

素描

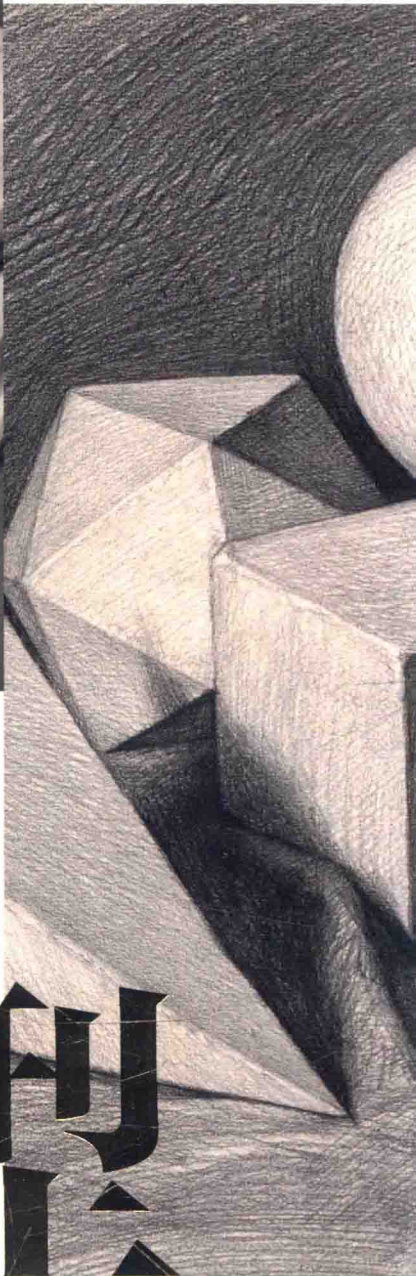
色彩

速写

创作

王海强 / 主编

刘斌 / 编著

极限造型

EXTREME/ MODELING

刘斌素描教学作品专辑

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cypaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

刘斌素描教学作品专辑 / 王海强主编；刘斌编著.

—北京：中国青年出版社，2014.9

(极限造型)

ISBN 978-7-5153-2690-0

I. ①刘…II. ①王…②刘…III. ①素描教学IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第200719号

策划编辑：王海强 田野

助理编辑：李梦川

责任编辑：张军

书籍设计：六面体书籍设计 彭涛 郭广建

极限造型——刘斌素描教学作品专辑

主 编 / 王海强 编 著 / 刘斌

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521158

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷：北京建宏印刷有限公司

开 本：787×1092 1/8

印 张：24.5

版 次：2014年11月北京第1版

印 次：2014年11月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-2690-0

定 价：88.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521158

新浪微博

@雄狮美术王海强

@雄狮美术田野

@雄狮美术王世伟

@雄狮美术李梦川

征稿信息

优质的印刷工艺，精美的设计呈现，高效的出版管理，雄狮美术与你携手共同创造中国美术教育的未来。请将你的美术作品发送给我们。

投稿邮箱：1761491427@qq.com lion_art@cypmedia.com

目 录

素描几何形体教学 /8

素描静物教学 /30

素描石膏像教学 /64

素描头像应试教学 /90

超写实素描教学 /136

教学影像 /190

极限造型

EXTREME/
MODELING

刘斌素描教学作品专辑

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

前言

与刘斌相识一晃已经三年，三年前他从沈阳到北京发展，三年后他成为行走于各大美术培训机构的素描名师，通过这三年的努力刘斌逐渐找到了适合自己的发展方向。生活中，他喜欢穿运动衫，他就像一个准备冲刺的运动员，不断挑战着素描的极限，不断产生的素描新作一次又一次冲击着我们的视觉。

极限教学

对于素描教学，刘斌有着自己独到的见解。近两年他对超写实素描进行了深入的研究和实践。他认为长期超写实素描像楷书，短期应试类素描像草书，只有通过长期作业将素描所涉及的知识点逐一解决，作品要画得深入、到位，这样短期作业才能画得更快速、更准确、更主动。与扎实的长期超写实素描相比，刘斌的超短期表演式素描更像是“狂草”，快则5分钟，慢则20分钟，生动的人物形象在转瞬间呈现。超写实素描和超短期表演式素描对学生而言虽然很难达到，但这样的教学方式，会给他们树立明确的学习目标，唤起他们对于绘画的热爱，从而激发出内在的潜力，使学生在中长期作业和短期作业的学习中更有动力。

精细作业

在实际的教学中，刘斌对教学环节进行了细化，通过数据素描、尺度教学，以相对公式化、机械化的方式，使学生快速掌握素描的相关知识点，在短期内大大提升了学生对于绘画的信心。刘斌认为在美术教学中，身教胜于言教，在授课中他一笔一笔带着学生作画，小至瞳孔，大至素描肖像的整体框架，务必使学生真正掌握每个知识点。

创业思维

刘斌一直以一个创业者的视角去审视整个美术培训行业。他通过出版、微博、微信等宣传平台，逐步将自己塑造成一个品牌。他通过全国巡讲和在北京设立素描特训营的方式，不断深入了解全国各地学生的需求和美术培训机构的需求，并根据考试方向，对各种信息进行了整理，不断更新着自己的教学方法，也不断引领着全国美术考前素描教学的方向。

本书是刘斌多年素描实践的总结，书中涵盖了素描石膏几何形体、素描静物、素描石膏像、素描头像、超写实素描肖像五个方面。全书以更全面、更立体的视角将刘斌对于素描的研究完整地呈现出来。他踏实做人、做事，真诚地面对画面、面对学生。最后，希望本书能够对广大的美术爱好者和美术考生有所帮助，有所启迪。

王海强

2014年9月10日于大成国际

作者介绍

刘斌

全国知名高考美术素描教学专家

曾出版《教学视界——刘斌素描头像临摹范本》《教学风暴——刘斌素描

头像精品范例》《应试易点通——刘斌教你三天提高10分》《敲门砖——

从五官到头像》和《芝麻开门——从步骤到头像》等美术技法图书

2014年在北京开设素描训练营

微信：刘斌素描

新浪微博：@刘斌素描

目 录

素描几何形体教学 /8

素描静物教学 /30

素描石膏像教学 /64

素描头像应试教学 /90

超写实素描教学 /136

教学影像 /190

素描几何形体教学

《极限素描——刘斌素描教学作品专辑》简介：本书汇集了刘斌老师和全国各地一线教师的300多张优秀作品，从几何形体到超写实素描，每一张作品都凝聚着作者的心血和奋斗的精华。本书展现的不仅仅是一张张好作品，而是基础教学的一种精神，一种鼓舞和一种震撼。学员可以根据自身的基础对本书进行临摹或欣赏，相信不同阶段的学生都会有所收获。

编辑田野（以下简称“田”）：学生在绘画的初级阶段经常会遇到各种困惑，很多学生不理解为什么要学习几何形体。素描几何形体对于素描基础教学的重要意义是什么呢？您是怎么理解的？

刘斌（以下简称“刘”）：首先，我们学习素描几何形体是因为几何体颜色比较单一，只是单纯的白色，对于基础较弱的学生来说，比较容易把握。其次就是几何形体的造型也比较简单，初学者一眼就能看明白它的形体构造，学起来更容易上手。

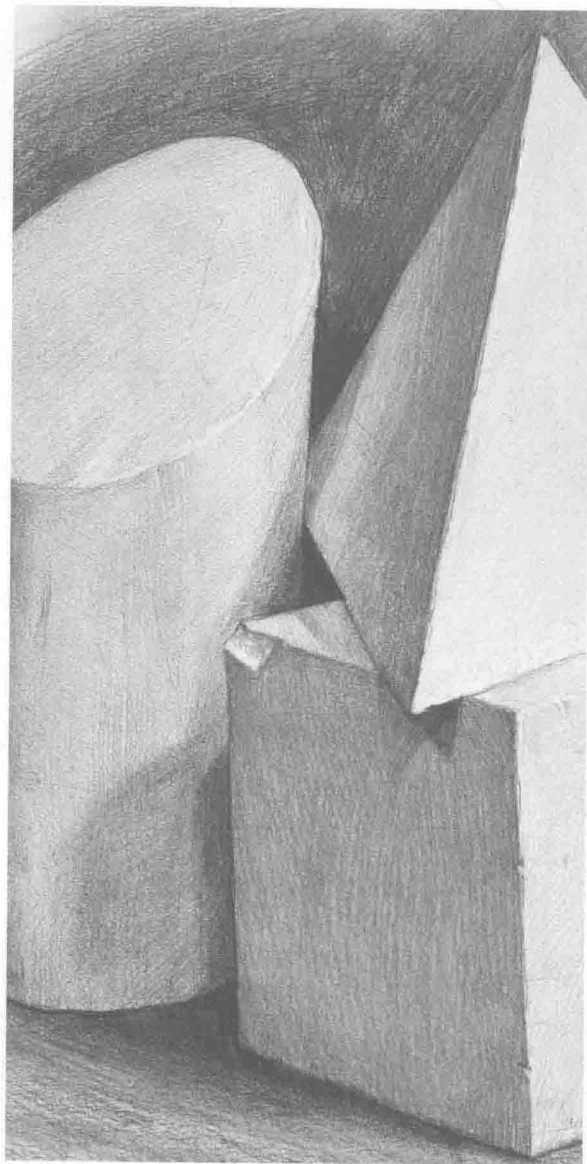
世界万物都是由圆体、方体和圆柱体这一类的几何形体组成。学习几何形体对于学生掌握静物或者头像这一类科目起到了很重要的作用。就像练武术一样，扎马步和打拳都是最基础的。基础打扎实，以后才能画得更好。学习素描几何形体还有助于画其他物体时理解得更到位。比如我们在画人体时，头部可看做大的方体，面部有一些转折，可看做球体，此外，胸廓是长方体，腰是圆柱体等等。以后再到更大的物体时，都是一样的分析方式。所以说，学习素描几何形体对于绘画来说是基础。

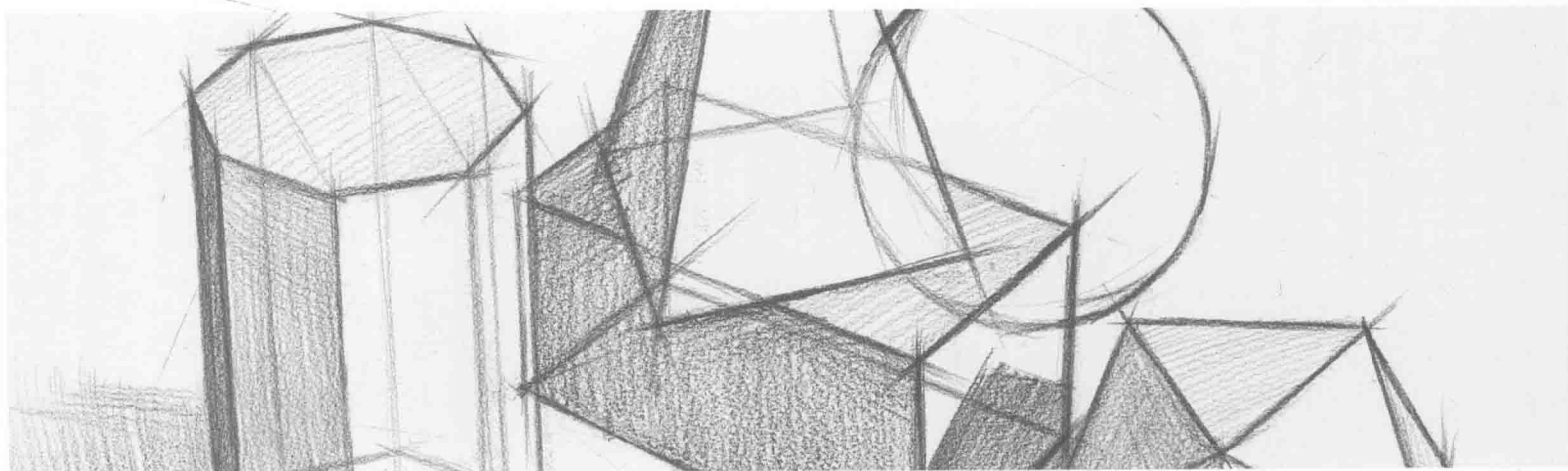
田：刘斌老师怎样看待几何形体训练的必要性？

刘：它的重要性可以体现在训练静物和头像的过程中，可以让学生更好地理解更为复杂的形体结构。由于它的形体简单，也可以让初学者更容易理解空间。比如在学习人物头像绘画的过程中，模特的形象是胖的，那么就可以把头部看成球体，然后再用球体的表现方法去理解，有的模特头部是方形的，那么就可以用半方不圆的感觉去概括形象。如果没有训练过几何形体，学生在以后的写生过程中就容易平面化表现，看不出立体感，看到一个物体时也不主动联想到几何形体。接受过几何形体训练的同学就会截然不同，在以后学习其他复杂物体的绘画时会产生空间和形体意识，这就体现了学习素描几何形体的必要性。

田：在学习素描几何形体的过程中我们应该注意哪些重要问题？

刘：素描几何形体的训练最重要的是造型能力。几何形体色彩单一，相对其他物体来说便于观察与理解。我在教学过程中发现，学生们在画背景的时候很努力，反而忽略了对几何形体本身的深入研究，所以画面看起来只是简单的色调和简单的描绘。教师在几何形体教学过程中一定要把形体讲解透彻，作画时线条要明确，让学生真真正正理解形体的变化。有些教师会用粗线去表现，但这些粗线是看不出来形准与不准的。我建议大家要用明确的线把几何形体画出来，形成对这个形体精准的认识。一个物体的长、宽、高、外边缘线、内轮廓线以及明暗交界线，都是它形体的范围，不只是简简单单勾个外形的问题，还要准确分析透视关系。这种透视关系学生不容易理解，因为有些是肉眼看不到的，所以在理解时就会有难度，还是要让学生通过对比观察准确把握形体。

田：结构素描是必须要训练的一门课程，那您觉得素描几何形体的结构训练和表现对素描学习的作用是什么？

刘：结构素描其实就是单纯训练找形，让学生忽略色调这一干扰因素。如果把色调加上，学生就会不忍心去改形，那样就起不到训练的作用了。所以一开始就是单纯地训练找形，这也是训练结构素描的初衷。在教学过程中培养学生的“透视眼”，使其看到几何形体的内部结构，是十分关键的。只有了解了内部结构关系，才能把形体表现得更准确。学习过程中可以临摹一些便于理解的作品，这些作品内部的线条要减弱，太强容易“抢”前面的线，影响整体的观察。总体来说，结构素描就是锻炼学生如何更理性地去学习绘画。

田：我们知道素描几何形体分为单体训练和多组合训练，单体训练主要是让我们去了解几何形体，那么素描几何形体多组合训练的意义和目的又是什么呢？

刘：单个形体相对容易把握，空间距离较短，线与线之间的距离也较短，容易分析。多组合素描几何形体比较难表现，它是高度概括了的复杂形体。比如人物头像，上半部分可以看成球体，中间可以看成柱体，下半部分可以看成梯形。这样的一张头像就是由多个几何形体组成的，了解了这一点绘画时就更容易理解了。这就是多组合几何形体训练的意义和作用。包括以后画任何复杂形体，都可以用几何形体来归纳、概括。

田：如何将素描几何形体的训练成果灵活运用到其他的绘画科目之中呢？有的学生对于表现几何形体十分熟练，但是别的物体就不会画了，学得比较死板。对于这种问题，刘老师有什么好的经验可以分享吗？

刘：在学习其他科目时，比如静物、头像和石膏像等，我们可以引导学生在起稿阶段就将思路往几何形体上套。静物要比几何形体复杂很多，但是大的形体和结构关系还是比较相似的。所以在教学过程中，利用几何形体可以便于学生理解。有的学生没有学过几何形体，直接进入头像阶段，这样在教学中讲的问题可能就会听不懂，讲到正方体或者圆柱体时就很难理解到空间层面上。有过几何形体课程的训练，学生就会更容易理解并联想到实物中去。基础训练就是“药引子”，把学生从基础训练引到正规的学习当中，所以这种几何形体的训练还是要灵活运用，不能死记硬背。

