

PORTRAIT
OF THE SCENE

经典全集
Classic Corpus

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

live

素描现场

中国书店

PORTRAIT OF THE SCENE

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

素描现场

经典
全集

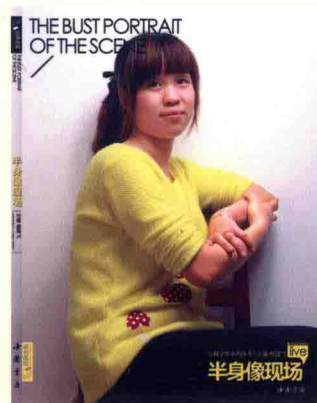
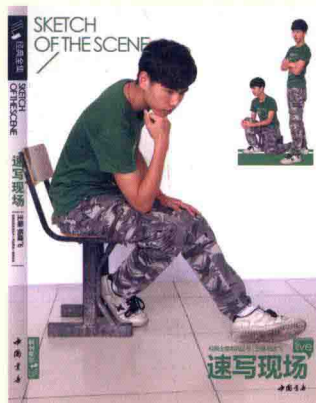
2009—2014

中国书店

经典全集系列丛书 | 主编 杨建飞

live

素描现场

经典全集系列丛书，集合全国最优秀的基础类绘画作品，集合最经典、最合适的大师作品，作品具有极高的借鉴意义与临摹价值，展示美术绘画的优秀技法，使得学生能快速掌握，从容地面对美术高考。

经典全集系列丛书作品的丰富性与知识的全面性是我们五年来一贯的追求，知识的系统性与作品的纯正性是经典全集系列最大的特点，收集大量贴近考学的大师经典作品，更好地提高我们的审美，典型作品手绘解剖式讲解，更好地解答专业知识的重点、难点，为每个关键的知识点的专项画图，让专业知识能轻松地掌握。

图书在版编目 (CIP) 数据

素描现场 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2014.6
(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-5149-1104-6

I. ①素… II. ①杨… III. ①肖像画—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 109458 号

经典全集系列丛书 素描现场

主 编 杨建飞

出品人 于华刚
责任编辑 柏 实
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 710 x 1000 1/8
版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
印 张 24
书 号 ISBN 978-7-5149-1104-6
定 价 85.00 元

敬告读者
本版书凡印装质量不合格者由本社调换，当地新华书店售缺者由本社邮购。

经典全集 | 素描现场

淘宝网

经典全集 - 杨建飞

长期向全国征集优秀作品，欢迎您的加入！

联系电话：0571-86652009 13515815145

购书 / 官网：<http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

ISBN 978-7-5149-1104-6

9 787514 911046 >

定价：85 元

1521

BA

目录 CONTENTS

001	第一章 五官——眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵	
	五官与整体的关系	001
003	第二章 头像照片分析	
	画照片如何整体把握画面	003
	中年人怎样去表现	005
007	第三章 画好照片的必备要素	
	用调子体现空间和形体	007
	由简入深地塑造形体	009
	如何把握头、颈、肩的关系	011
013	第四章 青年头像	
	多角度男青年、女青年头像照片	013
072	第五章 中年头像	
	多角度男中年、女中年头像照片	072
158	第七章 老年头像	
	多角度男老年、女老年头像照片	158

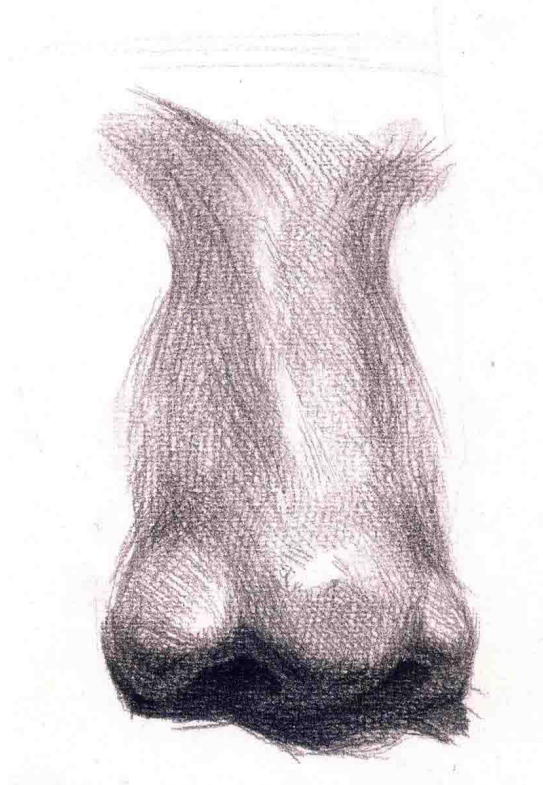
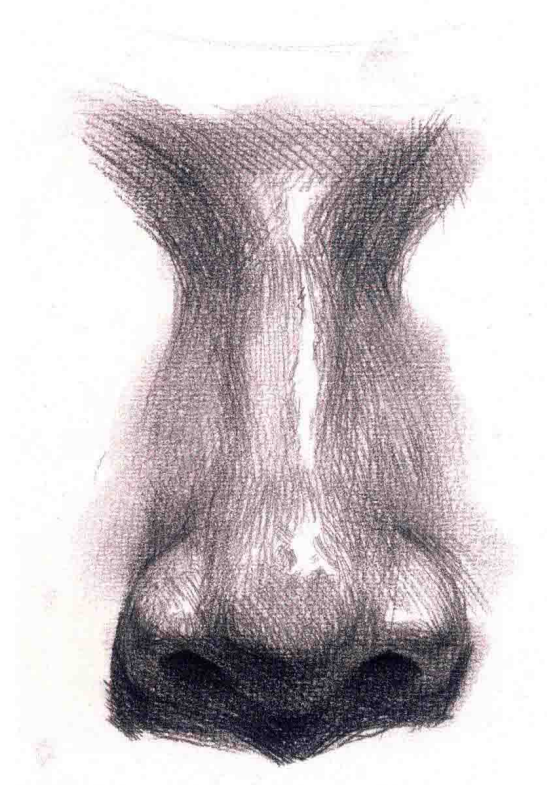
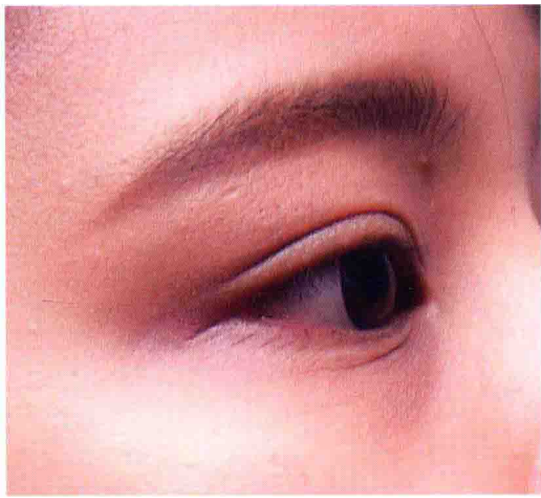
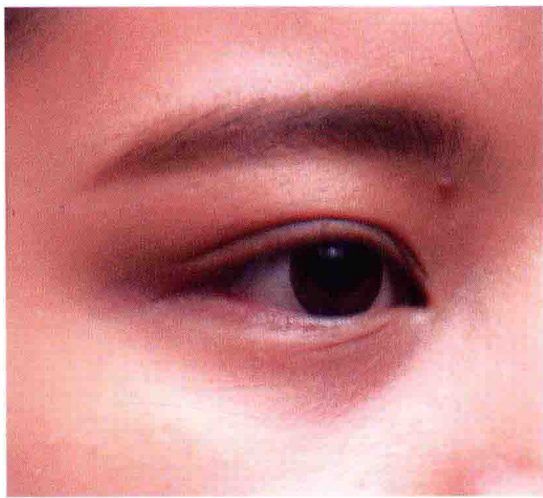
第一章 五官——眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵

五官与整体的关系

五官是脸部刻画的重点，不仅要把五官的形画准，而且要塑造出丰富的层次。要想把五官画好首先要了解五官的形体构造，比如，嘴唇由口轮匝肌组成，上、下

牙齿呈现半圆形，还有鼻子隆起于面部，呈现梯形体。

其中眼睛的表现是五官中的重中之重。注意抓住眼神，把握精神状态，画出

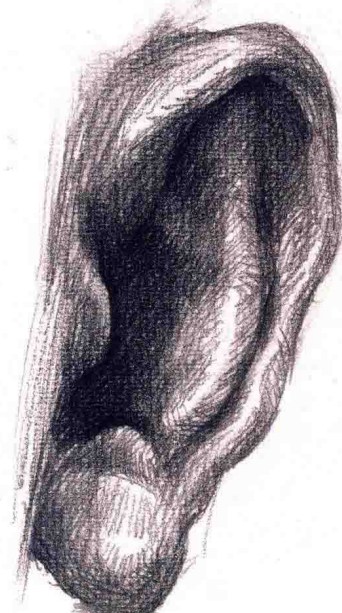
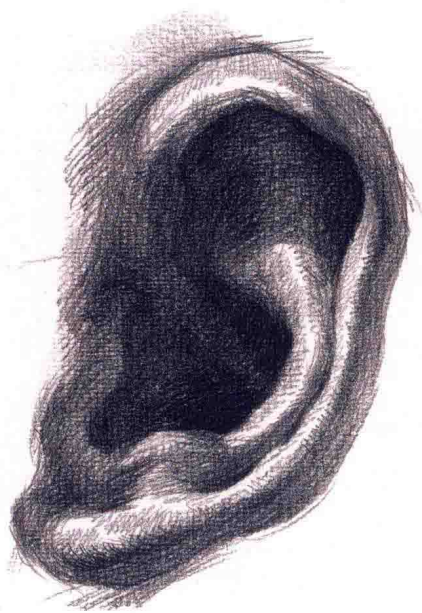
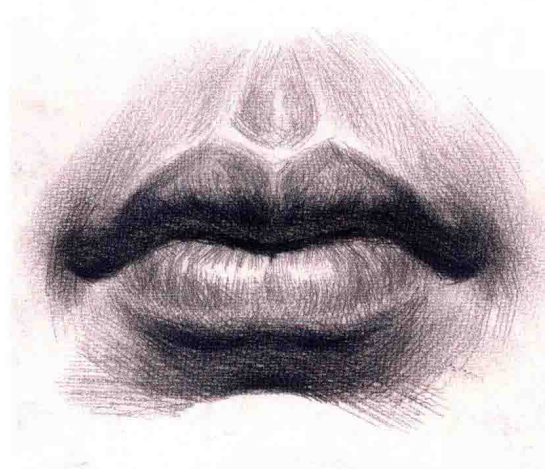
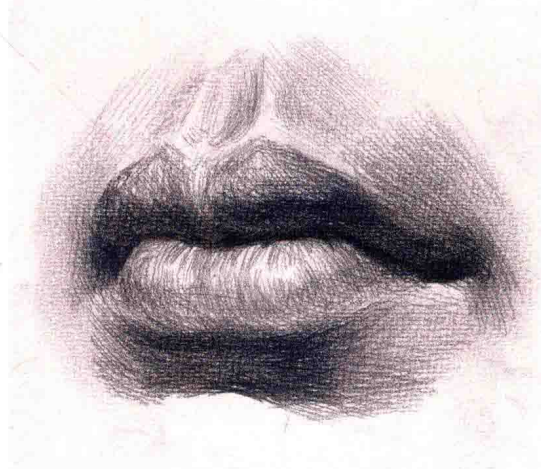
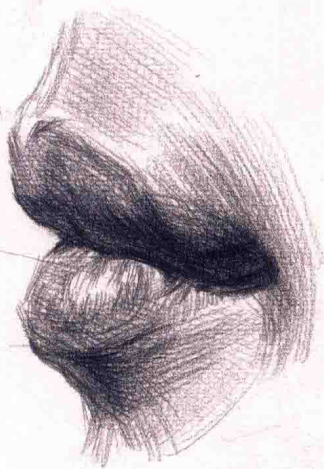
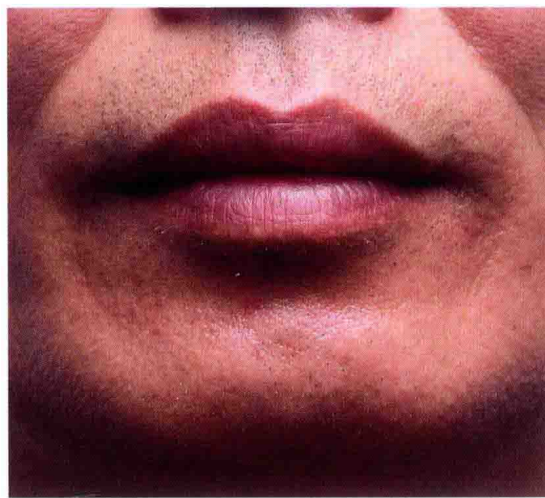
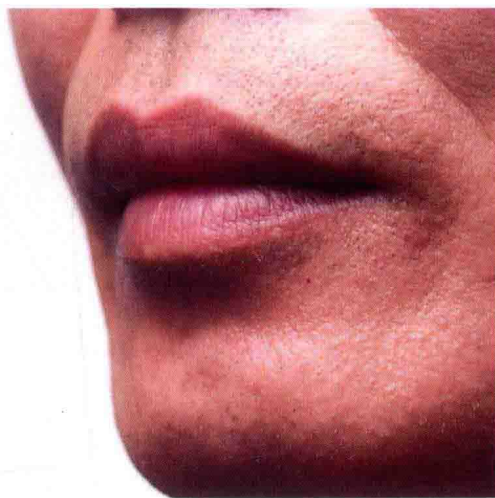

眼睛注视的方向。眼睛要与眉毛一同画，眉毛的形状要与眼睛呼应，这都影响着人物的表情。

画素描头像容易存在五官与整体画面

矛盾的问题，五官画得过于孤立，与面部形体的衔接不好，使得画面显得不和谐统一。面部形体应用整体的观察方法，注意五官与周边形体的衔接。初学者不善于用

整体的方法去观察对象，也不善于用整体的绘画方式去表现对象，容易把五官画得独立、单薄。

第二章 头像照片分析

画照片如何整体把握画面

在作画时始终坚持整体地观察对象，这是头像写生训练中一个十分突出的问题。因为在素描写生中没有任何孤立的东西，它是秩序、综合关系所形成的和谐整体。培养整体观察的能力，做到写生时纵观全局，这必须经过长期严格的训练。在作画的时候，如果我们看到什么画什么，不仅会使画面失去绘画中所必须遵守的主次虚实关系，而且会导致顾此失彼，因小失大，造成形体比例上的错误。有一句艺术格言是“画鼻子时看耳朵”，实际写生时当然不可能各局部同时画，但看对象时应纵观

全局，各个部分的关系以一次观察所见为标准，不能以数次观察、不同时间所见为标准。如画头的基本形时，就必须同时注意它与颈部和肩部的关系。在处理明暗调子时也是如此，有时把这部分画得暗一点，目的是为了使另一部分提亮；减弱这一部分是为了突出那一部分，这些都是以整体关系为着眼点。总而言之，由于我们描绘的对象是一个具有内在相互联系的不可分割的整体，结构关系、比例关系、黑白关系、体面关系、面线关系都是相对存在、互相制约的，如果画时孤立片面地去对待，最终必定会失去画面的整体统一。由此可见，整体观察，它不仅是一个观察和表现的方法问题，也是一个思维方式方法的问题。

自古以来，有成就的画家，始终把整体关系放在首位，在整体关系基本正确的前提下，再求局部的精致变化。画局部，看整体，反复交替，互相促进。如果局部破坏了整体，画面就会出现混乱；然而仅有大关系，没有局部的深入刻画，整体便是空洞的。所以整体与局部两者是互为因果、相辅相成的。

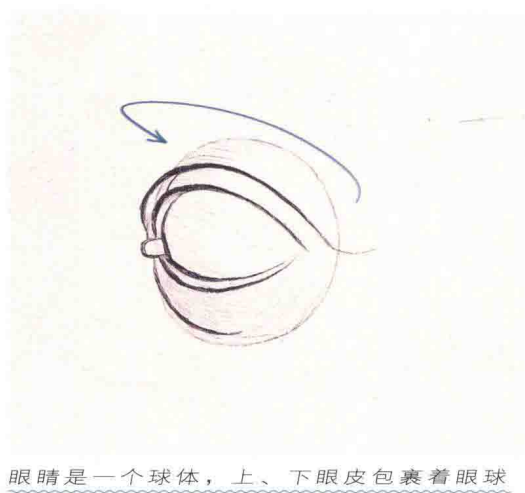
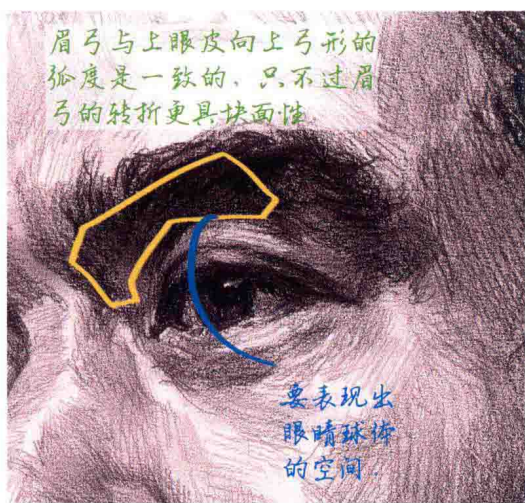
中年人怎样去表现

写生面对模特，需要认真观察其特征，了解人物的职业特点甚至生活经历，如老人的饱经沧桑、学生的朝气蓬勃、农民的厚重朴实、军人的自信严肃等等。对模特头形、脸形进行归纳分类，如脸形可分为目字形、申字形、国字形、由字形、甲字形等，目的是使学生解决观察联想的问题。在教学中有些学生面对模特不加思考，拿起笔就画，这样就抓不住模特的特征，千人一面，容易养成习惯化、概念化的毛病。

中年人的肌肉发达，鼓起的程度比较强，肌肉感也很强，形体的穿插关系也明显。在画中年人的时候可以适当结合结构

关系加强这些形体的体积。这样的处理有助于画面对年龄层次的表达。

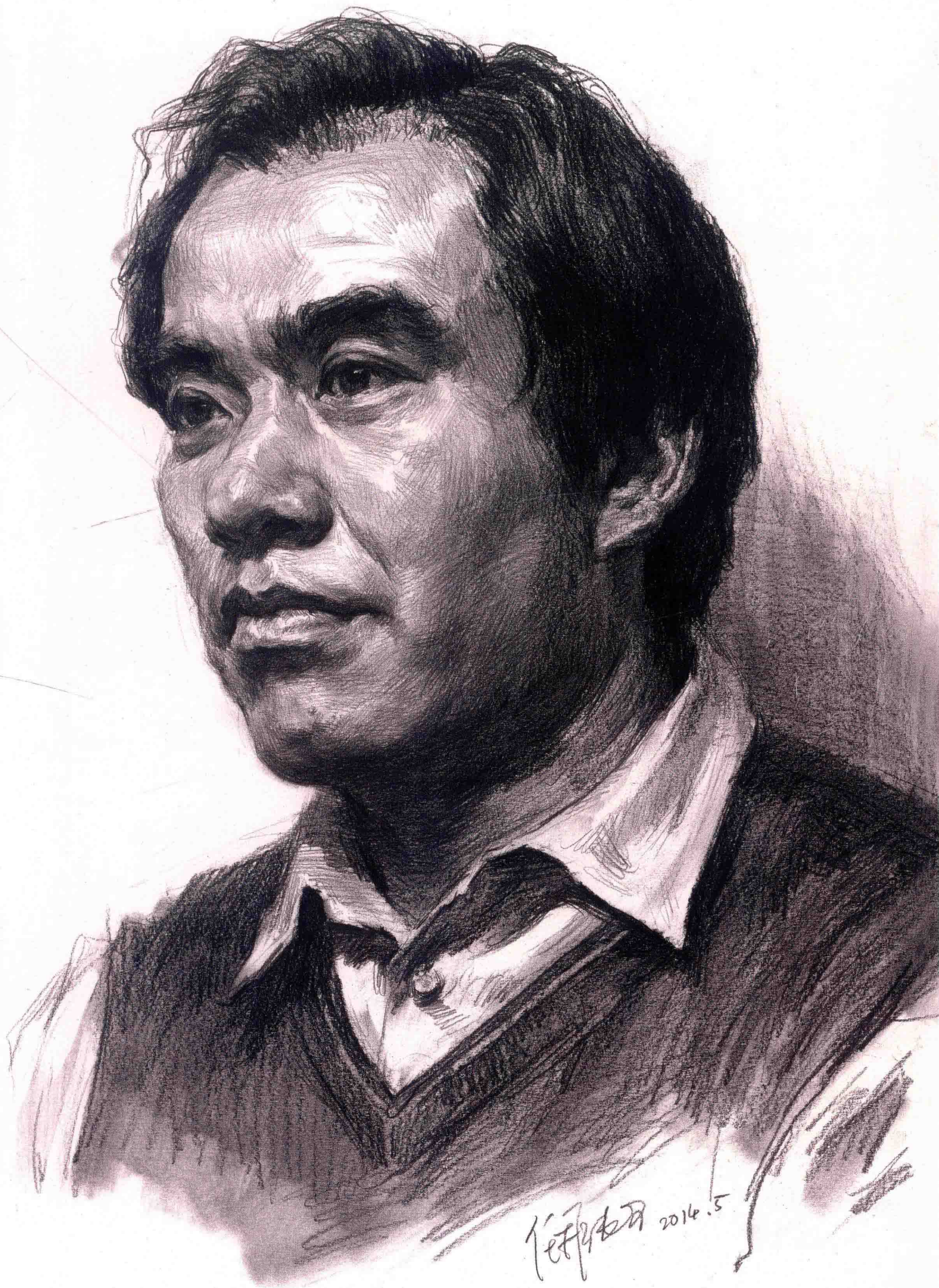
中年人介于青年与老年之间，特征鲜明程度也在两者中间。当然偏胖的人会有所不同，因为皮层脂肪通常会遮住肌肉结构的轮廓线，而这时的分析步骤应为：一、几个大面的区分（正面、两边的侧面、下巴），和立方体的分析类似。二、找出大的凹凸面（额头、眉弓、颧骨、鼻子、最前方的头发，耳朵、口轮匝肌、嘴巴等）。三、皮肤特征（粗犷、眼袋重、有皱纹等），内部骨骼突出，要充分刻画头部结构，加强明暗。

透视关系在起稿阶段就要画得准确，先分析出自己的视角与模特是平视、仰视还是俯视，然后再定出透视的辅助线。这张作品的透视关系很合理，作者对透视的近大远小关系理解很深，很合理地画出了形体之间的透视关系。

衣服的线条感非常好，干净利落，有很强的表现性。线条是一种明确的富有表现力的造型手段，能直接地、概括地勾划出对象的形体特征和形体结构，它具有丰富的表现力和形式美感。随着对象的不同，要求用不同的线条表现。从艺术大师不同画风的比较中，就可以认识到这种表现领域的广泛性。

第三章 画好照片的必备要素

用调子体现空间和形体

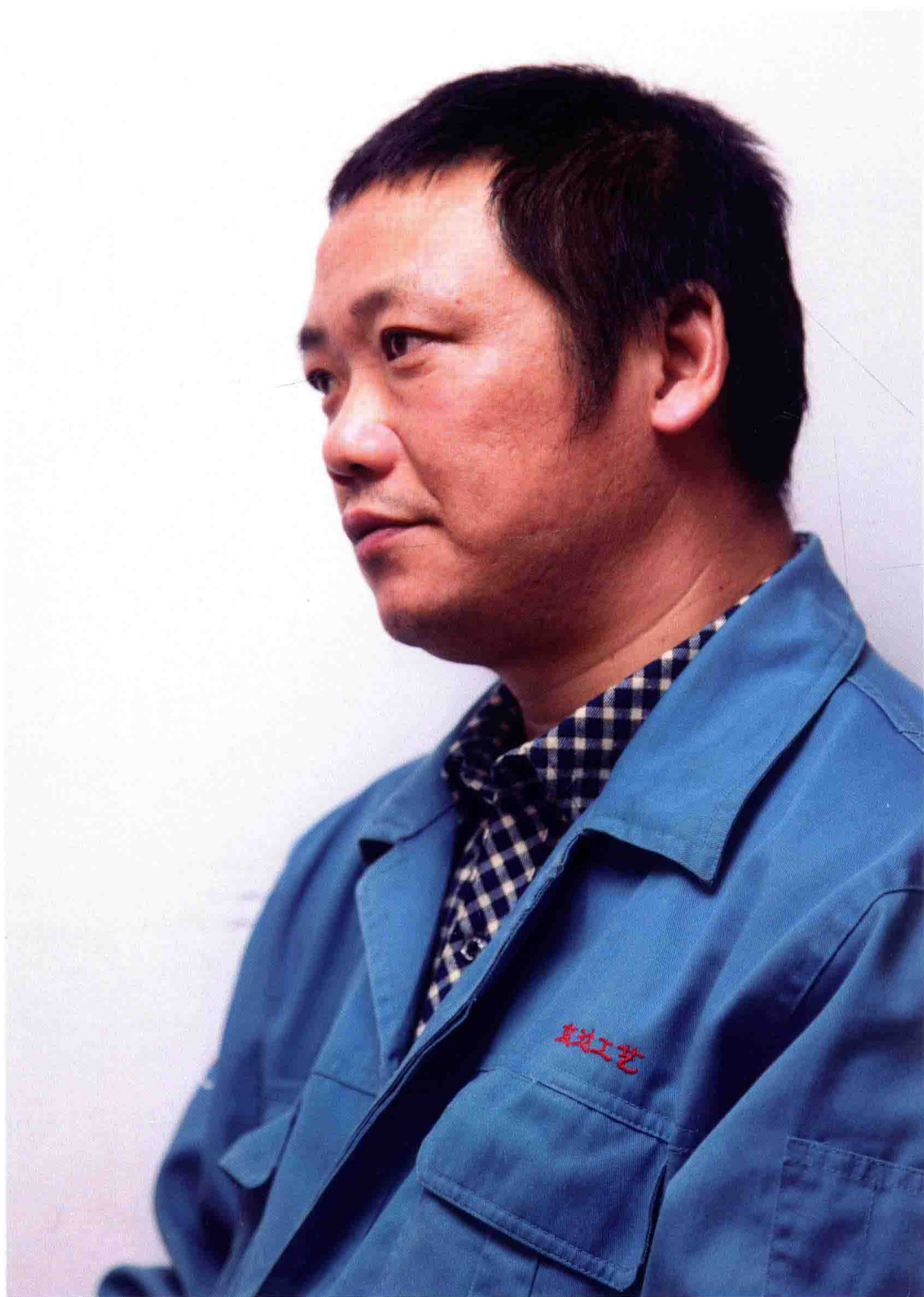
素描中的明暗调子是表现画面空间与塑造形体的重要手段。

明暗调子本身的层次是很丰富的，所以无论是抽象明暗、形体明暗或结构明暗，都通过明暗丰富的层次来表现。我们可以把一张画的明暗层次简单归纳为三部分：

1. 亮部层次；2. 灰部层次；3. 暗部层次。在亮部层次里又分为高光、亮面、亮灰面和亮暗面；在灰部层次里分为灰亮面、灰面和灰暗面；在暗部层次里分为暗灰面、暗面、反光面和高反光面。

明暗调子其实是在引导我们的视觉方向，画面的亮部看得最清晰，似乎近在眼前，暗部则看得模糊，感觉遥远。要想把头像空间画足，就要把暗部推远。远近也是相对的，理论上是把暗部推得越远，近处的东西就越醒目。其方法是，亮部层次把灰面层次推远，灰面层次将暗面层次再推远，中间推远的层次越多，最前面的与最后面的距离就越大了。这也就是画面中高光与画面中高反光面的距离。

所以画面精彩的地方都集中在亮部区域，其次是灰部层次。

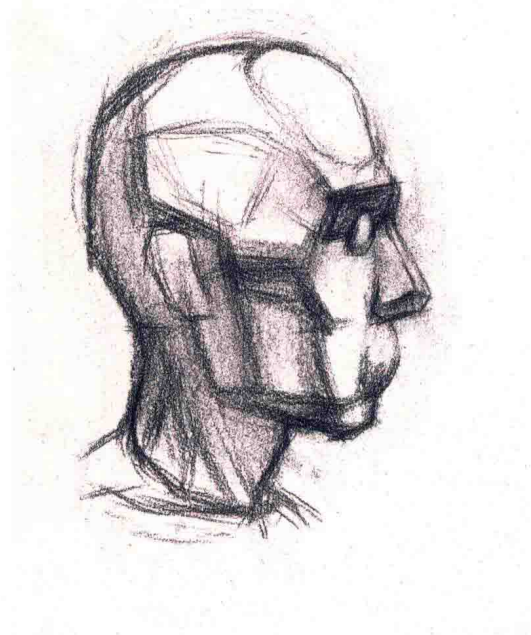

如何培养自己的整体观察方法

素描训练注重对观察力的培养，写生时，由于只能通过对一个个具体部分的描绘来最终完成画面，使我们极易陷入局部观察和“抠局部”的误区中。观察时应不停地比较各局部间的关系和强化整体意识，这才是解决问题的关键。忌死盯某块局部不放。徐悲鸿教学时要求学生“但取简约，以求大和，不尚琐碎，失之微细”，道出了整体与局部的辩证关系。在描绘局部时应选择那些关键的部分来表现，既要“尽精微”，也要“致广大”。

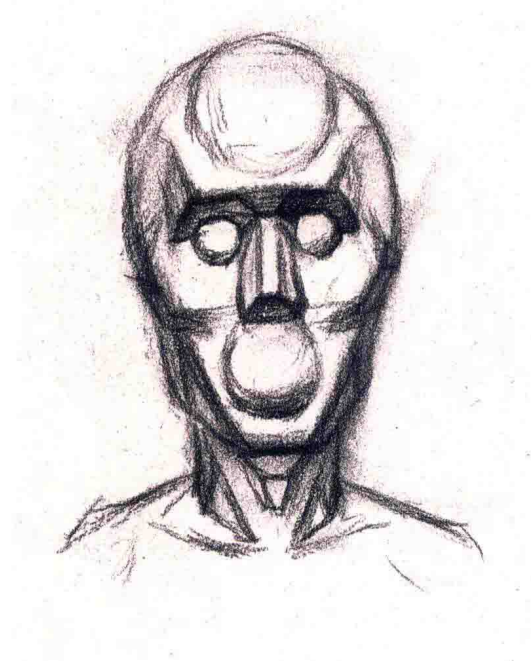
由简入深地塑造形体

全侧面角度的体块分析

四分之三面角度的体块分析

正面角度的体块分析

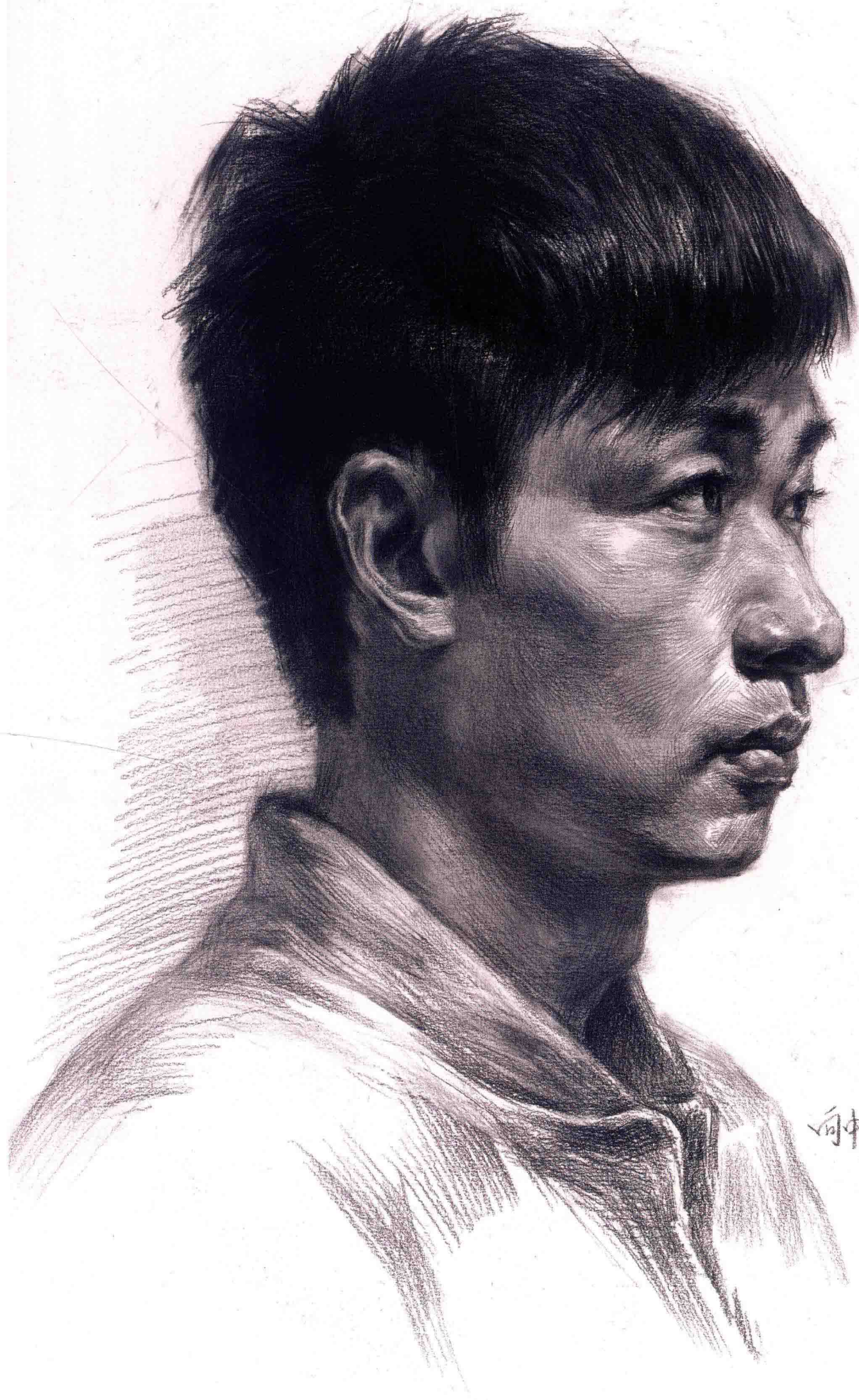
要塑造形体，首先要对对象的基本形和结构要有比较好的了解；再把它放在特定的光线条件下，分析它的明暗关系；然后再用黑白灰的调子来表现它的明暗关系。

第一个环节就是在脑子里树立一个基本形的观念，首先必须采取正确的观察方法。我们在观察某一个物象的时候，可以撇开它的一般特征，有意识地用夸张、概括的手法，把它归纳成简单的基本形体，如几何形。塑造就是指在绘画的过程当中对于形象、形体、空间等因素进行循序渐

进地刻划的过程。为了能把所绘的对象完整地表现出来，可将画家的思想感情以及物体本身所具备的个性传达出来。

画面中男青年的体块关系明确，棱角分明。这张作品体块的塑造是根据强烈的光影关系来表现的，注重光影和体块的结合。在体块空间上的表现注意光影强弱的表现，从额头到下巴，额头受光最强，其次是鼻子，再到口轮匝肌的上部，受光最弱的下巴基本都处于投影中。

何中坚
于杭州联合 2014.5

如何把握头、颈、肩的关系

在头像训练中，头、颈、肩关系是最大的动态关系，也是影响画面最大的动态关系。首先要了解头、颈、肩、骨架、肌肉的穿插，了解人物动态，用体块的形式进行定位，然后通过虚、实来表现。注意头、颈、肩的比例，注意头颈肩的朝向以及所形成的空间关系的强弱，通过多个角度来观察并确定。

对头颈肩的结构关系理解了，自然会画得好。颈和肩在画面中不需太多刻画，主要作用是表现动势，使人物生动。或许

很多学生喜欢画颈部有衣物遮挡的人物，以为就可以偷懒了，于是不假思索地随意抄写表面的内容，结果反而不尽人意。因此，我们应抛开遮挡物而分析它的内部结构。要认真分析头、颈、肩各个部位的倾斜度和它们之间的比例关系，眼观也行，用笔测量也罢，最关键还是准度，如果稍微差一点，就会感觉很别扭。

另外在理解各个部位的联系时，我们可以将它们视为几个不同形状大小的立方体，由此分析出它们的大动态。

模特的正面角度

模特的全侧面角度