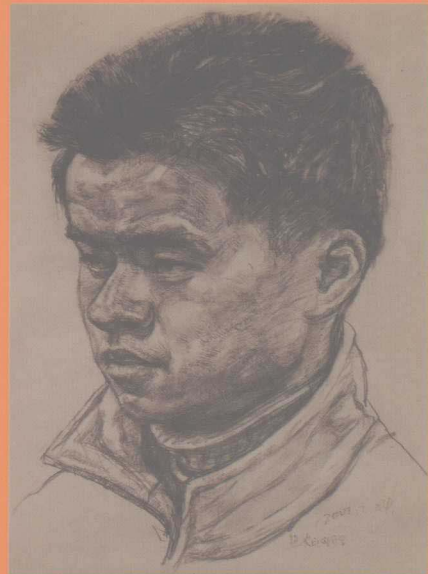

名师导考系列丛书

编著 陆琦 许剑春

湖北美术出版社

素描

人物

考前教室

- 素描静物
- 素描人物
- 素描石膏像
- 速写人物
- 水粉静物

KAO QIAN JIAO SHI SU MIAO REN WU

序

近几年来美术高考有两大动向值得考生重视：一是高等院校美术专业招生名额，从来没有像现在这样飞速上升，不少综合性大学也都相继新增了美术专业；二是美术专业考生已不象以前那样凤毛麟角，而是大量地涌现；学习的渠道也不再是美术学院附中的专利，更非个别画家进行“师徒式”的传授，而是美术特色中学或中学美术特色班像雨后春笋般地在全国各地有条件的中学中迅速发展起来，形成规模化、专业化的集体培训方式。美术特色中学或特色班聚集许多毕业于美术院校的优秀教师，他们都具有丰富的实践经验，教育观念新、思维活跃、基础扎实，同时又了解考试动向和规律，有一套行之有效的指导方法，教学效果比较显著。据笔者了解，由这些学校培养出来的学生，在参加高考美术专业考试中，上线率几乎是百分之百，更重要的是他们在进入各类美术专业院校后，具有较强的专业发展潜力。

这套丛书本着给美术类考生选择优秀的名师示范作品的原则，特从全国各美术特色中学中挑选一部分从事一线美术教学的教师在临考前现场给学生作示范的写生，或在学生起稿作画的基础上经过修改、讲解和示范完成，具有直接针对性和一定艺术性的示范作品，编成这套丛书，名之为《名师导考·考前教室》，使考生犹如在教室中直接看到和听到教师的指导而受到启发。这是很有意义的。

美术学习关键在于抓住重点：首先，要把握自然规律和艺术规律，包括形式美的法则、技法技巧，以及表现手法的规则等等。自然形态造型因素主要包含：结构、体积、运动、节奏和韵律，并提供各种视觉因素，诸如线条、色彩、明暗、形体、空间。在画面上，它们相互联系，相互制约，构成完美的整体和内在的和谐。书中各示范作品的内涵及其具体技法的表现，都寓有客观规律性的东西。我们常说的“艺术美”，就是按照美的规律并为着美的目的而创造事物之美。其次，要理顺各种因素之间的相互关系。例如对比调和、呼应均衡、烘托映衬、明暗浓淡等等方面的关系。“美在关系”，把各种关系协调好，是突出整体和谐之美的前提。三要表现形式多元化，比如：常见的素描明暗画法、结构画法和构成画法；色彩体面塑造画法、点彩画法、装饰性画法以及在技法上采用涂黑底或涂色底等等，都要善于运用。四要注重质感和动感，包括人物的气质，石膏像的特征，静物的质地感；线条动荡的飞舞感，光色变化的闪烁感，笔触肌理的触动感，朦胧幻影的摇晃感等等，都是运用线条、色彩把它们烘托出来的。这些感觉的呈现，就是作品的生命力和感染力，必须重视并逐步掌握和深入。

我相信：在本书示范作品的启发和诱导下，考生们有志通过高考而进入高等院校深造的理想，一定能够实现。是为序。

陆 琦

2004年5月于杭州

湖
北
美
术
出
版
社

素描人物

考前教室

■ 编著 陆 琦 许剑春

素描人物考前教室

图书在版编目(CIP)数据

素描人物 / 陆 琦 许剑春 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2004.8

(名师导考·考前教室系列书)

ISBN 7-5394-1587-8

I.素…

II.①陆…②许…

III.人物画—素描—技法(美术)—高等学校

—入学考试—自学参考资料

IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 070554 号

素描人物

© 陆 琦 许剑春 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:2.5

印 数:6000 册

版 次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1587-8/J · 1306

定 价:12.00 元

素描头像高考应对

人的形象是非常生动而多样的,富有表情、动态和个性特点的变化。近几年来头像素描在美术专业考试中经常出现。考试形式一般采用写生或默写。头像考试主要测试考生对人物形象的观察方法、造型能力、感知能力、表现能力的综合把握。模特一般为男女青年、或中年、或老年的正面、四分之三侧面、全侧面等。考试时间3小时到4小时左右。

一、比例和透视的把握

真人头像的比例关系,是每一位考生都必须十分重视的问题。具体来说:从大的外轮廓到局部结构之间的比例关系,形体之间的长短比例关系,明暗层次的比例关系,由左至右、由上至下、由前至后以及黑白灰构成上的比例关系,都要通过比较来判断其是否准确。每一个模特都具有自己的比例关系,每个人都不完全一样,千万别简单理解“三庭五眼”,要依据实际观察来确定比例。

在真人头像考试过程中透视准确是很重要的。认识和表现透视现象是不可避免、不可忽视的重要环节。面对真人头像时一定要注意透视的统一性原则。以视点为准,物体由近及远呈现由大到小、由宽到窄的透视变形,从而产生一系列不同形体的不同透视现象。要学会“两边一起看”。即你在看左边时要同时看它的右边,看上面时也要关注下面,要学会同时观察。在视觉中,比例与透视是密切相关的,视觉比例包含透视现象,透视现象作用于视觉比例关系。

二、解剖知识和形体结构的理解

真人头像分为脑颅与颜面两部。脑颅的骨骼决定头的长短。颜面的骨骼决定脸的宽窄。对头部外形起决定作用的是头骨。头骨除下颌骨外,其余各块连成了一个难以分割的整体。要特别注意对顶盖隆起、额丘、顶侧隆起、眉弓、鼻骨、颧骨、颞骨乳突、下颌角等高点的认识和掌握。除了了解头部的骨骼外,还需了解头部的肌肉,对掌握头部的造型,特别是对表情的刻画很重要。其中在造型上比较重要的有额肌、眼轮匝肌、鼻肌、皱眉肌、降眉肌、上唇方肌、颧肌、口轮匝肌、颊肌、胸锁乳突肌、下唇方肌等。

真人头像的形体结构,是物体本身所具有的外形和体积,是实实在在的存在。要注意对对象第一印象的把握,突出形象造型和表情的个性特点。表现一个局部时,要注意与其他局部的联系。素描主要是为了表现关系,考试的目的就是看考生能否真实而准确地掌握形体结构有关因素的相互关系及其所呈现对象的独特性。如果考生对实在的形体缺乏了解,所画对象难免表面化和概念化,必须加以注意。

三、突显对象特征

每个人的长相都是不一样的。当你描绘你身边的人时,你会说这

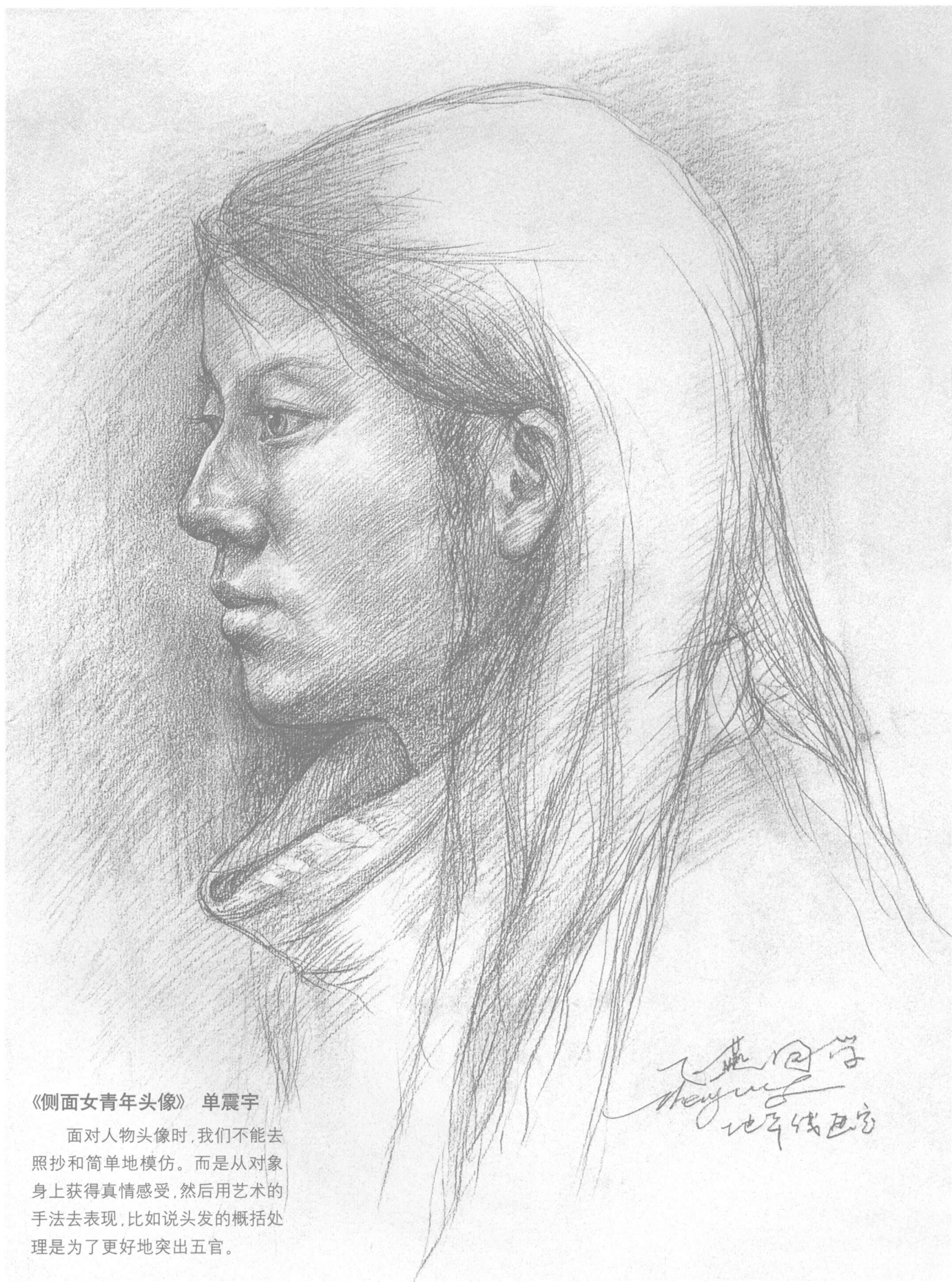
个人是个胖子,脸圆圆的,鼻头大大的,这就是人的特征。人与人存在着很多的差异,大的来说,比如种族的差异:白人、黄种人、黑人等的头部特征是很不一样的。其次是男女老幼的差异:男性头部方整,骨骼肌肉起伏大,额部向后倾斜;女性头部圆润,下颌稍尖,骨骼、肌肉起伏小,额部平直;老年人由于牙齿脱落,牙床凹陷,唇收缩,颞部突出;幼儿由于下颌未发育完全,颌部内收,脑颅部大。人物头部由于不同个体间的差异,形成个体特征。头部个体特征又分为头面部的基本特征与五官的特征两方面。画一张正面的人像写生,大体看去像与不像的首要关键,在于与对象的基本形态是否相符。我国古代画论中有“相之大概,不外八格”之述。即“田、由、国、用、目、甲、风、申”八个类似的字体,可供借鉴。五官的差异对个体特征来说,则更为重要。眼、眉、耳、口、鼻的大小,生长的趋势相距甚大。俗说凤眼、鼠眼;鹰钩鼻、狮子鼻;招风耳、垂肩耳;柳叶眉、蛾眉等等。再如由于上下颌前凸的角度不同,使得上下列牙齿的相切不一,形成正对咬合、开放咬合与交叉咬合等而影响嘴部的外形。突现特征的作用,是艺术手法中的强调和艺术化的处理,是作品感染力的所在。

四、明暗的把握

真人头像的明暗关系处理应该有意识地拉开头发的黑白灰、皮肤的黑白灰、衣服的黑白灰关系。明暗需要作主观的强化处理。头发的黑白灰,皮肤的黑白灰,衣服的黑白灰这三者关系要拉开,要自成体系,不能互相干扰,切忌照抄对象的表面明暗。总之,明暗、虚实关系指形象表达的主次和强弱的恰当处理,也指画面线条、黑白、块面处理产生的节奏感,它是产生艺术感染力的重要因素。明暗整体效果除形象整体的造型效果外,也指画面黑、白、灰处理得当、协调、统一,不“花”、不“腻”、不“飘”、不“脏”,这也是形成画面整体艺术的关键。

《男子肖像》 郑建中

《侧面女青年头像》 单震宇

面对人物头像时,我们不能去照抄和简单地模仿。而是从对象身上获得真情感受,然后用艺术的手法去表现,比如说头发的概括处理是为了更好地突出五官。

《侧面男青年头像》 杨帆

作者较好地把握了虚实的关系，
具体来说就是侧面五官严谨到位，而
头发表现轻松随意。

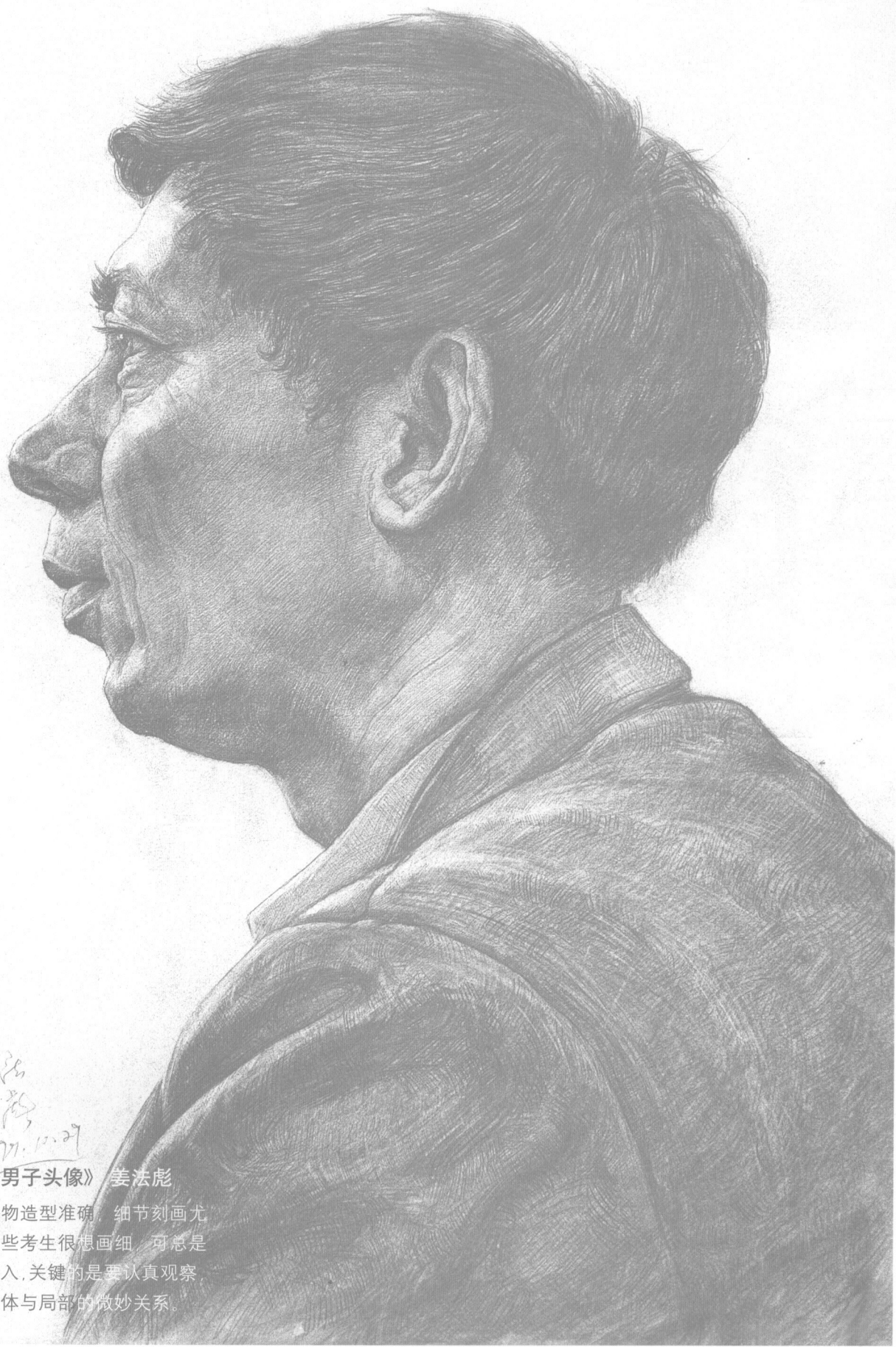

《侧面女青年头像》 金晖

此画用木炭条起稿,深入时用木炭笔刻画。作者在较短的时间内,抓住了人物的形象特征,用笔肯定,形体概括、到位,表现出一种结实的体积美感。

《侧面女青年头像》 邱涛

这幅作品体积结构严谨。人物的内在气质也得到了较好的表现,处理手法丰富而不失整体。尤其是对肌肉、骨骼、结构、质感等的表现都较为充分。

姜法彪
2011.12.29

《侧面中年男子头像》 姜法彪

此画人物造型准确，细节刻画尤为深入。有些考生很想画细，可总是不知如何深入，关键的是要认真观察，善于把握整体与局部的微妙关系。

《侧面中年男子头像》 陈琳

人物造型严谨、明暗对比层次丰富,形体塑造得整体统一,反映了作者较熟练的素描造型方法和技巧。

《带手老人像》 姜法彪

作者善于寻找对象微妙的东西,观察细致。造型严谨,人物神情生动自然,面部骨骼、肌肉的质感亦有较好的表达。

《老人头像》 姜法彪

此画体积结构饱满,形体表现结实。五官刻画生动,轮廓线的虚实变化使画面中形体的体积感得到加强。

《老人头像》 郭军营

画法上不过分依赖明暗的处理手法，而是注重对象外形特征与内在结构的关联，以及人物神态的刻画。虚中有实，实中有虚。

《低头的女子肖像》 姜法彪

这张画很好地把握了解剖结构和体块意识的关系，头发的描绘也很细腻并且寓于整体感。