

全国百强画室推荐用书

前线系列丛书

肖像之象

素描头像 / 半身像

主编 / 王 祁

河北出版传媒集团
河北美术出版社

前线系列丛书

素描头像 / 半身像

主编 / 王 祁

《前线系列丛书——肖像之象》编委会

李 靖 韩和克 赵 洋 黄见晗 张宗武 林新杰 汪小灵
王延煦 李大洲 应锡强 张燕昆 徐锁象 李 峰 于才瑞
罗 皓 田广明 李宪奇 郭永浩 王国辉 赵永昌 肖 迪
林信添 林荣轩 张 鹏 梁 冰 王 浩 刘 印 刘泉海
林振平 刘富勇 王自盟 刘 箭 李帅星 欧阳新光
(排名不分先后)

目录 contents

第一章：写在考试之前

3

天赋 + 勤奋 + 科学的方法

3

临摹大师的必要性，如何临摹大师作品？

4

第二章：关于素描的一些知识

6

观察造型的韵律

7

搭框架（结构）建团块（黑白灰区域）

16

整体观察 / 整体刻画

22

不同形式的表现

30

尝试一下不同工具

39

如何观察对象？

40

图底关系

54

负空间

57

节奏感

57

透视

58

比例

58

现实空间与绘画空间

59

变形

60

你是不是真的了解结构的运用？

61

表现体积的方式或许不光你知道的那种

62

是不是画得越多，层次就越丰富？

63

考试 3 小时是让你画得更“深入”吗？

67

第三章：素描半身像

76

素描半身像绘画要点

76

第四章：学生作品

120

SKETCH PORTRAIT BUSTS. 肖像之象

-
1. 素描：是研究处在空间中的立体构造。
 2. 形式规律的研究：线的组织、黑白组织、节奏等。用形式体现人的精神，如明清文人画。
 3. 学习中提高绘画品味：有形式高的品位，有形式低的品位。追求形式高的品位，如保罗·塞尚强调面与面的关系、埃贡·席勒强调线、凡·高强调线和色。
 4. 古典与现代：是一个体系的不同阶段。是统一，不是对抗。
 5. 绘画的新旧：不在于写实或不写实，而在于人的精神。
 6. 我的风格不是追求出来的，而是解决最基本问题——体积，而形成的。
 7. 我一直解决一个技术问题：边线，以边线来塑造体积。一开始我画得平，体积感不强，看了美国的很多名画以后，做到了体积感的一半，高浮雕，后面的看不出。中国很多画面的人特别注意界线，线的观念太强，体积感不强。
 8. 解决体积问题：由浅越来越深，层次上认真做了一下。边缘线的每一个小斜面仔细推敲，边缘线很清楚。
 9. 体积感：侧光、顶光。过去名作多采用这种采光，以画出立体感。平光：为了平面化采用平光。
 10. 研究风格不可能，因为各种风格都有了，要研究问题。
- 靳尚谊
-

01

B. H. Tain

第一章：写在考试之前

天赋 + 勤奋 + 科学的方法

本节提问：王 祁

回 答：李 靖

王祁：我之前也是在一线的老师，包括后面因为工作的原因走访了更多的学校和画室，有这么一种现象，很多小孩在画画的时候给我的感觉缺乏信心，老觉得自己画得不好是因为天赋的原因。感觉自己比别的学生理解起来要慢很多，李老师您觉得天赋对于学生来讲真的那么重要吗？

李靖：其实我们在教学的时候也会遇到相似的问题，画得不好这个问题要分几方面来看。第一，我觉得画得好还是相对差一些，跟学生对待画画的态度有很大的关系，我们经常发现一个有趣的现象，一些在学习或者画画上不怎么“灵光”的小孩，在其他的方面或许很有才，比如，唱歌、跳舞或者打游戏等，那么出现这个问题的原因是什么呢？我觉得主要还是态度的问题，我们每个人都喜欢做自己感兴趣的事情，那么往往我们感兴趣的事，也会做得特别好。很多学生可能会说：“我对画画不感兴趣。”那么这个时候我们就要来分析，你为何对画画不感兴趣，而对其他的事情感兴趣。我在这个事情上思考了很久，我的理解是当我们对某一个事物感兴趣并愿意去付出努力的时候，必然是因为这件事会让我们在精神层面产生愉悦以及成就感，这两点满足了任何一点，都会让我们对带给我们这种感觉的事情感兴趣，如果你感觉画画不能给你带来愉悦感的时候，那么我们可以通过成就感来产生兴趣。

王祁：如果这个学生本身画得不好，怎么产生成就感呢？

李靖：这个时候就需要老师和家长的引导，首先我们需要耐心的引导学生坚持把一个事情做下去，坚持就是我说的第二点，我们对待学生要有耐心，不能因为学生一时画不好就放弃，同时要鼓励学生坚持下去，这时候我们可以找出来一些容易出效果的知识点，让学生去完成，当他耐心完成了以后，会明显感觉到自己的画面和之前会有很大的差距，这个时候他就会产生成就感。可能慢慢地也对画画感兴趣了。

王祁：那么天赋对画画是真的有大家说的影响那么大吗？

李靖：我认为天赋的养成就是因为每个人所处的环境不同，成长的过程也不同，所以就产生了所谓天赋的说法，当你做一个事情的时候，你之前的行为会产生很大的影响，如果恰巧某一些经历和你要做的事情有侧面辅助关系的时候，你会理解得特别快，这也就是所谓的天赋。但是天赋对于绘画真的没那么大影响，哪怕没有天赋，只要你认真、自信而且坚持下去，自然就能很快地理解。

王：如何抓住模特儿的特征？

李：抓模特儿的特征有效的办法主要有三点：首先就是要对你眼前的模特儿有一个整体的观察，抓住模特儿的动态特征，也就是头、颈、胸腔三大块的扭动关系（包括这三块的比例），这是最能反映模特儿特质的三大特点。第二，抓对象的结构特点（也可以说骨骼特点），有的人额头非常饱满，有的人很平很短，有的人颧骨很突出，又或者有的人是龅牙等，这都是结构（骨骼）特点，这些特点往往比五官来得更本质，更深刻，很多人画肖像精力全放在五官上，看似描得一模一样，但是还是无法达到入木三分的那种神似，其原因就在于此。结构特点明确后，就要着手找五官了，但还不是具体的五官形状，而是五官的体积（也就是五官周围的联系），这些联系都天衣无缝了，五官其实也就很简单了。最后再将五官找具体，让五官从脸上突出起来，这样从里到外地雕琢才能最充分地表达模特儿的个性，让你的肖像变得生动，不至于流于表面。

王：谈谈画面的节奏。

李：节奏本是音乐中的词，乐曲中通过高低起伏长短不一的排列组合扣人心弦，绘画其实也相似，它也是通过画面元素的变化产生节奏从而给人一种美感。所以其实节奏的关键就是冲突。例如我们画人物的时候，模特无论摆出什么动作，他身体一侧紧绷，另外一侧就必然放松，这一松一紧便产生节奏，再比如画风景，一棵大树，树干总是厚重而整洁，而树枝则随风轻扬，变化无穷，这一繁一简，也是节奏。所以在组织一个画面时，无论是何种内容，都应该尽量体会对象的个性，找出其中各种冲突与差别，画面自然就有了节奏，就产生了美感，才会生动自然。

王：关于画面松紧问题。

李：我对画面松紧的问题的理解其实就是一张画到底着重画什么。例如画头像，那便是着重刻画头骨的形和五官，像一些并不贴着形体的毛发，或者衣服等等我都会选择松处理，再例如全身人物表现的时候，那我肯定要把人体的动态画明确，而一些无关紧要的衣服的装饰物或者不能体现动态的衣褶松处理，再例如承重的重心腿紧，放松的腿松等。

临摹大师的必要性，如何临摹大师作品？

本节提问：王 祁
回 答：韩 鹏

王祁：很多学生在训练的时候都有一个疑惑，就是临摹大师到底有没有作用？感觉当时临摹的时候挺好的，可是临完了以后不能应用到画面里面来？

韩鹏：其实这也是大部分学生临摹都会出现的问题，出现这些现象的原因就是临摹的时候只是简单地照抄大师画面，没有去理解、研究，再加上平常学习的时候理论知识没有掌握，所以在临摹的时候就不知道从何入手。学生很多时候会忽略基础知识的重要性，只有把基础知识掌握了，拿着这些知识，提出一些问题，然后去大师作品里寻求答案，这样才是真正的临摹，简单地模仿只能学到表面的皮毛。

王祁：联考与美院考试的相同与不同？

韩鹏：我接触过不少联考的阅卷老师，他们大部分是各大美院毕业的，也有很大一部分本身就有很高的艺术修养，对绘画的认识通常也与美院老师并无出入，一样是非常注重绘画的基本规律的，所以本质上联考和美术学院考试的阅卷标准是没有区别的，那就是都非常注重考察学生对绘画基本规律的掌握。不过考试的群体来说，两者小有不同。联考是面向一个省的考试，而美院的考试是面向全国的人才选拔，所以说首先联考的竞争力是不如美院考试大的，这也导致很多其实并没有完全掌握造型规律的学生通过一些做效果的办法从而把画面处理得比较完整，可能会侥幸过关，因为联考中有更多的连基本画面完整都做不到的学生陪衬，但是这也并不会埋没真正掌握造型规律真正画得好的学生，真正好的画面老师一定是看得见的，这点毋庸置疑。而美院考试相对来说，就是高手对决了，学生能力相对都较强，水平差距也大多在毫厘之间，真的能从中脱颖而出的实属不易。所以我认为，联考和美院考试并无本质区别，只是面对的考生水准有所差异，仅此而已。

-
1. 把自己的优势发挥到极致。
 2. 夸张：遵从美学规律。
 3. 到位：准确——不是三庭五眼的准确，而是感觉（形）上的舒服。明暗色调到位：比如明暗交界线，斜一点不到位，宽一点结构塑造不到位，窄一点不行。明暗深浅，深一点，浅一点都不行，在于控制。
 4. 美院附中与地方考生的区别：美院附中可贵的是整体，地方考生虽深入刻画不错，但欠缺整体。整体可能一个人一辈子都做不到。
 5. 整体：明暗调子有变化但必须统一。比如反光再亮，因其是暗部调子也应该暗，把握控制一个度。亮部上重的地方再暗也比暗部亮。亮部暗部必须明确，虽然大多书上都写过，都知道，但是还犯——意识不强。
 6. 解剖建议：背过肌肉的起始、大小、方向等对素描有很大帮助。
 7. 塑造大的形体、大的关系。
 8. 主张画画直接一些。
 9. 技术先练到家。
 10. 形：通过素描解决。色彩：倾向必须明确，几个大色块成色调。
 11. 基本东西一定要解决，否则到以后“底气”不足。
 12. 量一定要多，无量也就无质的飞跃。

——王少伦

SKETCH PORTRAIT BUSTS. 肖像之象

第二章：关于素描的一些知识

素描——这是高度的艺术诚实。

画素描绝不单纯是打轮廓；素描不是仅由线条所组成的。

素描——它还具有表现力，有内在的形，有画的全局，是艺术的雏形。素描本身已包含着全画的四分之三强。如果要我在自己门上挂一块匾额，我将在上面写上“素描学派”四个字，因为我坚信，一位画家是靠什么来造就的。

除了色彩，素描是包罗万象的。

素描要不断地画，当没有机会用铅笔画素描时，就用眼睛画。在你们未能把确切观察到的事物画出来之前，你们是创作不出真实美好的事物的。

依赖圆规的艺术家一定也信赖幽灵。

阿佩列斯说：“不要虚度哪怕是一天连一根线条也不画的日子。”他已经说得这样恳切，而我要向你们补充一句：“线条——这是素描，这就是一切。”在研究描绘对象时，首先必须注意整体，向整体要答案，只有从整体出发。细节——应当是举足轻重的，而且是一些须使其本身就范的琐细事物。形式应当广泛，一定要宽阔些！

观察造型的韵律

形——这是一切的基础和条件。即使烟雾也必须用线来表现。

请注意模特儿各部分相互之间的大小关系，这里包含着整体的特色。最好是让模特儿一下子震惊你们，这样才能立即产生深刻的印象。如果谁无视这种方法，他只能在纸上徘徊搜索，什么肯定的东西也树不起来。你们刻意要表现的形象应该先在你们的头脑里整体地展现出来，当你们描绘形象时才能和你们早在构思中已经掌握好的形象一样得到充分体现。

在画人物速写时，请首先努力把人物的动作特征牢牢抓住，并肯定下来。我还要经常向你们重复一句话：“运动——这是生命。”

要在你们创作的作品上看不出你们在运用技巧时表现出的轻松感。最好在你们的画上只看到成果，而看不出你们所采取的表现手段。熟练的技巧应当利用，但切不可热衷于这种技巧的轻松感。

线和形愈是简练，就愈富有美和魅力。相反的往往是你们只顾分析形的局部，使局部彼此松散无力，而最终一定会把形弄得支离破碎。

不要一门心思琢磨创作什么美的人物个性。这种美的个性要在模特儿本身中去探索。

美的形体——就是最率直的圆周式的布局。把瞬间的理解感觉凝固在画面上。

美的形体——在这里一切都是富有弹性的和饱满的，在这种形体里的细节是不会损害庞杂众多场面的总体面貌的。

造型的对比和趣味，有对比才能有趣味。比如侧面头像：脑门窄窄的，鼻子长长的。脑门的扁形和鼻子的竖长形成对比。

形体必须是健康的。

形体的完整与否到作品最后完成时才显露出来。有些人仅满足于素描感觉，只要感觉表现出来了，他们便以为足够了。可是拉斐尔和列奥纳多·达·芬奇却向你们充分证实：感觉和准确性是可以调和起来的。

