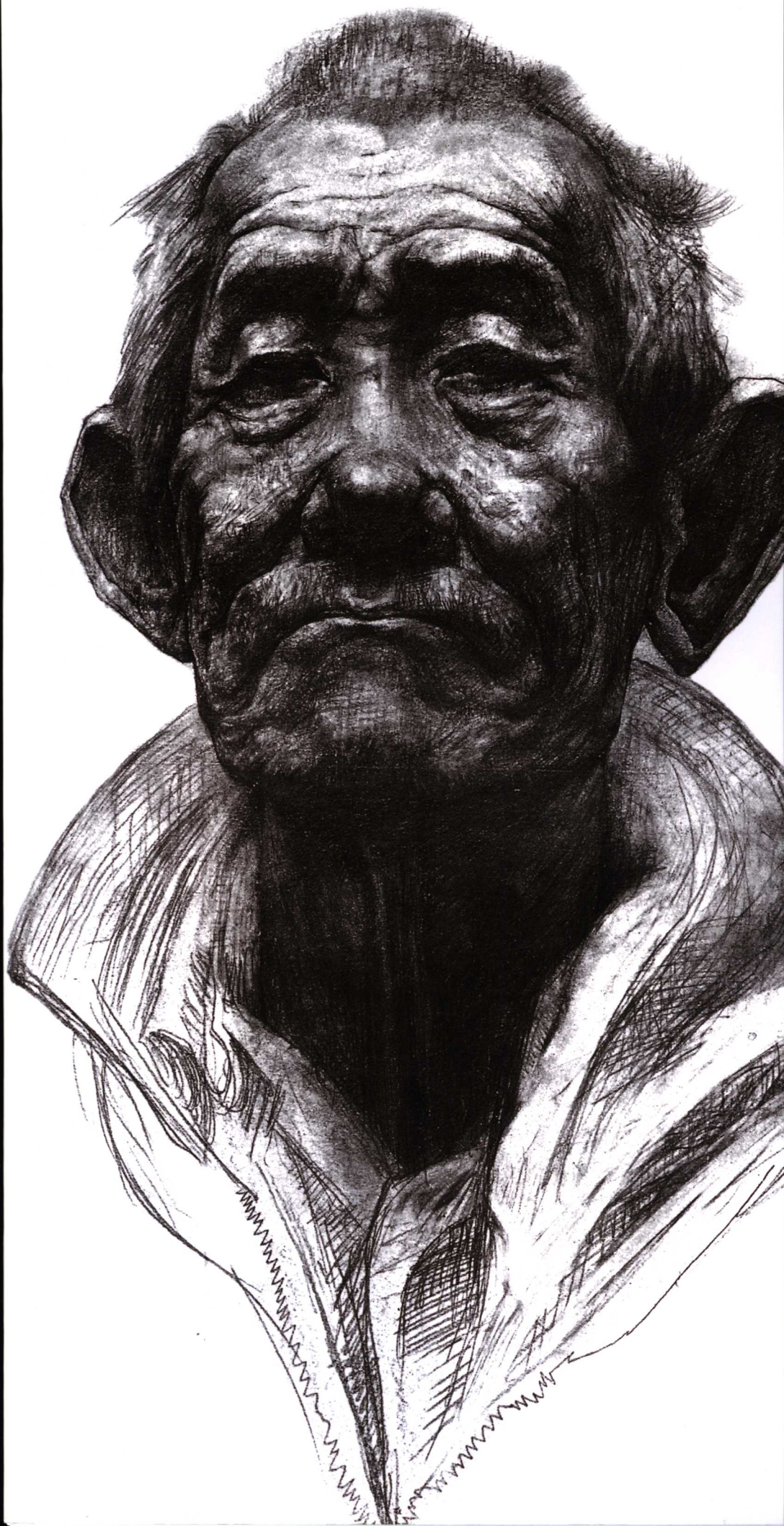

素描头像

S U M I A O T O U X I A N G

美术基础教学技法讲座
南方著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

美术基础教学技法讲座

素描头像

SUMIAO TOUXIANG

南方 著

湖北长江出版集团
 湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 南方著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2006.2

(美术基础教学技法讲座)

ISBN 7-5394-1833-8

I. 素... II. 南... 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 012022 号

湖北长江出版集团

湖北美术出版社出版发行

武汉市洪山区雄楚大街 268 号

武汉精美印务有限公司制版

武汉精一印刷有限公司印刷

2006 年 3 月第 1 版

2006 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1833-8/G · 146

邮政编码: 430070

电话: (027)87679522

新华书店经销

印数: 0001—5000 册

889mm × 1194mm 1/16

印张: 3

定价: 12.00 元

一、正确的理解素描

首先,我要和同学们谈谈对素描的正确理解。素描,是一切造型艺术的基础。素,有两层意思。首先,它是单色的绘画;其次,指艺术的单纯性,包括原始、质朴、纯粹、直接。描,描绘。指艺术的多样性。包含写生、临摹、创作。素描是一种指导表达造型艺术最基本的、辩证的思维方式,是一切造型艺术的基础。

素描语言多种多样,有结构素描、光影素描、写实主义素描、(超写实主义素描)、表现主义素描、具象主义素描、抽象主义素描。虽然它的种类繁多,但并没有高低优劣之分,只是表现形式不同罢了。考生在高考应试训练中的素描,主要指写实素描。由于不同地区院校的基础教学特点不尽相同,所以写实素描在表现形式上也有区别,但美术专业高考(素描头像)的标准是相同的。

构图完整、比例正确、对头部的解剖结构有深入的认识,并能很生动地表现出模特特有的外貌、结构特征,能够通过具体的表现手法深入刻画表达出模特的性格,达到“传神”的效果,就是一幅比较完整的优秀试卷。

二、高考应试素描剖析

素描按实际用途可分为:物质的再现性和物质的表现性,所谓再现性包含造型艺术所必须具备的一切基本规律,如:透视学、空间学、解剖学等。

表现性则是深入到物体内部去分析理解物体进而上升到一种精神领域。

高考应试素描是再现性素描。所以,它是通过光线、明度、质感、空间、透视等因素全方位地综合塑造形体。有的考生问:在画素描人像的时候,为什么“形”总是画不准?或者问:形有时候挺准,可为什么越画却越不像?这时,肯定是透视、比例等因素出现了问题。一张优秀的考卷,肯定是全因素的、“完整”的。任何环节都不允许出错,如果有一个因素有错误,它就会直接影响画面效果,也就是成绩的高低了。所以,有些考生画不好人像的原因,可能是静物没画好,也可能是几何形体的基本功没有打好。

正确的路径是:在具备了良好基本功的前提下,根据考卷的尺寸和要表现的模特特征,合理安排构图。首先,认真地观察模特特定角度的五官结构、面部结构特征,利用自己掌握的解剖学、透视学知识和造型能力起稿,分析光源的方向,正确地找出整体黑白大关系,为进一步深入刻画打下良好的基础。其次,就要看考生对结构理解的能力和造型的深入能力了,从解剖学、质感、空间入手,在有限的时间内深入刻画模特特有的五官及面部结构和头发、皮肤、眼珠、嘴唇的质感,以及各骨点间的空间关系——整体是最重要的;任何破坏整体关系的局部都要擦掉。最后,进入调整阶段,从光源上,调整特定角度、特定光线、特定模特的结构所形成的黑白灰整体关系;调整衣服与头部的主次关系;调整暗部过亮的调子。只有这样,才能在有限的时间内,画出与众不同的优秀试卷,才能从众多的试卷中脱

颖而出。前提是任何一个环节都不允许出现错误。

三、相关名词解释

明暗:是光线作用物体而反映视觉的物理现象,反映物体受光线照射由明到暗变化的刻度。它不仅受光线亮度变化的限制,同时也取决于物体本身的固有色及质地。当固定的光源照射在模特上时即形成“明暗”关系,就能展示出模特的结构关系及模特的体积和转折关系。(画素描人像的时候,要仔细观察模特的年龄、肤色、发型、五官和结构特征在特定光源下的明暗关系。)

明暗的表现作用:明暗作为一种造型要素对描绘物体的空间、结构、光线、肌理、重量感等起着重要的作用。同时明暗最大的优势也是不可替代的表现力。它可以根据主观需要灵活、自由地运用,表达内心情感和画面气氛。

有的同学经常是一味地往重(黑)里画,认为这样画面抢眼,可以引起评卷老师的重视,这是极端错误的观点。画面的明暗,一定要根据你对模特的感受和特定光源下模特的气质来完成,而不要走进“重即好”的概念化误区。

线:它是自然物质存在与进行艺术表达之间的一种艺术概括形式,它是造型艺术中最本质的语言要素。线按功能可分为轮廓线与结构线。

1. 轮廓线:通过对物体轮廓线的描绘,表达物体的空间属性。许多画者都采用了简练、流畅的轮廓画法表现物体。纯粹的外轮廓画法要求画者具有敏锐的观察力和准确的描绘能力。高考应试中的速写基本上都是这种表现方法。

2. 结构线:描绘物体运动方向,表现物体的形体结构的线。

结构线可以构成体积,创造三维立体空间。它不仅有空间属性,根据人的心理与视觉的联想,线述具有强烈的表情。它是最具个性的因素,也是最基本的造型语言。安格尔说过:“线条——这是素描,这就是一切。”高考素描人像应试中,试卷的表现形式应以线与面的结合画法最适用,这样既可以主观表现形体,又可以客观地再现模特,是一种恰当的表现方式。

造型空间:是通过视觉感受空间特征的。它通过视觉触觉为主概括地把握造型意识。

素描的空间有两种:一种是真实的空间,另一种是画面空间。素描的画面要想达到真实的空间效果,透视是其中必不可少的条件。在画素描人像时,头部与颈部的空间,额头与面颊,鼻子与嘴唇等形体间的空间,都是同学们应该运用透视学原理去表现的。有的考生卷面看上去所有的解剖结构都了解,但画面不深入,究其原因,就是结构间的透视空间没有处理好。

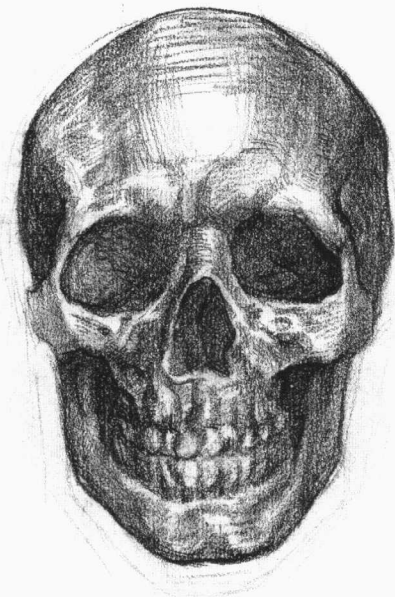
四、光影素描

光影素描作为造型艺术的基础,强调光、影造型的科学性,是一套科学完整的造型手段。如光、影的

空间研究,光、影前提下的解剖学研究、透视学研究等。但光影素描更注重眼中的真实,通过明暗法,依靠空气透视的虚实关系,表现形体间诸多变化因素。它在固定因素下,用明暗调子来控制形体的结构等关系,它通常是由石膏几何形体、静物、石膏像到人像直至人体写生的训练程序,使同学们逐步掌握光影作用于物体所形成的空间、结构、光影的变化规律。在观察方法上是先整体,后通过调子的理性分析和形体相结合,不断比较,对局部细节进行深入刻画,最后回到整体这一体系,具有相当强的科学性。尤其是初学素描的同学,学习这一体系对掌握基本的素描造型因素,深入细致地观察自然,培养基础绘画的造型技能非常有帮助。但它是一种相对被动的观察方法,由于“线条”在光影素描中是没有实在意义的,它被理解成从表面转移到与视线重合的形体边缘“面”,也就是说形体上没有线的存在,所以在表现力上就显得略有欠缺。同学们在学习的过程中,应扬长避短,进行取舍。

五、结构素描

相对于光影素描某些被动性的缺点,它对形体的处理更主动。它从物体的形体结构出发,把明暗看做一种从属

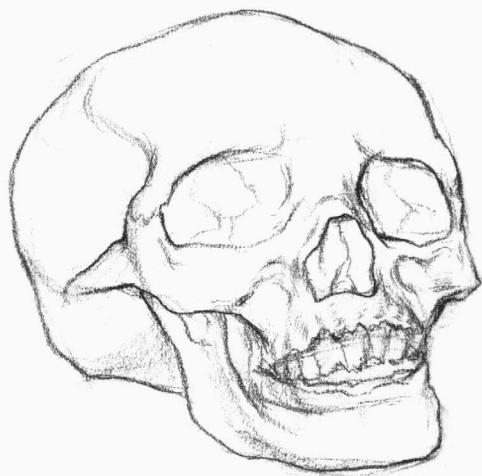
因素。以线为主要造型手段,依靠透视的基本原理,以结构形体为中心。作画时,先从外部形态出发,运用解剖学透视学的原理来分析形体结构的关系,这是一个理性分析的过程。但对形体的感受也是必不可少的,既要界定形体边缘,又要用来表示形体的转折及衔接,分析对象的内部结构,必要和适当的时候,也会加入少量调子,可以使形体显得更充实生动。它也有不足,在表现物体(模特)内在气质、精神面貌、质感等方面,显得略有欠缺。同学们在学习的过程

中,也应扬长避短,进行取舍。

目前,我国的基础素描教学中,广泛采取的是光影素描和结构素描两种形式,两种素描对待自然的精神是一致的,广大考生要尽可能地把两种素描中的优点表现出来。我认为应试素描中光影素描的因素占较大比重,辅以结构素描中线的运用方式,这样大多数美术院校都还是比较容易接受的。不要过于走极端,还要以基础为重,适当发挥主观因素及创作意识,为考生今后的大学学习打下扎实的基本功。

六、解剖结构

素描头像的写生目的在于:掌握头部的解剖结构、形体结构及空间的形体透视变化,以及表现模特的外貌特

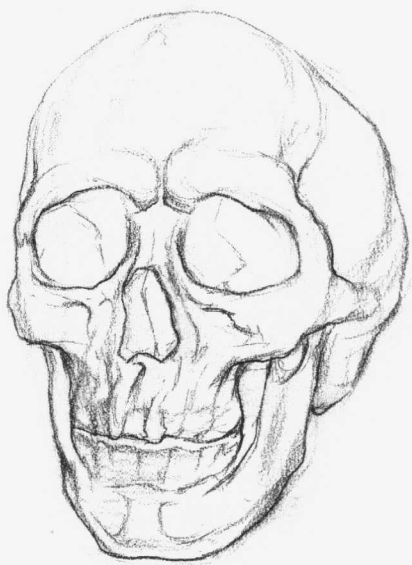
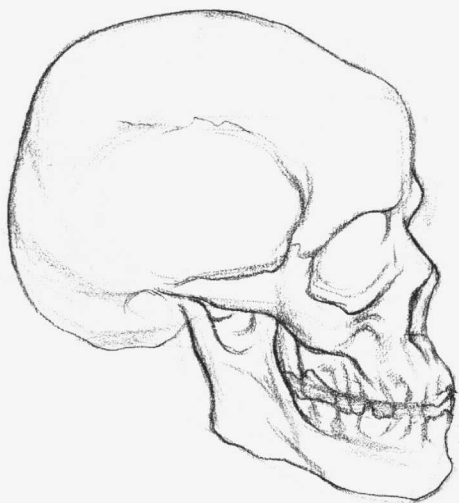

征、性格特点及内在气质精神。

1. 头骨:头部的造型基础是头骨,肌肉仅仅是附着其上的很小的组成部分。头部外形为脑颅部半球体与下颌的立方体的结合体。脑颅部的骨骼由额骨、颞骨、顶骨、枕骨组成;面部骨骼由鼻、颧骨、上颌骨与脑颅部诸骨块紧密地结合为一体;下颌骨只有一块,由下颌枝与颧骨套接在一起。

在造型上,被雕塑家称为高点的有额丘、顶隆起、顶盖隆起、眉弓、颧突、颧结节、鼻骨隆起、颌隆起、下额角、乳突等,这些是作画时所要表现的转折点,十分重要。这些高点联系在一起,就是要描绘的形体。

有的同学基础本来并不扎实,为了应试考试,一上来就画模特。这种急于求成的方式极不可取,因为它少了一个环节:理解头部结构。在头像写生前应安排头骨写生作业一周,最好是多角度的,主要目的是对形体结构的分析

理解,毋须仔细描绘。

有条件的美术职业学校或个人,还要以进行骨泥塑练习,这是一种极有效的方法,它对于头部结构的掌握会大有帮助的。

2. 头部肌肉:它由额肌、皱眉肌、鼻肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颧肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下唇方肌构成。头部肌肉对表现刻画十分重要,特别是眼部周围的皱眉肌、眼轮匝肌,嘴部周围的口轮匝肌、咬肌、上唇方肌等,对人物表情神态的细致刻画起着很大作用。一些老年人的皱纹正是由这些肌肉的结构、走向所决定的。只有深入理解这些结构才不至于把老年人画成中年人,甚至把青年人画成老年人。而上述情况,在历年的全国专业考试中是屡见不鲜的。

3. 颈部:五官的结构在其他美术专业书中都已经很全面了,下面咱们讲一下“颈”部的结构。这个结构我在职高工作室授课时感受颇深,很多学生根本就不重视对“颈”部的刻画,而且对结构的理解甚为简单。颈部通常被理解为一个圆柱体,上、下两端分别插入头部和胸廓。要注意这种插入不是垂直的,对于头部来说,颈部略显后倾;对于胸廓来说,则是前倾的,这点一定要引起重视!同时,颈部连接点也不在头骨的中央,而是偏于头骨后部。一些学生习作常显脖子僵硬,即是对这一结构不理解造成的。

在颈部造型上,要注意由甲状软骨组成的喉结以及由颈窝通至耳后乳突的胸锁乳肌;还要注意从后面看对造型起重要作用的覆盖于肩胛骨上的斜方肌。

七、特征的表现性

头像特征从共性上说,包括性别特征、年龄特征、种族特征;从个性上说,面貌特征则因人而异,千变万化。在性别特征方面,男性头部各骨点如眉弓、颧骨、颞骨、下额角

等结构明显,轮廓分明;女性则肌肉丰满,转折柔和,因而五官突出。年龄特征主要表现于头顶、眼、鼻、颌之间距离的变化:成年人眼部处于头部中间,儿童偏下方,而老年人脱齿,眼部自然下移且上颌明显缩短。此外,要特别注意对老年人眼角、嘴角、额头皱纹的深入描写。

素描头像写生中经常涉及到的几个问题,如越画越不像以及不同模特画得像一个,这既包含了整体结构、局部结构的准确与否,也包含了对主要结构特征的必要强调和夸张。

首先要认真观察,有经验的画者往往并不急于描写细节,却先在找大结构上下工夫,认真找准对模特的感受。以常规的比例结构关系为参照,找到对象的具体结构骨架,这一点是一幅好的作品成功的关键!在细节上,仔细观察,加以适当的强调,如头的微微转动,眼角、嘴角肌群汇合处的细微变化等,一定要避免“概念化”的毛病。

头像写生不是画解剖图,不是画肌肉人,不是画几何形体,而要通过微妙的色阶及明暗调子的使用对模特细微表情深入描写。为达到对模特感受的表现,在线条的运用、笔触排列、质感的追求、空间的表现等各方面都要加以重视,最终达到“传神”“真实”的目的!

八、素描头像步骤

1. 这幅作品的模特非常有气质,短短的头
发,炯炯有神的眼睛,笔直的鼻梁,结实的额头
和下巴,这些特征都是需要着重表现的。迅速
把瞬间的灵感画出来。用5B的铅笔放倒蹭出皮
领的质感。

步骤一

2. 找出具体的五官,脸部外轮廓,这幅作
品需要把形勾勒得很准,特别是眉弓、眼睛、鼻
子、嘴唇的形。面部结构方面需要找出骨点的
具体位置。

步骤二

3. 用8B铅笔加重上衣的颜色,同时找出五官的具体明暗关系和面部结构的明暗关系。

上下眼皮的空间形体关系很有表现力,它有着丰富的细节,这需要多花些时间去主动表现。嘴部的弧线包括嘴角的形,非常耐人寻味,质感是需要着重表现的方面。

步骤三

4. 深入过程中要迅速用手擦出毛领、上衣的虚实关系。这里有一个特殊技法。把8B铅笔的铅粉不均匀地削在人像的衣服上,拿卫生纸按照整体的黑白灰关系蹭出明暗来(包括毛衣在内)。衣服是“黑”的,所以要一步蹭到位,不要“灰”、“平”了。很多同学进行类似的处理时,只注意颜色而放弃了人体内在结构的刻画,胸腔成了平片,这是极不可取的。无论画什么东西,都要从基本的形体、结构入手,不要被表面现象所迷惑,这是意识问题,不是能力问题。鼻子的光影结构,侧光是最难表现的,主要是左侧的暗面会画得很重而使鼻子的高度表现不出来,特别是鼻梁上的小灰调子,包括鼻翼的空间形体关系,都要用HB、2H铅笔耐心地去表现。

嘴唇的形体关系是由其内部的肌肉形状决定的,所以要特别处理好口轮匝肌的表现,上嘴唇的外廓线可以肯定地画出来,只要处理好下嘴唇的投影,就不会显得呆板了。下嘴唇要用2H、4H铅笔以非常细微的色调来表现。

外衣在毛衣上的投影要非常谨慎地处理,面部从明暗交界线开始深入,注意模特的颧骨和眼部的微妙关系,用4H铅笔慎重找出。至于各个细节的深入程度就要靠自己对结构的深刻理解了!

步骤四

完成图

1.画素描头像时,我们一定要仔细观察模特的外在特征和内在气质。这次要画的模特骨点很明确,鼻子大,嘴长得很有型。起稿时应注意所处的角度。这幅作品是侧仰视,所以相对而言有难度。透视线应该是右高左低。这时,三停的比例也和平视有所不同,额头变短,眉毛到鼻底处也变短,最长的一段应是从鼻底到下巴。而且下额骨和脖子所连接的三角形非常明显。脖子和领子、肩膀的关系要表现清楚,不能含糊,很潦草的勾勒概括是不可取的。一定要从起稿时就把领、脖、肩的关系表现准确到位,这样会有利于表达出特定角度的人物性格。

步骤一

2.铺大的明暗关系时,要注意光源的特点,分辨侧光、顶光、逆光、平光等。(一般高考是侧光、顶光。)这一阶段更要有整体感,有的考生观察方法不对,经常是“推着走”,从五官开始,看到哪画哪,亮面的灰调子也画得很重,反光部一样亮,这是错误的。应该找出大的黑白灰关系,才能避免“花”、“脏”。这幅作品的模特面部结构特征很结实,尤其是颧骨和下巴。

由于是仰视,所以眼睛的透视特点是:上眼皮内侧可以看到,下眼皮后形明显左低右高,鼻孔也比平视时看到的更清晰,耳朵在头的中上部,也不是平视的中部了。很多同学对耳朵的重视程度不同,经常是画了半天才发现耳朵位置不对,或者是画得太跳了,可见整体地观察与表现是十分重要的。由于光源的角度,模特头部的投影在肚子和肩的右侧,所以脖子的调子重于面部,衬衣左右领子上的投影也是不能忽略的,要同时把它们表现出来。

步骤二

3. 头发很重要,要从质感的黑灰的关系入手。由于头发在整个画面中是最重的一个大面,铺大关系的时候,千万不能画成“黑片”,有的同学质感表现得不错,但结构转折时的虚实没处理好,就成“黑片”了。

由于是侧仰视,鼻子的明暗关系大部分处在暗部。特别强调一点:从眉弓到鼻梁到鼻头的这根线要非常细致,不要光考虑这根单线,还要考虑到哪一段属于哪个结构;线和面要结合好,“面的最小单位是线”。这幅作品耳朵的处理也很重要。首先由于光线的原因它完全处于暗部,所以不能发亮;其次,整体的虚实上,它不能太虚,它是面部和头部,头部和脖子的空间划分区。太虚这两个关系就会全部混淆了。

步骤三

4. 这位模特颧骨、下巴、口轮匝肌非常有形,结构很突出,而这些就是画这位模特面部结构时最应该表现的。深入时,色调尽可能的丰富,不要“表示”一下就结束,而是要把形体的起伏和走向“表现”出来。皮肤与骨头的质感也要区分开。亮面的灰色调要随着时间的增长越来越丰富,耐人寻味。眼镜和眼睛的空间虚实处理是个难点,要表现出镜片的透明感,还要深入得刻画眼睛,这需要很强的取舍概括能力。

步骤四

马小虎同学像
2004102
nanfang1

完成图

1. 老人像是美术专业测试中常出现的考题。一方面,如果考生对头部的解剖结构不理解,肯定画不出好的作品来;另一方面,理解力强但手头功夫不够的考生肯定也深入不进去,对老人的皱纹、骨骼的突起也就不能生动地表现出来。从这两个意义上讲,老人像是一个难度很大的题目。

起稿阶段,先判断年龄段。因为中年人和60岁~70岁的老年人生理结构上有着本质的区别,皮肤、肌肉的特征也不同,所以,不要概念化地去处理中年人和老年人的生理结构特征,要仔细观察模特,然后,迅速把刚刚的感受画出来。这个模特的动态很有特点,头向右偏斜,如果把透视表现好,这幅作品完成后一定会很生动的。

步骤一

2. 找出模特的基本透视线和五官特征。由于透视的原因(左高右低),所以,整个头部向右倾。有的同学透视较大的头像作业面前容易慌张,眼睛和嘴唇,鼻子和耳朵,透视线不一致的情况经常出现。需要注意的另一个问题是脖子和领子的关系要表现出来。其实,只要你判断正确,心理稳定,循序渐进就能较好地完成作业了。

步骤二

3. 铺出大的明暗光影和具体的五官面部结构关系。

这位模特的眉弓很尖锐。作画时,半侧的光线要快速地铺上大的明暗,不要急着画眼珠,画鼻孔,而是要像做雕塑一样,找大的体块关系,用铅笔排出一层明暗调子,用手指蹭出虚实关系。要注意由于左右的受光程度不同,所以调子也要有所区别,不要一味地涂黑,把大的黑白灰关系画出来就可以了。

有的同学认为高考考试画得越黑越好,这是极其错误的,对比法虽然好,但是走极端就不可取了,还是要有明暗调子变化,而且这种变化越丰富越好!

步骤三

4. 用5B的铅笔找出具体的五官、脸部外轮廓,这幅作品不需要把形勾勒得很紧,尤其是耳朵部分。

结构上要把颧骨、下颌骨、鼻梁、眉弓处理好,宁方勿圆!为了表现出老人的皮肤特征,亮部用橡皮擦出和铅笔成逆时针的调子,老人面部的沧桑感也就随之出现了。整幅作品大约用了一个半小时,在这段时间内创作出了很具完整性的画面,这一点是值得大家借鉴的。

步骤四

南方20047
110117c

完成稿

1. 这是一幅8开纸的素描头像写生,用时约2小时。很多美术专业院校尤其是设计类的专业大多数会采取这样一个尺寸和时间要求。

这个女青年给人一种利索的感觉,所以我很快地用8B的铅笔起稿,找出她的头部外轮廓和脸型特征。

步骤一

2. 找出具体的五官位置和衣领的形体特征。

由于是女青年的头像写生,所以,面部结构特征会“简单”微妙很多,不用很方的结构线去表现,而要把重点放在五官的结构处理上。

步骤二

3. 用6B的铅笔铺出大的明暗关系。
- ① 注意左侧头发的面部空间关系。
 - ② 注意右侧头发和额头、右眼形成的虚实关系。
 - ③ 注意右侧脸部轮廓括线和头发的虚实关系。
 - ④ 注意整体的黑白灰关系,女青年的亮部调子要比男青年的少很多的灰面。

步骤三

4. 深入刻画。我用8B的铅笔从头发开始,要表现出头发的顺滑与光泽,右侧的头发的转折非常的重要,处理得好,会使头部的体量大大的加强。女青年的面部结构的骨点是你深入的重点,五官长得很精致,要用很准确的线去深入表现。亮面的灰调子要用2H的铅笔细致的表现,很多地方是可以适当留白的,这一点画女青年尤其是短期应试作品是非常可取的一个方法。

步骤四