

绘画基础教学优秀课程

Huihua Jichu Jiaoxue Youxiu Kecheng

素描

主编：王海燕

编著：兰 飞

绘画基础教学优秀课程

Huihua Jichu Jiaoxue Youxiu Kecheng

素描

主编：王海燕

编著：兰 飞

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画基础教学优秀课程. 素描 / 兰飞编著. -- 南宁:
广西美术出版社, 2011

ISBN 978-7-5494-0243-4

I. ①绘… II. ①兰… III. ①素描技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 090580 号

绘画基础教学优秀课程·素描

主编: 王海燕

编著: 兰飞

图书策划 / 蓝柏坚

出版人 / 蓝小星

终审 / 黄宗湖

责任编辑 / 陈凌

装帧设计 / 陈莉 杨阳

校对 / 尚永红 肖丽新

审读 / 陈宇虹

出版发行 / 广西美术出版社

社址 / 广西南宁市望园路 9 号

网址 / www.gxfinearts.com

制版印刷 / 精一印刷 (深圳) 有限公司

开本 / 889 mm × 1194 mm 1/12

印张 / 5

版次 / 2011 年 7 月第 1 版

印次 / 2011 年 7 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 978-7-5494-0243-4/J · 1449

定价 / 38.00 元

版权所有 翻印必究

主编的话

美术学习的提高不仅需要天赋与灵感，还要有优秀有序的课程练习来进行贯彻、训练。一种好的教学方法和优秀的教学过程计划不仅可以使授课老师得到一个好的教学效果和目的，还能使学生的绘画表现能力在短时间里得到迅速提高，使教学事半功倍。而方法的得来与总结则来自两方面：

一、多年教学经验的积累；

二、多年艺术素养的积累。

所以，这套《绘画基础教学优秀课程》丛书便邀请了多年在美术学院任教的老师来编辑、组织，将他们优秀的教学过程和作品展示出来，并进行毫无保留的精心讲解，把他们多年的宝贵教学经验和大家一一分享，使学生在理念上主动地思考，轻松获取丰富的专业知识。

中国美术学院附中

序

素描头像是绘画造型中的基础课程，也是各大美术院校入学考试的门槛之一，鉴于现在考生的学画历程相对较短、基础较弱的现实情况，编者本着多年的教学经验，对素描头像的若干知识点进行整理，结合教学实践中得出的精华部分，其成果在素描短期作业的画面效果中得到了验证。在同样的教学课程中，学生的画面提升幅度与没有运用这种教学模式相比，有很大差别。

素描头像在绘画基础教学中处在承上启下的重要位置，衔接了素描几何体、素描静物、石膏像写生等内容，对在素描头像之后出现的半身像写生也起到了很好的铺垫作用。所以素描头像对造型基础有一定的要求，画者要在能够熟练掌握之前的几个科目内容的基础上去进一步地了解人物头部的骨骼结构，肌肉生理走向和穿插，皮肤、头发的质感表达等。

短期作业通常是指在三小时中完成的作业，这就需要作画者有良好的形体意识和作画习惯，切忌不可局部地观察和表现。要时刻分析头部中出现的细节的“归属”，“归属”于哪一个形体的大关系中。头像中任何一个局部都可以在五大调子中找到自己的位置，不可平铺直叙地反复出现一种色阶的调子，要力求画面有响亮的大关系。正确的观察方法和表现手段是画面成功的保障。

素描头像写生有别于石膏头像写生的主要原因之一是其对对象生动性的表达有更高的要求，在作画之前要对模特的外形特征、内在精神和微妙动态都能够做到胸有成竹，方可落笔。在一幅优秀的素描头像作业中不但要求能够把基本的素描元素完整地再现，还要能生动地再现画面效果。

目 录

一、素描头像中应该掌握的基本知识点	1. 形体意识	1
	2. 结构意识	2
	3. 空间意识	4
	4. 基本透视规律	4
	5. 突出画面效果	5
	6. 刻画能力	6
二、素描头像的基本要求	1. 构图	6
	2. 形体结构	6
	3. 作画步骤	8
	4. 刻画深入	9
	5. 对画面最后效果的把握	12
三、行之有效的练习方法	1. 运用圆珠笔画头像	13
	2. 绘画练习过程	15
	3. 素描头像练习课程表	16
四、作品欣赏		17

一、素描头像中应该掌握的基本知识点

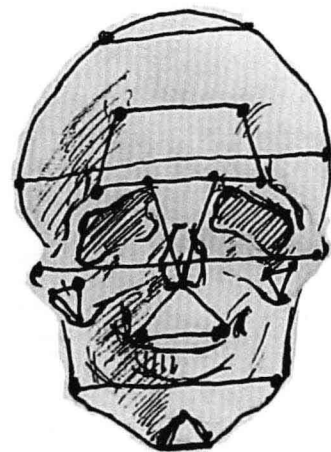
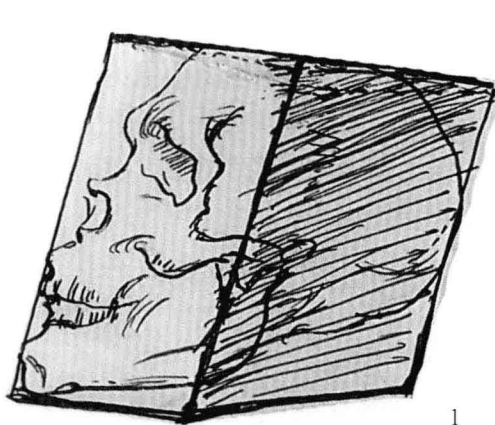
1. 形体意识

对复杂形体的分析能力，要有把复杂形体归纳总结为简单几何形的意识。如：头部为方体，眼睛为球体，鼻子为梯形体等。同时要透过现象看本质（看骨骼结构）。

- a. 在大的透视关系中找出对称的相应骨头，是形成结构的基本准则。
- b. 以立体（三维）的视角来观察头部解剖结构的前后（深度）关系。

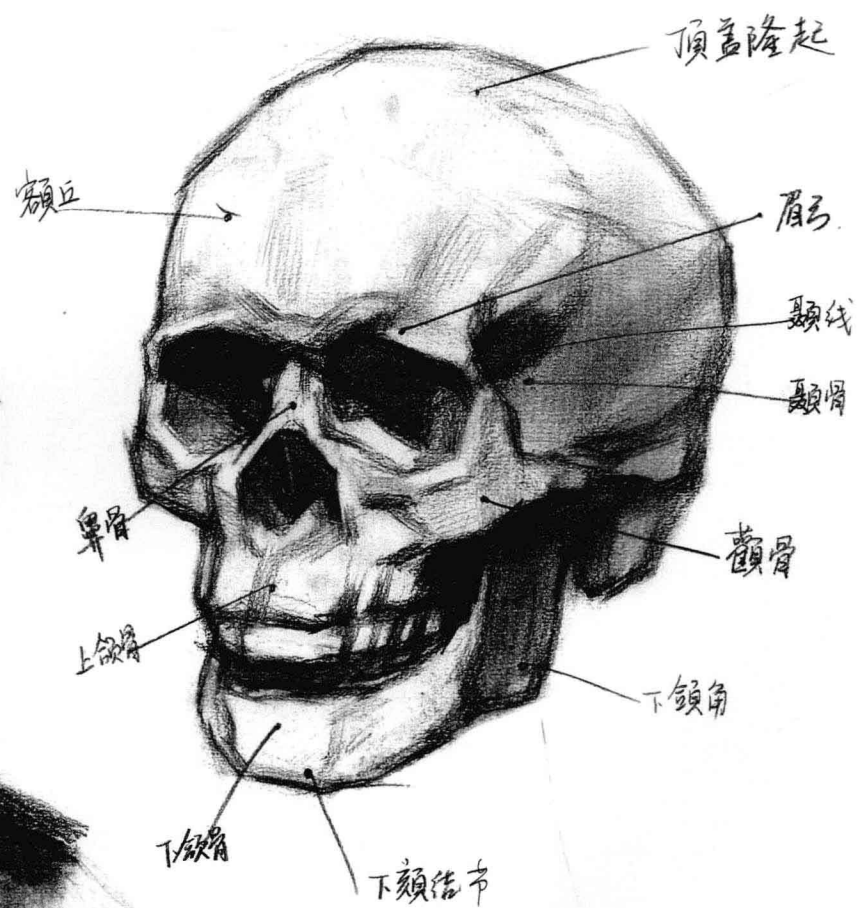
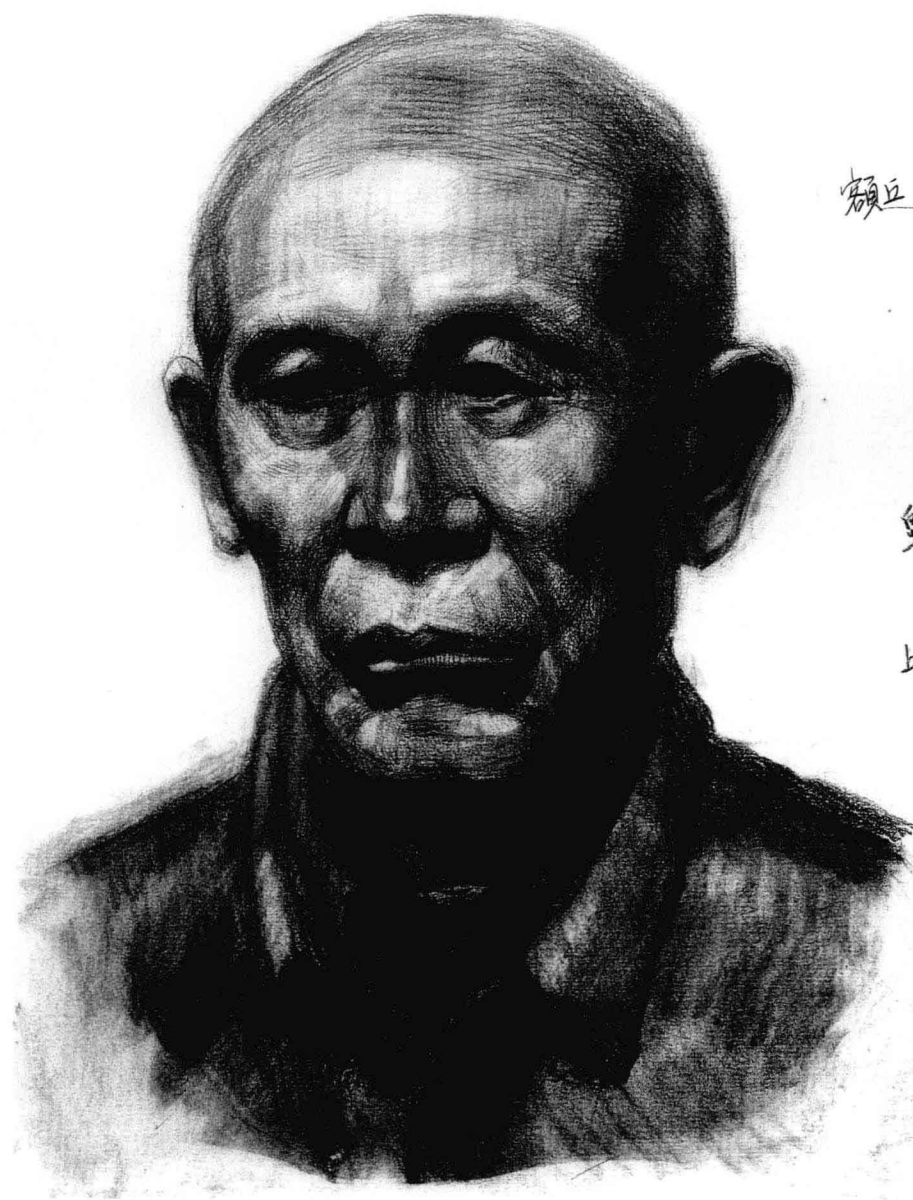

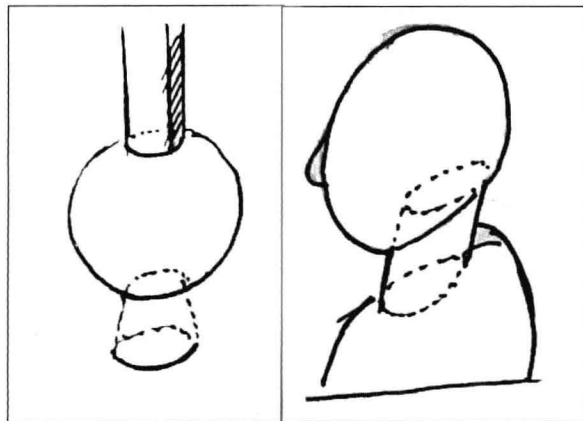
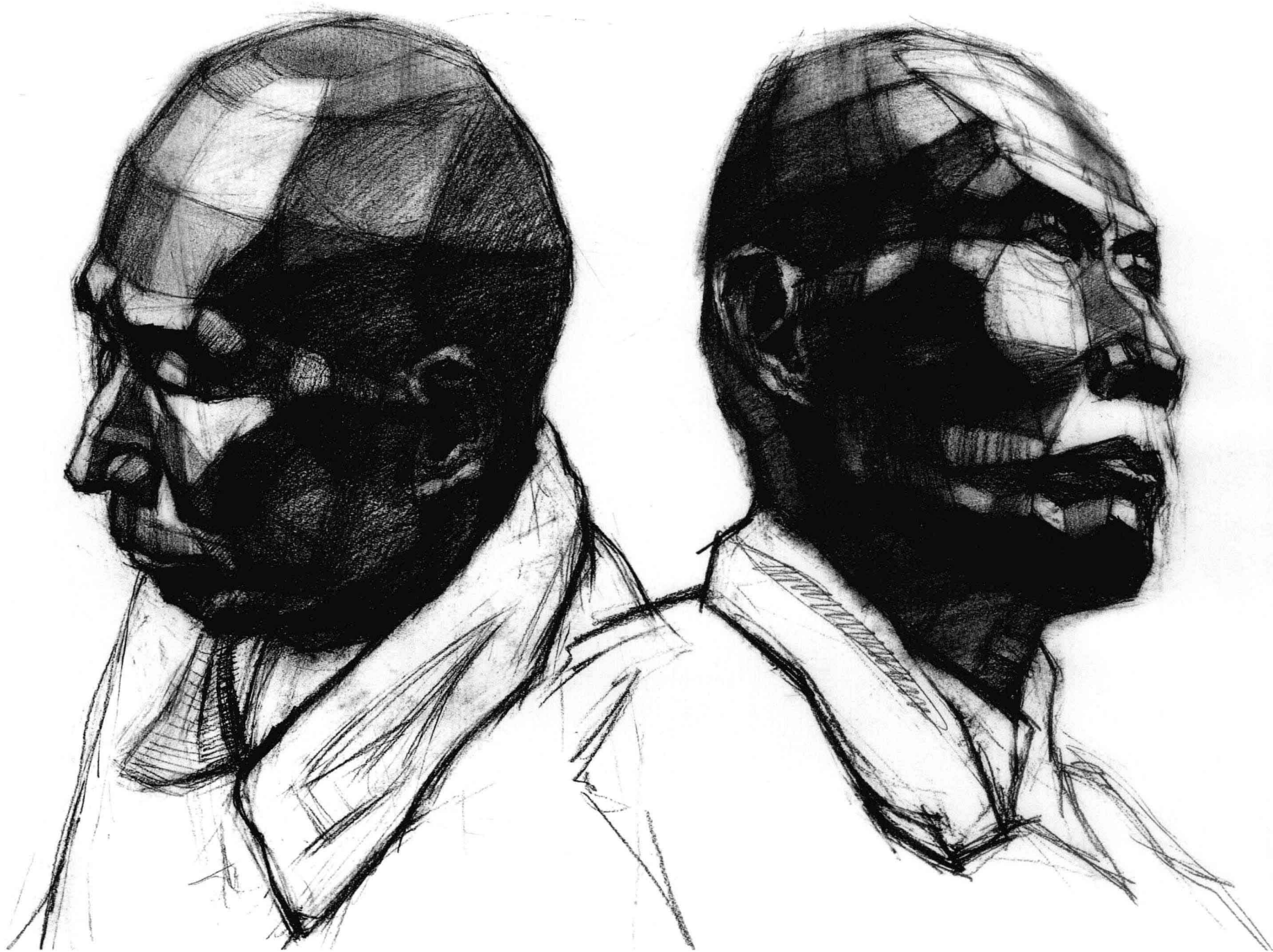
c. 从下面二维的视角来观察头部解剖后的上下关系。

2. 结构意识

a. 对称的形体关系给人牢固的感觉，形体的对称性是结构意识的根本。

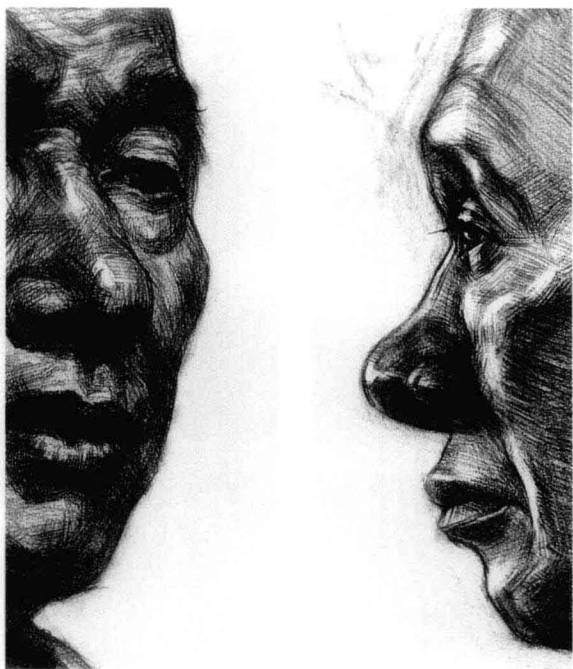

b. 形体的穿插关系正确与否，决定了头、颈、胸三者关系正确与否。

3. 空间意识

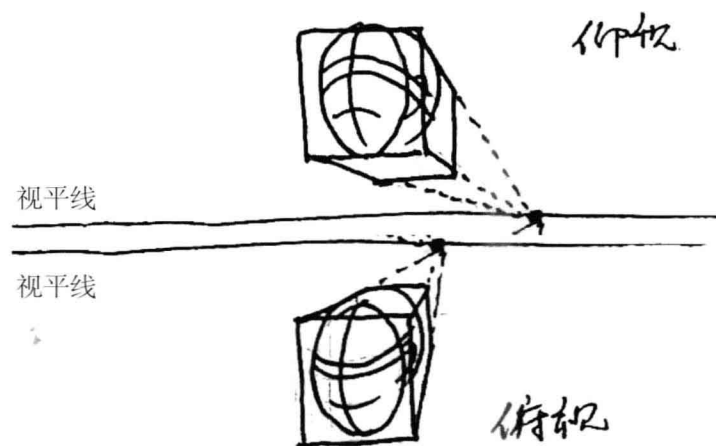
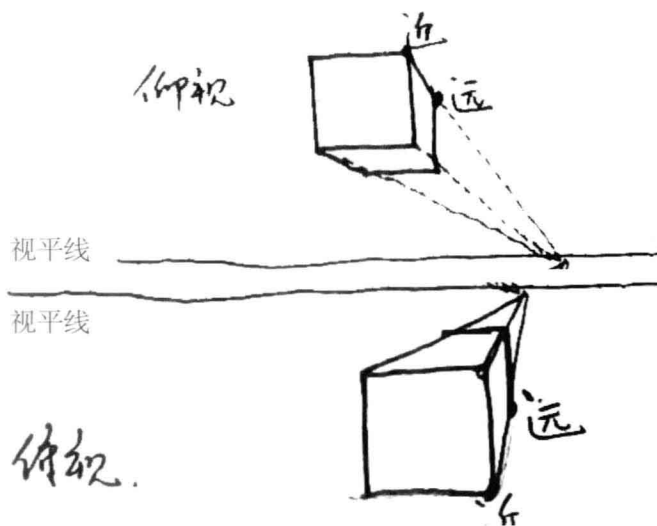
空间意识指物体的距离感。客观物象的形体变化都会在视觉上产生远近虚实的效果，所以要主动把握位置的变化和空间的关系。尤其要注意边缘线的刻画。

注意结构之间高低、远近、上下的关系。形体重叠是空间形成的重要表达方式，同时还要运用好调子的虚实处理。

4. 基本透视规律

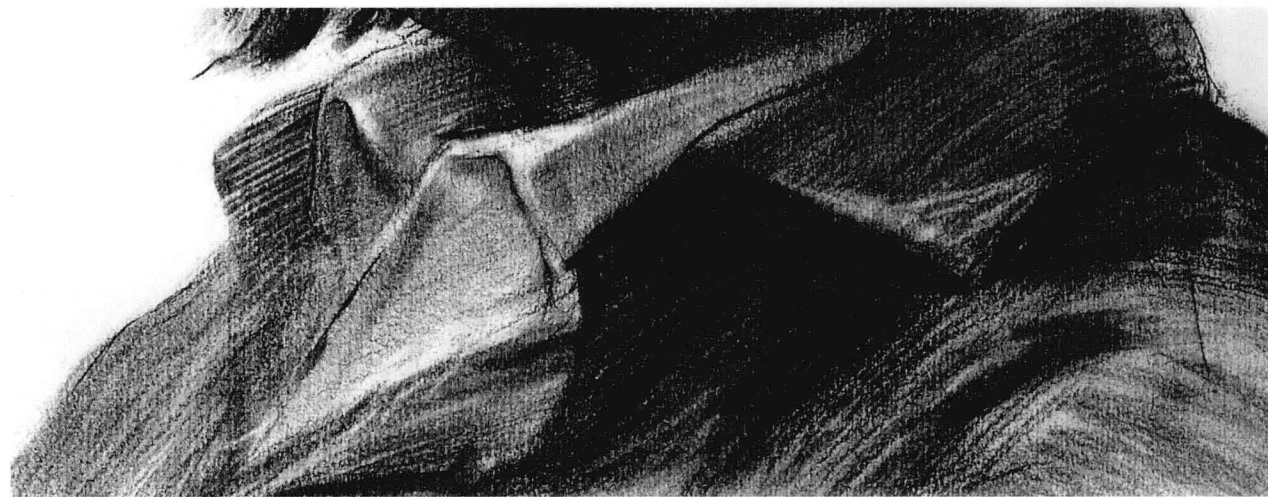
基本透视规律包括平行透视、成角透视。从近大远小的透视规律中总结出常用的仰视的透视规律（近高远低）、平视和俯视的透视规律（近低远高）。

5. 突出画面效果

不要一味地依赖排线来得到自己想要画出的画面效果！要学会运用工具，如擦笔、纸巾、手的涂抹。

有线带面的亮灰效果，有明暗为主的重色块。

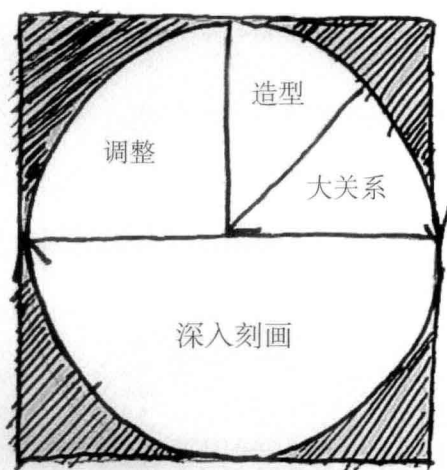

图 A

二、素描头像的基本要求

图 B

6. 刻画能力

要运用调子的排列来搭建形体的转折，而不是简单的渐变过渡，要做到圆中带方，方中有圆。画头像时，画面的刻画时间相对较长，几个步骤的时间要合理安排。(如图 A)

1. 构图

画面的布局是得分点之一

a. 头像大小要有纸张高度的一半，太大的头像会给人不舒服的感觉。

b. 左右空白的大小，通常是头像的正面朝向的空白面积比头像的后面空白大些。但这些都以构图在视觉上较舒服为宜。(如图 B)

2. 形体结构

严谨的透视和间架结构是主要的评分标准

a. 透视中最常用到的是仰视、俯视和平视，素描头像中以仰视和平视最为常用。对这两种透视的基本规律要熟记在心。

b. 把复杂的形体理解为简单的几何形体，对形体的概括和画面整体性的把握很有帮助。如把头理解为立方体，颈部理解为圆柱体等。

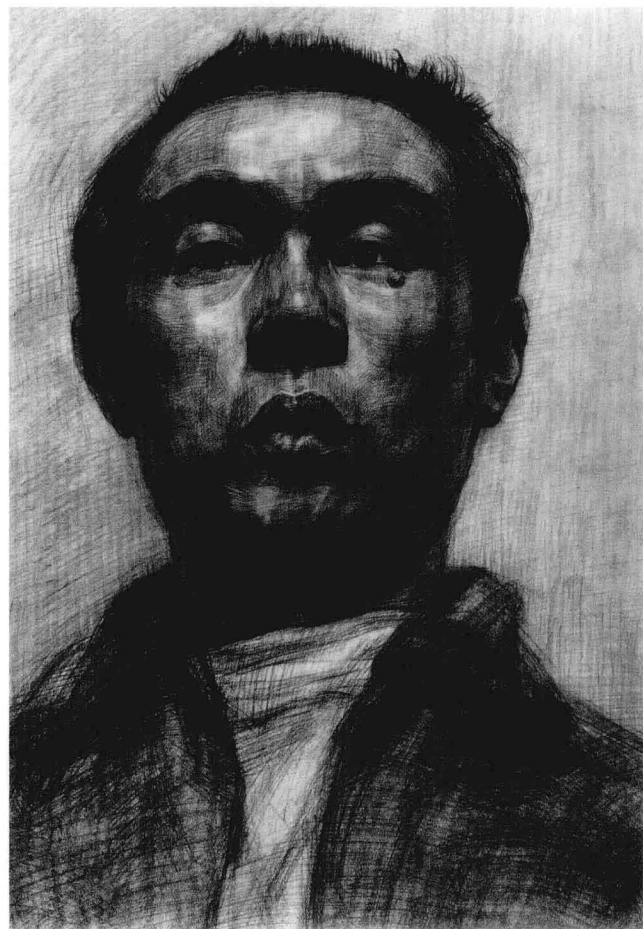
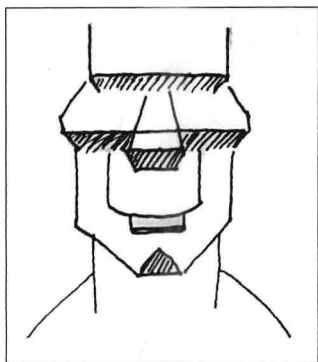
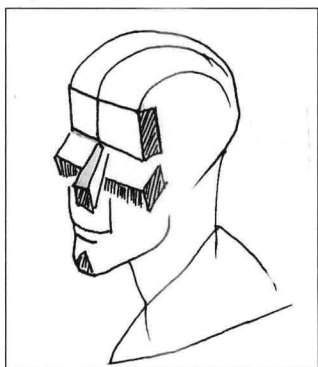
c. 对头部的基本结构要有较深入的认识。素描头骨的练习，可以在头像训练之前来完成，需要一周的课时量，作业为各角度头骨练习，以结构素描入手，结合光影素描，逐步推进。

d. 对头部的主要肌肉组织要有所了解，对肌肉的穿插和走向要做一定的练习。

e. 形与形的理解与把握。

形—外形—形状—特征

形—形体—体块—结构

3. 作画步骤

a. 作画之始，不要忙于落笔，要运用三四分钟观察一下对象，对画面的最后效果做一个预想，对要画对象的形体特征、透视结构都有一定的了解，才可以有的放矢地落笔。

b. 严格控制作画步骤。从起稿的几条线到画面完成时，这几条线始终是最重要的支撑画面结构的线条。在三小时内完成的作品中，每一个步骤都需要保证画面整体进行，第一个小时结束时，画面要基本铺好大调子，对形体、透视、特征的准确度已经有所构建；第二个小时结束时，画面中的视觉中心已经刻画完成，主要骨点的刻画也基本结束，大关系也已经确立；第三个小时是调整画面的时间，对画面的大关系要进一步的调整，确保画面不“花”“灰”“脏”“黑”，从画面的整体效果入手，努力贴合对客观对象的第一感受。这样画面在两个半小时就能够基本完成，确保有充裕的考试时间。

c. 注意对画面调子的节奏把握。调整头发、皮肤、衣服的色素对比。要有相互影响，互为衬托的作用。

4. 刻画深入

在画面的局部刻画中可以体现作画者的绘画能力，这也是重要的采分点

(1)运用块面、调子、线条等绘画语言来表达形体的体面关系、厚度、穿插、空间、质感等诸多绘画元素。

(2)形体意识是局部塑造时始终贯穿在作画过程中的基本要素，再复杂的形体刻画都要归结为基本的几何形体，其大的黑白灰关系要明确，对象的形体感不可减弱，如眼睛的球体、鼻子的梯形体、嘴巴的圆柱体。

(3)初学者可以借助临摹优秀的范画，来帮助提高细节的刻画能力，从而达到事半功倍的效果。

(4)不同质感的表达，是保证画面灵动的一个重要因素，头发、眼睛的晶体、鼻头、嘴唇、皮肤都有其不同的质感和量感，同时也有不同的表现技巧，要在绘画练习的过程中不断揣摩，积累经验。用心绘画，一切的问题都会解决。

(5)局部刻画时需要注意的几个细节：

a. 内、外眉弓的穿插和转换的位置。

b. 额丘、颞线的塑造和调子的铺设。

c. 上下眼睑的关系及厚度的体现，需要注意眼皮厚度的表现技巧，不可画死。

d. 下眼袋的边缘与颧骨的衔接。

e. 在刻画颧骨时，要注意面的转换及颧弓的位置。

f. 鼻根与眉弓的衔接，要注意厚度的表达。鼻骨的位置，鼻骨和鼻软骨的衔接，鼻球的刻画要注重质感的表现，鼻子底部暗面与其投影的色素之间的统一与区别，鼻底明暗交界线的厚度及变化。注意刻画鼻唇沟的厚度。

g. 嘴唇的厚度和质感的表现，上下唇的色素区别，嘴角处与口轮匝肌的衔接，上颌骨的圆柱体的表现。口轮匝肌在脸部转折中的重要作用，其位置与嘴角的关系。下嘴唇底部梯形体面在刻画时要注意与光源方向的关系。

h. 颧肌与口轮匝肌衔接的位置及刻画。

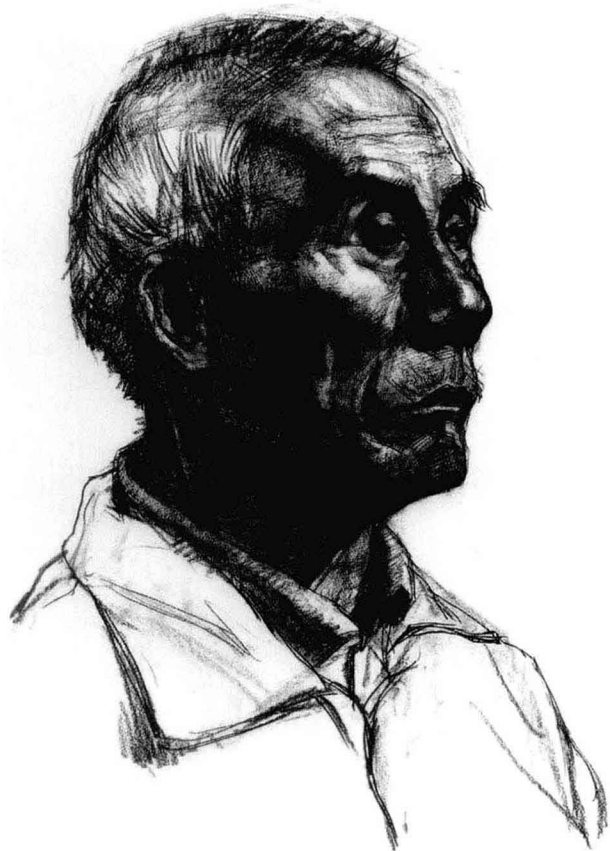
i. 耳朵的基本形态，耳朵的亮部调子与暗部调子的协调统一。耳朵与发际线、颈部的空间关系。

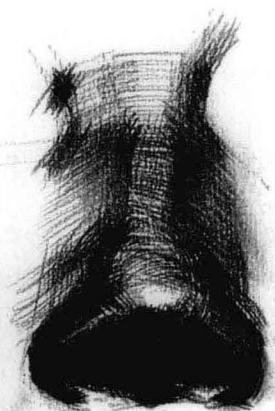
j. 颈部与脸部边缘线的色素表现，边缘线的变化。颈部的圆柱体的刻画，颈部的整体色素与脸的侧面的关系。

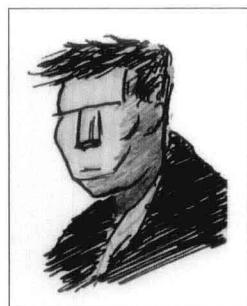
(6)注意明暗交界线的虚实变化。

(7)注意眼、鼻、嘴的色素节奏变化，不可太过雷同，使画面显紧，要注意张弛有度。

(8)不同的手法穿插运用，可以得到不同的效果，不要拘泥于一种手法，要善于利用工具来帮助画面的表达。

5. 对画面最后效果的把握

准确的造型、扎实的体块、严谨的透视、深入的刻画都需要最后的调整，从整体的角度出发来审视画面，把影响画面效果的小局部都统一于整体中，使画面整体、厚重，富有表现力。

- 看画面的黑、白、灰是否响亮；
- 画面的表现语言是否生动；
- 画面的完整程度如何。

画面的完整度取决于画面的最后处理，容易被忽视的有几点：

- 衣服的刻画：衣服在画面中的作用主要是衬托头部及完善构图的作用，切忌喧宾夺主，要注意衣领左右、前后的空间关系，要求虚实得当，刻画深入而内敛（整体衣服上的色素对比较头部弱些），注意肩部厚度的表现。
- 画面中主体的边缘（剪影）的形状要讲求方圆的对比，不可一味地照搬对象的外形，没有经过主观处理的外形是不入画的。在视觉上没有冲击力的外形，也就不能吸引评分者的眼光。
- 画面中的边缘线要注意虚实关系，边缘线上的形体穿插可以避免画面“薄”的问题，有些画面看到边缘线时就无内容可看了，这也是不可忽视的问题。
- 画面的黑、白、灰布局（强调绘画前的观察，做到动笔前就对画面的最后效果胸有成竹）。

