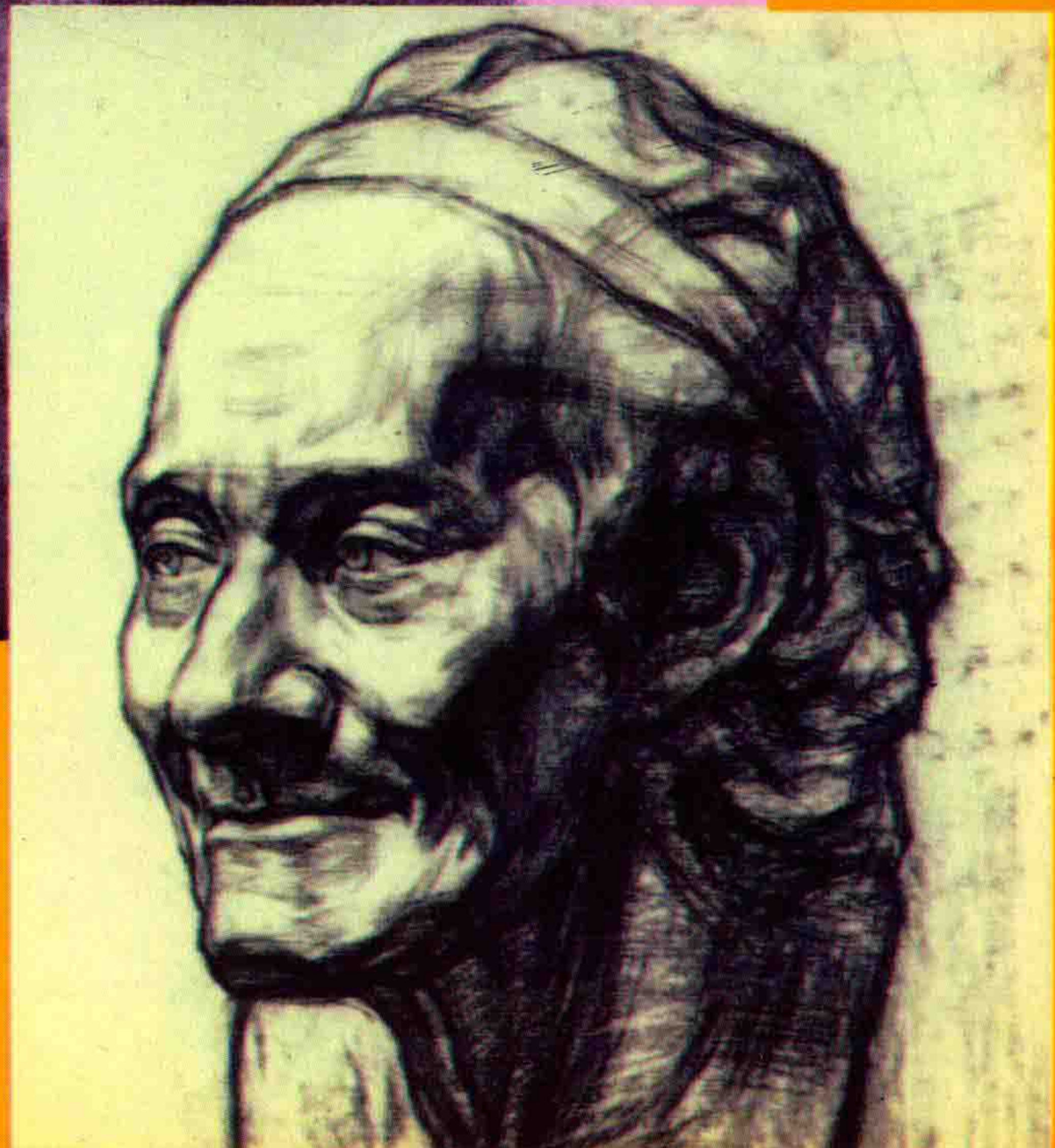
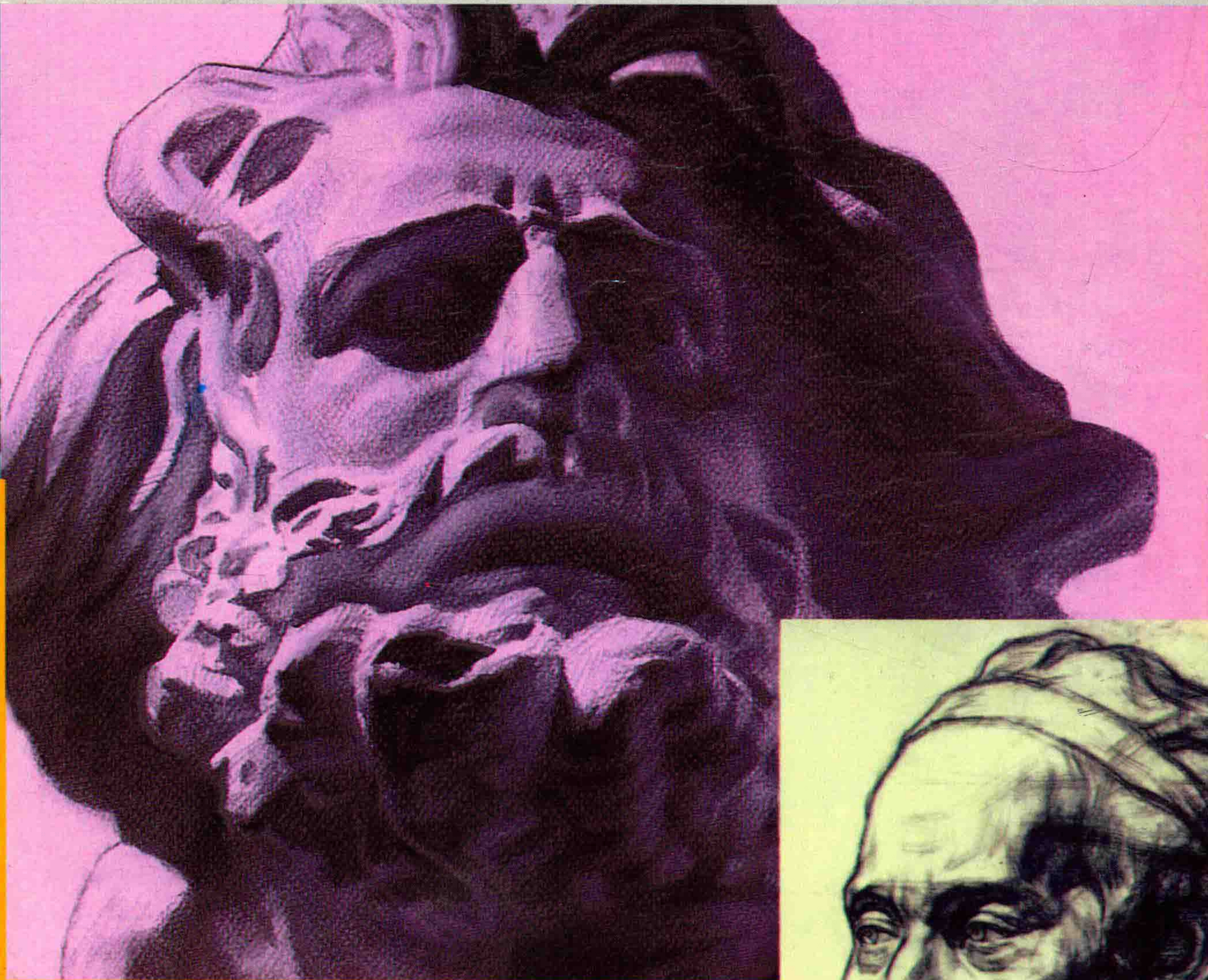

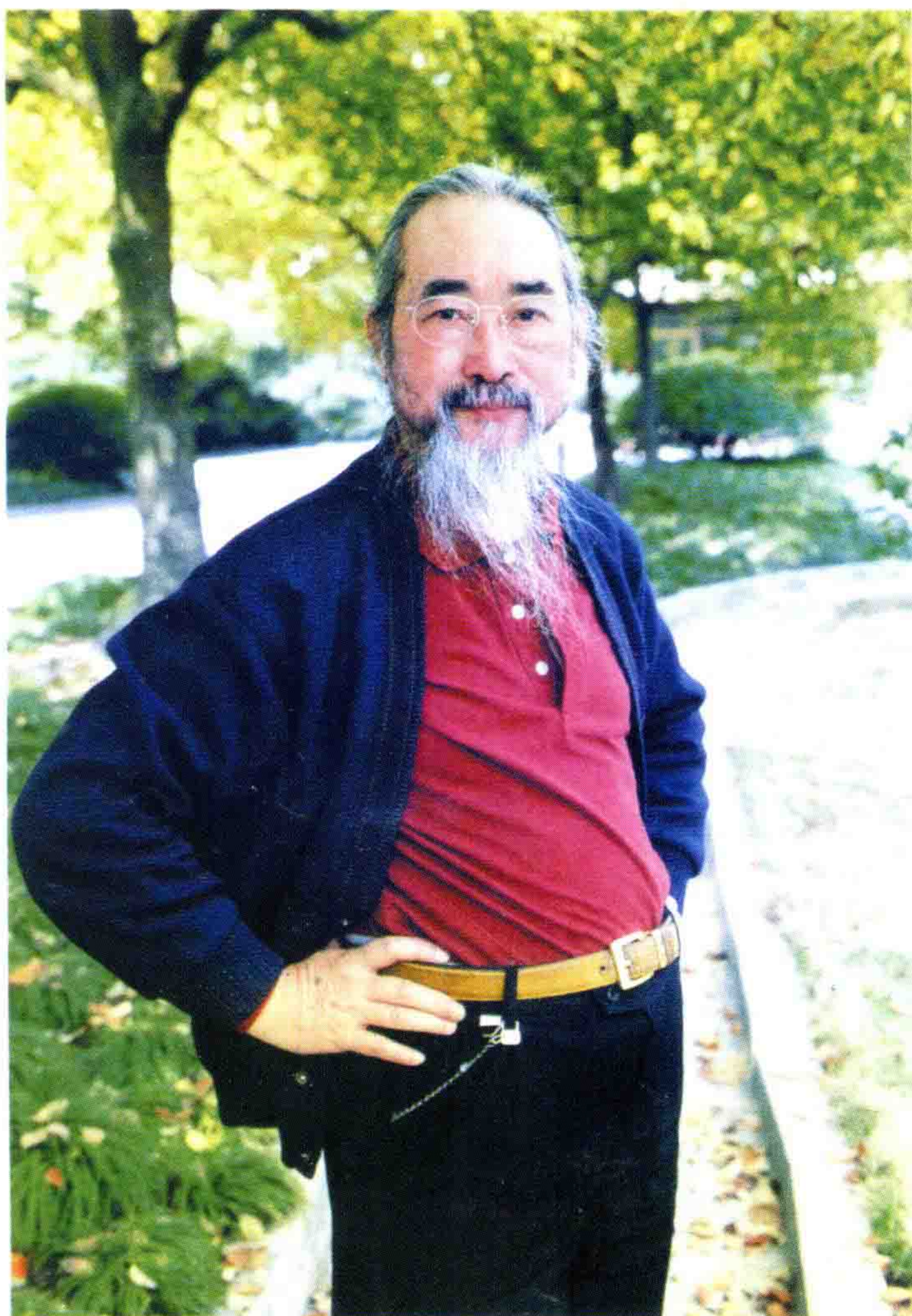
名师指路

华松津 编著

素描石膏像高考

● 美术教学 ● 自学教材 ● 高考辅导 ● 范本临摹 ● 步骤分析

作者简介

华松津，副教授，1958年毕业于浙江美术学院（现中国美术学院）附中。曾受业于刘海粟大师门下。长期从事美术创作与美术教学工作。现为浙江省高等院校画会副会长。

封面画作者：华天阳

概 述

素描是用单色表现物体造型关系的一种表现方式，是一切造型艺术学科的基础。

素描高考的目的是检验考生在这一基础学科上的水平。要求画面构图完整，比例恰当，形体结构准确，特征鲜明，明暗、空间关系处理恰当，作品整体感强，统一而有变化，生动且具表现力。不同的专业在这些基本要求的前提下可能会各有侧重，如国画专业多强调一些线的运用，油画专业注意明暗色调，雕塑系看重体积塑造等，但总的目的都在于考察学生的专业素质，包括对造型的理解能力和素描基本的方法的掌握，即考察考生造型语言的表达能力。

因此，在平时的石膏像写生练习时要紧紧围绕这些要求多下苦功，不仅要多画，更要多动脑子，多思考分析，善于吸收他人的长处。

本书以素描高考中使用频率最高的几个石膏头像作范例，对于画石膏头像的不同角度、不同表现手法，都有较为详尽的步骤分析，并有大幅的画面可供临摹借鉴，希望大家在扎实的写实基本功的基础上按高考要求有针对性地进行强化训练，以期取得理想的成绩。

图书在版编目（CIP）数据

素描石膏像高考 / 华松津著. — 杭州：浙江人民美术出版社，2002.6（2003.2 重印）

（名师指路）

ISBN 7-5340-1452-2

I. 素… II. 华… 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. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2002）第034285号

素描石膏像高考

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcd.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年6月第1版·第1次印刷

2003年2月第1版·第3次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：2

印数：9,001—15,000

ISBN 7-5340-1452-2/J·1260

定价：10.00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。

阿格里巴

阿格里巴是著名的罗马将军和政治活动家，精力旺盛，屡建战功。

阿格里巴胸像是公元1世纪初古罗马的大理石雕像。作品风格写实，通过对阿格里巴宽阔的前额、紧锁的眉头、突出的眉毛和深陷的眼睛的细腻刻画，显示了将军坚定、威严和睿智的形象。这是一个典范的素描写生教具。

刘晓东 画

华天阳 画

阿格里巴

素描的造型因素主要包括：结构、比例、透视、形体、光线与明暗关系、虚实处理等。

本示范作品以铅笔为工具，画风深入、细腻，运用全因素素描的手段，即把素描的造型因素看作是一个紧密联系的有机统一体。结构是形体的内在本质，形体是结构的外部表现，而比例、透视、明暗规律、虚实对比则是用来表现结构、形体的手段和方法。

伏尔泰

伏尔泰是法国伟大的戏剧家、哲学家和思想家。此雕像是法国雕刻家乌桐的作品。此作品成功地表现了这位清瘦、秃发的老人的机智、老练和深谋远虑的精神风貌，可谓形神兼备。这也是石膏像写生的常用教具。

本示范作品以炭精条和木炭铅笔为工具，以线面结合的方法，成功地刻画了伏尔泰的动态、神情和风度气质。

刘晓东 画

伏尔泰

这是一幅以炭精条为工具的短期示范作品。与木炭条比较，炭精条不易修改，但如果对形的把握较大的话，它也是一种十分理想的快速出效果的作画工具，既可以用尖利的棱角画细线，也可以用钝角画粗线，更可以把炭精条侧过来画面、涂调子。虽然炭精条的附着力要比木炭强，但没有完全附着在纸上的浮粒也会把画面弄脏，最好在画完后喷上定型液。

本示范作品简练、概括。作品有意识地强调了重点的暗面和重要的轮廓线，产生了一种强烈对比的艺术效果。

华松津 画

朱理诺

朱理诺像是米开朗基罗的杰作。朱理诺是14世纪意大利佛罗伦萨的统治者美第奇家族的一员，由于米开朗基罗一贯支持共和政体，对该家族的专制统治不满，所以，他虽然将朱理诺雕塑成武士形象，但实际上却显得外表刚毅而内心空虚。

本示范作品的表现手法以线为主、线面结合，考试时用这种方法可以节省涂明暗调子的时间，把精力更多集中于把握好基本形的准确性和刻画好结构特征上。

刘晓东 画

一、掌握正确的观察方法，也就是用整体观察的方法，抓住头像的整体特征、形的走向和趋势、大的比例关系、基本结构关系等方面并进行比较，要把局部放到整体中定位，在整体基础上理解局部的具体变化。

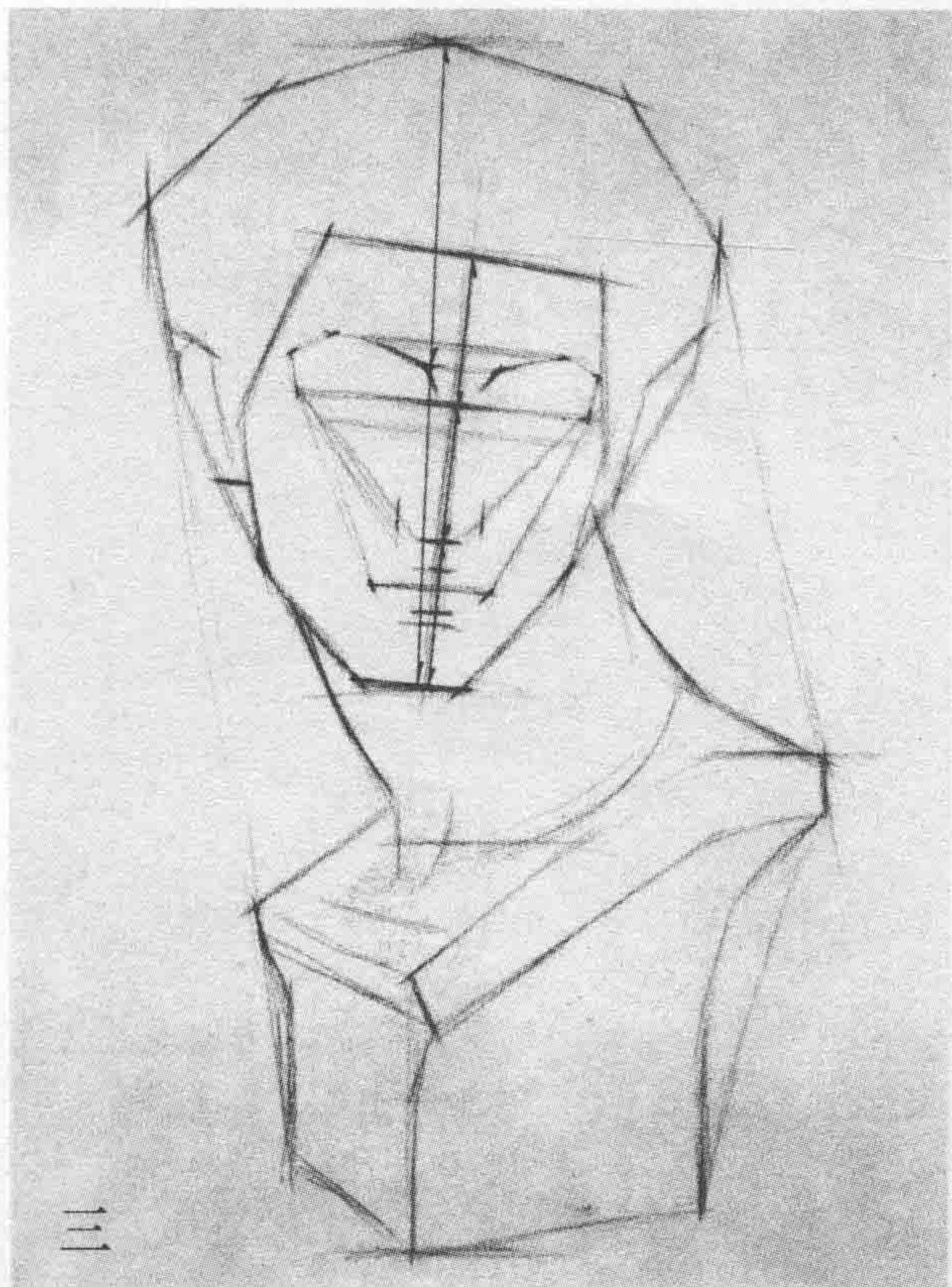
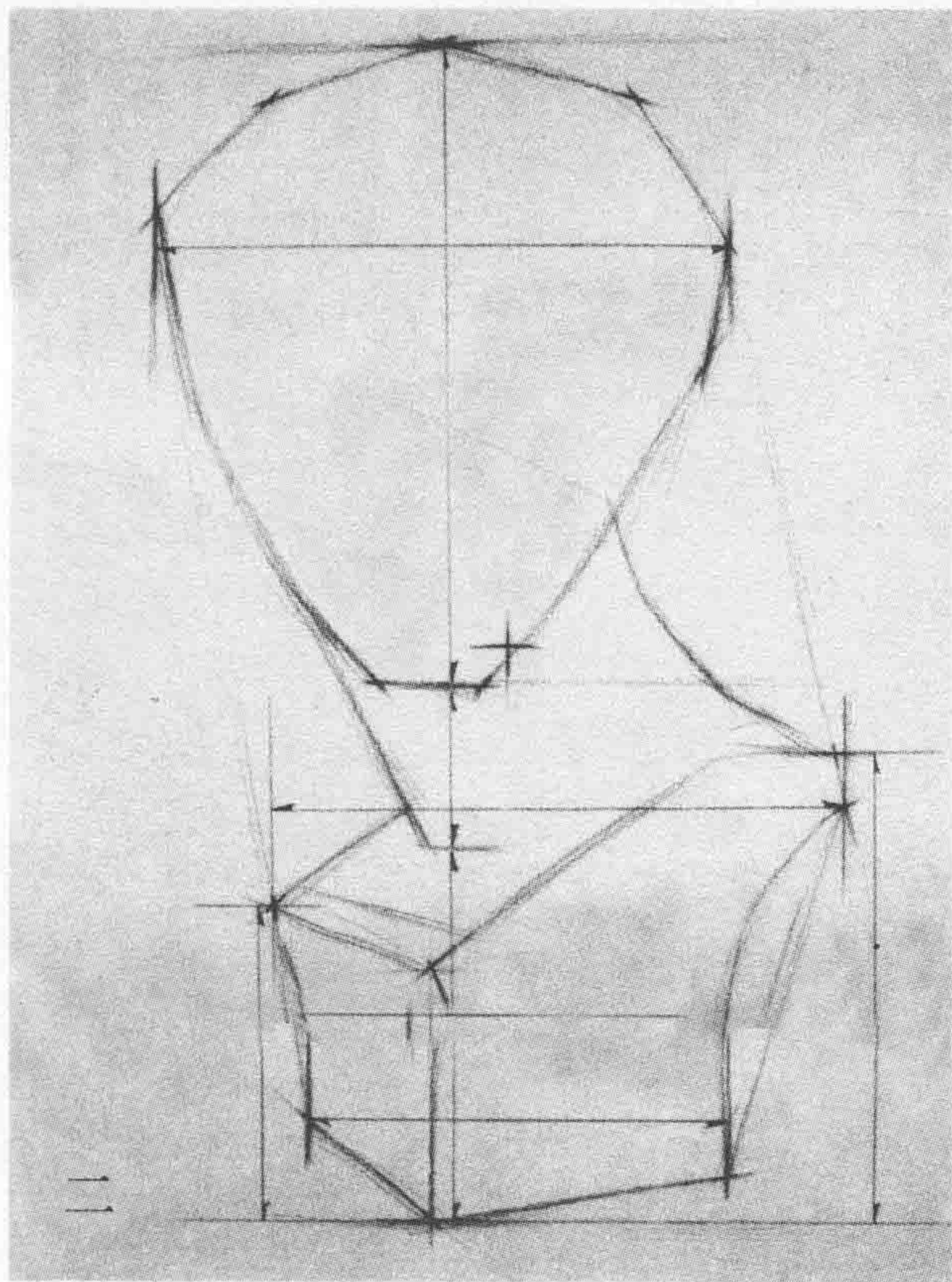
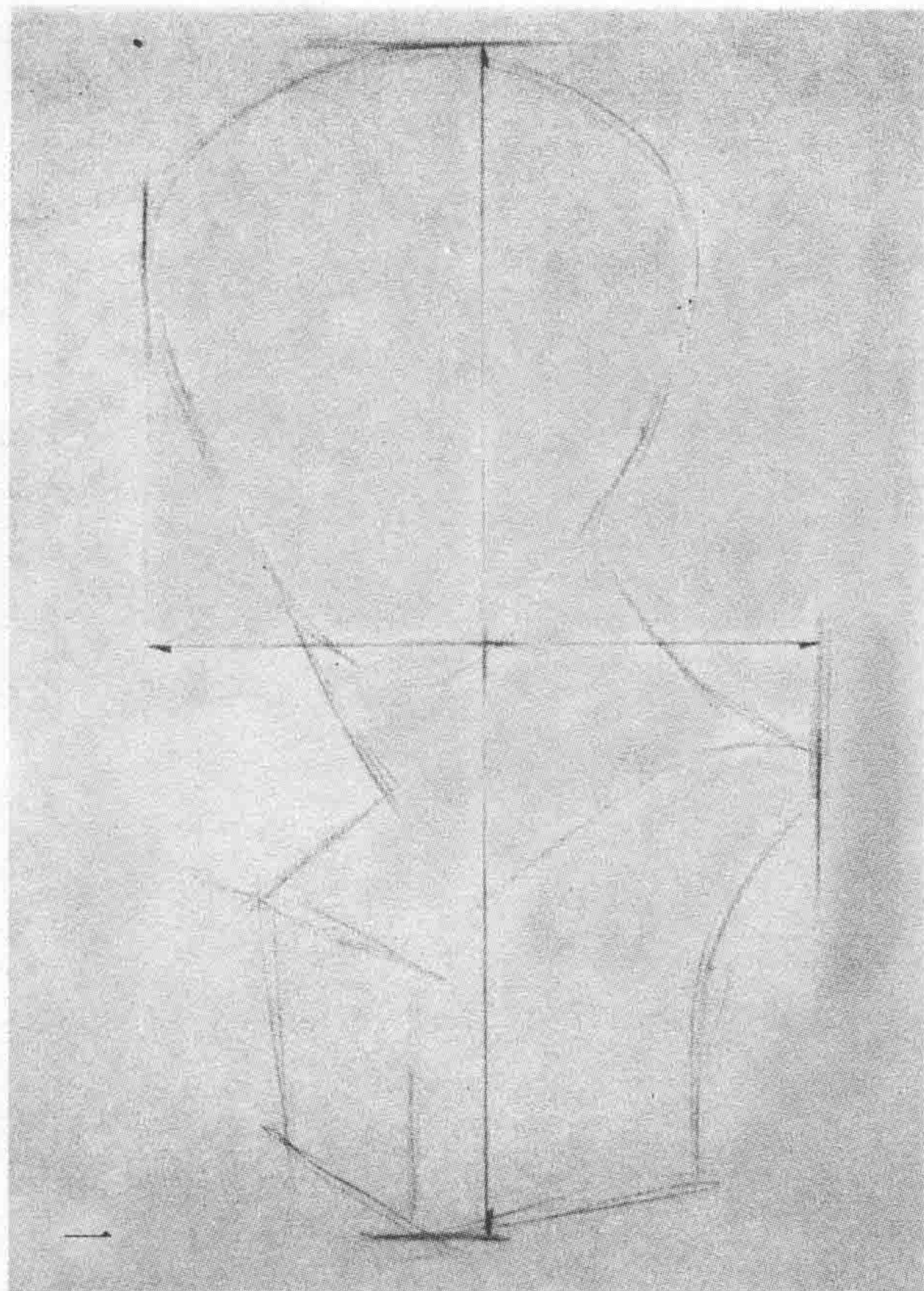
二、掌握正确的表现方法，特别是正确的作画步骤，也就是“从整体到局部、再由局部回到整体”的方法。不要孤立地平均对待各个局部和细节而忽略了整体关系，局部形的刻画一定要符合整体形的结构主次和强弱关系。

石膏头像写生步骤

一、审题、安排构图、确定总的高宽比例和动势。坐下后不要急着动手画，一定要多观察对象，抓住形象的外部特征、内在气质和整体动势。适当调整好视角，根据整体感受分析思考，明确要强调的部位，安排好作画计划。然后凭感觉以速写方法安排好构图，使画面均衡、饱满、稳定，四边空余得当。再用测量的方法检查和纠正大的比例关系。

二、抓住基本形和基本比例，测出头、颈、胸的基本比例，找到并确定石膏像外形最突出的基本点，用直线相连，使对象的基本形尽量简化。用笔要轻淡灵动，便于修改（可以用铅笔辅助测量，使基本形比较准确）。要理解“准确”是素描造型的基本要求，只有每一步都严格而准确，才能画准比例，才能为下一步打好基础。

五、轻轻地把所有暗面都画上调子，分出亮部和暗部，加强石膏像的立体感和空间感。同时检查形体结构，这时的画面比前几个步骤图要具体，更容易对照检查，并比以后调子加深时容易修改。

三、在把握头部基本形的基础上，找出构成头部动势的十字线（中轴线和眼的水平线），确定五官的基本比例，学会用目测来检查各项比例，反复比较局部与整体的关系，使画面越来越深入、越来越精确。

四、使五官具体化，分出大的体面关系（头发可分组），找出明暗交界线的部位，着重强调五官的特征和头部结构转折。此时的画面虽然还是以线形为主，但已不是平面的形，而应该具有初步的立体感，所以要求用线有轻有重，要前后穿插。注意虚实关系，千万不要平均对待，以免把轮廓线变成铁丝框。这一阶段的形体结构是否准确，是画明暗调子是否顺利的关键，一定要多比较、多检查。

五

七、画上背景为灰调子，注意刻画石膏的边缘线，这时候会感到石膏的暗部还是不够深，应该同时进行调整。

七

六、紧紧抓住明暗交界线，加强明暗色调的对比。明暗调子是表现形体关系和空间关系的重要手段，而明暗交界线则往往处于形体结构的大转折处。这时候的暗面可以画得稍过一些，因为画面上大部分还是空白。特别是背光部的反光不要特意留亮，要统一到暗部色调中去。

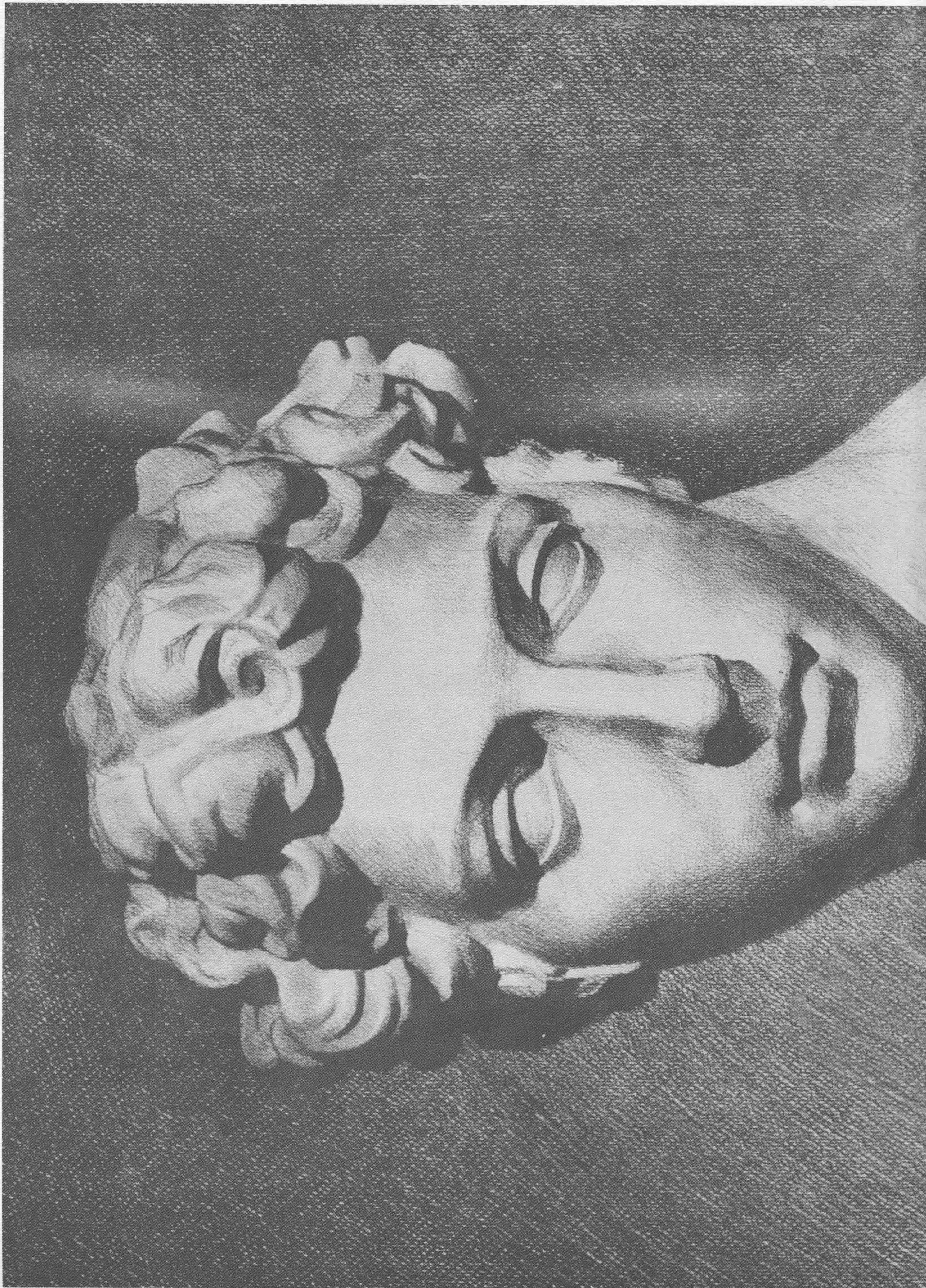

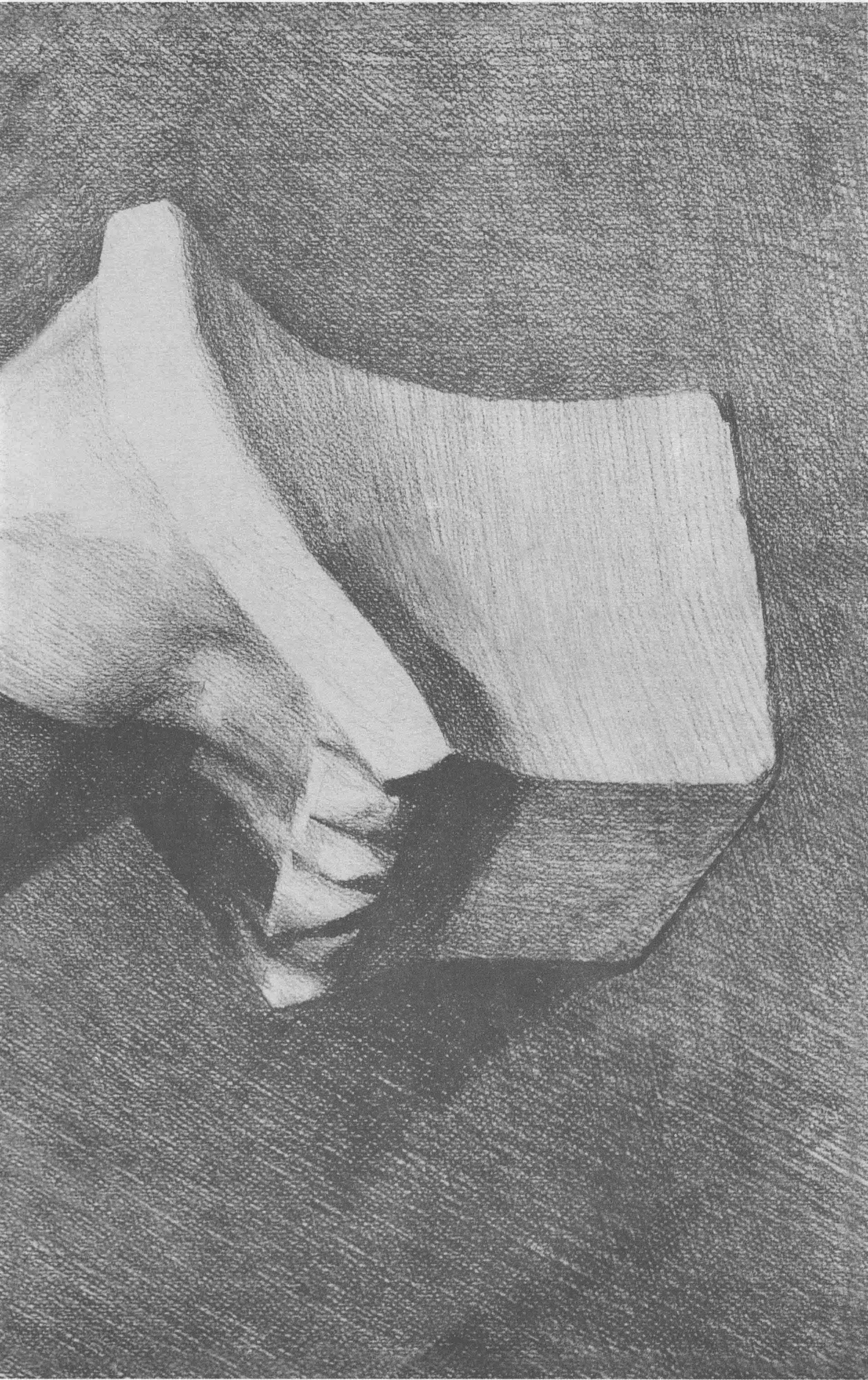
六

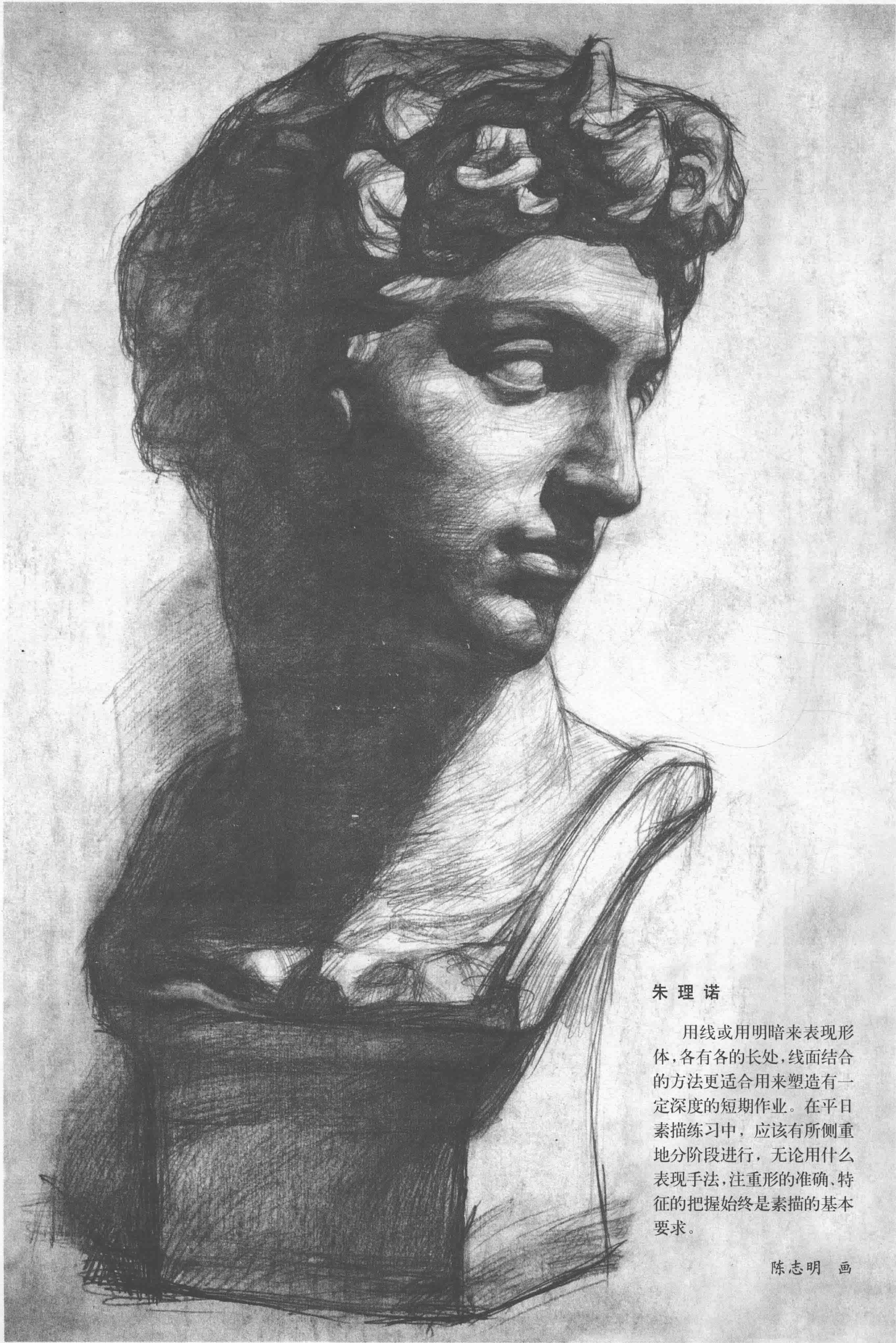
八

八、由明暗交界线转向石膏的中间色，最后画亮部。受光面除了高光外，都有浅浅的调子，要细心地画出受光面的基本形体起伏，表达出对象的立体感。画亮部色调要注意留有余地，多进行比较，决不要画过头。明暗关系是一种相对比较的关系，要从结构出发，逐步深入。

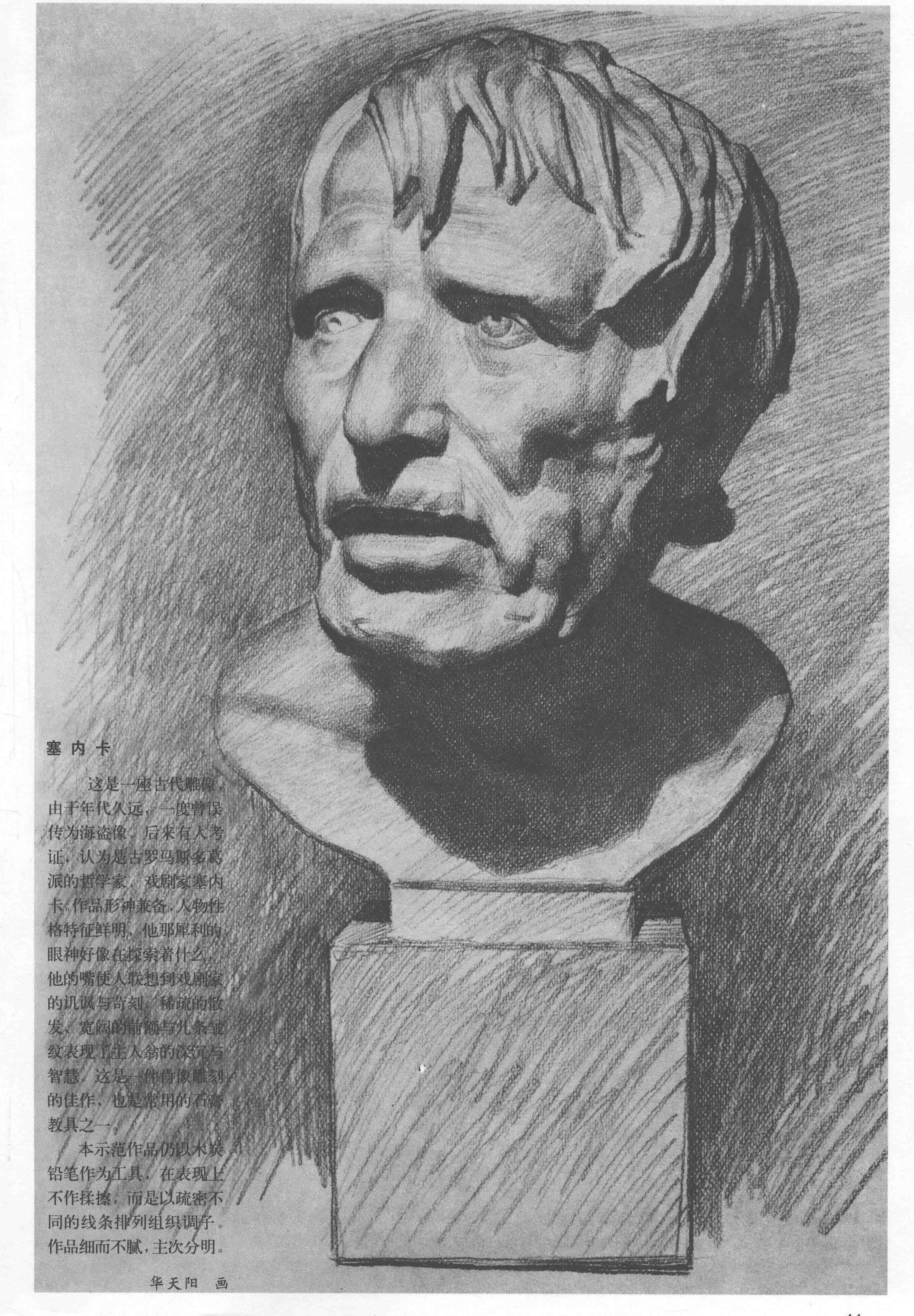
九、深入刻画与统一调整。深入阶段最容易陷入局部而忽略整体，在作画过程中应随时检查局部与整体的关系是否和谐，要少画多比较，注重整体，讲究主次，善于取舍，切不可面面俱到。最后细心收拾，力求形象的鲜明生动和绘画的表现力。素描既要强调结构、强调理解，同时也要重视感觉与表现，注意艺术处理。

朱理诺

用线或用明暗来表现形体,各有各的长处,线面结合的方法更适合用来塑造有一定深度的短期作业。在平日素描练习中,应该有所侧重地分阶段进行,无论用什么表现手法,注重形的准确、特征的把握始终是素描的基本要求。

陈志明 画

塞内卡

这是一座古代雕像，由于年代久远，一度曾误传为海盗像。后来有人考证，认为是古罗马斯多葛派的哲学家、戏剧家塞内卡。作品形神兼备，人物性格特征鲜明，他那犀利的眼神好像在探索着什么，他的嘴使人联想到戏剧家的讥讽与苛刻。稀疏的散发、宽阔的前额与几条皱纹表现了主人翁的深沉与智慧。这是一件肖像雕刻的佳作，也是常用的石膏教具之一。

本示范作品仍以木炭铅笔作为工具，在表现上不作揉擦，而是以疏密不同的线条排列组织调子。作品细而不腻，主次分明。

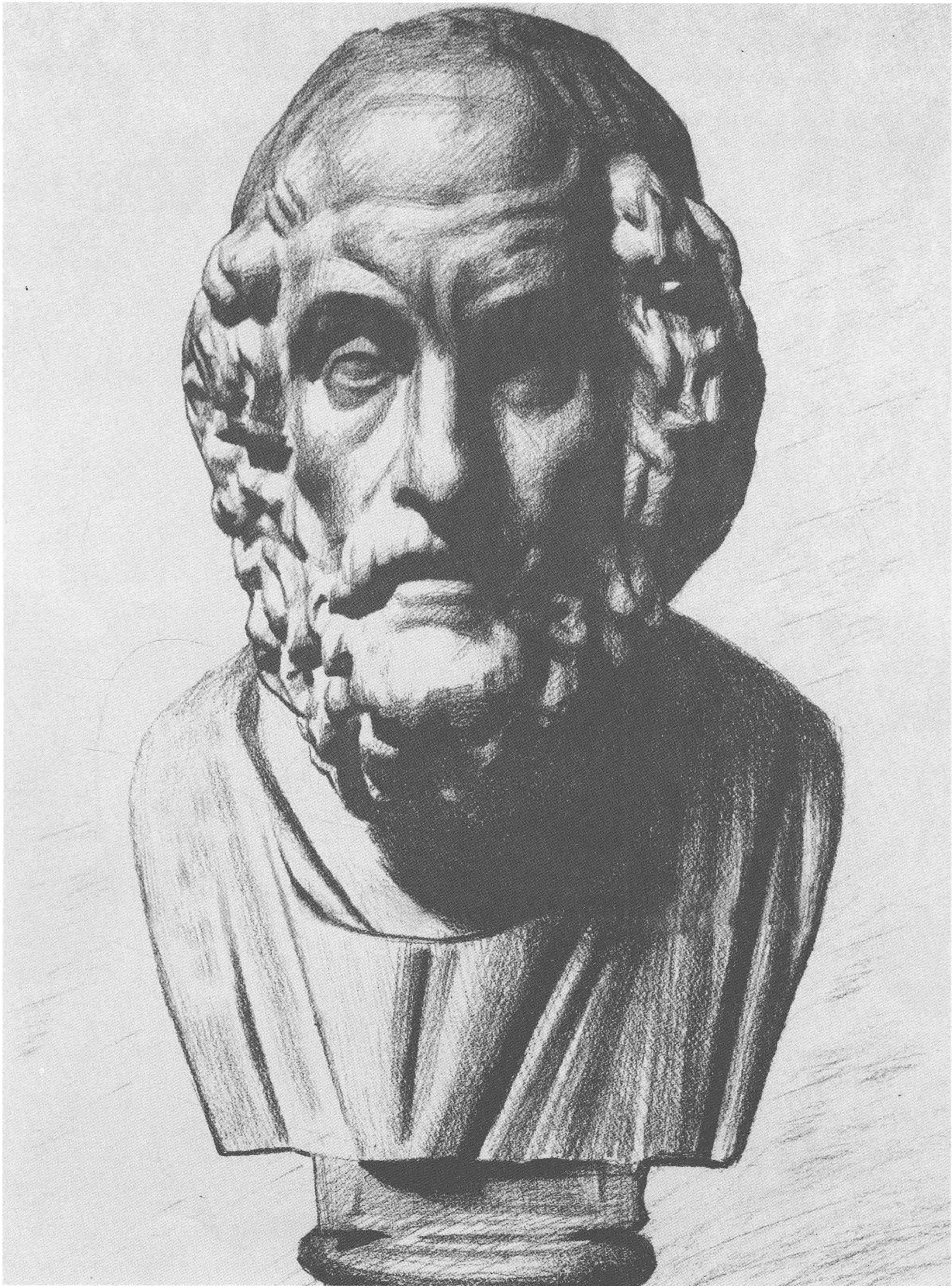
华天阳 画

塞内卡

刘晓东 画

这幅示范作品以木炭铅笔和炭精条作为表现工具。形体准确，造型整体，结构严谨，神态刻画结实生动，是一幅优秀的素描习作。考生有针对性地临摹一些优秀的素描作品，对提高造型能力和审美能力很有帮助。

荷 马

华松津 画

荷马是古希腊传说中的盲诗人。相传著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》均为荷马所作,雕像作者不详。

荷马的头发和胡子有许多细节,在表现上有一定的难度。本示范作品作了较深入刻画。表现细节的大致程序是:从最突出的鼻子开始,抓住明暗交界线,结合中心轴线,将左右形体联系为整体,从大块面转向小块面逐层塑造,边画边进行分析比较,使局部与整体关系和谐一致。要把握住前实后虚、中实旁虚、亮实暗虚的虚实原则。

荷 马

这是使用概括手法进行处理的示范作品，使用的工具是木炭铅笔。用不同的工具来画同一石膏像，意在说明相同的对象可以用不同的工具去表现。工具不同、表现手法不同，其效果也会有所不同；但整体的观察方法不变，从整体到局部，再由局部回到整体的作画指导原则和作画程序不变。这不仅是考场取胜的秘诀，也是在艺术创作道路上不可须臾偏离的圭臬。

华松津 画

荷 马

这是一幅典型的线面结合的作品，画面完整、具体、充分、生动。欣赏和研究优秀的素描作品是学习素描过程中必不可少的一课。画好素描需要下苦功夫，不仅要多画，还要多动脑、多思考、多分析，只有加强感受能力、分析能力和理解能力，才能更快地提高素描的表达能力。

刘晓东 画