

特色提高训练教程
优秀考生作品评析

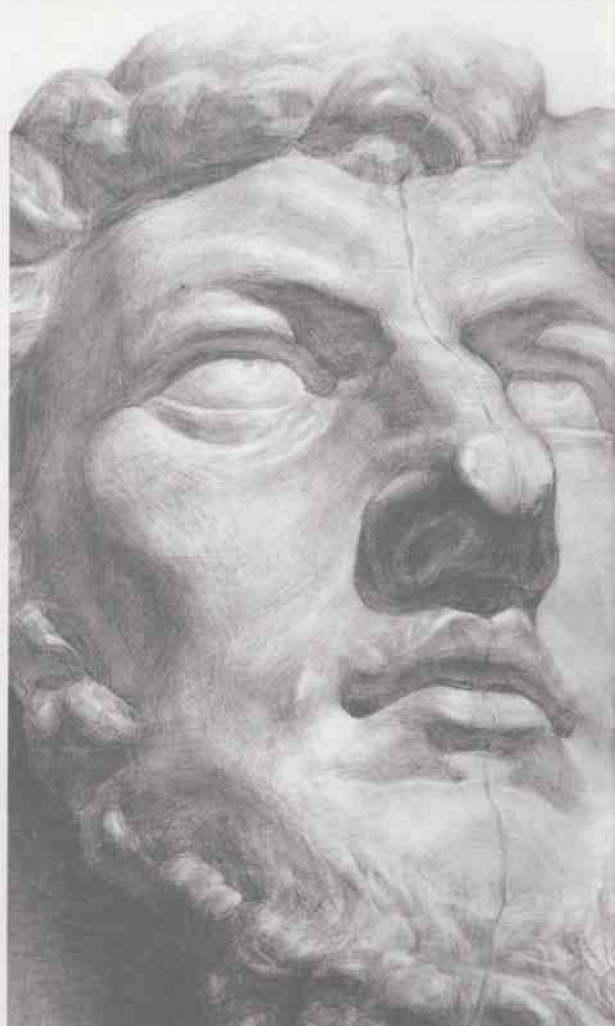
高考美术专业指导教程

SUMIAO 素描

静物·石膏像

《高考美术专业指导教程》编委会 编

 山东美术出版社

高考美术专业指导教程

素描

静物·石膏像

《高考美术专业指导教程》编委会 编

图书在版编目(CIP)数据

素描静物·石膏像/丁建国等编. —济南: 山东美术出版社, 2008.11

高考美术专业指导教程

ISBN 978-7-5330-2041-5

I. 素… II. 丁… III. ①静物画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料②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(2008)第163834号

《高考美术专业指导教程》编委会

主 编:

丁建国 杨之鹏

副主编:

孙明宇 赵 霞 王永芬 刘 萌

《素描·石膏像——高考美术专业指导教程》

分册主编:

赵 霞 孙明宇

作者名单:

李 军	张 峰	王孔瑞	许成波
张 铠	张 超	张阜凯	李 青
刘胜男	赵 月	苏 甜	邵 楠
陈 政	李 艳	王 飞	刘士勇
李 蕾	孟英革	吴梅红	李 斌
李志强	谢汝强	陈 科	陈 涛
于仁勇	李 倩	沈良娟	王迎春
赵伟伟			

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 889×1194毫米 16开 5.25印张

版 次: 2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

定 价: 26.00元

前言

QIANYAN

素描是绘画的基础,而几何体写生又是学习素描的起步。在写生当中无论是以线条还是用明暗调子来表现几何体,都能对形体、结构、空间、透视、质感、色调关系等这些基本的素描要点起到学习和训练的目的。我们在以后其他内容形式的写生过程中,就能从结构造型的角度来观察和思考,把一切形体理解为由方体、球体、圆柱体、锥体等多种几何形体所组成。这对学习造型艺术起着非常重要的作用。本书提供的图例不仅有全因素的光影调子素描,也有结构素描,还有简单的透视原理。在绘画过程中,要加深对形的理解,对结构关系的概括,还有就是对明暗色调的认识和掌握,才能更加准确地刻画物体的体积感、空间感和质感。

几何体是我们日常生活所见事物最简练、最直接的原始形态。比如:我们在画一个苹果时,完全可以将其简化为一个球体去理解;画一个可乐瓶时,可以看作是由几个圆柱体组合而成的等等。通过对素描几何体写生的训练,能直接培养我们的体积意识、空间意识,能更加清楚地了解到素描最根本的规律。

静物素描也是美术高考经常涉及的考题内容。其本质意义是在写生过程中获得描绘物体的各种技法,训练眼、脑、手的协调能力,提高造型技能,掌握形态比例关系,找到营造画面空间、塑造物体质感的最佳“途径”。

石膏像相对于静物和真人头像而言,色彩比较单一。它脱离色彩因素的影响,绘画者可以专心致志于物体形体结构的转折起伏,而且其静止不动,便于学习者有充足的时间进行潜心研究,以便把握其内在实质。石膏像写生是真人头像写生的辅助练习,其目的是训练写生的步骤方法,研究头、颈、肩、胸的解剖和形体结构规律,为画真人头像打下良好的基础。同时,画素描石膏像又是研究物象造型、明暗调子、空间感、体积感、整体感等素描规律的必经之路。

目 录

MULU

第一章 素描基础知识

第一节 素描基础理论和简单几何体	1
第二节 透视基础知识和复杂石膏几何体	3
第三节 石膏几何体组合	5

第二章 静物素描

第一节 静物素描概述	8
第二节 静物素描绘画步骤解析	9
第三节 静物素描考试分析	12

第三章 素描石膏像基础练习

第一节 石膏头像基础知识	17
第二节 头部结构分析	18
第三节 石膏五官写生	22
第四节 石膏像写生步骤	31

第四章 素描石膏像提高训练

第一节 石膏像造型强化训练	37
第二节 素描深入刻画训练	40
第三节 泥塑训练(选修)	43
第四节 石膏半身像写生	45
第五节 石膏像应试及默写训练	49

石膏像范画	53
-------------	----

第一章

素描基础知识

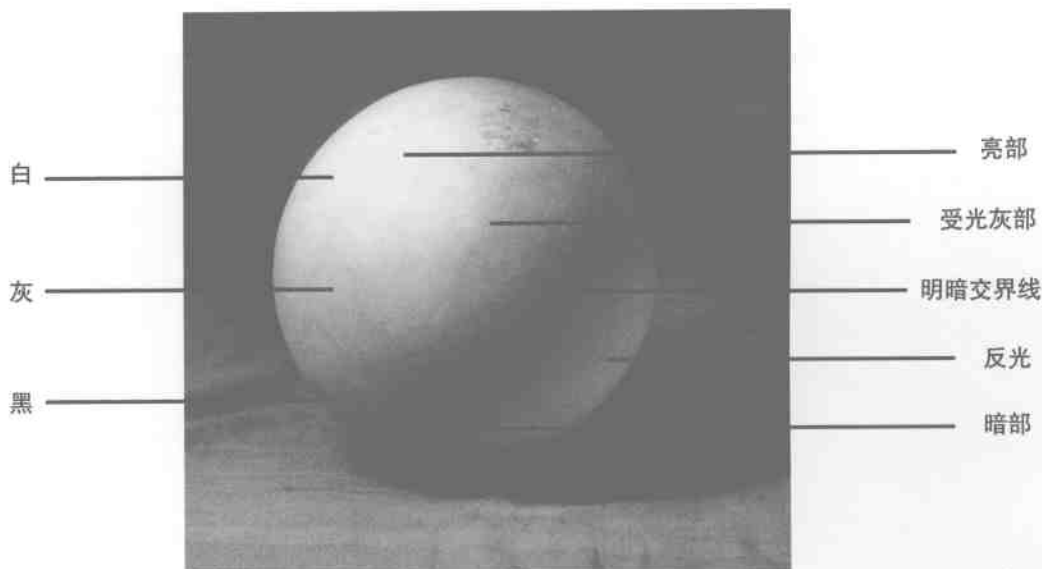
第一节 素描基础理论和简单几何体

1. 素描基础理论

从广义上讲，一切单色的绘画都可称为素描。我们所学习的素描是指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练方法。素描是造型艺术的基础，通常通过线与面的表现方式来刻画物体。

每一个物体在光线照射下都有暗灰亮（黑灰白）三部分，从最深到最亮依次是：明暗交界线、暗部、反光、受光灰部、亮部，这也称为素描的明暗五调子。

素描是绘画的基础，而几何体写生又是学习素描的起步。在写生当中无论是以线条还是用明暗调子来表现单个或多个几何体，都能对形体、结构、空间、透视、质感、色调关系等这些基本的素描要点起到学习和训练的目的。我们在以后其他内容形式的写生过程中，就能从结构造型的角度来观察和思考，把一切形体理解为由方体、球体、圆柱体、锥体等多种几何形体所组成。这对学习造型艺术起着非常重要的作用。在绘画过程中，要加深对形的理解，对结构关系的概括，还有就是对明暗色调的认识和掌握，才能更加准确地刻画物体的体积感、空间感和质感。

三面五调子示意图

2. 简单石膏几何体

几何体一般采用石膏材质,暂时不用考虑固有色对形体明暗的影响,有利于初学者集中精力观察表现光对形体的影响,掌握色调的基本规则。绘画用铅笔的笔芯有软硬之分,在铅笔一端有标注,如2H、HB、2B、6B……“H”代表硬铅,一般多用于素描绘画中的细部刻画,“B”表示软铅,多用于铺设大色调。素描画纸要求稍厚一点,纸的表面不要过于光滑。

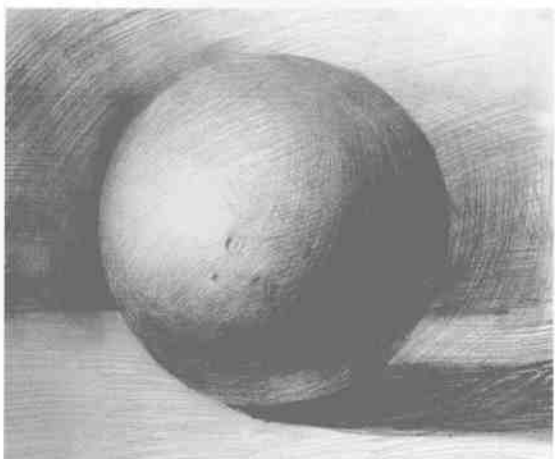
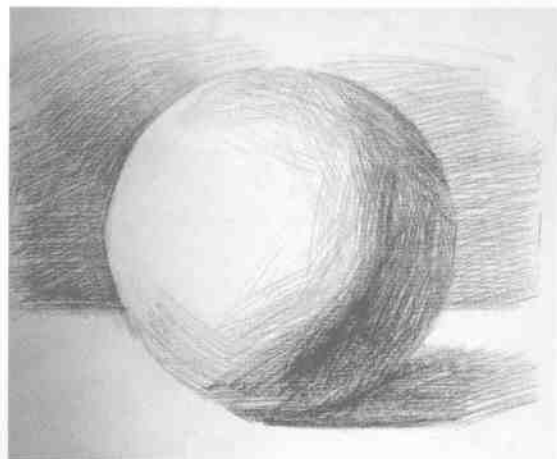
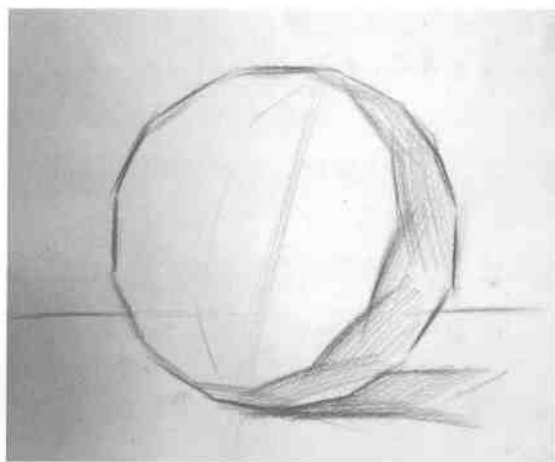
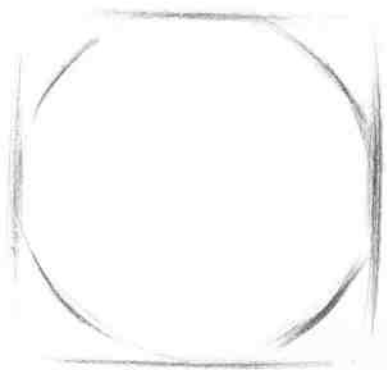
下面以石膏球体为例来讲解素描基本画法:

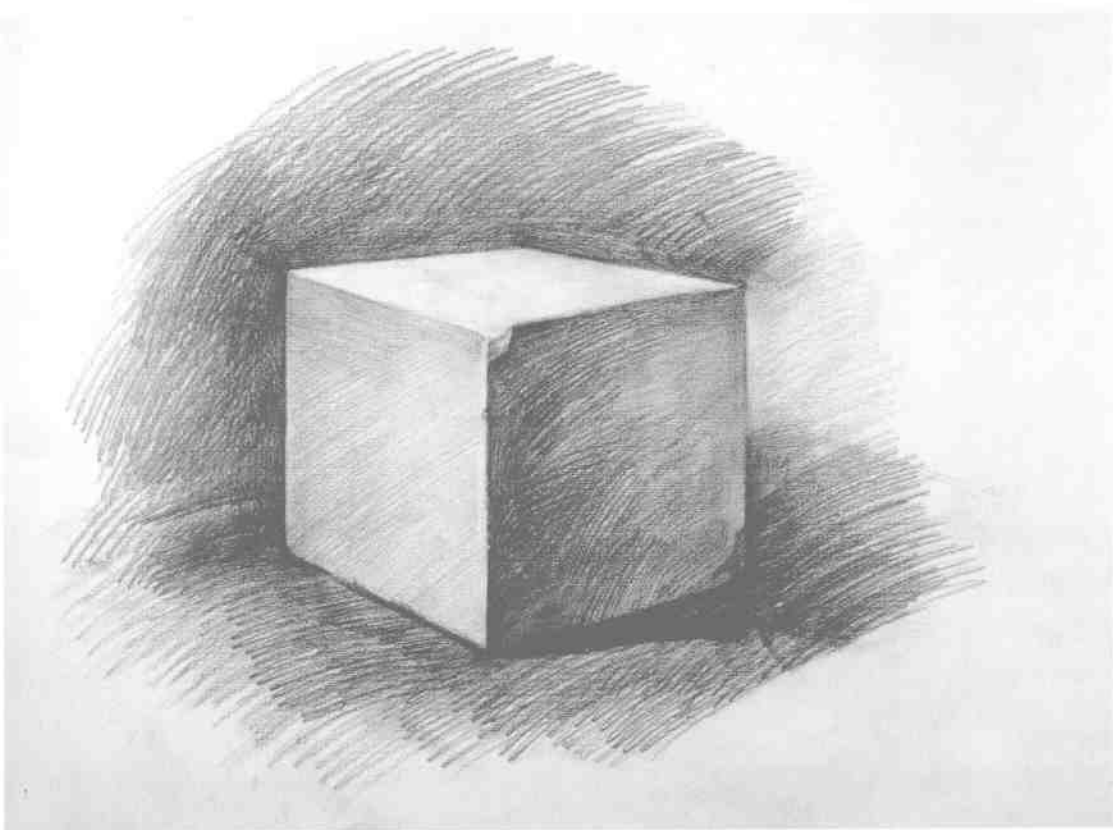
1. 构图:画球体第一步要先画出一个正方形,然后用直线逐步削去其角,使其趋于圆形。

2. 找出明暗交界线:在球体上明暗交界线呈弧形,同样用短直线相衔接来表现这一弧形明暗交界线。(注意:明暗交界线在球体上的表现并非是截然的明暗分界,而是一个较模糊的区域,在色调上也并非一成不变,要注意观察,避免概念化。)

3. 上明暗调子:在施加明暗时,最好把色调较深的明暗交界线、暗面、反光和投影统一起来画。然后再在明暗交界线等地方逐步加以强调,在统一中寻找变化。亮面靠近明暗交界线的地方是亮部灰面,在画的时候注意,它由靠近明暗交界线到高光方向依次减弱,其明度始终高于暗面,高光可以留白。

4. 调整:调整在整个绘画过程中是很重要的一步。在前面局部的刻画中,难免会出现和整个画面色调不和谐的地方,这会影响到画面的整体效果。调整就是针对这些进行修改,使其在形体上准确,色调上和谐统一。(在调整中,最初画的辅助线,此时也应融入到形体中,多余的辅助线可擦去。)

石膏立方体

第二节 透视基础知识和复杂石膏几何体

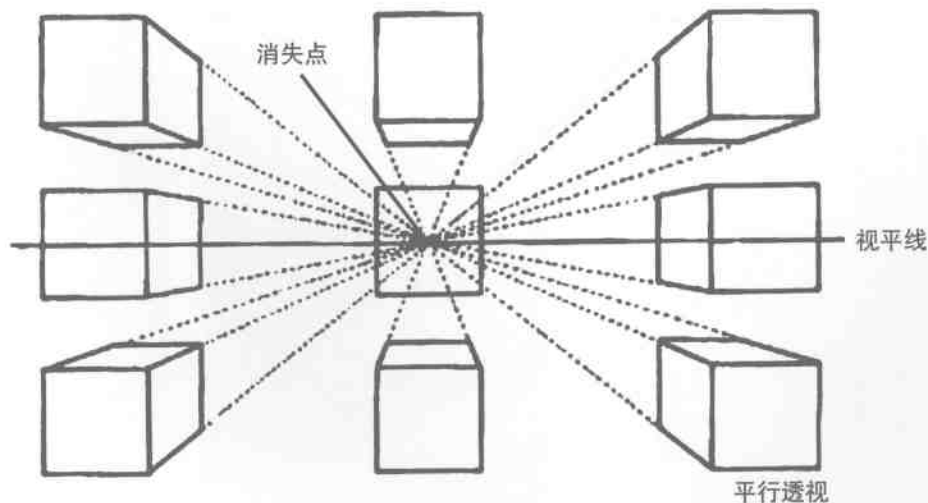
1. 透视

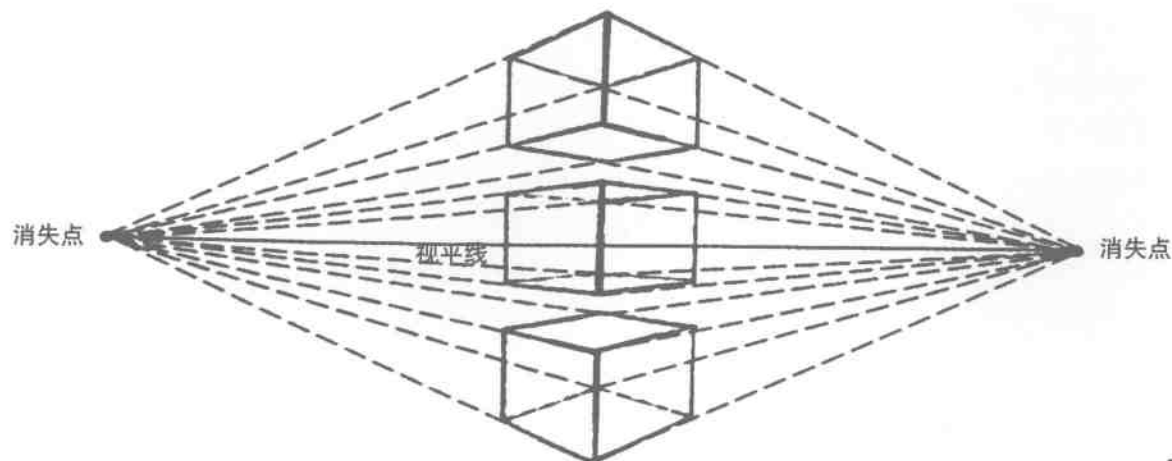
由于物体距离我们的位置不同,都会给我们造成不同的视觉感受,就是原本大小相同、宽度一样的物体,会因距离的不同,呈现出近大远小、近宽远窄的现象,我们称之为透视。

1. 平行透视

平行透视是景物纵深与视中线平行且向主点消失。这种透视给人一种整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

在我们的日常生活中平行透视的例子随处可见。绘画中在有效视域内,正方体不论在什么位置,只要保持一个面与画面平行,就和视点画面构成平行透视关系,平行透视只有一个消失点。

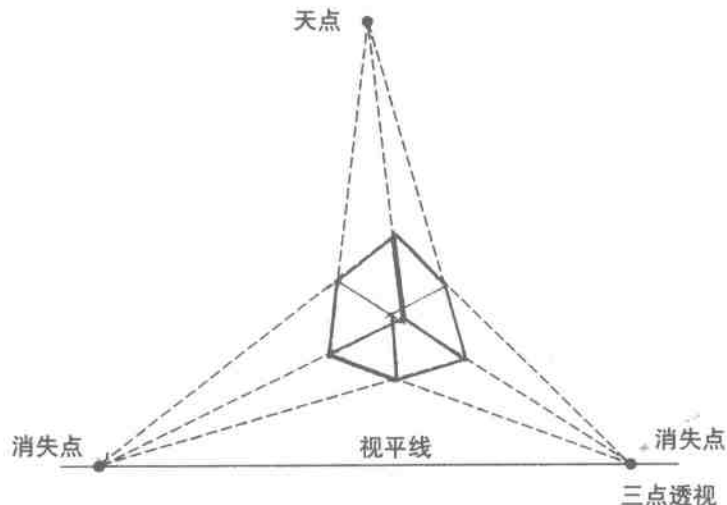
成角透视

2. 成角透视

成角透视就是景物纵深与视中线呈一定角度的透视，景物的纵深因为与视中线不平行而向主点两侧的余点消失。成角透视有两个消失点。

3. 三点透视

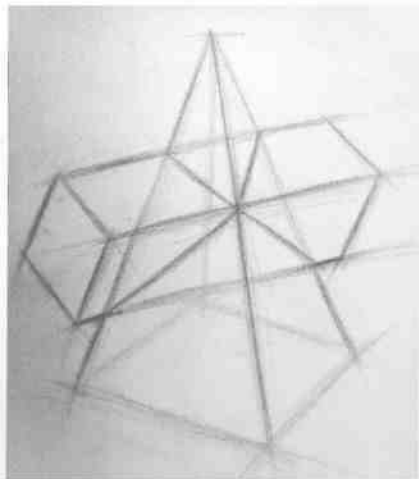
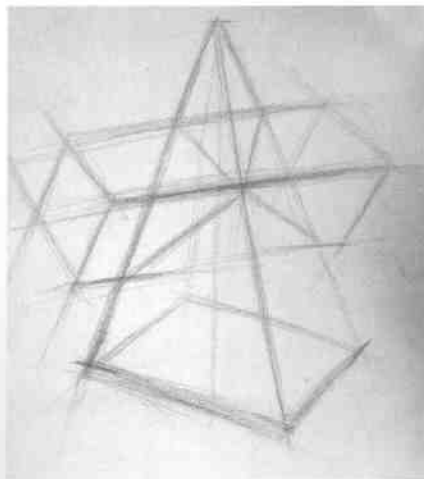
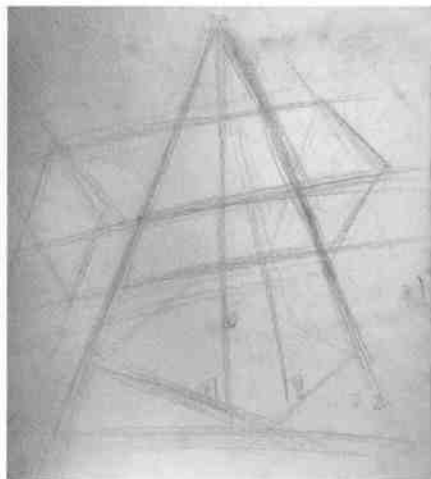
我们通常仰视或俯视物体时可以观察到这种透视现象。这种透视有三个消失点，除了两条透视中线条延伸至地平线处的左右两个消失点，还有第三个消失点。这第三个点根据位置被称为天点（消失于空中）或者地点（消失于地下）。

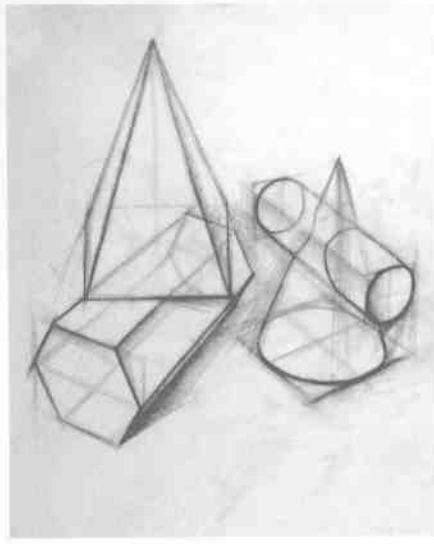
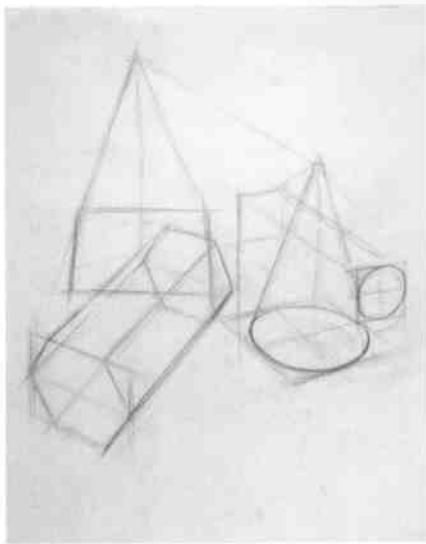
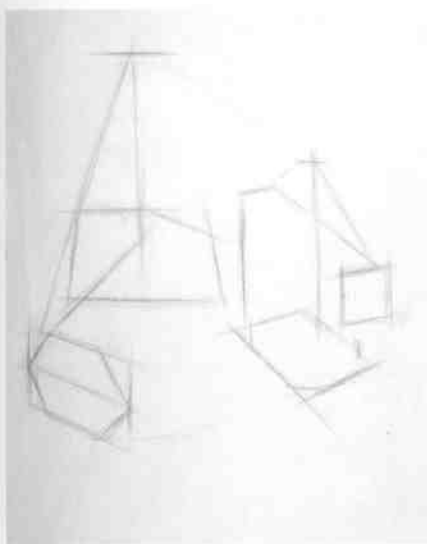
三点透视

2. 复杂石膏几何体

穿插几何体是简单几何体的组合，在一定程度上增加了几何体的复杂程度。不过只要理解了它们各自的形体结构与相互之间的组合方法，准确地描绘也并不困难。在理解掌握单个几何体的基础上，可以适当进行复杂石膏几何体的训练。在表现几何体组合时，要注意构成一组画面的每一个物体都不是孤立的个体，它们是以一定的空间关系组合在一起的，在理解和表现过程中要反复比较位置和比例关系。

三角锥与长方体穿插几何体

石膏几何体组合

上面的范画都采用了结构素描的表现方式。结构素描是美术素描教学中重要的科目和训练方法之一，其表现方法主要以线为主，调子为辅，重点在于研究物体本身的结构，对光影明暗不做太多强调。石膏几何体结构素描是结构素描训练中最为简单的一种训练方式，几何形体结构简单、轮廓清晰、并有规律可循。

第三节 石膏几何体组合

1. 几何体组合写生

在掌握了基本的素描和透视知识以后，训练以明暗画法来进行石膏几何体组合的写生。明暗表现相对结构表现而言，更重视物体光影、明暗调子的观察和表现。明暗表现能真实地表现对象的体积、空间及质感，给人以直观的视觉效果。这种画法要求笔法细腻，明暗关系变化微妙细致，刻画深入。才能很好地表现对象的体积感与空间感，充分体现出素描的黑白灰关系。

几何形体明暗画法步骤：

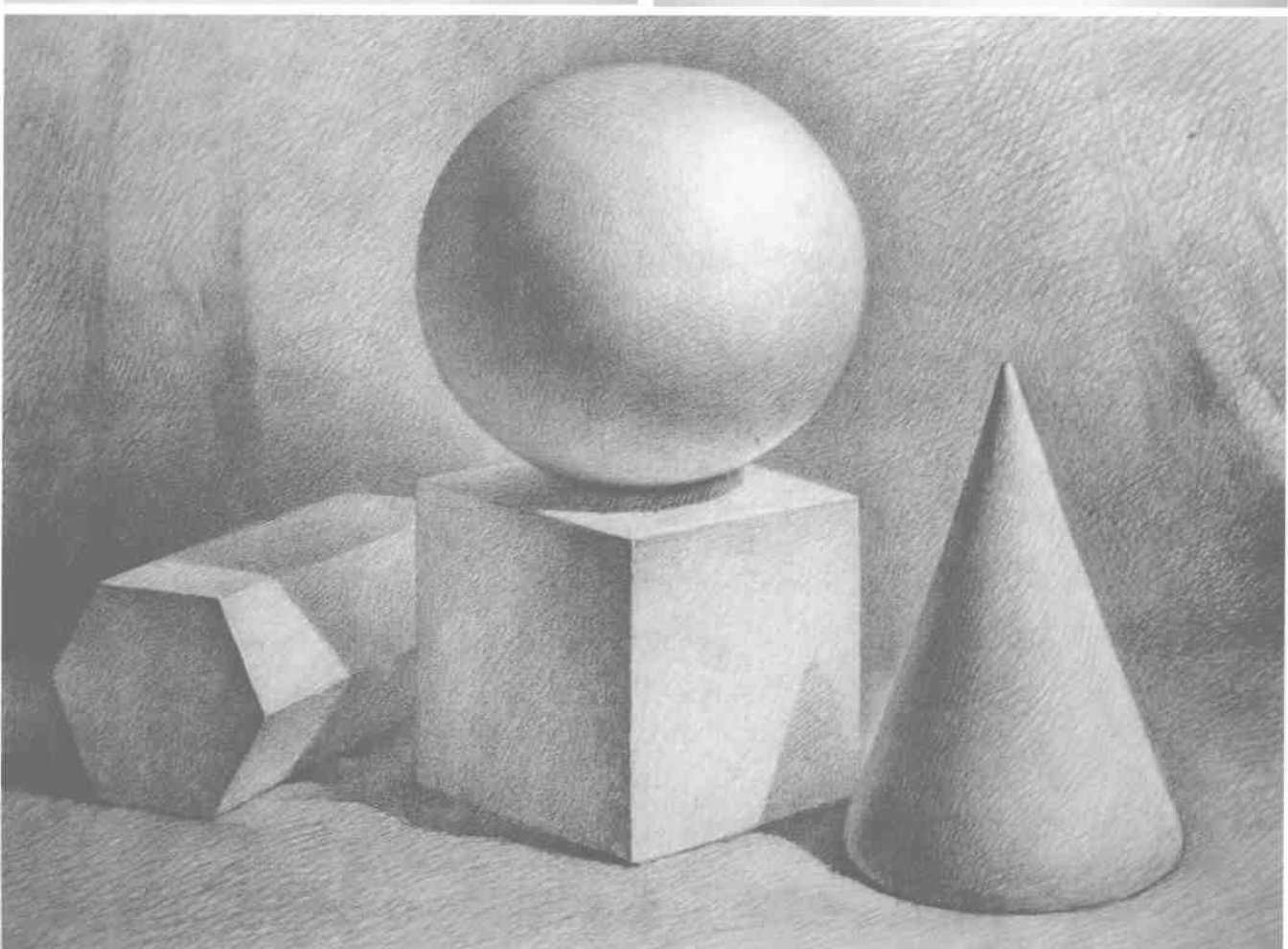
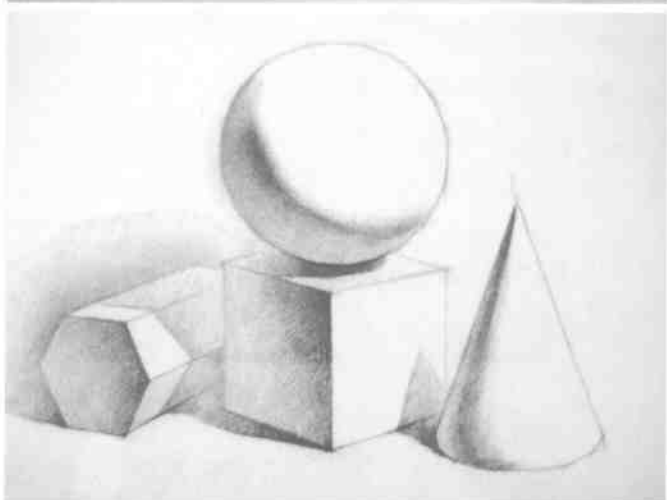
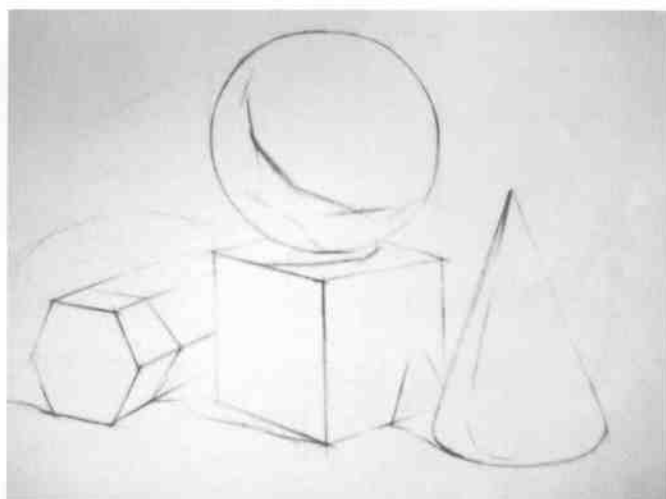
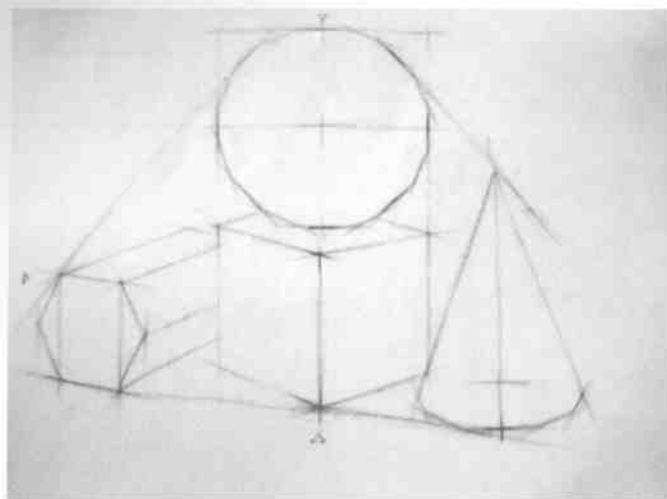
1. 起形，根据对象的比例关系，确立画面构图。
2. 区分出明暗交界线，大体表现出明暗两大块面，注意接近明暗交界线的地方颜色深一点。
3. 画出物体投影，注意前后虚实关系变化。加强暗面，进一步画出灰面。画背景时，注意区分背景与几何体本身的明暗对比关系。
4. 深入塑造，丰富画面的色调，然后调整画面整体效果。

2. 写生中需要注意的问题

1. 构图太满或太小。

构图要大小适中。如要突出形体，构图可以饱满一些，要表现一个有深度、有意境的空间，可以使用透视的方法，缩小主体物，让画面产生深远感。

2. 形不准。

素描静物·石膏像

SUMIAOJINGWUSHIGAOXIANG

要想把几何体的形画准，首先要理解几个基本知识，如结构、透视、比例等。其中，透视尤其重要，把透视规律烂熟于心，并在刻画几何体时多观察思考，体会透视规律如何准确应用在画面中。

3. 开始画形时，形体画得太软。

徐悲鸿说过“宁方勿圆”，这样能使造型更加有力度。方的东西给人以刚直坚硬的感觉，体现出力度感，圆的东西给人以柔软圆润的感觉。画得软，一方面是对内在结构不理解，只是照抄表面；另一方面是不敢画，处处模棱两可，造型上缺少准确性和力度。

4. 调子杂乱，初学大多画面会出现“钉子”线条。

线条一般是两头细，中间粗，这种画法是为了以后排线做基础。注意控制用笔力度，一开始铺线条不要太用力。先练短线条，慢慢地加大难度，画长线。线条要有规律性，根据形体结构安排组织线条，通过线条的轻重虚实表现物体的起伏变化、前后关系以及结构规律。可以先用软铅铺大调子，再用硬铅刻画细节，灵活运用。平时注意思考，坚持练习，就会画出漂亮的线条了。

5. 画面背景十分杂乱，亮面的背景画得像投影一样。

背景主要是为了衬托所表现的物体的，但并不是说只能一味地把背景画暗。受光部分的背景可以适当加重，并逐渐过渡到两侧。暗部与背景的交界线不易画得太清晰，而亮部却可以用准确的轮廓线区分背景的交界，这样表现的物体就有了空间感。画背景的时候不要急，笔触轻一点逐步加深，不要急急忙忙画得像鱼网一样。可以离远观察画面，进一步协调大的块面关系。

6. 画面灰。

画几何体的光影素描，画面之所以“灰”主要是因为画面色调层次不清晰，亮部的调子亮不起来，暗部的调子暗不下去，黑白灰关系混乱。尤其是明暗交界线重不下去，画面整体层次拉不开。

7. 画面缺乏空间感。

表现画面的空间有很多方法，比如说透视变形、虚实关系、几何体之间的穿插关系、在画面上的位置关系等，要找到几何体在空间里的前后透视变化。

8. 几何体的质感不强。

几何体本身是白色石膏材质。所以在塑造过程中，需要注意物体的调子不要上得太黑，暗部要表现得透明一些。若要恰如其分地表现质感，必须着重表现两个部位，一是高光，从暗部到高光过渡要自然柔和；另一个是反光，不能太亮。

练习1：石膏几何体结构素描练习

用结构素描的方式去表现石膏几何体，注意把握石膏的透视比例关系。

练习2：石膏几何体光影素描练习

在光影素描中理解素描的“黑白灰”关系和“五调子”，熟悉绘画工具，培养学生正确的观察方法和表现方法，掌握素描的基本造型规律，解决形体、结构、空间、质感等诸多问题，拓展和延伸学生的创造性思维，提升学生的审美意识。

第二章

静物素描

第一节 静物素描概述

静物素描写生是绘画造型训练的必经之路,也是美术高考经常涉及的考题内容。其本质意义是在写生过程中练习描绘形体的各种技法,训练眼、脑、手的协调能力,提高造型能力,掌握形体比例关系,找到营造画面空间感、塑造物体质感的最佳“途径”。

1. 素描的表现形式

一般学生在专业训练中主要运用两种表现形式,光影素描(全因素素描)和结构素描。

光影素描注重眼中的真实,在固定光源下,用明暗调子来控制形体的结构关系。在观察方法和绘画程序上经历了一个感性——理性——感性,整体——局部——整体的过程。一般考试中常用这种表现形式。

结构素描与光影素描主要区别在于观察和理解对象的出发点不同,在结构素描中形态结构是第一位的,起决定性作用,光影是第二位的,用来加强对结构的理解。结构素描也有其缺点,在表现物体深入质感等方面显得薄弱。一般在考试中运用不多。

在学生没有掌握物体结构透视的情况下,过多地着眼于物体的光影变化,容易忽视艺术造型的本质,这是光影素描学习中的弊端。所以,素描的基础训练提倡多样性,根据自身的学习状况进行结构光影等基础性交叉训练,克服单一训练的不足,吸收两者的优点,使两者互相补充,为将来的深入学习打下坚实的基础。

2. 素描写生内容和工具

在素描静物写生中,静物主要包括一些陶瓷、玻璃材质的器皿与瓜果、蔬菜等物品的组合。考试中常见的内容以几何形状或黑白灰明确的静物为主,如水果、书本、陶瓷罐等。其主要目的是使学生加强对客观物象的空间、形体、结构以及固有色和质感的理解和表现。

素描静物写生的工具可用铅笔、木炭、炭精条等。

3. 观察方法

素描静物写生的观察方法和作画步骤大致上和素描石膏写生相同,只要我们树立整体——局部——整体的意识,运用整体的观察方法,通过不断写生实践,就一定能掌握素描静物写生的能力和技巧。

光影素描和结构素描区别

第二节 静物素描绘画步骤解析

1. 构图

素描静物组合更加丰富，也有更多的变化。作画过程中第一步应该解决的是构图，就像盖房子一样。构图好了，就为下一步深入奠定了良好的基础。我们在进行绘画之前首先区分一下横构图和竖构图。横向构图看起来特别自然、舒服，能表达出博大和宽广的感觉。竖构图给人一种高大、垂直的感觉。

素描静物写生练习中，最广泛使用的是三角形构图，其特点是：以三个点确定的视觉中心为物体的主要位置，这种三角可以是正三角，也可以是斜三角或是倒三角。其中斜三角较为常用，给人的感觉稳定、均衡、持久但又不失灵活性。其他的构图还有X形构图（场面开阔、舒展）、对称式构图（平稳、稳定）、均衡式构图（对应而均衡）、S形构图（深远、流动感）、V形构图（外景中常用）等。构图方法不是一成不变的，在遵守基本原则和规律的情况下，可以不断地探索和创新。

构图中主体物一般放画面的中心，但“画面中心”并不是画面的等分中心，它是以人的视觉感受确定的。这一中心，是以黄金分割比例确定的位置，即以1:0.618的比例分割画面，得出画面中的四个相交位置，这四个位置即是接近画面中心的“构图中心点”。我们可以将写生对象的主要部分，置于其中任何一点，即可得到优美的构图形式。注意，考试中一定要按要求进行构图。

2. 起形

用长直线画出物体的形体结构(物体看不见部分也要按照透视规律轻轻画出),要求物体的形状、比例、结构关系准确。再画出各个明暗层次(高光、亮部、中间色、暗部、投影以及明暗交界线)的形状位置。

静物本身都有其固有色的变化,这是和石膏区别较大的一方面。

固有色是物体本身在常态光源下所呈现的固有色,对固有色的把握,主要是准确地把握物体的色相。由于固有色在一个物体中占有的面积最大,所以,对它的研究就显得十分重要。一般来讲,物体呈现固有色最明显的地方是受光面与背光面之间的中间部分,也就是素描调子中的灰部,常称之为半调子或中间色彩。

3. 深入塑造

深入刻画时难免忽视整体及局部间相互关系。这时要全面予以调整(主要指形体结构,还包括色调、质感、空间、主次等),做到有所取舍、突出主体。

在描绘中需要注意对质感的把握,光线在光滑物体和粗糙物体表面会有不同的变化,在玻璃器皿表面会有反光和高光。还要注意在深入过程中对画面整体色调的把握,注意不同物体固有色和本身明暗关系的对比。

4. 调整完成

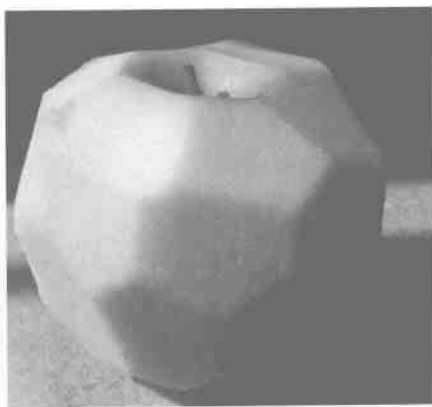
完成了深入细致的刻画之后,必须进行整体调整这一过程,以求造型更准确,形体更厚实,画面的整体效果更统一、更概括、更生动。在整理归纳时,对交待得含糊不清的结构转折地方要作明确肯定,外形轮廓要结

素描静物·石膏像

SUMIAOJINGWUSHIGAOXIANG

实地连贯起来，过于繁琐的局部要大胆删去，同时还要细心地检查形体结构表现是否准确，背景衬布的处理是否整体等。

几何形体结构在绘画中非常重要。徐悲鸿曾说过绘画要“宁方勿圆”就表明了方块面在绘画中的重要作用。例如苹果是圆的，如果拿刀把它的皮削去后就体现出了“由方到圆”的基本理念，当然在练习时要随着形体的结构、起伏来分析，千万不能破坏大的形体关系，要方中见圆，对形体要有大的概括表现。

苹果切面与结构画法对比

第三节 静物素描考试分析

静物素描默写或者写生是很多院校的考试科目，比如：2008年中央美术学院建筑专业素描试题是悬挂着的面具；2008年江南大学素描试题是门卫室一角；2007年景德镇陶瓷学院素描写生是白布、酱油瓶、白菜、3个辣椒、2个西红柿、碗、筷的组合静物；2008年江西省美术联考素描考题是根据提供的图的光源和透视作画，内容是深色花瓶、白色瓷杯、衬布；2008年湖南省美术联考考题素描是静物默写，内容是两个苹果，一颗白菜，一瓶饮料，一个装有半杯桔汁的玻璃杯，灰色衬布一块。

在静物素描考试中，如何能发挥出自己的水平，并能得到高分，主要注意以下几点：

1. 注意审题，绘画内容要符合题意。

2. 构图合理，构思巧妙，主体突出。

3. 物体的形体结构、透视准确。

4. 光源统一，画面有明暗对比。结构素描以不同粗细线条塑造形体结构，光影素描要求黑白灰层次分明、调子丰富。

5. 整体关系好，画面生动。画面有一定的细节刻画，但细节描绘保持画面精彩而不琐碎，始终保持静物给人的瞬间印象，也就是“第一感觉”。

6. 心态端正，良好的考试心态可以保证超水平的发挥。

静物素描默写考验的是学生的综合能力，能体现考生的形象思维能力和创造力，主要体现在构图、节奏、色调、形体比例等方面。这就要求我们平时就要加强素描写生和默写的训练。

静物素描默写水平的提高除了多写生以外，还有以下几种训练方法：

1. 将桌面随意放置的静物进行组合，并自行添加衬布，训练学生的构图能力和画面把握能力。

2. 多欣赏、临摹优秀的素描作品，做大量不同类型静物写生，培养头脑中对静物结构和塑造的记忆力。

3. 养成画静物速写的习惯，鞋子、手套都可以入画，这对静物默写考试有很大帮助。

练习1. 静物素描写生

进行静物素描写生，可以做专项练习，比如水果的练习，经常用到的有苹果、梨、香蕉等；衬布的练习，衬布有单色、条纹、暗花等样式；器皿的练习，可以是陶器、瓷器、玻璃器皿等。

进行简单静物和复杂静物的组合练习，可以训练画长期作业，主要目的是训练学生全局观察、局部表现的能力，整体——局部——整体的做画意识要始终贯穿在整个作画过程中。

对同一组静物做结构素描和光影素描两张作业，并分析不同。

达到一定素描水平后可以做室内一角的素描写生训练。

练习2：静物素描默写

在素描静物写生后默写同一组静物，分析比较缺点和不足。