

美术院校
考前
辅导丛书

走进美院

素描(3)

赵秋明 编著

优秀
考生
作品

G634.955

天津杨柳青画社

耿天宇 作

图书在版编目(CIP)数据

走进美院.素描.3/赵秋明编著.——天津:天津杨柳青画社,2005.1

(优秀考生作品)

ISBN 7-80503-844-9

I.走... II.赵... III.素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第026020号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编:300074)

出版人 刘建超

北京精制轩彩色制版有限公司制版 天津新华印刷二厂印刷

开本:787mm×1092mm 1/8 印张:4 ISBN 7-80503-844-9/J·844

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数:1—5 000册 定价:18元

市场营销部电话:(022) 23346078 28374517 23352512 传真:(022) 23330487

序

学习素描是一个渐进的过程。从最基础开始,每一个学习阶段都有不同的练习内容及要解决的问题。如石膏几何的明暗、素描静物的质感与空间等问题。这就要求学画者以稳定的心态,明确的目的去做好要进行的练习内容。高三年级的学生在画了很长时间的人物肖像后,总觉得无论是画面效果,或者表现技巧,总是提高不上去。看完他们的作品之后,发现是一个基本功的问题。如脸部的灰面结构及调子衔接不好,人的脸部明暗关系和头发、眉头、嘴唇等质感作得不好。这些都是静物写生中质感的问题。解决的办法只有回头再挤时间把这一课补上。

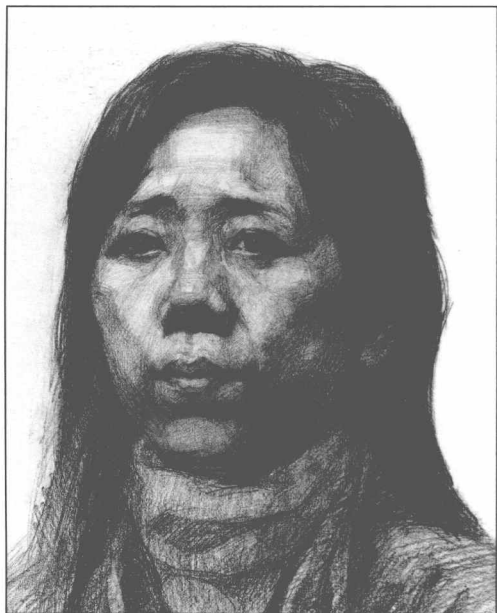
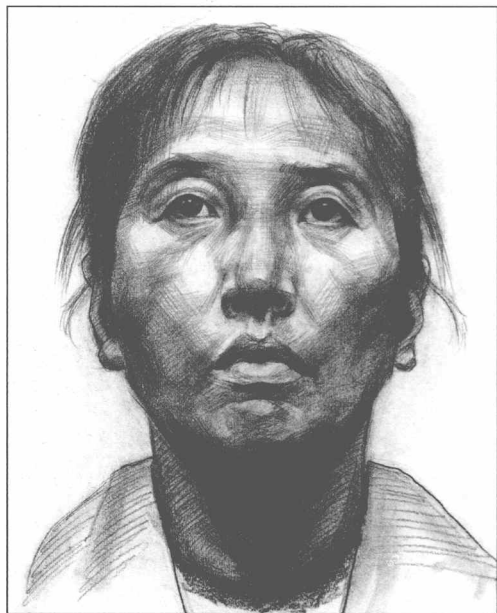
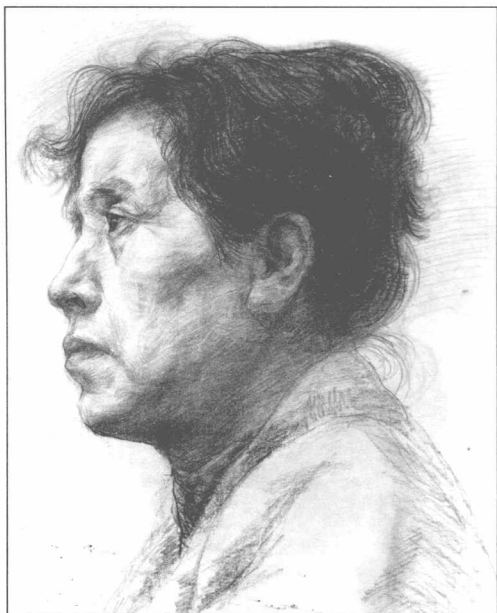
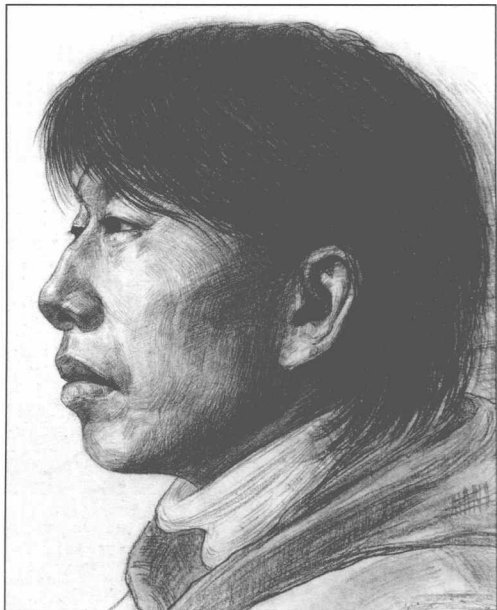
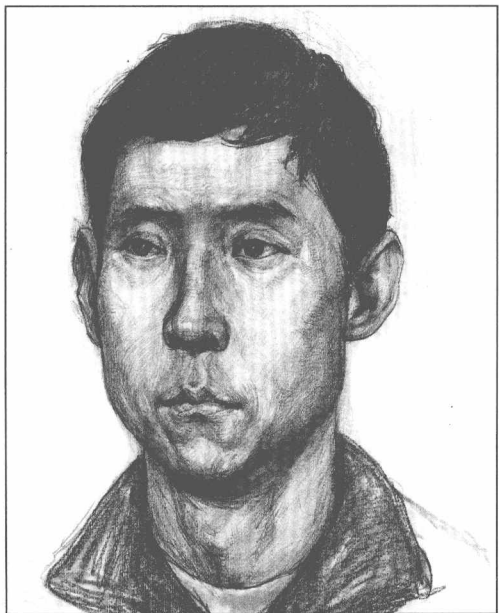
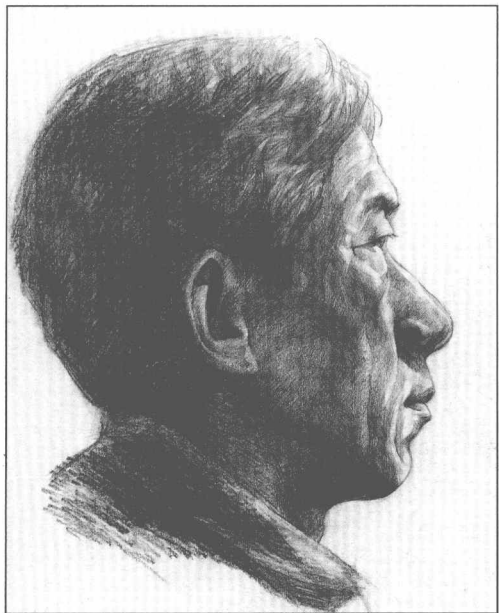
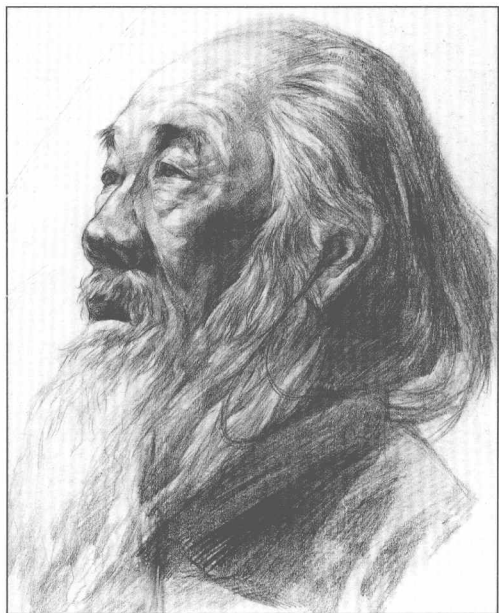
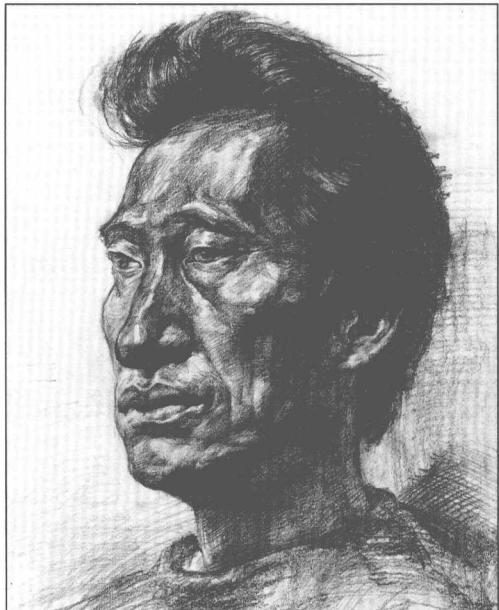
构成画面效果的因素,主要有形体、结构、明暗和颜色几部分。形体是素描写生中最主要也最应解决的课题。高考的学生不应只要求形体准确,还应尽量使作品达到形神兼备的效果。我们所画的人物肖像写生,描绘的对象是一个实实在在的人,每个人因生活的环境、经历、职业的不同,坐在那里所显现的气质也不同。还有因为他们自身的因素变化,如紧张、困倦、疲劳、兴奋等等,使我们看到模特的神态、动态都会有所差别,这就需要我们善于抓住这些,并很好地表现在画面上使人物更加生动。

生动是写生中的难点。要做好这一点,应注意作画时不要急于开始,要对模特的各个角度观察一下,看准其大体的轮廓和特征。因为人的正面与侧面呈现的形象感觉是不一样的。然后再观察局部,五官的比例特征。人的脸部能动的部分,从上往下,分别为眉心、眼部、鼻肌、嘴部(个别人的耳部)。人物脸部的神态表情,主要是在这几部分存在,尤其是一些小的、微妙的表情变化全部集中在眉心、眼角和嘴角。所以这几个点是写生时表现神态方面观察与刻画的重点。当然头部写生中头发的发型动态,头、颈、肩之间的大块形体转折动态,是较明显也是最应首先画准的位置。

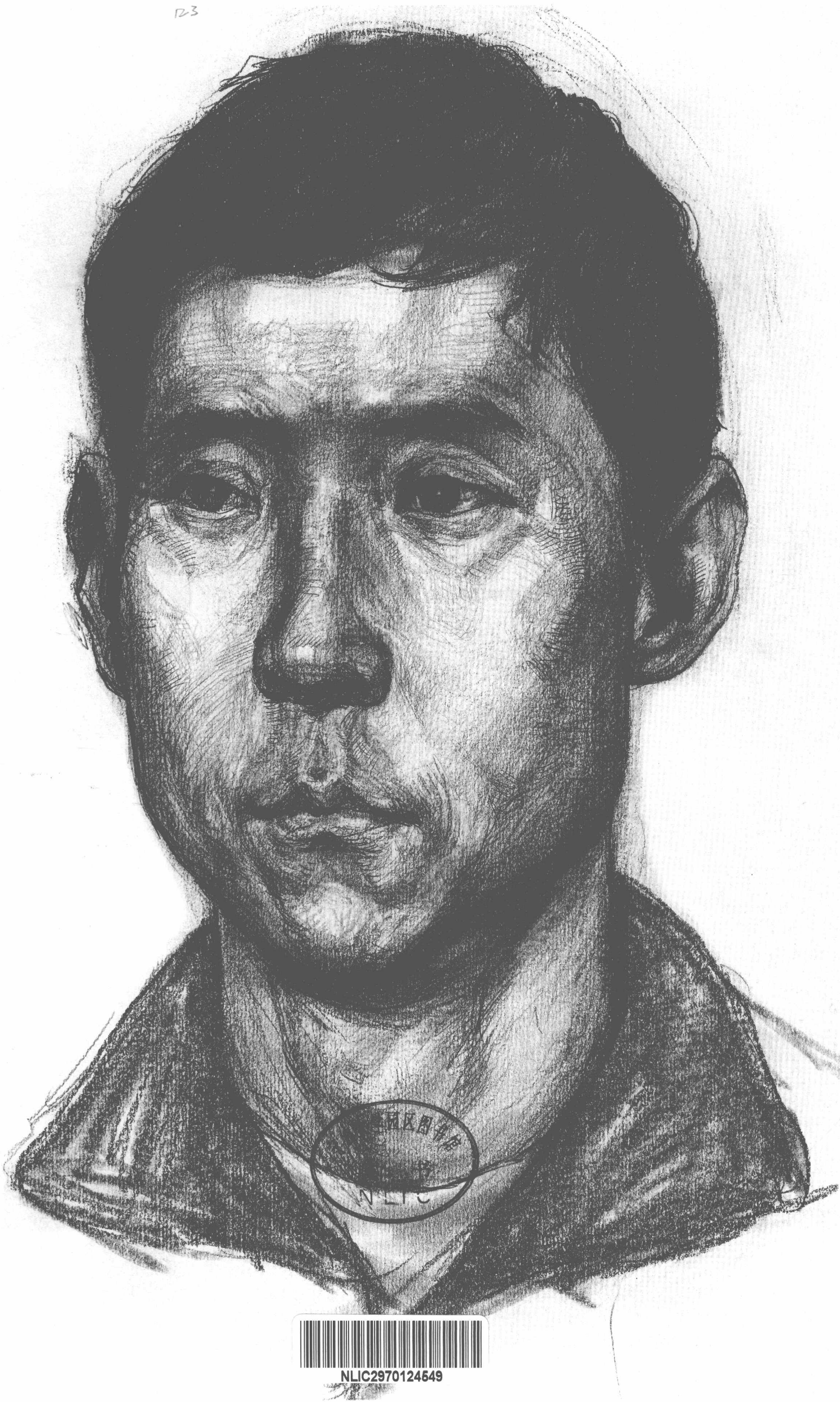
结构问题:在头像写生中结构分为两部分:一是解剖结构,二是层次起伏结构。通过了解人体解剖,能帮助我们更好地抓住形体特征,使所画的对象更准确、生动。在学习解剖知识时,不光记住每块骨骼、肌肉的名称、位置与作用,还要将其运用于写生当中。并善于观察掌握其规律。头像写生中骨骼明显的部分,从上往下为额骨、颧骨、颞骨、鼻骨、下颌骨,这些部分的质感基本上与石膏像一样,塑造时较容易表现出来。变化较复杂的是肌肉不清晰的细节部分,作画时多注意。观察人物肖像的整体起伏结构,横向来看,要考虑从顶骨到颞骨、颧骨、下颌一线的内轮廓,因为它是头部长方形面与面的转折线。竖向来看要注意头发、脸部、五官、脖颈、肩的前后层次关系,尤其额头与鼻骨是脸部最靠前、刻画最为细致应使其突出的部分。

在考场上,人像写生一般是自然光。模特在室内所坐位置以及角度会有所不同,除非有意摆放,光线一般不会太理想。因此我们不能单纯地考虑明暗或质感,应两种观察方法同时进行。如模特所处位置光线很好,明暗变化清晰,就适合以表现明暗关系为重点;反之可考虑所画模特脸部固有色的变化。如重颜色头发、眼部,稍浅些的嘴唇,再浅些的皮肤,更浅些的牙齿,然后再加上明暗以及结构的因素,这样可容易地把握好画面的效果。

本书所点评的作品,是学生当中已考取各艺术院校且名列前茅的同学高考前所画作品。大部分为中央美院、清华大学艺术学院、天津美院、电影学院、中央戏剧学院的学生,也有少数现在高中即将高考的学生的优秀作品,希望能够达到与考生们交流的效果。但愿通过这本书的编写能对广大考生有所帮助。

G637.955
123

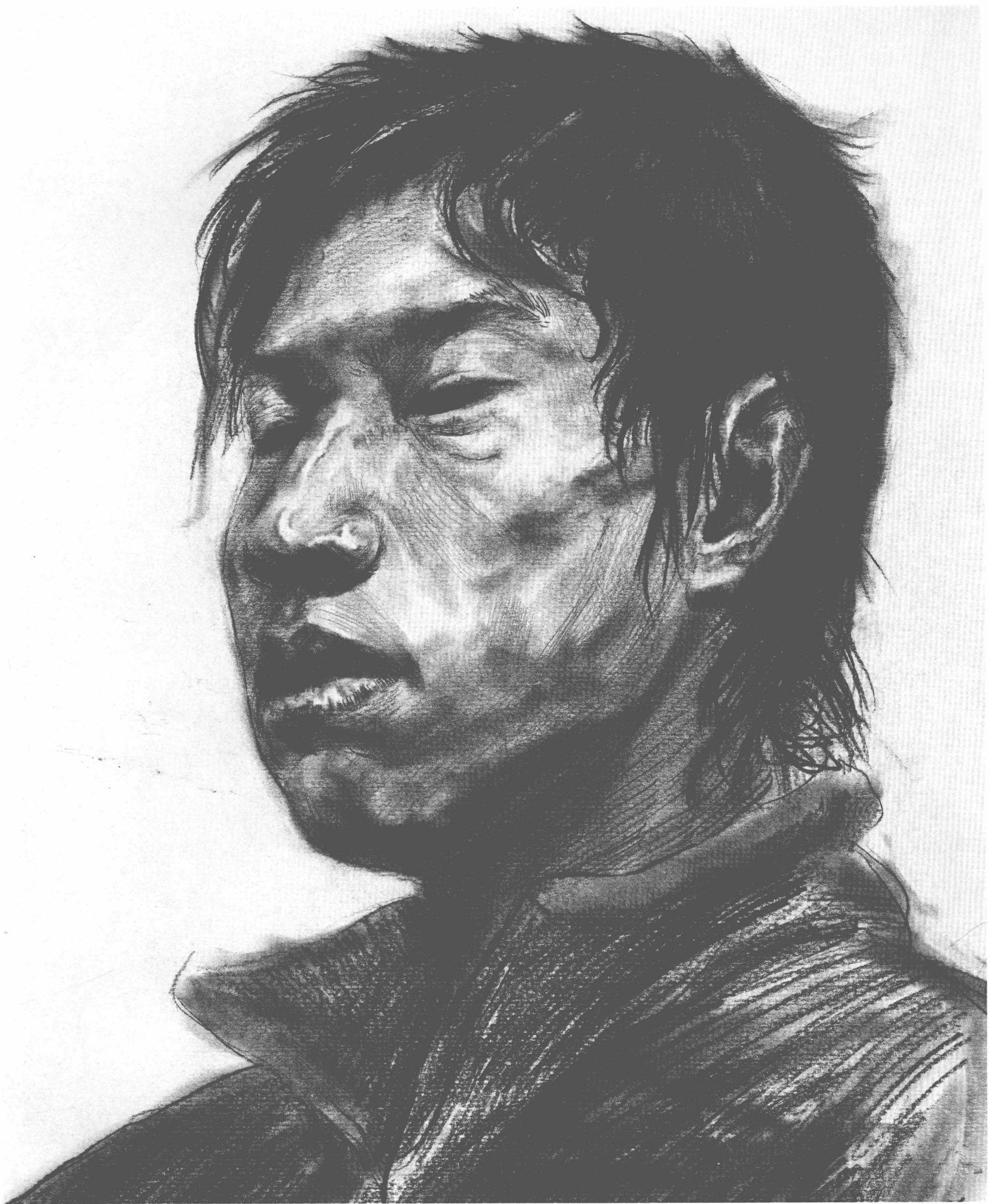
王川 作

头部肖像写生中神态与气质的把握是一个难点。首先要抓住其大的特征以及形象特点，然后注意观察模特局部的反映神态与表情的部分，如眉心、眼部、嘴角，其次要注意头、颈、肩的动态关系。这些细微的变化，可以左右画面的整体效果。此画造型准确，形象生动，尤其是局部表情的把握非常到位。

牛津 作

作者的速写一直很好，因此在画模特时一般能画得很像。速写是造型的基础。是解决起形问题最有效的手段。素描当中的许多难点，有时要靠素描以外的其它绘画形式来解决，如色彩头像写生，可以强化人像素描当中的大块结构的转折与衔接及肤色、质感等内容。这张作品，形象特征，形体塑造等把握得较好。缺点：头部体积感较弱，尤其颞线两边的转折应再加强。

张刚 作

这幅作品把模特的精神状态与表情抓得很到位，尤其是眼和嘴的刻画。一张素描作品如果从形、神方面抓得好，能够弥补如明暗、颜色、质感等方面的缺憾。

从画面整体关系上来看，深颜色的头发与重颜色的衣领，衬托出模特脸部的亮灰，这样处理使整幅作品黑白灰清晰，次序感强。

秦轶吉 作

此作品形象描绘得生动而严谨，尤其是眉心及眼部的神态刻画非常到位，画面黑白灰分明，结构层次准确，是一幅很好的作品。

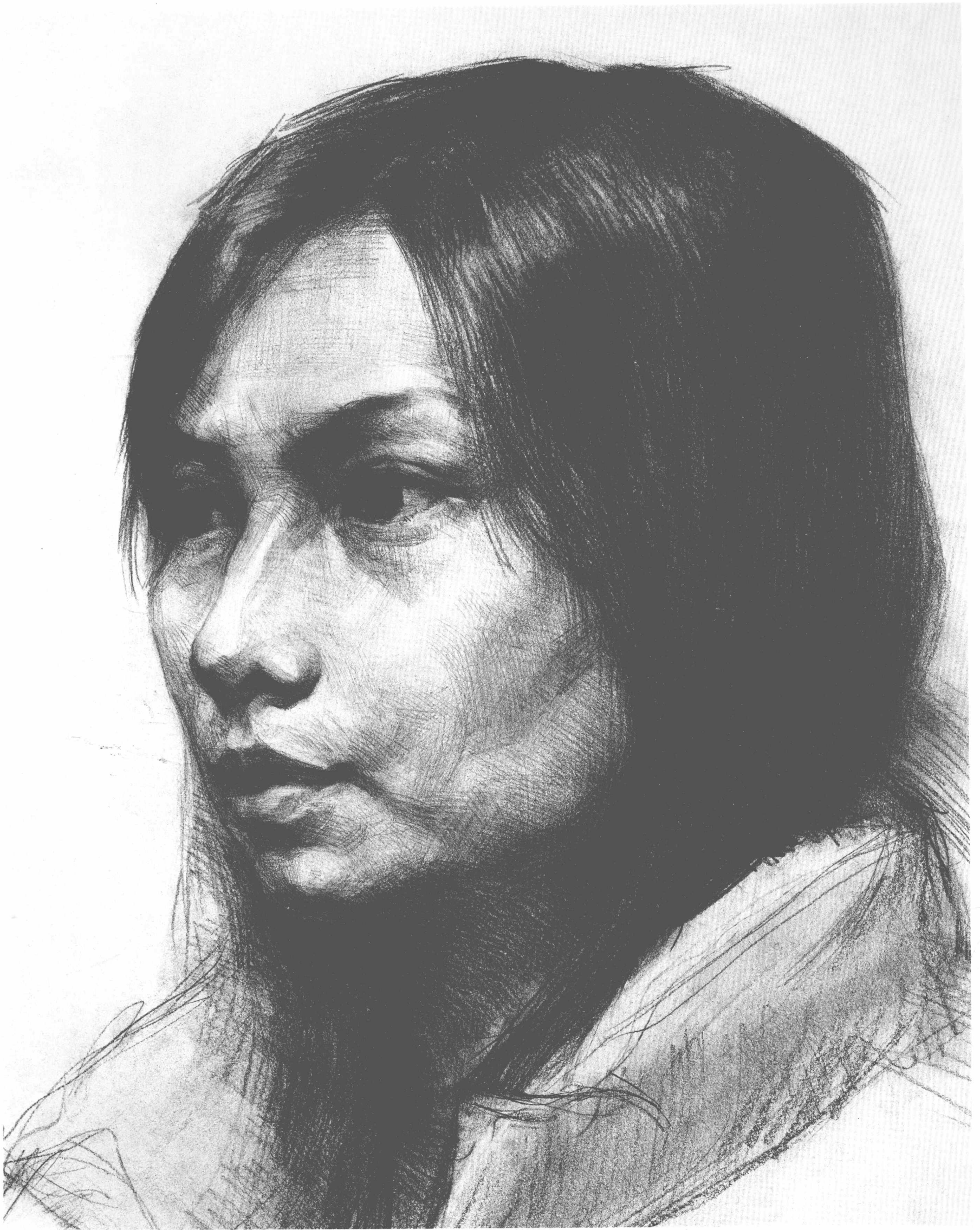
张桐树 作

此幅画规范、严谨，画风细腻、扎实，从画面来看尤其是五官，及头发的表现，刻画得很工整、细致，虽然头部体积感稍弱，但不影响大局，应该说此画很有其独特的风格特征，对考生有一定的参考价值。

韦琳 作

脸部刻画深入而准确，忧虑的表情、紧闭的嘴唇是此幅作品最生动的部分，虽然灰面结构的表现有些“碎”，但画面效果很好。

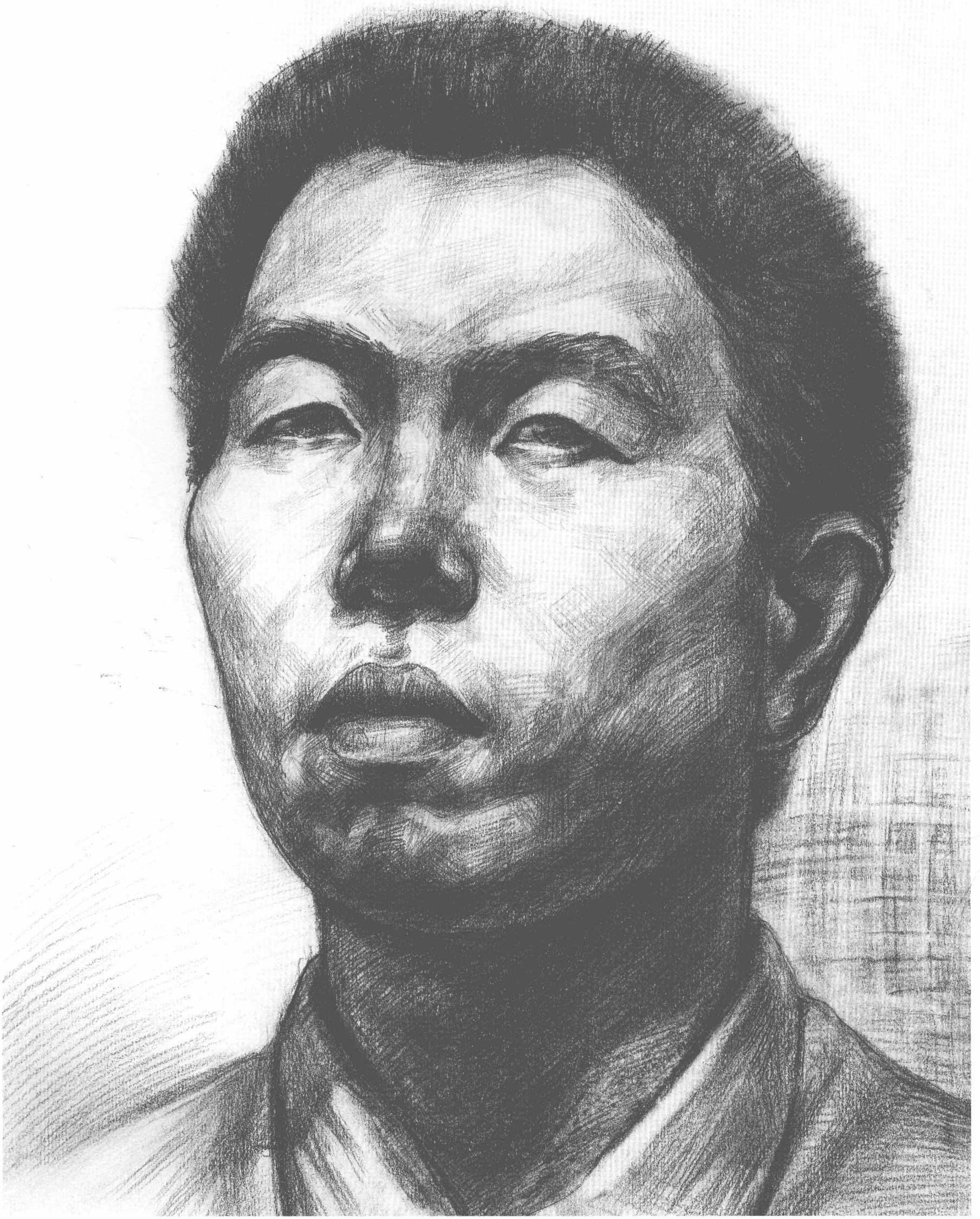
夏福玲 作

作者把所画模特的形象特征、结构特征表现得非常到位，形象刻画准确、生动、严谨、规范，尤其是五官和头发质感的处理很精采，是一幅难得的好作品。

尉迟三川 作

画侧面肖像首先要看准内轮廓的位置，再定出五官的形及侧面大块的结构，头发、耳朵等五官的刻画是写生的重点。

于婷 作

虽然头发和五官局部的刻画有些“板”，但作者在捕捉人物形象特征以及大关系的把握上很准确，画面形象准确、生动，次序感强。

赵洪泽 作

作品视觉效果“厚”而且结实。从上往下画得放松、流畅，尤其前后关系的处理，头部大块结构及空间位置表现得很准确，尤其头发的层次感，塑造得很好。缺点：脸部体面略欠缺、稍显“平”。

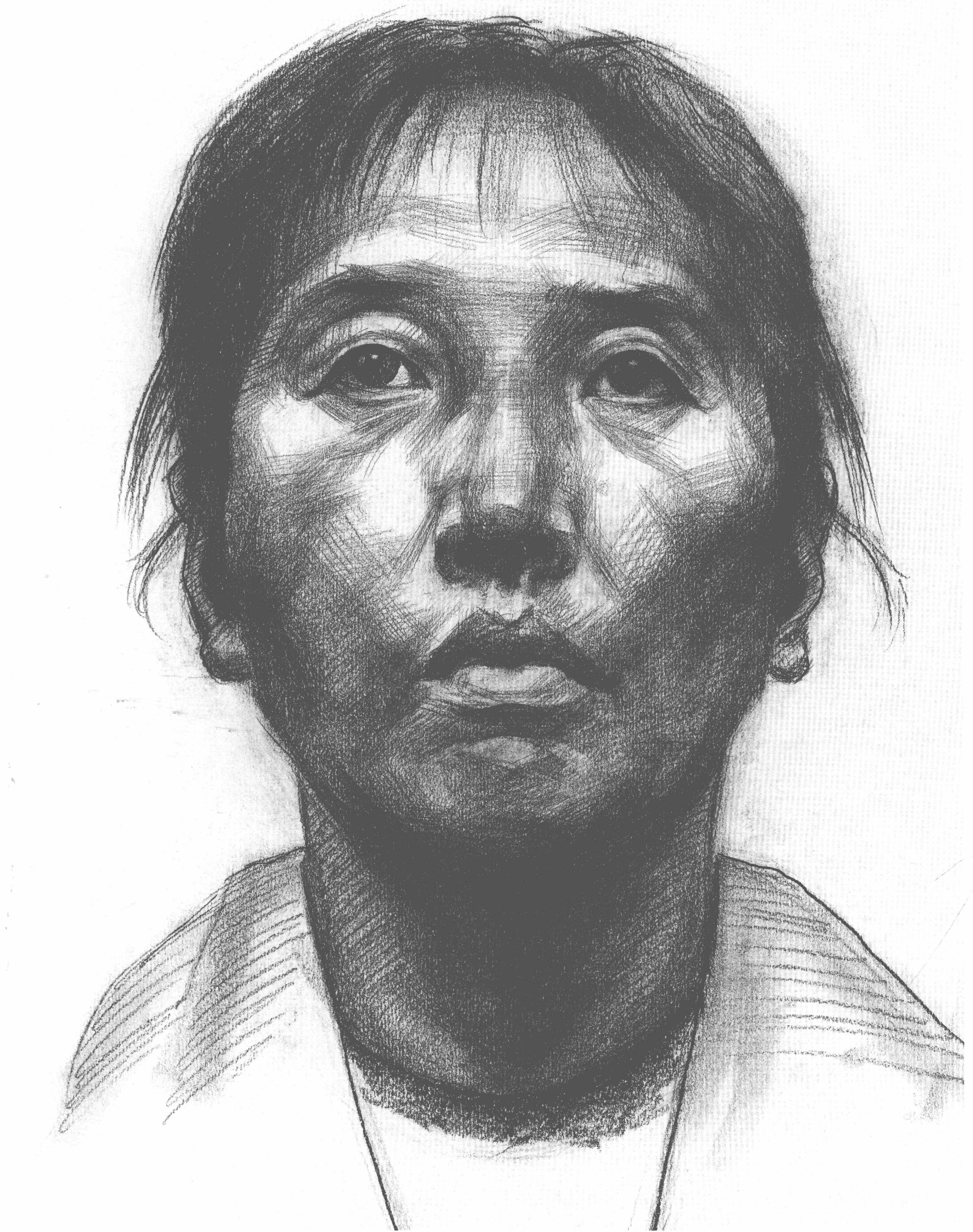
李磊 作

明暗与结构是两个既矛盾又有联系的问题，明暗关系越明确，黑白反差越大，脸部的结构及一些能反映形象特征的局部越不清楚，容易受到颜色的影响；过分注意明暗肯定会影响一些非常微妙而生动的细节，但反过来说细节的处理又会受到整体制约。作者把模特的神态，表情画得很准确，迷茫的眼神和微张的嘴唇是整幅的焦点。画面结构准确、层次清晰、整体感强。

张斌 作

人物神态和表情刻画十分生动，虽然特征有点夸张，但不影响整体视觉效果。缺点：灰面结构欠连接，画面略显“碎”、“散”，应把画面处理得再“整”一些。

王鹏 作

作者对于人物脸部结构，理解得很充分，画面层次清晰，整体感强，尤其眉、眼部的“实”，以及发际鼻部以下的“虚”的处理，使得整幅画次序、节奏把握的很好。

牛琳 作

此画以表现特征及神态为主要目的。作者对人物脸部结构和质感的方法理解得很“透”，画面大块黑白灰明确，形象生动而感人。鼻部以下结构处理稍“碎”，应再深入调整。