

全国美术特色高中标准专业教程

SU MIAO
WU GUANG JIE POU

素描五官解剖

3

中国美术学院继续教育学院编

中国美术学院出版社

全国美术特色高中标准专业教程

素描五官解剖

中国美术学院继续教育学院 编

总 顾 问：翁震宇 杨 林

总 策 划：朱卫东

策 划：陈昌林

主 编：姜法彪、陈昌林

副 主 编：汪 莹、施永辉、邱 涛、杜光华

编 务：陈 江、李沂远

责任编辑：祝平凡

摄 影：郑小刚

责任校对：柴伟斌

责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

素描五官解剖 / 姜法彪, 陈昌林主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2009. 6

全国美术特色高中标准专业教程

ISBN 978-7-81083-855-9

I. 素… II. ①姜…②陈… III. 肖像画—素描—技法 (美术)—高中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第106564号

素描五官解剖

中国美术学院继续教育学院 编

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 邮政编码310002

www.caapress.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：杭州广育多莉印刷有限公司

版 次：2009年7月第1版 2009年7月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：9.5

字 数：20千

印 数：0001-5000

ISBN 978-7-81083-855-9

定 价：42.00元

序

学习艺术，在重视训练绘画基本功的同时，亦要融合艺术的感悟能力、认知能力和审美能力等诸多要素。对于广大美术考生来说，使其在获取扎实的基础造型能力的同时做到正确认知与理解艺术、进而生发感悟力与灵性，不仅是当今基础性美术教学的关注重点，更是艺术教育环境日新月异下各大美术院校选拔人才中的标准与要求。为此，需要有一套有助于学生全面学习基础绘画且具有标准性、系统性与特色性的高中美术教材。

以艺术人才培养为本，中国美术学院继续教育学院的高考美术培训中心在总结多年教学经验的基础上，根据国美专业考试的特点，执编了本套《全国美术特色高中标准教材》，教材共十册丛书，系统性地涵括了基础造型训练的主要内容。

分析时代发展对艺术教育的影响，目前，艺术与整个社会和人的终身发展密切关联，势必要求我们把艺术教育的视野范围扩展到全体学生乃至整个社会，立足于最广泛层面对教育对象的艺术文化素质进行观察和思考，展开全方位的继续教育。基于此，中国美术学院继续教育学院以不断创新的办学理念逐步健全与完善了各层级的学科专业建构和美术教育培训，为艺术教育的普及提供了一个可能实现的契机，也为本教材的编写保证了高端的学术理念与开阔的艺术视野；编者在编写本书过程中借鉴了中国美术学院附中、杭州第七中学、大连十五中的教案、教程，以及大量优秀范画的运用，并针对普通高中美术特色班教学的特殊性，合理地制定了一套较为完整的美术教程，和各阶段专业教学的课时安排，为全国各美术特色中学开展美术专业教学提供了一个很好的参考。

由于编者对基础教学有着较为深入的理解和认识，因此，关于基础造型训练的方法、原理等的著述渗透了编者多年的美术教学思考与经验，在讲解绘画技法的同时生发了对艺术感悟、认知及审美能力的培养意识；其中，本套教材的一个鲜明特色在于采用图文并茂、循序渐进的方式，通过引导学生学习基础造型方法，从而用心思考、感悟艺术，提高专业综合素养。同时，丛书收录了中国美术学院继续教育学院高考美术培训中心和以上美术高中教师、学生的大量优秀作品，这些作品均体现了扎实与深厚的基本功，既对广大美术学习者和考生有直接的引导作用，同时也从一个侧面反映了继续教育学院高考美术培训中心及以上美术特色高中的教学成果；尤其在观察方式、物象表达、造型规律把握、空间透视处理、绘画语言运用等多个方面，这些作品突出体现了中国美术学院这一国家重点艺术院校的专业教学要求、标准与特色，以便形成规范、兼容并蓄的基础造型方法的常态。

衷心希望本套教材的出版，能够对全国热爱艺术的学子们在学习绘画基本方法、提升艺术认知等各方面有所裨益，能够给予广大高中美术教师以积极的教学启发与指导，成为架构于中学美术教育与高等专业美术教育之间的一座桥梁，共同推动当代中国美术教育事业的发展。

中国美术学院继续教育学院院长

翁震宇

2009年5月27日

全国美术特色高中标准专业教程

SU MIAO
WU GUANG JIE POU

素描五官解剖

3

中国美术学院继续教育学院编

五官与解剖概述

文 / 姜法彪

《眼》、《鼻》、《嘴》、石膏五官，它们是石膏像《大卫》头部局部的原大复制品，是向圆雕塑写生过渡的学习内容。这些雕像很好的体现了形体的有机结合，使学习者可以从中学到丰富的体面变化和人的“五官”结构。

《解剖头像》它是一种为学习、了解人的头部肌肉组织而制作的石膏模型。通过对它的观察和写生，画者可以了解人头部的表情肌群和咀嚼肌群的构造。这对今后描写人物的脸部肌肉和变化有很大帮助。

画好石膏头像与真人头像首先要了解人头的骨骼肌肉的解剖知识，五官在头部的位置和比例，五官的形状特征，以及人头在各种角度的变化中五官位置产生的透视变化。头像结构以头骨为基础，加上肌肉、皮肤、毛发等所组成，眼、耳、口、鼻各有自己构造与位置。人的相貌与表情虽然各不相同但是也都各有定点，牵动有一定规律。了解解剖学能为我们进行的艺术活动提供指导和支持。文艺复兴中许多伟大的画家就运用了解剖学知识创作出许多优秀的作品，代表性的有：达芬奇的《蒙娜丽莎》、米开朗基罗的《大卫》。

五官的外形直接影响着人物头部的造型。造型实践表明，表现好五官的关键，并不在于细节的刻画，而在于能否正确地表现出“五官在头部当中的正确位置和基本结构关系”。孤立地表现五官某些细节的造型方法，是极其错误的，也是初学者往往容易犯的一个毛病。因此我们要熟悉脸部五官与肌肉的组织关系，做到心中有数方能在作画过程中避免一些常识性错误。

人的头部结构较复杂，头骨由脑颅和面颊骨组成，共有22块骨骼，除下颌骨可以活动以外其他都是固定的。为更好地理解头部的体积，可以将人的头部予以几何化的归纳，头部骨骼是头部造型的本质所在，它是处在圆球体和立方体之间，从整体上可以概括成一个圆球或立方体或楔形之间的复合体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间结构。头骨有几个突出的点，我们叫它骨点。这些骨点通过面部肌肉显示出来。从额头的额结节通过颞线、眉弓、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，便构成了头部不同面的转折。这条线也把头部明显的分成正面和侧面，由此可以看出眉、眼、鼻、嘴是处在一个面上，耳朵是长在两个侧面上。我们在作画过程中往往也是围绕这条线展开的。

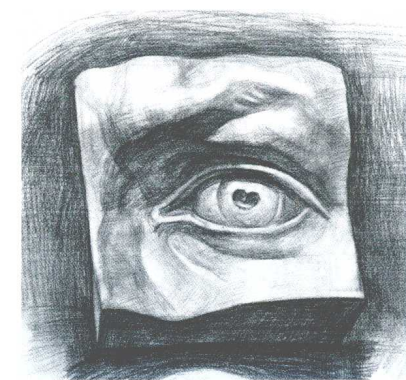
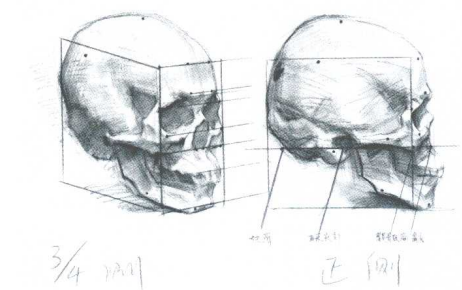
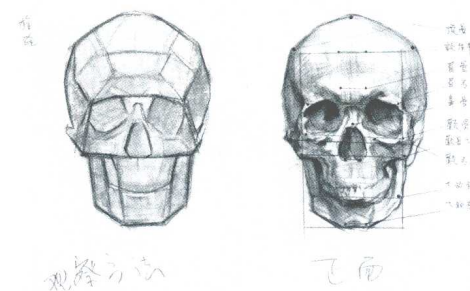
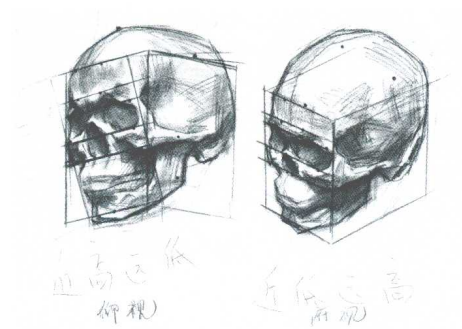
眼：

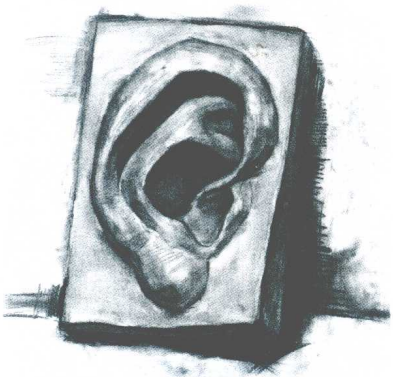
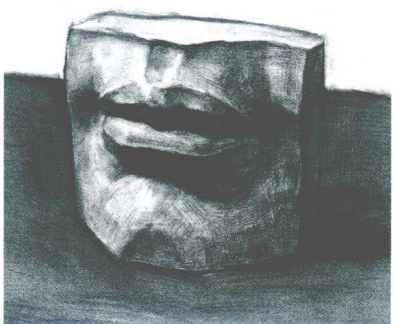
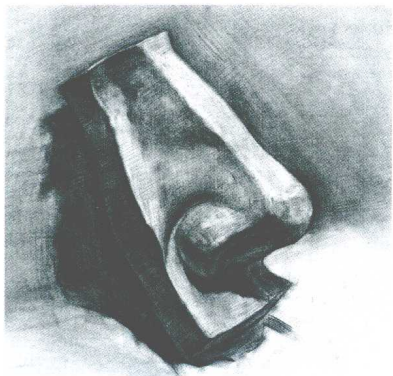
眼的外形是由眶部、眼球、眼睑三个部分组织构成。眼睛是由瞳孔、角膜、眼角构成球形嵌在眼窝里，上、下眼睑包裹在眼球外，上下眼睑的边缘长有睫毛，呈放射状。上眼睑，睫毛较粗长向上翘，下眼睑睫毛细而短向下弯。两只眼球的运动是联合一致的，视点在同一个方向上。眼睛的形状根据不同的人可分为：有圆、扁、宽、双眼皮、单眼皮等区别。也因为年龄段不同，眼睛的形状也不同。有的人内眼角低，外眼角高；有的人内外眼角较平，观察表现应认真注意区分。

眉毛：

眉，由于种族和个体的不同，在外形上也一定的区别。眉头起自眶上缘内角，向外延展越眶而过成为眉梢，分上、下两列，下列呈放射状，内稠外稀，上列覆于下列之上，起势向下，内侧直而刚，并且常因背光而显得深暗，外侧呈弧形，因受光显得轻柔弯曲。人的眉毛形状、走向、浓淡、长短、宽窄都不尽相同，是显示年龄、性别、性格、表情的有力标志。

画眼部结构的时候首先在把握整体形比例的同时注意透视变化，其次是眼窝

的深度，眼裂的弧度，眼球的位置，上下眼睑的厚薄。切忌眼睑画的太薄把眼球画出眼眶。最后要注意眉毛，眼睑，眼球之间块面的转折变化，要画的起伏得当。

鼻：

鼻，隆起于面部呈三角状，有鼻根和鼻底两部分组成。鼻上部的隆起是鼻骨，它小而结实，其形状决定了鼻子的长、宽等。鼻骨下边连接鼻软骨，包括鼻中隔软骨、鼻侧软骨和鼻翼软骨，鼻翼可随呼吸或表情变化张缩。鼻子的形状很多，因人而异，有高的、肥厚的、也有尖细的或扁平的等等，都是形象特征的概括，鼻孔的形状随鼻形而变化，特别与鼻翼有很大的关系。

造型鼻子时要注意，表现出明显的体块，把握鼻尖与鼻底的深度，两侧鼻翼的透视变化。切忌画的太琐碎，盯着局部抠画。

嘴：

嘴，就形状来说，是由覆于上、下颌骨和牙齿之上的双唇所决定的。颌骨和牙齿形成的弧度直接影响双唇的曲直。嘴形的不同，就是由颌骨和牙齿的弧线所定型的。嘴唇由口轮匝肌组成，上下牙齿生在半圆形的上下颌骨齿槽内，外部是呈圆形体积。上唇中间皮肤表面有条凹，称人中。嘴唇的表面有唇纹，各人的唇纹形状不同。上、下唇的活动十分灵活，彼此呼应，不仅对发音有很重要的作用，对表情也有直接的影响。嘴相对其他五官较为平缓，画嘴唇时要注意嘴唇起伏的阴影变化，与嘴的结构理解。

耳：

耳，耳分内耳、外耳两部分，其外耳显于外形的部分称为“耳廓”。它的位置应在头侧1/2处稍后，这是因为耳孔恰好位于头侧1/2处。耳朵稍斜长在头部的两侧。在学习时除了弄清它的结构外，还应注意它的体积。

造型耳朵的形体相对比较复杂，初学者在绘画应注意耳朵的倾斜度与大的形体变化，由整体到局部逐渐深入。

教学方法

讲解石膏五官与解剖的要点与难点。让学生充分了解画石膏五官的重要性。对于初次接触石膏五官的学生可以让其临摹与写生相结合，在与临本同一个角度放好石膏，按作画步骤：确定基本构图、调整比例关系、交代结构关系、深入塑造形体、整理归纳调整统一等作画。在这过程中每步完成后适时的提醒学生退远看，要注意对象的结构起伏与质感的表现，还要注意对整体明暗与体块之间的概括，避免在画面上出现“灰”、“平”、“脏”、“乱”等毛病，可以让学生互相学习与发现错误，经过多次的临摹与写生达到熟悉石膏五官与人体解剖和骨骼，为画好头像打下扎实的基础。

教学要点

加强初学者对对象的结构了解，需要不断深入的训练，要求学生尽可能的找出细节的变化，在灯光下，石膏五官有强烈的明暗对比关系，要注意拉开黑白对比，侧重点在明暗交界线的刻画。

中国美术学院继续教育部

高考培训中心素描教学大纲

各年级课程安排

一年级上学期（360课时）

每周五节课（含周六补课） 每节课4小时（1课时）

教学要求：

一、认识几何体的体积结构和在空间中的透视原理，以及几何体的普遍意义在其他物体上的反映。

二、静物本身的材质、造型、色度在具体环境中产生各种对比关系的观察和表现。

三、整体观念与深入观察、描绘刻画能力的培养与训练。

作业安排 周次1、2、3石膏几何体临摹 课时60节（每节课1小时）
尺寸：4开 作业量：8张结构/4张明暗
要点提示：不同几何形体的构成、组合、对比 线性结构素描明暗的规律（五大调子 的理解）

周次4、5、6石膏几何体写生 课时60节
尺寸：4开 作业量：4张结构/8张明暗（灯光作业）
要点提示：线条、比例、结构、空间、明暗，由临摹到写生的转变

作业安排 周次7、8石膏五官临摹 课时40节
尺寸：4开 作业量：4张结构/4张明暗
要点提示：对人物五官的形体认识，线条、明暗规律的运用

周次9、10、11、12五官写生（灯光作业） 课时80节
尺寸：4开 作业量：4张结构/8张明暗
要点提示：作画步骤 线条及明暗规律运用 刻画能力培养

作业安排 周次13、14素描静物临摹 课时40节
尺寸：4开 作业量：4张结构/4张明暗
要点提示：作画步骤 线条及明暗规律运用 刻画能力培养

周次15、16素描静物写生 课时40节
尺寸：4开 作业量：4张结构/2张明暗
要点提示：线性结构素描 简单静物组合 构图规律

周次17、18素描静物写生 课时40节
尺寸：4开 作业量：2张（根据学生进度不同调整，也可以2开长期作业）
要点提示：复杂静物组合 多种对比关系表现 多种质感物体表现

一年级下学期

石膏像写生（240课时）

教学要求：

- 1、学会观察，把握好对象的形象特征，强化对形象的感受能力。
- 2、掌握正确的作画步骤和方法，处理好整体与局部的关系。
- 3、重视石膏像描绘的形体准确程度和深入塑造能力的培养。
- 4、注重人物造型基本规律的学习和具体运用，如构图、透视、比例、动势、解剖、体积、明暗、空间等。

作业安排 周次1 内容：石膏头骨/石膏解剖临摹 课时20节
尺寸：4开 作业量 2张/2张
要点提示：三种角度的头骨/线性结构素描，三种角度头部解剖/线性结构素描

周次2、3 内容：石膏头骨/石膏解剖写生 课时40节
尺寸：4开 作业量 3张/3张

要点提示：自然光 短期作业 特征 结构 解剖 整体

周次4、 内容：石膏头像临摹 课时20节
尺寸：4开 作业量3张
要点提示： 特征 结构 比例 动势

周次5、6 内容：石膏头像 课时40节
尺寸：4开 作业量4张
要点提示：灯光 明暗规律及运用 作画步骤 深入能力

周次7 内容：石膏头像 课时20节
尺寸：4开 作业量3张
要点提示：短期作业 特征 结构 整体把握

作业安排 周次8、9 内容：真人头像临摹 课时40节
尺寸：4开 作业量 6张
要点提示：作画步骤 线条、明暗与形体的结合

周次10、11 内容：真人头像写生 课时40节
尺寸：4开 作业量8张
要点提示：短期作业 特征 结构 整体
周次12 内容：真人头像写生 课时20节
尺寸4开 作业量2张
要点提示：深入刻画 形体 联系

暑假补课（每周六天 上、下午）（200课时） 真人写生

教案要求：

充分利用暑假的整块时间集中训练，重点讲解真人头像的结构特征、明暗规律以及作画步骤，培养学生正确的理解人物脸部肌肉解剖，脸部结构与明暗之间的关系，较好的掌握画面的整体控制能力。

作业安排 周次（全天）：1 内容：真人头像临摹/写生 课时40节
尺寸：2开/4开 作业量 4张
要点提示：同一对象三个角度（正、半侧、全侧）慢写 头部骨骼、肌肉解剖

周次：2、3 内容：真人头像 课时80节
尺寸：4开 作业量8张
要点提示：短期作业 特征、结构

周次：4 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 6张
要点提示：深入刻画 形体、联系

二年级上学期（260课时）

教学要求：

- 1、研究石膏像的形体结构关系，头、颈、肩在透视和运动中的变化和联系。
- 2、在复杂形体的描绘中体现正确的观察方法和作画步骤的作用。
- 3、体现深入刻画与画面的控制能力。
- 4、明暗色调与形体空间关系的表现。
- 5、观察真人的形象特征和精神状态，研究头部解剖的结构关系。

作业安排 周次：1、2 内容：石膏像 课时40节

尺寸：4开 作业量 4张
要点提示：灯光、短期、结构框架、比例、动势、准确度

周次：3、4 内容：石膏像/石膏胸像 课时40节
尺寸：4开/2开 作业量 4开2/3张 大2开1张/2张
要点提示：灯光、明暗规律、比例、动势、结构、体积、联系、作画步骤、深入、概括、色调、空间、整体效果、全因素作业

作业安排 周次：5、6 内容：真人头像 课时40节
尺寸：2开/4开 作业量 4张
要点提示：同一对象三个角度（正、半侧、全侧）慢写 头部骨骼、肌肉解剖

周次：7、8 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 8张
要点提示：短期作业 特征、结构、气质、神态

周次：9、10 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 6张
要点提示：深入刻画 形体、空间、质感

周次：11、12、13 内容：真人半身像 课时60节
尺寸：4开 作业量 8张慢写/2张半身素描
要点提示：慢写、构图、表现手法 头、颈、胸三者之间的关系 头、手的重点刻画 衣纹的形态及表现、画面处理

二年级下学期（180课时）

教学要求：
1、肖像是二年级重点课题。它是石膏像课题的延伸，又是学习半身像人物造型规律的开始。头部的解剖、结构、特征、神态都需要得到正确的表现。
2、半身像的学习内容，以研究头部、胸部、骨盘三大块之间的关系为基本点，协调上、下肢与躯干的关系，头与手的描绘放在重要地位，表现人物运动队服饰变化的影响。
3、充分理解素描中的基本规律和造型因素。引导审美能力的提高，重视技术性因素的作用，使素描形象具有艺术表现力和感染力。

作业安排 周次：1、2 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 4张
要点提示：短期作业 形体、特征、结构、五官、深入、完整、肖似

周次：3、4 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 4张
要点提示：造型、神态、气质

周次：5、6 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 8张
要点提示：特征鲜明、生动、准确、概括、表现手法

周次：7 内容：真人半身像 课时20节
尺寸：2开 作业量 3张
要点提示：短期作业 慢写、构图、表现手法

周次：8、9 内容：真人半身像 课时40节
尺寸：2开 作业量 4张
要点提示：头、颈、胸三者之间的关系 形象特征、气质 头、手的重点刻画衣纹的形态及表现、画面处理

暑假补课真人或者石膏（160课时）

三年级上学期
教学要求：

一、毕业班素描教学围绕升学考试的基本要求进行超常训练，对高等院校不同专业的不同要求进行适当的针对性练习。
二、石膏头像和人物头像（包括半身像）均以短期作业为主。作业应体现出扎实的素描基础。其中包括对造型的理解能力，对形象的描绘能力，画面的整体效果和艺术品味。

作业安排 周次1 内容：石膏头像 课时40节
尺寸：4开 作业量6张
要点提示：短期作业 自然光、比例、动势、结构

周次2 内容：石膏头像 课时40节
尺寸：4开 作业量6张
要点提示：形体特征、整体与局部的关系

周次：3 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 6张
要点提示：特征鲜明、生动、准确

周次：4 内容：真人头像 课时40节
尺寸：4开 作业量 6张
要点提示：造型、神态、概括、表现力

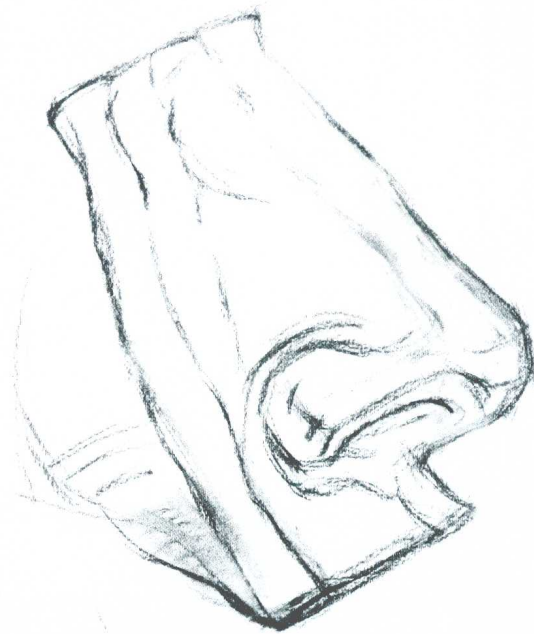
三年级下学期

教学要求：
三年级寒假强化班素描教学应围绕升学考试，结合各校、各专业的特点进行有针对性的强化训练，以短期作业为主，尺幅在4开以内，作业应体现三年素描学期扎实的基本功，加强不同角度、不同光线下的模拟考试和试卷评分、点评、总结。

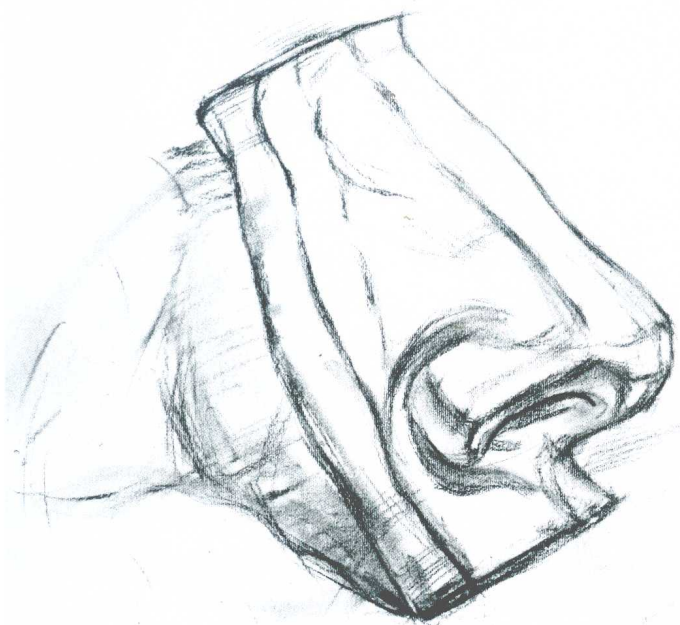
重点提示：
1、形体特征明确
2、比例、透视准确
3、人物结构关系合理；人物刻画充分，主次关系明确
4、画面生动、真实、有一定的艺术表现力。

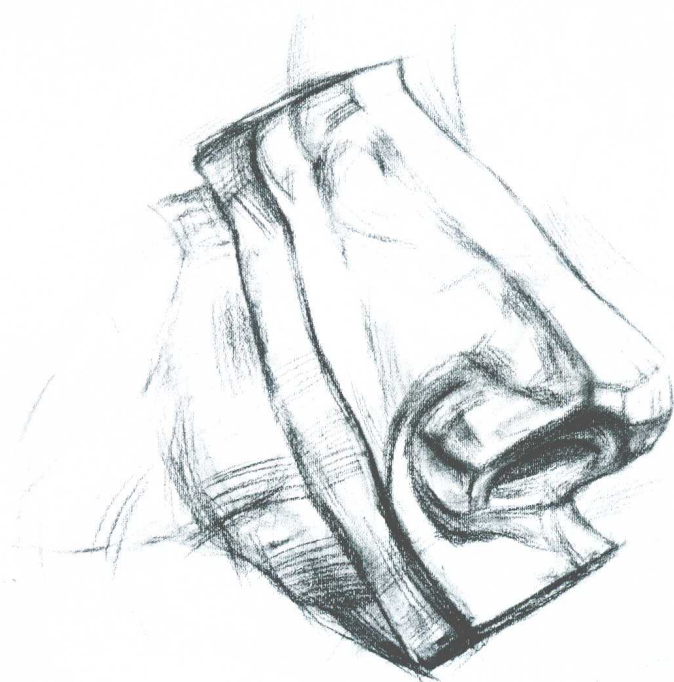
1

2

3

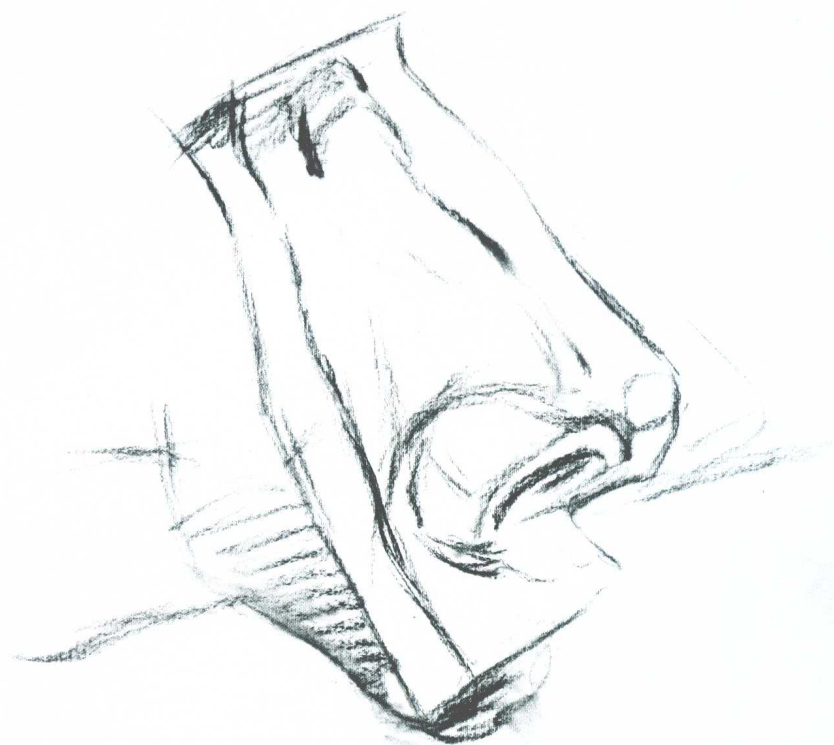
4

- 1.用木炭条先确定对象在画面上的大小位置，对画面作最初的设计，要求简洁、明朗，关注对象的基本外形。确定鼻子的侧面和底面的位置，在分析侧面结构的过程中，也是最好的找形过程。
- 2.对鼻子正、侧面作进一步分析，鼻翼的位置及比例也作出交代，对象越具体，形准确与否也就更容易被发现。
- 3.用软性炭笔开始对空间作出分析，对外形再进一步调整，尽可能使形更准确。对环境也略作交代，使画面更完美一些。
- 4.紧接着寻找视觉中心，对鼻头可作重点分析，对鼻梁正侧面的转折应再具体一些，使画面效果显得更饱满。对鼻梁正侧面的转折力度作进一步加强，对边缘线的强弱进行处理，使其在空间次序上更合理。

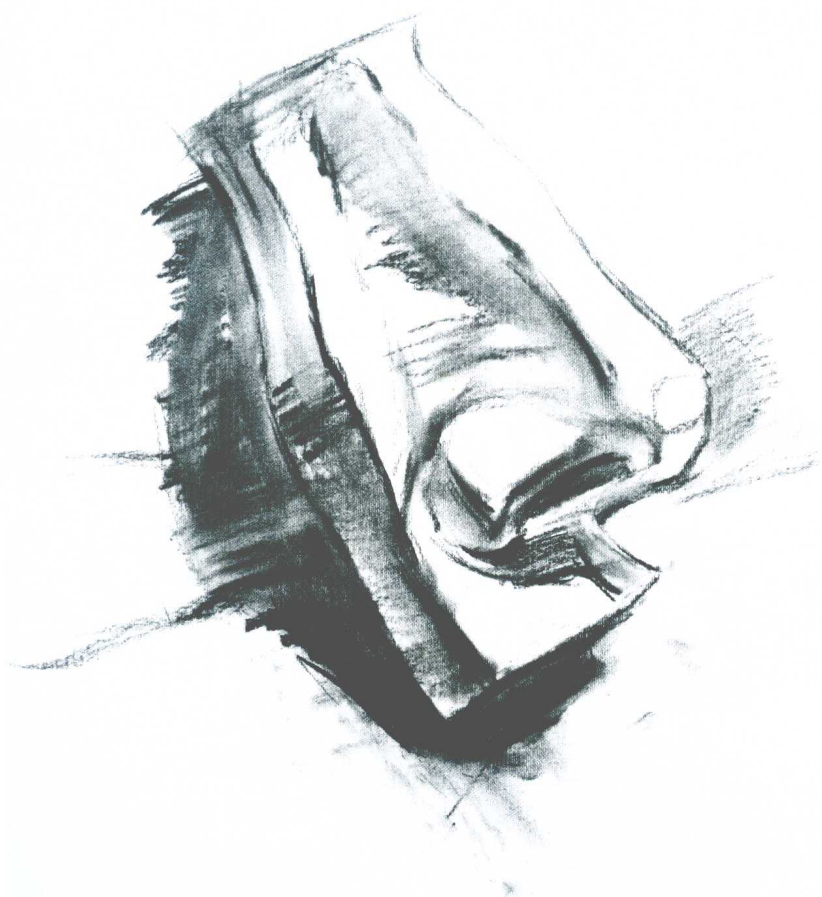

1

2

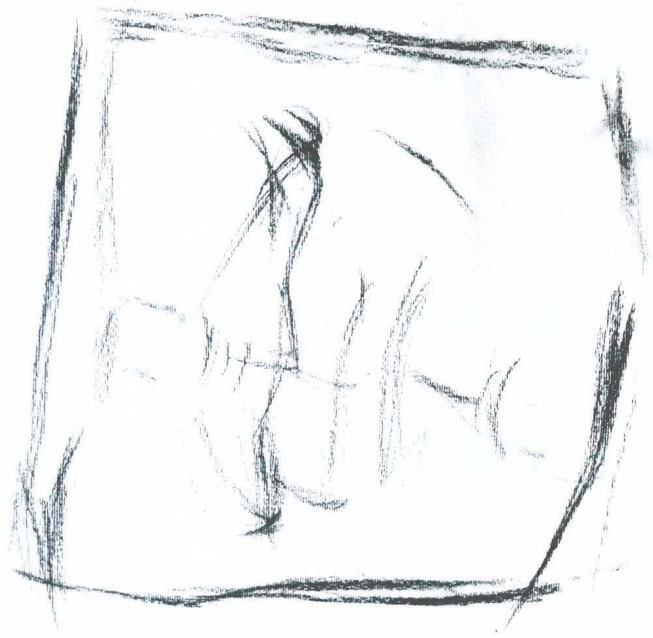
3

4

1. 确定基本框架，包括在画面上的位置和其本身的大小，体现作者的整体意图，要求外形简洁、准确。
2. 利用明暗调子对体面作初步分析，暗示投影位置，使作画意图更明确。对侧面、鼻子底面的暗部形成进一步关注，其实也是对整个外形完善的过程，画面的明暗关系基本确立。
3. 略带一些背景，设计立面和台面的关系，对暗部的统一性略作调整。对边缘的强弱、空间进行分析，加强剖面的力度，减弱鼻梁正侧面的明暗交界线。
4. 塑造鼻梁正侧的起伏，但反差宜过大，毕竟统一于同一个画面。对投影的外形也应明确。

1

2

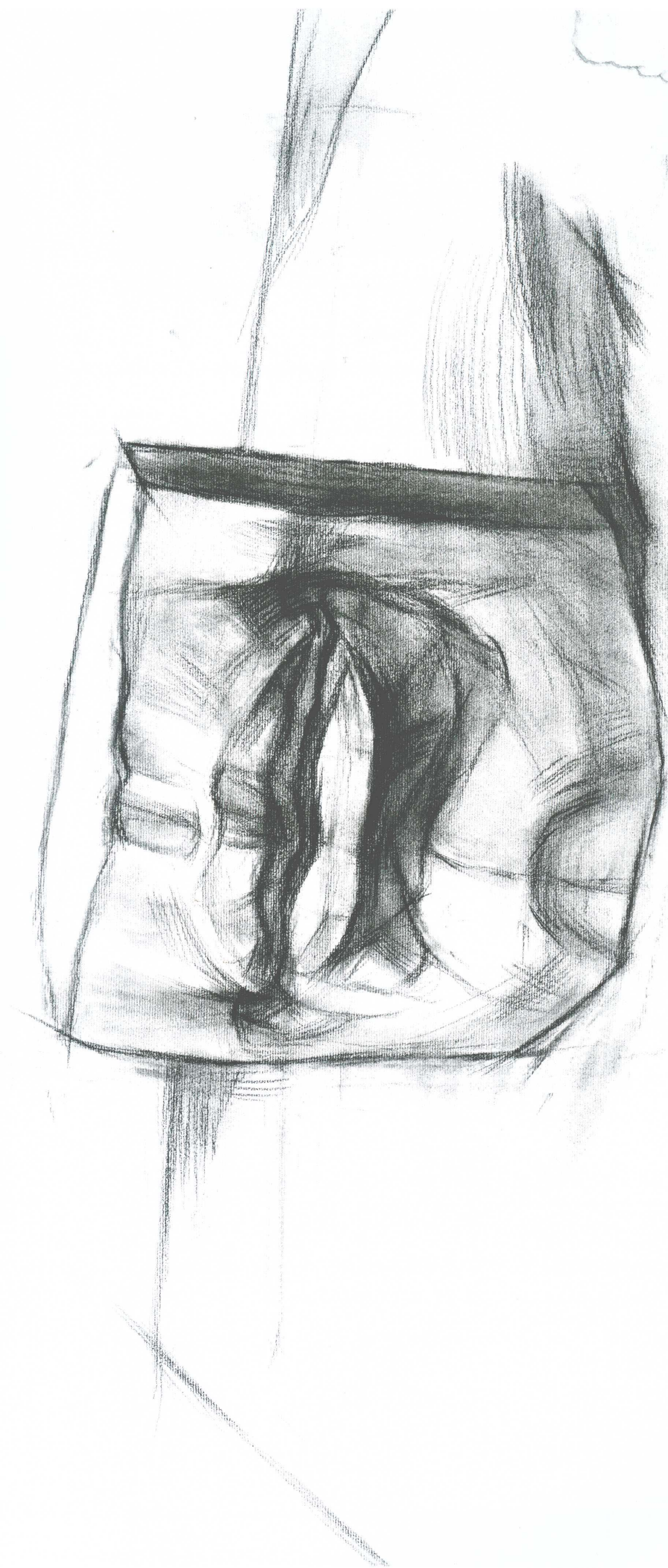

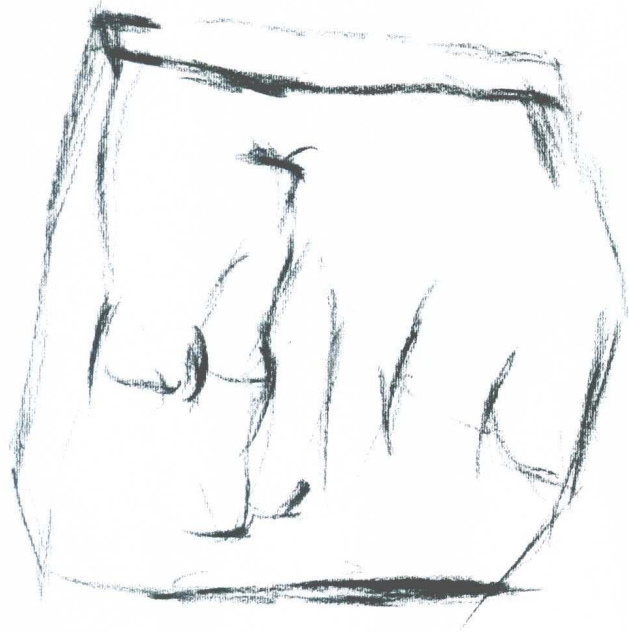
3

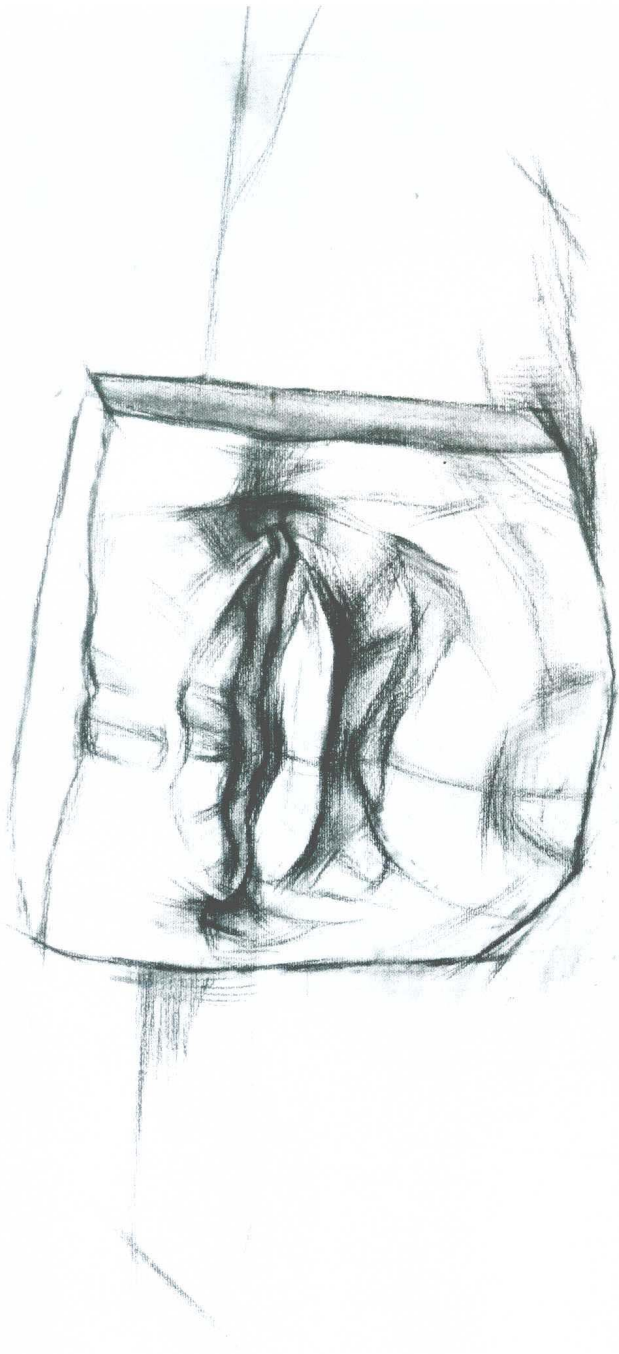
4

- 1.拉出外形，定出大小。画面的重心一般要求不应购置在纸面中线以下，否则会有下沉之感。找出唇中线和两嘴角的位置，这样上下唇就能确定下来，整个外形也很容易画准确。
- 2.肯定地作出上嘴唇的明暗交界线和人中到下巴方向的中轴线，便于寻找嘴巴左右两边的形状。加强外形硬度，对嘴角和嘴唇的“包”“转”关系作深入观察，对下嘴唇的体积进行分析，找出明暗交界线。
- 3.作画过程中有可能出现新的设想，环境的因素也要考虑进画面。对嘴巴的体面感统一作强调，使整体上更有冲击力。
- 4.对一些小的体面作出补充，以使结构上能更充分一些，更具体一些。

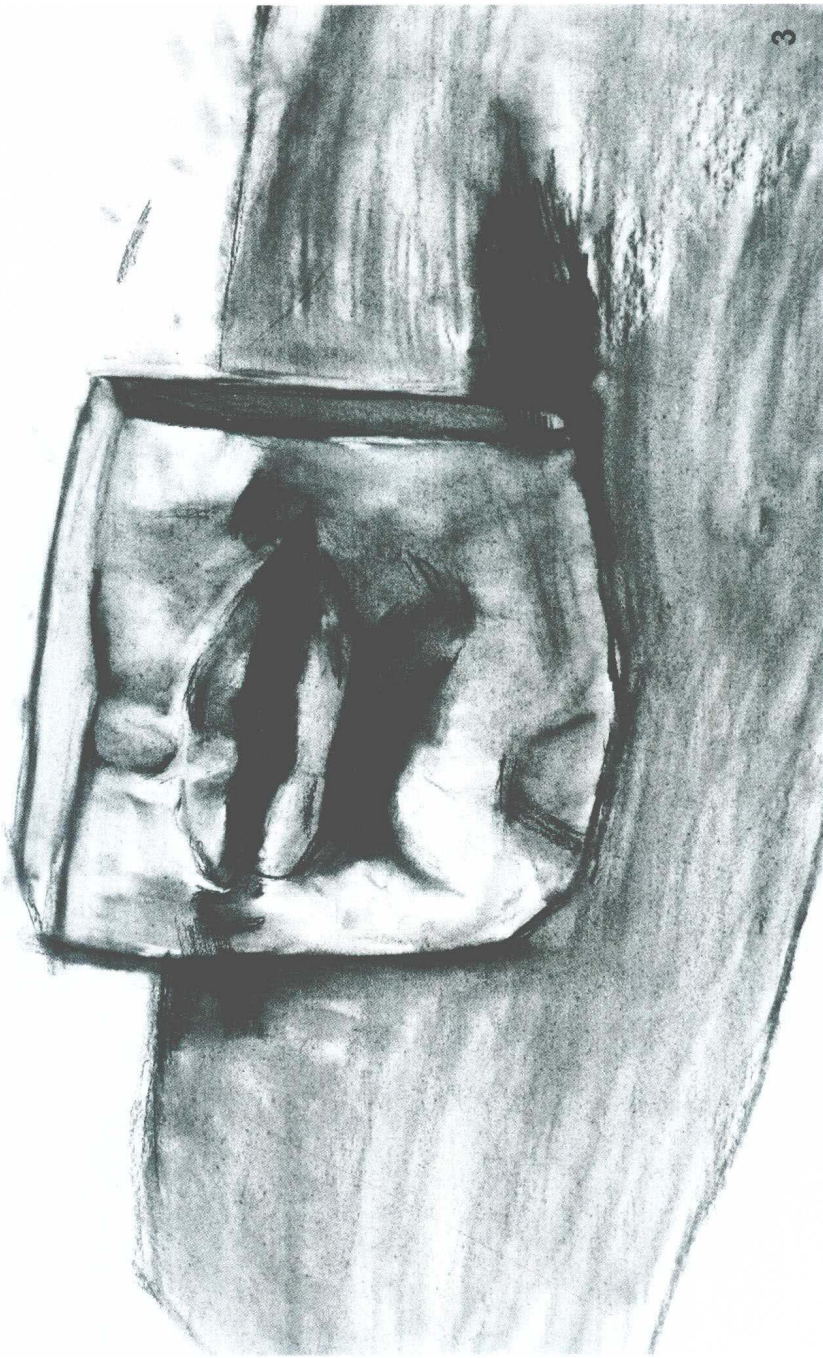

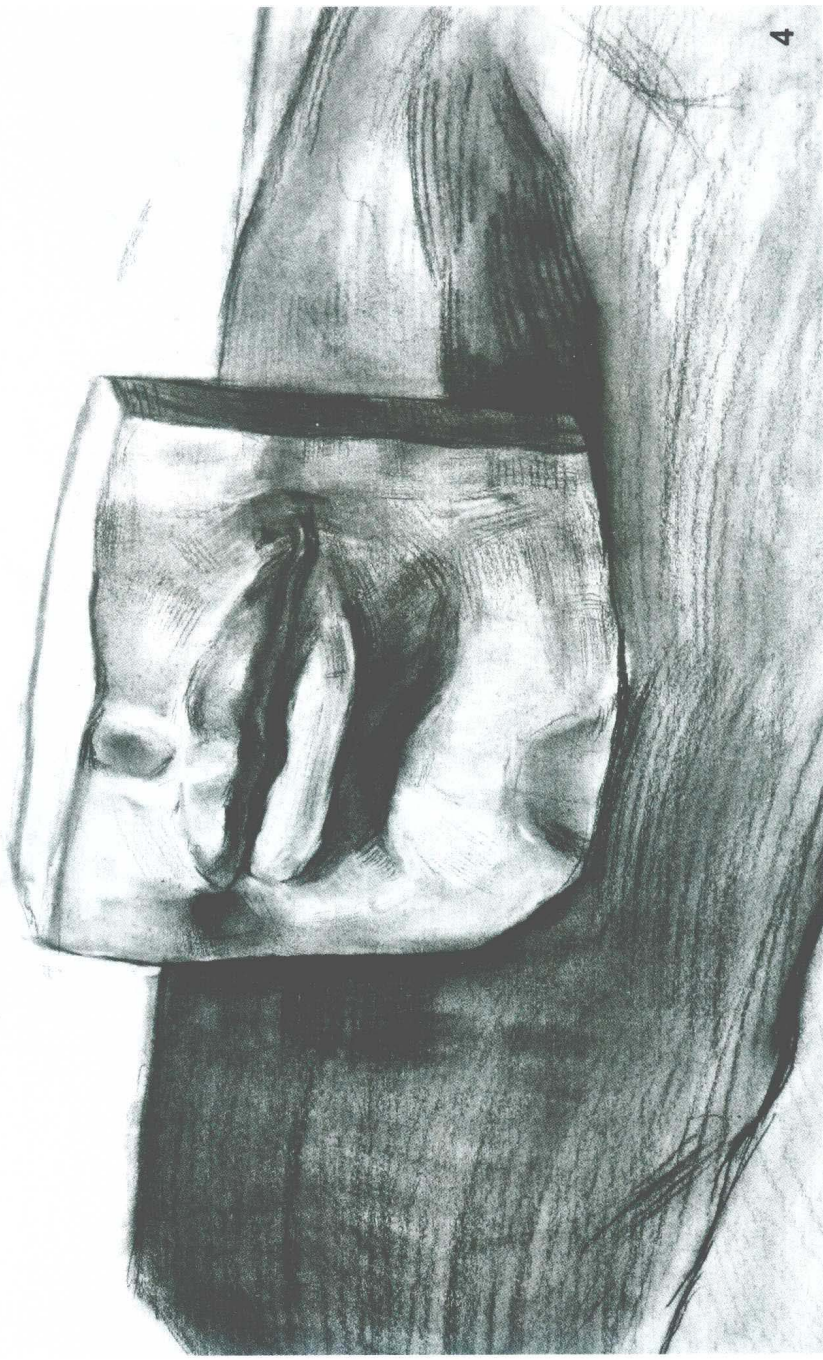
1

2

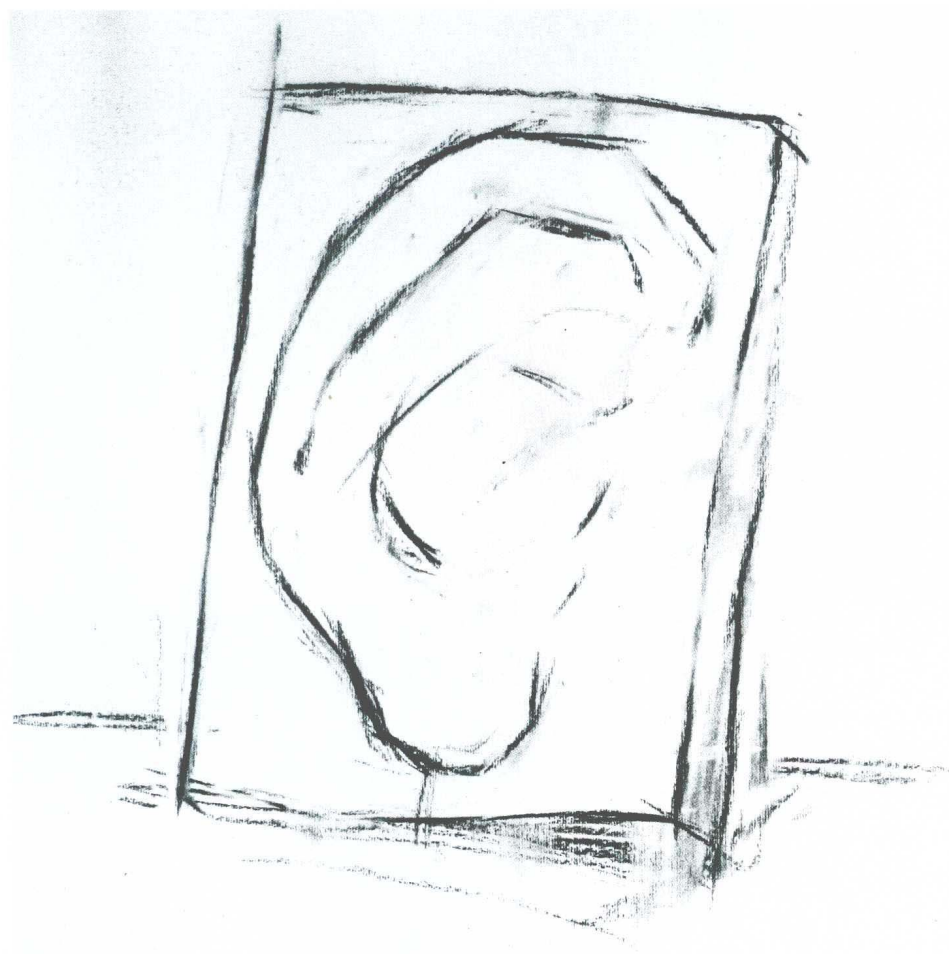
3

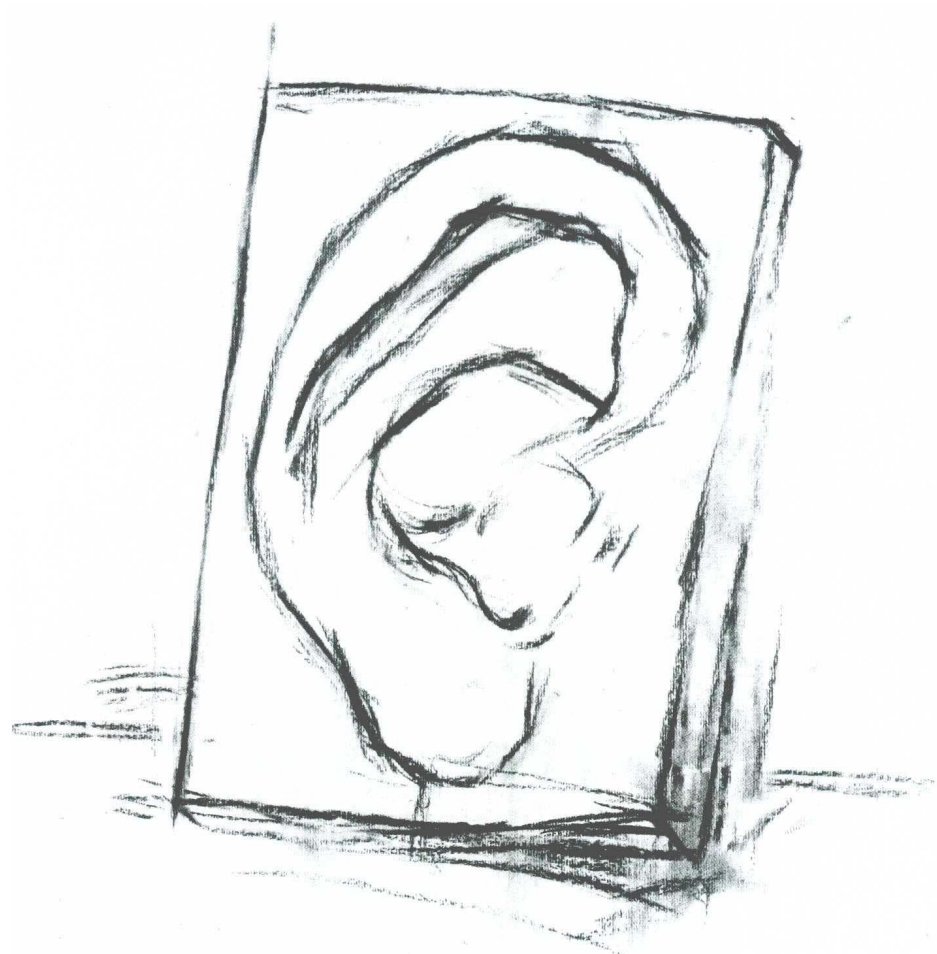
4

1. 用炭条拉外形，会感觉轻松流畅，同时也容易修改。对基本明暗关系、体面作出交代，建立明暗基调。
2. 考虑背景的暗色和石膏本色的亮色及它们相互的关系，这会使石膏的质感更容易表达，也有利于边缘线的处理。
3. 利用木炭条的优势，强化明暗反差，并用手抹出石膏上的一些微弱的体面起伏。
4. 对一些体面转折平缓的地方要做出重点刻画，效果上要能看出面的层次，不要画得模糊。对整体作调整，减弱亮面的明暗反差，直至完成。

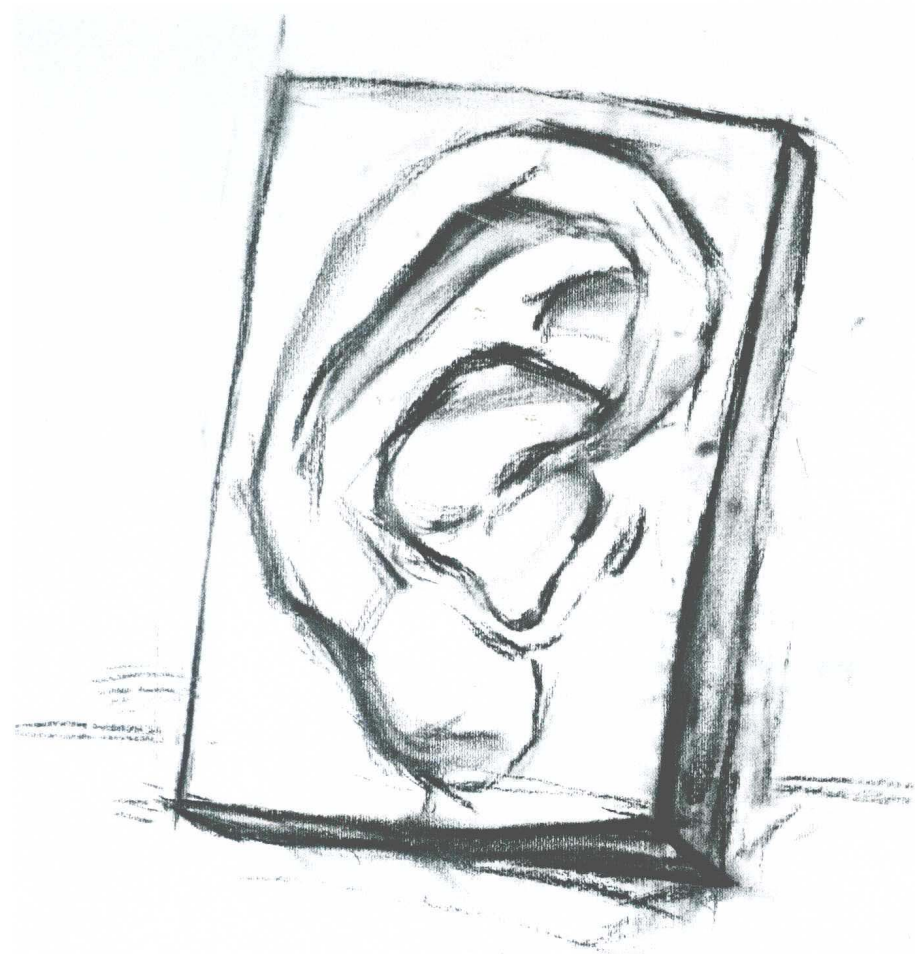

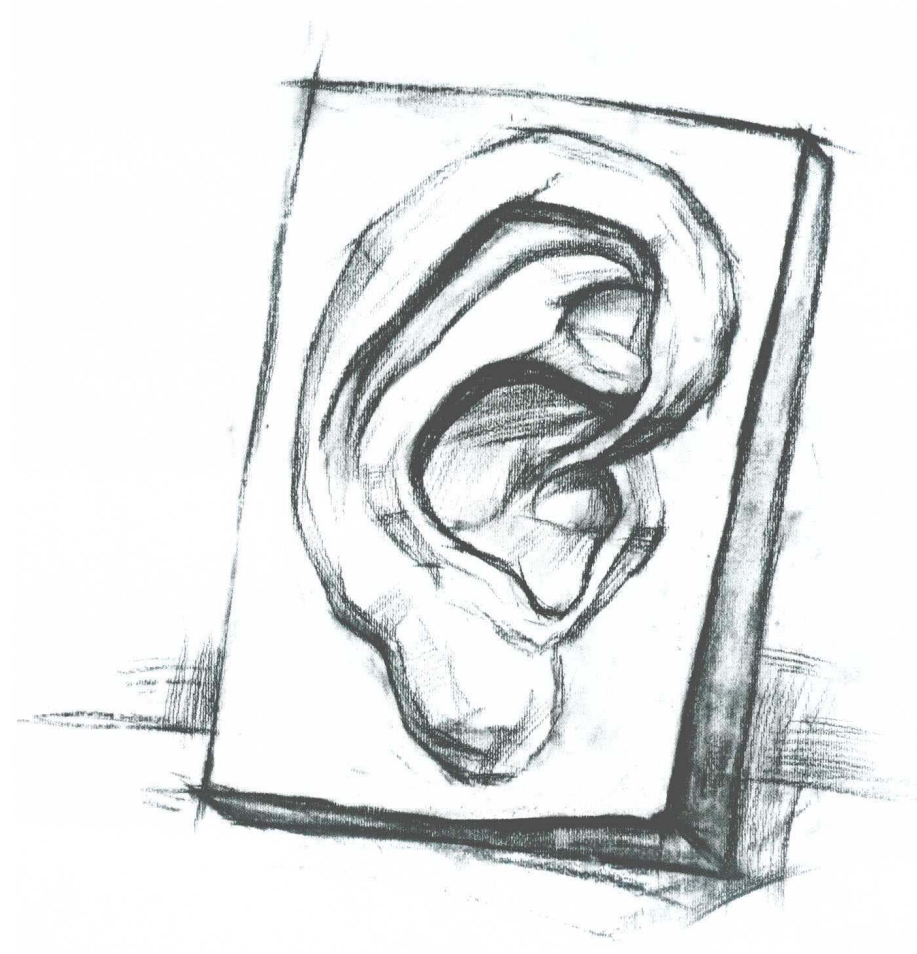
1

2

3

4

1.设计画面大小位置为先，构图偏上在视觉上有利于纵深空间的延伸。画出外耳轮、内耳轮的基本形，接着勾出耳窝的外形、耳垂的位置和内耳轮相比较，耳朵的内外形就确立了。

2.适当借助明暗找出体面转折。明暗内部结构不能模糊，要精确到每一条线。寻找最强线条和最弱线条之间的差距。

3.对外耳轮的体面转折及厚实度作全面刻画，内耳轮的转折面、三角窝的结构都要作出交代。

4.调整画面，加强耳窝和外耳轮那条明暗交界线，从而统帅全局，使对象在视觉效果上更加简洁、明朗。