

上海书画出版社

谢历恩 编著

选用常考石膏像

解析自然光写生

多角度全方位模拟考场

考试石膏像写生全程导航

素描石膏像

SUMIAO SHIGAOXIANG

4

考试步骤

KAOSHI BUZHOU

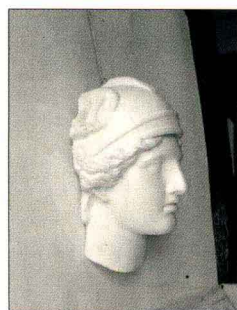
前言

素描是造型艺术的基础,而素描石膏像写生作为对考生造型能力最重要的检验,是每所艺术院校的必考科目。

需要指出的是,几乎所有的艺术院校在素描考试中都采用自然光源,这对平时习惯了在灯光下进行写生的考生来说会感到十分棘手。因此我们邀请一些长期从事素描教学并多次参加艺术院校招生考试阅卷工作的老师编撰了这套丛书,并且配以在历年考试中出现频率较高的石膏像在自然光源下各个不同角度的优秀范图,供基础一般的考生通过考前临摹默记,并在考场中有针对性地合理利用,解决考试过程中自然光源的处理问题,避免因一味地抄袭明暗而造成卷面“平”、“灰”等弊病;同时对如何合理安排考试时间、正确掌握写生步骤等其他具有普遍性的问题也一一作答,以求帮助广大考生在最短的时间内有较大的提高。

本册以石膏像“战神”为例对考试素描的正确步骤进行讲解。范图由上海大学美术学院油画系学生曲庭贤提供,在此表示感谢。

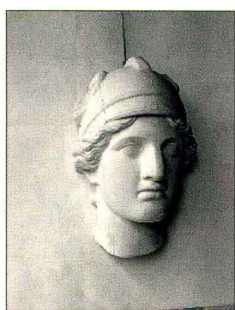
考场写生角度实物对照

P10

P12

P14

P16

P2

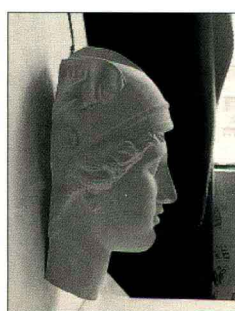
P4

P5

P7

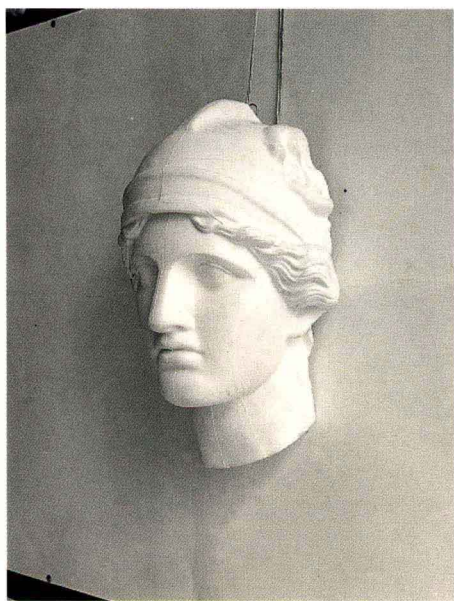

P8

此作品着眼于整体基础上的局部刻画,五官、头发等细节均描绘得十分精彩,同时对于侧面轮廓作了很好的描述。

素描考试步骤 一般来讲，大部分考生在学习素描的过程中都十分注重画面的最终效果，却常常忽视写生的正确步骤，这样就使得在考场中正常水平的发挥得不到保障。为了帮助考生在写生中做到心中有底而不至于临场手忙脚乱，本书特别拟定了一个针对考试中自然光条件下限时三小时的素描步骤，与一般写生步骤不同的是，尤其强调完成的速度，以供大家参考。为了方便考试的时间安排，我们把写生过程分成“打形”、“深入”、“调整”三个阶段。

这个石膏像的面部比较平滑，考试又是自然光，属于较难画好的一类，作者在表现时显示了自己的功力，五官刻画得深入，在关键处略加强调，用笔细腻，较好地体现了脸部转折。

整体处理较好，体积感强烈，给人一种结实、凝重的感觉，只是脸的暗部稍显平。

打形 写生开始时切忌急于动笔，至少先花五分钟来进行观察，留意石膏像给我们的第一印象，特别是整个比例与神情动态特征，这一印象将贯穿整个写生过程。然后开始考虑构图，主要解决的是所画对象在画面上的位置摆放问题，一般习惯做法是把石膏像上部空间留得少些而底部多留些空间，这样给人的空间感觉会比较强烈。然后用“切削法”画出头、颈、肩的基本关系，初步画出大的动势及形体的基本特征。同时也要避免特征夸大，特别是特征比较明显的石膏像，以免变形。此处着重考虑的是构图、动势及比例是否大致正确。

接着用面部的正中中线（即从发际过眉心，沿鼻梁到颌端的线）来暗示出面部的朝向，再用横线按比例画出五官等位置及基本形状。除了坐在石膏像正面的位置以外，其余的角度都应注意这些线是否合乎透视的原则（图1）。

图1

画到这里大家可以看一下时间，熟练的同学一般花半小时到四十分钟，较慢的最多不应超过一小时。

这幅作品对暗部体积的表现是很好的范例,尤其值得注意的是头发的起伏处理。

这个角度大部分处在逆光之中，作者重点刻画了五官，画得比较精彩，其余暗部则淡一个层次，拉开了距离，使之有了空间感，这在考试时是不错的方法。但局部的轮廓稍显过硬。

深入 现在可以在画各部分形体结构的同时带出明暗关系(有些同学把打形和明暗分别孤立对待,这样容易造成不统一,且速度慢)。我们可以从最感兴趣的部位画起,但头脑中仍应有整体意识,从形体结构出发,注意石膏像主要部分大的体面转折处(即明暗交界线),按受光的不同铺设大体明暗调子。注意这并不是大片地按面形画明暗调子,也不是以明暗为主,而是把明暗、体面作为充实形体结构的辅助,使结构、体积更加明确(图1)。随着不断地深入,我们开始突出空间感和进一步具体刻画对象。首先要紧紧抓住并确定画面中最亮及最暗处,并从其中一处开始,从中分析比较出它们之间的明暗层次。一般来讲中间层次是最丰富的,但要切记三点:第一,勿抄袭石膏像表面的明暗;第二,色调接近会造成画面灰暗;第

图1

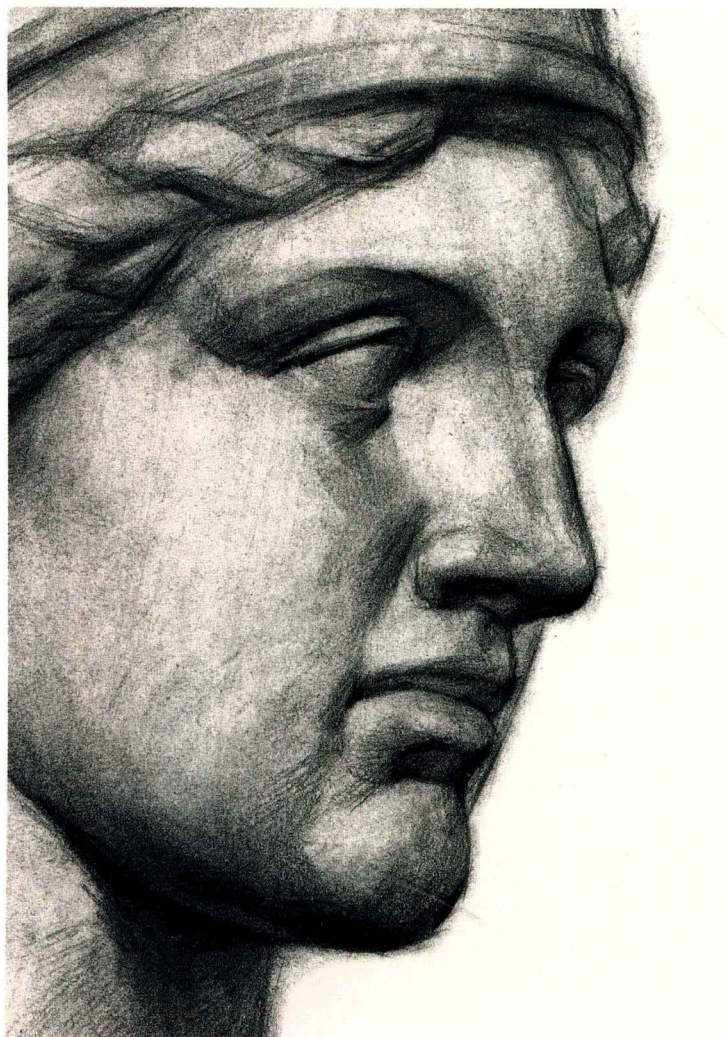
三,过渡太慢则产生“腻”的感觉。在细节刻画方面做到适可而止,服从整体,免得把画面搞得支离破碎。

这一步骤我们可用一个半小时来完成,对于动作较慢的考生来说如能严格地做好第一、第二步,可减少大幅度的修改,即使来不及调整也不会使画面显得不完整。

处在全侧面，又是很平的光线，以明暗带结构的方法应该是不错的选择，而且此图边缘线的处理是一个亮点。

调整 调整的目的在于加强画面的统一感,所以这是出效果的阶段,同时也是协调明暗对比,减弱或舍弃次要细节的时候。我们这里要做的就是突出重点(如五官及空间上靠前的细部),对造型及明暗作必要的增减,同时完善边缘线及基座等容易忽视的地方(图1)。这个阶段所用的时间视前两个阶段的完成速度而定,但最好留出十五分钟以上的时间。

图1

(作者 范佳敏)

对象全部都是亮部,作者还是较好地描绘出对象的立体感,头发处理得十分整体,五官表现深入,避免了过平、过单调的效果。不过头像上的帽子画得略高。

考场需知 1. 环境 对于考生来说,考试中的写生环境究竟如何是非常希望了解的问题。一般来讲,一个考场为两组,每组大约十二个人左右,分成前后两排,座位作弧形或平行直线摆放,与石膏像的写生距离大致在1.5至2米之间(图1),写生角度在 90° 范围之内,基本没有完全侧面的角度,其中挂像一般略高于视平线,坐像与视平线高度大致相同。绝大部分学校的专业加试所使用的考场为普通教室,三面为墙,一面为窗,写生光源为自然光,加之白墙所造成的强烈反光,致使石膏像明暗关系较灰,所以考生对此应有所准备(特别是长期画灯光作业的考生)。最后还要提醒大家一点就是考试时的写生姿势,大部分考场不提供画架,所以把画板放在膝上作画的姿势也是考前准备的一项内容。

2. 常见问题分析 参加考试的考生很多,水平良莠不齐,在此只谈带有普遍性的问题。第一是造型,考虑到时间关系,大部分考生容易急于动笔,因此造成形体不准确。造型准确与否是阅卷评分时的重要因素,况且因打形不准导致作画中的反

复而拖延时间,正是所谓欲速则不达的道理。第二是明暗,前面已经提到考场写生环境使得石膏像上的明暗较灰,所以不能抄袭对象,应加强主观处理(具体办法可参见丛书中的《明暗与空间》),避免画“散”、画“灰”。第三是速度,很多同学平时作画速度不加控制使得考试时间安排不合理,这也应是考前准备的一个方面。

3. 考场心理准备 这里主要想提醒的是要建立自信,不要受周围考生作品的质量、速度的影响,全过程最好避免左右张望,防止打乱自己的作画节奏。

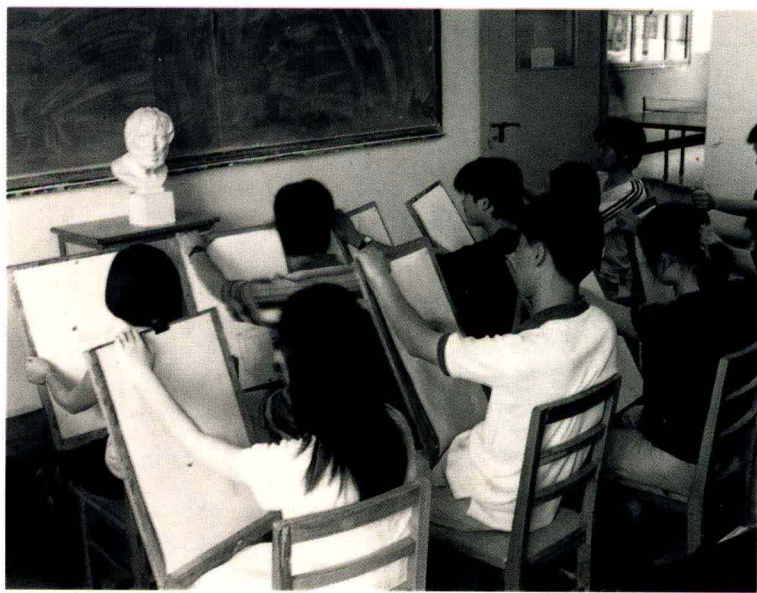

图1

作为平光下的色调处理,如何把握好节奏是考生不易做到的难点,作者在此很好地解决了这个问题。

画面整体感觉好,作为正面角度能避免常见的“平”、“板”等毛病,明暗处理有节奏变化,但美中不足的是右眼稍稍偏高,而两边头发塑造也略嫌琐碎。

(作者 凌皓忠)

对于一幅三小时的素描习作来说,一般在明暗处理上只能给予大致简约的铺设,而此画面色调却优美而细腻,反映了该生对于明暗层次的敏感度,但画面也暴露出形体塑造方面的不足。

(作者 朱剑芸)

此幅素描的构图较好,形体显得结实有力,局部刻画深入细致,同时也存在一个很有普遍性的问题,即对所有结构的轮廓进行勾勒(有相当数量的考生甚至有一种错误的认识,认为这样处理出效果),结果造成画面虚实全无,显得平板无生气。

(作者 杜彧)

这幅作品的特点是自然光条件下的全亮部描绘能做到色调丰富而不“灰”,从中可看出该学生的形体理解水平,但处于暗部的眼睛画得太小,同时边缘线的处理也显得较为马虎,这也是一般考生容易疏忽的方面。

(作者 徐艳影)

此图头盔塑造略感单薄。