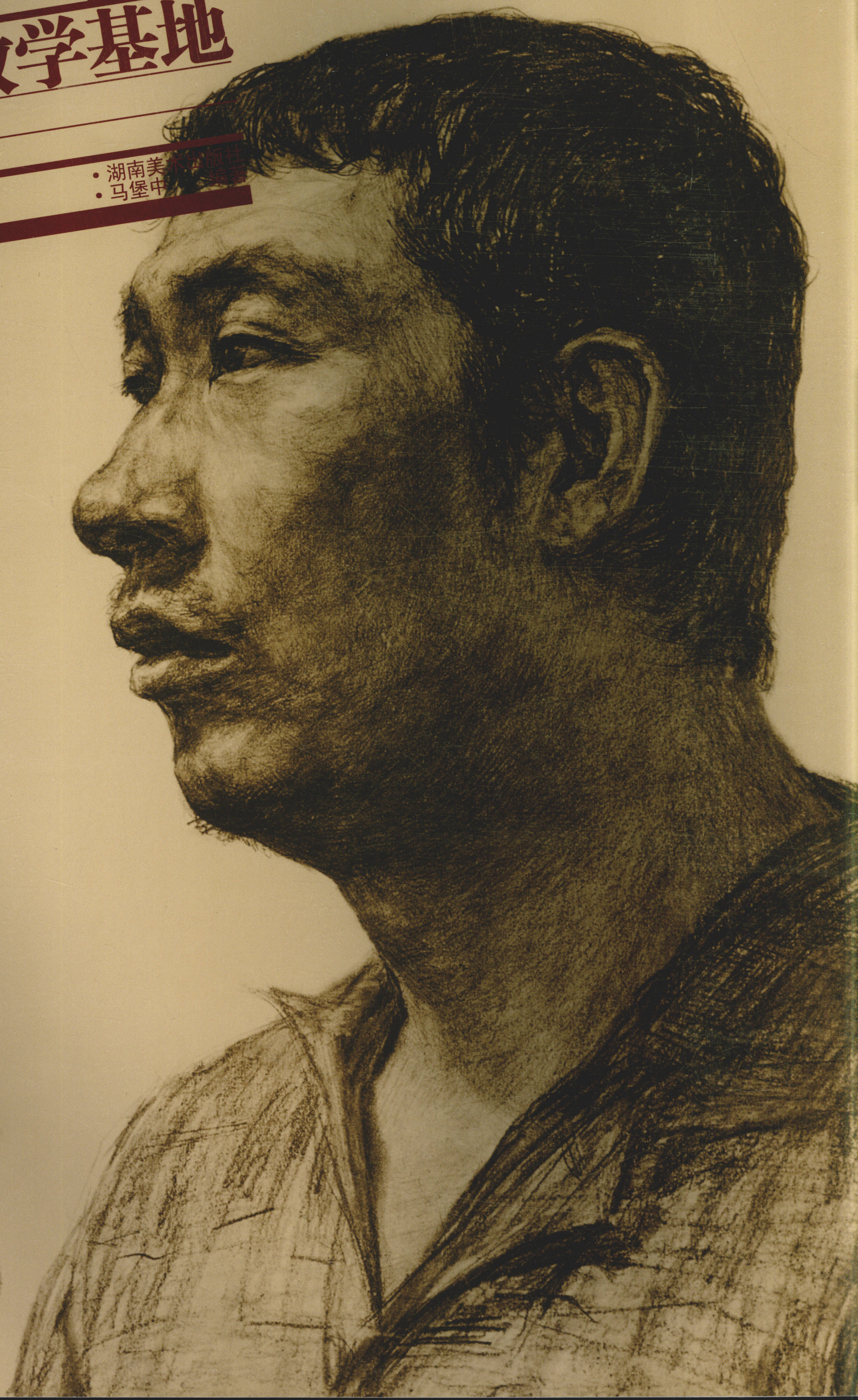

马堡中 艺术教学基地

素描头像
范例

· 湖南美术出版社
· 马堡中 编著

图书在版编目(CIP)数据

马堡中艺术教学基地/马堡中编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2006
(马堡中艺术教学基地丛书)
ISBN 7-5356-2366-2

I. 马... II. 马... III. 技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第117936号

马堡中艺术教学基地

编 著: 马堡中
责任编辑: 曹 勇 李 松
整体设计: 张卓明 段颖婷
责任校对: 张家玲
出版发行: 湖南美术出版社
(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店
印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司
开 本: 787×1092 1/8
印 张: 15
印 数: 1—4000册
版 次: 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷
书 号: ISBN7-5356-2366-2/J·2174
定 价: 54.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016
网 址: www.arts-press.com
电子邮箱: market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

马堡中 艺术教学基地

素描头像
范例

· 湖南美术出版社
· 马堡中 编著

前言

素描头像必须画好

在这一套丛书里面，我把素描头像放在第一的位置，这就像我经常对我的学生所说的那样：“画画，必须会画素描，而画素描，最能体现基本能力的，就是素描头像。”为什么？原因不止一个，但是，有一个最显而易见的原因：人对自身的头部（尤其是脸），是最敏感、最容易辨别的。画得准不准，像不像，真实不真实，造型能力如何，老师看一眼就明白。会画素描头像了，再画什么基本都不会茫然。

我在这里不想再重复那些诸如什么是素描本质或者素描对于造型艺术是如何关键之类的话，因为，对于目前日渐庞大的美术考生群体，对于当前的美术专业考试，那些问题不重要，或者说得厉害点，那些问题不存在，不需要存在。我想说的是如何使一个来我这里学习的学生，能将素描头像这一块提高一大步，不管这个学生是怀着什么样的理想来的，不管你什么基础，差，可能对素描一无所知；好，可能曾经进入中央美院专业考试前几名。但来我基地学习素描头像，我首先要告诉你们的是，什么是好的，什么是差的，什么是完全不行的，什么是更好的。简而言之，就是使你单纯，使你用得上劲，使你进步！

几个重点：

一、形

太重要、太普遍、太老生常谈的问题，可是从来没被说清楚过，考生缺乏一个基本概念——基本形。

二、结构

这一点被强调得太厉害，也被扭曲得太厉害，因为它导致的一些毛病太多，它让你变得混乱。记住高考至关重要的一点：体面结构。

三、光影——明暗——黑白

从光影到明暗再到黑白，为什么有些同学的画总是被老师批评，不是说太光影，就是明暗层次不够，要不就是黑白效果不强烈，问题出在哪里？主要是很少有（几乎没有）人能清楚地告诉你这几个概念之间的微妙区别。

四、整体

我一直觉得，一张素描（尤其是现在高考阶段的素描），要到达整体这一目标，并不需要太多技术。但还是有一部分学生出现整体效果不足的毛病。总的说来，南方学生偏于琐碎，北方学生又太空、太平均。什么才是良好的素描整体意识？高考阶段，必须要有一个相对来说绝对一点的、强化了的整体概念。

五、效果，味道

这是一个特别关键的问题，但在高考阶段时老师几乎都不太讲。其实不然，一张画，不管什么画，给什么人看，人家得到的第一信息就是效果和味道，然后才是分析和评判。你可以画得很有感觉，但你不一定能有好分数。这样的例子还不少，有些考生，其真实水平都快达到本科大三、大四的水平了，可素描却可能不及格，为什么？那就是他的味道和效果出现了偏差。

我们对于高考学生所教的，不是使之具有画家的味道，不是使之具有创造性的效果，我们教的是常规的、标准的、避免各种毛病的效果和味道。

这就是我基地素描头像教学的几个核心。在这册书里，除了32张素描头像的范画，我还给那些在画素描头像时感到困惑的同学介绍了两种简单实用的步骤，就像公式一样，让你走着捷径画出一张合格的素描头像。虽然，我的内心一直反对或是说反感这种教学方式，但是，这些年的高考教学经验告诉我，实用快速的效果和好的成绩才是给学生最好的礼物！

方法及步骤

方法一：体面记忆法

不同之处：

体面和结构是个一直纠缠不清的问题，再加上光影明暗，素描要考核的因素实际很多。好多重视体面的考生画出来的素描都像块石头，怎么画怎么不自然，而大部分美院（尤其是中央美院），极其讨厌这样的素描。怎么解决这个苦恼，其实这是一个程序和取舍的问题。

要领：

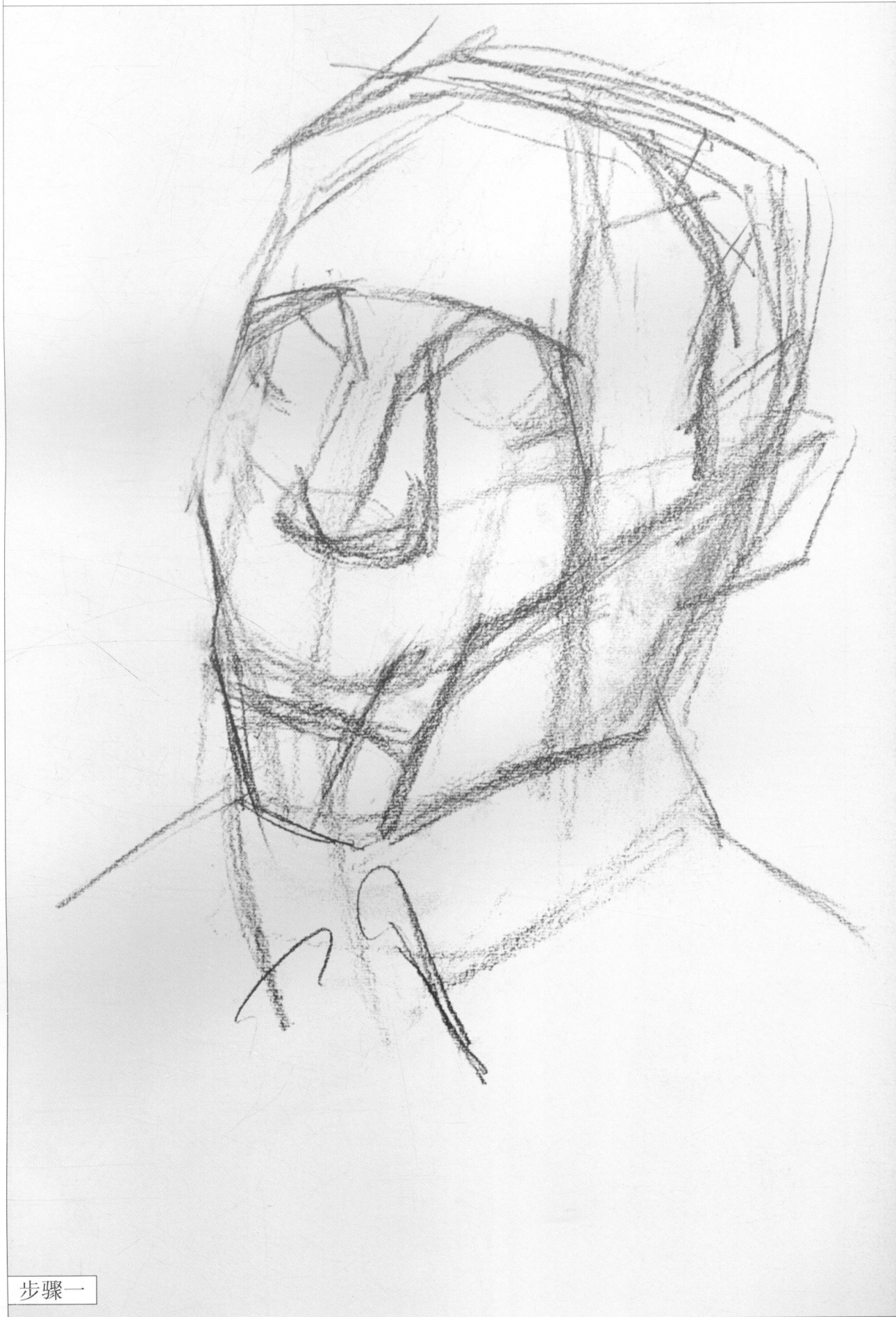
记住头部所有大体面关系，不管对象是什么样，先建立好体面立体关系，强行概括出黑白，再根据对象进行矫正、调整，一步到位。

特点：

快速，简单，实用，稳定。

步骤要求：

1.用线画出对象大体块，建立好空间关系。不要求十分准确。

步骤一

2. 在大体块上附着大概黑白关系，明确、肯定，消除一切细节。

3. 用黑白明暗建立中型体块，使整体更加结实。

4. 把大体面和中小体面用明暗连接好，刻画出对象具体细节和特征。

步骤四

方法二：中实侧虚法

不同之处：

有些考生有时也能画出有点像拉菲尔或达·芬奇那种作品效果的素描，可你见过哪张优秀试卷是那种效果的？没有！明暗交界线和虚实是达·芬奇创造的，可画得跟达·芬奇一样可得了不了高分。总的说来，我们和达·芬奇用的不是一种方法，不过它虽来源于古典，却是一种当代方式。怎么从单纯朴素的古典跳到诸多因素并存的当代（起码是现实主义，如库尔贝），你要短时间内学会几个简捷的方法。

要领：

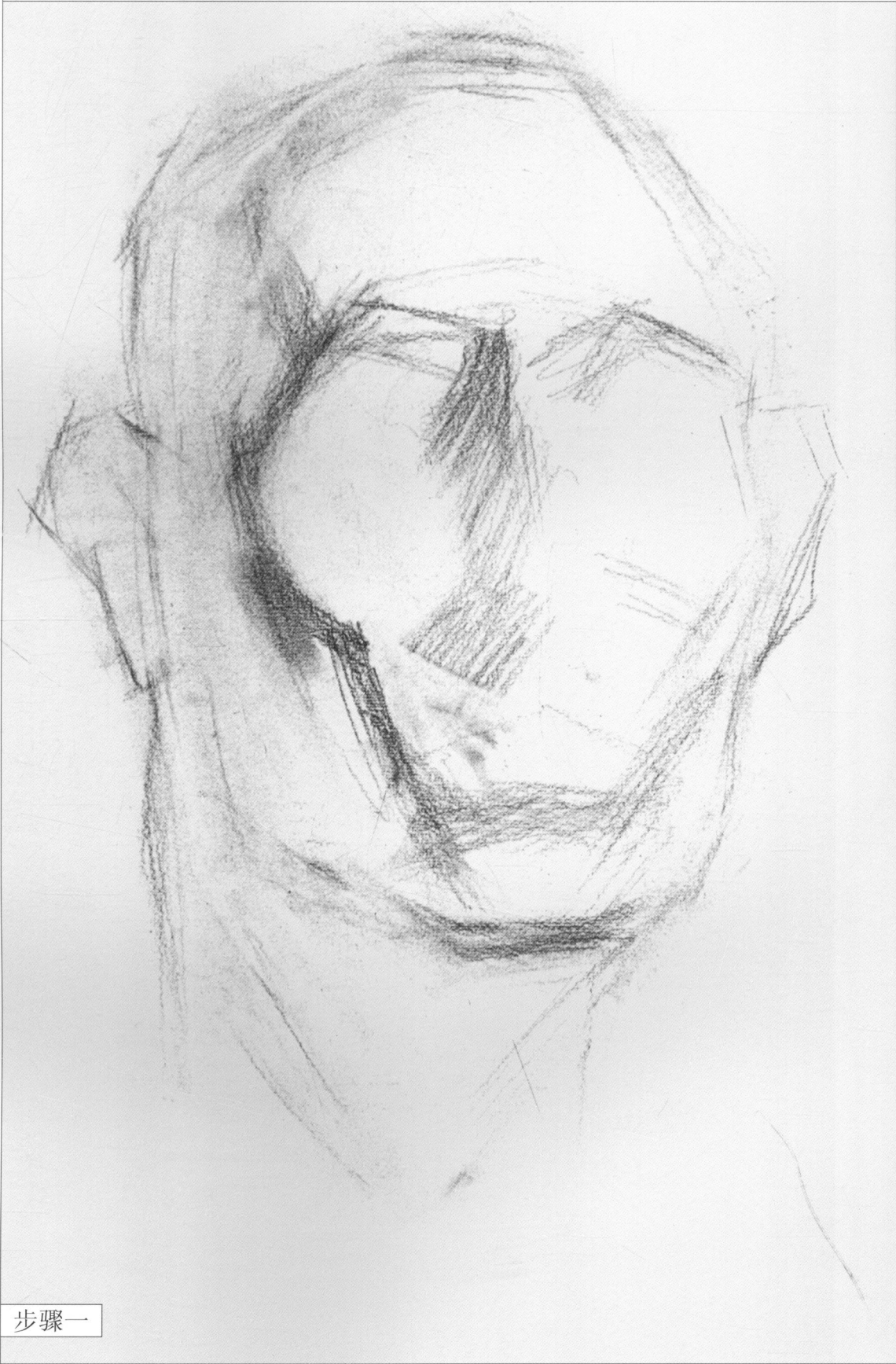
抓住明暗交接线，从最大明暗交接线着手，两侧边线放松，控制好大比例。

特点：

画面生动，空间感好。

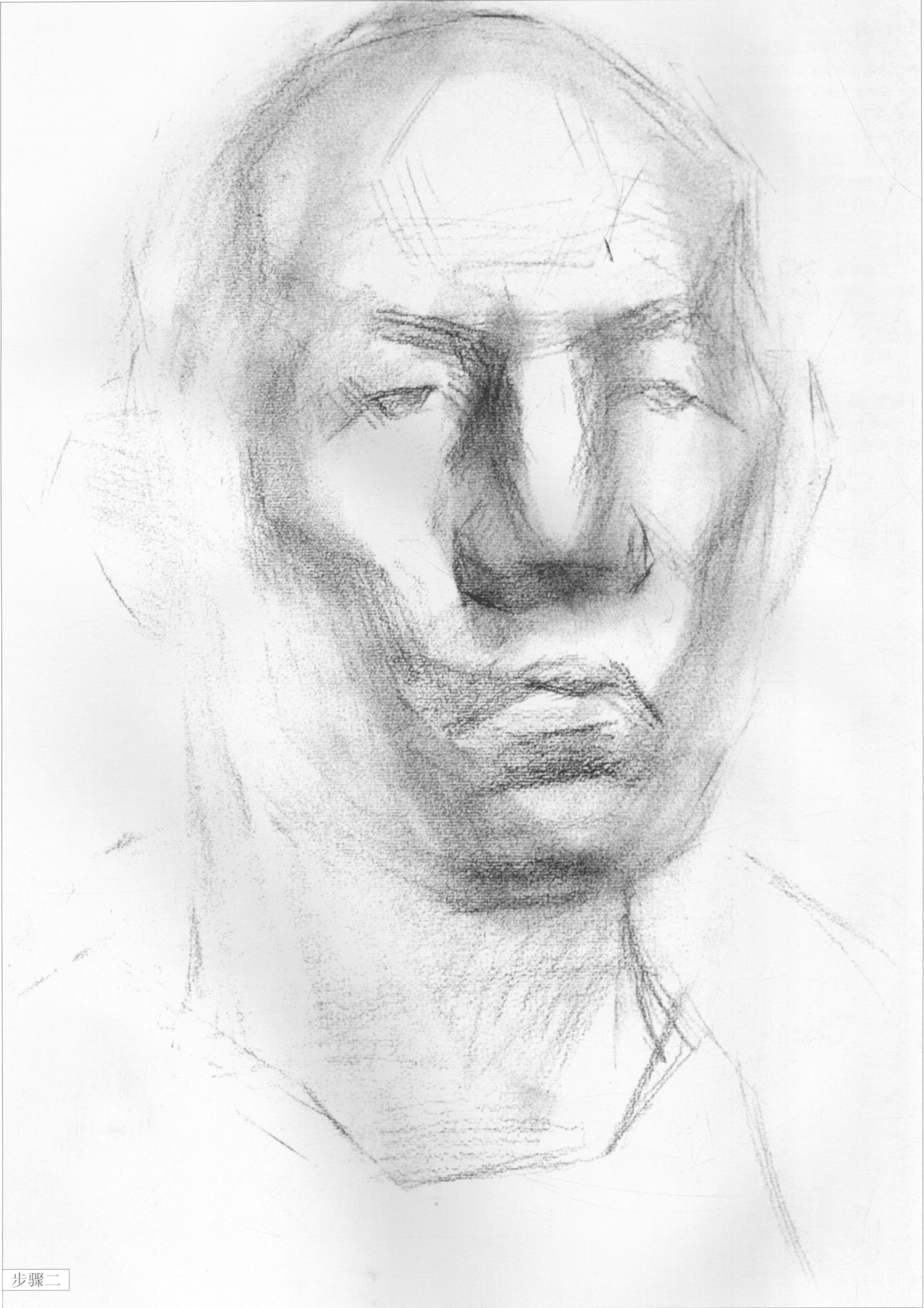
步骤要求：

1.抓住轮廓线和明暗交界线，轮廓线放松，其他因素视而不见。

步骤一

2. 从主要明暗交界线开始向两侧轮廓进行明暗推移，形成色调渐变。

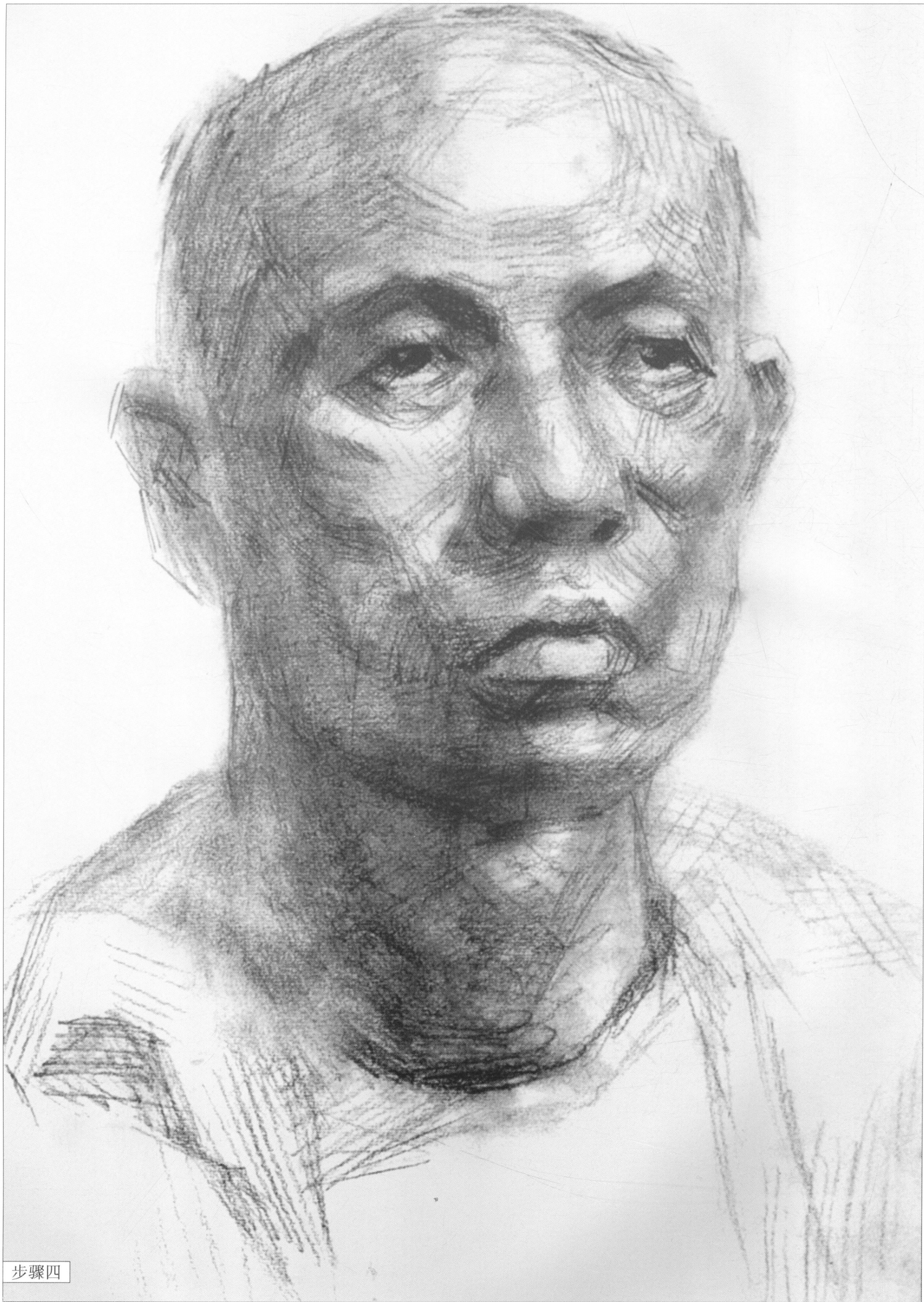
步骤二

3. 对画面所有的明暗交界线进行深入刻画，尤其是最大的明暗交界线和五官的明暗。

步骤三

4. 处理好画面大的黑白灰层次，强调整个画面的虚实变化。

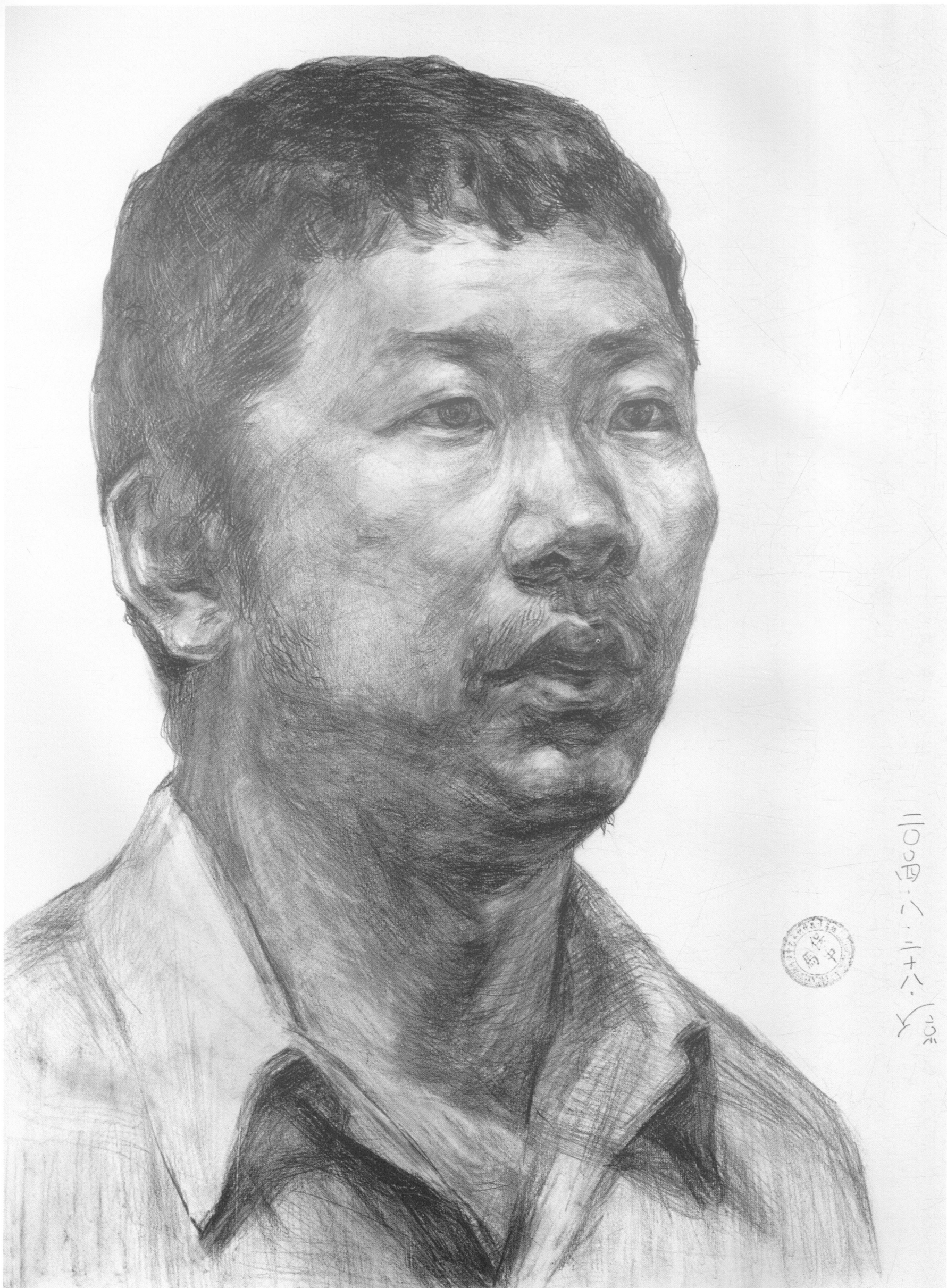
步骤四

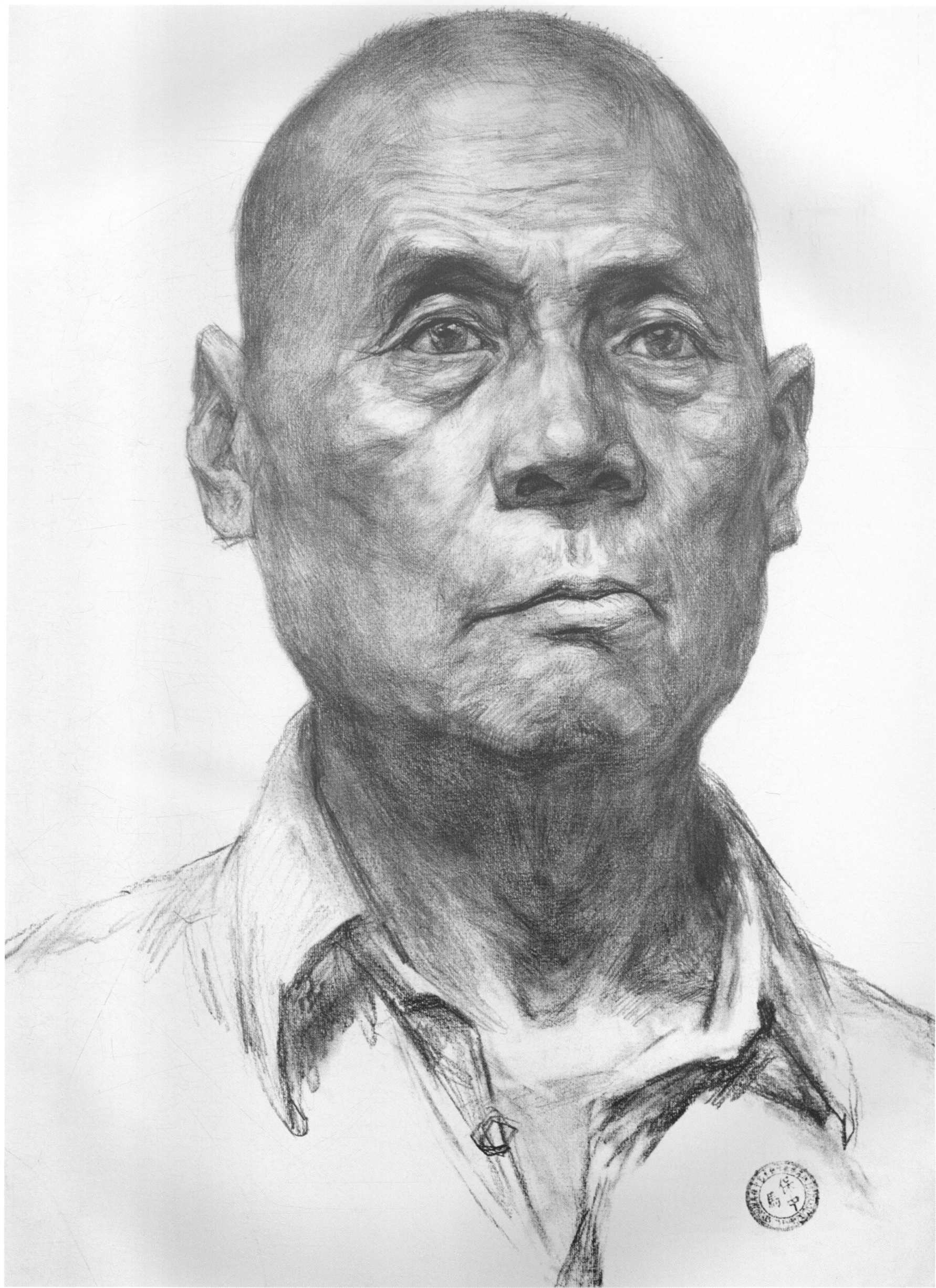

孟祥霞

汪海欧

吴荣春