

冲刺三大美术学院系列丛书

易斌

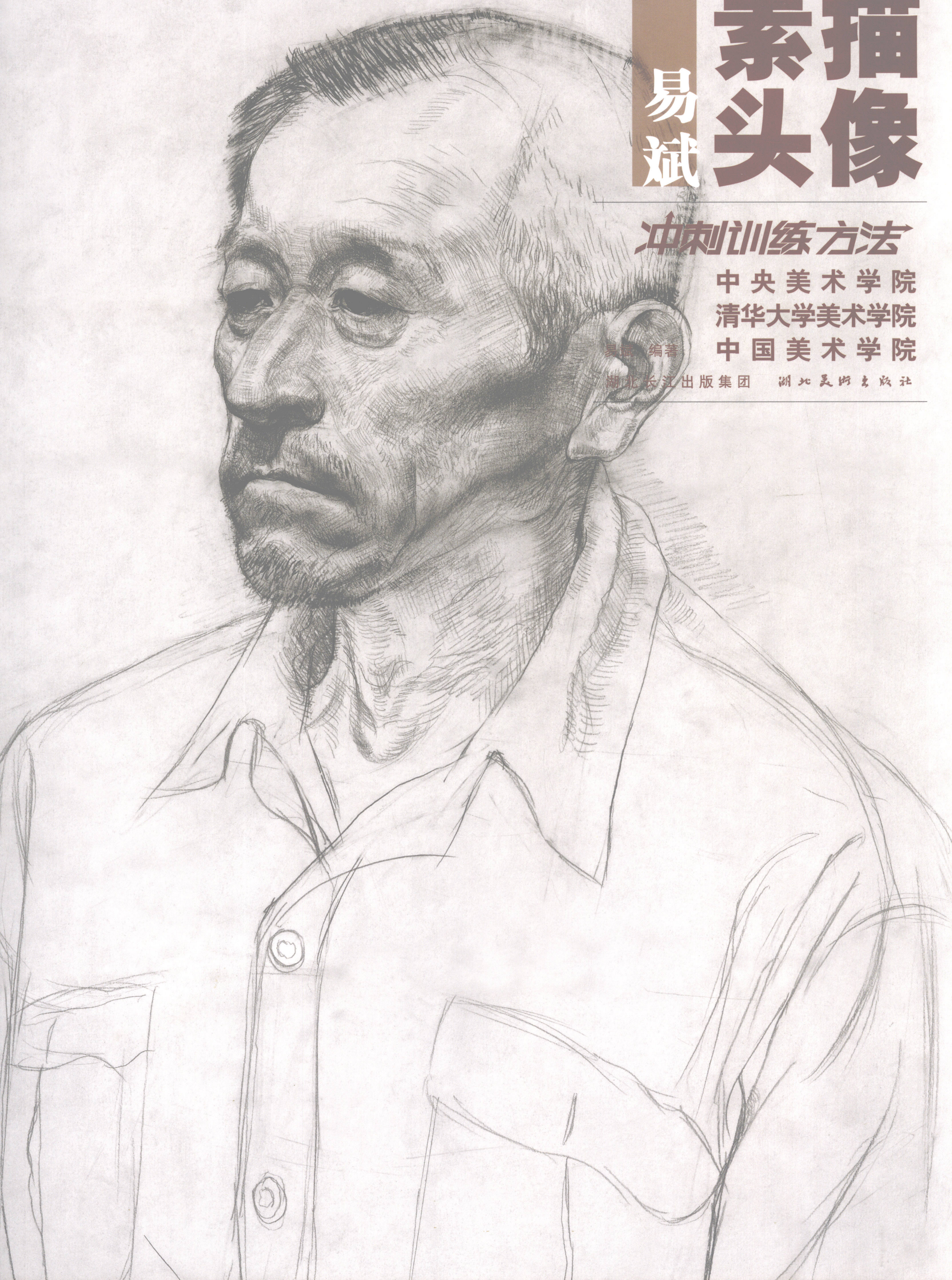
素描头像

冲刺训练方法

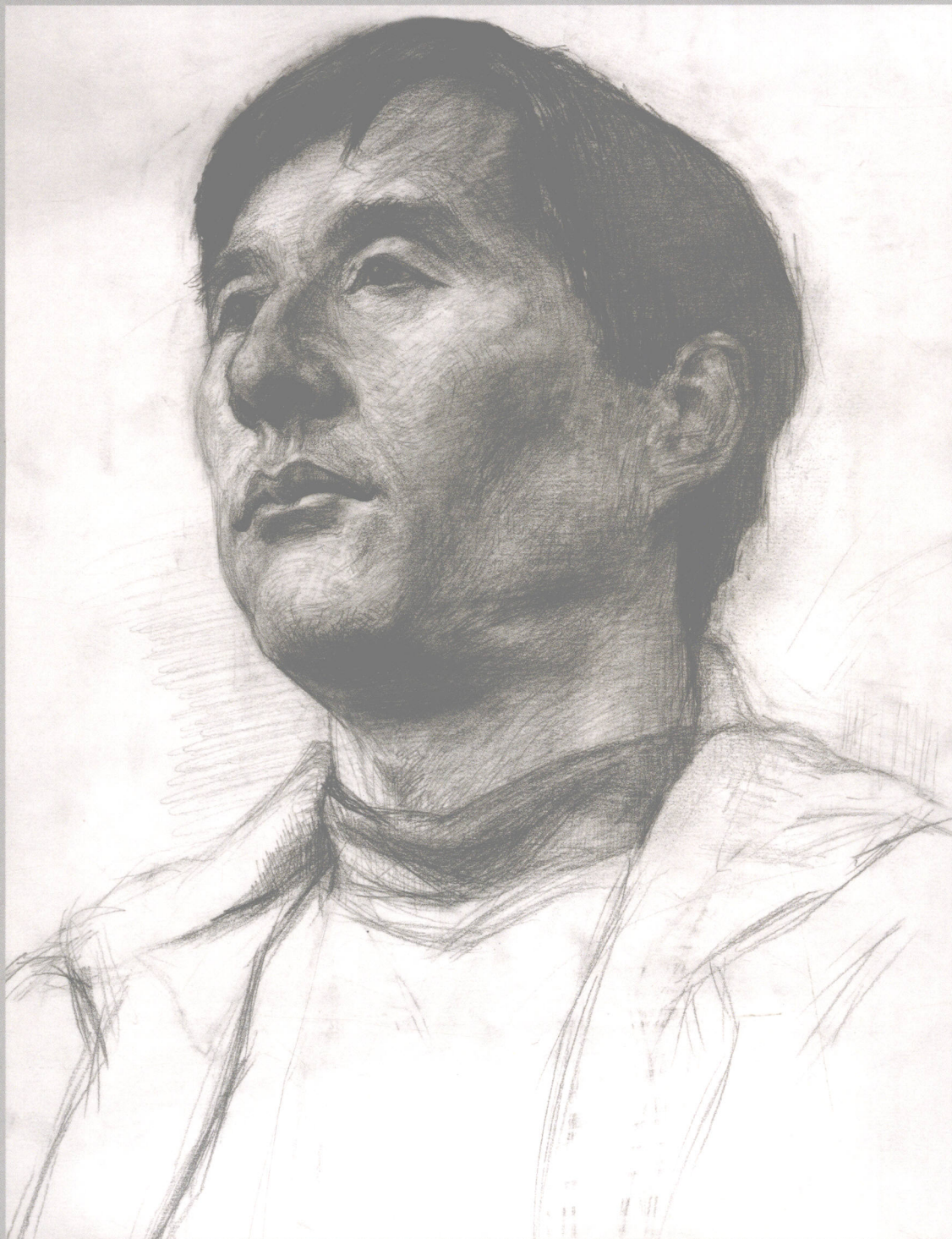
中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

易斌 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

丛书策划：王开元
责任编辑：徐怀芳
封面设计：刘嘉鹏
技术编辑：李国新

冲刺三大美术学院系列丛书

冲刺训练方法

图书在版编目(CIP)数据

易斌素描头像冲刺训练方法/ 易斌著.

—武汉：湖北美术出版社，2007.9

（冲刺三大美术学院系列丛书）

ISBN 978-7-5394-2066-0

I. 易…

II. 易…

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(2007)第140144号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027)87679520/21/22

邮政编码：430070

H t t p: www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 制：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：7

印 数：4000册

版 次：2007年9月第1版

2007年9月第1次印刷

定 价：28.00元

ISBN 978-7-5394-2066-0

9 787539 420660 >

ISBN 978-7-5394-2066-0

定价：28.00元

冲刺三大美术学院系列丛书

素描头像

易斌

冲刺训练方法

中央美术学院
清华大学美术学院
中国美术学院

易斌 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

目录

- 04 高考素描人物头像
- 06 头部结构
- 08 不同角度的写生
- 10 头像的明暗表现与结构表现
- 12 构图
- 14 眼镜的处理
- 16 头巾的处理
- 18 头发的处理
- 20 衣纹处理的两种形式
- 22 背景的处理
- 24 案例分析

易斌

1967 生于湖南株洲
1996 毕业于中央美术学院油画系创作高研班，研究生同等学历。现居北京。一直从事个人艺术创作和教学工作。

主要展览：
1996 “中央美术学院油画系第八届高研班作品展”（北京）
2002 “‘呼吸世界’双人作品展”（北京）
2003 “今日美术馆首届青年作品展”（北京）
2003 “系列邀请展”（北京）

作品发表：
1996 作品《大肖像》发表于《美术界》
1996 作品《灰色女人体》发表于《美术界》
1996 作品《果实》发表于《中国油画》、《当代学院艺术》、《世界美术工作大系——中央美术学院油画系 工作室》
1996 论文《艺术创造力量的复归》发表于《当代学院艺术》
2003 作品《蝶·银》发表于《美术向导》、《艺术当代》
2004 作品《呼吸》发表于《美术向导》
2006 作品收入《厉害》（中国纺织出版社）

出版著作：
《美术院校考题全解——素描》（江西美术出版社）
《跨入中央美术学院、清华大学美术学院、中央美术学院应对详解——素描、速写、色彩》丛书共三本（江西美术出版社）
《高考素描静物默写详解》（江西美术出版社）
《决胜高考——素描静物（写生卷）》（安徽美术出版社）
《决胜高考——素描头像（写生卷）》（安徽美术出版社）
《高考前沿报告》之素描、速写、色彩丛书共三本（湖南美术出版社）

教学信条：
“个性成就未来，能力决定高度”

近年主要美术院校入学考试工作室学生考试优秀成绩概括（其他名次不计入内）：
中央美术学院：（设计）2004年色彩第1名
中央美术学院：（造型）2004年色彩第 1 名；2006年创作第1名；2006年中国画专业素描第1名、速写第1名
中央美术学院城市学院：2006年第1名
中央美术学院附属中等美术学校：2004年第3名；2006年第4名
清华大学美术学院：2004年第15名；2006年第30名；2006年色彩单科第一
中国美术学院：1997年第1名；2006年造型第2名
鲁迅美术学院造型专业：2002年造型第17名；2003年雕塑第1名；2005年设计第2名；2006年雕塑第9名；2006年版画第1名；2006年造型第1名
中国传媒大学（北京广播学院）：2003年第3名；2004年第1名
中央戏剧学院：2003年第3名；2004年第3名；2006年第2名
北京电影学院：2003年第3、4名；2006年第5名
广州美术学院：1997年第3名；2003年第2名；2005年第4名
天津美术学院：2005年第2名
湖北美术学院：2004年第1名
南京艺术学院：2004年第2名
北京服装学院：若干 2007年第4名
四川美术学院：2007年第1名

外国籍学生：
陈陶乐（奥地利）现就读于北京德国使馆学校
贾照委（德国）现就读于北京德国使馆学校
北村延子（日本）现就读于中央美术学院中国画系花鸟专业硕士研究生班

北京大易·新时空工作室（易斌工作室）
E-mail: www.ESK57.com
联系电话：010-64730567（0） 13051653112 13146484668
[本书中学生作品均由北京大易·新时空工作室提供 / 指导老师：易斌]

序

我时常靠阅读和思考来调整自己的艺术状态。

不少老师和学兄弟至今还好意地劝我多画画，画自己的“创作”——这几年艺术品的行情看涨，比REAL ESTATE涨得似乎还高。

跟艺术沾边儿的或不沾边儿的大伙热血沸腾起来了。

就像画都被贴上了“我就想卖”的标签，等着SELL WELL。

不少模拟考学的画和众多“指导”高考类图书（教材），大多含有一种迎合、取巧和轻举妄动的浮躁。

国人中近年又有批评中国的教育问题者，声讨可谓深入，并非空穴来风。

如中国人民大学的熊丙奇老师和已经卸任的清华大学美术学院博导陈丹青先生。其观点可见他们的有关著作。可供阅读的书籍新添《大学有问题》（熊丙奇 著）；还有《退步集》和《退步集续编》（均为陈丹青 著）。

中国的艺术教育几乎是脱离艺术的教育是不争的事实。

实质上是素养欠缺的低能儿教育方式还正享受着体制的施予，但有独立思考能力和艺术见解的人还不如提前自行决断，画自己的画做一个“职业艺术家”来得更好。

可是一样难。

有幸受邀，我已为几个出版社“完成”了十余本书的编写工作。其中有的好像正摆在国内书店的“畅销书”的架子上。编著者署我名号的书中好坏完缺我并非不知，说得好听一点心里跟明镜似的，难以启齿的是我不得不回应某些需求。为此我总是难以自制地持有一种诚惶诚恐的态度。

我做得多的是，帮助我自己的学生尽量克服那些可能不该有的问题，虽然人以自在、自觉为好，但关键处能得到良师指导未尝不是一件幸事。一方面可时时警惕自己随时随地犯错误，另一方面事事无须矫情、无须偏执并学会通达地改变自己，也是艺术家的一种创作与生存的能力。

学生深受早期的理想主义的光环笼罩与束缚，他们在善意而势利、艰涩又功利的矛盾中挣扎，而我也在帮助他们考取名校，忝列破解悬疑之门墙，可喜的是尚存良知。

不接受好的教育就会误入歧途，所以在国内进高校就是最佳路径了。

千万别渲染神话，以为名牌大学生就可以飘飘然而轻而易举地活在虚荣当中。

“物我两忘”、“虚怀若谷”是艺术家纯净的品质和人格魅力所表现的境界。

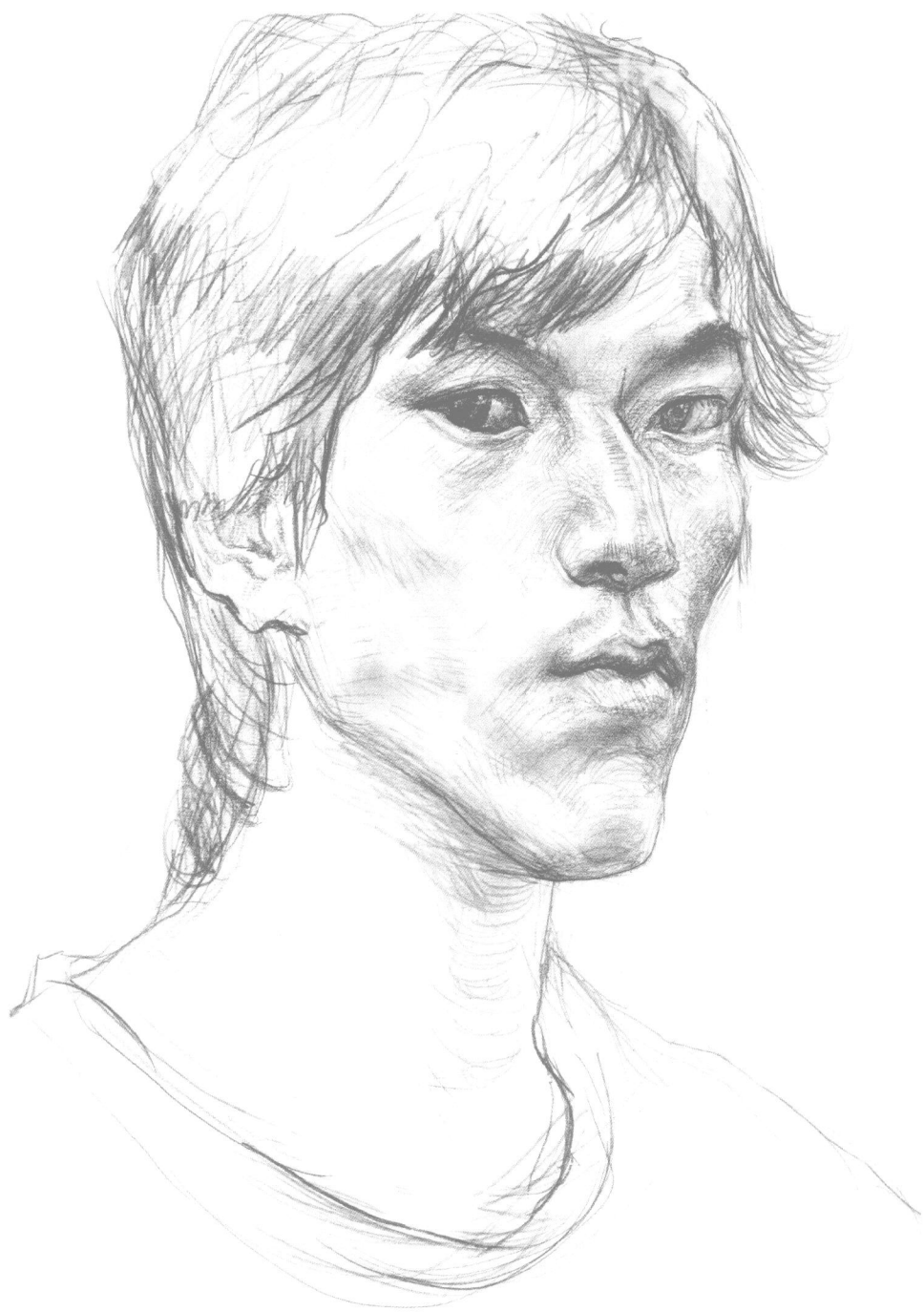
其他的事留予社会学家去琢磨。

有关我们自身的问题却是利害相关，不可回避的。

此书虽冠名“冲刺三大美院”，但针对报考其他兄弟院校并以此为“指南”的考生同样是实用有效的。作者本人心中从未有排斥其他学校的想法——这主要是关乎一个艺术家独立人格的问题，因为艺术面前人人都是应该平等的。

感谢湖北美术出版社辟给我一块领地，得以有机会与大家共同播洒汗水并朝着积极的方面去努力。我的一些意图也就造次地散落在这些字里行间里了。

易斌
于北京大易·新时空工作室

男青年（铅笔）
作者：朱湘闽（湖南）
线形之间有交替的节奏，有如蛇形扭动，具有生命的律动感。

高考素描人物头像

目前，国内绝大多数美术院校素描入学考试的内容多为头像。

素描人物头像高考重点考察的是学生对对象的写实能力。具体地说，就是你的画中要体现出你的眼之所见与实际的客观对象基本上是吻合的，体现出你的主观能动性对客观真实性的一种平实的表达能力。以中央美院为例，中央美术学院造型学院院长、油画系主任戴士和先生谈到何为高分试卷时说：“画面比较直接的、具体的、生动的、深入观察的作品，给我个人的感觉比较好。”以此能力为准，近年来中央美院入学考试中，不及格的试卷占70%之多，两三万考生中也就招收600人左右的本科生，可见高考的竞争力是比较大的，对考生的要求也就不言而喻了。

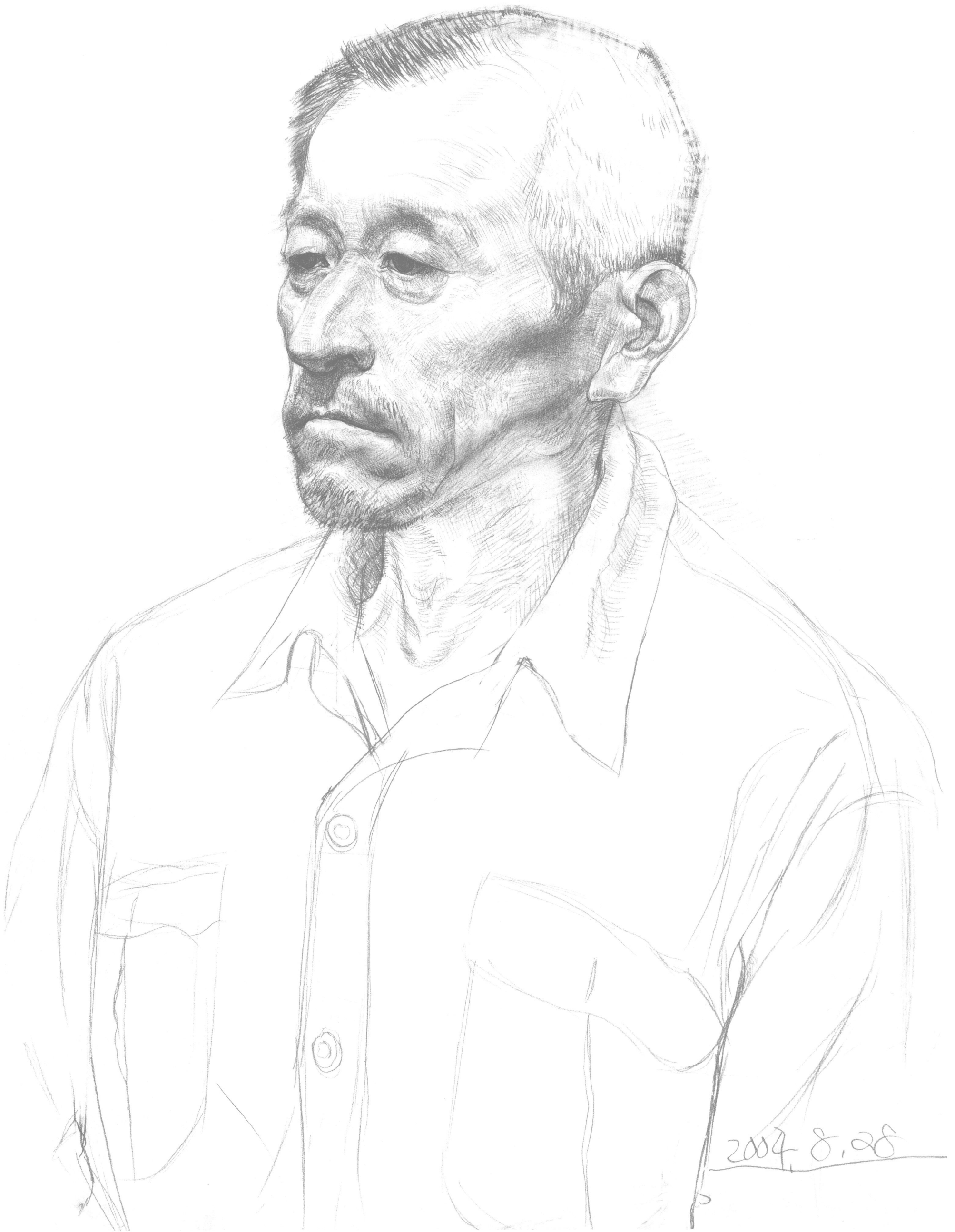
考核学生的能力是以观察方法、理解能力、造型表现技能、艺术感受等方面为主。

考试要求：

1. 构图完整，形象准确；肖似对象，透视、比例正确；捕捉对象的形象特征、动态特点生动而具体。
2. 结构严谨、形体厚实，立体、空间构造关系处理好。
3. 眼睛特征和形体构造间的视觉关系统一、完整；整体感、统摄感强；有质感、量感；黑白灰关系明确。
4. 线面结合为宜（但不是惟一方法），表现深入，有生气。素描作画材质与艺术表现语言结合天衣无缝，并体现出作者一定的审美感受力和表现力。

素描头像的训练方法主要是从人物头部解剖知识入手，采用长期作业（慢写）、速写、作品临摹等形式进行学习。

初学阶段多以写生、临摹为主（时间基本各占一半）。而后，最好多默写，若没有模特，可以画“自画像”。结合速写，多练习抓“形”。

我的老师、中央美院教授苏高礼先生夸这幅素描作品很好看，如富于特点的头骨呈平行四边形，有序的头发生势，凸眼泡、耷拉眼、宽厚的鹰钩鼻、兜齿的薄唇，形象特征都明显。骨肉及各部位差别把握分明。作品意识浓。张弛有序。

男子像（铅笔）
作者：易斌（示范）

头部结构

将人的头部和头骨理解成一个鸡蛋形或立方体，不论你表现的具体事物如何具体、深入、生动，仍然必须围绕这个共性的“几何形体结构”的基本原理来作画，它可以让你避开事物的复杂表象所带来的一切干扰，抓住形体的本质。

采用特殊的底光，看似一反常态，实际上告诉你“形体结构不随光线的改变而改变”的真理。表现形体、空间的手法一定是触模式的。实实在在，不要去“抄光影”。形体要“贯”气。

头骨与毛发、衣着等在质感和视、触觉感受上是截然不同的。有些学生为什么会经常把人画“软”、画“平”了呢？

一是学生不理解形体（结构）的构造或高点（突出点），毫无比较、归纳地画。

二是骨肉无差别，软、硬无区分。

三是考生的通病：只注意面颅部分，而不关心脑颅关系，势必造成头部形体厚重不起来，空间转不过去。

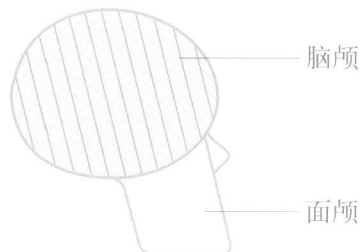
四是不少考生毫无表现意识，连画出自己心目中一个真实的想法和作品模样的意图都没有。

作者：易斌（示范）

教学手记

重点必须画好眼眶周围的构造关系以及额骨的构造与硬度。这两点足以体现出你对头骨解剖知识的掌握扎实与否。

2004.10.20
北京·齐白石中学

拉图尔式的聚光造型意味，其中充分蕴含着形体的实质。这样的光线常出现在老电影中的特务、坏蛋身上，有一种不安和颠覆的因素和特殊感受存在。

作者：易斌（示范）

冲刺三大美术学院系列丛书
Chongci sanda
mishuataxueyuan liliecongshu

【易斌·冲刺训练方法】

不同角度的写生

一定要善于发现，不要一坐下来就盲目地瞎画一气，要“意在笔先”，这绝不是一种熟练活儿。

有些同学没画像、画好，就怪模特长得不好或者光线、环境气氛，其实暴露出的是作画者自身的问题，因为你并非真正为对象所感动。

漫不经心、随随便便、瞎撞画画是学生普遍存在的毛病。

不同角度的训练，其实太普通不过了。每个人的作画意图或感受不同，采用的构图也就不同、观察表现的角度也不相同。他就得找到一个最能体现他的感受或者是他认为模特“最好看”的角度来作画，而不同于毕加索的“立体主义”，围绕模特一圈。这是表达“四维空间”，创造空间结构。

不同角度的画，仍可以看出不同的作者对骨、肉关系上差异的不同处理或把握，其次，还反映在毛发上。

教学手记

人是一台精密仪器。

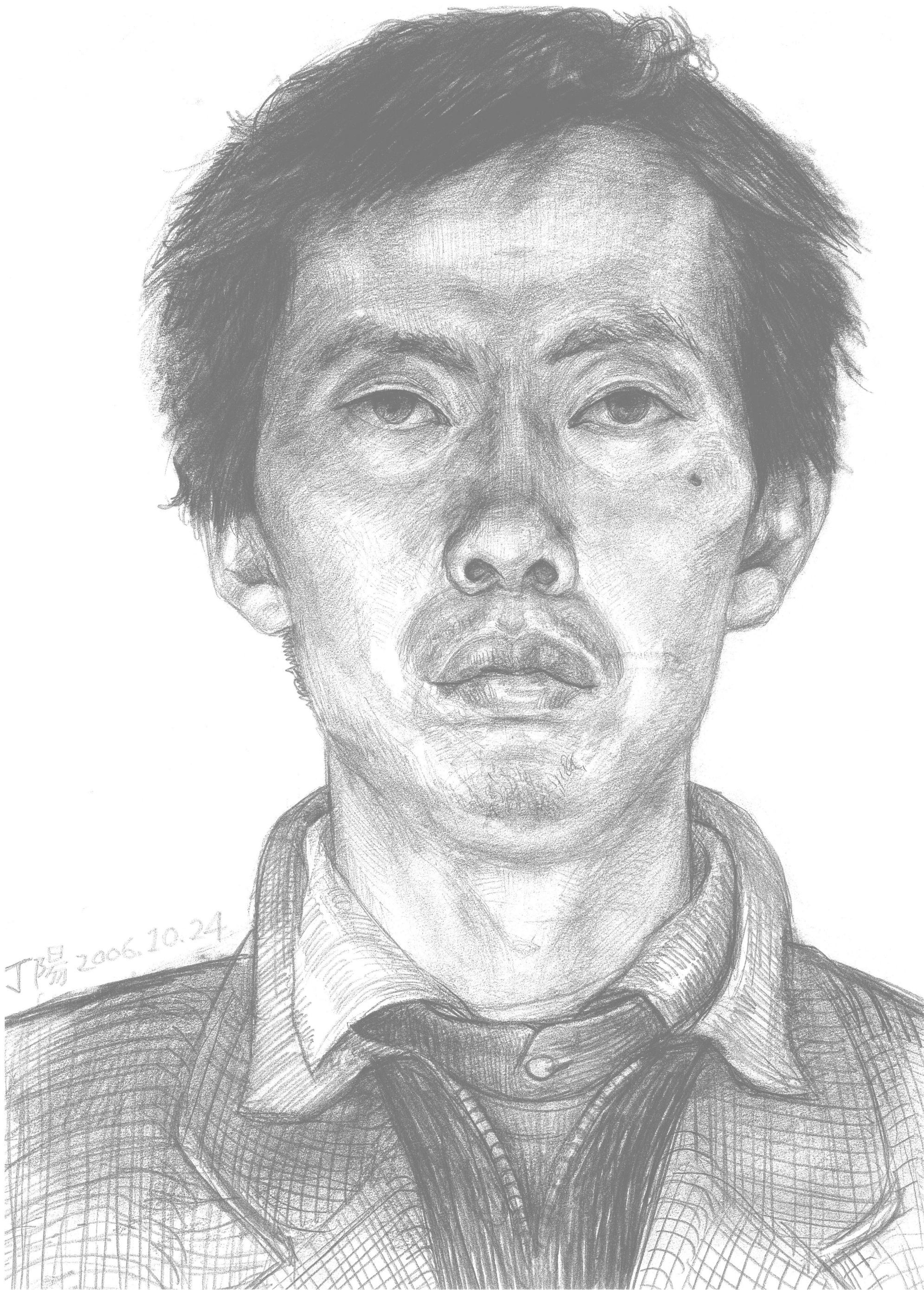
不管是何种角度均能接收或释放出他们的信息。需要你去解码，捕捉到特征。

作者：史海楠（女，河北）

作者：孟春玉（女，河北）

连模特本人看后也一笑，忙说“像”！模特本人一般是看不到自己在这种光线、角度下非常态中的“尊容”。

作者：丁阳（女，河北）

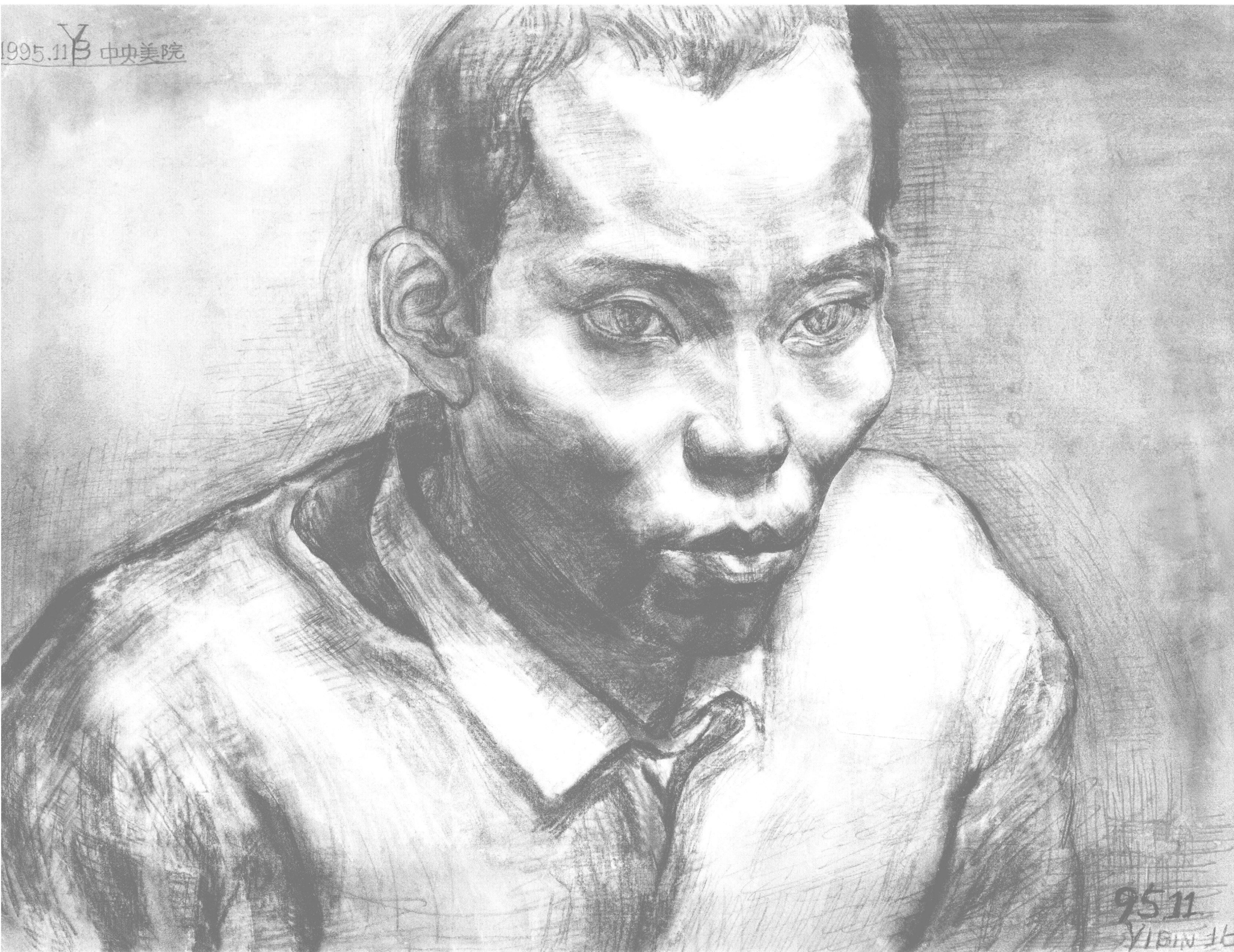
头像的明暗表现与结构表现

明暗是造型的主要表现手段或因素之一。对象的明暗特征，一是反映出对象在一定环境中的空间气氛和特色；二是作为必需的表现手段反映出对象的形体构造的正确关系，即“榫节”关系是结实、牢靠的，具备内在的深入关系；三是作为具有完整性（并非面面俱到，但随时停下来都是好画，该有的都有）的画面中，明暗为完美画面形式结构（造型理念），起到了穿针引线似的联系、整合作用。有时少也是多，局部要服从整体。

头像的明暗表现要着重于分析。形体就是结构。同时关注“人”的存在，要有个性。千万别把人当解剖架子表现，这要有尺度的把握，否则就像牛皮纸糊的或像牙膏皮子、剥皮的肉，这就是表面化。结构要内在为好。

教学手记

调性是一个起至关重要作用的兵器。哪怕看似不起眼的点、线，真正深入理解后的调子中都是它。很微妙。“高人”都懂它。调性也有“冷暖变化”，不管用手蹭，还是用纸蹭、用笔画都是丰富而有变化的，也能够体现出自然光中物体暗部的“暖”及亮部的“冷”，各种艺术味的“质感”都靠它调配，甚至呼风是风，唤雨是雨。

文艺作品一定要打动人，要有感受，再准确的东西没有感受就不叫好。画中人是一位中学老师，我的同学。他个性十分乖张，在中学音乐课上给学生大讲西方现代音乐，包括摇滚史、爵士乐史，为此，校长大为光火，总给他找碴儿。此画画于他1995年来北京迷笛现代音乐学校蹭课学打击乐时。

音乐教师（铅笔）
作者：易斌（示范）

←女人（铅笔）

作者：佚名

形体是结构。线是结构影像。许多人画结构时比较表面、机械，把“人”画得像剥了皮的解剖架子或玻璃碎片，也有的像透明的玉器。其实造型的诸多因素都被画面结构所涵盖或统摄。

↓下巴女模特（铅笔）

作者：谢灵清（女，湖南）

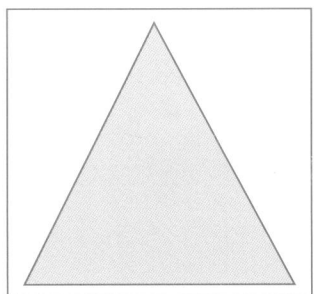
通过中央美院专业考试

纪念碑式构图形式。放松的线形为物性格的表达增色不少。研究并画好结构（有多样性）是艺术家分内的事，没有什么“超级化”，也不可能高深到天上去。基本东西都一样，只是人物感受和表达不同而已。不要陷入僵死的“技术”中。小姑娘的脸型像维纳斯，留着个《天使爱美丽》中女主角的发型。学习很用功，属“苦学派”。

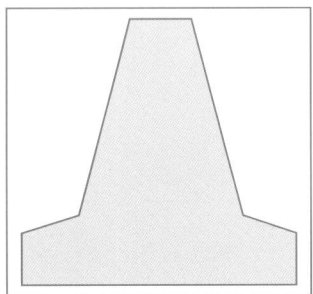

构图

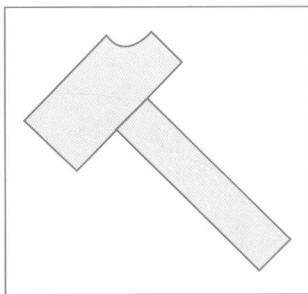
不同的构图，反映出作者不同的表现意图。构图是作品要“说话”的嘴。好的构图会令人去反复推敲、玩味。要学习经典的构图，但绝不是作品中去生吞活剥、简单挪用它，这样反倒是概念化，缺少生气和血肉。具有真情实感的人，会从生活、从对象中体会到真性情，从而发现构图！好的构图大致有平缓式和险峻式。高考要求下，画人物头像，一般掌握好金字塔式或纪念碑式构图形式即可。

金字塔型构图

纪念碑型构图

榔头型，杠杆原理，突出动态美感和均衡感。

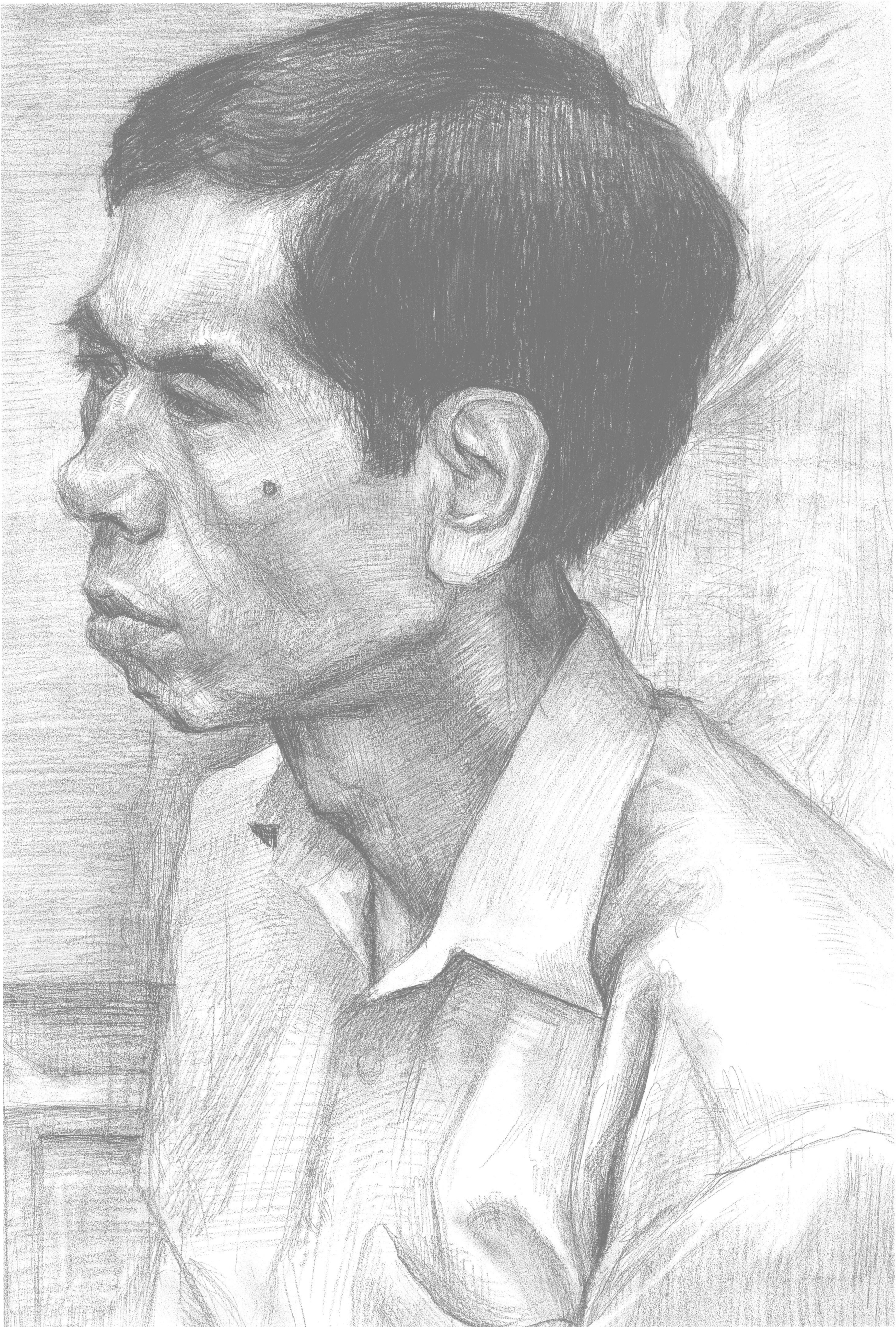
教学手记

构图给人的感觉如果是——原来这么看着也合理并且表达上很纯粹，就已经是很了不起了。有时需要的东西并不全存在于教科书里，并能从中索取得到。

头与身子很厚重像榔头似的。

女青年（铅笔）
作者：易斌（示范）

造型很“方”，但不机械，且有一定的传统意义手法上表现出结实和耐看。

男中年（铅笔）
作者：朱湘闽（湖南）

眼镜的处理

首先，要交待清楚人物形体构造关系的来龙去脉，一定要骨肉分明，眼镜戴在脸上须稳当，注意眼镜自身的特殊质、量感，以及它与脸部接触的周围形体、空间、质地等之间千丝万缕的联系和梯次关系。稍稍有点难度的是眼镜的透明质感及眼镜外缘形体关系的把握，这可不能靠简单的明暗操作来实现，一定要靠深入的观察和理解。

↑老人（铅笔）

作者：高楠（女，河北）

运用强弱、虚实对比的传统手法表现人物的精、气、神。形体饱满，调性生动。从头顶到下巴颏的四周的关系有虚实和空间层次变化。

↓女青年（铅笔）

作者：张博闻（湖南）

手法简洁，但调性丰富，用在人物身上结实、沉稳，也还有韵味。

博闻同学是高二学生，学画时间不算长，提前试着参加高考，今年也通过了两个院校的专业入学考试。

董晓源 2006年11月9日

老头（铅笔）
作者：董晓源（女，河北）