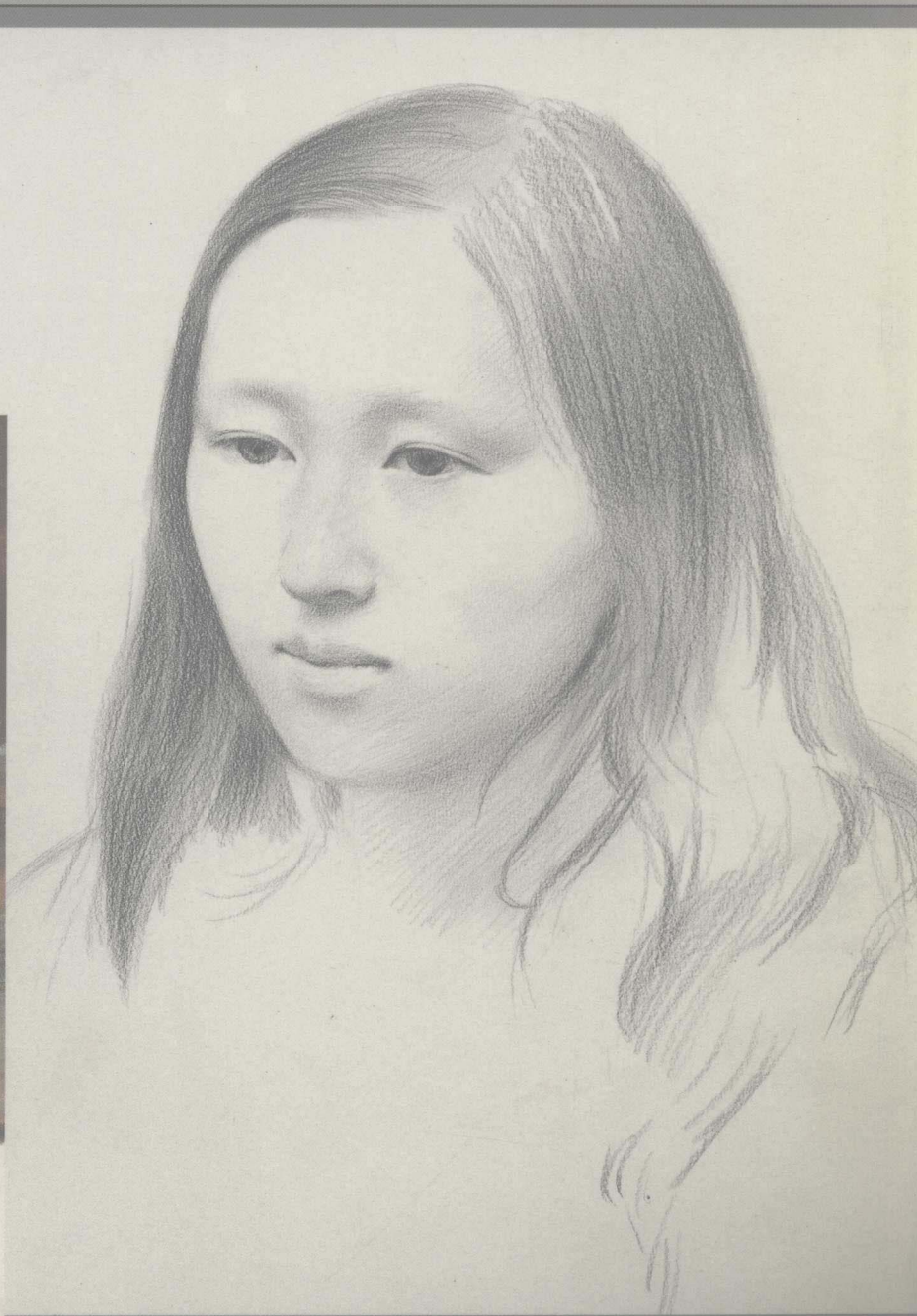

SHENGXUE ZHI LU

升学之路

北北画室
美术专业
考前培训
作品分析

▲ 王凯 宫六朝 编著

▲ 河北美术出版社

升学之路

SHENGXUE ZHI LU

王凯 宫六朝 编著

室业训析
画专培分
北美术前
北美考作

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

责任编辑 敦竹堂
封面设计 慈向群
内文设计 一 凡
技术编辑 毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

北北画室美术专业考前培训作品分析 / 王凯, 宫六朝编著, 一石家庄: 河北美术出版社, 2004.7
(升学之路)
ISBN 7-5310-2372-5

I. 北... II. ①王... ②宫... III. 美术—作品综合集—中国—现代 IV. J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 050007 号

升学之路

—— 北北画室美术专业考前培训作品分析

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码 050071)
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/12
印 张 5
印 数 1~5000
版 次 2004 年 7 月第 1 版
印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5310-2372-5/J · 1987

定 价 28.00 元

序

我与王凯的认识实属偶然。我到中央美术学院去物色作者，重点选拔一两名在校生中的素描高手。朋友为我推荐了油画系第二工作室的王凯同学，看过他的数十幅素描习作后，我便当即选中他为一本书的作者。2002年4月河北师范大学美术学院招聘教师，由我组织选拔，巧的是王凯恰好作为应届毕业生到我院应聘，不久他便成了我们基础部的同事。

王凯在中央美术学院学习期间，就有一些美术院校考前生跟他学画。在北京他租一民房为画室，名曰“北北画室”，王凯从事教学的时间不长，所教的学生也不多。但这些学生都很自信，并且对王凯的教学水平极为钦佩，因而多把考学目标锁定在中央美术学院等名牌高等院校。王凯在油画和素描方面均有较深的造诣，他不仅自己画有大批的精彩范画供学生们观摩，还亲自为学生们修改作业，这种言传身教的教学方式使学生们的绘画水平在较短时间内得到了有效的提高。

本书选用了王凯的部分素描教学范画，以及他所教学生的部分训练习作进行分析点评，以供美术院校考前生们阅读、借鉴，通过参考、对照和分析，定可从中获取有价值的东西，这也是编者的愿望。

宫六朝

2004年2月

目 录 CONTENTS

图 1 王凯 (教师) 作	1	图 33 李聪 (学生) 作	20	图 66 王凯 (教师) 修改	38
图 2 王凯 (教师) 修改	1	图 34 阎飞 (学生) 作	20	图 67 王凯 (教师) 修改	38
图 3 王凯 (教师) 作	2	图 35 霍亮 (学生) 作	21	图 68 王凯 (教师) 修改	39
图 4 王凯 (教师) 作	3	图 36 赵修志 (学生) 作	22	图 69 王凯 (教师) 修改	39
图 5 王凯 (教师) 作	3	图 37 宋金环 (学生) 作	22	图 70 于博威 (学生) 作	40
图 6 王凯 (教师) 修改	4	图 38 李聪 (学生) 作	23	图 71 张新阳 (学生) 作	40
图 7 王凯 (教师) 修改	4	图 39 赵修志 (学生) 作	23	图 72/ 图 73 李晓先 (学生) 作	41
图 8 李严 (教师) 作	5	图 40 王琳 (学生) 作	24	图 74 张新阳 (学生) 作	42
图 9 王凯 (教师) 作	6	图 41 匡青 (学生) 作	24	图 75 王琳 (学生) 作	42
图 10 王凯 (教师) 作	6	图 42/ 图 43 霍亮 (学生) 作	25	图 76 霍亮 (学生) 作	44
图 11 王凯 (教师) 作	7	图 44 张新阳 (学生) 作	26	图 77 匡青 宋金环 (学生) 作	44
图 12 王凯 (教师) 作	8	图 45 宋金环 (学生) 作	26	图 78 于博威 (学生) 作	45
图 13 王凯 (教师) 修改	8	图 46 匡青 (学生) 作	27	图 79 王琳 (学生) 作	45
图 14 王凯 (教师) 作	9	图 47 张新阳 (学生) 作	27	图 80 张辉 (学生) 作	46
图 15 王凯 (教师) 作	9	图 48 李聪 (学生) 作	28	图 81 陈昕 (学生) 作	46
图 16 王凯 (教师) 作	10	图 49 阎飞 (学生) 作	28	图 82 匡青 宋金环 (学生) 作	47
图 17 王凯 (教师) 作	10	图 50 宋杰 (学生) 作	29	图 83 霍亮 (学生) 作	48
图 18 王凯 (教师) 修改	11	图 51 王琳 (学生) 作	29	图 84 张新阳 (学生) 作	48
图 19 王凯 (教师) 修改	12	图 52 王琳 (学生) 作	30	图 85 张辉 (学生) 作	49
图 20 王凯 (教师) 作	12	图 53 王琳 (学生) 作	30	图 86 张辉 (学生) 作	49
图 21 王凯 (教师) 作	13	图 54 王琳 (学生) 作	31	图 87 张新阳 (学生) 作	50
图 22 王凯 (教师) 修改	14	图 55 霍亮 (学生) 作	31	图 88 于博威 (学生) 作	51
图 23 王凯 (教师) 修改	14	图 56 李聪 (学生) 作	32	图 89 王琳 (学生) 作	52
图 24 王凯 (教师) 修改	15	图 57 冯琳 (学生) 作	32	图 90 王琳 (学生) 作	52
图 25 张新阳 (学生) 作	16	图 58 王凯 (教师) 作	33	图 91 / 图 92 王琳 (学生) 作 ...	53
图 26 辛明 (学生) 作	16	图 59 王凯 (教师) 作	34	图 93 王琳 (学生) 作	54
图 27 辛明 (学生) 作	17	图 60 王凯 (教师) 作	34	图 94 王琳 (学生) 作	54
图 28 王琳 (学生) 作	18	图 61 王凯 (教师) 作	34	图 95 王琳 (学生) 作	54
图 29 陈昕 (学生) 作	18	图 62 王凯 (教师) 修改	36	图 96 徐慕华 (学生) 作	55
图 30 王琳 (学生) 作	19	图 63 王凯 (教师) 修改	36	图 97 徐明星 (学生) 作	56
图 31 李爽 (学生) 作	19	图 64 王凯 (教师) 修改	37	图 98 霍亮 (学生) 作	56
图 32 张新阳 (学生) 作	20	图 65 王凯 (教师) 修改	37		

图1(下) 王凯(教师)作

这幅画只画了不到两个小时的时间,用木炭条、橡皮略加手指完成了画面。手法简单大方,用大方向一致的粗长线处理黑、白、灰的分布,用简洁的长短线的叠加拉开灰与黑的层次。在亮部用笔小心,但释放得随意,用橡皮干净利落不拖泥带水。大部分空白的底座以粗线的平面节奏出现,与整体灰重的主体部分形成了又一个黑、白、灰的大关系,又是一个相对放松的区域,巧妙地避开了混沌一团或主次不分的危险。“用刷子画针尖”的原则在此得到了很典型的示范。

图2(上) 王凯(教师)修改

进行石膏像写生训练有这样几个目标,首先是对于优秀雕像作品的研究,在造型、体积、形象特征等方面吸取营养。其次,固有色为白色的石膏,能最大可能地避免固有色的变化对黑、白、灰的影响,较纯粹的将光影关系转化为黑、白、灰,有助于对学生在光影、体积、形体转折面的朝向等方面的认识进行巩固和完善。

图3 王凯（教师）作

中央美术学院一直传承与发展着一套相对完善的素描教学体系，尤其是“写实素描”，无论是长期作品还是短期研习作品，均可从中看出画者素描功底的扎实程度。这幅短期素描头像写生，画者采用了极为精练准确的艺术语言，在形象刻画上，集中于头部五官的琢磨以达传神效果的同时，又将衣服点到为止，使整体画面的调子层次、张弛、松紧极具节奏韵律美感。

图4(上) 王凯(教师)作

线的节奏在素描作品中起着十分重要的作用。以线为主的素描在各个时期都有,而当代涌现出的许多优秀艺术家,如巴尔蒂斯、弗洛伊德等,在用素描表现人物时更多的采取以线为主的形式,某种意义上说这既与历史上许多大师共鸣,又结合了个人审美和对画面构成的精神追求,更多地倾向于平面性的线形结合,以及略带装饰性的线条排列。但归根结底还是通过这样的形式带动画面的意境,发掘人物潜在的精神倾向,进入人物的内心世界,并把它尽可能地表现出来。

图5(下) 王凯(教师)作

这是一幅个人审美倾向明确的作品。同样一张小小的8开素描纸,却包含巨大的容量,认真仔细的观察与对整体完美的画面感的追求相结合。

图6 王凯（教师）修改

这是一幅正面自然光加上前顶光（日光灯）的习作。由于种种原因，有时候画人像时光源不是单一的，于是要求学生尽量把握光线，进行概括和取舍。虽然只是利用有效的光影关系将塑造的重点放在形体结构上，但是仍然要控制好画面的黑、白、灰关系，以维持舒适的点线面的节奏关系作为构成画面的原则。

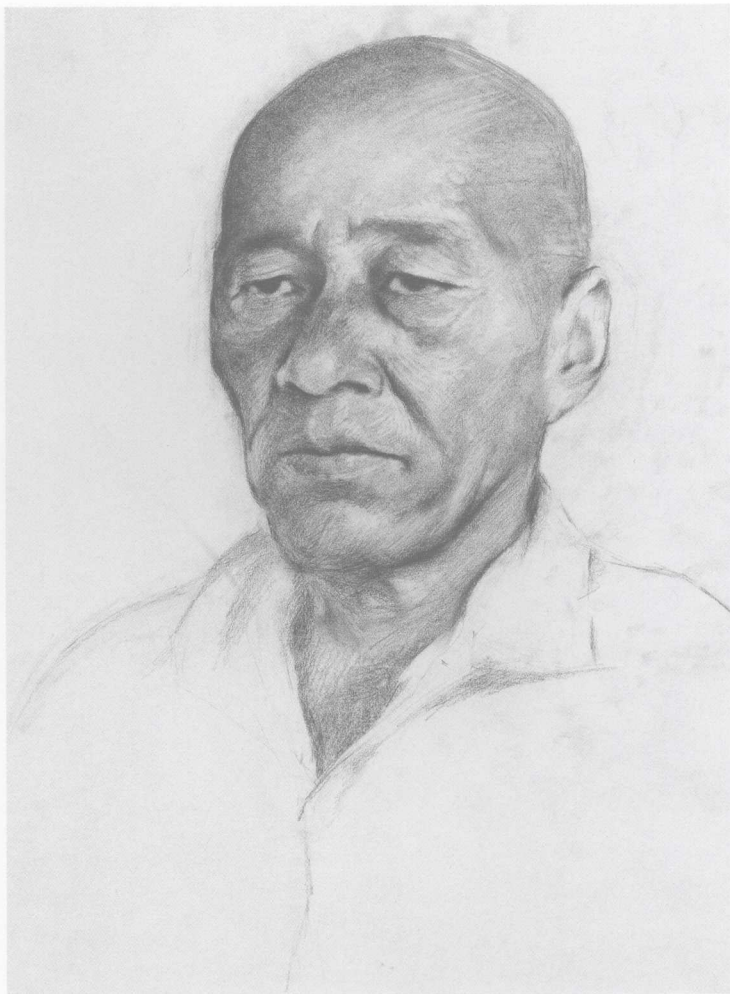

图7 王凯（教师）修改

此画大面积平光，无明显阴影，对于下巴体积感的刻画与轮廓穿插空间关系的阶梯型表现是画面重点突出的内容。

图8 李严（教师）作

这是一幅十分传神的素描肖像，消瘦的脸庞，若有所思的眉与凝视的眼神无疑是最吸引读者视线的核心，从此推开，通过光线变化闪烁的皮肤质感，转向其他的五官。值得一提的还有略显疲惫的嘴角，通过口缝线的明暗节奏与曲线的虚实体现得不愠不火，却很实在很具体，与眉与眼，甚至与鼻翼两侧的褶皱形成了和谐自然的呼应。好的肖像画作品就是在追求形似的同时尽可能地发挥精神性因素的潜力，把观众带入一种意境，进入人物的内心世界，甚至通过画面的主人公进入画家自己的世界。

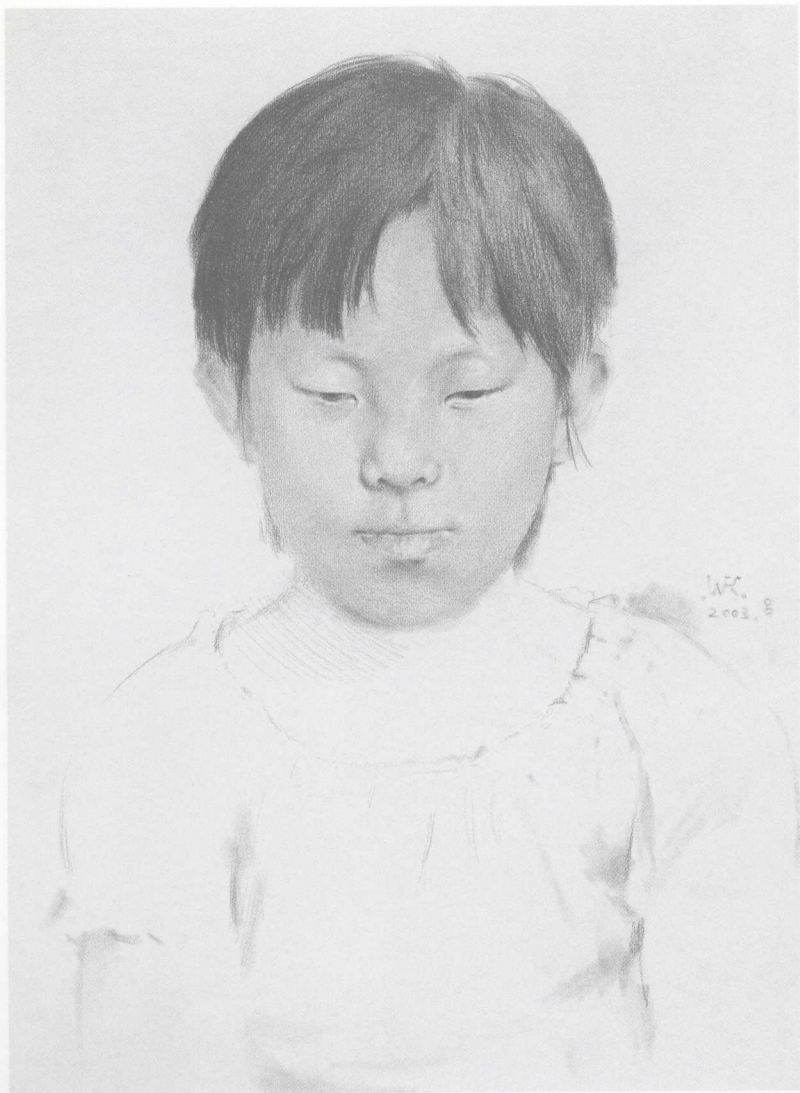

图9（上） 王凯（教师）作

追求完美是艺术家的梦想，这种梦想的画面渗入了他的血液之中，每一位有成就的艺术大师在他的有生之年都创作过近乎完美的作品，达·芬奇用几年的时间反复完善他的《蒙娜丽莎》，莫奈用小笔精心绘制妻子穿着东方服饰的画像……

此幅画像的主人公是一个天真烂漫的小女孩，有着天真美好的笑容，略带羞涩的表情，穿着精巧舒适的短袖上衣。画面平实细腻，对于细节的捕捉细致入微，竭力展现小女孩的内心世界。虽然只用了3个小时左右的时间，却使画面语言讲究，耐人寻味，使读者感觉到了画面散发的天真淳朴的气息。

图10（下） 王凯（教师）作

所谓人物造型的“形神兼备”，首先应抓住对象生动准确的形。既要表现人物个性化的外形整体特征，又不能忽视对眉、眼、皱纹等细节的刻画。总之，应处处体现人物的特点与神韵。此画用笔不多，却笔笔有内容，表现语言极为准确精练，寥寥数笔的短期作品，准确又生动地表现出了一位老者的特征与神采。

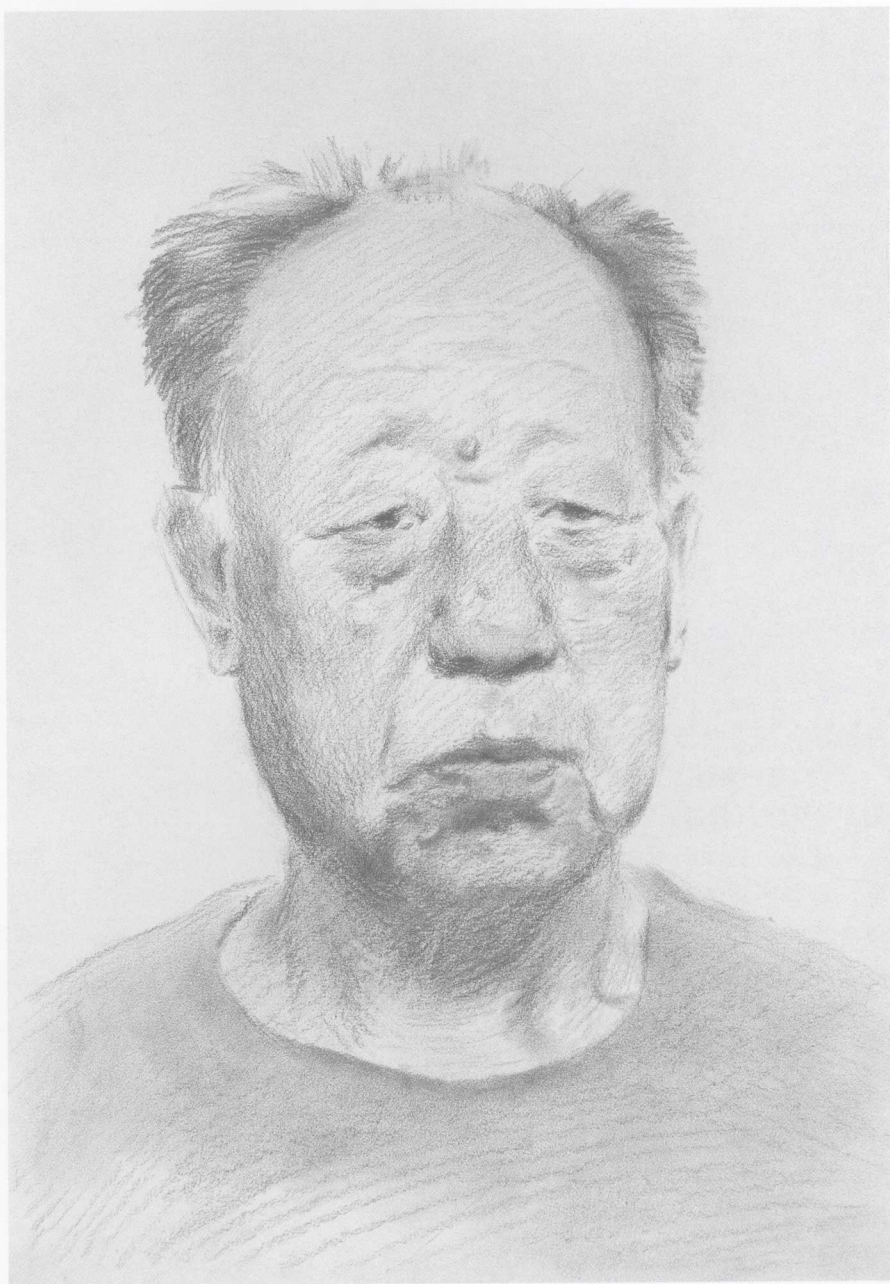

图11 王凯(教师)作

画面从第一笔开始就有了完整性,不应该将时间的长短或是否按常规把画面填满,作为完成或完整画面的惟一标准。作品的完成是一个过程,在这个过程中的每一步都有其独特的发现,画面的每一笔都是经营,都应是一个里程碑。这并非是要否认反复修改、不断琢磨的积极意义,也不是鼓吹点到为止的神来之笔,而是强调对于画面完整性的追求应是自始至终的,对画面的体会,其意义远远大于画好一个体积十足、光影清晰、小块而丰富的鼻子。

图12 王凯（教师）作

画家对于女孩儿的观察在一般情况下都是细致入微的，年轻就是画面的基调，也是女孩儿形象的闪光点，“好看”这个词在画家眼中意义是不同的。

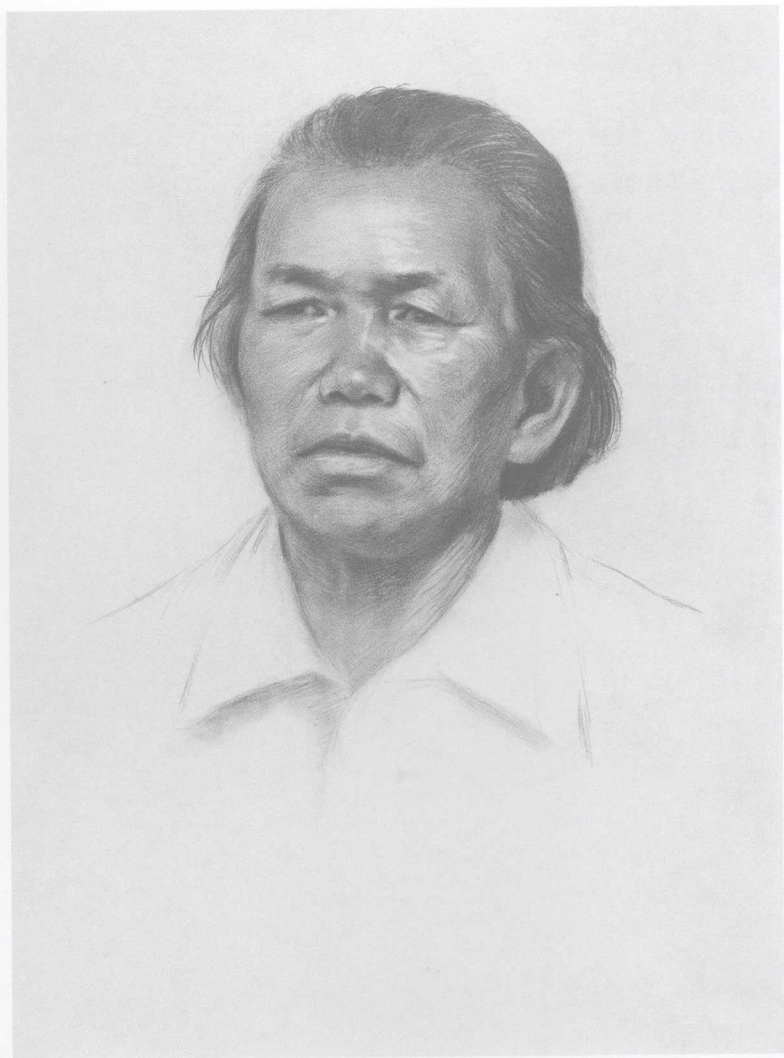

图13 王凯（教师）修改

将这张作业修改完成只用了1个小时左右的时间，对于老年妇女的形象特征进行了加强，主要是从花白头发的质感及皮肤的褶皱起伏入手。在头发的固有色与体积的处理方面，纯粹依靠黑、白、灰概括及铅笔、橡皮的适当触及就能做到。而在处理皮肤皱纹方面，巧妙利用了前上方的日光灯光源，将亮部保持亮灰层次，在这个层次上提出高光并控制归纳其面积、斑驳感，就很好的将皮肤的松弛、黑色素的堆积、大颗粒的特质展现出来，使画面显得丰富、含蓄。

另外，值得一提的是，将白色的衣服从领口到肩部周围尽量控制得干净明亮，在肌理上与颈部皮肤拉开差距，起到了进一步对照烘托的作用。

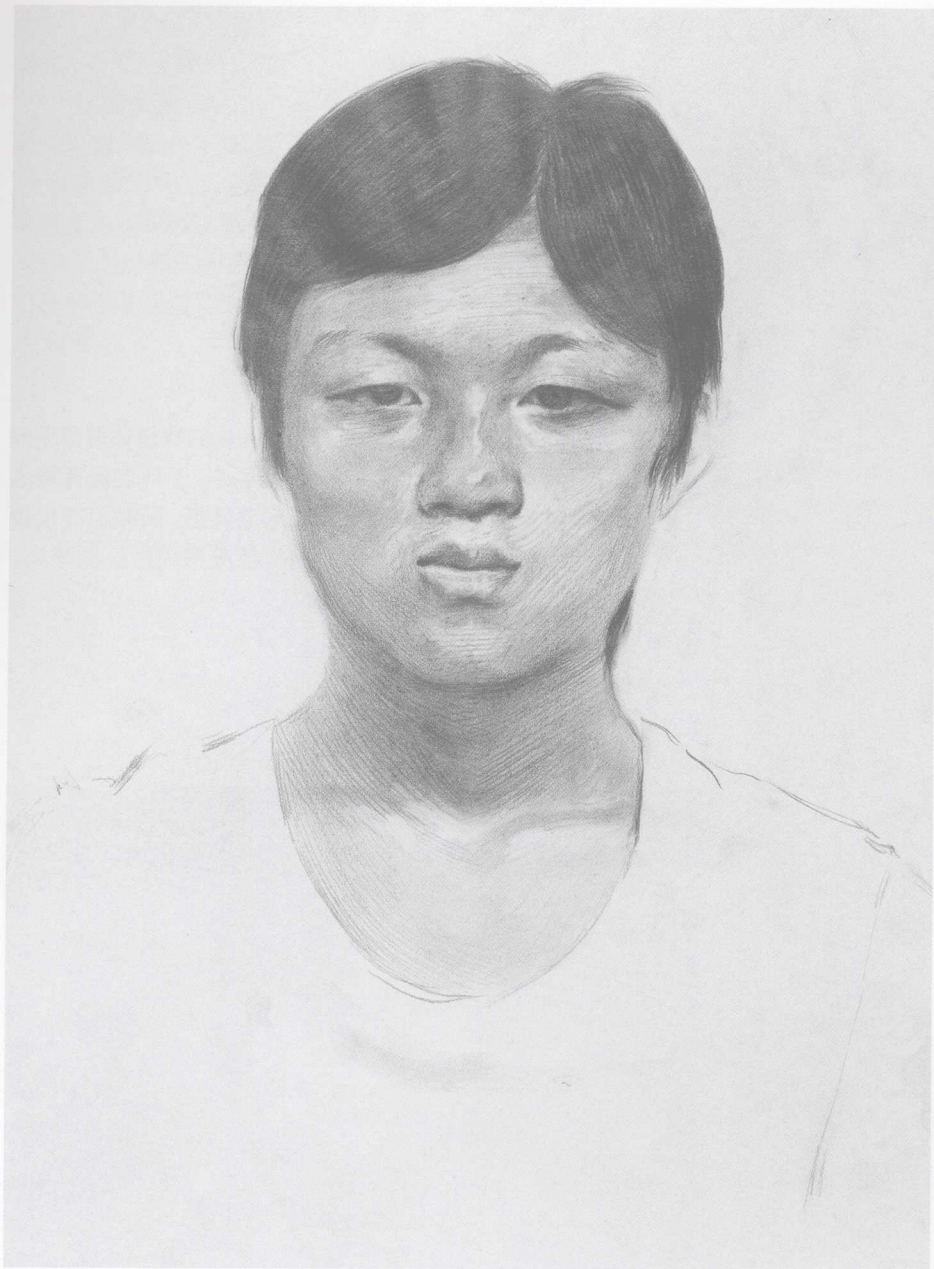

图 14 王凯（教师）作

对于人物形象特征的发掘应是多方面的,在集中表现的方向上也可进行感性的选择。这幅作品以独到的眼光选择了倾向于皮肤光泽的表现,在处理基本的形体结构特征的同时,精心观察每一个具体的转折或有具体朝向的区域皮肤的光泽、反光的程度,对于脸部一些质感不同的区域(如额头、脸部前面、鼻子周围、下颌)的具体的颜色变化、透明度的变化都有既具体又精练的处理,使作品具有更多的意味,在画面的表现上多了一种可能性。

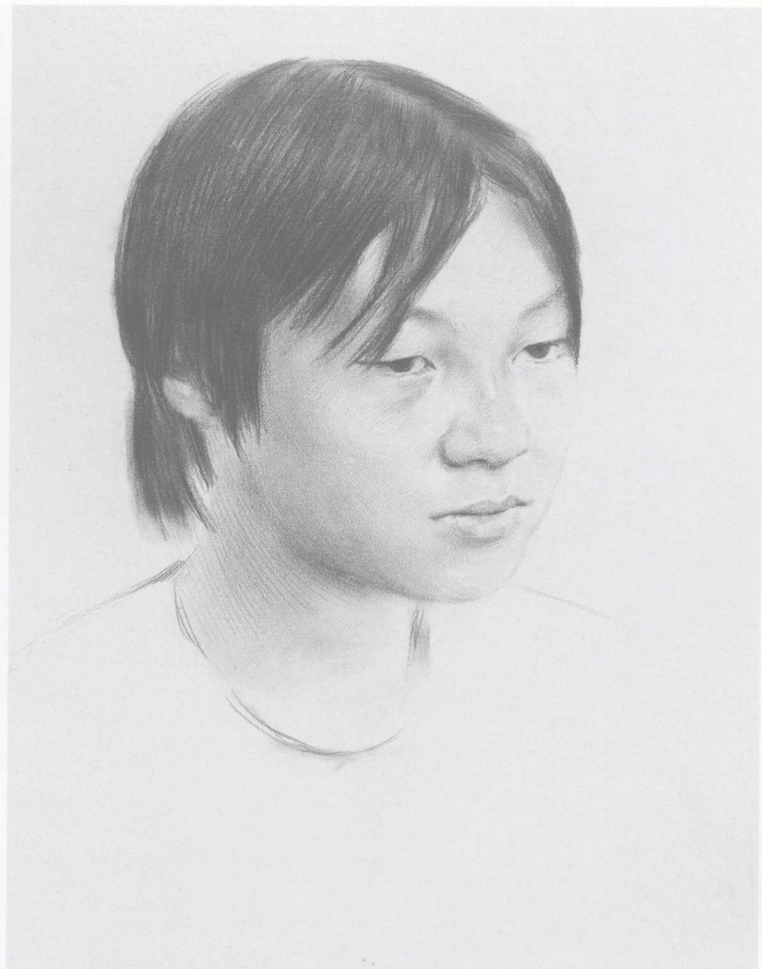

图 15 王凯（教师）作

这张画只画了两个小时左右,可是画面的完整性很强,内容充实。在描绘人物的过程中对于体积感的注重,使得这幅作品具有了敦实的造型特征。画面效果没有受时间的局限,轻盈的笔触流动于其中,显得画面清澈明朗。

图 16 (上) 王凯 (教师) 作

素描语言是质朴的、纯粹的。用黑、白、灰三大关系去描绘对象，在高度的提炼概括下，黑色的头发在整体处理中追求变化，白色的衣领简约到极致化为几条线，灰色的调子在衬出精雕细刻的重色的五官的同时，也衬出面部高光的亮点。此画可谓整体精练，又不失细节的精彩。

图 17 (下) 王凯 (教师) 作

简洁的塑造与夸张的形体表现能使人物的特征体现得更深刻，形象的鲜活、手法的明快多得益于此。对于外表极有特点的模特儿，这样做更可以加强人物的形象特征，同时也能使画面产生一种特殊的情境，与人物的精神状况形成很好的呼应。

图18 王凯（教师）
修改

有步骤地深入刻画是这幅作品在完成过程中的显著特点。它能使学生在观摩过程中对于每个步骤的方向、目标产生既深刻又明确的印象。

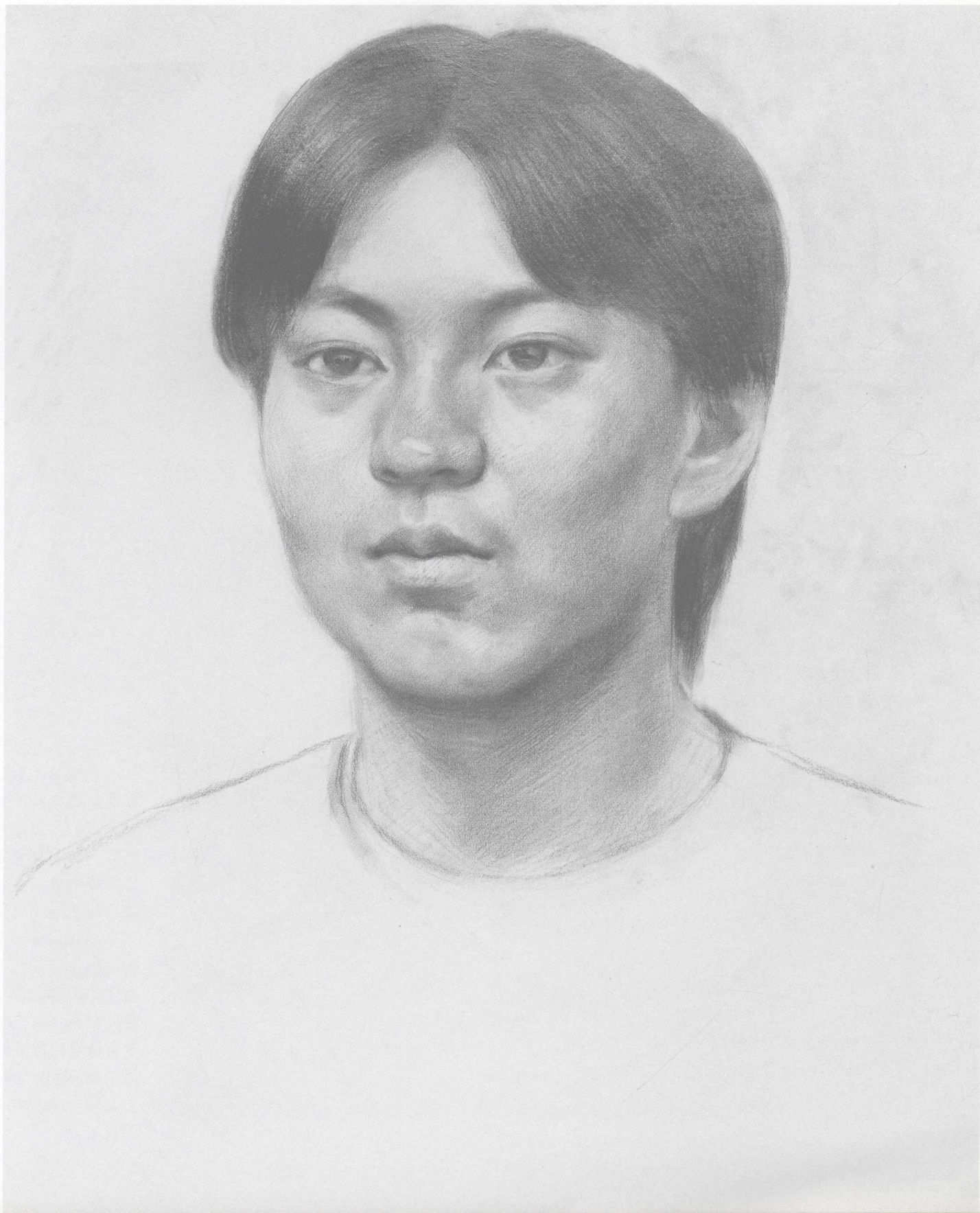

图 19 (左) 王凯 (教师) 修改

初学者在进行一张素描人物头像写生时,往往心里没底,看到哪画到哪。起形阶段没有明确可靠的方法,容易导致画面自始至终都带有凌乱、扭曲、浑浊等缺点。

用直线起形,长短直线相结合围成大形,在初期起形阶段对学生的帮助是巨大的。随着起形越来越具体,相应地结合大的形体转折,明确大的黑、白、灰关系。这样的过程将会自始至终保持画面的完整性并提供了—个良好的可持续深入调整的环境。

图 20 (右页左) 王凯 (教师) 作

在练习人物头部写生的过程中我们需要表现从事各种不同职业的人们,如果有了道具我们可以把模特儿扮成钢铁工人、农民等。然而如果没有明确的道具或其他符号,我们就从人物的形象上下功夫并选择与之相适应的表现形式。

这张习作采取粗犷的用笔、裸露的块面转折,以及对头发的刻画,再加上略显困倦的眼神、厚重而稍显笨拙的嘴唇,鲜明的刻画了一名农村妇女的形象。作品并没有像以往很多描写农村妇女的习作一样,用一条干净的花头巾盖在表情纯朴的妇女头上,这一点是值得深思的。