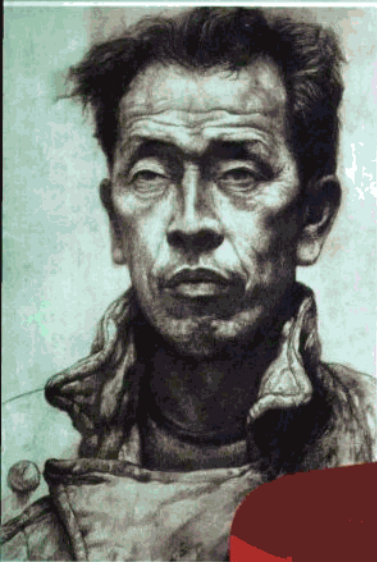
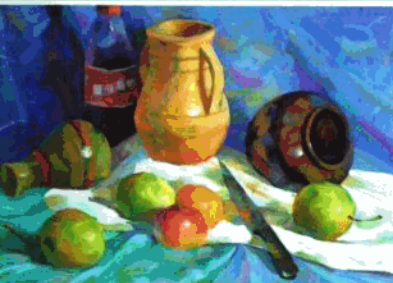

SUMIAO TOUXIANG SHUIFEN JINGWU

美术高考金钥匙——素描头像·水粉静物

责任编辑:傅强 王红星 封面设计:武忠平 版式设计:王红星

出版:安徽美术出版社(合肥市金寨路381号)

发行:全国新华书店

印制:合肥晓星印刷厂

开本:787×1092 1/8

印张:4 印数:1—5000册 版次:2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷 统一书号:85398·2172 定价:24.00元

高飞简介

1962年生，安徽界首人。1985年毕业于安徽师范大学艺术系，1994年考入中央美术学院油画系第八届研修班。现为安徽师范大学美术系副教授，中国美术家协会会员。

主要作品曾参加“首届全国水彩·粉画展”、“第七届全国美展”、“第二届中国体育美展”、“第三届全国水彩·粉画展”、“中国当代学院素描艺术大展”、“走向新世纪——中国青年油画展”、“‘新自然’现代作品展”。曾获省美展一、二、三等奖和铜奖多次。发表学术论文近10篇。

翟勇简介

1965年生,江苏镇江人。1988年毕业于安徽师范大学艺术系,1992年考入中央美术学院油画系第七届油画研修班。1997年破格晋升为安徽师范大学美术系副教授,1999年起享受省政府特殊专家津贴。中国美术家协会会员,安徽省水彩画学会理事。

主要作品曾参加“首届全国水彩·粉画展”,“第三届全国水彩·粉画展”,“第三届全国油画年展”并被收藏,“第九届全国美展”。作品参加“第七届全国美展”并获铜牌奖,选送日本参加“现代中国美术展”,被中国美协收藏,编入《现代中国美术全集》。作品还曾赴美国参加“中国新人新作展”,多次获省美展一、二、三等奖。曾在《美术》、《美术研究》、《世界美术》等主要刊物发表作品和学术论文。

综 述

素描头像和水粉静物写生是我国各类美术院校基础教学内容的的重要组成部分,亦是美术高考中的必考科目。作为基本功训练,这两种作画方式虽使用的媒介材料不同,其规律却是相似的,尤其在对培养学生正确的观察方法和表现方法,以及正确认识客观对象、掌握造型规律,提高造型能力、色彩分析能力、审美鉴赏能力等方面,起到举足轻重的作用。

近几年来,随着素质教育的深入开展,热爱艺术的青少年愈来愈多,这从每年众多考生加试美术的现象可见一斑。针对广大考生的需要,我们将平时所作素描头像和水粉静物的范画结集出版,以供考生学习、借鉴或参考。为了便于理解,现根据作者在长期教学实践中积累的一些经验,分别将素描头像和水粉静物写生的步骤、注意要点介绍如下。

素描头像写生的步骤和注意要点

一、观察对象,加强感受。一般在动笔之前,为了加强作画的兴趣和感受,需要对对象作全面细致的观察,看看对象有哪些突出特征,比如对象的年龄、脸型及其精神状态、气质、表情等。另外,还要根据你所选择的特定角度,认真分析对象在动势和透视上有什么突出特点。这对后面的工作十分重要。

二、确定大体轮廓、比例和明暗。在确定大体轮廓时,首先要解决好构图,构图切忌太大或太小。比例和透视,需要反复对比地看,作为训练,多花些时间有好处。如果在涂上明暗、画上细部后再来修改,就会既费力又费时,甚至弄得不可收拾。在确定大体明暗时,应先从明暗交界处入手,因为明暗交界处既是形体转折处,也是构成画面形体立体感的关键。然后根据形体结构的凸凹关系,逐步从暗到亮,通过明暗对比,呈现大的体积和空间。在这一阶段,也要根据主次进行明暗上的轻重处理,注意虚实、节奏的变化,防止无秩序地或无对比地平均对待。

三、深入刻画。一般先从五官或明暗交界处入手,其好处在于突出了重点,使主次分明。这也是画头像写生的重要法则。深入阶段应注意几点:1. 把握好整体与局部的谐调关系。一般先画整体再画局部,局部从属于整体。若局部超出整体管辖范围,画面就容易琐碎,失去谐调性。这一点应在作画过程中始终牢记。2. 突出主次关系,防止平均对待。相对而言,“主”即亮部,“次”即暗部;五官是“主”,其他是“次”;“主”要实,而“次”要虚。突出主次关系是为了相互衬托,使画面达到一种节奏上的变化的生动性。当然,虚实强弱的对比,也是建立立体感和空间感的有效手段。3. 注意质感和色感的表现。任何不同的物体都存在质感和色感的差别,在进行头像写生时也会遇到这些问题。如面部与头发、肌肉组织丰富处与骨骼突出处,其软硬程度、色感都有不同,作画时,就要充分考虑到这些因素,有目的地进行粗细、疏密、硬软等笔法的运用。4. 在“传神”上下功夫。严格地说,素描头像写生的最高境界是传神(画得像)。要想达到这一高度,首先就要找出对象的基本特征,因为每个人(男女老幼)的脸型、五官,包括神态、情绪、气质等,都有自己的特点,把握好这些因素不仅有利于表达“传神”,而且也可避免形成千篇一律的概念化描绘的陋习(在考生中,这是通病)。

四、检查和调整。这一步是根据上述诸点的要求来进行的。比照对象,看看整体和主次(虚实)的关系是否谐调,明暗层次对比是否分明,特征是否突出,结构、质感、透视是否准确等,然后根据需加以调整和进行技术上的处理,使画面达到整体的和谐。

这里有必要强调说一下观察方法问题。观察方法的正确与否,决定着画面的成败。正确的观察方法可概括为两个方面:一个是整体观察,一个是立体观察。整体观察是对全局的分析和比较。前面说到整体与局部的谐调性,就是整体观察和分析的结果。在考生中普遍存在的平均对待、乱和琐碎等毛病,就是由于在作画过程中没有清醒地、主动地按整体观察的方法进行分析和比较。立体观察的方法是将对象看作一个有厚度、有空间的实体,目的是让形象(形体)浑厚起来。考生常出现的单薄和平面化现象,

即是没有按照立体观察的方法去看问题造成的。因此,在作画过程中,需要我们自始至终地按照整体观察和立体观察的方法去看问题。

以上是素描头像写生的基本步骤和应注意的要点,也是素描实践的基本规律。这些问题解决了,技巧和认识也就能不断得到提高。

水粉静物写生的步骤和注意要点

一、构图完整明确。用铅笔或淡彩起稿,将取景范围和各个部分的基本比例在画面上确定下来,要求比例、透视、物体结构准确。然后根据物体的主次、强弱,简略概括地表现出深浅、虚实关系。可采用横幅或竖幅构图方式,主要根据所摆静物情况来定。构图时若不注意,就会出现呆板、平均、对称,甚至无对比无主次的画面。构图的好坏,直接关系到下一步的深入表现。

二、画面色调明确。构图确定之后,就可进入大体铺色阶段。在着色之前,首先应对该组静物的色调有一个总体感受,明白它是什么色调倾向的静物。比如从色相上区分是黄调子还是红调子,从色性上辨别是暖调子还是冷调子,从色度上比较是灰调子还是亮调子。铺大体色彩关系应从重点物体入手,从暗部、投影等深色部分落笔。要尽可能一次画够、画足,下笔肯定、果断,这样画出的暗色效果最佳,不仅暗部深沉,而且隐约显示出用笔用色的微妙变化。如经多次覆盖,画出的暗色往往难遂人意,不仅“死板”,还会出现“灰”、“脏”、“花”等问题。同时,这一阶段还应迅速而概括地把整体画面的大体色全面铺开,比较并把握不同物体间的色彩关系。

三、形体塑造准确、概括。大色调确立之后,就可以在大家系的制约下进行各个局部物体的具体刻画,表现出物体的主次、强弱、虚实、质感的差别,以及每个物体乃至整个画面丰富的层次、体积和空间关系。在深入塑造的同时,需要注意整体的比较和整体的深入。画任何一个物体,都要连同它的背景色彩一起画,这样才能使它与其所处环境形成一种正确的色彩对比关系。另外,碎不能乱,要在碎中求整,保持大块色的统一,否则画面容易出现平均,失去主次、虚实等应有的变化。

四、整体调整。在对画面各个部分进行塑造时,难免会出现一些局部琐碎现象,所以这一步的主要任务是从大的整体关系入手,对画面的色调及谐调一关系进行调整,同时修改不入调的彩色,减弱琐碎次要的细节,加强物体的点睛之笔。

另外,水粉静物写生过程中还有两个问题要注意。1. “粉气”问题。“粉气”主要是在区别物体色彩层次时多用白色造成的。特别是在亮部,考生为了提高明度而一味加白,这样就使物体失去了它本身的固有倾向,“粉气”就随之而来。另外,在表现所有暗部时,一般忌加白色。通常是用调色盒里稍亮的颜色,根据物体的冷暖来调和暗部的色彩变化,当然白色物体例外。再就是调色盒中的颜色被弄脏,特别是一些较深的颜色与笔上的其他颜色混和,使颜料的明度受到影响,也是造成“粉气”的原因之一。如将这些问题解决了,画面“粉气”的毛病就会得到避免。2. “干湿反应”问题。刚刚画上去的色彩与干燥后的色彩效果会有明显不同,有的变深,有的变浅。出现这种情况,主要是由于颜色中包含的着色剂和填充剂的比例和比重不同,加上纸的质地和水的作用,遂使它们产生了不同色彩程度的反应。一般来说,颜色调配种类愈多,其倾向性就愈低,尤其是调色盒里的白色或一些脏色混入笔中,画面干燥后即明显变灰。此外,特别是在物体的暗部,不宜多种颜色相调,物体明亮部不宜用白色与多种颜色相调,这样就可以避免干燥后的变化反应。

以上是水粉静物写生的一般方法和规律,看似简单,其实不易,需要我们在反复训练中加以体会。思考与实践结合起来,定能积累出属于自己的经验。

作者

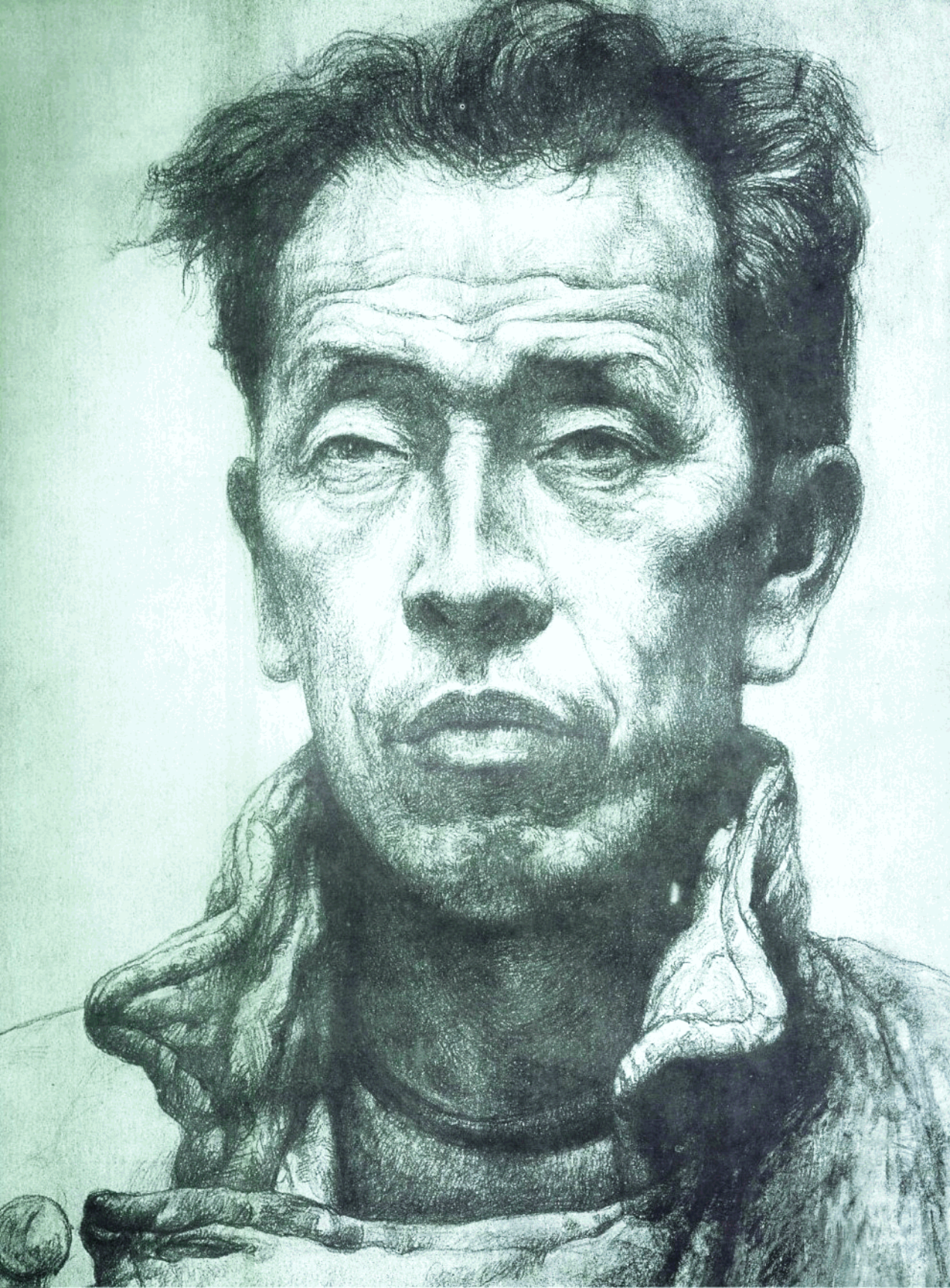
2000年9月于芜湖

2000.9.26
G.F.

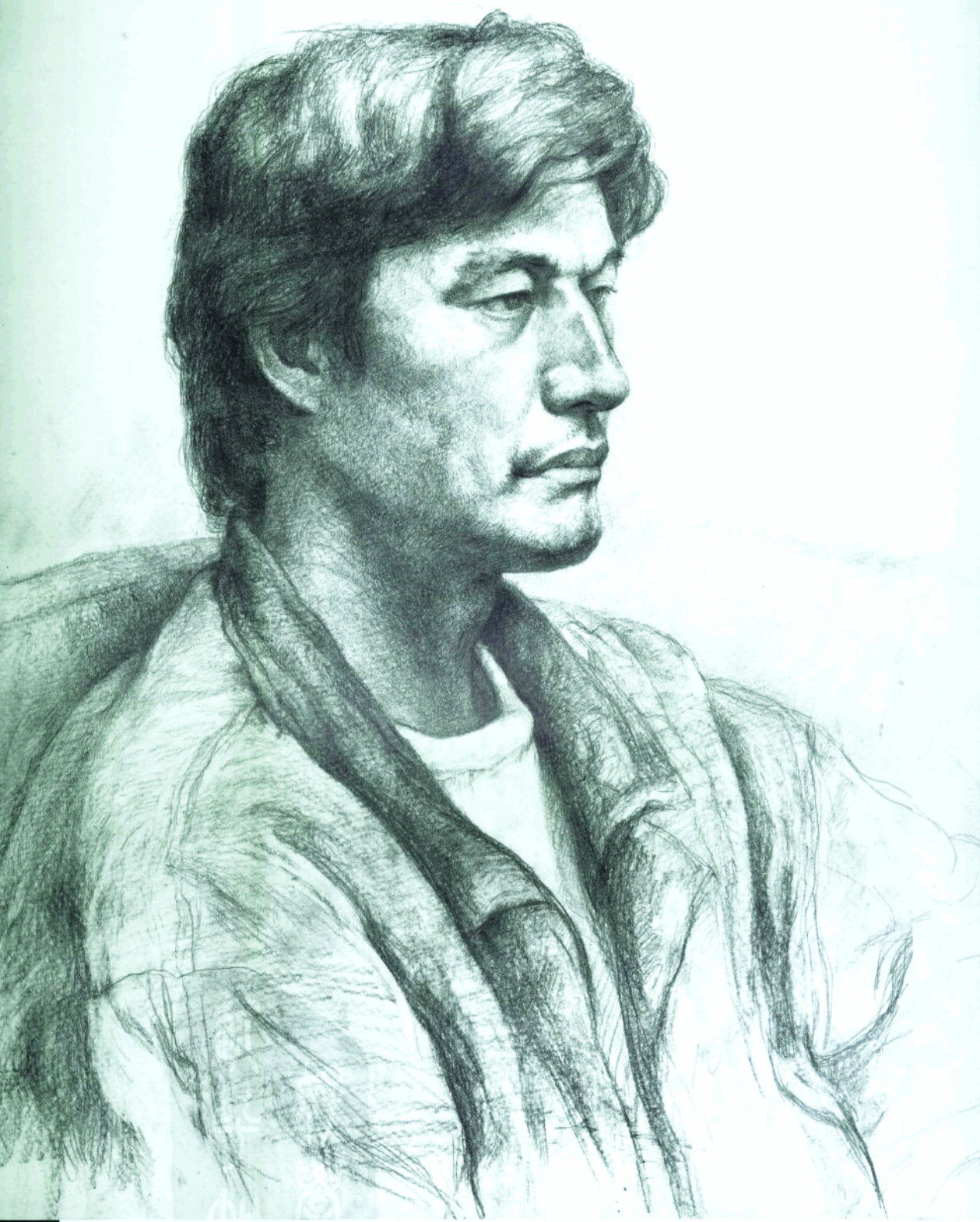
1. 男青年像 完成稿 (素描纸·铅笔·3小时)

这是完成后的画面效果，与高考评判优秀试卷标准基本相符。特点是：刻画深入；造型准确、硬朗；主次分明，完整统一；虚实、节奏隐含其中。

2. 男中年像 局部 (白卡纸·铅笔·10小时)

从这幅头像看，形象的刻画严谨、入微、有序。作者采用较硬的铅笔（HB、H）着力于形体结构的塑造。淡灰色调和用笔方式产生出来的肌理，似石版画的味道。对神情的描绘是这幅肖像画的可读之处，清癯的面容、冷漠的神态、稀疏的头发和围裹在颈部的大衣领，蕴藏着人生沧桑之意，具有较强的艺术感染力。

3. 男中年像 局部 (水彩纸·铅笔·8小时)

这幅头像习作给人第一印象是刻画深入、完整、细致，尤其强调了体积感的塑造。每一个局部虽然都作了详尽交代，但看上去并不使人感到平均或呆板，这是由于作者掌握了整体之间的虚实、强弱对比关系。质感的具体刻画也避免了画面的平均和呆板，如头发的蓬松感，衣服的松软感，肌肉的柔韧感，骨骼的硬度等。

G.F. 1997.3.3

4. 男青年像 (素描纸·铅笔·6小时)

此幅头像造型严谨，结构清晰，体积感强，黑白灰层次丰富。作者在完成一般素描诸关系因素的同时，还强调了人物形象的特征、神态和内在精神气质。模特所戴的耳机又为作者提供了赋予画面生活气息的可能性，有助于表现人物形象丰富的内心活动。

高
飞

素

描

5. 男中年像 局部 (素描纸·铅笔·6小时)

此幅作品在对模特儿外形特征的刻画中，着重表现了人物头与肩的扭转关系。

从整体上看，作品用笔虽然不多，但结构造型十分准确，亮部如此，暗部也同样层次丰富。这种正侧面角度，要想把握好体积和空间，就必须理解头的内部构造，掌握肩与头的距离和处理好虚与实的对比关系。这幅肖像生动之处还在于头部扭转后下压的动势和头发的处理。

6. 男青年像 (水彩纸·铅笔·3小时)

此幅习作给人的第一印象是动感强烈，体积感厚重，结构明确，既有丰富的明暗层次，也有表现上的概括力。造型硬朗、结实。在处理方法上，虚实、强弱互相映衬，空间感、节奏感在此得到充分展现。

6. 男青年像 (水彩纸·铅笔·3小时)

此幅习作给人的第一印象是动感强烈、体积感厚重、结构明确。既有丰富的明暗层次，也有表现上的概括力。造型硬朗、结实。在处理方法上，虚实、强弱互相映衬，空间感、节奏感在此得到充分展现。

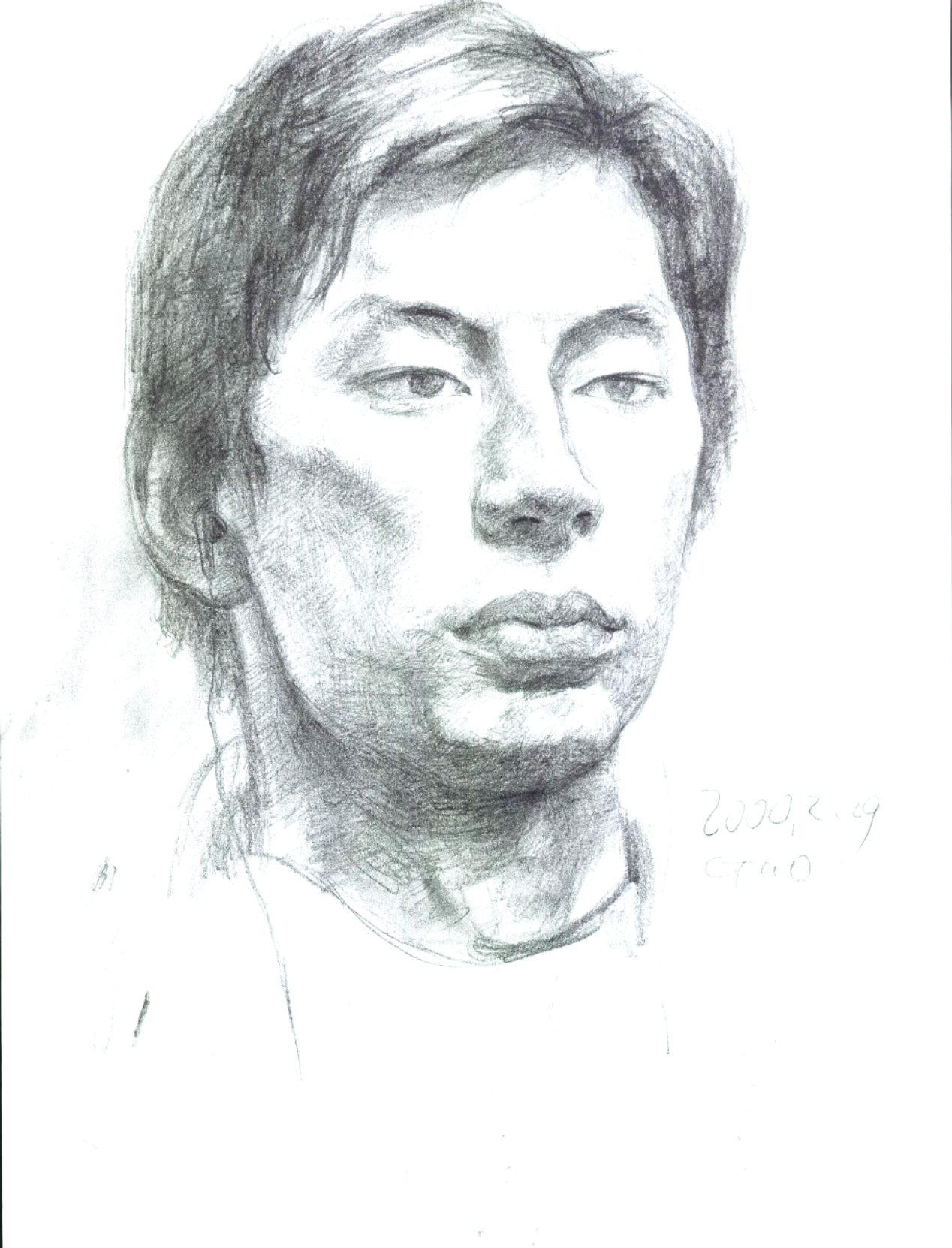
1998.3.7

素描

高飞
描

8. 女青年像 (素描纸·铅笔·3小时)

这是一幅速写式的头像习作。作者从把握整体出发，层次不多，却完整有加，表现出了模特儿的内在气质和朴实、内秀之美。面部处理上，仅在五官上作了详细刻画，侧视的眼神与微动的唇角极为传神。另外，头部的外轮廓也是作者刻意经营的，笔法的轻重缓急、虚实错落，把形体表现得既柔和又厚实。头发（发辫）的暗色处理在整体上不啻是点睛之处。

9. 男青年像 (素描纸·铅笔·3小时)

青年头像写生是近几年美术高考中常采纳的考试内容。这幅头像写生作品对考生来说，所具备的参考价值十分突出。头像整体处理概括，五官与面部结构清晰。另外，不同质感和色感在这里也得到了准确反映。用笔洗练，刚柔并存，主次分明是这幅头像的艺术特点。

1997.11.10
GIAO

10. 男青年像 (素描纸·铅笔·3小时)

此幅习作是在室内灯光下写生完成的。光感强烈，结构凸凹显现，即使在大面积的暗部，也未忽略对形体结构的具体刻画。人物面部表情丰富，主要反映在斜视的眼神上，这也是头像写生最具审美价值和难于把握的方面。动势处理也较生动，虽然没有肩部的交代，仍可感受到头部在瞬间状态下的扭动感。

1996.3.18
G.T.

11. 男青年像 (素描纸·铅笔·4小时)

这幅素描头像的可读性，是把模特儿半睡的状态表现了出来。笔法细腻、造型结实，具有较强的体积感和空间感。此外，头发与皮肤、肌肉与骨骼的质感和色感，都得到了准确的传达。其头部与肩部的扭转关系自然、贴切，符合生活常态。暗部强烈的反光处理，起到了加强空间感和体积感的作用。

12. 男青年像 (素描纸·铅笔·3小时)

这幅头像习作以粗犷、轻松的笔法，准确传达出了模特儿的形象特点，独特的发型自然而蓬松，五官具体刻画，尤其是眼睛、上下嘴唇更耐人寻味。亮部和暗部的皮肤质感表现得真实可信。

13. 男青年像 (素描纸·铅笔·3小时)

此幅头像着重于光影和形体起伏的描绘。在顶光下，形体的所有凸起处都受到了光的影响，即使在暗部，也有反光的渗入。空间感在这幅画里显得特别突出。光影明暗的处理最终是为形体服务的，尤其是对五官的处理。有的考生一味追求光影变化和明暗调子的丰富性，却不能正确处理主次，造成画面或乱、或花、或平均。因此，把握主次、区别各种对比因素是素描头像写生训练中的重要内容。