

■浙江省新世纪教改项目

学院派教学—— 中国美术学院

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN

专业基础教学部校藏作品精选

主编◎安滨 编著◎李航

素描头像

SUMIAOTOUXIANG

江西美术出版社

素描头像写生要点

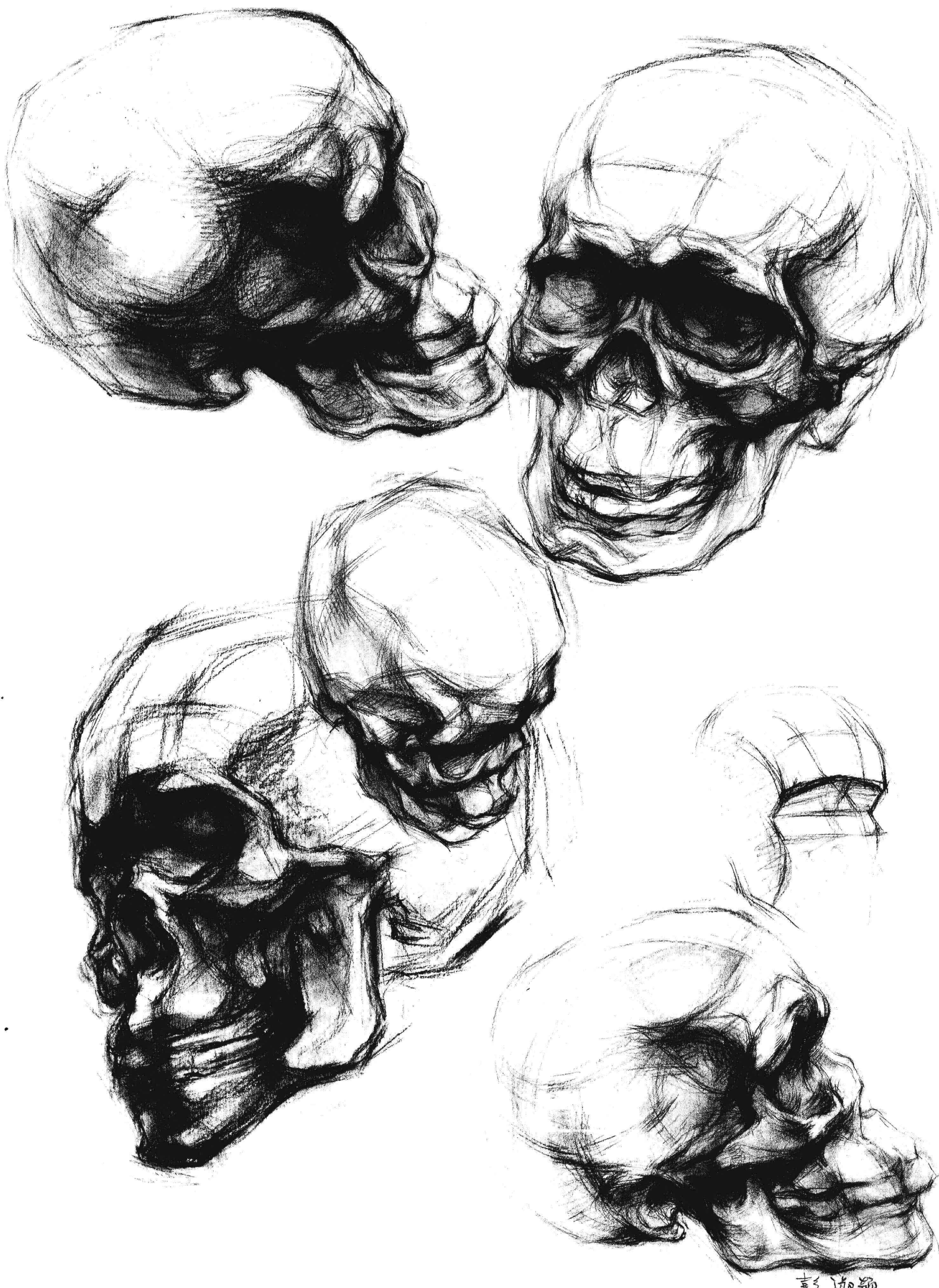

素描作为造型艺术的基本启蒙手段，历来是艺术家走入艺术殿堂的一块敲门砖。同时，作为一门独立的造型艺术，素描也一直为艺术家所演化推进。中外许多艺术家在素描艺术的发展上给我们留下了许多宝贵的财富，如文艺复兴三杰达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，德国绘画大师丢勒，荷兰绘画大师伦勃朗，俄国绘画大师列宾等等。上述绘画大师对素描肖像的演绎驾轻就熟，有的善用线条，如丢勒、埃及贡席勒；有的善用光影表现，如列宾、伦勃朗。一代又一代的绘画大师用精湛的技艺和经典的作品丰富了人类艺术的宝库，并且为我们研究和发展素描肖像艺术提供了宝贵的资源。

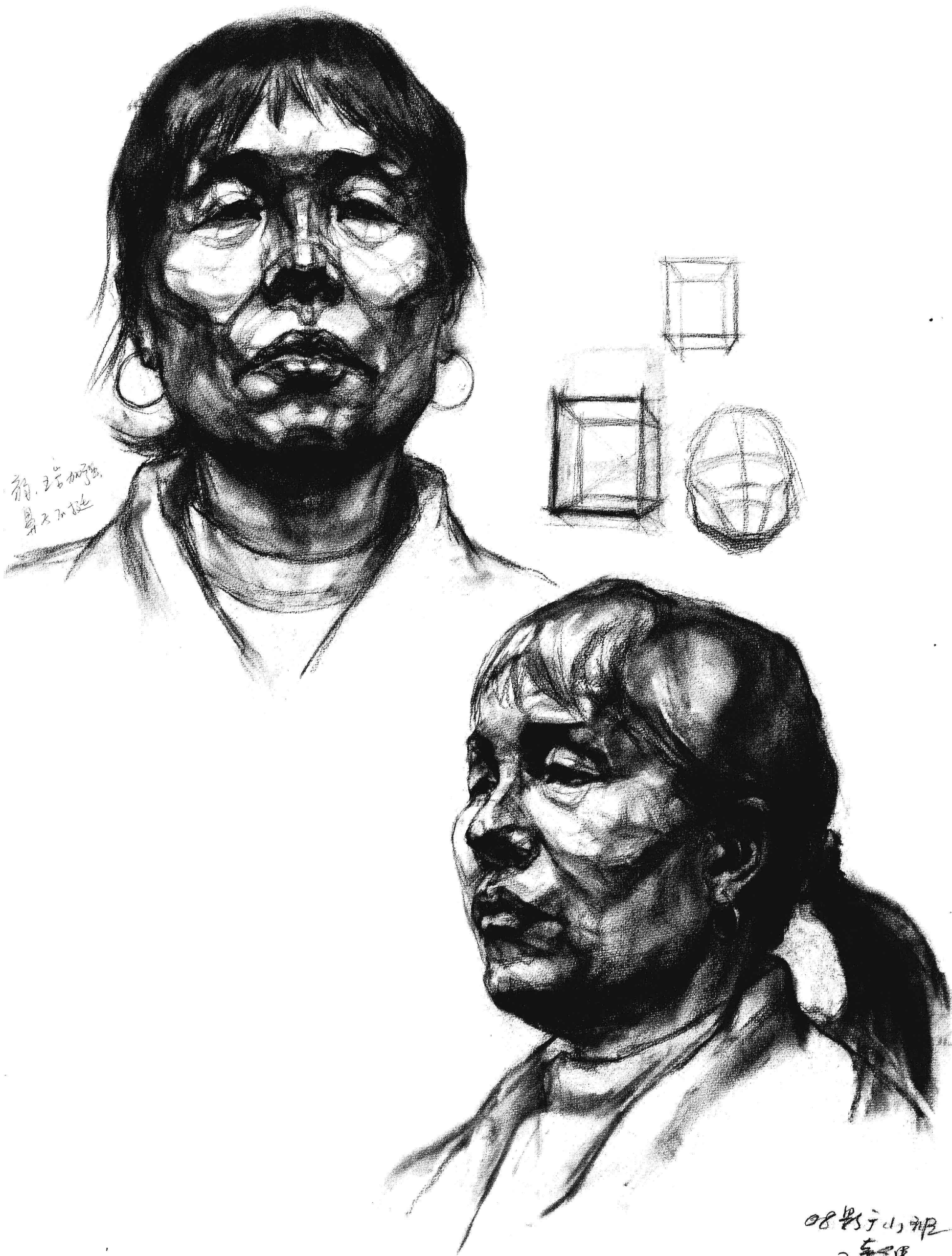
中国美术学院造型基础部作为承担着为美院造型艺术专业一年级学生的造型基础训练任务的部门，始终以素描基础课程作为基础课程中的“重中之重”，并建立了一整套素描基础的教学和研究体系。素描肖像作为素描艺术中最基础的科目之一，它在整个基础教学体系中起着启蒙和引导学生掌握正确的观察方法和造型方法的作用。素描肖像是我国目前许多艺术院校招生考试的必考科目之一，它能较为准确地反映应试者最为基本的艺术素养，比如观察方法、理解方式、造型能力、概括表现能力等综合素养。素描肖像教学首先是从欣赏和分析大师范画的导读课开始，从诸如达·芬奇、米开朗基罗、丢勒、安格尔、列宾、毕加索、鲁本斯、徐悲鸿等中外艺术大师的经典素描肖像作品案例的赏析入手，让许多带着应试习气的学生通过对大师作品的欣赏和“解读”，认识到素描肖像作为一门独立的造型艺术所具有的独特魅力，而非仅仅是应试的工具。对广大学生来说，首先要掌握正确的观察方法，而不是在一套套的“应试法宝”中去死记硬背一些所谓的“诀窍”。笔者曾在素描考试的考场中发现有考生根本不去写生模特，而是埋头熟练地默画一幅根本不是写生模特的肖像素描，类似这样的极端案例相信不是仅此一例。如何掌握正确的观察方法，这是我们首先要解决的问题：第一，要树立整体和连贯的观察方式，而不是局部琐碎的观察方法；第二，要掌握基本的头部骨骼和肌肉的相关解剖知识。造型基础部要求学生在肖像写生前要做相关的头部骨骼和肌肉解剖图的练习作业，只有掌握了头部骨骼和肌肉结构的基本知识后，学生才能相对理性地去分析对象的头、颈、肩三者的联结和穿插关系，并根据脸部的基本块面和结构关系去表现对象。除此之外，安排写生同一模特的俯视、仰视和平视的作业。此项练习可以使学生通过俯仰等不同的透视角度去理解和分析头部的空间关系，增强对头部结构的更深一步的理解。另外，做一些课外练习来加深此项内容的深度和广度。学习和了解头部骨骼和肌肉的结构知识并不是为了解而了解，关键在于运用，通过理性的理解去把握对象本质的内在的结构关系，而不是浮在表面。值得注意的是具备了熟练的解剖知识是否就意味着写生肖像就熟练了？答案是否定的，我们还要具备对对象敏锐的感知力。如果你对对象丧失了基本的感受力，你只是在观察和分析对象的解剖结构关系，哪怕你有熟练的解剖知识也是徒劳的，起码你无法画出具有感染力的活生生的肖像写生，即失去了写生的最为本质的内涵。因此，感受和理解二者是相互依托的。无法之法，乃为至法。意思是在你写生对象的时候，如果你首先想到的是理性的结构知识和解剖知识的话，那你就走进死胡同了。只有当你忘记了固有的程式和方法，进入到一种自由表现的境界，而这种境界恰恰是“庖丁解牛”似的境界时，这样的写生作品才具有一定的艺术感染力。而要达到这种境界，又非要付出艰辛的劳作不可的，古今中外大师，莫不如此。

造型基础部在素描肖像写生中总结了学生容易出现的一些共性的问题：一是形体结构不准确，这是几乎在所有的肖像写生中都会碰到的问题，只是程度不同罢了。主要原因当然是缺少练习和严谨的态度，另外就是缺乏相关的头部解剖知识。因此，要解决此问题，认真研习头部解剖知识是十分必要的。另外，还要多画一些头部速写练习。二是画面关系脏、灰、乱和死板。“脏”的重要原因是画面黑、白、灰关系模糊，暗面、灰面、亮面的层次不够清晰，脸部固有色控制不当；“灰”的主要原因是黑白对比没有拉开，缺少明度上的对比关系；“乱”主要是局部观察造成的，缺乏整体统一的观察方法，看到哪里画到哪里，缺乏对画面的判断力和控制力；“死板”的原因主要是机械地理解对象的结构，该紧的地方紧，该松的地方也紧，表现手法单一，机械地切块面，缺乏一定的节奏感，甚至死记硬背固有的表现模式，生硬地使用解剖知识，漠视自己对对象的感受。此外，还有其他方面的一些原因。上面阐述的是一些共性的重大问题。其实，一幅好的素描肖像作品应该是构图合理恰当，形体结构准确，黑、白、灰关系清晰，形体塑造较为深入，以及表现手法轻松自如等，缺一不可。因此，练习者应该主要从上述几方面去查找问题。另外，速写练习对素描肖像写生是非常有益的补充。造型基础部十分重视速写的练习，采取课堂速写和课外速写相结合的方式。许多绘画大师几乎每天不离速写，这对我们来说是最好的启示。

“不积跬步，无以至千里”，没有艰苦的努力和探索，以及持之以恒的坚持，想一劳永逸地解决素描造型问题是不可能的，这是对初入造型艺术殿堂的学子最恳切的忠告。

彭淑颖
2012.12.

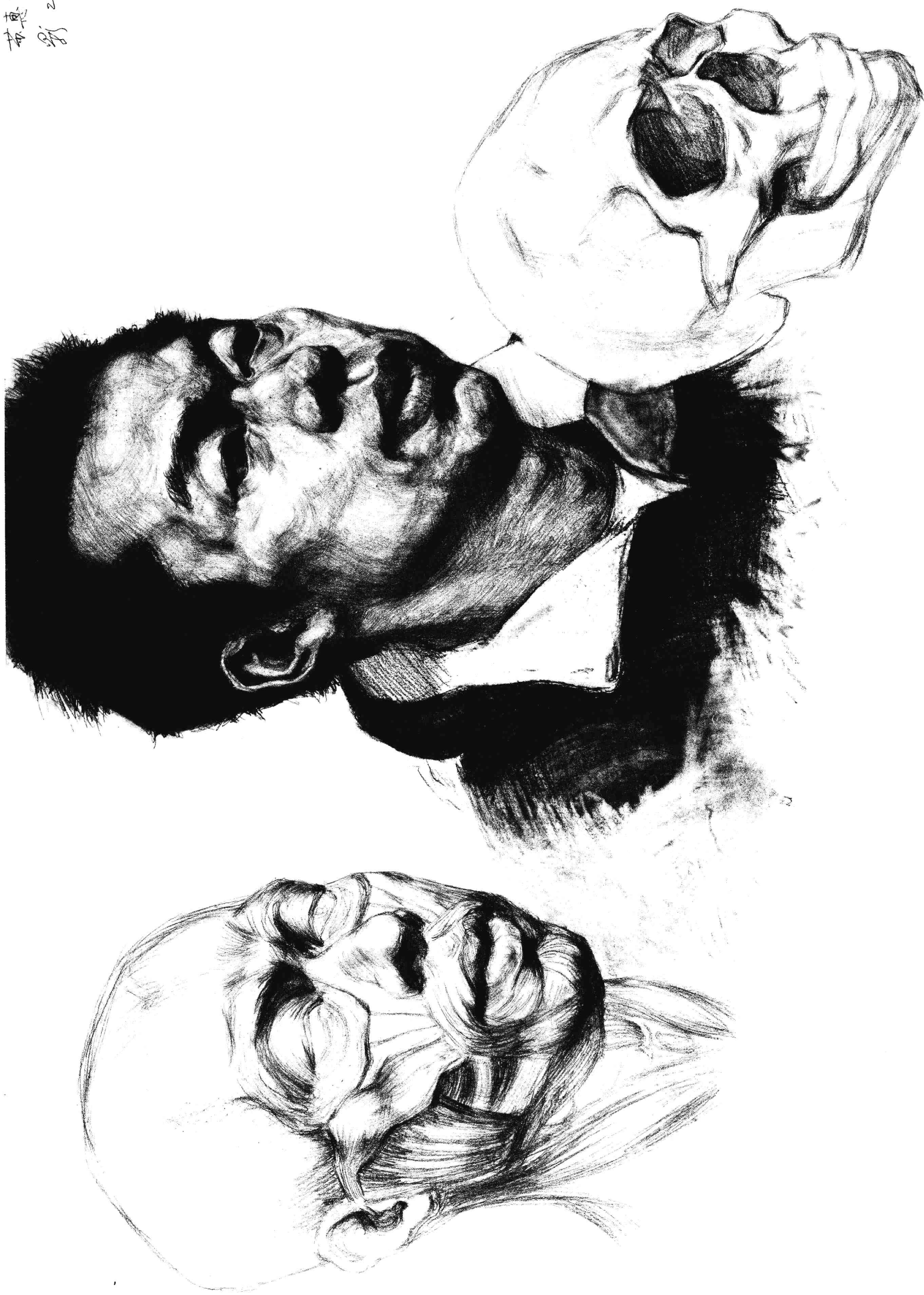

08 男于小, 郑
王馨墨
指导: 王小明.

朱兆岳
初一 施乐群

苏惠英
2

姓名：江孝明
作业：头像、头肩、躯干、写生
老师：吴方

大形特征
头颈关系
比例
透视
动态特征
深入
位置
形态特征
转折
整体

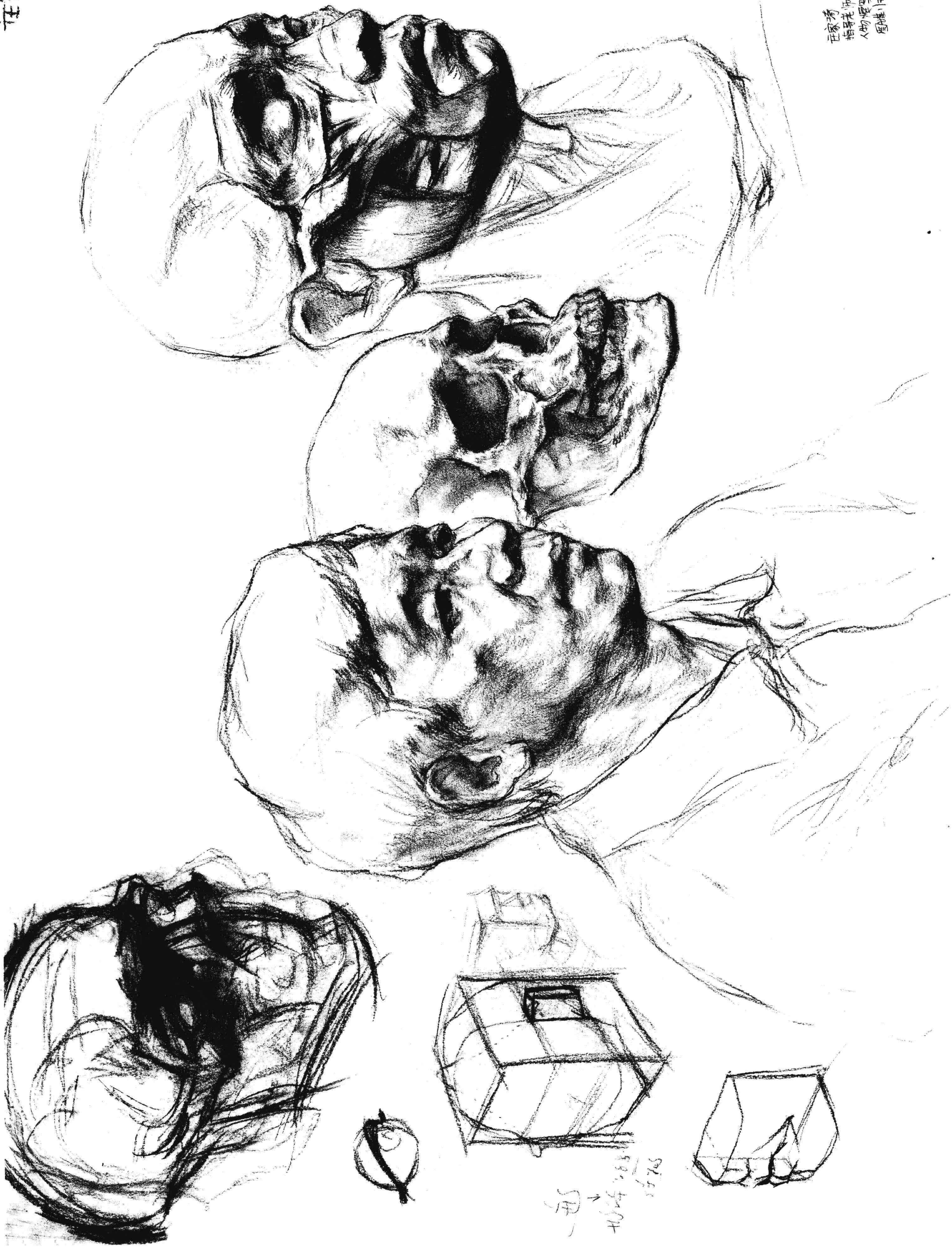

502 张蕾

庄家琦

庄家琦
指导老师：吴方
人物素描
素描头像

叶田媛
指导老师 古榕

■作者：叶田媛
■指导老师：古榕

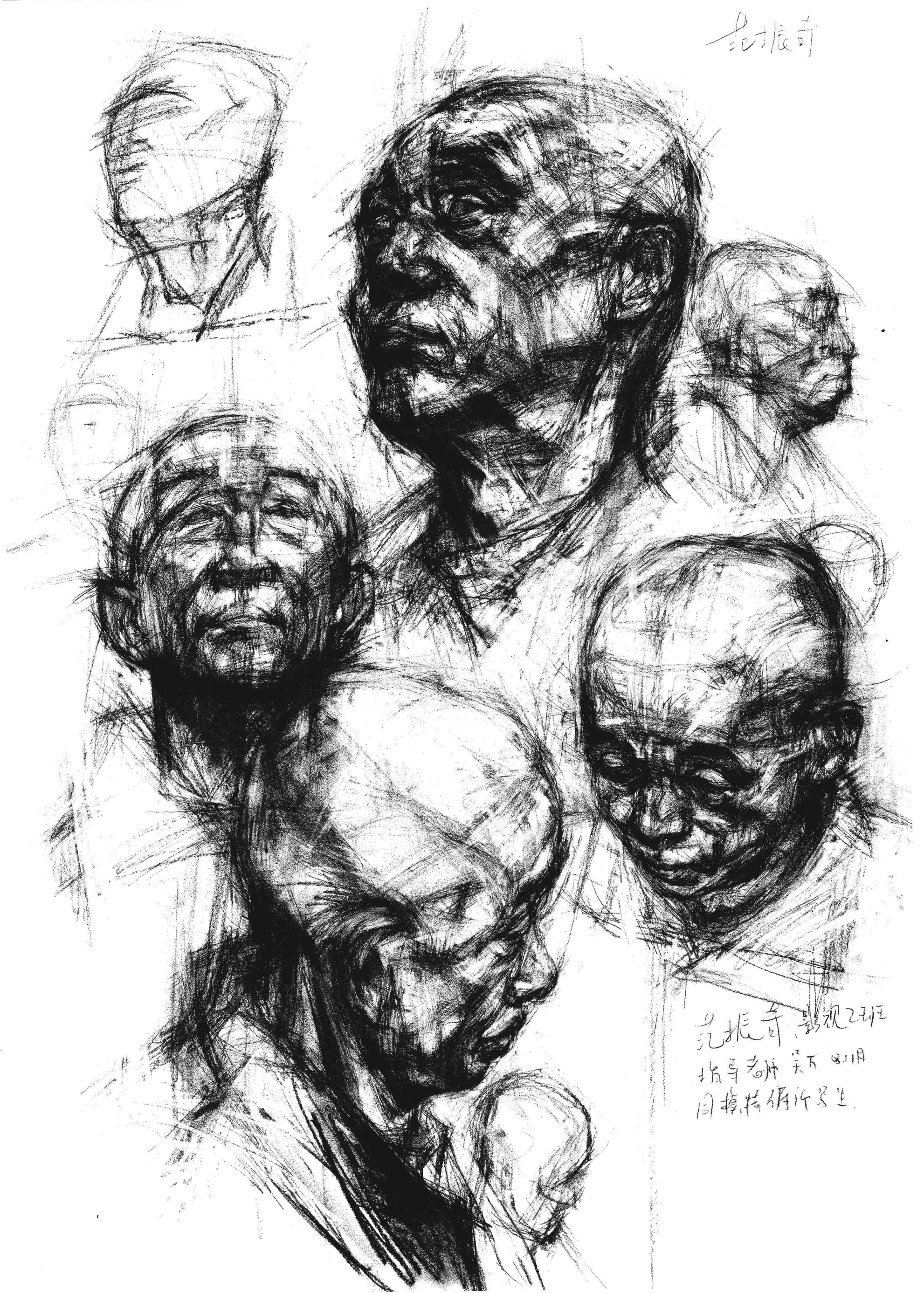

肖像素描头像
庄家琦
指导老师：吴方
图例11

叶田媛
指导老师：古榕

范振奇

范振奇 影视乙班
指导老师 吴方 8.11月
同班同学所写。

同模特正侧面写生
重点研究其透视运动

范振奇 影视设计
指导老师 吴方
08.11月

5号
郑茹 油画
基础部 7班
No. 11210531

郑茹 7班

11
14