美术高考捷径

报考美术院校的考生将受益于本书

素描石膏头像

- 编者与读者心灵的沟通
- 美术高考前的排忧解难

朱热心　编著

浙江人民美术出版社

作者简介

朱热心，浙江台州人。

2005年毕业于中国美术学院视觉传达设计系。在校期间有较多作品发表在《中国美术学院、中央美术学院学生优秀作品选》《色彩》等书刊。海报作品曾参加法国肖蒙国际海报展。长期从事美术基础教学，具有丰富的教学经验。2001年创办“东海画室”，后又创办“热心艺术公社”至今。该“公社”培养的学生在历年高考中取得了较好的成绩。

图书在版编目（CIP）数据

素描石膏头像／朱热心编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2006.6
（美术高考捷径）
ISBN 7-5340-2161-8

Ⅰ.素… Ⅱ.朱… 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055121号

发 行 人：姜天鹰
责任编辑：杨海平
装帧设计：张 力
王建峰
责任印制：陈柏荣

《素描石膏头像》
浙江人民美术出版社出版·发行
（杭州市体育场路347号 http://mss.zjcb.com）
全国各地新华书店经销
杭州东印制版有限公司制版
浙江兴发印务有限公司印刷
2006年6月第1版·第1次印刷
开本：787×1092 1/8 印张：4
印数：0,001-3,000
ISBN 7-5340-2161-8/J·1749
定价：16.00元
如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

美术高考捷径

素描石膏头像

朱热心　编著

浙江人民美术出版社

写给考生的话

本书呈现给大家的是在千军万马中脱颖而出的美术学院学生的美术专业高考独白，讲述美术学院学生在考前专业训练中所遇到的典型问题和应对经验，以及在专业考试中如何克敌制胜的切身感悟。

本书的编者和广大考生一样，都是充满理想、充满活力的年轻人。我们也对生活充满期待，对缤纷的世界充满好奇，在高考前立志进入中国最好的美术学院。不同的是高考已成为我们的过去，站在美院的门槛里，我们更多了些反观自己的勇气和从容。本书入选的作品，有些是有文字注解的，有些是以画面和图形的元素直接传达给大家的。在这里，我相信我们编书的初衷和切入的角度能够跟上你内心的节奏，能够帮助你解开长久困惑的心结，可以这样说：你所关注的，正是我们所努力寻找的。

高考是每一位高三学子的人生转折点。俗话说："种田的人看稻，读书的人看考"，在高三这个特定的驿站上，你往何处去？

当前报考美术专业的考生日益增多，每年三月，在中国美术学院的校门口，我们都可以看到万人排队赶考的情形，心里不禁唏嘘不已。但对于每一位在通向艺术的道路上不断前进的学子来说，走过独木桥的行程无疑艰辛异常。强大的竞争者队伍中，我可以看到一脸紧绷的你，我相信你的画纸上一定写满了艰辛，你的画纸上一定浸湿了汗水。是啊，努力是必须的。不断地训练，不断地画，画，画！这是我们每一个人的宣言。条条大路通罗马，但你有没有想过如何走离罗马最近的那条路？在你埋头作画的时候，你一定需要更好的方法，你一定需要这条路上的先行者来提醒你："喂，这里有个陷阱，那里有一丛荆棘。"这正是我们想要为你做的。也许我们并不是高明的导游，也不是资深的引路人，但我们真诚地把自己的经验写在了这里，我们会比谁都热忱地提醒你："看，你应该从这条路上走。那边的一块石头让我们摔倒过，你可得绕过去。"如果可以，就让我们做一盏灯吧，照你一程，照亮满地泥泞、有真诚相伴，前路其实不远。

怀着这样的真诚，怀着对高考时光的怀念，更怀着对艺术的热爱，一群在黑色的三月拼搏过的美术学院的年轻人把自己的思考和经验，把自己的才情和嘱托以一本书的方式捧到了你的面前，等待与你的目光和心灵相遇，更由衷地期待着点亮你的三月。

最后，让我们双手合十，低下头，为艺术的道路上后来的兄弟姐妹们祈祷。

别忘了，我们在美术学院等你！

中国美术学院

中央美术学院

鲁迅美术学院

广州美术学院

西安美术学院

素描石膏头像学习的捷径

素描石膏头像是很多高等美术院校入学考试的一项重要考核内容。学生要在短时间内准确地表达出物体的形体体积，需要敏锐的观察能力和解读形体的分析能力。考生在作画的过程中除了要理性地处理画面外，还要感性地进行艺术加工。这也是判断一个考生的潜力所在。

反思这几年的素描学习，感触最深的就是在画素描石膏头像时，对所画对象的理解非常重要。为什么呢？因为画好石膏头像不仅需要用手画，更重要的是用头脑去画、通过思维去理解对象，去消化、理解知识和规律。

我在学习画画的过程中，有很多老师给了我可贵的指点，让我获益匪浅。我记得一个老师这样告诉我：要画好画，首先要学会怎么看画，怎么区分优劣。这句话虽然听起来非常笼统，但却点明了理解的重要性。那时我就开始慢慢地认识到不是每本书上的每一张作品都是值得学习的，要先分清楚是不是有学习的价值，再有选择性地去学。

评价一幅素描石膏作品的优劣的标准是什么？既不是表面精细，线条排列有序，也不是画面的洁净和是否“画完”了，关键是对画面的理解程度，以及在理解基础上的表现能力。

譬如，有的学校在入学考试时，摆放的石膏头像是多光源的，亮部与暗部不是很明确。出这样的考题其目的是在考察考生的结构观念，即对结构的理解程度有多深。

“结构”是我在画素描时体会最深刻的两个字。我在学画的时候受光线的约束很大。那时我特别喜欢画灯光下的石膏像，后来我才知道美术学院入学考试的石膏头像是不用灯光的。于是我便开始尝试着去画自然光下的石膏头像。结果感觉很不好，心中十分困惑。后来，我理解到了结构和光影这两个词的不同含意之后，我才真正有了新的起步。

“结构”和“光影”这两个词究竟有什么不同之处呢？光影在素描学习中起着举足轻重的作用。物体上产生的明暗的光影，既有内在的原因，也有外在的原因。外在原因当然就是光，没有光，我们什么也看不见，有了光，我们的世界才会丰富多彩。内在原因就是物体表面的起伏和面的转折，也就是所谓的结构。光影是表象的东西，我们所追求的素描形式应该先具有其本身的结构，再去追求外在的形式。有一位老师曾说：当你走进一个黑暗的房间时，伸手不见五指，你看不见这个房间里的东西，但你可以用手去触摸这个房间里的物体，从而知道这个房间里的东西是什么。这个例子就给我们一个启示：光影是可以改变的，但物体的结构是客观存在的。我们在作画的过程中要利用光线，而不是被光线利用。在日常素描学习中，抄明暗还是大有人在，那么明暗是如何分布的呢？在现实生活中它是有一定的规律的。在素描学习中，我们会发现，每个物体有很多的光源，但在众多的光源中，必定有一个是主光源。主光源是我们塑造物体的重要依据。我们在素描学习中不能为画光影而画光影，而是为画对象而画对象。我们在画一个物体，不管它是静物还是头像，首先要对它的内在结构有充分的了解，必须确立“光可以在画面上自由变化”的观念。不能做光线变化的奴隶、不被光线所摆布，需以表现结果为主要出发点，这样画起来才会得心应手、胸有成竹。要知道，我们可以多画光影的变化而表现光的美，也可以少画光影而突出结构的美，同时，还可以不画光影以表现线条的美。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

1 素描石膏头像写生答疑解难

一问：构图怎么处理？

答：对象面孔所朝方向以开阔为好，以避免不透气。主体位置安排在中心略偏左处，以避免死板的构图。

二问：怎样才能把形起得更准确些？

答：形要画得准最关键是要多画。不断提高自身对形体的敏感度，这是个积累的过程。在起形的过程中有很多的技巧，下面谈谈几点体会。

1．通过垂直线和水平线来比较各个骨点。

心中要有一张无形的网

2．通过角度斜线来比较各个骨点。

小于 30 度角

30 度角左右

大于 45 度角

大于 90 度角

30 度角左右

3．通过斜线的延长线来比较骨点。

4．外轮廓线和内结构线同步进行。

很多同学在起形的时候都只注意外轮廓线，忽视了内结构线，但实际上内结构线比外轮廓线更重要。如图①的正方体并没有体积感。而图②加上3条内结构线后就有了体积感。而且在起形的时候，外轮廓线往往比较难画准，所以只能用外轮廓线来定一个大位置，可以画得虚一点。深入刻画形体时就要用内结构线，并通过不断地比较画准内结构线。

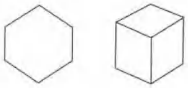
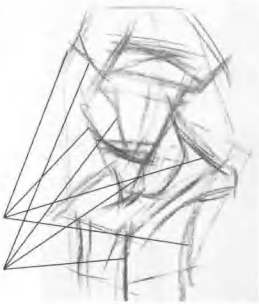


图 1　　图 2

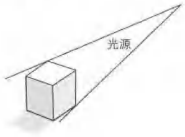


外轮廓线

内结构线

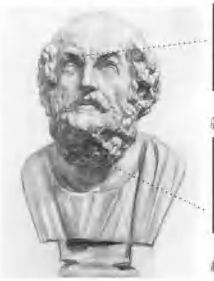
三问：结构的理解和光影的理解有什么区别？

答：在我看来结构的概念不仅仅局限在形，它可以理解为体，结构也是有体积、有空间、有厚度的。结构强调的是形体的高低起伏，而光影强调的是光源对物体所造成的光感。在基础的素描训练中，结构的认识比对光线的认识更加重要。有些同学在画素描的时候总是受光线的局限，如果先撇开光线这个因素，那就不会存在这个问题了，因为结构是不随着光线而变化的。



四问：怎样通过对结构的理解来塑造对象？

答：结构是有空间的。有空间就具有前后层次。比如一个有雾的早晨，近处的东西看得清楚，对比分明；而远处的东西对比非常模糊。同样道理，画石膏头像的时候也要拉开前后不同的调子对比关系，虽然远处的东西对比很弱，但绝对不能因此而削弱对结构的表现。



暗的更暗，亮的更亮，对比就越强，感觉就越近。

相反，对比越弱，感觉就越远。

所谓虚实最怕的就是把结构都虚化了，只有光感。上图圈内所指的地方就出现了这个问题。

五问：怎样处理面与面之间的关系？

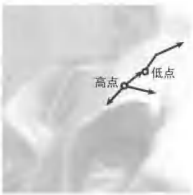
答：在作画的过程中，后画的面应该和先画的面相衔接，更不能把先画的块面给磨灭了。处理面的关系就像搭积木一样，最底层的一块永远起固定体积的作用，同样道理，一开始画的面在画面上起着基础作用。

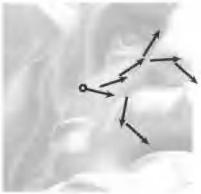
后来画的面不能把先画的块面磨灭掉。

虚线框架内的面起着基础的作用，所以一直没有被磨灭。

六问：怎样用面表现结构？

答：这是一个面的走向的问题，通俗地讲是排线的方向问题。面的走向应该按结构的走向来定，结构往哪里转面就往哪里转，这样就能很容易地把结构表现出来。

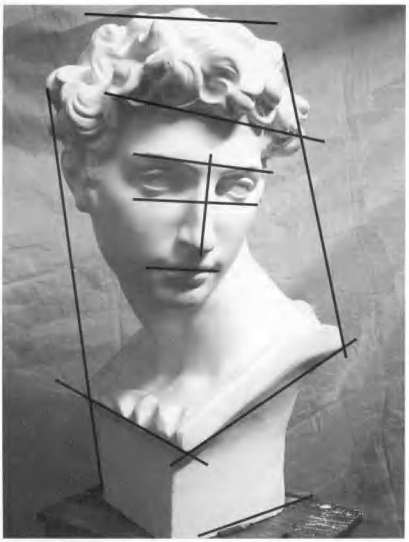




七问：怎样才能避免画“灰”？

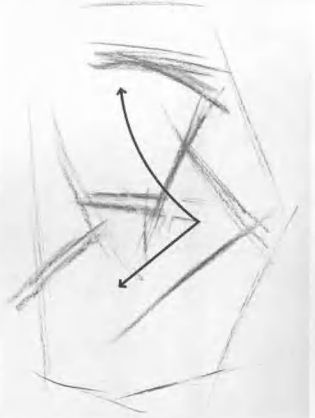
答：这是一个调子对比的问题。要从暗部画到亮部。如果从亮部开始画，调子把握得不准，那么整张画就会有轻飘的感觉，没有重量感；反之，从暗部先画，在暗部调子的对比下再画中间层次和亮部，就能很好地把握住大的明暗关系。当然，对一个很熟练的作画者来说，先从亮部开始画也是可以的。

2 怎样对朱理诺（小卫）石膏头像起形



朱理诺是形比较难画准的石膏像之一。他五官清秀，结构比较含蓄。虽然简练，但决不简单。

步骤一 根据高度比较着画出头和肩的宽度，但这些结构线的用笔要松一些。

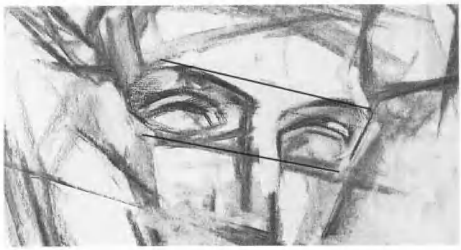


步骤二 在把握大体框架时要注意朱理诺的动态，要画出他脖子扭动的感觉。

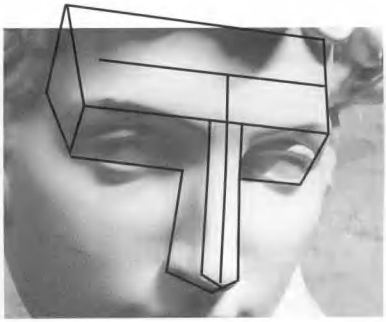
在起形的时候要注意石膏像的内结构线和外结构线。外结构线勾画出物体的位置，而内结构线则表现了物体的体积。

步骤三

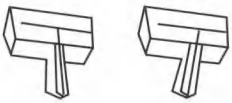
步骤四 在把握大的动态的前提下基本确定五官、脖子、底座的位置。为了方便进一步的对比修改，可以保留辅助线。



在大的位置框架准确的前提下，一般从眼睛开始刻画，深入的时候可以边画边擦去一些不必要的辅助线，但要保证眼睛的形的准确。



紧接着就是塑造鼻子。鼻子和眼睛联系非常紧密，两者可以看成是一个整体，所以如果眼睛的透视关系正确，鼻子画歪了就很容易发现。例如下图的眼鼻关系很明显都是错误的。



嘴和眼睛、鼻子形成一个有弧度的透视线。嘴角能表现出对象的表情，所以要特别注意两个嘴角的高低位置。

步骤五 画暗部尽量用软碳，用笔要松，不能画得太“紧”。可以适当地用手擦拭。

步骤六 在画明暗交界线时，用线稍微重一点，要照顾到整体关系。

步骤七 着重刻画五官，拉开前后关系。

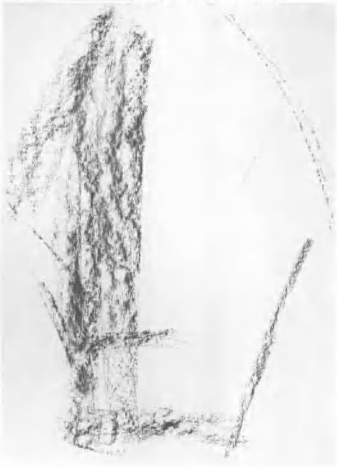
步骤八 整体划分石膏像的明暗关系，要将明暗交界线从头部到座底进行多次调整。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

3 怎样概括马赛石膏头像的大体块

马赛是几个必考石膏像中动态幅度最大的一个，要把他的动态画准，就必须从石膏像的大体块着手。

步骤一 一开始就可以确定大体块，使之一目了然。



步骤二 从最大的面开始着手，拉长线。

步骤三 以视觉中心为基点向外铺画出大体关系。

在表现形的同时，基本区分出明暗两大面。

步骤四

接下来可以进一步将视觉中心实体化，也就是更准确地塑造各个明暗面。

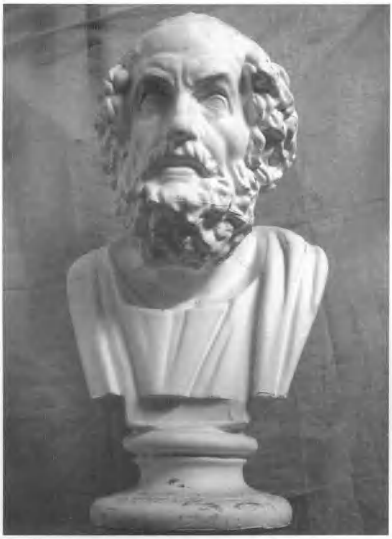
步骤五

步骤六 强化整体的体积效果，继续用长直线表现大块面。

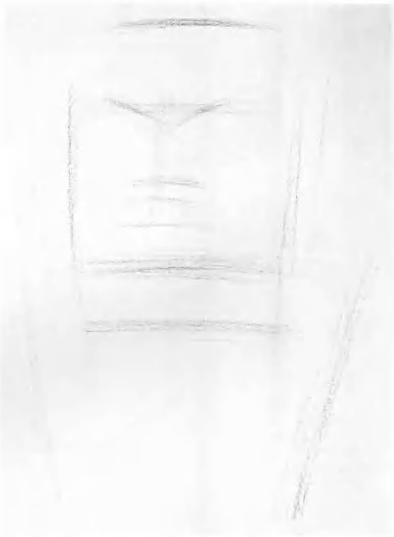
步骤七 具体塑造眼睛，对眼神的把握很重要。

步骤八 深入刻画胡子，要一组一组地进行处理。

4 怎样深入刻画荷马石膏头像



荷马石膏头像的胡子非常复杂，很容易画“碎”，怎样才能刻画得既丰富又不琐碎呢？这就需要反复地比较大小关系。



步骤一 用直线概括出石膏像大的形体关系。

步骤二 确定了大的形体就可以进一步确定五官的位置。

步骤三 用直线进一步概括地表现出五官的结构。

我们一般通过刻画细节来增强物体的空间感和体积感，最终是为了表现强烈的体积感。为了刻画细节而削弱了整体的体积感，那将适得其反，所以应该在注重整体关系的前提下塑造形体。

步骤四 进一步塑造必须以一个准确的大体框架作为基础，而这个框架必须已经具备一定的体积感。一个没有体块的基础框架无法进一步进行细节的塑造。

先刻画离你最近的地方，即视觉中心，因为视觉中心是最吸引人眼球的地方，要根据你对对象的第一印象立刻勾画出来，再向两边慢慢铺开。靠后的层面要塑造得概括一点，这样才能形成空间感。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com