

完美教学

第一季

总策划·主编 / 朱传奇 杨慎修

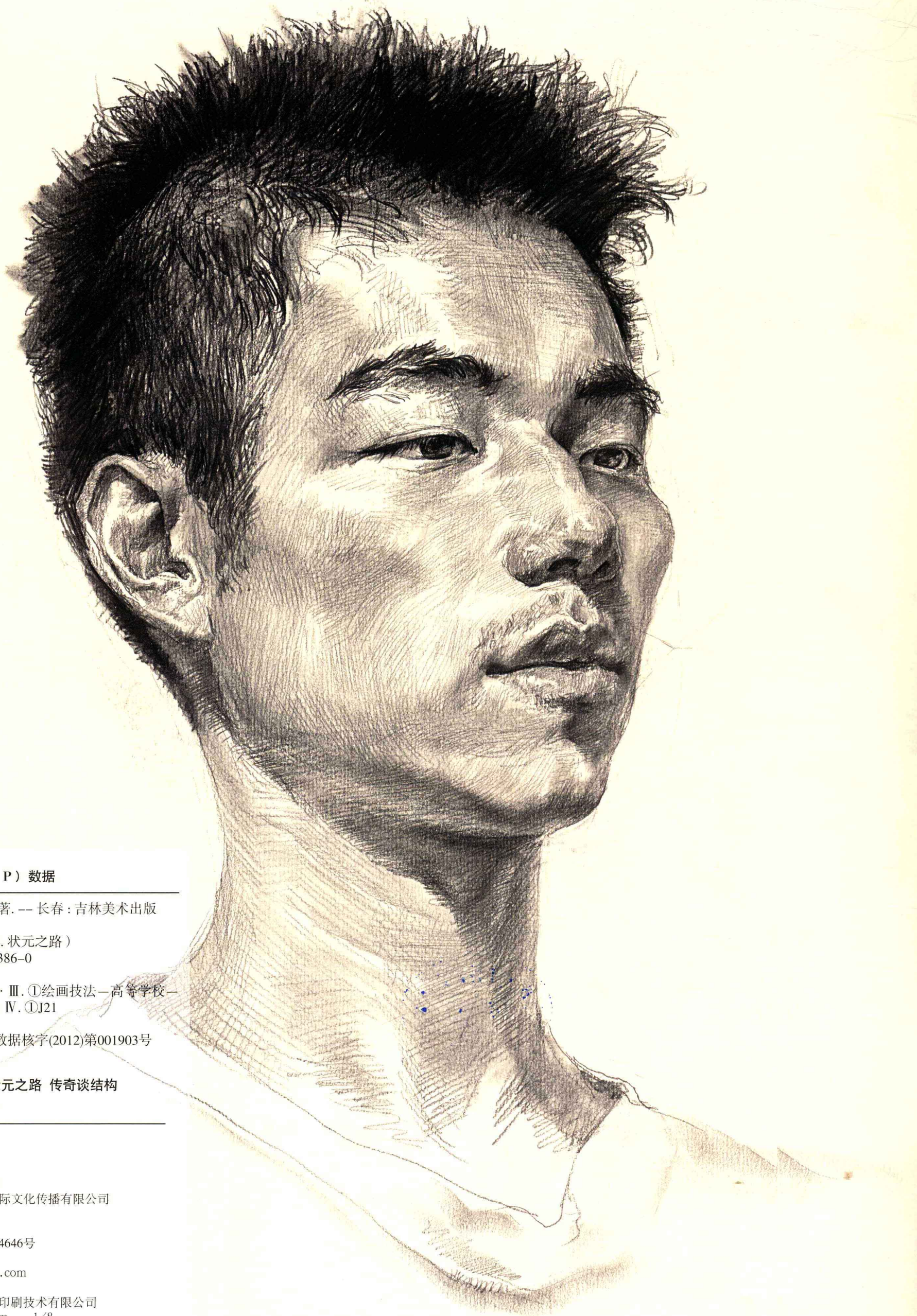
传奇谈结构

状元之路

中央美术学院第一名
朱传奇解密素描头像

吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

NO.1

图书在版编目 (CIP) 数据

传奇谈结构 / 朱传奇著. — 长春 : 吉林美术出版社, 2012.1
(完美教学系列丛书. 状元之路)
ISBN 978-7-5386-6386-0

I. ①传… II. ①朱… III. ①绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第001903号

完美教学系列丛书——状元之路 传奇谈结构

主 编 朱传奇 杨慎修

出版人 石志刚
责任编辑 吴思明 孙 昶
技术编辑 赵岫山 郭秋来
整体设计 刘海涛 王 硕
编辑策划 北京休恩纳得国际文化传播有限公司
出版发行 吉林出版集团
吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
网 址 www.jlmspress.com
经 销 全国新华书店
印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/8
印 张 4
版 次 2012年1月第1版
印 次 2012年1月第1次印刷
印 数 1—5000册
书 号 ISBN 978-7-5386-6386-0

定 价 36.00元

完美教学

传奇素描教学(第一季)

郑重声明：从2011年起，朱传奇的所有绘画作品均由《完美教学》系列丛书独家代理出版发行，我们今后将按季度推出精彩的《状元之路》奉献给大家，希望大家能够喜欢。

朱传奇简介

1985年出生于美丽富饶的黑龙江省鹤岗市。

1998年正式开始学习绘画，并立志要考取中央美术学院。

2004年首次开始参加中央美术学院专业考试，并取得色彩单科第一名的佳绩。

2005年继续参加中央美术学院专业考试，名列前茅。

2006年第三次参加中央美术学院专业考试，以总分350分的成绩独占鳌头，以绝对的优势取得了中央美术学院全国第一名。其中素描单科第一名。实现了自己的梦想。

2006年9月开始就读于中央美术学院。

2007年开始创办传奇美术工作室，为了帮助更多美术学子实现梦想。

全新的“朱传奇”

每一个季度“更新”一个“朱传奇”

因为大家很期待看到我的新作品和新书，所以我打算每一季度出一本书，一年之内出四本书，而且四本书讲述的内容都不同，这样可以保证大家在第一时间看到我的作品。我自己一直在不断地吸收知识，不断进步，我每一天画得都比学生多，而且我在教学的同时也在不断地整理着自己的思路。我觉得画的过程恰好印证一句话：画要有质，确实先从量上来，而且不断地钻研和探索，确实会有一些心得和道理。我现在画画的表现技法，深入程度，包括对模特儿的感受也在不断地往前探索，我觉得自己一直在前行。如果以类似于季刊形式出书的话，我的这些心得就可以及时地和大家分享，大家也会因此产生新的体会，而且彼此之间也可以多多交流。

杨慎修（以下简称“杨”），你在美术高考这个领域算是一个“明星”了，所以有很多人关注你。如果大家想与传奇交流，或者想让传奇解答一些大家都比较关心的问题，那就可以联系我们。然后在下一季书里由传奇来解答和回复。

朱传奇（以下简称“传奇”），我希望这套书可以和读者很贴近。除了传达知识，也会有一些我个人的成长经历，整个面貌会和传统的教科书不同，让大家看起来不会太乏味。会像杂志一样容易接受。我自己比较喜欢钻研素描头像，遇到一些问题总是刨根问底，想要去解决掉。不管是处理的手法或者表现的效果，还是基础的结构知识，都是尽可能地遇到一个问题就解决一个问题。

杨：我听说你开了一个微博，是吗？

传奇：对。我在2011年3月份申请过一个微博账号，后来忘了。11月末的时候又突然想起来了。我登陆微博后发了一些我自己近期的画，然后有很多人给我发来评论。我觉得这是一种快速了解我近况的方式。比如我把本书中的作品发到了微博上，很多人问：朱老师，这张画收录到哪本书中了？我一定要买。我觉得这样一来，可以和大家有一个特别直接的交流，这也恰好就是发微博的初衷。只要在新浪微博上搜索“央美朱传奇”（<http://weibo.com/chuanqiart>）就可以找到我的微博，关注之后就可以了解我绘画的新动向，甚至是我生活的近况。如果大家对我的作品有什么样的想法都可以给我留言，我会及时回复。同时我也会发一些作品让大家进行投票，票数高的作品一定会选入下几季的书。

学习与交流将能量发挥到最大

另外，我想近期在全国范围内做一个免费教师培训活动，因为我认识很多地方的老师，他们与我联系的时候也提到过想要来北京，跟我学习和交流有关素描的知识和观点的想法。我个人也非常愿意和来自全国各地的老师交

流，所以我决定办一个这样的活动，而且免费培训会让更多老师接受，这主要是为了全国的老师们着想，不管大家有没有经济能力都可以参与。我希望自己对素描的理论知识，能够最大范围地进入到全国的艺术高考教学之中，能够为艺术高考教育贡献自己的一份力量。在这次培训活动中，我会把我所知道的知识，从技法到理论方方面面的知识都会倾囊而出。虽然培训的时间不会太长，但是我会以比较科学和系统的方式，让大家在北京学习结束后，把我的所有知识都带走，然后带给他们的学生。

杨：我觉得这个想法非常好，也非常有必要，因为你每年招收几百个学生，受益的学生数量毕竟是有限的。如果将这个事情做好之后，老师的能力和水平都上升到一个层面之后，这些老师再培养他的学生，这样就会有更多学生接受到更正统，更严格的教育，效果就会更好，那么你个人的能量就会发挥得更大。

传奇：对。我当时想这件事时非常激动，因为这也是一个我与大家交流的大好时机，大家也会给我很多建议和意见，我们会共同探讨这方面的知识。我身边很多人都非常支持这个想法，而且我也觉得自己有能力把这件事做好。

杨：我们作为完美教学编辑部收到全国各地的稿件非常多，我们从中看到了很多老师对素描的认知和认识都是有待提高的，但是很多地方老师苦于地域关系，信息比较闭塞，所以他们意识不到自己的知识不全面。比如有一个非常喜欢你作品的老师，他在给学生讲课的时候也会临摹你的画，他觉得自己已经学你学得很像了，但是他发给我看的时候，我觉得他只是临摹了一个表面，就像你在这本书里讲的那样，你非常重视基础结构这一块儿，但是很多人临摹你的画时却没有在意。所以，如果这类老师可以通过这种培训活动，认识到这一点，会改掉很多错误的观点。

传奇：对。基础知识是我画面的支撑点，所以当需要培训的老师来到我这之后，我会第一时间和大家提及这一点。但技法和手段我会放到最后说，而且这些东西并不重要。其实，你临摹出来的面貌像不像我的画并不重要。假如你画的画并不像我的。但基础知识画得到位，扎实，那幅画也一定是非常优秀的。现在这本书里面的知识讲解得非常细致，正规，系统，而且完美教学的后期编辑制作也非常棒，所以书出来之后，我肯定会作为教学用书使用。至于有关老师培训的详细信息，大家可以登陆“传奇画室”网站进行了解和报名。为了让老师们在食宿问题上没有后顾之忧，我们也可以特别妥当地帮忙解决。因为我们内部有宿舍和食堂，费用确保比外面低很多，可以使老师们用最短的时间投入到学习中来。

杨：如果有时间的话，我们完美教学也会与大家一起交流绘画观点，也会谈一些与书相关的事情，比如跟踪老师培训和教学交流整个过程，结束后将优秀作品集中出一本书，包括作者的详细信息都一起附加上去，这种书也一定非常棒。

传奇：对，那就非常好了，这就等于是对于大家进步的一种肯定嘛！

临摹——百利而无一害

杨：每个学生在不同时期所遇到的问题各不相同，作为老师，你是否也会找适当的画来解决每个学生特定的问题呢？

传奇：同学们一定要尽量根据自己的问题去选择要临摹的画，但只要优秀的画作都可以临，我认为临摹百利而无一害。如果到了考前阶段，临摹就应该有目的，有选择地临。比如说上调子解决不好就可以在本书中挑一些黑、白、灰对比大的画去临摹；如果光影解决得不好就可以专门临一些光影画得好的作品，对结构理解不够的同学找这个本书来临摹就更适合了。因为这本书中就是以这方面为重点来讲解的，而且是在起稿阶段就把这些东西清清楚楚地展现出来了。

杨：如果对你不太了解的人可能会觉得你没有什么太大的变化，但是我对你很熟悉，你每一年的书都会有新的进展。就像刚才所说的，其实也有很多学生都在临摹你的画，但画完之后总觉得差点儿什么，其实就是他没有摸清你在画画背后所掌握的知识 and 运用的技法。

传奇：对。有很多人跟我交流的时候都说临我的画不太容易，主要是我处理的技法和手段比较多，把质感和一些表面的东西处理得比较精彩一些，所以很多人就都比较注意这一点。实际上画面里是有一些比较严谨的结构作为支撑的，尤其是头骨和肌肉对整个画面有特别大的影响，但初学者没有这个意识，他们都以为我画的眼睛，鼻子，嘴好看，实际上这些东西都不是关键，关键是模特儿的头骨和各种结构是什么样的。

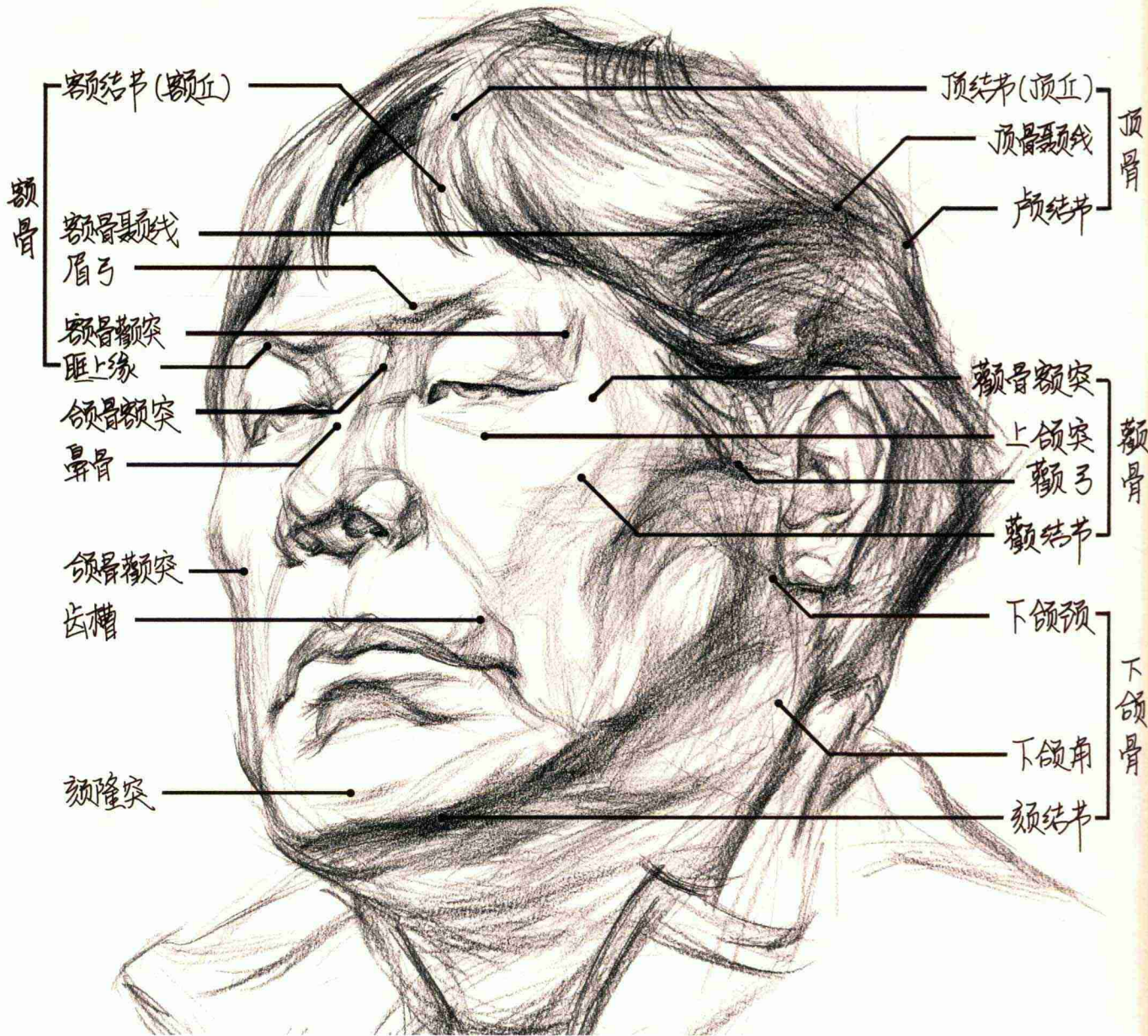
结构——画头像的“重中之重”

正如序言中所说，这本书讲解的重点就是剖析结构，希望同学们能够重视结构，知道它在基础里面的重要性。众所周知，素描最关键的是形，起稿时，形一定要“抓”住，调子是附和到形体之上的，它是不能取代形的。所以，画素描的前期一定先把结构画好了，后期的调子就特别容易上了。

起稿时，画面中的模特儿就应该是立体的

从整个作画步骤来分，可以分为四个步骤，第一步是怎么“抓”形，先“抓”外轮廓，然后再“抓”内轮廓。先把大的动态线画出来，然后最关键的是所有内轮廓的搭建，比如额头上的正面、斜侧面、侧面、底面之间的搭建以及整个头型的块面关系，都是要在一开始就分出来，至于我所讲的方一点儿、圆一点儿都是后期的处理。很多人都以为在一开始起稿的时候，画面上的模特儿应该是平面的，随着不断地上调子，模特儿才会越来越立体。但我觉得一开始起稿时，模特儿就应该是立体的，而且画到最后时，一张画面上一点儿调子没画，全是结构线，但结构线的疏密安排就能把这张画变得非常结实，体块儿关系非常明确。按照这种方法来讲，大家都比较容易懂，与此同时，大家可以结合头骨和面部肌肉示意图一起来研究，会理解得更加透彻。

一开始画时先要在框架之下，看模特儿外形和内形之间的关系，把几个大块儿的关系分出来。然后，把头部外形当作一个抽象的几何形体来看，然后将整个头部分为顶面、正面、侧面、底面四大块。画额头时，同学们一定要了解几个比较关键的点，从上往下来看，额头是由额结节、眉弓、颞线、眶上缘、额骨颞突这几个点来划分出横向的五个面，纵向的三个面，如04页的具体解析图所示。这几个骨点的位置非常重要，一定要找准，而且还要注意头发结构线与面部结构线的衔接，在画面上我们可以很清楚地看到脸上的结构线都是穿插到头发上的。如果面部是立体的，头发是平面的，那整个头部的形体就出不来了，也没有空间关系了。

上眼睑和下眼睑之间的关系你画对了吗

认清几个大的体块儿和空间的布局，并将这些大的关系定下来之后，我们再往里面填充结构。首先是眉弓的结构，眉弓上面有一个顶面，顶面在眉毛的前半部分转折下来，有一个斜着的三角区，三角区的锐角尽头再往外翻形成一个侧面。眉弓下面是眼睛，眼睛起始的位置是眉弓和鼻骨交接的地方。眼睛是鼓起的，它本身就有很多翻转关系，同学们在画的时候一定要仔细观察。

具体来看，画眼睛的关键点是上眼睑的厚度以及其翻转关系，还有它与下眼睑、眼袋之间的咬合关系。而且上眼睑边缘线的形状并非是简简单单的圆弧形，每个人都是不同的，有些人是拱形的，有些人是三角形，眼角有往上提的，也有往下来的。画时要根据它的形状来画，而且要“切”出来，不要描；描是没有力度的，线条看起来很软，形体也立不起来。上眼睑一定要盖住下眼睑，上眼睑的厚度一定是在里面长出来的，下眼睑从上眼睑外眼角的底下出来，下眼睑也有一定的厚度和高度，所以也会产生阴影。我们在画这里时一定要能够“抓”得住这种结构关系。下眼睑慢慢向内侧过渡时会逐渐消失，然后眼袋会从内眼角的外侧“走”出来。利用这几条关键的结构线就可以把眼睛的结构暗示出来了，然后我们再来画眼球，眼球在上下两个眼睑之间，不会全部露出来，一般人直视的时候，眼球的三分之一或者更多的地方会被上眼睑遮挡住，而下眼睑也会遮盖住一点点。有的学生容易把这个关系画错，使得眼球看起来像要瞪出来了一样。

鼻子上几个小块面之间的关系你弄懂了吗

画鼻子时，我们先把鼻子分成四个大面，一个正面，两个侧面，一个底面，然后再往里面填充更多的小结构。首先，正面要确定鼻骨、鼻头的位置以及两者之间的穿插关系，正面与底面之间有一条明确的明暗交界线，有光影关系。其次，同学们可以先抓鼻头的明暗交界线，然后再连贯到两侧鼻翼，并且还要注意结合形的起伏变化。再次，还要注意的地方是鼻孔，鼻翼转折到鼻底时是逐渐消失的，很多同学都把它连到鼻头末端或者只是圈了一个圈，完全不考虑它的侧面和底面，也不知道主动地强化，这么做都是不对的。只要有形存在就一定有体存在，所以画鼻翼时必然要画出几个面的关系。鼻孔也是有自己特殊的形状特点的，而且它的形状也很关键，因为两个鼻孔的形状暗示着鼻头底面的宽度和鼻翼末端消失的位置，画的时候要尽量准确，不要画个圆圈完事了。总结起来看，画鼻子需要注意的是鼻根、鼻梁和鼻翼外侧的把握，以及鼻头和鼻翼在块面划分上的具体位置。

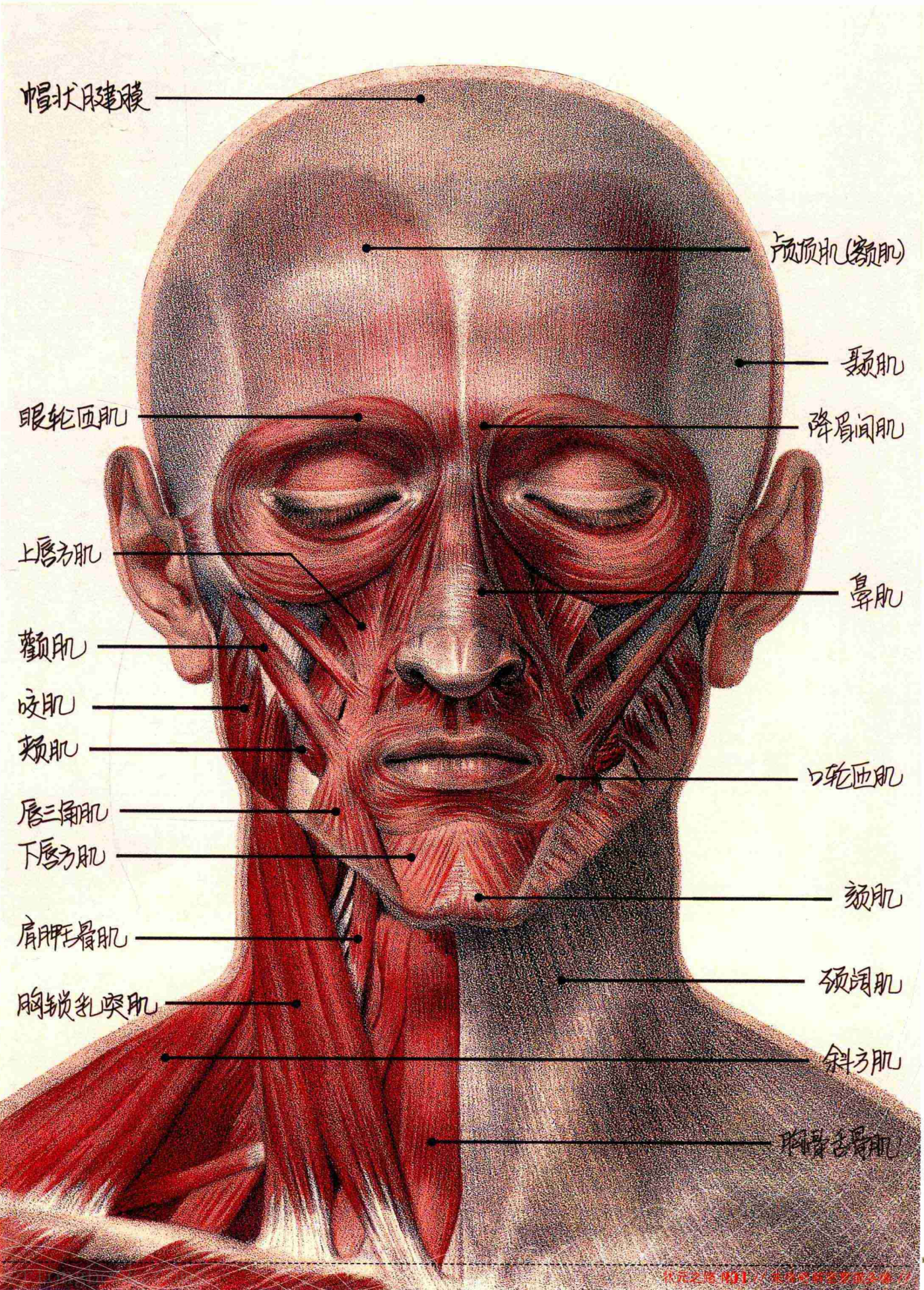
鼻子下面是口轮匝肌，画口轮匝肌时一定要注意几点。第一，上唇方肌的边缘线暗示出口轮匝肌上面的边缘位置；第二，人中的起伏变化负责把上嘴唇“提”起来；第三，把两侧嘴角压住；第四，口轮匝肌的底面要画出来，因为嘴唇是凸起来的，这个关系非常重要。当口轮匝肌大的框架关系出来之后，我们再去填充具体的形状。人的嘴唇不是简单的两个面，而是有很微妙转折变化的，尤其是比较厚的嘴唇更加明显。

五官要紧密地镶嵌到头部构架上

在画五官的结构时，一定要和周围的结构都串联起来，这样一来，五官可以紧密地镶嵌到头部的构架里面去，但不能简单地把它们画下来，或者交代得不清楚，否则五官就会脱节。再往下画就是下巴的位置，画这里要整体地看，要注意将下颌角、颏结节连接在一起画，形成整个头部正面、侧面和底面之间的明暗交界线。同学们在画这里时一定要注意这几个关键点，至于上面一些细微的小的肌肉变化可以忽略，这几点串起来画完之后，再画下颌底面和喉结。对于头骨和肌肉这部分的知识，同学们可以参考完美教学《素描头像》新版第46页至第47页的内容一同研究和学习，可以了解得更加透彻。

男孩肖像 鲁本斯(德国) 29.2 × 23.2 cm 1625—1627年

画出嘴部的形体,就一定要从纵向和横向上从纵向上来说,模特儿的上嘴唇分为斜立面在画的时候一定要注意这两个面之间转折线,在深浅和起伏上的变化,特别在两侧嘴

画出嘴部的形体,就一定要从纵向和横向上从纵向上来说,模特儿的上嘴唇分为斜立面在画的时候一定要注意这两个面之间转折线,在深浅和起伏上的变化,特别在两侧嘴

画出嘴部的形体,就一定要从纵向和横向上从纵向上来说,模特儿的上嘴唇分为斜立面在画的时候一定要注意这两个面之间转折线,在深浅和起伏上的变化,特别在两侧嘴

画出嘴部的形体,就一定要从纵向和横向上从纵向上来说,模特儿的上嘴唇分为斜立面在画的时候一定要注意这两个面之间转折线,在深浅和起伏上的变化,特别在两侧嘴

画头像就是在画头骨和面部肌肉

分块儿——先建立“体”的意识，画出体块儿和形体特点

简单来说，就是在第一步起稿的时候，先从心里搞清楚如何把模特儿的体块儿关系找出来，然后在画的时候，先把所有的体块儿变成大的几何形，再放结构。从最大的关系入手，整个头部可以分为四个大面，顶面、正面、侧面和底面；整个脸部也是要分为正面、斜侧面和侧面；从小的关系来看，有很多块面关系，比如鼻子上线条可以表现出鼻子的正面、侧面和底面；额头的形就好比方砖的形状，也要分正面、侧面、底面。综上所述，就是先建立“体”的意识，第一步就画出体块儿和形体的特点，然后在继续细分。

前期做到位，后期水到渠成

如前面所说，这本书的重点就是把第一步，也就是最根本的问题说明白、说透，当这一步说明白了之后，画面再往下进展就会特别容易了。哪怕是同学们不用我所用的擦画法，或者即便不上调子，最后画出来的画面也是非常有效果和张力的，体量感也会非常足的。

很多人画不好的原因都是因为基础没有做好，所以我现在做范画时会把基础部分将速度放慢得特别慢，一般来说，起稿占用一大半的时间，而后期深入会很快完成。其

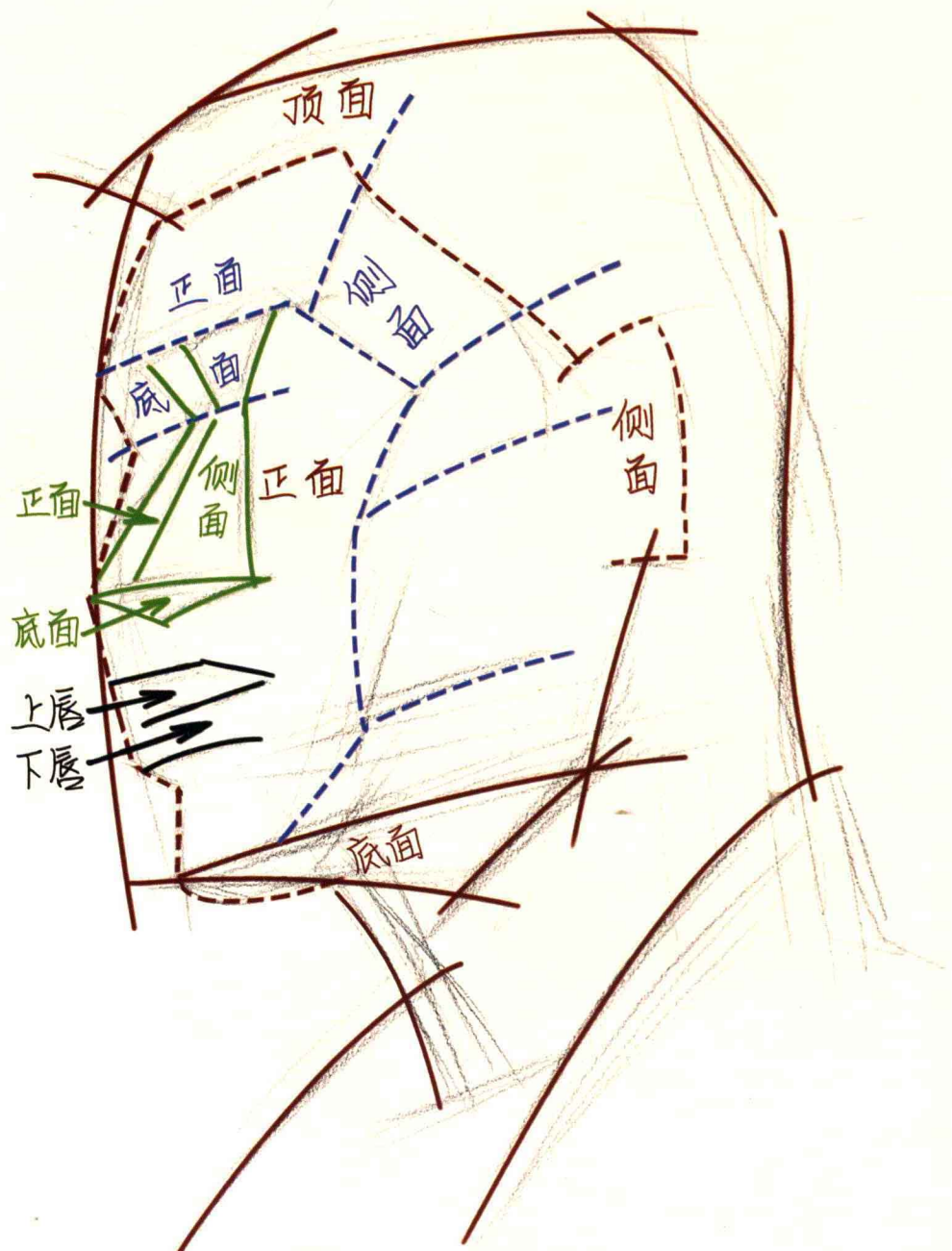
实，深入不是特别关键的，这样说并不是说深入不重要，而是说，如果你在前期起稿时做好了，这说明你已经理解了头像的基本结构，头脑中已经有了结构这个概念，那么对于深入过程中存在的问题就可以迎刃而解，成为顺其自然，水到渠成的事情了。

如果连一加一等于几都搞不清楚，那只会越弄越糟

在一开始学画的时候，如果你连最基础的知识都没有了解透，那到了后期是没办法掩盖和弥补的，只会越弄越糟。也就是说最根本的一加一等于几的问题都没有搞清楚，然后你在后期用一些繁琐的东西，比如光影、质感去遮掩你不懂的东西，只会越遮越乱套。所以，我认为只要把这部分知识研究透了，你再往下画就非常容易了，而且都是有依据的，所有东西都有出处。有很多同学画到中间不懂怎么画了，就会问：“老师，这里的调子怎么排啊？”或者“这部分怎么画呢？”这并不意味着他的手有问题不会画，而是他对于某方面知识有欠缺，有空白。他不知道颧骨的结构是什么样，他也不知道鼻子的结构是什么样，所以他画画的时候就会出现空白的盲区，就不会排调子了，他不知道继续往下画的依据在哪儿。所以我想把这个根源和依据讲透彻了，让学生头脑里清楚、清醒地往下走每一步。

写生时不要盲目地对着模特儿画，临摹时不要直接抄调子

实际上，我认为画头像就是在画模特儿的头骨和面部肌肉的结构关系，最主要的是画头骨。一个造型意识非常强的人和一个造型意识比较弱的人在看到同一个模特儿时，他们的感受是完全不同的。造型意识强的人在看每一个模特儿时，都能够透过表面深入到骨骼；而造型意识比较弱的人只能看到表面，所以他画出来的每一块儿调子都是伏在表面的，伏在纸面上的，无法深入到模特儿的骨骼里去，这样画面就谈不上结实，立体或者是贴切，当然这些词也就与他的画面没有什么关系了，那么他所画的这张画必然就会很失败。所以说结构这部分知识非常关键，同学们一定要认真学习和研究。一开始起稿时，对模特儿的体块儿关系一定要研究清楚了，心里必须明白每块儿形体都是如何转折的，画的时候一定能够在脸上找到线索，能够用长的线条直接给它“划”出来，穿插着地把这种关系找出来。必须一开始就得了解，深刻理解之后就会有意识，然后这种意识贯穿着绘画整个过程的始终，不用别人提醒你就可以把模特儿画得非常立体。如果一开始这些东西剖析不出来，又没有这种意识支撑，那就很难把模特儿画立体了。大的框架建立以后，然后我们在往里填结构。这本书的步骤图跟之前相比更注意起稿部分，同学们看了会更清楚、更明白。

填结构——把具体的骨骼和肌肉的知识点放进去

第二步就是填具体结构的阶段。把具体的骨骼和肌肉的知识点放进去。整个头骨骨骼结构和面部肌肉结构都应该在一开始的时候暗示出来，也就是不用光影和调子，而只用结构线就把这些关系表现出来，越直接越好，尽量展现出自己对这些知识的理解。如果展现不出来，那你就继续学习了。同学们可以根据书中的骨骼、肌肉结构图和我的画对应着研究、学习。

为什么很多学生画不好呢？其实就是他们对有些知识的理解存在死角处。对某地方的结构完全不理解，心里一点儿也不清楚，所以每一次画出来的画都比较弱，而且起的稿也达不到结构清晰明了的程度。当同学们可以独立地把稿起到这种程度的时候，那就说明大家对骨骼和肌肉结构的理解已经非常到位了，稿起好了，接下来就可以顺其自然地往下画，也就是说，当结构构建出来之后，大家再往里深入就比较容易，也就会知道整个头部黑、白、灰的关系，把这些关系都画出来之后，模特儿也就立体起来了，然后再处理一下五官和头发，一幅画基本上就出来了，这样一来，不管遇到什么样的模特儿，同学们就都会画了。

额头——横向五大面，纵向三大面

从整个横向上来说，额头分为五个面，一个正面，两个斜侧面，两个侧面。从竖向上来说，分为顶面、正面和底面。额丘、眉弓、颞线、颞骨是最重要的几个分界点，可以分出额头的几个大的块面关系。同学们在画的时候，只要掌握这几个关键点，额头就一定会画得很

立体。当然，除了这几个骨点儿是关键，几个大面的搭接也是关键，两方面都要注意，额头的形体才能出来。

鼻子——鼻骨、鼻头和鼻翼三者一体

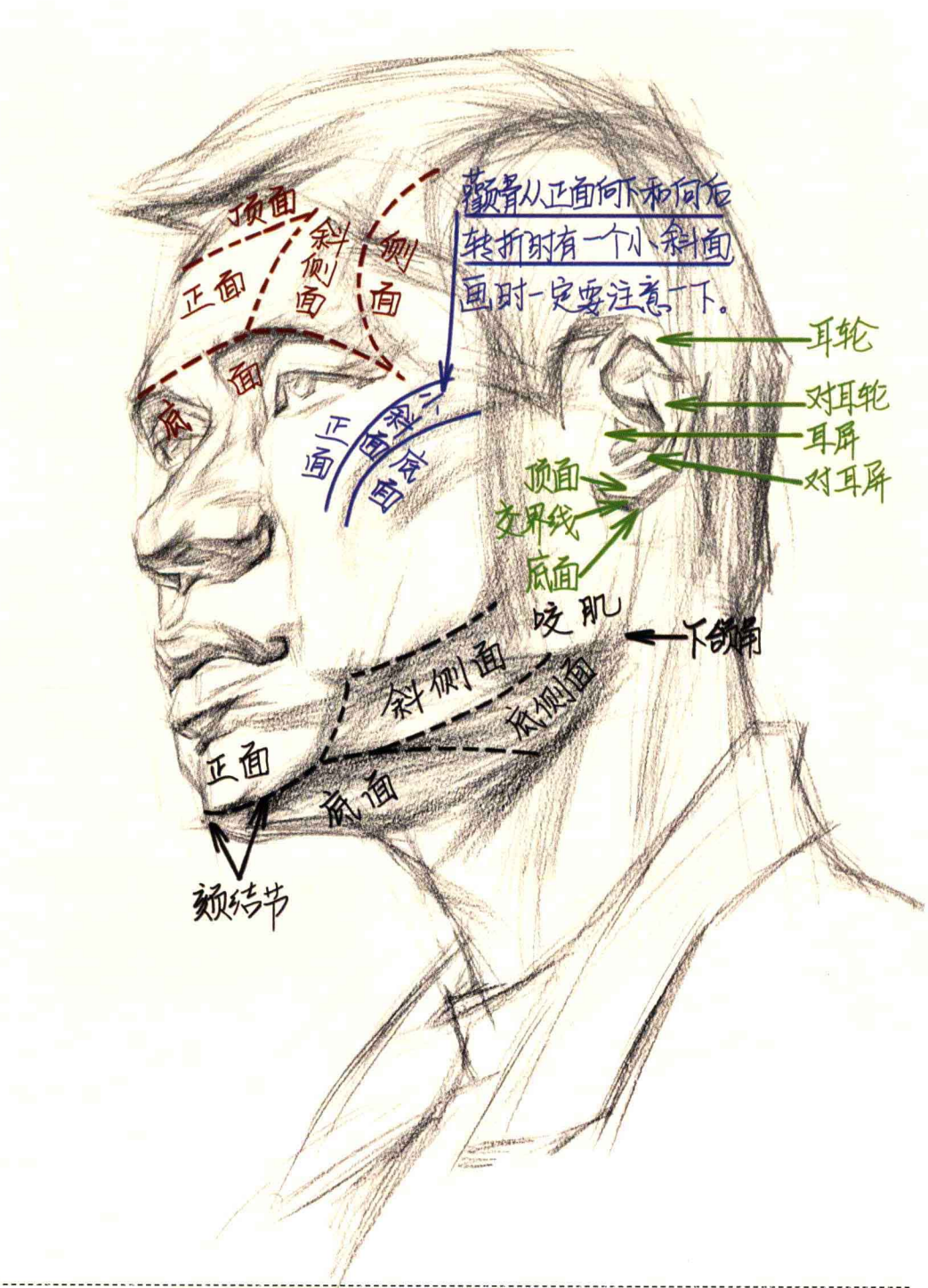
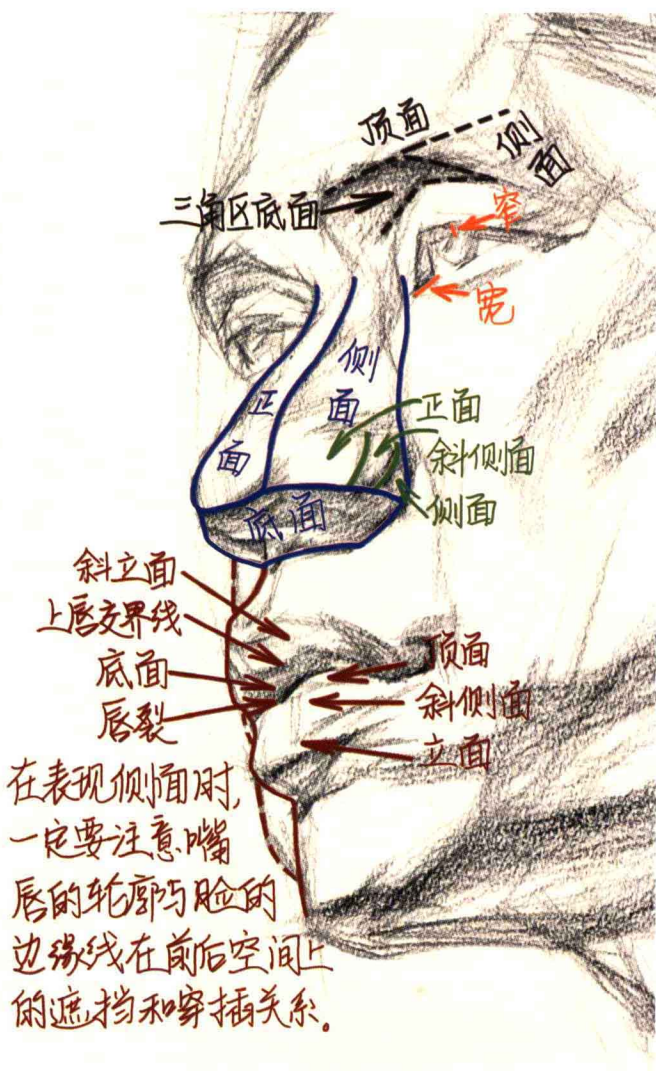
画鼻子时，一定要把鼻骨、鼻头、鼻翼三者之间的组合关系表现出来。如果把它整体分成面的话，可分为正面，侧面和底面，正面和侧面是通过左右两边的鼻骨区分出来的。鼻头要分出顶面、正面、侧面、底面；鼻翼也要分为正面、侧面和底面。

嘴巴——最关键的关系一定都要表现出来

画口轮匝肌时，最关键的是抓人中、嘴角，还有对口轮匝肌底面边缘线 and 下唇方肌边缘线交界处的表达，同时也要注意对上唇方肌和下唇方肌的表现，还有对上嘴唇的明暗交界线和下嘴唇的体面关系的表现，另外，还要注意对嘴唇与脸部外轮廓在结构穿插上的表现。

下巴——抓不住这些关键点只会越画越乱

下巴上最关键的骨点是下颌角和下颌结节（如右下图黑线所示），很多学生不知道抓关键点，结果越画越乱，所以他们也没办法把结构线画得很硬朗，也分不清下巴和脖子之间的界线。

上调子——整个头部瞬间立体起来，空间关系也同时出来

在第三步上调子时，同学们的目的一定直接明确，要清楚这一步都做什么。首先要做的是从头部最大的明暗交界线开始，暗部整体暗下去，要让形体转过去，把正面留出来，这样一来头部就会立体起来。由于之前的结构线都已经“抓”了很多，所以在上调子的时候会比较简单一些。快速地上一遍调子后，把阴影罩住，空间关系马上就出来了。比如画头发时，既要把握住它的固有色，又要遵循前期对于体块儿的归纳。按照这个步骤，我们很快就可以把整个头部的体块儿关系和空间关系画出来，甚至用不上一分钟就能出来，虽然我们在起稿阶段用了一个多小时，但是大关系都出来了。

杨：很多人在画头发的时候，对于头部形体转折到后面的面儿都容易忽视掉，只会直接平涂，其实这样一来，头发的形体就转不过去了。

传奇：对。但如果大家按照我讲的方法去画，在起稿阶段时就把这关系都清晰地交代出来，把主要的知识点都深刻地理解了，那么之后的进展会很顺利，也不会出现类似问题。也就是说质感和调子可以放在后面进行，而结构、形体、空间、体块儿等各种关系一定要在起稿时表现出来才行。

杨：一般情况下，上调子需要多长时间？

传奇：如果是我自己来上调子，两分钟就够了，而且效果顷刻就会出来。这并非是调子起了多大的作用，而是最开始起稿时这些关系已经画出来了。一开始，我“抓”形就“抓”了一个多小时。可是现在有很多人都画反了，“抓”形的时间短，上调子的时间长，因为他前期做得不好，后期就反复改。如果前期结构搭建得结实，到后期只要涂一层该有的颜色就可以了；假如一层不够，那就

再上一层。我现在画头像一般都用两个小时，第一个小时起形，铺大关系用十到二十分钟左右的时间，剩下的时间就是深入地刻画五官和头发的时间。画素描大部分的时间都是用来画形的，如果我们在前期做到位，到后期只要我一直遵循之前画的结构去画，不破坏，那这幅画就不会出现太大问题了。

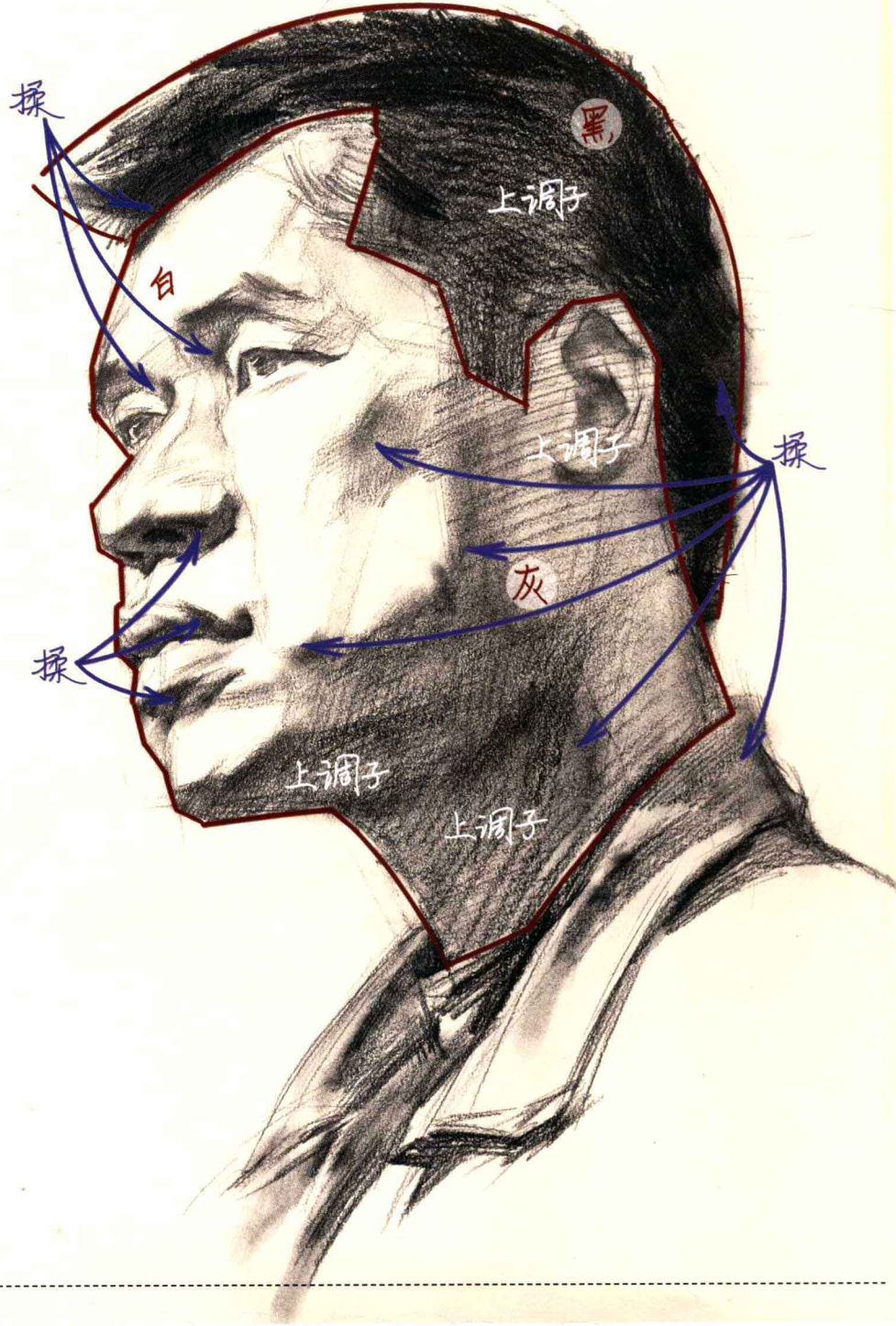
华丽的表面难以遮盖背后的不足

让学生自己能领悟出这一点是比较难的，因为我长期搞考前教学研究，所以我对考生的现状比较了解。大部分考生画的画都是比较华丽，停留在表面，呈现的只是一些皮毛或者只画出了局部，而背后的东西呈现得不够。很多考生都没有意识到考试需要的都是前期要做到的东西，其实前期的东西做到了，后期的技法特别容易学。前期知识大量欠缺的学生是没办法直接跨越到后期部分的，他是没办法深入的。比如有时候，我能够看出一张画的体块儿关系、光影、结构、空间和黑白灰关系都很明确，但有的学生在临摹它时，连稿都没有起好呢，就开始“抠”眼睛了，或者一直在画头发的质感，这就说明他对前期的认识不到位。所以，如果他对前期的知识有欠缺的话，即便给他再好的作品临摹，而不给予他正确的指导，那他会越走越偏；或者他磕磕绊绊地走了过来，但他吸收得也会非常慢。如果我们提前把这些知识告诉他，那他就会在临摹时有意识地吸收画里的知识，也能够独立地把最急需解决的东西解决掉。

南安普顿的威廉姆伯爵 荷尔拜因(德国) 25.5 × 33.0 cm 1625-1627年

画到后期时，同学们还是可以按照我在第一名系列丛书《朱传奇·素描历程的经典回顾》和《朱传奇·素描头像的经典临摹》中所讲的技法进行处理，比如用手指或纸巾“揉”，其中用手指“揉”用得比较多一些，因为这样比较好控制，效果也很好。只有特别短期的作业才会用到纸巾，比如一个小时左右的作业。如果再画得更严谨一些，就用手把把光影关系、体块儿关系再“揉”得确切一些，该“抓”住的再“抓一抓”，把暗部“揉”得厚实一些，密度再大一些，头发的固有色关系拉开就可以了。

完美教学

深入刻画——对前期的补充和完善能够使形更具体

最后一步是深入和处理效果，画得再厚重一些。
深入时，我习惯于鼻子开始，比如处理鼻子质感，但处理质感时要与形结合。鼻头上小高光的位置就是鼻头顶面，正面，斜面三面交界的位置，这个位置在我起稿时就已经用线勾勒出来了，鼻翼上的高光位置也一定是在面与面交接的最高点上，鼻骨的高光也是在面与面交接处。后期画的所有的小面积灰色既是对皮肤质感的表

现，也是对前期形的补充和完善，把之前的形越来越具体化。然后，五官深入，头发的质感也都表现出来，该加强的节奏加强，该“砍”掉的东西“砍”掉，该加重的地方加重，这一步进行得也非常快，很容易画出来。

如果这样研究和学习，你会把知识点理解得更加透彻

杨：但是画到这一步时，也需要学生对这些细节有充分的认识。
传奇：对。比如画眼睛，起稿时眼睛的形已经画出来了，而塑造只是对它的补充，眼球的颜色涂够，上下的质感都表现出来就可以了。后期所有部分的表现在前期起形时都已经有暗示，所以在后期只需要把颜色附和到形体上就可以了。这就要求大家在前期时对形有一个约束。这样一来，形就不会画跑了。

杨：这样也可以省去了反反复复修改的过程，省去很多时间。

传奇：对。我觉得让学生重视第一步的训练是素描头像教学中，应该做到的，系统的、标准的环节。如果学生的基础没打好，一开始就要求学生画黑白灰、质感、光影，而没有一个标准的约束，那他连形也都画不准，那么画面也就很多地方很难成立。我现在非常重视学生的基础和结构知识的培养，我在教学时会先给学生讲头骨和肌肉解剖知识，然后是结构素描，让学生了解结构之后，让他们用结构素描展现，而不急于上调子，因为直接上调子会对他们形成一定的扰乱，他们会越上越乱的。画的时候，用线条穿插，放开一些，一根线肯定是不行的，尤其是画关键部分时，比如很明显的转折处都是比较重的线条，该强化的地方要强化，需要弱化的地方要弱化。形成立体的效果，如果同学们都能够这样研究、学习，那么大家一定会把知识点理解得更加透彻。

