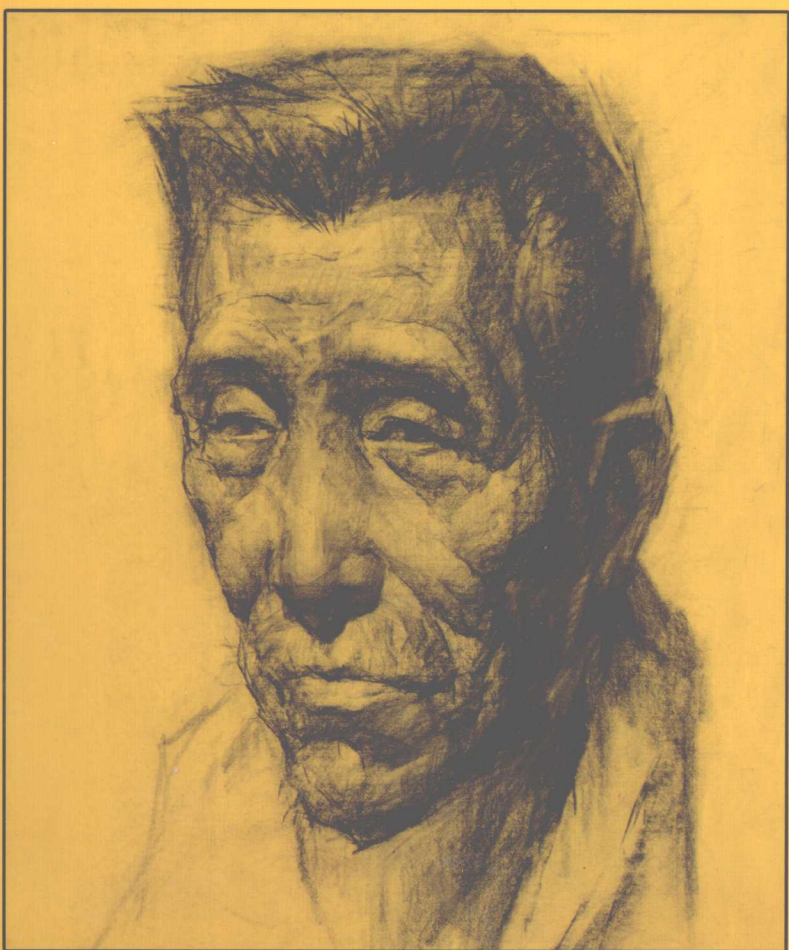

MEISHU GAOKAO JINGDIAN CONGSHU
美术高考经典丛书

名师指导·素描头像②

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8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。”

卡拉卡拉

作者：王英杰（毕业于中央民族大学，现于北京服装学院任教、讲师）

作者成功地塑造了古罗马皇帝的狂妄、残暴、冷酷无情的性格，那歪斜前倾的头部，高挑的眉毛，紧闭薄薄的嘴唇，充分表现出暴君的凶狠、阴险和狡诈。画面注重人物精神状态的刻画外，对那些复杂的结构细部，作了归纳，综合予以表现。

斗 士

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）

此画艺术手法概练、简洁，头部和脸、肩扭动的动势雄健有力，体积结构和神态融合完好。是一幅上乘的素描作品。

国王

作者：穆强（毕业于辽宁师范大学美术学院，现为设计公司设计师）

大的形体结构表现得准确，人的明暗层次分明，立体感强，画面生动完整。

塞内卡

作者：王琪（毕业于鲁迅美术学院，中国实力派油画家，现为大连理工大学建筑与艺术学院教授，研究生导师）

造型准确，充分表现了对对象的精神风貌，那深陷犀利的眼神，似乎在探索人生的奥秘，稀疏的散发贴在突出而宽阔的前额上，与几条皱纹交叉表现了对对象的深沉、机敏和智慧。

马赛曲战士

作者：杨茂源（毕业于中央美院，现为中国著名的青年画家，1986年曾在德国举办个展）

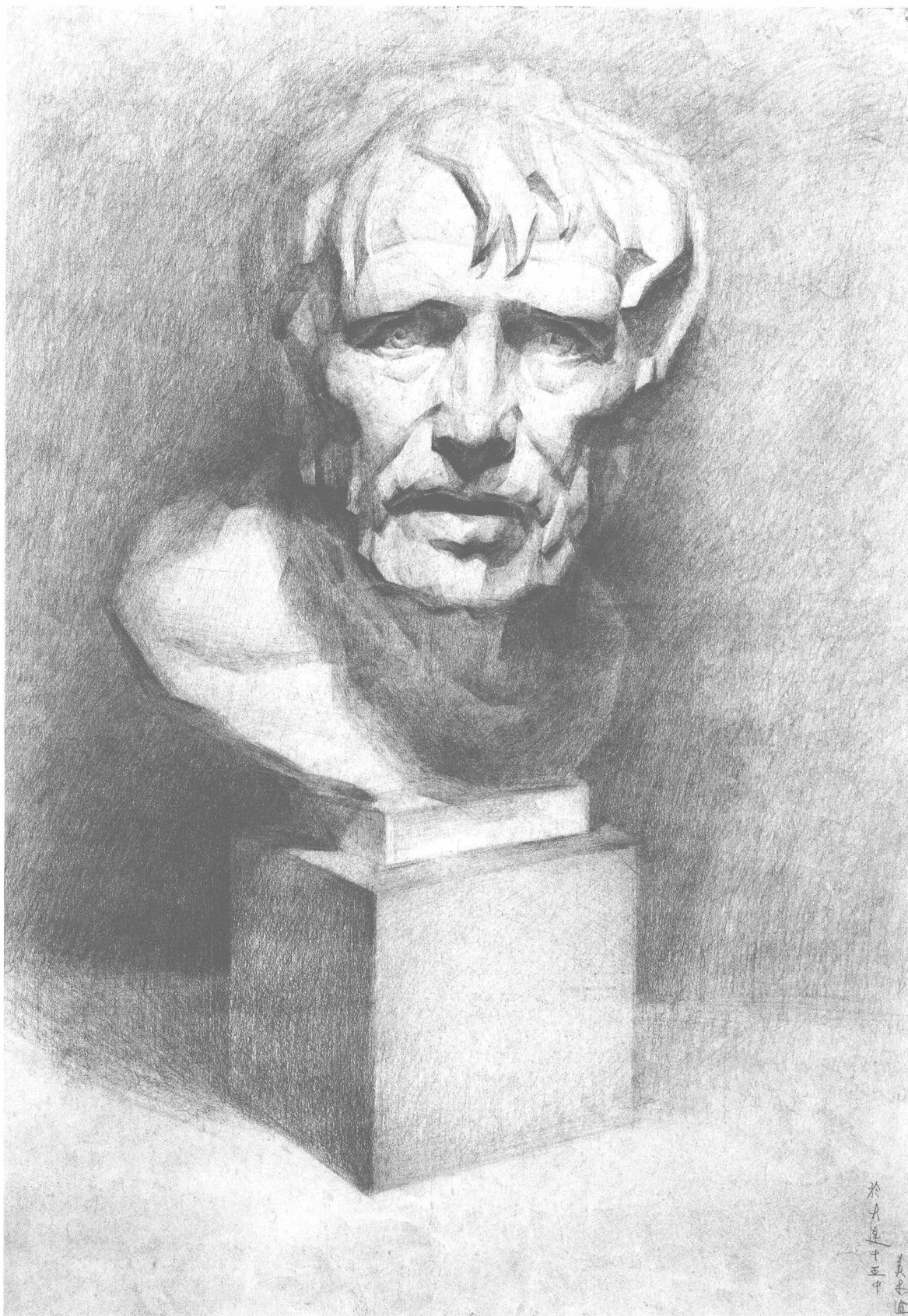
观看此画，似乎听到了作者铿锵有力、大刀阔斧的作画声音和气势，可以说，这幅画是怀着激情作画，而不是被动描摹对象的成功范例。

作者注重大的体块塑造，重于归纳概括形体、面部和头发纵横的明暗转折、强调方圆结合，虚实相济。对多层空间则硬中含柔，松紧穿插，调子层次富于变化，完好地表现出对象昂首仰视、目光炯炯、慷慨激昂的神态，形象特征，画面艺术效果生动感人，具有很强的视觉冲击力。

荷 马

作者：杨茂源（毕业于中央美院，现为中国著名的青年画家，1986年曾在德国举办个展）

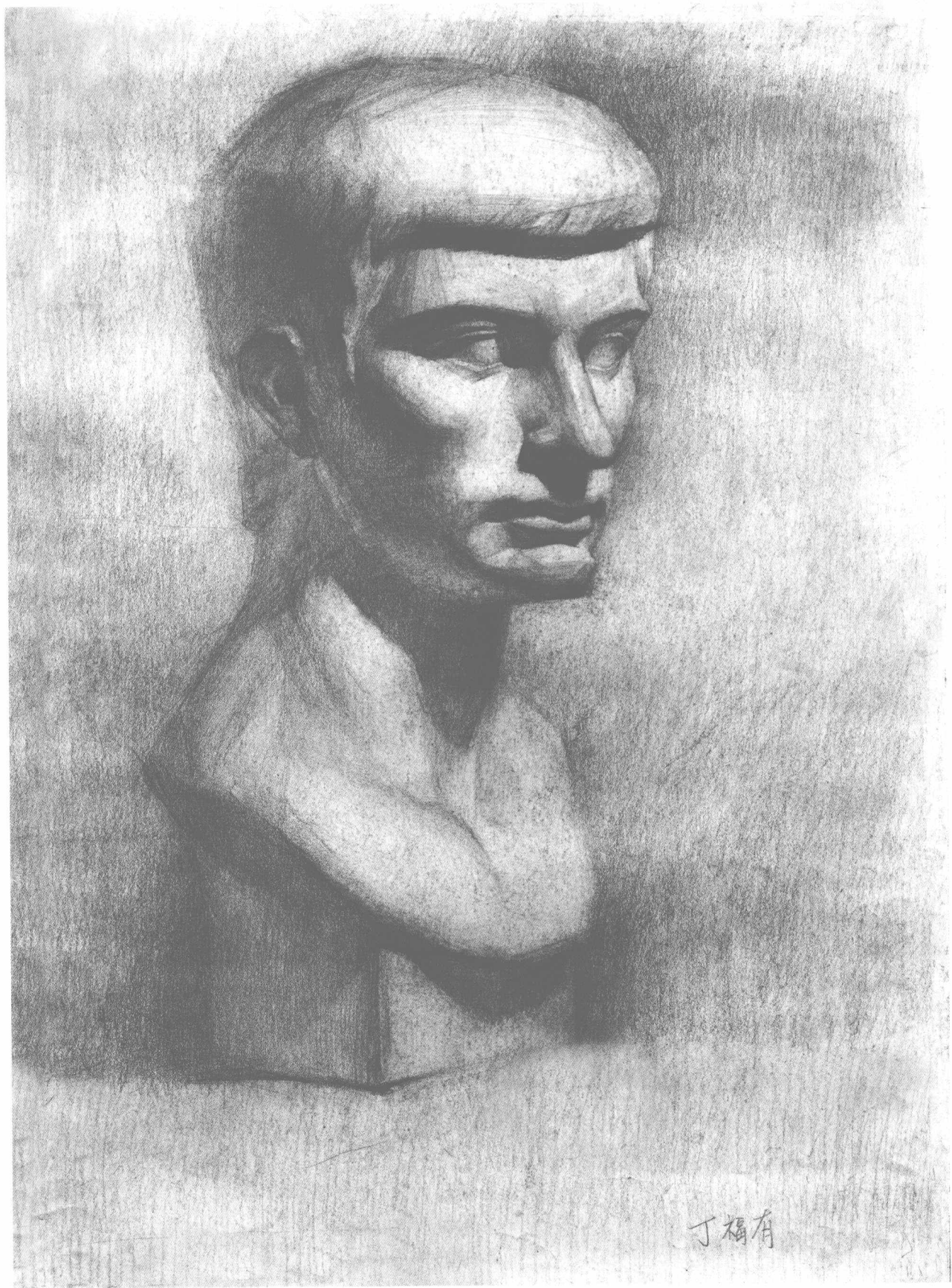

塞内卡

作者：刘 勃（毕业于鲁迅美术学院，现为大连东方龙动画公司董事长、中国动画协会常务理事）

此画是作者把造型同表现形象的神态特征结合起来，既力求老年人特征的刻画，又不失老年智者精神的表现，因而较好地体现了这位哲学家的风貌和气度。

画面艺术效果完美，表现了质感和空间感、虚实感。五官细节刻画精道微妙，是一幅令人赞许，百看不厌的作品。

罗马青年

作者：丁福有（毕业于鲁迅美术学院，现为日本私立美术学院院长）

在写生前，作者能全面观察感受形体、结构、比例、动势和神态，因而才塑造出这幅整体感强、眉清目秀、五官端正、特征鲜明的感人形象。

伏尔泰

作者：唐守东（毕业于辽宁教育学院，现为大连世正美校高级教师）

艺术手法洗练、概括，对五官的细节刻画却毫不放松。强调整体关系和神态特征——面部洋溢着对敌人的嘲弄，敏锐尖刻的目光斜视对方，表现出这位哲学家、戏剧家、历史学家和社会活动家深谋远虑的独特风度和内涵力量。

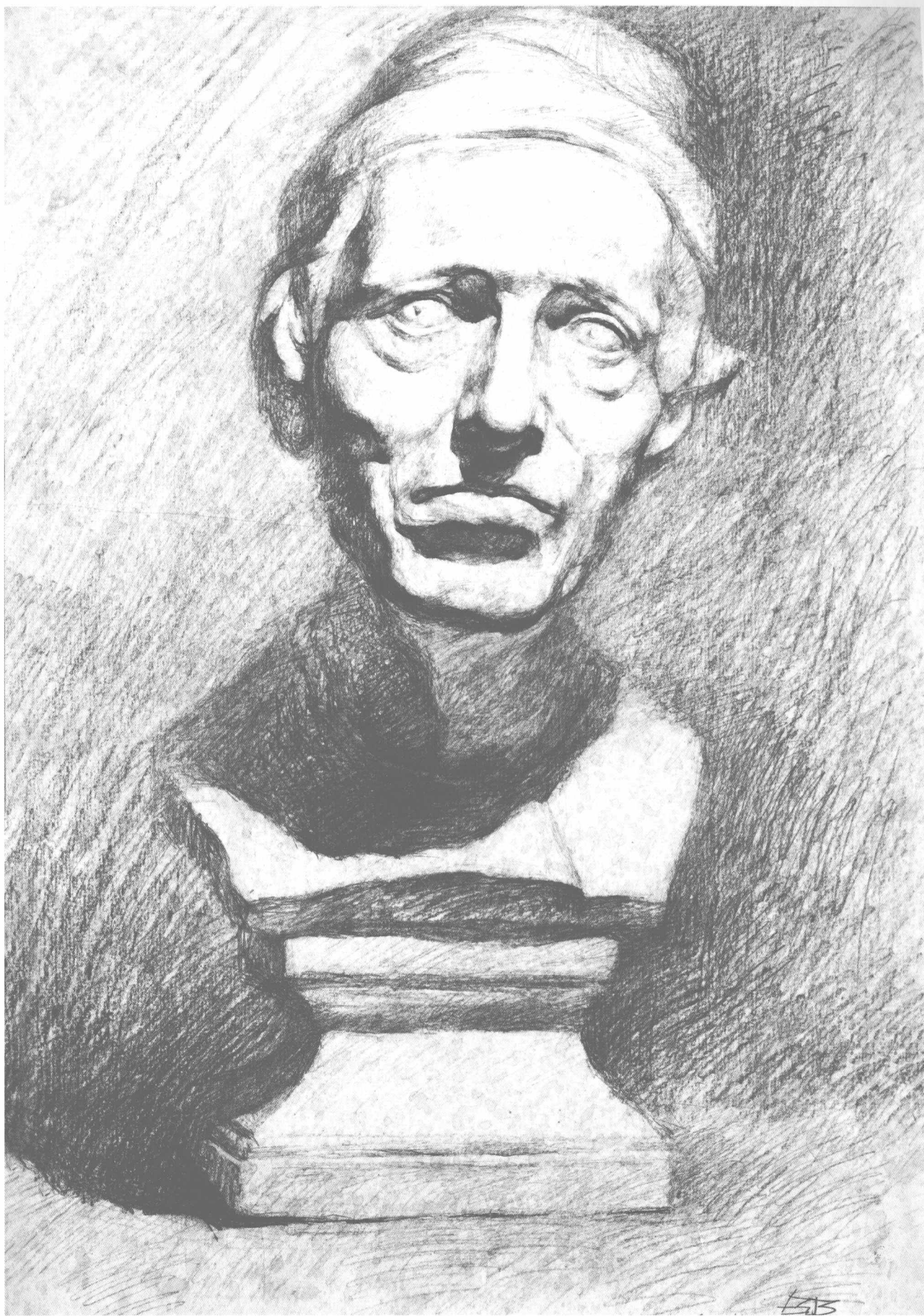

荷马

作者：吴 民（毕业于中央美术学院，现于大学任教）

这是作者画的在家中摆设的石膏像。富于理性的顶光和角度的选择，把眼睛、鼻子虚在阴影中，更突出表现了盲诗人的特点。

在形体塑造上，着重从三条大结构转折的暗交界线深入刻画。虽然细节复杂，但作者技能超众，画面繁而不乱，疏密有致，细节富于节奏感，较深刻而含蓄地再现了荷马的生动形象。

戴帽老人

作者：邹劲松（毕业于大连大学美术学院、现为上海某公司设计师）

拉奥孔

作者：梁 智（毕业于鲁迅美术学院，现自立设计公司任总经理）

作者用28小时塑造了这幅胸像习作，由于作者以整体为先导按空间前后，体面方向，各局部对应关系有联系，有比较地按大体、大面成系统又对应的同步表现，成功塑造了拉奥孔与二子和双蛇争斗的精彩画面。