

完全范本

素描石膏像

PARADIGM

湖北美术出版社

管建林 著

美术高考 指导范例

概述

石膏像素描历来就是美术类院校招考的考试科目之一，也是美术院校学生素描基础训练的不可或缺的重要课程，同时也是由研究简单物体到研究真人之间必不可少的过渡。石膏像作为静态形式不仅有真人般的形象和复杂的造型，初学者从中能更深刻地研究理解人物结构和复杂形体的造型基本规律，打下坚实的绘画基础，而且石膏像大多为名留青史的经典雕塑的翻制品，更能让初学者在石膏像写生中，领悟大师们的艺术思想和精神，提高自身的审美意识和艺术修养，为今后的艺术道路奠定良好的基础。

美术院校的招考因时间的限定（一般每门专业考试科目为三小时内完成），要求考生具有一定程度的造型能力，经过系统的基础训练和实践，获取对绘画更深的认识、理解，积累相当的专业知识和经验，掌握造型艺术的基本规律，解决好绘画语言及技法等专业性的问题。并且，还要加强在规定的时间内对作画的步骤、进度的合理安排，达到一定的完整性和艺术性，这样才能在应试中立于不败之地。而现阶段很大一部分初学者因急功近利、投机取巧，期望有什么秘诀或公式可以套用，毫不费力地掌握所谓的应考秘密武器而通过考试，却忽视了基础训练的必要性和重要性，以至于不能举一反三，触类旁通，“死学”、“学死”的现象不在少数，因而才有了考场上对自己未曾见过或未曾画过的东西束手无策，无所适从。自然，这种反科学的学习态度，也就不会给自己带来好的成绩。究其原因，根本问题就是因为不重视专业基础的训练和提高，造成专业水平低下，基础薄弱，基本功匮乏所致。因此，初学者应该潜心学习并掌握造型艺术的基本规律，注重绘画基础的训练和提高，才能从根本上解决问题。

素描石膏像基础训练的几个问题

一 观察方法

美学家阿恩海姆在他的理论中把眼睛比做父亲，把手比做母亲，眼与手的高度合作产生了艺术作品，而艺术家在他们的艺术实践中总是把观察放在第一位的。观察对于绘画的重要意义已经不言而喻了。

学习绘画，重要的是要有正确的观察方法，有了正确的观察方法就为认识、理解和表现对象打下了良好的基础。有人曾经把观察法归纳为“一点观察法”和“整体观察法”，所谓一点观察法是从一点透视法而来，即除一点清晰外，其他均模糊；而整体观察法是观察对象的全貌。在我们的写生中，要把握整个画面的统一时，运用整体观察法；而要对细部做深入刻画时，两种观察法并用。因而，我们更侧重于整体的观察方法。对初学者而言整体观察尤为重要，它不仅能使人们从局部观察事物的习惯中，经过训练，正确地运用整体观察法，正确地表现物体形体特征，而且也是在观察中锻炼审美发现能力的关键。

二 造型的概念

自然物体都有其自身的形与体，有形即有体，形体是不可分割的。但世上无论简单和复杂的可视物体，都可以将其归纳成方体、球体、圆柱体、圆锥体、三角体等可以被辨别的简单几何形体的综合体。它们之间如何被组合在一起，就形成了它们之间的结构关系；而且由于大小形状的不一形成了一定的比例关系；而视角的不同形成了透视关系。许多艺用解剖类和美术类用书对此都作过详尽的论述和说明。本书不打算从艺用解剖学和透视学的角度详细作解，只是对与本书有关的造型问题作简单的介绍。

1.人物头部的形体

我们可以将人物的头部概括为一个立方体，而这一立方体又由几个不同的几何形体组合而成：球体的头顶骨，额骨和眉弓的组合呈现出的方体，贯穿左右颧骨形成长方体，上颌骨至下颌骨牙床是圆柱体，下颌骨为三角体。而颈部则是圆柱体。胸肩部是个立方体。

2.人物头部的结构

人物头部的结构是头部骨的榫接关系和主要的肌肉穿插关系的构造关系。把上面所说人物头部的形体，按照头部骨的榫接关系组合起来，就形成了简单的形体构造关系，也就是头部的结构。理解和掌握人物头部结构的规律性对学习绘画是非常重要的。

3.人物头部的比例

人物头部的比例关系一直有“三停五眼”的定义：“三停”即头部的高度由发际线至眉弓，眉弓至鼻子底部，鼻子底部至下巴底部被分为三等份。“五眼”是指头部两侧颧骨的最宽处以一只眼睛为单位分为五等份。成年人眼睛的位置在头部高度的中间，即二分之一处。当然这里所说的高度和宽度不包括蓬松的头发和在大角度透视的前提下。这种比例关系的划分，给初学者提供了很好的掌握头部比例关系的依据。

4.透视

透视学是一门非常科学而且复杂的学科，和解剖学一样有着单独的研究领域。有“一点透视法”和“散点透视法”之说。对于绘画基础而言，主要采用一点透视法，它的核心内容既是“近大远小”的规律。

三 表现方法

1.步骤：作画的步骤是指在作画全过程中，因几个阶段所要解决、表现的内容和程度不同而采取整体的循序渐进的方法。从总体上说，所要遵循的规律是，由整体到局部，再回到整体。

2.技法：本书中的步骤图例阐述了石膏像素描的几种技法。素描的绘画材料和工具，常见的主要有铅笔、木炭笔、木炭条、炭精条、钢笔和用单色或几种单一的颜色等等，它们之间的性能不同，表现技法也相去甚远。而就绘画风格而言，有注重结构的，相对比较主观且理性的结构素描；以明暗调子客观真实地反映对象的全因素素描；有线面相结合表现的素描，等等。因各人的习惯、喜好和性格的不同，表现技法也会迥然不同，而不是一成不变的。初学者应该从好的素描中认真学习、体会，更要认真研究大师们的素描，从更高的层次汲取营养，认识、理解并从中获取素描技法，为己所用。不断的在绘画实践中去体会、发现和摸索，才能掌握并完善素描丰富多彩的技法。但技法只是为了更好地表现对象所采用的手段，而不是目的，切莫本末倒置，一味追求技法，把自己变成一个匠人。

完全范本

PARADIGM

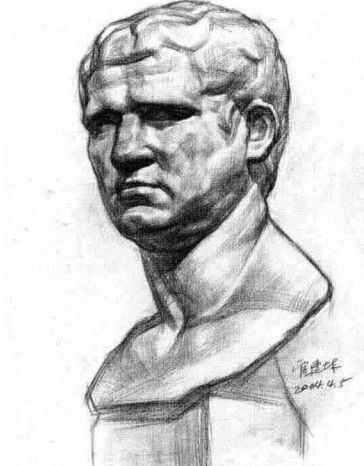
PARADIGM

美术高考 指导范例

湖北美术出版社

管建林 著

素描石膏像

海盗石膏像写生步骤 （铅笔 自然光 3 小时）

步骤一 用简练的线条画出头、颈、肩、胸部几大块形体，确定它们之间的比例和动态关系。同时通过明暗交界线和轮廓线上大的形体穿插，表现出体积感。

步骤二 准确地表现出各部分的造型和形体之间的结构关系,同时确定明暗两大部分,为下一部做细部的深入打下基础。

步骤三 以整体把握画面为前提，对局部进行深入细致的刻画。从脸部主要部位的明暗交界线开始，抓住明暗交界线转折的特征及变化，从整体上把握画面的虚实、强弱、繁简等等的艺术处理。

步骤四 经过对细部的深入刻画，难免会出现暗部东西画得过多，影响了整体效果等这些问题。暗部要虚且一定要整体，不能让反光跳出它的暗部区域。对画面进行必要的调整，目的是使画面更加整体，更有艺术感染力。

管建林

04.10

局部分析讲解（鼻子部分）

分析鼻子的左、中、右和底部的面，鼻梁与两侧的面，暗部由明暗交界线和高光为分界，底部面由鼻球和鼻翼的明暗交界线为分界同时画出投影，并且还需画出与眉弓及鼻子周围的结构关系。这部分的暗部在一般情况下都是整幅画面最暗的区域，在深入过程中要牢牢地把握住它在暗部中起的主导地位。

伏尔泰石膏像写生步骤（铅笔 自然光 3小时）

步骤一 用概括有变化的线条归纳对象的形体、结构，准确地把握对象的比例以及透视关系，观察对象明显的特征，利用明暗交界线表现出对象的形体。

步骤二 进一步明确石膏像每部分的造型以及它们之间的结构关系,加强对象的体积感和整体的明暗关系。

步骤三 深入局部。在前两个步骤的基础上，对细节做详细的刻画，同时使明暗层次更为丰富，造型更强而准确、自然，不仅仅是大概，而是“有血有肉”。

步骤四 调整的过程是必不可少的，要多观察。不是整个画面全盘的更改，把需要强调的东西或细节再具体，而需要放弃的东西就要舍弃。

局部分析讲解（眼睛部分）

眼部是由周围的眉骨、眶上缘、鼻骨及颧骨所形成的眼窝和眼部本身的眼球组成的，有着比较复杂的结构关系。而眼睛在眼球上，为一个不规则四边形的基本形。画时要首先画出眼窝及眼球的关系，然后才是眼睛，而且要有顺序地深入。

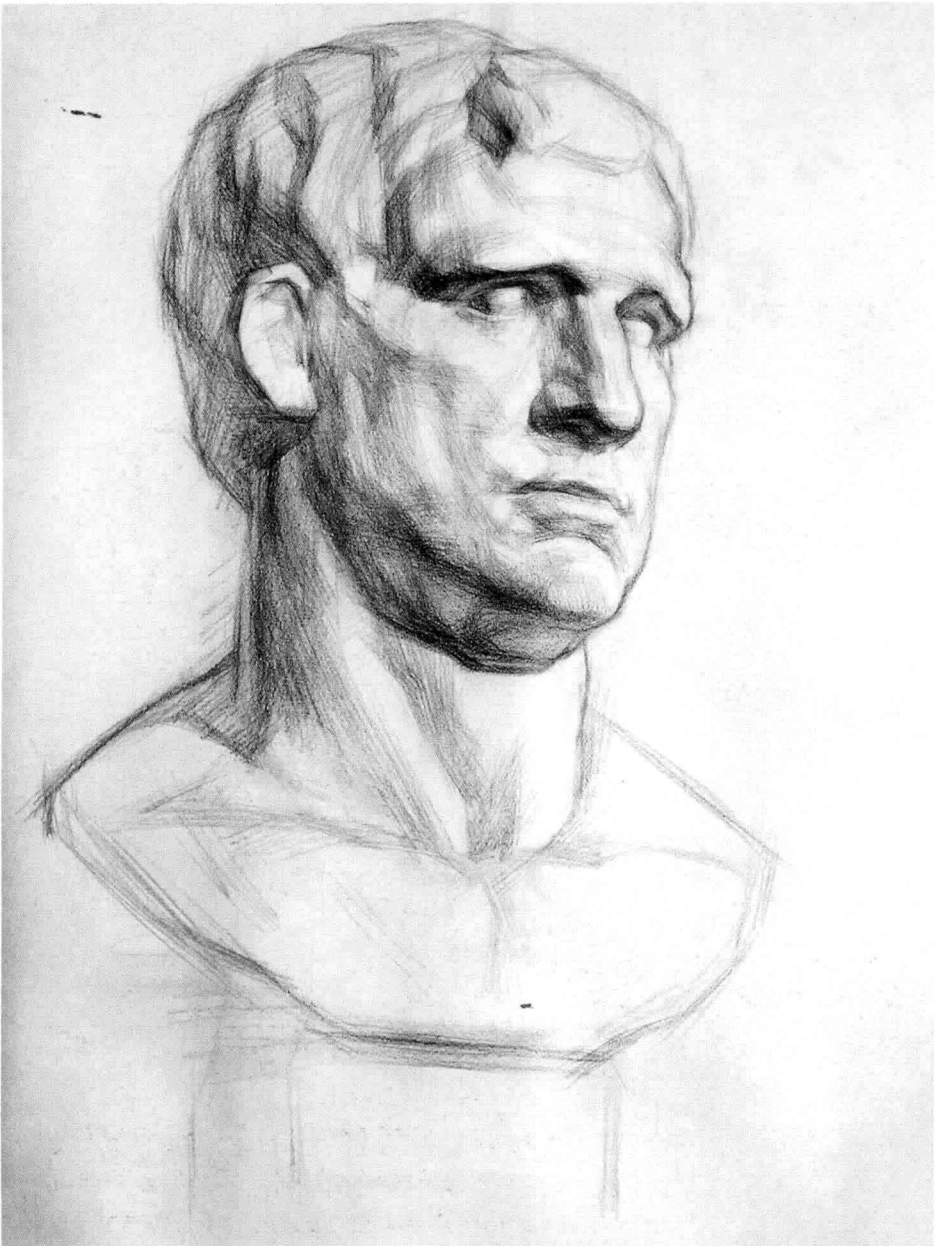
阿格里巴石膏像写生步骤（铅笔 自然光 3小时）

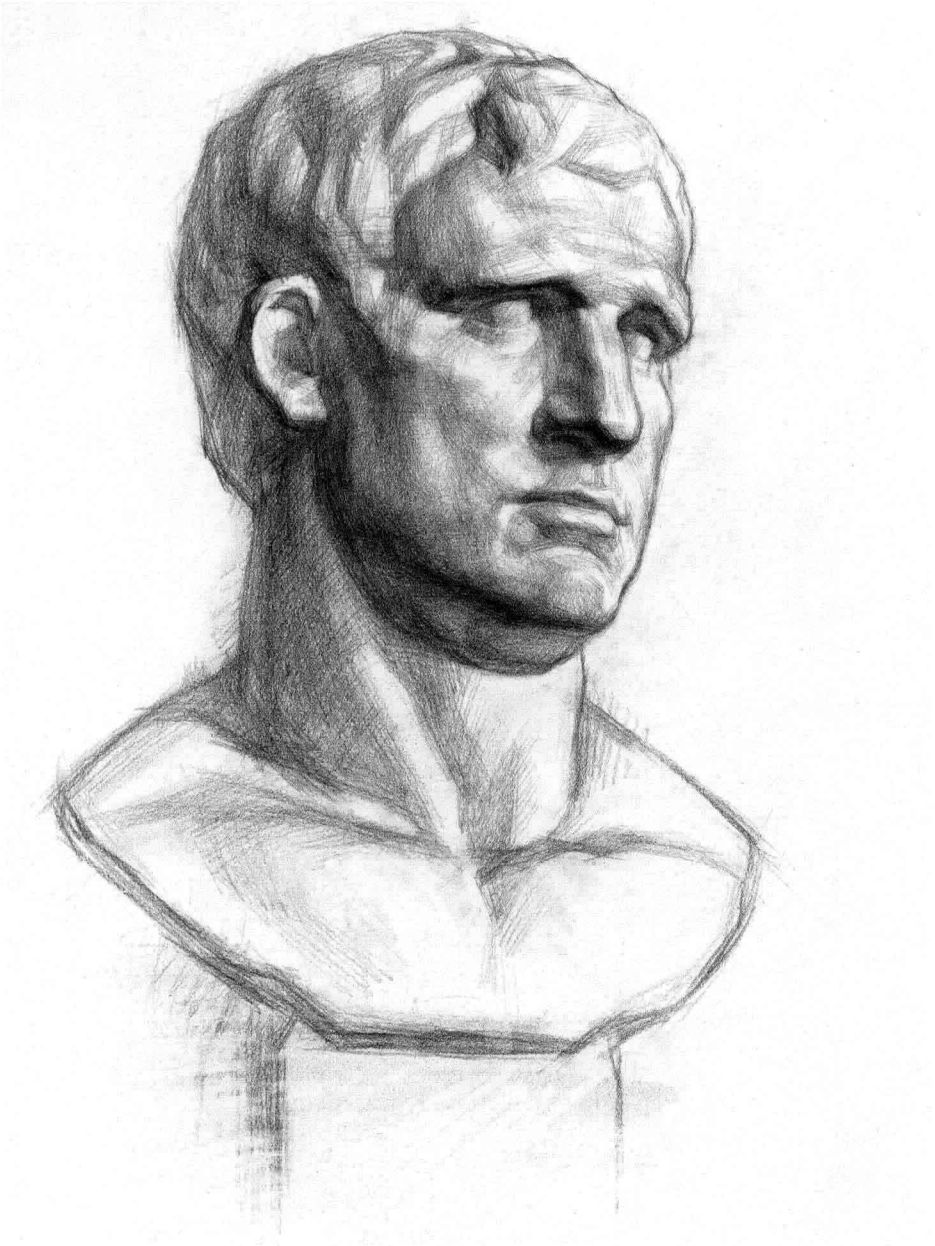
步骤一 安排好画面的构图和大小比例后，从整体出发，抓住对象最主要的形体特征，明确空间关系。由明暗交界线和投影开始交代出不受光的暗部，从而明确明暗两大区域。

步骤二 进一步对大的形体、结构关系进行调整，注意明暗交界线和轮廓线的区别，如眉弓、鼻子底部、下颌骨和颧骨以及头颅的明暗交界线根据其各部分转折的特征，要有宽有窄，有虚有实地加以表现。

步骤三 从五官开始，又以较暗的明暗交界线入手，具体地刻画明暗交界线的变化，同时表现出明暗交界线向亮部和暗部的衔接与过渡，从而使明暗两大面在这些过渡中得到化解，显得既生动又自然。

步骤四 对局部进行深入时，初学者经常会对某些局部一味刻画下去，不分主次，使画面僵硬呆板。因此，要留有足够的时间对画面进行整体的调整，分清主次、虚实、强弱等关系，要使画面有更为整体的艺术魅力。

局部分析讲解（鼻子和眼睛部分）
由明暗交界线的穿插、投影，画出肩弓、眼球、鼻的结构关系及它们各自的形体结构关系。这部分为整个画面最为重要的局部，因而要塑造得相对充分、细致、具体。着重明暗交界线的变化及与明暗部的过渡，层层深入。

小卫石膏像写生步骤 （铅笔 自然光 3 小时）

步骤一 用简练的长线条概括地画出对象大的形体、比例、结构。通过眉弓到鼻子、头发到颧骨、下巴的明暗交界线和投影使画面具有立体空间感，也初步概括出了明暗两大面。

步骤二 明确对象的形体和结构关系，但同时也要表现出虚实关系。初学者往往在确定五官等具体形体位置的时候，死抠线条，没有虚实的变化，以致画出的线条是毫无表现力的铁丝一般，更谈不上体积感和空间关系了。

步骤三 从明暗交界线及其转折入手，这一带是转折和结构穿插最丰富最具表现力的区域，要有区别地对待眉弓、鼻子和脸部，再到头发。由繁到简，有实有虚，由深到浅地去表现。

步骤四 将对象的头发做进一步的刻画，使其不与脸部的塑造有脱节的现象。但不能画过了，要对其进行概括处理，尽量使画面协调一致，达到整体的效果。

局部分析讲解（头发部分）

小卫的头发看似复杂，难于把握，但我们可以从它的大造型和光影中，发现它们其实是有序的。在观察时，我们可以把它分为几个大组和它们之间的关系来进行分析。再从这些大组中分组，循序渐进，按这样的规律去把握头发的造型就不难了，而且能够整体、准确地表现对象。

荷马石膏像写生步骤 （木炭 自然光 3 小时）

步骤一 用木炭起稿，概括准确地画出对象大的造型关系和主要的明暗关系。由于木炭较难掌握和控制，但其表现力强。因此在使用这一材料时，要对其特点和技法有充分的了解。

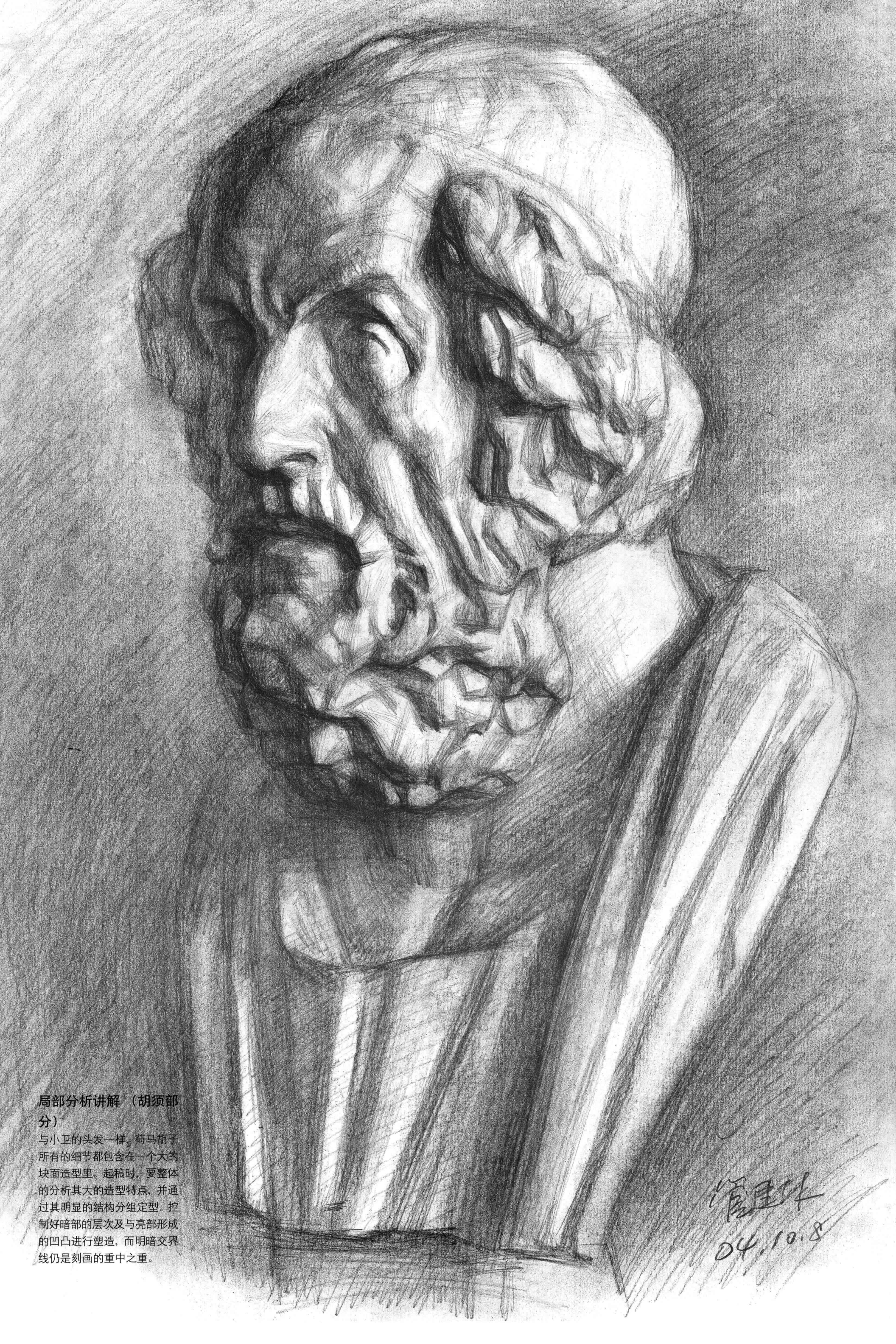
步骤二 将前一步骤木炭稿稍作固定，然后轻轻拍去，并在留下来的灰调子基础上，准确地用橡皮擦出高光，拖出较亮的灰面。大大增强了灰调子的丰富层次和变化，为下一步作细部的塑造打下基础。

步骤三 充分利用好木炭留下的灰底子，用铅笔开始对细部进行深入地刻画和塑造，丰富明暗交界线往亮部、暗部的转折和过渡。

步骤四 调整整个画面的整体关系，加强对对象的体积感和主体与背景的空间关系，着重突出脸部的五官部分。

局部分析讲解（胡须部分）

与小卫的头发一样，荷马胡子所有的细节都包含在一个大的块面造型里。起稿时，要整体的分析其大的造型特点，并通过其明显的结构分组定型。控制好暗部的层次及与亮部形成的凹凸进行塑造，而明暗交界线仍是刻画的重中之重。

潘建伟
04.10.8

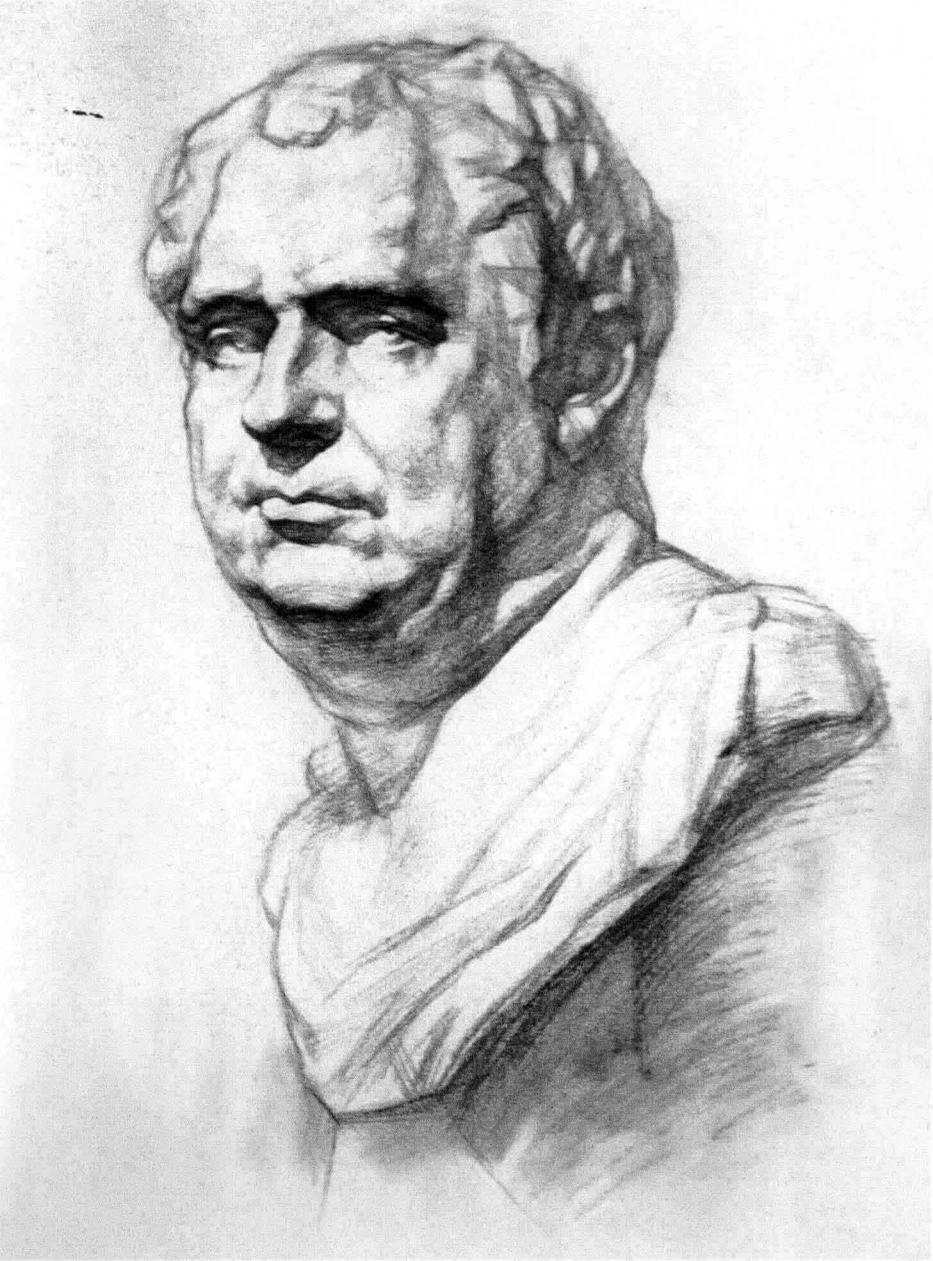
罗马王石膏像写生步骤 （铅笔 灯光 3小时）

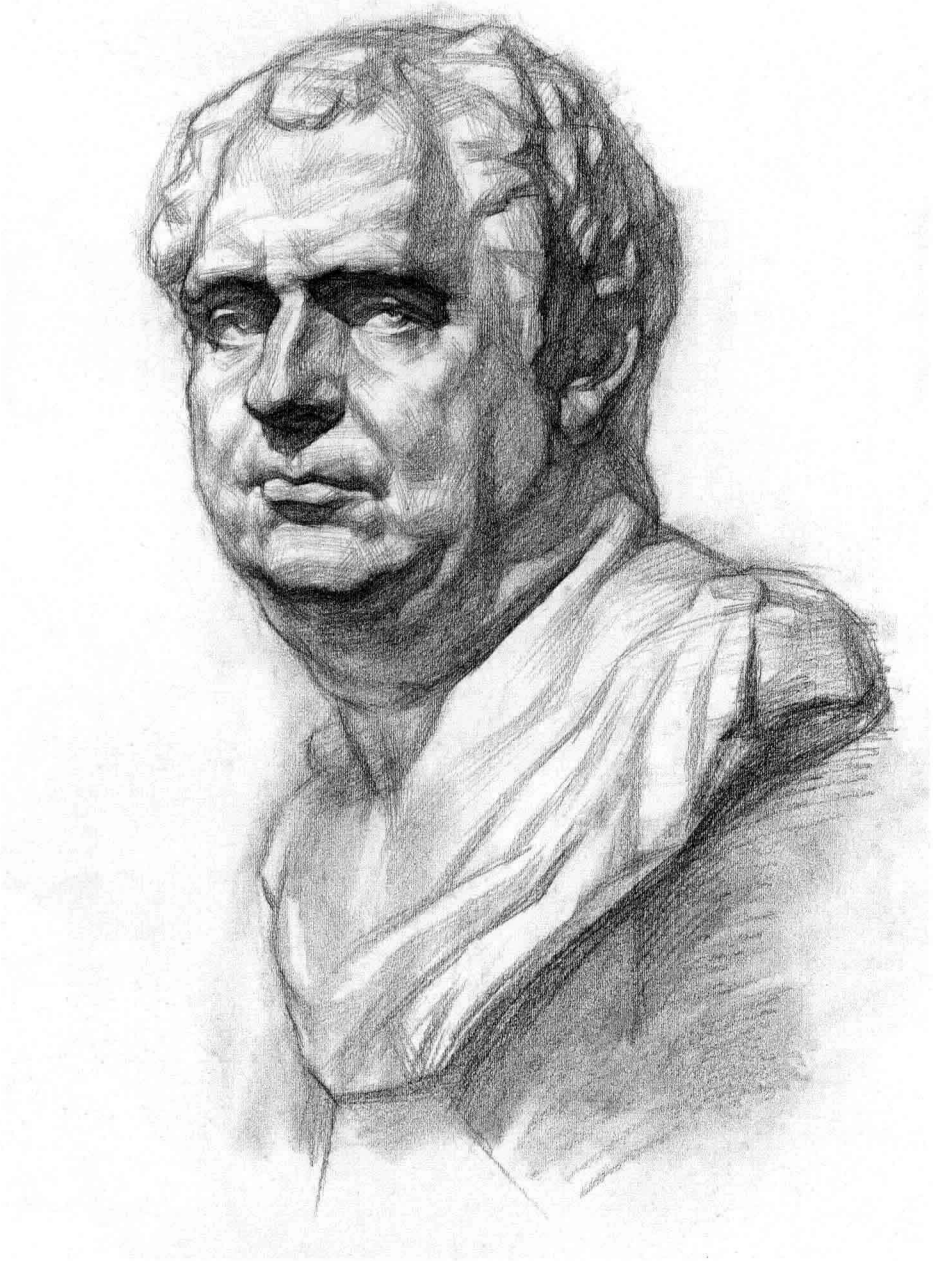
步骤一 准确地画出对象的形体、比例和结构关系，在找出主要的明暗交界线和投影线的同时表现出暗部。

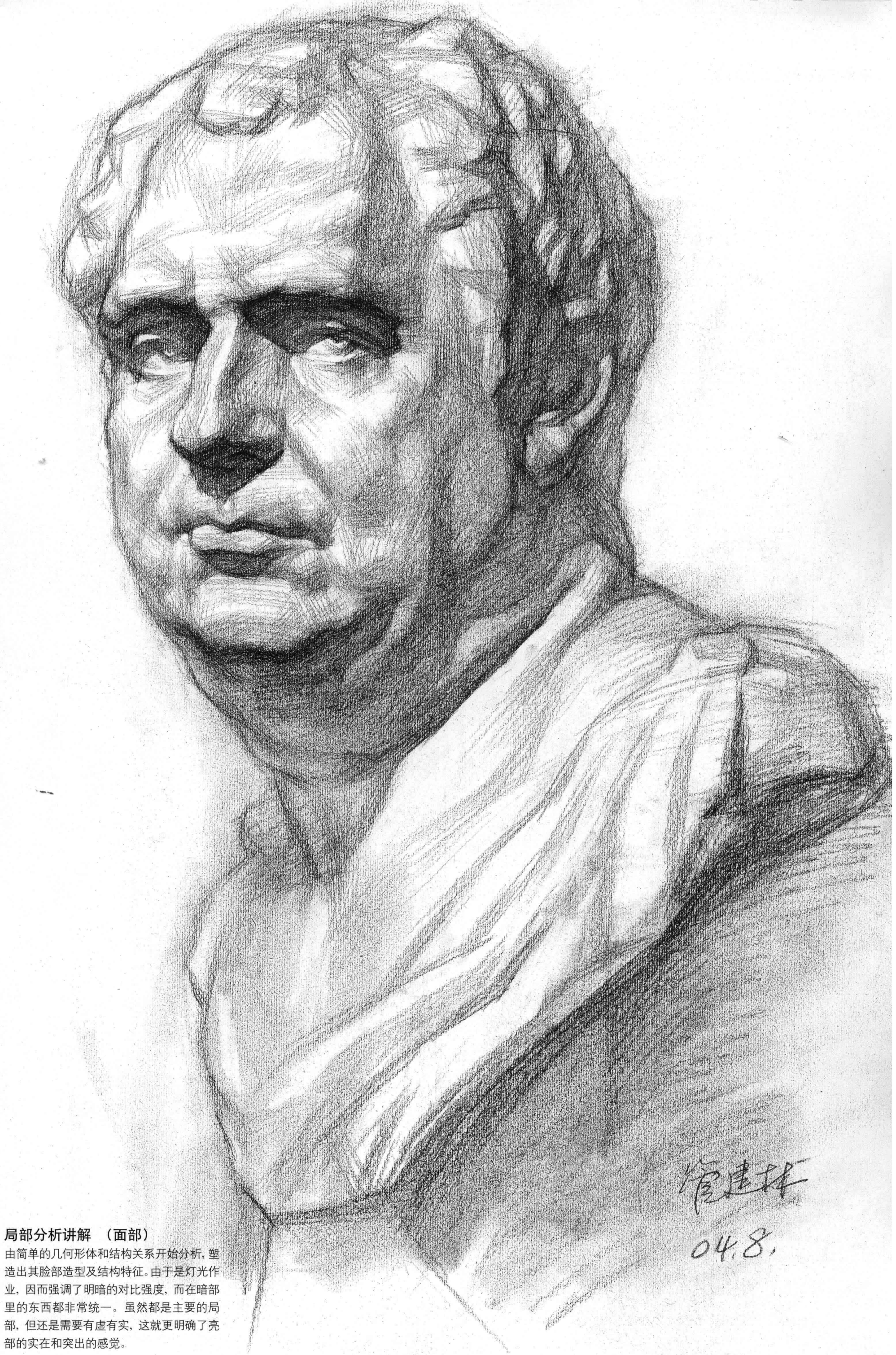
步骤二 抓住对象的主要部分开始深入刻画，如五官，而明暗交界线是非常重要的，尤其要考虑它与亮部的过渡，这样才能把它刻画得浑厚而富有造型上的变化。

步骤三 继续对对象的细部加以细致的塑造，对亮部的刻画要避免画得过多，过灰，主要还是对造型及结构的塑造。

步骤四 从整体的观察对画面全局进行调整。比如亮部灰调子的增加削弱了五官，因而加强这部分的塑造，使主次和空间关系更强，画面更整体。

局部分析讲解（面部）

由简单的几何形体和结构关系开始分析，塑造出其脸部造型及结构特征。由于是灯光作业，因而强调了明暗的对比强度，而在暗部里的东西都非常统一。虽然都是主要的局部，但还是需要有虚有实，这就更明确了亮部的实在和突出的感觉。

管建林

04.8.

马塞石膏像左侧面写生步骤（铅笔 自然光 3小时）

步骤一 安排好构图，把对象大致的形体、比例、结构确定下来，用较长的直线概括地画出石膏像的基本轮廓。

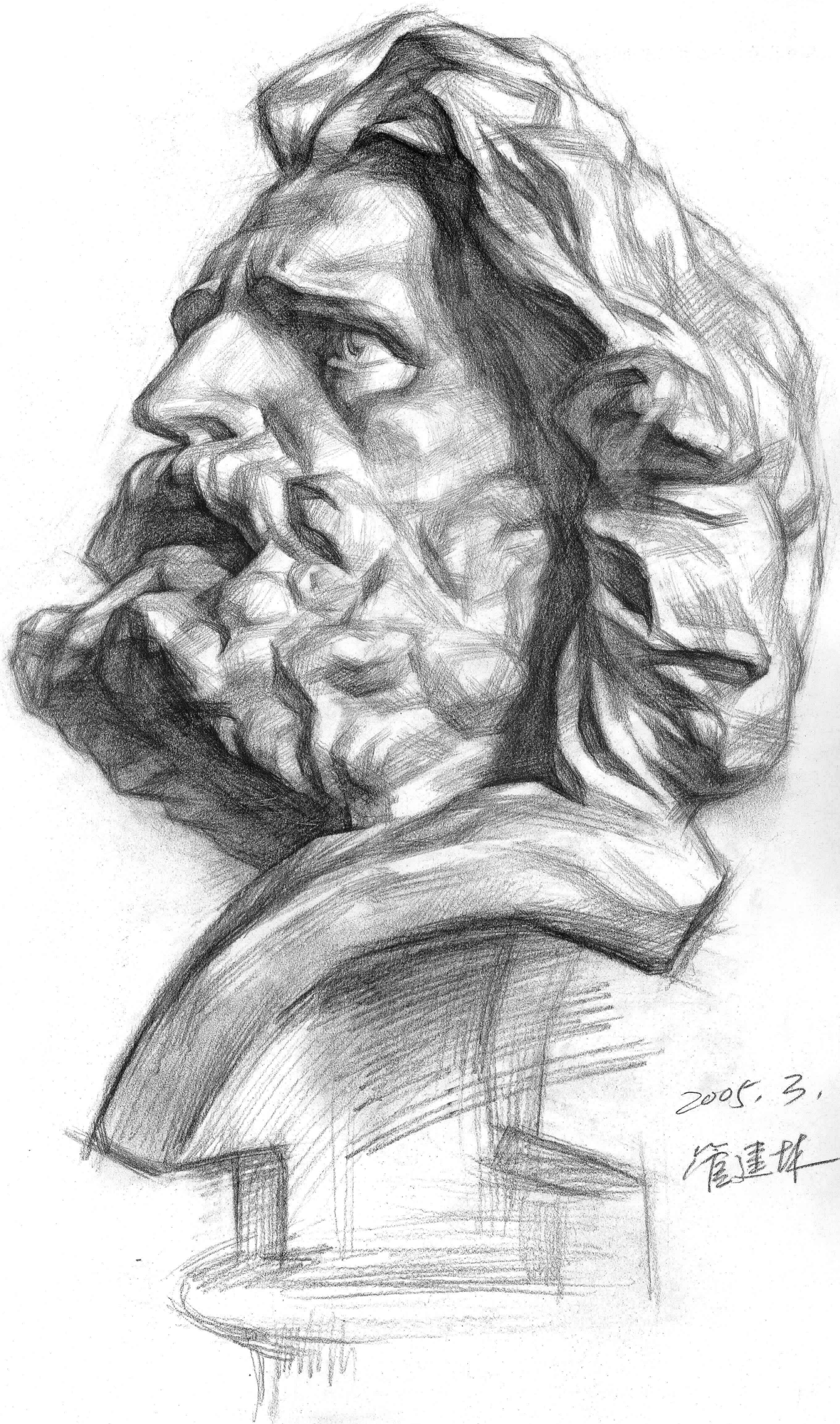
步骤二 开始铺画明暗，找出石膏像上明暗交界线的位置，从暗部入手，画出大致的明暗关系。

步骤三 保持上一步骤的整体效果，逐步对画面进行深入，加强对处于灰面的结构进行仔细刻画。

步骤四（完成）由局部到整体对画面进行调整，尤其是把握画面的全局非常重要，不要孤立地去刻画对象，画面要统一。

2005. 3.
管建峰