

许宝哲 著

湖北美术出版社

duibi xunlianfa

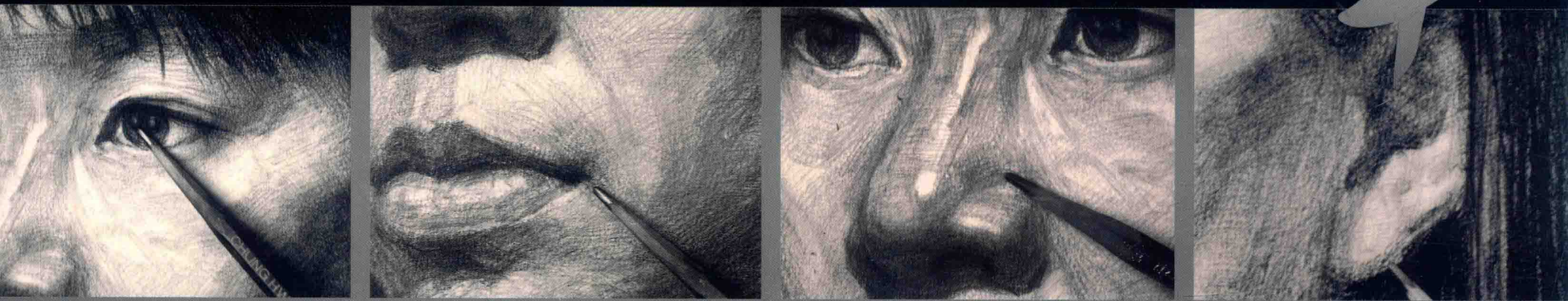
对比训练法

全程摄录作画步骤
随书赠送精美光盘

结构明暗对比训练

素描头像临本

素描头像的应试技巧

素描头像是高等美术院校招生考试的科目之一,主要考查学生对人物头像的形体结构、明暗关系的理解以及表现手法的掌握与运用。多年的美术基础教学的实践,使我总结出素描头像应试的一些基本要领,摸索到一套快速提高的方法。为帮助广大考生熟练掌握应试技巧,并顺利过关,特将这些心得、经验拿出来,与大家共同学习、分享。

熟练掌握头部的结构

两个或两个以上的形或体联接在一起的形式叫做结构。主要抓住结构这个关键,观察对象是能透过表象找到内在联系的依据,并以此“引导感性前进”。考生在平时的训练中要着重理解头部骨骼的构造,熟悉头骨主要部位的名称及正确位置。作画时要善于将多个部分相互比较观察,可在想像中用线把它们连起来,比如将两个眼睛及鼻子连起来是一个倒三角形等。每画一个部位,都要同时扫视其他部分,准确地判定它们的长度或面积上的比例与空间位置,重要的五官间的关系。其中两眼间的宽度以及眼至嘴缝间的高度的比例与角度最为重要。

人物头像的结构素描是画好明暗素描的基础,我们学习素描,就是要将物体的本质特征表达出来。结构素描的合理、严谨,不在于明暗的变化,而是结构的准确,刚正有形、柔韧有度。结构素描主要表现手法是用线来塑造形象,强调线要有虚实,运用线条的曲直、刚柔、轻重来表现物体的前后、远近、虚实。局部要服从整体,这样的画面才主次分明、协调统一。结构素描的科学、合理、严谨性,是学习人物头像最好的一种表现形式。

如何把握画面的明暗色调

明暗造型素描是以物象的明暗光影变化表现物体造型的深度为特点。表现手法是运用黑白灰层次、调子对比的方法来塑造物体结构的凹凸起伏以及体块形成的透视变化,可以说光影是明暗造型必不可少的条件。素描要依据对象受光面和背光面两大色调的对比,表现物象体积,并通过细致的色调变化,来真实地表现物象。

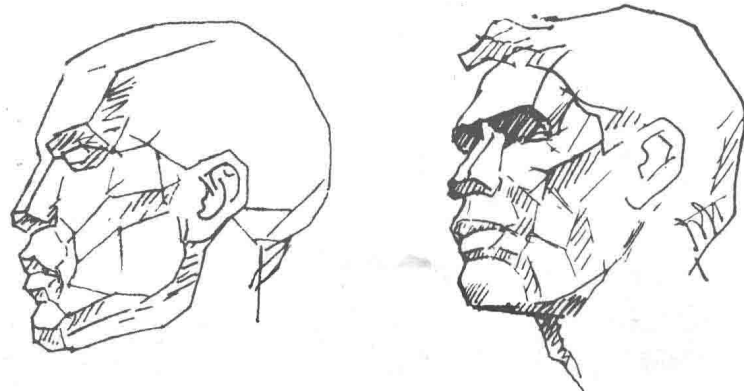
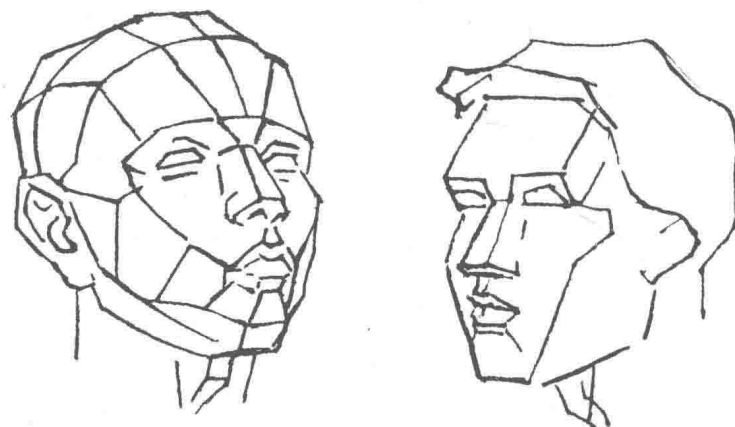
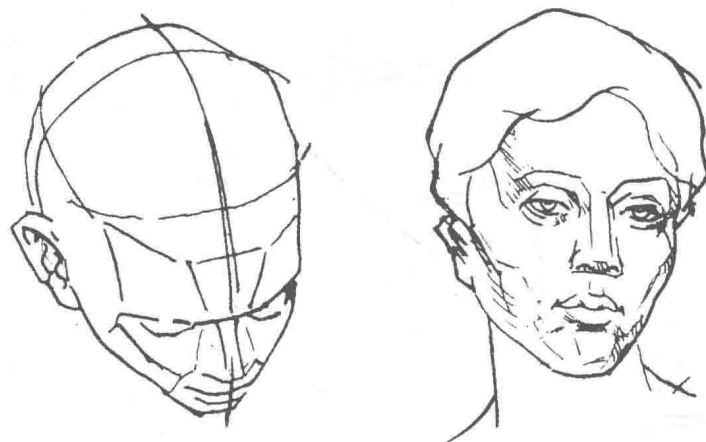
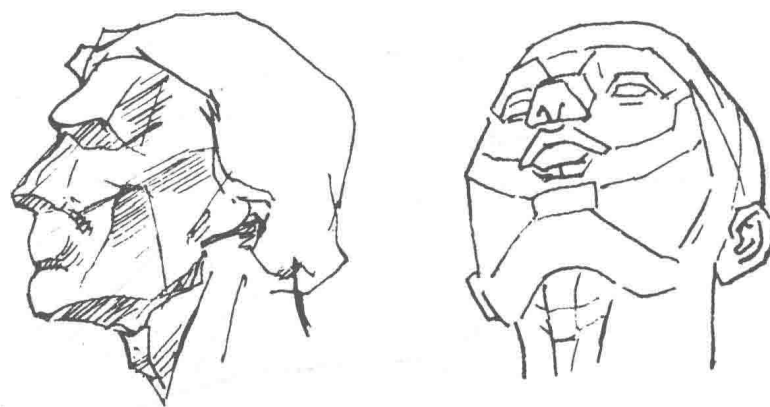
素描中运用明暗色调变化表现头像受光后的真实效果,并运用各种技法再现物象的立体感、空间感、质量感和色彩感,是调子素描的特征。由于面的转折变化、受光的程度不同而产生色调变化。当物体表面与光源成垂直角度时,色调明度高而且最明亮;反之,则明度低、色调重。如:立方体的三个面,顶面受光为亮面时,其他两面,一个为侧光面,另一个则为背光面,背光部分色调最暗。由此,我们在复杂的环境中不容易辨别色调的深浅变化时,可以根据面与光源的角度进行分析,以此决定色调之间的差别。

素描头像的完整性取决于正确的色调关系。可以将黑白两色变换于统一大色调之下的无尽丰富的色层,这除了要对自然光影进行认真观察外,还要培养自己把观察所得到的信息演变为黑白语言的能力,通过对物象的比例、形状进行对比,以色调来组织画面、渲染气氛。同时调节好黑白灰的对比关系,并认识到色调并不只是用来表现空间中的物体,更可以凭自身的调子与变化创造出复杂多样的画面效果。

深入刻画不断完善

在考试中,假如你的试卷做得不够深入,那么最后的判卷一定会被扣些分数。因此,在平时训练中尽可能地多画一些细节,尽可能走近模特去深入细致观察,每次都画出以前没有画出的细节,这样才能不断地有所进步。通常初学画的人能看的东西很少,在经过一定时间的训练之后,会逐渐发现你观察到的东西越来越多,最后能通过画面表现出来。在整体效果较好的情况下再加上深入刻画,那么你的试卷会跳出来,能得到较好的分值。

头部几种不同角度的透视变化

模特照片

1. 合理安排构图, 用直线找出头部各部分的位置, 把头部模型建立起来。

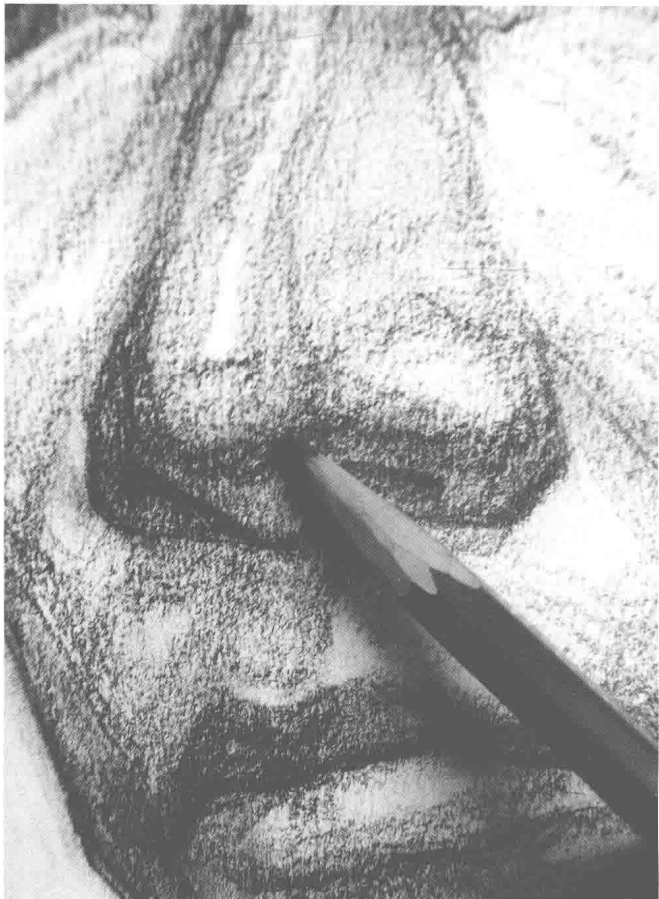
2. 大的形体感、大的形象感同等重要, 第一时间内交替观察, 重构一个形象。

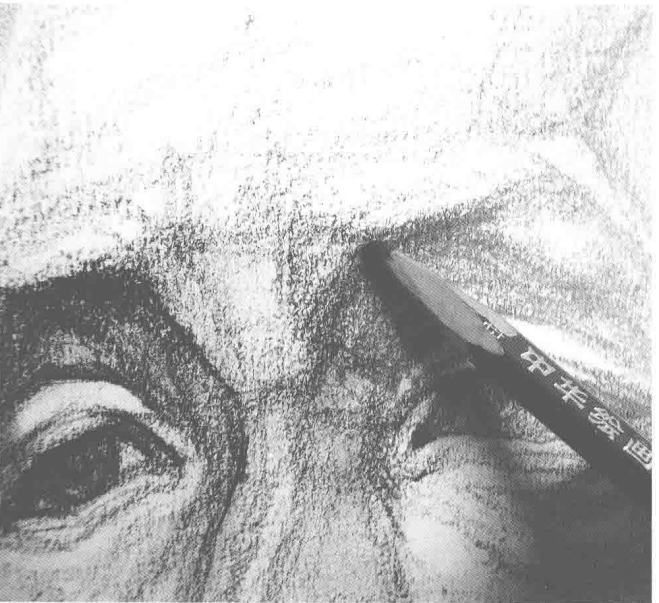
3. 在空间位置上重点着力强调, 便挤压出了体块的结构组合关系。

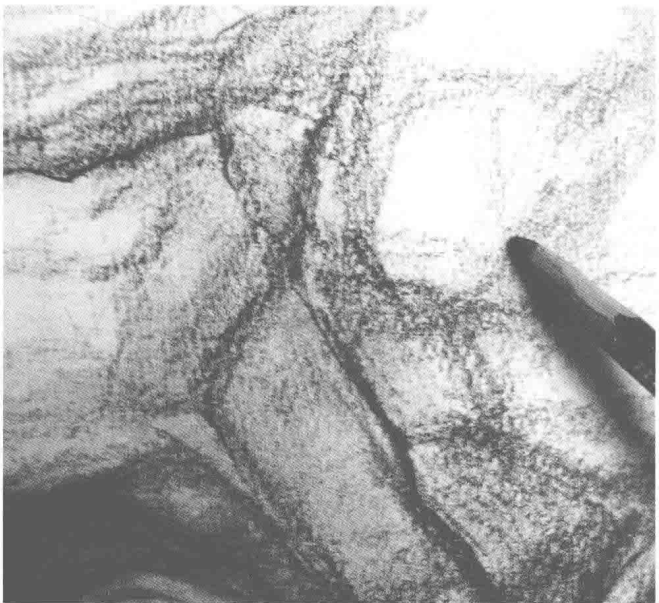
4. 注意体面关系的鲜明与硬度, 在此过程中为了使之变得丰富, 而进行大量深入细致地刻画。要使各种关系鲜明, 效果间得以平衡。

鼻梁的暗面要画得有变化, 明暗交界线的深入刻画更能产生立体感。

眉弓骨要注意眉弓的深度。过渡柔和结构的穿插使眉弓到上眼皮的空间具有丰富的体积感, 并用造型表现出来。

头发要分出大的体积转折, 根据头部的骨骼与肌肉的转折, 先分出大块, 再根据头发本身的体积与层次画出它的立体感。

颧骨比较突出, 应重点刻画。把握好骨点的结构, 肌肉的穿插、过渡要画柔和点。

模特照片

1.用虚线定出形体结构的重要之点,注意头部的基本形态及五官的位置,轻轻地勾画出眼睛、鼻子、嘴巴及耳朵等部位的关键之处,此时的基本感觉已经出现。

2.进一步调整五官间的关系,尤其是透视关系,注意五官的基本形态及高低起伏,捕捉其特有的神情。从结构出发,用不同感觉的线条或粗或细、或实或虚地勾画出其主要的细节,使其具体化。

鼻梁的暗面要画得有变化,明暗交界线的仔细刻画更能产生立体感。

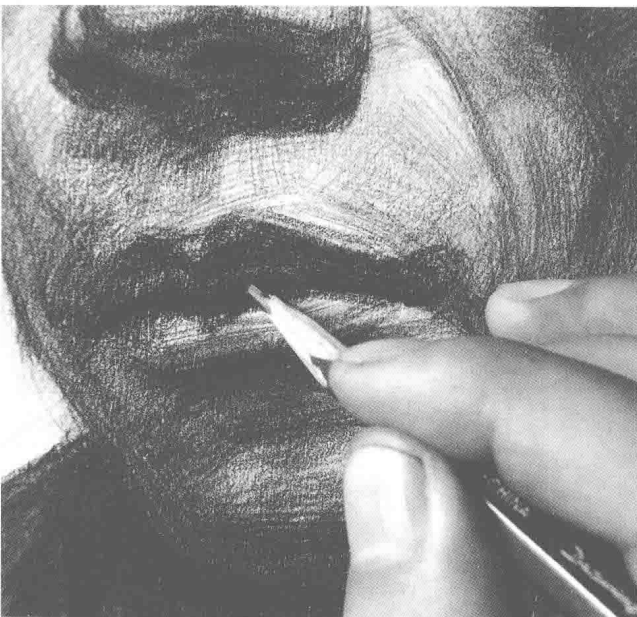
3.明暗交界线在整个画面中调子较重,向亮部或暗部过渡要自然,不可太过生硬。暗部要有反光的感觉,亮部要用稍硬、稍细的铅笔画得浅淡一些,使其与暗部形成必要的反差。

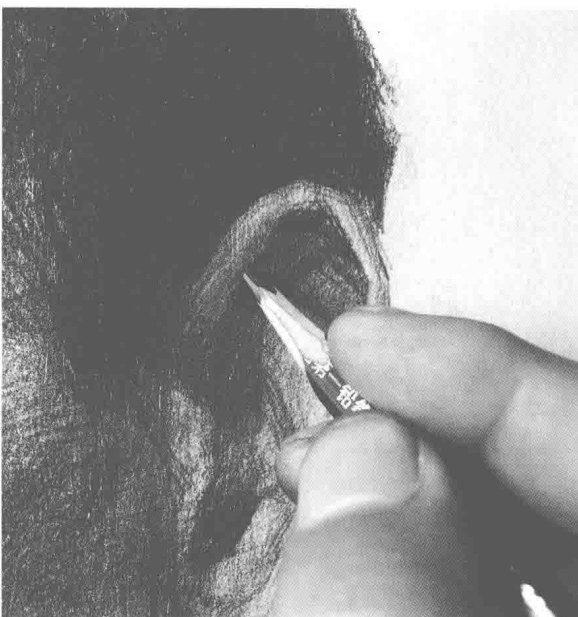
4.明暗的表现与形体、结构的刻画是同步进行的,此时五官要进一步调整与深化,使其更为传神,尤其是眼皮与眼珠、鼻头与鼻翼、嘴缝与嘴唇等处要有精彩的表现。

眼珠被上眼皮遮盖了一部分。尽可能地将上下眼皮的弧度和两眼角的连接方式画好。

上唇的形体转折大致画好后,注意亮部实,暗部虚,注意嘴唇的固有色。

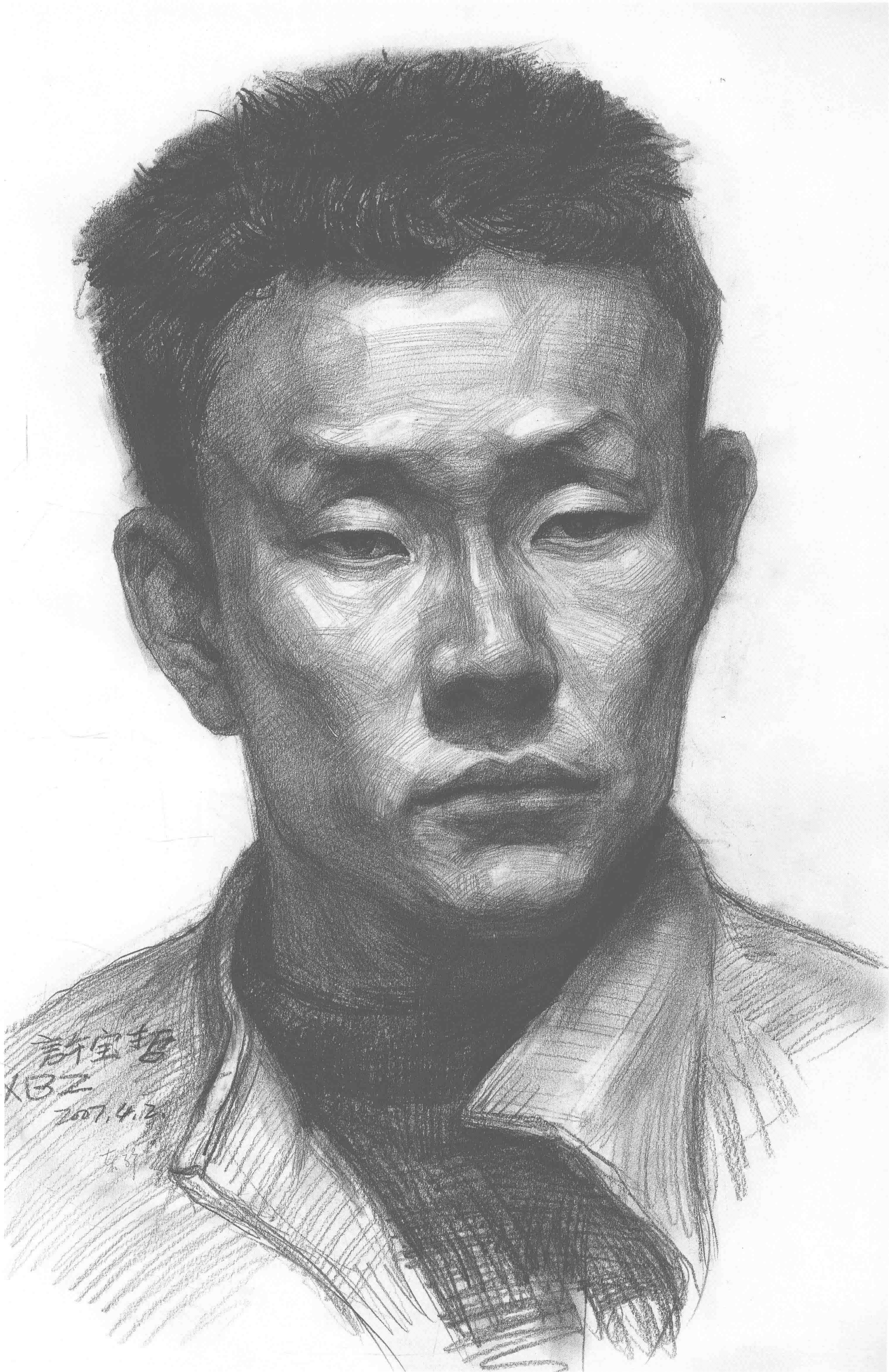

对耳朵边线的转折要画得细致,变化要画得丰富。

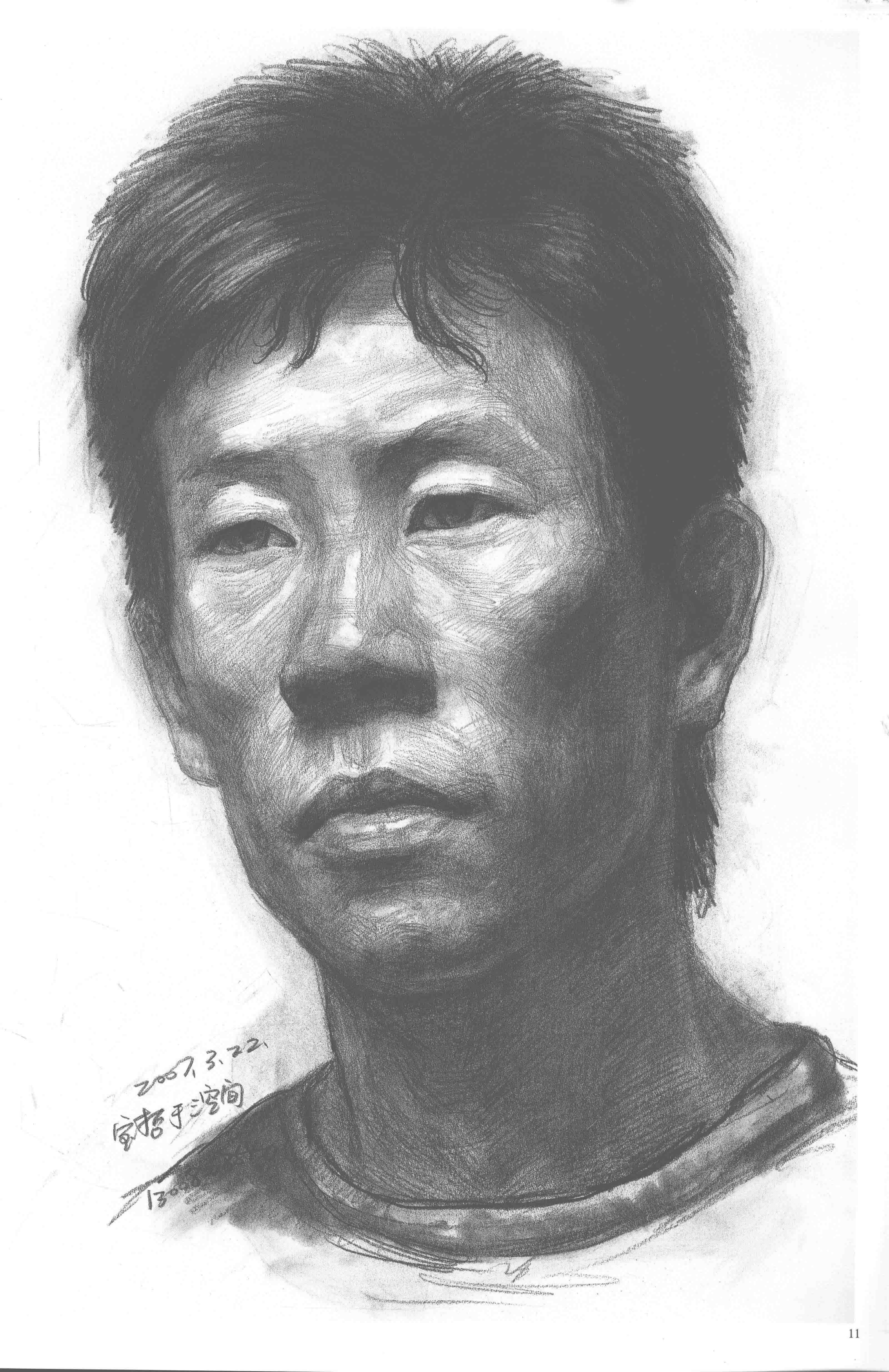
打工青年 许宝哲

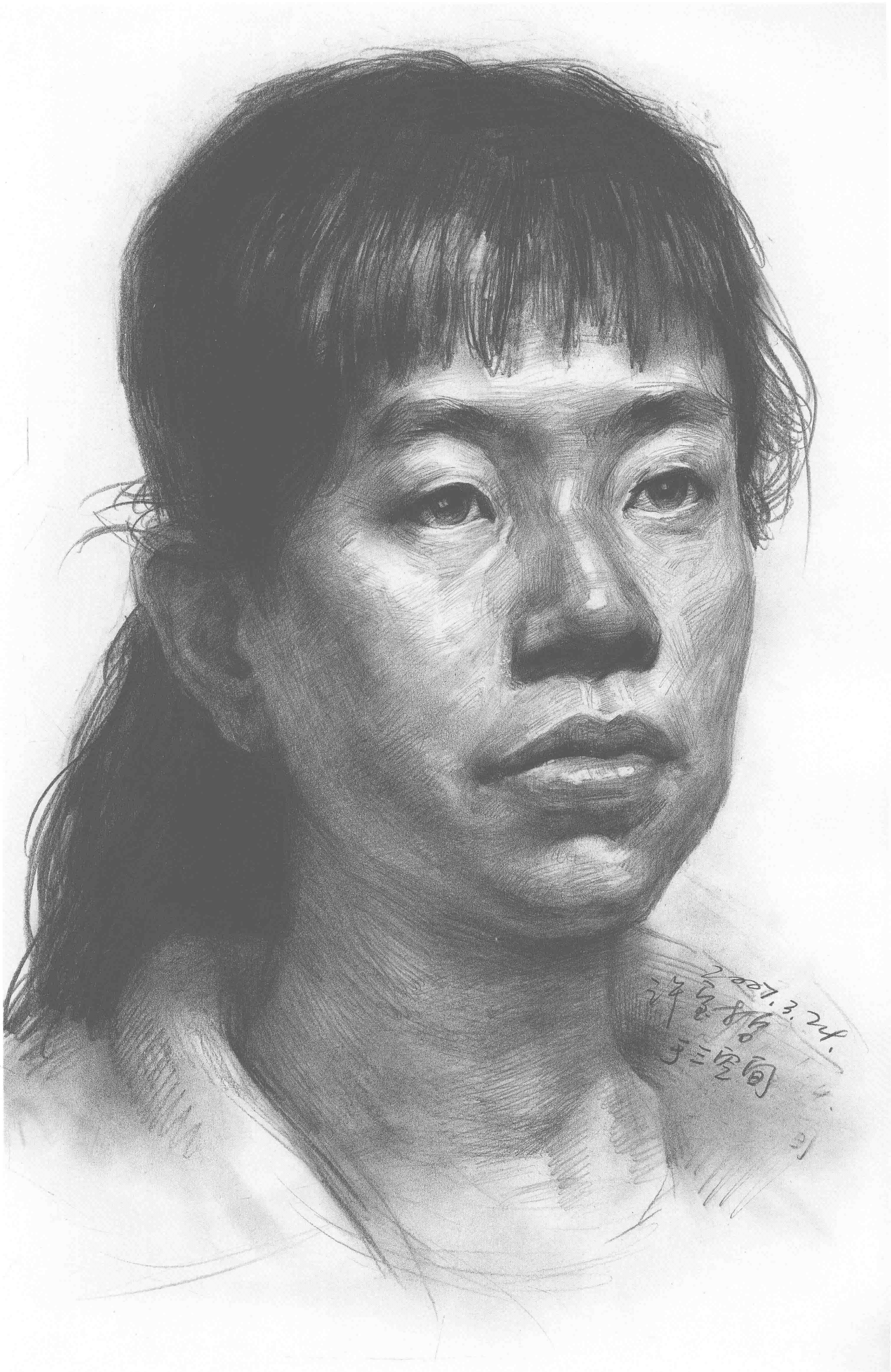

2007.3.22
素描手空间

13000

宝哲 2007.3.24.
13:00-15:40
三空间肖像

