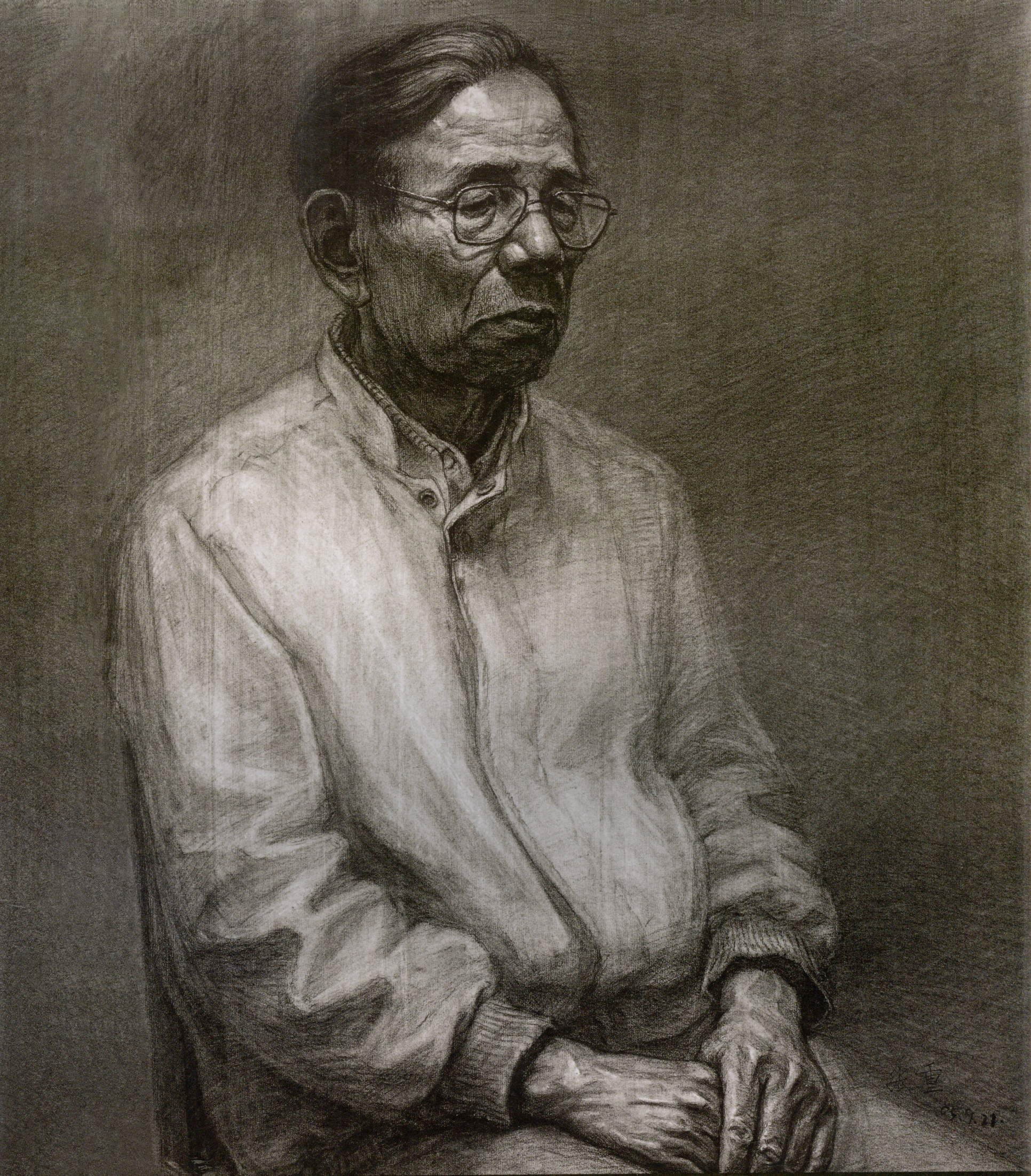

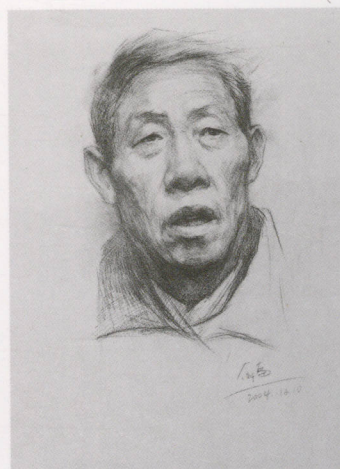
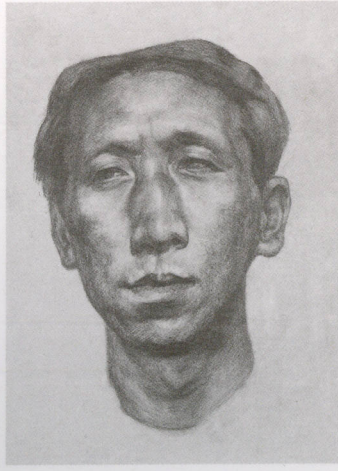
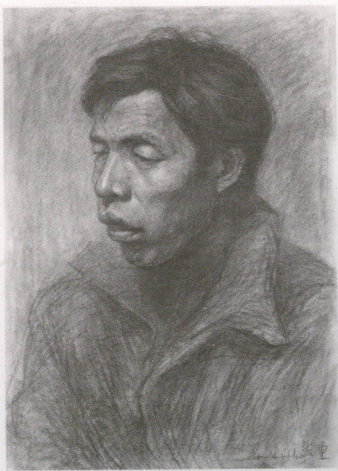
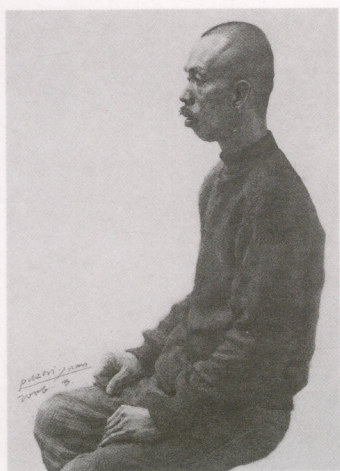

清华美院高才生考前示范系列

3小时素描头像

朱丽越 聂焱 编著

JM 吉林美术出版社
JILIN FINE ARTS PRESS

清华美院高才生考前示范系列 3小时素描头像

编 著：朱丽越 聂 焱

责任编辑：林 鸣

助理编辑：邓 哲

装帧设计：郭 琦

技术编辑：赵岫山 郭秋来

出版发行：吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

制 版：长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷：长春吉广集团有限公司

版 次：2006年8月第1版第1次印刷

开 本：787 × 1092mm 1/8

印 张：3

印 数：1-4,000册

ISBN 7-5386-2058-3/J · 1736 定 价：59.40元/套(19.80元/册)

ISBN 7-5386-2058-3

9 787538 620580 >

序

2006年夏天，我的学生朱丽越给我看了她编辑的这套书。10年前的这个时候，我曾经辅导过她考前的基础课，10年后的今天，我看到她有这样的成果真是感到欣慰。不仅是她，还有书中的这些学生们，都是通过自己的刻苦努力，不断地提高艺术修养和技术水平，都在艺术的道路上默默坚持着。不断地坚持，不懈地努力，使他们成为同学中的佼佼者，这正是秉承了清华校训“自强不息，厚德载物”。

回想我们学校的老前辈们，比如张汀、吴冠中这些老先生，都是活到老画到老，在审美的人生中积淀了深厚的艺术修养，给我们学校，乃至给所有学习艺术的后生晚辈留下了宝贵的精神财富。我想，这才是我们学校的教学精神：勤奋，热爱，修养。我希望看到这套书的人们不仅学习技法，也学习这种精神，不仅画，而且热爱画，过画画的生活，以审美的态度生活。希望这些同学们能继续努力，在辛苦中能不断体会到乐趣，这样你们会感到你们所付出的，或者放弃的都是值得的。我更加希望我们在艺术教育中能不断涌现这样的新人，应该鼓励他们、推广他们，让艺术在教育中推陈出新，生生不息。

宋克

2006年5月于清华大学美术学院绘画系

编著简介

朱丽越，毕业于清华大学美术学院雕塑系，现任联合艺佰培训中心负责教学指导工作。多年来在基础教学工作中积累了大量经验，帮助很多优秀的学生打下了坚实的基础。教学是我们的事业也是我们的乐趣，学生的进步是我们的终极目标。在这个过程中我们和学生一样苦中求乐，每一个学生的成功都在我们的生活中留下光彩的一笔。作为教师我们最大的心愿就是希望每个学生在学习绘画的过程中都能充满热爱和激情，通过绘画理解生活，通过学习磨炼个性。成长和进步是无止境的，我们愿意和每一位读到此书的人一起分享这种乐趣。

关于素描

我们常说，素描是造型艺术的基础。在素描的教学中我们会接触到很多基础的美术知识，比如：艺术语言、构图、透视、比例、整体关系等。而我们也通过素描的学习接触并理解到一些艺术的本质问题。很多学生都曾经问我，怎样才能画好一幅素描呢？现在我们可以对这个稍作探讨。首先我们应该意识到，素描不单是一种造型训练的工具，它也是一种独立的视觉艺术，也是遵循艺术的规律而创造发展的。荣格说：“艺术实践是一种心理活动，因而可以从心理角度去考察”。我们可以说：艺术，包括素描的练习，首先都是以作者和观者的心理活动为前提的。你自己对所表达的事物有所感受，并通过一定技法成功地将此感受传达给观看的对象，这就可以成为一个好的艺术作品。形式是为内容服务的。如果我们弄清了这个前提，就可以大概明了我们的努力方向。感受是直觉的，情感的，主题性的，我们的艺术实践就是要以直觉和心理感受为目的，以理性的技巧为辅助工具，以技巧和形式表达主观的情感。两句话：你想表达什么？你怎样表达？

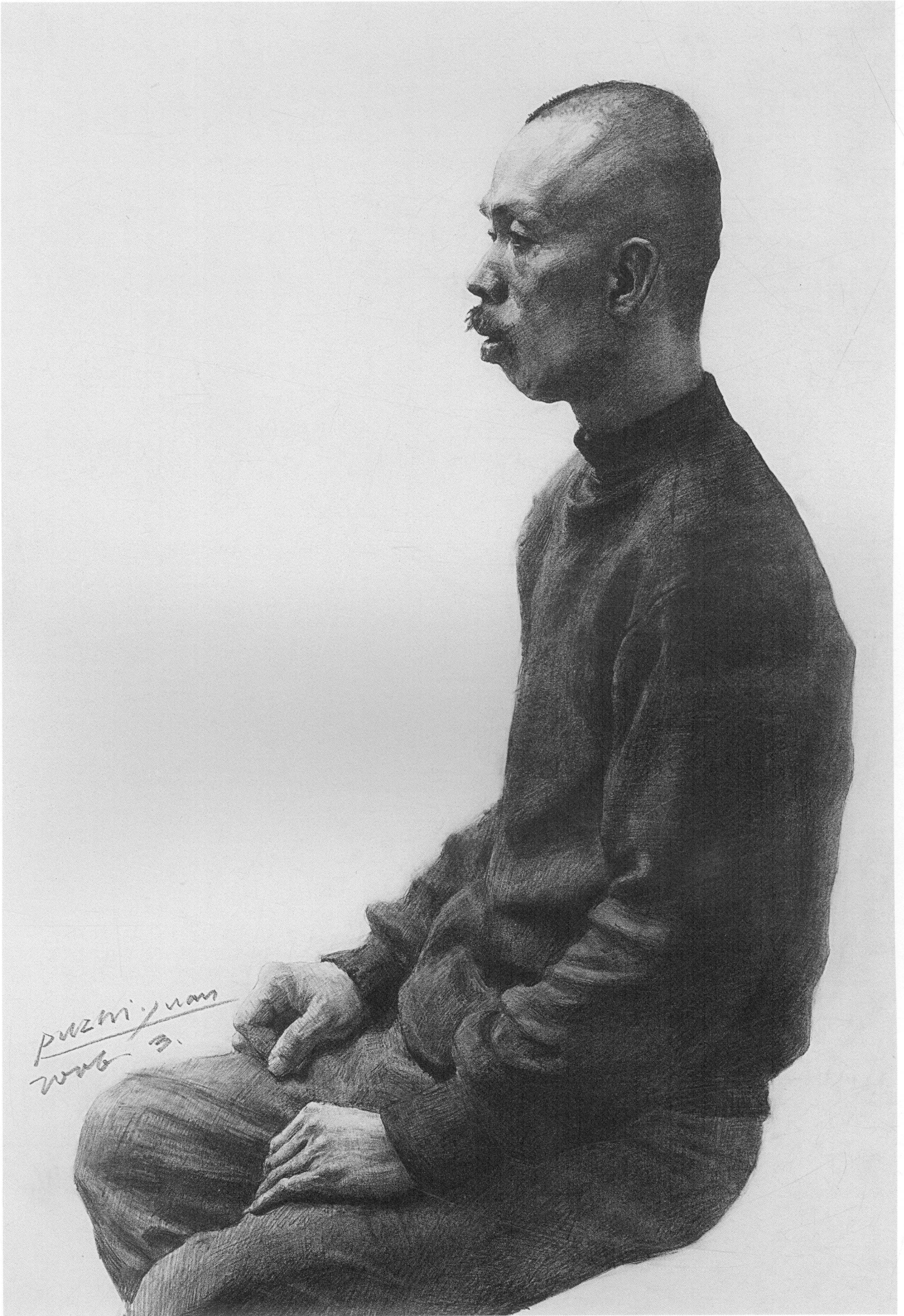
你在画一张素描之前会想些什么？你可曾对你所要描绘的对象有所认识？你希望你的作品完成后呈现出什么样子？你怎样假设观众看到你的作品之后的心情？这往往是刚刚学习绘画的学生最容易忽略的。但这正是最基本最重要的，没有这个步骤，就没有一幅好的作品，充其量是一张毫无生气的技法练习。举例来说吧，在画一张素描头像之前，首先要对你所描绘的对象有个直觉上的认识。这是什么类型的人？有什么样的特征？性格大概是怎样的？我的画面该以什么样的方式体现他的性格？荣格说：“直觉往往拥有意识还无法形成的更为优异的分析、洞察和知识”。在柏格森看来，生命本身就是直觉：“只有直觉才把我们引入生命深处”。在艺术中，直觉也是首要的，它是一种对生活，对自己及他人内心世界的敏感，是一个艺术类学生应该必备的素质，没有这种敏感，这个人就是麻木的，迟钝的，别说是画素描了，根本就不适合学习艺术。所以直觉感受这个步骤是最重要的，它决定了你的作品是否有生命力和感染力。这也是一件好的艺术作品的首要前提。

有了对对象的直觉认识，下一步就应该回到理性的范畴来，感性和直觉就像明灯，照亮理性这条通往目标的道路。怎样利用理性的工具呢？什么是支配画面的最主要因素？我们该怎样一步步地在纸上完成我们的目标？这就需要我们每天提及嘴边的那些原理技巧：构图，比例，动态，基本造型……在这里我所要强调的是，没有构图就没有视觉艺术。构图是视觉传达的基本要素。没有构图修养的学生在动笔一分钟以后就走向失败了。在中外美术史中，有很多构图大师，八大山人，莫兰迪，巴尔蒂斯，莫迪利阿尼等，都曾对各种构图原理一一阐述，在他们的作品中，无不显露出精湛的构图技巧，传达出深邃令人回味的意境。作为初学者，我们时刻要记住，我们要画的是一张画，画画的任务不是模拟客观世界，而是要利用客观世界的元素将其组织起来表达我们内心的感情，而构图，就是最首要的组织语言。至于下一步，比例，动态，基本造型等，相信每个学习过基本素描知识的人都会很重视了，在此我就不再多说了。

在素描训练的过程中，很多有经验的老师都会遵循所谓“先走进去，再走出来”，或是“先做加法，后做减法”的方法，我觉得这确实是一条好的学习经验。任何知识的学习，都需要一个由简单到复杂，再由复杂到单纯简约的过程。虽然很多大师的作品最后呈现出简约不简单的奥妙，但是这种简约无疑是多年修炼的至高境界，对于一个初学的学生而言，要达到这一步还是要走很漫长艰辛的道路的。在学习的过程中我们还是需要很多深入长期的作业，真正地走进去，研究技法和细节。很多学生在深入的时候有个误区，觉得深入就是从8B到6H，把每个细节充分描绘到底的过程，直到把纸画起毛了才算完。其实很多大师都已经作过精辟的解释。德加说过：“我们画的不是形体，而是形体和形体之间的关系，深入的过程就是不断调整关系的过程。”作品的深入过程不是将其面面俱到，而是通过不断地调整使各个局部更舒服，更统一，更能一致，明确地表达你所要表达的主体。我们通过这样一次次的长期作业练习，终于会对艺术语言有更加深刻的体验，我们会表达得更精确，更有效，因而会更加单纯凝练，这就是所谓先加后减的过程。要注意“加”不是细节的罗列，而是一边调整一边刻画的过程。这里还涉及到一个重要的概念，就是整体与局部的关系。在任何艺术中都存在这种关系问题。其实这不单是一个艺术范畴的问题，这甚至可以说是一个形而上的哲学问题。《中涌 / SPAN >》里说：致广大而尽精微。徐悲鸿先生就曾经引用这句话深刻阐述素描中整体与局部的关系。局部是整体的一部分，但局部的相加并不等于整体。那么什么是一张画的整体呢？简单的说，就是你最初对你画面的设想，回到前面我们说的，就是你要表达的感情和你设想完成后的画面。你做一件事的目的，对这件事而言，就是整体。至于具体的安排，如何做好这件事，就是局部与整体的关系。

还有一条重要的学习方法，就是阅读和临摹。大量地阅读大师的作品，体会他们在绘画中的心得，反复地临摹，要几千张地临摹！临摹和写生一样重要，在某些时候比写生还要重要！我学画的时候老师常说：宁可眼高手低，不可眼低手高。这就是说，修养和眼界是第一位的，技法的长进是随后而来的。站在大师的肩膀上看待这个世界，还有什么能阻拦你呢？

以上是我在多年教学工作中的体会，主要谈谈初学者容易忽略的一些问题，其实技法的训练是很容易的，只要有时间、有数量就能迅速提高。关键是你对这些问题的认识：你对生活有感受力吗？你愿意长时间地训练自己吗？你愿意站在艺术大师的肩头看待这个世界吗？如果你的回答肯定，那么，我已经看到你的成功了。

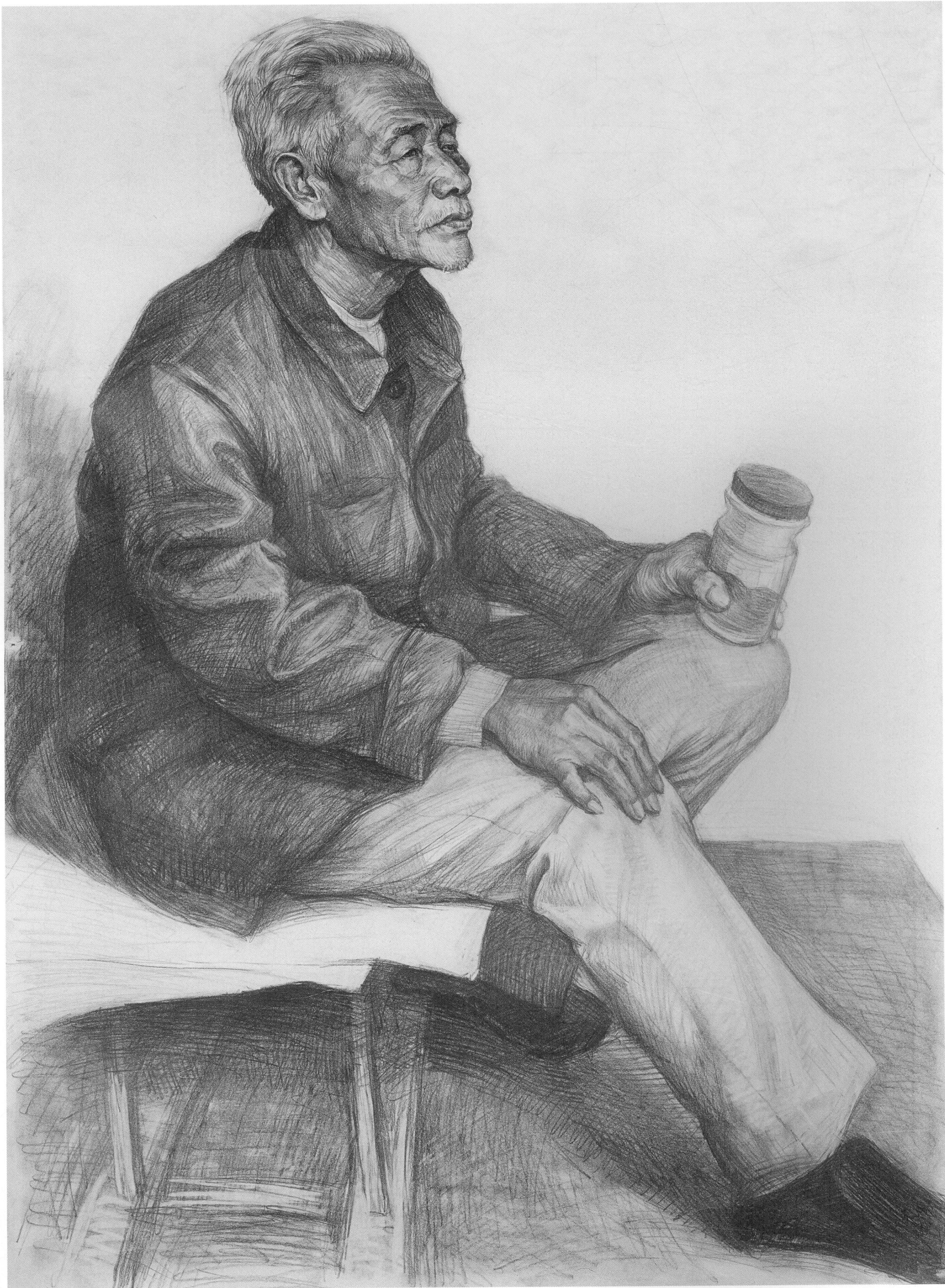

作者：浦志远

教师点评：这张画结构清晰厚重，通过透视和强弱对比突出了肩和手指间的空间关系，构图稳定舒服，局部刻画细腻逼真，能看出作者对技法的熟练掌握。

作者：赵也
教师点评：对角线构图突出了画面的稳定感，画面厚重，冲击力强，模特结构塑造深入准确，神态生动，衣纹处理自由真实。是一张精彩的半身像作业。

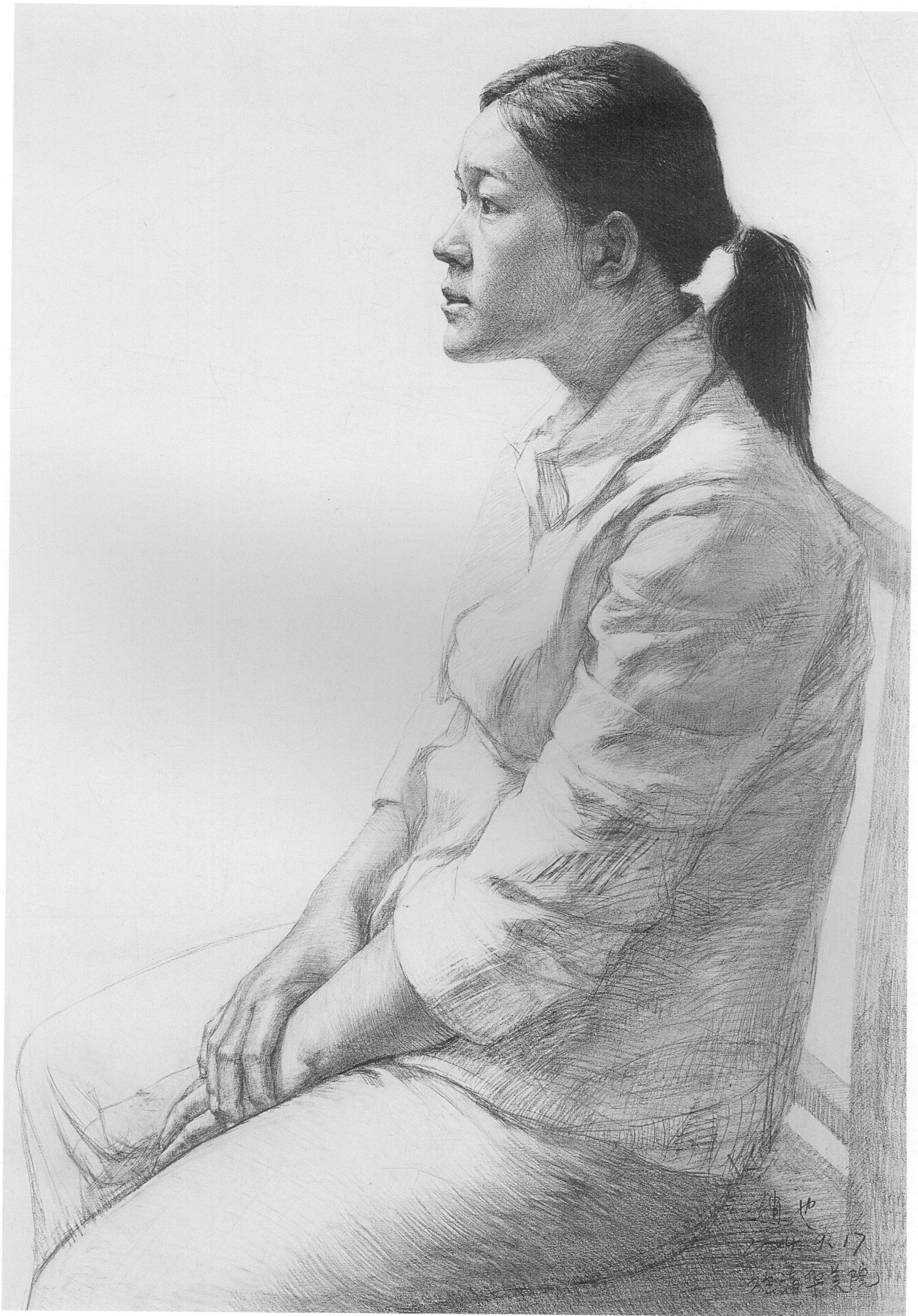

作者：聂焱

教师点评：作者注重构图上的节奏，充分体现了老人的动势和神态，用笔松弛，但画面气氛抓人。画面中两肩、两手、两脚的空间处理出色，头部和手部刻画精彩。

作者：聂焱
教师点评：作者善于借助模特表现画面气氛，神态自然感人，并刻意夸张透视以求空间感，可见作者对视觉语言的熟练。模特脸部神态刻画精彩，但手的刻画略显概念。

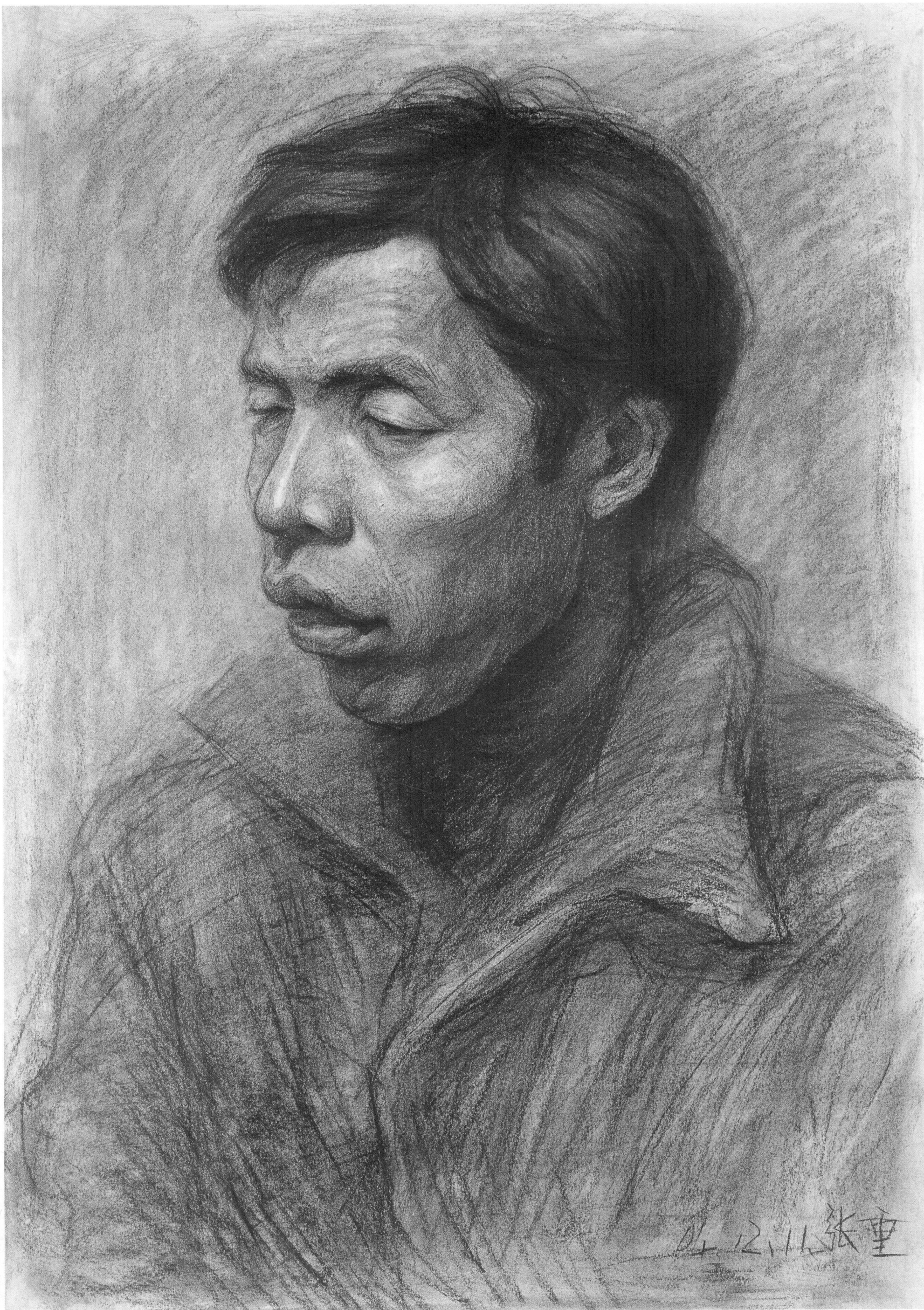
作者：赵也

教师点评：模特表情真实生动，动态自然，空间表现较为出色。头部刻画精彩，但手部比例略大，腿部结构再交代些更好。

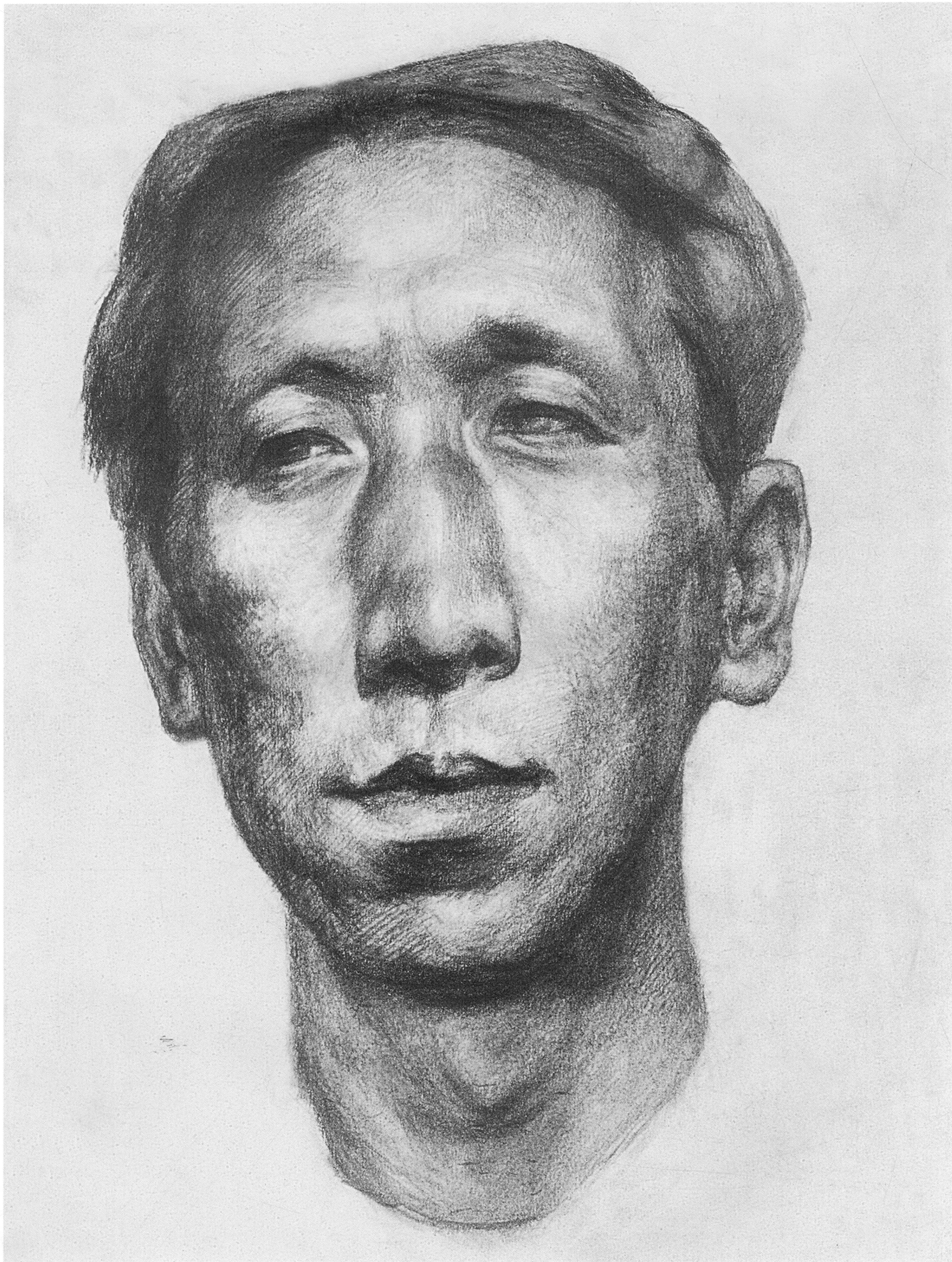
作者：赵也

教师点评：这张画构图舒服，头部前面的空白加强了模特的神态，形体刻画饱满有力，画面黑白灰关系处理得当，画面节奏感强。

作者：张重

教师点评：对模特的头部刻画厚重肯定，结构塑造饱满有力，空间感强。但衣服和背景略显粗糙。

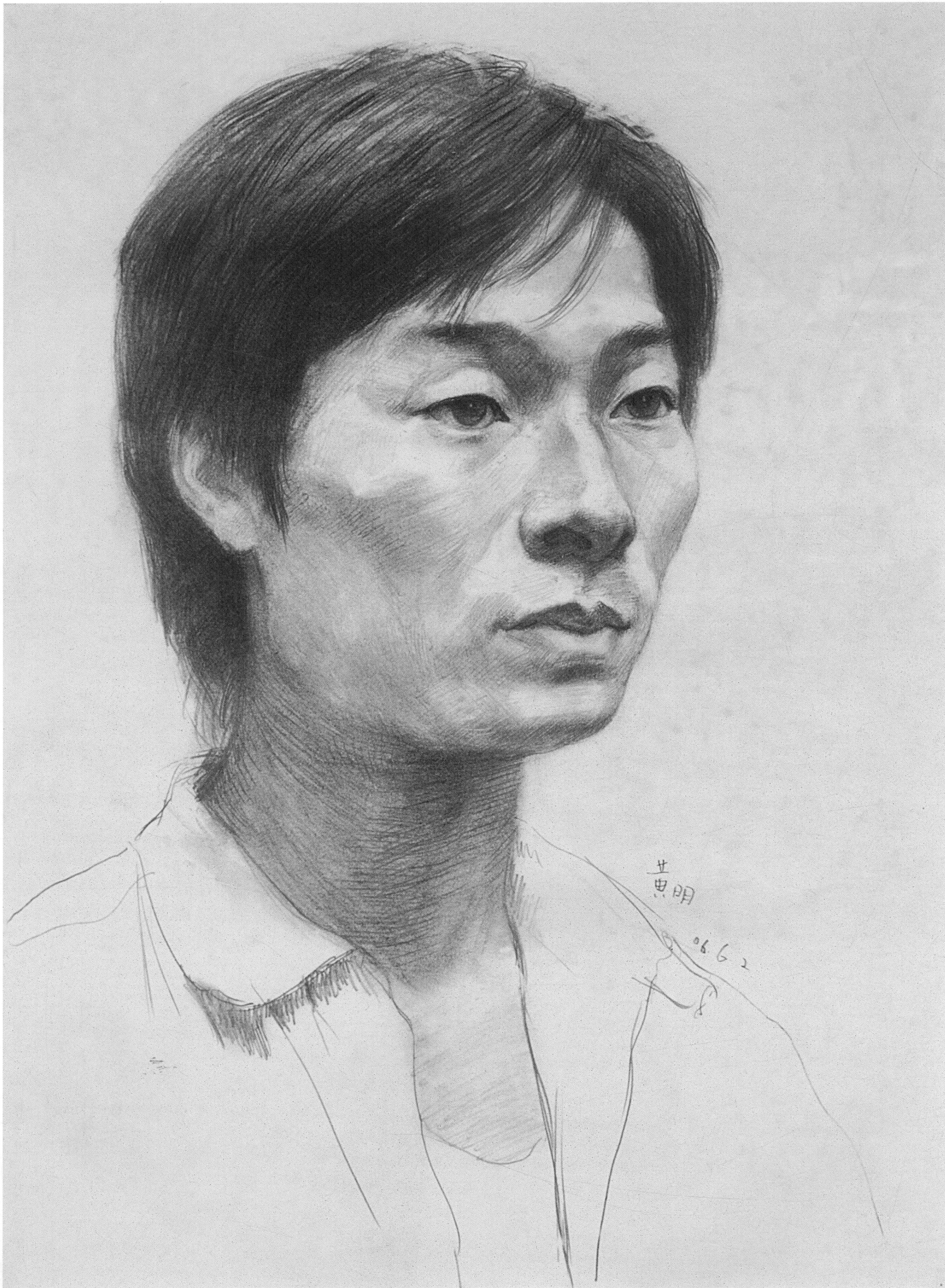
作者：戈弋

教师点评：作者对形体结构的认识深刻，塑造厚重，颇具雕塑风格，画面冲击力强。

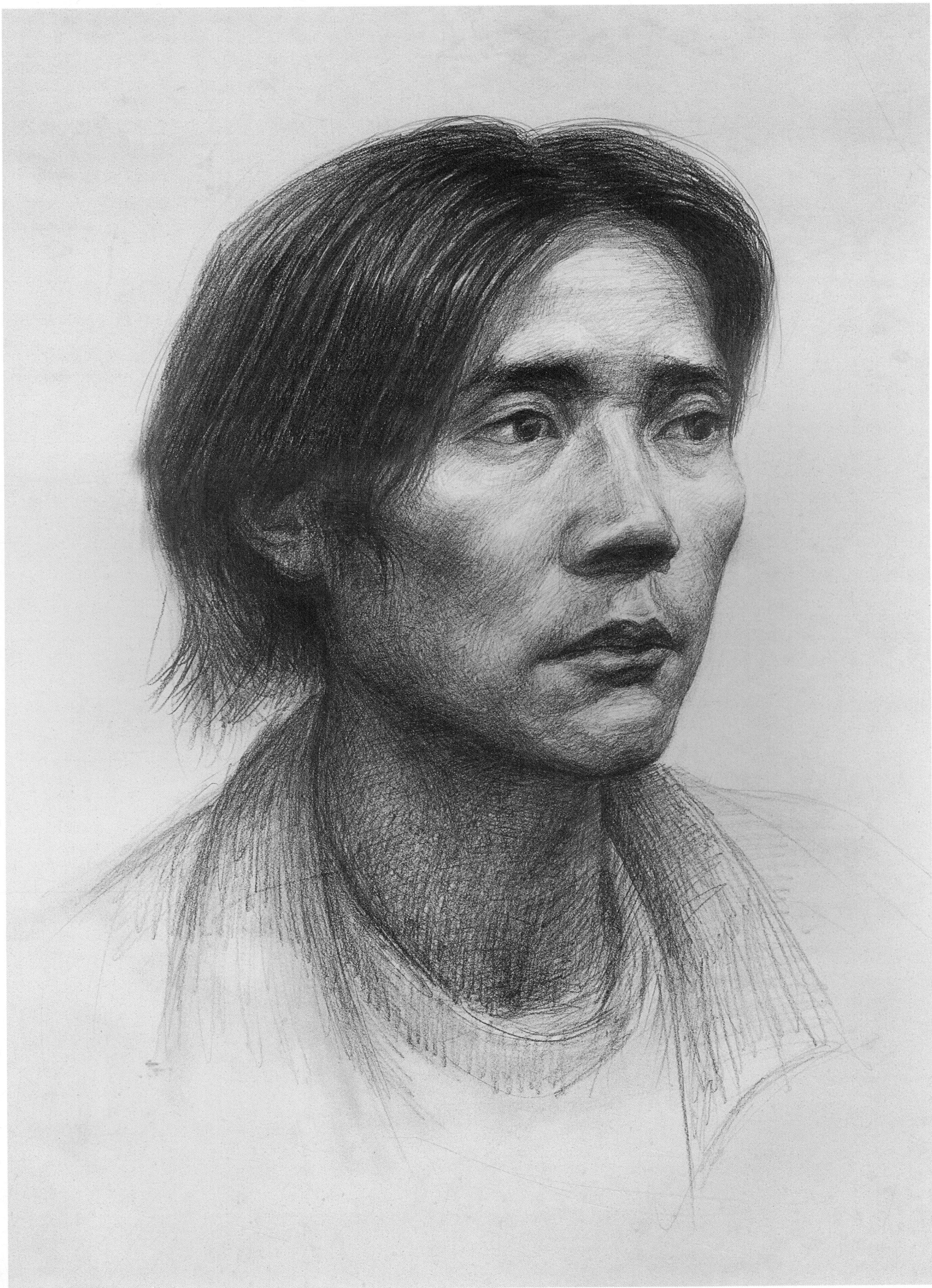
作者：聂焱

教师点评：画面气氛优雅，人物刻画微妙生动，注重五官神态的情感表现，手法轻松成熟，画面语言整体统一，是一张引人入胜的精彩之作。

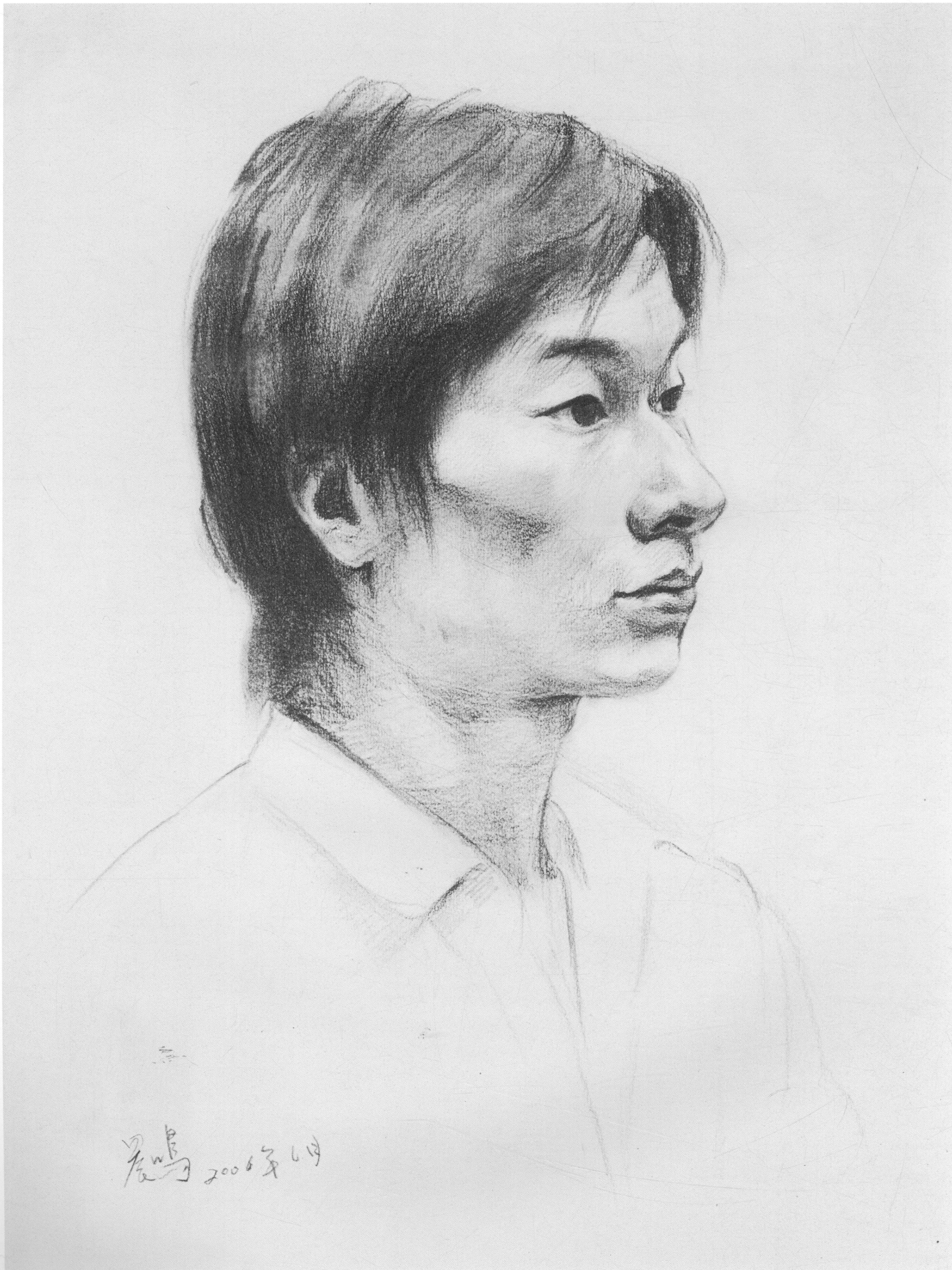
作 者：黄明

教师点评：手法细腻轻松，结构明确到位，刻画少而精确，只是颈部略显单薄。这张画的手法很值得广大考生学习。

作者：朱丽越

教师点评：模特表情生动，结构刻画细腻厚重，画面层次丰富，衣领和颈部略显呆板。

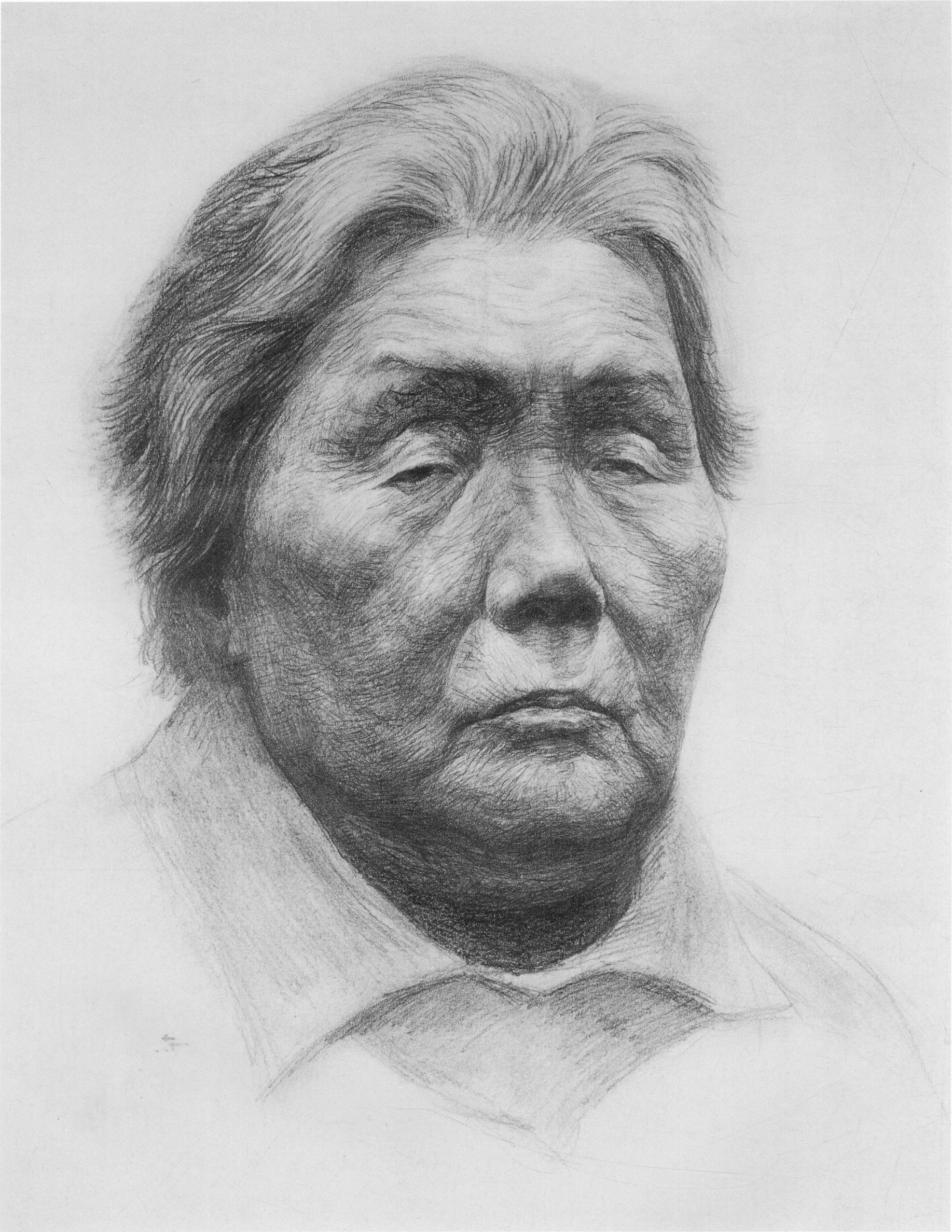
作者：崔晨鸣

教师点评：此画保持了轻松精确的风格，转折和轮廓线处理得明确到位，光影表现细腻透明，是短期作业的佳品。

作者：聂焱

教师点评：模特神态真切感人，五官刻画细腻精彩，画面层次丰厚细腻，是一幅精彩的素描佳作。

作者：朱丽越
教师点评：人物形象鲜明，刻画厚重而手法轻松，脸部细节生动真实，头发和皱纹质感强，充分体现了模特的老态。颈部及衣领部分略显不足。