

美术

QIPAOXIANHUASHI
起跑线画室

高考试题范本

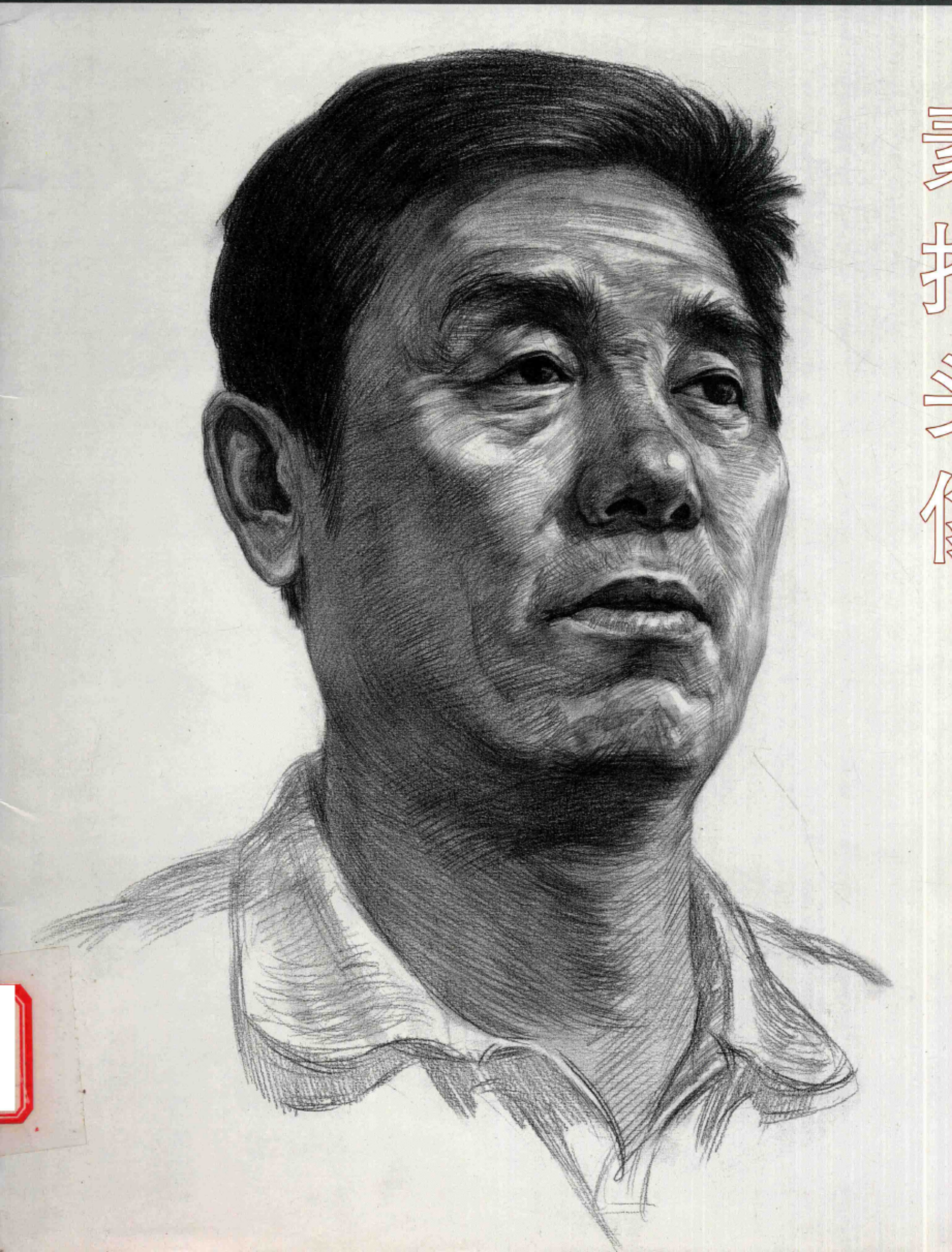
MEISHUGAOKAOSHITIFANBEN

素描头像

刘传宝 王旭辉 著

美

黑龙江美术出版社

刘传宝

1973年7月28日出生于黑龙江省双鸭山市

1997年毕业于中国戏曲学院舞台美术系

1998年任教于哈尔滨师范大学

2002年在中国艺术研究院研修学习以优异成绩毕业

2007年考取哈尔滨师范大学美术学院工笔重彩专业研究生

现任哈尔滨师范大学美术学院讲师

王旭辉

1981年4月29日生于黑龙江省巴延县

2008年毕业于哈尔滨师范大学美术学院版画系

黑龙江美术家协会会员

2008年，作品《静悟》获得北大荒版画50周年版画展铜奖

2004年参与美术教育至今

序

刘传宝

起跑线画室创建迄今已逾六年。几年来,我们在为各类艺术院校培养一批批艺术人才的同时,也积淀了一些独特的教学思路与方法。当今艺术类专业和院校招生火热,相应的各类艺术考前班遍地开花,应试教材更是五花八门。这些教材中的实用、精彩之处固然举不胜举,但毕竟也都是一家之言。如能够将我们自己画室积累的经验、方法及相关的范画编撰成书,提供给广大读者共享,这样既便于自己画室教学,又有了一个与同行交流切磋的机会,于是就有了《美术高考试题范本》这套系列教材的出版。我们的用意不在与同类的书刊争胜媲美,只是希望将我们在教学中的心得与体会同广大读者分享。

素描头像是近年来美术高考以及各大美术院校必考的科目之一,考试时间基本为3个小时,考生只有掌握人物的形体、结构、明暗关系,并通过对整体的把握来展现出人物的神态,同时运用一定的应试策略和技巧,才能在考试中取得好的成绩。

一、如何准确地把握形体

形体,即形状与体积。画面上的所有物体都有外形与体积,即物体的空间特征。“形具而神生”。绘画最基本的要素之一便是形,它也是素描的基础,所有的构成的要素都要借形加以呈现,只要画面中的形有细微的改变,都会在一定程度上影响到画面的整体效果。造型能力是指在画面上构造图形的能力,包括运用绘画手段去表现自然物象的能力,也包括运用绘画语言自由构筑画面的能力。

尽管形与体是一个不可分割的、完整的概念,但在具体的作画过程中,形与体不同,形可以是平面的,而体却是由无数个相互构成一定角度的面构成的立体物。头部可以大致分为上、下、左、右、前、后六个面,它们处在不同空间位置,且与光源和作画者形成的角度及远近也各不相同,这就造成了它们在轻重、强弱、虚实等方面的无尽变化和不同层次。无论是概括地还是细微地表现这些变化,作画者都要从面与面的转折处入手,这些转折处也多为明暗的渐变与突变处,需要准确、传神地加以表现。若能把对象的体面转折关系生动地表现出来,对象的体量感便自然呈现。头部的重要转折处多为颧骨、腮部及下颌等处,作画时要准确地表现出这种转折关系。

二、如何准确地表现结构

绘画的基本问题是形与色的综合。素描中的色可以理解为明暗调子,但是没有形,色将无所依附,所以,素描根本的问题还是形。在素描基础训练中,需要不断地深化对自然形态的理解和提高艺术表现能力,调整甚至再造自然形态,使画面上的形体避免生硬与平板,这样不仅能真实地传达对象的基本感觉与内在精神,而且意味深长、情趣盎然。在素描头像训练中,作画者首先要对头部的解剖结构有一定的了解,并能从艺术的角度进行观察与把握,更要对头部的形体转折及所蕴涵的节奏与韵味有较深的领悟,如此才有可能艺术地观察、生动地表现形体。在素描的基础训练中,首先要强化对物象特征的敏感及概括能力,高质量地解决形体问题。

对于结构的理解可以分两个层面:一是指形体的自然构成,也叫自然结构。二是指画面中各个部分及视觉要素间的安排与处理,也叫艺术结构。只要抓住结构这个关键,观察对象时就能透过表象找到内在联系的依据。

每个人的五官构成都呈现着不同的结构与空间关系,在作画过程中敏锐地把握各个部分间的构成关系是画准对象的关键,尤

其是几个骨点间的构成,要善于将多个部分相互比较着看,可在想象中用线把它们连起来,静观其抽象的构成形态以及各部位形成的角度及距离,比如将两个眼睛与鼻子连在一起是一个倒三角形等等。每画一个部位、每一次起笔,都要同时准确地判定它们在长度或面积上的比例与空间位置,尤其是五官间的关系。其中两眼间的宽度以及眼至唇缝间的高度的比例与角度最为重要,这大体决定了脸部的高与宽。如果能把把握整体,同时看到多个部分,并能迅速确定其构成形态与相互间的比例,这就是我们经常说的对比。对比在作画中是非常重要的,通过对形的对比、结构的对比、明暗关系的对比来表现出完美的画面,那么画准对象就不会太困难了。

三、如何把握画面上的明暗关系

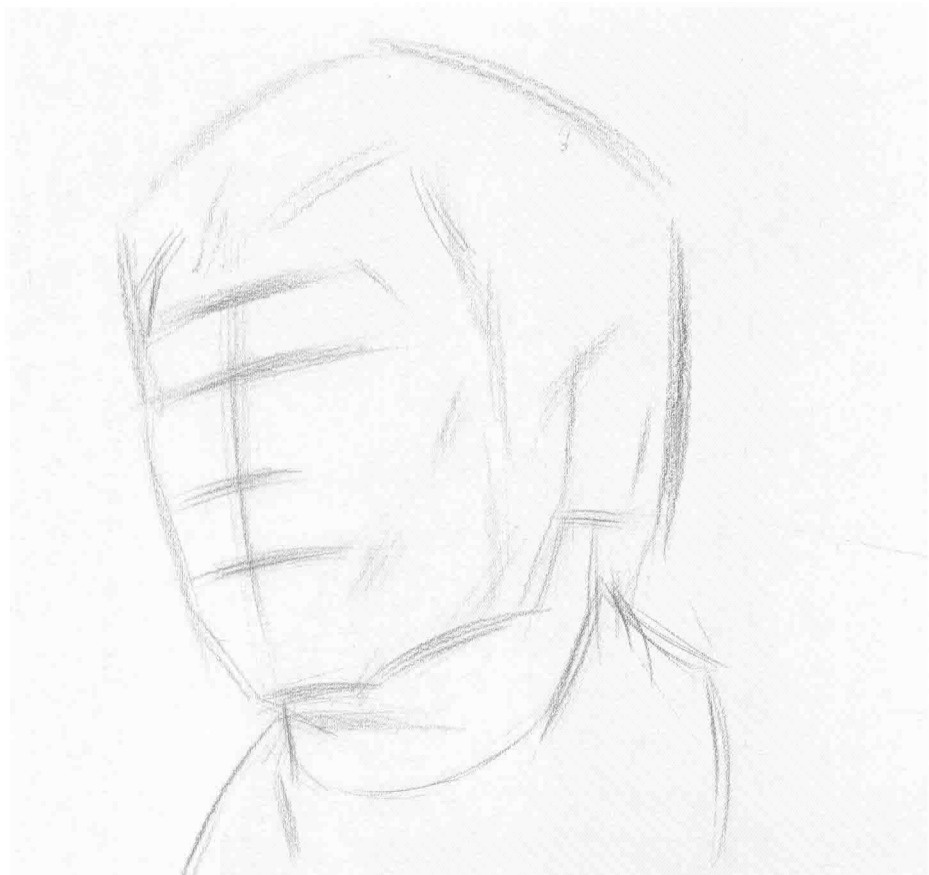
头像在特定的光照条件下会产生丰富、微妙的明暗层次,其深浅、轻重、虚实的变化绝无一处相同。在注重光影效果的素描作品中,光的效果已成为主要的表现内容之一。明暗对比不仅是表现光的效果的方法,也是表现物体的体量感与空间感的方法,同时它更是一种有力的表现媒介与形式的要素。作画时不可把对象画成一个简单的、没有生气的受光体,明暗在画面中的意义超出了自然光影本身,它富有极强的表现力和审美价值。对于明暗的认识不能仅仅停留在表面的光影上,作画者不能简单、被动地照抄对象,而要领悟并创造性地表现出特定光影条件下的形体,这并非指要达到绝对的光影强度,而是要表现出一种适度的明暗差异。

素描的完整性取决于正确的色调关系,作画者可以将黑白两色变幻出无尽的可能与色调感觉,这除了要对自然光影进行认真观察外,还要培养自己把观察所得到的信息演变为黑语言的能力,通过明暗的比例、形状、对比来组织画面与渲染气氛,调节好黑白灰的比例关系,并认识到色调并不只是用来表现空间中的物体,更可以凭自身的调节与变化创造出复杂多样的画面效果。同时,明暗可以暗示出不同的心理与情绪,因此它也是一种在更深层次上调整构图的手段。画面上的明暗关系能表现结构,作画者应当深谙光影的客观秩序,自由调遣明暗来构筑画面,将其作为一种形式要素纳入画面的结构之中,赋予光影以超然的性质与灵动的气息。

初学者要注意画面中明暗调子从重到轻、由暗至亮的渐次递进与必要的对比,尽量不要孤立地画完一个局部再画另一个局部,画面中的明暗结构本身应相互贯通、相互依存,所有的对比与变化要和谐共处,都要服从于基本的明暗关系与整体气氛的要求,避免犯常说的“灰”、“花”等毛病。所谓“灰”,一般来说就是明暗的反差不够、层次的变化不够丰富;所谓“花”,就是明暗变化错乱、无序。对于明暗的能动调遣与处理,是建立在对于光影的客观秩序的洞悉与熟练掌握的基础之上,是对于特定对象光影效果的必要深化与合理创造。明暗调子有其本身的气韵与生命,作画者要学会表现这种生命,让画面成为一个感觉上可以“呼吸”的视觉空间。通过上面的讲解,考生便能够快速地了解素描头像的作画方法并在考试中取得好成绩。

四、素描头像在高考中如何获得高分

- (1)构图完整、合理;
- (2)比例准确;
- (3)对形体和结构有一定的认识和理解;
- (4)有一定的体积感和空间感;
- (5)有一定的光感和质感;
- (6)能较好地把握画面中的虚实关系和主次关系;
- (7)能较熟练地掌握工具、材料;
- (8)对对象有独特的感受,并能捕捉到对象特有的面部神态;
- (9)人物表情自然、真实,画面有较强的表现力;
- (10)画面统一、完整。

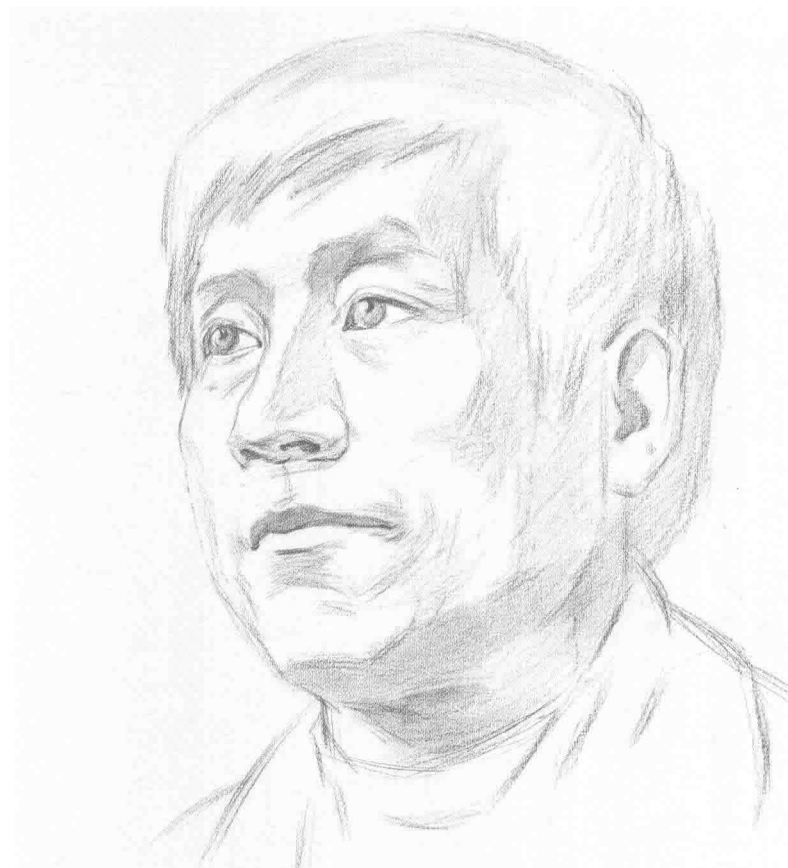
步骤1 起稿,抓住第一感觉,用侧锋画出外轮廓线,要注意构图的饱满性。概括出三庭,确立眉弓和鼻子的位置。画出正侧面分界线。

步骤2 定位,给五官定位,注意眼角、鼻翼等的特征。

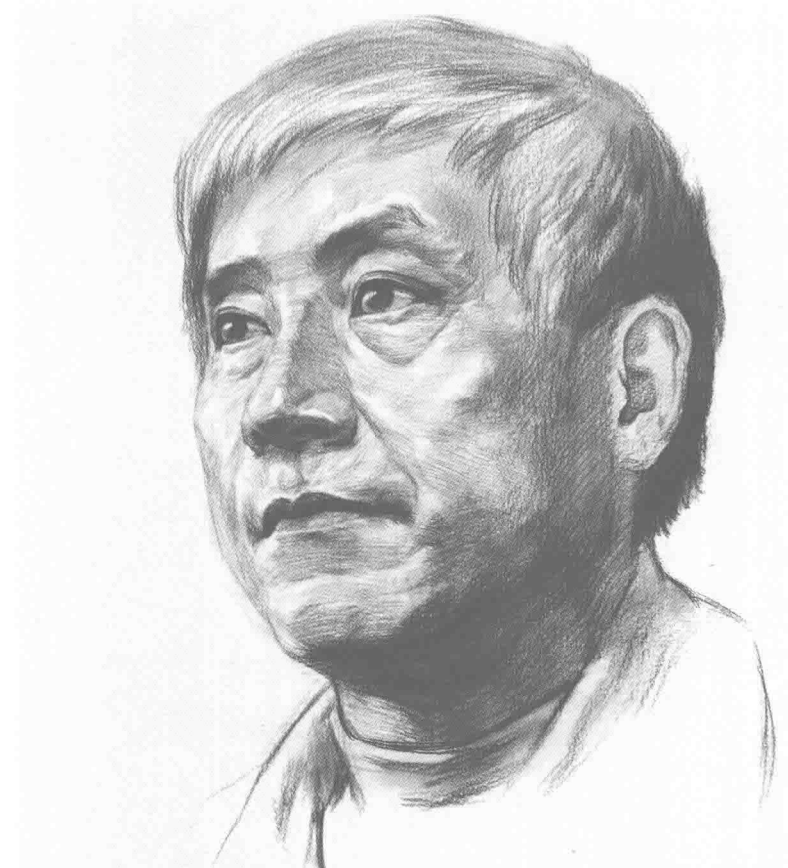
步骤3 定型,在虚稿基础上对比较正,进行线的分析,确立五官具体位置并且给予五官简单的明暗交界线,把整体的正、侧、底面交界线画出来,注意要交代到结构上。

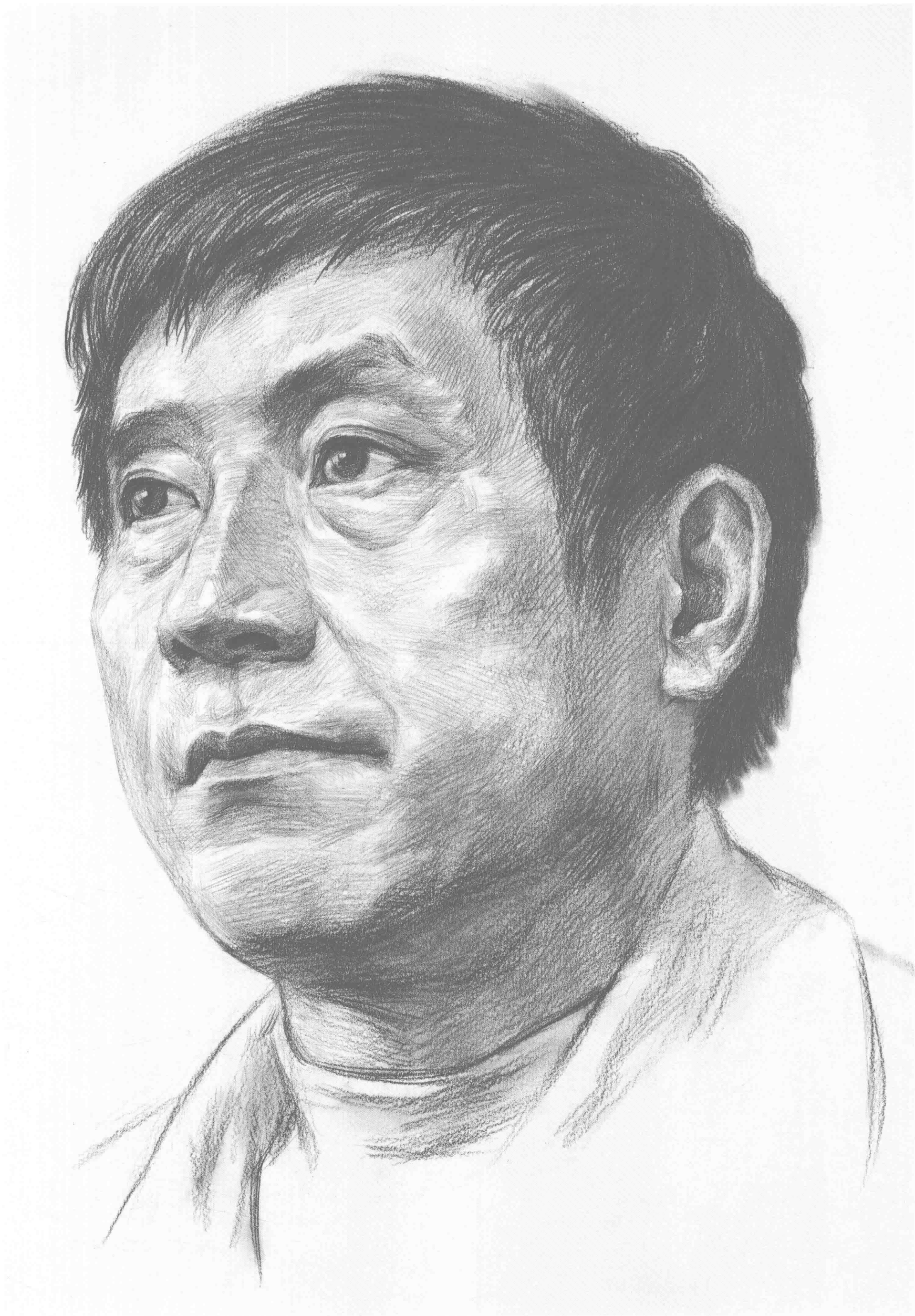
步骤4 明暗,整体地给头像的底、侧面上一层灰调子,明确体积关系,增加自信。

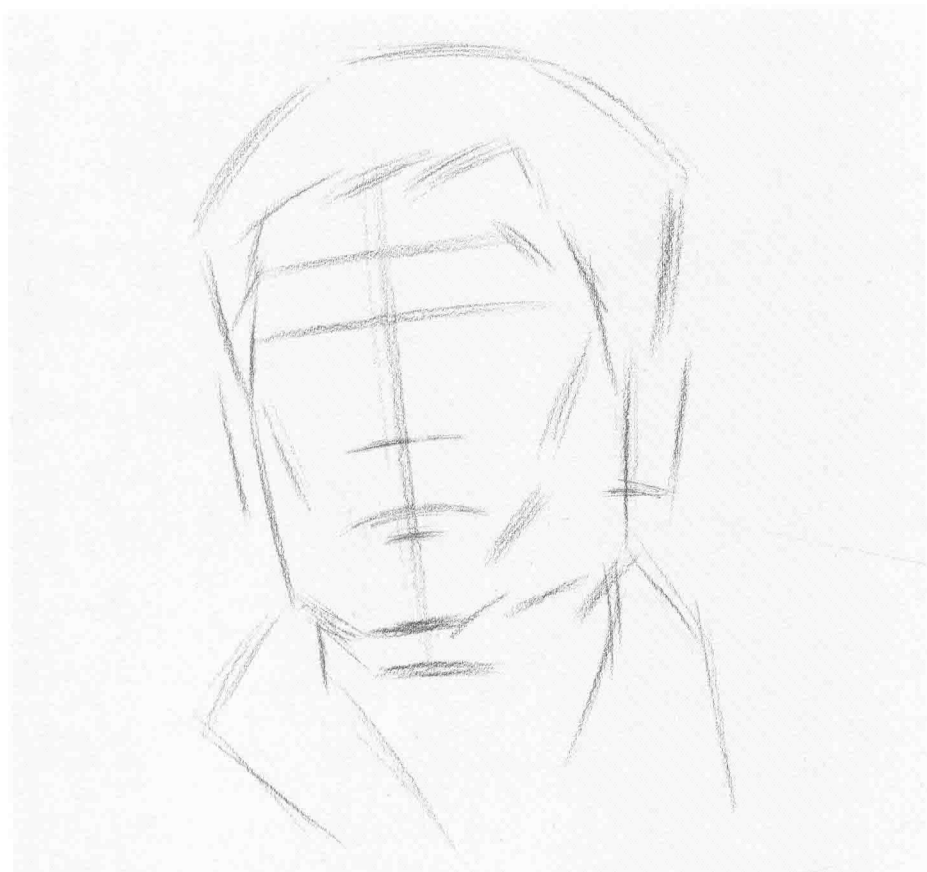
步骤5 形的深入,让五官的形和体积进一步具体化;把头发和脸的颜色区分开。加重所有底面分量,确立五官在头像上的主打位置。

步骤6 灰度深入,斟酌正、侧、底面的整体关系,从结构入手丰富个面灰度关系,加强结构联系。

步骤7 调整,控制整体关系,适当夸张前后的虚实对比关系,做到强的更强,弱的更弱,加强画面的视觉冲击力;注意照顾到脸部和头发的质感。

步骤1 起稿,抓住第一感觉,用侧锋画出外轮廓线,要注意构图的饱满性。概括出三庭,确立眉弓和鼻子的位置。画出正侧面分界线。

步骤2 定位,给五官定位,注意眼角、鼻翼等的特征。

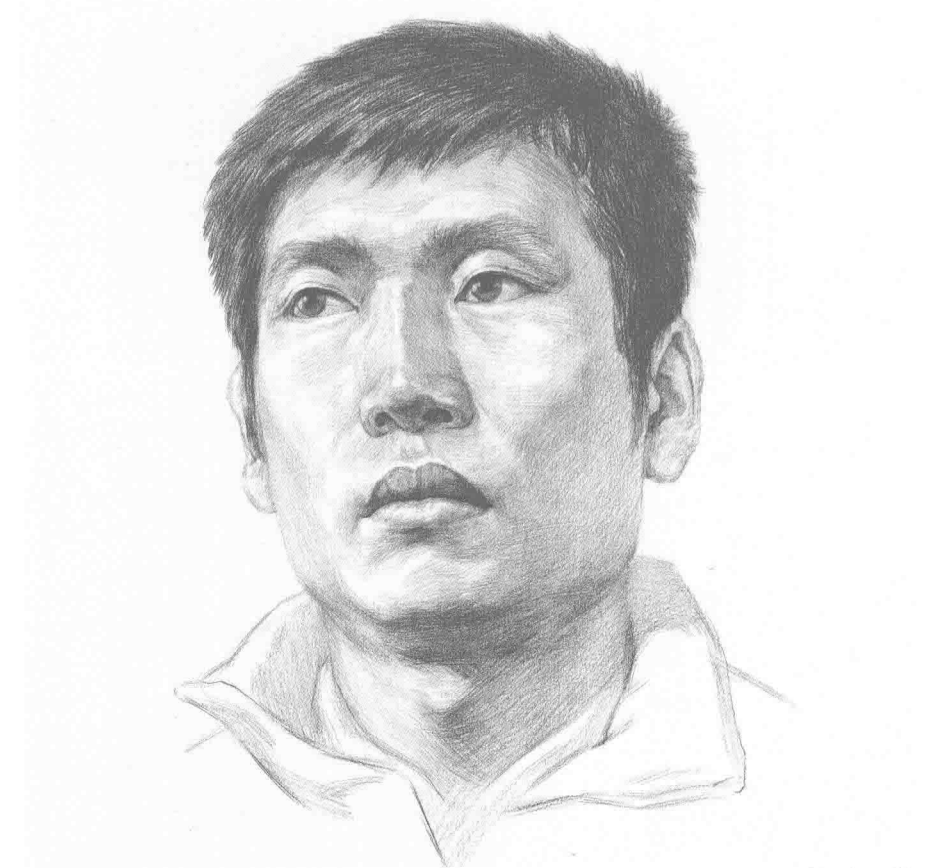
步骤3 定型,在虚稿基础上对比较正,进行线的分析,确立五官具体位置并且给予五官简单的明暗交界线,把整体的正、侧、底面交界线画出来,注意要交代到结构上。

步骤4 明暗,整体地给头像的底、侧面上一层灰调子,明确体积关系,增加自信。

步骤5 形的深入,让五官的形和体积进一步具体化;把头发和脸的颜色区分开。加重所有底面分量,确立五官在头像上的主打位置。

步骤6 调整,控制整体关系,适当夸张前后的虚实对比关系,做到强的更强,弱的更弱,加强画面的视觉冲击力;注意照顾到脸部和头发的质感。

