

领跑

美术
高考

素描石膏像

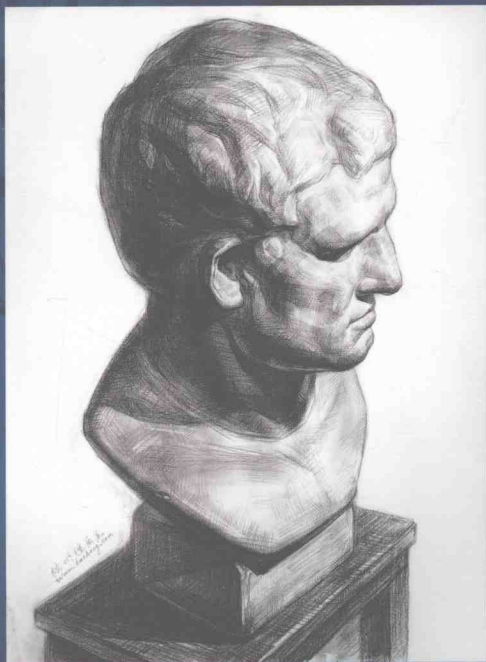
SUIMIAO

SHIGAOXIANG

应对详解

YINGDUXIANGJIES

刘胜 编著

L I N G P A O

MEISHU GAO KAO

刘胜 编著

领跑

美术高考
素描石膏像
应对详解

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

领跑美术高考素描石膏像应对详解 / 刘胜编著. —南昌:
江西美术出版社, 2006. 11
ISBN 7-80690-982-6

I. 领... II. 刘... 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130154号

领跑美术高考素描石膏像应对详解

刘胜 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxfinearts.com

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2006年11月第1版

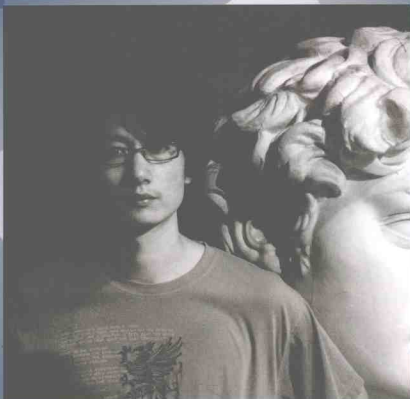
2006年11月第1次印刷

开本 965 × 1270 1/16

印张 5 印数 5000

ISBN 7-80690-982-6

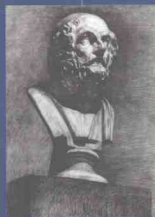
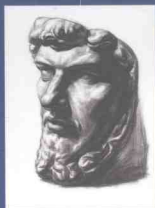
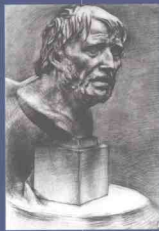
定价 26.00元

作者简介

刘胜

- 1998年 毕业于中国美术学院国画系
- 1998年 执教于上海交通大学园林环境设计系
- 2001年 执教于浙江树人大学艺术学院
- 1996年 作品《秋》获“全国大学生书画作品大奖赛”特等奖
- 1999年 作品《印象》获上海青年美术家画展优秀奖
- 1999年 作品《荷塘清趣》获“建国五十周年华人艺术家作品联展”铜奖
- 1999年 作品《归》获“澳门回归中国画精品展”优秀奖，中国美术家协会主办
- 2002年 作品《闲》获“第二届中国书画艺术华表奖”优秀奖
- 2004年 获浙江树人大学艺术学院素描教学成果三等奖
- 出版及作品发表：
- 1997年 作品入选《中国美术学院师生速写作品选集》
- 1998年 作品入选《花鸟写生集》
- 1998年 白描作品入编《当代中国线画·花卉卷》
- 2002年 作品入编《当代中国书画名家精品大典》
- 2004年 编著《色彩静物默写》
- 2005年 著《名家绘画技法·素描石膏头像》
- 2005年 著《名家绘画技法·色彩静物》
- 2006年 著《学院派绘画基础教材单个色彩静物写生》
- 2006年 著《学院派绘画基础教材组合色彩静物写生》
- 1998年 创立杭州胜画室美术培训中心 (www.hzsheng.com) 近年辅导的学生专业通过中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院、四川美术学院及其他艺术院校达480余名，其中多人名列前茅。

CONTENTS

目录

前言

1

素描石膏像取得优异成绩的主要因素	2
领跑要素之一：明确美院素描石膏像写生的考试要求	2
领跑要素之二：树立正确有效的素描训练方法	4
领跑要素之三：要扎实地理解头骨及肌肉的基本结构	10

石膏五官的画法	14
眼睛的画法	14
耳朵的画法	17
嘴部的画法	20
鼻子的画法	23

石膏半面像的画法

26

石膏像的分类画法	32
石膏像的结构画法	32
石膏像的明暗画法	40

优秀作品赏析

56

前言

Q I A N Y A N

近年来,随着艺术类考生人数的逐年增长,使得要考入一所较理想的美术院校犹如千军万马过独木桥,难度是可想而知的。应考之路漫长而艰辛,难免会促成一些学生“急功近利”、“速成”的想法,这是很要不得的。美院对基础的要求基本一致,提倡严谨、扎实、深厚的学风。考生们应该平和、实在地学习基本技能,历经刻苦磨炼,在教师正确的指导下,逐步完善艺术表达技巧,提升艺术风格,方能迈向成功之路。

大凡成功之士,都以正确的思想指导行动,考生们首先要确立正确的信念,明白自己所处的位置和方向,并对前人的经验多加以思考,理清思路。不要受混乱思想而迷失自己。《领跑》一书中阐述了基础教学中最朴素、最基本的要求。也是各大美院一贯注重的艺术本质的问题。在阐述这些基础元素之外,另收录了部分历年考入各大美院学生试前的习作,加以分析。使后继考生能更加直观地感受到、体会到美院的试前要求,这些作品是他们试前刻苦磨砺的心血,是迈入美院的敲门砖。

素描石膏像取得优异成绩的主要因素

LING PAO 领跑要素之一：明确美院素描石膏像写生的考试要求 MEISHUGAOKAO

在美术院校的招生考试中，素描石膏像一直是必考的科目，目的是考查学生的造型能力以及对石膏像的内在结构、基本解剖知识的理解和掌握的程度。

素描石膏像考试遵从写实原则。

各美术院校对素描石膏像考试的要求：

（一）构图均衡，大小适中、完整

构图约占分数的10%

构图的优劣，直接影响到最后的画面效果。如果一幅画的表现手法、形象塑造等各方面都做得很好，只是构图上有偏差，那么此画的效果便会大打折扣。恰到好处的构图才能使画面显得更有张力，过小、过大、偏高、偏低等都是考生容易出现的问题。考生应掌握最基本的构图方式：

- (1) 要饱满，但不能头部顶端或底座的一角构不进去。
- (2) 上方的空间要比下方留得少些。
- (3) 面部的空间要比头后部留得多些。

（二）动态、形体、结构、比例准确

动态、形体、结构、比例约占分数的30%

掌握了基本的观察方法和表现方法，对形体结构的认识和理解还是需要日积月累地去磨炼。要把握住大的形体感，进一步理解形体结构，并借助解剖知识，对具体的形体进行分析。

石膏头像的结构既复杂又有一定的规律。拿立方体来分析头部时会发现，头部这个立方体的下侧面的转折处是在从颞丘到眉弓、颞线再到下颌节这样一条形体转折线上的。以此类推，头部的上下、左右、前后之间的形体转折线上的位置就不难被观察和分析出来。头脑中要时刻有形体的概念，不能一下子陷入太多的细节中。认清整体与局部的区别与联系，多在主要结构上落笔。

了解石膏头像在结构中的对称关系，对准确表现头部的形体关系有很大帮助，同时也为以后画真人头像打下坚实的基础。从结构上看，两侧的颞骨、两个眼眶、两个颞骨、下颌骨上的两个下颌角，以及两个下颌节等都是对称点。五官上也有许多对称点，如眉骨、四个眼角、两只耳朵和鼻子的两个侧面、鼻孔、鼻梁、嘴角等。了解这些解剖知识，对认识、分析、理解形体关系，准确把握头部的结构，使整个造型更加准确、严谨、结实、合理等，非常重要。

（三）画面的光影变化丰富，有节奏感

光影的变化及节奏感约占分数的20%

- (1) 理解施加明暗的目的是为了帮助表达形体的体积、宽度、深度、厚度及空间的塑造。
- (2) 保持这样一种观念，即光影的变化是由于形体的转折造成的。
- (3) 必须省略所有多余的调子，明确画面的黑白灰关系。
- (4) 画面的节奏是客观存在的，在线条、色调、光与影中都存在节奏关系，有了节奏，画面才生动。

(四) 体量感、空间感好

体量感、空间感约占分数的20%

(1) 由于我们的视点与观察对象之间会形成一定的角度, 从而形成“平视”、“仰视”和“俯视”。

(2) 一点透视: 也称“平行透视”, 其透视线消失于视平线上的一点。

(3) 作画时要注意到形体在视平线上的透视变化。在考试中, 大多数的石膏像会摆放在近于平视或仰视的位置上, 那么考生只要把握好透视中平视、仰视的最基本的透视变化, 并能熟练运用, 即可获得理想的分数:

① 掌握复杂的透视关系, 可以把石膏像概括为一个或几个立方体的组合。

② 视平线以上(仰视)的透视变化在成角透视的状态下为近高远低。

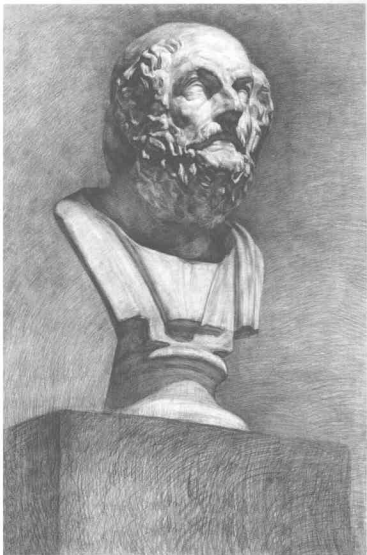
③ 视平线以下(俯视)的透视变化在成角透视的状态下为近低远高。

④ 同时要注意: 仰视时, 所有形体的底面要相应地加宽, 鼻尖更接近下巴, 下巴显得较短。

(五) 深入刻画与画面统一

深入刻画与画面统一约占分数的20%

在深入刻画阶段, 要充分地发挥自己的审美体验, 对象是有着鲜明的个性特征的, 所以我们要抓住对象的特征, 这样才可避免画面的刻板。

基础教学的实质是从素质教学入手，把基本功训练与艺术审美两者完美地结合起来。

(一) 培养正确的观察方法

在素描学习过程中，我们首先要培养“眼”的观察能力，其次是“脑”的分析思维能力，再就是“手”的表现能力。

(A) 学会“立体”地看。

(B) 要有“整体”的观察意识。

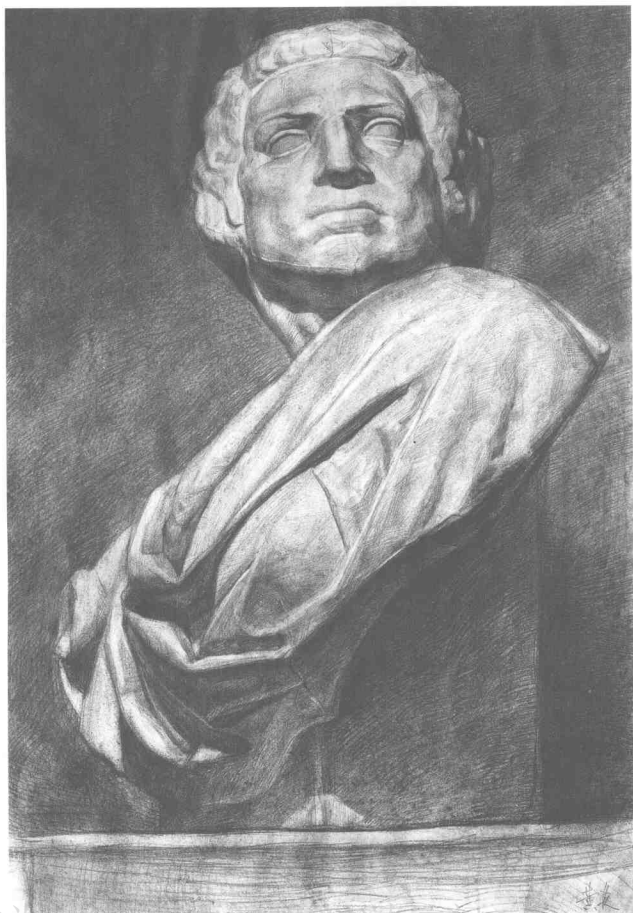
学会退远看、眯起眼睛看，这样可模糊细节关系，大的明暗、体块关系就能呈现出来。

（二）充分重视画面的构图能力。

构图指作品中物象的结构配置方法，是绘图过程中的重要环节。较好的构图必须符合审美规律，画面要稳定而不呆板，饱满但不滞塞，要有主次、远近关系。黑白灰布局要服从画面的平衡感。

通常画石膏像时，画面上部比下部留白少一点，不然会有下坠感；石膏像脸部朝向一面相对空白多一些，这样会有一种视觉的延伸感。根据对象的大小形状、动态比例的不同，找到不同的动态感受，不要拘泥陈式，可大胆地尝试多种构图方式。

(三) 强化单元结构训练

结构指形体的基本构成关系，是塑造形体的关键。“结构素描”是一种以结构研究为中心，以线为主要表现手段的素描方法。它抛开或削弱光对物象的影响，直接从物象内在的本质框架入手，通过简化多余的细节，强调出主要形体，并利用几何形将它概括成一个或几个体块的结合，又将各体块按其生长、运动规律加以严密衔接。它是从解剖结构出发，按形体结构来认识，又在透视空间中加入以实现的，具有肯定、简要、主动等特点。

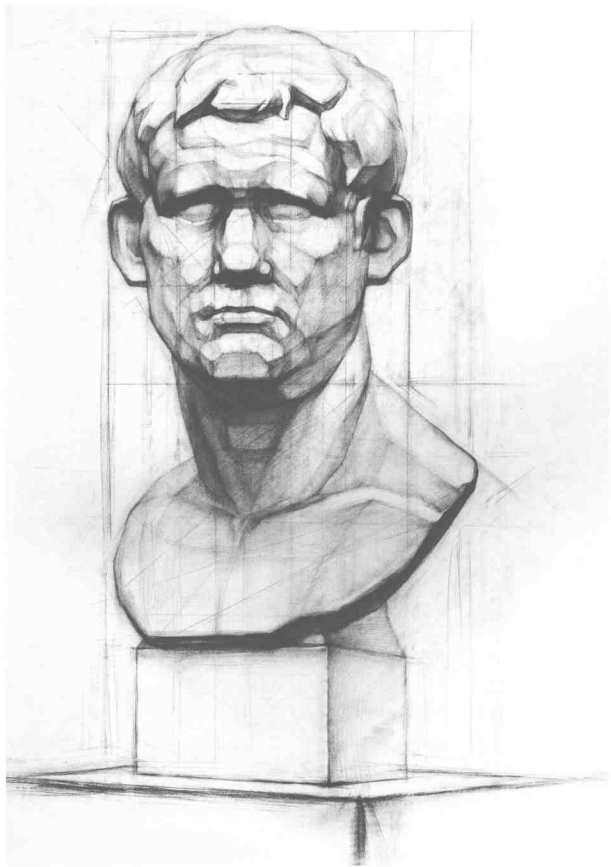

(四) 学会用辅助线

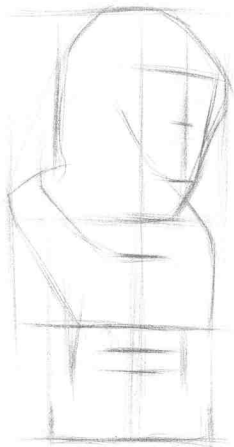
辅助线是一些在形体上并不存在的线条，它们是画家依赖想象和思考作出，并用来帮助寻找各种关系的。

辅助线也是一种指示线，可以暗示出距离和方向，因此在素描中用来确定物体的空间位置和比例。它的作用在于利用视觉原理造成量、体、空间和延伸。

通常用到的辅助线有对称线、水平及垂直的坐标线、主轴线、重心线、各对应骨点的连线、透视线、动态线等。这些在形体上并不存在的线条，主要作用在于标示出形体的距离和方向。它们的假设性促使画家在作画时往往采用较轻的笔触痕迹。在作品接近完成时，辅助线可用橡皮擦擦去，是作画时帮助理解形体的一个有效手段。

（五）明确作画的步骤

① 观察分析，大概用时 5 分钟。

② 构图起形，即打大轮廓，一般用长直线画出基本形态，大概用时二三十分钟。

③ 画大关系，进一步确立动态、透视比例的准确度，并要求抓住对象在光线作用下的明暗变化规律，通过学习各部分之间的对比，画出大体的明暗层次变化。大概用时五六十分钟。

④ 深入刻画，强调五官及明暗交界线，始终保持画面黑白灰的准确对比关系，大概用时 60 分钟。

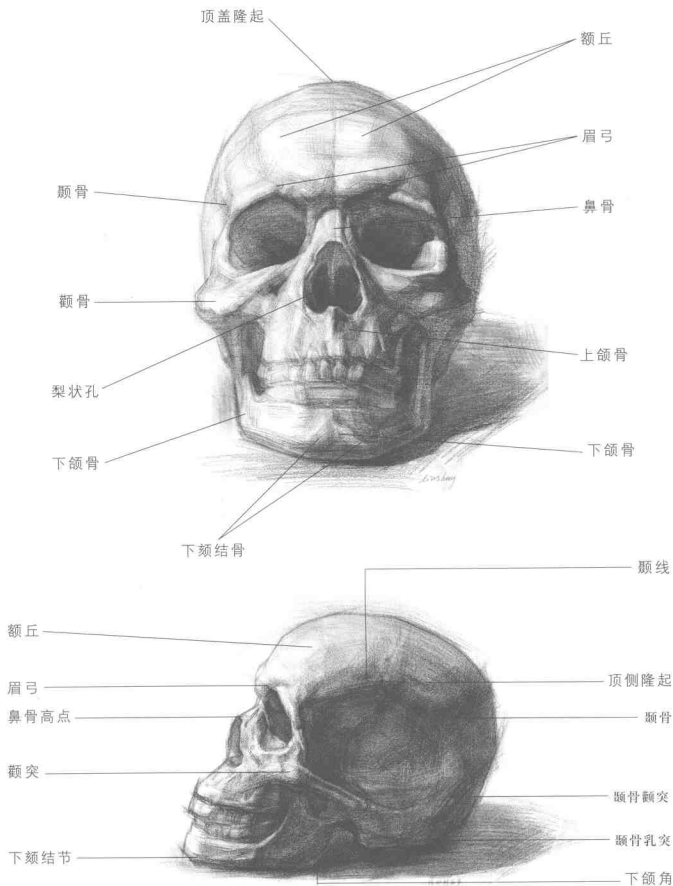
⑤ 检查调整。在最终结束之前，检查一下画面，看看画面效果是否整体，视觉中心是否明确，把过的部分减弱，把不够的部分加强，协调好整体与局部的关系。大概用时 30 分钟。

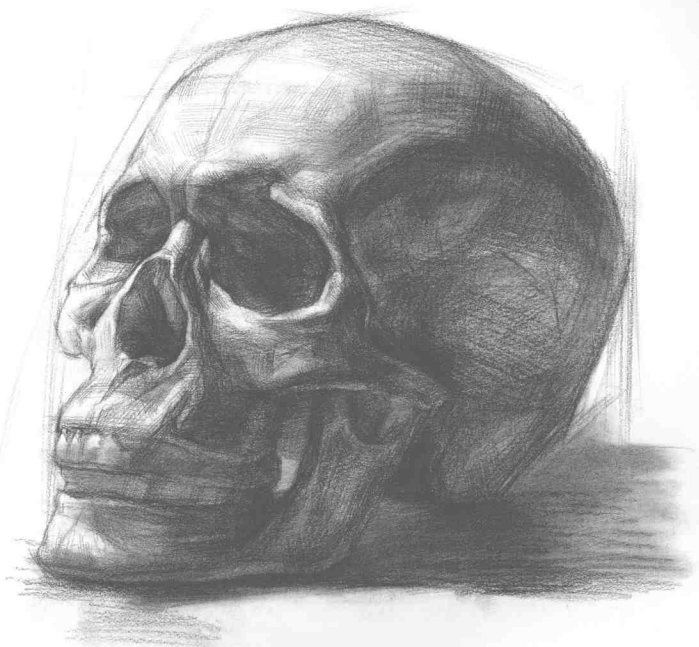
L I N G P A O 领跑要素之三：要扎实地理解头骨及肌肉的基本结构 MEISHUGAOKAO

要画好一张石膏头像，首先要了解头骨结构。

头骨是头部造型的基本依据，它的形态和表面起伏，决定了头部的形态特征。头骨是由脑颅和面颅两部分组成的，只有下颌骨可以做上下、前后、左右的运动，其他骨骼都是固定而紧密地结合在一起的。

学习解剖知识，是为了掌握头部基本造型规律和各个体块之间的穿插关系。

骨点在结构体块中的作用及意义

额丘：是额头的正面高点，从这两点向上逐渐向头顶过渡。

颞线：是额头与眼眶部正面、侧面的转折线。

眉弓：眉弓在额骨下方隆起，下面是眼眶，是额头和眼窝的交界结构。

鼻骨高点：标志着鼻梁的高度、宽度。

颧突：颧骨的高点，是面部的正面、侧面以及侧面下部和上部的重要转折点。

下颏结节：正面下巴上的左右高点，标志着下巴的宽度。

下颌角：标志着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。

顶盖隆起：头顶中线的位置和头颅的基本形。

顶侧隆起：沿颞线向后延伸，是头部侧面和顶侧面的转折线。

颞骨颞突：头部侧面高点。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo.com