

名家美术高考经典教学案例

临摹篇·素描

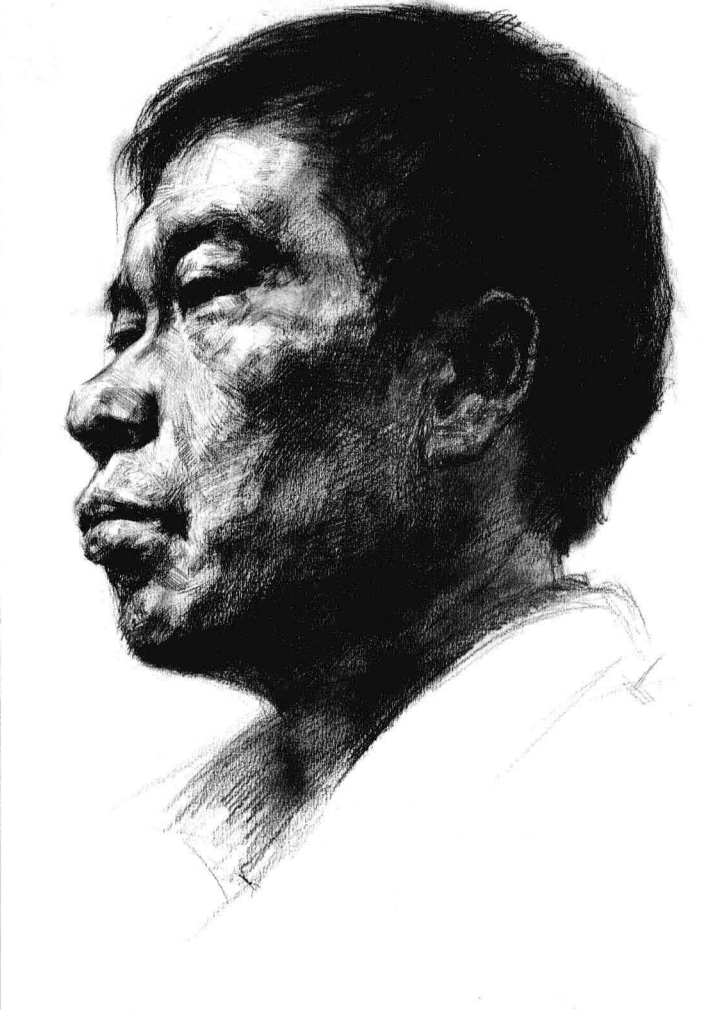
杨帆 蒋建军 马雄心 编著

要点讲解
全程示范
附赠光盘

湖北科学技术出版社

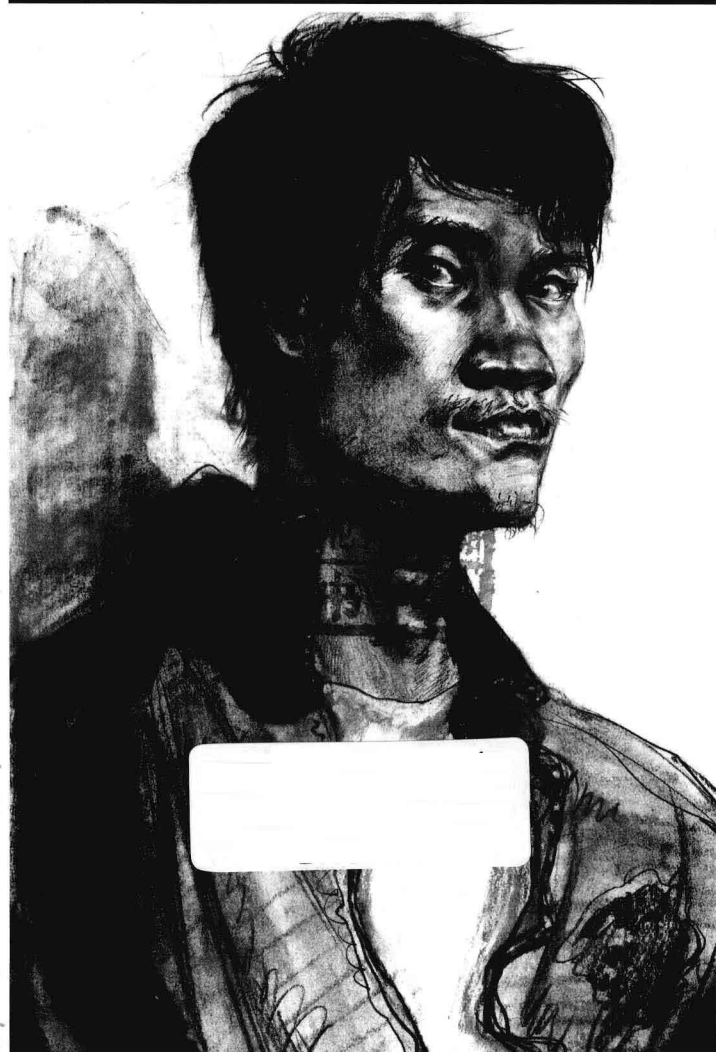
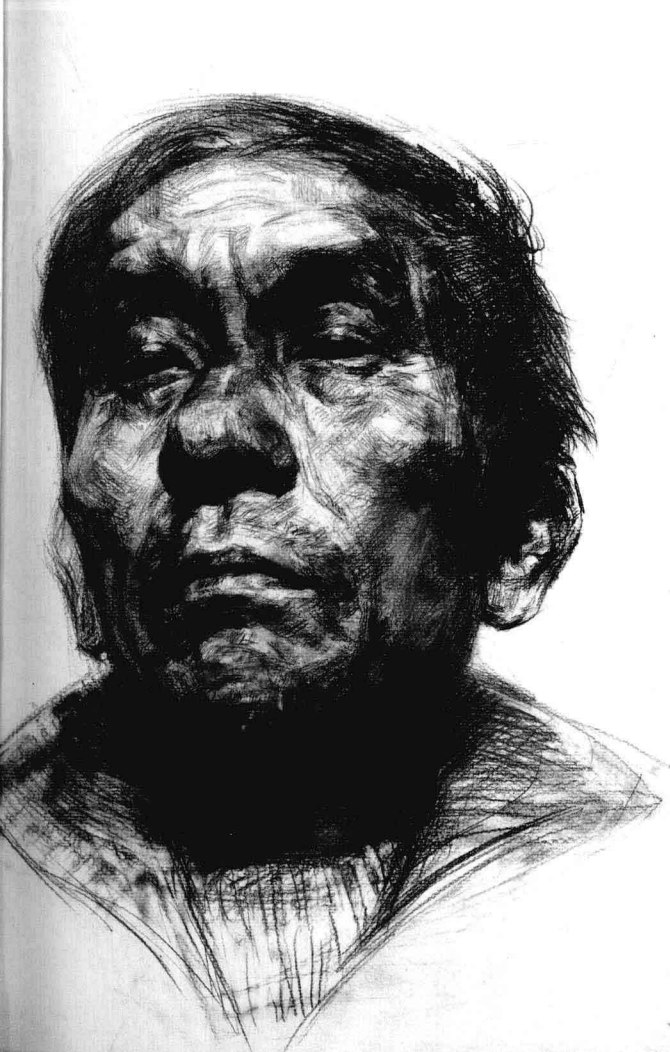
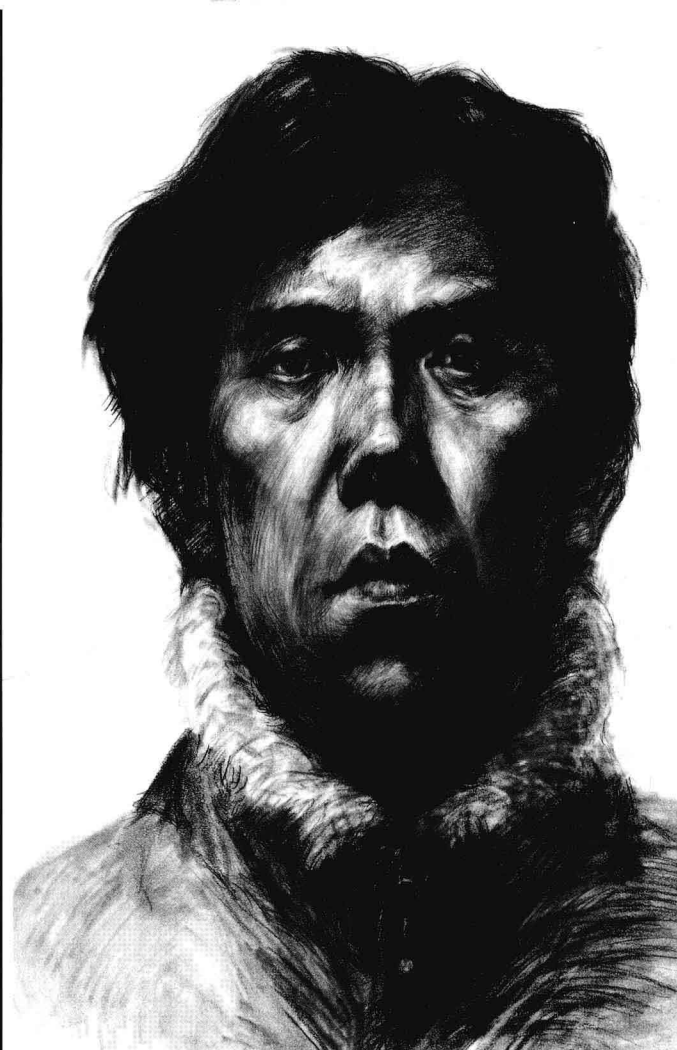

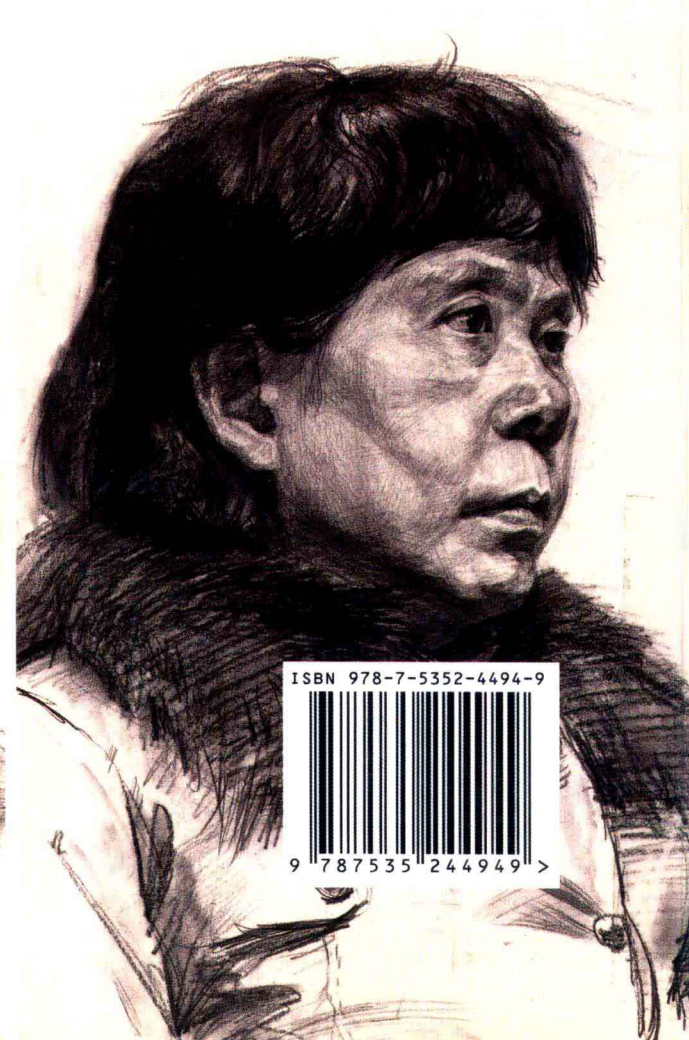
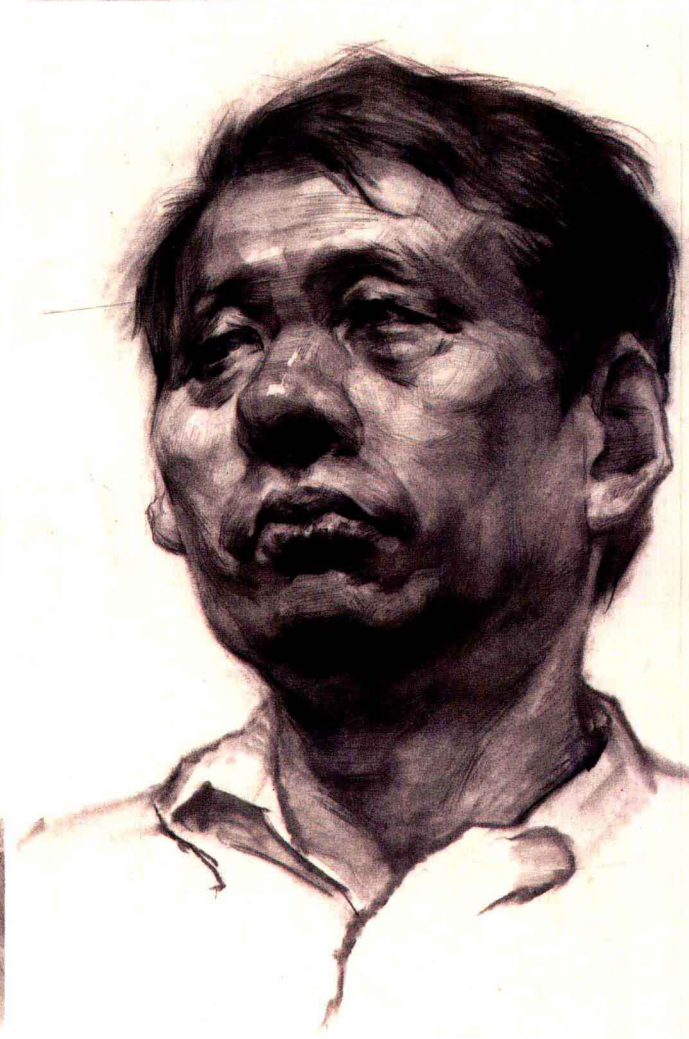
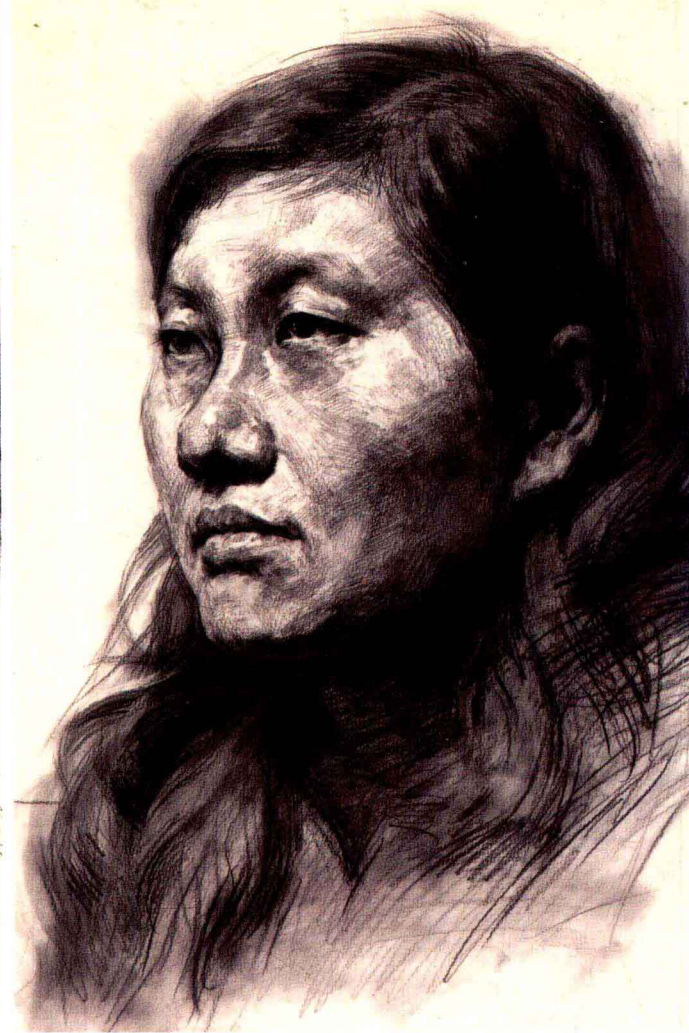
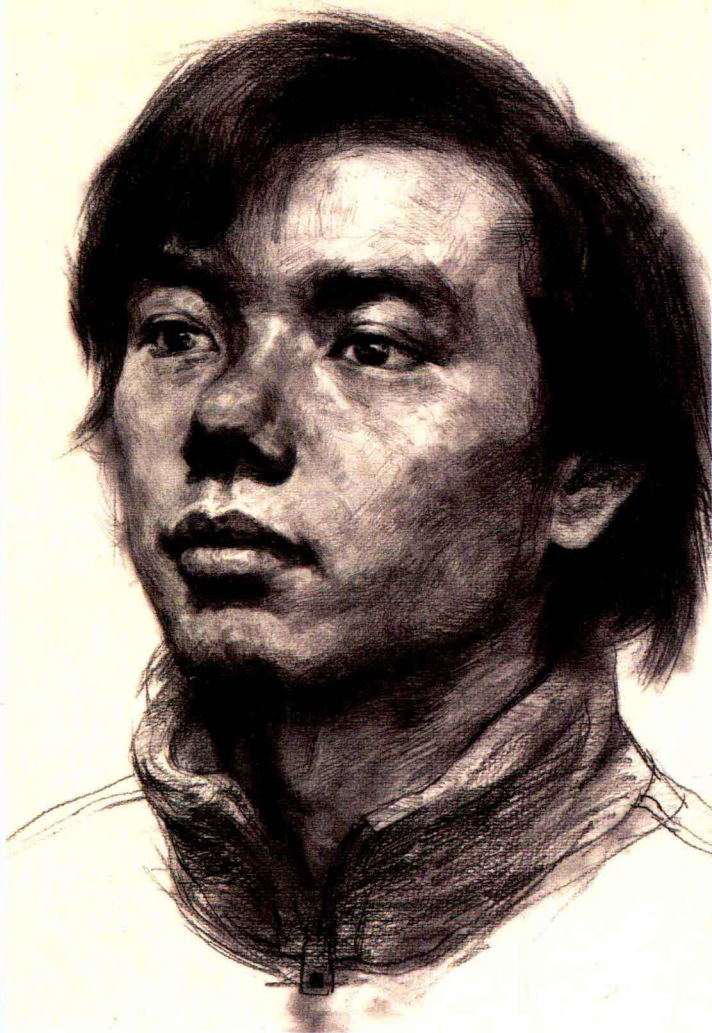
名家美术高考经典教学案例

临摹篇 • 素描

杨帆 蒋建军 马雄心 编著

湖北科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

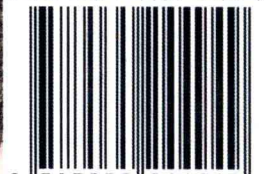
名家美术高考经典教学案例·临摹篇·素描
/杨帆, 蒋建军, 马雄心编著
—武汉: 湖北科学技术出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5352-4494-9

I. ①名…
II. ①杨… ②蒋…
III. ①素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. ①J
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)
第084821号

责任编辑 / 戴 旻
整体设计 / 蒋建军
出版发行 / 湖北科学技术出版社
地 址 / 武汉市洪山区雄楚大街268号
湖北出版文化城B座12~13层
电 话 / 87679468
邮 编 / 430070
制 版 / 武汉浩艺设计制作工作室
印 刷 / 湖北恒泰印务有限公司
督 印 / 苏江洪
1/8 5印张
2010年6月第1版
2010年6月第1次印刷
定 价: 32.00元

本书如有印装质量问题, 可找承印厂更换

ISBN 978-7-5352-4494-9

9 787535 244949 >

概述

一、头像素描高考得分要点

- 1.构图得当

人物在画面中的位置，大小适当。
- 2.形体结构准确

基本形、比例、透视准确，能正确表现头部骨骼、肌肉及基本体块与结构关系。
- 3.整体关系好，画面效果突出

明暗层次分明，体现明确的体积感、空间感，能区分不同部位之间的质感差异。
- 4.掌握恰当的素描技法语言，具有较强的艺术表现力

能根据表现对象的特点采用适当的技法语言，画面具有较强的表现力和艺术性。

二、头像素描步骤要点

- 1.观察分析，构图定位

观察对象的形态特征，做到心中有像后开始起稿，用直线在纸上定出头部的位
置、大小、透视倾斜方向。
- 2.画出基本形

抓住头部外形的转折点，如顶丘、额丘、眶外缘、颧丘、颞结节、下颌角等，概括出头像的基本形特征。确定头发、五官的位置与大小，画出五官的基本形态。
- 3.用明暗画出头部基本体块关系和黑白灰层次

抓住明暗交界线画暗部的基本明暗，分出底面、侧面、正面三大面，建立头部大的体块；建立额骨、颧骨体、眼眶、鼻子、上下颌骨等各部位基本形体关系；区分出头发、面部、颈部及衣服的黑白灰层次。
- 4.从五官开始，对主要的细节作深入刻画

对五官等主要细节作深入细致刻画，在观察理解的基础上表现出主要骨骼肌肉的结构与构造。区分头发、眼睛、嘴唇各部位的质感差异。
- 5.调整画面黑白灰的整体关系

对黑白灰层次作加强与减弱的调整，并调整主次、虚实、松紧等关系，使画面呈现整体统一而又生动形象的效果。

三、头像素描学习要点

- 1.掌握必要的解剖知识，用理论指导实践

画头像要懂解剖，首先要了解头部骨骼的构造，重要的骨点、骨线的名称、位置及它们在造型中的作用；其次，要了解头部肌肉的形态及对表情所产生的作用；另外对五官的生理构造及外部形态也要掌握。

对头部解剖知识的掌握运用是头像造型的基本要求，是头像素描是否画的结实、深入的基础，它需要我们认真深入的学习，并在写生中运用掌握。
- 2.临摹、写生、默写相结合，培养正确的观察方法，在理解的基础上表现对象

初学头像素描可以从临摹入手，通过临摹间接了解头部的基本结构形态、作画步骤方法及技巧。

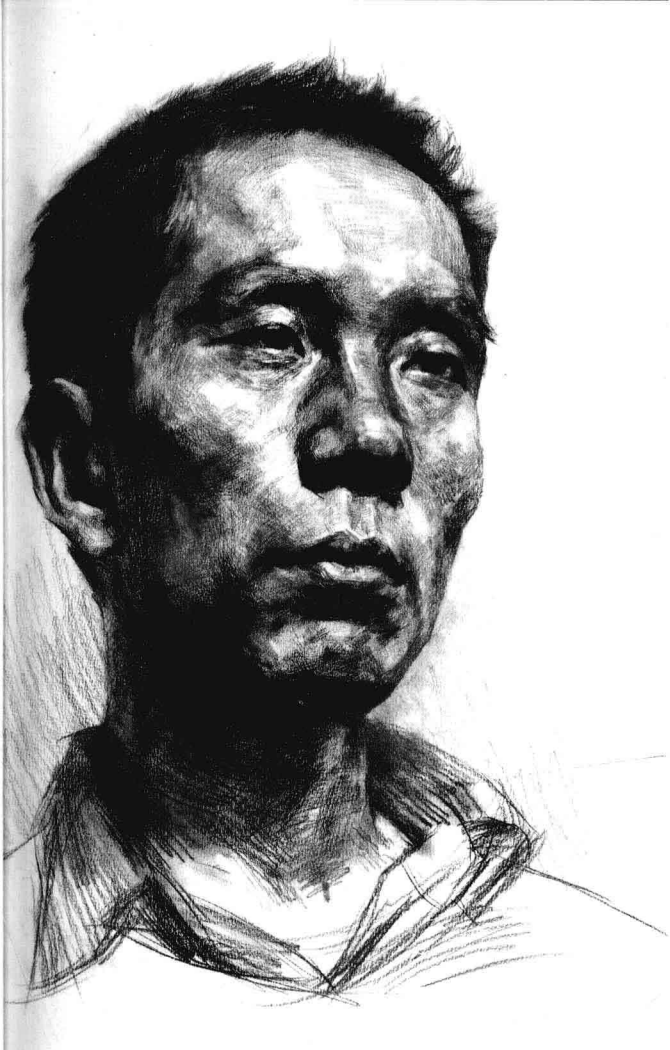
写生是头像素描学习最主要的练习形式，它能培养我们正确的观察方法，全面分析理解对象的能力。写生者要善于观察、会观察，如对外形特征、比例、透视、体块与明暗等关系的观察；对内部结构、骨骼、肌肉的观察；对五官形态结构的观察等等。观察既要“盯着看”，即看清楚对象是怎么长的，要有对细节细致入微的观察，又要“跳着看”，即上下左右各部位比着看。这是比较的观察方法，它是整体观察的具体体现。

默写是建立在写生、临摹基础之上的辅助训练法，近年来是美术院校招生考试所常用的命题形式。它是观察记忆能力、分析理解能力及表现创造能力的综合体现。

以上三种练习方式可以相互结合综合运用，全面提高头像素描训练水平。
- 3.学会学习

学习是多方面获取知识使自己不断提高的过程。学习要有方法，善学、会学才能提高学习效果，事半功倍。我提倡每天解决一个问题的“问题式”学习方式，如本书在要点解析中，针对每幅作品提出一个知识点，希望同学们在临摹过程中带着问题去学习，循序渐进不断积累而获取进步。另外，要善于利用学习资源找老师学、找同学学、找书本学。有问题要大胆主动问老师，老师会对你的疑难给予正确的解答；“三人行必有吾师”，要虚心吸取同学身上的优点，你的学习才会有长进，所以，不要怕别人比你画的好；画画的过程当中要经常看书，看大师素描，看名家经典作品，你会发现，书是最好的老师。

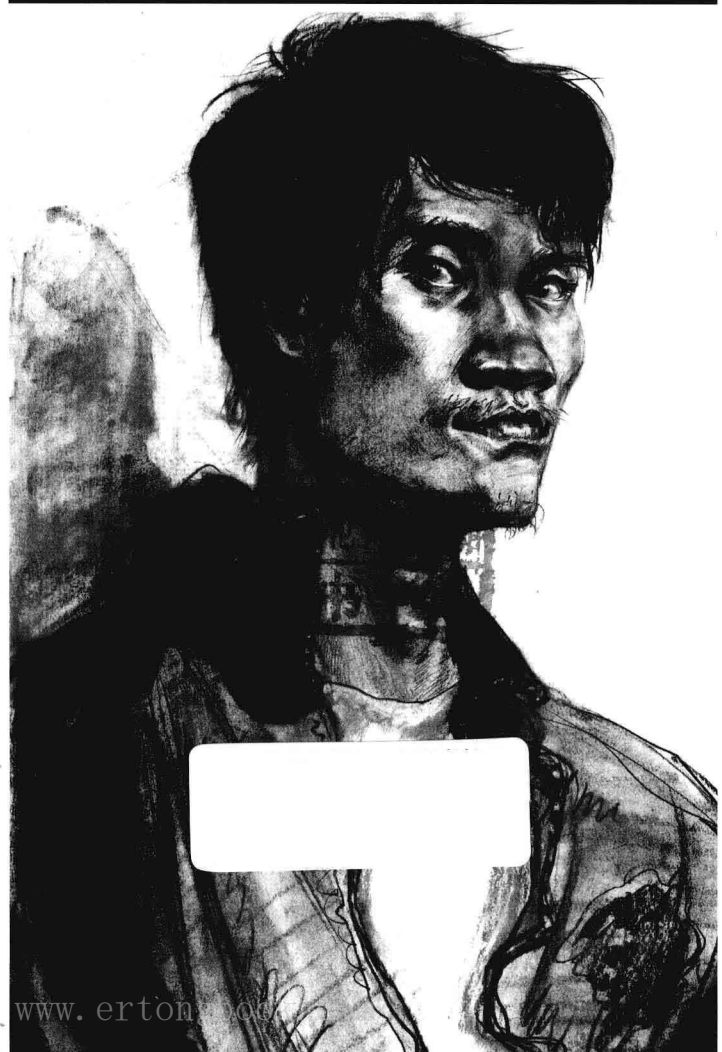
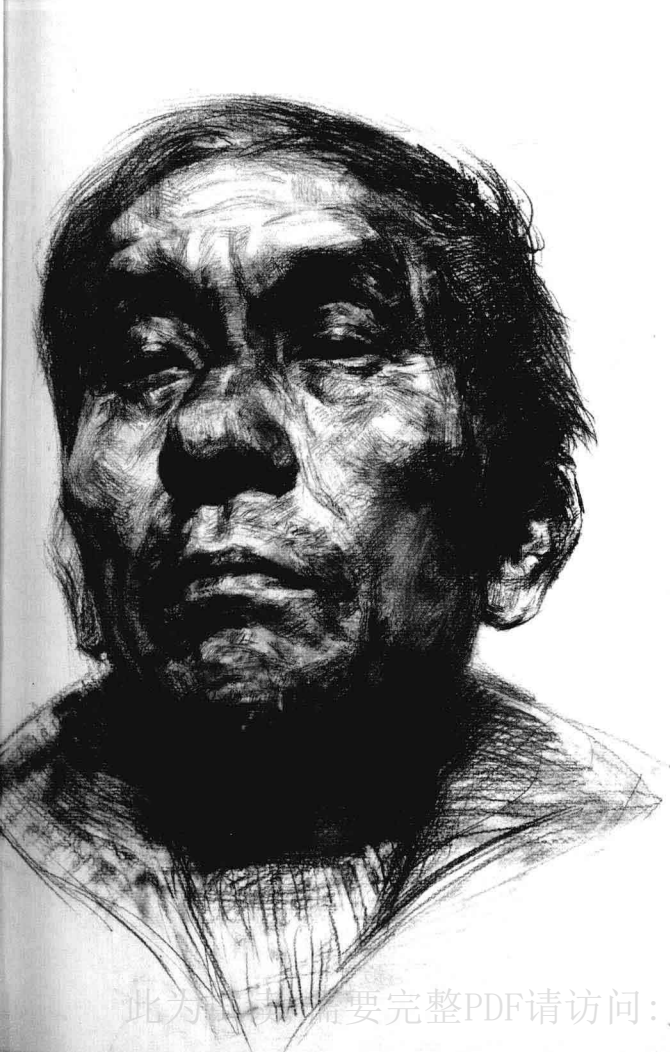
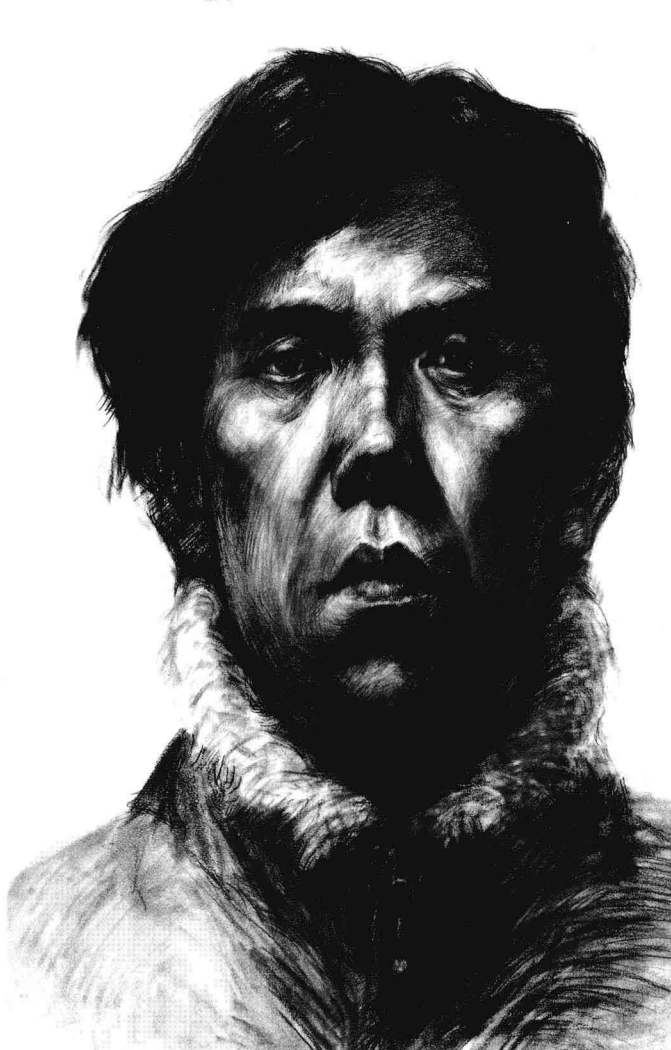

名家美术高考经典教学案例

临摹篇 • 素描

杨帆 蒋建军 马雄心 编著

湖北科学技术出版社

老年妇女步骤图：

步骤一：观察分析后，用直线轻轻定出头、颈、肩三者的比例、动态与透视关系。

步骤二：抓住外形的转折，如右侧的额丘、眶外缘、颧丘、颈结节及下颌角的转折点，画出基本形。再定出发丝与五官的基本形，分出面部大的体块转折线。

步骤三：用明暗概括画出各部分的背光面，分出底面、侧面与正面受光的明暗差别。

步骤四：对五官、额骨、颧骨、下颌骨等主要的细节和结构作深入刻画，时刻注意从整体到局部，再从局部到整体，层层深入的作画方法。

步骤五：加强明暗对比，强化头发与面部结构的松紧关系，通过虚实加强空间前后层次，完成画面。

作者：杨帆

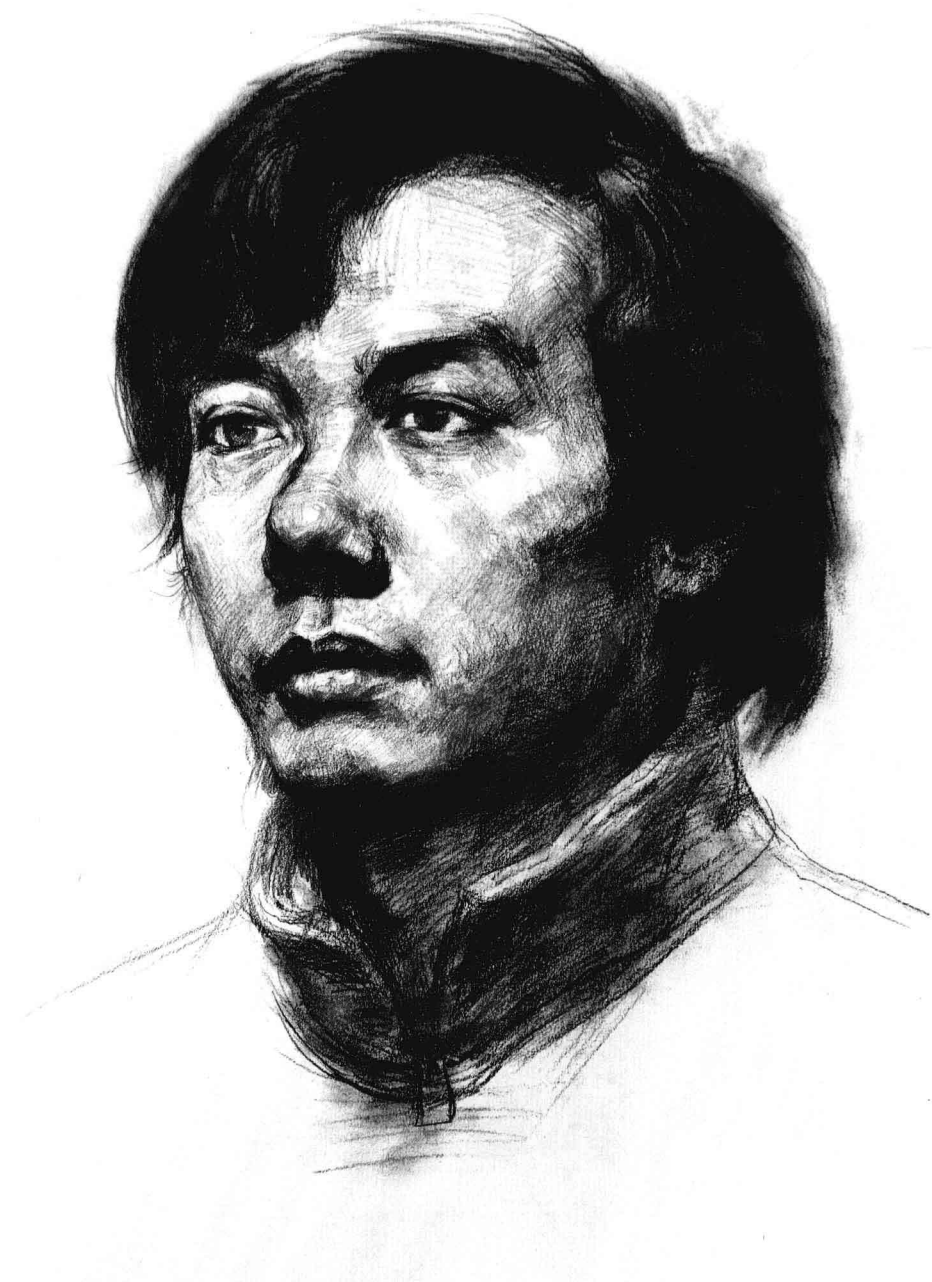
步骤一：用直线定出头、颈、肩的位置，确定各部位之间的比例关系和基本形状。

步骤二：抓住明暗交界线，铺暗部的调子，区分出底面、正面、侧面，初步拉开头发、面部、颈及衣领的黑白灰层次。

步骤三：从五官开始对主要细节做深入的刻画。

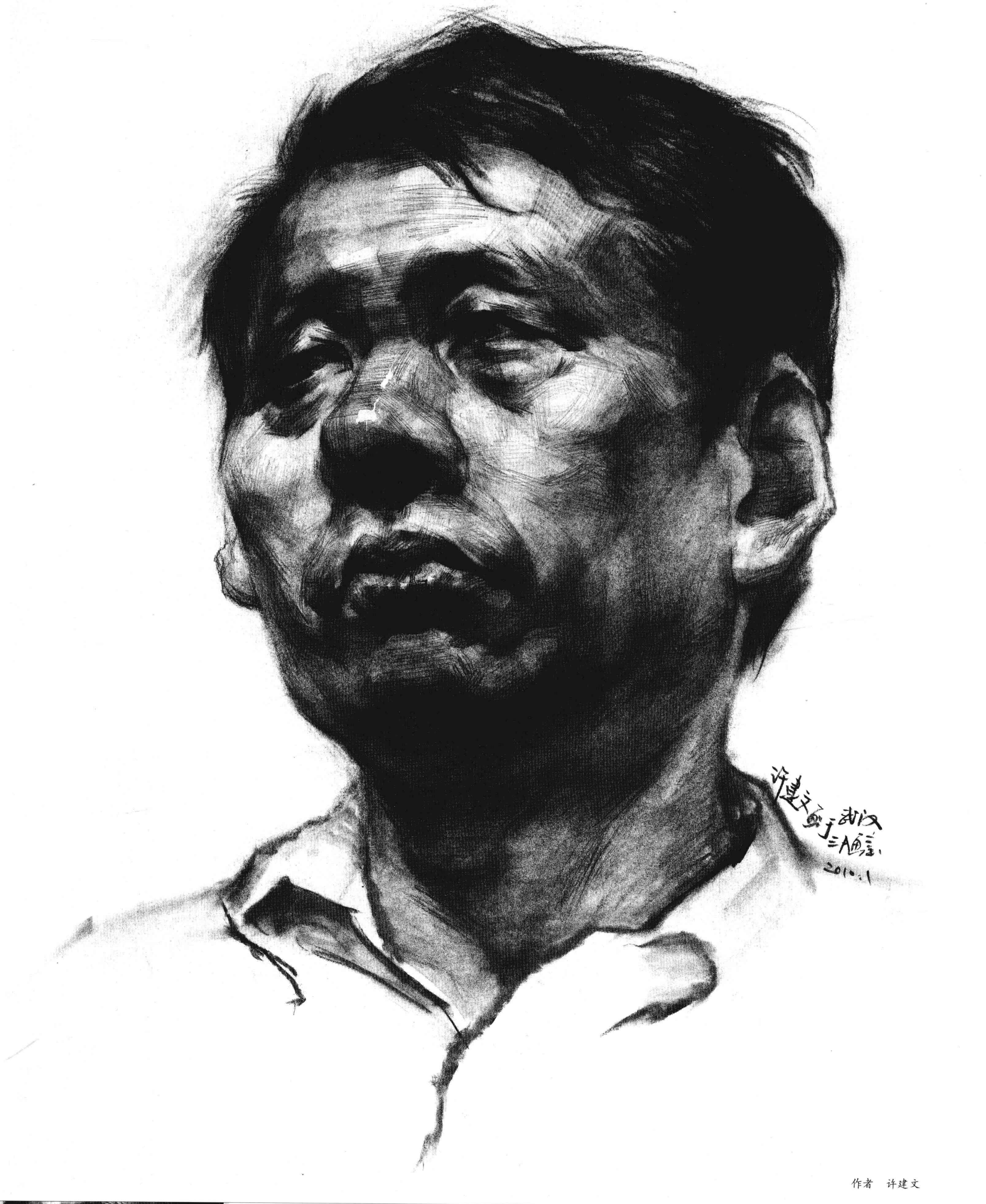

步骤四：区分出头发、面部、眼睛、嘴唇各部分的质感差异。

步骤五：加强明暗对比，调整主次、虚实、松紧关系，完成画面。

作者：杨帆

许建文画于武汉
三A画室
2010.1

作者 许建文

要点解析 »

1. 透视变化：因仰视角度造成五官连线左低右高，侧面的颧弓向下倾斜，两边的耳朵比鼻底的位置低。
2. 形的对称性：五官及面部对应的骨点围绕中心线左右对称。

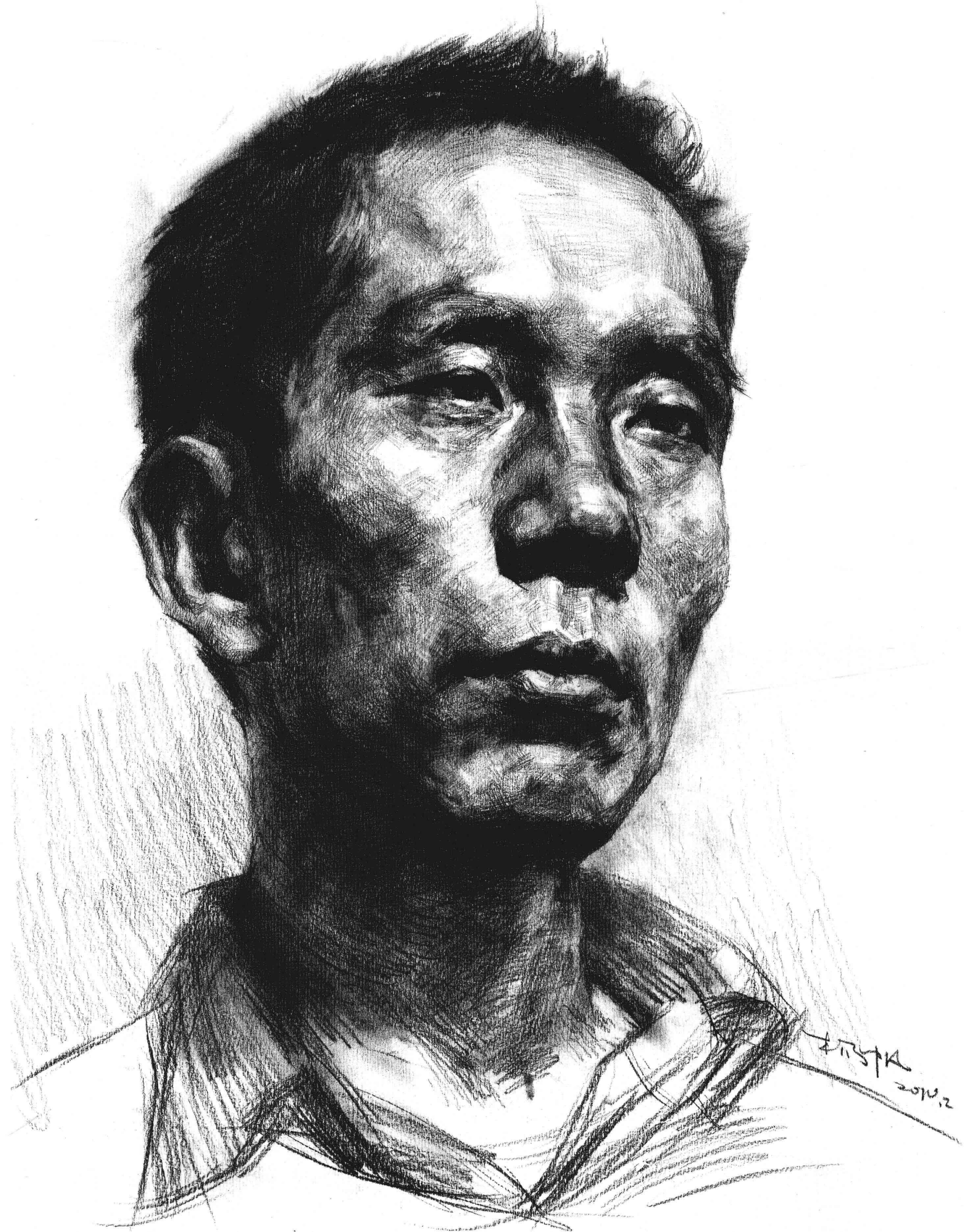

先锋画室供稿

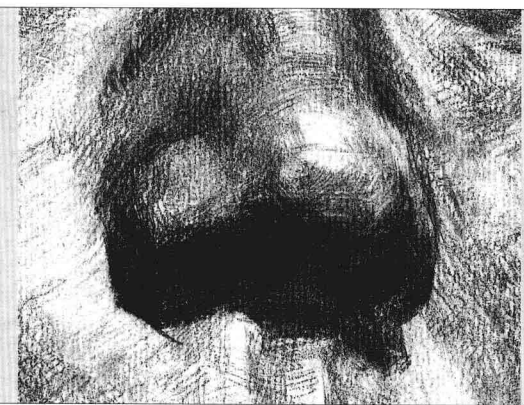

要点解析 »

五官的透视变化：四分之三侧面造成了近大远小的透视缩形，右边的眼睛变短，瞳孔呈椭圆状，右边的鼻翼、鼻孔被鼻头遮挡，上唇结节到右边的嘴角距离缩短。

作者：杨帆

要点解析 »

控制明暗层次是表现对象的体积与空间关系的手段。鼻底、眼眶底、嘴部底面及下巴底面为最深的层次，头部侧面次之，额骨侧面、鼻侧面为中间灰层次，正面为亮灰及亮层次。头发调子整体比头部要深。

作者：杨帆

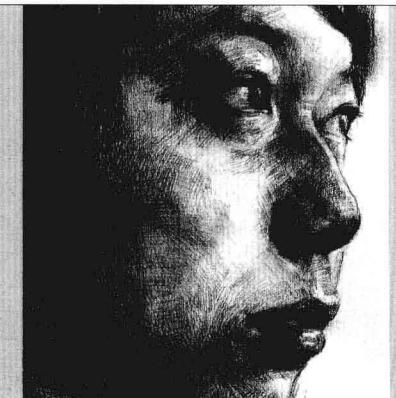

要点解析 »

女青年头发柔顺飘逸的质感与面部的严谨形成松紧对比。头发的内外边缘部分总体上松、虚，但也有实的地方。如左边贴近眼眶边缘的部位，右边鬓角贴近颧弓上端的部位，头顶上端的外边缘要表现稍清楚一点。

作者：杨帆

要点解析 »

1. 强化头发与面部的黑白、松紧对比。
2. 左右眼睛处在不同的空间位置，运用虚实的关系区别对待。

先锋画室供稿

要点解析》

五官的形态与构造：

- 1.鼻子要画得挺起来，注意鼻头到鼻底的空间深度，鼻骨与鼻头两处的高光位置，鼻翼搭在鼻头的两侧。
- 2.眼部的球体构造，上眼睑与下眼睑的穿插衔接关系。
- 3.嘴唇的厚度是由上下唇面的转折产生的。

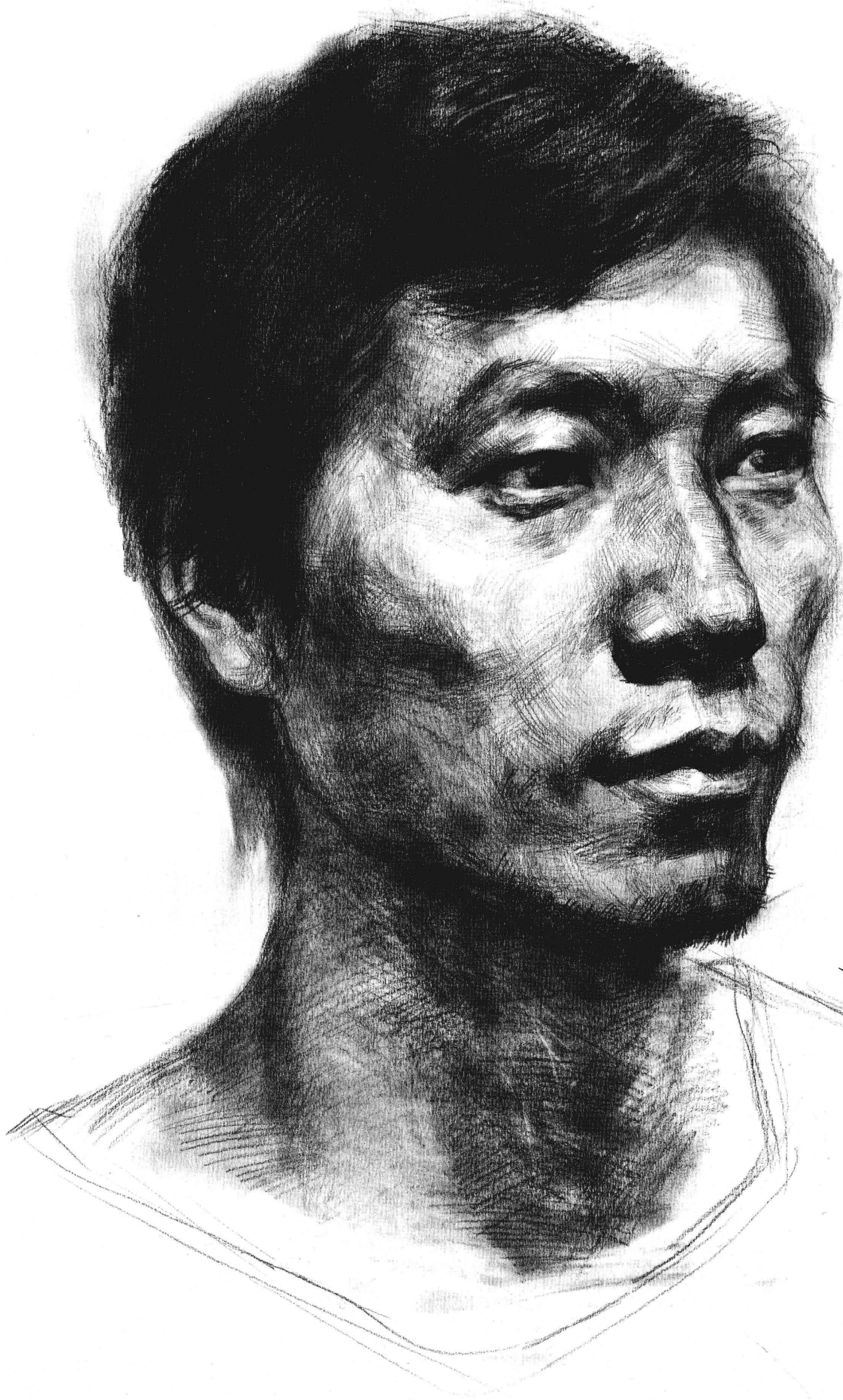

杨帆 2008.10

要点解析 »

作者：杨帆

五官与头发是女青年头像素描表现的重点内容。

作者：杨帆

要点解析》

明确的体块转折，方而硬朗的轮廓线可表现男青年的阳刚特性。