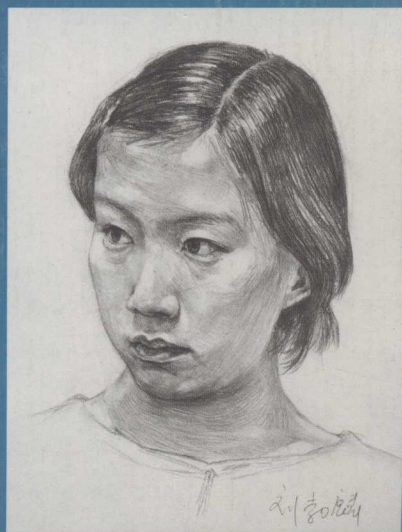

名师美术教学系列丛书

刘勃麟素描头像

精品集

刘勃麟 绘

江西美术出版社

名

师

美

术

教

学

系

列

丛

书

刘勃麟素描头像精品集

刘勃麟 绘

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘勃麟素描头像精品集/刘勃麟绘. —南昌: 江西美术出版社, 2004.8

(名师美术教学系列丛书)

ISBN 7-80690-467-0

I.刘... II.刘... III.肖像画—素描—作品集—中国—现代 IV.J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 077872 号

刘勃麟素描头像精品集

刘勃麟 绘

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

全国新华书店经销

印刷: 北京嘉彩印刷有限公司

2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张: 3

ISBN 7-80690-467-0/J·1238

定价: 16.00 元

刘勃麟

- 曾用名 刘烘铭、刘博、海洋
- 1973 年 1 月 出生于山东滨州
- 1985 年 10 月 师从王可丽老师在滨州市第一中学开始学习美术
- 1995 年 7 月 毕业于山东艺术学院美术系雕塑专业
- 2001 年 7 月 毕业于中央美术学院雕塑系研究生班
- 2001 年 9 月 任教于山东艺术学院美术系雕塑专业
- 1992 年 9 月 山东艺术学院美术系第二届素描大赛第一名
- 1998 年 4 月 1998 年海洋作品展
- 2001 年 4 月 2001 年海洋雕塑作品展
- 1999 年 11 月 中央美术学院文楼工作室第二届金属作品展
- 1999 年 12 月 作品《交叉》《绣花鞋》被收录在《新艺术的后援——70 年代后出生的艺术家》
- 2000 年 8 月 中国第一届雕塑大赛雕塑作品展
- 2000 年 9 月 中国第二届当代青年雕塑家邀请展
- 2000 年 11 月 东方新天地——品位车苑艺术展
- 2001 年 11 月 “岁月如歌”——2001 西湖国际雕塑邀请展
- 2003 年 12 月 雕塑《24K》系列被《今日中国美术》第二辑收录

前言

素描是绘画的基础。不管是国画、油画、版画、雕塑、设计、环境、装饰，还是现代的装置艺术、观念艺术，从美术基础角度来讲都离不开对素描的研究和掌握。因为它们都是在生活里提取一些美的基本元素，比如节奏、虚实、对比等让人产生美感的元素，用到艺术作品中去。在素描的训练中，我们可以通过对对象的描摹，学习美的规律和万物基本型的变化规律，并从中掌握对各种型的表现。素描还分为人物素描、静物素描、风景素描等，人物头像素描是近几年美术高考中最常考察的科目之一。

艺术来源于生活，高于生活。生活是艺术的根源。说起来像是老生常谈，但这里面又蕴涵着非常深刻的道理。不同时代的人有不同的生活，艺术最终是要归结到对身边生活的再认识，找出与前人不同的点。这里面不光是具体时代生活的不同，还有对特定生活不同的认识和理解。对于一个艺术家来讲，能不能对身边的生活敏感，能不能冷静地观察自己的位置，就成了能否成为艺术家的基本素质。

很多现代艺术作品里表现出的观念更多是对人类生存状态的关注，题材更加的人性，比如环保、疾病、战争等等。与传统的绘画观念相比，更多的是由观念把握作品，而不太注重绘画技巧，作品观念意识的传达不用很多美术基本知识，而更多的依托技术因素，好像是只要谁有想法，谁都可以成为艺术家。但作为一位美术人，我认为一味地追求这些是不负责的，对于历史的承继，对于后人来说都是这样。不同的意识会产生极其不同的表象。在各种观念纷杂的当前美术界，艺术和非艺术都成为一个问题的时候，各种不同的流派、风格、观念充斥着现代美术人的大脑。我相信对于大多数艺术家来讲，会自觉与不自觉地思考或参与到这个类似于运动的美术大潮中。似乎你不这样去想，不这样去做，你就

会与时代格格不入、就会落伍，现在很多年轻的美术家都在这个大潮里出来进去，每个人都努力地寻找自己的位置，这期间不乏浮躁、浅薄的作品出现。作为中国美术发展的一个时期，这也似乎不是什么问题，但在这纷乱的时候，谁冷静谁胜出的机率就会大一些，而刘勃麟就是这样的一位艺术家。

刘勃麟原名刘博，是我院美术系91级雕塑专业的学生。在他当学生的时候，平时在课堂训练中就显露出很好的素描功底，给他上过课的老师都有这样的感觉：刘博的素描基本功很扎实。大学毕业之后他的作品在形式上出现了很大的变化，变形的面部、扭曲的身体，和同时代的人一样，他也走进了形式的范围，这时候他的作品变形、形式感强，但内容稍显空。刘勃麟的转变是在1999年，当年9月他就读于中央美院雕塑系研究生班。学习期间，作品出现了很大的变化，比如他参加中国第二届青年雕塑家邀请展的《玩具芭比》，作品变得冷静，写实技巧与观念一并展现出来，形式之于思考之后变得更加沉着。之后的《绣花鞋》，作品里带出的平和，是一般作品里没有的。刘勃麟在经过十几年的艺术探索后重新走进写实绝对不是巧合，是经历了他的实践和思考走过来的。越具体的形象就需要越抽象的思维来把握。在弄懂了写实和抽象只是具体表现手法之后，在具体模特的表现上下功夫就显得很有必要了。我相信刘勃麟是在深思熟虑后才这样投入地去做这件事情的，而这也为他以后的艺术创作打下一个更加牢固的基础。希望刘勃麟的艺术之路越走越宽。希望每一位美术学子都成才。

张志民

2004年5月18日

目录

3/4 侧面男学生头像	1
男青年头像	2
3/4 男中年头像	3
3/4 侧面女孩头像	4
向上看的小姑娘头像	5
3/4 侧面男头像	6
女中年头像	7
3/4 侧面老年男头像	8
3/4 侧面老年男头像(局部)	9
正侧面中年男子头像	10
3/4 侧面的少女头像	11
3/4 侧面女孩头像	12
3/4 侧面女孩头像(局部)	13
3/4 侧面男同学头像	14
正侧面的女性像	15
正面的少女像	16
正侧面男孩头像	17
3/4 侧面男中年头像	18
3/4 男青年头像	19
正侧面老年男肖像	20
侧面男学生头像	21
正面老年头像	22
3/4 侧面男头像	23
正侧面男学生头像	24
3/4 侧面男青年头像	25
3/4 侧面男中年头像	26
3/4 侧面男青年头像	27
3/4 侧面头像	28
3/4 侧面男青年头像	29
正面的男青年肖像	30
3/4 侧面男青年头像	31
后记	32

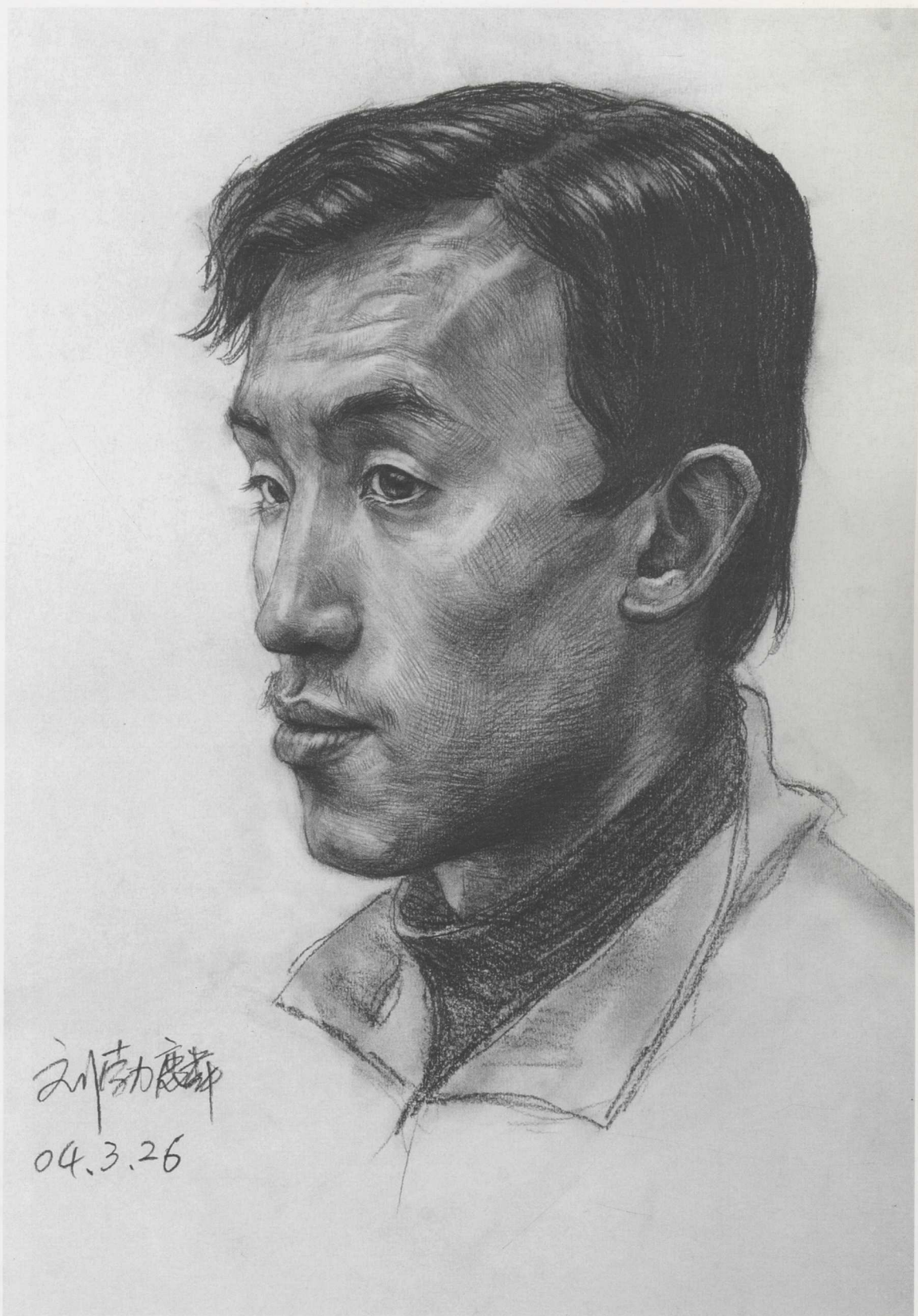
作者的话

对人物头像的研究，我在很久以前就开始了。近来，我的雕塑创作中用到越来越多的写实人物头像，经常遇到诸多不同特征的人物。在研究的过程中，雕塑创作和素描教学不谋而合，于是就有了出素描集的想法。

在刚开始准备素描的时候，一位朋友就告诉我：最好把画画得有个性，这样你的书才会有更多的人欣赏。不否认他说得有道理，但我却有不同的认识：一、我画素描的方法本身就是整体的处理和完全的写实；二、在素描里画出个性和风格是上世纪初现代主义大潮里形式时代大师的任务，在当下后现代语境中是回避个人风格的，简单的形式变化已经触动不了现代人的神经，我们现在要说的是：艺术创作必须和艺术家的真实生活有关，艺术创作中所呈现出的应该是艺术家作为一个自然人对社会的基本认识和思考，这样出来的作品才可以更深层次地打动观众。从这个角度讲，素描的基础训练现在来说不要有过多的要求，风格更多要融入思考，不要刻意去追求，功到自然成。

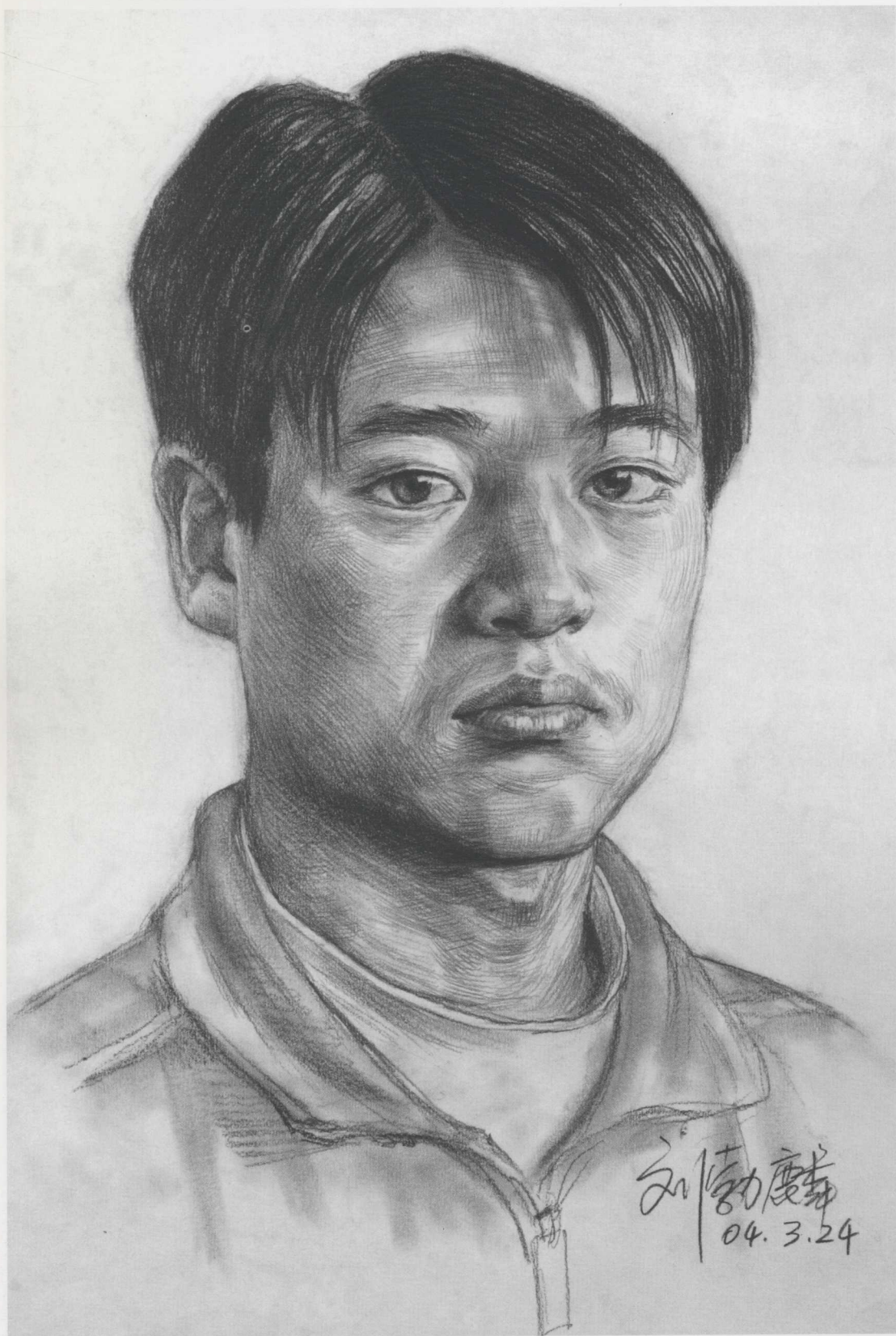
绘画的艺术性必须依靠科学的方法来训练。艺术性是对整体关系的超强把握和取舍，是对艺术史深入的了解和研究，是高水平人群的交流 and 探索；绝对不是对大师风格的简单模仿，而是主动地去发现自己身边的美，并靠自己的实践来表现它。初学者在刚开始学习素描的时候要严谨扎实，不要急于求成，等到基础知识掌握纯熟了，就会水到渠成。

基于这样的认识，我着手素描作品的准备工作。在近80幅素描作品中，我精选了30幅展现给大家，以男女肖像为主，欢迎各位同行指正、交流！ 欢迎点击 www.meishu6.com，本书收录的所有素描作品的视频剪辑在互联网上可以免费观看。 欢迎点击我的个人主页：<http://liubolin.yishujia.com/> 浏览我的雕塑作品。

3/4 侧面男学生头像

知识点：线条的运用在素描里很关键，线条更多是技巧的运用，线条的长短、轻重、疏密是线条的主要表现途径。但也仅是表面一层皮，线条不是目的。用线条画的目的是为了把形体说得更清楚，因为在素描里没有了形体（对大体积的理解），线条也是没有用的。线条应该是对形体的有力说明。

男青年头像

接近正面的男青年头像，结构严谨，对对象的神态有很好的把握。

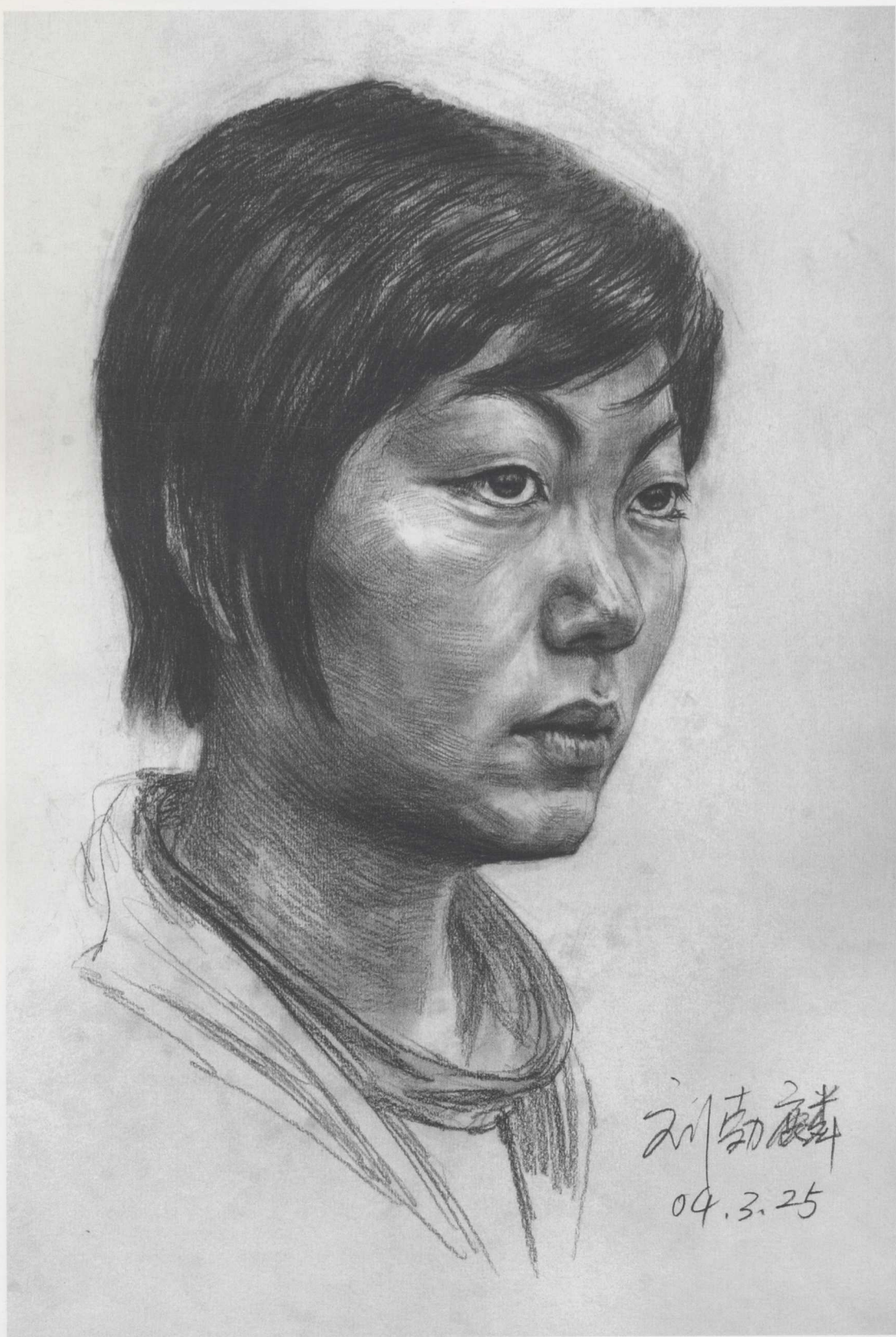
知识点：素描的根本是把对所描摹对象体积的理解表现出来。体积画出来了才能谈到结构——对肌肉和骨骼的表现。

3/4 男中年头像

知识点：线条怎么表现形体，关键是要组织好。要多临摹、多动脑子，不要看别人打线条好看，看看后就觉得自己也会打了，其实线条的画法有很大的不同。长短变化、深浅变化、粗细变化都有不一样的表现力，线条是用来表现形体的，还要和具体的光线配合好。

线条的组织是素描里很重要的问题，多临摹、写生结合临摹是解决这个问题的好方法。

3/4侧面女孩头像

这幅对鼻子的处理基本是大调子阶段没有做很多的处理，耳朵也被挡住，眼睛和嘴巴是处理的重点。

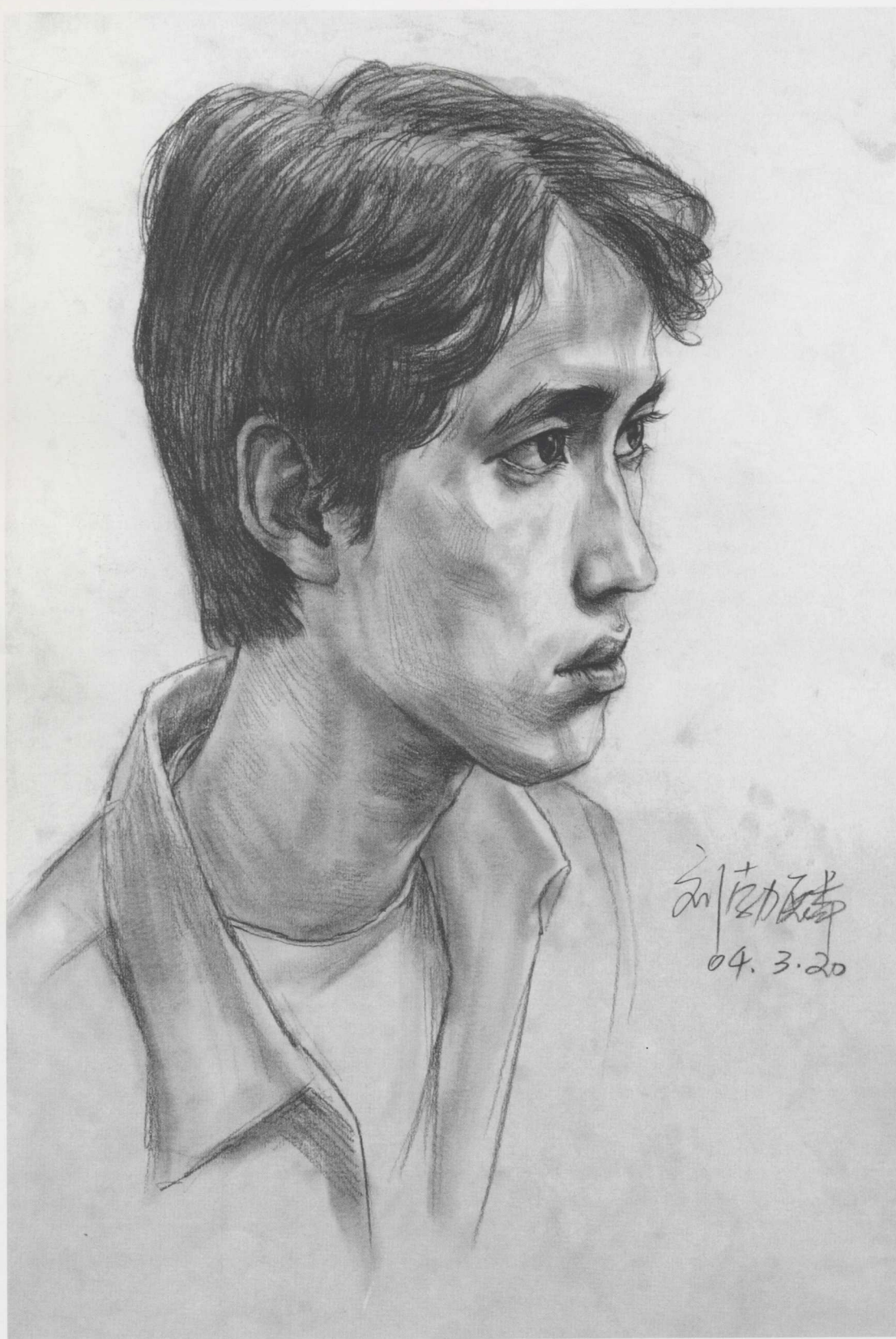
知识点：在一幅画面里，对节奏的把握和运用是很能体现画画的人的功力的，该放下的就要放下，素描里最忌讳的就是平均对待每一个地方。

向上看的小姑娘头像

接近正侧面。这幅画画的时间不长,大约40分钟,着重处理了模特的面部神态,脸上没有做很多处理,只是在体积上表示了一下,就把主要的精力放在五官上了。

知识点:在一幅肖像画里关键的是对模特神态的把握,对结构的表现是第二位的。

3/4 侧面男头像

这幅画画的时间很短,着重通过五官刻画了对象的神态,面部线条不多,但都很到位,画画的状态很轻松。

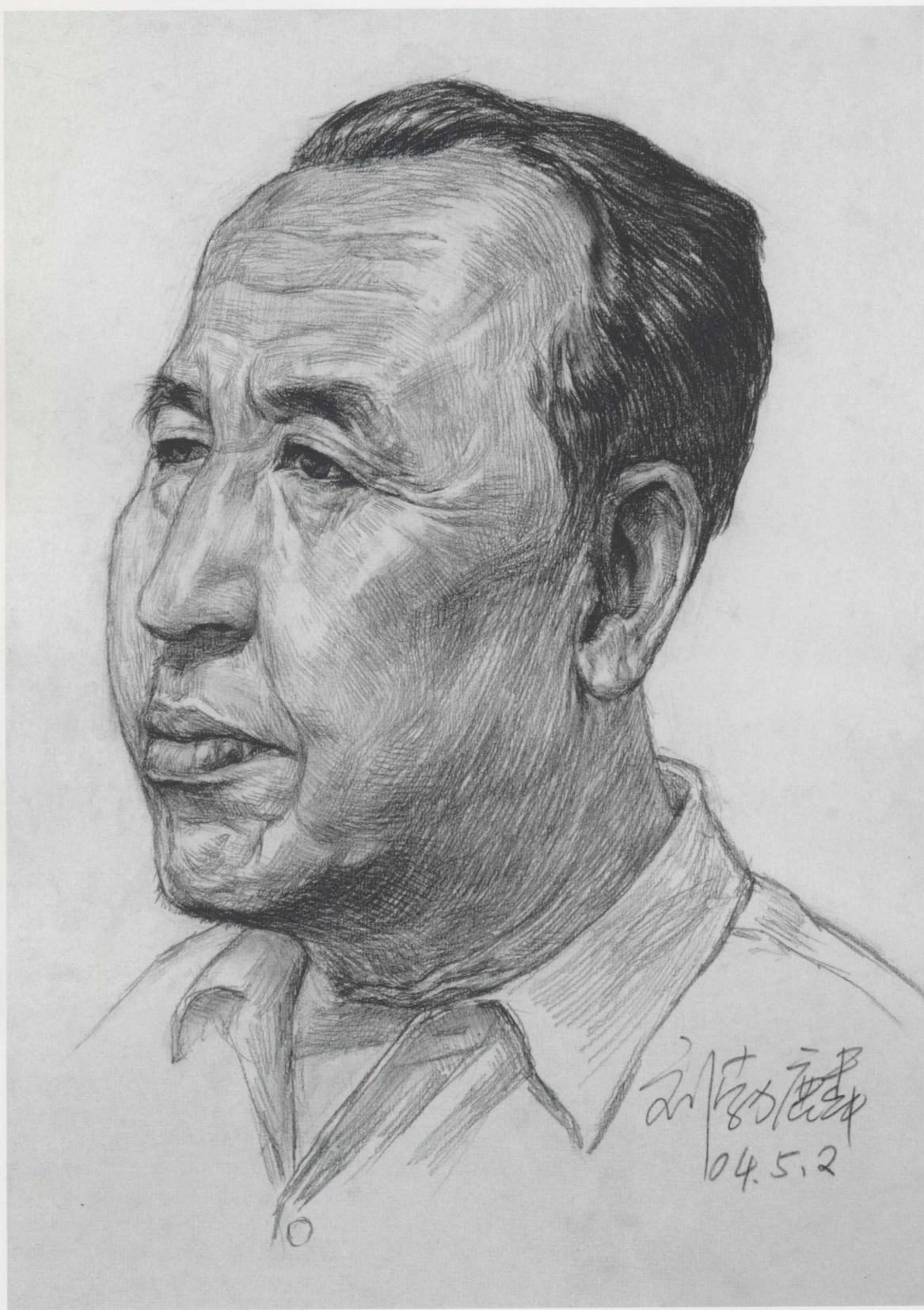
知识点:画画的时候要注意:你看到的就是对的。关键是你怎么看——要整体地看——眯起眼看那一团(画上有就全看在内,而不是画什么地方就只看那正在画的一个点)。

女中年头像

皮肤颜色控制很好，很好地表现了皮肤的质感，头发的黑色、皮肤的灰色、衣服的白色非常清晰，五官里眼睛颜色处理最重，也刻画最仔细。

知识点：画女性的面部不要上太重的线条，要以感受为主。在一般人物头像写生里，遇到的最重颜色通常会出现在黑头发和黑眼球，所以要把这两个地方的颜色画重一些。在画头发的时候不要用太多的时间，线条顺着头发的走向打，在有高光的地方留一下，这样会很有表现力。

3/4 侧面老年男头像

很好地把握住了老年人的特点，在眼角、嘴角和前额会出现体现老年特征的皱纹，这幅画很好地表现了体积感和皮肤的质感。

知识点：素描里的颜色变化是依据体积的变化而变化的，反过来说颜色的变化也是可以证明这个体积存在的。比如说：方和圆颜色变化是不一样的，有什么样的体积就会有什么样的颜色变化。对颜色的克隆复制，就会直接地表现出体积。有时候能把对象抄像了也是能力，可能有的人抄也抄不像。

3/4 侧面老年男头像(局部)

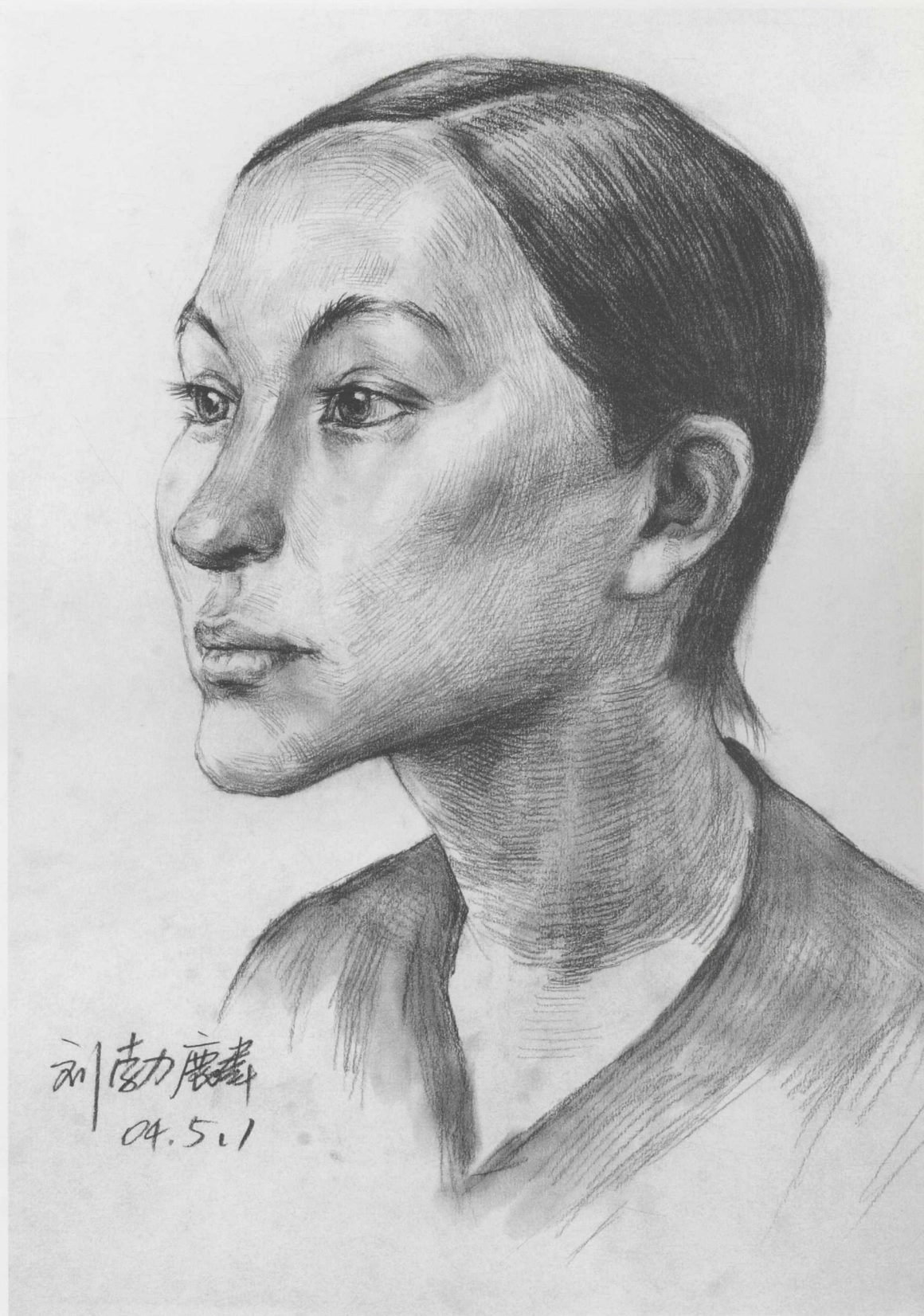
知识点：刚开始上调子的时候一定要注意手腕上的力气，万万不可以使劲，要凭手腕自己的力气轻轻地上调子；同时铅笔不要竖得太高，铅笔和画纸的角度要小一点。

正侧面中年男子头像

结构清晰用线大胆。

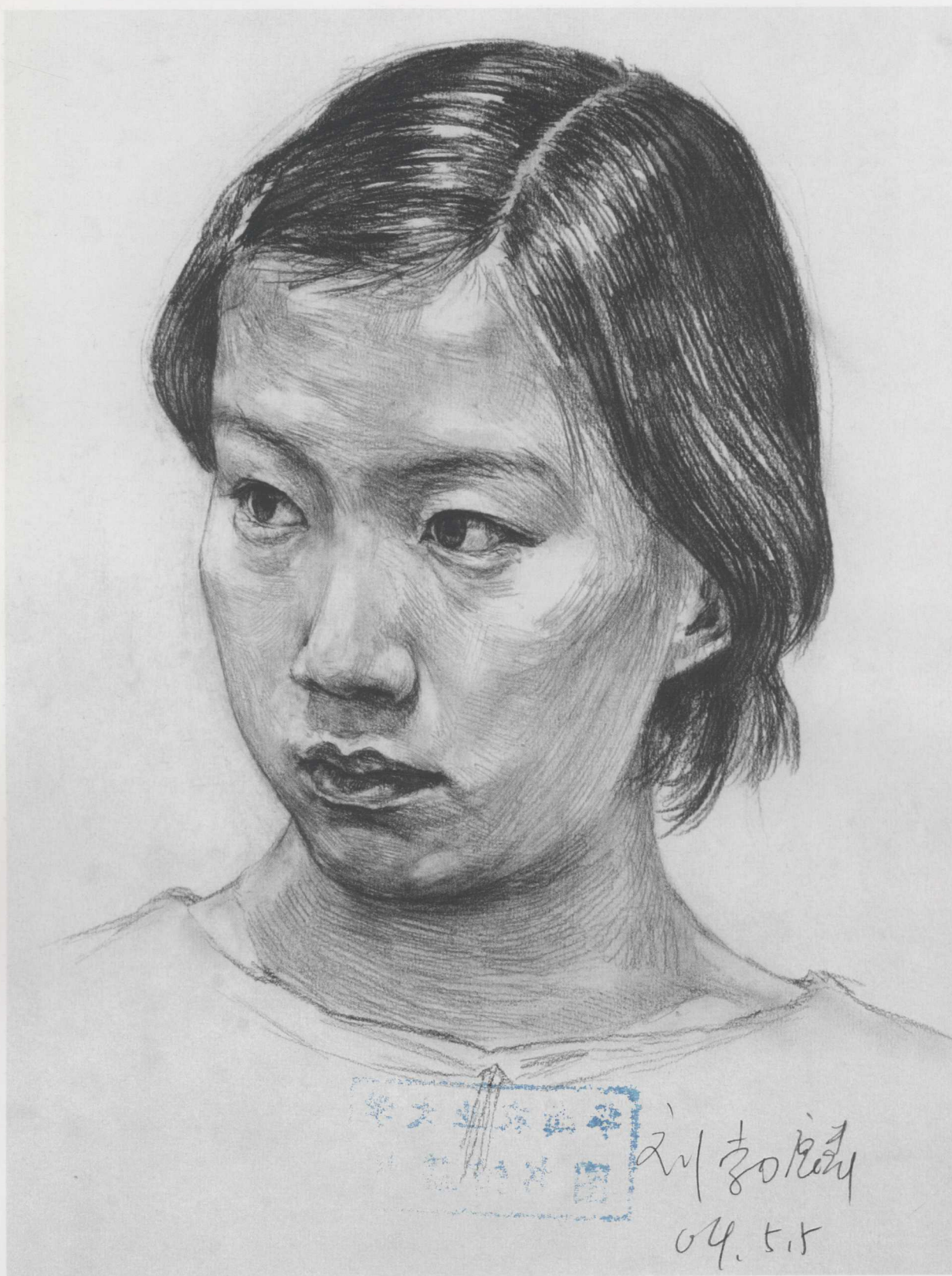
知识点：有时候用线条表现一个特定对象的时候，要注意这个对象特定角度和光线，要对形体敏感。线条的方向就是结构本身。

3/4 侧面的少女头像

欣赏一幅素描的时候，要注意皮肤、头发、衣服三大块颜色的区别。

知识点：在素描里黑白灰的调子是最基本的关系，固有色的观察和处理是最基础也是最重要的，刚开始素描训练的时候要以这个为主要训练任务。

3/4侧面女孩头像

眼睛向一边看，很好地把握住了模特当时的神态。

知识点：在模特微微低头的时候，常规情况下可以看到的脖子底面就看不到了，但可以看到的头顶面积增大了，在写生中对模特要有确实准确的观察和应变。