

素描石膏像示范作品点评

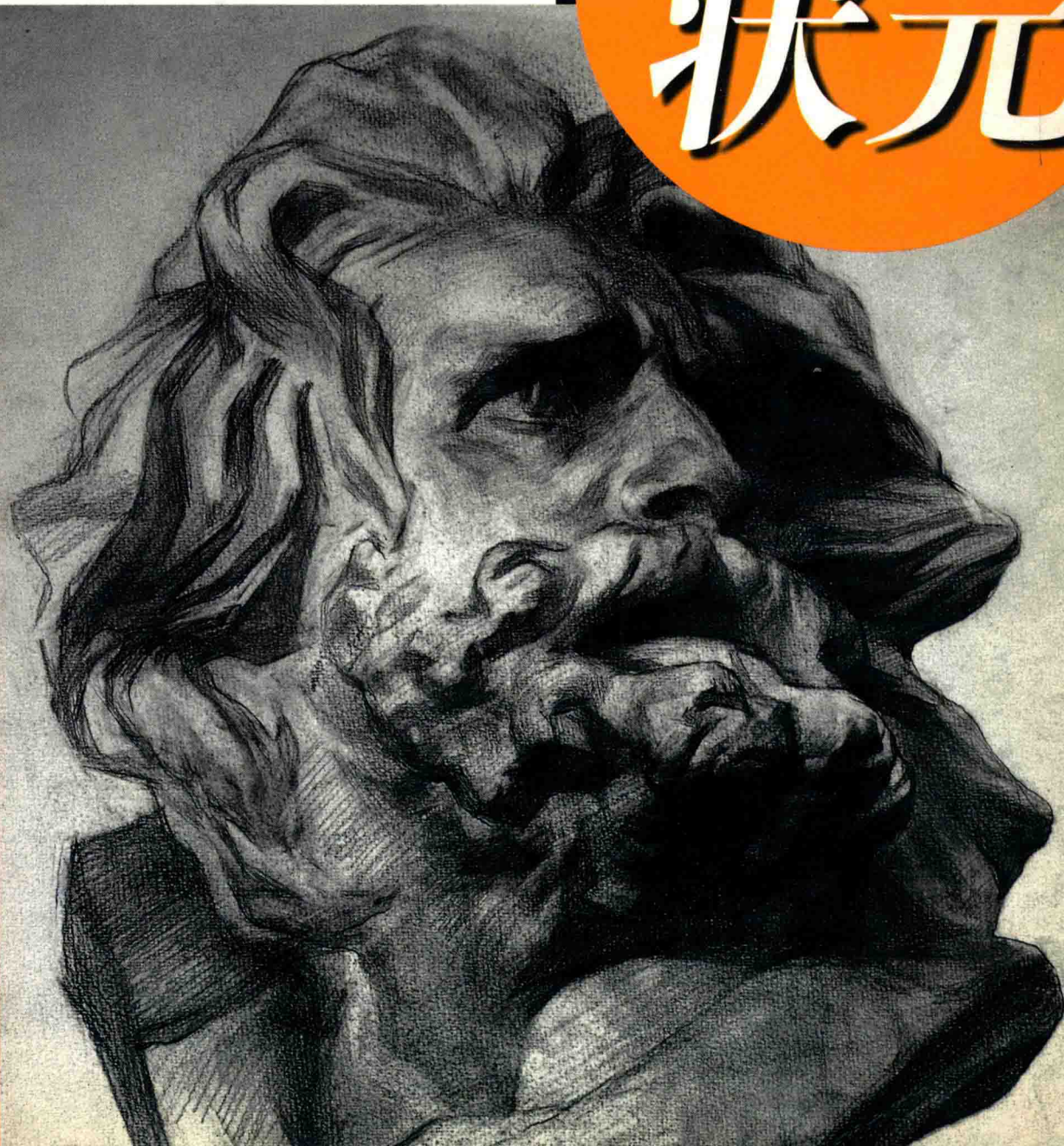
Gaokao

■ 陈可久 主编

Meishu

美术高考

状元

名师作品示范
美术状元习作
◎特级教师点评

浙江人民美术出版社

序 言

一年一度的美术高考吸引了莘莘学子为之拼搏,为了帮助应考者达到美术高考的专业水平和要求,我们特请长期从事美术高考辅导的教师作教学指导和步骤分析,并选取了近几年来考入高等美术院校的学生在考前专业训练中所作的优秀习作,供大家学习借鉴,通过对照比较、相互交流,想必会受到启迪,找出差距,得到帮助,提高水平。

重基础,讲技能: 专业学习的过程应十分重视基本能力的训练、基础知识的理解和基本观念的培养,完成从不会到会、从会到提高、从提高到拔尖的飞跃过程。绘画艺术既要具有扎扎实实的基本功和较强的表现力,同时还要具备画面艺术处理的能力,努力达到技能、理论和审美的统一。美术与技能有着必然的联系,可以说没有技能就没有美术。因此,在某种意义上,美术又是一种技能活动,在基础训练阶段,应该让技能性的活动贯串于整个过程之中,如果缺乏必要的专业技能训练,不懂素描和色彩,那只会制造出一种视觉上的不愉快,这正是基本功不够而产生的必然后果。所以,严格有效的基本功训练是十分必要的,应该用专业的语言不断提高绘画的水平和完善作品的内涵。

多实践,勤思考: 一切造型艺术都需要经过基础训练,这要靠平时大量的甚至是枯燥的基础训练来完成。写实基本功和基础训练是我们必须扎扎实实走过的重要一步。实践是根本的,对造型艺术的诸多问题,经过多次接触和讲解分析是可以懂的,但

是懂不等于会,会也不等于专,更多的是要自己去理解,去思考,问题出在什么地方?不足在何处?要注意什么?如何解决?应该明确地认识到练习不仅是为了完成一张作业,更重要的是理解和运用知识,掌握造型的方法和技巧,认真完成每张习作,在大量的反复实践中,把握娴熟的表现技能,求得真知。

不厌学,求进取: 由于每个人原来的基础和起点不同,领悟的能力也有强弱,加之文化程度和学习的精神面貌也不完全一样,学习美术会遇到很多困难,开始学习的阶段困难会更多,还会产生厌学的情绪;要进行专业学习,确实需要有“苦其心志,劳其筋骨”;勤奋刻苦是一切有成就的人取得成功的必备条件,应该好学不倦、努力进取,通过苦练把知识转化为技能、技巧,进而提高造型能力,产生质的飞跃。

基本功训练必须由浅入深,由简到繁,循序渐进,不能急于求成,更不能拔苗助长。要按教学规律,遵循素描由几何体开始到静物、石膏像、真人头像、穿插速写、慢写,乃至用色彩完成静物、风景等内容。并且要规范训练,走正路子。既能整体把握又能深入塑造,有较强的绘画表现力,视觉效果舒适、响亮。

要讲的话还很多,不再赘述。还是请大家认真读画,汲取营养。最后,祝愿你们能顺利如愿地进入高等美术院校深造,成为祖国未来的设计家和艺术家。

浙江省特级教师 陈可久

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像示范作品点评/陈可久编著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2003. 1 (2003. 5重印)
(美术高考状元)
ISBN 7-5340-1537-5

I. 素… II. 陈… 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(2002)第094523号

美术高考状元 素描石膏像示范作品点评

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

2003年5月第1版·第2次印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 2

印数: 8,001-16,000

ISBN 7-5340-1537-5/J·1345

定价: 10.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

石膏头像素描概述

陈志明

石膏头像写生是造型基础训练的一个组成部分,是循序渐进的素描基础训练中一个不可缺少的基础环节。

通过石膏头像的写生练习,初学者能够理解与把握对象最具本质、最具规律的特征,学习正确的观察方法与作画程序,同时也有利于训练自己严谨的造型能力,培养较高的审美能力。

作为写生用的古今中外石膏像,大部分都是历代艺术大师精心创作的雕刻精品的石膏复制品。这些石膏像造型严谨完美,比例严格精确,形体结构明确,神情动态生动,形象特征鲜明,表现手法多样。在石膏像写生过程中,如何准确把握对象的外部形象特征及内在精神气质,体会石膏像形象的视觉美感,理解石膏像创作者的创作意图及对形象的艺术处理,这些都是初学者必须面对的课题。这些问题的解决对提高他们的艺术鉴赏能力和理解能力,培养他们的审美意趣将起着不可低估的作用。同时还可以提高他们对客观物象的总体感受能力,并培养他们今后从事与艺术实践相关的创造意识与创造能力。石膏像作为一种教具,其本身是无生命的静物。它静止不动,稳定不变,不受时间限制,使画者能从容地进行反复的比较与调整;神态与动态固定,便于对形象特征进行研究与把握;色泽单纯,质地统一,不存在复杂的质感与色彩变化;轮廓线与体积感明显,便于直接着力于形体结构的研究。这些都便于初学者进行充分的分析与探索,从而掌握严谨扎实的写实功夫,培养一丝不苟、精益求精的创业精神。

石膏像所具备的各种独特的优点,使初学者能够在大量的不间断的写生练习中,学习并掌握正确的观察方法、表现手法、作画步骤,提高对结构、形体、透视、比例、空间、明暗、质感等造型因素的理解能力和把握能力,了解素描造型的基本规律,树立绘画的整体意识,培养造型的严谨性,掌握写实的技巧技能,为 人物素描 写生打下良好的基础。

显而易见,石膏头像写生并非 是目的,它仅仅是一种学习手段。通过它,初学者可以从基础开始,逐渐理解并掌握和造型基础有关的知识、能力、技巧。

以下是石膏头像写生中需研究与解决的几个问题。

一、构图

石膏头像写生的构图,从画面内容而言似乎并不复杂,但仍有必要引起我们的重视。因为,好的构图是完成作品的前提,能为作品的进一步深入打下良好的基础。

完整合适的石膏像写生构图通常应该把石膏像整体画进画幅中(包括底座)。在画幅四周应留有适度的空间,不可太满,也不能太空。一般石膏像正面朝向的一边应稍多留些空间,以免造成压抑感,同时,底边应比顶部多留一些空间,不然会有下坠感。

不合适的构图

太大

太小

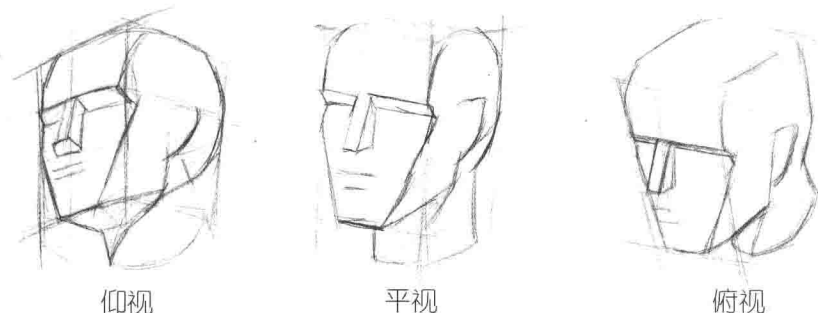
太偏

二、形体结构

形体结构是指物体形体各部分的结合与构造,是形体占有空间的方式,它客观地、本质地决定了物体的外观特征。头部形体结构的基本存在状态主要是圆球体与立方体。圆球体与立方体的组合可以综合、概括任何复杂的形体。形体结构的基本要素是点、线、面,这里的面是指形体上不同方向的组合面;线是指面与面之间的转折线;点是指三个以上的面在形体上形成的交结处。连接两个转折点的直线往往表现出面与面之间的转折,众多面的不同转折形成各类体块,各类体块的榫接组合就构成物体总体的造型特点。由此可见,点、线、面决定形体的外观视觉特征。

三、透视

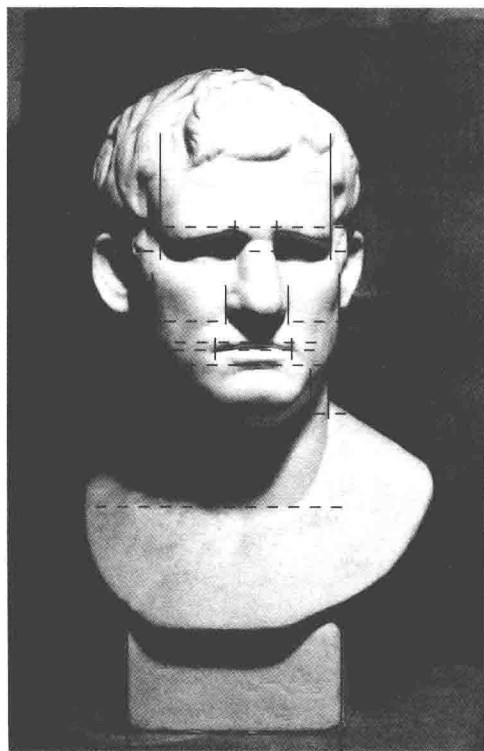
透视是指由于物体所处的角度、高度不同而在视觉上产生长度的递增与缩减、形状的变化的一种现象。一般情况下,处在仰视状态下的头像,五官的三条平行线从靠近视点的一端向下倾斜,头部形体的各高点由近至远出现由高到低的排列现象。头部形体的面朝上的将变窄,朝下的则变宽。处在俯视状态下的头像则呈现与仰视相反的透视现象。处在平视状态下的头像,透视现象较弱。形体结构往往随透视的变化而产生视觉上的变形。对形体结构的研究,在某种程度上实际已转化为对透视结构的研究。形体结构的透视关系正确与否,决定一幅素描作品的成败。

头像的透视

四、比例

任何物体的形体都有自身特定的比例。比例主要是指物体在空间中的高、宽、厚相互之间的长度的比较与分割,比例制约着形体结构的基本特点,反映物象的造型特征。在石膏像写生过程中,必须依靠整体观察与反复比较,准确地把握对象的各部分的比例关系,如:额、颧、颌之间的长度与宽度的比例关系,眼、鼻、嘴之间的比例关系,头、颈、肩之间的比例关系,才能正确地表现出对象的造型特征。

五、明暗调子与层次

明暗是光源照射在物体形体上而引起的色度层次的黑、白、灰的变化。

明暗中不同的黑、白、灰层次的产生,取决于光源的强弱、物体与光源距离及与写生者的距离远近、物体与光源的角度变化、物体自身的固有色的深浅、物体本身质地的反光性等因素。

把整个画面归纳为暗部、亮部、中间部三个黑、白、灰大块构成,尽可能把一些小的明暗变化加以联系,统一在大块的明暗之中,以形成画面大的黑、白、灰趋势,获得良好的画面效果。

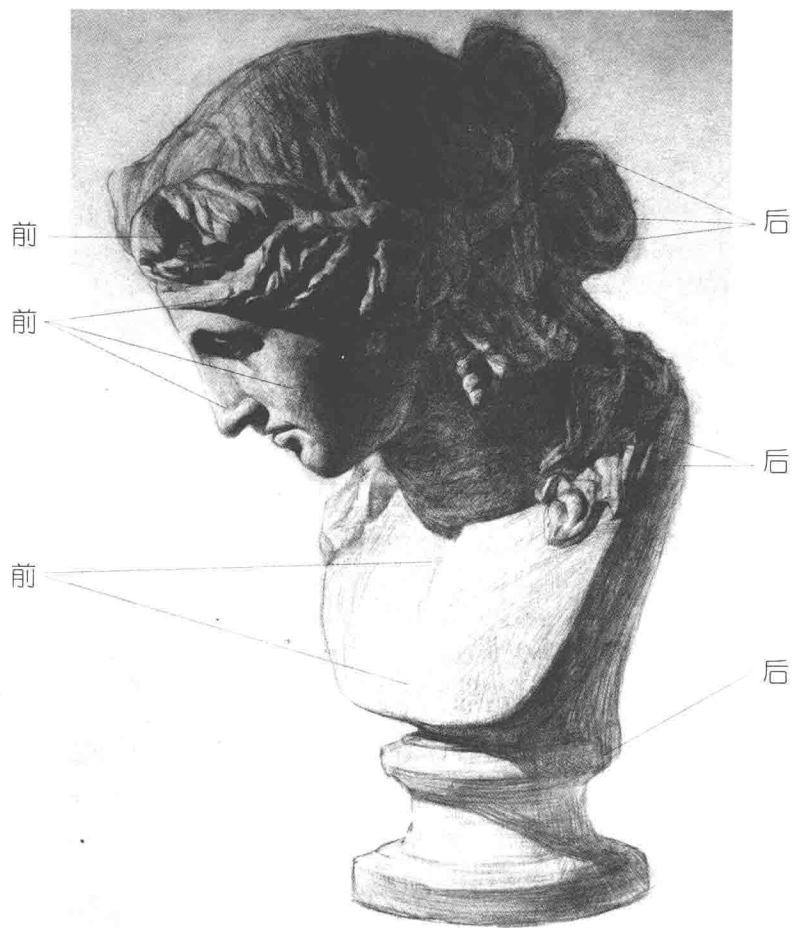
六、空间的表现

空间可以理解为我们观察物体时产生的距离感,其中包括物体各部分形体在空间中的前后、远近位置,因所处的透视角度的不同而产生的体积与形状的变化(变形),同时亦指由于大气作用于物体各部分而在色调层次上所产生的变化。对空间的处理是素描训练的一个主要课题。

空间表现与透视上的相应部位的缩减、递增有关,同时也与明暗的虚实对比有关。

只要正确认识物体近大远小的透视现象,掌握点、线、面在空间中的递增与缩减变化的透视规律,就能正确表达出形体的空间关系,使描绘的物体表现出一定深度的空间感。

明暗在空间的表现上有其自身的规律,如近处细节清晰、层次丰富、对比强、表现较实;而远处则细节模糊、层次单纯、对比弱、表现较虚。我们只要运用这一规律,画出处在不同空间位置的形体不同的明暗层次,便可以真实可信地营造出物体在空间中的立体感。

七、主次与虚实

一幅生动的素描作品，画面肯定主次明确，在处理上必须虚实有度，否则便缺乏艺术感染力。

“主次”指的是画面中应重点表现的部分和次要对待的部分。“虚实”处理是指画面中主要的部分用“实”来表现，次要部分则用“虚”来表现。对主次的虚实处理涉及到三个方面的因素：一是形体在空间距离的远近；二是明暗色调的层次关系的强弱；三是所处的位置是视觉中心还是非视觉中心。

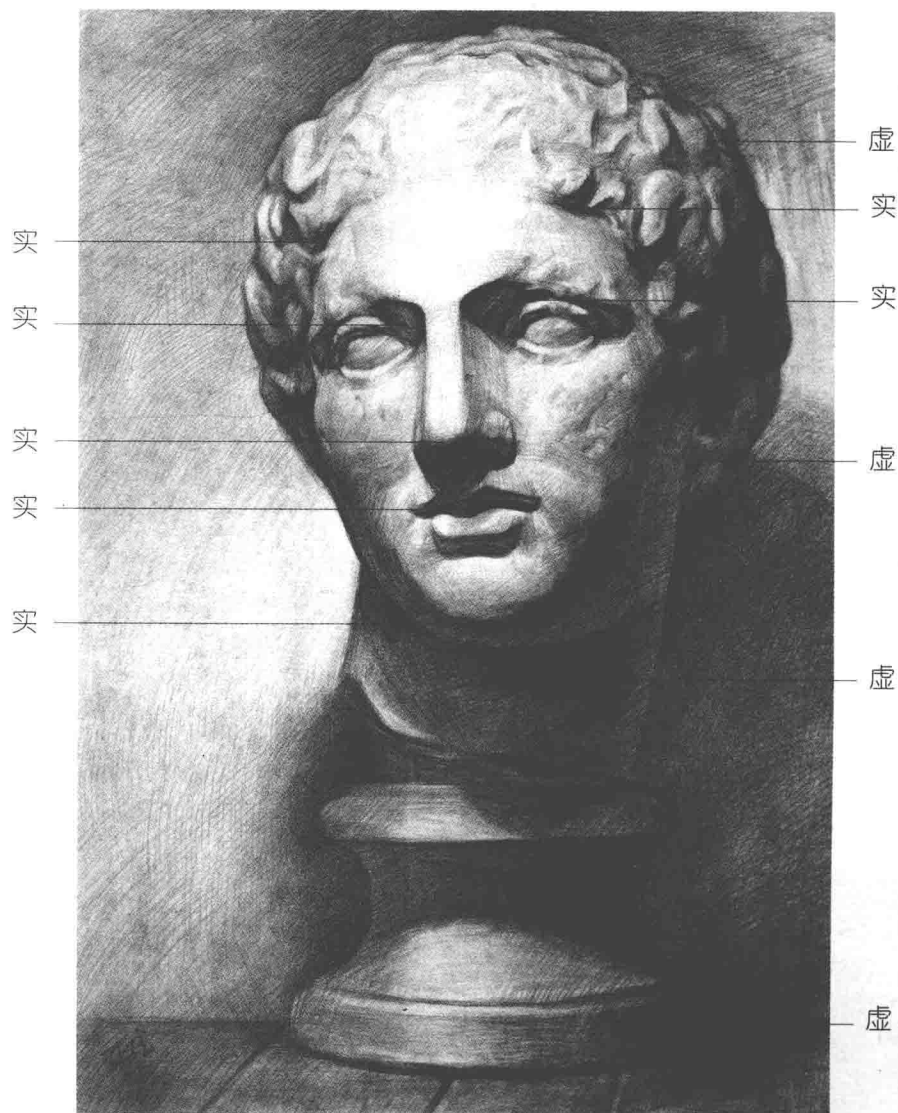
在对具有前后空间关系的形体的表现中，对前置的一部分形体的塑造相对于其他后面的次要形体应当更细致、更充分、更具体，边线处理相对肯定、尖锐、清晰，而对远处的部分形体则应进行适当的概括与简化，边线应轻淡、模糊。

在明暗的处理上，近处的物体的明暗关系对比度应加强，对明暗层次的刻画应该较为丰富。远处部分的明暗对比应减弱、淡化，明暗层次应相对简略。

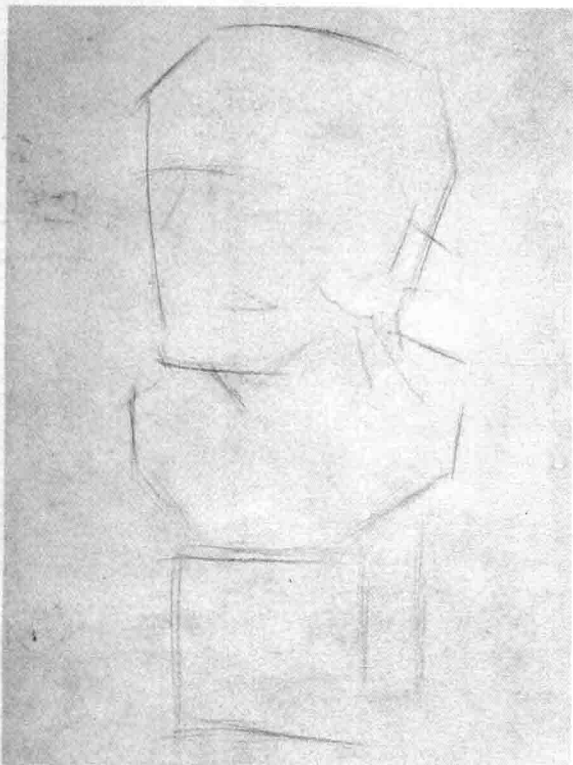
视觉中心往往是对象本身最感人、作者最着力表现的一部分。为了突出这一部分，加强这一部分在视觉上的冲击力，使之成为画面中最强烈、最主要的一部分，必须对此有意识地加以充分表现，而对其他非视觉中心部分则可弱化处理。

八、石膏像的质感

石膏像是用石膏制作而成的，质地坚硬细腻，色泽纯白，有较强的光洁度与反光性。因此，石膏像在光照下具有很强的透明感，哪怕是在暗部，反光也非常显著。所以在塑造暗部形体时不能涂成黑色一片，而应该恰当地描绘出各个细部的反光、投影、交界线的层次关系，以体现石膏像的质感所固有的视觉美感。

石膏头像素描作画步骤

▲ 1. 在画面合适的位置，简单地用线勾画出对象状，确定构图。

▼ 2. 画出对象的基本造型特征及动势。

▲ 3. 定出五官和头部关键结构点的位置。

▼ 4. 调整并确定对象的比例关系、透视关系。

◀ 5. 深入分析并确定对象大的形体结构关系。

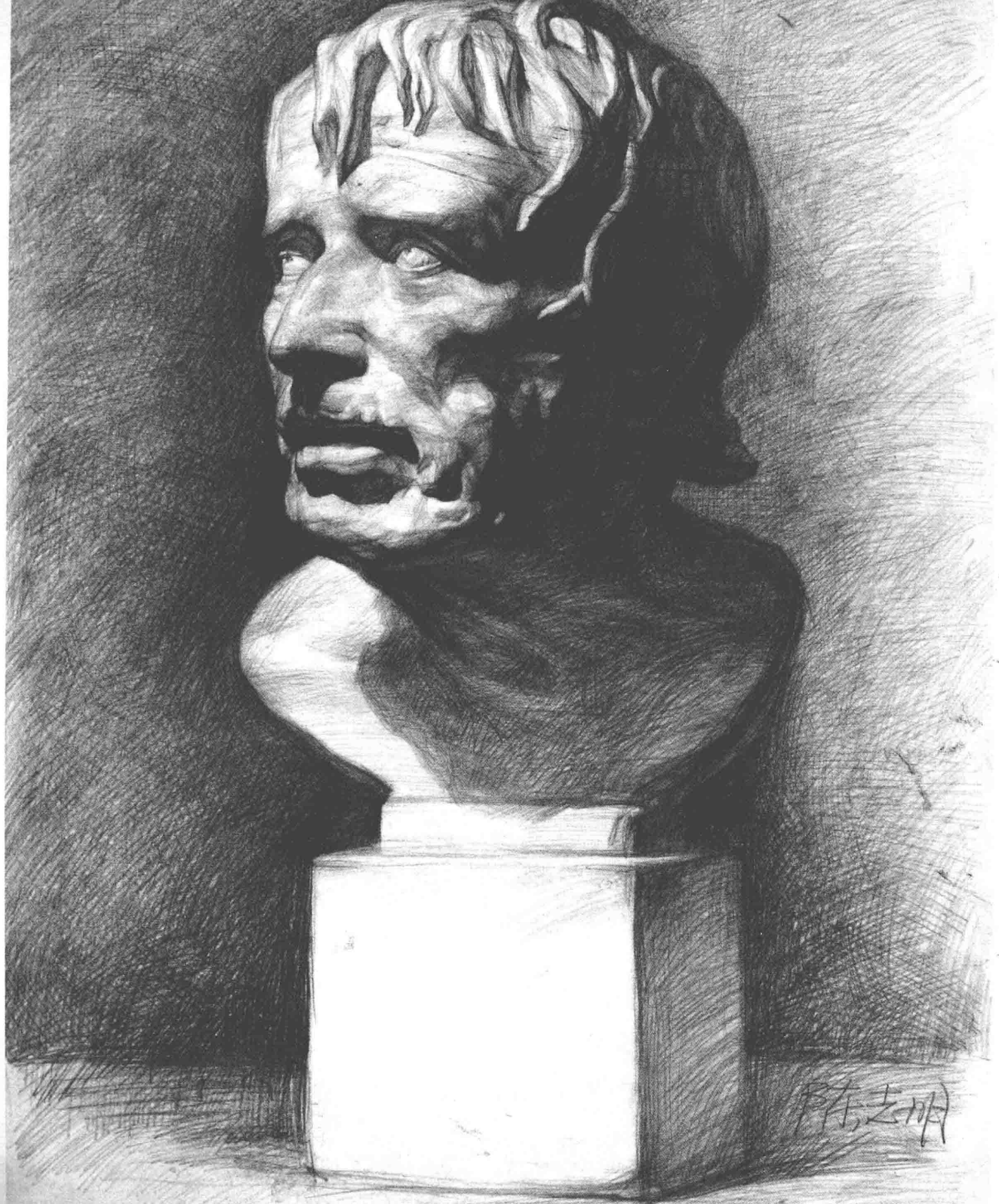
◀ 6. 从结构出发，塑造对象的形体，画出形体体面的不同转折，并随即画出大的明暗关系。

▲ 7. 深入细致地塑造对象的形体，画出明暗调子的不同变化。

▼ 8. 进一步深入刻画对象，不断充实形体细微的转折与明暗调子的微妙变化。

► 9. 在作品基本完成时, 将画面与石膏像作整体比较, 并进行整体的调整与处理, 使作品更加生动感人。

皇甫赟钰，2002年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院上海设计艺术分院。

教师点评：这幅大卫作品是自然光课堂习作。作者刻画得较深入、厚重，整体关系把握得较好。头发的团块概括特别成功，暗面的塑造深入又不失画面整体的谐调。只是头颈动态略显不够。

皇甫

馬勇

马 勇，2001年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院版画系。

教师点评：这是一幅高三学生的模拟考作品。作者有较强的画面处理能力，素描手法轻松、熟练，能够在短时间内迅速把握住对象形体结构的整体关系。高度的概括能力是考生练习过程中特别要强调的，对于一个没有经过训练的人，他的观察通常容易散乱而无序。

徐颂梁，1998年
毕业于杭州七中，同
年考入北京印刷学院。

教师点评：这是一幅灯光长期作业。形体结实，虚实关系处理得当。作者很好地把握住对象的暗面刻画，做到了隐含在暗面中的形体既有内容又不孤立。画面的视觉中心是五官及脸部的一组头发，作者化了一定的精力，塑造得很深入。

颜伊芳，2002年毕业于杭州七中，同年考入华东理工大学。

教师点评：这是作者的灯光作业。画得比较深入和充分，准确地表现了对象的形体结构和神情风貌。几大结构层次处理都比较成功，特别是颈部向前倾的动态较难表现，作者在处理上运用松紧虚实的手法，通过主次的对比，准确地表现了对象的动态。

孙 俊

2002年毕业于浙江艺术职业学院中专部，同年考入浙江艺术职业学院美术系。

教师点评：

形体把握较好，结构明晰，作品有很强的空间深度与体积感。头、颈、胸动态关系把握准确，同时较好地描绘了形象的性格特征。整幅作品显得厚重结实，具有一定的表现力。

胡晓东，2001年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院视觉传达设计系。

教师点评：这是一幅灯光长期作业。整幅画面的空间氛围营造较好。五官、头发凸出部分表现得细腻、充分，前额上方的面冠以及向后延伸的空间距离，通过准确的形体透视变化和明暗的推移关系，表现得较为成功。

胡晓东

高 艳，2000年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院环境艺术设计系。

教师点评：这幅石膏像的面部结构塑造整体而强烈，作者抓住明暗交界线以及两眼眶的虚实处理等，较好地控制了头部圆柱体的体积关系，头发的节奏把握准确，加强了头部的转折关系。遗憾的是底座画得太马虎，有些头重脚轻，与整幅画面不够谐调。

吕 菁

2000年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院上海艺术设计分院。

教师点评：这是一幅自然光作业。作者通过块面的推移，较好地表达了头像的体积感，作品显得厚实、有力度。石膏破损处的刻画比较细致，表现出石膏像的质感，暗部处理比较整体。

石芸, 1998年毕业于杭州七中, 同年考入浙江工程学院设计系。

教师点评: 画像胸座取正势, 作者又从正面作画, 难度自然大些。作者作画时有条不紊, 很整体。面部的塑造线面结合较自然, 特征把握准确。但还应该加强对象的体积感, 特别是暗面体积的塑造还欠缺一些。