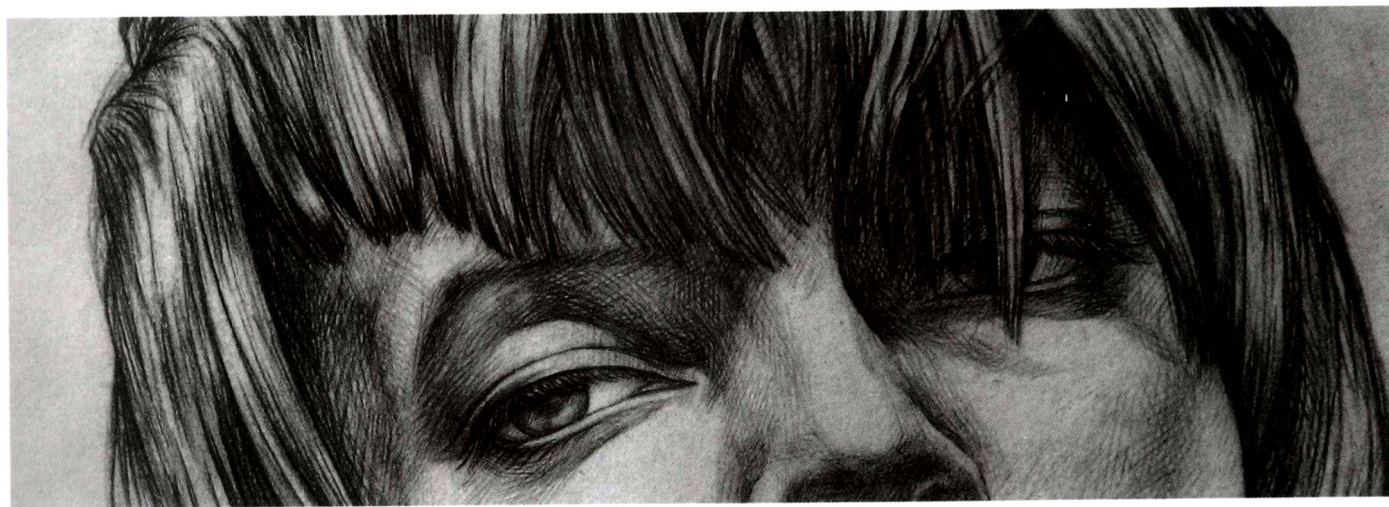

结构素描头像

姜晓松 著

姜晓梅 刘丽黎 参编

清华大学出版社

结构素描头像

姜晓松 著

姜晓梅 刘丽黎 参编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书系统介绍了从传统素描到结构素描头像的理论与技法,是素描头像画法的全面展现。全书共分为九章,包括素描的发展与现状、素描基础知识、素描基础原理、素描关系、素描头像基础、结构素描头像基础理论、结构素描头像形体分析及画法、结构素描头像范画步骤详解、结构素描头像范画等内容。

本书适合作为美术高考生、艺术院校学生、素描自学者、素描初学者进行头像素描学习和提高的指导书,也适合作为中高等艺术院校素描课程的教材,书中有关理论和技法的内容对部分画家、美术教师也有一定的参考价值。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

结构素描头像/姜晓松著. —北京:清华大学出版社,2012.9

ISBN 978-7-302-29308-8

I. ①结… II. ①姜… III. ①肖像画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 152511 号

责任编辑:田在儒

封面设计:李 丹

责任校对:袁 芳

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京世知印务有限公司

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:14.75

字 数:314 千字

版 次:2012 年 9 月第 1 版

印 次:2012 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:35.00 元

产品编号:047460-01

作者自述

姜晓松

笔名：枯木仔

籍贯：山东烟台

毕业于北京理工大学艺术设计学院，硕士学位

现为广东技术师范学院美术学院教师

因本人性情愚钝、开窍较晚，出成绩更晚，故而取“枯木生花”之意，得网名“枯木仔”。

本科就读于山东工艺美术学院，在烟台及北京工作十几年，历经辛苦，一无所成。幸而手绘能力较强，喜做素描、动漫，才加入教学行列。

经过刻苦努力，练得较强的素描基本功；几十年来潜心研究素描理论与技法，偶有所悟。在教学之余，愿把自己的一点心得与大家分享，尤其对素描初学者会有更多感悟之言，愿他们少走一些弯路。

鸣谢

本书的出版，首先要感谢我的家人，家人的热心支持是我努力工作的动力！

其次要感谢我的合作团队——禾美画室，画室成员的努力和相互合作才使图书能够迅速出版！

书中引用了部分国内外著名画家的作品，以及少量网络作品和学生作品，在这里也对引用作品的原作者表示感谢！

感谢我院的刘颖悟院长能在百忙之中为这本书写序！

院长寄语*

本书内容讲解条理清晰，理论系统完善，图文并茂，是一部具有独特见解的好作品。

作者不仅阐述了素描发展的历史和现状，还对素描进行了新的定义和延伸，并在理论方面提出了独特见解。

作者提出的四大素描基础原理：视觉中心、虚实相生、空气透视、光线垂直，对素描的理解具有重大意义，对其他艺术领域也有很大启发。

作者在结构素描头像方面不仅做了理论阐述，还做了大量的范画和步骤说明，对素描学习和理解有直观的帮助。专著在一定程度上拓展了素描理论与技法研究的内涵，对素描基础理论和美术教育有一定的意义。

由于著作内容为作者独立原创的理论体系，部分观点有待进一步完善，但也看出作者深厚的基本功和理论水平。期待作者在不久能创作出更优秀的作品。

刘颖悟

* 刘颖悟教授简介：

刘颖悟，教授，国内著名油画家，籍贯江西，现任广东技术师范学院美术学院院长、研究生导师，为中国美术家协会会员，中国油画学会会员，广东高校美术与艺术设计教育委员会理事。主要学术研究方向为油画、色彩学、设计基础研究。

为什么写这本书？

在多年的艺术生涯中，素描头像一直是我比较偏爱的艺术。几十年的素描探索使我积累了大量的素描知识和经验，并保持较为良好的绘画状态。

自己学生时代学习素描的时间比较长，从职高到大学有6年之久，一直勤于思考并历经坎坷，素描水平才逐步得到提高而趋稳定。

自己经历过高考，深切地知道高考素描的局限性。高考素描普遍缺乏系统的理论指导，并沿用相对保守的传统素描技法；有的素描教师只处于指导学生临摹的教学范畴，讲不出所以然，而使考生作品千篇一律，概念化严重。后来，接触过一些高考美术生，看到他们学了很多年，素描不得要领，内心很为他们着急。在跟我学习一个阶段后，看到他们很喜欢我的讲解，水平得到质的提高，我深切地感到编写一套素描理论图书的迫切性。

同时，高校素描教育理论也比较缺乏，相关概念模糊，素描教学与专业学习存在一定程度的脱节，高校素描教育也需要系统的素描理论丛书。

社会艺术界的从业者基本都画过素描，但对素描的认识普遍比较忽视，包括一些油画家也认为素描就是美术入门的基础训练。因此造成了素描理论一直停滞不前，普遍沿用老一代的素描技法。

无论在艺术界还是在教育界，结构素描都是较新的领域，尤其结构素描头像，相关的理论和著作更少，对素描学习者进一步提高认识和水平产生了一定的障碍，因此也急需一本系统的理论图书从结构素描的高度阐述素描头像的理论和技法，给予素描学习者系统的指导。

在终于有了自己的时间之后，我首先想到的就是编写一套素描理论和技法丛书，并从自己擅长的结构素描头像入手。

本书以理论分析和部分范画示范为主，从基础到高级介绍传统素描到结构素描头像的理论与技法，是素描头像画法的全面展现。

本书核心内容在于素描原理及素描关系的论述，在素描原理方面首次提出四大原理关系，将很多画家的直观经验和只能意会的内容全面用文字表述出来，是对国内素描理论的完善和总结。

在理论方面，本书不仅有素描基础知识的介绍，还有大量深入性的理论分析，是作者几十年的经验精髓。在部分范画的基础上，增加绘画步骤介绍，并对每张范画作品进行适度评讲。

本书从素描历史，到素描基础知识，最后到素描原理和范画步骤，采用由浅到深、逐步渐进的

方式编写,既适合素描初学者从头学习,也适合素描高手从中间阶段参考阅读。

本书面向读者广泛,不仅面向素描自学者、素描高考生,而且也面向大学生;同时,有关理论和技法内容对部分画家、美术教师也有一定的参考价值。

喜欢进一步探讨素描理论与技法并希望进一步提高水平的读者可以登录 www.hmarte.com 网址下载相关资料。

作 者

2012 年 6 月于广州

我的素描学习历程和体悟

在学习素描过程中，我比别人的学习历程更曲折，提高也更艰难。因此，我要把这一进步的过程描述下来，把我每一阶段的思考和体会记录下来，分享给初学美术的学生。

伴随我的心路，可以让学生少走许多弯路，还可以学习到我总结的经验和基础理论。如果你能够完全领悟，并带有一点艺术天赋的话，可以使你从初学者很快成为素描高手，而不再像我一样苦苦探索十几年。

一、初学美术

在报考职业中专之前，要参加一个考前美术培训班，就是画静物素描，在素描学习开始阶段，也画两张石膏体，以后都是静物。在考前班里我就被里面的几个高手所震撼，在画班里很多高手很早接触了素描，甚至参加了多届考前培训班，其画面效果之明确，线条组织之漂亮，一直让我记忆犹深。现在有初学者刚进画班可能也会有我同样的体会。

很多高手和我一起进入职业中专，正规系统的素描学习也是从素描静物开始。从“一切为了高考”出发，当时的美术高考素描主要考人物写生头像，也有个别考石膏像。

职业中专三年的素描学习就较为系统和正规，基本按照“石膏几何体→素描静物→石膏像→人物头像”的基本顺序画下来，并且每一阶段延续时间很长，每个阶段经常分两个学习期，我的“痛苦”历程也就此开始。

第一个痛苦时期：造型

开始，我的造型能力很强但也限制了进步，画静物可以很轻松地用曲线把物体形态准确描下来，显然这是不正规的方法。当时我并不理解为什么非要用直线，一点点把形体切出来，画一个苹果干吗要费那么大力气！

直到以后才明白：用直线切形是为了形成一个良好的塑造形体方法和观察对比方法，可以在素描高级阶段更准确方便地塑造形体。

看到所有同学都起形有模有样，只有自己画得如此怪异，也郁闷过一段时间。就这样开始学习

正确的素描起形方法，这个痛苦过程很快就过去了，因为起形方法还是很好掌握的。

第二个痛苦时期：线条

开始学画素描时是相当认真的。认真地画完后，却发现我的画面线条不见了，只有背景能看出一点。原来我不会打放松的排线，笔法类似涂抹，线条过于精密，刚开始画还能看出一点，层次过多后，就变成涂抹了！

当时，那里的美术班流行用切面画法，并组织漂亮的线条。看到同学们用铅笔切出结实的物体，并组织出漂亮的线条，自己又是羡慕又是“痛苦”。

从此又开始了线条练习，当自己刚掌握一点线条的组织方法还没有达到放松精神画静物时，就进入了下一个阶段：石膏像。

二、两年之后

最大的顿悟时期：调子

进入了石膏像的素描学习，才真正理解了什么叫“调子”。

我们的石膏像学习很正规系统，都是经过了长期素描，一张石膏像最长画一周甚至半个月，这个可能与我们的老师是正规师范毕业有关。

这个过程相当重要，这也是现在的许多短期美术班所欠缺的。长期素描可以给你更多的时间观察、思考和总结经验。可以更多地体会素描绘画的几个步骤，试验丰富夸张的色调对比、虚实处理技法等。

正是在石膏像的素描学习中，逐渐总结出绘画步骤、工具应用的方法；虚实、光影、形体等基本素描理论；构建了素描基础理论的几大体系，并对后面的人像素描产生了至关重要的影响。

石膏像绘画时期，我的素描作品在班级里才表现得好一点。让我奇怪的是，在静物素描阶段的那些高手，在画石膏像时期，竟然形体都打不准，调子更一团糟！

但这个时期画的都是传统的灯光素描，对光影关系的理解有重要作用。但对于石膏结构素描和石膏散光素描并没有接触过，对以后的考学造成了一定的负面影响。

第三个痛苦时期：体面

大约在高二下学期，就开始了人像素描，是班级里同学轮流当模特。这时，我造型能力强的优势有所体现，第一张头像在半个小时内形体就很像模特了，但这样也并不代表能画出好的人像素描。

我发现用石膏像的画法来画人像很容易画成石膏，而且只有在强烈的灯光下容易画出效果。同时，人像必须要求三个小时画出来，我发现自己画得明显“软、腻、浮”，效果并不好！又是一个“痛苦”的开始。

在画了许多张之后，突然有一天有所顿悟，用整体到局部的画法，先用切大面的方法来画，发现画面效果立刻改观，从此明白了“体面”。

其实在掌握了整体块面画法之后，画面效果应对考学已经不成问题。很多学生学到这种程度就可以考入大学，但水平基本也不会有什么进展。

从艺术的追求上来说，自己已经看到画面的不足，当时听说过“结构”的概念，但老师并不会，就只好自己探索。

第四个痛苦时期：结构

在体面表现很好的情况下，明显发现画面显得太“硬”，过于死板。这时已经听说过画面要画“结构”，于是开始了“结构”的探索。

当时，已经看过了人体结构和人脸结构的图书，把人面部肌肉、骨骼走向都记下来，在画人像时有意识地画人面部的肌肉形态。

效果是立刻有了，人像似乎生动了点，但人脸上的肌肉条明显告诉我这样是不对的。老师也明确警示：画结构是不能这样画的。

在以后苦苦的试画下，也终于明白了“结构与体积，形体与光影，结构与质感”的关系，并形成了自己独有的绘画方法：打好形后，从眼睛开始画，顺明暗交界线，找结构和形体，一路画下来，一气呵成，效果很不错。

三、进入第三年

外来老师的思想冲击

谈一下我们老师的作品。我们老师是正规师范毕业，造型能力相当的强，画什么像什么，速度也极快。看过太多参考书上的范画，虽然他有时能够指出我们作品的缺点，但他的画作并不让人完全信服。

老师是从老一派画家学到的光影素描画法。他画的人像，单从表面调子上说很像，虚实感强烈，但始终感觉不踏实，尤其暗部基本不画什么。一个从省城请来的大学老师看了我们老师的画后，就说暗部太空。由于他造型能力很强，所以调子也很轻松，却使得画面更不实在，就是也很“飘”。

为了提高我们的水平，每年暑假或寒假学生一起凑钱请外地的老师来教学，起码对我来说，起到很大的提高作用！

学会真正的人像结构素描

从青岛某中专请来一位老师，号称“青岛一支笔”，名字已经忘记了。他的画法是，使用炭条（是树枝烧成的炭条）来画，用手抹来抹去，找出结构和明暗，明显这种画法不适合考学。

但真正震撼的是他用炭精条画结构素描。纯用线条的轻重变化来表现，画在半开纸上一个巨大的头像，基本忽视光影的空灵感给人以启发，让我们见识了什么叫结构素描。

从他那里我也学会用炭精条画人像结构素描，对以后用炭笔打线条画结构素描也有很大启发。大概我们老师也没有学会，对我复读一年画结构素描大为限制，可能怕我影响师弟、师妹们的正常学习！

学会强调

在我们画得都很成熟的时期，又从省城请来一位大学老师，看的是上一届的学生作品，所有的素描画都挂在墙上，他指出每一张画都缺乏强调。我由此明白了强调的重要性。

第五个痛苦时期：“大调子”与过犹不及

在绘画时，绝大多数人可以体会到：画到什么阶段整体效果最好？无疑是刚找完第一遍细节的“大调子”时期。“大调子”整体效果好，可是内容不充实，再向下画，有的人会画“灰”，有的人会画“碎”，有的人会画得一团糟。大部分人画不好是因为没有掌握素描基础理论，还有一部分人画得很充分细腻，以至于面面俱到，最后画面经常显得“死、灰、腻”。虽然有人说素描可以无限画下去，但所有绘画其实都有限度，超过这个限度，就是“过犹不及”的问题了！尤其是针对注意第一印象的高考素描就必须注意度的问题。

最好的画面，最后效果应该是风格明确、轻松灵活、色调对比明确透气、结构扎实充分、刻画细腻完整。

这需要多年的实践，对理论的深透理解，以及敢于“以点带面”、“匹马代千军”的艺术追求！

在很会画的时候，我们做什么？那就是刻画。在经过了各个痛苦阶段，并有所领悟的情况下，我也开始面面俱到地疯狂刻画。我发现在你刻画到无法再刻画时，就是当你把脸上的所有细节，甚至高光都刻画得很明白的时候，画面效果反而很一般，这就是“过”。

“过”了，画面就会显得“灰、腻”。除非我们特意追求这种效果，在考场上，一则我们时间来不及；二则这种画面效果并不突出，画面也不轻松。

经过探索，从画面效果上我明白应该留白，避免“过犹不及”。

四、学习第四年

第六个痛苦时期：灵活

在参加高考时，我发现扎实的传统素描功底和画法带来巨大的负面效应。在校期间画的大多是灯光素描或光源一致的素描，在考场上大部分是散光素描，而用以前的调子画法明显误事。

在校期间，我画的一般是特别好的，在考场上效果却一般。考场上不敢用纯线画人像结构素描，就只画传统调子画法。考场上的人像大多是散光的，画人像还可以有一半发挥不错，画石膏像就发

挥很差，因为石膏像根本没练过短期素描，也没练过结构素描，更没画过散光效果。第一年考学，竟只拿到一个学校准考证，而且专业分也不高，当然也没有考上。上天又给了我一年的磨炼机会，或许再让我思考艺术人生。

在悔悟中，加强了针对高考的灵活性训练，专门练习散光效果和不画背景的短平快画法，才明白“灵活”的重要性。当然经过又一年的学习，失误率也在降低。

五、大学里的提高和挥洒

大学里的素描也很有体会，由于喜欢塑造感，就特别喜欢用炭笔打线条画结构素描，就对结构素描又有了更深刻的理解。记得有个别学生说我画的画看不懂，但老师和大多数学生能够看懂，都明白其实画的画算结构素描。无论怎样画也是纯粹写实的素描，我想那时在素描造诣上还没有达到一定的特殊精神，去追求一定艺术境界吧。其实，现在我也没达到，还是比较偏爱写实的素描。

我那时并不喜欢用炭条画纯线条变化的结构素描，因为画得太快，大半个小时就可以画完，虽然画面效果像大师作品，但在别人还起形的时候，我已经画完了，觉得很没意思。但就是用炭笔打线条的方式，也画得有点太快。经常别人画一半，我就要画完了。怕画完太早了，只好留下一部分，巡回教室无所事事地坐一会儿。那时没有网络、没有电脑，学生也听话，要是现在的学生就又该去玩游戏了！

六、工作十年

精致与粗犷

到南方工作后，又接触了很多画法，也感叹于风格的地域性。理应奔放的北方，素描画法反而偏向细腻。理应精细的南方，基本画法反而相当的粗犷。

素描的风格很多，由于长期受到传统调子素描的线条画法的影响，并在此基础上研究精致的结构素描画法，所以对画几笔后用手涂抹的技法一直不很喜欢。但到南方了发现真正的粗犷风格也有点喜欢了！

于是开始探索南方的粗犷画法，由于受习惯画法影响太深，以至于学习很困难，画了很多张慢慢也有了效果。所谓艺无止境，三人行必有我师焉！

追思和回忆

由于自己并不是很有天赋，通过我艰难的学习经历，大多数学生可能都经历过我在各个学习阶段的彷徨和痛苦，或者只是随大溜儿，而意识不到阶段性彷徨和困境。通过我的讲解传授，你将会解开你每一步提高的苦恼，并助你早日踏入艺术的灵界。

大学里学的工业设计，进入二年级专业课之后就很少画素描了。但如果有人说多年不画，已经不会画了，我是不信的。这本书里的主要知识都是大学二年级前的积累和思考，即便是停画10年，现在让我拿笔，我依然能画出较为优秀的作品。

参加工作，成为一名艺术教师后，鉴于对素描的热爱，当我向艺术系主任申请教授素描课时，主任由于从来没见过我画的素描，只知道我是动画教师，就很怀疑我的能力。主任说：“素描课的老师有的是美术学院的素描研究生！”我信口说：“我画得比他好！”主任诧异地笑了，我也笑了。其实，我不能说画得比他们好，但绝对不会比他们差，而且关键是：大概我更知道怎样能画得好和为什么能画得好！

其实，不分专业，是否有所造诣是看具体个人的，有的人理论深厚、系统、扎实，能讲出东西让人信服。有的人造诣很深却讲不出来，更多是一种意会，比如：我在鲁迅美院碰到一个油画系研究生，天天画素描和油画，画得很好。他告诉我，素描就是一种感觉，一种生动的扑面而来的感觉！并告诉我怎样抓住这种感觉，就是第一印象，但从没有告诉我具体的绘制技法！感谢这位研究生，让我明白了第一印象、第一感觉的重要性，但具体的技法还要依靠自己的实践和体会。

这些素描高手可以画出相当优秀的作品，有一定的技法，但他讲不出为什么要这样画，为什么要那样画，好像绘画只是机械的习惯加灵感的行为。他们教授素描，讲不出太多原理性的东西，只是让学生模仿自己的技法，能不能画好，就看学生的天分！

七、禾美画室

大学里主教动漫，辅教素描课。鉴于我对素描的热爱，我也一直在寻找机会，把我的体会和经验传播给学生，写书与画室教学就是两种很好的机会吧！

感谢教过我艺术的各位老师！

我的作品就是对你们最好的回报！

目录

作者自述.....	I
鸣谢.....	III
院长寄语.....	V
为什么写这本书?	VII
我的素描学习历程和体悟.....	IX
第一章 素描的发展与现状	1
一、传统学院派素描的历史与发展（简介）	2
二、设计素描的发展与现状.....	5
三、结构素描的定义与延伸.....	6
第二章 素描基础知识	9
一、工具.....	10
二、线条与笔触.....	12
三、塑造与风格.....	15
四、素描头像的各种风格.....	18
五、关于素描的思考.....	24
第三章 素描基础原理	29
一、画面视觉中心.....	30
二、虚实相生.....	34
三、空气透视.....	43
四、光线垂直.....	45

第四章 素描关系	53
一、整体关系	54
二、明暗关系	57
三、明暗交界线	59
四、投影关系	62
五、反衬关系	64
六、形体关系	68
第五章 素描头像基础	71
一、素描头像的基础知识简介	72
二、素描头像的基本学习程序	83
三、素描头像的画法分类及步骤	87
四、素描头像需要注意的几个问题	93
第六章 结构素描头像理论基础	99
一、结构素描与传统素描的主要差异	100
二、结构素描原理	101
三、人物头像结构素描	105
四、人物头像结构素描的技法	108
五、针对不同对象的技法应用差别	111
第七章 结构素描头像形体分析及画法	113
一、人物头像形体关系分析	114
二、结构素描头像排线绘制技法	125
三、五官画法详解（举例）	127
四、素描头像整体表现技法	132
第八章 结构素描头像范画步骤详解	143
一、排线画法及步骤	144
二、综合画法及步骤	165
三、线面结合画法及步骤	179

第九章 结构素描头像范画.....	187
一、排线画法.....	188
二、线面结合画法.....	197
三、创意（抽象、印象）画法.....	202
附录1 靳尚谊先生谈中国素描教学.....	206
附录2 素描头像常见问题分析.....	208
后记	215