

STRENGTHENING TEACHING

强化教学

STRENGTHENING TEACHING

素描卷

杜建奇◎著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

Zolara
Tiang

STRENGTHENING TEACHING

强化教学

素描卷

杜建奇 ◎ 著

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划：曹宝泉 苏征凯
责任编辑：徐 滨 杨 硕
装帧设计：杨 硕 脱琳琳
摄 影：郭 睿

图书在版编目（CIP）数据

强化教学素描卷 / 杜建奇著. -- 石家庄：河北
美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5310-4707-0

I. ①强… II. ①杜… III. ①素描技法-高等学校-
入学考试-自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第056712号

强化教学 素描卷 杜建奇 著

出版发行：河北出版传媒集团 河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-85915035 0311-85915045（传真）
网 址：<http://www.hebms.com>
制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：北京图文天地制版印刷有限公司
开 本：965mm × 635mm 1/8
印 张：13
版 次：2013年5月第1版
印 次：2013年5月第1次印刷

定 价：58.00元

目 录

前言 /001

第一章 构图，经营位置 /003

第二章 形，也叫造型 /005

一、形是感知加观察概括 /005

1. 怎样快速抓住整体的大形 /005
2. 整体观察形成印象、凭记忆去起稿 /005

二、形似与神似 /008

三、五官的形，决定大“形”也决定“神” /011

1. 五官的基本比例 /011
2. 五官的位置与透视密不可分 /012
3. 不同年龄层五官的形态体现着不同神态 /018

四、头、颈、肩注意了吗 /024

五、“十字坐标法”用过吗 /028

素描步骤图（一） /032

第三章 体块 结构 /035

一、形体意识 /035

二、找点找转折 /039

素描步骤图（二） /040

三、空间 /044

1. 近实远虚，主实次虚。 /044
2. 物体边缘线的处理 /047

3. 物体投影的处理 /047

四、光线 /048

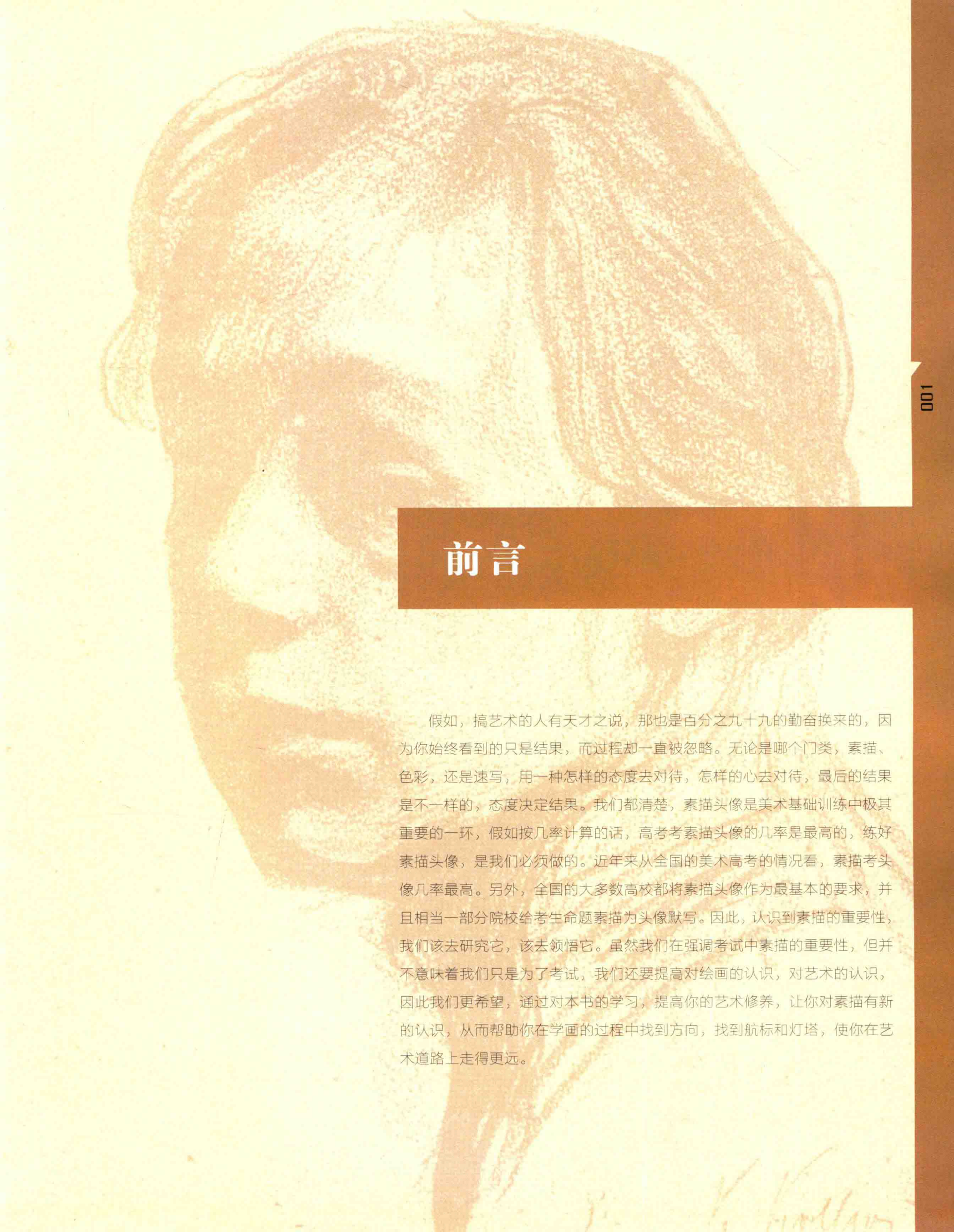
1. 光线的方向 /048
2. 光源的强弱形成的黑白灰 /048

第四章 处理黑白灰时应注意些什么 /050

- 一、黑白灰节奏——需要对比 /052
- 二、度 /057
- 三、表现技法 /058

第五章 画面的深入与调整 /060

- 一、重中之重——五官的深入 /063
 1. 眼睛——内心的窗口 /063
 2. 鼻子，最挺拔 /063
 3. 嘴，最富有灵性的第二心灵之窗 /064
 4. 耳朵，你还记得吗 /065
- 二、额头的表现你有没有在意 /066
- 三、明暗交界线的变化与形体结构 /067
- 四、虚实，太重要了 /067
- 五、头发、胡须使你的画面生动、感人 /072
 1. 头发体量感的处理 /072
 2. 质感的表现 /072
 3. 头发空间的推拉 /073
 4. 胡须的处理 /073
- 六、质感的区分 /079
- 七、衣服怎样处理 /080
- 八、边缘线 /083

前言

假如，搞艺术的人有天才之说，那也是百分之九十九的勤奋换来的，因为你始终看到的只是结果，而过程却一直被忽略。无论是哪个门类，素描、色彩，还是速写，用一种怎样的态度去对待，怎样的心去对待，最后的结果是不一样的，态度决定结果。我们都清楚，素描头像是美术基础训练中极其重要的一环，假如按几率计算的话，高考考素描头像的几率是最高的，练好素描头像，是我们必须做的。近年来从全国的美术高考的情况看，素描考头像几率最高。另外，全国的大多数高校都将素描头像作为最基本的要求，并且相当一部分院校给考生命题素描为头像默写。因此，认识到素描的重要性，我们该去研究它，该去领悟它。虽然我们在强调考试中素描的重要性，但并不意味着我们只是为了考试，我们还要提高对绘画的认识，对艺术的认识，因此我们更希望，通过对本书的学习，提高你的艺术修养，让你对素描有新的认识，从而帮助你在学画的过程中找到方向，找到航标和灯塔，使你在艺术道路上走得更远。

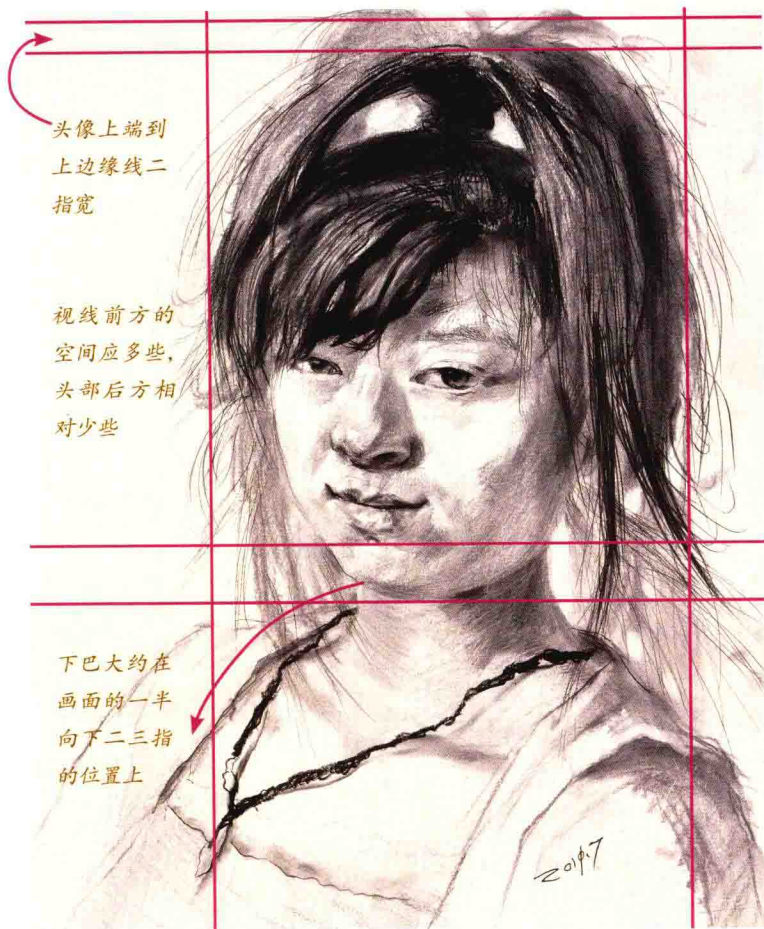

第一章 构图，经营位置

所谓构图，古人叫布局，今天叫构图，这其中包含着一些规律性的因素，我们面对一张白纸，首先要解决的是构图问题，构图的好坏直接影响画面，这幅画画得再努力，构图失败了，这张画也注定不会成功。构图里面包含着主观因素和客观因素。

主观因素：画前的构思。也就是说，我们在开始画一幅画时，可以有自己的想法。

客观因素：画面的布局。一张纸，上下左右留的位置、大小从一般规律来说，头像上端留出两手指并列的宽度，下巴在整张画纸的二分之一向下两到三指的位置，大小比较合理。以左右来说，视线前方留的空间较多，头部后方相对少些。如果相反，画面就会给人一种压迫感。

头像上端到
上边缘线二
指宽

视线前方的
空间应多些，
头部后方相
对少些

下巴大约在
画面的一半
向下二三指
的位置上

按照单纯的绘画来说，素描头像可大可小，没有绝对的局限，你也可以随时打破高考的局限，尽情地发挥。就如大师们一样，大师也是从基础学起，在规范的素描中学习，当规范的东西，慢慢吃透了，就开始了创新，也就慢慢打破常规，才会慢慢出现不同大师的不同风格作

品。要知道，规范的东西，并不是素描的本质，而只是一些手法、方式。

所以想要达到一定的高度，我们还需要经历每一个画画的人都要经历的阶段。就高考而言，构图的条框，还是需要遵守的。这就是大的规律。

其实构图的概念和构图的规律是相对而言。并不是说怎么样就怎么样，应该灵活运用，一旦你明白了，那就不会成为问题。关键是要去理解，而不是生搬硬套。

正形

负形

在构图中你有没有注意正负形？

比如一个头像，你所勾勒出的轮廓占据的面积是正形，被占据的面积之外是负形，那正形与负形的面积比例，会影响构图的好坏。正负形，它是检验大形的一种方式，更直接，也是检查构图的一种方法。在很多大师的作品中，仔细分析，都会发现共性的东西，其中包括对正负形的考究。

第二章 形，也叫造型

素描头像对“造型”的把握要求严格。高考，首先考查的是造型能力，考查你对造型抓得准不准，如果形不准，可能画我像你，画你像我，画他又不知道像谁了，还想要好成绩吗？因此抓形是对我们能力的培养，要力求画谁就是谁。它是造型艺术的基础。未来走上艺术的道路，造型就更苛刻了。

那么，让我们去看看形的神秘……

一、形是感知加观察概括

1. 怎样快速抓住整体的大形

对于绘画，可以说画素描头像的基础，是石膏像。在美院里面的基础教学，画大卫、马赛，难度非常大。基础训练很难，“难”首先就难在找形上。有的人画的大卫，

画来画去也不知道画的是大卫还是小卫或者中卫，形都跑了，怎么画也不行，怎么画也不像。大家说是什么问题？是“形”的问题，是眼睛的问题吗？是“观察方法”的问题。

我们知道，一张素描头像写生要有一个活生生的实体存在，出现在你眼前，让你去感受，形成大轮廓，用线把自己归纳的大形画出来。必须暂时放下细小的变化，细枝末节关注多了，就很容易被细的东西牵着走，陷入局部的描摹，我们需要整体观察，因此它也是造型训练的核心，强调一个“整”字。对于大形的迅速捕捉，需要我们眯起眼睛，把对大轮廓的印象，画出来，落实到画面上。所以，“整”的观察方法很重要，我们要牢牢记住，眯起我们的眼睛，

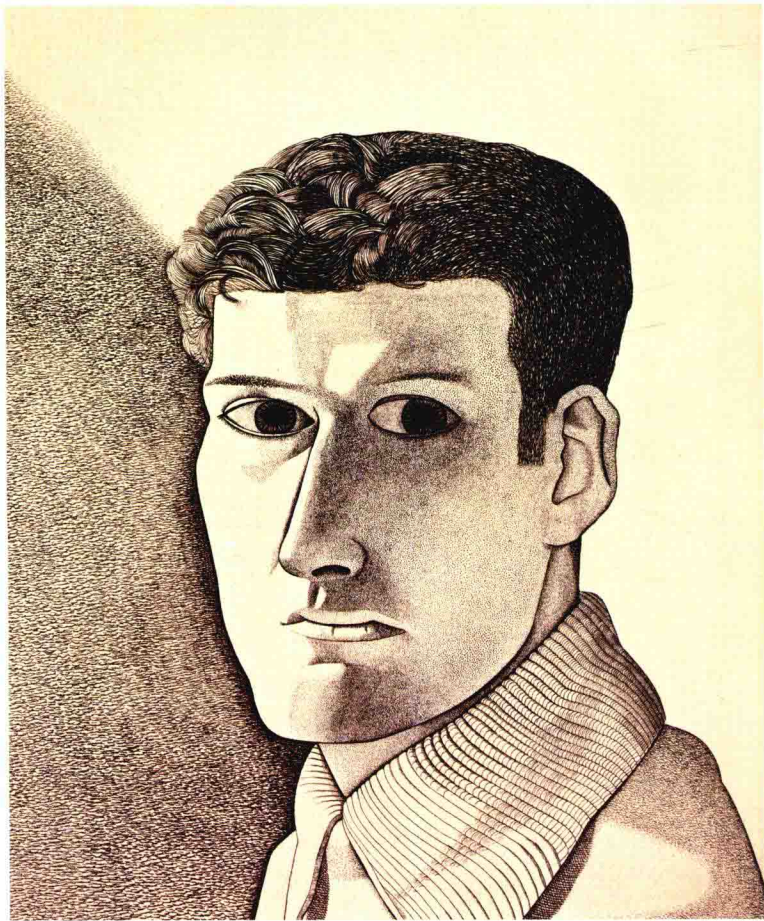
那你感觉到的应该不一样。

2. 整体观察形成印象、凭记忆去起稿

当对象在你面前，你直观看到的外轮廓将会在头脑中有一个概念，是怎样的形，类似于什么样的形，是长、是方、是圆、是扁，自己要先确定，才会从容，肯定的用铅笔开始着笔起稿。观察所得的第一印象，对于人物写生是不可或缺的一步，但它并不意味着此时观察就结束，而是必须贯穿始终。

对于学绘画的人，尤其对于初学者，不是自己想画圆就可以成圆，想画方就可以成方。在这一过程中，观察一定要整体，要会取舍、概括，才会做到抓大放小，不至于被局部吸引，进而影响大的整体造型，得不偿失。

我们首先要直线切形，而且是长直线，用这种方式概括头部大轮廓，不管是哪个面都要找最高点、骨点等转折点，将这些点和点连成线，线与线又组成面，这种切出来的大形比较“方”。这就是我们绘画所说的“宁方勿圆”。我们在起稿的时候，用笔可以轻，但一定要肯定，只有将形肯定下来，我们才能明确自己到底错在哪里，自己要明白。我经常提到，不要怕画错而不改去画，我们只有将自己的问题暴露出来，才便于改正！如果我们画画犹犹豫豫，不敢肯定去画，那我们会进步相当缓慢，很难突破。一张画在开始时，就要体现出畅快淋漓的气势，不小气，不模糊，我们才能真正面对我们的形去发现问题之后去改正。

点评：这张画调子深入并不多，但给人的感觉很放松。不仅仅是用笔上的放松。更重要的是神态抓得很好，把模特儿的状态、感觉很轻松地描绘了出来。眉毛、眼角、嘴角都蕴含着神态。就连头发也体现的有生气。衣领的线，也给整个画面增添了一种趣味。使整幅画面显得轻松和富有韵律。

起稿开始阶段，外轮廓的比例与外形特征是首要的，所以需要我们认真观察，轮廓确定后，一定要检查。检查外形准不准，第一先把画放远，看整体的轮廓是否贴近绘画对象，有无偏差，差在哪里。具体差在哪里，需要用一种方法：十字坐标法来完成。我们可用坐标法来检查，先要找到最外端的点或骨点，利用坐标法检查这些点的偏差。要检查每一线段的长度与角度是否有

问题，如果哪一根线或长或短，或者两根线之间夹角的度数偏大或偏小，那么“形”会出现问题，即“点”的位置有错误，形的特征自然就不准了。俗话说，差之毫厘，失之千里。

在我们的作画中，脖子是我们很容易忽视的地方，尤其在形上，脖子的粗细、长短，经常会出现问题。为什么会出现这种错误，不是不会，更不是找不准，是根

本没有去注意，没有认真去找。代表脖子的两根线是从什么位置出来的，直接影响头颈肩的关系是否舒服。不同角度伸出来的位置不一样，也就是脖子和脸的关系不一样。一个部位弄错，就会牵扯到整个画面。我们怎能不提请注意呢。

头颈肩的形一定要准确，脖子的长度与宽度要与头部作对比，一定要用坐标法检查脖子两根线的位置，也就是检

查脖子的粗细和长短。胸锁乳突肌、斜方肌和肩膀三根线要表现出前后穿插关系,三者不可以用一根线概括。因为是不同的结构,需要体现的是脖子的体积,所以穿插不容忽视。

二、形似与神似

美术是艺术的门类,真正的艺术是感受、是情感。艺术以情感为中介,没有情感也就没有艺术。

除了造型之外,我想提到的非常重要的一点,是什么?两个字,“感觉”。我们都知道素描头像的对象是“人”,人是有感情的,有喜怒哀乐,有表情,那么不同的人给人的感觉就不一样,这种不一样的东西就是“神”,“神”即为神态,

感觉是生命。如果我们在素描头像写生时,能够捕捉住模特儿生动的一刹那,就会提升整个画面造型的感染力。夜深人静,音乐家怀抱吉他在长椅上,自弹自唱,那种情调,那种伤感,发自内心的那种声音、那种状态使人难以忘怀,让人魂牵梦绕。借助他的吉他将声音散发出来,这是什么?是发自内心的声音!一件作品,感人的不仅是造型,更重要的是鲜活的生命。画画就要求两点:第一点造型,画谁像谁;第二点,作者要有感动,要被感染,然后才能发散出来,使观者有所触动。

总之,在描述这些情景的时候我们能够想到,画画有感觉,让人一看,画得很生动,发自内心的竖大拇指。而不是说,这张画挺像,形准,如果这样怎能拿高分。

我们知道,高考判卷的时候不能只是形准,形准加生动,更能赢得评卷老师的青睐。你的画也就更胜一筹。

一张好的作品不仅是形似,更重要的是“神似”,这才具备一张好作品应该有的特质。如果我们是初学者,抓住“神似”不是一件简单的事,但并不能因为难而放下,弃之与不顾。相反,更要注意这方面的培养训练,多观察、体会、感受。“形似”让人直观上感觉是像的,但“神似”才会让画活起来,生动起来,不会使人觉得画的再像也只是空壳。神似更多的是从面部上体现出来的,五官和面部上的肌肉就像是语言,随时传递着情绪,传递着神态,传递着内心感受。

喜怒哀乐的表情

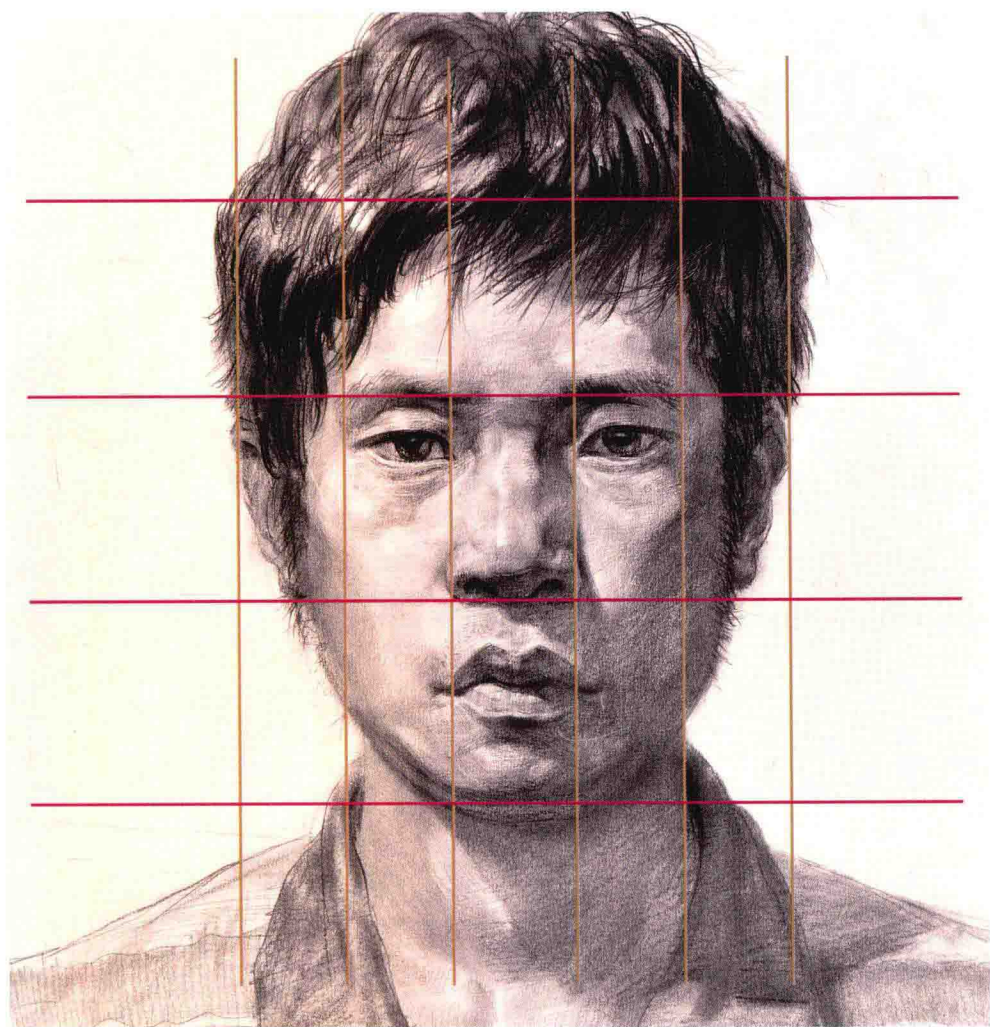

三、五官的形，决定大“形”也决定“神”

1. 五官的基本比例

三庭

理论上一个长相标准的人，三庭之中各庭之间的距离是相等的，五眼之间的距离也是相等的，人与人之间的特点最基本的在于三庭五眼的不相等。

五眼

没有规律性的比例关系，我们没有办法去验证我们的形是否准确。

三庭五眼是我们在学画过程中常听到的，那究竟何为三庭五眼？我们以下说的只是规律，只是在学画画起初的一些参照，因为模特儿不会完全一样，所以不是绝对的三庭五眼。

从前额发际线到下巴底部是我们提到的“三庭”。“三庭”的长度是被等分的，上庭为前额发际线到眉弓，中庭是从眉毛到鼻底。下庭，指的是从鼻底到下巴的底部。

那“五眼”的概念呢？“五眼”是以一个眼为长度单位，将正面的脸横向五等分，两眼之间的距离为一个单位长（一个眼睛的宽度），然后从外眼角到头部边缘又为一个眼睛的距离，加起来是五个眼的宽度。对于正面以外的其他面，由于透视，五眼是不成立的。但三庭是依然适用。只是还有另一个局限，就是平视时任何角度都可以适用，一旦仰视或俯视就形成长或短的现象，这时我们就要另当别论了。

我们提到的“三庭五眼”，只是概念的比例，有认识即可，不用完全

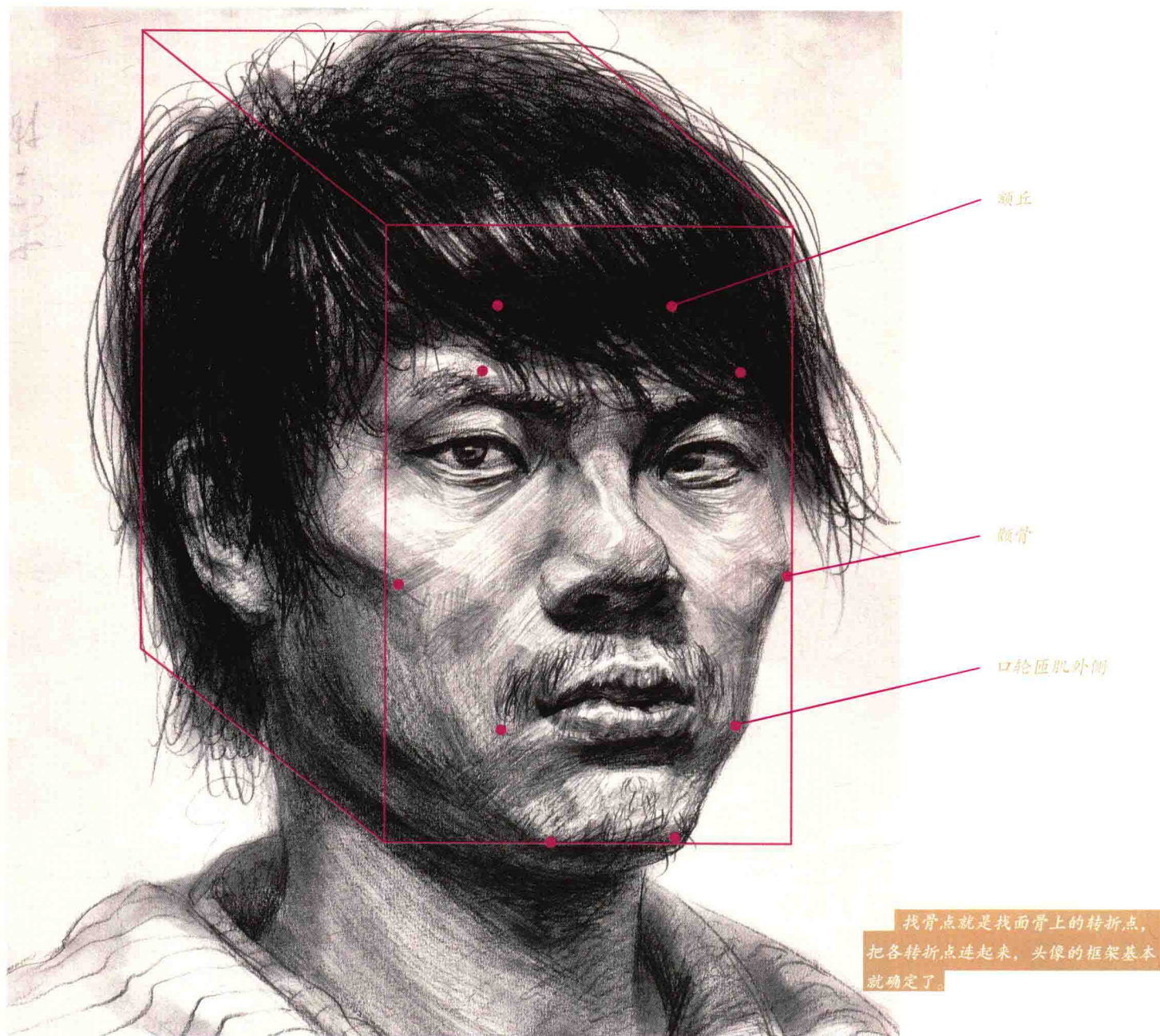
当做教条，要灵活运用它去检查基本比例，具体的还要根据模特儿找相同中的不同。

2. 五官的位置与透视密不可分

往往我们没找对五官的位置就勾形，画好之后发现三庭、五眼的距离失调了，所以先不要画形，一定要把握好相互之间的距离感，这是培养整体的意识，不至于到头来做无用功。

我们要搞清楚角度，是正面、四分之三侧面，还是其他角度。认识我们的视角，对模特儿是平视、仰视、俯视，定位置时要打透视线，即头顶、发际线、五官、下巴，通过透视线就能看出自己对体的理解及造型的把握。

首先我们要理解头部是一个方体，有正面、侧面、顶面、底面。要想确定五官位置，先确定五官所在的空间面，也就是所在的区域。首先确定额丘、颞线、颧骨、口轮匝肌外侧、下颌结节、下颌角的位置，将骨点连接起来，即可确定出头部正面、侧面、顶面的基本体面。要想画面开始就呈现出大气，而又浑厚的体积，这种大刀阔斧的大形体意识，我们怎能不牢牢铭记在心呢。

点评：这幅画从视觉上看感觉很结实，体积感很强，有大刀阔斧的大气效果。从上到下的结构线把头部正面、侧面、底面大胆地区分，不仅是头部大的体积，就连眼睛、鼻子、嘴的形体也很强烈，尤其是鼻子顶面、侧面、底面的空间区分。对于细节刻画也没放松，在大刀阔斧的整体塑造同时，细节也精到了。