

美术高考
范画系列
素描卷

高校教师示范作品 助你进入美院校门

2 素描头像

杨天民 ■ 著

SUMIAO TOUXIANG

T.M. YANG
2005.12.

合肥工业大学出版社

“美即关系” ——把握头像素描写生训练的核心

“美即关系”。长期的美术教学和创作实践表明，造型艺术规律的掌握及其艺术语言表现力的提升都是建立在语言与技巧的相互关系把握之上的。素描作为造型艺术的基础，也是画家最重要的造型基础。因此，训练、学习、研究素描造型语言的最基本规律和相互关系，是素描学习的主要内容，也是需要认真对待的核心问题，这对美术高考以及以后的素描学习训练都有重要意义。以下试作分析：

一、观察与表现

素描是视觉艺术，是“看”的学问，观察是素描学习中首先需要面对的问题。世界是一个相互联系、相互依存的整体，一切事物都不能孤立存在。正如罗丹所说：“整体永远都是重要的。”因此，整体观察是素描学习中的首要问题。以素描头像训练为例，头像训练不仅仅是解决头像本身的比例、结构、体积、空间等问题，更是通过头部的整体观察建立有秩序的相对关系。比如：头发、脸部、颈部、衣领、肩等关系，是一个有机整体。而素描头像训练中学生经常出现的问题是：（一）“画头像即是刻画脸部”，只重视头像主体部分——脸部的塑造刻画，而忽视其他部分的辅助作用。（二）“就事论事”，看到什么画什么，画头发就只管理头画头发，画五官就只管卖力画五官。琐碎、局部、零乱、无序也就难以避免。究其原因，皆因没有整体、全面、联系地观察所致。因此，整体观察是素描学习中倡导的、主要的，且行之有效的观察方法。只有把其中的关系“看”在一起，才可能“画”在一起。

二、感觉与理解

感觉是与理解相对应的心理学概念，更接近直觉，通俗地讲，指人对事物的大体印象，即“知其然”。素描中明与暗、实与虚等都是一种感觉，暗的画暗，虚的画虚，如此而已。画画，首先是记录感受。因此，素描训练中要尊重自己的感觉，记录自己的感受。

理解是在感觉的基础上对事物的概括、归纳、分析和总结。即：“知其所以然。”如：暗部为什么暗？哪里最暗？为什么？要理解骨骼凸显处，如：额骨、眉骨、颧骨、鼻骨、下颌骨等要画得硬一些，肌肉处要画得柔软；明暗交界线要强化，暗部要弱化处理。

从感性认识到理性认识，是人们认识事物的第一阶段，只有感觉到的东西，才能理解它。从理性认识到感性认识，是第二阶段，只有理解的东西才能更深刻地去感觉它。素描训练中尊重认识规律，协调感觉与理解的关系是十分必要的。

三、形与体

任何事物都是矛盾的，矛盾的双方存在着既对立又统一的相互关系。因此，“对立统一”规律是认识事物的基本规律，素描训练实际上就是运用“对立统一”规律解决这些矛盾，协调这些关系。“形”、“体”共存。形即线，面是线的集合，体是面的集合。

形：①外部的轮廓线，它决定了构图、头部的动态等。②内部的结构线，比如五官的比例、位置、结构、透视等。形的准确与协调往往是画好素描头像的重要前提，形就如同楼房地基与框架，地基与框架的扎实与否直接影响楼房牢固与高度，其重要性不言而喻。体：凡所见之物都有一定的体积空间。不论多么复杂的形体，概括起来不外乎球体、立方体、圆柱体、圆台体等几何形体。比如：把头部看成球体或立方体，颈部看成圆柱体，鼻子看成梯形棱台等等。素描训练中体积的表现应注意以下两点：一是要有黑、白、灰三面，即素描的大关系，二是要有明确的明暗交界线。

四、明与暗

明暗关系是素描训练中的最基本的关系之一，是素描造型的主要手段。就头像素描而言，暗部有头发的暗部、脸的暗部、颈部的暗部、衣领的暗部及肩的暗部，其整体的互相统一与变化的关系尤显重要。它们首先是一个整体，画暗部就是画它们之间的关系。不同部位的暗部连贯起来，既是一个整体，相互之间又有一定的色调变化，形成一定的层次差别。暗部的整体关系的建立，为下一步亮部及五官的塑造与刻画打下基础。其塑造与刻画也是从暗部开始，表现出眼睛、鼻子、嘴等局部的体积，再统一整体的灰面及亮部，以形成“三面”、“五调”。

五、虚与实

“虚实”关系是素描训练中的重要关系。虚实相生，有虚方显实，有实才有虚。物理学告诉我们，近实、远虚，亮实、暗虚。素描训练中要注意从明暗交界线开始的暗部的“虚”与亮部五官“实”的对比关系。同时还要注意暗部内的虚实变化，比如：脸部明暗交界线较之反光与投影要相对较实。结构转折相对较实，比如：眉骨的转折，上眼睑、上嘴唇及下嘴唇的转折，下颌骨的转折等。以形成头部从上至下的球体或台阶式的整体转折及虚实变化。另外，五官之间的“实”也要有变化等。

“道不离器”。总之，素描造型能力的提高首先在于抓住核心问题学习、研究，掌握素描造型规律和语言技巧运用中的相互关系。其次在于积累，勤学苦练，熟能生巧。只有这样才能有效地应对美术高考，有效地掌握素描语言以通向艺术表现自由王国的彼岸。

素描头像

著 杨天民

责任编辑 方立松

出版 合肥工业大学出版社
地址 合肥市屯溪路193号
邮编 230009
电话 总编室：0551-2903038
发行部：0551-2903188
网址 www.hfutpress.com.cn
E-mail press@hfutpress.com.cn

版次 2006年8月第1版
印次 2006年8月第1次印刷
开本 787×1092 1/8
总印张 18（本册印张：3）
发行 全国新华书店
印刷 安徽联众印刷有限公司

ISBN 7-81093-439-2/J·29

全套6册定价：114.00元

如有影响阅读的印装质量问题，请与出版社发行部联系调换

作者简历

杨天民，男，1959年生，山东临沂市人。1985年毕业于安徽师范大学美术系油画专业，留校任教，1991年研究生毕业，获硕士学位。2001—2003年在中央美术学院第十二届油画研修班研修，2005年随代表团去欧洲进行艺术考察。现为安徽师范大学美术学院油画系主任，硕士生导师，教授。

作品参加“中国首届油画展”、“庆祝建党七十周年全国美展”、“研究与超越——中国小幅油画展”、“第三届中国油画展”等全国美术大展，获安徽省美展二等奖两次、三等奖四次。发表学术论文20余篇。

图书在版编目（CIP）数据

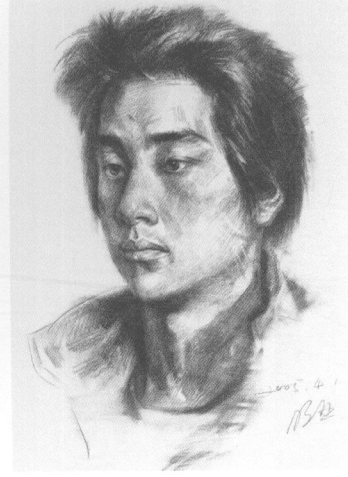
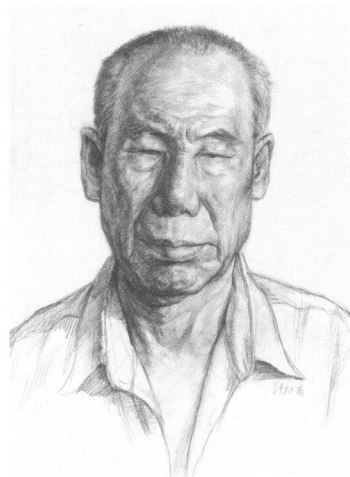
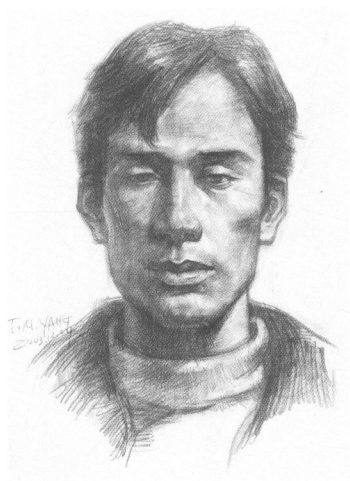
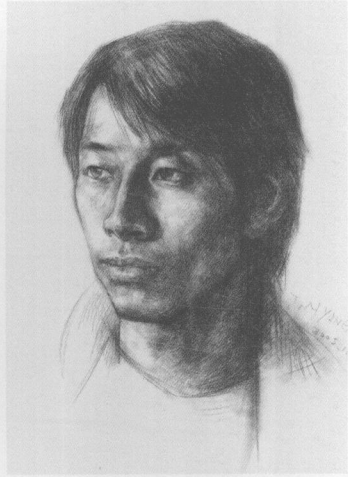
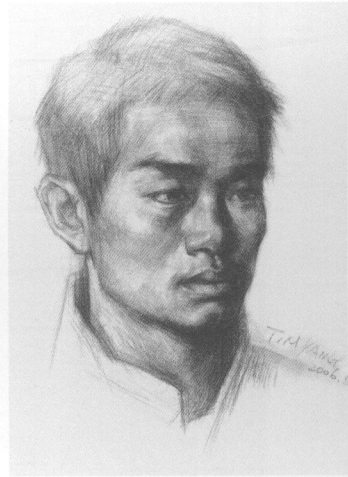
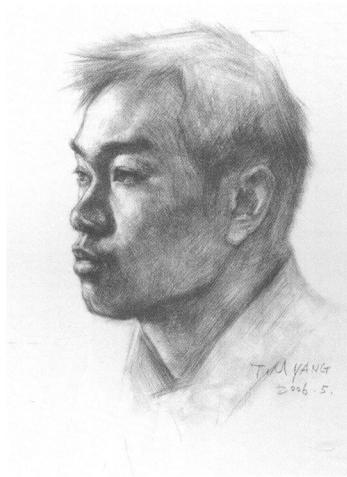
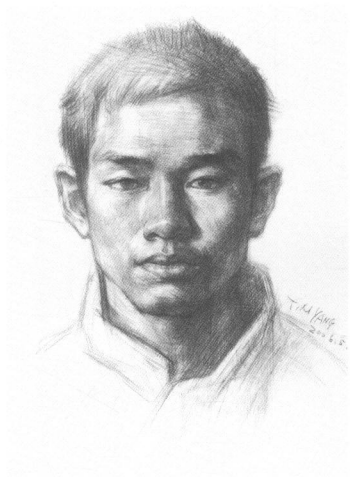
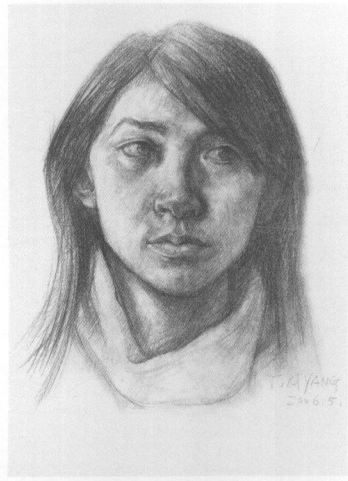
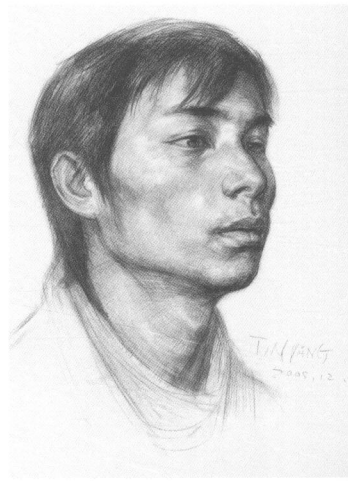
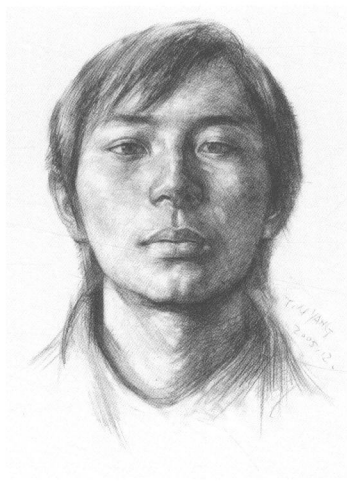
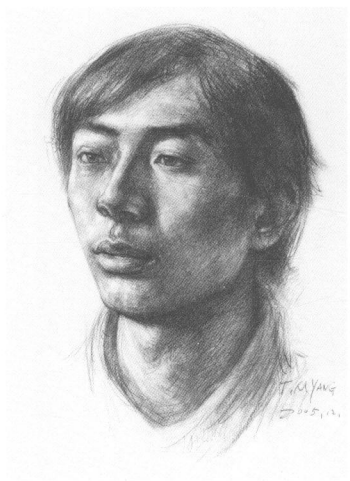
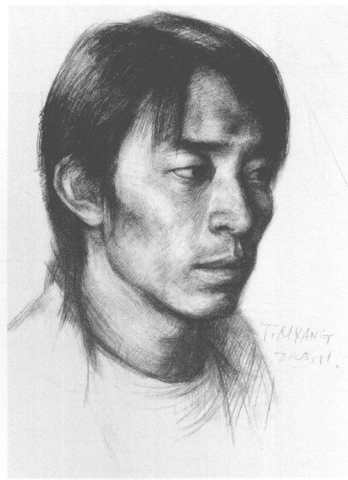
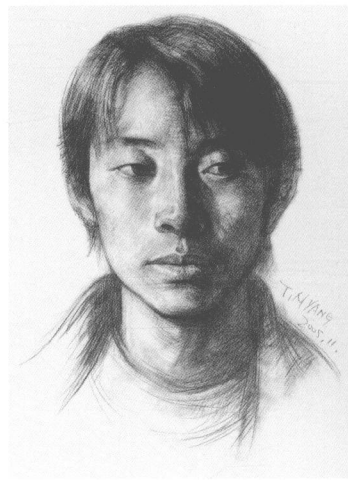
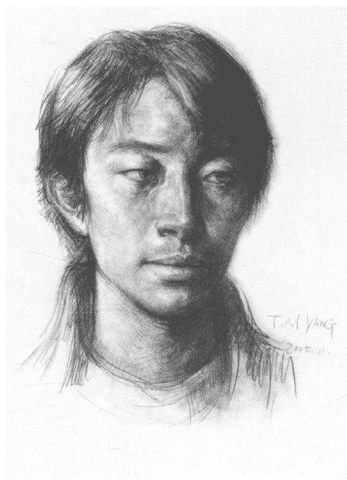
素描头像/杨天民著.——合肥：合肥工业大学出版社，2006.7

（美术高考范画系列·素描卷2）

ISBN 7-81093-439-2

I.素... 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（2006）第075567号

T.M. YANG
2005.12.

步骤(一)

步骤(二)

步骤(三)

步骤(四)

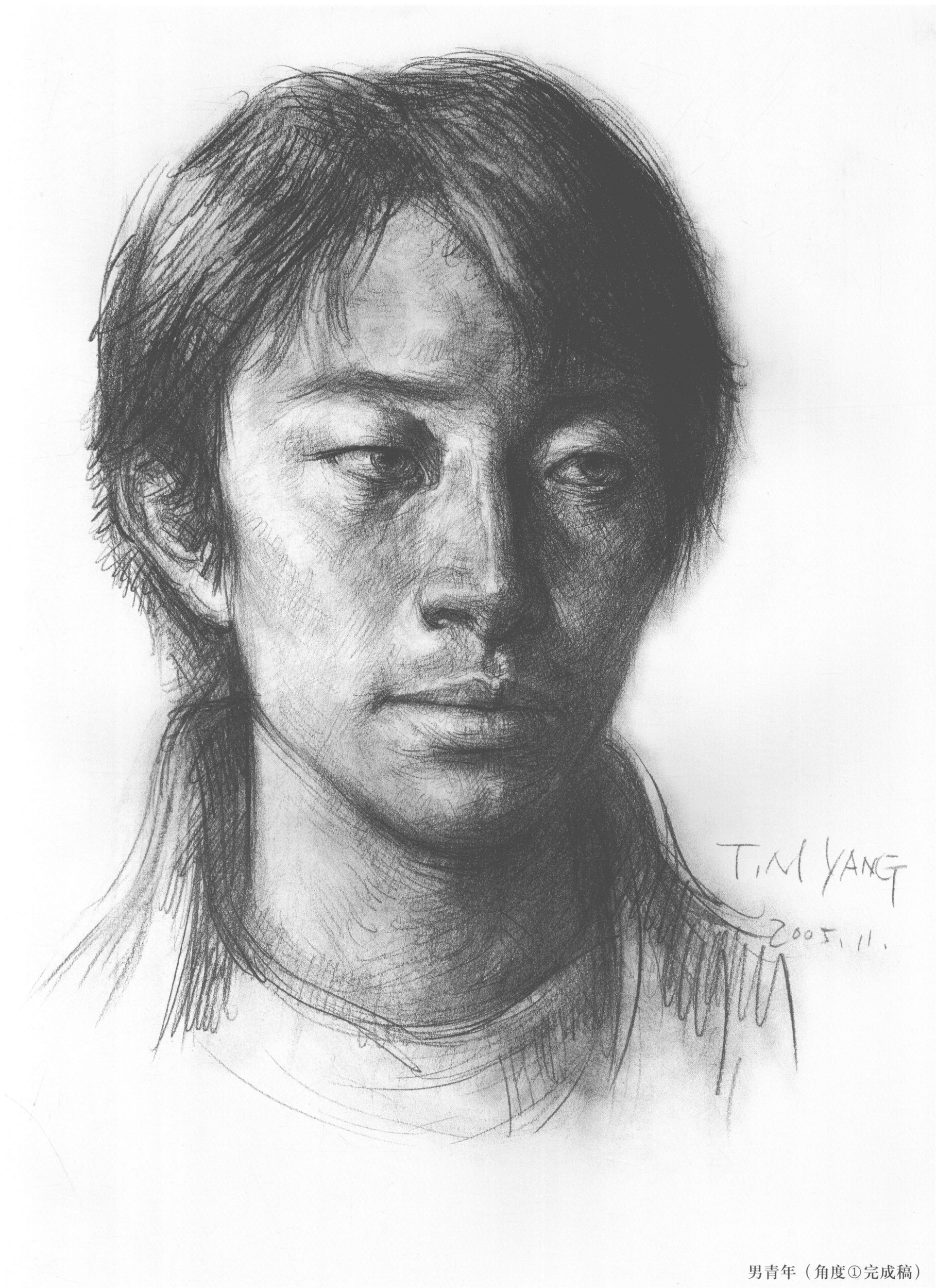
步骤图：①男青年头像

(一) 构图。构图首先是定位置。用复线勾出从头部到下颌的位置，根据头部的的基本形体，用长的直线淡淡勾出头部的轮廓。

(二) 打形。确定五官的位置和比例，找出头部的中线，确定明暗交界线及脸部的体块关系。

(三) 上明暗。从明暗交界线开始，画大的“黑、白、灰”关系，注意明暗的层次与虚实变化。

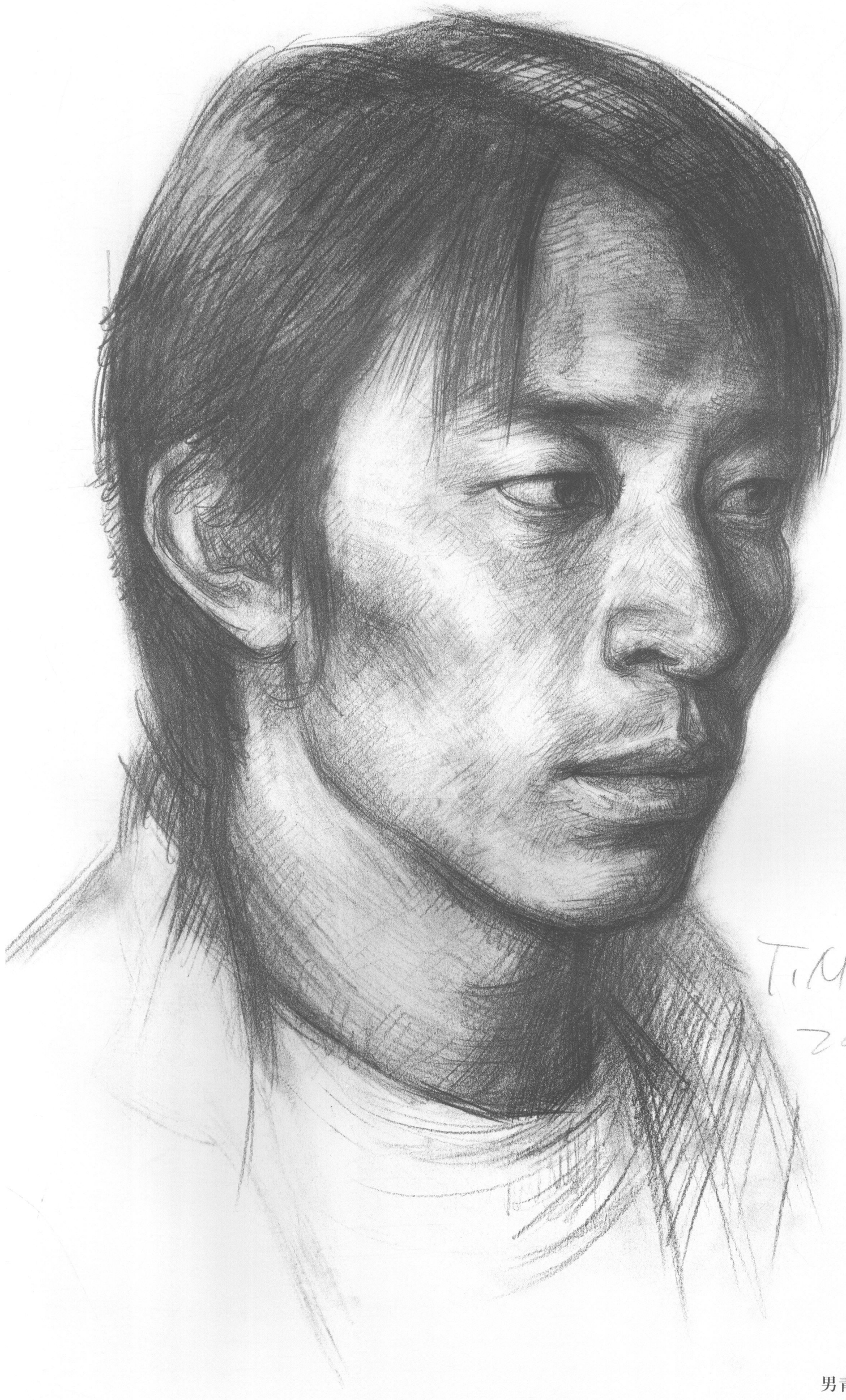
(四) 深入刻画。继续从明暗交界开始逐步画暗部，注意要一直画到暗部的边线，以及暗部之间的层次及虚实变化；注意中间色调的微妙变化，控制好调子之间的衔接，直至画出亮部；注意五官及结构的刻画与整体关系的调整。

男青年（角度①完成稿）

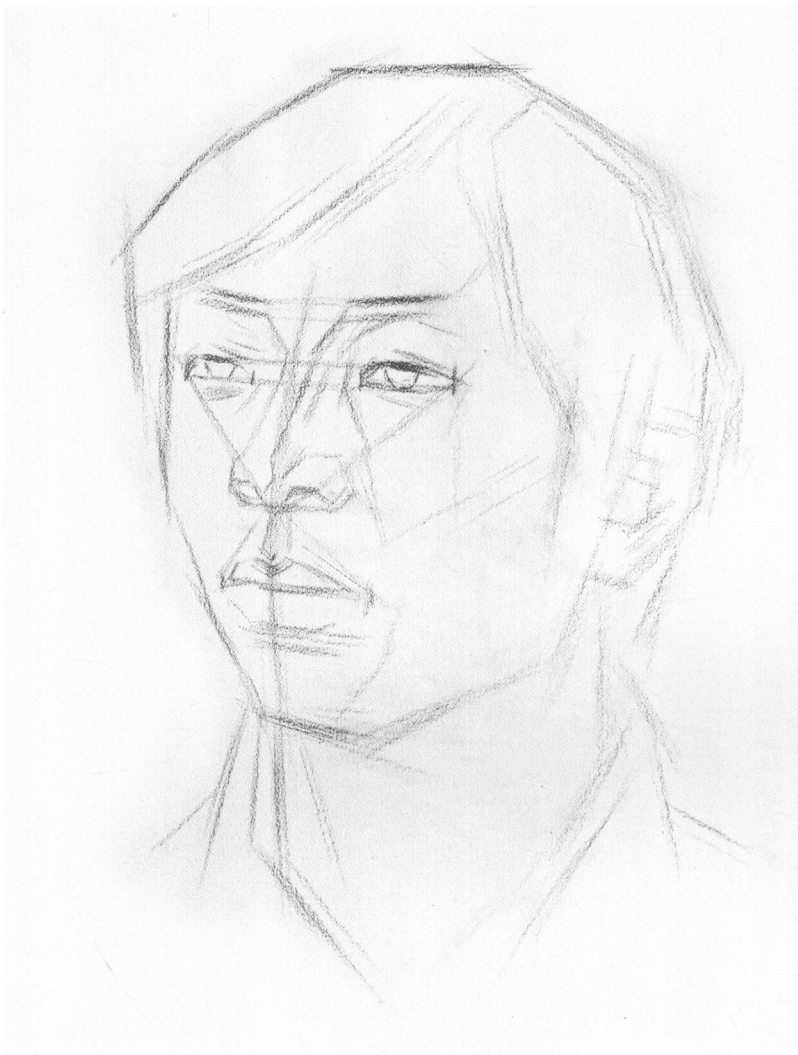

男青年（角度②完成稿）

TIMYANG
2005.11.

男青年（角度③完成稿）

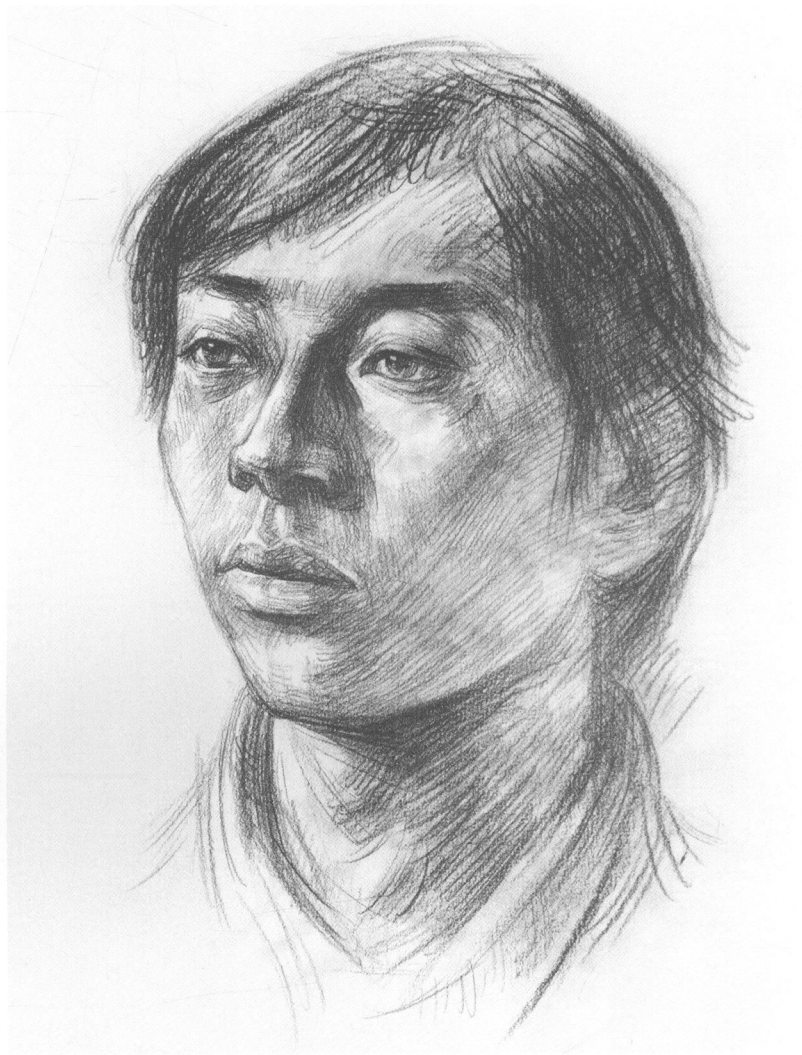
步骤(一)

步骤(二)

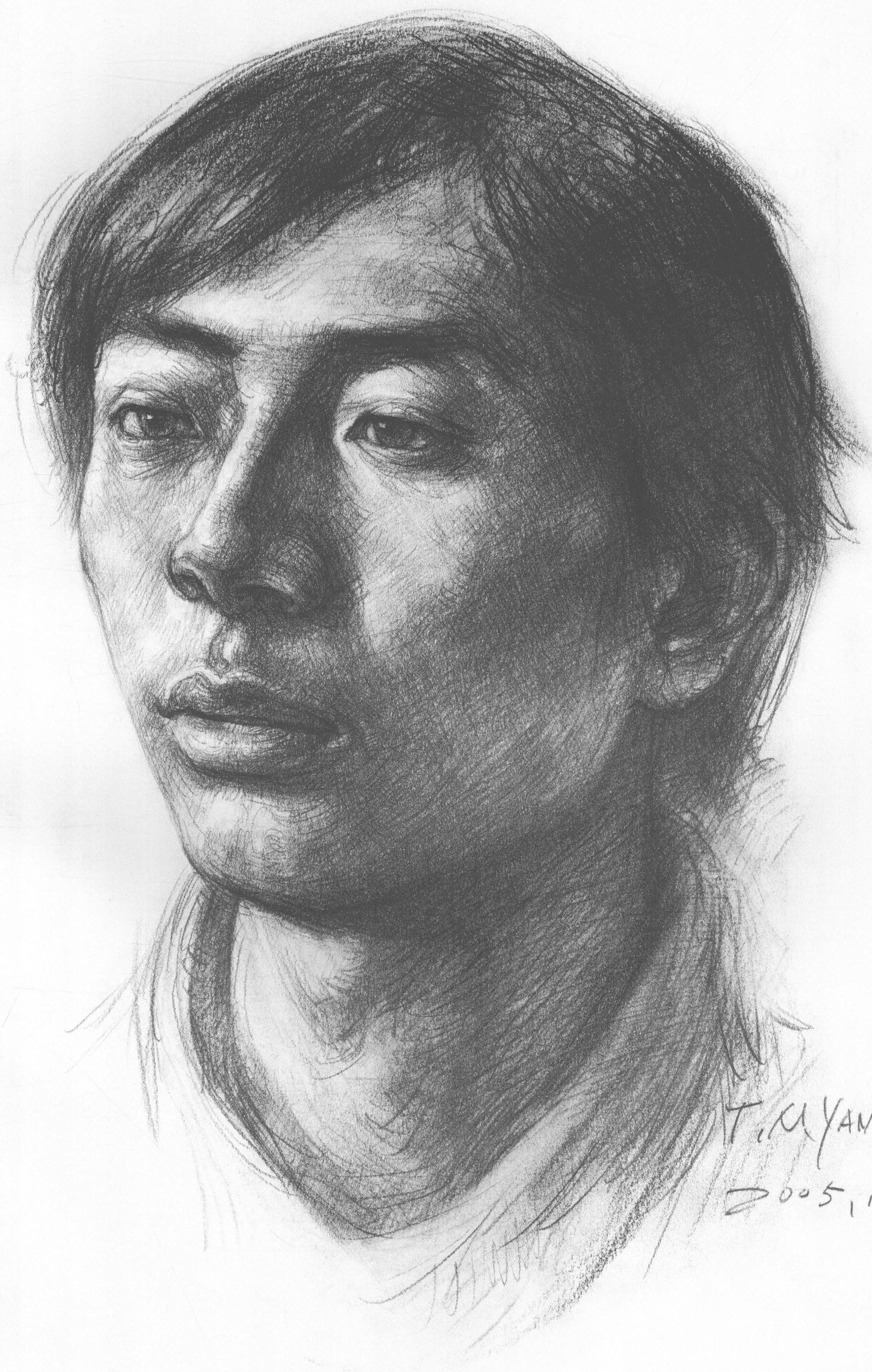
步骤(三)

步骤(四)

步骤图：②男青年头像

- (一) 构图。首先，确定头像在画面中的位置，构图要适中；其次，借助辅助线确定头像的基本形与五官的基本位置和比例。
- (二) 打形。明确五官的位置，找出头像的明暗交界线以及头部的体块关系。
- (三) 上明暗。从明暗交界线开始画头部整体的明暗调子，即“黑、白、灰”明暗关系，注意暗部要整体画。
- (四) 深入刻画。加强头部解剖结构、体积、层次，以及五官的塑造，从而增强头部的体积感与层次感。

男青年（角度①完成稿）

男青年（角度②完成稿）

TINYANG
2005.12.

男青年（角度③完成稿）

步骤(一)

步骤(二)

步骤(三)

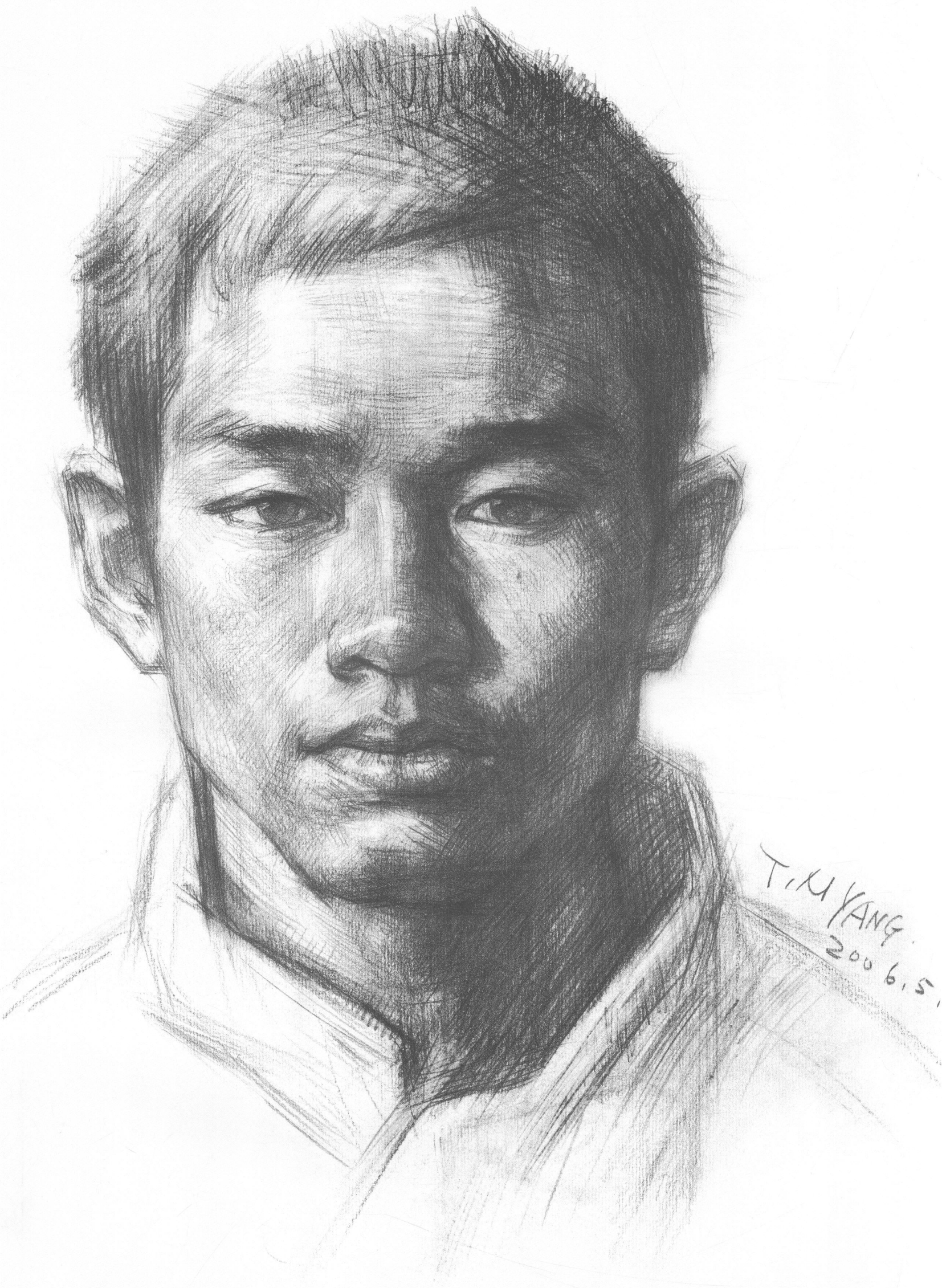
步骤(四)

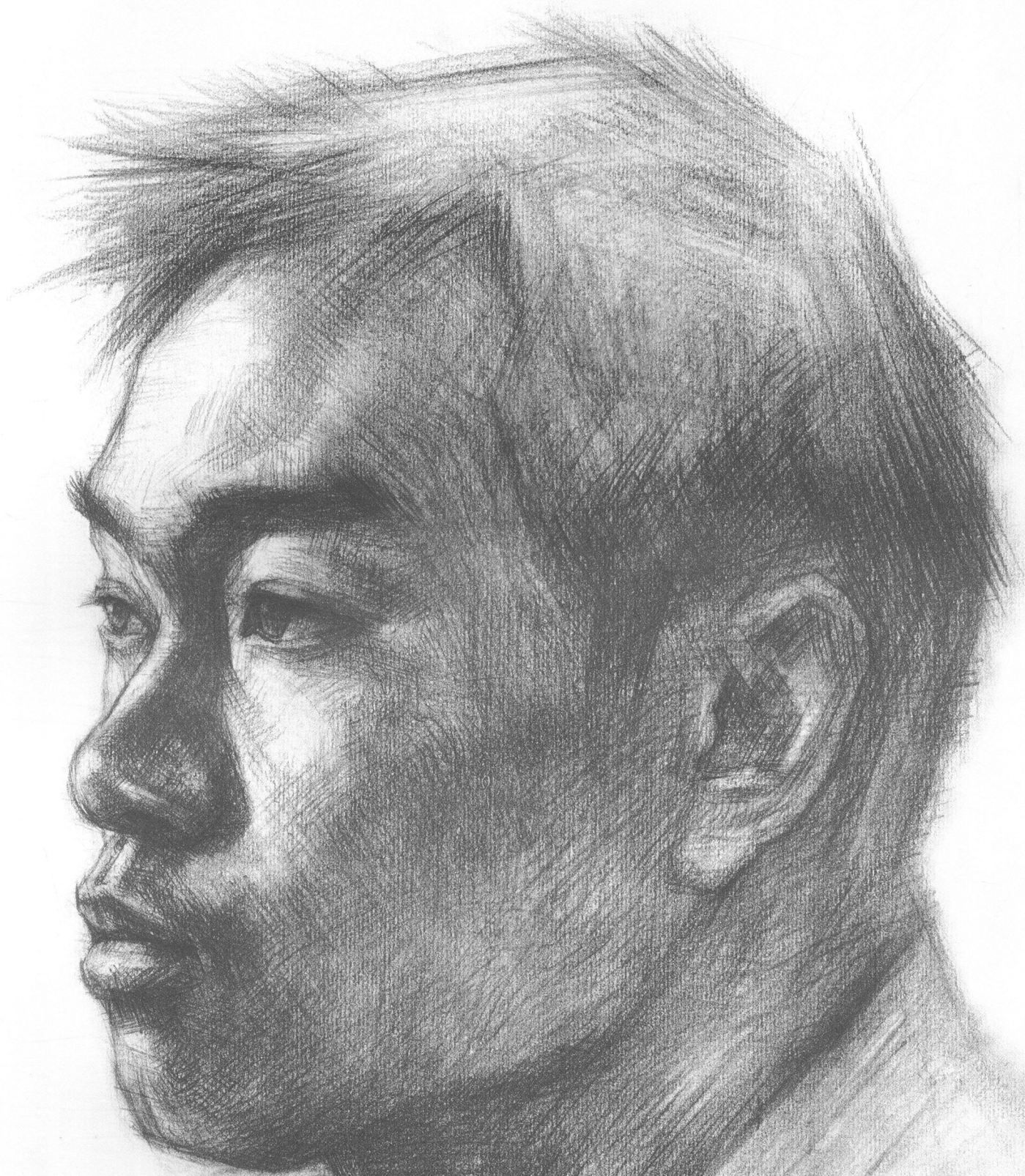
步骤图：③女青年头像

女青年因生理原因，较之男青年有骨骼结构不明显，面部较圆润等特点。因此，女青年像写生，除注意构图与整体关系外，还应注意五官的着重刻画。尽量用柔和的线条与微妙的明暗调子来表现。

女青年（完成稿）

TIM YANG
2006.5.

