

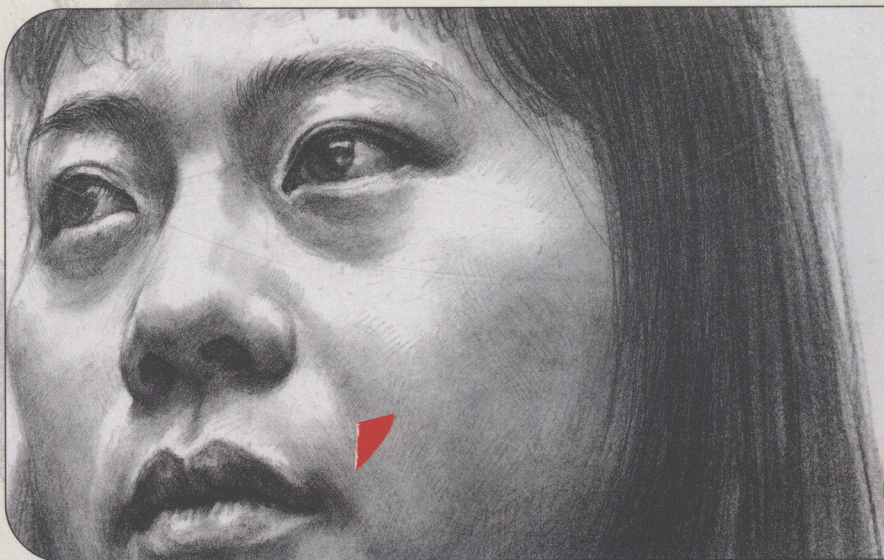
女头像

中国美术学院 基础部教师

CHINA ACADEMY OF ART
指点系列丛书

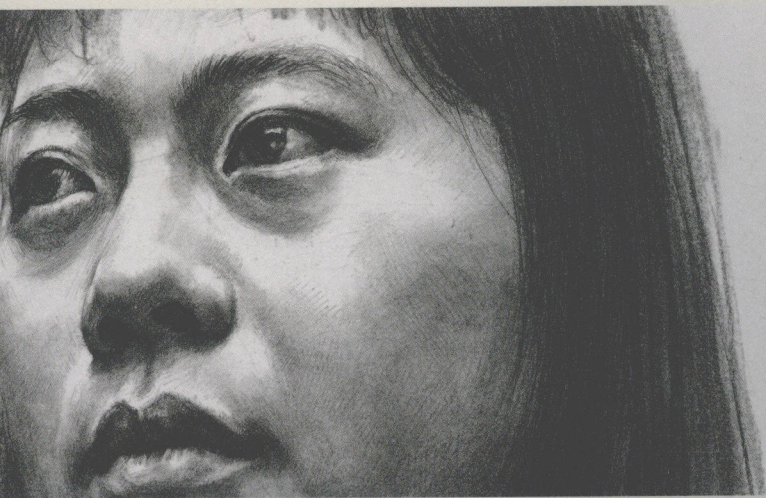
薛峰 编著

教你考素描



考

浙江大学出版社



考

图书在版编目 (C I P) 数据

教你考素描·女头像 / 薛峰编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2005.11
(中国美术学院基础部教师指点系列丛书)
ISBN 7-308-04531-5/J · 101

I. 教... II. 薛... 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 (2005) 第 123913 号

责任编辑 俞亚彤
装帧设计 魏 清
出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州开源数码设备有限公司
印 刷 杭州恒兴彩色印刷厂
经 销 新华书店
开 本 889mmx1194mm 1/8
印 张 3.5
字 数 110 千
版 次 2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-308-04531-5/J · 101
定 价 84.00 元 (全四册)



ISBN 7-308-04531-5



9 787308 045315 >

总 述

学习绘画必须建立正确方法。

正确的方法是通过长时间的实践,对观察方法和作画步骤有了比较充分的认识,逐渐形成整体的绘画观念,从而建立正确的方法。下面就素描女肖像的要求作一些阐述。

构图

针对考试而言,最稳定构图方法是:头像面对的部分留空多一些,后脑部分留空少一些,头部顶端留空少一些,颈肩留空少一些。正面头像的构图太正容易出现呆板的效果,略微移动一点角度,让模特儿在你的视线中出现非对称的角度,这样容易处理构图。

整体观察与起形

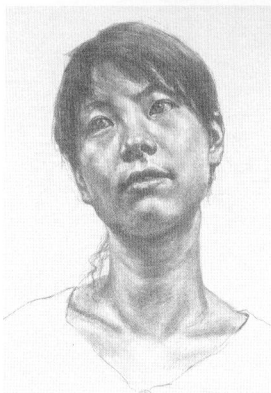
对于素描女肖像的难度来说,把形画准是第一个难点,这是素描观察方法中最主要的环节。把形画准首先要求把形“看”准,怎么“看”是绘画训练中的主要方法。整体与局部的比较是主要手段,直接用眼睛去判断形体的比例、高低、深度、大小的准确性,也可以借助工具去测量这些形体的基本关系。在通常情况下,水平线与垂直线的使用能够确定基本形,因为人物脸部的结构点都是对称的,所以水平线能够连接两个眉弓、鼻翼、额丘、颞骨等结构点并水平延长其线条,通过一条水平线来确定其它结构点的高低位置,水平线与垂直线的交叉形成一个或多个坐标,使用辅助线寻找准确的位置,是一个具体的观察与起形方式。除了对形体规律的分析外,对女性的特征要有敏锐的观察。女性的脸部轮廓和五官的特征明显有别于男性的特征,通过素描头像的量化训练,积累记忆,并能够对女性头像和男性头像进行区分默写。〔图1所示〕



>>> ①

动态

头部、颈部和肩部是女肖像的主要组成部分,头、颈、肩部等关节部位的活动规律根据颈部和肩部的变化而运动,因此头部的动态关系可由头部的中轴线决定,中轴线正则头、颈、肩关系呈正态,中轴线如偏左或偏右则动态呈左或呈右运动。虽然,女性的肌肉运动较男性不太明显,但是处于运动过程中的肌肉关系还是要认真分析。〔图2所示〕



>>> ②

透视与比例

根据近大远小的原理,透视关系随着视点的不同而变化,透视的准确表达能更好地塑造出空间。透视与比例关系是有必然联系的,正态比例关系标准通常是三庭五眼,三庭即发际到眉毛,眉毛到鼻子,鼻子到下巴,比例相近,如果是仰视的角度,则下庭(鼻子到下巴)比例多于中庭,中庭多于上庭。俯视则反之。五眼即指脸部的宽度与五个眼睛的宽度相近,当动态侧面时,五官的比例透视呈近大远小。〔图3所示〕



>>> ③

结构

准确的形体是外部结构与内部结构结合而成的,对骨骼与肌肉生长规律的研究是画准形体的必要手段。放弃依据光线来表达形体的准确度。对于素描女肖像的第二个难度来说,内外结构的准确分析与表达是一个难点,这是对素描理解能力的培养。学习头骨与肌肉解剖的过程必须要通过多次临摹和默写才能产生具体的记忆。教学中应该有专门的课程去学习头像与头骨、肌肉解剖之间的必然联系。

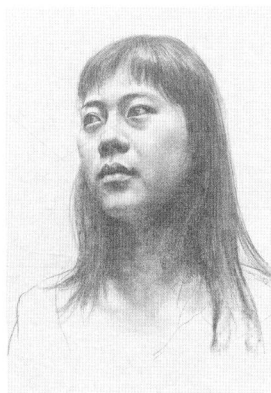


>>> ④

头骨与肌肉解剖的学习,并非要画头骨与肌肉解剖,而是通过对它们的认识和理解,表现出更准确的结构。女性和男性的结构关系是一样的,但在塑造上有很大不同,如果把女性的脸部肌肉穿插关系与男性一样的塑造,那么在特征的表现上就失去了表现力。〔图4所示〕

体积感

建立体积的造型意识,能够对其空间形态中的高低起伏的体块关系有准确的认识,并在塑造上有较强的表达能力,包括对质感、神态等有较深入的刻画。体积由块面组合而成,体积的理解方式大致由正方体、圆球体、三角体等基本形体组成。这些体积形态有助于我们分析,去获得更准确的体积感,像五官的体积还是较容易分析的,而小卫的头发对我们来说是较难的。绘画中的问题要在绘画中解决,需要在正确方法的指导下多练习。

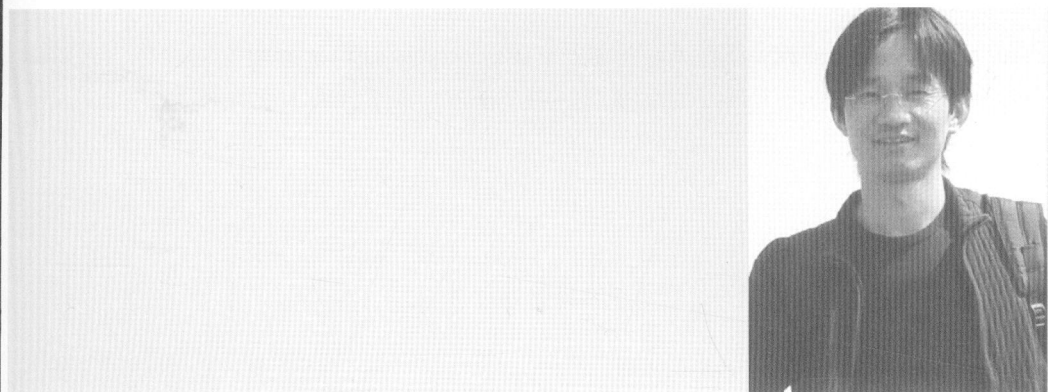


>>> ⑤

空间感

对素描女肖像而言,头、颈、肩部之间的关系是空间形态中前后上下的深度关系,那么空间层次的有序表达是塑造空间感的主要方式。虚实的对比是表达空间感主要手段。这一阶段,调子的塑造显得尤为重要。要得到理想的画面效果,那么调子和形体必须结合起来塑造。没有准确的形体,只有调子效果,那么空间感就无从谈起。〔图5所示〕

结合本书的素描女肖像示范作品,就素描的要求做了简要的梳理。素描女肖像是学习绘画基础的一个有效手段,很多学生由于不能够得到系统的训练而得不到绘画上的进步。本书的素描作品均是中国美术学院象山校区基础部2004级的学生所作,他们经过了一年的系统训练,今天把他们的作品介绍给还没进入美院的学生参考和学习。



作者简介

薛 峰

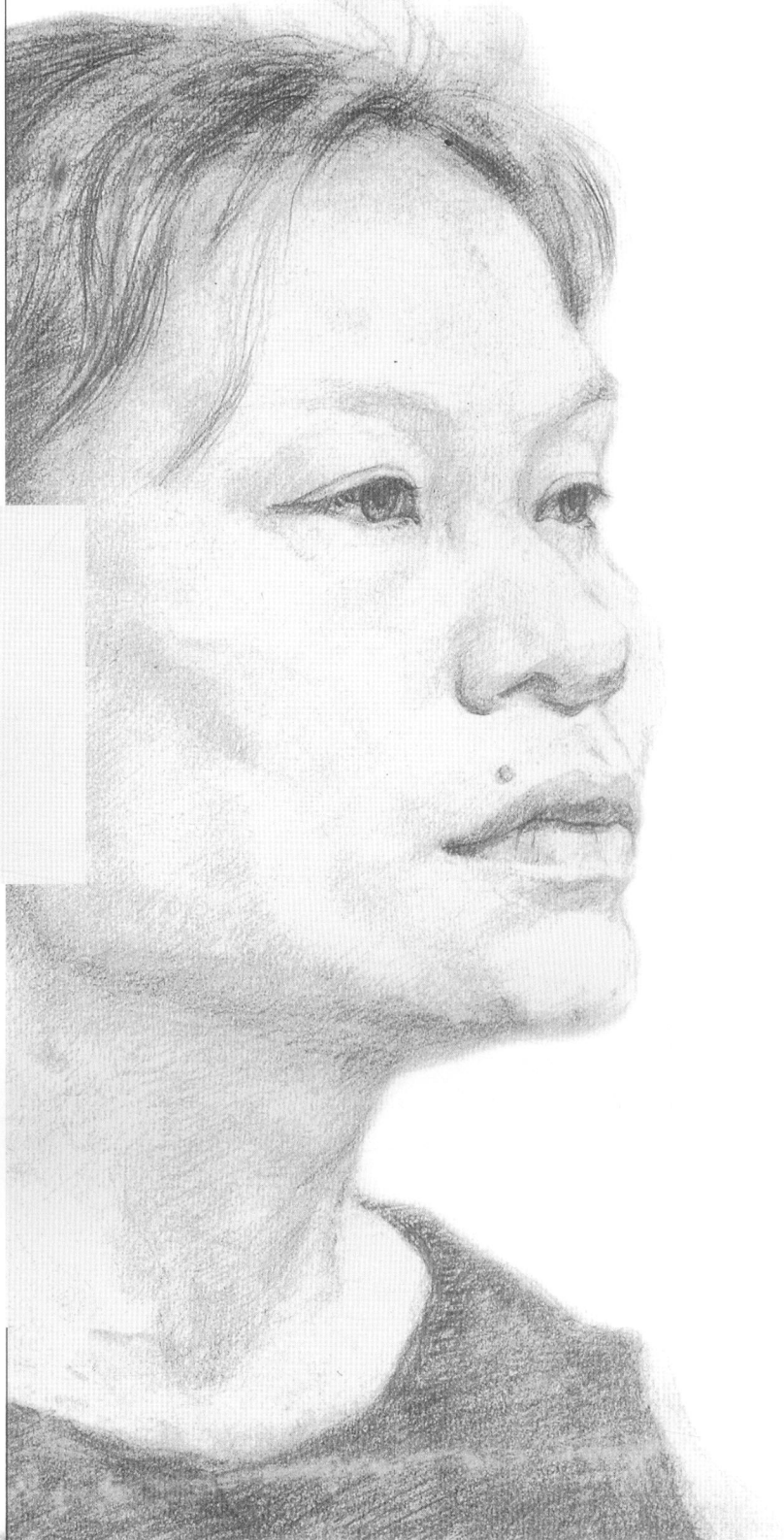
1973 年出生，浙江宁海人

1993 年毕业于中国美术学院附中

1997 年毕业于中国美术学院油画系

1997 年—2001 年任教于中国美术学院附中

2003 至今任教于中国美术学院象山中心校区基础部



序

什么样的画是好的？怎么样画画是对的？这么画能考上美术院校吗？

随着近几年美术类招生的扩大，考生的人数不断壮大，考生的专业水平却没有随之而进步，拔尖的考生并不多。很多的考生提出各种关于专业的问题，其实问题只有一个，那就是学习绘画的方法是否正确。

正确的绘画方法是通过较长时间的实践，对观察方法和作画步骤有了比较充分的认识，逐渐形成整体的绘画观念。这套书由中国美术学院南山校区和象山校区基础部教师编写，用他们的视角给广大考生提供新的作品信息，以此提示绘画方法的一种方向。素描、速写和色彩是绘画基础的主要内容，如果在这几门课程的学习上得不到正确方法的指导，那么就不会有一个健康的发展。

这也是我们编辑这套辅导丛书的出发点。

这套辅导丛书的作品大部分来自 2004—2005 级中国美术学院基础部学生和 2004—2005 级中国美术学院考生，同时也收入了部分教师作品，这些作品从多个层面中体现了这几年专业基础的一个状况。编写这套丛书的作者们具有深厚的学院功底，部分老师经历了附中、本科、研究生、博士的学院学习过程，再回到基础部从事基础教学，通过近几年的教学实践，他们总结了一套较成熟的基础教学方法，虽然我们不能全面的接触到这些老师的教学过程，但也能从这套丛书中对他们的教学效果窥见一斑。



作者 贺亮

微妙的色调与严谨的结构从来矛盾。这幅肖像展现了向大师学素描的作风。画中没有细微、琐碎的塑造，却显得非常的细腻。作者把表面上的光线、结构等因素融入到了自己的素描体会中，用观念表现了对象，提升了素描练习的格调。