

主编：王海强 编著：徐玉涛

素描视界

素描头像系统教程

素描视界

素描头像系统教程

主编：王海强 编著：徐王涛

目录

前言

3

教学主张

7

教学大纲

8

素描头像基础训练

11

1. 关于素描头像

12

2. 表现材料及工具

14

3. 头部解剖

15

4. 体块、透视

16

5. 五官细节表现

18

6. 细节分析

22

7. 作画步骤解析

26

(1) 针对角度——正面

(2) 针对角度——四分之三侧面

(3) 针对角度——侧面

8. 表现技巧解析

34

9. 重点作品解析

42

10. 作品范例

54

素描头像应试训练

75

1. 素描头像应试要点

76

(1) 考试主旨

(2) 评分标准

(3) 注意事项

2. 应试步骤及注意事项

77

(1) 考前准备

(2) 起稿阶段

(3) 深入阶段

(4) 调整阶段

3. 应试作品范例

82

素描视界

素描头像系统教程

主编：王海强 编著：徐王涛

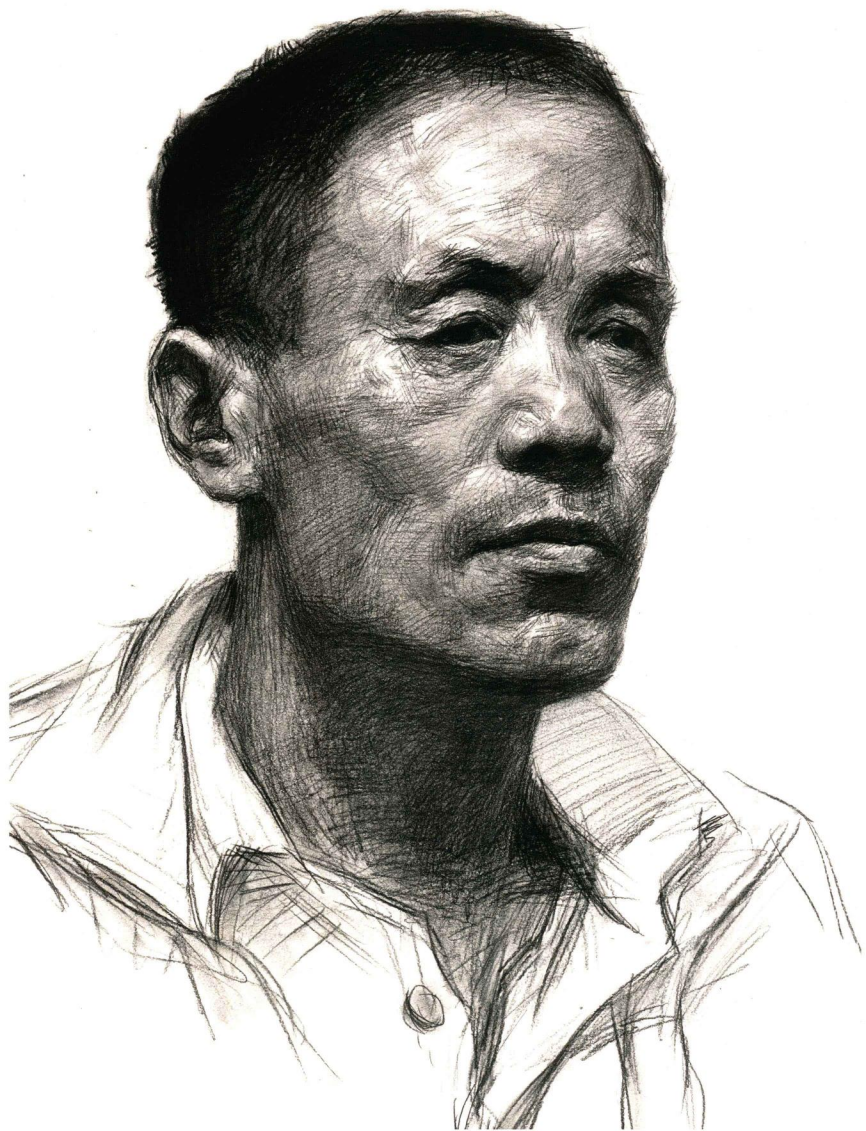
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前言

《视界》系列丛书是根据我们多年的教学实践与经验，积累形成的一套比较系统的教材。根据我们开设的所有课程，在此汇总成册，以便教学工作更好地开展，实现教与学的良性循环。

丛书包含了最值得美术考生学习和参考的资料，分类简洁、明确，是大家学习过程中不可或缺的权威教材。本书以素描头像教学为主题，内容紧跟美术高考最新要求，针对素描头像中的知识点各个突破。本书分为素描头像基础训练和应试训练两大部分，书中收录了大量绘制精美、实用性强的优秀素描头像作品，这些作品与文字密切配合，使抽象的知识点具体化、形象化，从而帮助考生直观了解素描的精髓所在。此外，书中详细的步骤讲解为教与学提供了更为科学的方法，非常适合各个阶段的美术考生。

希望本书中所收录的作品能够给广大美术考生一些帮助和启发，书中如有不完善之处，还望大家指正批评。

目录

前言

3

教学主张

7

教学大纲

8

素描头像基础训练

11

1. 关于素描头像

12

2. 表现材料及工具

14

3. 头部解剖

15

4. 体块、透视

16

5. 五官细节表现

18

6. 细节分析

22

7. 作画步骤解析

26

(1) 针对角度——正面

(2) 针对角度——四分之三侧面

(3) 针对角度——侧面

8. 表现技巧解析

34

9. 重点作品解析

42

10. 作品范例

54

素描头像应试训练

75

1. 素描头像应试要点

76

(1) 考试主旨

(2) 评分标准

(3) 注意事项

2. 应试步骤及注意事项

77

(1) 考前准备

(2) 起稿阶段

(3) 深入阶段

(4) 调整阶段

3. 应试作品范例

82

教学主张

态度决定一切。在考前训练中，勤奋、严谨的态度是学好素描头像的基础，也是提高自身水平与能力最好的方法与捷径。在指导学生明确高考方向，并对素描具有科学的认识和理解的同时，我们始终坚持认真、严谨的治学态度。

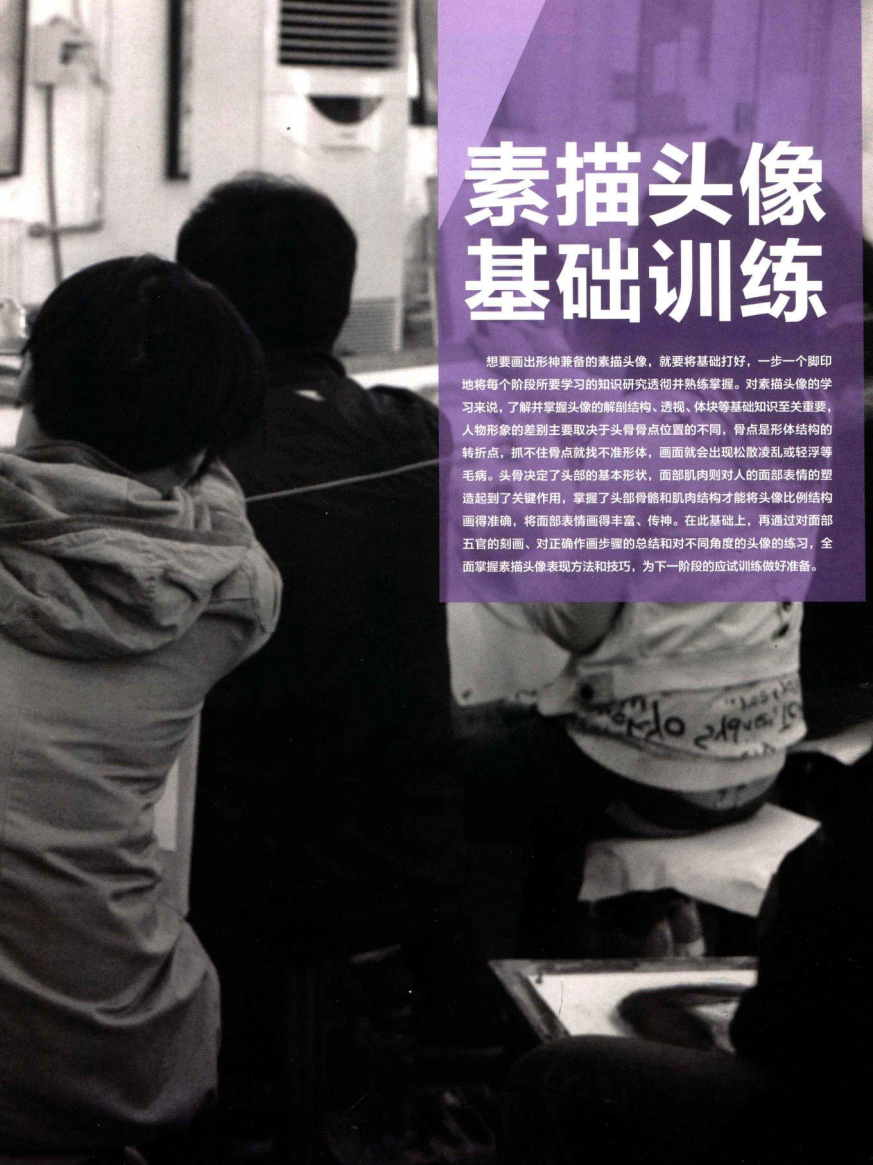
素描头像的教学过程可分为三个阶段。一、培养学生形成正确的观察方法和整体观念，养成良好的作画习惯，掌握正确的作画步骤和全面的素描基础知识，为以后的学习打好基础。二、将基础知识灵活运用 to 实际作画过程中，准确把握人物的透视关系、形体结构、体面关系和明暗关系。提高作画技巧，加强深入塑造的能力，同时注意把握整体与细节刻画之间的关系，不要顾此失彼。三、除了娴熟地运用技巧之外，更重要的是对人物神态和气质的表现，将技巧不着痕迹地运用在对人物精神、气质的传达上。

教学大纲

工具	笔	H类铅笔、B类铅笔、炭铅笔、木炭、擦笔等	
	纸	160g, 4开、2开	
	橡皮	软橡皮、硬橡皮、橡皮泥等	
	其他	根据画面需要进行选择	
第一阶段	解剖知识	教学目的	了解人体基本结构
		训练内容	头部骨骼、肌肉的名称、形状和位置的训练
	经典作品欣赏	教学目的	提高鉴赏力
		训练内容	对经典作品进行深入欣赏与分析
	临摹	教学目的	体会经典作品的创作过程, 从中吸收、借鉴有益的经验
		训练内容	临摹经典作品
	构图起形	教学目的	培养良好的作画习惯, 掌握科学的观察方法, 学会归纳、概括复杂的形体结构, 表现大的形体关系
		训练内容	1. 掌握科学的观察方法、学会分析模特 2. 确定合适的画面构图 3. 起稿, 概括形态
		训练重点	1. 明确正确的构图方式 2. 强化训练对形体的概括能力 3. 明确准确的形体对绘画的重要性
		训练周期	两周
		作业数量	3小时一张(4开纸)
第二阶段	结构素描	教学目的	注重不同模特之间的差异, 能够捕捉生动有趣的一面
		训练内容	1. 同一个模特不同角度或不同动态的写生训练 2. 不同模特不同角度或不同动态的写生训练 3. 不同模特趣味性的捕捉训练
		训练重点	注重模特内在的骨骼、肌肉在面部形成的结构转折变化, 强调素描的本质
		训练周期	1个月
		作业数量	3小时一张(4开纸)

第三阶段	经典作品欣赏	教学目的	提高鉴赏力, 体会经典作品的创作过程
		训练内容	1. 赏析央美留校作品 2. 赏析大师经典作品
	五官局部	教学目的	深入了解头部五官以及人体重要局部的结构和表现方法
		训练内容	眼、鼻、嘴、耳、颈、肩、手、脚、躯干等
		训练重点	1. 了解五官和局部的解剖结构 2. 学会主观归纳和概括这些复杂形体 3. 深入学习明暗表现与细节塑造 4. 培养将五官局部刻画得生动、自然的能力
		训练周期	1个月
		作业数量	1.5小时一张(8开纸)
	临摹	教学目的	提高鉴赏力, 体会经典作品的创作过程
		训练内容	1. 临摹央美留校作品 2. 临摹大师经典作品
第四阶段	经典作品欣赏	教学目的	提高鉴赏力, 体会经典作品的创作过程
		训练内容	1. 赏析央美留校作品 2. 赏析大师经典作品
	深入表现	教学目的	对模特进行深入分析和表现(体块、明暗、虚实、特征、结构、画面黑白灰、质感), 同时培养学生把握整体画面的能力
		训练内容	1. 大量练习生动有趣的小速写 2. 深入分析人物的体块、明暗、虚实、特征、结构、质感、画面黑白灰等 3. 锻炼生动、概括地表达形态、明暗、体块的能力
		训练重点	1. 深刻比较画面的大关系与局部的主次关系 2. 理解不同体块之间对比与统一的关系 3. 强调处理画面的主动性和创造力 4. 理解素描关系在画面中的重要性 5. 突出刻画人物的外在特征 6. 突出人物的内在性格和情绪 7. 灵活运用不同工具和表现方式, 使得画面更能体现出不同模特的特征
		训练周期	3个月
		作业数量	3小时一张(8开纸、4开纸)
		教学目的	针对考试进行训练
	应试训练与分析	训练内容	1. 素描头像的应试步骤 2. 不同年龄段头像写生(青年、中年、老年) 3. 不同角度头像写生(正面、正侧、侧面) 4. 不同性别头像写生(男青年、女青年、男中年、女中年、男老年、女老年) 5. 默画训练
		训练重点	1. 深入了解和熟练把握不同阶段、不同角度和不同性别的人物特点和区别 2. 对考试的认识 3. 素描头像考试中应注意的问题
		训练周期	1个月
		作业要求	3小时一张(8开纸、4开纸)
		教学目的	在训练上: 不要求有更大的突破, 能够熟练掌握和运用之前的知识和经验正常发挥即可, 保强补弱, 力求平衡 在心态上: 集中精力, 回避干扰, 制定计划, 珍惜时间
第五阶段	调整心态	教学目的	在训练上: 不要求有更大的突破, 能够熟练掌握和运用之前的知识和经验正常发挥即可, 保强补弱, 力求平衡 在心态上: 集中精力, 回避干扰, 制定计划, 珍惜时间
		训练内容	1. 素描头像的应试步骤 2. 不同年龄段头像写生(青年、中年、老年) 3. 不同角度头像写生(正面、正侧、侧面) 4. 不同性别头像写生(男青年、女青年、男中年、女中年、男老年、女老年) 5. 默画训练
第六阶段	调整心态	训练重点	1. 深入了解和熟练把握不同阶段、不同角度和不同性别的人物特点和区别 2. 对考试的认识 3. 素描头像考试中应注意的问题
		训练周期	1个月
		作业要求	3小时一张(8开纸、4开纸)

素描头像 基础训练

想要画出形神兼备的素描头像，就要将基础打好，一步一个脚印地将每个阶段所要学习的知识研究透彻并熟练掌握。对素描头像的学习来说，了解并掌握头像的解剖结构、透视、体块等基础知识至关重要，人物形象的差别主要取决于头骨骨点位置的不同，骨点是形体结构的转折点，抓不住骨点就不准形体，画面就会出现松散凌乱或轻浮等毛病。头骨决定了头部的基本形状，面部肌肉则对人的面部表情的塑造起到了关键作用，掌握了头部骨骼和肌肉结构才能将头像比例结构画得准确，将面部表情画得丰富、传神。在此基础上，再通过对面部五官的刻画、对正确作画步骤的总结和对不同角度的头像的练习，全面掌握素描头像表现方法和技巧，为下一阶段的应试训练做好准备。

1. 关于素描头像

素描是绘画的基础，是造型艺术的表现形式之一，有其独特的文化内涵和审美理念。素描是一种比较理性的绘画方式，作者的感受、艺术素养越深，对人物形象美及精神美的情感表达就越深刻，画面的感染力就越强。

画素描首先要掌握正确的观察方法，因为“素描画的不是形体，而是对形体的观察”。画素描时不要只是简单地抄袭模特表面的光影与明暗变化，要去理解模特内在的形体结构，要着眼整体，对模特进行有感情的表达。多看大师作品，从这些经典作品中汲取营养，学习大师对整体画面的驾驭能力及绘画技巧。

其次要养成良好的作画习惯，端正作画态度，保持心态平和，认真对待自己的每幅画。对形的把握要贯穿于作画始终，大胆地取舍画面元素，恰当地处理画面松紧及空间关系。多与优秀作品对比，弥补自己的不足。

此外还要有正确的作画步骤，每一步停下来时都要尽量使画面关系相对完整。画面的完整不是绝对的，而是相对而言的。作画时应根据时间和自身能力来确定作画的步骤和深入刻画的程度，遵循整体——

局部——整体的作画方法。

作画要“不择手段”，无论是作画工具还是表现手法，都不要拘泥于一种形式。要不断探索和尝试不同的材料和作画方法，用来激发自己对绘画的兴趣和探索精神。

要画好素描头像，首先要把握人物形象的特征，避免公式化、概念化地将人物画得千篇一律、千人一面，好像人物形象是从一个模型里刻出来的。要准确把握人物形象特征，首先要掌握头部的基本结构，明确骨骼、肌肉的形状和位置；其次是形神兼备，注重对人物内在性格和情绪的刻画。只要平时的练习中多留意模特情绪变化时眉、眼、嘴的细微变化，抓住神情最为自然、生动的时刻进行刻画，就能使画面充满生气。对于考生来说，形神兼备是人像写生的最高要求，应贯穿素描头像学习的始终，而不是在技巧提高之后才去追求。总之，要画好素描人像，获得扎实的素描基础知识和准确的造型能力，要靠进行大量练习才能达到的。俗话说“熟能生巧”，技巧是从勤学苦练中得来的。同时还要多看优秀的素描人像作品，提高鉴赏力，进而大胆地进行多方面的尝试，不断提高绘画水平，画出更好的作品。

我所欣赏的大师——列宾

我所欣赏的大师——门采尔

我所欣赏的大师——格勒兹

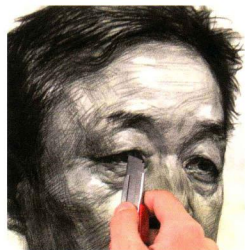
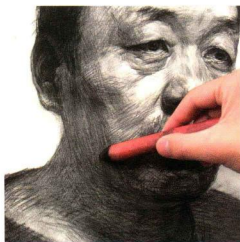
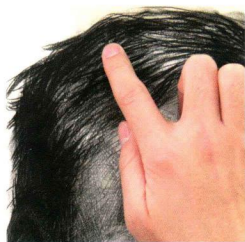
我所欣赏的大师——费欣

2. 表现材料及工具

笔：H类铅笔、B类铅笔、碳铅笔、木炭、擦笔等。纸：160g，8开、4开、2开。橡皮：软橡皮、硬橡皮、橡皮泥等。根据画面需要还可采用其他工具。

运用擦笔对画面色调进行调整。运用手指涂抹出头发的质感。运用刀片刮出眼球高光。运用软橡皮减弱破碎的线条。