

美术学院最新应考范本丛书

MEI SHUYUANXIAOZUIXINYINGKAOFANBENCONGSHU

素描头像

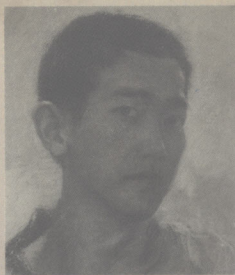
王永林 著

责任编辑：陈学章

装帧设计：朱益群

姚 慧

责任出版：陈学章

王永林, 1971年生于浙江嘉善
年毕业于中国美术学院油画系。
江青年学院教师。

1997年作品《酒吧(三)》参
向新世纪——中国青年油画展》。1998年
作品《旋》《赛马会》参加浙江省体育美
展；作品《西湖之三——花港印象》参
加中日首届《人与自然》画展，并获优秀
奖。1999年作品《酒吧(六)》参加全国
九届美展浙江省展。

J214
138

美术院校最新应考范本丛书

素描头像

西泠印社出版发行(杭州东坡路90号)

印刷：浙江余杭市人民印刷有限公司

全国新华书店经销

开本：787x1092 1/16 印张：3

印数：0001-10000册

2000年11月第一版第一次印刷

ISBN 7-80517-468-7/J·469

全套15册。本册定价：9.00

ISBN 7-80517-468-7

9 787805 174686 >

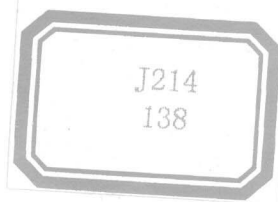
美术院校最新应考范本丛书

素描头像

王永林 著

J214
138

西 汾 印 社

责任编辑：陈学章

装帧设计：朱益群

姚 慧

责任出版：陈学章

美术院校最新应考范本丛书

素描头像

西泠印社出版发行

(杭州东坡路90号)

印刷：浙江余杭市人民印刷有限公司

全国新华书店经销

开本：787x1092 1/16

印张：3

印数：0001-10000册

2000年11月第一版第一次印刷

ISBN 7-80517-468-7/J·469

全套15册·本册定价：9.00

素描概论

一、素描的造型能力

素描是造型艺术的一种,泛指原色绘画。从目的与功能上分,可分为创作素描与习作素描两类。我们在这里只探讨习作素描。习作素描多为写生,有为了提高造型能力而进行练习,有为了搜集素材搞创作而进行的写生。

造型能力是指在平面的物质上表现和刻画形

象的能力,任何刻画形式都体现这一能力。所以,造型能力是绘画艺术的基础,而画素描是提高造型能力的主要手段,素描是单色画,可以排除冷暖颜色的干扰,这对于理解与掌握物质的结构并予以表现具有较大的好处,多作写生素描可以更直接地锻炼和提高造型能力。

素描的表现语言及观察方法

一、整体观念的培养

我们学习素描,首先要学习的是一种正确科学的作画方法(观察方法和表现方法)。在写生练习中,写生对象是相对静止不动的。作画前,应观察、分析对象的形象特征,不仅要定点观察,更应该移动自己的位置,从多个角度全面地观察、感受并牢记对象打动你的整体及主要特征。作画时,眼睛要多在对象及画纸上来回走动,多作比较,不能盯着一个具体的局部,多退后看看对象表面的大效果,我们要养成科学的观察方法,从整体出发是科学的观察方法的核心。在写生过程中,要从整体出发观察和刻画对象,始终使局部服从整体特征,刻画局部是为了更充分地表现整体。许多初学者往往做不到这一点,画着画着,就被局部吸引,死抠某个部位而忘记、画错了整体特征。这是因为画画只能一笔一笔地画,只能从局部下笔直到完成,客观上就容易形成从局部出发看问题的不良习惯,随之出现的问题有比例失调、结构松散、主要特征画错、透视不统一、色调花、乱等等常见的毛病。为了养成从整体出发观察和刻画形象的习惯,在观察中我们要同时看到几个局部,或者没有局部,

只有整张画面的黑白灰关系。在明确整体特征的前提下,再回过头来观察局部分清它在整体中处的位置,并准确的加以塑造,把几个局部联系起来观察并加以比较,研究它们的内在联系,包括比例位置、高低起伏、前后空间等等,并把局部与整个对象作比较,比较它在整个对象中所占的位置、空间等等。

二、素描的基本观念—整体意识

总之,整体意识的培养,首先要注意局部的刻画和整体效果的统一,不能顾此失彼,尤其不能只顾局部表现而忽略整体效果。局部要服从于整体,经常退远观察画面的大效果。力求做到不管老师让你何时停笔,画面都是完整、统一的,只是深入程度的不同而已。

三、形体结构空间及其表现

形、形状,体、体积。形体结构是我们认识和表现对象的出发点,也是基础素描最终所要表现

的。形体结构本质地决定着形体的外观特征,形体结构最基本的状态是圆球体和方块体,任何形体结构特征概括地说都是由方、圆两种因素组合而成,面对一个复杂的形体,认真地观察分析,就能理解其结构特征的基本状态,也就把握住了造型的本质特点。

形体结构在空间中体现的关系是“三度空间”,形体在空间中体现出高度、宽度和纵深度的立体特征。形体的纵深度存在着最近的,较近的、较远的,最远的等多层关系,在素描中,形体的高度、宽度较容易体现,纵深度则较难体现,故我们所指的空间,多指形体的纵深度。

在素描中,形体上呈现的平面我们称之为“体面”、不同平面体现的不同方向和交接关系,称为“体面关系”。两个体面的联结处所呈现的转折线,称之为“结构线”、由一个凸起部分连接三个以上不同方向的面,称之为“骨点”,形体上的点、线、面互相制约,其不同排列组合形式构成不同的结构特征。没有孤立的点、线,点线都是互为因果,点线都是面的一部分,这一点我们要清醒。运用透视原理是表现空间关系的一个常用方法,透视原理体现为:近大远小、近宽远窄、近高远低、近清晰远模糊等虚实关系。

素描的一般要求

1、画者与被画物体的距离:为了整体、清楚的观察所画物体,画者与被画者的距离以被画物体高度的两倍半为宜。整体观念强的可再近些。

2、画板的高度以从眼睛到画面中心视线,成垂直角度为宜,否则画面本身处于透视变形中,无法画准物体。画板不要遮住被画物,更不要背对被画物,最好与被画物成 30° - 60° 角,眼睛与画面应留有一个手臂的距离,近了、远了都不好。

3、握笔姿势,对于熟练者不做要求,怎样握笔都可以。对初学者来说,握笔有严格要求,目的

四、光线及明暗色调

在素描中,观察和表现形体的明暗关系只是一种手段,目的是通过这一手段刻画处于一定光线下的形体本质特征,本质特征不会随光线的转变而改变,但表面现象却会改变,所以我们要研究在一定光源照射下的物体的色调规律。在一个主光源条件下的物体会形成两大部分:受光和背光,三大面,亮面、灰面、暗面。(黑、白、灰)形体受光垂直照射的面是亮面,呈现亮色调。形体不受光垂直照射的侧面是灰白,呈现中间色调。处于受光与背光的中间地带是明暗交界线(习惯上称其为明暗交界线,其实是一块狭长的面,这一点我们要清醒),往往处于物体的结构转折线上,它既不受光,又少受反光的影响,所以最暗(最黑)。处于明暗交界线以外的其它暗面,因受其它物质反光的影响。因此在色调上会有些减弱。一般来讲,暗面比亮部的灰色重。处于形体阴影处的是投影,色调上与明暗交界线差不多,离主光源越近越清晰,越重,反之越远越模糊,越浅。说简单些就是黑、白、灰关系,亮面和灰面是白,明暗交界线是黑,暗面是灰(包括反光),掌握这一规律对我们观察与表现处于单一光源中的形体是有很多好处的。

是达到整体轻松的画面效果。在画长线条或画大面积的色调时,笔杆应握于掌下,由拇指、食指和中指捏笔,离笔尖越远越好。画画时,笔杆和画面一般保持 30° 角左右,手掌和腕部不能碰到画面,必要时,可以用小拇指指尖抵触画面,刻画局部时可以和平时写字的姿势一样。除了正确握笔外,用力恰当也很重要,正确的方法是依靠手腕的灵活运动和手腕力量带动画笔作画,手指把握笔锋及线条的运动方向,与砚墨的方式相似,用笔的方向是从右到左(左手执笔者是从左到右)。

4、工具和材料

素描用纸:有专用的素描纸、铅画纸,只要表面不是很光滑,纸纤维不太短都可以用作画纸(也有人专用表面光滑的纸来画素描的。如白卡纸)。

铅笔 铅笔从软到硬依此有8B、6B、.....B、HB、H、.....6H共14种。8B最软,笔芯较粗,削起来易断,颜色最深,6H最硬,笔芯较细,颜色最浅。铅笔的选用主要取决于所画的对象,线条的深浅应当一致,不要两头深中间浅,另外,线条间的空隙不要疏密无章,线条排列可以交叉。起稿时,可以用较软的铅笔,有利于修改,橡皮擦去不伤纸纤维,不留痕迹,又有利于塑造及很快出大效果,到一定程度再用较硬的铅笔深入刻画,可以起到固定软铅灰的作用,使软硬不同的线条较好的结合在一起,明暗效果既强烈又具体,如果先用硬铅再用软铅,一来硬铅不利于修改,因为硬铅较硬易伤纸纤维,使画面发脏,二来硬铅层上软铅画不

上去,容易打滑。在暗部及反光处可用手指擦抹,可增加空间感,亮部不能擦抹,要不然画面会发腻,发脏,亮部要留有笔触,能使画面显得具有绘画性。

炭条及炭铅笔、炭精条

炭条最软,炭笔最硬,炭精居中,但都比铅笔软。颜色比铅笔深,颗粒粗,没有反光。炭条素描纸的表面以较粗糙而有绵性的好,这样可以增强炭灰的附着力,炭条的颗粒较粗,为了取得细腻的效果,可以用手指擦抹,但不能到处用。对炭条的修改可用干净的松软棉布轻弹或用不带油性的面包、馒头充当橡皮。炭灰附着画面的能力最差,画完后,要用固定液喷洒画面(画店有专用固定液卖,也可用发胶代用及乳白胶、渗水代用,比例为1:5左右搅拌均匀,喷嘴越细越好)喷时需要薄薄的喷几次才能完成,头一次干了才能喷第二次,喷时将画平躺在地面。

素描习作的步骤技法

素描习作大体分为四个步骤 准备、起稿、深入刻画、调整完成。

准备阶段包括观察形象,选择作画角度,选择和准备作画工具,构思画面构图等内容,准备阶段对于长期作业来讲尤其重要。

起稿阶段的任务是确定构图,同时用概括的线条(直线)画出形象的大体特征,找出大的几个体积间的比例关系及明暗关系。

深入刻画阶段是在充分表现形体结构,明暗色调的同时,深入塑造物体的体面关系、空间关系等,由于这一阶段是从局部到整体的深入刻画过程,所以更需要树立整体观念,调整过程主要是从整体出发,加强和减弱某些部分,使画面更趋完

整。在深入刻画的过程中,还需要不断地发现与纠正起稿阶段所遗留下来的形体错误,特别是休息后刚开始动笔画时由于感觉较新鲜,所以易检查出错误来,应即时加以修正。

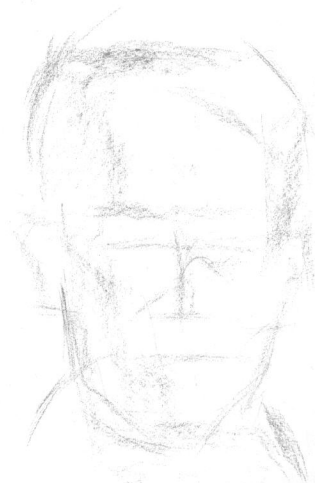
真人头像与石膏头像的差别在于真人头像是具有肤色变化的,形体易受干扰,而且对象会动,所以画前准备工作显得尤为重要。首先,观察头部的基本形是长形,方形还是圆形?是上面宽还是下面宽?接着看他的五官加以仔细分析,做到心里有数。

构图上与静物及石膏相同,需要强调的是素描头像肩以及肩以下的形象一般来讲应当画得虚一些,不要画得太实,更不能画到画面的底边。

步骤技法

准备 边准备工具边观察模特。炭条、炭铅、炭笔均可(纸张可用8开也可用4开)

起稿:基本上和画石膏像相同,不同在于,由于真人的特殊性,需要作者尽快地捕捉到生动理想的动态,迅速地打出基本轮廓线条,轮廓线条要更加精练。第一步确定头部动态,画准动态趋势及透视关系,即画准从额间经眉间、鼻底到下颌中点的联线(我们称为中线)、两眼、嘴角联线的交叉关系。头部不同动态会直接影响到耳朵的高低位置。然后找出额丘、眉弓、颧骨。其余在石膏像素描中已说得很清楚。这阶段容易出现的错误是把呈现透视倾斜的线条画平,不敢往险处画,一般初学者均犯这种毛病。具体有:本应呈现倾斜透视的两眼,两眉画平,该低的头不低、该仰的头不仰,把在视觉上应转过去而变窄的脸颊,眼睛画宽画大等等。(例图1)

(例图1)

(例图3)

(例图2)

深入刻画:大致与石膏像同。作者要以自己的感受为主,有选择、概括地表现。表现真人时有两点需要说明:A、不必拘泥于人像皮肤颜色的深浅,而要结合内部骨骼将形体塑造出来。B、不要只顾描摹外轮廓线以及五官的轮廓线,而要着重刻画体面关系。C、头发不要画成一片死黑,头发是长在圆形的头骨上的,要注意大体面的起伏与转折关系,表现头发要结合头形,有虚实的变化,将体块展现出来。最后一点也是最重要的一点:许多同学花了许多笔墨,但是并没有将头部的几个基本的块面关系表现出来。首先,头是类似于鸡蛋的这么一个椭圆,要将头画圆了;其次,正面角度时头部可分为正面,两个侧面,下额骨以下的底面及额骨上的顶面五块面,要将这几块基本面表达清楚,要不然五官画得再精到也是空中楼阁。真人像画面效果与石膏像最大的区别是真人像的画面越松动、越轻松越好,正好与石膏像相反,这并不是讲结构形体关系可以松动,指的是画面气氛。(例图2、3)

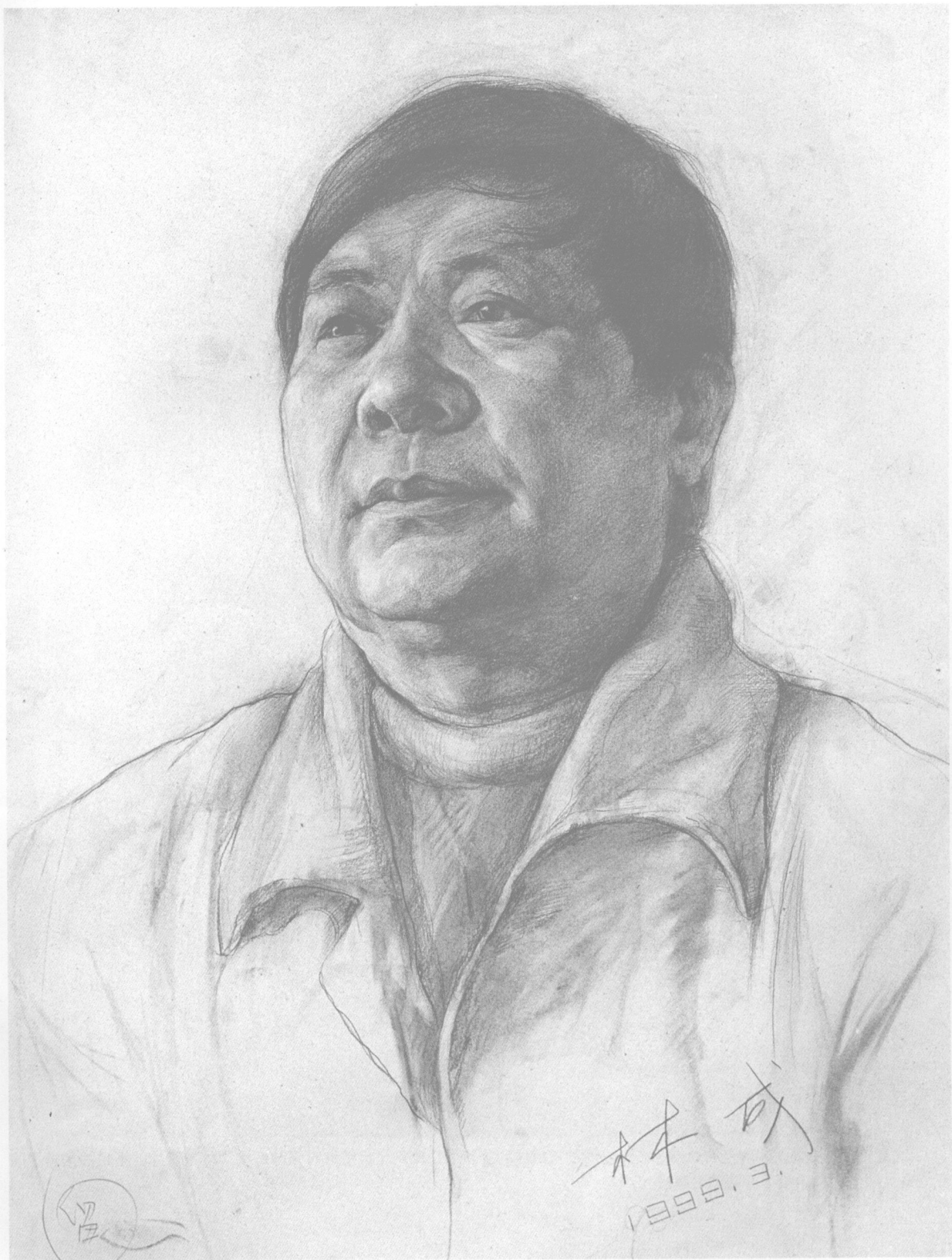
(例图4)

调整：基本上与石膏像写生相同，区别在于看画面是否生动，某些次要部分是否画得太紧张或太突出。(例图4)

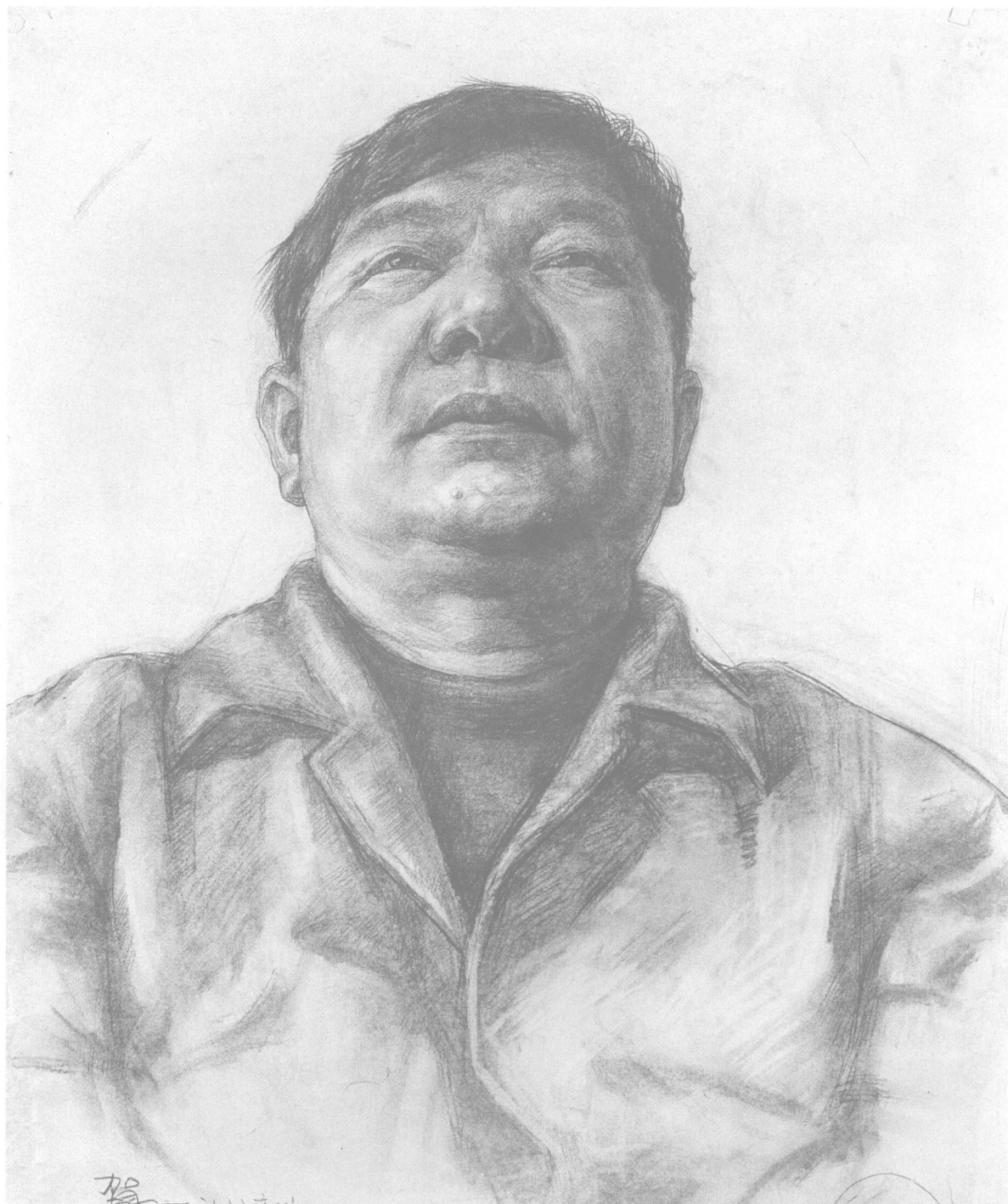
作业点评

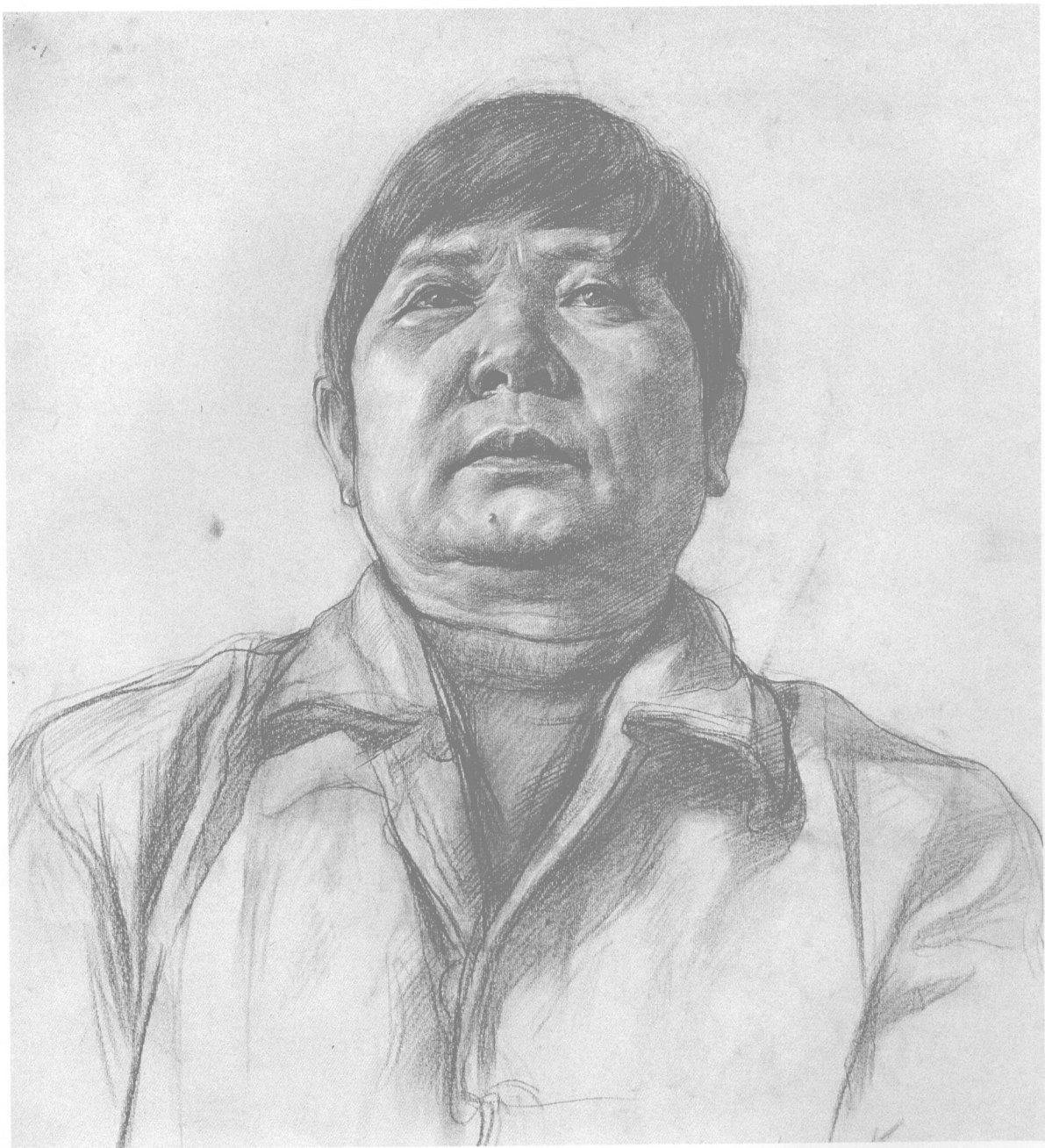
这张素描在形体的塑造上做的比较好，整个体积结实有力，尤其是几个小体积与大体积的节奏处理的较到位，缺点是一些局部的形的透视处理的不太到位，比如：下额角到脖子的距离没有画出来，几个眼角距离、耳朵的形太草率。

这张带有仰视透视的素描，线、面结合，画得轻松自如，画面的节奏掌握的不错，不足的是头形的外轮廓线略显草率，一些局部形的透视有些问题，如左边的眉弓、眼睛。

这是一张几乎是正面仰视的素描，在仰视的透视形体的处理上比较到位，塑造时张弛有度，松紧得体。不足的是鼻子的塑造上欠缺坚挺的力度，右眼略显臃肿。

这是同一模特的另一张作业，在形的处理上略显单薄，整个形体缺乏力度，有些浮，原因在于：(1)形画的太圆，不够方，(2)中间地带的小面缺了些面的起止，画的不够明确。暗面与亮面的过渡不够。

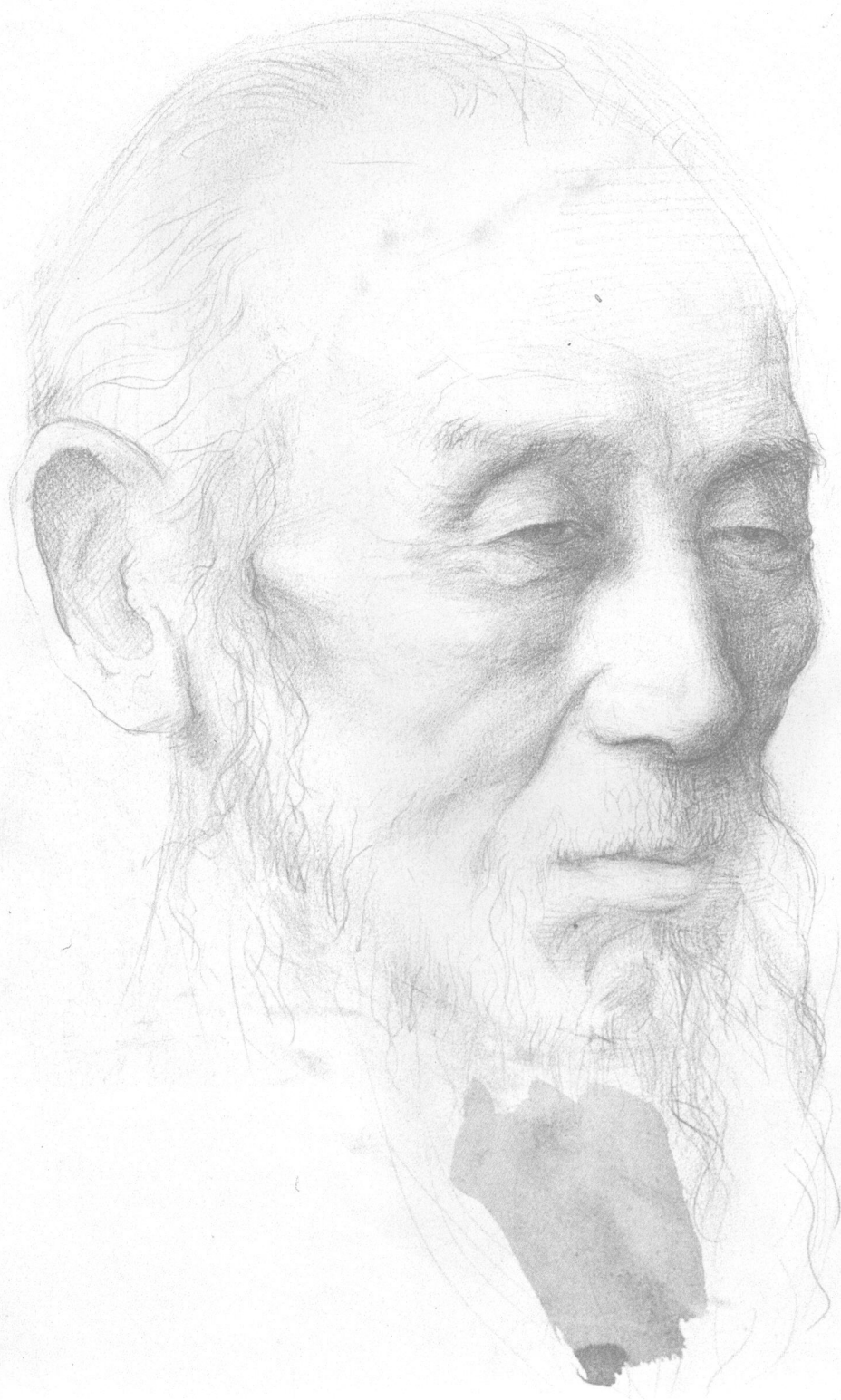

这是张侧面的素描，形体处理得略显糊，缺乏节奏感，大的体面转折不够明确，前后的一些形粘在了一起，如领子的线与脖子的关系，颧骨与鼻子的前后关系等，耳朵的形显得过于简单。

整幅素描明确有力，但略微有点紧张。

作品观摩

鲁利峰

陈健鸿