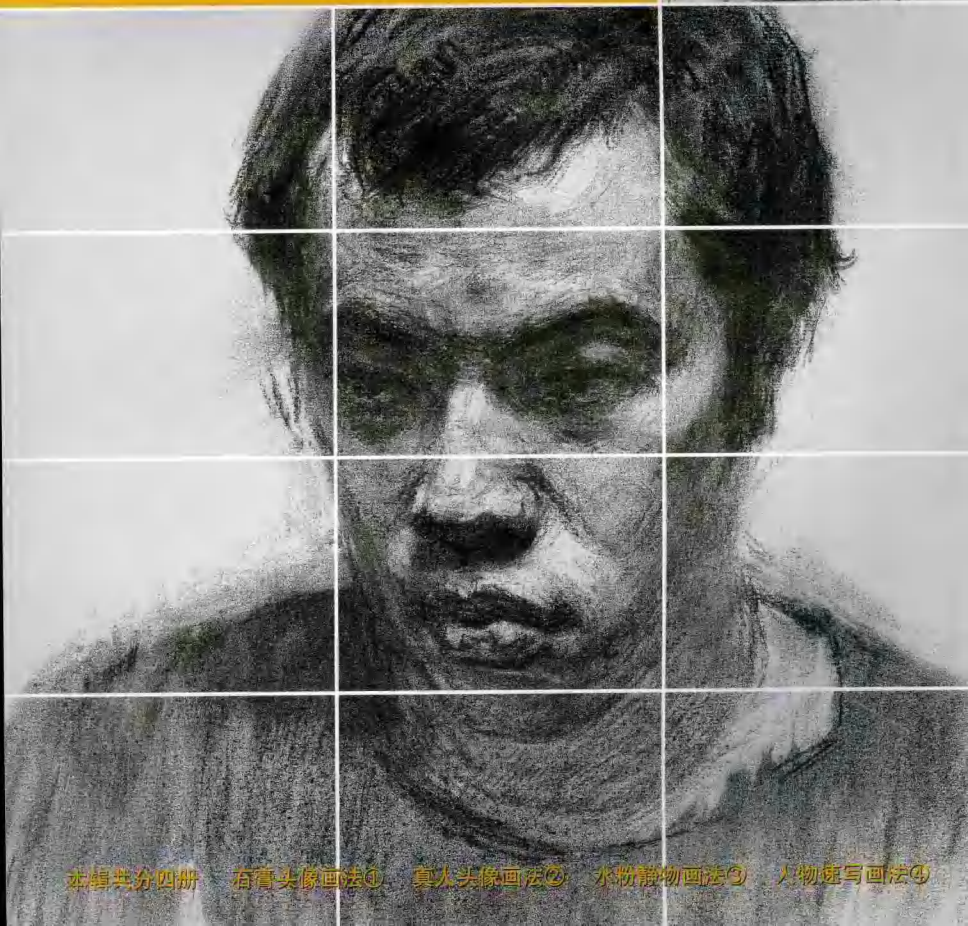
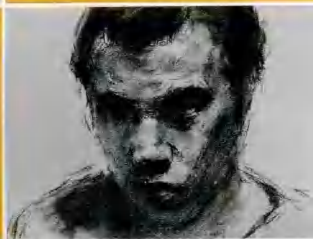

浙江人民美术出版社

真人头像画法②

名师教材·第一辑·何臻编绘

本辑共分四册 石膏头像画法① 真人头像画法② 水粉静物画法③ 人物速写画法④

石膏头像画法1

名师教材·第一辑·张经伦编绘

新书介绍

名师教材·第一辑

- 石膏头像画法①
- 真人头像画法②
- 水粉静物画法③
- 人物速写画法④

名家名作·第一辑

- 石膏头像汇编①
- 真人头像汇编②
- 水粉静物汇编③
- 人物速写汇编④

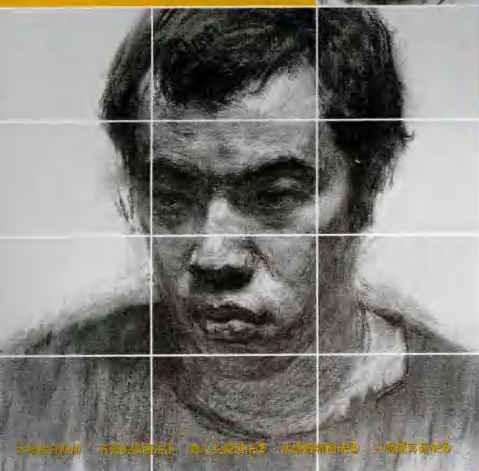

真人头像画法2

名师教材·第一辑·何臻编绘

发行人 奚天鹰
策划 高志岳
责任编辑 高志岳
封面设计 沈汶
版式设计 王诗瑶
图片翻拍 吕超
文字审校 张彦能
王素一
责任印制 陈柏荣

图书在版编目(CIP)数据

真人头像画法/何臻编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(名师教材·第1辑·2)

ISBN 7-5340-2204-5

I. 真… II. 何… III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 073960 号

真人头像画法②—名师教材·第一辑

编绘 何臻

出版发行 浙江人民美术出版社

杭州市体育场路 347 号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美苑电脑设计有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2006 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 7

印 数 0,001—4,000

书 号 ISBN7-5340-2204-5/J·1772

定 价 35.00 元

如发现印刷装订质量问题, 请与本社发行科联系调换。

ISBN7-5340-2204-5/J·1772 定价 35.00 元

ISBN 7-5340-2204-5

9 787534 022043 >

真人头像画法2

名师教材·第一辑·何臻编绘

浙江人民美术出版社

一、引以自豪的美术高考上榜消息

因为编辑工作的关系,我要经常与许多美术高考培训班或画室老师保持联系,大家像老朋友一样,时常共同探讨高考培训和美术基础课的问题。每当美术高考之后,碰面谈论最多的话题必然是关于高考上榜的事。他们会说:“我的学生某某、某某某已列入中央美院前三名之内!”“中国美院中有两个考上第一名的就是我的学生某某、某某某!”“在本地高考中,我的学生考得最棒!”“我的学生高考上线率占九成,升学率占七成!”等等。其中部分学生因为我曾多次刊用过他们的作品,也是我所熟悉的。除了这些当面表述引以自豪的语言之外,我还收到很多外地的电话、短信、信件,同样传来这类喜讯。在这个时候,我总是一句一句地重复着向他们表示恭喜就像我们中国人过年一样,充满着喜气洋洋的气氛,我由衷地向他们表示祝贺!

二、他们出成绩的高招是什么

能考出这样好的成绩,他们的老师有什么高招?学生高水平的作品是怎样画出来的?能够体现他们师生高水平的作品资料怎样才能得到?这是许许多多学画的孩子及家长迫切需要了解 and 解决的问题。近年来,各地学画的队伍愈来愈庞大,他们已不满足于一般性的学习,他们要求学得更好,这就须要得到更精更好的学习资料和信息。

三、我们这两套系列丛书将会告诉你怎样出成绩

我们这两套美术辅导教材上下编系列丛书,带着“出成绩的高招是什么”的问题,从浙江到全国,对有关美术培训情况进行了粗略的调查研究,向部分名列前茅的优秀美术培训班及画室师生征集了许多习作精品。在已取得较为成功的《范本》美术技法丛书经验基础上,用不断创新品牌的强烈意识又努力地去策划和编辑了现在这两套规模较大的系列丛书,分别取名为《名师教材》及《名家名作》。一套基础编,一套提高编,实属姊妹系列,将陆续出版。该丛书将会直观而形象地把这些优秀师生作品的效果、技法和经验,展示在你的面前,你就会从中得到那些高才生出成绩的答案和秘诀。

四、这些指导老师都是绘画或教学高手

这两套丛书所选用的老师作品,都是曾经培养出高考高分考生的老师示范习作。从这些作品中不难看出,这些指导老师的技法是非常出色的,他们的教学经验是十分丰富的!所有这些,都是他们多年从事培训实践中磨练出来的。有了这样的老师亲自示范指导,就为学生的高升学率创造了良好的条件。因此,他们的美术培训班或画室,往往就会成为学生的首选目标。常言道名师出高徒,事实正是如此。

五、漂亮的学生习作令人刮目相看

这两套丛书中所选用的学生作品,许多出自考入中央美院和中国美院的学生之手,所以入选这两套丛书中的学生作品,也是非常优秀的!在名师的指导培训之下,许多孩子进步惊人。模仿是孩子们的天性,他们在教学经验丰富的名师引领下努力奋进,画出了令人刮目相看的课堂习作。有部分习作,甚至千分不出自于学生之手还是老师之手,或者已超过了他们的老师,可谓是“青出于蓝而胜于蓝”吧!这些漂亮的学生习作与优秀的老师习作摆在一起,皆可称之为名家名作,这一点也不过分。

六、下功夫借巧力的捷径

一个人能力有大小之分,但是,只要肯下功夫,其中很重要的一点,就是借鉴优秀师生的学习经验,同样会取得突破性的成绩。借鉴的前提是资料本身应属于最优秀的,这才是下功夫借巧力的真正捷径。谁拥有了这两套最优秀的作品资料,谁就将得到神力相助,将会给更多的老师提供有力的支援,给更多的学生增加上榜的机会,多出几个高考状元,这是肯定的!这也是我们浙江人民美术出版社出版这两套丛书的目的和心愿,并会因此而感到无上荣幸和宽慰!

借此机会,要对大力支持过和正在支持这两套系列丛书出版的老师、学生、朋友们,表示最诚挚的感谢!你们精彩的作品或专集的出版,虽然包含出版社的努力在内,却更是你们才智的体现,更是对他人倾情的帮助。谢谢你们!

何臻名师谈真人头像素描的技法和步骤

一、开头的话

对于学习素描的同学来说,使自己具备较强的观察能力、造型能力和整体的表现能力,在考场中脱颖而出获得高分;这是我们大家所共同企盼的。那么能否找出一条迅速有效的学习途径呢?有,就是掌握正确的学习方法。现在要说的中国美术学院教学大纲中的一套方法。该方法相对科学合理。在本文中,我会把各个要点、步骤力求讲细、讲透,使大家能迅速掌握。

二、初学的通病

初学者画素描的通病是从某个局部开始描线,看到哪里画到哪里,脑中根本不加整体为何物,更谈不上塑造体积了。这样画下去,最后出现的画面肯定是毛病百出。

整体的观察方法,顾名思义就是对描绘对象的整体形象的感受。在这种感受之前,我们要先读“势”。所谓“势”,即动势,“势”的说法在国画里很常见,指画面中力的方向。那么头像素描的“势”无非是通过大比例、大斜度来体现。怎样才能捕捉到这种“势”呢?那就是不要急于动笔。先观察真人头像,使目光处于散射状态,用余光去观察头像的形状。关注形状,不要死盯住线条,像是看着头像在发呆,灵魂出壳一般,对局部细节可视而不见,想必此时的“势”已尽收于眼底了。大比例、大斜度、大体积、明暗、虚实等,我们都应有所感受了。

学会了这种观察方法,即使老师不在我们身边,我们也能保持清醒的头脑,会时刻提醒自己,哪儿错了,哪儿该改了?……于是我们就变得主动了!素描关键在于调整,而非一步到位。切记将此方法贯彻到底,即便在深入刻画的时候也不要忘记玩儿几次“灵魂出壳”的游戏。

三、怎样构图

构图是合理地安排头像在画面中的位置,借助整体观察方法,找出头像中最突出部位,以及肩的位置,用感觉把那几个部位的大致比例、斜度、同时在画面上轻轻地确定下来。确定时注意位置要给人感觉舒服、均衡、饱满。头部位置可略往上一些,鼻子所朝的背景位置可略多些。这一步是确定其他步骤的基础,是整个画面的基础,要尽量保证准确。当然,下一步可能还会有微小的调整。许多同学均有过这样的经历:画越大,或者越画越小。造成这个问题的原因是随意大幅度地变动了上述确定的几个点的位置。举个例子,如果头部额头以上部分与颈的比例不协调,我们可以试着不去改动头顶或下巴的位置,尝试一下改动眉毛的位置,这样可能就可避免上述的问题。

四、关于打形

具象绘画中用的肯定是一点透视,即始终在同一位置观察对象。而这一点却是同学们经常忽视的。

起形时,我们应该尽量多用松动的长线和直线去概括头、颈、肩等各个部位,并用几何体去表现这些部位的形状。如头是圆中见方的形状,颈是圆柱形的。紧接着,再注意对象动态的微妙变化,然后定出脸部各个基本形的位置,如眉毛、鼻梁、颧骨等起伏较大的形体。此时注意三庭五眼的规律。鼻子所在的中线与眼睛交叉形成了十字,十字形的高低与倾斜程度决定了仰视、俯视等基本透视关系。

要养成一个好习惯,在离画面约三处远处检查比例、斜度是否准确。因为在画面面前,我们的视角不可能足够大,而远离画面之后,细节变得不清晰了,整体的感觉却慢慢浮现出来。这样我们才能较为容易地把握和调整画面的形体比例和动态关系。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的奥妙就在这里了!如果条件允许,最好能把画放在头像旁检查,一旦发现问题,应及时调整,以避免在下一步塑造之后才发现问题的尴尬局面。到那时你肯定在考虑,要不要改掉这刻画得很深入,但画歪的鼻子呢?答案肯定是肯定要改,那么我们为什么不能提前一步解决这些问题呢!

五、立体地观察形体

这一步的关键是了解形体之间的凹凸关系,凹进的是低点,凸起的是高点。认识到这些,我们就可以立体地看形了,这时画出的线条就能表现空间了。用此原理把复杂的形体进行合理的归纳,使之概括、简化。除了对形体的转折进行划分以外,我们还得学会理解光的作用,物体由于形体转折,在光线的作用下就会产生明暗,体积才能被明确地表示出来。有一句话请大家牢记,只要颜色有深浅的变化,体积一定在转折!受光面包括亮部、高光、灰部,背光面包括明暗交界面、暗部、反光、投影。画真人头像还必须注意其色彩的微妙变化,以脸部五官的黑白对比为中心,如眉毛、眼珠的对比。头发的黑色和侧脸上阴影的灰色衬托,这两大块可大概组成一个完整的人物形象。此时,注意脸部明暗交界面的深色不要重于五官和头发。

六、抓住视觉中心

抓住你最感兴趣的某个部位或者从黑白对比最强处入手刻画,尽量选择视觉中心,或者五官。注意其他任何地方在深度和丰富程度上都不能超过视觉中心,越精致的地方越会往前跳,概括的地方就会往后退,这样空间关系就被拉开了。

任何一个形在转为侧面时,就会变成另一个形状,那么,请注意眼睛、眉毛此类对称的点,注意与它们相关的面所形成的透视,同时我们还应该注意面的朝向。试观察一个物体,只要有三块颜色堆在一起,就会有一个点凸出来或者凹进去了,这就是体积的表现方法。

七、最后怎样整理完成

大家可把自己从细节的处理中解脱出来,先休息一下,让眼睛放松,然后将自己的画放在模特边上,不要让眼睛盯住任何局部,让目光在画面和模特之间游离,要知道在上一步深入刻画中,难免会有顾此失彼的情况。所以咱们再推敲一下,哪块形是否应该再亮一点,哪块反光是否应该再暗一点……

别急着收起画,我们再来总结一下,这张作业优点在哪里?缺点在哪里?下一步该如何改正?可千万别重蹈覆辙。

步骤一：用几何形体来概括头骨的基本形，定好大致比例、斜度，不要急于画牙齿、鼻骨等细小的形。

步骤二：确定明暗交界线和眉弓的位置，在暗部略上一层明暗。注意以颧骨为分界的上下两大体积的组合关系。

步骤三：不要把眼眶、颧骨等形画死，画平，要有虚实关系，在明暗交界线上的形往往要强烈一些。画头骨我们不光要了解骨骼在空间的位置（即体积），更重要的是要了解骨骼的位置形状。

步骤四：尽自己的能力去深入刻画，体会每个骨点（凸出的部位）的细微变化，直到完成。

小结：了解一定的解剖学肯定是十分有用的，但别忘了多动笔多运用更为重要！要不然，任何一个医生都能画出一流的素描，显然这是不现实的。

步骤一：先用长线画出石膏头像的外轮廓。注意头、颈、肩、底座的前后错位关系和比例关系，再画脸部的中线和头部五官的透视线，一般情况下俯视的特征，应该是近低远高。

步骤二：接着画出形体的转折，底座的形体转折十分明确，而头颈肩的形体要复杂得多，导致其转折线的斜度、长短等变化十分丰富。

步骤三：重新审视一下前两个步骤，检查形是否准确，作一些微调。从明暗交界线入手，暗部可轻轻地带上一层调子，之后就可以深入刻画了，同时注意形体之间的组合。

步骤四：最后作调整，从远处观察画面的总体效果，再多作比较，不要改动太多，作些加强或减弱的工作。

小结：这节课人像肌肉解剖有意安排了和头骨一样的角度，以便同学们从头骨到头像肌肉解剖有个形象的了解，在画真人头像时，作为必不可少的参考。

步骤一：画真人头像起稿和画石膏头像起稿没有任何差别，只是在画真人过程中，模特会不经意地晃动，这就需要我们随时提醒模特还原角度。

步骤二：下沉的眉弓和下巴，上升的耳朵和双肩，能注意到这些变化，说明我们在整体观察。在注意透视知识、解剖知识的同时，还要学会整体观察。

步骤三：何谓整体观察？眼睛看在这儿，笔却在画那儿，即一边画这里，还要看看周围，比较着去看去画。

步骤四：要注意真人与石膏像外观的区别，质感和色素有所不同，体现在头发、眉、唇和皮肤部位上。

小结：这张头像看似画得漫不经心，实际上却是画得很费劲！此画的可读处在于坚实的额头，在于几缕卷发，在于笔触草草的衣领。

步骤一：本画工具材料选用的是水粉纸和木炭条，所以画出的手感和效果与一般铅笔素描略有不同。

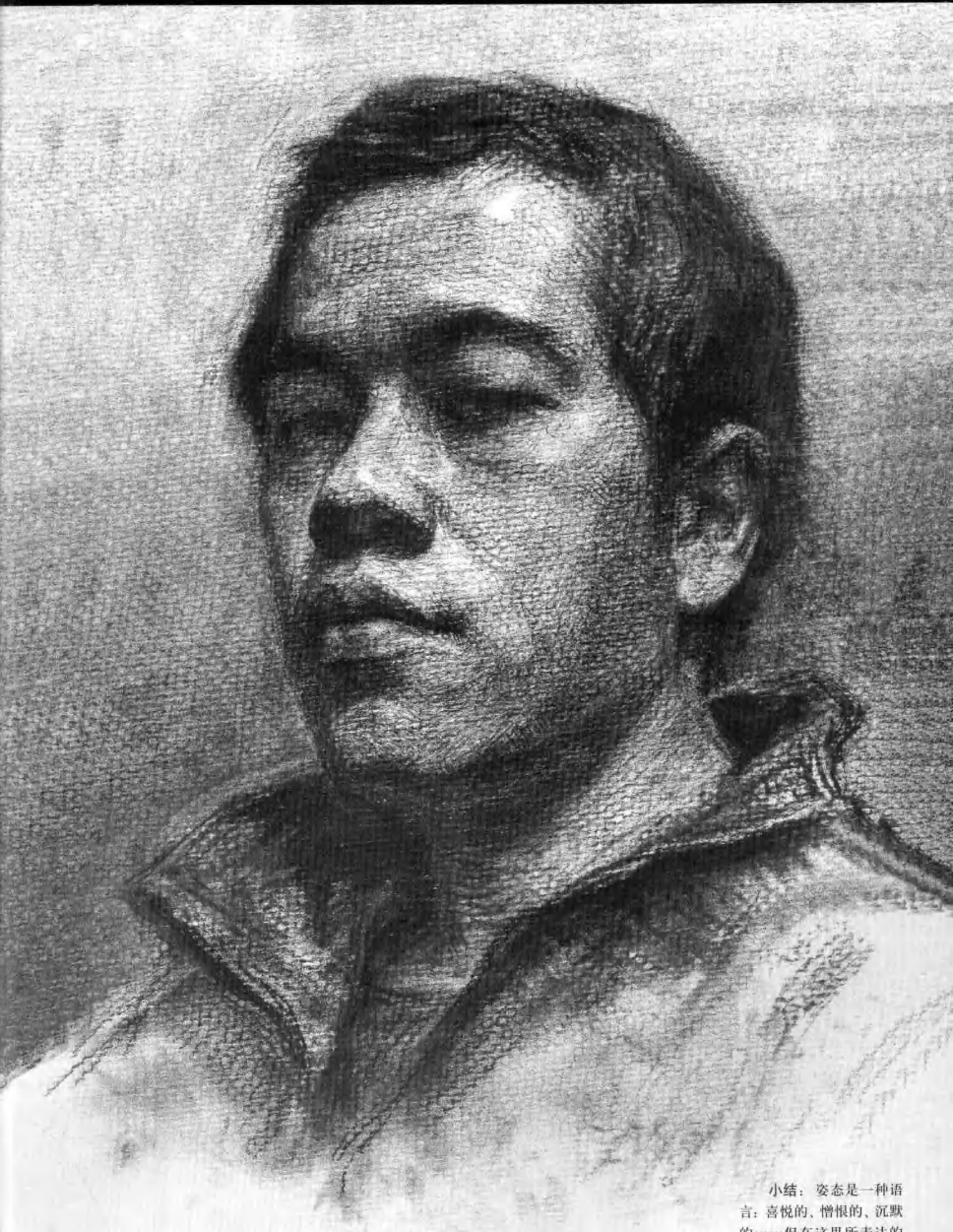
步骤二：找不到模特时，只能画自画像。其实画自画像可以不受任何约束地研究素描，你可以利用考虑模特是否坐累了，或是时间到了等问题，可以非常静心地进行描绘。

步骤三：用排线找面结合的方式。

步骤四：用线条作画也非常好。现在好像除了国画系再没有人用线条作画了。我画如此，这幅自画像最后完成图，又成了物像的素描了。

小结：姿态是一种语言：喜悦的、憎恨的、沉默的……但在这里所表达的并非孤独，是镜子放得有些低了。

步骤一：画素描熟练程度很重要，就像弹钢琴，若不熟悉琴键上的音符，就不可能弹出优美完整的曲子来。

步骤二：音乐里有长音、短音之分，绘画中有长线、短线之分。

步骤三：音乐里有强音、弱音之分，绘画有暗部、亮部之分，而音乐中的滑音又好比是素描中的过渡色。

步骤四：我们想要什么乐句，就能弹出什么乐句，有了这种熟练程度，画素描就不是难事了。

小结：画好素描的
诀窍是勤练！