

MEISHU GAOKAO TUJI XUNLIANYING

美术高考

中国美术学院实力派教师 李峻 主编

方闲海 黄海兰 编著

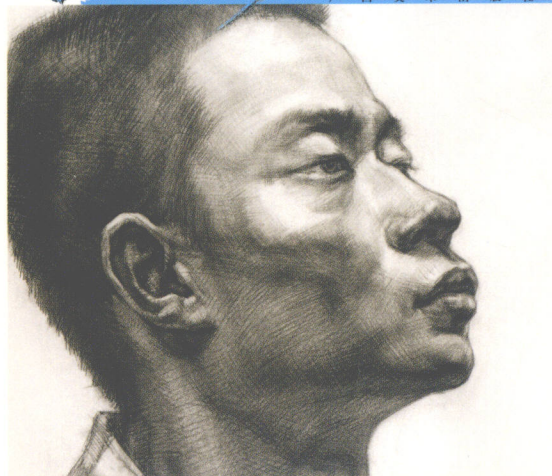
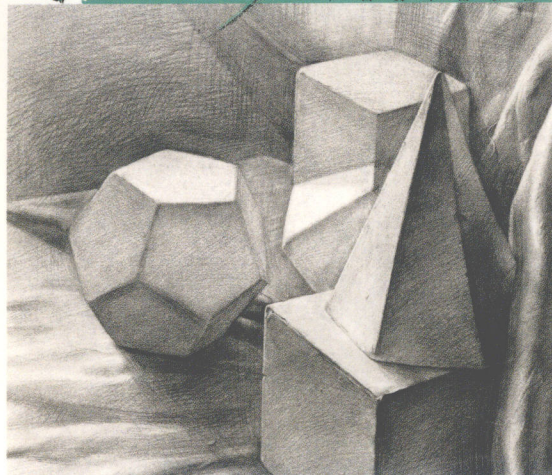
突击训练营 石膏头像写生

SHIGAO TOUXIANG XIESHENG

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像写生 / 李峻主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.9

(美术高考突击训练营)

ISBN 7-80674-755-9

I. 石… II. 李… III. 肖像画: 写生画—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 (2005) 第 114109 号

美术高考突击训练营·石膏头像写生

主 编: 李 峻

编 著: 方闲海 黄海兰

编委会成员 (以姓氏拼音字母为序):

陈 炼 陈华峰 方闲海 高 诚 何 斌 黄海兰 李 峻
李 青 李红峰 李文东 毛宗种 王晓雷 魏华琳 杨 强
杨世艳 於建斌 周增强 赵 明

图书策划: 杨 诚

美术责编: 杨 勇

文字责编: 何庆军

审 校: 欧阳耀地 林志茂 尚永红 陈小英 刘燕萍

装帧设计: 杨 勇

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005年10月第1版

开 本: 8开

印 张: 6

书 号: ISBN 7-80674-755-9/J·531

定 价: 23元

ISBN 7-80674-755-9

9 787806 747551 >

ZUOZHE JIANJIE

作者简介

方闲海

1999年中国美术学院毕业留校，任教于中国美术学院附属中等美术学校。

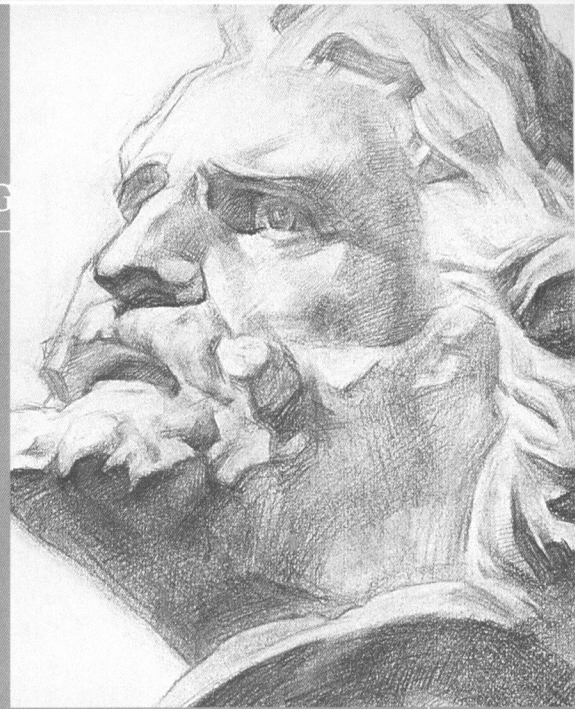
编著有基础美术书籍《美术院校素描考题大剖析》、《石膏几何体写生》、《石膏五官写生》、《素描人像默写》、《素描静物默写》、《素描静物写生》、《素描人物刻画摹本》等（浙江人民美术出版社）。

黄海兰

1993年毕业于中国美术学院附属中等美术学校。1998年毕业于中国美术学院版画系。有近十年的美术高考辅导经验，创立“紫云大成地”艺术工作室。

编著有基础美术书籍《21世纪青少年辅导丛书/速写卷》、《色彩风景写生》、《少儿速写》、《美术高考速成系列/素描人像写生》、《美术高考速成系列/素描静物写生》、《高考速写》、《人像速写》、《真人头像写生》等（浙江人民美术出版社）。

MEISHU GAOKAO TUJI XUNLIANYING

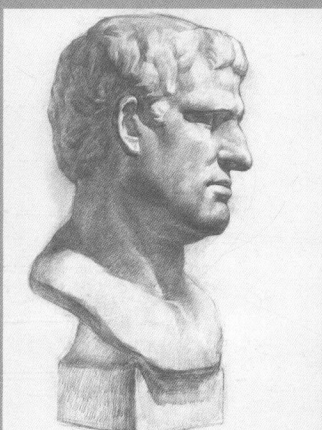
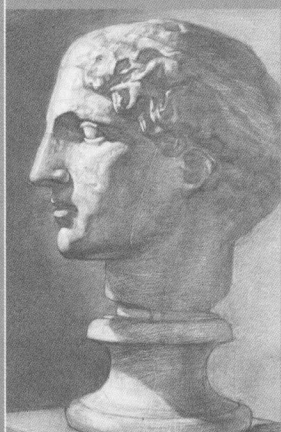
美术高考 突击 训练营 石膏头像写生

主编：李 峻

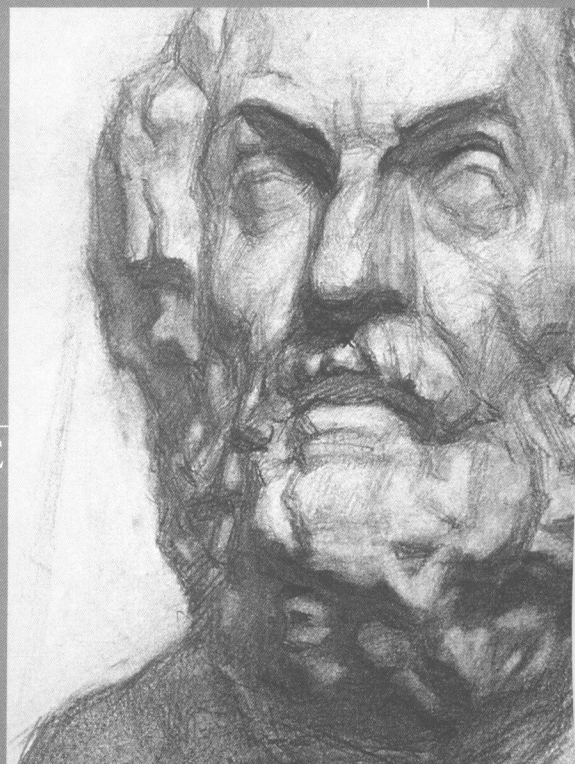
编著：方闲海

黄海兰

广 西 美 术 出 版 社

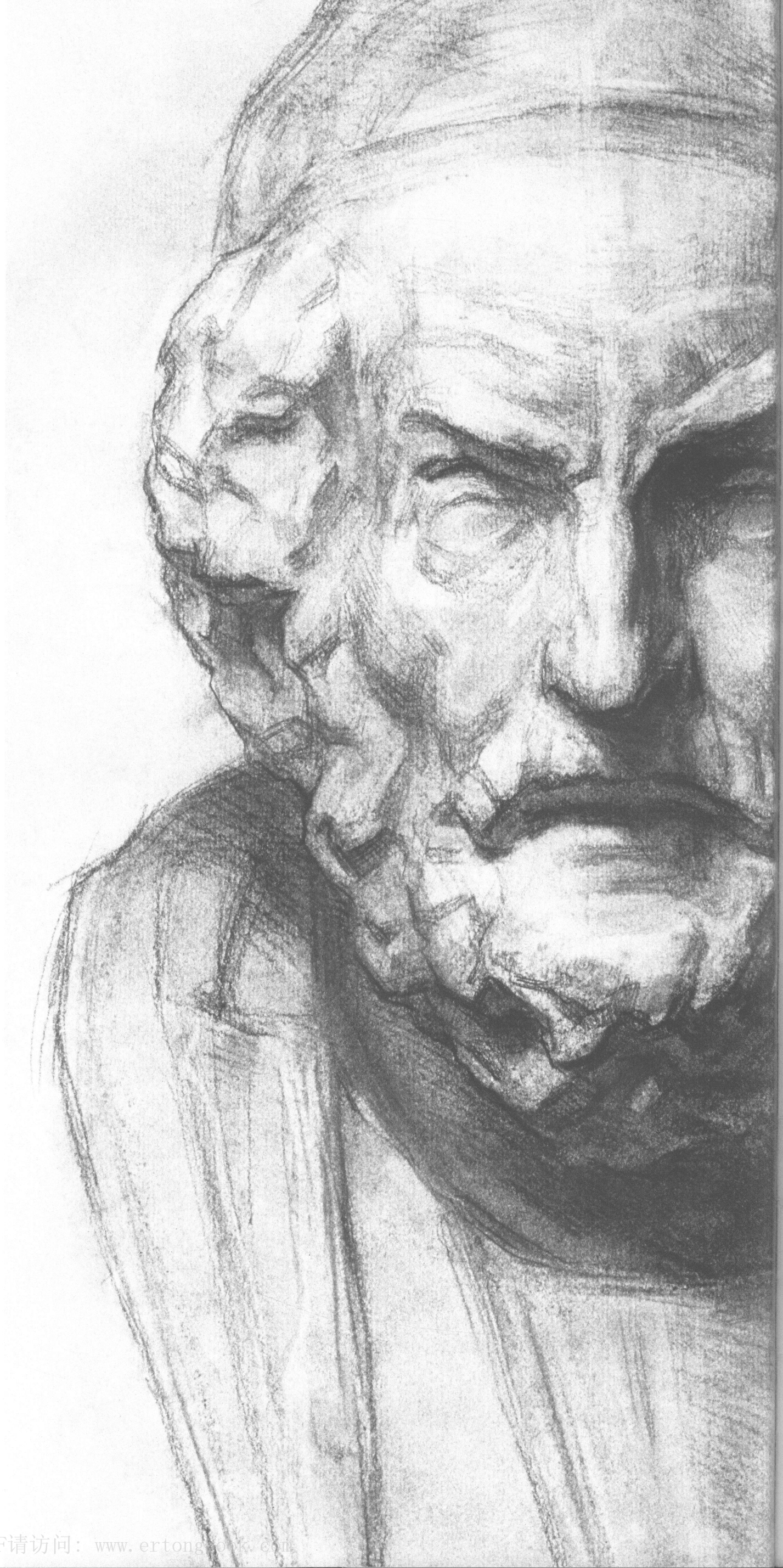
GUANGXI MEISHU CHUBANSHE

目录

第一节 概论	3
第二节 评分标准	3
第三节 怎样临摹	3
第四节 考前准备与临场发挥	4
第五节 高招叠出	5
第六节 必考的石膏头像	8
第七节 佳作范例	41

第一节 概论

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。以中国美术学院为例，设计类高考素描内容一贯是石膏像头像写生，而雕塑专业的考试也从无取消过石膏头像写生。考试中常见的石膏头像有阿格里巴、伏尔泰、海盗、小卫、马赛、荷马、罗马王。其中，前四个石膏头像为应试准备的重中之重。(图1)

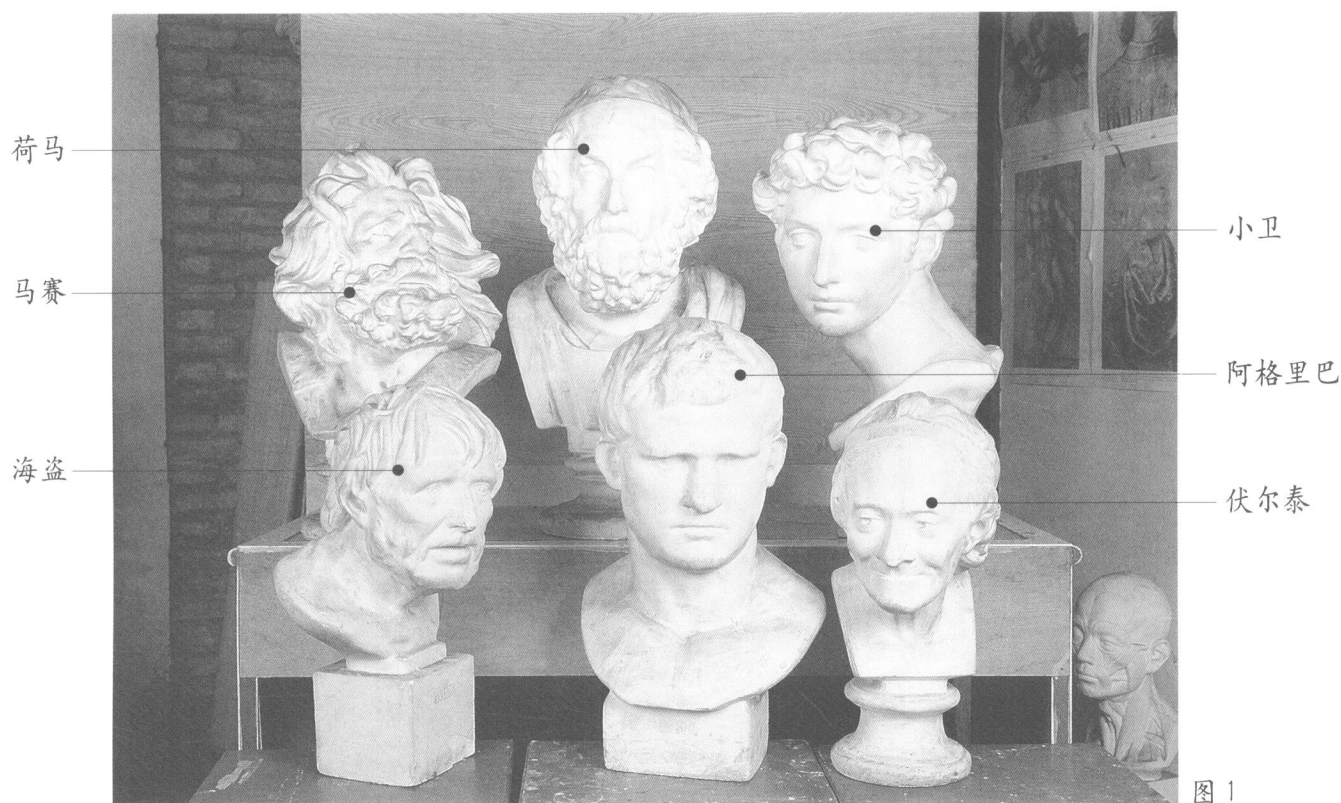

图1

本册的大部分范画基本呼应了现今高考中的卷面主要特点：短期作业(3小时左右)、同一对象多个视角、粗细结合的塑造效果、黑白灰层次分明的调子节奏。这些范画非常适宜作为考试效果的借鉴和参考。而且，部分范画是近年来中国美院专业考试的前十名获得者(包括雕塑专业第一、第二名)的考前应试训练作业。作为石膏头像的表现，首先是要做到基本形准确。在编辑过程中，特别注重了这个前提条件而筛选范画。在此，是想提醒和引导每一名考生，作为写实类型的考试标准体系，基本形准确才是一块敲门砖。首先要练就扎实的基本形的表现能力(俗称“打形”)，否则要从激烈的考场竞争中取走高分将注定是不可能的。

同时，范画也兼顾了一些中长期作画时间的作业(5—6个小时，甚至更长)，供考生平时训练参考。一个400米跑的选手不可能不进行1500米跑的体能训练，这是常识，画画也如此。作为考生，短期作业理应是训练课的主打内容。但值得注意的是，个别造型能力强并对绘画技巧娴熟的考生，他们往往在考场中能够画出“长期作业”的效果，体现了竞争的优势。在学艺道路上，需要厚积薄发；在应试道路上，勤能补拙的朴实道理最为管用。若学习方法对头了，则多画一张是一张。

本书范画主要提供者杭州紫云大成地艺术工作室、杭州卓越美术工作室、杭州大象画社等。

第二节 评分标准

在素描试题内容中，有几点考试要求，往往体现了评分标准。粗略地说，一幅石膏头像素描在做到基本形准确的基础上，接着就是看“效果”了。由于高考评分比较快速，这“效果”自然就直接关系到评分人对卷面的第一印象分。看“效果”并不意味着评分是胡来的，而是“有迹可寻”，同时也说明了素描的各因素是有机组成的。一张高分卷可以存在一些缺陷(譬如亮部调子太灰等)，但绝对需要有占主导性的某个优点(譬如形体结构

表达准确而强烈)来支撑画面。一张低分试卷的基本形不可能是准确的，因为这是获得基本分而往高分起评的基础，而其他缺陷却又支配了画面，自然是雪上加霜。一张中等分试卷的优缺点往往相互比较平衡，也就稍显得平庸了。素描考试主要是要体现作画技术，技术有一定的指标，一一加以研究和突破，就能做到接近高分卷的效果。由于画面的各种优点在不同考生中有不同的表现，也就形成了高分卷在考试中往往具有不同的效果和类型。所以，考生在学习中不要过分拘泥于某一高分试卷样式。(以下评分数据仅供参考)

构图完整或适宜(10分)

基本形准确(40分)

形体结构表达准确(20分)

黑白灰关系明确、空间感强(10分)

具有一定的质感表现(10分)

具有一定的艺术处理效果、形神兼备(10分)

第三节 怎样临摹

(1) 要选好临本。本册的石膏头像范画大都值得初学者和考生临摹。高分考卷一般不适宜临摹，而适宜细细揣摩。

(2) 临摹并不意味着完全自学，特别对于初学者，时间宝贵，

更需要在老师的正确指导下临摹。

(3) 带着写生中碰到的问题去临摹要灵活，要有针对性，在临摹中得到领悟。

(4) 可以摆一个与临本一样的石膏头像，布上一样的光源条件，一边临摹一边对照实物。或者，一边写生一边对照临本。

(5) 临摹要体现出较为正规的作画步骤。要坚持从整体入手的作画原则。(图2)

(6) 可以花10分钟临摹一个鼻子，也可以花一天甚至两天完整地临摹好一张范画。

(7) 临摹需要耐心，要做到“由表及里”，这个“表”就是要临摹得像；这个“里”就是内部的结构。否则就失去临摹的意义。

第四节 考前准备与临场发挥

1. 考前准备

(1) 明确作业量。针对有限的考前时间，估算出自己训练计划中可完成的作业总量。这样可以加强自己对学习的紧迫感，并努力提高学习效率，促使自己在一定作业量中去调整作业的方向。譬如：画侧面已经比较拿手，那么则要加强其他角度的表现能力；对某个石膏掌握得还不够自信，则要再次加强练习。

(2) 明确专业方向。譬如考中国美院雕塑系，根据往常经验，荷马、马赛和小卫石膏头像则是训练内容的重点；考设计系，则

荷马与马赛相对就不成为重点；而对于各个省内艺术类联考，要了解其有特别规定的内容范围，譬如浙江省就规定了画阿格里巴、伏尔泰、海盗、小卫等四个石膏头像。还要特别注意往年各院校的考试内容之动态。

(3) 要遵从循序渐进的学习原则。基本形问题若未解决的，则先要老老实实训练观察方法，急不得。画面整体效果表现得较好而作画速度慢的，则要进行提速作画的训练。在考试一个月之前，一般要进行几张稍长期的作业慢慢消化理解，加固“底气”。临近考试，则一律以3小时左右的作业时间为主，培养作画激情。

(4) 要积极参加大量的模拟考。这是考生心理训练的最佳途径，压力的消除与自信的建立同时得到了锻炼。要培养正面竞争的欲望，并记住平时不要老拖到最后一个交卷。这个阶段，考生要与指导老师及自信而具实力的同窗多多沟通配合。

(5) 千万不要让手生。如果明天你要考试了，那么今天花1小时左右练习一张以保持作画最佳感觉。不要刻意放松心态，要保持平常心。考前一星期，睡眠时间适宜逐步增加充足，要知道考试也是体能的较量。

2. 临场发挥

(1) 考试前一天要去熟悉考场。有经验的考生能够从考场的南北朝向而估测到石膏头像的布光效果，事先就会有心理准备。朝北的与朝南的考场相比较，在上午，前者的光源条件明显要稳定。

图 2-1

图 2-2

(2) 考试绝对不要迟到,要早点进考场,积极为自己创造有利条件,但要尊重监考老师。抽到不理想的签,要想办法并提出合理的调位申请。

(3) 前排考生往往是被安排坐的,考生要迅速确定石膏头像的描绘视角,若视角选择需要,则可以考虑坐地上画。后排要善于利用画架空隙,转动身子而找出最佳视角,并积极与“邻居”协商,保持微笑。记住,这都将在短短的进场时间之内完成,时不待人,机不再来。

(4) 要按平时的作画步骤作画,不可头脑发热。作画时间参考数据如下:a.观察对象之后(5分钟左右)再落笔。b.起稿构图并定下准确的基本形(45—55分钟)。c.进一步摸索形体,铺出大体明暗关系,加强动态与结构特征(10分钟)。d.深入刻画,合理取舍细节,成立视觉中心,坚持从整体到局部再到整体的作画原则(90分钟)。e.最后检查与调整画面(20分钟)。f.最好能留出5—10分钟的机动时间,完全脱离写生对象而观察自己的画面整体效果,关键是要推远看并再次调整画面。(图2)

(5) 画画每隔一段时间,考生要推远看一下自己的画面,以清醒的头脑保持画面推进的整体感。前排的考生可将画板放到前面观察,或走到后排进行观察。顺便可以留意一下别人的画面进展,或许会有所启发。能将考场成功转化为向别人学习的机会,这种学习能力与素养的形成,需要从平时训练中获得,并最终在考场中获益。

(6) 考试中要保持冷静与内在激情。冷静可以使自己清楚每

一个环节都要做到与平时画画一样。而考试作为一种特殊的竞赛,适当的激情可以使自己拥有一种表现欲,积极投入到画面的营造中去。事实上,许多心理素质过硬的考生都有过超水平发挥之举。而大多数考生能发挥到平时训练的九成的水准,则已经算成功了。

第五节 高招叠出

难点1 学画时间很短,基础薄弱,却又马上面临高考。

出招: 专攻石膏头像的侧面(正侧或接近于正侧)。侧面相对于正面与四分之三角度而言,由于塑造点少而利于短时间内完成。侧面的外形特征都比较鲜明,容易掌握其造型规律,考生若画准了轮廓线,再加上一定的体面塑造和眼窝部位的视觉中心刻画,画面完整性及主次效果基本上就能够成立了。在考场中,要充分利用艺术类考场的特点,为自己找到一个侧面的角度。大多数情况下,这个方法还是行得通的,但还得靠一些运气。

难点2 在考场上碰到光源条件较差的情况。

出招: 毋庸置疑,这个情况是任何一个考生所必须面对的。如何能够做到从容应对,关键还是在于考生对平时训练的作业难度系数的掌握和适应。考前不能一味地画布光良好的石膏头像,特别是要停止灯光作业。一个高手是不会在考场上束

图 2-3

图 2-4 作者 方闲海

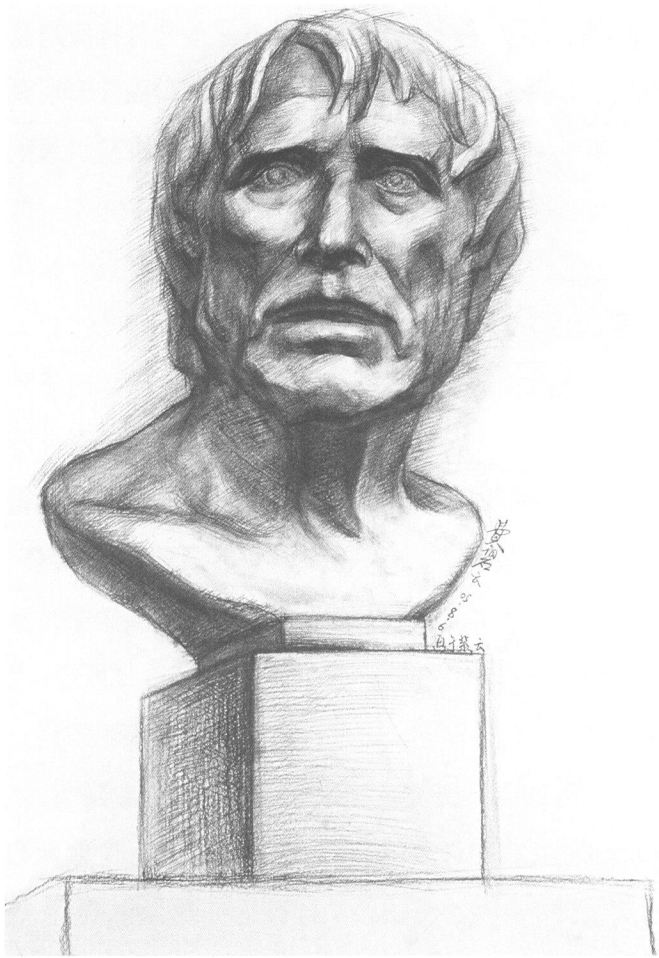

图 3-1 作者 费碧云

图 3-2 作者 费碧云

图 4-1 作者 佚名

图 4-2 作者 佚名

手无策的。通常情况下，首先是要冷静地分析主光源的方向，归纳出大体明暗关系，拉开明暗对比（提亮受光部、压暗背光部、理出明暗交接线）。而素质全面的考生，则可以利用素描中“结构分析”的画法（俗称结构素描），变被动为主动（图3、图4）。

难点3 平时将大量时间都花在真人头像的写生训练上了，突然碰到考石膏头像写生。

出招：千万要稳定心理情绪。素描的写实造型原理是相通的，技法也可以相互变通，观察方法更是如此。能画好真人头像

不可能画不好石膏头像。这只是一个适应的问题，要了解两者在具体造型上的小小区别。首先，石膏头像比真人头像的塑造更花时间，刻画部分主要集中在头发或胡须，还要多画胸和底座，但五官的塑造就没有真人头像复杂。因此，从考试节奏上来说，两者在塑造相同部位用时是不一样的，考生在考试中需要严格把握。其次，考试对石膏头像的质感要求比较单一，从考试的画面效果来说，尽可能将之画得硬朗挺拔一点。而这点却往往被一些对真人头像写生能力较强的考生所忽略，造成不必要的硬伤。最后，提醒平时一直画真人头像的考生，绝不可忽视了石膏头像考试的构

图要求,特别像小卫这样的石膏头像,要考虑其构图多变性的一面。

难点4 感觉石膏头像的细节太多,在3小时考试中,不知道该深入到何种程度,才可以算结束。

出招:要经常“读画”——浏览历年高考高分试卷,分析其优缺点,就能体察出大概。初学者要善于分析其优点,高手要善于分析其不足之处。往往初学者看到太多细节而畏惧,而高手看到细节多,画得也太多却反而失控。一般来说,高分试卷都不算精细,但也不能说其不够深入。这就需要考生好好来理解画面的“深入”问题。“深入”主要体现为两层特征:a.画面的大关系合理。一张15分钟的素描也可以体现出深入,因其大关系成立了。但往往不可能达到高度理性的艺术层面。b.画面具备一定的可观性细节。一张真正意义上深入的画面必然包含了精彩的细节。细节——必要的细节和细节的取舍,这都涉及了造型艺术的核心问题。一张短期的写生考卷,主要是努力做到大关系与细节两者之间的平衡效果,使感性与理性高度统一便可成立。大关系尽可能要做到无可挑剔,反映出考生对素描造型本质的理解;精彩的细节能够扑面而来;反映出考生对细节的取舍能力和感性的造型能力。具体说到石膏头像,头、颈、胸及底座之间的动态关系必须要鲜明,大转折的空间关系必须到位,头发或胡须的精彩细节一般要出现在空间的最前倾部位,但千万不要多,都精彩就意味着失去精彩,况且塑造时间也不会够。眼窝部位视觉中心的细节非常重要,但也要提防刻画得太精细而与画面的整体效果造成脱节。如何将短期塑造中非常有效的“粗糙感”效果学到家,

是考生必须研究的课题。另外,考试不需要画大背景,稍微蹭一些线条或调子足已,要有些时间去注意塑造实物。个别院校在考题中则有明确规定:不许画背景,否则将作为“问题卷”。考生在考场上要特别留意素描考题的要求。

难点5 画石膏头像,用铅笔效果好还是炭笔效果好。

出招:现今高考的素描考试,出于对评分公正度的考虑,材料规定大都限于铅笔和炭笔(包括木炭)。选择什么工具,高手无所谓,但最好能用进口的笔。特别在暗部表现上,质量好的笔不容易涂出反光,而反光是评分时画面所忌讳的因素。目前国产绘画铅笔的质量不稳定,主要问题是冒牌货多。对于基础比较弱特别是作画慢吞吞的考生,可以考虑使用炭笔(硬炭和软炭),优点是容易画“碎”、画“花”,明暗效果能够快速地统一协调,利于整体地建立画面,能节约大量作画时间。易犯的毛病为:往往太依赖于涂擦效果而画得黑乎乎或软绵绵,失去调子透明度和塑造力度。另外,要记得用炭笔作画的画面一定要喷定画液。从目前的考试大体观察,用铅笔的考生远比用炭笔的多。所以,用炭笔作画的卷子在评分时相对容易醒目。但醒目了也不一定是好事,因为,若这是一份造型能力差的卷子,便首先被排出评卷者的认可范围。考生在考试前用的工具材料,需要稳定,不要临阵变更主意,使手感变生,在考试中产生不必要的负面影响。请记住:考生对画面效果确实需要关心,但关键还是凭借严谨准确的造型来说话。(图5)

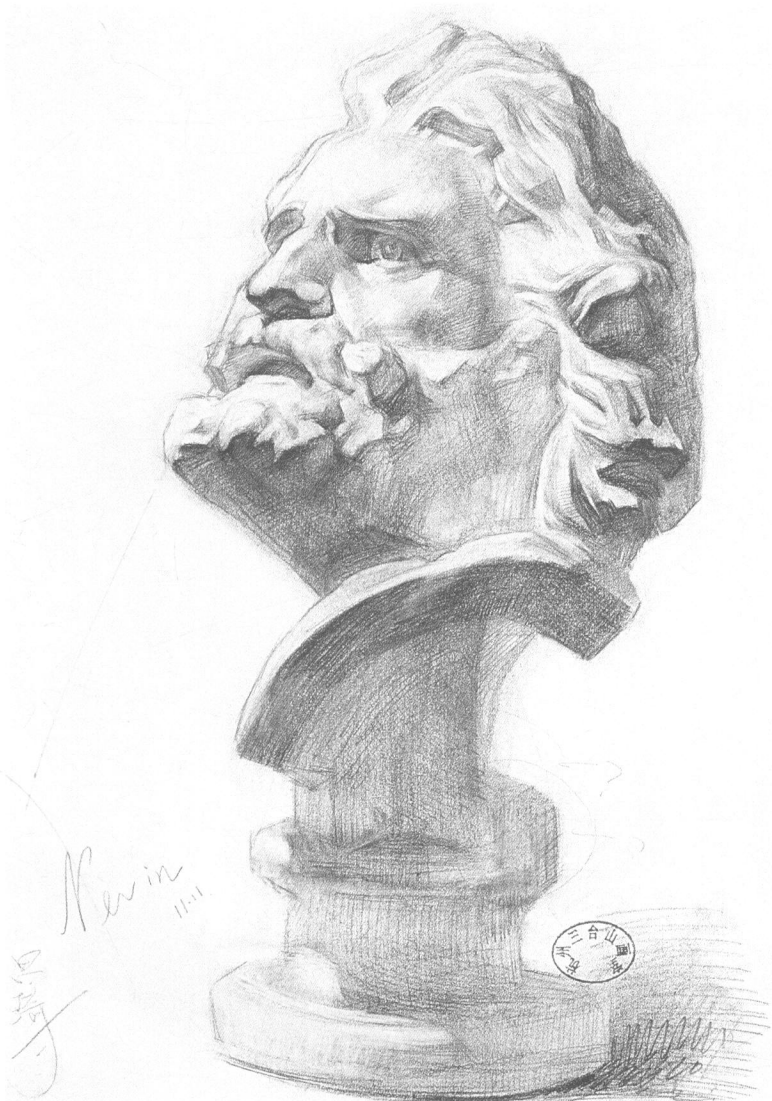

图5-1 作者 吕琦

图5-2 作者 宋舒展

第六节 必考的石膏头像

1. 海盗

这个被误称为“海盗”的石膏像，原作为青铜像。属古希腊

肖像雕刻。现藏于意大利那不勒斯博物馆。据考证，这座杰出的雕像被认为是斯多葛派哲学家塞内卡（公元前4年—公元65年），或希腊杰出喜剧家阿里斯托芬。写生训练时，应力求将造型同神态特征紧密地联系起来表现，以达到形神兼备。

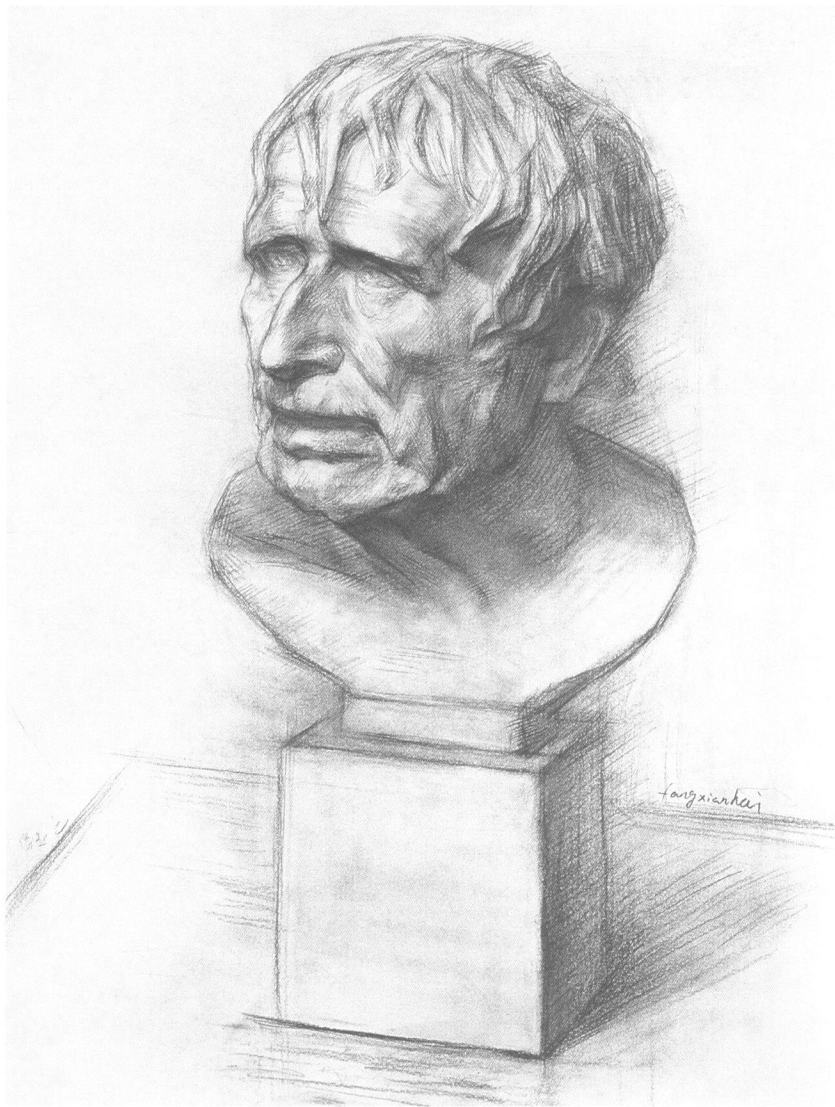

图6 作者 方闲海

图7 作者 佚名

图8 作者 王晓雷

图9 作者 佚名

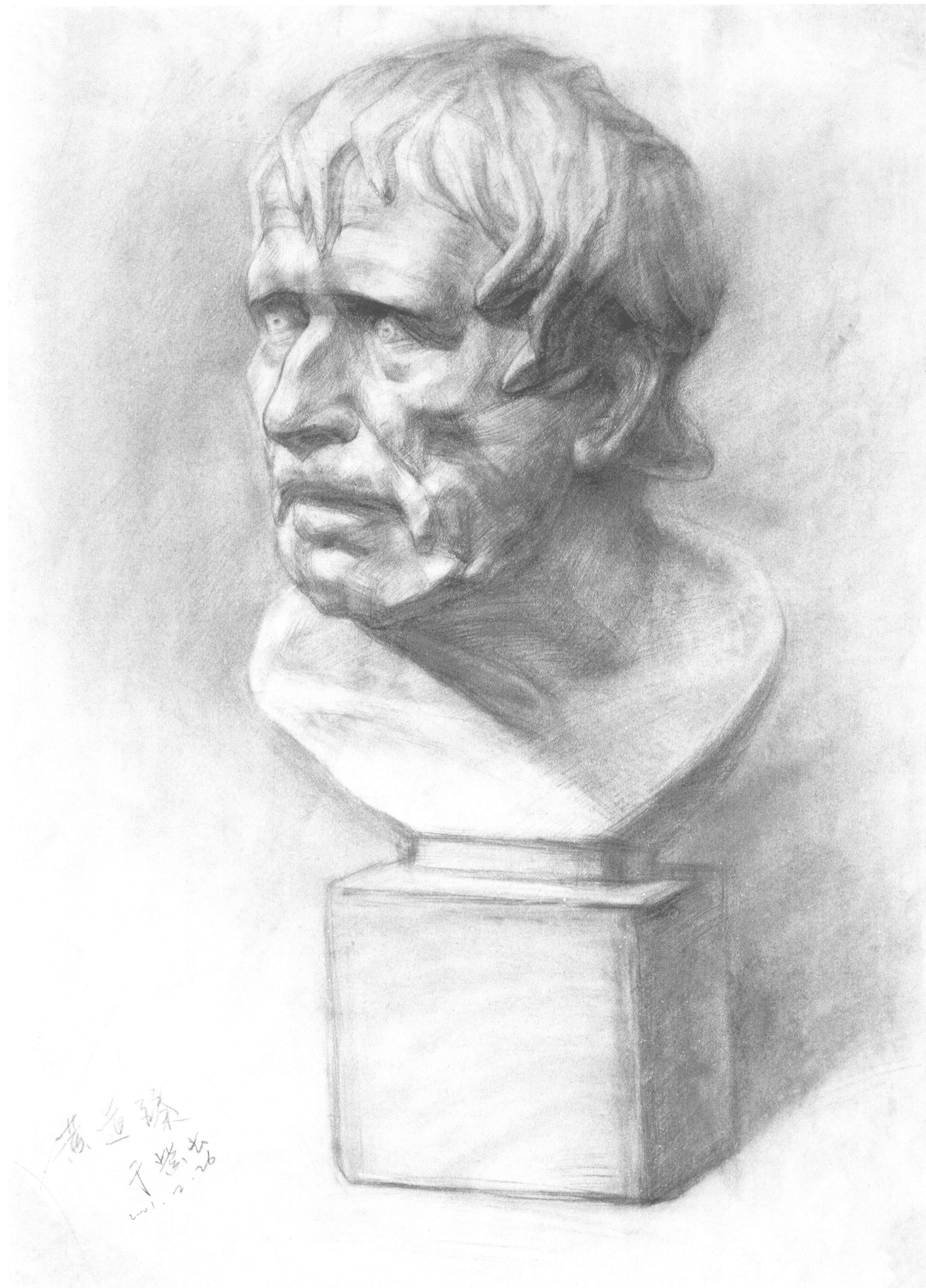

图 10 作者 黄道臻

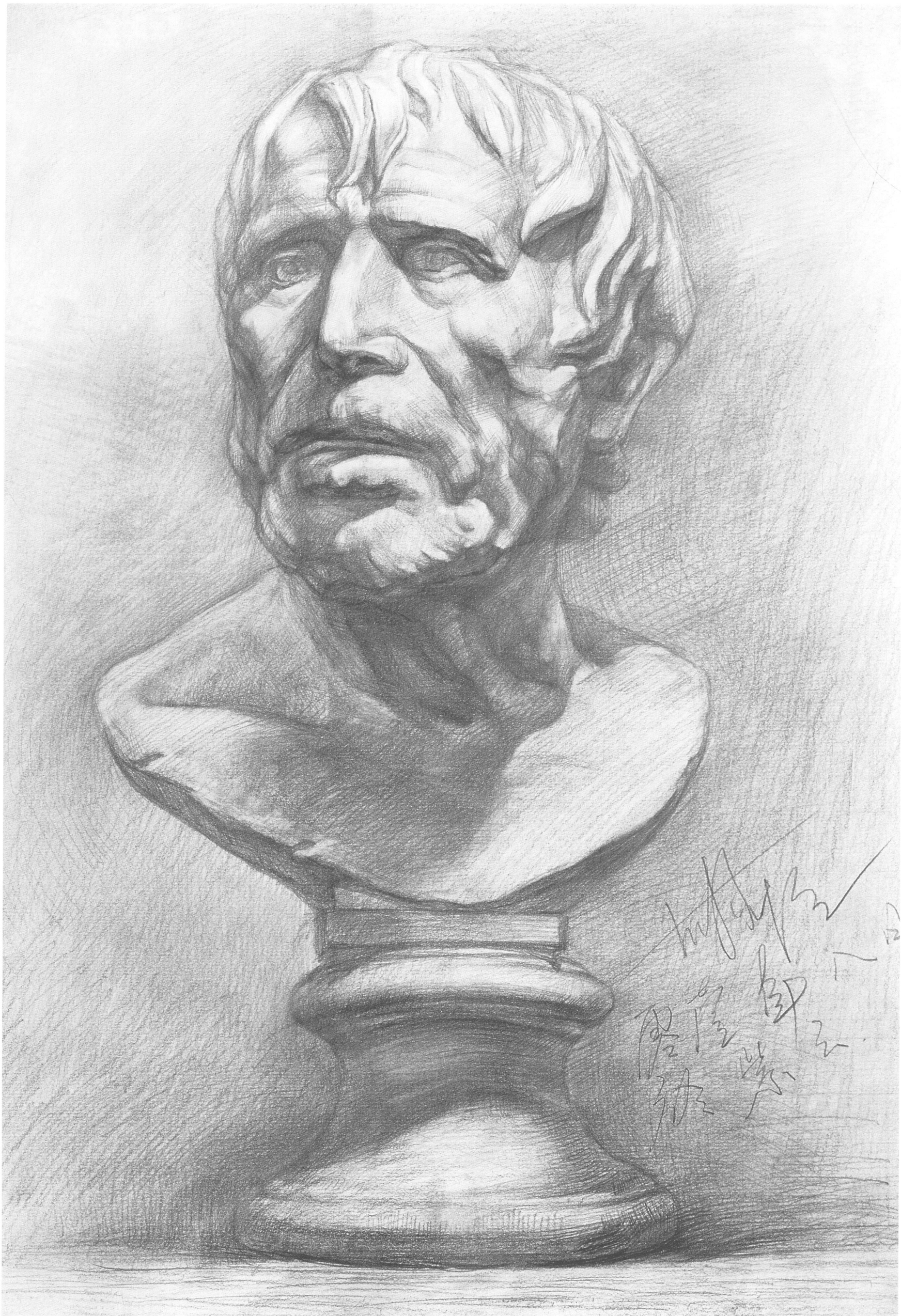

图 11 作者 胡柯柯

图12 作者 李方杰

图 13 作者 方闲海

2.阿格里巴

为公元1世纪初且属于古罗马末期趋于写实风格的大理石雕刻,作者不详,现藏于法国巴黎的卢浮宫。阿格里巴(约公元前63—12年)是著名的罗马将军和国务活动家。通过对阿格里巴宽阔的前额、紧锁的眉头、突出的眉弓和深陷的眼睛的细腻刻画,显示了

其坚定、威严和睿智的形象。挺直宽大的鼻梁,脖子上发达强健的肌肉和稍有转动的头部,加强了其勇猛、粗犷的性格特征。由于头部雕刻手法的概括,面部肌肉结实有力,整体感强,阿格里巴石膏头像成为初学素描的主要写生教材之一。

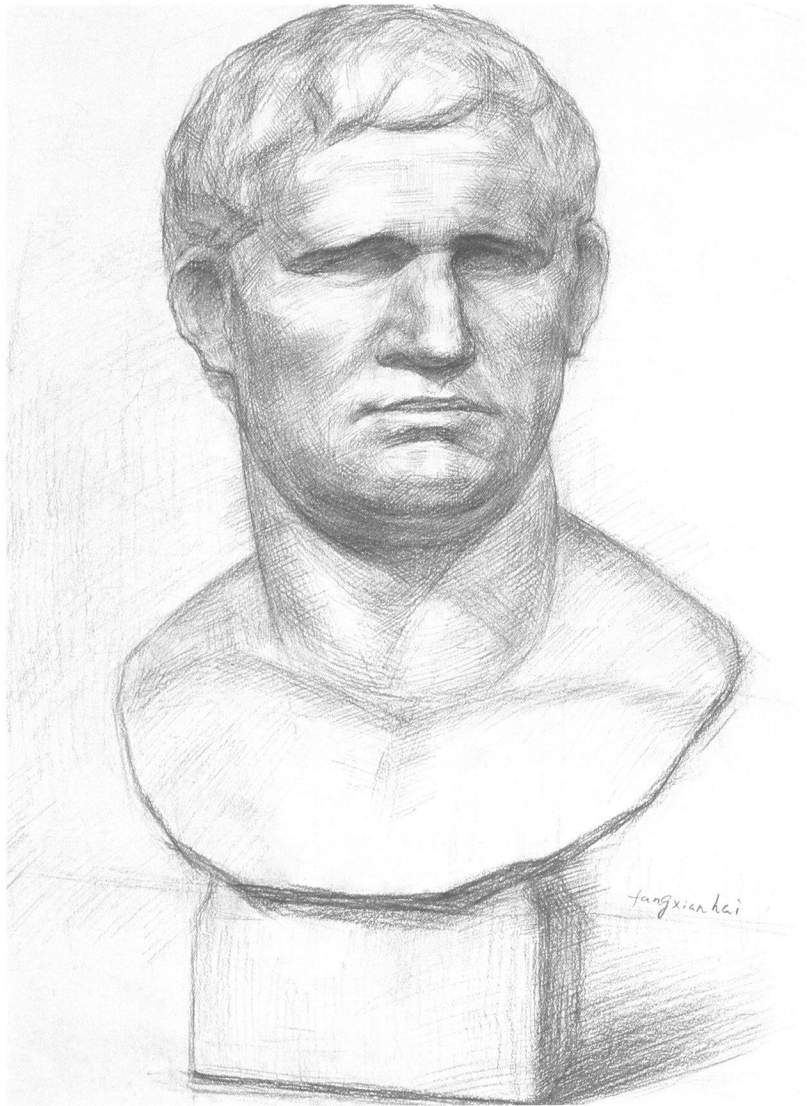

图14 作者 方闲海

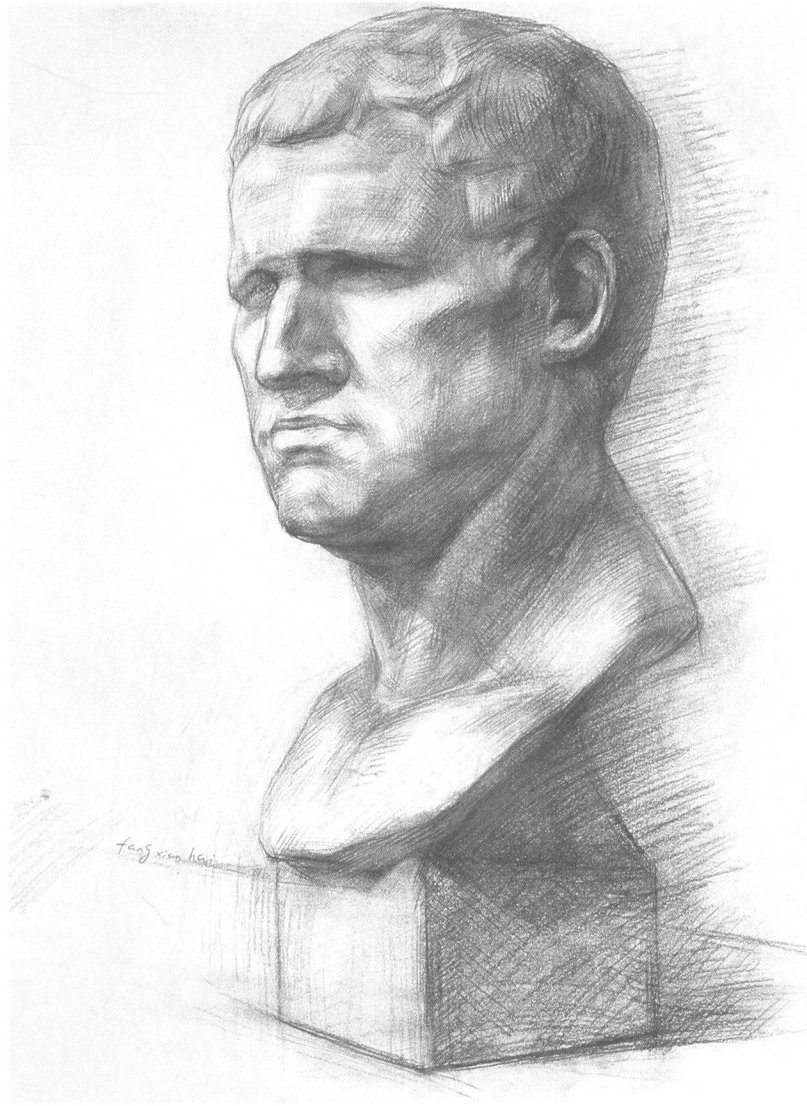

图15 作者 佚名

图16 作者 方闲海

图17 作者 方闲海

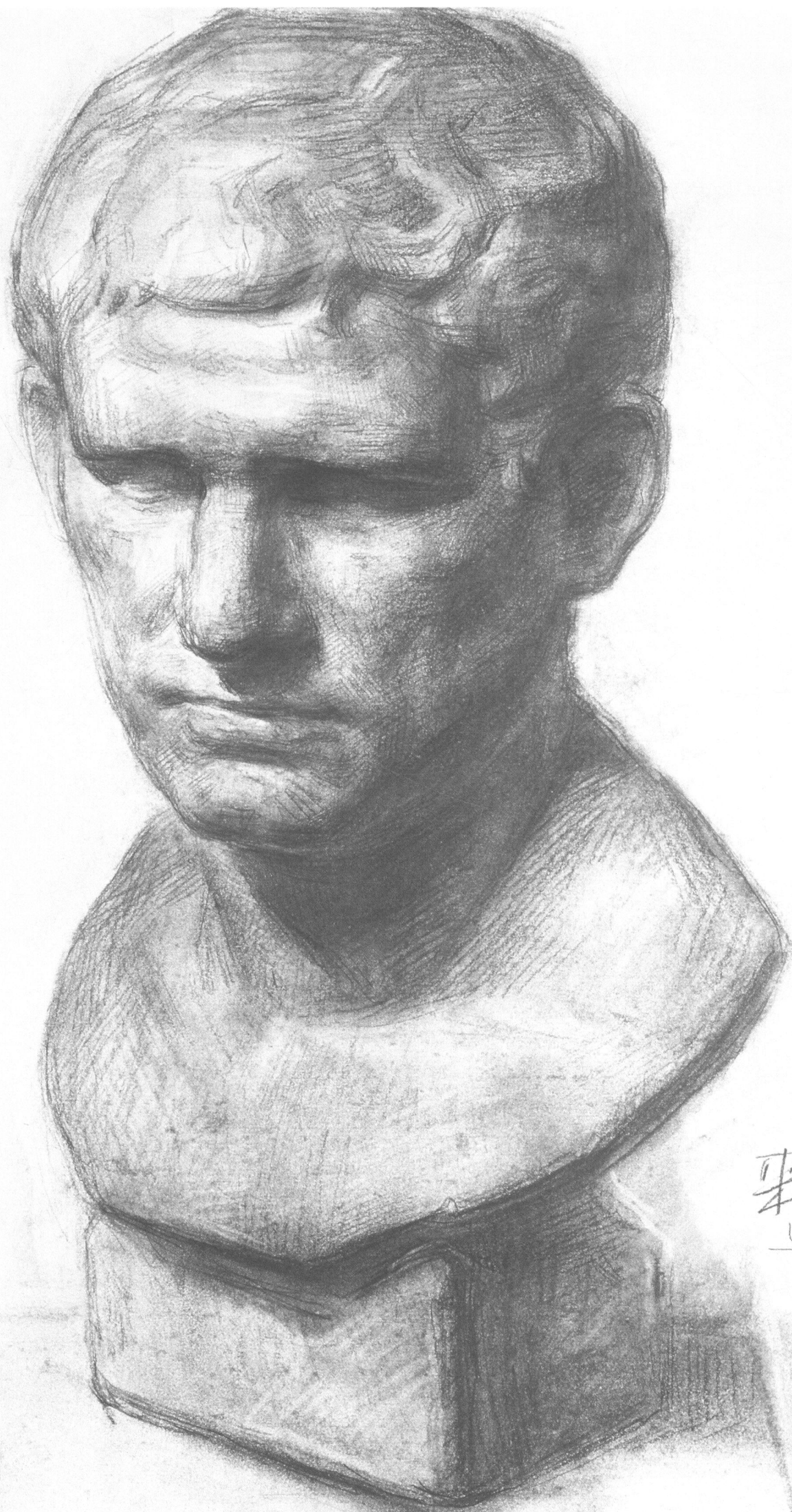

图18 作者 来源