

完全范本
PARADIGM

全程摄录

你想听到的 是名师的每一句话
你想看到的 是示范的每一个过程
你想品味的 是画面的每一个细节
专业画家·专业摄像师
制作一套最具指导性的教学光盘

从书特点

一次生动的分析
一次思维的绘画
一堂迅速提高你的讲课
一套收集大量优秀作品
的范本
为您阐述素描头像的学习方法

名师简介

张文恒，现为南开大学东方艺术系与艺术设计系副教授。出版专著、画集三十多种，长期在高校从事美术基础教学与美术考前培训工作，在全国艺术学子中影响甚大。

张文恒

素描头像

美术高考名师示范画精选

张文恒 著

湖北美术出版社

附赠光盘

PARADIGM

完全范本
PARADIGM

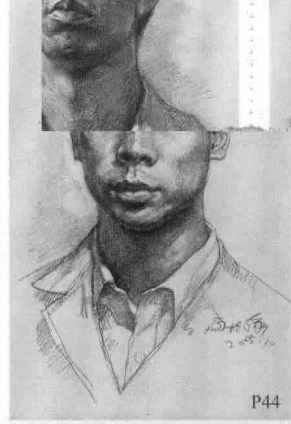
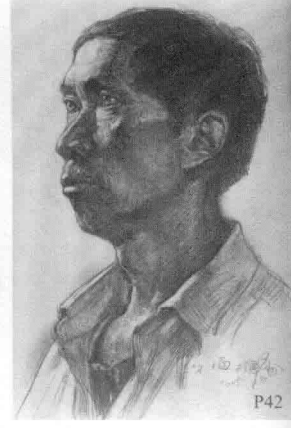
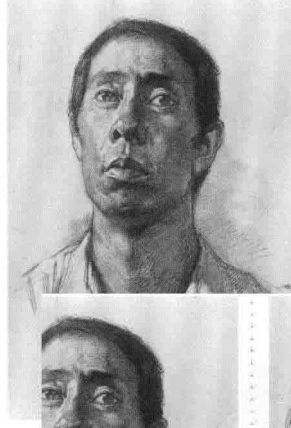
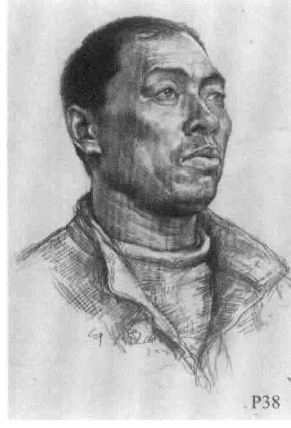
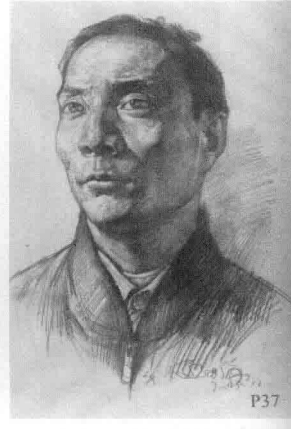
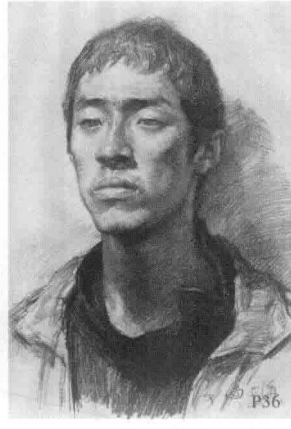
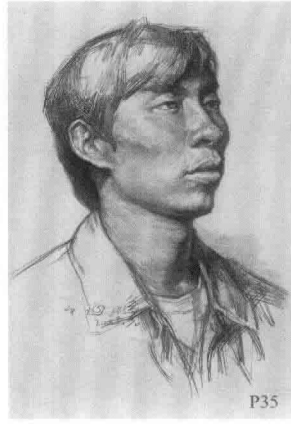
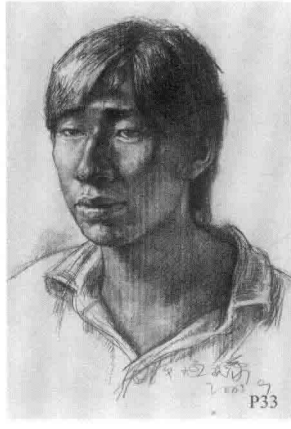
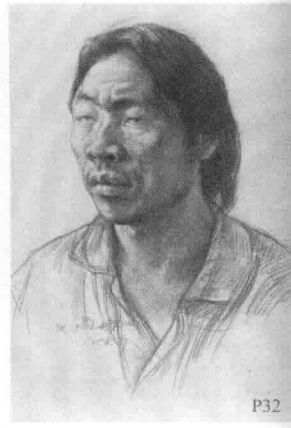
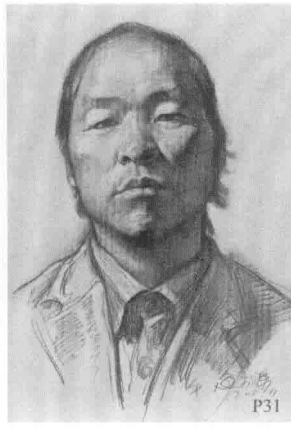
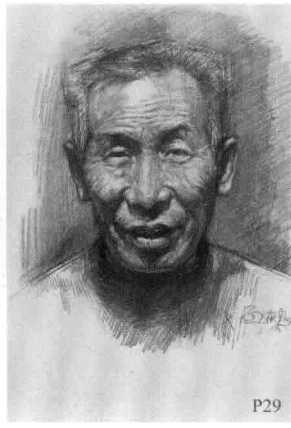
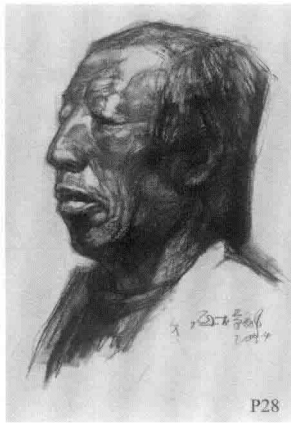
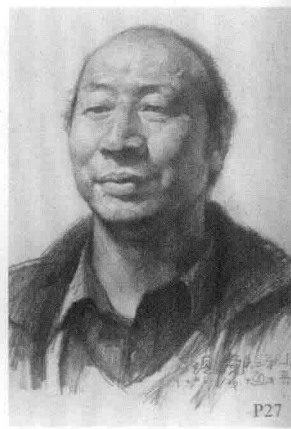
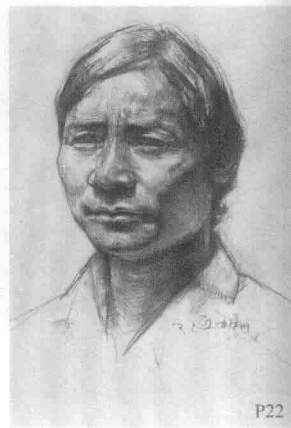
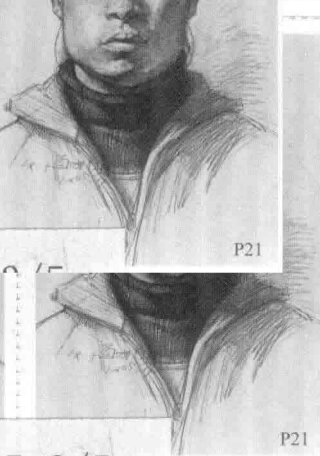
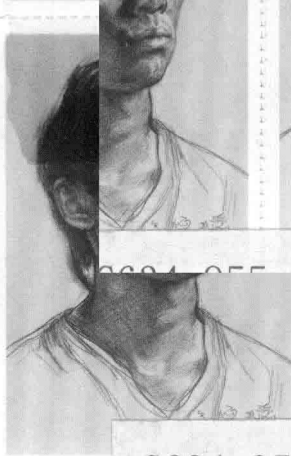
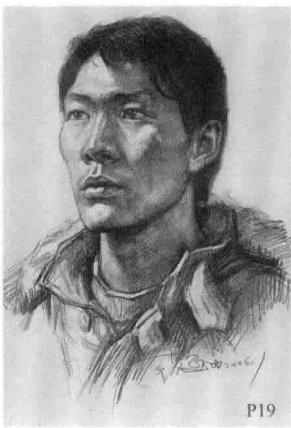
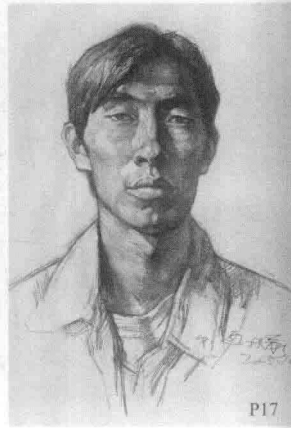
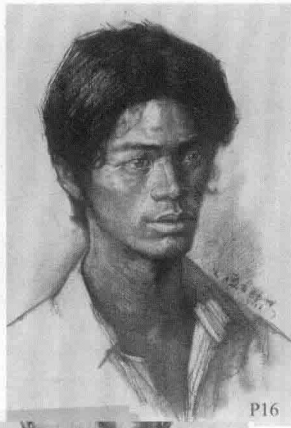
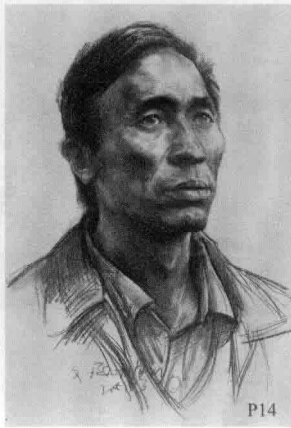
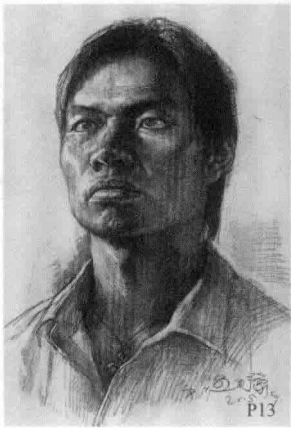
张文恒 素描头像

美术高考 名师范画 精选

张文恒 著

湖北美术出版社

PARADIGM

G634.955.3/5

图书在版编目(CIP)数据

张文恒素描头像/张文恒 著.
—武汉:湖北美术出版社,2006.7
(美术高考名师范画精选)
ISBN 7-5394-1874-5

I. 张…
II. 张…
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073643号

出版发行:湖北美术出版社
地 址:武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城
电 话:(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码:430070
经 销:新华书店
印 制:武汉精一印刷有限公司
开 本:889mm × 1194mm 1/8
印 张:6
印 数:6000册
版 次:2006年8月第1版
2006年8月第1次印刷
ISBN 7-5394-1874-5/J · 1465③
全套定价:140.00元 本册定价:28.00元

作者简介

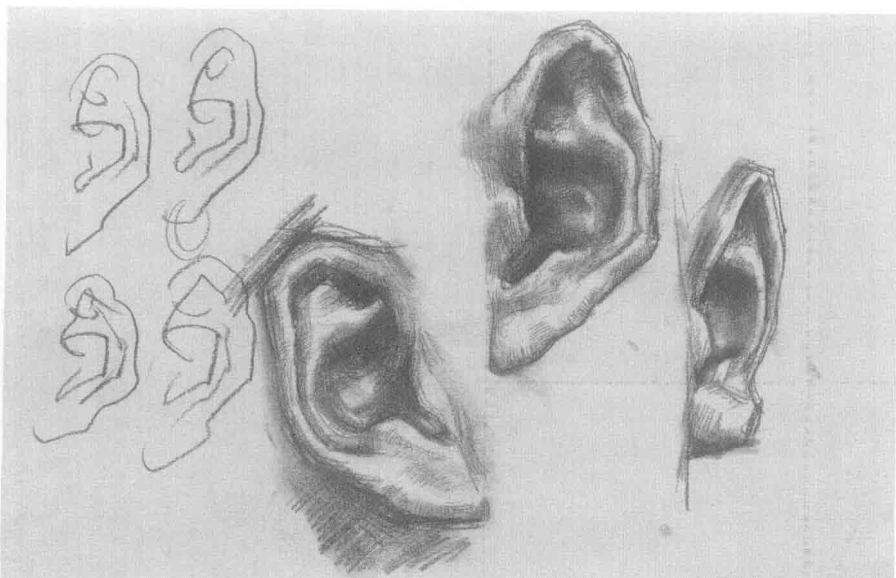
张文恒, 1959 年生于河南, 现为天津南开大学东方艺术系与艺术设计系副教授, 中国油画学会会员。

作品曾参加中国油画双年展、第九届全国美展、中国艺术大展及第三届中国油画展等重要展览并曾获奖。作品散见于多种学术期刊及大型画册, 中央电视台《美术星空》栏目曾以“中间地带”为题对其创作情况予以介绍。

出版专著、画集三十多种, 长期在高校从事美术基础教学与考前培训工作, 在全国艺术学子中影响甚大。

张文恒画室(郑州)

联系电话: 13183006975

素描三题

一、形体

形体是素描最基本的构成要素, 是素描表现的基本依托, 它具有独立的审美性质与表达能力, 对于形体的体悟与把握于素描者最为紧要, 所谓“形具则神生”。

形体, 即形状与体积。画面上的所有物体都有其外形与体积, 即物体的空间特征。尽管形与体是一个不可分割的完整概念, 但在具体的作画过程中, 形与体不同, 形可以是平面的, 而体却是由无数个互呈角度的面构成的立体物。头部可以大致分为上、下、左、右、前、后六个面, 它们与素描者和光源处于不同的角度, 其远近也无一相同, 这就造成了无尽的透视变化与明暗层次。无论是概括地还是细微地表现这些变化, 素描者都要从面与面的转折处入手, 这些转折处也多为明暗的渐变与突变处, 需准确、传神地加以表现。若能把对象的体面转折关系生动地表现出来, 对象的体量感便自然呈现。初学者往往看不到体面的转折进退, 画出来的头像往往较为扁平, 古人讲“石分三面”, 意谓画出的石头要有三个面, 方能产生立体之感, 头像亦然。素描者应当强化“面”的概念, 认识到头部是处于特定空间中, 其所有构成部分都处于不同的空间位置与不同的光照条件, 且与石膏有别, 它是处于动态中的, 富有生气的生命个体。在素描头像训练中, 素描者首先要对头部的解剖结构有一定的理解, 并能从艺术的角度进行观照与把握, 更要对头部的形体转折及所蕴含的节奏与韵味有较深的领悟, 了解头部的三维空间关系, 如此方能准确、生动地表现对象。

二、结构

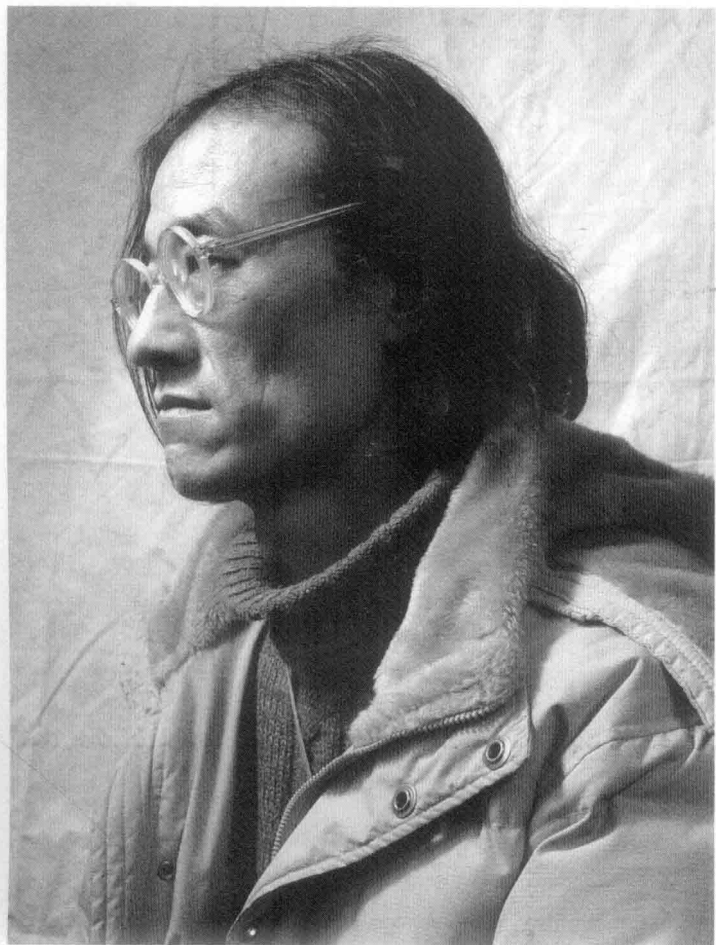
对于结构的理解可以分两个层面, 一是指形体的自然构成; 二是指画面中各个部分及视觉要素间的安排与处理, 或叫艺术结构。只要抓住结构这个关键, 观察对象就能透过表象找到内在联系的依据, 并以此“引导感性前进”。

每个人的五官构成都呈现着不同的结构与空间关系, 在作画过程中敏锐地把握各个部分间的构成关系是画准对象的关键, 尤其是几个骨点间的构成关系。要善于将多个部分相互比较着看, 可在想象中用线把它们连起来, 静观其抽象的构成形态及部分间的角度与距离, 比如将两个眼睛与鼻子连起来是一个倒垂的三角形等。每画一个部位, 每一次起笔, 都要同时扫视其他部分, 准确地判定它们在长度或面积上的比例及空间位置, 尤其是五官间的关系。其中两眼构成的宽度与其至唇缝的高度间的比例及角度最为重要, 这大体决定了头部的高与宽。如果能把握整体, 同时看到多个部分, 并能迅速确定其构成形态与相互间的比例, 画准对象就不会太困难。但仅仅如此是不够的, 素描者应当更为主动积极地观察与表现对象, 把握五官间固有的节奏与内在的张力关系, 突出其形态与结构之美, 传达出对象的特有神情。

三、明暗

对象在特定的光照条件下会产生丰富、微妙的明暗层次, 其深浅、轻重、虚实的变化绝无一处相同。在注重光影效果的素描中, 光的效果已成为主要的表现内容之一。明暗的变化与对比不仅是表现光的效果的方法, 也是表现对象的体量感与空间感的方法, 同时它更是一种有力的表现媒介与形式要素。

素描的完整性取决于正确的色调关系, 这除了要对自然光影进行认真的观察外, 还要培养自己把观察所得的信息演变为黑白语言的能力, 通过明暗比例、形状、对比来组织画面与渲染气氛, 调节黑白灰的比例关系, 并认识到色调并不只是用来表现物体, 更可以凭自身的调节与变化创造复杂多样的画面效果。初学者往往不能很好地控制画面的明暗关系, 不是关系错乱, 就是深浅轻重过于接近, 表面感觉过于单一。画面中的明暗对比与变化, 应能显示出某种艺术动机与秩序, 应服从于基本的明暗关系与整体气氛的要求, 避免画面出现“灰”“花”等毛病。对于明暗的能动调遣与处理, 是建立在对于光影的客观秩序的视觉领悟与必要深化的基础之上的, 明暗调子有其自身的生命, 好的素描者总能唤起这种生命。在素描头像的训练过程中, 初学者要逐渐掌握多种表现方法与手段, 包括对各种工具材料性能的了解与尝试, 这样才会有更多的选择与表现的可能。

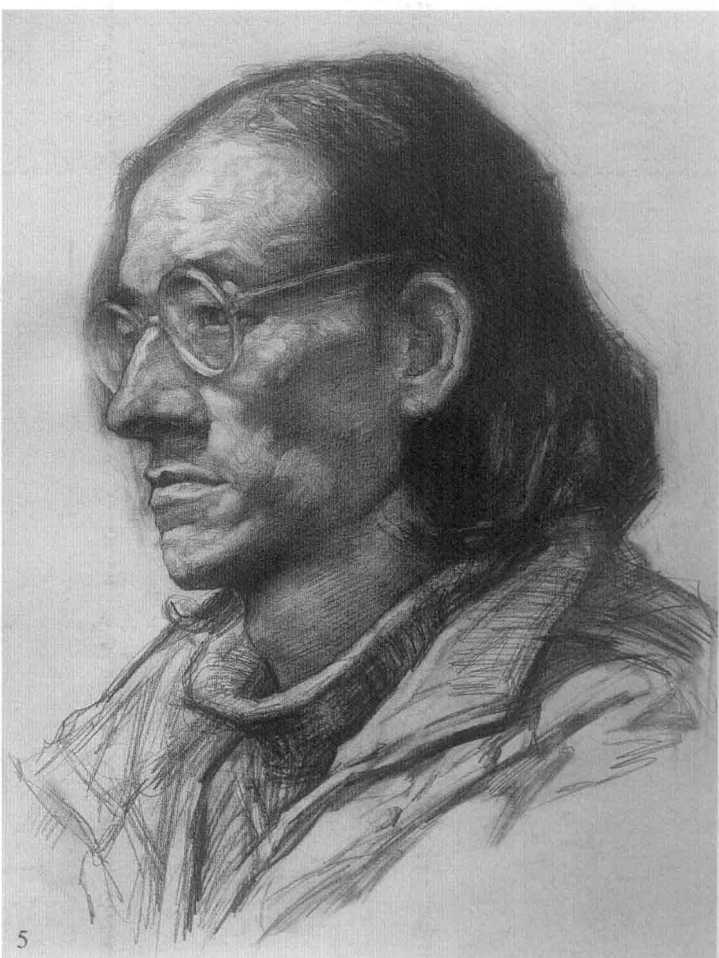
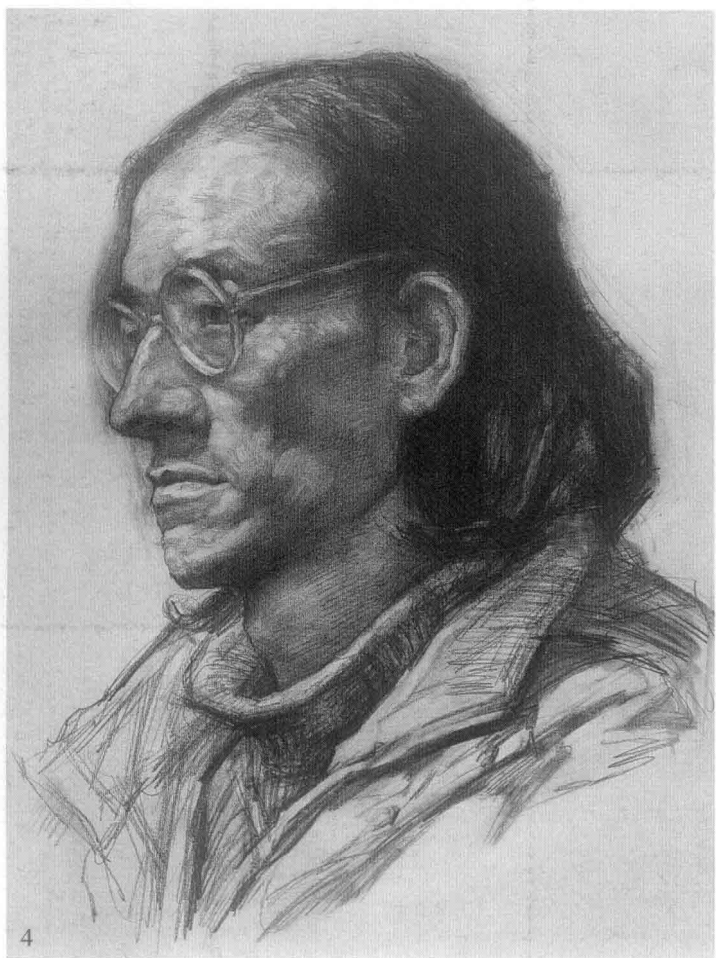
1. 画出对象的基本轮廓, 注意头部与面部的
外形处理, 不可太板、太圆。要注意五
官间内在的联系, 以及明暗交界线的形状
与虚实变化。

2. 用纸笔作阔笔擦染, 再用橡皮提出亮部,
概括地表现出对象的光影效果, 尤其要注
意面部明暗交界线的表现, 几处重要的转
折应加以强调。

3. 此种角度要讲究面部边线的起伏顿挫与
轻重虚实的处理, 处于暗部中的形体轮廓
可以虚一些、松一些, 面部的最亮与最重
处要集中于五官上, 面部明暗交界线的表
现要自然。

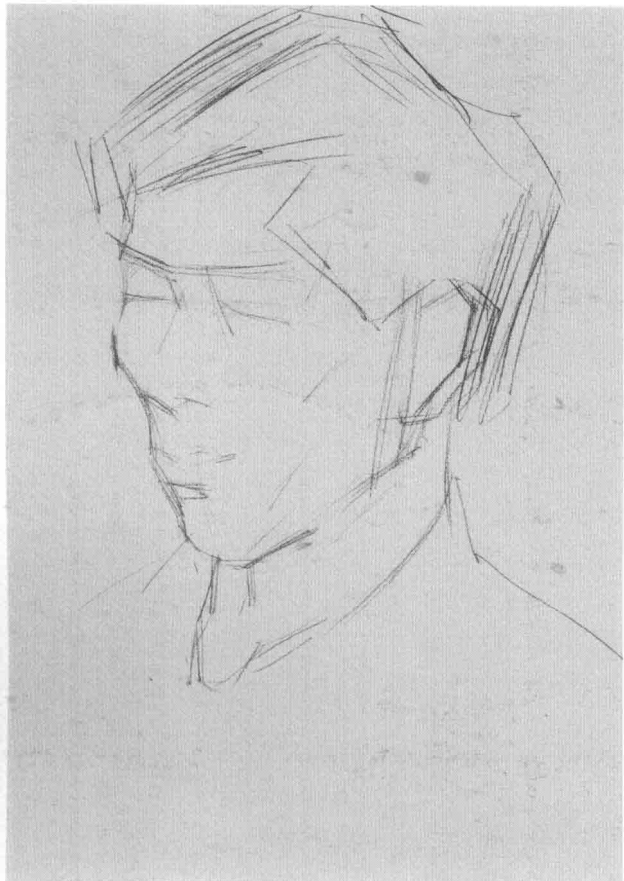
4. 亮部要严格控制其深浅, 可多用细密的
线条描画, 而暗部则要湿淡些, 可伴以手
指或纸笔的擦揉, 以造成面部的隐显与进
退。

5. 最后要加强头发、面部与衣服的对比与
变化, 头发可浓重些, 衣服用线条作概括
处理, 这三个区域在重要的转折处要加以
强化。

VCD 中有详细写生过程

1.轻轻地勾画出头部大的形态与结构,注意其造型的美感与力度。

2.此种角度要注意其正、侧的角度与转折,权衡好五官的透视变化及相互间的节奏关系。

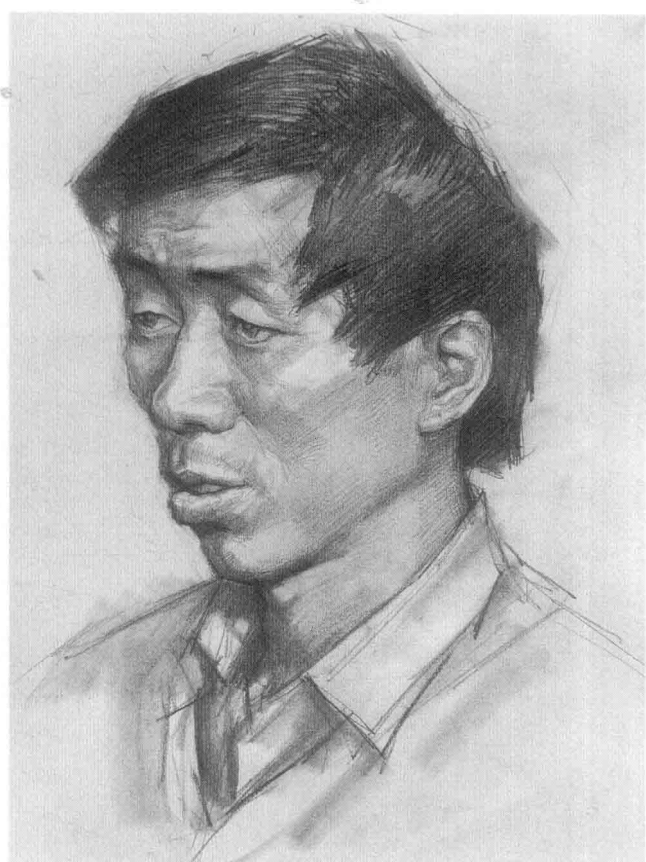
3.再作调整并尽快加以确定,要注意内部结构与外部轮廓的关系,注意面部的主要转折及个性特征。

4.稍作明暗的皴擦与渲染,通过形态的透视变化与虚实处理,使面部的正面与侧面有分别向左右远去的感觉,强调结构转折处。

5.要反复查看面部中纵与横的关系,对称结构要同时画,眉、眼要把握其特有的感觉,鼻子要有力地隆起,嘴角与嘴唇要把握其微妙的神情。

6.作进一步的深入描绘,此幅中的头像多为亮部,可适度加强明暗的对比与结构的力度。远去的一侧与下巴底部可适当重些,以有力地托出较亮的部分。

7.注意通过不同线条的不同铺排表现出不同的体面感觉,通过必要的强化与处理,使画面形象更有神采。

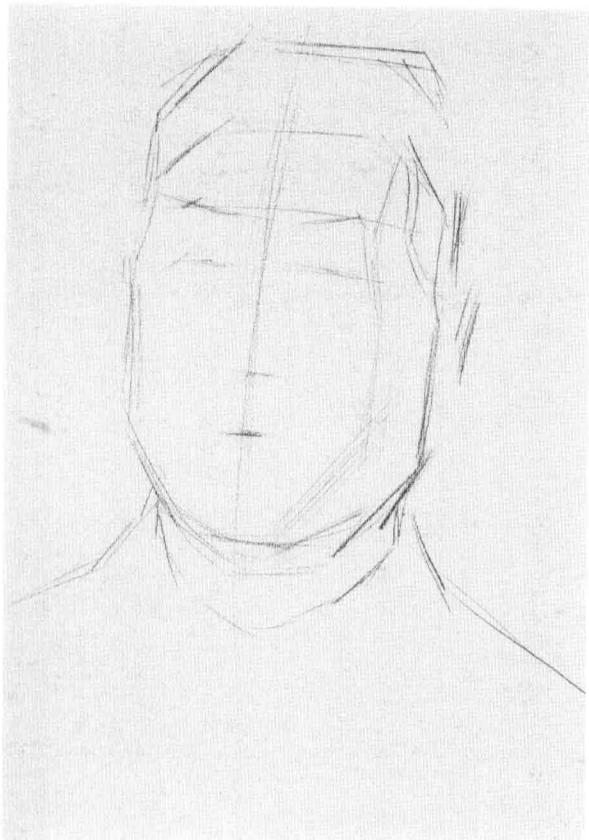
8.注意画面整体调子的把握与气氛的营造,五官除了透视与结构要顺当外,还要有富于魅力的细节描绘与神情表现。

9.作最后的补充与丰富,注意细节的描绘不可有损于整体效果的和谐与统一,或冲淡了画面的对比与必要的反衬。

《绿城男子》写生范例

1.用较为概括的线条轻轻地定出头部的形态与动势,注意头部在画幅中的位置与大小。

2.松松地勾画出五官的位置与突出特征,注意其角度与透视的感觉,及五官在整个头部中所占的比重。

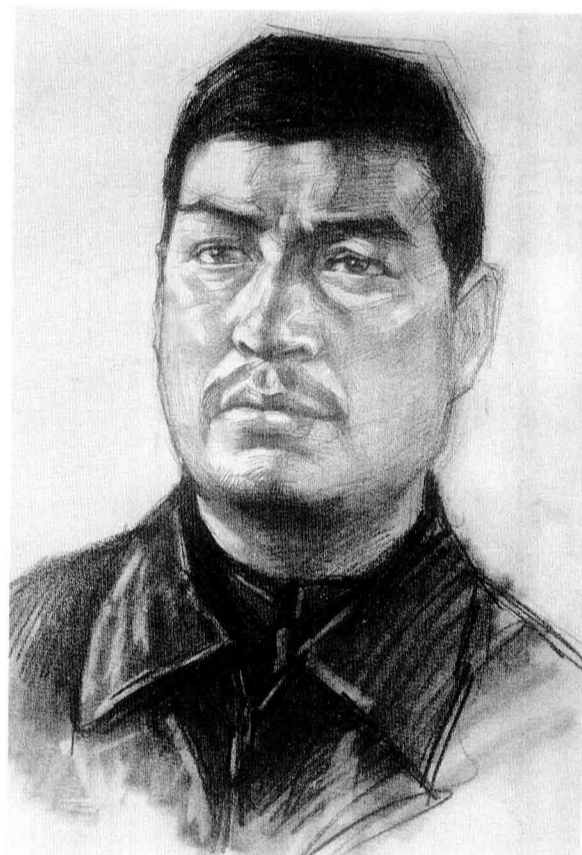
3.稍作调整,要注意面部及五官大的转折与进退关系,注重外部轮廓转折的节奏与起伏的韵味。

4.待基本构架已定,再用线条配合擦笔,概括地铺出大的明暗关系,明暗交界处适当重一些。

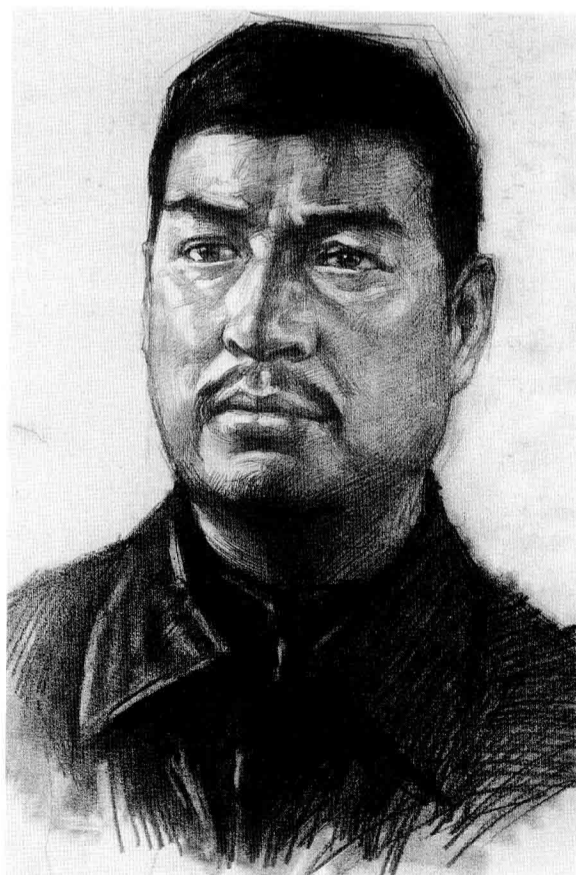
5.明暗的推进与形态的修正可同步进行,在具体化的过程中会发现新的问题,需不断作出调整。

6.注意五官特征与神情的传达,尤其是眼皮与眼珠、鼻头与鼻翼、嘴角与嘴缝间微妙的形态与神情的捕捉。

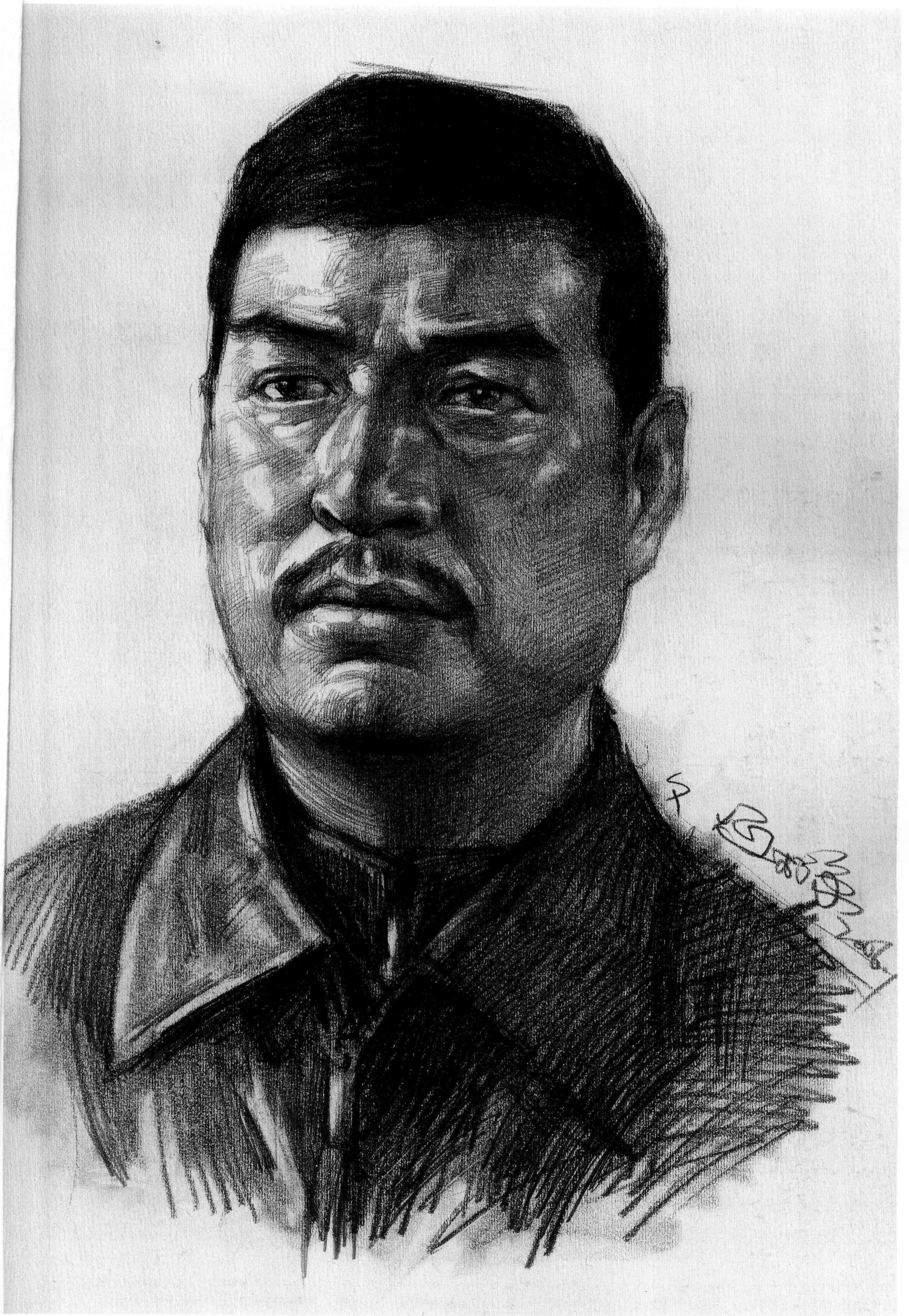
7.注意外部轮廓轻重虚实的变化,以增强体量与空间之感,注重明暗交界线的上下贯通与向亮、向暗的自然过渡,头发、衣服可概括些。

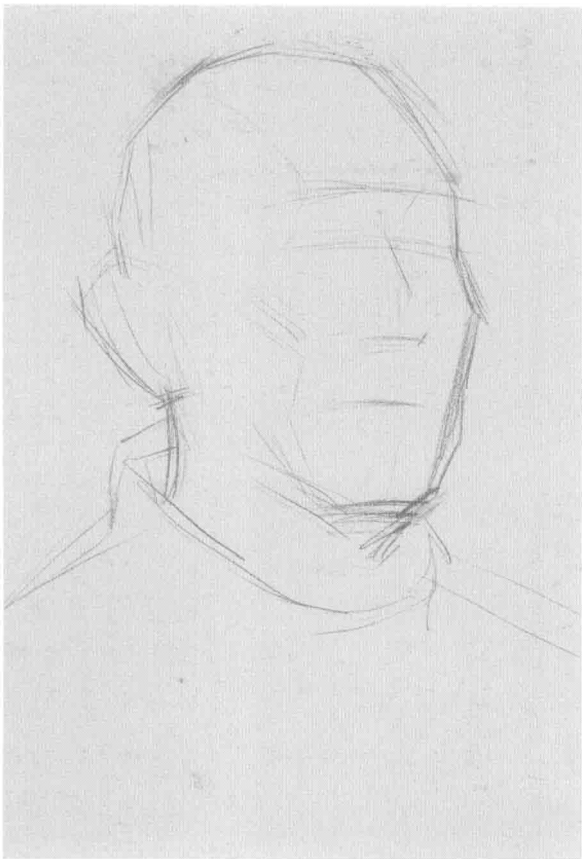

8.在控制好基本的明暗关系与大的气氛的前提下,逐一作具体的描绘与渲染,面部的线条可顺应结构的转折与起伏,伴以手或擦笔的适度擦揉,使其更为柔和。

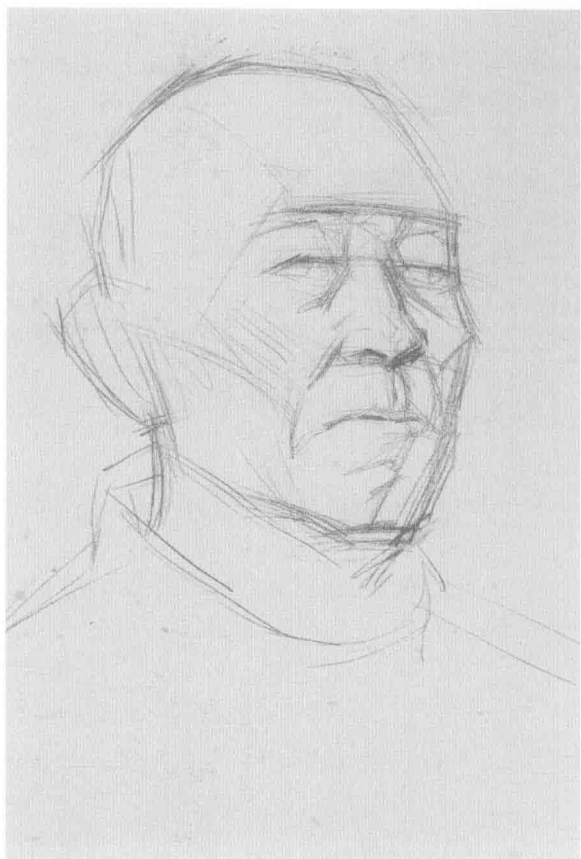

9.进一步调整与深入,亮部要浅淡些,用线要细密些,暗部的反光要柔和透明些,头发要浓重些,注意头发、衣服与面容部分不同的深浅变化与质感反衬。

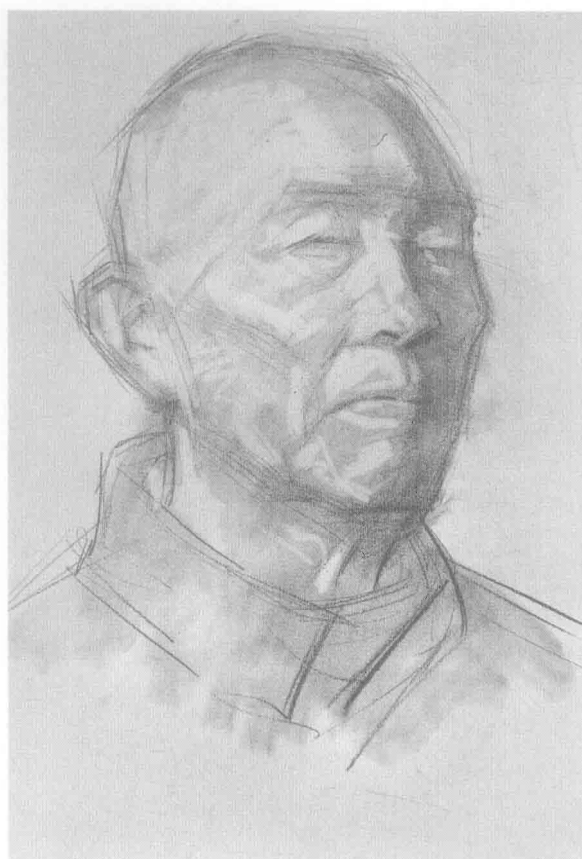

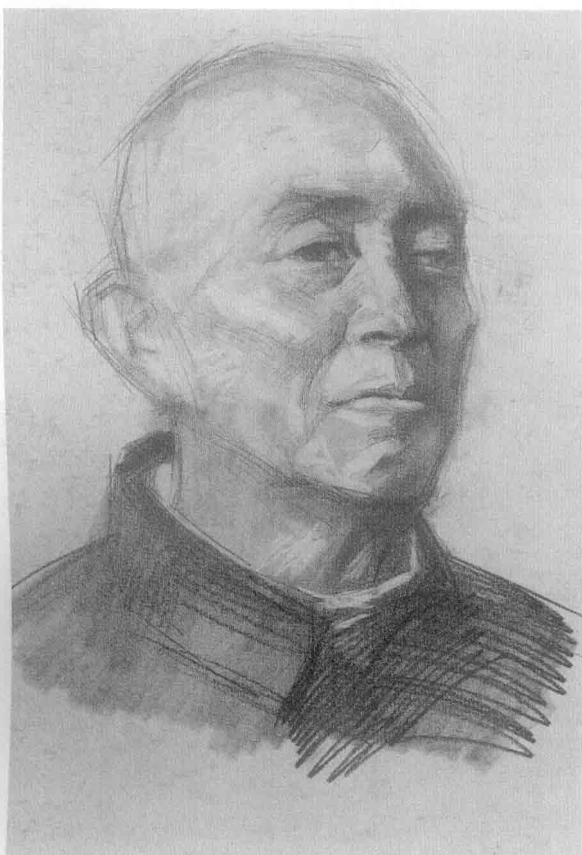
1.起稿阶段尽可放松些,不必太过具体,最初注重大的造型意味与态势。

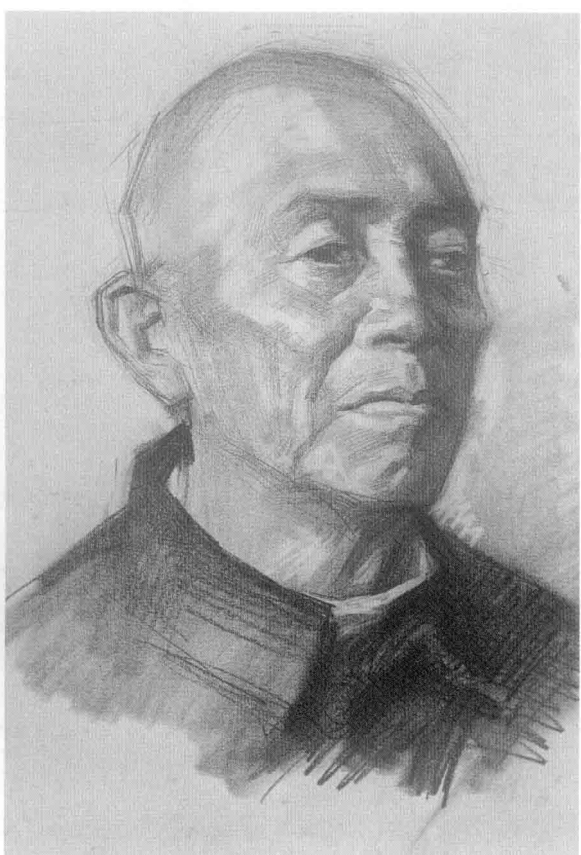
2.注意头部正、侧与下巴底部的透视变化与角度感觉,注意五官在气势上的连贯与面部肌肉的穿插。

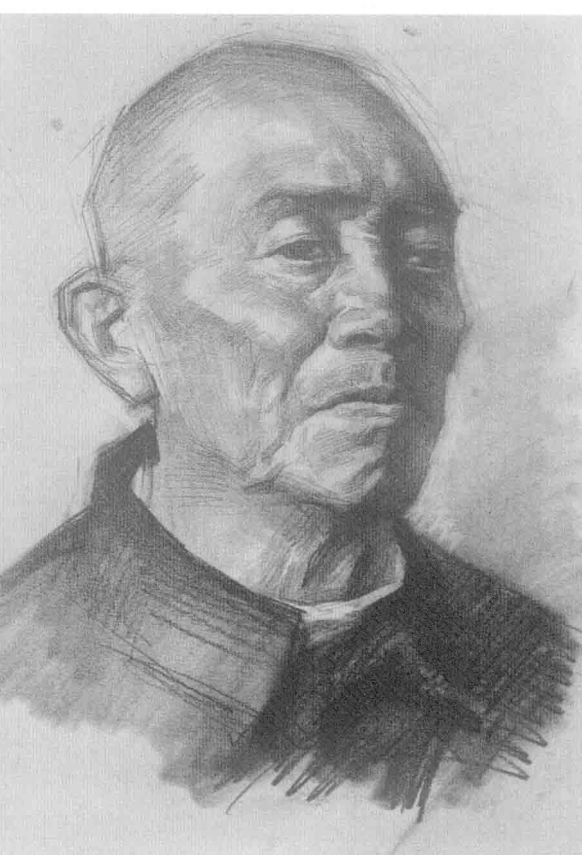
3.老年人的面部变化较多,不可过早陷入细节,需注重其整体的明暗关系与基本感觉。

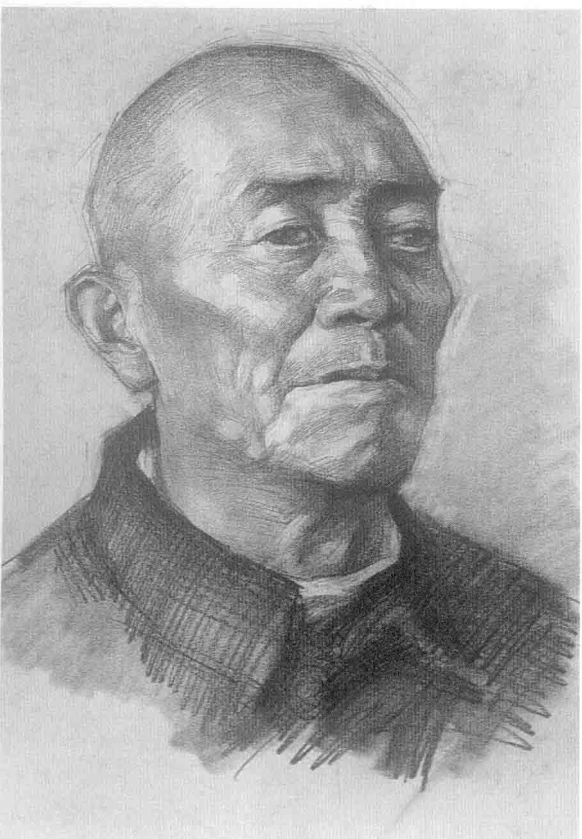
4.松松地勾画、皴擦出对象大的色调感觉,注意亮部与暗部、头部与衣服的层次变化与反差,同时,还要注意形体结构的塑造与刻画。

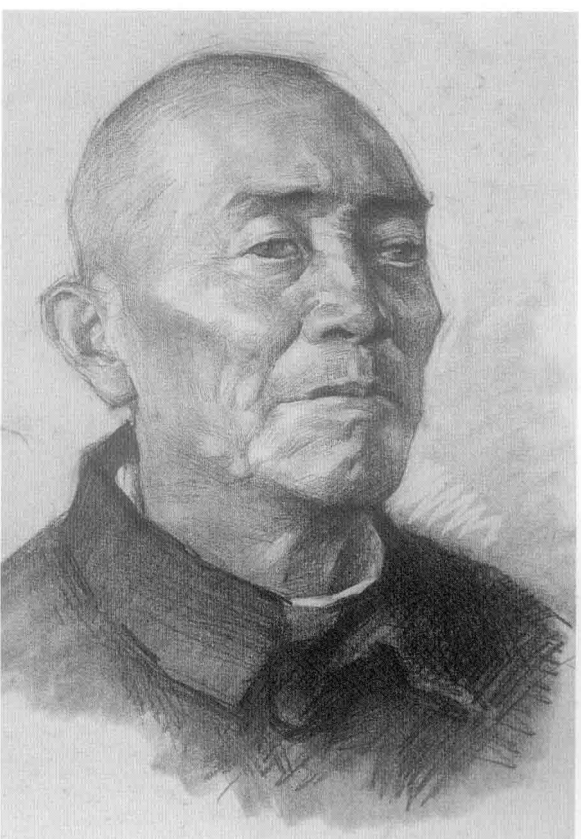
5.明暗的表现首先要抓住明与暗的转换处,它会增强其立体与光的感觉,五官描绘要注意轻重虚实处理。

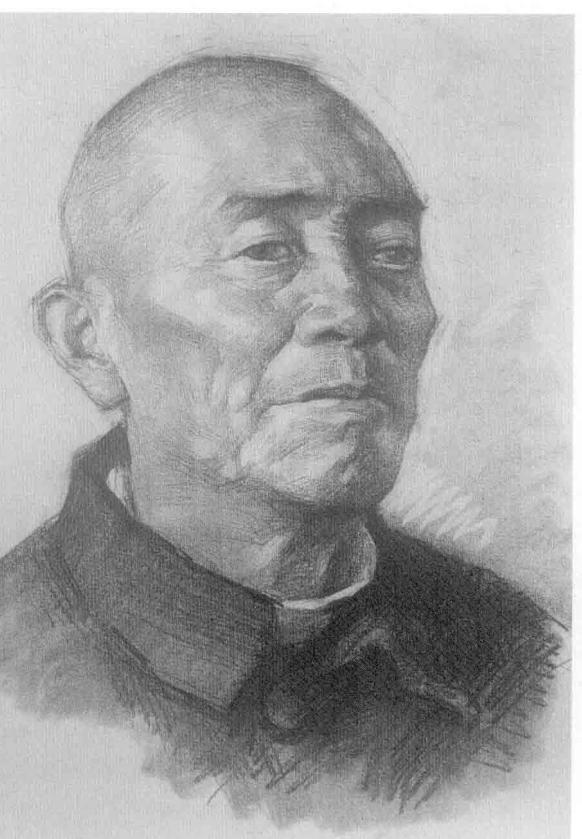
6.明暗与结构的表现是互为表里,相辅相成的,既要注重形体结构的内在张力,又要兼顾光影效果的“气韵生动”。力避形体平板,层次单一。

7.调动一切素描手段作深入的描绘,五官的表现要精到、传神,避免空洞、乏味,面部皱纹的表现不可太“跳”,所有的细节都要服从于大的形体起伏与明暗变化,而不可游离出来。

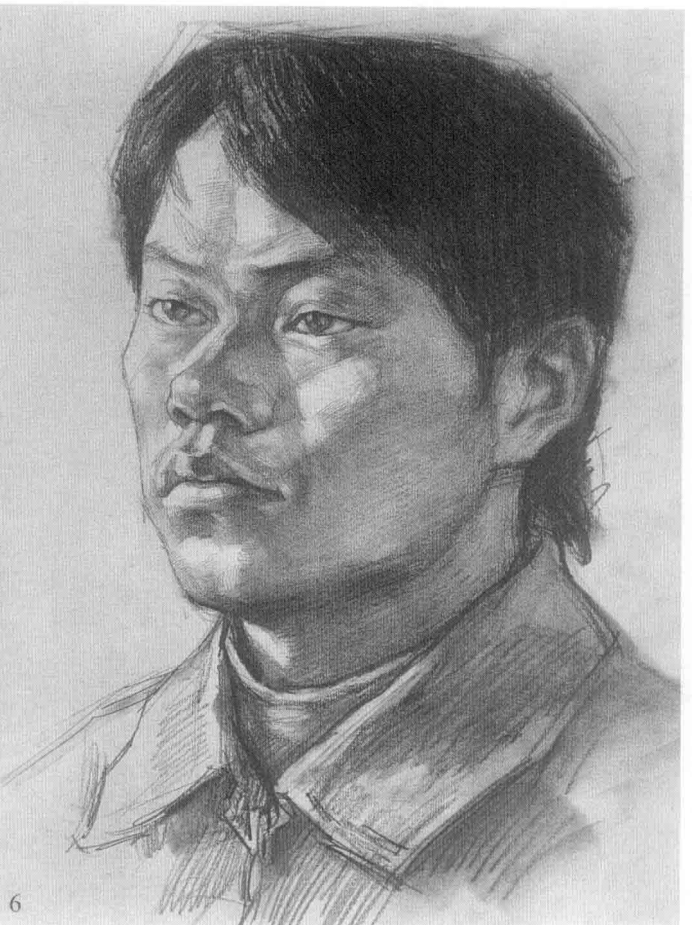
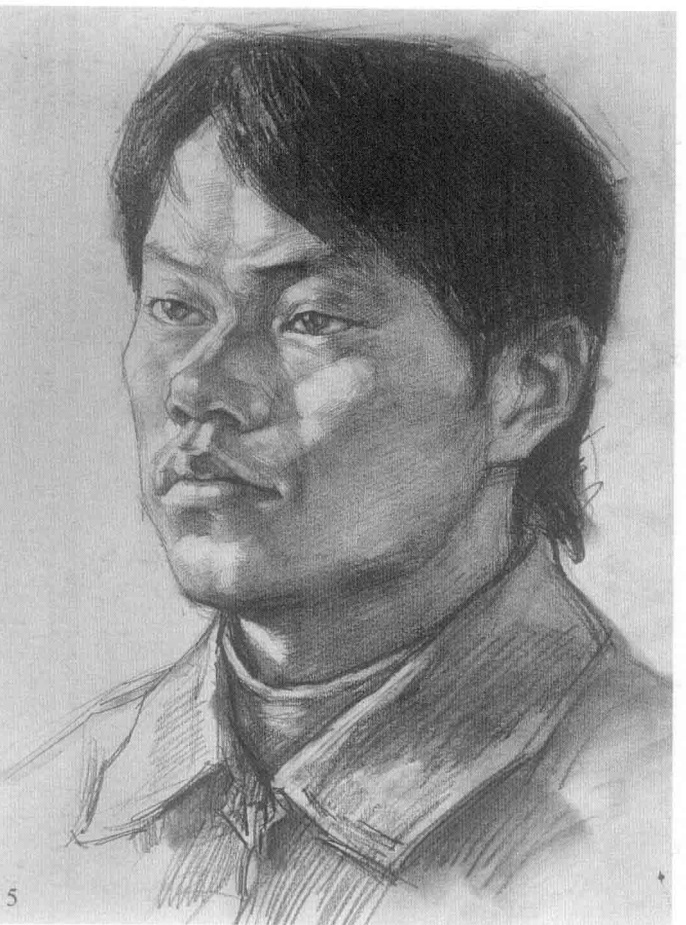
8.明暗的铺排尽量避免简单平涂,尤其是面容部分,应闪烁、灵动,线条的层层铺排应自然衔接,同时又要显示出线条排列的特有美感,以免有腻滑之感。

9.所有的构成部分应浑然一体,勿使其相互分离。素描者应善于通过多种方法来塑造形体、编织结构和营造气氛。

《中原老者》写生范例

1. 勾画出对象大体神态, 注意五官的构成形态及其与面部轮廓的有机结合, 尤其要注意五官整体构成的宽与高。

2. 进一步具体化, 捕捉对象外在与内在的个体特征, 捕捉最富魅力的动人之处, 丰富形象的表现力。

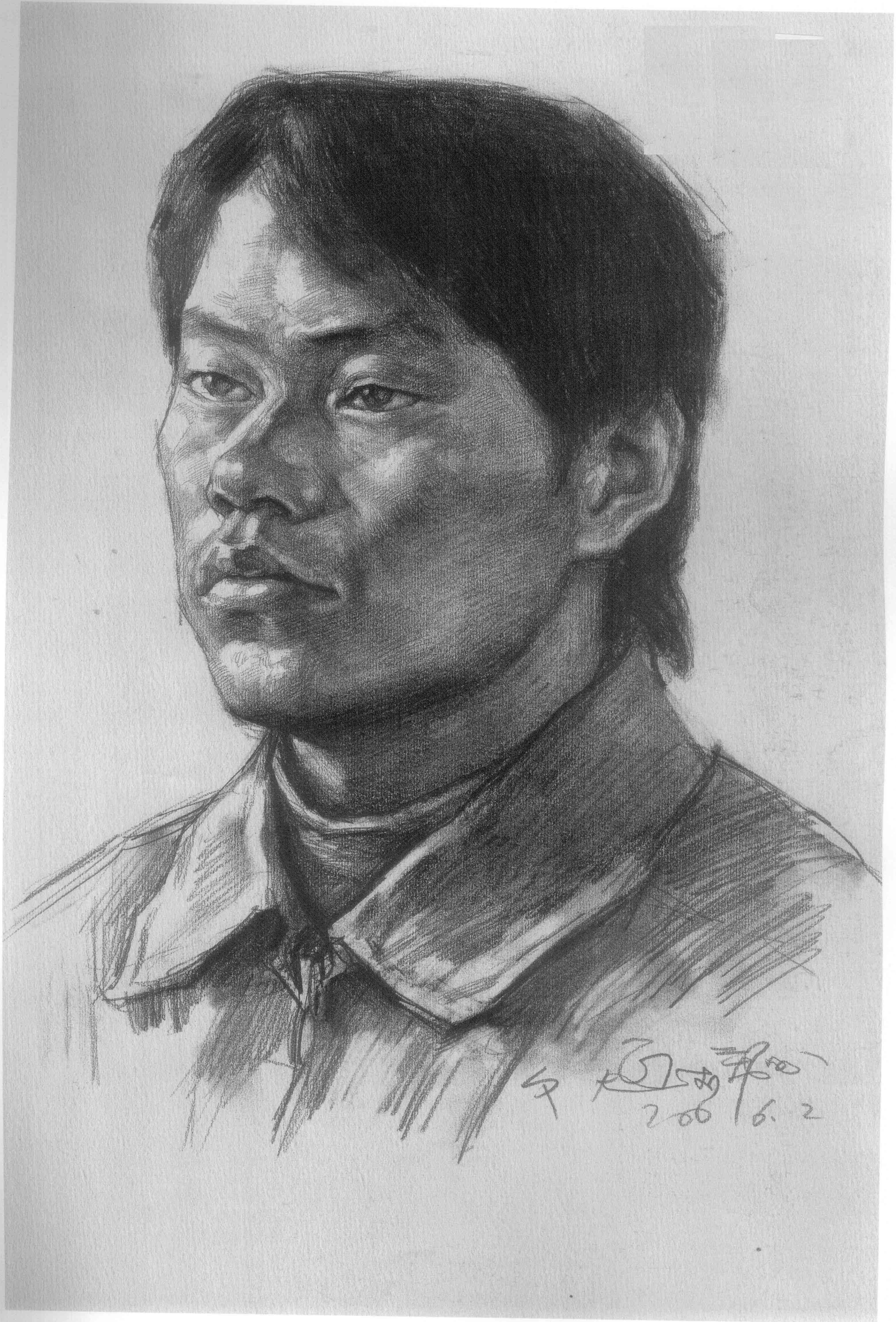
3. 从明暗交界线开始铺出大体的明暗调子, 要强化由亮到暗的转换感觉, 面部最重处应集中在五官上, 脸部的明暗交界线次之, 暗部的反光部分不可太黑。

4. 此种角度, 五官远处一侧的形态变化应有转过去的感觉, 而非正面形态的缩短, 要反复查看两个外眼角、两个鼻翼与两个嘴角的空间构成关系及与耳朵的呼应。

5. 把握全局, 作进一步的具体化。五官的表现要“尽情微、致广大”, 要了解细部在通幅中适度的作用。由下巴至耳根的脸部边缘是一个处在暗部中又稍暗的面, 不可画成一条死线。

6. 脸部前面的边线应与明暗调子有机结合, 眼珠不可画得太死、太“跳”, 鼻孔应有通透之感, 不能死黑, 嘴缝也并非一条僵硬的线, 它应与上唇融合些, 处在暗部的耳朵可朦胧些, 浓重的下巴底部应能有力地把脸部托出。

《鹰城小子》写生范例

文 2006.6.2

