

线

美院视界

素描肖像教学现场

实用 实战 实力
展示优秀作品，还原教学现场

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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：
 全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
 010-65233456 65212870 010-59521012
 http://www.shdf.gov.cn E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

素描肖像教学现场 / 方亮, 丁宇, 张玉新编著. — 北京 : 中国青年出版社, 2010.8
 (美院视界 / 王海强主编)
 ISBN 978-7-5006-9467-0

I. ①素… II. ①方… ②丁… ③张… III. ①肖像画—素描—技法(美术)—
 高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 149162 号

美院视界——素描肖像教学现场

方亮 丁宇 张玉新 编著

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 / 59521189
 传 真：(010) 59521111

丛书策划：王海强
 责任编辑：郭 光 黄晓蕾 王丽锋
 封面设计：唐 棣

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司
 开 本：635×965 1/8
 印 张：20
 版 次：2010 年 9 月北京第 1 版
 印 次：2010 年 9 月第 1 次印刷
 书 号：ISBN 978-7-5006-9467-0
 定 价：76.00 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189
 读者来信：reader@cypmedia.com
 如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。
 封面用字包括：方正兰亭黑系列

素描肖像教学现场

编著 / 方亮 丁宇 张玉新

主编 / 王海强

前言

高考，我们共同走过。

高考，我们正在经历。

为了组织《视界》丛书的稿件，我走访了全国各地几十家画室。在这一过程中，我常常被几百人为了共同的目标挥舞画笔的场景所感动，这里充满了梦想、激情和汗水。

美术类高考考的是什么？

考的是修养、是意志、是灵性、是个性、是智慧、是痴迷。

修养，指的是学生的绘画修养，更是教师的艺术修养。

意志，指的是在身心疲惫时依然能倔强前行的意志。

灵性，指的是在瞬息变换中感受生命悄然绽放的灵性。

个性，不是千篇一律、千人一面，是物象的个性也是独属于你的个性。个性是独特的造型语言，独特的观察视角和此时此刻真实的情感表达。

智慧，是善于学习、善于总结、善于观察、善于应用时间的智慧。

痴迷，是对绘画的痴迷，是在绘画中忘记一切琐事，沉浸于黑白、绚彩之中，恣意挥洒激情的痴迷。

我们在高考中学习，我们在高考中成长。

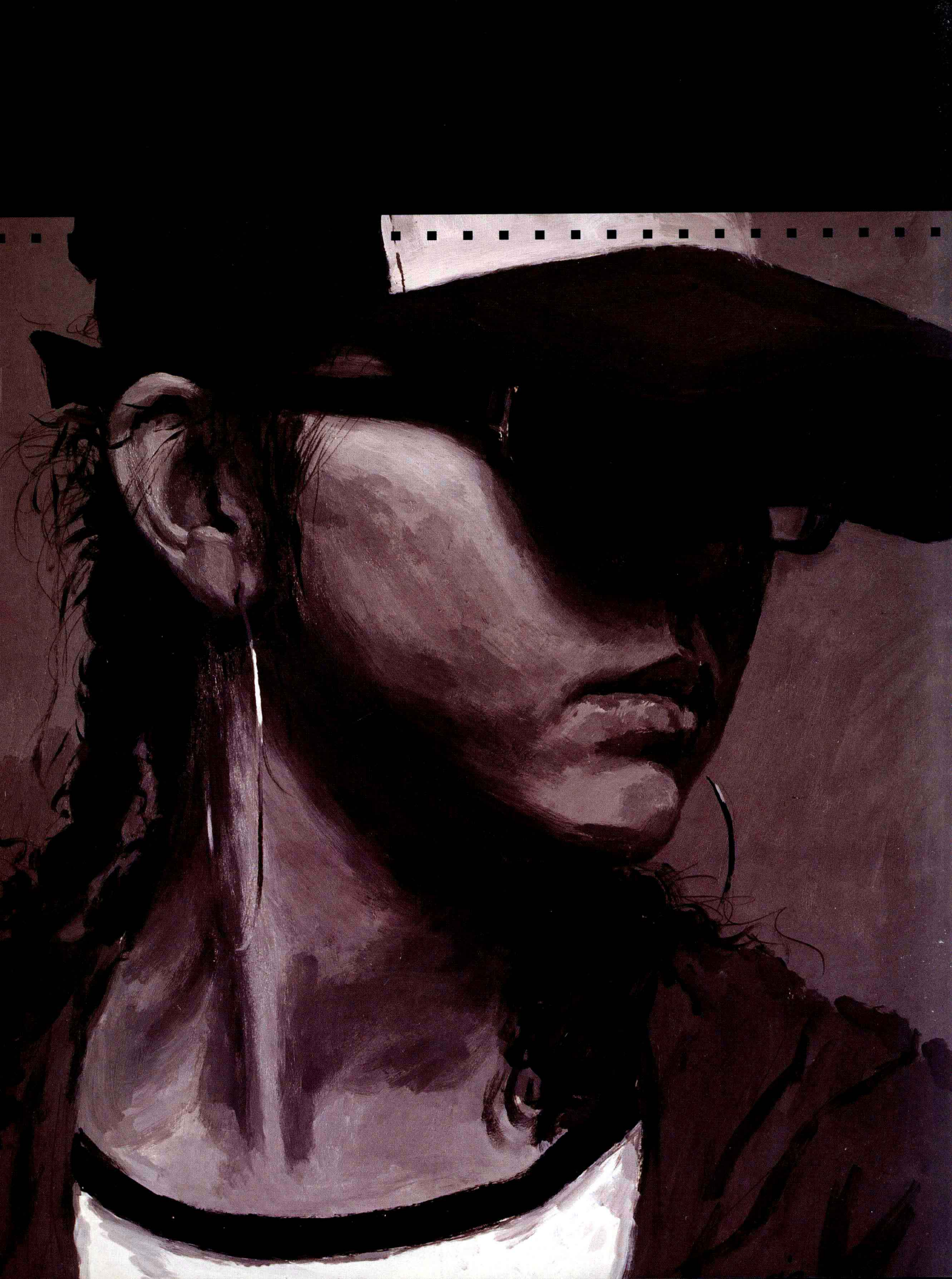
《视界》丛书以“汇集优秀作品，分享教学经验”为根本目的，将各地著名美术培训机构的优秀作品和教学经验汇集成册，全方位展现当下的美术高考状态，是优秀作品交流的平台。

本套丛书从不同角度准确把握各大美院的考试方向和各省市联考的考试标准，为广大考生提供了实用、有效的学习范本。丛书中的作品和教学经验的总结都是这些培训机构多年积淀的成果。每张作品、每段文字都旨在解决学生学习过程中遇到的实际问题。

条条大路通罗马，艺术之路如此，考试也是如此。只要掌握正确的方法，遵循艺术规律，发挥自身长处，创作出充满才气、智慧和独具个性的作品，就必定能打动评委老师，步入艺术的殿堂。希望《视界》丛书能够对广大考生有所帮助，有所启迪。

王海强

2010年8月

目录

01

素描头像

1.素描头像知识要点 10

- 1.1 构图意识10
- 1.2 视点与透视11
- 1.3 结构与体块12
- 1.4 归纳与概括42
- 1.5 光线与明暗44
- 1.6 形象意识84
- 1.7 表现意识86

2.素描头像作品赏析 70

02

素描半身像

1.解剖 126

2.动势 127

3.头部刻画 128

4.手部刻画 130

5.素描半身像作品赏析 132

【方 亮 / 52cm×74cm / 炭笔】

面对准备美术加试的学生，看着那些充满着求知欲，闪耀着诚挚又略带茫然的双眼，身为教师，我深深感到责任的重大。高考决定着他们命运的转折，在多年的美术高考教学中，我们常常在思考：该给予他们什么，以及该如何给予呢？

素描是众多习画者的起点,在经历了几何形体、静物、石膏像等一系列的训练后,在具备了一定造型能力的基础上,我们开始素描人像的研习与探索。总体来说,素描人像的训练是在观察方法、思考方式和表现手段这三个方面上展开的。在这三个方面的训练中,我们尤其要重视素描规律的学习,把握最根本、最本质的规律,是要不断地去协调手、眼、脑的配合,同时也要注意感受的激发。谈到感受,就得说一下作画态度的问题,三心二意地作画是不可能会有强烈感受的,只有全身心地投入,调整一个好的作画状态,感受才能够被激发出来。所以,态度很重要,态度决定成败。

素描的训练,归根结底还是造型本质的训练,而不是那些表面的各种花招,更不是某种所谓的风格。很多学生片面地追求风格,其实说到底就是为了寻找考上大学的捷径。其实画画没什么捷径,要说有,那只能是勤思考、勤动手,一张一张地画,一点一滴地积累,坚强不懈地努力!所以,不要为了风格而风格,更不能被风格束缚,学画还是应该踏实一些、本真一些。

教学本身是一个双向的问题,教与学相辅相成。要想实现学生造型能力的提高,仅仅靠传授知识是远远不够的,更重要的是引导他们养成独立观察与独立思考的习惯,引导他们自觉地去发现规律,引导他们形成自己的学习方法。怎样“教”固然重要,但“教”只是外在因素,把自己的前途命运完全寄托于外部因素是很被动的,自身的积极主动才能真正地把握自己的命运!“授人以鱼不如授之以渔”这才是教学的真谛。

极地

2010年夏

01

素描头像

素描头像是各类美术院校入学考试中广泛采用的考试科目。素描头像能够相对准确地体现一个考生的造型能力和他们的艺术水准。

可以说，素描头像是所有美术考生必须经历的，同时也是必须熟练掌握的一项造型训练。素描头像的训练，总体来说就是观察方法、思考方式与表现手段这三方面的训练。

在训练中，着重构图意识、形体意识、概括意识、光线意识、形象意识、表现意识等几方面的培养。学生全面地掌握人像造型的基本规律，才能在不断更新的考试要求中发挥出自己的水平。

1. 素描头像知识要点

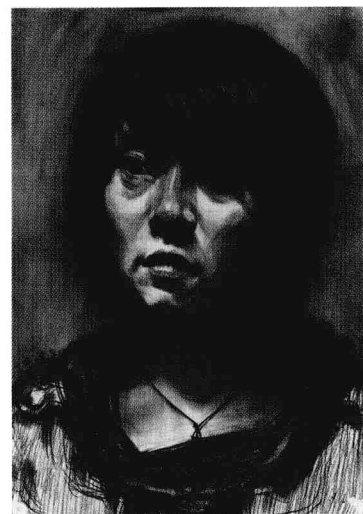
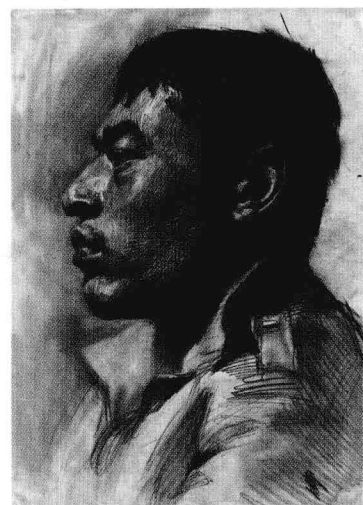
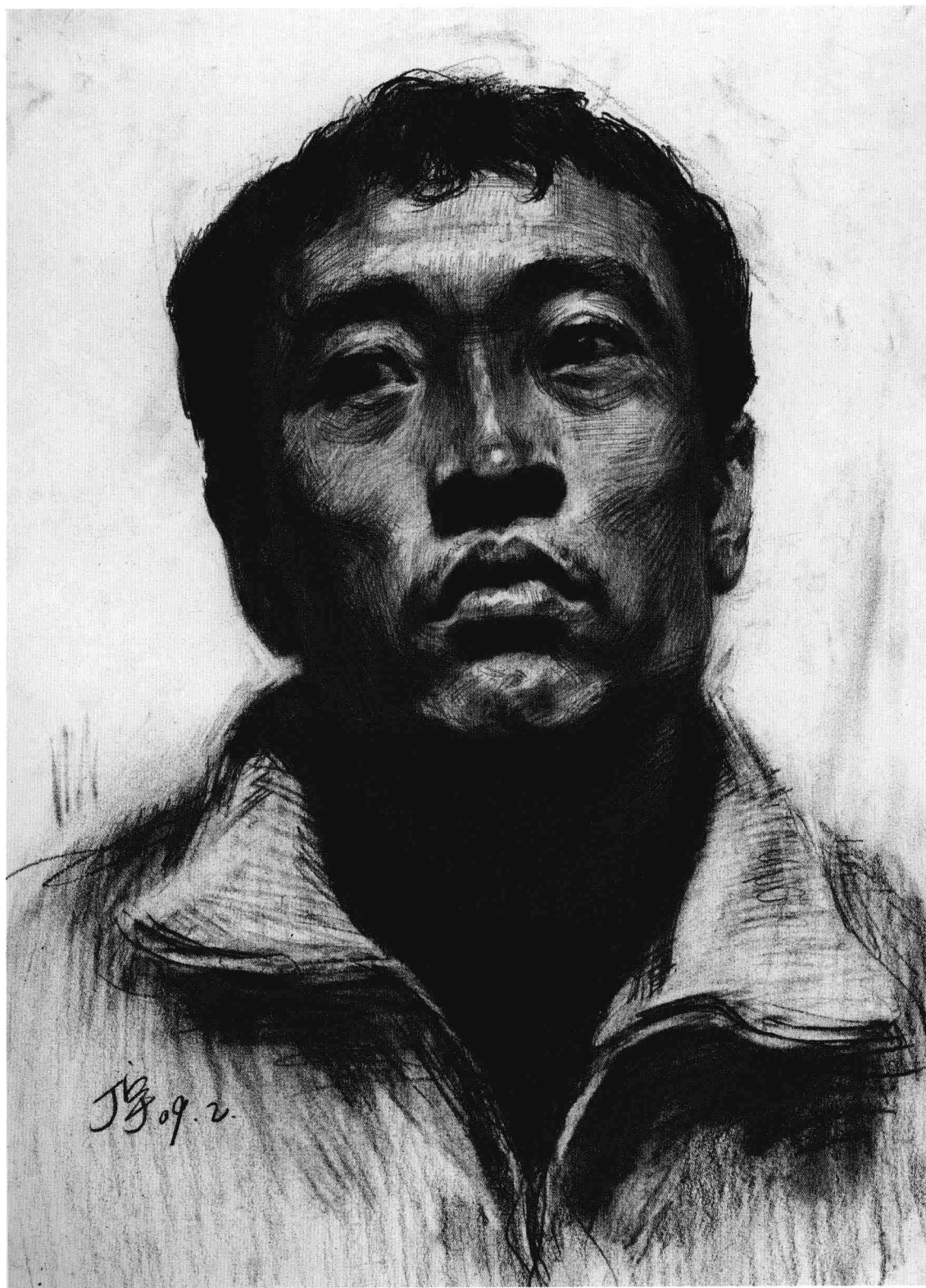
1.1 构图意识

构图作为绘画的一个重要因素，是决定一幅作品成功与否的关键。构图意识体现了一个画者艺术修养的高低。学生在学习绘画的过程中要注意训练和培养自己的构图意识，更多地去尝试不同的构图所带来的不同的画面效果。构图是画面点线面、黑白灰的组合构成方式，是画面的基本构架，构架的好坏直接影响画面效果的表达。我们在构图阶段应力求均衡、稳定、简洁、大方，同时在稳定中寻求变化。

素描头像的构图应着重注意视觉中心的把握。头部一般处在画面中心

偏上的位置，基本符合黄金分割比的构图规律。其次，要注意肩、衣领在构图中的安排，把握好它们的位置、方向、面积大小以及对它们的取舍。我们在构图时主动把握头发、服饰、背景等要素的对比关系，做到对比有度、主次分明。

黑白灰的对比关系也是画面构图的一个重要组成因素，这就需要在构图时主动协调好亮部、暗部以及背景的关系，使它们之间能够自然过渡，不要形成太过生硬的转折，同时使人物与背景能够很好地融合在一起。

1.2 视点与透视

■ 视点变化

视点位置的高低变化产生了俯视、平视和仰视图，视点位置的左右变化产生了正面、半侧面、正侧面构图。所以，我们在画头像时应该正确判断自己的视点，并根据视点主动观察和把握模特的角度和透视变化。

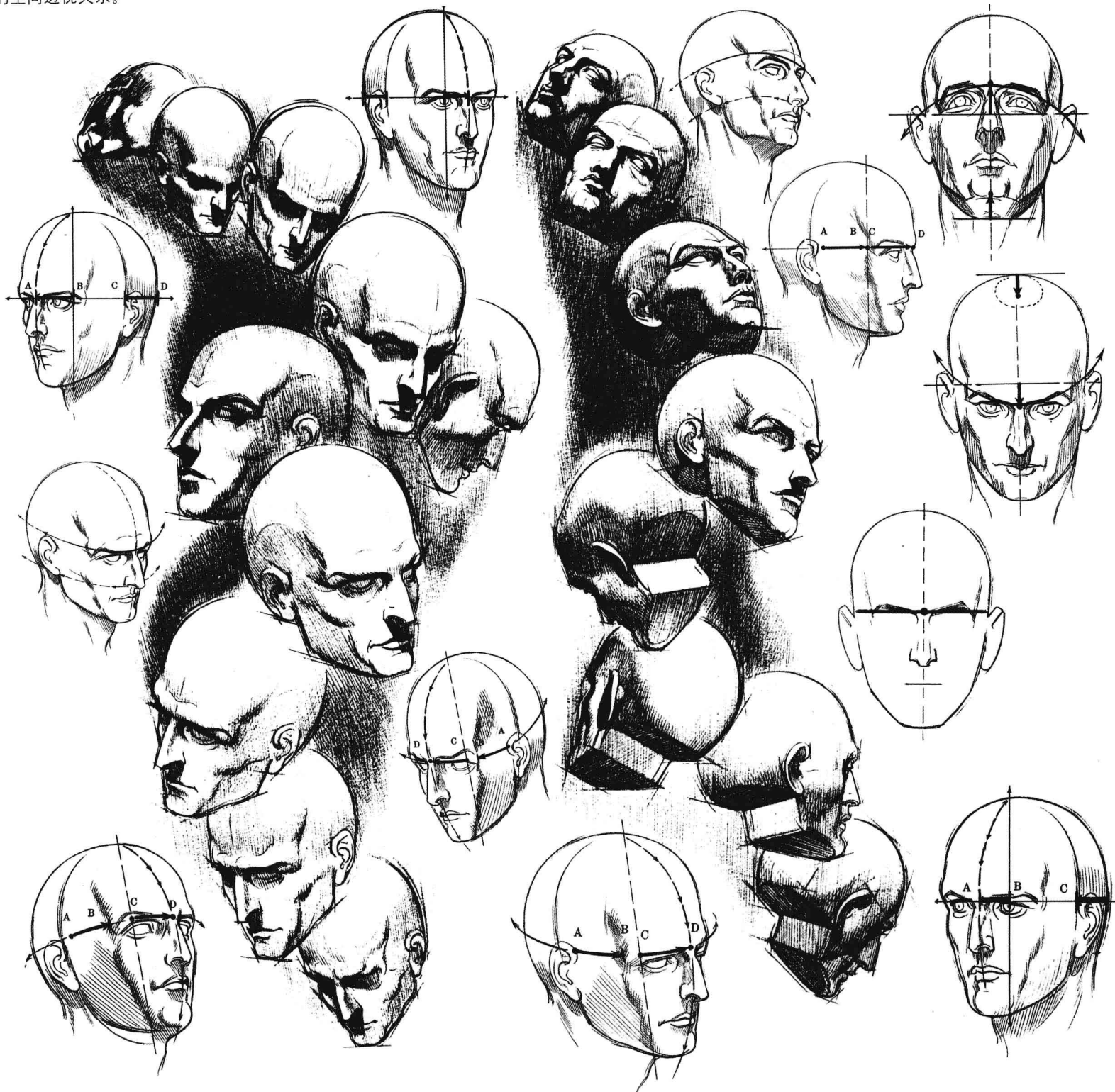
■ 透视分析

分析模特透视变化时，我们可以把头部看作是一个立方体。然后，按照立方体在空间中不同角度的透视规律来分析透视变化。这种简化式的思考有助于我们把握事物的本质，是绘画过程中经常采用的一种思维方式。通过对立方体的透视分析，能够准确地把握头部的底、侧、正、顶等几个大面的空间透视关系。

■ 中线意识

人的头部是一个左右对称的球体，所以，在确定五官和主要结构点的位置时需要有明确的中线意识。中线位于面部的正中间，五官和众多的结构点相对于中线都是左右对称的——这是准确把握头部形体结构的一个重要知识点。中线的透视变化会随着头部方向的变化而变化，我们在画头像时，必须准确地把握面部的朝向，并根据透视规律来确定中线的位置。这样，以中线作为参照，五官和主要结构对应点才能安排得准确无误。

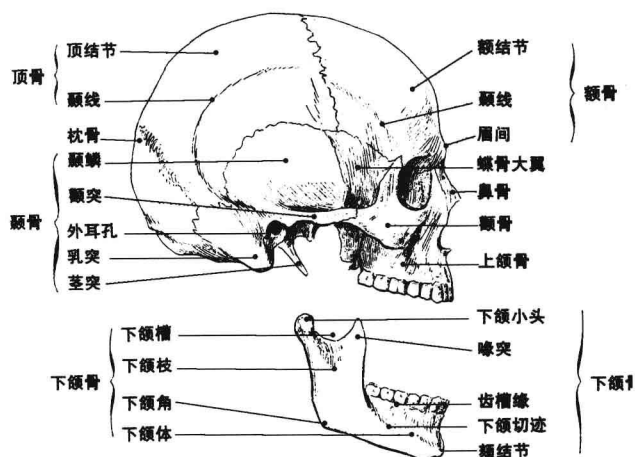
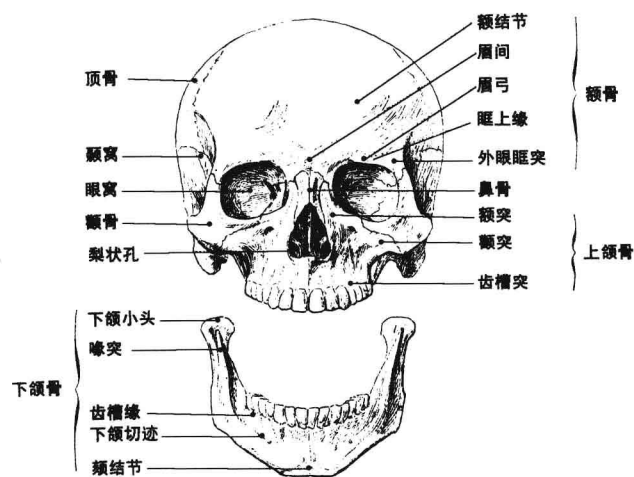
这里，我们还要注意一个问题，那就是在起稿阶段确立的中线往往是一条直线或弧线，而在塑造形体阶段时中线要随着额头、鼻子、嘴唇、下巴等结构的起伏来思考和对照。

1.3 构图与体块

结构与体块是塑造人物头像的一个重点。对结构关系的正确理解、对体面关系的准确表达才能表现出强烈的立体感、空间感和体积感。

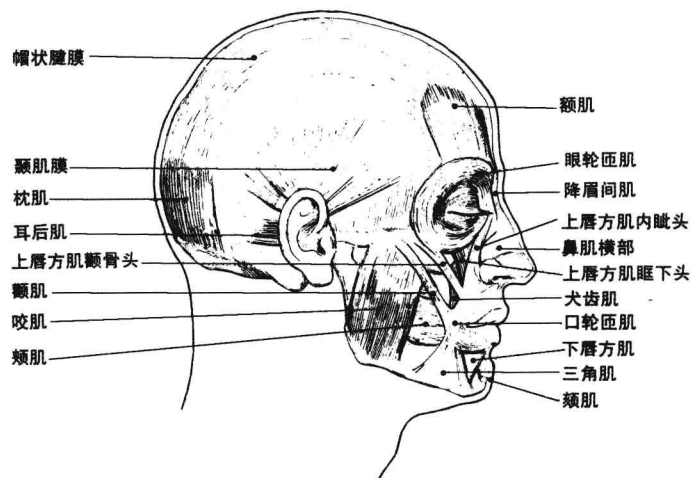
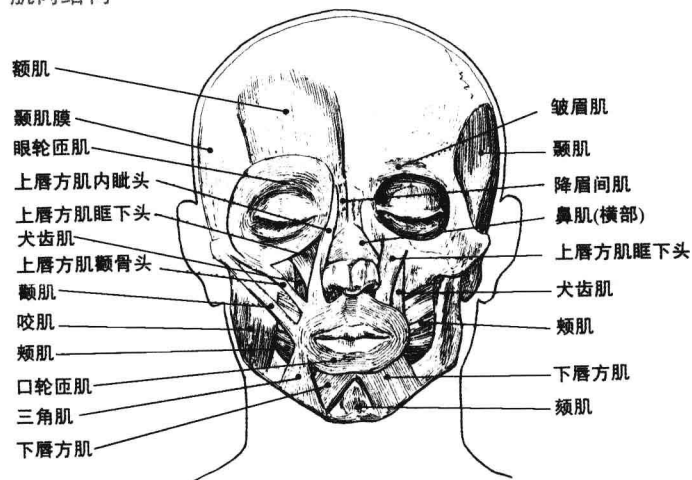
■ 骨骼结构

头部骨骼是头像造型的本质所在。头骨的起伏变化体现在许多突出的高点上，这些高点就是我们常说的“骨点”。这些骨点通过面部皮肤显示出来，成为我们理解结构的依据。上颌节点、眉弓节点、颧骨节点、下颌节点，

这几个骨点的连接便构成了头部正面和侧面的转折，这条线在对素描头像的理解上至关重要。由此可以看出眼、鼻、嘴是处在一个面上的，耳朵则处于两个侧面上。

■ 肌肉结构

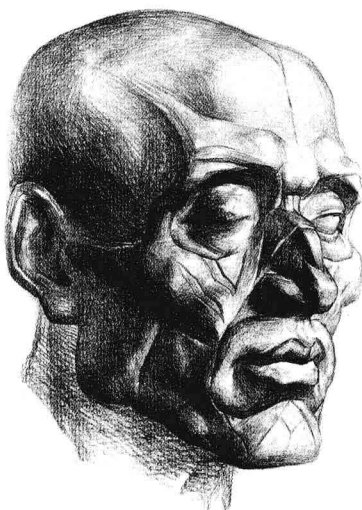
骨骼和肌肉在皮肤的包裹下往往不是太明显，在光源和视角的影响下也可能变得不太明确。所以在作画时一定要通过对骨骼和肌肉的理解去分析对象，把握结构转折和穿插规律。

对结构的理解更主要的是将结构变化转化为体块关系，将结构转折几何化、体面化。我们在作画的过程中，是通过对体面转折的正确表达来体现结构关系的。这个转化的过程就需要我们具备归纳与概括的能力。

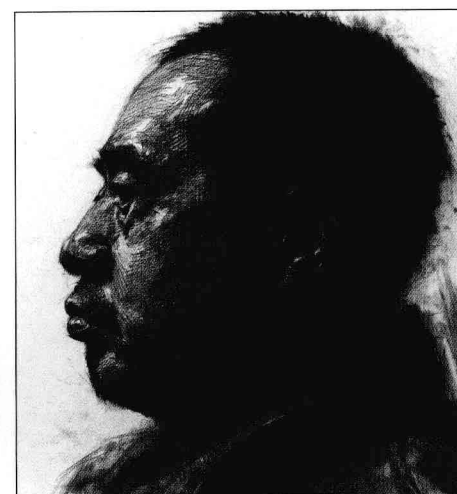
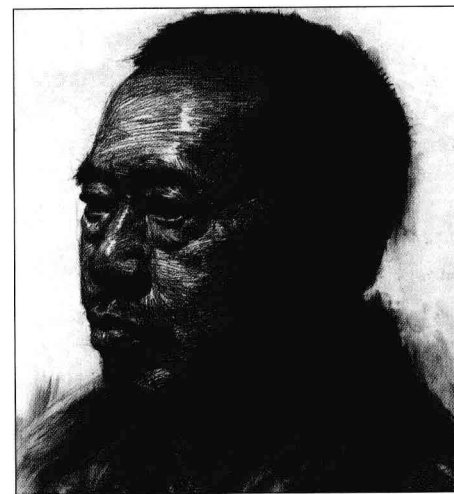
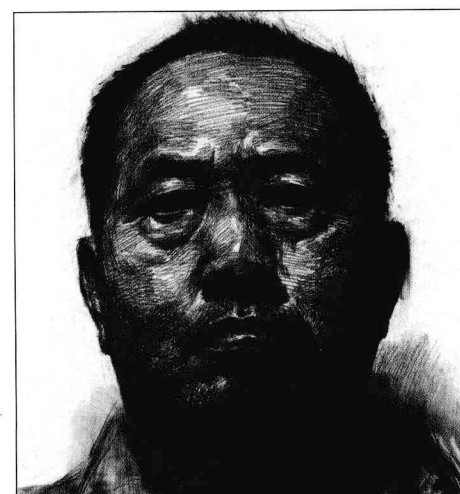
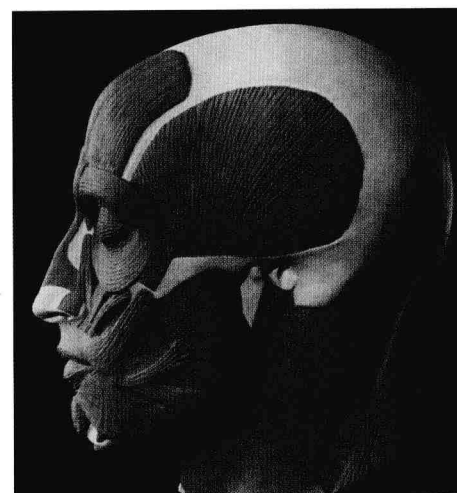
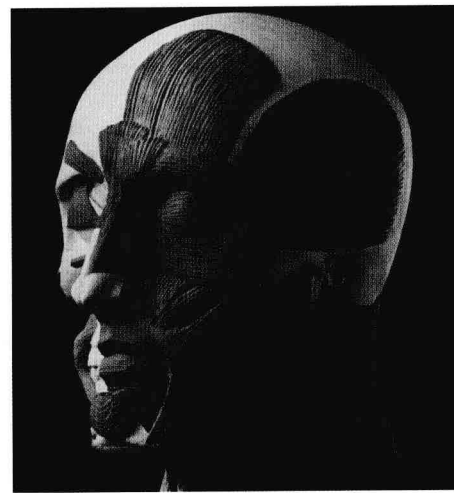
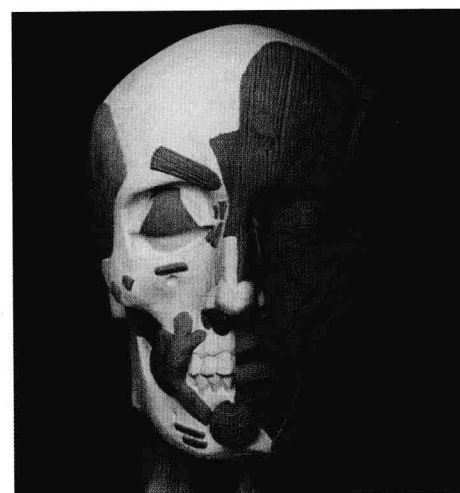
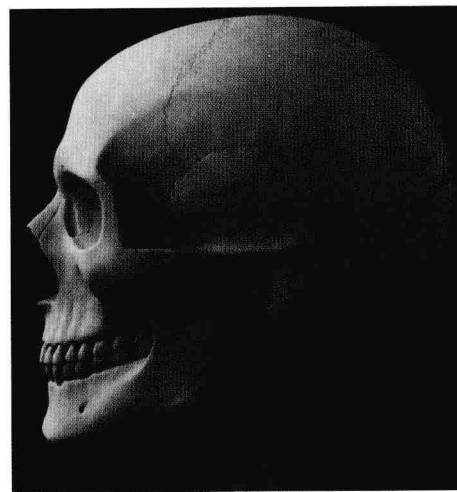
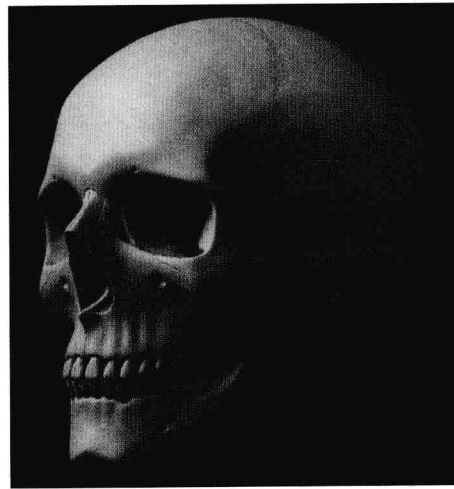
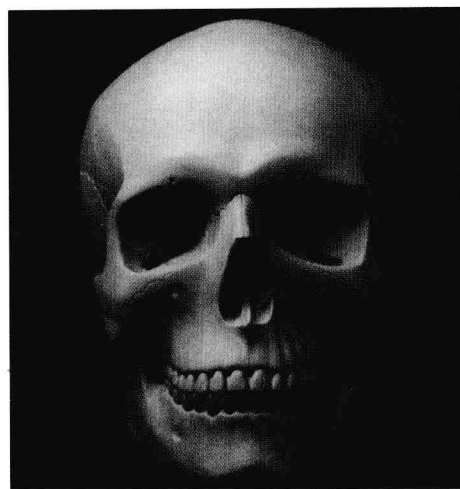
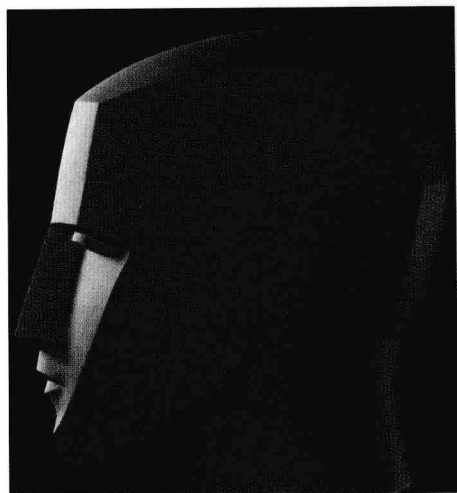
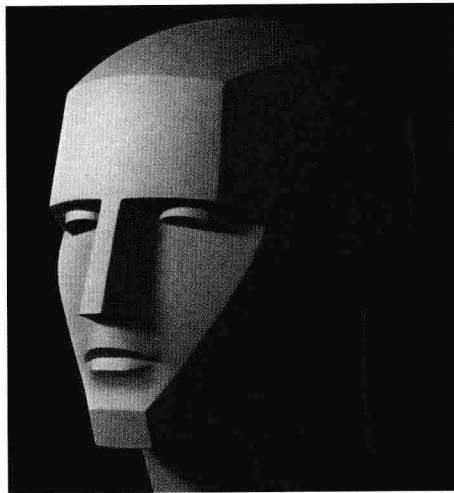
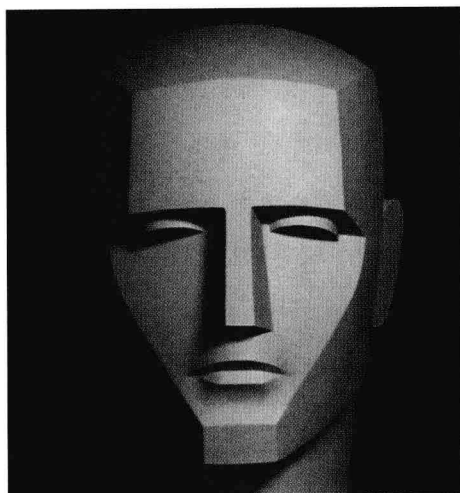
■ 头部重要骨点

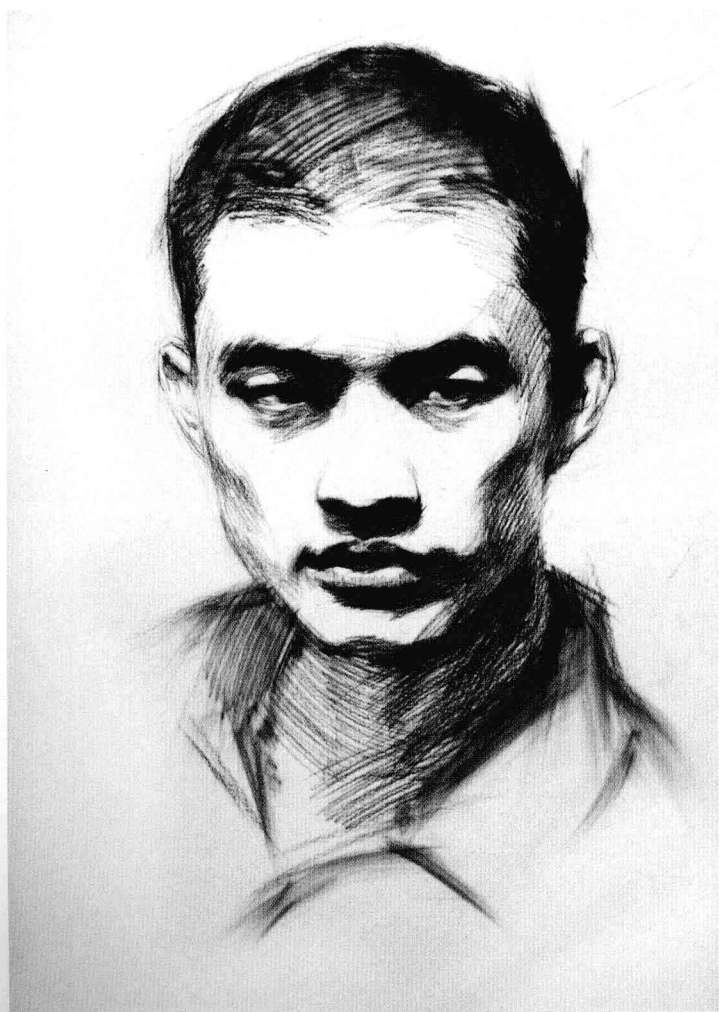
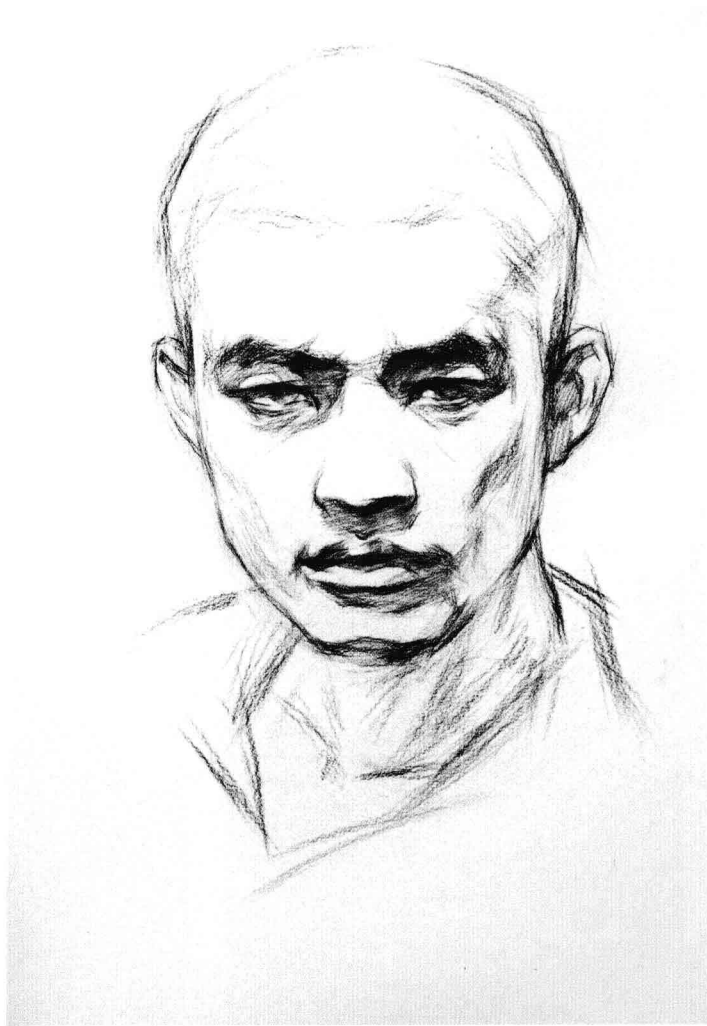
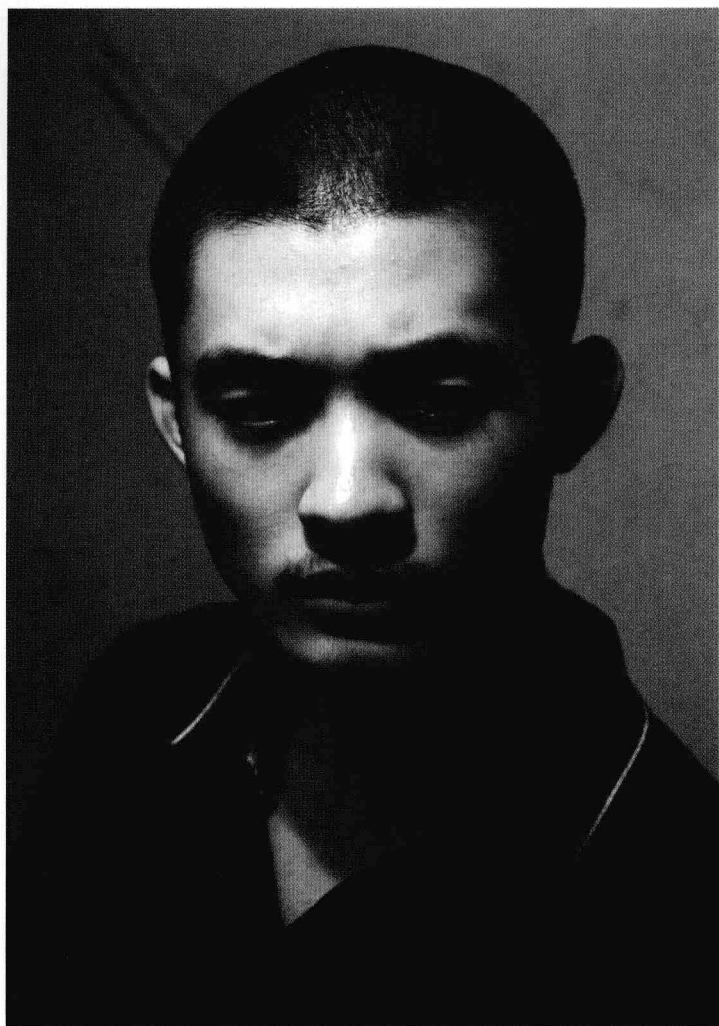

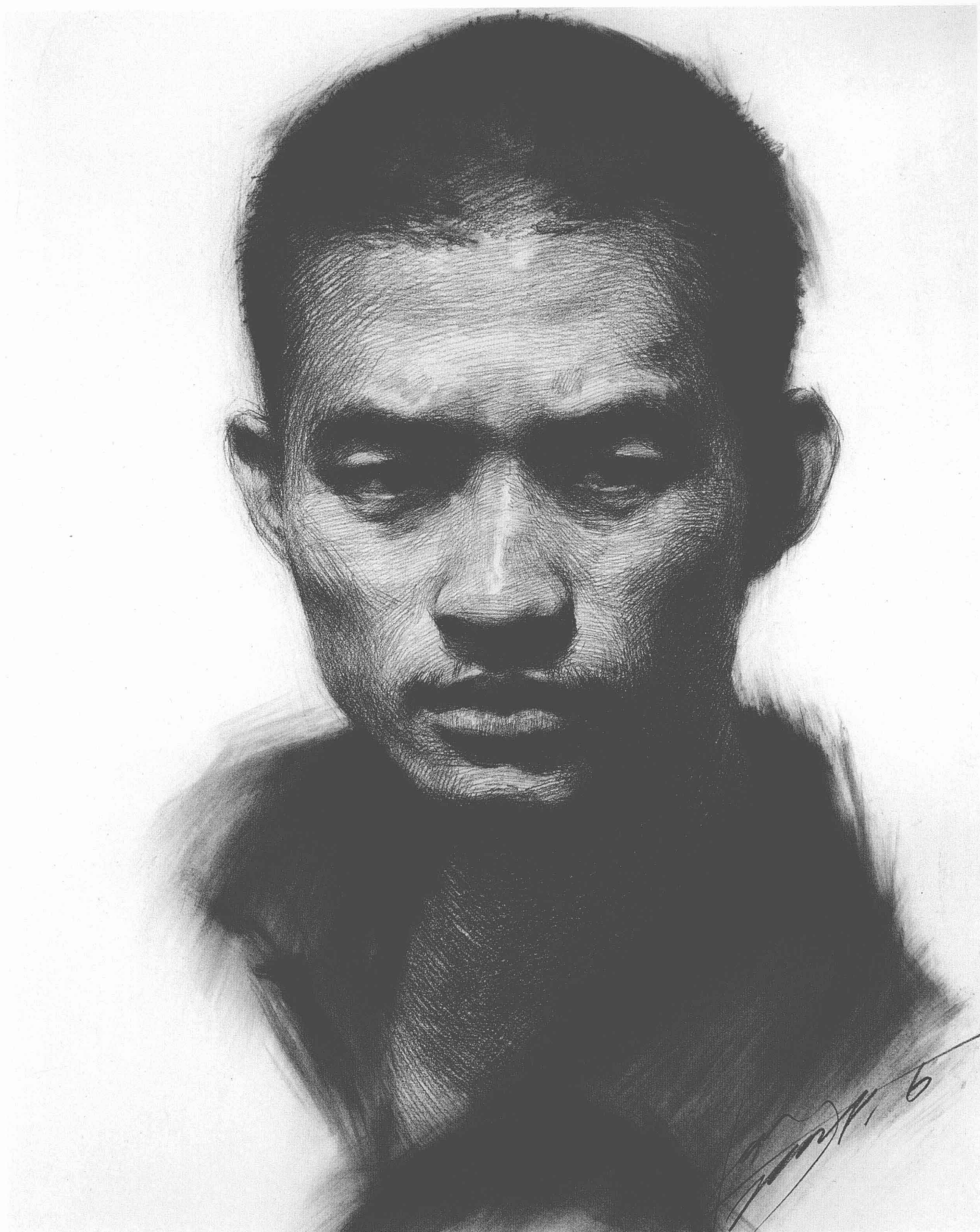
■ 肌肉体块

■ 体块、骨骼、肌肉、写生作品对应图示

【方 亮 / 52cm×74cm / 炭笔】