

直击美院

ZHIJI MEIYUAN

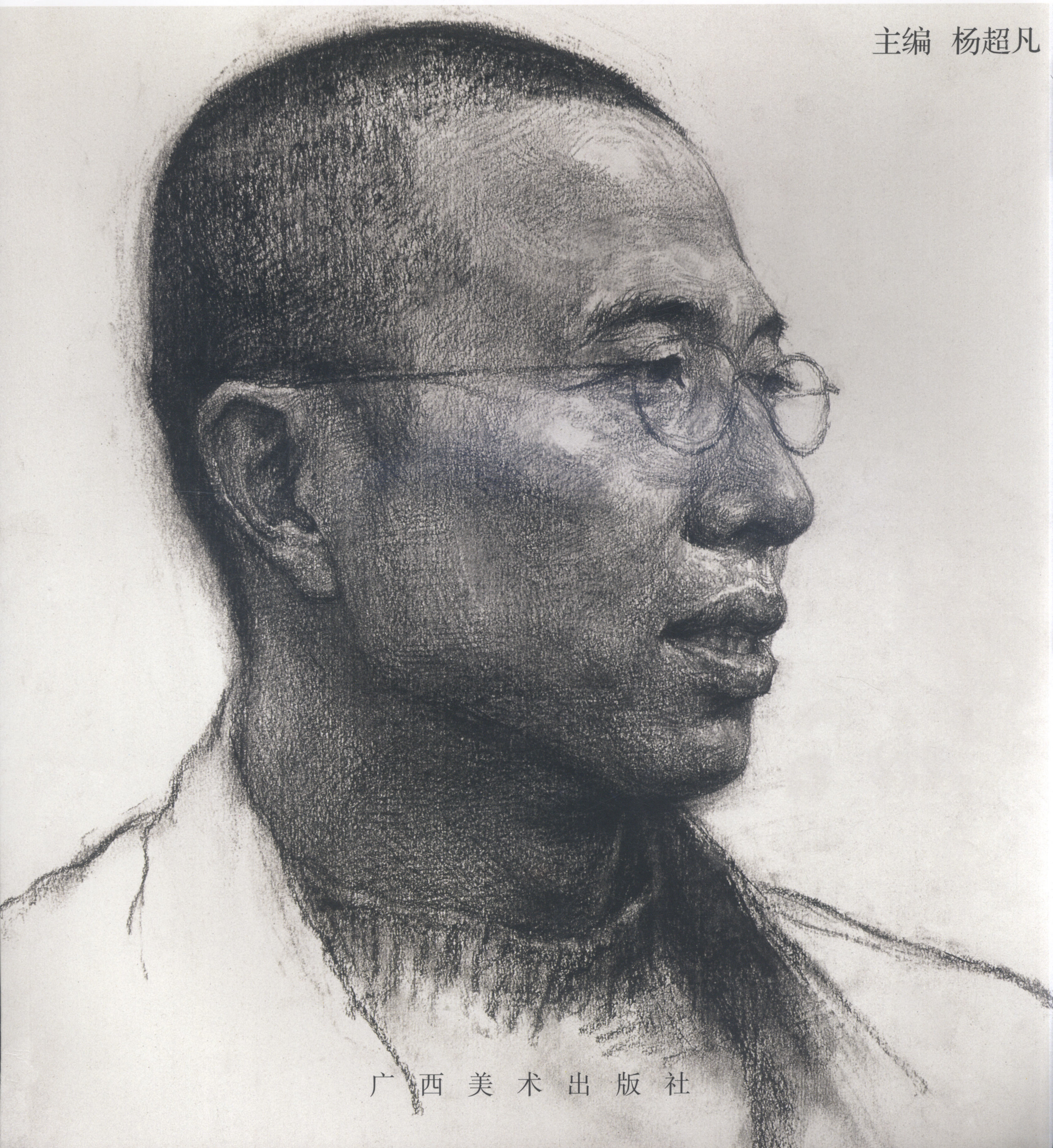

中国美术学院名师指导

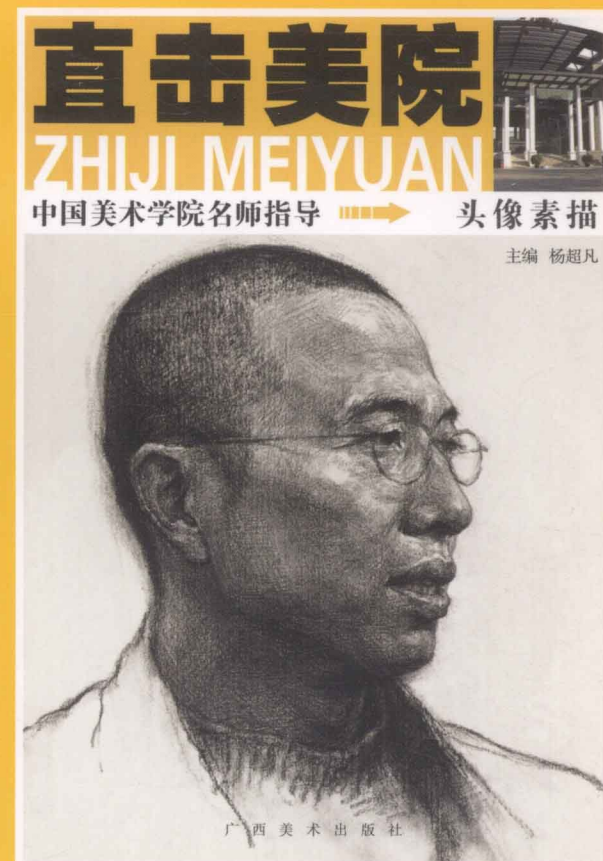
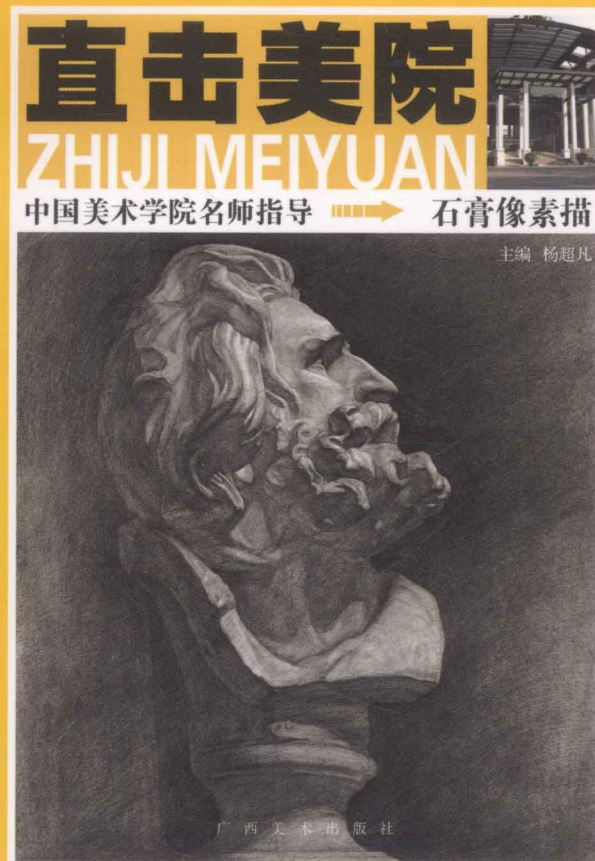
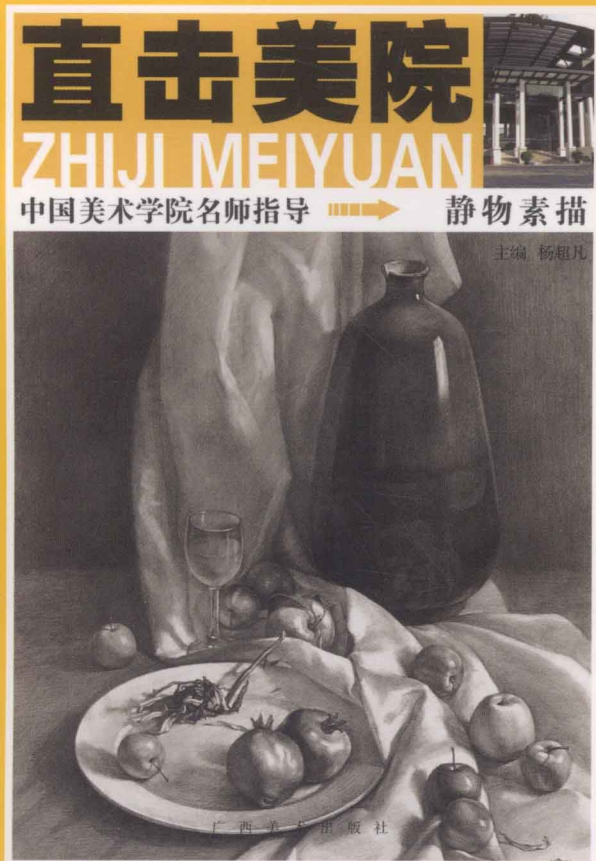

头像素描

主编 杨超凡

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

头像素描 / 杨超凡编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2008.7
(直击美院)
ISBN 978-7-80746-453-2

I. 头… II. 杨… III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

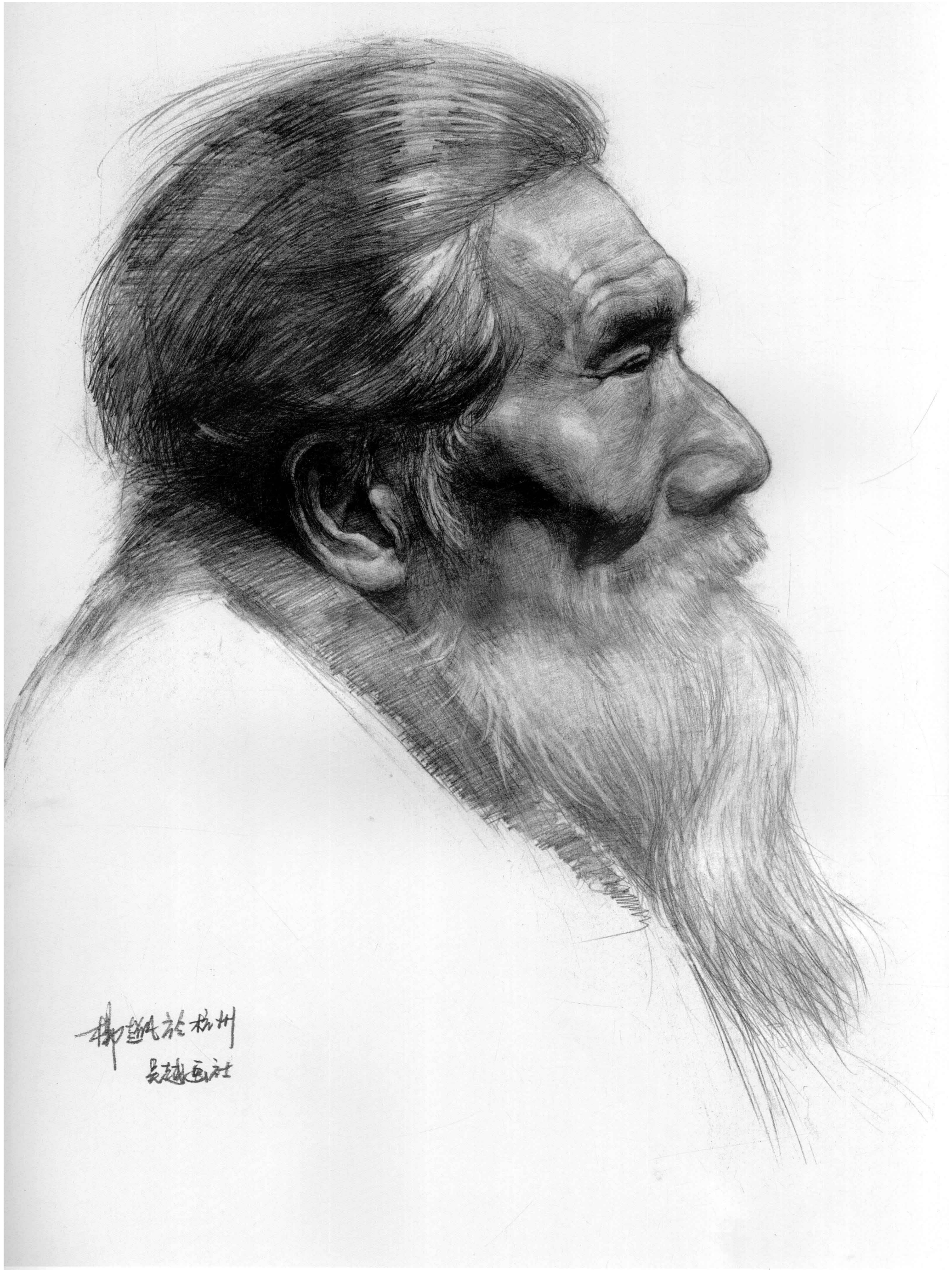
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 111171 号

直击美院——头像素描

著 者: 杨超凡
出 版 人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
图书策划: 杨 勇
责任编辑: 杨 勇
责任校对: 黄雪婷 王 炜
审 读: 欧阳耀地
装帧设计: 雨 三
出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号(邮编: 530022)
网 址: www.gxfinearts.com
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 精一印刷(深圳)有限公司
次: 2008 年 7 月第 1 版
次: 2008 年 7 月第 1 次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 5
书 号: ISBN 978-7-80746-453-2/J · 939

柳維於杭州
吳越畫社

图 录

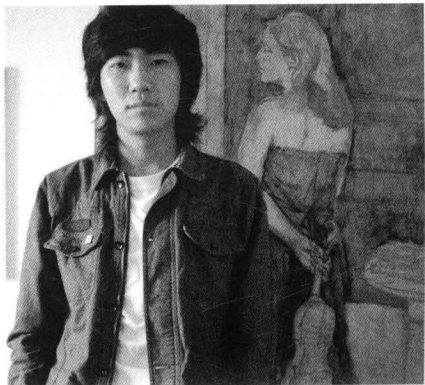
直击美院头像素描

主编 杨超凡 广西美术出版社

杨超凡

1982 年生于湖南株洲。
2001 年考入中国美院，同年创办中国美术学院吴越画社。
2006 年任教于中国美术学院至今。
杨超凡个人博客网址：www.cmyker.com/blog

王俊

1982 年生于辽宁大连。
2001 年毕业于大连第 15 中学。
2005 年中国美术学院本科毕业，获学士学位。
2006 年任教于中国美术学院吴越画社至今。

序

一个网站

去年一次无意间，我浏览到了中国美术学院吴越画室的网站。网站扉页设计典雅而富有文化气息，打开后其内容琳琅满目，有画室规章制度、师生作品展示等，特别让我惊讶的是连办学的相关证件都展示出来了，这让我对其工作认真负责的态度留下了深刻的印象。鉴于其丰富的教学经验和杰出的教学成果，我有意与之编一套美术高考教学书，奉献给全国广大的美术考生。

一位校长

认识了吴越画室法人代表兼校长杨超凡，我才发现他有着“超凡”的经历。他自 2001 年考取中国美术学院视觉传达专业开始，就一边在校读书，一边办画室，在此之前，他已经在湖南老家办了一年美术高考辅导班。本科毕业之后，在中国美院任教，是中国美术学院影视艺术研究中心成员、杭州市漫画家协会会员，师从油画系崔小冬老师读油画研修班，曾在多家动画公司担任导演、艺术总监等职位，获得多个书画大赛金、银奖，有多幅作品收藏于日本等国，可谓能量充足、经历丰富的传奇人物，恰如其名！

一间画室

吴越画室坐落在中国美术学院象山校区北门前 200 米处，由中国美术学院教师创办于 2001 年，经过工商注册，拥有法人代表和具有法律效力，具有办学资格认证，出版过数本专业美术高考教材。画室总面积近 2000 平方米，由 20 多位来自中国美术学院的教授、教师、研究生等主教，每年招生 200 多人，这样的师生结构比例是少见的。画室教学目标明确，教学经验丰富，教学过程认真负责，为各大美院输送了大批的人才。

一种画风

吴越画室的素描作品造型扎实厚重，用笔松动，刻画深入，虚实相生，神形兼备；色彩作品色调优雅，灰色块对比响亮，展现出中国美术学院特有的色彩风格。在考生训练阶段，往往为了追求对造型结构的准确表现而过于理性，导致画面刻板，削弱了绘画的艺术性。吴越画室的教学超脱了这种局限，教师自身的艺术修养和在教学中的示范指导起到了关键的作用。他们有一套独特的教学方法、严谨细致的教学计划，始终将造型结构训练和艺术修养训练并重，明确美院考试对专业素质要求的标准。毋庸置疑，这样的教学同样也适合中央美术学院等全国各大美院的考试要求。

一所美院

吴越画室的教师来自于中国美术学院。在中国美术学院 80 年的发展历史中，始终交叠着两条明晰的学术脉络，一条是以首任校长林风眠为代表的“兼容并蓄”的思想，另一条是以潘天寿为代表的“传统出新”的思想，这是中国美术学院最为重要的传统和特征，创造了中国艺术教育史上的重要篇章。

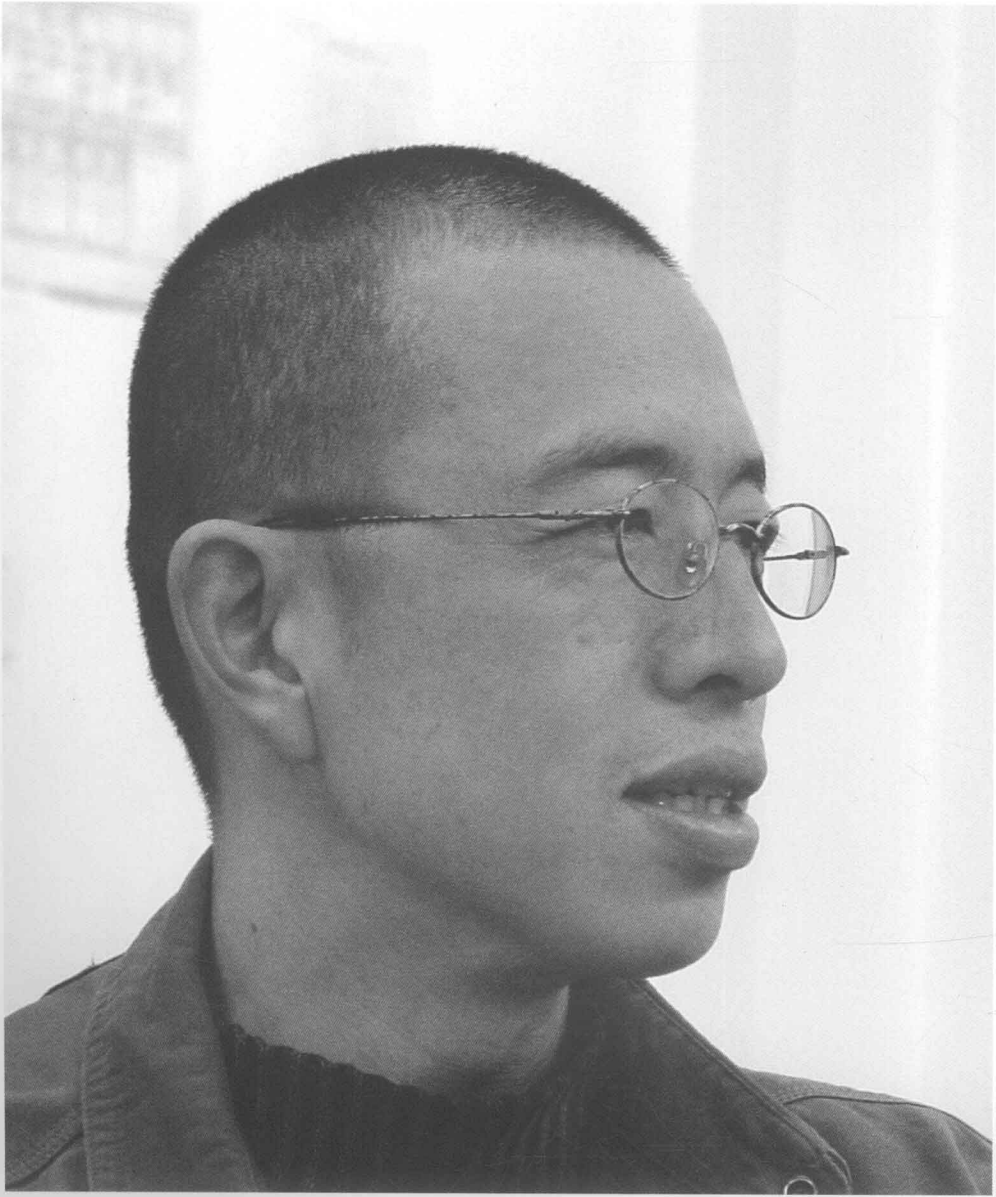
吴越画室秉承了中国美术学院优秀的艺术传统、严谨的教学态度、锐意创新的探索精神，正是在这样的学术大背景下，他们才能为各大美院输送大批人才，让众多学子完成艺术的梦想。

一份心愿

我们把吴越画室的教学成果汇集成册，希望广大的考生朋友能从中学学习到一种艺术基础训练的方法，认识中国美术学院的绘画风格，了解艺术创造的客观规律，从而实现自己的梦想！

雨山二〇〇八年五月写于广西美术出版社

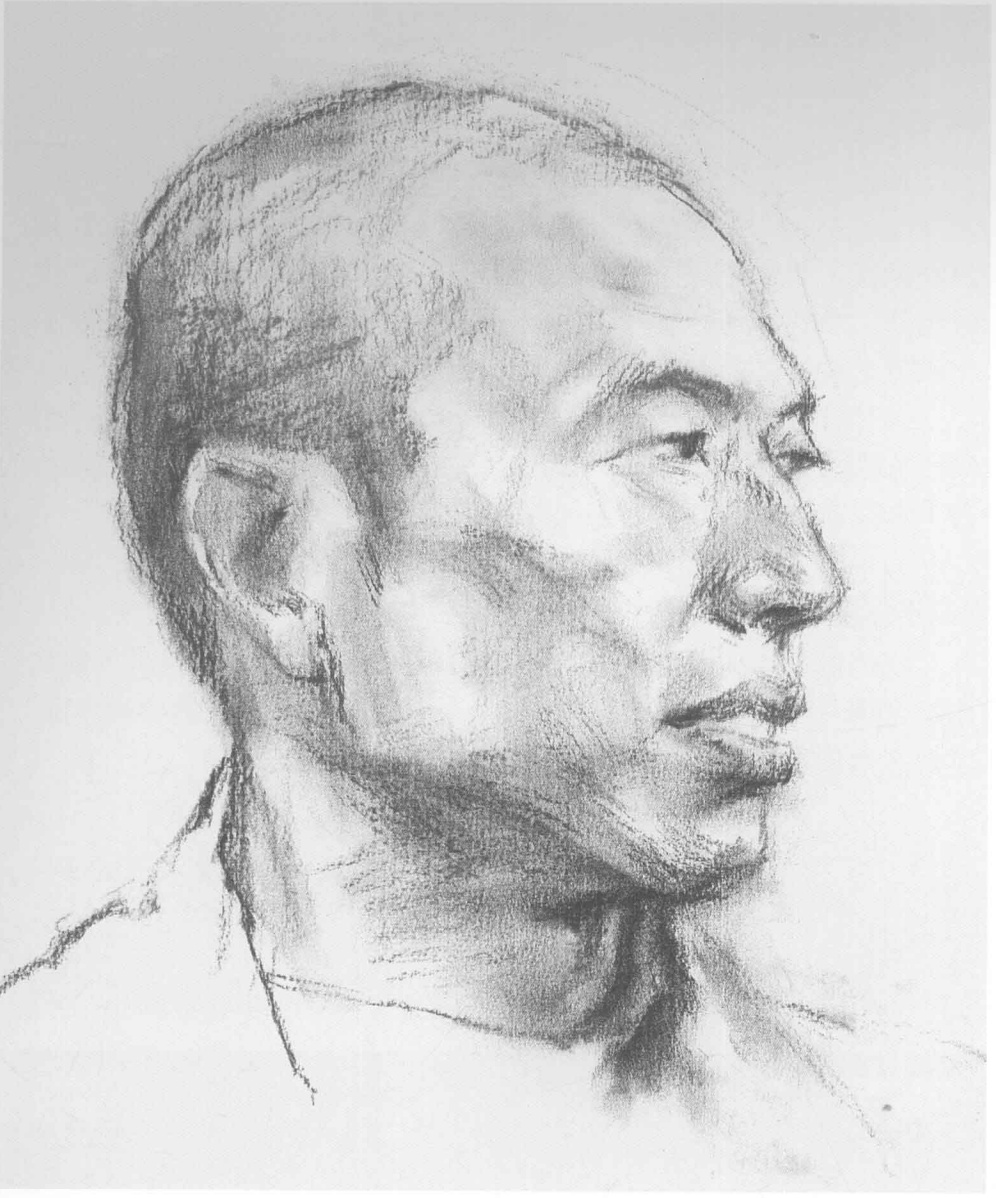

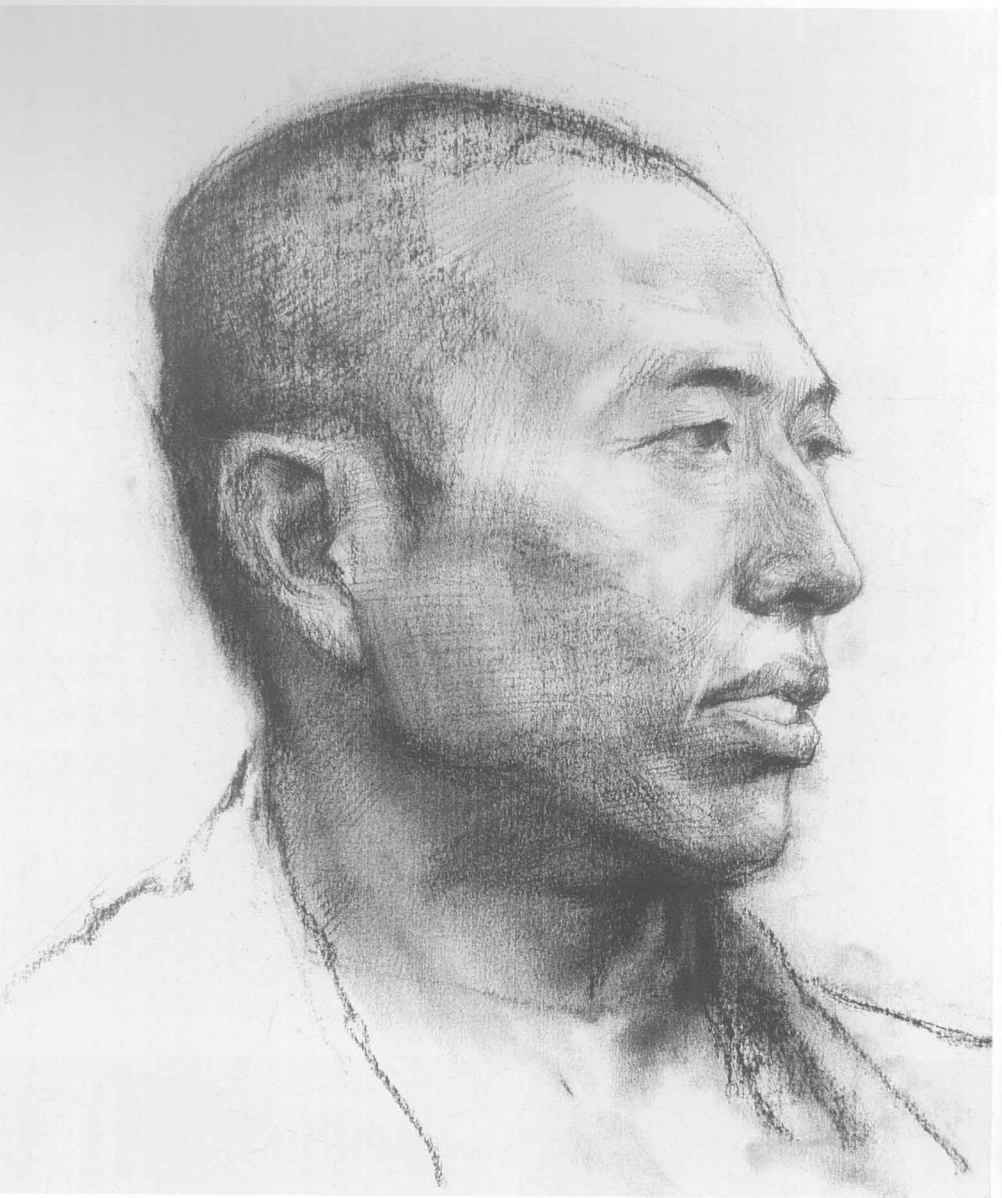
人物照片

(1) 起稿。用木炭把人物大的轮廓以及头、颈、肩比例关系，五官的基本形以及比例确定下来，用笔要松动、概括，可用手指结合线条擦出大的面来，注意强调整个头像大的明暗交界线，明确人物骨骼及肌肉结构，此时特别需要注意的是3/4侧面角度的透视关系。

(2) 铺大调子。围绕大的明暗交界线把整个暗部统一起来，分出大的体块关系，同时注意人物造型特征以及五官基本形体的塑造。

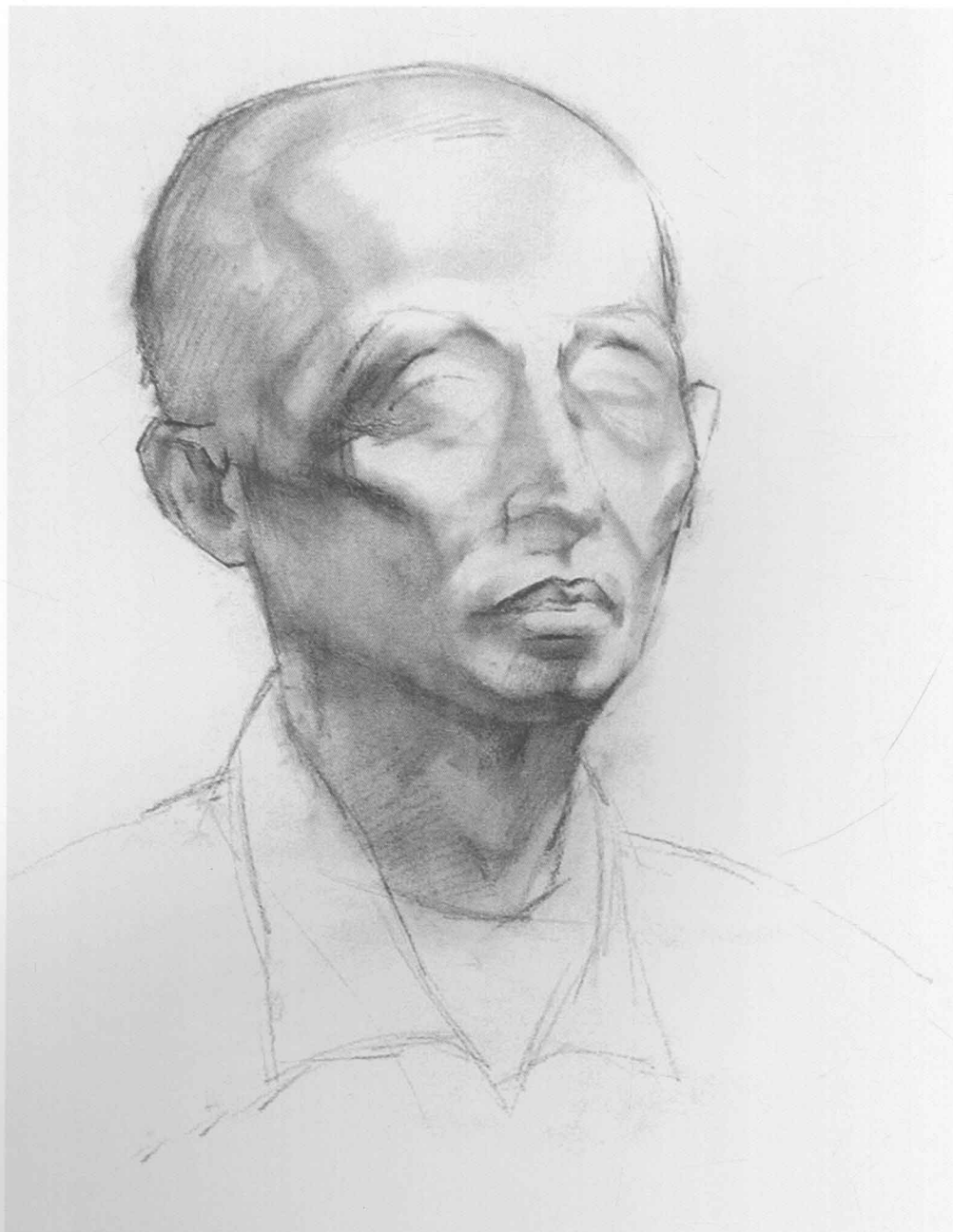
(3) 深入阶段。依然围绕明暗交界线及人物头部结构进行塑造，注意强调骨点、五官形体的深入刻画以及头像不同部位的质感表现。

(4) 调整阶段。眼镜是在人物基本塑造完成再添加上去的，注意它的透视与眼睛的透视要统一。对画面的各个部位作进一步的深入调整，注意五官形体质感和人物表情神态的表达，拉开大的黑白灰层次，将人物表现得神情兼备。

人物照片

(1) 起稿。这是特征十分明显的模特，在考虑画面构图的前提下，把握人物形象特点确定大的轮廓，注意强调整个头像大的明暗交界线，明确人物骨骼及肌肉结构。

(2) 铺大调子。围绕大的明暗交界线把整个暗部统一起来，将大的亮部与暗部关系区分开，初步塑造五官基本形体。

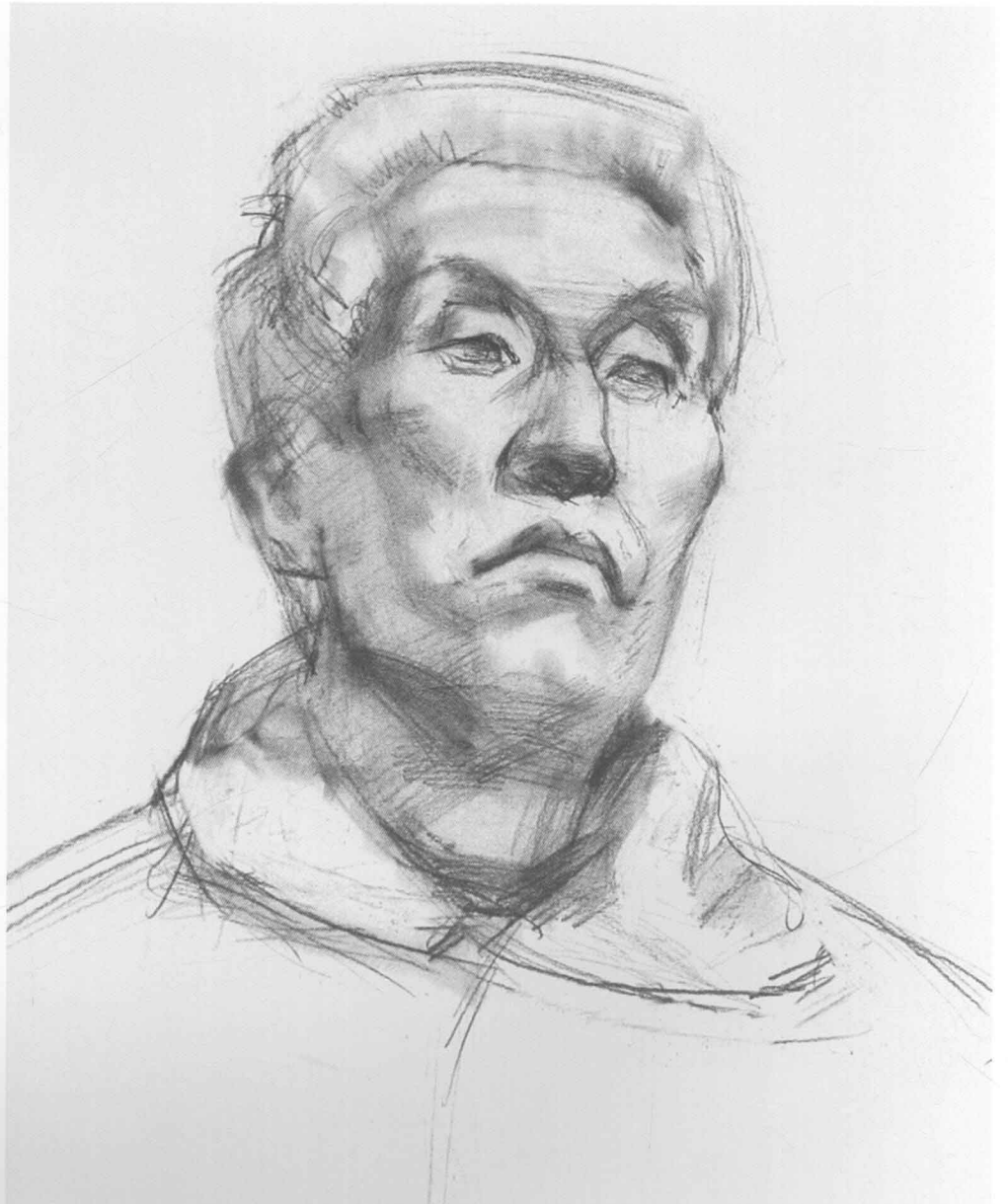
(3) 深入阶段。由表及里，根据骨骼及肌肉结构进行塑造，用中锋细笔刻画五官，侧锋表现其他部位，区别头像不同部位的质感表现。

(4) 调整阶段。对画面的各个部位作进一步的深入刻画，特别注意五官形体质感和人物表情神态的表达。只有注意区分暗部和亮部当中各部分的调子层次，避免雷同，才能使形体塑造得结实厚重。

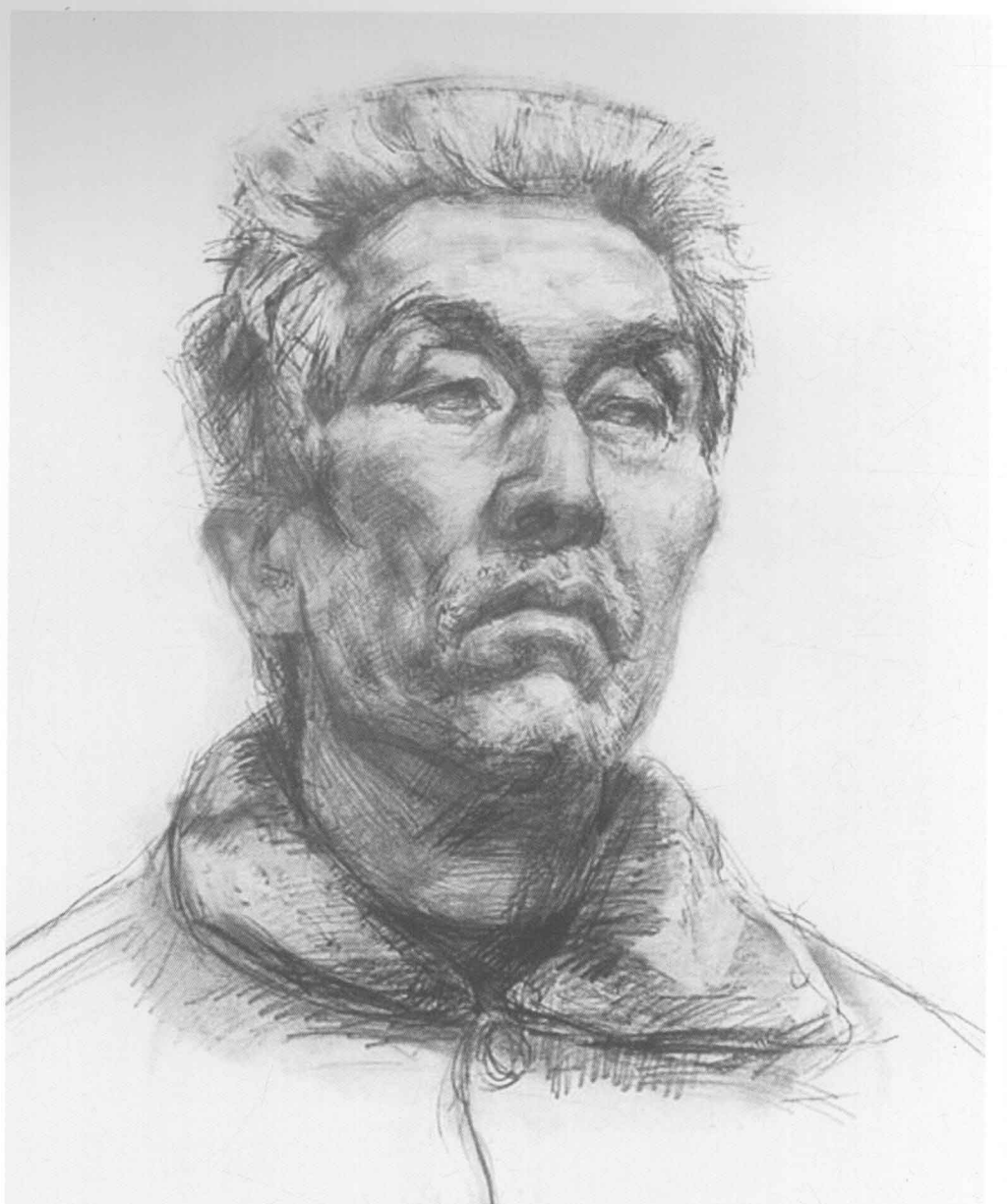
人物照片

(1) 起稿。这个模特角度比较特殊，带有强烈的仰视，要特别注意仰视角度的透视关系，五官连线呈弧形。强调整个头像大的明暗交界线，明确人物骨骼及肌肉结构，构图要适中。

(2) 铺大调子。围绕大的明暗交界线把整个暗部统一起来，注意轮廓线和转折线的穿插关系，同时注意五官基本形体的塑造以及人物的造型特征。

(3) 深入阶段。始终围绕明暗交界线及结构进行塑造，注意强调骨点以及肌肉的穿插关系，五官形体的深入刻画以及头像不同部位的质感表现。

(4) 调整阶段。对画面的各个部位作进一步调整与刻画, 注意五官形体质感和人物表情神态的表达, 特别注意区分暗部和亮部当中各部分的调子层次, 避免出现雷同的调子。

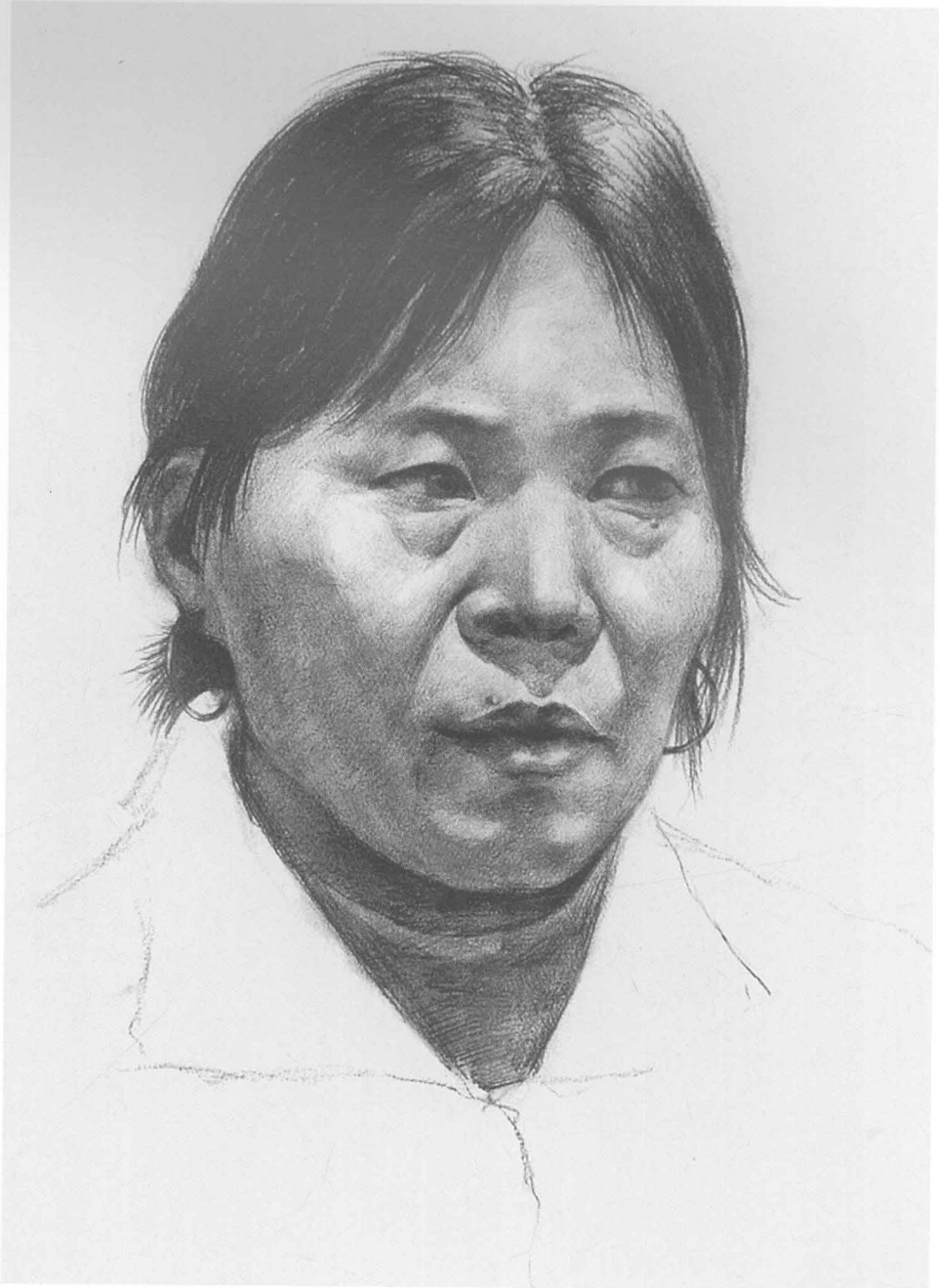
人物照片

(1) 起稿。确定人物大的轮廓以及头、颈、肩比例关系，五官的基本形以及比例，用侧锋和手指初步擦出明暗两大面，明确人物骨骼及肌肉结构。在画女人的时候要考虑到皮肤的质感。

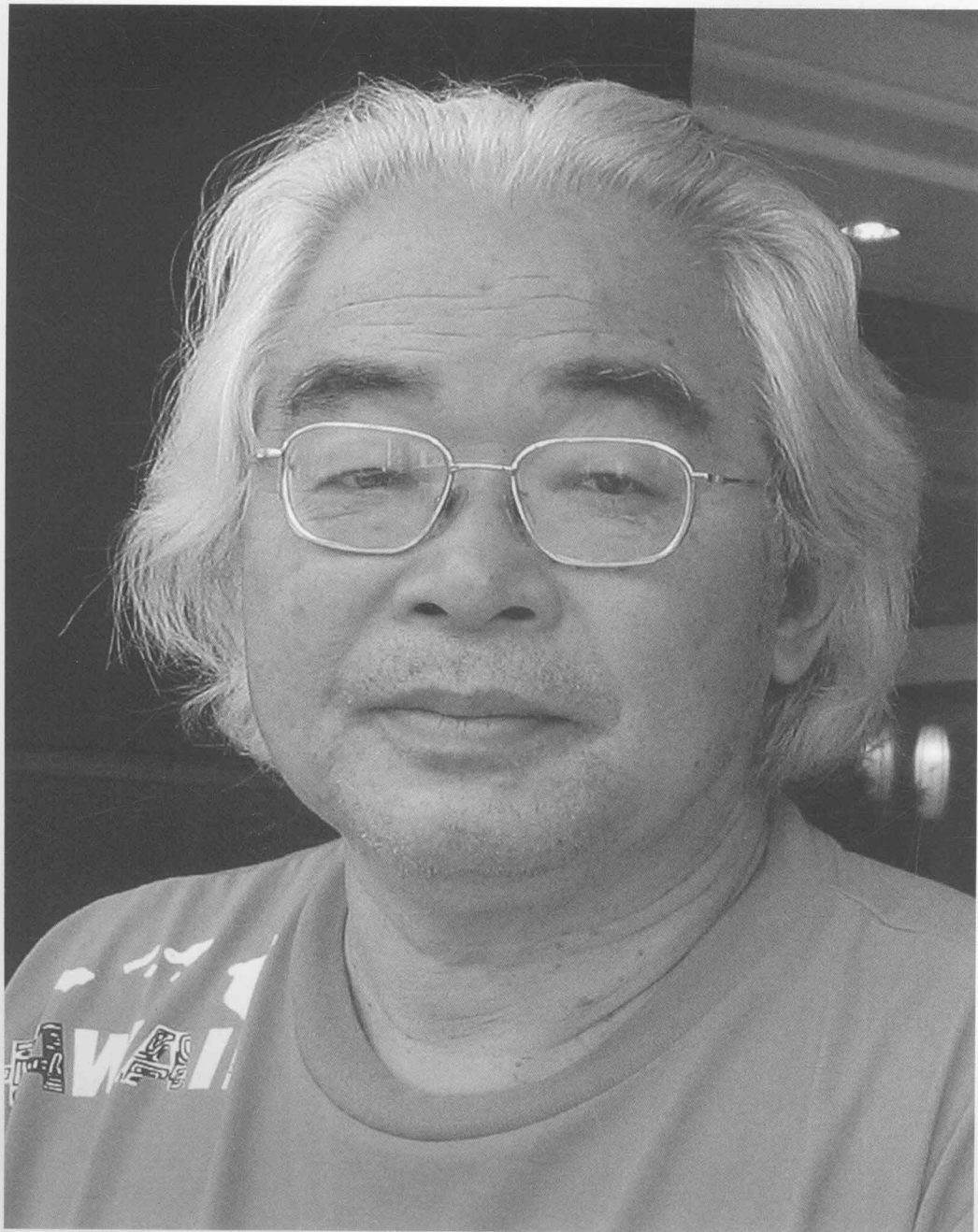
(2) 铺大调子。进一步将大的亮部与暗部关系区分，将五官进行塑造，把头发稍微表现，明确其走势和受背光面。

(3) 深入阶段。区分头发的色素与皮肤的色素的层次关系，始终围绕明暗交界线、骨骼及肌肉结构进行塑造，注意强调五官形体的深入刻画以及头像不同部位的质感表现。

(4) 调整阶段。对画面的各个部位作进一步的深入刻画，例如嘴唇的质感，耳环的表现，嘴部和眼睛的痣的特征等，特别注意五官形体质感和人物表情神态的表达，特别注意区分脸部暗部和亮部当中各部分的调子层次，将皮肤的质感表现得恰如其分。

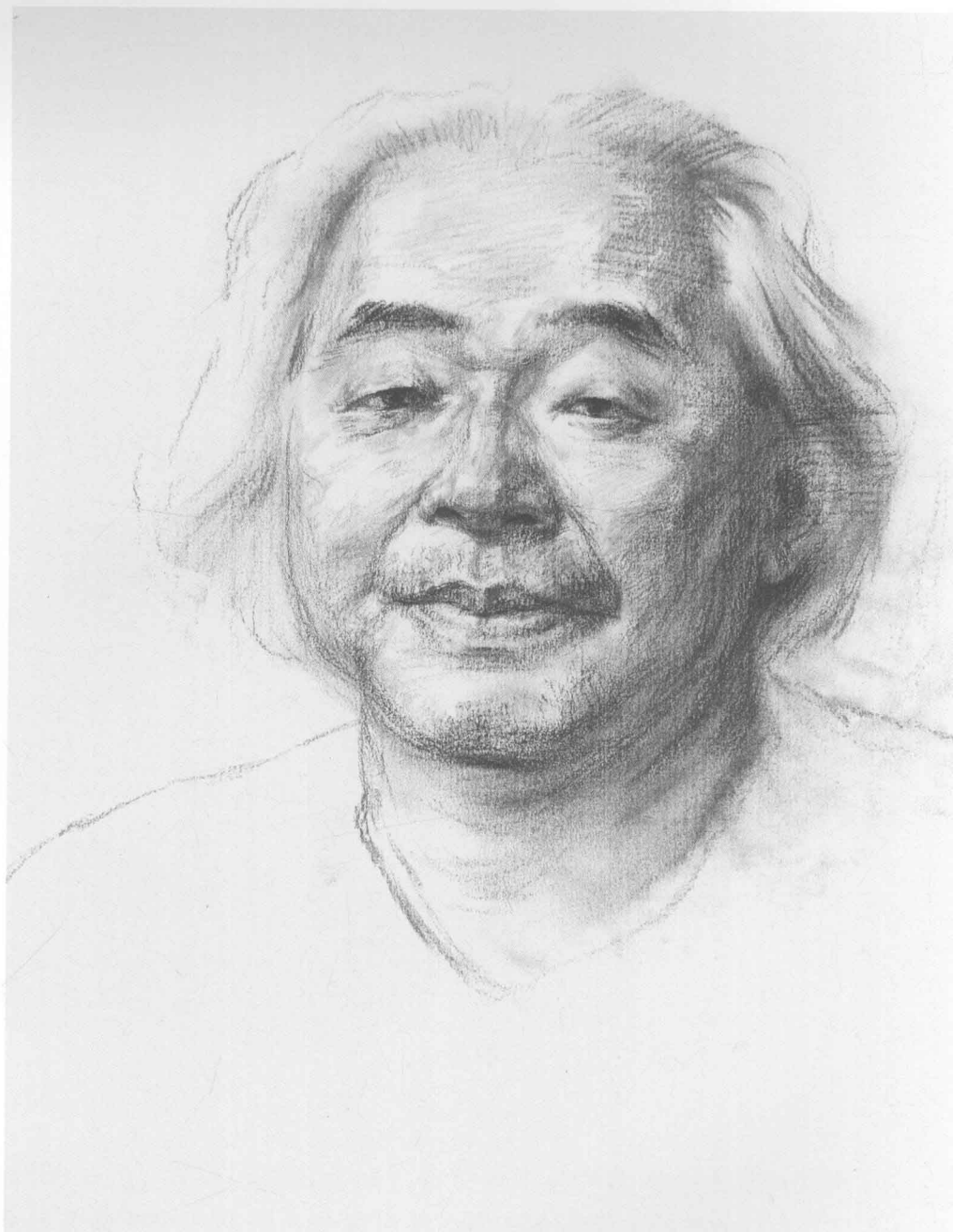
人物照片

(1) 起稿。用木炭把人物大的轮廓以及头、颈、肩比例关系，五官的基本形以及比例确定下来，用笔要松动、概括，注意强调整个头像的明暗交界线，明确人物骨骼及肌肉结构，构图要适中。

(2) 铺大调子。把握形体结构，进一步强调五官形体和肌肉组织，同时强化人物特征。

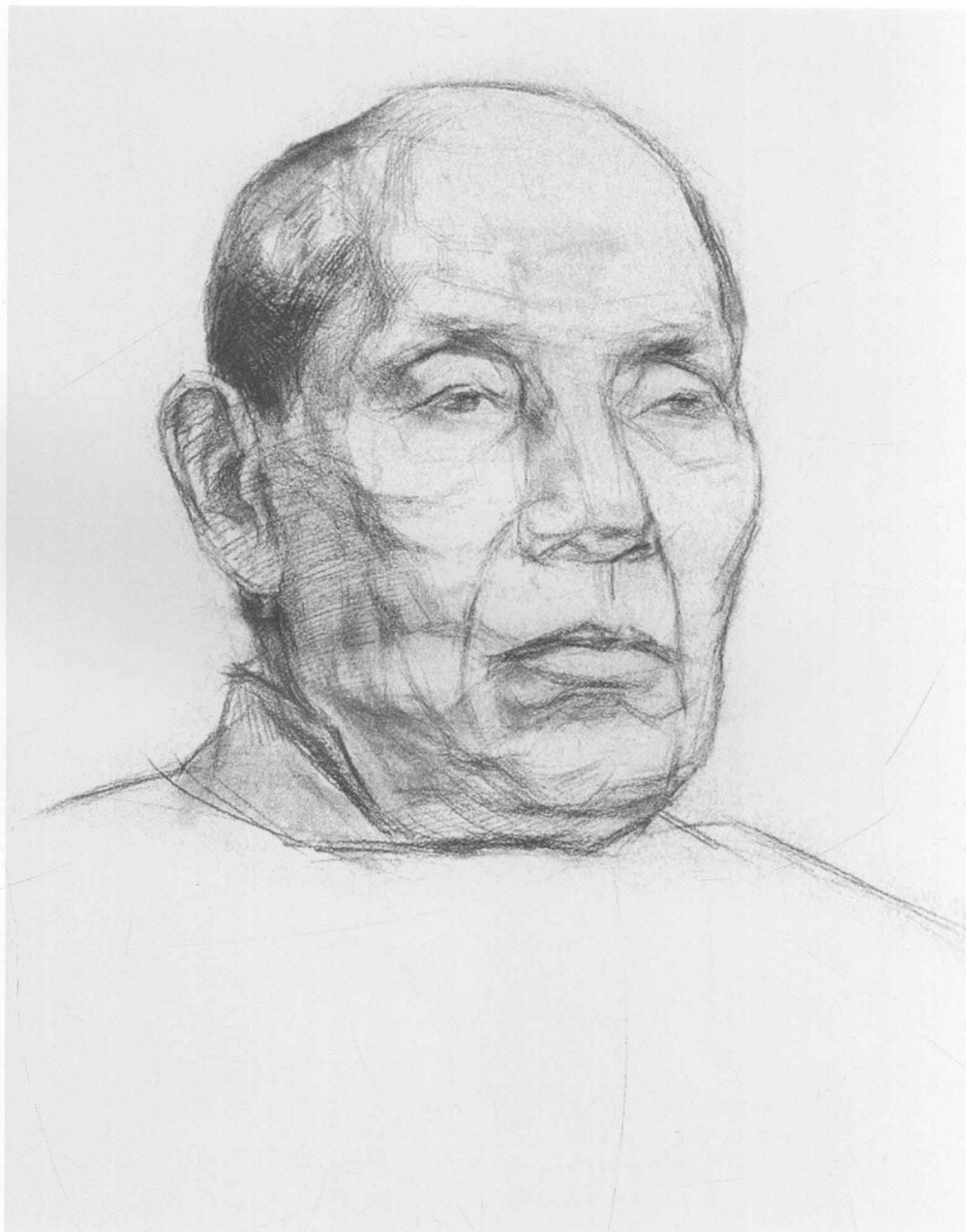
(3) 深入阶段。碳铅结合，围绕明暗交界线及结构进行塑造，注意强调骨点、五官形体的深入刻画以及头像不同部位的质感表现。

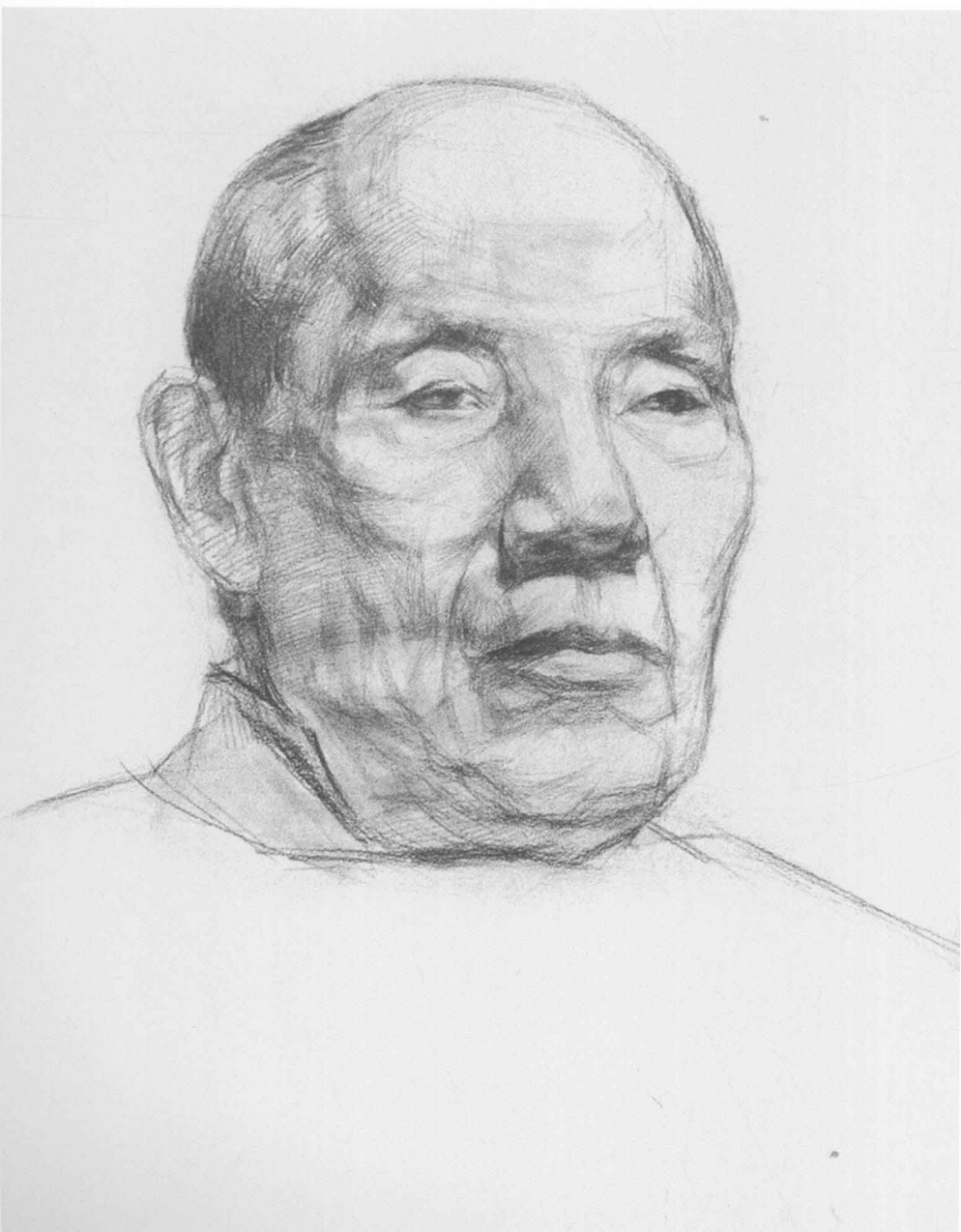
(4) 调整阶段。最后对眼镜进行塑造，对画面的各个部位作进一步的深入调整，要表现得有虚实变化。注意形体质感和人物表情神态的表达，要把画家的气质表现得跃然纸上。

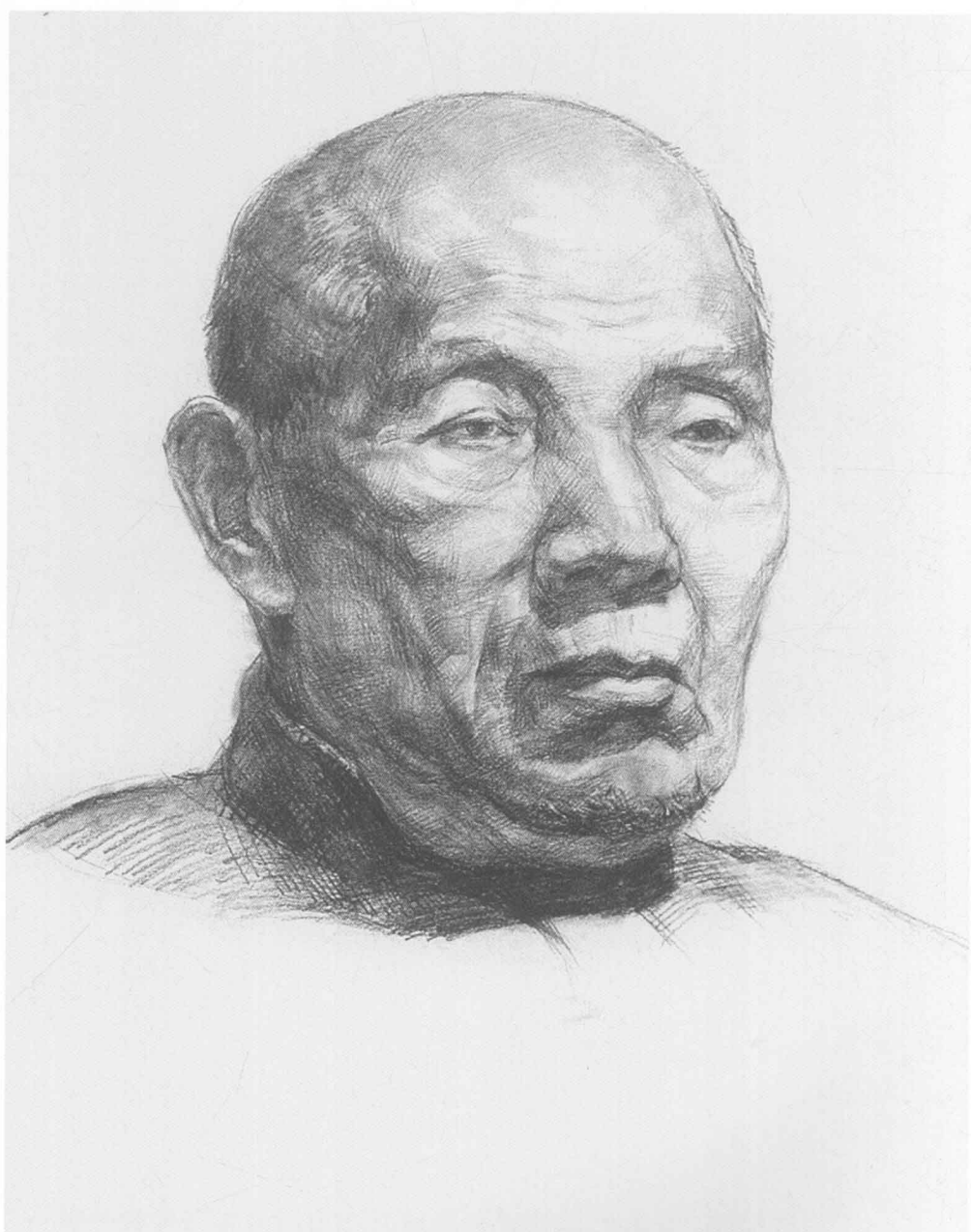
人物照片

(1)起稿。在画老人的时候要注意到皮肤的松弛感，先确定人物大的轮廓以及头、颈、肩比例关系，五官的基本形以及比例，明确人物骨骼及肌肉结构。

(2)铺大调子。将五官进行塑造，注意秃顶处和头发的表现要自然，将大的亮部与暗部关系区分开。

(3)深入阶段。始终大的调子关系中，根据骨骼及肌肉结构进行塑造，强调五官形体的深入刻画以及头像不同部位的质感表现。

(4) 调整阶段。对画面的各个部位作进一步的深入刻画，注意人物表情神态的表达，特别注意区分暗部和亮部当中各部分的调子层次，将鼻子的高光提出，以加强鼻子与脸部的空间感。