

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

名师力作 / 考题精解 / 实战应考

EXQUISITE SKETCH

2009-2014

素描肖像

SKETCHED

HEAD

PORTRAIT

我有我一套系列丛书

WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

EXQUISITE SKETCH 精品头像

03
THREE

主编/孙建 编著/闵亮亮

河北美术出版社

精品头像

FINE SKETCH

素描肖像

SKETCHED
HEAD
PORTRAIT

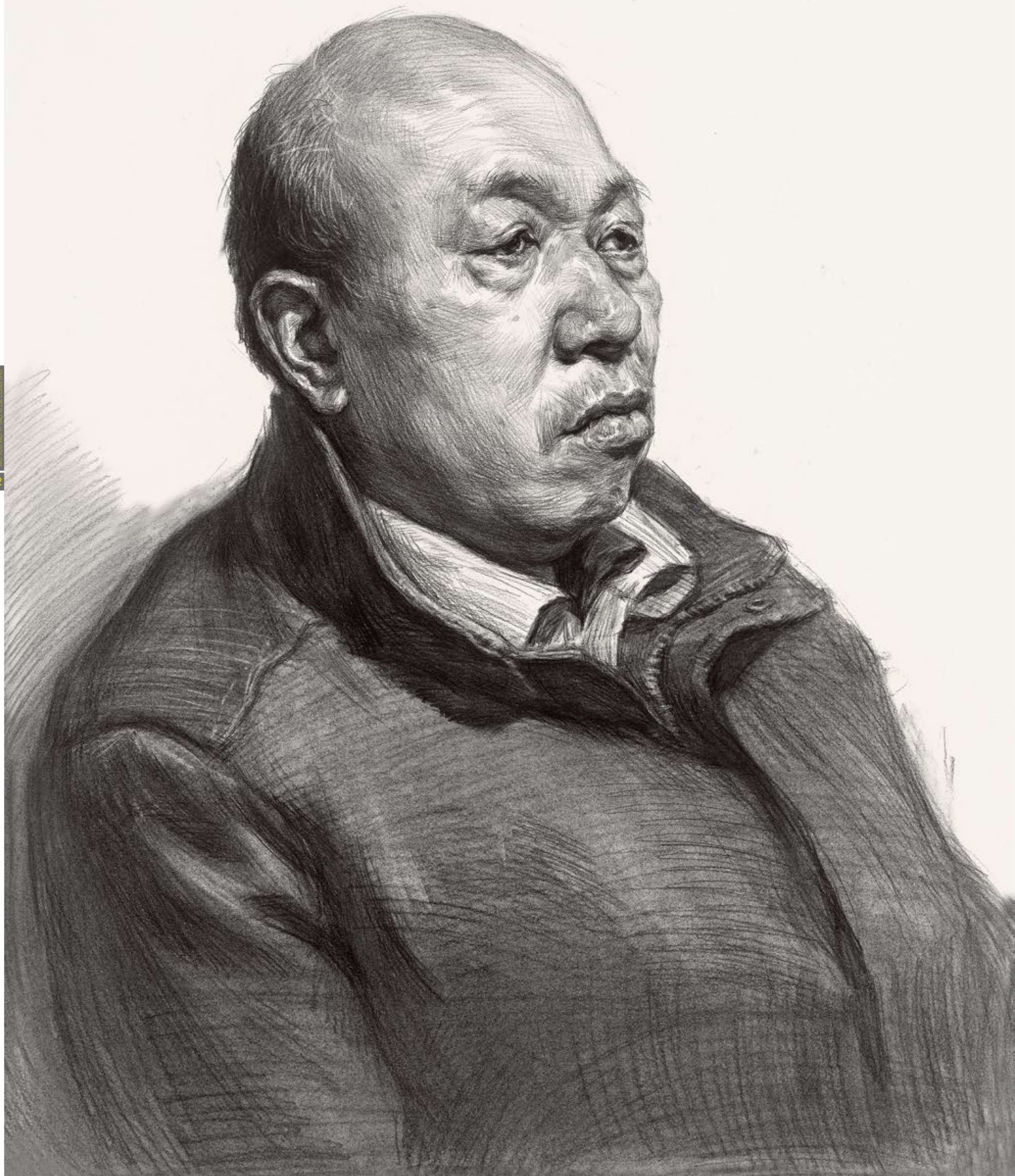
我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

主编/孙建
编著/闵亮亮

河北美术出版社

本书由INGDESIGN现在设计国际文化传播有限公司荣誉出品，版权归我有我一套系列丛书所有，翻版必究。

CONTENTS

目录

经典回顾 004-007

头像步骤深入解析 008-019

照片作品对应 020-047

深度解析 048-053

五官解析 054-061

作品赏析 062-125

经典回顾

REVIEW THE CLASSIC MASTER

从大师的素描中学以致用
Learn in order to practise from great masters of sketch

一、继承而来又发展下去

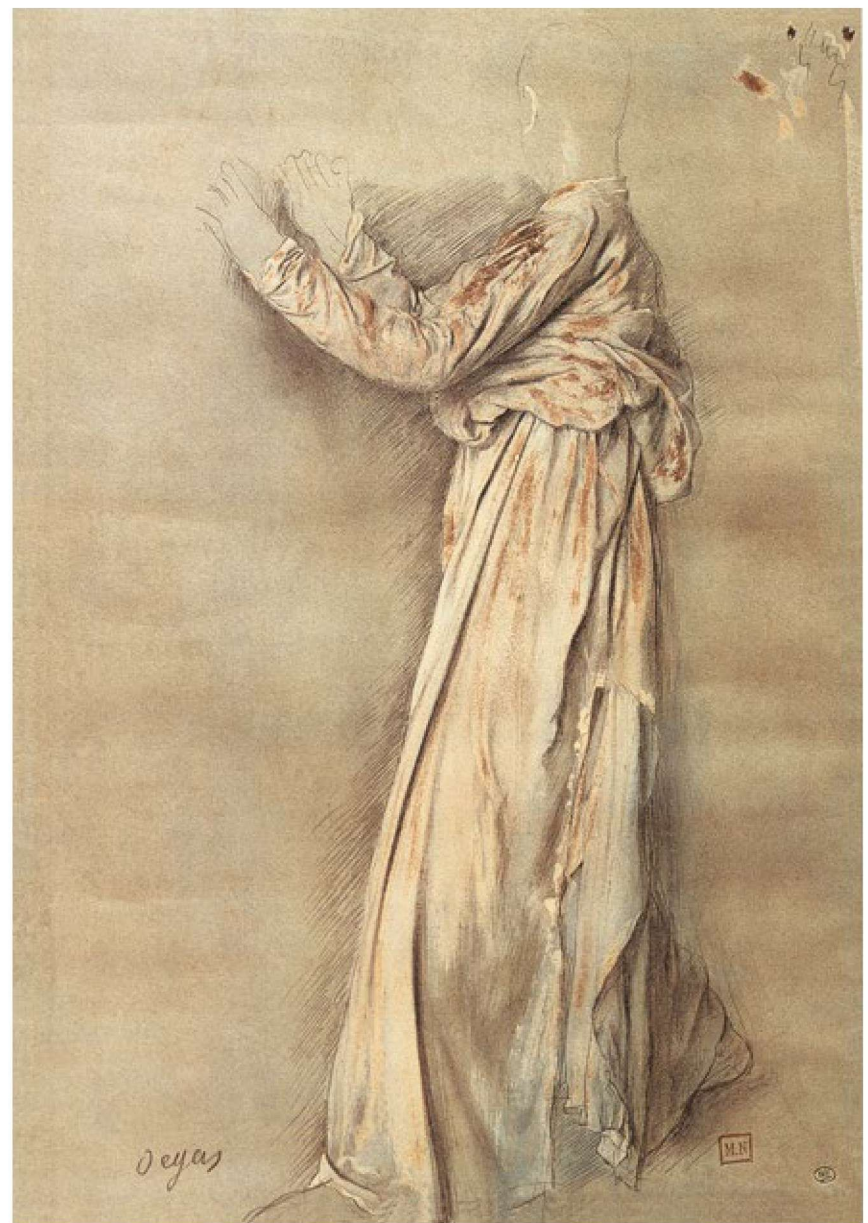
一切优秀的人类文化遗产都是继承而来又发展下去的。文化不是天做之物，它就像现代高科技成就是始于石器、陶器、青铜、火药和指南针、印刷术、蒸气机一样。艺术也和科学一样，永远是在继承前人的基础上无止境地向前发展。

遗憾的是，一些人在画面有所成就之后，就否定在学校中受过的严格训练，对还未成熟的美术青年们说：“练基本功无用了。”“过时了”，提倡学习上的“超前意识”，从而害了不少学生。这是割断历史，是对历史的遗忘，危害极大。

严格的基本功训练，在整个学习过程中是极为重要的。美术史上有成就的各种流派与大师们皆进行了长期而严谨、刻苦而艰辛的素描训练才为自己开辟了走向成功之路，打开了艺术发展的大门。

画笔使用的技巧其实是一个复杂的问题，因为这涉及个人的绘画习惯和风格。有人用笔憨实、有人用笔灵活，有的人喜欢用长线来找大的动势，有的人喜欢边柔边画。门采尔的素描在边柔边画方面有很深的造诣。画面所呈现的厚重程度和节奏都是非常值得大家学习的。门采尔用笔的风格可谓畅快淋漓，表现欲极强。此种手法值得考生广泛使用，是相对比较适合短期作业的。

对门采尔的学习到反观我们自身的教与学，便有了不言而喻的借鉴与启示意义。当然，对于考前或在校学生，由于其底子不厚，经验不足，临摹是学习艺术技法的必由之路，写生更是锻炼观察力、表现力、整体塑造力的重要基础，这类课程的设置是极其重要的，但对于绘画能力综合素质的培养而言，深入生活，感受现实同样十分重要。

二、大师的画好在哪里

很多学生面对大师的作品时，有的只觉得好但不知好在哪里，有的根本就看不懂，有的也只会盲目的赞扬，那么怎样理解这些作品呢？面对大师们的素描作品，仅仅是赞美还是不够的，他们的作品虽然体现了那个时代，那个民族所具有的独特魅力，但是整个素描发展的历史所提供给我们的信息远远不止貌似风土人情，异域风光之类的美丽图片。仔细赏析大师们的作品必然会引出以下一些值得思考的方面。首先，对每位艺术家来说，素描总是直接影响他的创作风格。素描作为造型艺术的基础，其风格取向往往反映了艺术家对生活，对社会，对整个大千世界的基本态度，只有抱着科学的，严肃的，真诚的态度，艺术创作才会气象万千。另外，艺术家仍然一直将素描作为创作构思，收集素材以及绘制草图的手段，素描的样式必然与创作效果相关联，因而人们往往可以从大师的一小幅素描作品中发现宏幅巨制的端倪。其次，素描的发展演变展现了几代艺术家在表现手法上不断地推陈出新的状况。它犹如一株大树，如今已枝繁叶茂。素描的发展离不开素描技法的传承与创新。如果没有前辈的艺术作品作为范本进行学习，研究，艺术创新只能是“空中楼阁”。艺术大师都经历过对前代人的作品苦苦琢磨和认真研究的过程，经历了这个过程，才有可能把学的技巧经过独自的锤炼而逐渐形成具有个性化的语言。这样才产生了今天我

们所看到的如此丰富的经典作品。还有一个必须重视的问题，即“真诚地对待生活”，这对艺术家来说是一个根本。技巧和样式是手段，而不是目的。对技巧和样式的学习和创新往往比较容易在形式上取得一定效果，但真正打动观众心灵的因素终究是内在的精神性，即艺术家对生活的深切感受和所表现的思想情感。认真研究大师的作品，你一定会有收获的！

三、向大师学习素描的重要性

回顾一下历史是有益的。透视学和人体解剖知识在美术领域的被揭示；十五世纪的欧洲出现了文艺复兴时期，达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒、荷尔拜因等大师们，把素描艺术推向了一个划时代的高峰，以至使后人难以超越。

随着对线条、光影、空间、色调在素描中的进一步追求，对形式感，对诸多节奏因

素的广泛掌握，从十七世纪开始，素描又引向一个新的时期。因此对青年所进行的素描训练课题和要求也随之多元化了。这不但大大地丰富了素描的表现领域，也开拓和发展了学生对素描的知识。

由于东方艺术对西方的影响，照相技术的完善，在素描作品中画家们开始追求线条的表现力，形体、光影的单纯化，以及强调主观感受和自我表现的非写实化。这些倾向使得素描在严格训练的基础上，向着表现手法的多样化方面发展了。由于素描艺术的蓬勃发展，自十九世纪以来，各国拥现出一大批世界级的大师和很有声望的画家。

素描艺术的发展和在绘画艺术上所取得的成就，不是无源之水。它从古代的师徒相传到以学校形式的系统教授是一大飞跃。在学校中离开了对基础知识的继承和对基本功的严格训练，就不会有高水平的发展和新的创造，千万不可对传统持虚无主义态度。

学校是传授前人知识的地方。作为专业基础

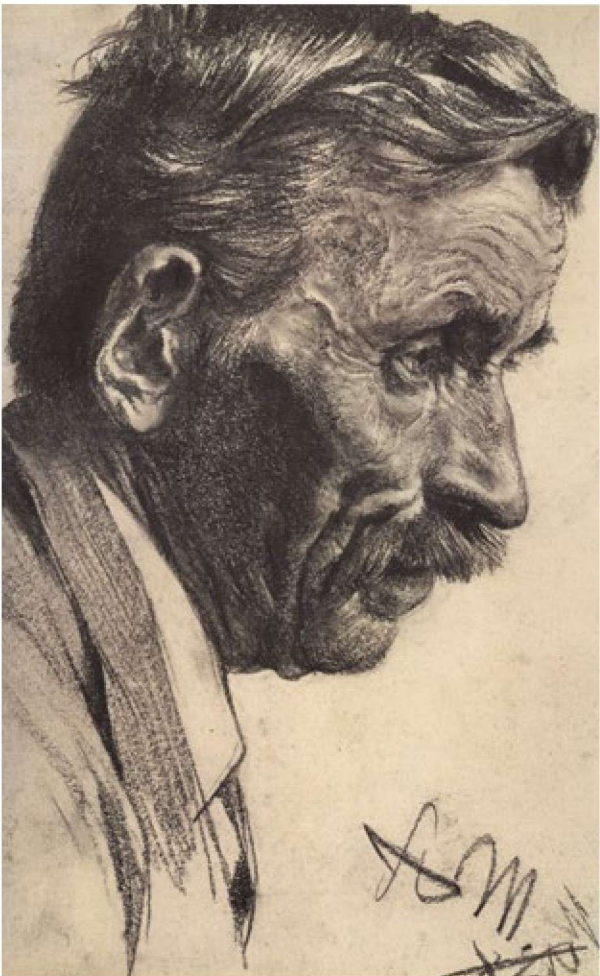
的素描，是人类几百年智慧的结晶，应该认真钻研和继承。未来有成就的画家，定是出自那些造型基础扎实并有独创精神的人。一个艺术大师的成就，不但可从中看到一切中外文化流动的痕迹，严格的造型训练功力，同时还可看到必须具备的鲜明的民族风格和个性。历史早已证明，达·芬奇、米开朗基罗、罗丹、列宾、马蒂斯等，无不具有扎实的基本功。在中国，接受过严格的素描训练的徐悲鸿、吴作人、刘海粟、李可染、蒋兆和等一代大师们，由于他们不但汲取了西方艺术的营养，而且继承了中国本民族文化的传统精华。他们的成就也同样 是伟大而非凡的。

对大师们作品的学习和研究，是提高鉴赏能力和技能的行之有效的方法，可惜许多人还未认识此点。学习绘画最好办法之一是认真读画和认真临摹前辈名作，特别是当你感到停滞不前的时候就更为重要。许多名画家的成就是靠研究和揭示前辈们的奥秘而取得的。

四、跟随大师的眼光去观察

我们要学会借助大师的作品，梳理出大师艺术观念形成的脉络，找到他们各自在艺术时空中的准确定位，并以此为基础分析大师作品的构成方法与表现技法，提炼出相应的知识点。在这个过程中，跟随大师的眼光去观察，在大师的源头那里找到当前学习的出处，在思想的根源获得表现技法的提升，从在潜移默化中让读者的艺术修养与造诣更上一个台阶。很多同学在看大师作品的时候觉得很枯燥，其实这是件很有意义的而且很有意思的事。大师的画面总是有独特的氛围，而大师眼前的事物和我们眼前的事物是一样的，说明大师的处理手段和方向要远远高于我们。反复地去比较大师们的画面效果，更要不断地反省袭击的思路。总结下大师的哪些表现手法构图原则是可以在我们这个绘画阶段进行学习引用的。我记得以前有个学生，在画色彩的时候总是去学习大师的一个背景，不论是怎样的一个构图，画面内容是什么类型，他总是套用一个冷暖渐变的背景，画面效果一下子就变的很有新意，画面也很跳。后来时间一长，他开始结合画面把背景做的与画面越来越融合，生搬硬套的感觉也没了，依然保持了画面新颖 的感觉。最后的考试中成绩也总能考得如意，这就是一个向大师学习借鉴很简单和有效的例子，大师的手法用的久了就会慢慢融入自己的画面内吸收到自己的意识里。也许他永远也不能理解到大师的那些冷暖是为什么冷暖，至少他学会了一个很漂亮的色彩变化的组合。

赏析大师画面中的感受（丢勒）

这虽然只是一张单纯的素描，但是会给人留下深刻的印象，尽管初次的印象也许并不是十分美好。可是，如果能够将目光在画面上多停留几分钟，任何怀有情感与好奇心的观者都会被画家那种清晰而深入骨髓的刻画所吸引，而如果能够再多花一点耐心去了解画面背后的故事，那么读者就会更深刻地体会到，“美”实在是一个具有多重内涵的词汇，一幅作品的伟大其实往往并不取决于它所描绘的题材内容是否漂亮，真正能够打动人心的是画家对于世界的发现力，以及他在画面中投入的情感和精力。

这幅肖像画的作者是德国历史上最伟大的画家丢勒（Albrecht Durer，1471－1528），而画中人就是画家本人的母亲。提到母亲，人们往往会想到美丽、慈爱、善良，就如同拉斐尔笔下的圣母一样。可是，丢勒却残酷地瓦解了现实中不存在的幻想。这是一幅逼真得近乎无情的作品，画中的母亲形销骨立，看上去就像一具令人畏惧的骷髅，她的样子用

丑陋来形容似乎也不是很过分。而“丑陋”在中世纪，却是魔鬼与死亡的代名词。

她究竟是怎样一个人？为什么画家要这样来描绘自己的母亲？画面给人带来的视觉冲击力使人自然地联想到这些问题。事实上，这幅作品绘制于母亲去世前的两个星期。丢勒的母亲一生体弱多病，她总共生过 18个小孩，却只有 3个存活。生活的艰辛与病痛的折磨使母亲过早地衰老，这使丢勒悲痛不已，通过画家在母亲临终前的一段记述，我们可以揣摩出他在描绘这张作品时的情绪。“她接连地患上黑死病和其他各种重病、怪症，并且遭受了极端的贫困和恐惧，身处严峻的逆境，受人挖苦、嘲弄和蔑视。但她从不心怀恶意。她在病床上拖了很久，但又说不怕去见上帝。她在痛苦中离开人世。我想她是看到了某些恐怖的幻象，因为她虽然久久沉默无语，但是仍想要一杯圣水。那以后，她很快合上了眼。我还看到了死神两次猛击她的心脏，亲眼目睹她闭上了眼睛和嘴，痛苦地离开人世。我不停地为她作祈祷，

我为她悲痛万分，以至无法表达这种心情。”

看过这段日记，我们会开始觉得这幅与真人等大的头像具有一种无与伦比的庄重感，它没有受到任何宗教或者世俗眼光的干扰，而是直接讲述了人类生活的基本经验。面对末日将至的恐惧以及遭人唾弃的悲凉，母亲仍保持着对上帝的敬畏与服从。画面以一种惊人的写实主义记录下母亲一生的遭遇与痛苦，一切是如此深刻而具有说服力。同时，读者也可以感觉到，在看似冷酷的画面之后，蕴藏着多少不平静的内心激荡。丢勒怀着近乎于宗教的感情深爱着自己的母亲，他没有去遮掩她那几乎变形的脸上所刻画的沧桑，因为他一定不会认为这是可怕丑陋的，相反，他从中看到了人类从未泯灭的尊严。

- ①观察模特，对模特进行细致的分析，对其特征动态有一定了解后确定构图；
- ②构图上下适中、左右均衡，注意脸部朝向多留点空间；
- ③用流畅线条勾勒出大形（头颈肩关系）及对象特征，带出头部交界线；
- ④确定三庭五眼，注意透视变化规律，画三线进一步确定位置比例特征。

- ①用软铅沿着交界线与投影线及五官的暗部排线，注意用笔要密，铺出画面光影关系；
- ②交待头发、五官、脸部、颈、衣领暗部之间黑白灰关系。

- ①用纸巾轻扫暗部，让颜色更加沉稳、整体、柔和；
- ②强调明暗交界线与投影线的轻重虚实；
- ③重点塑造暗部的形体转换，注意五官与脸部的对比和主次关系，退远观察画面。

- ①对五官进行细致刻画，塑造局部时不应脱离整体关系；
- ②对面部的灰面层次进行刻画，特别是过渡处的衔接要自然协调；
- ③检查整体大关系，对画面进行调整，退后观察画面，如发现灰、花、散、主次节奏不明确等问题需立刻进行调整。

- ①观察模特，对模特进行细致的分析，对其特征动态有一定了解后确定构图；
- ②构图上下适中、左右均衡，注意脸部朝向多留点空间；
- ③用流畅线条勾勒出大形（头颈肩关系）及对象特征，带出头部交界线；
- ④确定三庭五眼，注意透视变化规律，画三线进一步确定位置比例特征。

- ①用软铅沿着交界线与投影线及五官的暗部排线，注意用笔要密，铺出画面光影关系；
- ②交待头发、五官、脸部、颈衣领暗部之间黑白灰关系。

- ①用纸巾轻扫暗部，让颜色更加沉稳、整体、柔和；
- ②强调明暗交界线与投影线的轻重虚实；
- ③重点塑造暗部的形体转换，注意五官与脸部的对比和主次关系，退远观察画面。

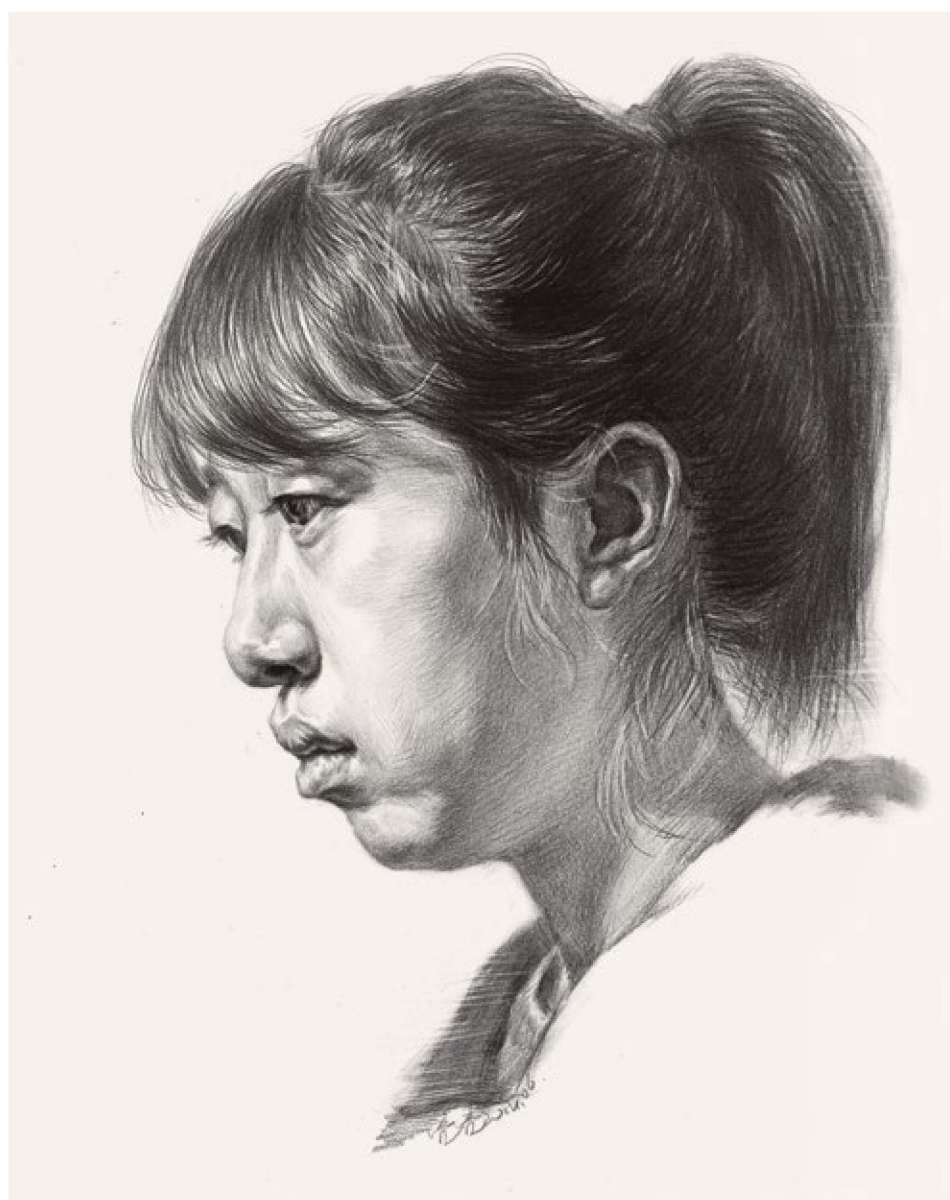
- ①对五官进行细致刻画，塑造局部时不应脱离整体关系；
- ②对面部的灰面层次进行刻画，特别是过渡处的衔接要自然协调；
- ③检查整体大关系，对画面进行调整，退后观察画面，如发现灰、花、散、主次节奏不明确等问题需立刻进行调整。

- ①观察模特，对模特进行细致的分析，对其特征动态有一定了解后确定构图；
- ②构图上下适中、左右均衡，注意脸部朝向多留点空间；
- ③用流畅线条勾勒出大形（头颈肩关系）及对象特征，带出头部交界线；
- ④确定三庭五眼，注意透视变化规律，画三线进一步确定位置比例特征。

- ①用软铅沿着交界线与投影线及五官的暗部排线，注意用笔要密，铺出画面光影关系；
- ②交待头发、五官、脸部、颈、衣领暗部之间黑白灰关系。

- ①用纸巾轻扫暗部，让颜色更加沉稳、整体、柔和；
- ②强调明暗交界线与投影线的轻重虚实；
- ③重点塑造暗部的形体转换，注意五官与脸部的对比和主次关系，退远观察画面。

- ①对五官进行细致刻画，塑造局部时不应脱离整体关系；
- ②对面部的灰面层次进行刻画，特别是过渡处的衔接要自然协调；
- ③检查整体大关系，对画面进行调整，退后观察画面，如发现灰、花、散、主次节奏不明确等问题需立刻进行调整。

- ①观察模特，对模特进行细致的分析，对其特征动态有一定了解后确定构图；
- ②构图上下适中、左右均衡，注意脸部朝向多留点空间；
- ③用流畅线条勾勒出大形（头颈肩关系）及对象特征，带出头部交界线；
- ④确定三庭五眼，注意透视变化规律，画三线进一步确定位置比例特征。

- ①用软铅沿着交界线与投影线及五官的暗部排线，注意用笔要密，铺出画面光影关系；
- ②交待头发、五官、脸部、颈、衣领暗部之间黑白灰关系。

- ①用纸巾轻扫暗部，让颜色更加沉稳、整体、柔和；
- ②强调明暗交界线与投影线的轻重虚实；
- ③重点塑造暗部的形体转换，注意五官与脸部的对比和主次关系，退后观察画面。

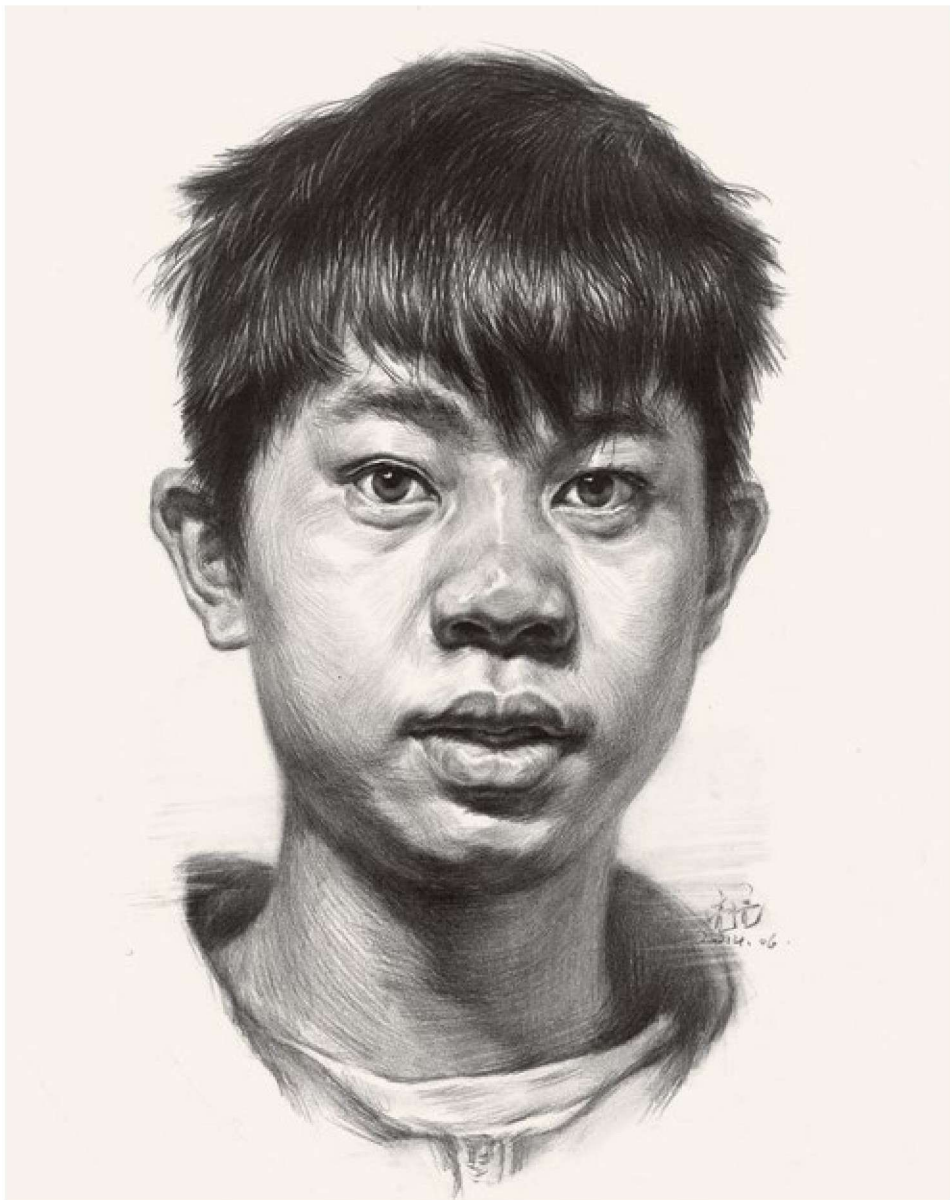
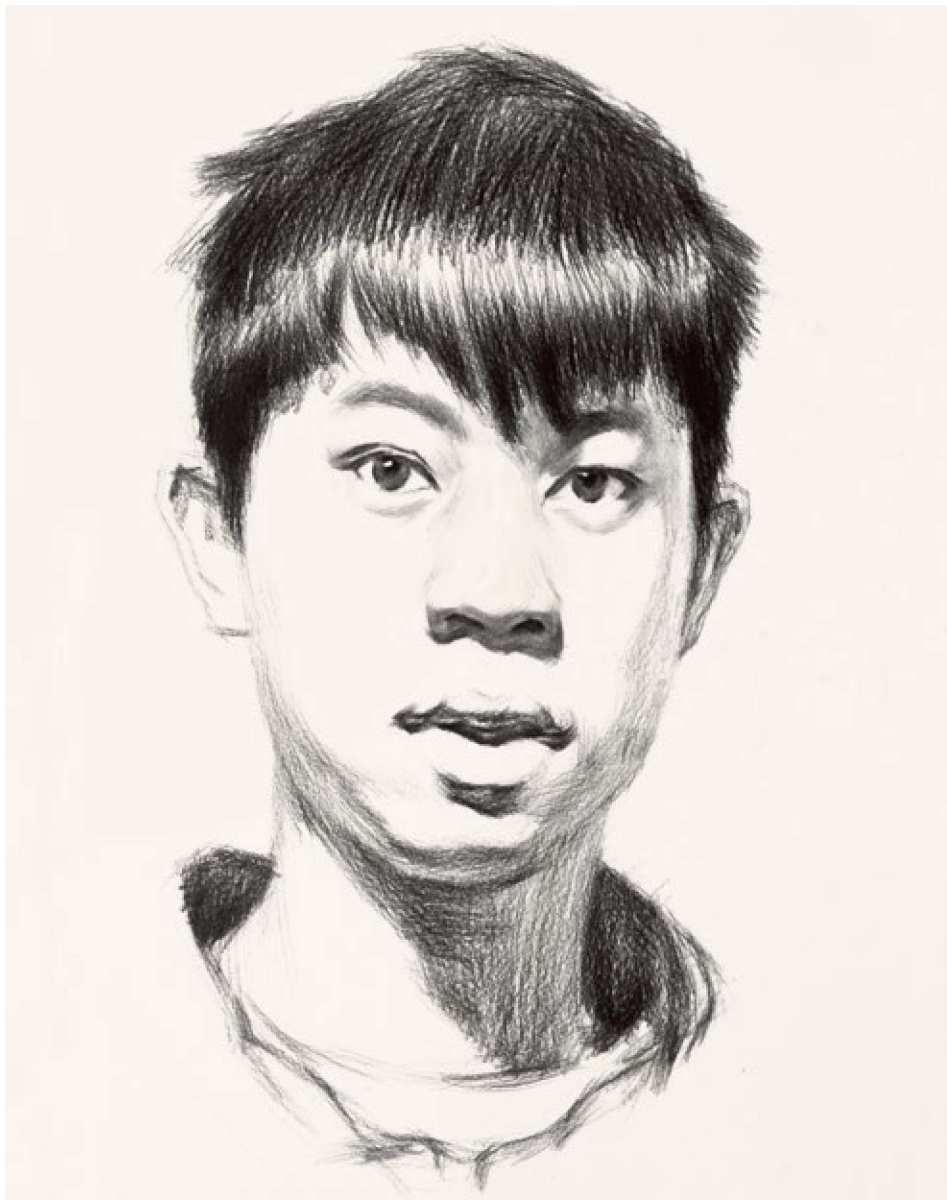
- ①对五官进行细致刻画，塑造局部时不应脱离整体关系；
- ②对面部的灰面层次进行刻画，特别是过渡处的衔接要自然协调；
- ③检查整体大关系，对画面进行调整，退后观察画面，如发现灰、花、散、主次节奏不明确等问题需立刻进行调整。

- ①观察模特，对模特进行细致的分析，对其特征动态有一定了解后确定构图；
- ②构图上下适中、左右均衡，注意脸部朝向多留点空间；
- ③用流畅线条勾勒出大形（头颈肩关系）及对象特征，带出头部交界线；
- ④确定三庭五眼，注意透视变化规律，画三线进一步确定位置比例特征。

- ①用软铅沿着交界线与投影线及五官的暗部排线，注意用笔要密，铺出画面光影关系；
- ②交待头发、五官、脸部、颈、衣领暗部之间黑白灰关系。

- ①用纸巾轻扫暗部，让颜色更加沉稳、整体、柔和；
- ②强调明暗交界线与投影线的轻重虚实；
- ③重点塑造暗部的形体转换，注意五官与脸部的对比和主次关系，退后观察画面。

- ①对五官进行细致刻画，塑造局部时不应脱离整体关系；
- ②对面部的灰面层次进行刻画，特别是过渡处的衔接要自然协调；
- ③检查整体大关系，对画面进行调整，退后观察画面，如发现灰、花、散、主次节奏不明确等问题需立刻进行调整。