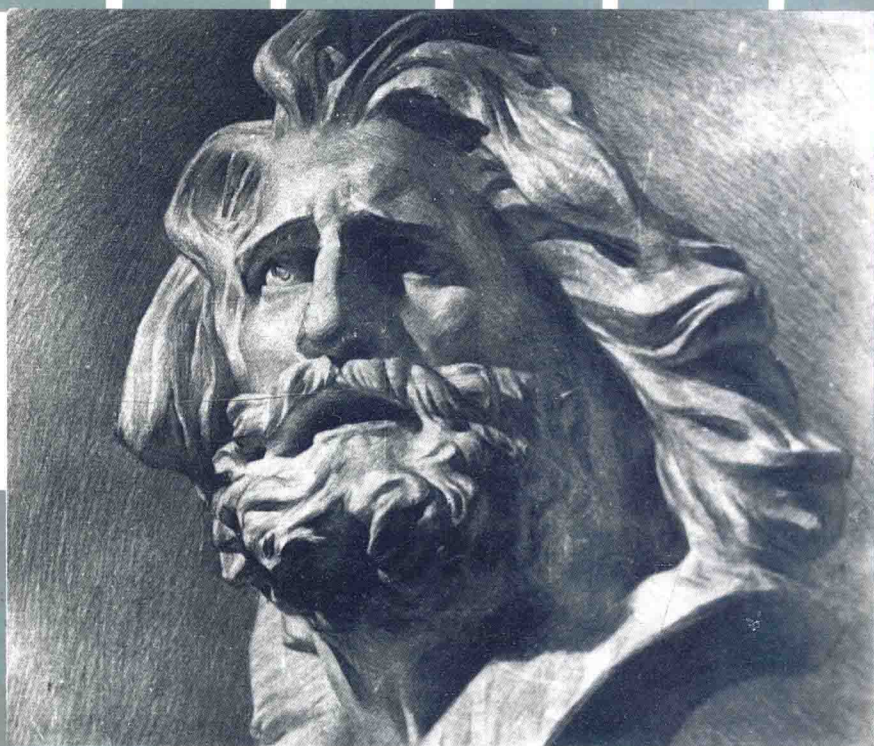

高考入门

素描石膏

高等美术院校高考自学丛书

SUMIAO SHIGAO GAOKAO RUMEN

潘志亮
编绘

ANHUI MEISHUCHUBANSHE

安徽美术出版社

素描石膏高考入门

潘志亮 编绘 安徽美术出版社

素描石膏高考入门

潘志亮编绘

安徽美术出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽新华印刷厂印刷

1996年7月第1版
1997年5月第2次印刷
16开 2印张

ISBN7-5398-0500-5/J·500

定价:8.60元

编者的话

近年来,报考高等美术院校的考生日益增多。一般情况下,他们都是在紧张学习文化课的同时,挤出时间自学美术专业、进行考前准备的。他们往往因不知从何处入门,又苦于没有指导教师而造成学习方法的不当,或收效甚微,或事倍功半。因此,如何正确地指导广大考生在报考美术院校之时,作好考前准备,明确考试要求,掌握正确的训练方法,迅速提高专业水平,应该是考生迫切需要解决的问题。针对考生的这一需求,我们编辑了这套《高等美术院校高考自学丛书》,便是想在广大考生和美术院校之间架起一座桥梁,为他们提供一个科学而正确的自学训练方法,少走弯路,以较快的速度达到预期的目的。

为了使这套丛书切合考生的自学实际,更具有指导性、适用性,我们特地约请了高等美术院校部分具有多年教学和绘画实践经验的专业教师担任丛书的编绘者。他们不仅多次参加过考生的阅卷工作,还兼任过考前培训班考生的辅导教师。因此,他们了解考生的考学状况和全国各美术院校的考试要求,具有丰富的指导考生的实际经验。在丛书的编写过程中,他们能紧密地结合高考要求和考生的需要,合理安排各个画种的学习内容和进度,由浅入深地对考生进行全方位的训练。为了使考生能在较短时间内尽快掌握专业基础知识和绘画技巧,他们力求准确、概括地叙述各个不同画种的学习方法和步骤,并附有明确详细的作画步骤图及范画图例,在书后还选编了优秀的习作,能使考生对高考的相对标准有一个直观、形象的了解,更加明确自己的学习目标。丛书还对考生学习时应注意的问题以及在考生试卷中易出现的弊病进行分析和阐述,更具有实际指导意义。

这套丛书是按美术院校招生需考的不同画种编写的,编有《素描头像高考入门》、《素描石膏高考入门》、《素描静物高考入门》、《水粉静物高考入门》、《水粉头像高考入门》、《速写高考入门》、《图案设计高考入门》、《工业设计高考入门》、《室内设计高考入门》、《书籍装帧高考入门》、《包装设计高考入门》、《服装设计高考入门》共12册。主要是适宜于报考面比较宽的绘画专业、工艺美术专业及师范专业的考生学习,还不能说已经包罗万象。以后,我们还将根据考生的需要,再陆续编一些特殊专业学科的高考入门,使这套丛书更为全面,更为系统。

人们往往把艺术类院校称作“殿堂”,敲开殿堂之门是每位考生的夙愿。在这里我们想告诉广大考生,走向成功之路,仅有科学而正确的学习方法作指导是不行的,关键还在于考生坚韧不拔的意志和锲而不舍的精神,还在于自己的苦学苦练。一分耕耘,一分收获,没有捷径可走。我们希望这套丛书的出版,能伴随报考美术院校的考生度过考前的日日夜夜,顺利地通过考试,取得优异的成绩。

成功之路就始于你的足下。

目 录

一、素描石膏综述·····	1
二、素描石膏写生的要求和方法·····	2
三、作画前的准备·····	3
1、工具和材料的准备	
2、高考的基本要求	
3、观察思考	
四、素描石膏的表现技法与步骤·····	5
附素描石膏作品图例·····	9

一、素描石膏综述

素描石膏像写生是素描基础训练的重要环节,目的是培养和提高学生的造型能力。素描石膏像写生是我国高等美术院校基础课的教学内容之一,同时也是高考的必考内容。

以石膏像写生作为素描基本训练内容在欧洲已有数百年的历史,我国的美术界前辈将这一先进的造型手段和教学方法引入我国并运用发展至今,他们在长期实践中积累和总结了丰富的经验,形成了较为完备的素描教学体系,其中石膏像写生的内容具有相当大的比重。这是因为石膏像写生作为素描基本训练,对于培养和提高学生的造型能力显得至关重要,是其他训练方法难以替代的。

我们从历代素描大师的石膏写生作品中可以感受到那震撼心灵的情感抒发,以及那高尚的审美趣味。它绝不是对石膏像进行简单地摹仿,而是在黑与白的世界里,通过画家主观提炼、加工,展现出画家对生命的理解和认识,以及由此而产生的深刻内涵。另外,石膏像色泽洁白、纯净,排除了大自然中复杂的色彩关系,最能体现黑白灰的对比关系,这样,学生在作石膏像写生训练时,可以排除繁杂的色彩关系等外界因素对石膏像的干扰,使学生在洁白、单纯的色调中去体会、思考和表现,因此,最适合初学者作绘画的基础训练。

学习石膏像素描,首先是掌握绘画的基础知识,其中包括透视、解剖、构图、明暗色调等方面的知识,培养良好的大局观点,训练利用黑白明暗关系塑造型体的能力。同时,要努力培养高尚的审美情调,掌握表达情感的艺术语言。石膏像写生训练的意义正在于此。

素描是一门科学,有其自身的规律。而石膏写生就其特性、内容和训练方法而言,正是寻求和掌握这种规律的最好途径,也是比较理想的训练手段。其好处是,首先石膏像是静止不动的,作画时间基本不受限制,这样,考生可以有选择地

对所要解决的问题进行专门研究,对写生对象可以作仔细观察、认真分析、充分理解,以便从容地塑造。

其次,可以进一步地研究、掌握符合审美要求的艺术语言。石膏像中有许多是古今中外优秀雕刻作品的复制品。这些雕刻作品本身就具有极高的审美艺术价值,给我们探索和研究艺术语言提供了最好的条件。在训练中,如何将这些本身就具有很高审美艺术价值的石膏像用素描的语言表现出来,达到不仅形似,而且神似的效果,确实是素描石膏像造型训练的较高层次。历史上各时期的素描大师为我们如何通过石膏像写生培养和建立创造性的思维方式,如何正确地运用情感表达方式以创造出富有个性特征的作品等方面,留下了诸多的范例。在当今艺术思潮、观念发展异常迅速的时代,石膏像写生训练这一课题被赋予了新的内容。因此,各艺术院校素描石膏像的教学,既继承了优秀的传统,又适应了新时期的要求,这样考生在如何表现石膏像时就有了较高的起点。

二、素描石膏写生的要求和方法

石膏像的分类有:石膏几何模型、静物、浮雕、柱头模型、石膏人物切面像、半面像、人体肌肉、骨骼结构模型、头像、半身像、全身像、人物动态组合模型等。

在开始时要选择适合的内容来进行训练,最好预先制定一个计划,内容从简单到复杂,循序渐进,逐步提高。

在石膏像写生训练中,许多问题需要用较长的时间进行反复推敲、比较,将所学的有关绘画的基础知识运用到形象的塑造中去。但是,高考时,必须在3个小时内将石膏像塑造完毕。因此,考生在平时的训练中,还要作大量的3个小时内的短期作业,以锻炼自己在短时期内塑造石膏形体的能力。这样,长期作业和短期作业交替进行

练习,考生的水平定能在不长的时间内得到大幅度提高。下面着重介绍的是3小时内的素描石膏像的画法。

三、作画前的准备

1、工具和材料的准备

纸 画素描石膏像的纸一般以质地坚硬、表面较粗糙的为宜。考试的纸张通常由考场提供,因此,平时应熟悉和掌握不同纸张的性能。

铅笔 一般绘画用铅笔上都标有型号,偏硬的有HB、H、2H等,偏软的有B、2B、3B、4B等。要根据作画的需要和纸张的质地选择铅笔,HB——4B较为常用。

炭精条、木炭条 炭精条、木炭条的表现效果较强,但深入刻画有一定难度,需熟练掌握。木炭条在作业完成后需用定画液固定。

橡皮 橡皮一般用于清除痕迹,另外还可用于特殊效果的处理,如提高光亮点及反光等。橡皮种类很多,可选用你熟悉的。使用时最好切成棱形,用起来更加顺手。

另外准备一块擦布是有必要的,用来处理色调,也有用纸卷来处理的。

2、高考的基本要求

目前,全国许多美术类院校大都是通过石膏像的写生来测试考生对素描基础知识的掌握情况以及了解考生的基本造型能力。

全国美术类院校的考试一般为3小时(四课时)。

画幅为四开。

考试要求:作品必须构图完整,比例恰当;形体结构以及明暗对比关系准确;在把握整体的同时,局部刻画较充分;主次、虚实处理较好,能正确地表现出空间感、体积感和质感等;能以一定的形式准确、生动、概括地表现对象。

3、观察思考

这一阶段是至关重要的。一幅画的完成,要求将所掌握的知识、技巧以及素描造型的诸要素综合起来运用,只有理解了,才能更好地表现。因此,在开始作画前,必须对写生对象进行认真地观察、分析,以求获得更深一层的认识。

①从整体入手 先观察对象是在什么样的环境中,光线是怎样分布的,大体的明暗关系是怎样确定的。然后去努力把握对象基本的形体特征和形态特征,考虑主次、虚实关系的处理,确定取舍的部分,使主体更加突出。

②立体的理解和认识对象 把对象尽可能地几何形化,整体和局部先都用几何形来理解和加强印象,这样才能准确地把握对象的体块在透视中的空间穿插关系,具体人物的头部、颈部、胸部等都服从于这个关系,由此获得的认识才是立体的。

在以上观察、分析和理解的基础上,再慎重地考虑用什么样的手法来表现对象,是以明暗表现为主,还是以结构表现为主?风格是粗犷的,还是细腻的?如何才能达到不仅“形”似,而且“神”似。也就是以符合审美要求的形式,艺术地再现对象。

四、素描石膏的表现技法与步骤

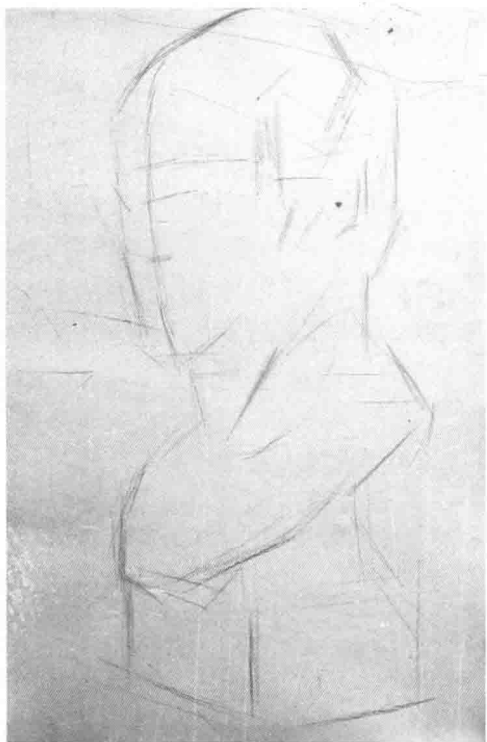
素描的造型特点是在服从统一、整体的原则基础上,从局部着手进行刻画和最终完善的。也就是说,一幅画从落笔到完成,必须经过整体到局部,再由局部到整体的循环往复,不断深入,作者的表现意图始终贯穿于作画的全过程中。

作画步骤:

1、构图

要求画面充实,形体饱满,布局合理。

在画面上先定出石膏像最高点的位置,再找出底线的位置,根据石膏像宽度和高度的比例来确定两边的位置,找出头部、颈部、胸部和底座的比例关系,不断调整,直到合适为止。注意力不能只放在头或面部等局部关系上,而必须把握画面的整体关系,不能将形体画得太大甚至超出画面,那样就不完整了;如画得太小,画面则会显得空;位置过偏,就失去平衡。开头的阶段虽然简单,但切勿草率或大意,如等到这一阶段过后再发现错误,那就不容易改动了。

2、大体轮廓

用较长的直线轻轻地画出石膏像的基本轮廓,在注意外部边缘轮廓的同时,更要注重内部的结构轮廓,把握对象大的动势,不能把外轮廓画死、画僵。

步骤 3

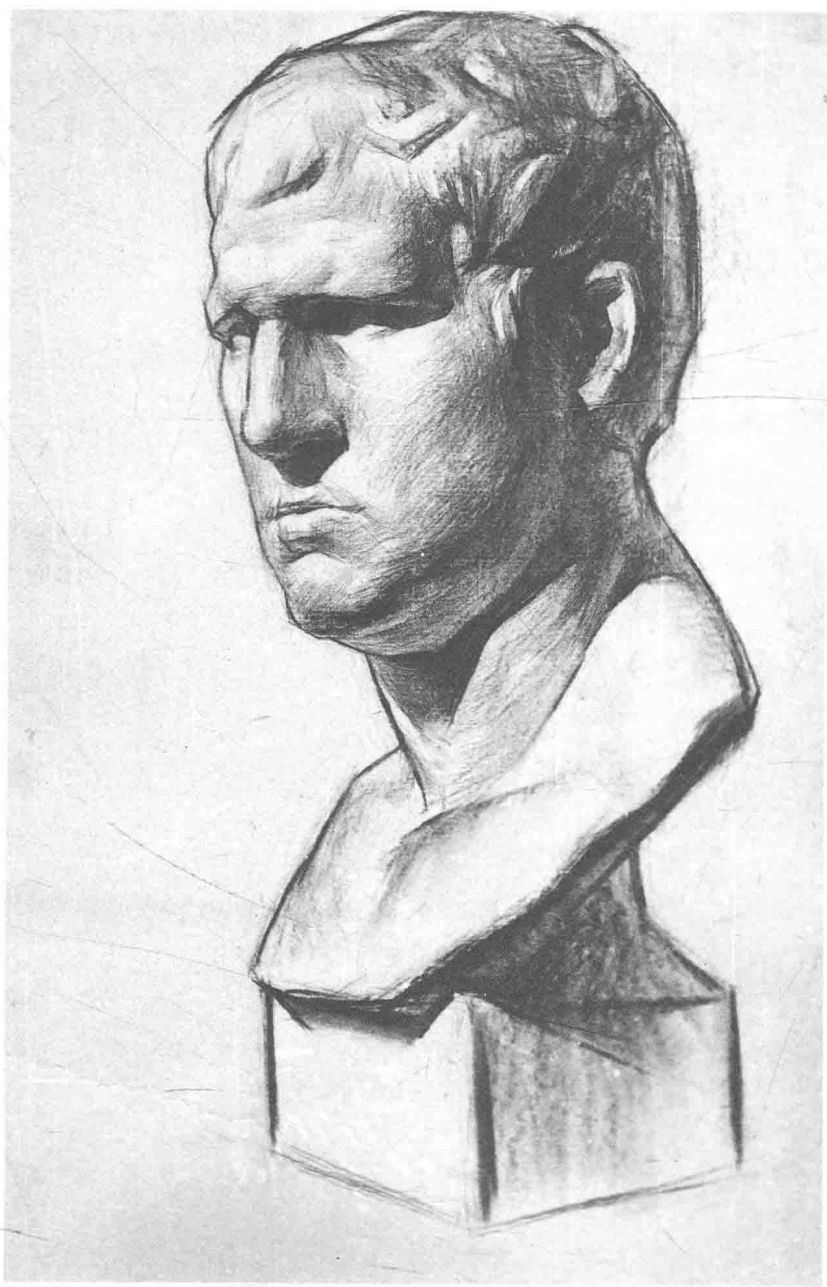
步骤 4

3、形体结构和明暗关系的塑造

大体轮廓确定后,在此基础上塑造体积、勾画结构,注意尽量将对象概括为几何形,这样比较容易分析透视关系,并使头部、面部、颈部、胸部以及底座服从于整体的透视关系。因此,画局部的时候应考虑整体关系,画整体时又照顾到局部。这样基本形体结构就有了。在确定大体的明暗关系时,必须紧紧地围绕着明暗交界的部位。要仔细地分析和比较受光面和背光面的关系,正确的明暗调子要在这个过程中逐步完成。在此过程中,中间灰色调应和明暗调子同时刻画,这样画面就会很充实,立体感也得到加强。如果画面黑白灰关系对比不准确,那么,在明暗交界的地方重新入手,进行分析和对比,将亮部与暗部、亮部与亮部、暗部与暗部之间的相互关系作仔细地对比,只有对比才能使关系准确。要特别强调的是,明暗交界的地方是由复杂的不同层次的面组成的,不能仅仅理解成单线或呆板的面。往往画面上形体显得单薄或刻板大都是因此而造成的。

4、深入刻画

经过前面几个阶段的塑造,已经基本形成了大的结构关系和明暗关系,这一阶段应该考虑如何使主体更加突出。因此,应采取取舍,分清主次关系以及画面虚实处理。在采取上述手段时,要对各个局部进行仔细推敲,深入刻画,同时又要兼顾整体关系,并且要在画面逐步完成的过程中始终明确造型的目的以及所要表现的意图。深入刻画绝不是无限制地把全部的细节都画出来,没有主次地全面开花,面面俱到,否则画面主题不突出,也就谈不上艺术了。

5、统一调整

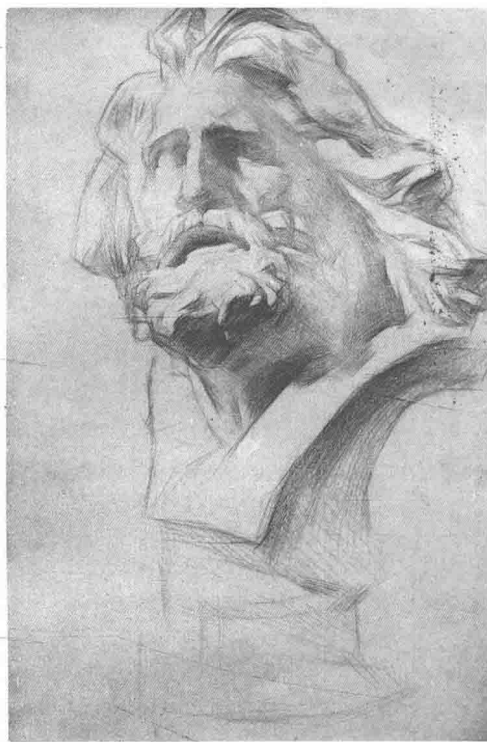
步骤 5

绘画与机械地制作有着本质的区别。画面出现不理想的地方,如调子不统一,结构表现弱或形体不够准确等等,在所难免。一幅画的成功与否在较大程度上取决于最后阶段的统一调整。往往画面中一些较乱的地方,经过统一调整反而会有意想不到的效果。例如画面灰了,虽局部刻画是充分的,但整体上看黑白对比不够强烈,这样可以在明暗交界的地方加强一下对比关系;再如暗部刻画过强、过重,那么可用擦布轻轻弹抹处理,可能会出现既透明又丰富的效果;又如形体头部和底座部分都刻画的很充分,但主次关系不明确,那就需要将底座部分减弱,使主体突出出来。调整统一的方法很多,关键是能保持清醒的意识,处理要有针对性,要对症下药,并且要留出一定的时间,用于修改和调整。

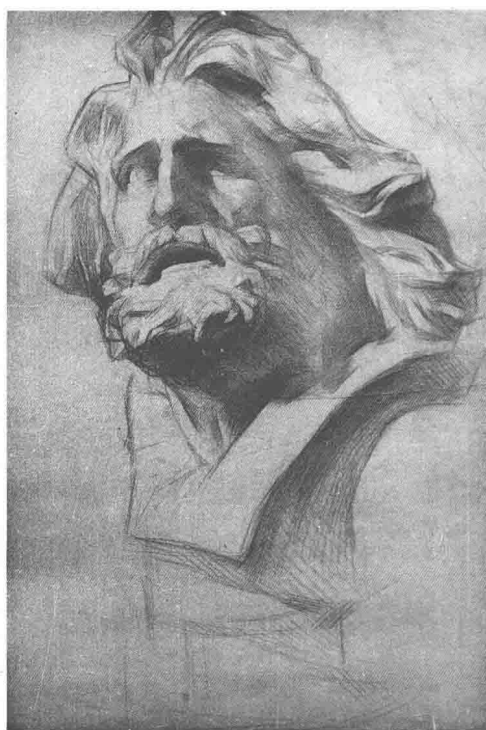
素描石膏步骤图例

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

素描石膏作品图例

