

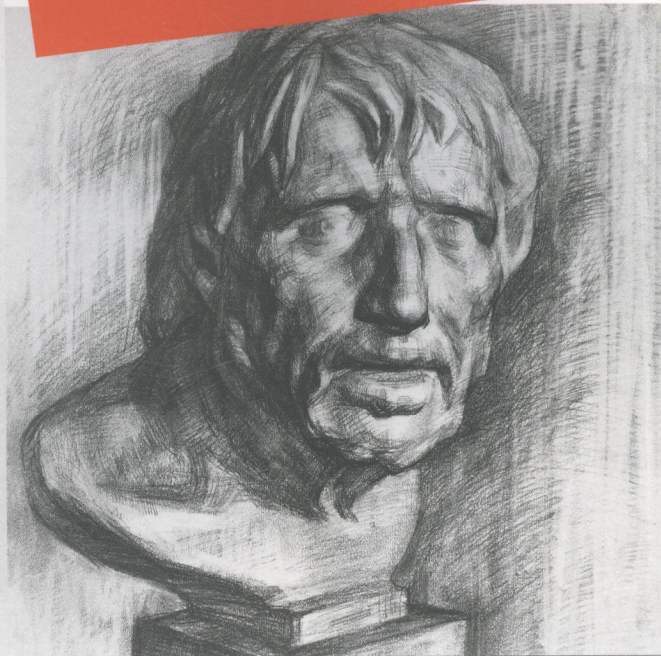
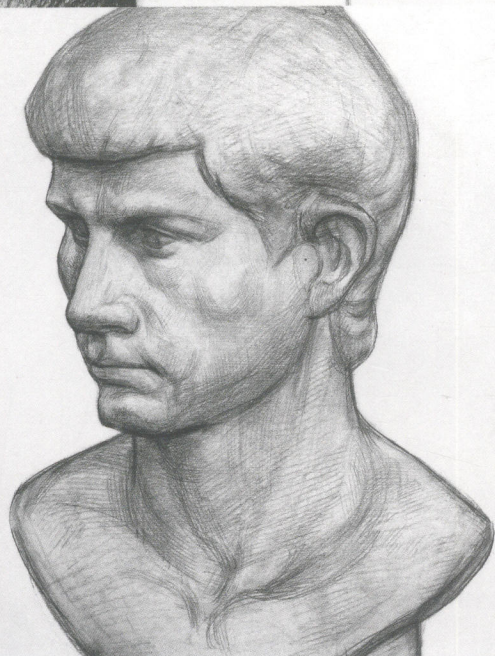
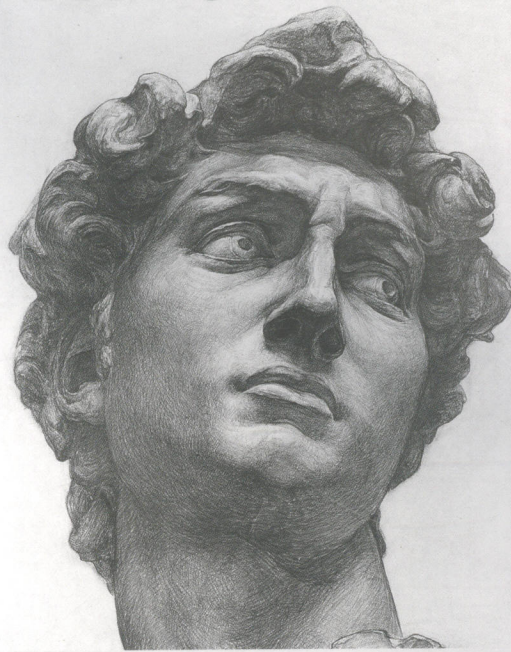
美院高考完全手册

MEIYUAN GAOKAO WANQUAN SHOUC

石膏素描

侯宝川 编著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏素描 / 张杰著. — 南宁: 广西美术出版社,
2006.1

(美院高考完全手册)

ISBN 7-80674-864-4

I. 石… II. 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 000181 号

美院高考完全手册

石膏素描

主 编: 张 杰

编 著: 侯宝川

图书策划: 钟艺兵

责任编辑: 林增雄

文字编辑: 梁秋芬

责任校对: 罗 茵 尚永红 刘燕萍

审 读: 林柳源

出 版 人: 伍先华

终 审: 黄宗湖

封面设计: 亚 兵

版式设计: 七 弟

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西民族印刷厂

版 次: 2006 年 5 月第 1 版

印 次: 2006 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-864-4/J · 575

定 价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

美院高考完全手册

石膏素描

侯宝川 编著

广西美术出版社

目 录

04 一 石膏头像写生 in 专业考试中的定位

05 二 素描石膏头像的考核要求

05 (一) 构图合理、比例恰当

05 (二) 准确地把握形体特征

05 (三) 深入进行细部刻画

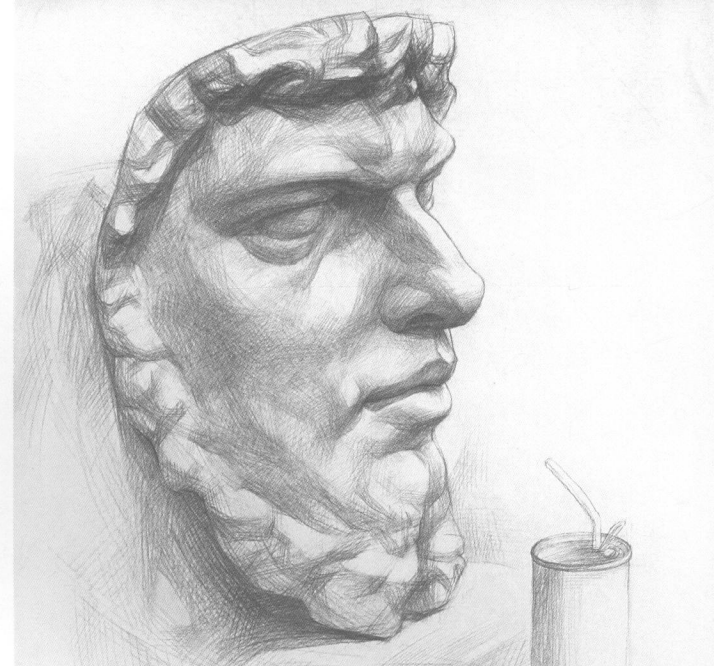
05 (四) 画面整体关系的处理

06 三 石膏头像的写生步骤

08 四 考生在训练和考试时应注意的问题

09 五 高考素描石膏头像试卷评析

50 六 作品欣赏

一 石膏头像写生在专业考试中的定位

石膏头像因其静止的属性，不会因时间长短在动态、表情上发生变化，有利于初学者仔细观察，认真分析理解石膏头像的造型特点和结构特征。石膏头像写生训练是静物写生与人像写生之间的一个纽带和过渡，所以画好石膏头像

是十分必要的。另外，石膏头像是雕塑家在创作过程中经过艺术加工的，特别是一些经典雕塑头像，本身就带有一种古典美，比真人头像更具典型，其造型更为严谨更具艺术性。因此，石膏头像对形的准确性要求非常严格，大家对著名的雕塑像进行素描写生时，就容易发现形体是否准确的问题。由于以上诸多因素，目前各类艺术院校招生中素描考试科目的内容多选择石膏头像写生。

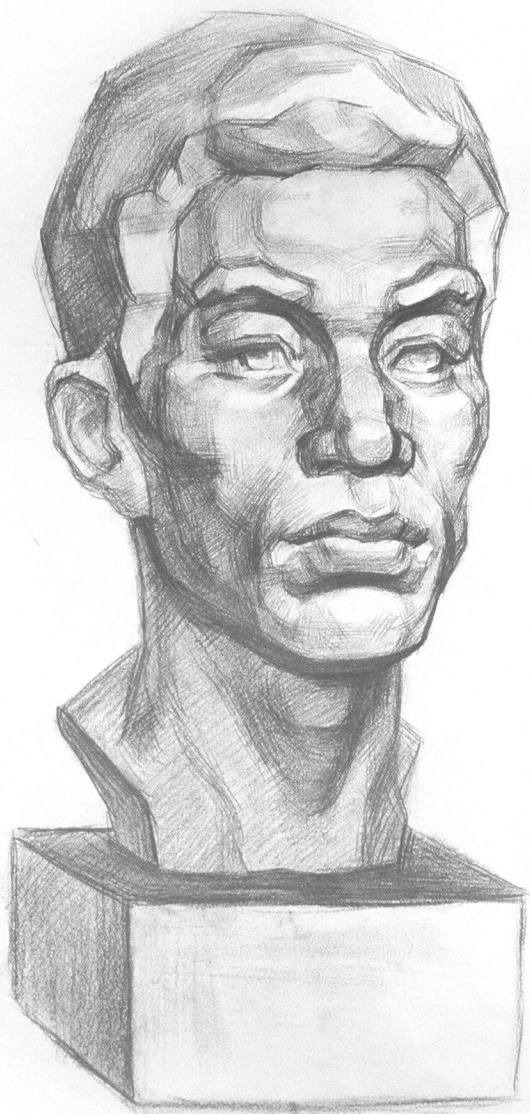

图1 陈一墨作品

图2 陈一墨作品

二 素描石膏头像的考核要求

由于石膏头像的稳定性,对考生来说较之真人头像容易把握一些,但是,素描考试不管是石膏、人物头像、人物半身像写生,都是以具象写实为考核标准的,考核重点包括构图、形体的准确把握、形体结构的塑造、细节刻画、黑白灰明暗处理、空间透视关系的表现、画面整体关系的处理等方面。

(一)构图合理、比例恰当

古人在画论中提到“经营位置”,其实就是我们现在讲的构图。构图合理、大小比例恰当,是一张素描石膏写生最基本的要求。构图要求所描绘的对象在画面中所处的位置、大小比例、空间关系恰到好处,构图完整。但总有些考生在考试中出现石膏头像画得过大或太小,靠左或太靠右等,影响画面的视觉平衡的情况,给人一种不完整的视觉感受。考生在平时的训练中应养成好的习惯,首先要想到如何构图,只有加强这方面的意识,在考试中走好第一步,为之后的步骤奠定好基础。

(二)准确地把握形体特征

画准形是素描评分中的一个重要标准,基本的形体特征不能丢掉,形画不准也是考生中普遍存在的问题。形画得准不准是相对的不是绝对的。要解决这个问题需要在训练中抓住对象基本造型特征,如国字脸、瓜子脸、由字脸、申字脸等。同时多做针对性的练习,多思考多画,强化形体意识,这样有利于基本形的把握。把握基本形体结构和基本形体特征,要求学生在石膏头像训练过程从四大关系着手,即大形体结构、大比例结构、大透视、大明暗。从大关系着手,这里面涉及到对形体各部分之间准确关系和体积关系的正确认识,认真对各部分形的大小、形体的透视、形与形之间高低关系进行全方位的比较,只有对大比例、透视、外形特征及人物的动态等关系认真分析比较,才能准确地把握形。

(三)深入进行细部刻画

石膏头像写生考试时间通常为三小时,考生在平时训练时要注意提高画画的速度。考生应在迅速把握对象的基本造型的前提下,抓住石膏头像特征进行塑造,重点是对五官作一定程度的刻画,对细部的塑造要处理好主次关系,抓住主要的部位进行较深入的刻画。刻画只有在对形体特征深入理解的基础上进行,在刻画过程中调整各部分之间的关系。刻画不是画得多,而是要画得准确,不能看见什么画什么,要有取舍,切勿平均对待。

(四)画面整体关系的处理

画面的整体感从视觉上直接影响观者,整体感的好坏与画面的效果直接相关。参加美术专业考试的考生尤其应注意对画面整体关系的掌握,要使自己的试卷从上千份试卷中脱颖而出,试卷的画面效果给评卷教师的第一印象非常重要。整体关系包含了两个因素,一是形,外轮廓的起伏要连贯,内部结构的樁接关系准确合理,自然不生硬,保持“气韵”的畅通。二是色,各形体之间的

色阶过渡自然,黑、白、灰色阶丰富又和谐统一。考生在画面的整体处理上往往会出现机械的分析结构,分面像刀削红薯一样,看似每一个面都分析到了,但画面显得僵硬,缺乏应有的生动。局部细节的刻画也往往出现抓小放大的情况,抓住一些细节去过分强化,如鼻孔、皱纹、鼻唇沟、头发等部分。另外在明暗的处理上不清晰,对明暗关系的色阶排列不明确,也是画面不整体的原因之一。有的考生虽在形的把握上比较准确,但是,画面死板,缺乏处理,没有生气,也造成画面不整体的感觉。

各大美术学院的考试评分标准都大同小异。下面列举几所美术学院对素描考试的基本要求,供习画者参考。中央美术学院:重点考查考生对人物造型的能力。包括:对人物形象特征的感受能力,对形体、结构的塑造和空间、质感的表现及构图能力等。中国美术学院:造型准确,特征明确,结构严谨,构图完整。鲁迅美术学院:要求用写实手法表现对象,构图完整、形体准确、结构严谨、形象表达生动。四川美术学院:重点考查考生在平面上进行准确的形象塑造能力。要求用写实手法表现对象,构图完整、形体准确、结构严谨、有一定的细节刻画。广州美术学院:重点考查考生对素描造型的能力。要求考生能敏锐地观察和准确地表现对象的造型特点,并在构图、体积感、空间感、质感及画面整体关系的处理等方面都有一定的基础和表现能力。

图3 侯宝川作品

三 石膏头像的写生步骤

这里以一个青年男子石膏头像为对象，进行短期写生步骤示范，时间为3个小时，画幅4开。

第一步：合理构图。根据石膏头像的角度，在一张四开纸上确定构图，一般石膏头像顶部和底座底线之间的中点可以定在画面中心偏上的位置，石膏头像面部朝向的空间可留得稍多一些，脑的后部空间可留得少一些。注意石膏头像在画面的位置不能太大或太小、太居中或太靠边，以免造成不完整和不舒服的感觉。（如图4）

第二步：重点是抓住石膏头像的基本特征，根据石膏头像的造型特征和动势，概括画出头像的大形及头、颈、肩三者间的关系。在外轮廓基本确定之后，依据三停五眼的规律确定五官的比例，以及额、颧、腮结构的构成关系进行反复比较，画出石膏头像大的体积结构、大的五官位置和大的明暗、透视关系。画头像要注意头部结构的对称性，通过辅助线左右联系起来画。（如图5）

图4

图5

第三步：深入进行形体塑造，充分刻画细节。在大关系确定后从暗部入手，把握住明暗交界线进行深入刻画，画明暗调子一定要结合形体结构，还须考虑色阶的层次变化和空间虚实对比，控制好每一个色阶的度，把握好明暗的分寸。对五官部位等重要细节进行刻画，强化对青年男子石膏头像体积感的塑造，使各个部分更准确，细节更生动、合理，对形象的塑造更加结实，人物情绪引人入胜，明暗关系更加明确，层次更加丰富。（如图6）

图6

第四步：统一画面，从局部刻画回到整体关系的处理上。在对青年男子石膏头像进行深入塑造的过程中，难免会出现局部刻画过度，画面乱、花的现象。考生在这个时候要特别注意，调整统一画面的整体关系，局部要服从整体，细小的东西不能破坏大的效果，这一阶段要回到对青年男子石膏头像最初的、新鲜生动的感觉上来，从大明暗、大体积进行整体调整直到完成。（如图7）

图7

四 考生在训练和考试时应注意的问题

1. 为了强化石膏头像写生训练,不妨在平时作一些石膏头像的默写练习,通过默写练习可以加强考生捕捉基本形体的能力,促进写生能力的提高,并且可以培养考生主动处理画面的能力。

2. 平时练习时多画小画稿。在画正稿前先画一些小稿,由于小画稿画幅小不可能画得太细,画者只能凭借对石膏头像的第一印象,简洁概括地抓住石膏头像的大形,尽可能把复杂的形象概括成为简单的几何形体,强化对石膏像的整体认识,培养整体观察的意识。

3. 由于考试时间的限制,对考试时间的合理安排就显得十分重要。一般素描考试时间为三小时,如果按这个时间进行分配,可以用40分钟来起稿,在这一时段主要解决构图、比例、透视和大的形体结构关系的问题。再用1小时40分钟进行深入刻画,塑造形体结构,区分大的明暗关系和空间透视关系。最后用40分钟来对画面作一次整体处理,有意识地强调主体部分,减弱次要的细

节,使画面达到最佳效果。

4. 由于考场条件各异,光线有的好的有的差,有的集中有的分散,所以,考生在平时练习时各种光线的教室都要去适应,多角度地去画石膏头像,学会在明暗调子处理上,积极主动地组织、统一光线,在复杂的光线下作画才不至于无能为力、无所适从。

5. 素描作为造型艺术的基本功,平时训练要求严谨踏实的作风,俗话说:“冰冻三尺,非一日之寒”,基本功不是强化十天半个月就能解决的。考生切莫急功近利,更不能临阵动摇,临近考试改变画法,在考试前非常忌讳类似问题的发生,学生应按照老师的要求认真进行平时训练,一个问题解决了再解决下一个问题,只要用心学,多思考、多练习,就一定要有收获。

6. 考试心理上的调整也是考生应该注意的问题。有些考生往往不太注意,考试之前不会放松,以为不停地画就能考出好成绩,殊不知艺术与理工科的考试是有区别的,画画需要灵气和感觉,不会调整心态也是考生自信心不足的表现。

图8 杨培林作品

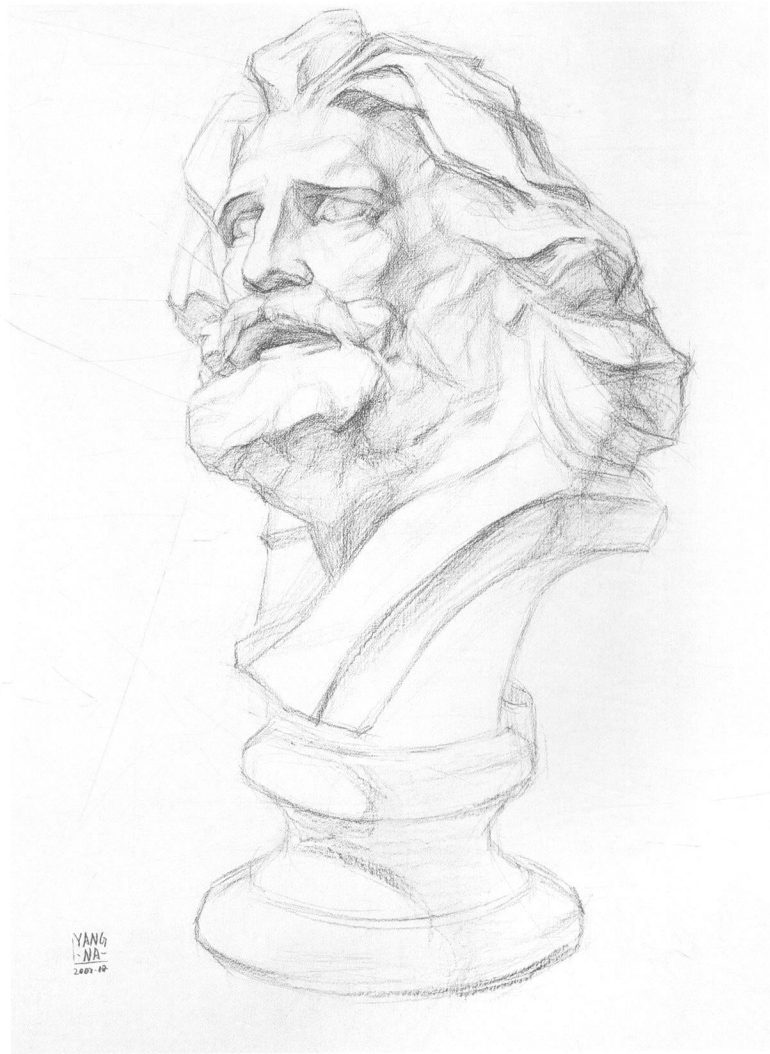

图9 杨纳作品

五 高考素描石膏头像试卷评析

图 10

图 10 画正侧面石膏头像有一定的难度，作者在塑造形体的同时，把握了明暗交界线，在明暗上寻找中间色的变化，没有把暗部调子画死板，暗部既整体又有变化，阴影部分比较统一，还有一定的细节刻画。如果底座的画法与头像统一起来，画面效果会更完整一些。

图 11

图 11 作者能较准确地把握形体，画面中五官刻画较为充分，透视关系准确，对主次关系的把握较好，头发部分的整体概括与面部的刻画形成对比，明暗关系明确，五官的刻画细致，神态和情绪都抓得比较准确，这是当年素描试卷中比较突出的一张画。

图 12

图 12 这张素描试卷构图饱满，大的结构比例基本上准确，画面的处理轻松，色阶与块面的衔接过渡较自然，反映出作者具备一定的主动处理对象的能力。不足之处是画面略显灰了一些，如果在眉弓、鼻底、下颌底部强调一下深色，画面效果会得到进一步加强。

图 13

图 13 这张素描试卷画法大胆，用笔生动，形体的概括能力较强，注意了轮廓线的节奏。形体结构转折自然，明暗关系过渡流畅，画面的整体关系比较好。不足之处在五官刻画方面稍简单，细节塑造不够深入，面颊、颧骨部分还可以画得肯定一些。

图 14

图 14 这幅素描画得主动，明暗调子的处理概括大胆，黑白灰关系对比明确，画面效果强烈，有一定的细节处理。但在形体的准确性上还显得不太理想，鼻根与鼻梁的透视关系上还不准确，有一些歪，暗部的明暗关系的处理上应注意体面的转折变化，暗部层次不够丰富。

图 15 这是一幅用圆珠笔画出来的素描石膏像，反映了考生的自信和在处理方面的主动性，虽然在形的准确性方面还有一些问题，但画面的整体感觉还是不错的。提醒注意的是：现在很多学校在考试中都对工具提出了具体要求，如果要求必须用铅笔或炭铅，那一定不要用其他工具，否则会被判有作弊嫌疑，影响成绩。

图 15

图 16

图 16 这张素描试卷画面整体效果好，石膏造型严谨，结构比例关系准确，在明暗调子处理上控制得比较好，眉毛与眼睛的结构画得很深入，鼻子和嘴巴的体积感画得很强。画面整体感觉轻松，细节的刻画比较充分，形体扎实，反映出作者较强的基本功。

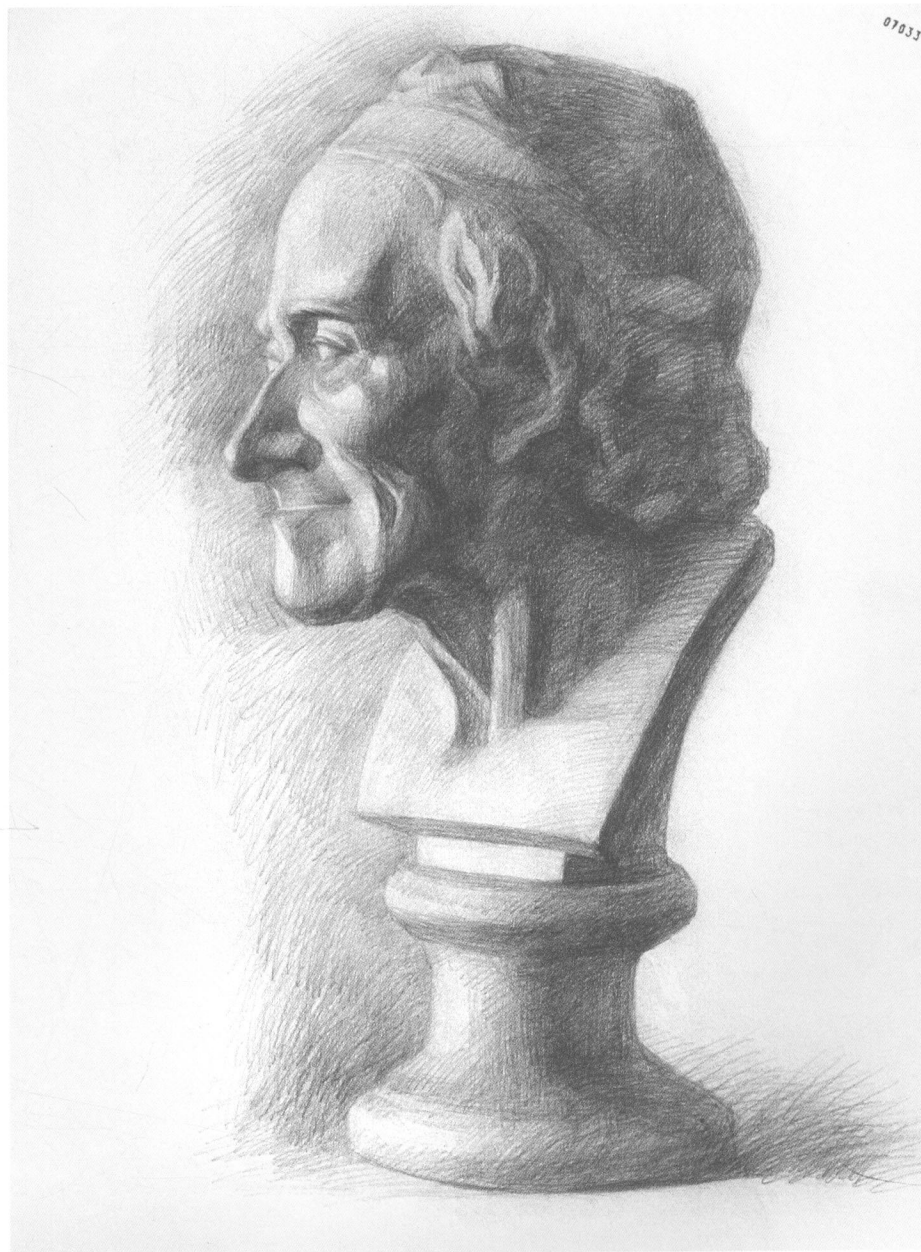

图 17

图 17 作者抓住了伏尔泰的大形特征，对象的动态和情绪抓得较准，画面整体关系处理恰当，明暗调子的处理简洁概括。

图 18

图 18 正侧面是画画时经常遇到的角度，考生在平常的练习中要学会多角度地处理对象。此画反映出作者有一定的写生能力，画法类似画真人，黑白灰关系的处理上有变化，层次感丰富。

图 19

图 19 古典女子石膏头像在高考中虽然采用得并不多，但也有出现，考生需要在平时的训练中认真对待。女子石膏头像面部结构比较微妙，主要是抓住外形轮廓的特点，刻画五官特征。

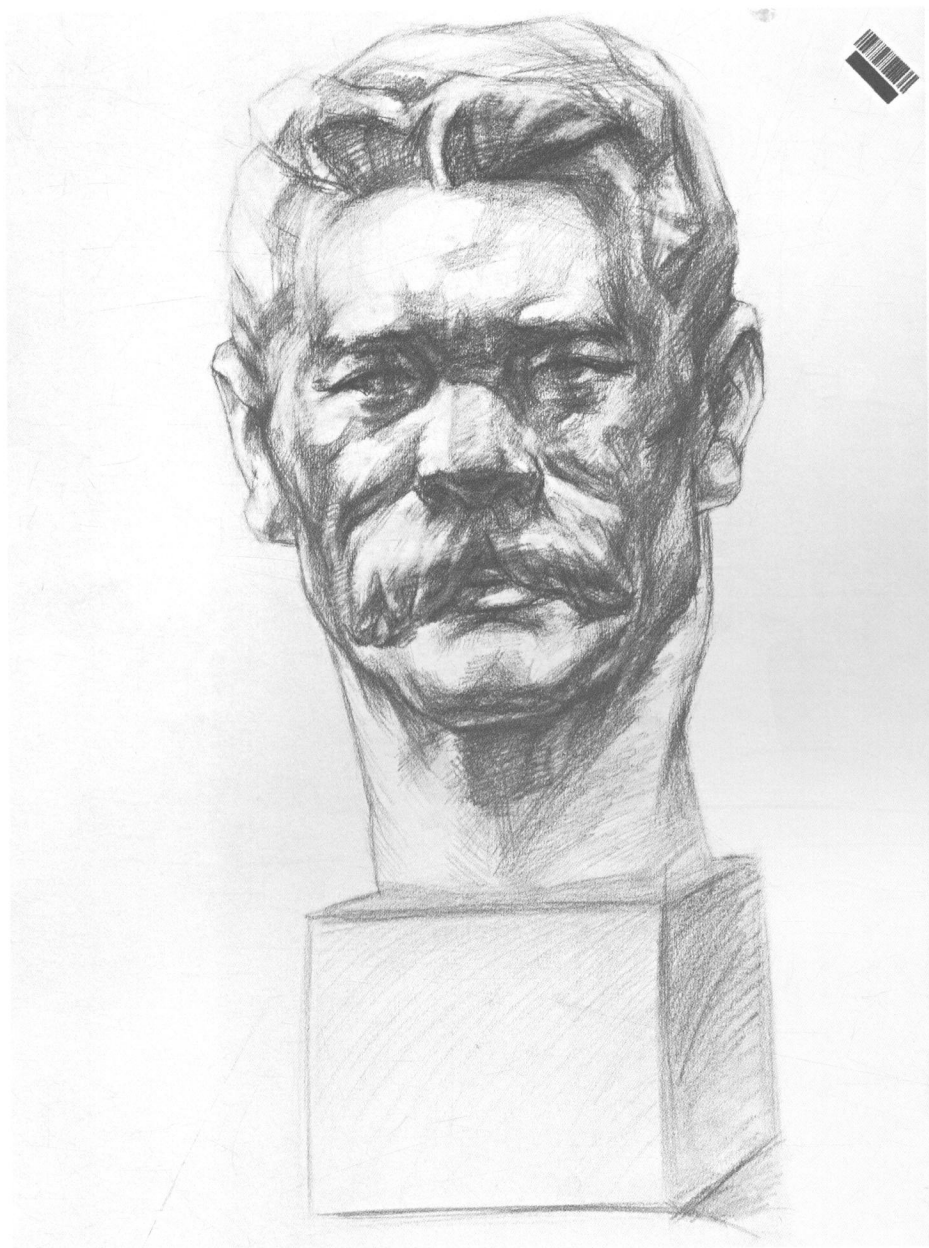

图 20

图20 高尔基石膏头像是大家比较熟悉的石膏像,在美术高考中也较常出现。此画的作者画法大胆,用笔生动,注意表现对形象的客观感受。不足的是形不太准确,明暗关系上比较花,不够整体。

图 21

图21 这张试卷画面整体关系好,形体比较准确,细节刻画充分,五官表现上深入细致,有形有内容;主次关系的处理得当,如头发的处理概括简约,面部细节则深入塑造。在三小时内能画得如此完整,反映出考生具有较强的素描造型能力。