

金牌
美术书

美术高考名家教学典范

优秀范画 · 完全解析 · 系统训练

◎ 编著：艾 林

YOUXIUFANHUA WANQUAN JIEXI XITONG XUNLIAN

艾 林 素描头像

吉林美术出版社

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUA WANQUAN JIEXI XITONG XUNLIAN

艾林素描头像

吉林美术出版社

◎ 编著：艾林

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUAWANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

艾林 素描头像

吉林美术出版社

◎ 编著：艾林

素描头像教学

素描头像在高考中是重点考察的科目，是素描教学的重中之重。近年来美术考生不断增多，除了要求考生具备基本绘画表现能力外，还需要考生提高画面艺术表现张力，这才能在众多的考卷中脱影而出。能在高考紧张的气氛和有限的时间内发挥出考生的最高水平，平时训练就需要一套行之有效的教学方案，这种教学方案应按照美院教学的思路展开，把准教学方向和吸收人才的标准。

我国的素描教学有五份遗产：一是传统美术教育，特别是国画教学；二是以法国为代表的欧美基础教育；三是日本现代美术教育；四是以契斯恰柯夫教学体系为代表的前苏联基础教学；五是以鲁艺为代表的解放区美术教育的革命传统。1979年于浙江美院召开第二次全国素描教学研讨会，会上实事求是地论证了1955年采用行政方式推广契氏体系的是非得失，确定了素描教学应该多样化发展的方向，素描教学在改革开放的大好形势下，走上了全面发展的正轨。真正的现代美术教育始于20世纪80年代初广州美院工艺系三大构成教育以及引进的瑞士巴塞尔艺术学院的设计素描教材。这些改革虽然暂时局限在设计、工艺专业基础教学的范围，但其对整个美术教育的冲击力是不可低估的。此后，全国各美术院校开始探索新的素描教学，各种外国教材介绍进来，现代素描教学渐渐成形。

素描头像的训练，初学者应该对头像的结构进行学习，掌握透视基本规律，严格按照绘画步骤进行，循序渐进，稳步提高。解决基本问题后再考虑风格和技术，勿要舍本逐末。

1. 头部形体结构

“画龙画虎难画骨”，不但如此，文艺复兴时期米开朗基罗、达·芬奇不顾当时教会反对，解剖十几具尸体，为的是更好研究内部结构，如果没有对解剖知识的深刻了解，大师们的作品也许就不会如此的严谨和优美。那么，画好头像，也需要掌握头部的解剖知识。头部的骨骼特点决定了头部的基本空间和结构特征，所以我们只有研究头部的骨骼才能真正建立起头部的形体结构。肌肉包裹着骨骼，肌肉的形状决定着面部特征；肌肉的拉伸决定着面部表情，对于骨骼和肌肉的认识应该为绘画作品服务，千万不要单纯为画结构而画结构，的确，结构是考试考察的重点，它不是画面表现的最终目的，但现在有些考生一味地追求结构与肌肉，造成画面死板，画成了一个“肌肉人”，这是应该避免的。还要熟悉五官的基本结构和特征，更重要的是理解五官由于面部表现变化而形成的相互关系。不注意五官周围肌肉的变化和相互关系，表现就不生动。比如眼睛跟眼轮匝肌的关系，鼻子跟上唇方肌的关系，嘴跟口轮匝肌的关系，及肌肉和肌肉之间的微妙衔接，要恰到好处。

2. 整体观察

柯罗曾经说：“我从来急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征……” 自古以来，有成就的画家，始终把整体关系放在首位，在整体关系基本正确的前提下，再求局部的精致变化。画局部，看整体，反复交替，互相促进。如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱，然而仅有大关系，没有局部的深入刻画，整体便是空洞的。整体的充实，是由局部精致表现来反映的，是互为因果，相辅相成的。

为了达到局部与局部之间，以及局部与整体之间“比例关系”的准确，首先要从确定大关系入手，遵循整体—局部—整体的作画步骤，从大至小，由简入繁地逐步深入，同时要注意画面各局部之间的进展，始终保持相应的关系，才能进行有效地比较检验和调整。

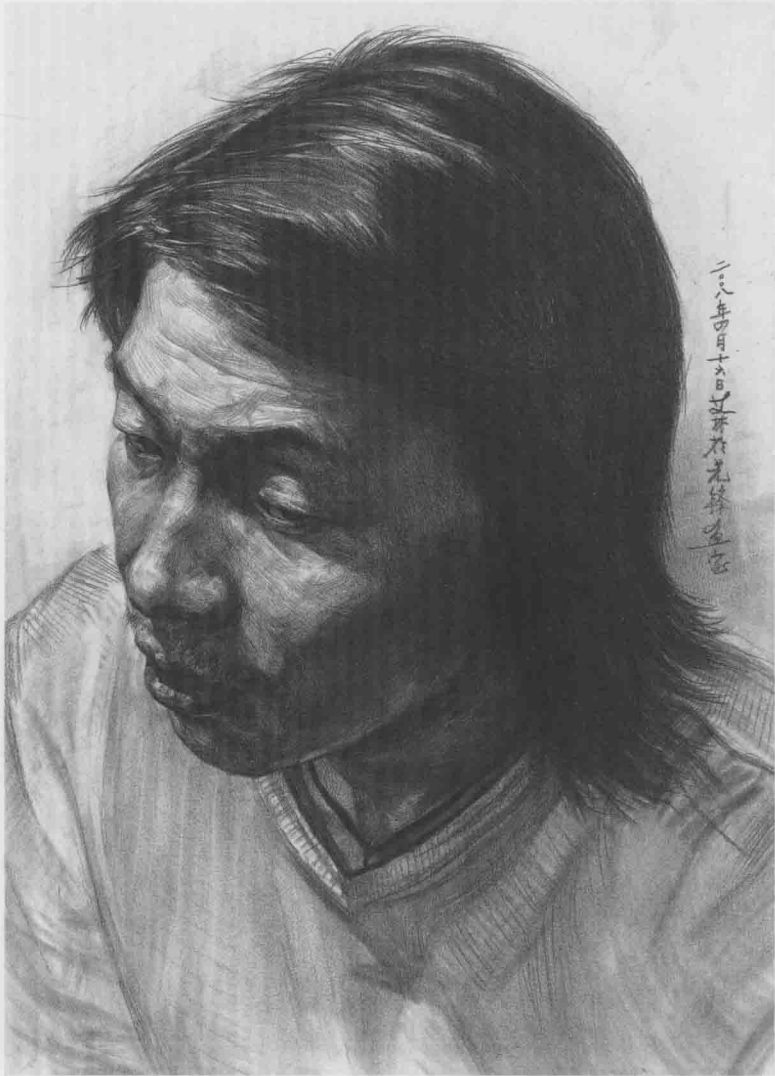
当我们开始写生时，面对着模特儿还只是一个初步的感觉，尽管这种感受还不深刻，但如果只停留在初步的印象上来作画，就会被模特表面的细节所迷惑，促使你无法深入下去，有时甚至会产生一些视觉中的错觉而导致画面的种种错误，因此这种初步的视觉感受必须深化，即从感性的初级阶段上升到理性分析的阶段，树立正确的观察方法，其原因就是“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它”。在头像写生时，始终把新鲜的视觉感受与分析研究对象结合起来，通过这样长期反复的实践，端正观察方法，才能不断提高观察能力。

在作画时始终坚持整体地观察对象，这是头像写生训练中一个十分突出的问题。因为在素描写生中没有任何孤立的东西，它是秩序、综合关系所形成的和谐整体。培养整体观察的能力，做到写生时纵观全局，这必须经过长期严格的训练。在作画的时候，如果我们看到什么画什么，不仅会使画面失去绘画中所必须遵守的主次虚实关系，而且会导致顾此失彼，因小失大，造成形体比例上的错误。有一句艺术格言“画鼻子时看耳朵”，因此实际写生时当然不可能各局部同时画，但看对象时应纵观全局，各个部分的关系以一次观察所见为标准，不能以数次观察、不同时间所见为标准。如画头的基本形时，就必须同时注意它与颈部和肩部的关系。在处理明暗调子时也是如此，有时把这部分画得暗一点，目的是为了使另一部分提亮；减弱这一部分是为了突出那一部分，这些都是以整体关系为着眼点。总而言之，由于我们描绘的对象是一个具有内在相互联系的不可分割的整体，不论是结构关系、比例关系、黑白关系、体面关系、面和线关系，都是相对存在，互相制约的，如果画时孤立片面地去对待，最终必定会失去画面的整体统一。由此可见，整体观察，它不仅是一个观察和表现的方法问题，也是一个思维方式、方法问题。

2 美术高考名家教学典范

形体结构

整体观察

3. 立体感受

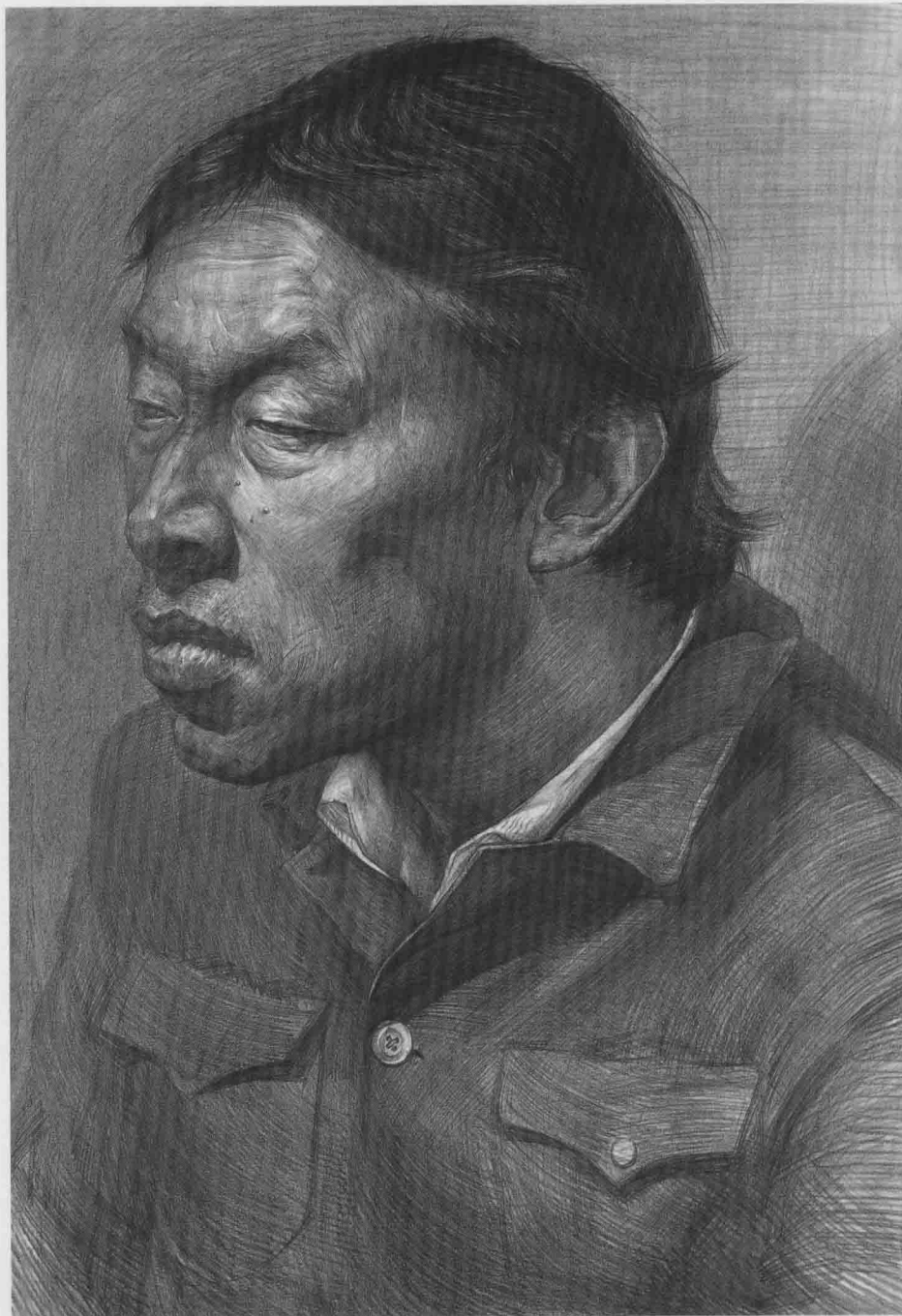
我们画面的视觉语言就是把二维平面转化为三维空间。许多考生由于缺乏关于物体的体积是由面构成的这个知识点,尽管他们有着正常的视觉,但只能画出宽度和高度的二维空间,却不能画出深度,把立体感表现出来。值得明确的是,任何物体都要以三度空间来测量,缺一不可。

在学习素描的开始,就应培养学生用立体观念去对待客观世界所有物象,并通过多种手法,把它们表现出来。通过反复地学习实践,使学生对这方面的要求更加明确。因为,素描虽然也有表现对象质感、体感以及不同色感的任务,比如画头像时,眼睛是透明的,头发蓬松而颜色较深;但它们首先都应具有立体感。学生在开始观察时,总是看不到它的体积而仅看到对象的不同颜色,不能把深色的受光部画亮,也不能把浅色的背光部画深。物体各种固有色的观念,影响他们去研究物体受光后的明暗变化。为了便于学习,我们可以采取对石膏几何体的写生来理解物体由面所构成的原理,这个原理对于表现其他复杂的形体具有普遍的意义。在此基础上,树立起在空间深度上塑造形体而不是在平面上描绘这一概念,不是轻易能够做到的,需要掌握透视知识和注意培养这种观察认识物象的习惯,才能正确把握物体在画面上的恰当位置,做到看得立体,画得立体。特别是头像正面的空间比较难画,需要借助光线、虚实等刻画手段,否则容易把脸画平了。

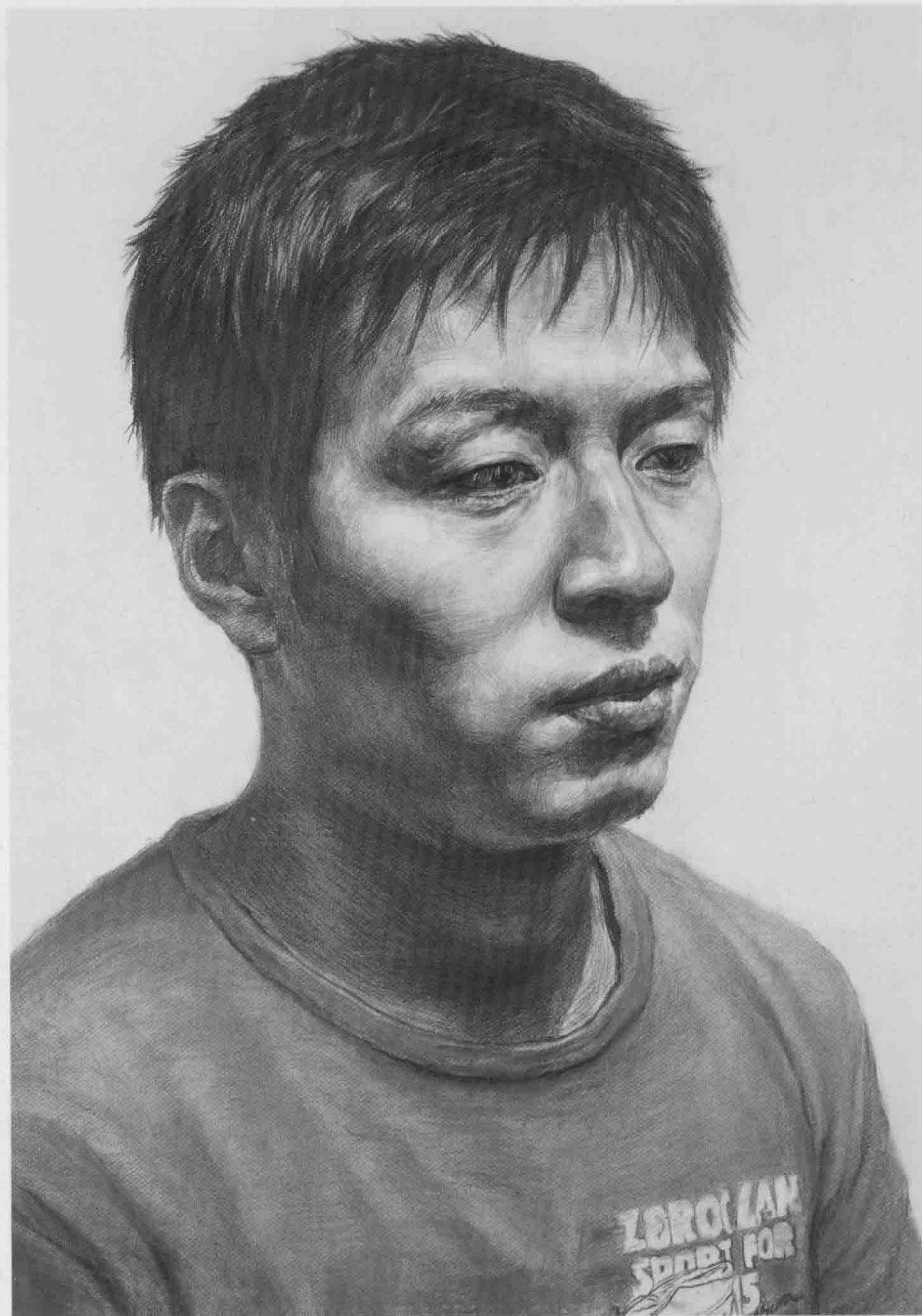
4. 艺术表现

现今有些院校招生考试中素描头像为默写,一定程度上要求考生的素质也要提高,否则就会出现死记硬背的僵硬试卷,这也为我们教学提供了新的思考。绘画不仅仅是简单描摹对象,最后完成的是一幅通过绘画手法来表现的艺术作品,艺术作品是应该有表现手段和夸张的。最主要的还是取决于作者的感受和艺术素养,取决于作者的精神表现,即内心世界的表达。作者的感受越深,在感情上越是能鲜明地感受到对象精神的美和形象的美,就越能进行有效的艺术概括。如作画开始,先观察研究,画面是强还是弱、色调是明快还是深沉等等,在感受对象的基础上,分析主次关系,前后虚实关系,这样由表象认识上升到理性的把握,画面上的形象就具有艺术的表现力和艺术感染力。绘画训练是技术训练,同时也是艺术训练,二者是不可分割的整体。在作画实践中,描绘活动同时也是表现活动,是作画人眼、脑、手的同一件事情。素描实践只讲技术不讲艺术,只能说是训练画匠。造型艺术不讲艺术规律和艺术表现,就无所谓艺术教育,更谈不上艺术创造了艺术表现要付诸于形式,成为视觉感受的具体形象。画面构图的主次虚实处理,用笔的抑扬顿挫,和谐的韵律节奏等等构成了形式美。在学习中,各种形式美因素也是从观察、感受物象中升华出来并运用于艺术实践的。一幅好的作品应该具备艺术感染力的,在掌握了头部刻画结构透视,生理,年龄,精神风貌等基本规律后,应该运用这些规律创作你的作品,之后进行默写和创作就会游刃有余了。

千里之行,始于足下。艺术之路无有边际,希望本书的一些认识和理解能够给学子们一些启发和引导,也希望学子们有章可寻,有法可依,踏实努力,稳扎稳打,为成就艺术家的梦想奠定坚实基础。

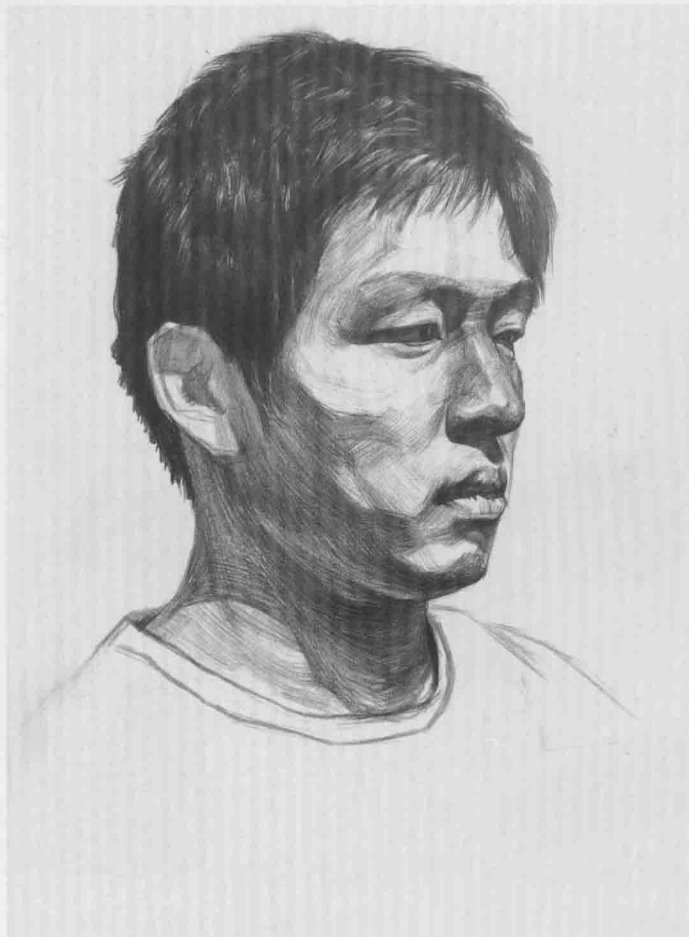
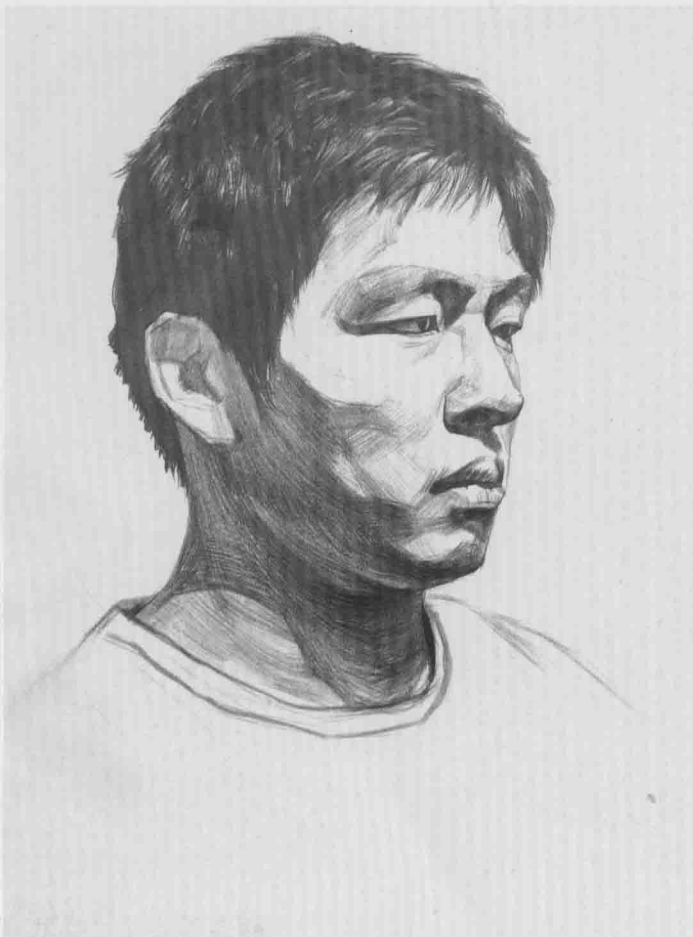
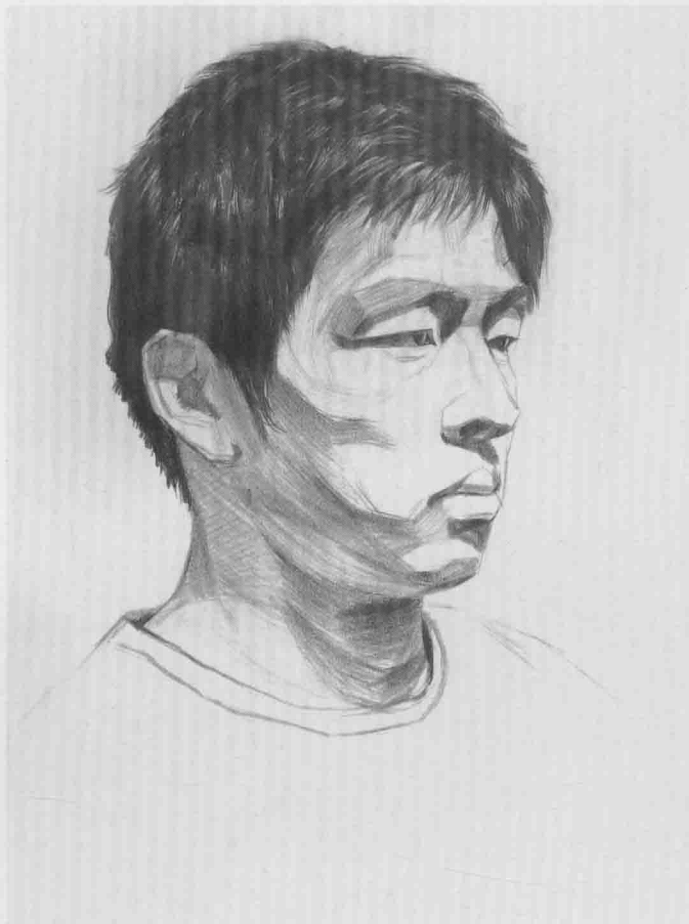

立体感受

艺术表现

男青年 3/4 侧面像画法

作画步骤：

1. 整体观察，意在笔先，确立构图，下笔肯定轻松，确定头、颈、肩的组合关系，勾画外轮廓及五官的轮廓、脸部大的转折变化。

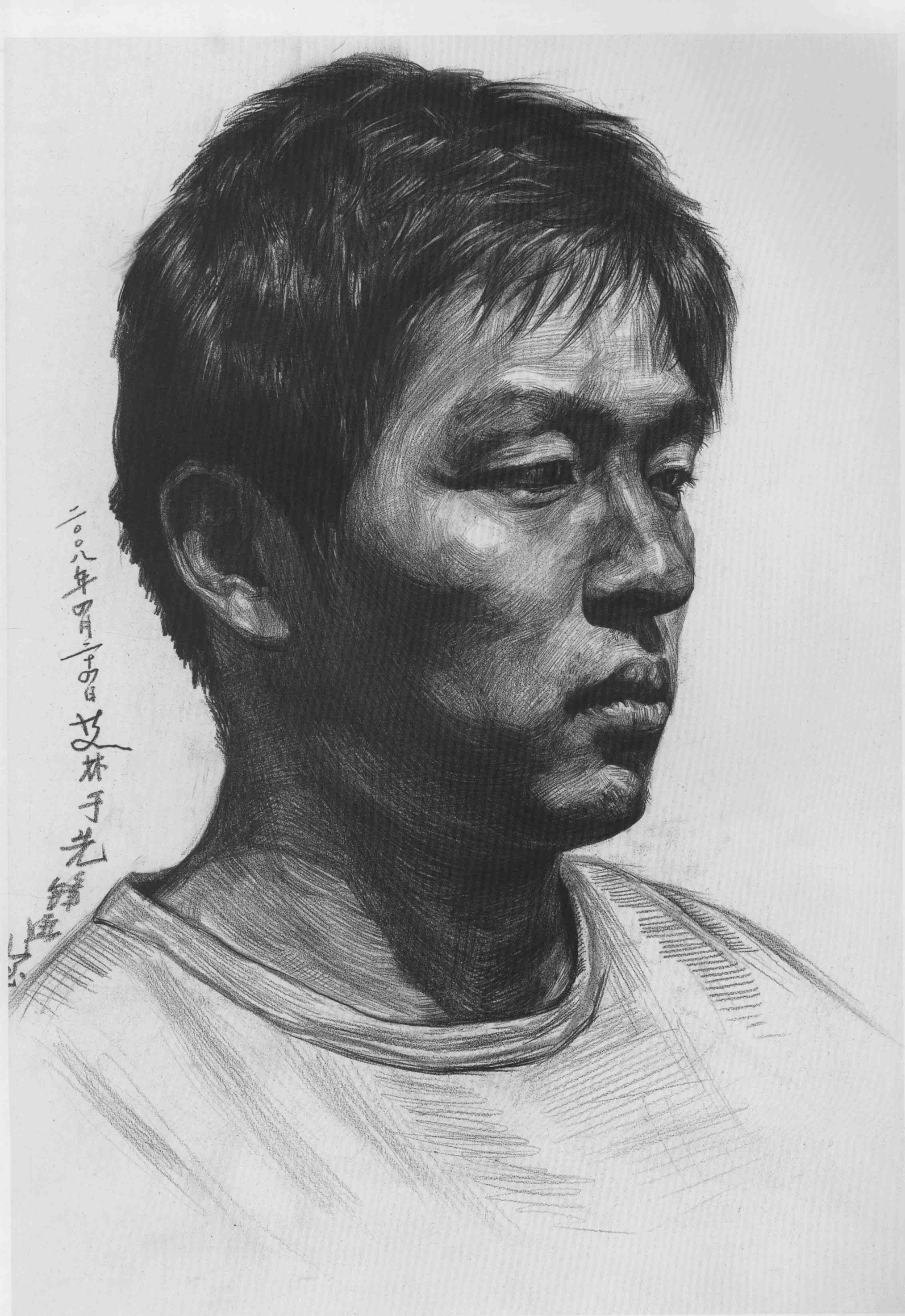
2. 大致铺出五官及脸部暗部的调子，并强调明暗交界线，使画面大致明暗关系得以体现。

3. 亮部可以先保留一会，继续深入暗部，让明暗交界线带动画面暗部，为了节约时间可以一次性深入头发重度，要注意明暗变化及虚实关系。

4. 可以开始深入五官，但应注意拉开明暗关系，边深入边强调，按照形体的理解去刻画，要有体量感。

5. 更近一步深入，逐渐向亮部扩展，深入结束时，空间感、体量感上应多考虑，多观察，少动笔，从整体出发，注重头发、皮肤的质感，在三小时内在保证整体的前提下能多深入就多深入，画面才能上档次。

6. 调整完成画面。

女青年正面像画法

作画步骤：

1. 整体观察对象，用轻而松动的长线条迅速概括出大形，注意头、颈、肩的穿插关系。

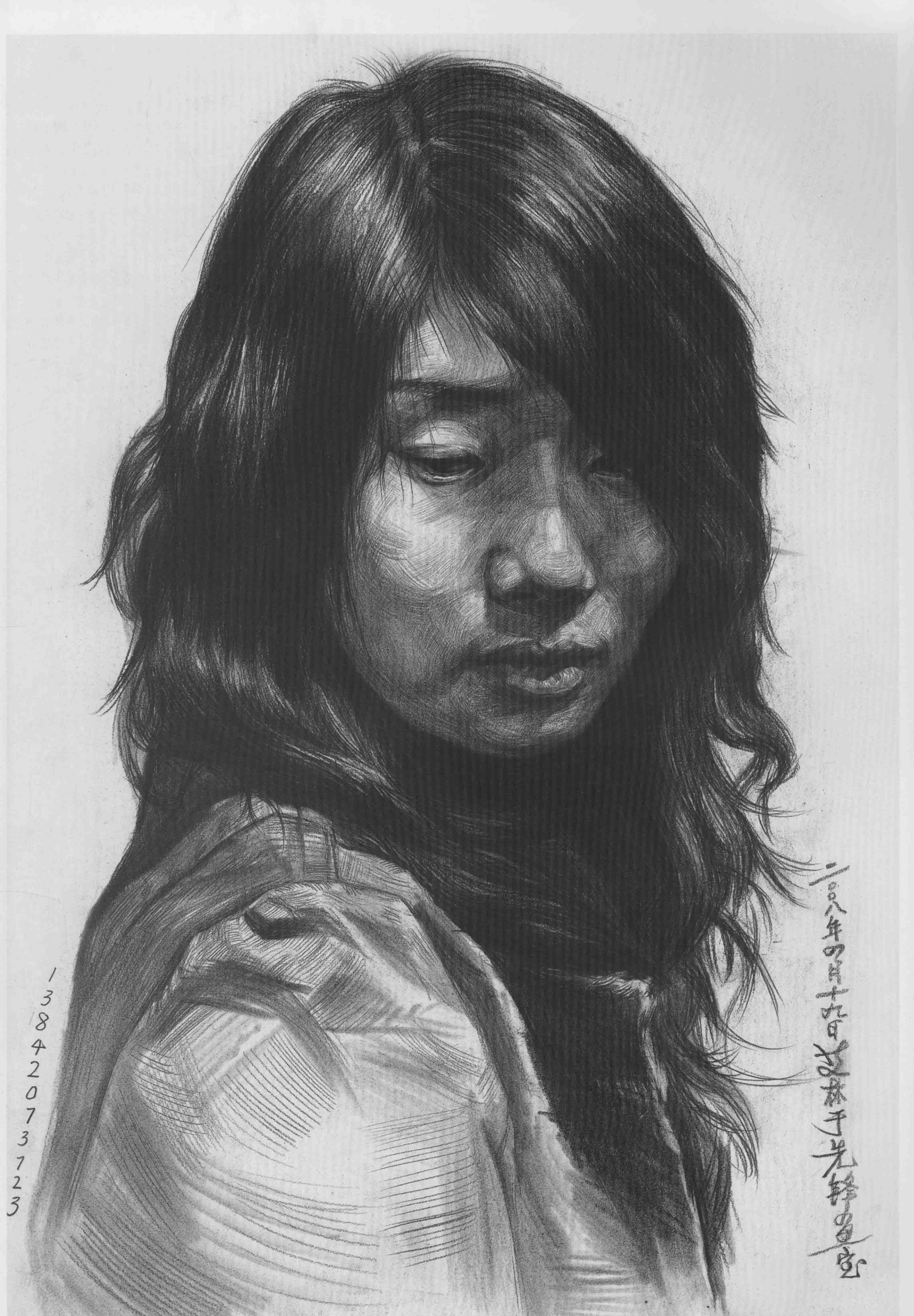
2. 从面部大的转折关系或明暗交界线出发，迅速铺出大的体面，初步建立起大的体积关系。

3. 把软铅笔放平大面积铺涂，体块轻而整，避免一开始涂得过重或过琐碎，同时画出五官基本体面。

4. 将暗面基本体积关系建立起来后，便可逐步向灰面、亮面推进，开始阶段的亮暗对比可适当强一些，否则越画越灰，边塑造边控制调整大的黑、白、灰关系。

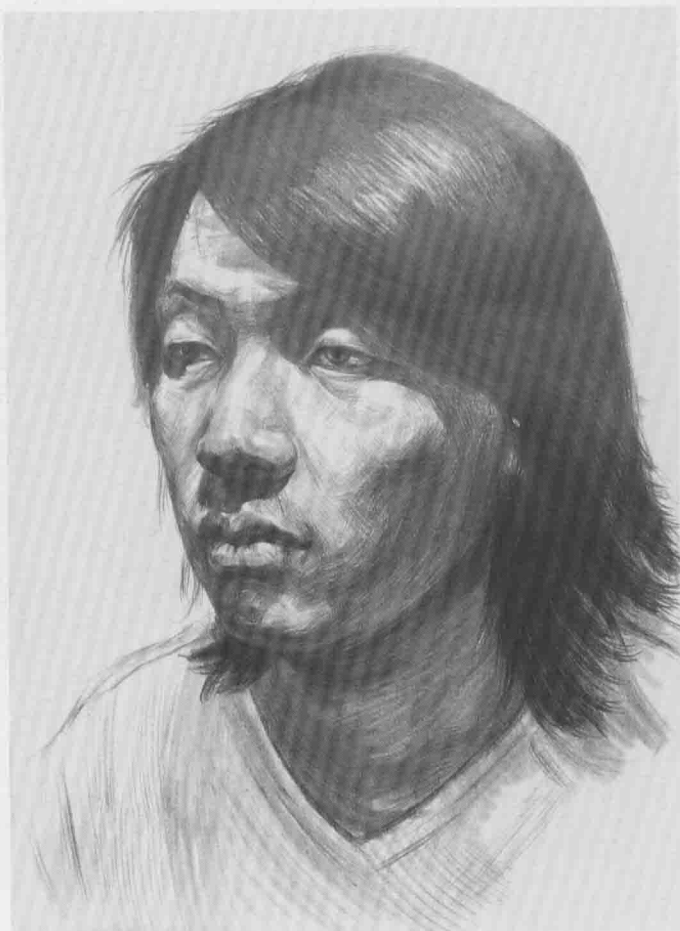
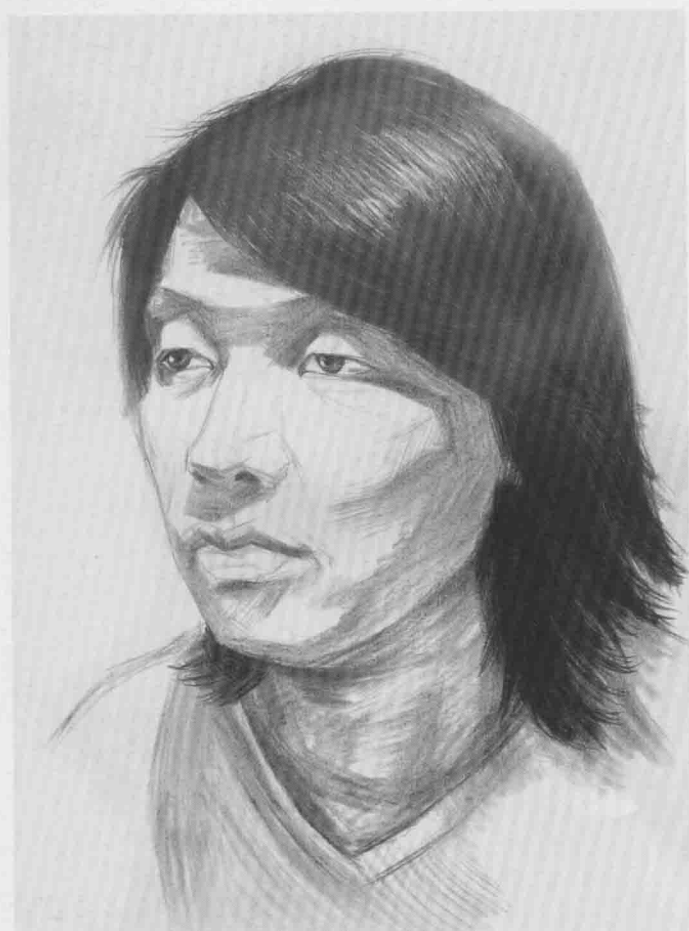
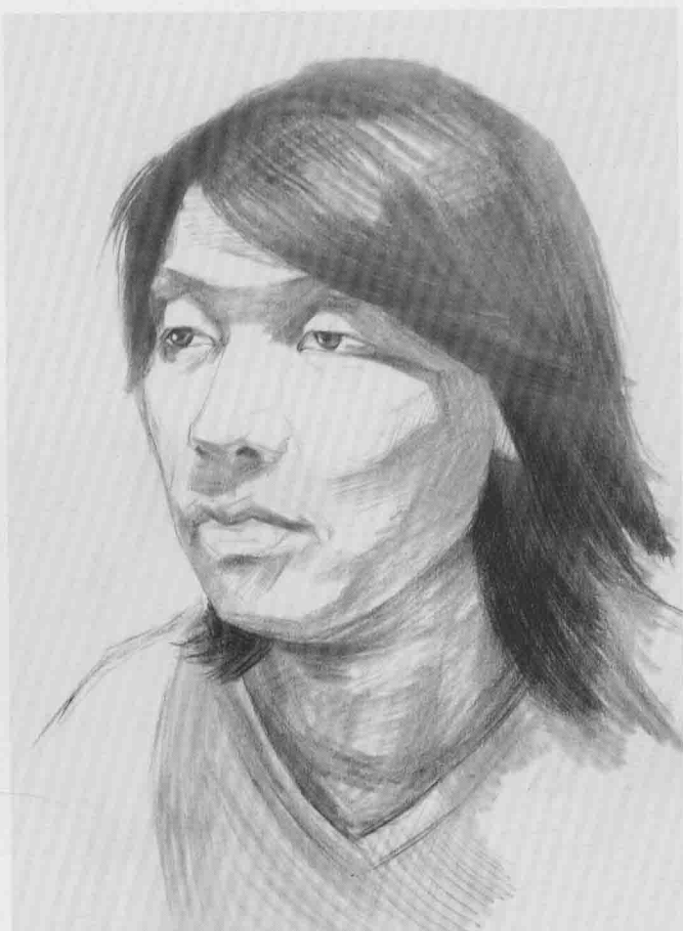
5. 深入调整。亮面、灰面尤其是五官应充分深入塑造。女性面部骨点含蓄、圆润而富有光泽。

6. 最后将画面推远，从形体、结构等各方面比较分析，找准问题，果断调整。

二〇一八年四月十五日 艾林于先锋画室

男青年 3/4 侧面像画法

作画步骤:

1. 用直线起稿, 定出头像的大致轮廓。

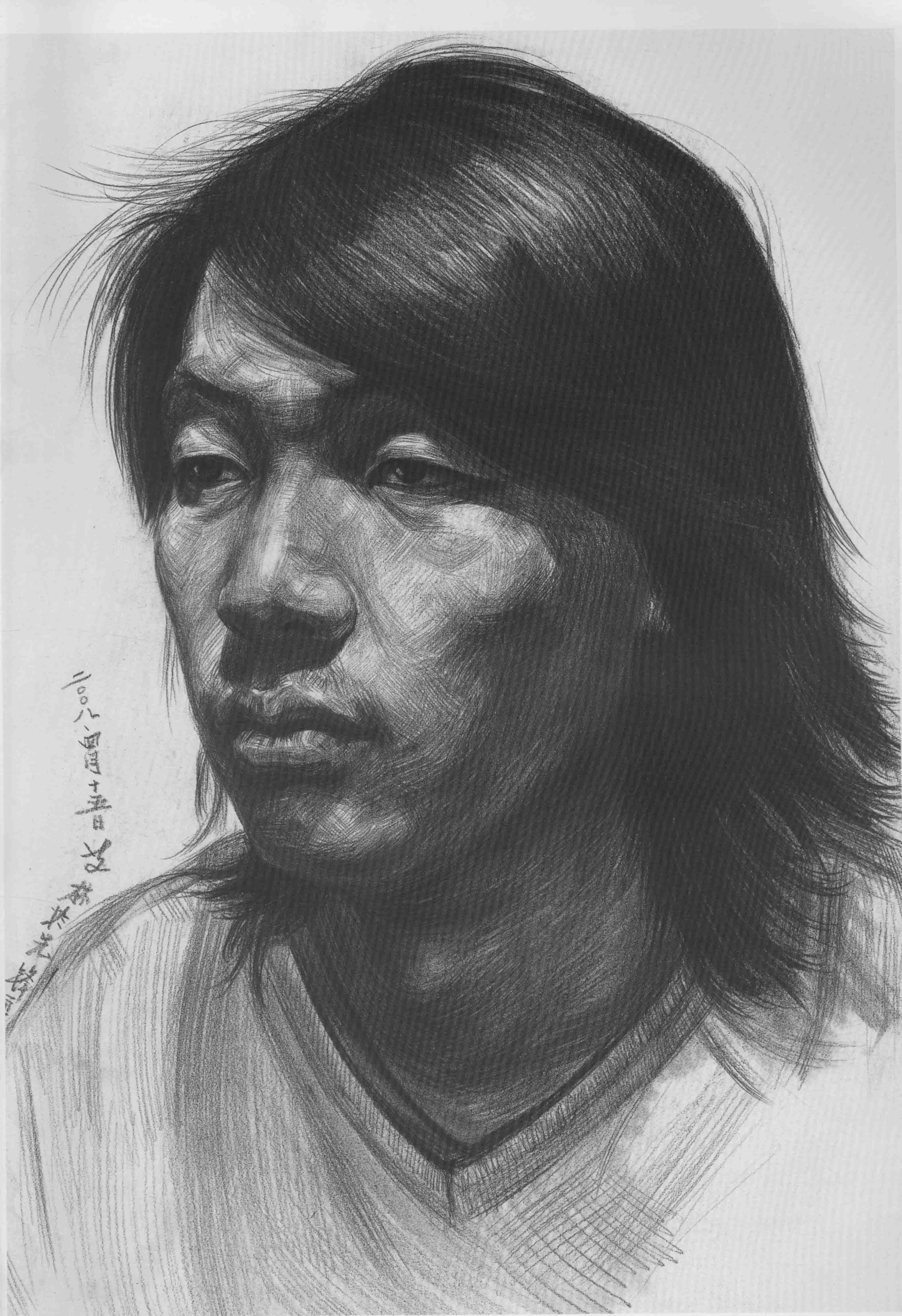
2. 3/4 角度是相对正面和侧面较容易表现的角度, 首先要注意眼睛的透视关系和整个头的动态。

3. 明确形体特征, 注意角度的把握, 这一步要做到由大形态到小特征的过渡。

4. 强调男青年的面部结构和头发的质感, 表情和神态也是比较重要的。

5. 此时画面已经大致完成, 可以利用各种手法来表现对象的质感, 比如头发的高光处理、眼睛及皮肤高光处理等等。

6. 整体调整。从整体到局部不断地根据对象来修正, 直到自己满意为止。

男中年 3/4 侧面像画法

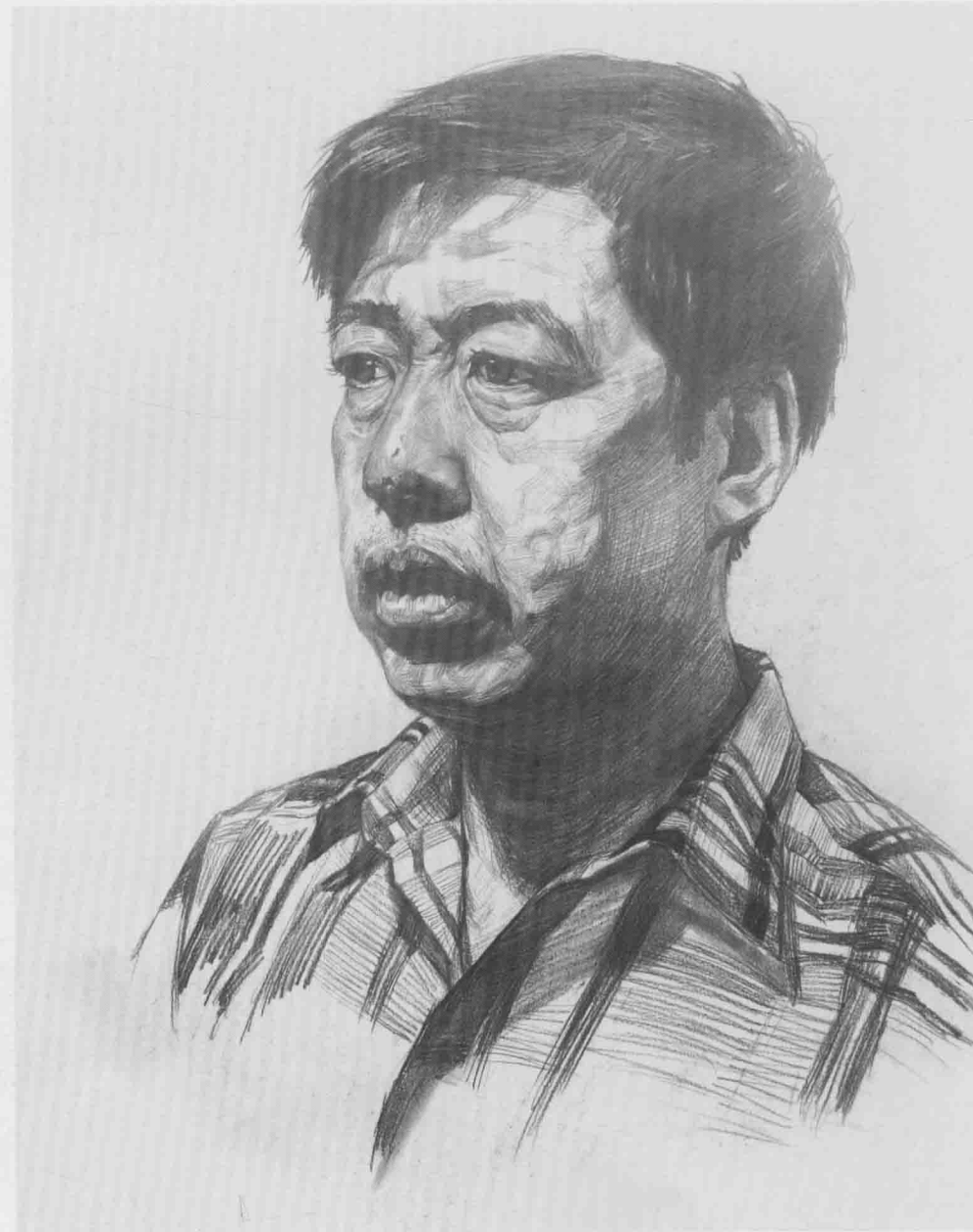
1. 首先仔细观察模特儿，要观察对象的形体特征、比例关系及体面关系，先用较轻的直线确定脸型，注意头和肩的关系。

2. 进一步明确特征，注意五官、脸型、发型。这时线条的运用要注意轻重。

3. 注意体面转折的变化和结构的穿插关系，从整体出发认真观察、分析，不要受光线影响，比如肤色、眉毛等等都不要去考虑。

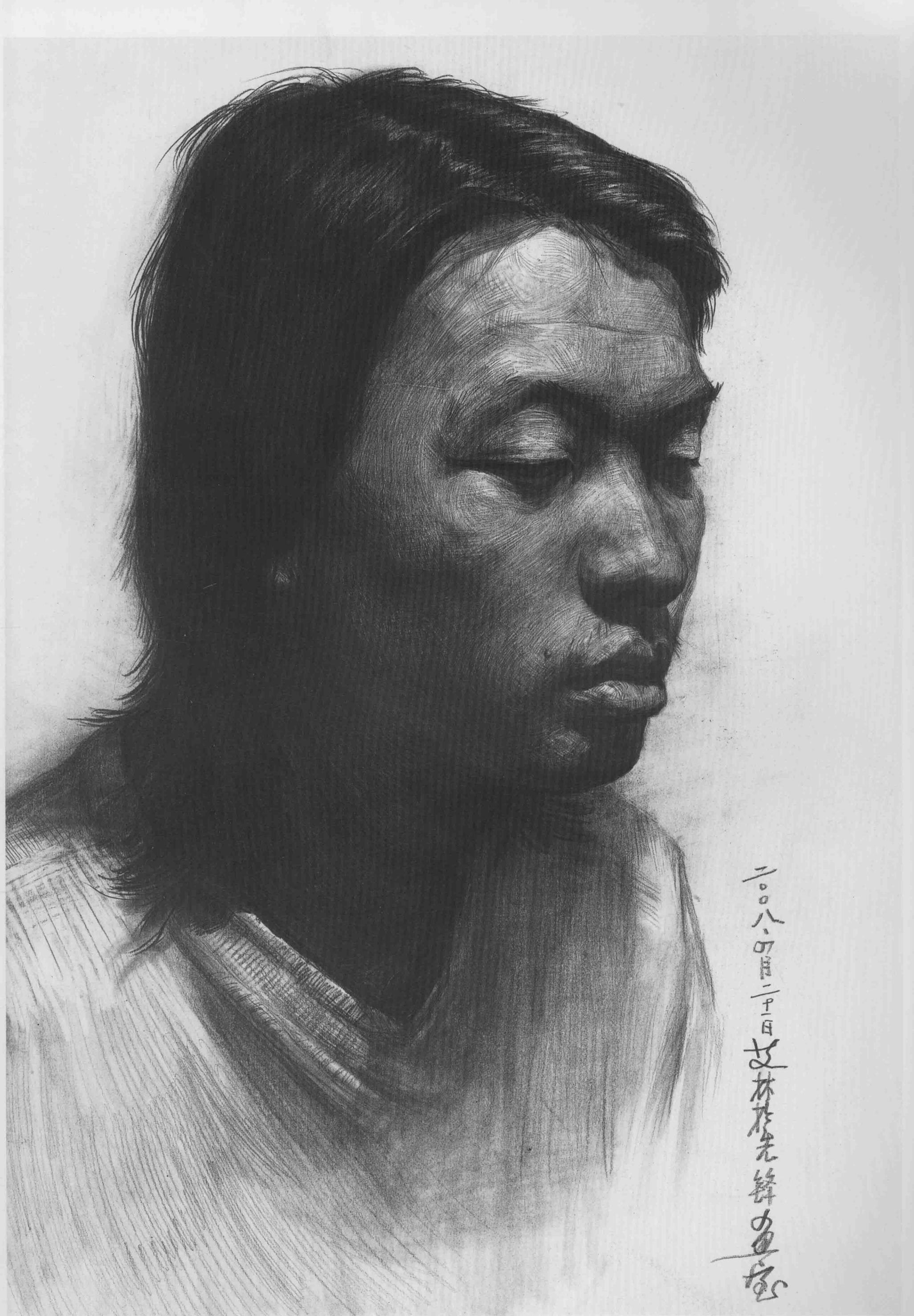

4. 进一步用明暗关系来明确形体关系，更加深入刻画五官，形和神都在这一步中显现出来。

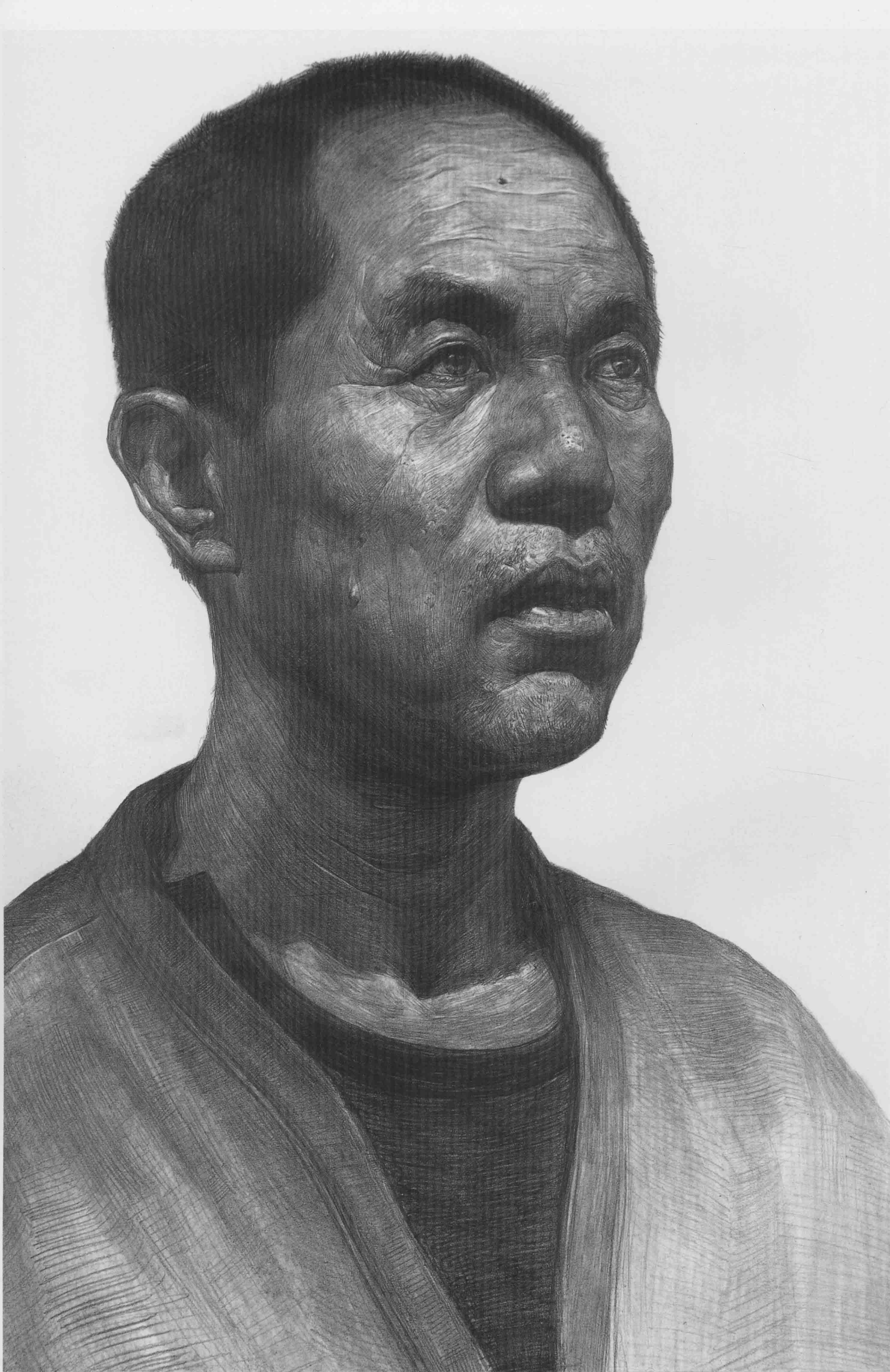

■男青年 3/4 侧面像

二〇〇八年四月二十日 艾林于先锋画室

■男中年3/4侧面像

■ 男中年 3/4 侧面像