

美术高考

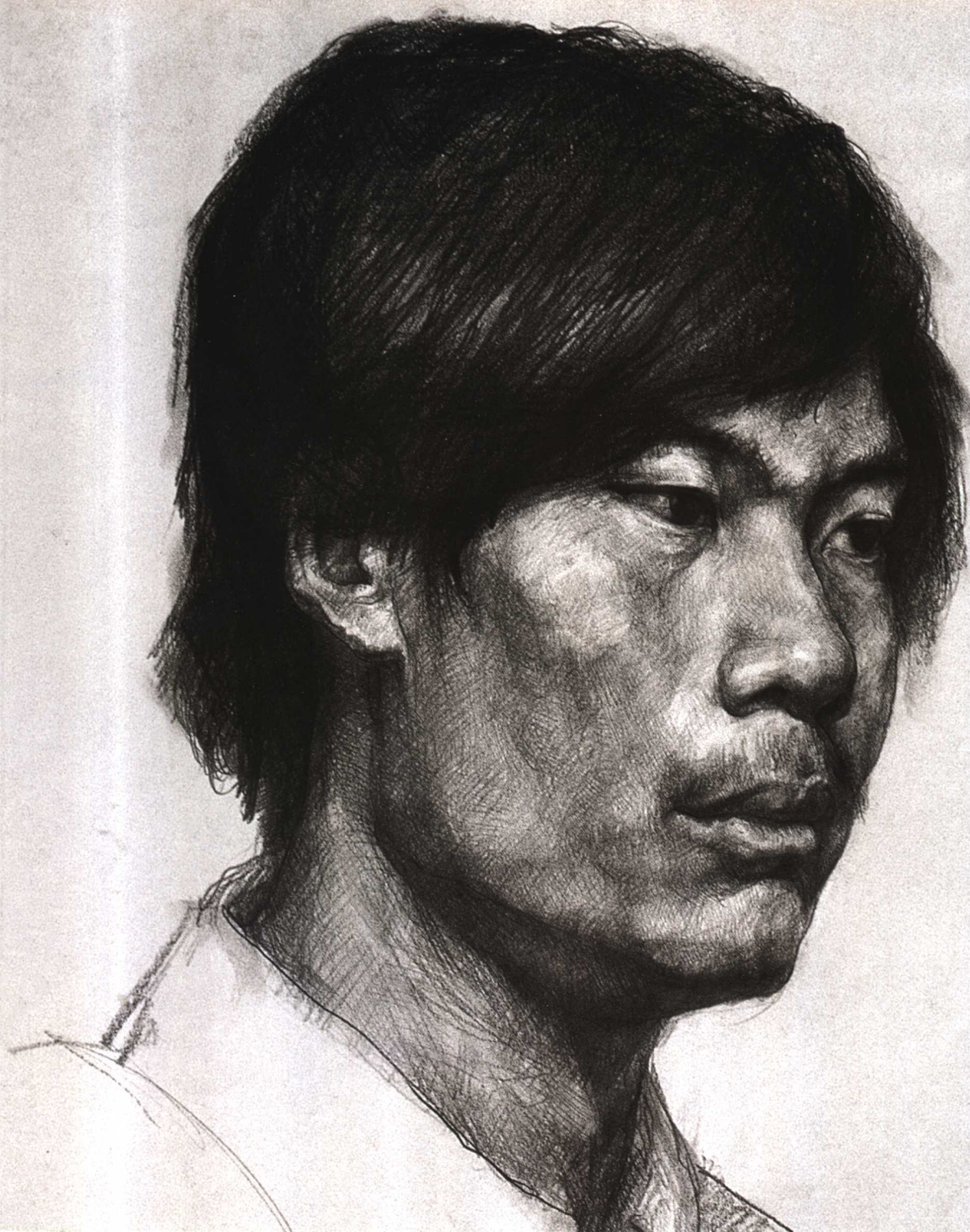
默画

规律详解

素描
人像

杨耀铭 编著

江西美术出版社

MEISHU GAOKAO MOHUA GUILU XIANGJIE

美术高考默画规律详解

素描人像

杨耀铭 编著

江西美术出版社

一、概 述

绘画的任何一种技巧、方法都是在用眼睛与观察对象的物理接触中获得的。一切事物都有规律可循,绘画也是如此。方法对任何一种学习都具有极大的推动作用,而拥有准确的观察方式、清晰的步骤和良好的作画心态,是能在最短时间内取得最大成果的最有效的途径,同时,这也是默画很关键的前提条件。

现在素描人像默写已被大多数艺术院校当作是一种应试考核,而我们要通过素描写生来研究默写的基本规律,从中学习素描的观察方法和表现方法。一个系统的教学,需要通过素描写生训练,认识了解造型、结构、形体、明暗及质感的表现,从而进行素描人像默写训练,锻炼学生对人像的分析、理解、想象及创作的能力,且可以起到事半功倍的效果。默画与写生不同之处在于,默画的造型更注重学生对规律性知识的理解与把握。简单地说,写生是画“看到的”,而默画是画“理解的”。在此,我们要了解默写人物头像的几个要素:

(一)头部结构问题 头部结构问题是素描人像默写中需要解决的最重要的一个课题。

(二)形体与五官的塑造 对于应试的学生而言,形体与五官的默写难度较大,不仅要控制好大的形体,五官的结构也要熟练地掌握,而且还要使它们整体、统一,这些都是学生们需要解决的难题。

(三)形象特征与头发、衣领的塑造 几乎每位同学在默写人物的时候,都很难抓准人物的形象特征,学生往往对头发、衣领的塑造过于简单化,常常寥寥几笔打发了事,严重影响了画面的整体效果。从中我们也得注意到衣领起着衔接颈部和肩的作用。

许多艺术院校在考试评卷时,常将试卷分为几类,并据此作为分数段的依据。

一类卷:

1.造型准确,透视和比例正确,能抓住写生对象的形象特征和动态特点,有生动具体的感受,并且构图完整。

2.结构严谨,形体感强,有厚度,对人物的立体空间构造有较为深刻的理解和把握,能较好地掌握形体结构与明暗视觉的转换关系。

3.有深入的塑造能力,能深入刻画对象和表现对象,能将局部细节、层次、转折贯穿起来,非常饱满地形成一个有机的整体,并能处理好画面的质感。

4.整体感强,造型本身黑、白、灰的布局和线的组织等都要有一定的依存关系,尤其在造型上浑然一体,使画面构成有生命力的整体。

5.能较好地掌握和运用素描的工具和材料,技巧朴素自然,画面松动灵活而不粗俗,并有一定的艺术感受力和艺术表现力。

二类卷:

1.有较好的造型能力,能把握写生对象的基本特征,比例准确,结构严谨,构图完整。

2.对形体、结构有较好的认识和理解,并能主动解决好相互之间的关系,体积感强,结构准确、连贯,能处理好结构的起伏和光影之间的关系。

3.能深入塑造和刻画细节,并把局部的各个关系连接起来,形成一个整体的串联关系,且能表现一定的质感。画面缺乏生动的艺术表现力,对造型的理解简单化或整体效果稍显单薄。

三类卷:

1.造型能力稍弱,形体不够准确严谨,结构松散,不够连贯。

2.体积感不够,处理得生硬、空泛。有些是局部刻画深入,却与整体没有关联;有些是画得不够深入而只停留在一些概念和表层的线和调子上。

3.缺乏艺术表现力和表达能力,画面平淡、技术简单、综合处理画面造型的各种因素的能力欠缺。

一般说来,达到一类卷水平可评90分以上,二类卷应在75分到90分之间,三类卷在75分以下。要想在考试规定的时间内将自己所掌握的素描知识和能力体现出来,在考前应着重加强练习。

要解决以上这些问题,此书可以向你提供具体的指导和帮助,因为此书是我多年来辅导训练考生的经验总结,旨在结合一些示范作品的具体讲解,帮助学生正确理解各类美术高校的默写考试要求及标准,理顺考试思路,并且针对各自的实际情况进行学习,从而提高实际应试能力。

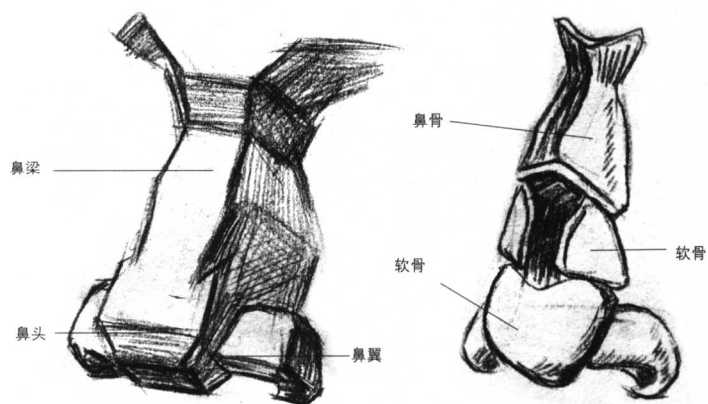
二、头部五官与表现规律

眼，是人和动物的视觉器官，通称眼睛。眼睛主要由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。眼球嵌入眼眶内，眼睑外覆眼球。眼睛受前额骨、眉骨、脸颊骨等的保护，因此眼睛必须仔细地画在眼窝之中。眼部从侧面看，上眼睑比下眼睑更靠前，这是常常被初学者忽视的。画眼睛时要注意内外眼角的高低比较，上眼皮一般较厚，要表现出它的厚度。在眼球上方的眼皮通常有转折，应该仔细观察。在有些光线下（如顶光），眼白并不很白。有时候眼球的反光也不一定很强（特别是老年人），不可一味把眼珠画得晶莹剔透，否则会因概念化而影响整体性和生动性。

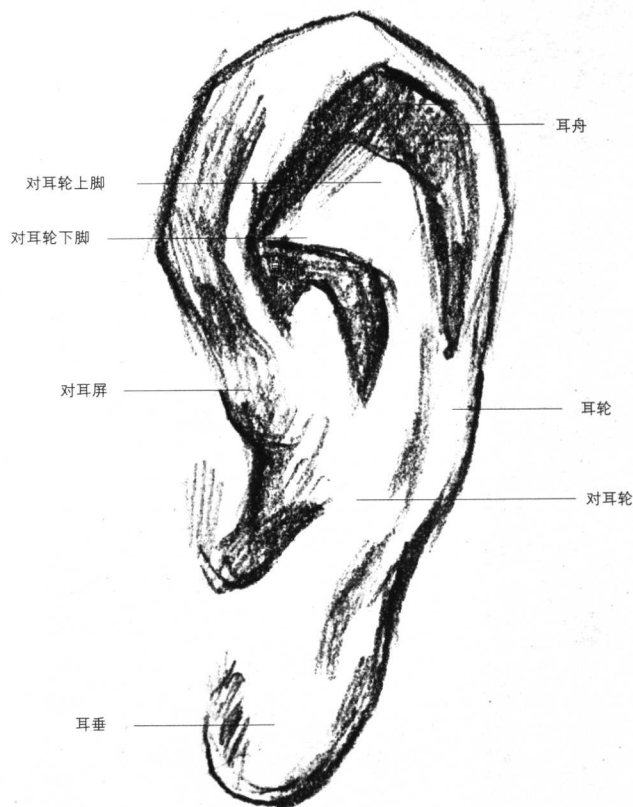
眉毛分眉头和眉梢。眉毛的形状、浓淡、疏密等因人而异，是表现年龄、性别、性格和表情的重要部位。写生中，眉和眼应连在一起刻画，眉的走向与眼眶的穿插要自然、准确、生动，否则，易显得僵硬、呆板，毫无生气。眼眶（也就是凸挺的边缘）是保护眼睛的骨结构。画眼睛时，尤其是在默画当中，要根据具体情况定光线，先确定好眼的明暗交界线，包括眼睑之间的转折线，这很重要。经常有学生少画了眼睑这根转折线，所以看起来就显得简单、单薄。

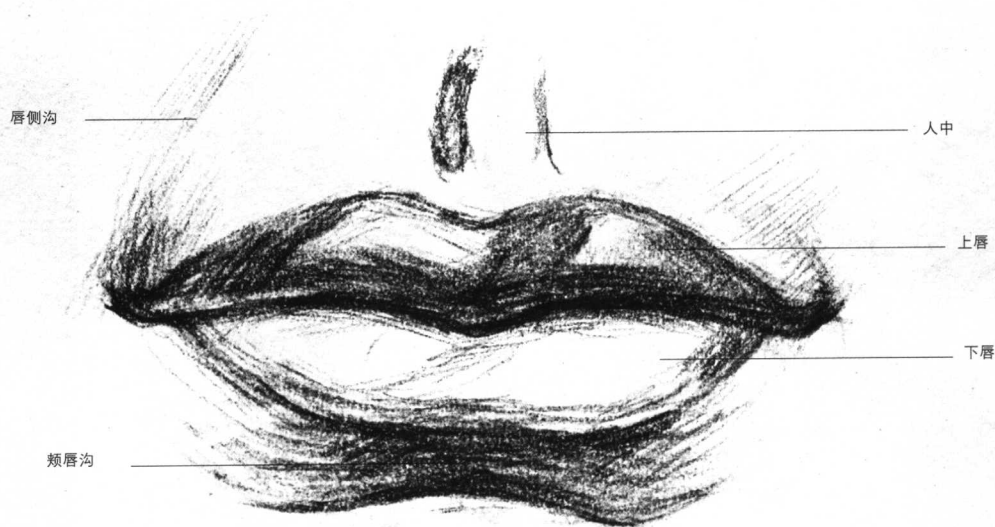
鼻子，主要由三个外形结构构成，分别为鼻梁、鼻球、鼻翼。同时，从明暗角度，我们可以把它分成三个大面（鼻正、鼻侧、鼻底）。也正是由于这三个面的黑、白、灰的关系，它才能在画面中产生立体感。鼻子的上半部由鼻骨构成，较为坚挺，下半部由软骨组成，一般较圆。鼻子是头部的高点，它的长度会直接影响脸的长度和特征。初学者常常把鼻子画得过大，应比较下眼睑与鼻翼间的距离，最大程度地避免鼻子的比例失调。鼻子的体积有赖于鼻子底面的刻画，如果注意了鼻子底面与侧面的分界，以及底面与侧面的层次关系，就很容易表现出鼻子的体积。

耳，又称耳朵，有四个主要形体结构：耳轮（对耳轮）、耳甲腔、耳垂、对耳屏。整个耳部位于两条线之间，即由眉上部和鼻底引出的两条水平线之间，一般耳的最大宽度为耳长的 $1/2$ 。我见过很多素描头像中的耳朵，其中大部分被虚化了，只有寥寥几笔。其实，耳朵应该和眼睛、鼻子、嘴巴一样受到重视。耳朵和鼻子差不多是平行的，它们的长度也相当。耳朵的外部是向外异型的软骨组织，具有一定的弹性，形似饺子，与面颊形成一定的角度，附着于耳孔之外，有大有小，有薄有厚，形状各异。在头像写生中，一般耳处于次要位置，应处理得“虚”一些。但在具体表现时，还是要了解和掌握耳的基本结构，特别是大轮廓的基本形要准，并且要与头发和脸颊等部位联系起来画，不能过分突出，否则，耳朵就会“跑”到鼻子前面去了。

嘴，是口的通称。知道嘴的外形结构名称，并不是最终目的，但必须通过这些名称才能了解嘴的特征和作画思路。从下图可以看出，上唇比下唇长，这是由于上唇所覆盖的上牙弓更宽，因此上唇也更长。作画时，要注意嘴角与唇侧沟的关系，上唇与下唇之间的嘴缝，以及下唇与颊唇沟的联系。学生往往会忽略它们之间的联系，而仅仅关注孤立的两个嘴唇。上嘴唇的面相对较平，呈菱形；而下嘴唇较圆突，可分三个转折面。嘴缝较上嘴唇的轮廓线更靠里，呈波纹状，和眼一样，嘴是极富表现力的。嘴的形状及运动能充分表达人物的各种表情，在塑造时，应根据五官的整体关系来刻画。初学者在画嘴时，常会刻意“抠”嘴唇的边缘，像化妆一样，而没有把嘴和周围的形体连起来画。画嘴时唇缝的位置非常重要，应先画出人中的起伏，这个部位明暗变化很小，往往容易画得过黑，应该引起注意。

三、默写习作步骤点评

男青年

分析：这是一张3小时的规范作业。作画的第一步骤一般只需30分钟，第二、三步骤可以同步进行，共需要1个半小时，最后一个步骤要花1小时。从整体上看，这幅画光感强烈，结构硬朗。作者有意强调线条、体块方硬的感觉；用笔粗放老辣，有力地体现了肌肤质感；对形体结构的表现也非常到位。脸部外轮廓线处理得松紧得当，既交代了结构，又富有个性，耐人寻味。头发的体积感很好，与脸的交接很自然。很多初学者由于过分强调头发与脸的衔接处，致使头发看起来像一顶帽子罩在头上。画男青年像，五官与结构要尽量突出。在这张画里，作者不仅精彩地表达了五官富有个性特色的结构以及神态特征，而且抓住眉弓、颧骨、下颌结节等隆起处，左右对应表现得妥当。头部的整体体积结构结实，颈部色调变化不多，较为含蓄，但仍有体积。作者抓住了几条纵向的结构带，如喉结的结构和脖子的明暗交界线。用横向的环状笔触交代体积，头部、颈部有种很微妙的动势，对于人物神态表现很有价值。而初学者往往会忽略对这一关系的交代。

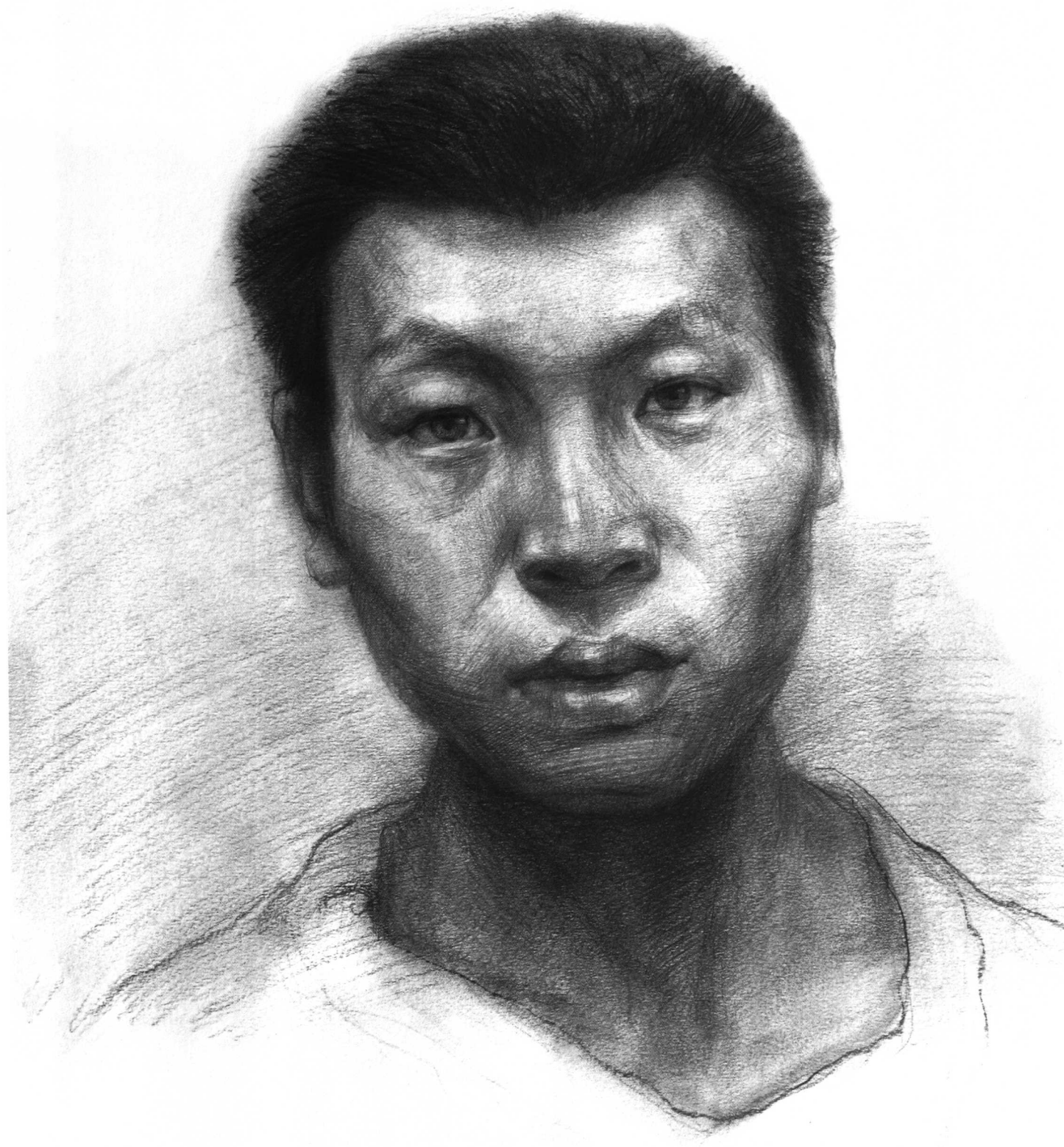
步骤一：选择角度构图，以简洁的方直线切出基本形，确定五官的比例位置，并进一步切分五官及头部大的体块组合。稍蹭些调子区分开大的黑白关系。

步骤二：通过制定的光线给对象加上明暗调子并分布好。结合自己对形体解剖的理解，进一步深入地切分小块面和转折面，物体因受光照才得以显现，并强调交界线和转折线。

步骤三：从暗部开始铺出所有背光部，用调子来归纳小块面，进而丰富块面之间的衔接与过渡，把五官的刻画做到具体自如，体面关系明确到位。脸部的调子往中间灰调延伸，切记要带出结构。头发的处理轻松，确定好它们之间的明暗调子和关系。

步骤四：加强明暗交接线一带的刻画，用短线排列成组，强调眉弓、颧骨、咬肌、下颌线等处的转折关系，加强上眼皮、眼袋、鼻尖、鼻翼、嘴唇等处的厚度及转折。以明确的线条交代脸部外轮廓，轮廓线的软硬、方圆、穿插力求体现内部的结构关系，切忌简单化、概念化。左眼处在暗部，处理得较为含蓄，稍加强调眼部的反光，以轻松的线条概括头发大的体积及形态特征，加以刻画。眉眼、鼻头、嘴线、嘴窝等处关系到人物情绪的表达，可以深入刻画。最后，回到整体，根据第一步的印象强调一下整个形体的力度及人物神态特征。

女青年

分析：这张素描人物表情及局部的精细塑造处理得非常微妙。眉毛、眼睛、鼻翼、嘴窝等处的情绪表达协调一致。体现了作者娴熟老练的技法。画女青年像，很多人都只注重对五官的交代。在这里，作者不仅精彩地表现了富有个性特色的五官以及神态特征，而且对女像结构的表现也很到位。整个头部是正面受光，而五官与脸部画面的视觉中心。白皙的女性皮肤很难画，作者用浓重而富于变化的深色调刻画头发，以反衬皮肤的白皙，突出了人物的神情——一种静默的状态。对五官的塑造，更体现了作者的塑造能力和捕捉人物神态的高超技巧。脸部色调变化不多，较为含蓄，但仍有体积感。对形体结构的分析，要结合解剖知识、对对象的感受以及对象的明暗调子来进行。值得注意的是，作者有自己的个性化语言风格，为突出表现对对象的感受，局部的塑造做了适当的夸张。

步骤一：首先可以把她概括成几个几何形体，然后勾出其大致轮廓，把结构线、五官的交界线打出来，再以简洁的调子区分开大的黑白关系，最终力求构图完美。

步骤二：一开始重复步骤一，把调子加重，突出头发和脸以及脸侧面的暗部，要潜意识地理解到整个头部大的黑白灰关系，把他们的关系用调子拉开，同时在向灰面过渡的时候找出一些转折线，注意整体。

步骤三：调子一遍比一遍重，这一步要把大的明暗关系铺画到位，然后从交界线开始深入塑造，把头发的体块和五官的结构明暗关系画得丰富明了，笔法细腻，整幅画面较好地运用了黑白层次，以大面积黑色的头发衬托出脸部白嫩的肌肤。衣领的处理要简明扼要，脸部的细致刻画突出了女青年的神情特征。

步骤四：加强五官和头发的刻画以及边缘线和结构穿插线的深入，如眼睛的球状体积、上下眼睑的厚度、眼角的交接等。力求表现充分并具有个性，不能概念化。最后再回到整体，调整一下大关系，看看头发与脸部以及脸的侧面与颈部这些大的黑白灰关系是否到位，还有一些局部的塑造是否完善。

老年女性

分析：考生默画老年女性除了造型和塑造之外，关键是画其“老年”的一些特征，要把握好这个“度”，还要仔细塑造老年女性额头上堆积的皱纹。

步骤一：起稿勾出外轮廓，抓住头部、颈部、衣领转折三大块面的比例。由于是仰视，要特别注意五官的透视效果。

步骤二：明确亮部与暗部。明暗交界线的处理要注意与脸部的骨骼起伏相结合。头发要分出大块面。这一步要区分背光区的对比，颈部都处在暗部里。

步骤三：运用变化丰富的线条切入形体结构，强调体面的穿插连接关系，塑造大的体积效果。下笔肯定地概括出老人的肌肤凹凸起伏的体面关系。

步骤四：老人的特征清楚明确，皮肤皱纹多而富有变化。此幅素描出色地表现了脸部肌肤的特征，同时又很好地处理了头发的整体关系，使画面既丰富又统一，既厚实又轻松自如。

四、构图的应用

构图是构成画面的基础，构图也是以表现内容为目的。

从更广泛的意义上来说，构图就是与主题和风格分离的一幅画的结构，它本质上是抽象构思的一个基本模型。它是对线条、形状、结构、质感、样式和色彩等的挑选和组织，使布局给人以愉悦的审美享受，体现着诸如匀称、和谐、节奏、变化、主导、从属和焦点等设计原则，一个构图最终所需达到的理想效果就是统一性——合为一体。

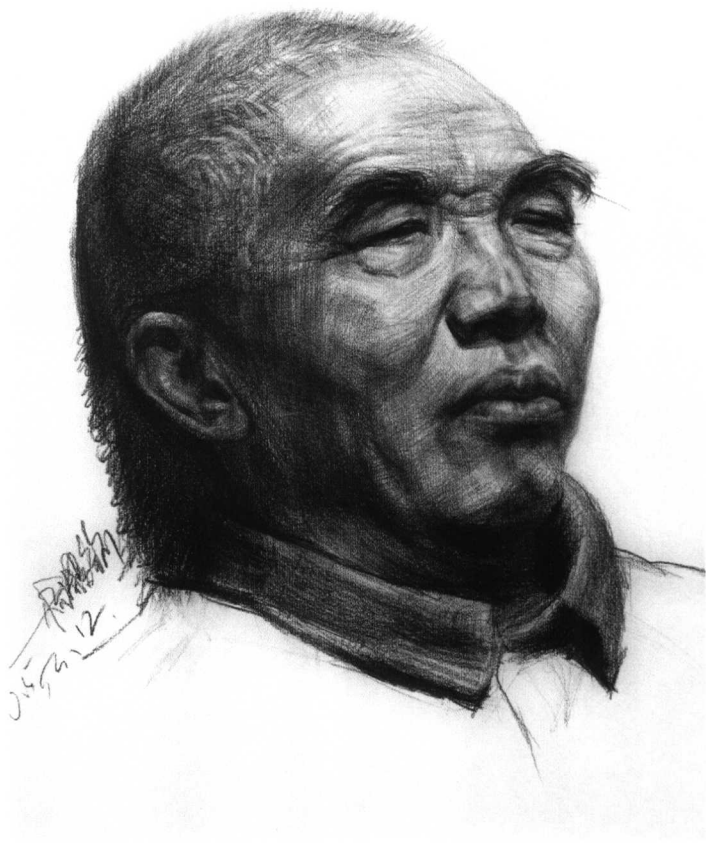
在教师进行素描人像评卷时，我们所讲到的构图，在画面中占有一定的比例、分数。所以无论是初学者还是已经接触绘画很久的人，都要注重构图，不可轻视。

一般初学者在素描头像构图中，容易出现一些不足：1. 头像画得太小，画面显得太空荡；2. 构图太大，甚至超出界外，破坏了画面尺寸、比例，没有空间感；3. 画面太偏（偏左、偏右、偏上、偏下），失去平衡度。

因此，要画出一张规范的构图，必须构图适中，不能太小，也不能过大，上下、左右的比例要协调、对称。

构图太空

构图太满

构图适中，富有美感

五、明暗与塑造

明暗素描是通过光与影的表现来进行的。明暗也是素描造型的一种基本手段，可以增强素描的视觉效果，突出主体造型，表现物体不同的立体感、质感、色度与空间感。

素描运用的明暗又分两种：一种是客观明暗，即我们眼睛看到的真实物体上呈现的明暗调子；另一种是主观明暗，通过对结构、形体、明暗的认识了解，对明暗调子进行主观处理，来完善素描的明暗光影效果，增强视觉感染力。

(1) 当物体受光照射后所产生的明暗变化可以概括为：亮部、灰部（半明部）、明暗交界线、反光部和投影。亮部和灰部属于明面；明暗交界线、反光部和投影属于暗面。它们构成明和暗两大系统，又统称为“明暗五调子”。

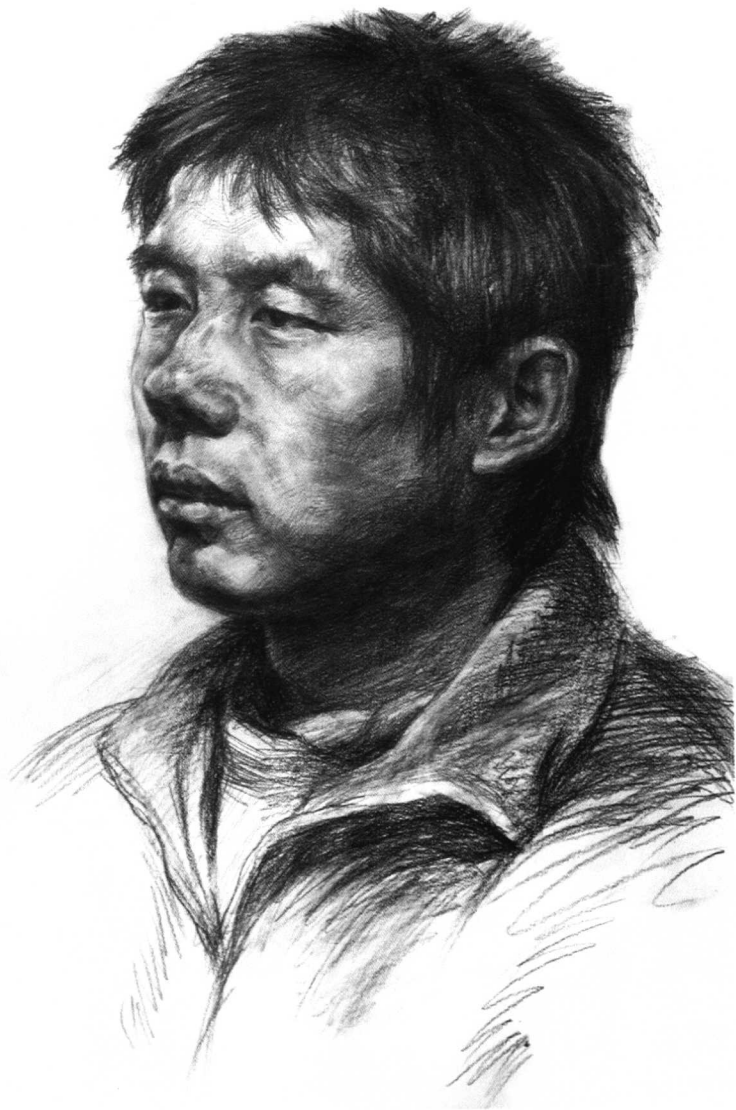
亮部：是物体受到光线直射的地方，受光量大，调子淡。亮部受光的焦点，叫“高光”，只有在表面比较光滑的物体上才会出现，由于它的面积较小，一般不列入基本调子。

灰部：又叫中间调子，是交界线往亮部过渡的一个面。灰部与亮部、暗面结合在一起，统称为黑、白、灰“三大面”，是概括地表现立体感的基本方法。

明暗交界线：是一个比较窄的面和较深的调子，由于它不受光源照射，受到的环境光很弱，一般感觉调子较深，作画时抓准明暗交界线，有助于明暗基本调子的概括和立体感的表现。

反光部：画好反光部有助于立体感的表现，它是周围环境光影影响的结果。在一般情况下，反光部的调子再亮也比灰部的调子暗很多。

投影：画好投影有助于物象空间感的表现。一般情况下，投影的调子较深，投影接近物体处的界沿较清楚，渐远渐淡，界沿也渐模糊。

(2) 如何建立对光影明暗的观察方式：作为一张合格的、优秀的素描画，拥有正确的明暗观察方式很重要，在观察的过程中，要从大到小，也就是要从整体去观察。首先，我们看到的只是对象大的黑、白、灰关系，看见的只是这些大的色块，如下图：头发的暗部、眼睛周围的暗部（包括眼球、鼻子、嘴巴、脸的右侧）和下巴底下的暗部，这些属于暗部的色块；属于灰部调的有左侧脸和颈部的受光部；亮部包括头像的正面脸这一大块基调，也包括头发的亮部。其次，再从大的暗部分析出暗部当中的黑、白、灰关系，以及灰里面的黑、白、灰。

一般暗部当中的黑、白、灰相当于明暗交界线、反光、投影。而灰当中的黑、白、灰，比如下图左侧脸一直到颈部这块灰部，颧骨部与脸颈部的交界处的那块黑，都属于灰部里的黑，然而，左侧脸的一些结构、转折、明暗交界线同属灰，剩下脸的反光和颈部的受光部则是白。

(3) 五官的塑造

塑造是作画过程中的一个重要步骤,包括形体结构塑造、明暗塑造、虚实塑造等,其中局部塑造包括对眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵等的塑造。

画眼睛常犯的弊病:1.很多初学者会画眼睛的外形,周围的一圈扣得很死,没有深浅变化。原因通常是对眼睛的结构分析不够,明暗掌握不够,没有把眼睛当球体去观察;2.眼睛的内容简单,没有层次;3.孤立地塑造眼睛,主要是因为没把眼睛与周围的关系衔接好,即内外眼角与眼皮、眼袋、眼眶、上下眼睑和眉的联系,这些零件组合在一块才可以成为完整的眼睛。如下图分析:首先,眼睛外形的一圈是有变化的,它的明暗调子有粗有细,有深有浅,是有节奏变化的。从内眼角到双眼皮这个宽度,中间有个转折线,相当于上眼睑的位置,能体现眼睛的厚度。如果缺少这个小的转折面,眼睛就很单薄,同时,这个转折面也是一个灰面,是暗部到亮部的过渡面,少了这个面,眼睛也就没有体积感。

画鼻子常犯的弊病:初学者和没有受过正规训练的学画者,往往在画鼻子的同时,会把鼻子的外形扣得很紧、生硬,没有虚实、主次、高低、强弱之分。在上明暗调子的时候,容易画灰,没有亮面和暗面之分,通常会使鼻球、鼻翼和鼻的侧面等几个面的调子雷同,缺乏明暗对比,这样一来,鼻子就没有体积感和空间感。

要克服以上弊病,需要了解明暗的基本规律,并分析出鼻子的亮面、灰面、暗面,找出整个鼻子的黑、白、灰关系,找出鼻子的明暗交界线、鼻孔的反光和鼻子底下的投影。注意:鼻子的明暗交界线的调子是有变化的,有深有浅,轻重不一。

嘴巴的塑造,关键是分析出嘴的结构线,找出正面与侧面的转折线及明暗交界线。画嘴常犯的弊病:初学者往往会把嘴巴简单化、孤立化,只有两个嘴唇,缺乏与嘴周围肌肉的衔接。一般衔接的地方处在嘴两侧的嘴角与唇侧沟,下唇与颊唇沟的衔接,这一点初学者往往注意不够。如果光源从上斜照射下来,上唇的明暗调子较重,属于背光;下唇浅,属于受光。要注意上唇与下唇都有一个转折面,如上唇的明暗交界线,也是上唇的转折线。而下唇的高光面相当于下唇的转折中线。

耳朵的塑造,与眼睛、鼻子、嘴巴一样,都有受光部和背光部,哪怕耳处在暗部,它也有明暗的深浅变化,同样有交界线、转折线,有形体的前后、虚实、明暗关系。画耳朵常犯的弊病:因为耳朵长在脸的侧面,一般情况下又处在暗部当中,学生往往会概念地理解分析它,大部分学画者只把耳的外形勾出来,简单上些调子,甚至虚画、概括它。我们应该如实地把它全部塑造出来,把它与眼睛、鼻子、嘴巴同等对待。在塑造过程中,要抓住耳朵的交界线与转折线,依据明暗调子的深浅变化进行深入塑造。

该画作造型准确，五官、脸部、头发质感都处理得很到位，画面刻画深入，细节精彩，表现手法轻松而熟练。