

冲刺三大美术学院系列丛书

素描头像

冲刺训练方法

吴方 主编 龙军 吴方 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

素描头像

冲刺训练方法

吴方 主编

龙军 吴方 编著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

✦ 中央美术学院 ✦
✦ 清华大学美术学院 ✦
✦ 中国美术学院 ✦

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

素描头像冲刺训练方法 / 龙军 吴方编著

—武汉：湖北美术出版社，2008.6

(冲刺三大美术学院系列丛书)

ISBN 978-7-5394-2231-2

I. 素…

II. ①龙… ②吴…

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(2008)第076757号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679520/27/29

邮政编码：430070

H t t p: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 制：武汉安捷印务有限公司

开 本：787 mm × 1092 mm 1/8

印 张：10

印 数：5001-9000 册

版 次：2008年6月第1版

2008年9月第2次印刷

定 价：42.00元

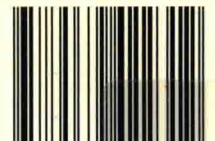
丛书策划：王开元

责任编辑：徐怀芳

封面设计：刘嘉鹏

技术编辑：李国新

ISBN 978-7-5394-2231-2

9 787539 422312 >

吴 方

男 布依族

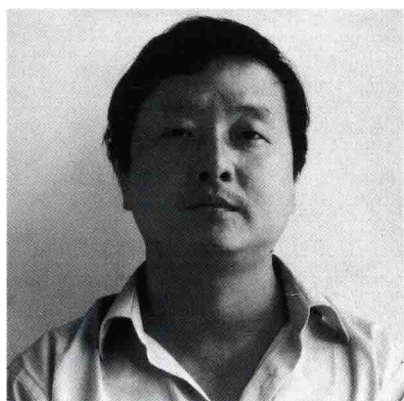
1972年10月出生于贵州独山

1993年中学毕业于贵州艺术学校

1997年本科毕业于中国美术学院油画系

2006年硕士毕业于中国美术学院油画系

现为中国美术学院讲师

龙 军

毕业于中央美术学院

目 录

- 04 一、高考素描（肖像）考察的基本要点
- 05 二、构图训练
- 07 三、形的把握
- 08 四、在学习和理解中寻找规律
- 09 五、内在结构的理解训练
- 12 六、体感表现的训练
- 14 七、五官表现训练方法
- 16 八、深入塑造的训练
- 18 九、艺术感受能力的体现
- 20 十、常犯的错误
- 21 十一、优秀考卷举例
- 22 十二、向大师学习
- 26 十三、步骤示范
- 32 十四、优秀作品示范

(本册范画由杭州象山艺坊美术培训机构提供)

作者:吴方

吴 方

男 布依族

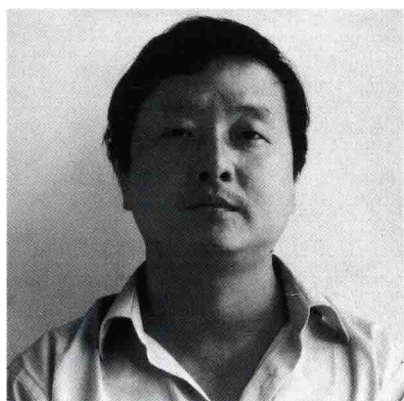
1972年10月出生于贵州独山

1993年中学毕业于贵州艺术学校

1997年本科毕业于中国美术学院油画系

2006年硕士毕业于中国美术学院油画系

现为中国美术学院讲师

龙 军

毕业于中央美术学院

目 录

- 04 一、高考素描（肖像）考察的基本要点
- 05 二、构图训练
- 07 三、形的把握
- 08 四、在学习和理解中寻找规律
- 09 五、内在结构的理解训练
- 12 六、体感表现的训练
- 14 七、五官表现训练方法
- 16 八、深入塑造的训练
- 18 九、艺术感受能力的体现
- 20 十、常犯的错误
- 21 十一、优秀考卷举例
- 22 十二、向大师学习
- 26 十三、步骤示范
- 32 十四、优秀作品示范

冲刺三大美术学院系列丛书

素描头像

冲刺训练方法

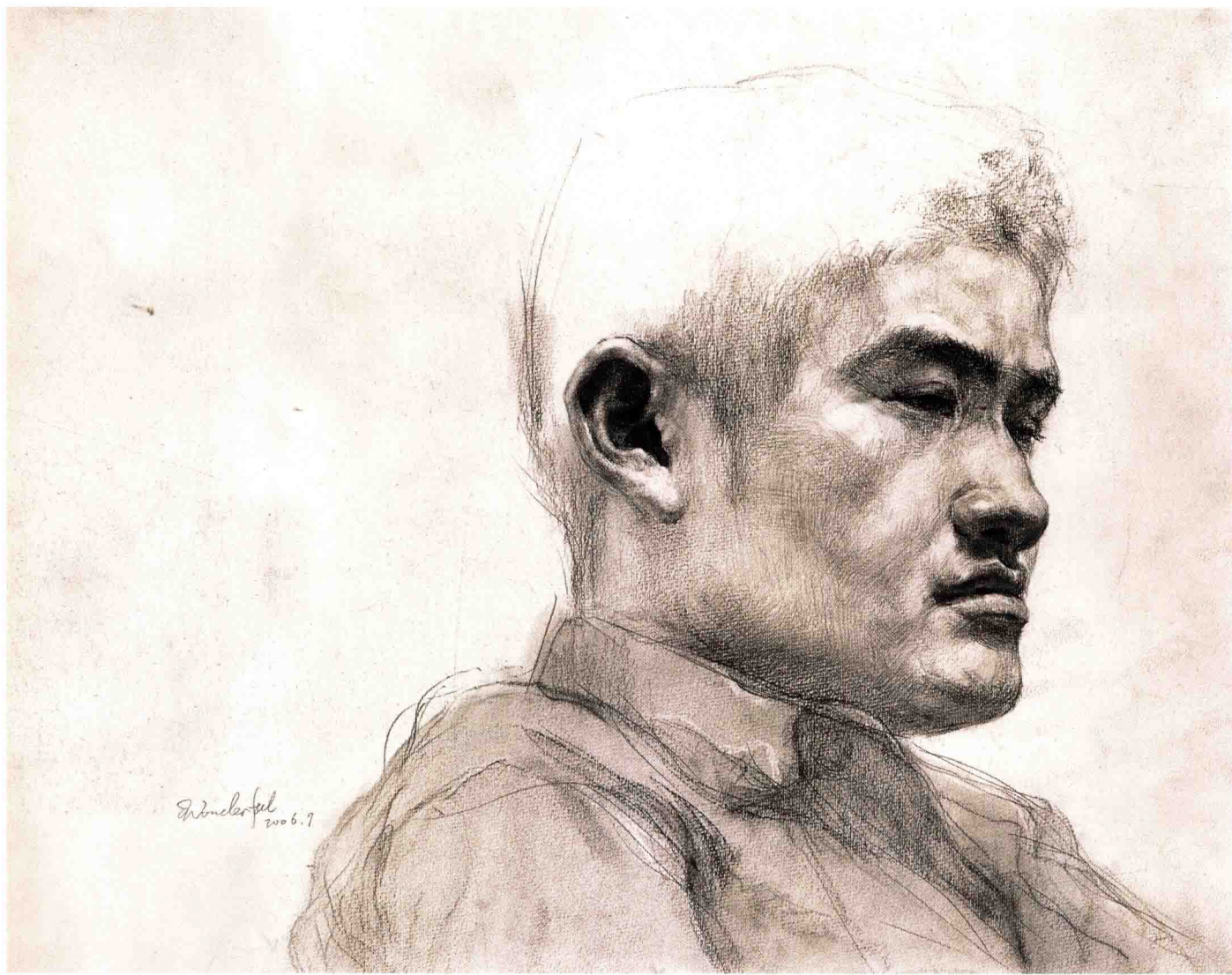
吴方 主编 龙军 吴方 编著
湖北长江出版集团 湖北美术出版社

ACADEMY
of Fine Arts

✦ 中央美术学院 ✦
✦ 清华大学美术学院 ✦
✦ 中国美术学院 ✦

一、高考素描（肖像）考察的基本要点

作者:王 者

素描肖像写生作为美院必考的重要科目，是我们通往那扇大门的头等障碍之一。那么，素描肖像写生的考查目的是什么？考查点又是什么？简言之，就是考查你具备了怎样的素描基础能力和怎样的艺术感觉。具体地说：

“基础能力包含——构图、形体比例、透视、结构以及体积的准确理解和把握能力，以及对对象进行深入刻画的能力。艺术感受能力包含——对客体个性特征的感受及主动自觉的把握，画面的主次虚实关系及整体的处理能力。以及这两方面要素有机统一所表达出的造型意味及能力。”[见中国美院优秀试卷集序言]

就是说当你具备了这样的素质与能力，你就有可能产生出一幅较优秀的素描头像。当你具备并在试卷中展现出了这样的素质与能力，你就可能在高考中名列前茅，达其所愿。

二、构图训练

强调构图画面的完整，能从经营作品的角度去控制调整画面，避免在动笔之前欠缺主动的整体观察与思考，消极、惰性地对待肖像与画面之间的关系，欠缺整体的布局与安排，以致造成构图上诸多的弊端。原则上人物安排于画面视觉中心，大小比例适当，以保持画面平衡，注重人物头、颈、肩整体在画面中的关系。避免过偏、过满、过空等现象。

“综合地运用构图法则的基本规律→结合当下的对象进行整体观察感受→机遇与碰撞→得出基本的构图意象→并通过数幅构图小草稿的试验、取舍→最终才形成我们对构图的决断。”

增强取景意识，尝试各种构图的选择与可能，作数幅小构图稿，鼓励发挥主观能动性，勇于寻找建立符合主观意识的画面形式，确定人物的大小、在画面上的上下左右的位置摆放，以及多种可行性的选择；并从中确定作业的构图。

必要的小稿训练可以
提高构图能力↓

根据纸张的大小与
写生角度选取不同
的取景方法→

作者: 鲁本斯

↑ 饱满稳定的构图使人物形象和画面获得了较强的视觉冲击力度。

作者: 弗洛伊德

↑ 正中对称、平衡的构图使观者获得一种庄重稳定深沉的视觉强度。

作者: 郑晶

↑ 简略了肩部服饰和外形, 把简练与详实的风格融合在一起, 使画面获得一种简洁清新明快的视觉效果并使人物形象极为突出。

作者: 鲁本斯

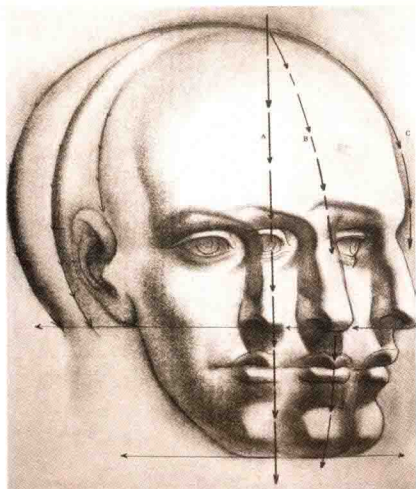
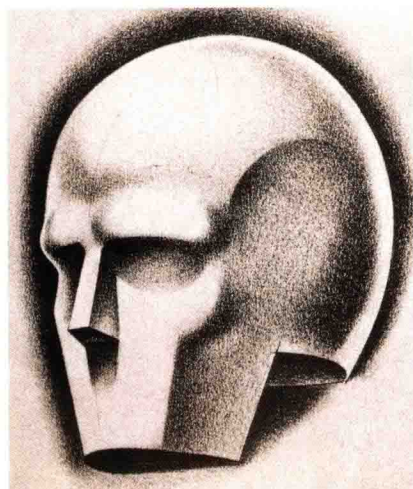
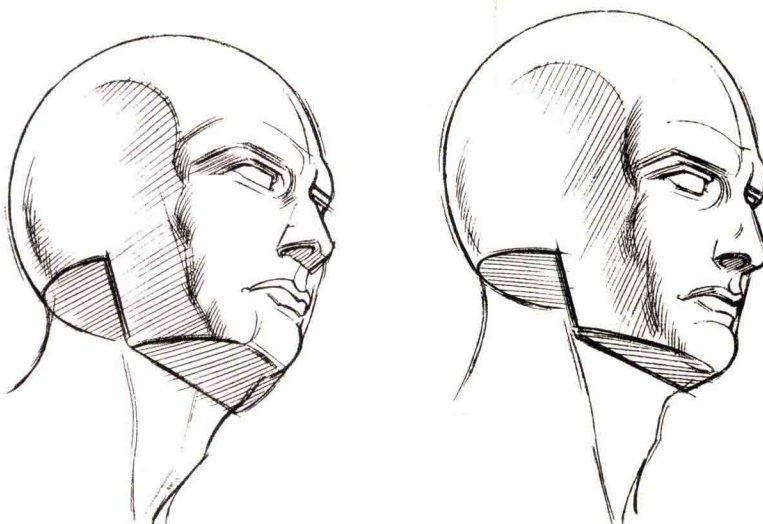
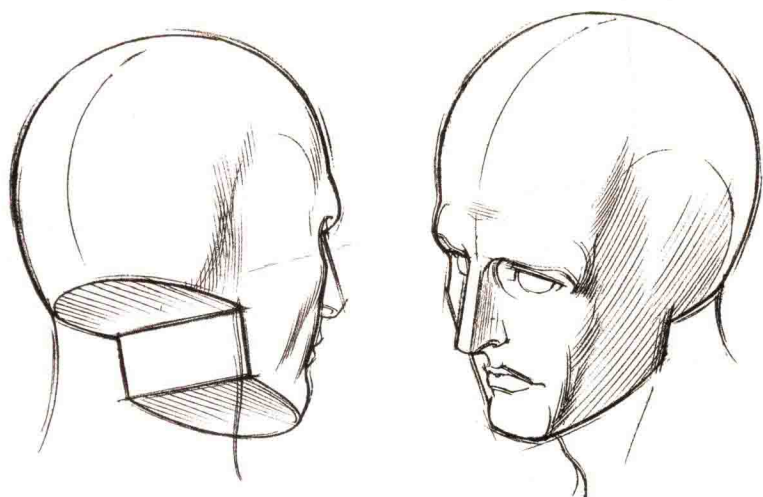
三、形的把握

形的问题无非是比例、动态、位置、透视、外形特征的问题。对于初学者来说往往缺乏一种整体、相互联系比较的思维意识和训练有素、视觉敏锐的眼睛。只能下意识孤立被动地刻描拼凑单个局部五官的形状位置之间的关系，缺少观察联系比较方法的运用，并且急于求成，注意力不集中，对形的问题得过且过，不够严谨、扎实、耐心，结果便处处被动。我们知道，没有比较就无所谓大小长短高低前后等。而形的比例、多少、转折的具体位置——都是依赖相互的比较才能加以认知与把握的。

要了解人物头部的几大基本形、基本比例、经过位置变化和动态变化后引起的透视关系的变化，才能正确表现头部的基本形与体块、头部位置变化和动态变化后引起的透视关系的变化等。

通过画小稿解决构图问题的过程，也就是对对象进行头、颈、肩的基本形的比例、动态、透视进行初步的速写体验。

用几何形体的理解方法去研究头部↓

四、在学习和理解中寻找规律

画形过程：头部微斜、半侧仰视的动态中的中年男模特几大基本形的比例、位置及动态。（头部的长宽比例）

通过上下长度比较找出五官横向的基本比例位置，通过宽度的比较找出竖向的中心线位置。（注意动态引起的透视关系的变化，以及头部微斜的动态。）

通过宽度的比较结合中心线找出竖向的五官、大的体块转折的基本位置。（注意动态引起的透视关系的变化）

结合以上比例的位置用长线简练、概括地把握外形特征。

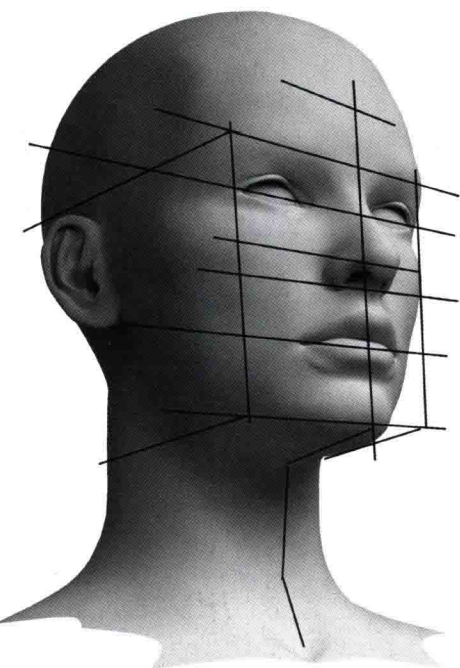
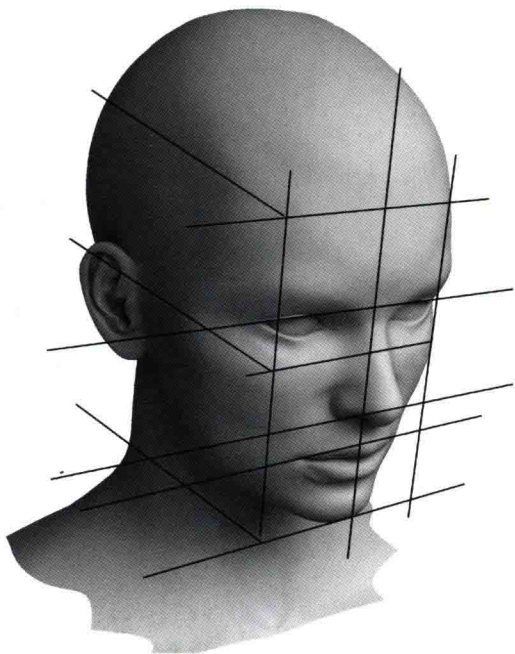
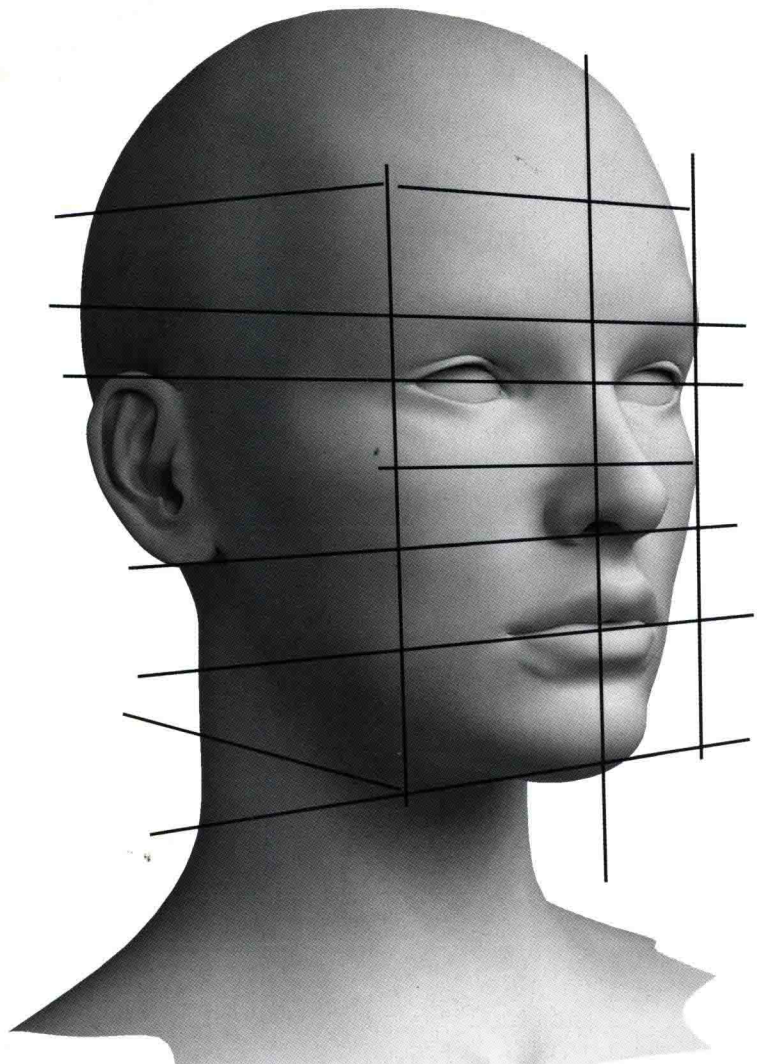
外形与内部位置相互联系比较，调整并明确五官的具体位置和外形变化。

结合位置建立并把握具体的五官的基本形状。

结合形状建立的过程把握形体的转折。

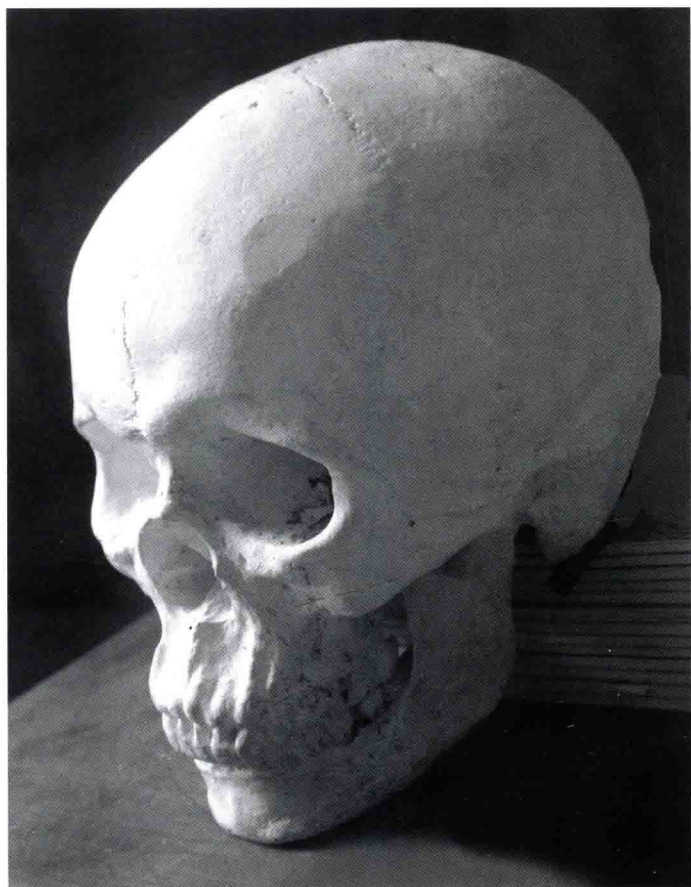
需说明的是，形的问题不仅是起步阶段的任务。随着画面的深入，形可能存在的问题也会显现出来，这就需要对形的不断比较调整要始终贯穿于整个作画过程。只有养成不断地观察、比较、调整的习惯，一双对形具有敏锐判断力的眼睛才会在过程中得以磨练。

↓多做小稿训练有助于造型能力的提高，同时也可以提高抓形能力。

五、内在结构的理解训练

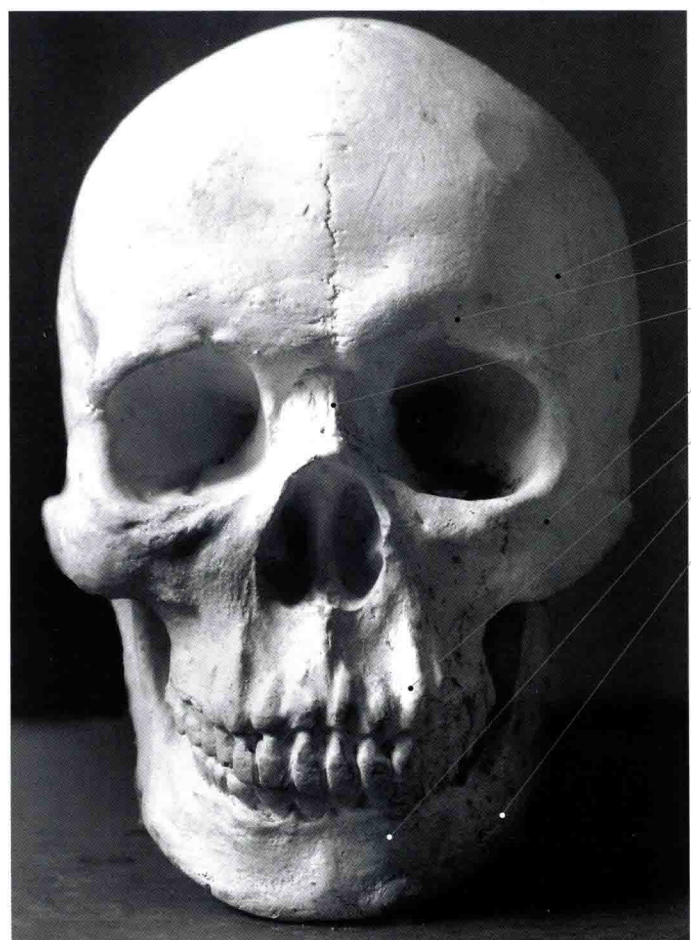
我们要画好头像，不仅要有画准确的形体比例，还依赖于我们对肖像内在形体构造的深入研究理解与把握。人物头部构造是由骨骼与肌肉两大部分组成。头骨就是头像内部框架，它制约着头像的基本造型和形体特征，肌肉则依附于骨架而生成，而表层肌肤的起伏转折则是头部骨骼与肌肉综合的外在体现。我们理解的是它的内在结构，而表现的是它的表层肌肤的起伏与转折。头像与头骨（照片）的对比有利于我们直观地理解头部的内在构造与关联。

↑ 头骨与大师作品比较

↑ 从大师作品中去体会头骨的内在结构

头骨

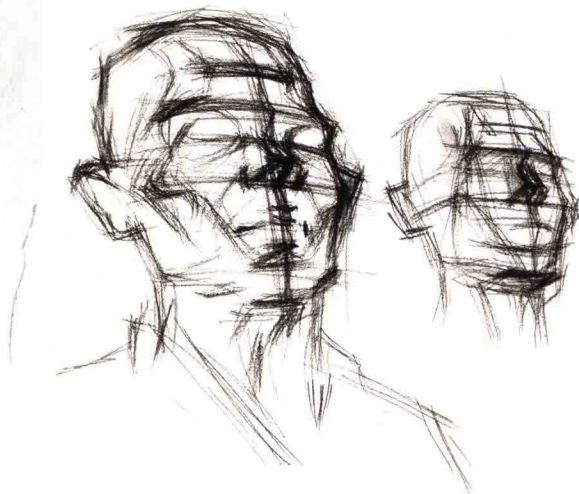
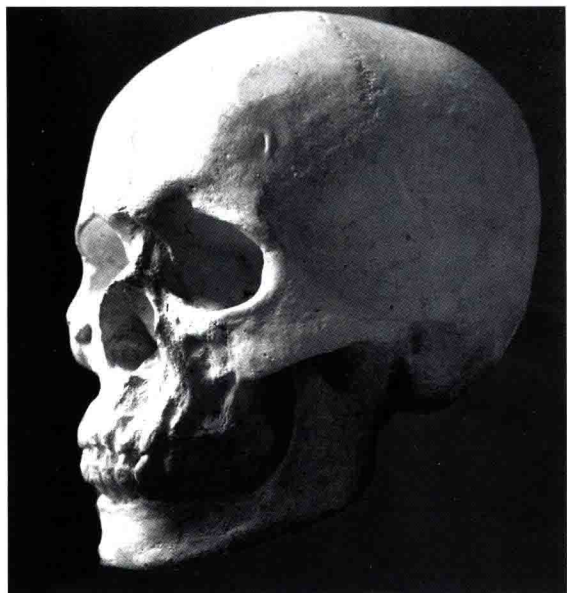
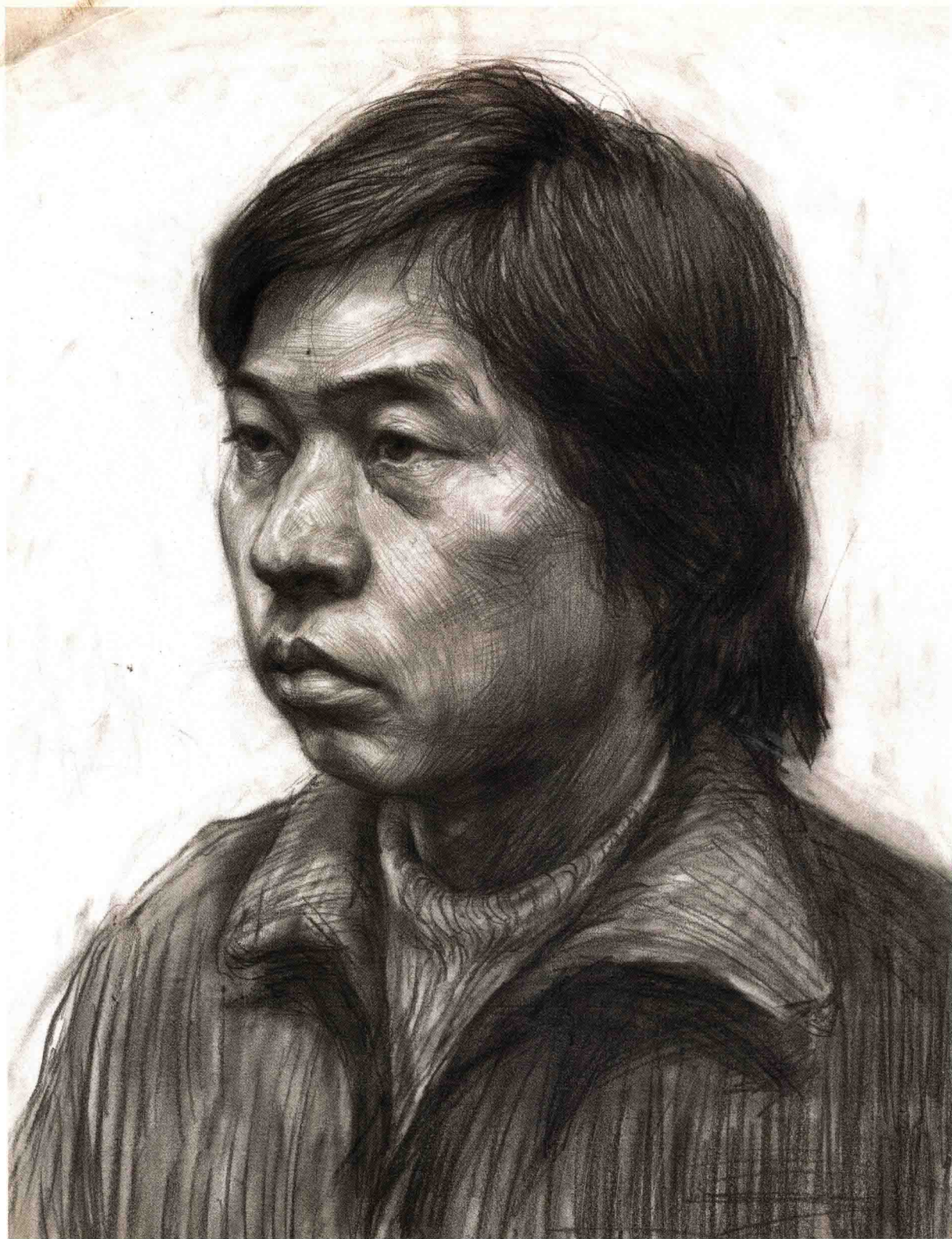
1. 颞骨
2. 眉弓骨
3. 鼻骨
4. 颧骨
5. 上颌骨
6. 下颌骨
7. 下颌角

肌肉

1. 额肌
2. 颞肌
3. 眼轮匝肌
4. 皱眉肌
5. 降眉间肌
6. 鼻肌
7. 颧肌
8. 口轮匝肌
9. 咬肌
10. 三角肌
11. 下唇方肌
12. 颌肌

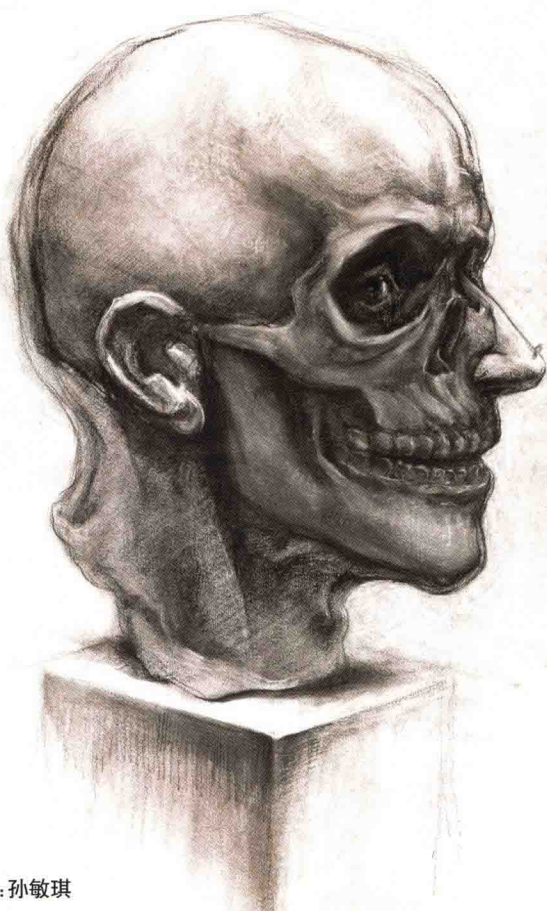
← 注意观察头骨与头肌的对应关系 →

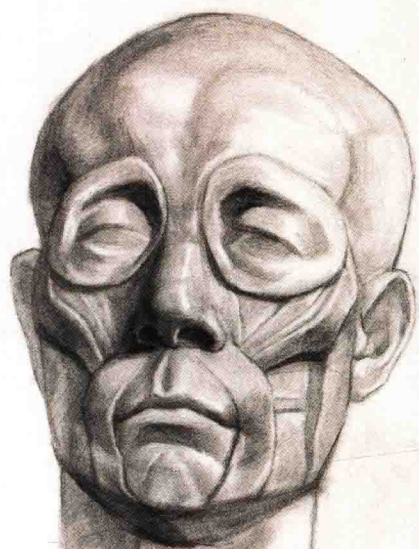
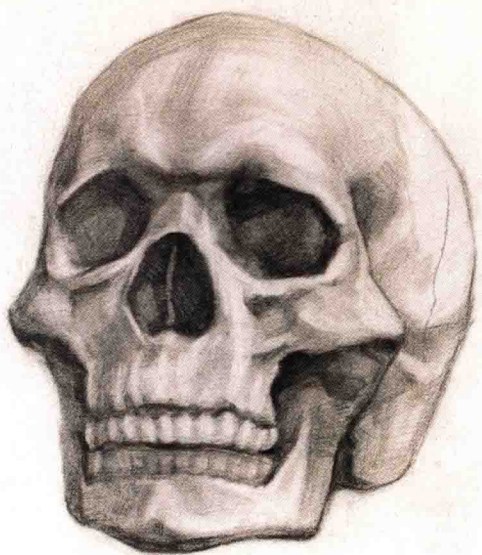
多画小稿并采用结构素描的训练方法从大处入笔是非常必要的一→

这里还需强调的是，在写生过程中，我们对结构理解的体现在于对形体转折位置的准确到位，就如同画形一样来不得半点的概念化和马马虎虎。也同样需要依赖于画形的各种手段与方法，依赖于我们不断地观察比较。所以，最有效最直接的办法就是将把握对象体面转折的过程与画形的过程相互结合，以同步进行的方式来实现完成。在写生之前，尽量先作同位置人物头骨框架、结构转折、透视关系、外形特征速写练习，以求加强对结构的理解，为作业的顺利进行作理解上的准备与梳理。

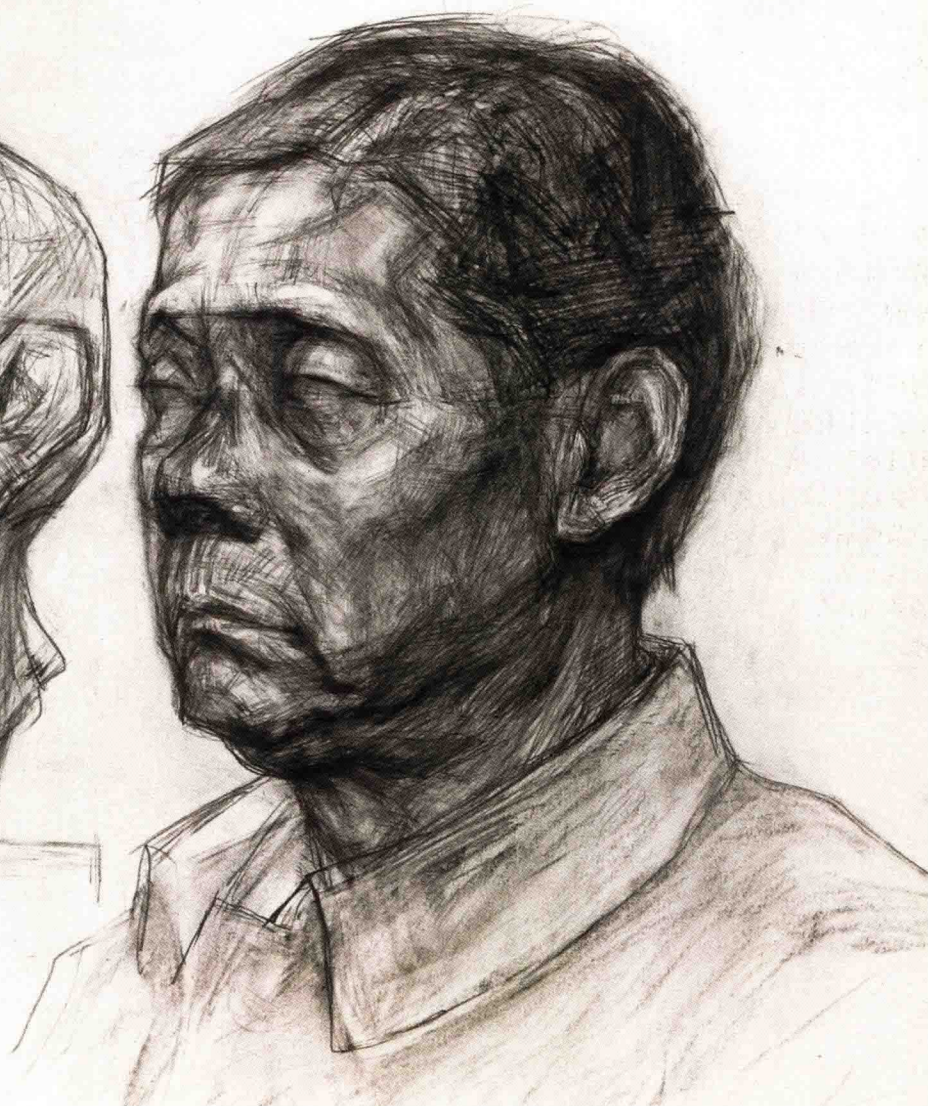
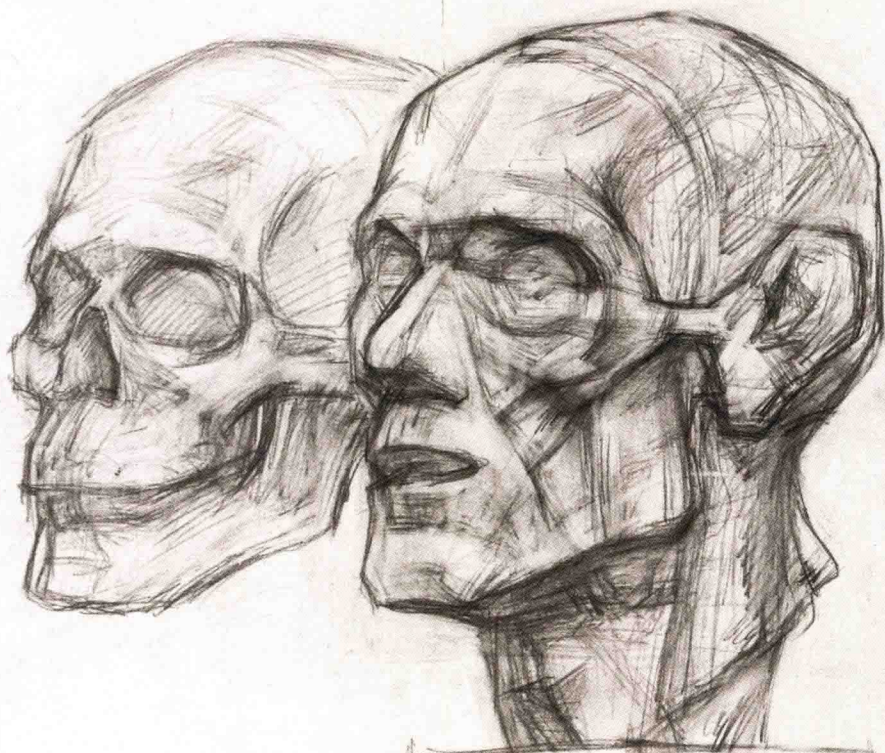

作者:孙敏琪

这种头骨、头肌、对象三者联系、对比的训练十分必要，是真正掌握头像写生的捷径。

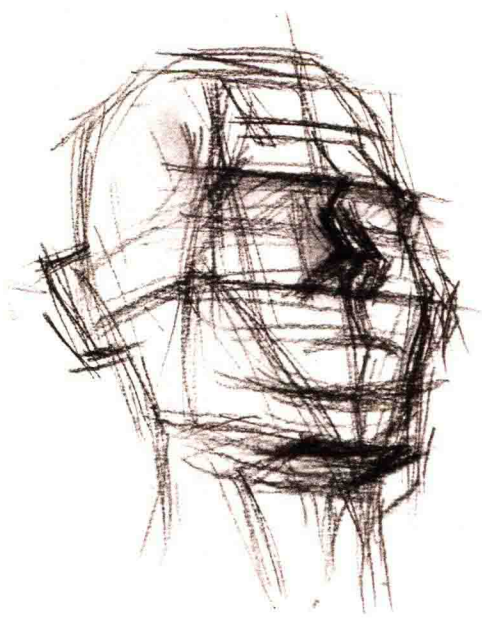
三位一体的对比把握写生，是我们为获得人物头像内部生成、框架、构造的直观理解的有效途径。

六、体感表现的训练

任何可视物都是以一定的体积与形状立体地存在于空间之中，这是它赖以存在的客观条件。作为占有实在空间实体的头像，要准确地表达它的体积、空间层次和纵深感，可以通过明确对象结构转折的穿插关系在透视上的变化、加强对象的体块关系在黑白灰的空间层次变化等方面来实现。它是建立在对形体比例、结构理解和体块把握的基础上的，准确到位地找到其表面的体块转折位置是我们深入表现对象体积空间（包括铺大调子）的根本依据。写生前，先作数幅速写小稿。通过概括头像的几何体块在透视上的变化，通过强化结构转折的前后穿插关系，通过概括头像的几何体块的黑白灰的层次变化等手段获得和加强关于对象的体积空间感、纵深感的体验。

抛开细节，多去画些大体结构是体感训练的最好学习方法。

↓不要看似速写，其实是在进行研究性的实践，是掌握素描体感、造型的重要一课。

作者:张朋

作者:佚名

作者:陈可