

HUASHI 刘向东画室

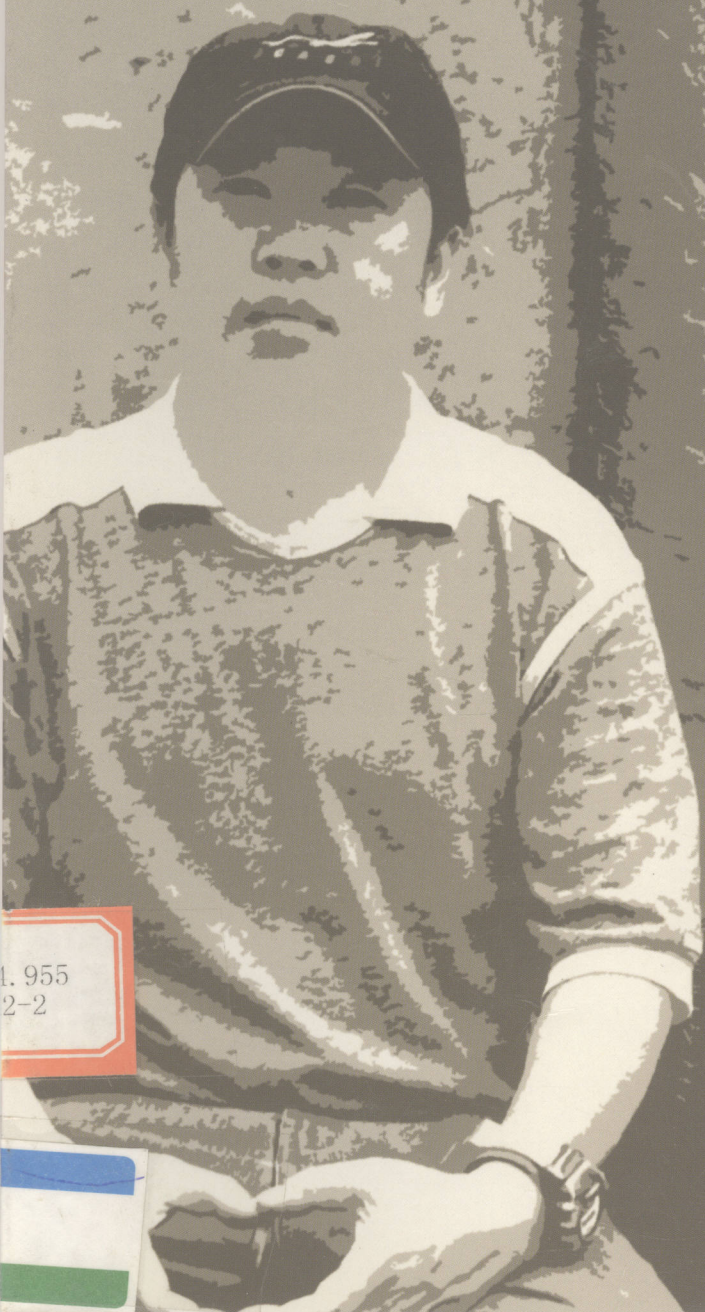
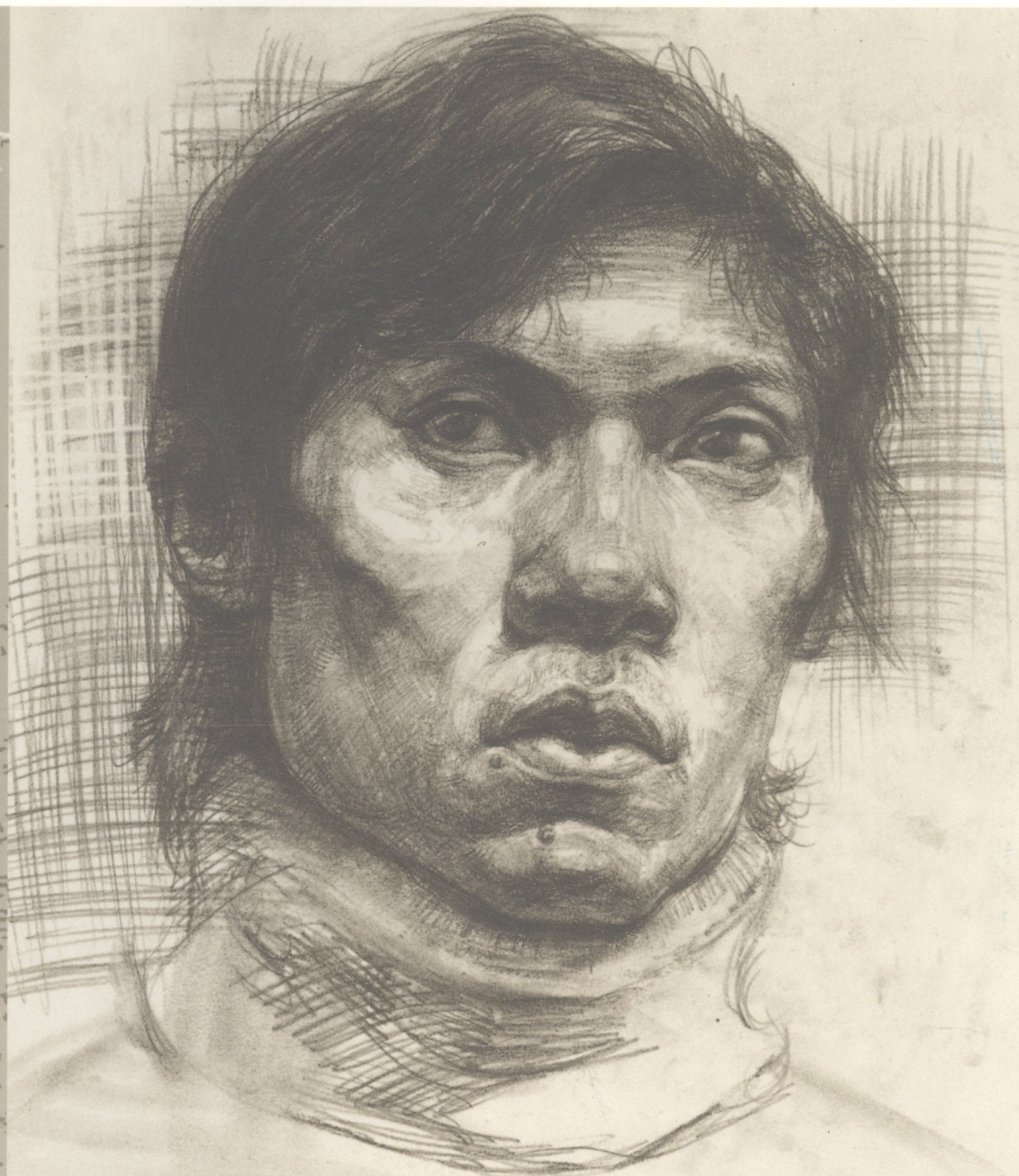
头像素描教学问答

刘向东 著

13605807259

湖北美术出版社

晓东室

1.955
2-2

陈庆明 (浙江) 2001 年考入中国美术学院设计系

黄为 (上海) 2002 年通过中国美术学院专业考试

- 刘晓东画室 石膏像素描教学问答
- 刘晓东画室 头像素描教学问答
- 刘晓东画室 色彩静物教学问答

- 刘晓东画室 石膏像素描高考示范
- 刘晓东画室 头像素描高考示范
- 刘晓东画室 色彩静物高考示范

丛书策划 / 王开元
责任编辑 / 王开元
技术编辑 / 祝俊超

ISBN 7-5394-1503-7

9 787539 415031 >

图书在版编目(CIP)数据

头像素描教学问答 / 刘晓东著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2004.1
(刘晓东画室)

ISBN 7-5394-1503-7

I. 头... II. 刘... 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(2003)第 122027 号

版权所有 违者必究

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号C座13层

邮政编码: 430070
电话: (027)87679521

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数: 10001-20000 册

2004 年 1 月第 1 版
889mm × 1194mm 1/12

2004 年 3 月第 2 次印刷
印张: 3

ISBN 7-5394-1503-7/J · 1264

定价: 18.00 元

好一个“晓东画室”

• 王开元

当今，全国各种类型的美术考前画室可以说不计其数，但真正办出模样、办出水平、办出影响力的却寥寥无几，是不多见的。“晓东画室”可了不得，它是众多美术考前画室中的佼佼者，而它在全国上下的名气既不是哪一位名人给抬出来的，也不是“室主”刘晓东本人给吹出来的，一句话：学生认他，市场选择并偏爱着他。

“晓东画室”之所以扬名，究其缘由，大约有以下几个方面：

首先是有明晰的教学理念。所谓理念，说得通俗些就是有“想法”。“晓东画室”的“想法”就是艺术地教学，认为讲解艺术比仅仅传授所谓的技术重要得多。所以，画室的教学注重开放性、实验性和选择性。用刘晓东的话说，不能因为进了画室，就把学生整成了只会画几笔画的“傻子”。

其次，“晓东画室”还有一套行之有效的教学方法。一是“文图并茂法”。刘晓东说，“文”就是讲。既讲艺术，又讲技术；“图”就是纸上见，即动手为学生改画。不仅他自己亲自改，其他教师也是一样。动手改画的过程，就是在学生学习的难点上突破和深入，效果直观明了，深受学生欢迎。二是“以点带面法”。一般来说，进画室的学生专业能力参差不齐，任其“放羊”，蜻蜓点水式地指导收效不大。“晓东画室”抓住一些“尖子生”，为全画室创造一个“染”的氛围。老师与学生，学生与学生互动互进，体现出教学的开放性特点，极大地激发了每位学生的学习积极性。三是“量变质变法”。画室十分注重学生的作业量，不强调学习上的所谓“终南捷径”，不提倡几笔画一个苹果的“巧办法”，而是鼓励学生勤用脑，多动手，通过作品量的积累达到质的飞跃。在“晓东画室”里，满墙的作品就是明证。四是“两条腿走路法”。画室十分强调学生在文化课和专业课上的齐头并进，在合理安排专业课教学计划的同时，还准备在文化课的教学上采取切实措施，这是教学中的平衡发展。

明晰的教学理念，加上行之有效的教学方法，成就了“晓东画室”丰硕的教学成果。近三年来，据不完全统计，仅考上中央美术学院和中国美术学院两校的学生就达120多人。2002年，在中国美术学院各专业的考试中，竟有5个第一名出自“晓东画室”，这就不能不令人思考了！应该说，“晓东画室”的成功，最直接的受益者是那些从这里走出去的莘莘学子。

现在，“晓东画室”系列丛书出版了，我们和作者的心情一样，希望有更多的青年朋友们从中受益。

●“晓东画室”联系电话：13605809259

头像素描教学问答

问：人物头像和石膏头像有什么区别？

答：前面我在石膏像方面就同学们提出的诸多问题做了必要的解答，在这里就不再重复了。石膏头像是以白色构建的物体，它十分便于我们的观察，如头部的形体结构以及转折和层次明暗关系等。另外，石膏头像不同于真人，它是静态的，有利于同学们方便地深入研究、观察和细致地描绘对象。而人物头像是活的，是相对移动的，且有血有肉，有情绪变化，所以，要求同学们从整体上把握人物的精神面貌和气质，并通过准确的形体结构与细微的特征表现来揭示人物的内心世界。

问：那么怎么入手比较好？

答：首先从大的形体入手，注意大转折、大体面、大结构，和石膏像并无二致。

问：老师，能不能具体点？

答：我常告诉学生画石膏头像和人物头像时，首先就是观察，然后长线入手画出大致形体、转折关系，最后定出“十字线”。

问：老师，什么是“十字线”？

答：人物头像大致都是椭圆形的，一般横线基本定在眉弓上，竖线基本在椭圆形的1/2处。（如下图）

问：老师，“十字线”很重要吗？

答：是的，如果你在起形时，没有定好“十字线”，你很可能就会将头像的比例透视画坏。我在平时的教学中几乎每天都要强调它，因为它直接影响整个画面的始终（如透视比例、结构和最后整体效果等）。

问：老师，您是怎么看“明暗交界线”的呢？

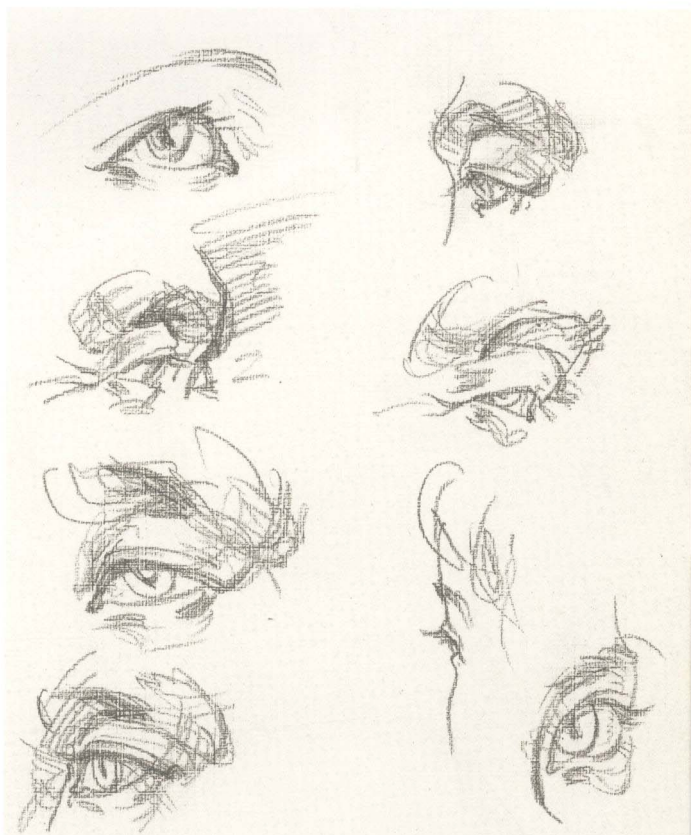
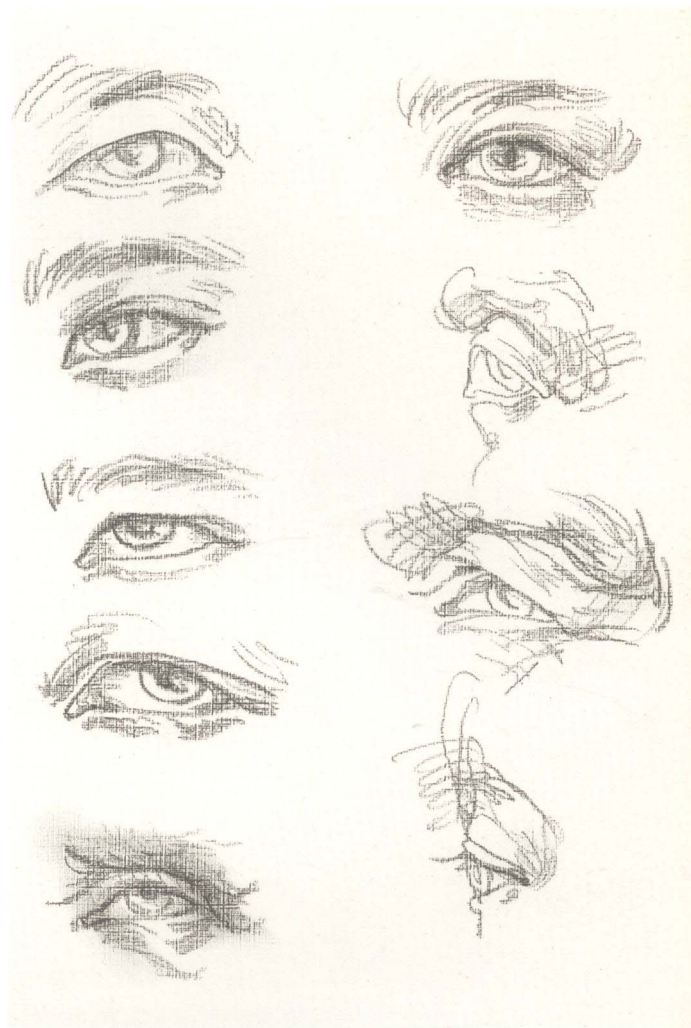
答：首先，明暗交界线很重要，它是画面成败的要素之一，如果把握不好它，可能导致失败。其次，明暗交界线是随着人物头像的结构形体、转折变化而变化，内容十分丰富（骨点、肌肉的起止关系都较为明显且强烈）。

问：老师，我觉得人物头像不好表现，如：老人松弛的皮肤、皱纹和毛发等等？

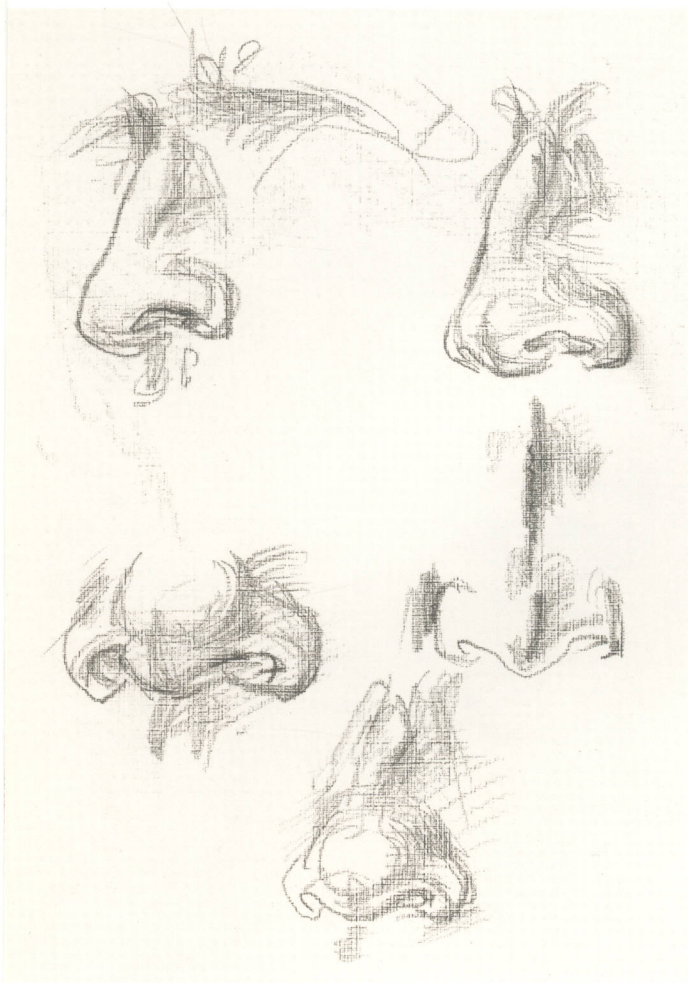
答：不同年龄段就有不同的直观感受，老年人特征比较明显。同学们要将重点放在对骨骼、肌肉和形体结构关系的深刻理解上，千万不要受表面肤色、皱纹、胡须、毛发等因素的干扰而影响我们对人物结构内在关系的理解与表现。

问：老师，您是如何表现女青年头像的？

答：画女青年头像时，在表现手法上就不同于老年人了。因为女性的面部圆润而光滑，骨骼、肌肉不是那么明显，所以在具体的作画手法上，色泽层次要微妙，用笔轻淡，可重点刻画五官的结构并带动五官的周围形体，还有头部的色素和颈部的重灰调性，这样简练的刻画比较吻合女性的特征，且视觉效果好。

眼睛的不同角度表现

鼻子的不同角度表现

问：老师，我们看您画的头像，头发质感非常好，你是如何表现的？

答：我教学生画头发，首先是将头发主观分解成体块（见下图），然后根据光源涂上调子，最后深入时全方位考虑（如受光背光、反光层次和人物头骨结构关系等）。用笔应轻松，并顺着头发的梳理方向用线，这样才能画出厚度、质感和蓬松感。

问：老师，我们画五官时，感到有些困难，即使画了，也不太生动？

答：导致这种现象的主要原因：一是石膏画太多了；二是对五官不理解；三是五官画得太少。我主张在作画中遇到困难应及时解决，就像我们学英语一样，首先你要知道英语单词的意思，并知道单词的结构，最后才能组成句子。头像也是如此，画不好五官，你就首先从眉毛、眉弓和眼睛开始好好研究，知道它组成的几个因素，然后从不同的角度去认真观察并临摹一些优秀的范本。如眼球是透明体，有明显的反光，瞳孔上方的高光要明显地留出空白，眼睛要画得有神，画眼睛较浅的色素，还要注意体积的表现等等。这样以此类推，鼻子、嘴、耳朵就没有什么问题了。虽说大的形体重要，但五官也重要，它直接给你带来画面的神韵，千万要记住啊！

问：哈哈！老师，您很幽默，我们很开心，但还是要向您讨教一二。

答：你们问吧！

问：我们听说头像中颧骨不是很好表现，您怎么认为？

答：很有同感。颧骨是由颧骨、颧肌和表皮组合而成，有些人比较突出（如男青年和老年人），而有些人并不明显。因此，要注意：一是理解；二是敢画并注意结构及形体穿插；三是概括、归纳；四是注意它在画面中的主次关系。最后，根据自己的实际能力来对待。

问：老师，我们看你作画时很有激情，这重要吗？

答：我很喜欢画画，当然就投入了。当你面对一个生动的对象，你怎么能无动于衷呢？（长发飘飘、有神的眼睛、粗犷的轮廓、黝黑的皮肤等）激情，无疑是我们所不可缺少的作画状态，也是艺术表达的一个前提。

问：多画速写，对人物头像有什么好处？

答：大凡学画者，一般习惯上都是从石膏像逐步转向人物头像的，那么在两者的过渡和衔接中，我认为都不是很理想，或多或少会出现画面上线条的僵硬和呆板，如同石膏像，缺乏自然感，没有生气。这就要求同学们在这个阶段里，用不同材料和工具，采取不同的表现方式，插入大量的速写，这样不论从心理上、直观的感觉上，还是从画面的艺术效果上，都会上升一个高度。

问：看您的画，手法很多，我们应不应该学？

答：可以学，但要知道使用什么材料。任何表现手法，都与其工具材料的性能有密切的关系。“工欲善其事，必先利其器”。掌握与运用各种作画材料的特有性能，方可得心应手，挥洒自如。作画时，辅助于手指、纸笔、餐巾纸、橡皮的揉擦，可以制造出不计其数的层次感。焦黑的、湿润的，加之不同的轻重线条，实属妙不可言。尤其是木炭条、硬炭、软炭三者相辅相成，加之橡皮绝好的提擦，其效果更富有变化。

问：老师，为什么我们在深入的时候，质感表现总不尽人意呢？为什么画的物体如金属和陶瓷的感觉？

答：这是一种普遍的现象，其原因：一是观察不够，尤其是受光面、灰调子层次没有很好地归类，如亮灰、中灰、暗灰以及高光等，常常出现明暗调子雷同；二是画面手法单一，不够灵活，出现的质感像金属和陶瓷，应根据画面的需要，采取减法，即用橡皮擦去不理想的线和面，使画面呈现生机；三是时时刻刻把握好黑白关系，必要时加入不同灰色层次。

问：老师，人物头像有时在体块上看不出来，不如石膏像突出，该怎么表现？

答：我觉得应活学活用。因为石膏像是经过雕塑家的艺术提炼与概括处理过的，因此必须学会概括和归纳，并深刻理解人物头像内部结构，如骨骼、肌肉和形体结构的穿插关系，切不可被表面的肤色、皱纹、毛发等因素所干扰，从而影响我们对人像内在关系的认识。

问：老师，您说要“少画”是什么意思？

答：我认为素描有多种（如全因素、设计、结构、研究性、广性以及抽象等），为了应考，大部分的学生都以全因素素描为主攻的方向。我觉得，素描认识是关键，那么归纳也绝不能低估，素描最终是简约，而不是繁琐，这就是我所说的“少画”。我的教学宗旨：首先研究认识人物的内部结构，其次是把握比例和透视关系，理解线、面相互依存的表现手段，以线为主，带出体块和明暗调子。但要处理好黑白关系，少画灰调子就是上乘的表现。

问：老师，报绘画系素描也可以这样表现吗？

答：报什么专业都可以。只是绘画系不同专业有不同的要求，故应做相应的调整。油画系比较强调情感方面的东西，应注意肤色、皱纹和胡须等因素，追求调子丰富；雕塑系则以浑厚的三维体积作为对本专业的认识，故在素描的表现上不太关注平面手法；版画专业一般对受光部的色调作省略，又因为版画专业有多种表现手法，因此，常以多种形式呈现；设计专业较少考虑光影效果，故将注意力更多地集中在造型的本体结构上。同学们在今后学习过程中，切记一个方法，既要注重画面的整体效果，又要掌握形体结构，最后更要考虑画面的艺术效果（有激情，表现准确。轻松的、连贯的，而不是僵硬的）。

问：老师，怎样深入比较恰当？

答：从暗部开始，首先应考虑光给予我们的直观感受，然后明确明暗交界线和五官的正确比例关系。依我个人的看法，从五官和交界线开始入手比较合理，因为五官和交界线在调性上占有重要的地位，而且五官色素也重于脸部的色素。明暗交界线也是整个面部不可忽视的要点，它的调性十分丰富，调子是随着形体结构的变化而变化，可以说这部分画好了，画面的整体效果基本上就没有什么问题了。因此，请同学们注意，好好把握。

问：老师，能谈一谈关于黑白的问题吗？

答：我在教学中很重视画面的黑白问题，也常常要求学生画得重一些（用炭笔和8B铅笔）。同学们想想，倘若画面失去黑色和重调子，就失去了画面调性的核心。全国很多考生朋友常常来信询问有关素描中的问题，怎样画才能有良好的画面效果？我想将调子分成几类：第一类为黑白，第二类为不同种类的灰面，第三类为亮部。重点应该放在第一类的把握，这样你的画面就会好起来。当然，澄清一个问题就是灰调子还是要画的，但要注意怎么处理才更有感染力。做好这些，那你在今后的考试中就会获得较好的成绩。

问：老师，怎样才能快速提高素描头像的水平？

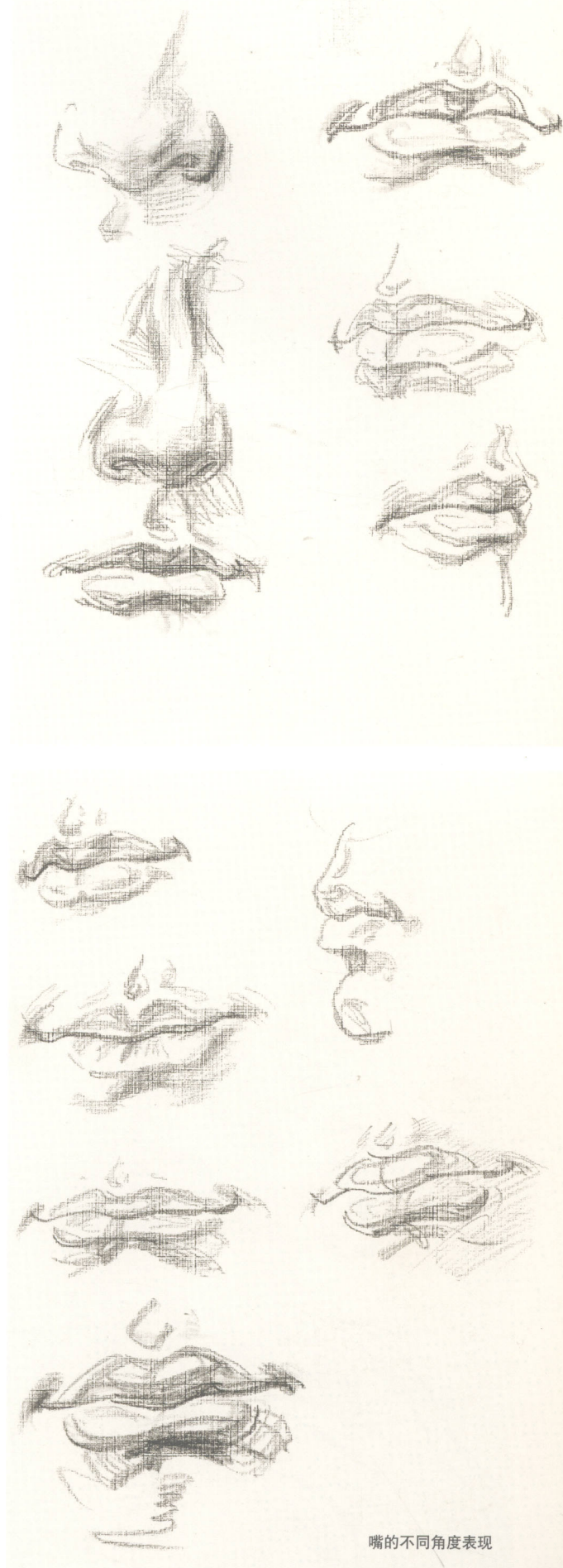
答：多画。最近我看了一篇文章，我觉得其中有几句话对我很有启发，文中说：第一“手”比脑子聪明；第二要多看优秀的作品，并深入细致剖析人物头像的内部结构，并重视艺术表现手法（这里指不需要什么风格）；第三要多临摹范画。临摹、摹仿、写生、再临摹、摹仿、写生，这样不断的周而复始，你的素描头像才会有很大的起色。在这里，告诫青年朋友们一个道理：学什么都有一个量的问题，量变才会引起质变。

问：质变、量变？这么说你的画室上课纪律很严格了？

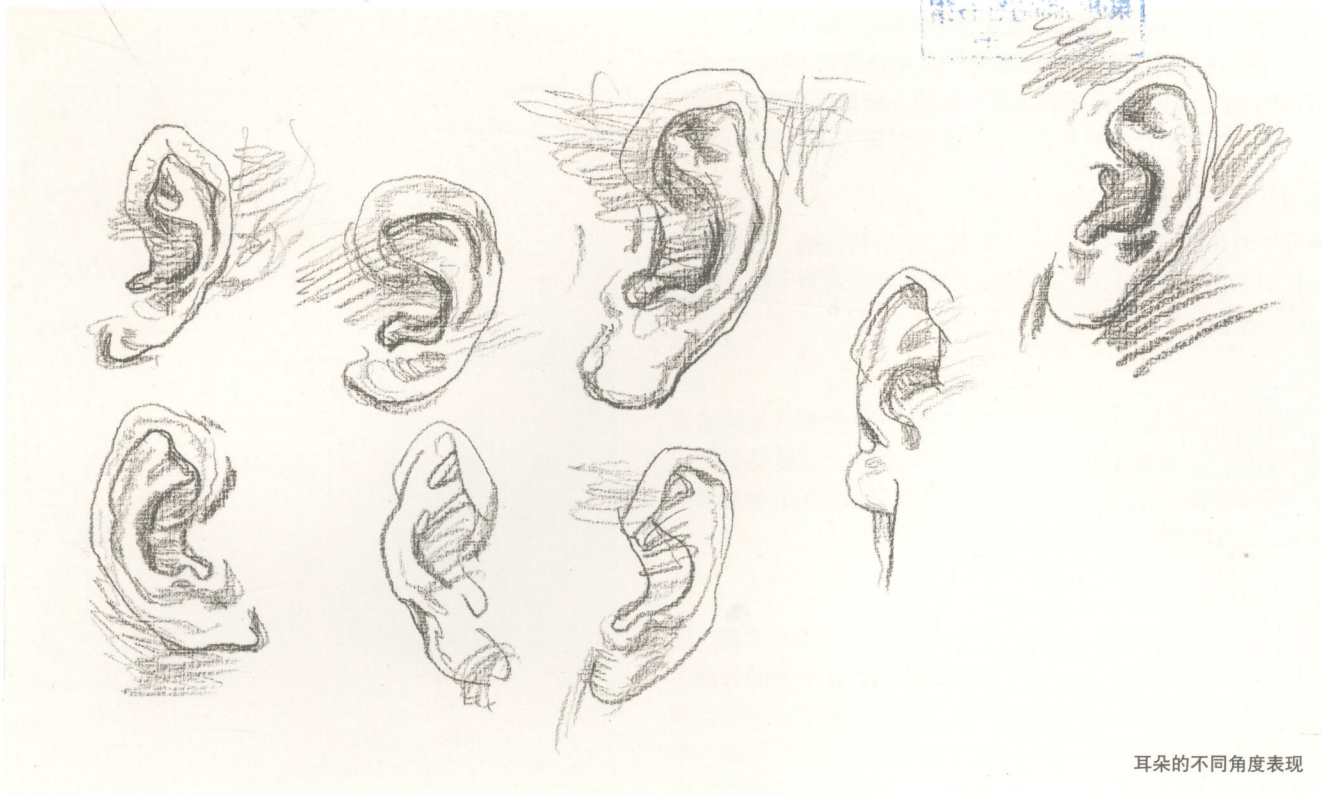
答：当然了，如果没有铁的纪律，就不能保证正常的教学秩序和教学计划的完成，更谈不上数量的积累，而没有数量怎么能提高学生的专业水平呢？

问：老师，问了这么多，你能不能说一下你总的教学计划？

答：七月份开课时，我们首先对新来的学生做一个全面的了解，然后根据不同的水平来进行分类，同时矫正学生过去不正确的学习方法。对那些水平比较高的学生，要求他们画长期作业。对中等和中下水平的学生，要求他们将最基础的知识掌握住，并强调物体形体结构的重要性。一般七、八、九、十月基本是以素描为主，适当画些色彩。十一、十二月全面画色彩。一、二月进行大综合，素描、色彩、速写、设计全面辅导，创作、模拟考试、讲评考卷、考前的心理提示等等，直到考前为止。

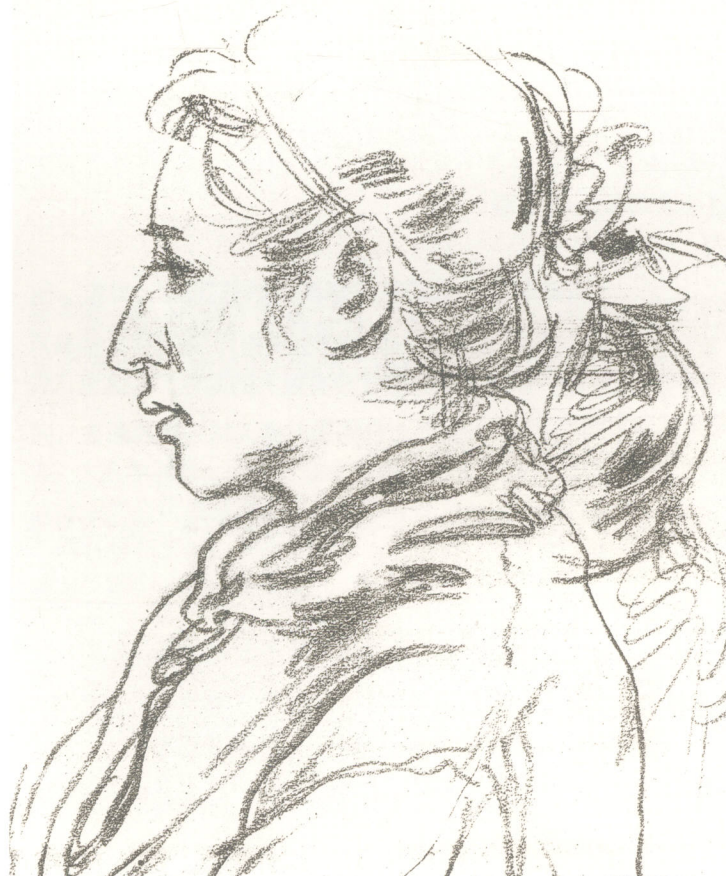
嘴的不同角度表现

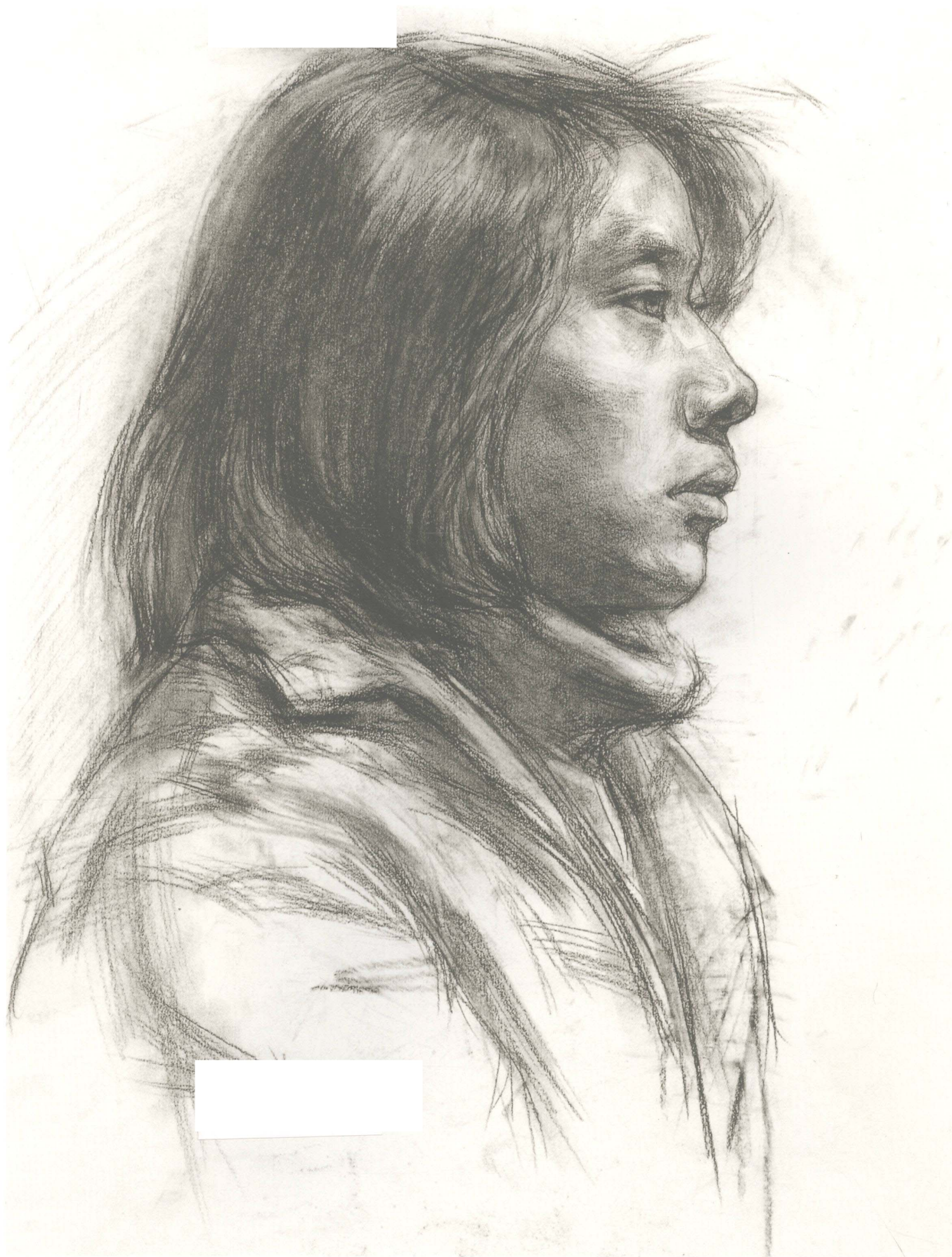

耳朵的不同角度表现

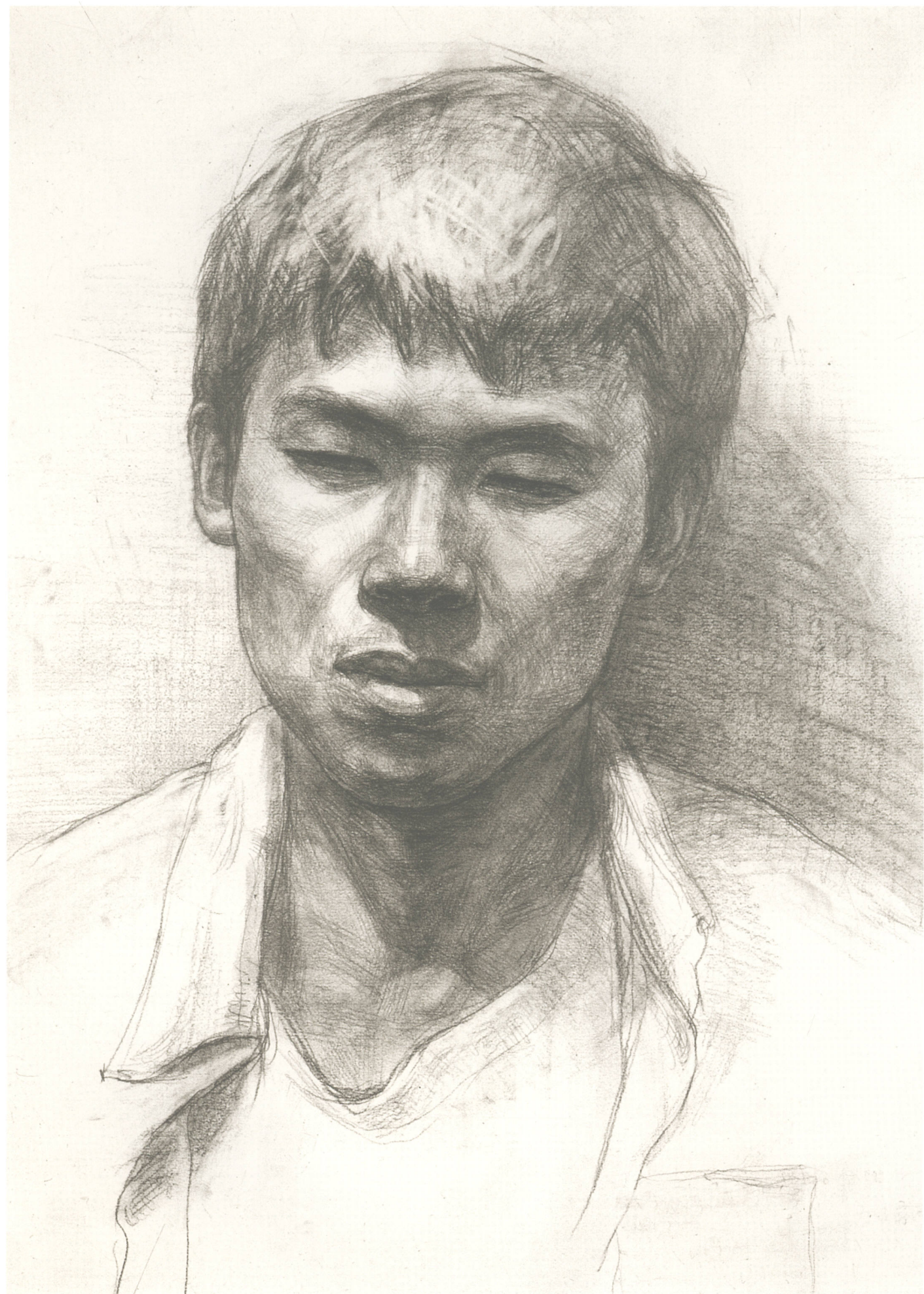

人物头像速写很重要

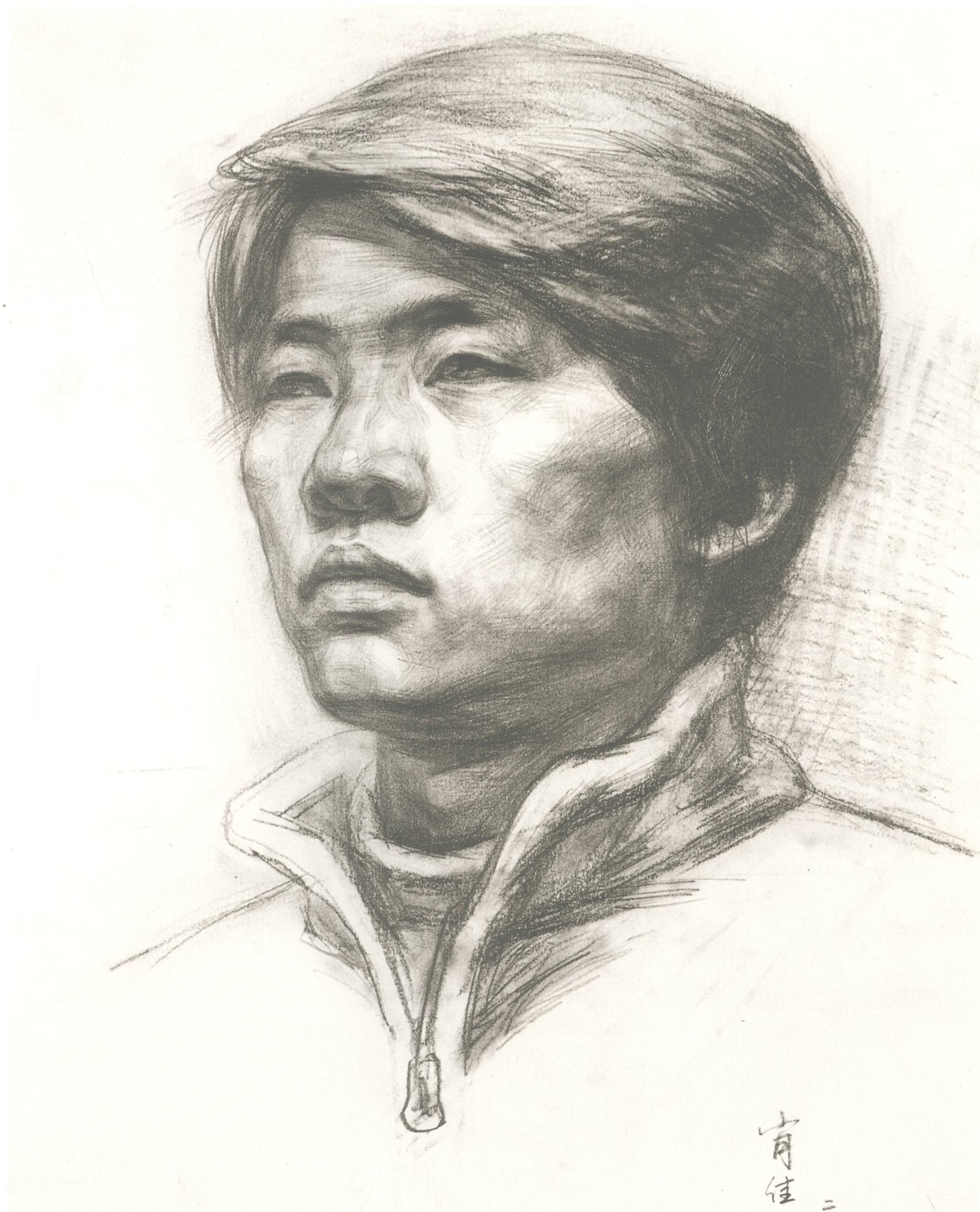

张墨柳 (山东)
2002 年考入中央美术学院设计系

晓东

黄琳敏（浙江）
2003年考入中国美术学院绘画系

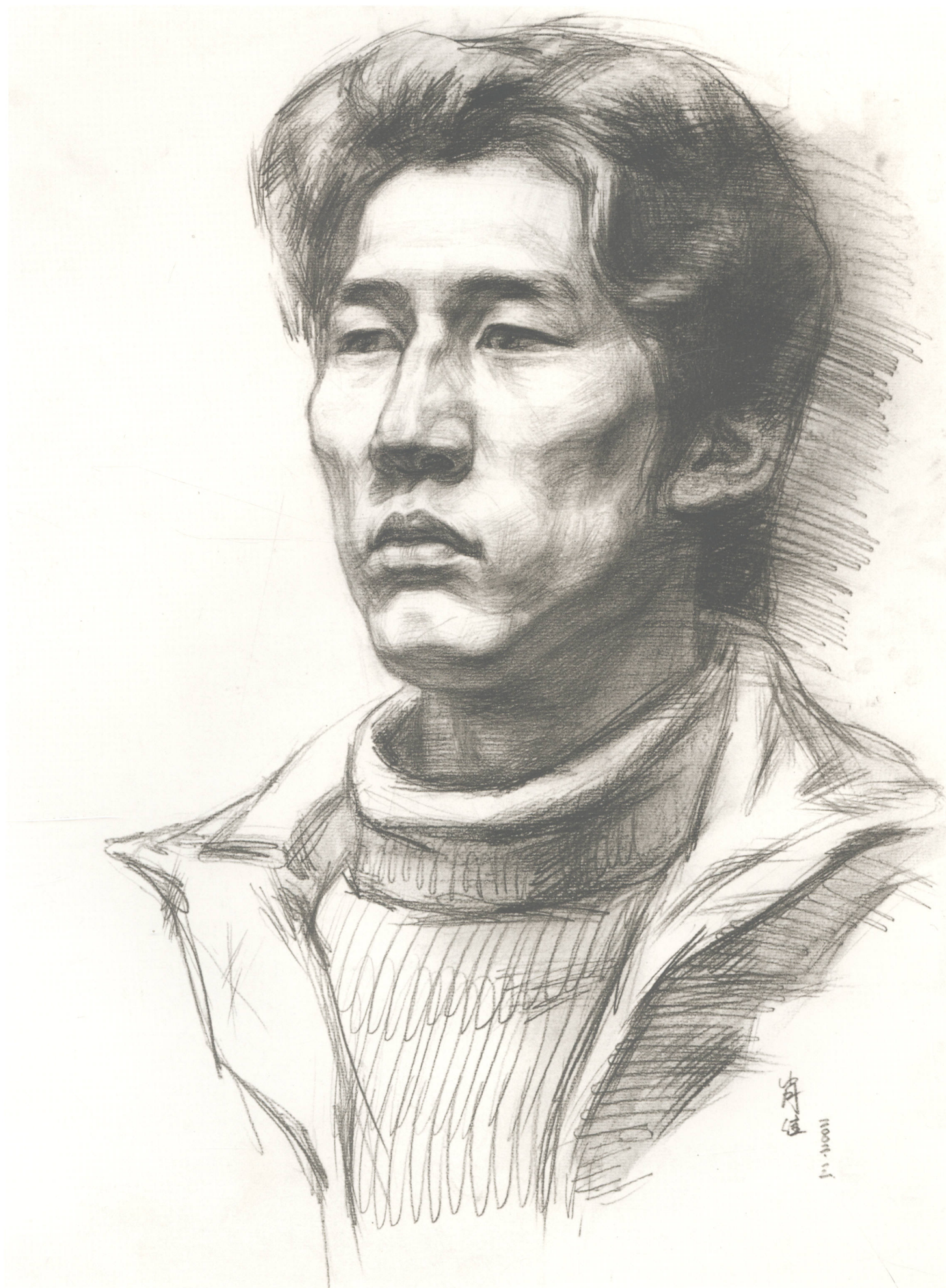
肖 佳 (江西)
2002 年考入中国美术学院

杨树淼 (福建) 2003 年考入中国美术学院

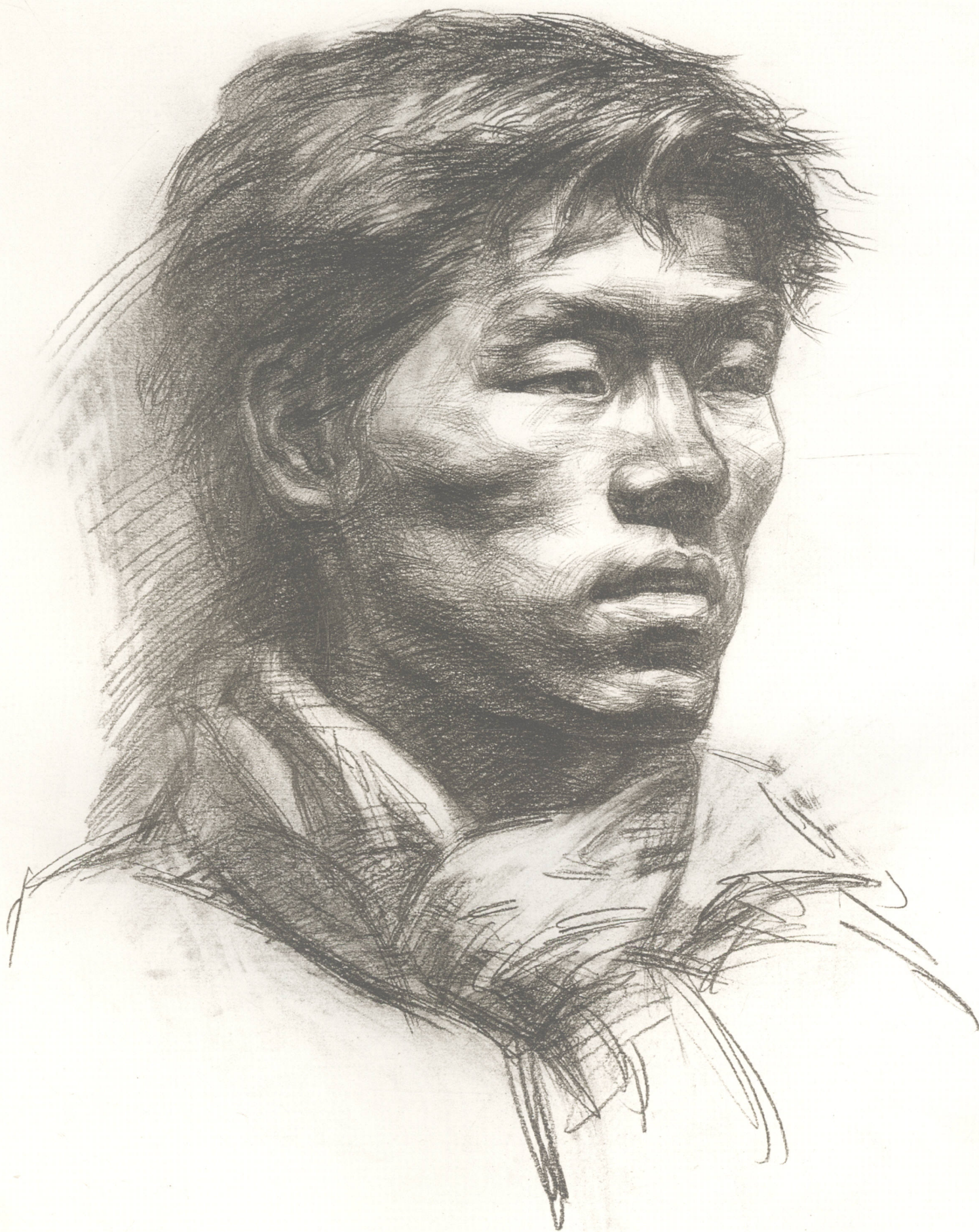
徐益挺 (浙江) 1998 年考入浙江工程学院服装设计专业

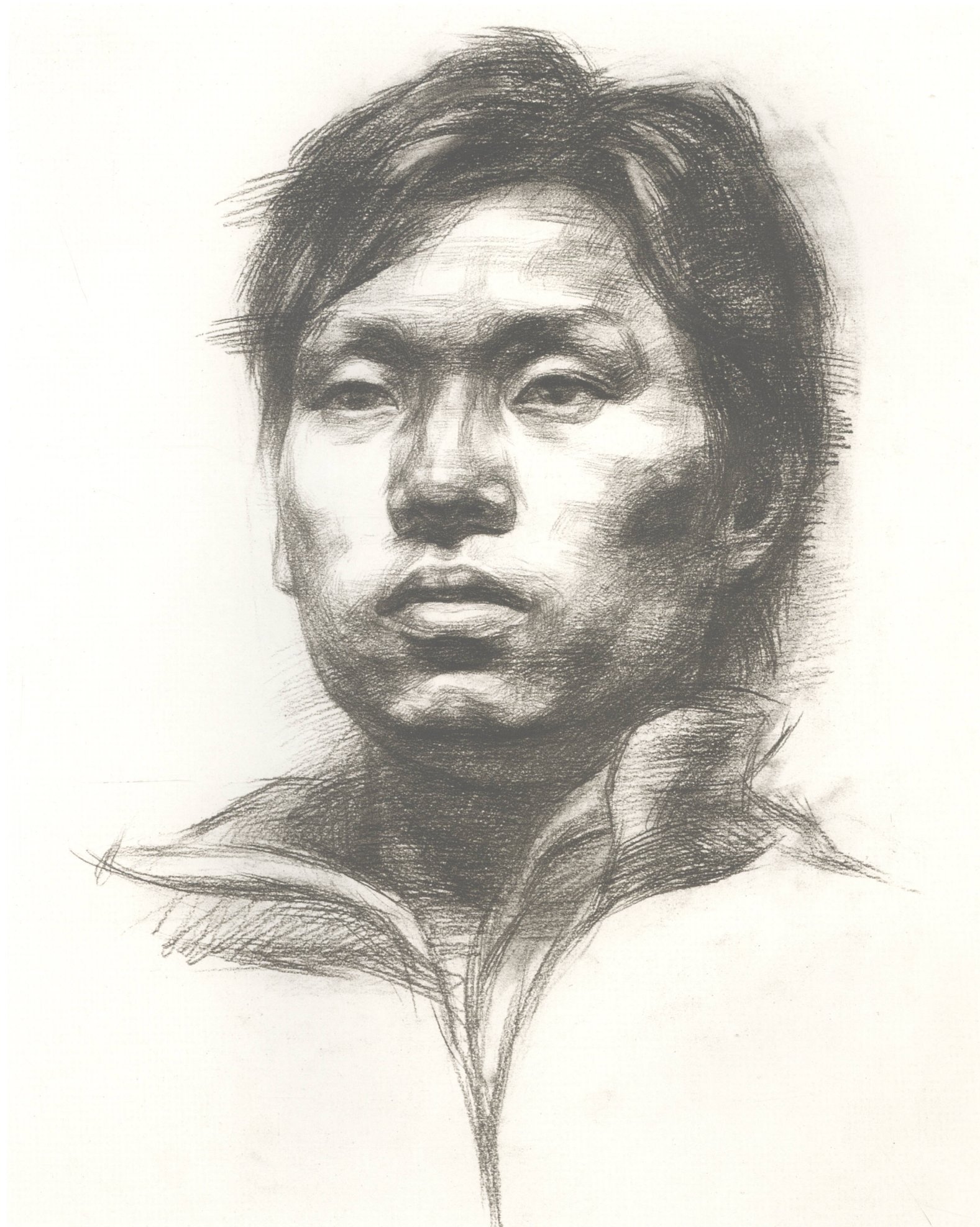

肖 佳（江西）
2002 年考入中国美术学院

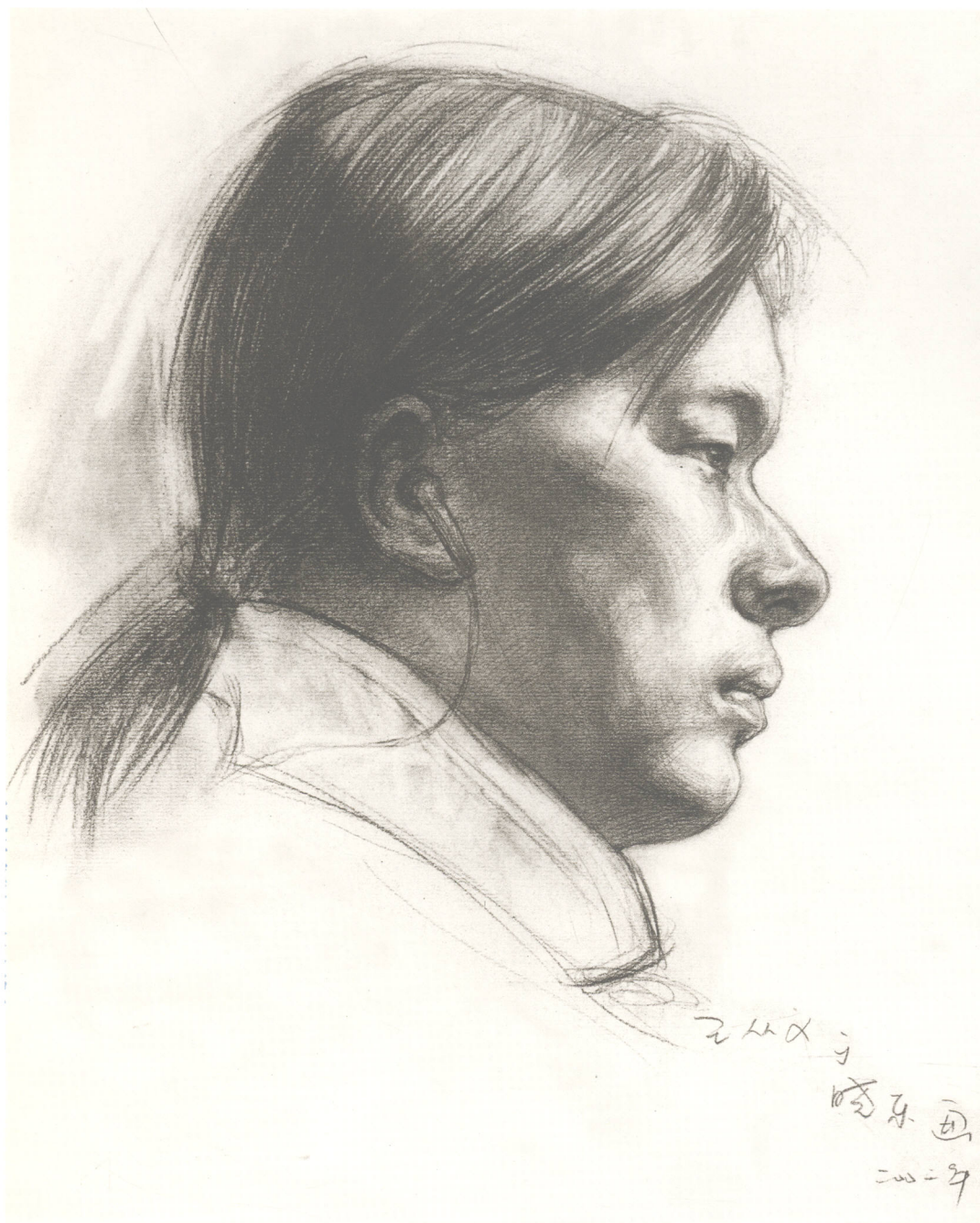
晓东

陈志斌 (江西)
2003 年考入中国美术学院
专业第 20 名
天津美术学院专业第 6 名

陈志斌 (江西)
2003 年考入中国美术学院
专业第 20 名
天津美术学院专业第 6 名

王从义（山东） 2003 年考入中国美术学院雕塑系

顾 问（浙江） 2001 年考入中国美术学院设计系

王从义 (山东)
2003 年考入中国美术学院
雕塑系

陈庆明 (浙江)
2001 年考入中国美术学院环艺系