

金牌
美术书

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

◎ 编著：白培章

YOUXIUFANHUA WANQUAN JIEXI XITONG XUNLIAN

白培章素描头像

 吉林美术出版社

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUA WANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

白培章素描头像

吉林美术出版社

编著：白培章

图书在版编目（CIP）数据

白培章素描头像/白培章编著. —长春：吉林美术出版社，2008.9
(美术高考名家教学典范)
ISBN 978-7-5386-2870-8
I. ①白… II. ①白… III. ①肖像画-素描-技法 (美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第128124号

作者简介：

白培章，1980 年生于山东莘县，2004年毕业于山东师范大学，现为高校教师，山东青年美术家协会会员，济南书画艺术研究院书法家。

2000 年—2004 年曾连续四年获一等优秀学生奖学金，毕业创作被评为“优秀毕业创作”。

2004年作品《青春年华》入选“第十届全国美展山东预选作品展”，并获三等奖。设计作品“中国齐长城考察队队徽”。

2005年作品《期待》《远方》《遐思》《静心》入选“山东省第十二届美术新人新作展”。

2006年作品《少女》入选“济南市教职工书画精品展”并获三等奖；

2008 年作品《清音之一》《清音之二》入选“70 后美术新星作品展”。

2004 年在山东济南创办“零距离艺术工作室”，四年来工作室共培训了上千名学生，所培训的学生现遍布全国各大美术学院。工作室聘请有多年美术高考培训经验的专家教授及清华美术学院、中央美术学院等优秀毕业生前来任教，在老师们的共同努力摸索下，形成了一套理论严谨、实践系统的培训教学模式，教学效果显著，得到广大考生及家长的一致好评。作品入编：《山东省绘画摄影精品集》、《山东省第十二届新人新作作品集》、《济南市教职工绘画摄影精品集》等。

美术高考名家教学典范

白培章 素描头像

白培章 编著

出版人/ 石志刚

出版/ 吉林美术出版社（长春市人民大街4646号）
www.jlmspress.com

责任编辑/ 尤 雷

发行/ 吉林美术出版社图书经理部

印刷/ 杭州艺华印刷有限公司

出版日期/ 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

开本/ 889×1194 mm 1/8

印张/ 5

印数/ 1-12000册

书号/ ISBN 978-7-5386-2870-8

定价/ 28.80元

美术高考名家教学典范

优秀范画·完全解析·系统训练

YOUXIUFANHUA WANQUANJIEXIXITONGXUNLIAN

白培章素描头像

JM 吉林美术出版社

◎ 编著：白培章

前言

在造型艺术中作为基础训练的素描和速写所起的主要作用不言而喻，其中人物头像素描和人物速写更是检验一个人造型能力和艺术素质的试金石，我们能从这看似简单的表现形式中了解一个学习者对艺术的理解和认识，也能从中感受到他具备怎样的潜力和发展空间。因为素描、速写即是基础也是体现绘画艺术风格和品位的主要形式。纵观美术发展的轨迹，不难发现，每个时期的优秀画家都在素描、速写中做了大量的练习和研究，其绘画风格和形式与在素描、速写中的不断磨砺和提是炼密不可分，有什么样的素描、速写就有什么样的绘画。因此说，素描、速写不单是学习和掌握绘画造型技艺，更主要的是它能使我们从这种看似枯燥的训练中，体味绘画艺术规律，寻找真正适合自己的绘画形式和语言，这一点对初学者同样重要。

白培章的这两本《人物头像素描》和《人物速写》，其绘画技艺娴熟，格调不凡。人物头像素描，造型严谨，刻画深入，人物的神情刻画生动、传神，体现出画家对人物敏锐的观察力。在绘画表现形式上吸收众家之长，逐步形成自己的绘画风格。他的作品局部深入又不失整体，细腻而不失大气。

人物速写造型生动，适当运用夸张的方法使人物更具造型感和表现力；其线条流畅富有韵律，疏密有致，节奏明快。通过这些作品可以看出白培章在自己的教学实践中不断总结，深入研究，已经摸索出一套理论严谨、实践系统的教学方法，尤其适合各类艺术考试训练，是很好的素描、速写范本。相信通过这两本书的编辑出版，能够给广大青年学生和绘画爱好者带来一些有益的指导和帮助。

张望于济南
(山东师范大学美术学院教授、硕士生导师)

素描教学的几点体会

素描作为造型艺术的基础，是绘画者观察方法和表现方法综合能力的体现。素描在视觉艺术领域中是一种最本质、最朴素的表现形式，纵观大师的素描成就和具有现代意义的素描认识，都视素描为表述思想、情感、造型的最直接、最根本的视觉形式，如今它已成为视觉艺术各专业共同需要的造型基础。素描又是一种独立的艺术表现形式，具有独特的美学意义和审美价值。

人物头像写生作为素描基础训练的一项主要内容，要求作画者掌握头部的基础解剖结构，理解头部的形体结构，并把握对象的局部特征，综合提高对人物的观察力、理解力、感受力和表现能力。我国现代素描奠基人之一徐悲鸿先生曾对素描的基本训练提出的“新七法”，这七法十分全面地概括了画好一张素描的基本要点，即“一、位置得宜；二、比例正确；三、黑白分明，四、动态天然，五、轻重和谐；六、性格毕现；七、传神”。其中前三点是从构图、造形和色调方面提的要求，对初学者来说，这三点是最重要和必须把握好的；四五两点是从审美角度提出的美学原则——自然和谐；最后两点又进一步从精神和心理学高度要求素描外形画准画好，还要体现性格、传达精神。我们学习素描一般以写实为基本要求，比例正确是写实的前提，经过一定阶段的训练，把表现对象的比例画准是较容易的，但若把神态、动态画得自然、调子画得和谐生动却是不容易的，这要依靠美术修养、熟练程度及总体艺术要求。

一、“形”与“型”

“形”与“型”对于绘画而言是非常重要的两个方面，两方面共同组成单纯的视觉画面。“形”，主要指形象特征的准确，一个部位与另一个部位的位置关系，形准是写实绘画的基本要求，决定了能否把模特儿画像，侧重于二维的表达；“型”主要指所表现的形象的体积关系，侧重于体积空间的表达，侧重于塑造，是三维的表达，“形”与“型”共同作用于整个画面。

把形画准除仔细地观察外，还须了解人的头像的基本特点，人的头部结构最基本的特点是它的左右“对称性”。从正面角度画模特儿很容易把握对称特点。从半侧面画模特儿由于有了透视因素的影响，因而要把握住有透视关系的对称性。还应注意，在平面位置上画准对称性并不太难。从体积上做到左右对称难度却很大。对于“形”的要求要在各部位位置的准确性上严格把关。“型”的表现依赖其内部结构，人物头部的“型”取决于它的解剖，而头骨又起着框架的关键作用。所在要在以头骨为框架的基础上，画准整个头的比例、透视、动态、角度，做到解剖结构与形体结构的有机结合。

二、形神兼备

形神兼备是人像写生的最高要求。

形与神是一幅优秀作品需具备的两个方面，形准是神备的基础，画形容易画神难。人物素描不仅要表现不同形象，还须尽量深入细微地表现出个性气质、神态情绪、理想追求，表现人物的完美和谐，庄重自然，青春生命，表现现实生活中的不同人物的不同经历，不同环境中的不同精神面貌。作为基础或有一定功底的学生，首先要解决的是形准的问题，在此基础上注意人物神态的刻画，在平时的练习中，注意人物内在性格和情绪的刻画，并不是必须在技巧提高之后才去追求。多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现，在神情最为自然、生动的时刻来画，就能使画面有生气。

三、整体与局部

整体的艺术形象是一切艺术门类创作中的最高追求，马蒂斯说：“没有整体的形，细节画得再好、再出色也毫无价值。”“整体”有两层含义，一是画面具有画面效果的整体性，二是整个作画的步骤应该是整体的。具体体现在：1. 头像外形的整体性。即头、颈、肩的整体动态，形体和结构的整体表现所形成的整体视觉形象。2. 五官的形体比例整体性也是人物形象气质的整体感受。3. 作画过程应是整体刻画整体进行，做到整体着眼局部落笔。正确有效的观察应与做画时的整体意识、具体刻画时的比较分析意识、对物象特征的关注意识同时展开。

有的同学在做画时不是在整体观念的指导下全面推进，而是急于求成，急着出效果，在缺乏对整体效果的把握下一味死抠局部，“只见树木不见森林”，因而造成局部相互之间关系无法很好地衔接。常常是某一部分已经画得非常突出和完整，而其他部分还是空白的，其画面效果可想而知。既然整体是关系到一幅素描作业的成败，那么局部与局部、局部与整体的关系就显得非常重要。解决这种关系，就是靠比较的方法，比较色调的深浅，比较形体比例的长短、宽窄、大小、斜度，比较透视关系的远与近、虚与实。根据这种比较画出来的物象，才是客观对象真实存在的一面。注意整体是观察物象和处理画面的一种方法，这个方法掌握得是否恰当直接影响作品的质量。因此，要重视学会正确观察物象的方法。学生能否把所要刻画的物象整体地控制在自己的视域之内，在处理局部时能否考虑到整体，是在学习中需要不断提示和强调的重点。

观察时的整体意识，不仅是视觉习惯问题，同时也是一个审美要求问题。一张画的整体视觉效果，是评价这张画好坏的一个重要方面。从整体出发进行观察体验，才能把握住物象大的形态、气质。局部、孤立地不顾整体的观察习惯，只能是因小失大，使画面支离破碎。

2 美术高考名家教学典范

此为试读, 需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

“整体—局部—整体”的反复过程是绘画实践的必然过程。二者互为依托，不可偏废，很好地把握整体，需要一个人的胸怀与气度。一双未受过多少训练的眼睛总是容易在局部之间停留，注意力往往迷失在一些细枝末节当中。深入刻画时的分析比较意识是使局部刻画服从画面整体要求的根本保证。细节因画面整体需要而自生自灭，都应完成他所担负的或主或次的任务，因为任何一个多余的细节都会在欣赏中占据其他重要细节的位置，所有的细节在整体中含而不露，显示其独特的魅力和无穷的意味。

分析比较是处理物体与物体之间，物体与周围环境之间，物体自身内部不同部分之间关系的基本思维方式。这样的比较分析能使观察不陷于孤立、片面、狭隘。它是作画时整体意识在局部深入时的反映。在观察时，写生对象中“形状、结构、体面、比例、明暗、空间、质地”等绘画因素都是比较分析的对象和内容，这种比较分析必须贯穿于作画全过程。

四、表现与再现

素描的再现性是指以客观物象为依据，忠实地再现表现对象的形体特征，真实揭示对象的精神状态和性格特征；素描的表现性是指以画者的主观感受为依据，运用夸张和变形的手法，强调对象形体中的情感因素，强烈表现画者对对象的体验和评判。表现性是素描学习的最终目的。

作为美术专业高考的学生来说，目前的使命不是去创造“高于生活”的创作，而是在考试中得个高分考入理想的院校，对考生的要求总的来说就是在二维的空间内再现表现对象，给人造成一种逼真的视觉错觉。主要考察学生的构图能力，造型能力，形体结构的表现能力，黑白灰色调的控制能力，画面空间的处理能力，质感、量感的表达能力，整体性及生动性的理解能力等一系列造型手段表现能力。”达·芬奇说过：“谁善于模仿、谁就善于创造”，从这层意义上来说，如要表现首先再现。

五、艺术性与技术性

素描教学既有技术性因素，又有艺术性因素，而艺术性因素是教学的核心和原动力。从技术层面来讲，素描写生教学中面对着诸多技术问题。如初学阶段的构图比例、透视、造型、形体、结构、空间、质感、量感、光影、线条、明暗、调子等等问题都需要解决。在训练学生技术性的同时应注意唤醒学生的内在潜能，使他们进入敏锐的自我感知世界，也就是培养学生的审美能力独立和思考意识。

到了学习的较高级阶段，应考虑画的立意，有构思，有审美因素的捕捉调度，有一定画面形式感。技术问题解决不好，必然造成艺术实践活动的严重缺陷。从艺术层面来讲，画的技术性是为画的艺术性服务的。离开了绘画的艺术性这个根本目的，技术性没有了探讨及存在的意义。艺术性是一切技术探索完善的原动力。现在一些美术学院的创作考试就要求学生一定技术性的基础上更多地表现出一定的艺术性。

六、轮廓线与明暗交界线

轮廓线依据物象的形体、透视关系、结构关系而发生变化，会或轻或重、或宽或窄、或虚或实。轮廓线的处理能力能表现出一个人的形体塑造水平，明暗交界线是决定头部深度、体积的关键，注意每个部位明暗交接线的虚实及色调的变化。

七、黑、白与灰

考生要想取得好成绩，除了基本形要求准确以外，还要加强画面黑白灰的大效果；调子对比强烈而响亮、层次分明、虚实关系较好，用笔不拖泥带水（不宜画得遍数过多和改来改去）。过于灰和花的素描对成绩不利。还要避免画面的脏、灰、乱。这些问题主要是是由于画面中的灰调子不准确造成的。要想使素描始终保持调子的大效果，应做到：在画大明暗阶段时，绝不能陷入五官等局部。要始终放眼整体（包括大的黑白对比、大的虚实强弱、大的透视变化），然后从最主要的部位一步步深入。在最后作进一步的画面调整。

八、直线与曲线

线条是素描的检验标记，线条是绘画的关键因素之一。

法国古典主义画家安格尔认为：“线条——这是素描，这就是一切。”线条是表现一切形象的最基本的元素之一，总的来说线条的形式有直线、曲线、长线、短线之分，线条具有很强的表现力，用什么样的线条直接影响着画面最后的效果。

只用明暗来画素描，那是死板的，虽然是正确的，但并不表达生活的感情，通过线条和明暗的结合，才能赋予素描以力量和生气。

九、完整性与生动性

画面的完整性，就是能够恰到好处地掌握深入与概括的尺度。既有较精细的某些细节，又有概括成大的几何形体体积的局部。这个尺度的比例要根据作业时间长短而定。三至四小时的素描最终要做到：五官的刻画比较深入细致、生动（尤其是距作画者近侧的）；明暗交界线附近的、近侧的骨点部分的形体应深入、具体。远侧的、处在暗部的主要细节要统一到基本形体里边去，然而又感到这些细节的存在；头发的特点、质感要有一定的表达；服装（领子）用笔简单概括、简化层次。同时起着构图均衡的作用。所谓生动性，就是通过简洁、不同的用笔表达模特儿的体积、质感、固有色特点。通过线和色调的虚实变化表达对象的空间感。色调概括透明，黑白富有节奏，人物内心感情完美生动。

十、考生在头像素描考试中存的一些问题

1. 人物的基本形不准确。包括头部动势，头部的轮廓以及脸部轮廓，五官位置，头、颈、肩的关系等等。
 2. 对头部结构的不理解。缺乏解剖知识，不能透过现象看本质，紧紧地抓住骨骼和主要肌肉来表现，使得形体松散，线条、明暗不能落在实处。要想深入地刻画对象，必须要做到“知其所以然”。
 3. 立体观念不强。由于几何石膏体清晰易辨，而头部形体比较复杂，往往陷入局部的描摹之中而忽略立体地观察与表现，缺乏应有的深度。
 4. 缺乏整体观念，在缺乏对整体效果的把握下一味死抠局部，因而造成局部相互之间关系无法很好地衔接。很多同学会不厌其烦地抠眼、鼻、嘴。头发、耳朵草草了事，脖子与肩的关系不予重视，画面凌乱而不协调。
 5. 缺乏敏锐的感受，在教学中常常看到有的学生不管画谁，不管对象的长相如何，气质怎样，都画得像一个人，模特儿似乎成了摆设，成了他们胡编乱造的参照物。人物千人一面，概念化，脸谱化，一点不像模特儿，像不像确实不是衡量一张素描作品优劣的唯一标准，但它却能检验一个学生对事物所具备的敏感性和表现能力。如果一个学生长时间脱离对象去感受，去编造所谓的画面效果和废弃对客观对象感知能力的训练，那么就会造成感知能力的退化，失去一个专业人士所应有的敏感性。
 6. 不注意顶骨及枕骨的位置。因头发覆盖住头颅，往往只表现大的外形而忽视整个头颅的基本结构，应加强对头颅基本结构的理解。
- 凡此种种，说明有些考生尚不能宏观上把握整体，掌握基本形，造型能力不够强，理解力有待提高，不能深入中讲究完整地处理画面。在观察方法、作画步骤等技法性训练的同时，必须提高审美意识及艺术修养。
- 总之，头像素描试卷的特点应该是：准确、肯定、响亮、概括、完整、生动。人物要画得像，首先是形神兼备，注重人物内在性格和情绪的刻画。一幅素描试卷只有做到完整性和生动性的统一，才会魅力无穷，取得优异成绩。

男青年正面像画法

作画步骤：

1. 构思、构图，即所谓“经营位置”。在作画前要养成观察对象的特征、酝酿自己情绪的习惯，设想最后欲达到怎样的效果，做到成竹在胸。下笔要大胆潇洒。不要仓促作画，构图时注意人物大小及位置是否适合视觉审美规律，人物前方的空间要大些。这一步骤决定整幅画是否完整舒适。在构图舒服的基础上勾画出人物的五官透视比例，并尽可能表现人物的个性特征。
2. 在确定人物基本形的基础上，进一步表现出对象的个性特征同时表现出结构的形体转折，人物的外轮廓是否准确对找准一个人的特征非常重要，抓准了轮廓线，形象便呼之欲出。再就是注意五官位置、局部特征，认真观察四个眼角是否处于一条弧线上，在同一个观察点五官左右是否对称，同时注意对称眼角的连线和中轴线的十字交叉关系。以及明暗交界线的位置，头与肩的转折关系。
3. 深入刻画。此时要好好审视一番，一般先从眼、鼻、嘴、颧骨处开始，但是一定要避免抓住一点反反复复盯着画，使局部画得过分而关系失调。先画什么、再画什么主要考虑特征与作画角度的不同，在深入中要始终保持整体关系，一幅画的好坏主要取决于整幅画面的整体感，完整感，在深入中首先着眼于整个画面的明暗对比，抓住了大的关系，又注意了微妙的关系，整个画面就有主有次，同时，还要考虑这一局部在整个头部中的主次关系。时时考虑整体，主次各得其所。

4. 整体调整。画素描并不是把所看到的全部表现出来，应该有取有舍。调整既是深入也是概括，使画面的总体效果更趋完整，要做减法，将琐碎的细节综合起来，加强大关系。调整还是考生艺术修养的综合体现，究竟以怎样的画面效果呈现在主考官面前，以怎样的画面效果在众多的考生中出类拔萃，这点值得深思。避免公式化、概念化地将人物千篇一律，千人一面的机械式的描摹。人物要画得像。注重人物内在性格和情绪的刻画，多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现，表现出人物自然的神情，使画面里充满生动感，力求形神兼备。

女青年 3/4 侧面像画法

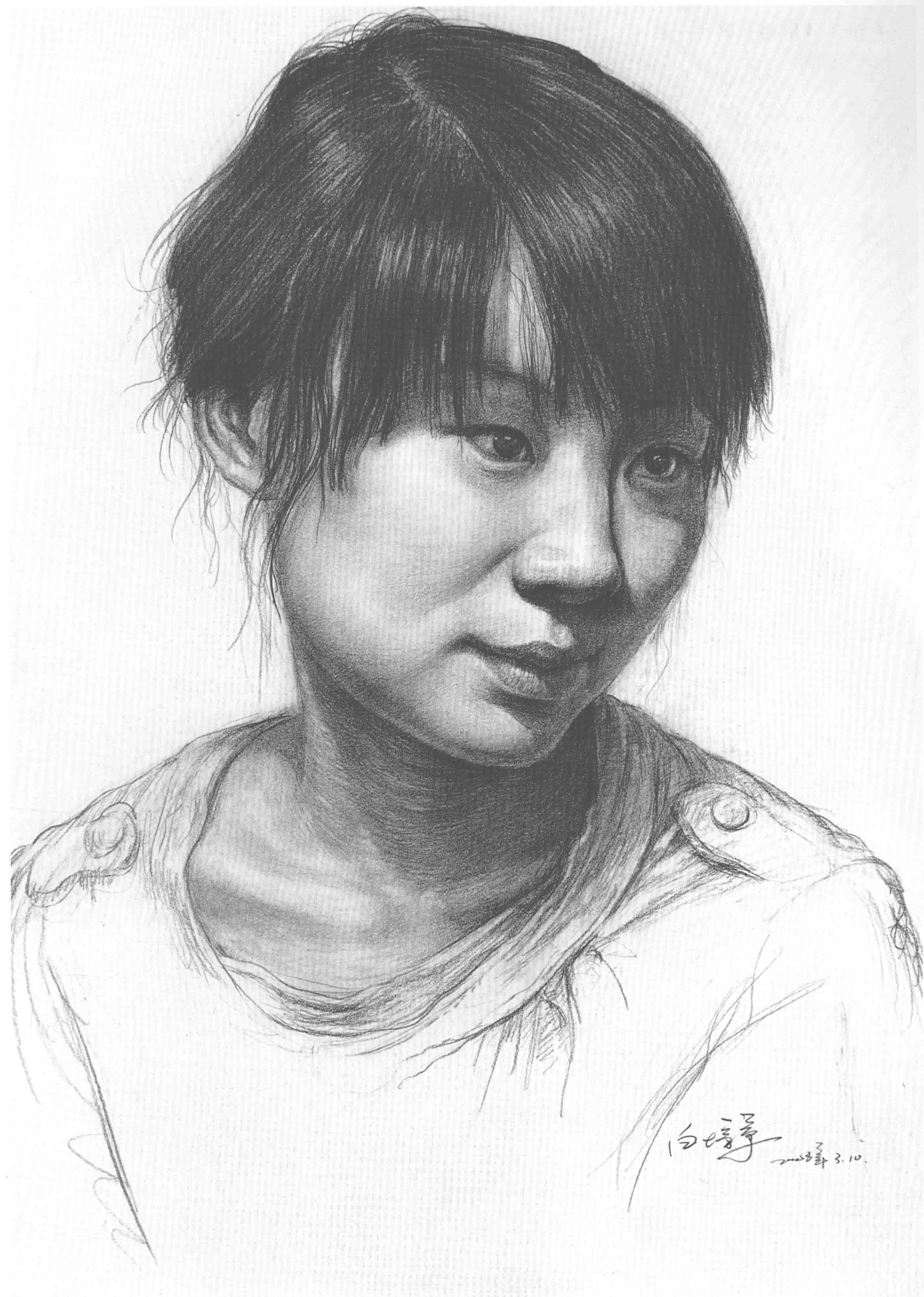
1. 用线勾出人物头部的基本轮廓, 注意头、颈、肩的穿插关系, 构图不宜过满。

2. 把握好五官的透视关系, 如耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴等, 对具体的五官和结构进行深入刻画、塑造。

3. 再进一步深入刻画, 但不可处处都改, 影响整个画面的艺术效果。

4. 完成画面。

■ 女青年3/4侧面像

男青年 3/4 侧面像画法

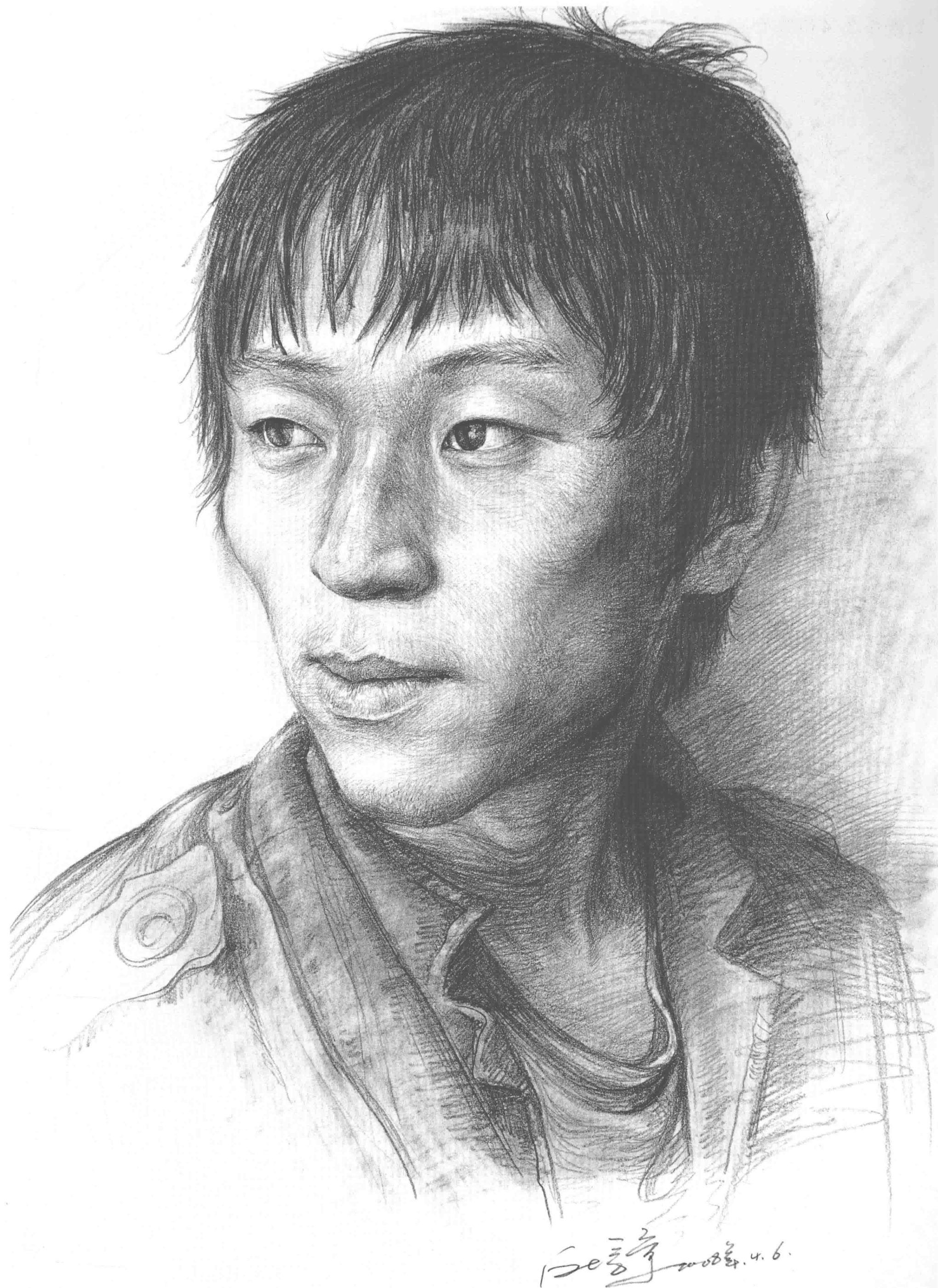
1. 用线在画面上轻轻定位。

2. 画大体色调关系，从明暗交界线着手。

3. 深入刻画是在完成大体调子的基础上，从明暗交界线开始逐步向亮部的推移。

4. 对明暗、结构、透视、神态等进行认真观察、分析，并予以适当调整。

■ 男青年3/4侧面像

白培章 素描头像 9

女青年正面像画法

1. 用线勾出人物大致的比例，定好五官位置。注意头、颈、胸的动势与比例关系。

2. 摒弃细节，概括、整体地画出亮部与暗部的关系。

3. 对画面的整体效果要有一个基本的确立。

4. 从整体效果出发，在注意整体的同时兼顾细节的刻画，找到最暗的部分加以强调，使画面有一定的明暗秩序。

■ 女青年正面像

男中年正面像画法

1. 用线勾出人物大致的比例，定好五官位置，大的轮廓要准确。

2. 刻画人物五官的形体特征，从发际到颧骨、下颌骨等，开始对形体进行初步塑造。

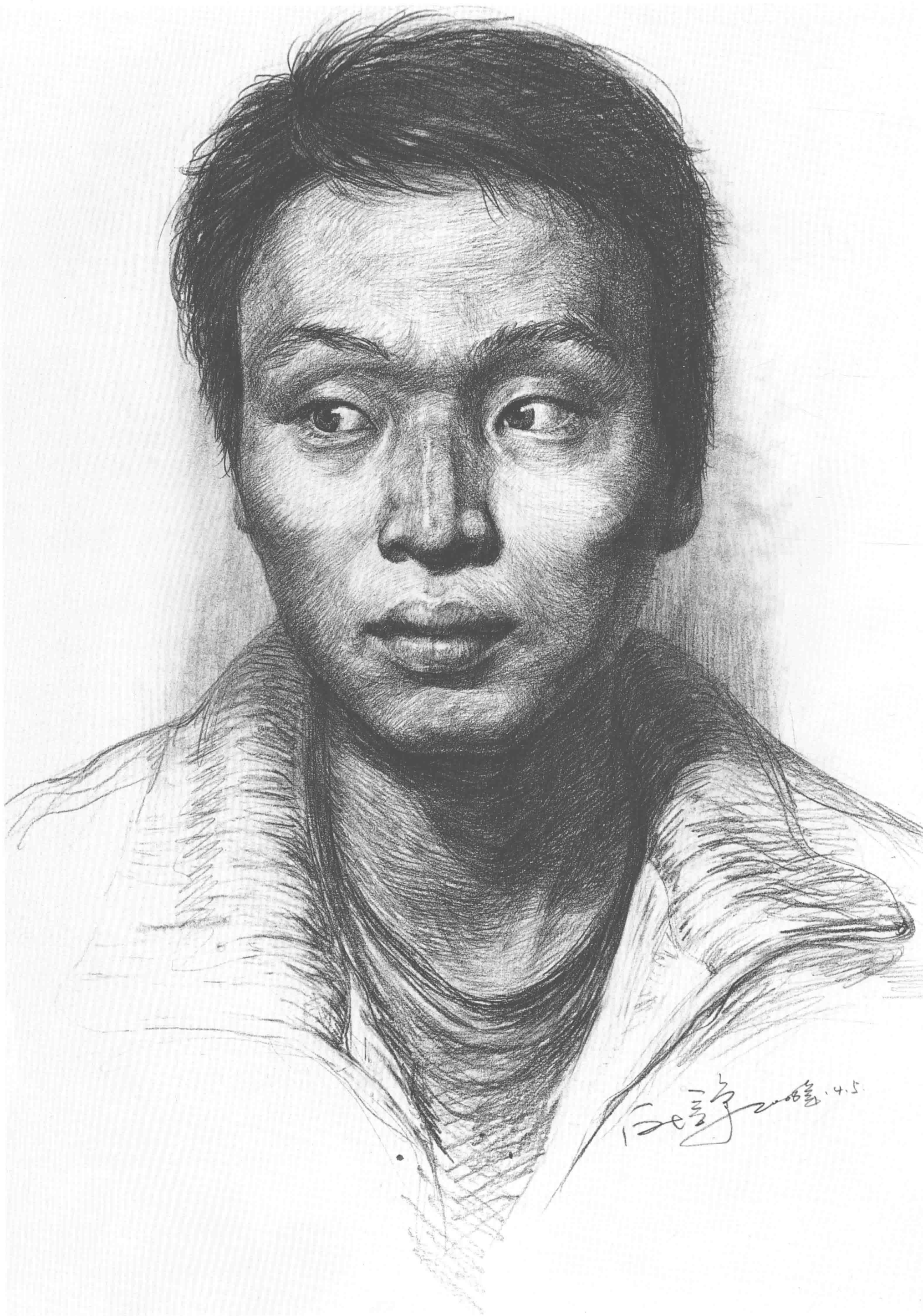
3. 注意形体结构的转折，进一步确定明暗和结构的关系。

4. 从整体到局部刻画相结合，最后要体现质感、量感、空间感、体积感和人物的表情、神态等。

■ 男中年正面像

白培章 素描头像 13

■男青年正面像