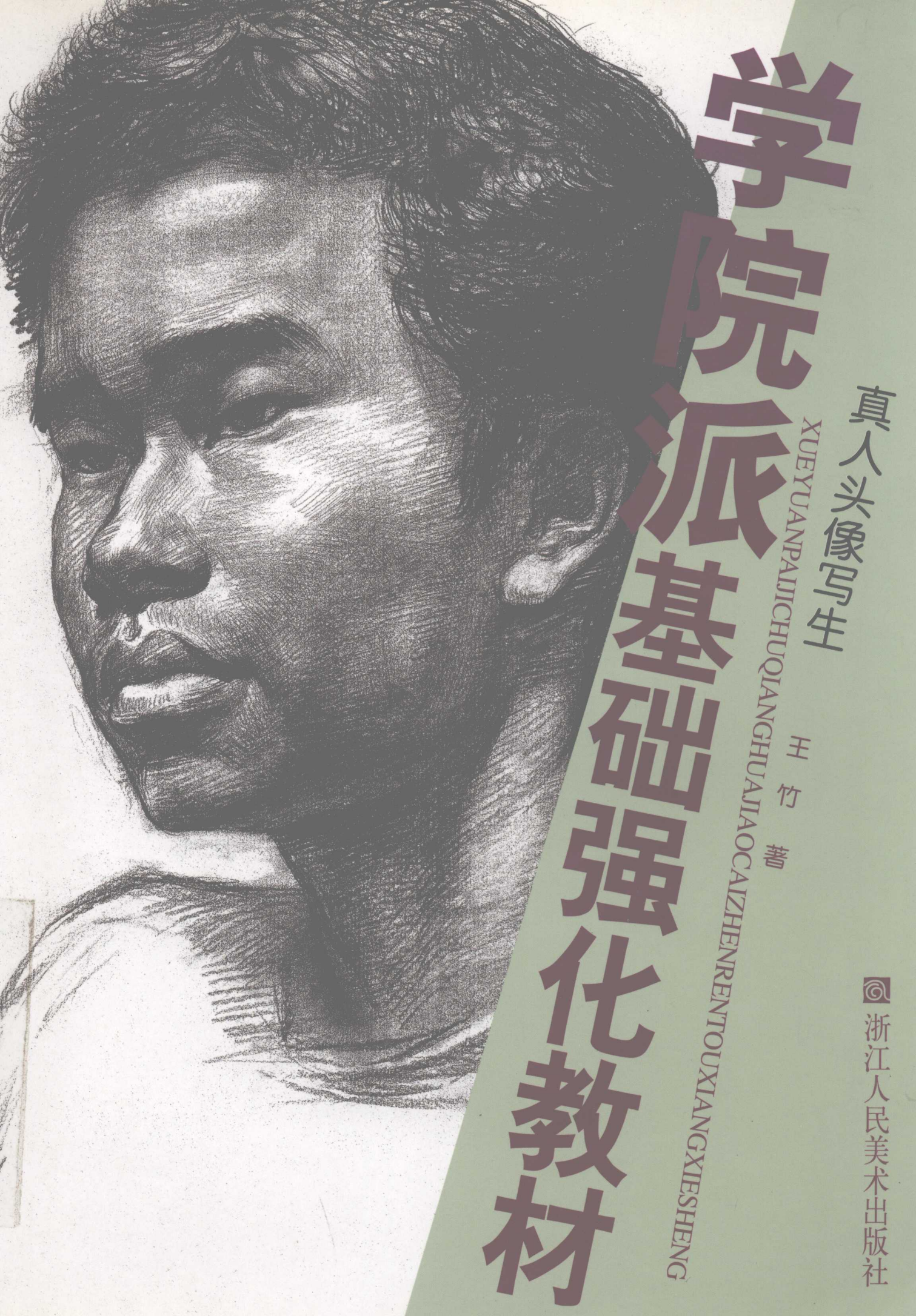

学院派

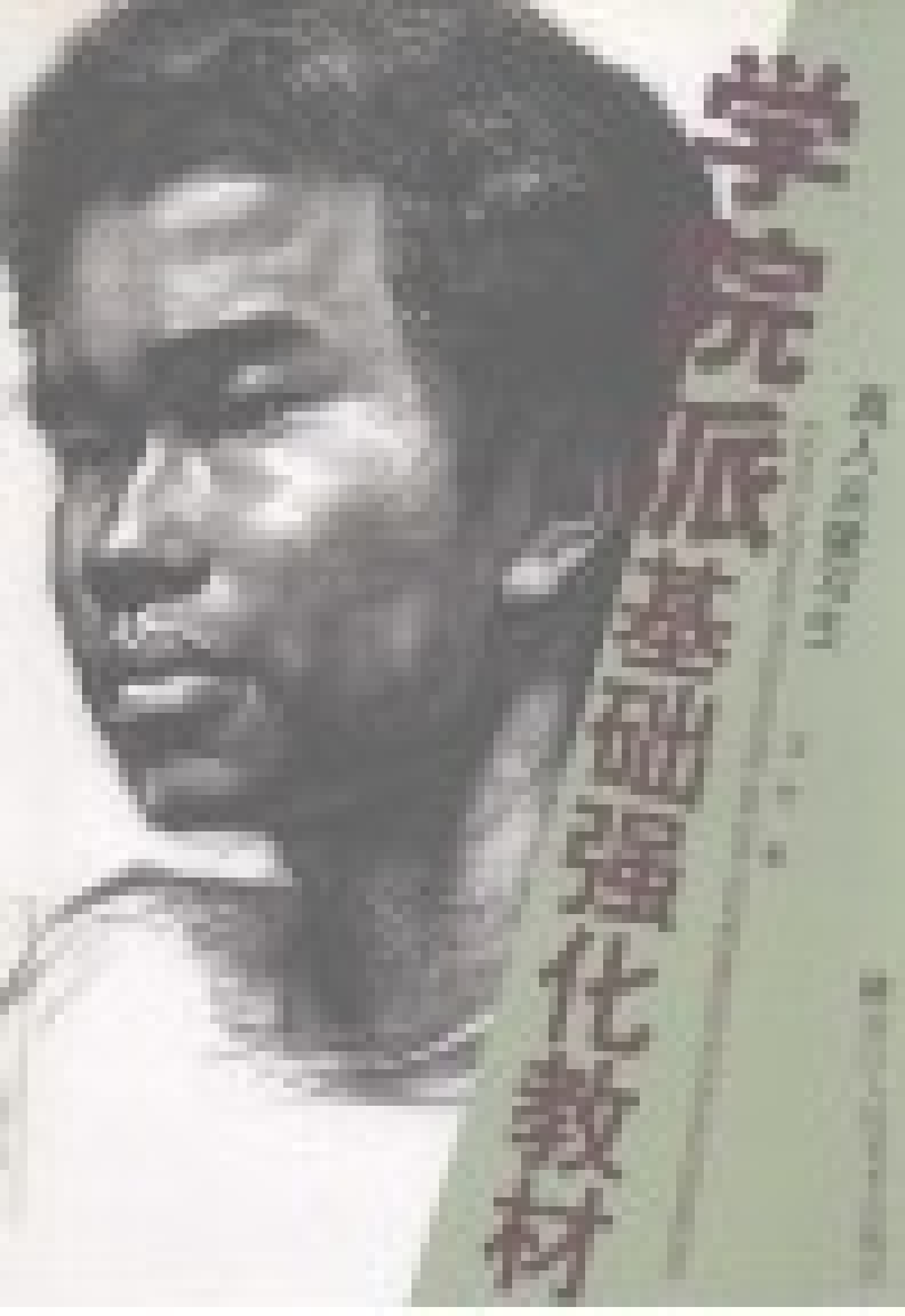
真人头像写生

XUEYUANPAIJICHUQIANGHUAJIAOCAIZHENRENTOUXIANGXIESHENG

王竹 著

基础强化教材

浙江人民美术出版社

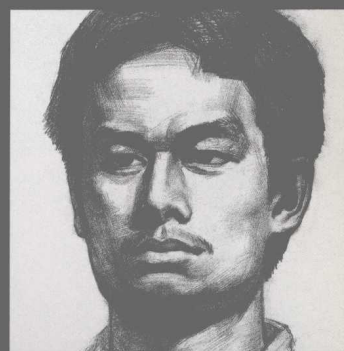
学院
基础
强化
教材

学院派基础强化教材

真人头像写生

王竹

著

浙江人民美术出版社

学院派绘画基础教材书目

- 单个石膏几何体写生
- 组合石膏几何体写生
- 单个素描静物写生
- 组合素描静物写生
- 石膏头像写生
- 真人头像写生
- 人物速写写生
- 单个色彩静物写生
- 组合色彩静物写生
- 色彩风景写生

学院派基础强化教材书目

- 石膏像写生
- 真人头像写生
- 半身像写生
- 水粉静物写生
- 油画静物写生

学院派高考冲刺教材书目

- 石膏像写生
- 头像写生与默写
- 静物和半身像默写
- 色彩静物默写
- 色彩风景默写
- 图案设计
- 人物速写

王 竹

1981年 生于安徽肥东。

2001年 考入中国美术学院雕塑系。

2006年 毕业于中国美术学院雕塑系，获学士学位。

现任教于杭州美术职业学校。

2001—2006年在中国美术学院就读期间，先后在十多本专业画册中发表素描、速写作品百余幅，长期参与基础教学，并多次参加校内外各种大型绘画活动，有多幅作品被校内外机构所收藏。

发行人：奚天鹰

作者：王 竹

责任编辑：洪 奔

责任校对：黄 静

封面设计：刘 颖

责任印制：陈柏荣

图书在版编目 (CIP) 数据

真人头像写生 / 王竹编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.7

学院派基础强化教材

ISBN 7-5340-2207-X

I. 真... II. 王... III. 肖像画: 写生画—技法 (美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 073954 号

真人头像写生—学院派基础强化教材
著 王竹

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

印 刷 杭州星晨印务有限公司

版 次 2006年7月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 3.25

印 数 0,001-3,000

书 号 ISBN 7-5340-2207-X/J·1775

定 价 16.00元

如发现印刷装订质量问题, 请与本社发行科联系调换。

目 录

由表及里 轻松入门 /1

教与学的解答 /6

初学写生时应该怎样入手? /6

画完了以后发现构图不好, 怎么办? /8

很多时候觉得临摹时的技巧写生时还是用不上怎么办? /10

觉得起稿和后面的进一步深入塑造关系不大是怎么回事? /12

碰到光线不太理想时怎样处理? /14

写生头像时要不要画衣服? /15

头发总是很难处理, 有没有什么窍门? /16

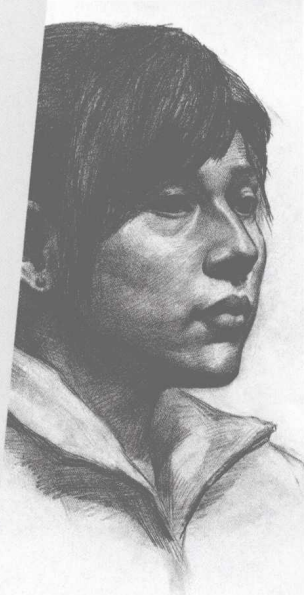
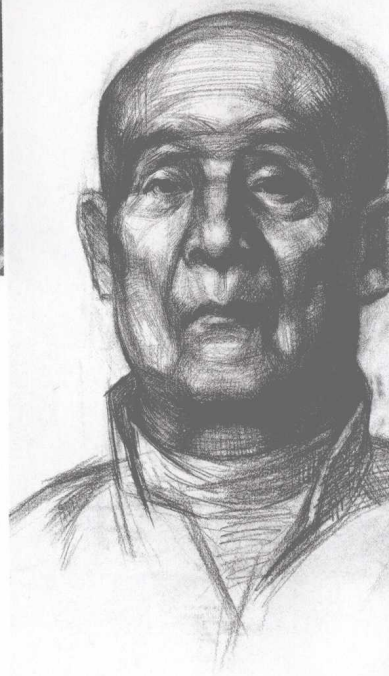
为什么大师的素描看上去画得既随意又简单, 而大家都觉得画得好? /17

觉得把每个局部画完就完成了一幅画, 整体是什么? /18

有没有一种让人快速提高作画水平的捷径? /20

平时画些速写对写生有帮助吗? /21

范画 /22

■ 由表及里 轻松入门

一、对素描基础教学的体会

我曾经是一个学生,现在成为一名教师,对于素描的热情从未消退过。而面对素描,我将永远既是一个学习者又担负着教学的责任。

素描是用单色去作画,虽然材料与技法很重要,但观察方法更是根本。今天编这本关于肖像素描基础的书,是将自己的经验传授于学习者,希望对大家有所帮助。

现在来谈一谈“入门”,而且是“由表及里”。首先,入门的实际意义是具备正确的观察方法、基本的作画技法与审美判断能力。从大多数学生的经历来看,进入素描肖像学习时的第一步是学习解剖知识与临摹,临本的选择较多偏向结构感强的以及简单明快的一类。但在以后的学习中尤其是到了写生时,面对模特往往无从下手。在这个并没有错误,但绝非最恰当的大众化的教学方法中,我们忽视了什么?

二、初学素描

记得在我有意识去画画的最初阶段,我是通过临摹来学习的。当时的条件比较艰苦,因为生活在一个相对闭塞的小城镇,很少能看到专业的画册,凭着对绘画的兴趣,我对照着床单的图案和书刊的插图画,所有觉得好看的挂历、照片都照着去画。后来当我开始接受正式的绘画训练并拥有专业的素描教材时,我开始喜欢全因素且深入的作品,并以极大的热情去临摹,可以画得很像,我认为这是美的。写生的时候我也画得很完整,可以把人画得很像,当然现在再去看那时候的画,会觉得很业余很幼稚。但有些难得的东西——兴趣,被巩固了下来。当时和很多同学一起进培训班学习,也学解剖,讲技法,有的老师甚至绝对地说“画得像不像不要紧,关键在于结构准确”。我当时觉得不大恰当,但是也无从辩驳。现在,我不得不提出这是在基础教学中一个比较严重的问题。很多老师在教学中只讲一些“三板斧”的方法,而不重视让学生学会观察对象,这样的教学方法是舍本求末。

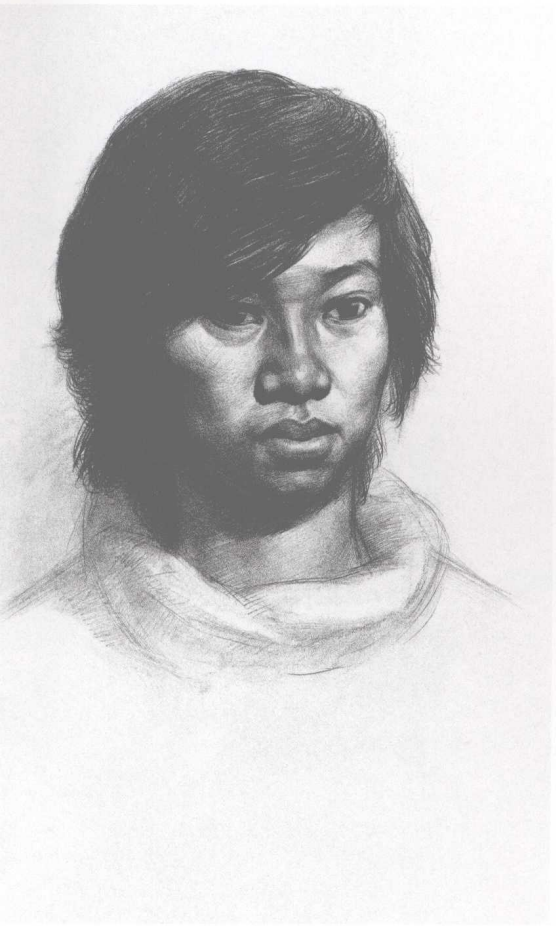
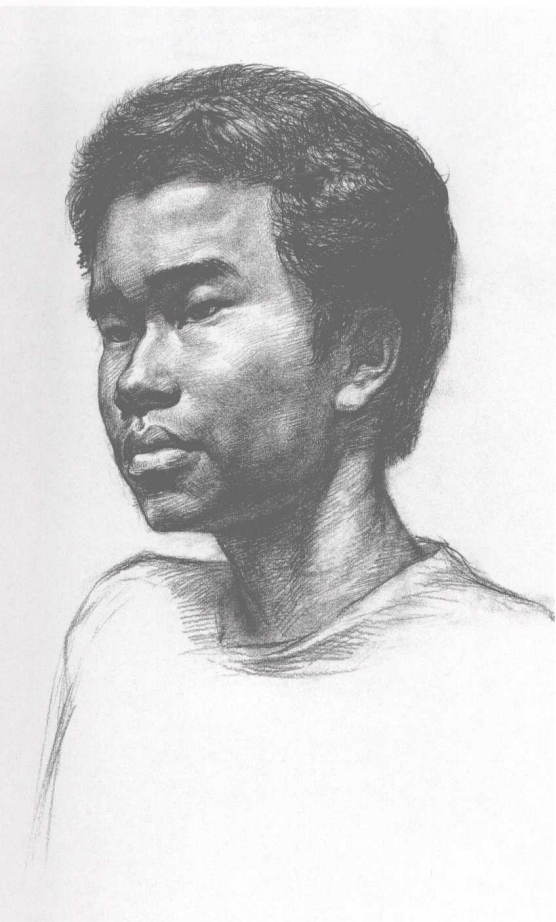
三、我的老师教我这样入门

后来我从家乡到杭州学习,幸运的是陆续碰到几位很好的老师。其实,所有好的老师在教学中都会讲解剖和技法,给你挑范画,并且都有自己的独特之处,但有一个共同点,就是会教给学生观察方法。学生在学习中可以慢慢懂得老师所需要你做到的画面是如何从对象上观察得来的,按照古话来讲就是授之于“渔”。所以好的老师是懂得“渔”与传授“渔”的人,而不是从祖师爷那里得了“鱼”,再给人“鱼”,分到最后“鱼”早就变味了。

在素描学习中,学生如果懂得了如何观察,那么就可以拥有判断分析与总结的能力,就具备了不断提高与进步的素质。

1. 光线——一切物象得以被看到的条件

我初到杭州跟随的一位老师对古典油画很有研究,素描中也透着这股气息,他常拿大师的画册给我们讲解,让我们分享他的学习体会。古典油画是侧重形的表现和光线的,画面修饰得很美并且很写实,我们常常被要求直接用素描的工具来临摹古典油画作品,这种方法无疑是从临摹向写生过渡的一个好办法。在他的教学中我开始从光线入手去观察,对象在光线下的那种美感让我激动,我有了安排构图和塑造明暗的能力,可以处理一些基本的形,能画出比较精致的五官。我就是这样认识到光线的,那个时候虽然这样的方法还是片面的,但是已经可以画出不错的画了。

2. 形体结构——深入的依据

另外一位老师是我时常去请教的，在我得意于表现光线而无所进展时是这位老师让我明白，想画好肖像还要理解形体、结构的基本规律以及诸形体在空间中的远近叠加，并且要通过观察认识到各形体之间如何相互衔接组合来形成一个内在的整体。我在这期间经过许多的尝试，逐步解决问题并配合课上的学习，最终形成了更理想的观察方法，画面丰富了，也严谨了。通过这一步的学习我看到了形体结构。

3. 造型能力——全面把握的素质

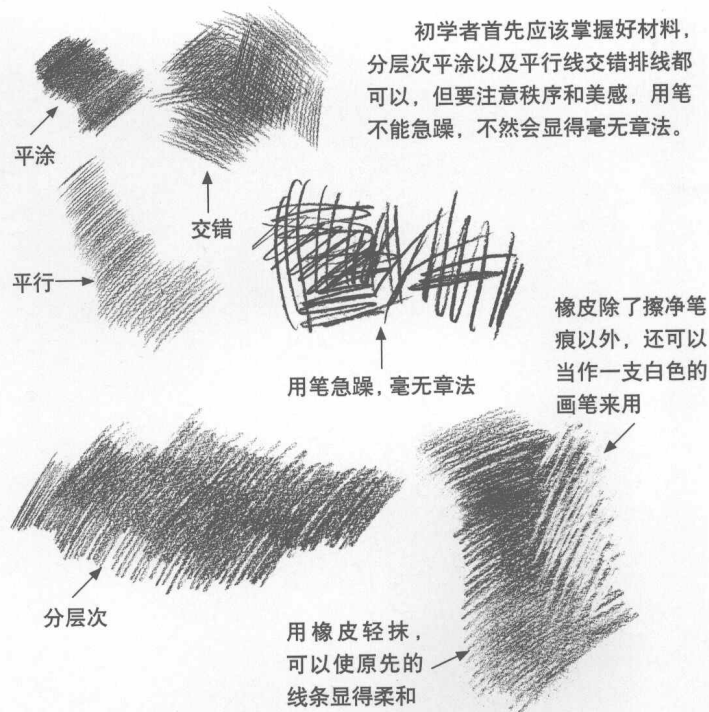
后来因为报考雕塑专业我接受了泥塑的训练，亲自去塑造一个形体的体验使我开始有了造型的意识，而在一个雕塑的环境中学习素描使我渐渐地可以将以前所学的各种观察方法加以归纳和整理，光影、结构、用笔与材料都必须服从于造型的需要。能从造型入手观察，这应当叫做“全面衡量，胸有成竹”了。

四、“由表及里”的意义

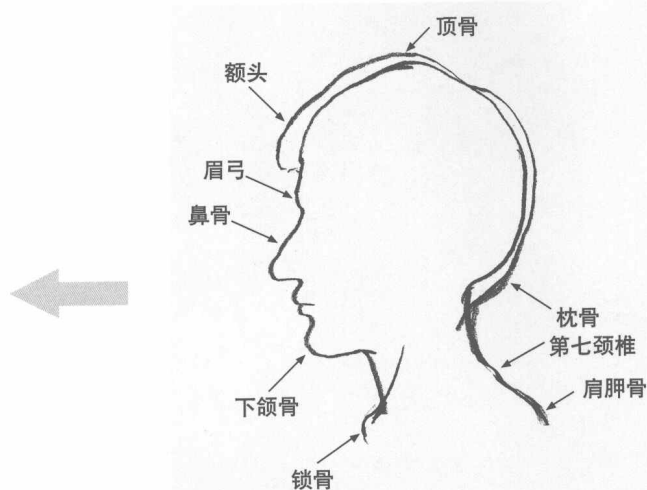
在素描的学习与提高中总有这样一个由表及里、由繁入简的过程，其关键是引导学生进行视觉实践，养成正确的观察方法，形成并保持其面对客观物象从美学角度出发的敏锐性，渐而具有自己进行概括和总结的能力。学生的个体视觉认知有其发展的规律，这一点应该被教学者充分地认识到。在基础教学中尤其要避免教条与僵化，是教学生看到而不是简单地告诉学生知道，更不能强制学生避开对象凭空捏造，合理引导学生始终对画面保持兴趣、对自己保持信心是至关重要的。

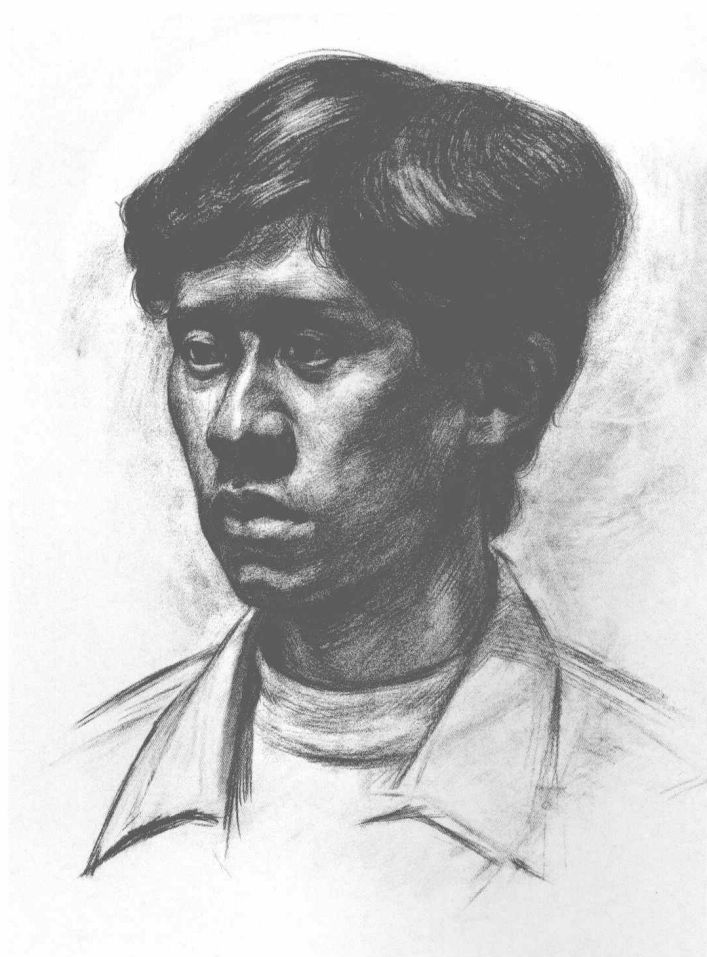
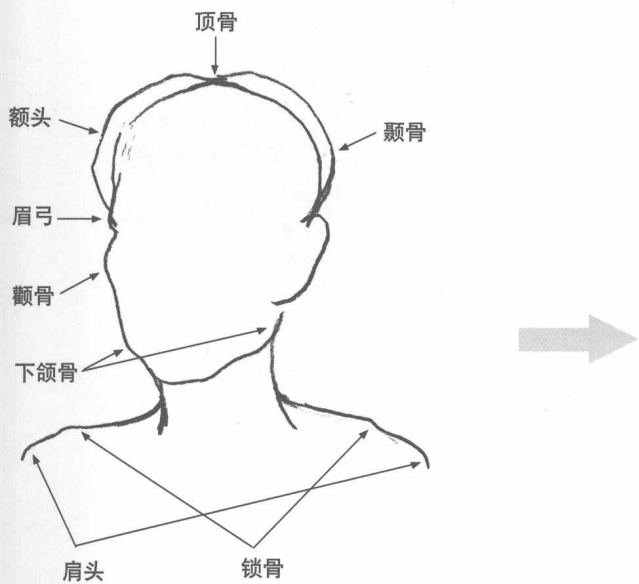
1. 为什么是由表及里、由繁入简的过程

“简”有两种，一种是简单，一种是简练。初学者画出的画是简单的，因为看见的少知道的也少。即使有模特可以观察也只能看到自己感兴趣的某几点，由于手头工夫欠佳所以画出来的画难免差强人意。随着练习的增多，开始进入一个比

外轮廓上显露的骨点

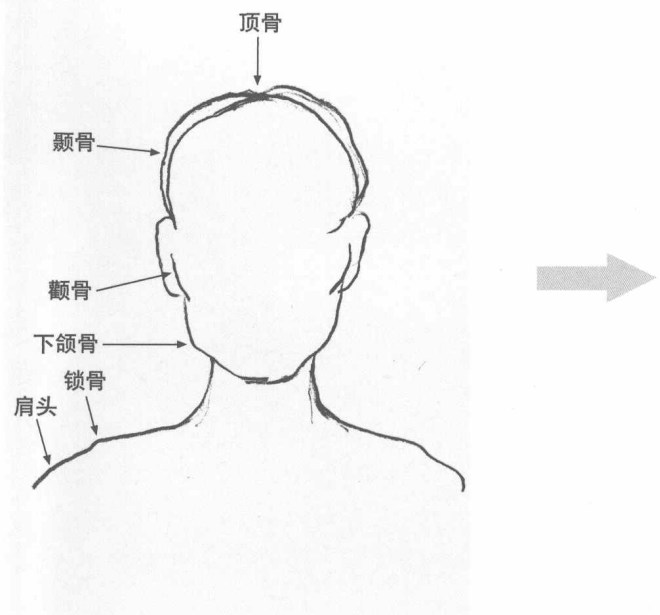

较繁杂的过程，逐渐可以看到很多的局部，但是在表现和协调上又有所欠缺，所以这个阶段会出现顾此失彼的情况是很正常的。对局部问题的各个击破可以解决这些问题。局部问题大体解决以后，往往会经过一个孤立的过程，学生会热衷于表现每个局部，认为局部画精彩了画就画好了。这时经过老师的提醒与引导，整体观念会油然而生。这也将是一个漫长的过程。随着局部之间的关系被理顺，“面面俱到”开始成为摆在面前的一个新问题。这不是一个容易跨越的阶段，整体上达到一种概括和简练的程度需要全面的比较和有的放矢的加强、减弱甚至是舍弃。

2. 视觉认知规律的由表及里

对于初学者来说，最初有两方面的视觉经验在产生影响：其一，人物侧面剪影；其二，照片效果。所以初学者在画肖像时喜欢画侧面，喜欢在人的面部抹上平均又细腻的

调子,这样的尝试应该被允许,因为这是自己观察到的,虽然很片面但也是需要去掌握的。初学者往往会急于求成但又目标空泛,这时最需要学会一些落实的又相对显而易见的东西。如果这时讲骨骼、肌肉是不太能让人提起兴趣的,但教授五官和脸形的具体表现方法就容易被接受,同时可以讲一些重要的骨点及其表现,因为这些都是显露于表面能看得见的,这样的学习会很快地对画面产生效果。视觉的认知就是这样的,先看到的就得先弄明白了,有很多内部构造并不完全显露于表面,只有先抓住几个突出外露的点再以此为基础向里深入,才能最终真正掌握结构。

3. 警惕教条与僵化

对“由表及里”的理解可以有效地防止教条与僵化。“由表及里”所要讲的中心是一个认知的客观过程,“表”是要由视觉来达到的,“里”是要由视觉经验积累到一定的程度产生的理解再反过来对

“表”起作用，归根结底是一个观察的过程。看到了再去理解，理解了再通过观察来检验，这样问题才会逐步深化，自身才能养成一个良好的学习习惯。教条与僵化是单方面强调书本与方法，有的老师会让学生临摹某一类作品，总结一套方法写生时套着用，结果学生就把所有的人都画成他临摹的那一种。有些老师早早地让学生临摹大师成熟期的作品，可是这样的作品大多概括简练、风格明显，相比较学生现有的视觉能力跨度太大，往往会造成学生认可了大师就不认可素描对象了，结果只掌握了表面的方法或是曲解。还有的就是把课程割裂，尤其是把理论教学与实际教学分开来进行。再有的就是僵化地处理基本的概念，有些结构明明不显露于表面却一定要画出来，有些骨骼和肌肉明明在对象上不明显但还是强化处理，五官都要按解剖书上的画，光影一定要出现在主要的结构上等等，结果画出来的对象就不像对象了。

4. 兴趣和信心的保持

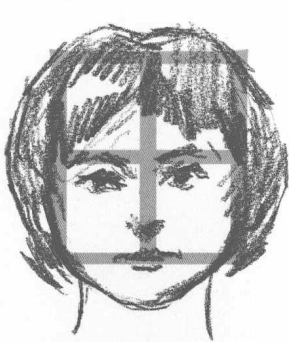
始终保持对画画的兴趣和信心是学习和进步的重要条件。教学中恰当的方法和适当的鼓励可以做到这一点。对于绘画这样一门技能型学科来说，如果学生在学习中丢失了兴趣和信心，那么结果将是收效甚微的。由表及里的教学方法和认识可以使教学做到循序渐进，使学习由浅表逐步深化。学生每一点问题的解决都应该得到肯定，不能急于求成和有跨越性的要求。同时学生自己也要懂得自我肯定。

5. 如何认识“适当”和“好”

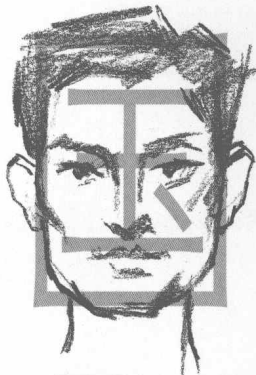
古今中外各种风格的优秀作品很多，学习者不同于一般的欣赏者，我们不但要知道好还要知道好的由来，不但要懂得欣赏美还要会创造美。我们在学习一个艺术家的作品时既要了解他成熟期的作品，也要了解他前期的作品和转变历程，这样才能找到学习的线索。比如说毕加索在早期时写实功底非常扎实，后来转向立体主义是在前期基础上的突破与升华；擅长写意的国画大师齐白石前半生有着扎实的工笔画基础，画风迥异于晚年的成名作。所以对于学生来说，好的作品应该“早看”不要“早学”，多看可以提高眼光和积累艺术体会，但是具体学习的时候应该根据自己的实际情况选择合适的作品解决具体的问题。参加考试的学生还要注意参考考核的标准，这样学习才会行之有效，例如每年各大美术院校高考的优秀试卷集就是考生最好的参考书。

6. “由表及里”与“表里如一”

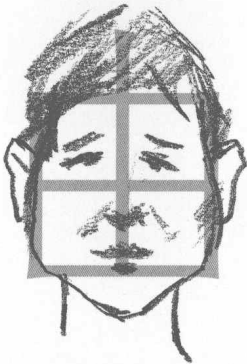
“表”和“里”从来就不是分开的，只是在认知上有先后，在教学上便有了这样一种说法。在视觉艺术的写生绘画中，这个“里”并不是指无法正常观察到的现象，只是相对不那么明显，所以要通过引导和经验学习才比较容易掌握。这个“里”终归是显露的，其实也就是“表”，这就是所谓的“一切从对象上来”，看的就是你的眼力、你的观察力。

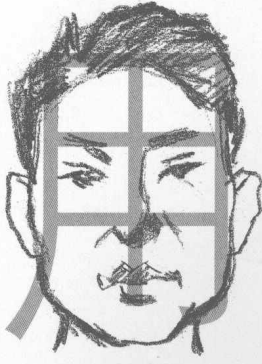
田 脸面扁圆

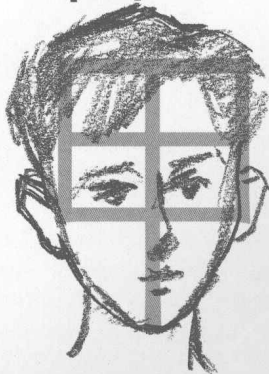
国 端正长方

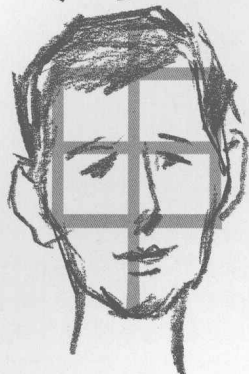
由 上小下大

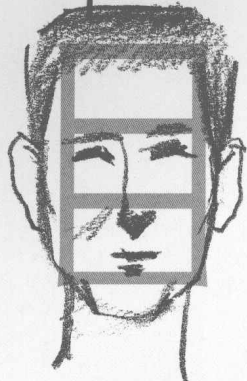
用 上方下宽

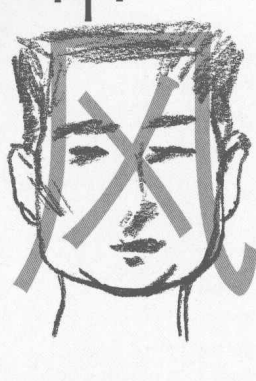
甲 上方下削

申 上削下尖

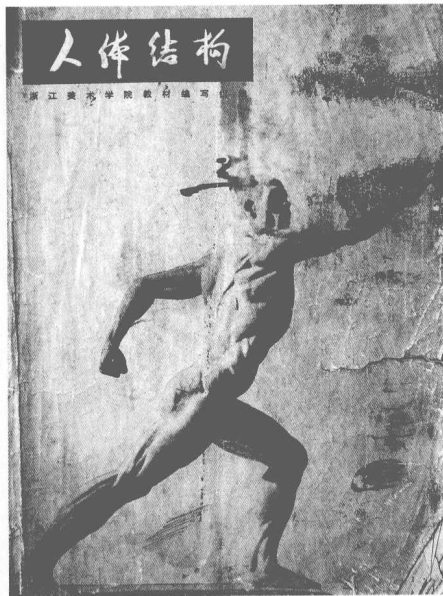

目 头形窄长

风 腮部宽胖

八种脸型的区别

教与学的解答

问：初学写生时应该怎样入手？

答：写生是画者和对象之间的一个互动过程。

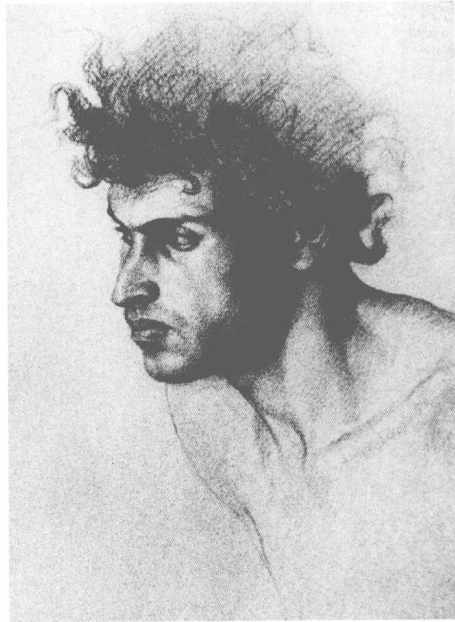
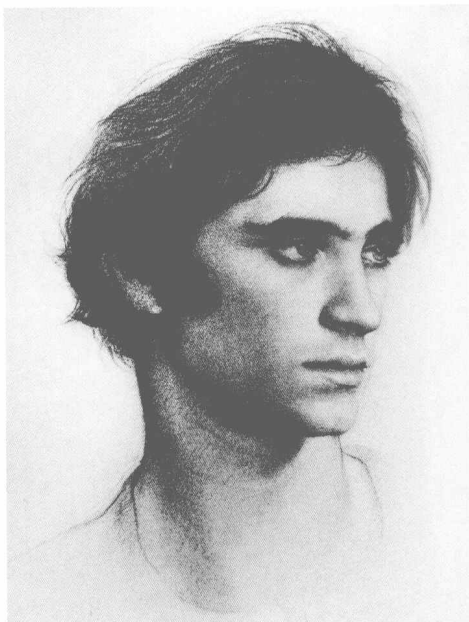
许多学生初学写生时要求很多，选模特、挑角度、讲心情等等。我要告诉学生的是，关键在画者自身，因为我们不可能永远只画自己适应的特征和角度，也不可能永远只用一种方法，对于自身的完善才是最重要的。在初学写生时不要急于求成，要运用一些“拙”的方法，像小孩学走路一样，虽然笨拙但行之有效。可以用笔测量具体的位置和角度，可以参考位置、光线以及年龄特征相似的范本，施行半摹半写的方法。对于不熟悉的局部如五官等可以各个击破，结合解剖书进行多角度写生研究。从书上学来的和从老师口里听来的知识都要到对象上去验证，这样才能转变成自己的经验保存下来。

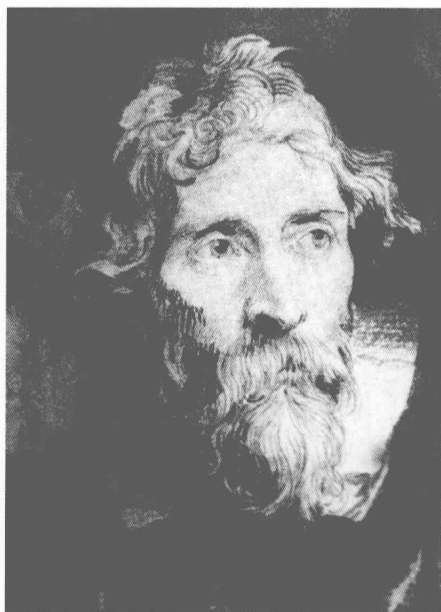
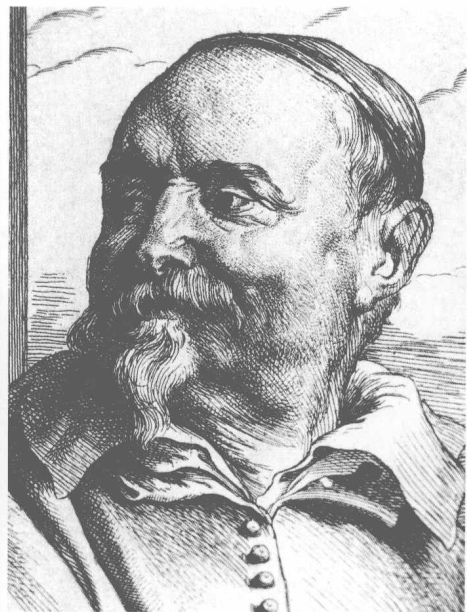
解剖书的选择要慎重，我这里介绍两本书：一本是《伯里曼人体结构绘画教学》（[美]，乔治·伯里曼 著，广西美术出版社）。这本书的特点是结合形体构造分析解剖，对理解解剖在造型中的运用很有帮助，市场上可以买到。还有一本是《人体结构》（浙江美术学院教材编写组 著，人民美术出版社）。这本解剖书的特点是结合了具体的画法分析骨骼、肌肉、五官和透视下的各个角度，内容详细并且突出了艺用解剖的特征，是一本难得的好教材。不过这本书现在在市场上很难找到，在三十岁以上的老师手里常常会有，可以找来翻拍或复印了使用。

米开朗基罗的这两幅侧面的女子头像是肖像作品中的典范。面向左边的这一幅，稳重而典雅的造型使人像犹如雕塑一般，充满力量感。头饰与发辫的处理，脉络清晰，形式明确，脸部调子精微而不腻。面向右边的这一幅，以速写式的手法画成，用笔不多却形神兼备，表情、动态和帽饰自然贴切，尤其是侧面的视觉中心——耳朵，给出了一个完美的造型。临摹这一类作品对于基础较好的学生来说帮助很大，画面的每一个局部都饱含着大师的美学修养。对艺术的体会是潜移默化的，伟大的作品处处都体现着大师独具的匠心。

这是西班牙画家布雷沃的两幅素描作品，画面自然而又细致地传达出青年男子的品貌，在细节处理上松动而又精致。临摹这一类作品要特别注意色调和用笔，注意运用灰层次来表现形体微妙的衔接。画家对于局部的处理虽然精细但并不面面俱到，要仔细从中寻找出这种绘画性的表现方法。

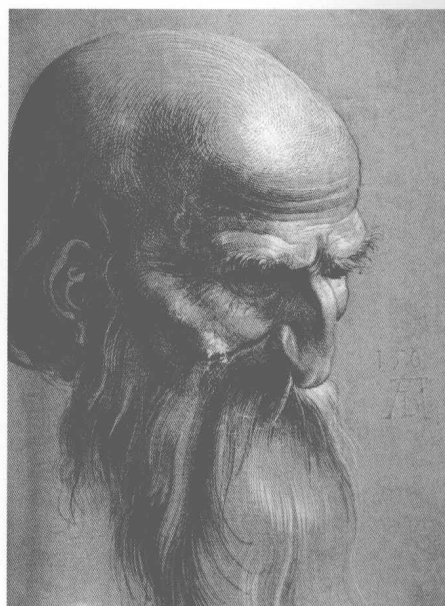

凡·代克的素描始终是那么的准确而又善于处理画面，结构所显现的地方都被暗示到，衔接自然，整体连贯，这样的素描在基础教学中是最适合作范画的。临摹这样的作品需要十分注意细部形体的处理，五官、面部表情和形象特征都十分的鲜明，人物的个性甚至于心理活动都被表现得十分明显，包括不同身份的人物的衣着处理。这样的画适用于基础教学是因为其“雅俗共赏”的特性，既具有良好的画面品质，又真实而自然，没有任何的矫饰与夸张。

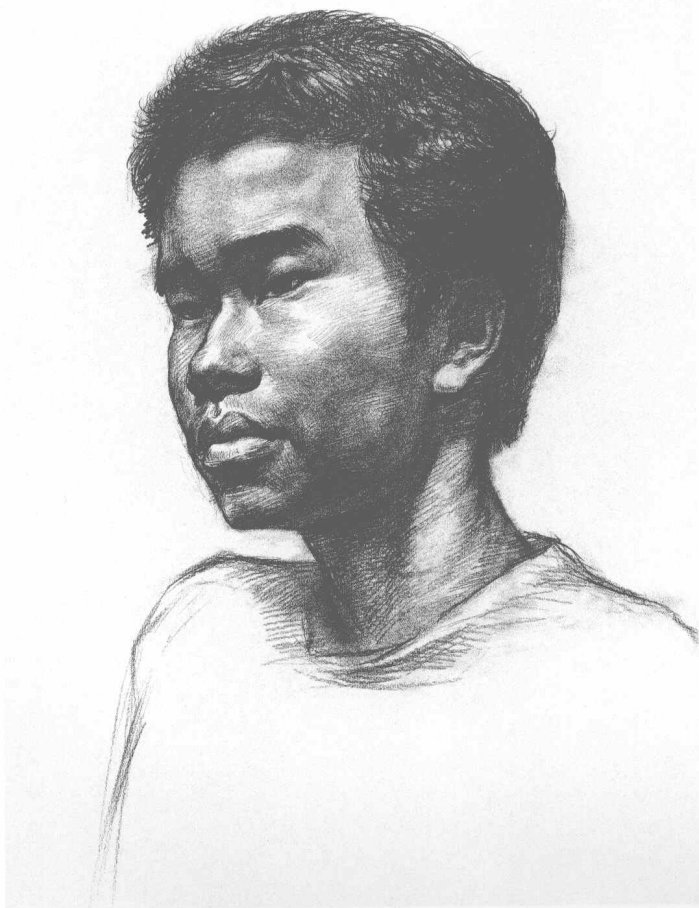

丢勒是一位杰出的绘画大师，他的素描对形体结构的归纳一丝不苟，描绘得明白清楚。他一般是在有色的灰纸上作画，高光部位都是由白色粉笔来提亮的，画面显得十分精准。在大的造型处理上也相当的连贯概括，每个单元的形体结实有力。临摹这一类的作品，千万不要迷恋于细部，细部虽然丰富，但是整体形象的力量才是画面的精髓，所有的细节都归纳在大的构造中。对于在训练中解决了基本问题的学生来说，对这类画作的临摹可以在感观上激发其在艺术处理上的要求，并意识到整体构造的力量所在。

问：画完了以后发现构图不好，怎么办？

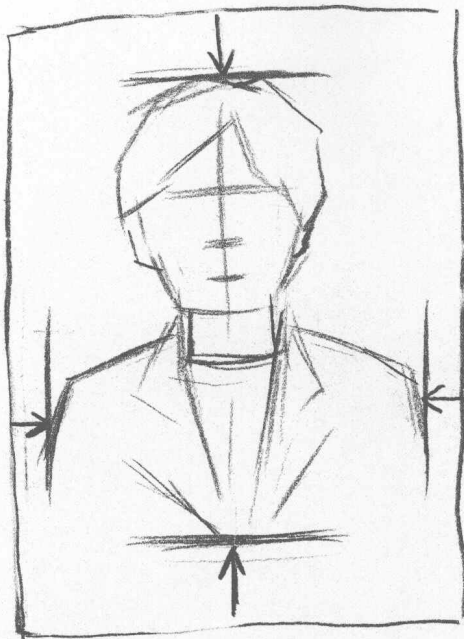
答：这个问题在经验不够丰富的学生中是很普遍的。很多学生在起稿时都能够基本注意到位置关系，但进一步深入以后因为改动局部时不注意整体而是推着画，或是某个局部画大了其他的也跟着放大，这样以前的轮廓就不知去向。有的学生通过裁纸和接纸的办法来弥补，我是反对这样做的。尤其是要参加专业考试的学生，

四分之三侧面

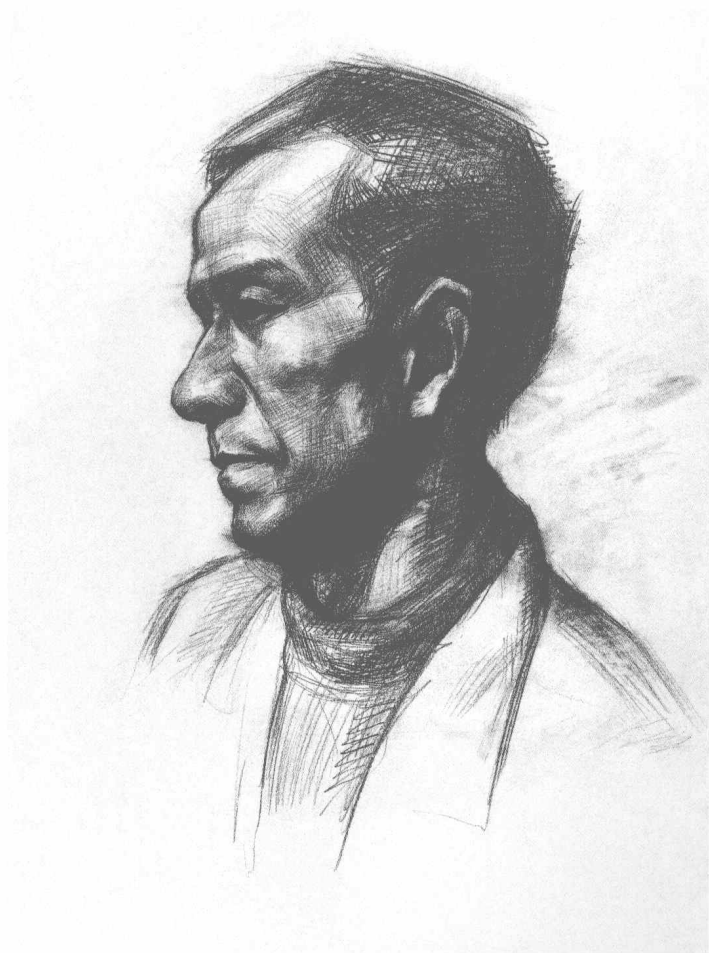
正面

构图是要求的一个部分，理解构图是一个贯穿始终的概念而不仅只是一个起稿工作。在作画中始终要注意到上下左右四个最外面的点，要改动任何一边都要考虑到其他几边，要经过推敲比较以后作出适度的调整，这样才能始终保持构图适中。

侧面

特殊动势

问：很多时候觉得临摹时的技巧写生时还是用不上怎么办？

答：临摹的目的是通过这样的学习取得经验再用到写生中去。很多学生把临摹和写生分开来考虑，结果在写生时要么无从下手，要么干脆以默画为主，这样一来临摹就毫无意义了。所以在教学中我常常建议学生临摹一张画时要想像这是在写生，不要看到哪描到哪，这样既提高了对临摹的兴趣又可以更好地理解作者的造型意图，做到活学活用。

临摹作为学习不需要像复制一样，并不是画一张一模一样的作品出来就行了。理解是临摹的关键，并且可以从多种角度去理解一张作品来解决自己需要弄懂的问题。临摹是一种手段，也是一个学习过程，但不是最终的目的。临摹中解决了具体的问题，使自己能画得更好才是最重要的。

从形体入手观察对象或临摹的作品，应建立和明确基本的形体关系，充分表达出对整体与局部之间体积关系的认识。

从光影入手观察对象或临摹的作品，应快速建立起明暗关系和黑白对比的画面意识，使整体连贯，形象鲜明。

从线条入手观察对象或临摹的作品，应明确外轮廓和线条的表现力，边缘线的虚实和内部形体的特征可以被简单而明确地表达出来。

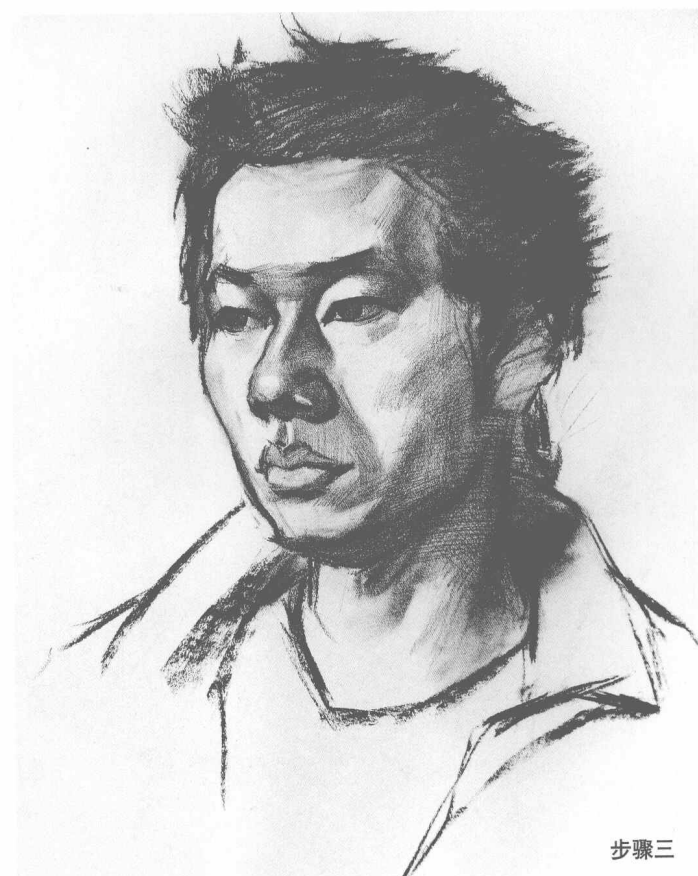
临摹时不可以看到哪描到哪,否则看到的只是一条条线条和一个个色调。临摹绝不是完全不变的照抄,要把所临的画当作写生对象一样去观察,从光、线条、形体三个方面入手把握。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：从基本的头、颈、胸关系入手，勾勒基本的构图。

步骤二：明确外形、五官及重要局部的具体位置，调整并确定构图。

步骤三：从大的形体和外形入手，整体塑造对象。

步骤四：深入刻画五官等局部，并协调形体之间的关系。

步骤五：整体观察、调整，使之完成。