

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

主编：孙建

编著：王晔、王兰忠、朱国胜

決勝素描头像

JUESHENG SUMIAO TOUXIANG

VS

決勝

素描头像

JUESHENG SUMIAO TOUXIANG

VS

主编：孙建
编著：王晔、王兰忠

图书策划：我有我一套系列丛书编委会
图书总监：左 雷
责任编辑：苏建民
书籍设计：任振东 黄 柳
编辑策划：南京瀚怡世睿设计机构

图书在版编目 (CIP) 数据

决胜：素描头像 / 孙建主编. — 石家庄：河北美术出版社，2015.6
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-6587-6

I. ①决… II. ①孙… III. ①肖像画—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第122853号

我有我一套系列丛书
决胜素描头像
主编 / 孙建

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
开本：1194mm×889mm 1/8
印张：18
印数：1-5000
版次：2015年5月第1版
印次：2015年5月第1次印刷

定价：88.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向印厂调换。
服务电话：0311-87060677

大师经典回顾

APPRECIATION MASTERS

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，它就象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的。

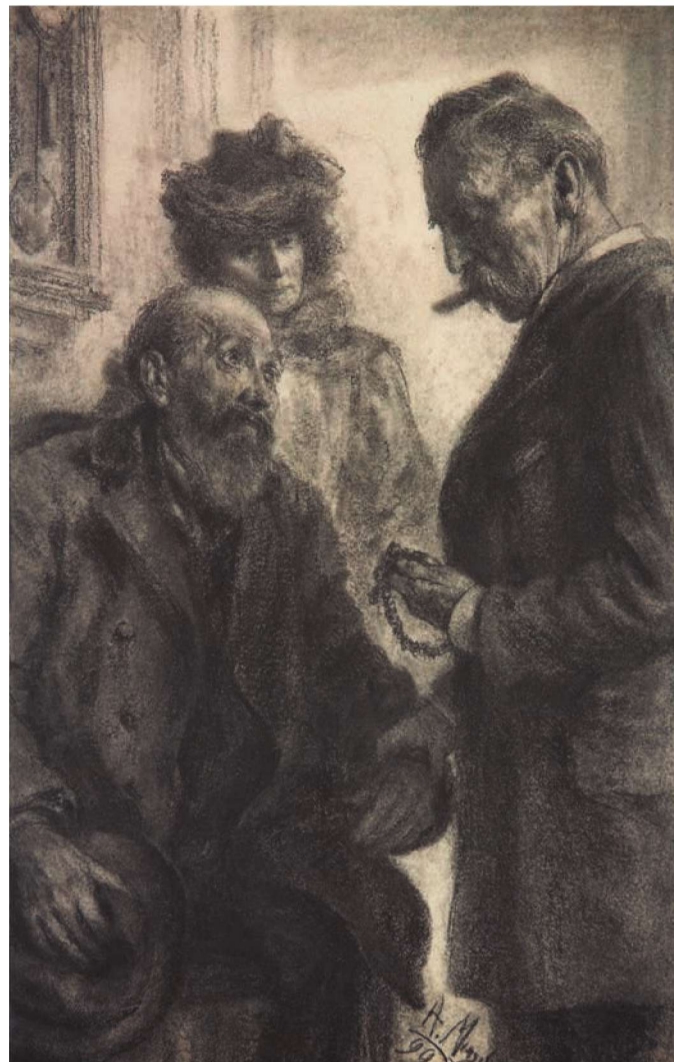
遗憾的是有一些人在画面小有成就之后，就否定在学校中受过的严格训练，对还未成熟的美术青年们说：“练基本功无用了。”“过了时了”，提倡学习上的“超前意识”，害了不少学生。这是割断历史，是对历史的健忘，危害极大。

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。

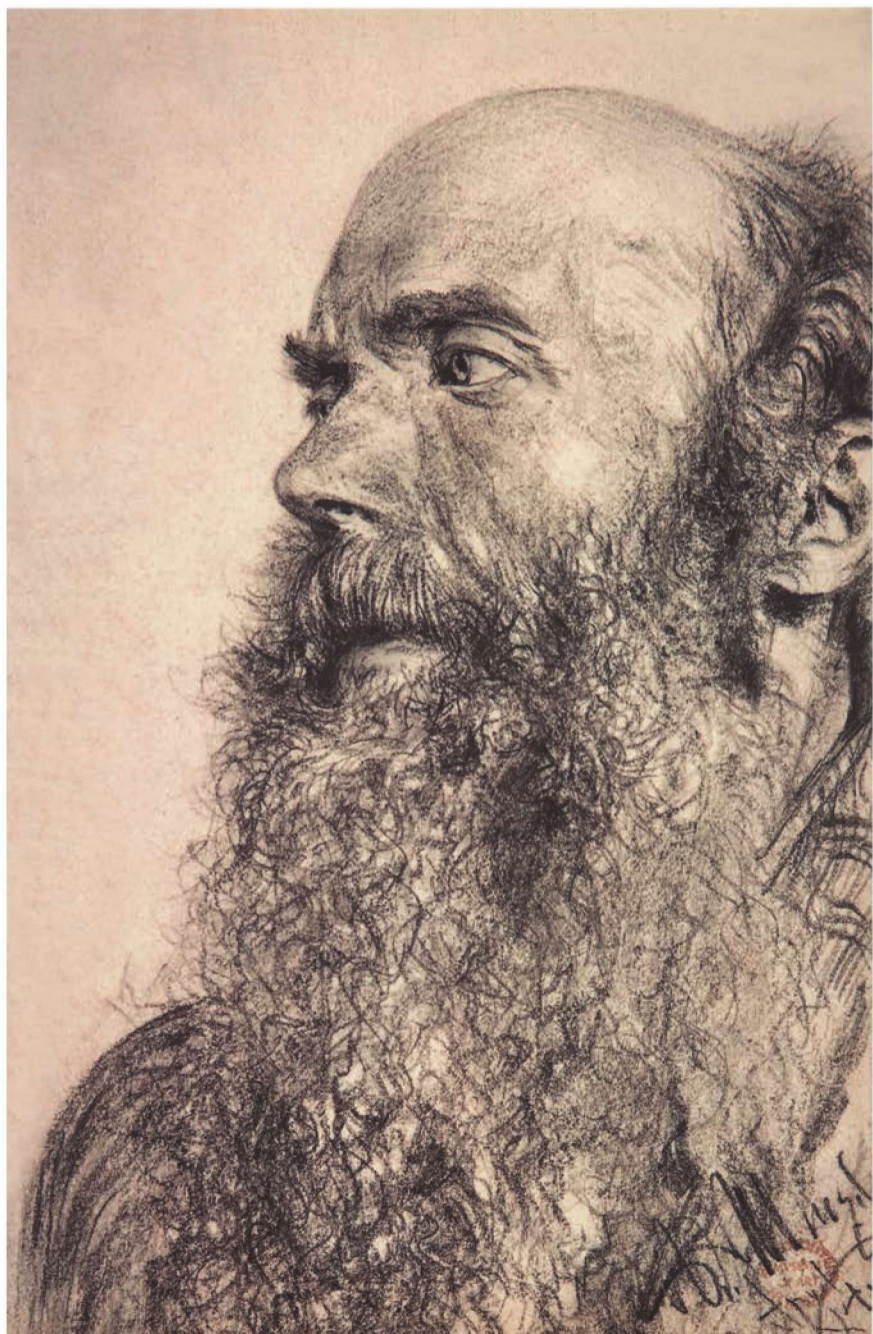
二、大师的画好在哪里

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，然而，整个素描发展的历史所提供给我们的信息远不止貌

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，才有可能把学到的技巧经过独自的锤炼而逐渐形成具有个性化语言。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。认真的研究大师的作品，你一定会有收获的。

(上图) 医生和病人 阿道夫·门采尔 德国 木炭 210X131mm 1899年

(下图) 一个大胡子的男人 阿道夫·门采尔 德国 木炭 197X126mm 1892年

(下图) 大胡子的肖像 阿道夫·门采尔 德国 木炭 320X420mm 1855年

肖像研究 阿道夫·门采尔 德国 木炭 尺寸不详 1895年

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。

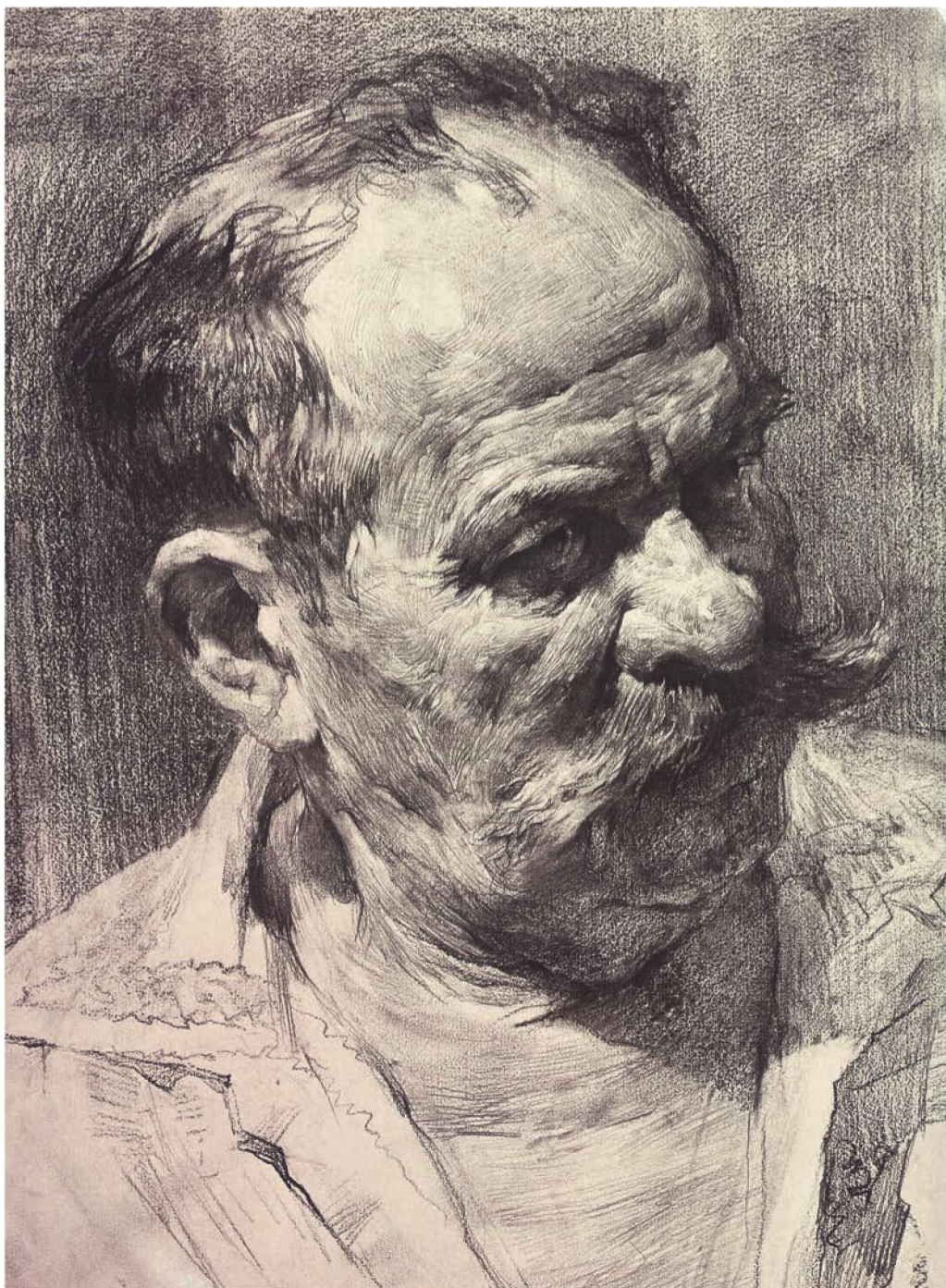
随着线条、光影、空间、色调在素描中的进一步追求，对形式感，对诸多节奏因素的广泛掌握，从十七世纪开始，素描又引向一个新的时期。因此对青年所进行的素描训练课题和要求也随之多元化了。这不但大大地丰富了素描的表现领域，也开拓和发展了学生对素描的潜能。

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，各国涌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，不但可从中看到一些中外文化流动的痕迹，严格的造型训练功力，同时还可以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。

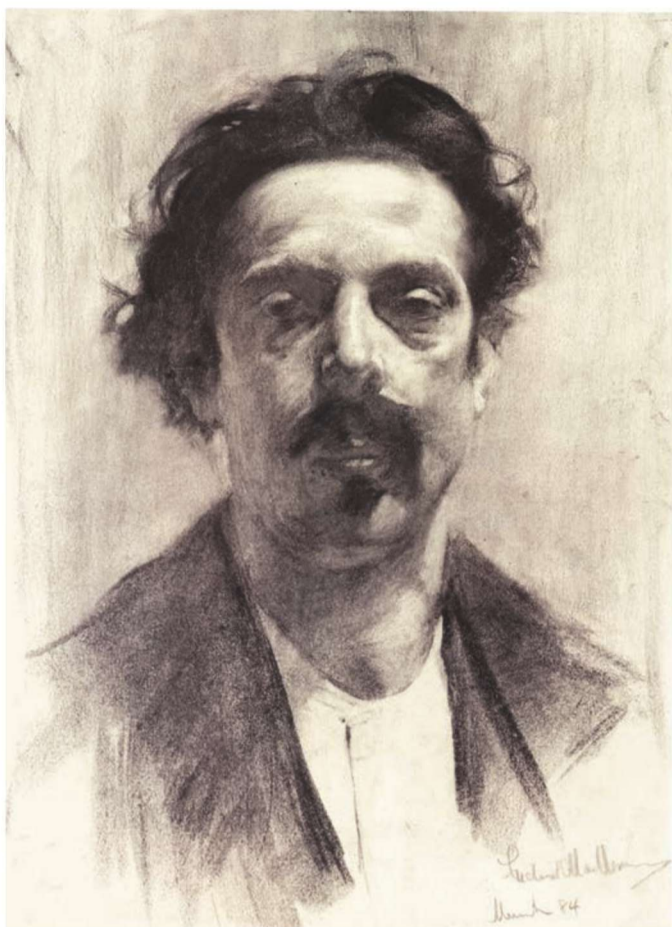
对大师们作品的学习和研究，是提高鉴赏能力和技能之行之有效的方法，可惜许多人还未认识此点。学习绘画最好办法之一是认真读画和认真临摹前辈名作，特别是当你感到停滞不前的时候就更为重要。许多名画家的成就是靠研究和揭示前辈们的奥秘而取得的。

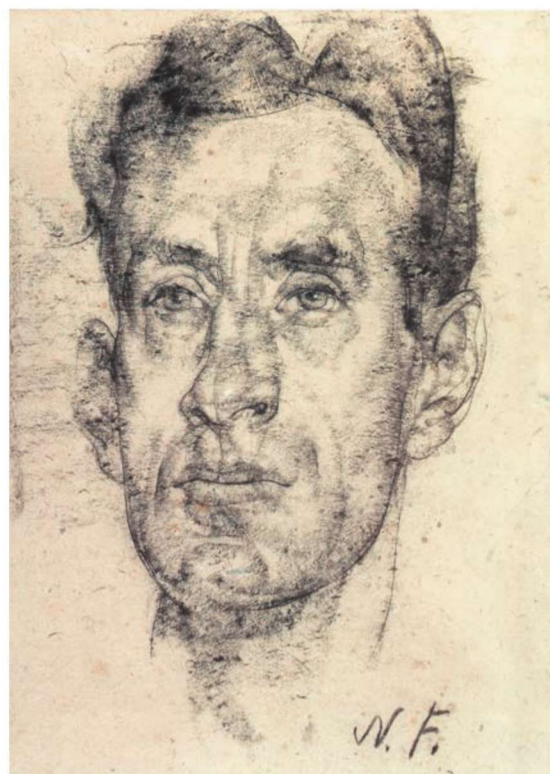
四、跟随大师的眼光去观察

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，从而潜移默化地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。反复的去比较大师们的画面效果，更要不断的反省自己的思路。总结一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个冷暖渐变的背景。画面的效果一下子就变的很有新意，画面也很出跳。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有了，依然保持了画面新颖的感觉。最后的考试中成绩也总能考的如意，这就是一个向大师学习借鉴很简单很有效的例子，大师的手法用的久了就会慢慢融入进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而冷暖，至少他学会了个很漂亮的色彩变化的组合。

我们经常说“杀鸡焉用牛刀”，其实牛刀不仅可以杀鸡，而且更加到位。大师的高度我们自然无法企及，不过学着大师去画一副优秀的作业却是完全可行的。同时更重要的是，我们要打好扎实的绘画基本功。一定是深厚基本功的前提下学习大师才能锦上添花。

(上图) 男子肖像 谢特烈·威廉·马克·摩里斯 美国 铅笔 1844年
近代大师摩里斯作品画面的构成感非常值得我们学习与借鉴，处理虚实的手法极其的恰当与沉稳。可以说是一张玩美的考生临摹范本。

(上图) 爱德华·布莱特的肖像 尼古拉·伊万诺维奇·菲钦 俄罗斯 炭笔 尺寸不详 1881-1956年

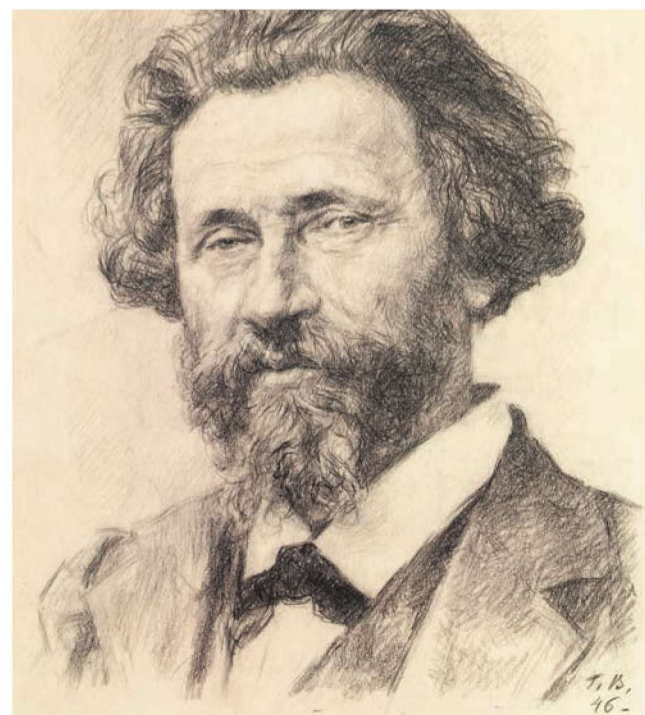
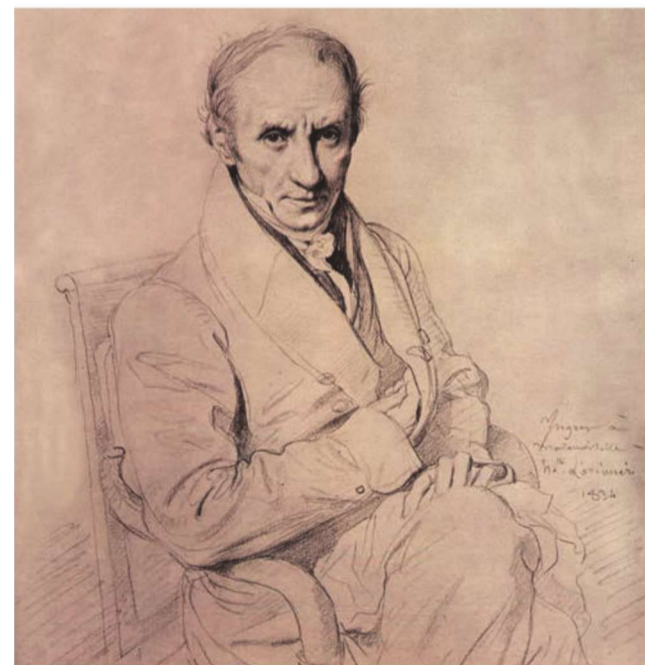
费欣的用线十分的精彩，准确的将脸部肌肉的紧绷、松弛表达得淋漓尽致。在人物的形的表达上，费欣做得极为细致准确。

(上图) 一个老妇的头 让·巴蒂斯特·格勒兹 法国 红色粉笔 441X332mm 1772-1775年
这张作品的神韵值得我们反复的研究，模特脖子上松弛的肌肉与五官的情绪都配合的天衣无缝。

(上图) 带帽子的人

(上图) 伊利亚列宾的肖像 格奥尔基 俄罗斯 铅笔 570X435mm 1946年
格奥尔基的作品以真实细致著称。这张男人的肖像是其典型作品，头发走向，胡子疏密的表达相当的精妙。

(上图) 戴头盔的战士 林德特·范·德·古更 荷兰 黑色粉笔 320X245mm 1659年
大家可以看看作者这张肖像的胡子、脸部肌肉、帽子顶端的排线走向，都是按照物体运动的方向来排的。以后大家会发现，此方法将被广泛地运用，尤其是作者寥寥几笔表达大胡子的线条，是极其精髓的神来之笔。

(上图) 安格尔 尺寸 年份不详

