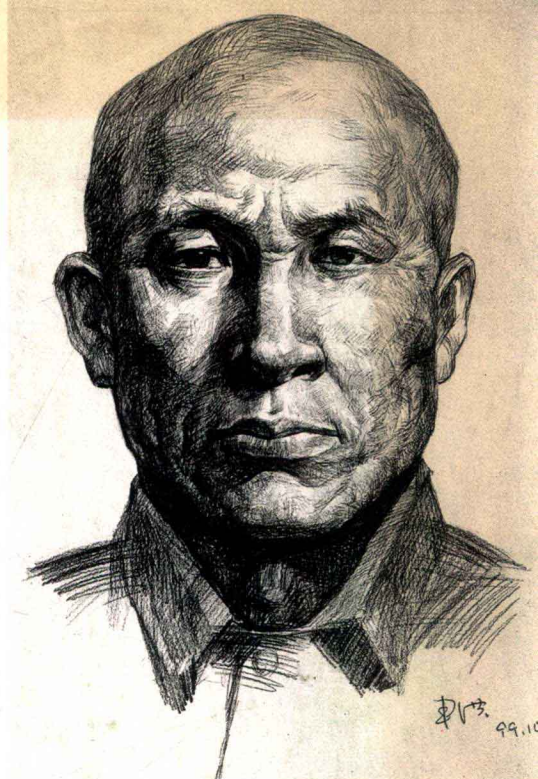
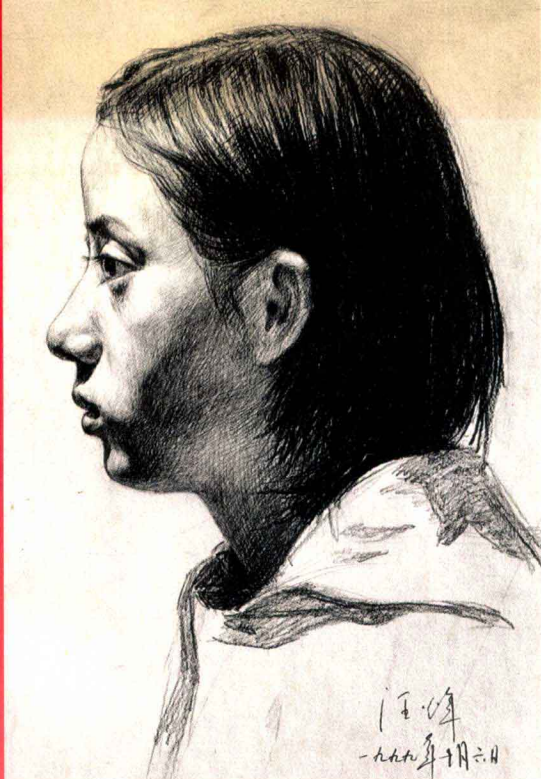

SMTX

默画规律 ● 默画指导 ● 分类范画 ● 试卷评析

美术高考默画

规律指导

尹洪 王向阳 编著

● 江西美术出版社 ●

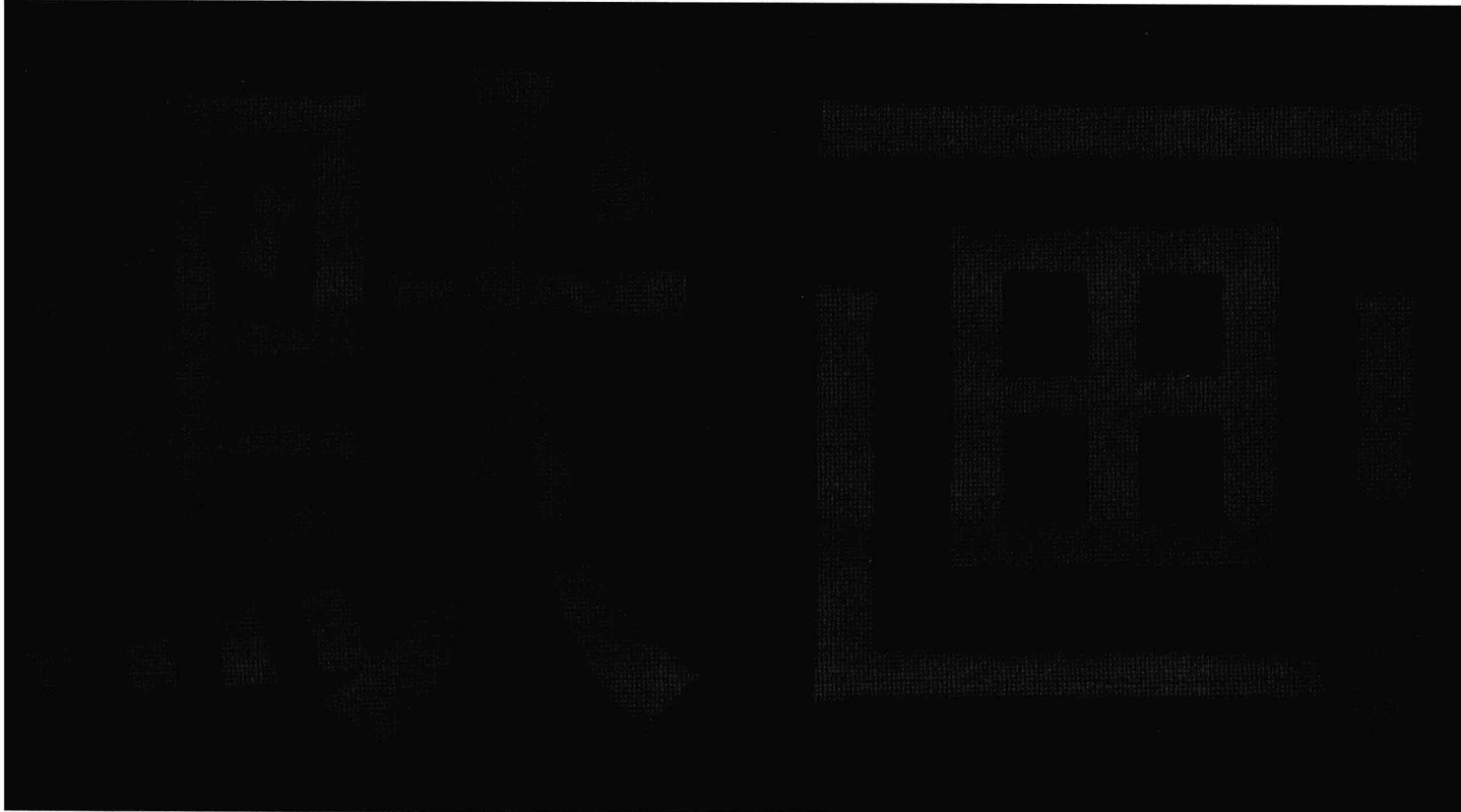
素描头像

● 默 画 规 律

● 默 画 指 导

● 分 类 范 画

● 试 卷 评 析

范画作者

尹 洪 邵海金 王向阳 尹名军 肖鹤飞 康 煜 刘 桦 汪 辉 金小明
冯 立 彭晓弟 王 浩 庞茂琨 庞 磊 张 争 徐 莺 张京红 刘筱静
陈长生 张路光 张冬峰 袁文彬 吴 静 吕山川 刘依闻 李胜利 李东鸣
高迎进 邵常毅 李 江 易丽君 贺 炜 王 森 黄志松 李 智 陈慧新
肖 敏 曾 艺 周小松 雷务武

图书在版编目(CIP)数据

美术高考默画规律指导·素描头像/尹洪,王向阳编著.
-南昌:江西美术出版社,2000.1(2000.9 重版)
ISBN 7-80580-639-X

I.美… II.①尹… ②王… III.头部-肖像画-素描-
高中-升学参考资料 IV.G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 55778 号

美术高考默画规律指导·素描头像

尹 洪 王向阳 编著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

新华书店发行

福建彩色印刷有限公司制版印刷

开本 889×1194 1/16 印张 3.5

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 9 月第 4 次印刷

印数:13 001-18 000

ISBN 7-80580-639-X/J·600 定价:18.00 元

目 录

素描头像默画概述	/ 1
素描头像默画的基本规律	/ 2
● 头部的骨骼结构与肌肉结构	/ 2
● 头部各部位的比例关系	/ 2
● 头部的基本形体与透视变化	/ 3
● 五官结构与表现的基本规律	/ 3
● 素描头像默画的基本步骤	/ 4
素描头像默画训练指导	/ 6
● 男青年正面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 6
● 男青年侧面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 10
● 女青年正面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 14
● 女青年侧面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 18
● 男中年正面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 22
● 男中年侧面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 26
● 女中年正面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 30
● 女中年侧面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 34
● 男老年正面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 38
● 男老年侧面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 42
● 女老年正面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 46
● 女老年侧面头像默画要领、范画及试卷评析	/ 50

素描头像默画概述

素描头像是素描基础训练中的重要的基础课题之一,它与素描静物,素描石膏的训练既有相同之处,又有所区别,相同之处在于三者都是研究造型规律,观察方法和表现方法的基础训练课题,区别在于素描静物,素描石膏的训练都是以客观静止的物体为描绘对象,而素描头像的训练不是停留在一般意义上的静态造型训练,它要深入反映人物形象的个性特征和精神面貌。在美术院校的招生考试中,素描头像是一门主要的考试科目,它的考试方式以往都是以写生为多,但是近些年在美术高考中素描头像墨画的考试形式也出现了不少,针对这种考试方式,解决素描头像默画的一般规律是本书的中心目的。

素描头像写生训练是素描头像默画的基础,在素描头像写生训练中,考生要运用平时对造型规律性知识的掌握,整体地把握人物的形体特点,舍去观察的局限性,认识的概念性和表现手法的单一性,考生在平时的写生训练中要注意从个性表现中了解和熟悉共性的规律。只有在写生训练中掌握了画素描头像的基本规律,才能为素描头像的默画打下坚实的基础。但是素描头像的默画又不同于素描头像写生,默画更注重一般规律的表现,它集中反映了考生的表现能力和对素描造型基础知识掌握的程度。考生在平时的头像默画训练中既要掌握头像表现的一般规律,更要抓住头像默画训练的五个主要方面。

一、了解和掌握头像的形体结构和特征 它包括头骨结构的特征和肌肉结构的特征,头部和颈部的动态结构与特征。当考生熟练地掌握了这些结构的位置和转折关系后,在默画头像时就能较自如地感知内在结构的外部体现,不会把头像表现得空而不实。了解和掌握头像的形体结构和特征是掌握头像默画中形体塑造的基础。

二、培养形体观念,熟悉形体与透视的基本规律 素描头像默画强化形体观念,要了解各种形体变化中它们的运动方向和透视规律,要做到善于捕捉特定视角下的形体变化,根据特定的状态

理解各种透视规律,并学会灵活运用。只有熟练掌握了素描头像各种角度的形体变化和透视规律才能在默画时应付不同类型的默画试题。

三、掌握头像各部位的基本比例关系 头像默画中的比例关系是形体塑造的基本要素,眼、鼻、耳、嘴等各部位之间的比例关系考生一定要掌握准确,要熟悉这些因素存在于各种角度之中的长、宽、高的透视变化。在默画作业中对五官比例的定位必须联系起来考虑,并根据默画对象的视角特点,灵活地运用比例变化规律。

四、熟悉头像的五官结构及表现规律 五官的刻画是素描头像默画作业中的重要之处,做到五官刻画的生动传神,将会使人物形象的表情特征突出地反映出来,并达到由形似而神似艺术的境界。因此考生对五官结构的了解及表现方法的掌握也是至关重要的,考生要在默画训练的过程中从透视变化规律出发掌握五官表现的基本方法,从而做到头像默画的形神兼备。

五、掌握素描头像默画的表现方法 素描头像默画的表现方法有两种,即明暗画法和结构画法。明暗画法要注意光线的自然与真实。结构画法是从头像形体结构的关系出发,运用解剖、透视知识来分析形体的结构关系,然后再进行综合表现,线条在结构素描中是重要的表现手段。在默画考试中明暗画法和结构画法这两种表现形式都可以使用,它们的目的是是一致的。

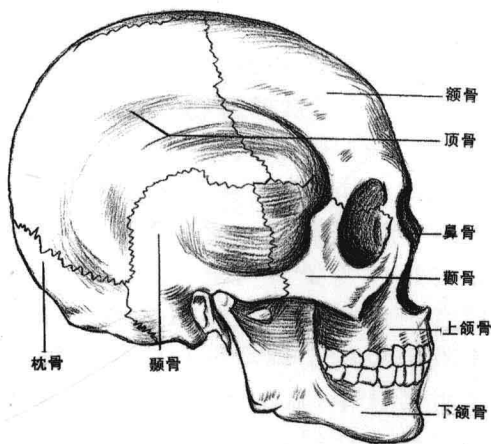
目前我国艺术院校的招生考试中,素描头像默画的考试形式越来越多,这种考试方式的产生有主观因素,也有客观因素。从艺术教育和招生考试的科学性方面来讲,目前还存在着不同的观点,默画考试能反应考生对素描造型基本规律掌握的程度,但这种考试形式却不像写生那样能让考生的水平普遍得到发挥。我们认为考试形式不是考生思考的问题,只要默画考试这种形式存在,考生就应着力于这方面的训练,希望考生通过默画训练掌握默画考试的规律,考出好成绩,从而实现自己的理想。

素描头像默画的基本规律

● 头部的骨骼结构与肌肉结构

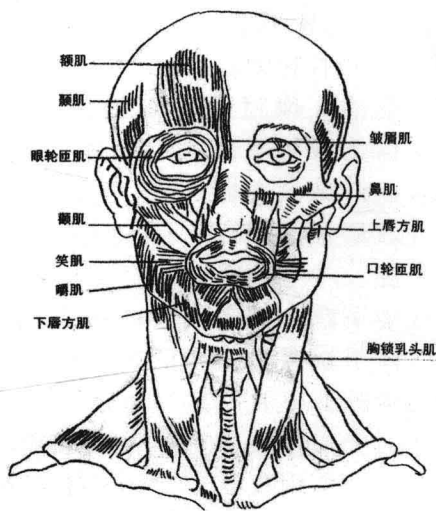
一、头部的骨骼结构

头部由 24 块骨骼组成,其中头盖骨 8 块,面部 16 块,除下颌骨能活动外,其他的骨架是固定的,形成一个坚固的颅腔。眼眶以上为额骨,额骨以上为头盖骨,两侧向后与颞骨相连。颞骨上连额骨,下接颌骨,横接耳孔。上颌形成牙床,鼻骨形成鼻梁,眼眶围于颞骨,鼻骨于额骨之中。下颌骨像个马蹄形,上端与颞骨部分连接,通过咬肌的作用,可以上下活动,头颅骨本身是不能活动的。头骨的起伏,形成形体上的变化,是表现造型特征的主要部位,尤其是隆起的骨点,更是造型的重要标志(参见附图)。

二、头部的肌肉结构

头部的肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样,影响着外部的变化。头骨处于相对固定不变的状态,但依附在头骨上的肌肉却富有变化,会呈现各种形状的起伏,牵动着人物的头部运动和脸部上表情的产生。面部肌肉分为运动肌和表情肌两大类,运动肌主理下颌骨的活动,如咬肌、唇三角肌、下颌骨肌、颞肌等;表情肌主理面部的表情,如额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、口轮匝肌、下唇方肌等。头部肌肉与颈部肌肉紧密相连。理解其来龙去脉,有利于头像的造型,胸锁乳突肌是颈部最明显的肌肉,与斜方肌同理头的仰俯旋转,颈长肌、肩胛骨肌、二腹肌都有各自不同的作用,但外形变化不太明显(参见附图)。

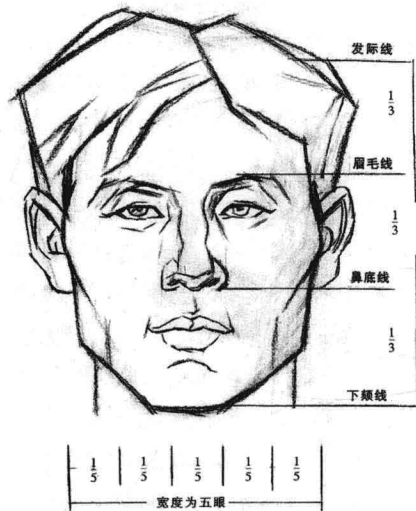
● 头部各部位的比例关系

头部的比例通常有“三停五眼”之说,具体来说就是头部长分为“三停”,横分为“五眼”,这是前人对一般规律的总结。

“三停”:就是指从发际线至眉线;眉线至鼻底线;鼻底线至颈底线;三段的长度相等,称为“三停”。

“五眼”:就是指从正面看脸部,最宽处为五眼宽。两眼的间距为一眼宽,两眼的外眼角到耳朵位置的距离分别为一眼宽,加上两眼本身,称为“五眼”。

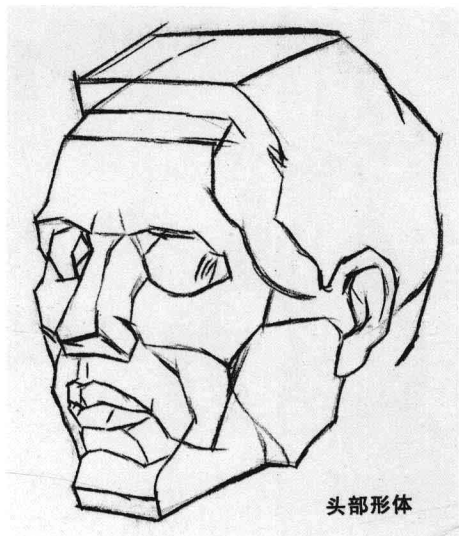
成年人的眼睛的位置在头部的二分之一处,口裂位置在鼻底至下巴的三分之一处,鼻部的宽度为一眼宽。两耳在眉与鼻尖之间的平行线内(参见附图)。

● 头部的的基本形体与透视变化

头部的的基本形体：从整体上可以概括成一个卵形或立方体或楔形,如进一步分析,颅骨是球形,额骨呈扁方形,额骨之下至下颌骨底的正面呈倒梯形,下大上小的梯形体的鼻子竖于其间。上颌骨呈倒置的半圆锥体,插入平置三角形(或梯形)的下颌骨体中,侧面看是呈半圆形。颧骨之下,近似不规则的菱形。各形体互相穿插,结为一体,成为上圆下尖的锥体(参见附图)。

头部的透视变化：与耳长等距的眉线和鼻线环绕头部,头部正中线和它们直角相交。从正面平视头部时,正中line是垂直的,眉线和鼻线则呈平行的水平横线,当头部因俯仰、旋转等动作而处于不同透视角度时,这三条线会变成相应的透视弧线,因此,作画时应定出正确的三条辅助线来确定透视位置,表现头部的运动方向。

● 五官结构与表现的基本规律

眼：眼主要由眼眶、眼睑、眼球三部分组成,眼球嵌入眼眶内,眼睑外覆眼球上下。

眼眶由头颅骨的眶上缘和眶下缘围成,近似横轴向外下偏后倾斜的平行四边形,侧面成曲尺形,外部形状表现突出。

眼球的可见部分有白色的巩膜(眼白)和褐色的虹膜(眼黑),虹膜中央有黑色瞳孔。虹膜外覆透明的角膜,使眼球表面的眼黑部分较为突起。眼球的可见部分虽然有限,但是球形的体积显现在眼睑之下。

眼睑分上眼睑和下眼睑。下眼睑活动性甚少,眼睛的开闭,主要是上眼睑的活动。上下眼睑之间称眼裂。眼裂肉端为内眼角和外眼角。眼睑有厚度,内眼角处的上眼睑厚度更甚,平时上眼睑常常遮掩着眼黑的上方一小部分。从侧面看上下眼睑

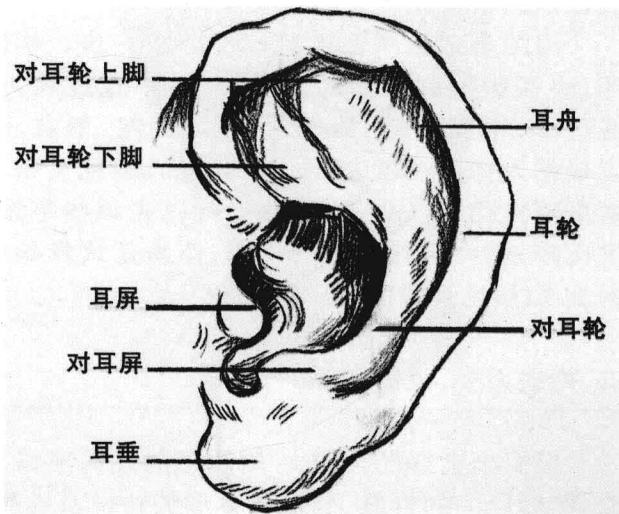
呈上前下后的斜势状态,并和鼻根之间有不同程度的距离(参见附图)。

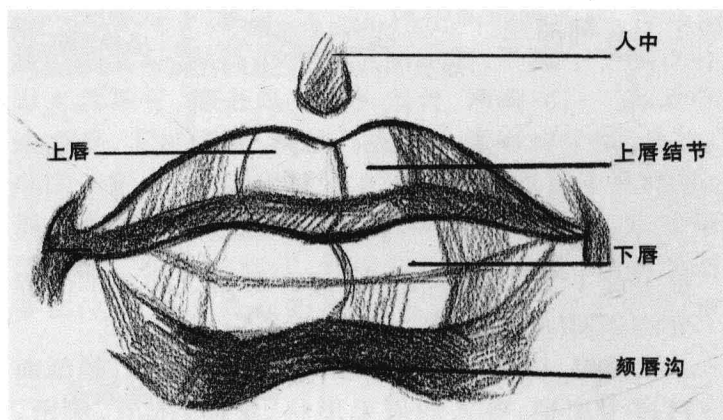
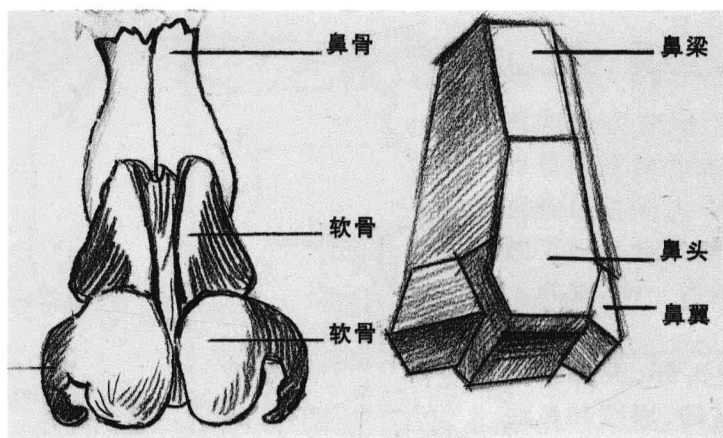
眉毛：眉头起自眶上缘内角,向外延展,越眶而过成为眉梢,各人的眉毛形状、走向、浓淡、疏密、长短、宽窄都不一样,是显示年龄、性别、性格、表情的有力标志。

表现眼和眉时要同步进行,抓住其外形特征刻画时要准确、精细、生动(参见附图)。

耳：耳朵的外部是向外展开的软骨组织,具有一定的弹性,可分为耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、三角窝、耳垂几个部分,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。

虽耳在五官中处于不太重要的位置,但在刻画时,要了解、熟悉耳朵的结构。特别要抓住耳轮

● 素描头像默画的基本步骤

一、确定角度,构图落幅

在素描人物头像默画中,确定角度、设计形象,是首要的任务。一般来说,默画时选择人物面部四分之三的角度较为理想,比较容易掌握和表现形象。四分之三的角度体积感较为强烈,同时从人物的动态来看,形象也较为生动。但在美术院校在招生考试中一般都会规定好角度,这样考生就应该根据题目要求来完成试卷。

构图是素描头像默画起笔的第一步,构图好坏,直接影响到画面的效果,构图不宜过大,也不能过小,不能偏高、偏低,也不能偏左、偏右,一般应根据人像的角度、视平线的高低、透视关系等因素来确定构图。为了有把握,可以先画些草图,经过比较,就会选择出好的构图,作为正式作画构图的参考(参见步骤图一)。

二、把握大局,概括特征

根据确定好的构图,用简化的几何形概括形象,然后以大的直线,画出基本形的特征及动势的

外形与耳垂形状特征进行刻画。也要与头发、脸颊部位及颈部同时对照着画(参见附图)。

鼻:是由硬骨和软骨组成,分鼻骨、鼻软骨、鼻球、鼻翼几部分。

鼻子的正、侧、俯、仰变化是体现头部动势最为明显的部位。

鼻子在脸部的中心位置,影响着人物的个性特征和面貌,制约着脸部的塑造,在刻画时要注意它与眼睛、嘴处于同一形体之中的方位。要根据头部运动变化来确定鼻子的形体变化(参见附图)。

嘴:其形状是由覆盖于上下颌骨和牙齿之外的双唇所决定的,上唇有突起的棱角,中央有个角形较突出,与人中相呼应。两边有细长的翼,形成波纹状。下唇有个中沟和两个侧叶,呈半圆形,可分三个转折面。

嘴的形体及其运动反映着人的情感变化,由于它牵动脸部形体的面比较大,因此在塑造时,要根据五官的整体关系来表现。特别要注意,在一定透视变化状态下,注意嘴的走势和角度,保持与眼睛、鼻子同步。具体刻画时要着重处理它的形体变化及其与周围的组合关系(参见附图)。

扭转倾斜和透视关系。进而确定颜面与发际的区域和五官的位置,这些都是在头形球体的弧面上进行的,可先画出弧度的特征,接着根据“三停五眼”的规律定出头部的比例关系和五官位置(参见步骤图二)。

三、分析形体结构

在前面大体轮廓的基础上,从立体观念出发,分块分面,根据解剖关系和明暗交界线,把形象概括为几何形体,先粗后细,逐步深入,明暗交界线是最关键的地方,先要画出,然后先分大区,后分小块,以笔的轻重表现各种结构的主次关系,要从三大面的关系去理解立体结构的规律(参见步骤图三)。

四、画大体明暗

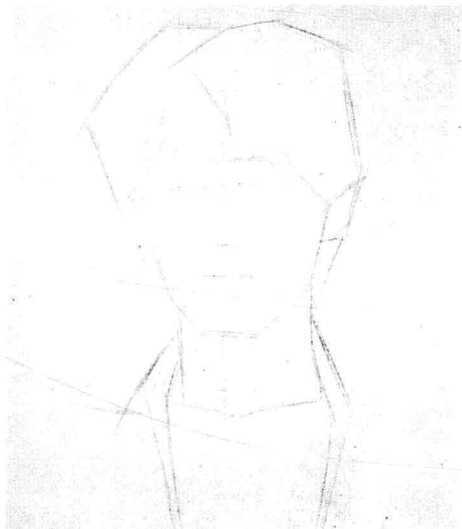
从明暗交界线开始,分清受光面与背光面的

关系,进而找中间调子,初步显示黑、白、灰基调和简单的体积感,然后根据从大区到小块的原则,抓住结构的转折处,进一步区分,使其形体起伏向解剖结构转化。在此阶段,一方面要抓立体感,另一方面要区分大色调的关系(参见步骤图四)。

五、深入刻画,调整统一

在整体关系的基础上,逐步深入局部的表现,充实整体的内容。局部表现要有主次、有重点,不能面面俱到。刻画要有轻重缓急,主要部位,着力刻画;次要部位,删繁就简,大胆概括。五官描绘是头像默画的重点,要画得生动传神。眼睛更是重点的重点,各个骨点的转折处,鼻眼之间的三角区,也是不可疏忽的地方。画细部切不能忘记整体关系。要环顾全局,服从整体。

随着画面不断地深入刻画,有时会出现一些误差,在这种情况下,就需要调整画面的整体关系。从形的基本特征、解剖结构、立体感觉、精神面貌等各方面综合地审视画面,检查其是否协调统一,不足地方就应加强,过分突出的部位适当减弱,使其该露的不藏,该藏的不露,虚实自如,气韵和谐,主次分明(参见步骤图五)。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

步骤图五

素描头像默画训练指导

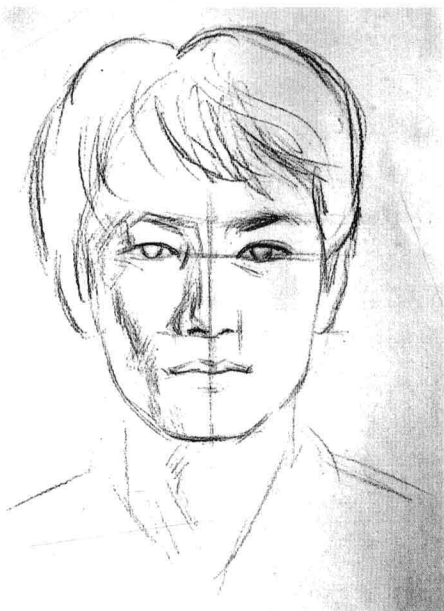
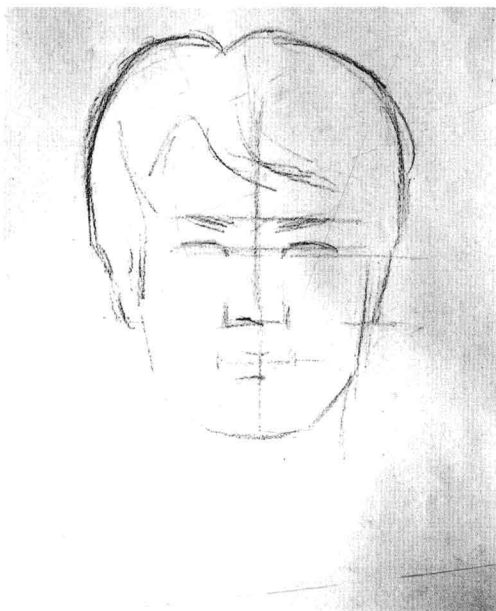
● 男青年正面头像默画要领、范画及试卷评析

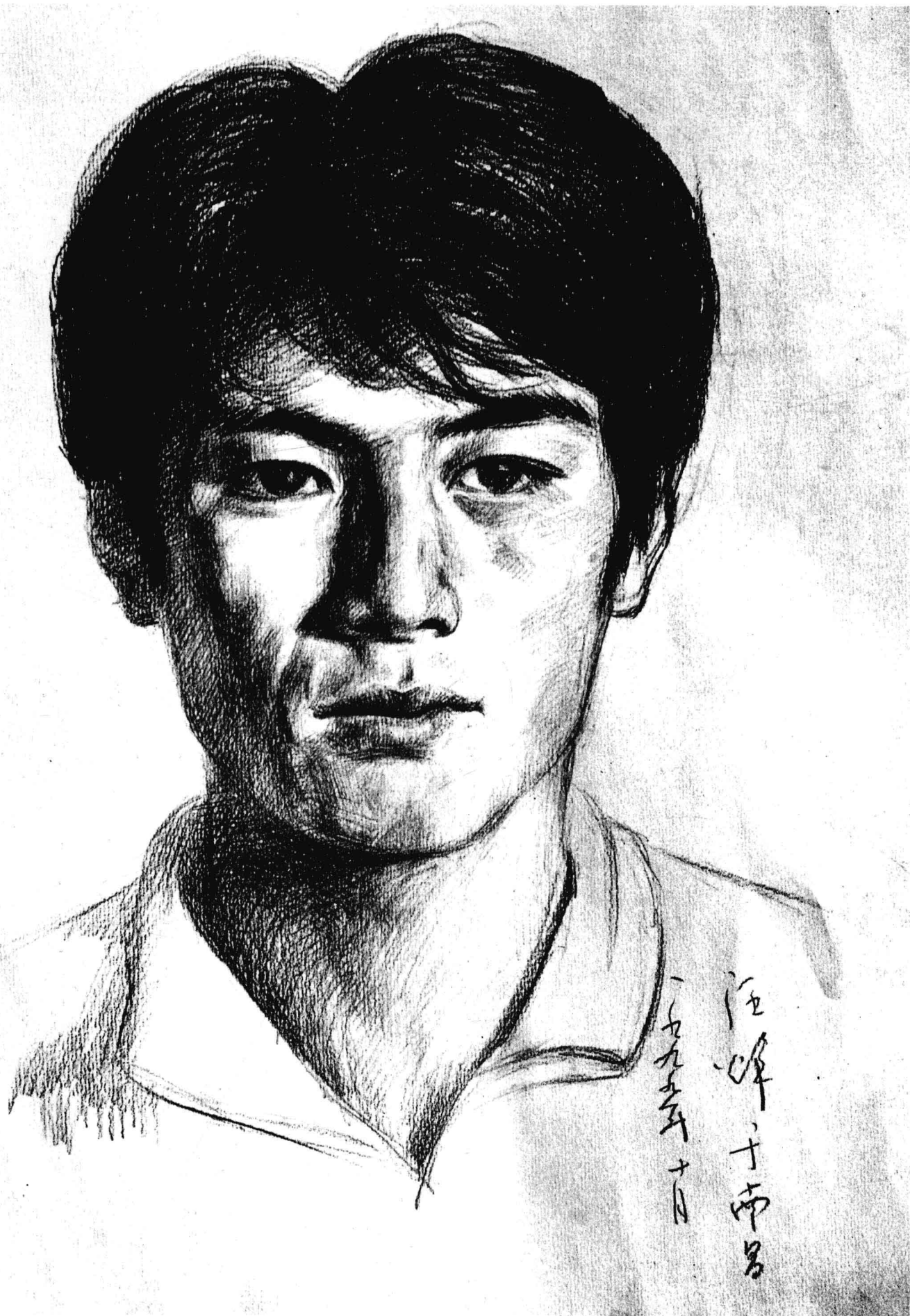
一、男青年正面头像默画要领

男性青年头部骨骼结构比较明显,骨点较突出,肌肉结实而有力量,轮廓明显,体积分明,眼睛光亮而富有精神,充满青春的朝气。

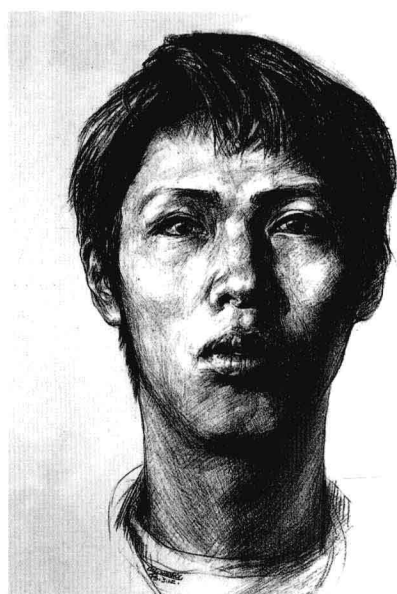
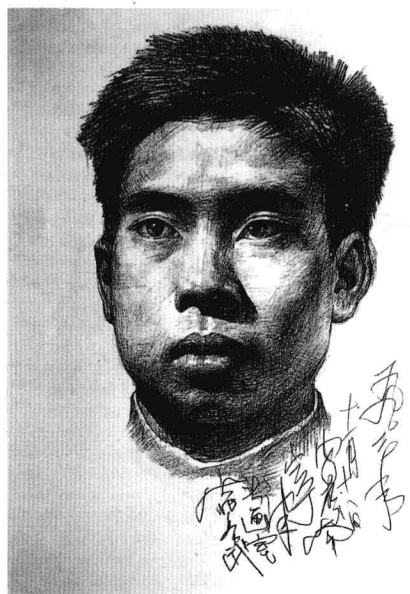
人物正面是比较难表现的,所以一定要了解和熟记正面的结构特征和基本比例关系,一般来说人物正面是以人中为界,其左右两边基本上是对称的,在表现时,必须把它们之间的关系联系起

来考虑,这样就容易掌握对象的形体变化规律。在默画男青年正面头像时,应该注重表现他们的形象特征。如在眼睛塑造上,要表现出年轻人的那种风华正茂的精神状态,以及年轻人活泼、开朗、热情而有朝气的精神面貌等。正面头像的刻画一定要有体积感和空间感,形体结构、比例关系要准确,线条运用要生动合理,色调要丰富。

二、男青年正面头像范画

三、男青年正面头像试卷评析

画面构图较好,基本形抓得较准,用笔大胆、熟练,明暗层次描绘得比较丰富,鼻部结构欠准确,暗部还可以画得充实些,这样画面就更完整。

正面头像画得不好,会显得呆板。此幅试卷构图尚好,但明暗层次缺乏整体感,形体结构不明确,五官表现过于简单,缺乏塑造能力,画面没有体积感。

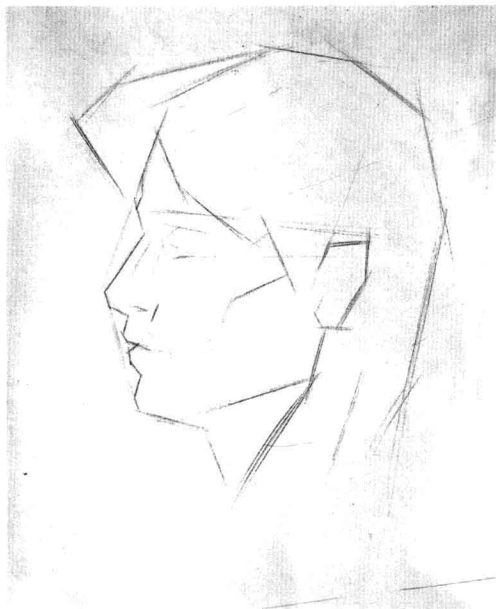
● 男青年侧面头像默画要领、范画及试卷评析

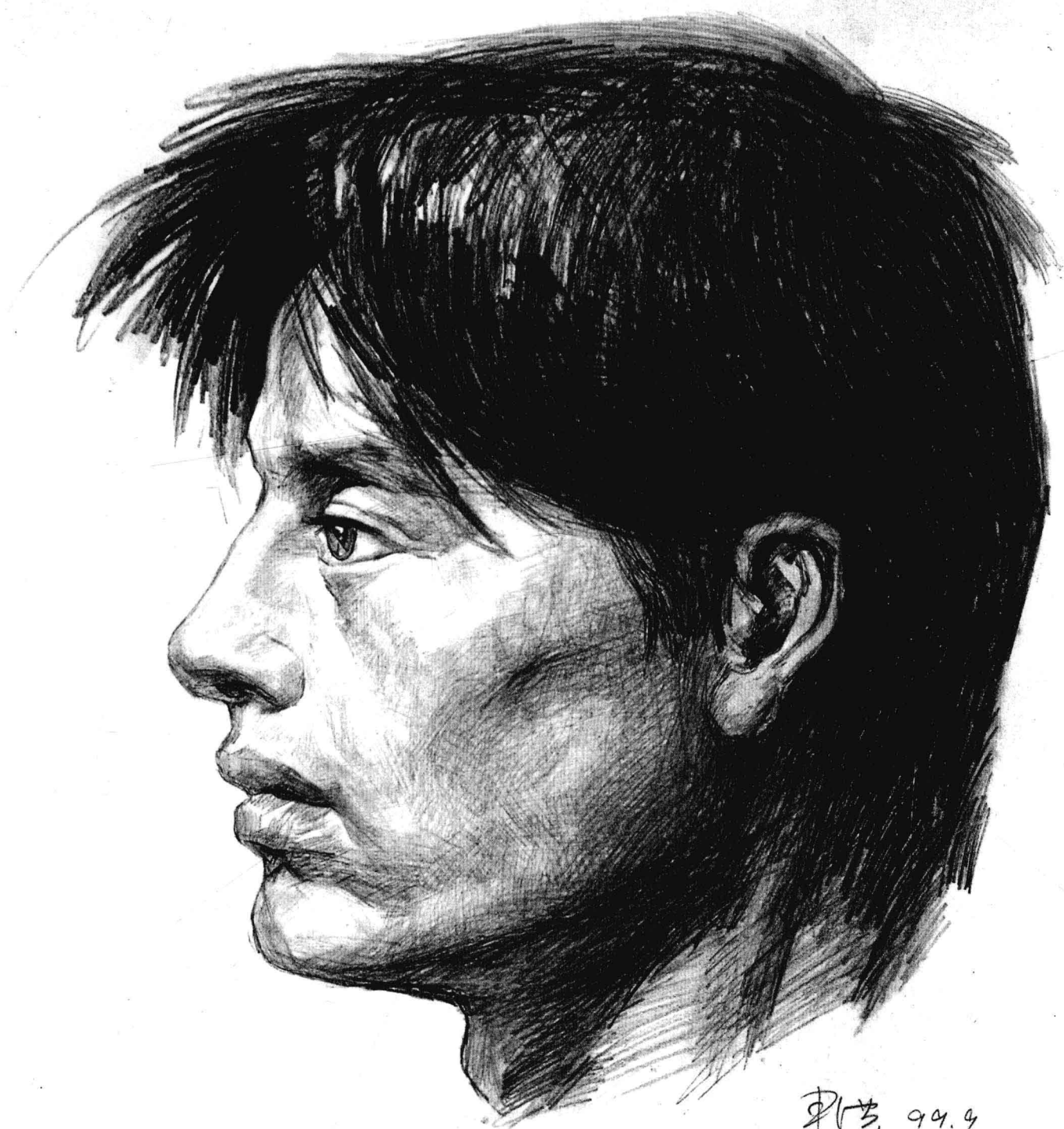
一、男青年侧面头像默画要领

侧面头像的结构关系生动而复杂。头部的运动方向所带来的明暗关系变化,及透视关系变化,是默画过程中特别要注意的方面,如仰视、俯视、斜视、平视等不同角度有不同的特点,了解和掌握这些基本知识,对于默画好侧面头像起着至关重要的作用。

在默画男性青年时,要准确地理解形体结构、骨骼特征、骨点位置,并分析默画对象在光的照射

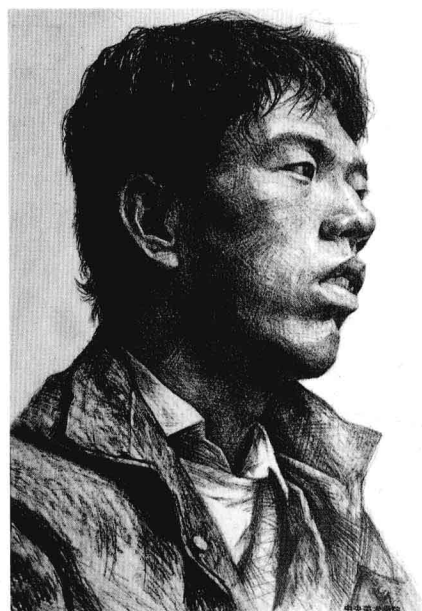
下所产生的明暗变化规律,加强形体的结构表现。青年人的头发乌黑光亮,一般来说头发比脸部色调更重,而眉毛、眼睛又是脸部中色调最重的部分,因此在表现时除了要表现出其结构外,还应在色调上区别脸部与其它部位的差别,同时在默画侧面头像时对外轮廓线要适当地加以强调,特别是在额头、眉弓、鼻骨、下颌骨处要体现其结构特征,要表现出青年男性那种坚实而有力量

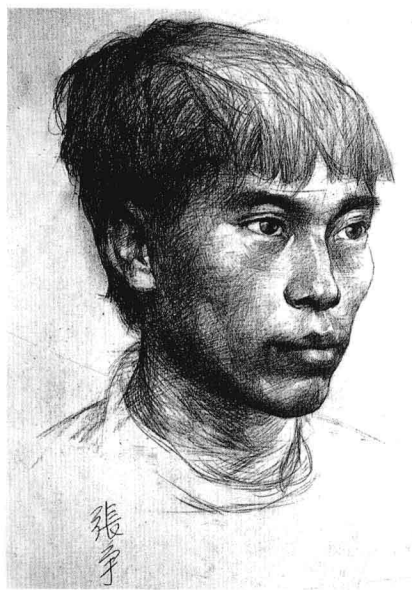

素描 99.4

二、男青年侧面头像范画

三、男青年侧面头像试卷评析

该试卷构图完整,用笔比较轻松,大的形体表现较为准确,神态把握较好,不足之处是五官的刻画结构不准确,明暗层次描绘得不够丰富。

该试卷眼、鼻、嘴表现较好,但构图过于饱满,画面给人一种“堵”的感觉,头发画得太生硬,耳朵结构没画准确,整幅画面色调过于黑重,缺少明暗层次的对比。

