

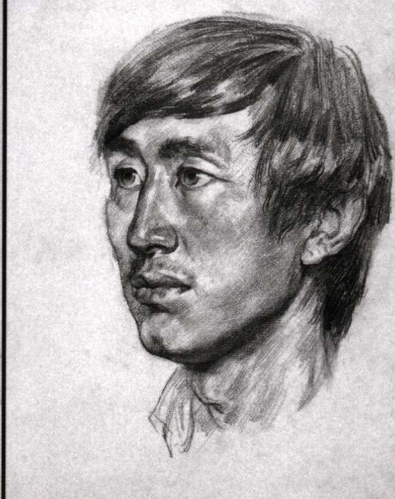
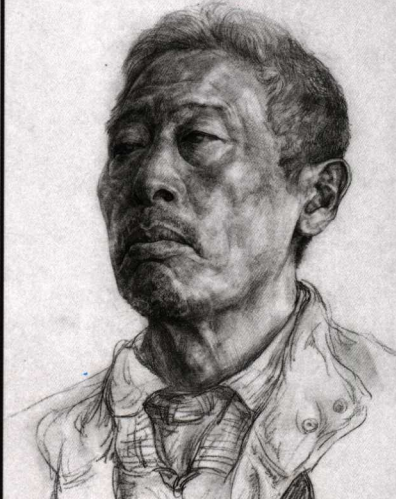
• 美术高考应试宝典丛书

素描人像训练 答疑解惑实例分析

郭卫华 编著

天津人民美术出版社

· 美术高考应试宝典丛书

素描人像训练答疑解难 实例分析

郭卫华 编著

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描人像训练答疑解难实例分析 / 郭卫华编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2006. 6
(美术高考应试宝典丛书)
ISBN 7-5305-3249-9

I. 素... II. 郭... 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063075号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 5

印数: 0001-3500

版权所有, 侵权必究

每册定价: 16.50 元

前言

在教学过程中,为学生答疑解惑是教师的工作责任。只有让他们知道怎样画是正确的,才有可能在素描学习的过程中获得乐趣、自信和不断进步。

作为学习阶段的素描首先应做到“要用功画,要画得结实而又准确”。(法·柯罗)画得结实准确是写实类绘画的基本要求。形准绝不是一个空泛概念,要落实到诸如:形象的基本特征、动态、比例、解剖结构、形体塑造等人像造型的基本要素。

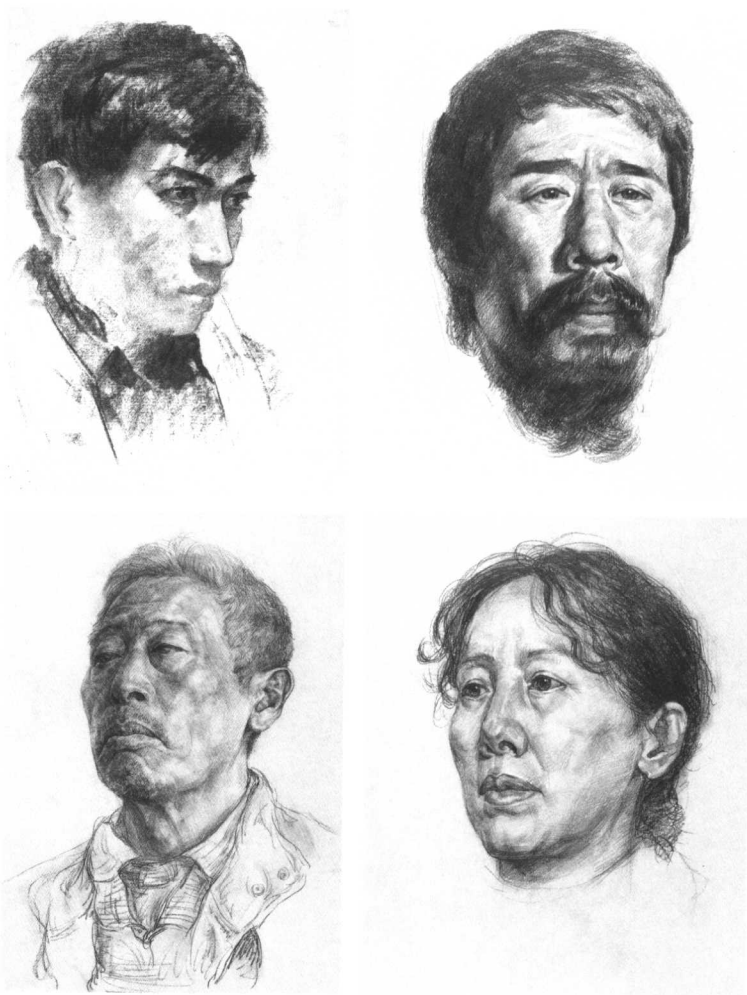
素描学习要遵循“循序渐进”的原则,在不断的绘画实践中逐步解决各个阶段所遇到的矛盾和问题。而贯穿始终的应是培养学生正确的观察方法和艺术表现力。

首先我们强调基本功的重要性,而基本功的练习来不得半点侥幸和懈怠。应当指导和鼓励学生在平时的基础训练过程中认真对待,使之解决一系列造型问题,这样才有可能在最后临考的冲刺阶段经过强化训练取得理想成绩。本书以帮助提高学生鉴别能力和审美修养为宗旨。力求使学生能够真正解决素描学习的实质问题。所选取的学生作业有正反两方面实例,其中大部分优秀作品是学生冲刺阶段所画的短期作业,这对于面临高考的学生无疑具有借鉴作用。

其次,所谓的强化训练主要是指在临近高考的3~5个月中,要求学生画大量的短期作业,希望在此期间大幅度提高习作质量。还有一个目的是适应高考的时间要求,美术院校的招生考试一般要求学生在2~3个小时内完成一项试题。例如:写生或默写一幅人像作品。如果学生平时的功夫下到了,一些实质性问题已经解决,造型能力扎实,那么冲刺阶段注重的短期作业就会得心应手,收到良好效果。“艺术并不是一门科学,艺术是利用科学,艺术应善于把法则和知识运用到事业上去,这样才真正成为艺术——成为本领。”(《素描教学》俄·李洛维叶夫等编著)

目 录

前言	1
一、素描训练中常见的几个实质性问题	2
1. 关于画得像的问题	2
2. 头部的解剖分析	9
3. 颈部问题	14
4. 肩部的处理	19
5. 十字线在寻找比例中的作用	26
6. 形体的塑造	30
二、局部的精细刻画	34
1. 眼睛的准确描绘	34
2. 鼻子的形体塑造	42
3. 嘴部的表现	45
4. 耳朵的处理	50
5. 头发与颅骨的关系	54
6. 用线的技巧	58
三、关于色调错误	59
1. “花”、“碎”问题	59
2. 画“腻”了的原因	61
3. 调子“灰”的情况	63
4. 表现技法呆板、生硬	65
四、作品欣赏	67
人像默写的方法与原则	78

一、素描训练中常见的几个实质性问题

1. 关于画得像的问题：画得“像”或者称之为“肖似”是人像写生的基本要求。然而长期以来由于高考应试的需要（考试有时间限制，客观上发展了短期作业），致使部分学生片面追求习作的表面效果，如加强对比、渲染虚实，强调明暗调子的充分等，能够在短期内出效果的方法。而对于“肖似”——画得像与不像急切中会被忽视，加之学生的基本功较差，目前学生习作中的“肖似”率普遍偏低。教学实践证明画速写是辅助解决人像“肖似”问题的方法之一。由于速写不受时间、地域的限制，具有极大的自由度和随机性，因此有条件在生活的瞬间迅速捕捉到人物生动的形象及动作特征，训练学生敏锐的形象感觉。观察对象有些基本方法：在画人像之前应仔细观察模特儿

的基本形象特征，善于寻找差别，诸如脸型的方圆胖瘦以及五官的细微变化——鼻梁的高低，鼻尖의尖削或肥硕，浓眉大眼还是细眉小眼，嘴唇的薄厚，耳朵不同形状的轮廓等。这些均属于形象特征范畴内具有共性的个性差异。学生应努力寻找并表现出这种差别，那么离画得像就不远了。但是一般规律的掌握需要经过大量的习作和艰苦的努力以及缜密的观察与思考才能做到。否则，对人像写生的理解和认识只能是肤浅、表面的。随着人像习作的不断深入，学生达到“眼观、心悟、手到”的境界时，“肖似”——画得“像”的训练才算完成。欧洲文艺复兴艺术大师的素描“极为简洁、概括、深入、生动、和谐、精彩、耐人寻味”。应当追寻大师们的足迹把人像习作的质量整体提高，这是我们的共同目标。

图1 素描基础较差的学生缺乏形体塑造功力,画面呈现线造型的特点。

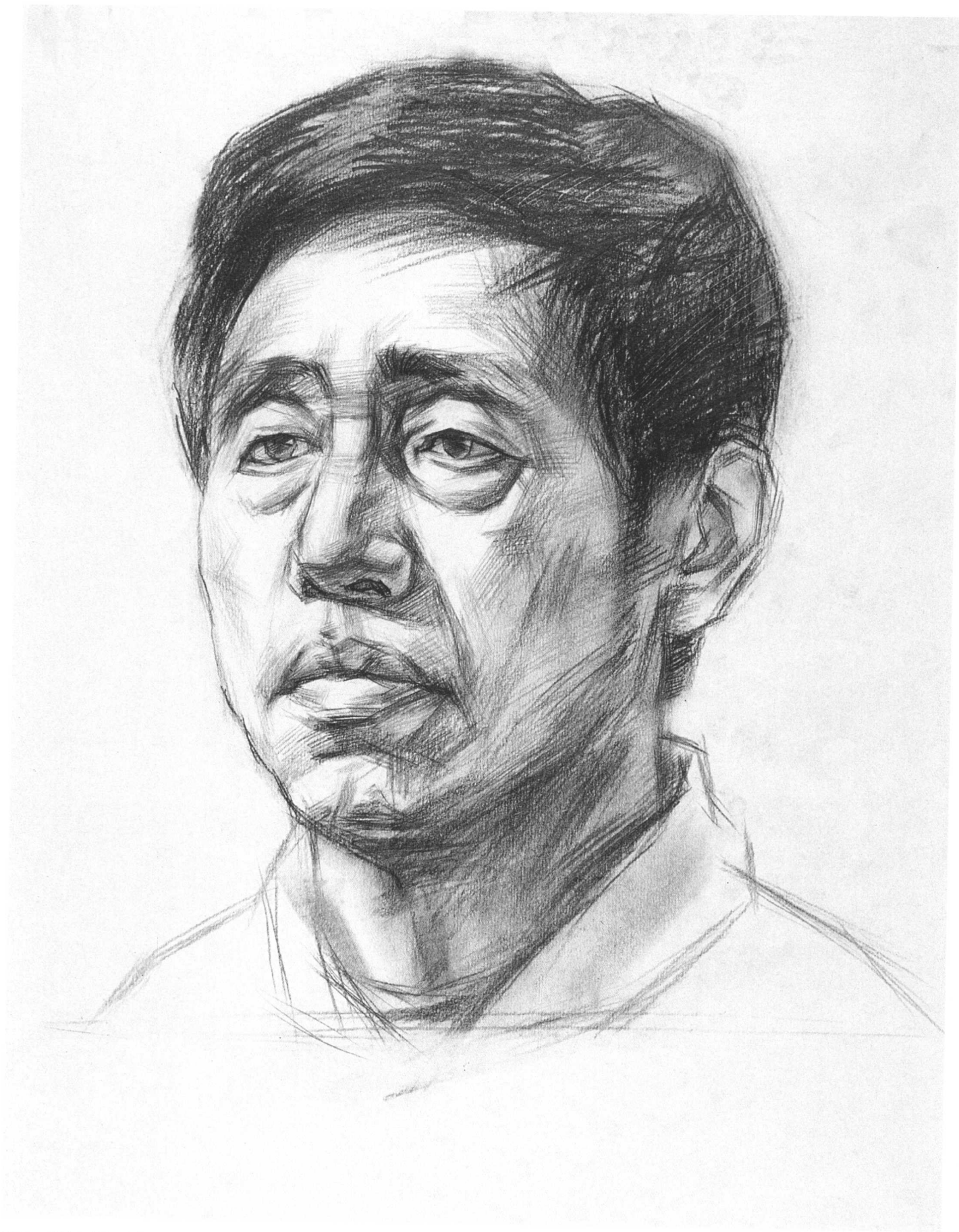

图2 通过对比不难看出,经过专业训练的学生是从形体结构出发主动地塑造形象。作品是学生在高考强化训练过程中的优秀短期作业,时间约2~3小时。(作者 郭星朗)

图3 这幅习作不能从形体结构出发,造成人像描绘松散和表面化的情况。

图4 与前一幅比较,这幅习作的开始阶段是从形体结构出发塑造人像,并且能够从五官入手照应到主次关系。

图5 人像结构塑造准确结实,调子细腻深入,是优秀的学生作业。(作者 郑璐璐)

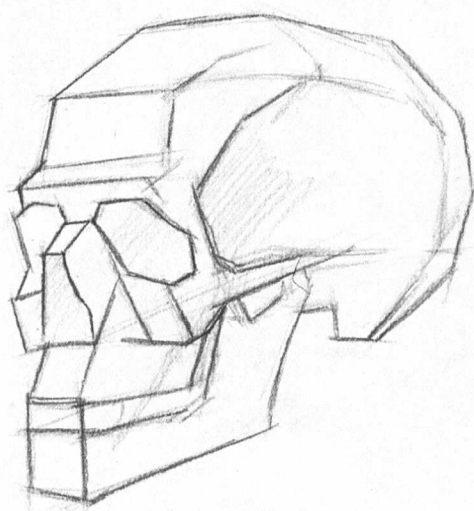
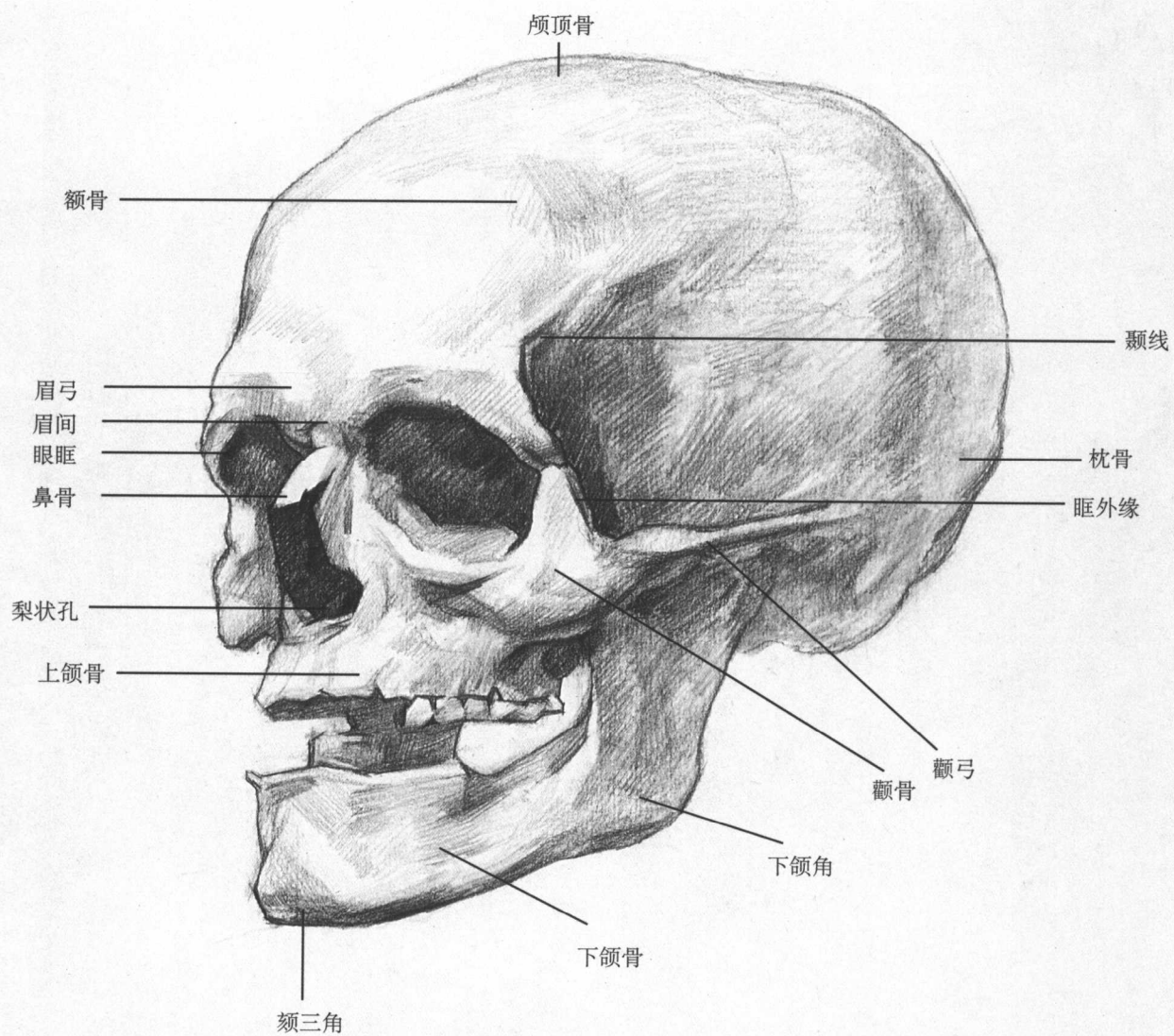

图6 要求学生从解剖结构出发描绘人像,必须让他们了解、熟悉和掌握头骨的结构。使之理解造成外部凹凸关系的内在原因。

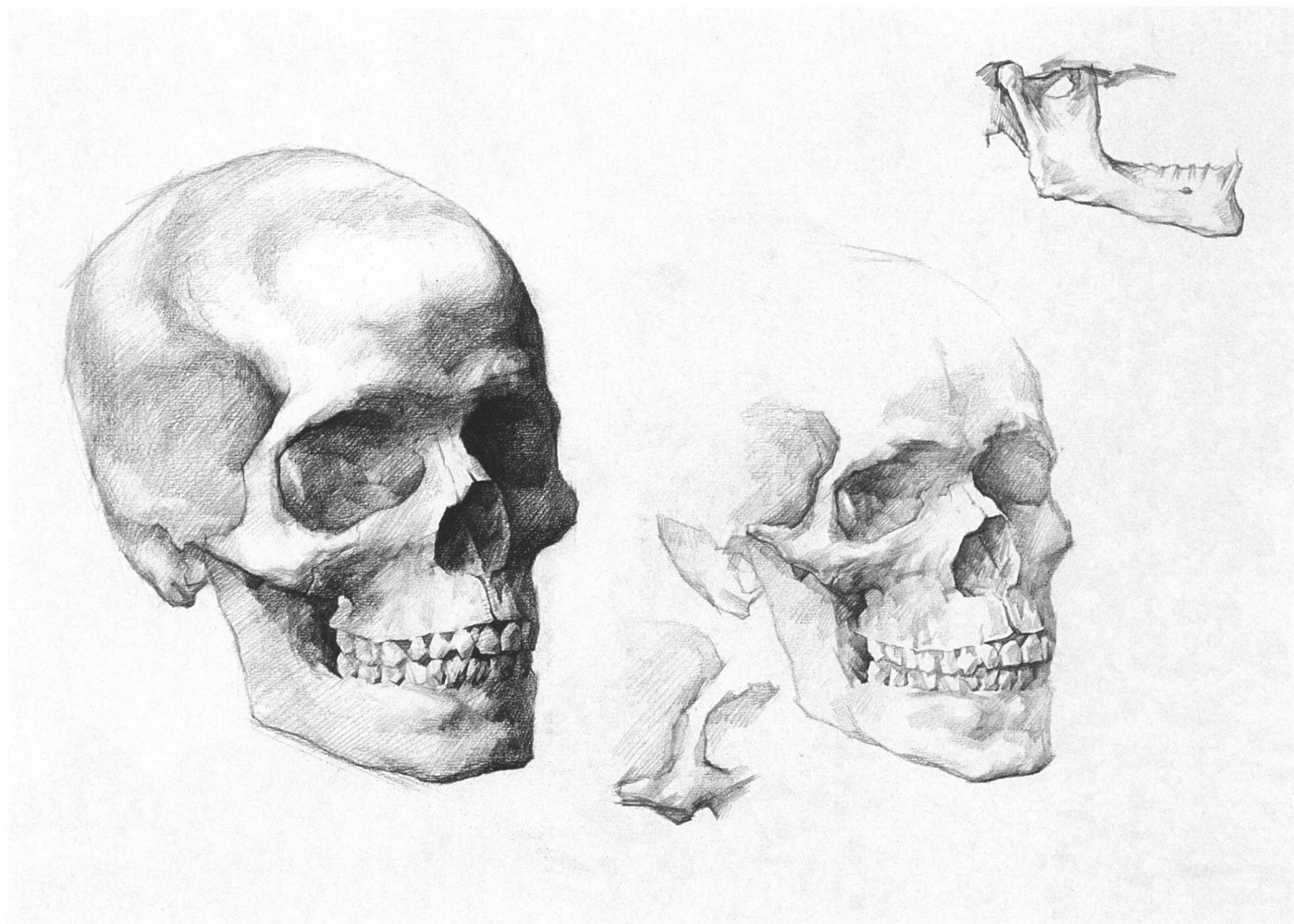

图7 颅骨写生是人像写生练习的必修课,直接描绘头骨可以使学生了解结构的联结与凹凸关系,从而为画好人像打下扎实的基础。

2. 头部的解剖分析:研究头骨的解剖结构,重点是熟悉每块骨头的形状、凹凸、横断面以及它们的准确位置,与邻近骨骼的关联等,才能避免涂调子时描黑影——画得空洞或表面化。研究解剖结构的目的在于塑造结构的起伏、转折,使头像结实深刻。“我们的素描问题仍然是在造型表现上,缺乏对形体本质的认识深度,观察的视角停留在表面形体的起伏点上,缺乏对内在联系力度的深刻认识和感受……因而表面化缺少感受深度,素描语言简单缺乏生动性和表现力。”(《素描谈》戴士和、詹建俊、靳尚谊著)

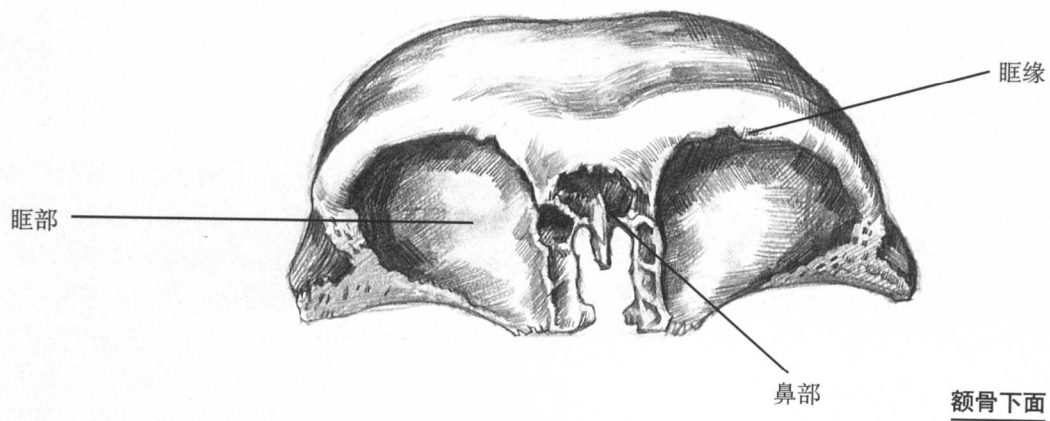
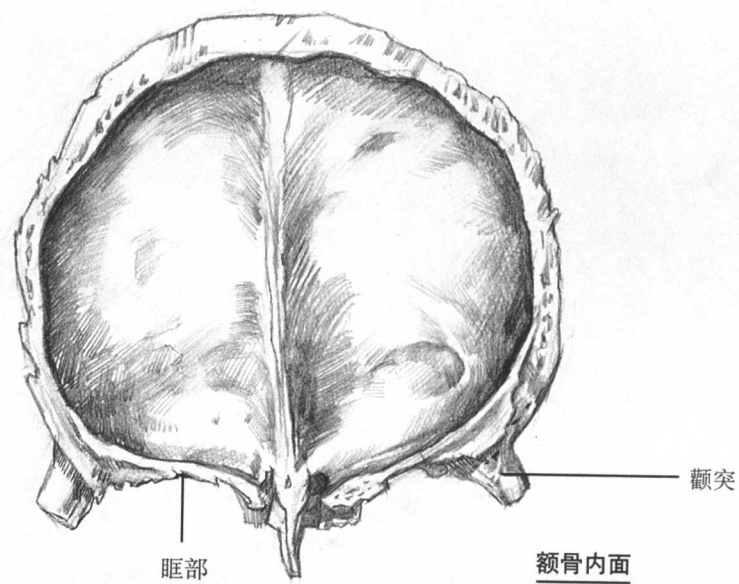
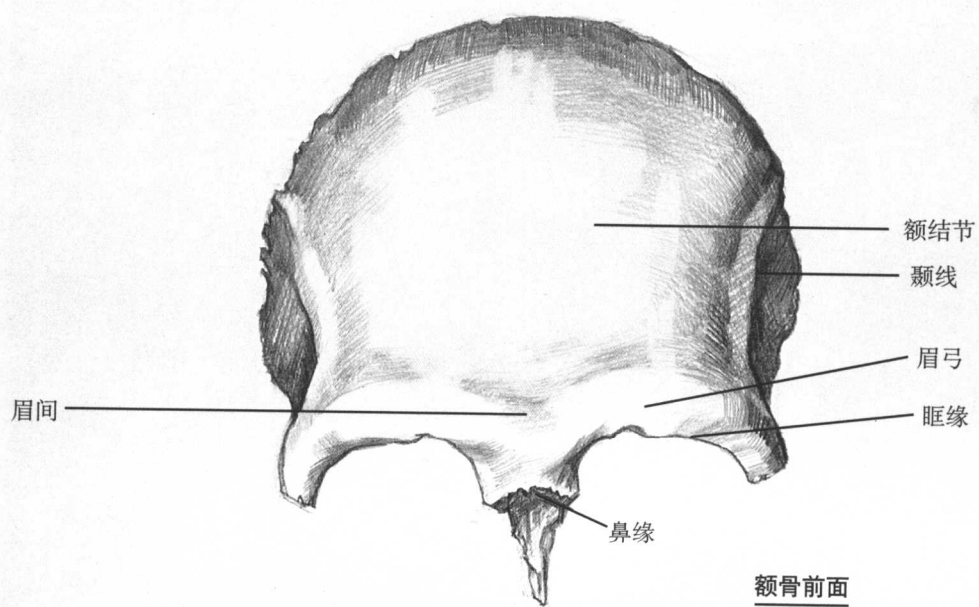

图 8 我们可以从横断面开始体会头骨的立体感。

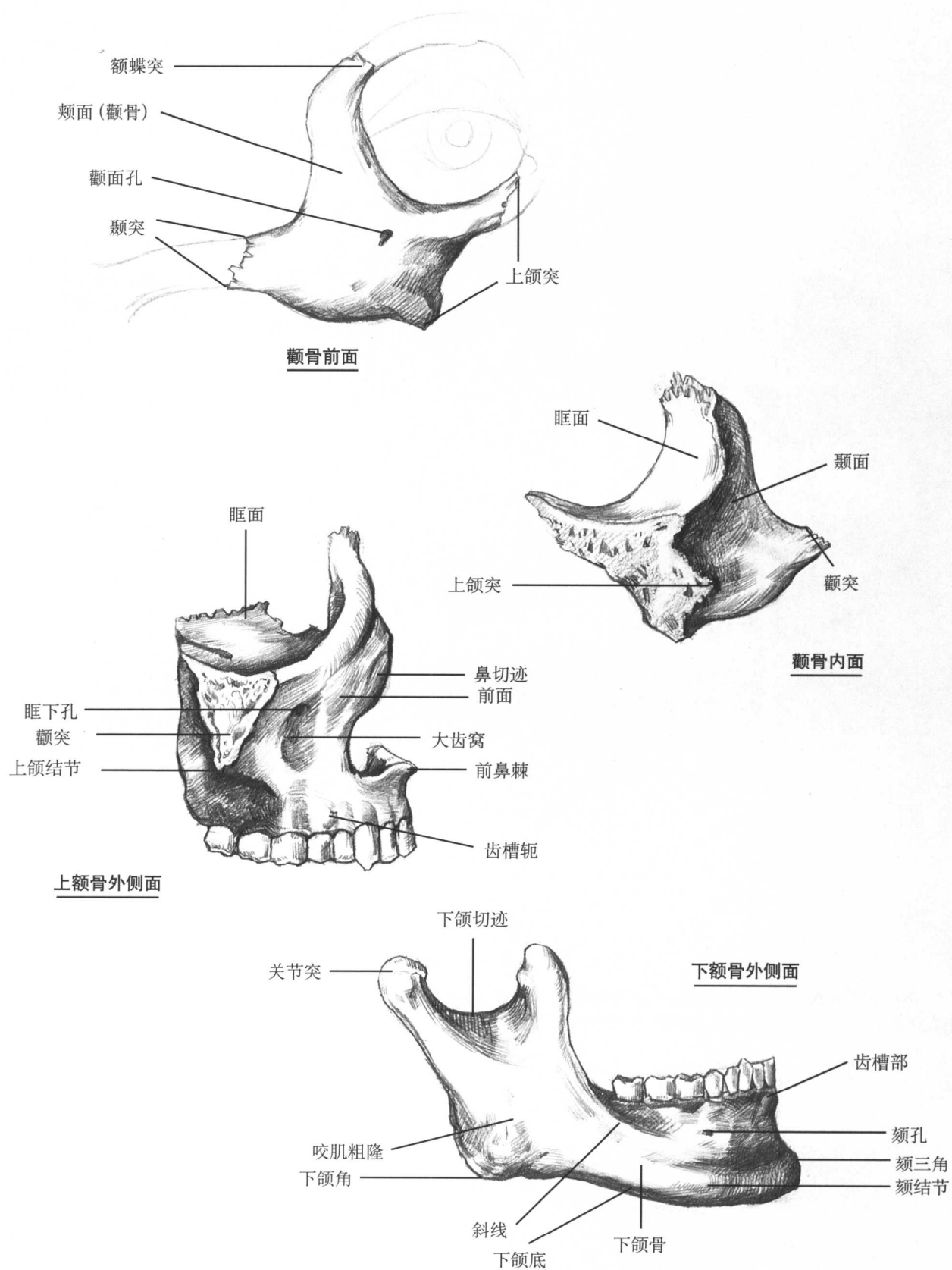

图9 要熟悉头部每一块骨骼的名称、形状以及它们之间的联结关系,才能把人像画得深刻、结实。

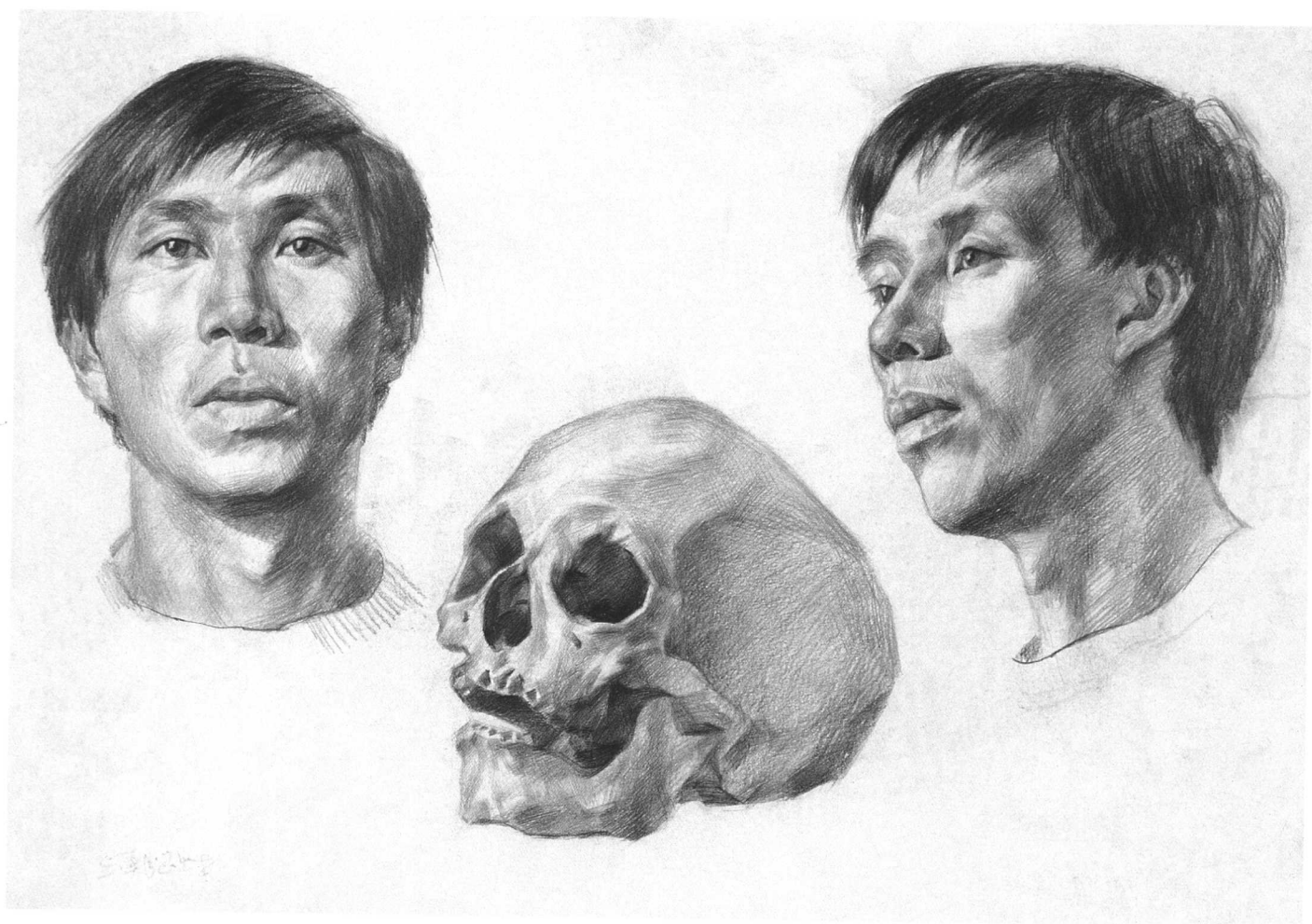

图 10 教师在实施教学过程中把颅骨与人像写生对照练习,这样可以使学生直观地了解头骨结构对人像外部凹凸、转折的影响。(作者 郑璐璐)

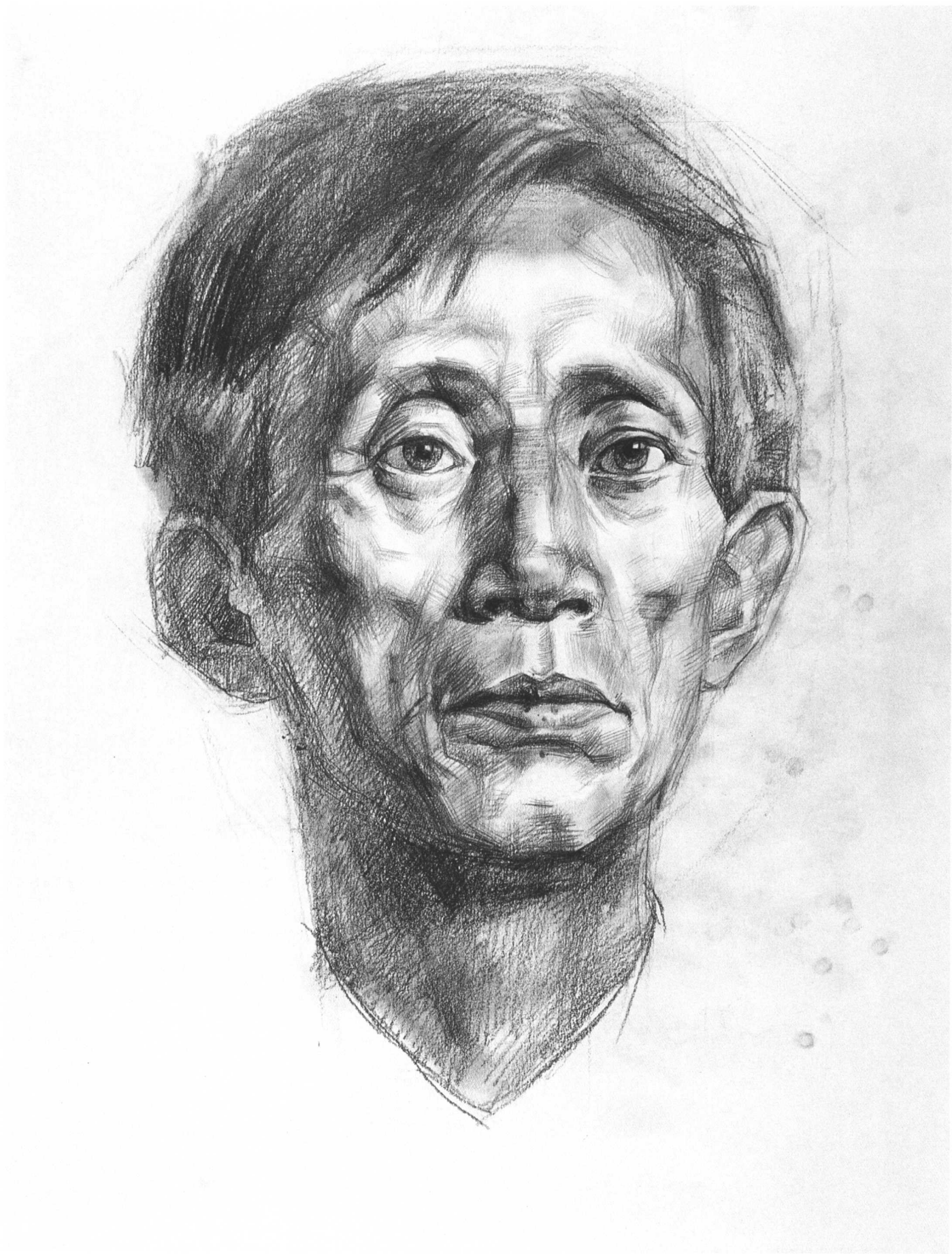

图 11 学生在规定时间内大体完成了习作。结构刻画准确,人物传神“肖似”。(作者 郭星朗)

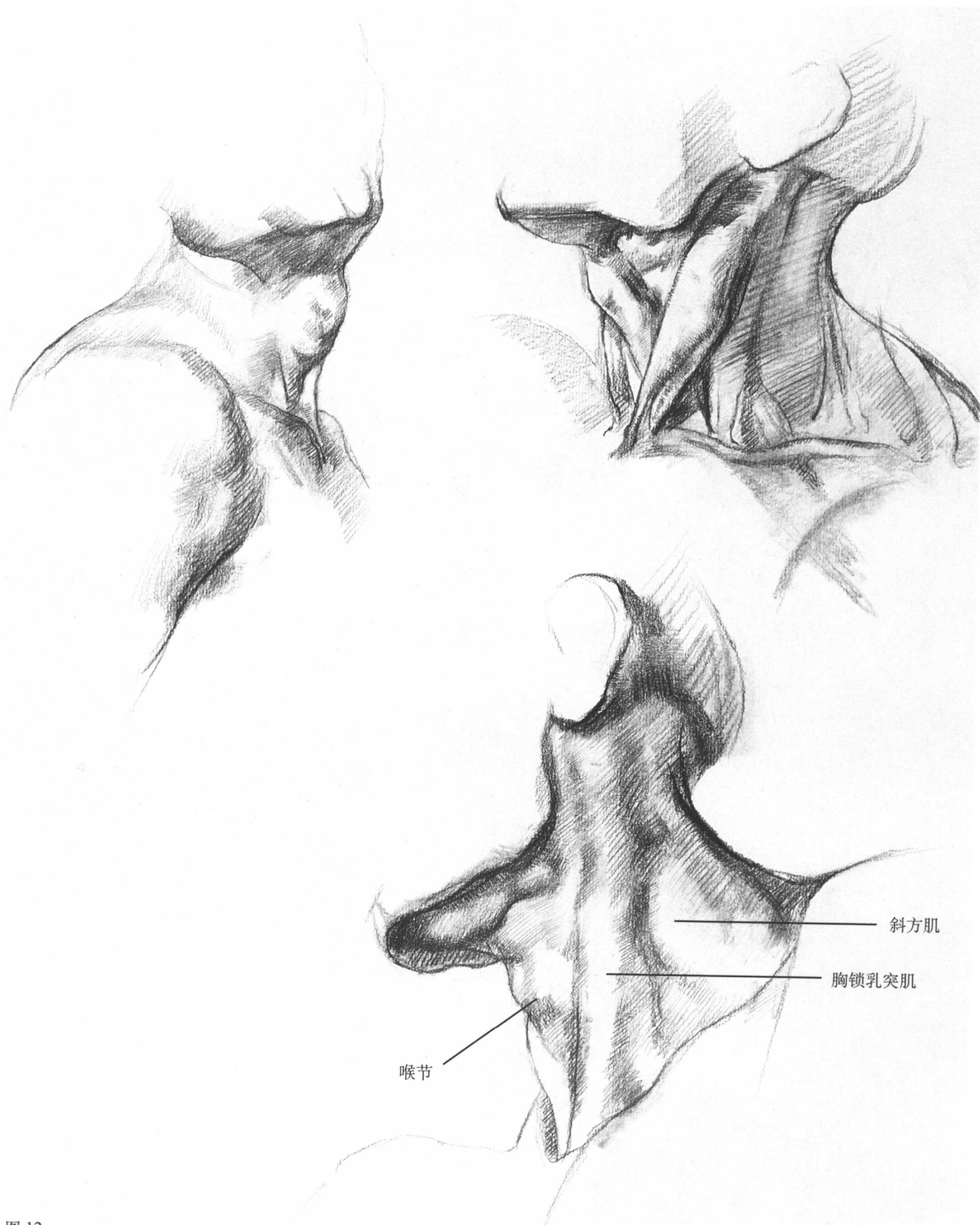

图 12

3. 颈部问题:颈部是头与躯干连接的关键部位。在教学中常常遇到忽视颈部处理的情况,部分学生认为绘画应

以头部为主,颈肩可以一虚了之,这种认识是错误的。通过下面所举的实例,可以看出颈部正确刻画的重要性。