

MEISHU GAOKAO ZHONGDIAN GONGDIAN
SHUANGPENSHANG JIEZHI HANGUAN HULIAN

美术高考重点攻天

素描人像

杨春雷 编著

结构明暗 训练

江西美术出版社

前言Q I A N Y A N

绘画的任何一种技巧、方法都是在用眼睛与观察对象的物理接触中获得的。一切事物都有规律可循，绘画也是如此。方法对任何一种学习都具有极大的推动作用，而拥有正确的观察方式、清晰的步骤和良好的作画心态，是能在最短时间内取得最大成果的最有效的途径，同时，这也是默画很关键的前提条件。

现在素描人像默写已被大多数艺术院校当作一门高考科目，而我们要通过素描写生来研究默写的基本规律，从中学习素描的观察方法和表现方法。一个系统的教学，需要通过素描写生训练，认识了解造型、结构、形体、明暗及质感的表现，从而进行素描人像默写训练，锻炼学生对人像的分析、理解、想象及创作的能力，且可以起到事半功倍的效果。默画与写生不同之处在于，默画的造型更注重学生对规律性知识的理解与把握。简单地说，写生是画“看到的”，而默画是画“理解的”。

在此，我们要了解默写人物头像的几个要素：

一、头部结构问题

头部结构问题是素描人像默写中需要解决的最重要的一个课题。

二、形体与五官的塑造

对于应试的学生而言，形体与五官的默写难度较大，不仅要控制好大的形体，五官的结构也要熟练地掌握，而且还要使它们整体、统一，这些都是学生们需要解决的难题。

三、形象特征与头发、衣领的塑造

几乎每位同学在默写人物的时候，都很难抓准人物的形象特征，学生往往对头发、衣领的塑造过于简单化，常常寥寥几笔打发了事，严重影响了画面的整体效果，其中我们也应注意到衣领起着衔接颈部和肩的作用。

许多艺术院校在考试评卷时，常将试卷分为几类，并据此作为分数段的依据。

一类卷：

1. 造型准确，透视和比例正确，能抓住写生对象的形象特征和动态特点，有生动具体的感受，并且构图完整。
2. 结构严谨，形体感强，有厚度，对人物的立体空间构造有较为深刻的理解和把握，能较好地掌握形体结构与明暗视觉的转换关系。
3. 有深入塑造的能力，能深入刻画对象和表现对象，能将局部细节、层次、转折贯穿起来，非常饱满地形成一个有机的整体，并能处理好画面的质感。
4. 整体感强，造型本身黑、白、灰的布局和线的组织等都要有一定的依存关系，尤其在造型上浑然一体，使画面构成有生命力的整体。
5. 能较好地掌握和运用素描的工具和材料，技巧朴素自然，画面松动灵活而不粗俗，并有一定的艺术感受力和艺术表现力。

二类卷：

1. 有较好的造型能力，能把握写生对象的基本特征，比例准确，结构严谨，构图完整。
2. 对形体、结构有较好的认识和理解，并能主动解决好相互之间的关系，体积感强，结构准确、连贯，能处理好结构的起伏和光影之间的关系。
3. 能深入塑造和刻画细节，并把局部的各个关系连接起来，形成一个整体的串联关系，且能表现一定的质感。画面缺乏生动的艺术表现力，对造型的理解简单化或整体效果稍显单薄。

三类卷：

1. 造型能力稍弱，形体不够准确严谨，结构松散，不够连贯。
2. 体积感不够，处理得生硬、空泛。有些是局部刻画深入，却与整体没有关联；有些是画得不够深入而只停留在一些概念和表层的线和调子上。
3. 缺乏艺术表现力和表达能力，画面平淡、技术简单、综合处理画面造型的各种因素的能力欠缺。

一般说来，达到一类卷水平可评90分以上，二类卷应在75分到90分之间，三类卷在75分以下。要想在考试规定的时间内将自己所掌握的素描知识和能力体现出来，在考前应着重加强练习。

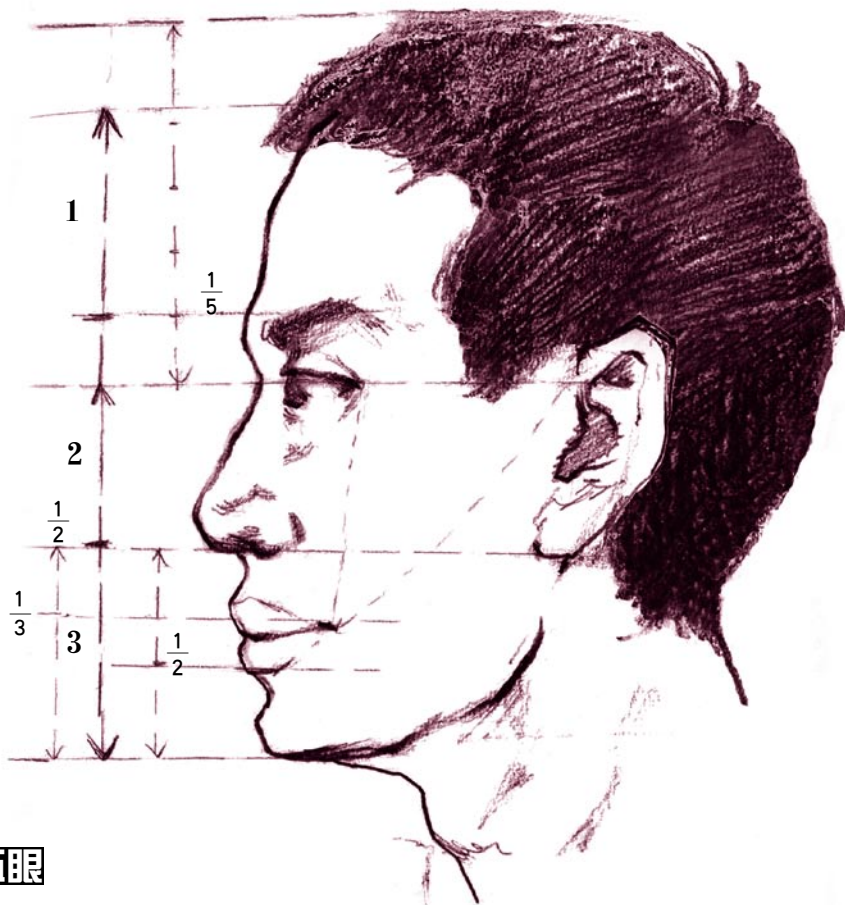
要解决以上这些问题，此书可以向你提供具体的指导和帮助，因为此书是我多年来辅导训练考生的经验总结，结合一些示范作品具体讲解，帮助学生正确理解各类美术高校的默写考试要求及标准，理顺考试思路，并且针对各自的实际情况进行学习，从而提高实际应试能力。

作者简介

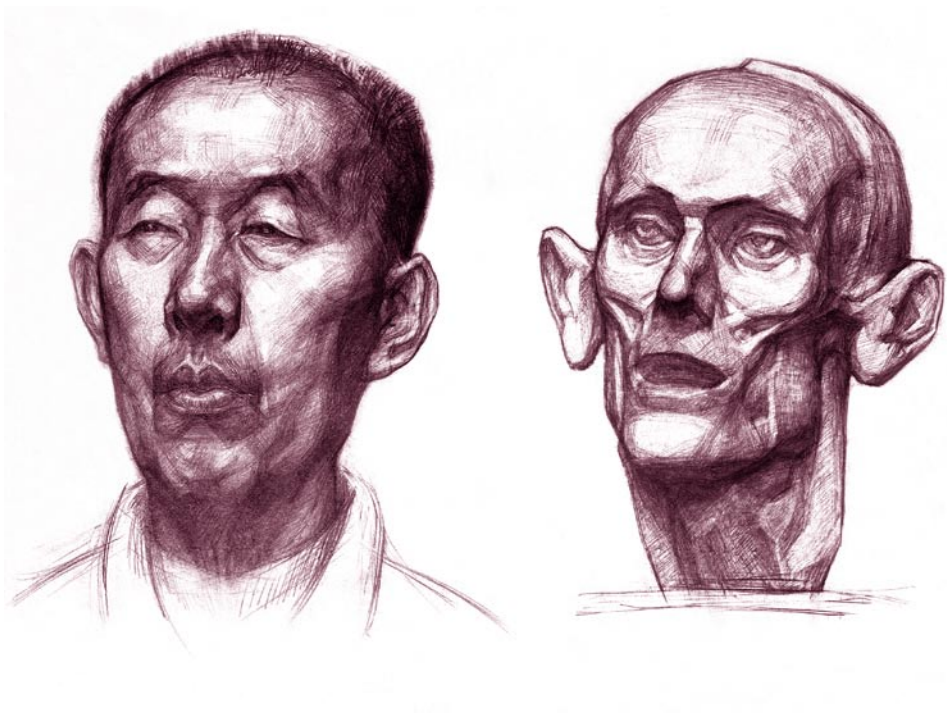
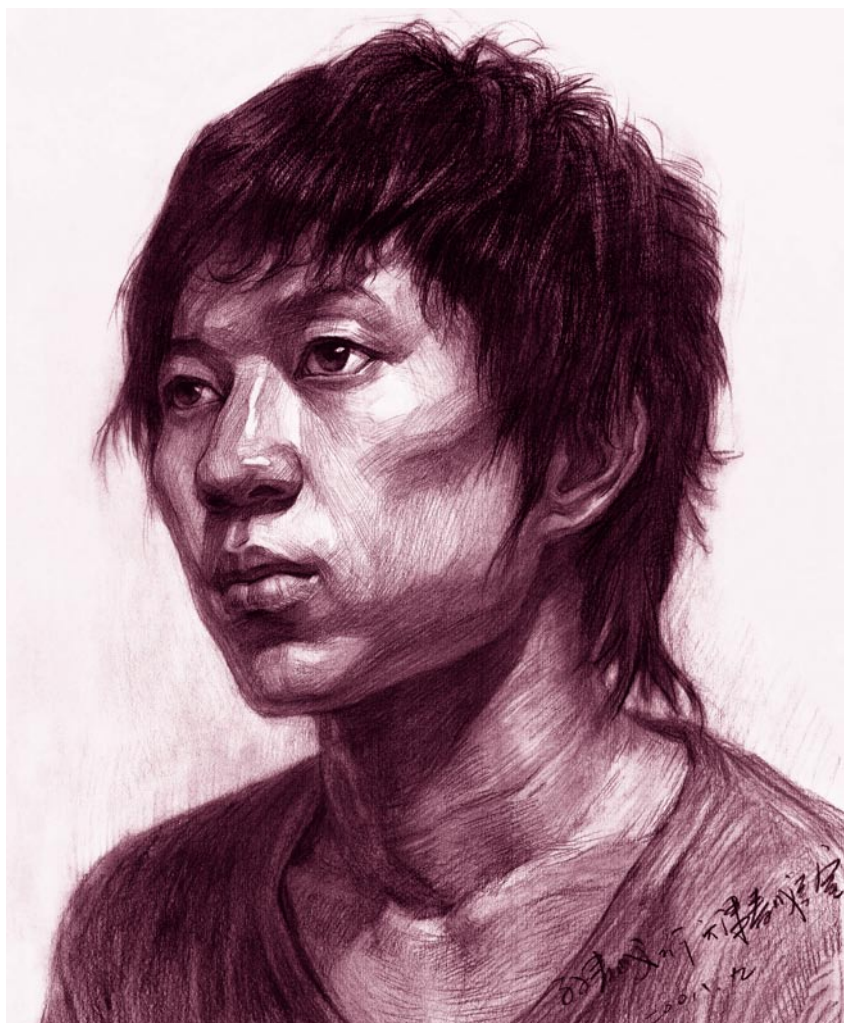
杨春雪

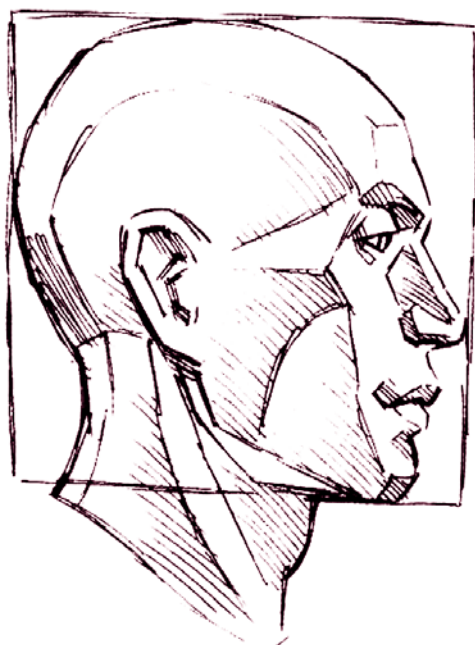
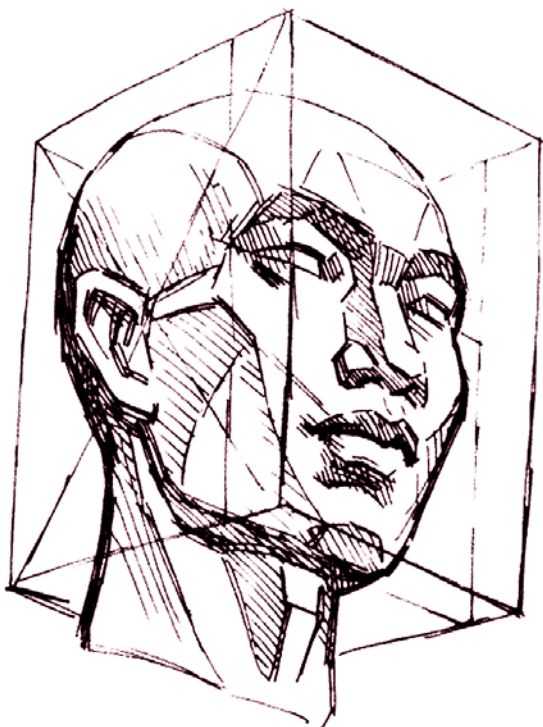
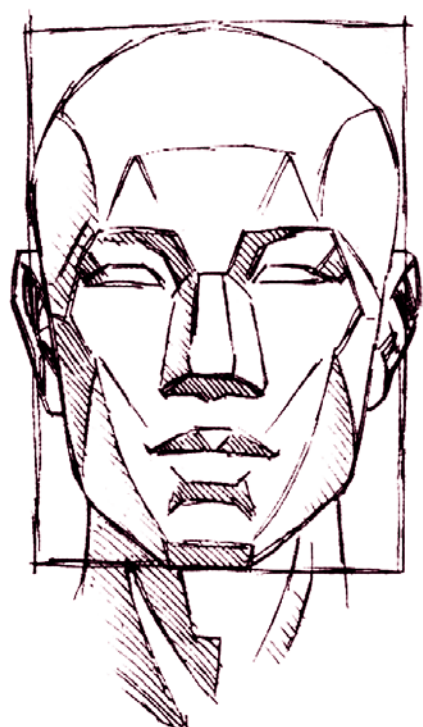
2002年毕业于深圳大学。作品多次入选国家美展、广东省美展。多年来一直从事中考、高考美术教育一线教学。培养的学生有多人被中央美术学院、清华大学美术学院、天津美术学院及其附中录取。出版编著多套中考、高考指导教材，如《素描人像——实例讲解》、《高分密码——色彩静物技法与临本》、《美术培训正规教材——素描人像》、《美术培训正规教材——色彩静物》等。

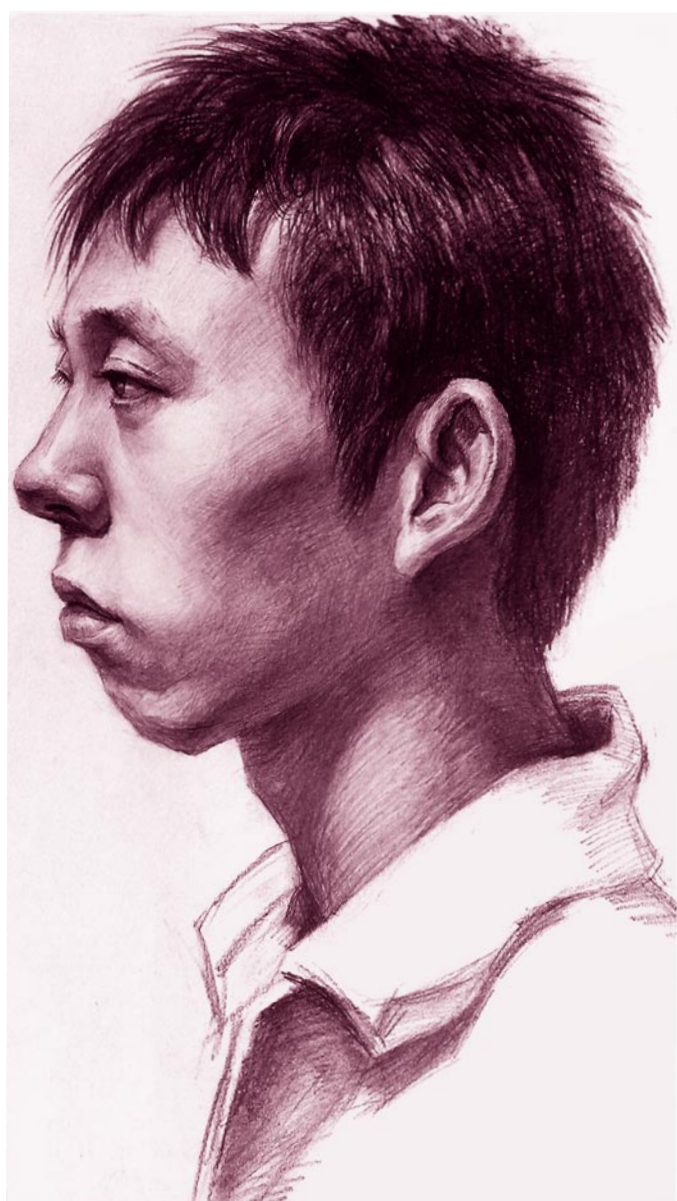
竖三鼻、横五眼

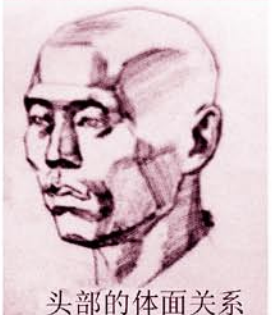
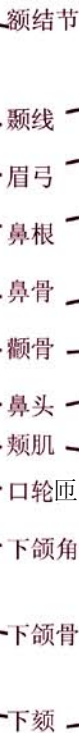
侧面头部的比例跟正面的高度比例基本一样，需要注意的就是眼角到嘴角的距离等于眼角到耳朵的距离。

可以把头部理解成方体，眉毛、眼睛、鼻子、嘴在正面，耳朵在侧面，注意体面关系和前后关系的理解，这一点很重要。

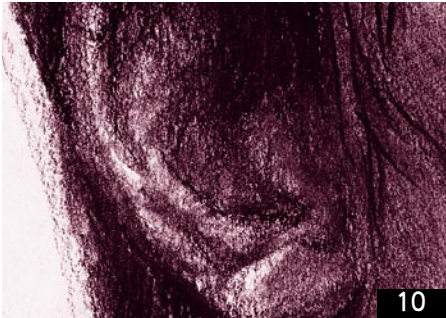

了解头部的结构对于观察和表现模特是非常必要的，知道了头部的结构还不够，关键是在模特脸上能观察出来，这样表现起来就不难了。

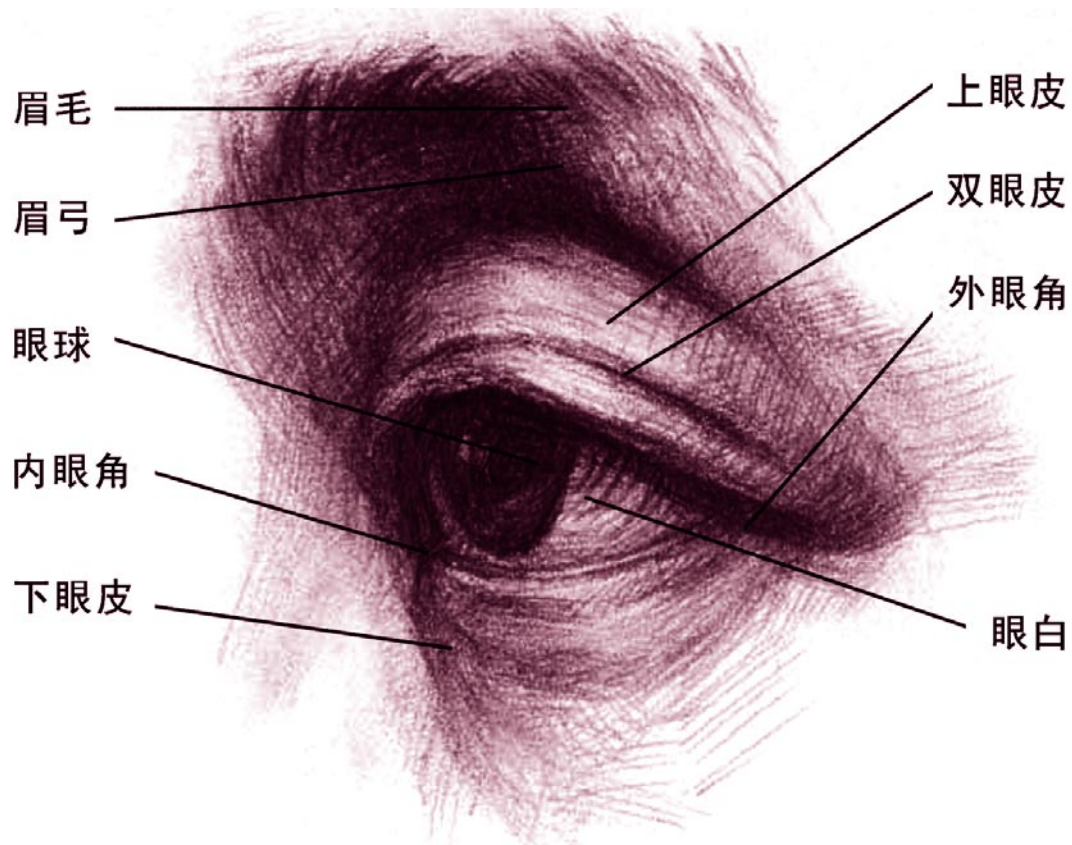
认真具体的观察是画好一幅画的前提，是重要的！我们在表现模特之前需要认真观察模特，观察基本的形象特征，观察动态和神态，观察形体结构（重点是找到每个结构在模特脸上的什么位置，以什么样的具体形象体现在不同模特的脸上），如果模特的额头或耳朵被头发遮挡了，那么也要通过对头发的表现体现出头发遮挡住的结构，这样才能做到心明眼亮，具体表现时有方向。

1. 找准每个结构的基本位置, 概括亮、灰、暗的基本形; 2. 确定明暗交界线所在的位置; 3. 注意主次和虚实。

1. 头发的处理注意抓住重点，高光周围重点表现，前实后虚。
2. 注意头骨的结构和头发的生长方向。
3. 注意边缘线的虚实处理，明暗交界线与边缘线相交的位置的边缘线最实。
4. 注意头发在面部的投影。
5. 额头的颜色不宜过重，抓住重点去表现，注意额骨、颞线、眉弓骨的位置。
6. 刻画眼睛时注意形和神态，力求做到生动传神。
7. 表现鼻子时注意明确鼻根、鼻骨、鼻头的位置。在把握好大的立体感的前提下，重点表现暗部和投影。
8. 嘴的刻画要自然，注意和皮肤固有色的区别，嘴的质感和体积感需联系起来表现，力求自然生动。
9. 颧骨、颊肌、下颏骨同处在面部的正面和侧面的转折线上，联系起来观察和表现。
10. 耳朵在后边要减弱处理，但造型不能马虎。
11. 脖子处在背光，要减弱处理。
12. 衣服的处理要能表现出头、颈、肩的动态，同时注意衣服的质感对毛发、皮肤的衬托作用。
13. 头部的投影可以进一步加强自身的体积和空间感。
14. 注意颧骨和周围结构的联系。
15. 面部中线左右的形和结构是相对对称的，表现时要注意区别，这样才真实生动。

1. 要注意眉毛的生长特征，眉头向上生长，眉梢向下。眉头偏圆，眉梢偏方。
2. 眉弓在表现时要注意骨头形状的方圆变化，还要注意眉弓与上眼皮的穿插关系。
3. 从不同的角度观察，上眼皮的厚度有变化，轮廓线穿插要交代清楚。上眼皮、眼球、下眼皮三者交界线由上至下需要贯穿起来，来加强眼部整体的形体感。
4. 眼球是玻璃晶状体，上重下浅，瞳孔是最黑的部分，眼睛高光要根据光源来确定，在上眼皮投影下，位置要画准。在高光的斜对角就是眼球半透明体透光的地方，要画得稍亮一些。
5. 内眼角偏圆，外眼角偏尖。外眼角结束的位置要交代清楚。
6. 要认真表现眼白的体积，它也有横向和纵向的交界线。
7. 双眼皮随着光线和角度的变化要注意宽度和虚实的变化。

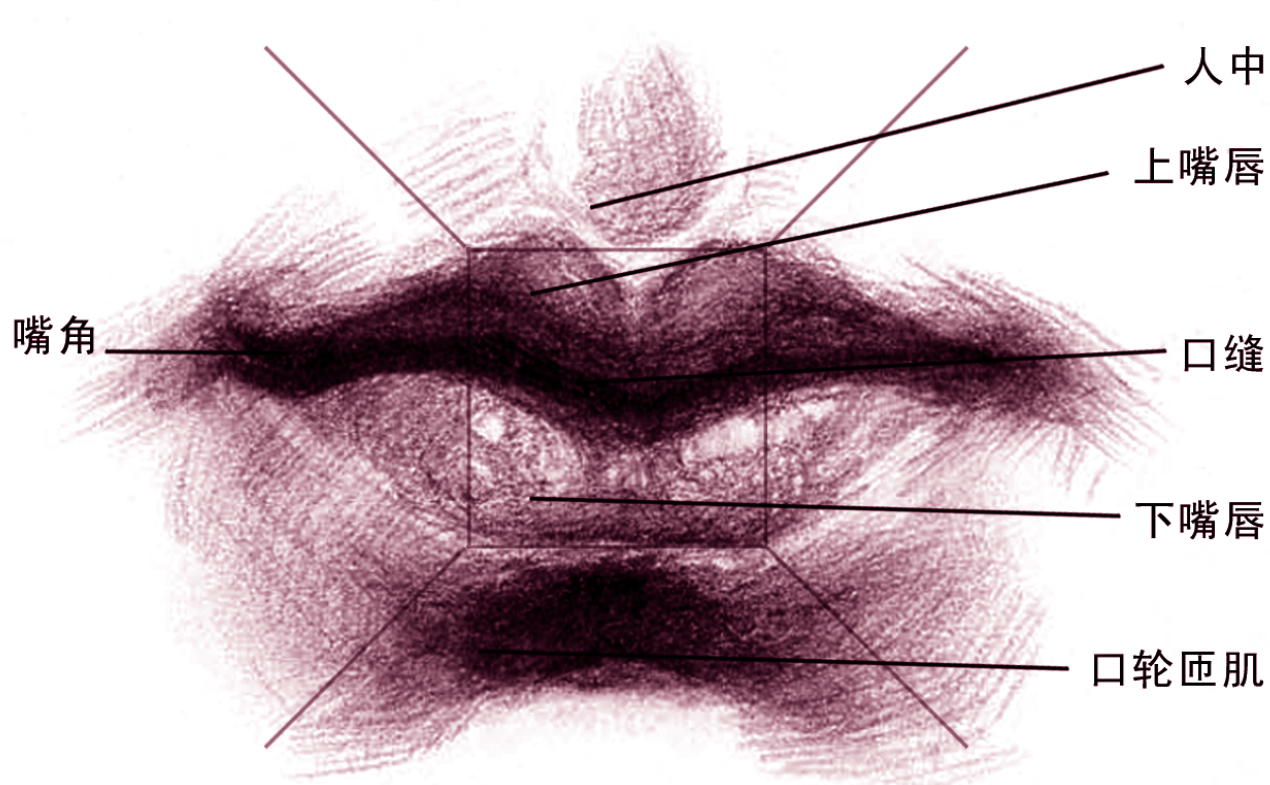
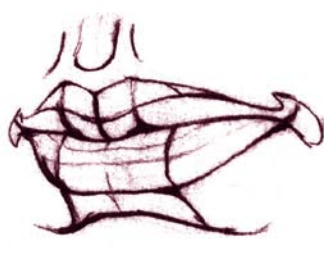
正面眼睛的画法

1. 起稿，这个角度眼睛的透视关系比较明显，空间关系明确，起形时注意观察上眼皮、双眼皮、眼球的透视变化。
2. 铺暗部颜色，注意暗部颜色之间的区别，注意眉弓暗部、眼轮匝肌暗部、眼球的颜色区别，同时注意用笔的方向要随着结构的走向。
3. 完成稿，深入刻画局部的结构、体积、空间关系。注意眼球、外眼角、眼轮匝肌、眉弓的前后空间虚实关系。

侧面眼睛的画法

1. 起稿，主要画结构的边缘线和明暗交界线，同时注意虚实关系。起形时先定结构点：眉头、眉梢、眉弓骨、内眼角、外眼角、上眼皮最高点，再作结构点之间的连线，基本形也就出来了。
2. 铺暗部颜色，注意暗部颜色之间的区别以及眼球和皮肤质感的区别。
3. 完成稿，深入刻画各局部的结构和体积关系，同时注意整体关系。

嘴的讲解

1. 人中的宽窄和上嘴唇的形有直接关系, 同学容易把这个位置画宽, 一般人中处于受光面, 不要画得过重。
2. 上嘴唇要注意左右轮廓线的虚实变化, 上下体面转折, 同时注意下嘴唇的投影。
3. 嘴角是嘴部和脸部衔接中的重要地方, 要画得自然生动。
4. 口缝要有弧度、起伏和深浅变化, 要体现嘴角之间的空间关系。
5. 下嘴唇注意高光的位置, 可以理解成四面体, 高光以上是顶面, 高光以下到下唇线是正面, 高光到两个嘴角分别形成两个侧面。注意四面体的明暗关系。
6. 口轮匝肌可以理解成一个五面体, 下面最暗, 人中最亮, 两嘴角中间三个灰面。

2. 上嘴唇要注意左右轮廓线的虚实变化, 上下体面转折, 同时注意下嘴唇的投影。

3. 嘴角是嘴部和脸部衔接中的重要地方，要画得自然生动。

4. 口缝要有弧度、起伏和深浅变化，要体现嘴角之间的空间关系。

5. 下嘴唇注意高光的位置，可以理解成四面体，高光以上是顶面，高光以下到下唇线是正面，高光到两个嘴角分别形成两个侧面。注意四面体的明暗关系。

6. 口轮匝肌可以理解成一个五面体，下面最暗，人中最亮，两嘴角中间三个灰面。

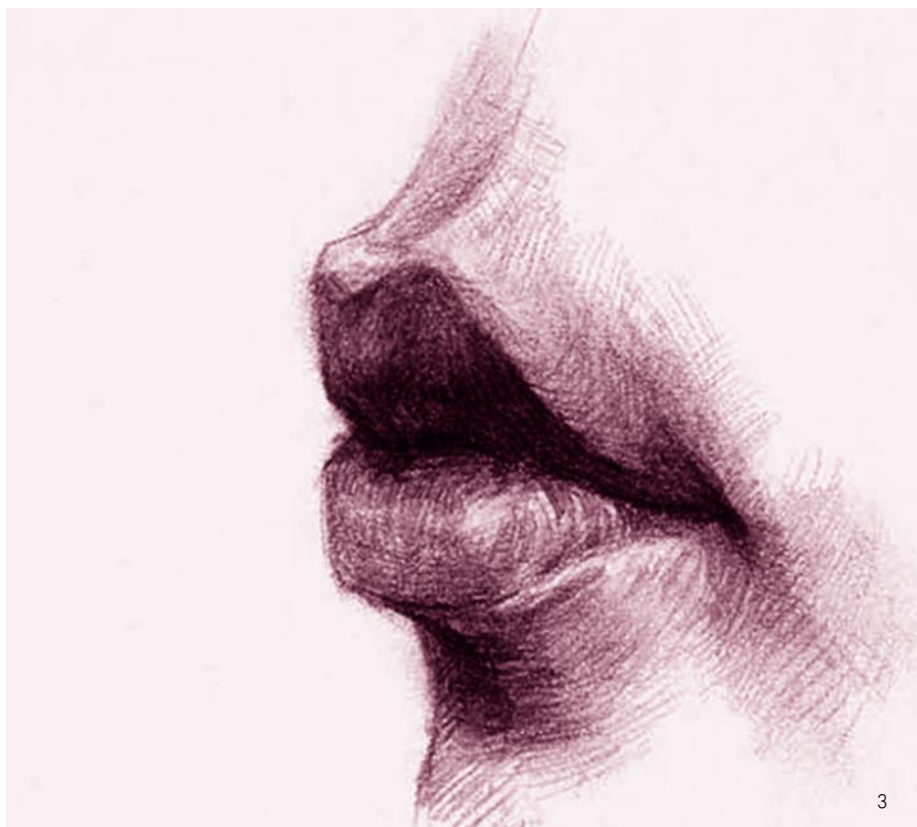

正面嘴的画法

1. 起稿，找到嘴的轮廓线、明暗交界线和投影的位置，区别形状和虚实关系，注意下嘴唇底下口轮匝肌暗部的形状。

2. 铺暗部颜色，注意暗部颜色之间的区别，注意上嘴唇暗部、投影，下嘴唇底下口轮匝肌暗部颜色区别，同时注意用笔的方向要随着结构的走向。

3. 完成稿，深入刻画亮部的形体关系。注意下嘴唇高光的形状，嘴角与脸部的衔接关系，亮部实、暗部虚的大明暗虚实关系。

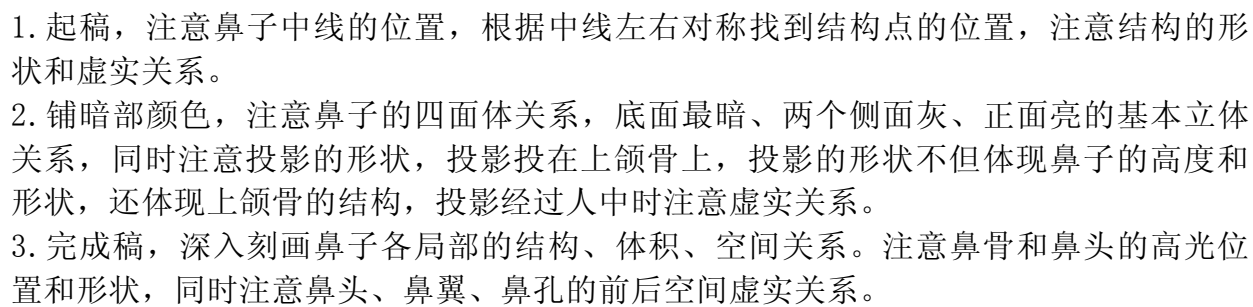
侧面嘴的画法

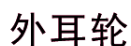
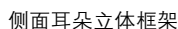
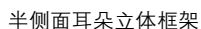
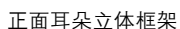
1. 起稿，偏侧面的嘴注意轮廓线的转折关系，准确体现上嘴唇、下嘴唇的立体结构。认真观察嘴角之间的明暗交界线前后虚实关系。

2. 铺暗部颜色，注意暗部颜色之间的区别，同时注意暗部里面的虚实关系。

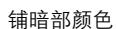
3. 完成稿，下嘴唇的高光要深入刻画，这样能很好地体现下嘴唇的立体感和空间感。注意从下嘴唇底部到嘴角的调子变化体现空间关系，下嘴唇底部暗部内部的前后虚实关系。

侧面鼻子立体框架

1. 耳朵外形可以归纳成一个长方形，长度是宽度的二倍，切记耳朵是斜的，不能画成垂直的。
2. 外耳轮在表现时注意明暗交界线要随着耳轮的内外、前后的转折关系有粗细、深浅和方圆的变化。
3. 内耳轮像个“Y”字型，形体方向有变化，明暗关系明确，上方注意外耳轮给它的投影，下方注意它给外耳轮的小投影。
4. 从空间角度来讲，不同角度有不同的前后关系，从侧面观察的前后顺序是外耳轮、内耳轮、耳屏、耳洞，从正面观察的前后顺序是耳垂、耳屏、内耳轮、外耳轮。
5. 耳屏的形状和厚度要认真表现，不能马虎。
6. 耳垂与耳轮连接处会产生形体方向的改变，由此产生的明暗变化注意表现。

1. 起稿，先找到耳朵的基本比例关系和倾斜的角度，再把每个结构的轮廓线、明暗交界线和投影的位置和形状画准。
2. 铺暗部颜色，注意外耳轮给内耳轮的投影，耳朵的投影和各结构暗部的区别。注意暗部里面的虚实关系。
3. 完成稿，深入刻画耳朵各局部的结构、体积、空间关系。注意这个角度外耳轮、内耳轮、耳屏的前后空间关系和各结构之间的穿插关系。

A detailed pencil sketch of a man's head and shoulders, rendered in a realistic style. The man is shown in a three-quarter view, looking slightly to the left. His features are defined with strong, expressive lines and shading, particularly around the eyes, nose, and mouth. He has short, dark hair and is wearing a collared shirt. The background is plain white.

A detailed charcoal or pencil sketch of a man's head and shoulders, rendered in a three-quarter view. The drawing emphasizes strong, expressive lines and shading, particularly around the eyes, nose, and jawline, suggesting a focus on form and structure. The man has short, dark hair and is looking slightly to the left. The sketch is executed with bold, dark strokes, giving it a dynamic and somewhat abstract quality. The background is plain white, which makes the dark lines of the sketch stand out.

4. 完成稿。

1. 结构素描主要是以线为主，通过线的粗细、长短、方圆、虚实来表现形体的立体结构，在比较中确定人物的基本比例和透视关系。注意这个角度眼睛的高低透视关系。

2. 深入描绘人物的结构特征，注意各结构所在的准确位置，通过线条的虚实加强人物的体积和空间关系，用笔要轻松、概括。

3. 进一步刻画人物的形体特征，深入刻画局部的形体和前后关系。注意在理解中概括人物基本的形体特征。

4. 完成稿。

5. 完成阶段，加强模特的神态、体感和空间感。

A detailed charcoal or pencil portrait of a young woman with dark, wavy hair, looking slightly upwards and to the right. The drawing is signed 'J. 19' in the bottom right corner.

A detailed charcoal or pencil portrait of a young woman with dark, wavy hair, looking slightly upwards and to the right. The drawing is signed 'J. 1980' in the bottom right corner.