

基础美术强化训练丛书

MEISHU

JICHU

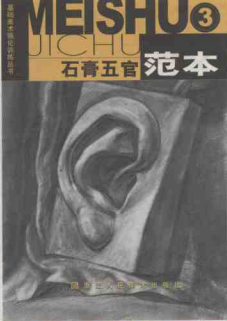
石膏半面像 范本

14

◎ 宋卫风 陈华锋 / 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据
石膏半面像范本/宋卫风, 陈华锋编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1
(基础美术强化训练丛书)
ISBN 7-5340-2076-X

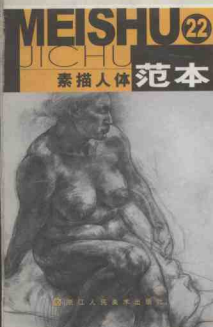
I. 石... II. ①宋... ②陈... III. 石膏像—写生画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第147970号

基础美术强化训练丛书总书目

■ 石膏几何体范本 ①	■ 油画人体范本 ③
■ 素描静物范本 ②	■ 石膏半面像范本 ③
■ 石膏五官范本 ③	■ 解剖头像范本 ③
■ 石膏头像范本 ④	■ 设计素描静物范本 ⑥
■ 素描头像范本 ⑤	■ 设计素描石膏像范本 ⑦
■ 水粉静物范本 ⑥	■ 速写人物范本 ⑧
■ 色彩风景范本 ⑦	■ 速写风景范本 ⑧
■ 水彩静物范本 ⑧	■ 石膏胸像范本 ⑨
■ 水彩风景范本 ⑨	■ 素描半身像范本 ⑩
■ 丙烯头像范本 ⑩	■ 素描人体范本 ⑩
■ 水粉肖像范本 ⑪	■ 水墨现代人物范本 ⑩
■ 油画肖像范本 ⑫	■ 水墨传统人物范本 ⑩

石膏半面像范本 ③—基础美术强化训练丛书
编 著 宋卫风 陈华锋

出版发行 浙江人民美术出版社(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

刷 浙江兴发印务有限公司

版 次 2006年1月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/8

张 5

印 数 0,001—5,120

书 号 ISBN 7-5340-2076-X/J·1703

定 价 25.00元

如发现印刷装订质量问题, 请与本社发行科联系调换。

策划 高志岳 责任编辑 高志岳
封面设计 黄晓峰
版式设计 曹 军
文字审校 王素一
图片翻拍 王雄伟
责任印制 陈柏荣

ISBN 7-5340-2076-X

9 787534 020766 >

ISBN 7-5340-2076-X/J·1703 定价 25.00元

阿克利巴切面像 / 王超

石膏半面像 范本 14

宋卫风 陈华锋 / 编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

阿克利巴切面像 / 封二

石膏半面像画法要点 / 2

摩西圆面像 / 3

贝多芬切面像 / 写生步骤 / 4

贝多芬切面像 / 完成图 / 5

贝多芬圆面像 / 写生步骤 / 6

贝多芬圆面像 / 完成图 / 7

亚历山大切面像 / 写生步骤 / 8

亚历山大切面像 / 完成图 / 9

亚历山大圆面像 / 写生步骤 / 10

亚历山大圆面像 / 完成图 / 11

阿波罗圆面像 / 写生步骤 / 12

阿波罗圆面像 / 完成图 / 13

摩西圆面像 / 写生步骤 / 14

摩西圆面像 / 完成图 / 15

亚历山大切面像 / 结构素描 / 16

切面像组合静物 / 结构素描 / 17

亚历山大切面像 / 18

亚历山大切面像 / 19

亚历山大圆面像 / 20

亚历山大圆面像 / 21

阿克利巴切面像 / 22

阿克利巴切面像 / 23

贝多芬切面像 / 24

贝多芬切面像 / 25

贝多芬面像组合静物 / 26

贝多芬圆面像 / 27

贝多芬圆面像 / 28

摩西圆面像 / 29

摩西圆面像 / 30

摩西圆面像 / 31

阿克利巴圆面像 / 结构素描 / 32

阿克利巴圆面像 / 33

伏尔泰圆面像 / 34

海盗圆面像 / 35

罗马皇圆面像 / 36

罗马皇圆面像 / 37

阿波罗圆面像 / 38

阿波罗圆面像 / 39

卡拉卡拉圆面像 / 40

斗士圆面像 / 封三

石膏半面像画法要点

中国美术学院 宋卫风

●石膏半面像的切面像和圆面像简述

顾名思义,石膏半面像是指人物头部的脸面前半部分的石膏模型。在基础素描训练阶段中,它是一个很重要的必修内容。因其已经开始进入素描头像的范畴,石膏半面像可以说是画好石膏头像和真人头像的“预科”,也是我们目前高考石膏像的前奏练习,所以是石膏五官素描和石膏头像、真人头像素描的一个关键的链接点。可想而知,画好石膏半面像对于我们的整个素描练习是多么地重要。

石膏半面像分为切面像和圆面像两个内容。切面像有切面像结构素描和切面像明暗素描练习;圆面像有圆面像结构素描和明暗素描练习。切面像和圆面像常用的石膏模型主要有亚历山大、贝多芬、阿格利巴、摩西、阿波罗等。

●切面像结构素描的表现方法

石膏切面像的结构素描主要以长直的线条去表现对象。首先,大致定好所要画的石膏切面像的构图和位置,用线条松动流畅,构图要大小合适,形体要概括准确。铅笔最好是较软的8B、6B或4B等,这样既使画面松动,又便于修改;然后,在确信大的形体没有错误的基础上进行深入,保持原有的轻松松动的状态,认真观察切面像的面与面之间的转折、大小、起伏、准确的定出五官的位置以及相互间的比例关系,其中有些被挡住的切面边线也要交代清楚,严谨结实地画出切面像的结构形体,最后,调整画面,收拾完整。

一般来说,结构素描最好安排在明暗素描之前来练习,这样更有利于初学者掌握基本功的扎实稳定。切面像也应该安排在圆面像的前面,因为切面像是圆面像的铺垫,告诉我们理解方法,使我们能更形象地看到并理解以切面像为过渡的转折、趋势关系。切面像的一些转折线很明显,相对圆面像而言就容易表现,但是它并不能和结构素描中的概括线条相提并论,后者还要你去不断的总结、观察深入刻画。所以,圆面像结构素描和切面像结构素描是一体的,同时又是有所区别的。我们应该以切面像告诉我们的道理来理解圆面像的结构表现,使圆面像的表现更具有扎实效果。

●切面像明暗素描的表现方法

石膏切面像的明暗素描的表现方法,主要是在结构素描的理解基础上再进一步对圆面像深入塑造刻画。作画步骤在开始阶段和结构素描差不多,也是先初步定出对象的位置构图,以松动的线条来打形定位,同时注意形体的准确性,避免在最后深入的时候出现某一个形有很大偏差的问题,这点很重要。我们知道房子地基打不好往上造就会塌下来,以致前功尽弃,所以我们要把基础打扎实。然后,根据打好的形来逐步深入,眼睛、嘴巴、鼻子、耳朵以及整个脸部的切面形体都要准确到位,可以稍微带些明暗调子来区分切面间的转折变化,同时注意整个切面像的明暗交界线的位置和不同方向切面的明暗,丰富层次。在过渡和形体的同时要充分考虑色调的准确性。铅笔的变化,可以从一开始的软铅到后来深入塑造时的软硬笔交替使用。慢慢地跟进丰富的明暗层次和收住小形的精确位置,适当的考虑些质感、量感、空间感和固有色彩,最后,调整画面的完整统一性。

对切面像的明暗素描要求都是一样的,只是多了个深入塑造能力的锻炼。我们能从切面像上清楚地观察到面与面之间的转折变化,省略了很多圆滑细腻的过渡,使我们能从对象上直接地感受到形的简约概括。同样我们在圆面像的练习中,也要延续这种高度的对对象概括理解的能力。

●圆面像结构素描的表现方法

石膏圆面像的结构素描表现方法和石膏头像的结构素描基本接近,因为画的对象很接近,只是石膏头像在形体上更立体更复杂些。画面主要是以长直的结构线来表现对象,在画的过程中还要包括对圆面像的形、体积、空间以及一些透视关系上的准确概括和理解。首先,同样是初步定下圆面像的位置和画面上的大小构图,要松要大气,要提炼概括。然后,在大的形体没什么错误的前提下逐步深入,运用在切面像练习中学到的观察理解方法,用稍短一些的直接画出五官的具体位置和高度、宽度,以及整个面部到相互间的比例关系,同时还要注意些适当的体积空间、面部的解剖结构关系。这个过程最复杂,所需时间也最多,要求学生在作画的过程中耐心细致地研究和观

察。最后调整画面,调整线条间的搭配以及画面上的每一根线条是否都起到了作用,调整形的准确性和体积感,注意画面的整体完整。

其实,画过石膏五官的学生应该更容易把握一些,说白了就是把你先前课程中画的各个五官部分组织到一个脸上,让其成为一个完整的圆面像。当然这里讲的只是一种简化的理解方法,比如我们在具体画亚力山大石膏圆面像的时候,就要求根据对象的特征去抓形,完整地把握画面。记住:形是第一位的,然后再考虑体积以及一些适当的明暗色调,还有就是脸部的结构。这就要求学生对五官要有透彻了解,对五官之间的组合关系要理解以及对脸部解剖结构的熟练掌握等。只有这样,我们才能找准圆面像的形体变化,从结构出发,经过提炼概括来画出准确到位的圆面像结构素描。

画结构素描可以使对象在你的画面上更实在在本质,更稳固扎实,也更具力量感。当然,好的圆面像结构素描也不例外。所以,一些好的结构素描作品完全不逊色于明暗素描作品,可单独成为一个完整的佳作。石膏圆面像已经接近石膏头像、真人头像的表现内容,既是一个过渡衔接的联系内容,也是一个很具表现力的素描对象。

●圆面像明暗素描的表现方法

圆面像明暗素描的起稿和前面讲过的方法差不多,主要是在第二步深入的时候有些出入,因为圆面像明暗素描更接近于石膏头像的内容,可以说画完这一内容就要进入完整的石膏头像的练习了。所以,我们在进行深入刻画圆面像的时候,要注意的方面也就更多了。一开始要打准形形不用多谈,在逐步深入时要多想多观察,看清对象形体转折的微妙变化和脸部五官的生动表情动态,用不同软硬程度的铅笔来表现圆面像的形体、色调、空间。慢慢地丰富一些大的明暗关系,然后从大到小、直到曲、弱到强,再来画圆面像。其中,不要抠小细节,时刻注意画面的整体关系,不要原模原样的照抄对象,注意画面中的艺术处理。在不断地塑造和深入过程中,反复考虑圆面像的明暗对变化关系、前后的虚实变化、物体的空间位置,还有圆面像的质感、量感、体积感、固有色等对象本身的特性表现要求,严格达到对圆面像写生要求。最后,留出一定的时间来调整画面,使画面完整统一。

圆面像的明暗素描一般安排在结构素描练习的后面,道理与前面讲过的一样。其中暴露的一些问题也会好解决得多,比如色调层次不丰富不到位,形体结构不够严谨准确等。一般讲,明暗素描比结构素描画面更丰富,更接近对象,所以作画的时间也相对多些,它需要我们去仔细的观察对象,认真的校对和琢磨。

相对来说,圆面像比石膏头像要简单些,但是其素描的深入塑造要求却是一样的,是一种很有效的基础素描练习手段。画好了圆面像对你以后的石膏头像、真人头像的练习肯定会有很大的帮助,也只有画好圆面像,我们才能为接下去的头像素描练习打下良好的基础。

●容易出现弊病以及处理方法

对于石膏半面像的练习,其实是一个承上启下的连接过程,是向石膏头像过渡的重要环节。学生在这里的一些弊病往往会遗留到石膏头像的练习中,这样会越来越难解决。所以,最好在此阶段尽量把问题解决干净。

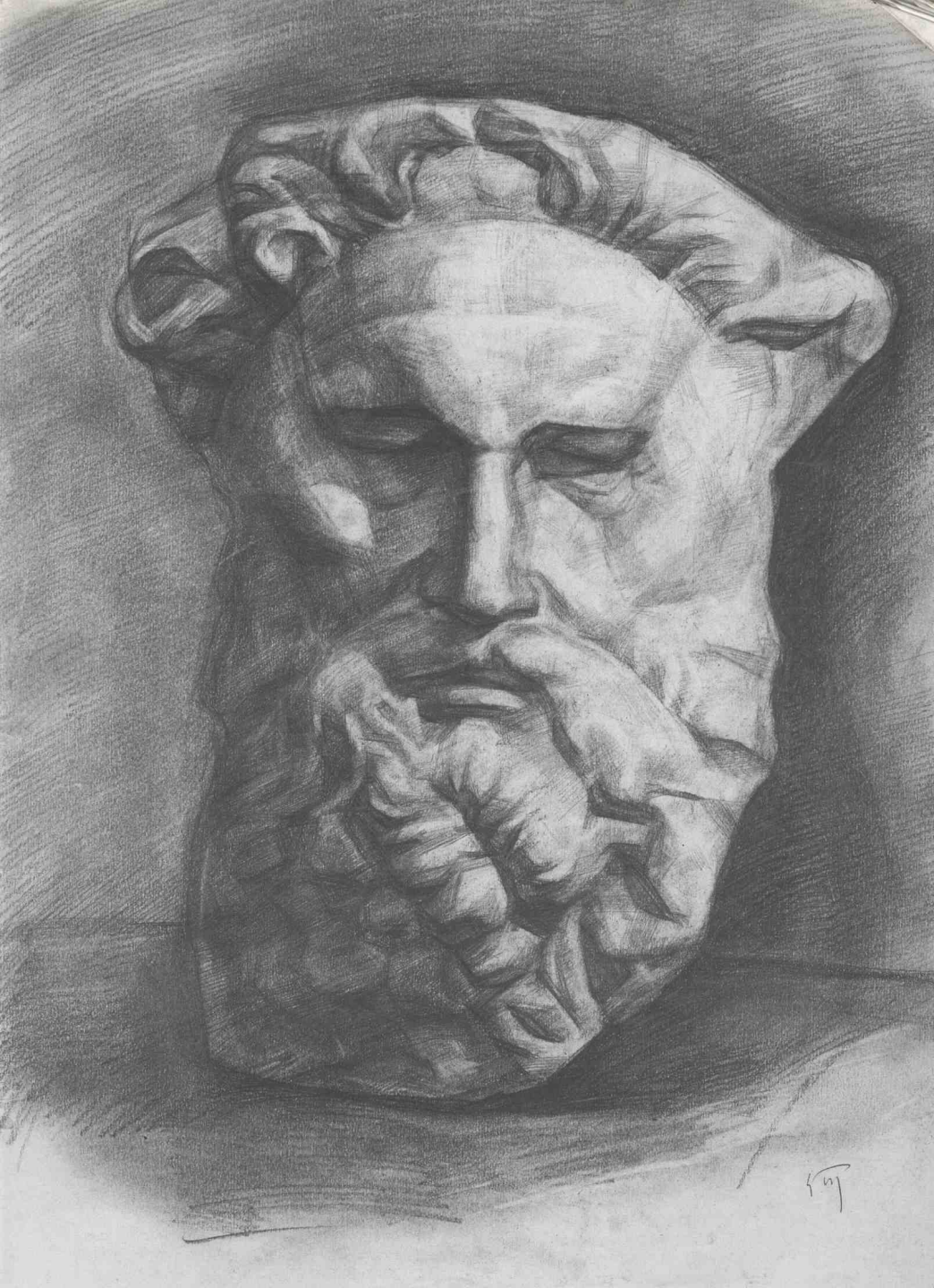
在石膏半面像的练习中,学生往往会忽视对面部结构的了解而是看到什么画什么,致使画面出现结构不正确、基本比例不对、深入不到位等毛病。

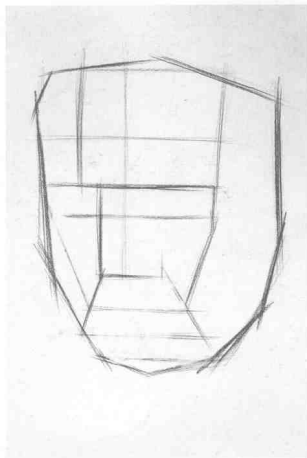
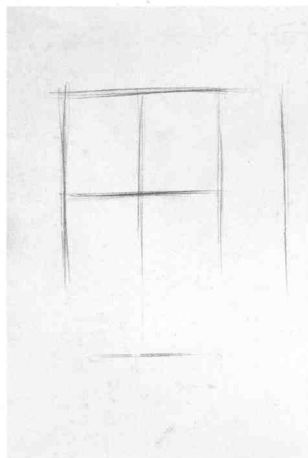
首先,应该去找一些有关头部骨骼、肌肉的解剖书籍,了解面部的特征和解剖知识以及一些大的骨点、肌肉组织,并且进行必要的临摹和熟记。

然后,对石膏头骨和石膏头像肌肉解剖进行写生练习,有序地过渡到石膏头像的写生。

还有,就是要坚持画大量的课外人物速写,针对性的画些头部的真人速写,更直接有效的提升对人物特征的了解。

要解决好对人物把握不准,深入不到位的弊病,我们更应该对人物面部的“三停五眼”有所了解,对脸部五官的单个分析以及相互间的组合联系进行剖析,还要熟悉头部的几大块的几何形体概括内容,加强领悟,做到多练多想多体会,把一些书面上的理论知识运用到实际作画过程中去。

步骤一：贝多芬切面像的描绘是围绕着块面形状进行的，所以作画最重要的是块面形准。一般用2B~4B铅笔，先勾出切面像的基本外形，大致是方形，同时注意上下宽度与左右的比较。

步骤二：用较概括的线把五官划分出来，画出结构转折关系和辅助线，以便确定正确位置，作一中线确定石膏的对称关系。贝多芬切面像有头往下低的感觉，要注意其倾斜度。

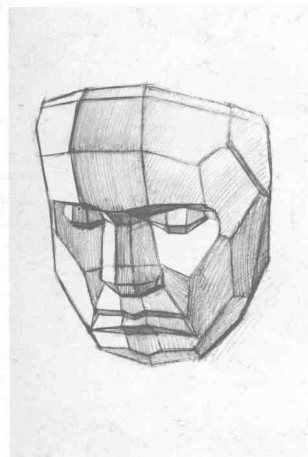
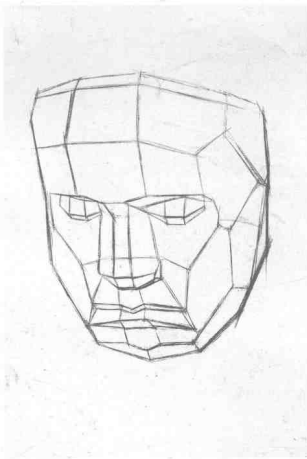
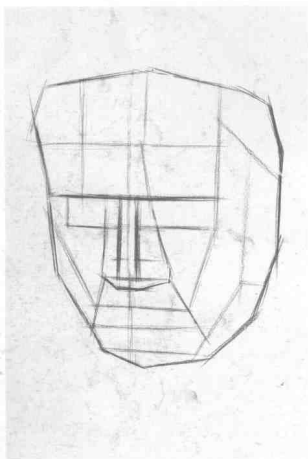
步骤三：进一步调整五官并了解其在整体中的比例，了解五官结构，明确五官外轮廓。可以用粗线条擦出大致明暗关系，额与脸部的层次要明确。

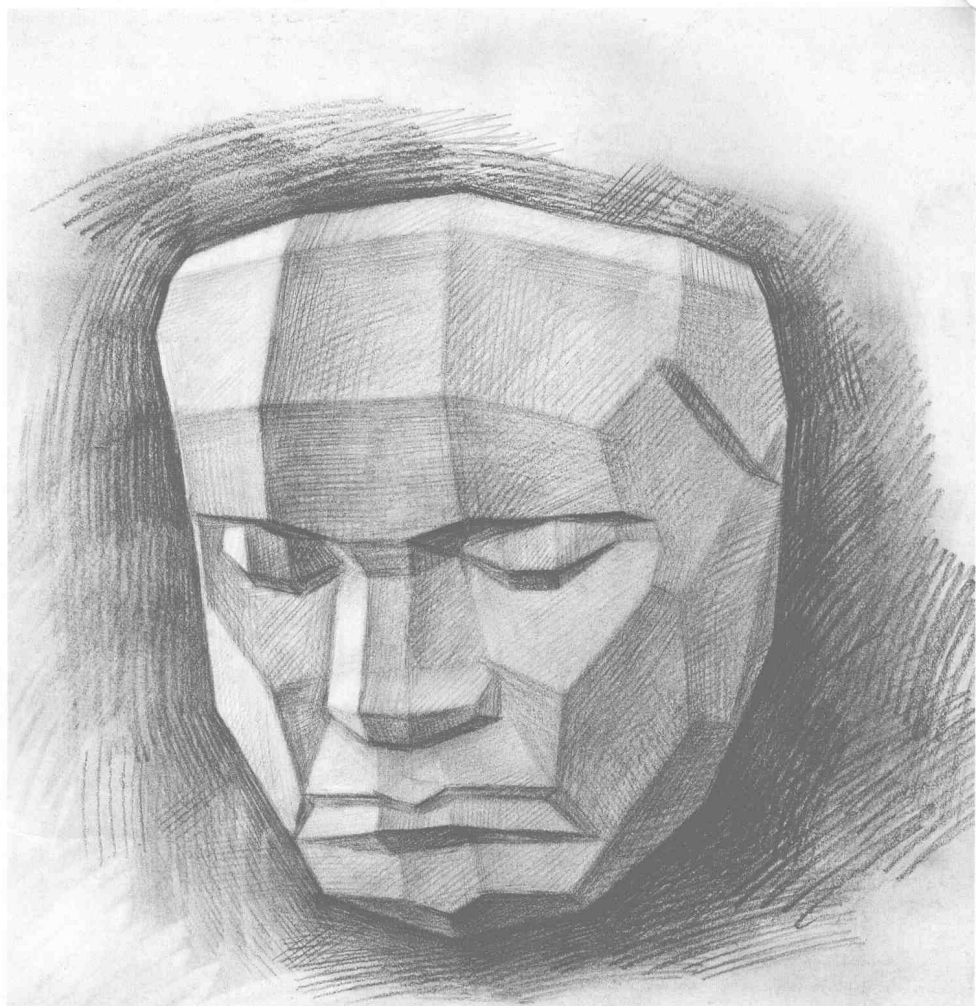
步骤四：明确局部形体。转折线应有区别，处理好主要部分的转折线与次要部位的关系及由于明暗影响而相对虚实强弱变化关系，使之主次分明。

步骤五：画出在自然光下的大体的明暗，区别两个大面。注意上下左右之间的关系，尤其是鼻子，要有立体感，即使上了明暗，鼻子周围的块面也应跟上，鼻子要始终保持是整个石膏像的视觉中心。

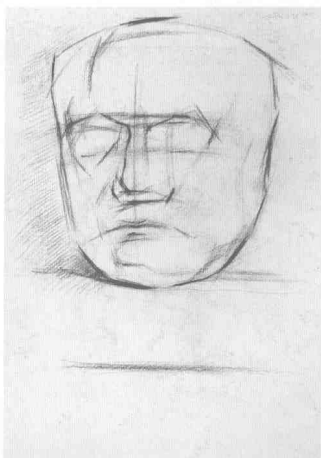
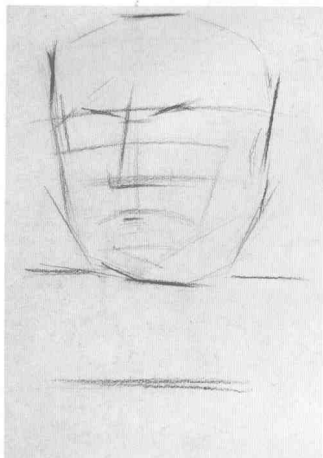
步骤六：每一个局部及每一块面都代表一个形体区域，和整体有密切的关系。深入过程中，将转折线融入块面中，更加强了面与面之间的关系。灰面或较亮的部分，建议用较硬的铅笔绘画，如2H、HB等，以更好地表现石膏的质感。

步骤七：作整体调整，围绕主要转折及五官深入刻画，再铺上背景，起到陪衬主体的作用，注意背景不要过腻、过闷或过乱。

ZQ 章俏
2003.2.20

步骤一：认真观察对象，画前注意石膏像第一特征。用直线勾勒出形体轮廓，并用长线定点。注意打形时不要过于拘谨。再画脸部中线 and 头部五官透视线，确定好五官的基本比例位置。

步骤二：塑造好五官。画一边五官的时候注意另一半五官的透视关系。注意对各个部位的刻画，使定位更准确，注意用线果断，多拉长线，纵横比较纠正形体。

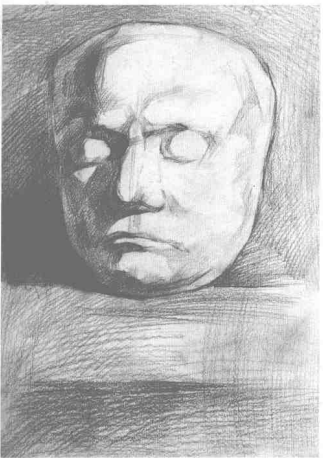
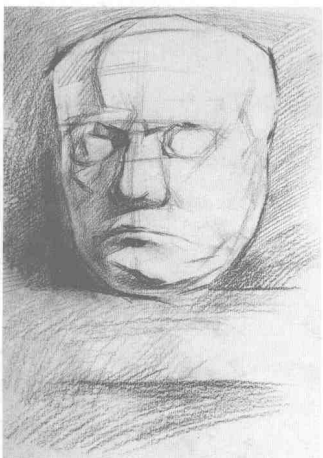
步骤三：明确大的形体与明暗交界线，重新审视前面的几个步骤，观察是否准确，然后进行下一步深入刻画，重点刻画明暗交界线的曲折变化。

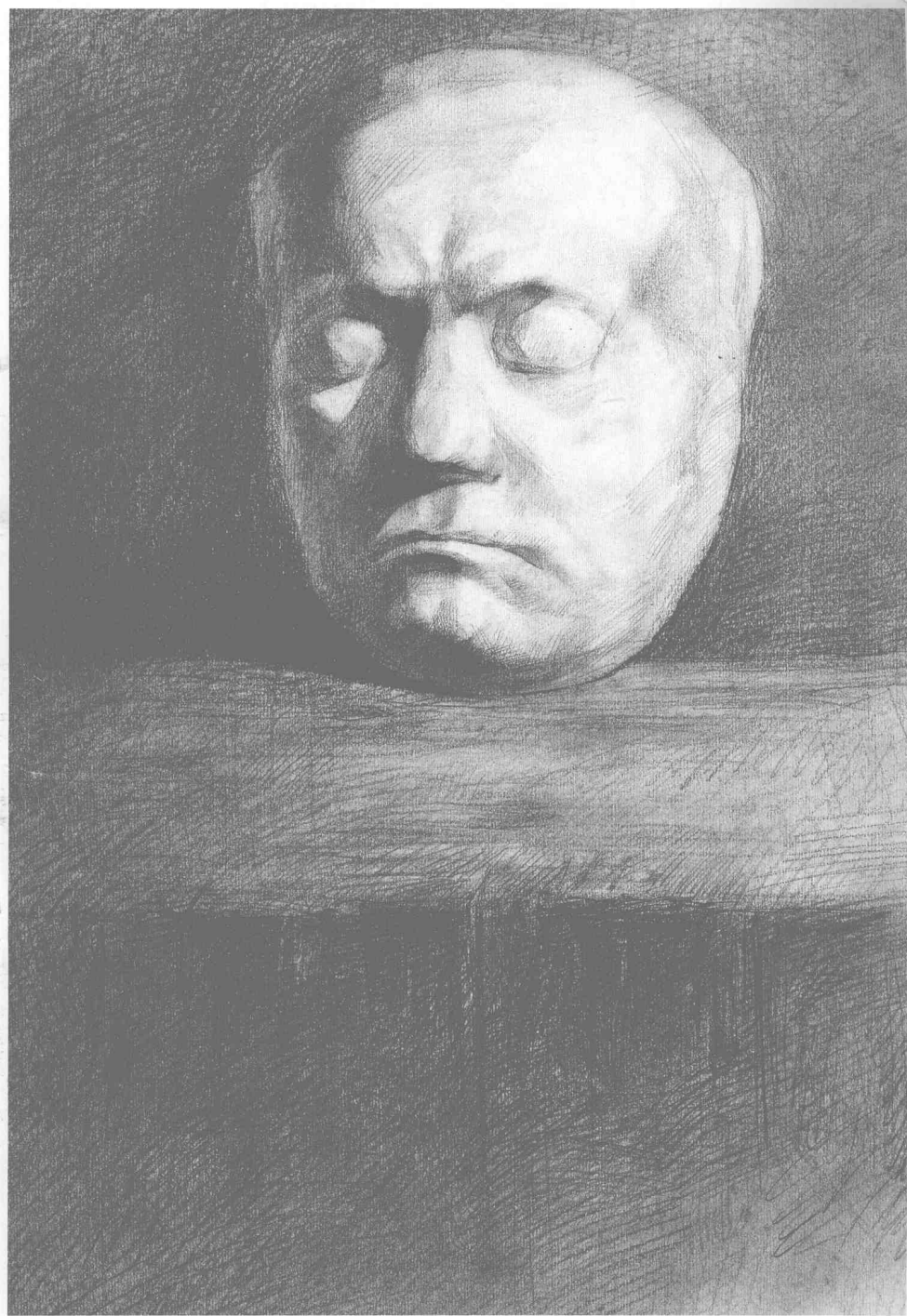
步骤四：仔细刻画局部，注重形体穿插，尽量将对象画完整。这一步深入的过程，要把握好黑、白、灰体块和结构关系，着重刻画五官和明暗交界处。

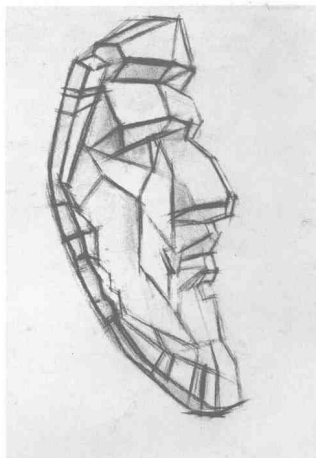
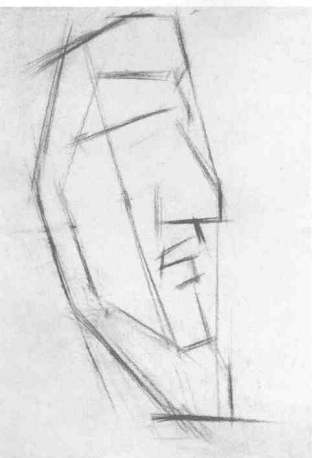
步骤五：在原有的基础上进一步深入，注意明暗体块穿插和背景边缘虚实关系的处理，并观察主次是否正确，是否有厚度。

步骤六：在需要进一步塑造形体结构和明暗调子时，明暗调子要围绕结构关系，两者不可脱节，而是加强，使画面更丰富，更有层次感。

步骤七：最后作整体调整。注意明暗调子大的关系，进一步明确亮面和暗面大的对比关系。更深入地对细部进行刻画，全面检查塑造体积感。如发现调子过重或过灰，应采取一些有效手段加以调整，加强石膏像的艺术感染力。

步骤一：确定构图。选用4B或5B等松软的铅笔，用长线概括出最外面的大形，可将侧面像看作是月牙形状，画准倾斜度和头发的弧度，并根据它的形体比例来确定眼睛、鼻子、嘴巴的大致位置。

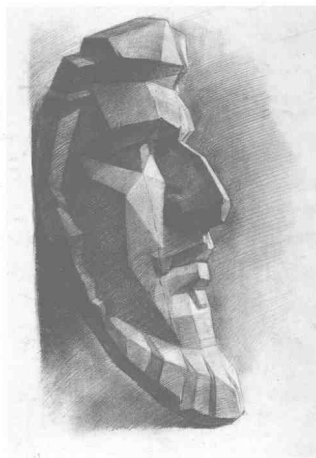
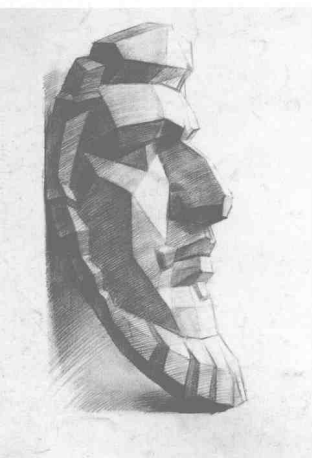
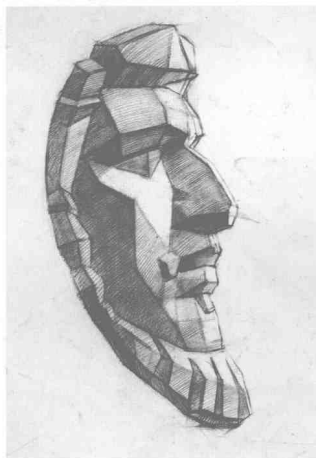
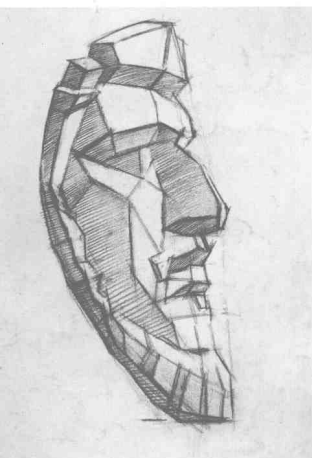
步骤二：寻找结构。在大致形体确定的情况下进行概括对象，依据块面结构画出块面切割线，先可依据辅助线找出相应的点，再将点连接起来。注意作画时先找出颧骨、眉弓骨等重要骨点，再依据它们确定其它形体结构的点。

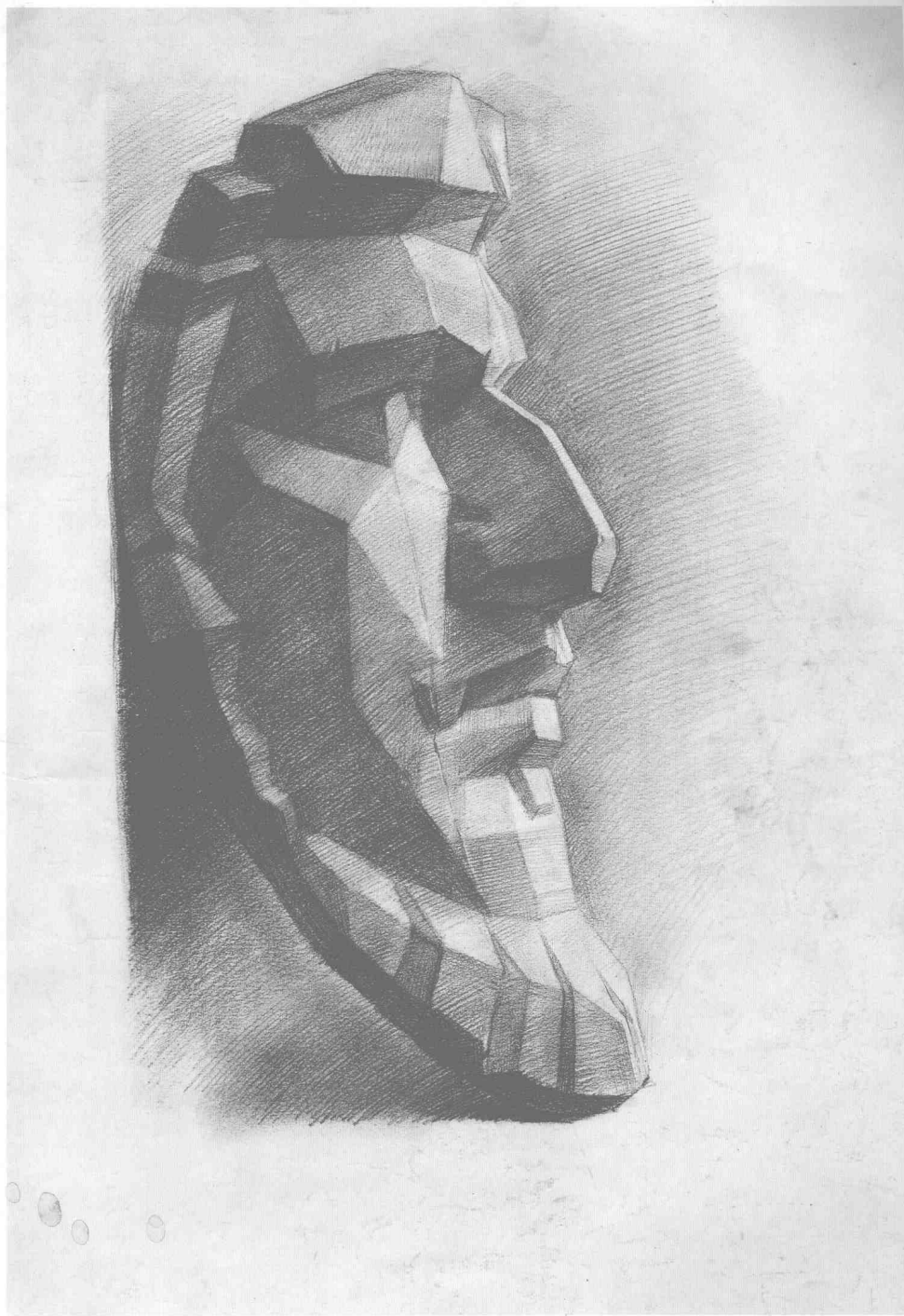
步骤三：统一整个暗部。用排线顺着明暗交界将明暗分开，并进一步寻求更精细的结构，反复调整形体。

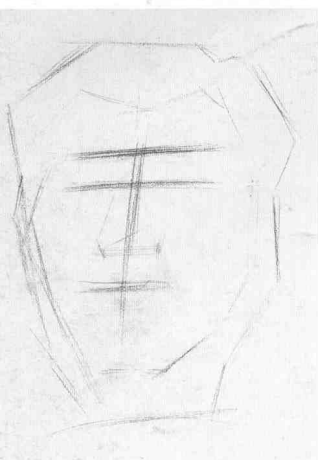
步骤四：加深暗部。然后逐步由暗部转向亮部。作画重点也跟着转向画面灰层次，将灰面进一步丰富起来，使石膏富有立体感，并将未定的结构线一起融到块面中去。

步骤五：深入刻画。从画面最暗部切入，仔细比较各个灰面的亮度。减弱石膏像远处明暗之间的对比，同时加强重点部分的对比，并画出石膏像的投影。

步骤六：调整完成。重新回到画面刚开始上明暗的原始阶段，看看明暗两部分是否统一，如暗部反光超过亮部时，就需减弱。画出背景，将整个石膏像融入到静物环境中去。

步骤一：仔细观察对象，感受并牢记亚历山大比较威武的特征。注意视线的高低与视角的变化，再用直线画出基本形和高宽比例，经过比较后突出五官的位置，注意石膏像的比例关系和透视关系。

步骤二：头部正面呈长方形，头部高度的2/3为两眼的连线所在的位置，头部宽度是五个眼睛的宽度。发际至眉框上缘、眉框上缘至鼻根、鼻根到下巴，三者距离基本相等。在打形时要注意将线条拉长些。

步骤三：找出明暗交界线，铺上大体明暗色调，把石膏头像起伏的形体概括成几何形体块面，将形体的转折关系分解明确，为圆面像进一步塑造打好基础。

步骤四：形体的起伏转折不再是几何形体面，而是圆润具体的转换连接，要使形体很丰满，但基本体积感仍然不变，如前额、颧骨的位置，五官的基本形等。定出骨点位置，用线条塑造头像。

步骤五：进入局部刻画。眼窝、鼻子、嘴角、颧骨等的转折和连接关系，都是刻画的重点。用浅色调表现出面部的形体的起伏和结构的变化。由于形体起伏，在受光部，形体不同朝向的面受光程度不一样，出现不同的中间色调，将以上这些细节深入刻画出来，使形体逐步丰满，明暗层次也会随之丰富起来。

步骤六：整体调整，完整画面。调整应有重点，使五官头发的前面更充分具体。头部调子从头发至前额、颧骨至下巴逐渐减弱，保证了头部蛋形形体的整体感。利用黑白对比方法画出最深的面以及灰面，培养整体的观察分析能力，是画好素描的前提。

步骤七：整体观察。不要被局部所述惑，懂得从结构出发整体地观察与把握好面像的主次和虚实，不可过分雕琢不重要的地方。画这一步时，要对面像进行比较丰富细微的刻画，注意眼角细线条要收紧，以利于表现眼球的体积感。

步骤一：首先把对象的外轮廓用直线概括地拉出，一次就应把对象外形特征确定下来。根据外形的特征、有比较地将五官位置肯定下来，尤其在画仰视、俯视的情况下，特别要注重形体透视。

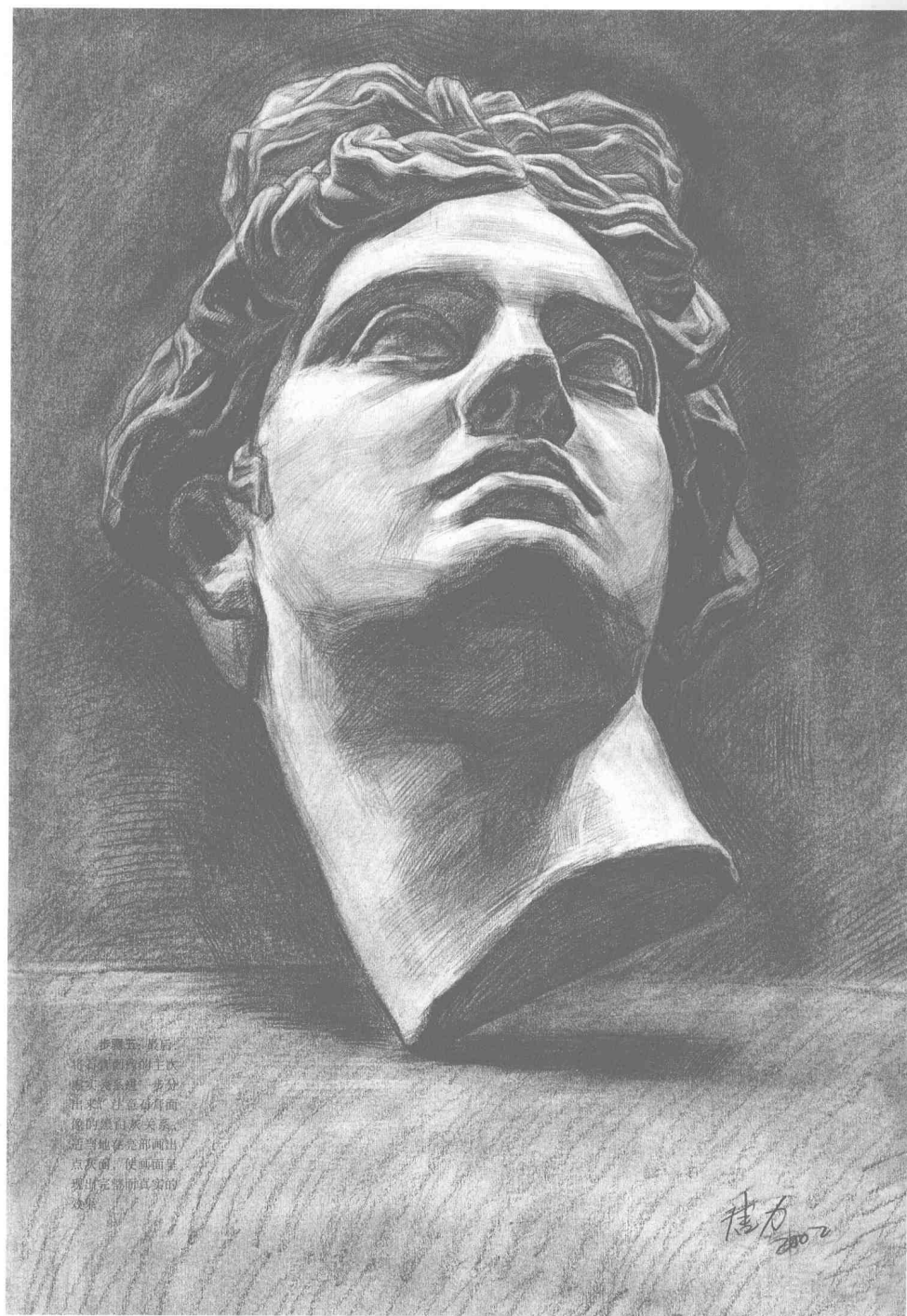
步骤二：在石膏头像大体特征和透视正确的情况下，画出五官的大概特征，并将头发的形状，分成几个体块，用直线勾出明暗交界线。

步骤三：根据明暗交界线，画出暗部，将明暗两大块面画出来，并把石膏像明暗交界线画出来，这时，画面已现出石膏像大体的空间以及光源方向，并建立了基本的体积感。

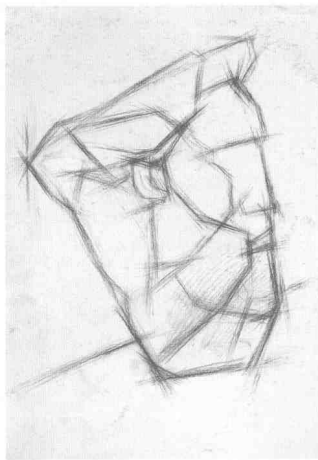
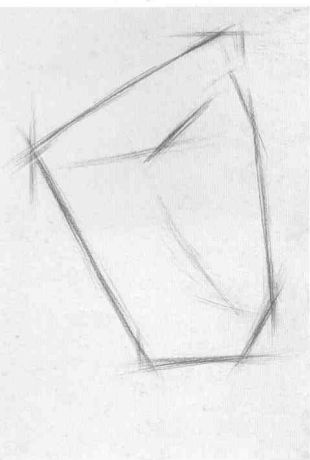

步骤四：用明暗交界线，画出暗部，将明暗两大块面画出来，并把石膏像明暗交界线画出来，这时，画面已现出石膏像大体的空间以及光源方向，并建立了基本的体积感。

步骤五：最后，将面部刻画得主次分明，将头发进一步画出来，注意将面部的灰面刻画出来，适当地在面部画出点灰面，使画面呈现出雕塑真实的效果。

唐力
2002

步骤一：用松软的铅笔定出石膏面像的最高点和最低点，要注意它的倾斜度。看一下构图是否合理美观，偏高会使画面下部太空，偏低又会使整个石膏面像下沉。

步骤二：注意头发、胡子和脸部三者之间的关系，并且注意各部分比例，定出眉毛、鼻子的位置，把胡子和头发先分好几个大的块面，以便整体地了解石膏面像形体结构。

步骤三：画出颧骨，使脸部与胡子有个过渡，用粗笔触轻轻地画出大体明暗关系（注意：该石膏像在顶光加侧光的位置上，基本上属暗部）。

步骤四：再从胡子和头发的大块面中分出小块面，一步步地切入，研究眼睛、鼻子的结构，记住头发和其他部分是四个层次，使头发有凸出的感觉，因为侧光的原因，还得画上投影。

步骤五：深入刻画，画出桌面和背景，明暗要顺着脸部结构和胡子、头发的走势去画，注意哪部分是这张画的中心。看准大体明暗关系，防止太灰、太腻。

步骤六：细致刻画头发和胡子，使其具有圆厚感，石膏面像中间一部分胡子是摩西在这幅画中的过渡地段，用尖硬的铅笔画出各个凹凸层次，要注意其空间关系。

步骤七：最后阶段再回头从这幅画的大关系、小关系上进行妥善调整、修改。