

百日
攻关

曹兴军素描 石膏头像大观

曹兴军 著
湖南美术出版社

试要求与评分标准

日学习的合理安排

时练习与考试中如何把握造型的准确性

本作画步骤

要必考石膏像多角度示范作品

曹兴军简历

湖南郴州人，出生于1966年11月。1988年考入浙江美术学院（现中国美术学院）。1994年考入中国美术学院攻读硕士研究生，1997年毕业留校任教至今。现为中国美术学院基础部素描教研室主任，红军画苑主持。编著的图书有《素描头像》、《色彩静物》、《水粉静物》、《水粉静物难点攻关》、《人体素描》、《风景速写》、《人物速写》等三十余种。

图书在版编目(CIP)数据

百日攻关·曹兴军素描石膏头像大观 / 曹兴军著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

I. 百... II. 曹... III. 石膏头像—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069710号

百日攻关·曹兴军素描石膏头像大观

著者: 曹兴军

责任编辑: 曹勇 李松

整体设计: 张卓明 段颖婷

责任校对: 徐盾

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开本: 787 × 1092 1/8

印张: 7

印数: 1—10000册

版次: 2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

ISBN7-5356-2278-X/J·2119

定价: 25.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

百日攻关

曹兴军素描石膏头像大观

湖南美术出版社

百日攻关·曹兴军素描石膏头像大观

艺术院校招生专业考试中之素描科目考试内容主要以真人头像、真人半身肖像、石膏头像为主。其中石膏头像以写生作为考试方式。如何在考试中取得理想的成绩？本册《百日攻关·曹兴军素描石膏头像大观》就此问题从以下几个方面进行阐述，同时结合范图加以说明，并根据常见的不同角度对必考的主要石膏头像做了全面的示范。

一、考试要求与评分标准

（一）石膏头像考试基本要求可概括为：

1. 画面构图安排完整合理。2. 基本比例与动态以及形体结构关系准确。3. 塑造客观、深入、扎实，体积感强，生动、真实地把握石膏头像的形象特征，并充分展示准确的素描造型能力。4. 画面效果整体统一，同时给人以轻松自如的感觉，主次、虚实、前后、空间、明暗等关系表达到位。

（二）评分标准要根据招生学校的要求来定，而且具有一定的相对性，要依据当年考生的整体水平、招生人数、报考人数诸方面来综合评判，但只要抓住了基本要求就能获得理想的成绩。

二、技法运用与工具材料选择

石膏头像素描的表现技法多种多样，归纳起来通常有三种：以线条为主的画法、以面为主的画法以及线面结合的画法。

（一）以线条为主的画法。通过线条穿插准确地表现石膏头像的结构关系和形象特征。然而，运用线条必须处理好线条的疏密、粗细、曲直、刚柔等辩证关系，这样才能充分展示线条所具有的独特魅力。

（二）以面为主的画法。用这种画法表现对象的体积及画面空间有着独到的效果。它利用黑白灰关系来塑造对象的体积结构，并再现画面空间关系，是大家常用的一种画法。然而，在运用时要特别注意明暗调子的层次感，即调子的强弱变化，以避免画面“灰”、“脏”、“平”；同时还须注重明暗调子的概括性，以免出现“碎”、“乱”的画面效果。

（三）线面结合的画法。这种刻画方式从某种程度上弥补了仅用线条或调子在表现过程中的不足，为我们提供了更灵活的表达方法。线面结合画法是我们在素描时最常用的技法。当然，任何一种方法都有其局限性，在运用线面结合的画法时要防止线条和明暗调子容易出现的问题。

至于工具材料应尽量用艺术院校招生中通常采用且易掌握的，如木炭笔、炭画铅笔、铅笔、铅画纸、素描纸等，并准备好橡皮、美工刀、定画液等。使用时可以将木炭笔与铅笔或者炭画铅笔相结合，先用木炭笔铺画明暗关系并由此概括出大的结构体块关系，然后再用铅笔或炭画铅笔进行深入塑造。不过，切记用木炭笔时不宜过多地重复涂抹，以免画面不透气，产生“闷”、“脏”的后果，影响以后的深入刻画。选用工具时须了解其性能。如木炭、炭画铅笔能画出较松的效果，且效果出得快，黑白灰对比强烈，而铅笔、炭画铅笔则容易产生结实的效果，且较好塑造，有较强的层次感。当然，铅笔运用不当会出现“灰”的现象，炭画铅笔较难掌握，易造成“脏”的后果。

三、百日学习的合理安排

要想在考试中取得好成绩，平时训练至关重要，临时抱佛脚是极不可取的。进行练习之前，首先必须理解考试要求和评分标准。然后，根据要求和标准来科学地安排训练方法及进度。而且，要明确作画的步骤，规范作画程序。

总而言之，考前练习时须画得深入一些，塑造应充分完整一些，要认真分析、理解头部结构关系，阅读一些头部艺用解剖的书籍，分析不同石膏头像的造型特征，仔细观察对象造型特征和明暗调子的细微变化，这样才能“知己知彼，百战不殆”，为素描考试（石膏头像）做有利、充分的准备。

（一）合理科学安排学习内容和学习时间至关重要

必须本着效益优先的原则，运用极有限的时间充分解决自身所存在的专业问题，从而缓解文化课学习压力。根据多年经验，我们以一百天为一个学习周期，大致分为三个阶段：

1. 第一阶段，25天左右。以培养学生观察能力为目的，把学生在本阶段能准确把握对象的基本形、基本明暗调子、基本技法与工具使用作为主要的学习内容。

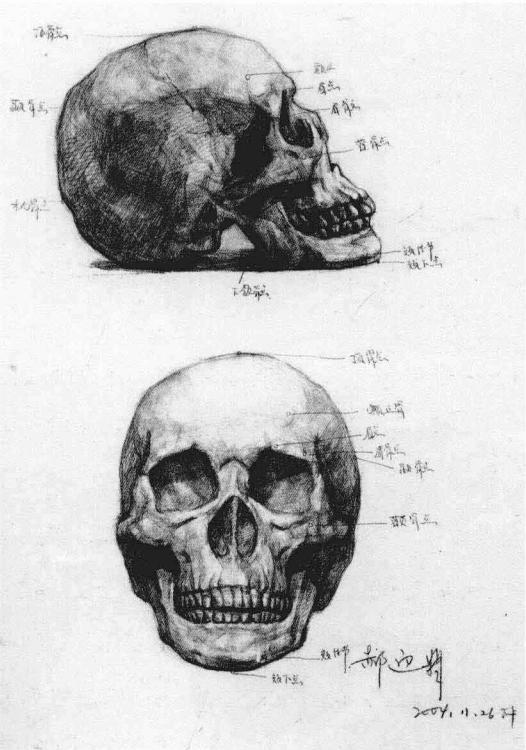
2. 第二阶段，45天左右。逐步培养学生深入塑造的能力，尤其是主要结构关系及五官等细部特征的分析刻画。同时，培养充分把握整体的画面效果的能力。

3. 第三阶段，30天左右。本阶段主要是以模拟考试为主，并结合临摹、写生、默写训练，使学生逐渐适应考试，具体地了解艺术院校素描考试要求，同时，针对模拟考试中出现的问题迅速加以解决。

(二) 具体安排 (参见红军画苑百日学习进程表)

	第一阶段 (25 天)	第二阶段 (45 天)	第三阶段 (30 天)
学 习 内 容	素描 色彩 专业理论	素描 色彩 专业理论	素描 色彩 专业考前准备与模拟考试
附：1. 必须保证每天上午、下午、晚上共 10 小时的学习时间。 2. 必须按照教学计划进行训练。 3. 必须完成规定的作业量 (包括理论课作业)。			

当然，根据同学的专业水平不同，必须相应地进行调整。如果安排得当，必能获得良好的学习效果。

学生头骨练习小习作

学生基本形练习小习作

学生基本形练习小习作

四、平时练习与考试中如何把握造型的准确性

(一) 用什么方法能更准确地把握形体结构关系，首先应该明确全局整体的观察方法，以多点全方位、整体与局部相结合、空间层次与透视互动、外形与体块相结合等方法来观察、分析、理解对象造型特征。同时，还需将结构理论带入实际练习的分析理解中，从而形成形象记忆。

(二) 在学习实践中，我们不妨参照以下经验和方法

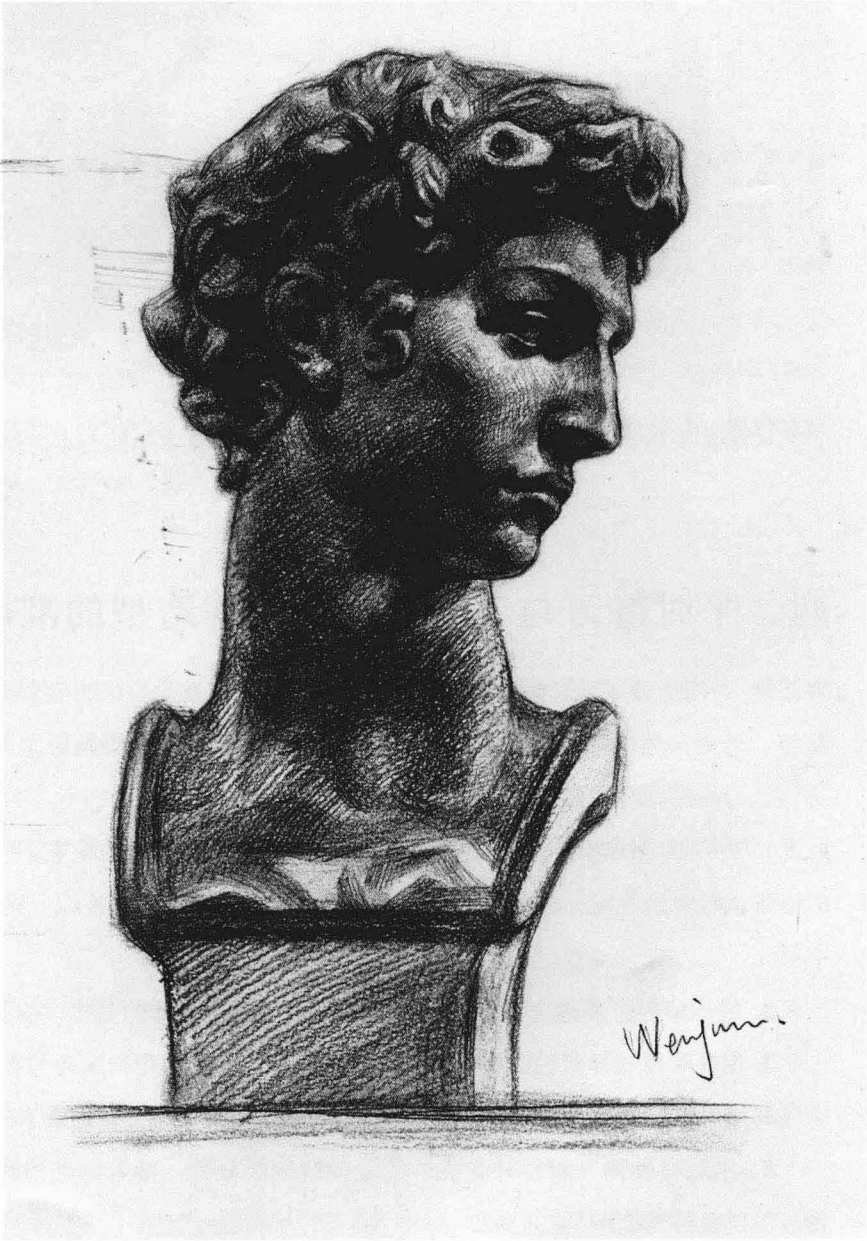
1. 用六横一纵来划分头部主要结构区块，明确重要骨点的位置。六横是指两个额丘的连线、两个眉弓的连线、两个颧骨点（头部最宽点）的连线、两个颧骨点（面部最宽点）的连线、两个下颌骨点的连线、两个下巴骨点的连线。一纵是指从顶骨点穿越眉心、鼻中隔、下巴中心的中线。
2. 用耳朵的位置确定颧骨到下颌骨的长度，以及额骨的宽度，侧面还可以确定枕骨点的位置。
3. 用外眼角与耳朵的距离判断脸的宽度及耳朵位置，用内眼角与鼻翼的距离判断鼻子的长度。
4. 用下巴与眉心、鼻翼、嘴角、内眼角及额丘等的对应关系判断下巴、嘴部、鼻部、眼部等是否偏差错位。
5. 用眉弓外侧（眉骨外骨点）的延伸线判断额骨、颧骨的结构转折关系。同时，用它的向下的延伸线（外眼眶）判断颧骨的宽度及位置。
6. 用嘴角判断下颚角（耳朵下方）的转折位置以及眼部位置。
7. 在透视状态下用面部中轴线进行对称比较，以确定对应点的位置。
8. 用肩部与下巴的位置关系（高低）判断头、颈、肩的动态连接关系以及背部的曲直程度。

五、平时练习与考试中容易出现的问题

- （一）构图不合理，出现过偏、过满、过空等弊病。主要表现为太高、太低、过分偏左或偏右，影响画面视觉平衡，或太满而不透气，或主体太小而显得空洞。所以，构图时要遵循“宁上不下，上紧下松，大小合理”等原则，尽量使得构图完整。
- （二）基本比例、动态不准确。这是由于作者观察的局限性造成的。因此首先应从对象的整体去观察，如头、颈、肩等之间的比例、动态关系，外形与内部结构的关系等。尤其是石膏头像基本比例，动态不准极易失去对象的基本形象特征。
- （三）局部形体结构关系不到位，塑造不够深入，或形象特征不明确，面部表情不真实。主要原因是对局部结构欠缺理解分析，从而影响造型的准确性和深入程度。故而，我们在理解基本结构时还须分析局部细微的形体结构特征，因为形体结构是素描考试要求中最重要的内容之一。
- （四）主次、明暗、虚实、前后空间等关系缺乏，特别是头部、五官与其他部分对比不明确，常常容易产生“灰”、“脏”、“腻”等现象。画面出现“灰”、“脏”等弊病主要是明暗对比不明确、黑白关系缺乏所致，而“腻”则是因为塑造时主次虚实关系不分，面面俱到所造成的。同时，虚实、前后空间等关系缺乏也是主次、明暗关系不到位的主要原因。
- （五）画面效果不够整体统一。例如，只注意对象形象的个性特征，不注意基本结构，就会造成形不准。我们在塑造局部时，往往会被细节打动而忽略画面的整体性，甚至过多地刻画局部，使画面产生许多亮点，而导致出现“碎”、“花”、“乱”、“灰”、“脏”等不良效果，因此，我们刻画局部要考虑画面整体的主次、明暗、虚实等关系，必须在作画的最后阶段对整个画面进行全面调整。

学生模拟考试试卷之一

学生模拟考试试卷之二

学生模拟考试试卷之四

学生模拟考试试卷之三

学生模拟考试试卷之五

六、考试时怎样充分发挥平时训练的水平

一般素描石膏头像考试要求在规定的时间内采用写生方式完成特定的内容,时间为3-4小时。因此,首先应合理分配考试时间。起稿构图前先稳定情绪并作短暂思考,认真观察、仔细分析,并设计好作画步骤,然后选择平时画得得心应手的构图来安排画面,同时要将对象的基本比例、形体特征纳入起稿构图中,并就势铺出大的明暗关系。这样,就有更多的时间来进行局部塑造和画面调整。

至于采用什么样的表现手法,应选择平时训练中惯用熟练的方法进行。

七、基本作画步骤

(一) 构图的基本比例、动态以及大体的明暗关系

起稿时必须合理完整地安排构图,应以突出主体,再现对象基本比例、固有色形象特征为基准,为以后几个环节打下良好的基础。同时,铺上大的明暗调子,准确地完成头、颈、肩、胸之间的基本结构关系。应先整体后局部、先浅后深,拉开亮部和暗部,整合基本体块关系,为下一步深入刻画做准备。

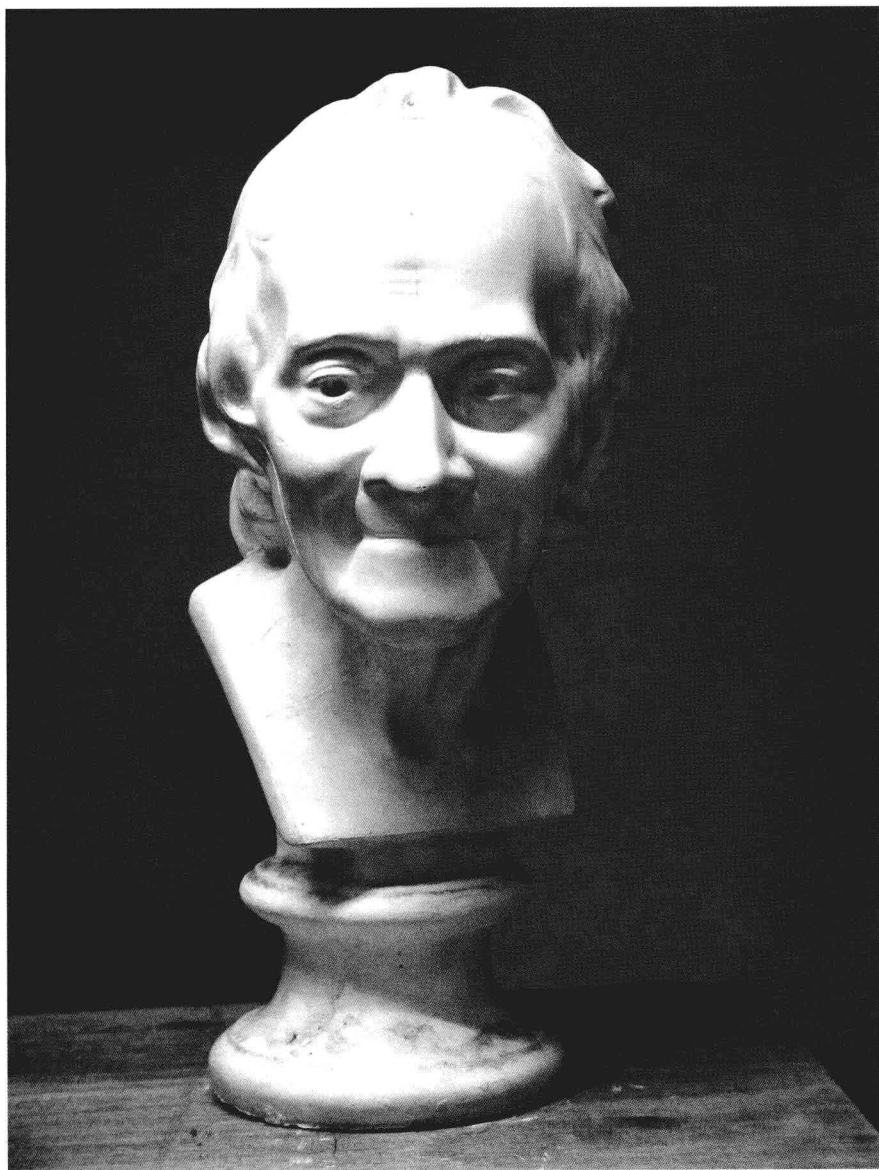
(二) 深入塑造,局部刻画,把握细节特征

从局部开始塑造。可从头部某一部位着手刻画,例如面部骨点、五官、头部明暗交界线等,充分挖掘对象造型及表情特征。塑造时要把握画面的明暗关系,拉开画面的黑白灰。明暗调子始终是为了准确地表现人物头部的形体结构以及主次、虚实和空间关系,切记不能割裂明暗调子与造型的联系,以防止“脏”、“灰”、“乱”、“碎”、“腻”等不良效果的产生。

(三) 调整画面关系使整体效果和谐统一

画面效果是评分的直接依据。因此,考生对画面大效果的把握能力就显得尤为重要。这就要求不仅要深入刻画还要整体统一,而且结束前还必须对画面进行全面调整。由于塑造局部时不免产生“花”、“碎”、“灰”、“脏”、“腻”等现象,因此需要留出相应的时间通过调整来突出面部,强调五官,准确生动地处理好头、颈、肩、胸之间的关系,同时还要确保体积关系。所以,整理画面,强化主次,概括、控制好暗部和亮部,完善黑白灰明暗等关系,才能让画面完整统一。

八、主要必考石膏头像——伏尔泰、海盜、阿克里巴、小卫、马赛、荷马、罗马王等的造型特征,以及五种角度的素描写生步骤示范

△

伏尔泰正面像

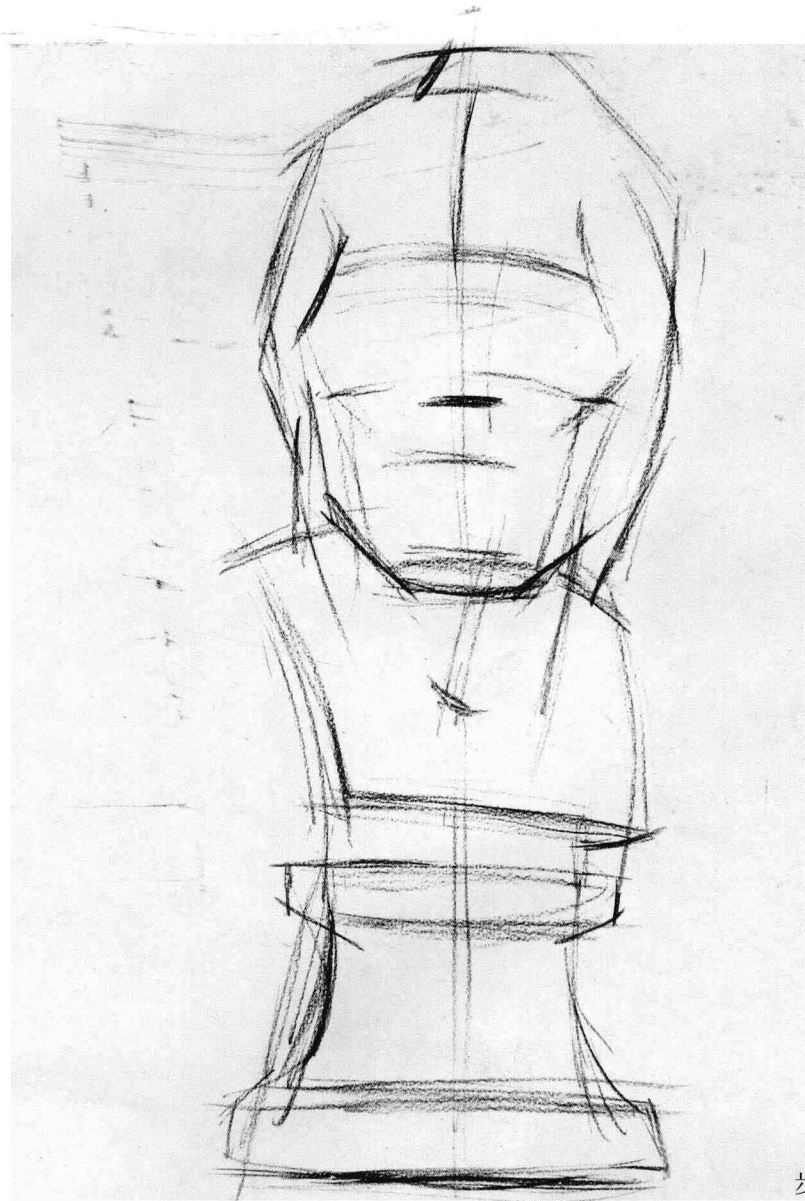
▽

伏尔泰侧面像

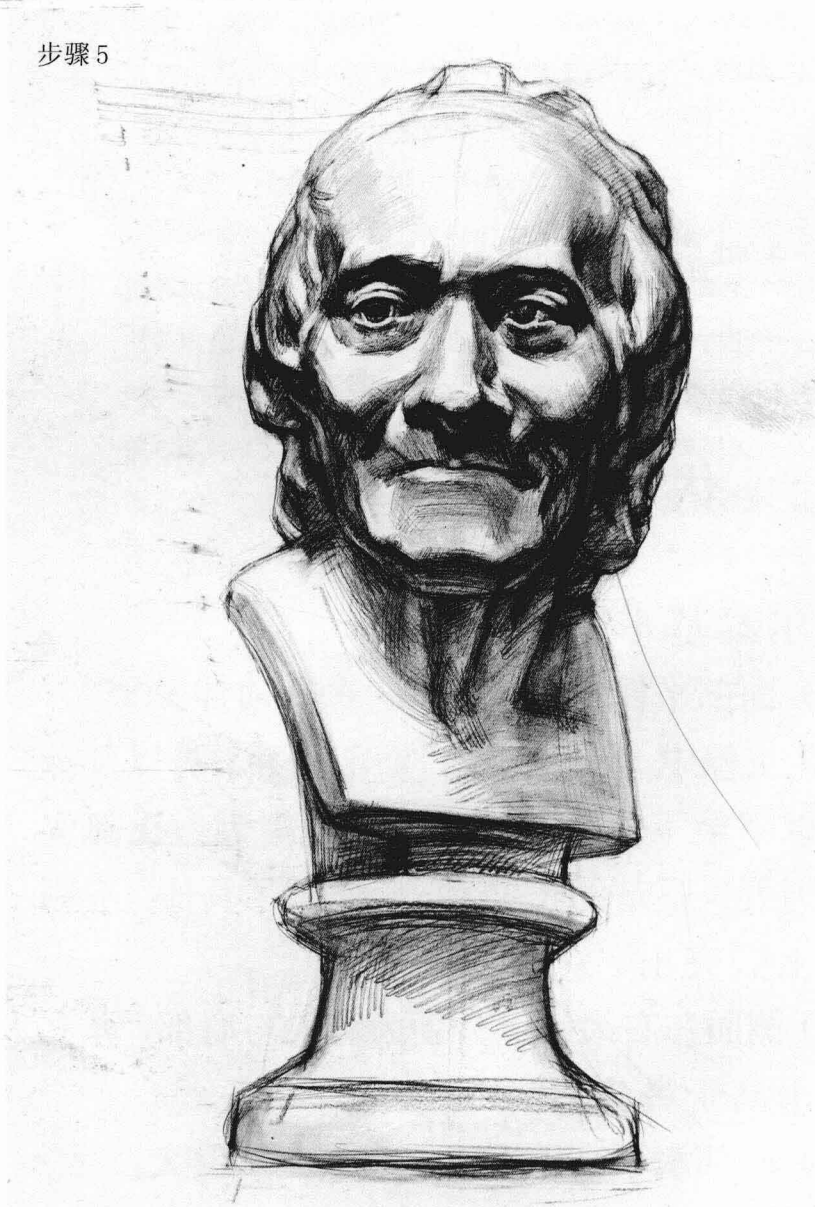
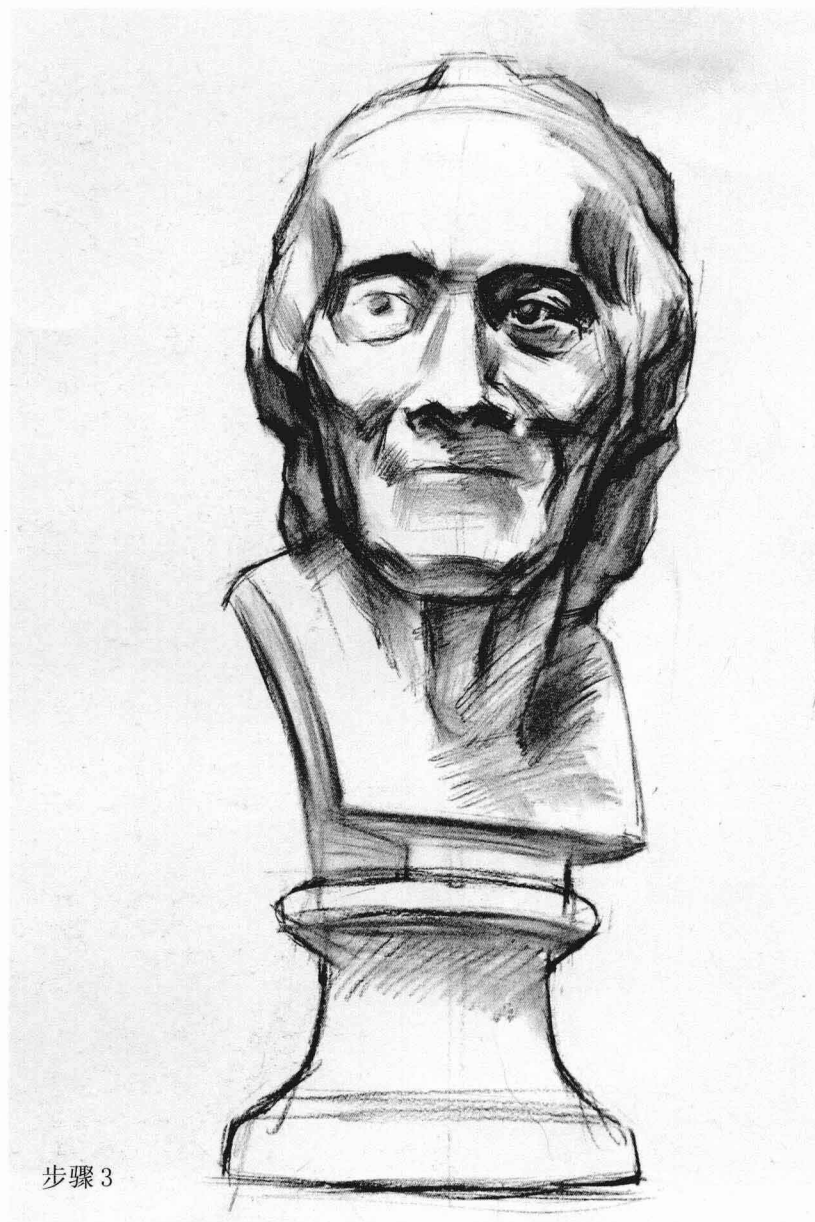
（一）伏尔泰

伏尔泰基本造型特征

- (1) 面部平视并略微倾斜，颈部前伸。
- (2) 三停中（三停五眼：面部中额、鼻以及鼻部以下至下巴骨点三部分长度相等；头部宽度为五只眼睛的长度）下巴略短于其他，下颚比上颚突出。
- (3) 侧面左右最外点分别为鼻尖与肩部，鼻翼水平高于鼻尖。
- (4) 肩部水平高于下巴，头部比例偏大。

步骤 1

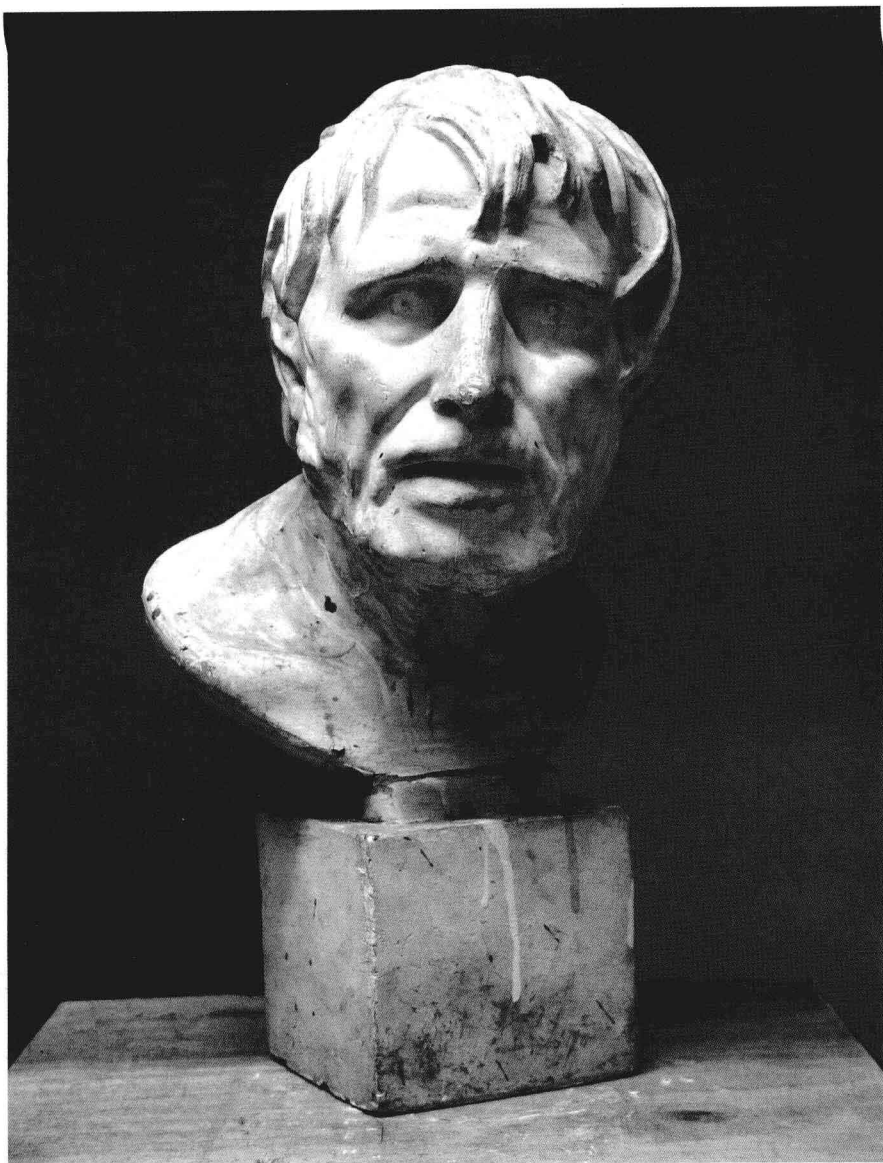
伏尔泰完成图

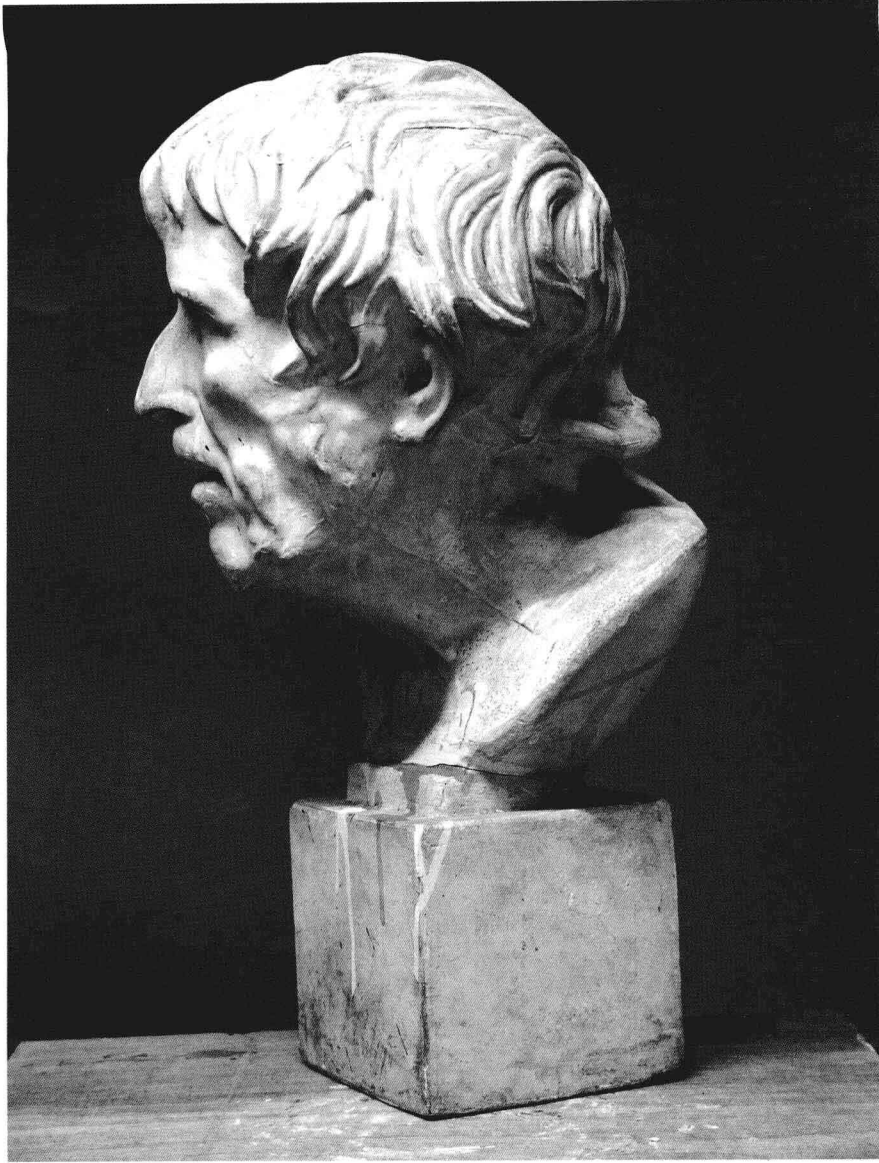

△

海盗正面像

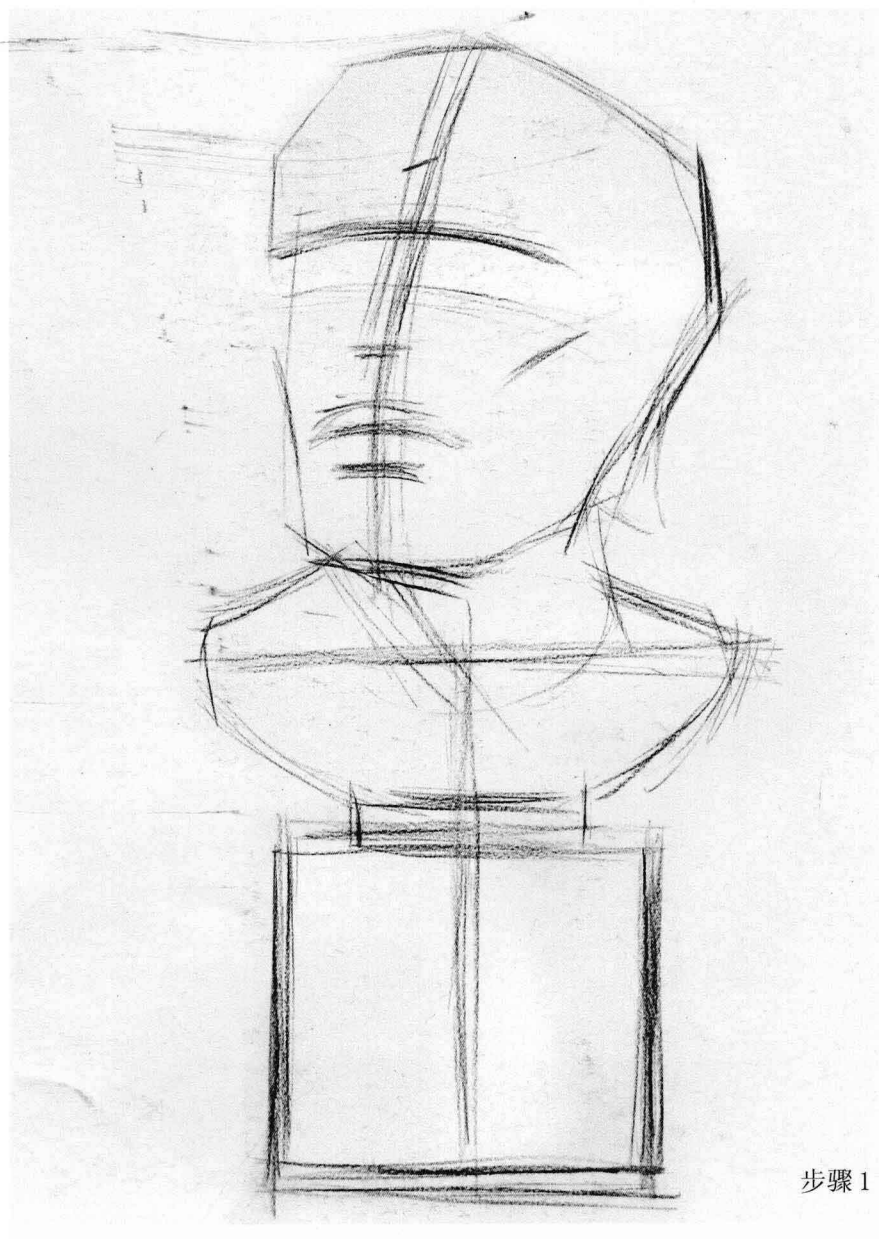
▽

海盗侧面像

(二) 海 盗

海盗基本造型特征

- (1) 面部平视并略微倾斜，颈部前伸。
- (2) 三停中下巴略长于其他，下巴因胡须而不对称。头发呈垂柳状并紧贴头骨，转折关系与头骨结构相同。
- (3) 侧面左右最外点分别为鼻尖、前额头发及肩部。
- (4) 肩部高于下巴，头部比例略偏大。

步骤 1

