

素描头像应试指导

王友江 著

中国纺织出版社

SUMIAO TOUTOUXIANG

王友江
2004.5.11
画于北京9层楼

1
32

J214.1
W432

素描头像应试指导

王友江 著

中国纺织出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

J214.1
G634.955
W432

如何在高考应试中画好素描头像

素描头像是高等美术院校招生考试中的主要科目,考生在应试前进行有针对性的训练是至关重要的。如何才能在应试的3小时中画好素描头像呢?概括起来,主要应注意以下几个方面:

一、构图

构图是决定画面视觉效果的重要因素之一,也是画素描头像首先应解决的问题。构图时要掌握画面的平衡,一般要掌握上紧下松的原则,即画面上边的空间留得小一些,下边的空间留得大一些。左右空间的大小应根据模特儿的角度而定。一般模特儿脸所朝着的方向空间要留得更多些,这样从视觉上才能感到平衡、稳定。构图要饱满,既不能将模特儿画得过大,也不能画得过小,画得过大显得画面拥挤,没有空间感;过小会显得画面空旷,缺少视觉冲击力。

二、造型

形象的准确是造型的基础。画素描头像要抓住模特儿的形象特征,然后再进行概括、夸张,艺术地表现出对象的造型。在画模特儿时,首先要进行整体观察,对外轮廓的形象特征要用剪影式的观察方法,将其归纳出一个基本形。要注意外轮廓的曲线与直线的对比关系,找到基本形上的结构转折点,要画出模特儿的典型特征,然后再和五官、结构相联系,使整体形象谐调、统一,表现出人物造型的整体特征。

三、结构

结构是整体形象中各部分的结合关系,它反映出形象的整体造型特征。要画好素描人物头像了解人的头部结构,要从内到外地进行理解和分析。首先是从头骨的构造进行分析,为了分析的方便,我们可以将头骨的形体结构理解成几何形体。先将整个头部理解成正方体,再将其他各部位理解成不同的几何体,如:将头盖骨到枕骨部位理解成圆球体,将前额和眼眶部位理解成长方体,并在眉弓处形成向后倾斜的角度。两个颧骨可以理解成长方体,上下牙床合起来可理解成圆柱体,下颌可理解成马蹄形,鼻子可理解成梯形,将这些几何部件组合起来,就形成了头部的整体结构关系(见右上图)。然后再将各部位的肌肉包上去,即形成了骨骼和肌肉的形体关系(见右下图)。最后将皮肤包上去,便形成了人物头部外观的整体形体特征。头部外表的每一个转折面和结构关系都反映了内部骨骼和肌肉的构造关系。理解了头部的结构关系,便可以在素描写生中运用几何形体概括地进行表现。

四、调子

调子在素描写生中是指形体在光线照射下所形成的明暗变化关系,一般来说可以概括为三大

面五大调子。三大面即形体在成角透视中,所呈现出的黑、白、灰三个大面。五大调子是指黑、白、灰在形体上的明暗变化,包括明暗交界线、暗部反光、形体投影、灰面过渡和形体高光。三大面五大调子综合起来形成了画面的整体调子。黑、白、灰在物体上由于形体的关系和距离的关系,会产生强与弱的对比,它们之间形成了你中有我,我中有你的对立统一关系。有黑就有白,黑的越黑,白的就越白,它们都不是孤立存在的,是互动的关系。要想使画面有丰富的变化,首先要将调子按明度依次推移,排出从最浅到最深的渐变色阶,这是由于形体、空间、光线三个因素的影响所产生的变化关系。物体离视线越近,黑白对比越强烈;反之,物体离视线越远,黑白对比越弱。依照这样一个规律,便可利用调子在平面的纸上塑造立体的形象。调子是形体与光线所产生的,随着光线的移动变化、距离变化、强弱变化,调子的层次也会随之千变万化,而形体结构是相对不变的。所以在画素描头像时,要看到人物形象内在的形体结构,画调子的目的是为了更好地表现形体、塑造形体,调子是为塑造形体服务的,千万不要为画调子而画调子。

五、表现

表现是绘画形式语言的特征及处理技巧之一,有什么样的艺术观念就会有什么样的表现形式。对于考生来说,更重要的是对模特儿的准确表现,概括起来,主要应注意以下几点:即整体与局部的关系;虚与实的关系;结构转折的处理和形体边缘线的处理。

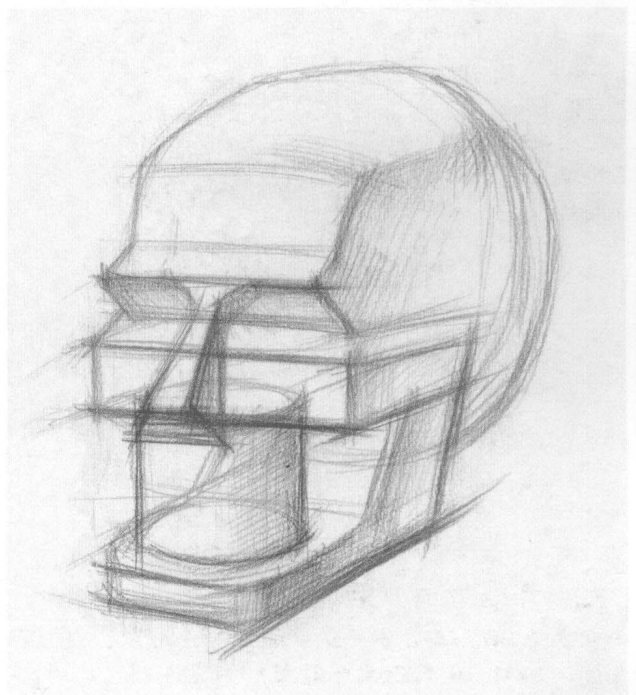
1. 整体与局部的关系 整体与局部是一对对立的矛盾关系,是作画过程中始终需要注意的问题,如果简单地理解整体关系就会使画面出现死板、单调、缺少变化的毛病;反之,如果只注意局部而忽视了整体关系,画面上就会出现“花”、“乱”等缺点,即使局部画得再精彩也没有意义。

2. 虚与实的关系 虚与实的关系是由以下几个因素所产生的:一是空间关系,近处的物体实而远处的物体虚;二是明暗关系,明处的物体实而暗处的物体虚;三是上下关系,一般画头像从上向下虚实渐变过渡,上实下虚;四是重点与非重点的关系,重点实而非重点虚,五官实而面部虚,头部实而衣服虚。

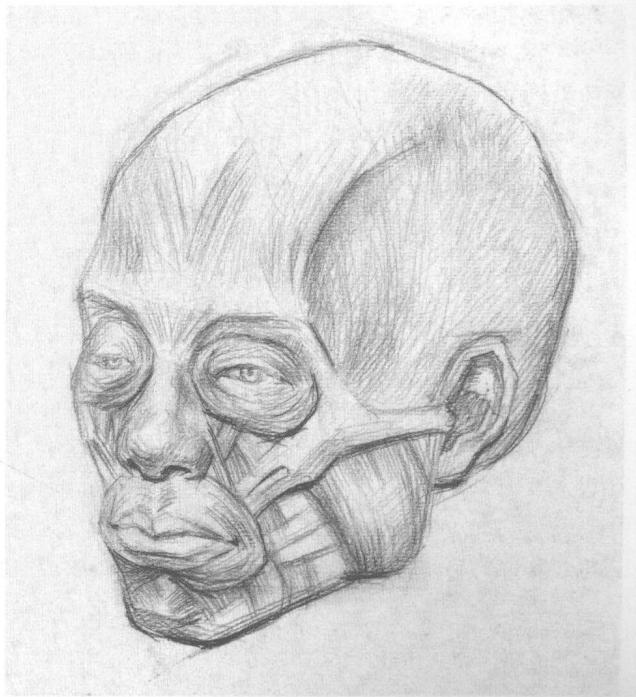
3. 结构转折的处理 由于头部的外形结构是由不同形状的骨骼与不同形状的肌肉所构成的,因而各转折处的造型特征也有所不同。骨骼明显的地方转折显得方硬,而肌肉多的地方则显得圆浑;转折明确的地方实,转折圆浑的地方虚。画素描头像时要进行有方有圆、有虚有实的处理,这样才能使画面表现得更丰富、更有变化。画结构

转折时要有张有弛,如:关会显得花、乱、生硬。

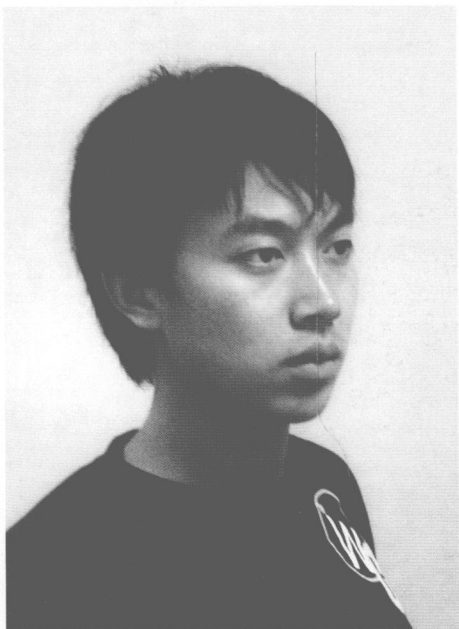
4. 形体边缘线的处理 边缘线是物体体面的转折所产生的,写生时不能将其看成是一个简单的轮廓线,而是要根据形体的结构变化,表现出线条的来龙去脉和前后穿插关系。由于形体的空间位置、光线明暗和外形结构的不同,边缘线会产生虚实、粗细的不同变化,通过线条的变化能表现出一定的空间感、体积感和质量感,使画面具有更强的艺术性。

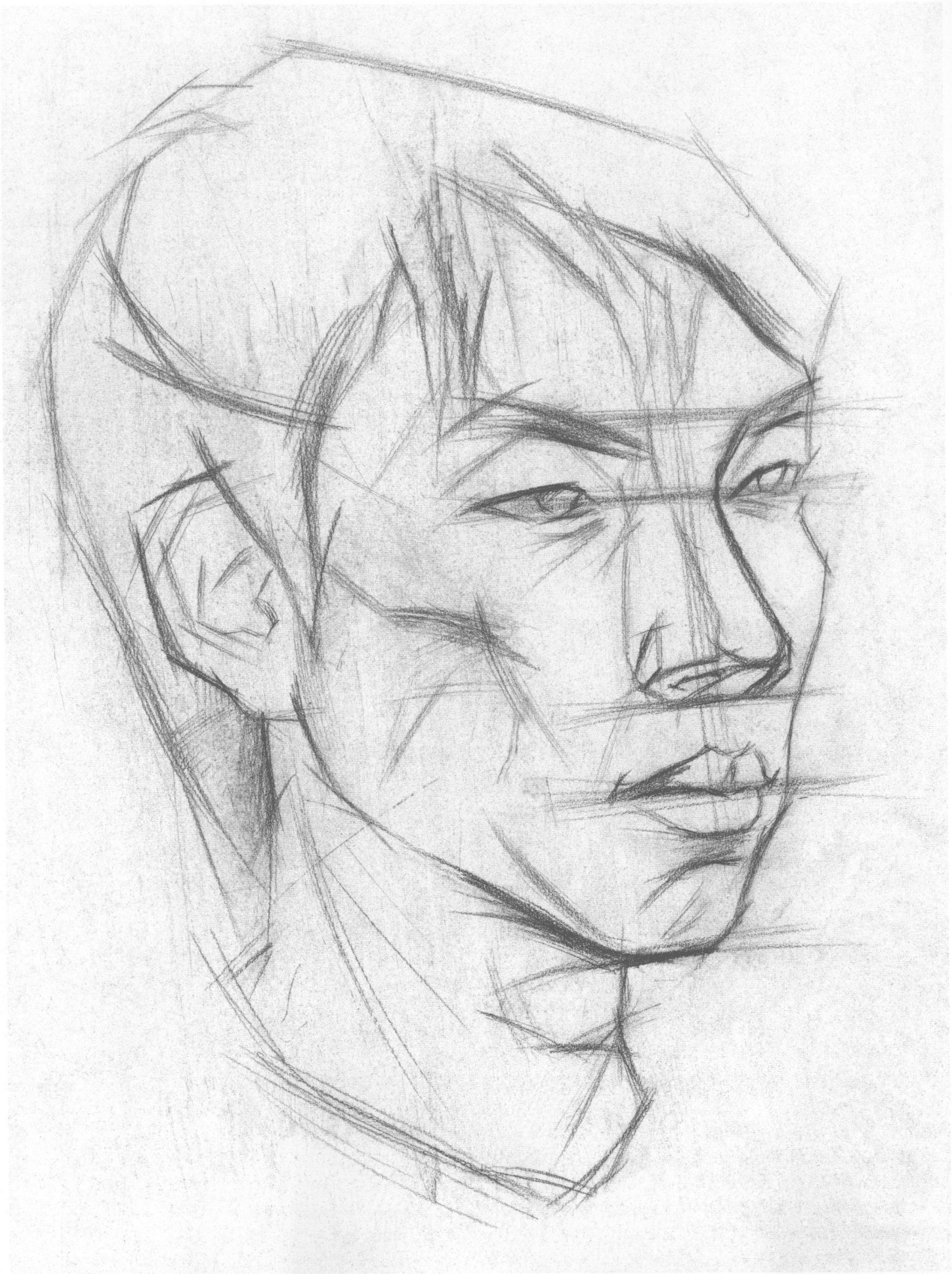
头部骨骼结构的几何形关系

头部骨骼与肌肉的构造关系

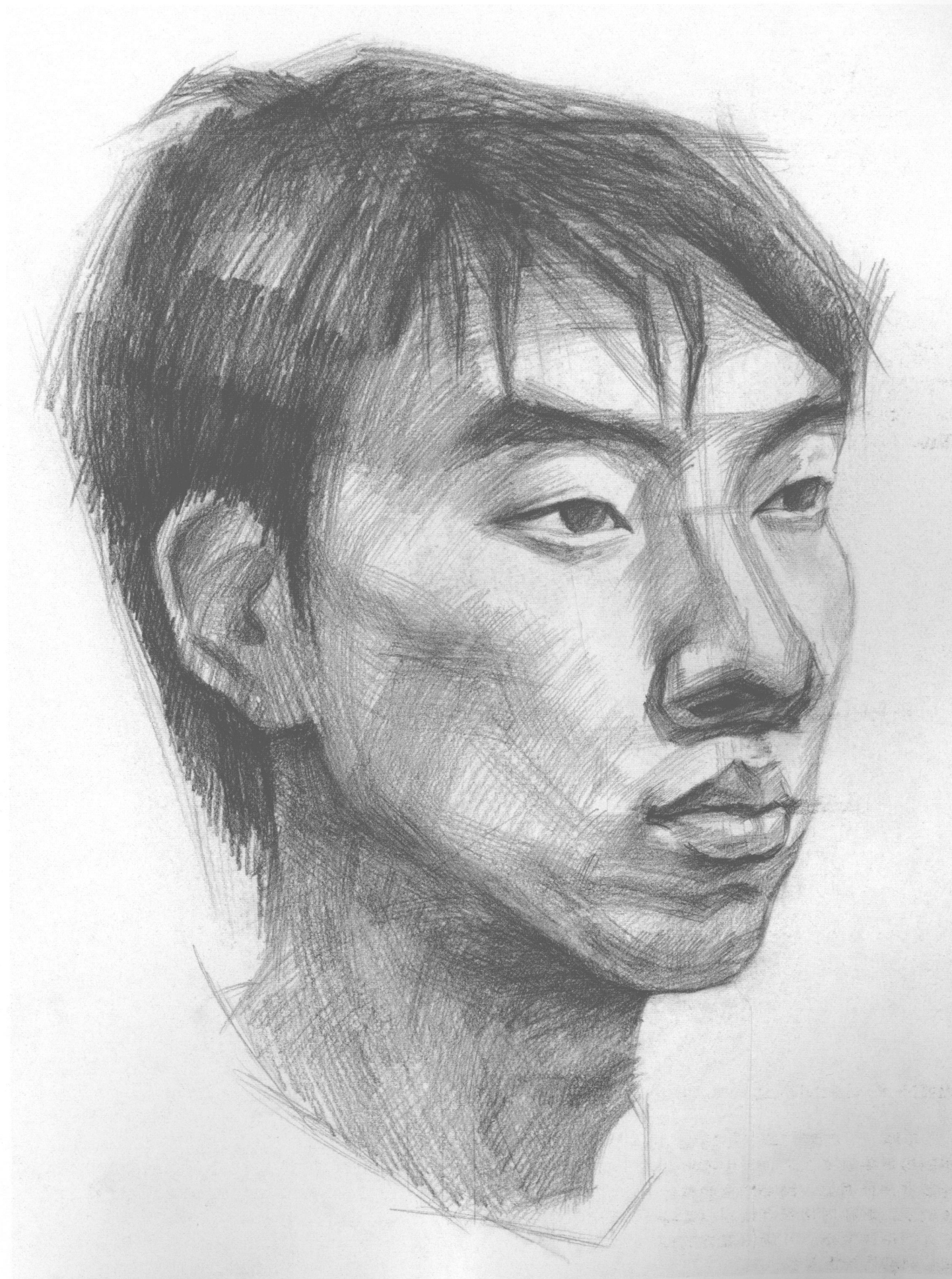

模特儿照片

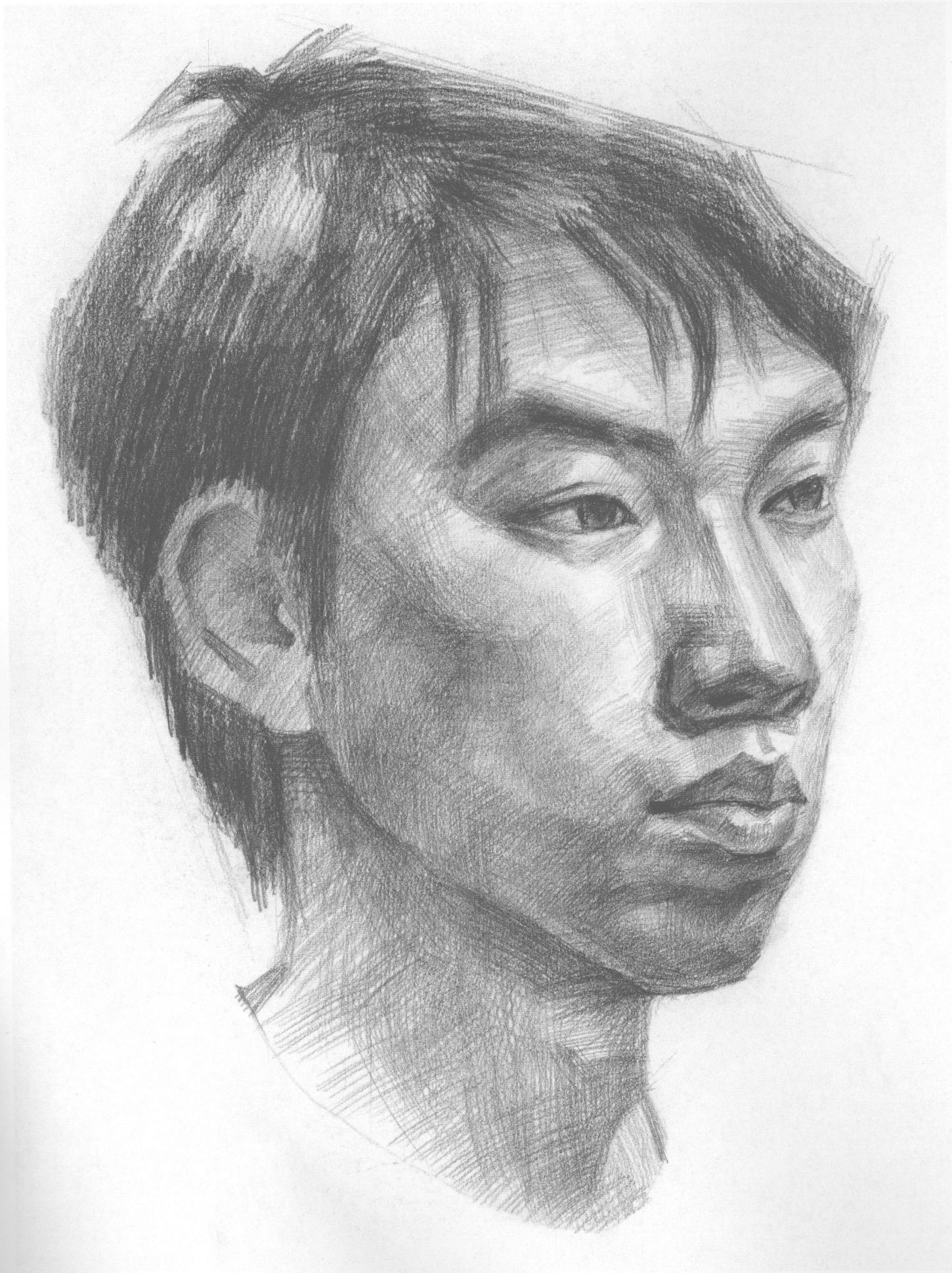

素描头像写生实例之一

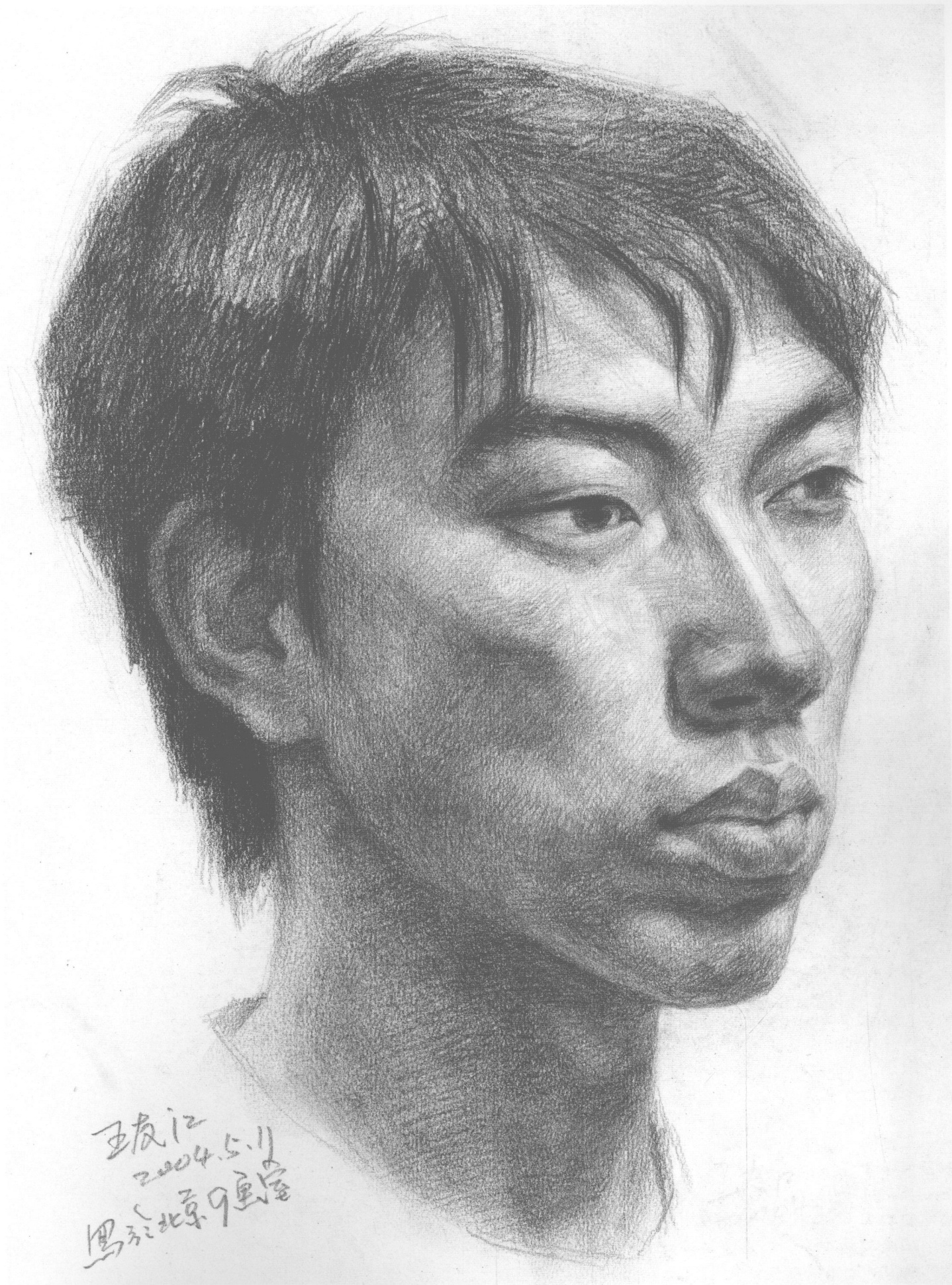
步骤一 起稿。这是一幅 3/4 侧面男青年素描头像，画中模特儿的五官特征明显，面部结构的整体感较强。起稿时用长直线画出模特儿大的形体关系，并画出五官的体积感和结构转折关系。

步骤二 上调子。由于模特儿处在顶光条件下，因而整体形象具有一种厚重感。在上调子的时候要注意面部与颈部暗面的深浅变化，要画出形体结构的空间关系。

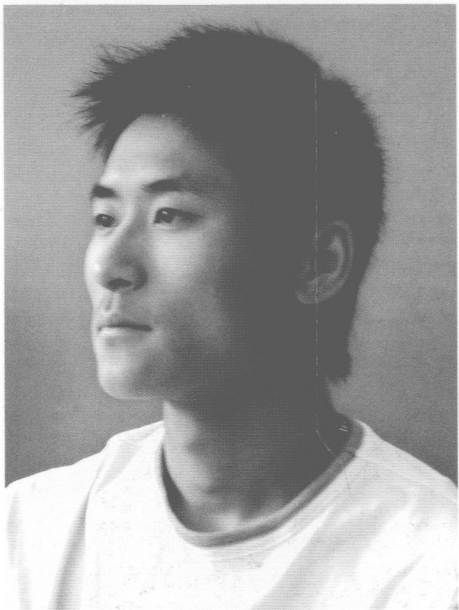

步骤三 深入刻画。分出黑、白、灰调子，丰富结构层次，使画面形象结实、有力。

步骤四 调整完成。进一步强调模特儿的五官造型和结构，拉开黑、白、灰层次，使整体形象厚重、结实。

男青年头像 素描纸 铅笔

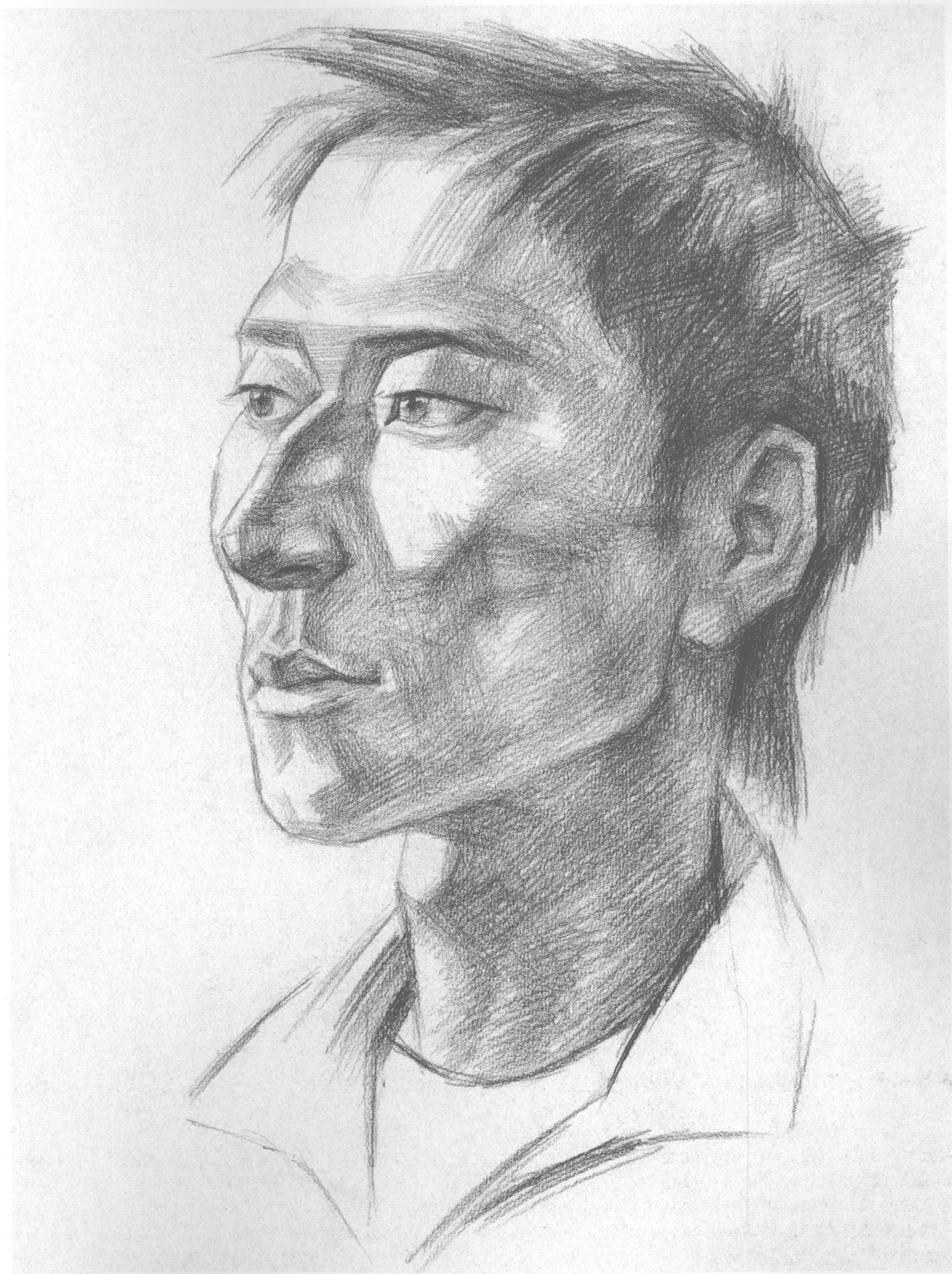

模特儿照片

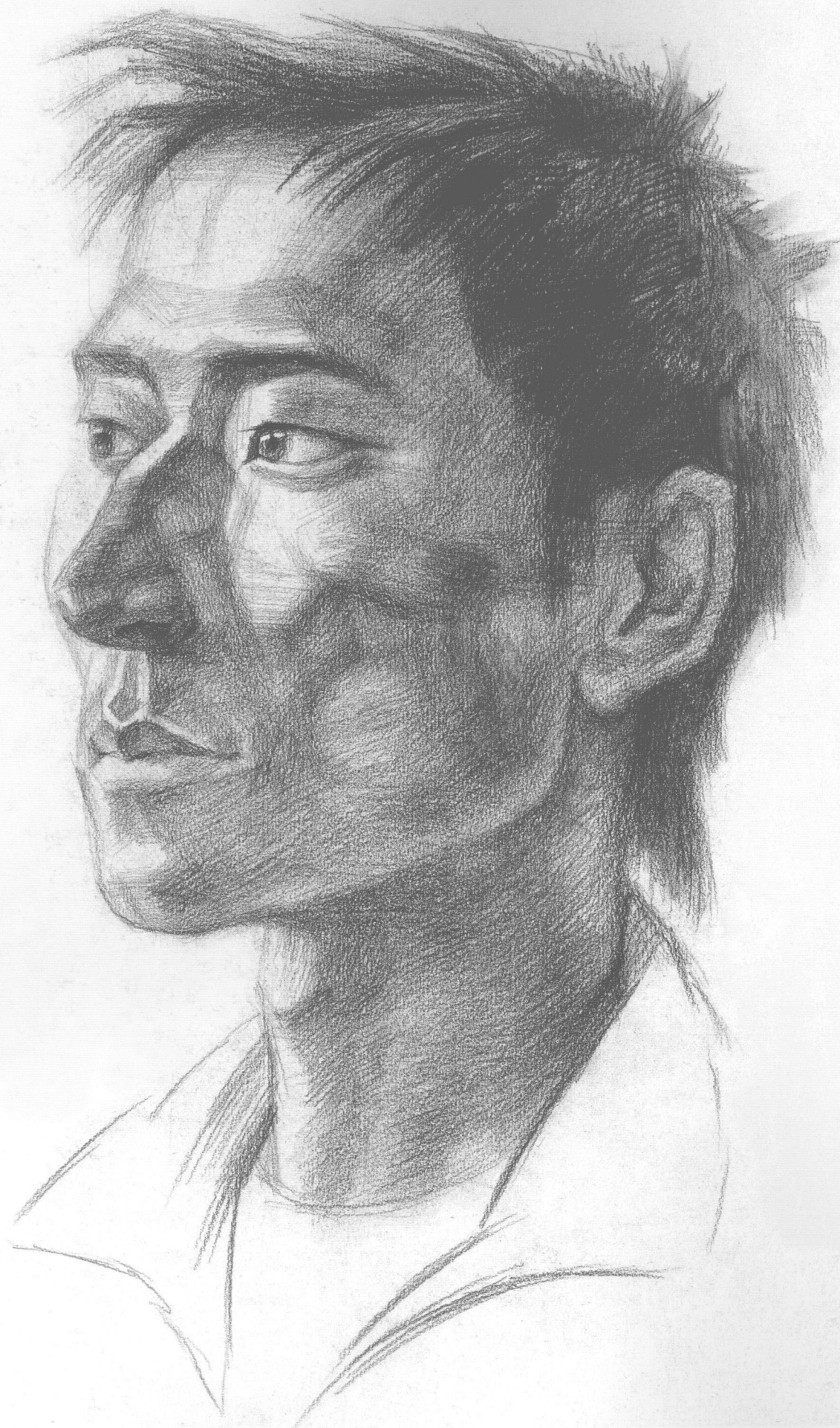

素描头像写生实例之二

步骤一 起稿。这是一幅2/3侧面男青年素描头像，画中模特儿脸型瘦长，脸上的三角形结构较多，结构比较明显。起稿时用长直线概括地画出脸的基本形，要掌握好模特儿的角度和五官的透视变化。

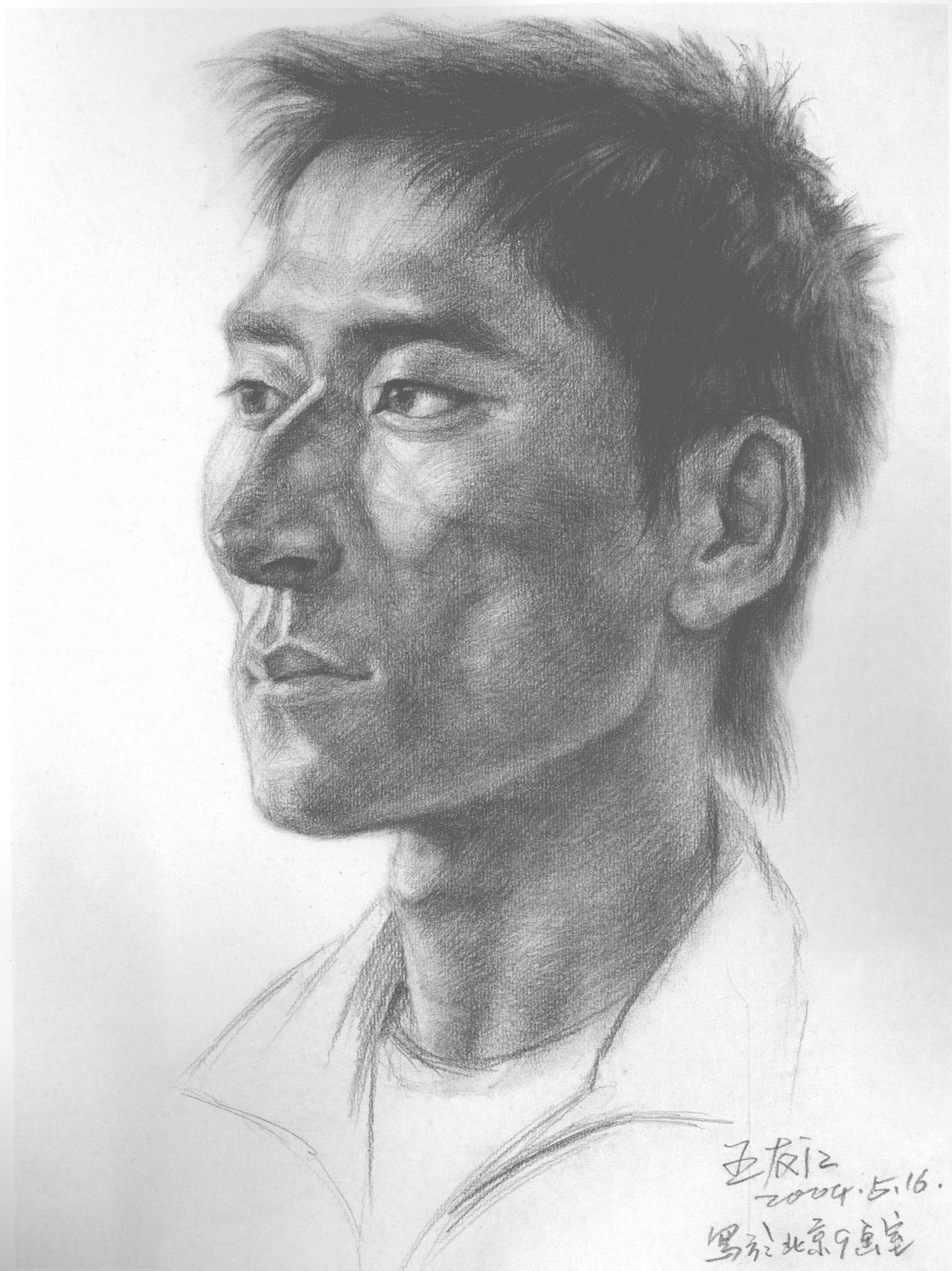
步骤二 上调子。这位模特儿的颧骨、咬肌和口轮匝肌比较突出，结构较明显。所以在画明暗调子时，应注意强调结构关系，抓住明暗交界线，分清明暗两大面。

步骤三 深入刻画。强调结构的体面关系，进一步塑造形体，要表现出头发的体面关系和质感。这位模特儿的头发是染过的，因而显得蓬松、没有光泽，作画时需要用橡皮和纸卷笔进行擦抹才能表现出这样的效果。

步骤四 调整完成。丰富画面上的明暗过渡层次。画2/3侧面素描头像时,要注意两个眼睛、两个鼻孔和两个嘴角的透视变化,近处的眼睛、鼻孔和嘴角在色调对比上要比远处的强一些,这样才能产生有远有近的透视距离感。

男青年头像 素描纸 铅笔

王友仁
2004.5.16.
写于北京9画室

模特儿照片

素描头像写生实例之三

步骤一 起稿。这是一幅 3/4 侧面男青年素描头像，画中模特儿的形象特征圆浑、结实，戴上帽子后更显得外轮廓的圆状感较强。在起稿画轮廓时，要注意线条的方圆结合。

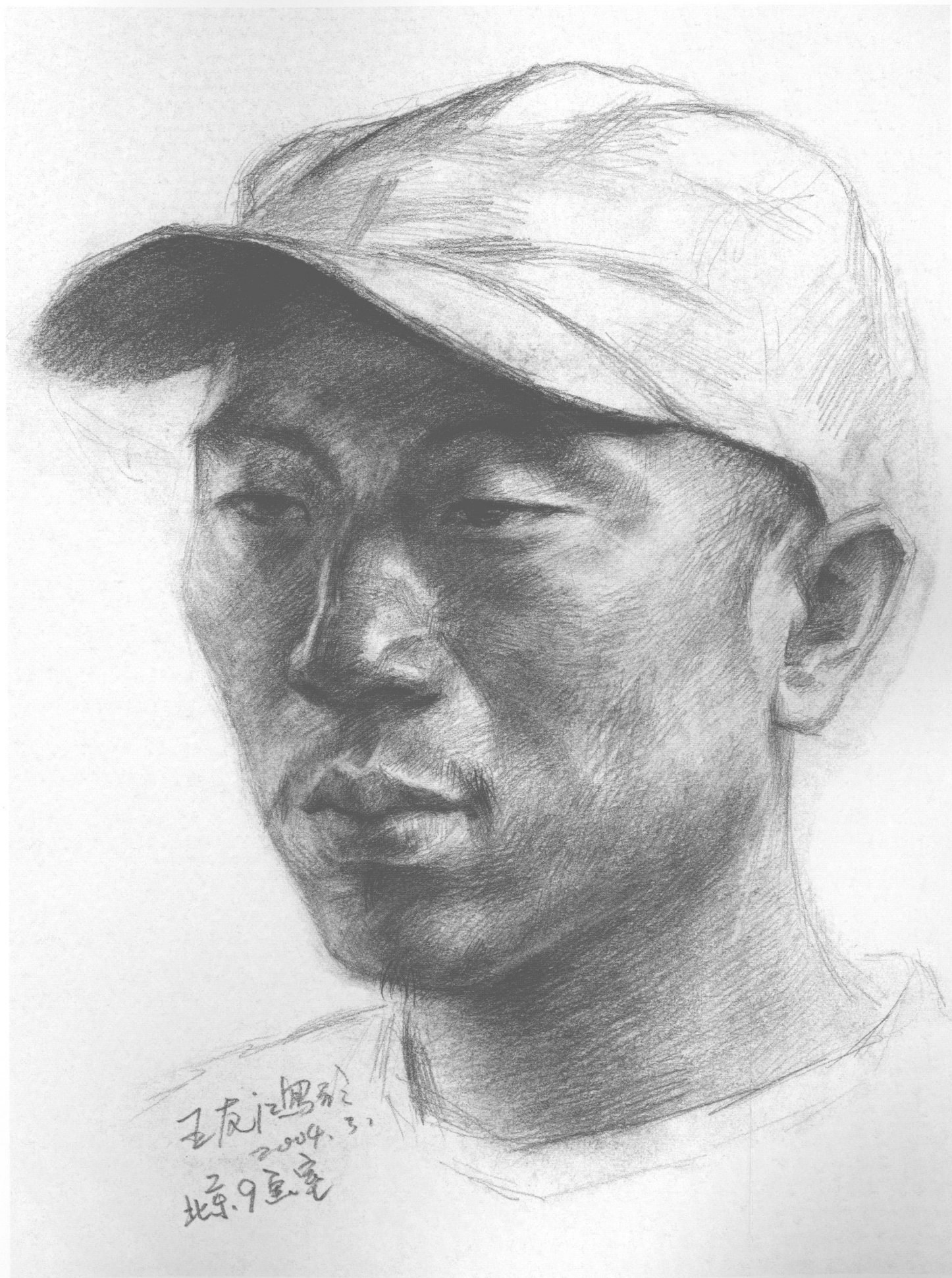
步骤二 上调子。由于模特儿处在侧逆光的照射下，面部为灰暗面，帽檐下的面部都处在暗部之中，所以要加深暗部的整体调子，这样便会呈现出侧逆光下的效果。

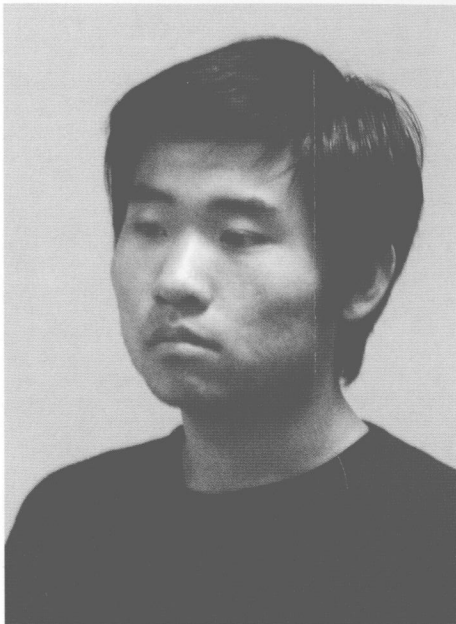

步骤三 深入刻画。加强形体结构中的灰调子，以丰富画面层次。接下来画出亮面结构的微妙变化。

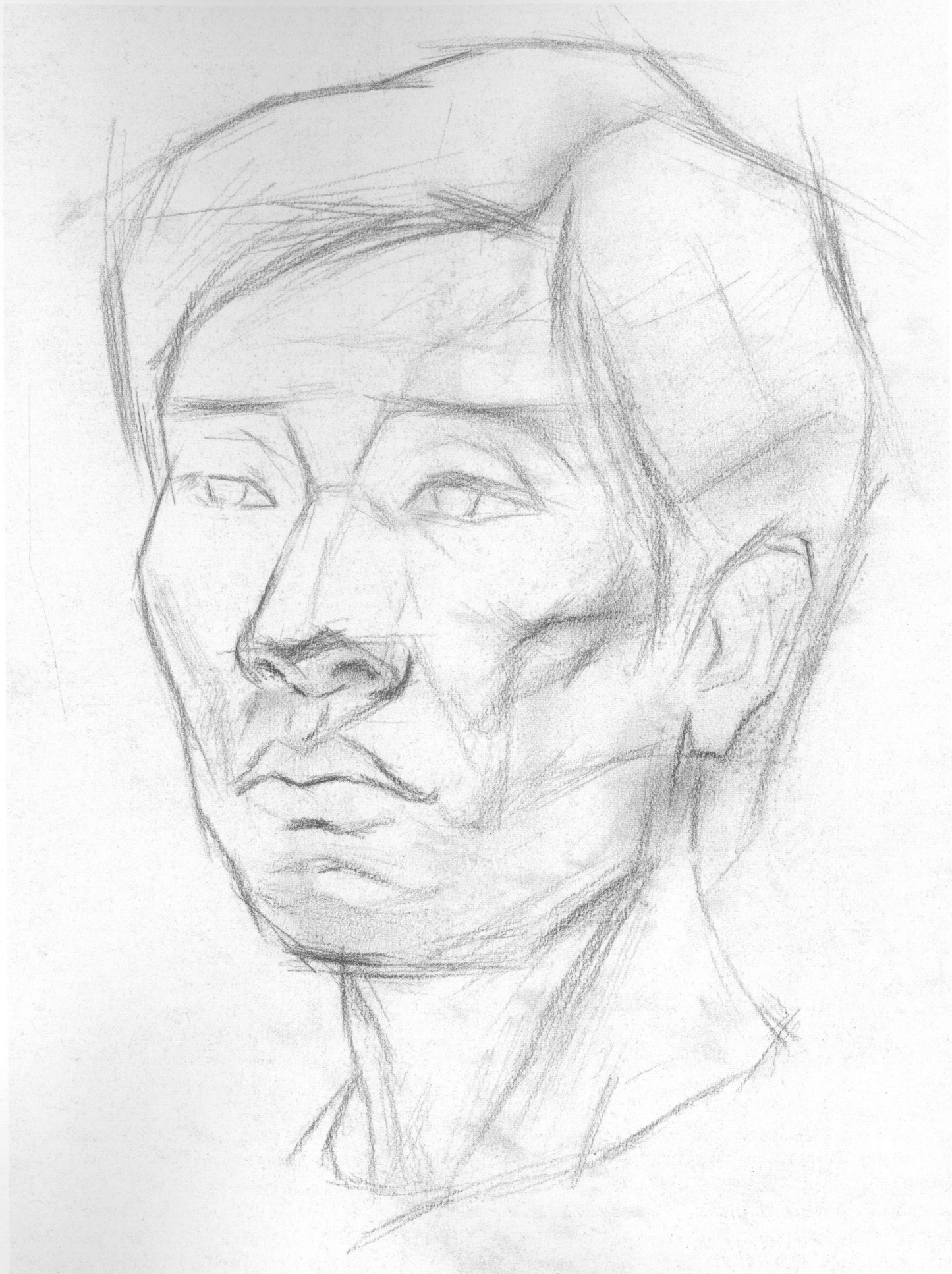
步骤四 调整完成。注意调整五官亮部与暗部的色调。由于处在亮部的眼睛、鼻孔和嘴角离我们较近，因此要刻画得比暗部的眼睛、鼻孔、嘴角对比强烈些，这样才能表现出透视上的距离感和整体上的光感。

男青年头像 素描纸 铅笔

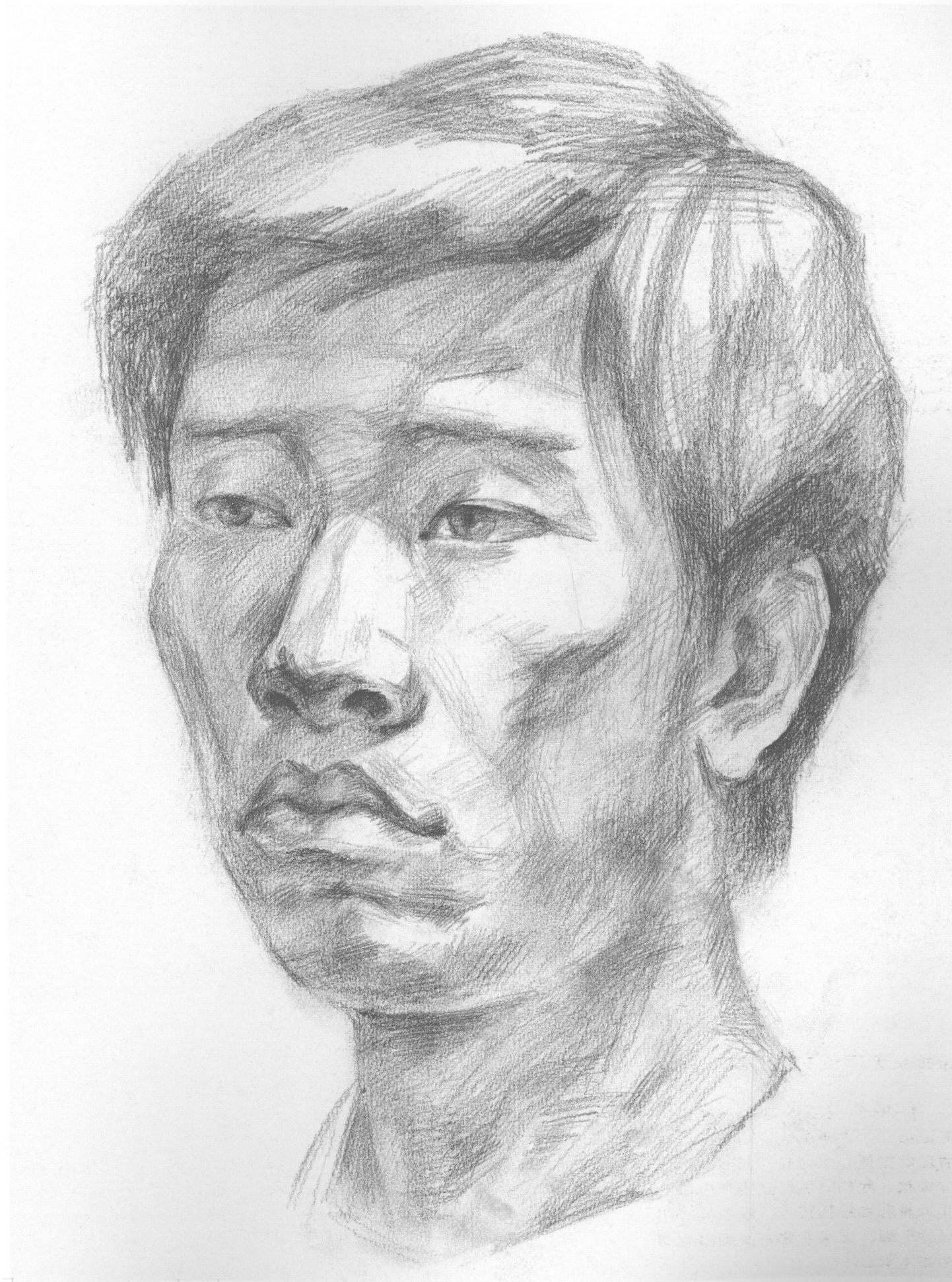

模特儿照片

素描头像写生实例之四

步骤一 起稿。这是一幅 3/4 侧面男青年素描头像，画中模特儿的形象特征方中有圆，面部结构呈方块状。起稿时用长直线画出模特儿的轮廓和结构特征。线条要有明显的粗细、虚实变化，要画出空间感和体积感。

步骤二 上调子。由于模特儿受光角度是左右两边的顶光，因而在结构上，朝下的面均为暗部。根据结构与光线特征，画调子时要注意强调结构。