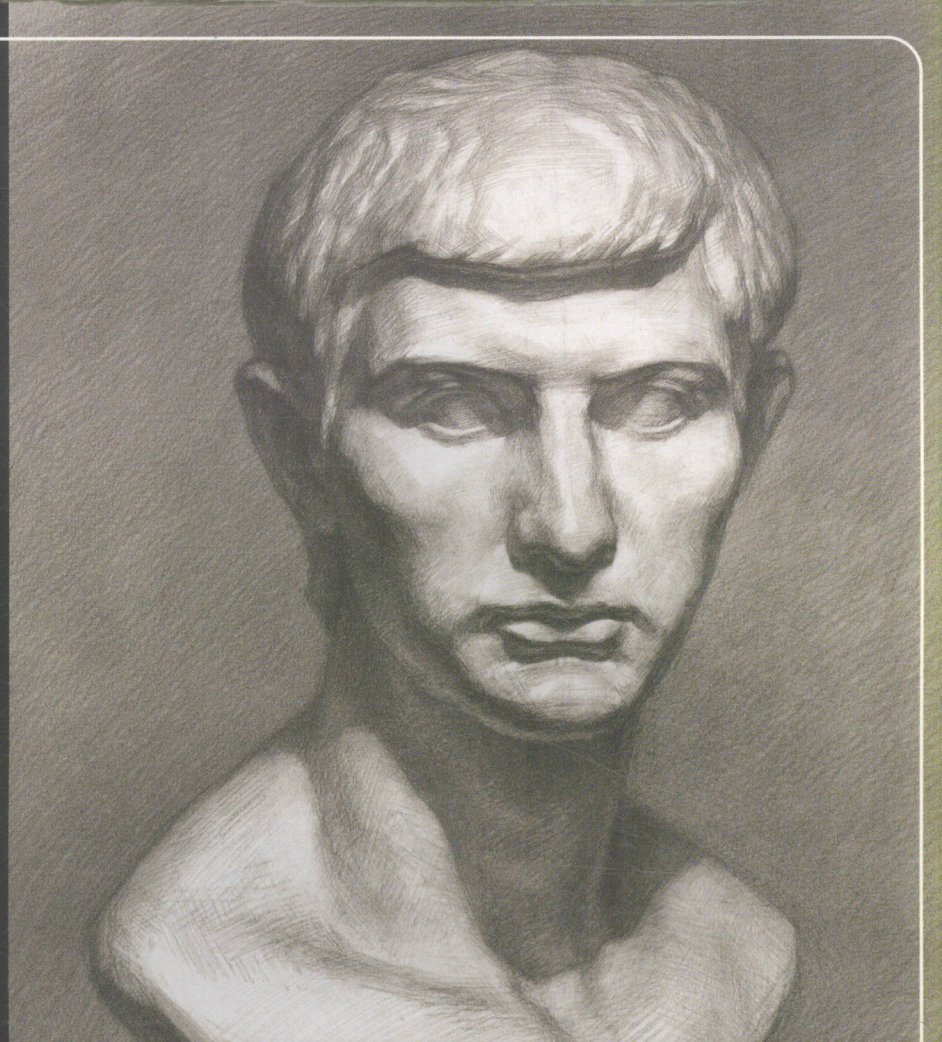
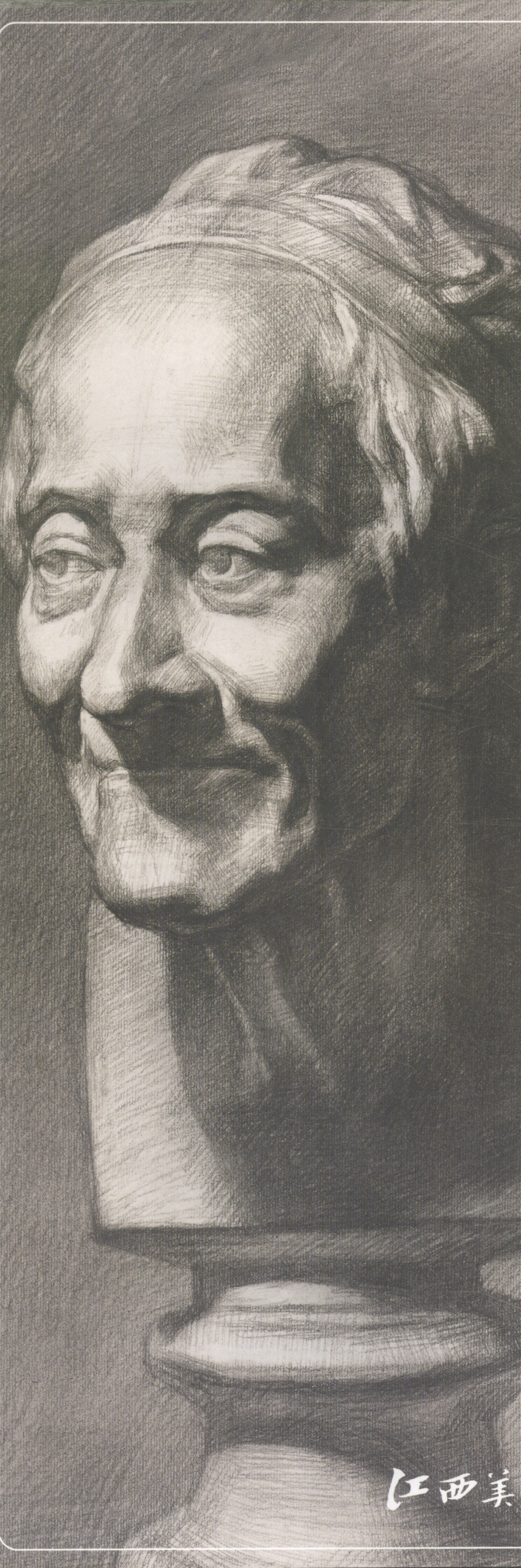

美术联考·应对高招

素描石膏像

SUMIAO SHIGAOXIANG

高春雷 编著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有,侵权必究
本书法律顾问:江西中戈律师事务所

素描石膏像 / 高春雷编著. — 南昌:江西美术出版社,
2008.1
(美术联考·应对高招)
ISBN 978-7-80749-214-6

I. 素… II. 高… 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(2007)第130289号

策 划: 刘 杨
装帧设计: 刘花弟
责任编辑: 何如珍 丘 玮
助理编辑: 丁 祺
范画作者: 高春雷 周纯义 蔡岳云
刘花弟 徐 雷

美术联考·应对高招·素描石膏像

编 著 高春雷
出 版 江西美术出版社
社 址 江西省南昌市子安路66号
电 话 0791-6565832
邮 编 330025
网 址 www.jxfinearts.com
印 刷 江西华奥印务有限责任公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/8
印 张 3.5
版 次 2008年1月第1版
印 次 2008年1月第1次印刷
印 数 5000册
ISBN 978-7-80749-214-6
定 价 16.00元

上架指南
美术高考类

直击考场：素描石膏像写生

石膏头像写生是艺术类高考的必考科目之一。高考选取的石膏头像的原作，都是西方艺术史上的经典写实雕塑作品。石膏头像写生要求造型准确、塑造到位、空间感强，并具有一定的艺术表现力和感染力。这要求学生不仅要熟练掌握素描的基本表现技法，更要具备良好的艺术表现能力。石膏头像写生可循序渐进地学习，初学者先进行石膏几何体训练，然后进行五官素描画法训练、面部切面法训练，再进入石膏头像的训练。这样一步一个脚印，稳扎稳打，更容易掌握石膏头像写生的要点和表现技法。

考试一般为3小时，有的稍长。如何在有限的时间内将头像写生需要注意的形体、明暗、空间、层次、质感、节奏等各种素描关系处理好，是每一位考生必须面对的问题。它不仅要求考生掌握较全面的绘画基础知识和熟练的表现技巧，更要求考生学会在考试时合理地分配时间，力争在有限的时间里发挥出自己的最佳水平，考出好成绩来。

美术联考（高考）·应对高招一：掌握素描石膏头像写生的要点

1. 形体特征

石膏头像写生必须造型准确，这是第一要素。造型不准确，塑造无从谈起。特征是区别事物的最本质的属性，面对石膏头像时，应敏锐地把握对象的动态特征和形态特征，处理好头、颈、胸三者的关系，注意三者的体态姿势和方向。还应敏锐地把握头部大的特征以及五官的特征。利用鼻子的中轴线来确定双眼、双眉、双颊以及嘴角等之间的形的关系。必须理解面部的骨骼结构及其与面部肌肉的关系，甚至面部表情的变化所带来的一些肌肉与骨骼之间的微妙联系。

确立了大的比例关系，接下来就应注重对象的体积了。体积给人以最强的视觉冲击的感受，圆的、方的、圆中有方的、方中带圆的……这是一种人对体积的视觉反应。在头像写生时，首先应把握对象的大的体积关系，可以用几何体和圆形去概括，注意体积与体积之间的穿插关系，然后再具体到局部与细节，去认真找出体积之间的方圆、量感之间的区别。

2. 明暗层次

明暗是素描表现最基本的手段之一，要掌握这一手段首先就要理解明暗产生的原因。明暗是光线投射在物体上所表现出来的一种视觉状态，物体造型和体积不一样，明暗关系就不一样，明暗关系随物体形体的变化而变化。所以，不要为了画明暗而画明暗，要理性地分析物体的结构特征。记住：明暗是为了表现形体的，一切肤浅浮华的明暗都是没有表现力的！层次是指明暗色调的一种变化顺序，通俗地说，就是给明暗色调进行一次“排队”：哪些最暗，哪些最亮，哪些次之……以此类推，将对象的大体明暗关系进行一次梳理，分出次序来。这样，在处理明暗关系时就能做到心中有数了。在石膏头像写生的过程中，须注意观察头像大的明暗调子的变化，可用理解面和结构的方法去理性分析明暗层次、形体结构转折等相关要素。可以通过写生与临摹的紧密结合，找出两种方法在运用中的差距和自己没理解的部分，再通过对比与理解来达到快速前进的训练目的。

3. 空间节奏

在二维的基础上加一个纵深的维度就是空间。处理好虚实、强弱关系是空间表现的关键所在，哪些该强，哪些该弱，要做到胸有成竹。画到一定阶段时，可放到远处，看看“点”与“点”之间的距离是否拉开，脸部与耳部、下颌骨与颈部、鼻尖到鼻根等空间关系是否处理得当。

节奏本是指音乐中的音响节拍轻重缓急的变化和重复，在素描表现中可理解为各种对比元素在画面中形成的一种有序的规律性的重复性关系。这种重复性的关系会使人在观看画面时因停留时间的不同而形成一种视觉上的节奏美感。在石膏头像写生时，合理运用大小、方圆、曲直、厚薄、紧松、虚实、轻重、简繁、主次等关系，能使画面具有美感，并更具艺术表现力和感染力。

4. 整体画面

整体是素描写生的最高要求。整体的驾驭能力应贯穿整个作画过程，从起稿到最后的调整阶段，都应该有整体和全局的观念。整体的原则是局部服从整体、细节服从全局。因为在长时间的深入表现中，可能会淡化或忽略大的形体、结构关系以及人物的基本特征。要以概括、加强和减弱的方法，削弱零碎、“抢眼”的细节和不必要的、非本质的因素，突出重点，使形体、结构准确生动，从而达到完整统一的效果。

美术联考（高考）·应对高招二：合理分配时间

1. 画前观察和思考画面构图 10分钟

主要任务：感受对象，敏锐地把握对象的基本特征，观察对象的形体特征和动态特征，思考画面构成，迅速找出对象的动态线 and 基本形，用淡直线将对象的大致位置和基本形态勾画出来。

注意充分地观察和思考，把握第一感觉，做到心中有数，有表现欲望。

2. 肯定头像形体，铺出大体关系 40 分钟

主要任务：进一步确定基本形，确定头、颈、胸三者的关系，利用鼻子的垂直线来把握双眉、双眼、嘴角、下巴形的对应关系，找出大的体积关系，使造型更加准确生动。同时，依据光源的方向，从主要的明暗交界线、投影等深色部分入手，轻轻铺出画面大体的明暗关系，为下一步深入刻画打下基础。

注意这一阶段不要纠缠于细节的描绘，重点在于把握好画面大的形体特征以及基本的黑、白、灰关系。

3. 对局部进行深入刻画、塑造 80 分钟

主要任务：在建立大的形体关系并具备一定的空间关系的基础上，对局部进行深入细致的观察、分析、刻画。这是一个非常重要的阶段。这个阶段除了要对五官进行认真刻画之外，还要对头发、脸部局部特征进行深入刻画，要把握画面的方圆、虚实、强弱、主次等节奏关系，使画面丰富生动起来，并具有一定的表现效果及艺术感染力。

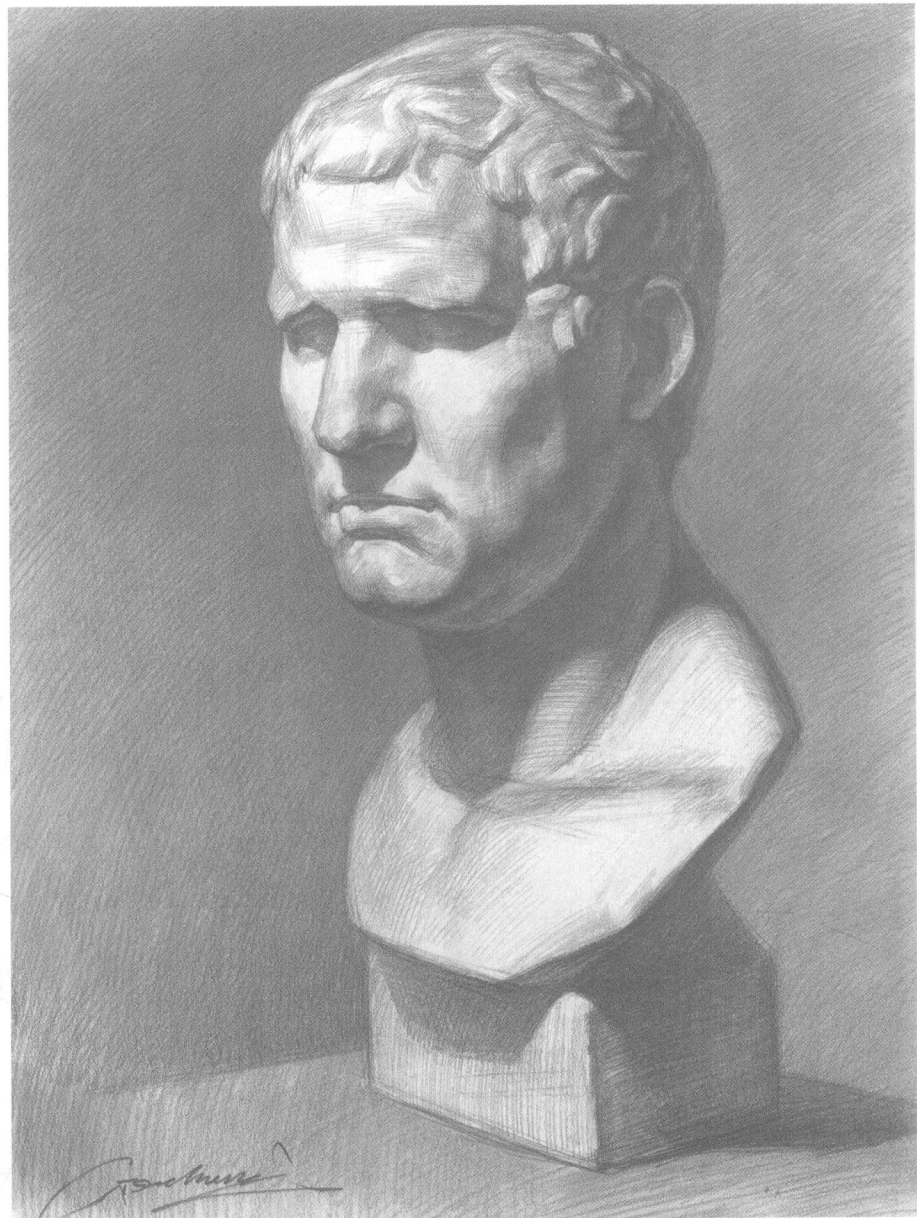
这一阶段的重点在于刻画时既要能深入得进去，又要能跳得出来，应时刻注意调整好局部和整体的关系，理清楚对象之间的主次、虚实关系，切忌出现只顾细节描绘，而忽略了画面整体效果的现象。

4. 完成画面的整体调整 20 分钟

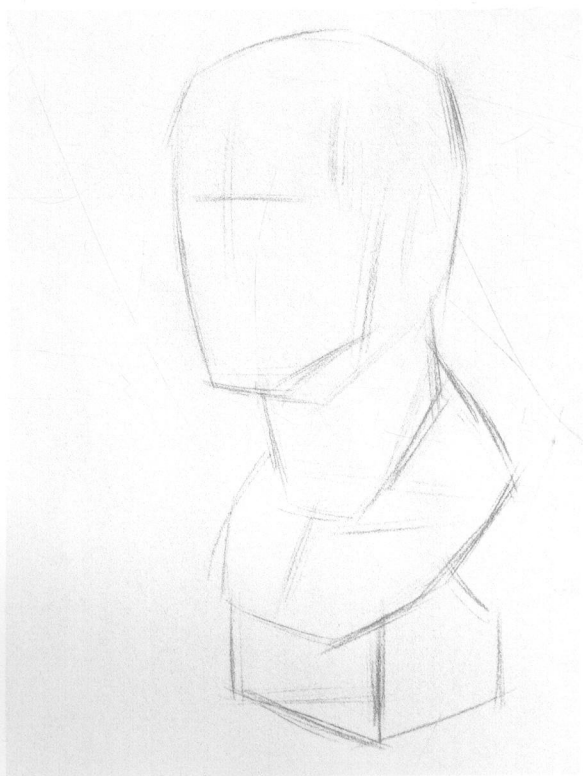
主要任务：主要是对画面的一种整体驾驭能力的把握，注意形体、结构、明暗、层次、质感、空间、虚实、主次关系等是否到位，并进行调整。删除不必要的非本质细节，强调重点，强调感觉，力求回到最初的感觉上来，保持画面的生动性，避免板、平、匠、浮的现象出现。

注意这一阶段应多看少画，要看得准确，画得干脆，做到取舍有度、主次分明，具有一定的艺术感染力。

高春雷于苏州大学

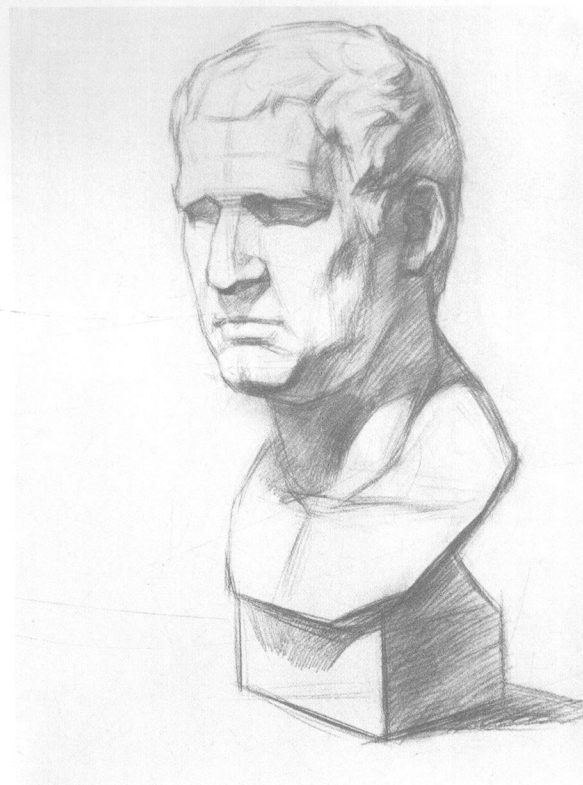
④完成画面的整体调整 20 分钟

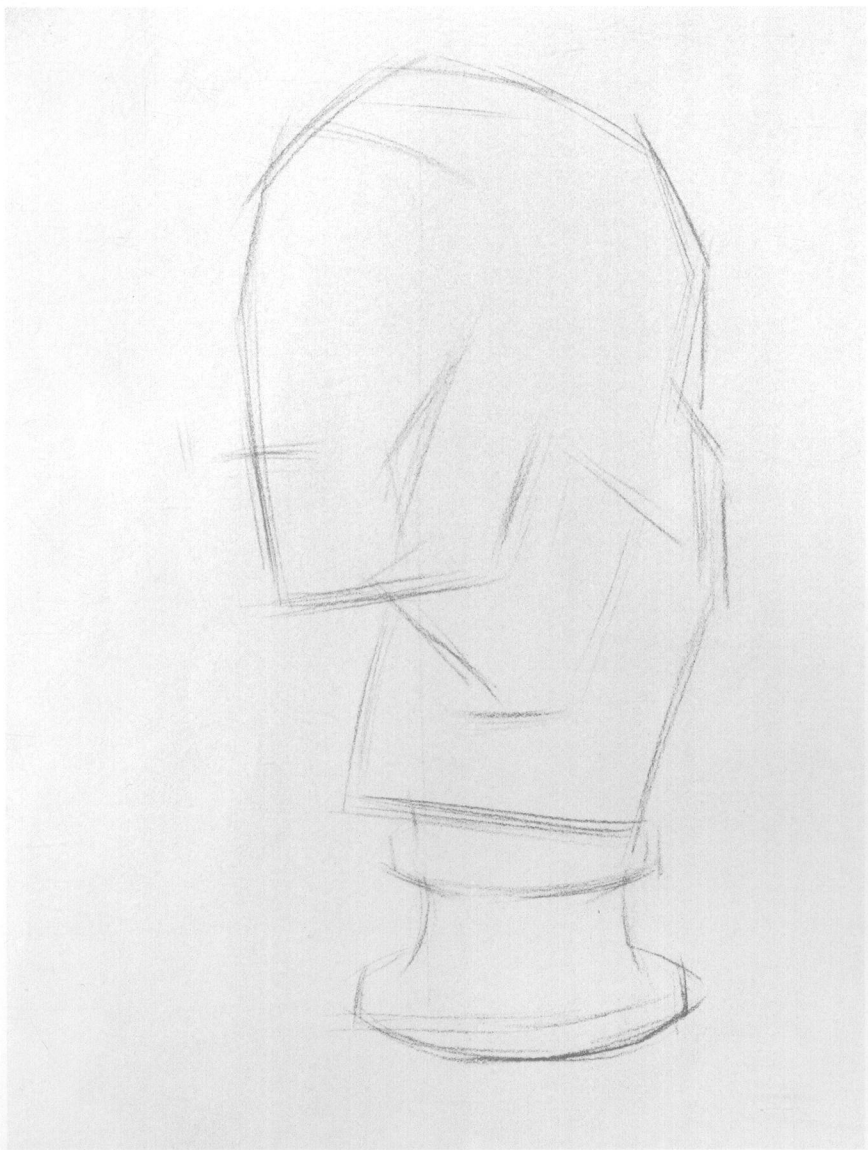
①画前观察和思考画面构图 10 分钟

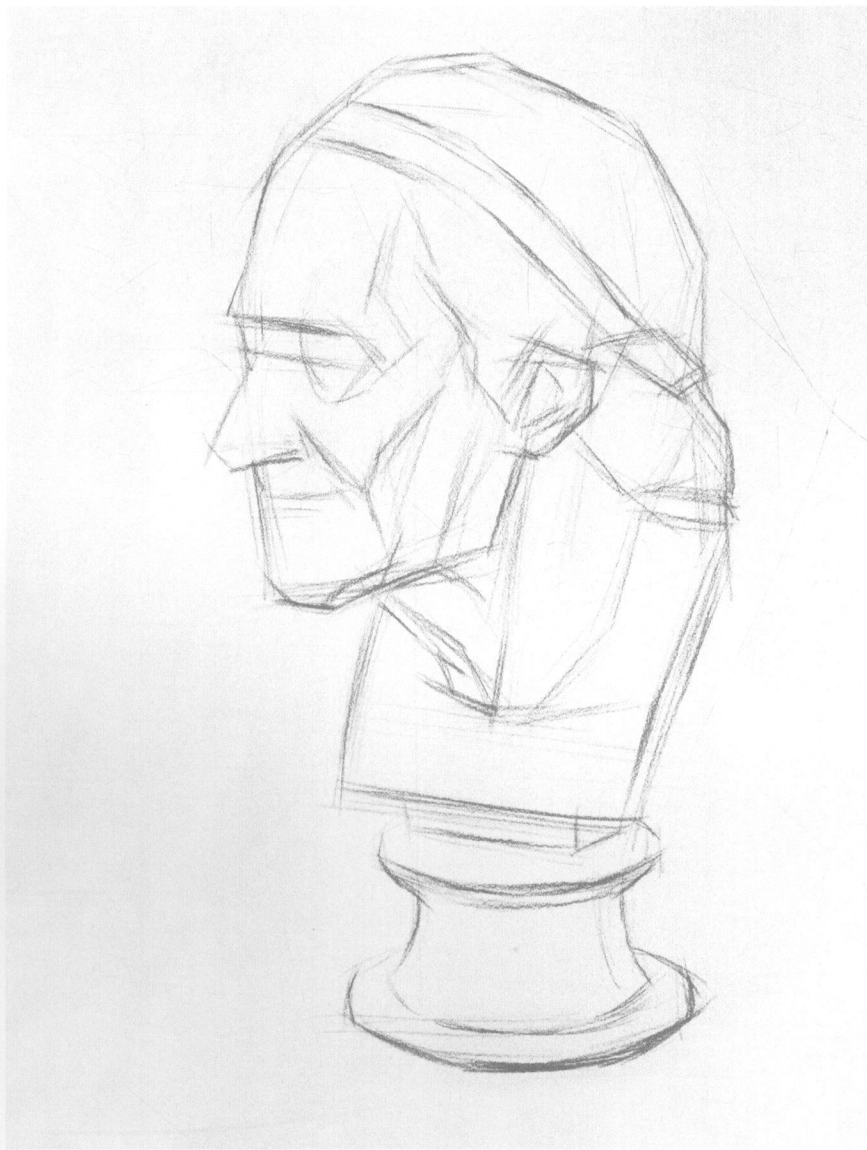
②肯定头像形体，铺出大体关系 40 分钟

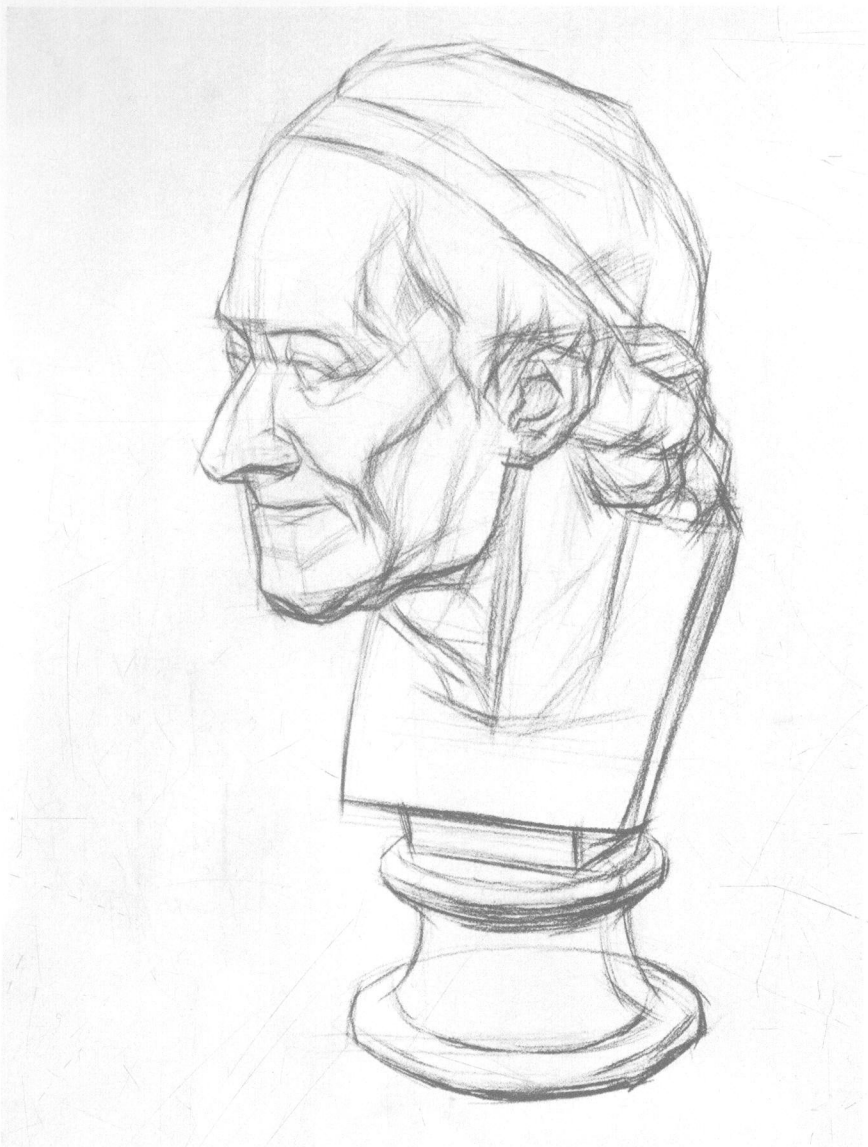
③对局部进行深入刻画、塑造 80 分钟

① 确定画面构图，用长直线确定石膏像的基本形体

② 进一步分析石膏像的比例、透视的相互关系

③ 修整并完善作品的基本形，找准石膏像五官的基本形

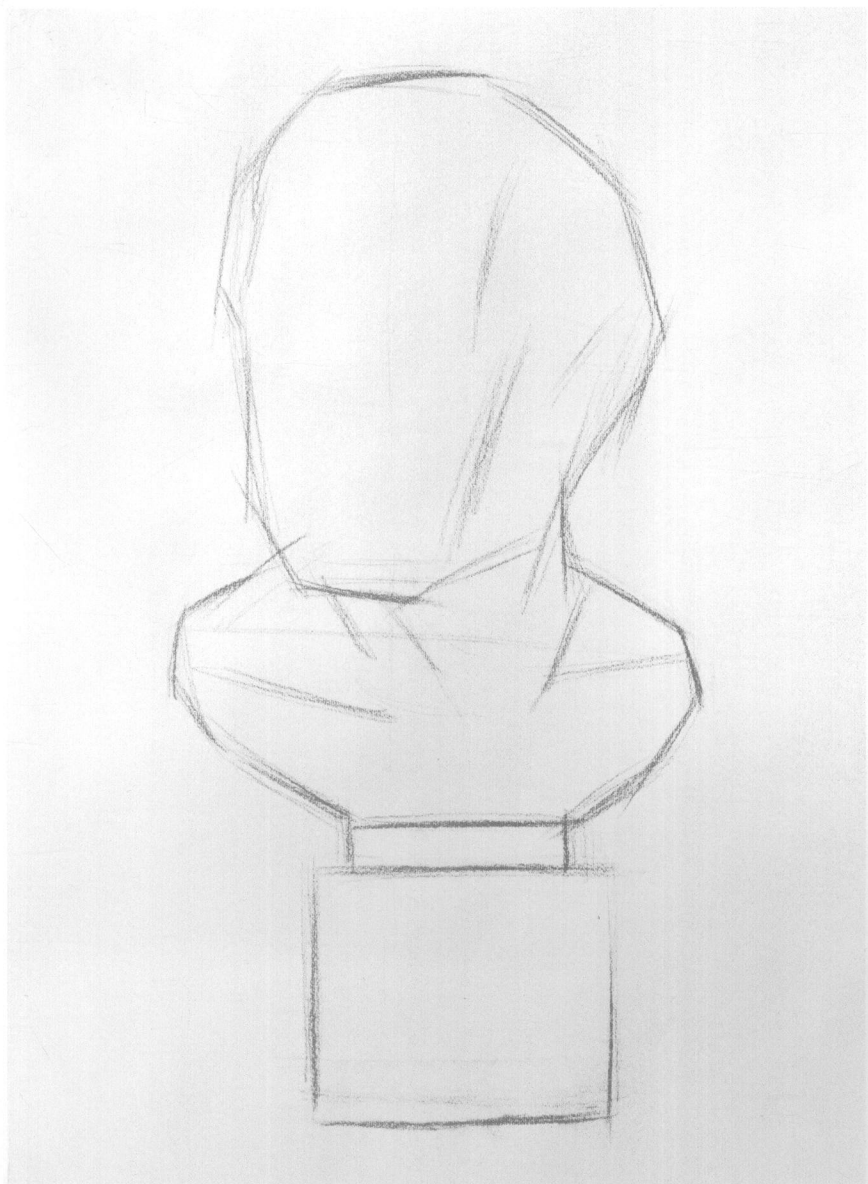

④ 用明暗调子初步地塑造形体的起伏结构，注意虚实对比，将石膏像的结构和体积充分表现出来

⑤从整体关系着手，调整局部，完成画面刻画。

点评：该幅伏尔泰石膏像强调用线，线的转折、方圆、穿插、厚薄、虚实、强弱等关系处理得很好。

①

②

③

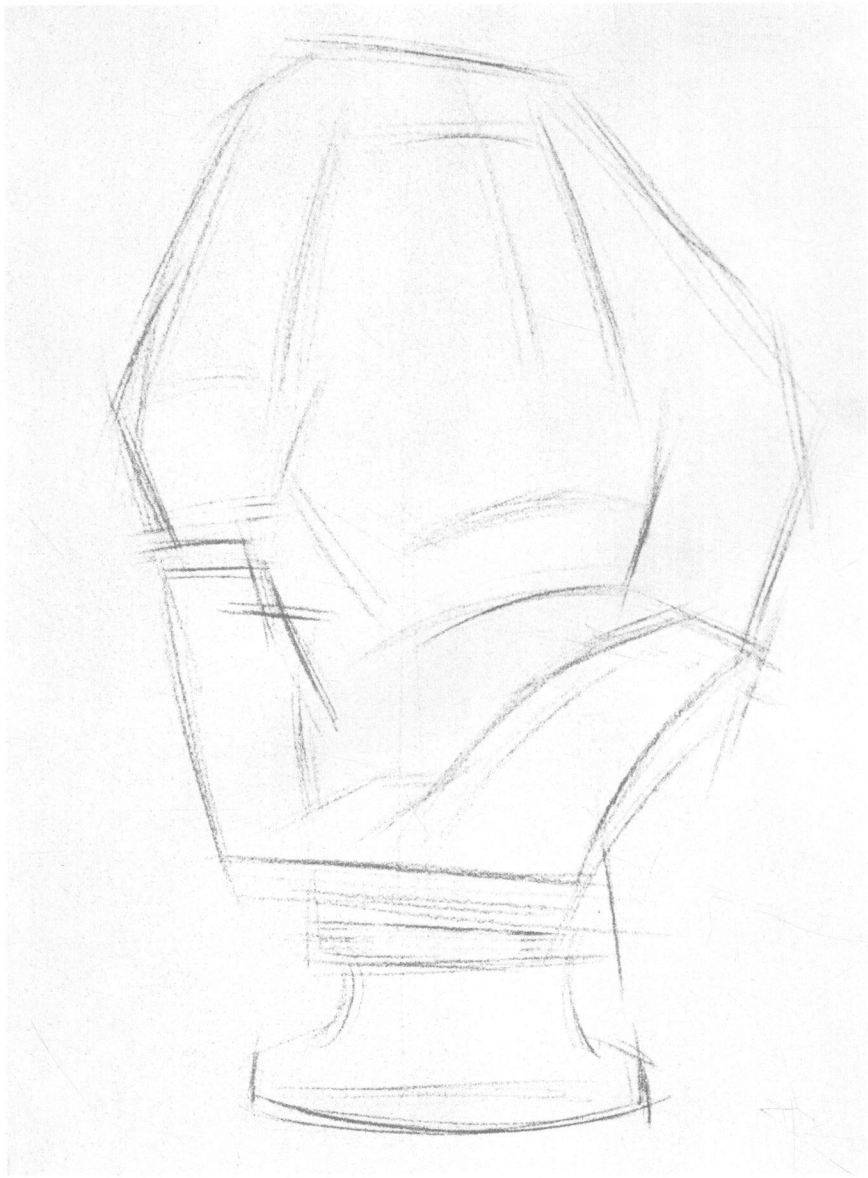

④

联考考题·伏尔泰石膏像写生

点评：该幅作品造型准确，用笔肯定，强调大的体积结构，对眼球体、下颌骨、额头部分的体面转折、虚实关系的处理十分到位。

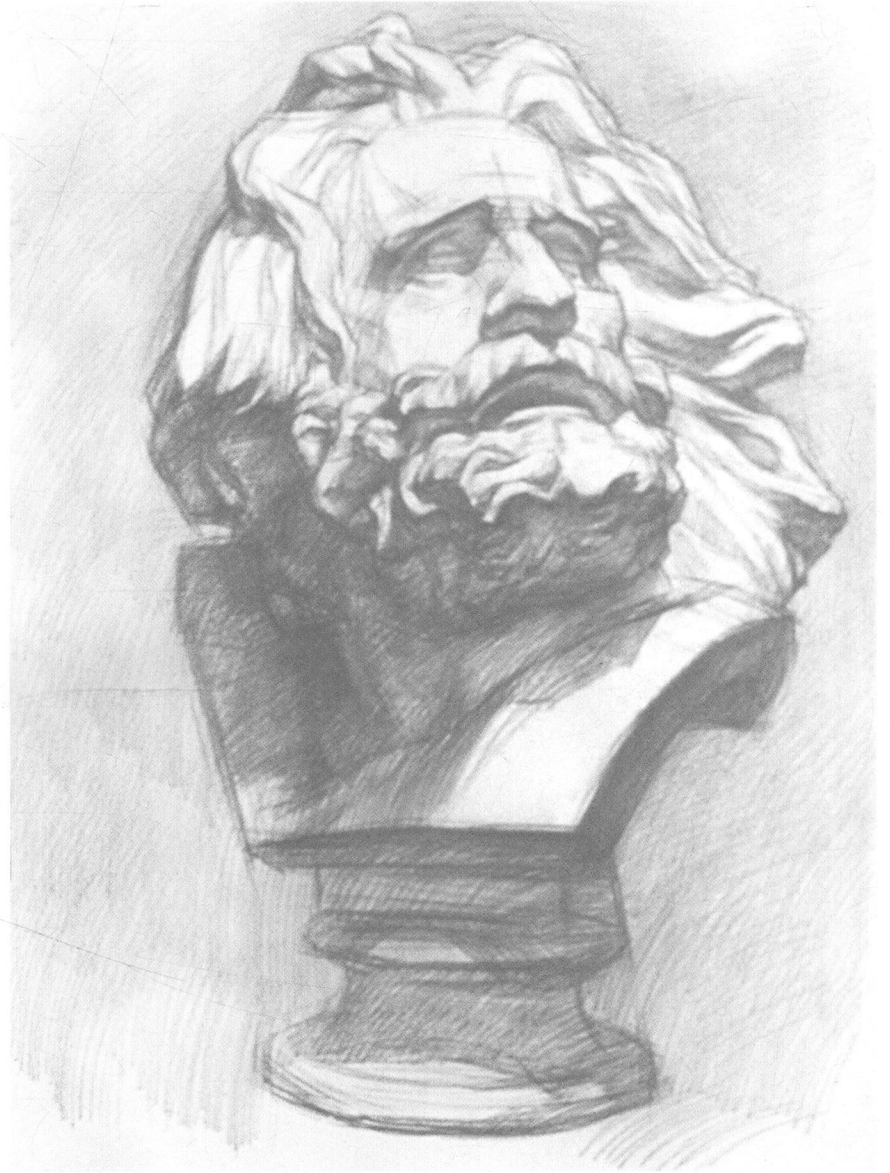
①

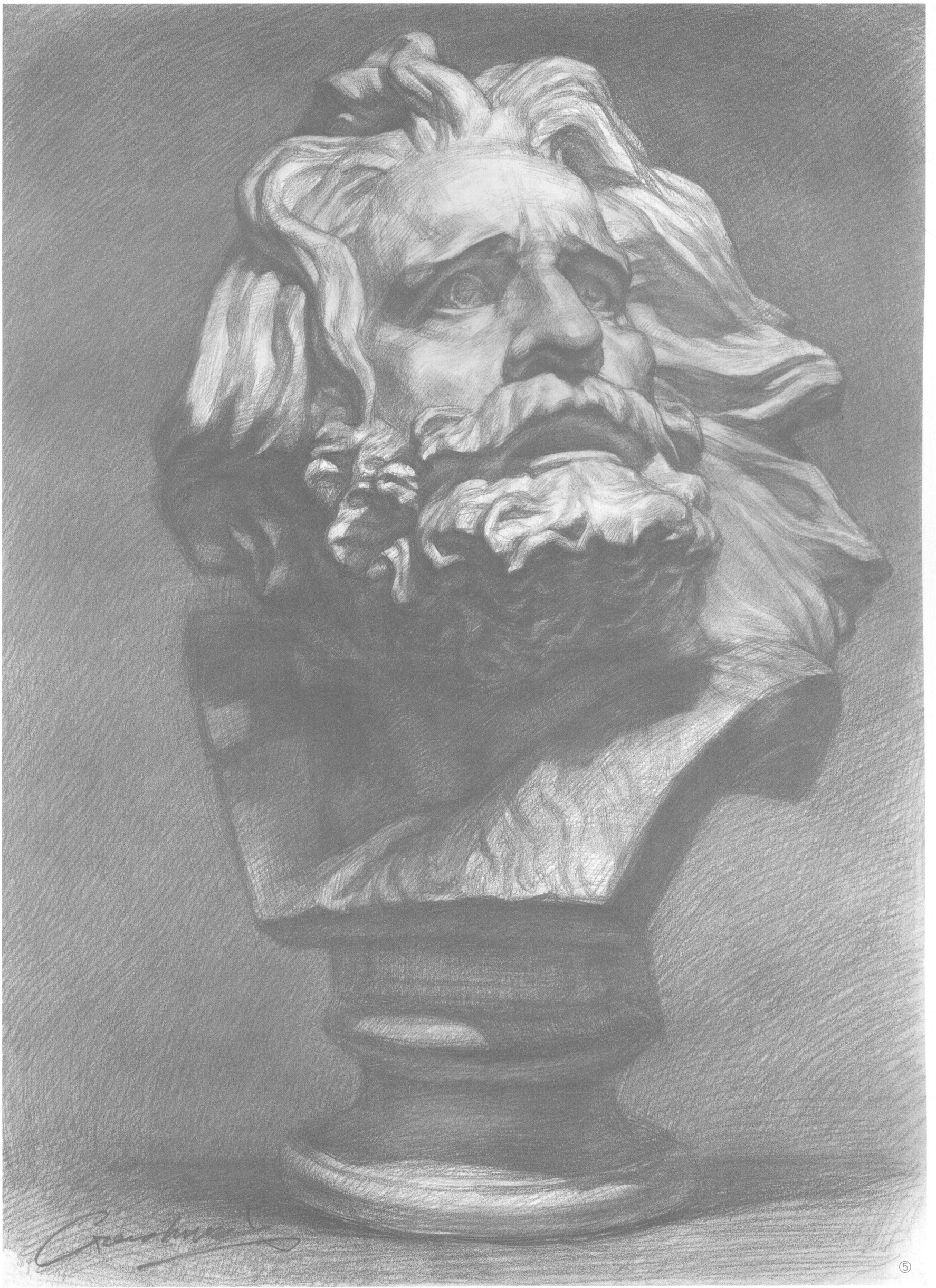
②

③

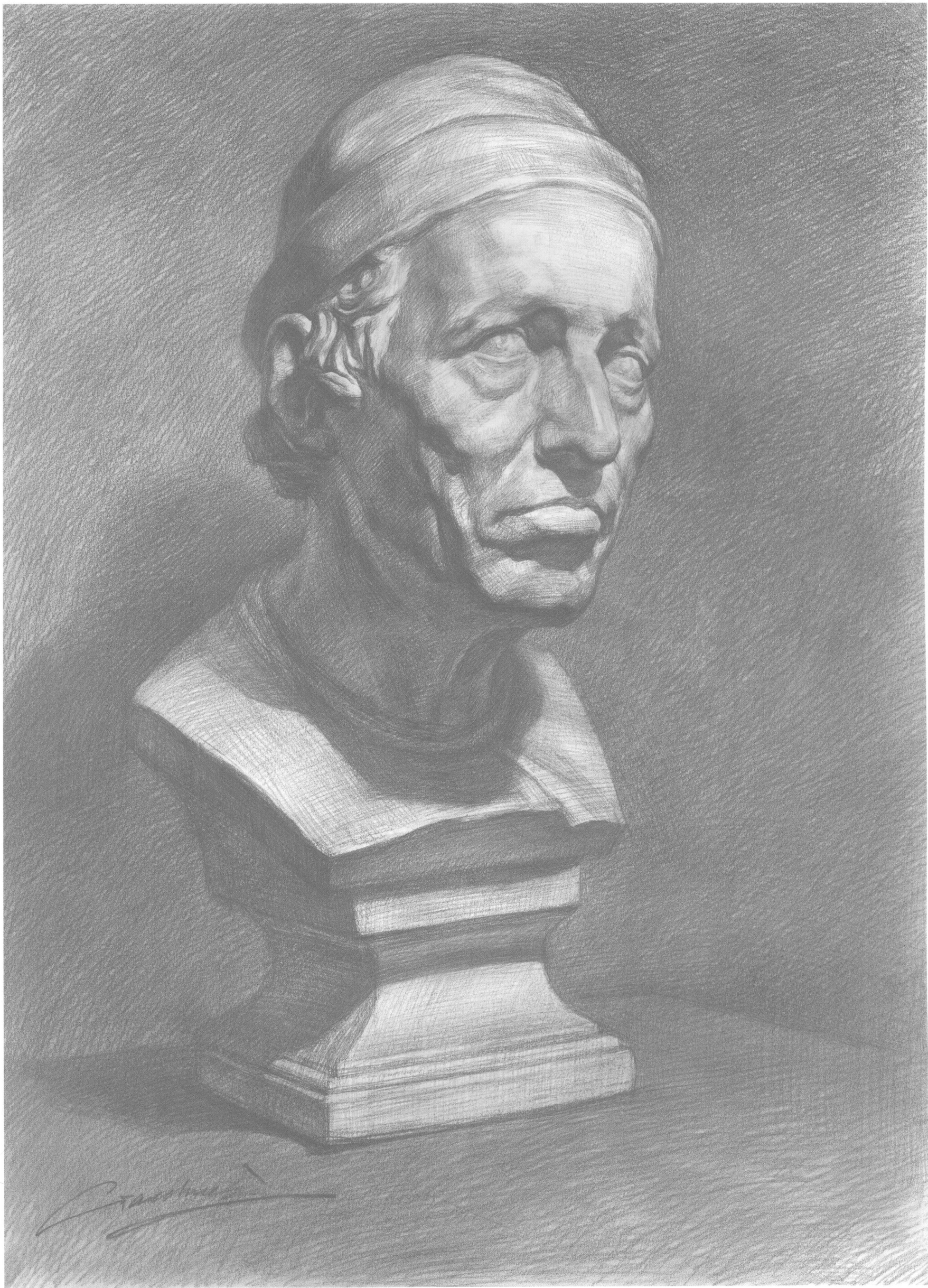
④

联考考题·马赛石膏像写生

点评：该幅作品体积感很强，显得很厚重。作品刻画深入、细致，层次丰富，细节统一于整体，虚实关系十分恰当，主次分明。

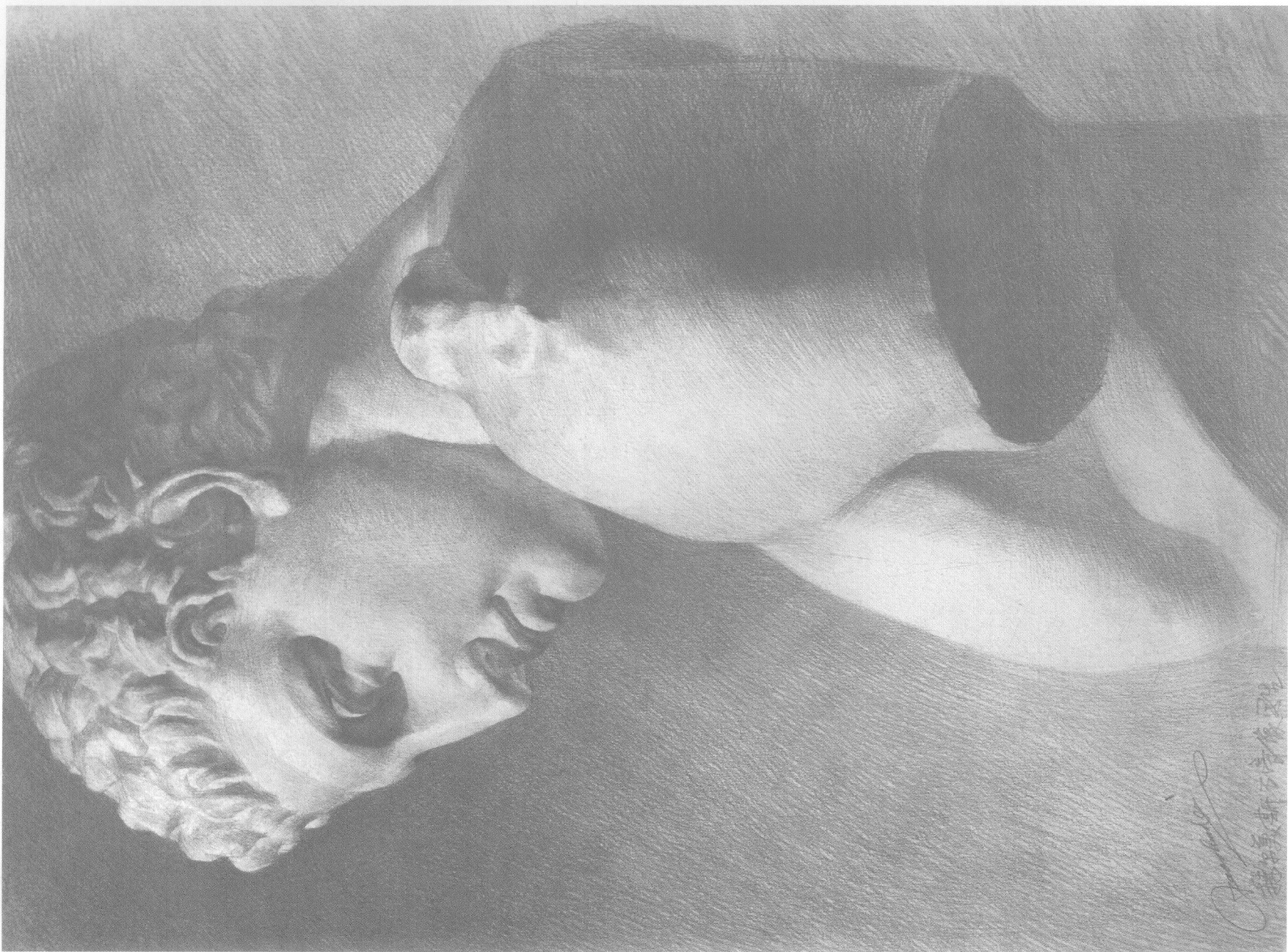
联考考题·石膏像写生

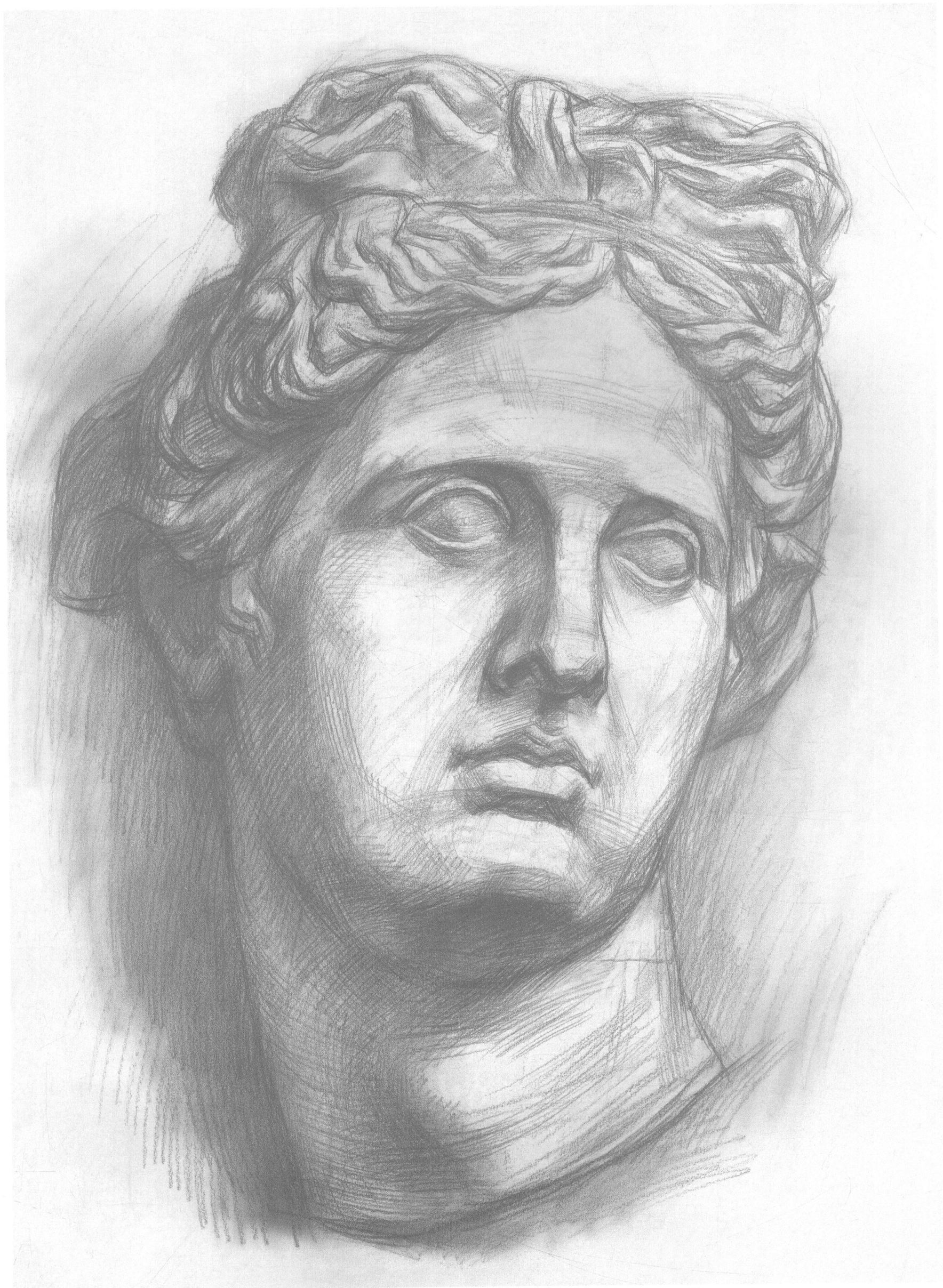
点评：该幅石膏作品造型准确，在理解形体结构的基础上深入刻画，用笔松紧适宜，对头部的结构、转折、虚实关系处理得十分精到。

点评：这幅海盗石膏像作品造型准确，用笔简练，明暗过渡层次分明。作者根据结构关系很好地表现了石膏的质感、体感以及光感。

联考考题·石膏像写生

点评：该幅作品线面结合，注重大的形体关系，用笔轻松并富有变化，笔随形动，整体感强。

