

高等美术院校专业考试速成训练丛书

SUMIAO
RENXIANG
FANHUA

素描 人像 范画

主编 中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授 沈尧伊

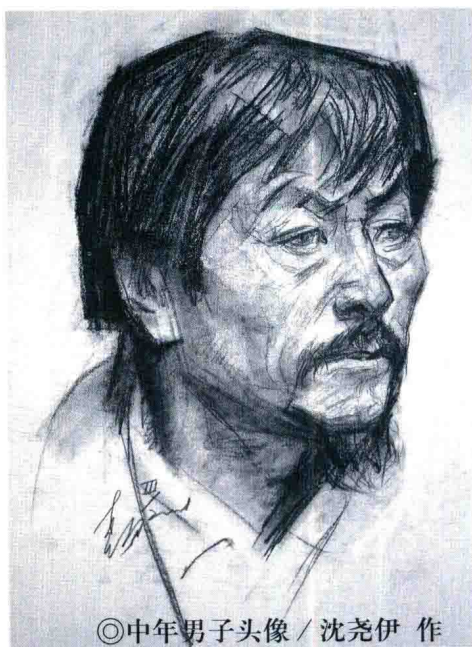


北京工艺美术出版社

素描人像范画



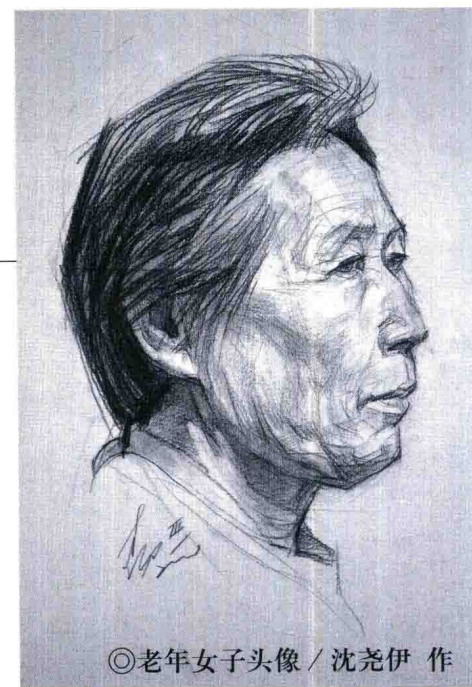
◎女青年头像 / 周世麟 作



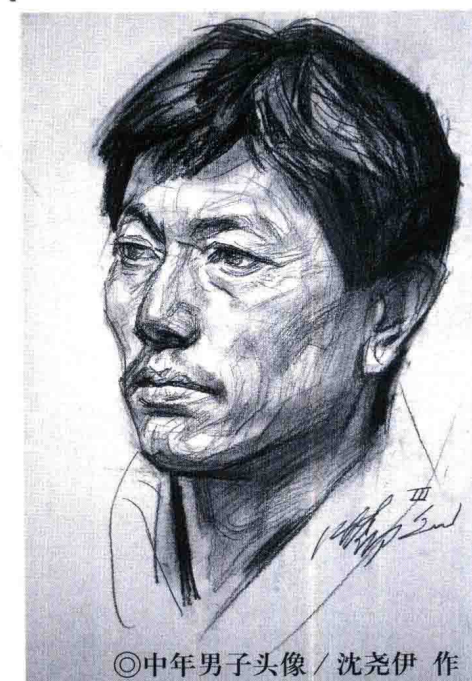
◎中年男子头像 / 沈尧伊 作



◎中年男子头像 / 沈尧伊 作



◎老年女子头像 / 沈尧伊 作



◎中年男子头像 / 沈尧伊 作

前言

目前,几乎所有美术院校入学考试素描的主要课题都是人像写生。其实从规范性角度来说,人像写生不如石膏写生那么适宜考察学生水平,因为人像写生有较大的偶然性。世上没有一个人长的同另一个人完全一样,人的个性特征之丰富是画家人物画的生命之源。在课堂上,学生则是从感受人的个性特征中去概括造型规律。由于对象比较复杂,又由于特征的典型性程度的区别,因而以人像写生考察考生水平并不很客观。但是另一方面,人像写生面临真实的人物,更接近生活,会更生动和自然,而学生的艺术潜质会体现得更为充分。显然,人像写生要难于石膏写生。因而,我们在初期阶段的素描学习中,把石膏写生放在第一阶段,人像写生放在第二阶段。招生中初试为石膏,复试是人像,也是出于这个考虑。

人像写生的核心内容是必须画“像”,“像”的条件是“准”,一、指位置,透视倾向、结构转折的定位;二、是抓特征,指在以上定位中每个人之间的区别。可见画“像”要从抓特征入手,将对造型规律的把握充分地发挥,才能达到要求,但这决非易事。

人像写生对结构的要求比石膏像更高。对结构的理解,应当是体积解剖的结合。首先是头部、肩部之间的联系——颈,颈决定头的动态;头部要画圆,也就是以鼻子为中轴,侧面以耳朵为中轴,上下以额头、下巴、后脑为转折的圆形。把握圆形的高点,才是头形的基本结构;其次人头的透视对头像刻画有极重要的影响,因为脸部的左右对称,透视的体现相当微妙;最后是结构之间的联系,比如五官是如何长在脸上?眼睛如何在眼眶中,下巴与颈部结构的丰富联系,额头与眉目的转折,耳朵与下巴的连结,等等,都是要狠下功夫的。

由此可见,任何画都是有主次的,它符合感觉,也使画面趋于生动。

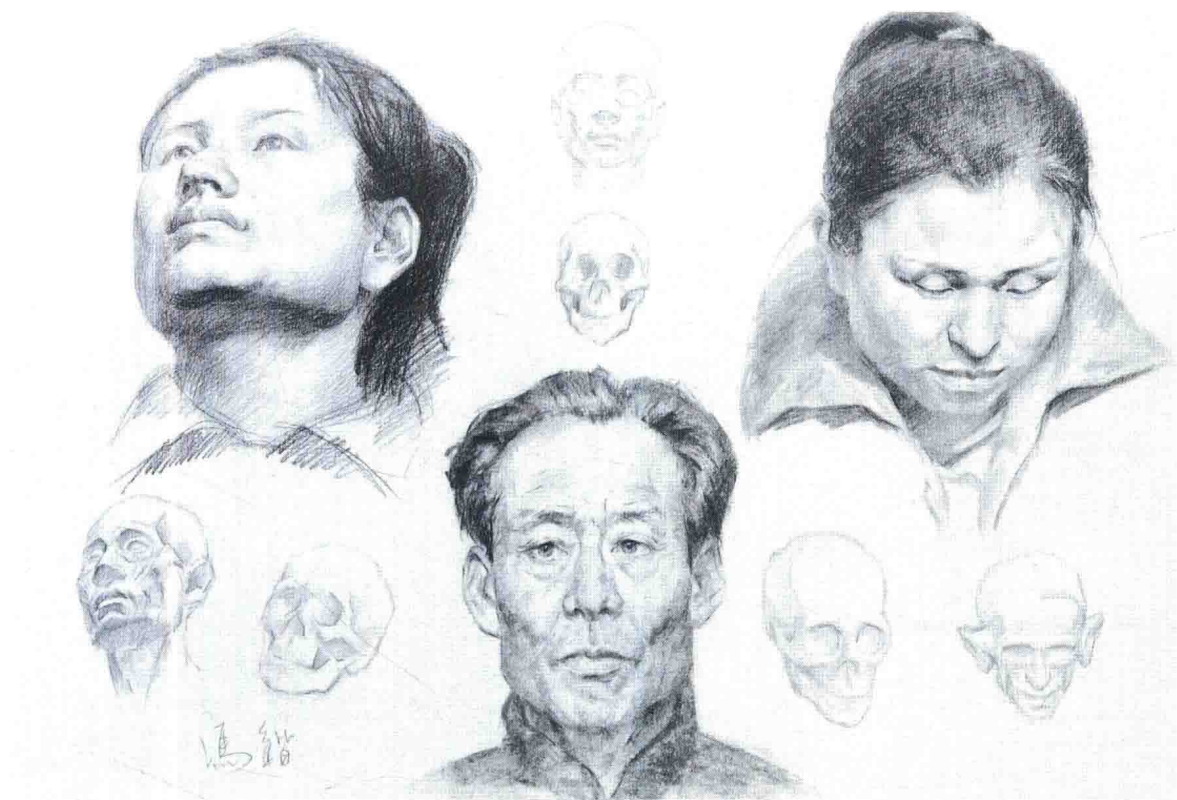
主次关系,我称之为三、二、一的关系,是指下功夫的程度,也是画面上显现的丰富度、充分度的差别。它们的关系在轮廓阶段为三、二、一的比例,而在中间阶段变为六、四、二,最后逐次加强为九、六、三。

抓主次、抓特征、抓步骤等等,都说明习画者要主宰自己的画面,不使自己跟着对象走,这种主动性来源于整体观察,没有整体观察,一切都谈不上。

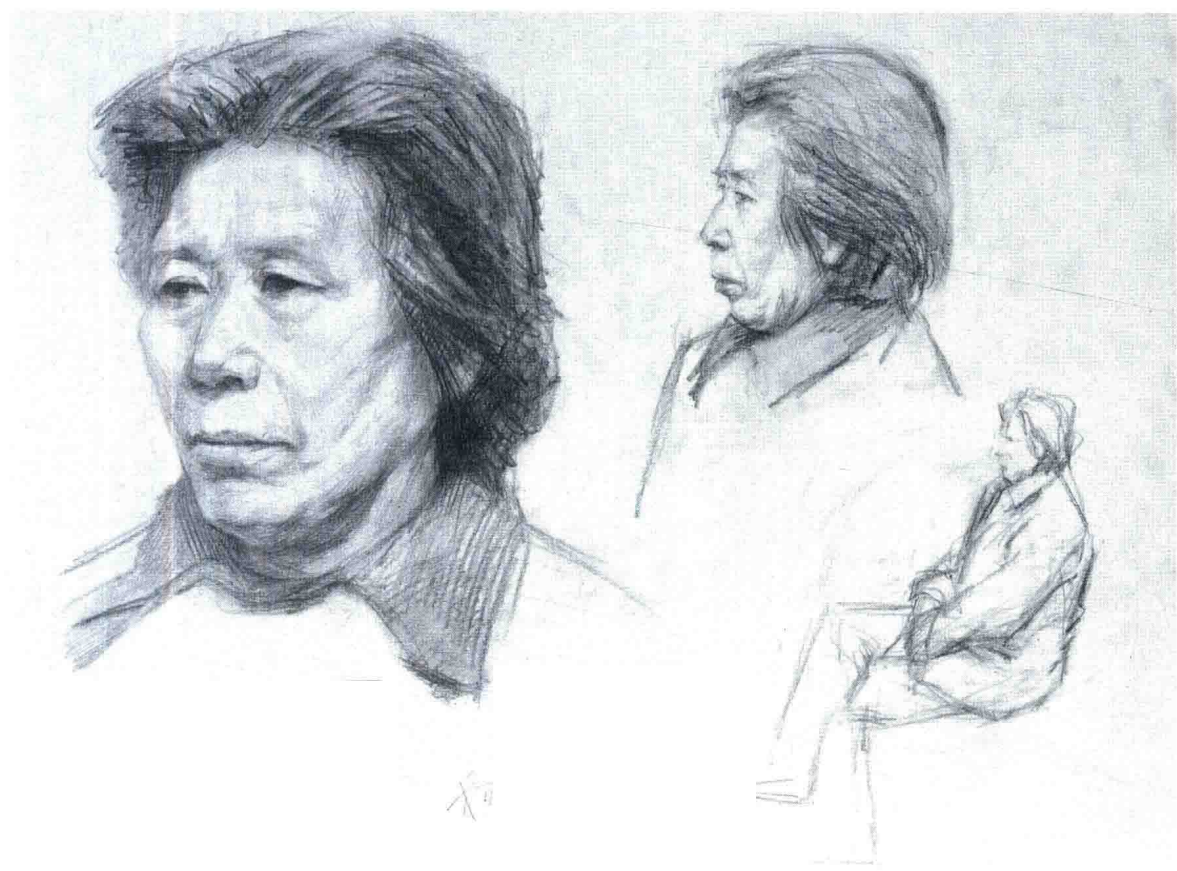
此外,绘画的提高要以量带质,量的积累才能达到质的变化,这就要勤奋。任何绘画的理论都很简单,但那几条简单的道理,变成自己的本事,只能靠实践去体会,别无选择。



◎头像写生 / 李煜瑾 作



◎头像写生 / 冯锴 作



◎头像写生 / 杨薇 作

素描人像写生训练要点

1、写生与临摹相结合

通过临摹，我们可以掌握大师们的作画技巧，丰富自己的绘画语言；结合写生，又使自己的绘画语言得到训练，提高了自己的造型能力。

正确对待写生与临摹的关系，将二者结合起来，使两方面的学习达到相互补益、互相促进的作用。

2、结合头部解剖，把握头部外在特征

在素描头像写生过程中，人物的神态刻画有赖于外在特征的把握。生活中的每个人，都有自己的生理特征和个性差异。为捕捉形象的个性特征，必须从构图开始时就要准确把握人物动态，寻找“个性之点”。并适当减弱某些不必要的细节，加强或夸张某些个性之点，使对象鲜明地呈现于画面。

3、充分利用线的表现性

素描作为简洁明快的绘画语言，以其最单纯、最凝练、最本质的方式，即借助点、线、面的造型因素表现对象。通过这些造型因素的不同运用，创造出丰富多彩的艺术形象。在这方面历代艺术大师为我们树立了典范。

4、把握画面黑白灰关系

黑白灰，主要解决画面的明亮问题。作为高考的试卷，一般都应保持画面上黑白灰的三大块对比关系，使表现对象亮的亮、暗的暗，中间色起到在深色调与亮色调之间的协调与互衬作用，使画面避免“花”、“乱”的弊病，使画面整体而层次分明。

5、男女头像的表现差异

女性头像素描：女性面部变化微妙含蓄，写生时要特别注意体面结构分析，准确把握转折部位的微妙变化，用笔要轻松自如，含而不露，尽量表现出年轻女性面部圆润而富有光泽的质感。同时，女性头发的表现不容忽视。

男性头像素描：青年男性面部肌肉结实，筋腱富有力度，因此头部体块起伏转折明显，皮肤紧而润。在老年人头像写生中，要把握颅顶骨、太阳穴和颧骨的大面转折关系，处理好含与露、软与硬的关系，用笔用线宜钝滞，以表现皮肤松弛粗糙的质感。面部皱纹的刻画，要与头部肌肉的组织结构联系起来。

6、头像素描的训练方法

a、应加强头像速写训练，以提高概括和灵活表现形象的能力。

b、素描写生要过造型关，要打准轮廓，要比例准确。

c、由整体到局部，再由局部到整体，通过认真观察比较，深入刻画，达到造型充实、形象准确、形神兼备、个性突出的效果。

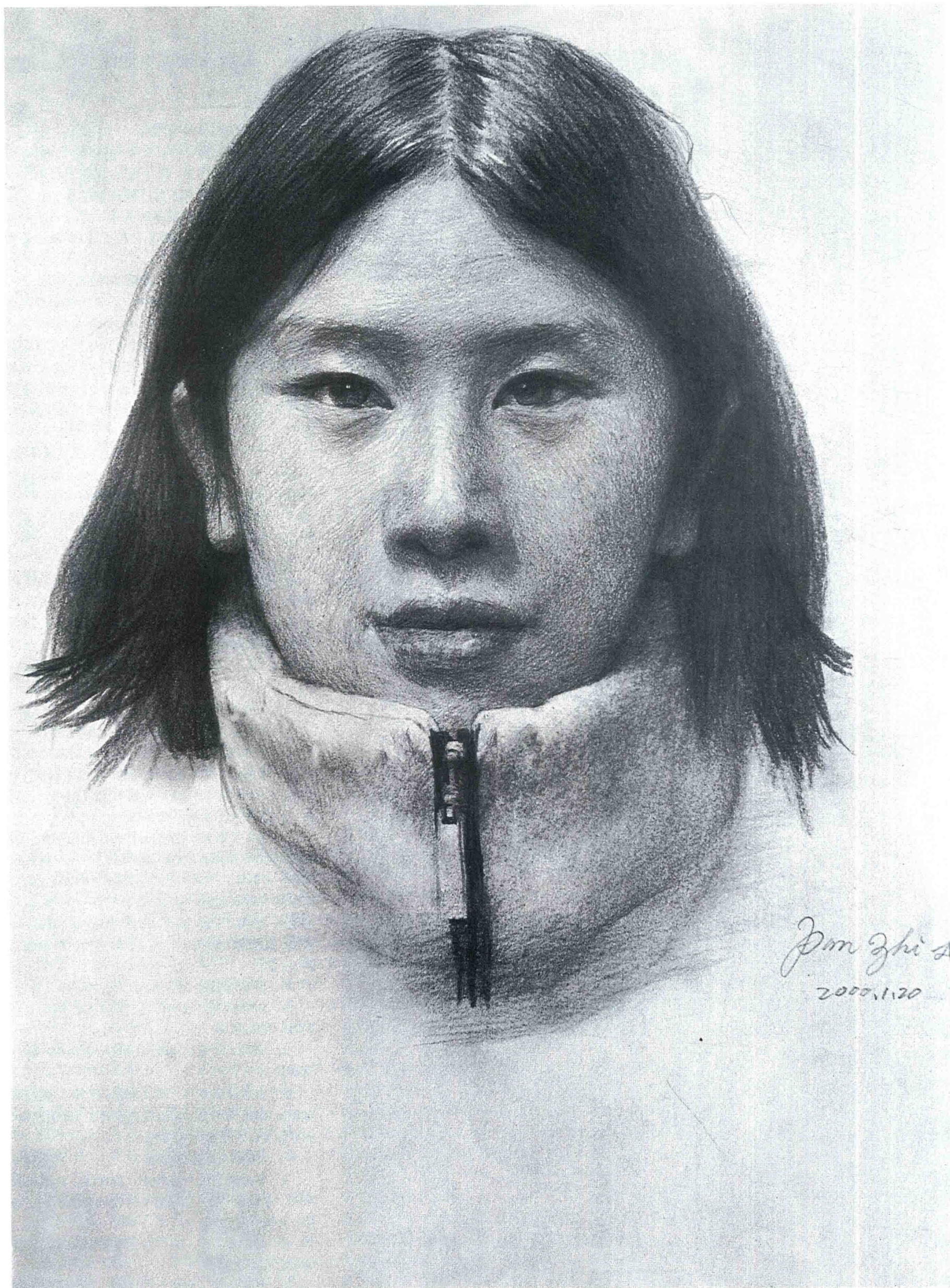
7、素描人像作画步骤

a、选择理想的角度构图。取虚线、直线布置画面，突出头、颈、肩三者及方位朝向的比例、动势、透视等大关系。

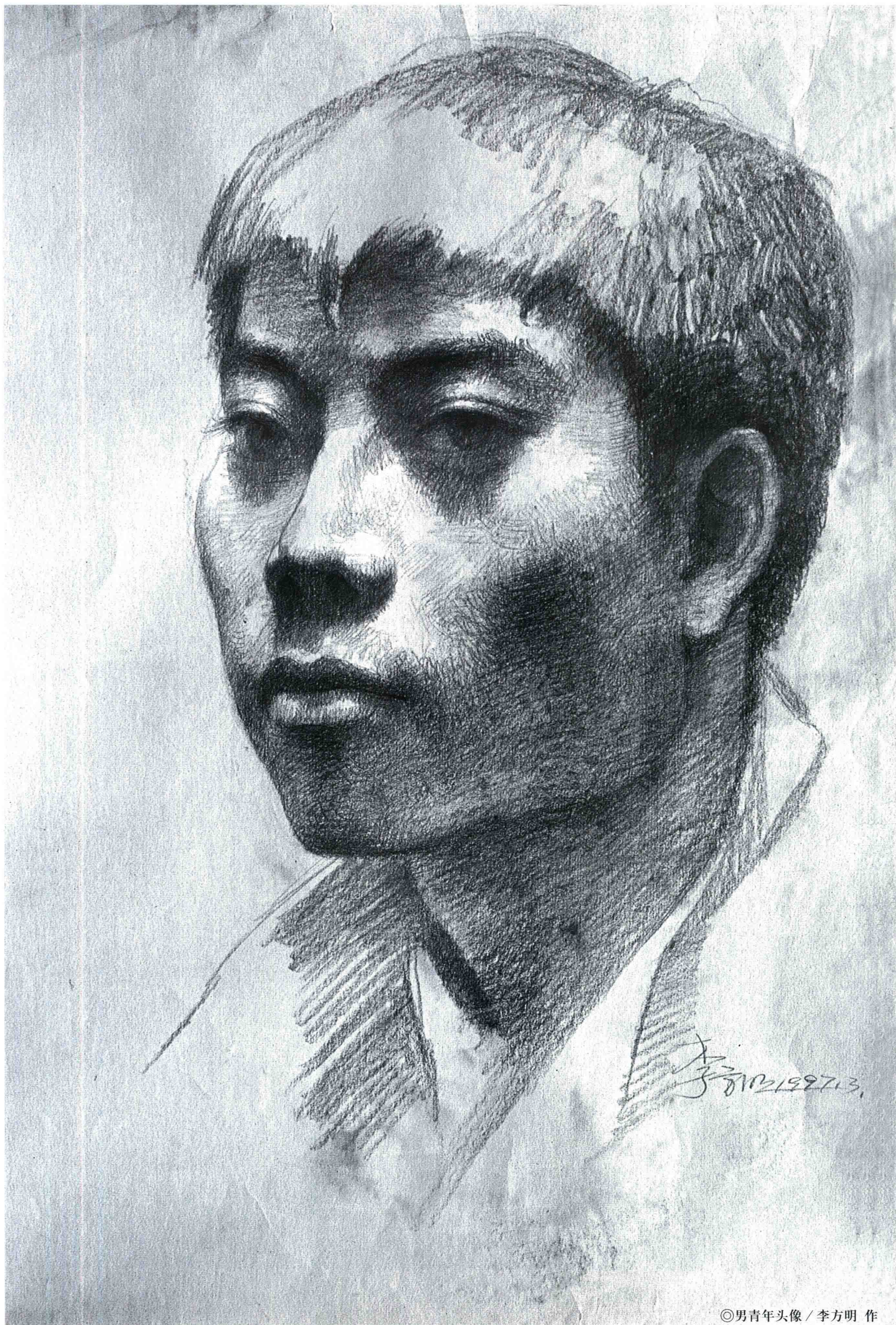
b、确定头、颈、肩三者之立体形构架，表现出五官等形象特征。

c、深入分析、理解头部结构，进行入情入理的刻画。研究调整对比关系和表现效果。

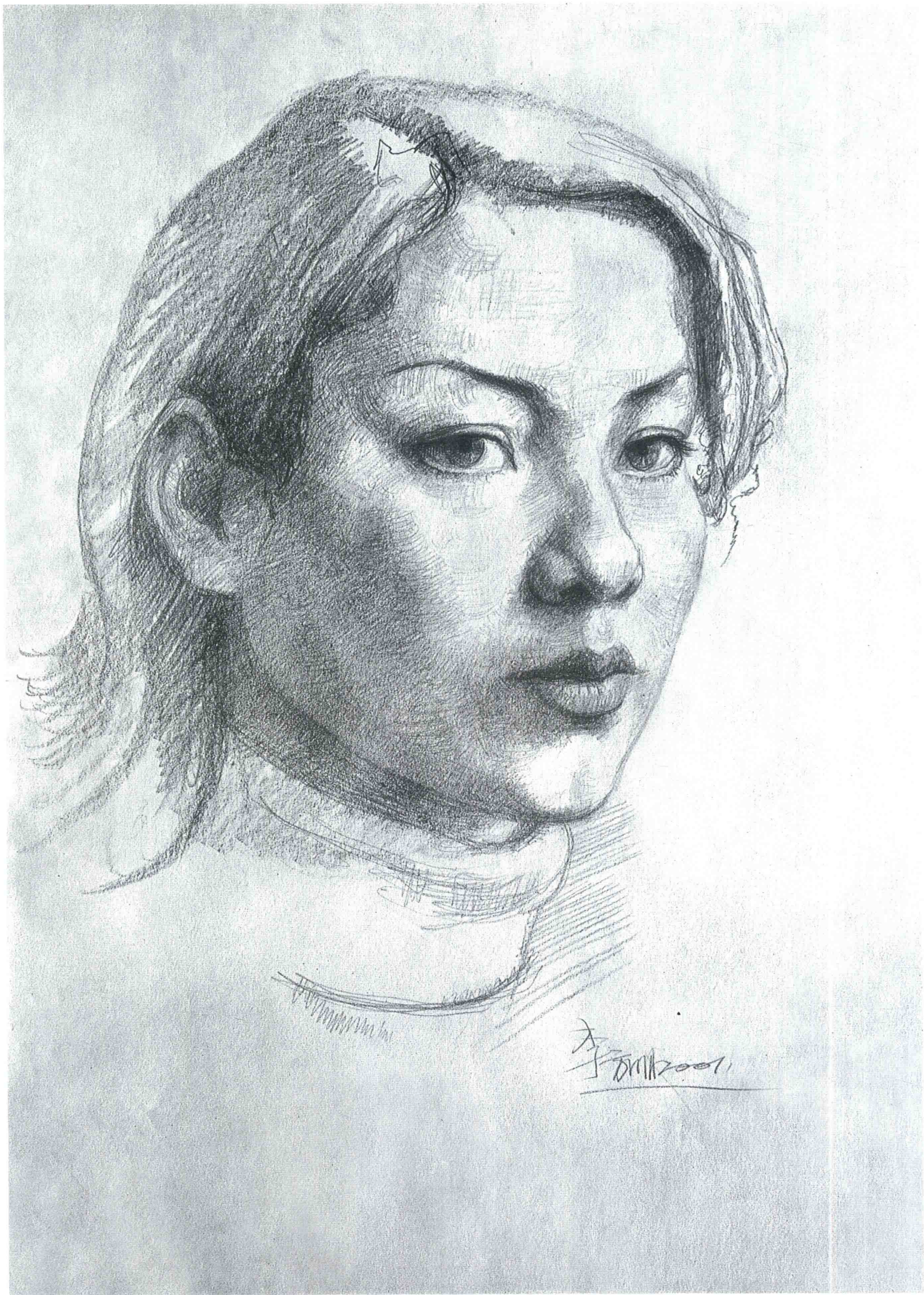
d、整理、归纳、概括，使各局部制约于整体统一之下，造型充实，形象准确，形神兼备，突出个性特征。



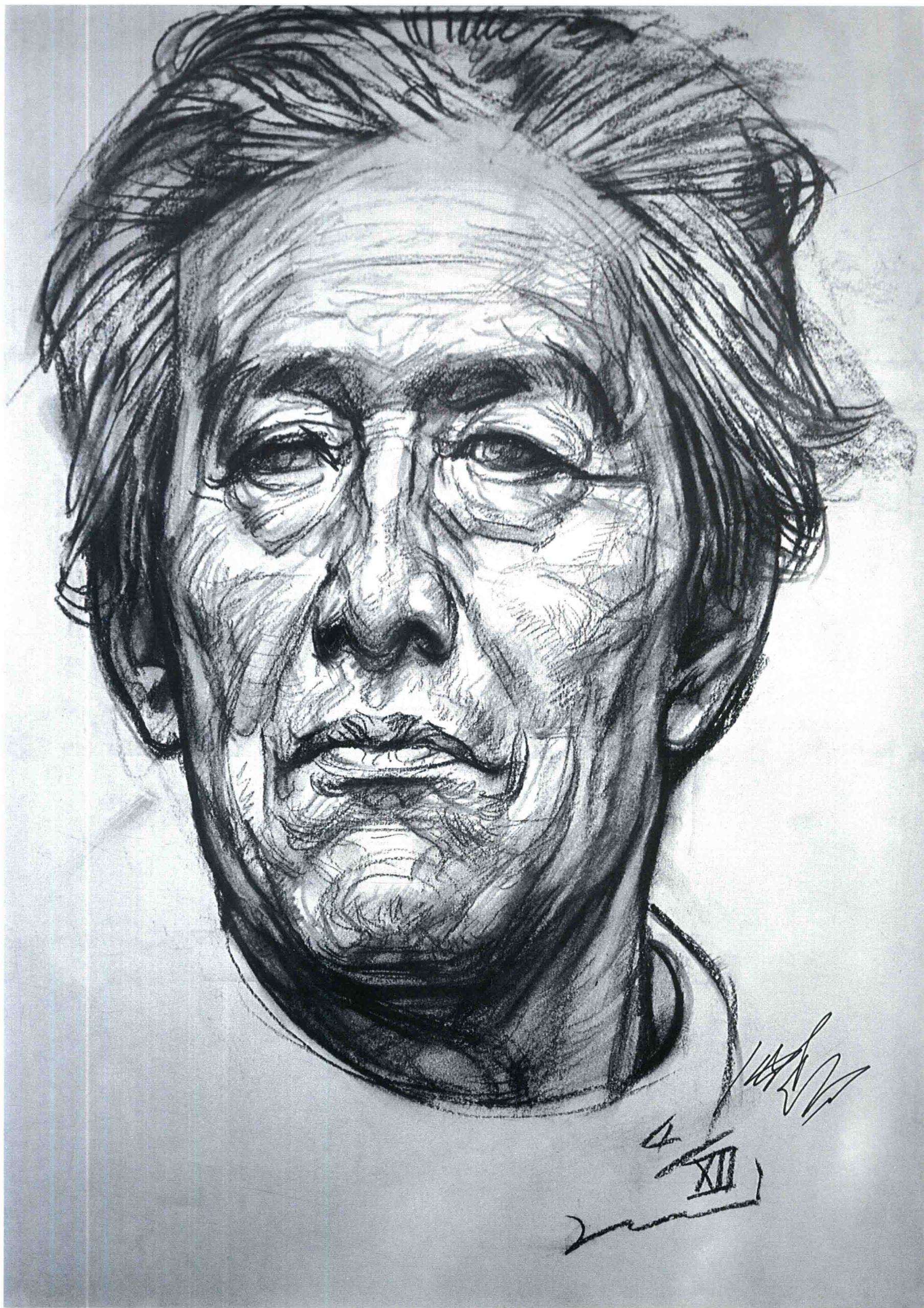
©女青年头像 / 潘志亮 作



©男青年头像 / 李方明 作



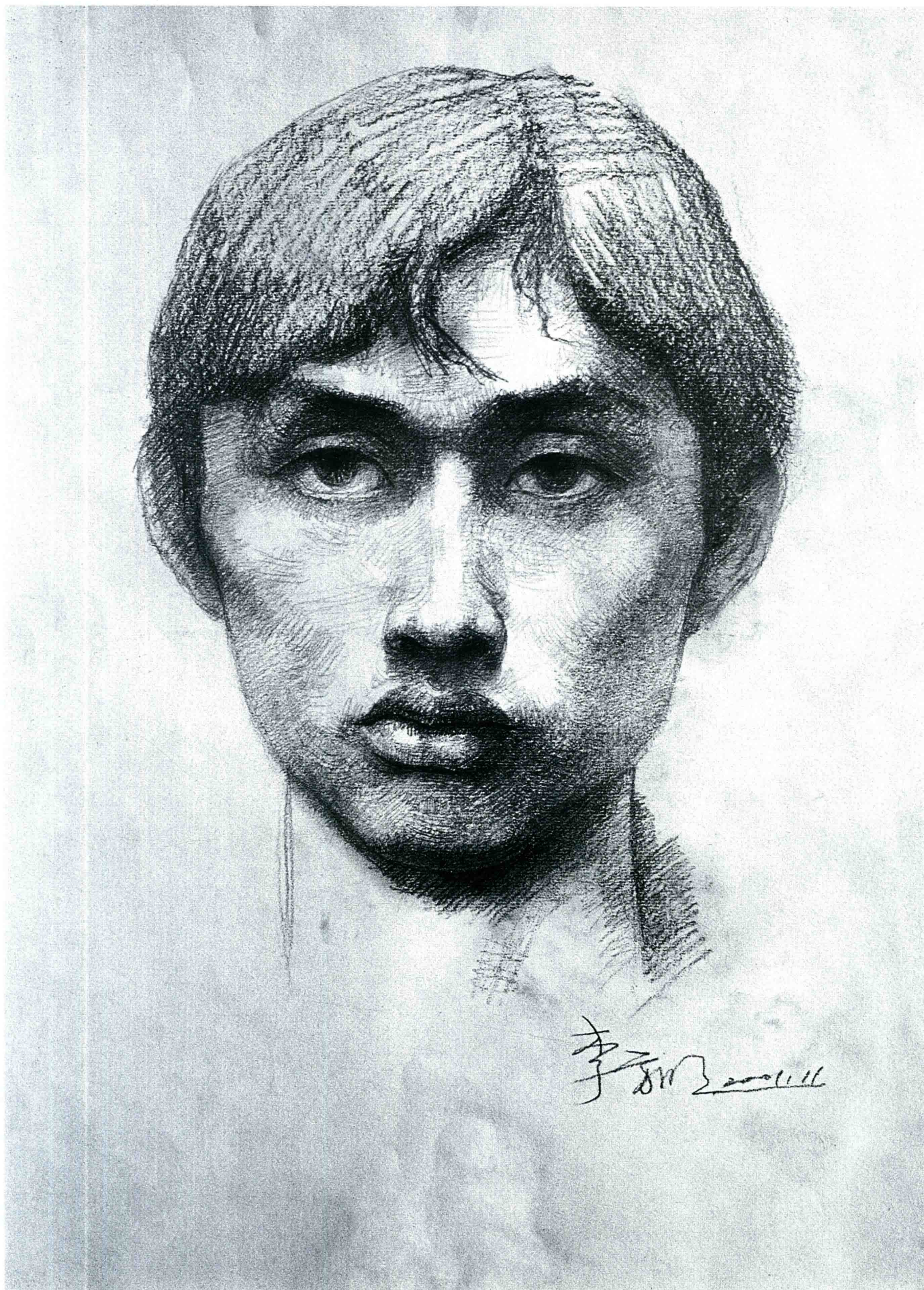
©女青年头像 / 李方明 作



©中年男子头像 / 沈尧伊 作



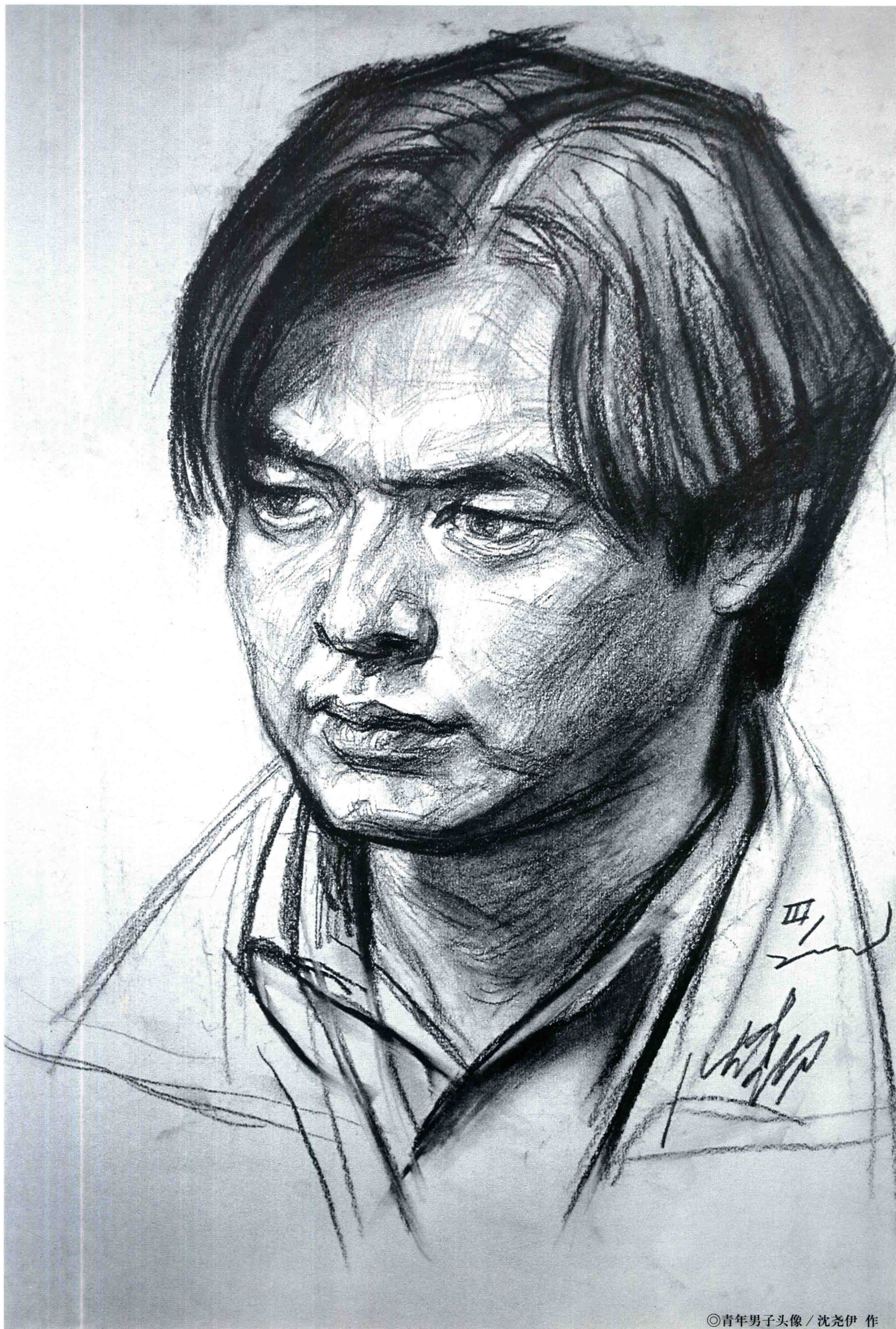
◎女青年头像 / 李雪亮 作



◎男青年头像 / 李方明 作



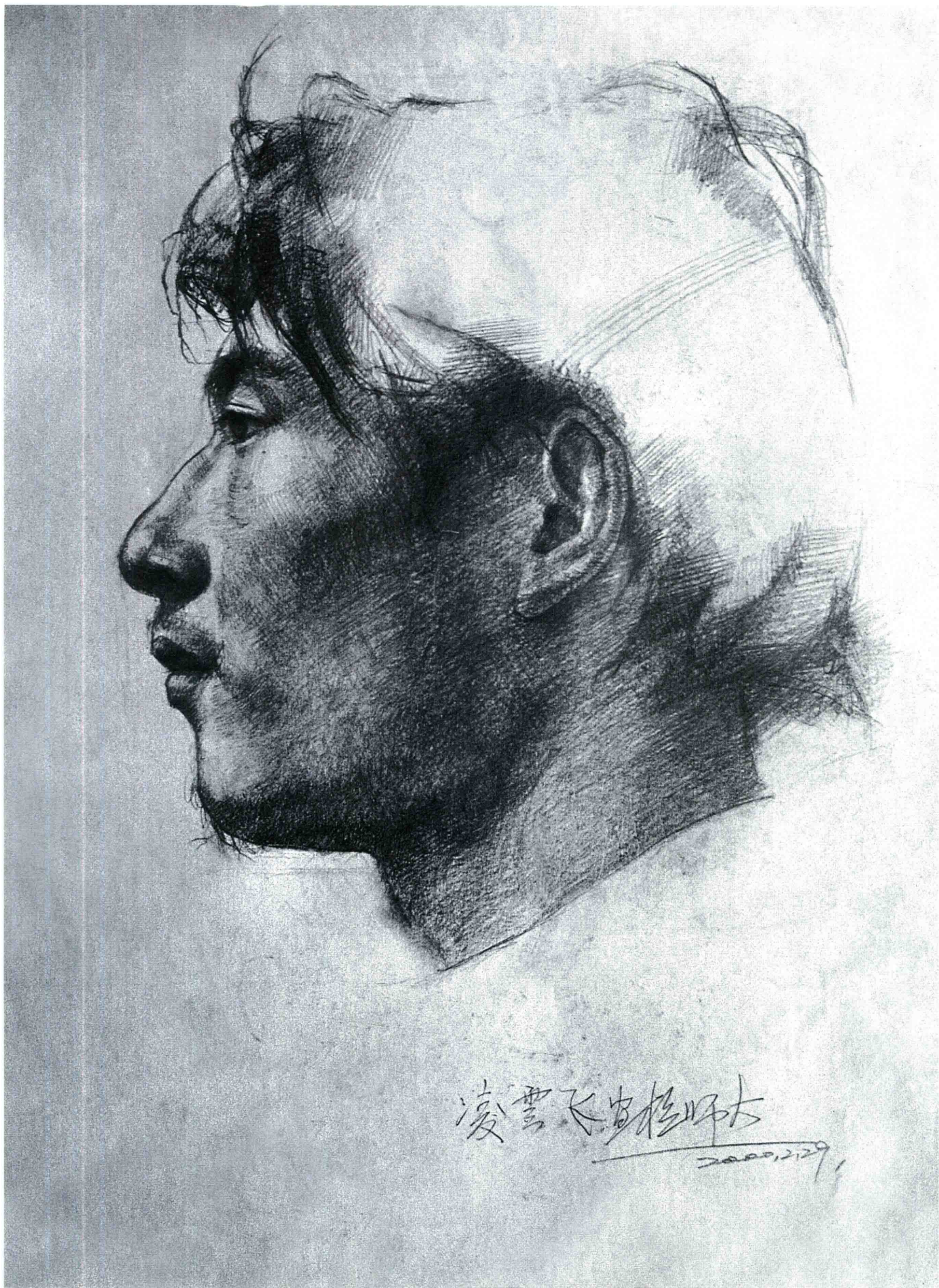
©中年女子头像 / 周世麟 作



©青年男子头像 / 沈尧伊 作



◎青年女子头像 / 何安静 作



©青年男子头像 / 凌云飞 作



©女青年头像 / 柴京 作

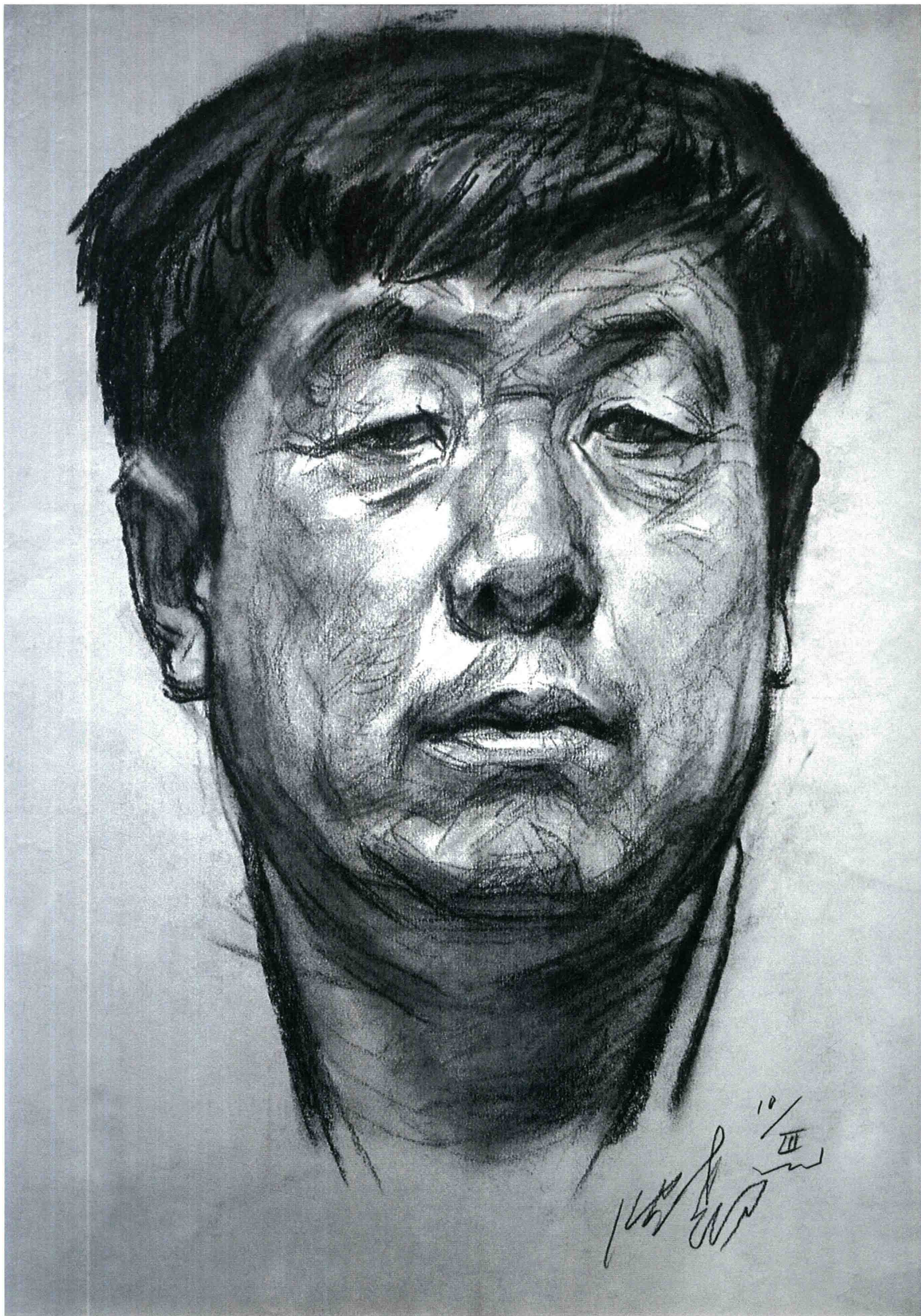


小萍
2002.5.6

©青年男子头像 / 刘小萍 作



◎女青年头像 / 冯 锴 作



©中年男子头像 / 沈尧伊 作