

中央美术学院

李振
高斌
主编

Z H O N G Y A N G M E I S H U X U E Y U A N

美术高考全国第1名

谢利兵 编著
江西美术出版社

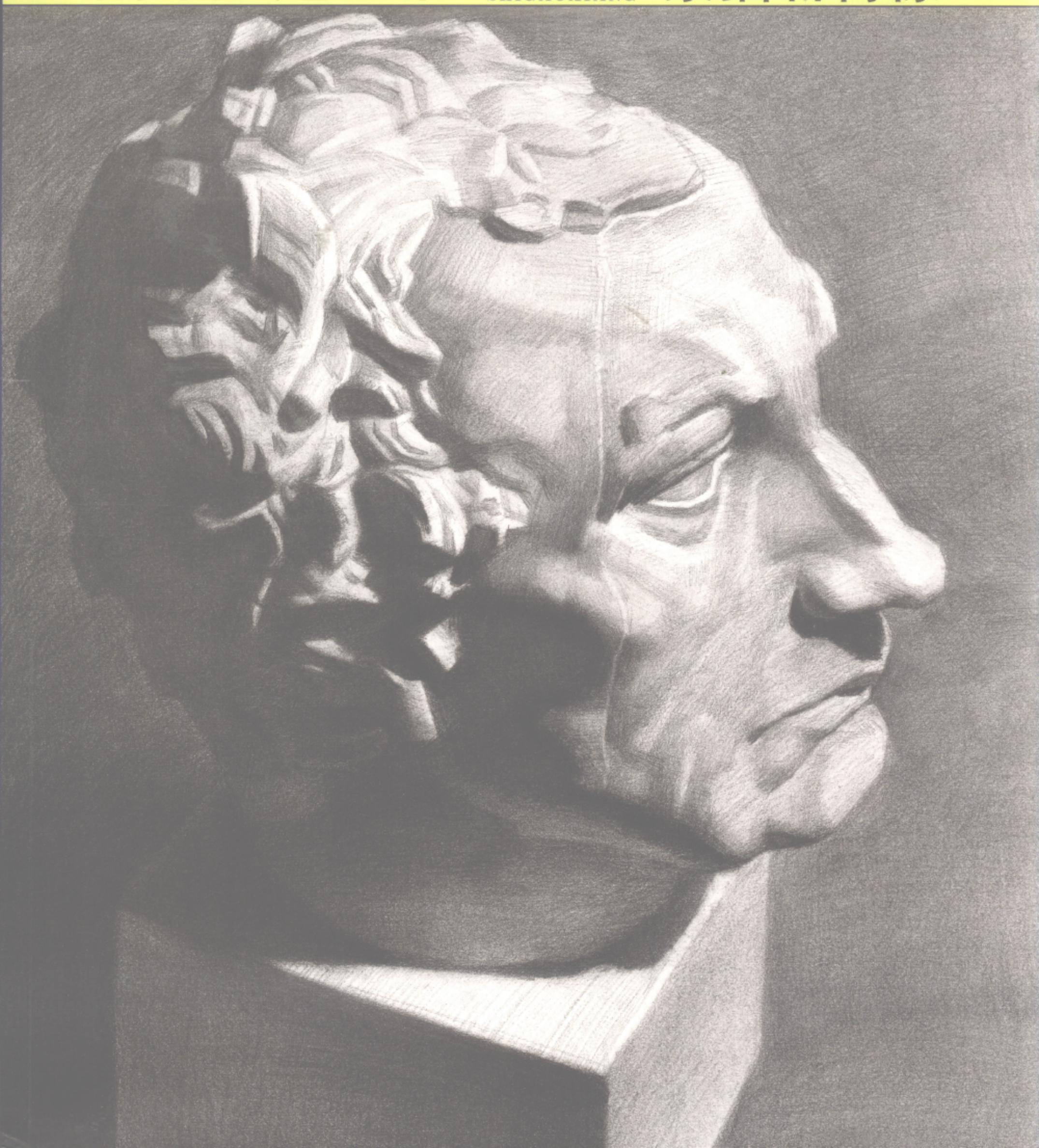
MEISHUGAOKAO QUANGUO DIYIMING JINGPINFANHUA

精品范画

SUMIAO

SHIGAOXIANG

素描石膏像

前言

中央美术学院聚集和造就了一大批中外闻名的艺术家，众多艺术家曾在中央美术学院执教或深造，每年的美术高考更是吸引了大量的考生。我希望以本书收集的优秀作品为例证，来说明在素描写生过程中锻炼与提高形体感受能力的重要性。

在美术高考教学工作中，我们经常会听到一些学生抱怨进步太慢，也看到一些练习多年的学生在写生方面无法获得实质性的突破。目前，很多美术高考培训机构为应对高校专业考试，机械采用程式化、概念化的教学方法，而降低对形体准确性的要求，造成很多学生对客观事物的形态特征感受迟钝，进而造成造型能力相对欠缺。比如有些学生明明写生步骤大致合乎规范，也有一定的训练量作为保障，甚至在处理画面关系上能够显示出一定的技术手段，却依然难以取得大幅度的进步。这种情况屡屡出现，理当引起我们的重视和反思。

石膏像的写生可以锻炼一个人的精确的写实能力和深入、厚重的塑造能力。因此，石膏像的写生重点在基础阶段便是形的精确和深入、厚重的塑造。而面对一个复杂的石膏像可以通过很多辅助的手法把形找准，比如垂直线和水平线及几何形归纳法（在石膏像中找几个点，看组成什么样的三角形或四边形然后和自己的画比较一下就很容易找出错误）。写生中只有把一个形看得越简单形才越好找，因此几何形归纳法是很实用的方法。

常见问题就是很多同学对形的要求都不是很高，结果发现越深入形的偏差越大，所以第一步一定要把形起准。再是石膏像头发或胡子比较复杂时就容易碎而且体积混乱，在面临这样的问题时应该对复杂形进行归纳，先归纳成简单的几何形体，当整体大体积出来时再一步步深入（每一步依然是几何形体的归纳深入）。还有石膏像的质感决定了石膏像的色调柔和且层次分明，因此是很好的基础训练道具，所以在写生中一定要把握好这一点，也要在色调和层次上狠下工夫，才不失石膏像训练的目的。

从本书中收集的大部分色彩作品来看，作者都显示出了高超的水平，画面手法多样，技巧娴熟，具有很强的艺术感染力。但与此相比，我更愿意赞赏他们从画面表现能力中透露出来的对一个个特征鲜明的写生对象的敏锐的观察与感受能力。我以为，对于写生绘画来说，决定作品层次如何，所谓有无“才气”应该也是一个至关重要的因素。

谢利兵：于2007年考入中央美术学院造型基础专业，2008年进入版画系。
素描95分（第1名）
色彩85分

谢利兵作品（2007年中央美院造型基础专业 素描第1名）

海盗

从整体上看，海盗年龄比较大，眉弓骨突出，眼睛下陷，颧骨很明显，鼻子狭长，下巴宽大。头和颈形成了一定的扭动关系。眼睛有一定的方向感。在起稿时就要时刻注意大的动态特征和基本的透视关系，不要把石膏像画平了。

额头前面的头发要分组刻画。在刻画头发细节时，注意把额头的形画准，否则头发画得再好也没有用。海盗的头发特点是比较碎和薄，并且是贴在头骨上的，因此要把头部球体的感觉画出来，手法上要注意概括。喉结与胸锁乳突肌要藏在下巴的下面，不能跳出来。因此，作画时要注意下巴到脖子的空间感。

1. 画出大的基本形体，注意头顶到下巴、下巴到胸口再到底座的比例关系。这个阶段要注意海盗石膏像的一些主要特点，例如眉弓突出、下巴宽大。

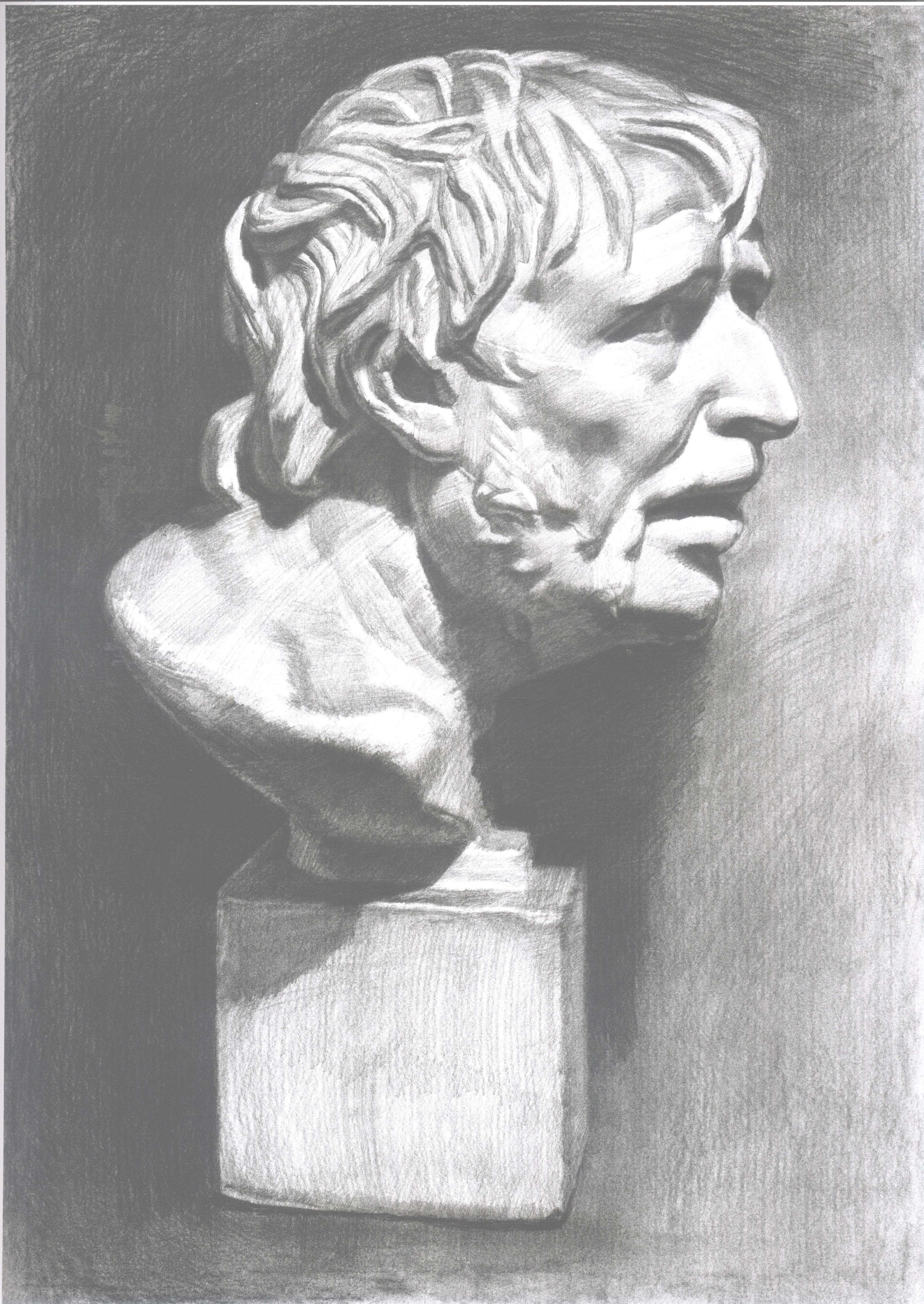
2. 画出海盗大的形体转折关系，铺出大的明暗关系，可以画得松一些。

3. 形体进一步精确起来，进一步围绕着五官展开塑造，将石膏像大的形体交代清楚。

4. 深入塑造，当形体结构比较到位时，深入调整黑、白、灰层次，使得主体突出，增强画面的空间感。

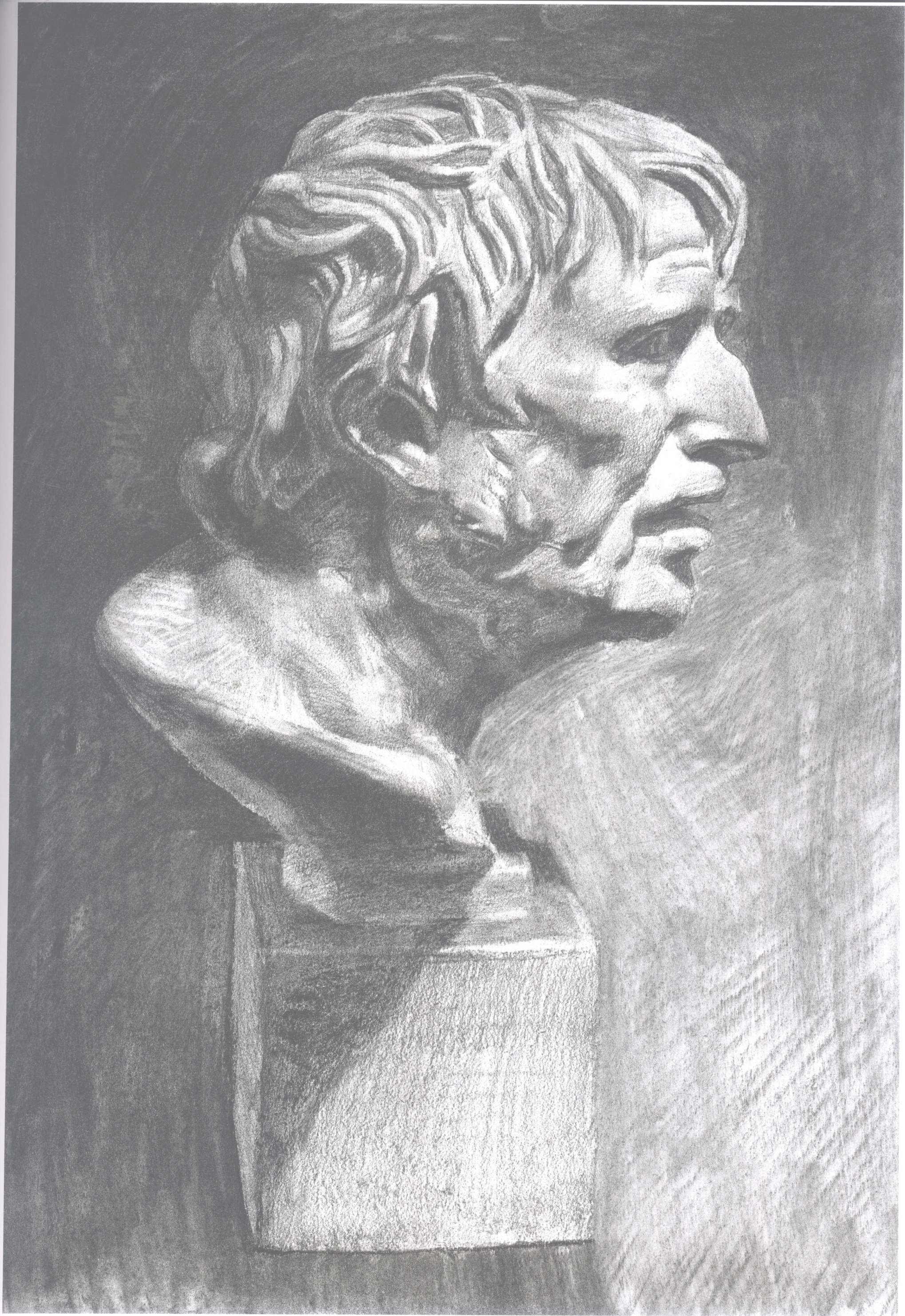

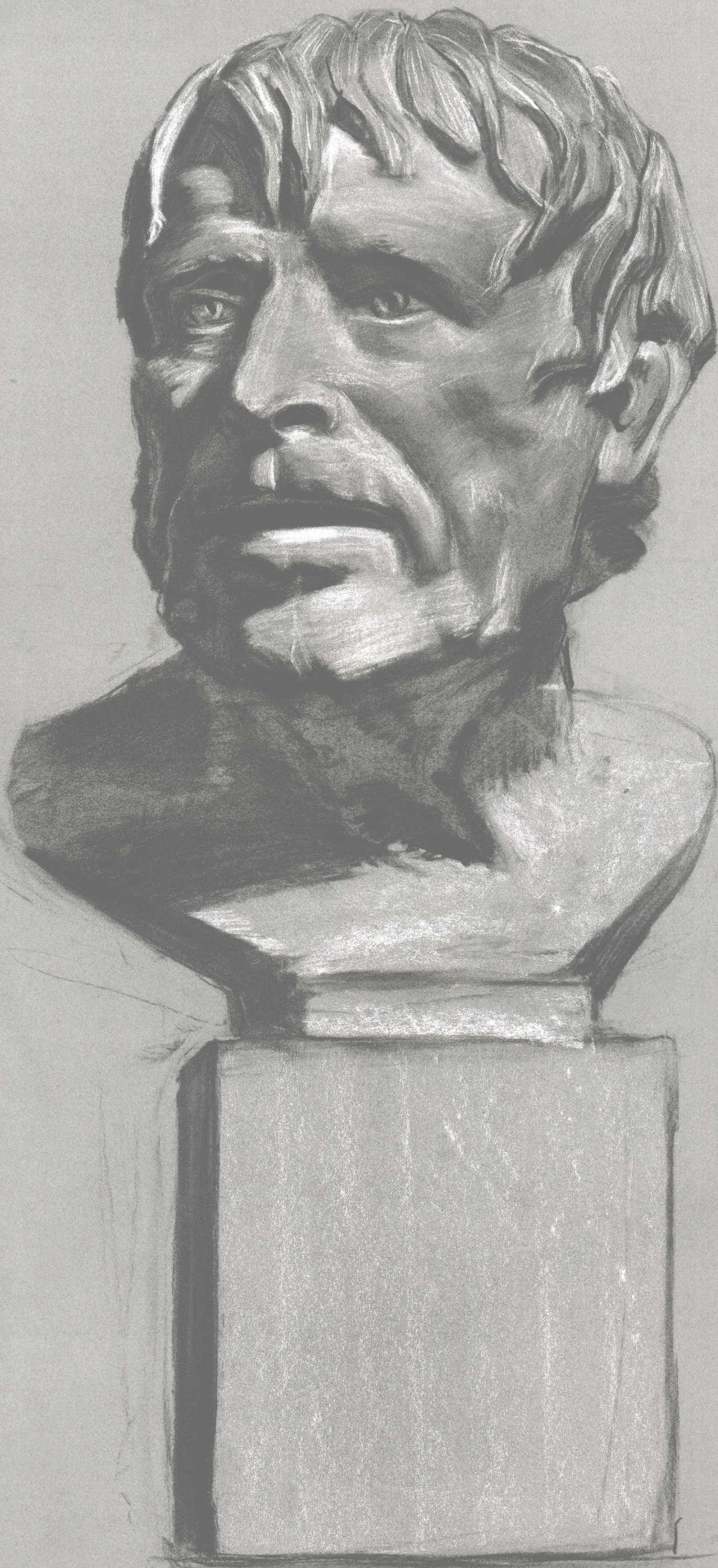
5. 调整完成。

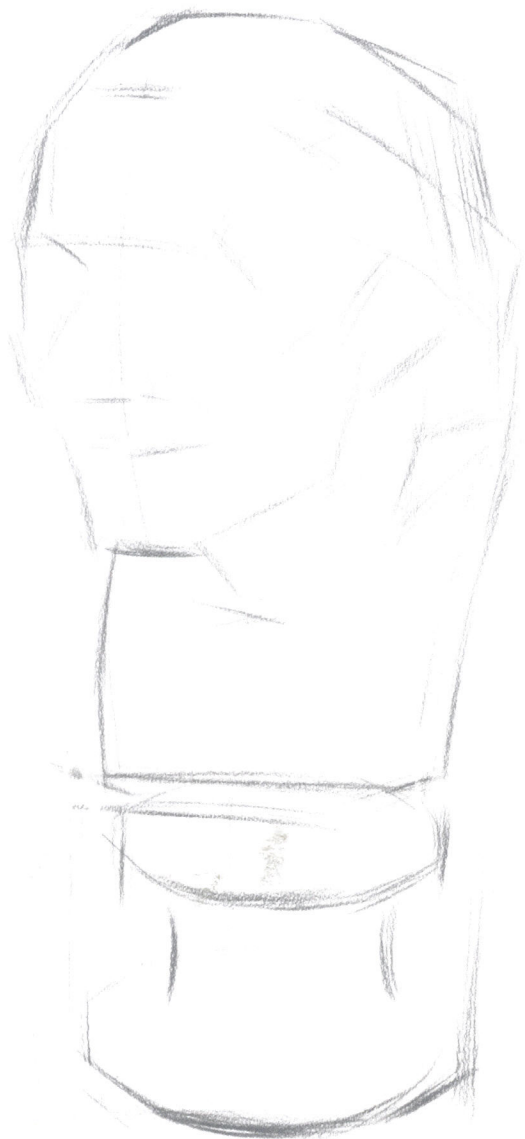

伏尔泰

伏尔泰是法国的思想家和剧作家。伏尔泰的雕像本来是一个完整的全身像，而现在国内常见的只有头部与颈部的座像。由于缺乏对石膏历史的了解，伏尔泰常被学生误认为是老太太。从伏尔泰尖削的鼻子和略带嘲笑的面容里，人们可以看出他的机智和善于讥讽的性格。这里要注意的是不要把眼珠刻画得太硬太死，要像刻画一个小体积一样进行刻画。面部嘴角很重要，人物的表情都藏在里面。伏尔泰的笑容是很睿智和蔼的，不要画过了。还有一个问题是他头上的发箍，很多学生很在意这样东西，把它独立出来就不对了，其实，我们要做的是靠这个发箍来体现头的体积感，这一点在实际作画中很值得注意。由于伏尔泰年龄大，牙齿已经掉光，上嘴唇和下嘴唇很薄，因此不能把它画得太强。

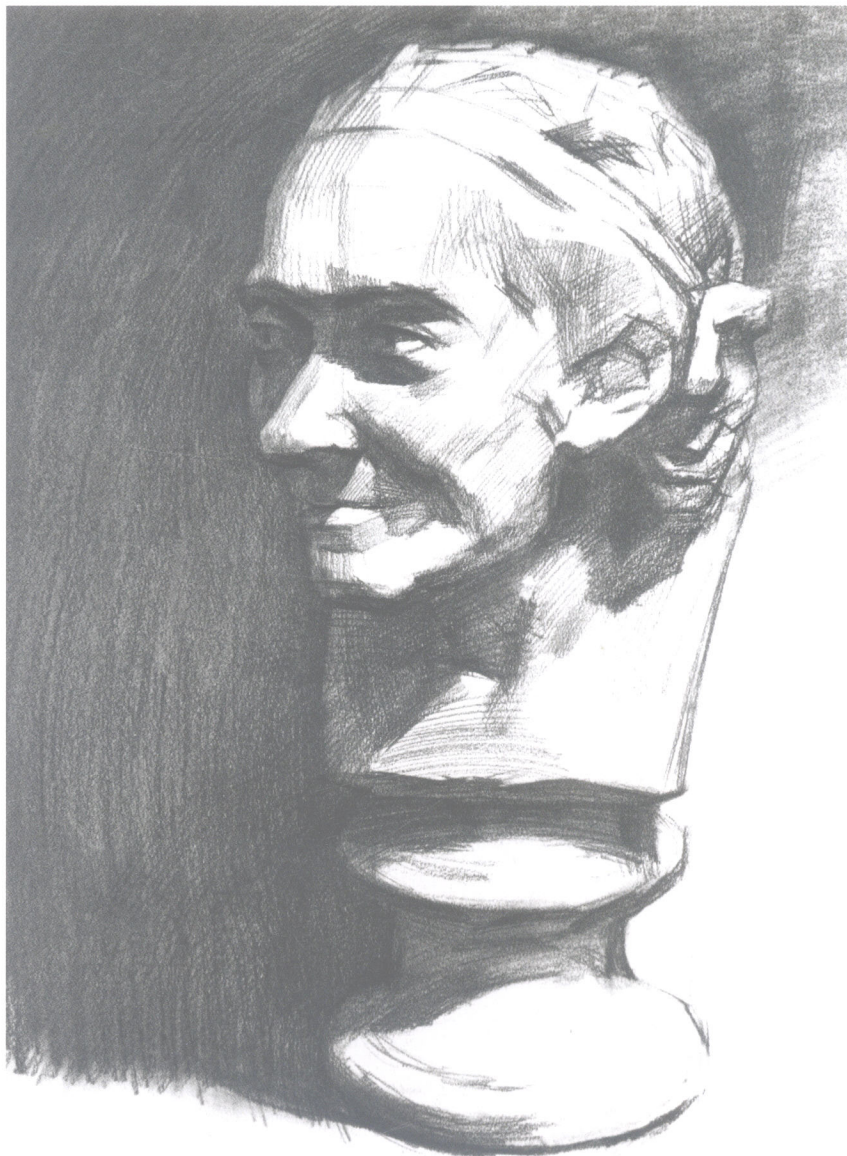
1. 作画时需要先观察伏尔泰石膏像的基本外形特征。伏尔泰五官比例特征的把握是画好伏尔泰的关键。尤其要注意额头的面积和鼻子的长度以及嘴巴和下巴的特点，头发和胸、底座要画得概括。

2. 从眉弓的转折开始进一步找出眼球的位置和鼻根到鼻尖的微妙变化，铺出大的明暗关系。

3. 这一阶段必须对形体进行进一步的刻画，通过塑造使整个形体更加结实、紧凑，这时要加强五官体积转折面的强化，使五官在画面中处于对比的主要位置。形体的转折处是刻画的重点。

4. 使画面上的各种因素如空间感、光感、石膏质感等更加丰富、完整。

5. 对五官和头部体积的细节更加深入地刻画，使调子过渡自然丰富。整体调整画面。

罗马青年

1. 用长线画出大的轮廓，注意整体，如果过多地盯住局部，忽视整体，造型将很难画准。

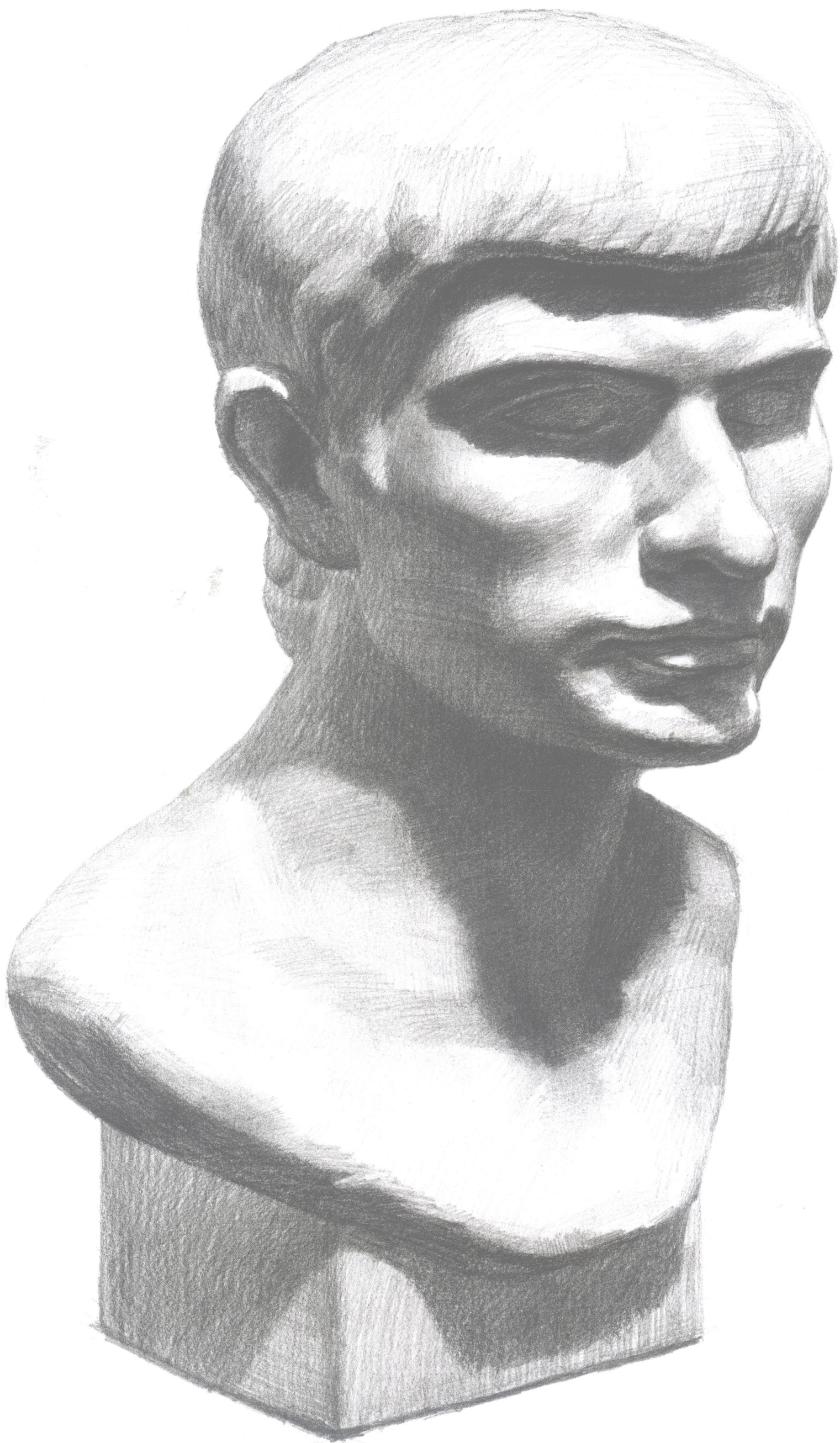
2. 铺出大的明暗关系，不必过多地刻画，此时还可以再检查一下造型，进行适当的调整。

3. 开始进行深入塑造，在塑造过程中需要理解形体结构，避免盲目地抄袭光影。

4. 此时对石膏像的塑造已经较为深入。在绘画的同时需经常从整体入手进行调整。

5. 在最后的绘画过程中, 除需对画面进行深入刻画外, 还需对一些次要部分进行适当的减弱, 以增强画面的空间感。

