



鄂美动力
E-MIND



素描头像

黑 & 白

中央美术学院 教学问答

石焰 刘沧海 编著 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

《黑 & 白系列丛书》欢迎您投稿

请将作品发到邮箱或电话联系

地址:武汉雄楚大街 268 号长江出版集团 B 座 1804

湖北美术出版社 严浩 收

电话:027-87679544

邮箱:y_hao1228@163.com

网址: <http://www.hbapress.com.cn>

图书在版编目(CIP)数据

素描头像 / 石焰, 刘沧海编著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2009.8

(黑 & 白 · 冲刺中央美术学院教学问答)

ISBN 978-7-5394-2981-6

I. 素… II. ①石…②刘… III. 肖像画 — 素描 — 技法(美术) — 高等学校 — 入学考试 — 自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第141466号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城

电话: (027)87679526(发行) 87679544(编辑)

邮政编码: 430070

经销: 新华书店

印制: 武汉三川印务有限公司

开本: 889mm 1194mm 1/16

印张: 12

印数: 4000 册

版次: 2009 年 9 月第 1 版

2009 年 9 月第 1 次印刷

定价: 85.00 元

黑&白

—冲
刺—

中央美术学院

Central Academy of Fine Arts

素描头像——教学问答

中央美术学院

Central Academy of Fine Arts



前 言

《黑&白》系列丛书系统、全面地对美术考生必须掌握的美术常识和绘画技法进行详尽分类,不留“考到学不到”的遗憾;书的内容通俗实用,将考生在学习容易遇到的各个问题分点击破,针对性强,表述通俗,易于掌握,教真功夫、学真本事,不留“学到学不会”的遗憾;同时,书中所选用的范画作品,大部分从考取中央美术学院的考生作品中选取,此外还挑选了部分美术大师的作品,这些精品佳作风格不同、表现形式各异,在给人审美愉悦的同时,对考生高起点示范、高水平导向,引导他们追求卓越,不落俗套,不留“学会学不精”的遗憾。

本套图书的两位作者石焰、刘沧海曾是中央美术学院高材生,他们从事美术专业考前教育多年,具有丰富的教学实践经验,曾把一批又一批考生送进中央美术学院等专业美术院校。我们从2008年开始进行选题的策划与作品的挑选,经过一年多的艰苦努力,终于将该书推到读者面前。相信,这套丛书对于梦想走进高等学府的美术考生,会起到不可低估的帮助作用。

由于图书的编辑与加工时间较为仓促,书中难免有疏漏之处,希望得到专家、同仁及广大美术爱好者的指导与批评,便于此书再版时进行纠正。

目录

黑 & 白教学总纲

P006

第壹章 素描教学感悟

P008

一、关于素描头像 P009

二、素描头像应注意的几点问题 P010

三、素描练习过程中必须掌握哪些要点 P013

四、再识大师 P014

第贰章 头像局部分析

P022

一、头部的结构解析 P023

二、头部的形态解析 P024

三、面部的肌肉解析 P025

四、头部的透视解析 P025

五、头发的解析 P026

六、面部的解析 P028

七、交界线的解析 P030

八、颈部的解析 P033

第叁章 五官局部解析

P035

一、眼睛的解析 P037

二、鼻子的解析 P039

三、嘴的解析 P041

四、耳朵的解析 P043

第肆章 写生步骤

P045

第伍章 表现方法解析

P046

一、全因素的表现 P049

二、速写式的表现 P058

三、线与结构的表现 P074

四、明暗与光影的表现 P092

第陆章 画面的处理

P114

一、特殊光源的处理 P115

二、综合工具的运用 P126

第柒章 优秀作品解析

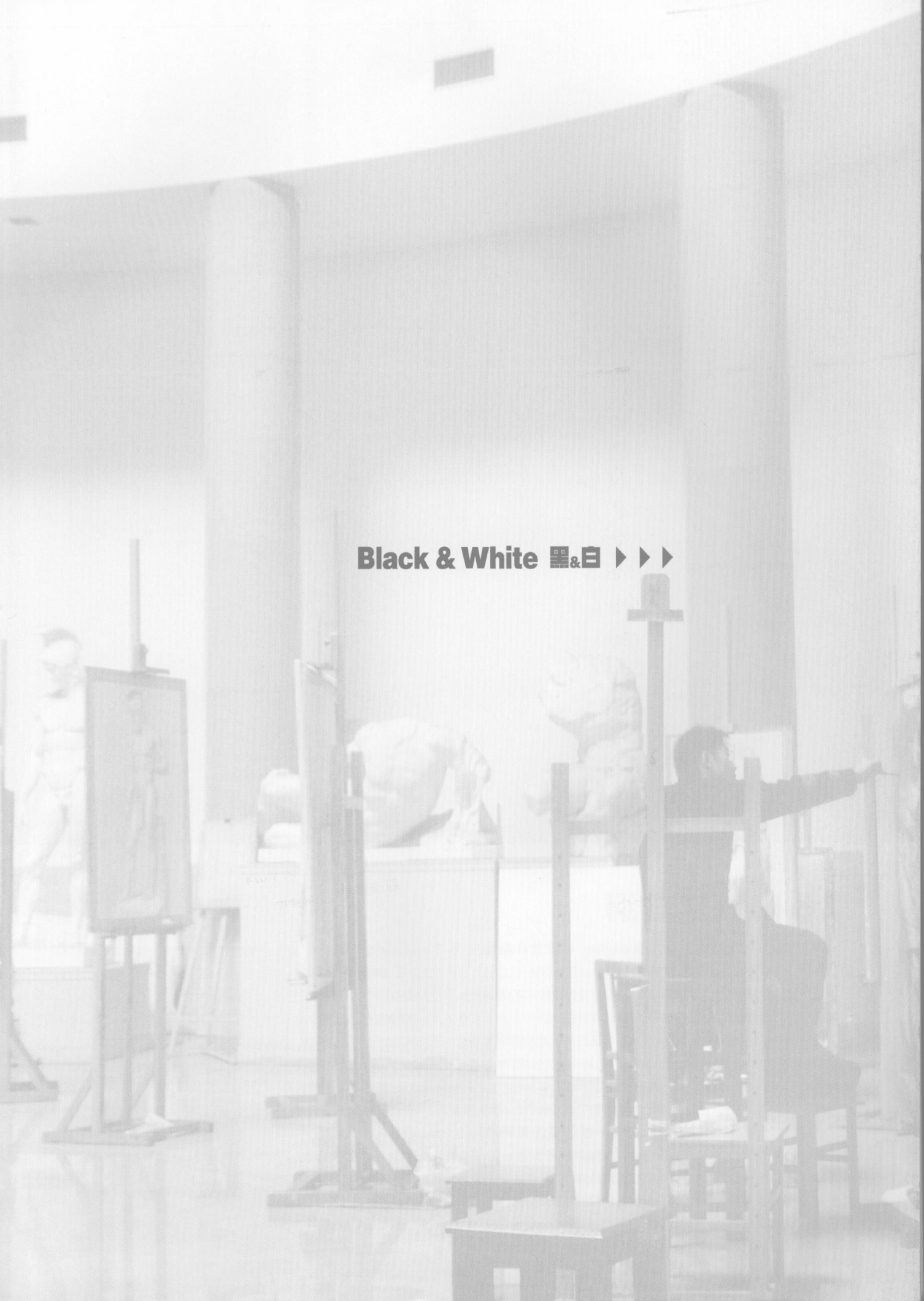
P138

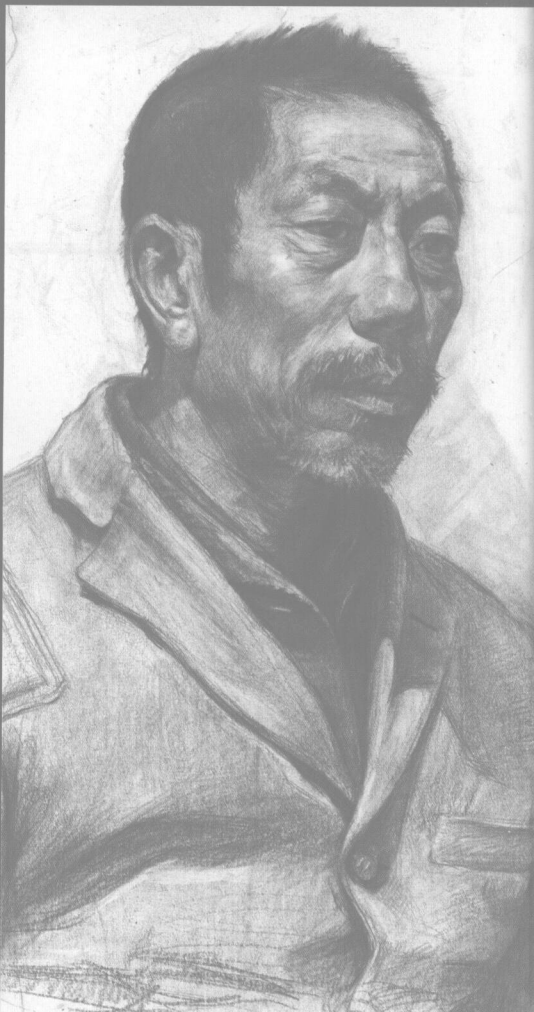
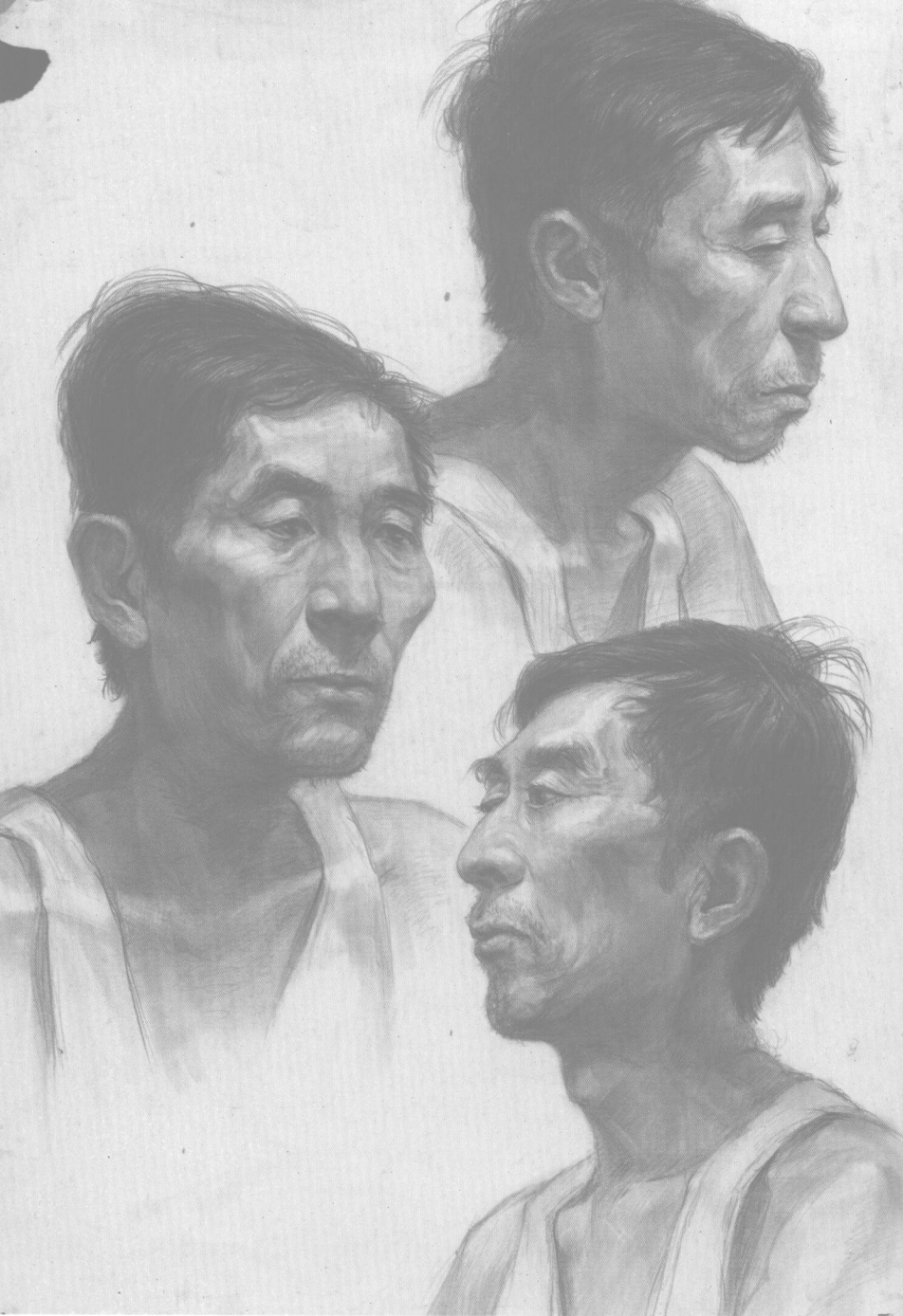
第捌章 多角度的表现

P144

contents

Black & White  **▶▶▶**





黑 & 白教学总纲

第一条原则：没有失败的目标，只有放弃的目标，自我放弃是唯一的失败。

第二条原则：如果你未达到目标或实现理想，原因只有一个，就是付出不够。付出，付出，再付出，一定会达成目标，实现理想。

第三条原则：生活中大部分人都是弱者，不是因为成功者强大，而是因为失败者弱小，所以你是强势思维还是弱势思维是决定因素。要建立起痛恨平庸之作，看不起平庸之作的态度，树立艺不惊人死不休的信念。

第四条原则，坚持每天进步一点点，不要眼睛只看遥远的高山大海，把大的目标分解，落实到眼前的每一小步才是最重要的。

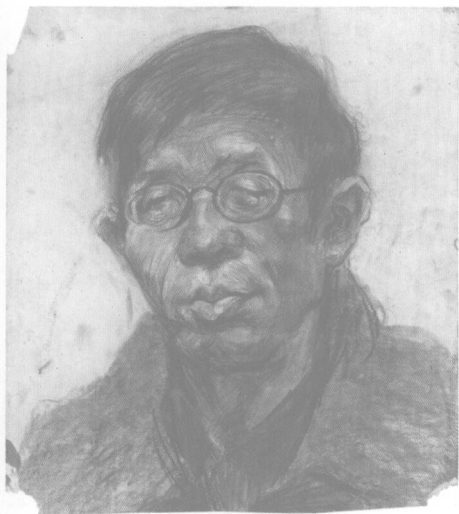
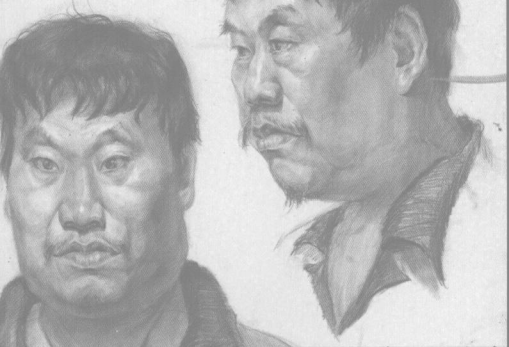
每一个教员，每一个学员都不应心浮气躁。一张好作品，无非是构图、结构、形象、比例、明暗、对比、虚实和细节的完善深入这些因素构成的，要是你一天解决一项便可以七天之间画出一张好画，若是你七天解决一项便可在四十九天之间画出一张好画。总结自己的失败比沉溺在自己的成就之中更有意义，更重要的是今天超越昨天。记住：成功是如此简单，以

至于大部分人不敢去相信，不敢去坚持，以致生活中大部分人都是失败者。

画好一张画，做好一件作品，做成一件有意义的事情需要的是坚持、自信、知识、力量、技巧、方法，通过模仿、学习在今天的环境下可以比较容易获得，而坚忍不拔的信念、顽强的自信、善于总结的态度是别人无法教会你的。在这所有的因素里面，力量是所有因素的总和，是决定性的；我们所有的事情，都应当围绕着增强力量而展开。

最后，也就是拥有了实力之后应当明白，实力是为目标服务的，实力不是最终目的。**你能走多远，取决于你能看多远。**当你知道一个标准是目前所能知道的最高标准的时候，你一定要排除所有干扰，坚信这个标准，并向这个方向靠拢，否则你只会学到一个失败的教训，只有相信第一名才是成功不二的法则。所以判断好坏的能力，鉴别第一、第二的能力才是一个人的真正能力，**最终的胜负就是判断力。**

能让学生考上一个大学，心目中理想的艺术院校这个简单的目标并非我们的最终目的，我们的最终目的是，让学生养成永不放弃、永不言败的精神，



并且一贯以行动来实现自己的目标,并以实际的行动来超越这一目标,对成功有火一样的热情。要让每一个学员都明白:他们学习中所有的问题都是由于自己的性格所致。唯一的解决方法是找出这些问题,并努力追根溯源,找出原因和解决的方法,并且把方法具体化。此书积累了我们十多年的教学实践经验,愿与大家一起分享这些经验。感谢这些可爱的学员和教员们,他们是黑白教学成果的奉献者。

精彩是一张画的灵魂,精彩是构图、形体、形象、形状、明暗、光影、黑白、结构、局部、笔触等绘画因素的整体配合,一张好画,这些因素缺一不可,作者能否有自如地指挥这些因素的能力是关键。教员的能力就是把这些枯燥的知识转换为学生的能力,市场上许多大量剽窃与粗制滥造的书籍,我们十分痛恨,因为这类图书和教学方法并没有什么自己的见解,只是拾人牙慧,充当我所形容为“剽客”的行为而已,并且这类书籍提供的素材有许多是不好的范本。而我们这些作品则是 10 余年来的教学成果,从 20 多万幅作品中精选而出,希望它能起到一个提示的作用!

第壹章

素描教学感悟



一、关于素描头像

素描头像是检验素描能力不可逾越的一关,所以大部分艺术院校都十分重视素描头像的考试。在本书中我们从二十余万份作品中选出一部分与大家分享这些宝贵的经验。其中有许多学员是中央美术学院和清华大学美术学院历届高考的总分第一名获得者和单科第一名的获得者,在许多热心支持我们的素不相识的朋友的一再要求下,我们决定与大家一起将这些作品与经验推广出去。经常有学员会问我们好成绩是如何获得的?有时我会很烦,这个问题不好回答,因为:第一,它不是某一方面的原因;第二,它概括地说是能力、实力的原因,而能力和实力则需要多方的综合—经验、基本功、对美术基础知识和背景了如指掌、高度的热情和良好的结合。

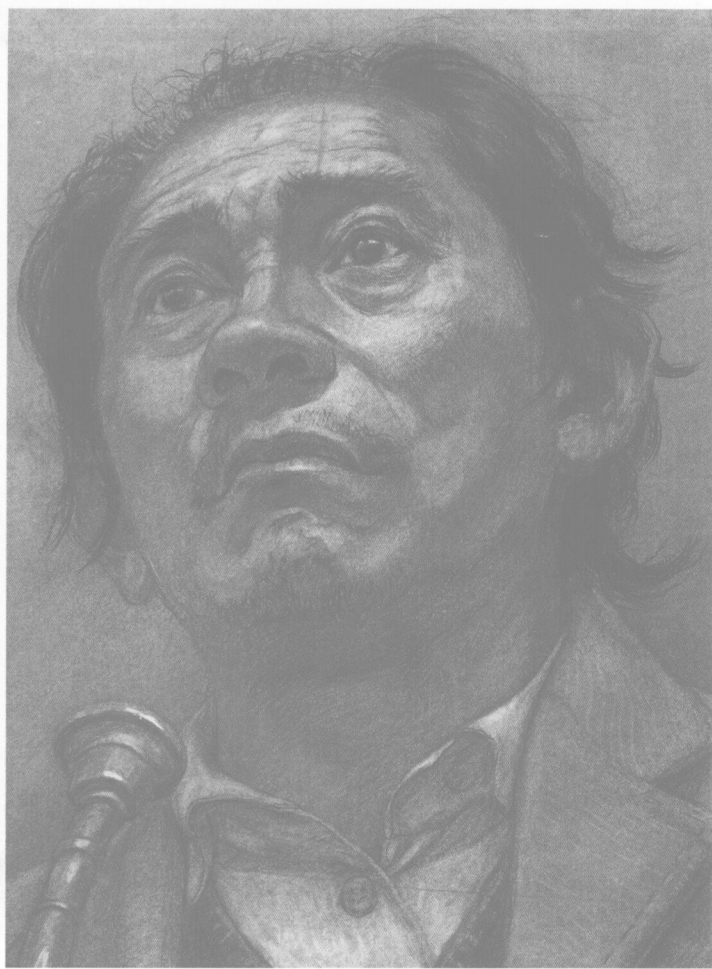
素描是长期修炼的结果,就如语文一样,短期突击有一定效果,但不会有实质性的进展。

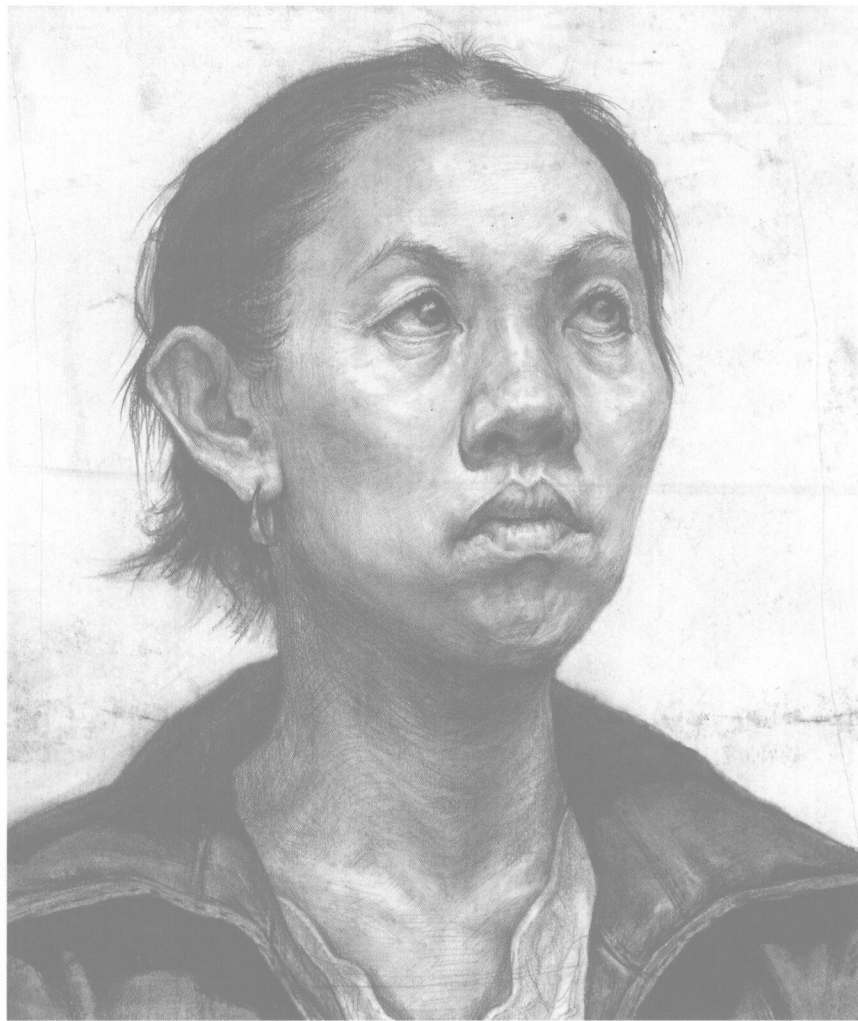
一定要引导学生认知最好的作品。

一定要教会学生读懂最好的作品。

一定要告诉学生朝那个最好的去努力,即使达不到,但方向是正确的。这个过程犹如投资理财,如果目标是错误的,则所有的努力都将付之一炬,一文不值。如果目标方向是正确,坚持则会获得惊人的回报,这是我个人考学与教学累积的一个最深体会。

不要拘泥于某一种方法,任何方法都可以用,而且应该将注意力集中在构图的巧妙、比例结构的准确性和紧密连接性、形体的明确性、形状的高度概括性、空间意识的纵深性、明暗黑白关系、取舍关系等这些基本的知识点上,而检验一张作品好坏的正是这些基础知识而不在于某一种形式的高下。学习的缺陷和无知有时在于一个人自身的长处和喜好,比如一个人会用线来表达对象,或长于用明暗、体块来表达对象,而他却会本能地排斥其它形式的作品;又如某个地区流行的“傻”、“大”、“黑”的方法,这个地区的老师和学员则盲目排斥其他形式与地区的作品,这些问题是由于认知的狭隘所致。所以我们一定要辩证地认识一张作品,认知自己学习的过程,这就是我们不断深入自己的过程。你的缺点可能从某个方面讲就是你的长处,没有了缺点,可能意味着你没有优势。反过来讲你所掌握和驾熟就轻的东西,危险就隐藏其中。





二、素描头像应注意的几点问题

在造型艺术当中素描是获得这种能力的必要手段。在素描练习的过程当中有几点问题考生必须意识到，并要在练习当中有意识地加以克服。

1. 能力问题

能力并不是指画得多，画得熟练，通俗地讲就是你想画出一个模特的特征就能画得贼像，轮廓、比例、五官特征都很像，别人一看，甚至模特本人一看就说“贼像”。如老是不像，或者似像非像，则说明你不具备这个能力，不能老借口说：“画得不像不重要。”这个问题需要通过不断检查造型来克服，也可以用别的方式，如用一面镜子，看看镜子里面的形象，通常能发现许多正常情况下看不到的问题。

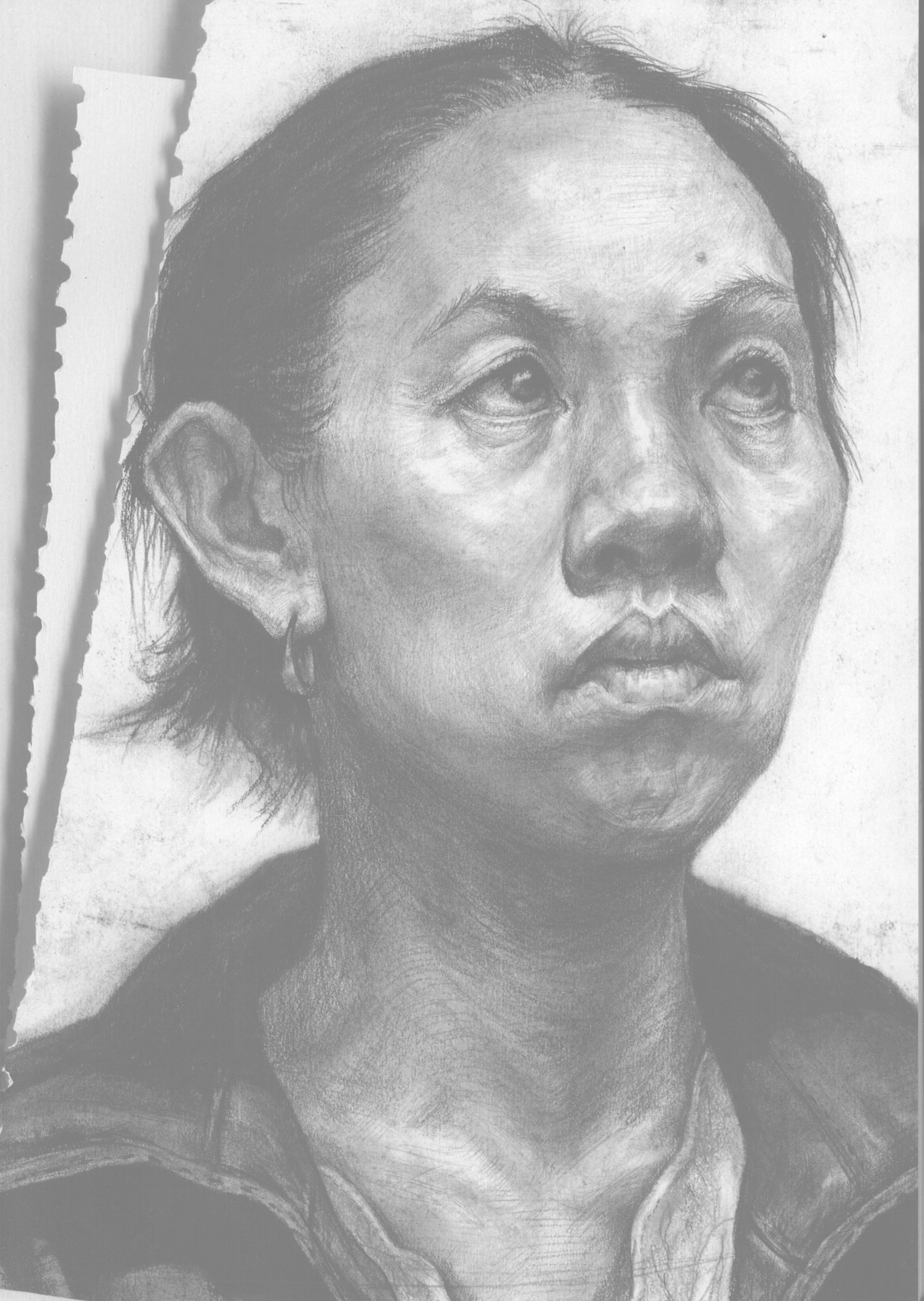
其实造型能力的获得是你对自己严格要求的结果，一根轮廓线的转折、一个眼皮轻微的变化、嘴角的上扬的表情或往下撇的细微之处你是否高度注意，要学会高度关注模特，捕捉他的每一个造型，不可养成似是而非的习惯。

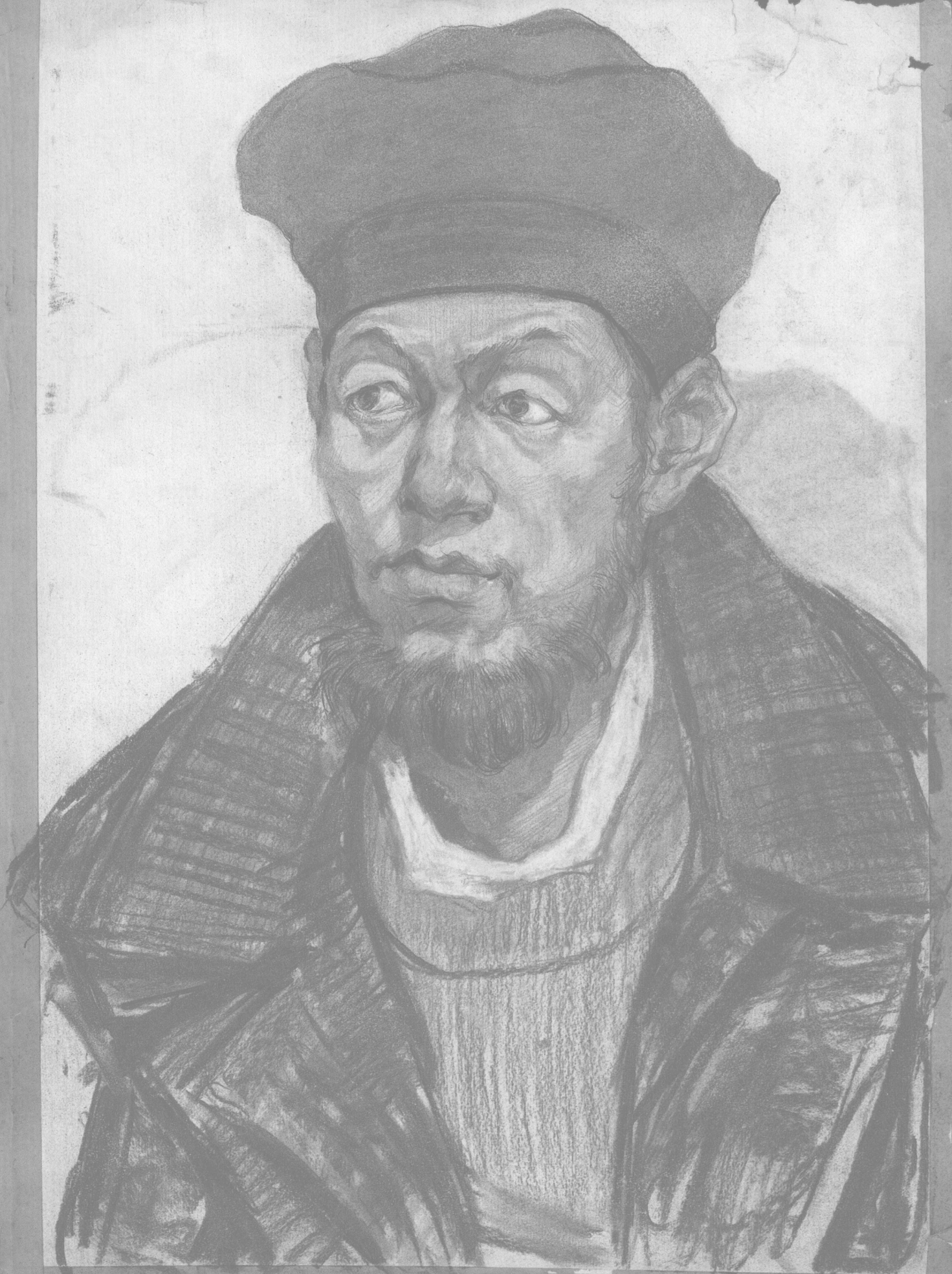
2. 依赖明暗

依赖一种一成不变的方法，依赖一种油滑的熟练，会忽略我们每天学习的真正含义。黑白画室教学的目的，并非教授学员一套万能公式、拙劣的应试技法、匠气庸俗的一种假效果，而在于使学生用造型的眼光去看物体，用新鲜的感知来表达对象，并将这种感受强有力地表达出来。关键是用你自己的眼光去“看”，而不是戴着别人给你的眼镜去“看”。

3. 被动描摹，照抄对象

要记住：得到形的关键在于体积，体现体积的关键在于转折，得到最大的形的秘密在于轮廓。下笔永远要落在形与形的连接处，得到质感的秘密在于高光，高光永远落在形体的最高处。要记住明暗是一种表面现象，是可变因素，而形体的转折，形体本身是不变的，这是本质与表面的关系。



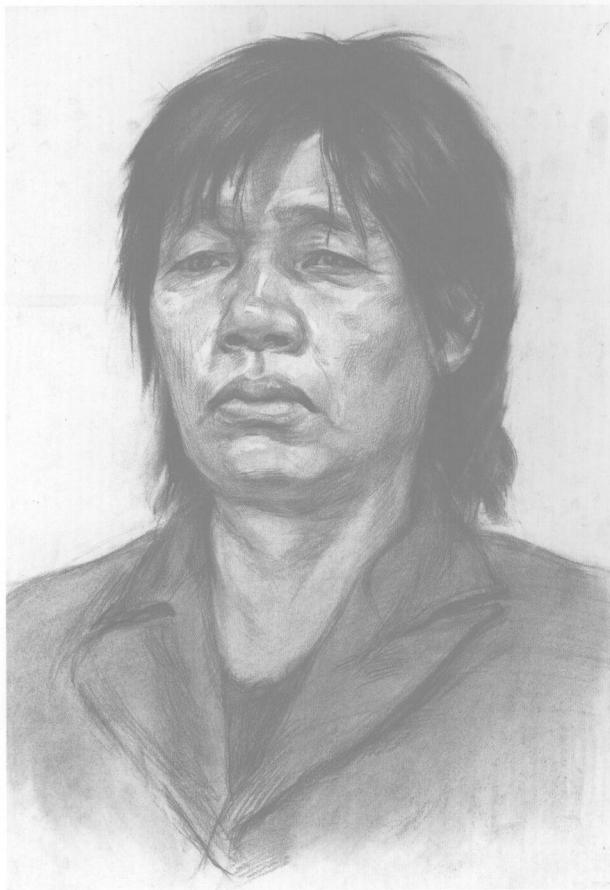


三、素描练习过程中必须掌握哪些要点

1. 形象刻画是第一位的,对形象的刻画美术学院历来都有很严格的要求:形一定要相对准确,比例特征不能出任何误差。一定要在作画之前认真地观察模特。这个阶段要打起十二分的精神来对模特进行全方位地了解,不仅要观察你画的这个角度,而且要观察其他的角度。如画正面需要观察侧面、四分之一侧面,甚至后脑长什么样,这样你对你所画的对象才能有一个全面的了解。如画石膏像还可以用手摸一摸它的起伏关系。在画之前闭上眼睛想一想模特的特点,模特的骨骼形状、皮肤特征、五官的局部特点,总之他的形象越清楚越好。在这个阶段,切忌慌张张,坐下就画,洋洋洒洒,离题万里。

2. 深入刻画是检验素描的能力关。在素描的过程中,刻画占了大部分时间,很多人在这个阶段花费了大量精力而效果甚小,究其原因是不知刻画的重点主次关系所致。五官主体相对来说是极为重要的,五官的问题画好了,则素描解决了很大一部分。从某种程度上讲,具有了画好五官的能力,画其他部位则不在话下了。其次是边缘线的处理一定要完整,要注意边缘线不是简单的线,而是面的转换,是转折关系。边缘线的转折变化,塑造时要坚持养成从边缘线到转折再到中间地带的整体习惯,而不要养成局部塑造的坏习惯。每次塑造时一定要先塑造这个区域最实的部分,跳过次要的细节。一定要谨记“擒贼先擒王,射人先射马”的原则,重点解决了,其他的问题就会迎刃而解,在次要细节和次要问题上纠缠不清只会让人心烦意乱,不得要领。

3. 大胆落笔还须细心收拾。在收尾阶段也是至关重要的阶段,切不可马虎收场,一定要耐心地查验画面的问题,不可露出破绽。你留给教官的画面一定不要有特别让他不快的、痛恨的那些缺点,他会因为这个你认为不重要的小毛病而给你不及格。记住,与人相处最重要的不是让人喜欢,而是不要让人讨厌,尤其是关系不平等的时候。考生与考官就是永远不会平等的,考官永远不会以平常心来看待考生的一张画,你的生死存亡只在于考官的一念喜恶。



四、
再识大师

阿道夫·门采尔（德国）

学习绘画最直接有效的途径有两种：**一是写生，二是临摹。**大部分美术学院的设备齐全，有规范的教学体系，强大的师资力量，在教学上更注重写生。一般都是从基础课写生逐步过渡到艺术创作，从初步掌握造型基础到熟练运用造型技能，多是采用课堂写生教学，但在学习过程中必不可少也要安排临摹大师作品的课程，因为没有基本造型手段就谈不上写生，没有扎实的写生功底与丰富的生活素材就更谈不上今后的创作。这都是人通过对客观事物的观察、大脑思维，采取相应的造型手段，达到眼、脑、手有效的结合，也就是我们经常提到的“心手合一”，而临摹正是快速掌握造型能力的最好方法。

在素描头像的学习中，临摹可采取两种方式同时进行：其一，就是在学习的初级阶段适当临摹一些优秀的作品，通过临摹，增加对素描绘画的感性认识，也可以学习一些基本的绘画方法；其二，对于素描基础较好的学生，可选择大师的经典素描作品，进行有针对性的练习，从中学习大师们的素描方法、构图技巧、表现手法，目的在于提高审美能力，丰富素描表现力。在这个阶段一定要做到三多：多观察，多思考，多练习。

圣·拉斐尔(1483—1520) 是意大利杰出的画家,19岁时已经掌握了很好的色彩感觉与透视原理,绘画技巧也相当成熟,他潜心研究各画派大师的艺术特点,并认真领悟,博采众长。他既崇拜达·芬奇,也尊重米开朗基罗,他要把佛罗伦萨的全部艺术精华变成自己的营养,尤其是达·芬奇的构图技法和米开朗基罗的人体表现及雄强风格,最后形成了其独具古典精神的秀美、圆润、柔和的风格,成为和达·芬奇、米开朗基罗鼎足而立的文艺复兴艺坛三杰之一。

拉斐尔虽然只活了37岁,但他的影响是不可估量的,在世时,他的作品经常被通过版画的复制来进行传播,被看作学院派艺术的典范。



拉斐尔(意大利)



阿道夫·门采尔(德国)