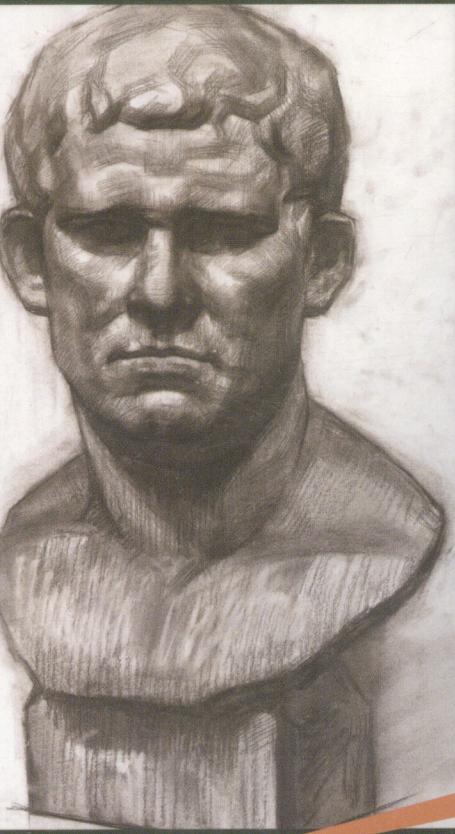

美院書畫

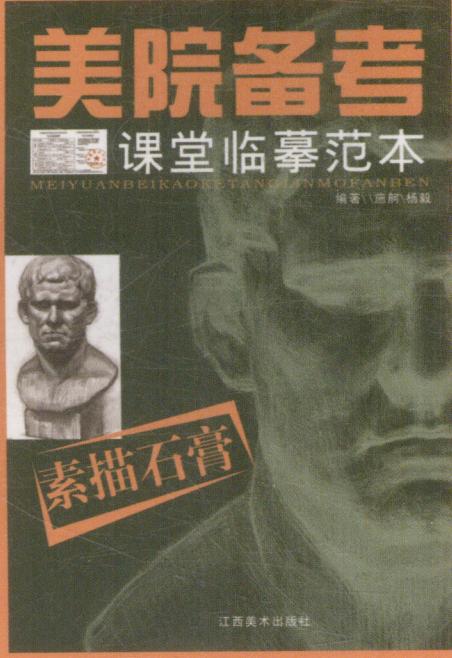
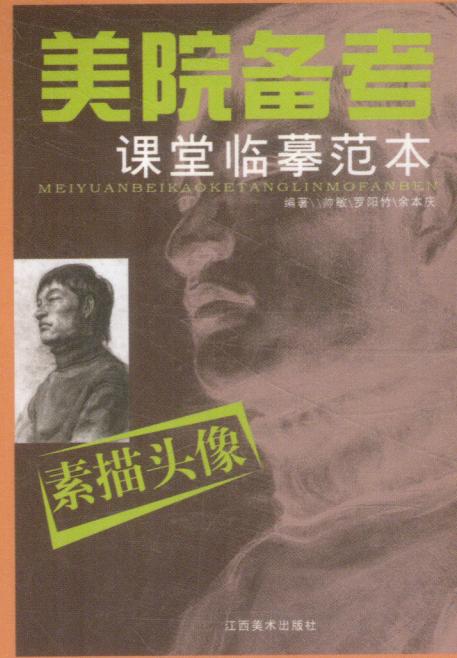
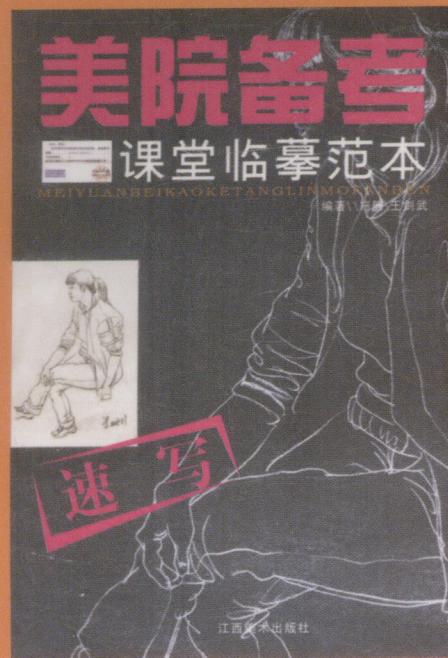
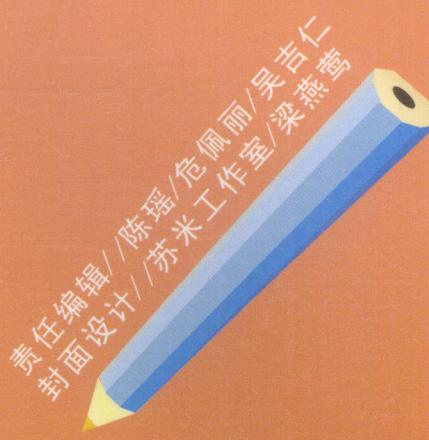
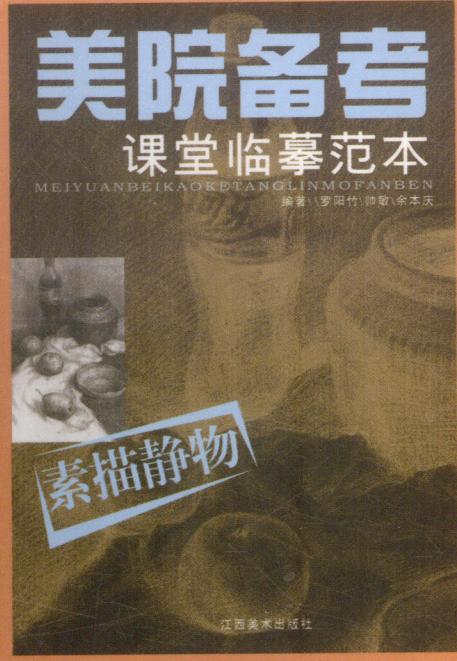
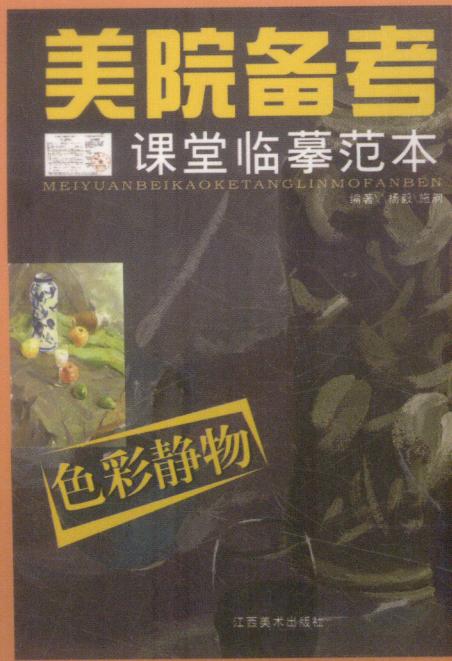
课堂临摹范本

编著\施舸\杨毅

素描石膏

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像/施舸, 杨毅编著. —南昌:江西美术出版社, 2007.6
(美院备考课堂临摹范本)
ISBN 978-7-80749-178-1

I. 素… II. ①施… ②杨… 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084922号

美院备考课堂临摹范本—素描石膏像

编 著 施舸/杨毅
出 版 江西美术出版社
社 址 南昌市子安路66号
邮 编 330025
电 话 0791-6565832
网 址 www.jxfinearts.com
发 行 全国新华书店
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
印 张 3.5
开 本 787毫米×1092毫米 1/8
版 次 2007年6月第1版
印 次 2007年6月第1次印刷
印 数 6000册
ISBN 978-7-80749-178-1

编后语

面对每年的艺术类招生考试，考生们往往有压力而感到紧张，而家长们也不知所措，甚至茫然。作为教师，我们每年都要面对许多这样的考生。其实，艺术类招生考试有很多的共同点，尽管考试题目繁多，内容不一，但基本要求和基本目的是一致的，考生们大可根据自身强弱项情况，有专项、有选择地进行准备。只要自己平时训练时能把握基本的绘画要点，并养成勤加练习的习惯，考场中能发挥出平时的水平就能取得良好的成绩。我们在书中提供的考生范例作品也不是十全十美的，但如果能基本达到书中同龄人的水平，考上理想的美术院校就不是难题。

ISBN 978-7-80749-178-1

9 787807 491781 >

定价 16.00元

序

当今，各种应对美术高考的书籍繁多、水准参差不齐，各有偏向与侧重点，而真正适合广大有志青年备考各大美术院校的指导性书籍为数不多。

本书的编者针对考生绘画所要解决的基本造型能力、观察能力、表现能力和创造性思维能力，集多年在高等美术院校从事造型基础教学之经验，强调造型能力训练之特点，注重“人对事物的认知过程”与“视觉思维”的造型表现过程，协调“眼”、“脑”、“手”的统一，辅以学生扎实的素描造型能力、活泼的色彩表现能力和丰富的速写表现技巧，合理地安排教程，以循序渐进、由表及里、深入浅出的训练，开拓学生的慧眼，启发学生的心智，使学生能在较短的时间内具备应对美术专业高考合格的水平。

本书展示作品的作者，均已获得中国美术学院美术专业合格证。其考前训练作业可供广大考生参考，从中获得启迪。是为序。

中国美术学院 吴国荣
於西湖畔

目录 CONTENTS

素描石膏像写生是素描入门的基础	1
艺术类招生考试中必须注重的问题	2
关于构图	2
关于形体结构	3
关于综合表现	4
关于调整	5
五官的写生练习	6
头骨的写生练习	8
头部肌肉的写生练习	8
阿克里巴写生步骤	10
朱理诺·美弟奇写生步骤	12
作品范例及点评	14
石膏头像与真人头像在写生中的差异	27

荣施美术工作室

0571-88230068

声明：本书提供的图例系杭州荣施美术工作室（2006—07年）两学年的优秀学员作品，其资料及内容完全属实。

素描石膏像写生是素描入门的基础

素描石膏像写生是素描真人写生的辅助练习。它要求学习者研究人物的解剖结构、形体结构和空间关系，使自己能掌握素描的基本表达语言，总结一般的艺术造型规律。正因如此，石膏像素描就成了目前许多艺术类高校专业课素描考试的主要内容，也是艺术院校基础训练中必不可少的课目。

素描石膏像的训练基本上是本着由浅入深、由简至繁、由易至难的循序渐进的原则来安排，通常按石膏几何体、五官、头骨、头像、胸像、半身及全身像的顺序进行。目前国内各大艺术院校使用的石膏像都是西方历代雕塑大师精心制作的代表作品，造型精美、神态细腻、个性鲜明，以便于初学者提高个人的艺术审美能力。在艺术院校招生和基础训练中，常见的素描石膏头像有：阿克里巴、伏尔泰、海盗、小卫、马赛、荷马、罗马王、维纳斯等。高考招生考试中常以前四者为考试对象。

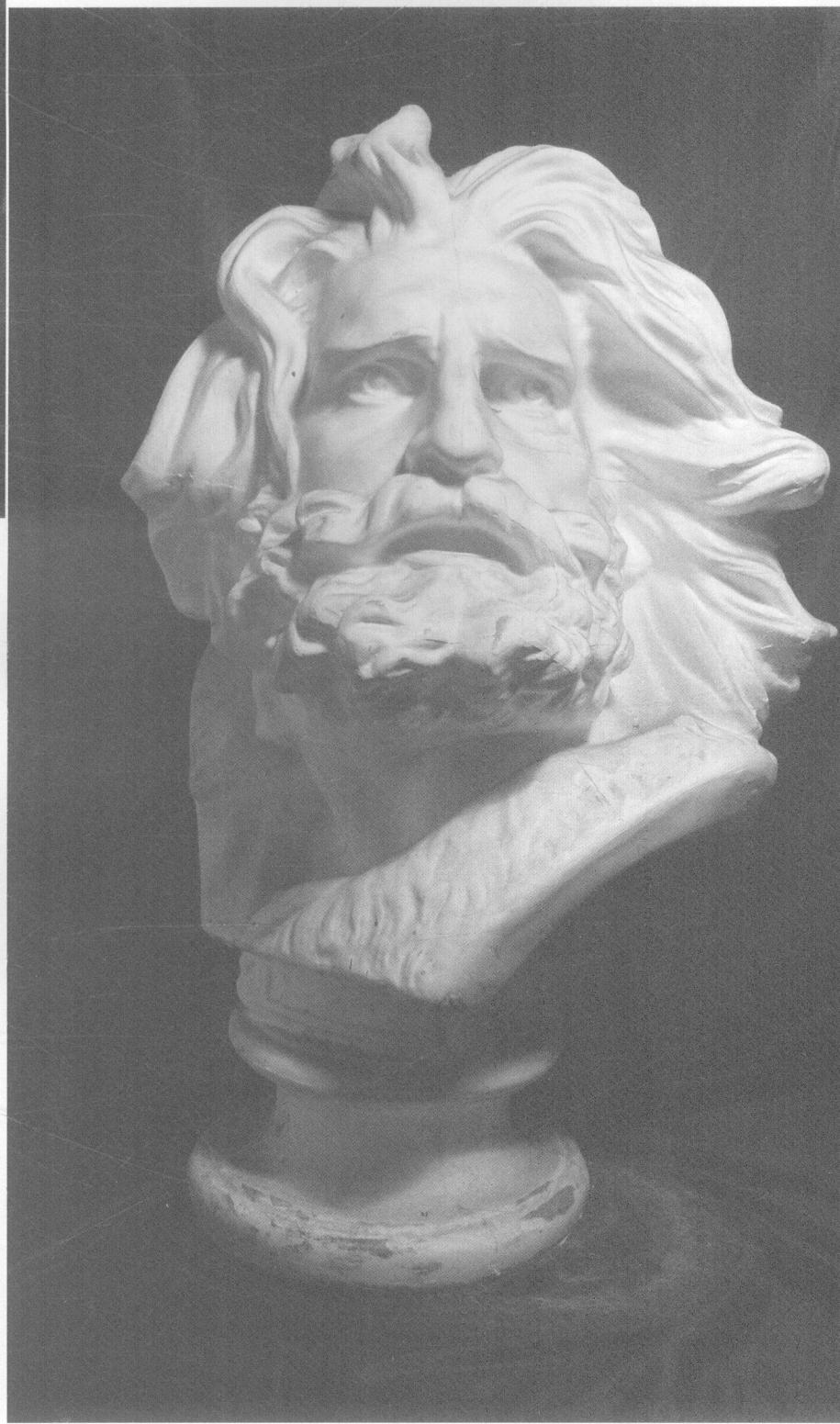
下面，我们就素描写生的过程再谈考试中所必须注意的问题

关于构图

构图即所画对象在画面中的布局。好的构图是一幅成功作品的起点。构图有不同的方式，它代表不同作画者的审美情趣，也体现作画者的个性。考试中受考试时间的制约，考生一般选择大小适中的构图，以满足普遍的视觉习惯为准则（既构图上少下多，面部朝向多方留空间，而后脑勺部少留；正面以光源为准，亮部面多，暗部面少，以达到视觉平衡）。初学绘画者受经验的制约，不宜使用新、奇、异的构图，特别是在考试中。

艺术类招生考试中必须注重的问题

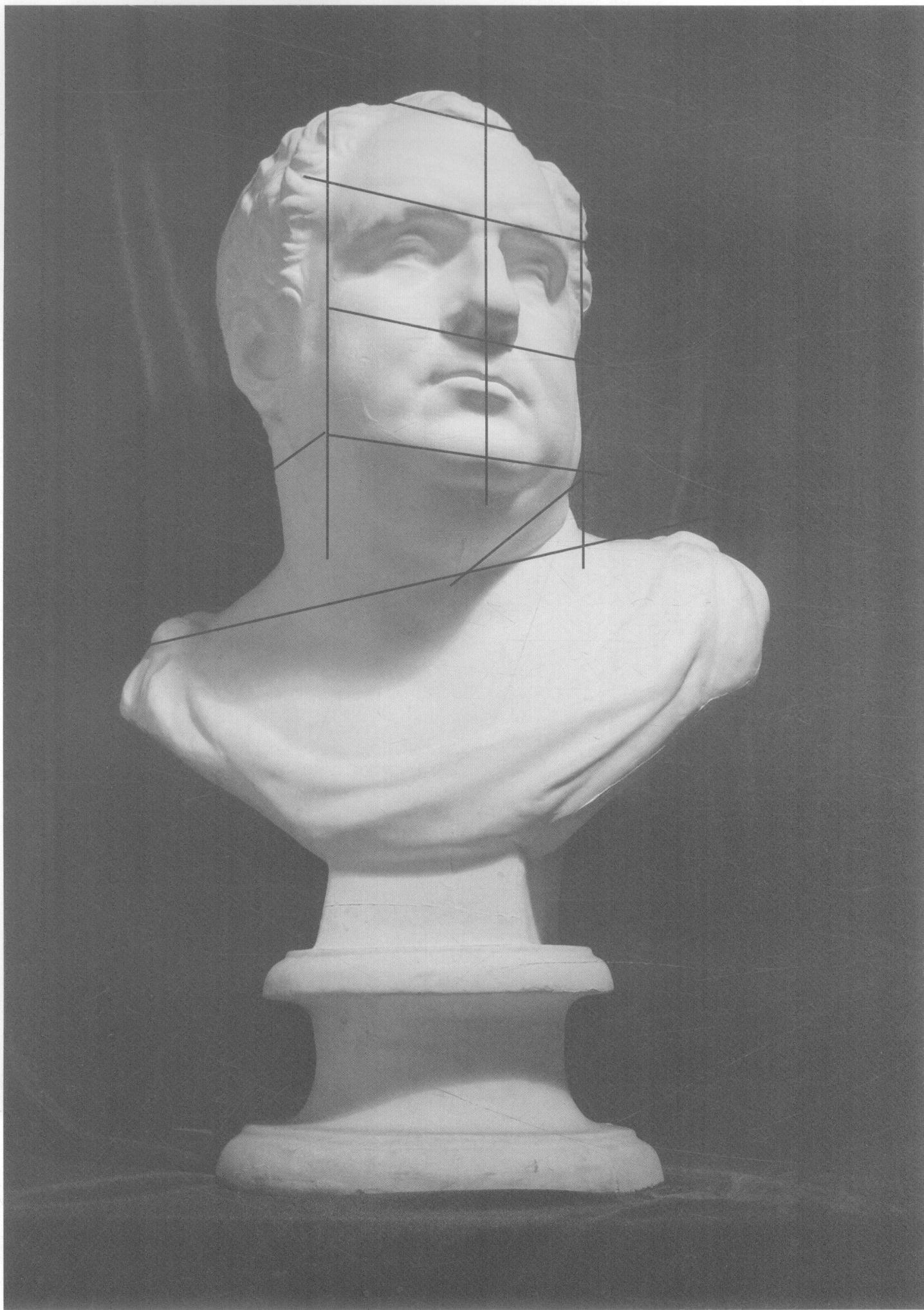
招生考试无疑是摆在众多学子面前的一道门槛，很多初学绘画者对招生考试感到茫然或不知所措。那么，我们就必须弄清楚，艺术类院校招生考试到底要考学生哪些方面的内容。这里所指的“考”并不是单指考试的具体内容，而是指学校通过不同内容的考题来考察考生的基本素质，也就是我们通常说的基本功。在素描考试中，多数考题都会写上几句话，诸如：造型准确、层次清晰、有一定的体积感和空间感，以及画面完整性等。这说明造型的准确性是第一位的，也就是说做好了这一点，在考试中就能拿到基本分，其次才是体积、层次、空间和完整性的问题，这就好比在打好基础的房子上添砖加瓦一般。

关于形体结构

造型是素描训练和考试中的重点。造型，即“形体结构”：形是指形状，体是指体积，多种不同体积的堆砌即结构。准确的造型是一幅成功素描最重要的标准，也是高分试卷的必备因素，一切的表现技巧和手法都是为其服务的。

当然，要想造型准确，首先必须培养正确的观察方法来观察对象相互间的比例关系、特征差异、形体透视关系等。我们在观察中必须用比较的办法加以识别，因此，“整体观察”应当成为我们的观察习惯。对于初学绘画的学生，整体观察的习惯并不是一朝一夕就能把握的，必须通过反复的练习，培养自己敏锐的鉴别力及全局性的思考方式，并成为自己的审美法则。简单地说，初学者必须学会割舍许多琐碎的局部特征，学会如何去概括对象的本质特征，杜绝拼凑的恶习，牢牢抓住对象的基本造型因素。

关于综合表现

一幅成功的素描作品，应该具备好的构图、透彻的形体结构、强烈的造型特征，但这一切必须用恰当的视觉形态在画面中得以综合地展现出来，通常我们称之为表现语言。鉴于素描的基本训练目的，我们着重了解三种基本表现手段：线、明暗和肌理。

线，在素描中运用最多，它是最直接、最精练的概括，在视觉反映中最强烈，最具本质意义。线，不仅能反映对象的轮廓，还能贯穿于形体结构的内部。学习者要把握好线条的疏密、粗细、曲直、趋势等变化，充分展现线条的独特魅力。

И · А · 伊万诺夫（1806年—1858年）

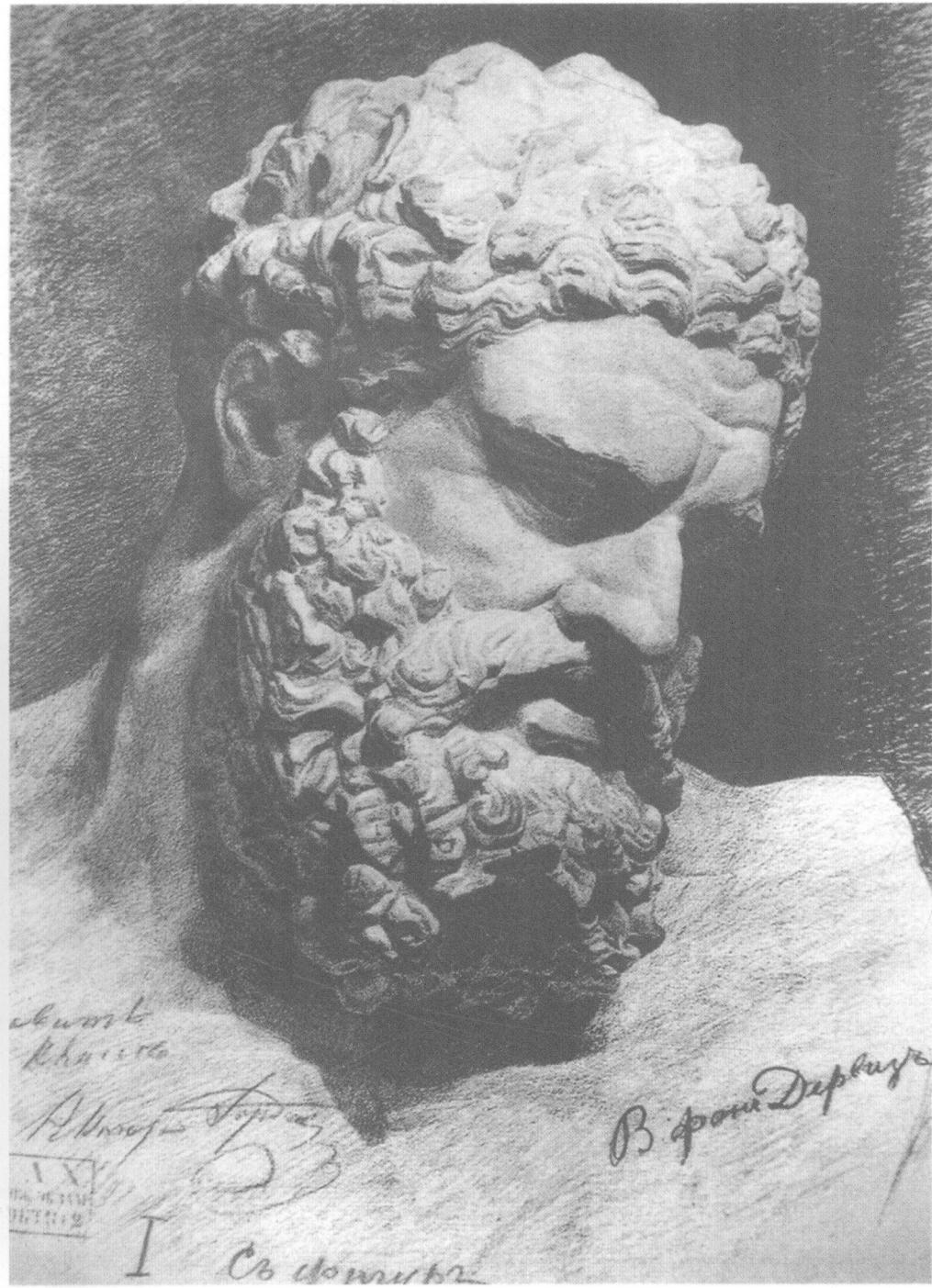

明暗，是指素描中调子的各种层次，也是画面中黑、白、灰各色阶运用的形式语言，在素描中通常用来表现对象的体积关系和空间关系。明暗是由光源的照射而形成的，在素描基础训练中要着重研究和充分利用，它能加强对对象的体积印象、造型力度和空间的纵深度。

肌理，是指画面的一种纹理质感。它是由工具、材料和表现技法共同处理而形成的一种视觉效果，在真人头像的表现中运用较多，但对初学者和考生而言则不易掌握，在此仅作初步了解。

在素描基础训练的过程中，同学们不会始终只局限于某一种表现技巧的单独运用，而是会不知不觉的综合表现出来。综合表现，是我们在素描学习中最常用的技法，当然也可以根据对象的不同，光源、角度及环境空间的变化加以侧重，以达到完美的表现效果。

B · Д · 杰尔维兹 赫茨克勒斯石膏像 1882年

关于调整

素描头像作品最终是以画面的视觉效果来体现其内容的。画面所传递的信息正是考试最后评判的依据。因此，缺少考试经验的考生在考场中往往只是觉得时间太紧，而忽视了调整画面在考试中的重要性。应该清醒地认识到，在考试结束前30分钟，必须把眼睛和大脑从局部表现中解放出来，重新回到画面的整体效果上来。

1. 造型调整

是指作画者重点检查基本形、基本透视，着眼全局，注意对象外轮廓线的表现力度及造型的整体性和完整性。

2. 色调调整

深入刻画时，我们常常为了加强局部表现而强调了局部的明暗对比关系，却因此影响了整体的层次与光感。所以作画者要重点检查、比较，对所有暗部（黑色调）进行排比，避免“黑气”；对过渡色调（灰色调）进行排比调整，以求丰富而不乱，避免“花、碎”现象的发生；对亮部（白色调）进行比较时，应忽略部分亮部的小起伏，完成“收光”。以使画面明暗调子有序，层次清晰。

3. 边线调整

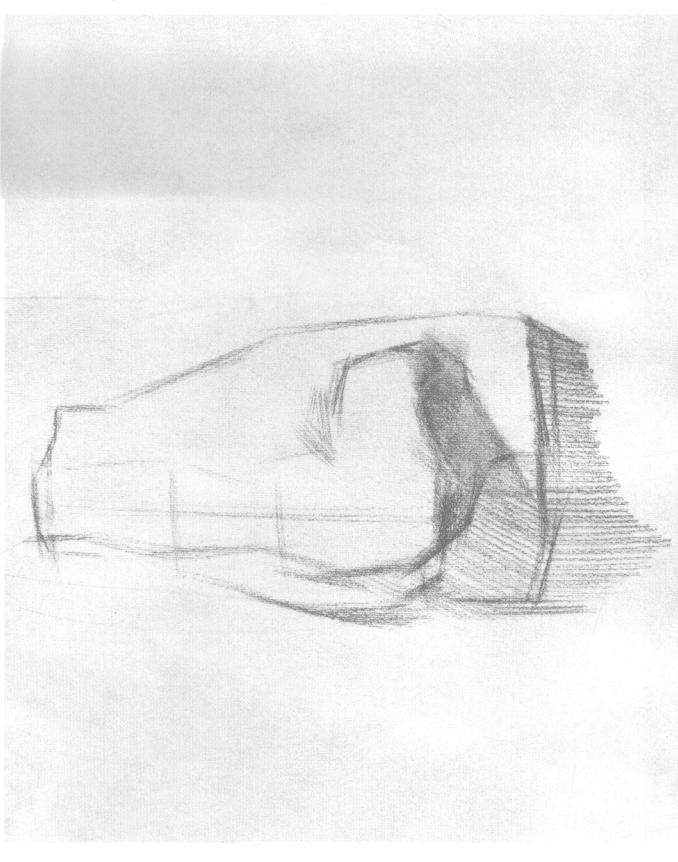
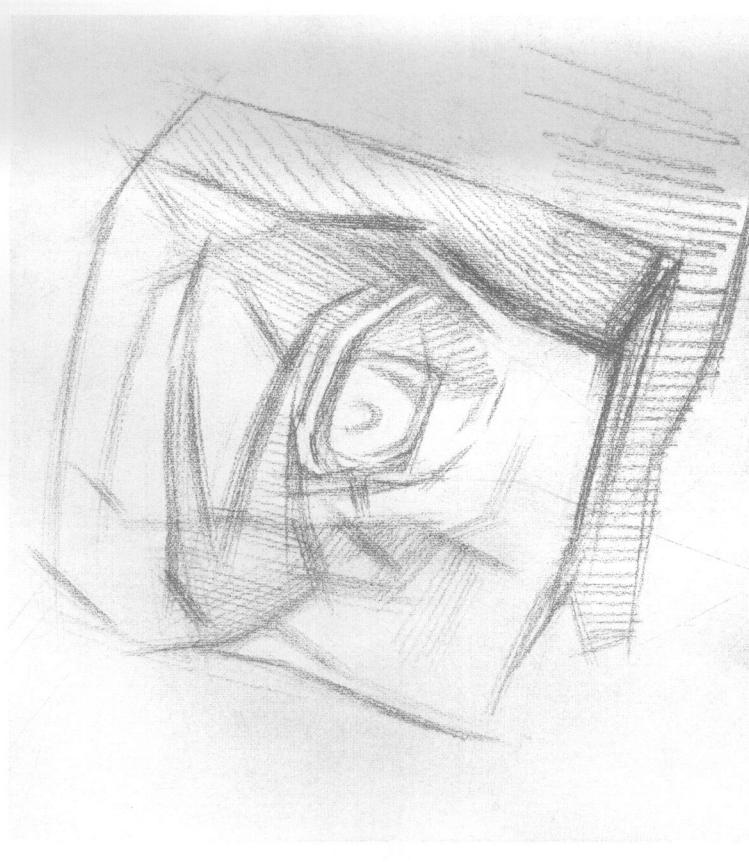
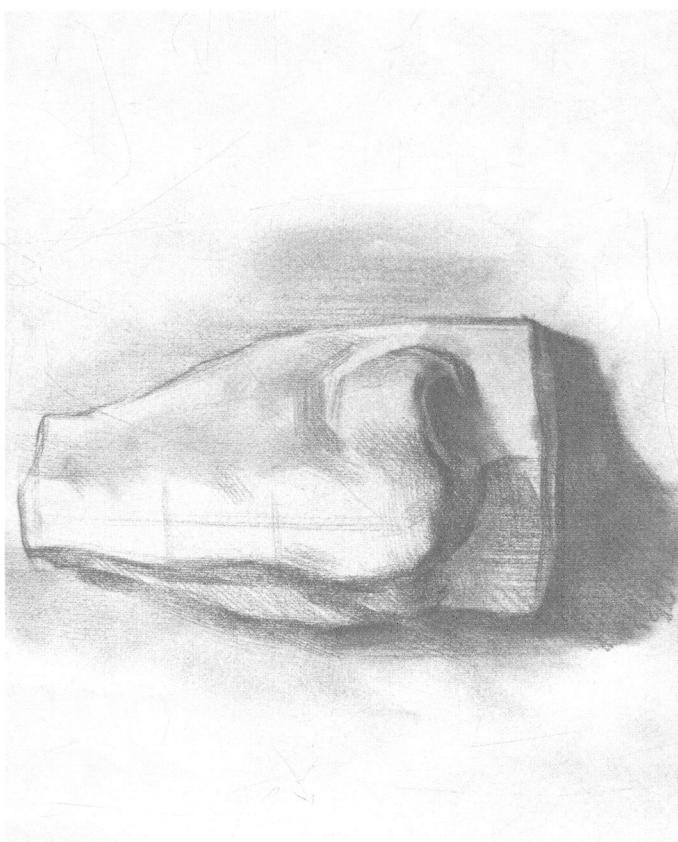
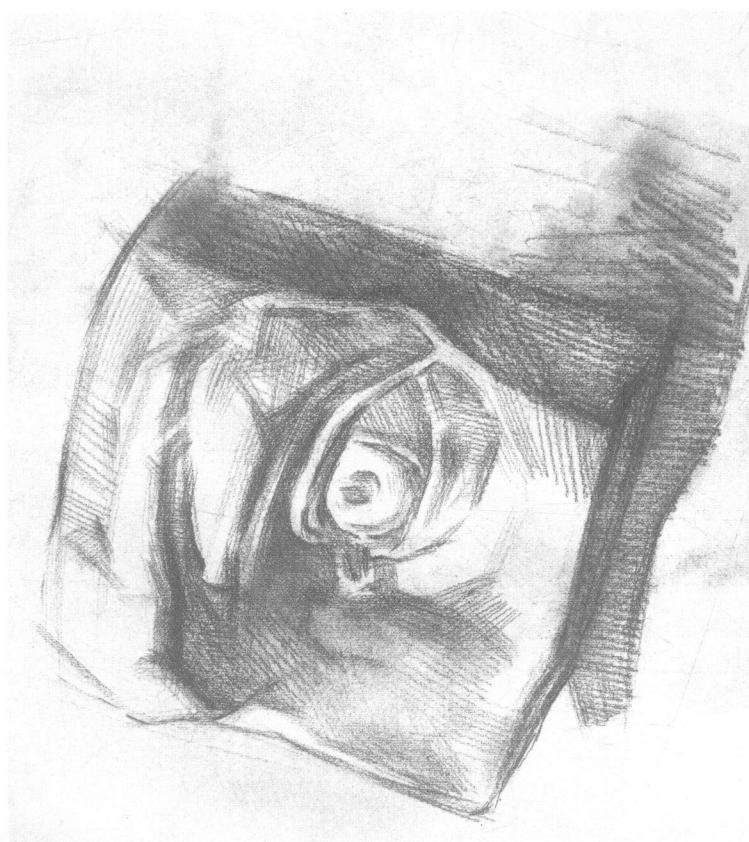
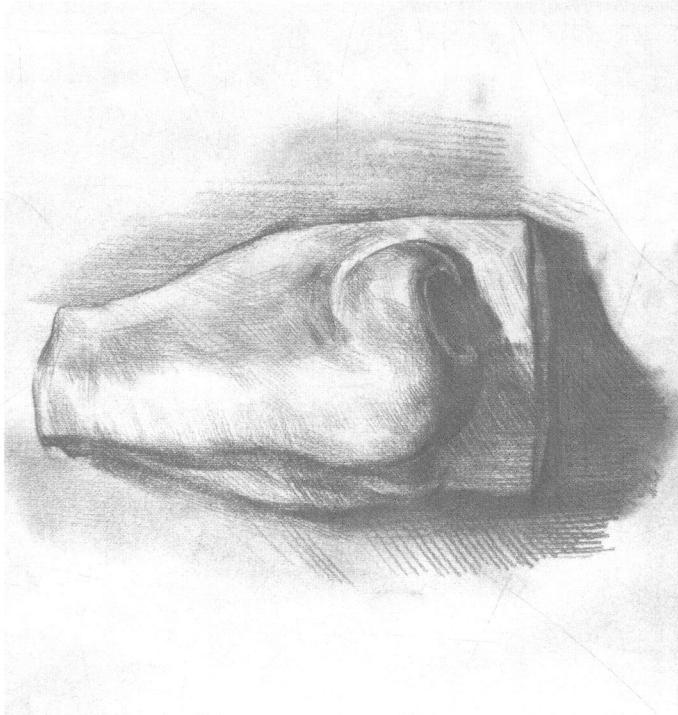
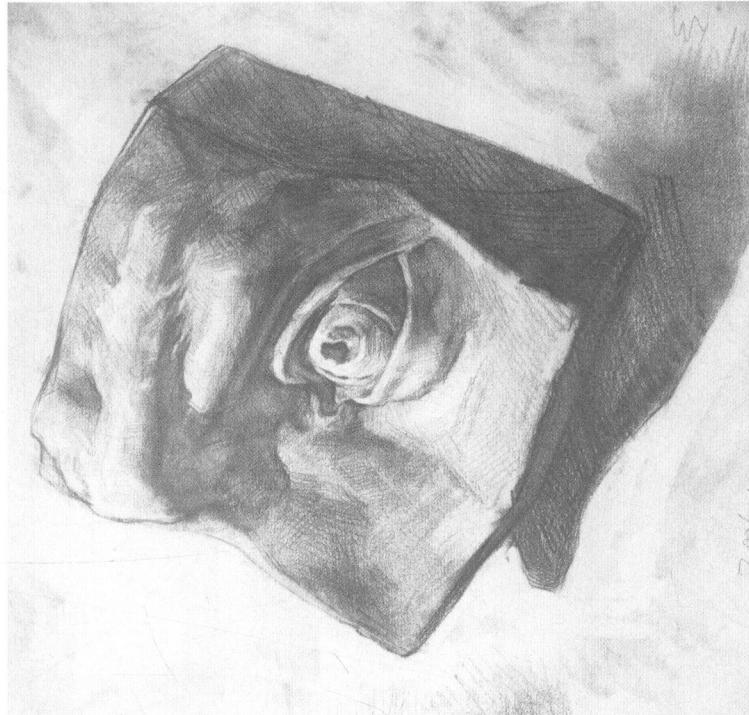
即对象与背景的关系调整，亮部边线要精细，作画者要特别注意亮部与灰面的衔接，明确套叠关系；暗部边线要与调子统一，注意虚实变化，以求空间有纵深感。

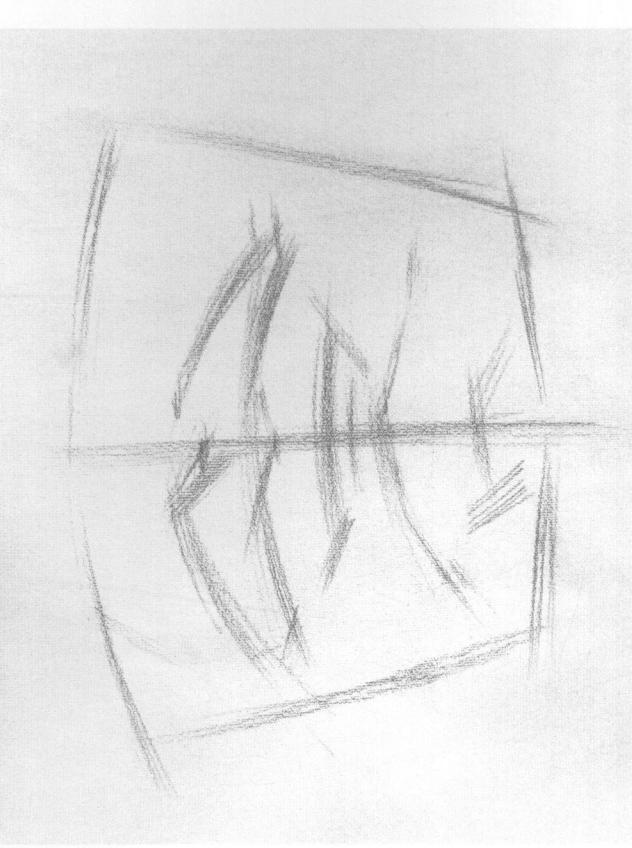
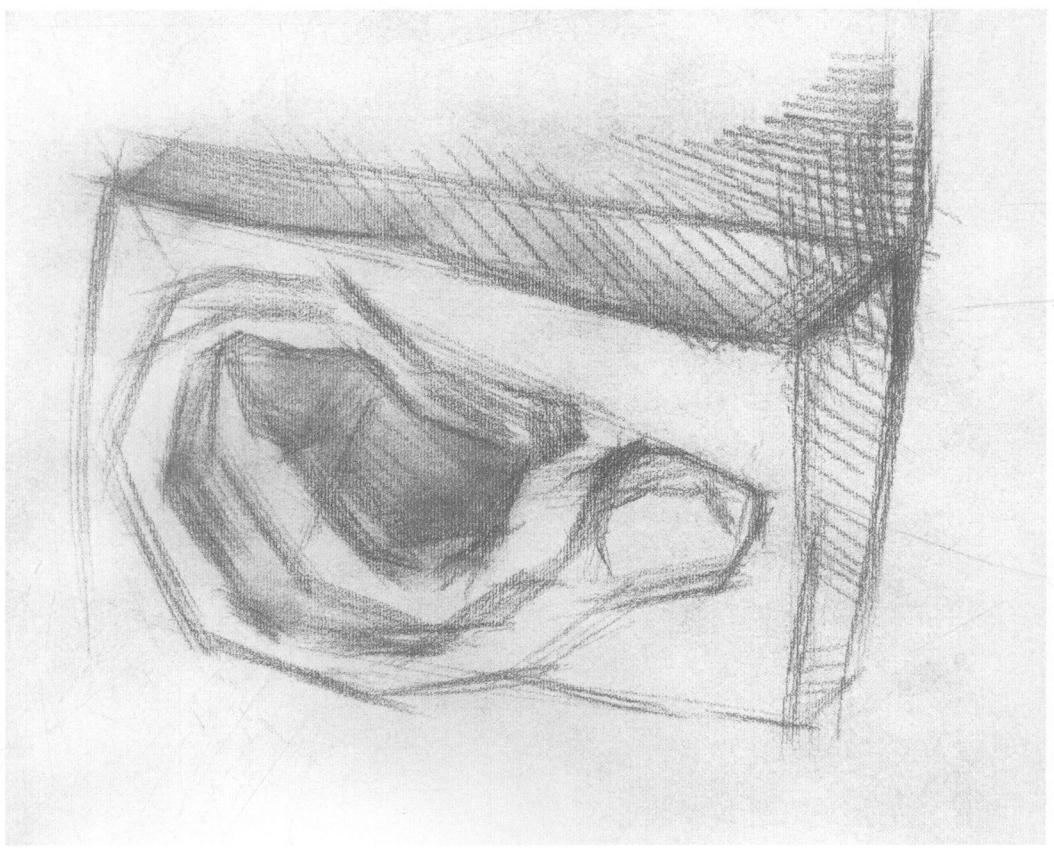
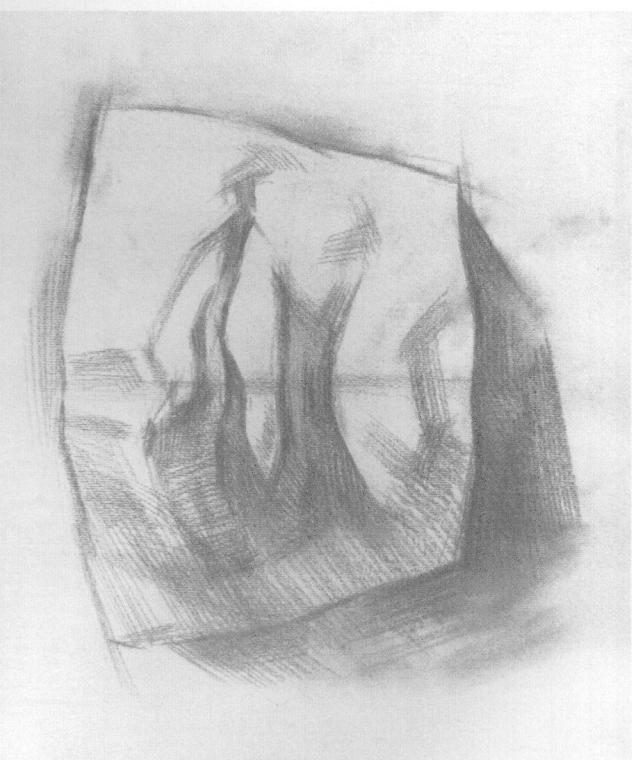
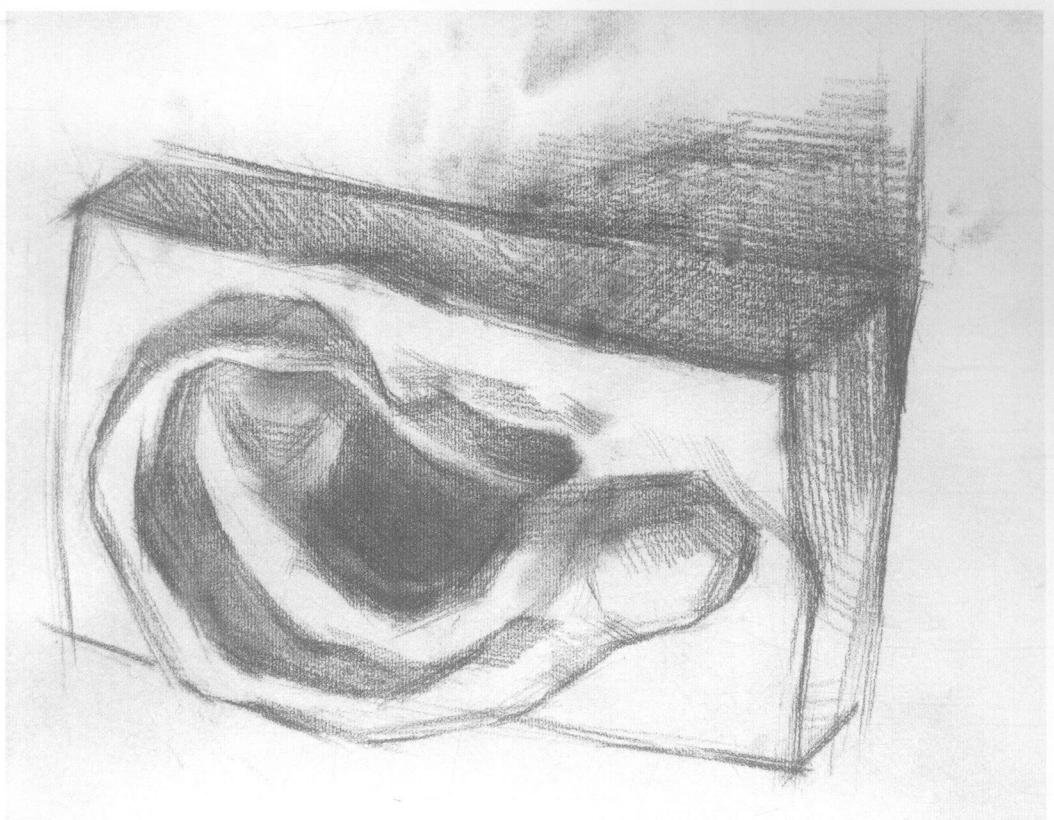
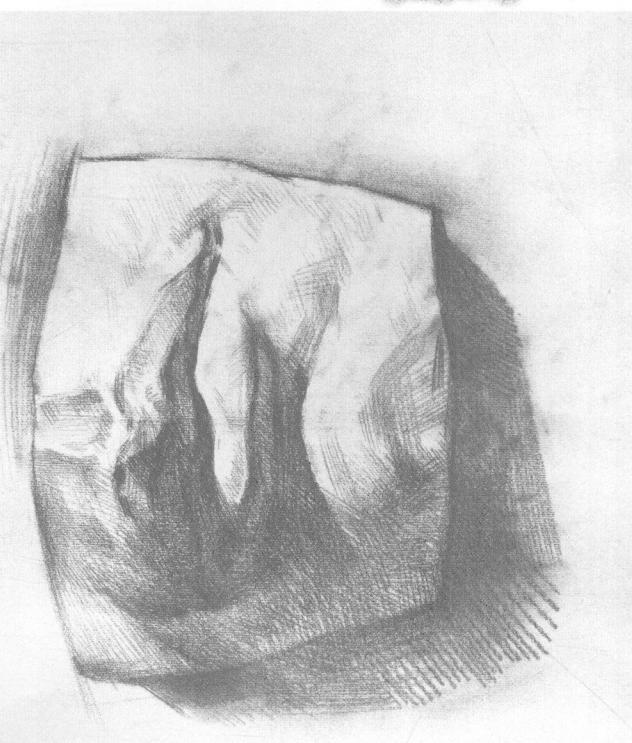
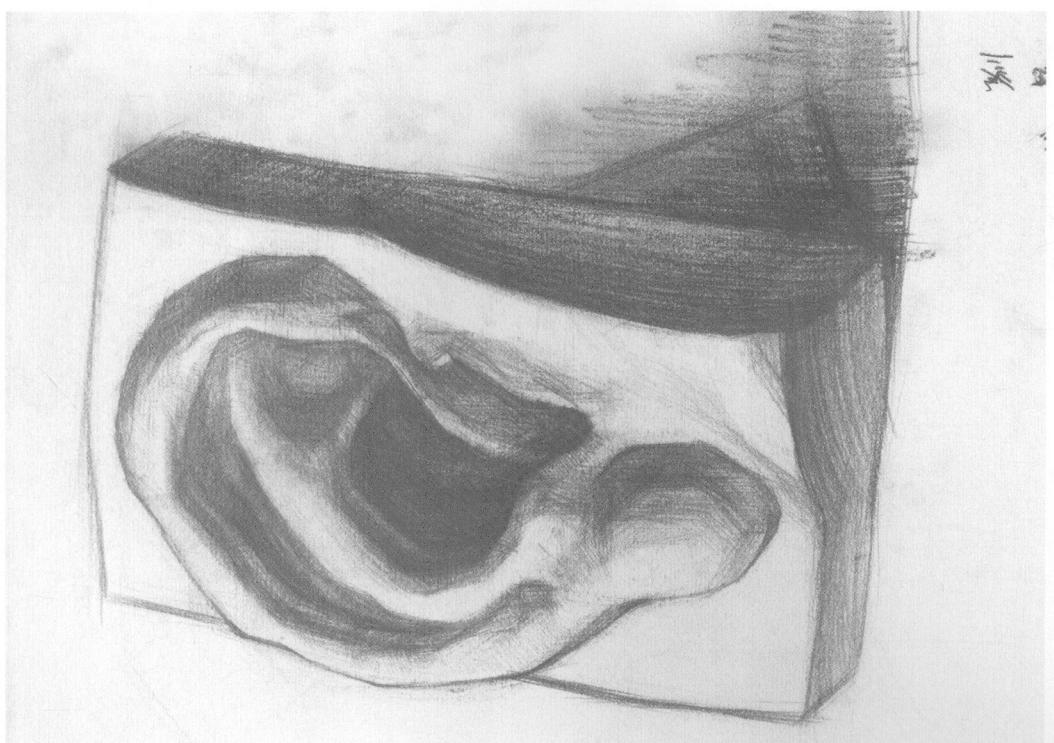

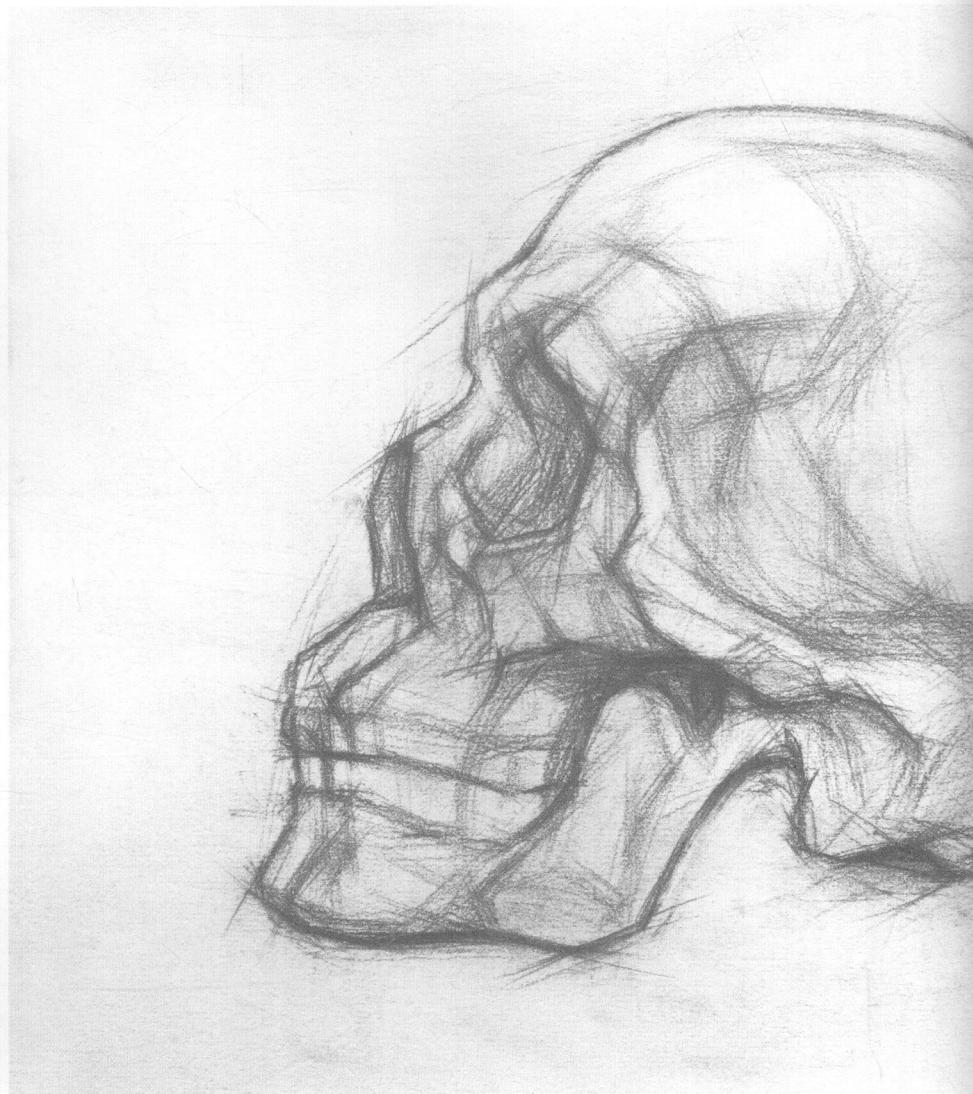
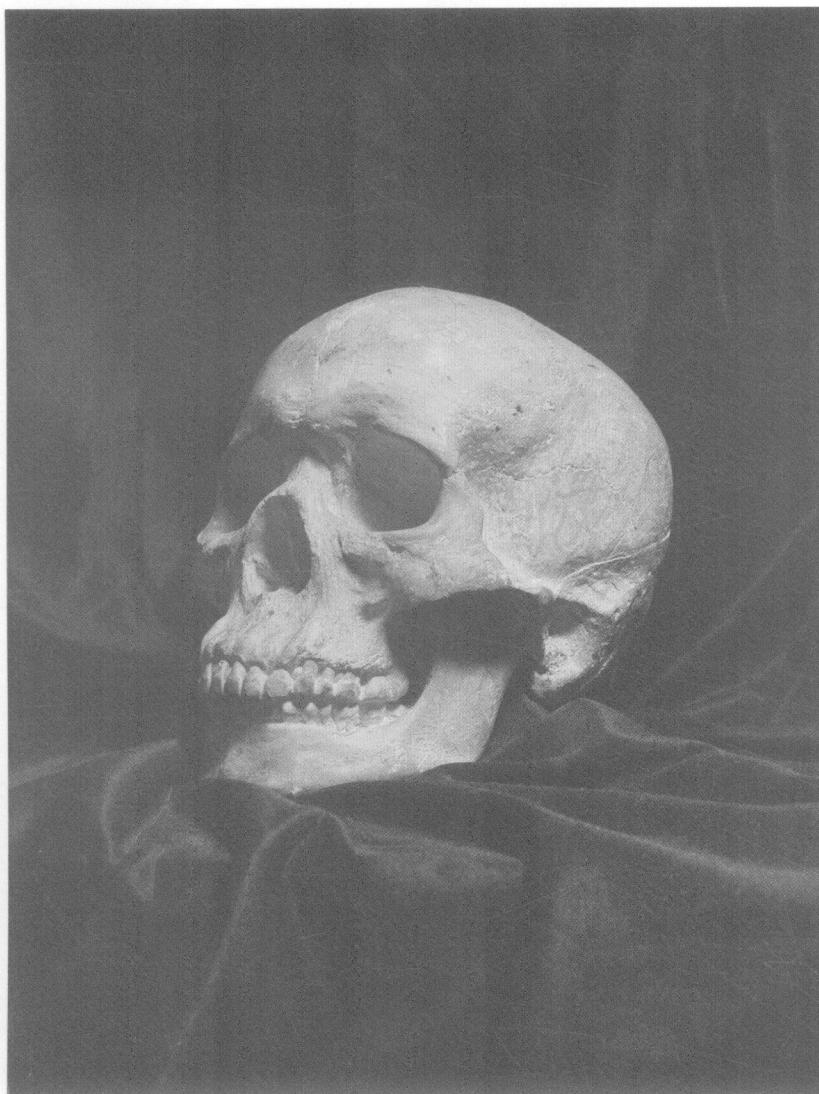
Д · Б · 阿里哈夫斯基 老人像 1937年

五官的写生练习

五官（眼、鼻、耳、嘴等）是我们在头像写生过程中首先必须掌握的，它们构成了不同对象的造型特征。在相同解剖结构的基础上，因对象个性的差异，加上对像骨点之间的距离、角度、比例等不同，使对象产生了不同的造型变化。五官石膏像写生练习主要是为了让初学者更详尽地了解五官的基本解剖结构和基本形体关系，便于学生们在今后的头像写生训练中表现和概括对象的基本形体特征。

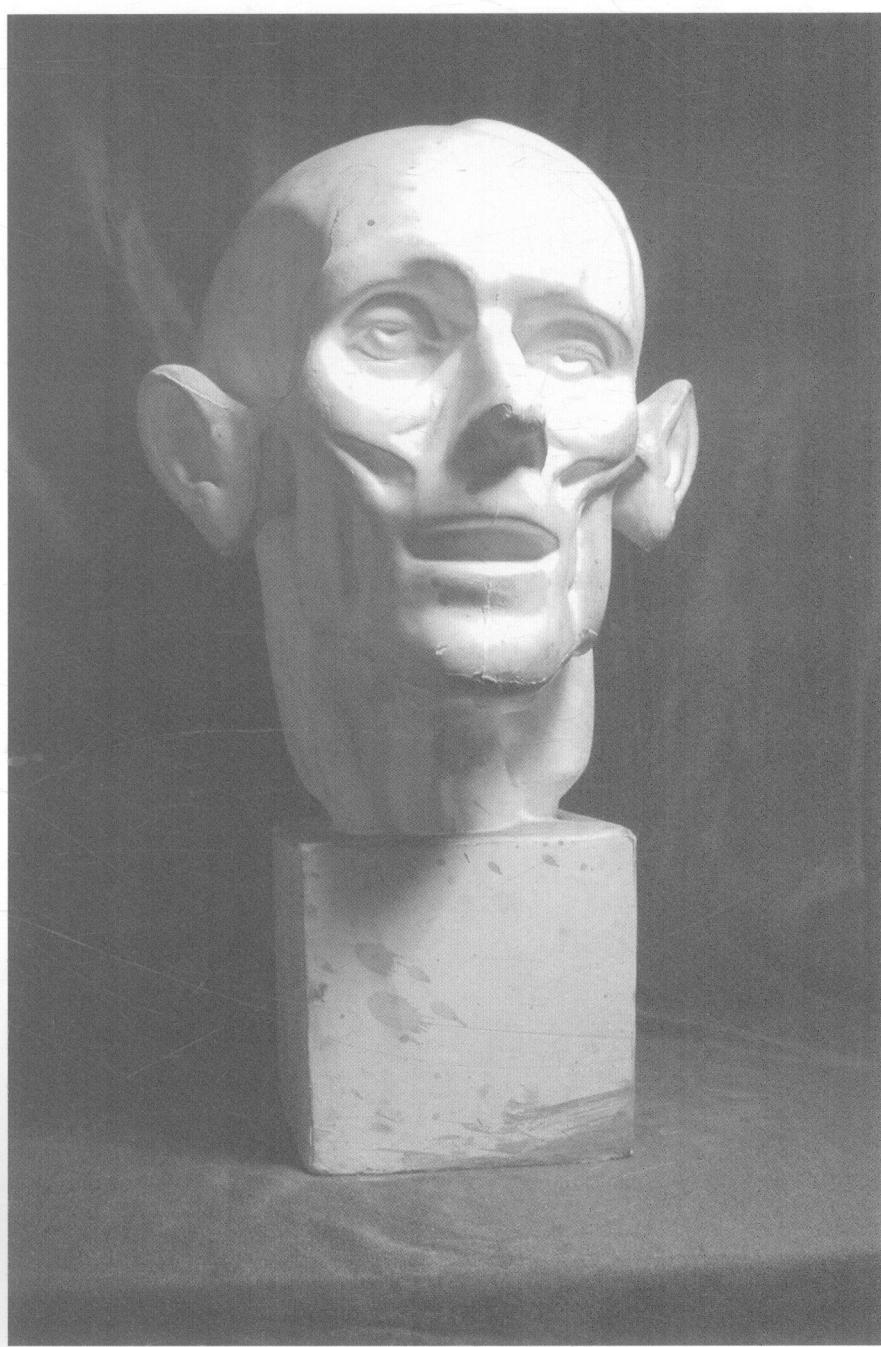

头骨的写生练习

头骨的写生练习是头像写生训练前必不可少的重要环节。学生对头骨的理解就好比建房前对房屋的钢架结构的了解一样，对头骨理解的深度奠定了以后头像写生的基石，也决定了头像写生的水平。头骨是由顶骨、颞骨、颧骨、骸骨、枕骨等组成的。头骨上密布着各个骨点，如顶结节、眉弓、颧弓、鼻骨、下颌结节等。对骨点的了解，是头像训练中把握对象基本造型的要点所在。

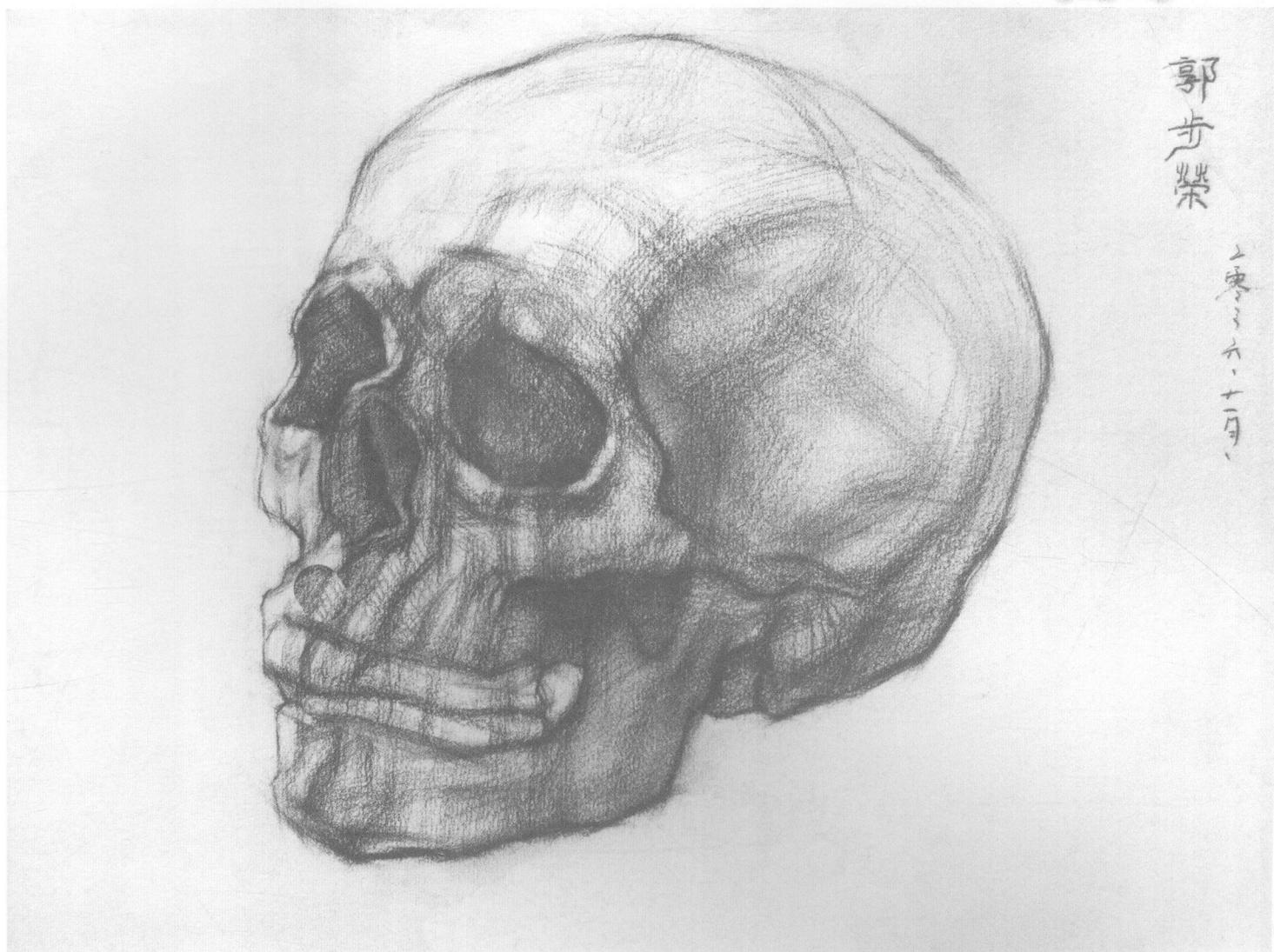
头部肌肉的写生练习

头部肌肉写生也是头像写生前必修的一门课。要了解头部肌肉相对躯干肌肉来说较小较薄，主要依附于头骨表面，如颞肌、眼轮匝肌、口轮匝肌和咬肌等；同时还要了解颈部的肌肉结构，如胸锁乳突肌、斜方肌、喉结等。头部肌肉的写生训练应以了解为目的，和头骨写生训练一样，在头部肌肉的写生练习中不一定要追求作品的完整性，而应将其作为训练过程和训练手段来对待。

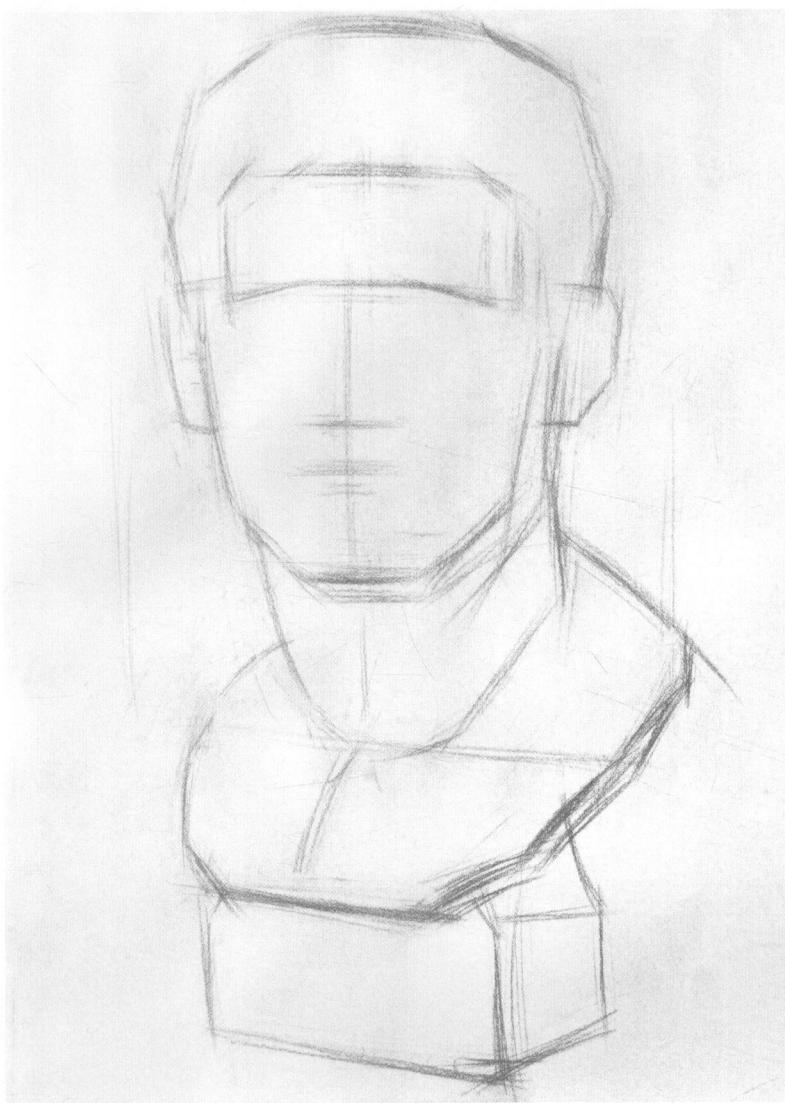

郭步榮

一〇·一·十一

阿克里巴写生步骤

步骤一：注意对象在画面中的落幅（即构图），抓住对象的基本形体特征及头、颈、肩的套叠关系，确定基本比例和基本透视。

步骤二：找出体积转折（即明暗交界线）处，确定平面关系。

步骤三：强化明暗交界线和投影边线，并将其串联为层次，形成整体体积。

步骤四：丰富和细化明暗交界线，同时带出中间层次，并深入刻画五官。

作者：江雪芳（浙江）

该作品是一幅完整的短期应试训练作品。作者写生步骤清晰有序。作品造型严谨，层次清楚，五官塑造深入，表现技巧熟练，在考试中必是高分作品。平时训练的严格要求，使该考生在当年浙江省联考中取得了专业第一名的好成绩，同时在中国美院的考试中取得了报考专业的第七名。

2006年浙江省普通高校美术类专业
专业统考考生成绩通知单

准考证号：6570319 姓 名：江雪芳

身份证号：330184198607301623 报考号：10182

素描成绩：97

色彩成绩：96

专业课总分：97

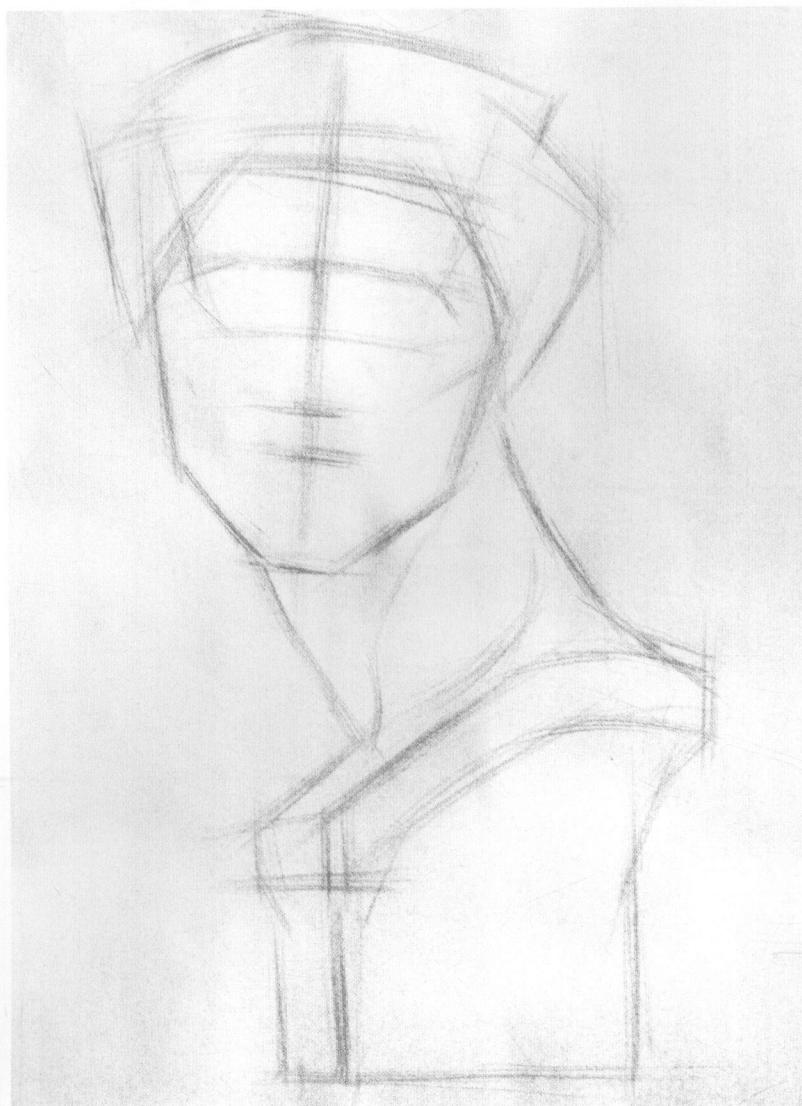
全省名次：1

专业考试结论：合格

考点盖章有效

朱理诺·美弟奇写生步骤

步骤一：针对正面的石膏头像写生，在写生过程中关键是要自始至终注意围绕中线表现对象的结构对称性，该画在第一步确定基本造型的基础上牢牢地抓住了对象的中心线。

步骤二：确定画面的基本体积关系，特别是对头发部分做了一定的概括。

步骤三：串联基本体积的层次，注意五官层次与头部层次的区别，强化主次关系。

步骤四：围绕五官层次展开、深入，头发在大块的基础上延伸细节。

作者：朱鹏程（湖南）

该作品是一幅造型明确的应试训练作品。作者用笔轻松、熟练，在抓住五官表现的同时，注意了作品的层次感和完整性。作为短期作业，作者对对象的非主要细节（如头发、胡子等）善于提炼与概括。作为应届生，作者第一年就能在中国美院的专业考试中取得第26名就不属偶然了。

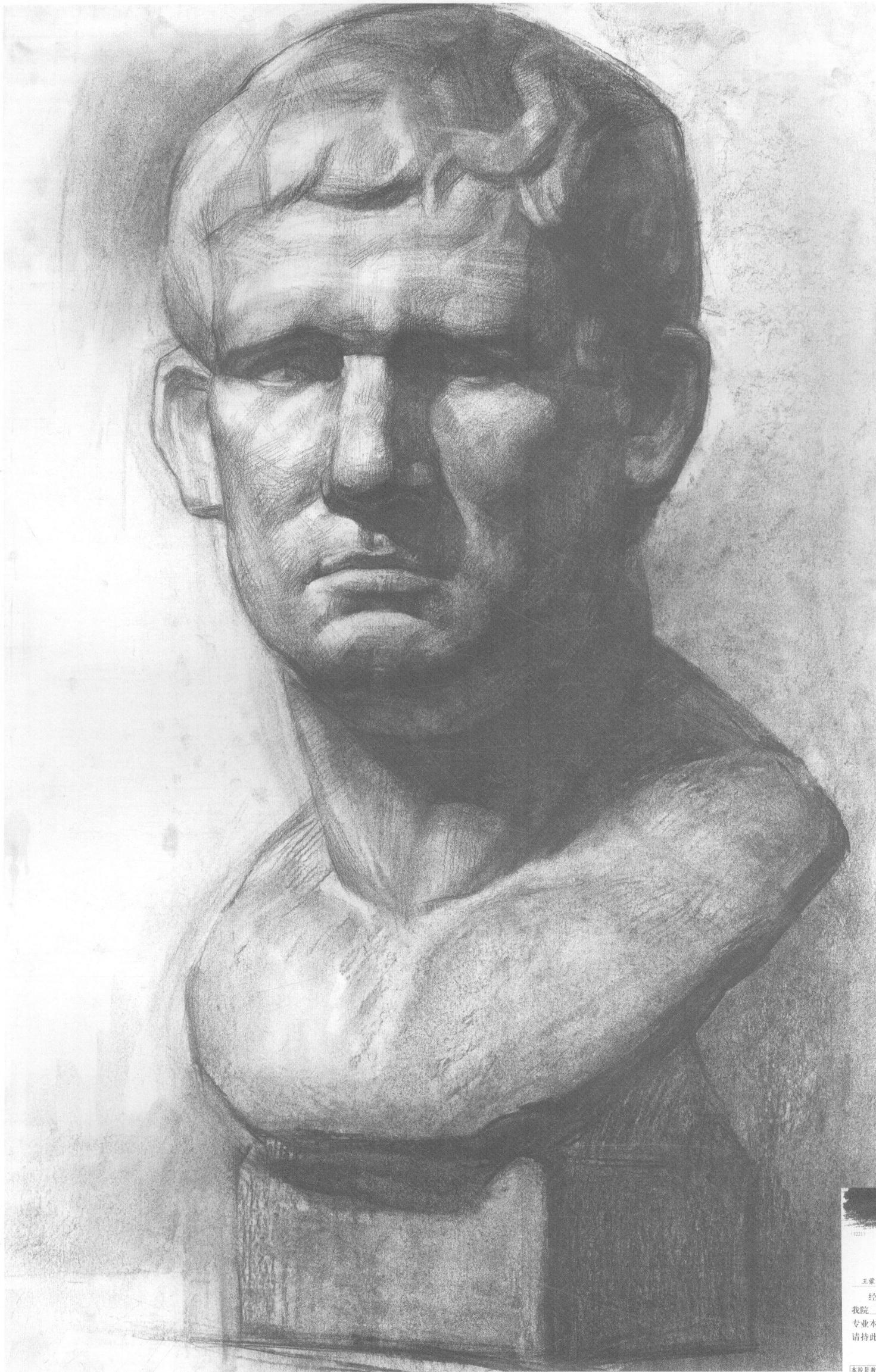
中国美术学院2007年本科招生
专业成绩单

姓名	朱鹏程	性别	男	省份	湖南省
合格专业	艺术设计（书籍设计）			分数线：	146
	准考证	07112020	总分	158	名次
	素描石膏写生	(80)	色彩默写	(78)	最高分(13人)
不合格专业	艺术设计（会展设计）				
	准考证	07116045	总分	130	名次
	素描石膏写生	(85)	色彩默写	(85)	
合格专业	艺术设计（视觉传达设计）			分数线：	143
	准考证	07539186	总分	155	名次
	素描石膏写生	(85)	色彩默写	(70)	最高分(12人)

特别说明：考生所报我院专业若列所在省统考专业范围内者，则须参加省级统考，否则不能录取。
考生凭《网上填报志愿指南》(浙尚:737814)登陆http://zb.caa.edu.cn填报志愿。

作品范例及点评

作者：王蒙（浙江）

该作品是一幅以炭笔与炭条相结合来表现的练习作业，画面厚重而富有体积感。作品中炭条的松紧节奏运用自如，既表现了质感，又体现出了空间感。

