

实战技巧丛书

3 小时

人物头像
写生与默写

◎徐岸兵 编
◎黑龙江美术出版社

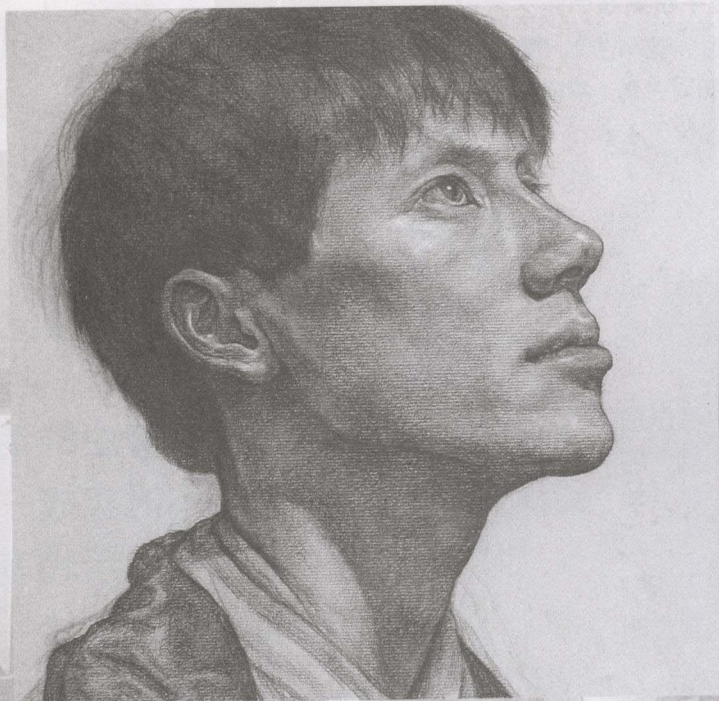

3 小时实战技巧丛书

人物头像

写生与默写

徐岸兵 / 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物头像写生与默写 / 徐岸兵编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2003.1

(3小时实战技巧)

ISBN 7-5318-1087-5

I.真… II.徐… III.人物—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(2002)第103577号

徐岸兵, 1993年毕业于中国美术学院版画系。1995年起执教于杭州商学院艺术设计分院。编著《素描人物头像写生》、《素描石膏头像写生》、《素描静物写生》、《素描头像写生与默写》等专著。

丛书主编 吴 昕 理 想 燕 南
丛书策划 理想文化工作室 徐晓丽
编 著 徐岸兵
图版作者 徐岸兵 许乐乐 贺 丹
郑 妙 周 丹 于 洪
王伟荣 孙 宇 陈晓明
孙 璐 周苏波等
装帧设计 理想文化工作室
责任编辑 徐晓丽 赵立明

人物头像写生与默写

黑龙江美术出版社出版·发行

全国各地新华书店经销

哈尔滨市龙华印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 4

印数: 1—10 000

ISBN 7-5318-1087-5/J·1088

定价: 12.50元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目 录

- 写给考生的话 / 3
- 3小时实战——写生 / 6
- 工具运用和表现手法 / 18
- 3小时实战——人物默写 / 24
- 模拟试卷点评 / 26
- 优秀作品范例 / 31
- 招生资讯 / 62

■写给考生的话

除了各大美术院校招生人数的增加,我国各大专院校也纷纷设办美术专业,扩大招生规模,这无疑是广大美术考生实现大学梦想的良好契机。如何在高考中脱颖而出,已成为大家所关心的焦点。作为美术专业高考的必修科目之一的素描,必然是广大考生所注重的。素描作为一个画种,在造型艺术领域兼具基础性的地位,故从事造型艺术的人对素描当不遗余力地进行探索。又因为人是自然界结构最为复杂精妙的形体,因此,素描人物是素描训练的重中之重一直是绘画界的共识。

怎样画好素描头像及默写,是素描实践中的重点内容之一。

理解素描的基本结构、评判标准以及如何在具体操作中按正确的程序训练无疑是掌握素描的前提。

在绘画过程中,作为评判标准,作画方法当谨记如下几点。现分而述之:

一、简单与复杂。人物是由各种形状、体积组成,且处于一定的光影之中,另外还有

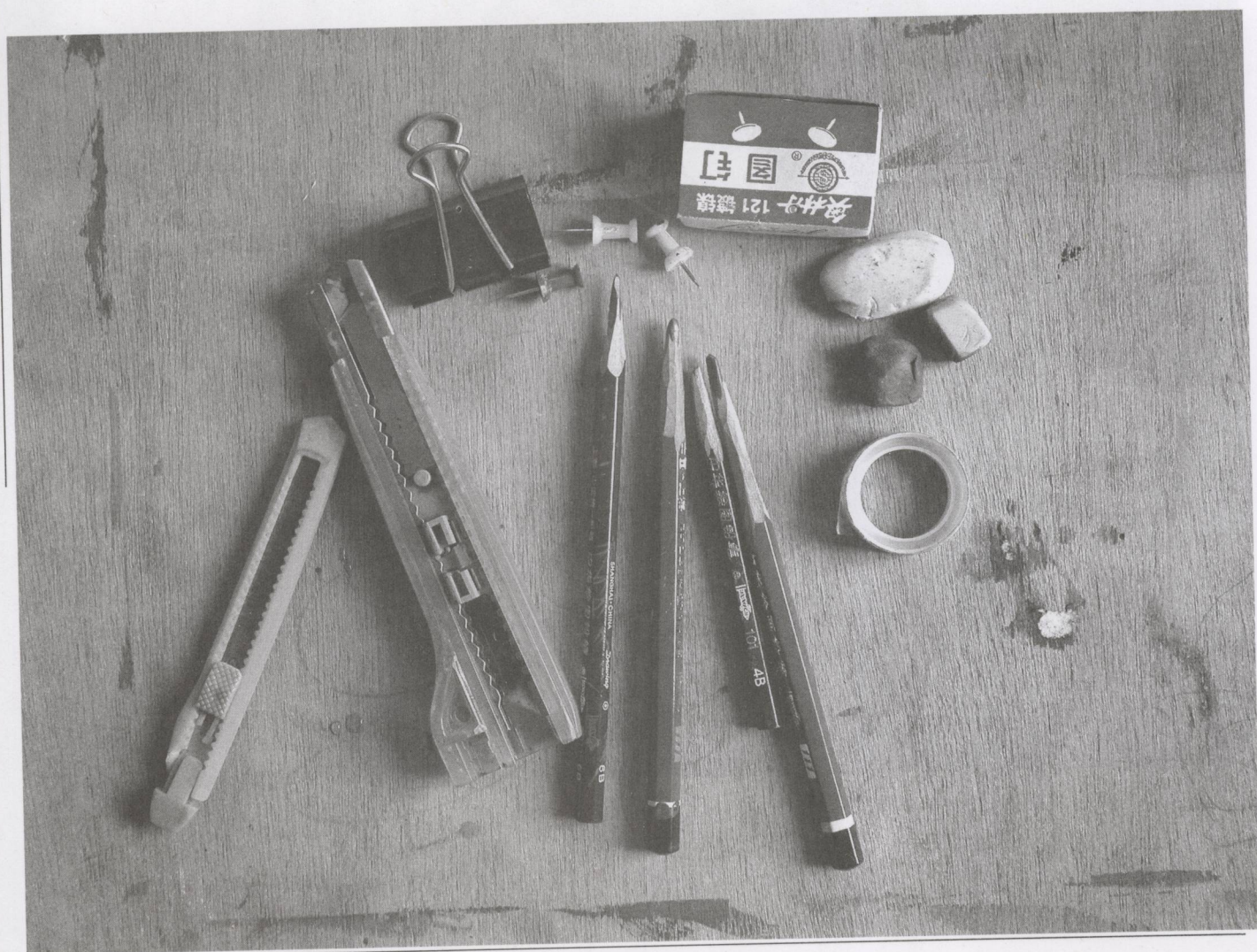

鲍炎欣 作

色彩、质地等的差异再加之作者通过主观的感受,表现在画面中。从绝对的角度讲,所描绘的人物没有一处是完全等同的。无论有意无意,作者总是进行着一定程度的概括。然而,面对物象的复杂性,构成因素的多样化,迫使我们必须对它确立一个构成要素,否则只能是依样画葫芦,画到哪儿算哪儿。正如写文章,写了一大堆却不知所云。作为具像素描习作训练的核心问题,就是如何去理解、把握物象的形体结构、及明暗和空间关系。物象诸多复杂因素纳入整体之中,系统之中,它们不是无序的散乱与排列,而是有序地集中在一起,由此产生巨大的视觉冲击力,并在画面中呈现出另一面,即回归简单。因此作画过程必须井然有序,否则就会导致画面系统的混乱。在深入刻画过程中,只有每一部分塑造到位,方可进行下一步工作,细节则必须有轻重取舍之分。

二、生动活泼,感情充沛。作画的条理性与步骤固然重要,所谓无规矩则不成方圆,但只重规矩,不重人物的内在情绪、灵性的表达,是画面了无生机的一个重要因素。因此作画要注意对所画人物特殊状态的感受,不要过多地为技术性程序所限制,这是达到画面生动活泼的方法。多画速写与慢写,可较快、遒劲地作画,能使你的作品笔调松弛、流畅、充满生机。

三、语言品质。为了达到画面的效果,绘画材料不可不讲究。不同材料的运用与尝试,不但可以使你的手更为灵活、细腻,使你的技艺得到提高,还能使你的心灵感受力、审美能力更上一层楼。材料可从画笔、纸张、颜料多个方面去考虑。对上述几点的理解与把握,直接决定了表现技法的优劣高下。无论你用线面结合的手法,还是以明暗表现为主的手法,或是以线表现形体结构的手法,只有在上述三点保证的前提下,才成其为表现方法。

2002年3月1日
岸兵马物作

徐岸兵 作

3 小时实战——写生

3小时素描头像写生,是以平时对素描规律的理解与技法的掌握为前提的。除此之外,还有其须注意的特点。欲善其工,先利其器。首先是工具材料的准备,如用铅笔,一般情况下用4B的也就够了。借助平时对铅笔性能的掌握,4B铅笔对细节的深入刻画,对大关系的铺述均较合适,深度也基本够用,如有几支更硬或更软的铅笔当然更好。橡皮则应选择较软的型号,其转折之处,尖锐处可进行细节的擦拭,而橡皮泥可对大面积的暗部色调进行削减。刀片用美工刀、单面刀片均可。胶带纸可使画纸平

整,而用图钉则更方便。笔头不宜削得过长,以免折断。其次,当有较合适的作画步骤。步骤不宜太多,一般四个也就足够。开始先观察理解基本的体块、明暗、透视、头、颈、肩的关系,五官的位置与大形,然后落笔确定基本的体块、明暗。再次是视觉中心的把握,细节的深入刻画,最后调整完成。前一步骤是后一步骤的基础,基础打不好,后面的工作则会混乱,事倍功半。所以要注意每一步骤的基本要求是否达到,再进行下一步骤的工作。要全面整体推进,步步为营。良好的作画观念与步骤是3小时素描写生成败的关键。

试题一：男青年

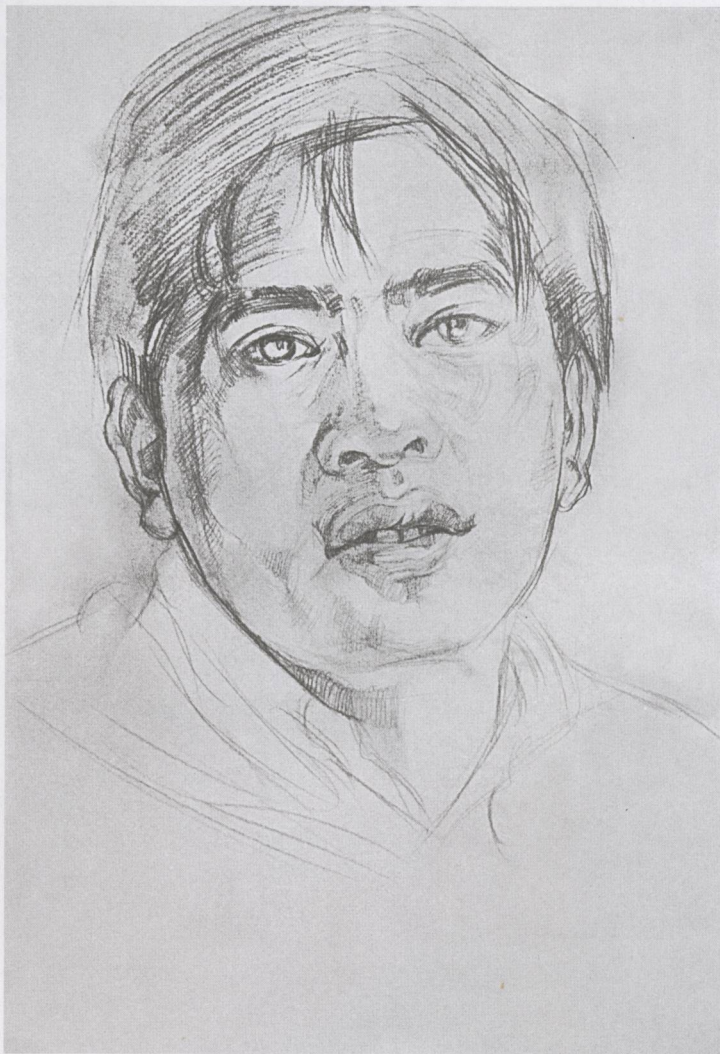
内容：正面侧光作业

要求：比例、透视动态准确，形体明暗关系明确。

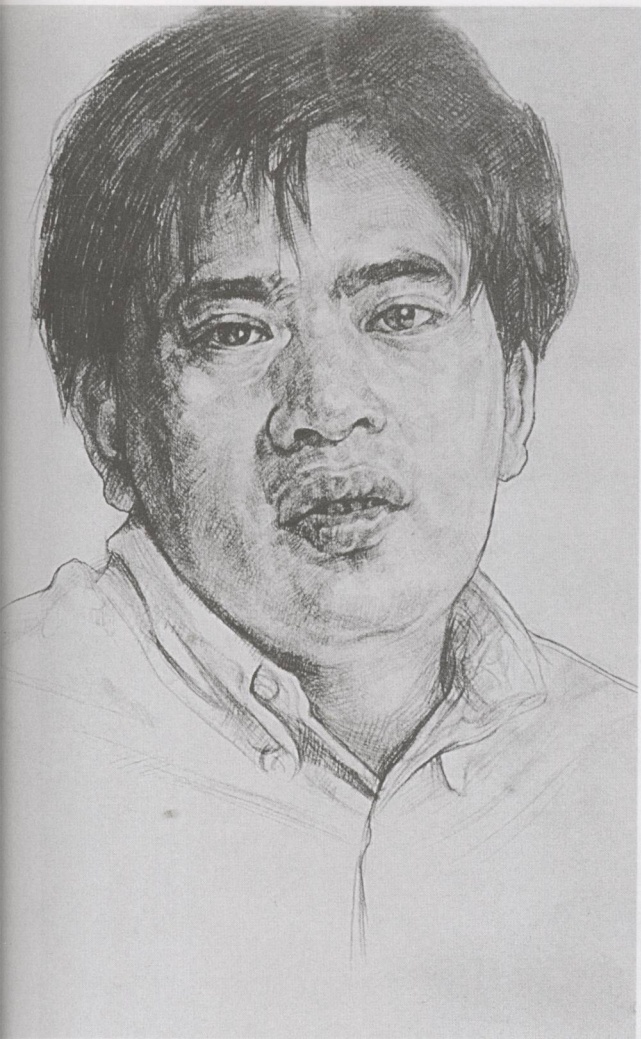

①确定构图,用线表现头、颈、肩的基本关系,注意线条的轻重。

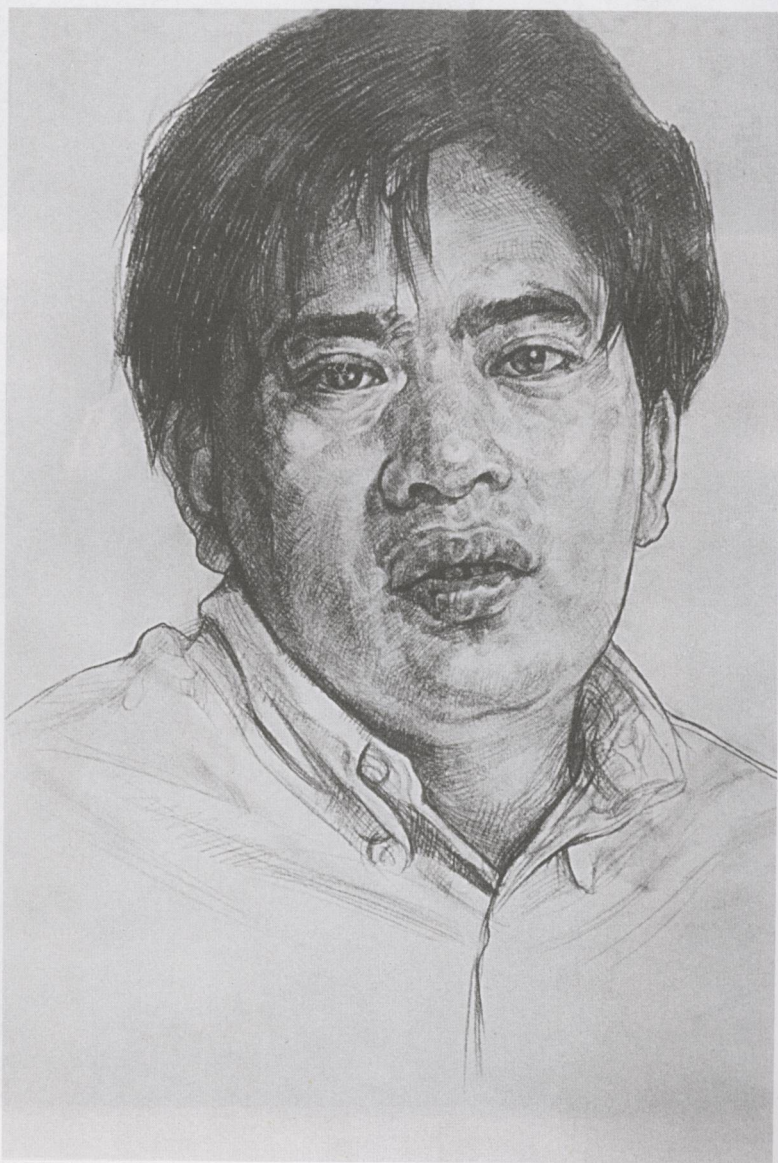
②以线为主,通过线的粗细、深浅、虚实,进一步对五官进行刻画,带出大的明暗。

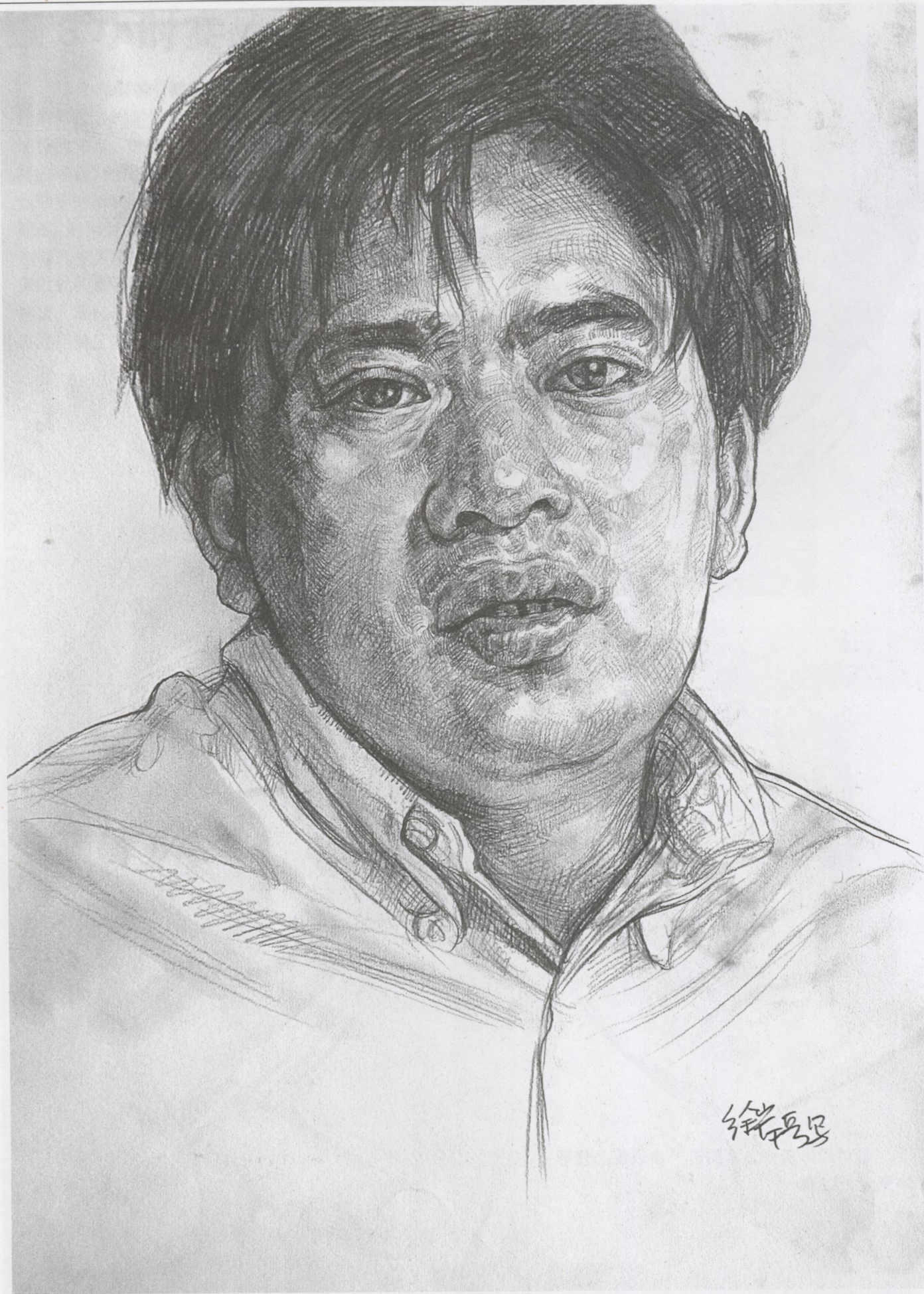

③加强固有色的刻画，如头发、眼睛、嘴唇，并强化表现其质感。

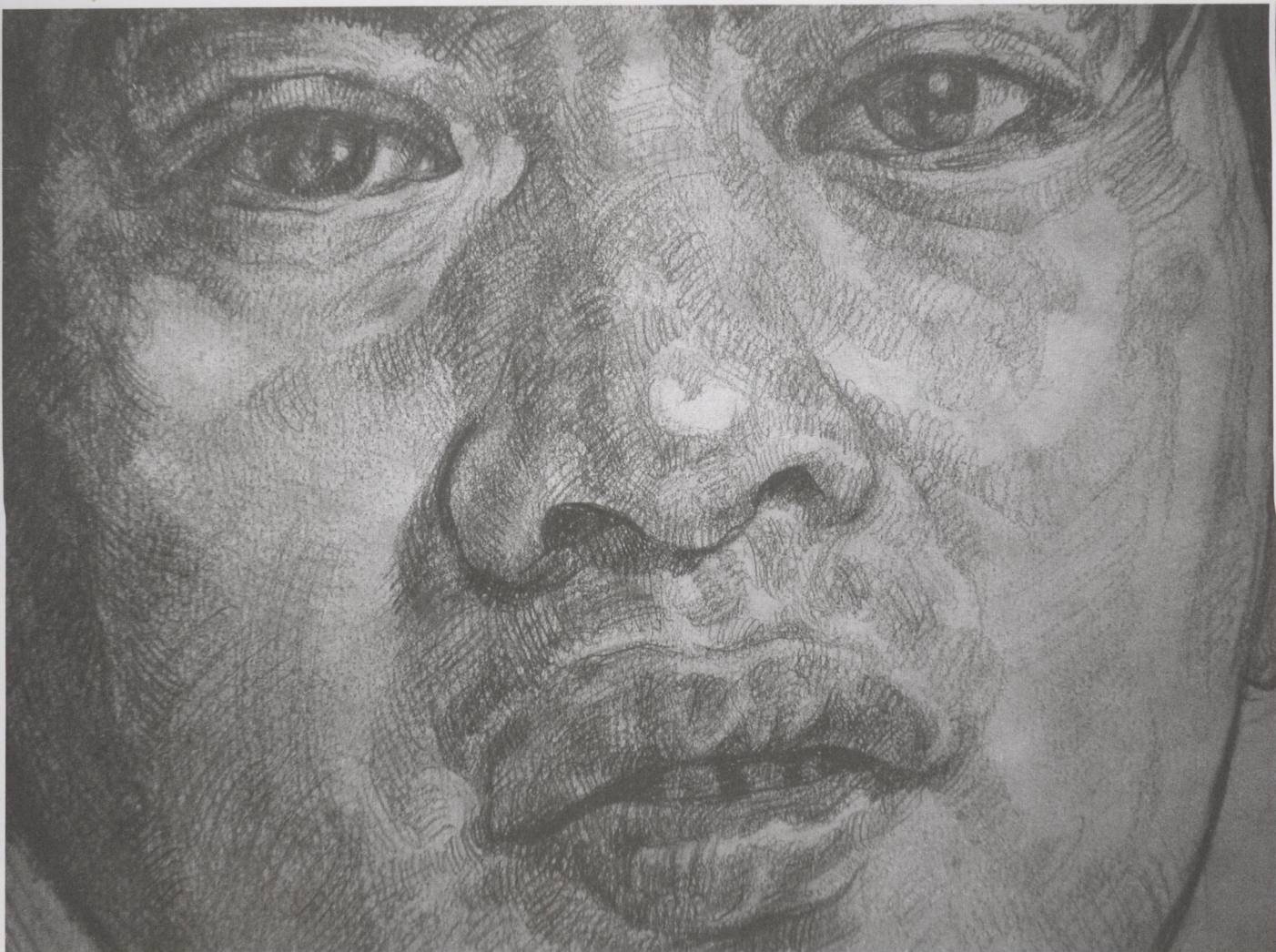

④对形体灰部色素的进一步表现，使形体充分、饱满。

徐岸兵 作

注意与额头交界处的头发处理，表现出具体的形体。

⑤ 整体调整画面的强弱虚实等各种对比因素，使形体色调等得到高度统一。

局部

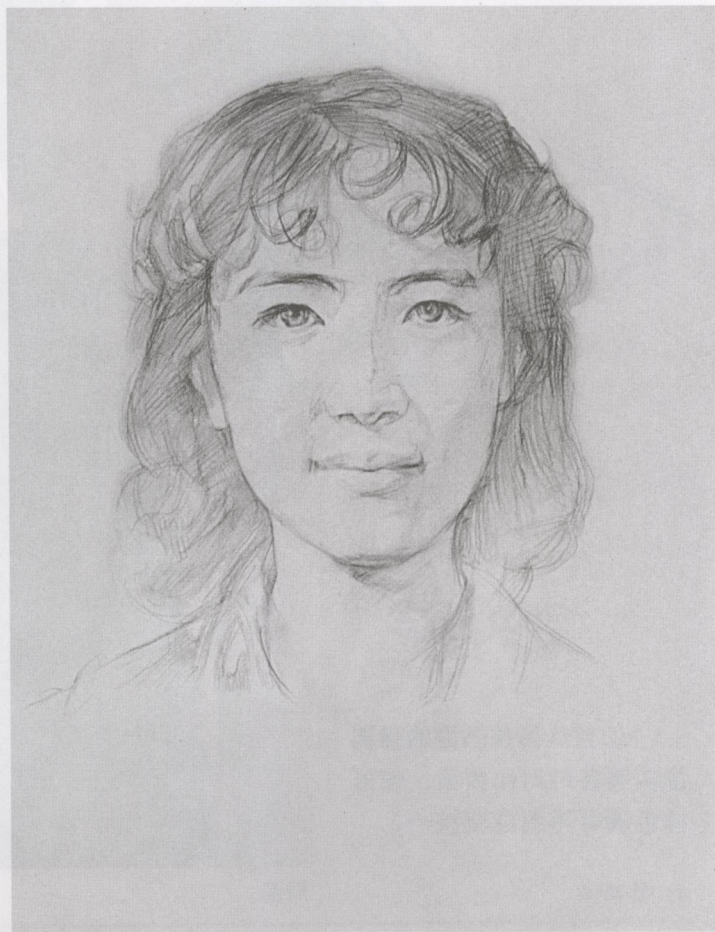
试题二： 女青年

内容： 正面侧光作业

要求： 头、颈、肩关系明确，基本形体、明暗、主次关系正确，并注意对人物质感的表述。

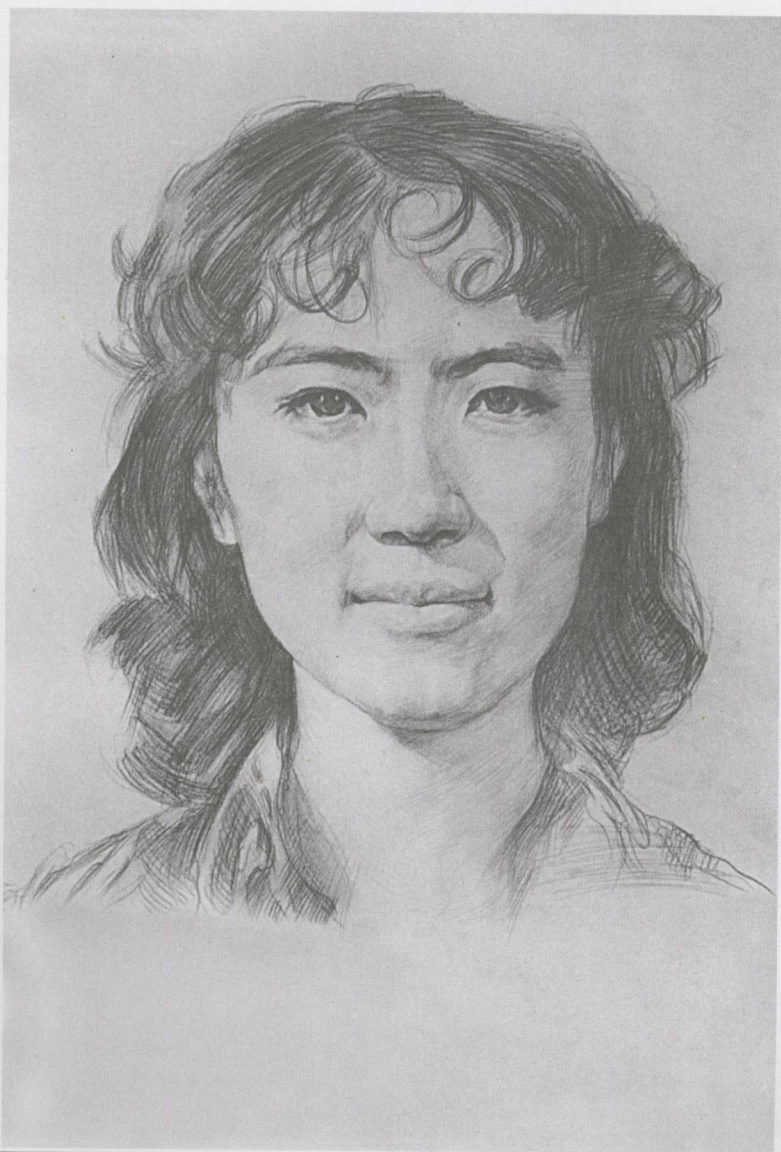

①以线为主、明确人物基本构图、基本形体与五官的关系。

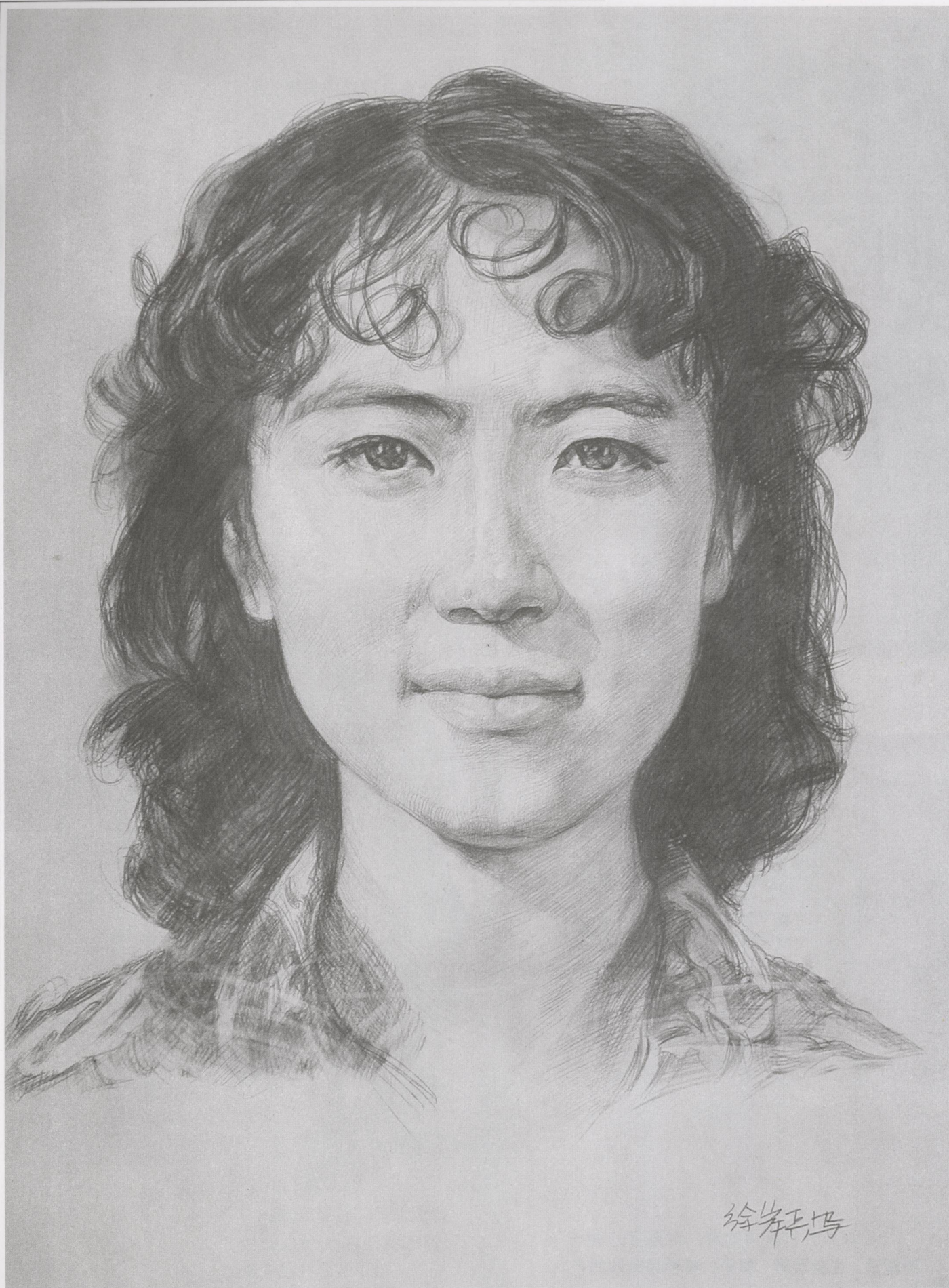

②分出头发与五官及整个脸面之间大的色素区别。如最深的是头发、眉毛、眼睛，次深的是衣服等。

③强化基本明暗的表现, 注意各部分不同固有色的距离拉开。

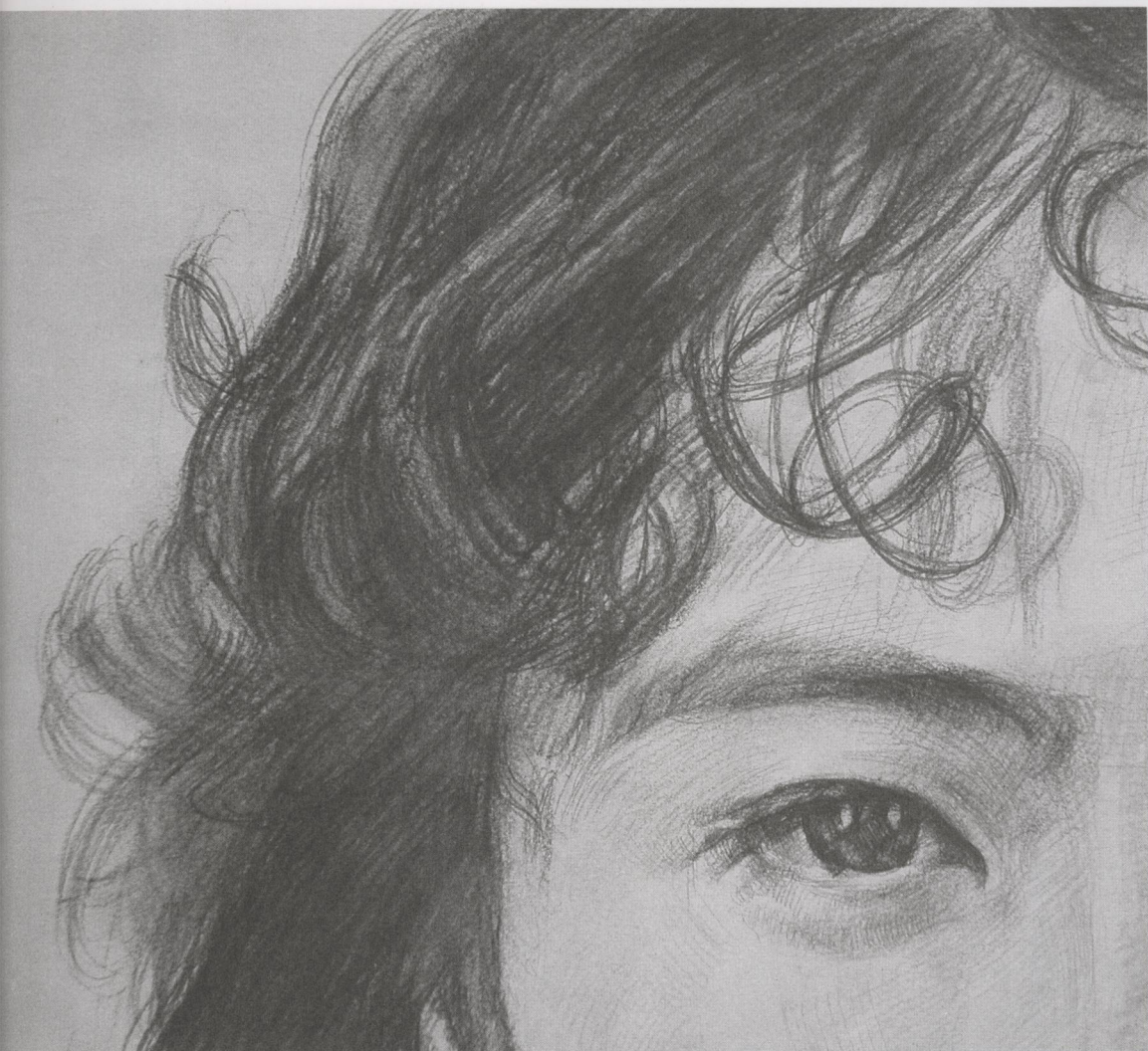
④深入分析具体的形, 对五官的进一步塑造。注意脸颊、鼻子、嘴唇等微妙的色素变化。

⑤ 整体调整、完成，注意主次、强弱、虚实的变化。

徐岸兵 作

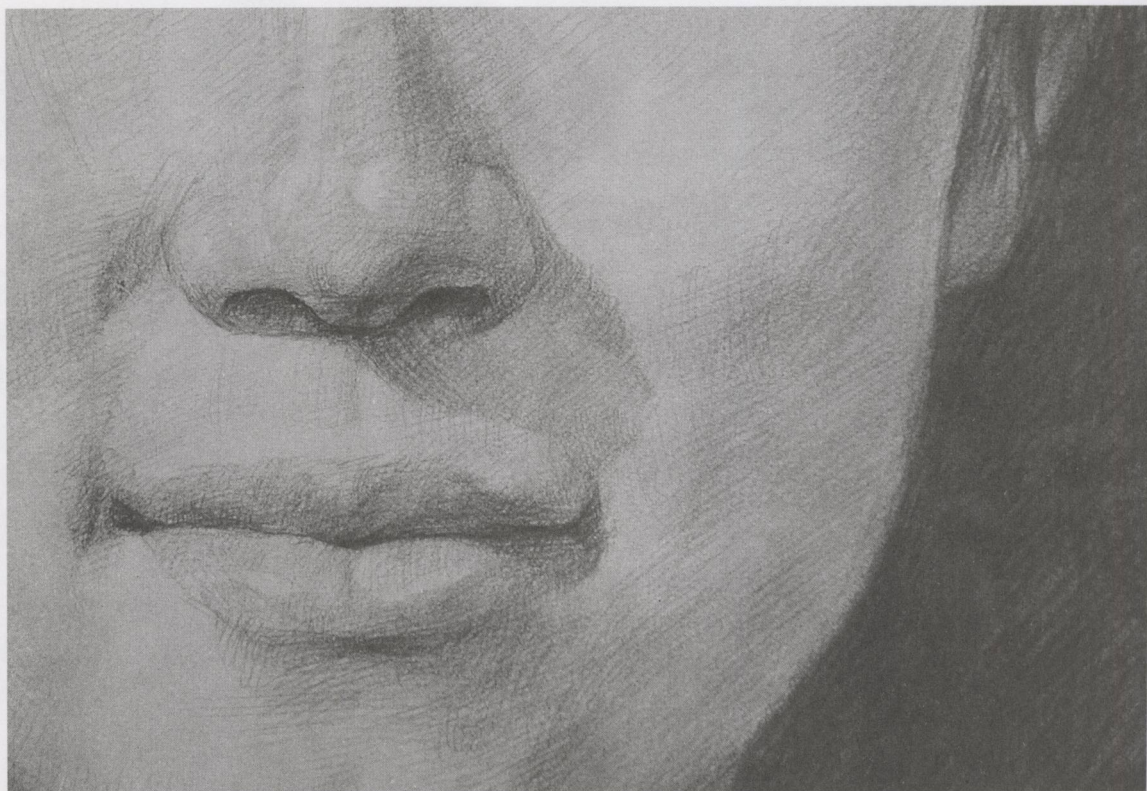
局部

头发的表现生动、干脆、且注意基本的形体关系。

局部

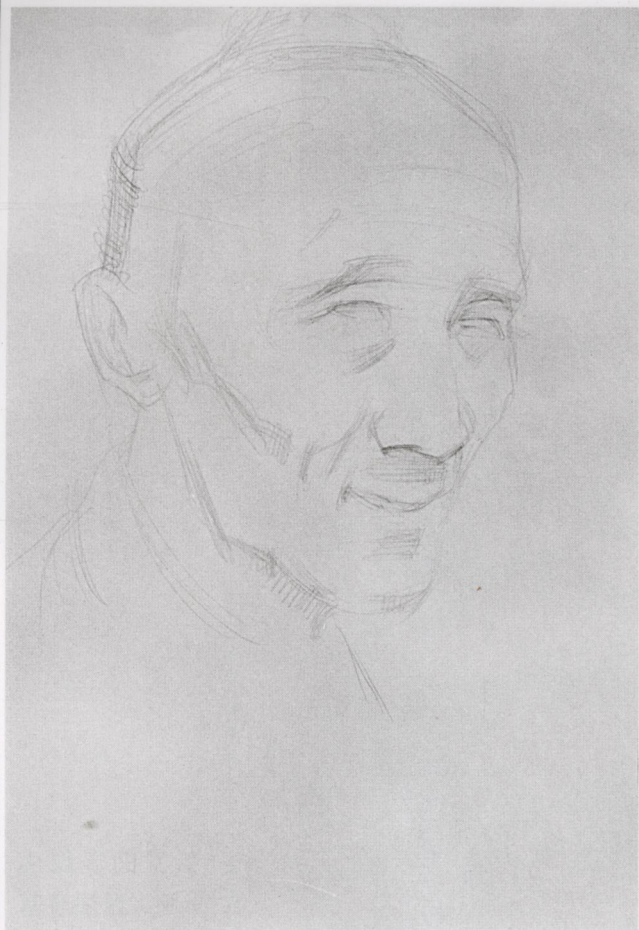
五官的刻画要把形与质统一起来,注意固有色的区别,鼻子的表现当注意基本的解剖结构与形体结构,嘴部则特别要注意嘴角的刻画。

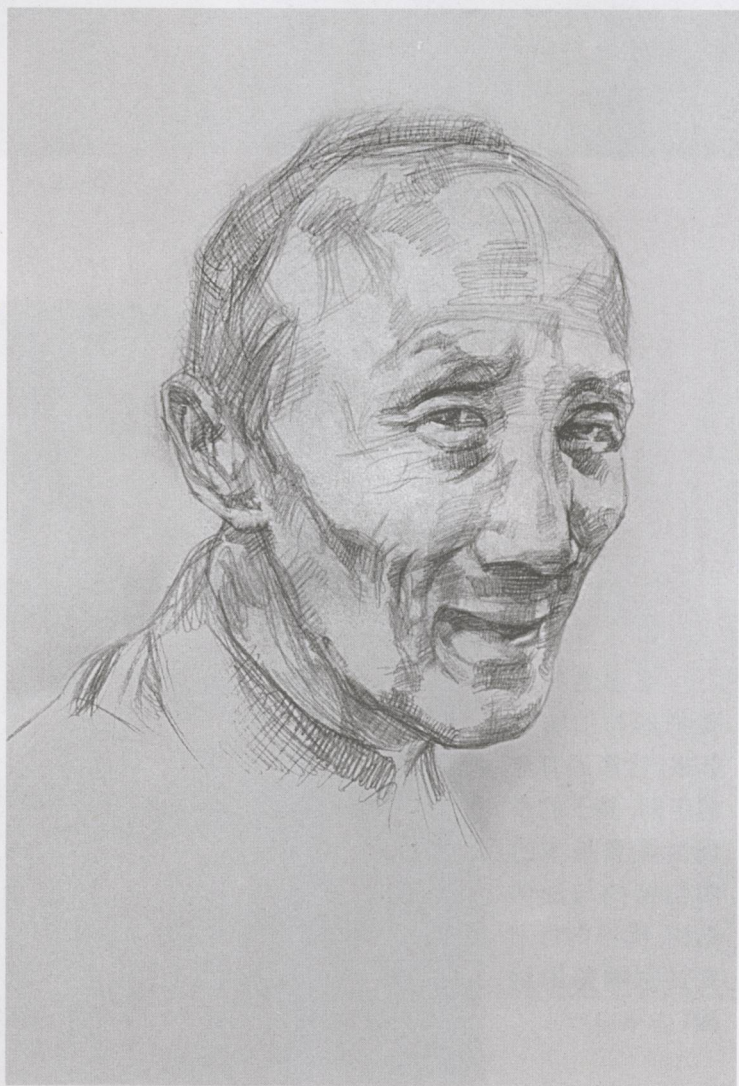
试题三： 老年男性

内容： 半侧面、逆光

要求： 主要对暗部形体的把握，控制色素的层次感，以及人物神态的准确把握。

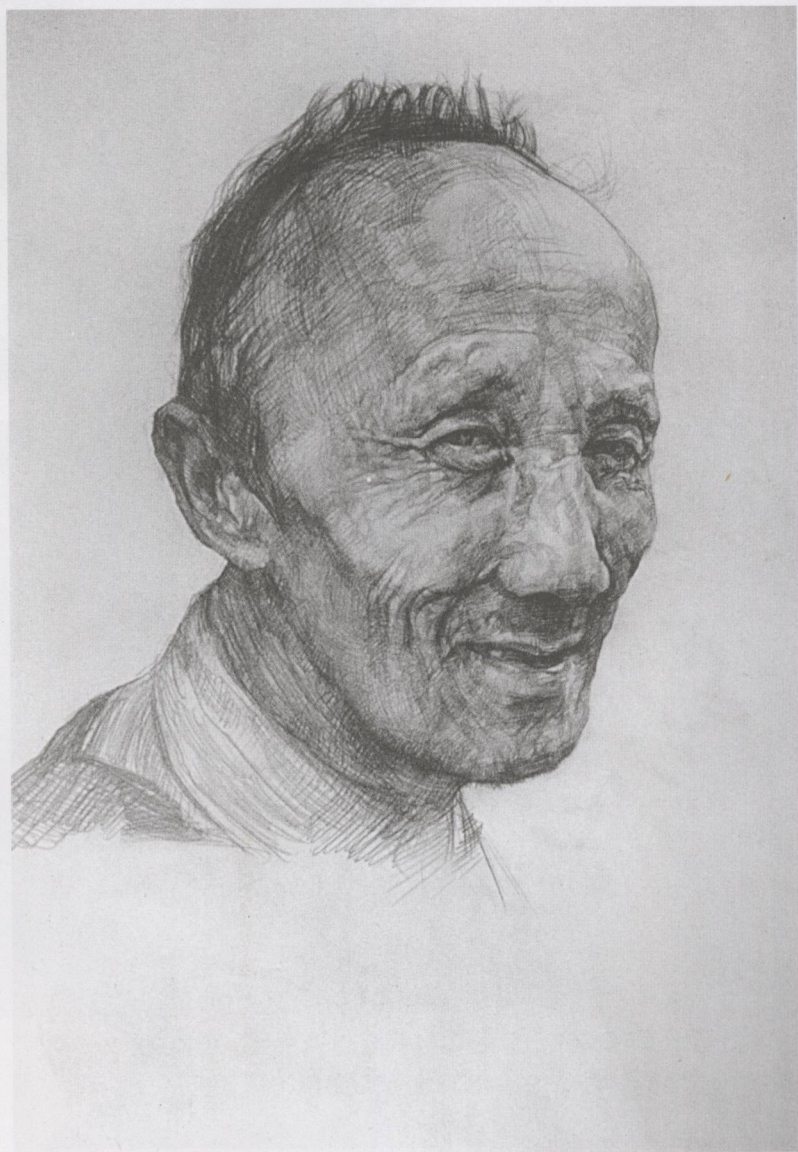
①以线为主，表现人物的基本形体，注意要强调的形，如眼窝、眼睛、嘴角等。

②表现人物基本体块特征与明暗色调。强化形体的转折点和骨点，如眉弓、颧骨等处都是需注意的地方。

③对形体的进一步塑造，注意老年人肌肉的特点。在塑造同时始终要保持好整体的关系。

④加强画面力度，形体的进一步充分刻画，进一步加强明暗关系，并注意各部位质感的表现。