

素描 达人

马明华

马明华 著

学院派基础训练临本

Academic Basic
Training Series

学院典范教学
祝你直通美院

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

Age Group	Percentage
18-24	85%
25-34	75%
35-44	65%
45-54	55%
55-64	45%
65-74	35%
75-84	25%
85-94	15%
95+	5%

100

学院派基础训练临本
XUEYUANPAIJICHUXUNLIANLINBEN

素描达人 马明华

Academic Basic
Training Series

学院典范教学 祝你直通美院

► 责任编辑 向冰 ► 封面设计 龚黎 ► 技术编辑 程业友

我们期待与您的合作

如果您有好的作品或想法，请与我们联系。

联系地址：湖北武昌雄楚大街268号 B1803 湖北美术出版社 向冰

联系电话：027-87679548

联系邮箱：ice1397@sina.com

图书在版编目（CIP）数据

素描达人——马明华 / 马明华著.

-- 武汉：湖北美术出版社，2011.6

（学院派基础训练临本）

ISBN 978-7-5394-4154-2

I. ①素...

II. ①马...

III. ①素描技法

IV. ④J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第079351号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

传 真：(027)87679523

邮政编码：430070

制 版：深圳市雅佳彩制版有限公司

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：7

印 数：5000册

版 次：2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

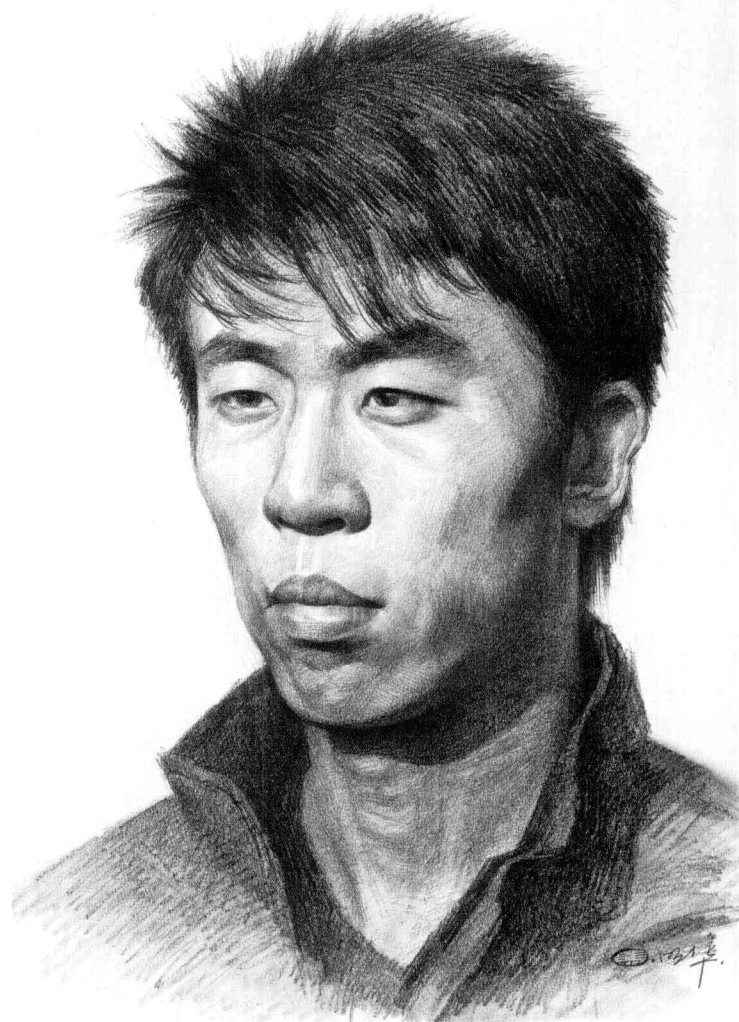
定 价：35.00元

NO1 临摹与写生

在初学头像时，有些同学临习作业时还有些效果，一写生就没了感觉。面对着活生生的模特，画出来的头像往往呆板、生硬，毫无艺术表现力。这是因为临摹对学生提炼、概括、归纳、夸张和整理等能力的要求与写生相比是有一段距离的。对于初学头像的同学来讲，一定时间范围内的临摹学习是非常必要的，但临摹时一定要认真，要有深度和精度，要做到临习作业能乱真！只有这样才能在临习过程中学习到更多的东西。可以说随意临摹10张作业，不如高质量地临摹1张作业，要说学习技巧的话，这恐怕就是最重要的技巧之一吧。在学画过程中，临摹练习是向写生练习过渡的最好方法。

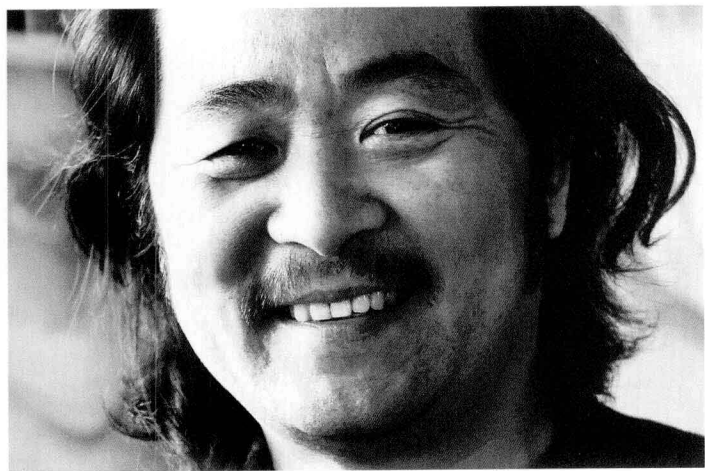
初学头像的同学可以先从五官临摹开始，再到头像临摹，最后到头像写生，循序渐进地逐步进行学习。

马明华

山东省金乡县人，现为中国美术家协会山东分会会员，济宁市美术家协会理事，济宁市政协委员，济宁一中高级美术教师，艺术教研室主任。

多年来一直从事美术高考教学工作，积累了丰富的教学实践经验，特别是他的课堂示范习作，方法步骤明确，功力深厚扎实，画风淳朴自然，对美术高考的学生具有较强的指导作用，所教学生遍及八大美院及全国其它重点艺术院校。

个人主要著作：

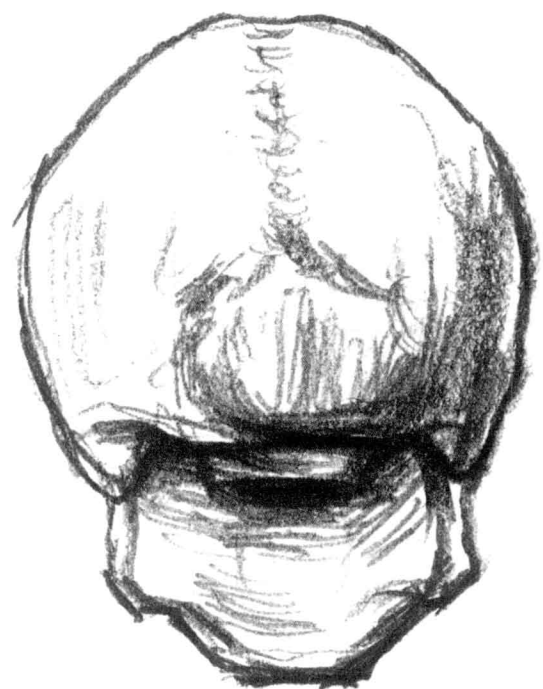
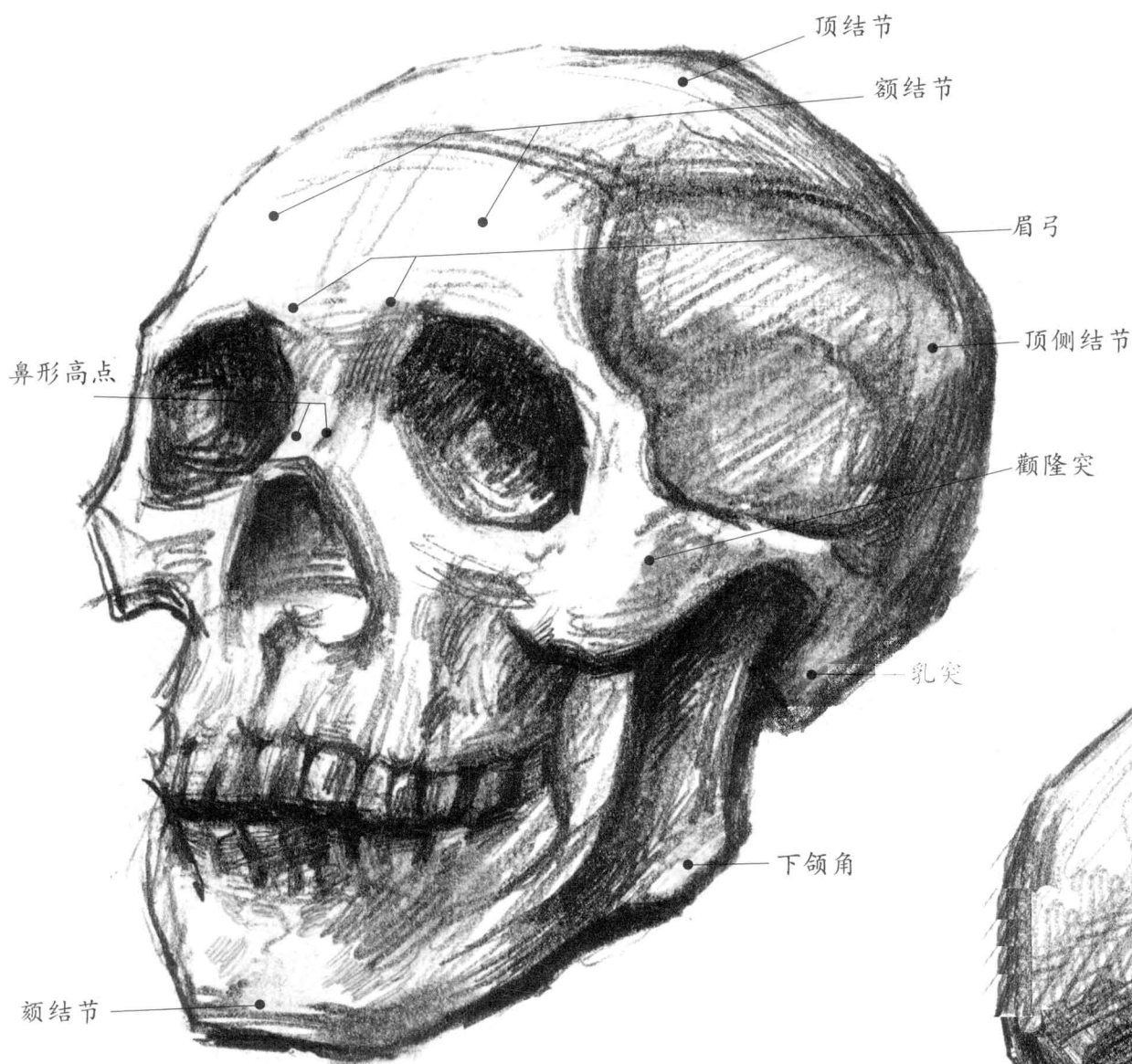
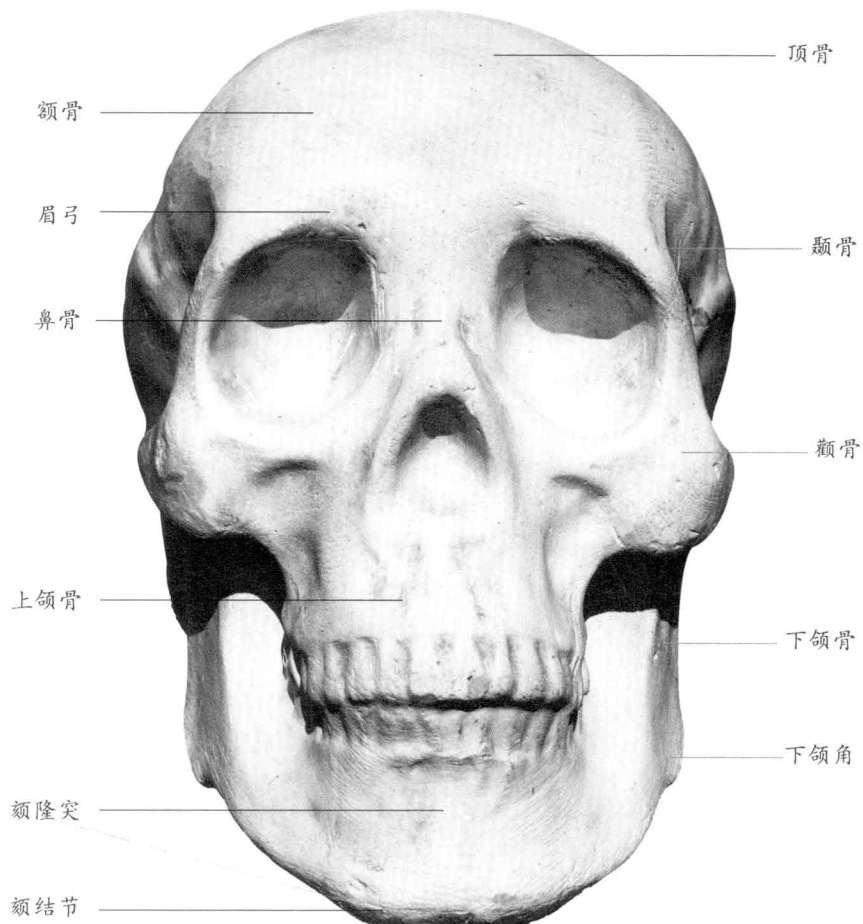
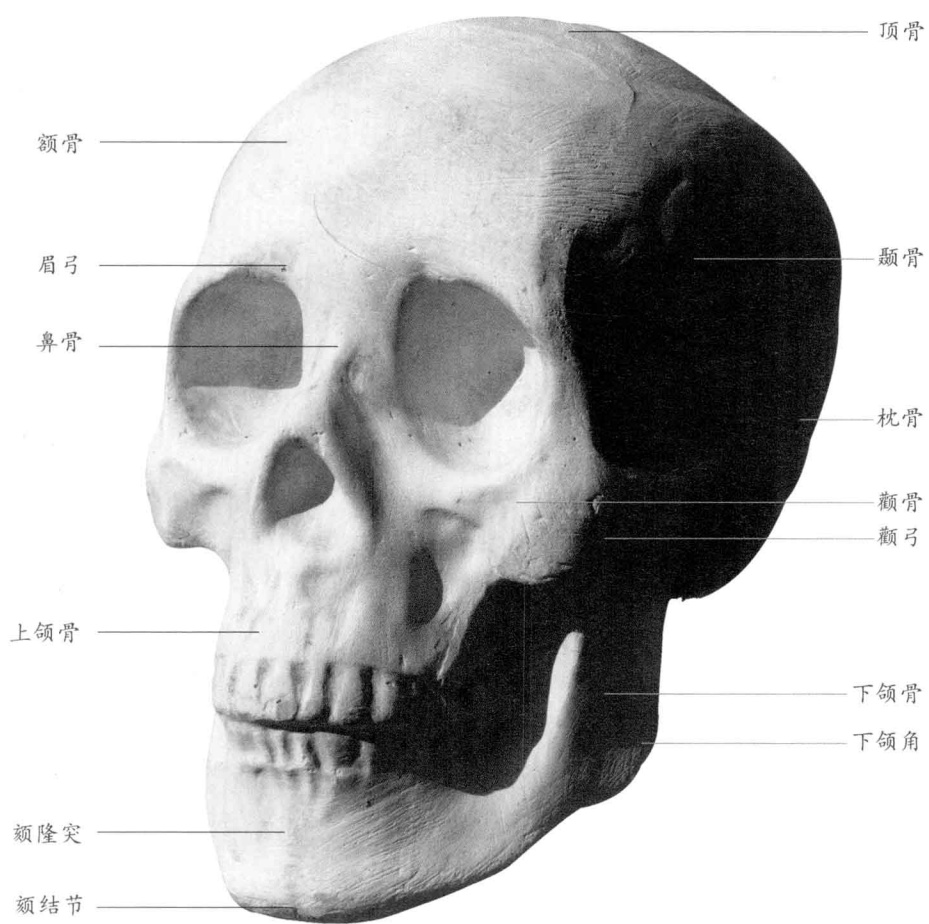
2004年9月 《美术高考教程》 山东美术出版社

2010年6月 《名家·艺术教学课稿专辑》 安徽美术出版社

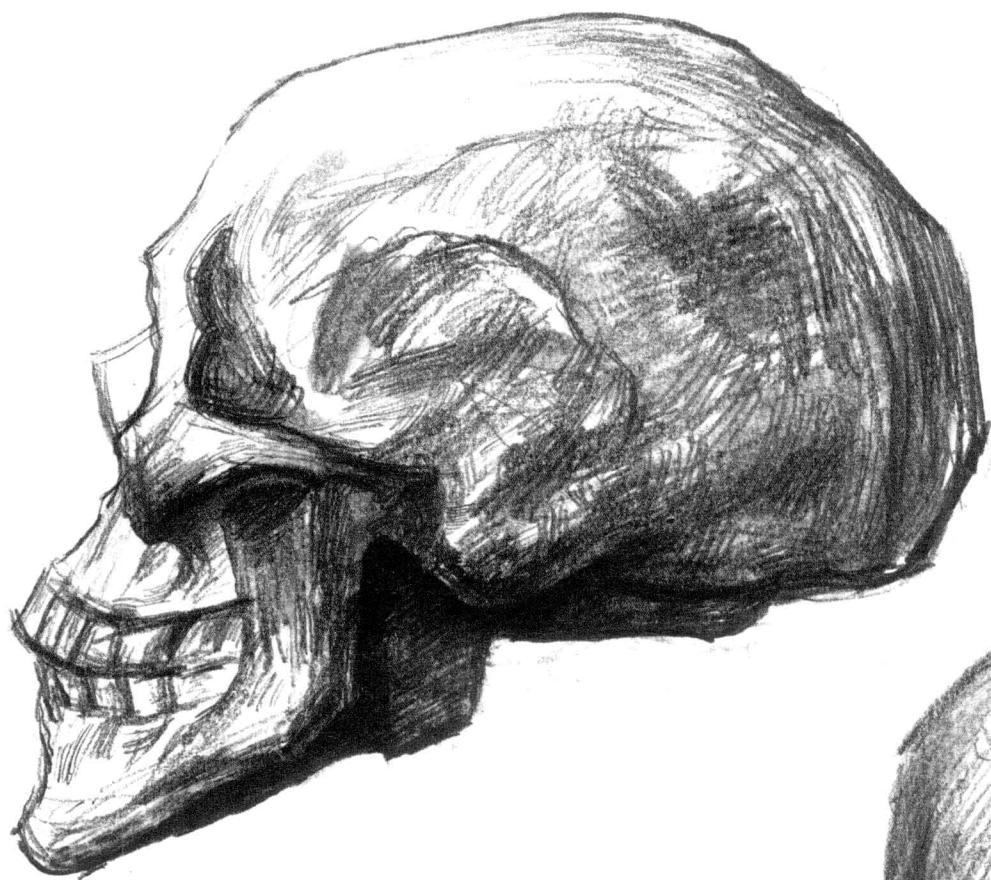
2010年7月 《实用素描肖像手册》 安徽美术出版社

NO2. 头部的骨骼和肌肉

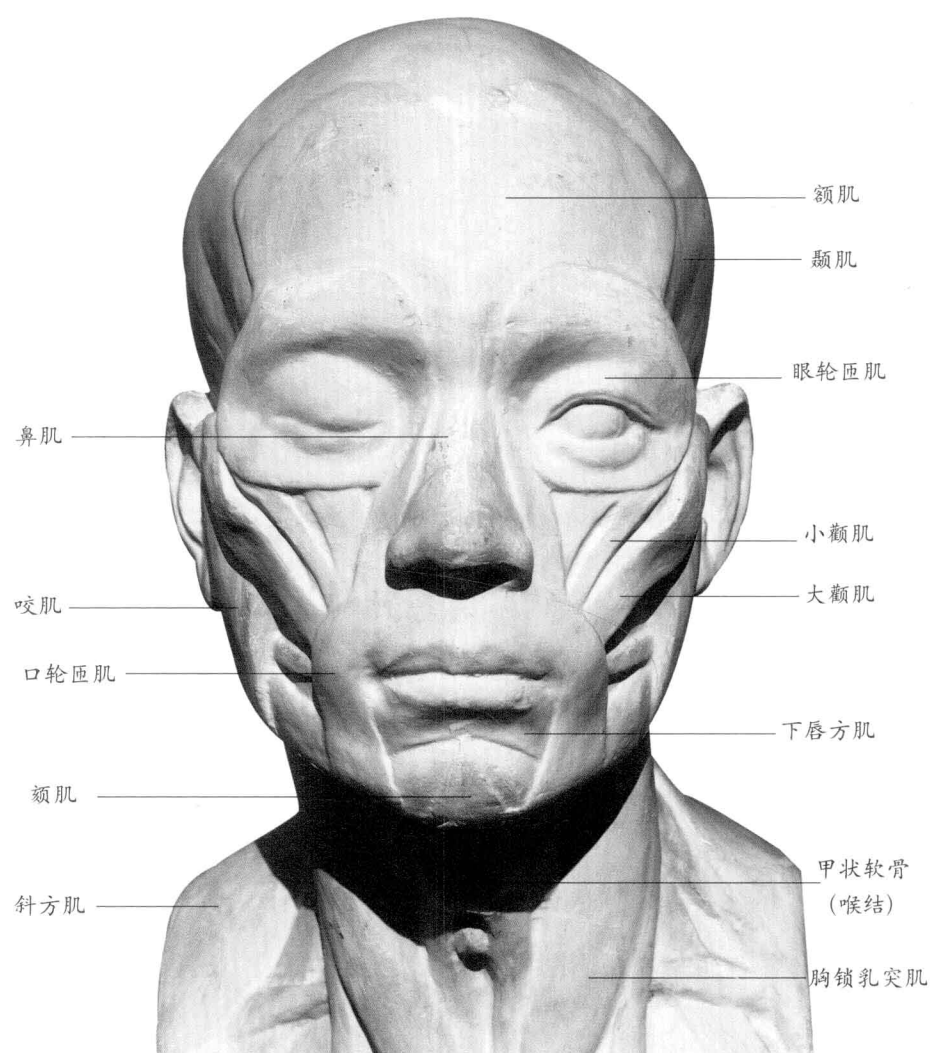
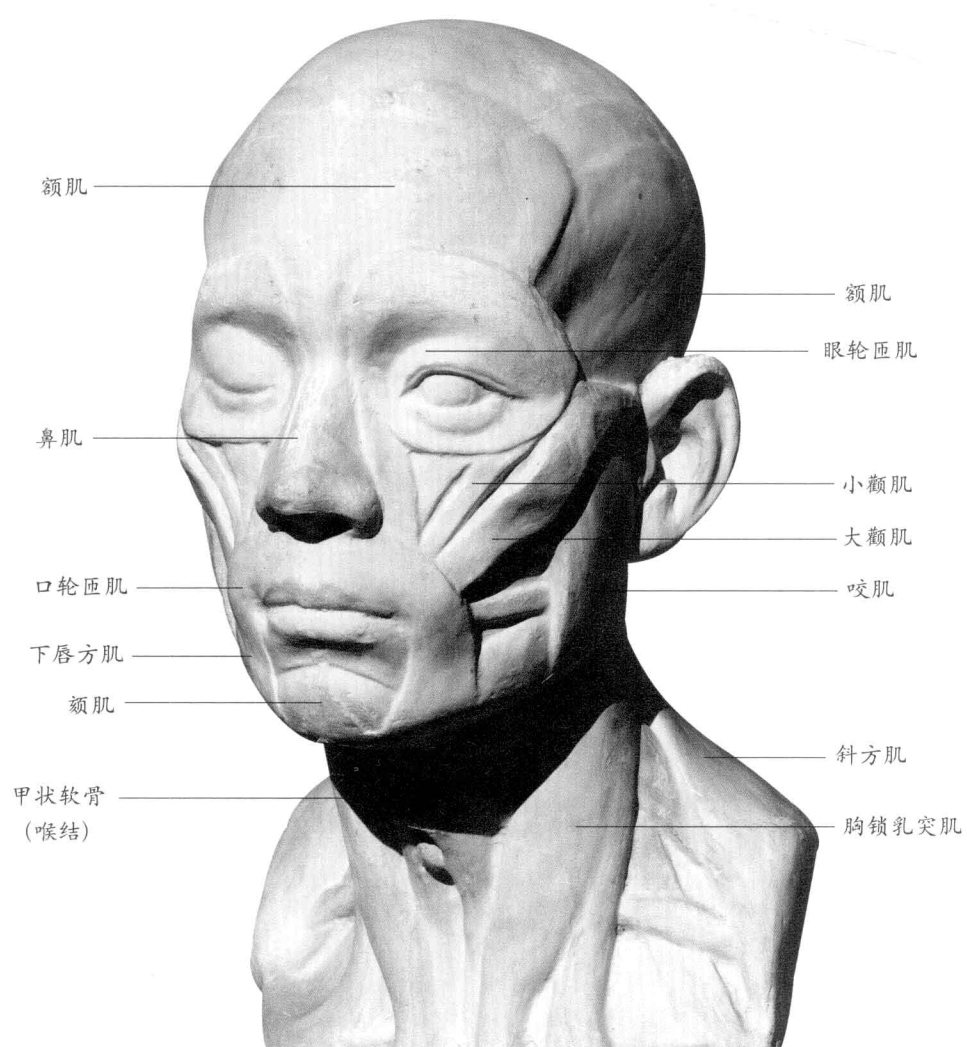
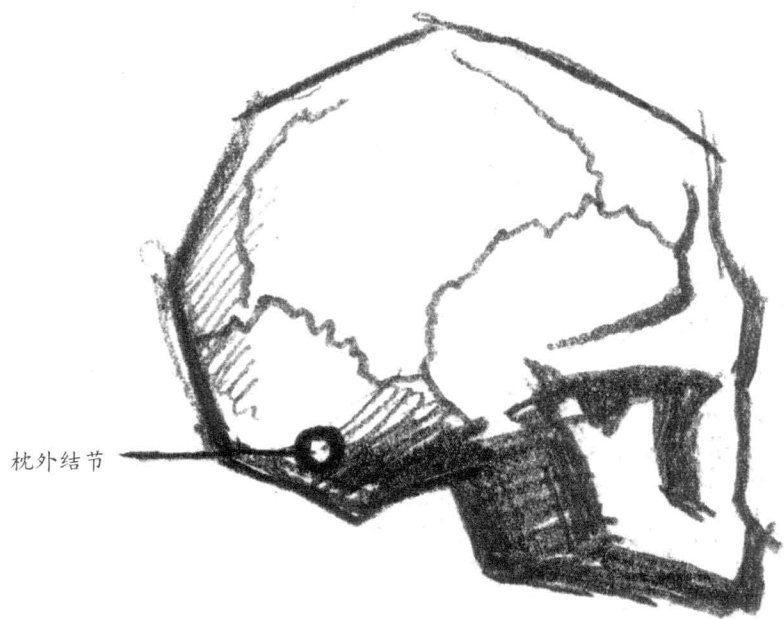
图中头骨标有“●”的地方，是在外形上有明显特征的突出点，即骨点。此外显于皮下的部分，眼眶的四周以及下颌骨沿线，整个颞骨的颞面等，在造型时均是极为重要的标志。

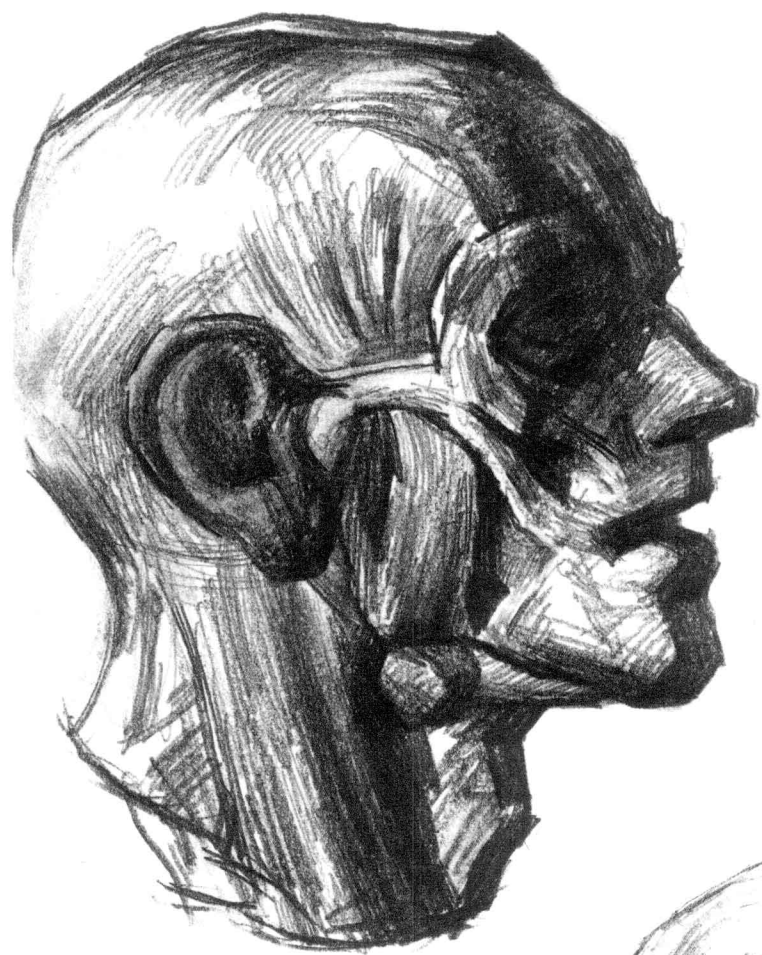
对头部外形起决定作用的是头骨，要掌握头部的结构，必须先熟悉头骨结构。头骨除下颌骨外，其余各块连成了一个难以分割的整体。

要经常进行头骨、肌肉、形体结构及五官等方面的写生、临摹、学习与研究，掌握头部内在的结构。头部各形体之间有必然联系与各自特点，经过一段时间的学习与积累后，头像的绘画水平会有明显地提高。

头部肌肉解剖图

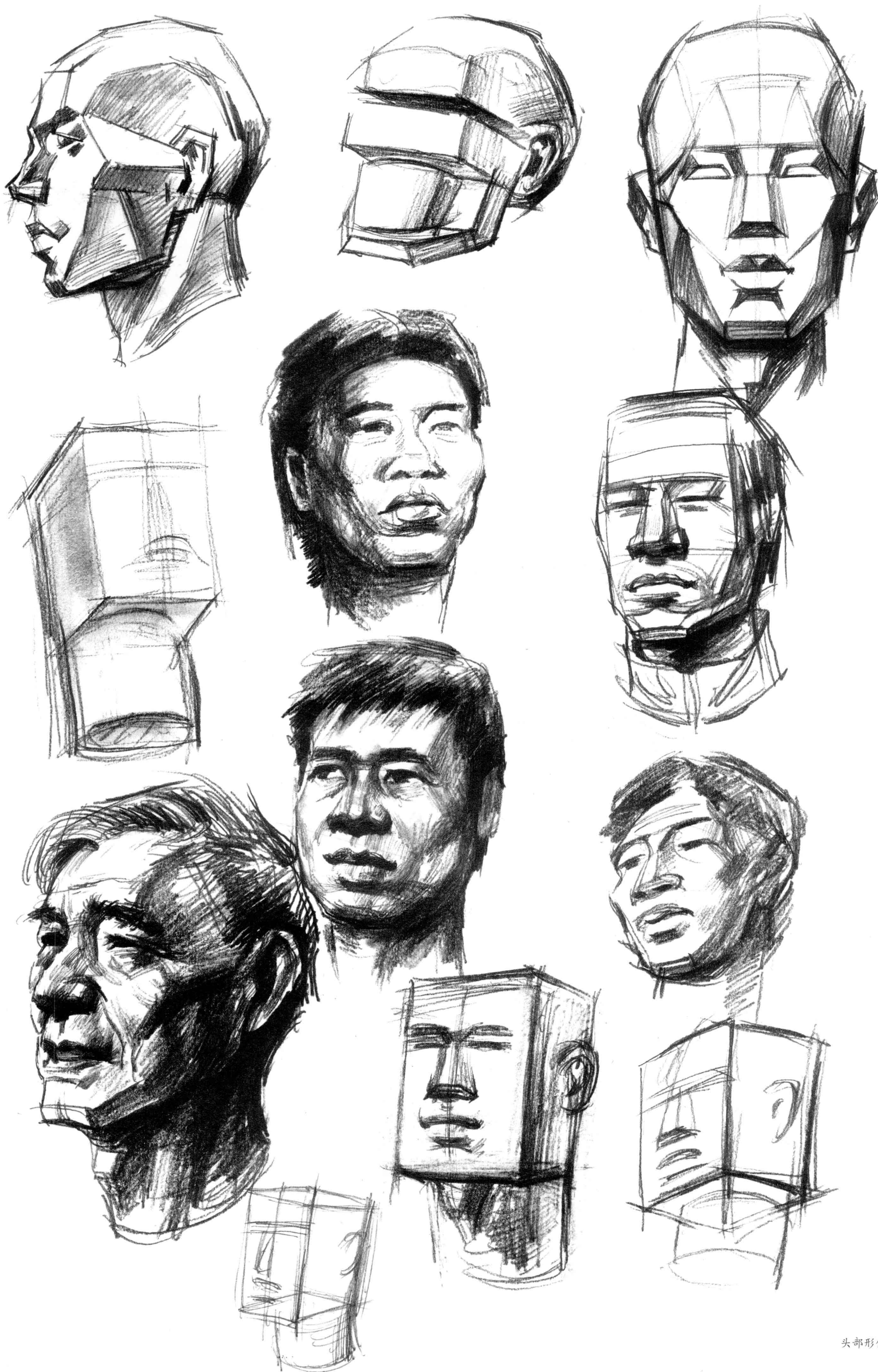
了解头部的肌肉，对掌握头部的造型，特别是对表情的刻画很重要。

胸锁乳突肌

斜方肌

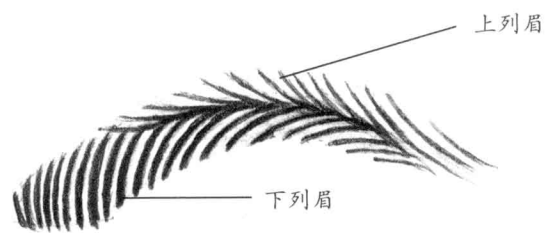
将头部的形体结构用几何形来理解、提炼、概括，有助于学生掌握头部立体空间的表现和整体概括能力的增强，这对初学头像的同学来讲是十分重要的。

头部形体结构

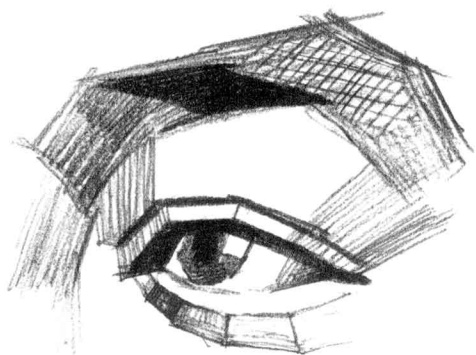
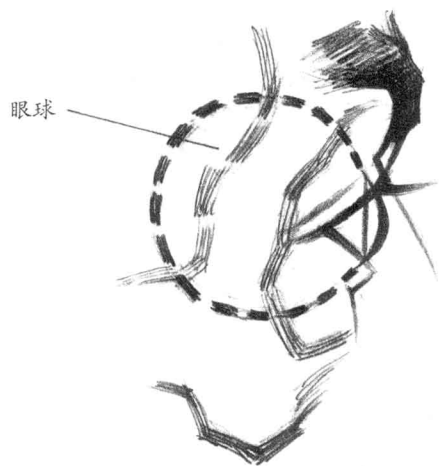
NO3. 五官的结构

第一节 眼睛

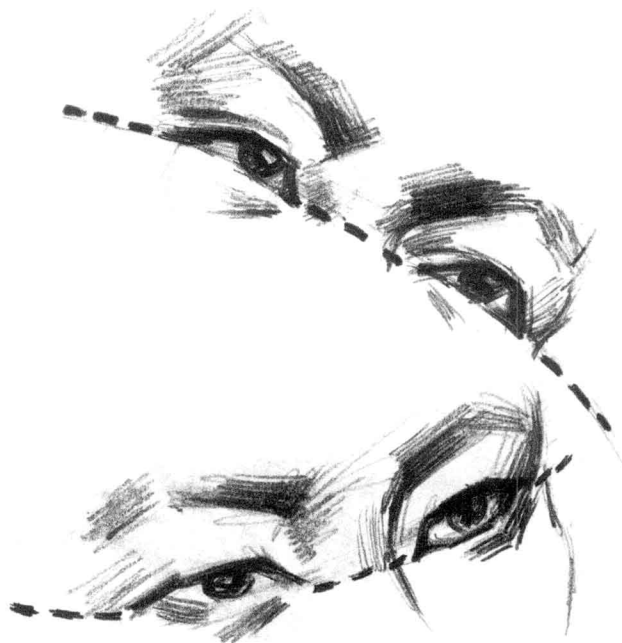

眉起自眶上缘内角而延自眼外角，内端为眉头，外端为眉梢。眉分上、下两列。下列眉呈放射状，内浓外淡。上列眉覆于下列眉之上，走势向下，上列眉自眉头1/3处开始生长，外端面积大于内端。两列眉相交而成眉尖，形成眉的浓密处。下列眉刚，上列眉柔。眉内侧略直，而外侧成弧。眉毛位于眶上缘，内端背光，明暗较深，外端朝光，色较浅。

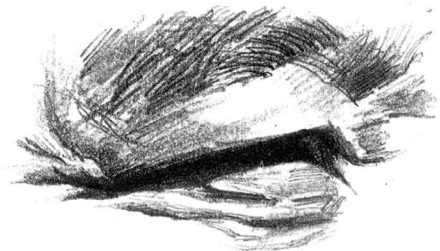
利用辅助线的转折可以帮助我们理解眼的形体结构的起伏转折关系。

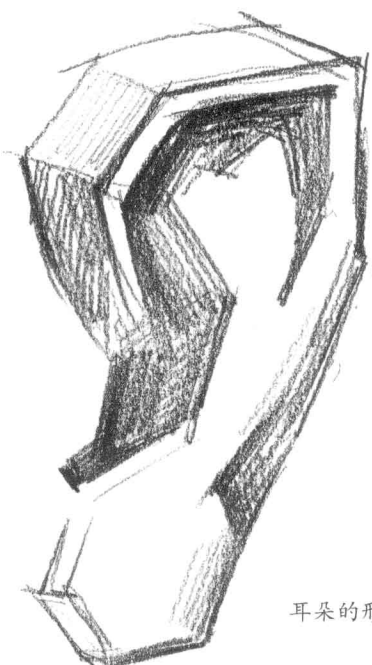

眼睛的形体结构

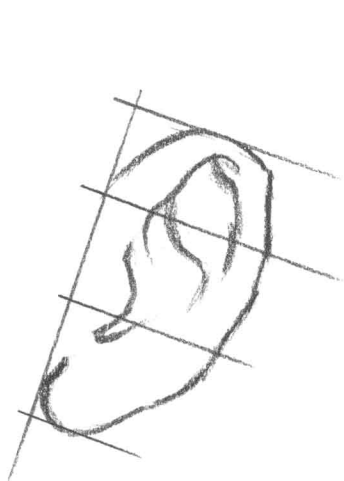
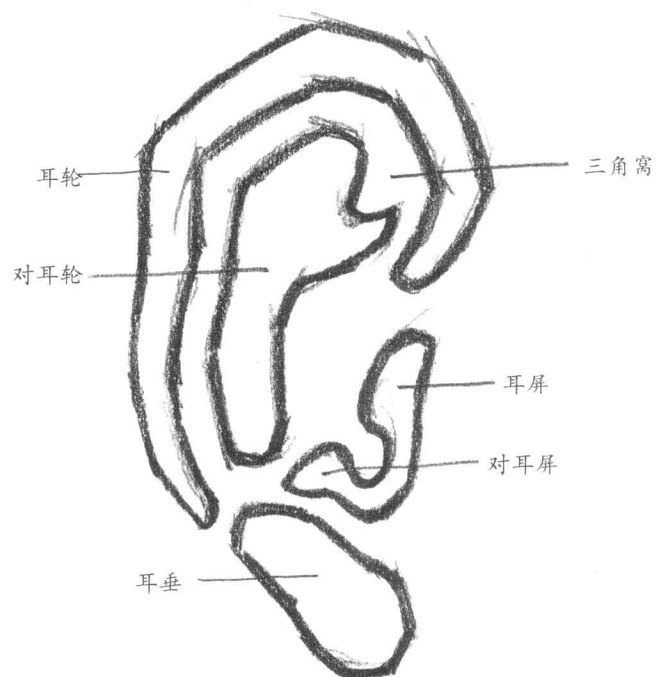

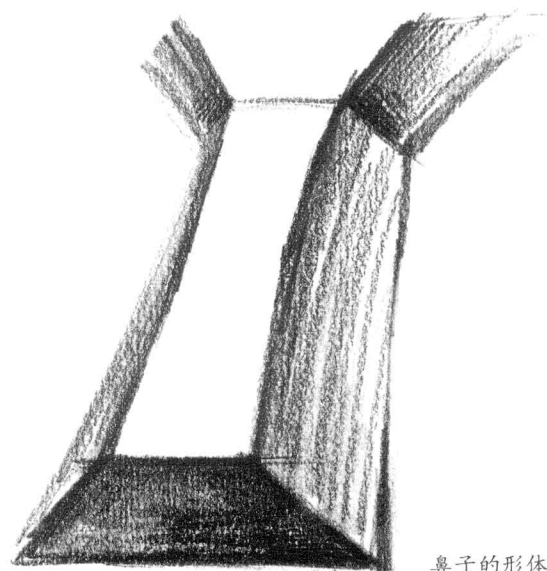
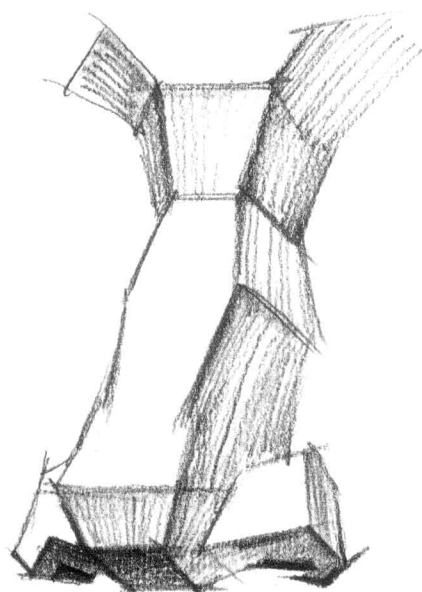
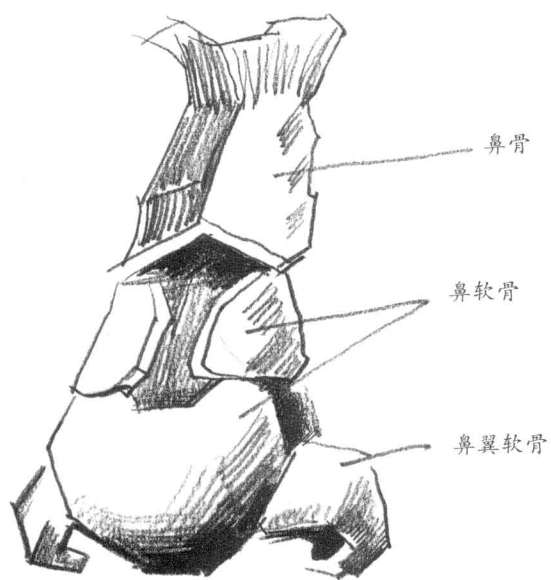
眼在不同角度下的透视变化

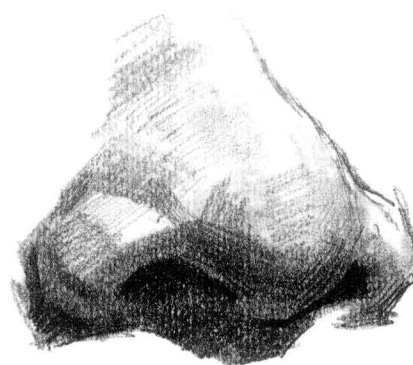
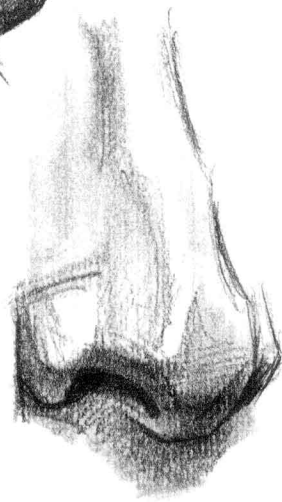
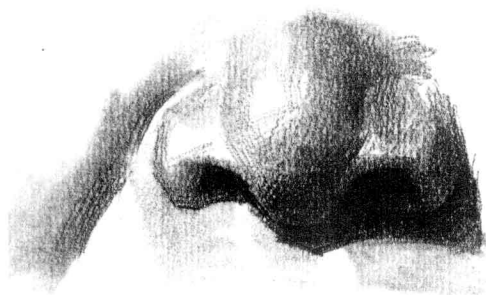
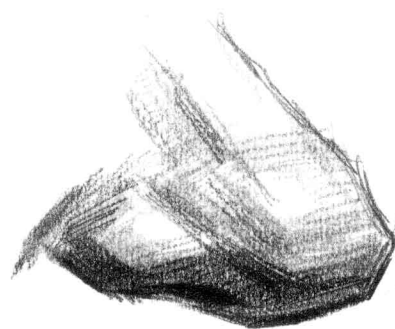
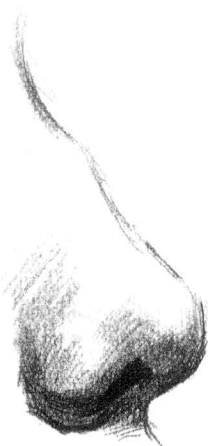
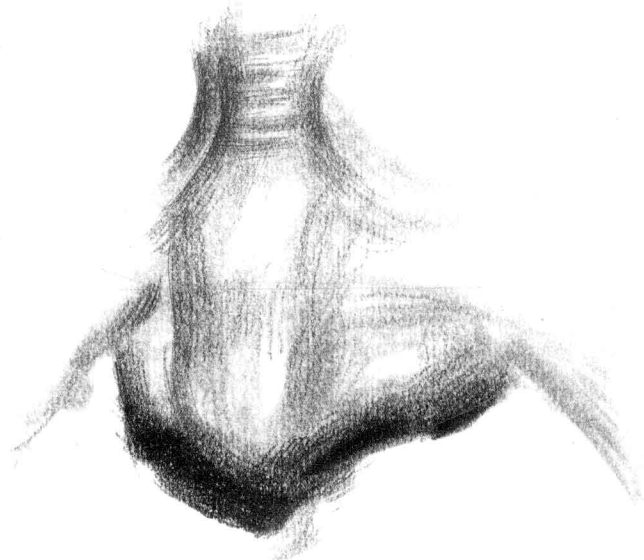
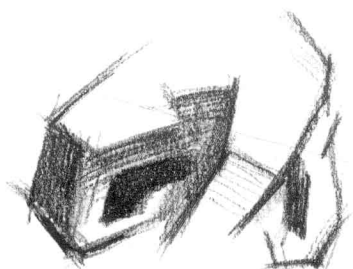
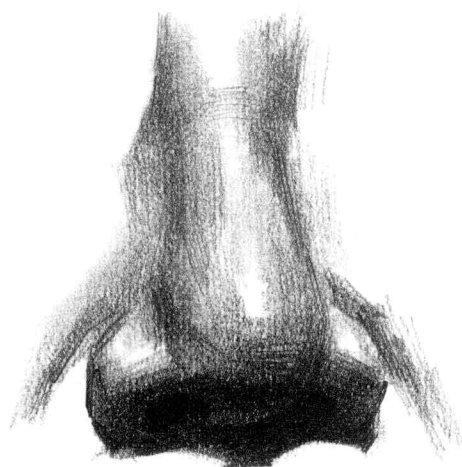
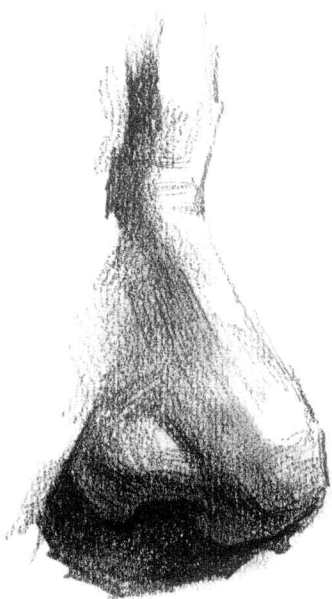

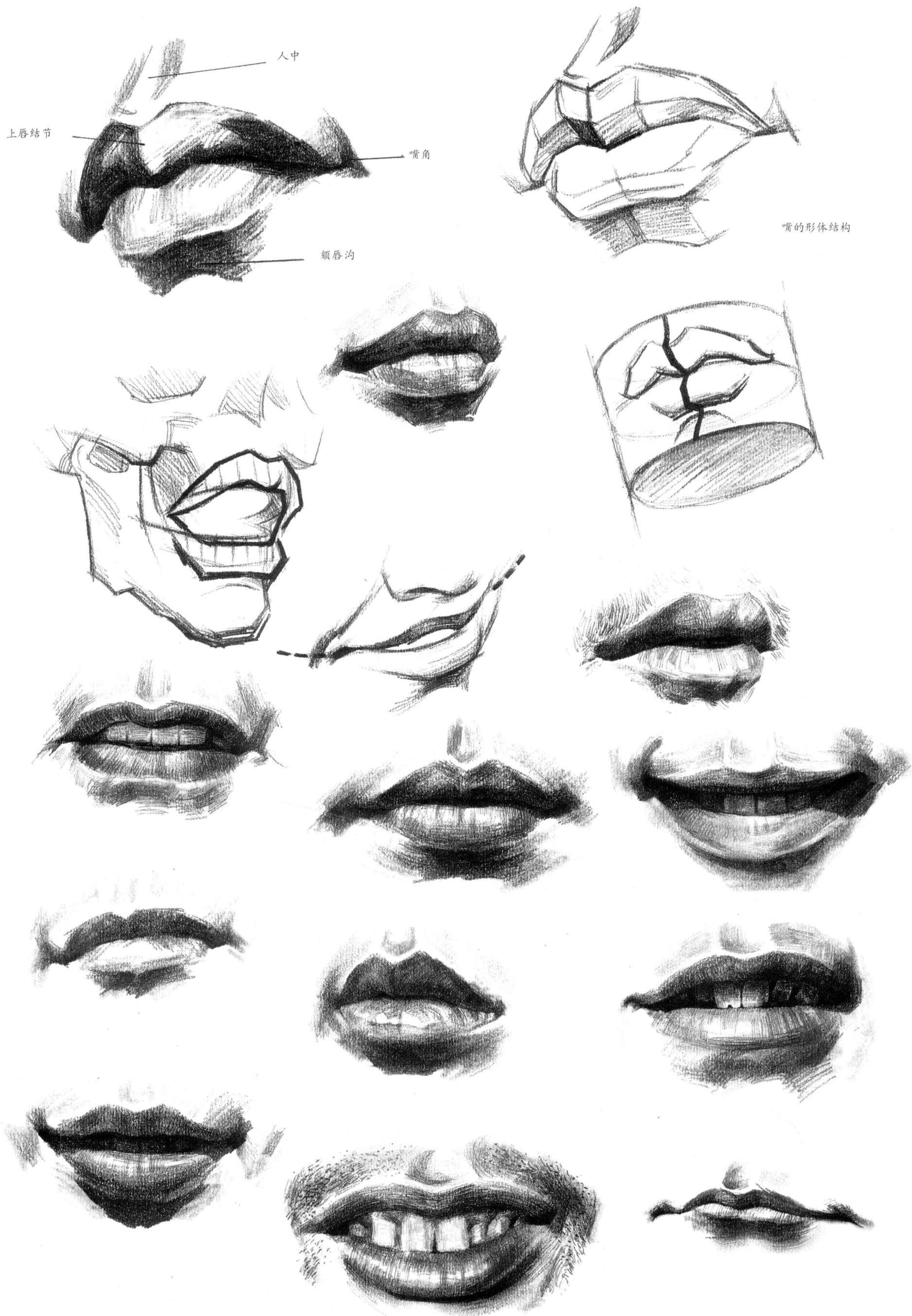
耳朵的形体结构

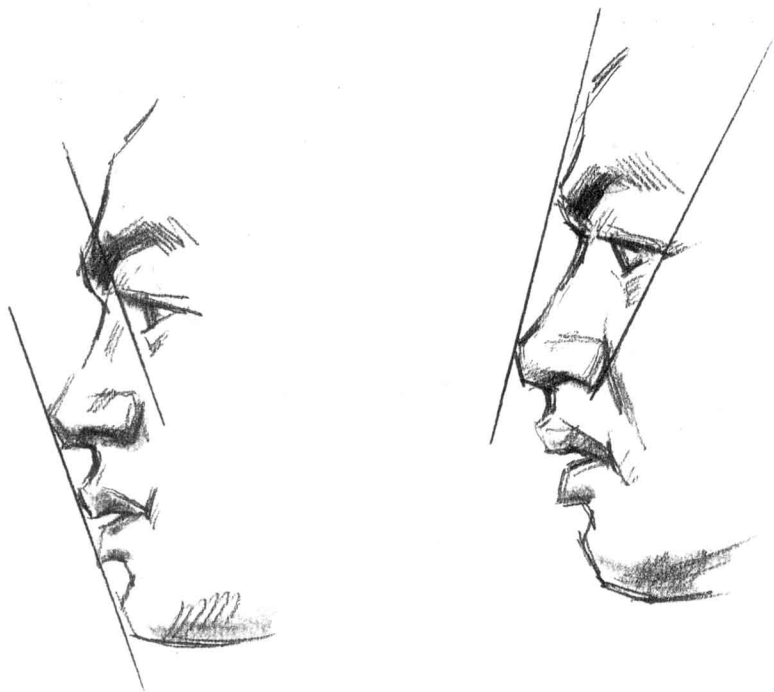

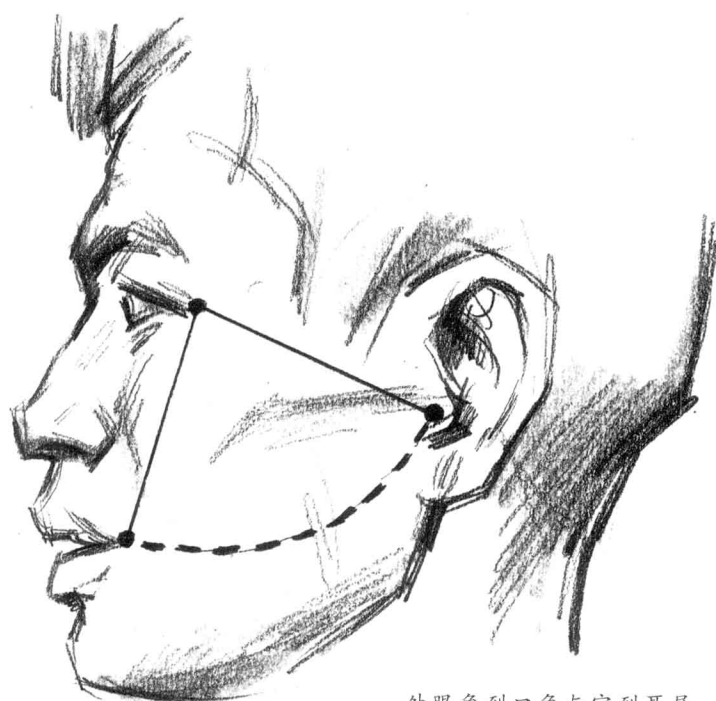
鼻子的形体结构

眉与眼，鼻与口，眼与鼻之间的倾斜度。

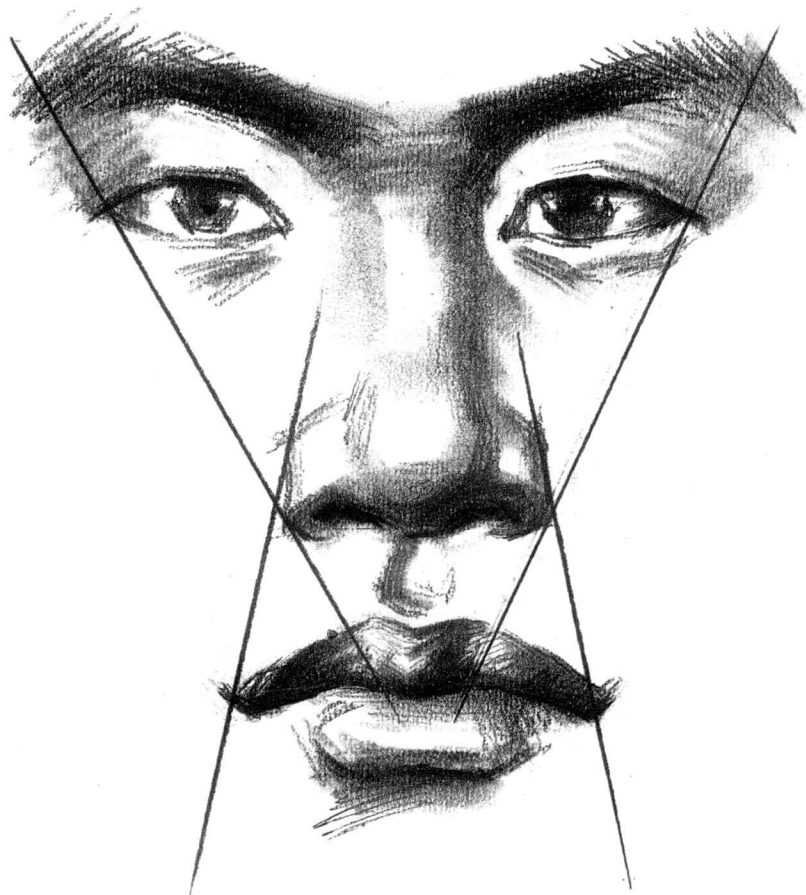
外眼角到口角与它到耳屏的距离大致相等。

图中三点之间距离大致相等

鼻与耳的倾斜度大致相同

眼角与鼻的两翼，鼻的两翼与嘴角的倾斜度比较。

头顶发际线在额隆起的垂线上，面颊发际线在眉毛外角与耳部的1/2处。

NO4. 明暗素描与结构素描

明暗素描是用丰富的明暗调子作为主要的表现语言来塑造头像的形体结构、形象特征以及渲染画面情调和气氛的。线条也可与明暗作适当的结合，但要以明暗调子为主。

结构素描是充分调动线的强、弱、虚、实、粗、细、方、圆等变化来表现头像的，以线为主，也可适当结合淡淡的明暗。

两种不同的表现方法虽有明显不同的视觉艺术效果，但却有内在的必然联系，它们在素描中的任务是一致的，那就是通过各自不同的表达方式来塑造物象的形体结构、形象特征、渲染画面空间气氛，从而使画面更有艺术感染力。离开了具体物象的塑造，单纯的、孤立的线条或明暗是没有实际意义的。

明暗素描与结构素描都要画，两者是互为影响与补充的，可更好地加强对头像形体结构的深刻理解。大家画明暗头像比较多，一画结构头像，有的同学就不知怎么画了，不知道怎么调动线的变化去表现头像在一定光线照射下的形体结构特征，往往把结构线画得像地球仪上的“经纬线”，刻板而生硬。这说明对头像形体结构和线的理解还不够。因此，要通过一定时间的结构素描练习，才能感悟到线与明暗调子用于不同表现语言时的相同作用，从而更深刻地理解明暗调子与线条在素描中的各自特点，这对画好头像乃至学好素描是大有好处的！

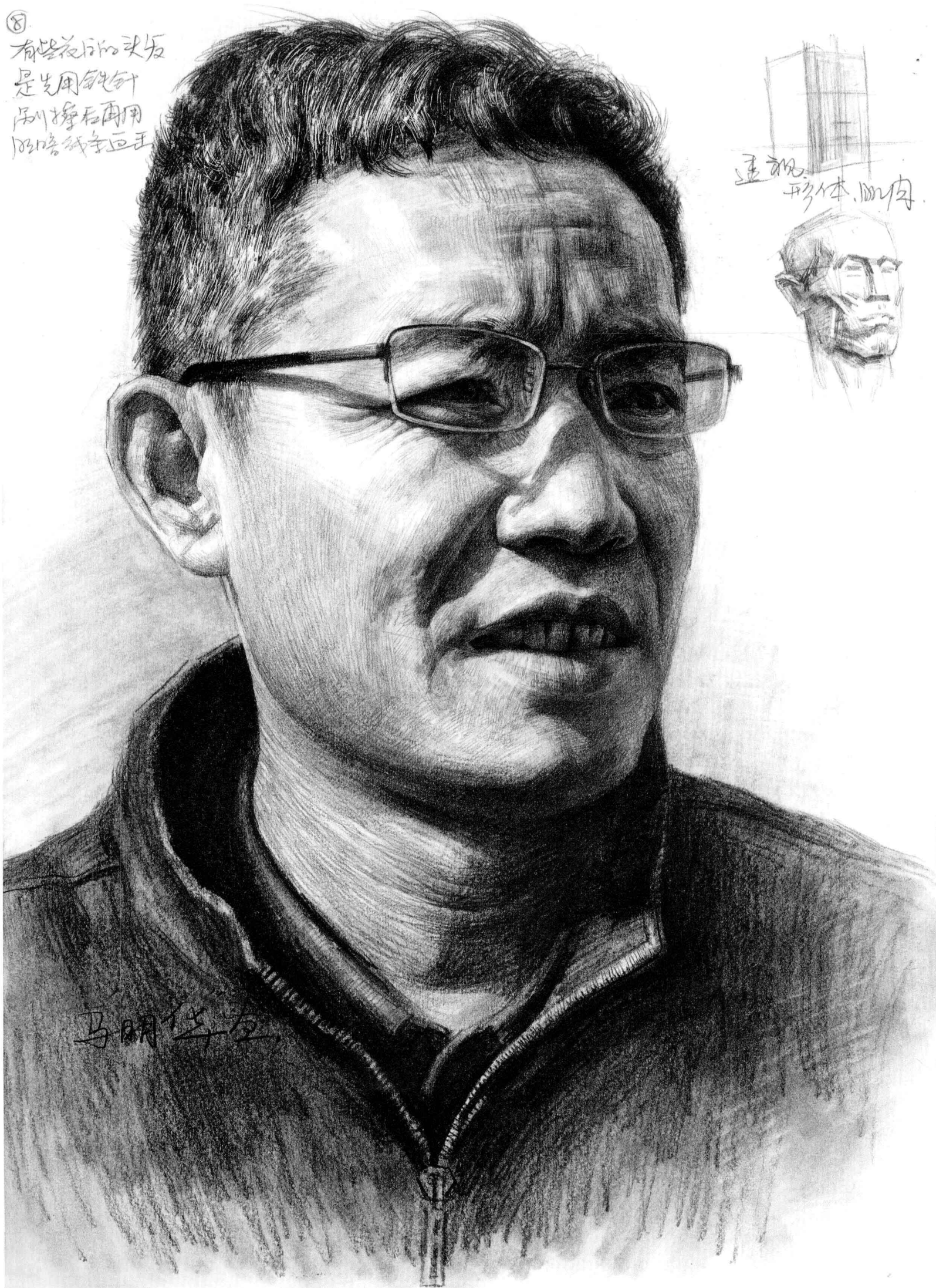

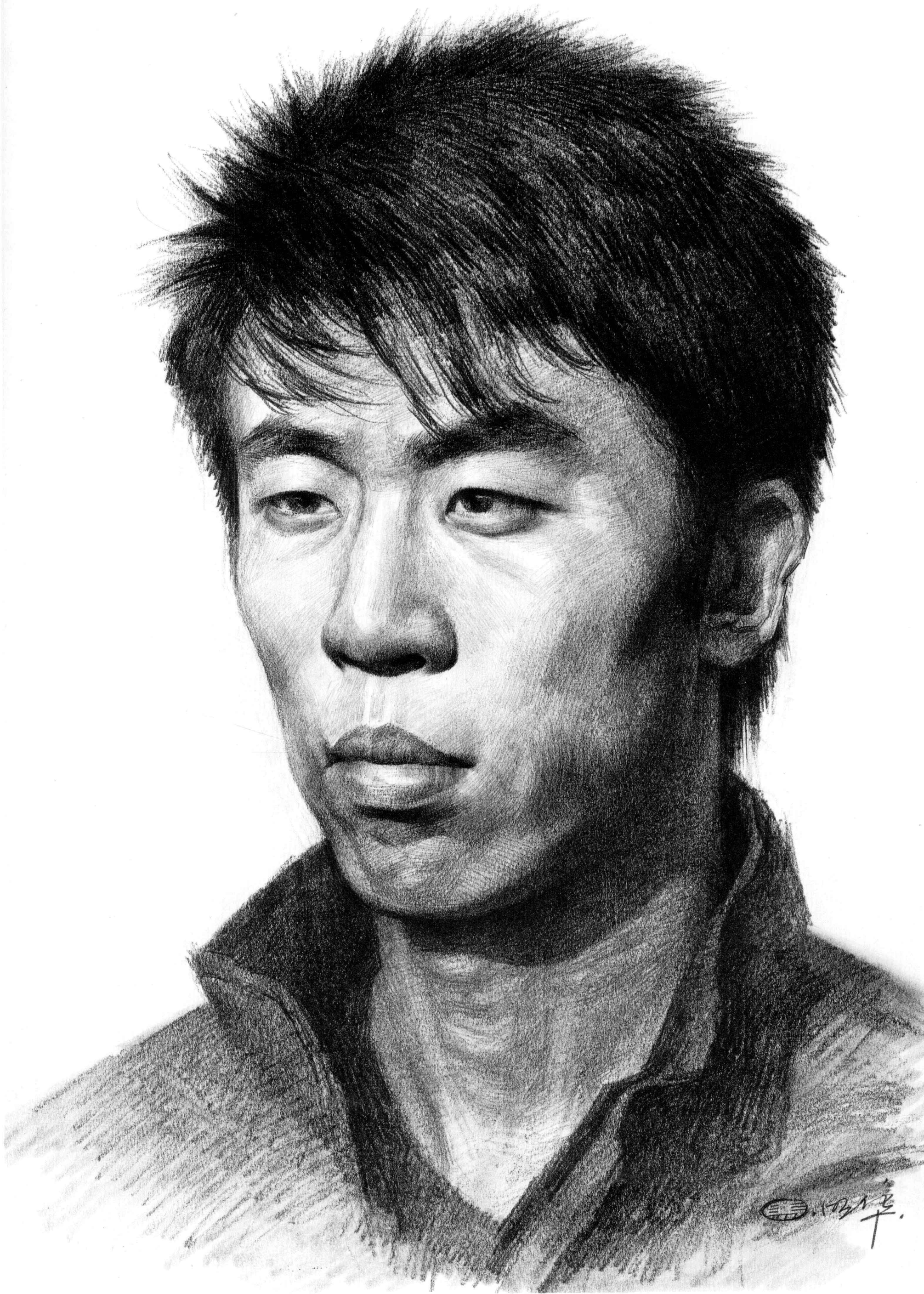

N05. 长期作业与短期作业

长期作业顾名思义就是作画时间长，短期作业则作画时间短，其各自的标准要求是不一样的。它们最大的区别在于：长期作业要求所画对象的形体结构要表现准确、严谨、扎实，塑造要深入、饱满、完整。而短期作业由于时间有限，在以上方面就会表现得弱一些。长期作业的训练可以培养学生精准、深入、整体、全面的观察能力和表现能力，可以让学生在作画的过程中有较充分的时间去观察、研究、分析、理解、感悟所画对象，从而更深刻、更理性地表现对象。而短期作业则要依靠平时在长期作业过程中的功力积累为技术支撑，更多侧重培养学生敏锐的观察力和情绪、情感的表现。前者偏理性，后者偏感性，二者不可相互代替，各有各的训练价值。

没有长期作业的功力积累，短期作业就失去了基本的技术支撑；没有短期作业侧重情绪、情感的激发与培养，以及简洁、概括、提炼、夸张等能力的形成，作品的艺术效果最终也很难生动起来。因此，针对高考试卷及时间的要求，要合理安排头像长期作业及短期作业的训练时间。一般应遵循先慢后快的原则，长期作业时间可安排5—8小时，短期作业时间以3小时左右为宜。另外，临摹、写生、默写要结合起来，可先临摹，再写生，再到默写，三者可循环进行训练。

作品为3/4侧面，男青年形象五官端正，结构准确，头发与衣领都较好地烘托出了人物的内心与个性。