

应试头像

YINGSHITOUXIANG

杨明坤 著

辽宁美术出版社

杨明坤 著

 辽宁美术出版社

实用素描系列
SHIYONGSUMIAOXILIE

应试头像

© 杨明坤 2005

图书在版编目 (C I P) 数据

应试头像 / 杨明坤著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
2005

(实用素描系列)

ISBN 7-5314-3233-1

I. 应... II. 杨... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 137514 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

印 刷 者: 沈阳市第三印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: (880mm × 1230mm) 1/16

印 张: 6

字 数: 10 千字

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2005 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2005 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 张广茂 鲁 浪

封面设计: 弓 长

版式设计: 弓 长

责任校对: 张亚迪

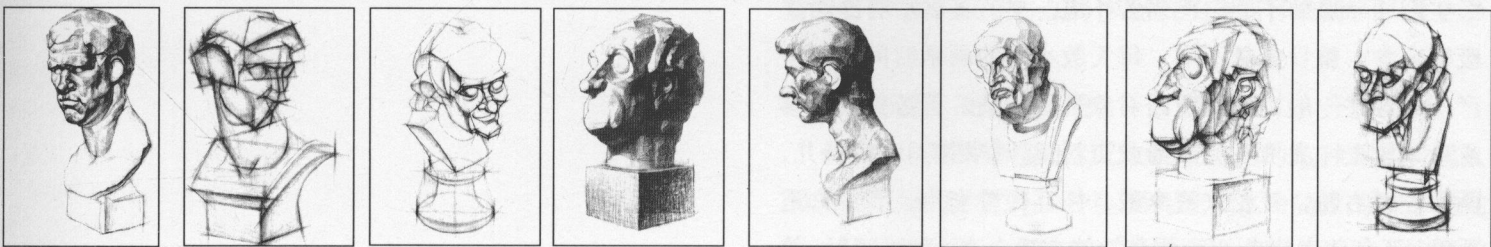
定 价: 18.00 元

邮购电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

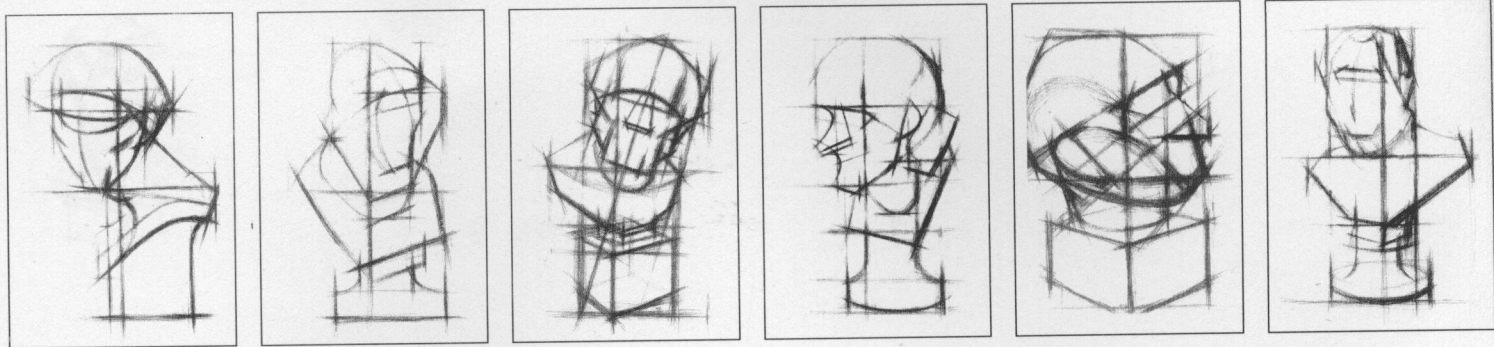
YINGSHITOUXIANG YINGSHITOUXIANG YINGSHITOUXIANG YINGSHITOUXIANG YINGSHITOUXIANG

前言

由于职业和工作的关系，笔者曾对数百名考生做过抽样调查，当问及“现在有关美术高考辅导的书籍很多，其中不乏经典之作，当你们有选择地买到手之后，对书中的文字内容看过多少？研究过多少？”有90%以上的考生回答“从没有仔细看过”；10%左右的考生回答“偶尔随便翻翻”。又问“为什么对书中文字部分视而不见？”回答“一是没时间看；二是有些辅导书籍文字冗长，内容深奥，看不太懂。还有些书籍里面的说明解释、标记符号繁琐，看起来很麻烦，有阅读和解析书中内容的时间，还不如多画几张画来得快”。再问“对书中插图和有关图示看过多少？”回答“经常翻阅”。

以上问卷结果虽令人惊讶，但惊讶之余，不禁引发笔者思索。当然不能简单地定论现在的考生急于求成，心理浮躁；也不能武断地说现在的考生急功近利，不求甚解。因为是信息社会，信息的获得是全方位的，信息获得的形式又是多元化的，每一位考生都有权利主动地选择或被动地接受。所以，我们不可回避地直面着现在高考生这样一个真实、客观的特殊群体。它至少向笔者本人提出一个新的课题——如何与他们交流，用什么方式与其对话。

经常听到考生因画画进步缓慢而叫苦不迭，时常看到考生因画画总画不明白而痛苦不堪。更有甚者，有些考生废寝忘食，整日疲惫不堪，每天数小时的画画时间，如生产产品计件一般，面对所画对象目不转睛，苦苦被动描摹或身边放上一大堆有关画册或资料，随时举起面对模特儿，两眼左顾右盼，互相张冠李戴，相互硬性套用，真不知道画谁。还有些考生曲解绘画个性的本质含义，激情四射，热血沸腾，不可抑制。画起画来“劈头盖脸”“大杀大砍”“舞刀弄枪”，陶醉于画面表象的生动。一会儿追求此风格，一会追求彼画派，可最后结果还是事倍功半，似懂非懂，并无多大起色。一位哲人曾讲过：“感觉到的东西，不一定能认识它，只有认识到的东西，才能更深刻的感觉它。”毋庸置疑，作为学习绘画艺术的考生，有一种吃苦耐劳、勇于拼搏的精神和激昂、洋溢、振奋、炽热的饱满情绪是难能可贵的。但这仅仅是一种基本的素质和条件，仍略显单薄，不够稳定和完整。如果能“拿来”和借助理性的掌控、把握方法的支撑、卫护，才是完整、主动、稳定、牢固和立体式的学习方法、学习态度及学习作风。学习绘画感性与理性、感觉与认识的辩证关系就好比水的温度一样，缺乏强烈的感受、饱满的热情，只靠一点绘画技巧的舞弄或一些绘画基本常识的图解，犹如“冰点”。相反，只有炽热的情感，万千的思绪，而没有正确方法的指导和绘画造型规律的辅佐，又酷似“沸点”。只有感性与理性有机结合，感觉与认识达到契合才是“恒温”。

鉴于考生阅读书籍喜欢深入浅出、言简意赅、轻松活泼、以画论画、以画说话、以画讲话和画里有话的共性心理。鉴于考生希望在相对有限的时间内，最大限度的保证学习质量，避免浪费学习时间的普遍愿望；鉴于考生学习绘画被动摹仿，流于表面或无谓的个性张扬，缺乏理性控

制等通病。笔者换位思考，从考生的角度抛砖引玉，尝试着将日常教学积累的点滴体会和经验编写成册，供考生参考。

首先要解决两个问题：一、观察；二、分解动作。

观察，并非指视力意义上的看。因为这种看是普通人都能做得到的，它是一种生理机能和生物属性的基本视觉活动。一般只限于对物象表面机械的复制，照相式的摄掠和符号化的记录，而观察则是用大脑指挥一双有思辨、逻辑、判断力的眼睛，对事物内在本质规律、特定空间形态特征运动变化和自我真实合理的认知、表达及揭示。

对于学习绘画的考生一旦学会和掌握正确的观察方法，就会由被动变成主动，进退自如，游刃有余。将所要表达的物象从单纯画起，到复杂结束；从抽象画起，到具象结束；从看不到的画起，到看到的结束。

分解动作，是指将绘画造型的综合因素，分解成若干单元、步骤进行系统训练，这种训练方法旨在提高考生对绘画造型的发展、演变过程有一个清晰、明确、理性的认识和主动的表达能力。意在规范高考生在绘画造型过程中自觉、有序的行为方式。分解动作的训练无疑对考生至关重要，尤其对有些画画时秩序混乱、无头无尾、忽左忽右、忽高忽低、看黑画黑、看白画白、照猫画虎、照葫芦画瓢的考生更加行之有效。应该强调，现在有很多考生或某些专业院校对此均重视不够，训练的课时量颇有厚此薄彼之嫌。

总之，学习绘画非一日之功，作为考生既要有对绘画艺术的热爱，勤学苦练；还要有对绘画艺术规律、方法刻苦钻研的精神，才能长足进步，真正学有所成。

一、素描石膏头像 /1

起稿训练 /2

抽象训练 /17

内方训练 /19

外圆训练 /23

二、素描人物头像 /26

起稿训练 /27

内方训练 /32

外圆训练 /41

三、考生作品 /69

一、素描石膏头像

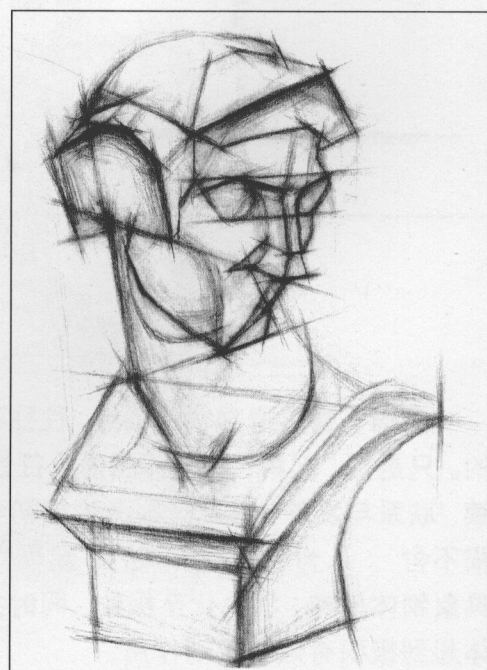
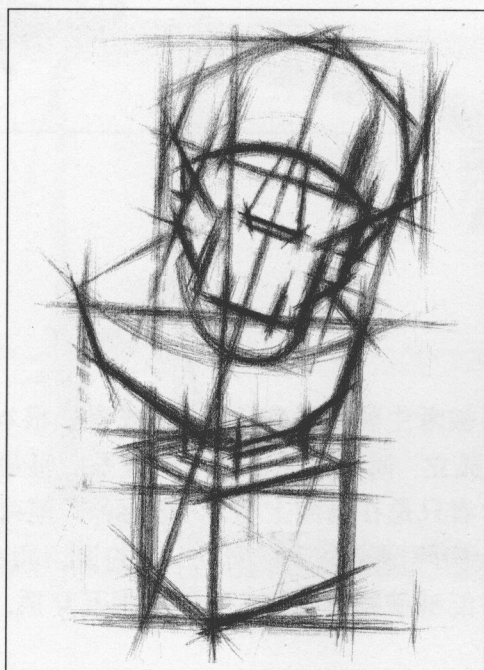
要点

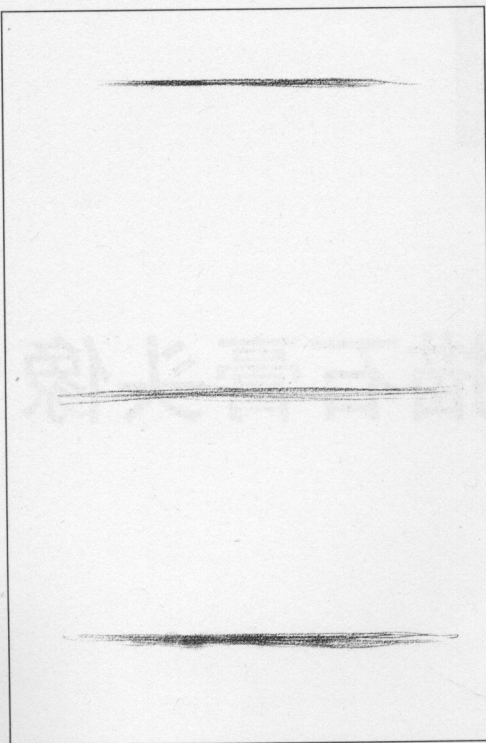
起稿训练

抽象训练

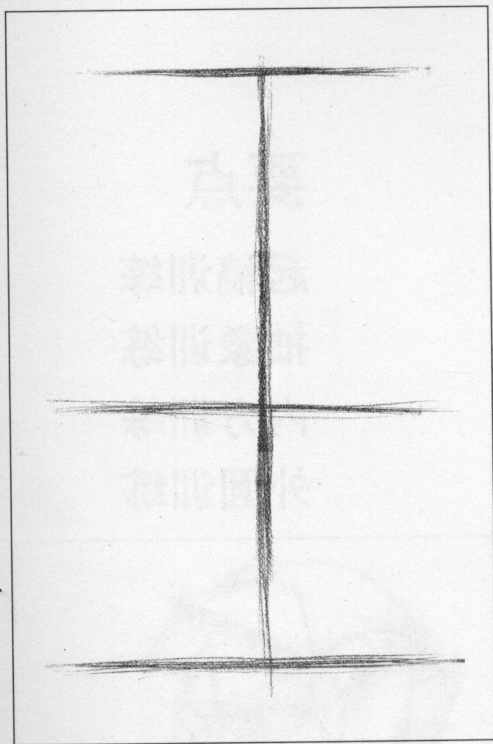
内方训练

外圆训练

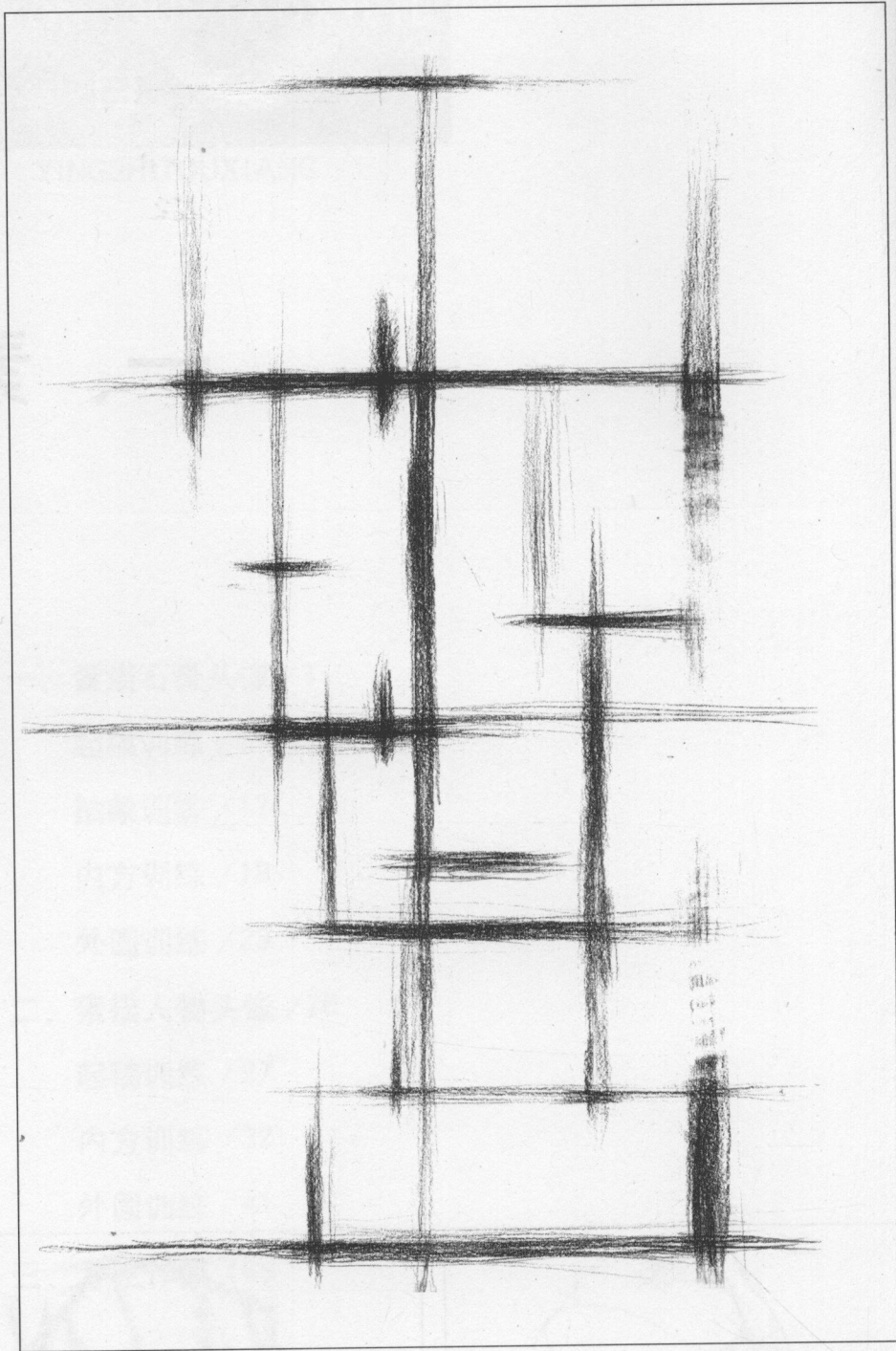

步骤一

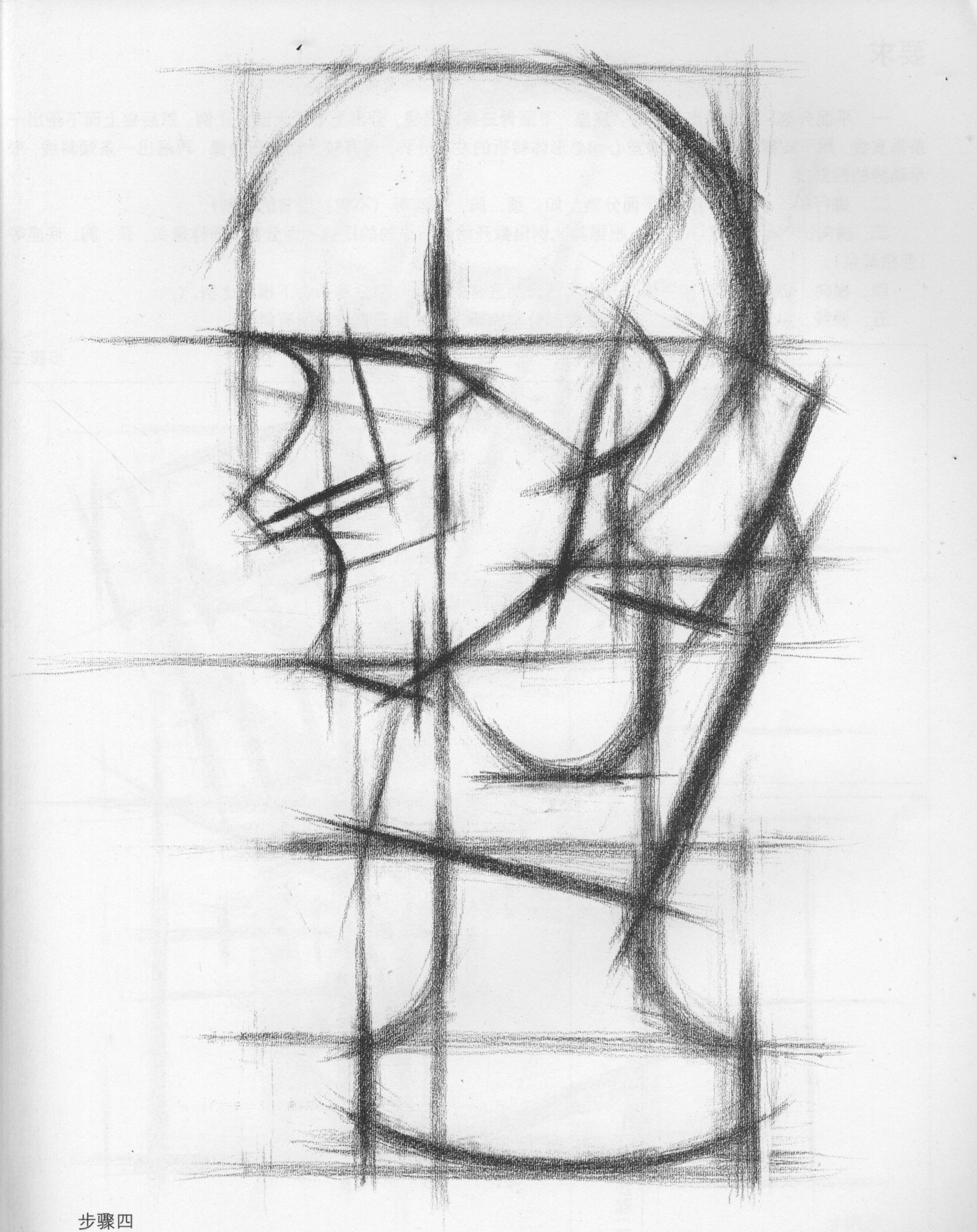
步骤二

步骤三

起稿训练

素描石膏头像起稿的训练，往往不被考生和初学者所重视，或者就根本没有认识到它的真正作用、意义和目的。只是把“起稿”作为作画前象征性孤立、简单和无任何内在联系的铺垫及标记，本质上无助于造型步骤的延续、联系与发展，甚至有些考生或初学者只是在画面上随意“表示”几笔就开始对石膏像凹凸起伏的边缘线“穷描不舍”，认为这就是所谓的“起稿”，实际这是对“起稿”二字的误读和曲解。正确的“起稿”应该是将复杂、具象物体单纯、抽象化至极致，同时并能够使物体全面、整体的相互穿插、联系、运动和作用，对下一步塑造形体起到积极有效的推动作用。

步骤四

要求

一、平面分割，首先画出从顶骨、底座、下颌骨三条水平线，分出上下两大部分比例，然后自上而下画出一条垂直线，用于支撑和稳定石膏像重心和总形体转折的左右分界。遇有较大动势石膏像，再画出一条倾斜线，表示动势的倾斜度。

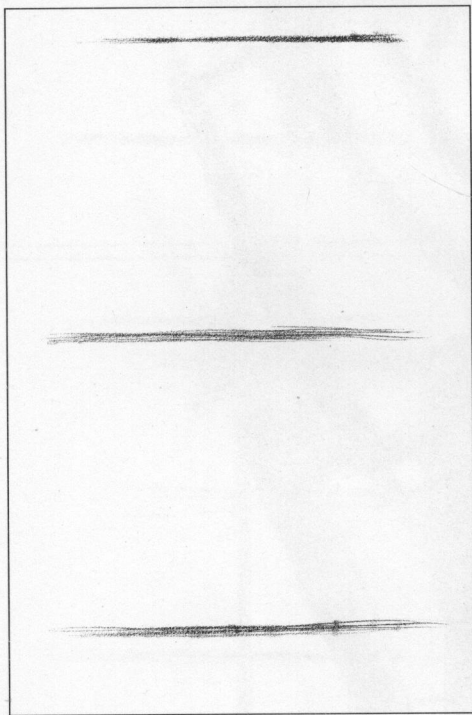
二、进行中、小的横向比例平面分割，如：颈、胸、底座等（不包括五官的分割）。

三、横向比例平面分割完成后，根据其比例倍数开始进行纵向的比例平面分割，同样是头、颈、胸、底座等（包括耳朵）。

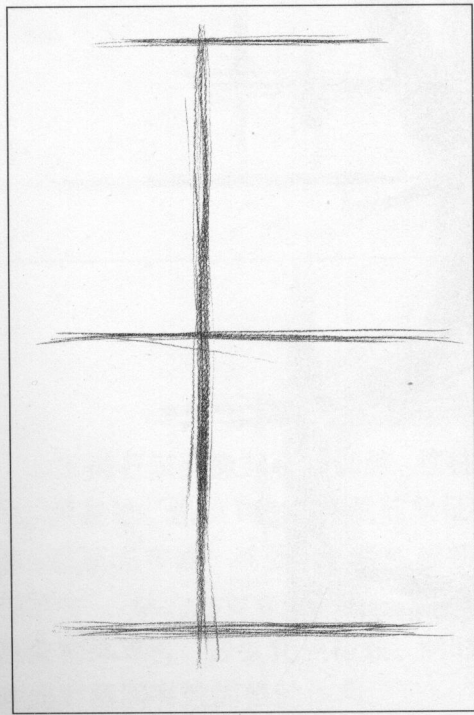
四、横向、纵向平面分割完毕，开始平面分割五官的比例，包括耳朵上下横线比例。

五、横线、纵向线、垂直线、动势线全部分割完毕，开始画石膏像的所有斜线。

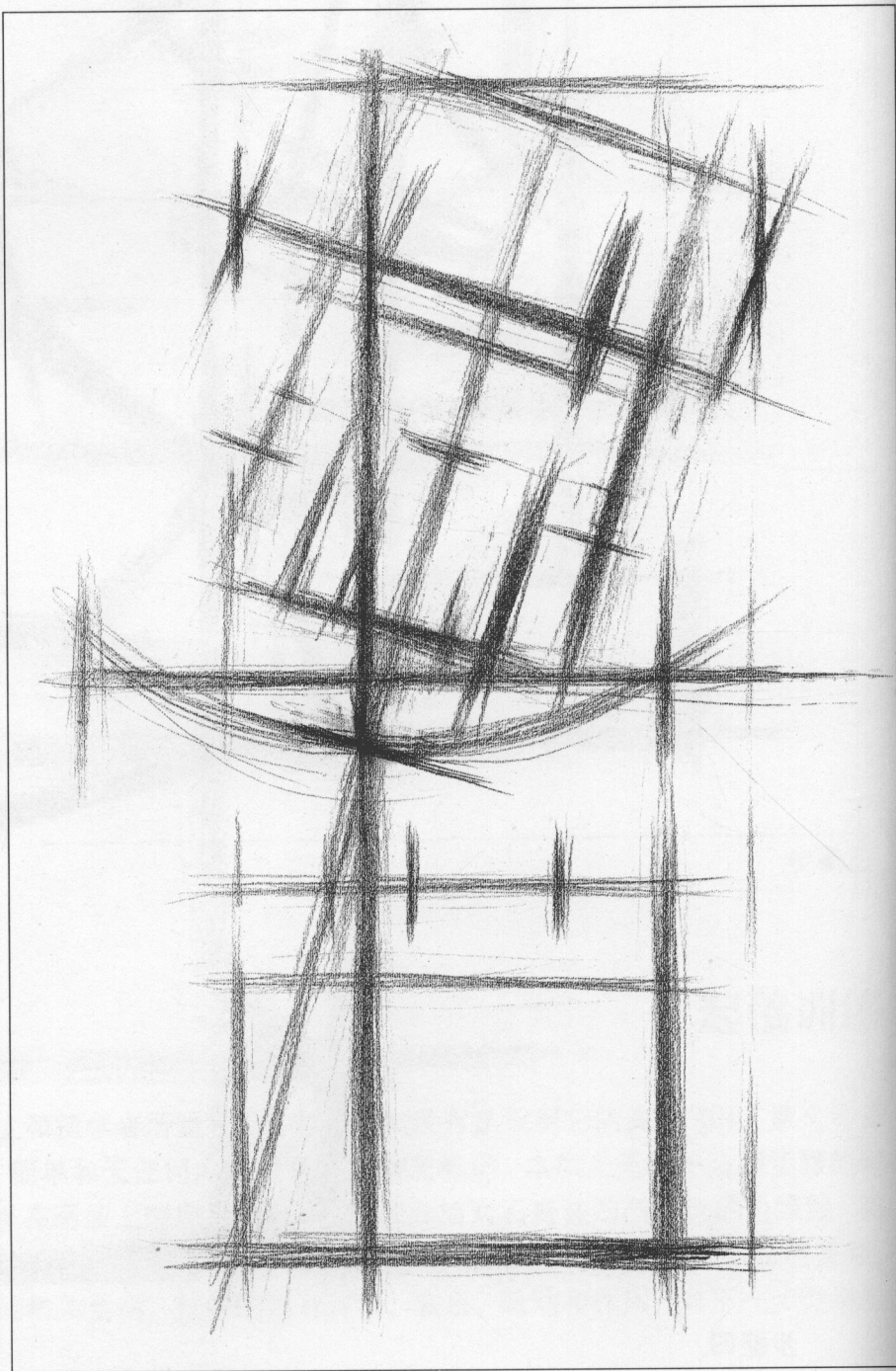
步骤三

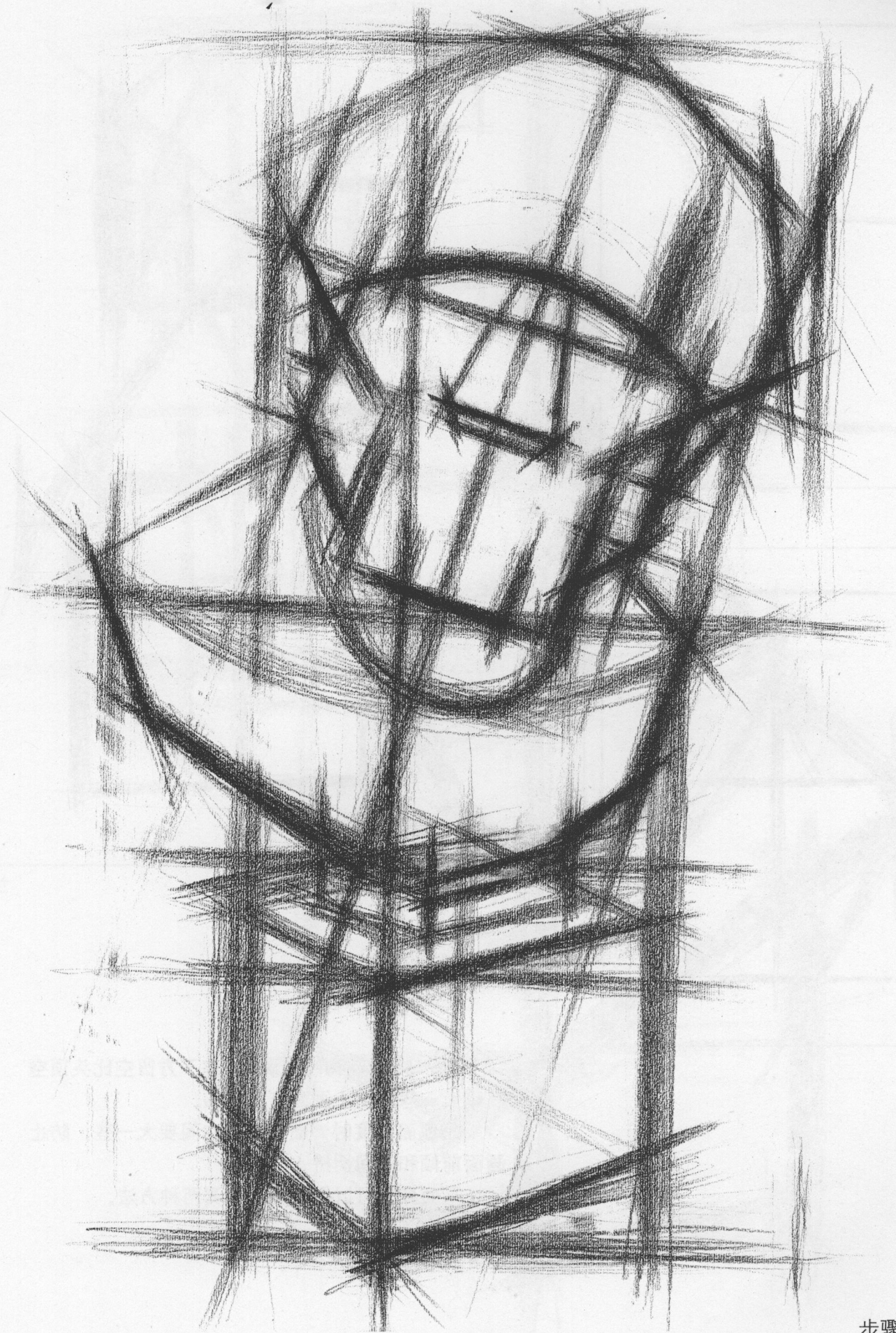

步骤一

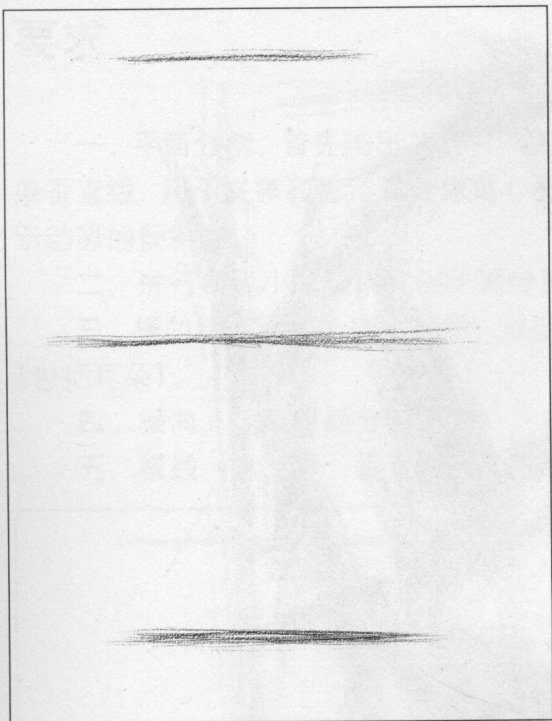

步骤二

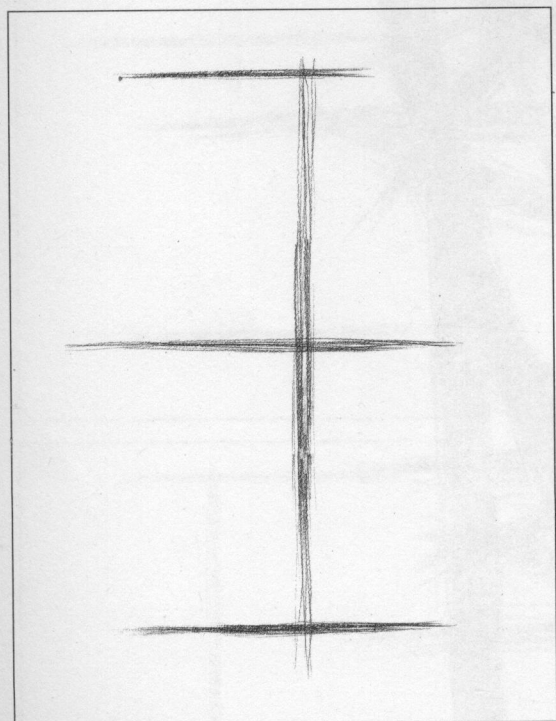

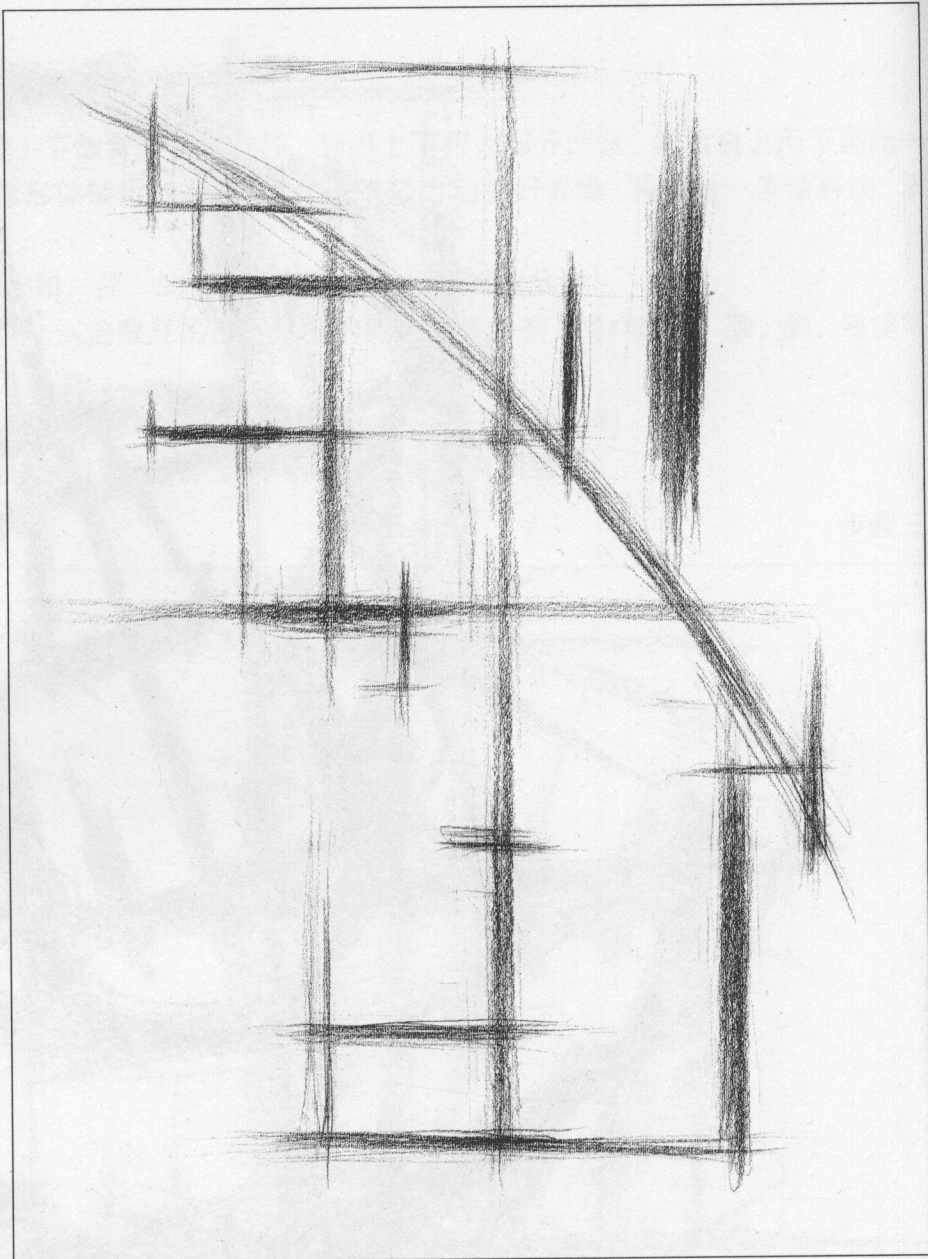
步骤四

步骤一

步骤二

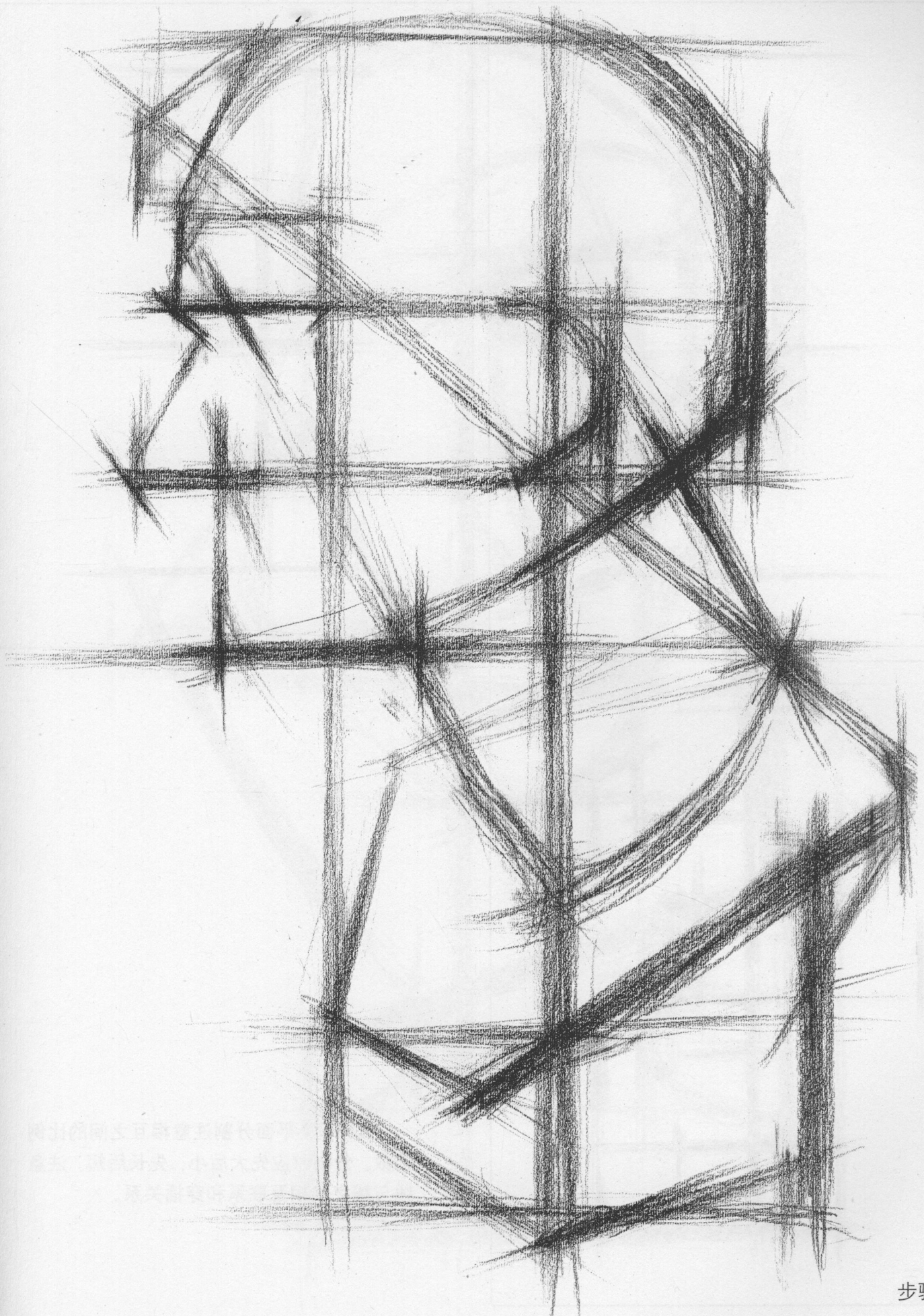

步骤三

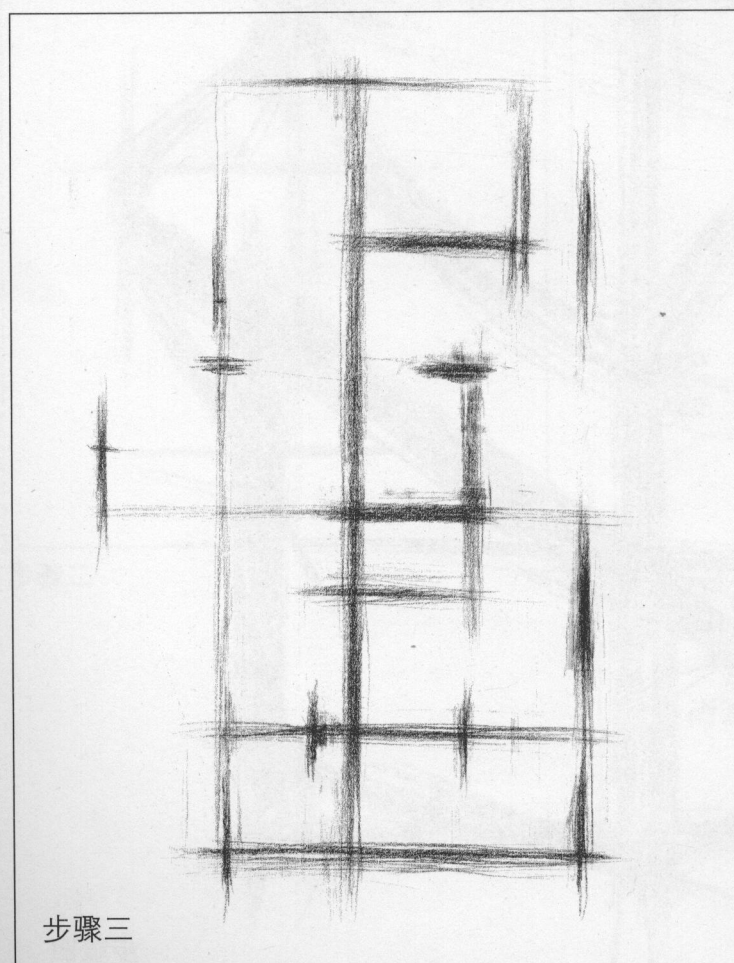
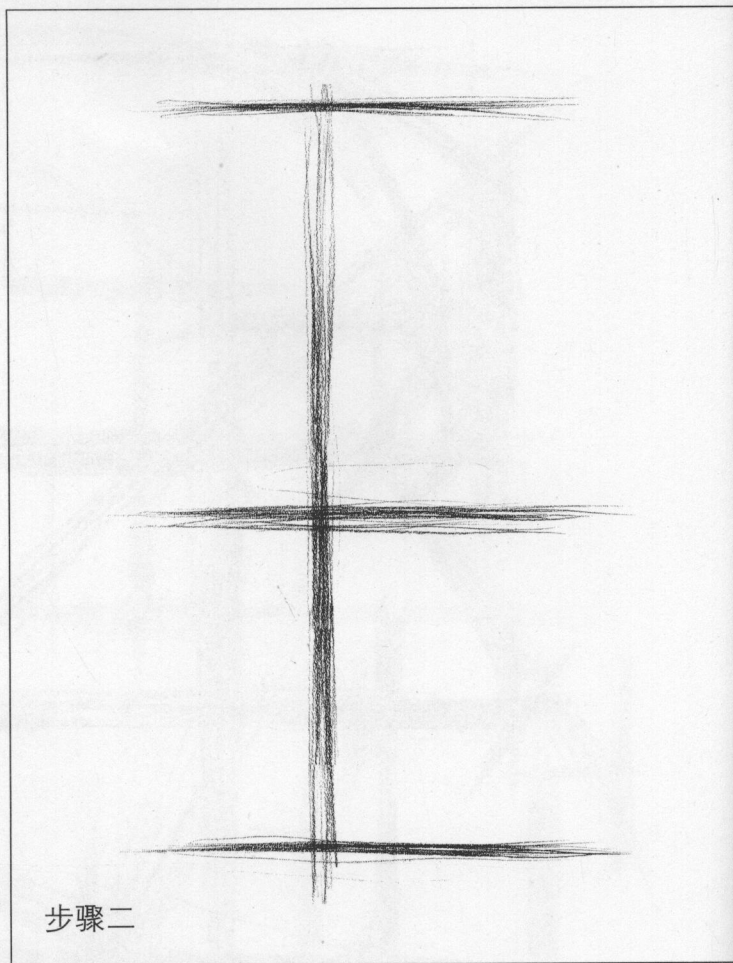
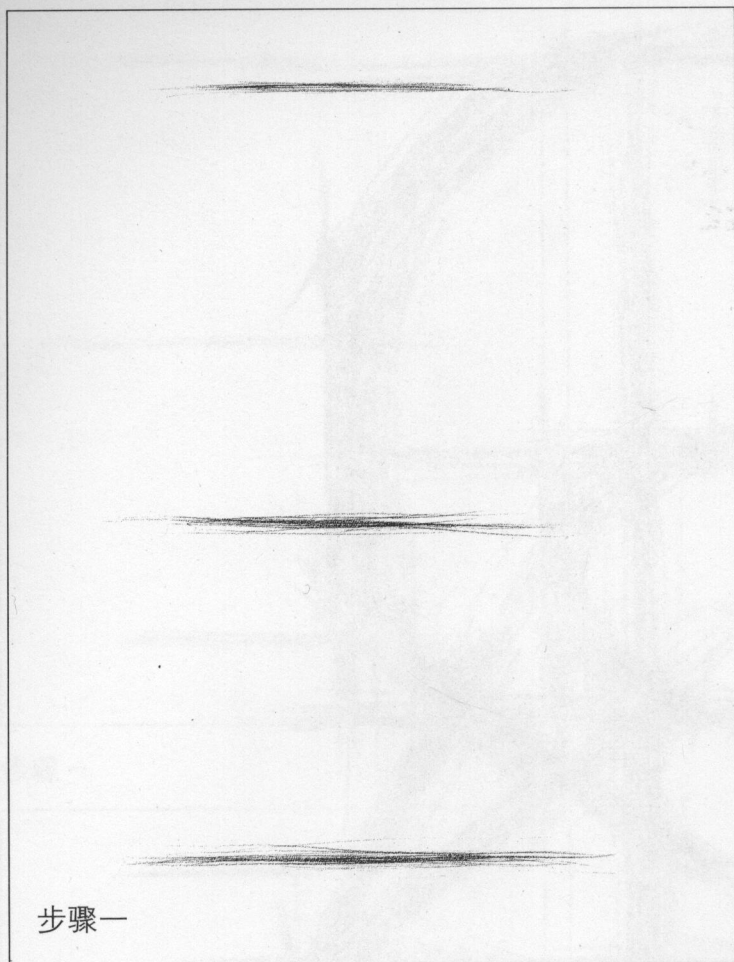
《罗马青年》构图饱满，底座下方留空比头顶空白稍大一些，防止画面有下坠感。

画侧面角度时，面部前方空间要大一些。防止画面前倾和空间拥挤。

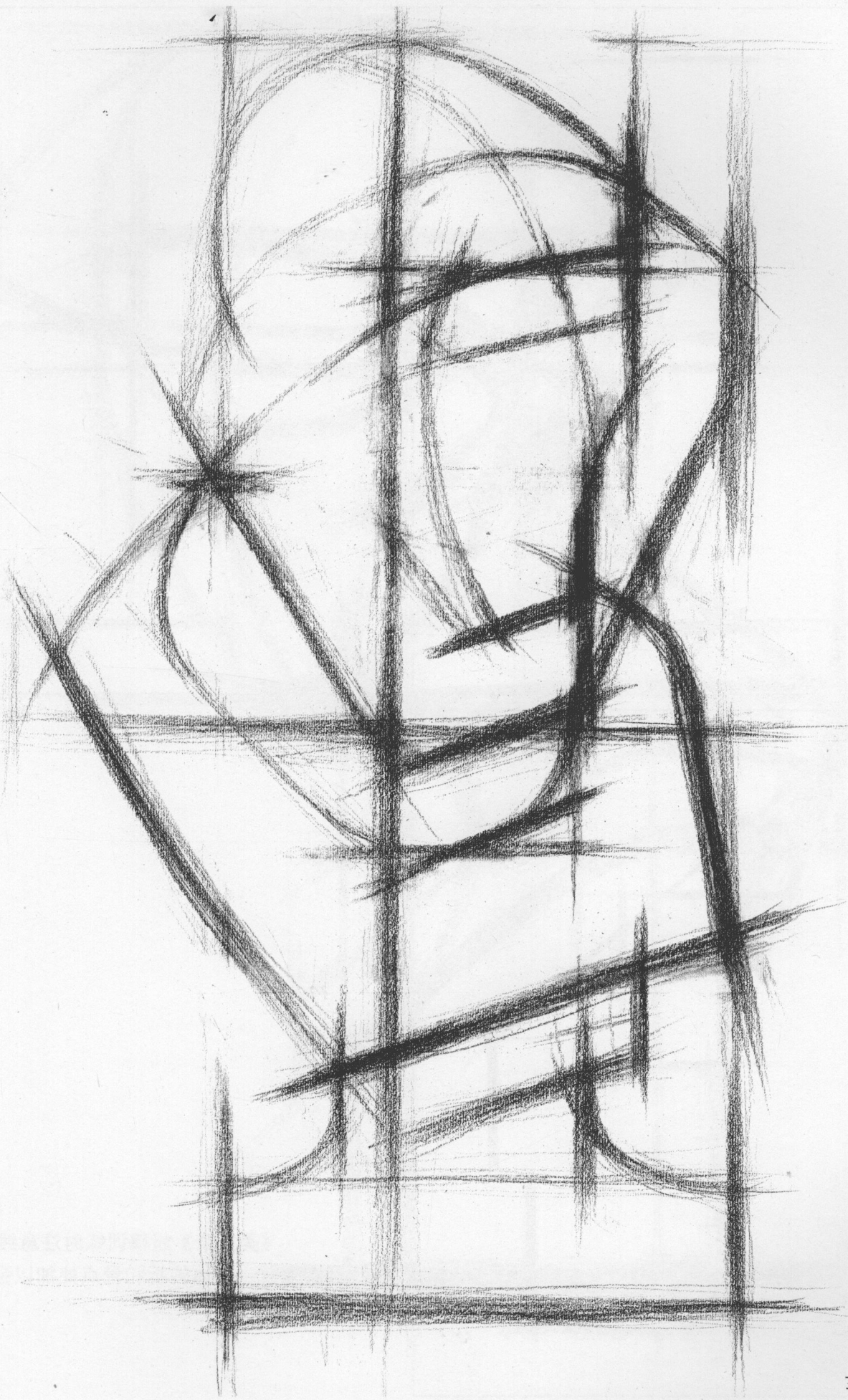
平面分割可以用笔测、目测两种方法。

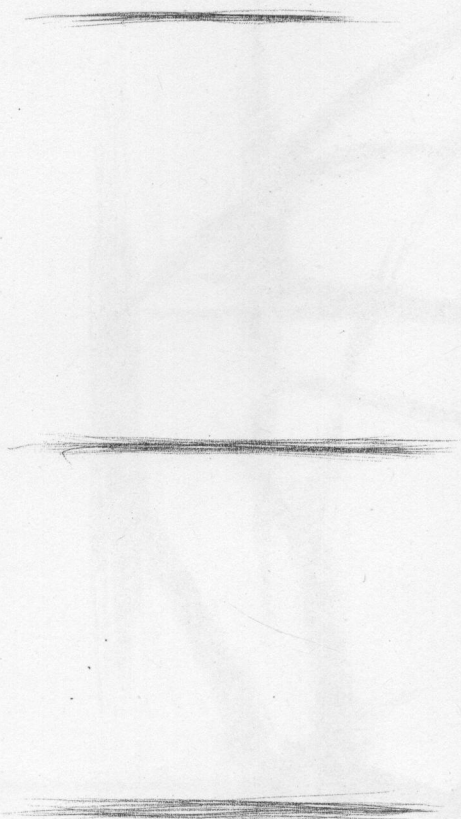
步骤四

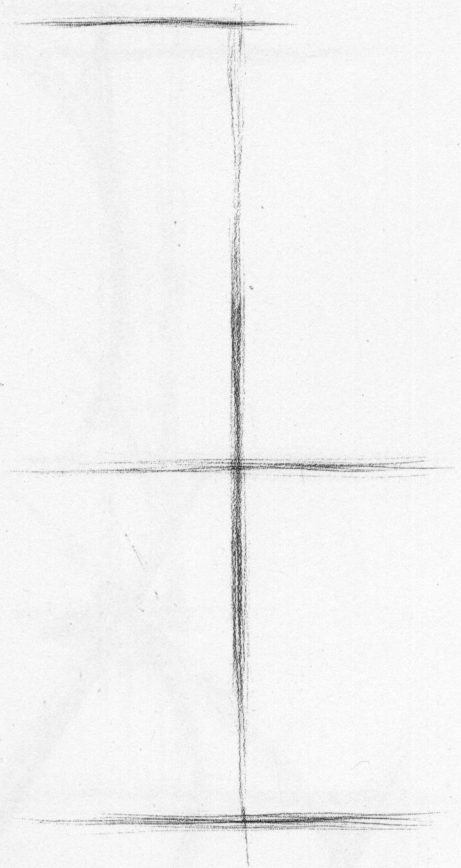
《荷马》平面分割注意相互之间的比例倍数。分割时应先大后小、先长后短。注意线与线之间相互联系和穿插关系。

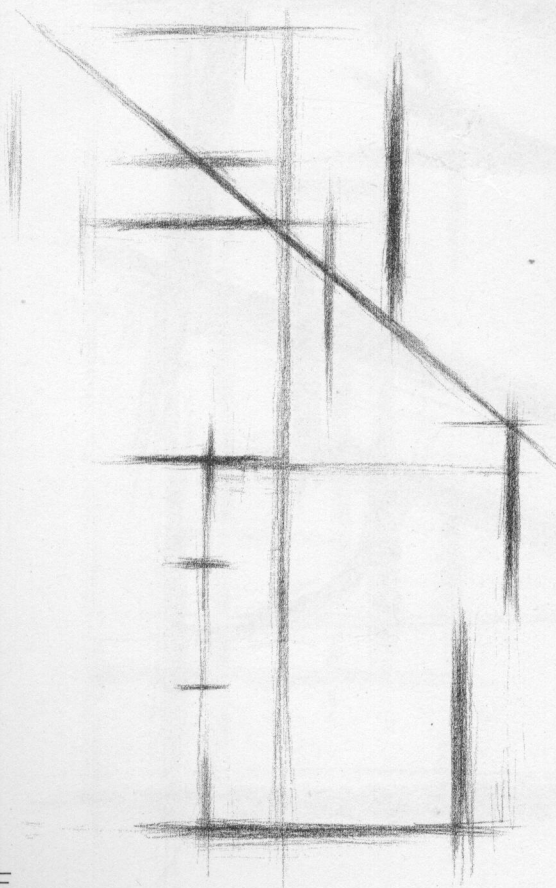
步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

《美第奇》起稿训练时注意线的虚实变化，形体转折和骨点处加以强化。