

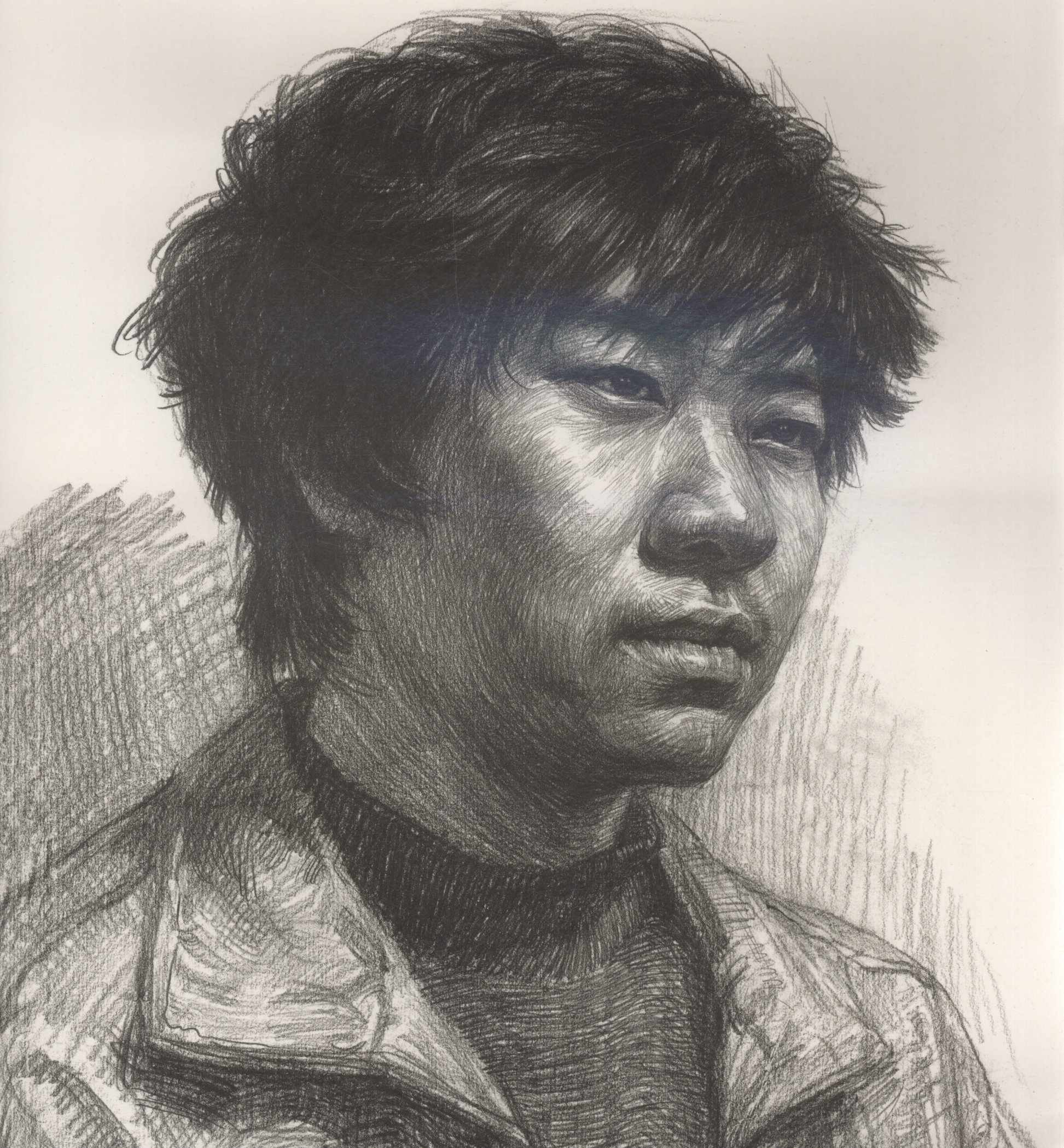
SUMIAUREN XIANG SHILIXIANGJIE

素描人像

实例详解

杨春雪 编著

江西美术出版社

责任编辑：王洪波 李伍强 封面设计：王洪波

图书在版编目（CIP）数据

素描人像实例详解/杨春雪编著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-80749-516-1

I. 素… II. 杨… III. 肖像画—素描—技法（美术）

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 085231 号

素描人像实例详解

杨春雪 编著

江西美术出版社出版（南昌市子安路 66 号）

邮编 330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 7 月第 1 版

2008 年 7 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-516-1

定价 15.00 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

作者简介 杨春雪，深圳市海湾中学美术教师、深圳市宝安区西乡书画家协会副主席、深圳市宝安区女画家学会副会长、深圳市宝安区美术家协会理事、深圳市美术家协会理事。1979年生于黑龙江省北安市，2002年毕业于深圳大学。作品多次入选国家美展、广东省美展。多年来一直从事中考、高考美术教育，培养的学生有多人被重点艺术院校或其附中录取。参与编著多本中考、高考类指导教材。

概述

踏实是成功的基石，没有风格是最高风格。很多学生认为各个院校都有独特的画风，而这种风格势必是他们选择学院的一个因素，因此盲目地追求某种独特的“风格”、“感觉”成了很多高考阶段学生备考的主要课题，甚至把某心仪院校的某件心仪作品拿过来强迫自己死记硬背，而忘记了自己学画的初衷是为了掌握扎实的绘画基础，形成专业的绘画素养，让自己的兴趣成为一生的专业。其实在高考阶段，无论是素描，还是色彩、速写，过分地强调所谓的风格和个性，并不会增强自己和作品的“绘画感觉”，相反，它是一个隐形杀手，只会让你感觉绘画越来越无趣、乏味，因为你一直在渴望重复别人甚至还总是达不到目的，从而被动地丧失了自我在创作中的主动和乐趣。以素描头像为例，你要做的就是扎扎实实地打好基础，踏实、稳健地提高科学建构画面的能力，做到画面布局合理、体积感强、造型准确生动、动态引人入胜、素描关系明确，这样的试卷无论是哪个美院的评委判卷，都会给你足够的关注和高分，这就是我们在高考阶段最需要的完美结局。这没有“风格”的踏实做法就是最好的“风格”，也是最适合高考的风格。在高考中轻松取胜的另一秘诀仍然是再简单不过，那就是信心加毅力。我的学生中每年都有零基础的学生，他们在高考目标明确、课程内容明确的前提下，经过为期8个月的集训，就能轻松地拿到天津美术学院、西安美术学院甚至央美的专业录取证书，并且名次都相当靠前。其实这并不难，各个美术学院每年的考题都大同小异，而考试科目的基础又都是相互促进和补充的。总的来说，进步是同步一致的，只要科学地安排训练时间，不偷懒、不慌张，把学习中的困难和障碍逐一击破，变不会为掌握，变“缺腿”为“拿手”，细致大胆地积累自己的经验，满怀信心和希望，充实度地度过备考的每一天，让自己真正做到每天都在进步，把学会的东西积累起来，不让困难和障碍反复，那么，实现你的理想一定是一件绝对不难甚至很轻松的事情，这就是自信和踏实的力量。

一、用长线概括模特基本形象特征、体面转折关系，下笔要准确、肯定，要通过线条的深浅粗细变化来表现模特的前后、主次及虚实关系。

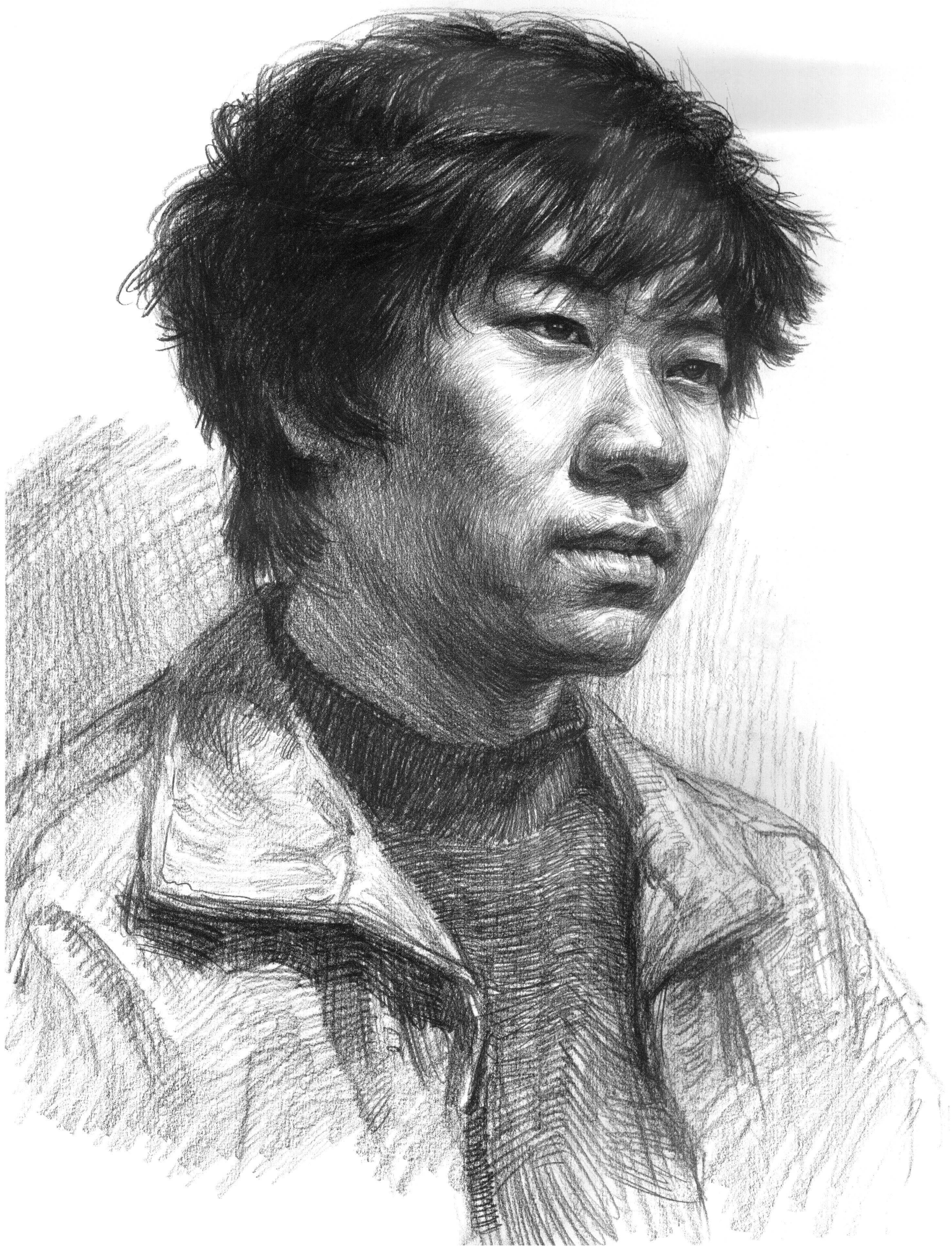

二、进一步明确五官、面部关系，加强头发的表现。头发要与整个头骨的起伏、明暗协调，先画大的体积感和前后关系，要概括，用笔要放松，不用考虑头发的走向用笔，要通过线条的长短、深浅、疏密变化，表现头发的前后、主次、虚实关系，还要注意把头发的投影和额头的结构联系起来表现。

三、进一步深入画面的灰面调子，加强体积感和前后空间关系。

四、深入刻画，注意每个局部在画面整体关系中所处的位置和刻画的程度，要达到主体突出、层次分明的效果。

一、先观察模特的基本特征（如男青年、坐姿、中卷发、毛衣、外穿夹克衫等），然后再起稿。注意构图要合理安排，应考虑上、下、左、右所留的空间大小，头部、肩膀和衣领的比例，最后再下笔。用4B以上的铅笔，快速、准确地概括出模特的大的动势和基本形象特征，以及比例和透视关系。

二、分析结构，明确体块、明暗和转折关系。

三、进一步强调体感、光感，通过光影准确把握头发、面部、颈部及肩部的结构转折关系，大的明暗交界线要连贯、协调、统一。

四、加强各“暗”部之间的调子的区别，待暗部调子画得足够充分后，再逐步向亮部过渡，通过光线的强弱表现出各部位结构灰面调子的微妙变化。

五、加强明暗色调之间的关系，使整个画面变得更加厚重。

六、整理阶段。在这一阶段我们要对深入刻画后的局部进行统一协调，使画面调子层次分明，主体突出，质感表现充分，画面效果强烈。

一、概括模特的基本形。正面一般左右对称，透视关系也不明显，画时为了避免将模特画得僵硬、呆板，应注意左右大形不是绝对的对称，应找到左右形的区别，如两条眉毛、两只眼睛、左右嘴角以及肩膀的不同特点。另外，还要注意神态要生动、有灵气。

二、明确头发暗面、灰面、亮部的几个基本层次，加强五官及面部色调的区别。

三、明确固有色：头发是黑色、毛衣是深灰色、面部为亮色。此外，要处理好它们之间的黑白灰的关系。

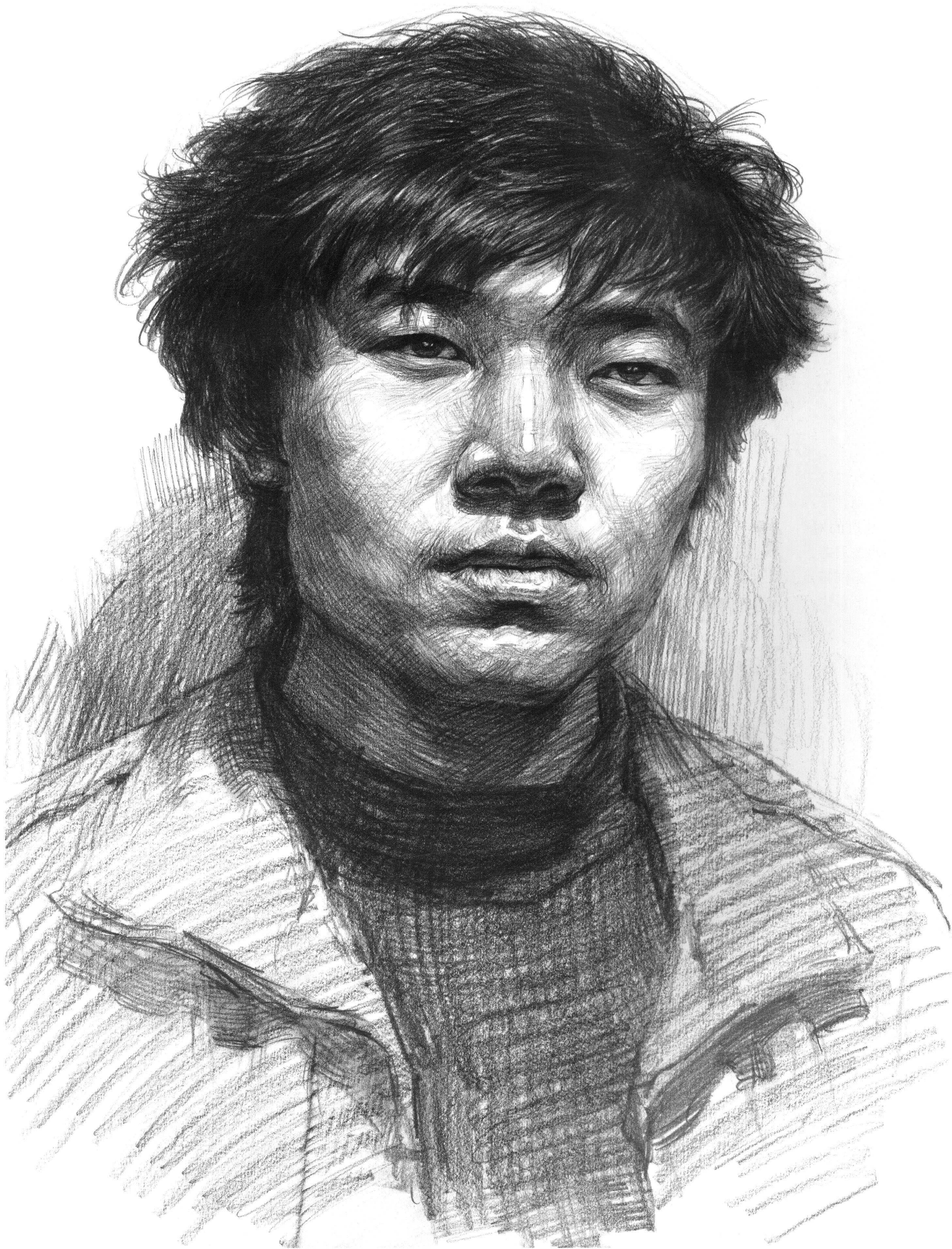

四、进一步刻画各个局部暗部之间的关系，主次要明确，光感效果要强烈。

五、深入灰面色调，通过灰色调的准确描绘，表现生动的面部表情。

六、深入刻画，使画面达到主次分明、虚实得当、表情自然的效果。

一、把握住大的明暗交界线、前后虚实明暗，起稿时大胆、概括，用笔肯定。主次要分明，前后虚实要明确。

二、进一步完善形象，加深暗部色调，强调体积感和光感。

三、加重头发、五官及局部背光的色调，突出主体，注意明暗交界线。在进行从头顶到面部、颈部再到肩部的连贯刻画时，结构表现、主次、虚实等都应明确。

四、深入刻画头发的毛发质感和皮肤、衣布的质感，深灰调色，完善主体。

一、用直线概括基本动态、形象特征。线条的轻重表现虚实，前后直线、曲线相结合表现不同质感。

二、头发重色、衣服灰色、皮肤亮色的色调表现。

三、在表现自然光感时，要加强光感效果，突出主体，注意虚实的表现，并加强五官和头发的刻画。

四、深入刻画阶段。模特表情、动态要自然，头、颈、肩部的先后关系要重点表现，加强立体感和真实感。

一、起稿。在这个阶段，认真观察模特是必不可少的。戴帽子、眼镜等道具或饰品是近两年高考素描考试中新加的内容，目的是进一步考查学生的综合素质，这就要求学生在平时训练中要加强对生活的观察以及对素描知识的深入理解。起稿时要借助垂直和水平的辅助线概括模特的基本形，注意帽子和眼镜的透视关系，重点是把握好大的比例和动态。

二、进一步深入刻画模特的基本形。横向、纵向反复比较，确定形的位置和特征，力争画准。

三、在第二步的基础上加强明暗关系，使模特有基本的立体感和光感，注意暗部色彩之间的区别。

四、深入塑造形体。充实和加强暗部，体面转折要肯定明确。进一步深入刻画模特的立体感、光感和虚实关系，同时注意帽子、眼镜与头部结构的联系。

五、完成作品阶段。在深入刻画的过程中应始终考虑整体效果，对明暗、结构、透视等绘画要素进行认真观察、分析，通过加强与减弱、保留与舍弃，使形象更加生动，特征更加鲜明。

一、起稿，合理构图，准确描绘模特的形象特征。把握住模特给人的第一印象，确定头部的体块与结构关系、比例关系、透视关系。

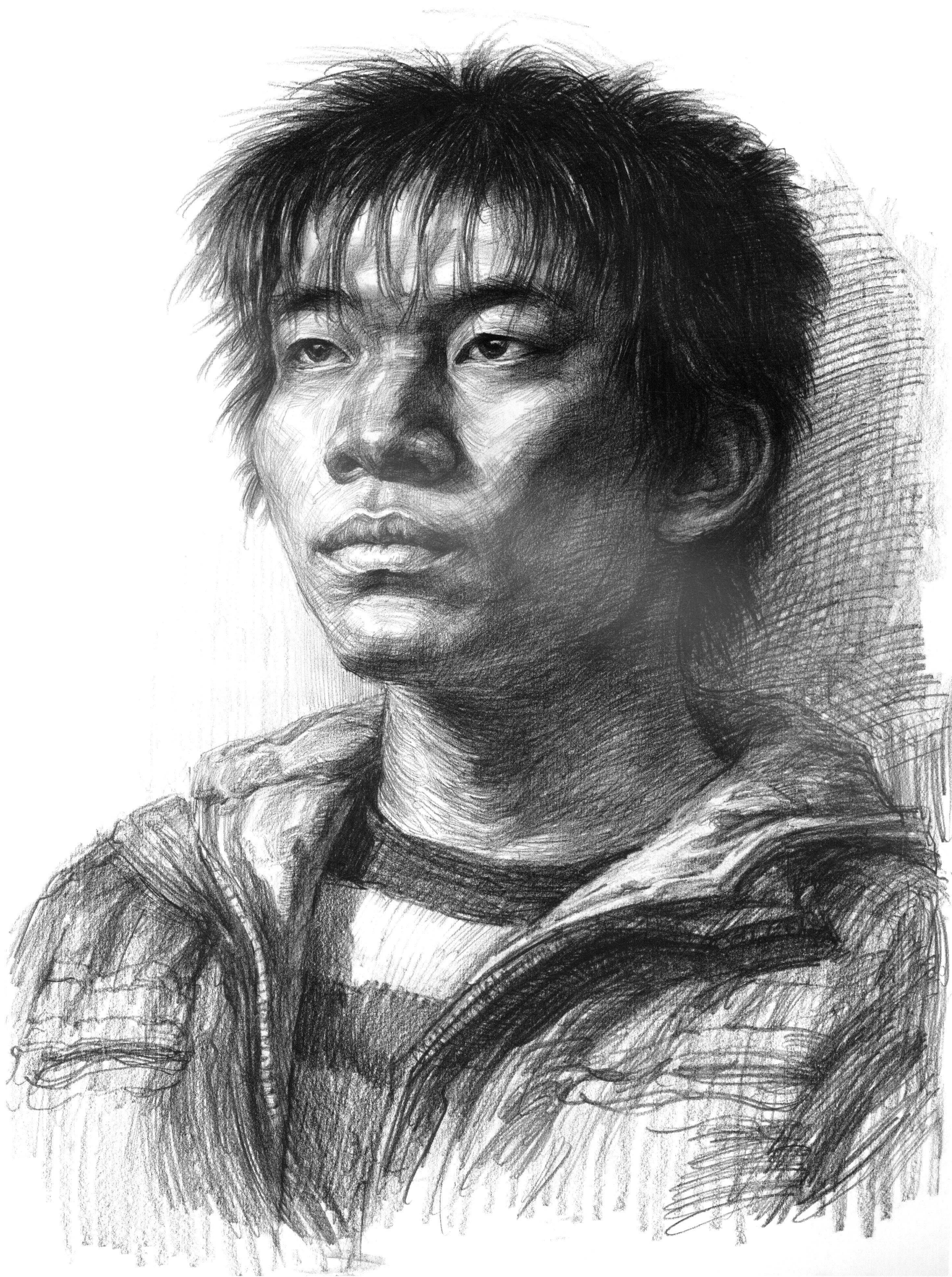

二、确定画面基本的黑白关系，这样下一步深入就有了参考和依据。进一步明确画面的主体关系，五官要重点突出。

三、加强对比，强调体积感、光感和空间感。

四、深入刻画暗部的层次，注意结构、质感的表现。由暗部向亮部逐渐过渡灰调子，注意画面调子要层次分明，勿灰；通过调子表现结构，勿脏；调子随结构的走向变化，勿乱。