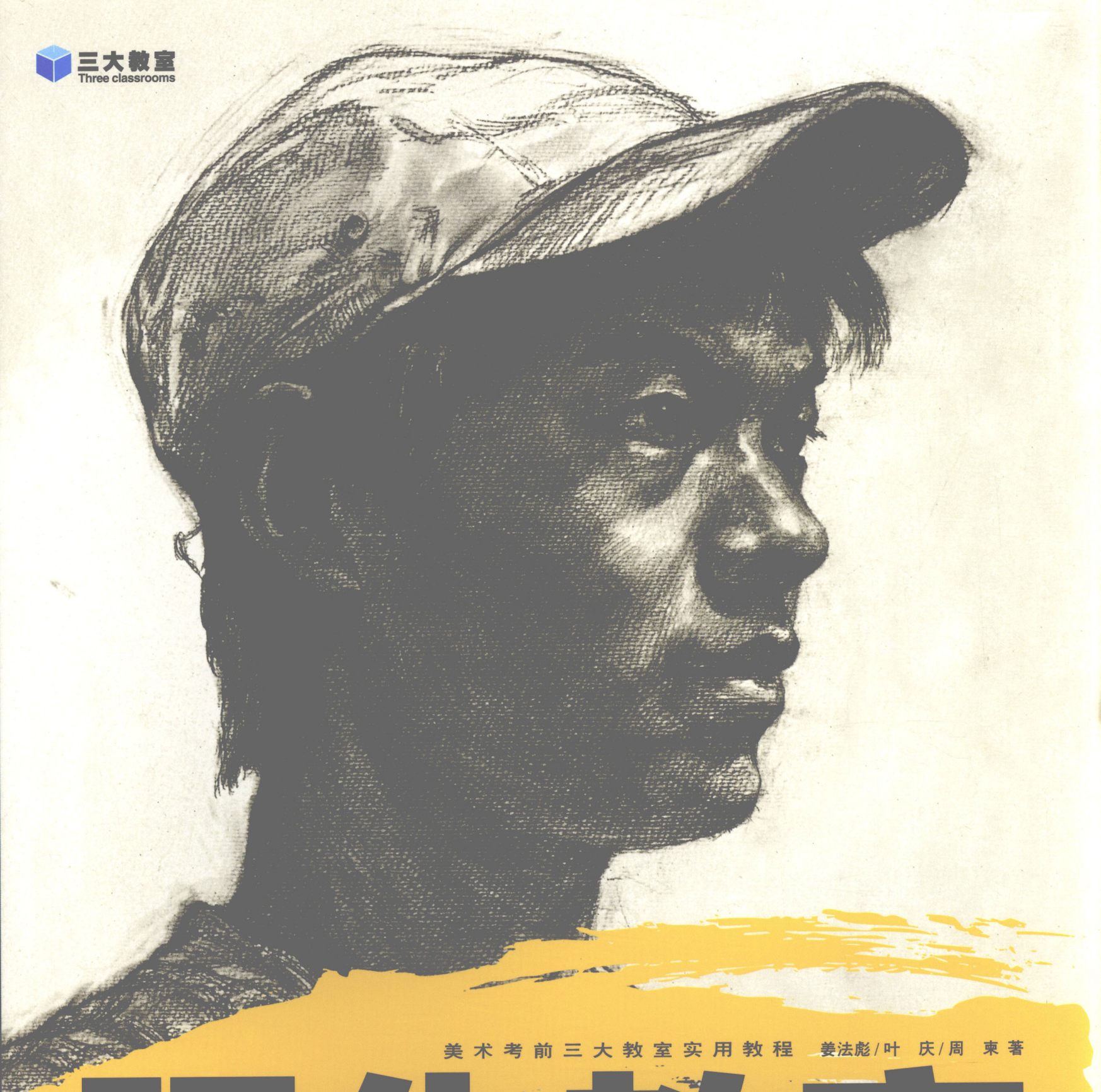

美术考前三大教室实用教程 姜法彪/叶庆/周束著

强化教室

多角度素描头像表现

Three classrooms

湖北长江出版集团

 湖北美术学院出版社

三大教室

Three classrooms

美术考前三大教室实用教程 姜法飏 叶庆 周柬 著

强化教室

多角度素描头像表现 Three classrooms

目 录 Contents

概述

一、过程与方法 1

(一)起稿阶段 1

(二)深入阶段 1

(三)调整阶段 2

二、老师告白 2

三、熟悉头部结构 3

四、素描头像多角度实例表现 4

概述

素描真人头像写生是美术基础教学的主要课程,也是各大美术院校招生考试的主要内容之一。初学者从石膏头像写生转换到真人写生,既是绘画形式语言的一种提高,同时也是学生尝试用不同表现手法描绘对象的一个过程。

人物头像写生要求学生熟悉并掌握头部的解剖知识,严格把握和描绘出人物的形象特征,熟悉头、颈、肩的形体穿插关系,理解头部结构的基本规律特点,以及在空间中形成的透视规律,使学生对真人写生有一个较完整的认识。

头像写生过程中,脸部的正面与侧面、侧面与下巴底面,形成了两根非常明显的明暗交界线,它是脸部体积表现的重要组成条件,所涉及的形体解剖结构也是相当复杂的,如图:正面与侧面的那条从外眼睑和颧骨到嘴巴的咬肌内侧形成的明暗交界线,这就要求我们对眼轮匝肌、颧骨、口轮匝肌的走向和基本形状的了解非常深刻,才能在作画时非常准确地表达出来。

一、过程与方法

(一)起稿阶段

头像写生中起稿阶段往往能体现一个学生对画面的控制能力和敏锐的感受能力,学生面对模特最容易出现的问题是在作画过程中看到哪里画到哪里,作画过程很局部,对画面全局的把握和控制事先没有一个明确的方向,这样在具体深入阶段往往显得很被动,经常顾此失彼。比如画面中人物形象所占的比例、位置、高低、胖瘦等,人物形体的大的起伏转折,画面的黑白灰关系等,都应该在画前事先有所架构,这样在写生时就会显得相对理性和从容些。在这一阶段要求学生画得要慢,眼睛要仔细观察模特的形象特征,出手要肯定有力,而不是一味的追求画画速度。

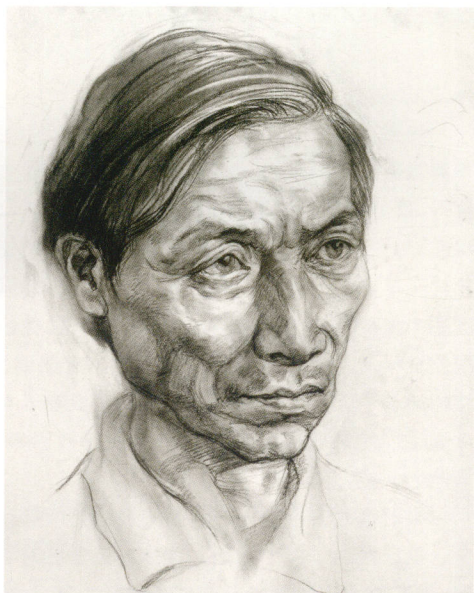
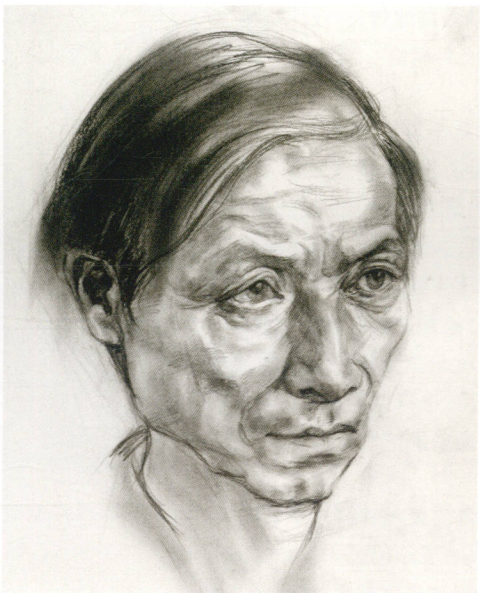
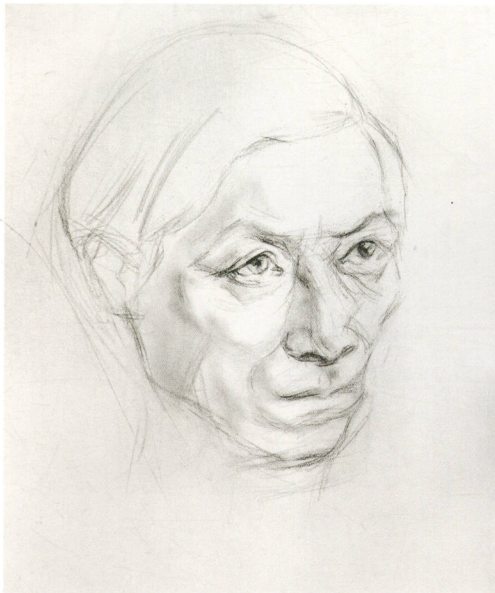
起稿阶段应该注意的几个问题是:人物头部的外形特征要明确,比如模特有倒三角形的脸、有方正形的脸、也有标准鹅蛋形的脸,我们要根据每个人的骨骼特征来确定形象的外部特征,抓住了这一点,就能鲜明地把握住对象的个性了。

其次,要找出在特定透视角度下头部五官的各个体面转折关系,我们可以把头部和脖子理解成一个椭圆和一个圆柱体,所有的五官都是对称地长在头部的球体上。在确定五官位置时,首先可以在脸的中部画一条辅助中轴线,从头顶中间、鼻骨当中、人中及下颌骨一直到颈窝,再找出由两只眼睛的内外眼角组成的一条圆弧线,这样可以较准确地画出眼睛的位置,并根据眼睛来确定鼻子、耳朵的位置。认识和理解这几条弧线的作用和透视就能在起稿阶段把握五官和脸部的比例透视关系,为下一步深入刻画打好基础。同时还要注意模特的气质特征,这些微妙的变化一般都体现在眼角和嘴角上,作画时要仔细观察。

(二)深入阶段

在确定了画面的构图及人物在画面中的大体基本造型和五官特征之后,就开始进行深入刻画阶段。这一步相对要快一些,首先作者要能静下心来。这一步不是简单地在第一步的基础上加深明暗,而是要不断完善形体特征的准确性,刻画出模特的形象气质特征。在局部深入刻画五官的同时,要注意眼睛和鼻梁、眉弓、颧骨的衔接关系。画鼻子时要注意鼻子和双眼轮、上嘴唇、人中的衔接。画耳朵要注意和颧弓、下颌骨及头发的衔接关系。这些往往是初学者容易忽略的,也是比较难以表现的地方。找准这些形体的转折线,认真分析它们的形体走向,刻画时比较出他们的明暗关系。一般来说脸部的正面、侧面这两根明暗交界线画好了基本上整个头部就出来了,这个明暗交界线看起来是个局部的问题,但是画好它就能把整个脸部连贯起来,所以在刻画它的时候实际上是在画一种关系,局部与整体的连贯关系。

黑、白、灰关系的处理也是深入阶段非常重要的问题,它不仅是简单的颜色对比关系,也是画面黑白灰构成研究的主要途径。画面衣纹的线和衣物本身的黑白灰关系处理得好就是一张很好的构成,能够丰富画面的形式语言。另外人物边缘线的虚实关系,以及边线和背景的空间关系都是值得我们仔细研究和探索的问题。

(三)调整阶段

当画面大体效果形成以后,作画步骤就应该放慢下来。要仔细审视画面,调整画面形体的显与隐和凹与凸的关系。在此要提醒同学的是,评价画面的好坏并不是看画面越深入越好,而是看画面的一个整体虚实关系的合理程度表现得是否到位。学生们常见的问题是局部刻画得花、碎,往往侧重了一些小细节而忽略了画面的大的形体空间。导致画面平、花、乱等问题,这时就应该在调整过程时加强某一方面,还要减弱一些不必要的小细节,使画面始终贯穿在一个整体的框架内,调整和整体把握阶段,也是一种艺术表现的训练和培养,从中往往看得出一个人的艺术品位、喜好和偏爱。

二、老师告白

素描绘画艺术是一项漫长而艰苦的过程,要想在人物素描上取得一定的成绩,需要我们长期不懈的努力和研究,除了拜读古代大师的经典画作以外,还需要我们在现实生活中仔细观察和感受各种各样的人物特征,找出一些细微的规律性的东西,并加以总结处理,同时在材料的研究和运用方面,也需要长期的实践和探索。现代素描绘画除了写实表现手法以外,还有很多表现手段可以研究和学习,当代的艺术绘画发展到现在已经超越了我们所能想像的一切表现形式,我们在学习过程中往往会因此迷失方向,所以在努力提高自己的表现技法以外,需要不断完善自己的理论知识水平。

实在是知道的有限,对于素描,特别是高考素描,我想说的和能说的早已有人说过,我所能做的就是反复去体会那些最简单的话,并把这些话转告给其他人,因为最重要的话恰恰是最简单的话。

初三时刚开始学习素描,老师说“整体是最重要的,从一开始的几根线到最后的完成都要始终从整体出发”,我一直都把这句话当作真理。上大学后,有人告诉我应该寻找“灵性”和“真实”,提倡从局部开始画,并且把由于局部刻画而产生的“错误”当作“将错就错”,于是大家都开始寻找“错误”和“感性”,一段时间后,吃腻了野味,大家又开始怀念白米饭的大气了,“真理”开始重新统治素描。有些人只是知道了这句话,而有些人理解了它,更有些人从感性的高度把握了这句话。我要做的只是不停地消化它。

高一时老师说“要塑造形体就要找它的上、中、下、左、中、右的颜色变化,从哪里开始变?从转折线开始变!”、“深入就是深入刻画明暗交接线,寻找它的粗细、轻重、方圆、虚实的变化”“要寻找形体的高点、低点、起点、终点,搞清楚形体的来龙去脉”“灰颜色的变化要丰富,要贴住形体”“遇到转弯颜色就变……”这些都是很具体、很技术性的话语。素描就是一门技术,所以毕加索说艺术家就是工匠。

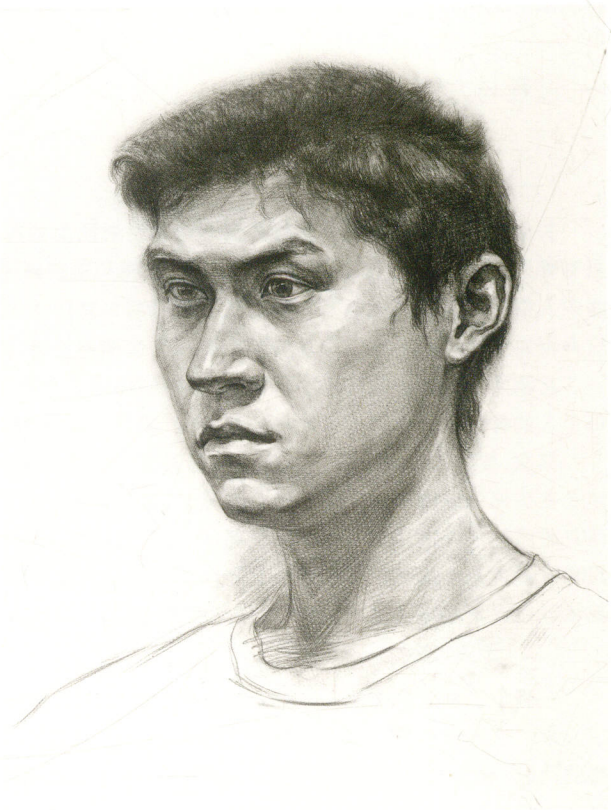
高二时老师说“要松动,这是品位”,是的,松动是一种品位。老师又说“要注意虚实强弱的变化,要注意节奏变化”又是一句经典的话,又是每个人都能倒背如流的话,可对这句话的理解就像去理解“考试的结果是必然的,也是偶然的”一样永无止境。

高三时,老师说“线是素描的精华,线是一切”,多么高级的话。“高级”的素描作业都是在用线来体现它们的格调的,提纲挈领般的深刻,一波三折的优雅。

高考前,老师说“画简单点,形打准,黑白对比要明快”,我照做了,得了高分,上了美院。

知道了这次画的画将首次以教学辅导书的形式出现时,便开始对自己的画不再像平时画的那样马虎随意。课堂上给学生讲的和要求的都要以身作则去履行,就好像某广告里说的“这也是一种责任”,于是这些画相对就画得比较的实在,对一些形体、结构都进行了比较到位的处理,这是需要一定忍耐力的。自己其实早已经不再这样来画,内心有了更大的表现欲望,不仅仅是在满足塑造出某个像样的形出来,但相对于学生而言,他们可能最想看的也是这样的一些图片资料,他们希望知道这形应该怎么去处理,学生们总是看到了形体、看到了结构却苦于无计可施,于是,教师的职责要求自己在进行自我拓展的同时要顾及学生的需求,在力所能及的范围给他们尽可能多的帮助。况且,自己也曾像他们一样,是一步一步走过来的。

平时也常去书店,自觉与不自觉的会拿起些考前美术辅导书来翻阅,其实自己早已经过了那个阶段,但依旧还是会对此类书表示出过去那样的好奇心。现在翻阅这些书的心态也开始因为自己立场的改变而变化,如今看这些书

的时候便会在想,这些书上的习作范画给学生学习是否真的可以让他们领悟,是否只是借用了作者的眼睛去看了而已,而这样的话个人的感受就被别人的所替代,只是在运用着一种样式、学会一种模仿,学生这样学习很容易就失去了自我。这是件挺可怕的事情。如今自己也在为出这样的书来忙活,可是担心依旧,所以我不得不再次提出这些画只是一种交流,是一份参考。画画本来就是没有一种定性的,不是说画画一定要怎么样去画,画的过程就是自己与对象的沟通、体察、表现后的结果,是辛酸里程的轮回,引来的是一次次的成长。而辅导作品的功能强调的是“辅助习画的人可以以此为桥,踏上去,寻找自己的道路,用自己的眼睛去观察、发现!

三、熟悉头部结构 (头部肌肉素描 4 幅)

对人物脸部解剖肌肉的了解和熟悉是画好真人头像所必要的。

东方人的脸部五官相对平缓,在具体表现上不像西方人那么明确和强烈。

通过比较可以看出西方人的脸部特征在形体起伏上显得明朗许多。

四、素描头像多角度实例表现

斜靠在沙发上的男青年 1 (作者 姜法飏)

注意手腕与脸部挤压造成的脸部肌肉的轻微变形,紧绷的手腕与脸部形成了一个松紧对比。在刻画手与脸部时,采用了不同的表现手法,既要体现手腕的力度又不能抢了脸部的中心地位。在深入刻画时,始终注意鼻子部分明暗交接线细微的变化,以及手腕边线的对比。

05.6.13
清逸

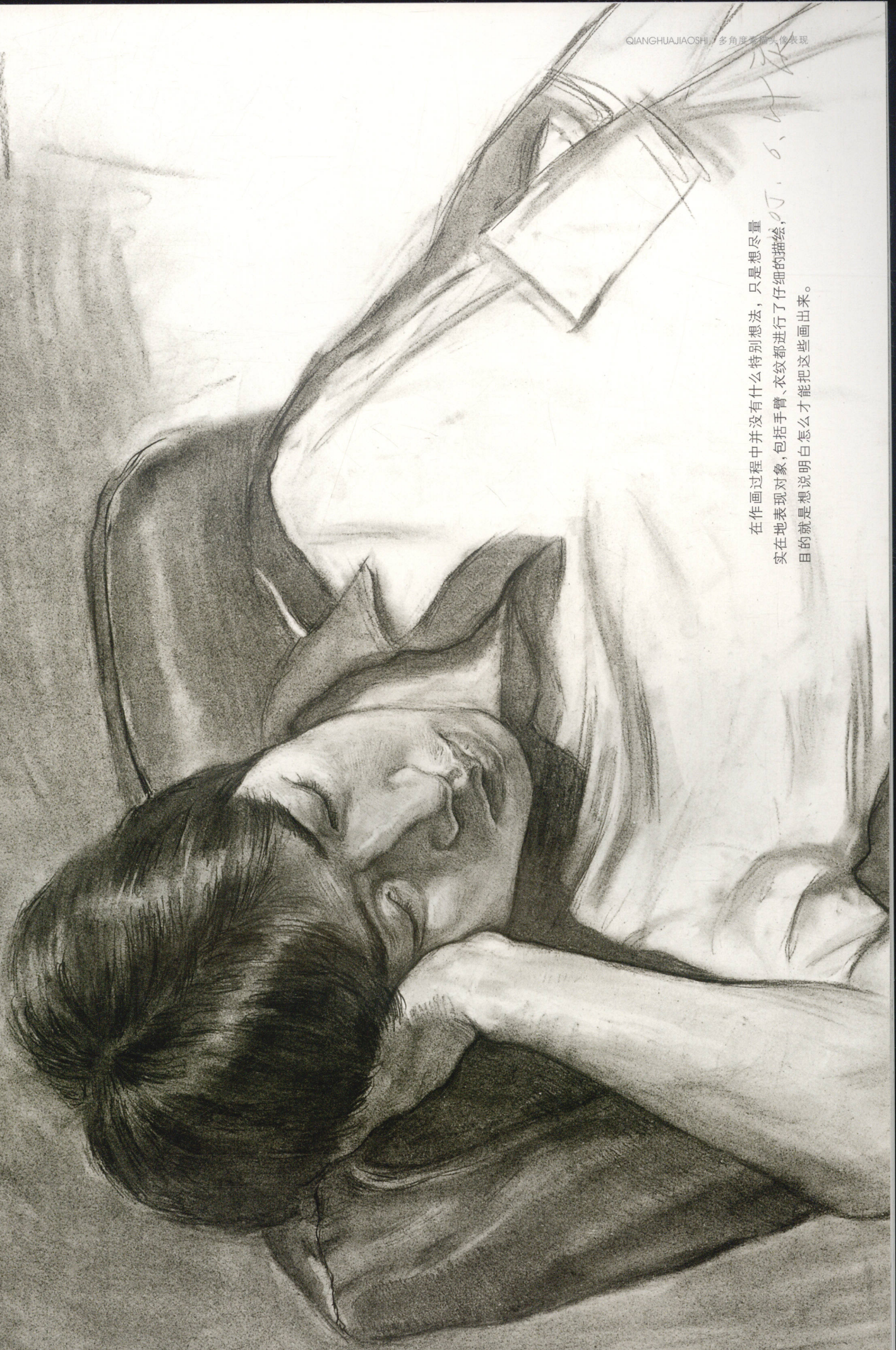
木炭条一般常用来表现粗犷的画面肌理效果。此作品充分利用了木炭特有的细腻成分,非常细致地表现了脸部皮肤的质感,并且有意识地把手腕进行概括处理,使得画面更具有绘画的形式语言。

斜靠在沙发上的男青年 2(作者 叶庆)

注意手腕与脸的挤压造成下眼睑与颧骨部位的扭曲变形,同时注意脸部的透视关系,以及手臂肌肉的结构穿插。在对脸部进行了充分刻画以后,有意把后面的沙发进行平面处理,以增加画面的构成效果。

在作画过程中并没有什么特别想法，只是想尽量实在地表现对象，包括手臂、衣纹都进行了仔细的描绘，目的就是想说明白怎么才能把这些画出来。

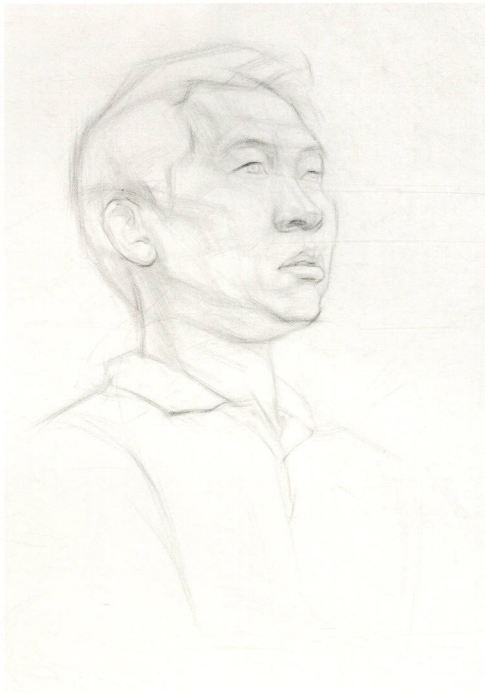
斜靠在沙发上的男青年3(作者 蔡健)

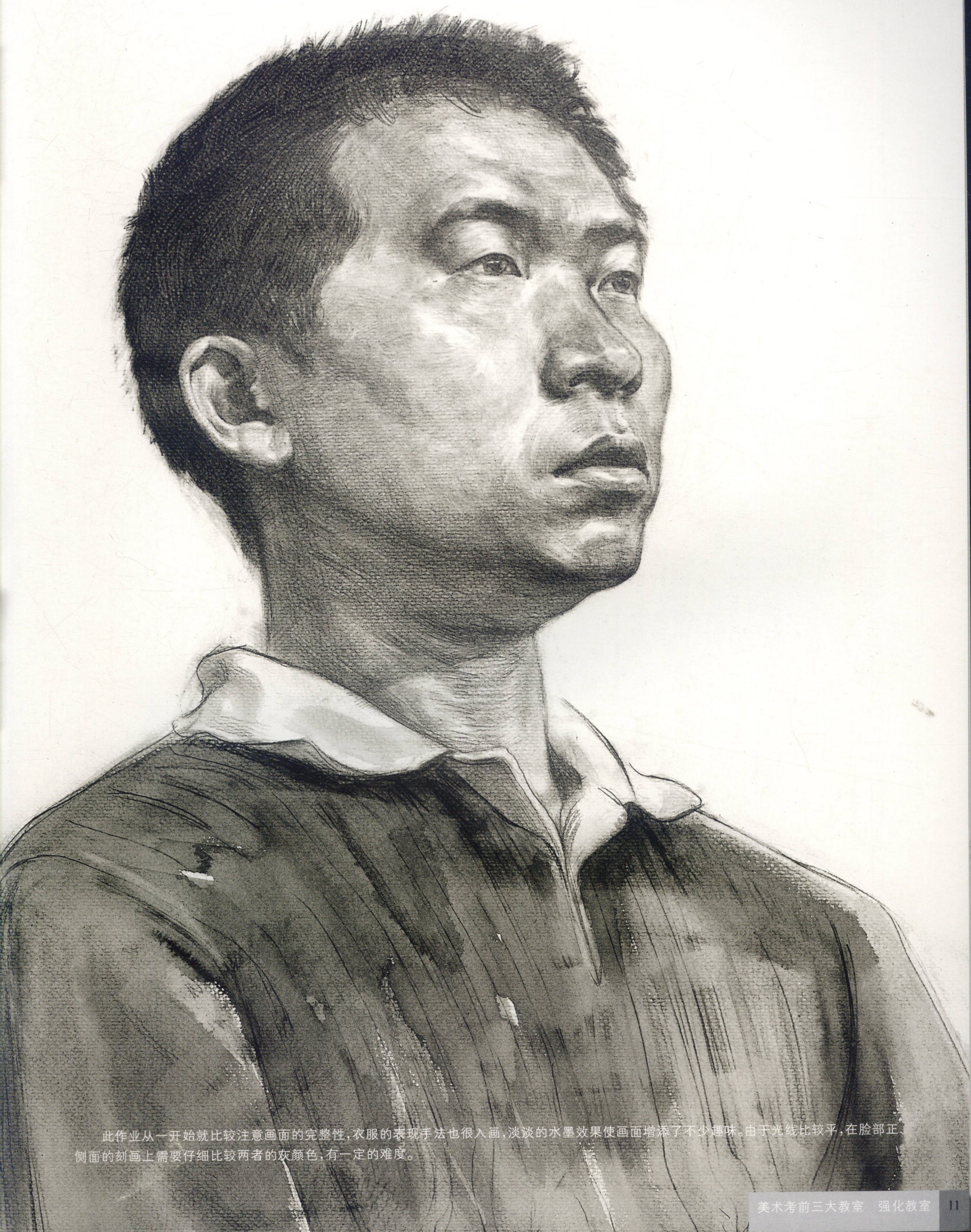

作者有意识地把人物的头部拉到画面的角落上,并留有小块三角形,使画面实而不堵,从头部躯干构成了一条反常规的长对角线,加上手臂的斜线支撑形成对比,以及靠背的水平线等因素共同构成了画面的形式平衡。

李健 2005.6.

穿条纹衫的男青年 1(作者 姜法飏)

此作业从一开始就比较注意画面的完整性,衣服的表现手法也很入画,淡淡的水墨效果使画面增添了不少趣味。由于光线比较平,在脸部正侧面的刻画上需要仔细比较两者的灰颜色,有一定的难度。

穿条纹衫的男青年 2(作者 叶庆)

很多同学喜欢从局部开始作画,但是往往顾此失彼,本图就很好地解决了这个局部与整体的把握关系,用笔不多,但该表现的东
西都已经很完整地表达了出来,重点是要有很强的整体绘画意识。

在深入刻画明暗调子时,千万不要忽略形体的“线性”。

戴帽的男青年 1(作者 叶庆)

用木炭条轻轻地勾出形体转折,抓住几大骨点,使整个画面呈现出大的框架结构。

深入刻画时画面的空间意识要强,如帽檐与额头、鼻子与后面脸部的空间关系等。

