

艺术家
手记

亲密接触名校

素描
人像

2

天津杨柳青画社

素描头像

图书在版编目 (CIP) 数据

素描头像. 2 / 刘训虎编. —天津: 天津杨柳青画社, 2006. 10

(亲密接触名校系列丛书)

ISBN 7-80738-139-6

I. 素… II. 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 (2006) 第 078130 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区体统三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ytqbook.com>

北京精雕轩彩色制版有限公司制版 天津在蒙迈印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/12 印张: 3 ISBN 7-80738-139-6/J·139

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—6 000 册 定价: 18 元

美术学院

素描 人

②
亲密接触名校系列丛书

仲

董菲

问：你是怎么考入美院的？

答：挺简单的，扎扎实实画画，轻轻松松面对。

问：进入美院后你对绘画有什么新的认识？

答：我觉得进入美院后应该继续重视基础性的东西，更重要的是要在潜意识上自觉或不自觉地提升属于自己的艺术感受，技法等等在方面，可以学习大师，但感受是属于自己的，学是学不来的。

问：你对自己的作品满意吗？

答：不满意。

问：那你怎么办？

答：努力呀！最重要的就是提高自己的修养，自己的心态，还有素质提高了才能更多更深刻地理解艺术！

问：你怎样面对别人对你的画的评价呢？

答：我是辩证去看这个问题的，毕竟现在我的绘画经历与认识都很欠缺，特别是技法方面老师的指导尤其重要，不

过在感受方面，我还是会比较坚持自己的意见，因为每个人感受都不相同，这方面别人不能代替我思考，我也不会勉强自己跟着别人的思维走。

问：谈谈你对画画的体会？

答：那当然要多画，画什么整体都很重要，要时时刻刻注意整体关系，但是画面要有灵气，关键在把自己感兴趣的地方表达出来。

问：你觉得你所在工作室有什么特色？

答：我们工作室整体风格属于写实的，但是具体一点体现的还是每一位同学的个性特点，个性不同艺术观就会不同，处理画面的方式也不同，相对来说我们处理画面更注重严谨的造型。

王

静

问：你是怎样开始学画的？

答：从小我就喜欢，我妈妈也喜欢美术，所以她很支持我学画，只有画画时候我整个人的心情才会放松，才觉得很开心。

问：你是怎样考进中央美院的？

答：我原在哈尔滨上艺术高中，没想到挺幸运，应届就考上了。

问：你的画有什么特点？

答：我觉得应是颜色夸张绚烂，运用纯色较多。我喜欢画女性和小孩，因为我欣赏女人的柔美，喜欢孩子的天真。

问：谈谈你对画画的一些体会？

答：我觉得绘画能够忘记自我，把内心深处不易表现的一面融入到绘画中，素描的形体及结构在绘画中是极为重要的，不应只看表面的东西，传达内在的理解是最为重要的，要注意黑白灰整体效果以及自己的感受，基本功也是很重要的，画速写要自信，要将自己的第一感受用最快速度描绘下来。

问：你所在的工作室有什么特点？

答：历届都很写实，现在已没有明显的区别，我觉得没特点就是特点。

问：老师的意见你是如何对待的？

答：我们的老师不像其他老师那样严厉，往往给你提出一些作为参考的意见，在绘画上给了我们很大程度的帮助。

决美
访谈

问：你最早受什么影响开始学习绘画的？

答：我父亲是美术老师，也许是爱他的原因吧，其实我一开始对绘画的兴趣不大，但接触起来还蛮顺，也就越来越有兴趣了。

问：你是怎样考进中央美院的？

答：我是从地方师范学院本科毕业，毕业后第一年考中央美院研究生没考上，就在北京继续学习，同时回中央美院跑两个个月，第二年的报考画师第二工作室，算是运气好考上了。

问：你觉得你已经画的基本规范是什么？

答：形象地说，就是一个特别平凡的人站在马路上看社会是怎么变化。

问：你觉得自己有画而无画地，是什么？

答：有。这也就是同我导师所保持的问

题，即“怎样确定个人的风格问题。”

问：你的风格找到了吗？

答：个人风格现阶段还不成熟，这也是我苦苦探索明快地重要课题，若不能如愿，我甚至怀疑我上研究生的意义。

问：你目前对自己的作品满意吗？

答：有那么几幅还行，整体上对自己还是不太满意，我画的素描有点酷，如《停发上的男人》有些人就是这样看，其实我不觉得油画《老头像》受了一些弗洛伊德的影响，刚好那阶段开技法课，学了点小技巧，就在这画上了进行了尝试，但做得还不是很高位。

问：你受国内开哪些大师影响较多？

答：国外的大师是文艺复兴时期“三杰”：伦勃朗等，国内是戴士和老師、丁一林

老师的影响较大，当然他们都是我的任课老师。

问：你是怎样批判地接受国内外画师传统的？

答：呵呵，批判和接受都要有，批判的成分少，接受的成分多。

问：你是怎样对待你与老师观念的冲突？

答：不管怎样冲突，我进的前提是尊重老师，应尽量从对方的角度去体会老师所强调的重点，我不是太极端，所以不能常碰过问题。

问：你所关注自己画中的重要因素是什么？

答：技法上的精致入微，情感上的宁静永恒，画面结构上的充实完整。

Li Zhong Kai

决美
访谈

问：你说你进中央美院之前的经历？

答：我最初接触绘画跟跟我父亲有关，小学时候父亲病了，我为了安慰他就把自己画的画的一些东西给他看，看他看会挺兴奋的，就鼓励我好画下去，所以我觉得与父亲的支持是分不开的，最终考上美院困中了。自己挺喜欢画画的，并且我发现和对象进中央美院的画师系比较好了，所以就报想考中央美院，但是第一年没考进去没考上，实在很不甘心，通过努力，第二年就考进去了。

问：你进美术学院有什么体会？

答：我觉得进美的学习环境很好，可以经常看画廊、听讲座、泡图书馆，其它信息渠道也很多，我唯一感到后现代的东西只除感问题，但高年级后又不喜欢了，至于现在我比较喜欢写写的东西。

问：你认为自己的画有什么特点？

答：我的造型偏于色彩，画画画我也一直在比较注重构图关系而不是色彩关系，还有法画我也很关心。

问：你对自己的作品满意吗？

答：有些东西相对还比较满意：从长远来看还远远达不到我想要的效果。

问：你的创作能突破大师的初始创作吗？

答：看不到大师的写生很遗憾，因为写生对于学油画的人来说是很重要的。至于我比较喜欢的画家主要是凡·艾奇，丢勒，还有波德利奇，我常借临他们的技法和经验。

问：艺术书籍对你有什么帮助？

答：有。我中学时读过一本《特别书信录》，对我的影响特别大，给了我特别多的动力，还有董希文的《艺术发展史》、达·芬奇《巨人时代》等。

问：你认为该怎样做好写生、素描和色彩？

答：素描一方面要坚韧，要多画，这是必须的，另一方面要有自己的语言，这点并不排除同别人特别是向老师学习，因为形成自己的语言是一个漫长的提纯的过程，直接借鉴别人的语言可以使它一点实现自己的目标。素描在这儿科里是出夜班的，因为可以采用工具比较朴素，且表达起来很直接，是一种造型的基本训练，如果造型能力是基础，画素描就是第一位，必须看得到才能画出来。开始的起形也是很重要的，以后的作品可以不那么具体，但这是以后创作的一个基础，如果一开始就很放浪，那么以后的水平肯定上不去。起形其实也要表现一个三

维空间，但大多数人画出来都是平面的，具体来说画素描有几个要点，一是要抓线，看眼点要大，其次是要学会处理边线、交界线、中线。这三根线很关键；色彩一开始是很客观的，它很笨的是一种观察的再现的能力，但之后必要与主观意志的东西结合起来，因为每个人对色彩的感知都有自己的偏好，这跟性格关系特别大，几乎是超越我自己，许多大师的画也都是跟自己的性格相统一，但这种统一不是刻意的，是很自然的表现，有句很经典的：“一个画家的风格就是他自己的背影”，具体到画色彩首先要调色色跟素描的类似，有些人形体不行而以颜色取胜，有的人则形体比较好，于是不写死就要注重颜色画变关系之间的一些关系了。

问：素描与油画有什么关系？

答：我们一般在表面上看起来好像很注重写风格，其实我们主要研究的是一些西方画派规律更内在的规律，我们更看想把一些情绪化的东西融入到平静的画里。

Li Liang

用色粉笔增添丰富效果

半身像步骤:

(1) 观察模特, 不要急于动手去画, 要分析模特的特征、表情、精神风貌, 抓住自己对模特的最强烈的感受。

(2) 构图画大形:

构图时要反复推敲, 有必要时需画小些, 需考虑构图对于自己感受的表达。

画大形时, 先确定人物头、颈、胸、腋、肘、动态等大的比例关系和形体特征再刻画诸如手、五官等局部位置。

(3) 画大体明暗:

用内插色稀释后薄薄地铺出, 大的黑、白、灰关系, 抓准明暗交界线的位置, 结构的转折线, 面与面的分界线, 概括肯定地表现出形体的大的感受及体相感。

有时用手、有时用握笔柔和色调。

用色粉稀释后涂底色。

画面中某个地方若不够亮，不妨把它的周围画暗一些就会达到想要的效果。手抹有时可使暗部、远处的空间虚进去，但手抹的过多也易使画面变得腻而平淡，就需要加强关键的结构处及体积的表现。

有时用色粉笔也可增添素描的魅力，有许多好处：

- (1) 用其画成的灰调子可起到丰富画面的作用。
- (2) 易于修改。
- (3) 亮部易用白色提亮，暗部也易画暗。

形画准的关键：就是一开始基本形状就要画准，要不然改起来就很麻烦。

(4) 深入刻画：

在把握整体关系的基础上，进一步深入地表现对象的特征。头、手的刻画应紧些，头发、衣服的刻画可放松些，但仍要强调基本的关键部位，有关质感、空间感的表现也要充分。

要点

要点 综合材料的运用使画面更深沉。

碳笔、色粉笔、丙烯色稀释刷底、素描纸。

(5) 调整完成。

再回到最初对对象的感受，远看画面的效果，用白粉提亮部使画面更为响亮，把画面的重点放在头部和手部。衣服的细部较多，深入调整时切忌喧宾夺主。

周栋 作

要点

要点：肌肤、头发、白衬衣与夹克服不同的质感用不同感受的线表现。

作者的笔触很有特色，使人物带点平面感但真实，画面线条有序组合，画面节奏有张有弛。

张钊 作

ertongbook.com

此幅素描是用木炭条在黄色卡纸上作画，作者是根据对象来选择材料的，最后画面的效果很好，因为老人肥厚的棉衣充分发挥木炭条固有的作用。老人那朴实的眼神和粗糙的手刻画得尤为生动。

胡文君 作

画中男子形象头部与肢体、腰部动作的配合协调而有变化，反映了作者对形体深刻而敏锐的理解力，明暗色块的区分是画面重要的构成因素。

郑维 作

炭笔、色粉笔、水墨在涂底色的素描纸上综合运用，具有独到的效果。

此画用线飘逸，用墨对调子的处理也很有感染力，也进一步烘托了画面气氛。

秦文斌 作

女孩很自然地坐在那里在思考问题，画面很简练地描写对象，但是很完整，是一种素描的手法。

李玉峰 作

- 二 衣服样式对人物形象的身份、气质有很强的渲染作用。但在刻画时应进行选择，只要抓住其基本特点，画得舒服、合理、生动就可以了，没必要与客观完全一致。

人物描写方式很多，可以在不同的对象中加以尝试，但是作为写实素描，应从结构关系到深入刻画中一环扣一环。

李尧 作