教学在线
Teaching Online

北京 玉 画室十年

线性 素描半身像
Linearity Sketch Portrait

主编：冯慧

河北美术出版社

策　　划：田忠
责任编辑：杨硕
装帧设计：张启凡
责任校对：李宏

图书在版编目（CIP）**数据**

北京缶画室十年 线性素描半身像 / 冯慧主编 . ——
石家庄：河北美术出版社，2014.10
ISBN 978-7-5310-5996-7

Ⅰ . ①北… Ⅱ . ②冯… Ⅲ . ①肖像画 - 素描技法 - 高等学校 - 入学考试 - 自学参考资料 Ⅳ . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 228758 号

北京缶画室十年 线性素描半身像
冯慧　主编

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印刷：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开本：787mm×1092mm　1/8
印张：5
印数：1-5000
版次：2014 年 10月 第1 版
印次：2014 年 10 月第 1 次印刷

定价：58.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

北京缶画室创办于 2003 年，隶属于北京缶韵艺术文化传播有限责任公司，是正式注册的美术培训中心。本中心坚持“考上好大学才是硬道理”的办学理念，不断总结经验，教学勇于创新。历经 11 年办学历程。创办至今，让 116 名学员考取中央美术学院（中国画系 90 人）。

略谈“线性素描”

线性素描，顾名思义，“线”是重点和主题。线性素描是以线、面结合的方法去深入地观察、认识和研究对象，从而做到心中有数，拒绝盲目抄袭光影。通过对结构的理解，用最单纯、最简洁、最直接大胆的情感的表达方式去刻画，这也是所有美院国画专业的考试重点要求。在“线”性素描教学中，特别是高考“线”性素描教学中，我们既要保证学生能考上大学，还要照顾到他们能到大学里，把其在高考班学到的这部分内容“学以致用”“学有所用”，不会成为其“绊脚石”，这两个看似矛盾又统一的主题成了我这些年一直在研究的课题。

在“线”性素描半身像的教学中，如何用线造型，即如何把“线”与“面”结合起来，是其中遇到的关键难题之一。

我发现在许多学生的素描半身像写生作业中，其根本问题是没能真正地理解造型的线的组织结构是怎么一回事。单线不成形，单线只是笼统对外轮廓的描摹和抄袭，线与线、线与面的有机组织才能构成完整而贴切的形体，但这绝非易事，有的同学虽然素描功夫尚可，但如果要求他用线来进行人物写生，往往就无从着手了，这说明他还没有真正理解线的含义。

传统中国画中用线讲究中锋用笔，毛笔含墨浓淡、饱渴适中，落笔、行笔、收笔，力量均匀，或柔和匀洁，或瘦硬刚劲，追求流畅自然，意蕴长久，把这些引申到“线性素描”中，由于所用材料工具不尽相同，要想达到类似接近的表达和体现，只有通过不同的手法技术来诠释。

这几年市面上出的一些所谓的“线性素描”教材大多都是一些短期习作，讲解也大多直奔“线性”主题，往往忽略了其过程的训练和引导，让一些同学，特别是并没有接触过“线性素描”的同学产生了迷惑，甚至是误解和偏差。所以，现在我们从衣服的训练帮同学们从一个素描的角度来了解“线性素描”。

衣服训练是本画室半身像的第一个训练课题，也是重中之重的重要选课。

这个训练对于线性半身像素描更是不容错过、不容跳过的重要选课。

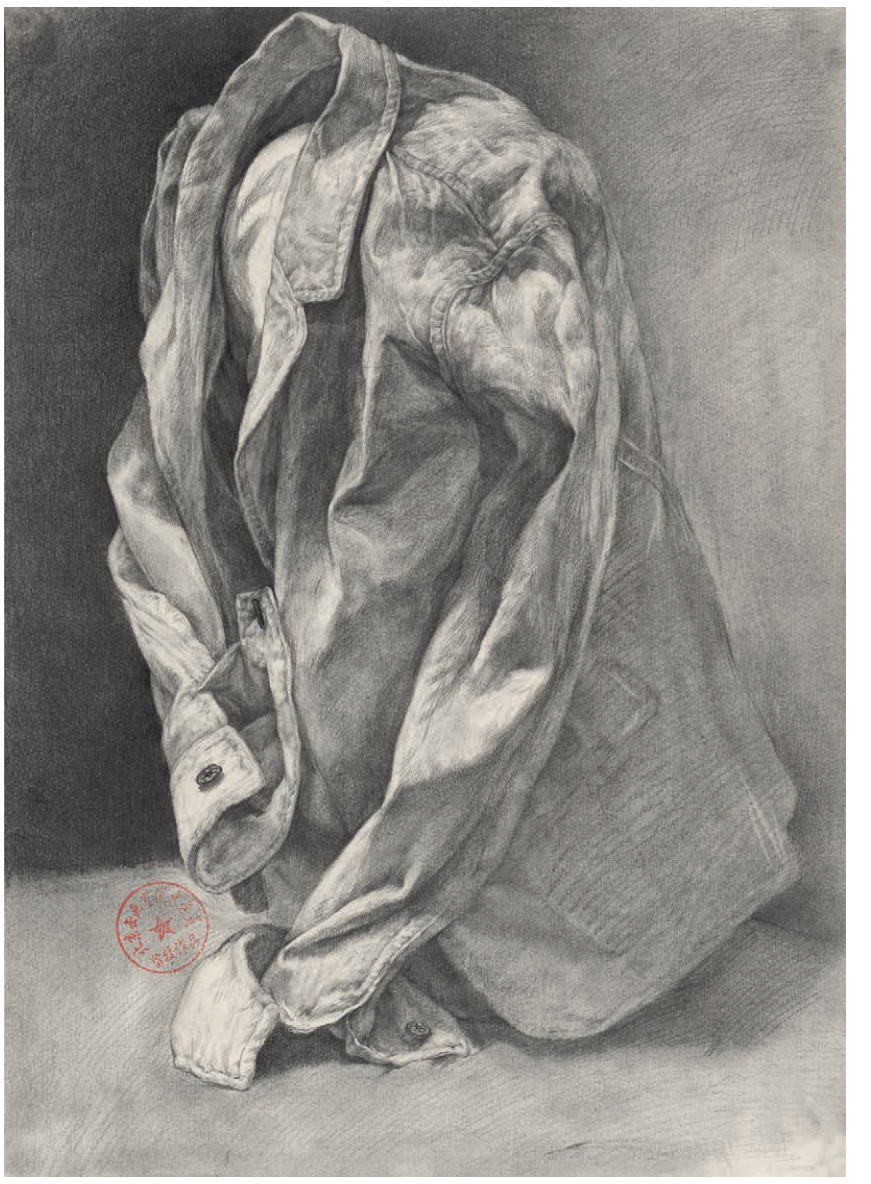
线性素描，顾名思义，“线”是其重点和主题，“线”也是所有美院高校国画专业之教学重点。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

线性素描半身像知识要点讲解

半身像中衣服、手、头的处理方式

衣服的训练要点



衣褶中线的讲解

何为好的“线性素描”中的“线”？

何为好的“线性素描半身像”中的“衣褶”？

这里讲的两个问题，既是关于局部塑造的问题，也是关于局部和整体之间关系的问题。

我的回答很简单，好的“线”是融于调子即所谓的“面”，又不破坏线条本身粗细、虚实、深浅的“线”。

任何事物都存在着表象和实象，我理解的素描中的“线”，只是素描手法，语言中的表现之外在体现，本质上并没有真实存在的一条“线”，所谓的“线”，只是许许多多的面的交叉点所连续起来的，如果你能够这样理解和体会一条“线”，那你就离真正的“线”不远了！

手部训练要点

图 1

线性素描半身像中手的讲解

画手时的三个注意问题：

一、手特别是手指边缘和周围的关系，一是叠压关系，二是虚实关系。

二、手指尖特别是手指甲的刻画。

三、指关节的刻画。

图 1 这张画把手指和手指之间，线与形的叠加关系交代得非常清楚。这是手部塑造中至关重要的一步，需要同学们在观察上要细致清楚，认识上要明确生动。

图 2 是一张较为深入的手部素描，希望同学们把一只手中的五个手指和手掌看作是一个整体，切勿一根手指一根手指来观察，从中找出一条完整的明暗交界线。

图 3 主要是强调对骨点的深入刻画。平时同学们可以结合手部骨骼图参照来研究。

图 4 这张画把手和周围的关系处理得既清楚又到位，同时能把手和周围的裤子和衣褶融到一起。

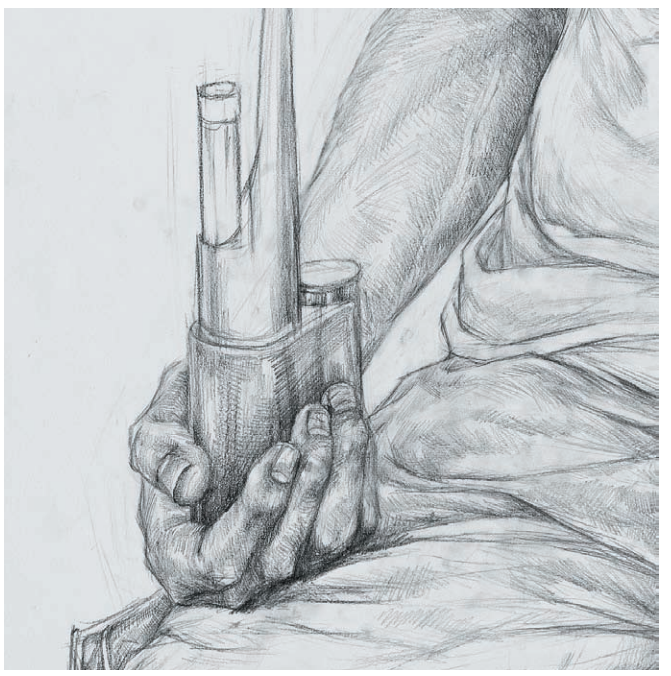


图 4

对于手部结构，特别是对“关节”处的理解尤为重要。手部骨骼又小又多，请同学们参照解剖图耐心地观察和理解，熟悉每一个“骨头”的位置、形状和它们之间的关系。

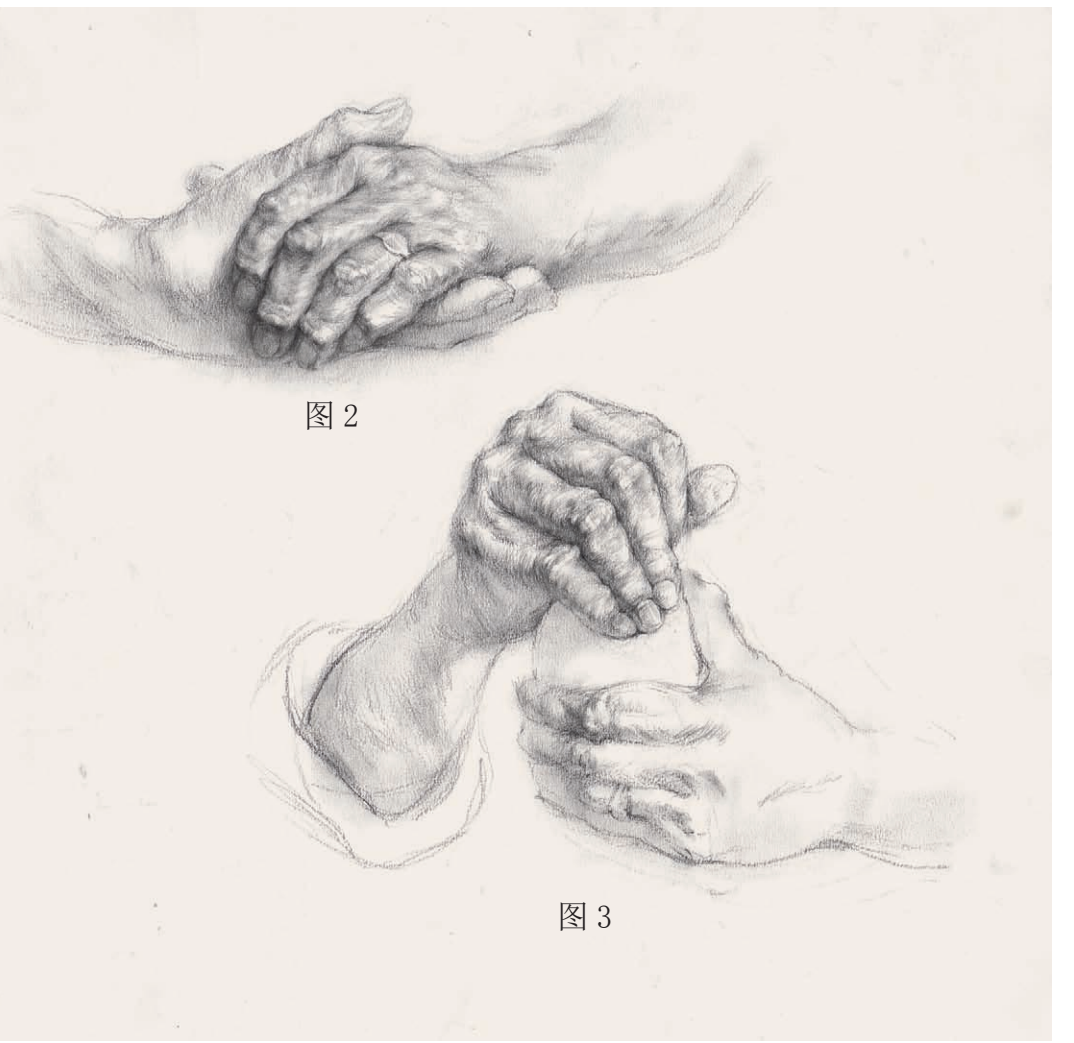
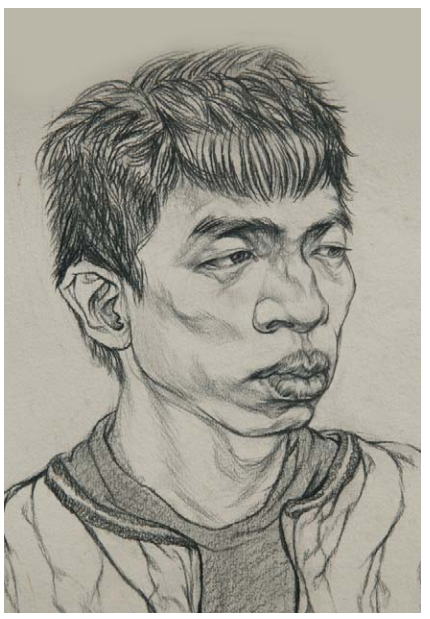
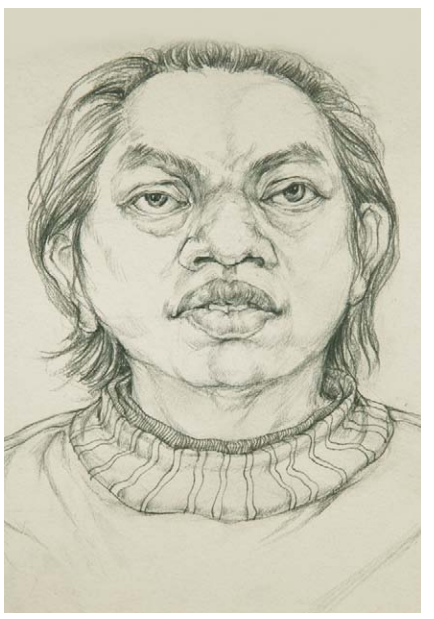


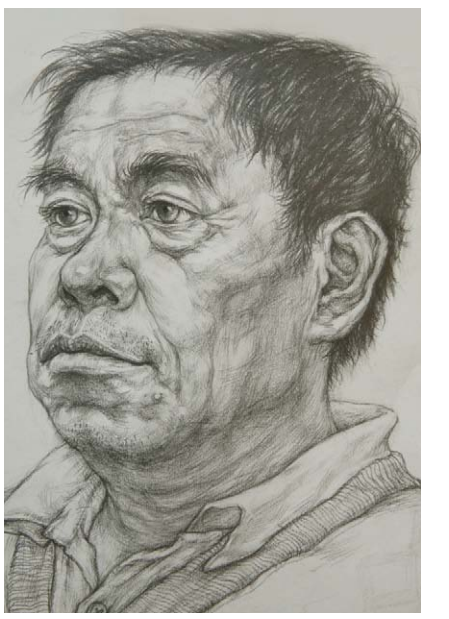
图 2

图 3

头部训练要点







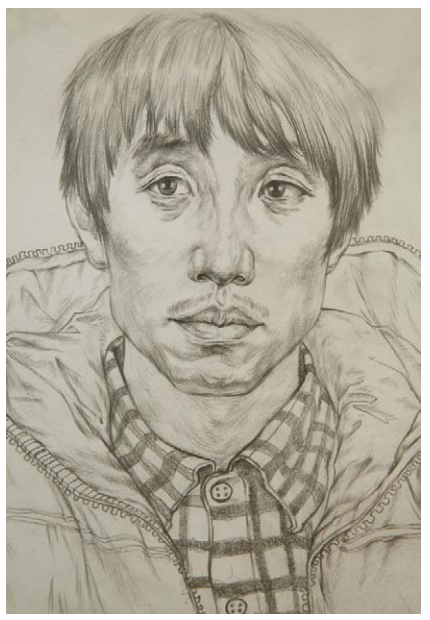
半身像特别是“线性素描”半身像，对于头部的塑造手法可是多种多样的。总的来讲，是需要和衣服的处理方式相互协调，互有“你我”。

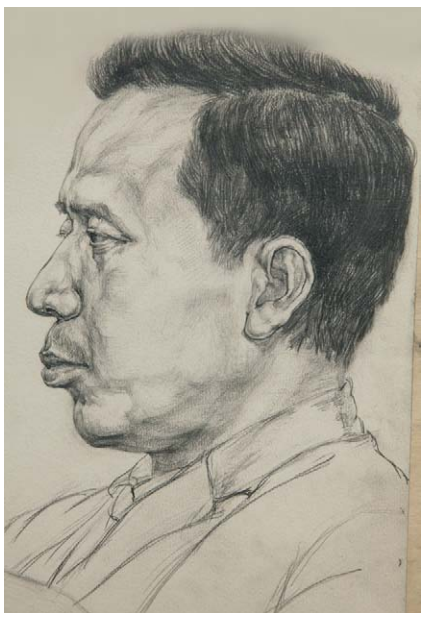
头发主要以“分组”为主，头发要组织有序还要符合头发的生长规律，还有头发要表现出所处头骨结构的转折。

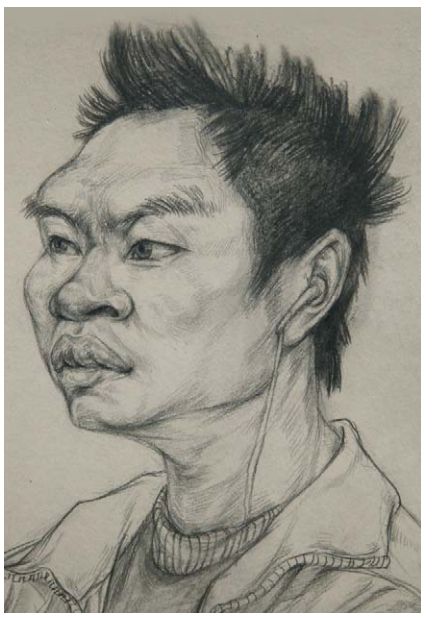
头像中五官的讲解

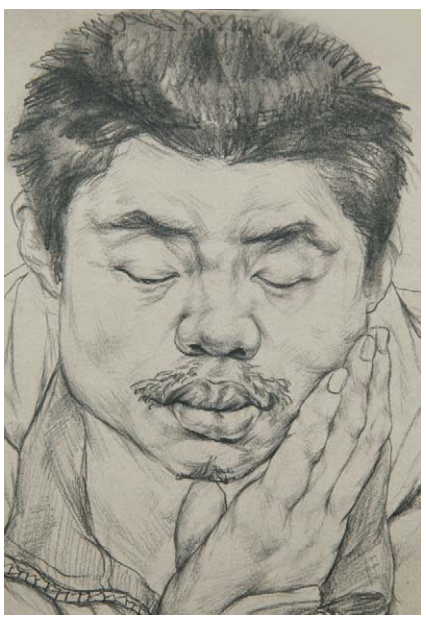
五官要以“结构”为主。特别是眼皮、眼球、鼻梁、鼻翼，鼻孔，还有上下嘴唇的四条边缘线，它们之间的结构“线”是如何叠压，搞清楚这些关系尤为重要。

耳朵的内外结构也是很复杂的，在五官里它仅次于眼睛，也需要同学们单独来训练。

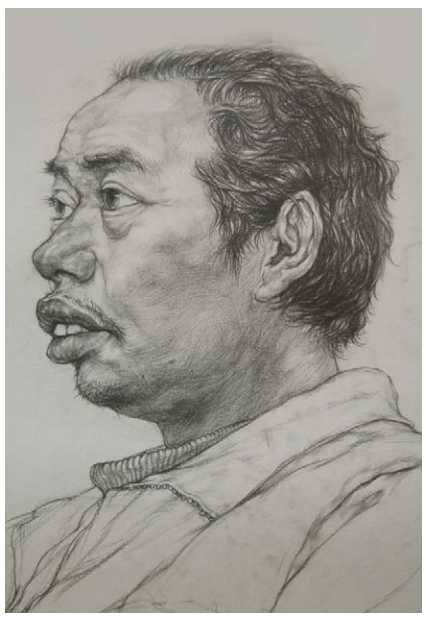


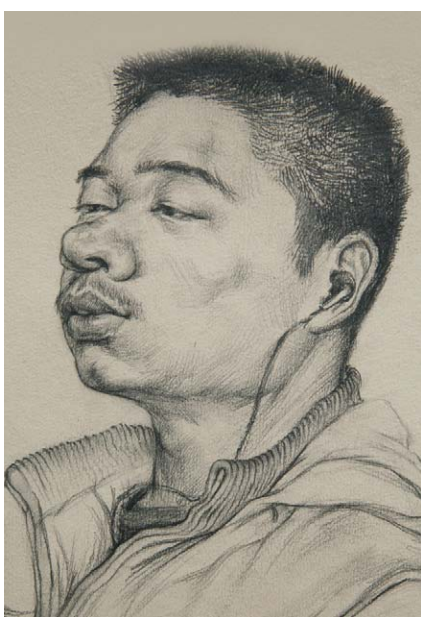






“像”才能让你的试卷在众多考卷中脱颖而出。





线、面、体的讲解

在线、面、体的训练课程中，我和同学们讲的最多的一句话就是“什么时候你能从线看到面，再从面看到体，你就理解了”。考前训练短短数日，其中还要有速写、色彩等其他学科的练习，对于大多数学生而言，能从“线”了解到“面”已属不易了。

现在我们就两张图来简单讲解一下。最简单的面，最少也要有三条线，例如三角形（图 1）。大多数我们看到的面概括来说也都有四条线，例如图 2，引申到图 3，就要求我们如果要体现出形体的体来就需要我们最少要画出三个面，九条线。

当我们在画一个面时就要求我们必须最少要三条线一起来观察，它们互为联系，互为关系，哪怕我们只画其中的一条或两条线，它们之间的关系和位置是不会改变的，在画里我们也要有所体现和表达。

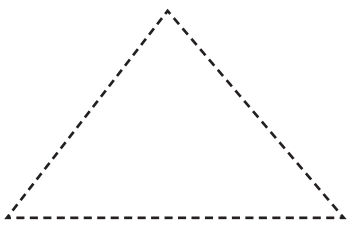


图 1

图 2

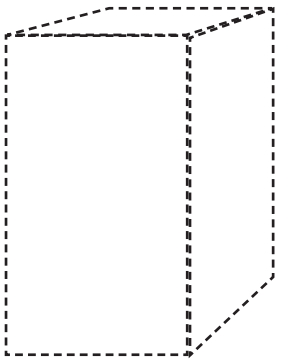


图 3

优秀学员作品解析

图 1

这三张画都是当年刊登在中央美术学院招生办出版的《优秀试卷点评》上的画，他们的素描分数都是“93+5”单科第一名，同时代表了缶画室在那几年的教学标准和要求。

图 1 作品出自一位女孩，该女孩造型和国画方面都很精通，从小习之。她也是能把国画的韵味意境融入到造型素描里并且比较到位的同学之一。

图 2、图 3 角度相似但风格不同，分别出自画室两位性格截然不同的两位同学之手。我们从不要求学生怎样去画，而是强调正确的观察方法。同学们由于从画时间和经历不同，所以在画室的学习期间也希望能尽可能地保留其优点和喜好，在此基础之上再做深入和提升。

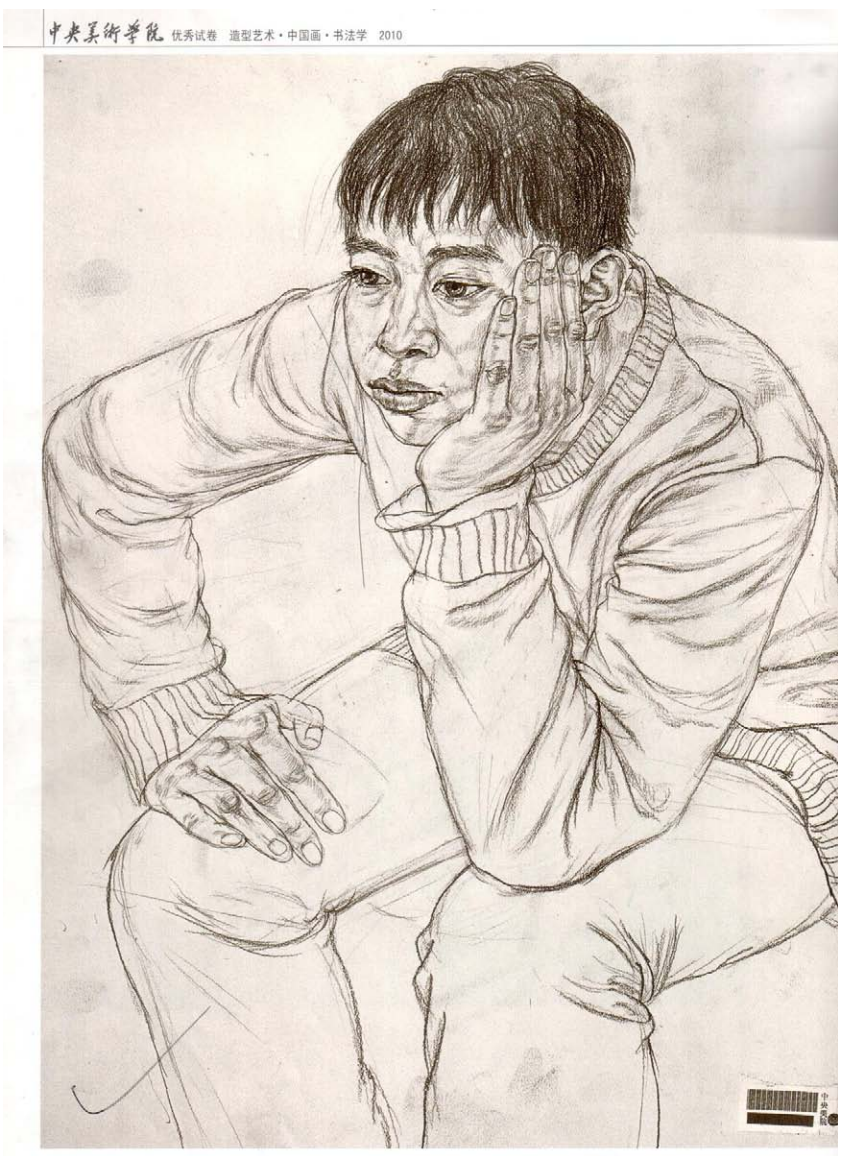


图 2

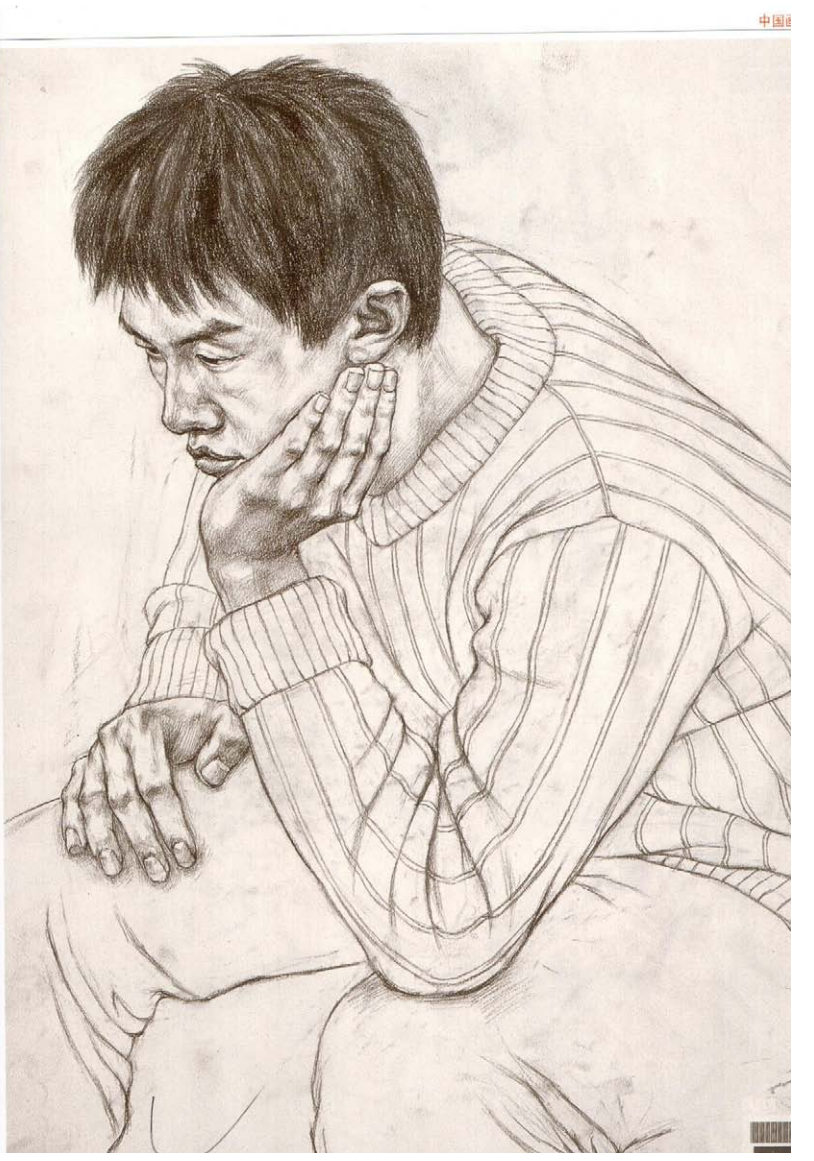
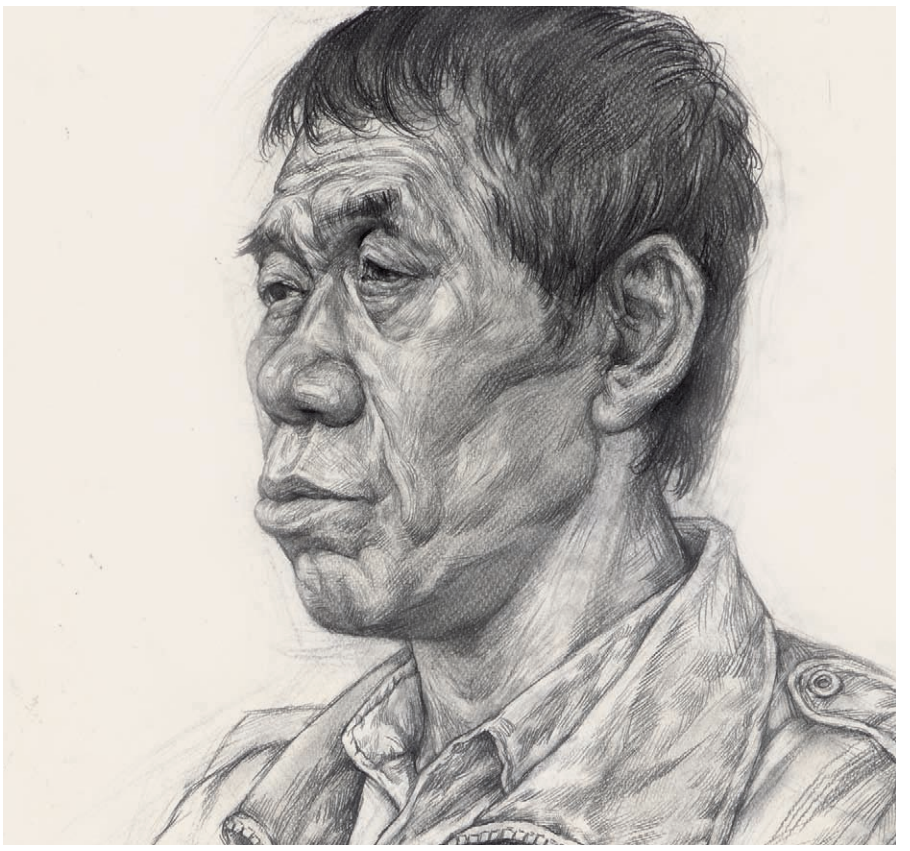


图 3

优秀半身像作品赏析

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



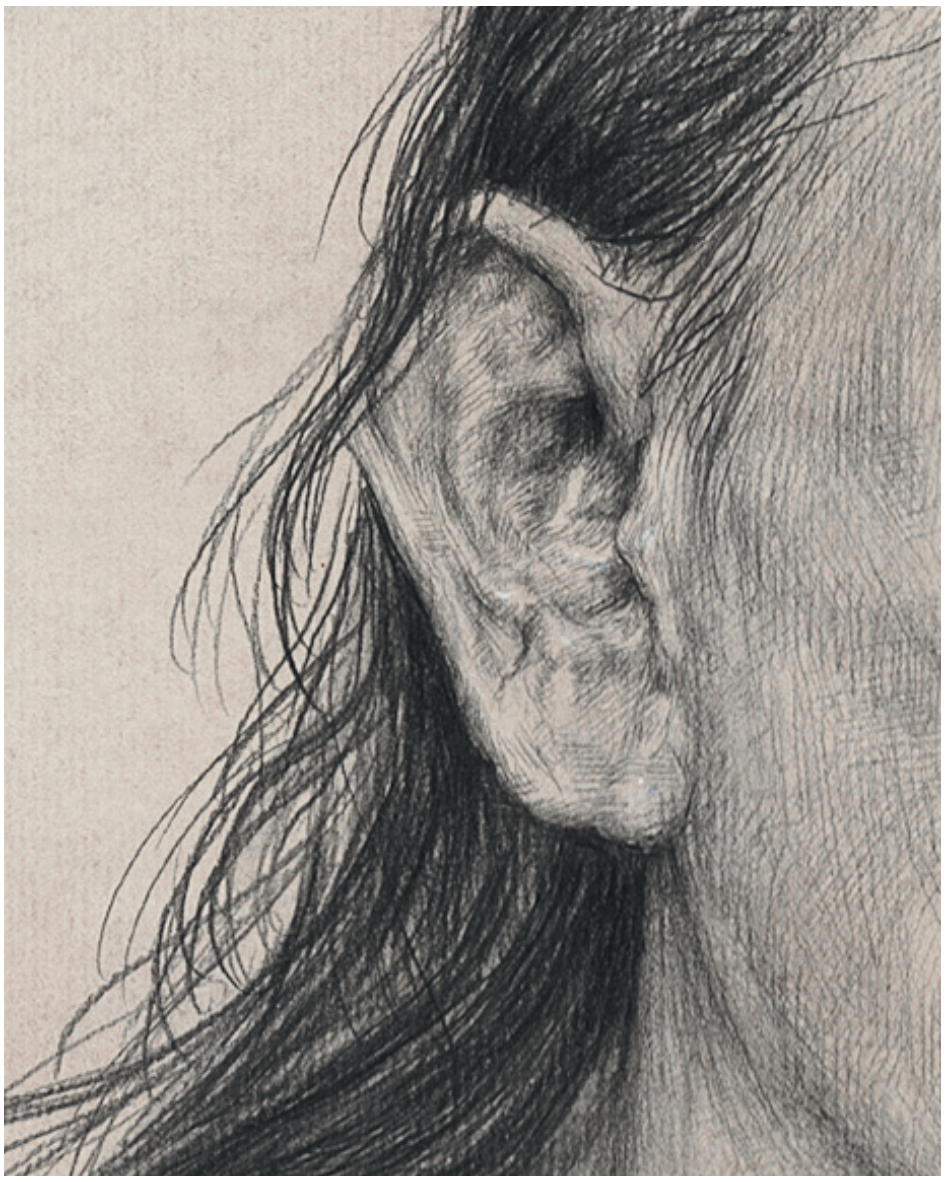
这张半身像中的头部塑造得非常结实，说明这位同学对头部包括对五官结构的理解也是非常到位的。

从这幅手部细节放大图中，同学们可以很清楚地看到画者对手部表情的到位表现，一只“平平”的手可以画得如此生动实属不易，裤子上并没有施太多调子，却可以把手烘托得这么精彩而又不孤立，画者在对手和裤子之间的关系处理上确是下了不少功夫。

这是一副侧面的眼睛，画者加强了眼睛的透视，上下眼皮的内外结构也交代的非常清楚明白。

图中的一组衣褶的刻画非常到位，画者把不同深浅，精细的“线”准确的组织在同一组衣纹中，既表达了不同衣纹的穿插关系，同时把一组衣褶的厚度也贴切地刻画出来了。

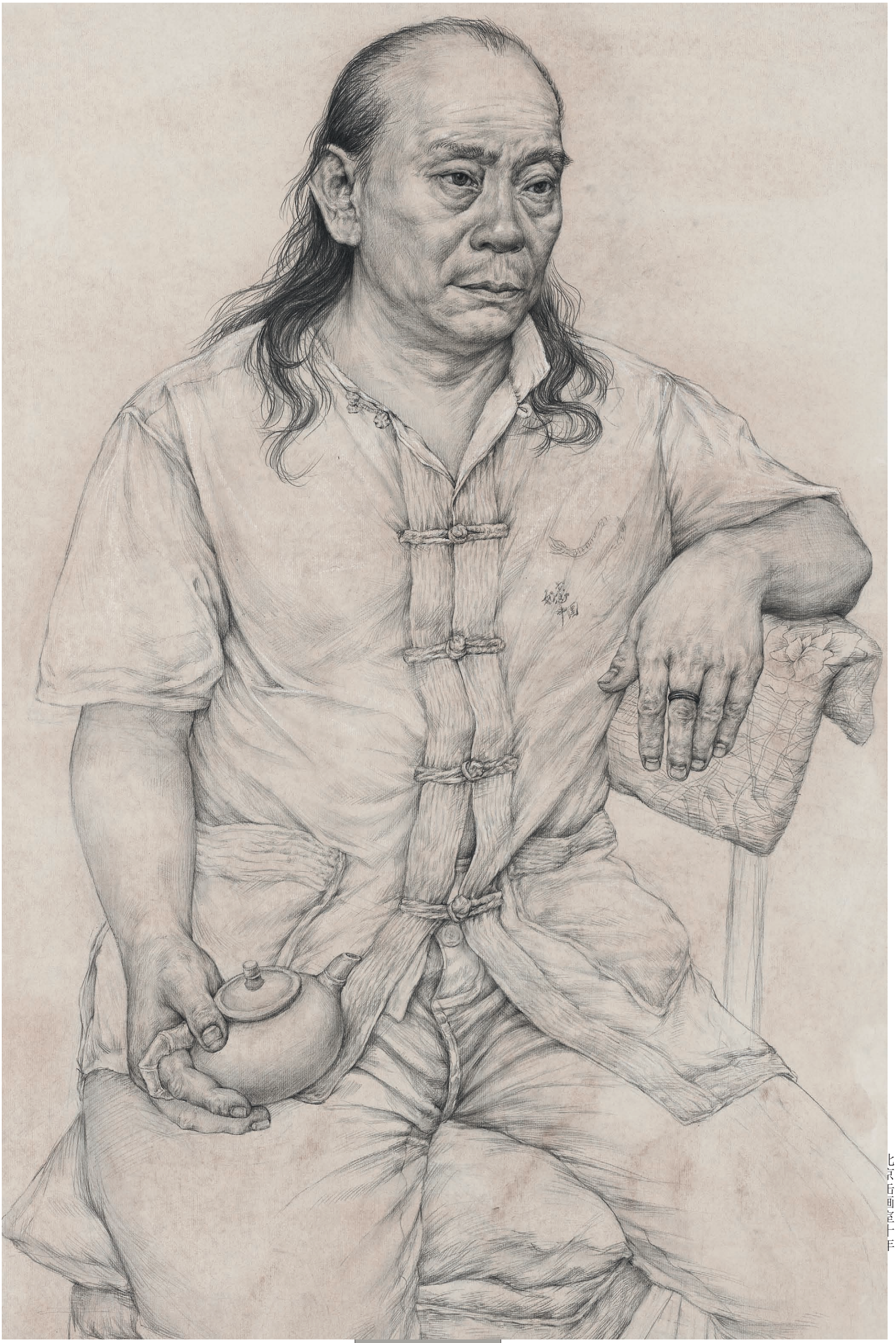
该模特手的小拇指有些先天变形也被画者捕捉了下来，手部“表情”真实可靠，对手指关节的刻画也非常肯定到位。



会“观察”决定了“画法”，体会各种不同的形状、大小、深浅的面，让结构、虚实对比关系伴随左右，这样就能从被动的模仿上升为主动模仿。

这是一双长期作业中的眼睛，不管是眼睛的内外结构还是眼睛与眉弓的关系，画者都进行了深入的研究与刻画，所有结构都刻画得到位、完整，没有一丝一毫的含糊。

这四个手指尖把指尖盖和手指的关系交代得非常明确，希望同学们认真研习。



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com