

美术高考辅导教材

3小时 石膏头像

应试训练问题答疑

重点、特点、热点

伏尔泰

海 盗

阿格力巴

小 卫

马 赛

荷 马

罗 马 王

阮 解 张桂烨 著

中国美术学院出版社

开卷语

如何在有效的素描石膏头像应试时间内取得最好的画面效果,通常是考生在平时训练中最为关心的。作者通过对近年全国美术高考素描石膏头像试卷的深入分析总结,结合十余年的美术高考考前辅导实践,将3小时训练中常见的疑难问题和应试中的难点、重点、特点、热点提炼归纳为材料工具、基础知识、构图方式、表现方法、常见问题、综合问题等“30问”,以开门见山、易学易练、极具针对性的“答疑”形式进行图文示范详解,从而使考生掌握正确的训练方法,做到有的放矢,快速提升训练效果,赴考时完成一份满意的作品,取得理想的成绩。

目 录	
CONTENTS	
■ 材料工具	
1. 在考试中用碳笔与用铅笔作画相比较,哪个更容易出效果?	
2. 我看老师经常用橡皮当笔来表现画面,效果非常好,除此还有什么简便方法使画面出效果?	
■ 基础知识	
3. 作画时需要敏锐的视觉观察力,那么这种能力该如何去培养?	
4. 怎样才能把握好石膏头像的透视变化?	
5. 形体的骨骼和肌肉结构要怎样去理解,在作画过程中重要吗?	
■ 构图方式	
6. 画石膏头像时,有人说画大头容易得高分,是这样吗?怎样的构图形式在考试中最易取胜?	
■ 表现方法	
7. 怎样才能在规定时间内又快又准地完成石膏头像的形体?	
8. 打完形后不知怎样往下画,怎么办?	
9. 老师经常说画石膏头像最重要的是表现体积,那么该如何去表现体积?	
10. 阿格力巴的形老是画不准,特别是嘴巴,觉得很难表现,怎么办?	
11. 伏尔泰画起来很容易僵、板,怎样才能显得生动些?	
12. 海盗的头发一缕一缕的,很容易画碎,怎么办?	
13. 小卫的脸部与头发部分画起来有点脱节,怎样才能使他整体?	
14. 马赛的头发和胡子很难表现,怎样才能表现出他那种张扬的气势?	
15. 荷马的体感很强,头发和胡须很繁琐,怎样才能有效的表现?	
16. 罗马王的动态比较微妙,头发细碎,怎样把握?	
17. 画面上的石膏头像形体外轮廓线看起来很僵硬,是什么原因?	
18. 作画快结束时,从何处着手来调整画面?	
■ 常见问题	
19. 为什么我的画面看起来平平的没有立体感?	
20. 画面完成后软绵绵的,缺乏力度,怎么办?	
21. 我的画面看起来灰灰的,怎么办?	
22. 画面看起来脏兮兮油腻腻的,怎么办?	
23. 画面又花又乱,有什么解决的办法?	
24. 画面僵僵的、板板的,怎么办?	
25. 深入塑造过程中画面发闷黑气很重,怎么解决?	
■ 综合问题	
26. 考试作画前,该如何审题?	
27. 如何来理解石膏头像表现中的“方”与“圆”、“先方后圆”、“圆中见方”?	
28. 考试时究竟是明暗画法好还是结构画法好,哪个更容易得高分?	
29. 怎样的作画步骤最适合考试,如何分配3小时考试时间,注意事项有哪些?	
30. 怎样才能取得素描石膏头像高分?	

责任编辑 毛 羽
装帧设计 羽 化
图版摄影 谢承恩
责任校对:星 星
责任出版 姚银水

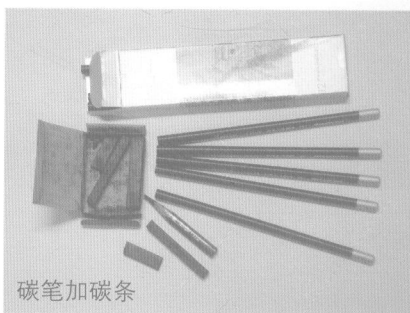
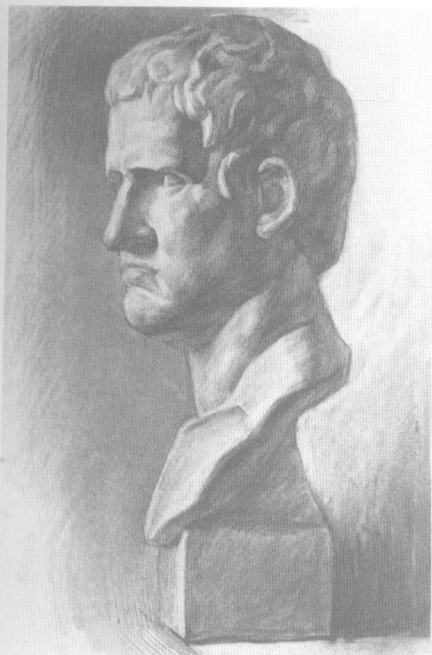
图书在版编目(CIP)数据
3小时石膏头像应试训练问题答疑/阮解,张桂烨著.
杭州:中国美术学院出版社,2007.1
(美术高考3小时丛书)
ISBN 978-7-81083-560-2
I. 3... II. ①阮...②张... III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第163715号

3小时石膏头像应试训练问题答疑
阮 解 张桂烨 著
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路218号 邮政编码310002
经 销 全国新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江广育爱多印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/8
印 张 5.5
版 次 2007年1月第1版
印 次 2007年1月第1次印刷
印 数 0001—5000
字 数 50千
图 数 150幅
ISBN 978-7-81083-560-2
定 价 32.00元

■ 材料工具

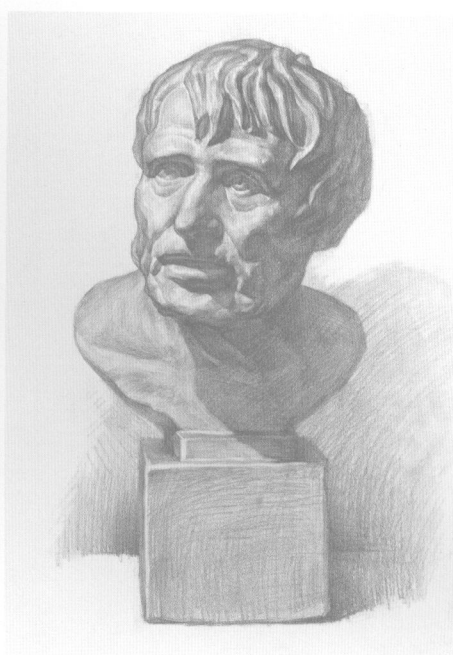
1. 在考试中用碳笔与用铅笔作画相比较, 哪个更容易出效果?

答: 在考试中具体的是用碳笔好还是用铅笔好, 很难一概而论。考生在选择使用的工具时一定要了解其性能, 并视自己的个性、熟练程度等因素来确定, 两种笔把握控制得好都能出好效果。使用碳笔, 画面的黑、白、灰对比强, 效果强烈, 能画出较松的效果, 但是碳笔较难掌握, 不易修改, 处理不好又产生脏的感觉; 而铅笔有较强的层次感, 且较容易塑造, 能产生结实的效果, 但运用不当易出现灰的感觉。

碳笔加碳条

该习作是用碳笔所作, 黑、白、灰对比强烈, 画面轻松、灵气。

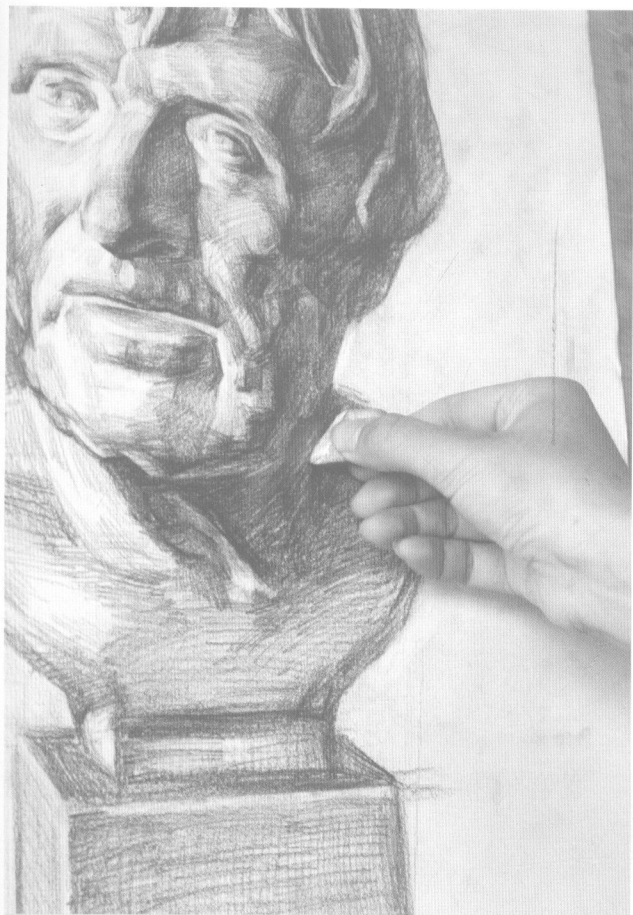

铅笔

该习作是用铅笔所作, 画面具有较强的层次感, 塑造深入、结实。

2. 我看老师经常用橡皮当笔来表现画面, 效果非常好, 除此还有什么简便方法使画面出效果?

答: 画素描时, 橡皮当笔用是较为常见的, 铅笔可以在白纸或浅色底子上画, 而橡皮可以在深色中擦出浅色的效果。作画时的辅助手段是多样的, 还可用卷纸笔、纸巾等, 只要能帮助画面出效果都可以一用。

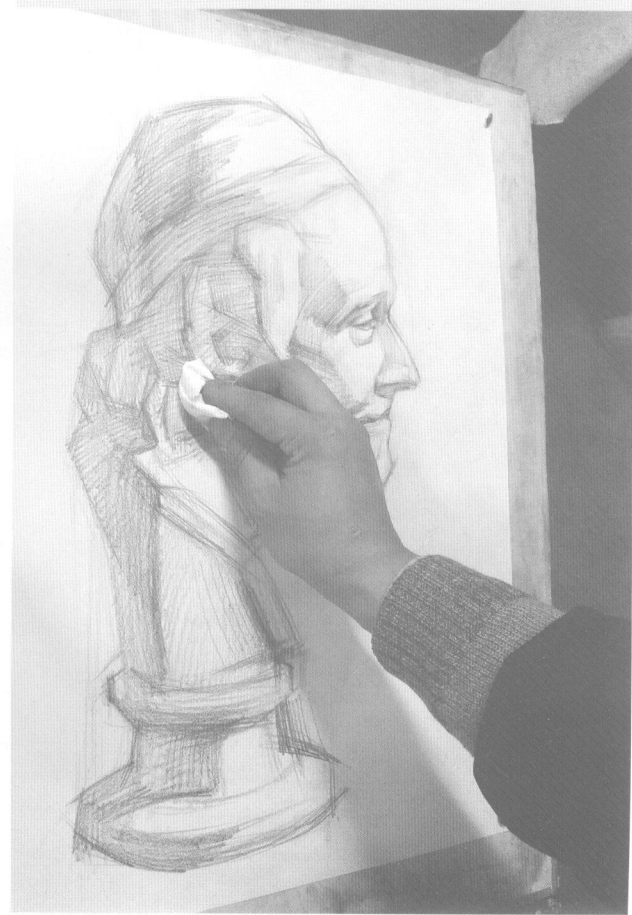

在暗部根据其形体结构的转折, 用切开的橡皮尖角片擦出一些浅色, 使暗部显得更透气。

找准明暗交界线后, 用纸巾涂抹暗部, 用橡皮擦出亮部正方形体大的明暗变化后再进行深入塑造。

用纸巾涂抹伏尔泰的暗部, 让暗部显得整体统一。

用卷纸笔揉擦暗部, 让调子更强, 画面更协调

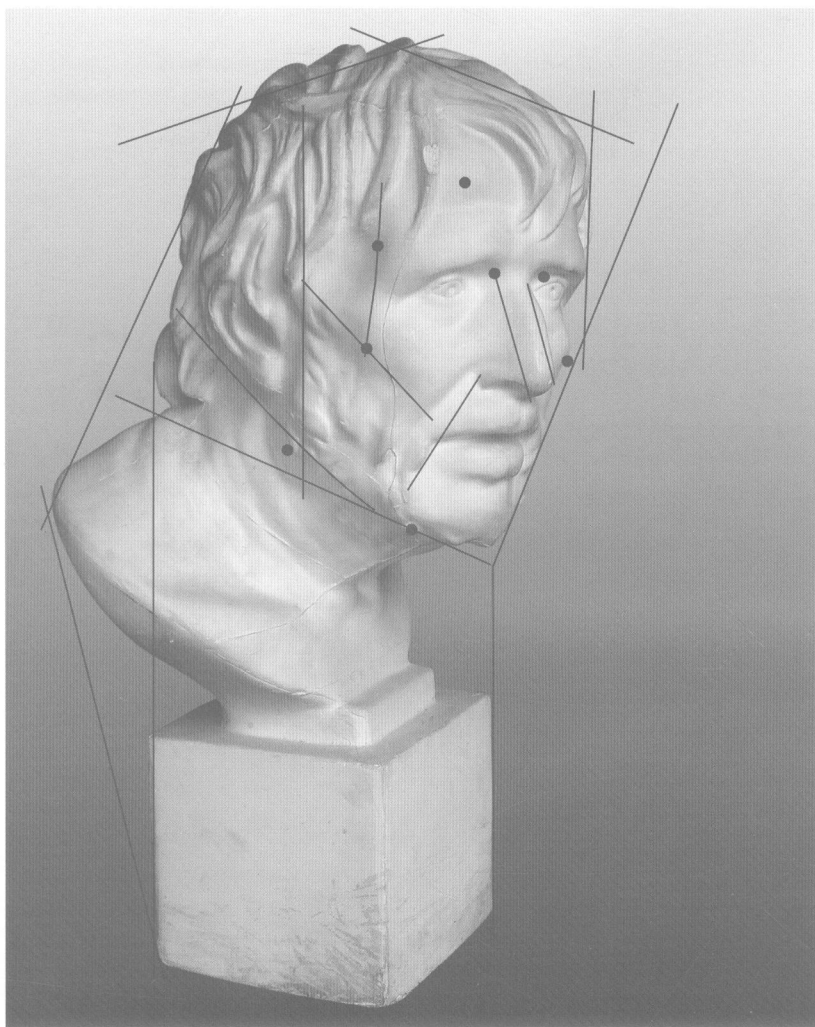
■ 基础知识

3. 作画时需要敏锐的视觉观察力，那么这种能力该如何去培养？

答：敏锐的视觉观察力是作画者必须具备的，这种能力的培养是一个长期的过程，需要持之以恒的态度。在训练时要做到：

- ①全局整体的观察，也就是要看全；
- ②多点全方位、即局部与整体相结合的观察方法；
- ③注重空间层次与透视的互动、外形与体块相结合的方法。

通过上述三种观察方法，分析、理解对象的造型特征才能取得好的效果。

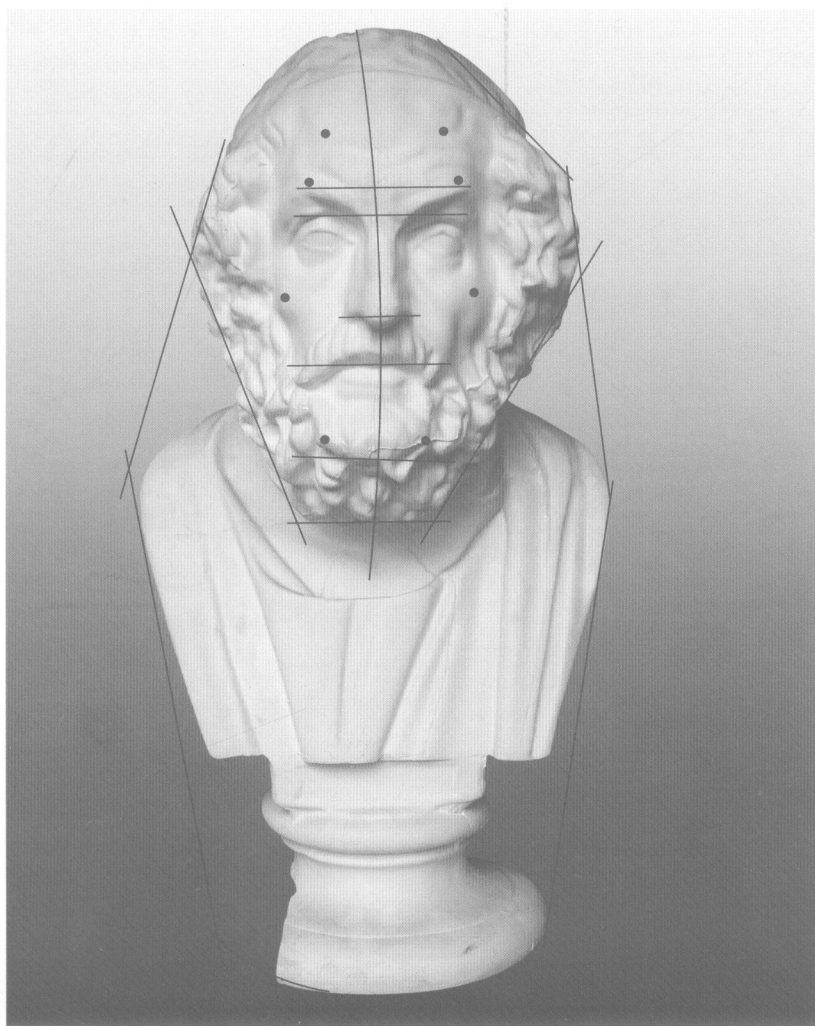
侧面视觉观察要点：

全局整体地去观察，一眼看全。抓侧面大的外轮廓线，然后确定骨点如额结节、颞线、眉弓、颧骨、下颌角等进行比较观察。

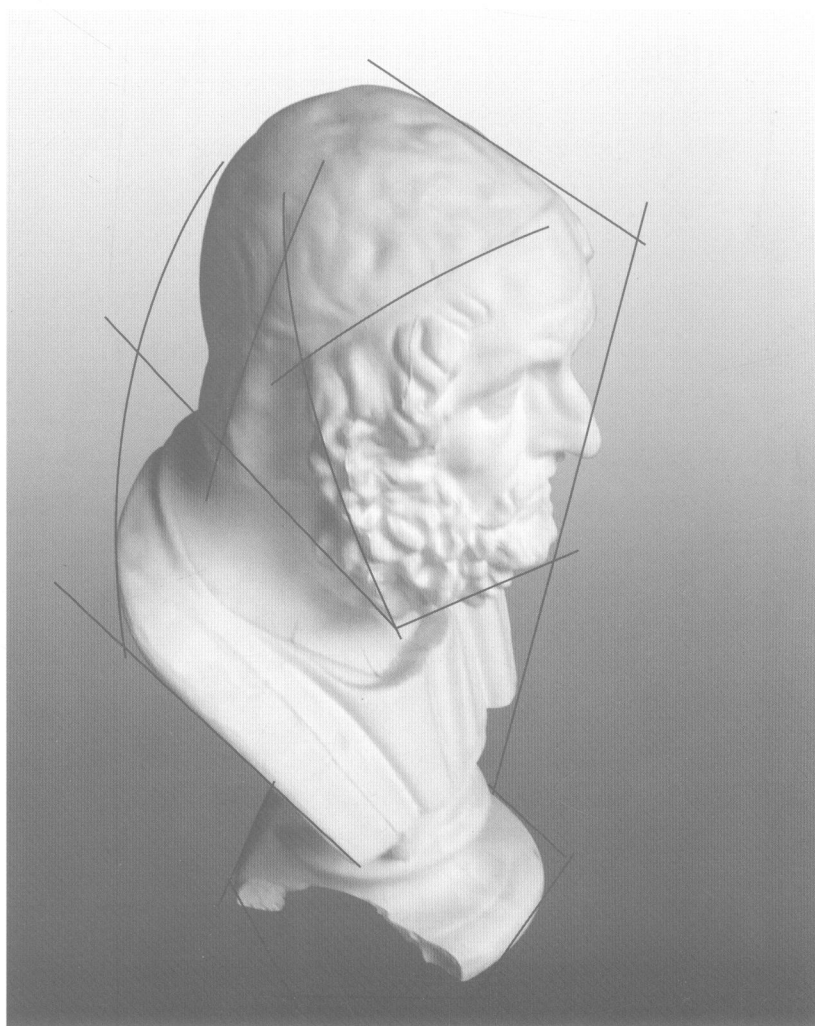
仰视视觉观察要点：

底面明显，要强化，才能突出仰视的特点，注重空间层次与透视的互动，外形与体块相结合的特点。

正面视觉观察要点：

多点全方位，局部与整体相结合的方法去观察复杂的形体，正面观察要树立起中轴线的概念，注意左右形的比较。

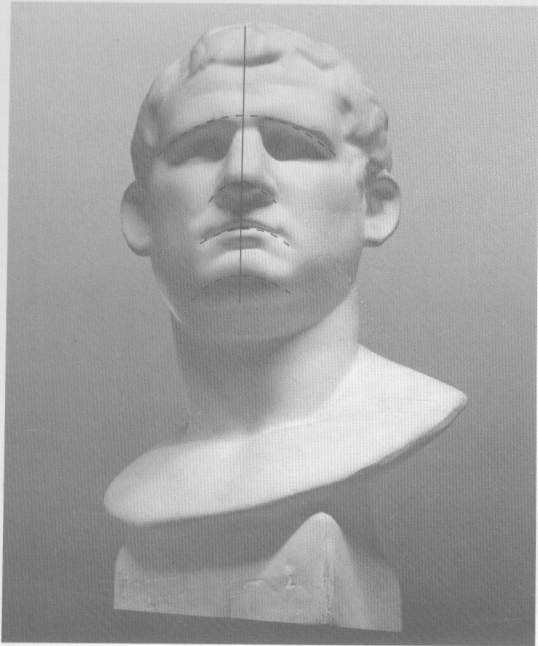

俯视视觉观察要点：

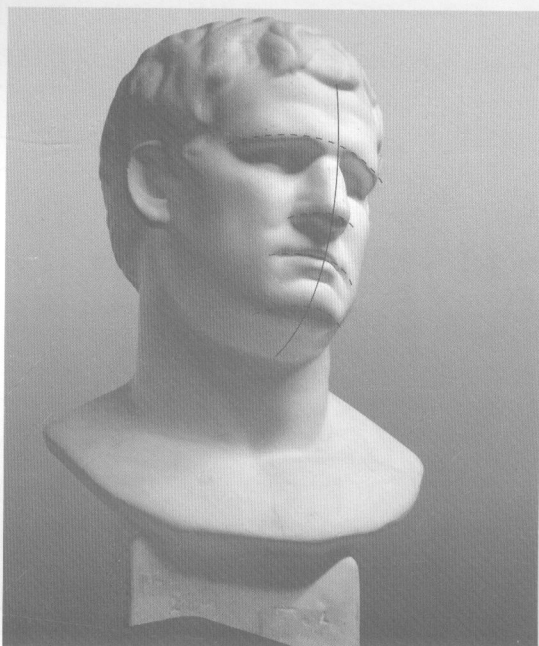
多观察、比较，把握透视的缩影变化、不能概念地表现。

4. 怎样才能把握好石膏头像的透视变化?

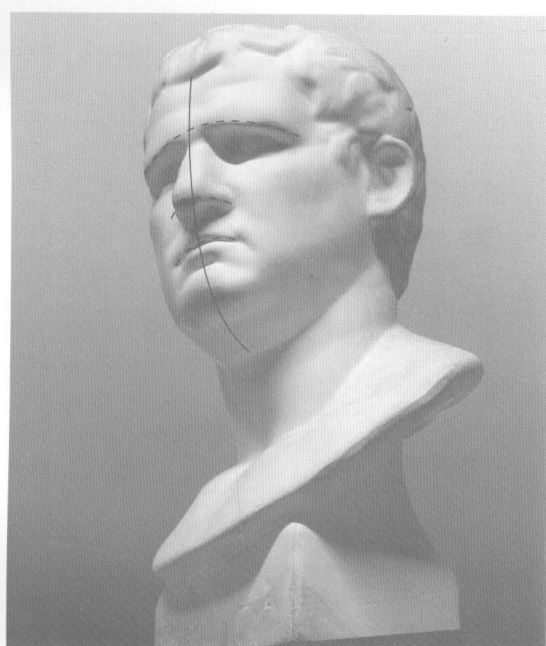
答: 在研究学习石膏头像的形体结构过程中, 透视是一个极为重要的环节, 它打破了平面的制约, 创造出三维立体的空间。在写生过程中, 由于作画视点的高低及不同的作画角度与距离, 产生了不同的透视形象, 那么怎样才能把握好石膏头像的透视变化呢? 先从横向确定头像所处的角度是正面还是侧面, 接着从纵向来确定视平线的高低从而明确头像是仰视、平视还是俯视。

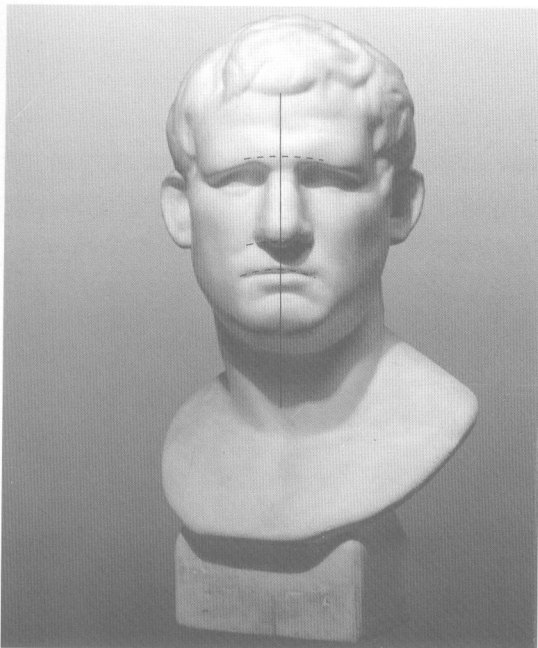
仰视正面透视: 双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因仰视而呈现为弧形向下的曲线, 双耳位置下移, 前额、眉弓、鼻头之间的距离缩小, 嘴与下颏、腮角、颈部之间的距离扩大。

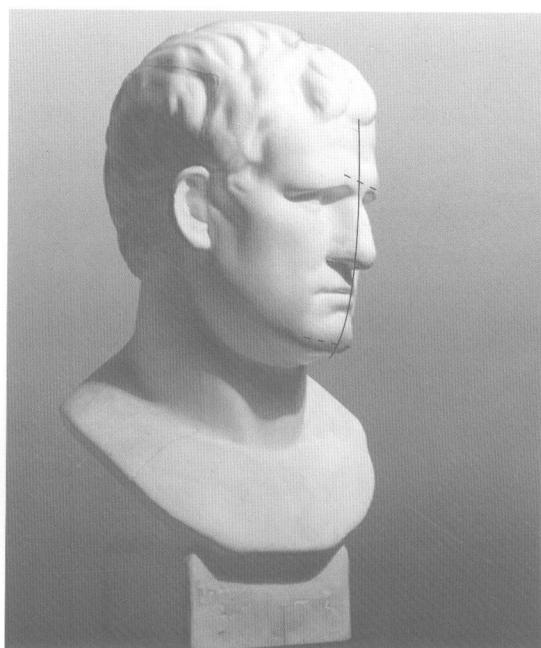
仰视右侧面透视: 双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因仰视而呈现为弧形向下的曲线, 因此右侧各部分的透视关系可以用左大右小的要点方法来把握。

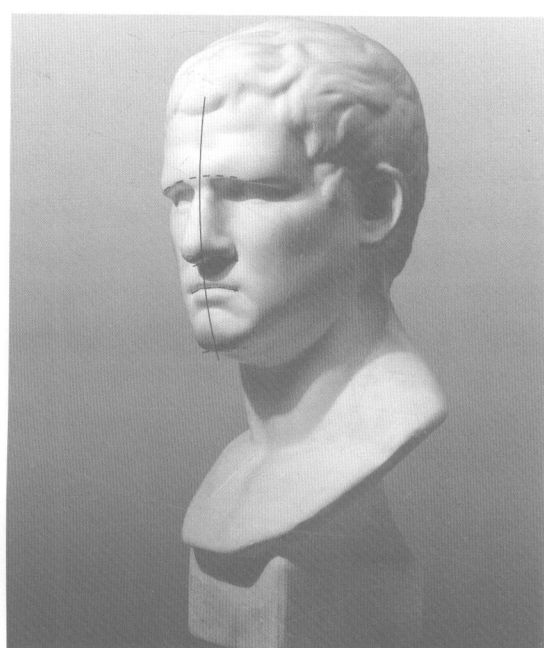
仰视左侧面透视: 双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因仰视而呈现为弧形向下的曲线, 因此左侧各部分的透视关系可以用右大左小的要点方法来把握。

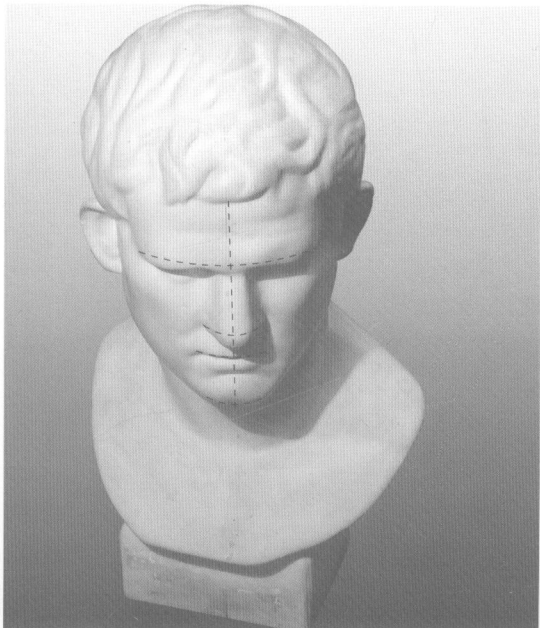
平视正面透视: 写生对象面朝正前方, 头部正直, 与作画者的视线高低基本相同。面部眉间、鼻梁、下颏结的中轴线与双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平线垂直, 头部上下、左右两侧的形体结构部位均呈现基本对称的状态。

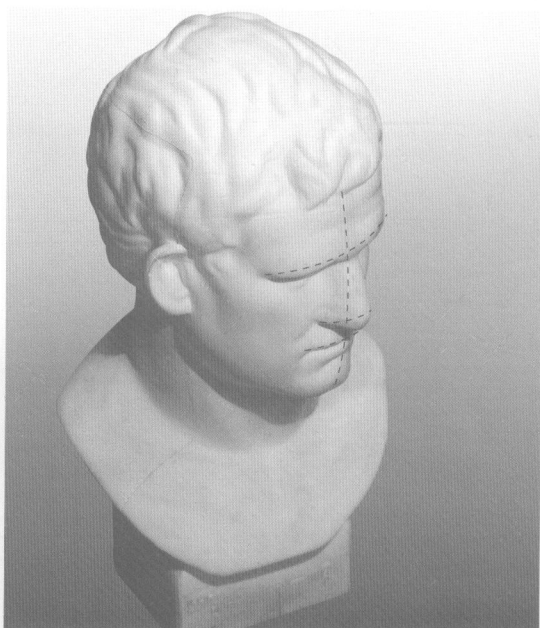
平视右侧面透视: 由于头部形体转向右边从眉间到鼻梁、下颏的中轴线变为弧形略向左的曲线, 两眉弓、两眼、两鼻翼、两嘴角的连线呈左宽右窄的透视变化。

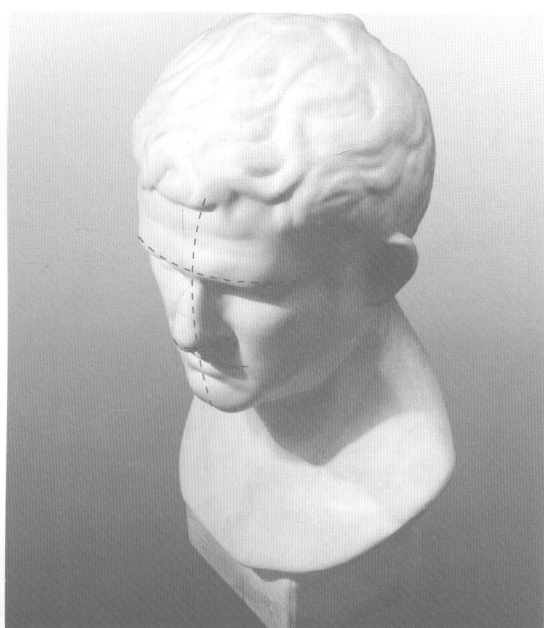
平视左侧面透视: 由于头部形体转向左边, 从眉弓到鼻梁、下颏的中轴线变为弧形略向右的曲线, 两眉弓、两眼、两鼻翼、两嘴角的连线呈右宽左窄的透视变化。

俯视正面透视: 双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因俯视而呈现为弧形向上的曲线, 双耳位置上移, 头顶部、前额部面积扩大, 面颊部、下颏、嘴、鼻之间距离缩小。

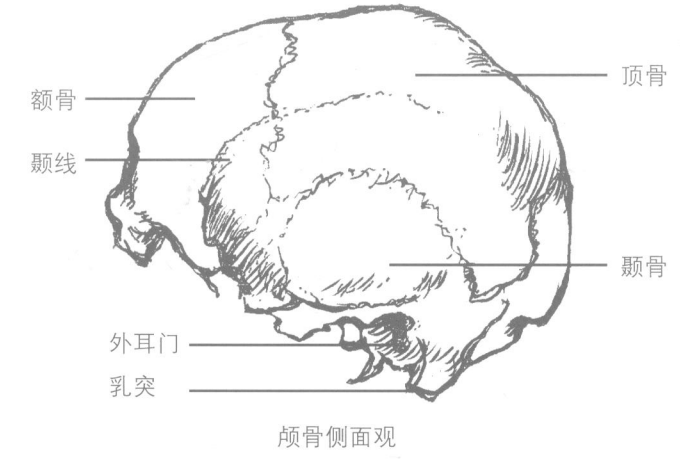
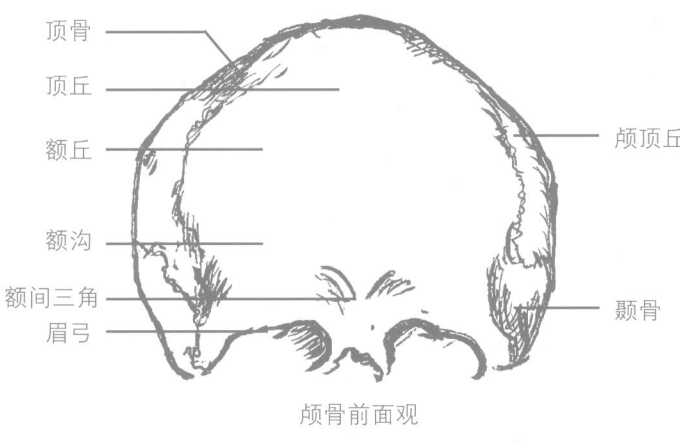
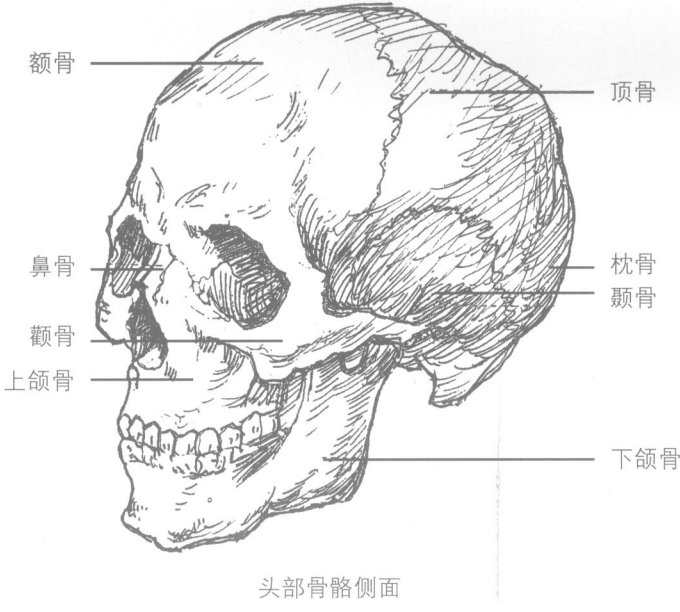
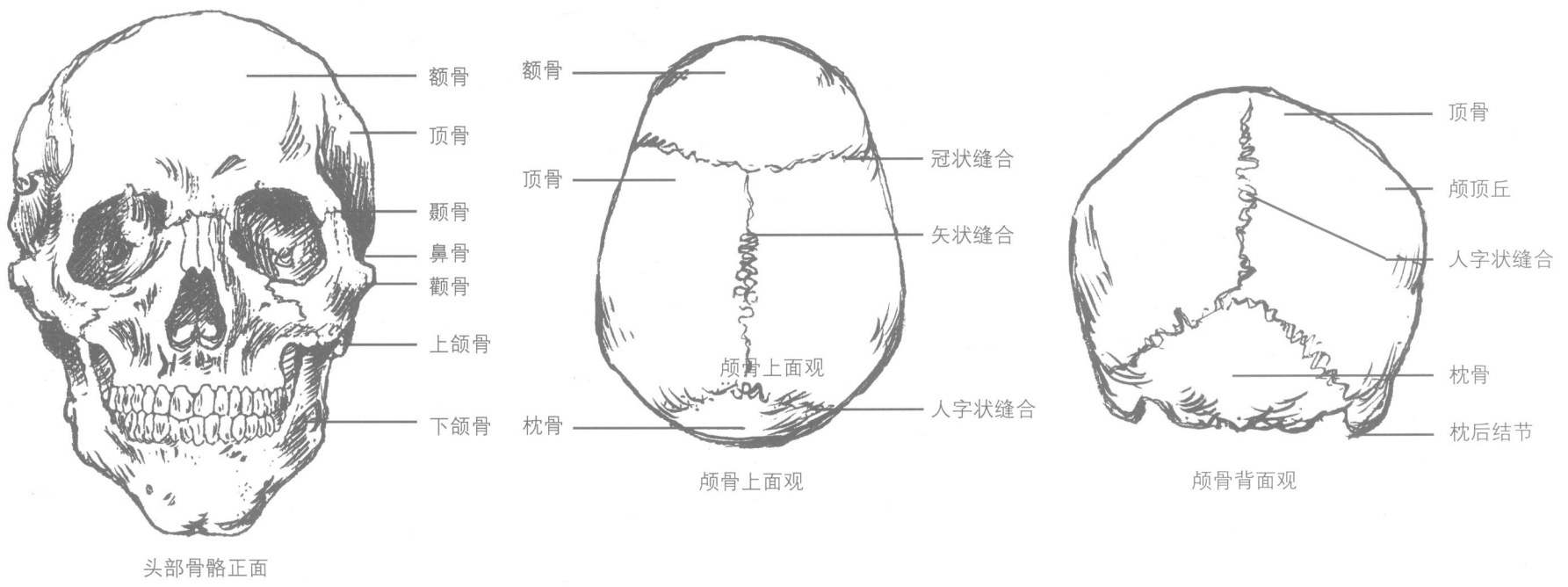
俯视右侧面透视: 双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因俯视而呈现为弧形向上的曲线, 双耳位置上移, 头顶部、前额部面积扩大, 面颊部、下颏、嘴、鼻之间距离缩小, 由于右侧各部分的透视可用左宽右窄的透视变化来把握。

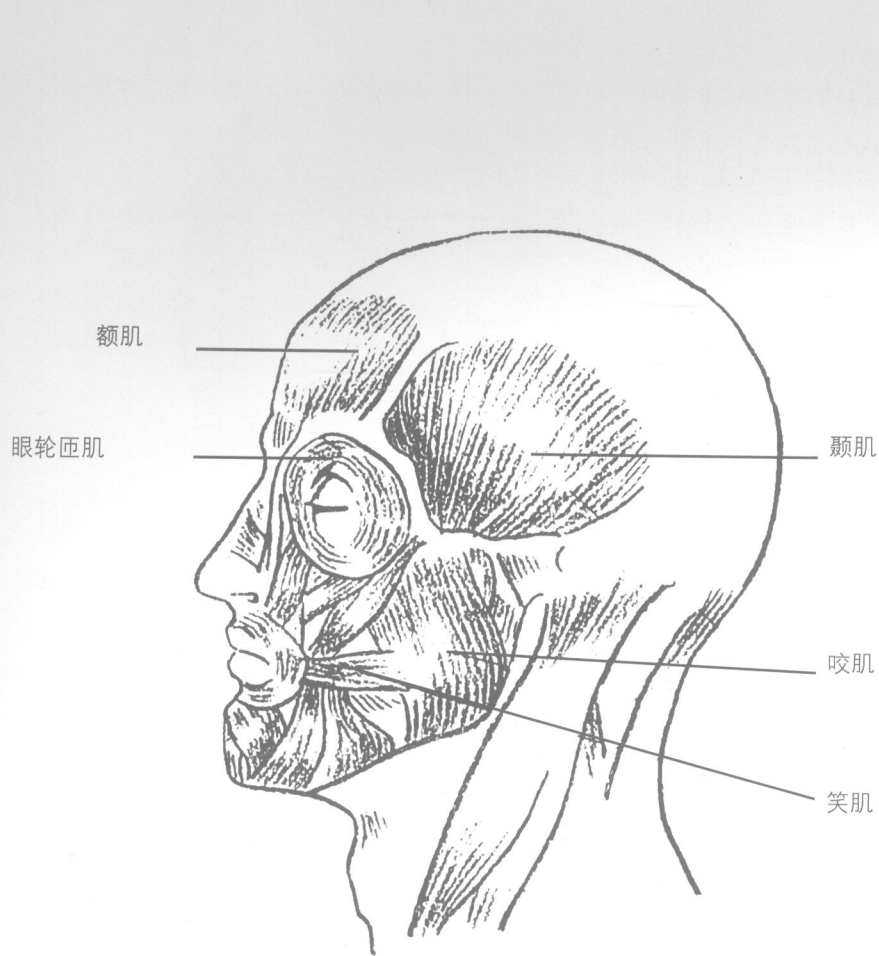

俯视左侧面透视: 双眉弓、双鼻翼、口裂三条水平直线因俯视而呈现为弧形向上的曲线, 双耳位置上移, 头顶部、前额部面积扩大, 面颊部、下颏、嘴、鼻之间距离缩小, 由于左侧各部分的透视可用右宽左窄的透视变化来把握。

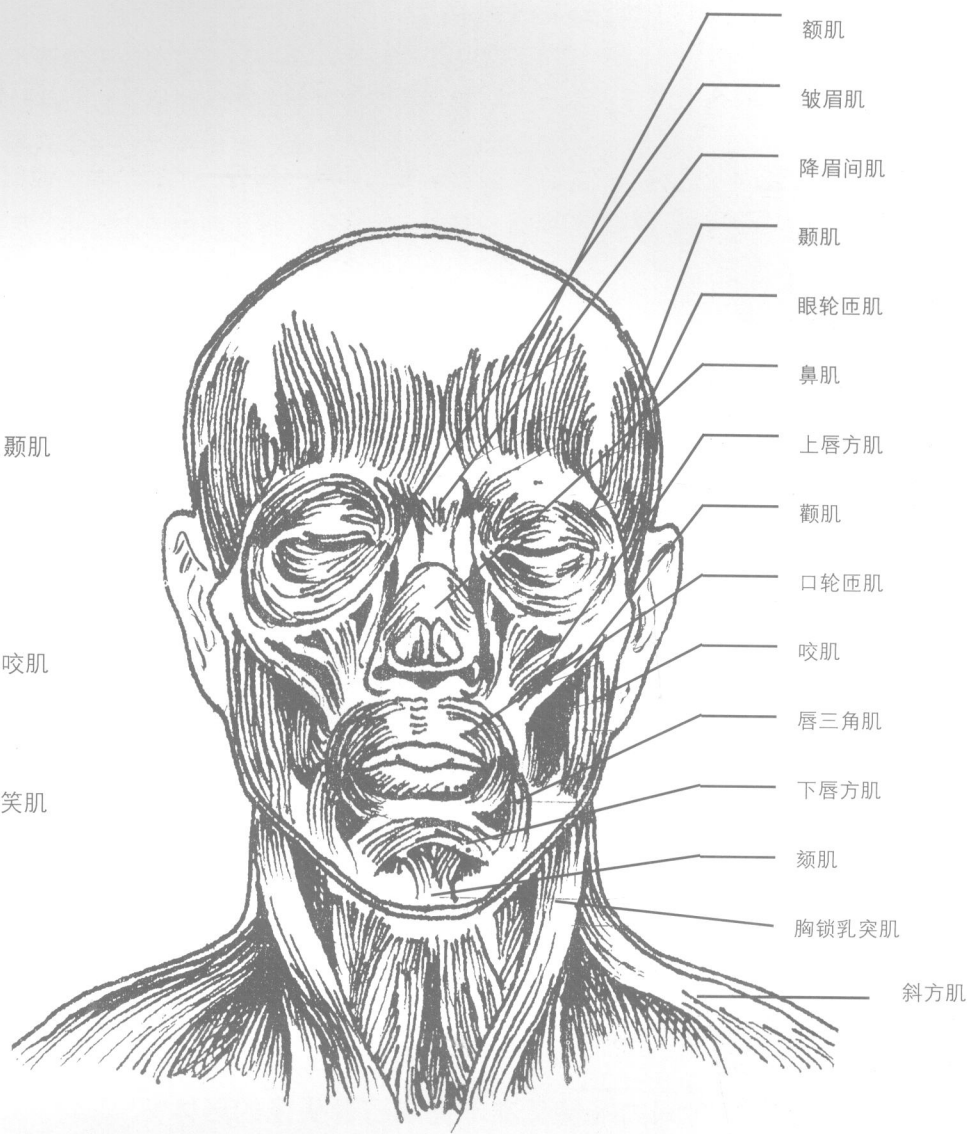
5. 形体的骨骼和肌肉结构要怎样去理解，在作画过程中重要吗？

- 答：掌握头部骨骼和肌肉的解剖结构极为重要，是石膏头像写生的基础。
- ①把握头骨的构成部分，头骨分脑颅和面部的骨骼，额骨、顶骨、颞骨、枕骨构成坚固的球形脑颅骨，鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等构成面部骨骼。
- ②理解骨骼中比较突出的骨点，如额结节、眉弓、颧骨、下颌角等，他们具对称性，在写生中极为重要。（详见示意图）
- ③肌肉依附于骨骼，对人的表情起着重要的作用。几个大的肌肉分别为眼轮匝肌，口轮匝肌、颞肌、咬肌等，肌肉等。（详见示意图）

肌肉解剖图（侧面）

肌肉解剖图（正面）

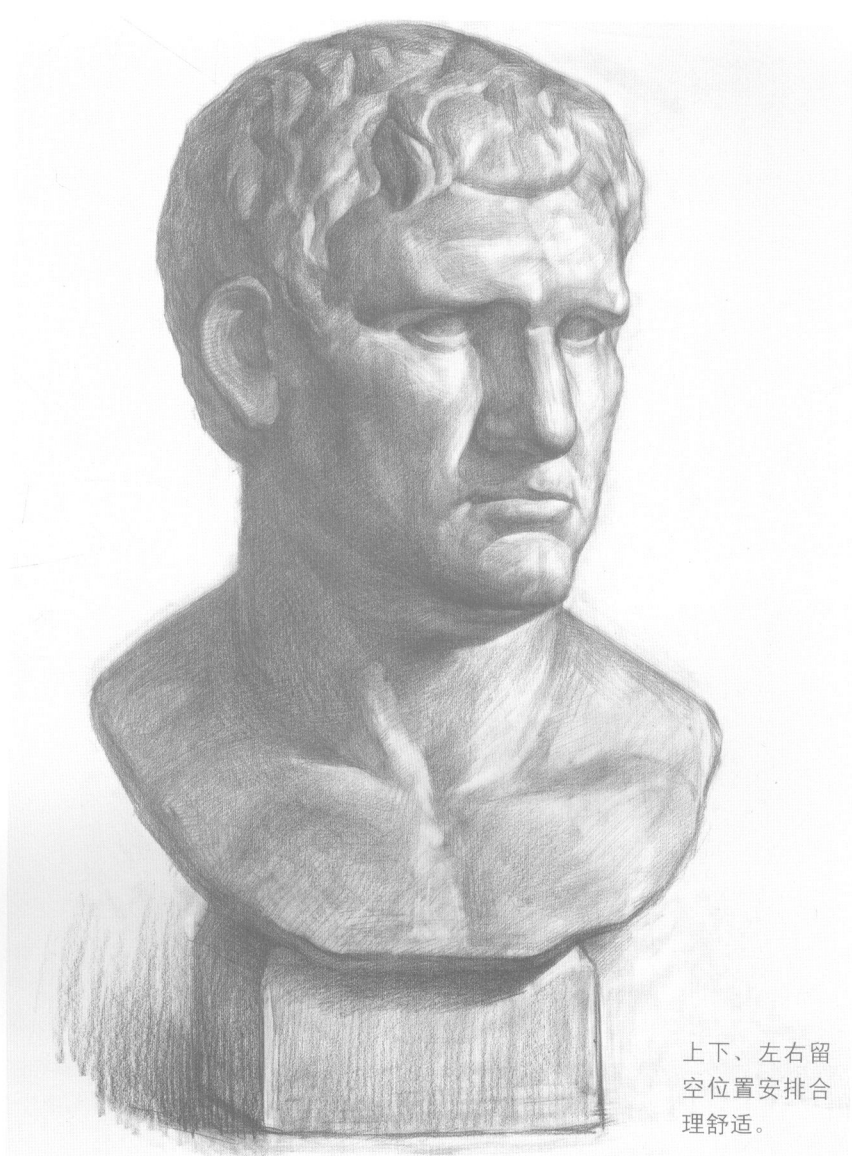
■ 构图方式

6. 画石膏头像时，有人说画大头容易得高分，是这样吗？怎样的构图形式在考试中最易取胜？

答：不一定，要视情况而定。那么，怎样的构图形式在考试中最易取胜呢？一般情况下，构图时石膏头像的留空位置应上小下大，即纸面的上部分留的空间小，下面留的空间大，左右面的处理应是脸朝的方向留的空间大，使之开阔避免闷气，给人以视觉上平衡、稳定的感觉。在构图中，画面的稳定并不是简单意义上的对称与均衡，而是将描绘中的石膏头像各部分组织起来，使之成为统一生动丰富的整体。石膏头像作为画面的主体可安排在中心略偏处，可以避免绝对的对称。

海盗脸朝的方向位置开阔，视觉舒适。

上下、左右留空位置安排合理舒适。

省略部分底座，
以突出主要部分，画面构图饱满精神

形体结构塑造到位，但画面构图太小，显得不够饱满。

■ 构图方式

7. 怎样才能在规定时间内既快又准地完成石膏头像的形体？

答：先找准石膏头像在画面中的位置及其动态，用概括的直线来表示不同的倾斜度，随之确定面部的各基本部分的比例，并以体块的方式表现其形状与大小。要在短时间内既快又准地完成石膏头像的形体，全局整体的观察是关键，素描造型训练中对整体贯穿造型的认识与表现极为重要，在作画的最初阶段不能专注细节，应抓比例关系，对突出明确的结构骨点进行参照对比，对形象、结构、形体以及各结构间的组合进行分析，另外对形象在空间透视中的认识也是极为重要的。

先用概括的长直线来定形，再用短直线来表现构成画面基本的轮廓。画面倾斜线的斜倾度对形的把握极为重要，把握不准时，可借助于水平线与垂直线，再来判断交叉的角度，就有了一个判断的标准。

从对个体感的理解出发，以深浅、浓淡、虚实不同的用笔，分出体积各个组成部分的前后、上下、左右的空间。

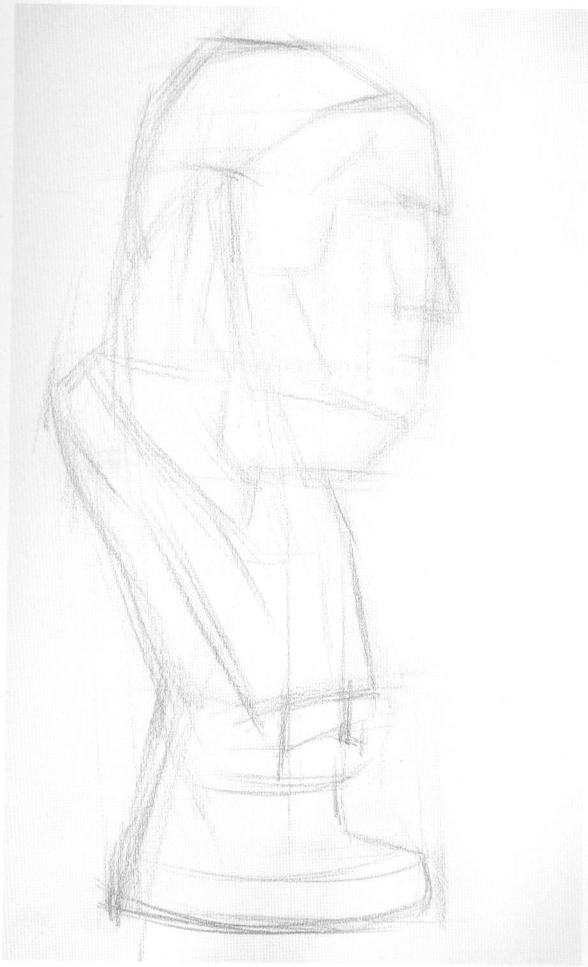
8. 打完形后不知怎样往下画，怎么办？

答：用长直线确定基本形后，往下画的过程还是要从整体到局部不断校正肯定形，以浓淡、虚实不同线条，按体面分析的方法分出大的体积转折，再从主要部分的转折线或明暗交界线处入手画，分析头部的形体结构，这条纵向的明暗交界线，随体面的不同转向和穿插而有深浅、宽窄、浓淡之分，故应注重明暗交界线的虚实强弱变化。颞线、颧骨、下颌骨等几个关键的突出点，体面转折要实，明暗对比强，暗部色调纵深的虚实强弱变化，即明暗交界线处应实、强，越向纵深发展越虚、越弱。

暗部在作画过程中非常重要，应有比较地把握好大块面的比例关系，并找出明暗的差别，拉开距离。然后再处理亮部的调子，灰部调子相对较难控制，颈与底座也随之表现完整，并注意头、颈、胸之间的联系。

打完形往下画的过程中，就是要时刻把握住整体、并不断地去充实。

以荷马全侧为例示范如下：

步骤一要点：用各种不同倾斜度的长直线确定基本形。

步骤二要点：用浓淡、虚实不同的线条分析形体的体面转折。可以适当运用一些较短的线条。

步骤三要点：从主要的转折线、明暗交界线入手边画边深入分析形体结构。

步骤四要点：逐渐完善对体积的分析，线条上更注重虚实，浓淡。

步骤五要点：完成形体分析，颞线，颧骨等一些关键的骨点明确。

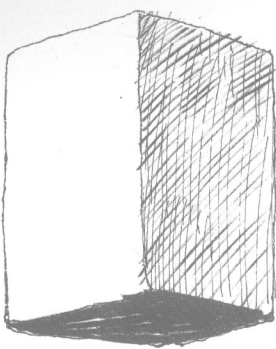
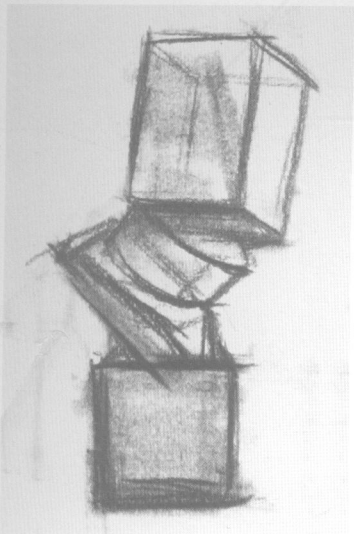
步骤六要点：带上暗部色调，明暗交界线处对比要实、要强，越往纵深处越虚、越弱。

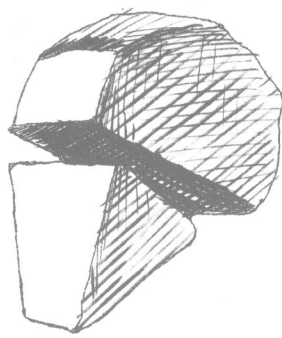
完成图要点：打完形往下画的过程，是充实又整体的过程。在不断调整中深入，在不断深入中进行调整。

9. 老师经常说画石膏头像最重要的是表现体积，那么该如何去表现体积？

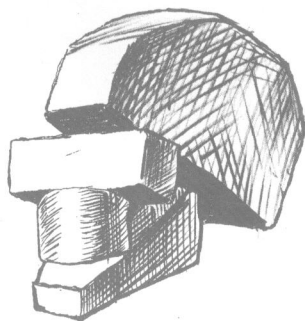
答：体积的表现极为关键，石膏头像的头部其实是由不同形状的几何形构成的，加强体积的观念可以帮助作画者理性地分析形体，可以排除光影对形的影响干扰，光线是变化的，不变的是体积与结构。比如我们可将头部理解为一个立方体，分为前后左右顶底六个面，脸部正面为前面，以两个额结节为转折，包括头盖骨在内为顶面，脸两边的颞骨、颧骨、下颌骨及头部后侧组成左右面，以下颌为转折的下面部分为底面。再深入理解的话，可将额、颧、上颌、下颌理解为头部四个体块的穿插关系。这样来理解头部结构的体积，有利于形体的塑造及表现，画石膏头像也变得更为简单些。

头部整个形体呈立方体

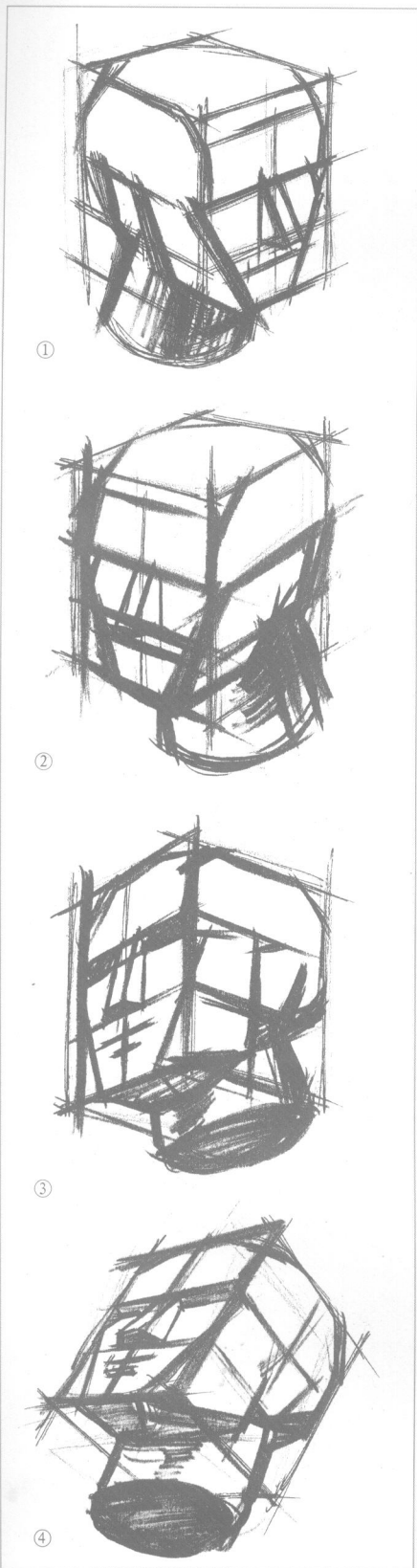

头部可分成面颅部与脑颅部

面颅部形态可概括成平行的立方形眼眶体、半个圆柱状的上颌体及三角形的下颌体

头、颈、胸、底座大的结构关系，对形体的分析理解能在作画过程中掌握得更整体。

4种不同角度的头部、颈部体积的表现

抓大的体积，在短时间内就可画出强烈的画面效果。

光影与结构很好地融合在一起，极好地表达了石膏头像的体积。

用几何形来概括分析形体，画面体积感强。

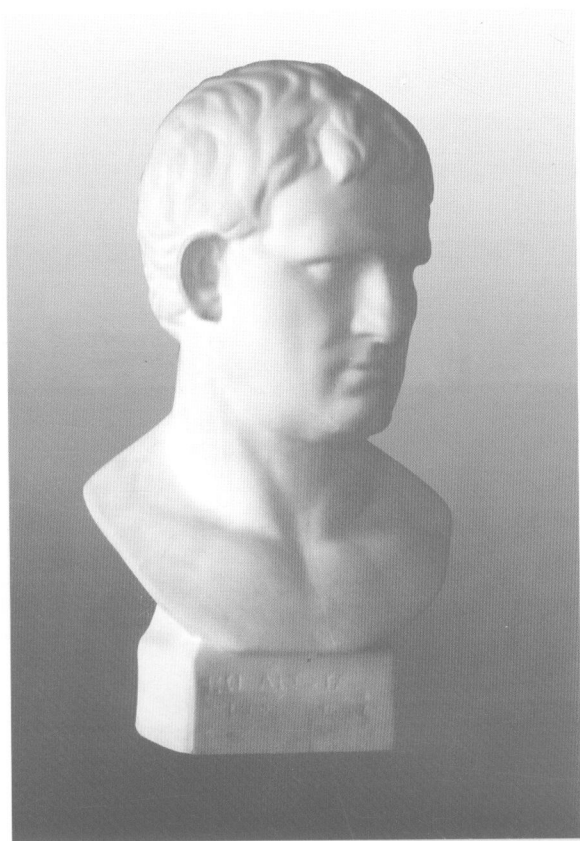

结构线明确，画面效果强烈。

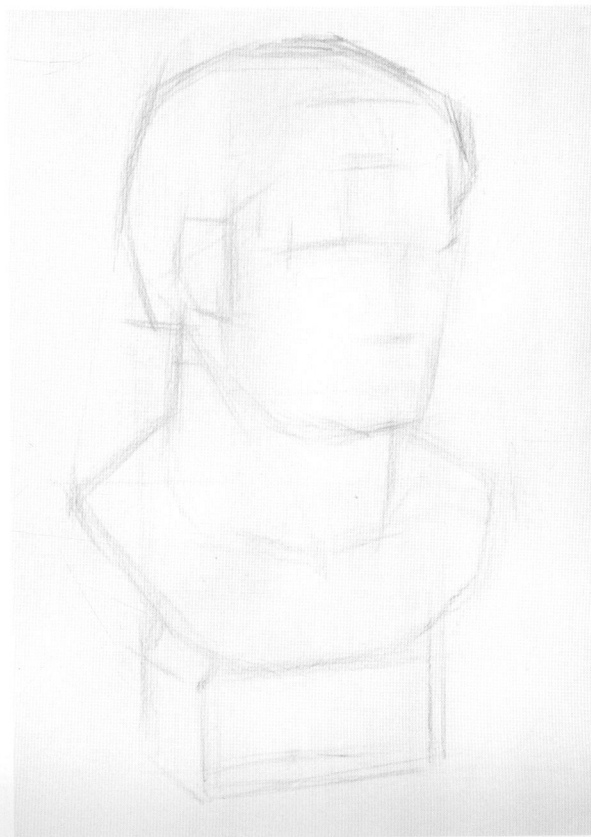
10. 阿格力巴的形老是画不准，特别是嘴巴，觉得很难表现，怎么办？

答：阿格力巴的形体简练概括，整体感极强。嘴巴的关系变化微妙，较难表现，但只要把握好嘴巴周围的肌肉群及嘴角的透视变化，还是能很好地得以表现。

突出的眉弓和深陷的眼睛、挺直的鼻梁、转动的头部和发达强健的颈部肌肉，都是阿格力巴的形像特征，应好好表现，另外重点还要把握形体及其比例关系。作画时，在准确把握动势的基础上，要运用几何形体的分析方法和明暗的规律，去塑造头部的大体积。

阿格力巴四分之一角度示范

步骤一要点：用长直线起形，突出头、颈、肩、底座的大致比例。

步骤二要点：较细致地区分头部五官、头发、头部体积，脖子、肩胸的关系。确定多大体块明暗转折处的交界线，以深线不同的用笔表达。

步骤三要点：紧抓明暗交界线，将明暗关系给予初步表达，此阶段可以省略一些细节，尽量做到整体刻画。

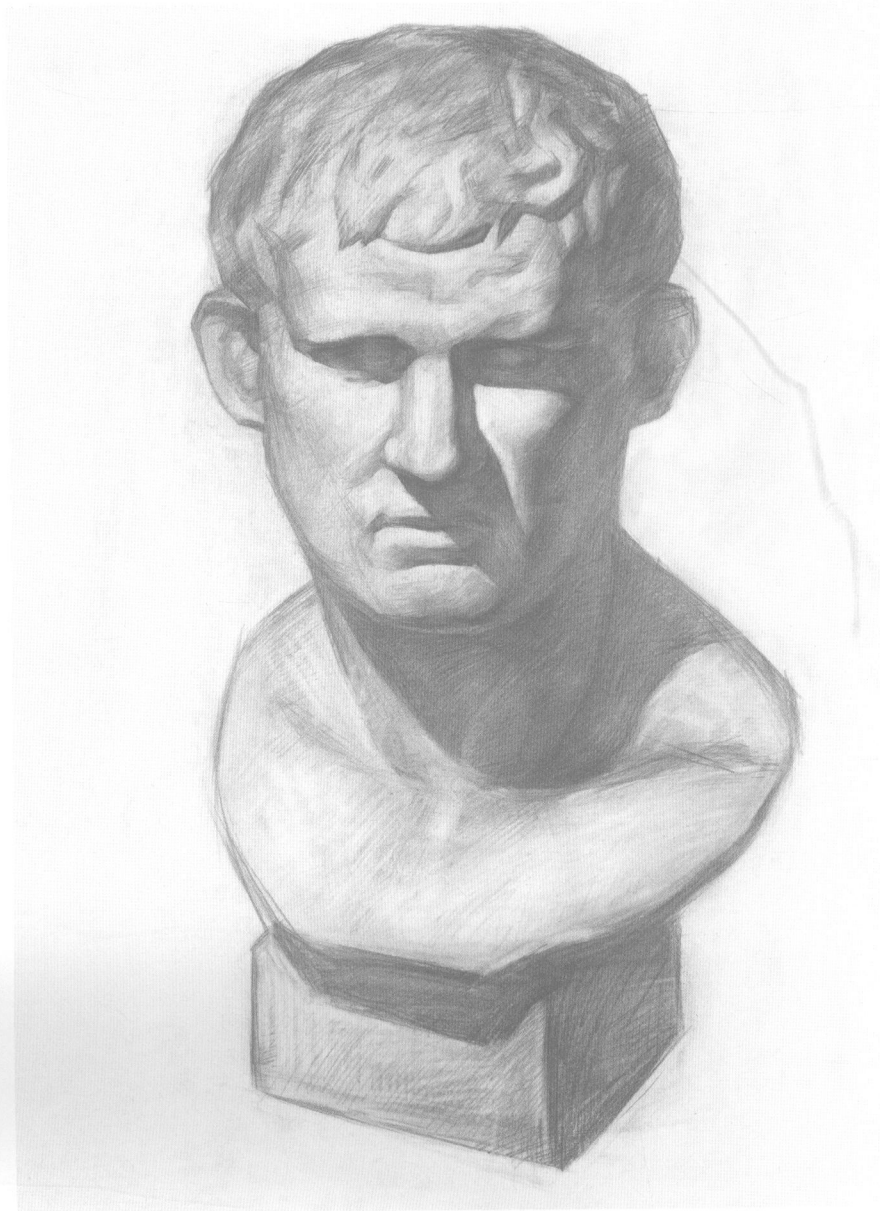
步骤四要点：进一步塑造形体，拉开空间层次。此阶段应在强调整体、明暗关系的前提下，按结构有区别地对灰面层次进行刻画。

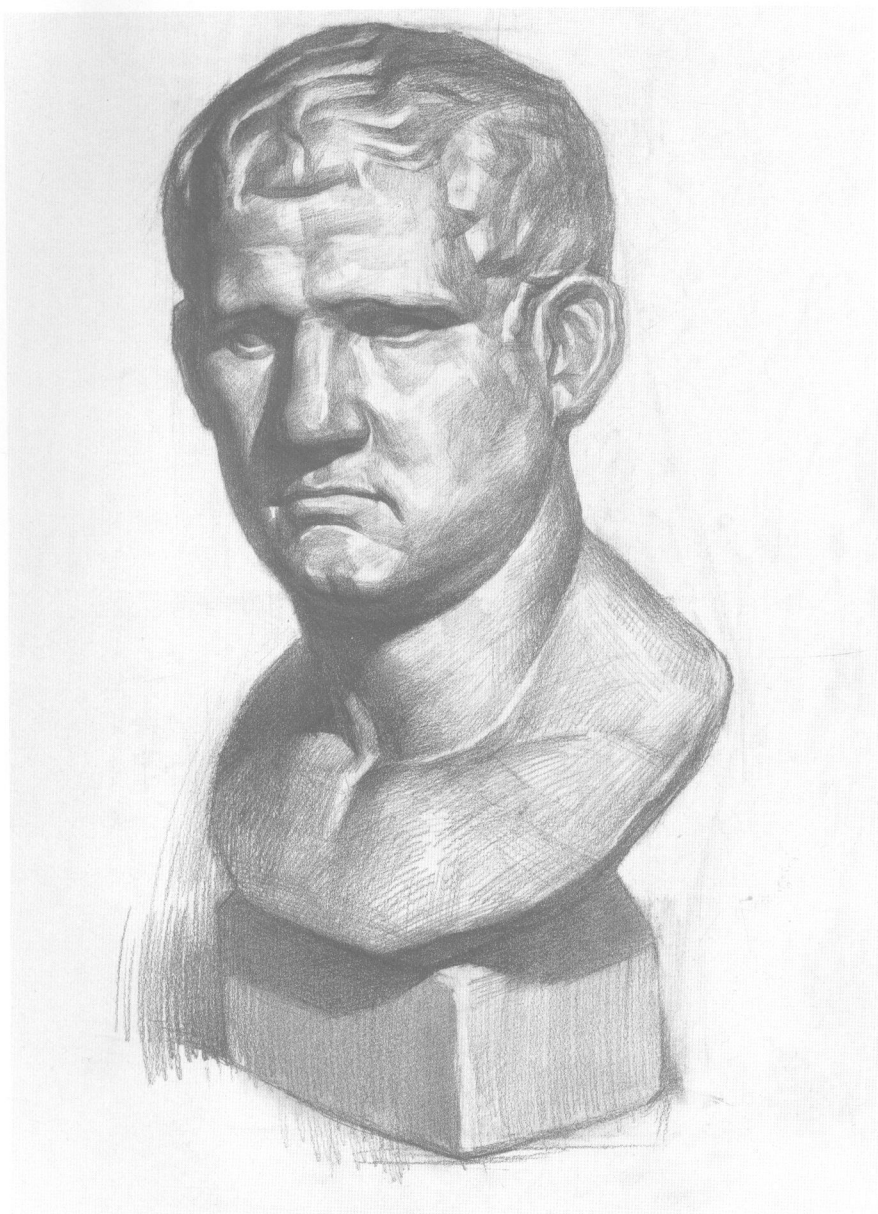
完成稿要点：退远用整体观来检查画面，及时发现问题并予以调整。

右侧面图

正面图

左侧面图

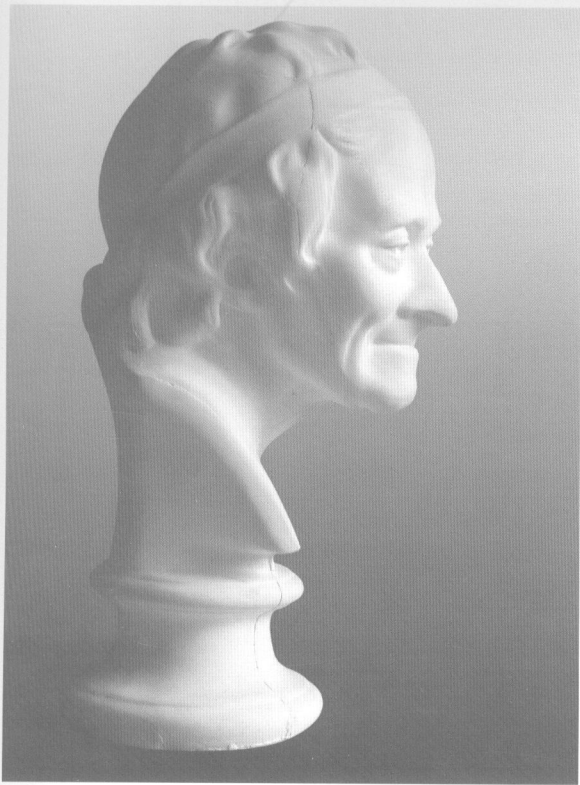

全侧面图

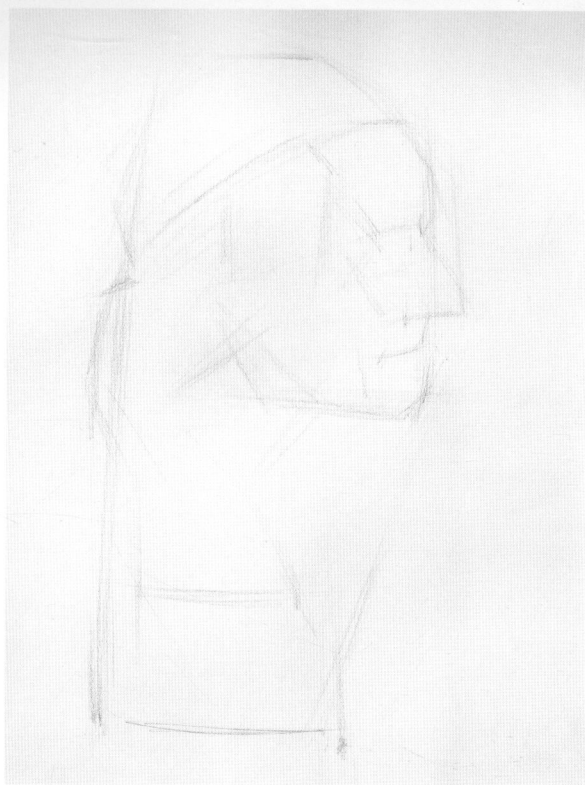
11. 伏尔泰画起来很容易僵、板，怎样才能显得生动些？

答：伏尔泰由于额部宽大丰满，颜面比较狭小，上唇内收，下巴尖长的特征使得表现时画面容易僵、板。

因此在写生中，一定要准确把握其形体、结构、比例和动态，注重结构块面间的穿插，抓住额结节、眉弓、颧结节、下颌角等关键部位，表现好嘴角、眼神、鼻翼、面部肌肉等具体细节所表现的微妙神态，才能让画面生动富有灵气。

伏尔泰侧角度示范

步骤一要点：以较轻的用笔，快速画出画幅高低左右位置，并以最初感觉勾画出物体基本形状。

步骤二要点：以肯定概括的用笔勾出物体大的转折，进一步细致地画出五官、头发、脖子、肩、底座的比例和形状特征。

步骤三要点：按初始感觉画出大的明暗关系，整理强弱、强调对比。用笔及观察既要概括，又紧抓主要的大的特征。较理性地区别各部分位置的前后层次。

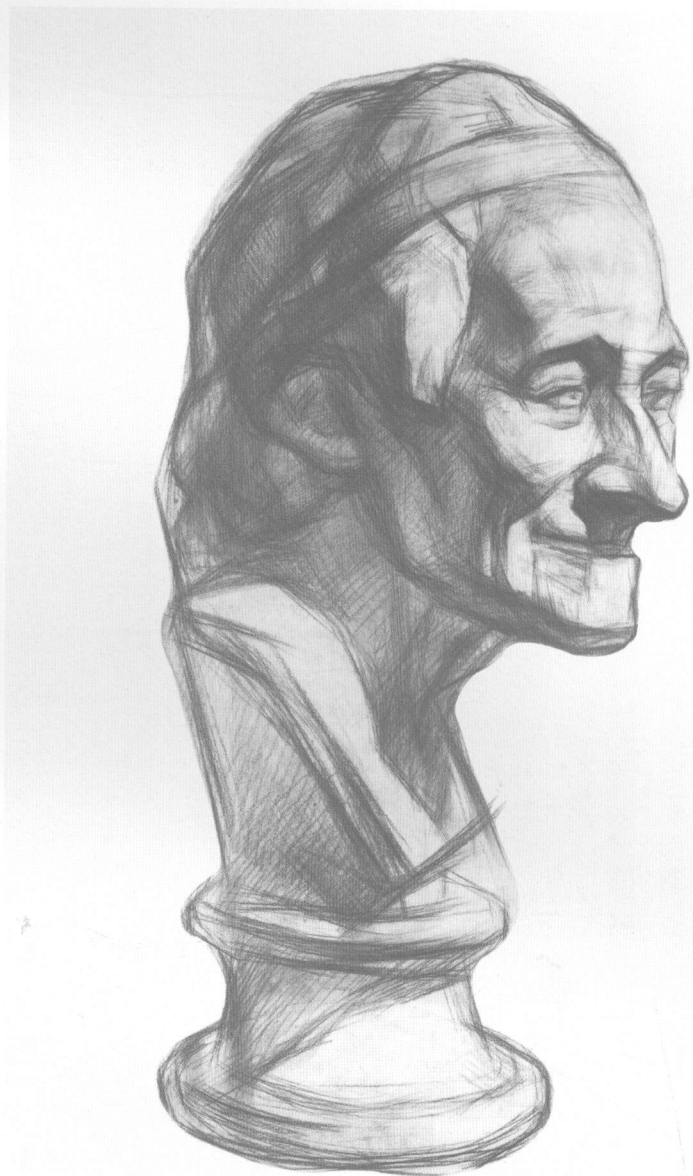
步骤四要点：进一步细致刻画局部，按整体要求对细节部分进行深入塑造，直至全部完成。并抽出一定时间调整画面虚实、主次。

完成稿要点：画面主次清晰、虚实得当，刻画深入，用笔轻松，体感强烈。

正面图

1/4 右侧面图

1/4 左侧面图

全侧面图