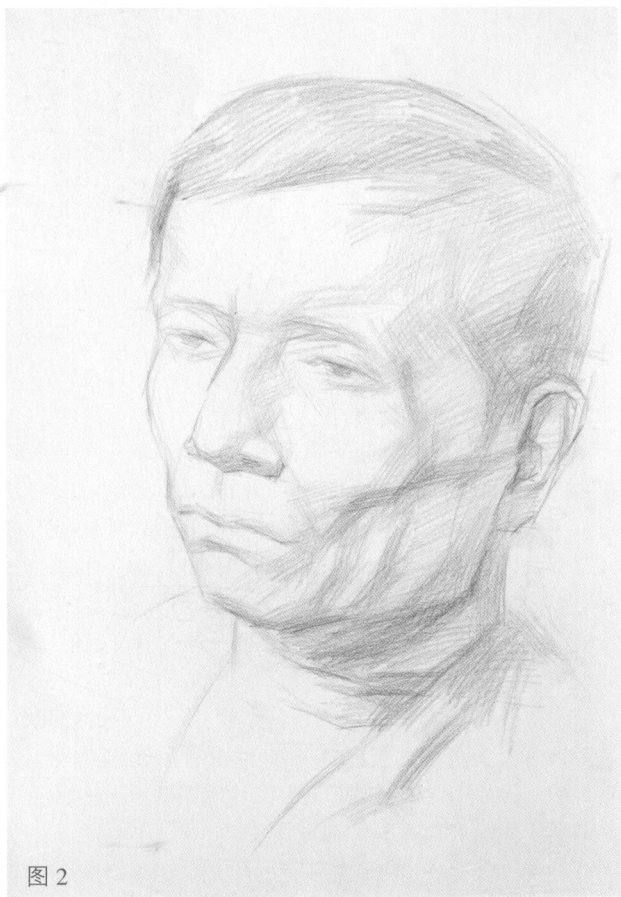

图 2

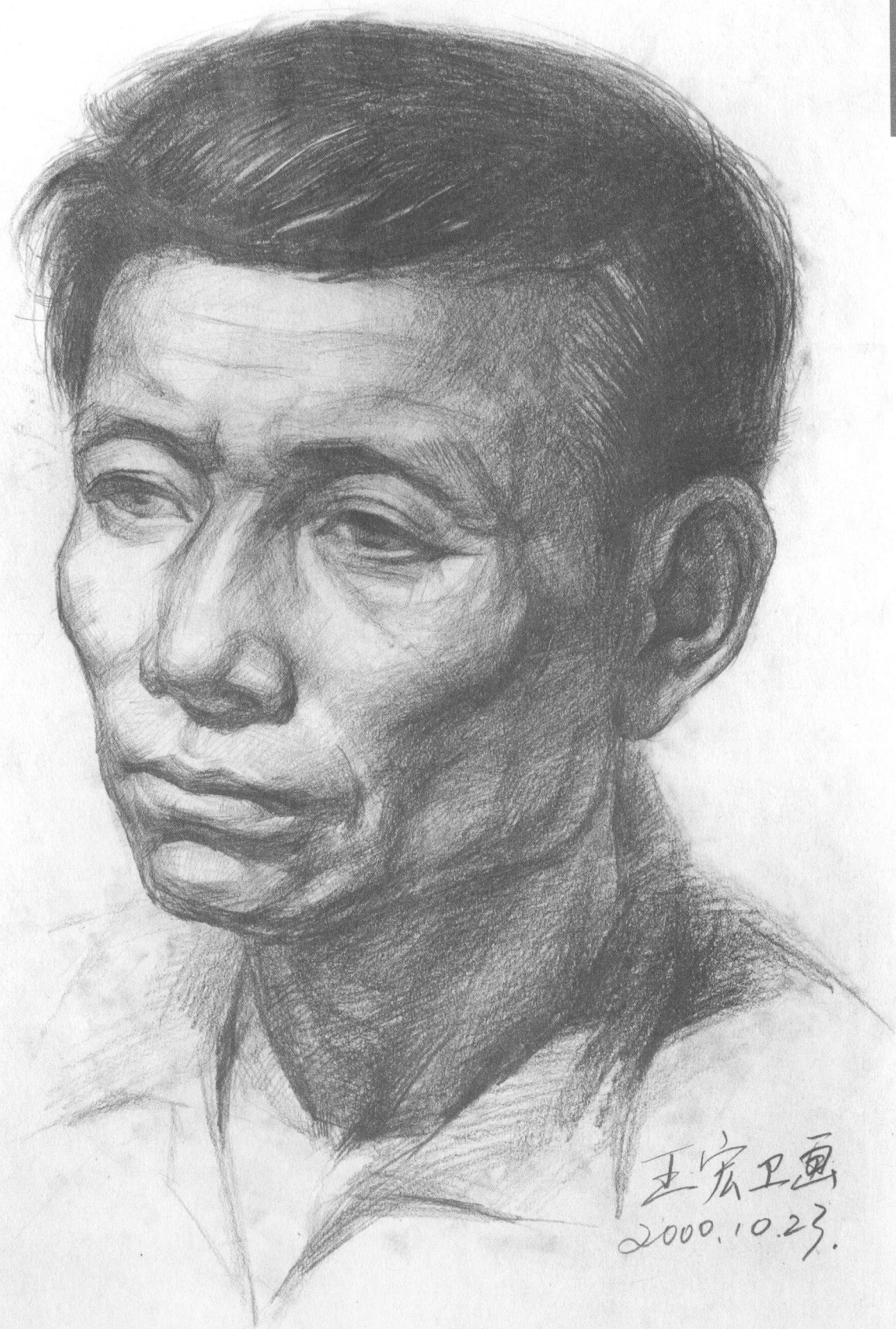
图 3

图 1 定构图（用 5 到 10 分钟），这个角度为 3/4 侧正面像，确定基本比例及头、颈、胸动态关系。应该注重主体比例准确，三亭五眼的五官基本位置，注意动态，画准头部外轮廓及结构关系。

图 2 铺明暗调子（用 10 到 15 分钟左右时间），分出亮部与暗部大关系，先考虑整体大关系再考虑局部。强调明暗交界线，深入形体关系。

图 3 深入塑造阶段和进一步深入塑造阶段（用 2 小时左右时间），从头部的任意一局部开始深入刻画，如骨点、五官或明暗交界线，掌握明暗调子，拉开画面黑白灰关系，始终为了造型和神态特征而加强主次、虚实等艺术处理手法。注意使用块面塑造形体的方法，突出男性的造型特点，深入理解表现头部骨骼和肌肉的结构，强调骨点，强调头部整体性。

图 4 调整画面关系（用 30 分钟左右时间），画面最后效果是评分依据，所以大效果的把握就很重要了。在结束前必须对画面全面调整，如头、颈、胸关系，五官与头部关系，黑白灰关系，强化主次、概括关系。控制好暗部和亮部关系，要求画面完整统一。

王宏卫画
2000.10.23.

图 4

图 1

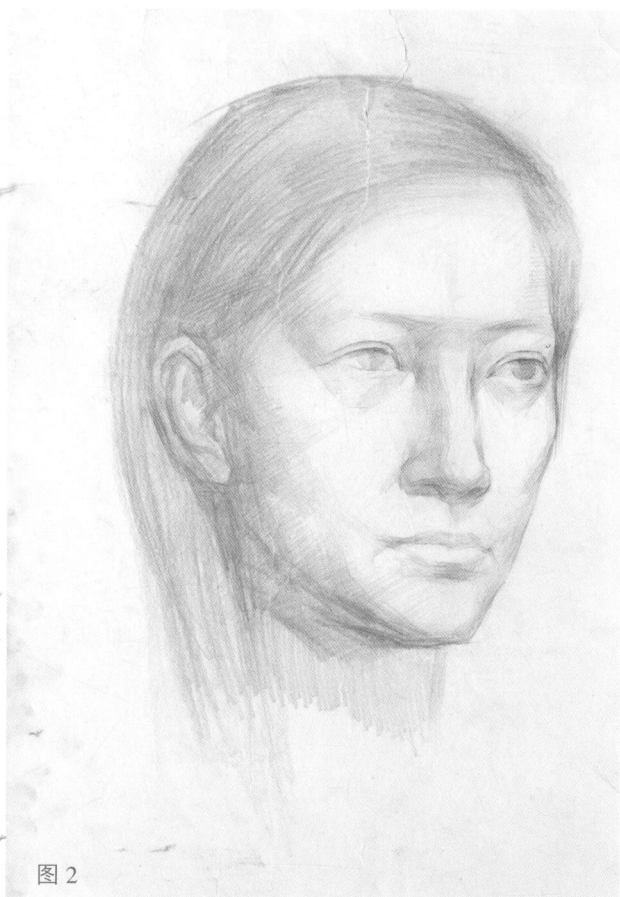

图 2

图 3

图 1 定构图（用 5 到 10 分钟），确定基本比例及头、颈、胸动态关系。从一开始就要强调女性头部外轮廓特征。

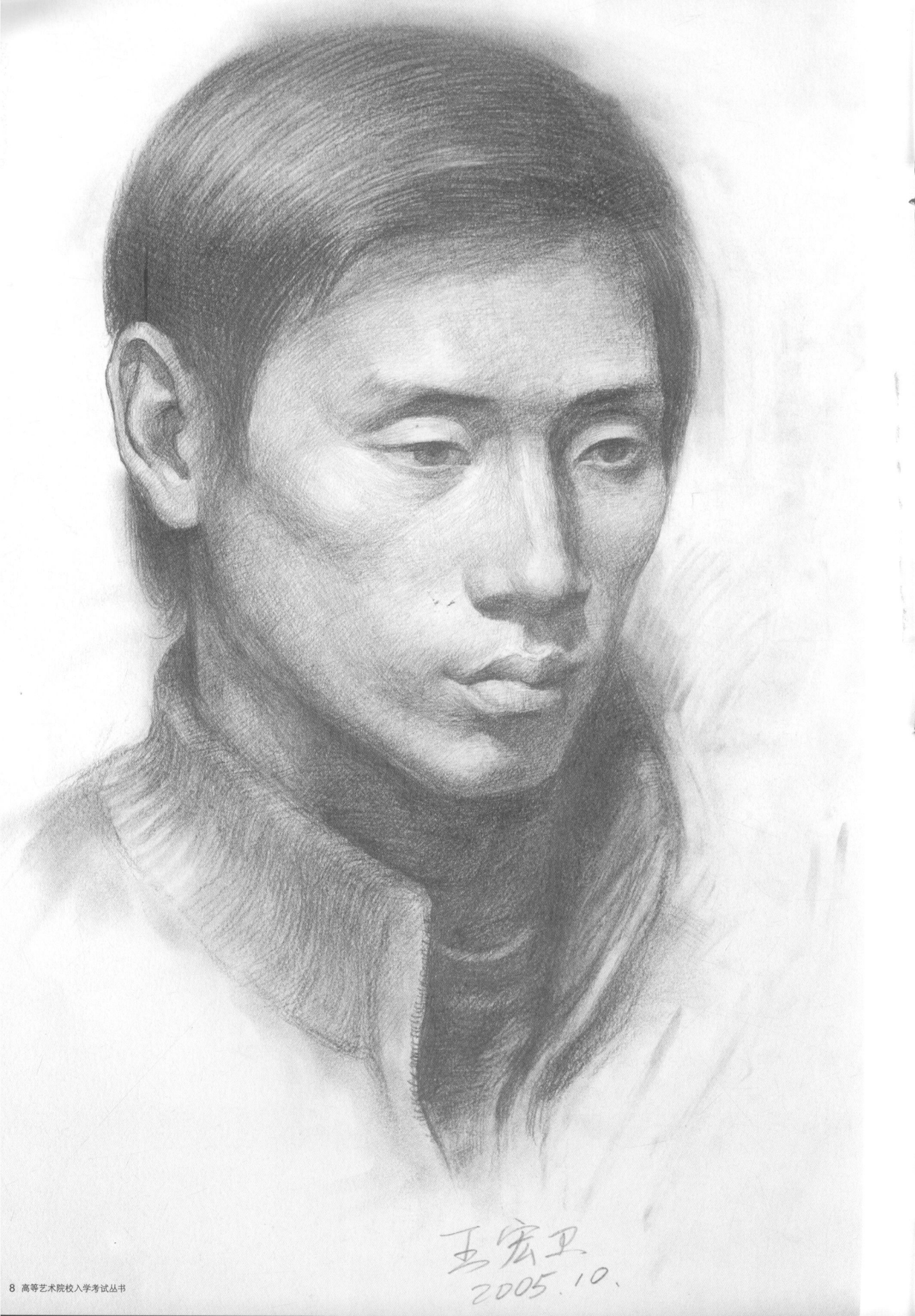
图 2 铺明暗调子（用 10 分钟左右时间），确定画面总体的黑、白、灰大关系，女性明暗关系较柔和，强调深入明暗交界线及五官比例位置，深入形体关系。

图 3 深入塑造阶段和进一步深入塑造阶段（用 2 小时左右时间），加强主次、虚实等艺术处理手法。区别于块面塑造形体的方法，表现出青年女性造型特点。深入理解表现女性头部骨骼和肌肉的结构，强调头部整体性。

图 4 调整画面整体关系（用半小时左右时间），做到肖像素描形神兼备。

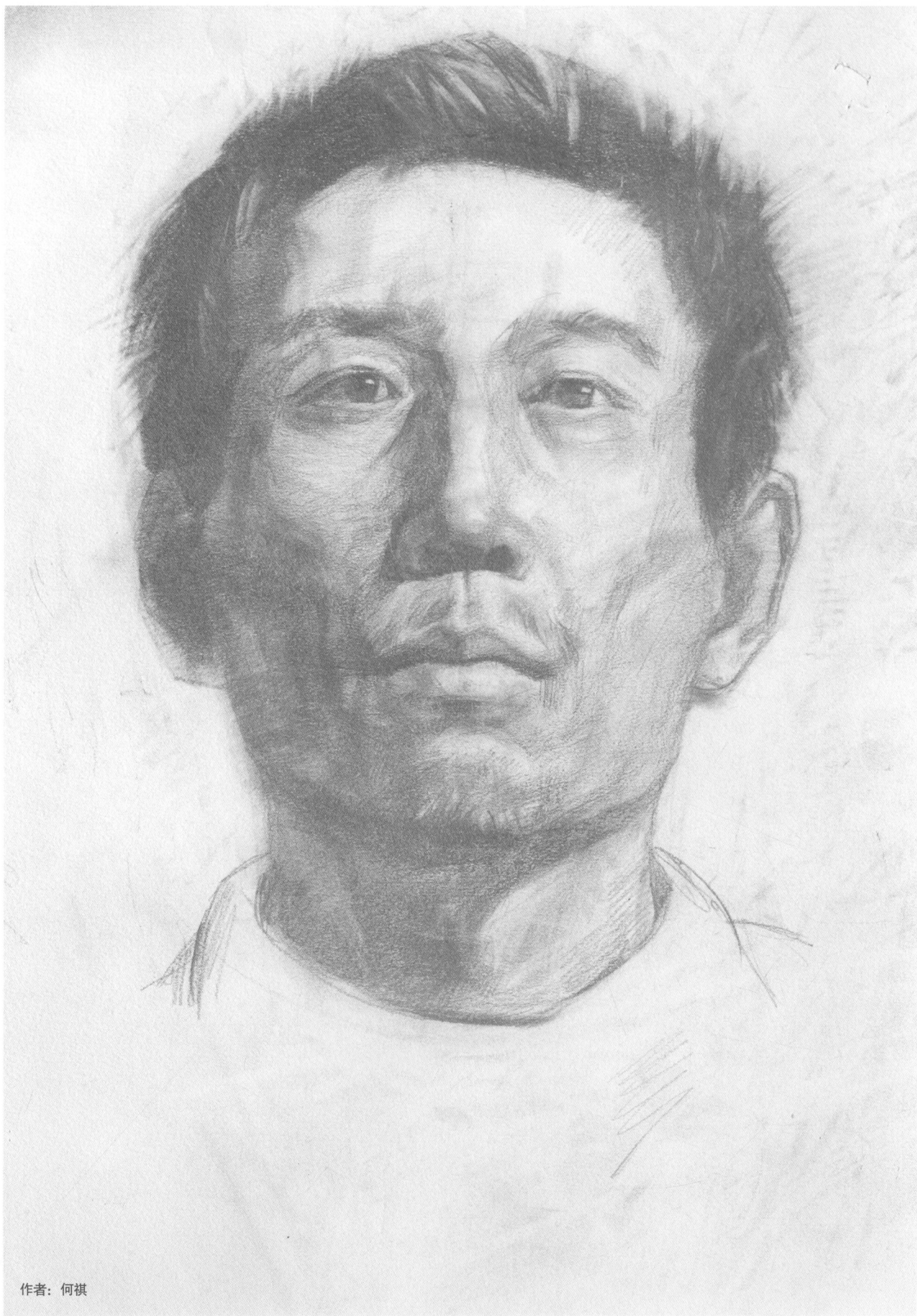

图 4

王宏卫
2005.10.

作者：何祺

作者: 何棋

作者：王宏卫

作者：徐云飞

作者：沈子佳