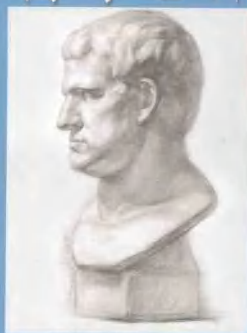

突破难关

美术高考名师指导

叶立新 编著

素描 石膏 1

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏, ①/叶立新编著, 合肥: 安徽美术出版社, 2003.8 (突破难关)

ISBN 7-5398-1161-7

I. 素... II. 叶... 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(2003)第059984号

注: 本书中的范画由王强、王翔、陈丹阳、陈冲、吴强、贺碧君、苗春芳、徐巍、雷德、潘春雷、潘慧康等人绘制。

突破难关·素描石膏①

叶立新 编著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

http://www.ahmss.com

新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷 安徽美达公司制版

开本: 787×1092 1/8 印张: 3

2003年8月第1版 2003年11月第2次印刷

ISBN 7-5398-1161-7

定价: 18.00元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

(由于部分作者地址不详, 敬请见书后与本社联系, 领取稿酬)

把暗部加以区分,并加强反光。

3. 脏:也可说是“花”的毛病之一,主要也是由于局部过度强烈所造成,比如亮部灰调没处理好,不该重的地方过重,或没符合形体结构。解决的办法是退远比较,看全局,看整体,注意局部与周围的协调感。

4. 花:暗部反光过亮,超过灰调子,或灰调太浮乱与整体不协调。

由于其色调层次深浅缺乏比较,只照抄局部,使画面失去应有的黑、白、灰的次序和简洁明确的整体效果。解决的办法是对对象繁琐的细节要进行概括处理,把握好整体节奏关系,另外要注意暗部的集中统一,可常眯起眼观察对象以获得整体感觉,注意深入塑造的进程,要同步跟进,把握好色度关系。

5. 平:原因是形体结构强调不够,立体理解、观察对象的能力不强,所以在平面的画面上难以表现出立体效果。

平是石膏塑造中常见的问题,解决的办法是在塑造时应树立强烈的体积意识,从对象的形体结构出发,立体地理解对象、观察对象,从而在二维的画面上表现立体效果。其次,在画面上我们应通过准确的透视关系和深浅浓淡、明暗反差来强化线条的前后穿插和块面的概括组织,极力表现对象的体积感和空间感。

6. 僵:原因是对形体结构理解的过于机械,画面结构板得太死、太概念化,调子过腻,缺乏松紧对比,没有表现出石膏像在空中中的虚实变化。解决的办法是要灵活、感性地去表达所见所学,整体观察、比较,找出客观对象的虚实强弱对比关系。还需抓住特定光源的明暗变化关系和关键节点的微妙结构变化。

7. 板:板是常见的典型毛病之一,表现为画面的体块之间少过渡调,过于明确,太工整,无虚实变化。为极力体现形体和明暗关系而面面俱到,缺乏比较。解决的办法是要结合解剖结构观察考虑,使画面松紧、强弱结合。另外要注意石膏像在空中中的虚实变化,尤其是特定光源下的变化关系。其次要注意概括处理,既要有关键节点的刻画,也要有概括简化,有渐变也要有节奏和对比。

8. 实:也是石膏像写生中常见的毛病之一。原因是过于依样死画,调子和结构过紧,缺少相对性的虚实表现,使人感到不透气,无韵味。解决的办法是加强整体关系的观察与比较,注意虚实、松紧的节奏感。

9. 松浮:塑造中有明暗层次的区别,但没有深入体现具体结构关系,画面不够紧凑、结实,无强弱之分。解决的办法是加强解剖知识,深入分析了解,搞清对象各部分的穿插结合关系,抓住具体的结构点,使画面依据结构而建,起止收紧,体现对象的结构穿插。

10. 圆软:圆软也是结构松散毛病之一,原因是刻画对象形体关系时局部过于照抄表面现象,外形和体积过圆,缺乏概括和处理。解决的办法是塑造应紧扣具体结构关系,分出体块的方圆变化,强化外形、体积、明暗交界线等的面直紧松对比关系来加强力度,同时为表现出雕塑感,应有宁方勿圆的认识和要求,体面要画得明确、具体点,圆形物要注意表现出圆中见方的力量感。

11. 碎:原因是整体意识薄弱,归纳和概括处理不够,画面繁琐零碎,主次不分。这类毛病主要是因为学习阶段整体观念不强所致。解决的办法是加强对对象的整体比较、分析,从明暗、形体、结构等方面加强归纳、概括处理能力,有主次、有条理地表现对象。

四、关于石膏像的短期写生

石膏像定时短期写生训练是检验广大学生的造型表现能力、控制能力和对基本技能的掌握程度的有效方式之一,因而广泛地应用在各艺术院校的入学考试中和平时的练习中。这种方法是一个相对表现的过程,表现的手法多样,明暗画法、线面结合画法、结构画法等都能表现出生动的造型。这种训练方法强调直接快速地将形体表达出来,要求运用已掌握分析、比较的方法去审视全局,把主要精力放在对基本形的把握和对形体的基本关系的表现上,做到主次分明。为增强效果,获得强烈的视觉特征,可结合自己的喜好,对形象进行提炼取舍和概括处理,着重刻画对象的某些特有的细节特征,而简化不必要的细节。具体画时可利用明暗反差的调节、灰调子的处理以及强化结构线等技法,通过结构线的粗细长短与块面调子的强弱浓淡对比变化,使画面更加精神、紧凑而有力,以此来增强作品的艺术感染力。

作为考生,石膏像短期写生有很强的主观处理性,应敢于直接、胆大而主观地对对象进行概括和强化,增强作品的视觉冲击力,来适应目前的考试。同时也要结合长期练习,培养深入刻画的能力以及质量、体积和空间的充分表达的能力,并且应逐步建立一套适合自己的表现石膏的最佳方式去反复练习,直到得心应手。

● 美术高考常见通病

● 美术高考常见通病

● 画面“实”、“紧”

● 画面“闷”、“僵”

● 画面“脏”

● 画面“干”

● 画面“灰”

● 画面“死”、“碎”

● 画面“板”

高三小时阿格里巴石膏头像写生步骤

该作品从对象形体结构出发,深入地表现了阿格里巴正面的明暗层次和虚实强弱关系。

步骤一

用几何形来感受、概括对象基本形态,以平面和立体相结合的办法来观察对象,运用直线切出外形,定好大致比例和透视。

1. 此类有骨形体简洁含蓄,不像马赛等其它体块较复杂的石膏,因而对形状和位置准确性的要求更高一些,故面对各主要的骨点,结构点的位置要反复比较,以求准确,这些点将制约形体构成及五官形象。

2. 在打形中要多利用辅助线,以垂直或水平的辅助线来衡量,确定各点位置,不仅要和远处比,还要尽量跟远处及左右上下比。

步骤二

进一步明确对象的形体,将解剖结构与形体结构联系起来观察和表现。

1. 利用结构线的强烈曲折的穿插关系来表示有骨的体积结构关系,使体面明确,前后分开,它具有理性分析的性质,有利于下一步的有效进行,控制能力较强的,可省略这一步。

2. 充分利用解剖知识,更明确、深刻地感受对象,分析、了解对象。

注意:过分明确和具体的结构分析会使画面变成解剖图,因此要适可而止,保持对对象的第一感觉。

步骤三

根据结构关系分出大的体积块面,铺设出大的明暗关系,体块的交织穿插关系要概括连贯。

1. 塑造时应有一个大的明暗层次考虑,要有主次之分。

2. 首先应了解对象的形体,及其与光线关系,这样把握其深浅明暗就会主动得多。

3. 要透过现象看本质,深入分析其内部解剖结构,分析后迅速铺画出石膏像大概的结构穿插关系。

注意:此步常出现的毛病是体块概括不到位,过于繁乱无序,所以应结合对象形体结构来考虑,尽量概括、简洁、明确点。

步骤四

深入具体地表现对象,注意画面纵深度和深浅的处理。

1. 要认真耐心地比较,表现亮、灰、暗三区域及各白间的细微变化关系,对细节的刻画要细致入微,要有实感。另外要注意强弱关系的处理,把握大体节奏。要认识到看这里画那里的深刻含义。

2. 只有看得立体,才能画得立体。要分析边线及物体边缘上那些窄小的透视面,应随形体结构的穿插转折而有相应的虚实粗细变化,以强调深浅的对比变化,结构的穿插、透视变形等方式来表达前后关系。

3. 深入的过程中,要经常从整体出发重新审视画面,检查画面的造型是否准确,形体转折交待得是否明确,明暗关系及节奏是否妥当,空间深度是否表达到位,整体关系处理是否正确,过头要减,不够要加。

注意:在深入塑造中,由于能力不够,或比较时不够耐心,易造成画面对繁杂、微妙的各种关系缺乏整体、有条理的把握,以致明暗与结构脱节、混乱,失去大体,产生诸如碎、花、脏、僵、平、闷等一些典型的问题。所以对初学者来说,一般深入过程中应有序渐进,从深到浅,从强到弱,反复比较,树立强烈的整体意识。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

步骤图四

眉弓投影的形状和位置表明眼睛的结构

脸型要严谨,宽,胸部可概括一些

基本形要“字字分明”

头发分布显示了头部的形状

注意头、颈、肩的扭转关系

下巴的投影跟颈部的结构有起伏变化

底座概括,简洁

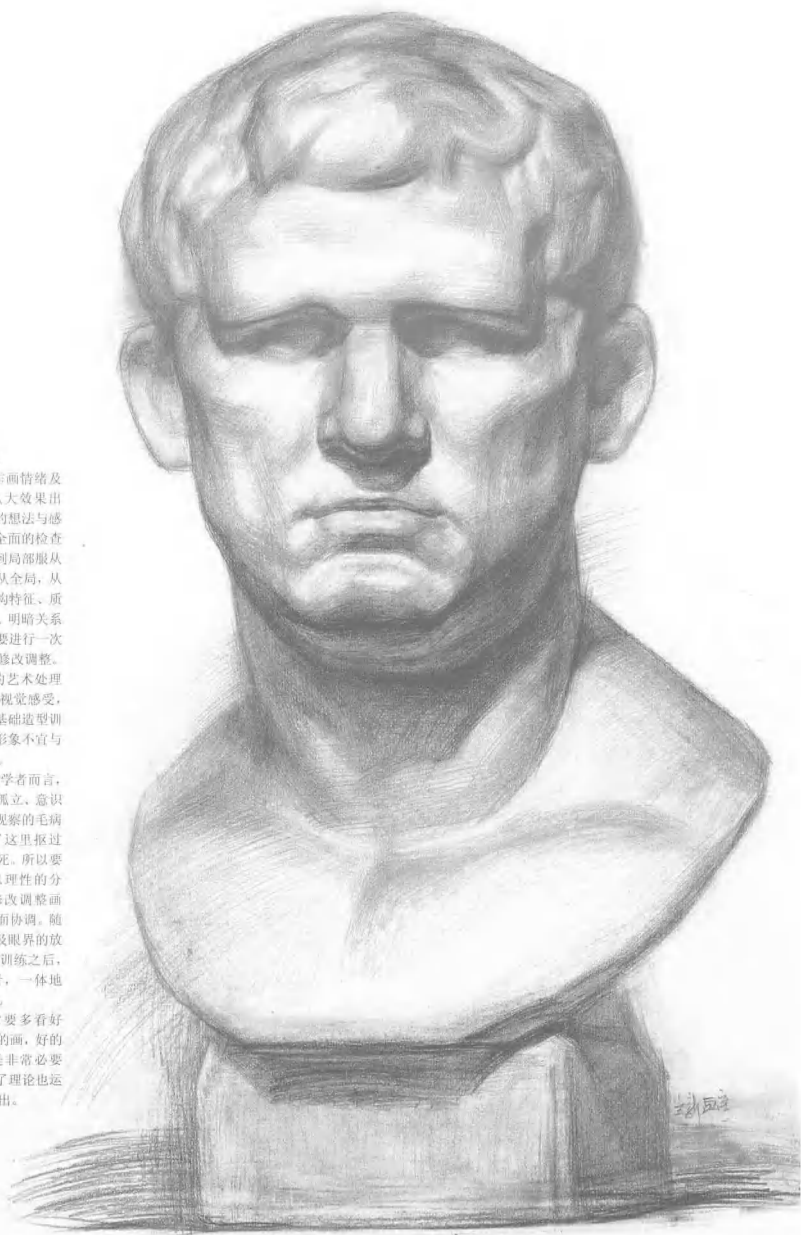
● 完成图

1. 调整作画情绪及观察方式, 从大效果出发, 结合最初的想法与感觉, 进行一次全面的检查和比较。要做到局部服从整体, 细节服从全局, 从形、体积、结构特征、质量感、空间感、明暗关系等所有方面都要进行一次彻底的分析与修改调整。

2. 画面的艺术处理要符合正常的视觉感受, 要协调。作为基础造型训练, 最终画面形象不宜与对象相差太远。

3. 对于初学者而言, 总会有拼凑、孤立、意识不连贯、局部观察的毛病产生, 免不了这里抠过头, 那里画太死。所以要重视理论, 以理性的分析、指导来修改调整画面, 才会使画面协调。随着多学、多练及眼界的放开, 在系统的训练之后, 才能一体地看, 一体地画, 一气到底。

另外平时要多看好画, 多与别人的画, 好的画比一比, 是非常必要的。不然知道了理论也运用不上, 看不出。

高考三小时伏尔泰石膏头像写生步骤

该作品用明暗表现质感，拉大虚实关系，突出重点，强调空间，并统一在细腻柔和的调子下。

步骤一

此步主要以平面几何形来概括，区分各主要结构部位的基本形状，另外，对侧面的五官特征应充分加以强调。

1. 打形不是机械单一描摹对象，需整体观察、了解写生对象人的神情、特征、动态等，以加强对画面总体形象的把握。

2. 画面构图要饱满适中，形体一般应看过比实物稍小为宜，脸部朝向的一方应稍开画点，以免产生闷塞之感。

3. 针对相对复杂的形体，为有利于形的正确把握，尽量先不要顾及太多细节，用长直线找出形体构成的主要趋势，从石膏像的基本形入手。

4. 为防止产生视觉偏差，故可以平面的几何形去概括形象，这样有利于透视形的尽快确定。为校准已画形，要多用水平线和垂直线来比较、检验。

注意：此步为打形阶段，“形不准”的情况极为普遍，应放开眼、手，胸怀全局，反复比较。

步骤二

分出大概的明暗倾向。

此步应该大胆概括，体现大的体积感和空间关系，并依据对象的结构关系对画面的明暗进行节奏上的处理与安排。节奏是塑造过程中要解决的极重要的一个环节。形体在空间中的透视变化越大，也越会带来更复杂的明暗层次变化，如此复杂的明暗变化只有用节奏才能把它们有序地联系起来。

注意：不宜生硬地过分强化对比，留出下一步继续深入的余地。

步骤三

强化侧面头发的体块结构，相对减弱周围对比度，从重点处局部入手进行刻画，以渐进式和直接深入相结合的方法进行塑造。

1. 要在平面的画面上体现出立体的空间效果，最适合用明暗对比法，利用强弱对比。对前面的、主要的（如视觉中心）部分应具体深入，加强塑造，而次要的要相对减弱，处理往往带有很强的主观性，需要你多比、多分析，随时控制好程度。

2. 对于这类结构复杂，形体前后重叠交错的对象，可分组刻画。在整体考虑的前提下，对主要部分直接刻画到八九分程度，这样有助于带动其它部位的深入，使画面很快显现主要感觉，有利加快进程。

注意：这一步易出现的问题是刻画草率，整体关系紊乱，局部雷同，接近面互相争抢。另外远处经营过多，还会造成空间表现错误。其产生的原因是失去对整体的控制，陷入表面的局部刻画。解决的对策是从整体出发，多比较，找出各部位的深浅、虚实关系，控制好各部位深入程度的差别。

步骤四

进一步深入，全面塑造，处理好各部位的形体空间关系及对比节奏，层次做到主次有序，协调统一。

1. 要注意不同强弱部位的衔接过渡，使具体性和概括性相协调，大小形体能主次融为一体。暗部的调子要与形体紧密结合，亮部的调子要与具体的结构表现协调一致。

2. 深入中，明暗色调应具体明确，不能画得浮于表面，要圆中见方，松紧结合。

3. 控制好各种预想的技巧安排，是台阶式，渐变式还是跳跃式，各种形式结合，把握画面平衡。

注意：此类石膏由于形体构造较复杂，易出现紊乱而失大体之病，或因过分依赖光影，描摹表面现象而使画面缺乏力度，应紧紧控制好大关系，运用解剖等理论知识，深入分析。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

注意头部的
结构和形状

注意整体明暗交界
线的连续性和虚实
强弱的变化

步骤图四

各点的位置要记准

注意脸部形体特征

注意发、鬓、眉的穿插关系

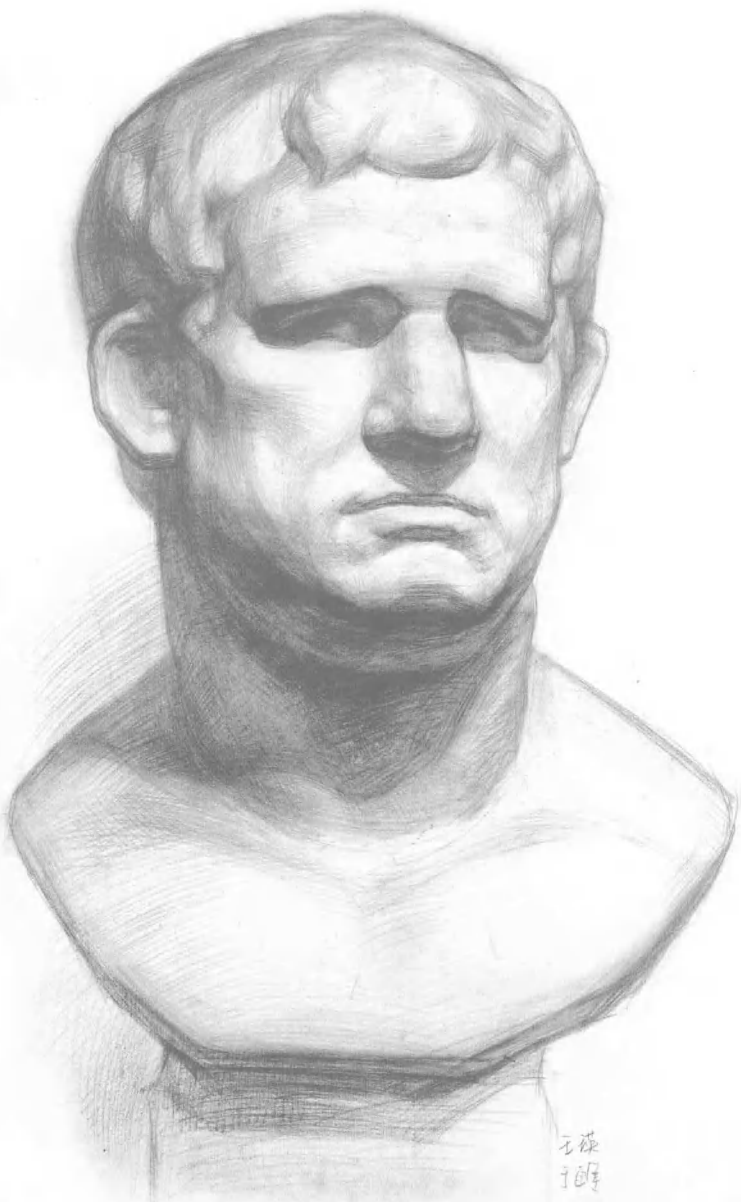
底座表现出人的体积与结
构关系即可

● 完成图

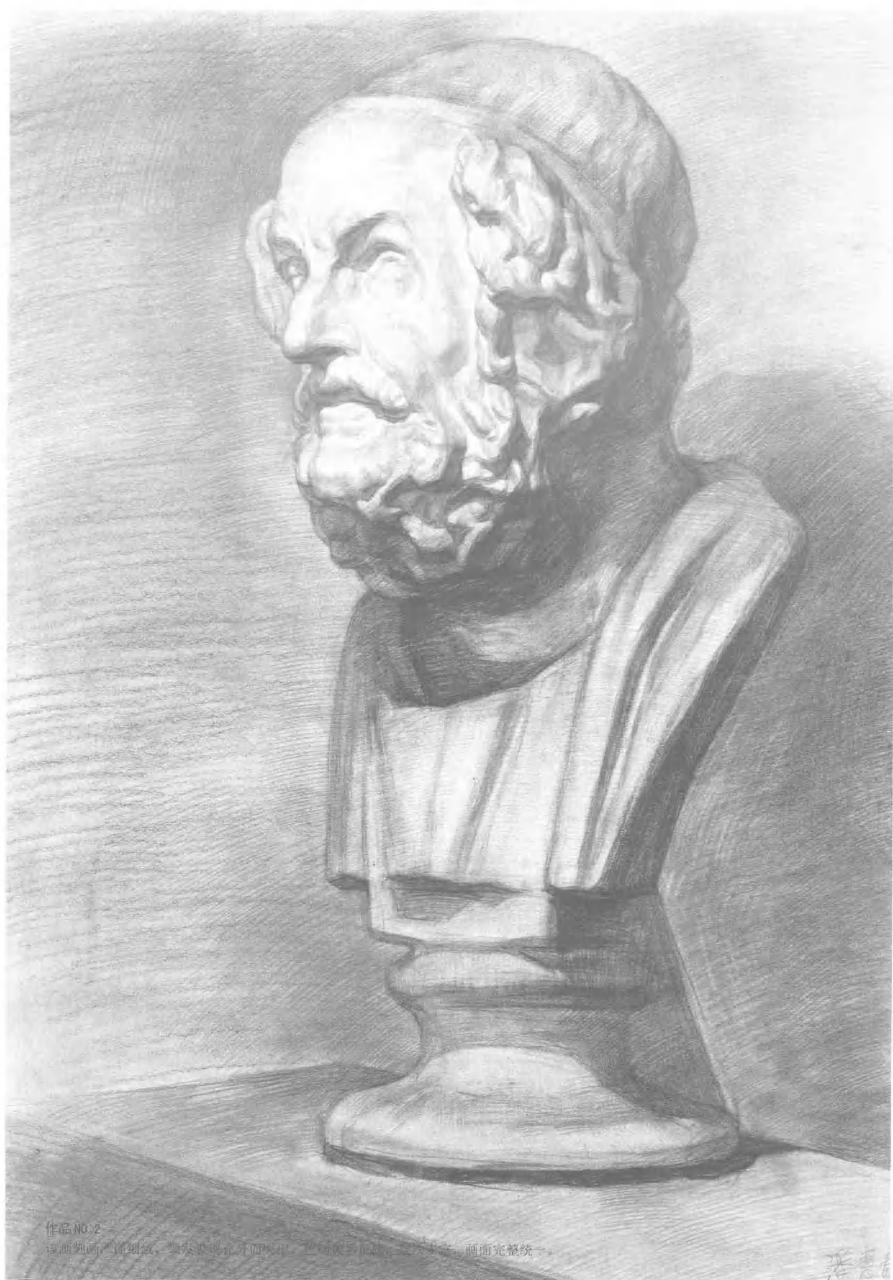
整体调整各局部间的相互关系，协调各部位的形体组合关系，进行神态调整和色调统一。

注意：正侧面的空间和体积感较难表达，故而画面强弱虚实处理非常重要。防止画得过于平均而缺乏深度感，要联系结构、明暗和形统一考虑。

作品NO. 1

通过整体、深入地观察、理解对象，各部分造型关系与特征明确，画面关系有主次、有虚实。造型较严谨、沉稳，笔调细腻、丰富。

作品NO.2

该画刻画的是一位古代国王，他有着浓密的胡须，头发卷曲，面容威严。

作者刻画较直接, 强调线和形, 画面较厚实, 特征鲜明。

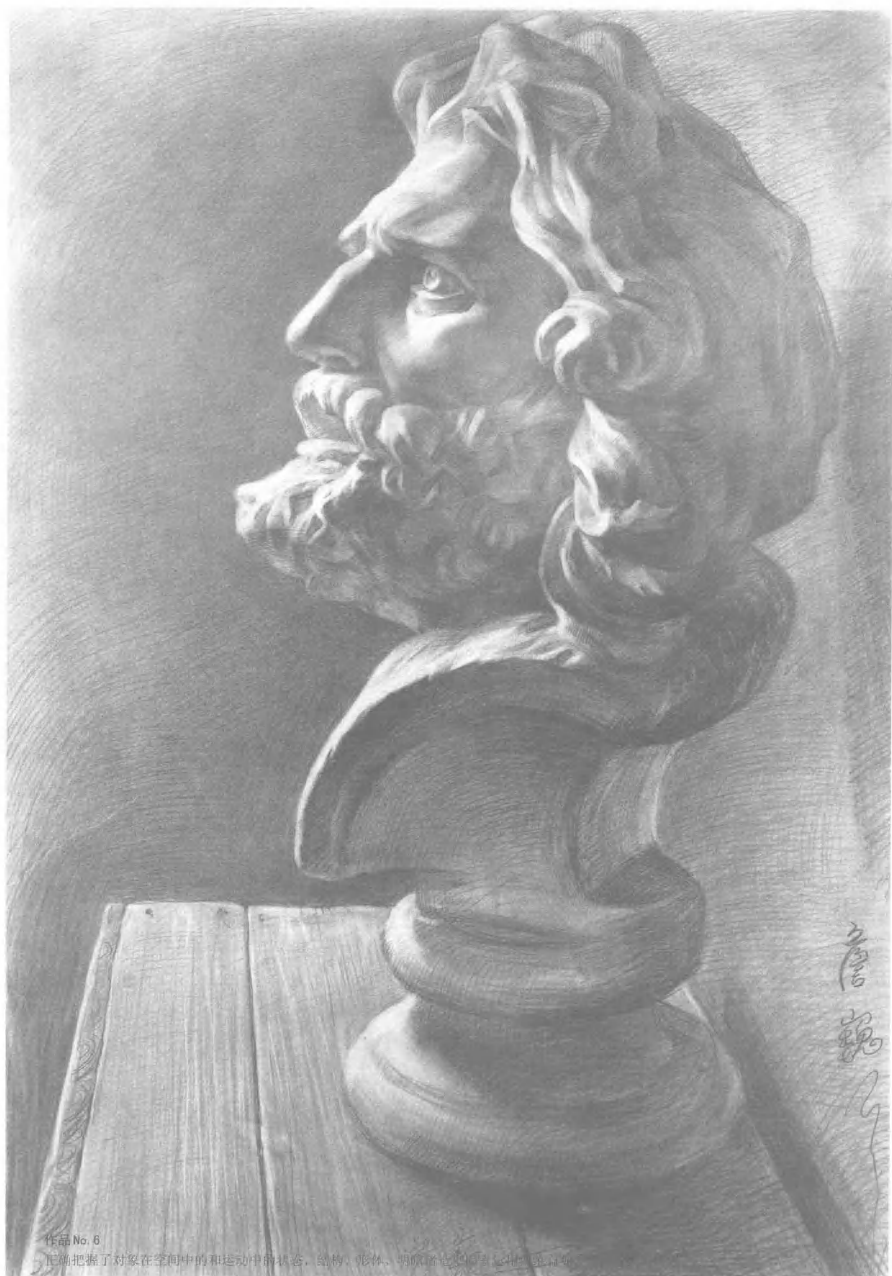
作品NO. 4

作品层次变化丰富，结构关系也较为严谨，利用光影较好地表现了对象的造型和特征。

作品 No. 5

此画强调形体的明确与概括，敢于主动组织、大胆概括，画面效果简洁强烈。

作品 No. 6

巨画把握了对象在空间中的和运动中的状态，结构、形体、明暗都达到了很高的水平。

作品 No. 7

从整体关系入手，把握各部分深入的程度，较好地表现了对象强悍结实的特征。

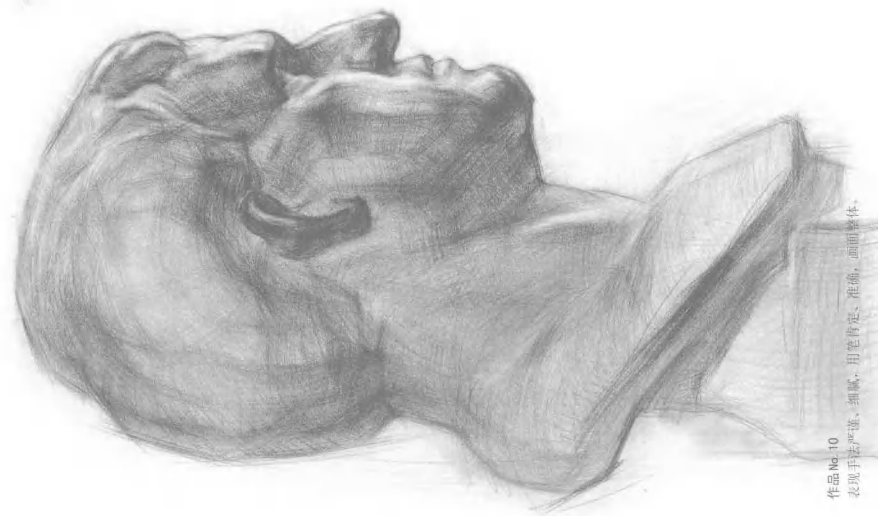

作品 No. 9
厚重的画面上富有节奏的对比，使画面更具张力。

作品 No. 8
立体地表现对象，处理好关键细节，就能收到良好的效果。

陈丹青

作品 No. 10
 表现手法严谨、细腻，用笔肯定、准确，画面整体。

作品 No. 11
 该作品造型整体，结构明确，画面厚实，有一定力度。

素描头像

作品 No. 12

该画以强调体块的方式塑造了罗马王雕像的形象，画面厚重，结构到位，较好地体现了对象的整体神情。

作品 No. 13

明暗和几何体的观念是一种理性的知识，作为一种表现手法，需要结合自然和感觉灵活运用，把握程度。