

正本清源

美术基础教学丛书

素描人像

胡江 高媛 编著

辽宁美术出版社

正本清源—美术基础教学丛书

》》素描人像

胡江 高媛 编著

辽宁美术出版社

顾 问：张 彦

大连第十五中学作品出版编委会

主 编：姜复越

副主编：刘永雄 王 进 张 军

编 委：(按姓氏笔画排序)

王 进 王闰宁 王 静 冯连生 伊 凯 刘永雄
刘秀芳 刘嘉轶 汤李佳 汤晓玲 齐 艳 宋 术
张 军 张有成 张 艳 张鑫峰 李 峰 高 媛
黄志萍 韩福营 鞠 峰 魏世杰

编 务：刘国萍 朱 巍 韩李梅

图书在版编目（C I P）数据

正本清源：美术基础教学丛书·素描人像 / 胡江，高媛编著. — 沈阳：辽宁美术出版社，2016.2
ISBN 978-7-5314-5583-7

I. ①正… II. ①胡… ②高 III. ①肖像画—素描技法—高中—教学参考资料 IV. ①G633.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第212237号

出 版 者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：沈阳博雅润来印刷有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：6
字 数：90千字
出版时间：2016年3月第1版
印刷时间：2016年3月第1次印刷
责任编辑：洪小冬 林 枫
装帧设计：彭伟哲
责任校对：徐丽娟
ISBN 978-7-5314-5583-7

定 价：35.00元

邮购部电话：024-83833008
E-mail:lnmscbs@163.com
http://www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话：024-23835227

序 >>

《中庸》开篇即说：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。教育是影响和改变人的良心工程，一个学校，一个班级，一个教师，如果没有一个长远的眼光为实现自己的教育理想去践行自己的教育活动，那么我们的教育对象只能是批量生产的“合格产品”，而不是成为一个真正的人。诚然，现实的力量有时让我们的理想显得苍白，但是，有梦的人生、有梦的教育还是极其可贵的。

大连第十五中学多年来，一直秉承着“先成人再成才”教育理念。无论时代的风向如何变幻，无论考前培训如何多彩多姿，无论社会对我们怎样评说，我们都坚守着艺术教育和人才发展的最基本之规律，步履坚定地走寂寞之路。

人，是千差万别的。而这千差万别的个体中，其个性、气质、兴趣，亦是千奇百怪的，教育就应该按照这些不同性展开。抓住每一个学生的不同特点施以个性化的教育，彰显其天性中最有潜质的地方进行放大，让丢失信心的学生找回自己，帮助他们建立自信，告诉学生们只要这样走下去，一定会收获到与他人不一样的精彩，“各美其美”就是在这样的教学中呈现的。

当然，这样做有人会怀疑学生考大学怎么办，我们郑重地告诉大家，只要这样认真地做，成绩就会很好。因为，学生们找到了自己的优势，找到了学科的规律。

授之以鱼，充其量只能是给小众带来看似不错的眼前利益；而只有授之以渔，学生才能受益一生。一个有责任心的学校，必然是既重视目前效益，更重视学生长远的发展。当十五中的学子用实力自信地敲开象牙塔的大门，当十五中的学子带着感恩的笑容与优异的成绩从国内及世界各地回到母校时，我们知道，这才是我们的教育目标，优秀的艺术家是这样炼成的。

姜复越

编者的话 >>

我们经常听人谈到学艺术一定要有“悟性”，的确如此。

那么什么才是悟性？一般人把悟性理解为“天赋”，好像是与生俱来的，孔子所说的“生而知之”指的就是这个。我认为天赋只是悟性的一方面，毕竟天才只是极少数的那一些人，对于绝大部分人来说，除了要有“天赋”，更得有后天的“领悟”。

如何才能“开悟”？汉代许慎《说文解字》当中常把汉字进行拆分来诠释其中的奥义。“悟”，左边是“心”，右边是“五口”，“心有五口，五口方通为‘悟’”。心脏确实有五个口：左心房、右心房、左心室、右心室，还有一个主动脉。古人说是用心思考，其实现代人知道我们是用头脑思考。人的头上也有“五口”，两只眼睛，两只耳朵，一张嘴，这是我们从外界获取信息的重要来源。多看、多听、多问，才能多领悟，把看到的、听到的、问到的用大脑进行综合分析、判断，再结合自身存在的问题进行思考，才能开悟。

艺术感觉来源于感官对信息的处理。平时总有同学在画画过程中谈到“找不到感觉”，不是真的没有感觉，而是没有真正去领悟。

艺术作品的完成也绝不是凭感觉一挥而就的，没有经过思考、没有形成认识的作品是空洞的，这样的作品没有灵魂。艺术学科的学习研究和其他自然学科一样，同样需要经过艺术家长年的思考探索和经验总结。所谓眼光的高低，实际也就是对艺术规律认识程度的高低，这一点对于绘画艺术学习尤为重要。

我自幼酷爱美术，学习绘画至今已有十余年光景。从我的学习经历来看，我之前也走过弯路，浪费了许多时间，问题就在于对美术基本学科缺少系统的、清晰的认识，直到上了大学，才在中央美术学院各位老师的指导下，通过反复的实践，同时结合自己对绘画理论的学习和思考，将疑团逐一解开。

每次和学生谈起我的学画经历和各种专业问题，他们听了都会“为之一振”。从他们的眼睛里，我看到了一种光亮，佛家讲“觉悟”、“顿悟”，每一次的灵光闪现都是一次小的“觉悟”，一次次小的“觉悟”逐渐形成一次阶段性的“开悟”。作为画者，艺术是人的精神追求，是一辈子的事情，而对艺术真正的“顿悟”是需要意念专一、几十年如一日、全身心投入去做的一件事情，谈何容易。古往今来，几乎每一位艺术大师都是如此。

屈原云：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

作为一名艺术教育工作者，本书的编写，一方面是对我自己多年来美术学习经验的整理和教育心得体会的总结，另一方面是以此书献给在绘画艺术追求的道路上正蹒跚学步或迷茫探索中的学子，与你们分享、共勉。希望此书能为你们打开一扇窗，擦亮你们的眼睛，给你们一个清新明了的认知。

目录 >>

序

编者的话

第一章 认识素描	6
一、素描产生的背景	6
二、素描的分类	7
三、“正本清源”——素描造型规律解析	8
四、素描的学习目标	8
第二章 快速准确找形	10
一、如何快速准确地找形——正确的观察方法	10
二、如何画出“立体的形”——比例、透视、动态的准确把握	11
三、快速提高抓形能力——肖像速写练习	15
第三章 结构——素描的核心	16
一、什么是结构?	16
二、为什么说结构是素描的核心?	16
三、结构的理解及表现方法	16
第四章 营造真实的空间和色调	24
一、明暗的作用——为表达形体结构和空间关系服务	24
二、光与形体空间的关系——受光分析	25
三、营造真实感的“黑白空间”——“三点布光”	25
四、对“质感”和“光感”的表现	26
第五章 “以形写神”——表达对象的精神气质	29
一、对动态关系的准确表现	29
二、对神态的精妙捕捉	30
三、对头发和服饰特征的具体刻画	31
四、选择适合对象的表现手法和表达方式	32
第六章 手的表现	33
一、手的构造	33
二、手部比例及动态	35
三、手部塑造	35
第七章 作画步骤解析	38
一、“草创鸿笔”——起稿	38
二、“随物宛转”——深入塑造	38
三、“秋水长天”——调整画面	38
四、作品示范	38
第八章 学生作品评析	41
一、素描肖像常见的问题解析	41
二、学生作品评析	41

第一章 认识素描

作为美术基础学科的素描学习，它有明确的学习要求，重点是对造型基本规律的把握。

近年来，我接触到许多临近高考的美术考生，给他们看习作，他们问我画得怎么样，能不能考上美院。当然，我不能给出一定的答复，但是既然是考试，就有一定的评判标准。我反问他们“素描要表现些什么”，他们都愣了，摇头表示不清楚，即便是有一些基础较好的同学能够给出回答，也是一些模糊不清的、片面的，甚至是错误的认识。想想我当初的艺术基础学习，自己又何尝不是在迷茫中探索，没有明确清晰的路标和目的地。

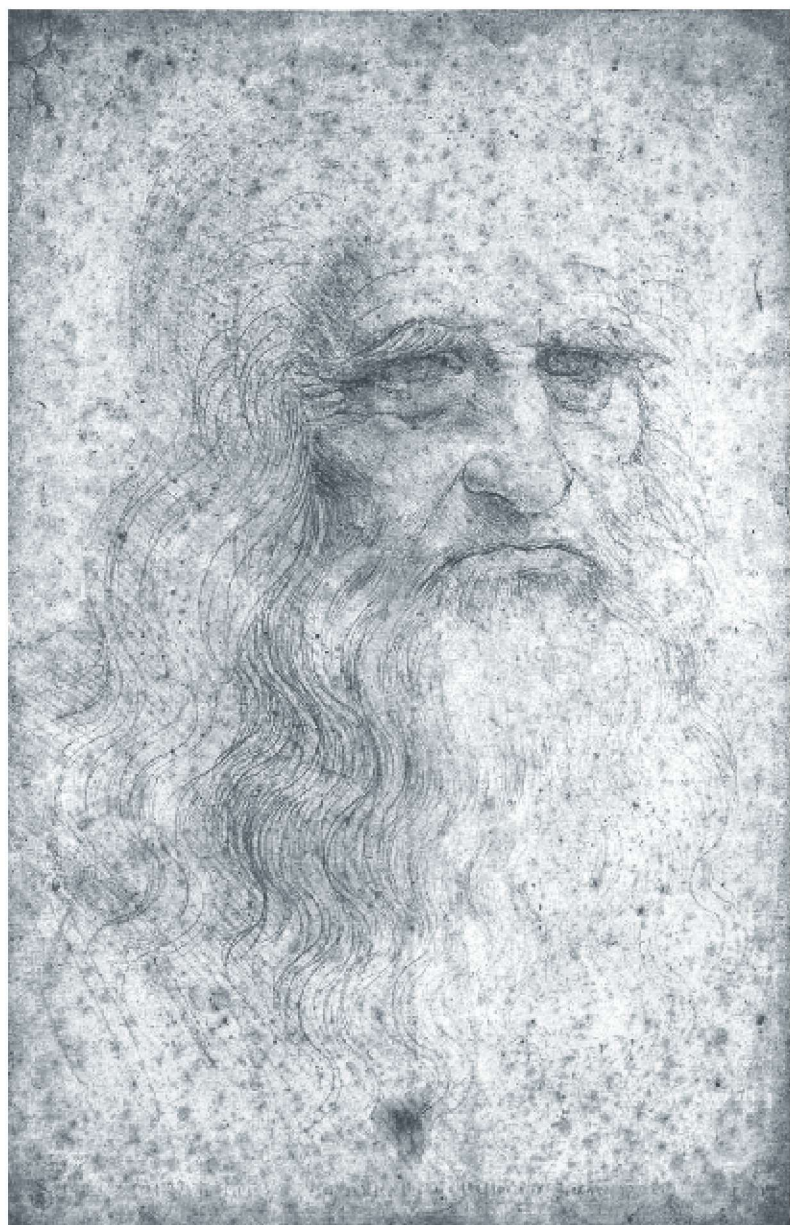
认识是实践的基础，只有掌握好素描造型的基本规律，在头脑中形成清晰的认识，才能少走弯路，学习也将事半功倍。当下的许多艺术考生热爱美术，艺术感觉非常好，也很聪明，但由于没有老师给其“点破”，让其形成认识，只能靠时间和数量来让其取得迷迷糊糊的进步，有的甚至“误入歧途”，实在可惜。

我比较幸运，在高二那年开始独自跟中国美院雕塑系毕业的表哥学习，可以说我正式的专业学习是从那时开始的，表哥给了我非常明确的学习导向，为我打开了一扇门。那段时间，我好像看到了阳光，如饥似渴地研究画作，不分日夜地作画，练就了扎实的基本功，这才让我有机会考入中央美术学院。入学后的一次公开课上，我又非常荣幸地得到中央美术学院老院长靳尚谊先生关于造型基础基本规律的系统讲解，他讲得深刻而又明了，让我受益匪浅。

下面我就素描以及素描教学中的一些基本问题跟同学们谈谈，在本书内容的开篇作一个提纲挈领式的概述。

一、素描产生的背景

从意大利文艺复兴开始，西方写实绘画体系注重以人为核心的题材表现，涌现出了油画、壁画、雕塑、建筑等多种视觉艺术形式，以炭粉为工具的素描起稿方便快捷，易于修改，于是素描便成了研究和表现这些艺术的一种必经途径，被广大的美术爱好者作为绘画的基础形式来学习研究。随着创作的深入，素描的表现手法和形式变得多样，画面也日趋完整完善，呈现出画家鲜明的个性风格，一些画家的素描习作被保存下来，成为独立的艺术作品。同时，素描也作为绘画中一门独立的学科逐渐发展起来。

达·芬奇《自画像》

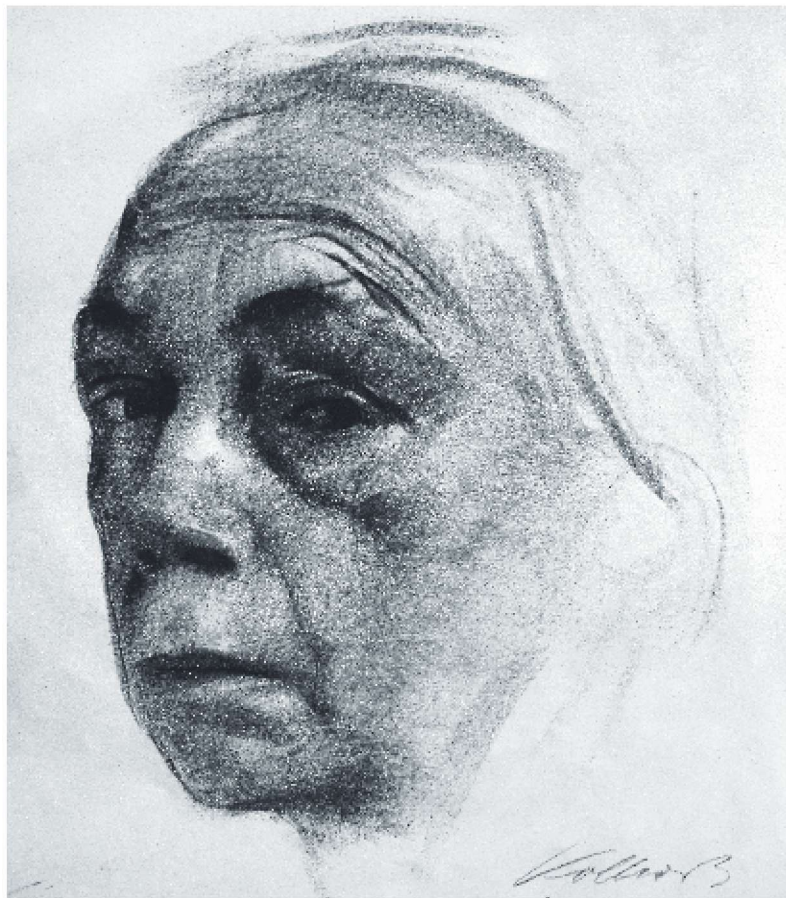

达·芬奇《低头的少女》

二、素描的分类

素描按表现题材可分为人物素描、静物素描、风景素描、动物素描等；按风格类型可分为写实素描（也称具象素描）、意象素描（也称抽象素描）。

写实人物素描按表现手法可分为线描、结构素描、明暗素描等；按时间周期可分为短期素描、长期素描、全因素素描等。

珂勒惠支《自画像》

康勃夫《女子肖像》

德加《惊恐的男子》

马保中《自画像》

阿尼戈尼《男子肖像》

三、“正本清源”——素描造型规律解析

1. 肖像素描的概念

肖像素描是运用线条、明暗等表达方式，通过对形体、结构和空间关系的塑造，对黑、白、灰明暗次序的整体把握，对质感、量感、光感的表现，以及画面处理和综合材料的运用等来表现三维立体的具体对象，从而表达对象的精神气质，画家通过对象传达自身情感和感受。

2. 素描肖像要点解析

为了让同学们进一步理解写实素描的要求，下面我对素描的要求作进一步的解析。

目的：通过表现对象传达自身情感。绘画作为一种艺术形态的存在，和音乐、文学等其他艺术在本质上有着相同点，都在传达艺术家的个人情感及价值观。

通过什么传达？通过对象的“精神气质”传达——直接目的。

对象的精神气质如何体现？通过三维立体的“具体对象”体现——间接目的。

如何表现三维立体的具体对象？也就是说，素描要解决什么问题——途径。

五条途径：

(1) 形体、结构和空间关系的塑造——素描表达的核心；

(2) 黑、白、灰明暗次序的整体把握——营造真实的空间和色调；

(3) 质感、量感、光感的表现——深入塑造的要求；

(4) 画面构图、视觉关系的处理以及综合材料的运用等——各种艺术手法的表现；

(5) 呈现方式——线条、明暗等。

四、素描的学习目标

1. 基础目标——准确、具体

因为西方写实绘画对真实感的追求，所以它是建立在一个科学体系上来研究的，素描的研究显得尤为理性，比如透视原理、人体解剖、光学原理等。素描作为基本功的训练，为了表现“三维立体的具体对象”，准确、具体的表现是素描的基本要求。

“准确”，我们指的是形象的准确，包含形、透视、空间、解剖结构等诸多方面。“具体”，则包含了形象刻画的具体性、结构刻画的深入性、空间关系的真实性以及明暗关系的层次性等。

2. 高级目标——生动、整体

基于绘画艺术对艺术性的要求，素描对画面形象整体性和生动性的把握又成为艺术家们一生追求的目标。尤其是随着科学技术的发展，出现了真实感极强的摄影艺术，绘画艺术正因为有了对画面整体和生动性的追求，才显现出它不可替代的永恒的生命力。

徐悲鸿先生曾经说过“整见才”，说的是整体和绘画水平的关系，关于绘画整体性的要求，其他国内外艺术家也都有过类似的见解。靳尚谊先生曾经说过“整体性解决的是绘画水平和品质高低的问题”，可见整体的重要性。绘画是视觉艺术，整体指的是对画面的视觉关系的控制力，这其中包括画面主次、虚实，也包括形体、空间，包括构图、画面分割，也包括黑、白、灰，点、线、面和肌理对比关系，等等。

绘画作品的生动性是其艺术性的重要体现，也是画面生命力的体现。中国南朝的谢赫就曾用“气韵生动”来作为评价中国画品格的最高标准。生动指的并不是“一挥而就，草草了事”，而是在对形象准确把握的前提下，对精微艺术感觉的表现，“经意至极，若不经意”。同时，生动包含的方面也很多。比如形象刻画的生动性和表现手法的生动性等，比如五官神态和微妙动态的捕捉等，比如素描当中的用笔和各种材质的运用，等等。

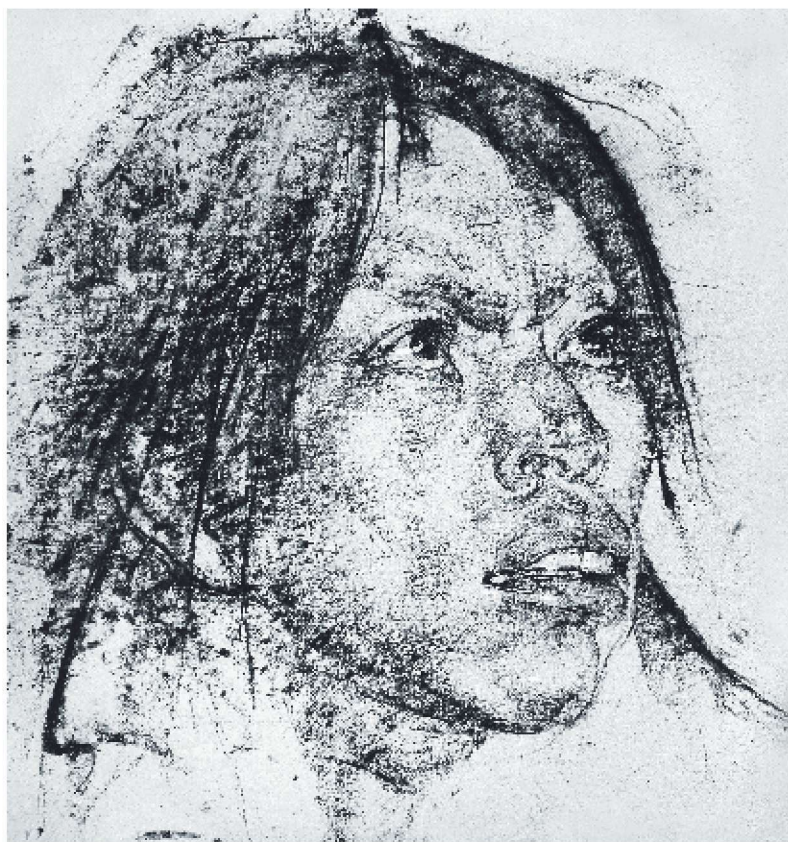
以上是对素描肖像造型规律及要点做的提纲挈领式的概述。大连第十五中学的教学宗旨是始终坚持从学生长远发展的角度出发，以艺术规律为导向，全面提升学生的艺术素养，为学生专业成长打下良好的基础。我们素描学科的学习应当明确方向，从素描造型规律的基本点着手，有针对性地进行训练，各个突破，有效解决专业问题。

列宾《塔尔诺夫斯基》

菲钦《亚历山大·德拉》

菲钦《印第安男孩》

菲钦《巴厘岛男人》

第二章 快速准确找形

素描语言是以形体结构的表现为核心的,“形是素描的生命”。我们可以从形体、结构以及明暗之间的相互关系来理解形的重要性。首先黑、白、灰三大面的表现是为表达体积和空间服务的,体积和空间的表达又是以形为依托的。同样的道理,结构是形象具体的结构,不能脱离形孤立存在,这样一来形就成为了表现的根本。作为造型基本功的造型训练,“造型训练应该从造型开始”。

一、如何快速准确地找形——正确的观察方法

如何快速准确地找形,首先在于掌握正确的观察方法,培养良好的观察习惯,学会“整体比较观察”。

提出以下四点具体方法:

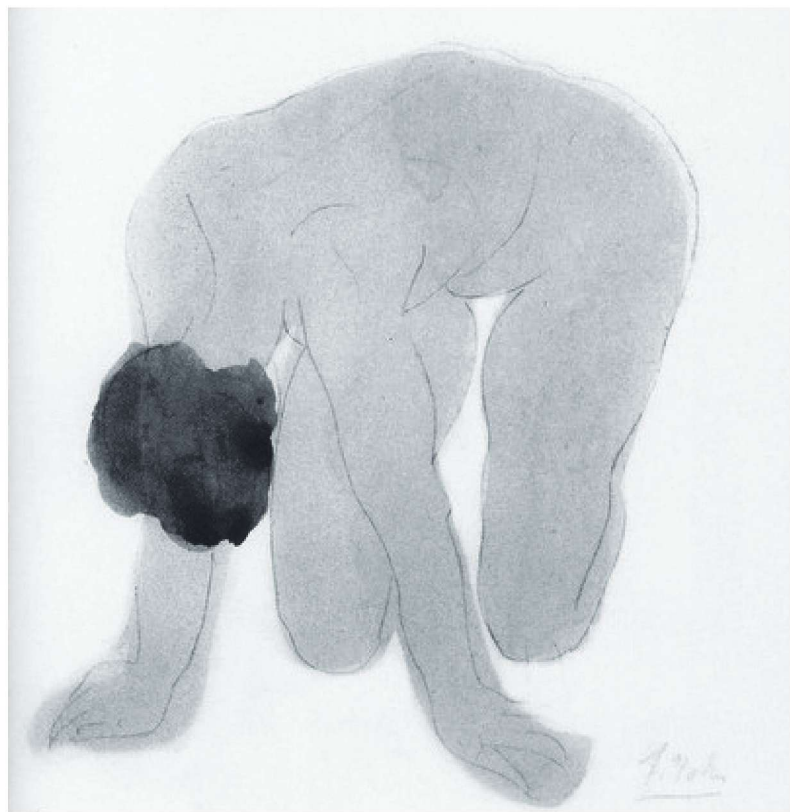
1. 找“剪影形”

在教学当中发现,很多同学在表现对象时,抓不准形,或者局部形画得不错,但是形象特征不明确,画得不像。究其原因还是在大的外轮廓上出了问题,对整体大形控制力不够。

针对大形问题,我们提出的方法是找“剪影”。

就我们的直接生活经验来说,清晨或傍晚的时候,有人背对着阳光向我们走来,我们看不清人物的脸部,甚至衣着,如果是我们熟悉的人,只凭黑色的剪影形,我们就能判断这个人是谁,这就说明了剪影形对表现形象特征的重要意义。

雕塑家罗丹为了快速捕捉人体动态,也是采用了先用水彩平涂找出剪影形,再用铅笔进行勾勒的方法来进行作画的。

罗丹素描作品(一)

罗丹素描作品(二)

2. “分地图”找形

准确的外形确立后,我们就有了稳定的参照系——外轮廓,然后依从由大到小、由整体到局部的顺序进行“分地图”观察。我们把整个人形比作亚洲地图,头部形比作中国地图,那五官形就是各个省份地图。从人物外形剪影形到头、颈、胸的外形,然后到头发形、脸部轮廓形,再到头部五官形,最后到五官局部细节形,逐步进行细分。

3. “纵向比较”和“横向比较”找两组平行线(类似平行线)

我们知道GPS导航定位系统之所以能够精确找寻到地球上的任何一个目标地,利用的是经纬线交叉定位的原理,定位头部的具体形,我们也可以采用这个办法,进行纵向比较和横向比较,交叉定位,精确确立五官位置。

以人物头像为例,纵向比较头顶—发际—眉弓—鼻底—下巴—脖底—胸之间的相互宽度,纵向比较眉弓—上眼皮—鼻孔—嘴缝—下嘴唇—下巴之间的相互宽度。然后横向比较头两侧—耳朵—鬓角—外眼角—内眼角之间的相互宽度,横向比较下颌骨—嘴角—鼻翼之间的相互宽度。

4. “正负形”相互比较

中国画讲究“计白当黑”,指的就是正负形的问题。在确定头部剪影形之后,我们只需要把外轮廓边缘转折点用线连起来,就能清晰看到对象与画面之间形成的负空间形,把这些负形找准,对于形象的准确把握有着重要作用。

二、如何画出“立体的形”——比例、透视、动态的准确把握

我们现在学习的素描沿用的是西方立体造型体系，基于立体造型的要求，我们所要表现的对象是“三维立体的具体对象”，因此我们所表现的形也应该是“立体的形”，这是素描作为专业学习对形的要求。

如何才能画出立体的形？我们可以从比例、透视和动态三个要点着手来下功夫。

1. 比例：初学者刚开始可以采用铅笔测量法。手持铅笔，把手臂伸直对准对象，以铅笔为标尺对各部分的长度进行测量，可以进行纵向垂直测量和横向水平测量。形成正确的观察习惯以后，逐渐可过渡到直接用眼睛的上下左右平移进行目测，同样可以达到准确的效果。

2. 透视：由于头部构造关系复杂，头部动态多变，所以头部透视相对也比较复杂，这需要我们从形象整体着眼，把头部理解为立方体来分析各对称点以及平行线之间的透视变化。

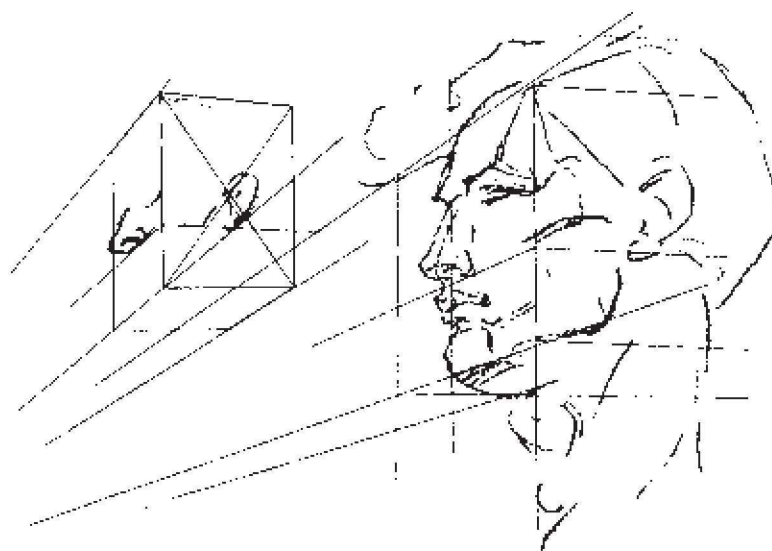
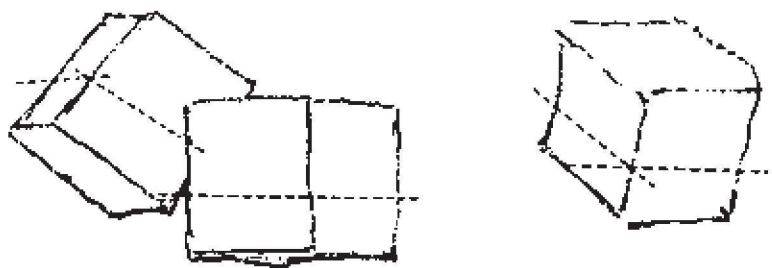
(1) 人体的头部

要对人体的头部有所研究，就应把握抽象概念。必须首先放弃对头部个性特征的研究，将头部看成由相同的块面组成，且对于绘画者来说，所有的头部都有一样的尺寸。从建筑学的角度来看，设计、构建和权衡的每个头部，其结构都是典型的。

首先，我们应该在自己的头脑之中将所有的头部视为一个长方体，而并非鹅蛋形或者简单的椭圆形。这样可以让我们计算变得明确而简单。

普通人的头部长方体尺寸是约15~24厘米宽、20.32厘米高，从前到后19.05厘米厚。这些数据是通过测量头骨的长方体六个面而得到的，包括前面、后面、两个侧面（或称两颊）、顶面、底面（又称底边）。头部的底部位置和脖颈连接，脖颈挡住了部分底面，但是我们可以通过下巴和下颌以下的面观察到，再从背面看出头骨的底边。这个长方体的底面约19.05厘米长、15.24厘米宽，将这个长方体画在一个平面之中，像是正方体，它可以构建出各种图形。

这个长方体的角度可以倾斜，也可以缩小摆放，但必须遵循透视比例。

(2) 头部透视画法

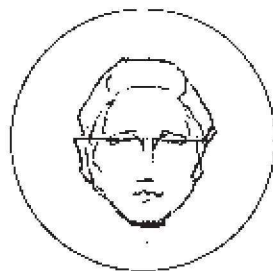
透视画法是指画出当物体和平面在外观上存有距离时所产生的效果，它包括平行透视、成角透视和倾斜透视。

只有折往物体后面的平行线延长线才会集中，折往后面延长的线条不管是在视平线之上还是之下，朝着视平线方向都会在某点汇聚，而这个点就叫心点，在平行透视中它有另外一个名字，叫作灭点。平行透视中的所有比例分割和定位都是按照你所面对的平面而定制的，因此，当我们画正方体、长方体或者头部的时候，总是先从最靠近你眼睛的那一面画起。

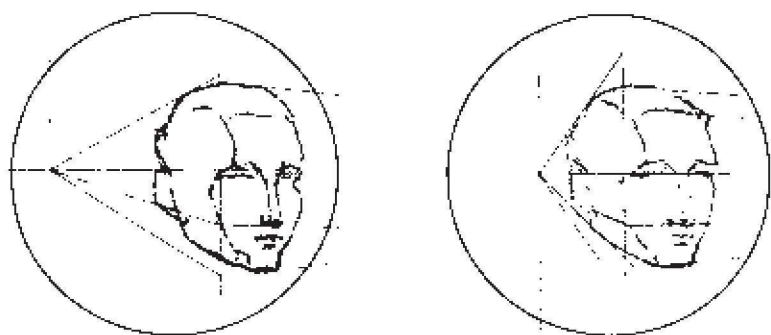
当物体朝左右转动的时候，线条无法在视中心汇聚，当然，视中心不是灭点，物体就处在所谓的成角透视内。

以立方体为例，当它倾斜或者水平转动的时候，物体就处于我们所说的倾斜透视之中。如果我们画一个圈，穿过圆心水平画一条线，然后再画一条与之垂直的线，在两条线相交的地方找到视点。在圆心位置，直接画出头部，鼻根的部位就是整个面部的中心，眼睛的下边界位于穿过中心的水平线，这条水平线又称为眼界，它位于眼睛高度的视平线上。

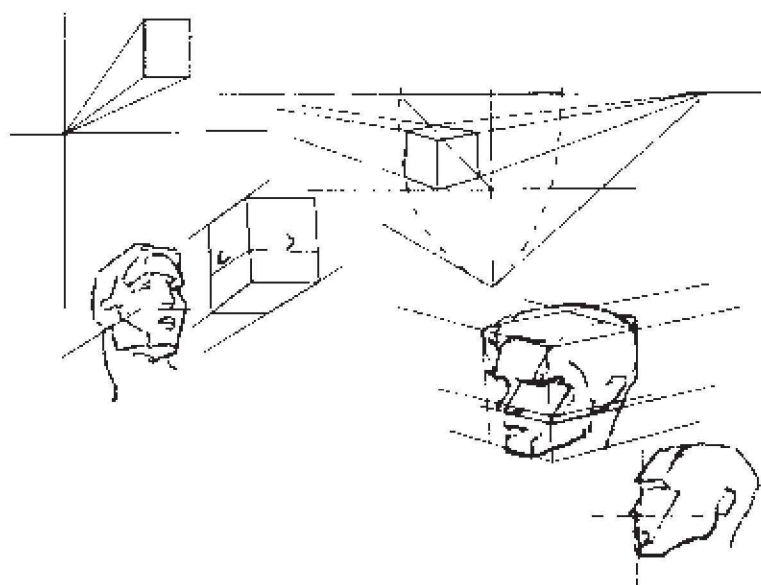
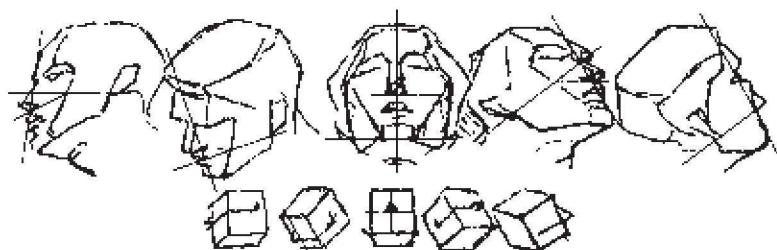
下眼睑、五官与水平线应保持平行。

保持头部的位置不要动，从侧面重新观察，让整个头部侧面都处于视线之内，并保持距离不变，就会发现，虽然头部和五官的相关位置会因透视变化，但这种变化并不是成比例的。

在距离更近的位置，从斜下方或者斜上方直接观察头部，随着视点的改变，原来与水平线平行的线条不再与其平行，可是这些线条的延长线却会在水平线某点汇聚，而这个点即为灭点。

当头部脱离视平线，绘画者必须注意自己所绘制的图像要符合透视法则。当头部位于观察者视线之上时，必须向上看，面部的五官位置也必须符合透视法则。首先要考虑的是头部各个组块随着视点的变化而产生的变化，其次才考虑五官具体是什么样子。如果头部在上方，那么五官也应呈现位于上方的特征，反之亦然。

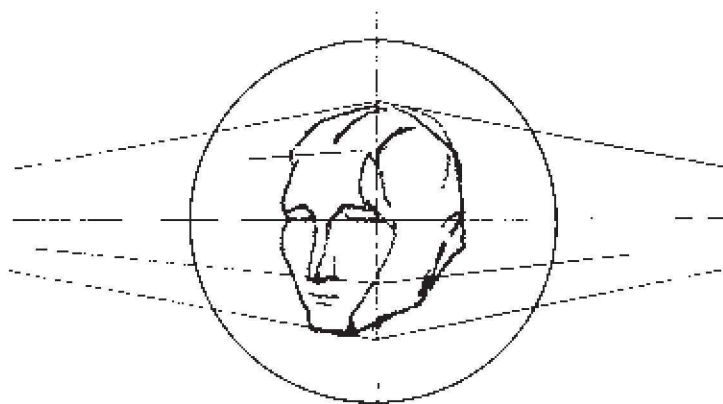
透视画法针对某个具体的形状或组块，你可以使用几条平行线从正前方画一个立方体或者头部的轮廓。使这些线条不向后延伸，因为它们都是平行的，但若它们位于你的下方、上方或者其他角度，则延长线汇聚在一起，并由此而产生近大远小的视觉效果。

透视画法需要遵循的规则有如下几条：

第一，延长线不管是在所画人物眼睛的上方位置或下方位置，都会趋向视平线。

第二，平行的延长线会在视平线上汇聚在一起，而聚集的点便称之为灭点。

第三，透视的时候必须遵照近大远小的法则，这也是透视的第一法则。

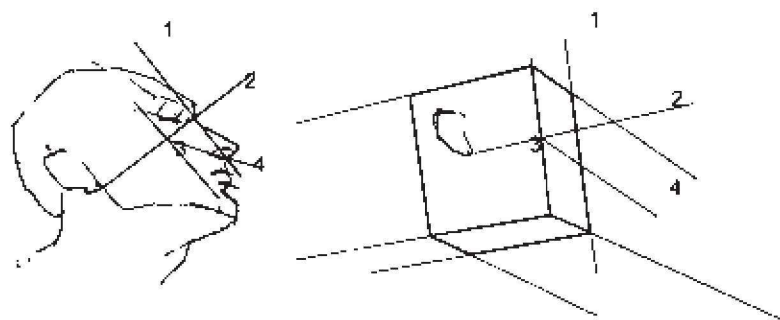
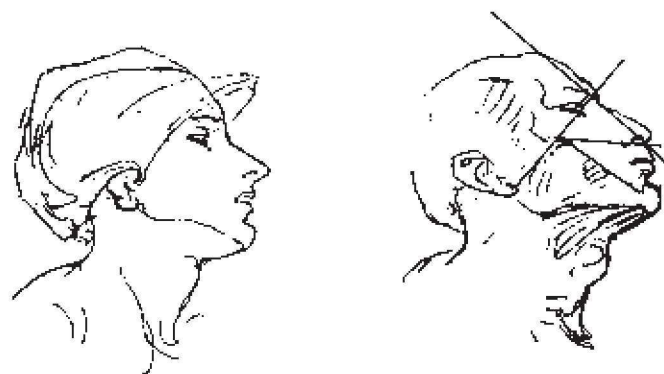
3. 动态：人体头部以颈椎为旋转轴，可发生水平、垂直以及多角度的动态变化。画准头部动态，关键在于找准四条动态线。在确定外形以后，我们就可以利用四条辅助线来进行头部动态分析，进一步确定五官位置，这四条线是：

①头部中轴线（随着头部的动态变化，中轴线的倾斜度也会发生变化）

②穿过耳垂作中轴线的垂线

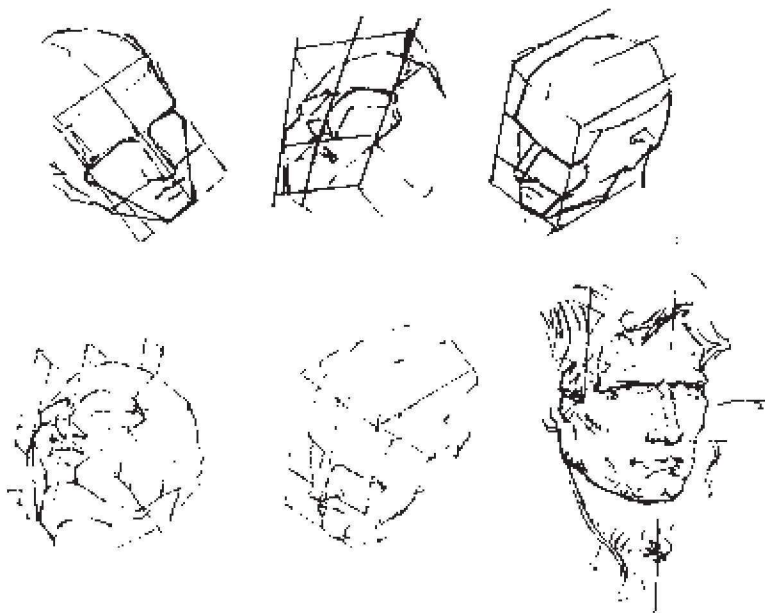
③头部正侧面分界线

④从②③的交叉点作一条线穿过鼻底

(1) 头部长方体结构

以长方体的概念来构建整个头部需要有组块的意识。绘画者应该以比例分割和对照作为绘画的根据，你的眼睛知道如何找到定位点。用垂直线把头部分割成两个部分，这两个部分之间相同也相对，它们彼此和谐，两侧保持一致。由下眼皮画一条水平线，将头部分成两个部分。下半部分的中间位置就是鼻子的底部，下巴上方的位置就是嘴，嘴在下巴和鼻子之间距离的三分之二处。在长方体上勾勒出头部的轮廓，要求头部具有体积感和质感，这种效果最易通过透视法画出来。

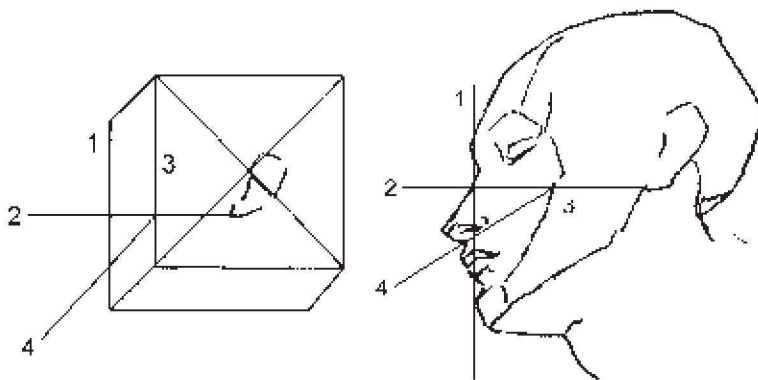
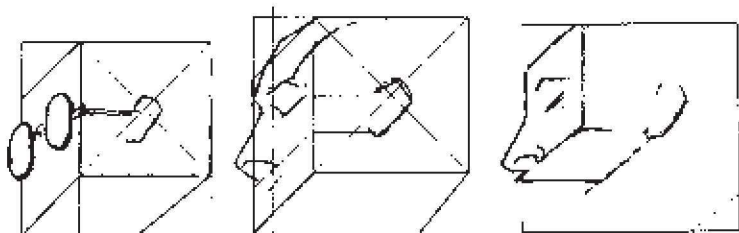

(2) 视平线上方

假设从下往上看一个朝上倾斜的长方体，那么，这个长方体就一定位于水平线或视平线之上。一旦看到的长方体一侧多于另一侧，那么依照透视法，所观察到的较宽的一侧就应比相对窄的一侧小。简言之，这个长方体最窄的那一侧，其角度幅度就最大，也距灭点最近。

一旦一个物体处于视平线以上，将透视线条朝视平线延伸，那么依照物体所成角度的远近来定，物体越近，灭点就越近。

我们在画一个头像之前，应先确定头部所在的位置，是处于视平线上方还是下方，再伸直手臂，然后用一支铅笔或一把直尺从所画面部耳根处瞄准。如果鼻底位于直尺以下，那说明你是从下向上观察头部的，因此头部的位置应是位于视平线之上或是向后倾斜。如果此时取头部轮廓的四分之三视角或前视角，从下朝上看，那么两耳之间的直线就位于鼻子以下。

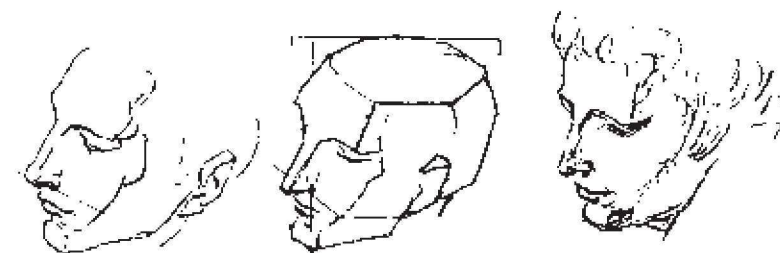
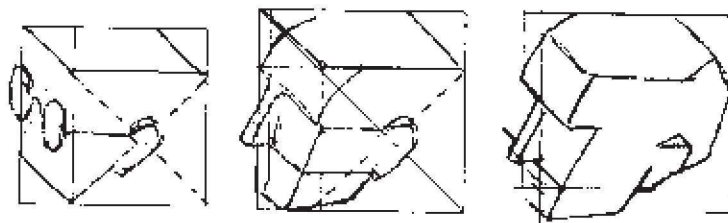
(3) 视平线下方

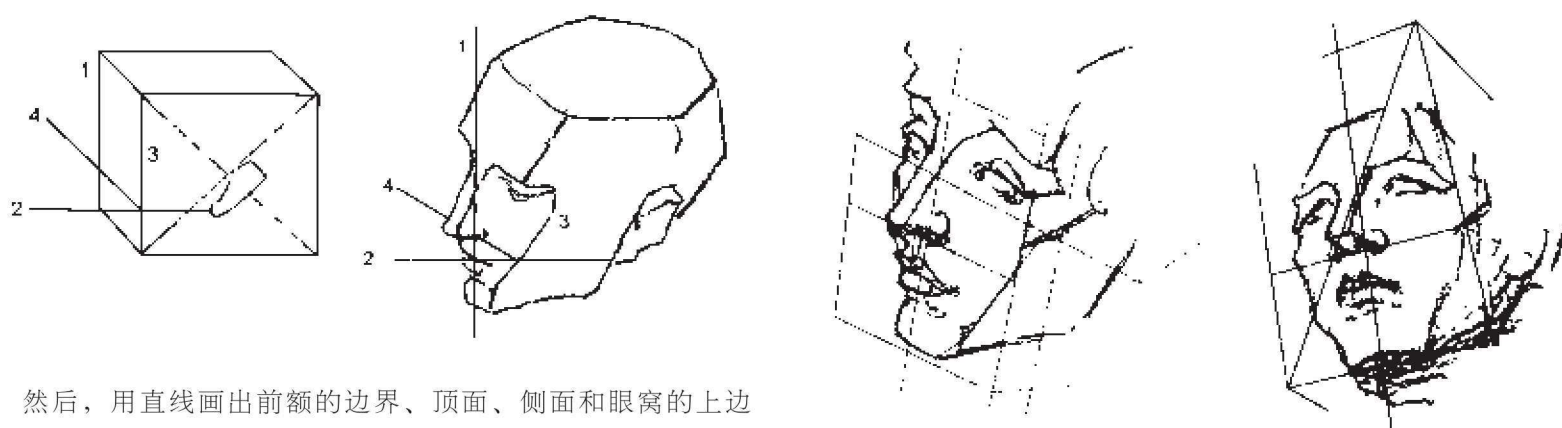
当绘画者从上往下看物体时，或多或少能看到物体的顶面。如果观察一个人的头部，你就能看到头部的顶面。观察点高出头部越多，所看到的顶面越多；观察点高出头部越少，看到的顶部也就相应地越少。

当被观察的头顶位于观察者的视平线下方，它距视平线的距离便最近。在观察者的视平线以上的头部轮廓图中，一个成人头部的中心稍低于两耳之上的眼镜腿所构成的这条曲线。若是将这条线延长，它会经过眼睛，将头部划分成两个部分。从这个角度观察的时候，耳底和鼻底位于同一水平线。两耳构成的环绕头部的曲线同眼镜腿构成的曲线应处于平行。

如果物体位于观察者的视平线下方，即观察者是从上往下看，那么必然就可以看到头顶部分。也就是说，头部的顶部、底部和两侧都有向视平线靠近的趋势。

从前额下眼角处至颧骨开始，画一条曲线到下颌最宽处，表示出一个向下倾斜的平面。这条曲线就是面部两大平面(正面和侧面)的转折处。这里不仅是眼镜和镜腿转折的地方，也是两耳之间线条经过的地方。

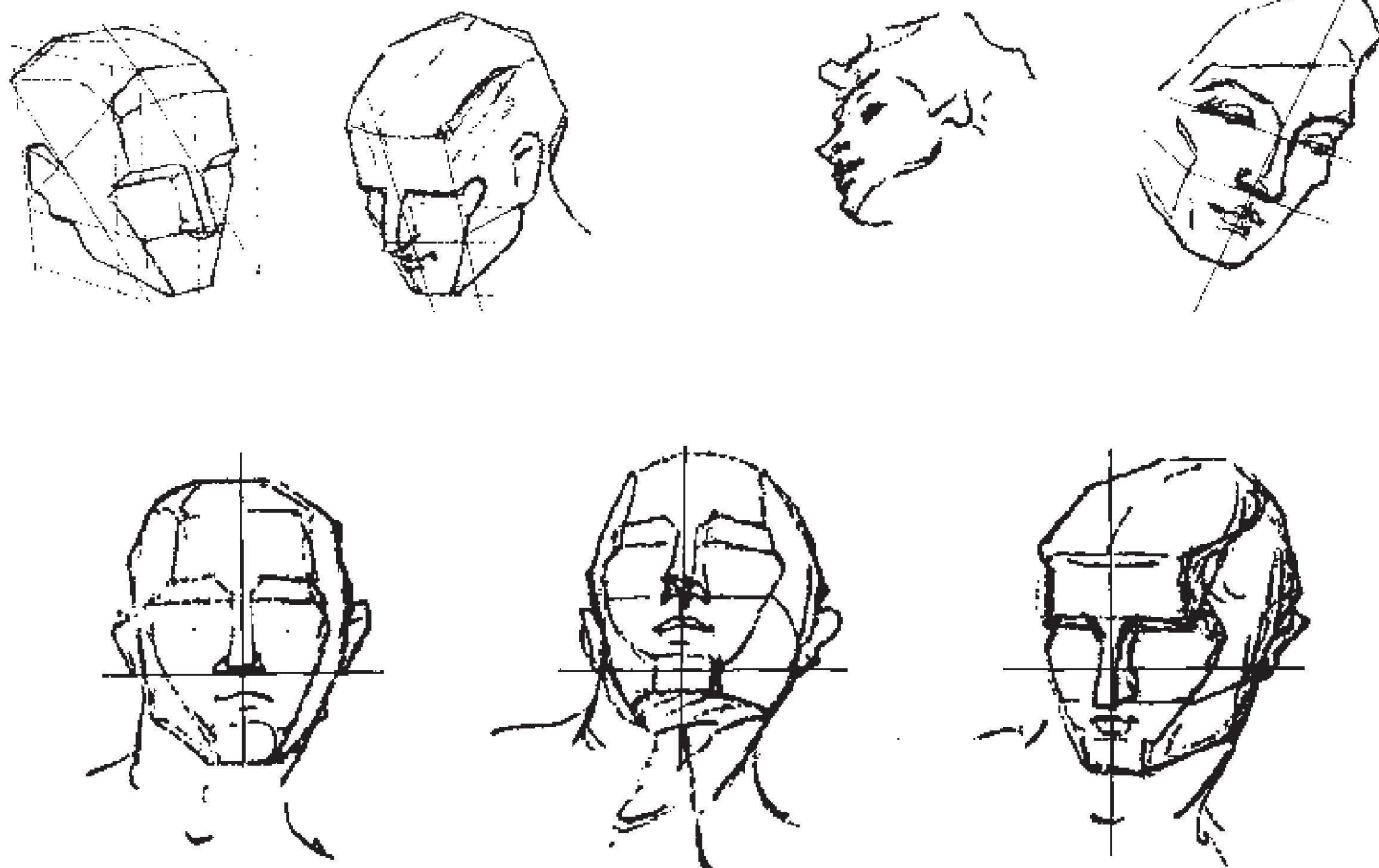
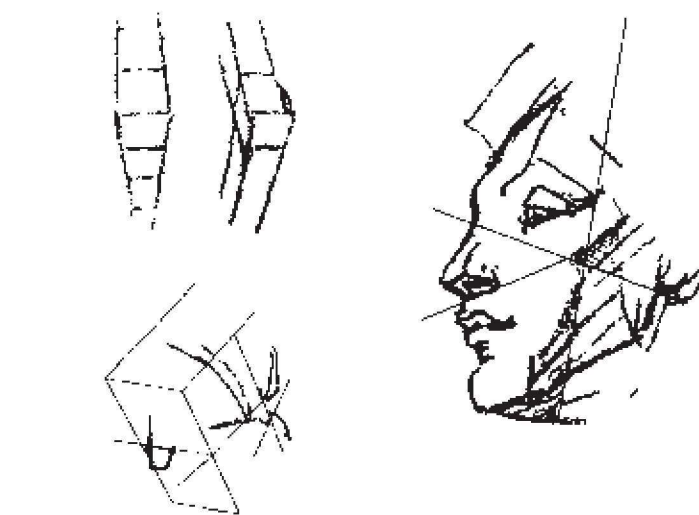
然后，用直线画出前额的边界、顶面、侧面和眼窝的上边界，从两侧颧骨最宽的位置到相应一侧的下巴最宽的位置，再画一条线。

假如你所绘的头部是位于视平线上，那么纵线和横线就要在鼻子底部出现交叉垂直。假如你所绘头部中的两只耳朵都可以被看见，那么从耳朵横穿头部的这条直线应落在两耳的底部。

将你所描绘的头部视为长方体，头部颊骨的两侧分别是一只耳朵，它们之间的连线既像是环绕头部的曲线，更像是穿过头部的直线。

当你所画的头部在水平线之上或者向后倾斜，鼻子的底部就会处在两耳之间连线的上方。如果头部在水平线之下或者向前倾斜，鼻子底部就会位于两耳之间连线的下方。只有两种情况会让头部下方或上方出现缩小，当头部低于或高于视平线的距离越大，两耳之间的线条和鼻子底部之间的距离也就会越大。

此时，你已经画出了一个人体面部的轮廓，它也是头部这个长方体的前一个面，那么下一步该描绘头部细节了。

三、快速提高抓形能力——肖像速写练习

为了更快速地提高对形的敏感度，我们可以利用较短的闲暇课余进行肖像速写写生练习。这时候，要求我们抛开比例、结构、解剖等理性的思维，从你的兴趣点下笔，可以是眉毛，可以是眼睛，也可以是头发或者外形等，从哪开始画都不要紧。用最直观的观察来捕捉人物的瞬间状态，用最感性的认识来进行形的抒写，总的要求是一定要画像，一定要抓住特征。

时间控制在10—20分钟，纸张大小可选择8开素描纸。以我的经验，每天进行3—5张的肖像速写练习，抓形能力就能得到快速提高。在熟练肖像速写写生以后，长期素描也可以用这种方法起稿，这样能大大提高作画效率。

胡江 学生肖像速写四帧之一

胡江 学生肖像速写四帧之二

胡江 学生肖像速写四帧之三

胡江 学生肖像速写四帧之四

第三章 结构——素描的核心

一、什么是结构？

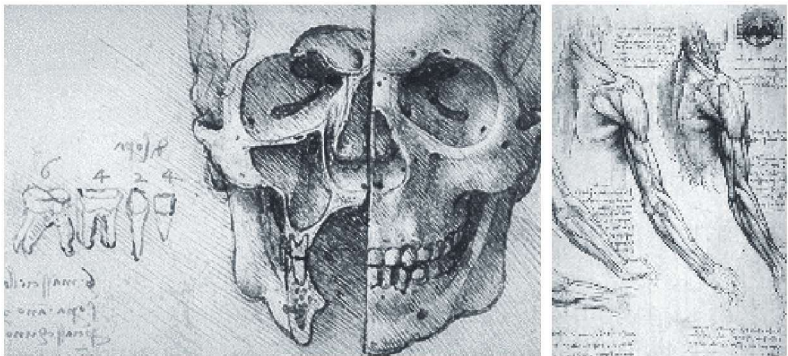
简单地说，结构指物体在空间的存在方式和具体构造关系。在绘画学中，对人物结构的理解是解剖结构、体块结构、外在结构这三种构造关系的统一，不能片面单一地理解为解剖结构或者外在结构。

二、为什么说结构是素描的核心？

在建筑学中，结构不仅指各个空间的构造关联，更是对整个建筑主体起着重要的支撑作用。联想到绘画中的素描人像也是一样的道理，头骨结构对整个头部形体起着重要的支撑作用，同时骨骼和肌肉的穿插关系以及各个骨点的分布共同构成了头部丰富的空间和体面关系，而体块结构和外在结构又有效地控制着形象的整体。

结构一方面向形象内部串联，关系着局部形象的深入塑造；另一方面，结构与形象外部相互映射，控制着形象的整体，所以说结构是素描的核心。正确地理解头部结构，掌握具体结构的表現方法是画好素描的关键。

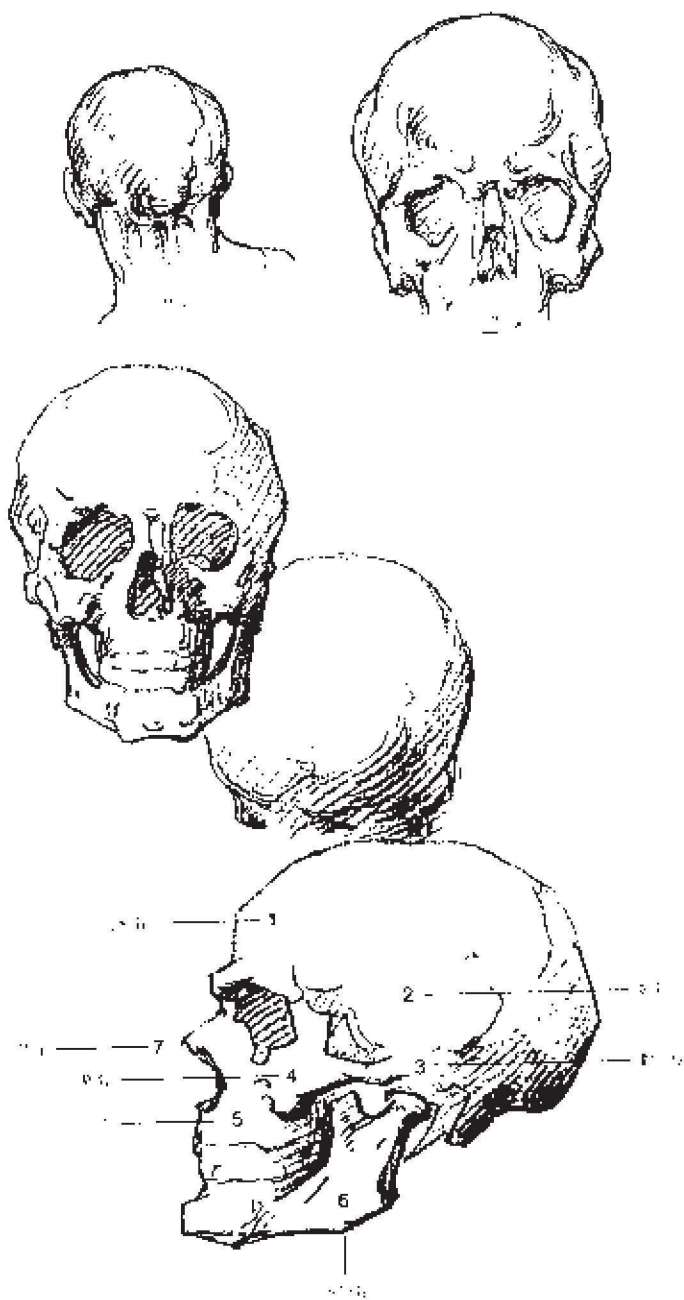
三、结构的理解及表现方法

达·芬奇手稿

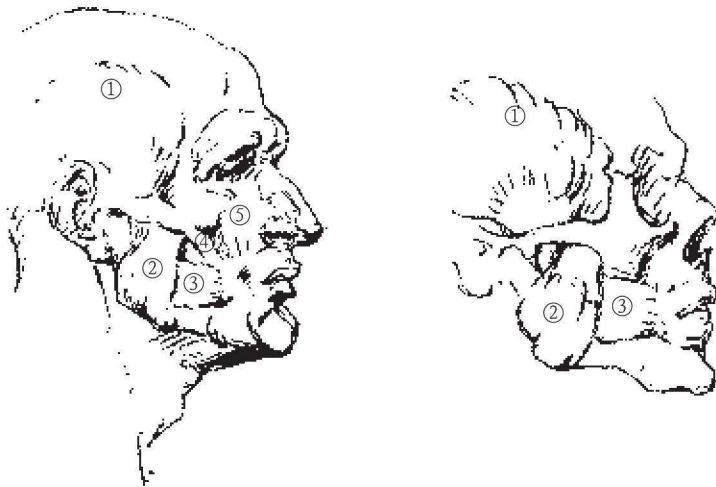
1. 解剖结构

解剖结构也称为内部结构，好比建筑物的内部框架。人物头部解剖结构包括骨骼结构和肌肉结构，其中以骨骼结构为主。只有深入了解人物解剖构造关系，打下扎实基础，才能对人物进行深入具体的描绘。西方绘画艺术大师无一不对解剖结构有着深入的研究，值得我们学习、借鉴。

骨骼结构——骨骼“要点”
额骨—眉弓
颞骨—顶侧
颧骨—鼻骨
上颌骨—下颌骨

骨骼“口诀”
额骨下面是眉弓，
枕骨颞骨往后是顶侧，
颧骨中间接鼻骨，
上颌骨，下颌骨，
区分背面是枕骨。

①颞肌 ②咬肌 ③颊肌 ④颧肌 ⑤上唇方肌