

张起壮素描

张起壮 绘著

头像教室

浙江人民美术出版社

美术高考强化班

MEISHU GAOKAO QIANGHUABAN

自学教材
高考训练
美术教学

955
21

作者寄语

素描是一门艺术，又是艺术创作的基石，它造就了一代又一代的大师。素描传入我国已有一个多世纪，多少人投身其中孜孜不倦地耕耘，取得了不同程度的成就。

素描历来是全国各高等艺术院校重要的基础课及入学考试的主要考查科目。通过对素描基本要领的理解和掌握，提高考生的素描造型能力，对取得高考的优良成绩会有直接的帮助，并为今后在艺术领域对色彩、设计、创作的进一步发展奠定坚实的基础。

通过素描练习，能提高考生对形体结构的认识和理解的能力，增强形体空间概念。学习方法以写生为主，同时结合默写。素描作品的风格多种多样，考生应运用自己最熟悉的工具、材料和最擅长的表现方法迎接考试，做到驾轻就熟。本书对素描教学或考试中所包含的各种问题分别进行了分析，抓住素描造型中几个关键环节，使考生理解透彻，思路清晰，明确各阶段的考试内容，以便在考试中能正常发挥。

在素描教学的不断改革中，考试内容也随之变化。今年的考试有的地区只考素描和色彩，减掉了速写和设计，其实反而增加了难度。从考试情况分析，现在各艺术院校更加注重对考生基本能力的检验，这就要求考生扎实地打好基本功。在学习的过程中，要加强对正确的观察方法和表现方法的训练，不要因学习方法有所偏差而多走弯路。另外，掌握好明暗层次的变化、质感表现、主次关系、虚实关系、空间关系以及表达人物情绪、气质、性格等技法，对在考试取得优异成绩将起关键性的作用。

考生在考前要放松自己的心情，不要受外界环境的干扰和影响，以免给自己制造不必要的压力。要充分肯定自己的能力和水平，相信自己，抱着一颗平常心对待考试。

以上是我从事教学工作和参加历年考试评卷过程中所取得的一些经验，仅供广大考生参考。

作者简介

张起壮，1965年生于哈尔滨，1988年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）油画系。现为杭州商学院艺术设计学院讲师，中国美术家协会会员。作品多次参加省内外各种展览，曾在多种刊物上发表。编著有《默写·头像》、《素描头像》、《素描·石膏像》、《色彩风景》等书籍。

本书在编撰过程中得到张鸿的协作帮助，特此致谢。

张起壮素描头像教室

浙江人民美术出版社出版·发行

（杭州市体育场路347号）

全国各地新华书店经销

杭州彩地电脑图文有限公司制版

浙江兴发印刷厂印刷

2002年6月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：2.5

印数：0,001-5,000

ISBN 7-5340-1443-3/J·1251

定价：12.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

张起壮素描头像教室 / 张起壮著. — 杭州：浙江人民美术出版社，2002.6

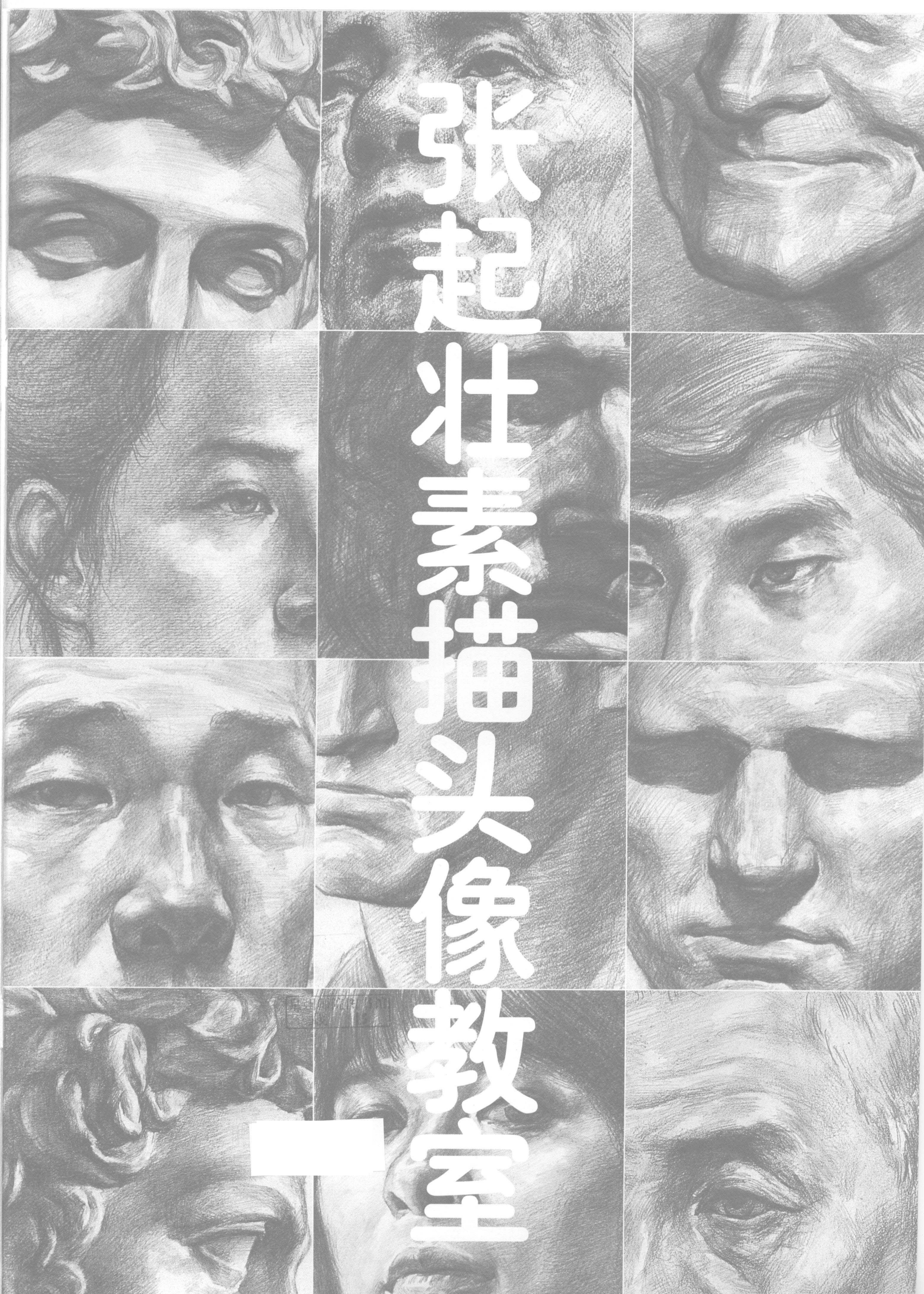
（美术高考强化班）

ISBN 7-5340-1443-3

I. 张… II. 张… III. 肖像画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

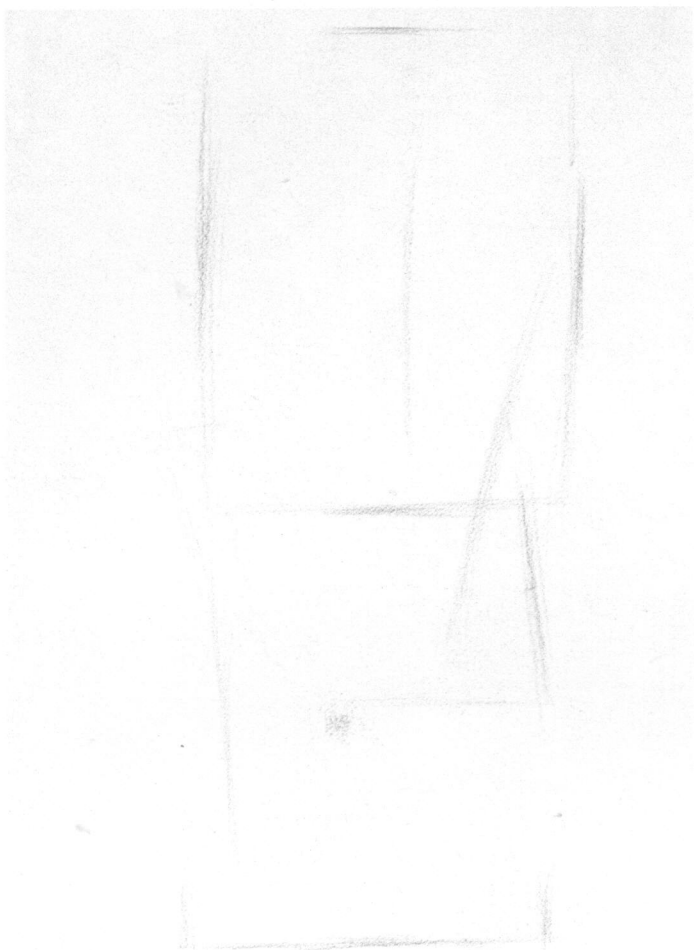
中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第034295号

The background of the cover is a 4x3 grid of 12 black and white portrait sketches. Each sketch is a study of a human face, rendered with varying degrees of detail and shading. The sketches are arranged in four rows and three columns. The first row shows a face with curly hair, a face with a beard, and a face with a slight smile. The second row shows a face with dark hair, a face with a beard, and a face with a slight smile. The third row shows a face with dark hair, a face with a beard, and a face with a slight smile. The fourth row shows a face with curly hair, a face with a beard, and a face with a slight smile. The sketches are rendered in a realistic style, with strong contrasts and detailed shading.

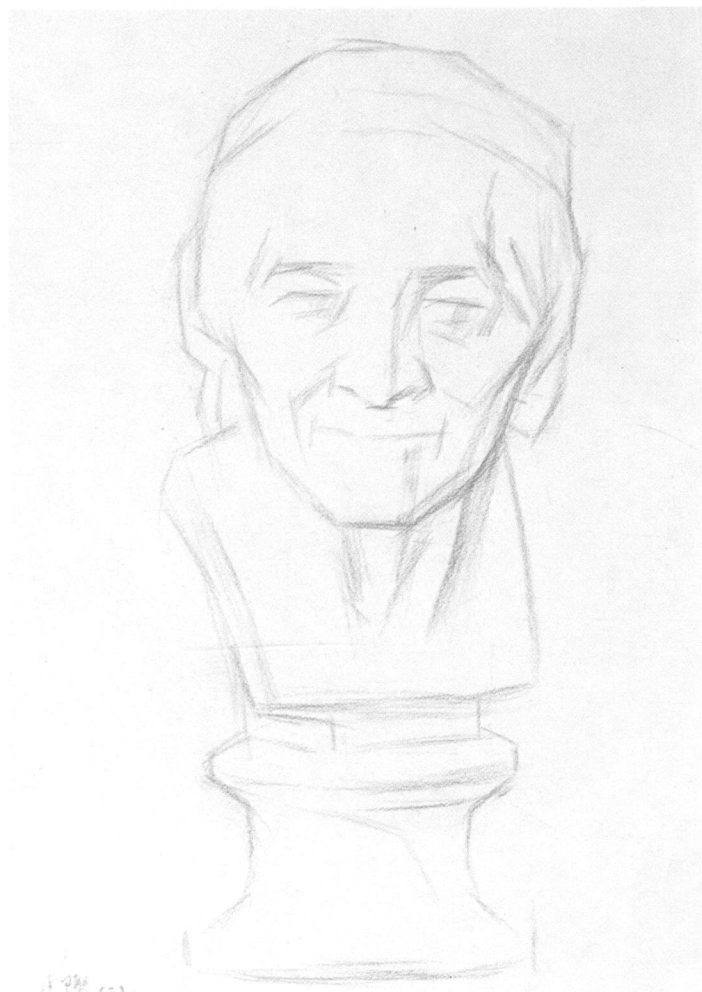
张起壮素描头像教室

——

高考三小时作画步骤(伏尔泰)

步骤(一)

步骤(二)

步骤(三)

步骤(四)

第一步，构图（大约需要10分钟）：

首先认真观察对象的基本特征，确定对象在画面中的位置，然后画出最高点、最低点和头部、肩部的左右定位以及石膏头像的头、颈、胸的动态线。

第二步，起稿（大约需要20分钟）：

首先画形，确定头部、颈部、胸部、底座的位置，画出五官的基本形。在起稿时考生一定要注意石膏头像的动态、神态以及头部的透视线。头像的五官必须作为重点来处理。

第三步，明暗关系（大约需要25分钟）：

在画完形的基础上，开始画石膏头像大的明暗关系。考生需注意石膏的体面关系，应以结构为主，注重大的体面起伏与转折关系，用虚实的变化将基本的体块关系表现出来。

第四步，深入（大约需要100分钟）：

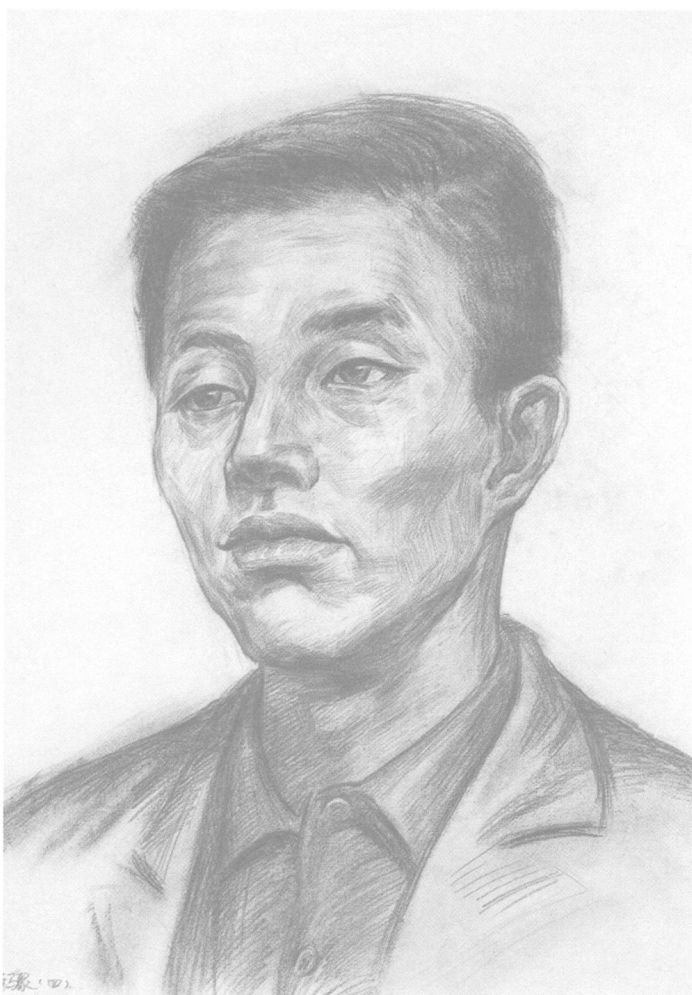
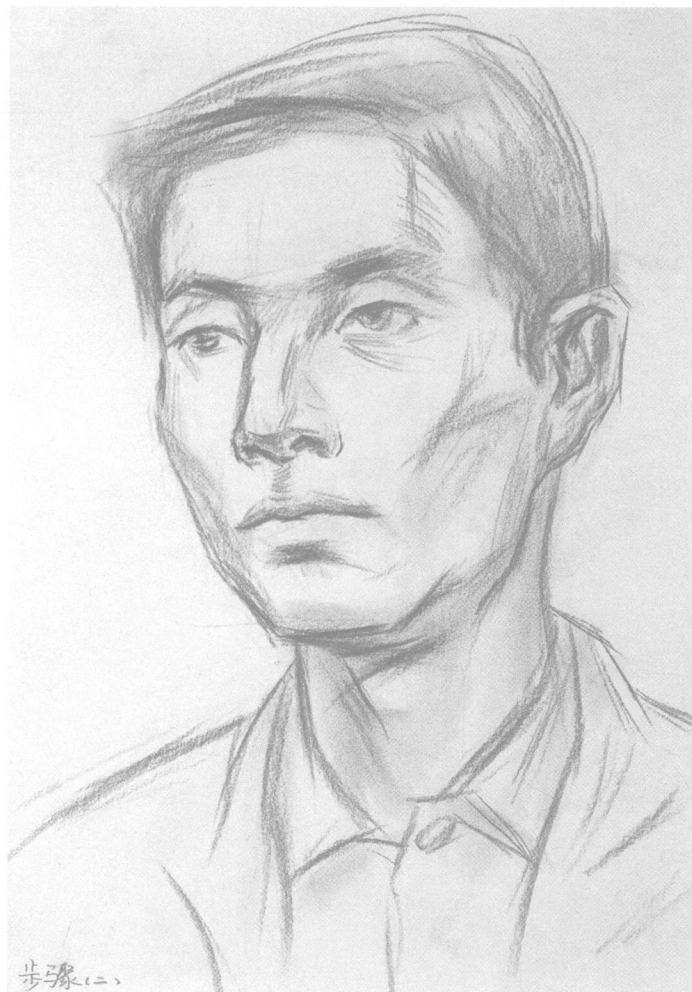
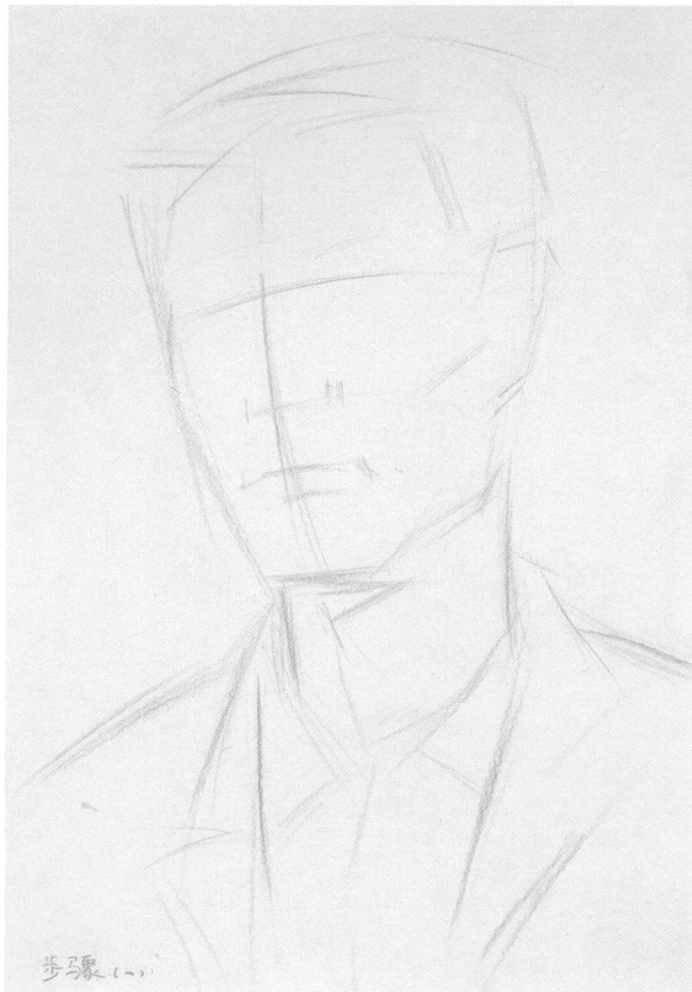
深入的过程是一幅作品最重要的一个步骤，也是耗时最长的过程。在深入过程中，考生应表现出石膏头像的体积感、空间感、质感，并对五官、脸部结构、头发进行深入细致的刻画。要求把对象画得更细腻、层次更丰富、结构更准确，利用虚实关系把画面处理完整。

第五步，调整（大约需要25分钟）：

在深入过程中，由于对局部的刻画往往容易忽视对整体的把握，造成画面出现花、乱、脏、灰等现象，所以需要在考试结束前留出一定的时间调整画面，利用主次、虚实关系把画面的整体效果调整得更加完善。

高考三小时作画步骤(男青年)

第一步，构图（大约需要 10 分钟）：

首先认真观察模特的基本特征，确定对象在画面中上下左右的位置，画出头部、胸部及五官的动态线。

第二步，起稿（大约需要 20 分钟）：

在确定头部动态线的基础上，画出五官的基本形。在起稿的过程中，考生一定要注重对象的动态和神态，尤其是头像的五官必须作为重点来处理。另外，还要注重眼睛、眉弓、嘴的视觉变化。

第三步，明暗关系（大约需要 25 分钟）：

在画好形的基础上，开始画大的明暗关系。应注意头像以结构为主的体面关系。由于真人头像与石膏头像不同，画时应重视质感与色素的变化，比如头发、眉毛、眼球的颜色就比较重。

第四步，深入（大约需要 100 分钟）：

深入的过程是一幅作品最重要的环节。在大的明暗基础上，对五官进行深入刻画，应注意表现对象的质感，利用虚实变化处理好骨骼与肌肉的关系。头发要画得蓬松柔软，肌肉要表现出细腻而有弹性的感觉。尤其要注意男性特点的刻画。

2003级
美术学院
素描头像

第五步，调整（大约需要25分钟）：

在深入过程中，由于对局部的刻画往往容易忽视对整体的把握，出现脏、乱、花、灰等现象，所以在考试结束前要留出一定的时间调整画面，利用主次、虚实关系把画面的整体效果调整得更加完善。

朱强

小卫石膏像作画要点

① 头发:

在处理石膏头像的头发时，应画出石膏的体积感，按体面解析，找出每一组头发的来龙去脉，加强明暗、虚实关系，切忌把头发画得碎、乱。

这幅小卫石膏头像在头发的处理上较为成功。作者根据头部空间的需要，把鬋曲的头发概括成正面、侧面、顶面三大块，并且着重刻画了亮部头发的转折起伏关系，暗部头发则有目的地进行减弱处理，从而较好地表现了头发整体的明暗、虚实关系。

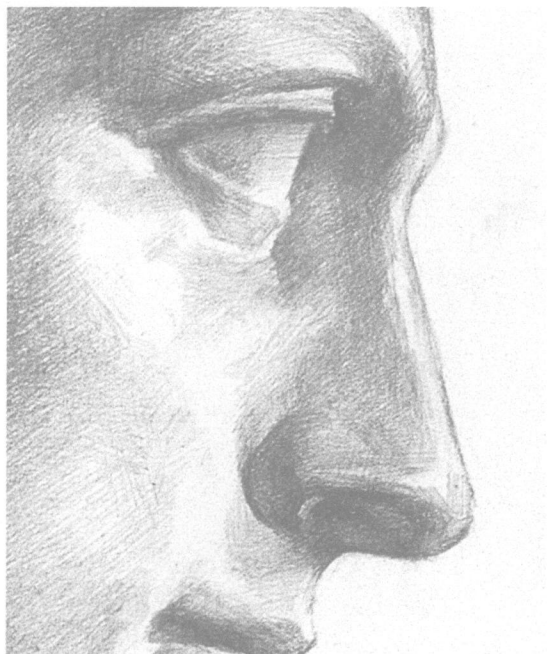
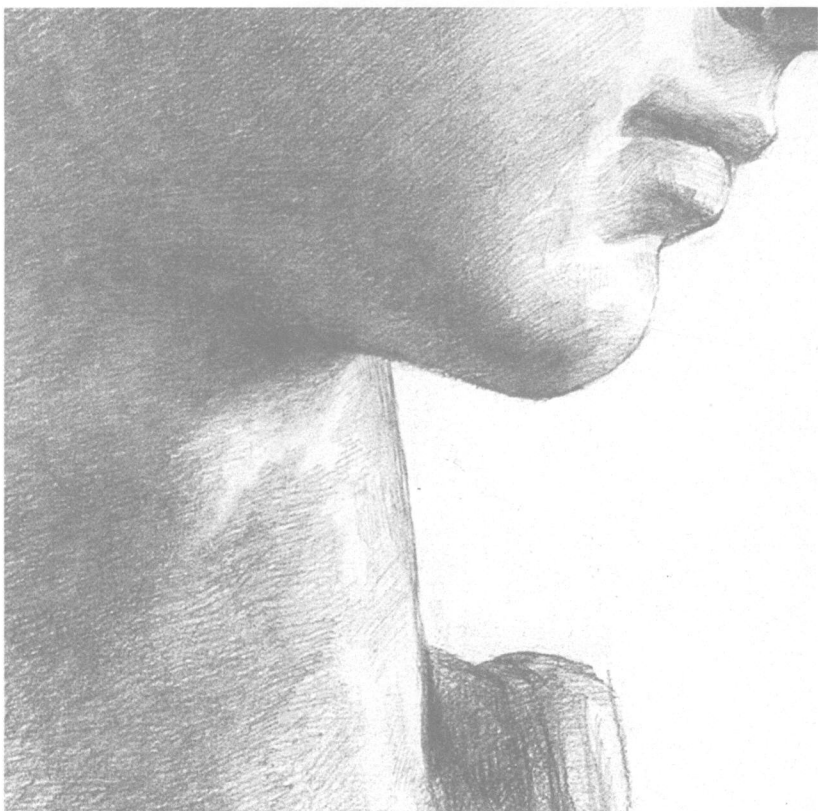
② 眼睛、鼻子:

首先要了解眼睛、鼻子的结构，利用明暗关系画出它们的体积感，利用虚实关系进行深入细致的刻画。应特别注意明暗关系与结构的紧密结合以及对高光位置的准确把握。

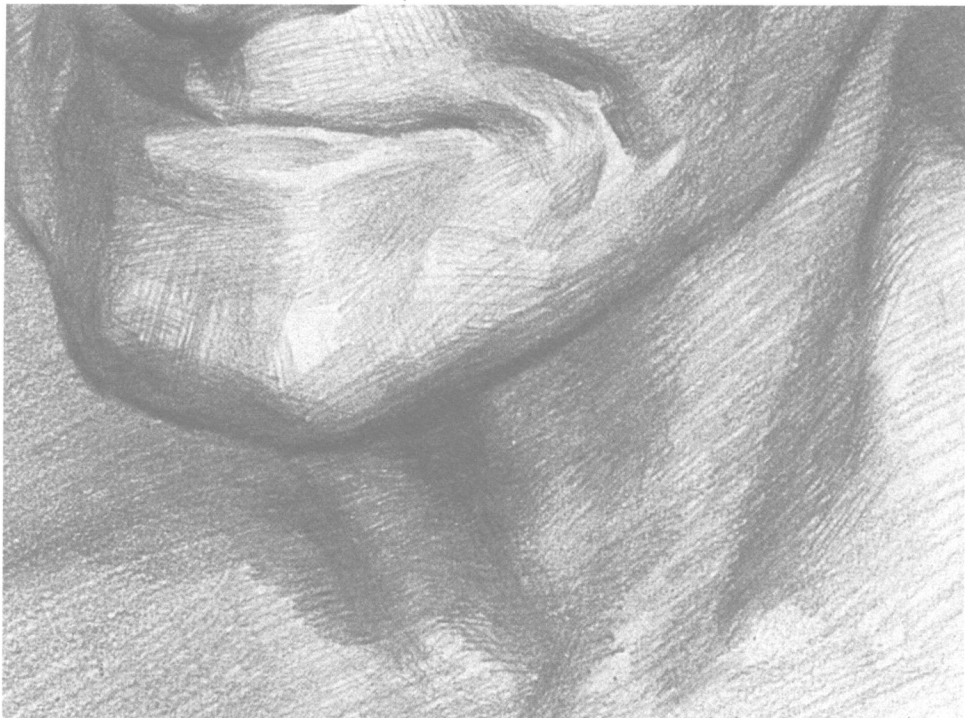
这幅正侧面的小卫作品，作者根据眼睛、鼻子的结构关系，将深凹的眼睛、高高隆起的鼻子作了深入的刻画。

③ 嘴:

对嘴部的处理能表现出对象的表情变化。掌握嘴唇的厚度以及嘴角和口轮匝肌、下颌和脖子的转折关系，画时应注意它们的虚实处理和整体效果。

伏尔泰石膏像作画要点

①眼睛、鼻子：

眼睛的处理重点在于掌握它的结构关系及人物的神态。要抓住对象高凸的眉弓、凹陷的眼窝、外鼓的双眼，着重强调伏尔泰眼神的细腻变化。

鼻子的处理重点在于体现它的体积感、结构关系以及虚实关系。

②嘴、脖子：

对嘴的处理，应重点掌握嘴角的变化和下颌的转折变化，以传达对象的表情。另外，在描绘下巴时，要着重表现对象“地包天”下巴的特征。

对脖子的处理，应掌握脖子的结构关系和下颌的虚实变化，以表现出老年人的特征。

③头发：

要理清头发的穿插关系和体面变化，才能掌握头发和五官的整体虚实关系。头发切忌画得太碎，也不宜过分强调。

老年男性肖像作画要点

① 眉毛、眼睛：

对眉毛的处理应注意疏密关系，既要整体又要有变化，老年人的眉毛一般比较稀疏。眼睛是一个关键部位，要认真仔细地处理。眼睛可理解为一个半圆体，眼皮有一定的厚度，对内眼角、外眼角的结构，上下眼皮的变化要认真分析。老年人眼窝凹陷，眼皮比较松弛，有较多的皱纹。瞳孔的颜色比较浑浊，神态和蔼。

② 鼻子：

对鼻子的结构进行分析，可见鼻骨比较硬，鼻头肉比较多，是脸部最高的部分，所以画时应注意把结构和体积交待清楚，表现要充分。鼻孔要画得透气，不能画得太黑。

③ 嘴：

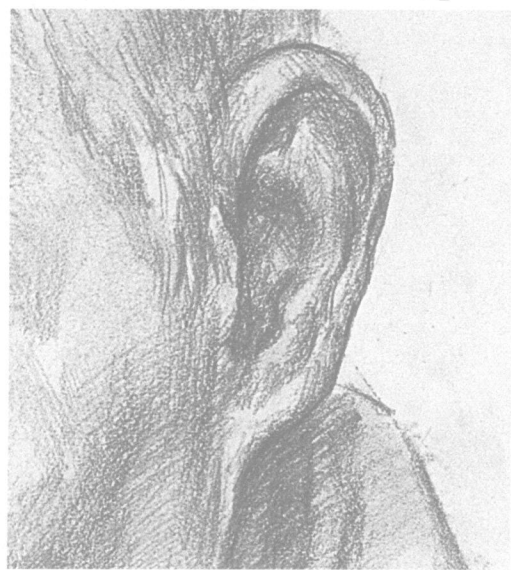
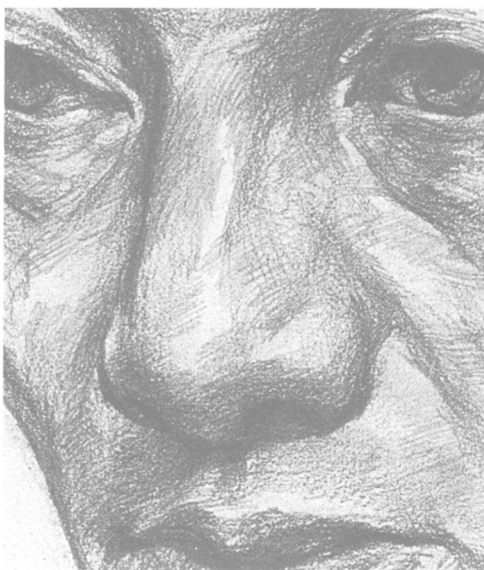
嘴是表现人物表情变化的重要部位，要注意两个嘴角、上下嘴唇的变化以及嘴唇的质感。老年人嘴唇的颜色偏重，缺乏光泽，所以考生们在处理时要注意和脸部颜色有所区别。

④ 耳朵：

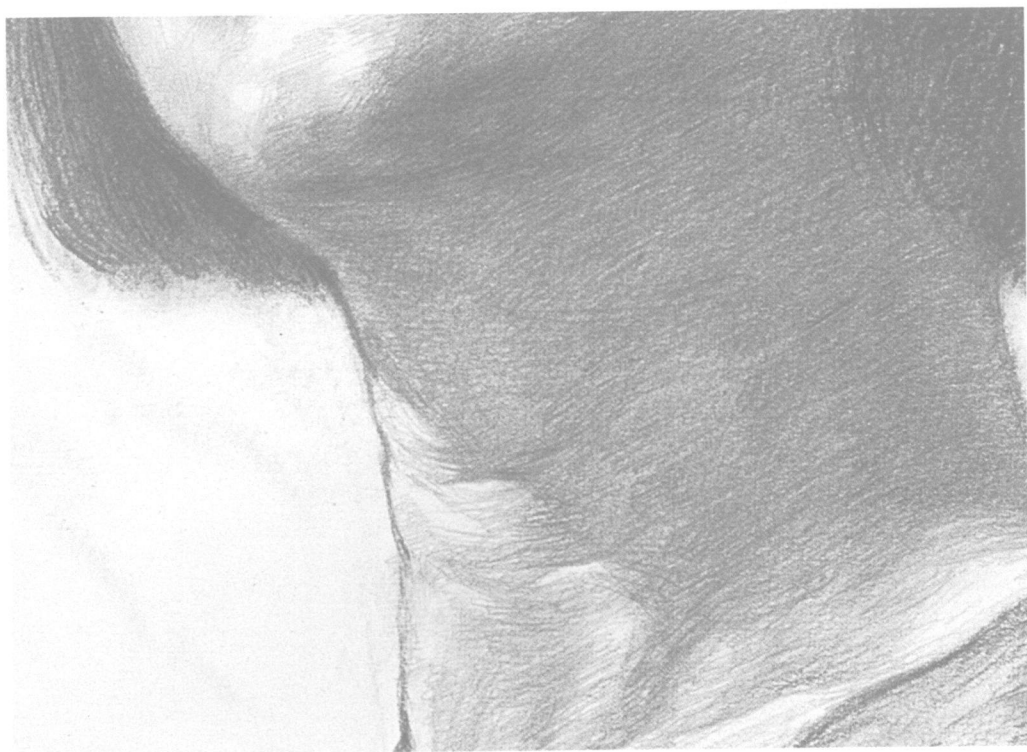
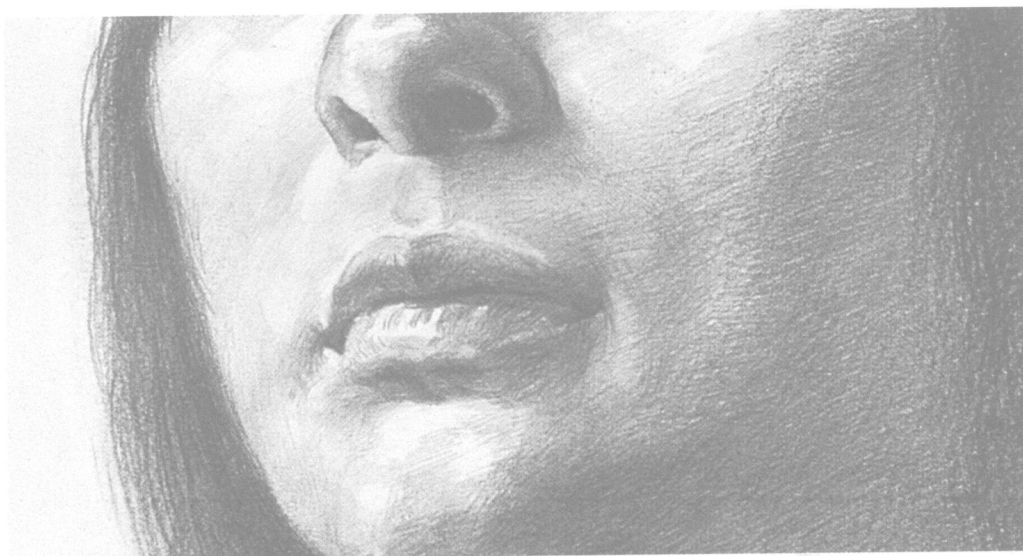
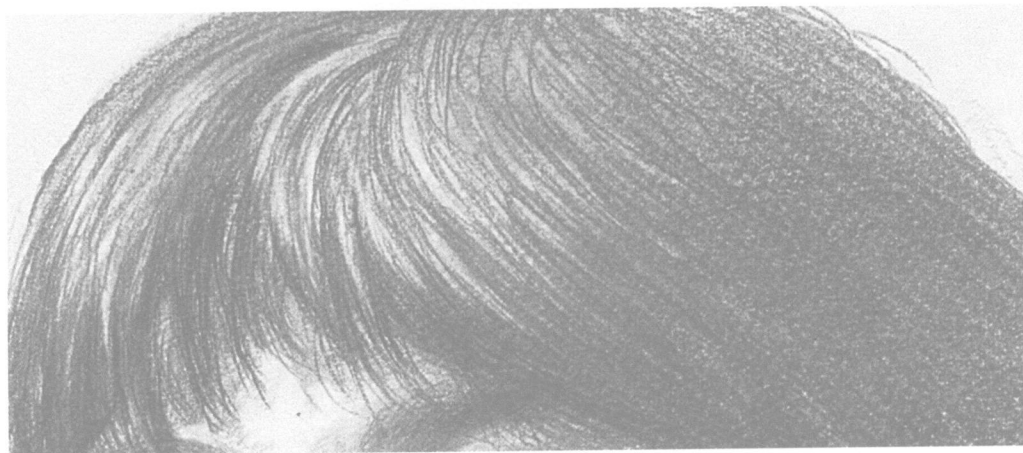
耳朵的变化比较多，也可以画得比较丰富。耳朵的主要结构有耳轮、耳屏、耳垂等。处理耳朵时，应注意虚实关系，相对于脸部要画得虚一些。

⑤ 头发：

老年人的头发花白、稀少，质感柔软、蓬松而少光泽。处理时应特别强调虚实变化和疏密变化。

年轻女教师肖像作画要点

① 眼睛：

对年轻女性眼睛的处理要特别认真仔细。眼部可以理解为一个半圆体，眼皮有一定的厚度，对内眼角、外眼角的结构，上下眼皮的变化要认真分析。瞳孔的色素较重，高光较亮，黑白分明。

② 鼻子、嘴：

这幅作品头微仰，要特别注意鼻子的结构与透视关系。鼻孔要画得透气。

嘴的变化是人物性情的外在表现。此画嘴角的变化与眼神相呼应，生动地刻画出人物刚柔相济的内在气质。另外，年轻女性的嘴唇红得较鲜艳，质感柔软，所以考生在处理时要注意和脸部颜色有所区别。

③ 下颌、脖子：

下颌的骨骼要画得硬，脖子的肌肉应处理得柔软。女性的皮肤细腻、白皙，表现时不能画得过重，可以灰一些，这样才能表现女性的特点。

④ 头发：

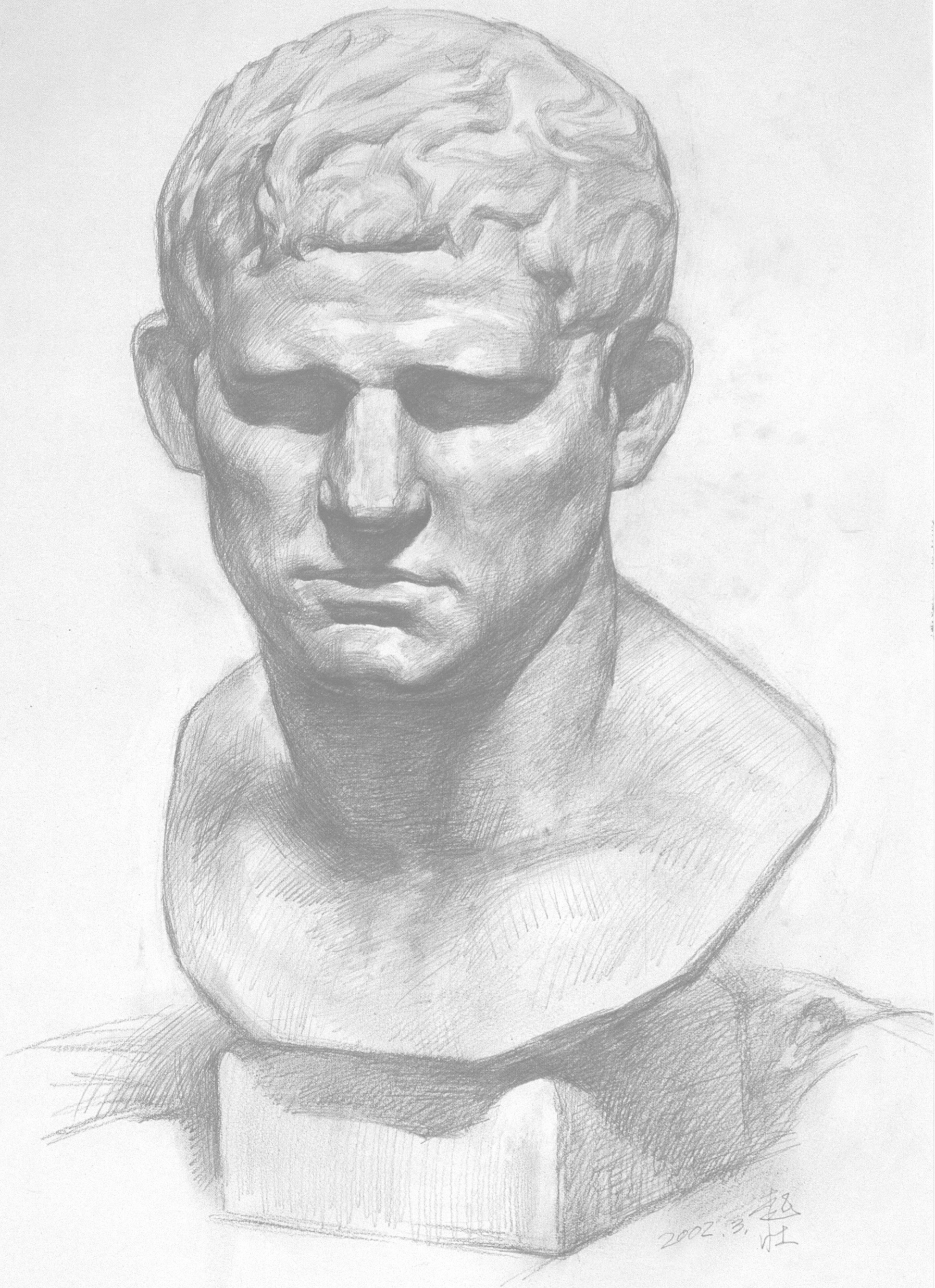
头发的质感柔软、蓬松有光泽，颜色比较重，应特别强调虚实关系和疏密变化。

伏尔泰

这张画效果完整，塑造结实深入，表情自然，虚实关系明确。

13(一)

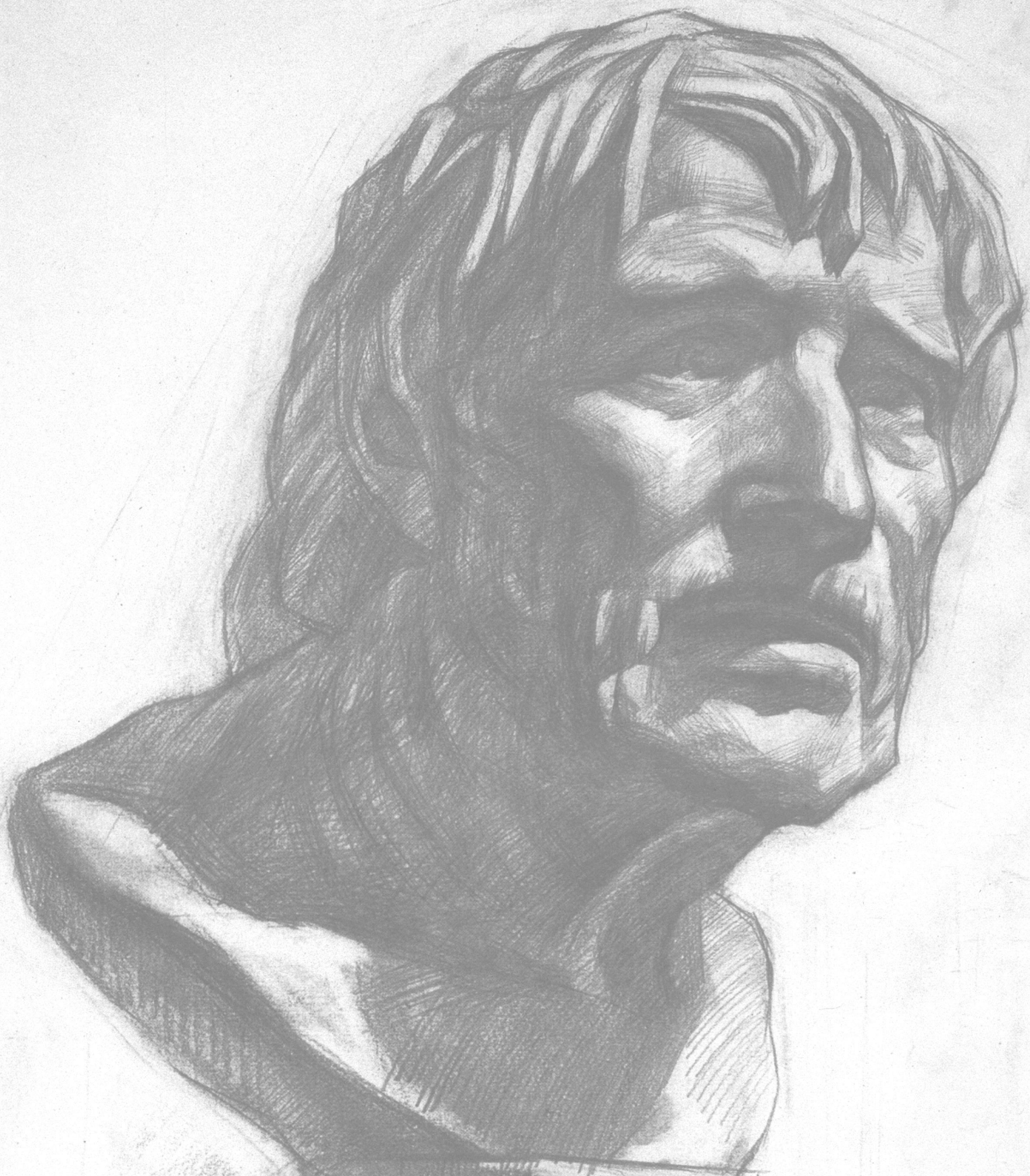
阿格里巴

画面整体，虚实明确，体积感塑造得比较强，空间感、光感处理得恰到好处。

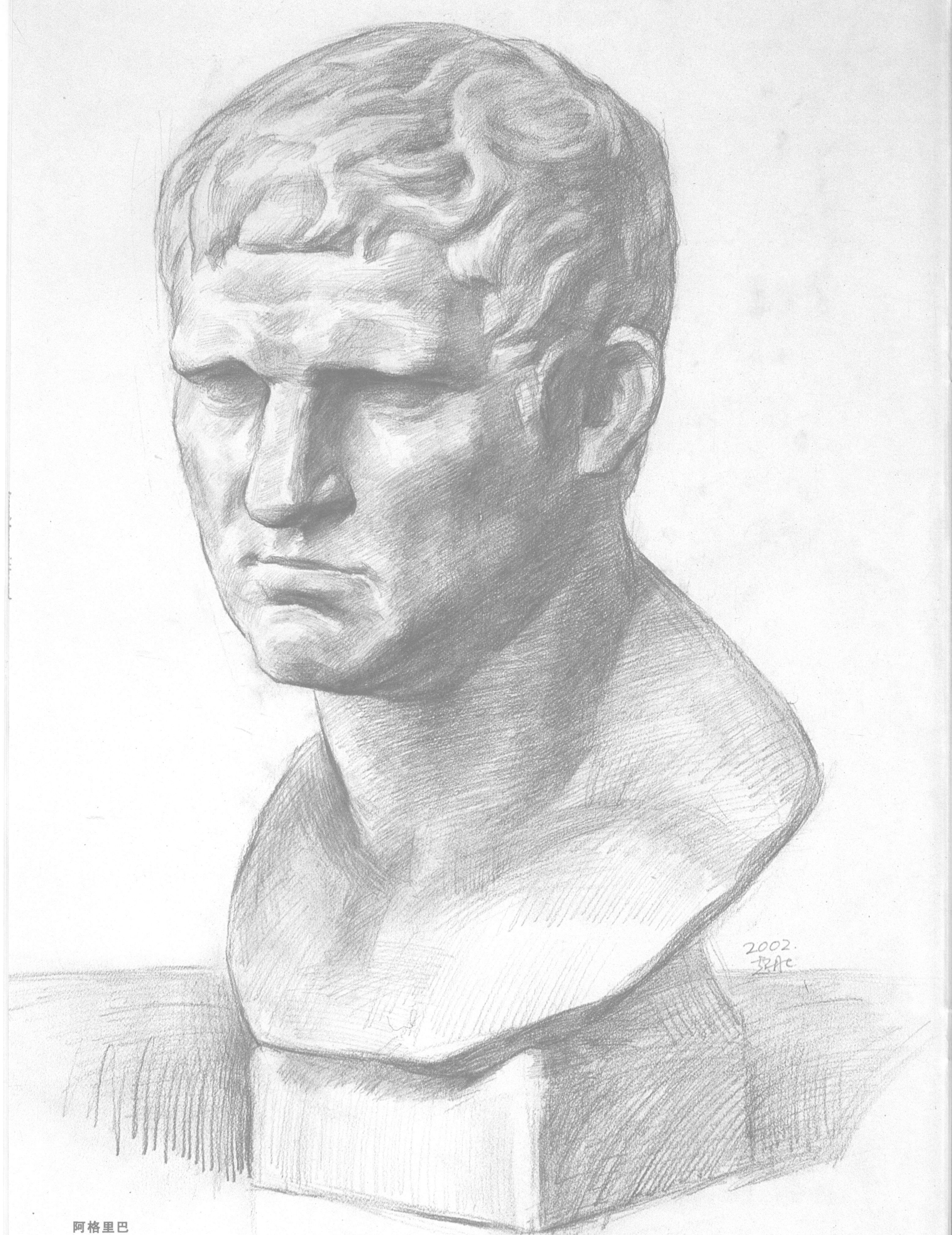
小卫

画面较整体，明暗关系比较强烈，对五官、头发做了重点刻画。

海盗

画面效果比较强烈，动态准确，对五官进行了细致深入的刻画，体积感比较强。

阿格里巴

这里描绘的是自然光线下的石膏像。作者有意识地加强明暗关系的对比，强调虚实关系，画面整体。

小卫

画面完整，对局部进行了深入细致的刻画，层次丰富、细腻，造型准确。

张起杜写于
杭商院 2001年12月