

艺术院校考生必读——

| 素描的工具

| 头像的骨骼

| 头像的肌肉

| 头像的默写

| 理解的意识

素描

SUMIAOZHUYUAN SUMIAOZHUYUAN

之源

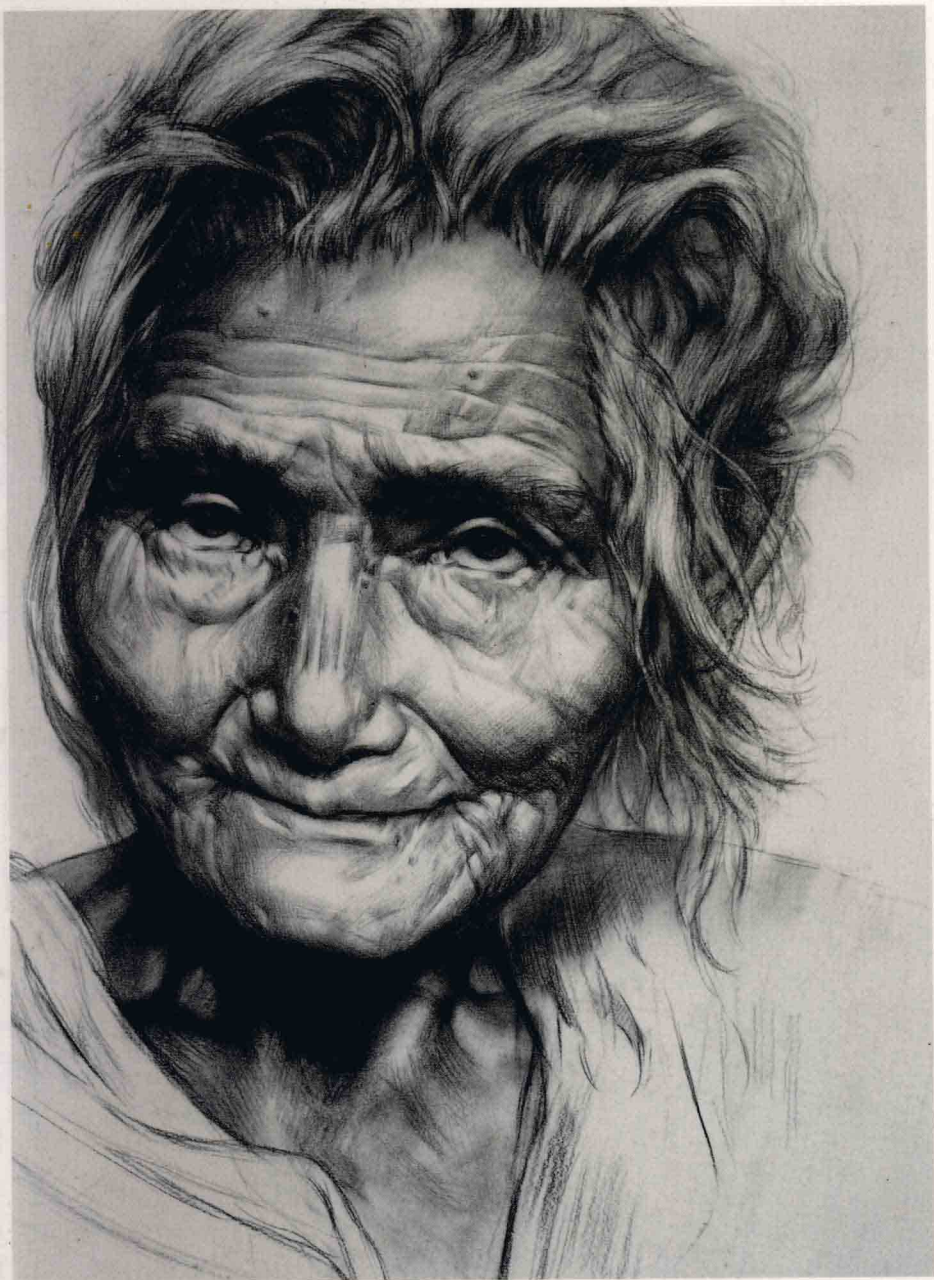
| 结构的意识

| 整体的意识

| 表现的意识

| 试卷的评判

| 作品的赏析

滑寒冰 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

J214
143

sumiaozhiyuan
素描之源

滑寒冰 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

素描之源: 艺术院校考生必读/滑寒冰编著. —天津:
天津人民美术出版社, 2005.8
ISBN 7-5305-2973-0

I. 素... II. 滑... III. 素描: 一技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065153号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国 新华书店 经销

2005年8月第1版

2005年8月第1次印刷

开本:889 × 1194 毫米 1/16 印张: 6.25

印数:1-4000

版权所有, 侵权必究

定价:17.00元

前言

学习素描画，学生要知素描之源头。目前存在的最大问题是：大部分学生仅仅纯感性地描摹对象的特征，不知其内在的结构，想当然地去处理，这样就造成了结构散乱、调子混乱、思绪错乱的盲目学习的局面。怎么克服和避免这种盲目性，我认为，首先应站在一个理性的立场，从源头出发，即从解剖入手，明确画面表现的本质内容，本书就具体的作品，从解剖的角度来分析和研究对象的特征，让大家知晓如何由内到外、由里及表地来观察、分析、刻画对象，相信这种分析问题的方法，能够迅速提升你的专业水平，也是应对当前专业高考中头像默写的最有效的途径。其次，关注写生中各种思想意识的培养，明了写生中易出现的问题，有的放矢的进行训练。笔者认为这是画好素描头像画的有效方法。

本书的一些素描作品大都是近几年内教学时的范画，有的为写生，有的为默写，大部分都是在三个小时内完成的，每张的着重点都有所不同，有的是通过对象肌肉的变化表现其气势，有的是通过对象的眼神体验其内心的思绪，有的是通过手段的变化表现其不同的精神风貌，有的是我基于不同的感受所做的试验性作品，如此种种，在翻阅这些作品时，大家可以借助下面的文字记载，了解到我当时作画时的所思所想，如作画的手法、注意的事项、常常出现的问题以及解决的方法、应试的技巧等等，相信这会给大家带来某些启示和帮助。

在本书的结构设置上，除了讲述以外，还给大家留有思考的问题，应完成的作业，希望大家按照要求，循序渐进，才能有较大的收获。

如果这本书能够在你们学习素描时，从中得到某些益处，将是我最大的欣慰！

滑寒冰

2005年6月1日

目录

一、画素描的工具与材料	1
(一) 笔	1
1. 铅笔	1
2. 铅条、实心铅	1
3. 炭笔、炭铅笔	1
(二) 纸	1
1. 一般素描纸	1
2. 进口素描纸	1
(三) 其他	2
1. 橡皮	2
2. 橡皮泥	2
二、头像的构造	3
(一) 头像的基本形	3
(二) 头像的骨骼与肌肉	4
1. 头像的骨骼组成	4
2. 头像的肌肉组成	6
3. 头部骨骼默写训练的方式方法	7
4. 头部肌肉默写训练的方式方法	9
5. 头像的解剖分析	11
6. 作业	12
(三) 局部的结构分析	13
1. 眼的外形结构	13
2. 鼻子的外形结构	14
3. 嘴的外形结构	15
4. 耳的外形结构	16
5. 头发、胡须的表现	17
6. 作业	18
三、头像写生中关注的几个问题	19
(一) 加强意识的培养	19
1. 理解意识的培养与训练	19
2. 结构意识的培养与训练	22
3. 整体意识的培养与训练	25
4. 表现意识的培养与训练	26
(二) 明确不同阶段解决的问题	30
1. 轮廓阶段要解决的问题	30
2. 深入阶段要解决的问题	32
四、试卷评判细则	35
(一) 出题的一般方式	35
1. 题目	35
2. 内容	35
3. 要求	35
(二) 分档评分细则	35
1. 分档名额的确定与专业合格通知下发的一般比例	35
2. 各档次的一般评分标准与要求	35
五、作品赏析	37
(一) 儿童头像	37
1. 女儿童头像分析	37
2. 男儿童头像分析	39
(二) 青年头像	40
1. 女青年头像分析	40
2. 男青年头像分析	57
(三) 中老年头像	66
1. 女中老年头像分析	66
2. 男中老年头像分析	76

一、画素描的工具与材料

(一) 笔

1. 铅笔

现在世面上的铅笔种类较多,最常用的是中华牌铅笔,从硬度上分为6H至8B,“H”代表硬,“B”代表软,软的铅笔如5B、6B、8B等,通常用于暗部的刻画,保持暗部的重度;硬的铅笔如2H、4H等,通常用于亮部的刻画,保持受光面的亮度。

2. 铅条(长方形铅块)、实心铅

这两种工具也是目前市场上卖的较多的绘图工具。它们的共性是可以根据画家的需要画出粗细不同的线条或块面,大家可以个人的习惯选择使用。

3. 炭笔、炭铅笔

炭笔大致分为较硬、中性、较软三种类型。相对而言,它比铅笔更难掌握,需要画者具备一定的素描基础,一般初学者不易使用。炭铅笔同时具备铅笔、炭笔的双重功效,可以与铅笔同时使用。一般用炭笔作画,训练的目的在于对炭笔性能的掌握,即用笔的轻重。由于笔的质底较软,画时如对用笔的力度掌握不好,常常会出现画面画得乌黑一片,但如果你能够运用好它,将给你的画面带来意想不到的艺术效果,它可以表现出画面的最强音符,也能够表现出画面的最弱调性,既可以画出强度不同的线表现对象的轮廓变化,也可体现出面的微妙过渡。需用定画液固定。

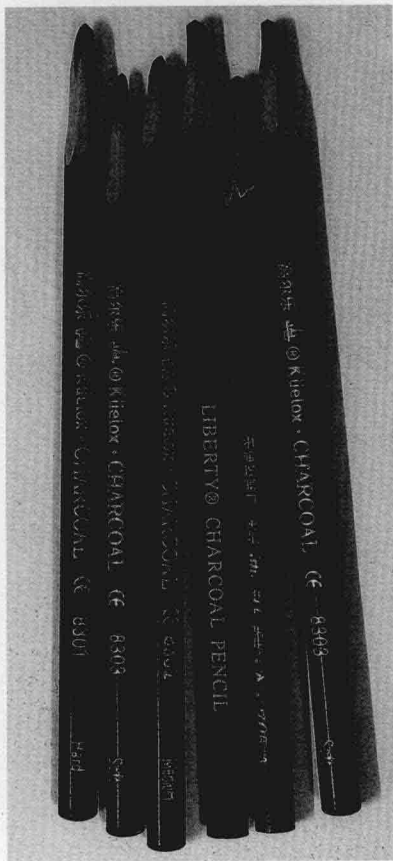
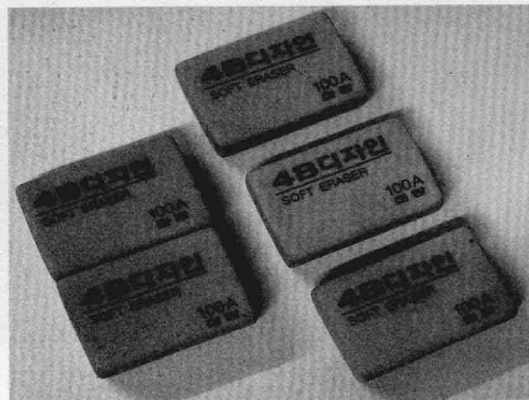
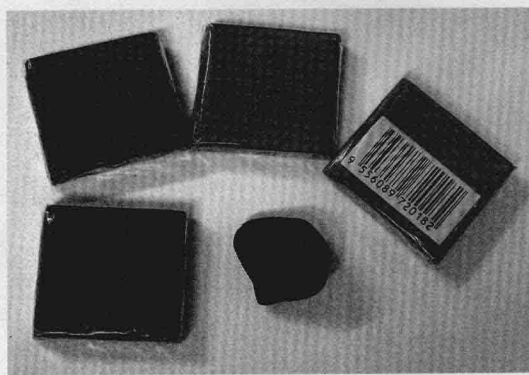
(二) 纸

1. 一般素描纸

国产素描纸的规格主要有四开、对开、全开等形式,大家训练大都使用四开纸,试卷也多为四开或八开纸。主要产地在江浙一带,如温州纸,物美价廉,可以满足一般的素描训练。

2. 进口素描纸

进口纸也越来越多地占领着市场的份额,主要有产于法国的米丹纸,还有美国素描纸,纸质较好,适合于素描创作。但价格昂贵,建议考生少用。

(三) 其他

1. 橡皮

一般选用质地柔软、白色、抓色力强的橡皮为佳，目前市场上韩国产的橡皮较好使用，价格适中，可以很好地用来修改或作为亮线提白。

2. 橡皮泥

橡皮泥被越来越多的学生和老师使用，它可以根据需要捏为任何形状，且抓色力强，国产的较进口德国的橡皮泥相比，质量较差，价格相差小，建议大家使用进口的，且使用的周期较长。

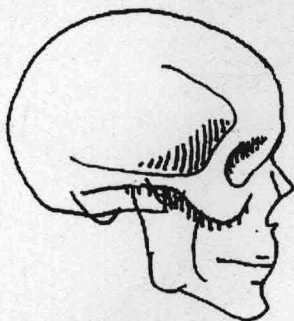
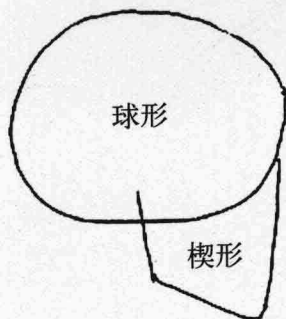
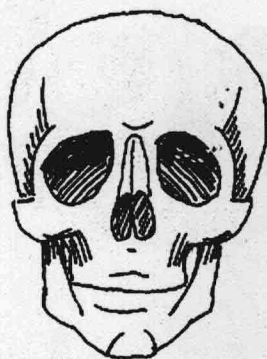
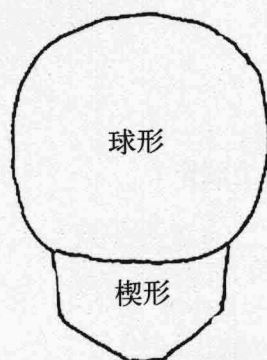
考前班的学员 铅笔 2005年2月

二、头像的构造

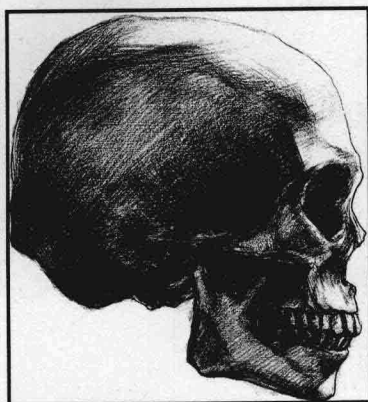
(一) 头像骨骼的基本形

从头像的骨骼来看，头部可分为脑颅、面颅两部分组成。脑颅部分形如球体，面颅部分形如楔体，刻画时要把握好这一特征。

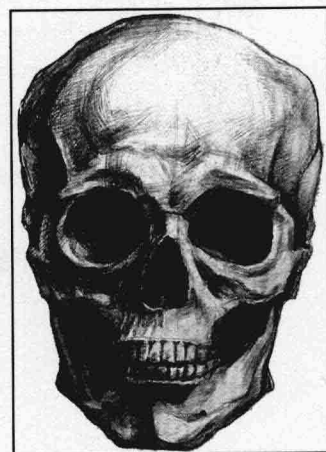
当从正侧面来观察它时，呈现正方形，有一些学生在写生时，往往把后脑勺画丢，应引起大家的注意。当从正面观察它时呈现长方形，且一般状态下，宽为高的 $\frac{2}{3}$ 。头像千差万别，一般有目字形，田字形，甲字形、由字形等，刻画时要注意其特点。

3

正面看似长方形

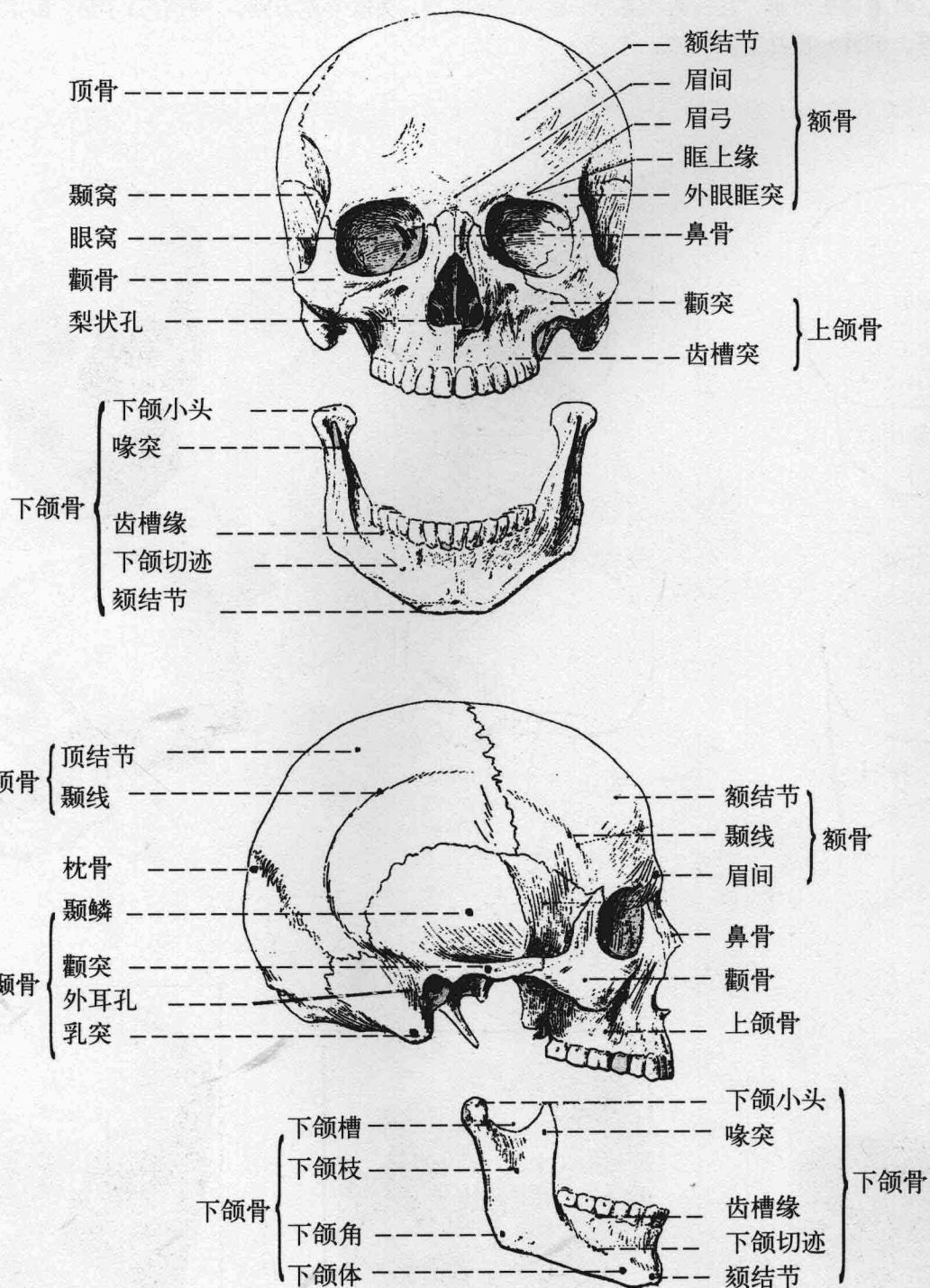

侧面看近似正方形

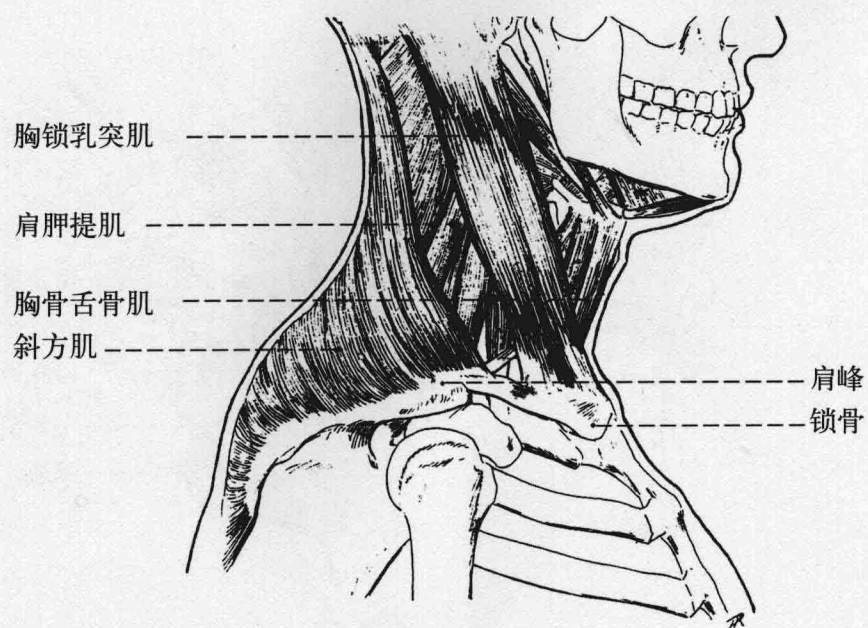
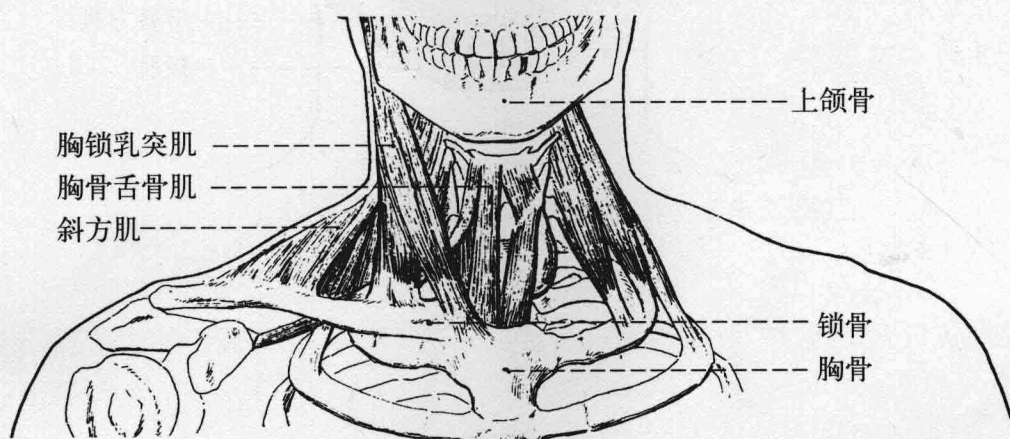
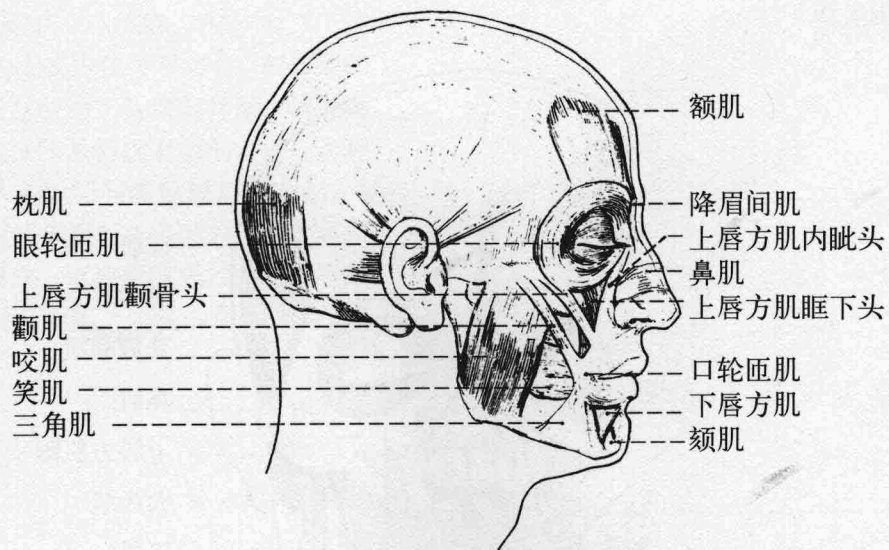
(二) 头像的骨骼与肌肉

1. 头像的骨骼组成

头部共有23块大小、形状不同的颅骨构成，直接构成颅外形的骨骼只有14块，大家要记住下图各个位置的名称。

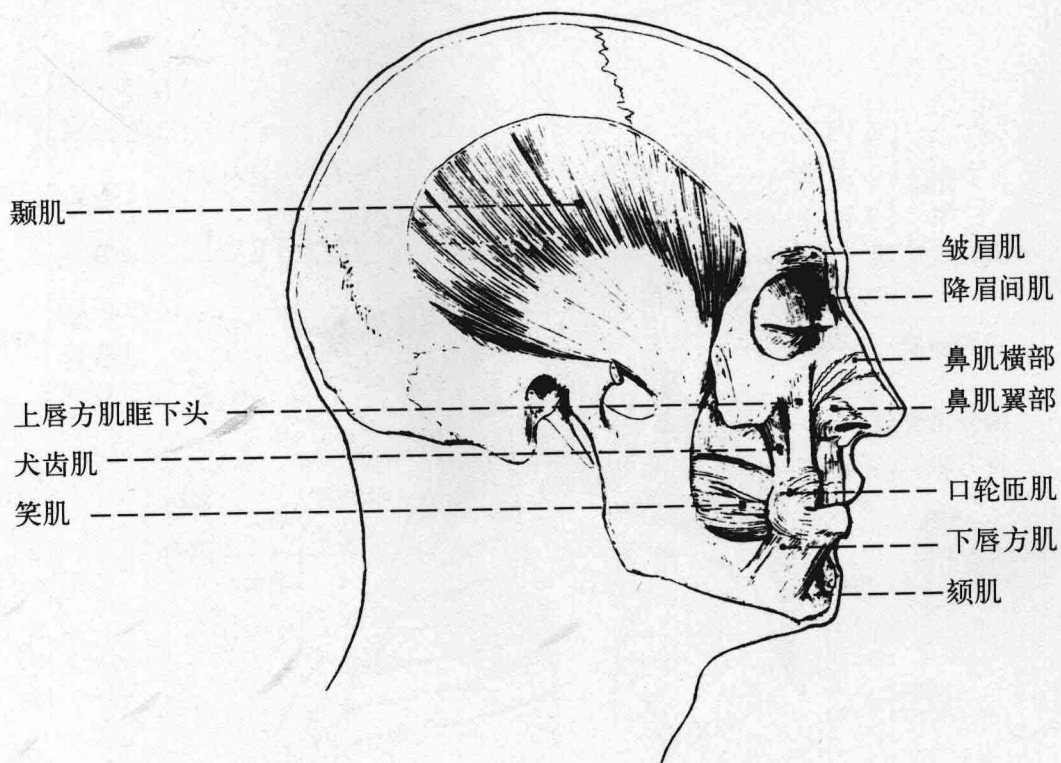
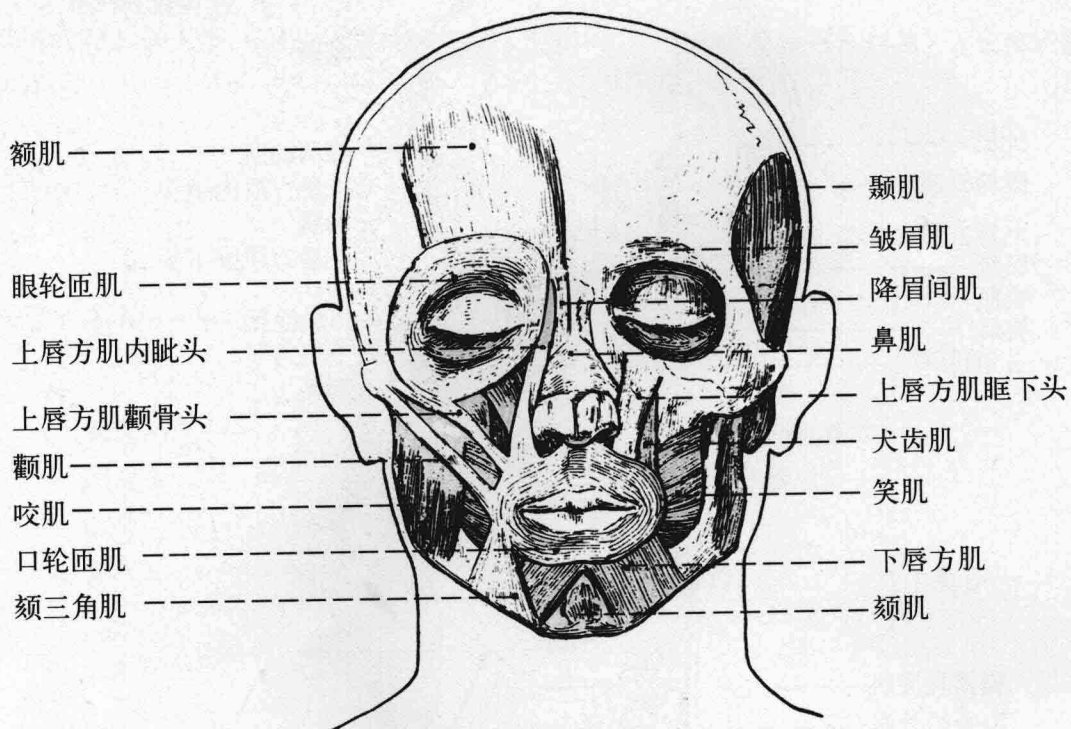

头骨正面、侧面部位名称图解

头部侧面浅层肌，颈部正、侧面肌肉名称

2. 头像的肌肉组成

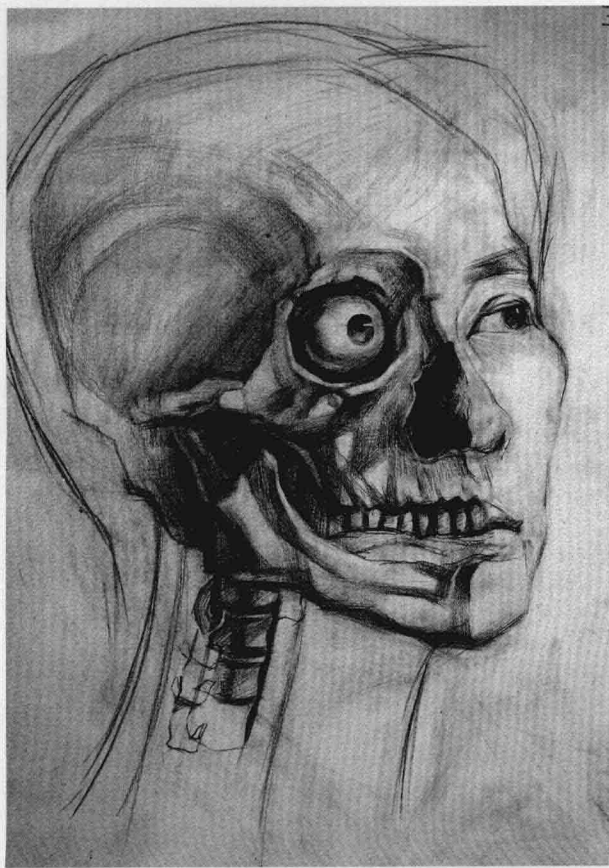
正面肌肉、侧面深层肌肉的组成

3. 头部骨骼默写训练的方式方法

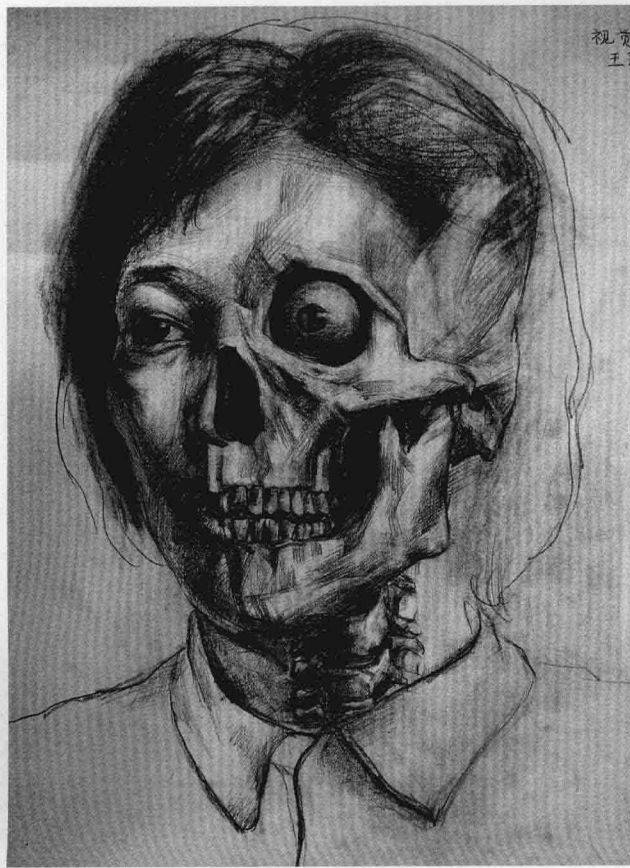
骨骼训练的方式方法多种多样,在长期的素描教学中,我总结出了头像与骨骼、结合训练的方法,实践证明是行之有效的方式,这种方法有效的把人物默写与骨骼默写结合起来,是学生有效掌握头像默写的基本技巧。大家不妨试一试,相信你一定有所收获。这里选取部分考入天津财经大学艺术学院的学生作品,供大家学习参考。

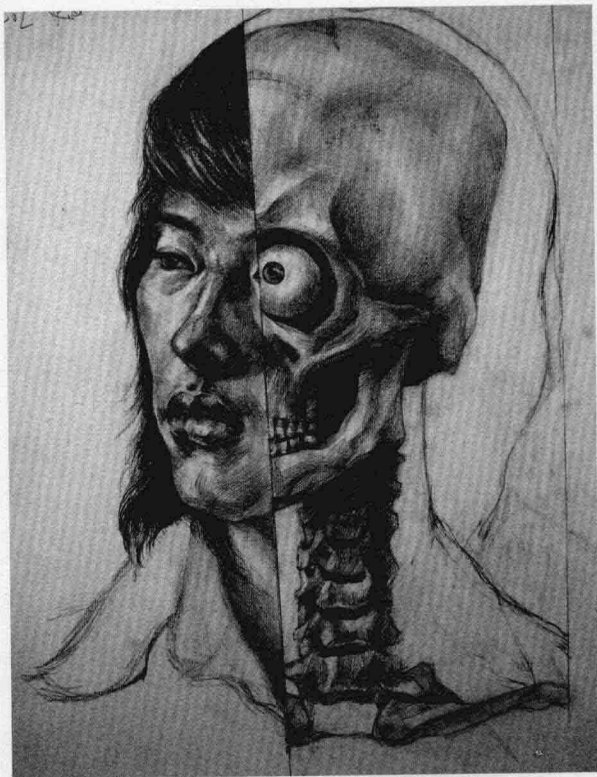
骨骼默写训练 铅笔 张红

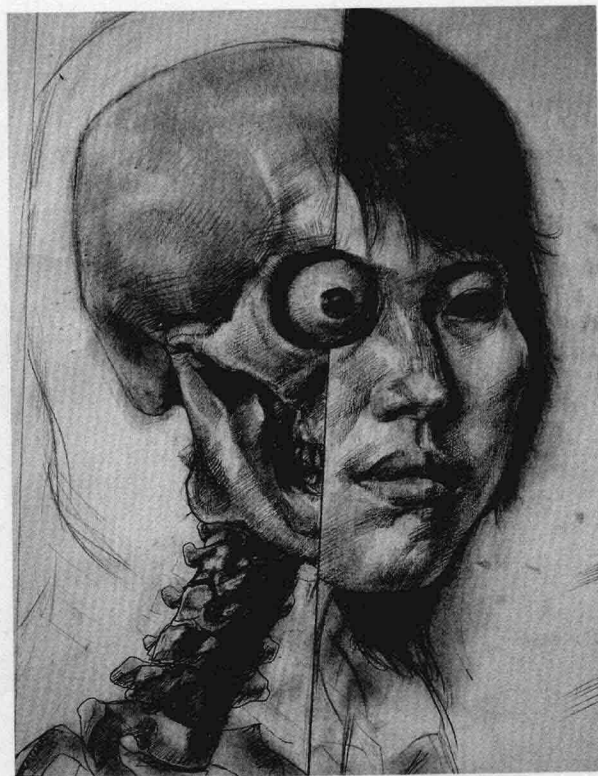
骨骼默写训练 铅笔 王晓青

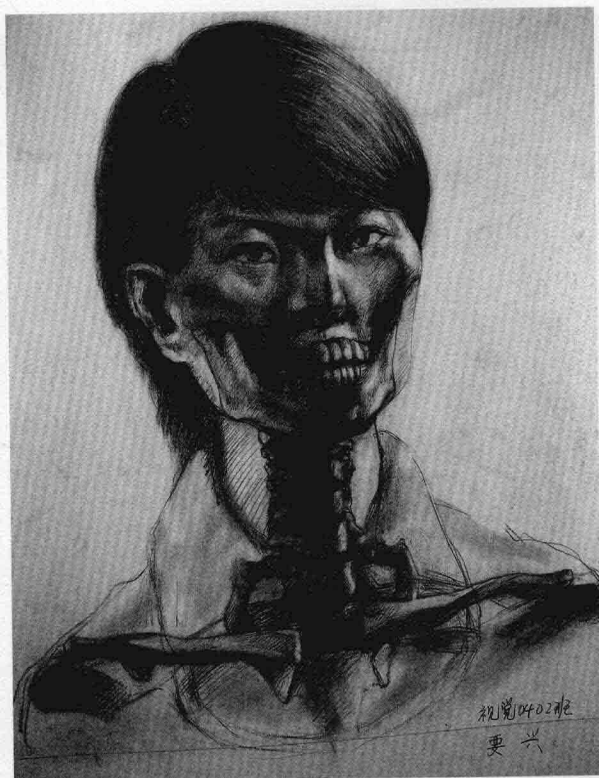
骨骼默写训练 铅笔 王莎莎

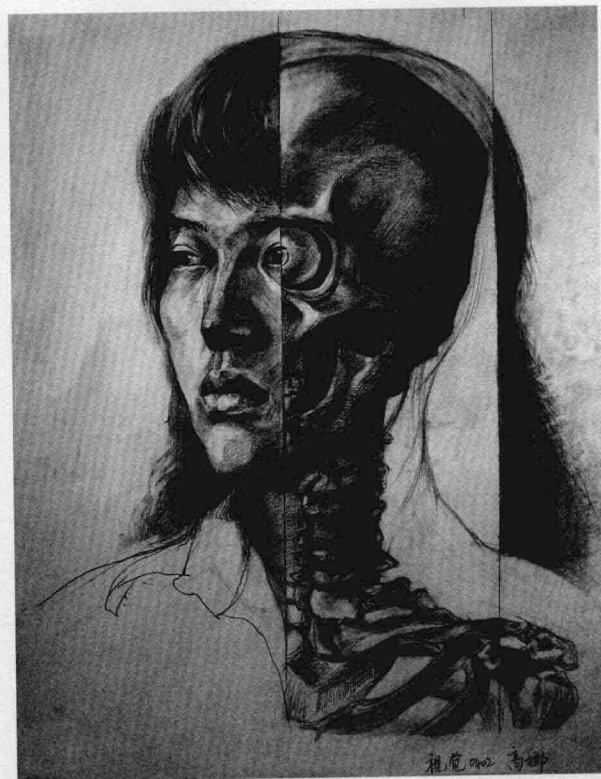
天津财大艺术学院
史蕊 (一年级)

天津财大艺术学院
王榕 (一年级)

天津财大艺术学院
要兴 (一年级)

天津财大艺术学院
高娜 (一年级)

4. 头部肌肉默写训练的方式方法

与骨骼的训练一样,采取人物默写与肌肉训练结合起来的方法,通过这种训练,让学生明白了面部起伏的原因,每块肌肉的作用,在运动状态下肌肉呈现的状态。这种由里及表的训练方式,使学生在理性分析状态下,客观准确地表现对象。对于初学者来讲,这可以说是一种学习的捷径。

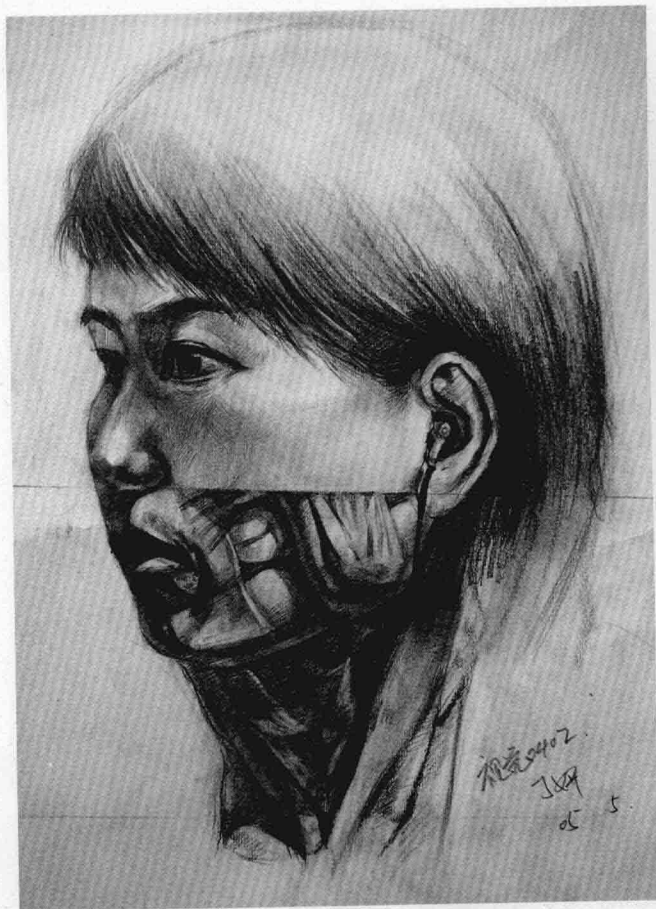
肌肉默写训练 铅笔 高娜

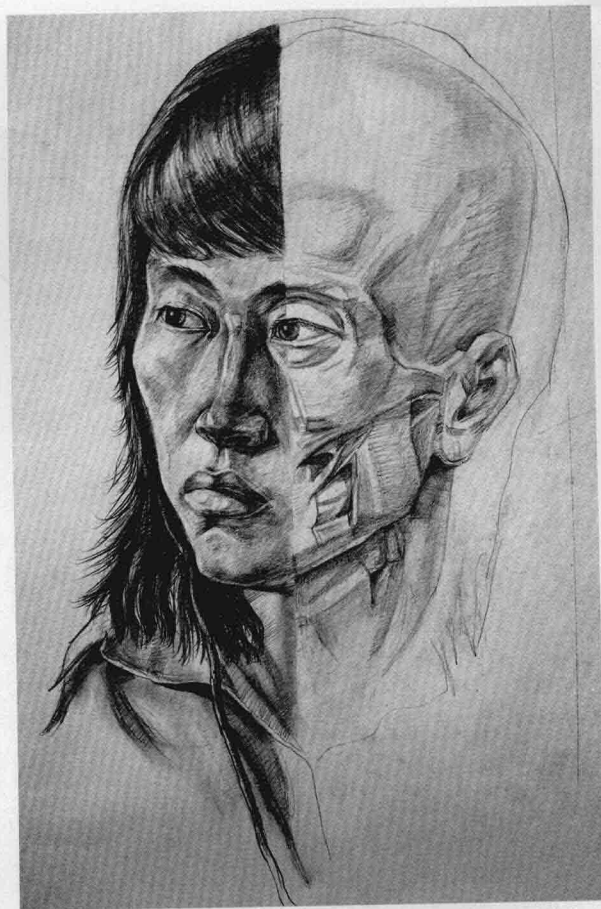
肌肉默写训练 铅笔 王杰

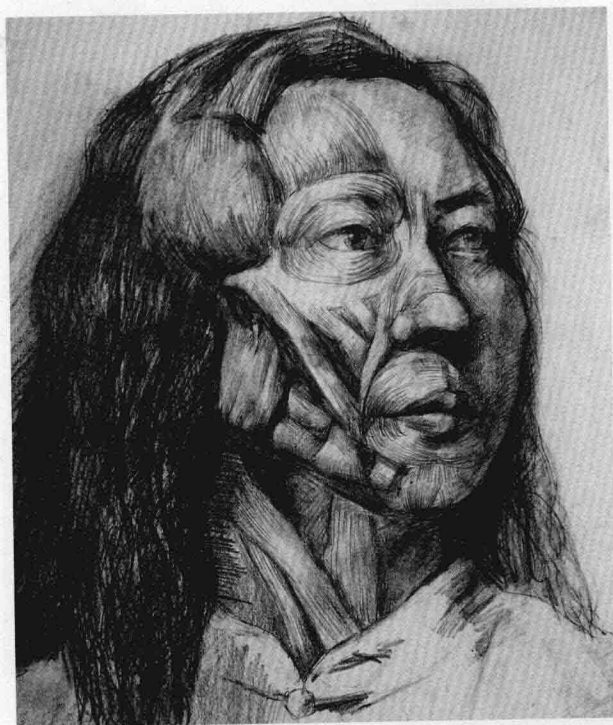
肌肉默写训练
铅笔
宁波

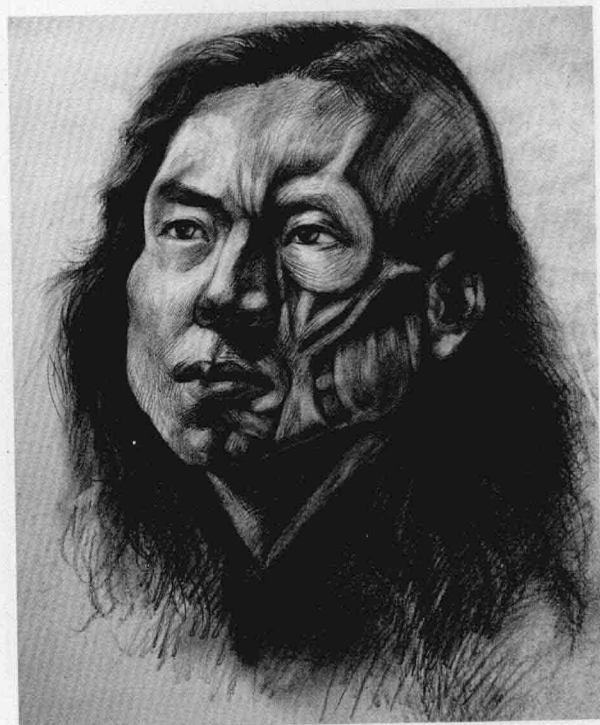
天津财大艺术学院
丁妍（一年级）

天津财大艺术学院
王健宾（一年级）

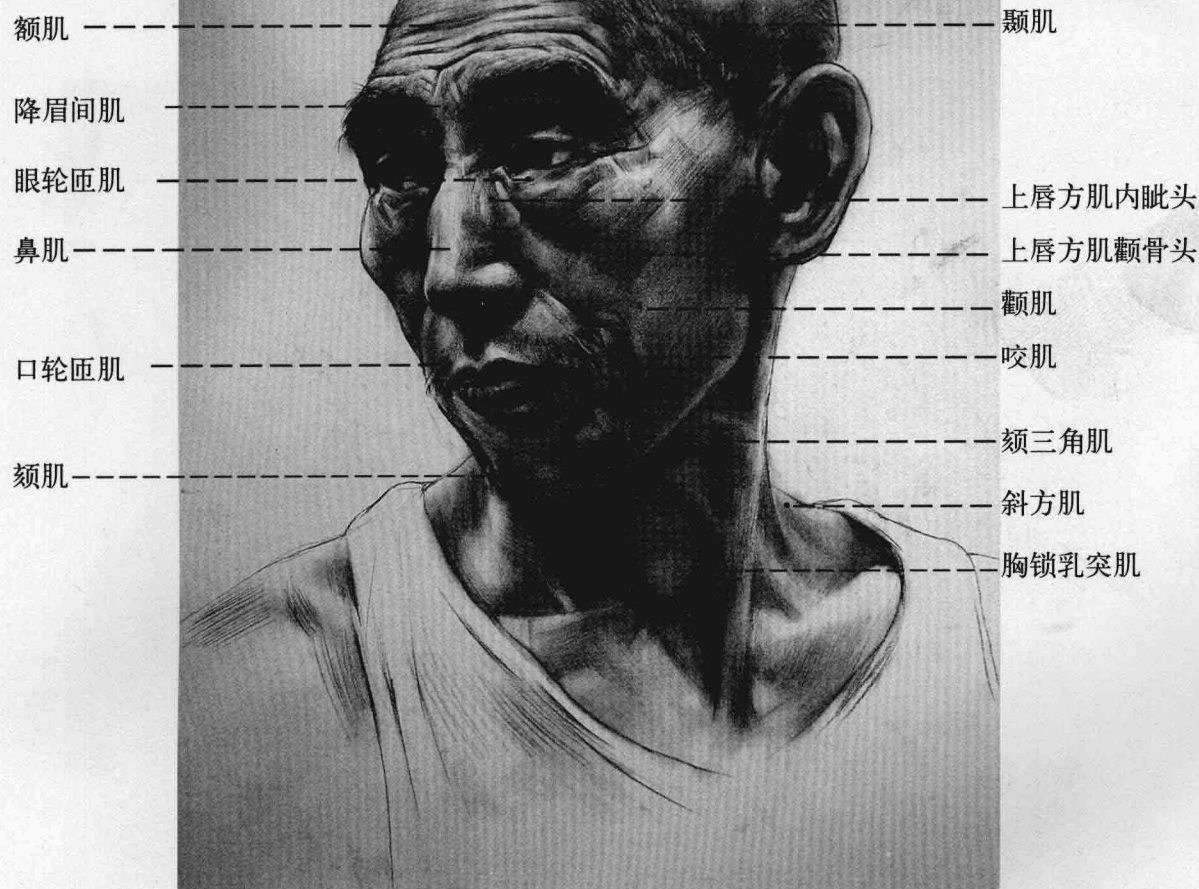

天津财大艺术学院
宗胜南（一年级）

天津财大艺术学院
要兴（一年级）

头像与肌肉默写结合分割训练法

5. 头像的解剖分析

通过对上图的分析，使我们清晰地了解到，肌肉的长相特征，在内部骨骼的支撑下，都展现出来。这是我们只有在练习过解剖骨骼与肌肉的前提下，才能够真正理解对象，抓住对象特征，从而表现对象的精神气质。比如额肌，当其收缩时产生皱纹，是在人物平视、仰视状态下产生的特征，不同的年龄，额纹的变化也有所不同，一般中老年人的额纹变化较为明显，青少年则不够明显，所以，我们刻画、表现额纹时，一定要考虑到对象的年龄。再如胸锁乳突肌，这是人物颈部最重要的肌肉，当头转向一边时，这块肌肉就突显出来，是表现男性刚毅性格的重要肌肉组成部分。我们了解肌肉的特征，是为了更好地表现对象，能够使我们刻画时有的放矢。

6. 作业

- ①熟练掌握头像的骨骼、肌肉名称；
- ②对骷髅头进行正面、侧面写生（三张）默写（三张）；
- ③对肌肉人头像正面、侧面写生（三张）默写（三张）；
- ④头像与骨骼默写的结合训练（两张）；
- ⑤头像与肌肉默写的结合训练（两张）。

头像与骨骼默写结合分割训练 尹怀振