

美术高考速成系列

素描石膏像写生

张经伦 编著

浙江人民美术出版社

MEISHUGAOKAOSUCHENGXILIE
MIAOSHIGAOXIANGXIESHENG

张经伦

1972年出生,浙江省奉化市人,现就读于中国美术学院油画系研究生班。带美术高考班已十载有余,个人作品多次在国内展出并获奖。

现为浙江省水彩画家协会会员、奉化市水彩画家协会会长。

写在前面

用石膏头像来测验学生的素描水准是我国美术类院校招生考试的必试科目之一。我国之所以把石膏头像素描写生作为美术高考的必试科目是有其自身意义的。首先,石膏像是静止不动的,从整体到局部呈现严格规定着的状态,变动其中任何一点都会破坏它的完美性;其次,要想画好石膏像,就必须把注意力集中到认识其整体与局部的关系上。提高这方面的观察能力,考生就既能把握整体造型的特点、空间关系、明暗层次、质感等,又能深入细致地刻画细节;再其次,画石膏像还可以使我们了解人物造型的一般规律和表现要领,为物素描打好基础;最后,考试使用石膏像,不会因为人物特征的不同而影响考生的成绩,所以美术类院校素描石膏头像考试将在今后一段时间内长期存在。

美术类院校内各专业的考试内容大致相同,但要求有一定的区别。像设计类,他们较喜欢干净、明快的考卷;绘画类注重考生扎实的基本功,此外还要看考生的思想、素质以及对艺术的理解。同属纯艺术类的油画和版画专业的侧重点也不同,油画专业强调体积、调子的关系和处理;版画专业则注重对象实体的概括和框架结构表现是否到位,要求基本形体结构严谨,能准确把握对象的形象特征。

考生的素描试卷一定要做到主次分明,表现手法上应线面结合,还要注意观察对象形体特征及基本结构,做到“形神兼备”。只有这样才能取得令人满意的成绩。希望本书能对考生们有所帮助,那将是我最大的心愿。

目 录

■ 造型法则 /1

造型法则 /1

轮廓线的用笔方法 /2

常见造型错误及纠正 /3

■ 头部解剖 /4

■ 塑造能力的培养 /5

在单一光源下作业 /5

培养简洁、概括的造型能力,树立整体意识 /6

■ 如何在短时间内补救画面出现的弊病 /7

■ 调整阶段画面的处理手法 /15

以一当十 /15

主次分明 /16

■ 考前指导 /17

■ 高考试题及分析 /18

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像写生/张经伦编著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2004.1 (2005.6 重印)
(美术高考速成系列)
ISBN 7-5340-1788-2

I. 素... II. 张... III. ①石膏像-素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料②石膏像-写生画-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(2004)第 003747 号

美术高考速成系列—素描石膏像写生

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路 347 号)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
印 刷 杭州余杭人民印刷有限公司
版 次 2004 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷
2005 年 6 月第 1 版·第 3 次印刷
开 本 787×1092 1/8
印 张 3.5
印 数 10,001—15,000
书 号 ISBN 7-5340-1788-2/J·1563
定 价 18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与本社发行科联系调换

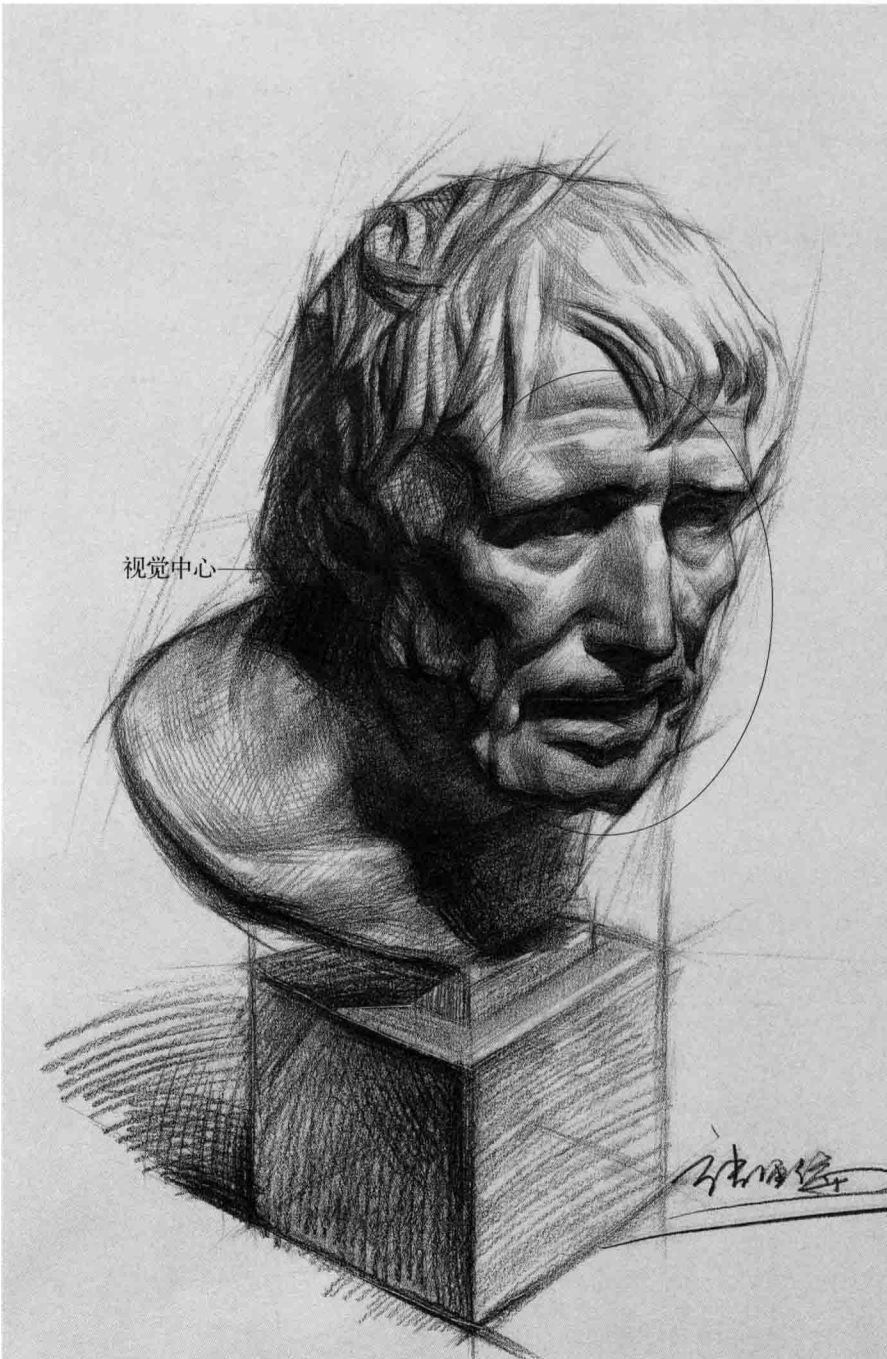
造型法则

造型法则

形是评价一幅素描最重要的内容之一，形不准，深入刻画也就失去了意义。所以树立正确的造型观念就显得十分必要。

一般来说，造型的手段是用直线来起形，找出形体构成的趋势、整体比例关系及大体面转折关系等。先从大体入手，不要顾及过多的细节；其次是有意识地确定主要结构骨点、高点（端点）的位置，其位置主要体现在额结节、眉弓、颧结节、鼻梁、鼻头、下颌结节、下颌角等处。对象棱角线的起止点、尖角凸起点，包括内外眼角、左右嘴角的点等都是重要点的位置，这些点将制约形体构成及五官形象。除了把握主要的骨点、端点相互距离的比例关系外，特别要注意弄清它们的垂直和水平关系。不妨把画面理解为无数水平线和垂直线构成的坐标图纸，任何一点都有自己特定的坐标方位，并和其他的点产生或垂直或水平的联系。确定一个点的位置不仅要和相近的各点比较，还要根据垂直线和水平线向上、向下、向左、向右地在整幅画面内进行比较，这样这个点才能被确定。主要点找准后，再来寻找内外轮廓线，把形象轮廓引向更深入、更具体、更有说服力的层次。

一幅画中往往有一个视觉中心，也就是最能引起观者兴奋、最引人注意的部分。在画石膏头像时，这个视觉中心必然集中在脸部。在确定大体轮廓和找准造型主要点之后，应下功夫画准其面部和五官的造型形象。首先是两眉、两眼和鼻子构成了一个三角形（或称“干”字形），这个中心形象起着承上启下和联结左右的作用。鼻子的长度、两眼的宽度和距离往往是确定其他部位长度和宽度的参照物。画家们把这一部分当作头部形象的支点来看待，所以考试时考生在造型方面所犯的错误往往是这一比例画错所致。此外，两眉、两眼和鼻子的构成走向和角度最能体现整体形象的透视关系，因此首先画准它们的形象，又具有理解整体透视关系的重要意义。

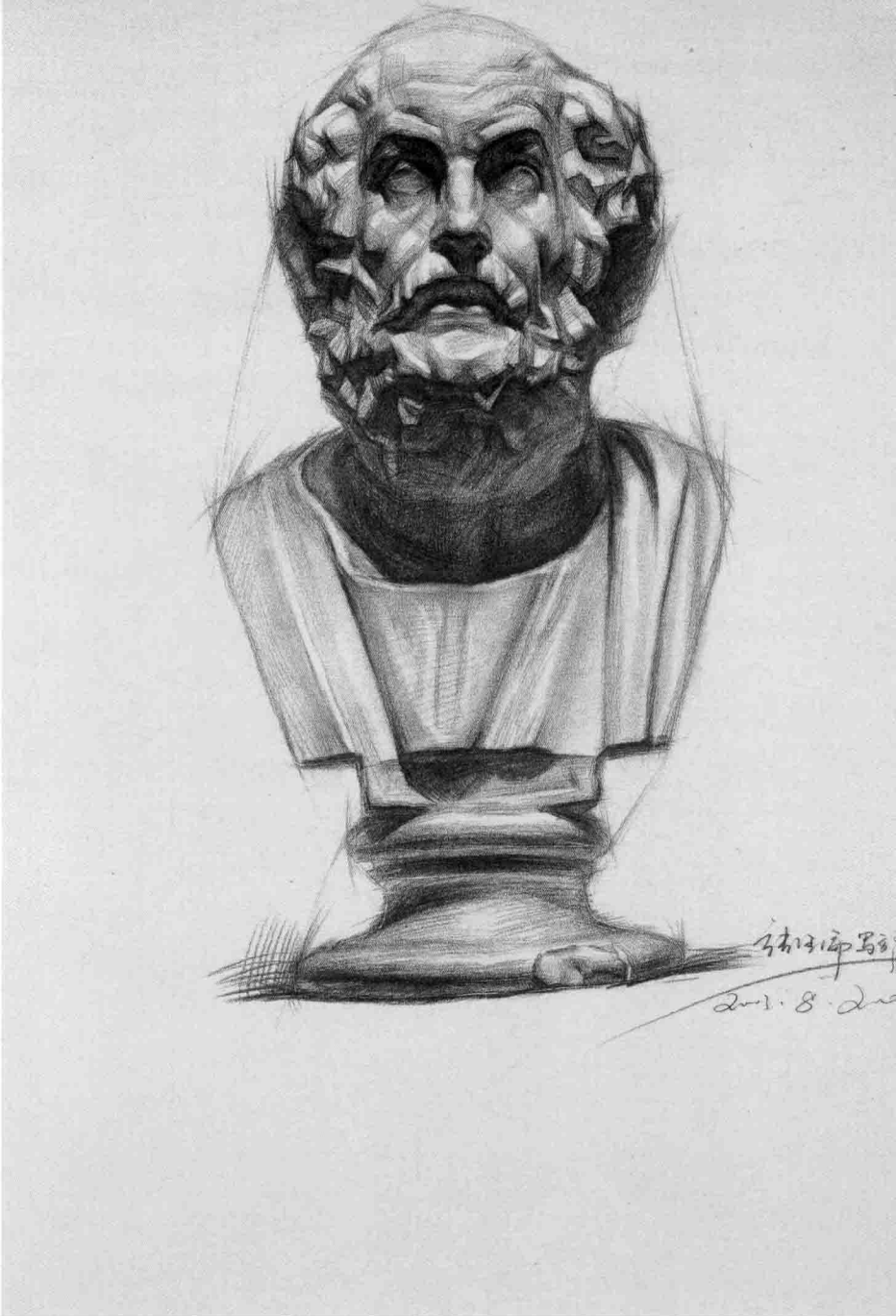

轮廓线的用笔方法

打轮廓时不仅要画准形体的比例、透视关系，而且要在线条中体现形体的纵深空间关系。因此，线条应有轻有重、有虚有实。具体地说，离视点近的主要转折点应画得较清楚和肯定，线条颜色也应稍重；离视点远的部位的轮廓应较虚，颜色也应稍浅些。处于形体高处转折线位置的线条应较重、较突出，处于形体低处转折线的轮廓线条应较虚、较浅。这样，可使形体轮廓在不涂明暗色调的情况下，产生一定的空间感和立体感，借此体现和保持整体感觉。按此规律刻画画面效果井然有序，利于发现和纠正错误。相反，如果轮廓线杂乱无章，则很难判断出哪些线条是正确的，哪些是错误的。

另外，处于亮面的形体起伏明确，形象鲜明，应画得较深入具体；暗面的形体起伏不够鲜明，色调也较统一，打轮廓时线条不宜突出，除强调明暗交界线之外，不用强调暗面的各个局部轮廓（此轮廓线画法不仅适用于造型开始阶段，也适用于画结构素描）。

常见造型错误及纠正

造型阶段最常见的问题是易犯比例、透视上的错误，产生原因有三：

1. 感觉和判断能力较差。
2. 视觉上存在着误差。
3. 从局部出发的错误的观察和作画方法。

若要避免此类问题的产生，必须培养和提高纠正透视错误的能力。一旦发现了错误，应下决心一改到底，即使改脏画面，也在所不惜。此外，一时难以辨别形是否准确，可以运用平面剪影法寻找体面的外形、比例，还可以对着镜子运用负形来反证和核对你所描绘的外形。借助水平线、垂直线及铅笔长度测量法，加强速写练习等都是提高造型能力的方法。总之，要想提高造型能力，首先要提高作画感觉能力，然后用整体的方法来作画，这样就容易创作出令人满意的作品。

小知识：在什么条件下人会引起视觉误差？

两条等长的线条在一般情况下，我们可以准确地判断出它们是等长的。若将它们以“⊥”的形式放在一起，我们会感到“|”线要比“—”长些。两条平行线“||”在没有其他线的干扰下，可以看出它们是平行的，若作这样“#”的处理。两条线似乎就不平行了。这就是受形式感的影响而产生的视觉误差。在相同的面积上，出现不同形象或形象的多少不同，也会产生面积不相等的错觉。此外，颜色的深浅、冷暖也可以引起视觉误差。

头部解剖

大多数学生画素描只追求技法，不注重对头部解剖结构的理解，那么所表现出来的内容必然空洞无物。如顶骨、额结节、鼻骨、额骨、颧骨、颌结节等均在头部的转折部位，或上、或下、或左、或右，稍一偏离，会让人感到头部五官不协调，同时也会影响体积的塑造。因此掌握、分析、理解头部解剖结构就显得尤为重要了。

在深入刻画时，我们必须从以下六个方面进行：

颧骨的起点自耳屏、颧突至嘴角，颧突是高点，而颧肌与咬肌交界处却是低点。因此，颧骨无论处于什么情况下都是以面的形式出现的。

咬肌处在下颌骨的后方，是厚厚的一束肌肉，它与颧肌之间是笑肌与颊肌。咬肌与下颌角合为一体，它的厚度的体现直接关系到头部与颈部的空间。笑肌与颊肌在颧肌与咬肌的下面，它的表现关系到颧肌的突出程度。

颊肌的隆起主要靠下唇方肌、三角肌的衬托，且颊下角的表现能直接体现下巴的厚度。

颈部要注意胸锁乳突肌、斜方肌、锁骨及喉结，可以把颈部看作一个圆柱体来表现。

眼睛是一个球体；眼轮匝肌分别与眶上缘和眶外缘有着联系。

鼻根与眼轮匝肌、降眉间肌相连；鼻骨与上唇方肌、内眦头相连；鼻翼与鼻唇沟、鼻头相连；鼻头与鼻肌横部相连。要处理好鼻底与口轮匝肌的关系还要注意表现鼻孔的深度。

耳朵由外耳轮、对耳轮、三角窝、耳屏、耳垂、耳道组成，它的倾斜度几乎与鼻子的倾斜度平行，在刻画时应细致表现它的纵深感。

嘴的整个形体是一个切开的圆柱体，嘴唇的上下左右各有不同变化，而嘴的中缝线尤为重要。

当仰视时，头部的底面是由二腹肌、茎突舌骨肌等联合表现出来的。

塑造能力的培养

塑造能力差，画面容易出现“灰”、“脏”、“飘”等弊病。因此，要提高塑造能力可以按以下几种方式训练：

在单一光源下作业

单一光源通常采用自然光或灯光。自然光一般使用画室北窗或北顶窗的光源，其他自然光源由于光影变化太大所以不能采用。灯光的采用要注意灯的亮度及离石膏像的远近关系。一般以石膏头像的灰部层次适当为标准。

采用单一光源的作用是能较容易分清明暗关系、主次关系、虚实关系以提高画者的概括能力等。

培养简洁概括的造型能力，树立整体意识

不少考生在素描写生中，只习惯用眼和手作画，不会用心去分析和理解物象，结果很容易被物象的表面现象所迷惑，或者被画面具体的技术细节所吸引，忽略了素描整体意识的主导作用。没有明确的认识，就会陷入被动地照抄对象的明暗光影，结果画出来的素描作品常常是浮在纸上的明暗和线条，体现不出有说服力的体积和空间。

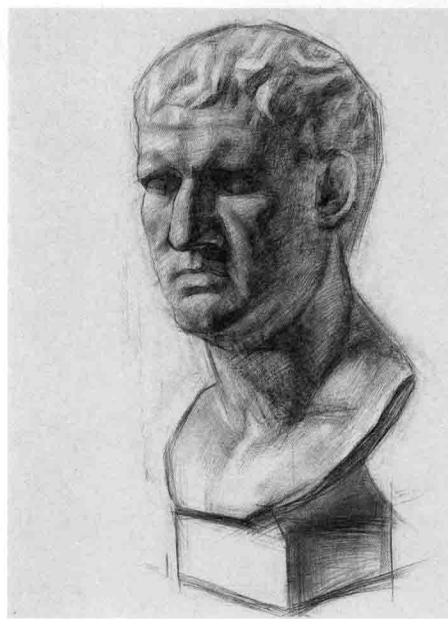
素描的整体意识是强调从大处着眼，即全面地、立体地关注对象。作画者要用整体意识来约束自己，要保持对整体的敏感性，才不至于钻进局部而忽略整体。从画面效果来说，整体的作用永远大于局部之和。在作画过程中，若过于注重局部，很容易被对象具体的细节所吸引，从而把局部对比夸大。往往当考生得意地把局部刻画好了以后，退远一看才发现画面上的形体左右结构不对称，小结构没有融进大的体块里，明暗关系混乱，此时再来调整已经是困难重重，悔之晚矣！可见整体意识不能简单地停留在口头上，在平时的训练中，要强调用整体意识来改造我们作画的不良习惯，做到手在局部，心在整体。

在素描写生的过程中，“造型”和“塑造”都离不开整体意识的指导。在“造型”阶段，前面已经强调只有心中有整体，才能从大处着眼，在动势、重心和形体的结合构成上有一个完整的认识，然后从大到小找比例、分位置。在“塑造”阶段，同样要用整体意识来约束自己，用大的“体块结构”的理论来指导实践。小的结构是附着在大的体块上的，所以体积的塑造要从大到小地进行，同时小结构的起伏要帮助大体块的转折，这样才能使局部融入到整体关系当中。思想上有了整体意识，作画的过程就会显得主动和明确。

■ 如何在短时间内补救画面出现的弊病

灰

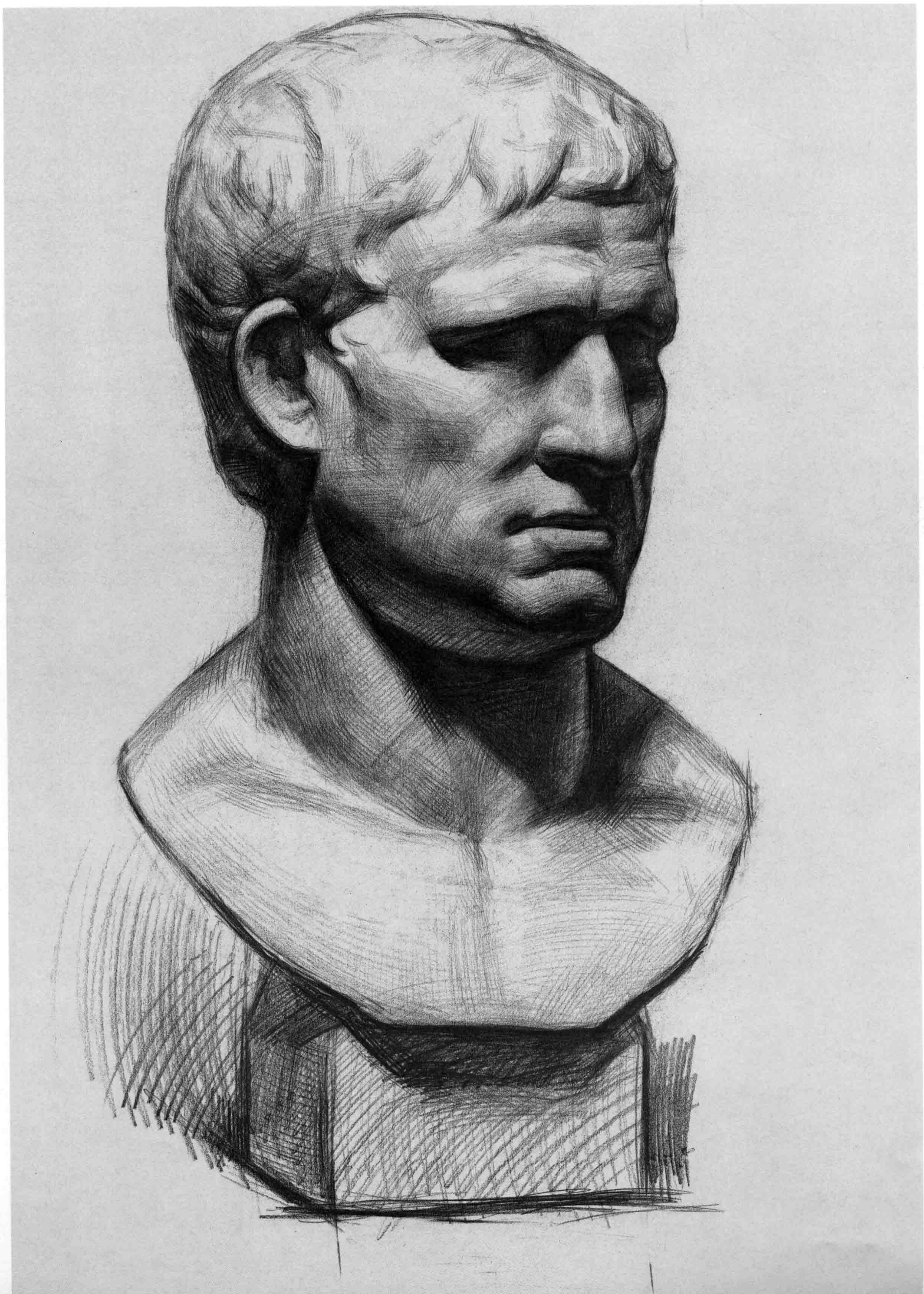
“灰”即画面该暗不暗，该亮不亮，灰蒙蒙一片，让人看了感觉很压抑。原因是作画者没有加深对对象形体的理解和认识，不理解明暗发生的规律。要解决“灰”必须先了解“五大调子”规律，可以用减弱灰部，甚至于擦掉灰部，统一加深暗部的方法来进行。这就是最常用的“加强（暗部）、减弱（亮部）”的处理方法，可以使画面效果迅速得到改变。

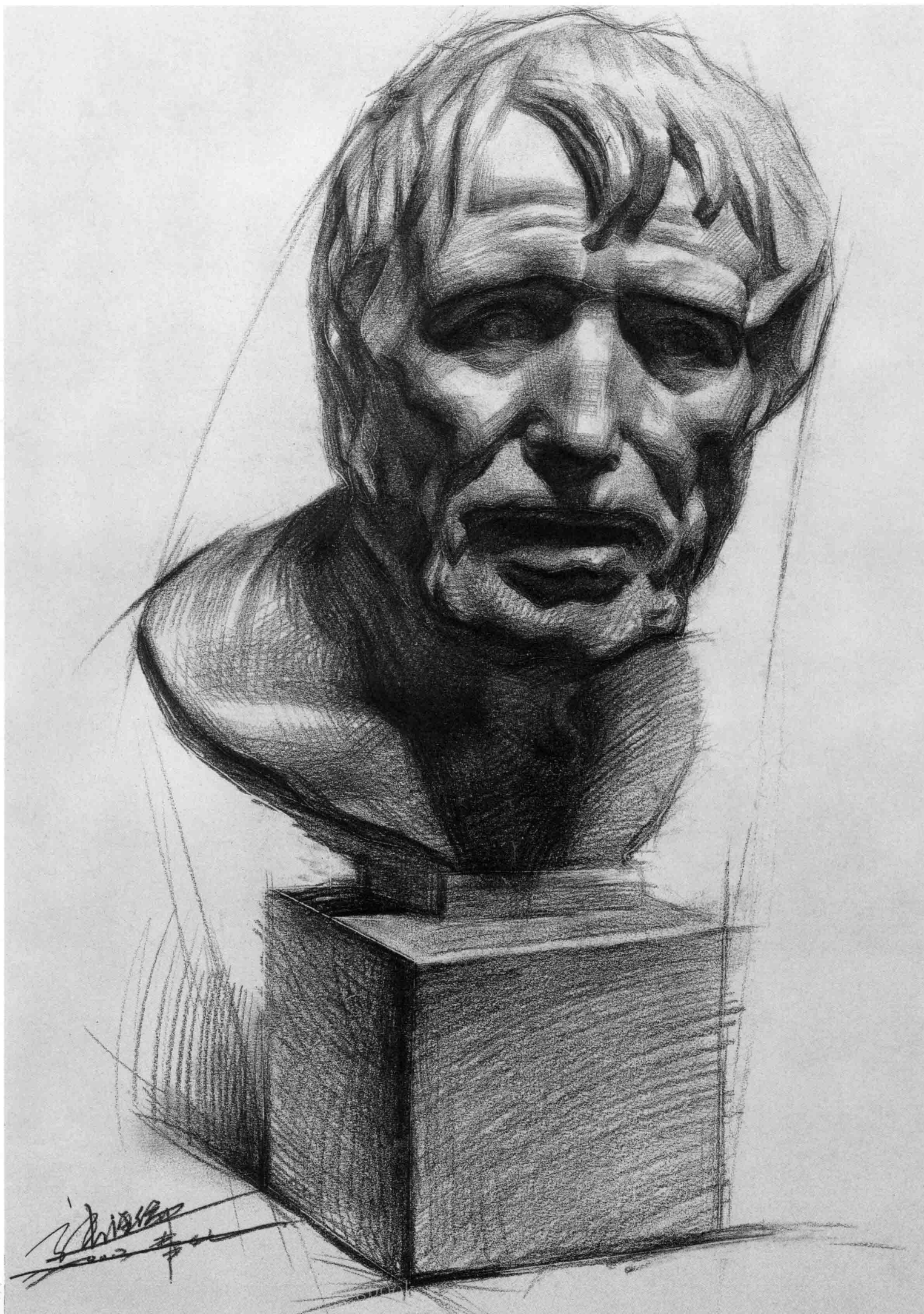
花

“花”即色调层次深浅缺乏比较，不能正确地概括，只是在照抄局部色调，以致画面失去应有的黑白灰层次和完整的效果。解决办法是作画时与画面保持一定距离，以伸直手臂笔能碰到画面为宜，并应经常后退到一定距离观察总的色调效果，或眯起眼睛看大体效果，随时注意调整色调关系，这样有助于提高概括能力，克服“花”、“乱”现象的发生。

腻

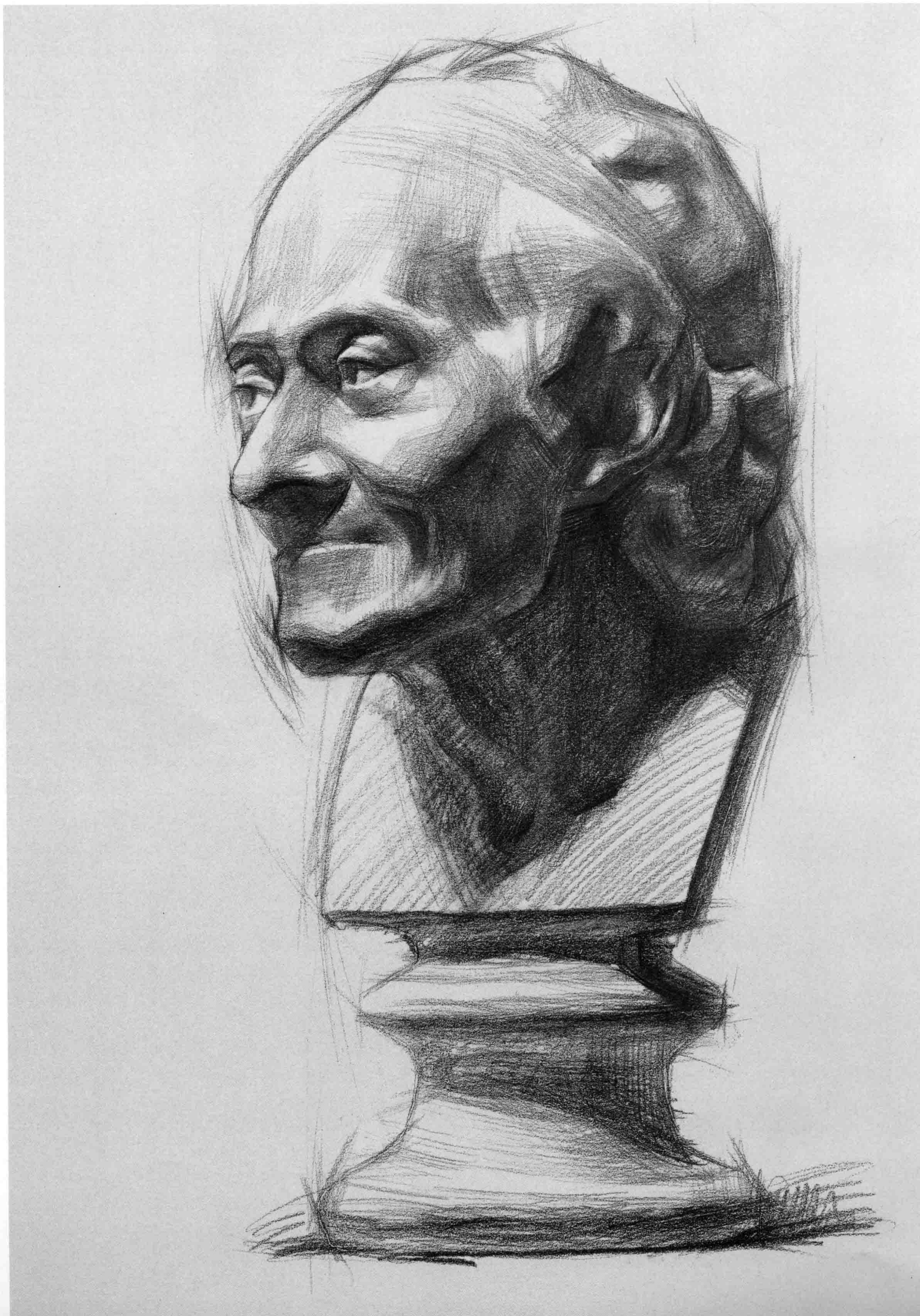
“腻”即用笔繁琐呆板，缺少变化和生动性。克服“腻”的弊病，可从深入刻画着手。刻画时应从明暗对比最强、色调最重的部位开始（这些部位往往离视点最近，又处于明暗交界线的位置）；涂大体色调时，一般从近处往远处画，从深色调往浅色调画。这种方法不仅能有效克服“腻”的弊病，而且对“飘”的毛病也有抑制作用。

飘

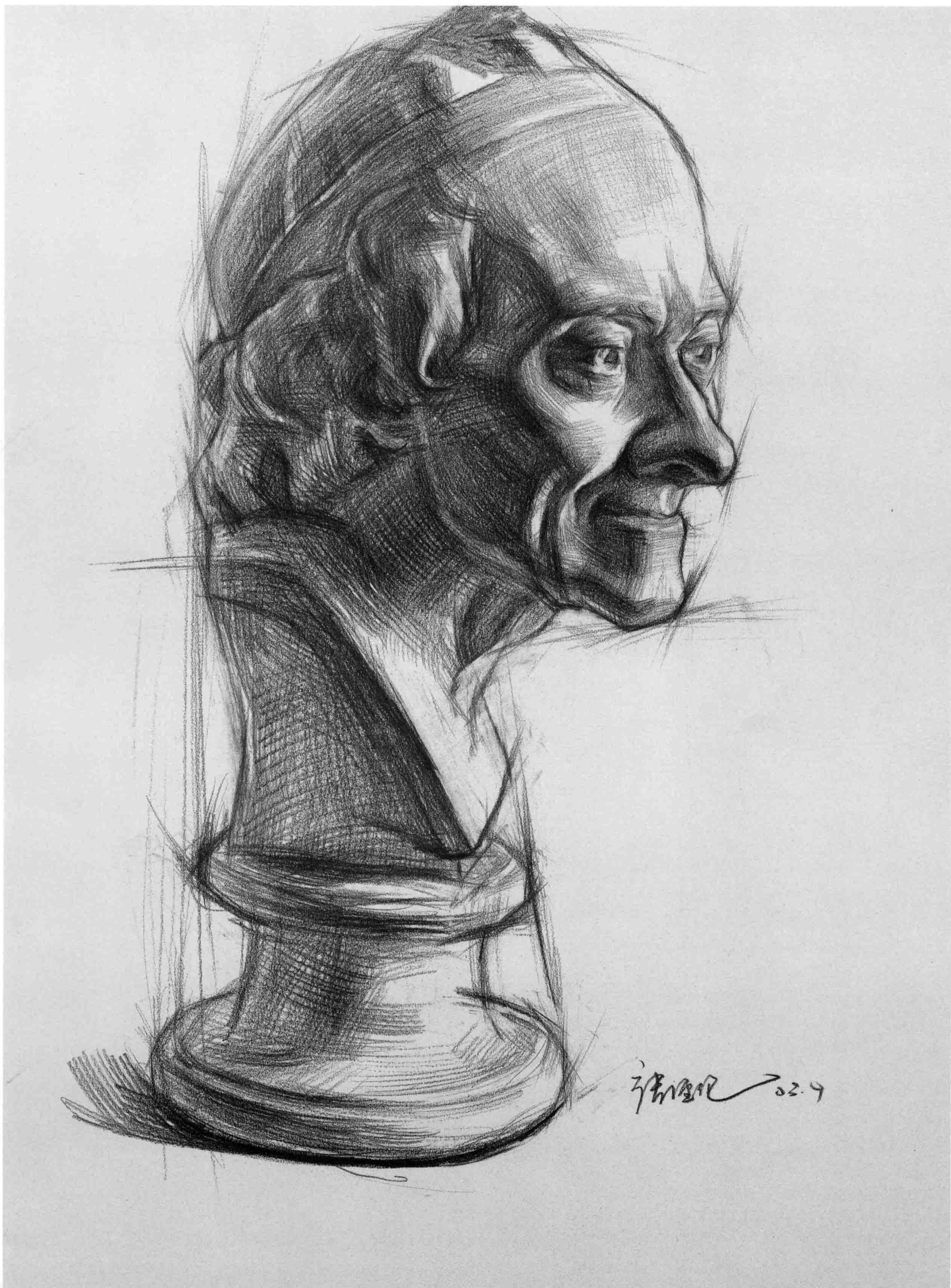
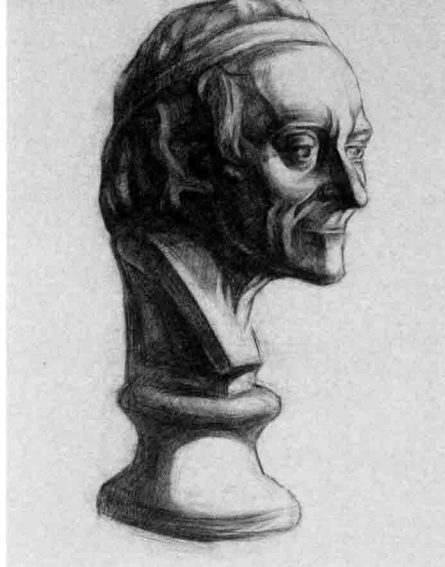
“飘”即色调中体现不出形体内容，失之于表面的肤浅。克服“飘”可参考“腻”的解决方法。

板

“板”即画面死气沉沉，没有生气，使人产生郁闷的感觉。

产生原因有：1. 明暗调子画得太单纯，黑的都一样黑，灰的都一样灰，明暗缺乏很好的衔接。2. 线条运用太单一，都画得一样长或一样粗，或方向太一致。3. 切面概括太死板，如脸部肌肉中的咬肌、面轮框肌、笑肌等形状画得太相似。要改掉“板”的毛病，首先要把明暗画细腻，黑白灰调子要处理得丰富些；其次线条应注意长短、浓淡、粗细、迅疾的变化；最后是面的概括应注意大小、方圆、浓淡等问题。

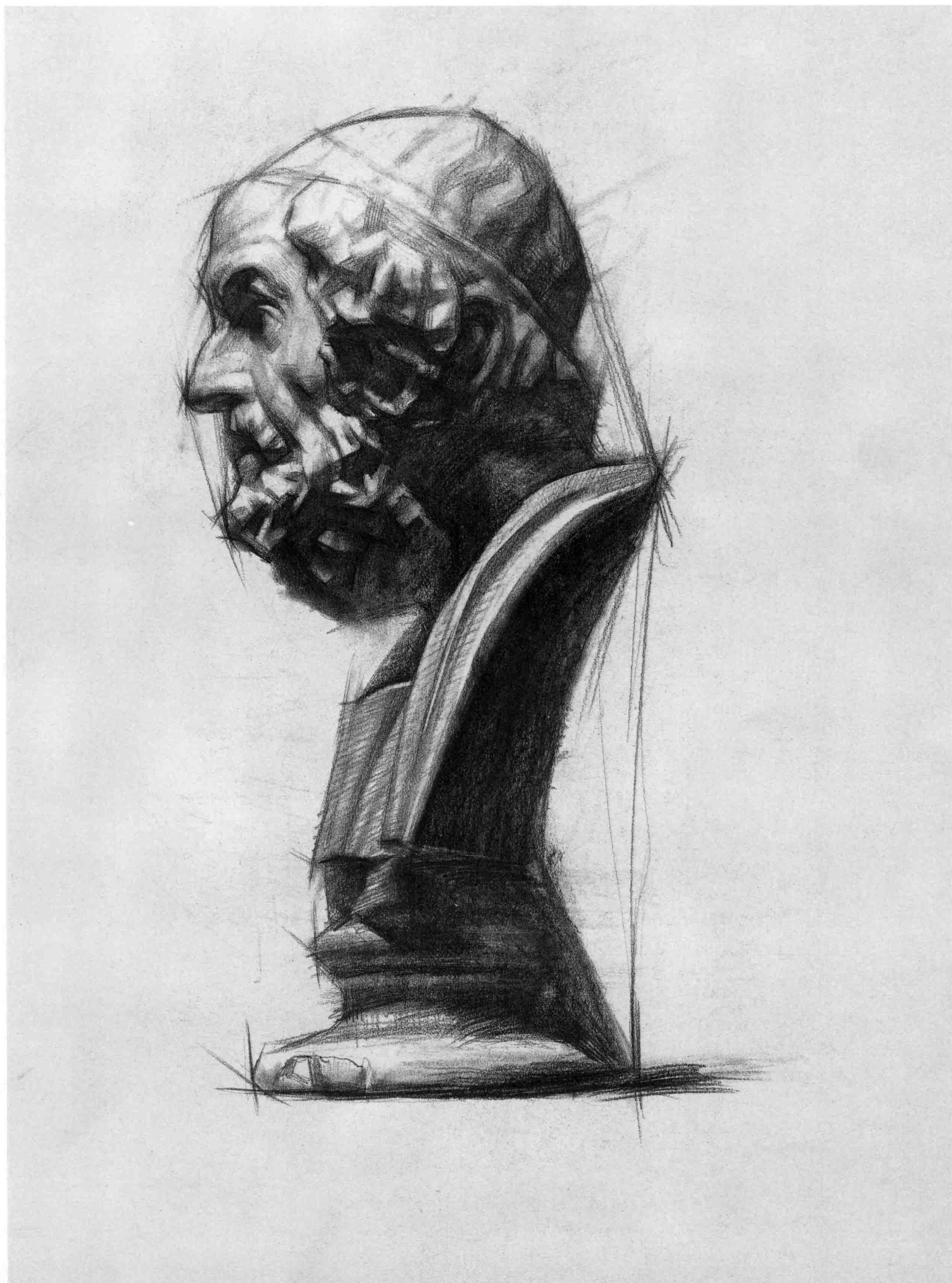
平

“平”即画面立体感不强，主要原因是对明暗交界面缺乏认识，同时也有对中间色调、反光等把握不准的问题。由于明暗交界面既不受光线的照射，又不受反光的影响，它的色调最暗、最重，为重色调之首，但它也有强烈的浓淡虚实变化，所以要想克服“平”的弊病，最重要的是灵活运用明暗交界面。首先，作画者需要提高观察能力，尤其是提高对物体明暗交界面的观察分析能力；其次，要认识到明暗交界面是由重要结构线、转折线构成的，在刻画时应找到其变化，分层次地去表现其明暗关系。

碎

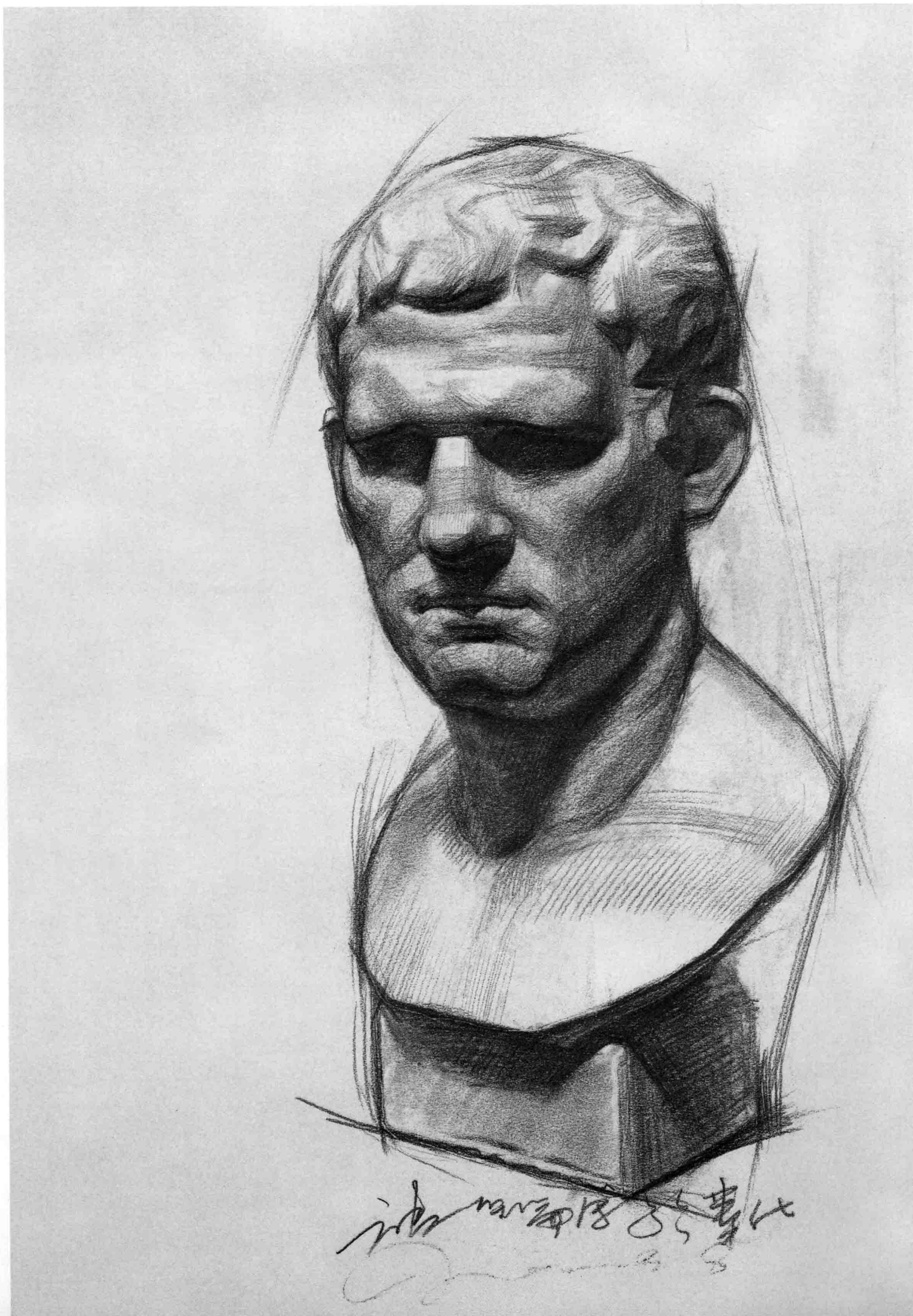
“碎”即物体的局部与局部之间或者块面与块面之间相互缺乏联系，造成支离破碎的现象。产生这一弊病最根本的原因是由于没有用整体的眼光来画对象，把每个局部都当成了一个实实在在的物体来刻画，并且用笔太碎，或者经常反复擦橡皮等。要解决这一问题，最重要的是要用整体的眼光来作画，做到主次分明，虚实有致，尤其是头发部分要灵活扼要地概括，块面、线条的组织不能太死板、太乱，应根据物体结构的转折、穿插来组织。只有这样，才能克服“碎”的弊病。

脏

“脏”即画面不干净，与画面不相干的污点、线条、印痕很多。这与平时的作画习惯有很大的关系，改掉这一弊病的做法是：1. 用笔时手掌边沿切勿接触画面，可用小指尖顶住画面来进行排线。这样既可保证线条的力度和准确度，也可使画面整洁美观。2. 建议有手汗的同学勤洗手，勤擦汗。3. 不要用橡皮反复涂改，建议画的时候不要轻易画重色，否则考虑不成熟，就可能产生反复涂改的现象，从而弄脏画面。

调整阶段画面的处理手法

调整阶段也就是考试中的最后阶段。考生往往不太重视这一时段，或者没有给这一阶段留多少时间，主要原因是很多考生不会调整处理整个画面。

这个阶段容易产生弊病除造型不准确外，还有在塑造上缺乏整体感、主次不分。下面介绍两种处理手法：

以一当十

以尽量少的语言表达尽量多的内容，这是艺术表现的一个原则。如人的头发有无数根，但我们绝对没必要全部画出来，只需通过一些细致而精到的刻画，就可以表现出全部头发的质感和内容。同样，我们也没必要把任何细微的差别都表现出来，只求整体表现就可以了。

考生作画快完成时，往往把画面的每一个内容都画得很充实，尤其是在一些细节上。把画放远看时，就会发现局部与整体脱节，不能融为一体，这时就得学会忍痛割爱，运用“以一当十”的概括手法处理多余的细节，做到虚实相生、主次分明。