

郭振山谈美术高考

新思

屈洪 编著

SUMIAO SHIGAO

素描
石膏

河北美术出版社

郭振山

郭振山谈美术高考 新思路

屈洪 编著

SUMIAO SHIGAO

素描
石膏

策 划：郭 涌

责任编辑：张 静

封面设计：赵振晓

装帧设计：晓 岑 泉 声

图书在版编目 (C I P) 数据

素描石膏 / 屈洪编著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2006.12

(郭振山谈美术高考新思路 / 郭振山主编)

ISBN 7-5310-2772-0

I. 素... II. 屈... 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. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 141178 号

郭振山谈美术高考新思路 素描石膏

屈 洪 编著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

电 话：(0311) 87060677 85915035

设计制作：艾迪·慧谷设计室

印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张：5

印 数：1~5000

版 次：2006 年 12 月第 1 版

印 次：2006 年 12 月第 1 次印刷

定 价：17.00 元

[寄语考生]

近年来，随着全国各艺术院校的招生规模不断扩大，考生人数急剧增长，就目前的增幅来看，虽然艺术院校的录取人数也在不断扩大，但考生人数远远大于录取人数，已成为不争的事实，也令许多考生在一些理想的院校的考试中，显得望而生畏。包括一些辅导教师也显示出疲惫与无奈，如何在茫茫考生大军中，异军突起，以优异的成绩使自己在心目中的理想院校中占有一席之地，是每一位考生最想知道并努力实现的目标。

从目前各艺术院校专业入学考试的情况来看，考查学生综合基础知识仍是主要的侧重点，美术专业的专业考试也不例外。在“扩招”前绘画与艺术设计专业都有与各自专业方向相关的考试内容，如绘画创作与艺术设计表达，随着专业考试的不断改革，在新的形势下，大多数院校造型艺术、设计艺术、美术教育三大类专业考试的内容均以素描、色彩、速写为主，部分院校也有加试专业设计的内容，目的在于考查考生的基础造型能力和艺术表达能力。通过这些年的情况来看，有些考生也许有这样的经历，自己平时的专业水平完全应该能够应对专业考试，但不知为何最后的考试成绩却不尽如人意，这始终是一个值得思考的问题。

如何在考试规定的时间内发挥出自己的最佳水平，是摆在广大考生及指导教师甚至家长面前的重要课题，在出版社及社会各界的热情帮助下，我们编辑了高考新思路的系列丛书，本书从考题分析、考前训练、应试步骤及应试的心理准备等多方面，详细讲解专业训练与考试要领，并阐述相关的创新思路及独特见解，旨在为广大考生考前辅导与临场考试提供相应的帮助和指导，衷心希望本书成为广大考生的良师益友，为在未来的考试中取得好的成绩助一臂之力。

2006年11月8日于天津美术学院

目录 CONTENTS

一、概述	01
二、高考试题趋势分析	02
三、素描石膏像写生技法	03
(一) 工具材料与考试要求	03
(二) 石膏几何体	04
(三) 石膏挂像	19
(四) 石膏座像	36
(五) 石膏胸像	49
四、考试评卷的几种形式及评分标准	58
五、平时训练与考前准备要点	58
六、优劣作品点评	59
七、作品赏析	66

一、概述

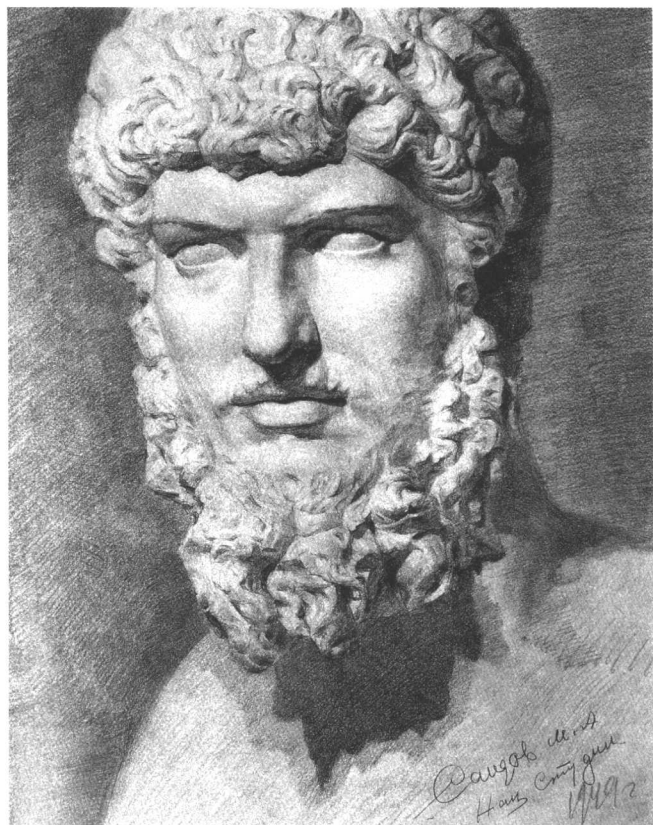
素描是艺术院校专业教学的主要内容,它不仅仅能够训练塑造形体的能力,更重要的是能够培养学生认识与理解物象的能力。学画者如果对物象没有敏锐的感觉,没有很好的审美思维修养,是很难把专业水平提高上去的。如果要达到这个目标,在学画之初,养成一个正确观察物体、表现物体的方法就显得尤为重要。这就要求同学们在观察表现客观物象时,一切要从整体出发,立体地、客观地描述对象,将理性与感性很好地结合起来,把握好物体的本质,在写生实践中深刻地了解掌握造型规律与表现方法,力求做到形神兼备。

学习素描一般是从石膏像写生开始的,通过石膏像素描训练可以解决绘画学习当中的许多问题,当然它也是美术院校入学考试的重要内容,应该说石膏像写生带有一定的强化训练的性质,它在素描练习中能够有很明确的针对性。比如素描当中的明暗问题、结构问题都可以通过石膏像训练很快地解决。因为石膏像是白色的,一般来说在固定光线下石膏所呈现出的颜色、明暗变化非常清晰,这就便于掌握素描学习当中的明暗关系,写生用的石膏像大多数为世界雕塑大师之作,又多以欧洲人为模特儿,西方人的高鼻梁眼骨骼清晰的特征,为我们练习起形,研究结构提供了很大的方便。通过石膏像练习能够使学生熟练掌握写生的表现方法及正确的观察方式,有利于提高学画者的综合能力和全面素质,为进一步的学习打下良好的基础。

画石膏像在表现技巧上要注意方法,写生训练当中可进行多种表现形式的练习,如结构素描练习、明暗素描练习。写生中一般使用炭笔或铅笔,因为这两种工具更便于修改和深入刻画细节,尤其是在考试时,学生使用很顺手,更容易发挥出好的水平。从考试要求来看,造型准确、明暗清楚、结构明确的作品容易受到老师的偏爱。其中形的准确程度,直接决定着一幅画的成败。石膏像写生练习中,我们不是以头部细节的多少来判断难度的大小,而是从动态、神态、形象三方面来区别:一、有动态的比没动态的要难,如“勇士”的头颈方向

相反动态较大;二、有表情比无表情的要难,如“亚历山大”表情严肃眉头紧皱,“拉奥孔”面部神情惊慌、痛苦;三、石膏形象复杂的细节难度大,比如“摩西”的头发与胡须,“阿波罗”的头发等等,另外年龄特征的把握如“哭孩”等等,这些都是练习当中应注意的难点。素描写生概括来讲可分为观察与表现两部分:首先观察上要注意从整体出发,比较推敲其形体、明暗、结构等诸方面的区别与变化。头部石膏像写生时,先要看准并抓住模特儿的脸形及脸部大块形体起伏,然后过渡到五官的具体描绘。在表现方面,写生的过程一般来说要先看整体再看局部,然后再检查调整整体,尤其检查大的比例、结构是否对称,凹凸程度是否正确。

素描的表现方法非常丰富多彩,从表现形式上根据专业不同可分为创作素描、全因素素描(也就是我们平时练习较多的素描方法)、设计素描、明暗素描、结构素描、超现实主义素描等等。素描专业考试时一般要求用写实的手法、明暗素描的方式来作画。考试时一般用两种光线:一、灯光作业。其优点是黑白反差大,层次清晰,容易表现出大块黑白灰及结构、层次的转折,画

面效果整,视觉冲击力强;二、自然光作业。优点是光线柔和,物体上的颜色、结构及局部微妙的细小变化不受其他因素影响,很清楚地呈现出来,能使我们方便地表现物体的形体、结构、空间等诸多因素,尤其适合写实主义手法素描的表现与研究。

石膏像为我们练习起形,研究结构提供了很大方便,素描学习是一个由浅入深的练习过程,从基础开始,每一个学习阶段都有不同的内容及要解决的问题。这就要求学画者以稳定的心态,明确的目的去做好要进行的练习内容,以扎实的基本功来面对更高层次的学习。构成画面效果的因素主要有形体、结构、明暗和颜色几部分。形体是素描写生中最主要也最应解决的课题,但是应考的学生不应该只要求自己把形体画准确,还要尽量使作品达到形神兼备的效果。我们所画的石膏人物像,写生的对象各有特点,因每个人物雕塑作者不同,所描绘的故事情节、动态、神态、时代背景不同,所表现人物的形象气质、情绪等均会有所不同。这就需要善于抓住这些要点,并准确地表现在画面上,使之更加生动。要做到这一点,应很好地注意观察,在作画时不要急于开始,要在石膏像的各个角度观察一下看准其大体轮廓和特征(因为石膏人物像的正面与侧面呈现的形象感觉是不一样的),做到心中有数,然后再观察并表现其五官局部的比例特征。当然,写生中头、颈、肩之间的形体动态是较明显也是最应首先画准的位置。

素描教学的课程设置,一般是遵循由简至繁,由易至难,循序渐进的原则。从作业时间上,分为长期作业与短期作业,长期作业是以推敲研究所画物象结构、造型、明暗等诸因素以解决素描深入性问题为主要目的的。短期作业则更偏重于表现技巧及画面效果的训练。比如我们在考试中的画面问题就是依靠短期作业练习来解决。在平时上课时长短期作业穿插进行,并有针对性地依靠课题要求来解决不同问题,要运用正确、科学的写生方法,去观察认识对象,既能够充分地观察,深入地研究课题,又能够概括、生动地表现好所画物象,并且通过长短期作业反复训练,来加强自己的基本功。

从课程内容安排上,石膏像训练是从石膏几何体开始——石膏挂像——石膏座像——石膏胸像,由简单到

一点一点增大难度,作业时间也逐渐加长。这样分阶段学习,一方面可使学生们的基本功得到扎实的训练;另一方面可以顺利地每个阶段学习任务,解决各个素描问题。盲目地跨阶段学习,或浮光掠影草率从事会使学习目标混乱,以致影响到学习信心。本书作者在编辑之初就想到这一点,所以在书中按照不同学习阶段,不同课题,由浅入深,分门别类,运用大量写生步骤和范图,进行深入讲解,希望对于同学们石膏像的学习能有所帮助。

二、高考试题趋势分析

艺术类考试竞争越来越激烈,随着考生专业水平的整体提高,考试的难度和考试内容也在不断增加。

美术院校考试类型分为两类:一为绘画类;二为设计类。绘画类大多是在美术学院设置专业,所以考题较难,对学生专业水平要求较高。设计类在美术院校及各综合性大学、艺术设计学院内均有专业设置,考试试题一般是根据本学科专业要求和教学需要来确定考题内容。

考试试题又可分为两大类:一为写生;二为默写。写生内容一般为:头像写生、石膏座像写生、石膏胸像写生、半身肖像写生、素描静物写生。默写题型内容一般为:命题场面情景默写、命题人物动态默写、人物手脚默写、静物默写、风景默写等等。就石膏像写生内容来看,高考石膏像历年以座像为主,中考以挂像为主。从难易程度方面可分为三类题型:一为难度较小,形象准确规范,特征明显,线条流畅,规整的石膏像,如维纳斯、古战士、巴特农、毛奇等。此类石膏像一般无太多表情及动态的变化,画起来比较顺手,容易出效果;二为难度稍大,形体造型层次变化丰富,特征及结构较复杂的座像,如阿古里巴、塔头、阿波罗、宙里、摩西、亚历山大等,这类石膏像有一定的动态变化,脸部结构结实饱满,尤其是解剖结构变化微妙,局部形体复杂(如阿波罗的头发,摩西的胡须等),深入表现时会有一定的难度;三是人物动态变化较大,表情、神态丰富的石膏像。如大卫、阿里

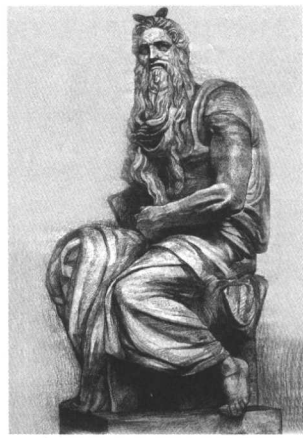
焦磊作

叶茂乐作

于海涛作

屈洪作

斯托芬、哭孩、拉奥孔、马赛战士等等。此类均为世界经典雕像，人物动态生动流畅，造型、表情、神态变化微妙而复杂。尤其是准确把握人物神情、气质等方面，不经过长期训练是无法将其画准的，这就要求同学们在平时训练中多看、多读、多思考，了解、感悟雕像的精髓所在，通过正确的训练方法，将没有生命的石膏像画得生动、感人，这样才能在考试中将自己立于不败之地。

通过综合分析各大院校出题的数据情况，考试时出现概率最大的是赛内卡，其次是宙里、马赛战士、塔头、阿古里巴、罗马青年，其中赛内卡及塔头从2003年至2006年四年中均有出现。通过数据来看，因参加高考的学生人数的增长，各院校为了更充分地了解考生的专业能力及艺术素质，愿意选用一些难度较大的石膏像作品来考查学生，但因考试时间所限（一般为3个小时），所以考题以中等偏上难度的内容将来会大量出现。

三、素描石膏像写生技法

（一）工具材料与考试要求

画石膏像使用工具比较简单，便于携带，可随时随地来作画。一般要准备的有纸、笔、橡皮、画板、画架等常用工具，每种工具都有其长处和特点，能否正确而熟练地使用这些工具，直接会影响到我们作画时的情绪和水平的发挥。“工欲善其事，必先利其器”，熟

悉并且掌握好手中的工具，是我们学习绘画首先要接触并需解决的问题。

1. 关于画笔

石膏像练习实际上可以说是绘画的基础技法训练，基础练习内容包括：一方面是表现手法、绘画技巧的训练，另一方面为不同材质的绘画工具的熟练掌握。在画素描时画笔一般可分为铅笔、炭笔、炭棒、炭、圆珠笔、钢笔、毛笔等，不同的工具有其不同特点和艺术表现效果。如炭笔的效果结实而厚重，利用它可以采用多种技巧来表现物象。圆珠笔线条细腻、柔和而富于变化，尤其在表现灰面的结构时非常方便，易出效果。钢笔的线条饱满而肯定，给人以醒目的、流利而充实的美感。一般初学素描应该采用较容易控制，而且又便于修改擦拭的铅笔，绘画铅笔分为软型B与硬型H两种，软型B类铅笔适合表现石膏像暗部色调的深浅变化，它的特点是铅色重，能够方便地拉开暗部与亮部的明暗反差，使画面更响亮、突出。硬型H类铅笔适合表现亮、灰面颜色变化及物象细节的刻画。两种笔型各有所长，穿插使用会较易达到理想的效果。初学者一般起稿阶段用HB或2B铅笔，这样能使线条清晰而易擦。画暗面，深入表现大关系及交界线、投影等处用4B或6B铅笔。画灰面和亮面，尤其是画亮部的细节，一般用HB或4H铅笔。铅笔硬适合深入和调整，铅笔软适合表现大关系和重颜色。当然笔的深浅在绘画时只是一方面，关键要看作画者执笔的力度和技巧，

另外画纸的质地也会对画面产生很大的影响。

2. 关于画纸

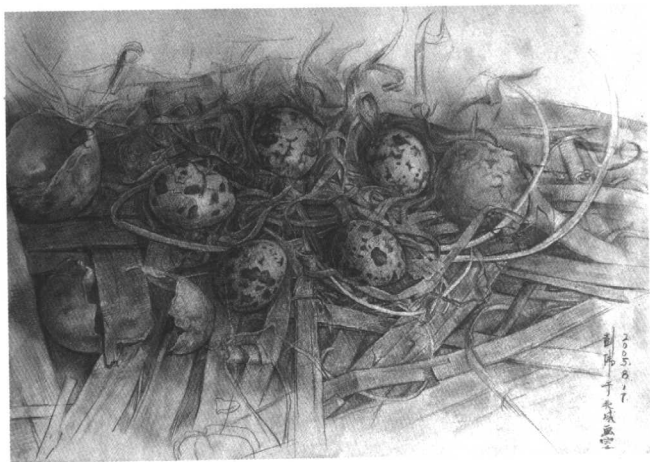
画素描一般用素描纸，它质地洁白、平整，厚度均匀，很适合铅笔、橡皮反复涂擦，不易“起毛”或出现画痕，承受力较强。

可以用来画素描的纸张还有很多，因纸张质地各自不同，均会出来不同的效果，如卡纸、绘图纸、水粉水彩纸、白报纸、有色纸等。一般分为较厚型和较薄型两类：厚些的纸如卡纸、水粉纸等，适合用硬一点的绘制工具如钢笔、圆珠笔或者用“擦”“揉”等特殊技法来作画。较薄一些的纸适宜用较软的工具来表现画面，比如说炭条、毛笔等。

3. 关于橡皮

橡皮既可用来修改画面，又可以是刻画、塑造的绘画工具，比如画面上高光及肤色等特殊效果就可以用橡皮来完成。在作画时一般使用两种橡皮：一种为硬一些的绘画用塑料材质白橡皮；另一种是软的可塑性橡皮。白橡皮擦除笔道彻底干净，切成三角形又可擦出白线条及白点状的画面细节，能够出来很丰富的笔触效果。画石膏时用的较多的一般是可塑性橡皮，使用它可以调整画面深浅度，出来的效果自然而柔和，因为有其特有的可塑性，能够很方便地调整细节，且不露痕迹。

彭伟作

此外，画石膏像的工具还有很多，常见的还有：削笔刀、画板、画架、定画液、擦笔等等。

4. 关于考试

在考试中试卷一般为四开素描纸，有的学校规定往画板上订试卷，不允许用胶条，所以进考场最好只带图钉。画石膏像尽量用绘图铅笔来作画，这样可能更有利于水平的发挥并且便于修改。定画液考试可以带，但一定要在交试卷前到考场门口喷，以免气味太大影响其他人考试。

(二) 石膏几何体

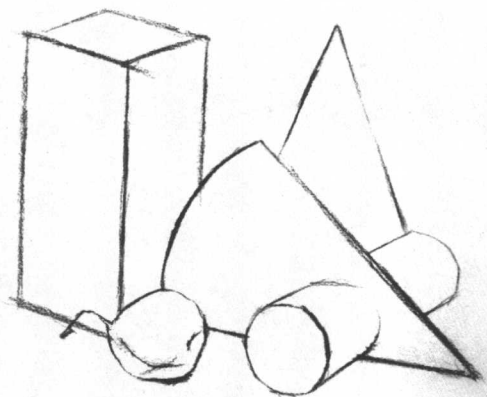
写生难点要点

自然界的一切物体无论是简单的还是复杂的都可以用几何形体的概念来理解归纳和概括，画石膏几何体的目的主要有两点：一是通过写生，将素描当中的明暗关系、空间关系、主次虚实关系的观察方法及表现方法掌握好。另一方面使学生们养成一个体积块面的整体概念，能够用块面的理念去理解、分析、表现物体。因为石膏几何体从形体到明暗深浅变化方面都非常简单明确，所以石膏几何体写生往往是作为素描学习的起步阶段，是初学绘画时不可缺少的教学环节。

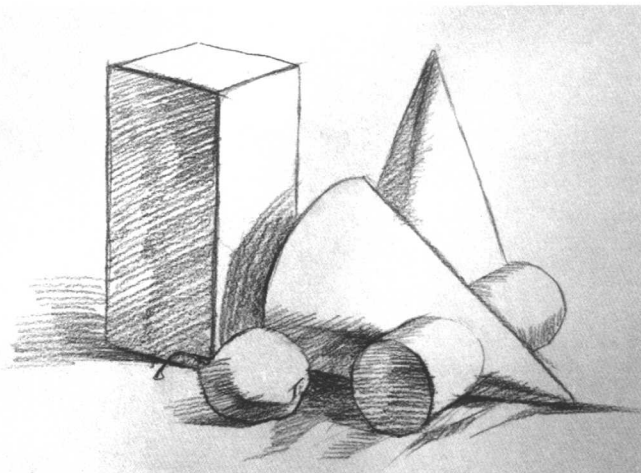
绘画时首先要注意构图问题，不能太满、太空、太偏。构图要舒适得当，一般来讲，物体摆放要适中，桌面纵深空间尽量比垂直面大一些，以使空间深度感强。受光部分比有投影部分稍窄一点，能够使色调感觉分布均衡，在不塞满画面的情况下，尽量将物体画得稍大以便使主体突出。

写生的难点部分应该是透视与明暗。透视是我们在写生中因观察点不同所产生的近大远小，近宽远窄，近长远短的视觉感受。观察物体首先要看准角度，是平行透视还是成角透视？根据作画者所在的高度位置定物体空间上的视觉形体变化。明暗方面，一方面要将物体明暗交界线、反光、背光及投影背景的深浅变化画准确，另一方面要注意各个物体之间的空间上的前后虚实关系，其中明暗交界线与反光是明暗表现的重点。

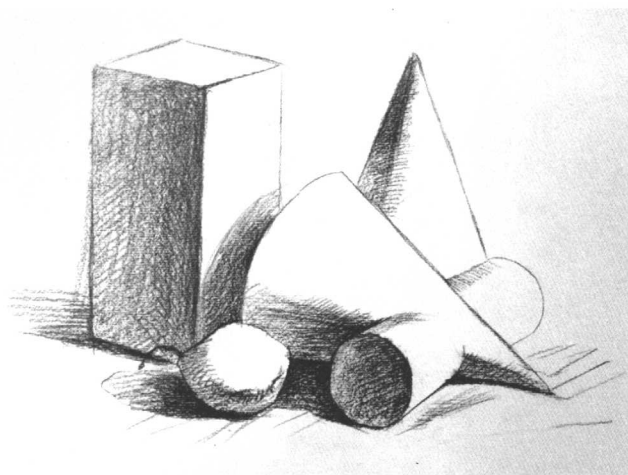
石膏几何体写生步骤图（一）

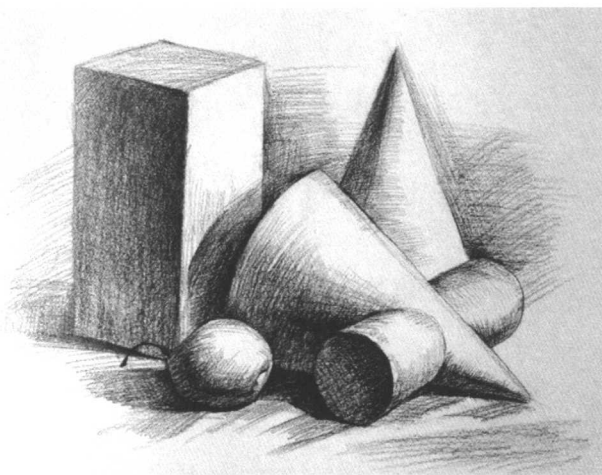
步骤一：注意构图，并画准几组几何体的长宽、高低、前后位置及比例，起稿时尽量用直线将形“切削”出来。

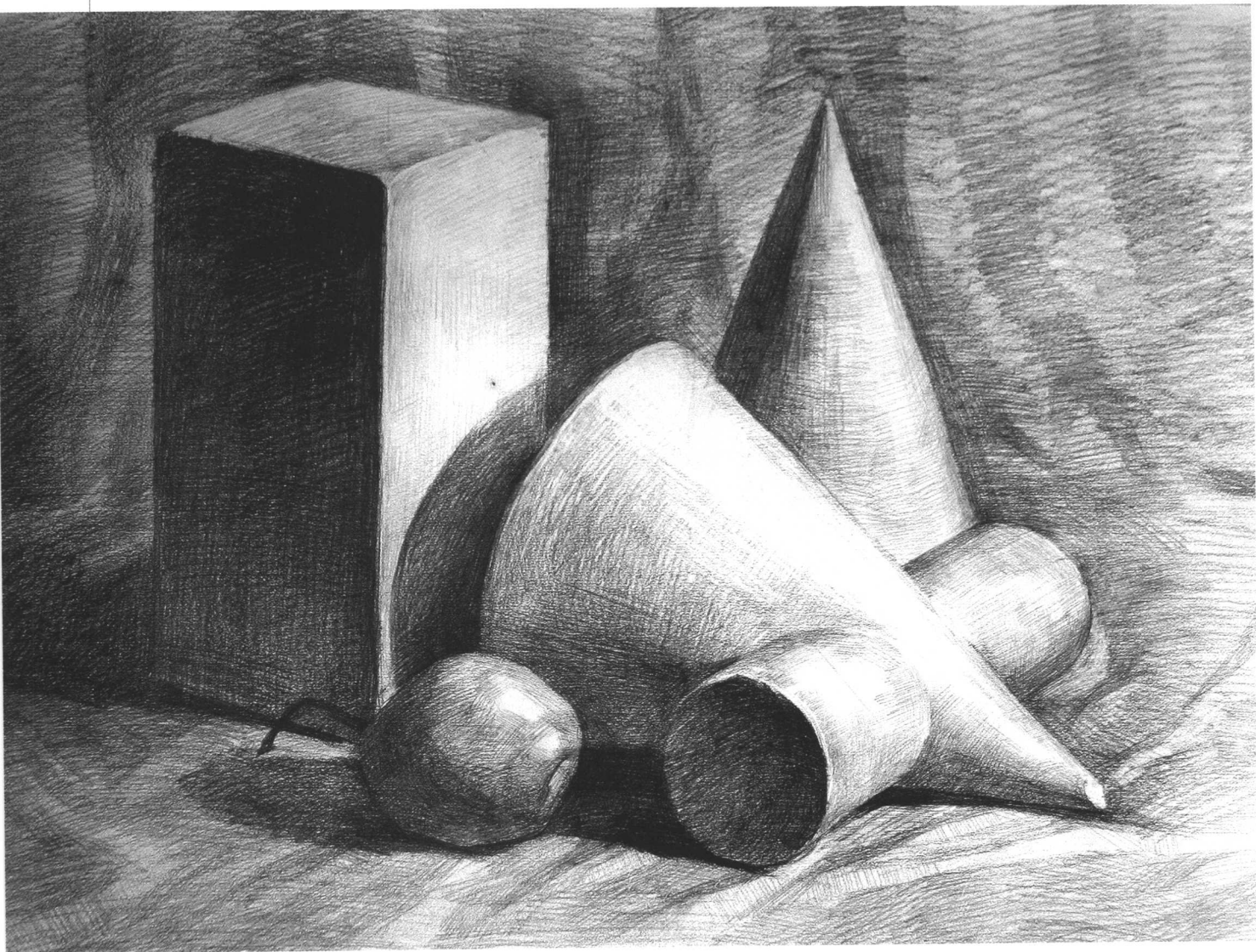
步骤二：薄薄地涂上一层明暗调子，以方便将形体更好地检查一遍，最靠前的物体可稍重一点。

步骤三：分出不同物体暗面的深浅变化，并将投影与暗面的颜色区分开，结构转折处的明暗交界线要画准确，以便使体积感更强。

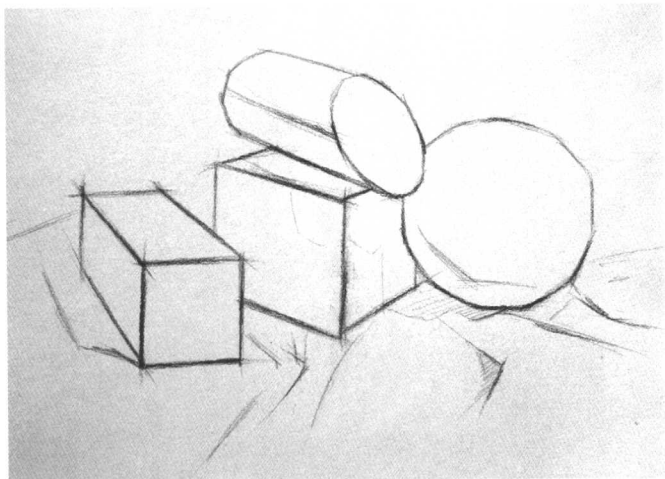
步骤四：涂上背景，调整空间关系，并将前后物体的颜色深浅分开。交界线的深浅要有变化，“近实远虚”表现好前后距离感。前面物体的灰面重点刻画，要使其显得饱满、结实。

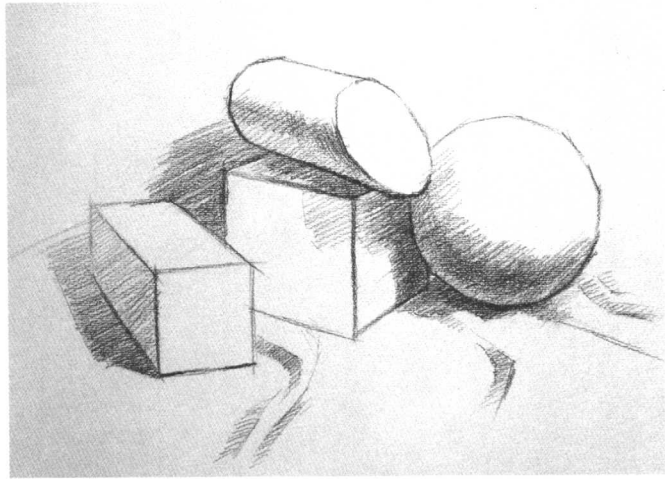
屈洪作

步骤五（完成图）：整幅画面构图是否合理、自然，物体大小比例及形体塑造是否准确深入，物体与物体、物体与背景的空间关系以及明暗关系是否得当，是石膏几何体写生的几个重点问题，在学习过程中要认真观察、反复比较，要为进行难度更大的课题打下良好的基础。

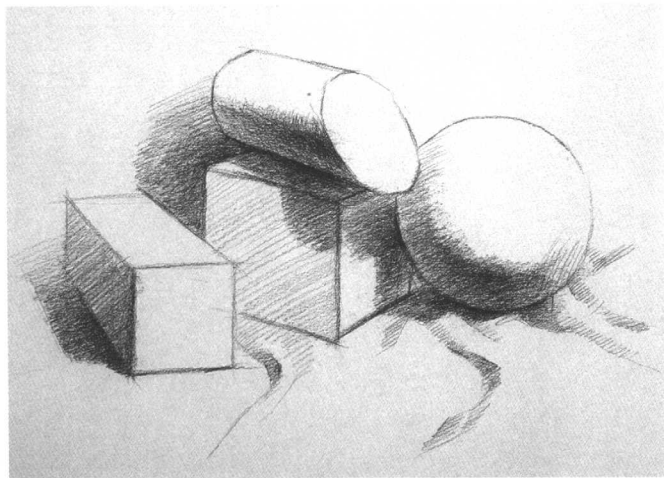
石膏几何体写生步骤图（二）

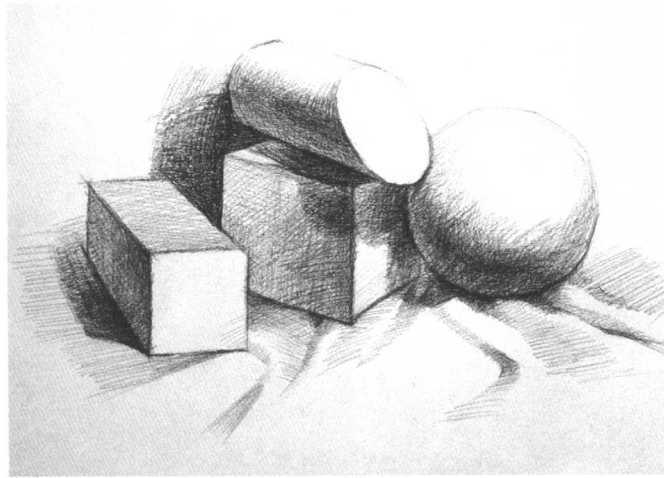
步骤一：用长线切削出大块形体及结构转折线的位置，投影及前面布褶的形也要浅浅地标一下，为深入打下基础。

步骤二：涂出大体明暗，并将投影与物体暗面的转折虚实变化画准确。

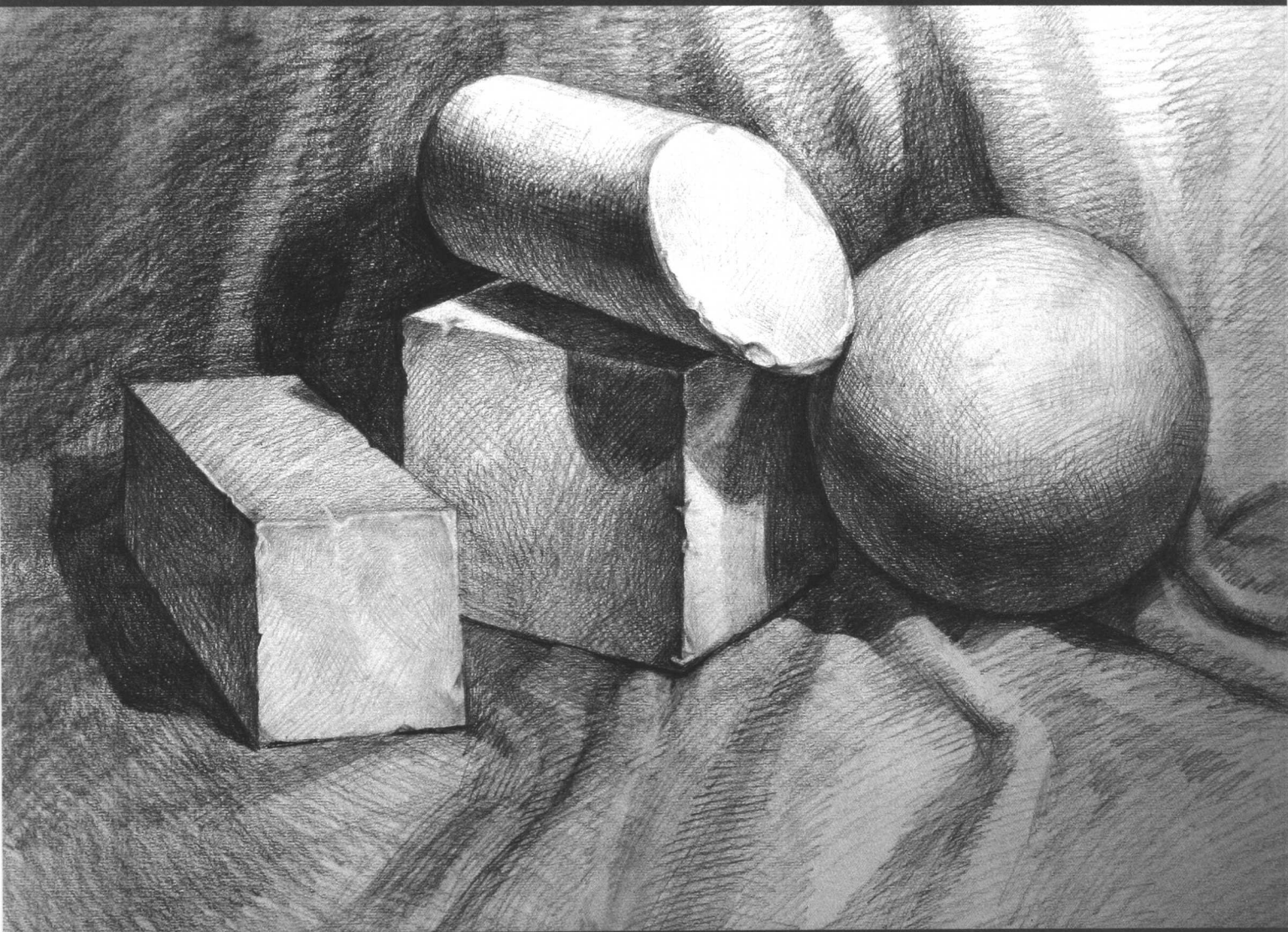

步骤三：细心地画出明暗交界线，准确地表现好物体的转折、体积关系，可用稍软一些的铅笔将其加重，但切忌死抠局部，要整体比较着画。

步骤四：此步在将灰面及形体塑造到位后，应将注意力转到画面整体调整上来，看看明暗关系是否正确，空间关系、背景是否合理，交界线、灰面、反光、投影是否太跳或雷同，对不妥之处要细致收拾、调整。

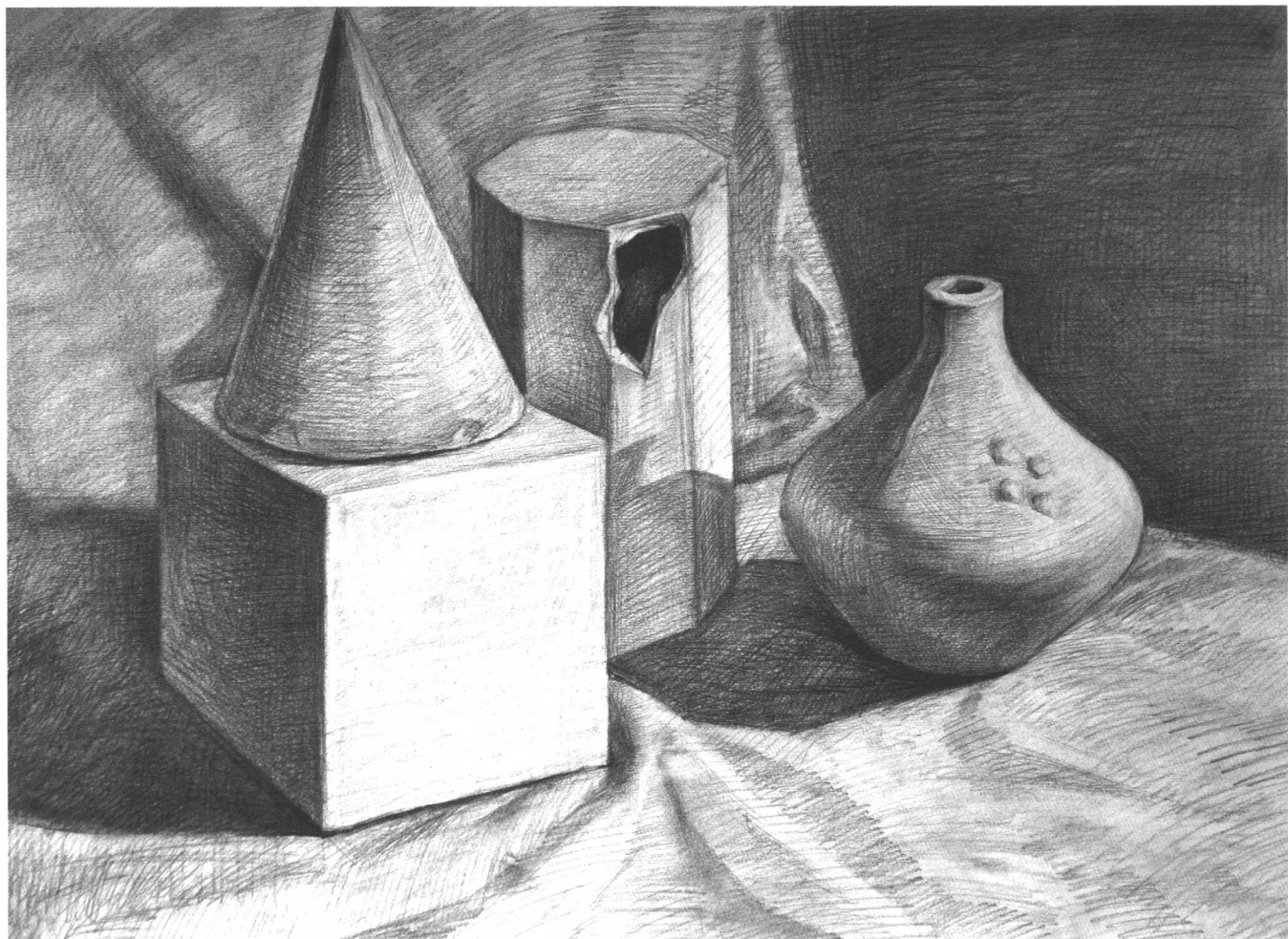

屈洪作

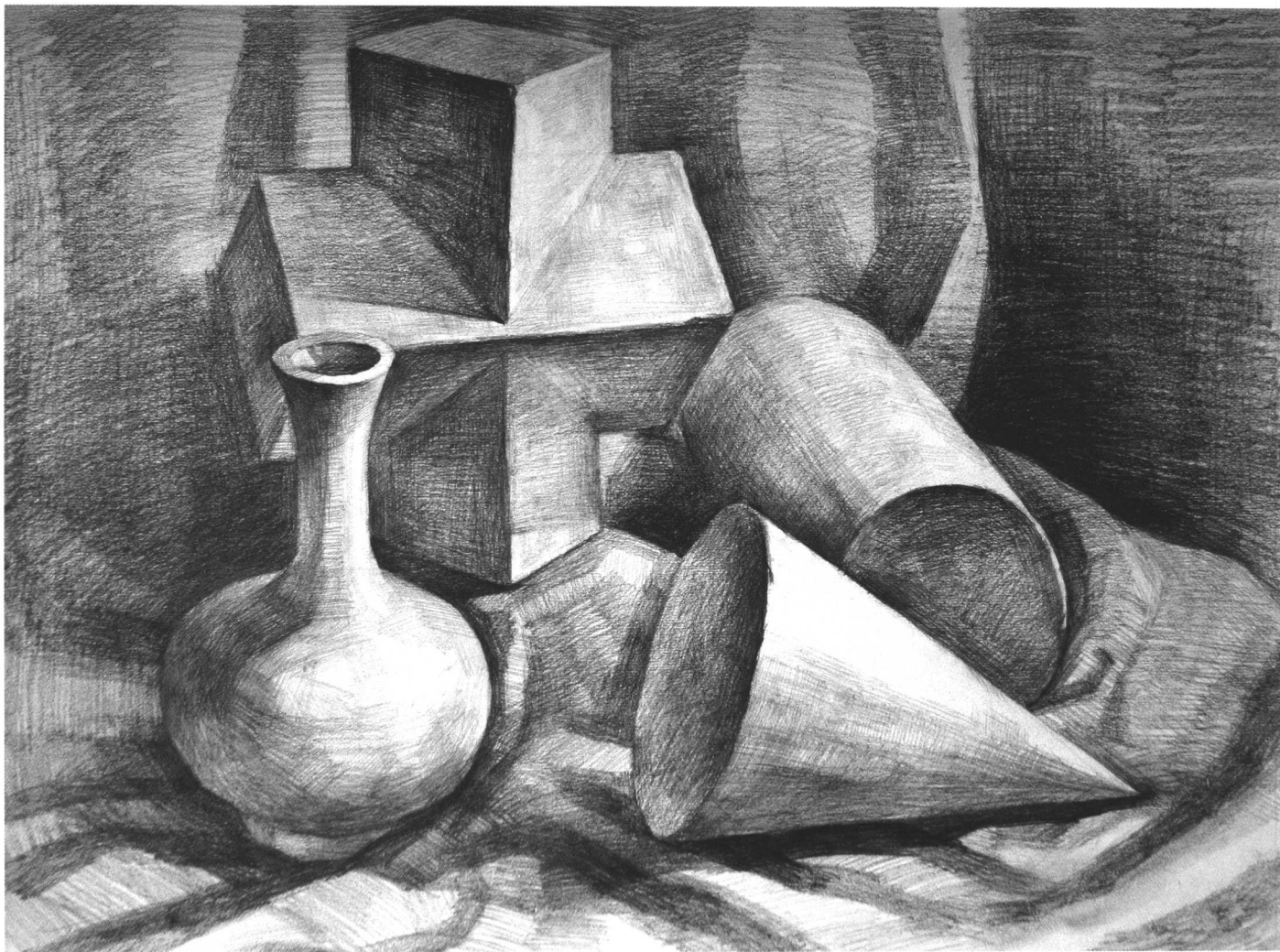
步骤五（完成稿）：在石膏体层次节奏关系画准的基础上，还要注意空间关系的处理，作画时不能把几个物体画完后再去调整整体，要在画每一步时都要进行比较，时时调整，并贯穿于作画始终。

石膏几何体范图与点评

屈洪作

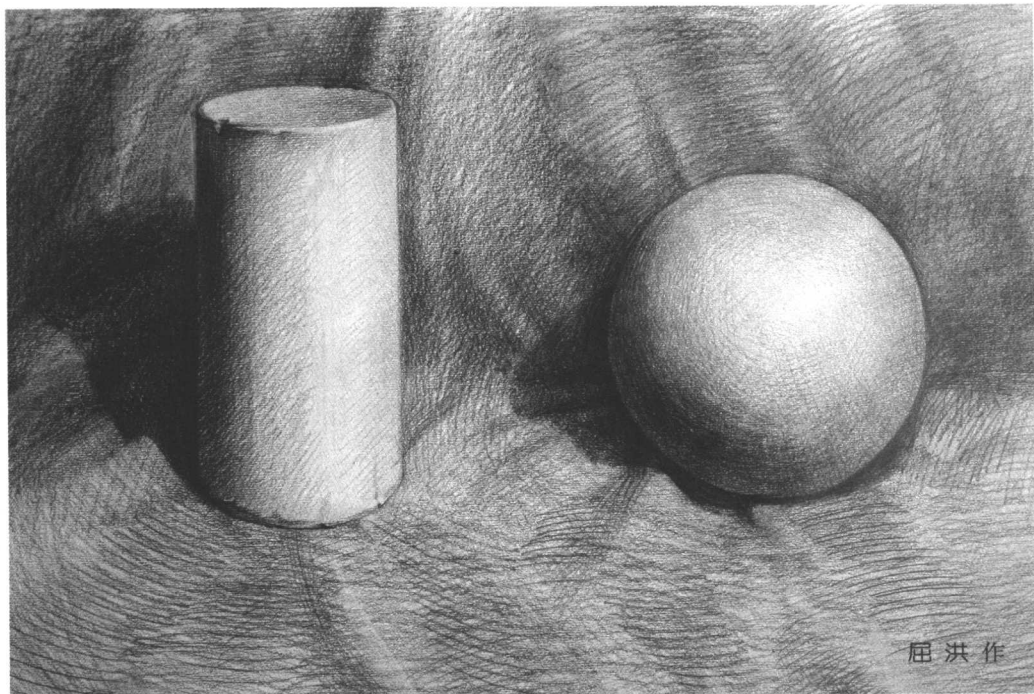
摆放几何体时从高到低、从前到后要有变化，要错落有致、前后重叠，无论上下、前后物体大概呈三角形，这样看上去视觉上才会舒适、合理。

屈洪作

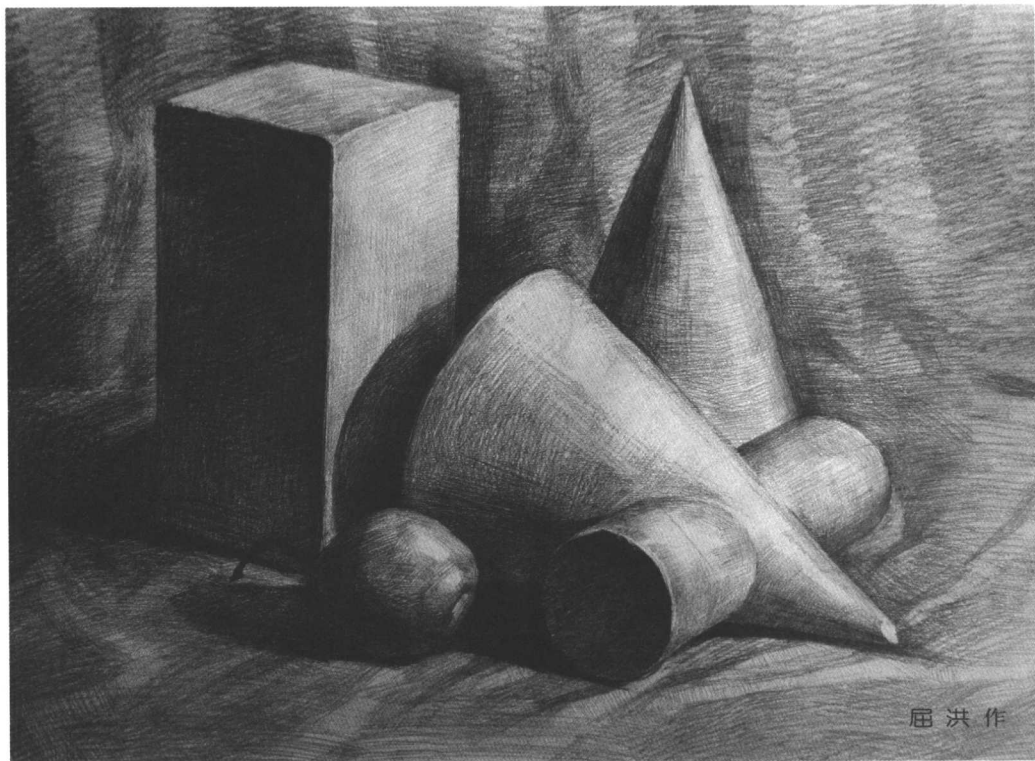
“三面五调”是素描当中明暗问题的基本要领，但在作画时，不能只看着明暗光影来找形。要知道无论光线如何变，物体自身的形是不变的，形体应该是本质的、关键的，所以在表现光影时，明暗要服从于形体，要将如何利用光影表现好物象作为主要的作画目标。

屈洪作

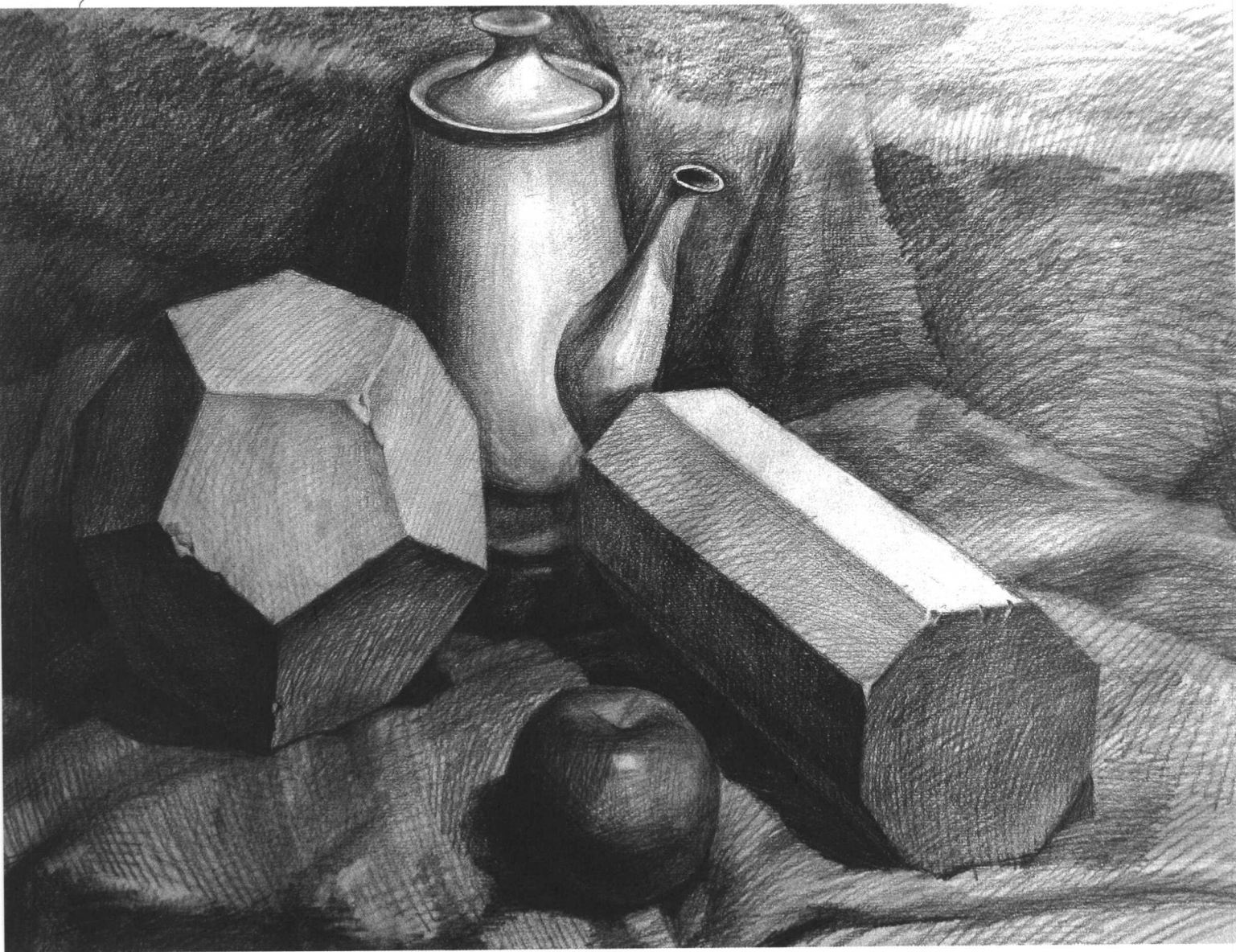
石膏几何体写生主要应掌握好构图、形体比例，物体之间的相互主次、明暗关系及前后层次的空间虚实变化，并形成一个整体的块面的概念。

屈洪作

看似简单的几何体，实际上它包含了一切物体形状的基本因素，一切复杂形体都是由此生发、组合而成，形体塑造的基本规律是“块面”，让学生们明确这种概念，是素描教学的重要课题。

屈洪作

不同质地的物体摆放在一起，增加了一些作画难度，瓷器、石膏、水果、衬布各有特色。质地、硬度、形体、颜色等方面的区别变化表现，是此张作品的重点课题。