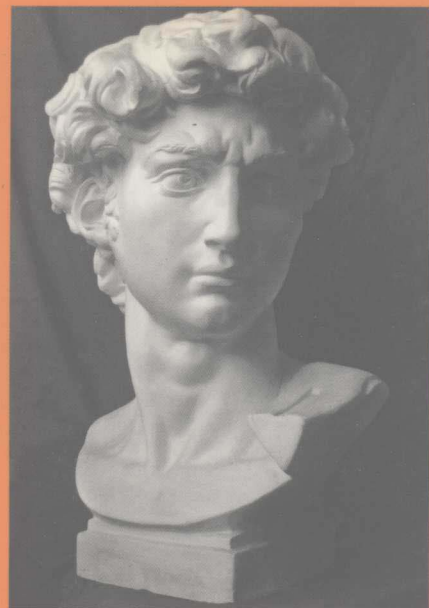

名师导考系列丛书

编著 陆琦 许剑春

湖北美术出版社

素描

石膏像

考前教室

- 素描静物
- 素描人物
- 素描石膏像
- 速写人物
- 水粉静物

KAO QIAN JIAO SHI SU MIAO SHI GAO XIANG

序

近几年来美术高考有两大动向值得考生重视：一是高等院校美术专业招生名额，从来没有像现在这样飞速上升，不少综合性大学也都相继新增了美术专业；二是美术专业考生已不象以前那样凤毛麟角，而是大量地涌现；学习的渠道也不再是美术学院附中的专利，更非个别画家进行“师徒式”的传授，而是美术特色中学或中学美术特色班像雨后春笋般地在全国各地有条件的中学中迅速发展起来，形成规模化、专业化的集体培训方式。美术特色中学或特色班聚集许多毕业于美术院校的优秀教师，他们都具有丰富的实践经验，教育观念新、思维活跃、基础扎实，同时又了解考试动向和规律，有一套行之有效的指导方法，教学效果比较显著。据笔者了解，由这些学校培养出来的学生，在参加高考美术专业考试中，上线率几乎是百分之百，更重要的是他们在进入各类美术专业院校后，具有较强的专业发展潜力。

这套丛书本着给美术类考生选择优秀的名师示范作品的原则，特从全国各美术特色中学中挑选一部分从事一线美术教学的教师在临考前现场给学生作示范的写生，或在学生起稿作画的基础上经过修改、讲解和示范完成，具有直接针对性和一定艺术性的示范作品，编成这套丛书，名之为《名师导考·考前教室》，使考生犹如在教室中直接看到和听到教师的指导而受到启发。这是很有意义的。

美术学习关键在于抓住重点：首先，要把握自然规律和艺术规律，包括形式美的法则、技法技巧，以及表现手法的规则等等。自然形态造型因素主要包含：结构、体积、运动、节奏和韵律，并提供各种视觉因素，诸如线条、色彩、明暗、形体、空间。在画面上，它们相互联系，相互制约，构成完美的整体和内在的和谐。书中各示范作品的内涵及其具体技法的表现，都寓有客观规律性的东西。我们常说的“艺术美”，就是按照美的规律并为着美的目的而创造事物之美。其次，要理顺各种因素之间的相互关系。例如对比调和、呼应均衡、烘托映衬、明暗浓淡等等方面的关系。“美在关系”，把各种关系协调好，是突出整体和谐之美的前提。三要表现形式多元化，比如：常见的素描明暗画法、结构画法和构成画法；色彩体面塑造画法、点彩画法、装饰性画法以及在技法上采用涂黑底或涂色底等等，都要善于运用。四要注重质感和动感，包括人物的气质，石膏像的特征，静物的质地感；线条动荡的飞舞感，光色变化的闪烁感，笔触肌理的触动感，朦胧幻影的摇晃感等等，都是运用线条、色彩把它们烘托出来的。这些感觉的呈现，就是作品的生命力和感染力，必须重视并逐步掌握和深入。

我相信：在本书示范作品的启发和诱导下，考生们有志通过高考而进入高等院校深造的理想，一定能够实现。是为序。

陆 琦

2004年5月于杭州

湖
北
美
术
出
版
社

素描石膏像

考前教室

■ 编著 陆 琦 许剑春

KAO QIAN JIAO SHI SU MIAO SHI GAO XIANG

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像 / 陆琦 许剑春 编著

—武汉:湖北美术出版社, 2004.8

(名师导考·考前教室系列书)

ISBN 7-5394-1587-8

I.素…

II.①陆…②许…

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(2004)第 070556 号

素描石膏像

© 陆琦 许剑春 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

传 真:(027)87679523

邮政编码:430070

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:2.5

印 数:6000 册

版 次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1587-8/J · 1306

定 价:12.00 元

素描石膏高考应对

石膏像大都是历代雕塑家的艺术精品或仿制品,造型极其完美而又具鲜明特点,富有强烈的艺术感染力,是考察考生观察方法、造型能力、表现能力,并便于考试实际操作的理想形式。在近几年的美术高考中石膏像常被用于素描考试。常考的石膏像大致有:小卫(朱里诺美第奇)、海盗(阿里斯多芬)、阿格里巴、伏尔泰、马赛、罗马王、荷马、格达杰那塔等。

一、比例和透视的把握

正确把握石膏像的视觉比例是画好作品的先决条件。有些考生在考场上连基本的比例都没有画准就急着上明暗,那是非常错误的。在石膏像写生中每一步进展都涉及到比例问题。正确的比例,是考察考生造型能力的重要方面。比例只有通过多比较、多观察、整体分析来逐步确立。具体来说:从大的外轮廓到局部结构之间的比例关系,形体之间的长短比例关系,明暗层次的比例关系,由左至右、由上至下、由前至后以及黑白灰构成上的比例关系是通过比较来判断其是否准确。在特定角度的考生与石膏像之间的关系并不是固定不变的,千万别套用所谓的程式,如从哪里到哪里是“几比几”等等,要依据实际观察来确定比例。

在石膏像考试过程中透视的准确,是很重要的。认识和表现透视现象是不可避免、不可忽视的重要环节。面对石膏像一定要注意透视的统一性原则。以视点为准,物体由近及远呈现由大到小、由宽到窄的透视变化,从而产生一系列不同形体的不同透视现象。在视觉中,比例与透视是密切相关的,视觉比例包含透视现象,透视现象作用于视觉比例关系。在观察对象时,必须左右、上下同时看,既看左边时,同时也看右边,看上面时,同时关注下面,才能协调准确。

二、形体结构的正确

形体结构是物体本身所具有的外形和体积,是实实在在的存在,是一个人在黑暗中也可以通过触摸来感知对象的体积存在。考试的目的就是看考生能否真实而准确地掌握形体结构。如果考生对实在的形体不了解的话,所画的石膏有可能出现脏和灰或散乱的光影。这需要考生平时花时间多探索,多理解,多实践。形体是客体物象存在于空间的外在形式,即体现其立体性质的造型因素。如果说形体与结构是外观同内涵的关系,那么形体是形象的,神态则是基础,主导的关系,即所谓“神寓于形”。物象的形体给予视觉的因素是由其外在的体面按照一定的组织规律构成的。一切物象都处于三维空间之中而具有一定的立体感,认识这一规律是避免把对象看“平”了的关键。物象的形体特征取决于物体的主要构成面的基本形和它们之间的转折特点,了解这一特点是避免把对象看“碎”的关键。物象的体面结构有复杂与简单之分。有些石膏像的体面转折由于内部结构复杂或翻制粗糙,过圆,要运用形

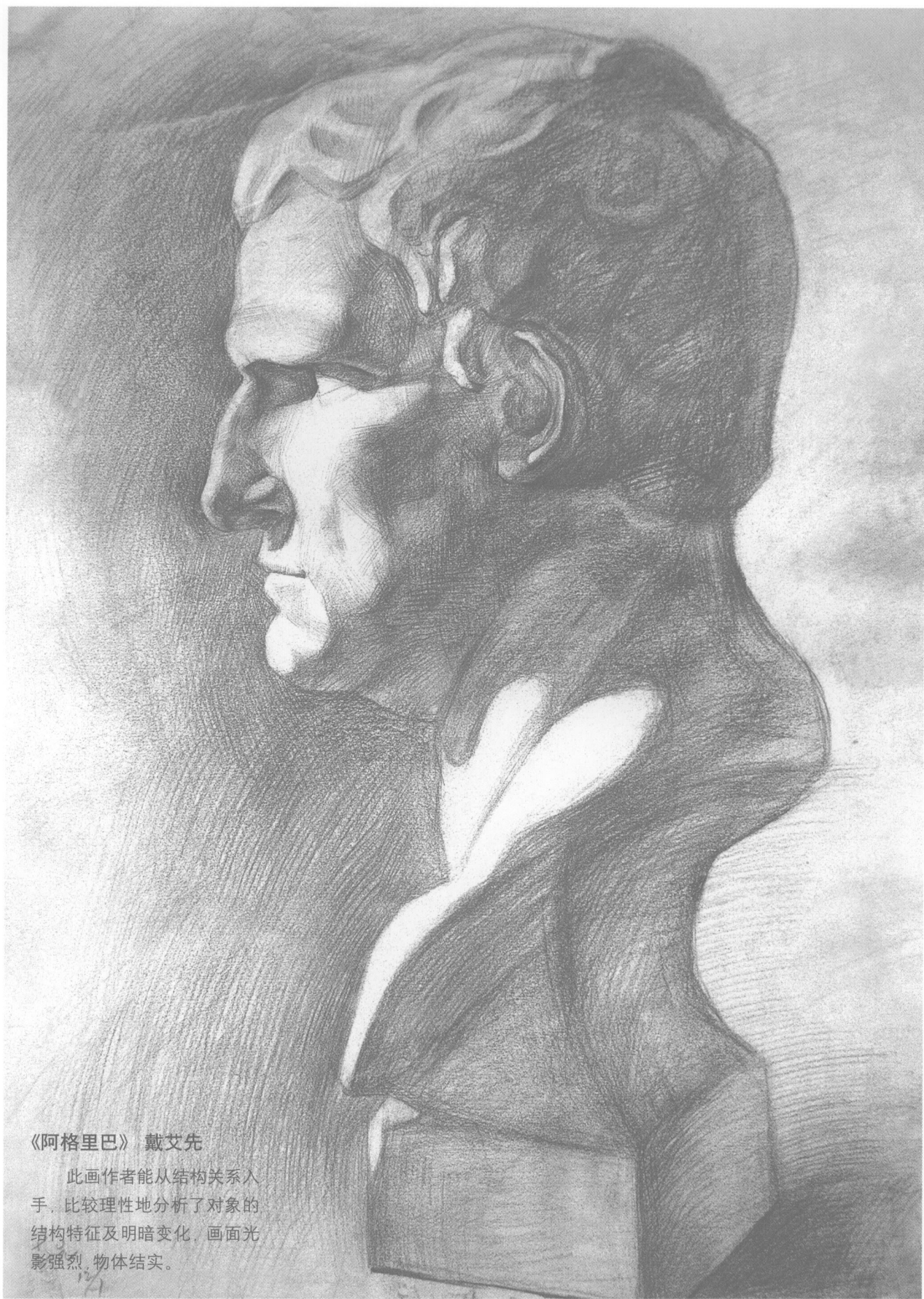
体分析法进一步了解其各个构成面的具体丰富变化,不至于把这些本来复杂、丰富变化的特点表现得过于空泛或含混不清。结构是蕴涵于物象外在形态之中的内部构造,不了解它,也就无法准确地把握物象的一系列外部特征。任何复杂的物体归根结底,要体现于基本形(体)之中,也就是几何结构。结构也是指某个物体的各个组成部分之间的构成关系,其中包含穿插、榫接、契合关系。只有对形体结构有了较深入的理解后,才能为深入地表现体积、色调、质感、空间等奠定了基础。

三、明暗关系的处理

考场中一般都不打灯光,自然光也未必很理想,石膏像看上去很灰或感觉明暗关系很“花”。此时就需要作主观的强化处理,切忌照抄石膏像的表面明暗。“拉两极跟中间”的处理,应该都是比较理想的处理方法。即拉开大的明暗对比,中间灰部适度表现。强化结构线,如边缘线、内部形体大转折线等;强化块面的体积感等。要防止画面花、腻、飘、脏:画“花”,主要是由于对色调层次深浅缺乏比较,不能正确地概括,只停留在照抄局部明暗,以至于使画面失去应有的黑白灰层次和完整的效果;“腻”,主要是由于用笔过于烦琐呆板,暗部明暗修改过多,铅笔用得太多,缺少变化和生动性;“飘”,是因为色调中往往只是表现了石膏像的表面光影,而体现不出实实在在的形体结构,使光影流于肤浅;“脏”,是由于亮部的局部色块画得太重,远看像抹了一块黑一样,或者是灰部画得太暗,颜色与暗部太接近。

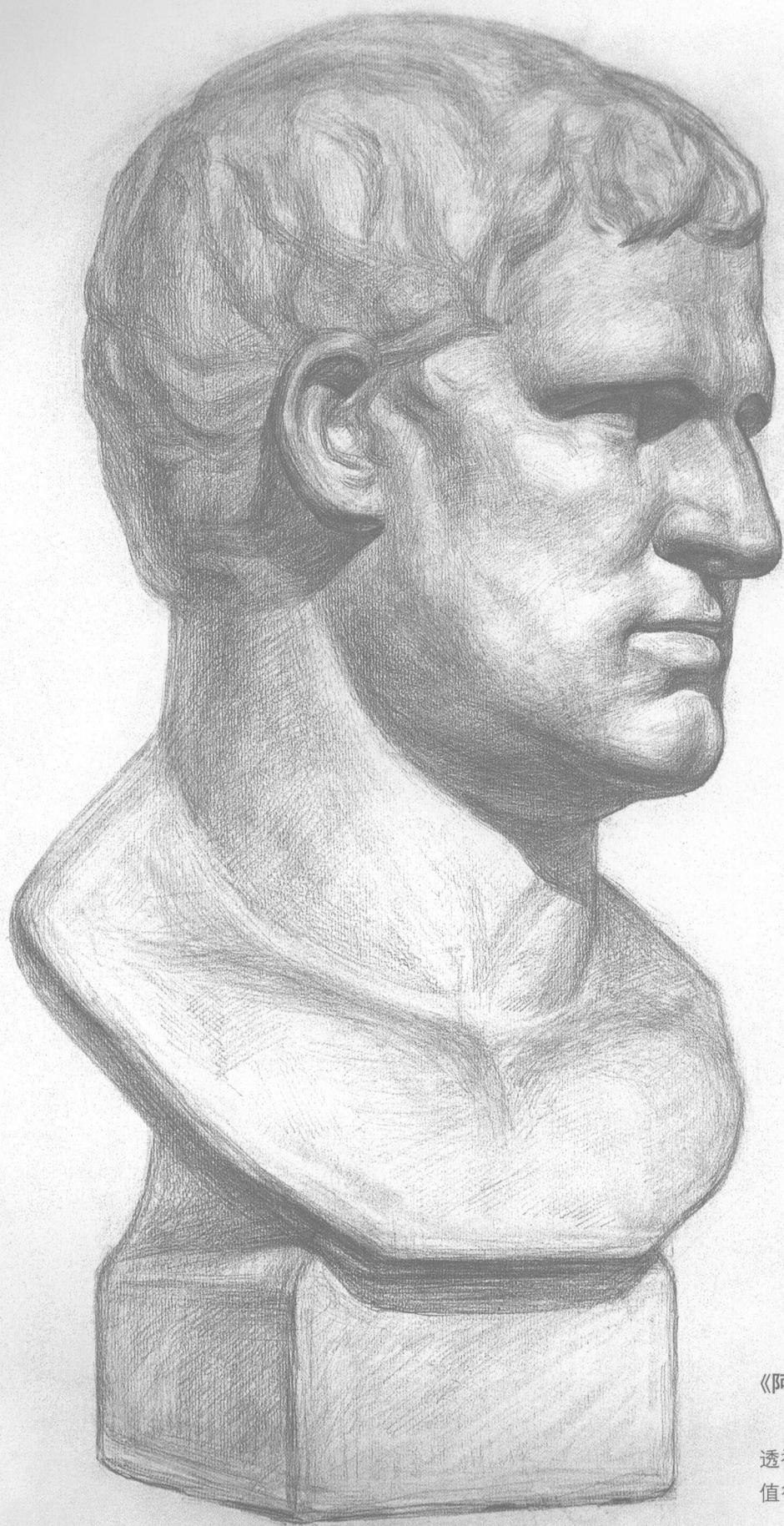
四、驾驭多种工具、掌握笔迹效果的能力

一切素描造型技能,都要通过对素描工具材料的控制去体现。作画者的思想感情、表现意图都是通过笔触效果才能转化为画面的艺术形象。换言之,基础素描能力,最终要落实到驾驭工具材料,并运用与众不同的技法和笔触效果,使之物化为期待的画面形象上,使你的作品魅力脱颖而出。否则正确的观察、认识、感受和丰富的素描知识,也只能是一句空话。一个高手和一个初学者的区别就在于他不仅能得到丰富的经验,而且有能力通过驾驭工具、控制笔触去捕捉和传达这些经验的本质和意义。许多初学者不明了这个道理,面对石膏像手足无措,或者随意涂抹,以及盲目地效仿某一作品的表面效果,势必造成“词不达意”。驾驭工具,控制和运用不同笔触效果的能力是塑造形象、表达造型形式的先决条件,也是素描造型的具体技术。对于这一技能的掌握,只能通过素描实践、善于总结各种笔触在画面中所形成的视觉效果,并积累这些经验,加以应用,才能在不断的实践与总结中,使这方面的控制能力趋于成熟,达到随心所欲,让画面发展到理想的结果。

《阿格里巴》 戴艾先

此画作者能从结构关系入手，比较理性地分析了对象的结构特征及明暗变化，画面光影强烈，物体结实。

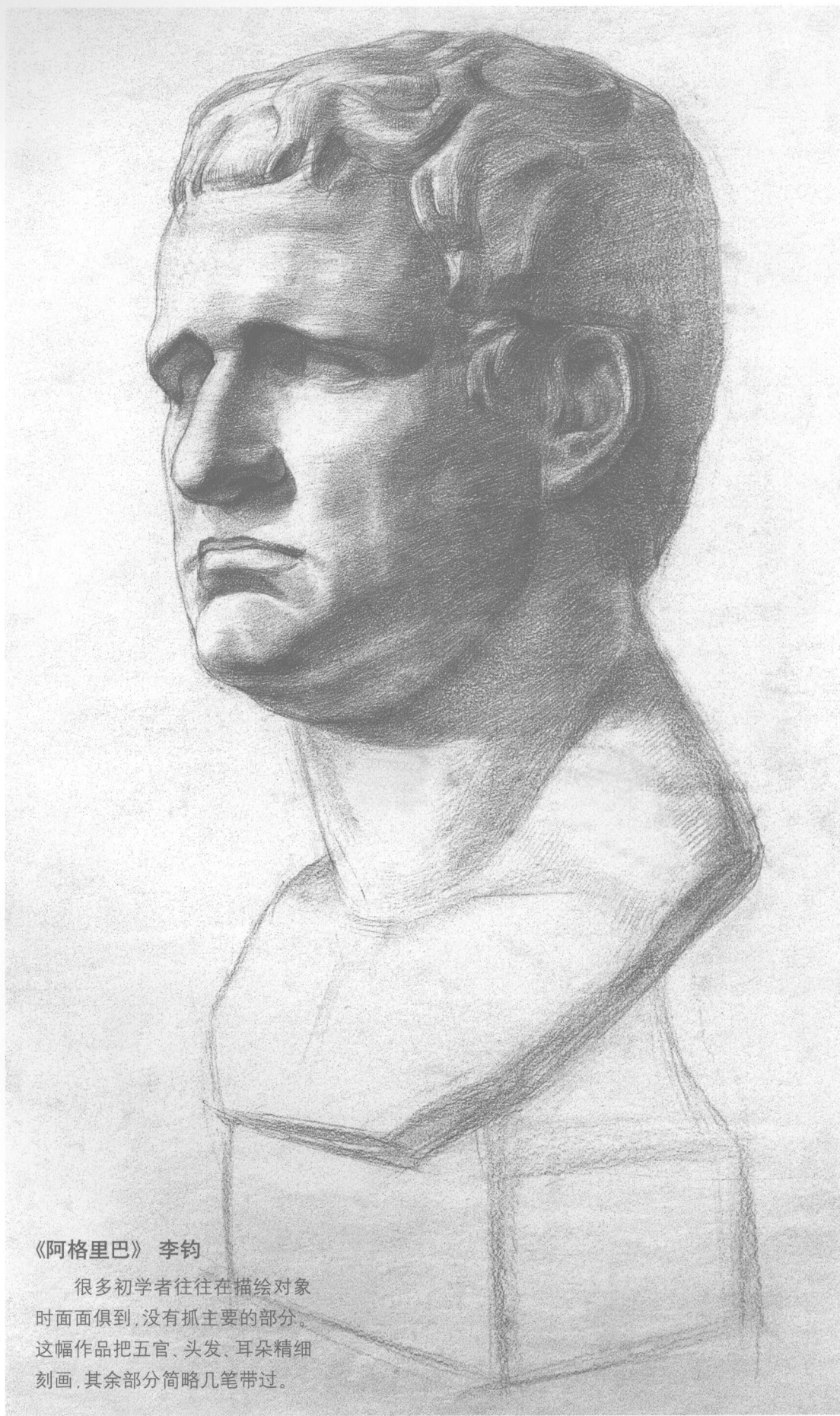
《阿格里巴》 金晖

此画造型严谨、结实。
透视、比例准确，整体感强，
值得考生借鉴。

《阿格里巴》 郭军营

作者作画风格比较朴素，
没有死抠细节，松松的笔法中
表现出实在的体积。

《阿格里巴》 李钧

很多初学者往往在描绘对象时面面俱到,没有抓主要的部分。这幅作品把五官、头发、耳朵精细刻画,其余部分简略几笔带过。

《伏尔泰》 黄伟建

作者用木炭条来表现对象，抓住大的形体、结构、比例、透视后，对五官进行较为深入的刻画，塑造感较强。

《伏尔泰》 袁启成

这是一张在较短时间内完成的作品,作者利用直线起稿,线面结合,形体明确。

《伏尔泰》 李钧

此幅作品的作者用笔细腻，技法上用了大量的擦拭，使得画面比较柔和。人物表情生动、传神。

《伏尔泰》 肖响才

此幅作品明暗对比强烈，对象的头、颈、胸的结构关系紧凑，整体效果好。

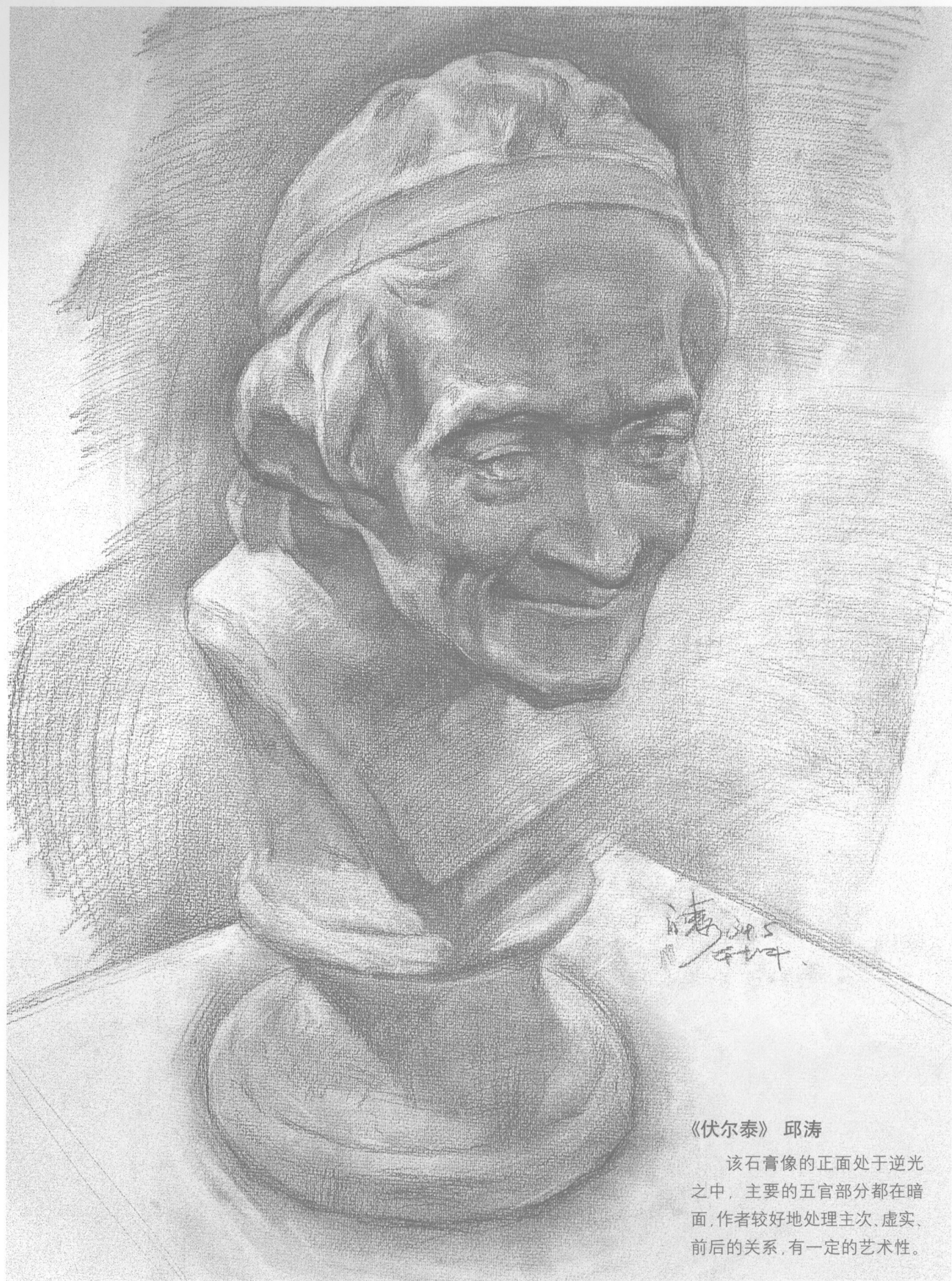
肖响才

《伏尔泰》 王键

该作者从一开始就注意抓住明暗交接线,拉开明部与暗部的对比关系。这样使画面关系响亮、明确。

王键
2004.3.20

《伏尔泰》 邱涛

该石膏像的正面处于逆光之中，主要的五官部分都在暗面，作者较好地处理主次、虚实、前后的关系，有一定的艺术性。

《伏尔泰》 林怡

这幅石膏的头、颈、肩的关系描绘准确，形体塑造整体而结实，头发部分进行了块体的概括，显得较有力度。