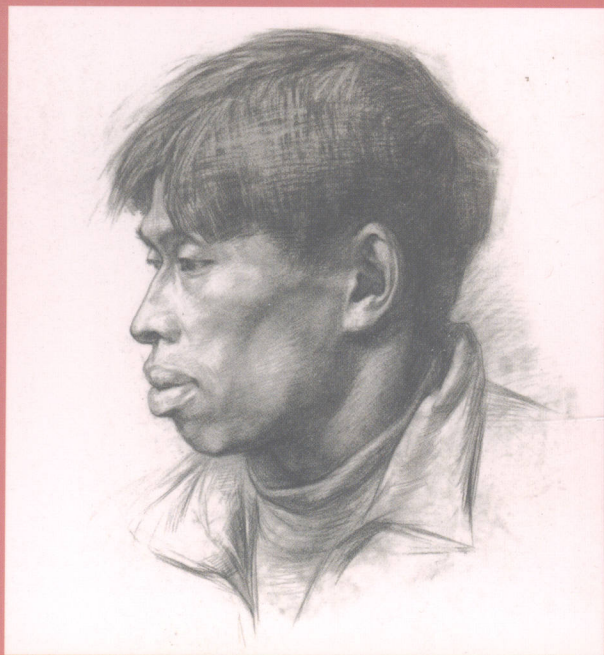

素描头像 ● 素描石膏 ● 素描静物 ● 水粉静物 ● 速写人物 ● 素描头像 ● 素描石膏 ● 素描静物 ● 水粉静物 ● 速写人物 ● 素描头像

突破难关

美术高考名师指导

周东红 张俊 编著

素描 头像

2

安徽美术出版社

.955
2-2

脖子的长短、肩的宽窄特征都是因人而异、各不相同的。头、颈、肩的比例关系恰恰体现出这些个性化的特征,可以说这三者的比例关系画准了也就把对象的大感觉抓住了。④透视——透视是表现空间感和立体感必不可少的手段。概括地说,与纸面平行的面不存在透视变化,与纸面有角度的面以及这些面上的各个细节都必须遵循近大远小的距离缩短的透视规律,且两条平行的线最终相交于灭点。⑤结构——结构的观念总是和解剖知识联系在一起。结构是形体各部分的组合、连接关系,头部结构特征实质上是指头骨及附着于头骨表面的头部肌肉的组合特征。

提示:上述五大要素都是建立在整体观察的基础之上的,“构图”是画面的整体规划;“动势”是形体的整体动态;“比例”的坐标是整体比较形成的;“透视”是视觉总体的空间与体积的表现;“结构”是各部组织的总体组合与连接。

2. 深入刻画阶段

深入刻画阶段是通过对细节的具体描绘使形体逐渐充实起来的过程。局部深入的时候要时刻胸怀整体,不然就容易出现“跑”形或是出现“花”、“乱”、“灰”、“孤立”等通病,“阶段完整性”的特征恰恰体现在这一过程里。

“阶段完整性”是指未完成的作业在深入过程中,在某一个时间段里画面保持着相对的整体统一。正确的作画方法是应该全面、整体地推进,在轮廓定位准确的基础上把五官形体的起点、经过的部位和止点交待清楚,并处理好它们与其它部位的衔接。

素描和色彩一样,也是有调子的,区别在于色彩调子是指画面的色彩倾向性,而素描调子则是指黑、白、灰的深浅层次。一张素描至少也要有五个深浅层次:白、浅灰、灰、深灰、黑,其中黑、白、灰的布局是形成画面明暗整体性的关键所在,深灰和浅灰则是用来丰富过渡和协调大调子的。

提示:在深入刻画过程中始终要保持从整体到局部,再由局部到整体的多次循环,从而使画面一直保持完整性而处于最佳状态,并把起稿阶段所捕捉到的对模特的新鲜感、生动性一直延续到最后。

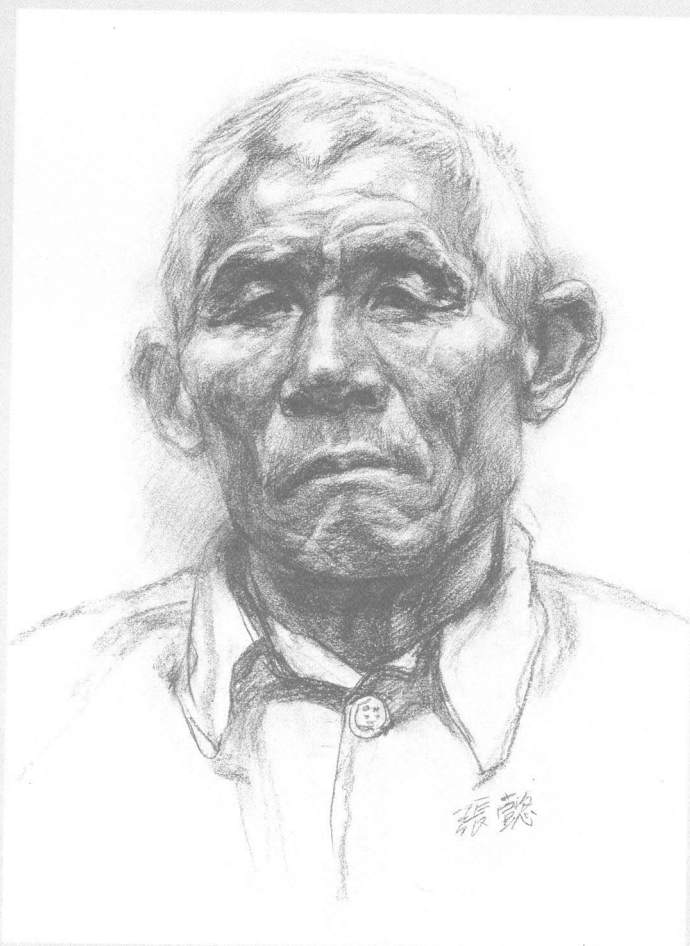
3. 统一调整阶段(完成作业阶段)

共性认识阶段的最后一个步骤是统一调整,也就是考生常说的把画面收拾完整,但这并不意味着面面俱到,而是该加的地方加,该舍的地方舍,目的是使画面中的各部分协调统一起来,达到能令人满意的视觉效果。

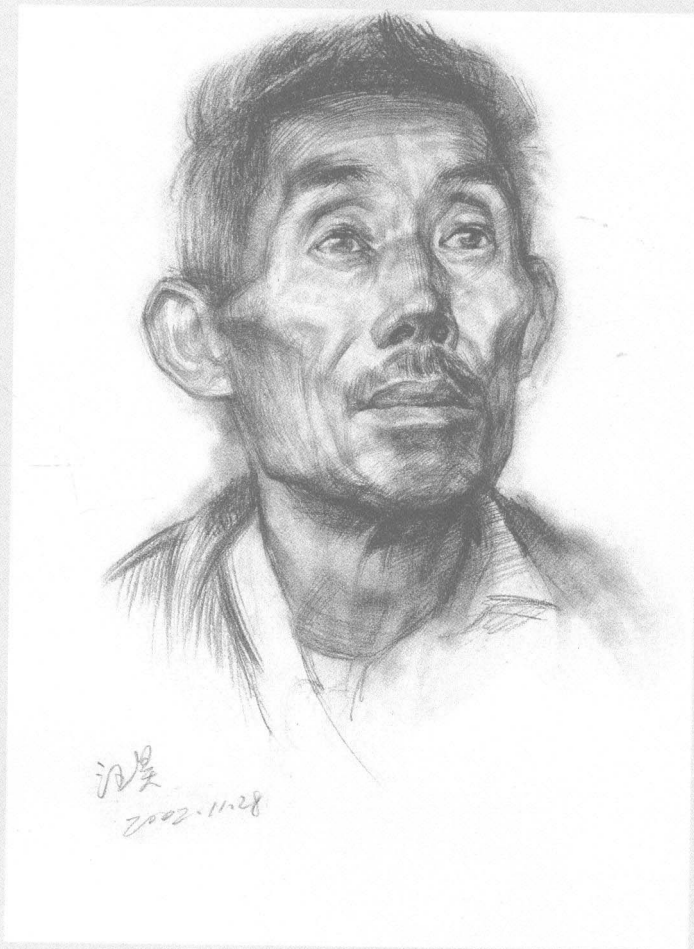
分析、思考和观察几乎是同步进行的,只有在这几方面都切入要点的前提下,才可能实现统一调整后画面的完美性。这些要点主要指主次、虚实、前后、黑白四组关系以及它们在画面中的编排布局。主次——是指画面中重点刻画的部分和次要对待的部分。虚实——在处理上与“主次”有着密切的联系,画面中需要重点刻画的部分往往用“实”来表现;而用来作陪衬的部分则用“虚”来表现。人们常运用虚实的具体手法来体现形体明暗对比的强弱以及边线的清晰度。前后——指空间关系,即用明暗关系表现形体的三维深度,除了利用透视规律外,还可以利用主次和对比来处理 and 强化空间深度,增加立体感。一般说,越是靠前的空间层次其明暗对比越强,边线越清楚;越是相对往后的空间层次明暗对比越是淡化,边线就越模糊。黑白——指画面中黑、白、灰的大块构成关系。切记调整阶段要把一些局部的小块明暗尽可能地向大块明暗靠拢,能联系起来的尽可能合并,以形成强烈的黑、白、灰的总体效果。

提示:统一调整阶段,必须具备综合思维的能力,能够同时编排多重关系,使它们有规律、有秩序地结合在一起,彼此不相冲突,不混乱,共同来营造画面的理想效果。

要画出一幅好的、优秀的考前素描头像习作,要求考生必须具备良好的观察方法和科学的理解能力,以及描绘对象的正确表现方法,同时还必须具备一定的表现对象的基本造型能力和实践经验。这就要求考生不能急于求成,要规范训练,勤于思考,走正路子,要培养自己较强的绘画表现能力,既能整体把握又能深入塑造,从而使画面达到最佳的视觉效果,最终能在考试和以后的深入学习中,逐步克服“花”、“乱”、“灰”、“孤立”等通病而获得满意的成绩。

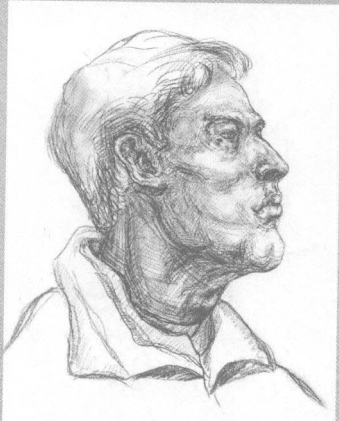
张懿

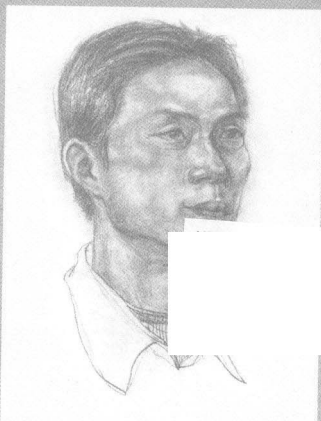
汪昊

美术高考常见通病

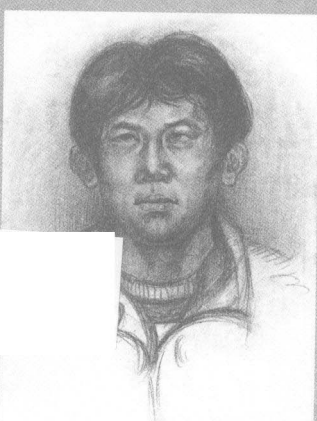
● 画面“乱”

● 画面“灰”、“平”, 透视错误

● 画面“脏”

● 画面“板”

● 画面“花”、“孤立”

高考三小时老年头像作画步骤

步骤一

写生之初，画者首先要捕捉住模特的神情、动态及其最新鲜的形象特征，要抓住这种第一印象的感觉并逐步加以深化。

这一步要着重考虑人物动势、比例、透视及画面构图是否大体正确。动笔前对人像的动势特征、长宽比例以及人像在画幅中的上下、左右的合适位置要心中有数；接着用长直线结合块面描绘出头、颈、肩的基本动态关系，以及五官的横竖透视比例的方向线，并进行基本形的特征对比。

步骤二

确定头部五官及关键的骨点位置以及对象的透视状态和比例，用长短直线结合明暗轻松地勾画出头像各局部形体的结构穿插关系。

以头像面部的正中竖线（从发际过眉心、鼻梁、鼻尖、人中到下颌的竖线）和各横向线（眉弓连线、眼睛连线、鼻翼连线、嘴角连线）为依据较准确地画出五官的基本形，注意要符合基本透视规律，这一步要做到大的动势、特征、各主要结构部位及五官位置的关系和比例基本正确。

步骤三

以整体的观察方法，从形体结构入手，按黑、白、灰比例关系画出对象大致的形体结构关系，此时要留意对象的年龄特征及面部细节特征。

人到老年肌肉变得萎缩，皮肤也因松弛而失去弹性，皱纹纵横交错，很容易使画者在观察时只盯住老年人脸上的皱纹而忽略了对头部基本形体结构的理解，因此要培养整体意识和结构意识，处理好头部整体体积变化与脸部皱纹等局部形体变化的关系，通过概括比较，找出各大小形体的穿插关系。

步骤四

从结构入手，塑造对象大的形体块面的转折变化，在内外轮廓线相对准确的基础上，把整个头形和各个五官之间的形体穿插交代清楚。深入刻画时要牢牢抓住主要部位和大的体面转折处，按明暗层次整理出大的明暗色调即黑、白、灰关系。

注意深入刻画时不要只盯着明暗色调，而是把明暗调子作为塑造、充实形体结构的手段，目的是使结构体积更加明确，使画面显得既有形又有体积感。

步骤五

进一步以结构为主突出画面的深度感，并具体深入刻画对象。仔细分析老年人面部多凹凸多皱纹的细节特征，表现时应大胆舍弃一些影响整体的琐碎细节，在整体关系下继续处理头部大的体积变化与脸部皱纹的微妙关系，不要被脸部细节变化所迷惑。（在画皱纹时特别要注意整体与细节的关系把握，以及如何用笔用线等。）

结合形体结构及大的体块关系进一步完善整体画面的黑、白、灰关系，逐步表现出老年头像具有的质感、空间感和体积感。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

步骤图五

头发的起伏穿插表明
了头骨的形状

注意眉毛的虚
实转折变化

老年人皮肤松
弛，眼皮多下垂

注意领口与颈
部的穿插关系

注意眼窝
的结构

注意鼻头与鼻
翼的穿插关系

脸部要细腻，
衣领要松

耳朵要概括

衣领的起伏暗示
着胸部的体积

●完成图 周东红

以画面整体关系为前提，全面地对画面进行明暗、虚实的调整，减弱或舍弃次要的细节，强化重要的细节，加强形体与形体间微妙关系的比较和塑造，有效地把握形体的衔接穿插及虚实变化关系。

通过对画面进行反复调整，深入比较、分析和谨慎修改，最终使画面达到构图完整、调子和谐、虚实相映、特征鲜明的效果，将一个形神兼备、有血有肉的老年女性形象呈现在画面中。

高考三小时男青年头像作画步骤

步骤一

首先要认真观察对象，从形、神两个方面去分析、感受对象，注意对象的整体印象，用心抓住对象大的感觉。

接着用长直线勾画人像的基本外形，把头、颈、肩关系作为一个整体安排在画面恰当的位置上，即人像在画纸中的上下、左右的位置。

步骤二

在抓住大形体的同时，要注意整体与局部的关系，定好五官和头部几个关键骨点的位置以及对对象基本的透视和比例关系。

年青人的骨骼结构特征有时候由于丰满的肌肉和脂肪的掩盖，看上去不太明显，所以要凭直觉，用最简练的线条抓住对象的主要特征（年龄特征、脸型特征、五官特征、发型特征等）。要多拉辅助线进行联系、比较，反复检查五官和头部关键骨点的位置、大小以及形体的透视比例关系是否正确。

步骤三

在内部解剖结构的基础上分析并表现出对象大的形体结构关系。

形体结构是指物体形体各部分的结合与构造，它客观地、本质地决定了物体的外观特征，所以要不断加强结构意识，分析、归纳出对象形体结构或体块的大小、转折变化和前后穿插关系，比较并找出各形体的明暗交界线。

步骤四

从内部结构出发，塑造对象大的形体及块面转折变化，在轮廓定位相对准确的基础上，把五官形体的起点和止点交代清楚，并处理好它们与面部的衔接，随后整理出大的明暗调子变化。

整理大体明暗应从明暗交接线入手，先铺暗部，接着画亮面，然后，根据体块穿插关系及固有色关系，分析出色调的大体变化，从而为进一步的细致刻画打下基础。

步骤五

深入细致地刻画对象，表现出对象各部分细节的微妙变化。画面应以脸部为中心，其中五官的刻画更要严谨、细致。脸部的明暗过渡要细腻；耳部因处于画面正中，所以要精心刻画，黑白明暗对比较强；头发和衣领的处理要松弛、流畅，与脸部形成质感上的松紧对比。

进一步区分整体画面的黑、白、灰变化，充分表现出对象的立体感、空间感以及各部分应具有质感。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

依据头骨的形状来塑造头发

注意五官的特征和比例

注意内部的头骨结构，宁方勿圆

步骤图四

正面头像的耳朵要精心刻画

两只眼睛要有虚实变化

注意颈部与衣领的穿插关系

步骤图五

●完成图 王竹

全面调整各体面间的微妙关系，采取强化或减弱、加深或提亮、前拉或后推的办法，强化大的体面关系。

在不影响整体关系的情况下，继续调整大的明暗及结构穿插关系，在增强画面体积感、空间感和质量感的同时，将对象各局部与整体的关系刻画衔接到位，虚实相映。尽量使画面主题突出，空间层次分明，黑、白、灰层次准确有序，人物造型形象更为生动感人。

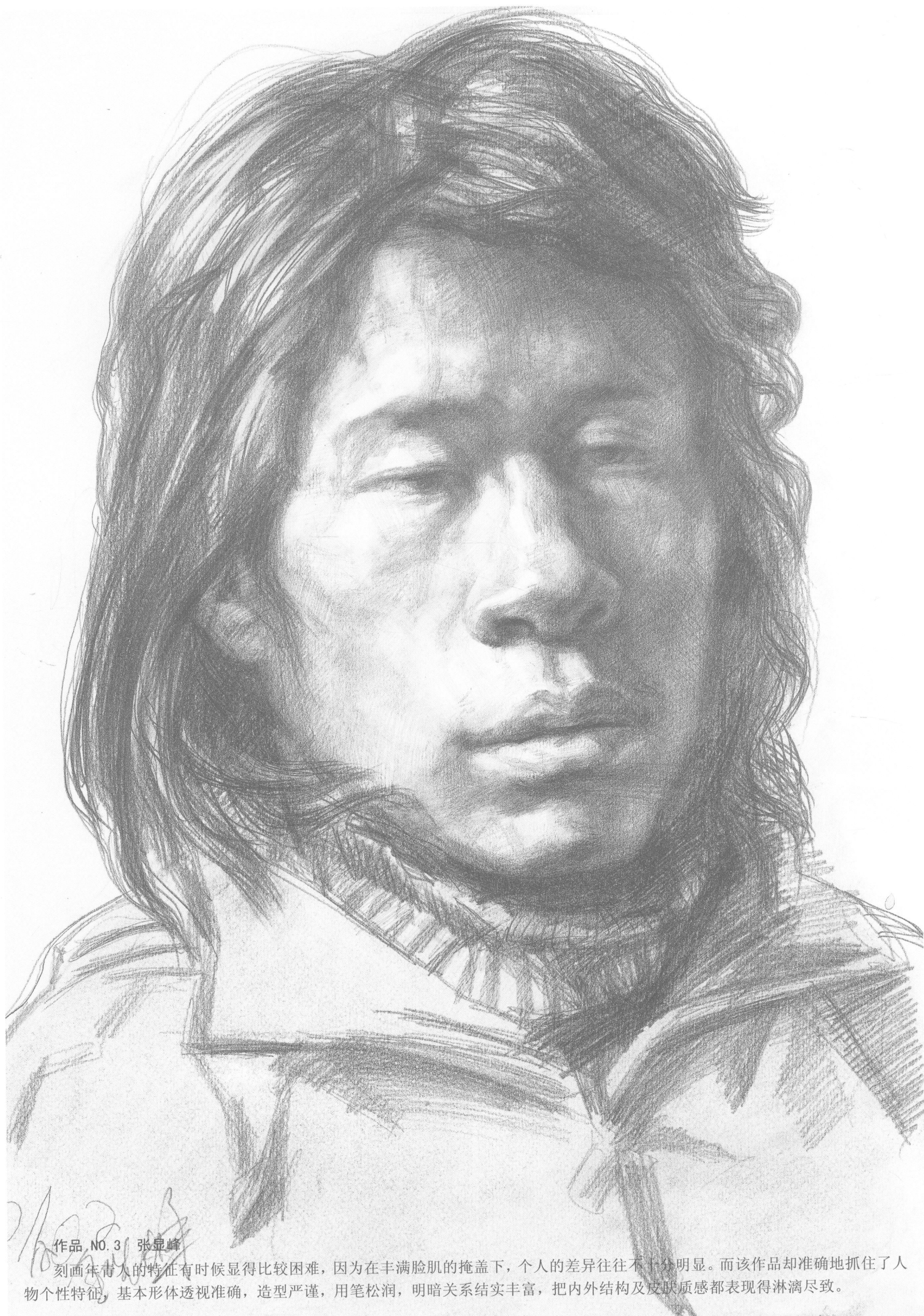
作品 NO.1 王竹

该作品对丰满的脸肌和极有个性的五官特征以及微俯的动势等细节进行了细致描写，人物形象特征格外分明。画面整体明暗调子处理恰当，形体结构准确，大面积的暗部处理显得丰富而透气。

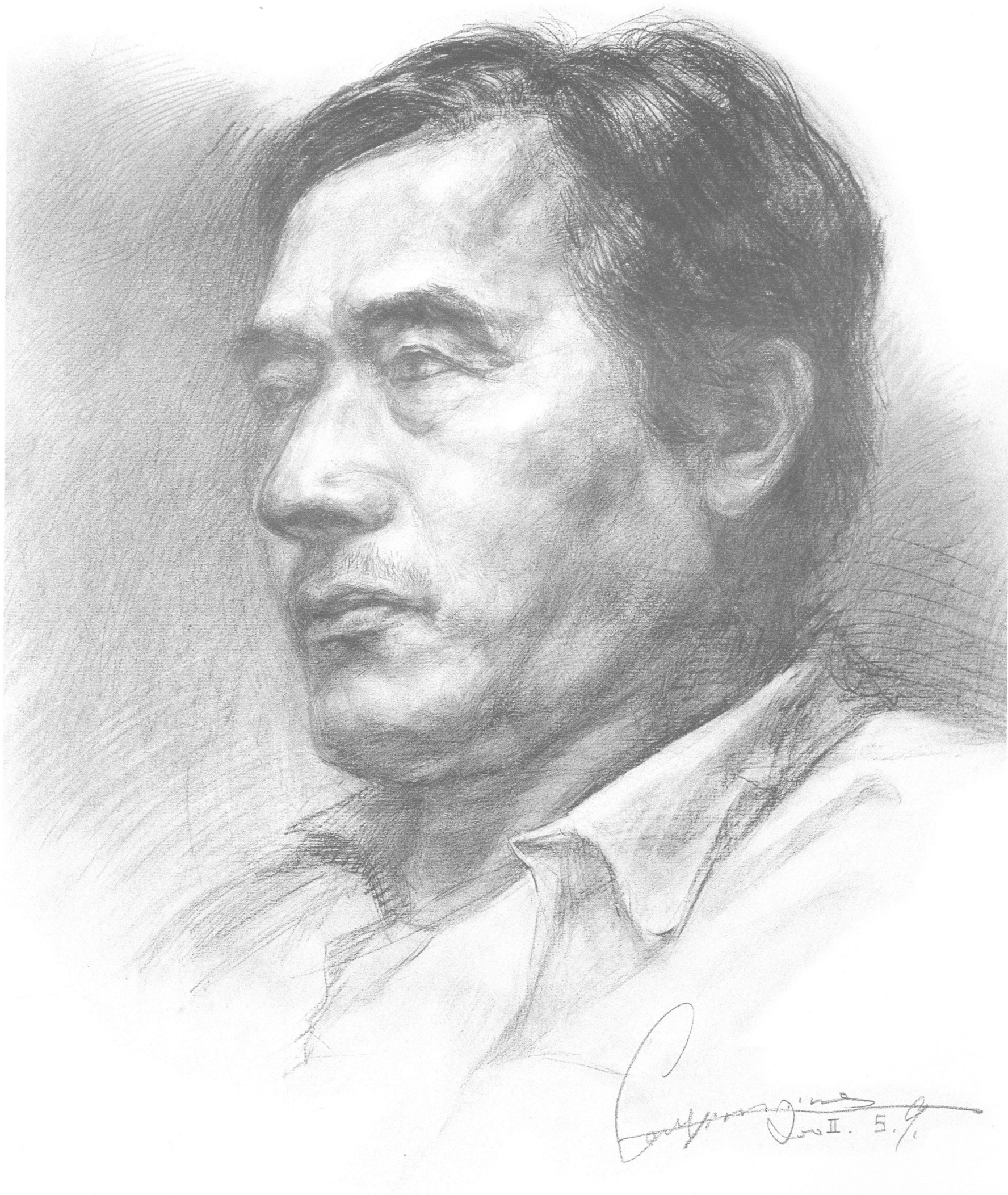

作品 NO.2 乐 韧

该作品绘画风格严谨，作者对头部肌肉与骨骼的解剖知识有较深入的了解，头、颈、胸关系准确到位。整个画面黑、白、灰关系柔和、用笔细腻，能较为系统地把握住画面的整体氛围以及整体空间关系，可称得上是上乘之作。

刻画年青人的特征有时候显得比较困难，因为在丰满脸肌的掩盖下，个人的差异往往不十分明显。而该作品却准确地抓住了人物个性特征，基本形体透视准确，造型严谨，用笔松润，明暗关系结实丰富，把内外结构及皮肤质感都表现得淋漓尽致。

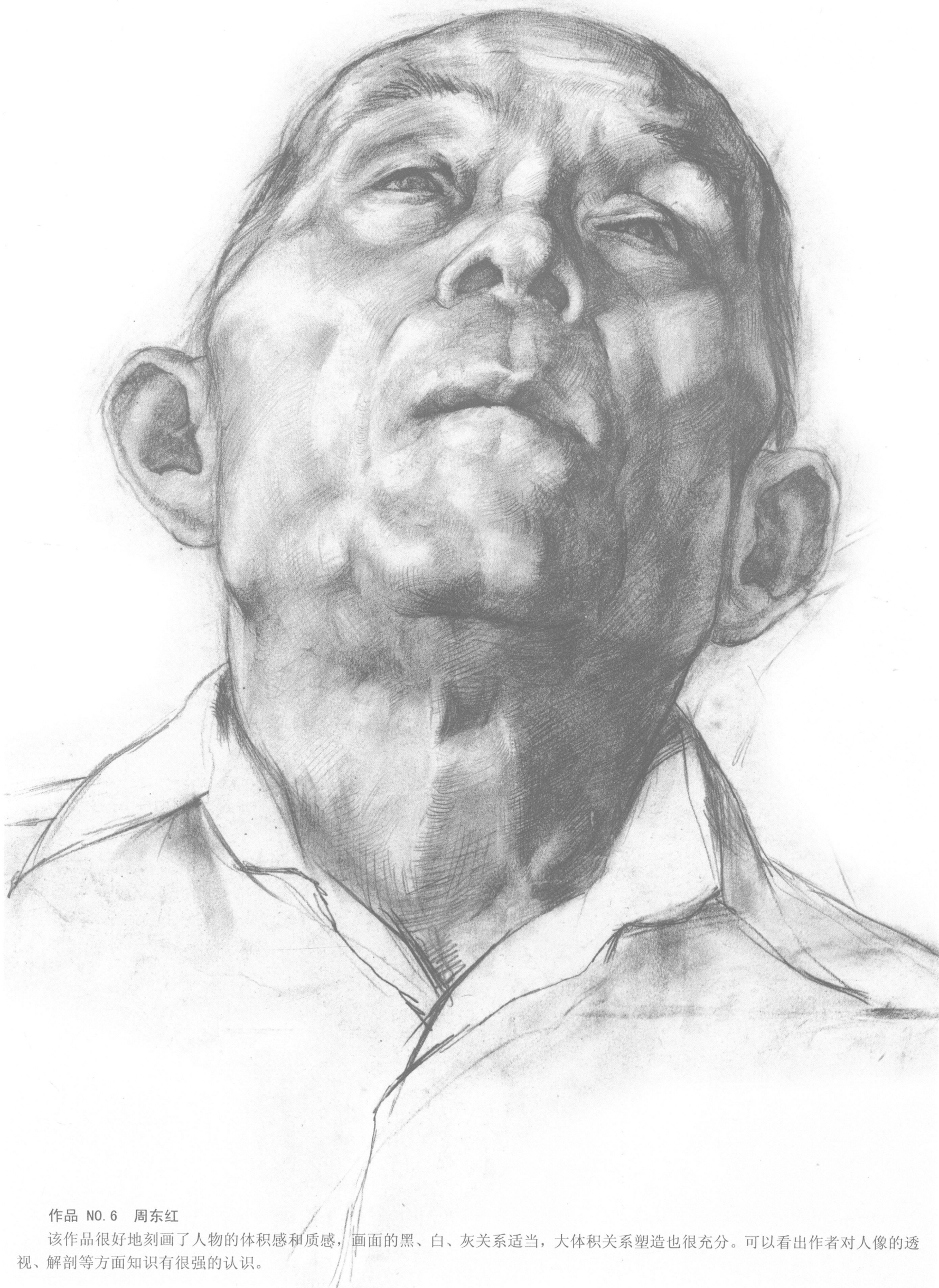
作品 NO. 4 顾一鸣

以大侧面的角度写生，会使脸部五官透视状态发生很大变化，人物面部的外轮廓线也变得很复杂，同时也给处理这些部位增加了透视难度。由于透视变化，眉、眼、鼻、唇能看到的面很小，但每个细小的部位都要推敲透视所带来得微妙变化。该作品整体结构关系清晰，明暗层次丰富，符合透视变化规律，有较好的视觉效果。

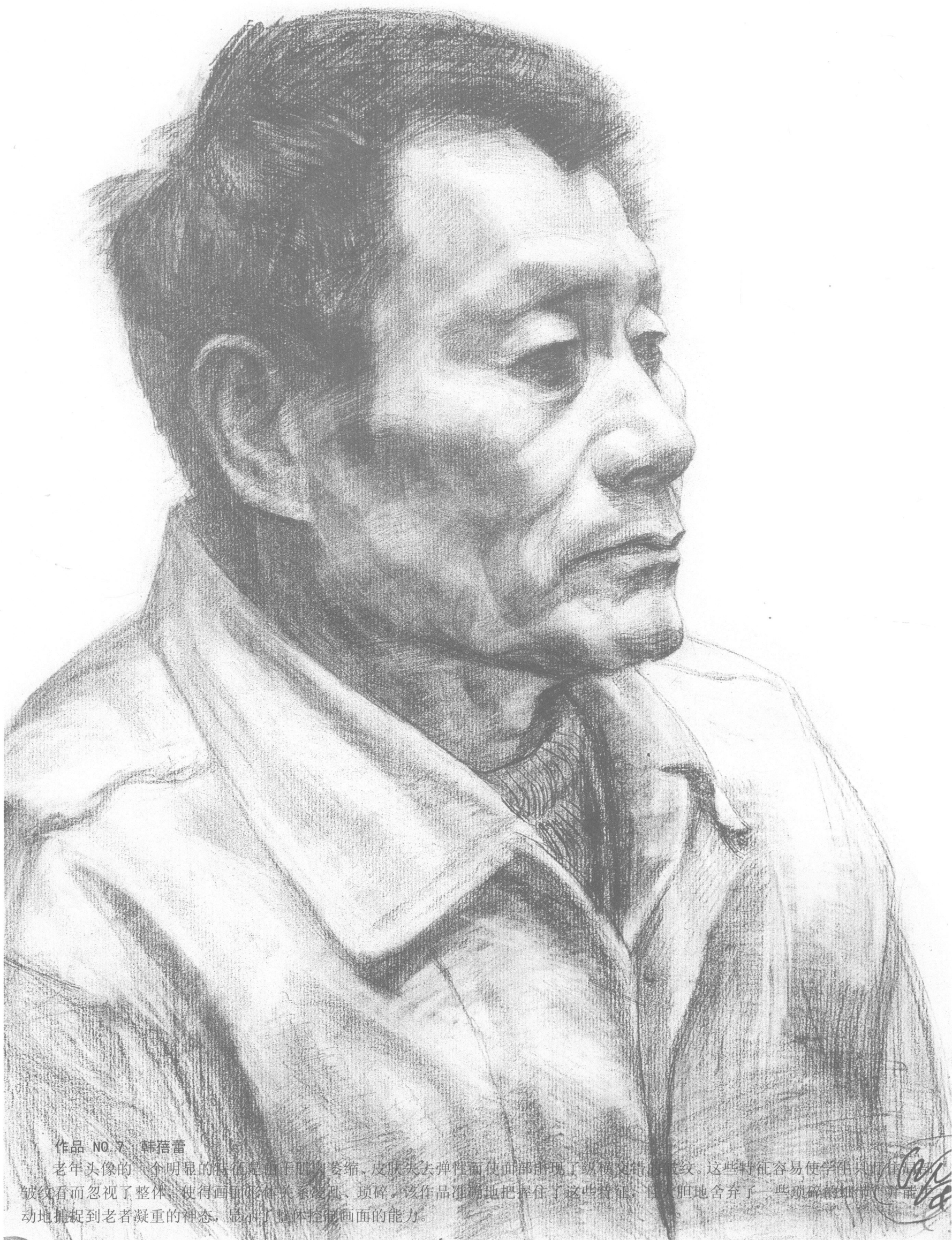
作品 NO.5 王竹

该作品反映出画者对解剖、透视知识和光影调子有完整的认识并能熟练地掌握，画面的黑、白、灰关系丰富而统一，人物五官特征刻画细致传神。尤其是对胡子作了较特殊的处理，整个画面显得生动而有节奏感。

作品 NO.6 周东红

该作品很好地刻画了人物的体积感和质感，画面的黑、白、灰关系适当，大体积关系塑造也很充分。可以看出作者对人像的透视、解剖等方面知识有很强的认识。

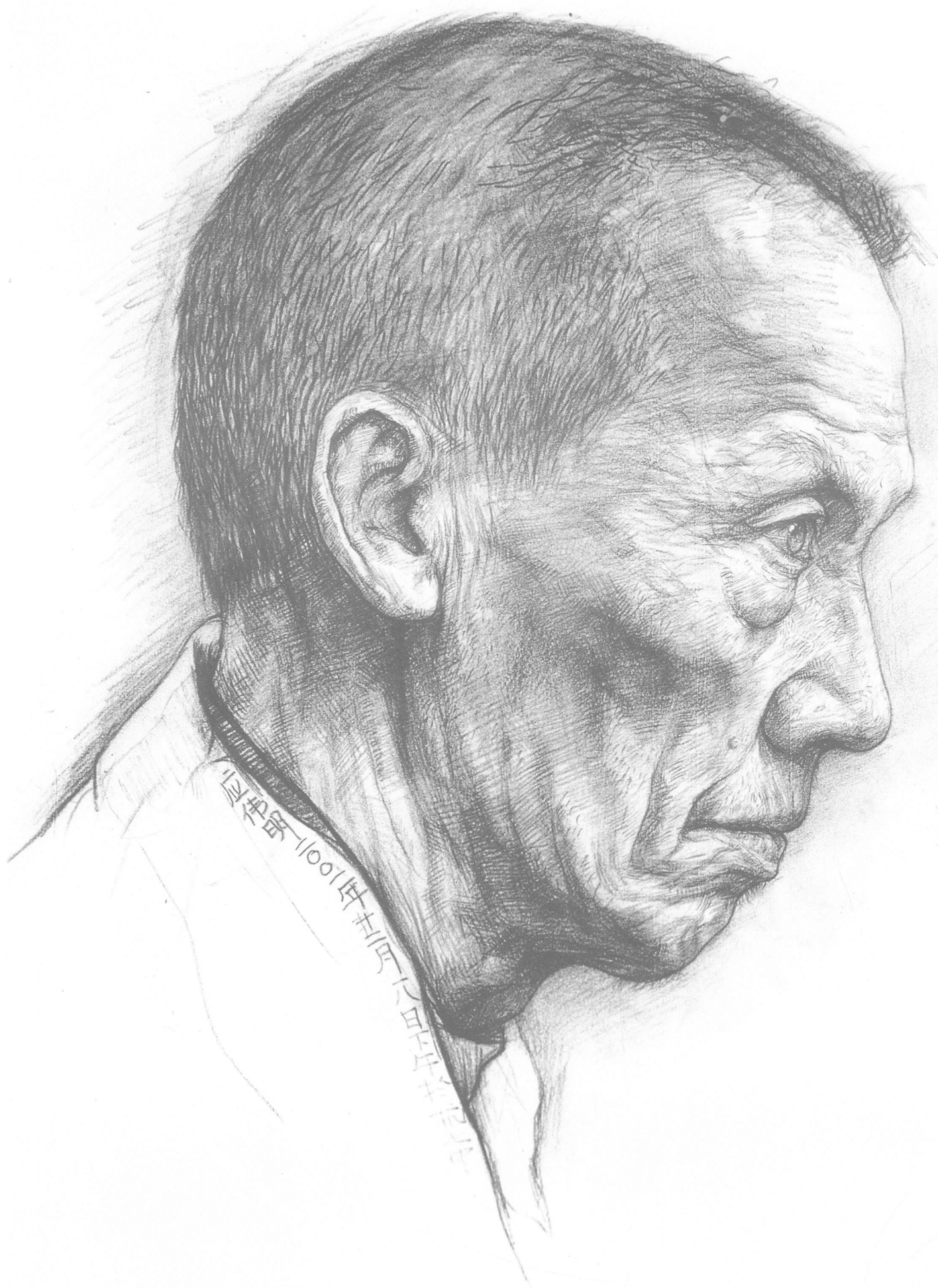
作品 NO. 7 韩蓓蕾

老年头像的一个明显的特征是由于肌肉萎缩、皮肤失去弹性而使面部出现了纵横交错的皱纹。这些特征容易使学生只盯住局部皱纹看而忽视了整体，使得画面形体关系凌乱、琐碎。该作品准确地把握住了这些特征，且大胆地舍弃了一些琐碎的细节，并能动地捕捉到老者凝重的神态，显示了整体控制画面的能力。

作品 NO.8 张懿

该作品描写的是一幅正面的老年头像，作者画风严谨、手法细腻具体、技法表现肯定自如。刻画时，注意了对象大的体块构成与结构框架关系，五官造型与头发塑造得和谐自然，神态生动逼真，有很强的感染力。

作品 NO.9 应伟明

作者强调自身的感受，对画面作了一些相对主观的处理，大胆取舍，突出主题，削弱次要部分并对五官进行了精彩的描绘。线、形、面结合紧密，皱纹等细节空间关系处理准确，一个形神兼备的老人形象跃然于纸上。

作品 NO. 10 邹博一

作者凭借自己敏锐的观察和娴熟的表现技法,较好地给对象作了深入细致的刻画。慈善的目光和朴实的发型,很好地表现了中年妇女宽厚、平和的性格特征,确切地反映了一位普通的家庭妇女形象。总体画面刻画细腻,笔触轻松和谐。

作品 NO. 11 黄新淼

该作品以正侧面的角度写生，这个角度恰恰充分地体现了对象的面部特征。作品准确地把握住了全侧面的结构比例和形体特征，推敲了每个细小的角度的转折变化。画面技法娴熟，表现充分，尤其是头面颈胸部的处理，富有安全感，整体和谐统一。