

素描石膏像

童雁汝南 陈华峰 编著

美术高考

考场
写生

规律
指导

MEISHU GAOKAO KAOSHANG XIESHENG GUILU ZHIDAO

SUMIAO SHIGAOXIANG

江西美术出版社

目录

概述	1
招生改革动向及趋势	1
考场石膏像写生的基本内容	1
如何赢取素描石膏像写生的高分	2
素描石膏像写生的基本规律	3
构图与基本形体	3
透视与比例	3
明暗调子与层次	4
表现方法与写生训练	4
三小时写生应试要领	6
基本步骤和要点	6
特殊角度的应对	8
特殊光线的应对	9
细节部分的处理	10
试题训练指导与写生要领	12
海盜多角度写生要领	12
伏尔泰多角度写生要领	16
阿格力巴多角度写生要领	20
马赛多角度写生要领	24
格拉米拉塔多角度写生要领	28
荷马多角度写生要领	32
小卫多角度写生要领	36
石膏像写生中常见问题纠正	40
附：部分美术院校素描考试试题	42
优秀范画	43

概述

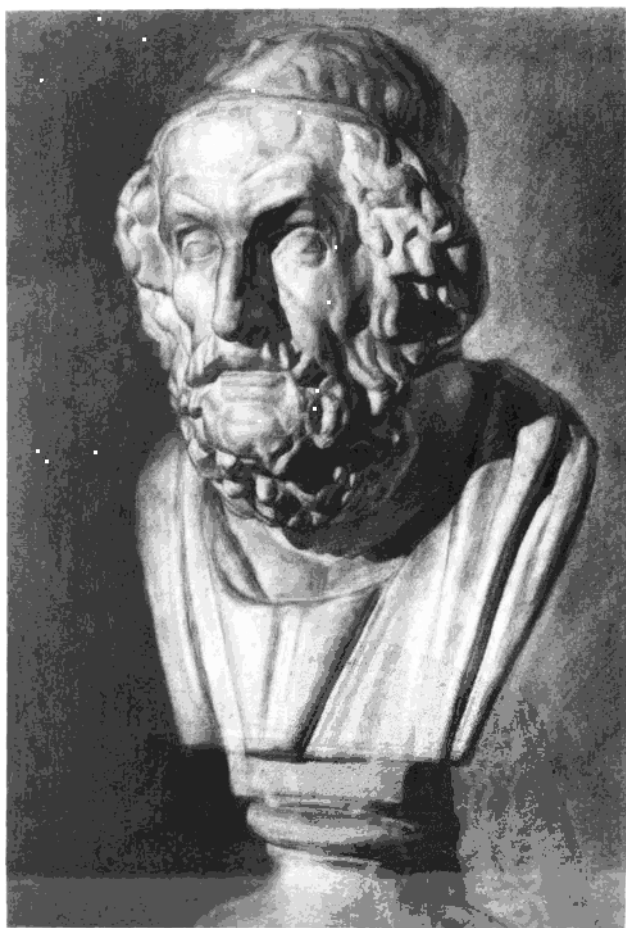
招生改革动向及趋势

随着我国艺术教育的发展,近年来,许多院校均增添了美术专业,专业方向也比以往多了许多,各大专业美术院校也相继开始扩大招生,报考人数随之倍增。但这是不是就意味着美院艺术大门放宽了,考生考中的比率增大了呢?其实不然。首先,招生人数虽然增加了,但报考人数更是急剧上升。也就是说招生人数如果增加了10倍,报考人数就可能增加20倍。其次,文化课分值的比例增加,使考生学习文化课的时间增加,练习绘画的时间减少,也使考生心理上不重视专业考试,甚至很多考生认为专业考试更容易通过。这都是很危险的情况,从客观上也增加了考生报考的难度。

素描石膏像的写生训练是素描头像的基础,是研究造型规律、观察方法和表现方法的基础训练课题。所以,越来越多的艺术院校正在逐步规范美术专业的考试,将写生作为主要的考试内容,更加注重对艺术造型基本能力考核成绩的考查,重视素描的艺术造型规律和表现能力,这也是目前考试的趋势。

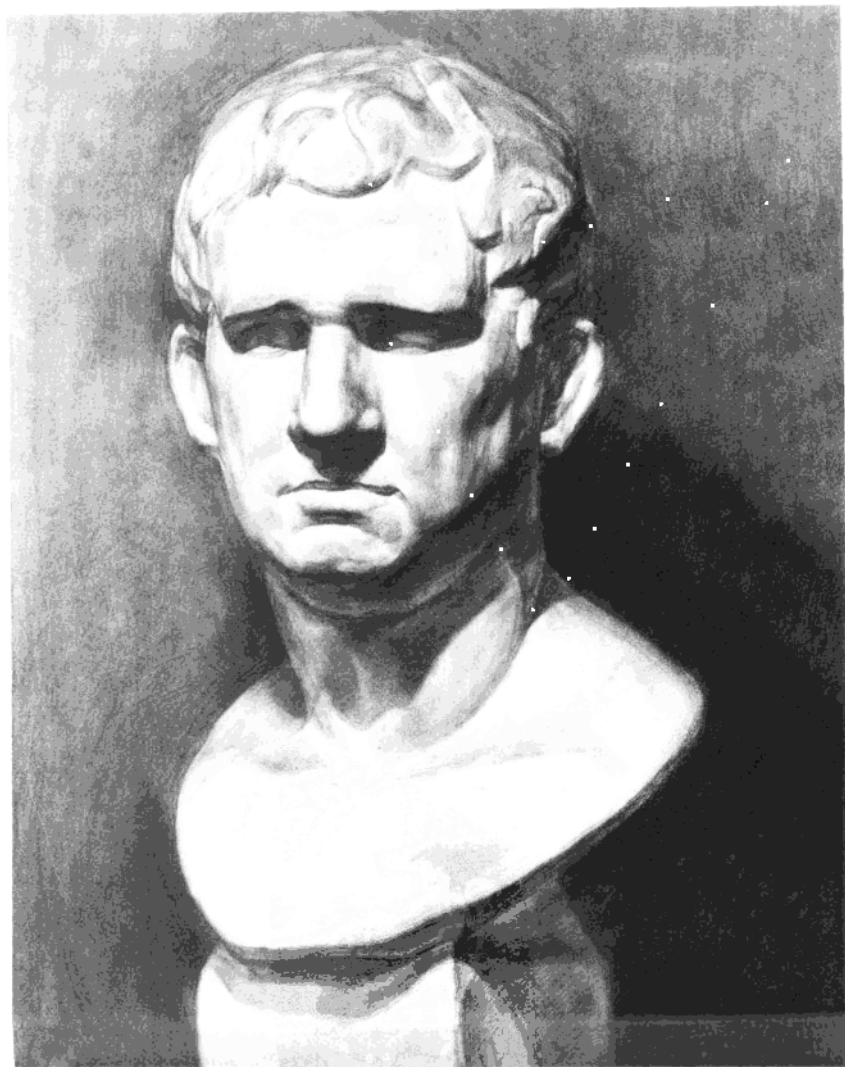
考场石膏像写生的基本内容

素描石膏像写生是造型基础训练的一个组成部分。目前,许多院校的设计专业和雕塑专业常考素描石膏像写生。考试时间一般为3小时或3小时30分钟,考试内容多以常见的石膏像为主,例如:阿格力巴、伏尔泰、海盗、荷马、马赛等。

如何赢取素描石膏像写生的高分

在考试中怎样才能得到高分呢？作为写生用的石膏像，大部分都是艺术大师们精心创作的雕塑作品的石膏复制品，本身具有造型严谨完美、比例严格精确的特点。在石膏像写生过程中，应准确把握对象的结构特征，也要注意构图之完整，构图不可太大或太小，应留有适度的空间。各种关系要明确，掌握石膏像各部位的基本比例关系，熟悉石膏像的五官结构及表现规律。主次、空间关系要明确，通过黑、白、灰大块面构成，从局部的变化到大效果的统一，从而获得明暗调子和层次良好的画面效果。

素描石膏像写生的基本规律

构图与基本形体

石膏为静止的物体，某种程度上可以称之为静物。石膏像写生最重要是锻炼学生的观察方法，养成用比较的方法去观察、体会写生对象的特征，从大的比例关系入手，确立构图，确定石膏像在画面上的高度及宽度的位置，在画幅四周应留有适度的空间，不可太满，也不能太空。大致画出各个部位面的大小、方向及透视变化。特别对于初学者来讲，不要急于求成，应当不断地进行比较，直到准确把握头部高、宽、深的比例及形体构成关系。画出五官大体的位置和形状，找出明暗交界线。

透视与比例

由于描绘对象所处的角度、高度不同而在视觉上产生长度的递增与缩减的透视变化。形体结构往往随透视的变化而产生视觉上的变形。从下面平视头部时，正中线与眉线和鼻线呈平行水平横线，当头部因俯仰、旋转等动作而处于不同透视角度时，会变成相应的透视弧线。因此，透视关系正确与否和形体结构的准确有密切的关系。

任何物体都有自身特定的比例。石膏头像的基本比例通常有“三停五眼”之说，也是前人对一般规律的总结。比例制约着形体结构的基本特点，反映物象的造型特征。在写生过程中，必须整体观察与反复比较，才能准确地把握对象各部分的比例关系。

明暗调子与层次

当光源照射在物体上,会产生明暗的变化,同时引起色度层次的黑、白、灰的变化。我们可以把画面归纳为暗部、亮部、中间部三个黑、白、灰大块面,从整体入手,获得具有层次感的画面效果。锻炼学生的敏感度不单单是形体上的,还有黑、白、灰上的锻炼。

表现方法与写生训练

素描石膏像写生的表现方法有两种,即明暗画法和结构画法。明暗画法要注意光线的自然与真实。结构画法是从形体结构的关系出发,运用解剖、透视知识来分析形体的结构关系。写生训练中,考生要运用平时对造型规律性知识的掌握,整体地把握人物的形体特点,舍去观察的局限性、认识的概念性和表现手法的单一性,考生在平时的写生训练中要注意从个性表现中去了解和熟悉共性的规律。

1.起稿直线好,还是曲线好 起稿直线好还是曲线好,这是形体的概括问题。形体二字本身就包括了形和体积。形的概括一定要符合体积。起稿时并不一定要打直线起稿才行。只要学会体积的概括,用曲线也是可以的,最好是有方有圆,

即:下笔曲直。一般来讲,把结构强的地方,概括得方一点,把大的体积概括得方一点,其他地方用一些放松的曲线,远比处处都用直线要好得多,这就是比较的观察方法。比较不单单是形与形的比较,还有线与线的比较、点与点的比较。用直线也好,用曲线也好,最终都是为了把对象概括得更好,更像,更强。

底面一般比侧面重。这个底面包括眼睛的底面、鼻子的底面、下巴的底面等等。侧面包括鼻子的侧面、眼睛的侧面、头发的侧面等等。更进一步讲,鼻子的底面下巴的底面要有区别,鼻子的侧面和脸的侧面也要有区别。但区别又是建立在整体的黑、白、灰基础上,区别太大就会花掉。

2.石膏像写生和速写的关系 整体的观察方法不是美术教学的最终目的。最终目的是使学生养成对事物具有敏锐的观察力,对于素描来讲就是对造型的敏感度。这一点,单靠比较的方法是不够的。它是一个基础,还是靠大量速写来锻炼学生在短时间内捕捉对象的能力。换句话说,石膏像是锻炼学生的眼睛,速写是锻炼学生的手。所以在画石膏像的同时,即使考试不画速写,也一定要每天练习速写,这样才能达到心、手、眼三者的结合。

灰调子尽量少画，即使画了，效果上应当和没有画灰调子一样。换句话说，灰调子绝对不能强过黑的。

三小时写生应试要领

基本步骤和要点

步骤一 用半小时起稿，只要画形体，不要求体积。注意比例关系和五官的位子、轮廓的形状及头颈关系等。观察方法要注意点与点之间、线与线之间、面与面之间的比较。

步骤二 再用半小时，将大的体积关系画出，结构要严谨，不要急于深入刻画五官，只要把其位置表示出来，稍微加上调子，注意骨点的位置，骨点与骨点之间要多比较，这样才能把结构画严谨。

步骤三 用1小时进行深入刻画，围绕着明暗把体积画出来。一要把明暗交界线加强，即大的体积加强。二要将亮部、暗部的体积转折表示出来，但一定要找和明暗交界线有关系的转折，例如荷马的明暗交界线眉弓和亮部额丘的关系，胡子前方的明暗交界线和胡子暗部关系。既要把大的形体加强，又要把一些主要的细节画出。考生经常会在这个阶段画“花”掉。只要暗部亮部的处理得当，这个问题还是很容易解决的。

步骤四 再用40分钟，这个阶段是出效果的阶段，前面已经讲过黑、白、灰的关系决定着效果的强烈程度。所以，这个阶段就是把黑、白、灰拉开，效果加强。具体说来，就是把底面和侧面的轻重程度分开，例如荷马的鼻子底面和侧面的区分。同时也要把重灰和亮灰分开，荷马帽子明暗交界线前的灰调子要分开，分出重灰和亮灰，这样就不单单是暗部、亮部、灰部三个面，而是暗部、亮部、重灰、亮灰四个面。这样增加了体积感，使帽子更有球体的感觉。

步骤五 最后用20分钟进行调整。这个阶段不能再画小细节了，应当少画多看，再回到最大的形体，最大的黑、白、灰上来。

步骤一

步骤二

特别提醒

1. 不管是亮部还是暗部都要尽量少画，把注意力集中在明暗交界线上和大的形体上。

2. 考试过程中要每隔一小时把画放到对象前面比较一下，考生站在作画的位置不动。比较你的画面与对象有什么不同，用比较的方法来找错误。

步骤三

步骤五

步骤四

小结

(1) 步骤一和步骤二有时可以同时进行。其目的就是把形画准、画像。骨点即形体转折最大的地方，也是明暗交界线经常出现的地方，某种程度上把骨点连起来就是明暗交界线。起稿时尽量不要画死，特别是小的形体，点到即可。如果一个小时大形没有画好，时间可延长，直到把形画准。

(2) 对比的重要性，对比分形体结构的强弱对比和黑、白、灰的强弱对比。步骤三强调形体强弱的对比，步骤四强调黑、白、灰强弱的对比。

特殊角度的应对

特殊角度一般都是比较难画的角度，也是难出效果的角度。例如，纯正面很难画出空间感，纯侧面很容易画得空洞，俯视、仰视的形很容易画不准确。

1. 纯正面 纯正面很容易画宽。因为产生透视后，从耳

朵到颧骨的距离变得很短，考生经常画宽。这段距离一定要画准确，否则颧骨到耳朵的空间不对，耳朵有前面来的错觉。从颧骨到鼻子一般都是亮部，尽量少画调子。鼻子在最前方，鼻子的明暗交界线要比颧骨和下颏重一些。

2. 纯侧面 特点是五官少，头发面积多。难点是

头发的处理和颧骨到鼻子的空间。画头发时应当理解头发是长在头部这个球体上的，应当把球体的感觉画出来。最重的地方应当是耳朵上方的头发。另外，鼻子到颧骨的距离要注意，很容易画宽，眼睛的距离也容易画宽，鼻子、颧骨和眼睛所形成的四方形要多做比较。

3. 俯视、仰视的角度 俯视的角度产生透视后，石膏下面会变得很短即底面看到的很窄。如荷马的眼睛、鼻子、胡子的底面很窄。仰视的角度产生透视后，石膏下面会变得很长，即底面看到的很大。如荷马的眼睛、鼻子、胡子的底面积很大。形很容易画不准。这时应距离石膏远一些，减少透视。

特别提醒：以上各角度考试一般很少碰到，如遇到可稍微调整一下角度。例如，碰到纯正面，在不影响其他考生的情况下，考生可把位子向左或向右稍移动。

特殊光线的应对

考试最好的光线是侧顶光,这样的光线效果最强。但考试并不是所有的教室光线都好,有些光线很平。有些考生画到全暗面或全亮面,这就需要考生有较强的主动处理能力。

1. 平光 即使明暗交界线不明确,也要把它主动地找出来。尽量处理成侧顶光效果,底面画得比对象重一些,这样效果会加强。

2. 全暗面 一般都是侧面。注意顶侧隆起的塑造、头发的处理和反光的处理。

3. 全亮面 一般都是侧面。加强底面亮部,把大的结构线画出即可,尽量用HB以上的铅笔。

细节部分的处理

1. **边线的处理** 石膏像的边线要考虑轻与重。一般在骨点的位置上画重、画实一些，其他地方画轻、画虚一些，两根线穿插，前面的线实，后面的线虚。通过边缘线的虚实变化使对象从灰色的柔和背景中体现出空间感。

2. **明暗交界线的处理** 明暗交界线是分清受光面与背光面的关系，也是结构最强、转折最大的地方。一般在黑、白、灰中是最深的，也是最明确的地方。明暗交界线一定要和重灰、亮灰分开。

3. 头发、胡子塑造的处理

(1) 阿格力巴：首先把头部当作一个球体。在最大转折处画出一些头发就可以了，关键是要把球体的感觉画出来。

(2) 荷马的胡子：一定要注意胡子的底面，特别是角度平视正面时，胡子的侧面和底面很窄，但一定要画出来。侧面的胡子只要抓住明暗交界线，把位置画准，体积感自然就会出来。

(3) 马赛:从结构大关系着手,尽量把头发、胡子的底面画重,即使它看起来不是很重。

(4) 小卫:注意额头前面的头发,把它当作一个整体,一定要画出体积感。然后再分成三组,中间的一组最大。小卫最重要的是头、颈、胸的关系,头和脖子的动势比较难把握。

(5) 海盗:额头前面的头发分组。在骨点的地方要多比较,一定要把额头的形画准,否则头发画得再好也没有用。头发一般在骨点的地方会有转折。画侧面的头发,要把头部球体的感觉画出来,顶部的头发大部分可以省略。

试题训练指导与写生要领

海盗多角度写生要领

在写生之前,不要急于动笔,先看几分钟,感受对象的特征。海盗是一位苍老的老人,眼睛下陷,颧骨突出,下颚骨很明显。画时不要急于求成。

注意事项

(1) 画颧骨时要和耳朵前面的头发一起画,它们在同一条明暗交界线上。

(2) 注意耳朵上方的顶侧隆起,它一般也在明暗交界线上,即使不在明暗交界线上,也要把它强调起来。

(3) 耳朵被头发遮住一部分,不要把耳朵的形画得太明确,耳朵在头发的下面。

(4) 眼睛不要画得太强,要把眼眶加强,眼睛在眼眶的里面。

(5) 嘴和下巴附近的胡子要画在转折处。

写生步骤

步骤二

步骤一

步骤三

海盗多角度写生

