

中国美术学院优秀作品选

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

YOUXIU ZUOPIN XUAN

SUMIAO TOUXIANG 张俊 编著

素描头像

安徽美术出版社

规

范

严

谨

优

秀

中 国 美 术 学 院 优 秀 作 品 选

素描头像

张俊 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像 / 张俊编著. —合肥: 安徽美术出版社,
2003. 8

(中国美术学院优秀作品选)

ISBN 7-5398-1163-3

I. 素... II. 张... III. 肖像画—素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第060006号

责任编辑: 马 涛

版式设计: 马 涛

封面设计: 武忠平

中国美术学院优秀作品选·素描头像 张俊 编著

出版: 安徽美术出版社

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmss.com>

经销: 全国新华书店

制版: 安徽美达公司

印刷: 合肥远东印刷厂

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 4

版次: 2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

ISBN 7-5398-1163-3 定价: 22.00元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

头像素描训练

张俊

素描是用线条、调子描写物象的单色画。

素描具有很宽泛的概念，而且还随着艺术实践的发展而不断发展。纵观中外美术史，我们可以看到丰富多彩的素描杰作。它可以是为创作大型“作品”所做的草图，也可以是为研究人物、人体而做的习作；可以严谨、细腻地深入刻画，也可以快速、概括地简练表现。杰出的素描也可成为独立的艺术作品，并且还能形成众多不同的风格。在欧洲文艺复兴时期，以意大利美术三杰达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔为代表的素描体现了严谨的科学性与高超的艺术性的完美结合。他们的素描严谨而又挥洒自如，成为当时的素描典范，并对后世产生了巨大而深远的影响。到了近代，如安格尔、德拉克洛瓦、库尔贝、德加等人的素描都展现了各自的独特风貌。随后出现了后印象主义、野兽派、立体主义等现代艺术流派，素描的领域被进一步拓宽，其造型语言的内涵也进一步得到充实。

在西方，最初绘画技法的传授基本上是一种“师徒授受”式的。到了17世纪，“学院”体制牢固确立之后，才有了我们一般所理解的学院式教育。此后，西方的美术学院教育体系逐渐完善，并形成一整套严格的教学程序与规范。目前我国美术院校的教学与此相类似。

平时我们所谈的素描是指针对我国美术院校的招生要求而进行的素描训练。一般来说，学院的素描教学，是基于事先将古典雕像的石膏模型或真人模特儿，置于灯光照射或自然光线下，摆好角度或姿态，要求学生在规定的时间内，以线条或明暗调子为主要手段来分析、研究、塑造和表现对象。

现今国内美术院校的专业考试范围，涉及素描的考试主要有真人、石膏像和静物。考试方法有写生和默写两种。美术学院的造型训练有一定的规范，故而美术学院的入学考试也有一定的规律可循。考生应该有针对性地进行训练。对考生而言，关于真人头像写生训练，以下几点至关重要。

一、注意基本形的把握，包括大的比例和人物形体特征。

二、透视知识的掌握及运用对造型的准确起主导作用。

三、在明暗关系上，不要过度依赖光线的作用，而是要从结构入手，仔细观察体面的转折、起伏。找准面与面的转折处，也就能把握住正确的明暗关系了，因为明暗关系是依附于转折而存在的。正确地分清面的不同朝向，就能把握和处理好对象的明暗关系。

四、做到形神兼备。在基本形体特征、结构正确的前提下，考生还要注意捕捉对象的神态。首先要处理好动态，即头、颈、肩在扭转、朝向上的变化。其次，要注意对眼神和嘴角的刻画。就眼神的表现而言，找准对象的视线方向是一个好的办法。

真人头像的训练要循序渐进，从易到难，按老中青三个年龄段逐步进行练习。开始应以男性为主，男性模特儿骨格结构明显，易于观察、分析、表现。在对头部的基本结构、体块特征有了一定了解之后，才可以进行女性头像的训练。与男性相比，女性头骨结构相对柔和一些，特别是年轻女性的脸部光滑、圆润，没有太多的转折可供表现，因此在关注头部体积的同时，着重刻画五官与头发是关键。小孩头像在试题中很少见，因为小孩好动，不会在写生试题中出现，默写中可能会有，但很少。

在进行真人头像训练时，一般以正面、全侧、2/3侧的平视为主。而仰视和俯视作为辅助训练，主要目的是解决透视的问题，在考试中除默写外，一般不大可能会考。

正面头像的形和透视比较容易把握，但正面头像容易画得呆板，没有生气。画好正面头像的关键是要抓住人物的动势变化，注意头、颈、胸的扭转和不同朝向上的虚实、强弱变化。处理好耳朵与头部的空间关系。另外衣领也是不可忽视的，它暗示着胸部的体积。

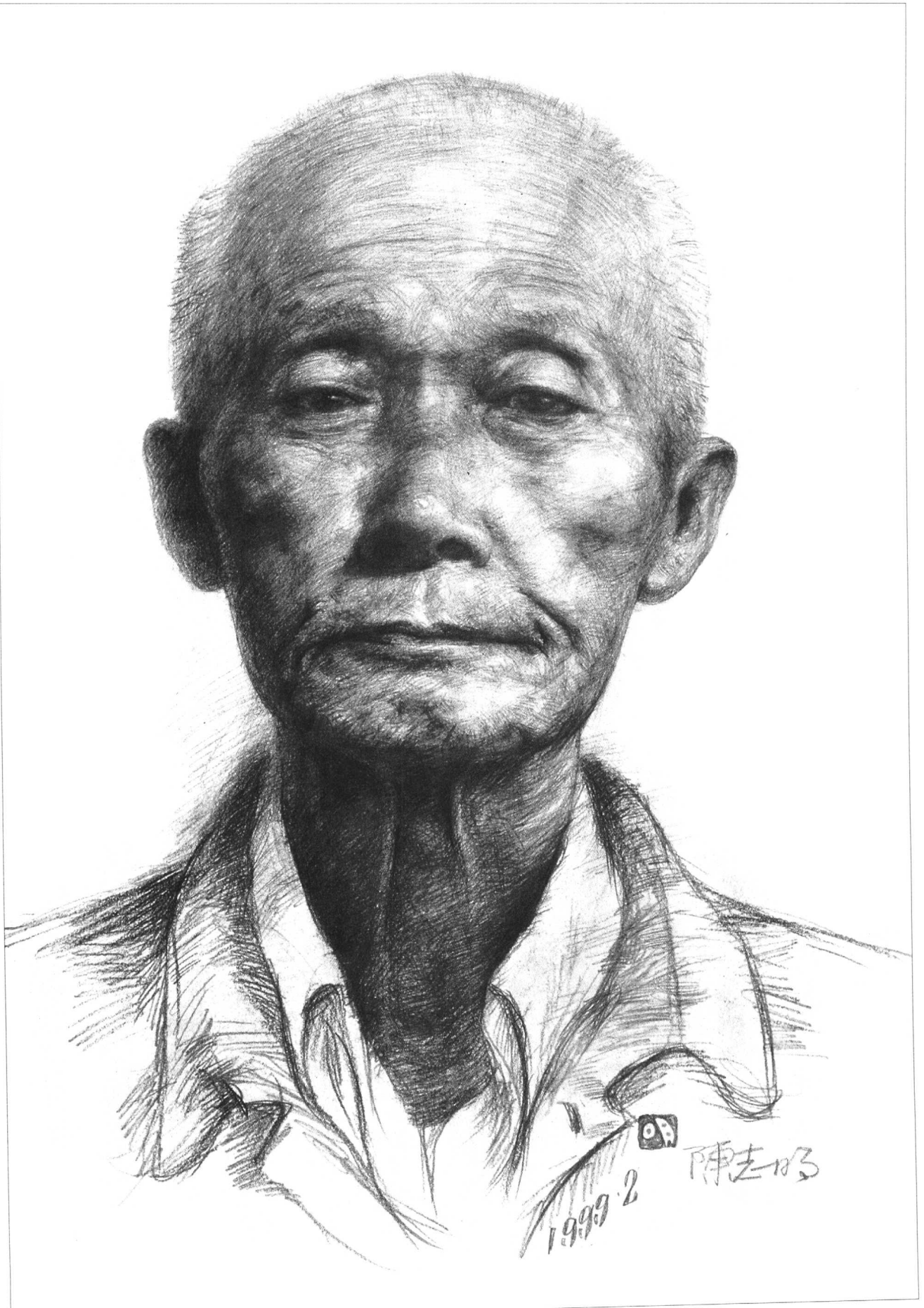
正侧面头像可画的“东西”少，空间的表现较难，所以轮廓线的虚实处理显得特别重要。如果没有很强烈的体积意识和空间意识，侧面像很容易出现扁、平的毛病，轮廓线僵硬、无变化，画出的头像像“剪纸”一样毫无立体感。在正侧面头像中，因为耳朵处于画面的中心位置，所以对它的塑造绝对是不可轻视的。耳朵的位置要摆准，耳朵的结构和体积要分析透彻、交待清楚，耳朵与颧骨、下颌、耳根及后脑勺的虚实强弱关系要着重刻画。另外，头发也是使侧面头像体感厚实、画面效果丰富的一个重要因素。

半侧面（含3/4侧、2/3侧）由于透视上的原因，使这个角度看上去形体变化比较丰富，这也是许多考生最喜欢的、练得最多的。但这个角度涉及的课题也较多。这个角度在体感、空间感的表现上较为容易出效果。在这里，透视关系的正确运用是关键，额骨、眉弓、颧骨、眼角、鼻翼、嘴角、下颌等几个点的透视位置要反复比较，虚实强弱关系要特别注意，要把远近关系拉开，把远处的一个侧面推远，不要画“翻”出来。在处理空间关系时，还要注意两边衣领和两个肩头要有虚实变化。

以上几点正是学院式素描头像训练的要点所在，也是国内美术学院入学考试中头像素描的主要考核内容，可以作为高考生的应试指南。要特别提醒考生的是：不要一味地想着如何出效果而把过多的时间和精力花在对画面表面效果的修饰上。要专注于对客观对象的分析：强化造型意识；强化结构、体积和空间意识；加强对对象的外部特征和内在解剖规律的联系的分析与理解。而所有的这几点，实际上也正体现了“素描”二字的真正的含义。

目 录

作品一·陈志明	1
作品二·曹兴军	2
作品三·曹兴军	3
作品四·曹兴军	4
作品五·曹兴军	5
作品六·曹兴军	6
作品七·曹兴军	7
作品八·徐岸兵	8
作品九·徐岸兵	9
作品十·徐岸兵	10
作品十一·马涛	11
作品十二·马涛	12
作品十三·马涛	13
作品十四·马涛	14
作品十五·王国栋	15
作品十六·王国栋	16
作品十七·应金飞	17
作品十八·应金飞	18
作品十九·应金飞	19
作品二十·王竹	20
作品二十一·王竹	21
作品二十二·王竹	22
作品二十三·王竹	23
作品二十四·王竹	24
作品二十五·翁劫	25
作品二十六·杨守春	26
作品二十七·杨守春	27
作品二十八·郑端祥	28
作品二十九·李凡璠	29
作品三十·张懿	30
作品三十一·张懿	31
作品三十二·张懿	32
作品三十三·张婧	33
作品三十四·张婧	34
作品三十五·张婧	35
作品三十六·王瑾	36
作品三十七·翁志丹	37
作品三十八·翁志丹	38
作品三十九·张帆	39
作品四十·林发平	40
作品四十一·吴佳妮	41
作品四十二·高赫男	42
作品四十三·高赫男	43
作品四十四·高赫男	44
作品四十五·佚名	45
作品四十六·马联飞	46
作品四十七·徐敏华	47
作品四十八·何斌	48
作品四十九·李媛	49
作品五十·端木琦	50
作品五十一·洪艳丽	51
作品五十二·蒋俊蕾	52
作品五十三·杨柳	53
编后寄语	54

作品一

陈志明

作品二

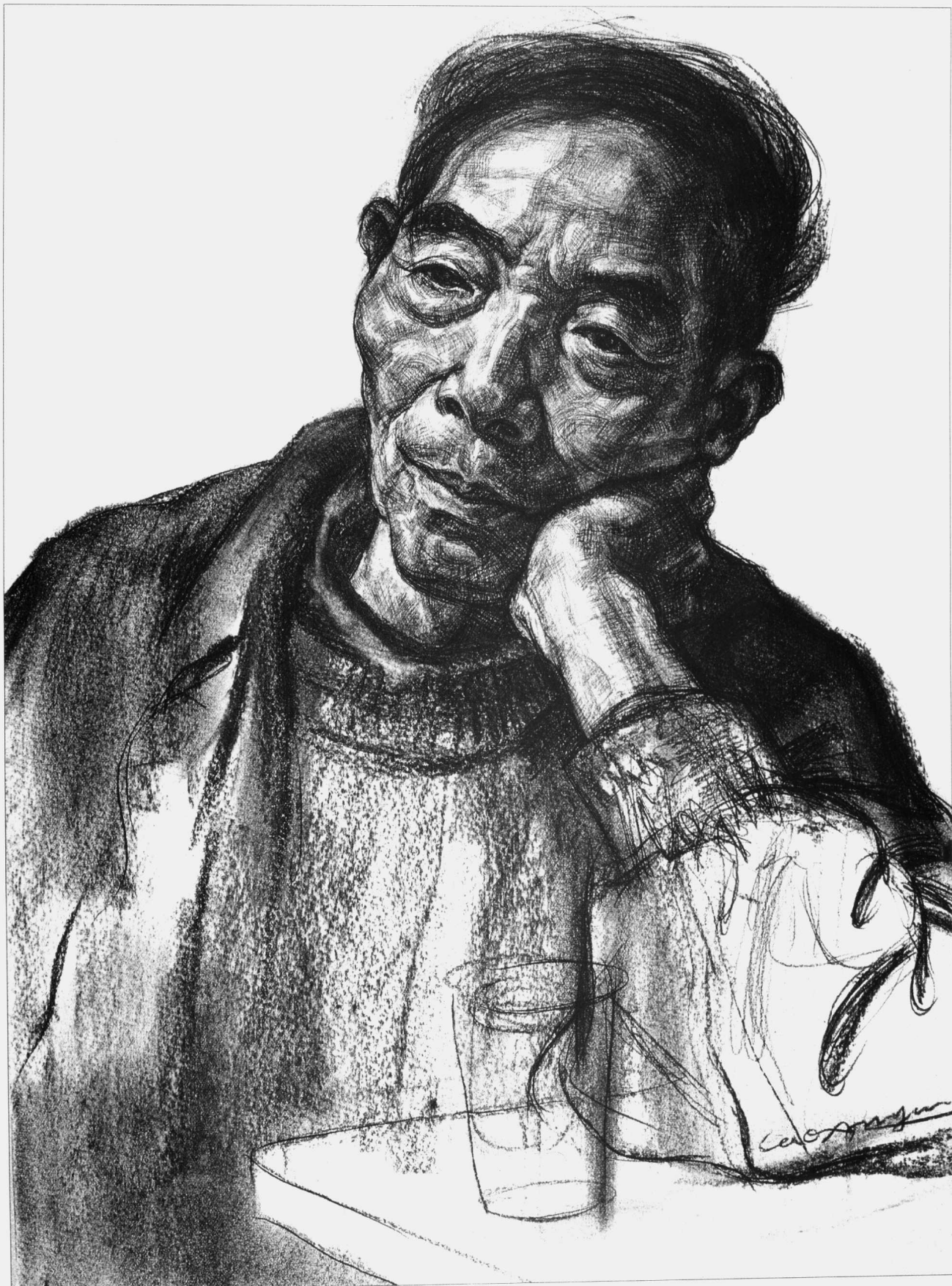
曹兴军

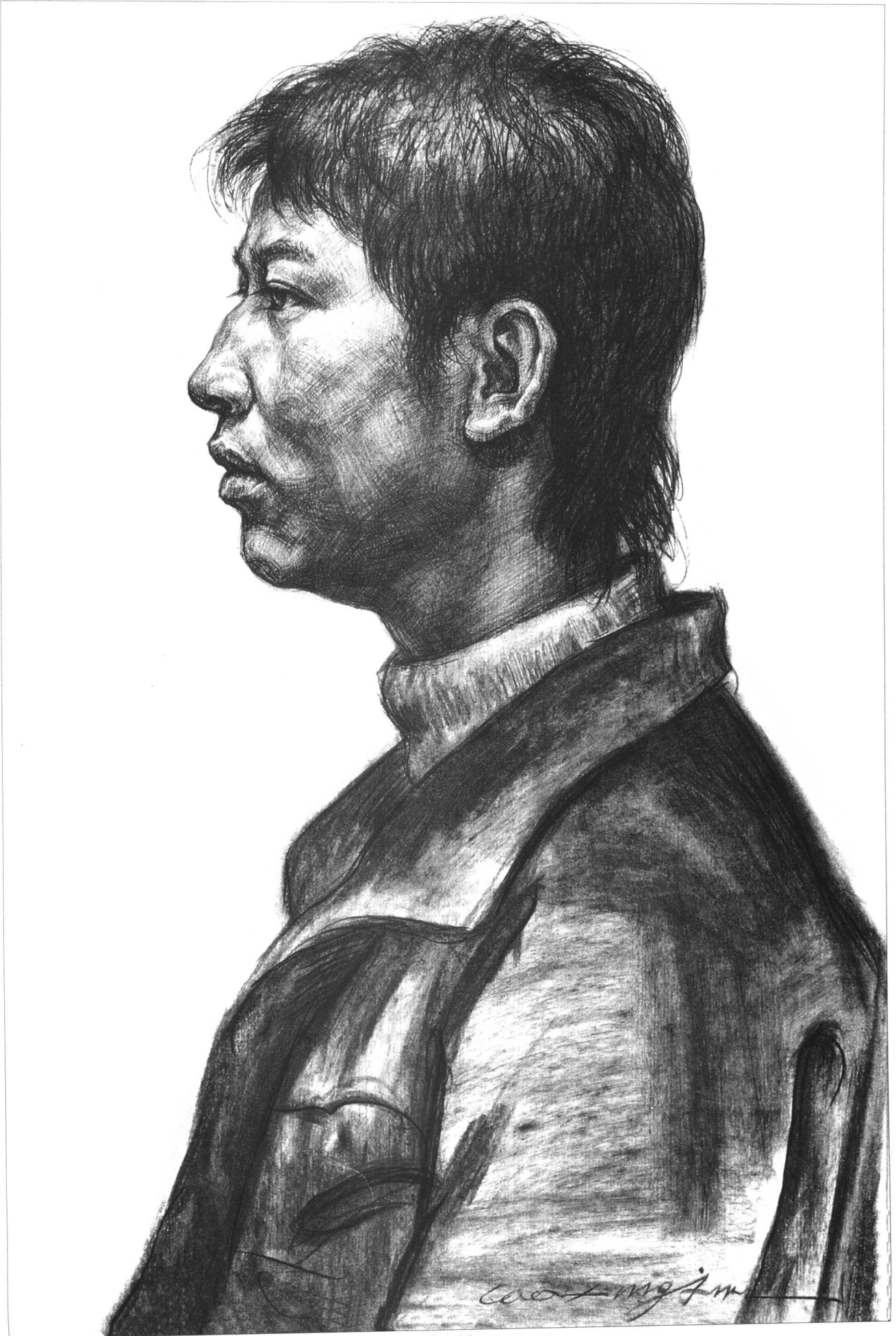
作品三

曹兴军

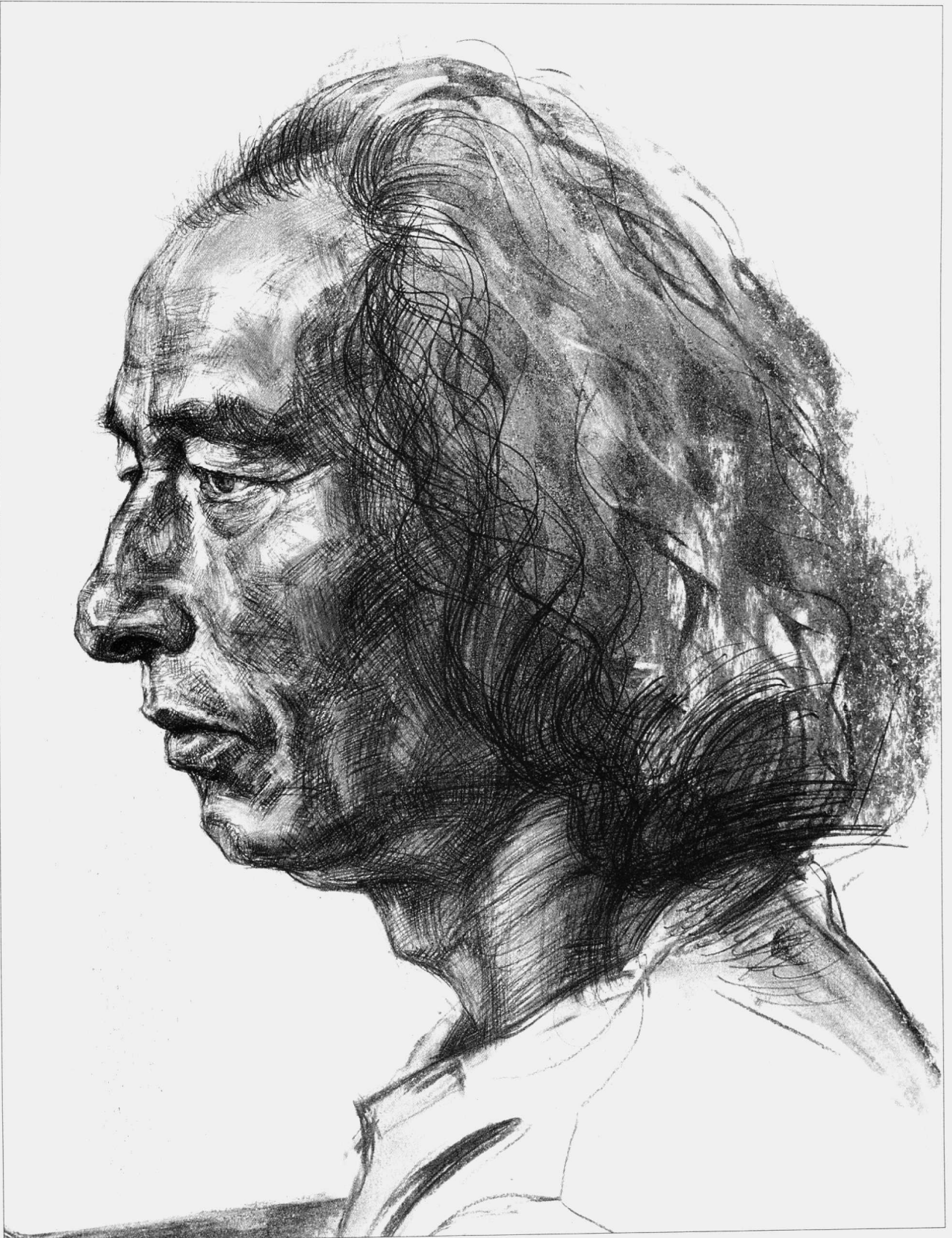
作品四

曹兴军

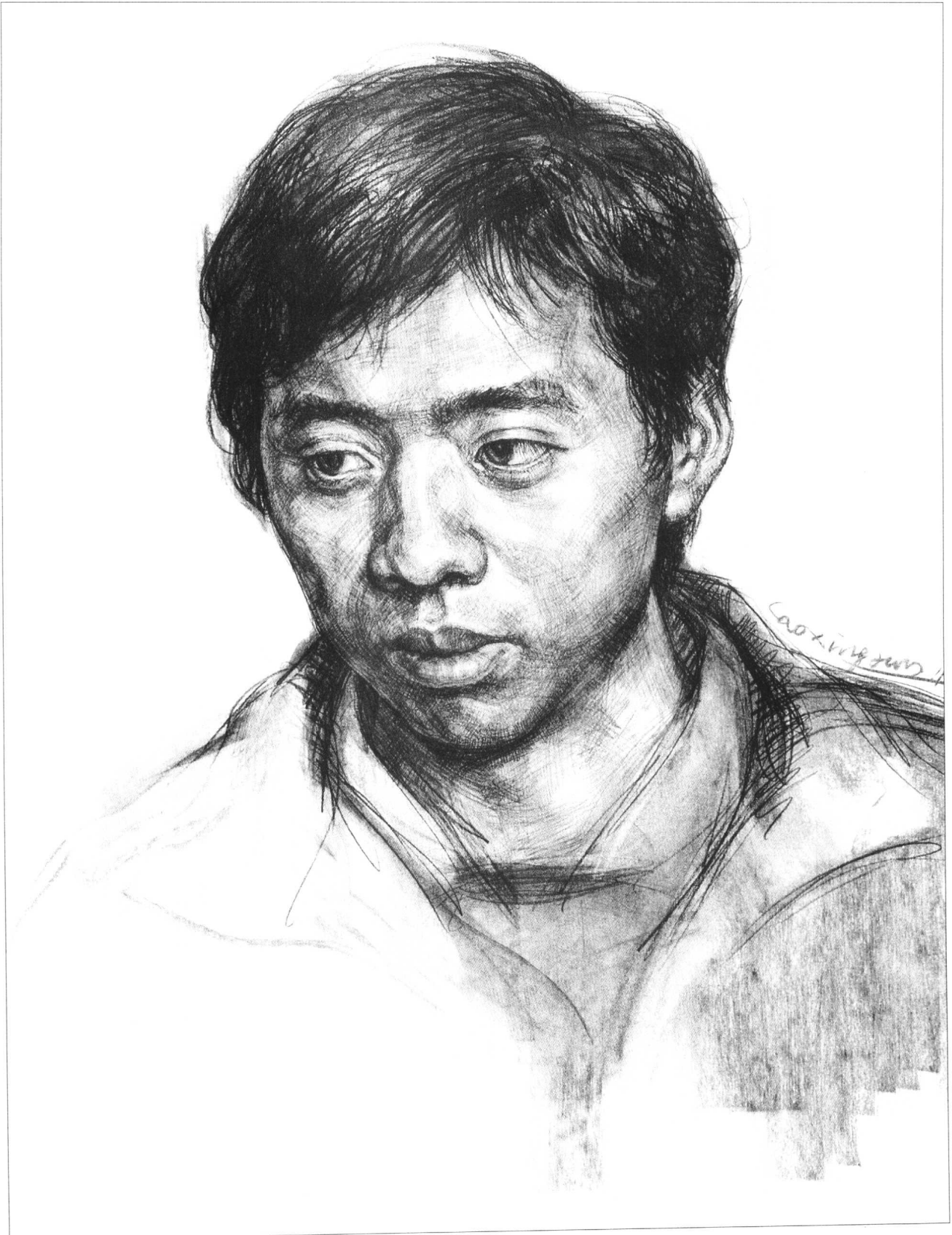
作品五

曹兴军

作品六

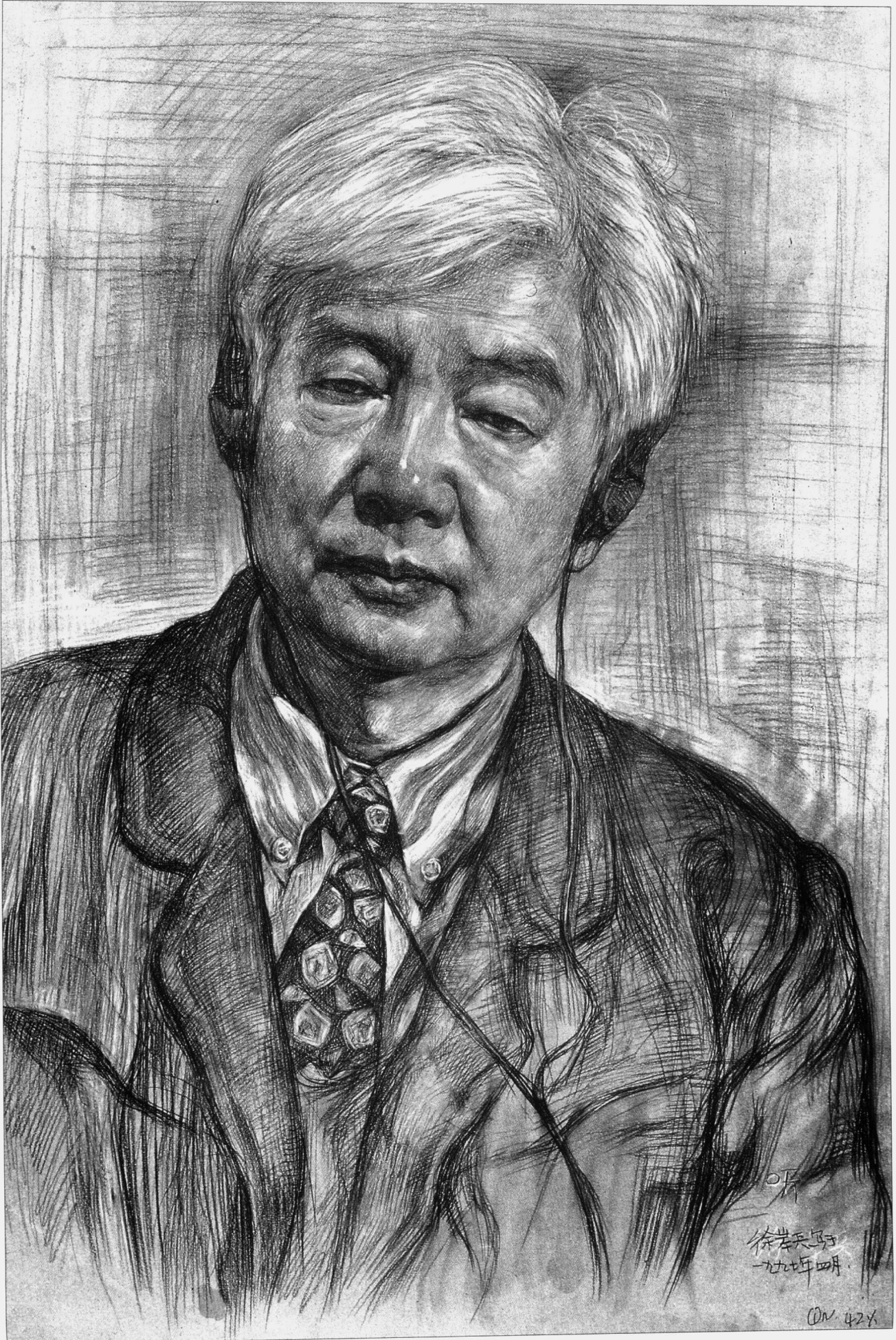
曹兴军

作品七

曹兴军

作品八

徐岸兵

作品九

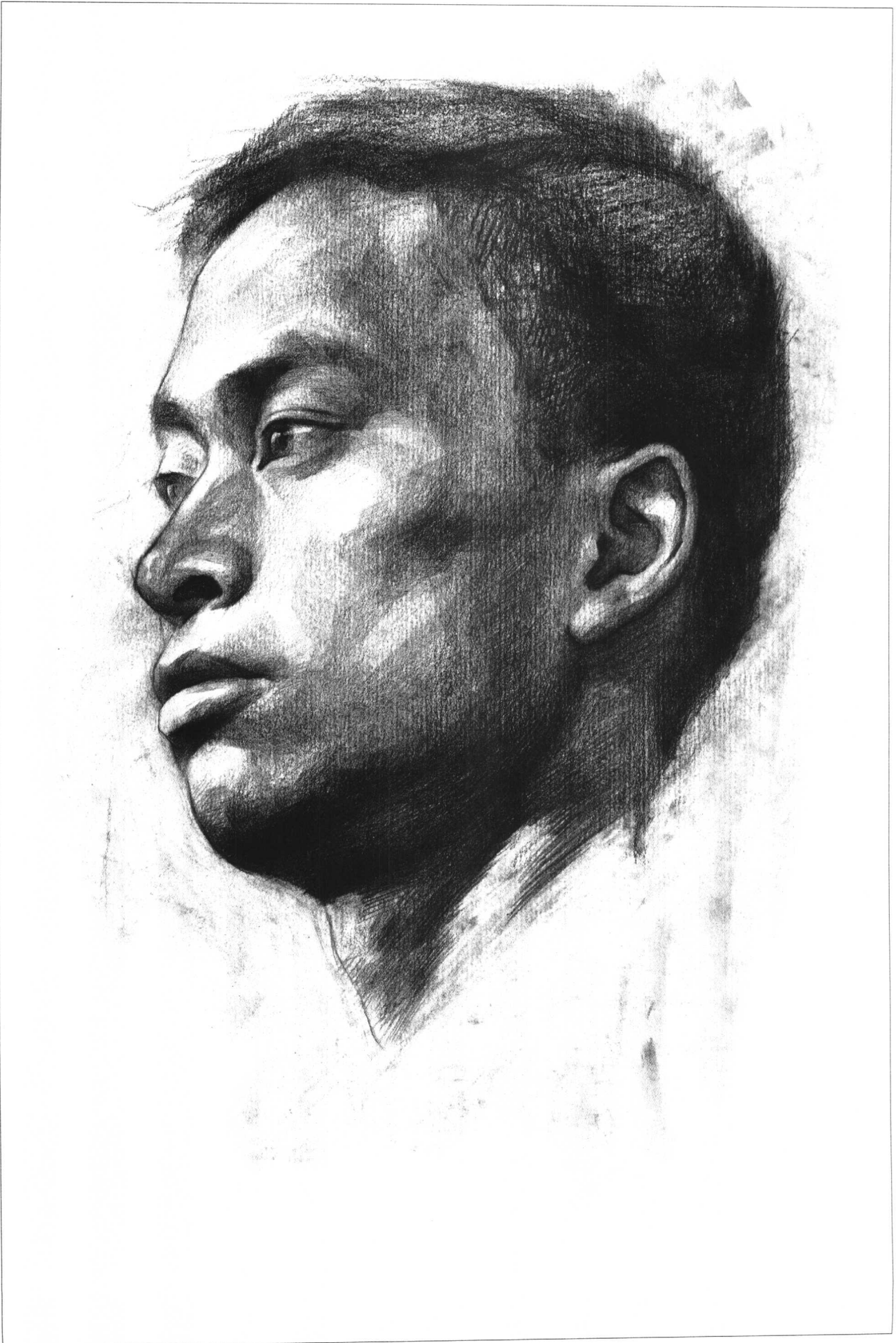
徐岸兵

作品十

徐岸兵

作品十一

马涛