

成功之路

中青新世纪美术高考系列丛书

经典美院范本

素描肖像

方亮 丁宇 张玉新 编著
王海强 主编

經山先生集

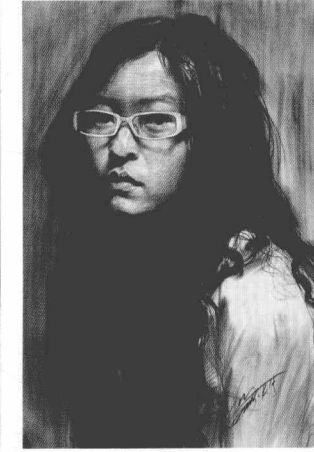
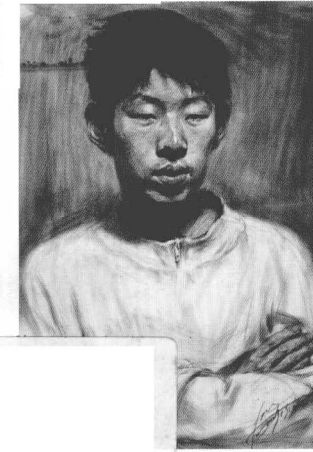
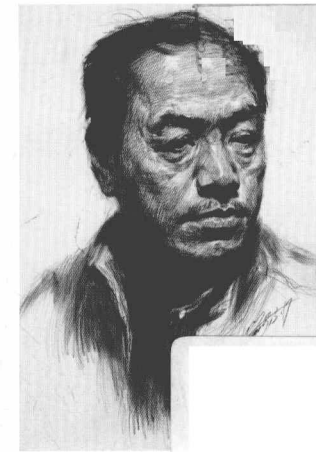
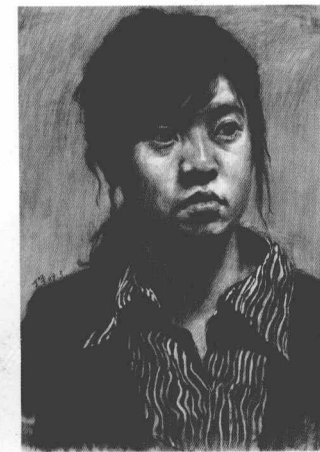
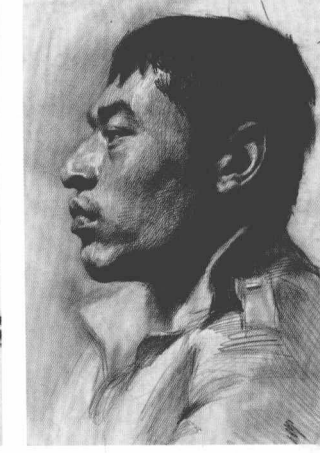
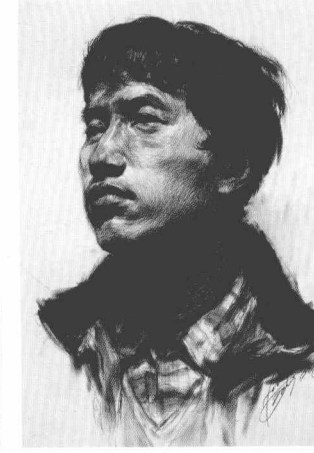
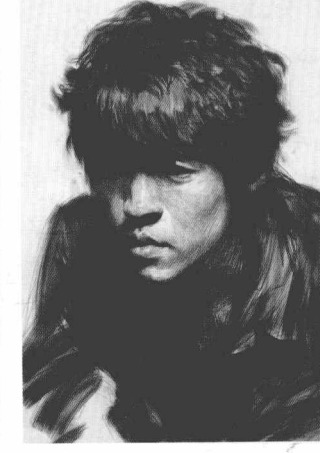
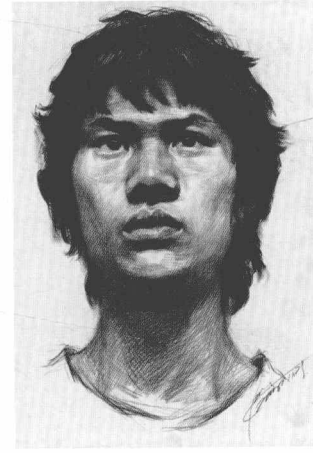
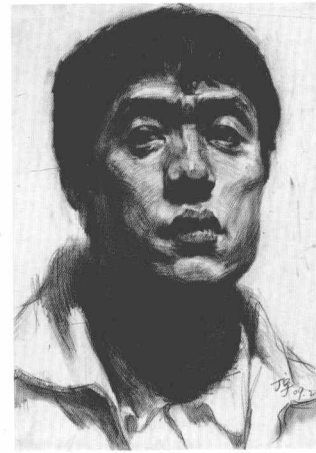
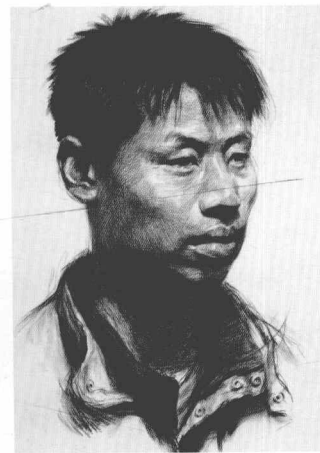
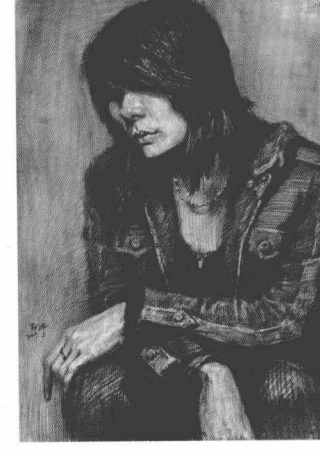
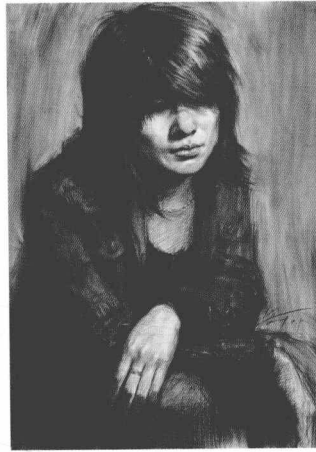
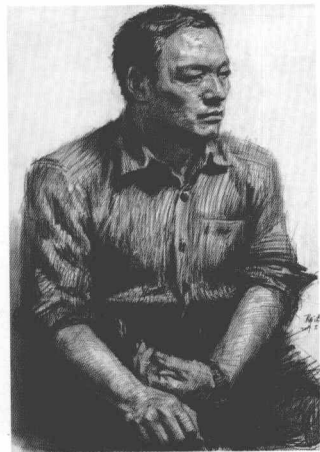
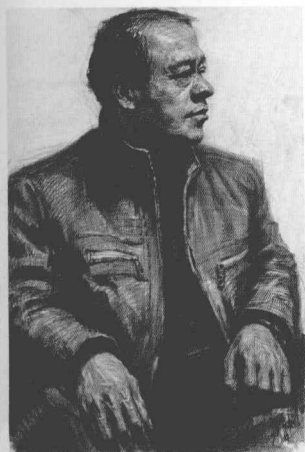
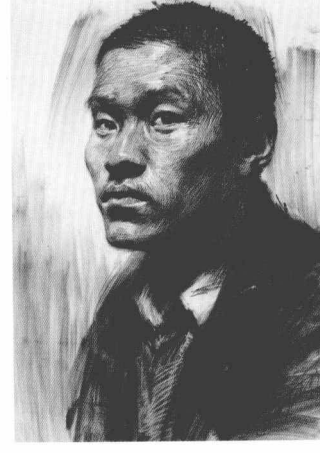
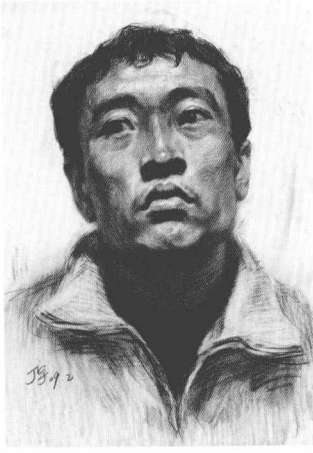
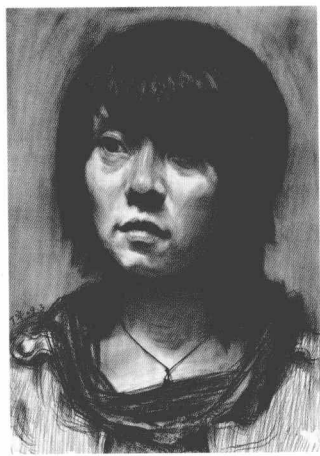
卷之八

经典 美院范本

CLASSIC ACADEMY MODEL PAINTINGS

王海强/主编 丁宇 方亮 张玉新/著

素描肖像

尽精微、致广大、道中庸、极高明。

徐悲鴻

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书

经典美院范本——素描肖像

中国青年出版社是一家享誉海内外的国家级大型综合出版社，至今已有50多年的辉煌历史。中青社美术图书的出版规模和质量一直位居中国出版业前列，其中《向大师学绘画》、《中央美术学院附中50年作品经典》、《什么是设计系列》、《中青新世纪美术技法》等大批系列丛书已被列为多家美术院校的指定教材。由于中国青年出版社的美术图书创意新颖、内容丰富、编辑严谨、印刷精美，目前已成为中国一流的专业出版品牌。

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书，是中国青年出版社为有志于报考美术院校的广大青年学生编辑出版的美术高考系列辅导教材。该系列根据全国多所著名美术院校的最新考试和教学要求，聘请具有丰富教学经验的美术高考辅导专家精心策划，分为素描、速写、色彩、设计等多种科目分批推出。书籍内容丰富、系统性强，是一套最新的美术基础训练和美术高考权威教材。

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	中国青年出版社
全国“扫黄打非”工作小组办公室	010-59521255
010-65233456 010-65212870	E-mail: law@21books.com
http://www.shdf.gov.cn	MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

素描肖像/方亮，丁宇，张玉新编著．—北京：中国青年出版社，2010.1
(经典美院范本/王海强主编)

ISBN 978-7-5006-9113-6

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(2009)第226405号

书 名：经典美院范本——素描肖像

丛书策划：王海强

编 著：方 亮 丁 宇 张玉新

主 编：王海强

责任编辑：郭 光

出版发行：中国青年出版社

北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司 reader@21books.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：利丰雅高(深圳)印刷有限公司

开 本：889×1194 1/8 印 张：7.5

版 次：2010年2月北京第1版

印 次：2010年2月第1次印刷

印 数：5万字

书 号：ISBN 978-7-5006-9113-6

定 价：42.00元

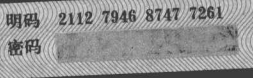
刮开涂层将16位防伪密码发短信至106695881280

短 信 查 询 立 辨 真 伪

短信发送以当地资费为准接收免费

详情请查询中国扫黄打非网www.shdf.gov.cn

更多图书信息请登陆www.21books.com

ISBN 978-7-5006-9113-6

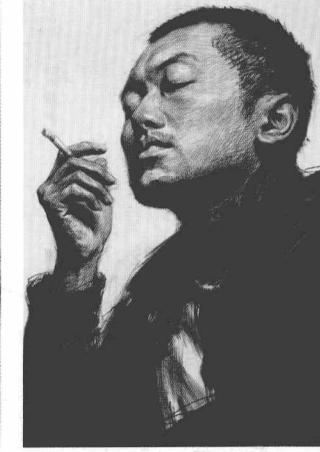
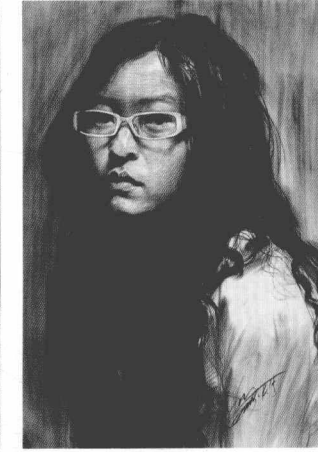
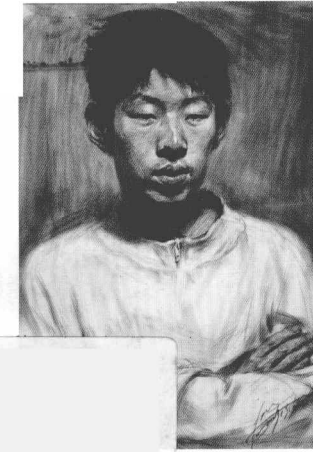
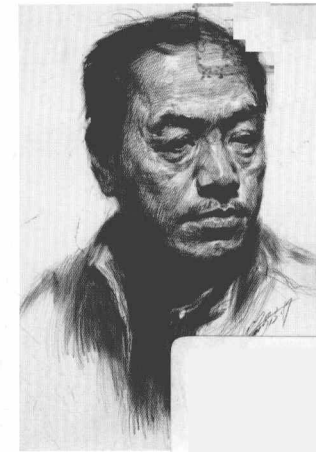
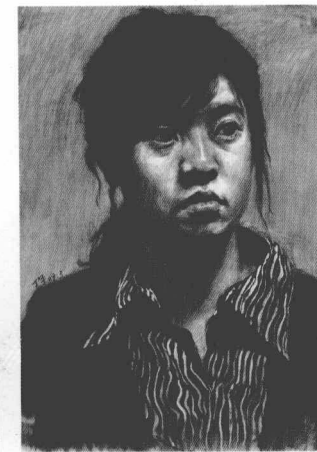
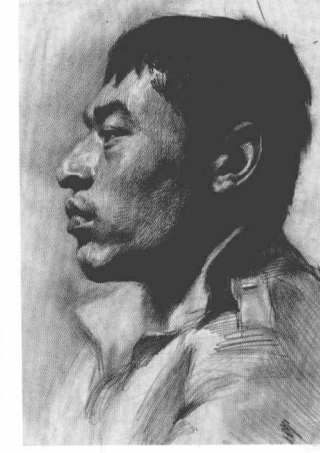
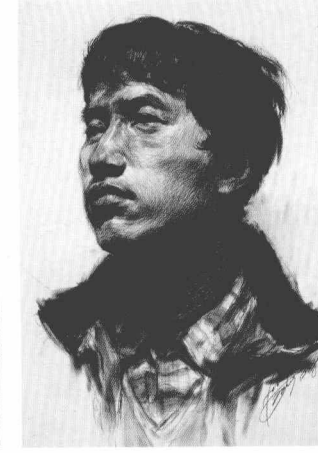
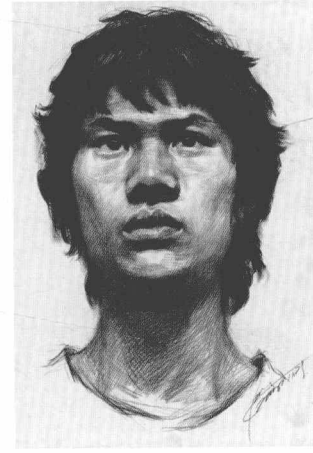
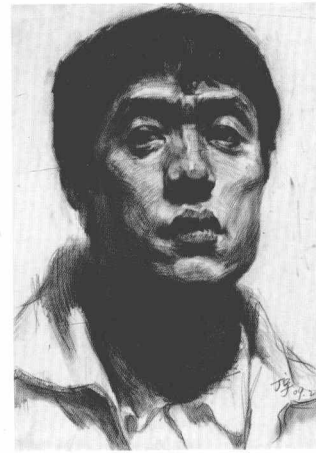
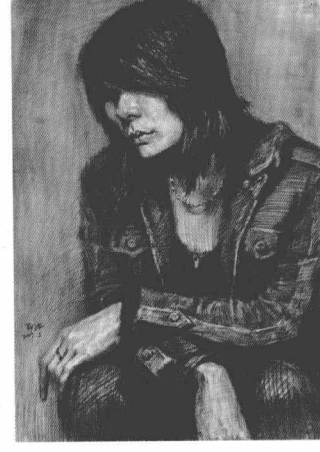
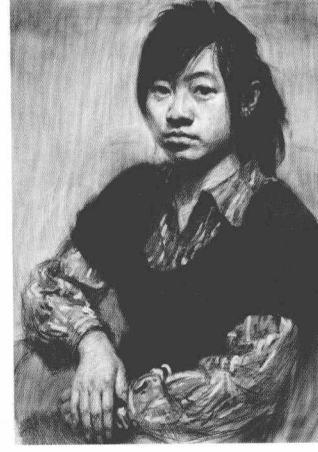
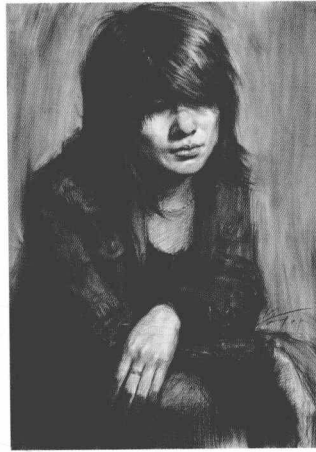
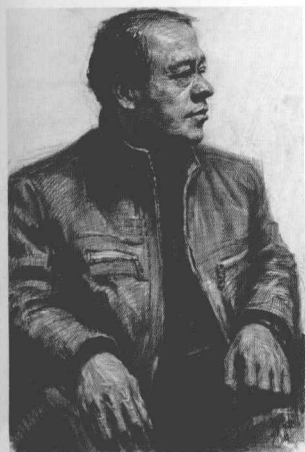
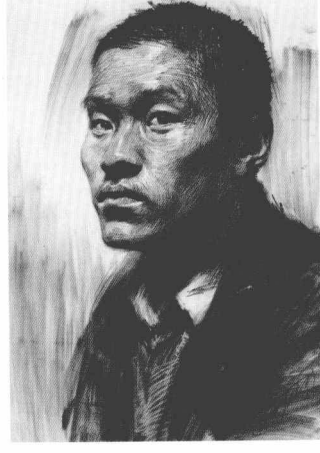
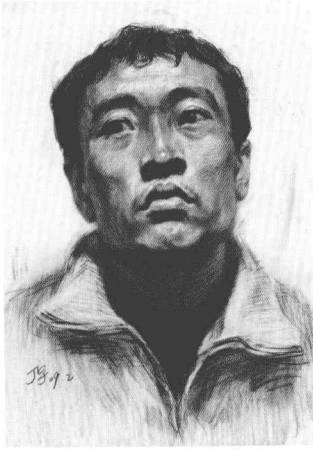
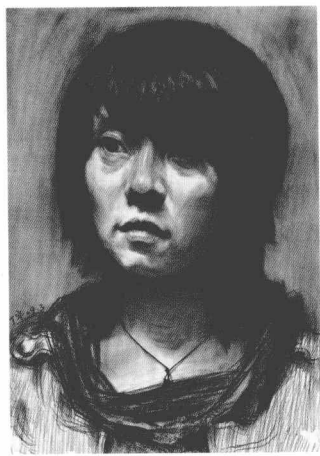

经典 美院范本

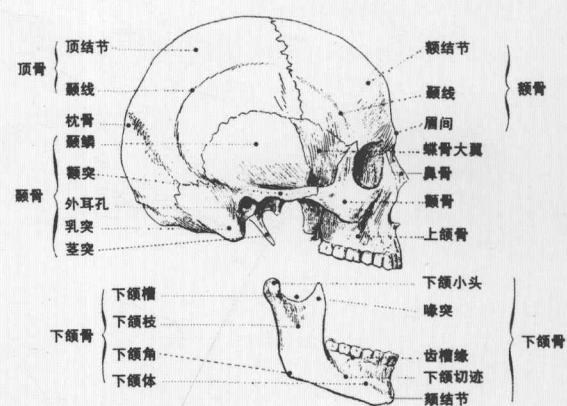
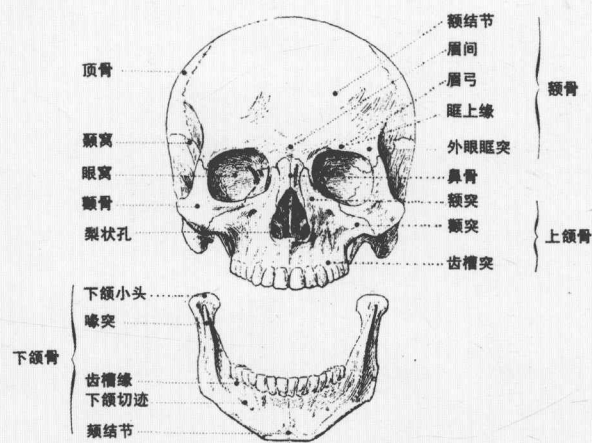
CLASSIC ACADEMY MODEL PAINTINGS

王海强/主编 丁宇 方亮 张玉新/著

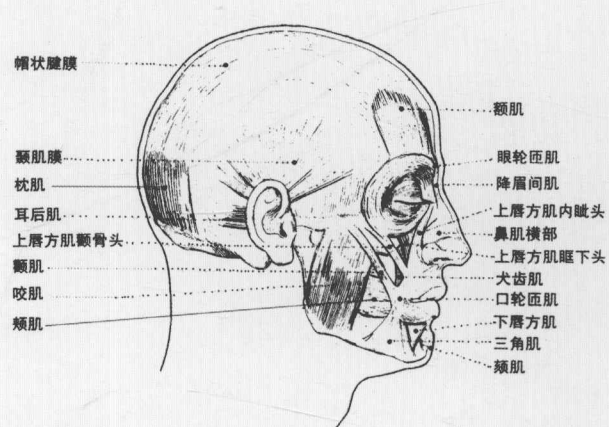
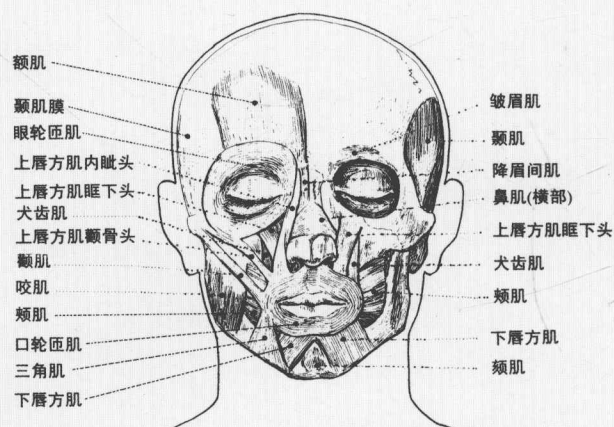
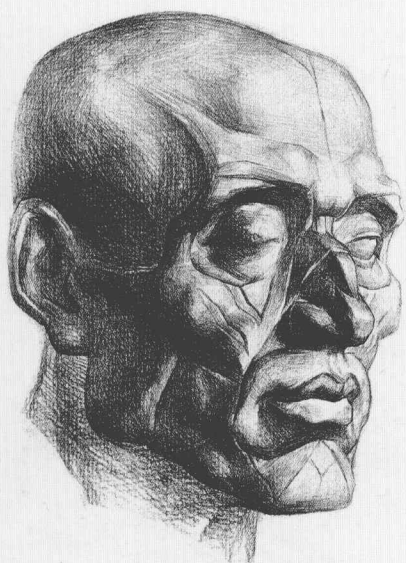
素描肖像

►解剖图示

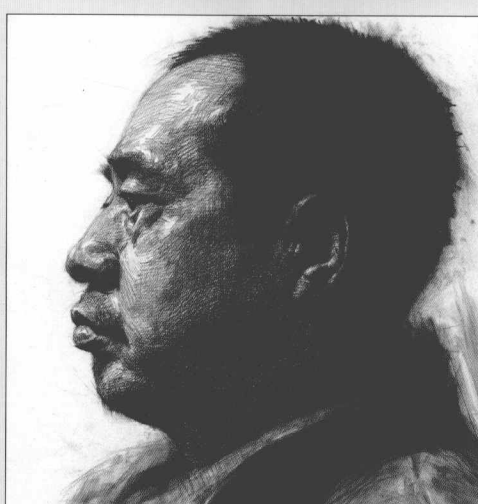
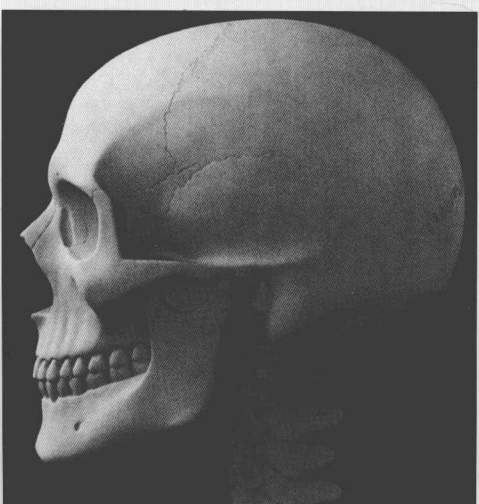
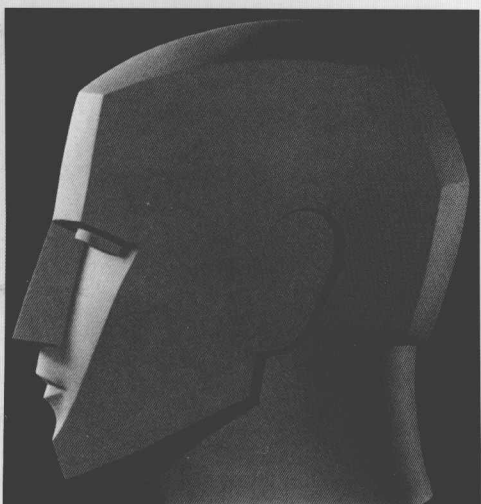
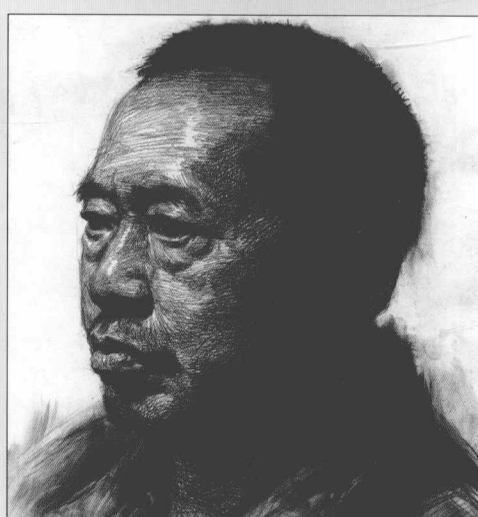
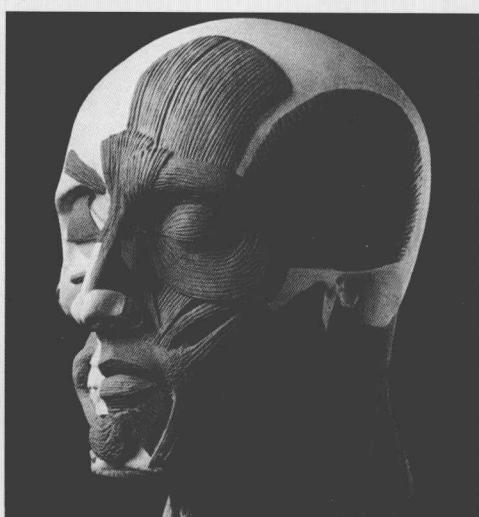
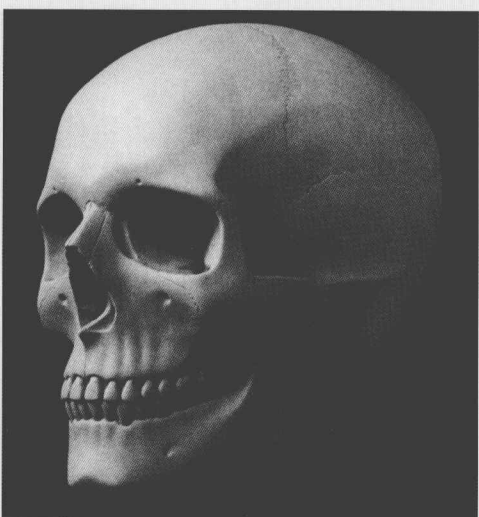
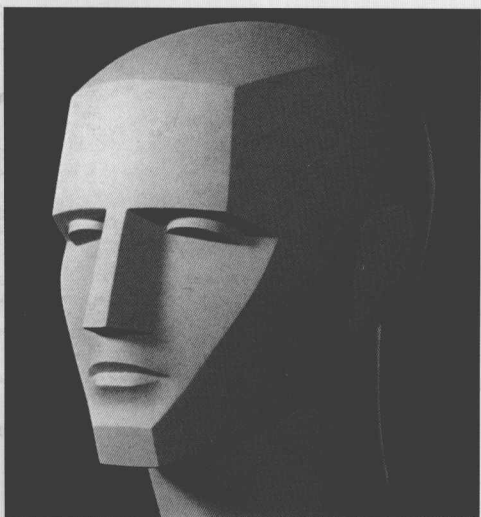
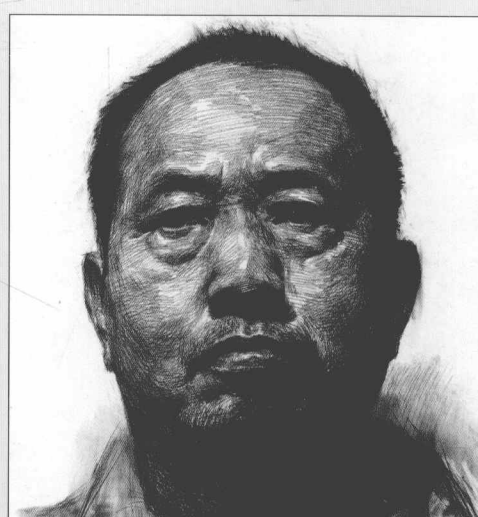
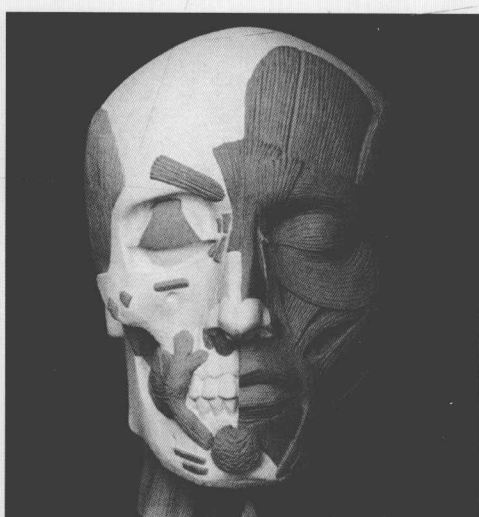
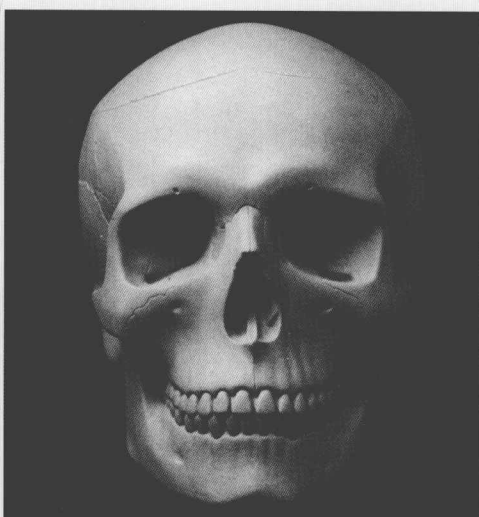
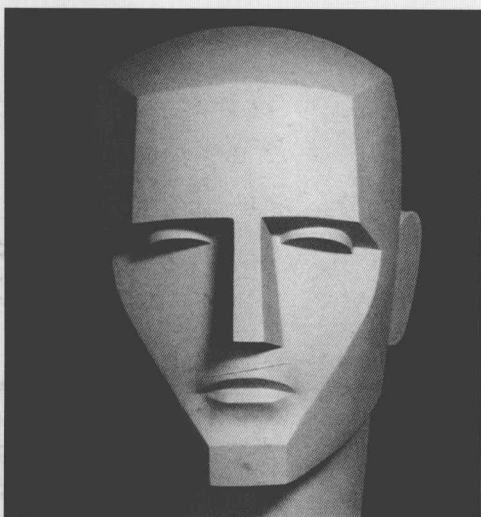

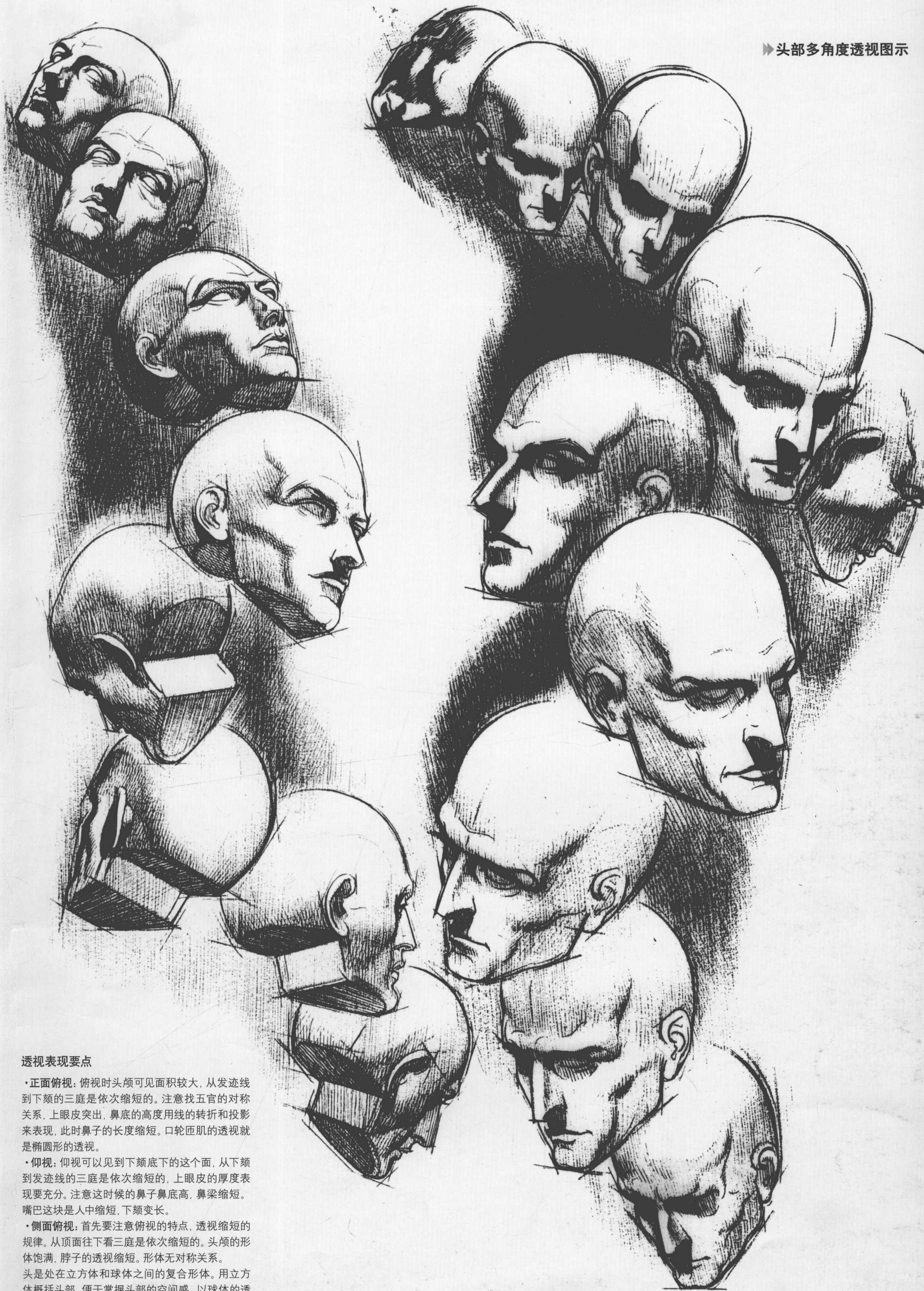
头部骨骼是头部造型的本质所在。头骨中有许多突出的高点（骨点）。这些骨点通过面部皮肤显示出来，成为我们理解结构的依据。上额节点、眉弓节点、颞骨节点、下颞节点，这几个骨点连接，便构成了头部正面和侧面的转折，这条线在对素描头像的理解上至关重要。由此可以看出眼、鼻、嘴是处在一个面上的，耳朵则处于两个侧面上。

头部结构的本质是骨骼和肌肉，它们的连接构造规律在皮肤的包裹下变得不太明显，在人像写生时，我们把结构理解为面的转折和穿插就可以了。这些转折和穿插受光源和视角的影响可能会不太明确，所以在作画时一定通过骨骼和肌肉去分析对象。了解体面转折和穿插规律，才能以不变应万变。决定头部形体变化的口轮匝肌，决定下颌骨张合的咬肌，决定头部动态的胸锁乳突肌和斜方肌等等，这些肌肉的穿插关系一定要明确。

►头部体块、骨骼、肌肉对照图示

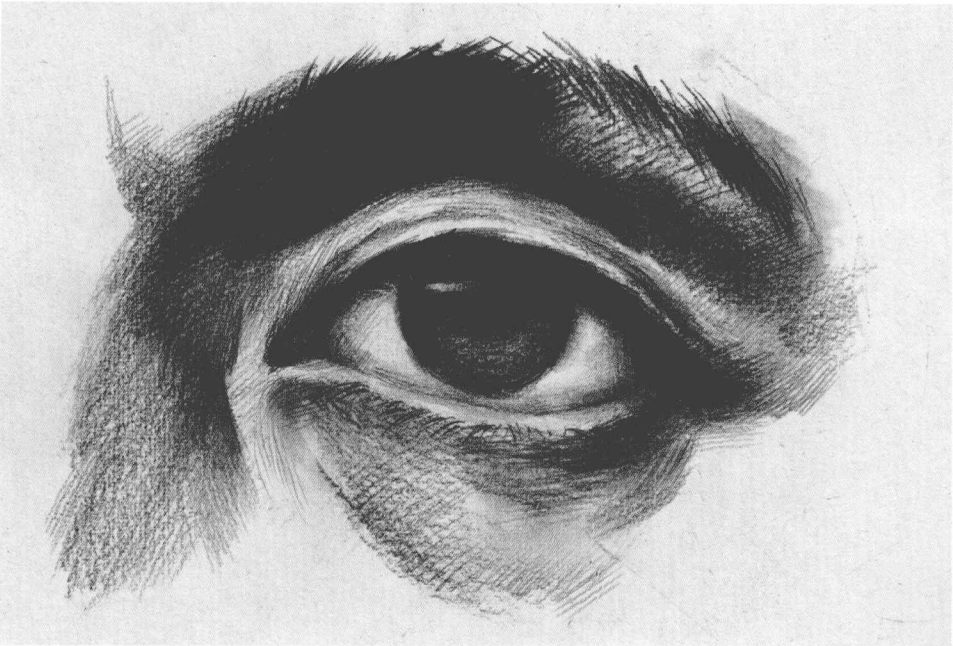
透视表现要点

• **正面俯视：**俯视时头颅可见面积较大，从发迹线到下颏的三庭是依次缩短的。注意找五官的对称关系，上眼皮突出，鼻底的高度用线的转折和投影来表现，此时鼻子的长度缩短。口轮匝肌的透视就是椭圆形的透视。

• **仰视：**仰视可以见到下颏底下的这个面，从下颏到发迹线的三庭是依次缩短的，上眼皮的厚度表现要充分。注意这时候的鼻子鼻底高，鼻梁缩短。嘴巴这块是人中缩短，下颏变长。

• **侧面俯视：**首先要注意俯视的特点，透视缩短的规律。从顶面往下看三庭是依次缩短的。头颅的形体饱满，脖子的透视缩短。形体无对称关系。头是处在立方体和球体之间的复合形体。用立方体概括头部，便于掌握头部的空间感。以球体的透视规律，可以明确地了解头部形体不同角度的透视变化。

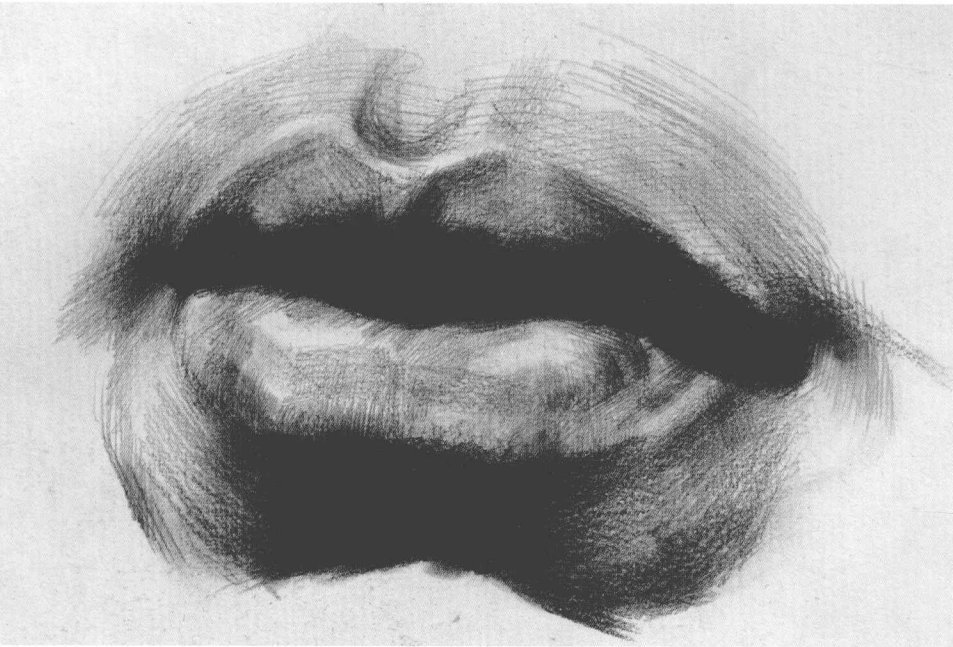
►眼、嘴、鼻、耳表现图示

眼的结构：

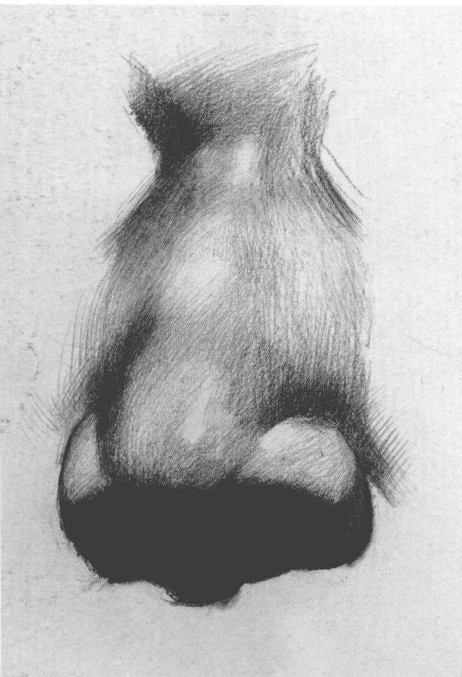
眼由眼眶、眼睑、眼球三部分组成。在刻画时应注意以下几点：

- 1. 上下眼睑的明暗变化要以眼球为依据。
- 2. 随着头部方向的变化，要注意内外眼角之间连线的倾斜角度的改变。
- 3. 要注意上下眼睑厚度的细致刻画以及上下眼睑在内外眼角处的衔接形态。
- 4. 通过高光和反光的细致刻画表现出晶状体晶莹的质感。
- 5. 眼睛与周围结构之间的衔接有的部位区分明确，有的部位紧密相连。

嘴的结构：

嘴是由上唇、下唇、嘴缝、嘴角组成的半圆形弧状形体。上唇从人中开始分左右两部分，上唇中间结节突起，下唇中间略凹陷呈弧形。作画时，光一般都由上往下射，显得上唇色调深于下唇。嘴的张合主要依靠口轮匝肌及下颌带动，画嘴时应注意与周围结构整体一致。注意上嘴唇明暗交界线的起伏变化。

鼻子的结构：

鼻子由鼻根、鼻梁、鼻头和鼻翼组成。鼻子的上半部分是硬骨，下半部分由软骨组成。鼻翼、鼻根与脸有明显的结构界限，鼻梁两侧与脸呈缓坡形衔接，界限不是很明显。塑造鼻子体积时要注意细小转折面的表现。

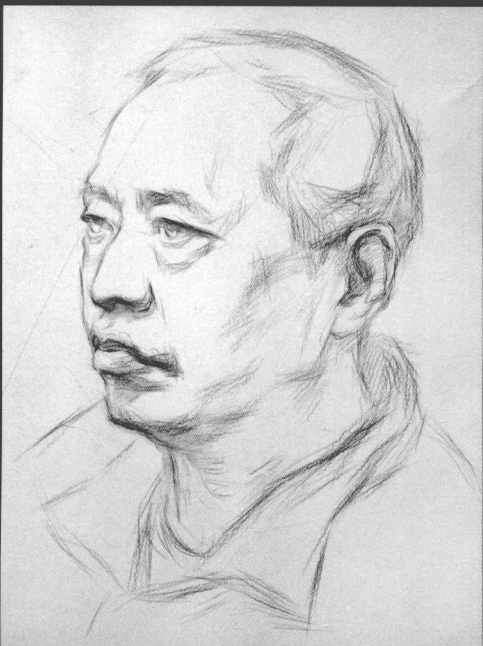

耳朵的结构：

耳朵分为内外耳轮、耳屏、耳垂三部分。作画时应注意耳朵各部分的起伏变化、转折、衔接以及前后关系。同时还要注意耳朵各部位厚度的表现。在对头部进行整体表现时，会根据头部的朝向对耳朵的细节进行强化或减弱。

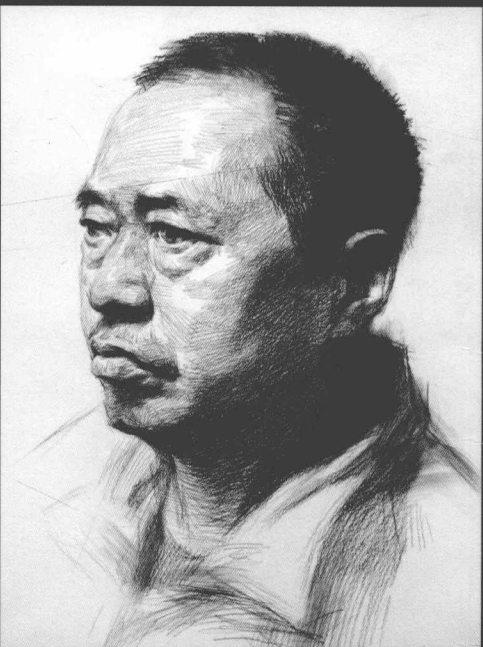
步骤一：在动笔之前，应认真观察模特的形象特征以及精神状态，认真分析形体的转折变化、明暗、固有色和比例关系。

步骤二：构图时应该注意为视前方预留适度的空间，从画面的全局出发，用长线画出模特形象的基本特征，注意各部位之间的联系，模特头部的透视，比例、形体厚度要正确。

步骤三：把模特头部基本的黑白灰关系表现出来，区分出模特头部的明暗和虚实关系，对五官进行初步塑造。明确表现出衣服和颈部的关系，完成整个头部大体轮廓的形体塑造。

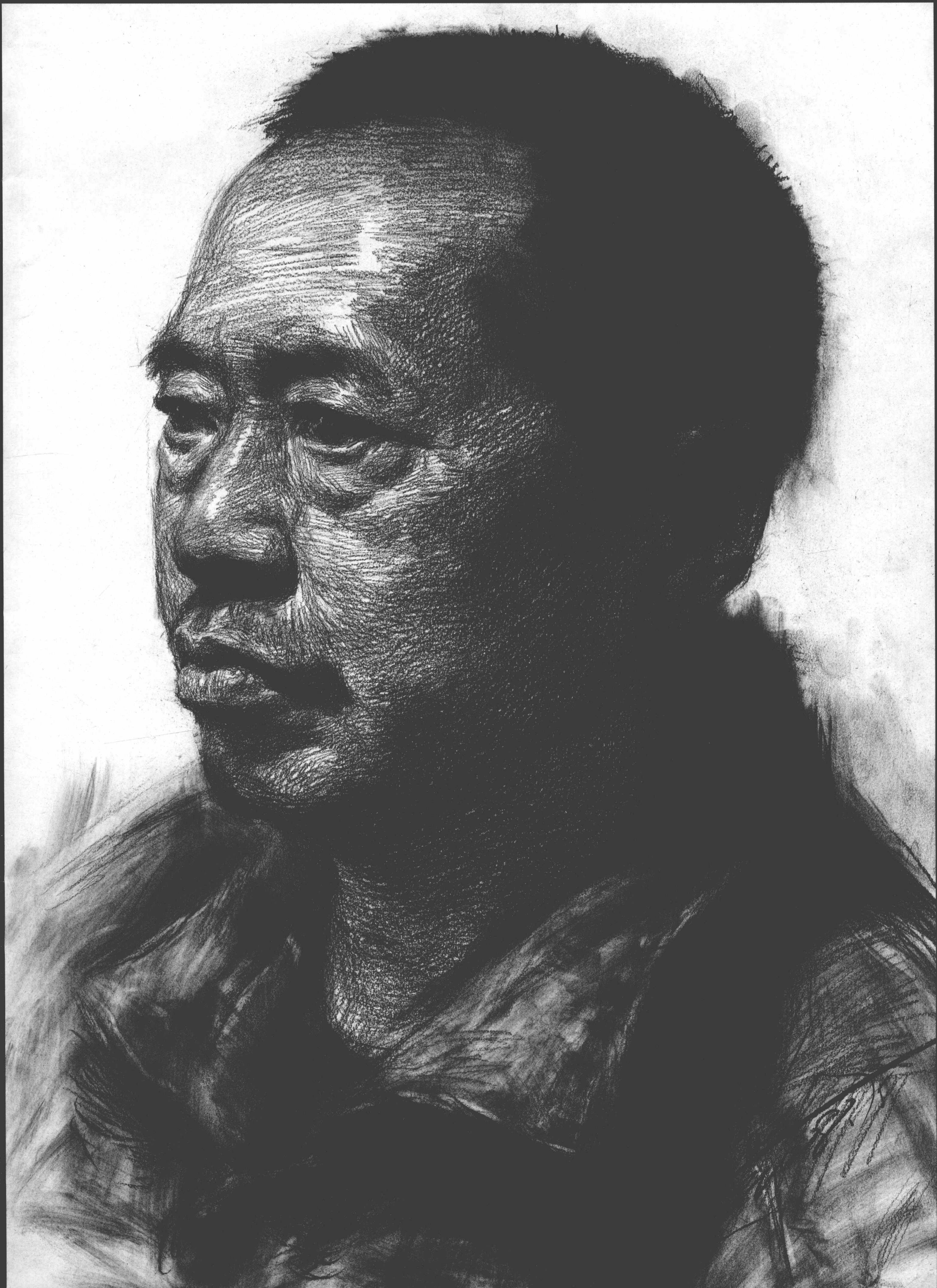
步骤四：深入塑造模特头部，对五官进行深入刻画。要将五官的体块结构与头部的整体体块相结合，强化出头部的明暗交界线，加强素描头像的形体感。

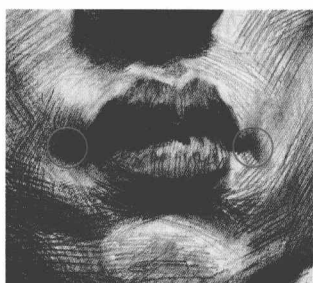
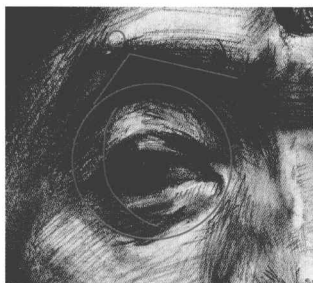
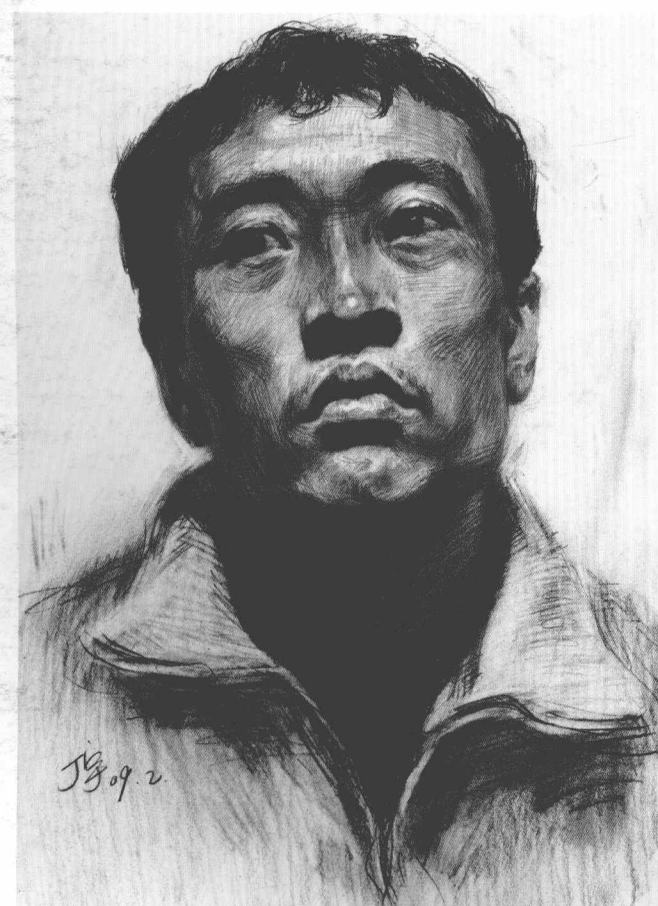
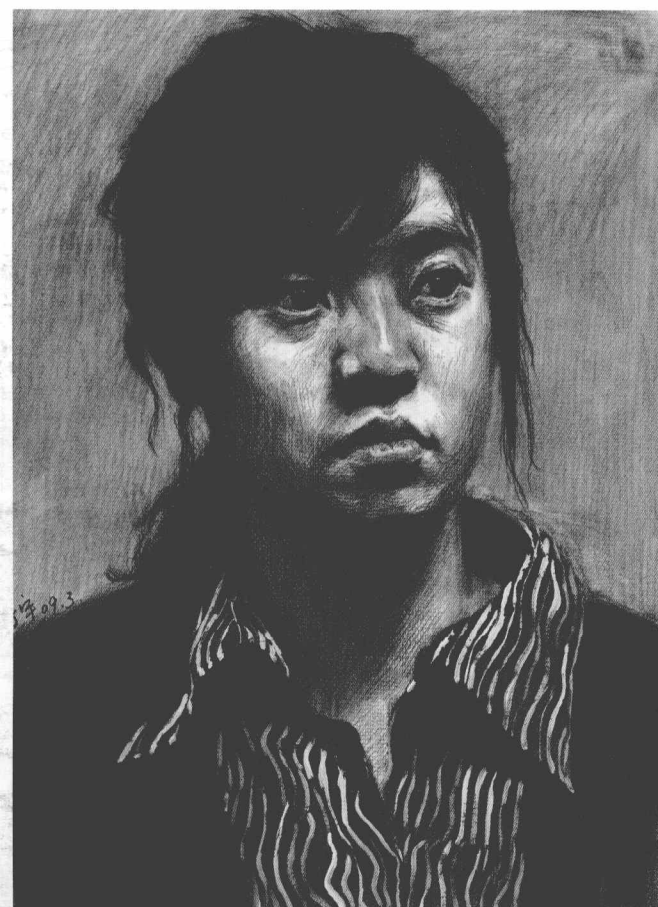
步骤五：对头部的细节进行深入塑造。控制好细节和整体的关系，所有的细节根据画面的需要进行主观强化或减弱。头部的暗部继续加深，但不要画得太黑，要把头发和五官的固有色表现出来，突出男性皮肤粗糙的质感。注意整个画面虚实、松紧、强弱的变化。

步骤六：调整画面黑白灰大关系，加强模特头部结构的准确性和完整性，继续拉大黑白灰层次。深入刻画五官，包括眼角的细节，嘴角的细节，嘴唇的细节，鼻头的细节等。继续表现头发和衣服的质感，使整张作品完整深入。

► 作品解析

眼部表现要点:

可以把眼睛理解为球体, 在具体结构的基础上, 表现出明暗交界线。根据光源的强度和角度变化, 表现出上下眼睑的明暗、虚实关系。由于眼眉附着在不同的结构表面上, 色调和形态的虚实应随着结构的转折而发生变化。在细节处理上应注意瞳孔、眼球的高光、眼角以及眉弓的深入刻画。

鼻部表现要点:

鼻子是由鼻梁的硬骨和下部鼻头的软骨构成。注意正面鼻骨的起伏, 认真表现出鼻子各个层面的细微转折, 使其丰满, 强化立体效果。通过虚实处理, 强化鼻头的立体感。注意鼻子与相邻形体之间的衔接。

嘴部表现要点:

嘴部是由上唇、下唇、口缝、嘴角组成的半圆形弧状形体。嘴部的形体变化是由与嘴部相邻的肌肉、骨骼形态决定的, 所以我们应加强嘴部周围结构的形体塑造。在刻画嘴部细节时, 应注意塑造嘴唇厚度和质感, 强化人中 and 嘴角之间空间距离。

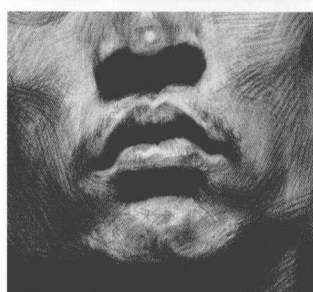
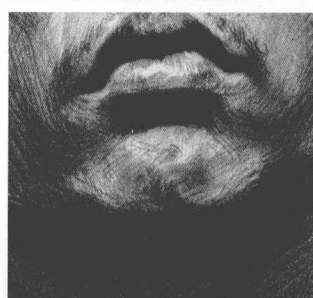
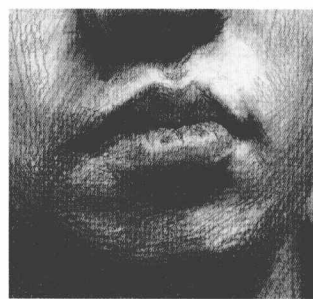
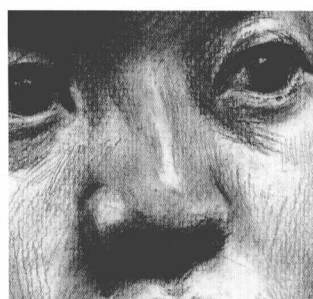
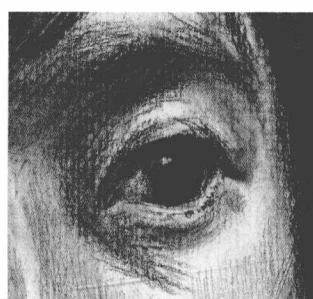
头发表现要点:

头发的表现主要包含三点, 首先就是固有色的表现, 我们在画的时候经常看到头发和脸的暗部是一样的, 实际上对于黄种人来说只有头发和瞳孔的固有色是黑的, 在画面中一定要把头发的色调压下去, 尤其是在最后调整阶段, 头发一定要黑下去, 这样画面才能形成强烈的明暗效果。第二就是体积, 头是一个球体, 在表现出头发固有色的基础上还要注意头发高光、亮部、明暗交界线、暗部、反光的处理, 这样才会形成真实立体的、附着于头骨之上的头发。还有一点就是头发虚实的表现。前面的头发应实一点, 后面的头发应虚一点。同时还要注意头发边缘的虚实变化, 从而表现出更丰富的层次。要注意通过投影来表现头发的厚度。

衣服的表现要点:

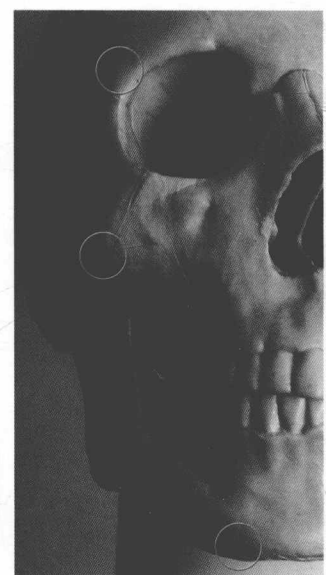
画衣服时千万不能把衣服对比画得太强烈或是太具体, 而要为突出头部这个主体服务。画衣服要把人物颈部和肩部之间的前后和衔接关系表现出来, 还要注意表现出胸廓的体积感。在具体刻画时应将前面的衣领清晰地表现出来, 减弱颈部和后面的衣领, 至于具体的衣服细节只要轻轻带过即可。

正面体块分解图示

头部正面与侧面明暗交界线的处理方法:

在刻画时首先要注意明暗交界线应随着骨骼、肌肉的起伏变化产生虚实、强弱变化, 应强化出眉弓、颧骨、下颏这些明确的骨点。排线的方向要以骨骼和肌肉的生长方向为依据, 明确骨骼、肌肉之间的穿插、衔接关系。

正面女头像表现要点:

1. 构图提示: 在正面构图时应该注意饱满适中, 背景两边预留空间略微不同, 头部有马尾辫应该预留空间。
2. 形的提示: 首先要把握女青年整体的外轮廓特征。在表现时, 要注意外轮廓与内轮廓之间的对应及穿插关系。
3. 体积提示: 我们可以把头理解为复杂的几何体, 把颈理解为圆柱体, 把肩以及整个胸部理解为大的梯形。在塑造时注意强调头部的体积, 弱化颈部和胸部的体积感, 从而形成画面主次、强弱的节奏变化。
4. 黑白灰提示: 头发是整个画面色调最重的部位, 也是面积最大的重色。脸部的灰面层次丰富, 表现出脸部皮肤的质感, 明显区别于头发和衣服。眼睛、鼻梁、颧骨的高光增强了头部的体积感。
5. 深入塑造和整体把握: 正面女青年深入刻画主要是对五官的塑造以及脸部灰面层次的控制。在塑造局部时要注意整体的节奏感, 要把局部的精彩放到整个画面来看。
6. 表现技法提示: 使用炭铅作画, 前期大关系是用纸笔揉擦。塑造阶段用线条以及橡皮来刻画。画面处理松紧适度, 极具表现力。

正面仰视男头像透视解析:

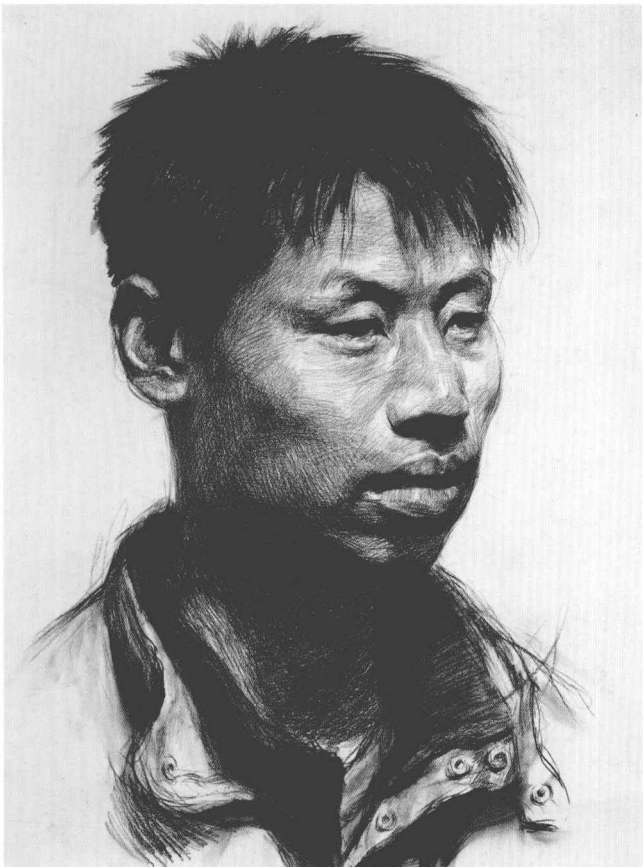
注意正面仰视角度头部整体的透视变化以及局部五官的透视变化。在刻画时要着重注意耳朵上沿与眼眉之间的连线, 耳朵下沿与鼻子之间的连线, 嘴角与下颏角之间的连线。此外还应注意眼角与鼻翼底部、嘴角与鼻翼底部所形成的两个梯形的变化。

下颏表现要点:

下颏主要由口轮匝肌、三角肌、下唇方肌、颊肌构成。在刻画时要注意肌肉形态、方向、虚实、体块的变化。

嘴是头部五官中与肌肉结合最为紧密的部位。相接的肌肉包括口轮匝肌、上唇方肌、颧肌、下唇方肌、三角肌、颊肌、咬肌。

四分之三侧面男青年表现要点：

1. **构图：**四分之三侧面的构图应给视前方多留点空间。
2. **形的提示：**先要了解四分之三侧面形的特征，在掌握透视的前提下去找对应关系。
3. **体积提示：**四分之三侧面体积的转折要注意透视的变化。首先理解头、颈、肩三大块的体积透视关系。通过强化明暗交界线来强化出体积感。
4. **黑白灰提示：**头发是整个画面中面积最大的重色。要明确黑白灰关系，使画面色调层次分明。
5. **深入塑造和整体把控：**在表现结实的体块关系和生动的五官表情的基础上，应加强边缘线等细节的深入刻画。

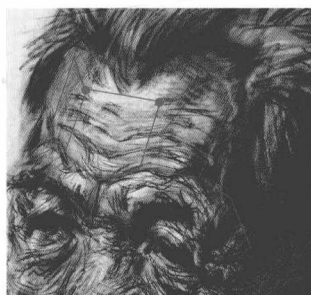
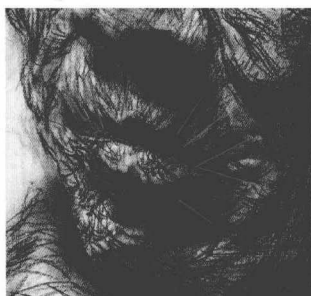
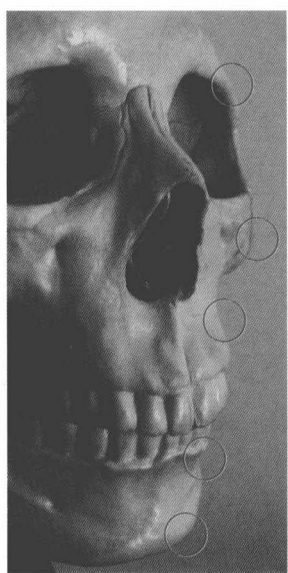
耳部的表现要点：

耳部由耳轮、耳屏、耳垂三部分组成。弯弯曲曲、时隐时现的穿插结构，厚薄不均的软组织，凹凸不平的小转折面等变化极其微妙。在刻画时要注意归纳，明确耳朵各部分的前后关系和虚实变化，重点表现耳朵的立体感。

边缘线的表现要点：

四分之三侧面头像的边缘线变化非常微妙，虽然面积很小，但它直接影响着头像的空间转折变化。在这里我们应注意不同结构之间的前后穿插变化和对微小体面的表现，同时还应注意各部分的虚实、强弱变化，从更为立体的角度观察和塑造人物形象。

皱纹的表现要点：

老年人的皱纹应以解剖为依据，掌握皱纹形态变化的规律。皱纹的明暗要以头部体块大的明暗关系为依据。注意表现皱纹微小的起伏，以及虚实、疏密、方向的变化。前额的皱纹疏朗，眼睛的皱纹呈漩涡形态，由于牙齿的脱落，嘴部皱纹向嘴缝聚集。

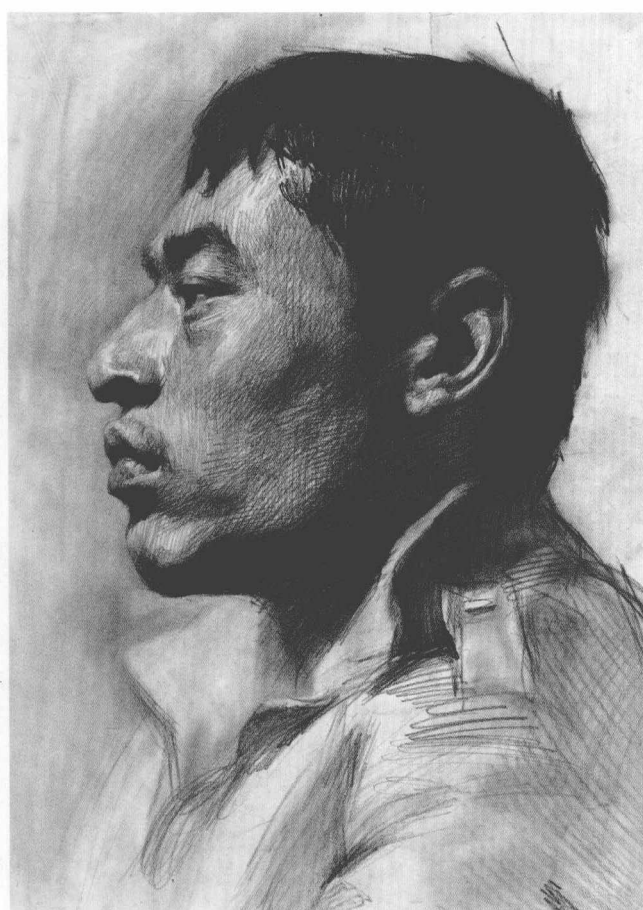
前额的表现要点：

前额的形态由骨点和不同方向的切面共同组成。在刻画时要注意前额和头发之间的衔接，可以通过头发明暗、虚实的变化强调出额头的体积。此外还要注意前额与眉弓、前额与颞骨之间的衔接变化。

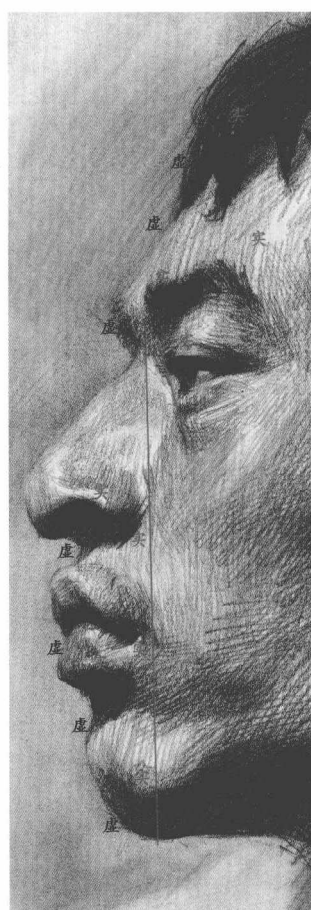

四分之三侧面老年表现要点：

1. **构图提示：**四分之三侧面的构图应给视前方多留点空间。
2. **形的提示：**深入了解老年人的形体特征。注意由于老年人脸部肌肉的松弛所形成的皱纹变化。
3. **体积与空间提示：**首先理解头、颈、躯干三部分的体积及前后关系，注意三者之间的衔接及虚实、强弱变化。注意强调五官的体积以及如何通过处理五官边缘线的轻、重、虚、实变化而产生的空间感。
4. **黑白灰提示：**根据光源的方向明确明暗交界线的变化，区分出大的明暗区域。增加亮部的内容和细节变化，对暗部的细节进行概括，从而形成亮部与暗部的虚实对比。暗部的色调层次要丰富。
5. **深入塑造和整体把控：**对于老年人应注意五官的塑造以及皱纹和头发的表现。在塑造局部时要注意整体的节奏感，把五官的处理作为强化的重点。在写实的基础上还应应对模特的主要特征进行强化，使画面形象更具感染力。

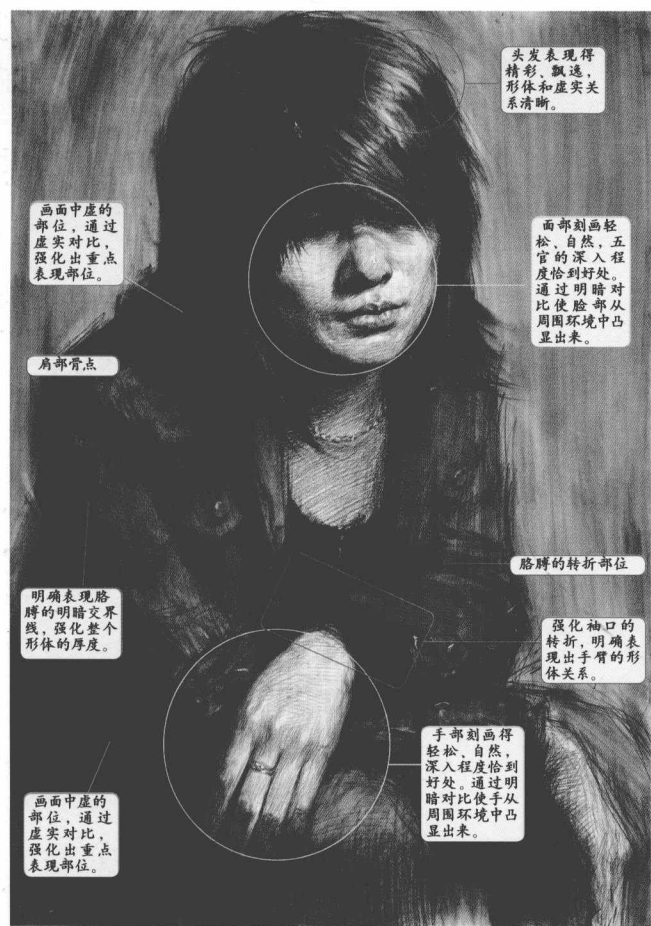

侧面体块分解图示

正侧面男青年表现要点：

1. **构图提示：**正侧面构图时应该在视前方多留一些空间。具体位置请参照左图。
2. **形的提示：**先要了解正侧面男青年的形体特征。在处理轮廓线的时候要特别注意后脑弧度、脸部的倾斜度以及五官的起伏高度。
3. **体积提示：**正侧面体积的转折很难表现。首先理解头、颈、肩三大块的体积关系，把肩以及整个胸部理解为大的梯形。在塑造时注意强调五官的体积，注意作者是如何处理五官边缘线的轻重、虚实变化。
4. **黑白灰提示：**头发是整个画面颜色最深及面积最大的重色，处理时应该注意头发与头骨结构之间的衔接。
5. **深入塑造和整体把握：**对正侧面男青年深入刻画时，要注意五官的塑造以及下颌和脖子连接处的处理。在塑造局部时要注意整体的节奏感，要把边缘线的虚实、强弱变化作为重点来刻画。

半身像表现要点:

1. 构图提示

构图完整, 布局合理, 注意画面中头、颈、躯干、手臂、臀、腿之间的比例关系和方向变化。

2. 形的提示

注意观察模特的形体特征, 是胖的、瘦的、强壮的还是单薄的, 将这一感受贯穿于整个作画过程中, 从而增强画面的感染力。注意对画面形态细节的取舍, 强化出大的形体关系和重要的转折部位, 减弱可有可无的细节变化, 强化整体感受。

3. 明暗提示

以光源方向为依据, 通过明暗变化加强半身像的形体关系。既要注意由左到右的明暗层次变化, 又要注意从上到下的明暗层次变化, 通过明暗之间的对比与融合丰富整个画面的虚实、强弱关系。注意画中人物服装固有色的表现, 这样会使人物形象更加生动。

4. 身体的起伏与衣 变化

不同的面料, 产生褶皱也大不相同。无论是毛呢的、布的、绸缎的还是皮的, 它们都有比较明显的特征。首先掌握怎样画出不同的布料, 再画着衣模特的服装就比较容易掌握了。画模特服装的衣褶, 一定要注意哪些部位是紧贴着身体的, 哪些部位是宽松的。肩膀、膝盖、胸部、臀部以及弯曲状态下的肘关节、膝关节等都是相对紧贴服装的部位, 衣褶往往是从这些部位呈放射状分布。我们在刻画这些衣褶时就要考虑到服装下面身体的表现, 忽视了这些, 服装就可能脱离身体而变得孤立。

侧身半身像表现要点:

1. 构图提示

构图完整, 布局合理(先确定上下左右的构图范围, 再找出头、颈、肩、躯干、臀、肘、手的位置关系, 人体的比例、动态及外形特征)。这时候很容易出现构图偏或者比例动态失调, 所以在创作的过程中要经常远看自己的画面, 及时改正画面错误。做到构图和比例准确, 透视结构合理, 动态准确生动。

2. 形的提示

先要了解模特的特征。在对侧面半身像表现时, 应该注意头、颈、肩之间的透视变化, 以及动态方向变化关系。同时还应注意头、颈、肩、臀、手的起伏变化。

3. 体积提示

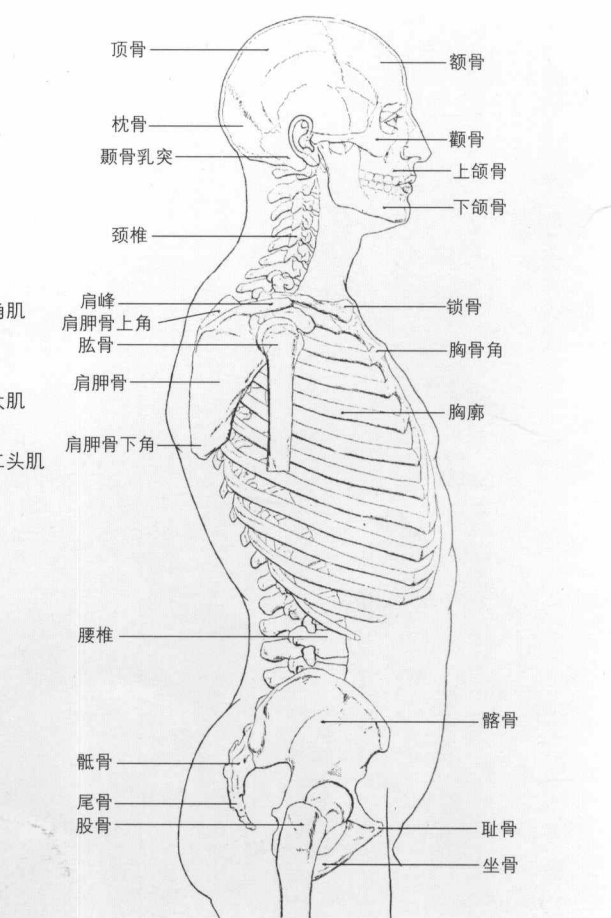
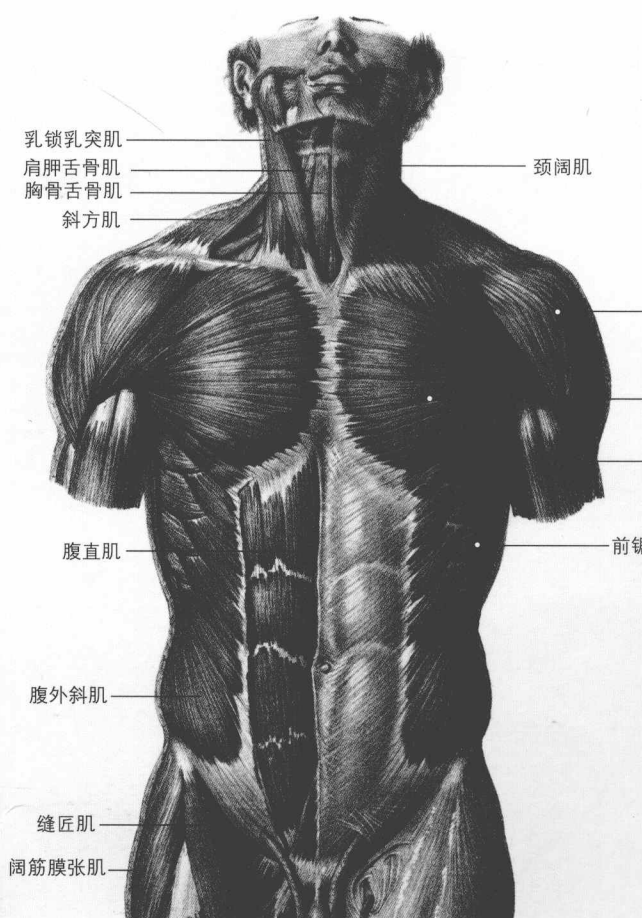
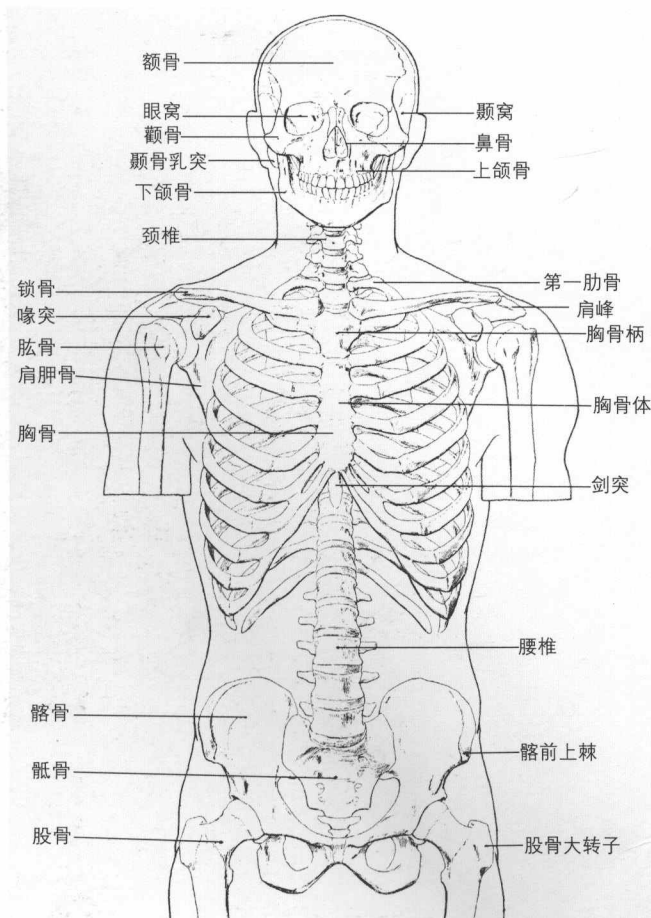
首先要理解的是头、颈、肩、胸、臀几大块的体积关系, 我们可以把头理解成长方体, 把颈理解为圆柱体, 把肩以及整个胸部理解为大的梯形, 把臀部理解为倒梯形。在塑造时注意强调头部的体积, 弱化胸部的体积, 形成有主有次、有强有弱的节奏变化。

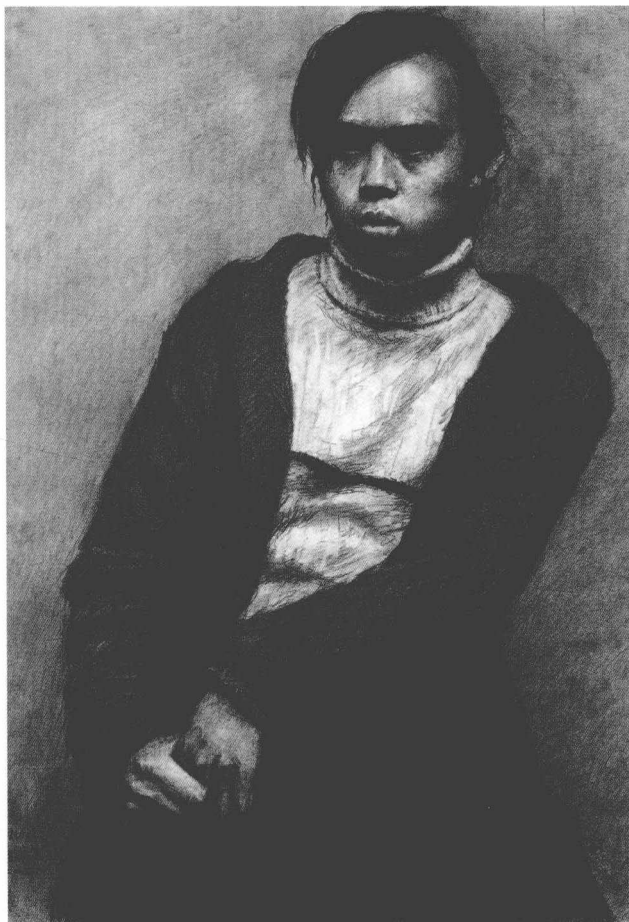
4. 明暗提示

注意衣褶与身体结构的内在联系。在光线作用下, 把握半身像明暗大的节奏变化, 通过明暗对比, 强化头部和手部。衣褶的明暗虚实变化是人体内结构的外部表现效果。我们要做到知其然, 且知其所以然。面对模特, 要由表及里地分析研究对象, 研究外部表象的内在成因。机械被动地抄袭塑造不出扎实的形体关系。

5. 深入刻画提示

这个阶段应该突出头和手在画面中的主导性, 把它们塑造出来。概括地表现出衣褶与身体结构的内在联系, 以及大的形体转折、大的明暗变化, 强化出侧面半身像的空间层次关系。

手部表现要点：

手部结构包括腕、掌、指三部分。腕部连接手与前臂。腕部骨骼与手的其他骨骼连在一起，构成一块体积。要注意腕部在运动中的形状变化。手掌有两个相互活动的体块，人的五个手指各不相同，要注意大拇指与其他四指的角度变化。手指的关节很多，组成手的多样造型，画的时候不要夸大关节，也不要画没了。手指的尖端有手指甲，指甲与手指是同一个整体，要附着在圆柱形的手指上，不要太过分强调。手腕也是一个可以大幅度活动的关节，要注意手腕与前臂结合处的扭转起伏和前臂尺骨末端的突出点。要表现好手就要对手有个大致的了解。手不是平的，而是变化无穷的三维形体，它充满了活力，并且错综复杂，其形体和结构的每一个部分都相互关联。女性的手多采用曲线表现，男性的手则多采用直线以表现出它的阳刚美。

