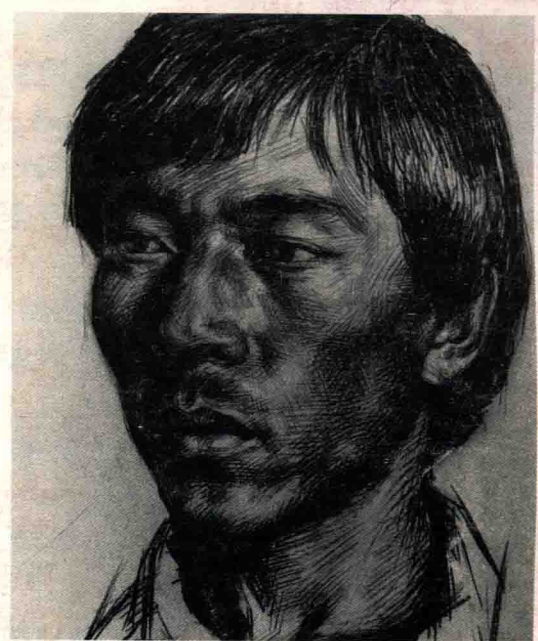
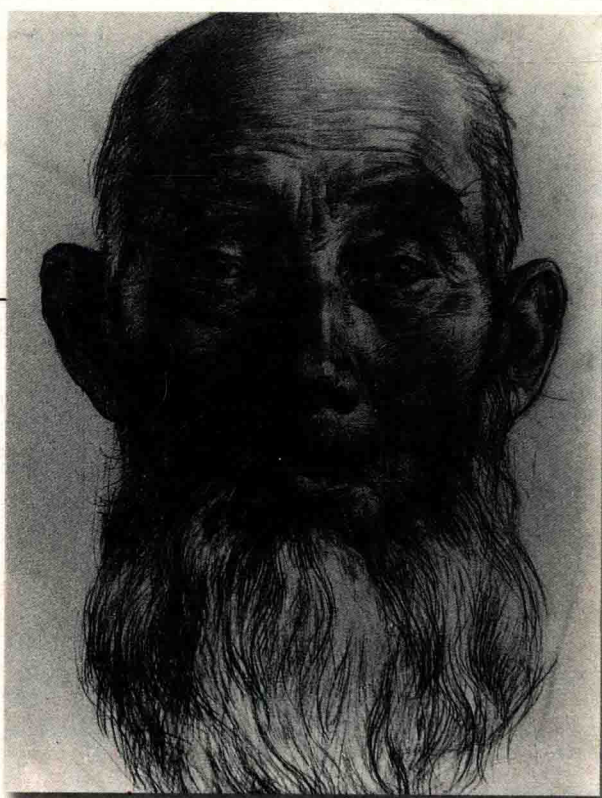
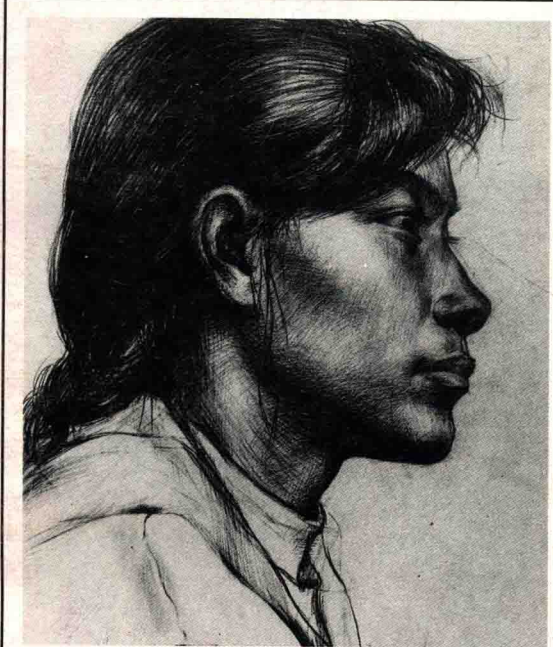
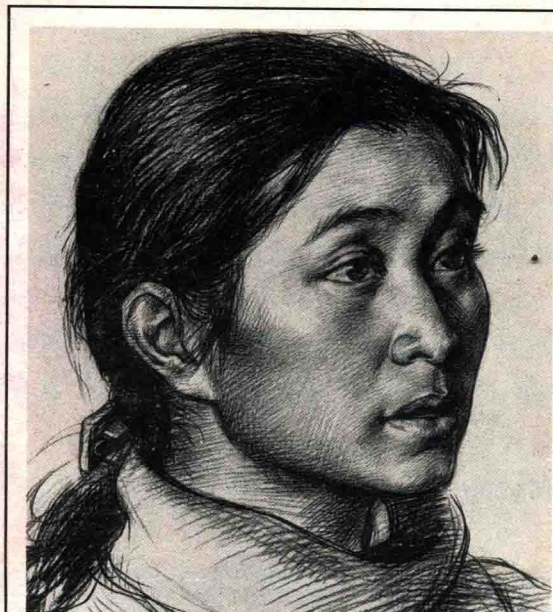

美术 高考3小时范画

张会元 张 昕 编著

江西美术出版社

1

高等艺术院校

素描头像

考前素描头像训练的基本要求

素描是一门独立的艺术,又是造型艺术的重要基本功之一。它既可以测试考生的造型基础能力,也可以测试考生的艺术素质水平。素描功底的强弱,不仅会影响升学,而且将影响深入学习的进展。

多年来,素描成为各美术专业(包括绘画、雕塑、工艺、舞美、影美、美术史论等)高考的共同必考科目,也是首考科目。不少美术院校将素描考试作为初试科目而决定考生的下一轮考试是否被淘汰。素描分数一般占总分的三分之一或更多些。可见素描成绩对考生的录取有举足轻重的作用。

素描考试要求考生具备基础的造型能力。由于招生院校的不同,专业要求各异,素描考试内容分别选择静物、石膏像、真人像写生或默写。由于静物写生相对简易些,色彩考试又多以静物为写生对象,故高考素描多以真人头像或石膏头像写生为考试内容。

但是基于客观与主观两方面的原因,目前高考素描多采用真人头像写生或默写。因而,真人头像写生或默写便成为考生的主攻方向。

然而,现在有不少考生不在提高造型能力上下功夫,只是应付“人像”命题考试,投机取巧,捉题或专画某一角度、某一方向光线的人头像。也有的考生只求“试卷”效果,写生时不看对象去任意编造,致使形象十分做作、离奇、概念化、空泛而无生气。如此学习,其造型基础肯定是残缺不全的,也是绝对没有发展潜力的。

正确的学习方法能在有限的训练时间内达到最佳效果。笔者认为,考生应从以下几方面去努力:

1. 以石膏头像写生作辅助练习。

在画真人头像阶段,很有必要针对学习中的疑难问题,随时插进相适应的石膏像写生。只要安排合理,有的放矢,侧重点不同,即使反复画同一石膏像,也会对画真人头像有新的启示和促进作用。

2. 重视提高艺术感受能力。

写生人像时,面对活生生的模特儿,应带有艺术激情去观察对象,注意抓住整体感觉,即包括对象的风度气质、动态神情、外形特征、光线与环境给对象造成的整体氛围、以及造型诸因素给对象所形成的形式美感等。

为了更好的提高整体感觉能力,需要经常欣赏与借鉴中外名家优秀艺术作品,以开阔自己的艺术视野,提高艺术修养,同时在写生实践中不断注意感受,并反复加深理解与表现。

3. 注重对形体结构的研究。

结构是指物体的内部构造。形体外貌可变,而结构不会变。同一物体的结构包括形体结构、物质结构(解剖结构)和空间结构。

结构是一切造型形式因素的基础,是点、线、面、体、空间、色调等因素的组合或变化的依据。树立牢固的结构概念,训练捕捉结构的能力,是素描基础训练的重要环节。

4. 强调整体的思维方法。

整体是素描训练的基本原则。它体现在作画的全过程。首先要有整体的思维方法(脑),然后才会有整体的观察方法(眼)和整体的表现方法(手),只有通过脑、眼、手的整体训练,才有可能达到三者的高度统一。

5. 写生、默写、临摹相结合。

写生能亲临真实对象,感受、洞察、体验、分析和研究自然对象,认识并掌握它们的造型规律,表现出有个性特色的艺术形象。它是人像素描学习的主要方式。

默写可以加深对形象的理解、概括和记忆。它是一种较好的辅助训练方式。目前就有许多艺术院校素描高考命题“默写真人头像”。因此,默写各种类型真人头像,更是不可缺少的重要训练课题。

临摹可以借鉴别人的经验与技法,也是熟悉造型规律、提高造型能力的重要辅助手段。

只有写生、默写、临摹相结合,才能保证造型基本功的全面发展。

6. 采用各种类型的训练方式。

虽然高考素描主要内容是写生或默写真人头像,但往往会有各种具体限制。如不同考场、不同作画位置,限定了你的写生角度与光线状态。又如限定默写某一性别(男、女)、某一年龄(老、中、青)、某一角度(正面、侧面、半侧面等)、某一特征(如长胡须 15 公分的老头),甚至某一带手动态的真人头像等。考生需要通过以下各种训练方式才能达到高考的应变能力:

(1)对同一人物作多角度写生。

(2)作不同光照下的头像写生。

(3)作不同特征的人像写生。

(4)作不同姿态的人像写生。

本书根据高考的特点和考生的实际需要,既考虑了形象的不同性别、年龄、个性等特征,又考虑了形象的不同角度与光线效果,力求作品数量多、质量高、表现手法多样,使此书能成为考生有临摹价值和参考价值的素描学习范本。

一、高考素描试卷的基本要求

无论是绘画专业,还是工艺美术专业,或是雕塑专业及其它美术专业,素描入学考试都是考察考生的基础造型能力和基本艺术素质。尽管有极少数美术专业(如雕塑专业)对试卷要求稍有侧重(侧重体量感等),但素描试卷的基本要求是共同的,大致如下:

1、用写实手法表现对象,要求体积感强,形式可以多样,如明暗形式、结构形式、线面结合形式均可,工具一般也不作限制。但不提倡过份强调意象的表现或变形的表现。有的考生画素描只强调意象而忽视形体结构的准确,只强调明暗调子而形体结构松垮,或完全用线条来表现对象,画面往往缺少体积感或歪曲了形体结构等,这类画法是不可取的。

2、构图完整。布局得当,构图饱满,主体突出,画中形象占据画面不要过大、过小或过偏。画面均衡,变化生动而统一。

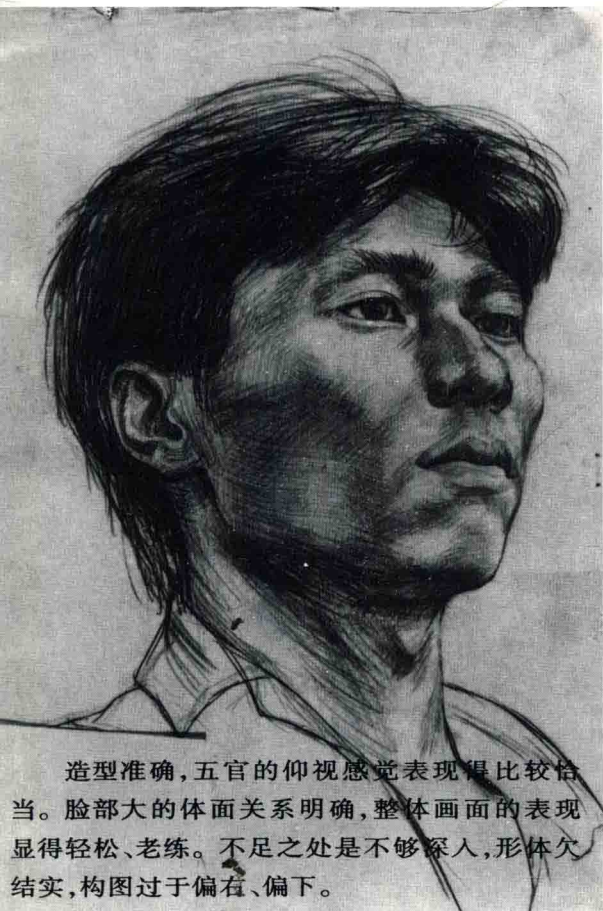
3、形体准确,结构严谨。把主要精力放在对形体、结构的理解和表现上。要求描绘对象的形体结构、比例、动态、透视等基本准确。

4、画面整体。线的轻重、虚实、疏密等变化符合整体节奏关系,大体明暗关系整体概括,色调丰富到位。画面具有正确的主次关系、空间关系、质量对比关系等。

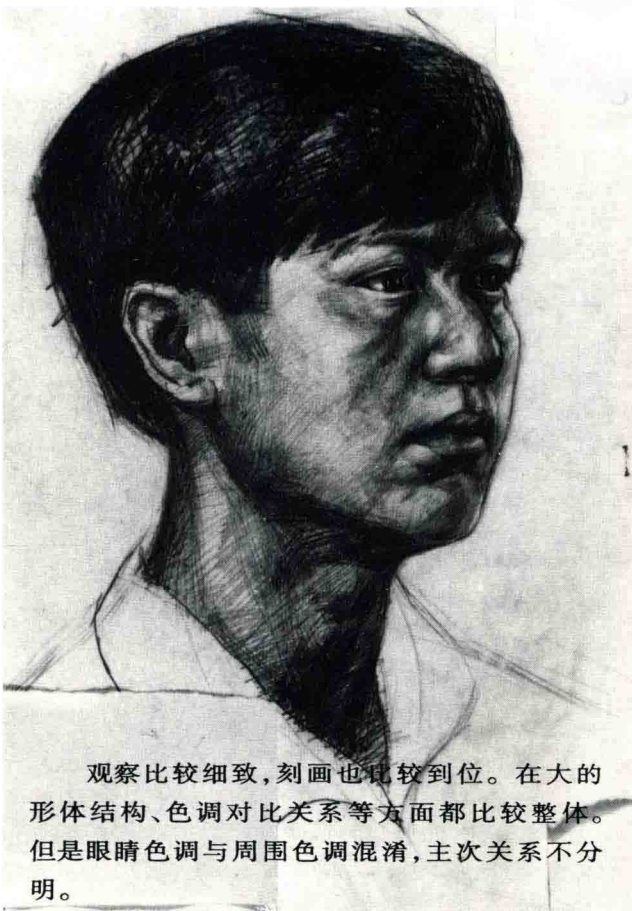
5、形象生动。形神兼备,动态生动自然,技法熟练,有一定的艺术表现力。

二、高考素描试卷评析

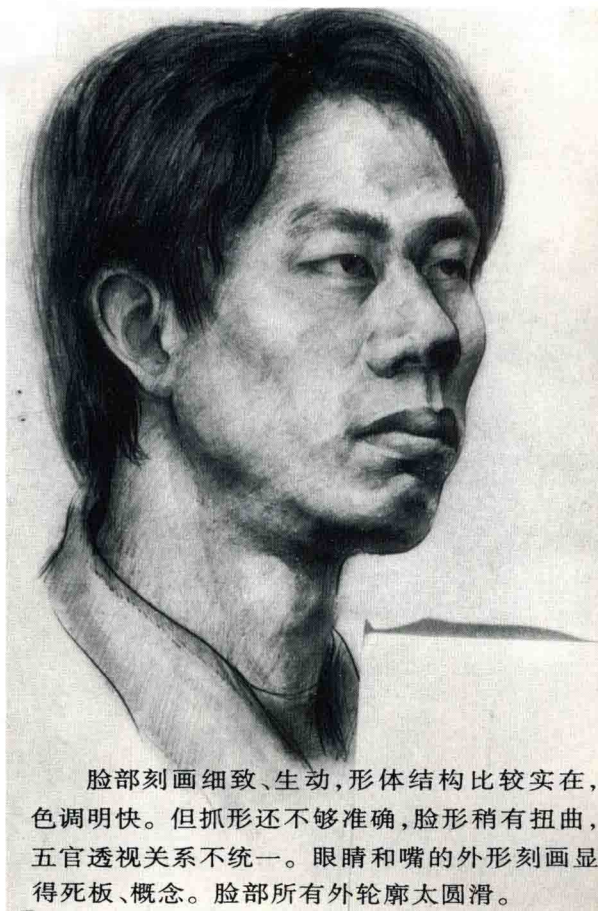
高考素描试卷由江西师大艺术学院美术系提供

造型准确,五官的仰视感觉表现得比较恰当。脸部大的体面关系明确,整体画面的表现显得轻松、老练。不足之处是不够深入,形体欠结实,构图过于偏右、偏下。

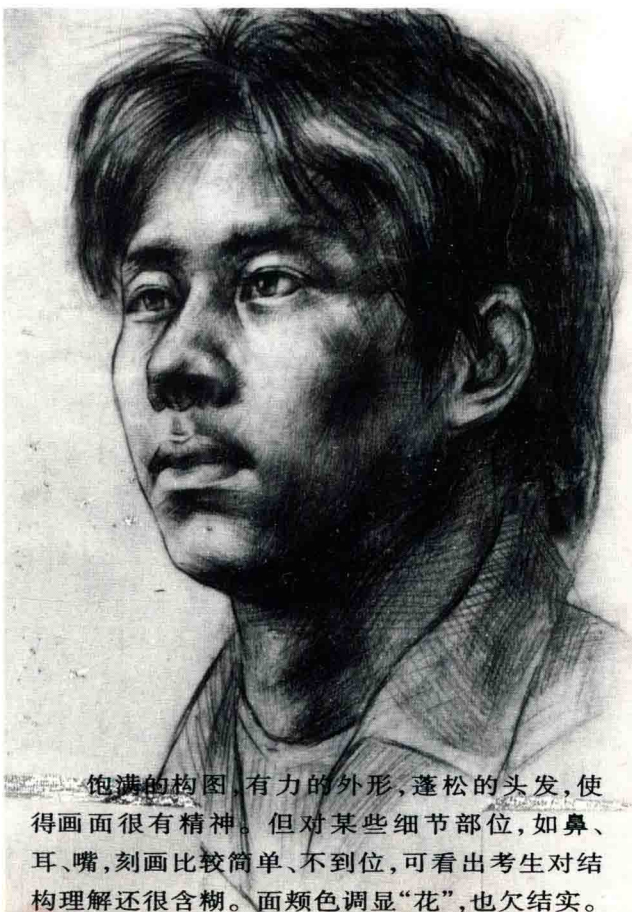
观察比较细致,刻画也比较到位。在大的形体结构、色调对比关系等方面都比较整体。但是眼睛色调与周围色调混淆,主次关系不分明。

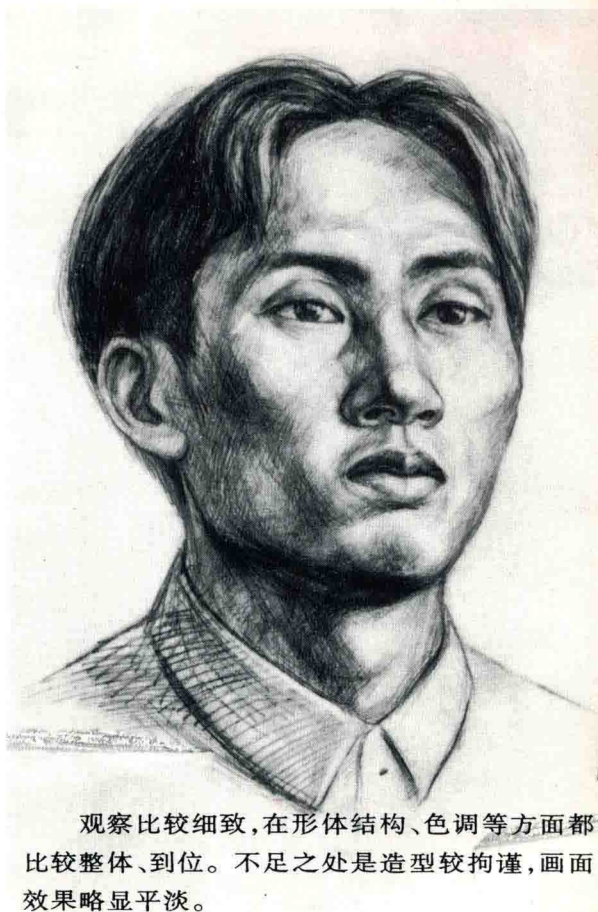
脸部刻画细致、生动,形体结构比较实在,色调明快。但抓形还不够准确,脸型稍有扭曲,五官透视关系不统一。眼睛和嘴的外形刻画显得死板、概念。脸部所有外轮廓太圆滑。

考生能够大胆地运用概括、夸张的手法,使画面洋溢着浓厚的艺术气息;男青年神情安详、静穆,不论在神态、色调、形体的表现上都比其它考生突出。缺点是头顶太低、过平,头发稍琐碎。

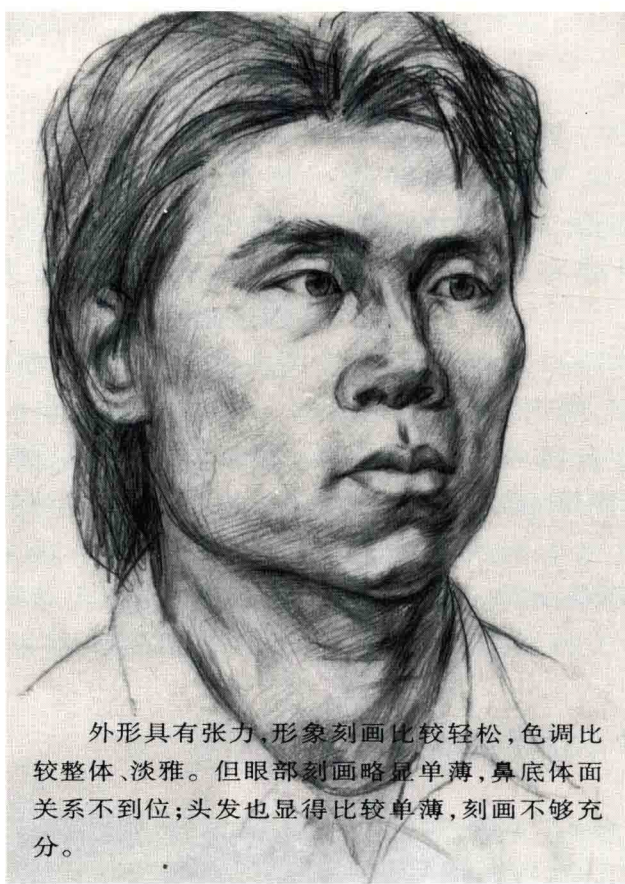
饱满的构图,有力的外形,蓬松的头发,使得画面很有精神。但对某些细节部位,如鼻、耳、嘴,刻画比较简单、不到位,可看出考生对结构理解还很含糊。面颊色调显“花”,也欠结实。

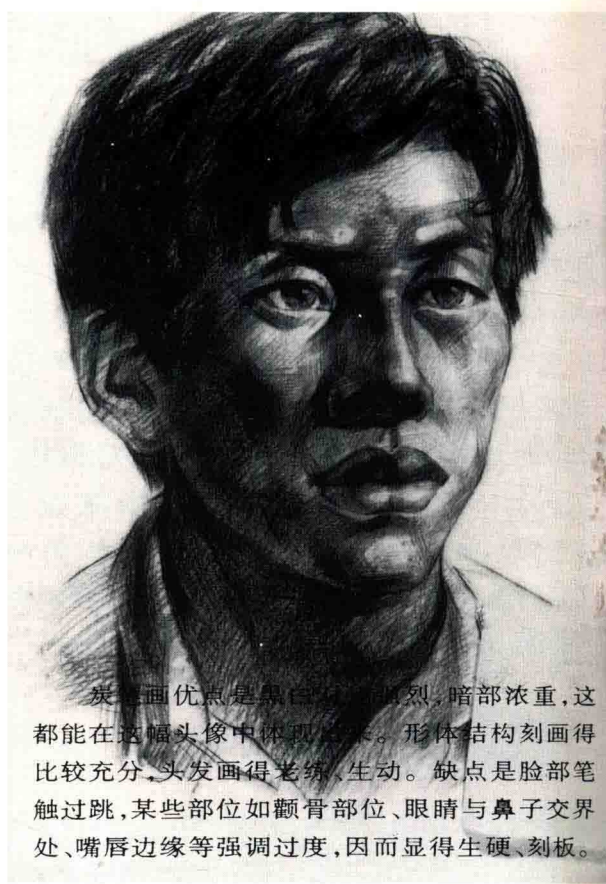
观察比较细致,在形体结构、色调等方面都比较整体、到位。不足之处是造型较拘谨,画面效果略显平淡。

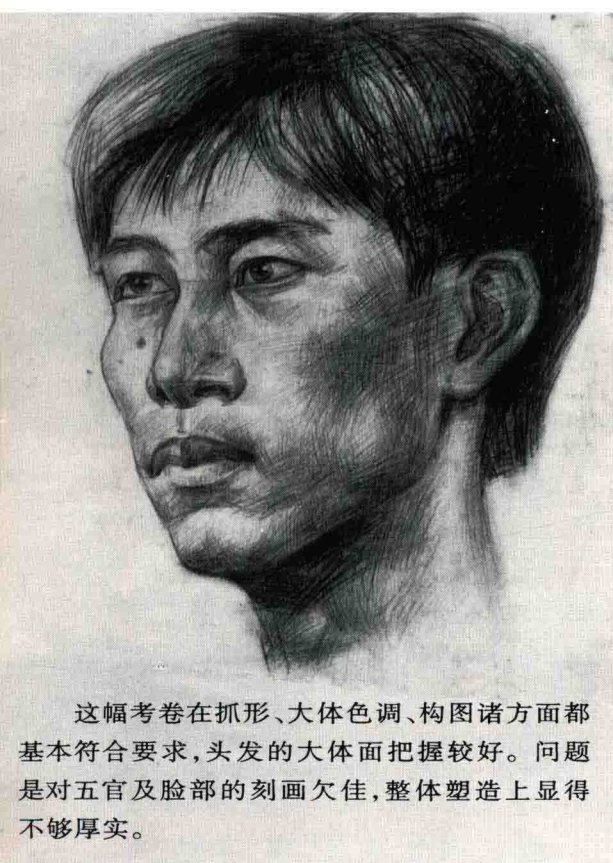
构图饱满,体面塑造比较细致、结实,具有体量感。中间色调把握得很微妙,前额、颧骨部位刻画尤为突出。不足之处是耳朵刻画简单化,画面色调偏灰。

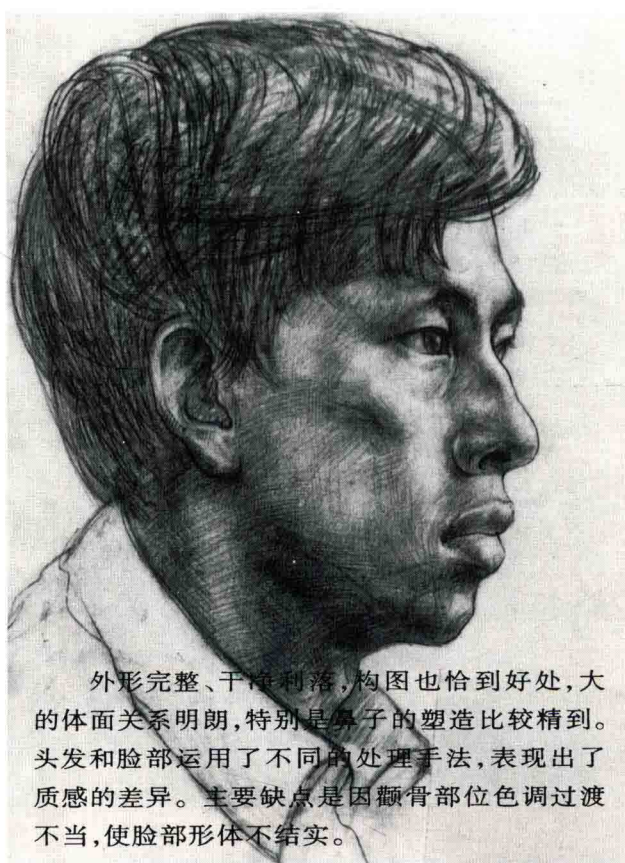
外形具有张力,形象刻画比较轻松,色调比较整体、淡雅。但眼部刻画略显单薄,鼻底体面关系不到位;头发也显得比较单薄,刻画不够充分。

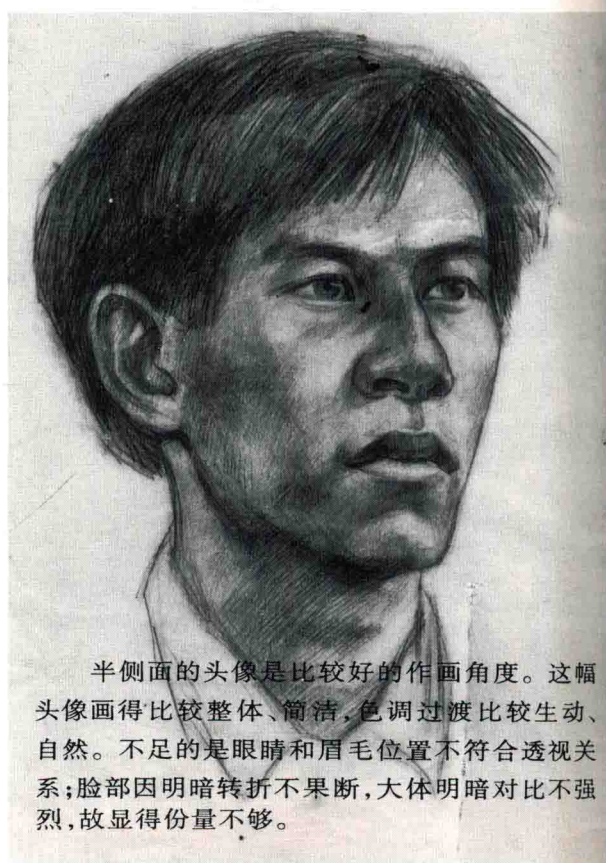
炭笔画优点是黑白对比强烈,暗部浓重,这都能在这幅头像中体现出来。形体结构刻画得比较充分,头发画得老练、生动。缺点是脸部笔触过跳,某些部位如颧骨部位、眼睛与鼻子交界处、嘴唇边缘等强调过度,因而显得生硬、刻板。

这幅考卷在抓形、大体色调、构图诸方面都基本符合要求,头发的大体面把握较好。问题是对五官及脸部的刻画欠佳,整体塑造上显得不够厚实。

外形完整、干净利落,构图也恰到好处,大的体面关系明朗,特别是鼻子的塑造比较精到。头发和脸部运用了不同的处理手法,表现出了质感的差异。主要缺点是因颧骨部位色调过渡不当,使脸部形体不结实。

半侧面的头像是比较好的作画角度。这幅头像画得比较整体、简洁,色调过渡比较生动、自然。不足的是眼睛和眉毛位置不符合透视关系;脸部因明暗转折不果断,大体明暗对比不强烈,故显得份量不够。

画面色调比较整体,抓住了对象的发型特征。但脸部的体面转折显得较刻板;两眼珠向中间靠拢不符合生理规律;眼睛轮廓太呆板,忽视了形体变化;鼻孔太抢眼;处在暗部的脸因色调过渡不当而产生向前突出之感。

构图饱满、完整,大的体面关系明确,头像具有一定厚度,头发有较细致的观察和刻画,注意了头部外形的剪影效果,强调了外形的转折特征。但头发边缘过方、刻板,有的棱角变化啰嗦。

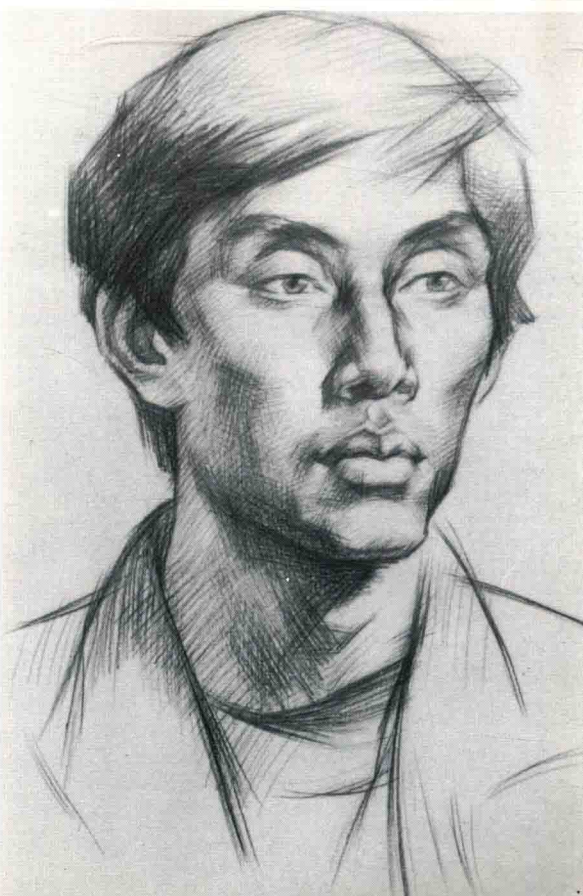
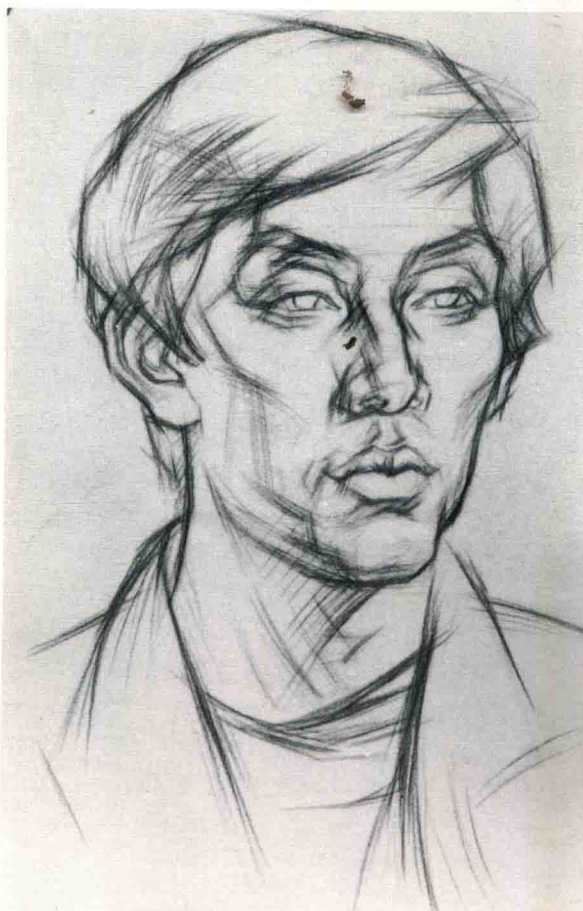
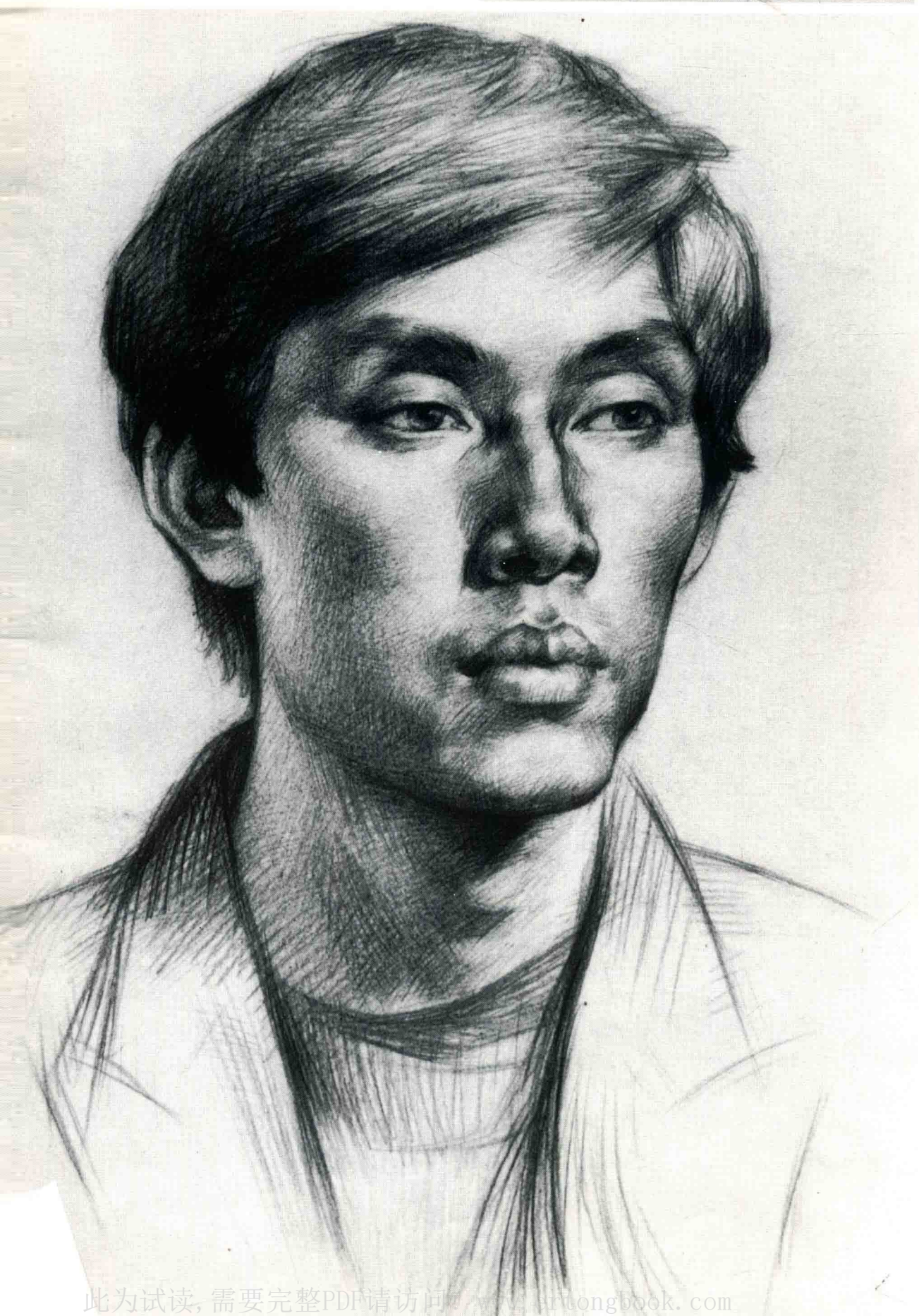
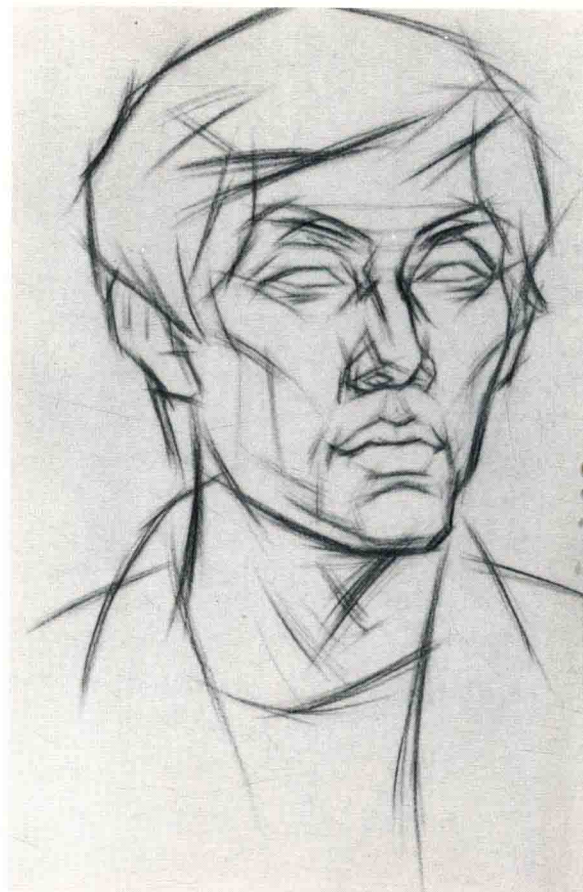
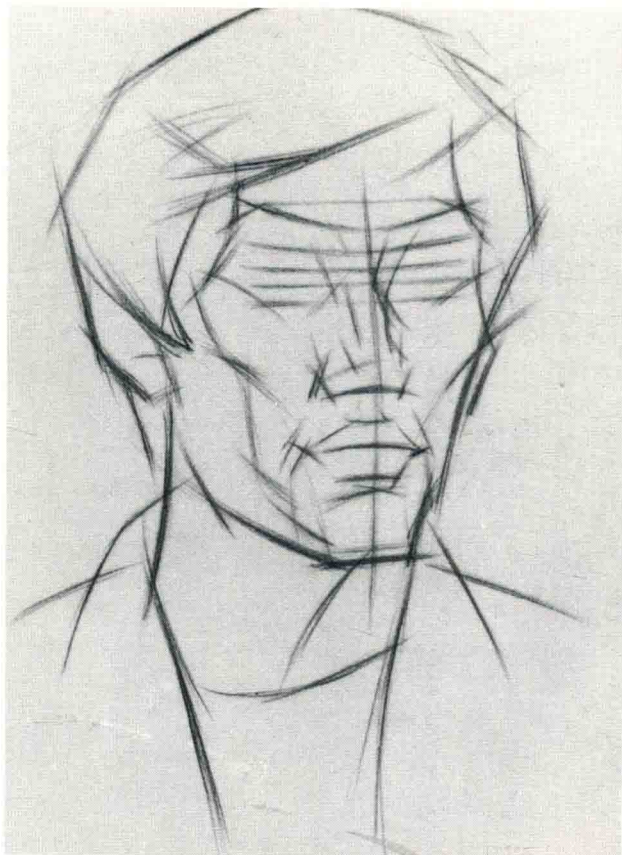
脸部结构刻画细致,具有一定的体面关系,把握了对象的神情。缺点是颈太粗,鼻子太短,颈部亮面过重,暗部色调不整块,画面构图偏高。

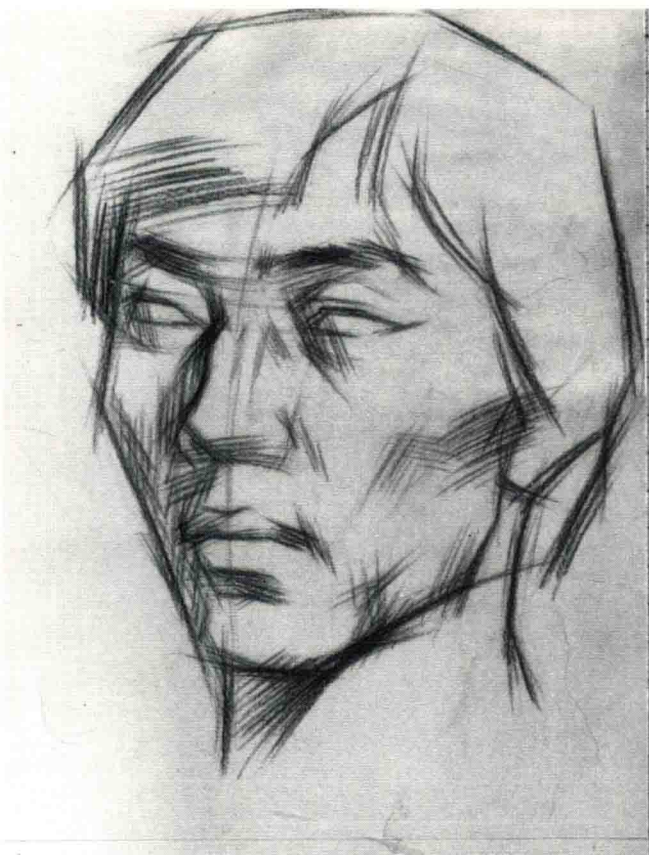
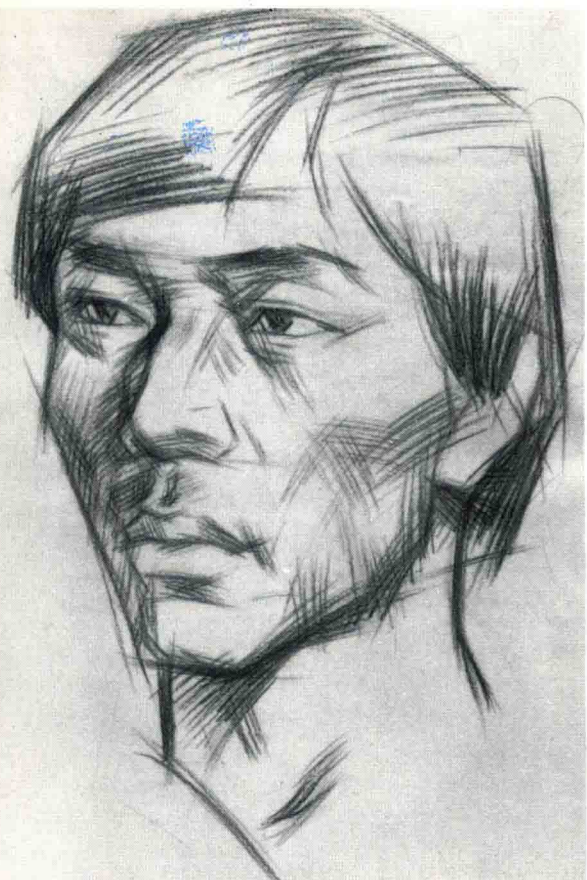
三、真人头像写生的方法与步骤

适合初学阶段的写生方法,即为“整体地看,整体地画”。作画者必须坚持素描的基本原则:树立辩证的观点与方法,“忠实”于生活,尊重具体对象,使主观与客观统一。同时坚持素描的基本程序:“整体——局部——整体。”即从整体出发,先画整体后画局部,画局部时要注意整体,要理解画局部实质也是画整体关系。不断深入、不断调整的全过程都要围绕整体。通过“整体——局部——整体”的多次反复,最后回归整体,塑造出一个高度概括、完整的艺术形象。

适合考生的常见画法有三种:

- 1、抓形体结构入手的方法。(如图 A、C)
- 2、抓整体明暗入手的方法。(如图 B)
- 3、抓轮廓线入手的方法。(如图 D)

一般的写生步骤:

观察对象 从形神两方面去观察、分析、感受对象,抓住对象的整体印象,并牢记在心。

构图 结合用长直线抓住人像的基本外形,定出人像在图画纸上的上下、左右的位置。

打轮廓 一般先凭感觉,用最简练的手法抓住对象的主要特征,如脸型特征、五官特征、发型特征等。然后运用各种辅助手段(如连线、延长线、水平线、垂直线、连接面、十字线等)进行比较,通过修改抓准轮廓。

画大体明暗 从明暗交界线入手,首先铺出暗部的大体色调,再画次亮面。然后根据体面关系及固有色关系,概括出色调的大体变化,从而达到新的整体明暗关系。

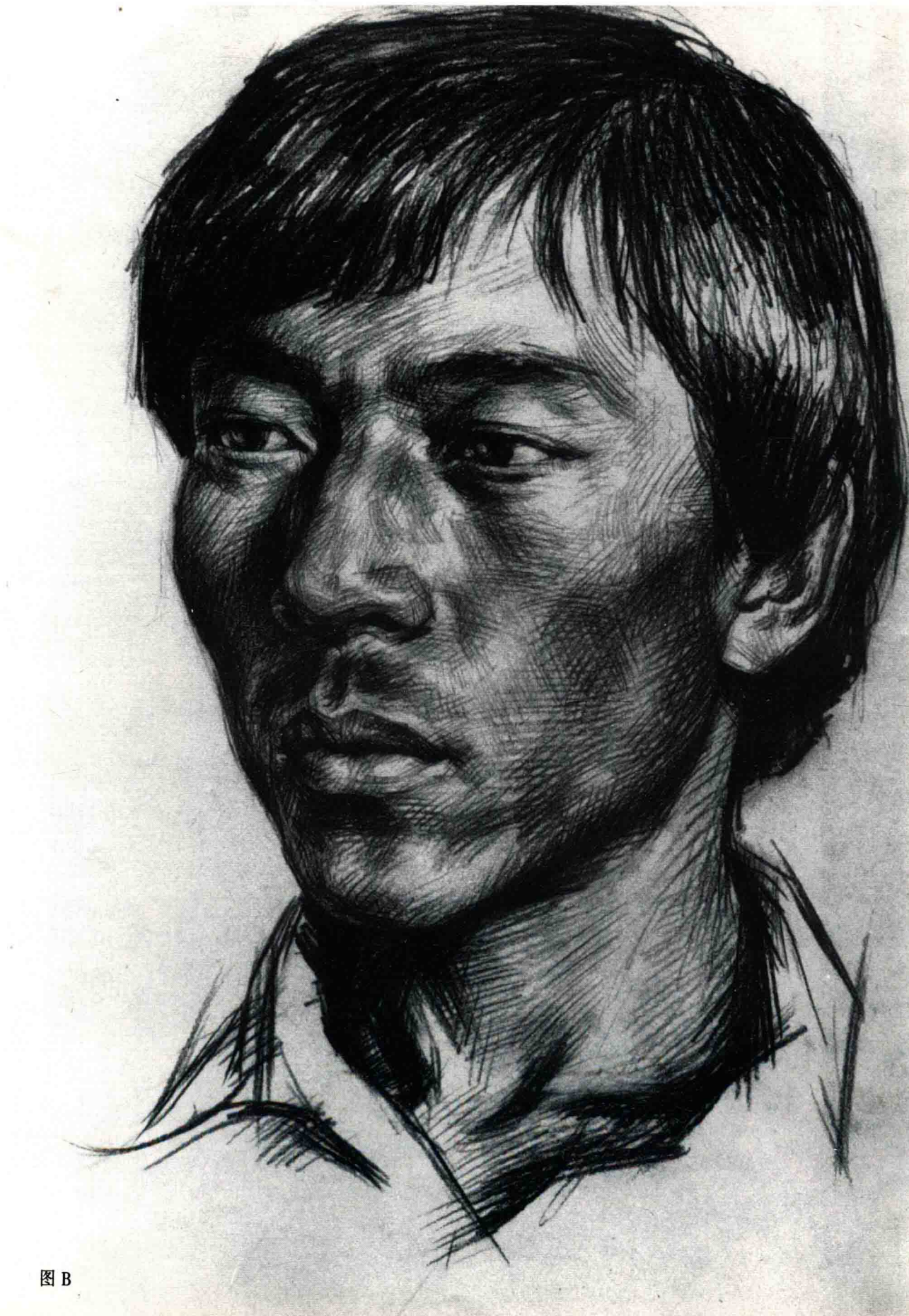
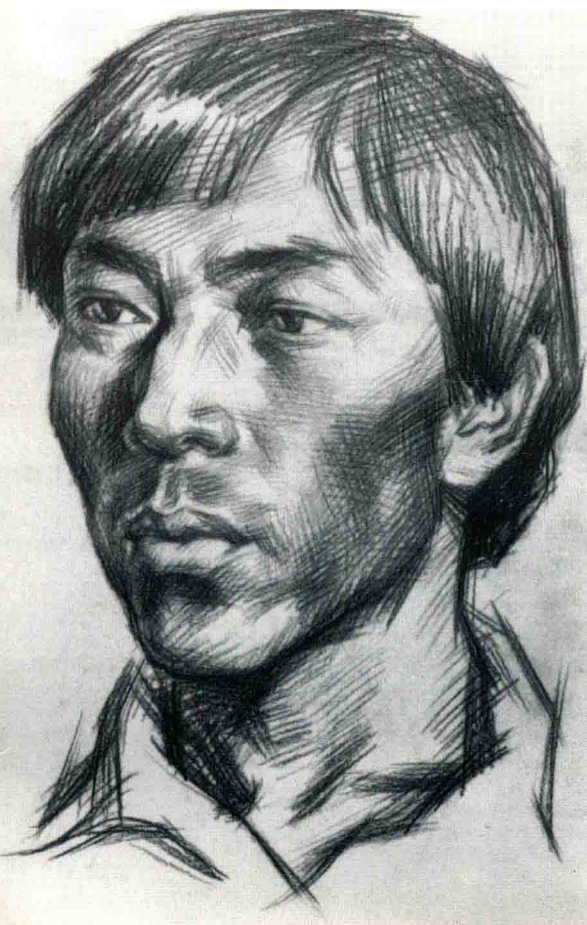
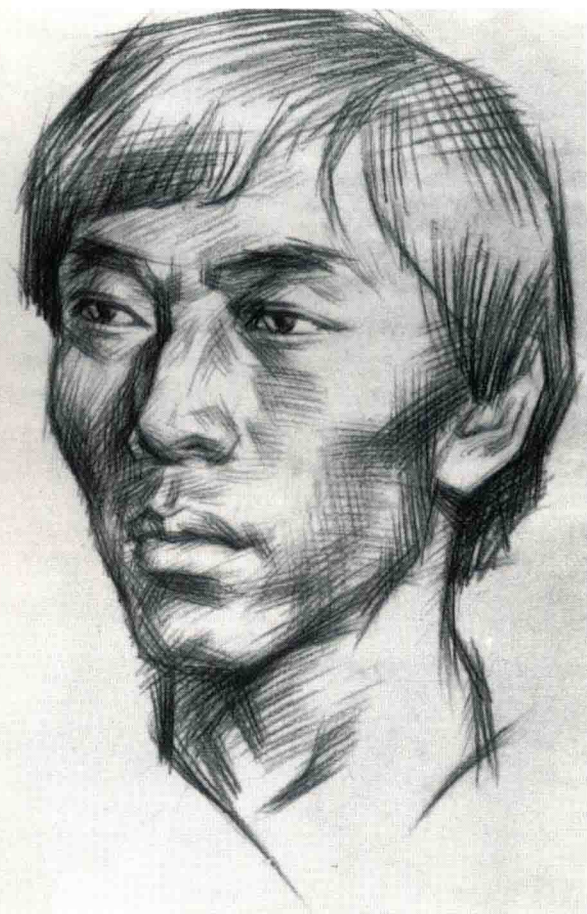

图 B

深入刻画 从大体着眼、局部入手,善于“比较”,逐步将对象各局部刻画得既具体细致又整体概括。深入刻画阶段要求把对象画具体,即表现出对象的体积感、空间感、质感、量感和神情特征。把局部画细、画具体,不等于无限止画细,而是表现到位,其详细简略、对比强弱、前后层次、虚实关系等都应在整体关系之中。

调整完成 调整包括三个方面:1、调整体态关系,服从精神气质的刻画。2、调整体面关系,排除一切干扰整体的细节,采取加强或减弱、加深或提亮、“推进去”或“拉出来”的办法,强化大体面关系。3、调整层次关系,通过调整,使画面主体突出、空间层次分明、色调层次准确响亮、造型生动结实有力。

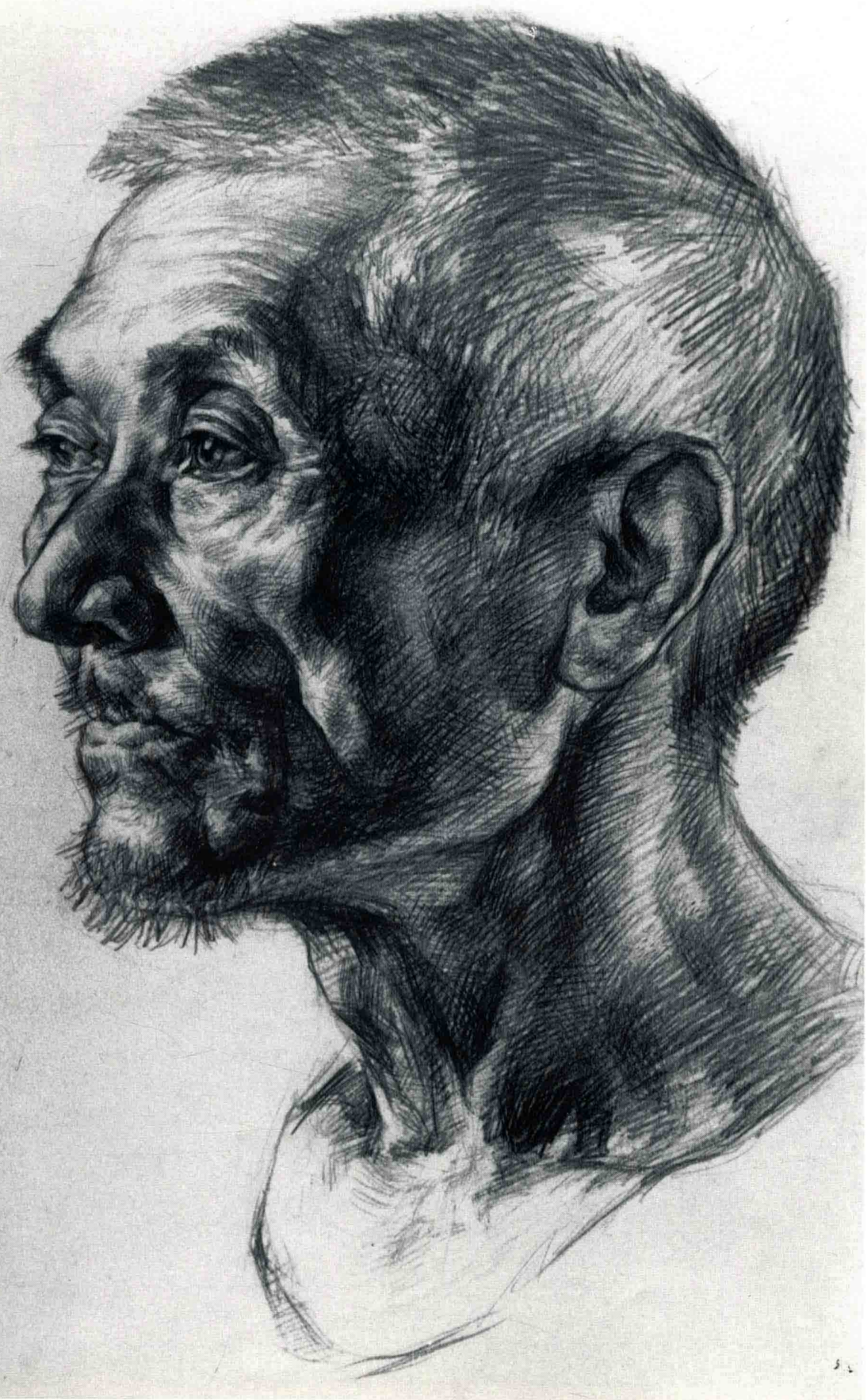
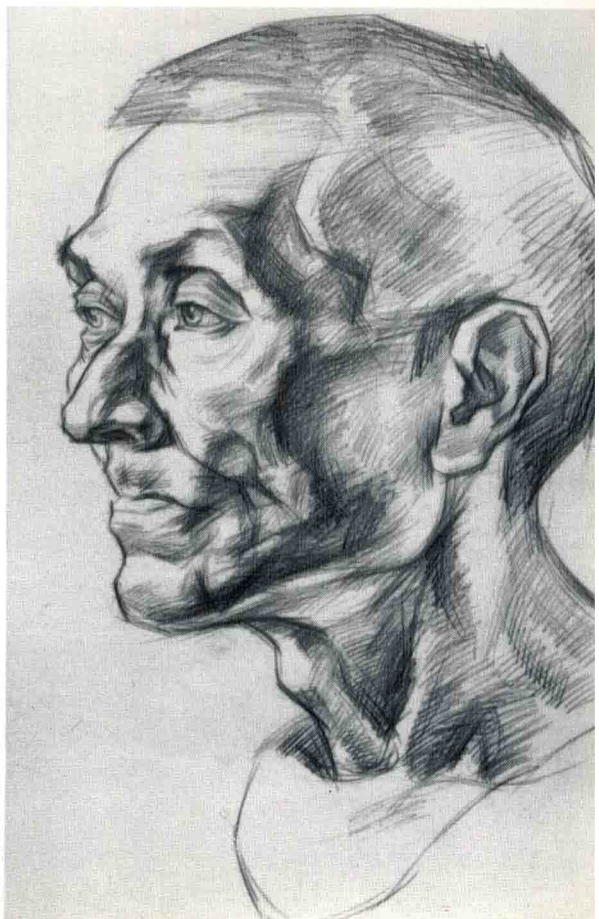
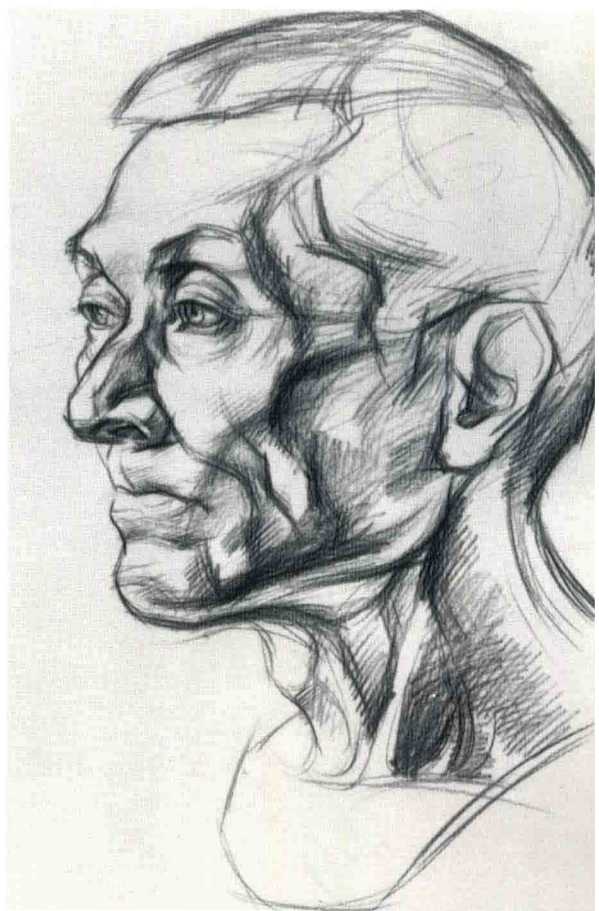
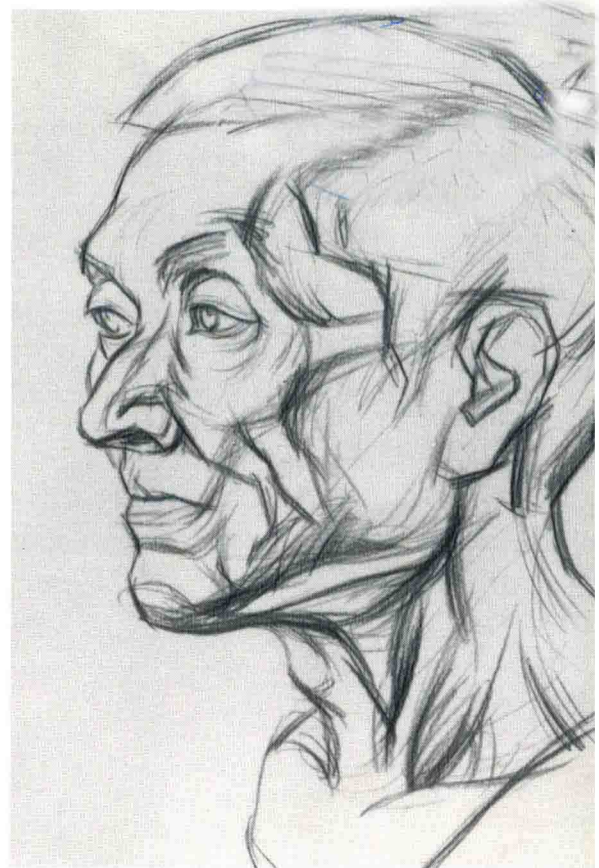
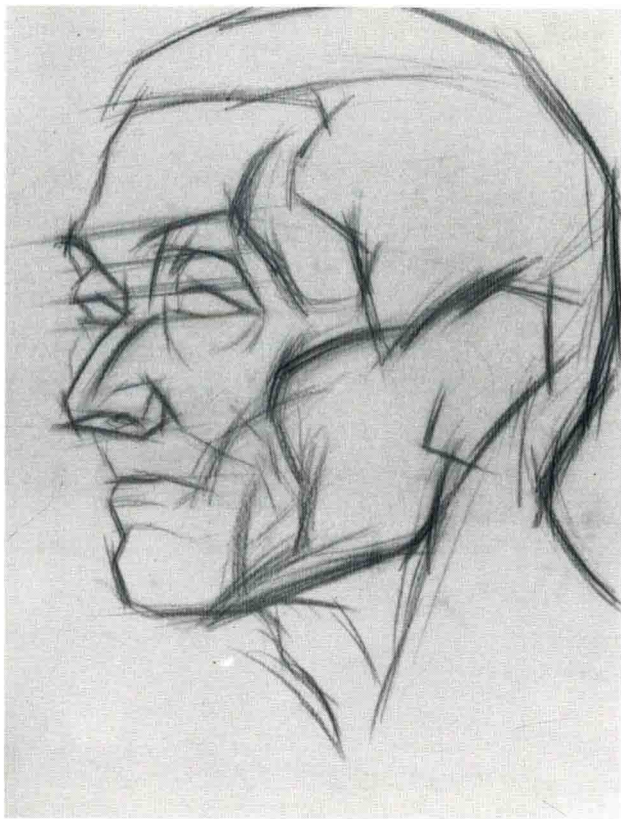
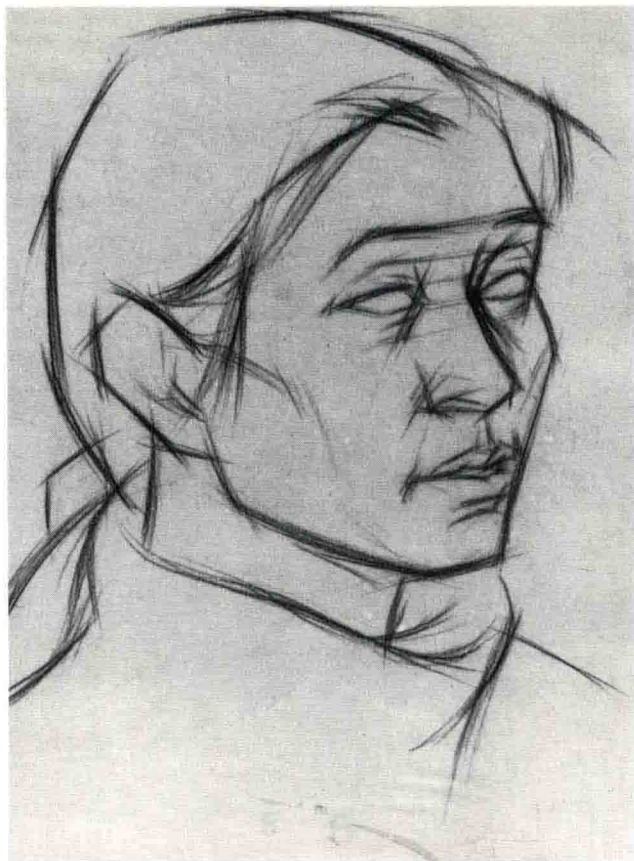

图 C

真人头像写生的方法因人而异,多种多样。因作画者的水平高低不同,作画方式也相差很大。有一种局部画法,从眼睛画起,或从头部最感兴趣的任一局部画起。这对于画家来说,无疑是一种极好的画法,但对于缺乏整体控制画面能力的初学者,不但抓不准形,而且会养成专画局部细节、不注意整体的坏习惯。故考生最好不要采用局部画法作画。

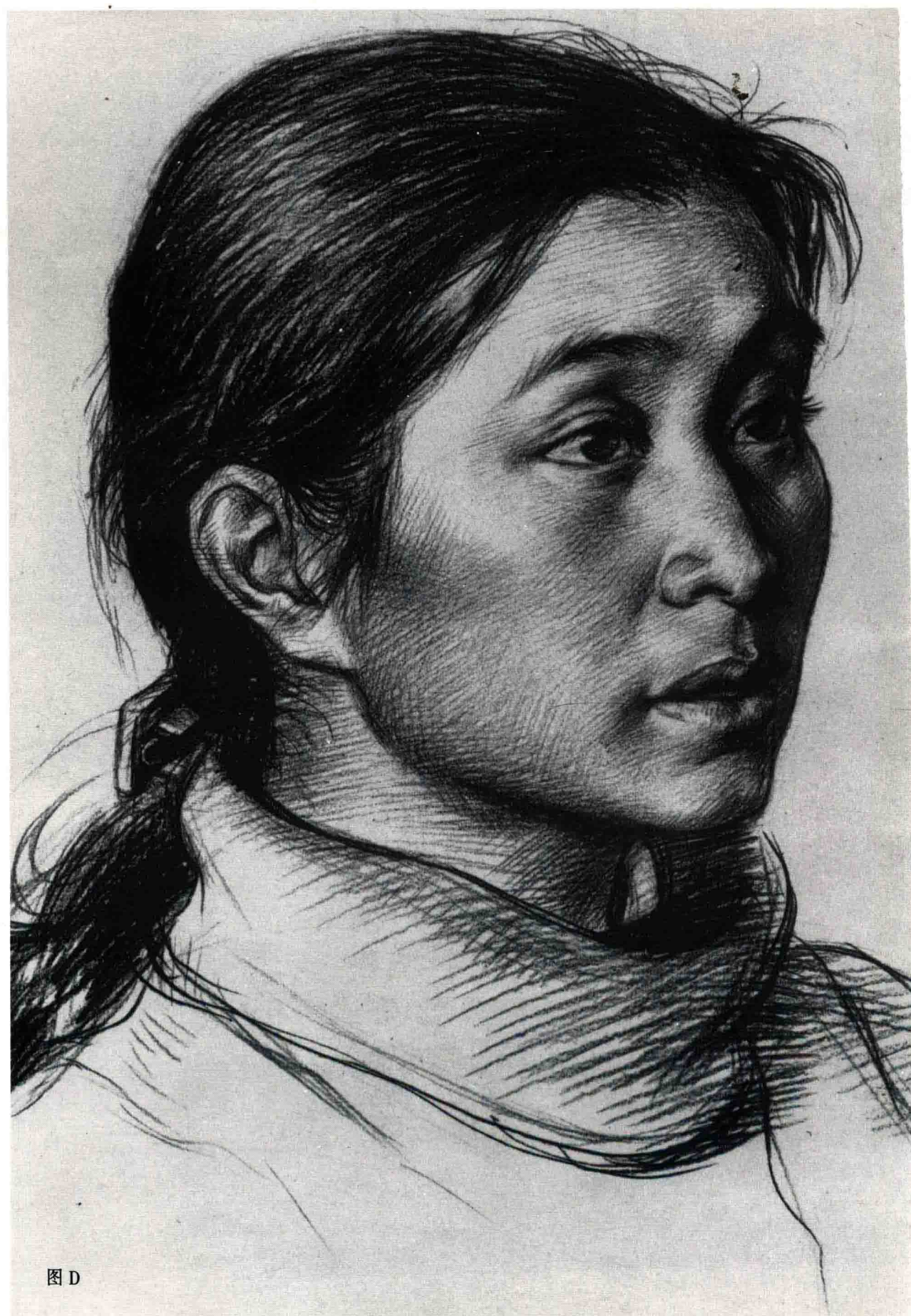

图 D

