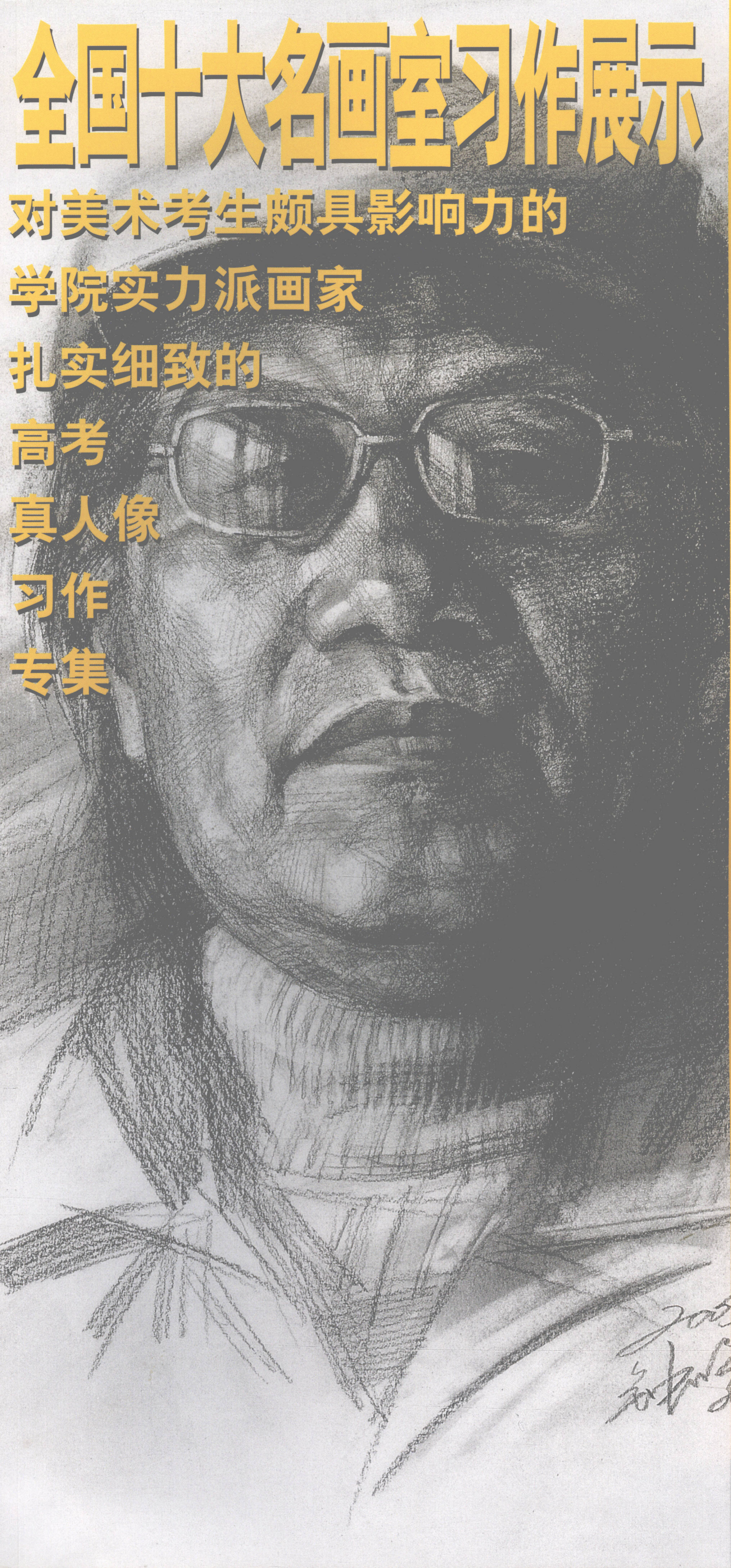

全国十大名画室习作展示

对美术考生颇具影响力的

学院实力派画家

扎实细致的

高考
真人像
习作
专集

钟鸣画室

真人像

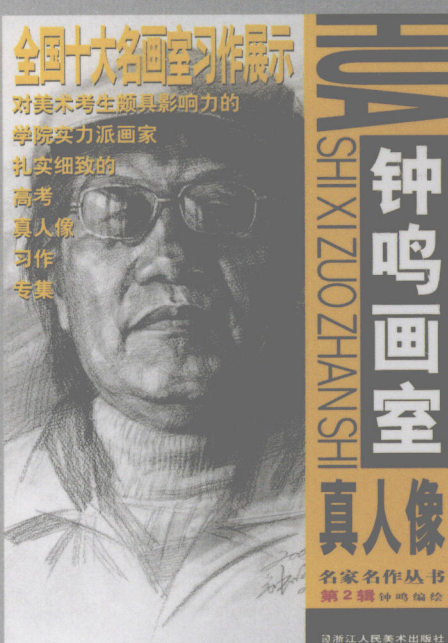
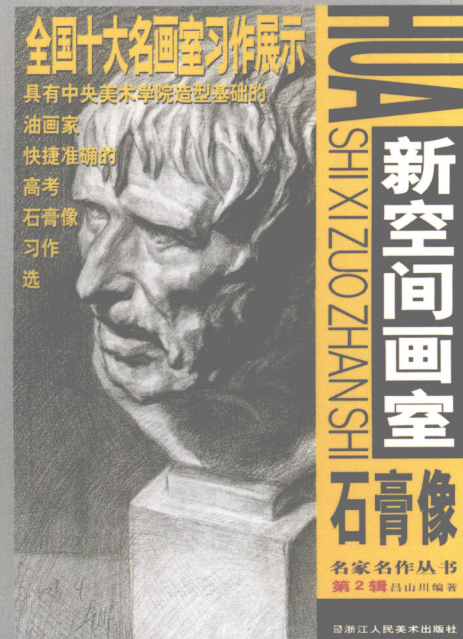
名家名作丛书

第2辑 钟鸣 编绘

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

钟鸣画室真人像—名家名作丛书第2辑

编 绘 钟鸣

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 杭州万方电脑有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2007年01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 ISBN978-7-5340-2241-8

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

钟鸣画室:真人像/钟鸣编绘. —杭州:浙江人民美术出版社, 2007.1

(名家名作·第2辑)

ISBN 978-7-5340-2241-8

I. 钟... II. 钟... 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 (2006) 第 141435 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

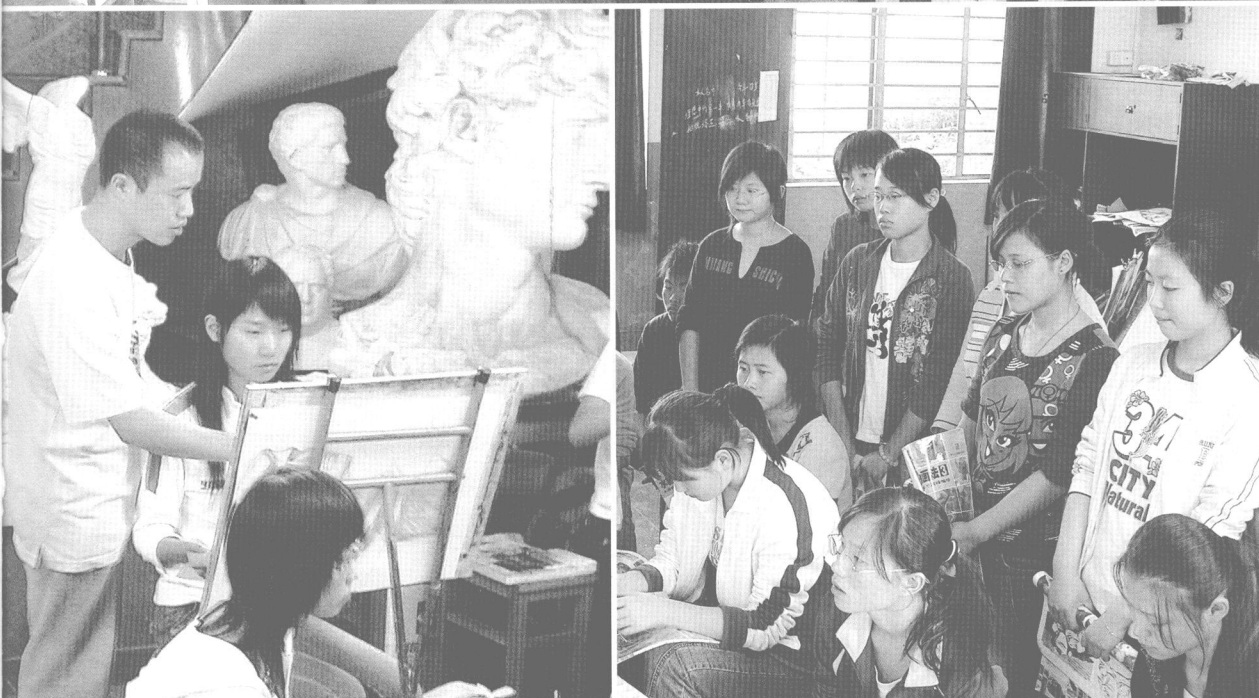
ISBN 978-7-5340-2241-8

9 787534 022418 >

定价 34.00 元

钟鸣画室真人像

名家名作丛书
第2辑 钟鸣 编绘

浙江人民美术出版社

高等院校人物画 基础教学实力派画家

钟鸣简介

中国美术家协会会员，湖北美术学院副教授，1989年毕业于湖北美术学院，后结业于湖北省美术院首届俄罗斯油画高研班和文化部第七届中国重彩画高研班。长期从事人物美术创作和美术基础的教学与研究，曾被重要艺术刊物《江苏画刊》刊登专题《21世纪优秀艺术家·钟鸣》，作品多次入选国际和全国大展，并获奖。出版的著作有：

《名家考前画室·人物速写》、《名家考前画室·素描头像写生、默写》、《名家考前画室·速写·全真试题》、《钟鸣速写人物》、《美院基础课程实训教材·速写人物》、《速写好手》。

主要艺术活动：

1989 《风》入选北京、香港、台北联合主办的“当代中国水墨新人奖”获银奖

1990 《弩·箭》入选“第二届全国体育美展”

1994 《天风》入选“第八届全国美展”

2000 《匆匆》入选“新世纪全国中国画·书法精品大展”获优秀奖

2001 《佛光》入选“首届中国岩彩画展”获优秀奖

2002 《虔诚》入选“全国第五届工笔画大展”获优秀奖

2002 《虔诚》入选2002年加拿大“多伦多国际艺术双年展”获银奖

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

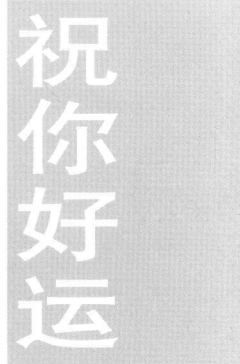
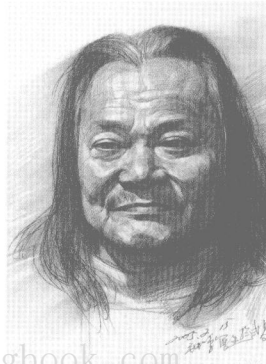
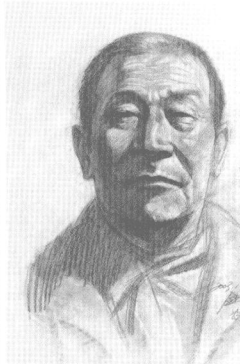
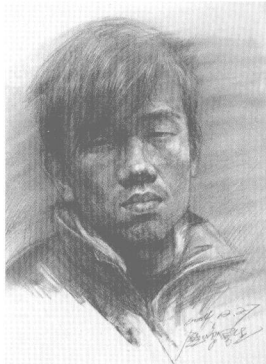
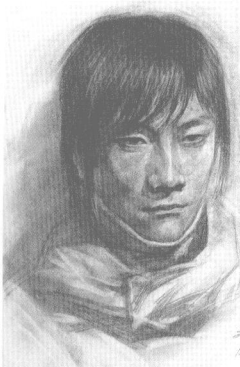
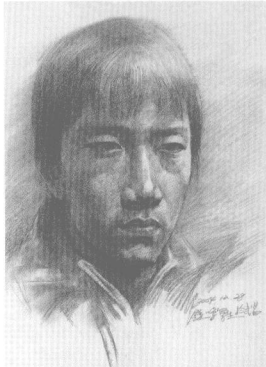
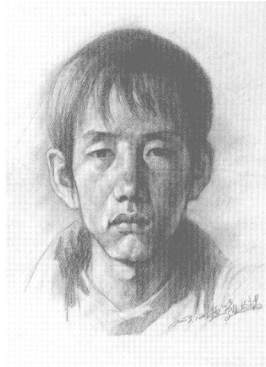
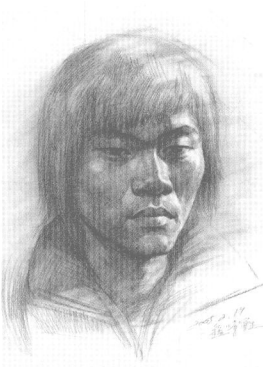
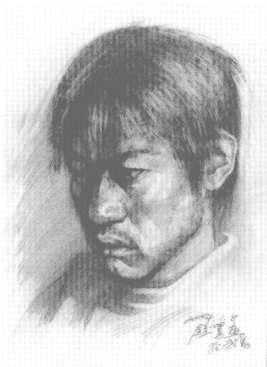
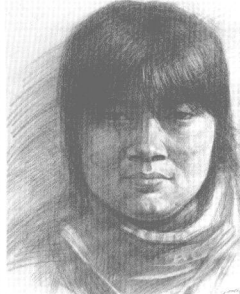
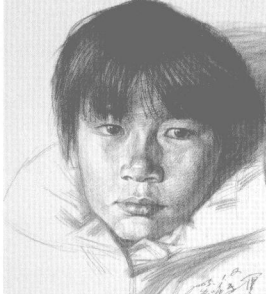
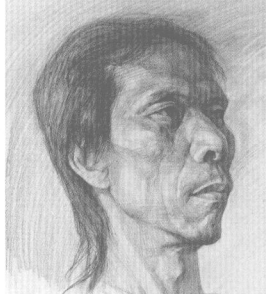
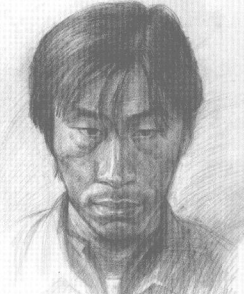
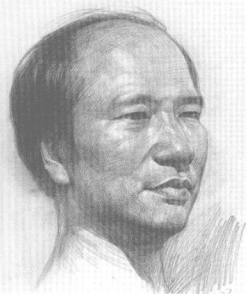
加快充实和提高自己的作画水平

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

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和解决的问题。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！

钟鸣 名家谈真人像的作画技巧和应考注意事项

一、整体观察

整体地观察和认识对象是画好素描头像的重要保证。在观察、研究头部造型时要从大处着眼,舍弃局部细节,力求概括地领会和感受对象,并从视觉的直接感受中首先获取整体的印象,对形象有一个明确的认识。要多作比较,多关注对象大的比例和大的体积以及大的明暗关系、虚实关系等。要改正零碎地、平面地、静止地观察和思维方式。

二、准确表现

观察、挖掘和发现人物的个性特征并予以准确的表现,是对素描头像的根本要求。通过整体地观察,要善于抓住和表现人物的主要特征,这个特征包括外在特征和精神特征两方面。外在特征是载体,是精神的反映,精神特征是内在的积淀,精神特征的把握能够深化外在特征的表现。要在共性特征的基础上进一步强调艺术家个人的独特感受,突出笔下人物的个性特征,才能创造富有生命力的,并具有个人风格的素描头像作品。

三、塑造技法

在形体结构的认识与表现上,准确表现光影下形体结构的转折所形成的块面,而这些形体转折处也正是明暗的转换处,即明暗交界线。要注意这些块面在色调上的强弱、轻重与虚实的变化和丰富层次的变化。要学会将复杂的形体进行合理的归纳并概括为几何形体,概括解剖关系和明暗界线以及三大面的关系,理解立体结构的规律。另外,解剖知识的了解能帮助我们更好地去感觉、体悟和更主动地把握对象。

四、头部结构与表现

头部形体结构复杂,从整体上可概括成一个蛋形或立方体。它们是由相互呈一定角度的大小不一、形状各异的面所构成,处于不同的空间位置,而面与面的转折正是构成头部体积起伏的“结构点”。这些“结构点”也就是头骨上的“骨点”,它既是构成头部基本形体结构和特征的依据所在,又是强调块面关系和结构层次变化丰富的地方。“骨点”位置的不同造就了五官特征的差异,在造型时要特别留意并加以强调。

五、关于神韵

头部是生命的标志,是人们传递情感及交流思想的表达中心。它有传神的双眼,有能产生丰富表情变化的面部五官结构,敏锐地把握并塑造这些颇具张力的外在形体结构及其之间的构成关系是画“活”对象的前提,而人物内在精神的刻画又是素描头像“传神”的关键。人物传神的奥妙所在又在眼神的捕捉与精到刻画上,及这种刻画是否是生活中具有个性特征和精神气质的人物写照。由此可见,“神韵”的把握是一幅素描头像优劣之所在,而“以形写神”、“形神兼备”的作品是素描头像的灵魂。

六、训练方法

大量的真人头像写生训练是画好素描头像的根本保证,没有大量的写生实践来研究形体空间的体积、比例和透视关系的变化这一过程,一切将是一句空话。大量的速写训练将直接或间接地对素描头像的学习产生实质性的影响,如对形体结构和明暗关系的整体概括能力、敏锐捕捉形与神的反映能力以及良好素描感觉的建立等。不容忽视的是,一定量的临摹学习直接或间接地强化整体造形意识,提升艺术审美能力。临摹的眼界要高,要尽量选择一些经典之作。

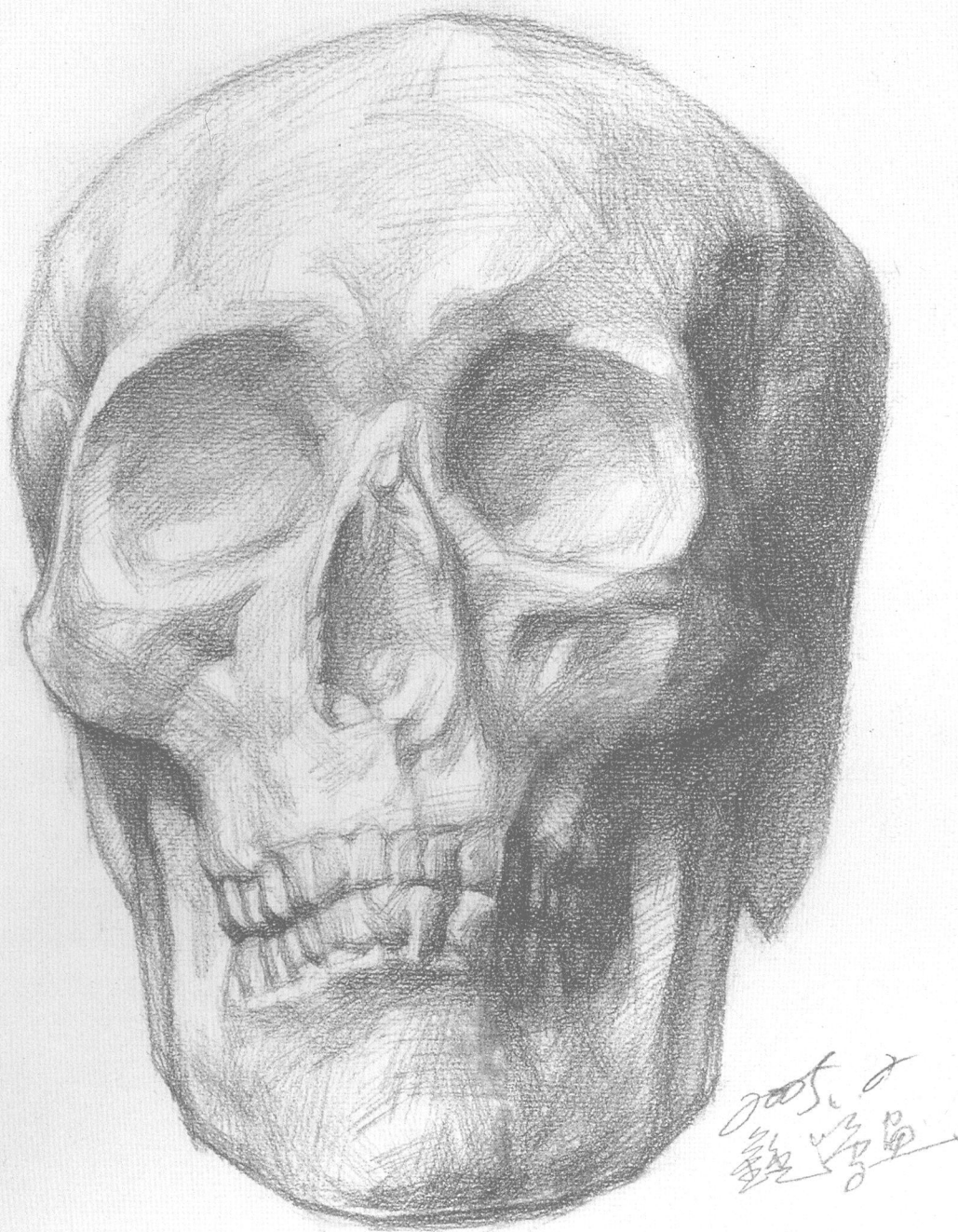
七、如何应试

对于考生来说,掌握与具备应试技巧是考场出奇制胜的法宝。首先要控制好规定的考试时间要求(一般为3小时),合理地安排好考试时间,留下充足的时间调整画面。其次要做好审题—构图—起形三个阶段的规划,并抓好大结构和大关系、深入刻画和整体调整画面等几个环节的设想和构思。动笔前要仔细观察模特,整体地感受模特的外貌特征、精神气质和大的动势,寻找模特独特的个人特征,挖掘模特最感人的表情瞬间。起稿时,要确定构图和头部的的外形与动态,注意颈和肩的关系以及透视关系的变化。然后逐步明确五官的位置与形状,找出明暗交界线,迅速铺上大块的明暗关系,强调明暗的对比关系,强调结构的块面关系,画面效果已跃然纸上。这一阶段约需30分钟。

深入刻画阶段,主要精力应放在面部五官细节的精到表现和明暗交界线的处理上,并对暗面与亮面明暗关系进行分析和调整。明暗关系处理得好是素描头像成功的重要因素,实际上画素描就是画明暗交界线。这个阶段花时间比较多,约需120分钟。

最后还得留下30分钟来调整画面,检查画面的黑白灰关系是否合理、明确,形体结构的刻画是否符合画面整体的要求,形体间的主次关系是否分明等。这一阶段的调整关注的是画面自身的协调关系,不可作大的改动。

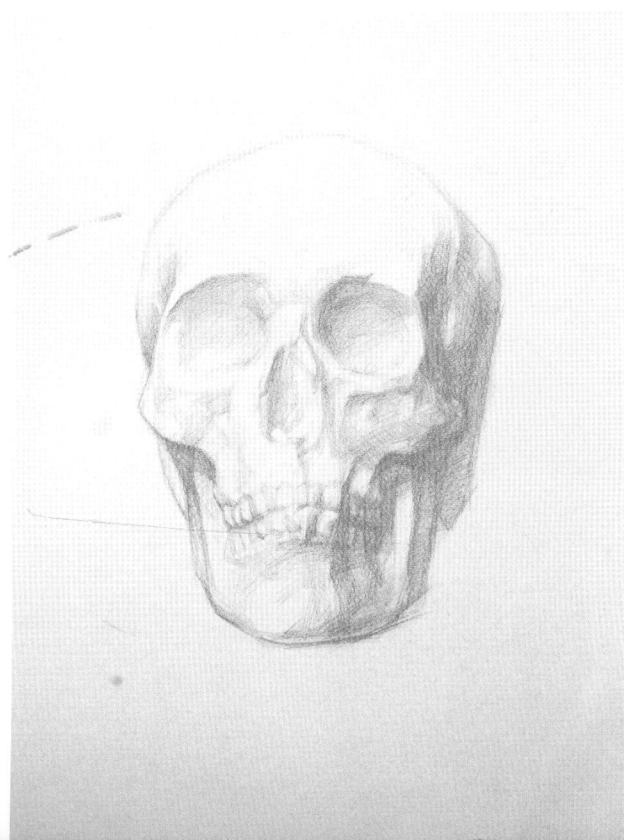
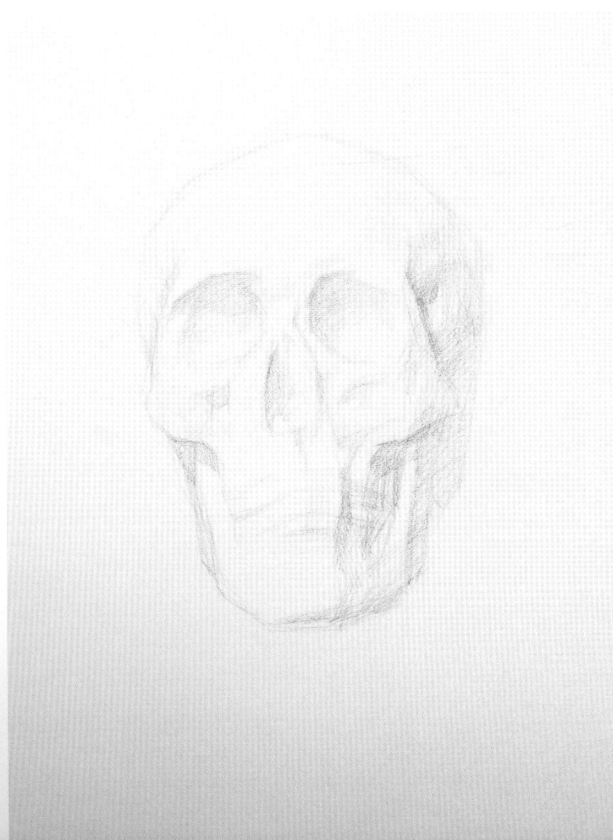
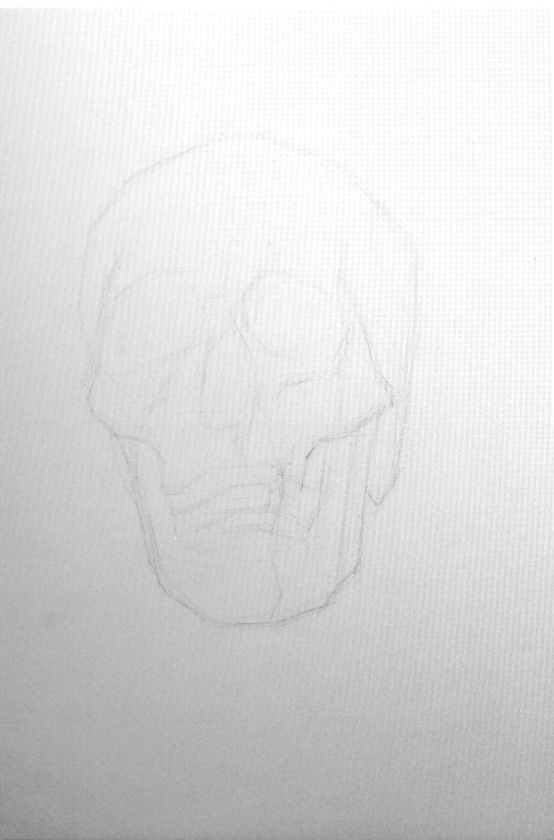

头部骨骼解剖学习要点

人的外在形体特征和基本比例是由骨骼决定的，骨骼固有的形态相对不变，但影响着外在形体的变化。头骨的构造同样如此，对人物头像的形体特点有着相当大的关系，也是我们描绘对象头部结构的主要依据。

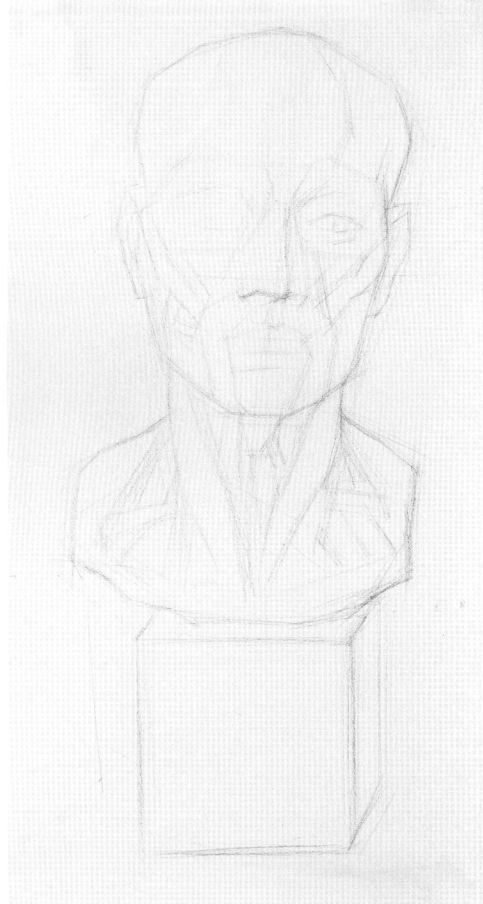
尤其是直接影响外形体结构的骨点，它是支撑起整个头部形体的基本框架，在作画时，如果能准确地把握住骨点位置，我们表现好头部的基本形体就迈出了关键的一步。

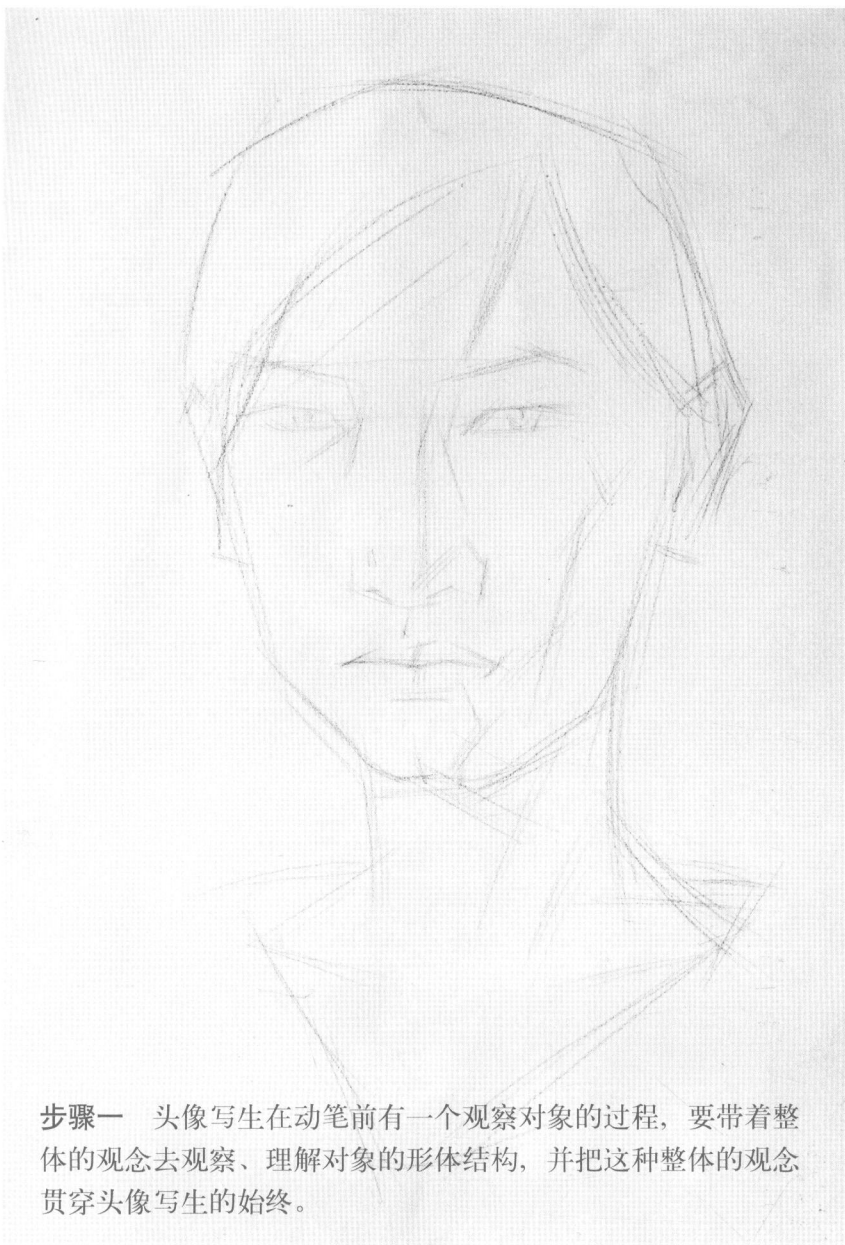

头部肌肉解剖 学习要点

人的头部肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样，影响着外部形体的变化。头骨处于相对固定不变的状态，但依附在头骨上的肌肉却富有变化，会呈现出各种形状的起伏，牵动着人物的头部运动和脸部表情的产生。当我们熟练地掌握肌肉的位置和它的运动走向后，在画人像时，就能较自觉地去感知内在结构的外部体现，不会把面部表现得空而不实。

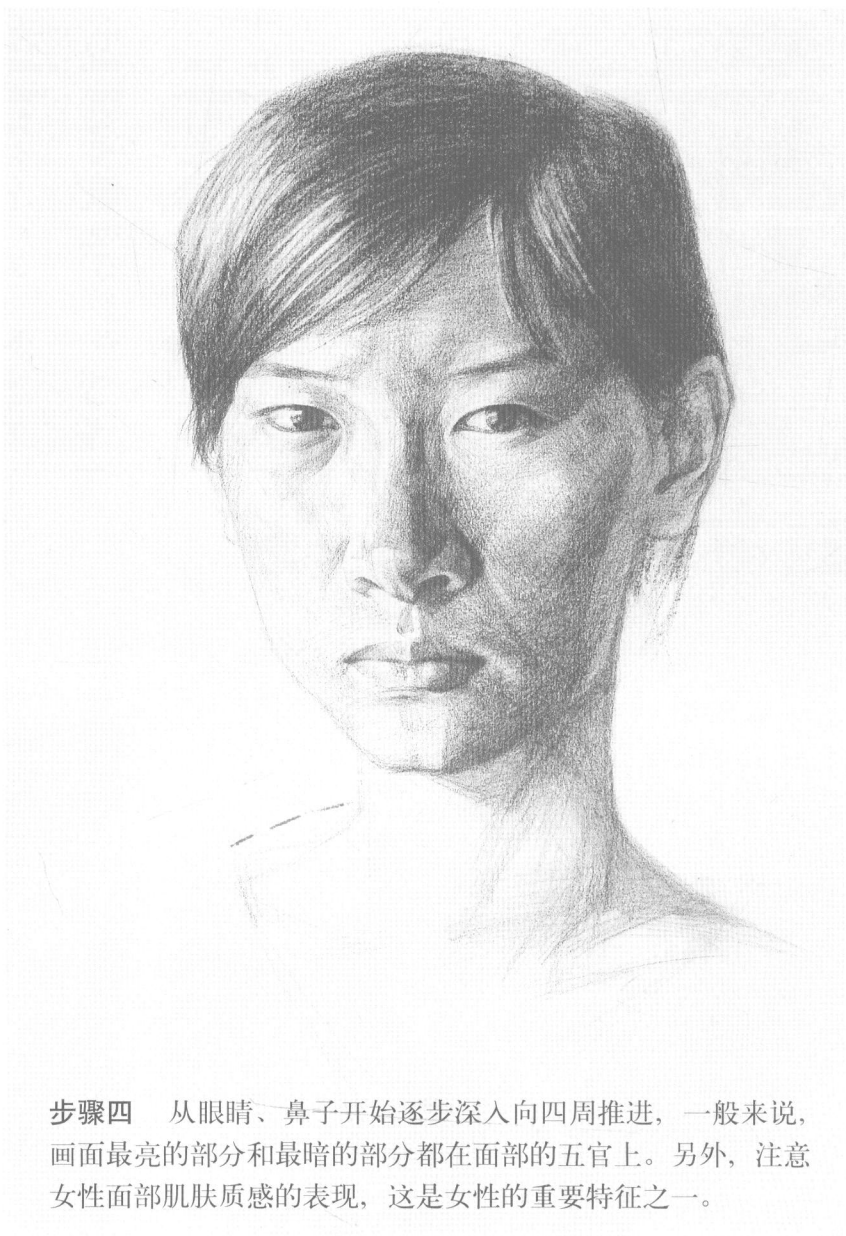
步骤一 头像写生 在动笔前有一个观察对象的过程，要带着整体的观念去观察、理解对象的形体结构，并把这种整体的观念贯穿头像写生的始终。

步骤二 先画暗部是明暗画法最常用的方法，可起到统一画面的作用。要找出头部的明暗交界线，从明暗交界线开始由深到浅地铺出大致明暗关系。

步骤三 利用带有棱角的橡皮提出亮部的形体结构，进一步画出大的黑白灰关系并重点刻画五官和脸部，头发的处理也要初具体积感且概括明确。

步骤四 从眼睛、鼻子开始逐步深入向四周推进，一般来说，画面最亮的部分和最暗的部分都在面部的五官上。另外，注意女性面部肌肤质感的表现，这是女性的重要特征之一。

步骤五 画面完成后，还要对画面进行调整，主要调整画面大的明暗关系是否协调，如果画面灰了，可运用提亮亮部或加深暗部的手段来反复比较、调整，直到关系合理完成。

步骤一 观察的方式很多，可借助倾斜、水平和垂直等辅助线来观察你所要表现的对象，然后用长短不一的直线轻轻勾出头部的基形态。工具可选择木炭条。

步骤二 从重要的转折入手找出明暗交界线，大胆放手依据明暗关系和结构关系铺出浓重硬朗的明暗色调，以表现男性的刚毅个性。

步骤三 运用纸巾将画面整个揉擦成一个灰色的底子，然后运用有棱角的橡皮依据底稿上的形提出亮部的结构和亮部的灰面及高光的变化关系。此时的橡皮已经转换为塑造形体的工具。

步骤四 剩下的事就是如何根据亮部的现状处理暗部了，由于暗部有一个整体和谐的中色调，处理起来就显得得心应手，容易得多。

步骤五 最后的调整是必不可少的一个过程，但不宜大动，重点应放在画面大的明暗关系的处理上。

步骤一 短暂的观察后，选用木炭条用直觉方式的线条轻轻地概括出对象的基本结构，注意画面的构图，落笔力求准确、生动，对形体结构的转折处略作强调，如额骨、颧骨和下颌骨等。

步骤二 这是一幅近乎顶侧光的半侧面像，暗部较少，但明暗对比强烈，因此，在用炭条铺明暗关系的时候，要果断地强化这种对比关系，同时要注意透视变化。

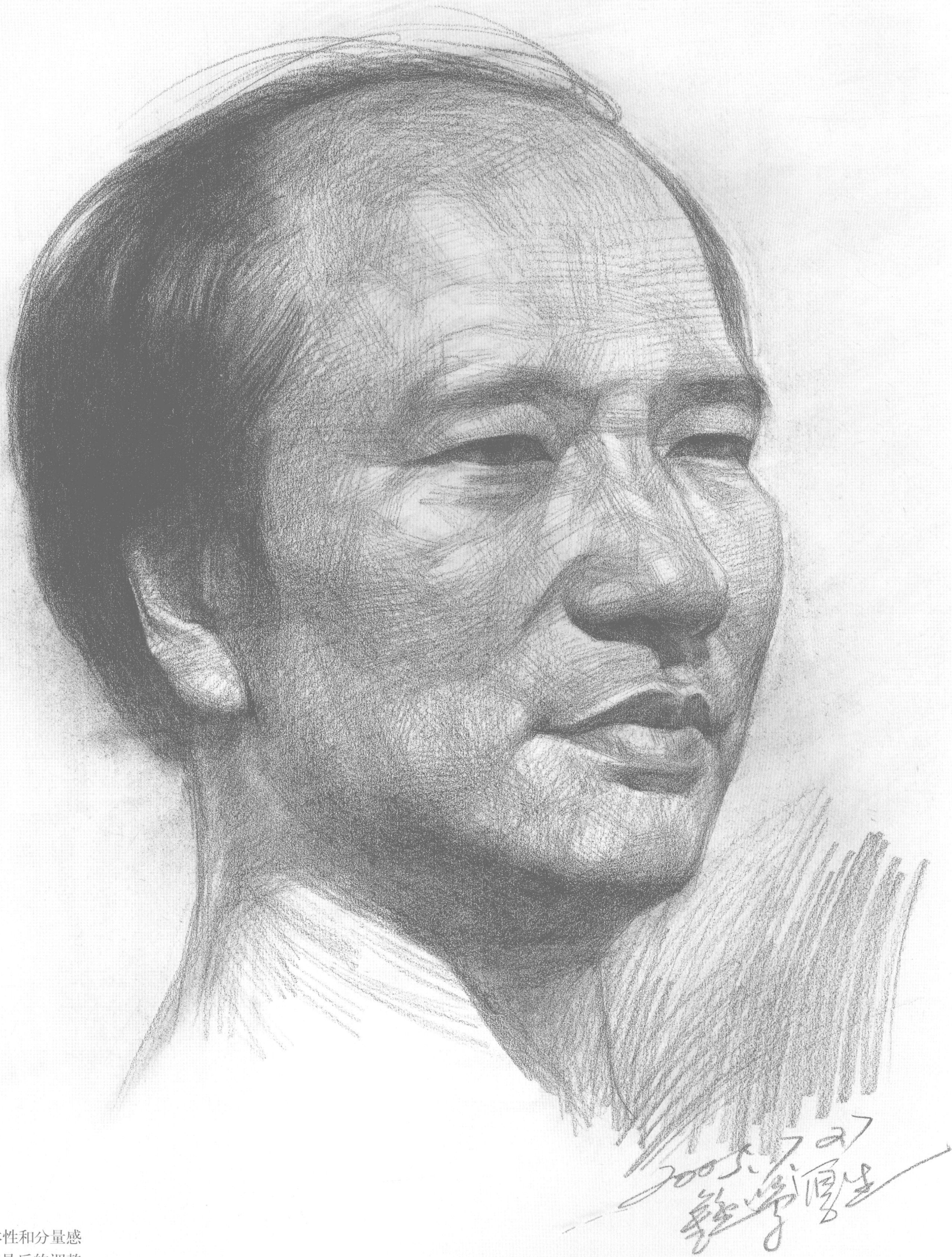

步骤三 在用纸巾擦揉画面后，即用橡皮依据面部结构提出高光，留出面部的灰色，并塑造出层次的变化和对比，使画面具有色调感和块面感。

步骤四 等大体感觉出来后，再用炭笔从眼睛开始画起，逐一深入描绘，五官要有精彩的表现，眼角、鼻底、嘴缝和嘴角等处尤其重要。

步骤五 整体性和分量感若不够,可作最后的调整和加强。要注意明暗层次的微妙过渡,它能使形体饱满敦实和厚重,同时注意头发与皮肤之间的衔接关系的处理。最后还要在人物的神情表达下一番工夫。

步骤一 起稿的感觉则是关键中的关键，运用简洁、准确、生动的线条勾画出的头部基本形态是后面深入描绘的重要保证。

步骤二 在初步定出五官的位置、形状和重要的体面转折关系后，即从重要转折处入手，以侧卧的木炭条摆出暗部的块面关系，使所画部位较为显眼。

步骤三 以纸巾擦揉出浑然一体的头部感觉后，再以橡皮提出高光和亮部的灰面，以使面部呈现出丰富的层次。

步骤四 此时可用炭笔在把握整体的基础上深入刻画细节，并要让每一细节互为连贯，同时，五官要作重点刻画，眼镜镜片的玻璃质感，眼角和鼻翼等都要有动人的表现。

步骤五 强烈的明暗关系对面部的光感起到烘托渲染的作用，如头发的虚实浓淡与脸部暗面浑然一体，都使得面部光感及神情更加突出，各部分间的有机联系也使得画面更为整体统一。