

培养高素质艺术考生的摇篮

成才有道

素描头像 半身像写生之要义
人物速写所要重视的几个问题
色彩静物和人物头像写生的重点和要义
中央美院中国美院等高等艺术院校学生
考前作品评析
大师作品赏析

黄红蓝画室教学手记
(上卷)
编著 黄礼攸 禹婀娜

云南美术出版社

规定不是限制，而是自由的辅助。它使艺术家准备好选择自己的缺陷……艺术家需要最好的画室指导老师，最严格的要求，和最严厉的批评，来加强他的感受力。

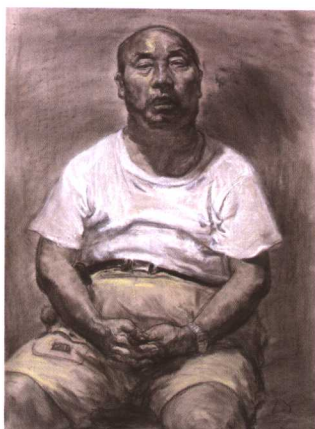
——韦纳·蒂波德

黄 红 蓝 画 室 教 学 手 记

素描头像 p4—p20

半身带手 p21—p33

速写 p36—p50

图书在版编目 (C I P) 数据

成才有道\黄礼攸等编. —昆明: 云南美术出版社, 2005.9
ISBN 7-80695-256-X

I. 成… II. 黄… III. 绘画—技法 (美术)—少年读物 IV. J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第096118号

成才有道——黄红蓝画室教学手记

责任编辑: 赵力中

本册作者: 黄礼攸 禹婀娜

版式设计: 江明智

出版发行: 云南美术出版社

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889×1292 1/16

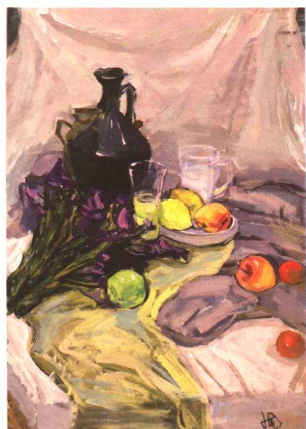
印 张: 6

印 数: 1-3000

版 次: 2005年9月 第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 7-80695-256-X

定 价: 78.00元 (本册39.00元)

色彩静物
p51—p74

色彩头像
p75—p95

引言

湖南是个美术高考培训大省。长沙河西师大附近及岳麓渔场一带高考画室可谓一道壮观的风景。传说中大大小小的画室共有三四百个，我想，没那么多，但至少也不会少于二百个。培训期间人头攒动，学生带着憧憬，家长满怀希望，会画画的，不会画的，懵懵懂懂的，颇具慧根的，一下都挤在了这条美术高考的大船上。一时间 办画室的，开饭店的，做文具生意的，卖旧书的，三教九流，形形色色的人全都汇聚于此。典型的“中国特色”！

我最开始办画室时，内心的确有很多的矛盾，甚至有点难堪。画画对于我，是我生命重要的组成部分，但由于一些家长三番五次的恳请与我初来长沙的经济窘境，不得不让我消耗许多的时间与精力掺和了此事。再者，我不办画室还会有很多人办画室。我想我最起码不会“误人子弟和让学生走弯路”，起码我知道“绘画的本质和习好画画的根本规律和方法”，起码我有作为教师的“责任”和“良知”！

今年，来“黄红蓝”求学的学生大部分来自湖南各地（也有两个从广西来的学生），高考完后，事实证明，选择“黄红蓝”的学生绝大部分是有灵气、有悟性、能吃苦，听得见忠言、有眼光和真爱艺术的好学生。他们大都以较好的成绩和名次获得了中央美院、中国美院、天津美院、广州美院、鲁迅美院、西安美院、四川美院、湖北美院、首都师大、华中科技、江南大学等等艺术院校和综合性重本的文化通知书。当然，其中也有人不尽人意的地方：有几位我甚是喜爱的学生却未能考上或考取好的名次。但对于他们的审美能力，对于他们的艺术感受力和表达能力，我都是充满信心和深信不疑的！考场如战场，学生考试前专业选择的决策状况，考试时的临场发挥，评委的审美趣味和其评卷时的精神状态等等，都会直接影响到学生的考试成绩和排名。静下来想想，我们教师能够做到的和做好的，便是传艺授道，解疑释惑，协助学生把握好学校及专业的选择；学生能够做到的便是脚踏实地，勤奋努力，全面提高自己的艺术修养，竭尽所能把画画好。“有耕耘就会有收获”，我认为这是真理。

此次出版这本画册，原因有三：其一是兑现我对这批学生的承诺；其二，我觉得这期这批学生的作品的确很好，可以基本代表中国当前考生考前习作的较高水准，对于他们的后学们有一定的参考意义；其三，我认为，对于考前学生“基本功”的教育，重点应该放在对学生的个性及潜能的挖掘，对学生观察及感知能力的培养，对学生的造型和其它诸多的绘画表达能力的训练，以及全方位提高学生审美品味及素质上。这本画册的文字是我真实的教学记录，其中部分大师作品的穿插与引用，凸显出了我当时对于艺术教育的一种态度及思路，希望能与同行们共勉，并且能够给后学们一些启发。

黄礼攸 二00五年四月于岳麓山脚

一、学习素描所要掌握的三大问题

1、学习素描的三个层次：

第一层包括：解剖、透视、比例、形之体积、空间、量感、质感；光之明暗、虚实；第二层包括物态的运动、精神、情绪；第三层包括造型的审美，作者感受的表达，画面的节奏，呼应韵律，置陈布势等。三层次由浅入深，由表及里，诸后生学习一定要循序渐进，步步参透，才有可能作出耐看之作品。

2、素描的几种主要表现方法：

A、以线为主的表现方法

其主要偏重于对象的结构组合关系的表达，研究和突出对象的构成因素而摆脱了光线对物象的影响，在速写中运用得较多。

B、以面为主的表现方法

其主要是强调明暗关系及对象的体积和光线、调子。在表现时块面要遵从对象的结构关系，如此才能塑造出更加厚重结实和立体的形象。

C、线面结合的表现方法

西方众多大师常运用这一手法，其主要特征是结合了以上两种艺术表现手法，既概括又深入，既主观又客观。

3、素描训练中常见的几个问题：

A、“碎”，碎是针对于整体的写生和观察而言，是初学者最易出现的毛病。所以我们一定要从根本上解决这一问题：即从观察入手就把对象当作一个整体，不断地扩大视界，而不要死盯局部，即使在刻画细节时也要注意周围，活跃地搜寻局部与周围的关系，画面只有整体，才能达到视觉的力度。

B、“软”，软是指刻画不明确，模棱两可，对于形体的准确性把握不住，而含糊其词，塑造形体上太圆。解决方法：应好好研究形体，老老实实把形找准，打扎实，在表现方法上“宁方勿圆”，肯定而直接。

玛蒂斯（法国） 铅笔

门采尔（德国） 炭笔、木炭条

C、“板”，板指基本的形体可能还算准确，但过于机械，缺乏描绘对象的生动性，即作者的感受。在表现方法上过于雷同，而缺少变化，例如头发和骨骼的表现应拉开距离，突出各自的质感，用笔不要太僵，在头发处理上可以松动一些。解决方法：清醒地强化自己的感觉，抽取感知对象时的主次关系，更为主动地去处理。同时学习优秀的作品，学习他们生动而有序地处理对象的能力。

D、“薄”，薄是初学者又一容易出现的问题，主要原因也是对于形体结构了解表面，在转折和明暗交界线的处理上简单化。解决方法：树立起强烈的形体观念，着重注意明暗交界线和边缘线的处理，让他们变得丰富而清晰，在手法上，利用浓厚和有力的笔墨去处理明暗交界线、边缘线这些转折最为明显的部位。

E：“油”，油是学画道路上的又一易犯的毛病。它的特点是，基本型没有大问题，但在对象具体特征的把握上不明确，不能挖掘出对象内质和深度，而停留在表面效果和概念化的“漂亮”手法上。解决方法：培养一种真诚而深入地观察和表现对象的能力，提高欣赏名作的眼光和品味，不断地挑战自己，否定自己浮的、油的主观审美，而能用朴实的心态和更高的要求去面对自然和大师。

丢勒（德国）炭铅笔

这幅作品是丢勒在其母亲临终前为她所作的一幅肖相，丢勒曾在一篇文章中写道“母亲十分恐惧面对死神。我在一旁照顾，看着母亲忍受着痛苦，她的面容仿佛见到了什么可怕的景象……”这段话仿佛就是对这幅素描的注解。在画面中，画家出色地利用他对人体解剖结构的熟知，运用夸张的手法来表现了母亲仿佛在重压下作着一种顽强的挣扎和抗争。这种顽强的意志力和紧张感不仅表现在面部的皱纹、眉眼、鼻翼、嘴角、颧骨和咬肌上，还体现在颈部肌肉和锁骨上。这幅作品已超出了写实绘画再现的范畴，具有很浓的表现意味。

黄礼攸 炭笔、色粉笔、有色纸

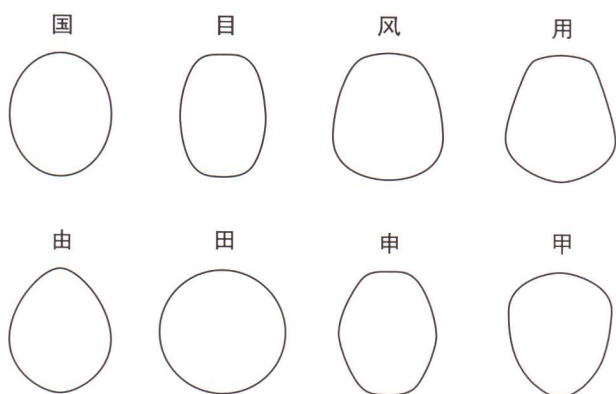
安格尔（法国）铅笔、色粉笔

二、人物头像写生中所要注意的重点问题

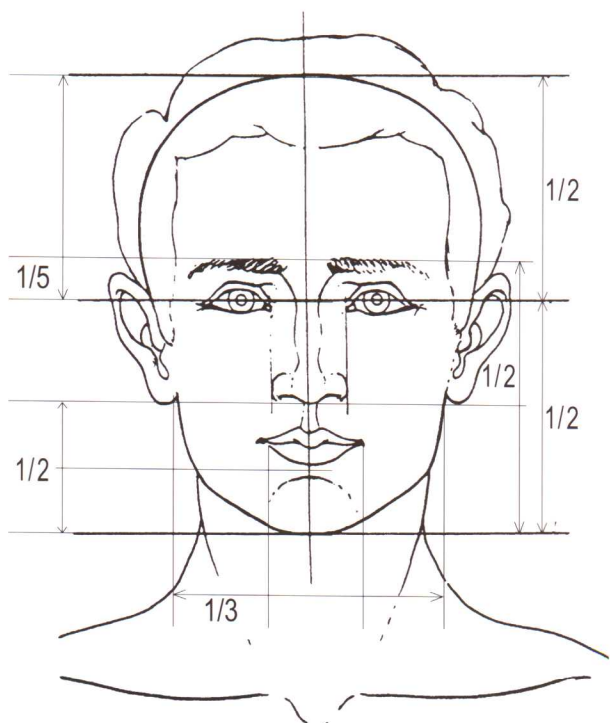
1、基本形、基本比例、基本结构

生活中人物形象各异，但万变不离其宗。我们如果掌握好了人物的几种基本形、基本比例和基本结构，再将对象形象的个性特征及神态特征强化出来，我们由此便具备了创作一幅好作品的前提条件。

A、基本形

B、基本比例

丢勒（德国） 炭铅笔

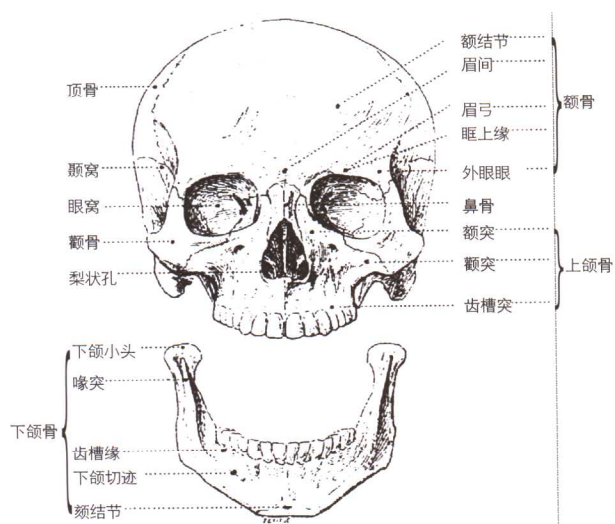
作品的张力来源于帽边几根弧线的处理以及丢勒倾注于画面的那种敏感和理性严谨的精神！

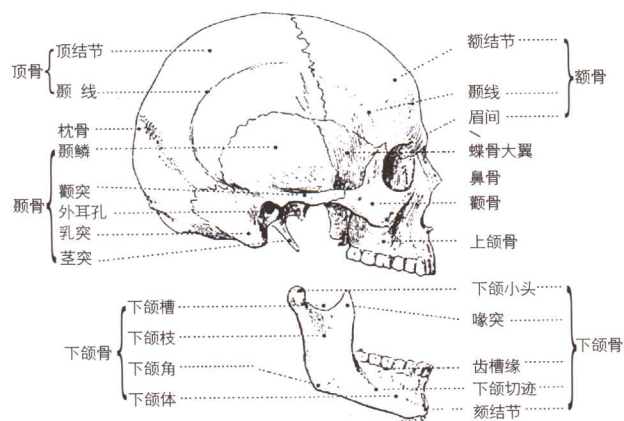
考夫曼（英国） 铅笔、色粉笔

C、基本结构

头骨解剖结构

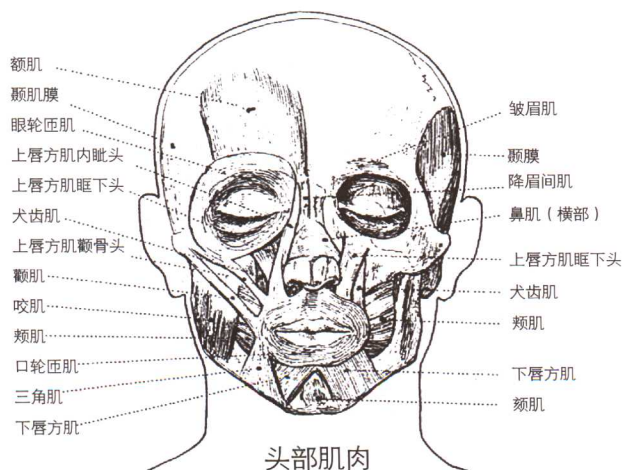

正面

侧面

肌肉解剖结构

头部肌肉

2、人物动态及神态的捕捉

描绘对象时，一定要注意头、颈、肩三者的关系，注意其微妙的变化，同时还要重视捕捉人物神态的生动性、丰富性及瞬间性，把握住对象的内在气质，这是一张好作品奥妙之所在！

3、人物头像中头发、皮肤、衣服及其它附件质感的处理。

在素描表达中，除了形体结构的准确，造型的丰富生动外，同时，我们还要重视头发、皮肤及衣服等附件、质感的表达：它们彼此之间色调的变化，笔法的变换，软、硬，平滑、粗糙的视觉感受的处理（也即视觉的可信度）也是成就一幅佳作的关键所在！

4、男青年、女青年、老年人刻画重点

男青年应表现方中见圆的力度感和饱满度。老人由于皮肤开始松散，肌肉萎缩，这样就须侧重表现老人的骨骼结构和沧桑感，尤其是老人的眼睛刻画，不能概念地如画青年肖像似的明亮有神，而大多会稍显迟钝，对比减弱。在画女青年头像时，应更多地侧重于五官、大形的描绘，而省略减弱脸上的结构、细节刻画，原因是女青年一般着重其秀润和柔美，如过多刻画骨骼肌肉就会显得苍老，有损女青年圆润的感觉。我们可以着重刻画五官、头发和大的构架关系，这样可以把细秀的骨骼隐藏在饱满的大形之中，突出女青年整体的感觉。

黄礼攸 炭精条、色粉笔、有色卡纸

鲁本斯（意大利） 黑、白、红色粉笔 淡彩

此画是鲁本斯肖像素描中一幅代表作。其成功之处在于明暗表现柔和丰富，神情刻画生动细致。在画中，他很注意上明暗调子的笔法，通常是顺着肌肉结构的走向以细腻线条来表现形体变化。同时，此画也是鲁本斯综合运用各种粉笔的典范之作。

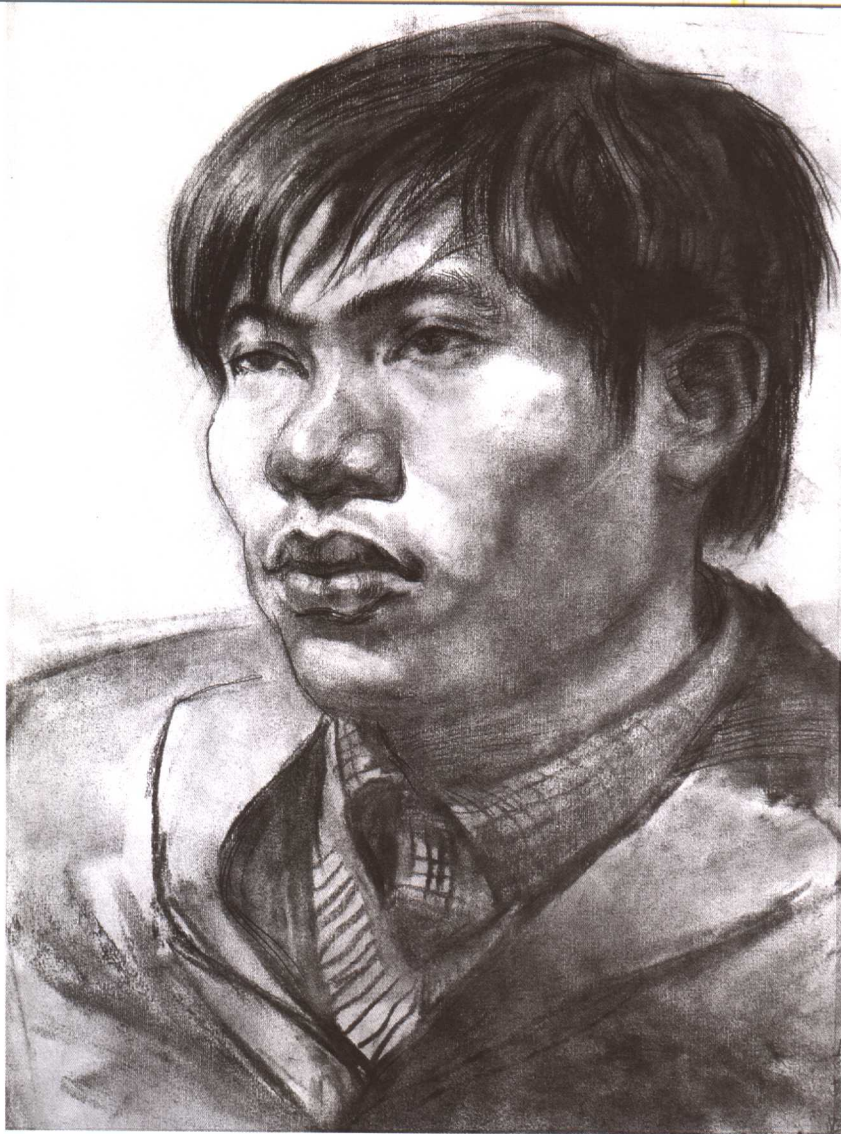
深入刻画塑造的地方并不多，只在嘴、双下巴、眉毛及眉弓上下较为仔细一些，另外头发也花了一些功夫，而大面积的脸部和身体很简略。画面显得浑厚而富有节奏，严谨而又轻松。

绘画分为两个部分：第一部分即包围被画物体外形的轮廓，称为轮廓线；第二部分是阴影。

——达·芬奇

黄礼攸 色粉笔、炭精笔、有色墨水

易婷婷（学生） 木炭条

易婷婷是位具备良好绘画素质和潜质的学生，她天生的对“形”的敏感和画面疏密、黑白等节奏的把握，使得她的素描常呈现出一种“大师”般的感受和轻松。她画面的弱点是对人物的解剖结构理解掌握不够，因此，画面或某些局部总有一种单薄之感。另外，就是对自己的信心不够，体现在画面上，便是对某些细节和局部的刻画不够“狠”。以上这两点，不是易婷婷一个人存在的问题，而是众多考前学生的一种通病，解决办法是：一、严过解剖、结构关；二、谨记“宁过勿不及”；三、对“自我”的肯定，才能落实到“画面”的肯定。

杨鹭好学、会学、肯学，无论素描色彩，每张作品都是全力以赴地对待。因此，进展颇大。今年她获得了中国美院、南开大学等艺术院校的文化通知单。这张素描是比较标准的考前作品：注重画面大的黑白灰的关系，注重造型的准确性，注重质感、体感的塑造，注重五官等细节的刻画。

杨鹭（学生） 铅笔

绘画科学的第一条原理：绘画首先从点开始，其次是线，再次是面，最后由面规定着形体。
事实上绘画不能越出面，而正是依靠面来表现可见物的形状。

绘画的第二条原理：物体靠阴影表现。

——达·芬奇

模特不修边幅，
长而发油的头发零散
地披在肩上，他目光
闪烁，偶尔透露出失
落与迷茫。由于长期
嗜酒和岁月的磨砺显
得松弛的嘴角紧紧地
抿着，感觉得到老人
的多言和善言……

假如你这样去看
和画，那你得到的就
不仅仅是技术和技巧。
而是一种对艺术敏锐
的感知力。

黄礼攸 棕色炭条、黑色炭条、白色粉笔

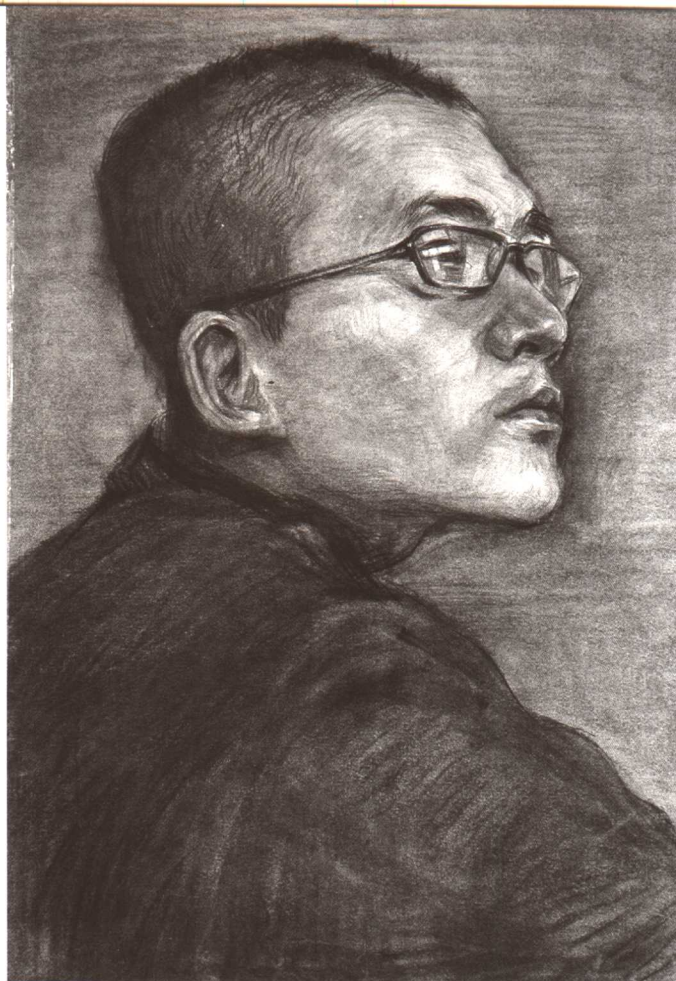

素描的学习不只是简单的学习专业性技艺，而是要通过对这些“专业性技艺”的把握，而获取独特的个性、创造性和想象力。

黄礼攸 棕色炭条、黑色炭条、白色粉笔

弗罗 (俄罗斯) 炭笔

余勇 (学生) 铅笔

荷尔拜因 (德国) 铅笔、色粉笔

这张作业的构图有别于一般的肖像构图，整体呈三角形，扭动微仰的头部打破了这稳定的格局，使画面坚定而又富于动感。皮肤的白、头发与衣服的黑，以及背景的黑构成了透澈的画面效果。另外，人物的神态和眼镜的质感都表达得不错。这个学生智商极高，今年获得了中国美院、江南大学、北方交大等多所艺术院校的文化通知单。

荷尔拜因的肖像作品大都选择平光来描绘对象，这样一来可赋予画面一种清新、明朗而平实的感觉；二来排除了阴影的干扰，人物的形体结构和精神状态在平光的照射下都能得以清晰的展现。其在色调表现上具有高度的概括性，非常单纯、简洁，特别是人物面孔上的亮部色调处理，看似简单，然而细细分辨却会发现，分布在不同空间层次上的浅调与浅调之间有着细微的差别，显然这是被严格的秩序化过。

学生作品 铅笔

陈思斯（学生） 铅笔

易婷婷（学生） 木炭条

陈呈（学生） 炭精条

刘小军 炭笔

刘娟（学生） 铅笔

易婷婷（学生） 炭笔、粉笔、有色卡纸

在艺术问题上，下面这句话是实在的：老老实实是最好的办法，宁可不厌其烦地严肃钻研，而不要投机取巧，哗众取宠。

——梵高