

常久青 2020.4.7

常久青 素描头像

经典全集名师系列

主编：常久青 杨建飞

E01

中国书店

图书在版编目（CIP）数据

常久青素描头像 / 常久青，杨建飞主编. — 北京：中国书店，2010.9
ISBN 978-7-80663-905-4

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

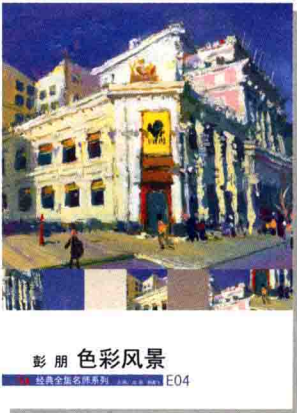
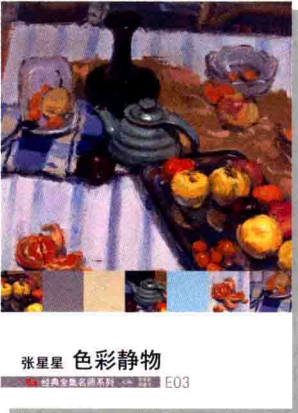
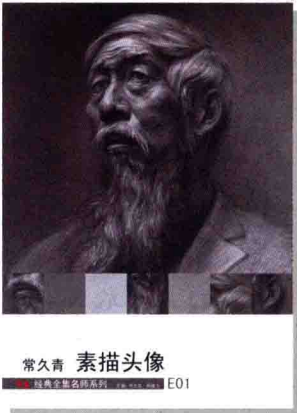
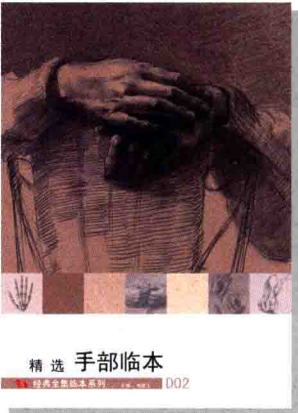
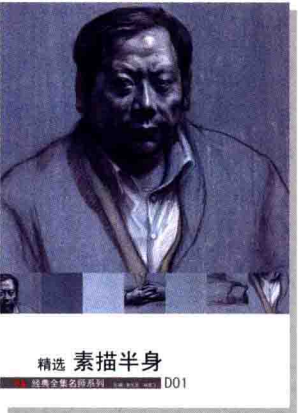
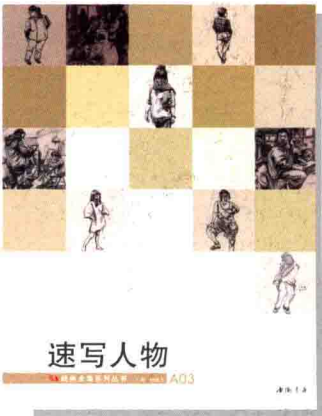
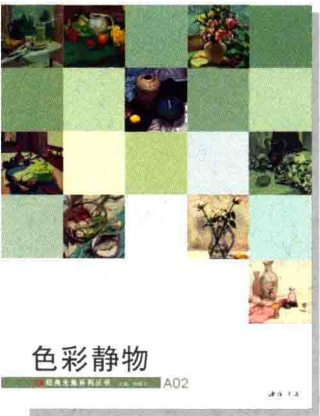
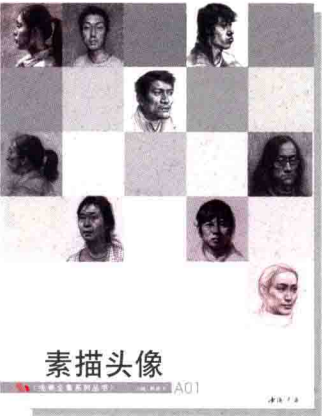
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169838 号

经典全集名师系列 E01 常久青 素描头像

主 编 常久青 杨建飞
出 品 人 于华刚
责任编辑 宋 莹
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市宣武区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 杭州富春电子印务有限公司
开 本 889×1194 1/8
版 次 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷
印 张 5
书 号 ISBN 978-7-80663-905-4
定 价 38.00 元

敬告读者：
本版书凡印装质量不合格者由本社调换，当地新华书店售缺者可由本社邮购。

新书消息：
一、2010 版《经典全集集系列》A01 A02 A03 已隆重上市，09 版的停止发售，谨防盗版！
二、第一期《经典全集名师系列》E01 E02 E03 E04 同步推出，欢迎购阅。

常久青二〇〇・四・七

经典全集

A. 精品合集系列 B. 全国名校系列 C. 经典解构系列
D. 经典临本系列 E. 名师精选系列

素描头像 常久青 E01

常久青简介

- 1985 毕业于北京市工艺美术学校
- 1990 考取中央美术学院版画系
- 1990 获中央美术学院年度学生作品展素描二等奖
- 1991 获中央美术学院年度学生作品展素描三等奖
- 1992 获中央美术学院素描大展一等奖
- 1993 在全国高等艺术院校素描展中获得最高奖，并获得“吴作人国际美术基金会”颁发的素描奖学金
- 1994 获中央美术学院年度学生素描作品优秀奖
- 1995 受邀赴印度尼西亚从事美术教育工作
- 2000 回国，继续从事美术教育工作和艺术创作
- 2004 出版个人画册，同年成立“常久青美术工作室”
- 2007 出版常久青个人作品集
- 2010 在北京筹办常久青个人作品成果展

一幅优秀的素描如何评判？什么样的画才算优秀的素描？仁者见仁智者见智吗？当然，我这里所说的是基础课中的优秀素描，那些一眼就能见到许多毛病的素描除外。不过也不一定，记得有一本分析考卷的点评里说得好，居然还有因“胆大”打动评委而给高分的。要是一般的艺术院校也罢了，只会善意的劝你该再学习学习吧。啊！这原来是中国最高美术学府的故事。我不禁茫然了，中国的素描（指基础素描）怎么了？

也许我孤陋寡闻，本人也认为，素描那玩意儿本身是西方的东西，早年徐悲鸿先生留法后才把真正的素描带到中国。可以说当时中国的素描是以徐悲鸿、吴作人等一批画家为代表的法派素描。可惜时任中央美院院长的徐老先生在新中国成立后不久（1953）年去逝，法派素描无以得传。这时苏联“老大哥”来了，新中国成立后由于政治时势的变化，当时的中国同欧美等发达国家形成了对立，自我划分为第三世界，当然我们还要摆脱帝国主义对我们在文化上的侵蚀。苏联“老大哥”在各个方面帮助了我们，或是我们学习了他们，艺术也不例外。20世纪50年代中期，苏联画家马克西莫夫训练班在中央美院成立，当时中国一批精英画家参加了培训，随后苏派素描像一股春风吹野草，迅速吹遍全国。

我从70年代末开始学习素描，当时是去北京西城少年宫，还要参加考试，不收学费，也是接触苏派画法。后来在北京市工艺美术学校学习时我的老师是50年代央美附中毕业的，自然还是苏派。其实苏派素描有它的先进性，分面切块的方法便于初学者上路，明暗光影法也容易出效果。可它的最大缺点是比较机械、死板，且有抄光影的嫌疑。

80年代初改革开放以后，中国的画家们得以出国看世界了，他们去法国、德国、意大利、西班牙等等国家追根溯源，发现原来欧洲早在文艺复兴时期的素描就已相当美妙绝伦了。从拉斐尔、丢勒、贺尔拜因、伦勃朗到鲁本斯、安格尔等大师们的经典素描，画得是那么直接，那么贴切，那么概括，那么朴实，那么自信。让中国画家们茅塞顿开，原来素描还可以这样画！80年代末，我们的素描开始弃光影重实体，向欧洲大师们学习。这似乎是个进步，因为那时我们的素描还是有目标的。此时也正是我报考中央美院的时期，我在这次转换中尤其是在央美学习的这几年，也是费尽心机，不辞辛苦，最终受益匪浅。还获得了那个年代基础素描的最高奖和吴作人美术基金会颁发的奖学金，感谢我的老师，也感谢那个时代。

21世纪初，又改革了，很多大学不管是不是和艺术沾边的都加了美术设计专业，政治学院有，邮电大学有，交通大学有，航空航天大学也有。据传说中医大也要办美术系，建议它办中国画。似乎我们生活中的一切都与艺术有关了。美术教育由原来的精英式教育改成普及型教育。由于考生众多，考试方法有了很大改变，于是一种应付考试的素描应运而生。在写生过程中不顾模特形象，夸大五官，过分强调骨骼与神态，以漫画式夸张的人物形象比比皆是，大的分面切块既脱离实际又如毫无具体细节的体现，目的是要在众多考卷中跳出来，而可悲的是这种“假、大、空”，竟然在前几年还出现在中央美院的优秀试卷中。在此需说明，不管何种画法，作为基础课的考试，对准确的比例、结构、透视、动态的严格要求是永恒不变的，是作为第一评分标准的。分面切块

是素描入门时期学习的一种手段，是学习过程而非结果。在考附中阶段是可行的，而考大学尤其是央美这样全国素描最高水准的地方，还在用分面切块法，说明此考生对素描的认识尚停留在初级阶段。其实我在这里说的并非考生的不是，我奇怪的是他居然得了最高分！这便是我在本文开头所提的两个问句。几年来决策者们在教课的过程中终于尝到了苦头，这样的学生入学后好不好教只有评判者自己能体会得到。那些只会概念地分面切大块的学生在长期作业中不会深入，不能具体，因为他们在考前班所学的重点就是如何制造抢眼的画面效果取悦考官，忽视了那些最基本的硬道理，钻了考卷多评判官来不及仔细的空子。于是乎，我们的素描一度变得画面越来越黑，线条越来越粗，形象越来越丑，处理方法越来越概念。我不禁感慨！大师，我们能看出你们的作品有如此深厚的功力，可你们怎么没有这些东西呀！听说还传出个笑话一周一张的素描作业，某学生一天就画完了。当然他就会考试的画法，第二天没的画了，于是上色粉，第三天开始上淡彩，一周下来素描作业改色彩了。

今年，决策者们似乎有所醒悟。中央美院六十年素描回顾展给所有考生一个暗示，回到老美院的传统吧！强调和重视形体、比例、结构、动态和对不同模特真实贴切的感受。不能再主观编造一个概念形象，背一幅场景气氛，默一个画面效果了！基础素描其实就是一种严格的基本功训练。简单地说，越贴近对象越说明你的功夫，毕竟你是考学，是学院派。而素描艺术表现，那至少是上大三以后的事情了。我的许多学生问我，您当年获全国一等奖的《大卫》为什么这次没展出啊？其实这是不出我之所料的事，因为我太了解人性了。决策者也是人，抛开他们的地位，他们也和一般人一样，也正因为他们有地位所以会比一般人更清高，更嫉妒，他需要你的画为他脸上贴金时，会毫不犹豫，毫不吝惜的把大奖给你，但当他发现因此你受益而反过来他又没得到你什么好处时，这样的事情也就再自然不过了，哈哈！

今天在这个大背景下，我出版了这本画册。还是想强调素描的功力不是短时间突击就能出来的，希望回到贴切朴实的画法上，因为基础素描不是时尚，也不是包装。它需要静下心来，仔细观察表象和深入研究解剖。把自己的思路梳理清楚，要明白：第一，什么是要画的，什么是不画的；第二，确定要画的如何画。这就在用脑而并非技术问题，技术是随着眼睛头脑的修炼而逐步提高的。在当今基础素描中就存在着刻意追求技术技巧而忽视了作为基础练习所应掌握的根本问题。在这里我不想把怎么画的方法说得很具体，因为这些知识大同小异，很多书已经把这段讲得很细致了。有的书掰开揉碎甚至对着一个鼻子头怎么画都能分析出个一二三、ABC，已经到了极至。然后再让学生们背下来，告诉学生们遇到鼻子就这么画。我也有心编这样一本书，书名叫《傻子学画必读》。拜托了，给我们的艺术留一点让学生能自己遐想和尝试的空间吧！

本文章纯属个人见解，欢迎同仁批评指正！

常久青 2010年6月
于北京望京花家地南里

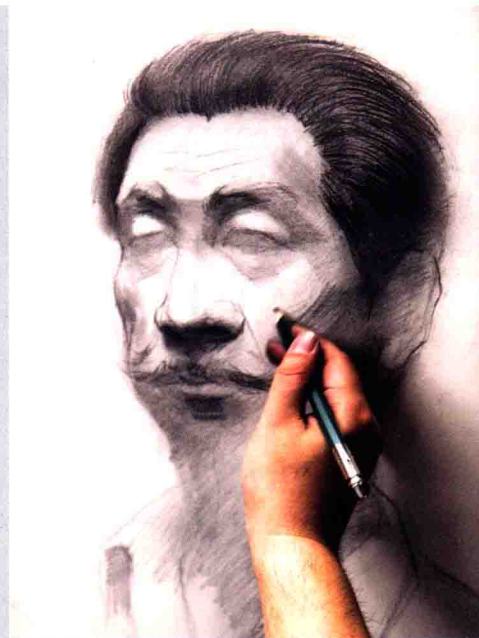
一. 使 2B 铅笔用直线，用长线、方线找出头像的外形，同时画出头、颈、肩的关系及定好三庭五眼的位置，把五官放在辅助线上，以保证比例透视关系的正确。

二. 用 3B 铅笔画斜线来铺暗部和灰部。头发最黑，眉弓、眼部、鼻底、上唇、下唇底、脖子为次黑，侧面脸颊为灰色，这样方法使大的黑、白、灰面分开。

三. 用纸巾涂擦画面一遍，使其色度均匀。形成最初的体积空间关系，其深度的比例为欲画的五成重，擦到三成，留下两成为排线深入，至此第一轮次结束。

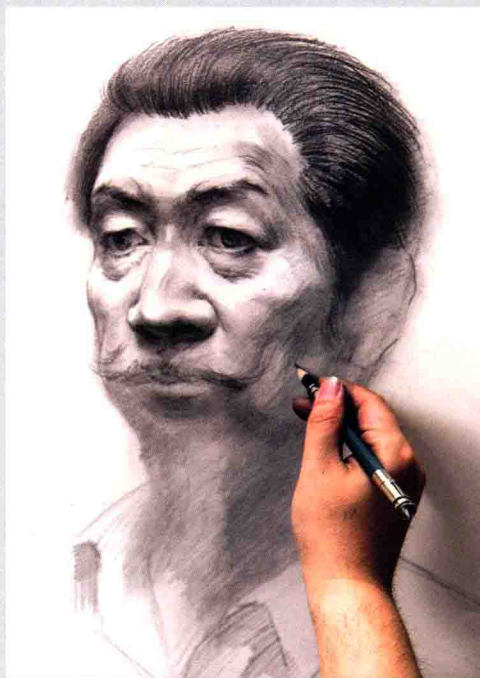

四. 第二轮次开始，再从最重的头发画起，眉弓、眼部、鼻底等处排线深入的同时色度也加深了，使整个头像空间加强。同时，再调整一遍大形，形体更明确、准确。

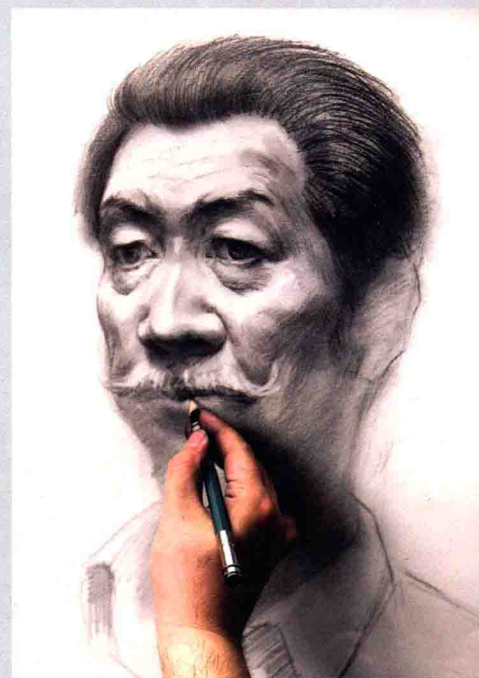

◇ 细节刻画提示：

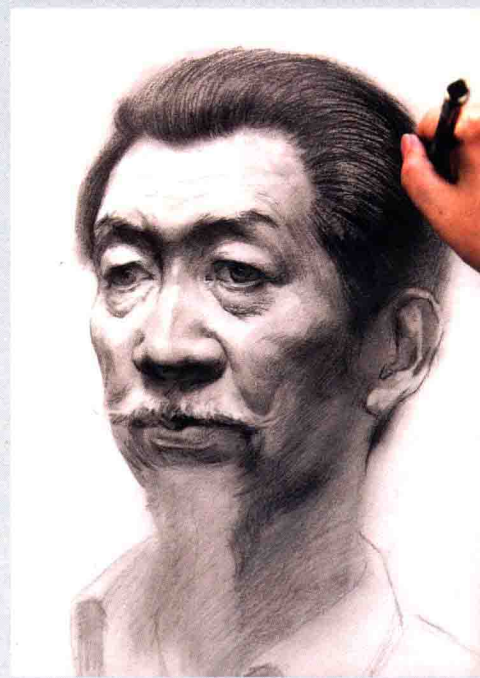
细部刻画要讲究方法，比如：鼻子是画面的中心点，也是最高点。首先把注意体积关系，鼻子的正、侧、底三大面要做结实。仰视鼻孔面积较大，但不必在意，融在底面中。鼻梁骨硬，鼻头、鼻翼软，线条顺结构排，挤出鼻头高光。

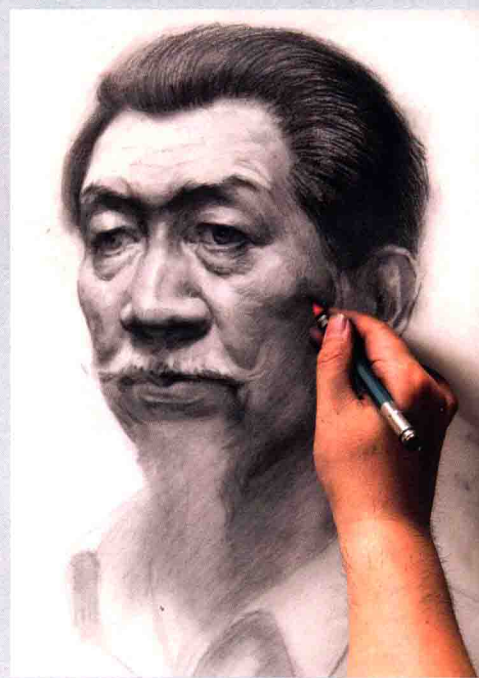
七. 进入五官的塑造，要以鼻子为第一，眼、眉第二，嘴部第三，耳朵第四的顺序依次深入刻画。同时脸部、脖子、衣领、肩头也需呼应着刻画，使整体关系还是保持统一。

八. 画嘴部，硬硬的胡须像把刷子，上嘴唇藏在下面。把上嘴唇画重些衬托出胡须的白。嘴部的空间很重要，抓住唇凸的明暗交界线，使整个嘴部的空间像半圆形转起来。

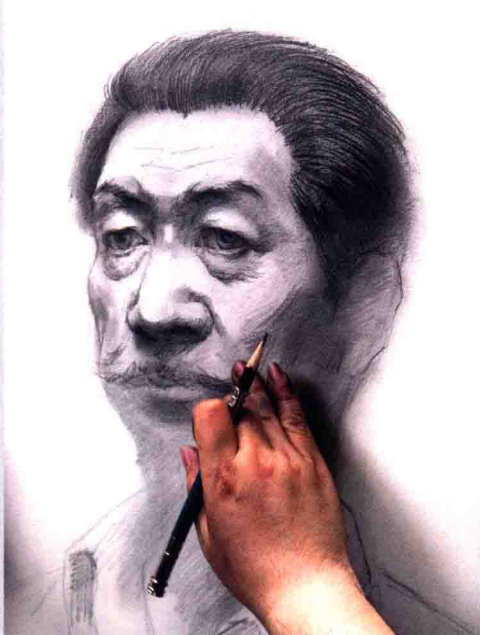
十一. 五官深入后，头发又不够黑了，再用 4B-6B 铅笔加重头发，加强头发的质感与体积。亮面的头发可以线条感明显些，暗面的用线则要轻松些。这样头发的松紧节奏就容易把握。

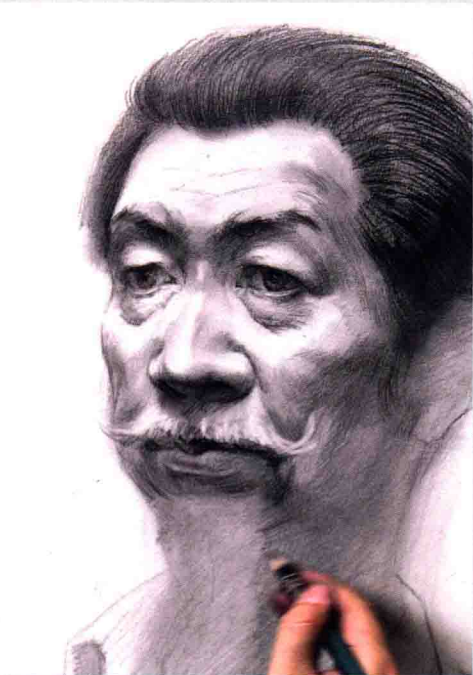
十二. 脸的亮部一直没刻画，会显得太苍白了，此时用 HB-3H 铅笔，从明暗交界线处开始往中间灰部刻画，找出形体，推出体积。这步需要耐心深入，用自己理解的解剖知识，画出精彩、丰富的层次。

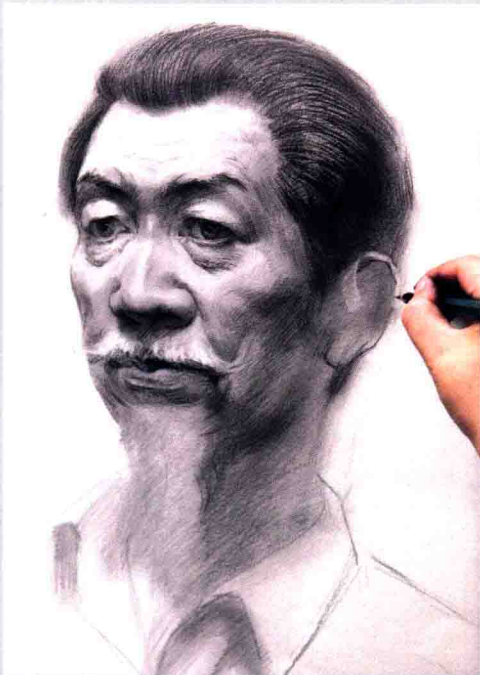
五. 首先交代出两眼眶是圆圈，仰视后经透视变化，然后是眼半球的体积，接下来才是眼神、眼皮、眼袋的表现。必须认真观察对象，仔细考虑下笔技巧。

六. 脸侧面抓明暗交界线，明暗交界线是从颧骨、颧骨到下巴的完整转折。进行排线塑造，注意此时多排线，尽量少擦，使形体明确，转折干脆。

九. 画下嘴唇时要注意三点：1. 上嘴唇受光较强烈，注意嘴裂线的形状；2. 上嘴唇的厚度，下嘴唇形体饱满，但小褶皱多；3. 口轮匝肌的底面的空间同时把下巴也联系起来再深入一遍。

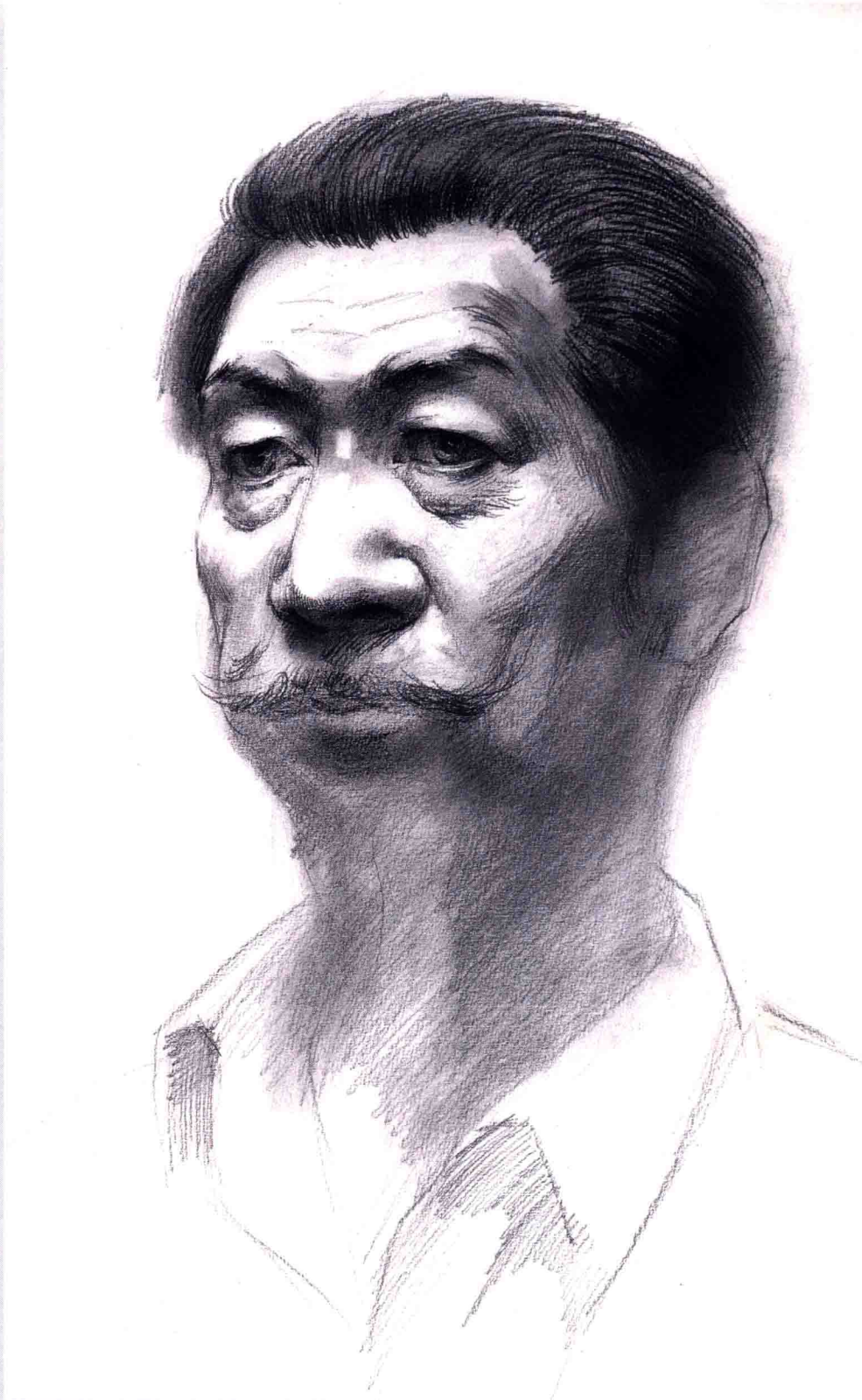
十. 耳朵：空间上耳朵虽在后面，但形要准确，外耳轮转折多样注，厚度的变化要认真观察。用线时适当可以虚一些，但一定要注意外形不可含糊，耳朵的软骨与肉要有所区别。

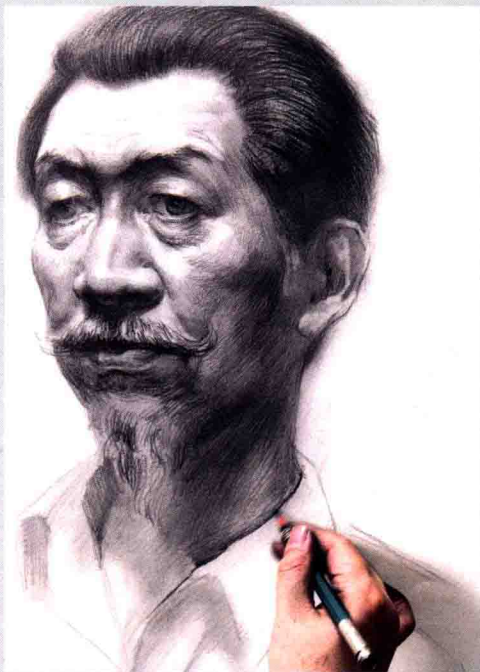
十三. 最亮部选用 5H-6H 铅笔推出高光。深入的过程中容易出现花、乱、碎等不良画面效果，因此作画时不能完全扎进细节刻画，要保持自己头脑清楚。一旦出现不满意的地方，要随时把画面调整回来。

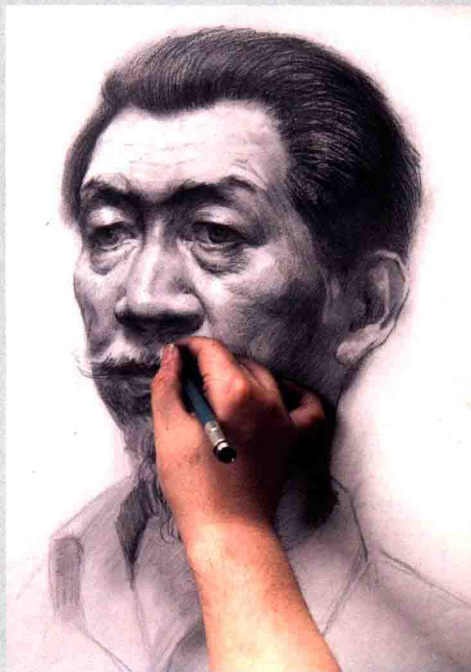
十四. 胡须的刻画：模特的胡须明显，但硬度比头发略减，看起来弯曲且凌乱。注意其走向和体积。都考虑到了，最后就剩下如何表现质感了，白胡须用削尖的橡皮一根根提起，再用硬点的 H 铅笔补上几根，使胡须层次丰富。

◇ 阶段小结
到这个阶段差不多画了一个小时，画面的大效果已经出来了。形体准确、大的黑白灰关系、大空间塑造都是这个阶段的主要任务。另外，五官可以先塑造得充分些，使画面的主次关系更明确。其它地方没有细节上的刻画。到这时可以小小休息下，理清思绪，以便接下来作画。

十五. 画好胡须时要调整脖子，使脖子和胡须的前后关系明确。脖子部分的明暗有胡须的投影、胸锁乳突肌的受光面、脖子向后的转折面，这三大块明暗塑造出脖子的体积。同时再把衣领的形状和明暗适当画画。

十六. 最后调整大的黑、白、灰及整体的主、次关系。用特浓铅笔再压一遍头发、眼球及较重的明暗交界线，重度要到位，但不宜太多，免得色调雷同。就这样，一张三小时的素描头像作品就完成了。

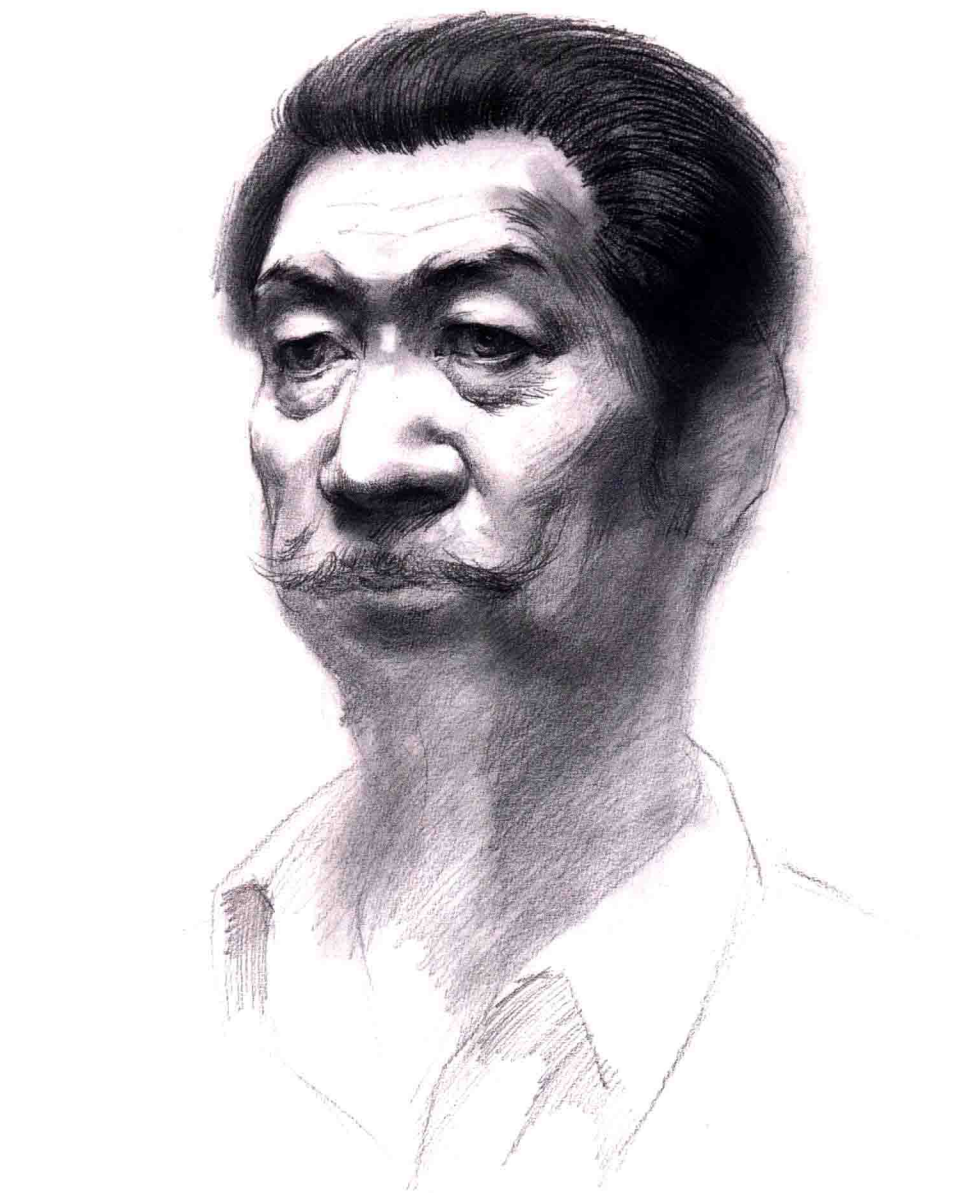
①

②

③

④

1. 起稿抓形

用直线找出所画对象的外轮廓和头、颈、肩的关系及五官的位置，把五官放在辅助线上，以保证比例透视的正确。

2. 黑白灰关系

用大面积的调子找出画面的黑、白、灰大关系，确定画面的明暗关系，头发最黑，眉弓、眼部、鼻底、上唇、下唇底、脖子为次黑，侧面脸颊为灰色，这样大的黑、白、灰分开。

3. 深入塑造

进入大形体及五官的塑造，在画面的明、暗及黑、白、灰的大关系下刻画对象的质感与体积。深入过程中会出现花、乱、碎等，要注意随时调整回来，保持画面关系的完整性。

4. 整体调整

最后调整大的黑白灰及整体主次关系，要始终保持画面整体、响亮、关系明确。避免色调雷同。

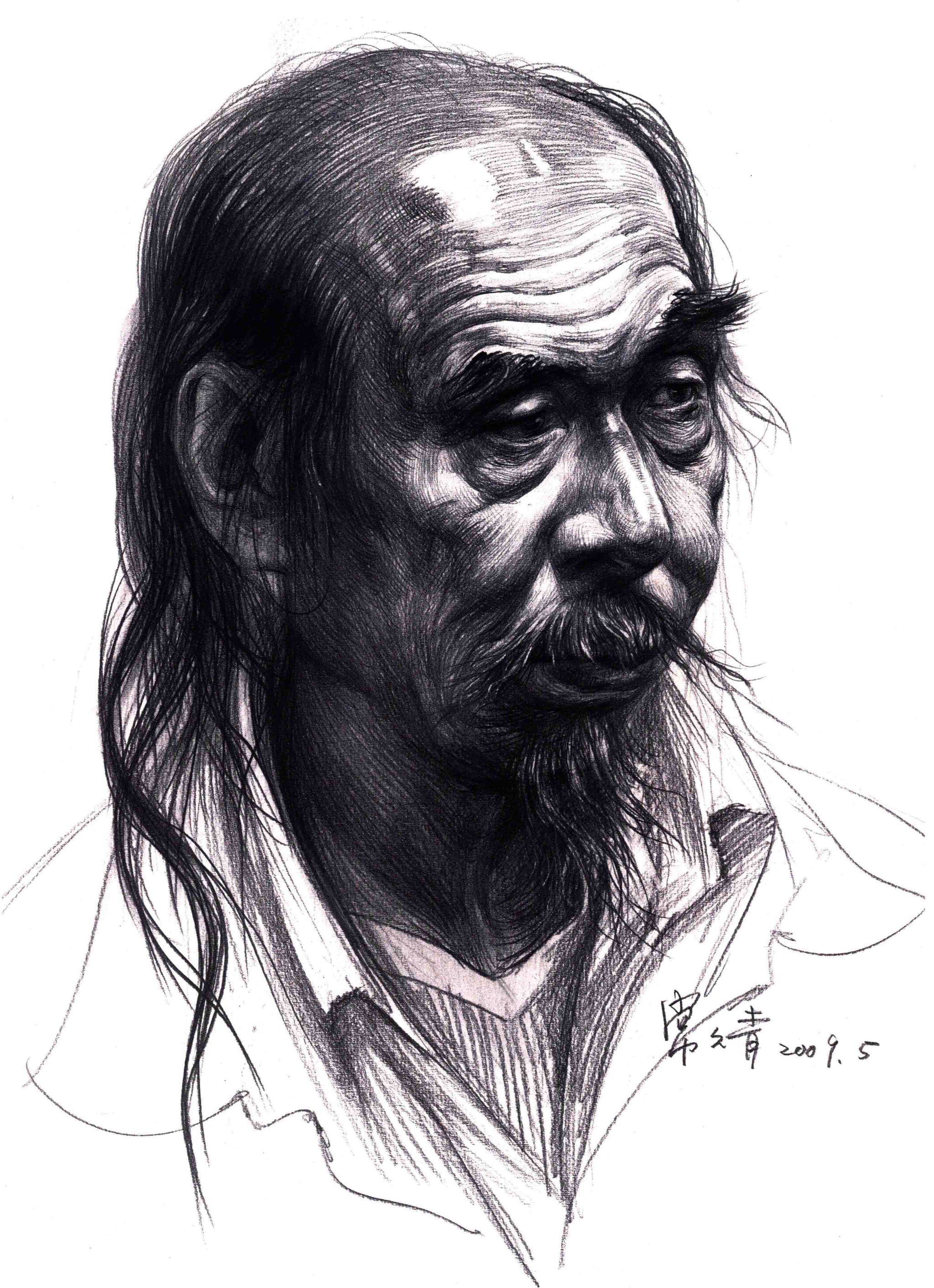

◆ 标准的正面头像作品，略微有些顶光。从头顶至鼻尖再到胡须的明暗关系的有着不同程度的对比关系，加强了画面的节奏感。距离观者最近的鼻子加强了体积关系，与后面弱化的耳朵相对比，强化了正面人像的空间感，有向前冲的感觉。老者脸部的肉感、头发及胡须的硬挺质感都表现得很到位。

◆ “惜墨如金”是像珍惜金子一样珍惜笔墨，指写文章精炼、概括、没有废话。其实画素描也要如此。把你画上去的东西概括成最精简、最有用的线条，画你认为最重要的东西。当然，这需要头脑与技巧的高度结合。

◆ 正面仰视的角度画起来比较难，需要掌握面部、五官的形体结构和透视关系等知识，并且要熟练地运用它们。头、颈、肩关系的处理也是个难点，值得注意的是：下颌到脖颈之间的重灰面，是表现体积和空间的重要因素。

◆ 此画造型严谨但不失生动，画中女中年轻轻昂首，角度略有仰视，头、颈、肩的关系非常明确。五官的刻画很精细，形体饱满结实，眉宇间和眼神透着些许憧憬，嘴角微微绷紧，更显得神情专注。

