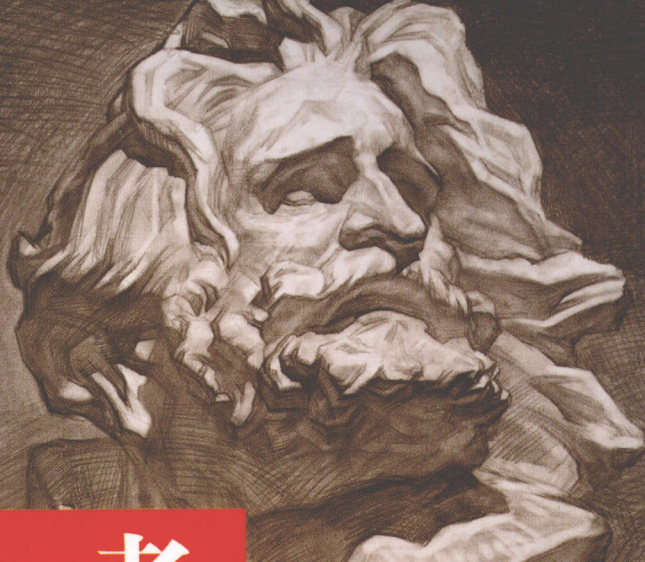

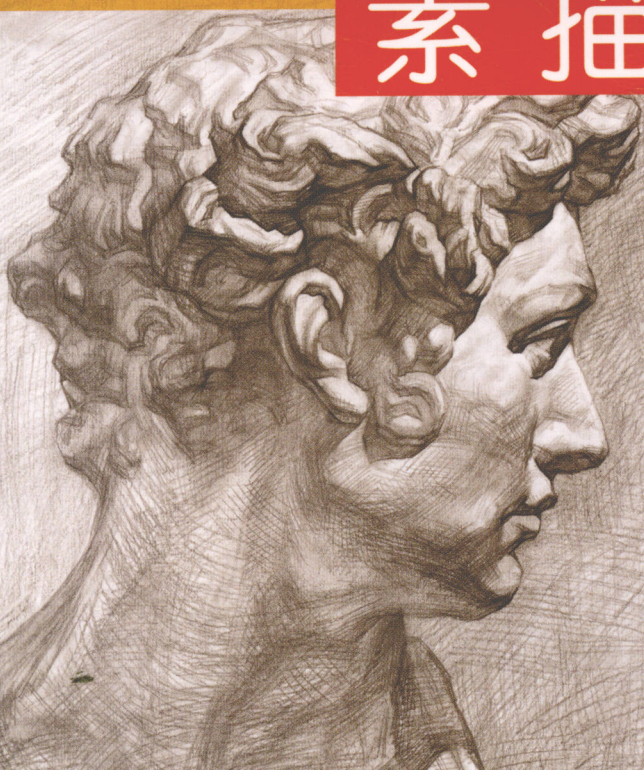
美术高考

默画
写生

规律详解

素描石膏像

张驰 著

江西美术出版社

MEISHU

GAOKAO

MOHUA

XIESHENG

GUILÜ

XIANGJIE

SUMIAO

SHIGAOXIANG

美术高考

默画

写生

规律详解

张弛 著

江西美术出版社

素描

石膏像

图书在版编目(CIP)数据

美术高考默画写生规律详解·素描石膏像 / 张驰著.
南昌: 江西美术出版社, 2006.10
ISBN 7-80690-963-X

I. 美... II. 张... III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 117464 号

美术高考默画写生规律详解·素描石膏像

张 驰 著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店发行

恒美印务(番禺南沙)有限公司印刷

开本 965 × 1270 1/16 印张 4

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-80690-963-X

定价: 20.00 元

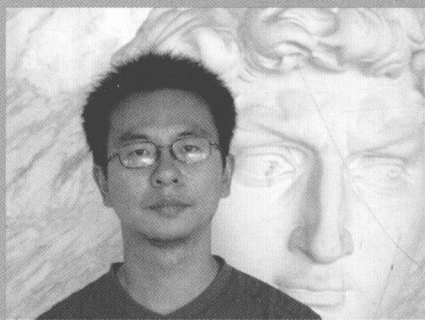
作者简介

张驰

1978年出生于江苏南通，1998年毕业于中国美术学院附中，2002年毕业于中国美术学院国画系，同年任教于江西师范大学美术学院，现就读在职硕士研究生。

2003年，国画《人物》参加江西省教师美术、书法、摄影作品大赛获二等奖；2004年，作品《阳光》获第十三届江西省美术作品展览优秀奖。

曾参与编著和出版多部美术高考辅导丛书。出版著作：《美术高考默画写生规律详解——速写》。

目 录

C O N T E N T S

前言 / 1

一、不同类型的石膏像如何取得高分 / 2

构图 / 2

造型 / 4

深入塑造 / 6

艺术表现力 / 8

二、不同类型的石膏像全程解析 / 10

海盗 / 10

阿格里巴 / 14

伏尔泰 / 22

马赛曲 / 26

格达米拉塔 / 30

小卫 / 34

荷马 / 38

三、作品赏析 / 42

四、近几年主要美术院校考题 / 61

QIANYAN

前言

长期以来，石膏像写生是我国素描学习的必经之路，也是被高校广泛采用的教学内容之一。

目前，艺术院校中选用的石膏像大部分是从古希腊、罗马等各个不同时期巨匠的经典雕像上翻制下来的，无不蕴含着艺术美的规律和精神。这些石膏像的造型严谨，结构准确，形象生动。通过这些石膏像的写生，初学者不但能有效提高造型能力，还能在学习过程中得到审美意识的提高和艺术修养的提升。

在美术高考中，素描石膏像考试都以写生的形式出现，所以本书在石膏像的教学、分析上都从写生的角度进行论述。在素描训练中，写生能力与造型能力有区别。写生能力是指学生面对客观物象直接写生的能力，是把握客观物象的比例、结构和空间透视的能力。而造型能力是在写生的基础上，运用概括、取舍、组合等处理手段创造出新的形象的能力。所以，学生在素描造型训练中始终要注意对客观物象的研究认识，注意表现内在实质的造型能力，不以只表现客观物象的自然表象为目的。当然，对于初学者和绘画经验不足的学生来讲，这需要有一个过程，有一个由低级向高级的认识和理解的过程。只有在尊重客观物象感觉的前提下，有意识地创造性地去构思、组织画面，才能取得满意的效果。

从我国的绘画艺术教学实践来看，素描基础训练中的石膏像素描是循序渐进的学习过程中不可替代的重要环节。后来的成功者离不开初学时的严格训练。

写生之前，不要急于动笔，先看几分钟，感觉一下对象的形体特征，把对象的形体特征鲜明地印在自己的脑海中，明确作画目的。

石膏像考试中常见问题纠正：

1. 构图不能太大也不能过小，一般上面空白少一些，下面多一些，石膏像眼睛视线前面的空白多一些。还要注意完整性，不能随意将头顶和底座画出纸外，保证构图在视觉上的完整性和舒适感。

2. 画面不能灰。因为在塑造形体时候，一旦没有注意大明暗关系的对比，就会出现画面灰的问题，这样会影响画面的大效果，明部与暗部就会混淆在一起。

3. 画面不能碎。在塑造形体时候，过多关注小体面的变化，就会产出“碎”的问题。解决这个问题应理解一点：小的体面变化，一定要符合大体面转折，将细节归纳到大关系中去。

4. 画面不能平。有些考生画了许多灰调子，但画面依然是平的，体积依然没有塑造起来，画面的造型力度不够。克服这个问题应从结构的理解出发，注重表现形体的厚度。

有了正确的方法和好的心态之后就已经迈进了成功的第一步，接下来靠勤奋的练习，你的刻苦钻研精神可以让你练就扎实的基本功。最后，祝广大考生取得成功。

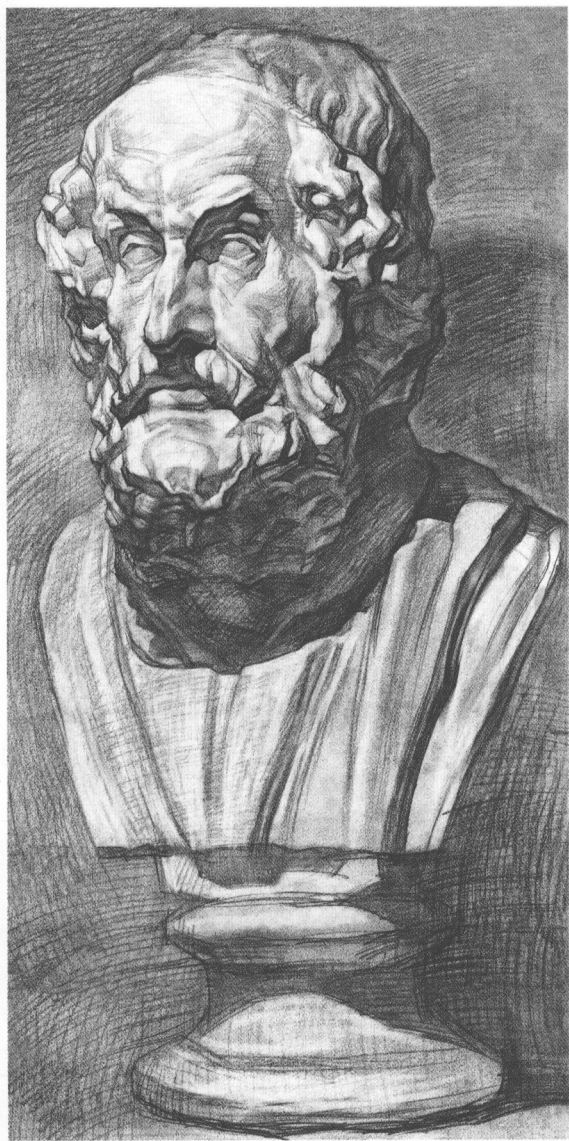
一、不同类型的石膏像如何取得高分

在石膏像写生过程中，应准确把握对象的结构特征，注意构图的完整性，明确各种关系。应掌握石膏像各部位的基本比例关系，熟悉石膏像的五官结构及表现规律，明确主次、空间关系。通过黑、白、灰大块面构成，完成从局部变化到大效果的统一，从而获得明暗调子、良好的层次等画面效果。

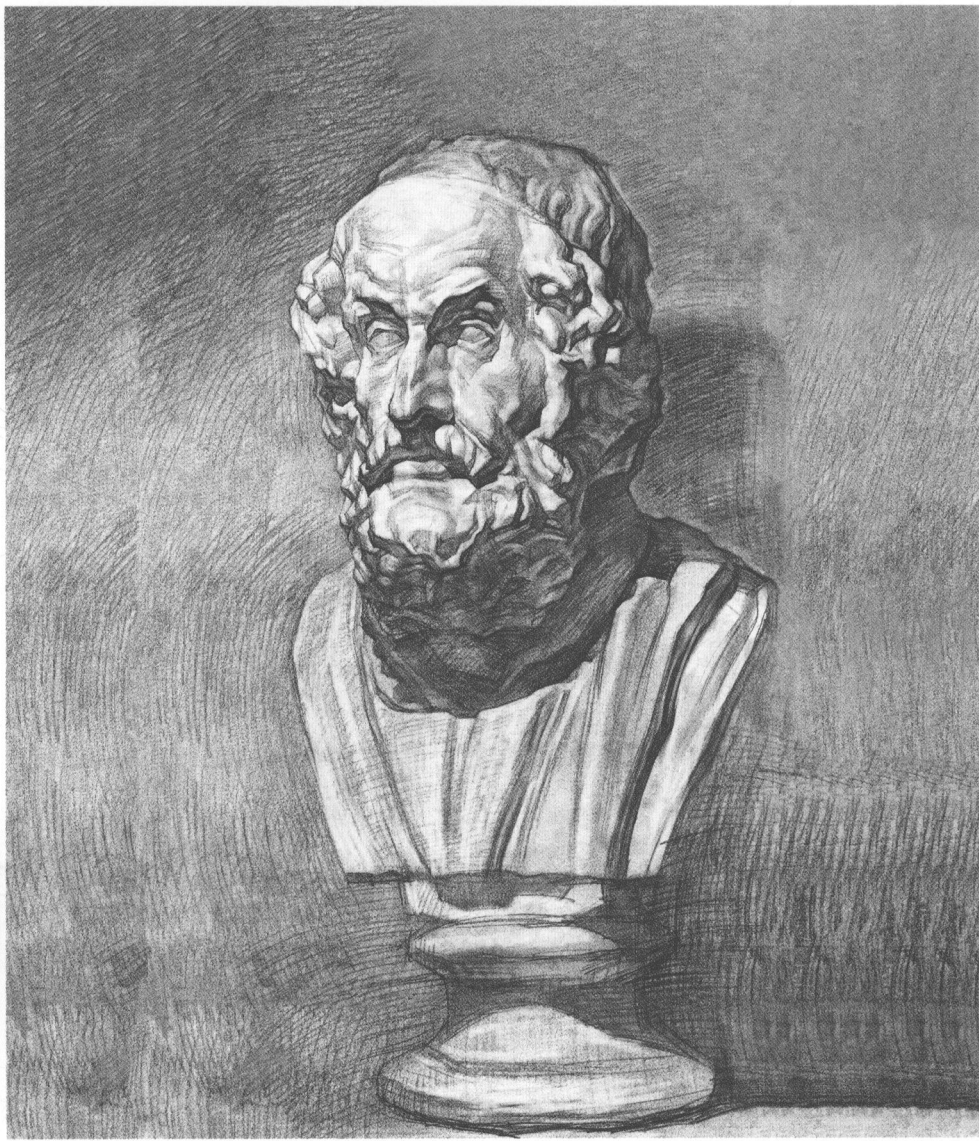
构图

构图，也叫经营位置，是一幅作品的基本结构与框架。之所以说经营，是因为构图对一幅作品非常重要。构图的好坏是成败的第一步，不能仅仅认为构图就是勾勒物体的位置，而要从画面中的点、线、面、黑、白、灰及色彩构成、空间、主次等多方面综合考虑和组织构图。

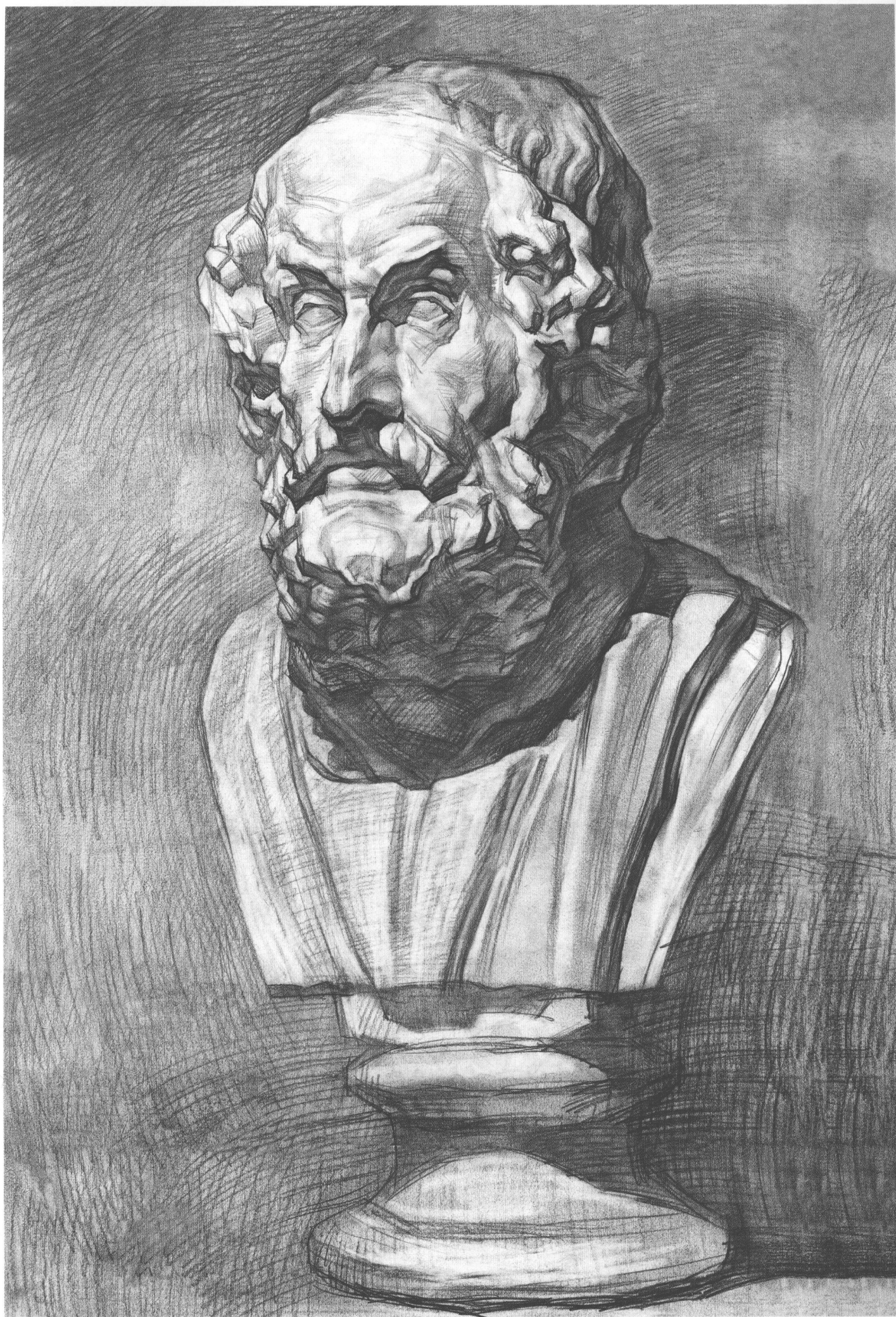
构图要求做到完整适当。石膏像素描在构图上有一定的规律，应从石膏像的整体动态出发，从全局入手去考虑构图。要把石膏像的底座、石膏像的动态关系等因素综合到画面上一一起进行考虑，而不是孤立地仅仅关注石膏像的主体或者石膏头像本身。构图切忌四平八稳、呆板，应注意避让，在富于运动感的同时，保持整个构图关系的平衡。

构图太挤，画面显得堵塞。

构图太空，主体不突出。

构图适中，很好地突出了主体。

高考常见的几个石膏像，都是古代优秀雕塑作品的翻制，它们往往都具有生动而微妙的动态关系，并且都具有极其鲜明的形象特征。因此，石膏像素描成为锻炼学生造型能力的一种有效方式。与静物、人像素描相比，石膏像具备更多的表现性因素，它极注重造型的严谨性与准确性，形准确与否直接关系到一幅石膏像素描的成败，抓形的训练是石膏像素描的根本课题与重要环节。

因此在起形阶段，应从石膏像的基本比例入手。没有准确的比例不可能有准确的形体特征。只有把石膏像的基本比例关系把握准确了，才有可能把大形把握准确。以石膏头像为例，其基本比例包括整个长度和宽度的比例，从头顶到下颌再到底座的比例，再具体到头顶到眉、眉到鼻底、再到下巴之间的比例。对这些基本的比例关系，要用眼睛去反复比较与把握。画准基本比例关系是画石膏像大形的前提。

在起稿阶段，应把握住石膏像大的动态关系、形体特征和基本的透视关系。但并不是只画一个外轮廓，而是强调从体块的结构关系来把握形体。正确的方法是一开始下笔就建立起形体厚度的体积观念，而不是画单薄的轮廓线。

此外，还要注意把握好石膏像的透视关系。很多同学常常会犯基本的透视错误。

该作品形体刻画扎实，笔调轻松、细腻，明暗层次很丰富，体积转折和明暗变化、转换结合得较好。

该作品的透视把握是塑造的难点。作者较好地表达了在强烈透视下的形体变化和脸部的微妙转折。

深入塑造

深入塑造是一个见功夫的环节，从这里可以看出学生对画面的整体控制能力与形体的理解能力。这要求学生深入细致地观察石膏像，加深对石膏像形体的理解，从而尽可能做到准确、充分、丰富地表现出对形体的特征感受。石膏像素描的塑造其实也就是准确分析石膏像的形体转折，深入揭示石膏像的形体起伏关系，从而让画面中的石膏像获得强烈厚重的体积感，再现出它的真实存在。

通常在塑造过程中都是运用明暗调子的手法来展开的，进而表现石膏像的结构关系。但是，仍有很多同学存在这样的认识误区，把明暗当作效果去追求，忘记了形体才是造型的根本，明暗只是一种手段而已。石膏像有着微妙而丰富的形体起伏与转折关系，这些恰恰可以借助光线的照射表现出来。因此，正确地理解光线与形体的关系是塑造展开的基础。许多同学在塑造形体的过程中，总是显得软、平、单薄，问题还是出在对体积缺乏清醒而理性的认识。要尽可能从体面去认识形体，而不应该抄袭对象的色调关系。

该作品把海盗的脸部和头发、胡子等小细节统一在黑白灰色调中，因此显得整体而深入。背景的省略更适宜高考式的短期素描训练。

这幅罗马王素描作品，构图饱满，光线氛围处理和形体刻画较协调。尤其头发的处理，有主次，有虚实，加上五官的刻画，使得画面的节奏感较强。

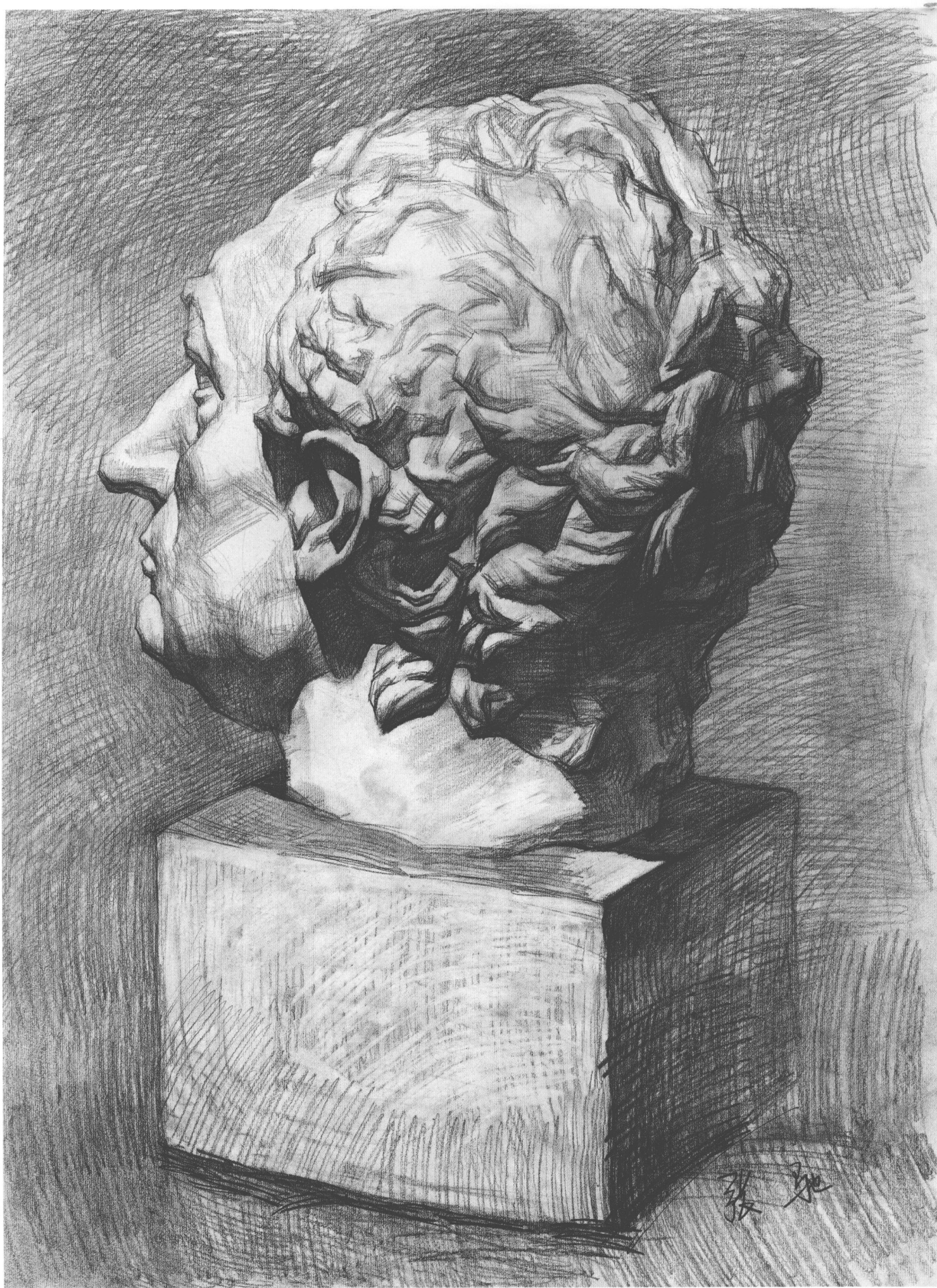

艺术表现力

画面的艺术表现力涉及到学生方方面面的素质，而不仅仅是画面结构、用笔、形象等形式因素，正所谓“功夫在画外”。希望广大考生多读书，多进行专业性的刻苦训练，不断提高艺术修养和审美趣味。

该作品采取仰视的构图角度，使得石膏像本身的形象和气质得到了很好的表达，再加上作者严谨的塑造手法，使得这幅素描形体变化强烈而结实，笔笔落到实处，毫无哗众取宠之态，很朴实。

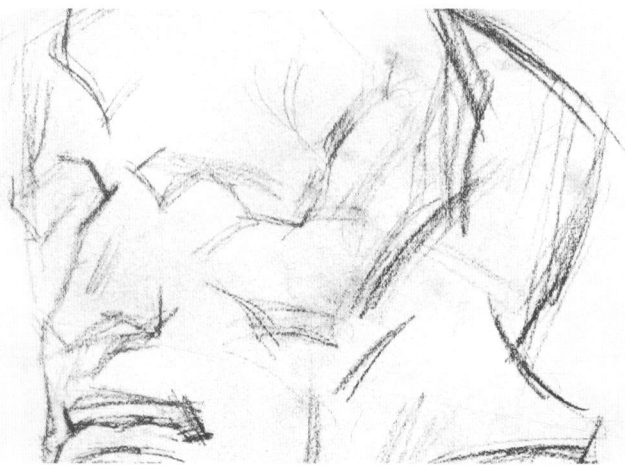
这幅素描显示了作者较强的造型能力和细节刻画能力，面对格达米拉塔后脑勺烦琐的头发，作者进行了有意识地概括和分组，使得头发密而不乱，层次分明，体积感强烈。

二、不同类型的石膏像全程解析

海 盗

从整体上看,海盗年龄比较大,眉弓骨突出,眼睛下陷,颧骨很明显,鼻子狭长,下巴宽大。头和颈形成一定的扭动关系。眼睛有一定的方向感。所以在起稿时就要时刻注意大的动态特征和基本的透视关系,不要把石膏像画平了。

额头前面的头发要分组刻画。在刻画头发细节时,注意把额头的形画准,否则头发画得再好也没有用。海盗的头发特点是比较碎和薄,并且是贴在头骨上的,因此要把头部球体的感觉画出来,手法上要注意概括。喉结与胸锁乳突肌要藏在下巴的下面,不能跳出来。因此,作画时要注意下巴到脖子的空间感。

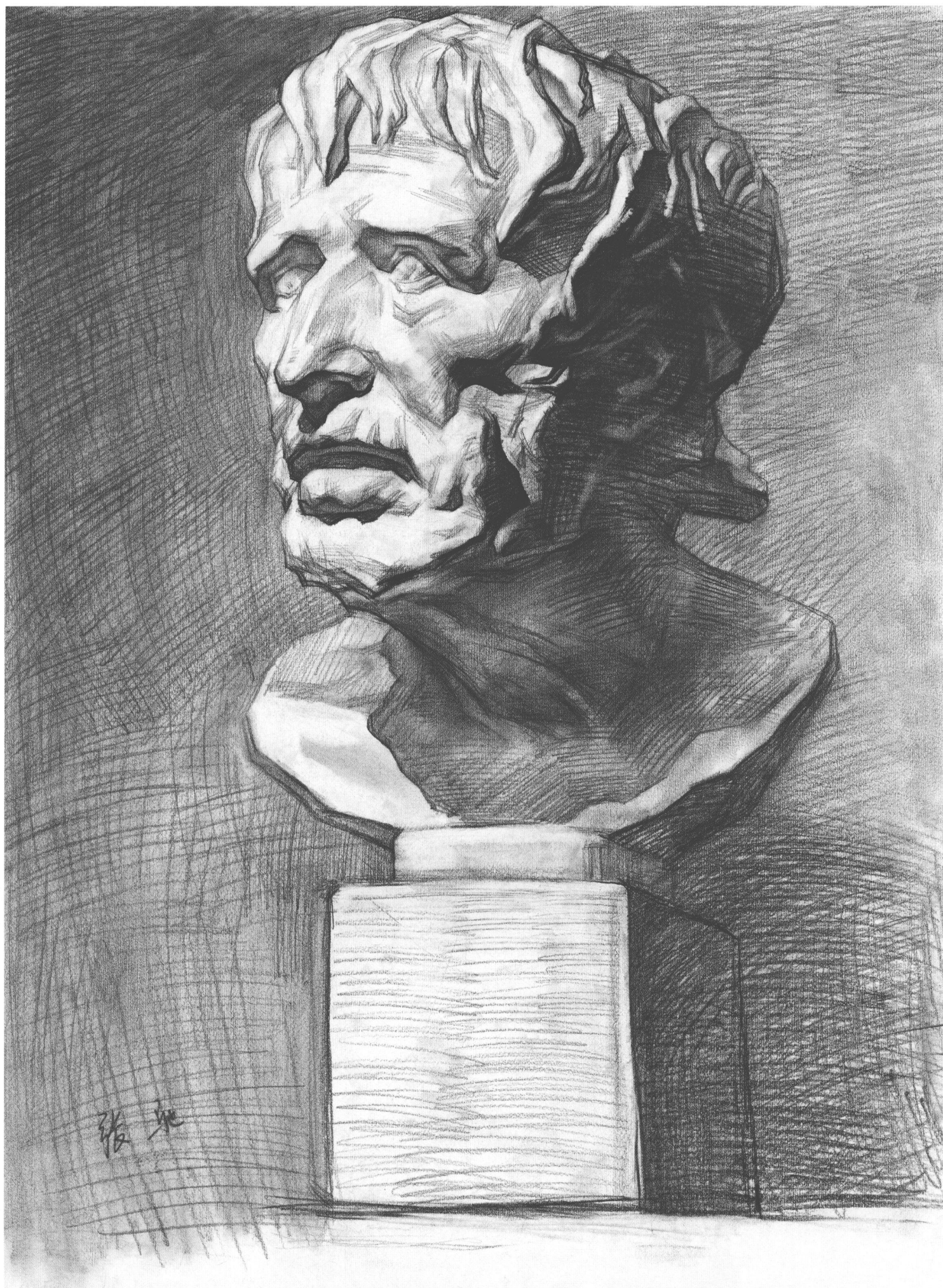
1. 用长线概括大的基本形体,尤其注意头顶到下巴、下巴到胸口、再到底座的比例关系,这个阶段要注意海盗石膏像自身的特点,例如眉弓骨的突出,颧骨的明显和下巴的宽大……这些特征的把握使得起稿阶段形象就很“像”。

2. 进一步找出海盗的形体转折,使得五官渐渐明确起来,头发可以画额头的几缕,颧骨上面一缕头发也可以强调出来,当然整个画面还要保持一种松动感。

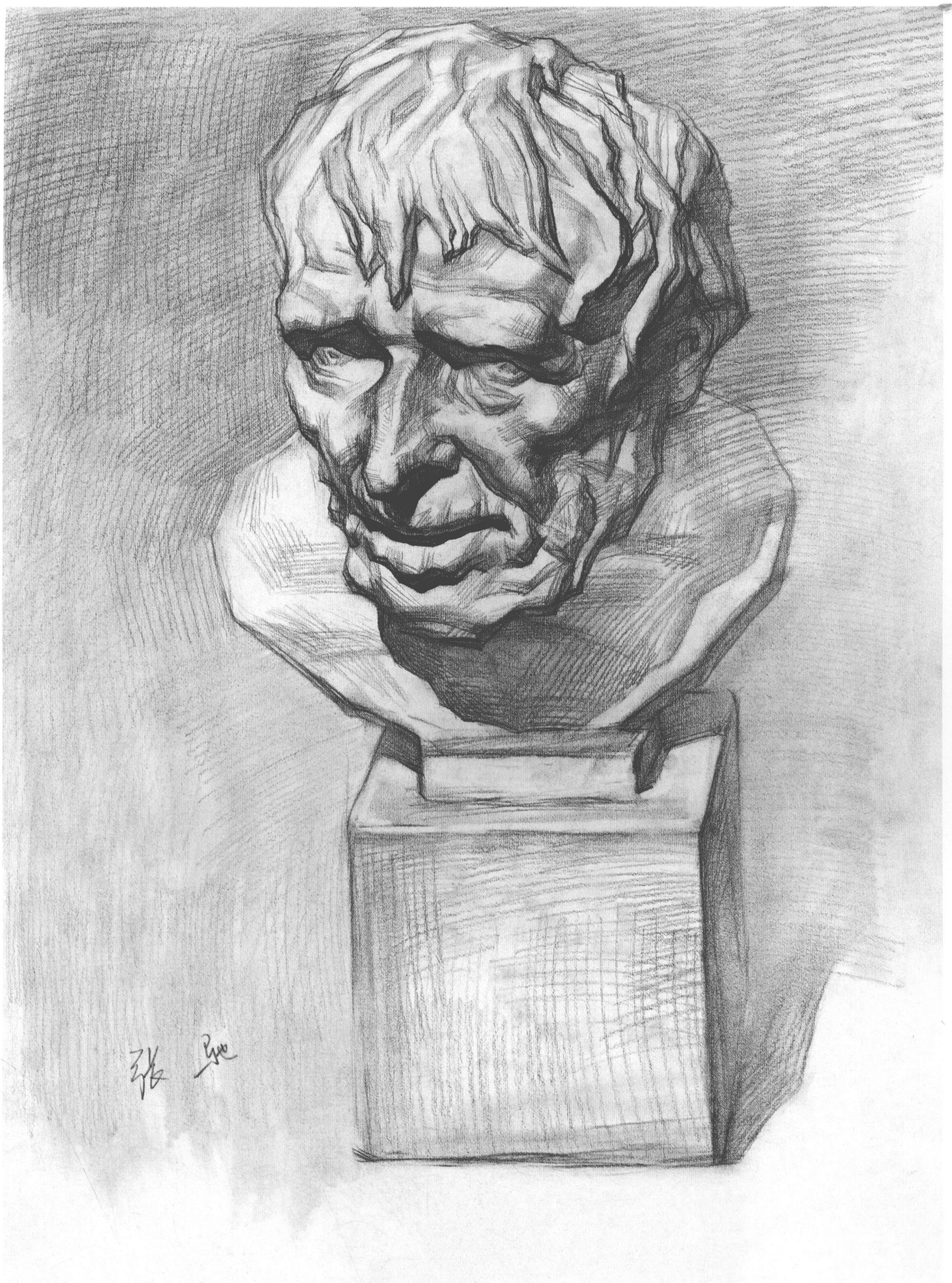
3. 形体进一步精确起来, 围绕着五官颜面, 由主到次地进一步展开塑造。这一步还不能过多地注意调子, 其首要任务是把形体交代清楚。

4. 这一阶段可以适当地涂上一些背景, 使得石膏像的空间和质感更加真实可信。另外, 在形体结构比较到位的情况下, 开始从整体上调整黑、白、灰层次, 使得主体突出, 形体概括而不失丰富性。

5. 整体调整，强调受光面与暗面的对比，注意嘴部是重点刻画细节。颈部投影的边缘线要虚实得当。这样，一幅海盗石膏像素描就完成了。

该作品形象生动、准确，动势把握得不错，五官的刻画简洁明了，头发处理有主有次，穿插明确。不足之处是刻画得有些单薄，这也是高考短期作业的一个难以兼顾的问题。