

美术高考

MEISHUGAOKAO

GAIHUA
BUZHOU
XIANGJIETULI

改画 ● 步骤详解图例

SUMIAO
JUAN
RENWUTOUXIANG

素描卷

人物头像

祁英男 编绘

LIAONINGFINEARTSPRESS

辽宁美术出版社

改画 步骤详解图例

素描卷
人物头像

MEISHUGAOKAO
GAIHUA
BUZHOU
XIANGJIETULI

 SUMIAO
JUAN
RENWUTOUXIANG

QINING FINEARTS PRESS

祁英男 编绘

© 祁英男 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

美术高考改画步骤详解图例. 素描头像篇 / 祁英男编.
沈阳: 辽宁美术出版社, 2003. 10
ISBN 7-5314-3074-6

I. 美... II. 祁... III. 肖像画—素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 029439 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 辽宁美术印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 4

字 数: 2 千字

印 数: 1~5 000

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 王 嵘

版式设计: 王 嵘

责任校对: 王 岩

定 价: 16.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

写在前面

素描人物头像写生是各大美术院校经常采用的试题内容之一,之所以被经常采用,主要有三个方面的原因,其一是取材广泛,覆盖面大,既有统一共性的东西,又有一定的个性差异。其二可以较好的检验老考生对人物头部基本解剖知识的了解与掌握,对结构体面关系,空间关系,透视原理,明暗系统关系,固有色之差别及质量感关系等造型要素,是否理解和掌握,以及对形象性的准确认定能力,并是否具备在较短时间内,系统观察整体表现,重点刻画的基本能力。其三可以充分了解考生对表现技巧及风格样式的掌握情况,进而检验其基本的审美能力。

以上三方面的原因是素描人物头像写生训练及试题重点,也是基本要求,只有将这些要求在考试过程中准确充分的展示出来,才能算是一份较满意的答卷。因此,广大考生和学习画素描人物头像写生的同学,一定要在考前的训练中严格把好造型关,并认真研究

表现规律,以至确切的掌握。这样,才算基本完成素描人物头像写生学习任务。

下面就有关考生学习素描人物头像写生中,经常出现的一些问题,以简要说明和修改画面的形式有重点、有步骤的给大家演示出来,以此来和大家共同解决在素描人物头像写生中经常出现的问题。

一、透视与比例

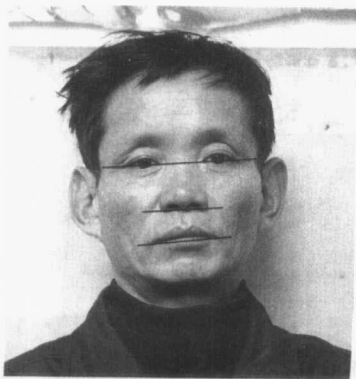
正确运用透视原理造型,是准确表现人物头像写生的基本要素之一,透视关系的准确与否直接影响着人物头像造型的效果。因此准确的把握透视变形的基本原理及规律,是十分重要的。那么,在画素描人物头像写生时,经常出现哪些方面的问题呢? 归结起来,大体上有三个:一是对象头部处在垂状轴平视状态下,左右转动时的透视问题,有的同学经常将处在远端的那部分脸、眼睛、鼻翼、嘴角画大(正常情况下应为近大远小有消失感),进而造成消失不过去的感觉。这种问题

仰视图

俯视图

平视图

的出现,主要是在起稿的过程中没有认真考虑动势线(即中线)所处的位置,缺少感性观察与理性理解相结合的认定过程,因此,出现透视不准的画面效果,解决这类问题的办法是首先要画准动势线(中线),然后将没有消失变形的部分改正过来。

二是对象处在俯视状态下的问题,有些同学在作画时,总喜欢大角度的表现对象,要么俯视,要么仰视,以此来使画面产生动感,想法是好的,但如果缺少透视变形的知识及认识能力,那么,画面效果未必能达到预期的目的。如有的同学将三停五眼关系画的较平,消失方向也不明确,整体与局部的变形也不清楚,未能表现出在俯视角度下的对象关系,这些问题的出现主要是概念化与对透视知识的理解不够所致。请参照模特儿的照片俯视图我们不难看出在俯视状态下,对象的各种形的关系均要发生改变,尤其是三停五眼及与水平直线有关系的局部对象的变化。

那么,怎样表现俯视状态下的对象呢?
方法: 1、先将凡是构成水平直线的偶数对象进行连线并准确的表现出消失方向,近低远高,将产生变形的局部对象,按照透视关系准确的表现出来,特别要注意俯视对象的三停五眼透视变化,其特点及比例是:一停长,二停中,三停短,头颈的连接关系,大部分被下颌骨遮挡(正面基本全部被遮挡),头顶部看得较完整,面积较大。2、将俯视状态下的对象的结构关系及特征表现出来。3、将俯视状态下的对象的强弱虚实表现出来。4、准确的

表现出俯视状态下对象的体面关系与明暗关系。

三是对象处在仰视状态下的问题,仰视的问题与俯视基本相同,只是消失方向比例关系与俯视正相反,解决的方法:先将三停五眼按照透视关系用连线的形式表现出来,即近高远低,三停五眼关系的比例是一停短,二停中,三停长,下颌骨与软颚连接构成头部的底面,头颈的连接关系一目了然,男性喉结显露的较清楚,胸锁乳突肌形体结构及运动方向及界线,鼻子底面的形体结构,眼睛的球体感均便于观察,请参照模特儿照片仰视图。

二、关于结构与体面关系的表现

1 结构:即是形与形之间的连接与构成,是表现形体关系的第一要素。从本质的角度讲,结构是建构体面的框架,没有结构也就没有体面,没有结构体面的转折也就没有黑白明暗关系的落脚点。因此说结构是构成形体外部关系的内在本质。

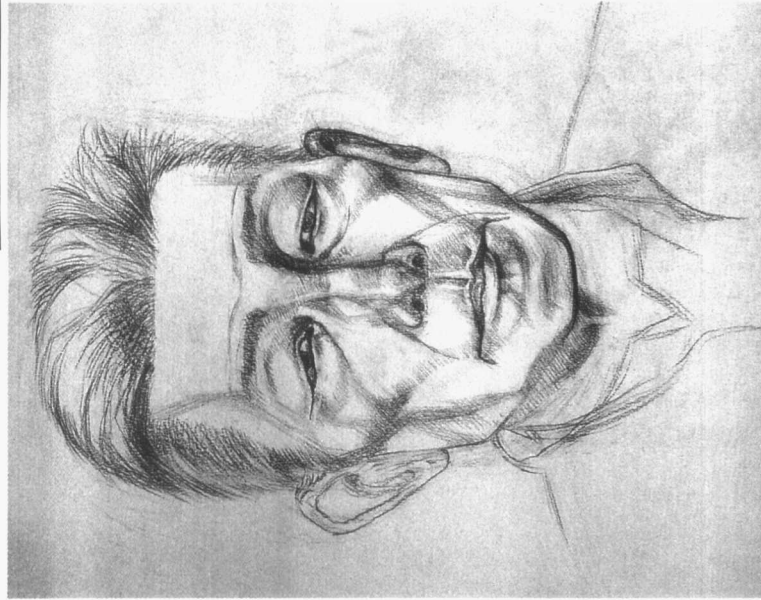
2 体面:是搭建在结构框架上并用来表现结构外在形状质量感关系的形象要素。没有体面,对象占有空间的量感就体现不出来。

三、关于明暗与强弱关系

明暗与强弱关系的形成是与不同形状、不同质量感、不同远近、不同大小、与光源的不同距离、反射光线的强弱以及不同固有色的对象的因素有关,这些因素是形成对象明暗与强弱关系的要素。因此,在表现对象时一定要认真观察加强感受对象的能力,这样才能准确的表现出对象的明暗与强弱关系。

模特儿照片

原画整体 (A)

改画整体 (B)

一、《老年男子像》

这是一幅表现正面老年男子的素描头像写生作品，在没有表现过老年对象的情况下，就能用简练的方法将对象的基本形体关系表现出来，已经是非常难能可贵了。但是要想充分准确的表现出对象特有的各种形象要素，这幅作品表现的还不够，还需进一步深入刻画，参看模特儿照片从形象上看，这是一个饱经风霜、皮肤粗糙、皱纹较多、骨感显露、神态深邃的长者形象，从以上的形象特征来看，这是位体力劳动者。那么面对这样一个形象关系较复杂的对象，我们应该怎样表现呢？

下面具体的介绍一下：

原画整体如图 (A) 改画整体如图 (B)。

原画局部：眼睛(a)

原画局部眼睛，如图(a)，修改局部：眼睛如图(b)，修改步骤：图(1)(2)用单线先将对象眼睛的基本形表现出来，注意老年人上下眼睑与年轻人的眼睑在具体形态关系上的差别。图(3)画出眼睛具体形的结构关系，图(4)画出眼睛的神态及强弱关系。图(5)画出眼睛的体面与明暗关系。图(6)深入刻画眼睛的质量感关系。

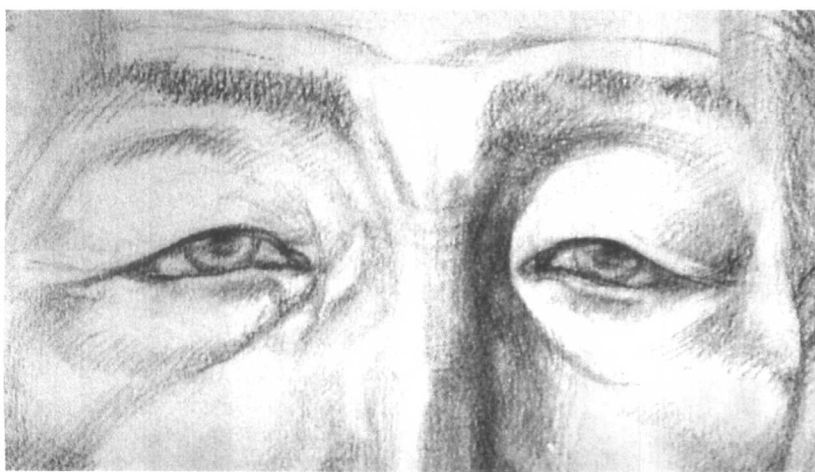

改画局部：眼睛(b)

改

修改步骤：图(1)

修改步骤：图(2)

修改步骤：图(3)

修改步骤：图(4)

修改步骤：图(5)

修改步骤：图(6)

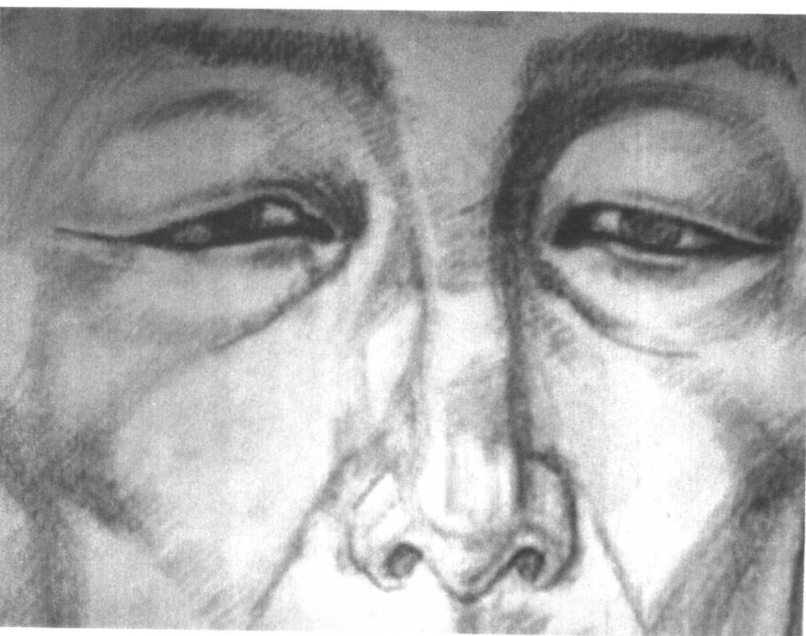

原画局部：鼻子(a)

原画局部鼻子，如图(a)修改局部：鼻子，如图(b)修改步骤：图(1)、(2)画鼻子的透视关系比例结构关系，图(3)画鼻子的体面明暗强弱关系，图(4)画鼻子的质感关系。

改画局部：鼻子(b)

修改步骤：图(1)

改

改

修改步骤：图(2)

修改步骤：图(3)

修改步骤：图(4)

原画局部：嘴(a)

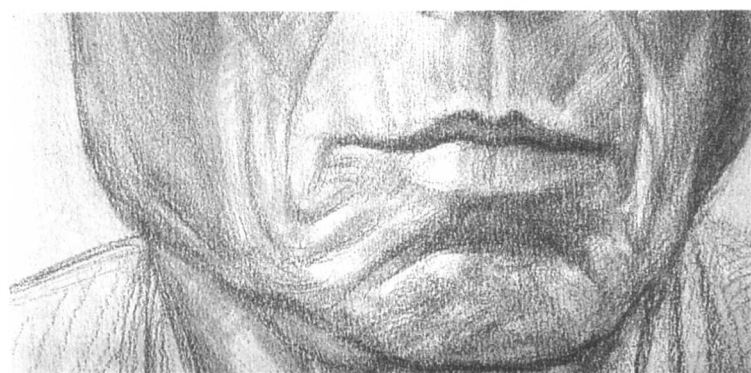
改画局部：嘴(b)

修改步骤：图(1)

修改步骤：图(2)

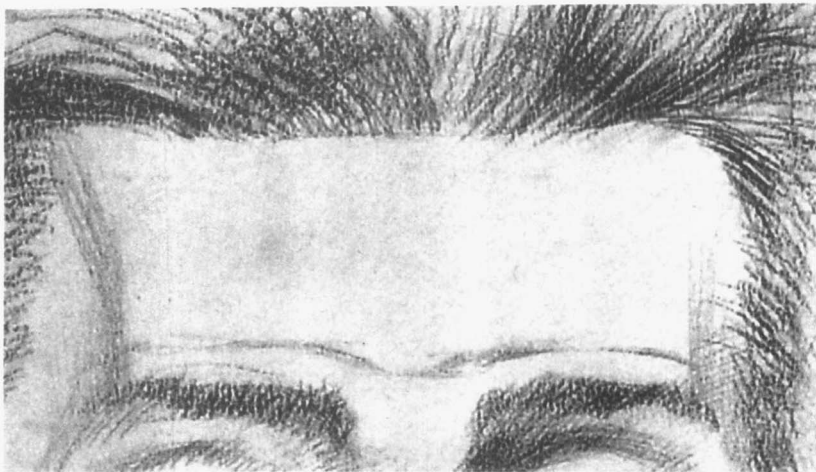
修改步骤：图(3)

原画局部嘴，如图(a)，修改局部：嘴，如图(b)，修改步骤：如图先将嘴部透视关系轮廓形表现出来，图(1)画嘴部的结构体面关系，图(2)画嘴部的明暗关系，图(3)全面深入刻画嘴部的各种形象要素。

原画局部额头如图(a)，修改局部额头如图(b)，修改步骤：图(1)将额头的结构体面用线表现出来，图(2)布置大的明暗关系，图(3)将额头上皱纹按照体面转折关系表现出来，要具体、形象不能概念化，图(4)将皱纹的体感关系表现出来，并按照明暗关系差别出强弱虚实的变化。

原画局部：额头图(a)

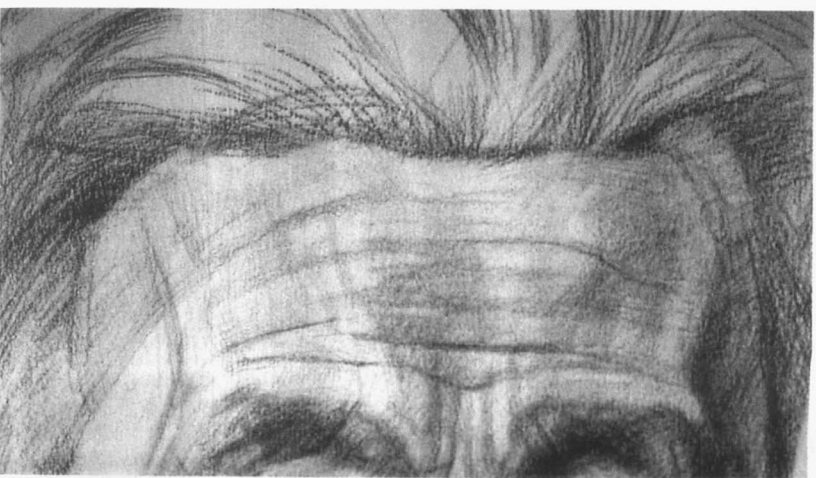
改画局部：额头图(b)

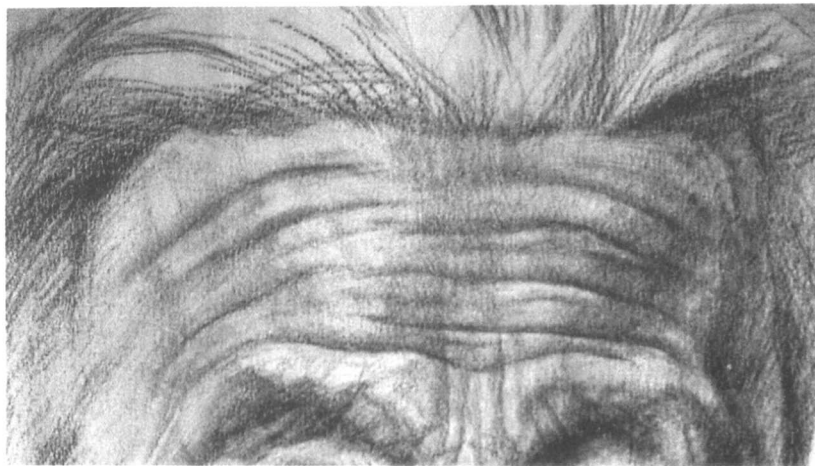

修改步骤：图(1)

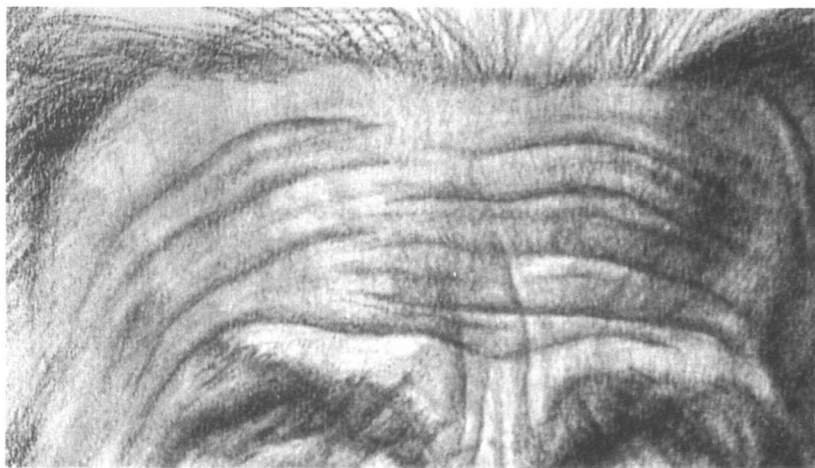

修改步骤：图(2)

修改步骤：图(3)

修改步骤：图(4)

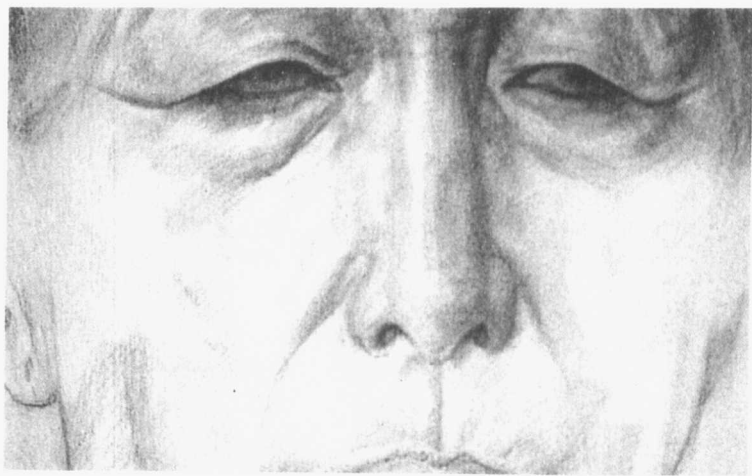

原画局部：颧骨图(a)

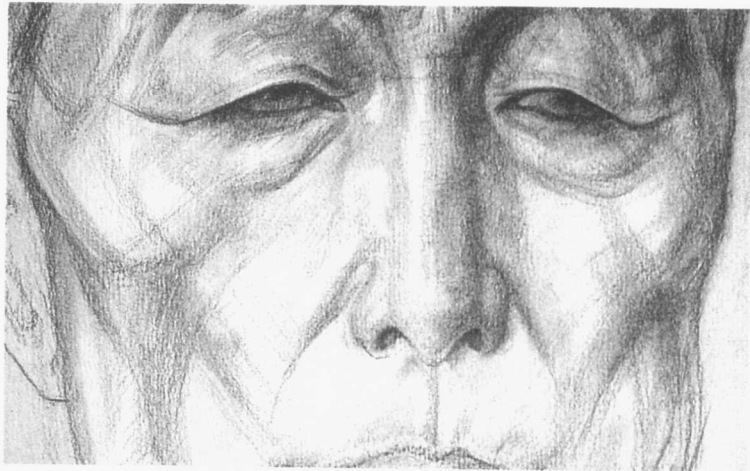

改画局部：颧骨图(b)

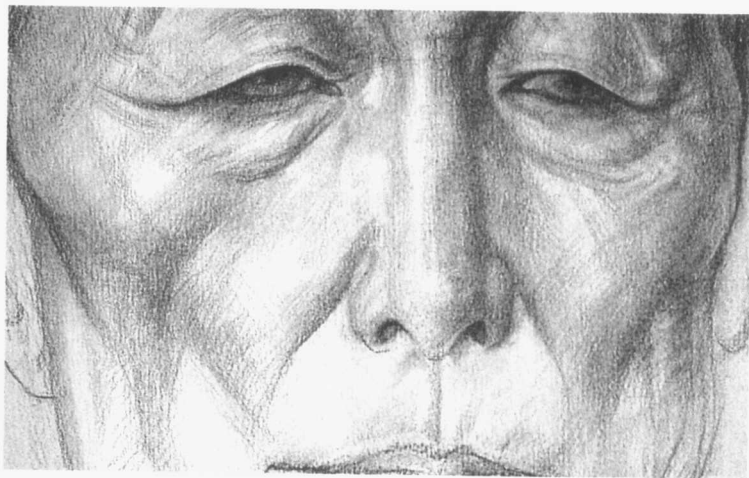
原画局部颧骨，如图(a)，修改局部：颧骨，如图(b)，修改步骤：图(1)准确的表现出颧骨的外轮廓。图(2)画出颧骨的结构关系。图(3)将颧骨的体面、明暗关系表现出来。图(4)有联系的表现出颧骨与上颌骨、鼻骨、眉弓骨之间的连接关系，并较深入的表现颧骨，颧肌皮肤的皱纹关系以及形象特征。

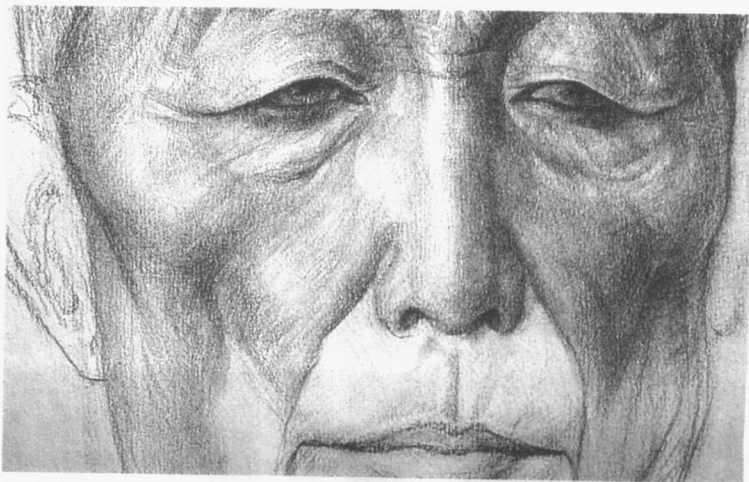
修改步骤：图(1)

修改步骤：图(2)

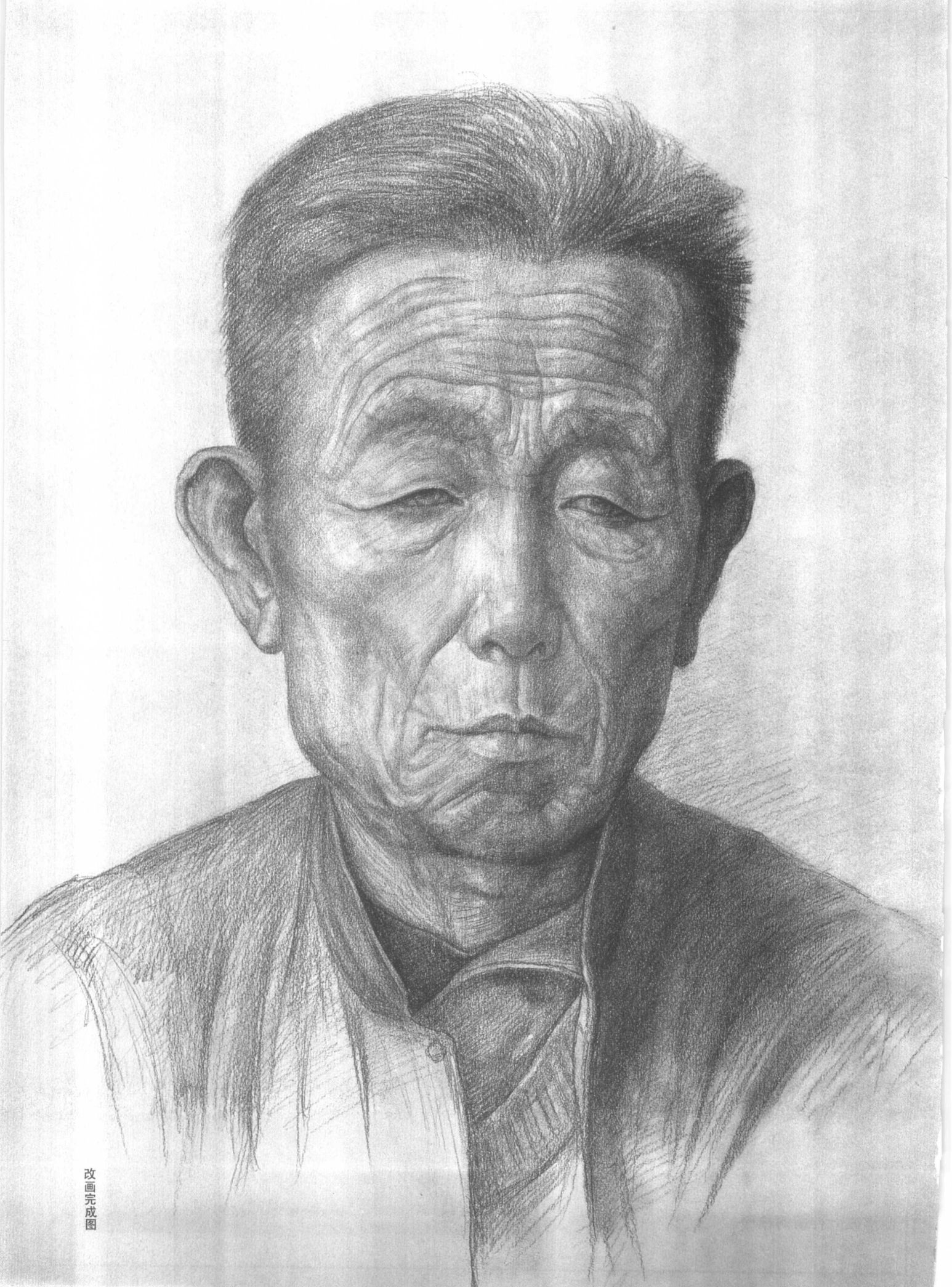
修改步骤：图(3)

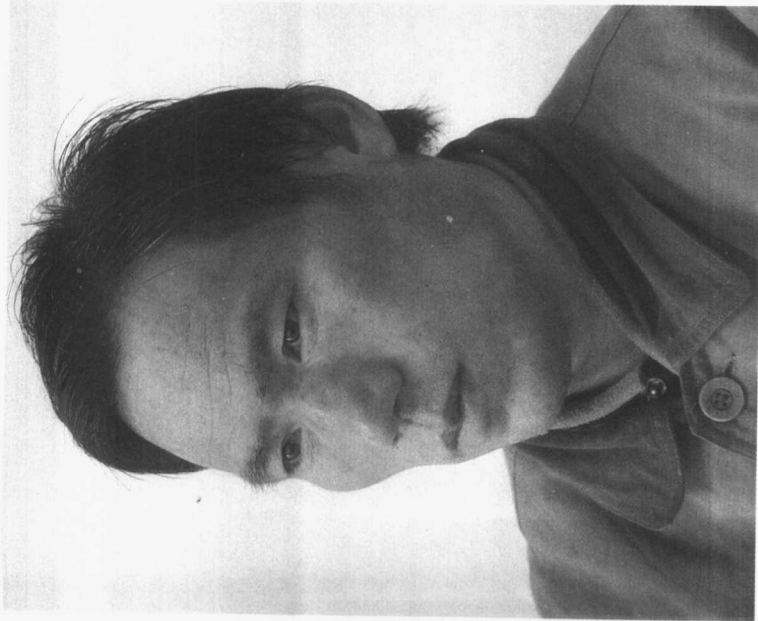

修改步骤：图(4)

整理画面：将该画中调整修改后的各局部按照画面的整体感要求进行一次统一的整理，如皱纹与体面关系是否和谐，大的明暗关系是否有系统性，肤色与头发、服饰等局部的固有色之间的差别是否协调有度等，均要进行整理，进而使画面形成一种新的秩序。

模特儿照片

原画整体 (A)

改画整体 (B)

二、《中年男子像》

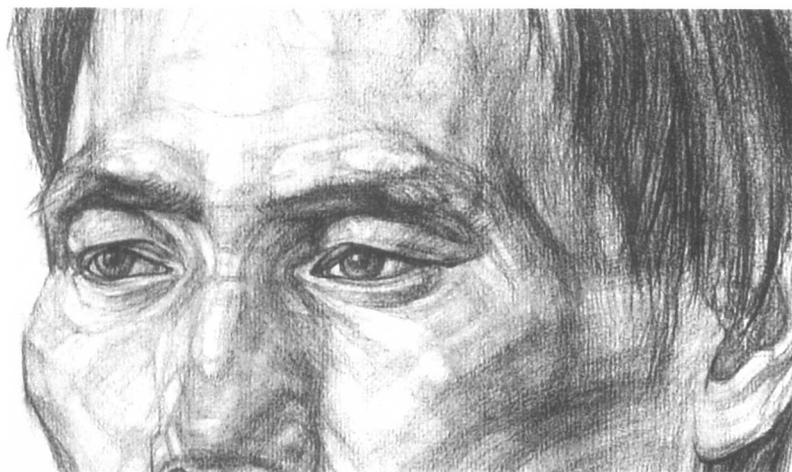
这幅作品的特点是用明暗调子与结构相结合的方法表现的。可以说基本上刻画出了对象的相关要素。在捕捉形象特征、用笔方法等方面均表现出一定的基本功。同时，我们参照对象照片比较，也能看出问题所在，即作品没有充分的表现出对象那种结实、纯朴而有力的形象特征，画面显得有些弱，结构不够清晰，为使画面较充分的体现出对象的精神面貌，在修改这幅作品时，特别使用了一种看似有风格化，其实只不过是强化了表现对象的结构体面关系，并采用以结构线为主要造型手段的方法而已。目的就是要加强画面的表现力度，使方法与对象的内在性格更加贴切。

原画整体如图 (A)，改画整体如图 (B)。

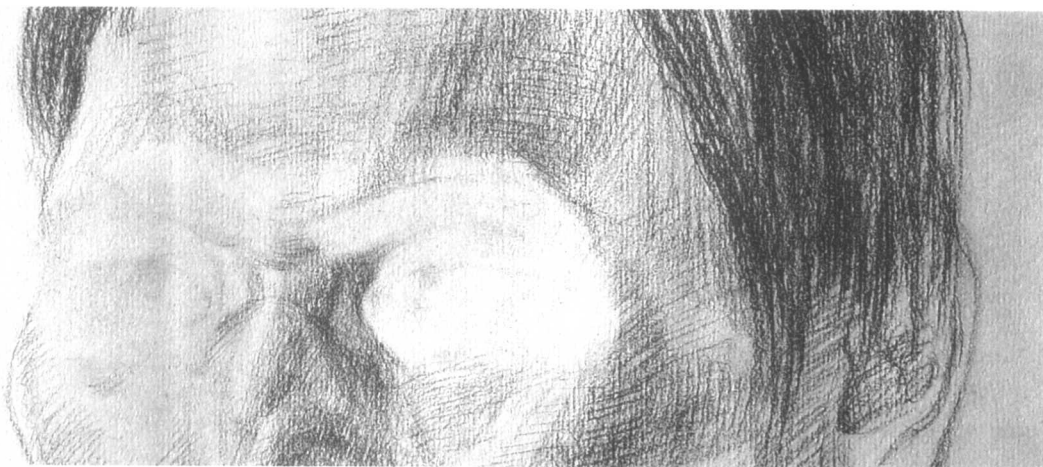
原画局部：眼睛图(a)

原画局部眼睛，如图(a)，修改局部：眼睛，如图(b)，修改步骤：图(1)用线画出眼睛的基本特征，图(2)将眼睛的结构及强弱关系表现出来，图(3)、(4)、(5)将眼睛的神态表现出来。

改画局部：眼睛图(b)

改

修改步骤：图(1)

修改步骤：图(2)