

PORTRAIT OF THE SENTIMENT II

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

感悟头像II

经典全集系列丛书，
集合全国最优秀的基础类绘画作品，
集合最经典、最合适的大师作品，
展示美术绘画的优秀技法，
使得学生能快速掌握技巧，从容地应对美术高考。
该丛书作品具有极高的借鉴意义与临摹价值

PORTRAIT OF THE SENTIMENT II

执行编委：张金亮 杨永飞

特约编委：

杨飙 廖成钊 孙逊 臧富龙 李宪奇 陈平 刘嘉 朱传奇
洪焕松 邹乐华 任振邦 郝良月 刘洋 张磊 赵亮 魏玮
向中贤 廖青云 洪健 庞飞 秦枫 姜宁 李建刚 李昊泽
陈志伟 张健 贾春亮 麦粲杰 曾卫 刘斌 单娟 雷超群
王大为 杨忠 陈志文

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

感悟头像 II

PORTRAIT OF THE SENTIMENT II

执行编委：张金亮 杨永飞

特约编委：

杨飙 廖成钊 孙逊 臧富龙 李宪奇 陈平 刘嘉 朱传奇
洪焕松 邹乐华 任振邦 郝良月 刘洋 张磊 赵亮 魏玮
向中贤 廖青云 洪健 庞飞 秦枫 姜宁 李建刚 李昊泽
陈志伟 张健 贾春亮 麦粲杰 曾卫 刘斌 单娟 雷超群
王大为 杨忠 陈志文

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

感悟头像 II

经典全集
Classic Corpus

中国书店

EDUARD B. G. H.

PORTRAIT OF THE SENTIMENT II

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

感悟头像II

目录 CONTENTS

第一章 认识从大师开始

从大师作品中去感悟绘画	004
关于素描的几点要素	004

第二章 画面的主次与整体

如何把握素描的主次关系	008
-------------	-----

第三章 素描作品解读——长发的女青年

女青年的表现方法	010
----------	-----

第四章 素描中线的作用及技法

认识素描中的线	012
---------	-----

第五章 从线性素描出发

线性素描的定义及内涵	014
------------	-----

第六章 线性素描不仅仅是线

线性素描的要求	016
---------	-----

第七章 素描作品解读——四分之三侧女青年

头发要遵循规律来刻画	018
------------	-----

第八章 素描作品解读——四分之三侧男青年

用调子体现空间和形体	020
------------	-----

第九章 素描作品解读——仰视的男青年

黑白灰要与神态结合	054
-----------	-----

第十章 素描作品解读——四分之三侧男中年

学会检查头像的透视关系	056
-------------	-----

第十一章 素描作品解读——长发的女中年

如何把握头、颈、肩的关系	058
--------------	-----

第十二章 素描作品解读——正面的男中年

画正面应注意什么	060
----------	-----

第十三章 头部基础知识——头骨与肌肉

把握好头骨的结构是塑造的根本	090
如何理解肌肉的重要性	090
头部的透视关系	091

第十四章 关于头部的必备知识

头部的“三庭五眼”	092
理解与塑造形体	093

第十五章 经典五官解析——眼睛

画好眼睛需要掌握哪些知识	094
--------------	-----

第十六章 经典五官解析——耳朵

耳朵如何塑造	095
--------	-----

第十七章 经典五官解析——鼻子、嘴巴

鼻子的基本结构	096
嘴巴的基本结构	096

第十八章 素描作品解读——打瞌睡的老人

老年人的特征分析	100
----------	-----

第十九章 素描作品解读——四分之三侧男老年

加强头像的“立体”意识	102
-------------	-----

第二十章 素描作品解读——如何画老年人

结构与明暗关系分析	104
-----------	-----

第二十一章 男青年步骤图——俯视角度

男青年的作画方法	136
什么程度才算完整?	137
画面的整体,如何贯通始终	138

第二十二章 大师手部作品欣赏(1)

上肢的比例与形体结构	141
------------	-----

第二十三章 大师手部作品欣赏(2)

手部的比例关系	142
手部骨骼与肌肉	142

第二十四章 线性类素描半身像

如何把握好透视	144
---------	-----

第二十五章 关于素描训练与考试的问答

素描头像的训练方法	155
默写需注意哪些问题	156
临摹的作用	156
怎样调整平时训练的心态	157
冲刺阶段怎么去练习	157
如何合理报考院校	157
报考的流程是怎样的	158
评分工作是怎样的流程	159
考生怎样调节自己的心态	159
关于照片、图片类考试	159
素描头像考试时,如何合理安排作画时间	160
素描头像的评分标准有哪些	160

第一章 认识从大师开始

从大师作品中去感悟绘画

我们学习素描，是因为它是一切绘画的基础，能够培养我们基本的观察能力、绘画能力以及审美能力等。当你学会如何在二维平面上塑造三维空间时，你所具有的观察事物与再现事物的能力便得到了显著提高。当你能够熟练地以素描的语汇进行表达与交流时，你会发现自己比以往更容易进入其他造型艺术的学习。当然，也包括建筑学的某些领域。

不少艺术家曾临摹其他前辈艺术家的素描，如彼得·保罗·鲁本斯（Peter Paul Rubens，公元1577~1640年）、阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer，公元1471~1528年）、阿尔道夫·门采尔（Adolpyh Von Menzel，公元1815~1905

年）、乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚泽塔（Giovanni Battista Piazzetta，公元1682~1752年）等。临摹者借素描以学习大师的风格及语汇，以便再创高峰。也正因如此，我们在学画时，最重要的其实就是掌握一个好的观察和归纳方法，如果你只是看到什么就画什么，就会觉得画画很累，画面的效果也很难达到你所追求的效果。当我们去看一张好的作品时，第一个感觉应该是头像整体关系明确、生动。

画画最根本的就是要有正确的方法，比如整体观察、总体处理、深入表现等。而把握画面的要点，则是重中之重。只有掌握了正确的学习方法，明确学习目标，遵循艺术的规律，用科学的作画方法去学习，才能有长足的进步和突破。

关于素描的几点要素

素描是一切造型艺术之“门”，并且在某种程度上，造型能力已经成为艺术水平的评判标准之一。当绘画水平被作为职业能力而加以区分时，良好的绘画能力一定首先能够完整、全面地表达事物的特征，而绝非仅仅停留在对物象的简单模仿的层面上，或者是停留在空泛的图像经验上。

（下图）一个女孩肖像 安德烈亚·德尔·韦罗基奥 英国 1475 年
（右图）戴安娜肖像 乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚泽塔 威尼斯 1743 年

画素描要善于观察物体，物体在一定角度的光照下，会产生受光部分和背光部分两个既相互对比，又相互联系的明暗系统。物体的明暗层次可概括为三个大面、五大调子，它们以一定的色阶关系联结成一个统一的整体，这就是明暗变化的基本规律。因此，明暗在任何时候都只属于特定的形体结构，明暗的调子变化也就是在表现结构的起伏转折变化。结构是内在的、本质的因素，明暗是外在的，表象的形式；形体结构需要通过明暗来表现，而明暗关系中又处处体现着内在的形体起伏和结构变

化。明暗除了表现形象的立体感，在画面中更是表现整体空间效果的主要因素，明暗的层次处理及虚实、强弱的对比作用，是表现前后五项空间关系和整体气氛的基本手段。

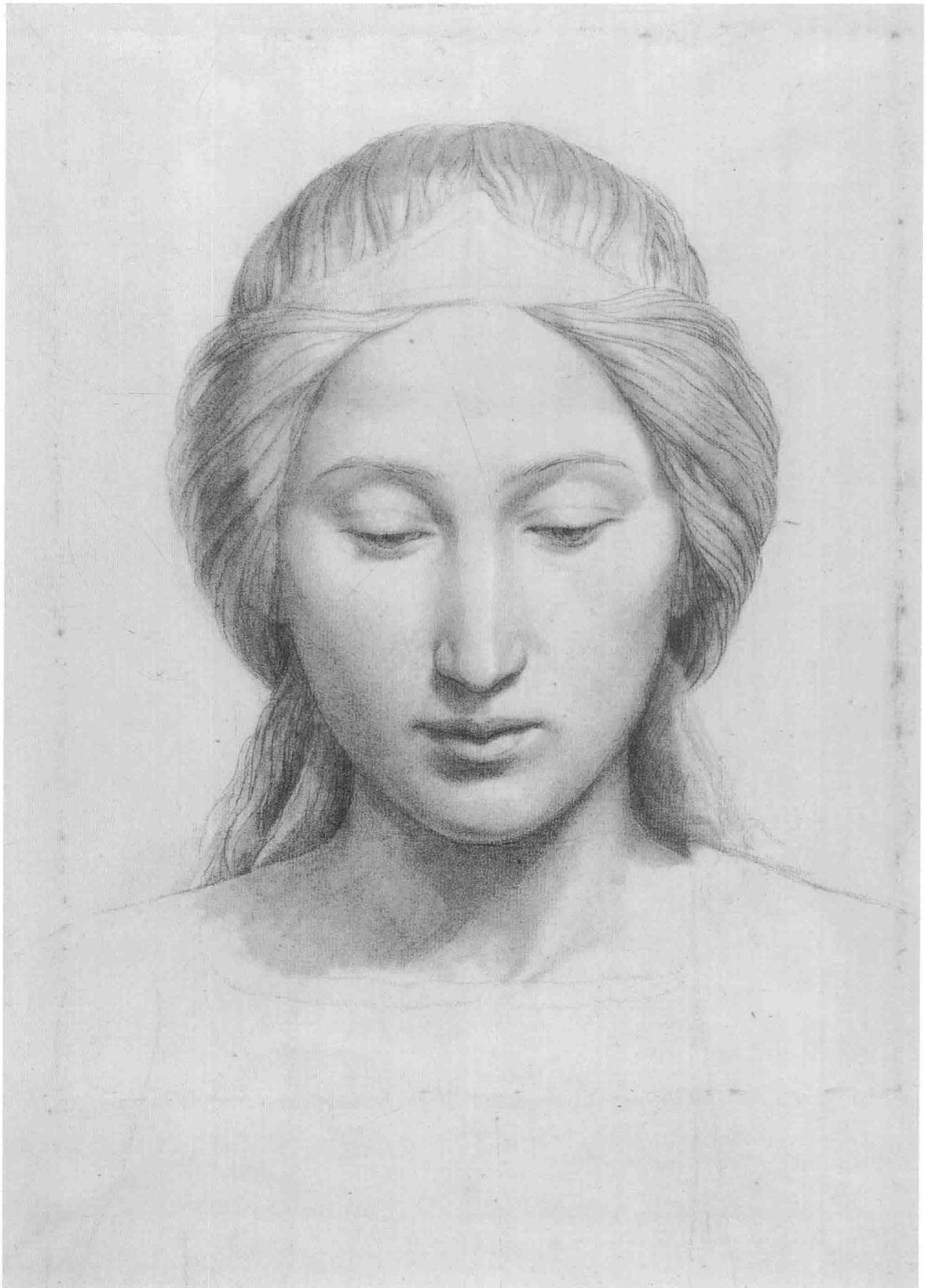
明暗是素描的基本要素之一，是描绘物象立体与空间效果的重要因素。任何物体在光的照射下都会呈现一定的明暗关系。光源的强弱，距离光源的远近及照射角度的不同，都会使物象呈现不同的明暗。光是物体明暗形成的先决条件，也是物体明暗变化的外在因素。

除了观察绘画需要整体的意识，自古以

(下图一) 低着头的女子 匿名 意大利 1563 年

(下图二) 小男孩头部研究 多梅尼科·皮奥拉 德国 1627-1703 年

(右图) 天使的头 阿方斯·亨利·佩里 法国 1798-1874 年

来，有成就的画家，始终把整体关系放在首位，在整体关系基本正确的前提下，再求局部的精致变化。画局部，看整体，反复交替，互相促进。如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱；然而仅有大关系，没有局部的深入刻画，整体便是空洞的。整体的充实，是由局部的精致表现来反映的，两者是互为因果、相辅相成的。

为了达到局部与局部之间以及局部与整体

之间“比例关系”的准确，首先要从确定大关系入手，遵循整体—局部—整体的作画步骤，从大至小、由简入繁地逐步深入，同时要注意画面各局部之间的进展，始终保持相应的关系，才能进行有效的比较检验和调整。

柯罗曾经说，“我从来急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征……”

歪着头的小女孩 古斯塔夫·克里姆特 奥地利 1862—1918 年

PORTRAIT OF THE SENTIMENT II

经典全图系列丛书 主编：陈鹤飞

感悟头像 II

感悟线性的质感 / / / /

认识素描中的线 / / / / / / / /

线性素描的定义、内涵及要求 / / / / / / / /

素描作品精读 / / / / / / / / / /

经典
全集

2009—2014

12 Cao Mengze

青年男子石膏像 安东·拉斐尔 荷兰 1738—1779 年

第二章 画面的主次与整体

如何把握素描的主次关系

素描头像的主次关系要根据角度来看的，不同的角度所需要表现的重点不一样。女性素描头像的脸上结构

是比较弱的，五官是表现的重点，加上五官占据了头像很大的面积且空间上是比较靠前的，所以五官的表现是重中之重。

右边这幅女青年作品中，作者把五官那种细腻的质感表现得很到位，特别是女青年的眼睛，很好地抓住了女孩羞涩的神态。除了五官头发也是重点表现的部分，女青年的头发画得好坏关系到整张作品的成功与否，因为头发占据了画面很大的面积，但要有主次、虚实处理，可以看到作者把前额的头发画得很详细，而把两侧的头发进行了简化，突出头发中间的精彩。脖子和衣服是比较弱化的部分，只是把大致的体积和质感表现出来。

头像的主次关系并非是说忽略整体，一定要建立在整体的基础上。自古以来，有成就的画家，始终把整体关系放在首位，在整体关系基本正确的前提下，再求局部的精致变化。画局部的同时要看整体，把握了整体下深化局部，反复交替，互相促进。反之如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱，就不会成为一张成功的作品。

(上图) 威廉敏娜女王肖像 简·文斯 荷兰 1874—1925 年

(下图) 洗澡的女子 卡雷尔·维特斯·马塞克 捷克 1865—1927 年

第三章 素描作品解读——长发的女青年

女青年的表现方法

通过这幅作品我们可以了解到很多关于刻画女青年时需要注意的问题和表现技巧等知识。

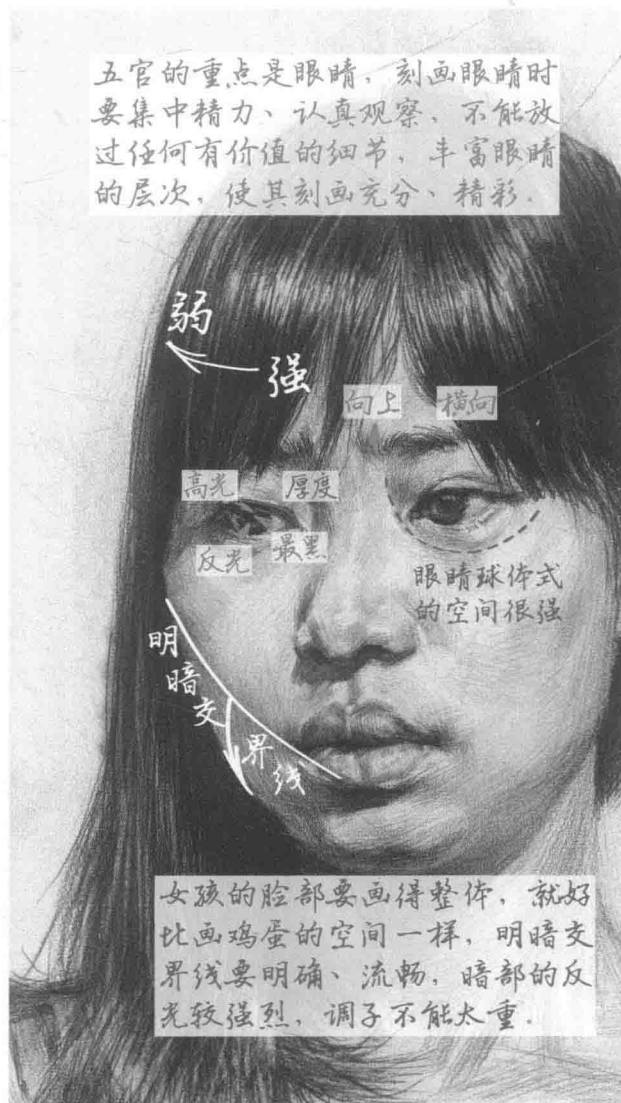
右边这幅女青年作品的整体造型严谨，细节的刻画比较充分，具有一种古典与现代气息相结合的美感。画面的主次分明，黑白灰关系明确，节奏感很强。作者对女孩的形体关系表达得很准确，用笔细腻流畅，调子的变化很微妙。脸部的调子并不是很重，但却层次分明。对五官要重点刻画，要充分地抓住模特的形象特征来表现，比如画得浓浓的眉毛，挺拔的鼻子以及小嘴上一些小的翻转结构等等，这些都

是体现女青年形象特征的地方，要着重刻画。

在美术考试中，女青年是最频繁考的之一。这张女青年素描作品作者重点刻画了人物的五官，非常精致，反之简化了脸上的结构、脖子和衣服，这些处理方法形成了有效的主次关系，使得五官成为画面的视觉中心。

画女青年时，一定要把脸部及五官的外形充分地画准确，外形画得准确是为后面的明暗塑造做良好铺垫。为体现女孩的皮肤质感，头发尽可能的画黑，衬托出脸上的白，同时也要注意头发层次的表达。

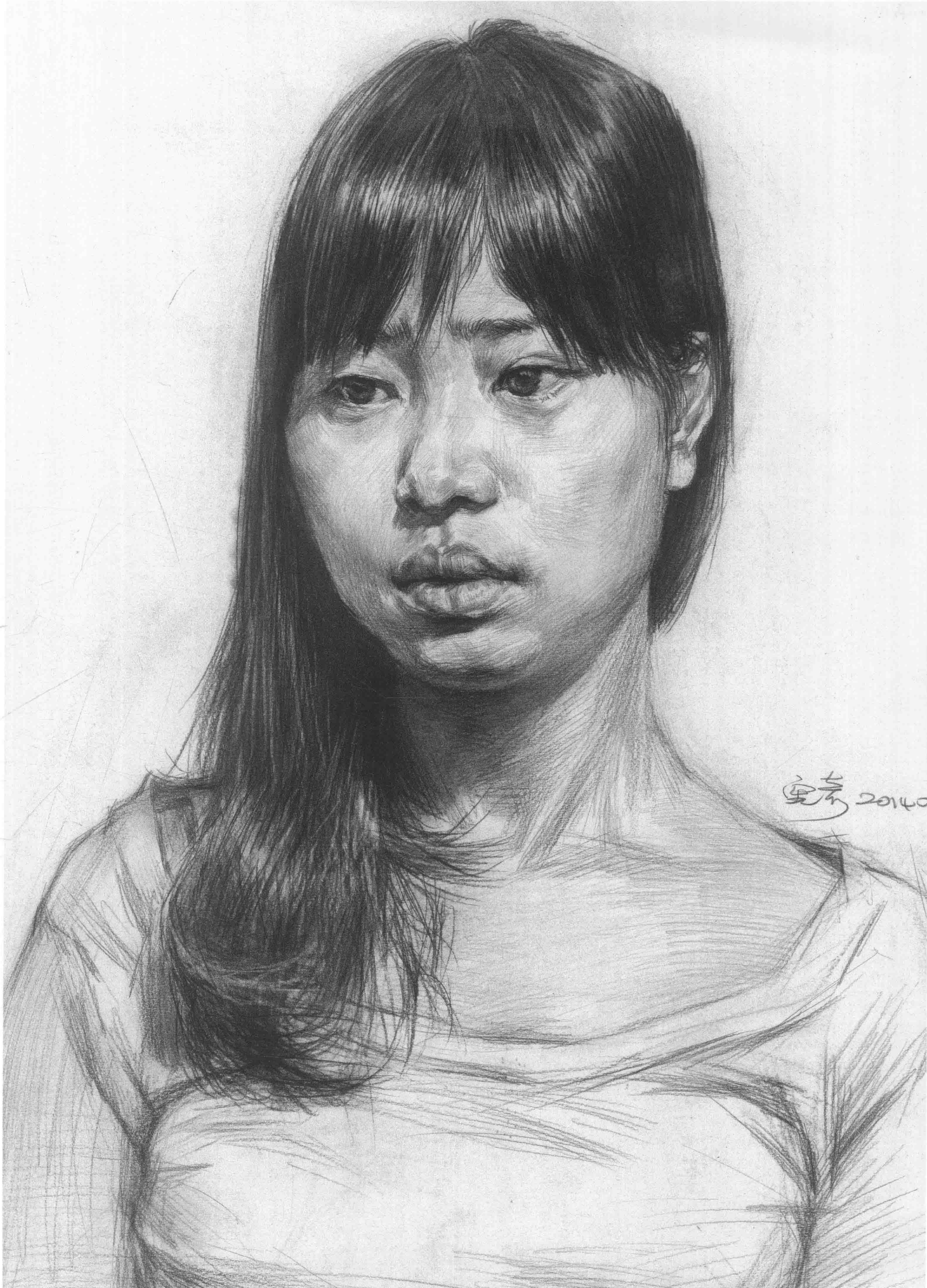
艺术家的妻子 夏洛特·福斯特 英国 1842—1921年

如何找明暗交界线

画人像时，有整体的明暗交界线，也有局部的明暗交界线，比如整个脸部的明暗交界线是很属于整体的；嘴巴的明暗交界线是属于局部的。

如果我们在打形时先把模特看成一个简单的几何体，然后再分析光源的方向，我们就能很容易找出侧面与正面之间较明显的一根明暗交界线（从头发一直延续到下巴，如上图标注女孩脸部的白线）。在找出区分大关系的明暗交界线后，再找局部结构的明暗交界线，比如鼻底、嘴唇，眉弓等局部形体的明暗交界线。画得方法是从大关系到局部。一些较小部位，要分析它们的结构，区分出它们的亮面与暗面，然后从两个面的中间处画出明暗交界线。

2014.0

第四章 素描中线的作用及技法

认识素描中的线

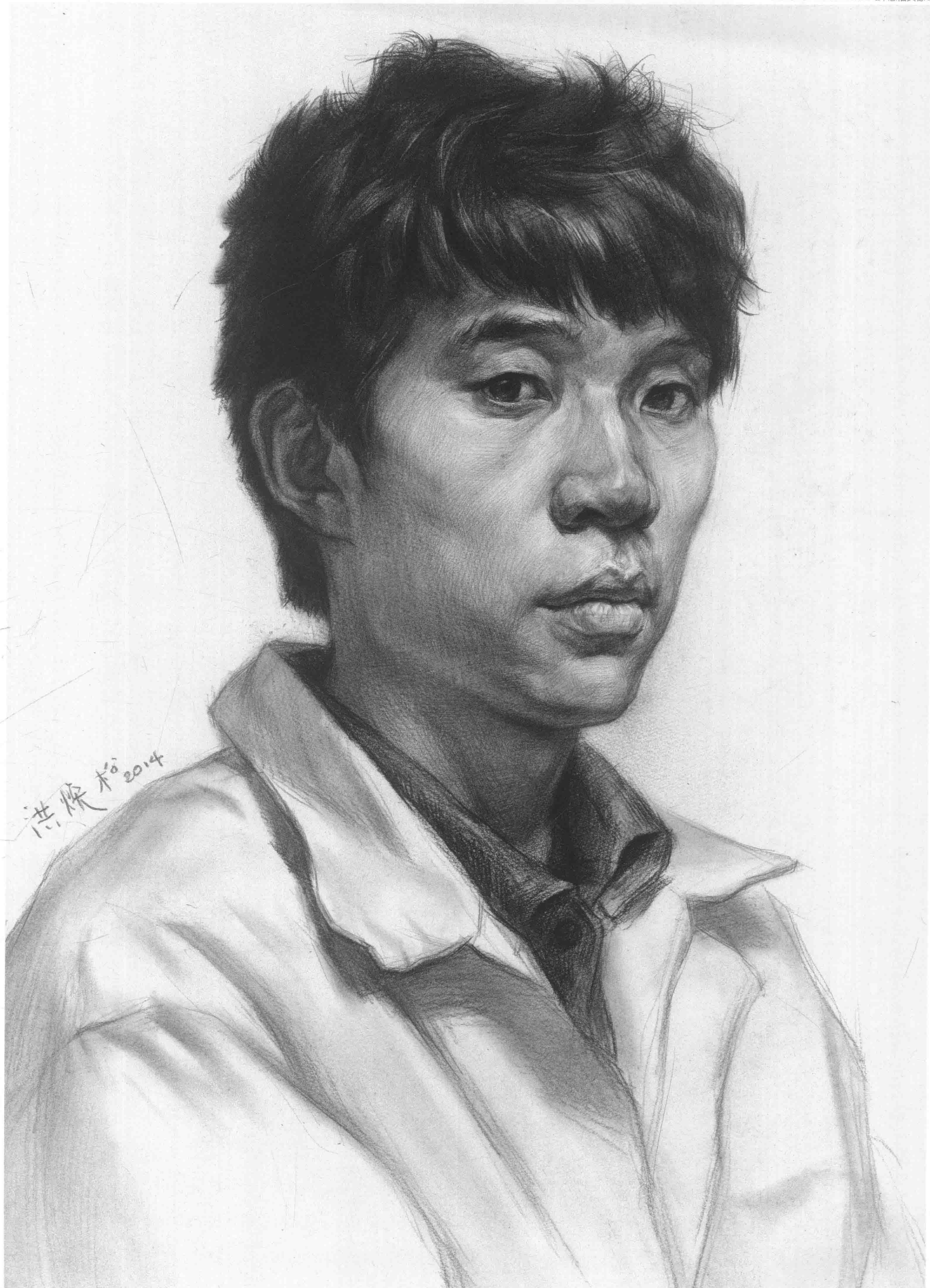
1. 素描的要素是线，但是线在实质上却是不存在的，它只代表物体、颜色和平面的边界，用来作为物体的幻觉表现。直到近代，线才被人们认为是形式的自发要素，并且独立于被描绘的物体之外。

2. 素描是用线条来组成物体的形象，并且描绘于平面之上，藉由线条形式引起观者的联想。例如两条线相交所构成的角形，可以被认为某平面的边界；另外加上第三条线，可以在画面上造成立体感。弧形的线条可以象征拱顶，交会聚集的线条可表现深度。

3. 在素描中可以用线条区分立体与平面，至于色彩明暗是为了加强和厘清整体与部分的关系。我们可以运用线条的开始、消失和中断来画出边界，并且形成平面，也可使色彩至边界而上。线条的粗细能表现物体的变化，甚至光和影也可用线条的笔触变化表现出来。

4. 素描的线条技法还需要平面技法的辅助。平面技法在使用炭粉笔时，在明暗对照上可用擦笔法。素描也可用多色画笔作为基本材料，用来加强素描效果以及素描的艺术性。

第五章 从线性素描出发

线性素描的定义及内涵

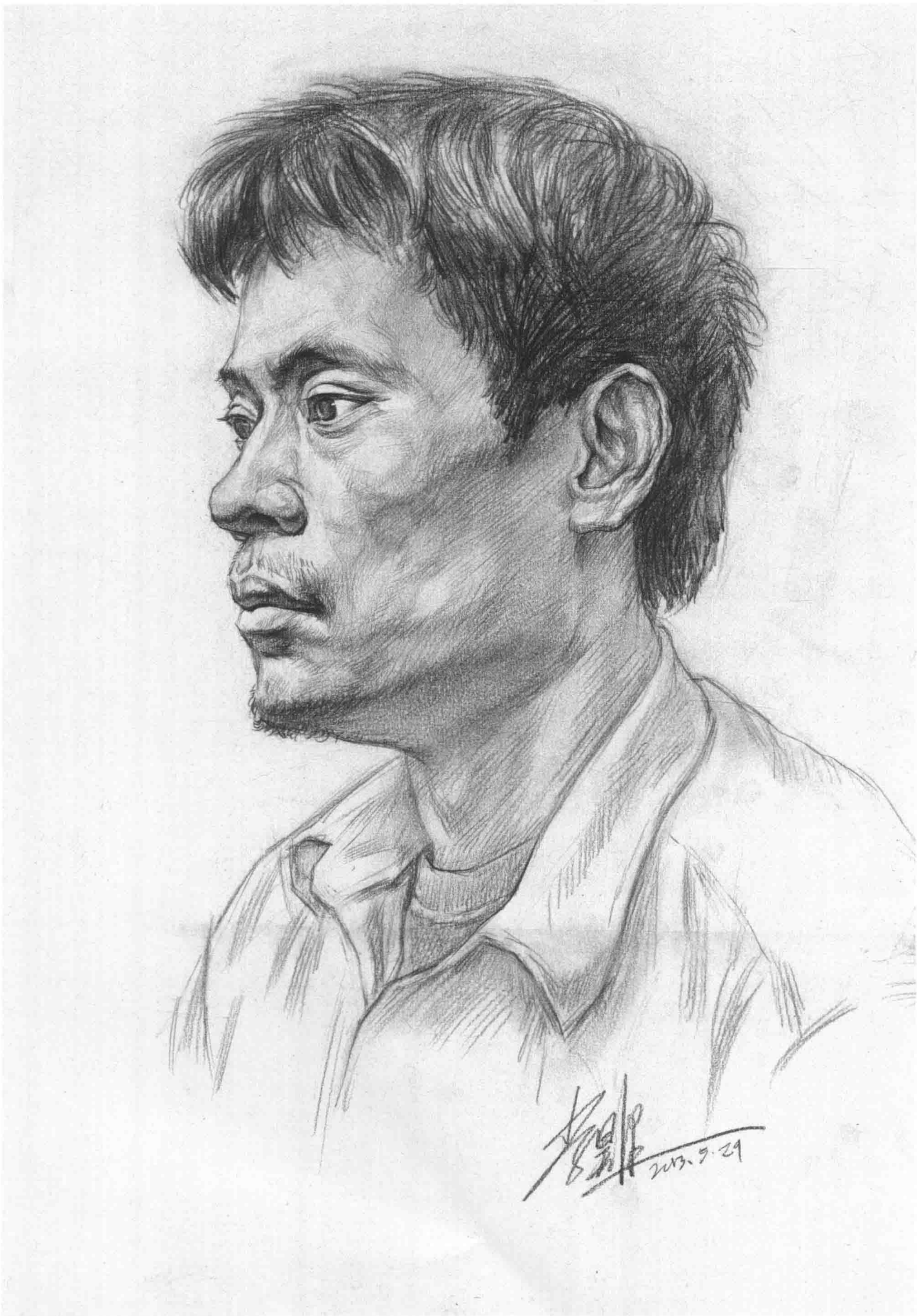
线描是白描，是用毛笔或硬笔如钢笔、铅笔等，以描写的方式简约概括地表现物象，而素描更多注重点线面体的结合来描绘对象。顾名思义线性素描是结合线描与素描各自特点的一种绘画表达方式，是指中国画的线和西方素描的体面相结合，以浮雕式造型形式表现物象，其根本体现是线条的表现力，而色调能更充分、更深入、更细微地刻画物象，两种手段相融互补，相得益彰。

线性素描是以线、面结合的方法去深入地观察、认识和研究物象，从而深刻地表现物

象。并且线性素描是素描体系中最悠久和最高贵的艺术形式之一，从中国古代的书法到水墨画的笔墨，从古希腊的轮廓线到现代派的构成造型，最让人欣喜的方法都是线性的。

线性素描和结构素描十分相似，只是表现的手法和侧重点略有不同。结构素描并不追求轮廓线的各种变化所产生的美感，而是强调对结构、体积、块面的表现所带来的实实在在的形体分量感，表现形式是线带部分调子，明暗对比较强。

(右上) 卡雷尔肖像 劳伦斯·阿尔玛塔德玛 荷兰 1871 年

多感受体会，提高画面表现力

艺术表现最主要的还是取决于作者的感受和艺术素养，取决于作者的精神表现，即内心世界的表达。作者的感受越深，在感情上越是能鲜明地感受到对象精神的美和形象的美，就越能进行有效的艺术概括。如作画开始，先观察研究，画面是强还是弱、色调是明快还是深沉等等，在感受对象的基础上，分析主次关系、前后虚实关系，这样由表象认识上升到理性的把握，画面上的形象就具有艺术的表现力和艺术感染力。绘画训练是技术训练，同时也是艺术训练，二者是不可分割的整体。在作画实践中，描绘活动同时也是表现活动，是作画人眼中、脑中、手下的同一件事情。素描实践只讲技术不讲艺术，只能说是训练画匠。造型艺术不讲艺术规律和艺术表现，就无所谓艺术教育，更谈不上艺术创造了。

015