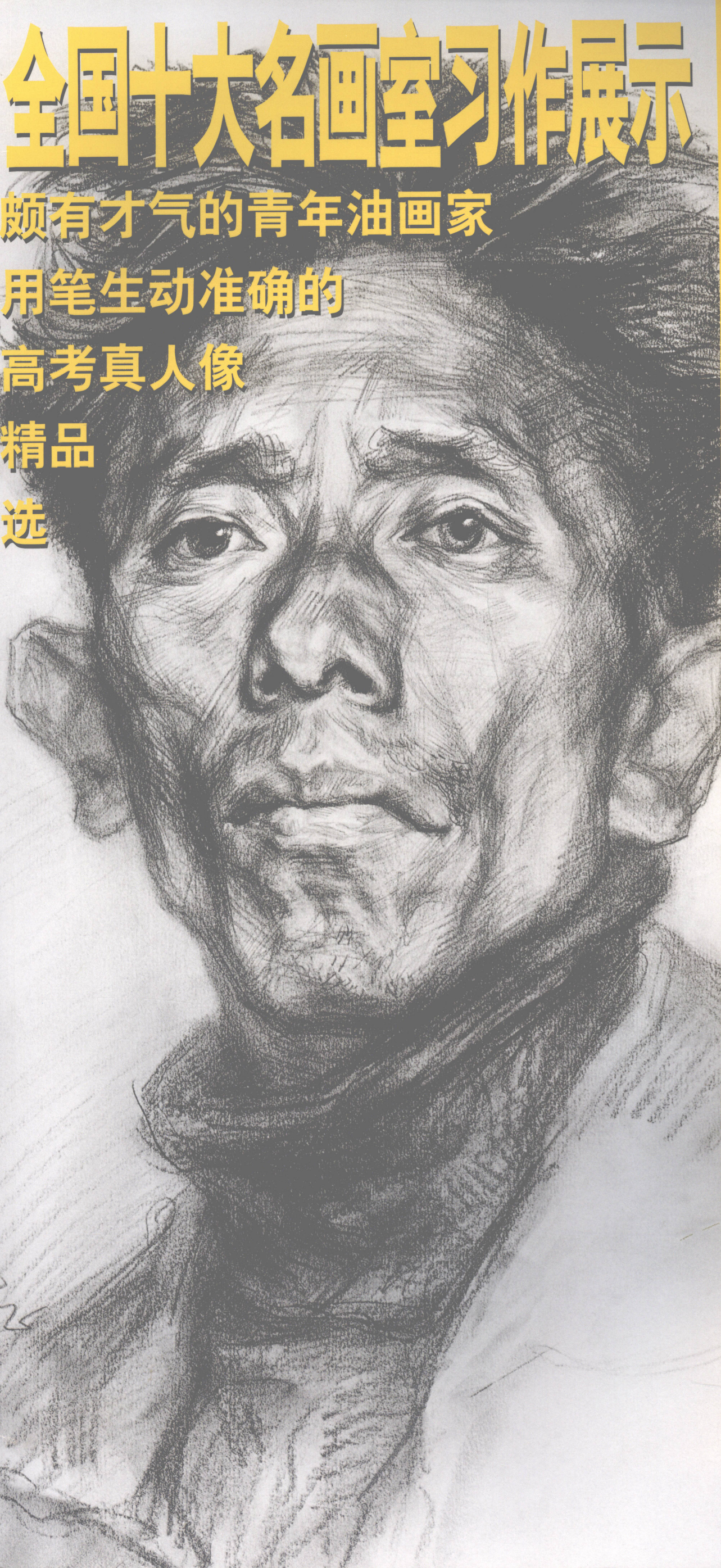

全国十大名画室习作展示

颇有才气的青年油画家

用笔生动准确的

高考真人像

精品

选

SHIXIZUOZHANSHI

新空间画室

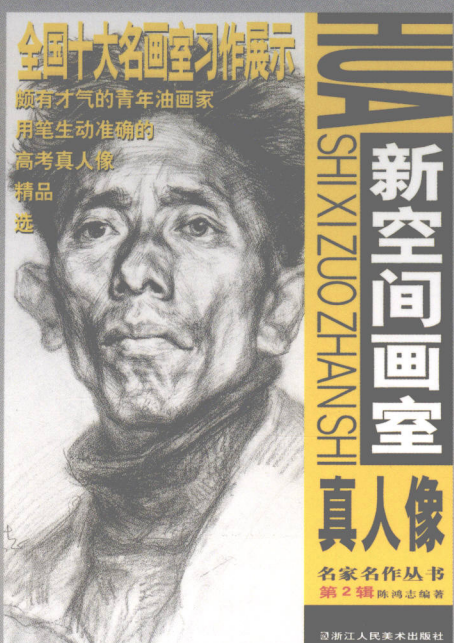
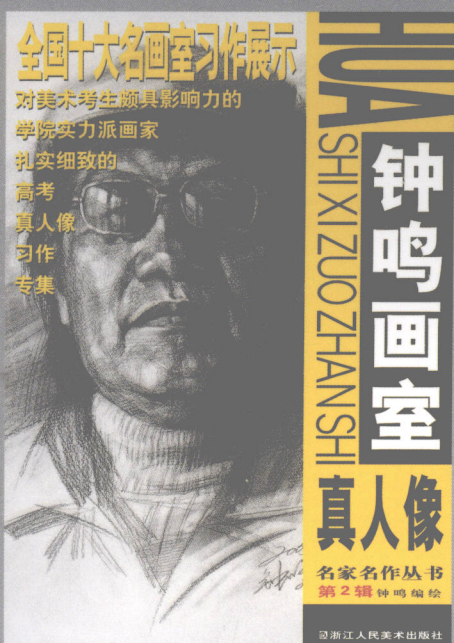
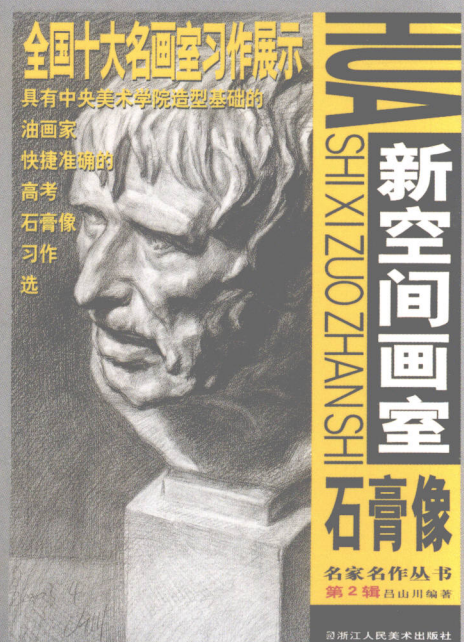
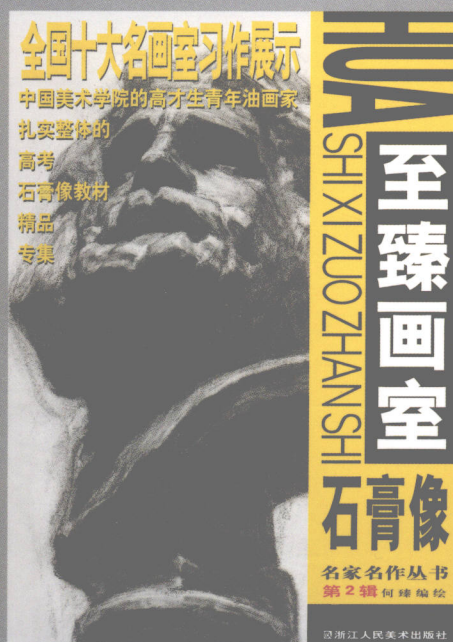
真人像

名家名作丛书

第2辑 陈鸿志编著

浙江人民美术出版社

名家名作丛书第2辑 本辑8册隆重推出

新空间画室真人像—名家名作丛书第2辑

编著 陈鸿志

出版发行 浙江人民美术出版社
杭州市体育场路347号

网址 <http://mss.zjcb.com>

经销 全国各地新华书店

制版 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷 杭州余杭人民印刷有限公司

版次 2007年1月第1版·第1次印刷

开本 787×1092 1/8

印张 7

印数 0,001—3,000

书号 ISBN978-7-5340-2258-6

定价 34.00元

如发现印刷装订质量问题，请与本社发行科联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

新空间画室. 真人像 / 陈鸿志编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2007.1

(名家名作丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-5340-2258-6

I. 新... II. 陈... 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. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 147365 号

发行人 奚天鹰

策划 高志岳

责任编辑 高志岳

封面设计 沈 汶

版式设计 王诗瑶

赵 洁

图片翻拍 吕 超

刘宇红

文字审校 王素一

张彦能

张谷年

责任印制 陈柏荣

ISBN 978-7-5340-2258-6

9 787534 022586 >

定价 34.00元

SHIXIXIZUOZHANSHI 新空间画室 真人像

名家名作丛书
第2辑 陈鸿志编著

浙江人民美术出版社

颇有才气的青年油画家和其富有灵气的作品

陈鸿志简介

新空间美术培训学校副校长、教务总监。1999年以全系第一的成绩毕业于福建师范大学美术学院油画专业。

在福建省美术统考的近四年中,新空间美术培训学校的学生连续拿了三年的全省第一。他在大学毕业前就已开了个人画展,是一位颇有才气的青年油画家。其作品多次发表在《中国油画》、《艺术界》、《中国艺术》等重要刊物上。

主要艺术活动:

- 1995 福州“陈鸿志速写展”
- 1997 入选“福州‘三一’素描展”
- 1998 入选“福州‘三一’画展”
- 1999 入选“福建高校油画协会新人新作展”
- 1999 福州“陈鸿志油画展”
- 2001 入选“福州2001当代艺术展”
- 2002 入选“福州2002当代艺术展”
- 2003 入选“福建当代艺术家学术邀请展”
- 2003 入选“北京第三届油画大展”
- 2004 北京 深圳“中国新锐绘画奖”获铜奖
- 2005 上海“2005上海青年美术大展”获优秀奖
- 2005 入选“2005上海国际城市雕塑双年展”
- 2005 获上海“港龙航空中国新锐画家飞扬大奖”
- 2006 入选“北京‘人文奥运’艺术展”

高考建议

以写实为标准进行备考

资料要多加选择

比较和吸收不同风格的绘画技巧

加快充实和提高自己的作画水平

才能考出理想的成绩

本书属于风格优秀的图书

而且是绘画高手的精品之作

目录小图

高志岳 编辑说《名家名作丛书》

一、引以自豪的美术高考上榜消息

因为编辑工作的关系,我要经常与许多美术高考培训班画室或院校画室老师保持联系,大家像老朋友一样,时常共同探讨高考培训和美术基础课的问题。每当美术高考之后,碰面谈论最多的话题,必然是关于高考上榜的事。他们会说:“我的学生某某、某某某已列入中央美院前三名之内!”“中国美院中有两个考上第一名的就是我的学生某某、某某某!”“在本地高考中,我的学生考得最棒!”“我的学生高考上线率占九成,升学率占七成!”等等。其中部分学生因为我曾多次刊用过他们的优秀课堂习作,也是我所熟悉的。除了这些当面表述引以自豪的语言之外,我还收到很多外地的电话、短信、信件,同样传来这类喜报。在这个时候,我总是一句一句地重复着向他们表示恭喜,就像我们中国人过年一样,充满着喜气洋洋的气氛,我由衷地向他们表示祝贺!

二、他们出成绩的高招是什么

能考出这样好的成绩,他们的老师有什么高招?学生高水平的作品是怎样画出来的?能够体现他们师生高水平的作品资料怎么样才能得到?这是许许多多学画的孩子及家长们迫切需要了解 and 解决的问题。近年来,各地学画的队伍愈来愈庞大,他们已不满足于一般性的学习,他们要求学得更好,这就需要得到更精更好的学习资料和信息。

三、这套画室习作精品系列《名家名作丛书》将会告诉你怎样出成绩

我们这套美术辅导教材《名家名作丛书》,带着“出成绩的高招是什么”的问题,从浙江到全国,对有关美术培训班画室和院校画室情况进行了粗略的调查研究,向部分名列前茅的优秀美术培训班画室及院校画室师生征集了许多习作精品。在《范本》美术技法丛书已取得较为成功的经验基础上,用不断创品牌的强烈意识,又努力地去策划和编辑了现在这套规模较大的画室习作系列丛书,取名为《名家名作丛书》,将陆续出版。该套丛书将会直观而形象地把这些优秀师生作品的效果、技法和经验,展示在你的面前,你就会从中得到那些高才生出成绩的答案和秘诀。

四、指导老师都是绘画或教学高手

这套丛书所选用的老师作品,都是曾经培养出高考高分考生的老师示范习作。从这些作品中不难看出,这些指导老师的绘画技法是非常出色的,他们的教学经验是十分丰富的!有了这样的老师亲自示范指导,就为学生的高升学率创造了良好的条件。因此,他们的美术培训班画室或院校画室,往往就会成为学生的首选目标。常言道,名师出高徒,事实正是如此。

五、学生的漂亮习作令人刮目相看

这套丛书中所选用的学生作品,许多是出自中央美院和中国美院高考上榜或已考入的学生之手,所以,入选这套丛书的学生作品,也是非常优秀的!在名师的指导培训之下,许多孩子进步惊人。模仿是孩子们的天性,他们在绘画高手和教学经验丰富的名师引领之下努力奋进,画出了令人刮目相看的课堂习作。有部分习作,甚至于分不出是出于学生之手还是老师之手,或者已超过了他们的老师,可谓是“青出于蓝而胜于蓝”吧!这些漂亮的学生习作与优秀的老师习作摆在一起,皆可称之为名家名作,这一点也不过分。

六、下工夫借巧力的捷径

一个人能力有大小之分,但是,只要肯下工夫,其中很重要的一点,就是借鉴优秀师生的学习经验,同样会取得突破性的成绩。借鉴的前提是资料本身应属于最优秀的,这才是下工夫借巧力的真正捷径。谁拥有了这套最优秀的作品资料,谁就将得到神力相助。将会给更多的老师提供有力的支援,给更多的学生增加上榜的机会,多出几个高考状元,这是肯定的!这也是我们浙江人民美术出版社出版这套丛书的目的和心愿,并会因此而感到无上荣幸和宽慰的!

借此机会,要对大力支持过和正在支持这套系列丛书出版的老师、学生、朋友们,表示最诚挚的感谢!你们精彩的作品或专集的出版,虽然包含出版社的努力在内,却更是你们才智的体现,更是对他人倾情的帮助。谢谢你们!

陈鸿志 名家谈如何进行真人像训练和考出理想的成绩

一、素描也是一笔巨大的财富

素描一词是相对色彩而言，一般指的是单纯、朴素的单色画，它主要借助单色的线条或明暗来表现物体的造型，研究造型的基本法则。素描是绘画的入门课，是一切造型艺术的基础。米开朗基罗说：“素描是油画、雕塑、建筑及其他种类绘画的源泉和本质，并且是一切科学的根本，已经掌握了这门技术的人，可以相信自己已占有一笔巨大的财富！”

在全国美术院校的招生考试中，素描是必考的重要科目，一个学生的素描能力强弱，决定其别的科目的成绩。如果没有扎实的素描基础，也就不可能画出一幅好的速写或色彩作品。在实际教学中，我们常常发现一些学生为应付高考而用一种程式化的方法学习素描，以求速成，从而自觉不自觉地养成了许多坏毛病。这些学生即使能够考入艺术院校，也必须花大量的时间和精力去克服和解决先前养成的毛病，对于任课教师和学生本人来说，这都是十分苦恼的事情。因为这些素描观念上养成的毛病，在学生绘画意识和习惯中根深蒂固，往往会影响以后的学习和创作。所以选择正确的学习方法，树立良好的艺术感觉极其重要。

二、受过良好素描训练的人可以表现得简洁、明确而又丰富

从严格意义上讲，学习素描必须按石膏几何体、静物、石膏头像、真人头像等的学习过程循序渐进，但是我们很多初学者没有这种条件，有的考生“临时抱佛脚”，在缺乏基础训练情况下，直接画人物头像，这样的学生往往不可能画好。培养正确的观察方法，也就是建立在对物体的深入理解上。我们画素描要懂得素描的基本要素，如形体、比例、结构、明暗调子、质量感和空间感等。这些名词看起来好像不难，但具体操作确实是很不容易的。这里我们先来理解一下头部的形体结构及比例，头部的形体，从整体上可以概括成一个蛋形或立方体，进一步分析知道颅骨像球形，额骨呈扁方形，额骨之下至下颌骨底的正面呈倒梯形，上小下大的梯形鼻子竖于其间，头部的比例为“长三停、横五眼”。这是对头部一般规律的总结，但是个体之间还存在着不同的差异。

面对一个模特，素描基础浅的初学者，在短时间内也可完成一幅肖像，但画面简单空洞，而受过良好素描训练的人却可表现得深入而丰富。这是因为视觉上的敏感不同，感觉到的内容就会有差异，后者养成了敏锐的观察方法，可以在短时间里抓住对象的最基本的特征，所以能够简洁概括、明确肯定地表达对象。

三、建立良好的整体意识

整体意识的建立，在绘画领域中是一个很重要的因素，对学生将来的绘画发展会产生很大的影响。无论是从事何种绘画创作，都要涉及这个问题。整体是相对局部而言，局部是整体的一部分，局部存在于整体之中，而整体通过局部得到体现。对于初学者来说，一方面是加强对整体的理解，另一方面是在观察和表现中关注整体关系，克服注意力局限在某一个局部上的不良习惯。例如画头像，必须整体地观察对象，画眼睛时要考虑到其与耳朵或鼻子之间的关系，而不能孤立地画眼睛，陷入局部。必须相互对比，把它们有机地联系起来。整体存在于造型的各种因素里，从轮廓到色调，从形体表现到空间表现无处不在。培养整体意识可从观察事物入手，多观察多比较，这样才能明确各个事物之间的关系，以便更好地把握整体。

四、把握好形体的体积感和空间感

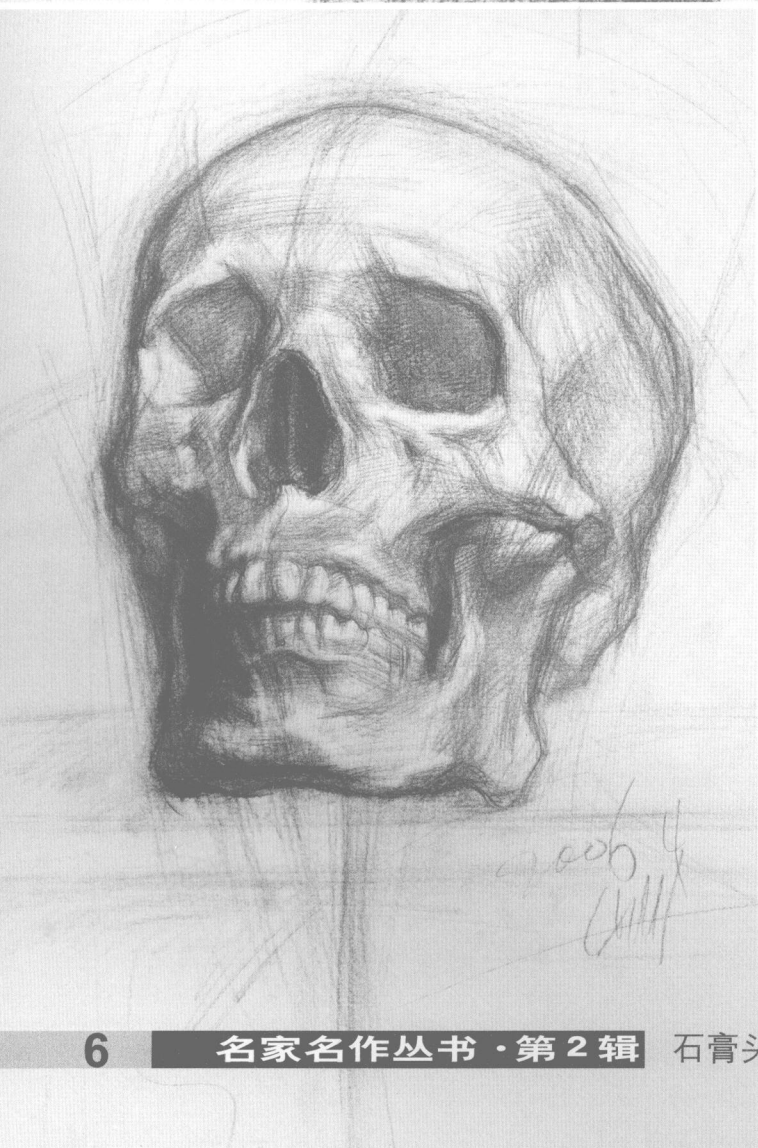
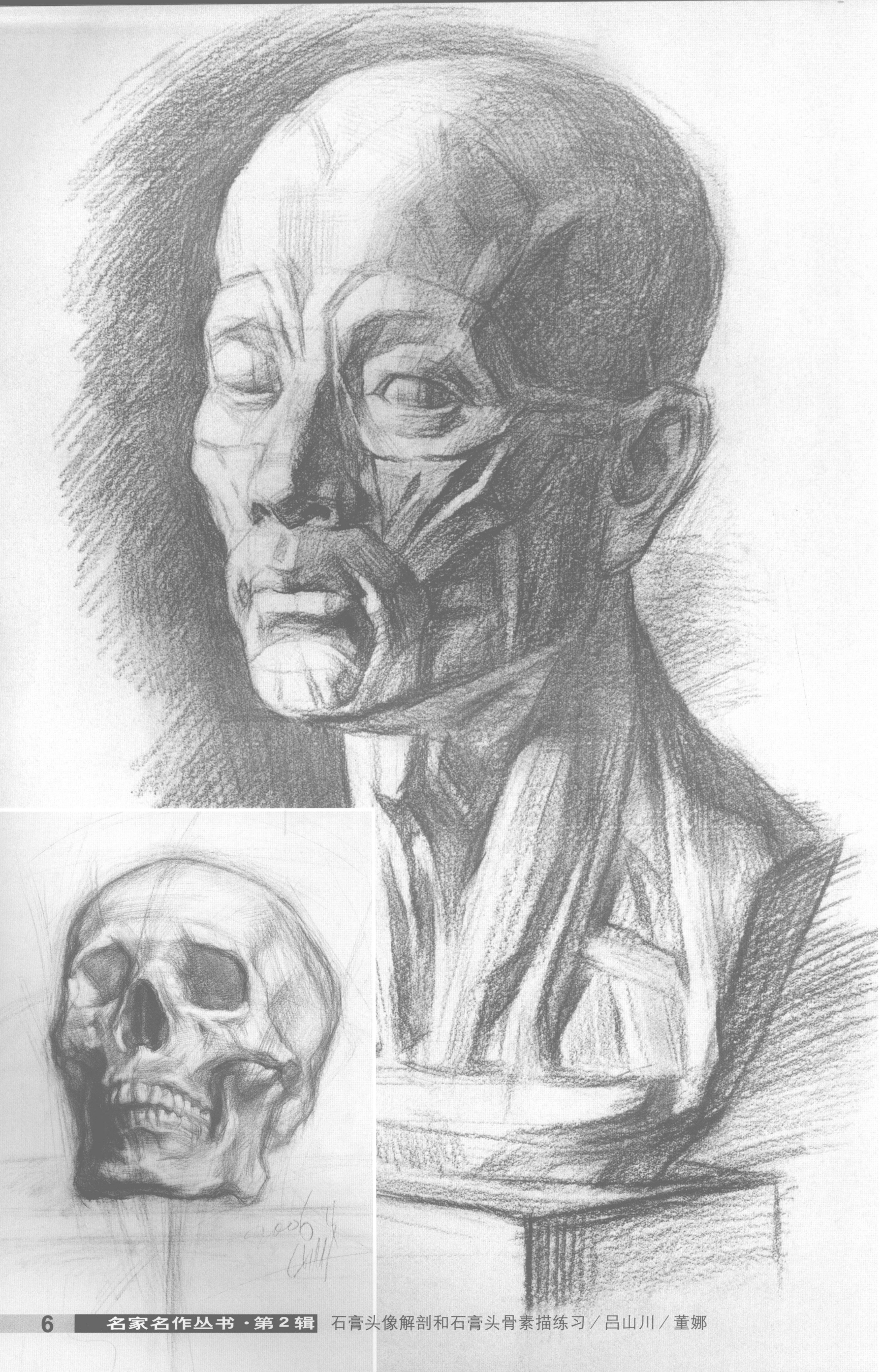
把握形体的体积感和空间感，是基础素描另外一个重要因素。要明确物体的形状、比例、大小，同时还要克服平面描绘，对造型要有一个体积、空间意识。没有体积、空间意识，就不能养成对体积、空间的观察习惯，更不能表现好空间关系。比如人物正面头像眼睛和耳朵在同一方向上，初学者往往表现不出它前后的空间感，没有空间感就表现不出体积感。

“方形”和“方块”的意思是不一样的，方形是一个平面，而方块是一个体积。所以应该建立空间意识来表现物体的体积。

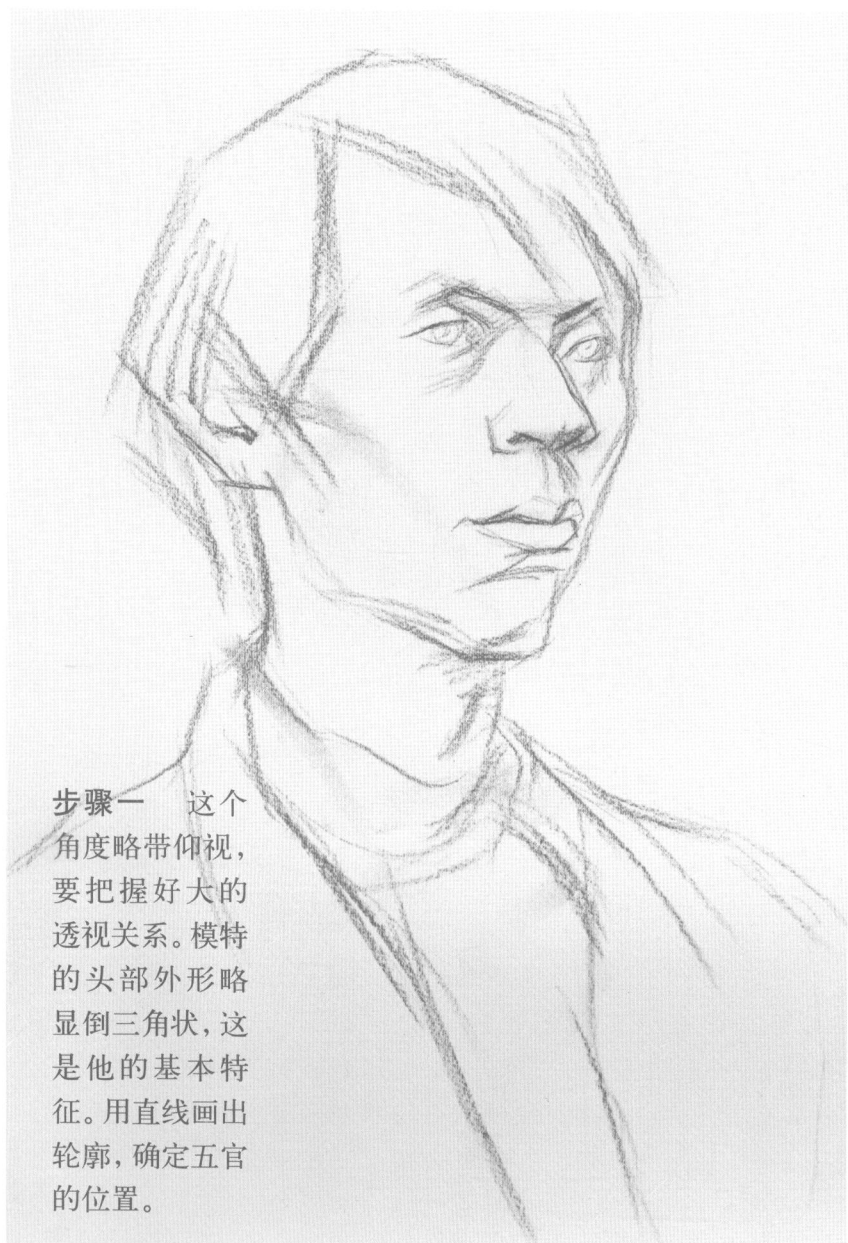
五、表现力在素描作画中是很关键的问题

表现力在素描作画中是很关键的。有了敏锐的观察力，建立了整体意识和体积、空间意识，要实现这些还需要有较强的表现能力。素描是表现或再现对象的最基本的绘画形式。素描作为学习绘画的方法和手段，必须掌握形体构成因素及其结构，理解光影色调，理解边缘轮廓线和明暗交界线，以及对节奏的感受。素描对色彩而言更具理性，特别是基础素描的训练。把素描建立在理性的认识上，从而达到素描的完整性。

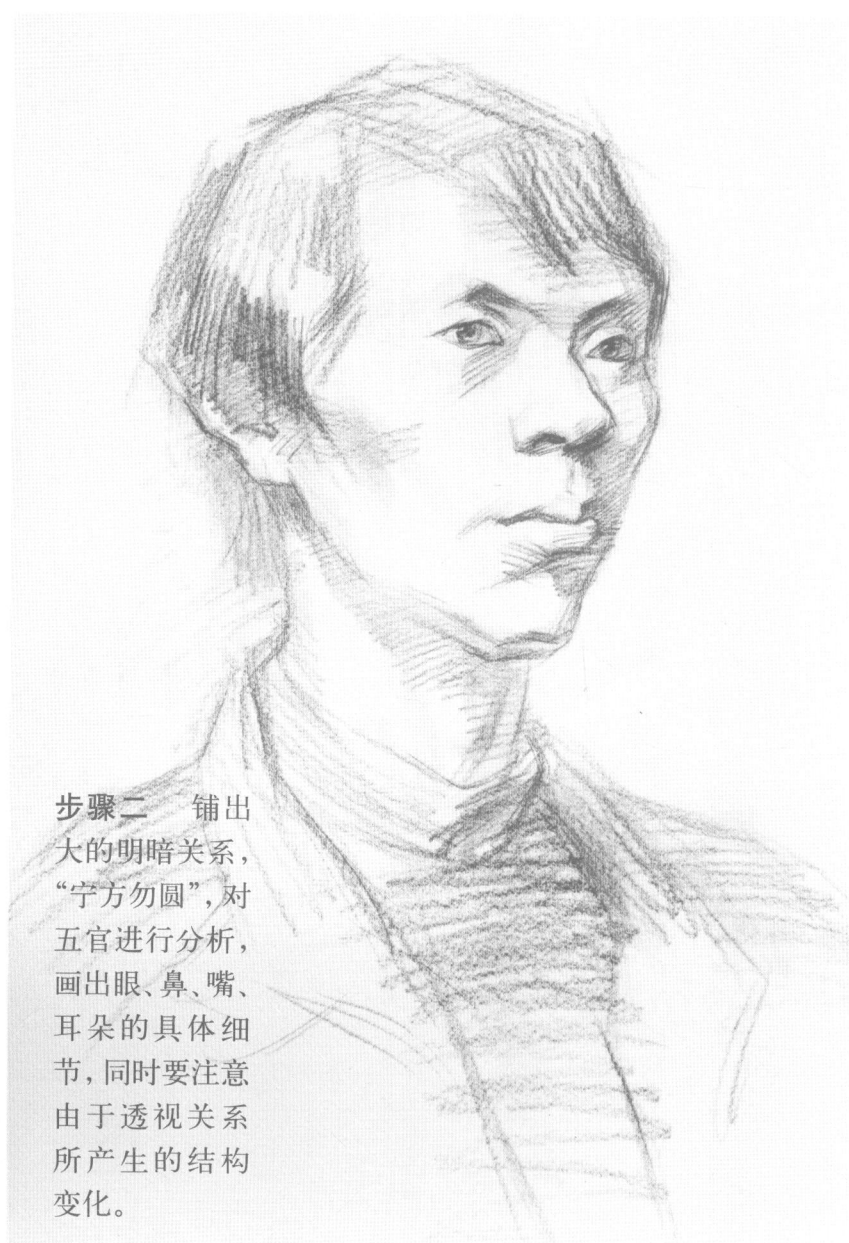
以上对素描教学中的一些较为突出的要点进行了分析理解。绘画是一门技巧，必须从实践中不断提高，所以动手实践是非常重要的。有了量的积累，才能得到质的飞跃。打好坚实的素描基础才能考出理想的成绩。

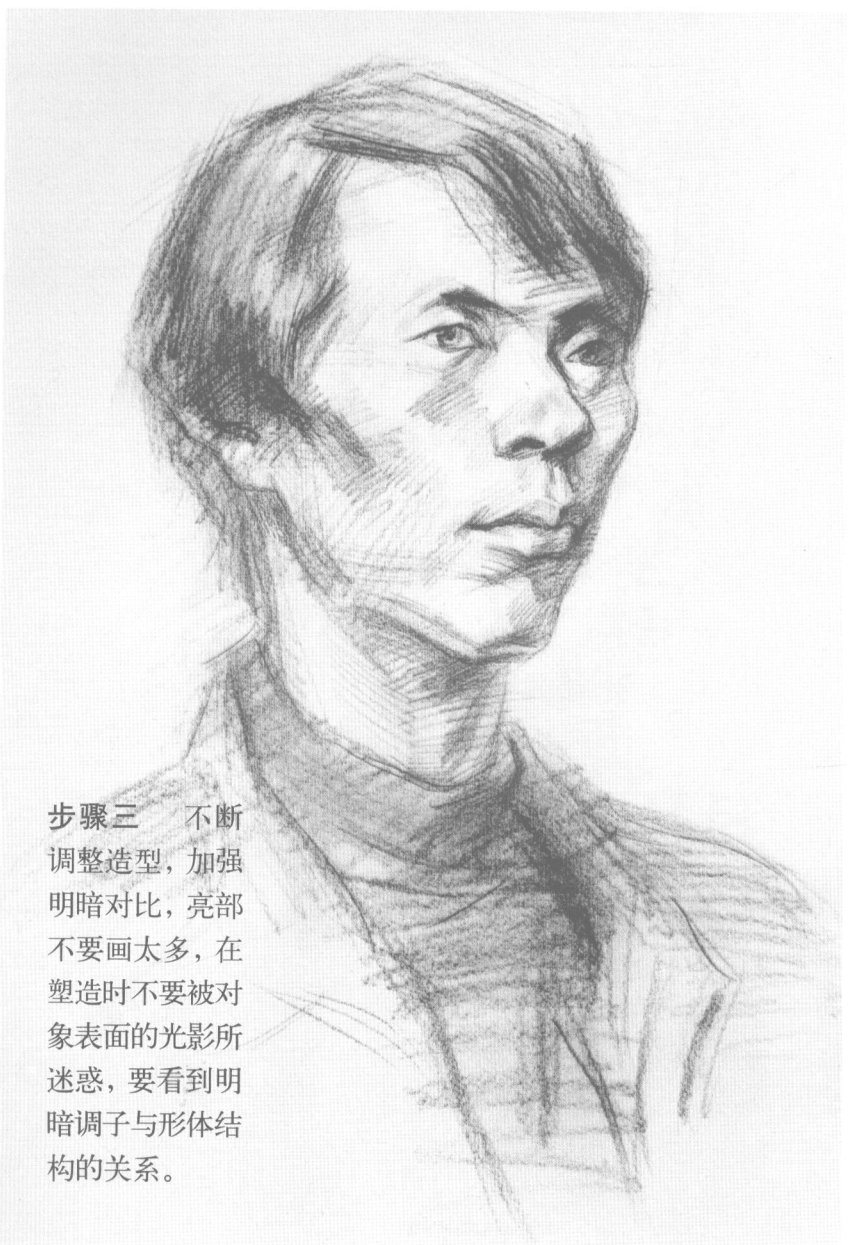

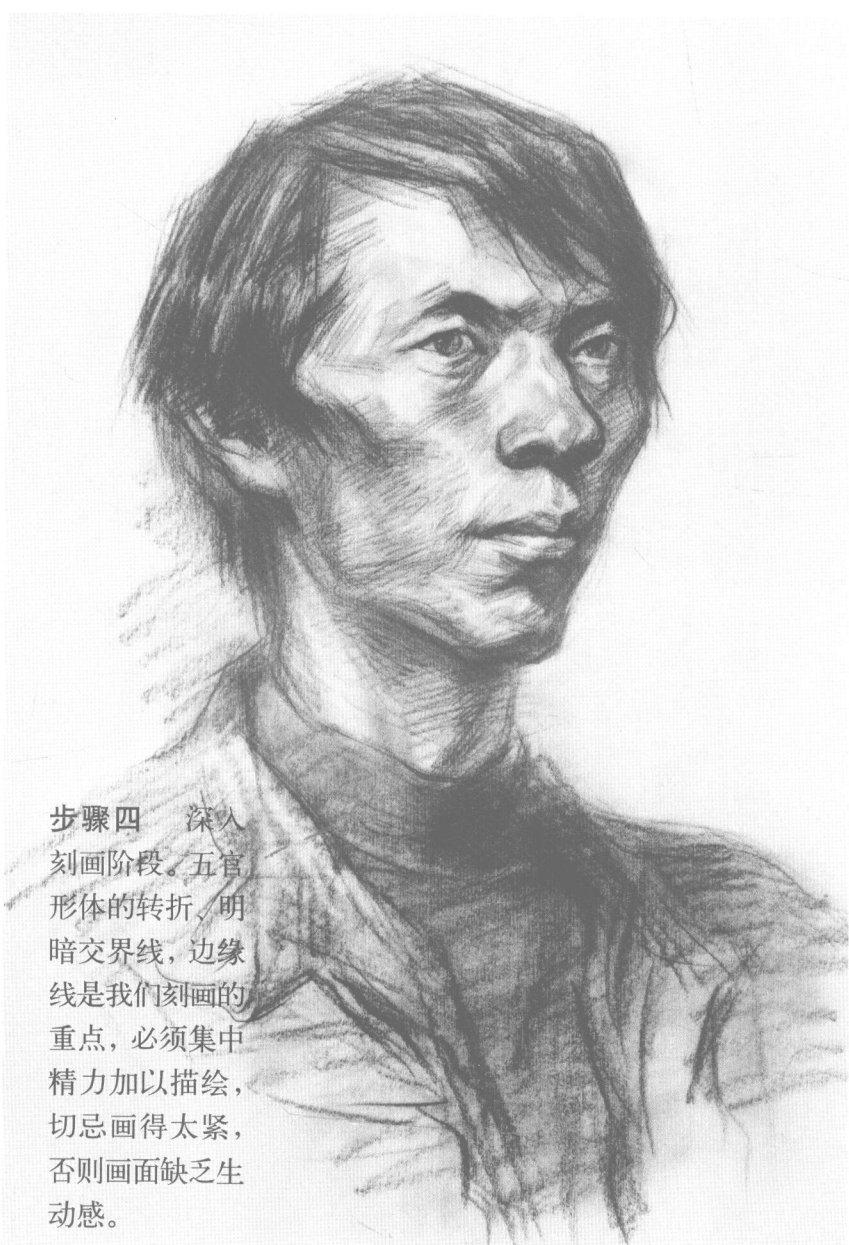
步骤一 这个角度略带仰视，要把握好大的透视关系。模特的头部外形略显倒三角状，这是他的基本特征。用直线画出轮廓，确定五官的位置。

步骤二 铺出大的明暗关系，“宁方勿圆”，对五官进行分析，画出眼、鼻、嘴、耳朵的具体细节，同时要注意由于透视关系所产生的结构变化。

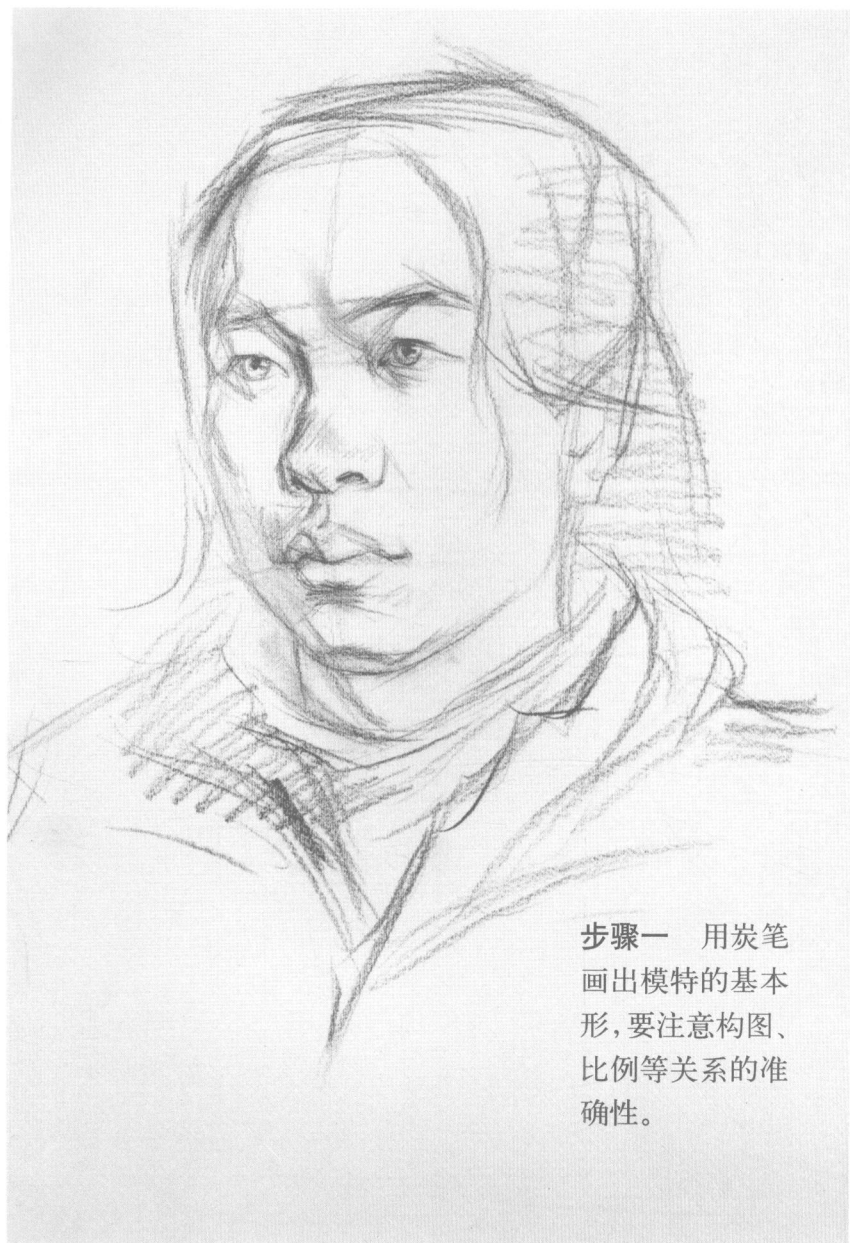
步骤三 不断调整造型，加强明暗对比，亮部不要画太多，在塑造时不要被对象表面的光影所迷惑，要看到明暗调子与形体结构的关系。

步骤四 深入刻画阶段。五官形体的转折、明暗交界线、边缘线是我们刻画的重点，必须集中精力加以描绘，切忌画得太紧，否则画面缺乏生动感。

步骤五 进一步强化调整画面大的素描关系，让层次关系更加明确，像这种短时间的作业，取舍是关键。

步骤一 用炭笔
画出模特的基本
形,要注意构图、
比例等关系的准
确性。

步骤二 找出大
的转折点,此时,
你要有很强的体
积概念,你对形
体的理解程度如
何,就已体现在
你的画面上了。

步骤三 逐步肯
定各关系,强化
虚与实,从画面
的中心入手,避
免面面俱到。

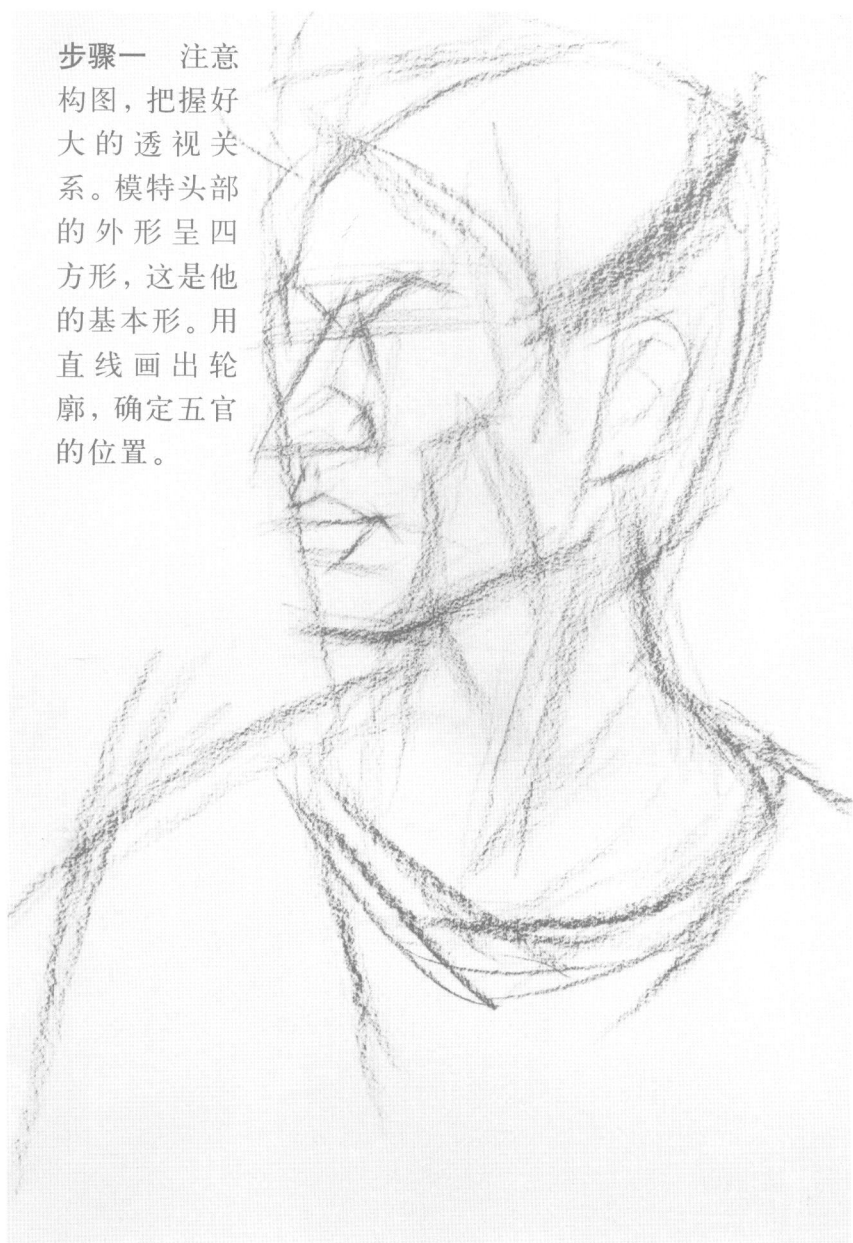

步骤四 边缘线
的处理应有分寸,
有形有体,有厚
有薄,还要表现
出形体的前后空
间和穿插变化。

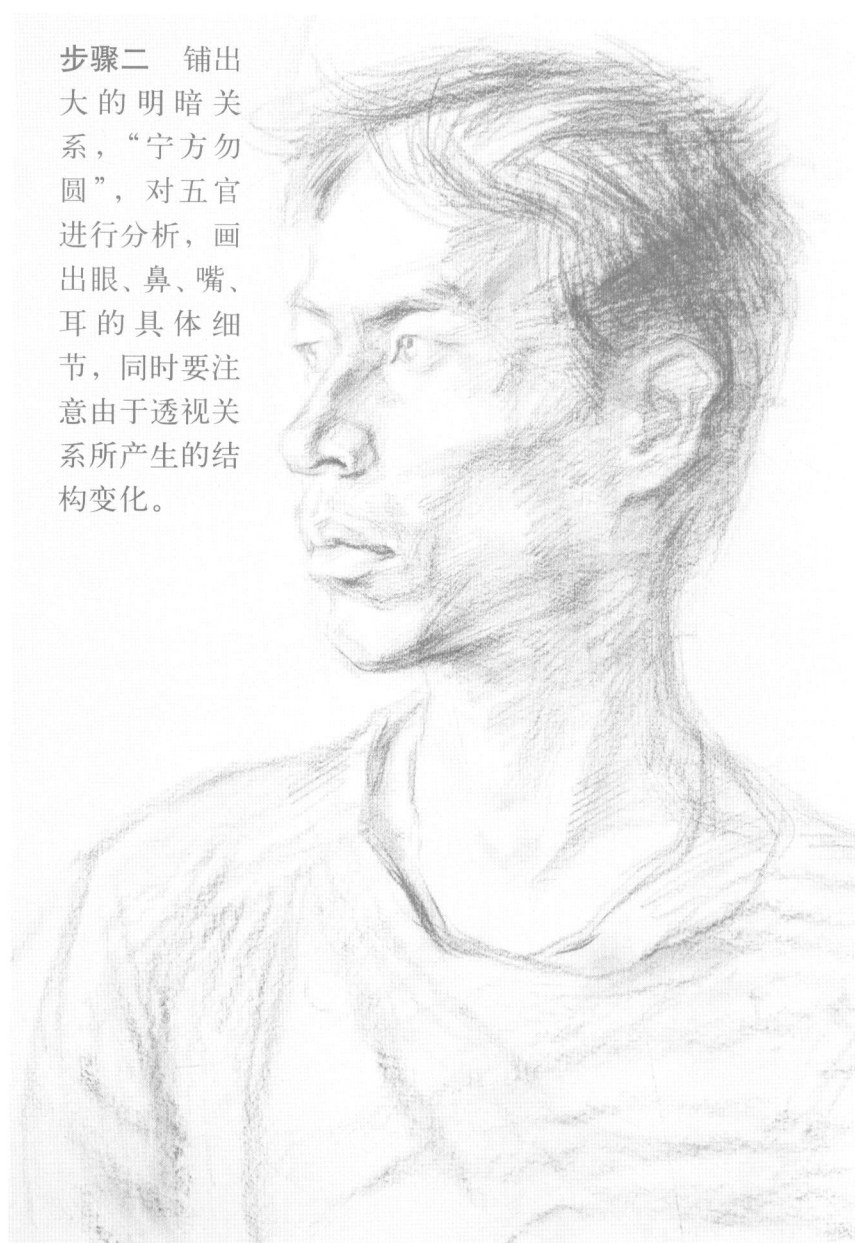

步骤五 脸部的细腻刻画与松动的衣服形成强烈的反差，更加凸显了女孩的形象。画面的表现手法丰富，五官的塑造尤为精彩。

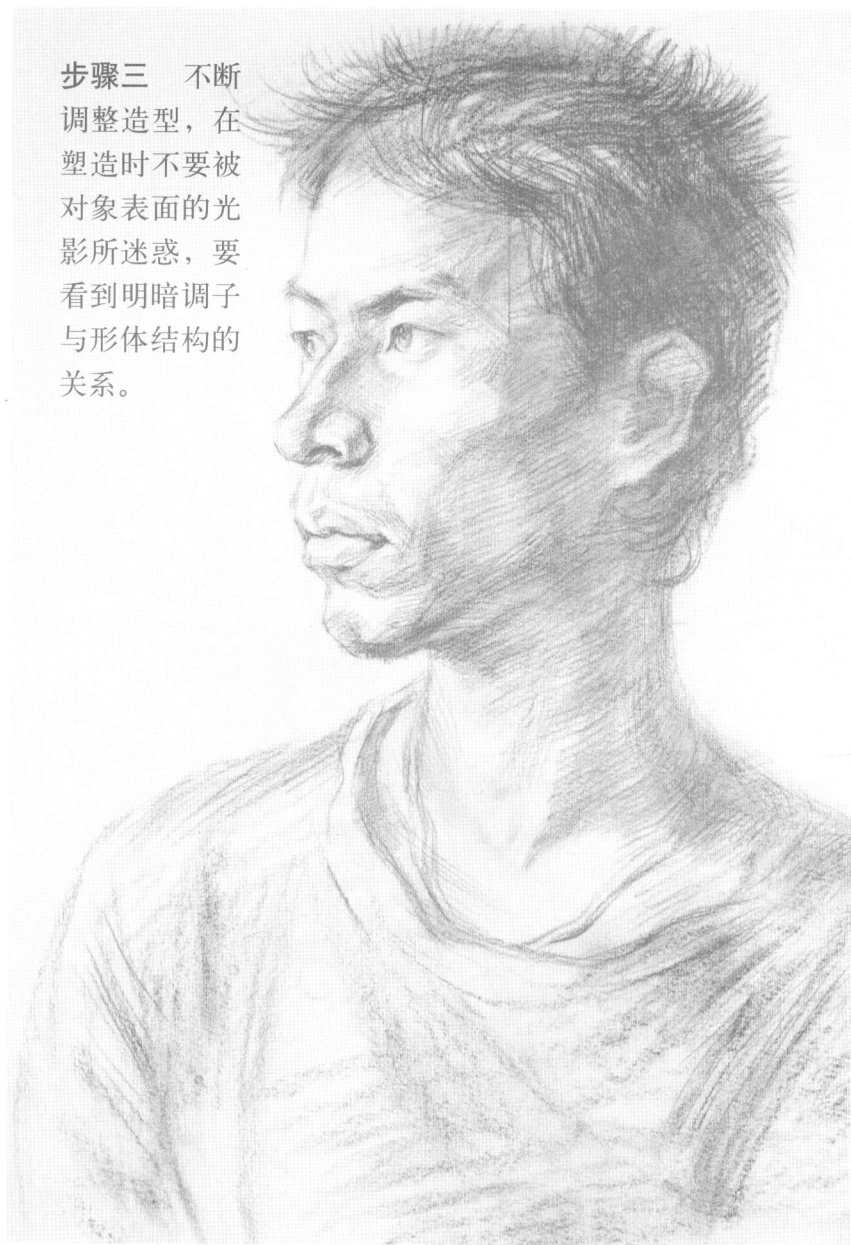
步骤一 注意构图，把握好大的透视关系。模特头部的外形呈四方形，这是他的基本形。用直线画出轮廓，确定五官的位置。

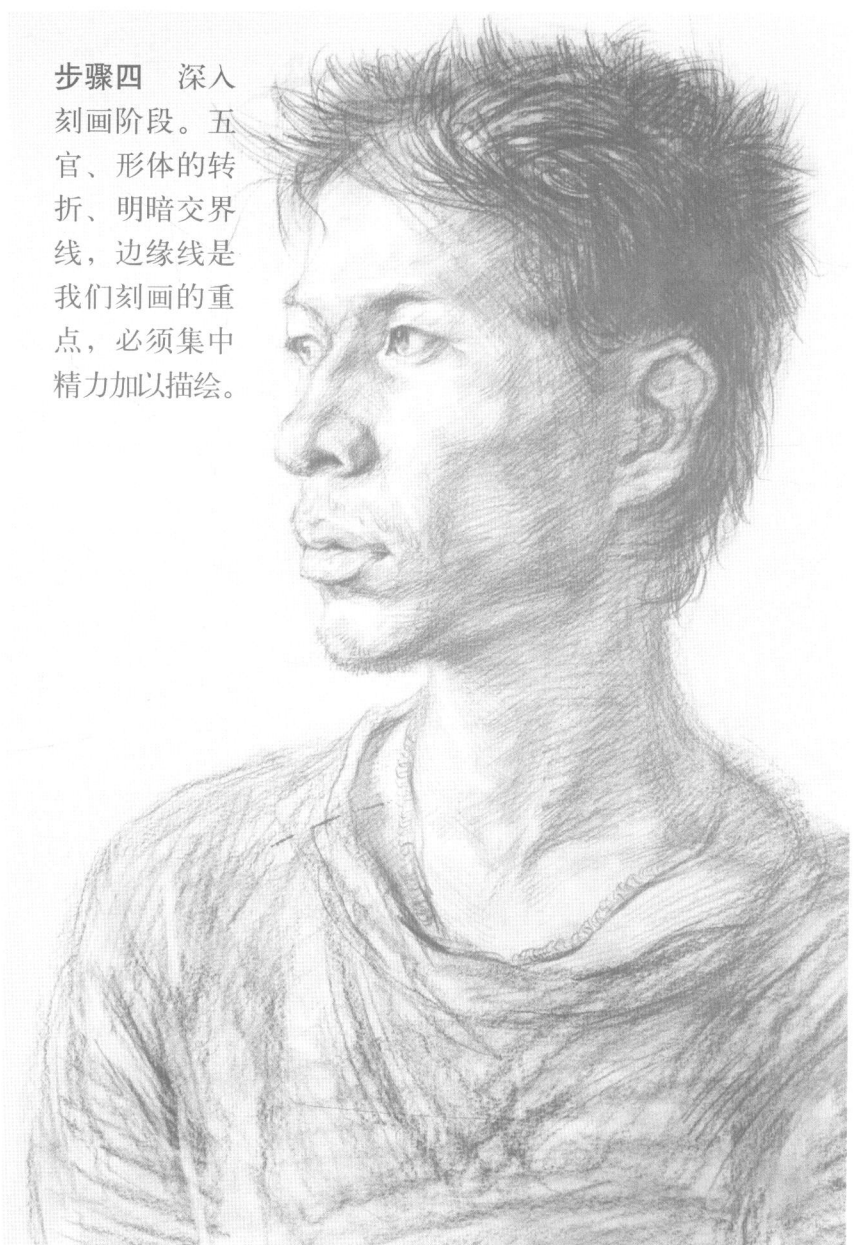
步骤二 铺出大的明暗关系，“宁方勿圆”，对五官进行分析，画出眼、鼻、嘴、耳的具体细节，同时要注意由于透视关系所产生的结构变化。

步骤三 不断调整造型，在塑造时不要被对象表面的光影所迷惑，要看到明暗调子与形体结构的关系。

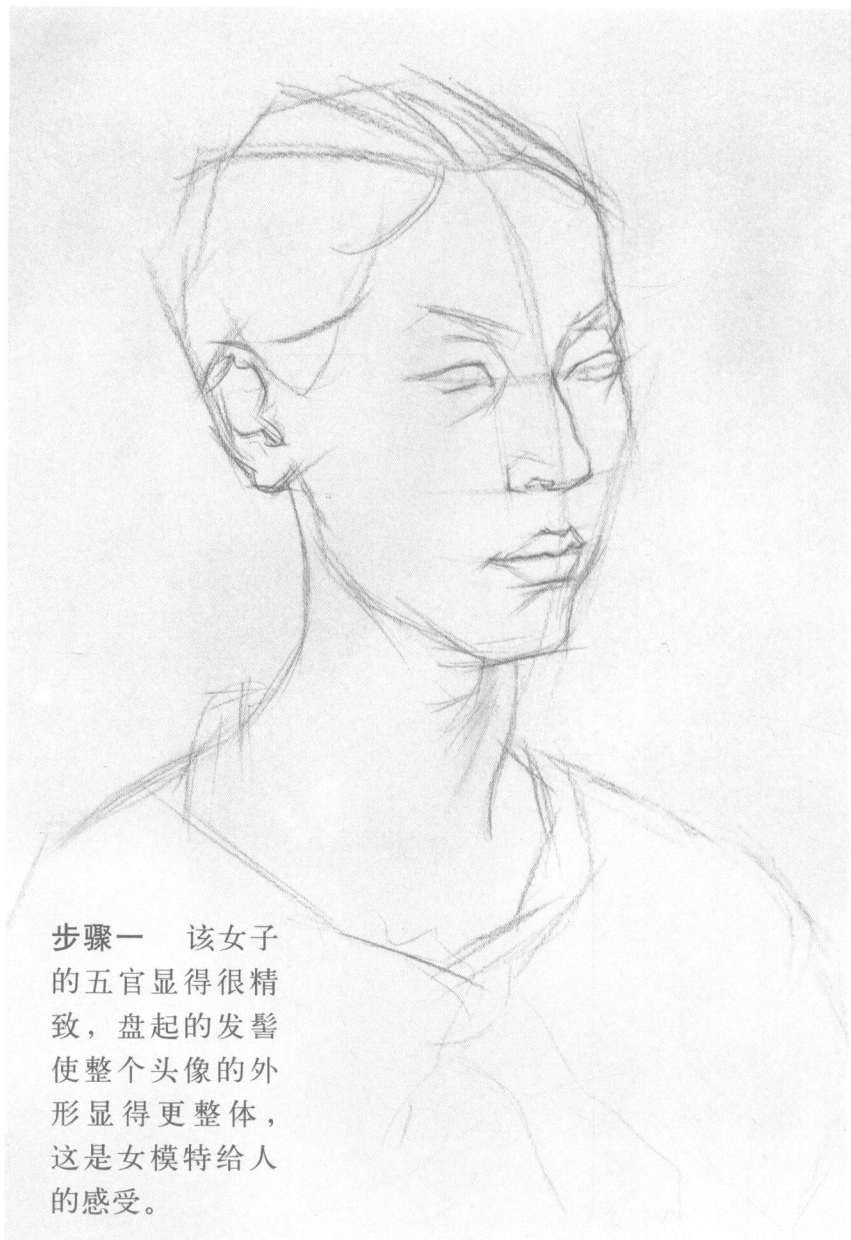

步骤四 深入刻画阶段。五官、形体的转折、明暗交界线，边缘线是我们刻画的重点，必须集中精力加以描绘。

步骤五 进一步强化，调整画面大的素描关系，让层次关系更加明确。

步骤一 该女子的五官显得很精致，盘起的发髻使整个头像的外形显得更整体，这是女模特给人的感受。

步骤二 女性皮肤洁白、柔美，不要一下子画的太刻板，用笔略放轻松一些，但铺调子时，还是要很注意体积感。

步骤三 把最重的地方加强，比如头发、鼻孔、唇裂线等，衣纹可以轻松些地勾画一些。

步骤四 对五官进行深入的描绘，注意对眼神的刻画，脸部不能画得太黑，否则就不是这个漂亮女模特的感觉了。

步骤五 五官的刻画要很吸引人。要表现出女性感觉，但不意味着你要处处过分小心地画。