

完全范本
PARADIGM

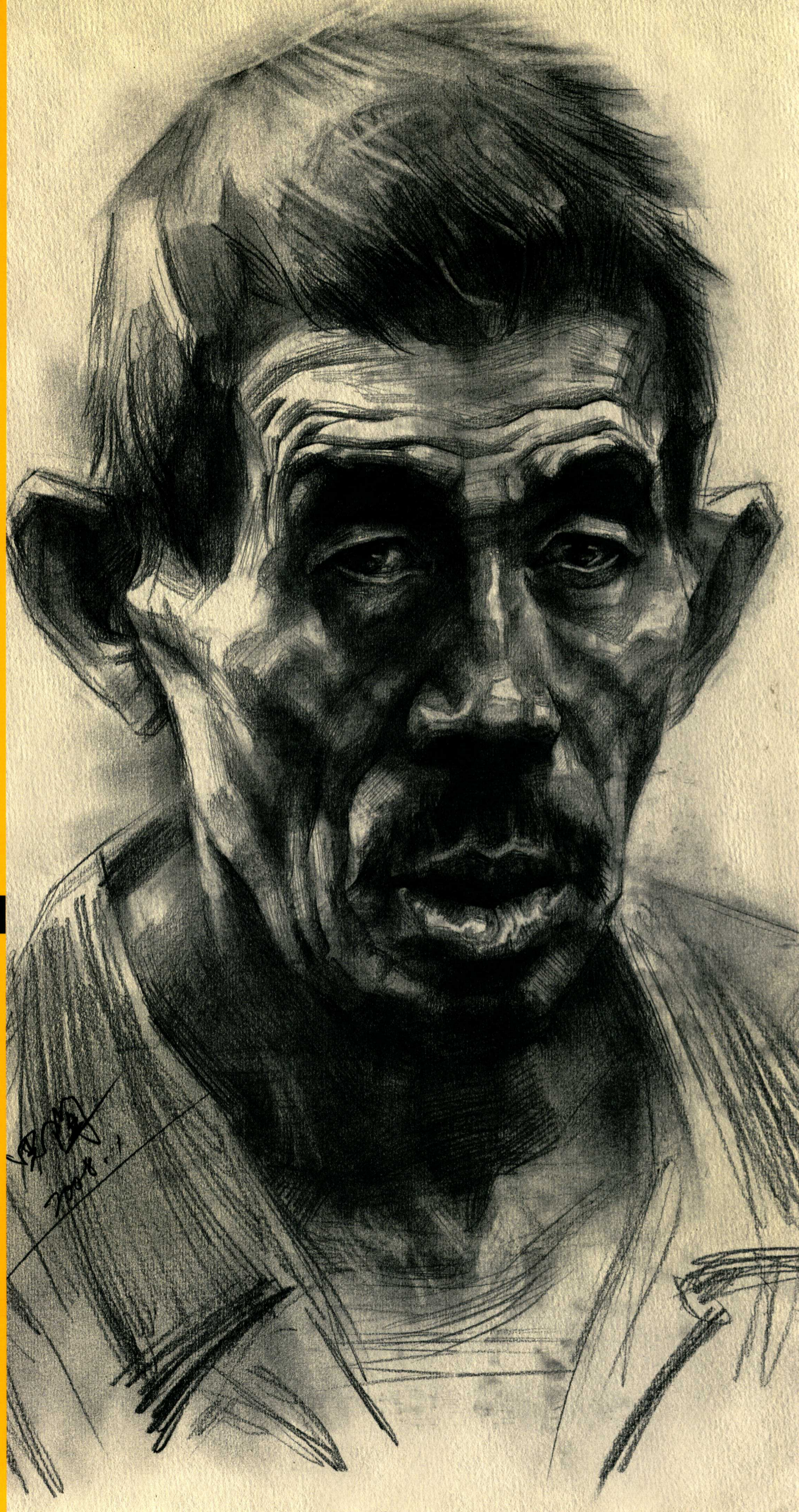
杨思陶画室

美术高考名师画室系列

杨思陶 著

湖北美术出版社

PARADIGM

系列丛书《完全范本》写生作品征稿启事

征稿内容:作品须结合美术绘画基础教学的常规内容,形体塑造结实,具有较强的绘画性,是作品发表的重要标准。其具体内容包括:①速写;②素描;③色彩。
稿件要求:提供作品的120反转片或作品原稿,为保证编印出版的质量,请作者认真精选作品。反转片务必拍摄清晰,模糊不清的不予编选,对开尺寸以内大小的作品希望寄原稿,所有来稿请注明联系方式和“同意发表”字样。

寄稿地址:武汉雄楚大街268号长江出版集团B座1804 邮编:430070
湖北美术出版社美术教育编辑室 严浩 收
联系电话:027-87679544 传真:027-87679529 E-mail:y_hao1228@163.com

图书在版编目(CIP)数据

杨思陶画室/杨思陶 著
-武汉:湖北美术出版社.2008.7
(美术高考名师画室系列)
ISBN 978-7-5394-2237-4

I.杨…
II.杨…
III.①绘画-作品综合集-中国-现代②绘画-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料
IV.J221.8 J21
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第078577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B座
电 话:(027)87679526(发行) 87679544(编辑)
邮政编码:430070
印 制:武汉三川印务有限公司
开 本:787mm×1092mm 1/8
印 张:7
印 数:5000册
版 次:2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷
定 价:36.00元

ISBN 978-7-5394-2237-4

9 787539 422374 >

作者简介

杨思陶,中国美术家协会会员,1982年毕业于中国美术学院(原浙江美术学院),1985年进修于中央美术学院。1998年结业于巴黎美术学院宾卡斯教授在天津美术学院开办的油画材料技法研究班。现为福建师范大学美术学院教授,油画硕士生导师。

作品《丰年》获第六届全国美展铜奖,《瑞雪》入选第七届全国美展,并获第七届版画展优秀奖,均被中国美术馆收藏;《祖孙》入选全国油画大展,《老夫老妻》入选中国油画大展。

曾出版《人体素描》《静物素描指南》《人物速写疑难图解》《素描石膏像写生图解》《素描头像疑难图解》《杨思陶素描头像》等多种专著。

素描头像的写生要点

1. 构图

构图是对画面的组织与调度,是指物体在画面上的位置安排,是作画的第一步。构图的好坏直接影响作品的深入与最后完成。

一般情况下,素描头像写生的构图相对比较简单,只要在适当的位置把整个头像画进去就可以了。位置不宜太偏,也不宜太居中,对象的视线所对或面朝向一侧的画面应多留一些空间,以免堵塞局促。同时,下方相对于头像顶部也应多留一些空间,以免产生图像下坠的感觉。素描头像的构图应注意:整体形象在画面中所占的面积不应过大或过小。形象过大会使画面有堵塞之感,而过小画面会显得空洞,同时也会造成难以深入刻画的后果。所以,初学者千万不要忽视或轻视构图的重要性。

2. 形体结构

形体结构是素描的基本造型因素。人物头部的形体结构是头部骨骼与肌肉的组合所构成的空间立体形。对头部结构特征的把握很大程度上是对头部骨骼的把握,而决定人物头部外部特征的是头部骨骼上的主要骨点的组合关系,骨点组合上的微妙变化会引发并产生具有不同外部特征的头部形象。头部骨骼上骨点的确定,可以为我们把握头部结构特征提供基础。我们可以通过各骨点之间的连接来确定头部形体体面的位置与形状,这些不同的面与面之间的组合,形成了头部形体各部分的体块,从而帮助我们刻画出完整的头部的形体,体现了头部形象的造型特征。

显然,对人物头部形体结构的理解与认识是建立在解剖结构之上的。对头部形体的认识与体现,是对头部的体积与形状作出几何体团块化与几何切面化的处理过程,是以几何形的观念来观察、分析、理解、表现头部每一个具体的形体在空间的构成关系,即把头部的形体归纳理解为几个大形块的组合。

在这里,我们可以把头部的前额理解为一个方形,连接半球形的顶部。颧骨是扁平的,鼻子便安放在上面,鼻子为梯形面的结合体,它的底部连着呈半圆筒状的形体。这个形体由颌骨与牙齿构成,上面还有两片嘴唇。眼睛为镶嵌在眼窝里的小球体,眼窝由前额与颧骨构成。头部的下颌呈马蹄状。整个头部安装在呈圆柱体形状的脖子上。

3. 透视

由于头像动态的变化、作画视点的高低及不同的作画角度与距离,头像在视觉上处于不同的透视状态,从而产生不同的透视形象。为了了解头部在空间中的各种透视变化,我们可以将头部理解为一个立方体。立方体可分成顶、底、前、后、左、右六个面。以脸部正面为前面;以两个额结节为转折,上面部分包括头盖骨在内为顶面;脸两边的颧骨、颧骨、下颌骨及头部后侧组成左、右面;后脑勺为后面;以下颌为转折的下面部分为底面。

在作画过程中,首先应从横向确认头像所处的角度是正面、侧面,还是正面与侧面之间。然后从纵向来确定视平线的高低,确定头像所处的视角状态,即仰视、俯视、平视的一种。

处在仰视情况下的头像,五官的三条平行线从靠近视点的一端向下倾斜,头部形体上的各突出点由近到远呈现由高到低的排列。头部形体向上的面变窄,向下的面则变宽。处在俯视情况下的头像则呈现与仰视相反的透视现象。平视的头像透视现象表现较弱。一般情况下,石膏像写生中的透视现象并不是很复杂,只要注意头部五官在透视上的一致性,整个形体在视觉上让人感觉舒服就可以了。

4. 比例

对头像比例的把握,首先应从大处着眼,如头、颈、肩的比例关系,包括头部的大小、颈部的长短和粗细、肩部的宽窄与高低。通过对这三者的准确把握,就可以确定对象的基本造型与动态姿势。接着,寻找头部各部分的比例关系,如各骨点在头部的的位置关系、头部各形体体面及体块之间的大小比例关系,以此来确定头部高、宽、厚的比例关系,然后确定头部形象的外观造型特征。最后,再进一步细化五官造型的比例关系,这样,形象的个性特征会更加突出与明显。至此这个头像基本画准了。以下是在写生中要注意的头部各部分的比例关系。正面自上而下有额结节与眉毛之间距离、眉毛与眼睛之间距离、眼睛与鼻底线之间距离、鼻底线与唇中线之间距离、唇中线与颌骨底之间距离的比例关系。而脸部正面左右之间要注意的是两个额结节之间、双眉之间、两眼之间、两颧之间、两颞之间、两个下颌角之间的比例关系,同时还要注意嘴的宽度与鼻的宽度。脸部侧面应重视后脑勺至耳之间、耳至颧突之间、耳至下颌角之间的距离的比例关系。

5. 明暗调子

对画面的明暗处理要善于区分层次的微妙变化,看出对象最亮部、次亮部、再次亮部、次暗部、再次暗部、浅灰部、深灰部等有序的规律性变化。同时,要善于对复杂纷繁的明暗色调进行概括,把整个画面归纳为暗部、间部、亮部三个黑、白、灰的大块构成;尽可能把一些小的明暗变化加以联系,统一在大块的明暗之中,形成画面大的明暗趋势,从而获得良好的画面效果。

6. 主次处理

一幅生动的绘画作品应该是画面肯定,主次明确。在画面处理上必然虚实有度,否则会在一定程度上削弱作品的艺术感染力。

“主次”指的是画面中应重点加以表现的部分和次要对待的部分。“虚实”的处理,是把画面中主要的部分用“实”来表现,次要部分则用“虚”来表现。

在具有前后空间关系的形体的表现中,对前置的主要部分的形体的塑造相对于其他后面的次要形体应当更细致、更充分、更具体,边线处理相对肯定、尖锐、清晰。而对远处的部分形体则应进行适当的概括与简化,边线应轻淡、模糊。

在明暗的处理上,主体或近处部分的明暗关系对比应加强,对明暗层次的刻画应该较为丰富。次要或远处部分的明暗对比应减弱、淡化,明暗层次应相对简略。

7. 立体塑造

在平面的纸上塑造立体的可视形象,有两种基本的方法。一种是通过形体结构的分析,利用单纯的点线勾勒表现物体的形体结构和透视关系,在平面上创造结实的、立体的三维形体。另一种是利用色调的深浅、强弱的变化,画出对象的明暗关系,表现物象的深度空间感与立体感。

利用点和线塑造立体形象时,需分析、研究对象的形体结构,理解构成形体的点、线、面在空间中的透视关系,表现并强化这些点、线、面的组合和构成关系,才能画出结实、明确的立体形象。

利用明暗色调可准确表现在特定环境中具有真实感的立体物。在塑造过程中,根据形体体面的不同走向,准确画出相应的不同层次的调子,从而塑造出虚实得当、具有极强立体感与深度空间感的视觉形象。

综上所述,立体塑造有赖于对物象形体结构的分析与理解,有赖于对明暗变化规律的了解与掌握。

完全范本
PARADIGM

杨思陶画室

美术高考名师画室系列

杨思陶 著

湖北美术出版社

PARADIGM

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。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。

2. 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. 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. 作进一步的深入描绘, 可适度加强明暗的对比与结构的力度。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。

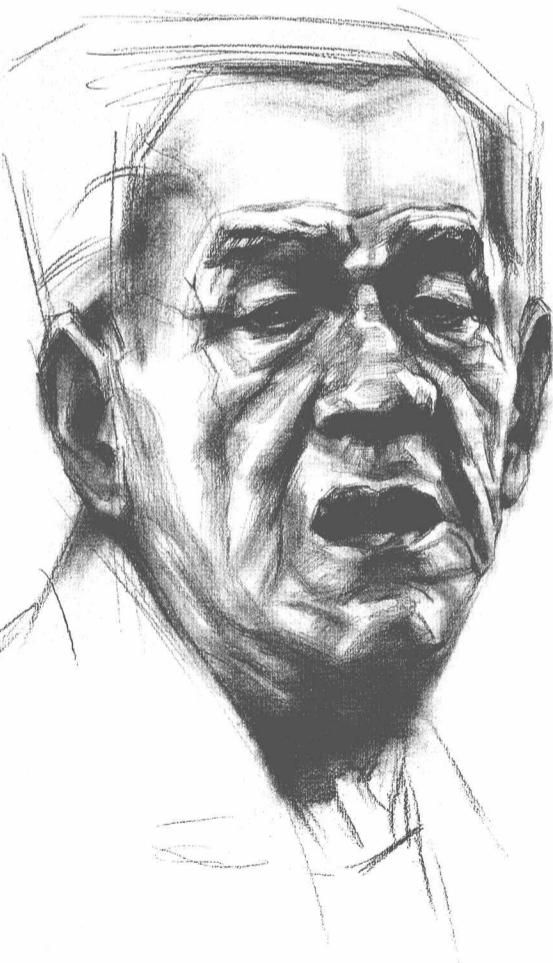

1. 勾画出对象大体的形体结构, 要注意内部结构与外部轮廓的关系, 注意面部的主要转折及个性特征。

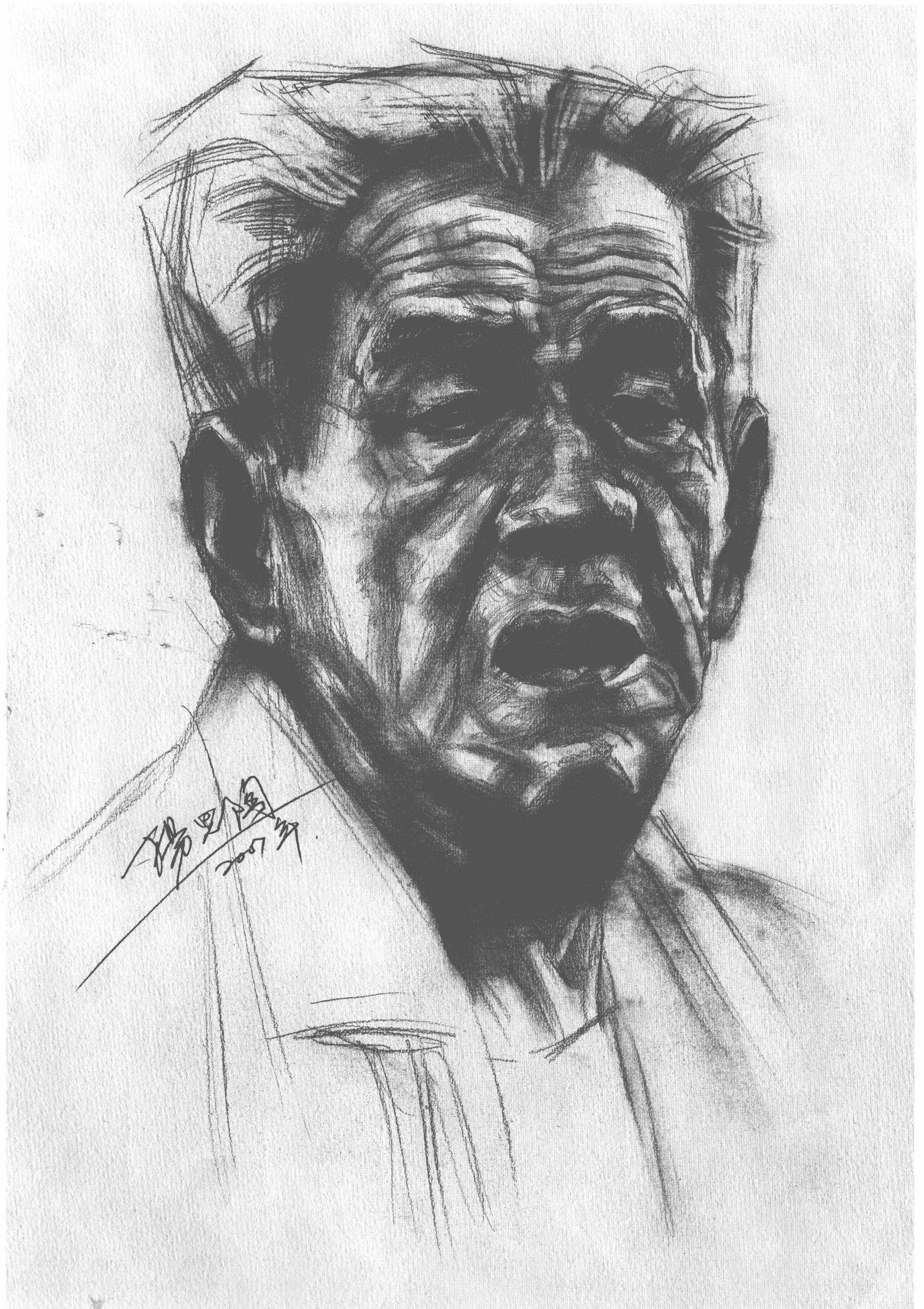
2. 注意通过不同线条的铺排表现出不同的体面感觉, 通过必要的强化与处理, 使画面形象更有神采。

3. 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。

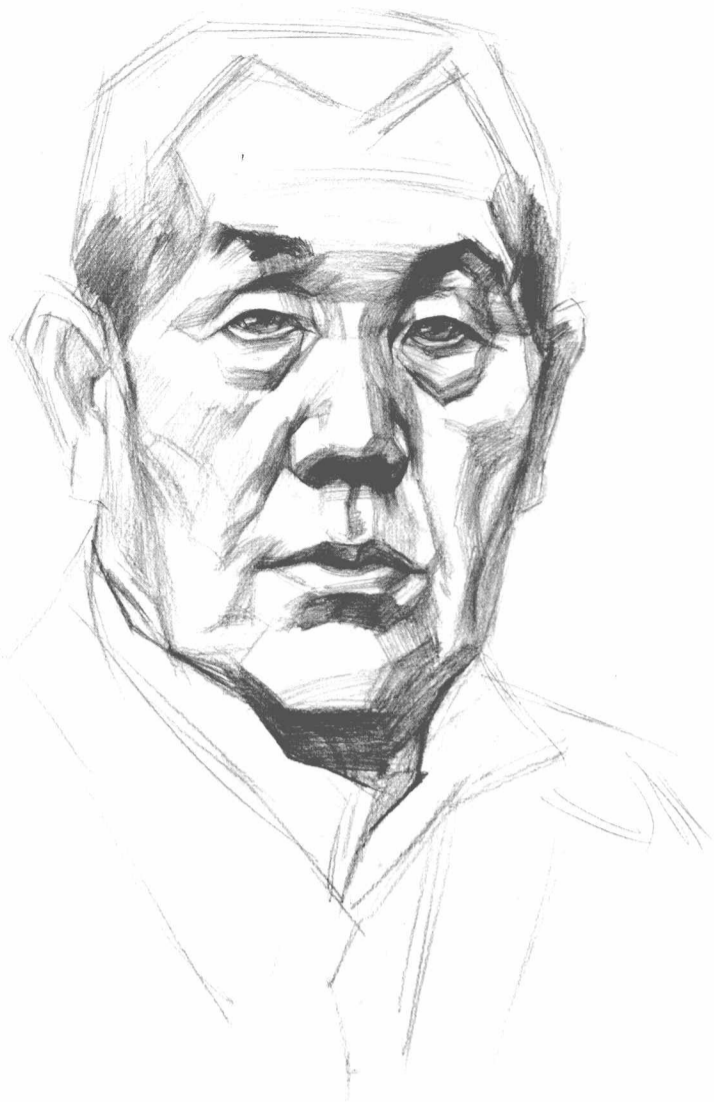

4. 亮部要严格控制其深浅, 可多用细密的线条描画, 而暗部则要湿淡些, 可伴以手指或纸笔的擦揉, 以造成面部的隐显与进退。

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. 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, 强调结构转折处。

3. 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。

4. 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。

