

MEISHU GAOKAO JINGDIAN CONGSHU

美术高考经典丛书

名师指导·素描头像①

徐世政 编著

应根据高考的要求和未来社会发展的需要，系统地学、科学地学。一句话，就是要有程序地学。

本书所选的素描作者是我从事美术教育中的部分学生。他们自1981年起，在20多年时间里，都分别考入了美术院校。

画好素描头像经过的四个阶段又是按照学习内容的程序走过来的。

本书主要是指导学生应对高考，以3小时的素描头像作品为编辑主体的画册。

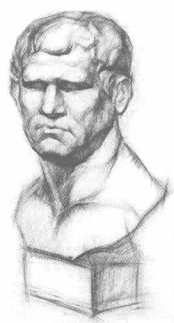
 大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

徐世政 简介

男，汉族，辽宁大连人，原大连第15中学高级教师。中国美术家协会会员，中国美术教育研究会会员。在15中30多年来，指导学生美术创作，有800余幅作品在国家、省、市级报刊发表和出版。有近800幅学生美术作品出国展出，其中有30余幅版画作品在美国洛杉矶艺术中心面向世界展出并被收藏。版画作品被日本国家版画教育协会于1985年授予“日本儿童版画最高奖”。1986年《中国青年》英法文版以《艺术家的摇篮》为题向世界报道15中美术成就。在1974年至1995年间，《人民日报》及30余家媒体报道过15中学美术组的成就。自1977年至1998年间，与同仁为高等美术院校输送学生640名。

在40余年美术教育工作中，以卓越的业绩获得诸多荣誉：1985年全国五一劳动奖章获得者，1986年辽宁省政府授予“美术特级教师”，1988年获全国首届园丁杯奖和徐悲鸿奖学金，1989年被评为全国优秀教师，1994年被评为辽宁省功勋教师，1995年被评为全国劳动模范。1996年获辽宁省优秀专家称号，同年获国务院颁发有突出贡献的特殊津贴。2004年成为世界教科文卫组织专家成员。

学画必尊法

徐世政

你想走美术成才之路吗？你想进入高等美术学府吗？这可是个大课题，大学问。根据我所从事美术教育40多年的历程和经验，认为，最好从小学抓起，由初中到高中，直到考上美术大学。按部就班打造踏实的艺术功底，获得广而精深的艺术修养，为日后成才奠定牢固的基础。当然也不排除“成才不在早晚”之说，不过，这不是多数。

一般成才应有四个条件：一是素质为前提。就是说，起码对美术得有点爱好；二是要有艺术氛围的熏陶；三是有名师给以精心指导；四是个人的努力奋斗，跟老师学，跟同行学，跟书本画册学，跟社会学。以上四个条件缺一不可。其中个人奋斗是主线，这是决定因素。

那么，如何去奋斗呢？不能盲目，更不能走弯路或走过场，应根据高考的要求和未来社会发展的需要，系统地学、科学地学。一句话，就是要有程序地学。

程序就是科学、就是规律，不按科学和规律去做，即使是偶然考取了美术大学，并不等于未来就能成才。因为他艺术根基不深。本书所选作品的作者大都由小学开始学画，后经初中、高中的艰苦历程，才进入高等学府的。

所谓“程序”，是具有普遍真理的。宇宙的运动、地球的自转，人类生活无不按程序运转。如一年四季按春夏秋冬运行，一天分早午晚度过，不能逆转。那么，学习美术，通达理想的目标，也是如此，没有秘诀，只有“明诀”，这就是程序性。

本书所选的素描作者是我从事美术教育中的部分学生。他们自1981年起，在20多年时间里，都分别考入了美术院校。这些学生，一是具有把握形象特征的能力和对可视形象的观察能力、感受能力、分析能力、记忆能力、联想能力、想象能力以及审美能力等。概括地说，对形象的形体特征和精神特征具有较深的研究。二是具有整体意识和能整体作画（由浅入深、由易到难、由简到繁、由局部到整体，循序渐进）。作品具有整体感（形象的完整性和造型因素全面性）。三是具有较高的艺术修养和具有一定的理论知识（具有直接与绘画相关的知识和画外之功），知识的积累和丰富又直接促进造型能力的理解和深入。以上三点正是高考对考生的考查和要求。这三种能力的具备，不是一朝一夕的，是沿着幼稚阶段、研究阶段、成熟阶段、表现阶段这四个阶段进行的。

幼稚阶段：是指作者只凭幼稚的直觉美感作画，不是理性支配着感性作画，处于盲目、不自觉的状态。研究阶段：是在教师理论的讲述、辅导和个人课外知识积累的指导下的自觉行为：开始由朦胧到觉醒、注重研究造型的本质表现，即形体结构的深入探讨和表现方法的追求，注重素描中点、线、面的综合运用和作画规律的探讨。成熟阶段：能自觉主动准确地在“形神兼备”上表现形象的阶段。能较熟练地掌握素描技巧，自如地、生动地、美感地表现形象。表现技巧已趋于成熟和完美。表现阶段：这一阶段，作者已不再受客观形象自然属性的限制，不再拘泥于形体特征的准确再现，而是充满了主观独特感受和激情，以他们娴熟的技巧大胆地表现主观，画面上艺术效果具有鲜明的艺术个性和独创风格，有气质、有气派，作品具有感人力量。本书作者的作品一般都有上述特点，尤其是杨茂源、安滨、吴民、仇永波等作者的作品更有这种艺术个性和风格。

以上四个阶段又是按照学习内容的程序走过来的。本书重要的是指导学生应对高考，以3小时的素描头像作品为编辑主体的画册。那么，如何画好素描头像呢？通常讲，是按四大内容和程序

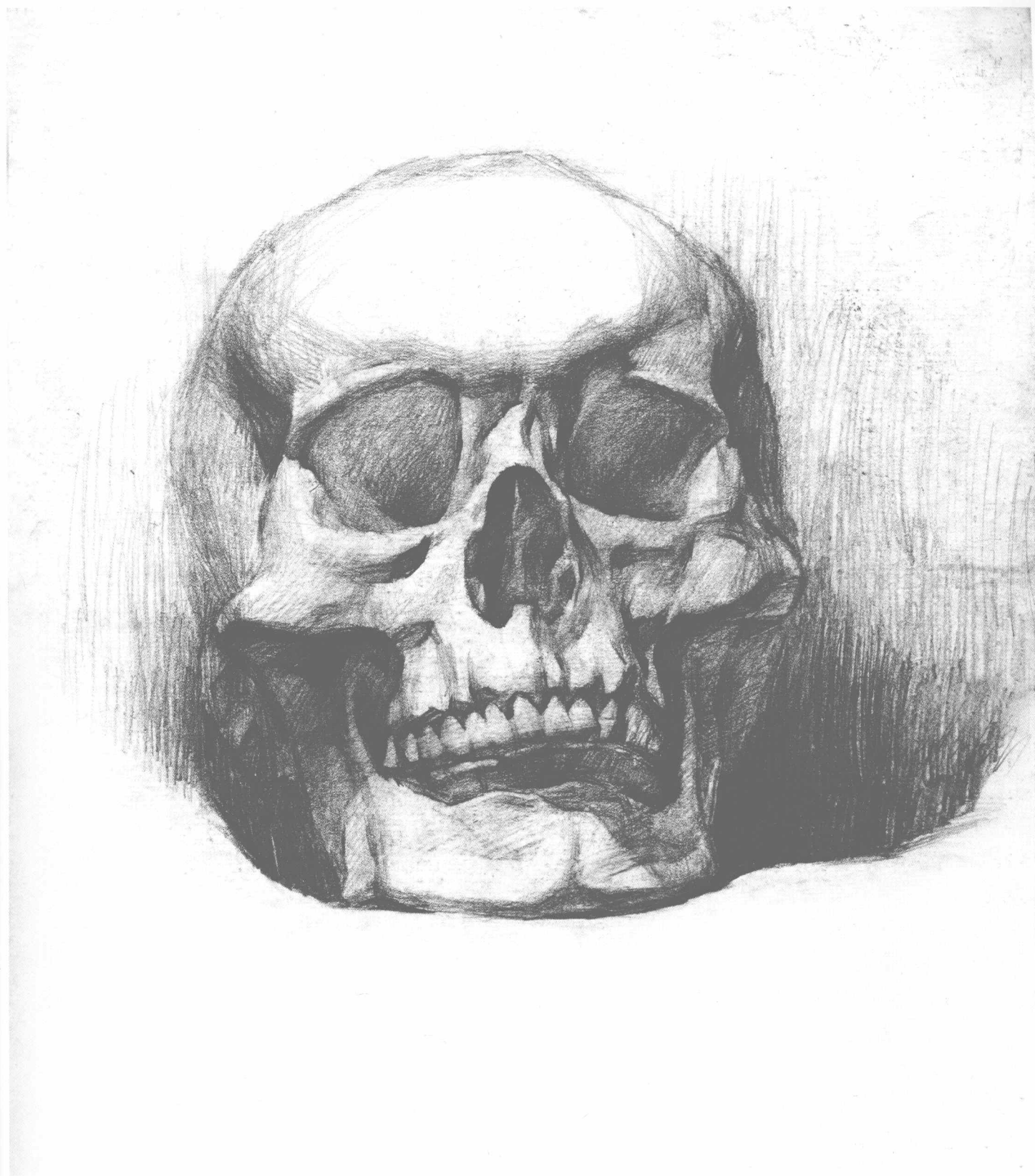
进行的。这符合由内定外的规律，符合由解剖结构定形体结构的规律。罗马尼亚的素描大师格里高里斯库曾说：“明暗是现象，结构是本质。”这就告诉我们，学画应从本质上学，不能从现象上学。根据这项法则，要画好头像的第一步是画好头骨。通过画头骨，牢记头骨的结构名称和全部骨点，尤其是颜面部的骨点。在画头像时，不论用线或是用面塑造，还是线面结合画，均应体现骨点。若不认识这些骨点，你只能画现象，是盲目作画。头骨的写生绝不能走过场，应多角度作画，力求从多角度默写头骨，以达熟练掌握头骨的构造和骨点的定位。第二，应画好头部肌肉，这也是不可忽视的。肌肉是附在骨骼上的，是多块比较薄以起伏块状组合而成的，要记住肌肉名称，主要的是起伏关系。法国雕塑大师罗丹说过：“您要记住这一点：没有线，只有体积；当您画素描的时候，您千万别关心轮廓，但要关心起伏。要知道起伏是支配着轮廓的。”第三，要画好五官，要理解它们的内部结构和外部结构关系，画好五官是画好头像的核心，其中画好眼睛和嘴又是难点。一般画好头像要掌握两大特征：形体特征和精神特征，这两大特征的体现，主要是通过五官深入刻画得以表现。第四，要画明白石膏切面像。常画的有亚力山大、阿库力巴、贝多芬切面像等。通过画切面像去了解并认识“体由面构成的原理”，和点、线、面在切面像上构成的方式。

①面构成的方式，以亚力山大切面像为例，从正面由上而下看去，由十大突起组成——前额、两只眼、鼻子、嘴、两个颧骨、两个下颌角、下巴，每一个突起（也叫凸起）均由上中下、左中右三面构成，这叫“三面观”，有了体面结构的意识，才能进入石膏头像的塑造和头像的表现。

②线构成的方式，以头像为例从正面看去，纵向有8条线，横向有14条线或12条线。纵向线由颧骨上下两条线（对称线）外向对称两条边线，鼻梁上下对称4条线，合起8条线。横向线由发际到下巴底线共14条或12条线（像阿库力巴只有12条横向线），也叫转折线，即：A发际横向线，B眶上缘上下两条横线，C上眼睑和下眼睑两条横向线，D眶下缘边线，E鼻子头左右形体转折线和底线，F嘴由上嘴唇边沿线、下嘴唇边沿线，中间一道口裂线下嘴唇线，计4条线；G下巴边沿和底线，共计14条横向线。不论画结构素描头像，还是体面素描头像（含石膏头像），均由纵横线的交叉、咬合、穿插构成结构的框架，并且是运用主次、粗细、虚实、轻重等不同的线条予以组成的。

③点构成的方式，以头像为例，从正面看去，由上到下有12个骨点，额丘左右两个、眉弓左右两个、鼻骨1个，颧骨左右两个，颞结左右两个，颞隆起1个，下颌角左右两个，以上是可视面能看到的12个点，还有顶盖隆起1个，顶隆起左右两个，颞骨乳突左右两个，后面有枕骨隆起1个，共计18个骨点。

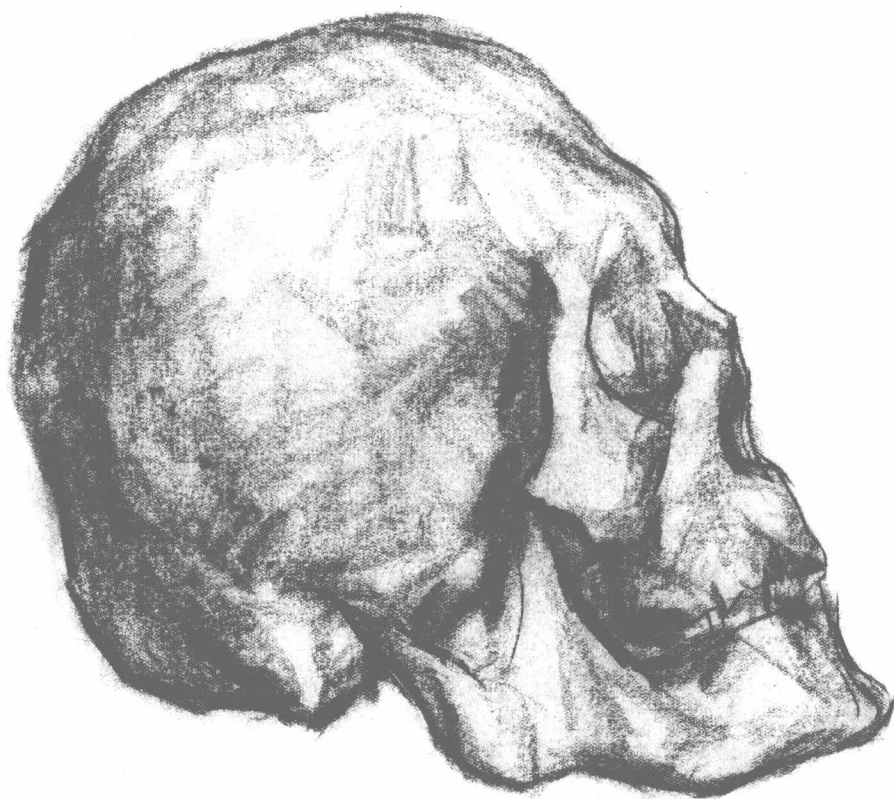
以上点线面的构成方式，是画好头像切切不可忽视的基本知识和法则。切面像不能只画一次了事，那是走过场，最低限度要画三个角度即正、侧、半侧，力求较熟练地掌握点、线、面在切面像的运用。只有把握点线面在切面像的运用，才能更好更深入地理解体面结构，才能为画石膏像和头像奠定坚实的造型基础。素描上的根基建造是一步步按台阶走来的。这就是法，初学者必须尊法，从有法到无法，否则，走了弯路，还得重新补课，浪费了时间和精力，还有父母的心血和金钱。让我们记住法国艺术大师安格尔的名言：“为了追求确凿的表现力和完美的风格，我们是不应该惋惜所付出的时间和精力。让我们把全部熟练的作画才能为不断纠正我们的错误服务吧。”

头骨素描

作者：梅韶东（毕业于江南大学设计学院，现于大连电视台任设计师）

这是照真人头骨画的。要画好石膏像的头像，要首先深入了解头骨的构造和骨点的位置，因为头像的外形起伏以及形体结构是由内部解剖结构决定，由内定外的。所以，画头骨应认真对待绝不能走过场。此画作者观察认真、刻画精细、效果良好。

头骨素描

作者：仇永波（毕业于鲁迅美术学院，现任鲁美教授）

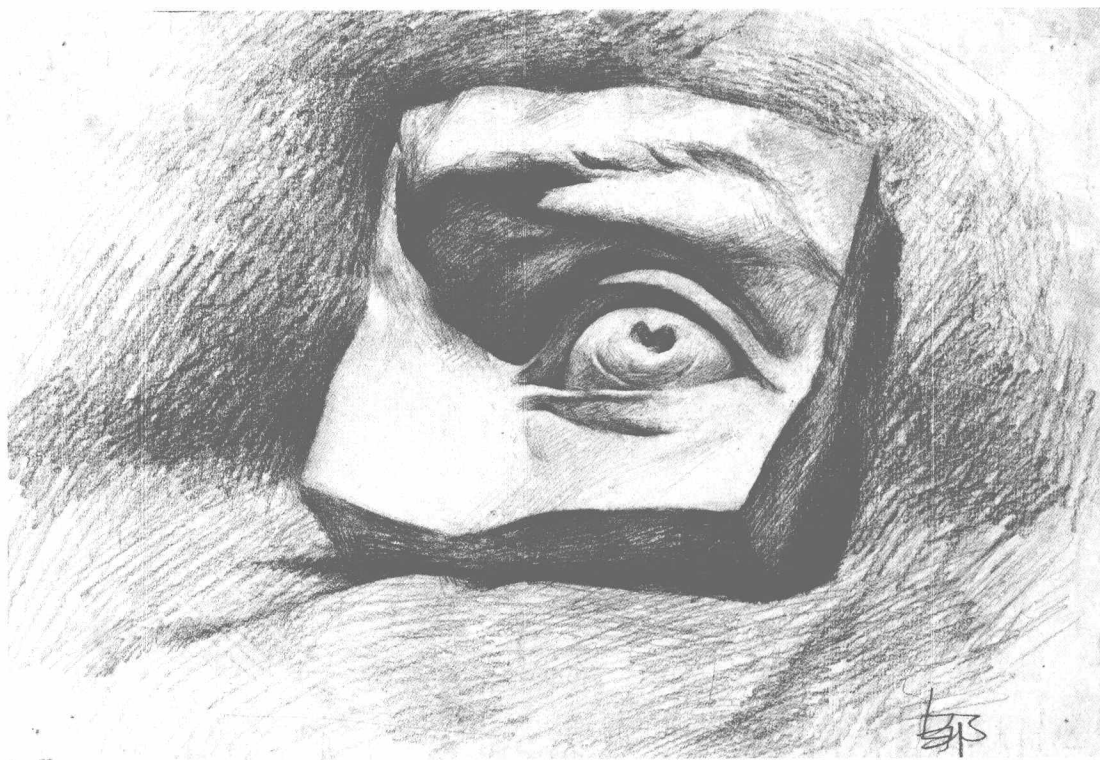
应进行多角度的头骨写生，从而会全方位主体地掌握头骨的结构和骨点。第一幅头骨素描是一幅完美的艺术作品，手法粗犷，表现力很强。

头部肌肉

作者：张 权（毕业于大连大学美术学院，现于大连某公司任经理）

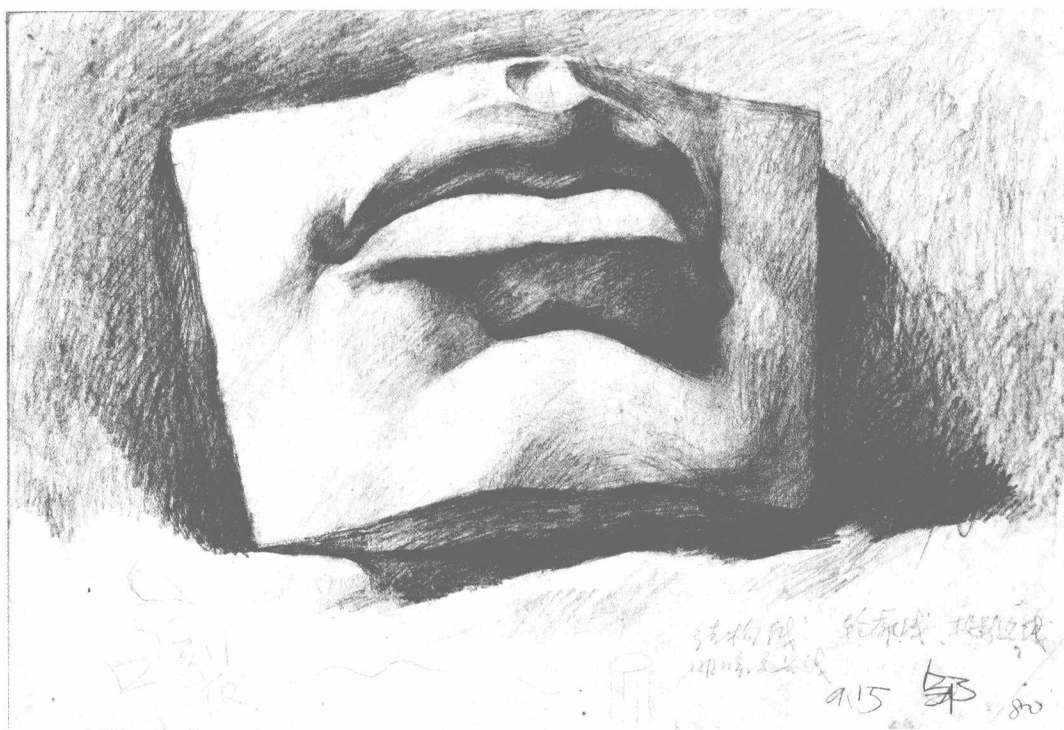
头部肌肉是附在骨骼之上的，有着自己的结构特点，对研究外形结构是大有益处的。

眼

作者：邹劲松（毕业于大连大学美术学院，现为大连某公司经理）

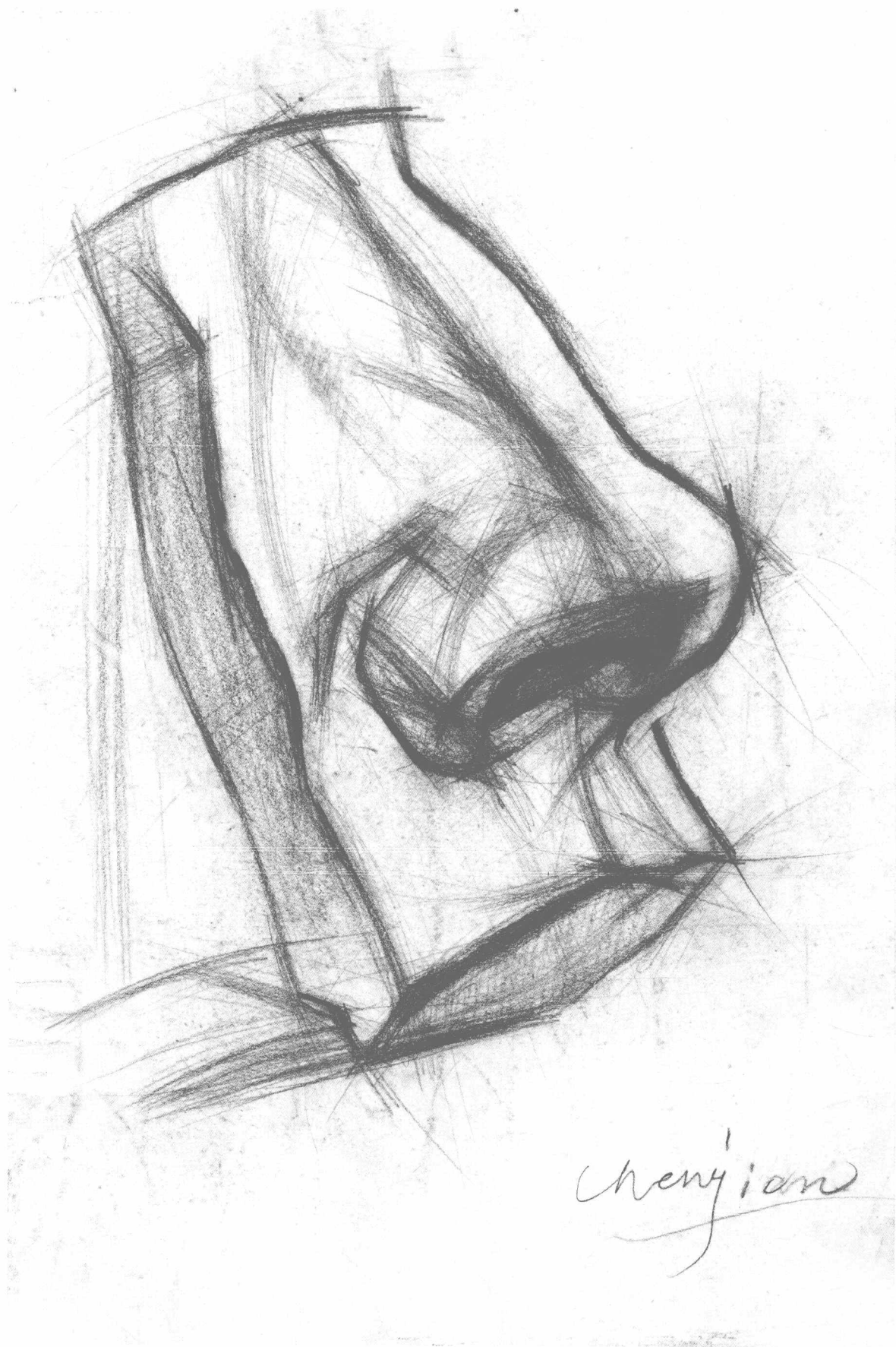
面部五官的形体结构训练，不可忽视。没有五官细节的刻画、哪有精神特征的表现呢？

嘴

作者：邹劲松（毕业于大连大学美术学院，现为大连某公司经理）

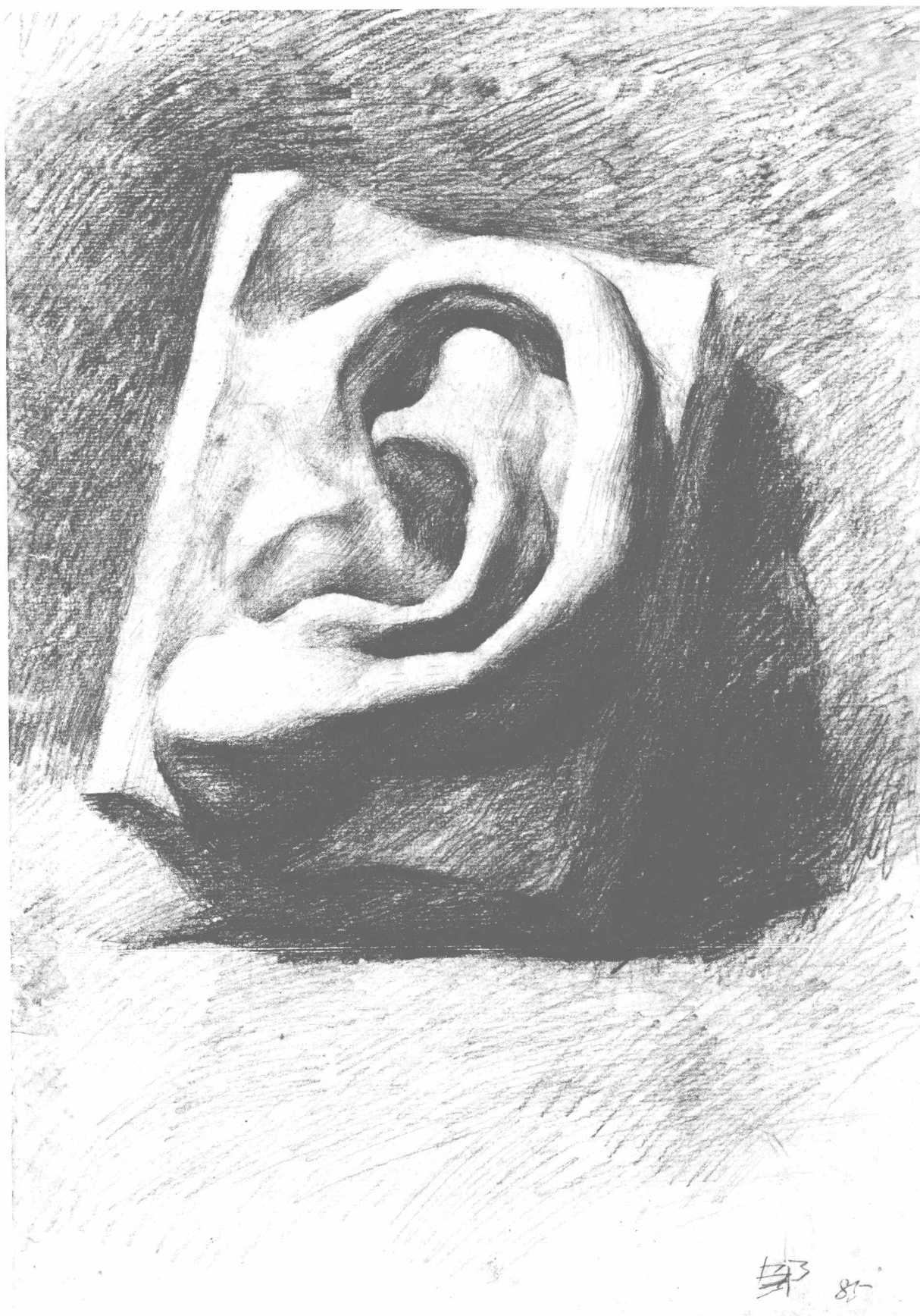
结构名称：上嘴唇、下嘴唇、口裂、嘴角、唇唇沟特点：要求上圆下方，口裂的形从正面看去像个海鸥在飞翔。

鼻

作者：陈 健（毕业于大连大学美术学院，现为大连某公司经理）

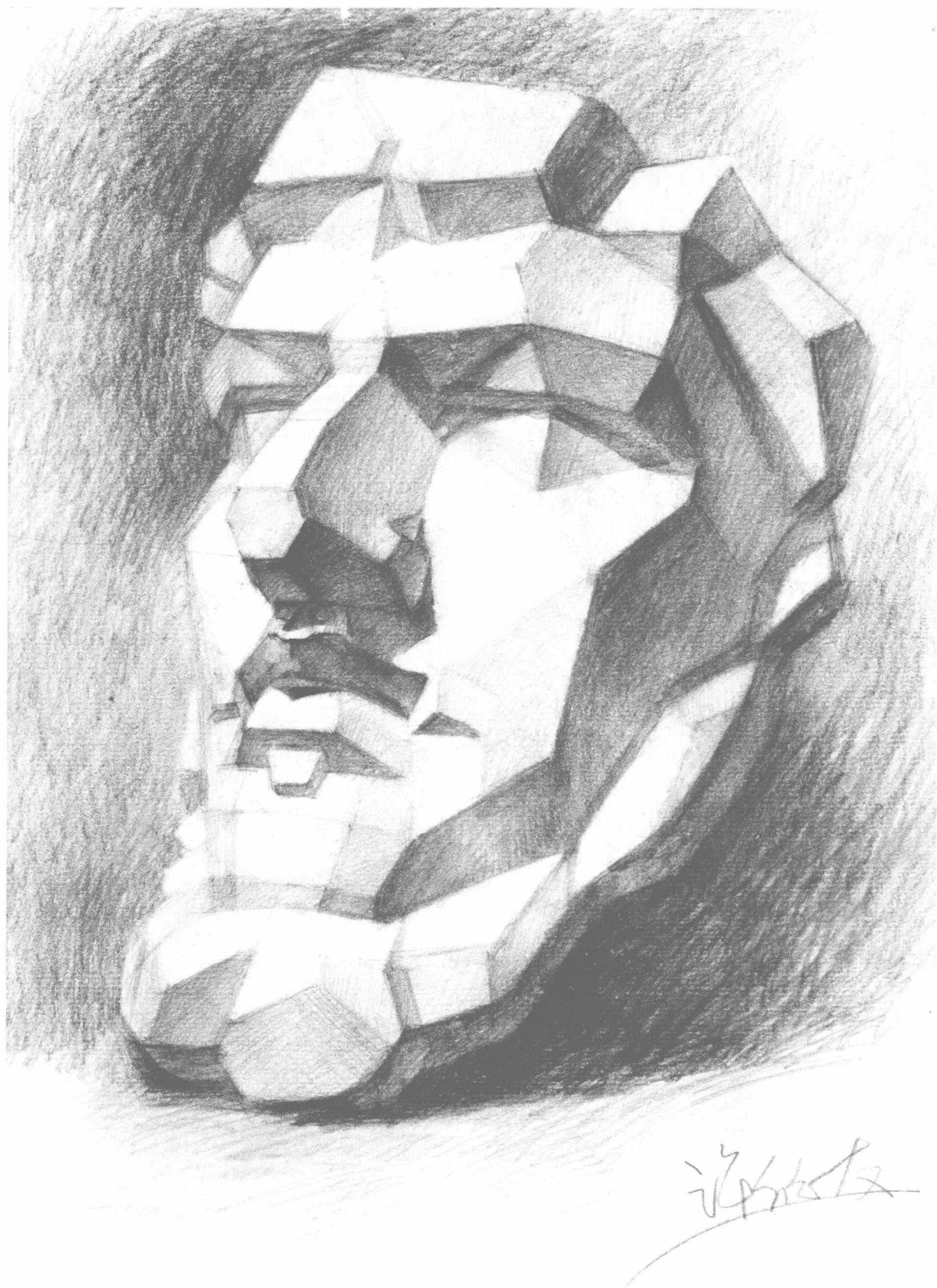
这是一幅结构素描，体面结构明确，鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻中隔、鼻孔、鼻虎沟、人中均表现得很到位。

耳朵

作者：邹劲松（毕业于大连大学美术学院，现为大连某公司经理）

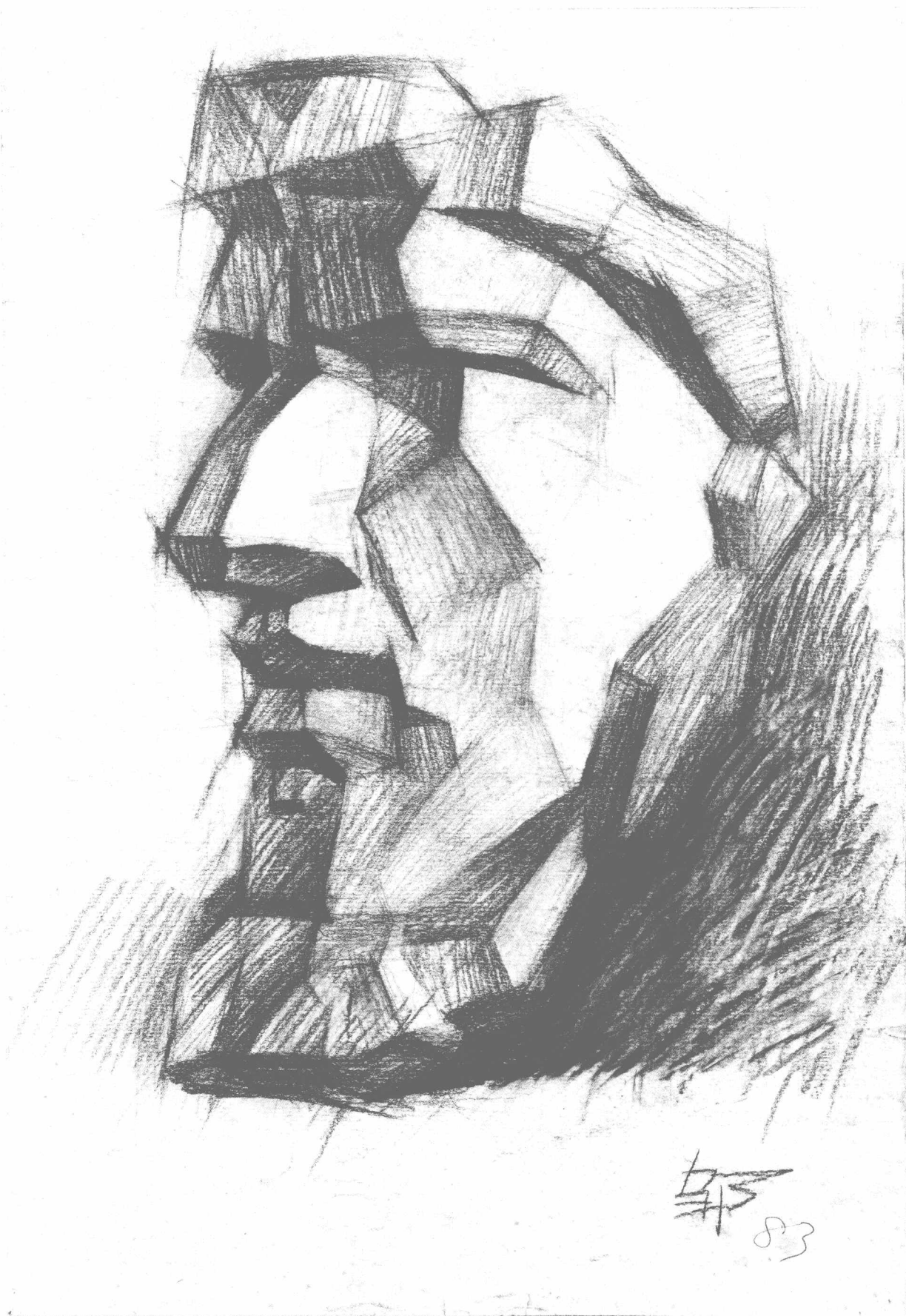
通过五官写生应认识掌握结构名称及形体特点。

亚历山大切面像

作者：许欣友（毕业于江南大学，现为上海某设计公司设计师）

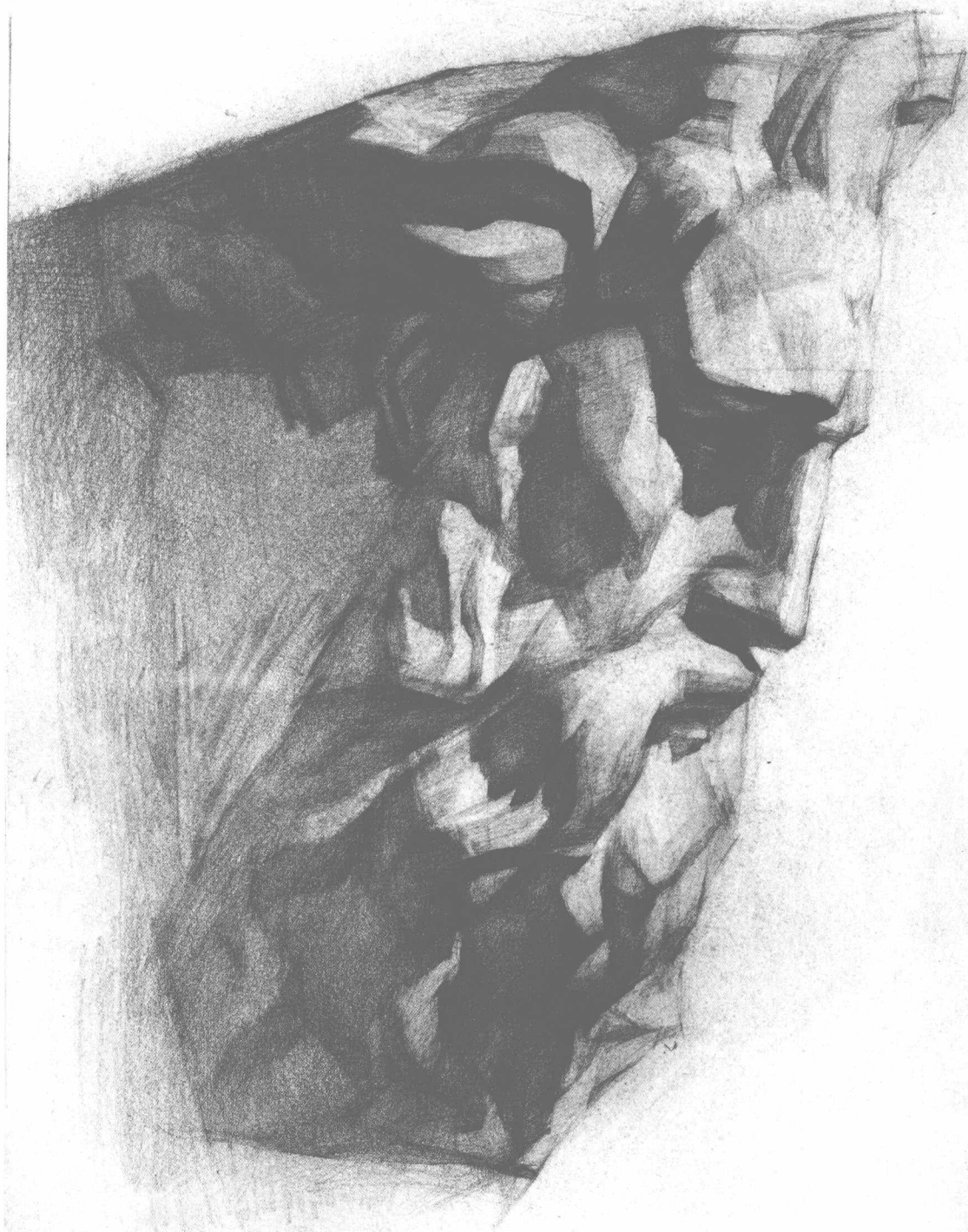
切面体的训练是通往石膏像、头像造型准确的极为重要的环节。一要认识体由面构成的原理；二是掌握点、线、面构成规律；三要了解体面结构对于色彩头像和素描头像的直接造型作用。

亚历山大切面像

作者：邹劲松（毕业于大连大学美术学院，现为大连某公司经理）

轻松的线条，爽快而激情的用笔概要而简练地塑造了这幅切面像，是一幅绘画性很强的作品。

仇永波
十五岁

仇永波

摩西

作者：仇永波（毕业于鲁迅美术学院，现为鲁美教授）

此画表现手法大刀阔斧，画面具有整体的力量和韵律感，体面坚实，造型生动，具有强悍的艺术感染力。

阿库力巴

作者：牟达器（毕业于鲁迅美术学院，现为本院副教授）

对象是罗马时代皇帝的武将，参谋长。作者能注重形体特征的刻画和精神状态的表现。从那深陷的眼睛可以看出参谋者的智慧，从那紧闭的嘴唇及那宽挺的鼻梁可以看出武将的刚毅。脸部的肌肉变化严谨有力。是一幅较完整的石膏素描。

格达密纳塔

作者：杨明（毕业于鲁迅美术学院，现自立设计公司 and 高考专业班）

这是三课时的作业。由于作者对对象认识全面。充分表现了头像个性化的特点——凶狠的性格，可怖的面容。艺术手法洗练粗犷，塑造出军人的坚强意志。

勇士

作者：王英杰（毕业于中央民族大学，现于北京服装学院任讲师）