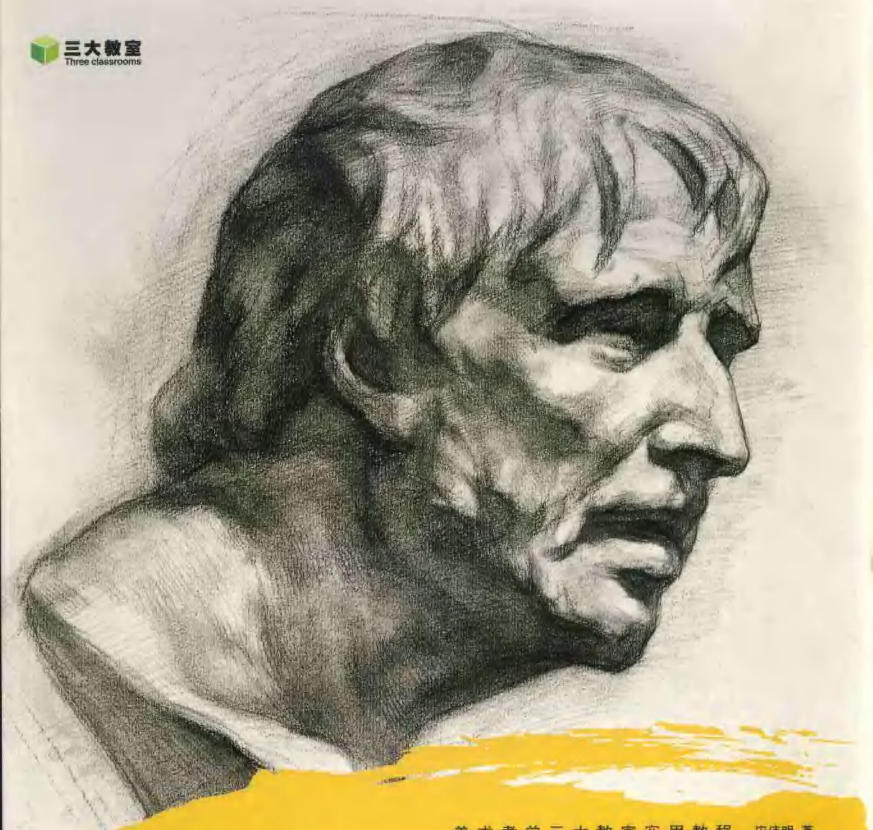

美术考前三大教室实用教程 应伟明 著

冲刺教室

素描石膏像应试

Three classrooms

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

三大教室
Three classrooms

美术考前三大教室实用教程

应伟明 著

冲刺教室

素描石膏像应试 Three classrooms

美术考前三大教室实用教程

起步教室

1. 单个几何体理解与表现
2. 组合几何体理解与表现
3. 石膏五官理解与表现
4. 单体静物理解与表现
5. 组合静物理解与表现
6. 色彩的训练与表达

强化教室

1. 多角度素描头像表现
2. 多角度素描头像表现
3. 多色调静物表现
4. 多色调风景表现

冲刺教室

1. 素描石膏像应试
2. 素描头像应试
3. 素描半身像应试
4. 其他类静物素描应试
5. 高考速写应试
6. 色彩静物应试
7. 色彩风景应试
8. 高考设计创意表达

策划/王开元 责任编辑/王开元 封面设计/陈磊 技术编辑/倪俊超

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像应试/应伟明著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006.1

(美术考前三大教室·冲刺教室·陈可久主编)

ISBN 7-5394-1786-2

I. 素... II. 应... 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(2005)第136833号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电话: (027) 87679522 87679536

邮政编码: 430070

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

http://www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

开本: 635mm×965mm

版次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印张: 6

印数: 10000册

科学起步 传授观察理解方法

合理强化 强调理性深入关键

激情冲刺 讲解高考得分要点

ISBN 7-5394-1786-2

9 787539 417868 >

ISBN 7-5394-1786-2/J·1422

定价: 15.00元

目 录 Contents

- 一、高考石膏像得分要点 1 构图 1
- 二、高考石膏像得分要点 2 形的准确性 2
- 三、高考石膏像得分要点 3 整体性 4
- 四、高考石膏像得分要点 4 深入刻画、艺术表现 6
- 五、高考石膏像作画步骤与时间安排 8
- 六、具体石膏像造型特征分析及表现方法 10
  - (一) 伏尔泰 10
  - (二) 阿格里巴 12
  - (三) 阿里斯托芬 14
  - (四) 朱理诺 16
  - (五) 马赛老战士 18
  - (六) 荷马 20
  - (七) 罗马青年 22
- 七、常用石膏像表现范例 24

一、高考石膏像得分要点1 构图

构图是绘画的一种基本能力,也是高考试卷评分的内容之一。

高考石膏像的构图,相对来说没有太大的灵活性,不像色彩静物那样可以在一定程度上按个人的意志来发挥。考虑到高考石膏像构图有一定的局限性,所以要注意以下几点:

1. 构图的完整性。一般情况下,石膏像不能超出限定纸张的范围。有几种大的石膏像如马赛战士、荷马,在考试中试卷不作构图要求完整的前提下,可以不画底座。但同样属于大石膏的小卫,必须把底座画完整。

2. 画面的重心。重心其实和形准是密切联系的,只要把石膏像形画准了,也就不存在重心错误了。

3. 画面的均衡。也就是构图的合适性。构图必须符合人的视觉习惯,一般情况下必须控制好画面的上下左右的位置。不能太大、也不能太小或偏于一侧,定位不能太低或太高。

构图太向左侧

构图太向右侧

构图太小

构图不完整太满

构图适中

提示:

认真控制好构图,别在这样的问题上失分。

构图关键词:完整性 重心 均衡

二、高考石膏像得分要点2 形的准确性

石膏像写生对形准的要求非常高,形准的问题是评价一张考卷的前提。构图是可以控制的,但形准问题却要复杂得多,它包括了形体结构的比例、动态、透视等问题。

一般说来,考试都是沿用的一些石膏像,大家都非常熟悉,而且石膏又是静止的,所以评卷老师很容易看出石膏像试卷的形准问题。

评价一张试卷的形准往往是依据已经完成的画。其实,考生从一开始就注意形的话,大形错误还是完全能避免的。

如起大形阶段,要尽量画好石膏像外形的上下左右位置,然后是额头、颈、肩、胸、底座的大比例,接下去是石膏像的动态。这些是基础,是一张画形准的前提。因为大比例和动态错误的话,一张画到了后期才发现就很难改了,就会陷入十分被动的境地。

这里有一个问题,就是所有的人都知形准的重要性,为了避免动态、比例的错误,很多老师都叫学生专门练习打形,这是教学方法之一,但随之会引发一个问题:学生会打了大型,而后面就不会深入了。也就是说,学生会控制动态、大比例和外形,却忽视了内形。举个例子:在平时的训练中,老师把学生的形改正确了,但结果出来的作业却是错误的,这就是学生对内形的掌握不充分的缘故。经过一段时间的打形练习,学生应该马上进入五官的刻画以及抓形和上明暗方面。这样,就会随着深入发现更多的问题,因为内形的形准往往是和外形紧密相连的。一张素描作业的过程都是不断调整形的过程,控制大形、动

头过大,脸似消瘦的特点不明显

颈部动态不充分

五官特别是鼻子的形不准确

提示：把握形的时候一定要注意内外结合，整体关照。深入的过程，就是不断修正形的过程。

记住一句话：形不准确，即便画得再丰富，也是建立在错误基础上的完整。

三、高考石膏像得分要点3 整体性

从整体出发是素描造型的基础之一，也是平时训练中老师一直强调的内容。一般说来，我们用眼睛去观察事物时，总是习惯从局部出发，这是一种普遍现象。如初学画石膏像的人，往往一开始会被某些局部所吸引，只顾塑造局部，往往丧失整体，出现只见树木不见森林的现象。

对于美术高考规定的3小时要求来说，特别是面对那些有些复杂的石膏像，如果不通过归纳和概括的作业，时间是一个问题，散和碎也是一个问题。所以，必须建立起比较的观察方法，根据对象的整体特征，分析他大的体块和大的动态，包括他们相互间的距离、几何形状的转折、结构线的穿插所产生的变化等。考试的时候，一定要看大局，抓主要部分，削弱细节，概括对象，要始终跟着整体去展开。

▲整体观察的一般规律。

1. 明暗交界线处要连贯。控制住明暗的大关系。2. 细节归纳。3. 在统一中求变化，在变化中控制整体。

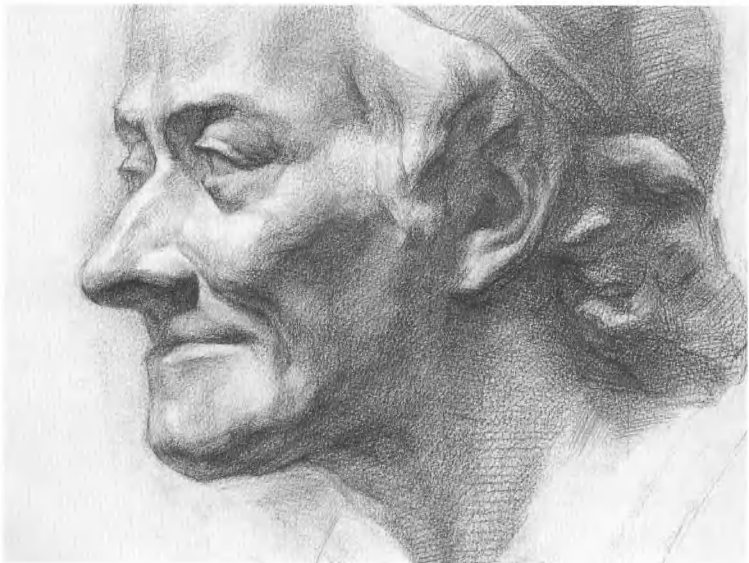

四、高考石膏像得分要点4 深入刻画、艺术表现

深入阶段是进一步刻画对象的形体结构，更具体地、艺术地表现对象的形象和精神特征。但是深入阶段同样要求从整体出发，分清主次，找出画面的最重要部分，重点刻画，对一些次要的部分进行归纳处理，画面要有层次感，有节奏变化。

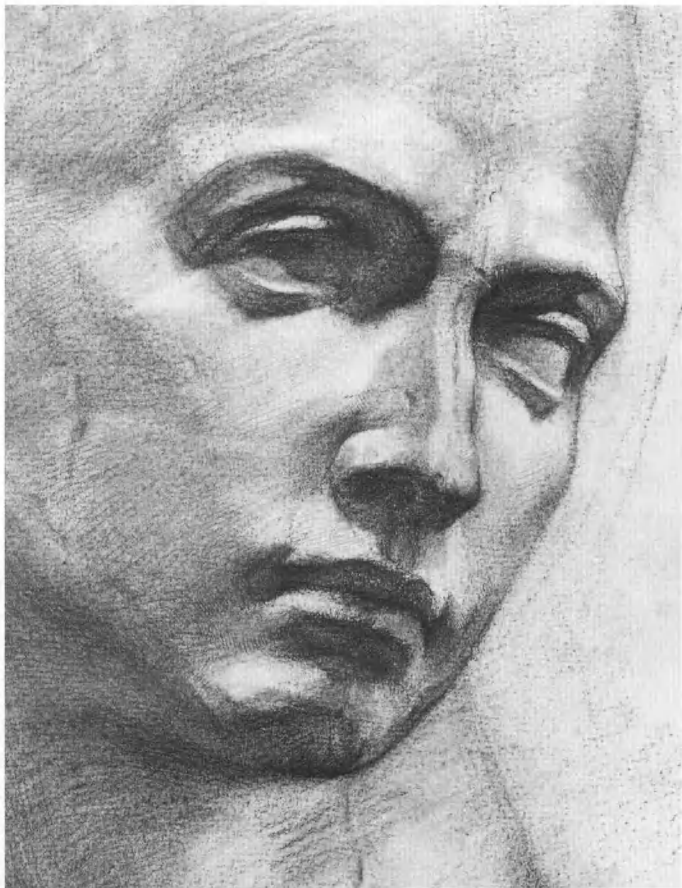
深入刻画是考试的一项重要内容。这一阶段是整张画的过程中最费时间的一个步骤。深入的能力，往往就能反映一个考生造型能力的强弱，所以，这是一个非常重要的环节。在这个环节中，有些考生往往会出现面面俱到，不会归纳处理，不懂得处理空间关系等问题。

在深入刻画和空间的表现上，明暗交界线显得尤为重要。明暗交界线不是一根简单的线，它可以表现形体结构的准确性和暗部的丰富性，其自身的浓淡粗细变化以及它与暗部那些调子的过渡，以及与灰调子的衔接，都会对形体产生影响。所以，深入过程中若围绕明暗交界线去展开，就不会出现碎、散的毛病。同时，五官的塑造在石膏像的考试过程中也显得很重要，一般情况下，五官都是主要的塑造对象，这一过程始终不能忽视。

艺术地表现素描头像的空间感，也是检验考生驾驭画面能力的一项重要内容。对于空间的理解，我们要首先改变平面的观察方法，建立立体的观察方法。加强深度感的表现，必须注意物体的远近差别。近处的物体应表现得较为充分，分析得较为具体；而远处的物体则要适当地加以概括和简化。在明暗的变化方面，近处的物体明暗对比强烈，层次丰富；而远处的明暗对比则要相应减弱。最后是画面视觉中心的确立。这一点往往具有极大的主观能动性，常常根据作者对物体对象特别关注的中心而定。视觉中心也就是画面最具视觉冲击力的地方，要求明暗对比强烈，层次丰富，刻画细腻具体。相比较之下，其余部分则应根据形体转折的强弱程度依次加以概括地表现。

空间的表现技法主要有两种：一是透视法，二是虚实强弱比较法。

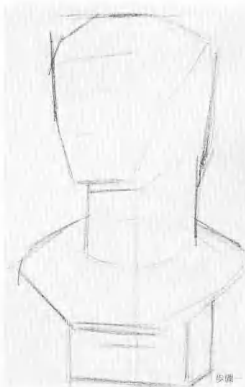
五、高考石膏像作画步骤与时间安排

步骤一：定好石膏像上下左右的位置，用长直线概括大的外形和大的比例，确立头、颈、肩和底座的位置。注意构图的合理性和长宽的比例以及动势幅度的正确。(时间约 20 分钟)

步骤二：将大的体积关系画出，然后确立五官和其他部位的具体形体。不要急于深入刻画五官，只须把交界线和投影线表达出来即可。在这个步骤里，对象的基本形和基本的体积、明暗关系都已表现出来。(时间约 30 分钟)

步骤三：认真观察、反复比较。在形体和位置基本正确的前提下，可以进行局部刻画了。一般从五官开始刻画，利用位置推移法，确立鼻子的形状和位置，然后根据鼻子的形体向四周扩散及推移，把五官的位置逐步确立下来。抓住局部形体的位置，稍带一些灰调子，进行深入。

步骤四：在这个步骤里，石膏像的基本效果出来了，黑白灰关系也应更加明确，效果强烈，层次丰富，虚实关系到位。(时间约 1 小时 40 分钟)

步骤一

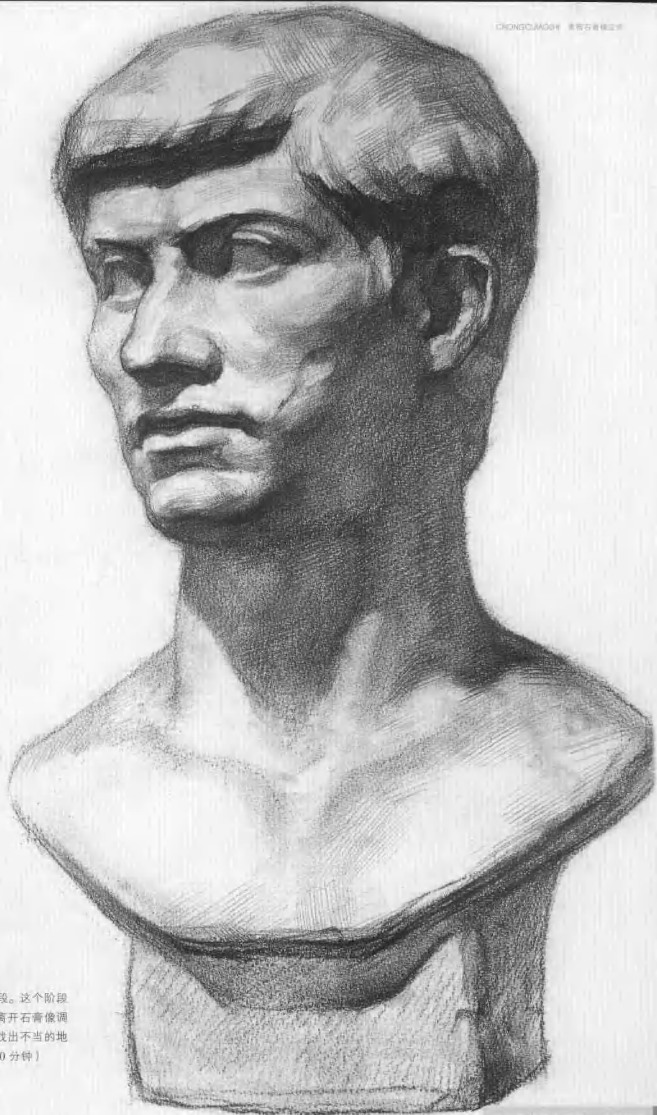
步骤二

步骤三

步骤四

收拾和调整阶段。这个阶段少画多看。可适当离开石膏像调整画面本身关系，找出不当的地方进行修改。（约30分钟）

六、具体石膏像造型特征分析及表现方法

(一) 伏尔泰

伏尔泰原作为全身坐像,法国肖像雕塑大师乌东(1741—1828)作于1781年,藏于巴黎和列宁格勒。

伏尔泰是18世纪伟大的哲学家、戏剧家、历史学家和社会活动家。雕像表现了这位哲人坐在安乐椅上,虽然脸部极度消瘦,但仍洋溢着智慧、热情和对旧势力的嘲弄。他似乎在沉着地倾听论敌的诡辩,敏锐的眼睛直视着对方,表现出深谋远虑的风度和内蕴坚韧的力量。

伏尔泰石膏像是富有形体、神态特征的写生教材,也是美术学院经常选用的考试内容之一。在写生前,需要全面观察感受对象的形体、结构、比例和动势的特征。如面部向前倾斜、肩膀显得高抬、头颈、侧面比较狭小,五官集中,下颚前伸等特征。五官的细节变化是画对象神态特征的重要内容,所以,考试时要着重把握对其神态的刻画。

1. 造型特征分析

动态:头部往前倾斜,头部的中线和颈、胸的中线不垂直,头部稍微往左倾斜。

比例:其石膏像的上下大比例以下巴的中点为交界,从头顶的最高点到下巴的距离略微超过下巴到底座的距离。头部的比例以眉弓为中点,从头顶的最高点至眉弓的距离略微超过眉弓至下巴的距离。

2. 表现方法

伏尔泰石膏像脸部比较削瘦,在描绘的同时要强调文雅线。力求削弱他的大体块。具体的五官表现:眼部的描绘尽量表现它眼球的感觉。考生描绘这个部分时往往容易忽略它的球体特征,而把心思放在眼睛的勾线上,容易出现平面的感觉;它的嘴部特征非常明显,刻画嘴部时一定要勾准嘴的中间线,特别是嘴角;下巴的方块特征非常明显,所以下巴的刻画尽量表现出它的方块感觉。另外,对象的头发表现是一个难点,学生容易犯的毛病是画得“散、乱、碎”。所以,做好头发的组织、概括是非常重要的。

伏尔泰(原图)

动态准确，虚实处理得当。尤其难得的是在控制大关系的前提下，对脸部细节的刻画非常到位。表情生动，灰层次丰富。

(二) 阿格里巴

阿格里巴是古罗马时期的一位战士。他意志坚定，屡建战功。对象肌肉发达，胸肌浑厚结实。雕像虽然截取胸部中间，但仍能透过颈部粗扩的外形和宽厚的胸锁乳突肌，还有宽阔的胸部感觉到他强壮的身体。

该雕塑神态刚毅庄重，突出的眉弓和深陷的眼睛表现出对象的深思远虑。发达强健的肌肉和稍微转动的头部，加强了它勇猛粗扩的性格特征。

1. 造型特征分析：

动势 该石膏像的动态比较端正，头部的扭动不强烈，稍微往右边。五官的垂直中线和颈、胸不在一条垂直线上。

比例 该石膏像的比例从头顶的最高点到下巴的距离略微超过下巴到底座最低点的距离。头顶最高点至眉弓的距离略微超过眉弓到下巴的距离。

2. 表现方法：

该石膏像的整个造型较为浑厚。不像伏尔泰石膏像那样消瘦，交界线明确。所以，在描绘该石膏像时尽量不要画得太“圆”。塑造时要注意眼中带方，明确体块之间、肌肉之间的关系。对象的脸部肌肉过渡较为平缓，所以处理时要削弱对比，强调肌肉间的协调。

阿格里巴（原图）

