

素描 头像

《经典全集系列丛书》

主编·杨建飞/周新辉

A01

中国书店

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2009.8
(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-80663-704-3

I. 素… II. 杨… 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(2009)第096741号

经典全集系列丛书 A01 素描头像

主 编 杨建飞 周新辉

出 品 人 于华刚

责任编辑 宋 莹

策 划 杭州典集文化艺术有限公司

出版发行

地 址 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮 编 100050

经 销 全国新华书店

印 刷 杭州富春电子印务有限公司

开 本 635×965mm 1/8

版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 张 24

书 号 ISBN 978-7-80663-704-3

定 价 88.00元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换,

当地新华书店售缺者可由本社邮购。

《经典全集系列丛书》

素描头像

编委会名录

北方

杨建 徐雪平 周景纯 吴学聪 左硕 陶都罕 李超

邵同 张中文 宋沅臻 汤军 陈萧 李少勇 刘轶恒

胡邦杰 彭海健

中国书店

经典全集出书平台介绍

随着中国社会各个方面的迅猛发展，高考美术更是盛况空前，各类型美术书籍层出不穷，学生面对琳琅满目的书籍，很难作出正确的选择。而且目前大量的美术书籍均缺乏系统性的指导，导致学生学习的片面性。为此，我们有很强的责任感，为莘莘学子寻找一条正确的途径，使他们能顺利考上心中理想大学。

我们致力于打造“经典全集”全国美术高考类出书平台，整合全国美术教育机构和个人最优秀的绘画作品，力争把全国最新、最优秀、最权威的绘画作品展现给考生和美术工作者。去年我们开始运作经典全集的第一期书籍，在全国范围内向 100 多家画室征集了优秀作品，涉及的城市主要包括北京、杭州、广州、天津、重庆、西安、武汉、南京、沈阳等地。

大量作品的成功征集，同时也给我们出了很大的难题：在这么多优秀作品中如何去筛选？因为只有一丝不苟地筛选，才能更准确地把握美术高考的要求，才能让学生更好、更全面地学习。我们邀请了其中的 30 位作者作为编委来共同选画，这 30 位编委由美院教授、阅卷老师和工作在美术高考教育一线的教师组成。大家经过长时间的激烈争论和分析后，才最终定稿。可以说，本套书里的每一张作品都是很具有代表性的，具有很强的临摹价值，学生通过临摹，自身的艺术鉴赏水平可以得到长足提高。

文字方面，我们也听取了各方的建议，总结出学生常问老师的 300 多个问题。60 位编委毫无保留地精心讲解，把他们多年的宝贵教学经验和大家一一分享。在通俗、易懂、活泼的解答中使学生的阅读更有趣味性，从而轻松获取丰富的专业知识。

这些教育机构和个人所付出的辛劳均已凝结在本套书中，他们必定会在整个高考美术的发展过程中留下不可磨灭的印记。

前言

从事美术教育工作 30 多年，见证了近年来中国美术的起伏兴衰，特别是各大美术院校。近年美术高考发生了翻天覆地的变化，和以前的美术考生人数相比，现在已是个庞大的数字。各大院校的教育方针也发生了不小变化，由原来的精英教育变成现在的通才教育，这也是教育的新课题。不仅要注重对学生的知识点和技法训练，更要注重审美教育，和现实生活融会贯通。各大院校对美术的基础教育也越来越得到重视，美术高考是美术院校针对学生艺术修养与技能的考察，在考前美术学习当中，怎样才能使学生快速得到提高。

看到经典全集这套书时，的确是一本内容全面的美术辅导参考书。各种风格、各种绘画形式都很好囊括在这本书里。美术院校的命题默写、命题创作越来越多，出题者的目的不仅仅是对考生绘画基本功的测试，更重要的是把司空见惯的物体通过某种独特的“表现形式”升华到深刻的造型培养。另外，尽管各美术院校在不同程度上对考试内容进行了调整，但每年一度的美术专业考试中，仍然是以写实造型这一传统手段作为检验学生能力的唯一标准。这套书很好地解释了素描头像的结构与空间、色彩的颜色和塑造之间的关系，速写的手感和比例动态之间关系。很符合中国美术基础教育的发展方向和各大美术院校对学生写实绘画能力的要求。

我参观了经典全集杭州的工作室，看见一群美院毕业的青年井然有序地工作，和他们聊天中，发现这群年轻人对美术教育工作的热情和激情，也想为中国美术教育做点实事。

书是人类进步的阶梯，我希望这套书能成为广大美术考生艺术道路上的阶梯。

中国美术学院油画系教授：成南炎

全國金合集

崇最學生整理

600 殷生

囊括绘画考试的所有形式

优秀的作品 展现绘画的所有技法 、最想问的 300 问

60 位编委为学生精心解答

动语言全面剖析知识要点

经典作品

男青年 11

女青年 48

男中年 68

女中年 150

100 问百答

8

关于素描

学习方法 8

审美、常识 9

100

关于画面

素描关系 100

结构 103

形体 104

调子 106

空间 108

技法 109

材料 110

156 女老年

160 男老年

眼睛 118
耳朵 119
鼻子、嘴巴 120

经典局部

126 角度
128 结构
134 体块

经典分析

男青年 138
女青年 140
男中年 144

经典步骤

111

关于局部

111 五官
112 其他

184

关于训练

114 男女及各个年龄段
116 角度
184 写生
185 临摹
186 默写

187

关于考试

心态 187
考试 188
考卷 190

10位编委精心解答关于素描

/ 学习方法 /

1. 你们是怎么画好素描头像的?

李少勇：我只讲讲自己素描进步之快的经验，与大家共勉。第一、速写不离手，随时随地勾勒，刻画细的、勾线的都可以，怎么表现不重要，重要的是训练观察与表达。第二、多临摹，学表现方式，学归纳方法，学处理技巧。第三、基本功不能少，定期完成一张长期的石膏像。第四、临摹、默写、写生交替练习。

吴学聪：头像素描主要解决的是造型问题，离不开形体和结构，如果想画好它，除了基本功的训练以外，平时还要加强速写的训练，两方面互为补充，共同促进。

李昆：要想画好素描，首先要明白为什么要画素描。素描是一切造型艺术的基础，是绘画基本功的重要部分，也是训练一个人的造型能力和审美能力的重要手段。学习具象绘画，应该从素描入手。而素描头像作为初学绘画者的一种重要训练方式，目前已经成为美术高校招考的主要科目之一。

那么画好素描头像，就我的一些经验来说，主要有以下几点需要注意：

1. 首先要努力提高自身艺术修养，提高眼力，多看书，多观摩大师作品或优秀范画，先达到“眼高手低”才有提升的空间。
2. 其次要学习相关的头部解剖知识，能理解并熟练运用到头像素描当中去。
3. 再次在观察方法、作画步骤等方面做到科学规范。
4. 最后要本着宏观上把握整体感，深入中讲究完整的处理画面的原则去完成作品。

平时一定要多思考，多观察，勤学苦练。多画速写，对画好素描头像有着积极的作用。

2. 画好素描有捷径吗?

林发平：有，所谓捷径就是找到最好的方法来学习。每天保持自己求学的欲望和对画面的渴望。多看多理解多练才能避免走弯路，这就是捷径。

周景纯：效率就是捷径，要提高效率就要在有限的练习时间内反复思考、比较和分析。

宋沅臻：在第一个阶段要“放胆”去画。初学者往往对动笔有抵触心理，在刚开始的几张练习画中，老师要给予初学者一些自由的空间和鼓励；几何体是必经的阶段，是从平面思维过渡到立体思维理解结构的一个初级阶段，随后上升到石膏像严格的训练控制能力，通过这些最基础的练习之后开始画头像。在形神兼备的基础上，理解由骨到肌肉、到皮肤的体积、质感，整个阶段要伴随速写的训练。总而言之，就是要经过一个由简到繁、由浅到深的学习过程。

3. 从初学到考试素描要学习哪几个阶段?

肖俊雄：初学头像可以先画一些石膏切面像的画，先大致了解头像的基本知识；其次画一些石膏的五官，结合调子具体了解五官的造型和体积；再者可以画一些相对复杂的石膏像，对头像大的形体关系有一个较好的把握。然后就进入头像写生阶段；最后可以进入头像默写。在这几个阶段里面都应该穿插一些临摹，这样在观察、表现、思考上都能获得一些借鉴。

陈潇：无论从初学到考试还是从大学到大师，学习的过程就是认识的过程，无论几何形体还是人物头像，也不管水粉还是油画，都必须经历这一认识过程和阶段：大量实践→总结反思→理性认识。

4. 看大师的作品对考试有帮助吗?

李超：有两面性，一面是积极的，是可以吸收大师身上对整体画面的驾驭能力以及高超的绘画技巧，使我们的艺术表现向深度发展，审美得到提高。另一面是误导，有些大师的作品表现得较夸张，技法独特，这并不符合考试严谨的要求。我推荐多看安格尔、丢勒的作品。

靳灿朋：当然有，大师是所有学画者的老师。现在好的高校的招

生，不但对造型基础规律的把握要求很高，对艺术感觉表现趣味及个人审美等也日趋注重。根据自己的情况有针对性学习一两个大师的经验及技法技巧甚至风格，对考场上一张试卷的高分都是颇有裨益的。如米开朗基罗、门采尔、伦勃朗等。

5. 对初学者，有什么好的建议？

邵同：对于初学者，我建议从石膏的切面像开始画，那样有助于学生对头像体块的了解。

徐雪平：我有四点意见：一、多看，是指不能光画、死画，而要多看古今中外优秀作品，多看他人的习作，好的差的习作都能给自己以启发。也要多看自己的习作，退后看，换个环境看，画完后挂在墙上反复看。变换看画的角度，可以避免错觉，容易发现毛病。二、多想，是指多动脑子，善于思考，善于找规律，多给自己提问题，能起举一反三的作用。三、多问，就是虚心求教，取人之长，补己之短，这是前人求学之道，我们要发扬光大。四、多练，即多画，勤画速写、慢写、默写、创作画等。铁杵磨成针，功到自然成。

靳灿朋：中国古代人物画注重传神写照，故神为首位，西方古典油画注重光影体积结构。

“形神兼备”当为表现素描人物的重点。初学者首先应啃透形体结构，然后画到惟妙惟肖，形神毕现。

张中文：多欣赏和临摹优秀的素描作品，多思考，多总结。

6. 经过一段时间集训后，感觉自己没有进步，怎么办？

林发平：在一个阶段里感觉自己有起伏是正常的。进步是有阶段性的，其实在这一时期自己对画面的意识已经得到了提高，只不过没有用到画面里去。这时应让自己的身心得到放松，比如看看书，这也是在考验我们的意志，冲过去了就到了另一个春天。

张中文：以单色表现色彩、明暗、物体结构、边界的消失与中断等造型语言。

/ 审美、常识 /

7. 素描的概念是什么？

杨建：素描已经有上千年的辉煌历史，它作为一种绘画形式发展到今天，自有其独特的文化内涵和审美价值。素描是一切造型的基础；素描是思想方法，是一种理性的思维方式。在学习中一定要静心去研究。

汤军：素描是造型艺术表现形式之一，凡以简单的色彩、简单的工具对客观形物做朴素描绘的画种样式皆为素描。同时以锻炼观察和表达物象的形体、结构、动态及明暗关系为目的的素描，又是一切造型艺术的基本功。素描可以是客观写实的，也可以采用象征夸张甚至抽象的形式。

8. 素描的魅力体现在哪些方面？

刘凤鸣：素描的魅力主要体现在艺术表现感染力上，取决于作者的感受、艺术素养及精神表现，即内心世界的表达。作者的感受越深，在情感上越是能鲜明地感受到对象的精神美和形象美，就越能进行有效的艺术概括。

陶都罕：素描是绘画专业的基础学科，并独立成为一个画种，很多艺术家用素描来进行他们的创作，比如德国女画家柯勒惠支的大量作品都是单色素描，单纯的颜色和技法更加突显其作品强烈的情感。很多优秀的色彩艺术家或雕塑家对素描也情有独钟，美术史中大量的存画说明，素描不仅是艺术家为创作积累素材的手段，更是美术史上重要的艺术门类。

9. 哪种素描风格最适应考试？

周新辉：考生总是很关心风格问题，会认为风格是决定考试高分的关键。其实不然美术高考中主要是考察考生对画面的把握和表现能力。所以学生想拿高分还是要把基本功练好。

林发平：其实考生大可不必太为这个担忧，其实，最好的“风格”就是造型准确，塑造扎实，黑、白、灰层次明确，画面有一定的表现力。

关于素描

六位编委精心解答

靳灿朋：没有最好的风格，只有对本质的最好理解。风格只是形式，内容决定形式。只要形体结构吃透，手法熟练或笨拙都可以，巧、拙只是风格而已。

10. 素描有哪些观察方法？

徐雪平：素描大师德加曾经说过：“素描画的不是形体，而是对形体的观察。”意思就是说，素描不只是表现形体，更重要的是表现对形体的看法与理解。这给我们重要启示：不单单注意如何去画，而且必须先解决观察方法的问题。

周新辉：要坚持多看，多分析，不断深化认识和理解的程度，不画则已，画则求准。如果感觉画面有不合适的地方，又不知错在何处，或者不明确应该继续画些什么，万不可心浮气躁、盲目乱画乱改，而应该停笔，把自己的画同对象进行比较，从整体到局部全面对照、检查，直到找出问题所在，再继续动笔。在检查画面效果时，应离位退后到一定的距离或把画幅往远处移动到一定的位置，以便从大处着眼观察和比较。养成这一习惯是极为重要的，它对于培养观察能力，准确把握物象很有好处。

左硕：素描头像首先要感受形象。人是个活物，要画得有活气，有精神气。抓好头形、脸形、发形、五官特征形，就差不多像了。

11. 画素描有哪些不良习惯？

林发平：最大的不良习惯就是态度不端正，我相信态度端正了任何不良习惯都可以解决，态度不端正，什么也学不好。比如，不削铅笔，纸张不铺平等。

陶都罕：我们常说画灰了、脏了、花了、碎了……其实每种不良习惯归根结底是要反映到画面里面来的，所以要多检查多对比。这里倒是应该提一下好的习惯，我认为，心态很重要，要在战术上重视它，战略上轻视它，保持心态平和是学好画的基础。

靳灿朋：不良习惯人人有，关键是多学好习惯，多看老师同学优秀的地方，通过对比与改进，抛弃不好的习惯。

12. 素描中有哪些常用的术语？

彭朋：基本功扎实、调子和谐、体量饱满、视觉冲击力、节奏感、层次丰富、生动活泼、造型严谨等。

李昆：素描中有很多术语，其中较主要的包括：构图、造型、轮廓、比例、结构、体块、体感、空间、明暗交界线、质感、虚实、透视、光影、明度、调子、点线面、黑白灰等等。

