

素描

美术基础技法教程

谢廷礼 刘明 著 江西美术出版社

素描

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目（CIP）数据

素描/谢廷礼，刘鸣著. —南昌：江西美术出版社，
2008. 1
美术基础技法教程
ISBN 978-7-80749-370-9

I. 素… II. ①谢…②刘… III. 素描—技法（美术）—
教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第197944号

江西美术出版社陈波图书工作室

责任编辑：陈 波
装帧设计：陈 波
版式设计：蒋 博

美术基础技法教程·素描
MEISHU JICHU JIFA JIAOCHENG SUMIAO

谢廷礼 刘鸣著

出版 江西美术出版社
社址 南昌市子安路66号
网址 www.jxfinearts.com
E-mail jxms@jxpp.com
发行 新华书店
印刷 恒美印务（广州）有限公司
开本 965毫米×1270毫米 1/16
印张 4
版次 2008年1月第1版
印次 2008年1月第1次印刷
印数 5000
ISBN 978-7-80749-370-9
定价 18.00元

CONTENTS

目录

作者简介

刘鸣，教师，1963年出生，1988年入中国美院中国画系。现为中国美术家协会会员，职业艺术家。现居长沙与北京。90年创办燕舟艺术工作室，具有丰富的美术高考培训经验，燕舟艺术工作室在考前培训班中拥有不可动摇的地位，与他经验丰富的教学密不可分。

主要作品参展：当代画家三人展（北京中央美术学院画廊，1991），全国第二届中国山水画展览（湖北获奖，1993），全国首届山水画展（安徽，1993），全国青年国画大展（北京中国美术馆，1994），全国十一次新人新作展（长沙，1996），全国第八届美术作品展（北京中国美术馆，1994），全国首届中国画展（北京中国美术馆，1996），当代水墨二人展（北京中国美术馆，1996），中国现代水墨画展（泰国，1997），中国国际美术年—当代中国山水、油画风景画展（北京中国美术馆，1998），当代湖南三人绘画艺术展（长沙，2000），上海艺术博览会（上海，2000），中国感觉艺术展（长沙，2001），第三届中国油画展（北京中国美术馆，2003），纨扇丹青中韩水墨艺术交流展（深圳关山月美术馆，2006），中国艺术博览会水墨精品展（2006年，北京），全国城市山水画展（第五届深圳国际水墨画双年展，深圳2006），第22届亚洲国际艺术展（印度尼西亚万隆，2007年）

谢廷礼，教师，1978年出生，湖南耒阳人。2001年考入湖南师范大学美术学院油画专业。2005年毕业于湖南师范大学美术学院获学士学位。2002年《油画人物》入选“湖南师范大学美术学院课堂习作展”。2003年《油画人物》入选“湖南师范大学美术学院课堂习作展”。2003年获得美术学院优秀三好学生，担任油画专业班学习委员。2005年《圆明园》获美术学院优秀毕业创作。2004年开始任教于燕舟艺术工作室。在教学中，富于耐心，循循善诱，善于解决学生学习中遇到的难点和疑问。善于组织教学。

素描人物教学/1

素描人物头像常出现的问题/3

素描人物头像作画步骤/4

佳作赏析/7

素描人物教学

素描一方面是作为一种独立的艺术形式存在，它有着独特的艺术魅力和审美价值；另一方面它是造型艺术领域中最基本的也是最重要的基础之一。

素描是一切造型艺术的基础，也就是说，无论我们从事何种造型艺术，首先要掌握的便是素描。可见素描在造型艺术中的重要性。素描人物头像基本上是各大美术院校高考招生必考的一科。人物头像的复杂性，从精神到容貌特征都有较大的差别。如何用素描的手段将对象个性特征和精神内涵淋漓尽致地表现出来，是素描这一表现手段最重要的也是最具有感染力的地方，这也是为什么美术高考要选择素描人物头像的一个主要原因。掌握人物头像的基本造型规律，是一个步入美术院校求学的学子最起码要掌握的技能。笔者希望此书的出版能助美术高考学子们一臂之力！

画好素描人物头像，必须要掌握以下几点：

首先，必须明确什么样的头像才算是好头像，才能在考试中拿高分。这样目的清楚了训练时才能少走弯路，“知己知彼，百战不殆”。如果分不清好坏是画不出好的素描作品的。画画是一个循序渐进的过程，不仅仅是停留在画上，多看多想是我们提高眼光的最好途径。

其次，要正确观察对象。德加说：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”很多同学画不准“形”，最根本在于没有掌握好整体地观察对象，看一个地方画一个地方，画到最后眼睛一个大一个小，鼻子不是画歪了，就是和嘴巴的透视不统一。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。因此我们在观察对象的时候必须统观全局，做到“画鼻子时看耳朵”，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。

再次，要正确理解对象。人的头部结构较复杂，我们应以研究造型为目的，为更好地理解头部的体积，将人的头部予以几何化归纳，或者以体面的方式理解。头部骨骼是头部造型的本质所在。它是处在圆球体和立方体之间，从整体上可以概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点。这些骨点通过面部肌肉显示出来。从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部不同面的转折。这种结构所形成的体面转折是人物头部固有的属性，不会依据光线的改变而变化，很多初学人物头像的学生容易被明暗迷惑，没有看到对象的结构本质，往往调子画了一大堆，但是画面是平面的，没有体积感，这样根本不能达到要求。眉、眼、鼻、嘴是处在

一个面上，耳朵是长在两个侧面上。一定要把人物头像当作三维立体的对象去理解。这样才能把对象体积及空间关系表现出来。

素描的表现手法可谓千变万化，然而均离不开线条、色调这两个基本表现语言。运用富有变化与具有空间意义的线条，利用它的走向、长短、粗细、强弱、松紧、虚实等关系以及它们之间的组合关系，能够表现物象的形体结构、透视关系、空间关系及其物体的质感，同时能够表达作者的个性和对形象的独特感受。明暗色调是素描基本的表现手段之一，是表现物象立体感、空间感的有效方法，对真实地表现对象具有重要的作用。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物象的形体结构、不同的质感和色度及物象的空间距离感等等，使画面形象具有较强的直觉效果。

谢廷礼
于燕舟艺术工作室
2007年10月9日

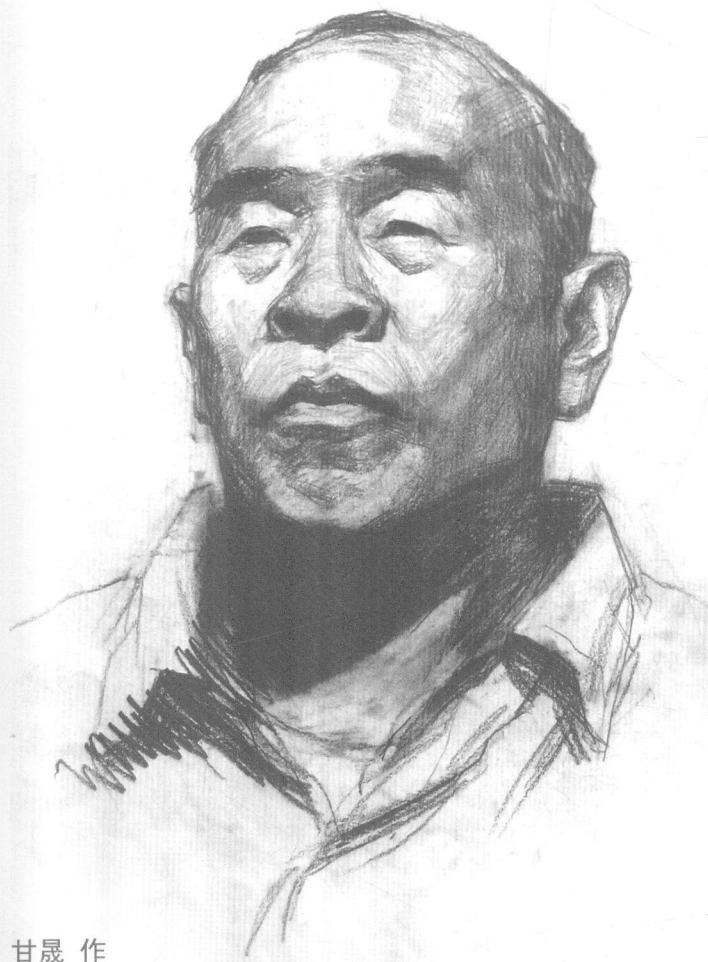

素描人物头像常出现的问题

一、“花”与“乱”，是指画面形象上所出现的许多黑白相间的花斑，好像水面上的浮光掠影，要么暗面到处都是光亮区域，要么亮面到处都是黑斑区域，让人感觉形体的受光面与背光面异常凌乱。画面关系不整体。

二、“腻”与“木”，腻是指脸部找不到明显的形体转折面，到处都磨得光光滑滑的，而且还没有色度变化；木跟腻的画面效果恰恰相反，它的毛病在于过分夸张形体的转折面，好像是由被割成一块块的木头组成。

三、“脏”与“灰”，脏是指画面反复得太多，调子不透明不干净；灰是指画面的调子层次不明显，暗部与亮部色调一个样。造成画面灰的原因很多，比如模特儿的面部大部分都处在亮部里，于是，画面上基本都是亮和灰的色调。如果处理不当，很容易画灰。还有一种情况：模特儿的皮肤比较深，黑和深灰色调占其面部的大部分面积，而浅灰和亮面所占的面积很少，处理不好也容易造成画面灰暗、沉闷。

甘晟 作

甘晟 作

素描人物头像作画步骤

步骤一：构图与起稿

认真观察分析后，确定位置、比例、大小。用长、直、轻线概括对象大的形体明暗交界线与结构体面界线完成初稿。

步骤二：铺大色调

依据整体色调的排序，同时全面铺色，已达头像的立体感、空间感和主次虚实整体关系的表现。

步骤三：深入刻画细节

深入刻画人物的重点细节，突出结构的变化，使人物头像更真实更生动，栩栩如生。

步骤四：整理全局

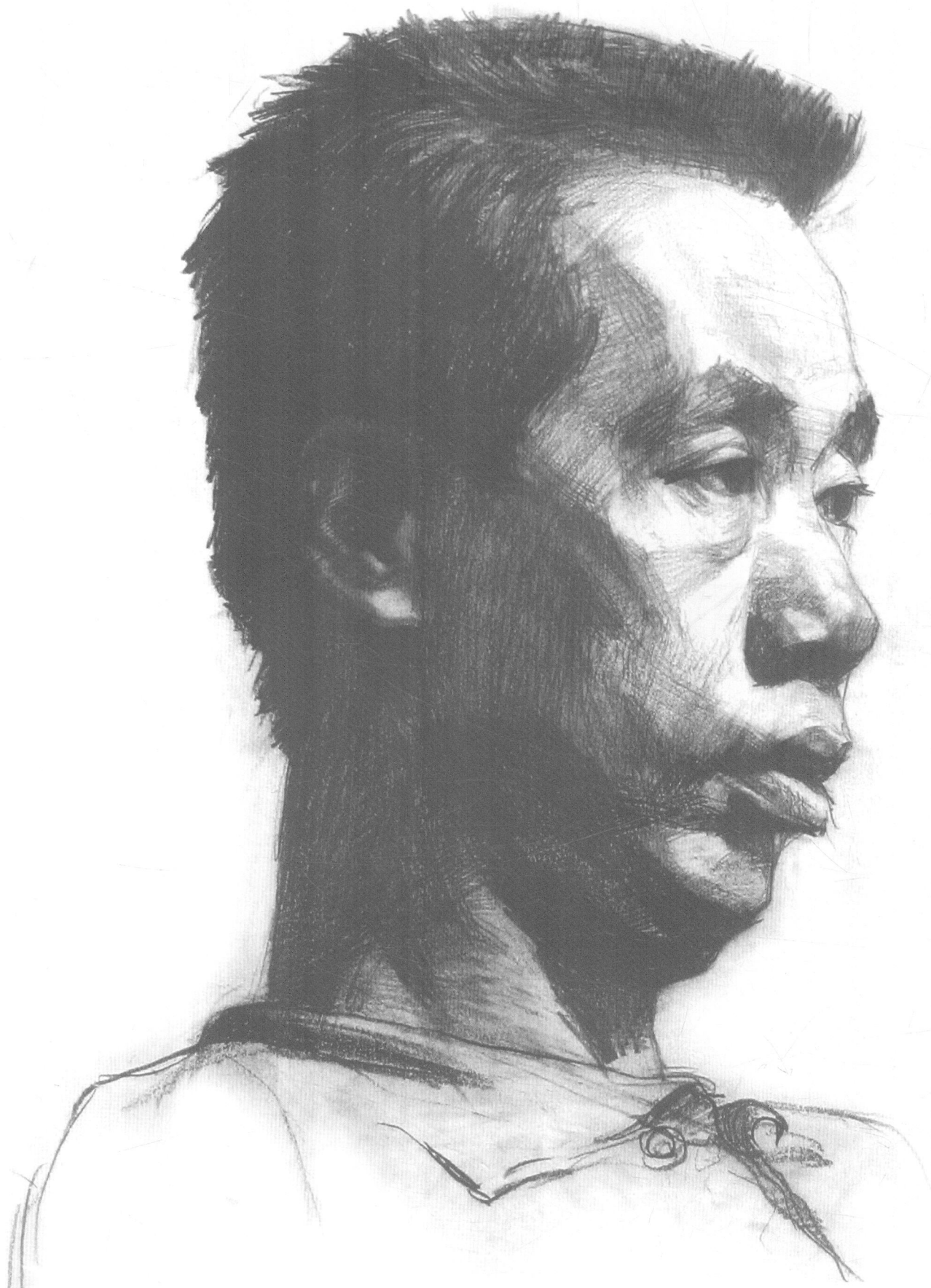
从整体关系出发，做到整体与局部关系协调，主次分明，舍去多余的细节，突出主要的部分，使关系更加整体和谐。

完成稿

佳作赏析

甘 晟 作

作者造型能力很强，形体塑造结实有力，体面关系处理轻松明确，体积感强。画面很完整，五官刻画精致统一。

谢忠义 作

这张画调子浑厚，黑白灰关系明确。作者依据形体的转折塑造人物，结构穿插到位，画面效果强烈有力度，体积感好。

陈治国 作

这张素描的结构穿插、形体的虚实以及细节的深入都在一个很强的整体意识下完成的。画面关系统一和谐，尤其是暗部关系透明清晰。

佚名 作

正侧面逆光，作业难度较大，作者抓住明暗交界线，大关系明确，五官刻画得严谨充分，暗部概括透明处理，画面有紧有松。

郑诗剑 作

这张素描构图饱满，结构鲜明，人物神态特征明确。线条的虚实和调子的层次关系都把握得很不错。

董慧晖 作

这张素描作业调子精巧讲究，整体感强。模特的特征准确生动，作者控制画面的能力很强。

佚名 作

这张素描大关系处理得很好，体块感强，结构明确，暗部调子透明且整体。

佚名 作

这张素描使用了木炭和炭笔两种工具，材料掌握得很好，可见作者基本功扎实，胆大心细且手法老道。强烈的明暗对比，突出逆光作业的特点，人物特征生动鲜明。