

DUO YIN SU
HUI HUA XUN
LIAN KE TI
YAN JIU

多角度

多因素绘画训练课题研究

DUO YIN SU HUI HUA XUN LIAN KE TI YAN JIU

主 编 / 王 岩
副主编 / 林志民 李英伟
编 著 / 李英伟 王惠春

辽宁美术出版社

素描
石膏像

图书在版编目 (CIP) 数据
多角度素描石膏像 / 李英伟 王惠春编著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 2006.9
(多因素绘画训练课题研究)
ISBN 7-5314-3548-9
I. 多... II. 李... III. 石膏像—素描—技法
(美术) IV. J214
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 051635 号

多因素绘画训练课题研究丛书
多角度素描石膏像

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 姚 蔚·侯维佳·严 赫·关克荣·王 嵘
项目执行 / 王 嵘
设计统筹 / 姚 蔚
制版 / 沈阳市冠华电脑设计责任有限公司
印刷 / 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
技术支持 / 姚红斌 杨荣钢 邵艳杰 刘 涛
技术编辑 / 田德宏 王 东
责任校对 / 张亚迪
出版发行 / 辽宁美术出版社
经销 / 全国新华书店
版次 / 2006 年 9 月第 1 版
印次 / 2006 年 9 月第 1 次印刷
开本 / 889mm × 1194mm 1/8
印张 / 4.5
印数 / 1-3000
书号 / ISBN7-5314-3548-9/J.2455
定价 / 22.00 元

中国美术教育图书策划编辑中心
→ 王 嵘·姚 蔚·侯维佳·关克荣·严 赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号
辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001
邮购部电话: (024)23833803
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
http://www.lnpgc.com.cn
图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3548-9/J · 2455
定价: 22.00 元

U
J
I
N
A
Y

I
T

E
K

N
A
I
L

N
U
X

A
U
H

I
U
H

U
S

N
I
Y

O
U
D

关于素描石膏像

素描是指南针，它指引着我们，使我们不至于沉没在色彩的海洋中。素描一方面来自理智，一方面又从无数的自然界物体的形式结构中获得普遍的见解，因为自然界物体的形和结构，完全是按其自身的规律构成的，都是独具特点的，都是无比卓越的。

之所以以这种方式来作为一篇文章的开始，是想说明素描在学习绘画过程中的重要性。

我们都知道，绘画以自然形象描写为根据，包含了对形体、物体结构的理解和认识。自塞尚以来的现代绘画，不再受自然形的约束，而是对以往的绘画价值观和体系重复加以定义，形成由里及表的全新绘画概念。但无论怎样变化，造型因素从狭义上讲仍然离不开点、线、面等因素。在造型要素中，最基本的是“点”与“线”。点是开始，线是延伸，延伸的重复并行和围绕就会产生体积（面）。通过对形体的立体观察，由里到外的分析其构造，我们就会发现，自然界的一切物体都是由球体、圆柱体、圆锥体等几何形体组成的。只有这样来认识自然形体，我们才会在学习素描的过程中，很容易地整理和归纳那些看上去杂乱无章的物体的形，使我们在作画的观察方法上产生清晰、明了的整体效果，让那些妨碍我们整体观察的细节在大体中处于服从的地位。在过去，绘画完全以自然表面的描写为目标，而当今的素描训练已完全摆脱了对自然的一味模仿，使训练更加科学而新颖。但无论怎样，传统的基础素描训练，仍然在初学绘画的教学 中广为提倡。在上世纪 20 年代，出现了包豪斯基础教学理论，并在此基础上产生了设计基础的素描体系，并派生出实验性素描教学。这些新的素描理念的树立，使传统的素描教学受到很深远的影响，并吸收整合了一些元素在其中，极大地丰富了素描教学的体系，使之更加灵动、便通，更加有助于对于学生的观察力、想象力、创造力的培养。

就本书来讲，素描石膏像“多角度”的训练，并非机械地去模仿客观物象的表面效果，而是对形体比例和结构进行明晰的全新认识和理解，在力求掌握造型规律的同时，增强对观察方法和理解能力的培养，这对于今后学习人物头像以及素描训练中所能涵盖的因素有个系统的了解和认识。在这一过程中，我们从构图到点、线、面的运用都能得到很好的训练，尤其在点、线的运用上，我们应给予极大的关注和重视，正如康定斯基所说：“点是最简洁、最坚强的主张，因此是绘画最初的要素”，他又说：“点深入基础而且永远主张自己”。由于点与周围的融合是最小限度，因此点最简洁，在任何场合都具有一种高度抑制的向心的主张；线是点的运动轨迹，也是造型的基本要素之一，线中最基本的是直线。直线以水平与垂直最为单纯，这两种线缺乏动感，是沉默与安全的线。这种线与色彩相比，可以喻为没有彩度的黑白。康定斯基说：“水平线具有左右无限延伸之感，表示无限冷的运动性；垂直线则有无限伸展之感，表示无限暖的运动性。”对角线则表示含有冷与暖的无限伸展之感，而任何的直线，则缺少冷暖的均衡。相对于色彩而言，水平线是黑，垂直线是白，对角线是红或灰或绿。任何其他直线是黄或蓝。其实从线的表情来看，线有“高贵的线”和“低俗的线”之分。“向上的线”表现为快活的感情色彩；“向下的线”表现为悲哀的感情色彩；“水平的线”表示明暗的等值和冷暖色的同量，表现平和的感情色彩。

从以上的评述中我们不难发现，那些最基本的素描构成要求，是素描中的灵魂和关键所在。在万物之中，从心理学上讲，越是简洁单纯的形状越是容易引起我们的视觉关注，这是由于我们的视觉认知往往从简单、容易辨认开始，所以在学习素描的过程中，一个点，一个线条都是要经过苦心揣摩才能够完美地表述它们在延伸或扩张后所产生的巨大造型能量。有些初学者，在作画起稿过程中不重视定点和用线，不是构图不完整；就是形体比例不准确；或是线无章无法、无实无虚，杂乱成一塌糊涂。在线的问题上，我们强调它的变化、丰富、虚与实、强与弱、刚与柔、直与曲、长与短、粗与细等等。更深的一些要求即是“线的品格”，最基本的要求是线要具有造型的功用。在简洁的概括中，准确有力的体现它客观物象的形态特征，为建立丰富的素描打下坚实的框架。

我们对于点、线的运用有了一定的认识，下面我们说一说“面”在素描中的运用。面是线移动的轨迹，面中最单纯的是三角形、正方形和圆形。三角形给人以安定的感觉，所谓安定塔形；正方形有规矩严肃之感；圆形则给人以圆满和团结的感觉。尽管每个人对形的感觉不尽相同，可是不能否认，形有其自身特殊的表情。就单纯从石膏素描头像训练来说，对于“面”的建立，它不仅是一个物体转折的开始，更是一个物体体积的确立。“面”的塑造有助于线的全面延伸和“面”与“面”之间的承接。接连的意义所在，有助于立体的构成和重量的体现。“面”的复杂性在于一个面的自身的形体变化上的丰富性和微妙关系，也在乎于“面”的独立性。当“面”在光照下会模糊不清，而在明暗变化很大的情况下，它会变得十分对立。在明部的区域面与面之间的联系是相互关联的，同时也体现出十分和谐的颜色变化。暗部的面与面之间也同样会产生模糊不清的状况，这也是由于光线的关系所至。那么就在两者之间深灰色地带“面”与“面”的关系十分肯定，它同时具有上承亮部，下承暗部的连接作用，也是面的变化十分丰富的地带，所以在运用面来塑造形体的同时应精心观察，充分体现面在画面中的重要地位，正如一位画家所说：“绘画在体质上，就是某一种特定秩序集合的色彩所覆盖的平面。”

无论怎样来理解“点”、“面”的内在含义或是表述功能，在基础教学中它是基础中的基础，是每个初学者都要经历和不可或缺的基本功，是造型因素中不能缺少的朴素语汇。无论是传统写实素描也好，现代具象素描也罢，或者是现代抽象素描，都是画家记录的个人自然思考的最直接、最单纯、最简洁的方式，表现的都是艺术家对这个大千世界的态度，人类的空间信赖情绪是具象写实素描发生、发展的心理基础。我们都知道我们在画素描石膏头像的时候，随着每一步骤的向前推进，你会发现局部从一个整体的形体分离开来，有的向前迎面而来，有的默默向后伸展过去。于是有了深度、高度、宽度、质感、量感……这不是幻觉，而是通过多种造型因素的并用，使我们的视觉认识具有了空间效应。

在素描中，石膏像作为基础造型是极好的训练对象，那些经过大师惟妙惟肖精心雕刻的形象，无论从形体、结构、解剖、人物神态、动势上都为我们提供了大量的学习信息，我们去刻画那些石膏像的时候，会从中了解到当时时代背景和历史故事中那些人物的命运或经历，加深了对其内在的心理了解和把握。这些有助于素描训练中理性的建立，从而避免人物刻画的模式化、呆板化以及处理上的被动性。我们在训练中需要主动的去概括，去夸张，去强化，整理提纯石膏像的内外统一的形象特征、形体比例、人像动势。

在传统的基础素描教学中，往往重视了“像不像”，也就是所谓形体准确不准确的问题，却缺少培养学生对客观物象从陌生到认识再到深刻体会的过程。这一过程在素描训练中是十分有益处的，有了这一过程，学生训练不会将眼睛停留于物体表面，他会深入的去了解和认识表层之下的内在结构、构成原理以及客体的内在精神。这样的训练会使学生在不枯燥的训练中得到求知的乐趣和积极主动的求知欲望。

有的学生在绘画学习过程中忽略学习素描的目的，所以缺乏主动学习的积极性，慢慢地陷入一种机械的作画状态中。我们要知道，素描的训练是有阶段性和目的性的，每一个阶段画什么、为什么要画、画到什么程度、如何去画，这些都是每个学画者都要经历的。比如说：画几何形体是解决比例、透视问题，画静物是为了解决对形体的转换认识，因为初学者一般都应用几何形体来解决基本入门的知识，这一阶段过去后，你将面临的是活生生的日常能见到的物体，你前面学习的知识需要转换过来，将形体整理、归纳，并解决质感、空间、比例等问题……而石膏像就是要将所有的这些造型因素集于一身，在石膏像作业中解决彻底。

当然石膏像的训练也有它自身的局限性，它需要耗费许多时间和精力才能画好一幅作业，有的会让你感到兴趣全无，但就它本身而言，它又是极好的训练工具，它相对静止，光线和色彩朴素统一，好观察，容易出效果，这些都是其他训练所不能代替的。同时石膏像训练结果的好与坏，也是检验一个学生基本功是否扎实的一个标准。

在以往的教学 中，我们发现有些学生在基本功方面的掌握上总有那么一点缺憾和不足，究其原因，我们发现，是在画石膏像这方面有许多问题没有得到彻底解决，因此不是形体不准确，就是结构不准确，或者是人物骨骼和肌肉的关系不舒服。更为严重的是人物形态、动势把握的不准确。这为今后的素描训练埋下了不可补救的隐患。

所以画石膏像的训练是解决基本素描造型语言的有利手段，作为初学绘画的学生，应认真对待，坚持形体、比例、结构、明暗、空间、量感以及造型手段的训练。我们既然明确了训练的目的性，就应该全身心地投入到素描的训练当中去，正如爱德华的“新素描”理论所表明的那样：“学习素描是一个奇妙的经历，素描给人能量充沛的感觉。”这不是说通过学习素描使你觉得在他人或事物面前变得强大了，而是在理解顿悟方面变得强大了。也许素描只是联系的力量，也许正是这种强化的联系，才真正展示了人的力量。

画素描时总有种这样的感觉，你好像能在更有利的地方更深入细致的观察事物，一些秘密将向你袒露它们的面目。当你以一个画家的方式来观察外部世界的时候，你会获得对自己的发现；当你以一个艺术家的方式实现人的下意识层面时，你又会获得对宇宙含义的理解；也许就是由于这些，构成了刺激你不断进行创造性努力的基础，在不断的发现中，我们总是期待着下一幅，再下一幅画的诞生，这样下去，在不久的将来，你们的艺术家之梦指日可待。

李英伟 / 文

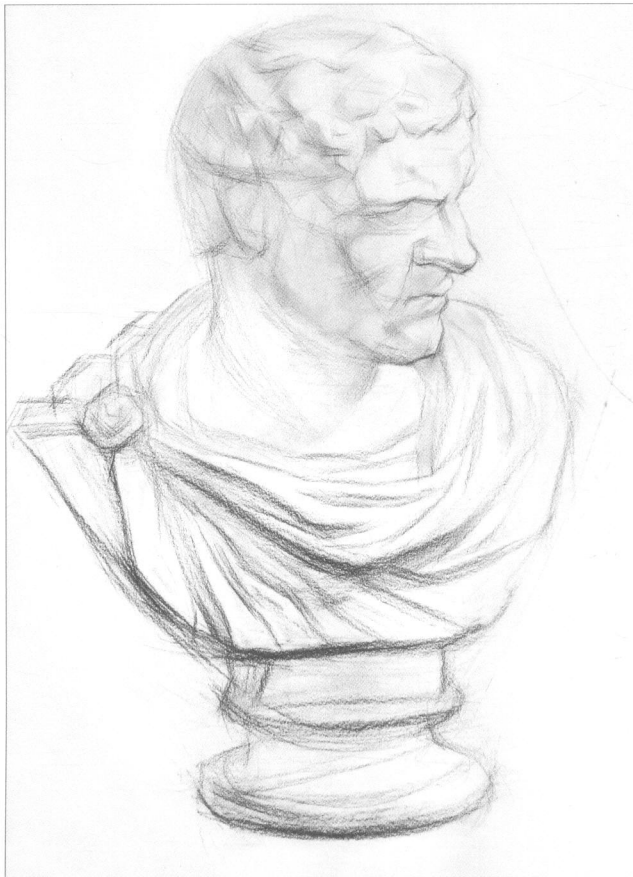

正侧面角度 作者 / 高英

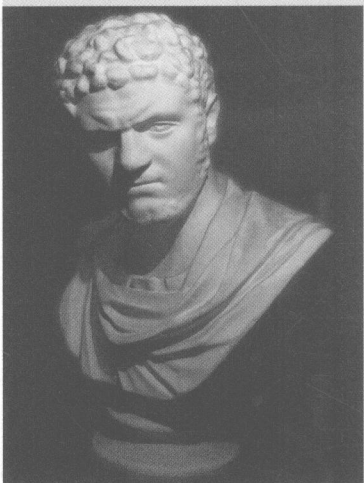
卡拉卡拉石膏像作为绘画基本功训练，是一尊很好的雕像范本。从石膏像的整体气势，头发的细密，结构的复杂到衣纹整体流畅的线条，都为作画者提供很好的表现条件。我们从这幅作品中不难看出，作画者的心态十分平和，在驾驭这么复杂的头像上甚是自如轻松，且对于光的处理十分得体，强光使整体的虚实、空间关系、黑白关系都变得格外分明。作者在局部形体中采用线面结合的手法，使形体之间既有明显区别，又有微妙的联系，这些隐藏的线条，对形体的确立十分有益处。在逐步的深入中，作者对暗部的处理投入了很大的精力。从这一点上看，作者较强的基本功得到了充分的体现，丰富的色层变化，深入刻画的能力，人物形象处理的惟妙惟肖，可以说此作品是一幅极好的作业范例。

STEP1

2

正面角度 作者 / 马驰

卡拉卡拉石膏像在每个角度看上去都是很有画头儿的。尤其是这个人物的面部表情十分有趣，他的表情似乎暗喻着内心较复杂的活动变化，这些便于我们更好地捕捉其形象。作者是如何来表现它的呢？首先，在第一步中作者寻找到一个比较适合其身份以及精神气质的最佳角度来观察他，当有了具体感受之后，作者对人物的头、颈、胸三者关系做了大体粗略的构图安排。在第二步中作者进一步精确的将人物神态、衣纹细节做了充分的交代。在第三步中作者运用粗放的线条将人物的明暗关系、整体的结构关系进行描述，这为下一步的深入刻画奠定了很好的基础，也为最后阶段留下了很大的深入刻画的余地，也有利于画面整体的调整和艺术效果的处理。最后我们看到的是一幅由放到收，细致入微的优秀作品。

STEP1

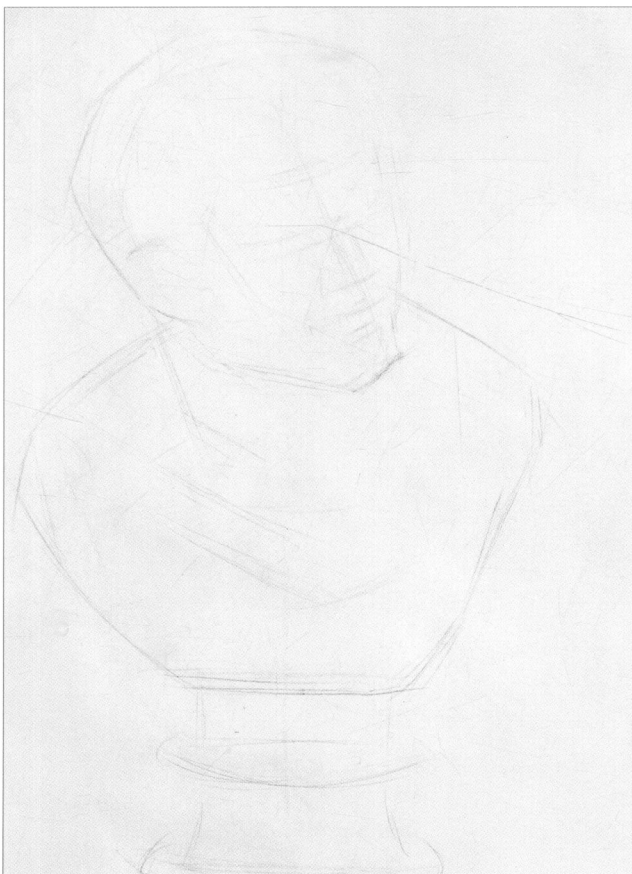

2

四分之三侧面角度 作者 / 李强

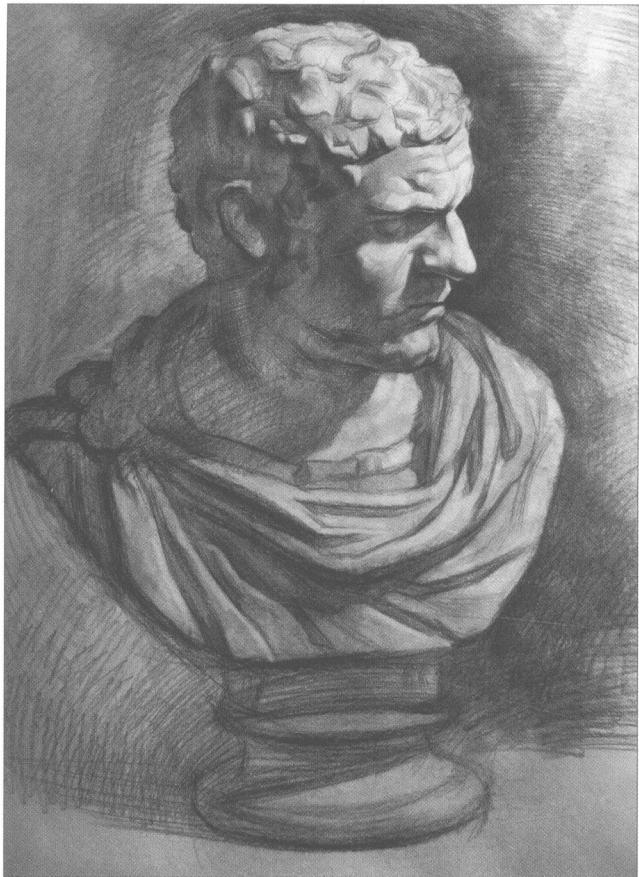
这幅卡拉卡拉作业，从整体上看是可圈可点的，作者在全因素的手法中，加强主观感受的刻画。在人物形象上，作者着重对人物的五官进行刻画，头发、胡须做了很深入的描绘，尤其在黑白关系和人物的表情都有上佳的表现。为了突出形体的主次关系，不仅仅在五官形象上下工夫，而且在衣纹的处理上，有意减弱黑白的对比，力求在形体上、色调上有个总体区分，从上至下都有很好的虚实主次的变化，在背景的处理上作者大胆粗犷的笔触和人物形象的精细描绘有了很大的反差，这种一松一紧、一放一收的手法，使前后的空间关系体现出强有力的深远的距离效果。总观步骤图，作者思维细密，思路开拓，大胆求新，勇于在客观的基础上，强调出主观的能动性，使作品有了很好的艺术效果。

STEP1

2

3

4

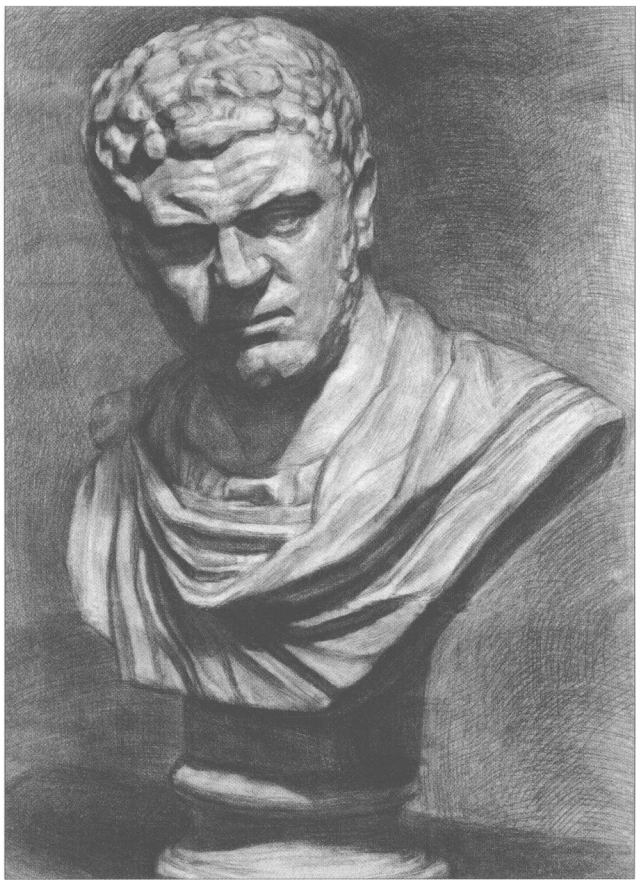
完成图

3

4

完成图

3

4

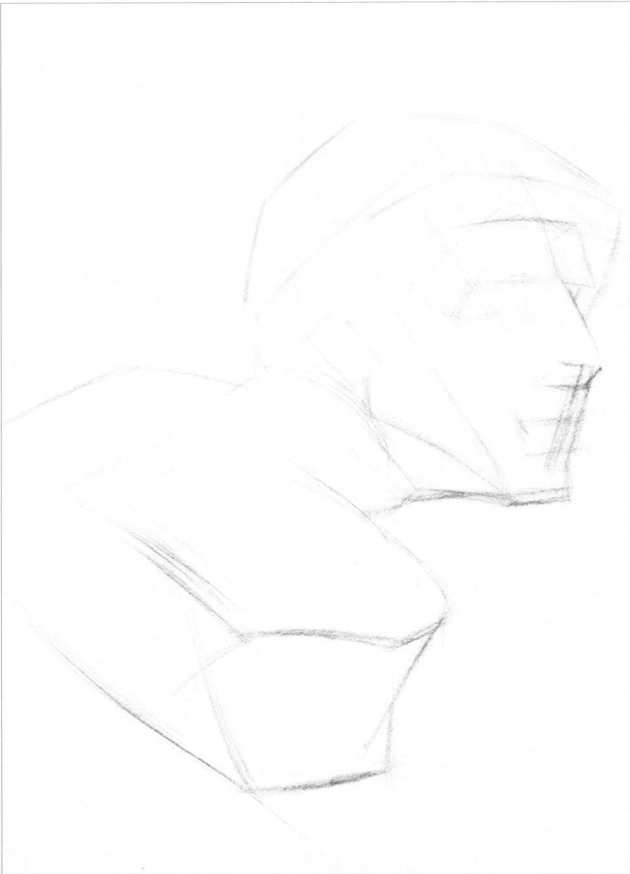

完成图

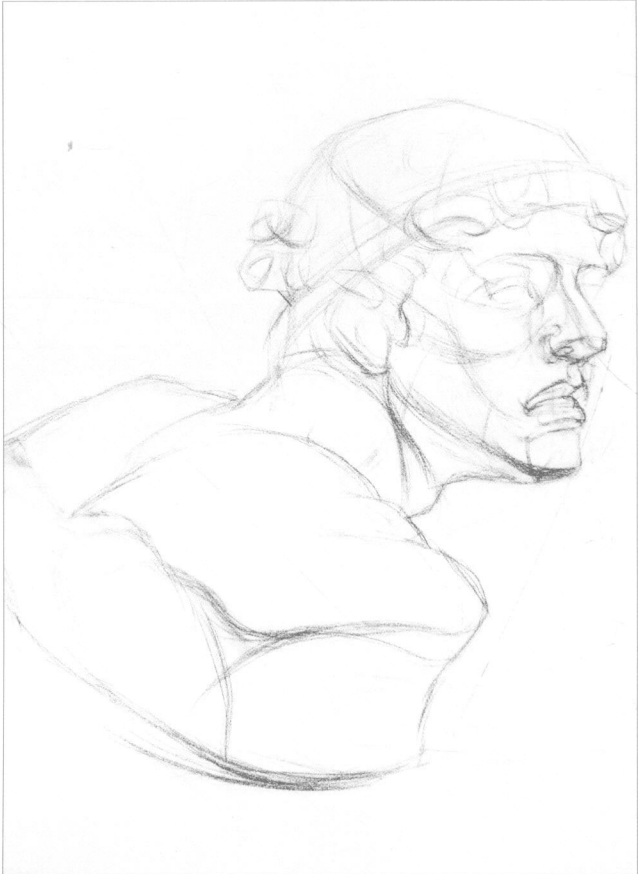

侧面角度 作者 / 李强

斗士塑像在学生素描石膏像训练中,并不被看好。原因是这个石膏像的面部结构不是很有特点,相反头发雕刻得却十分复杂细致,就形体塑造来讲,往往由于其细节的复杂多样使学生的注意力被吸引过去,这样会失去整体的观察和全局画面的把握能力。尽管如此,我们还是选择这个石膏像作范画,其目的在于使学生能应变多种可能发生的考场命题。那么就训练基本功来讲,对斗士的整体性把握最为关键,次之为动势的准确与否。就这幅范画来讲,作者采用线面结合的方法,注重结构、体面的转折和形体之间的穿插关系,在头发复杂的细节处理上,作者恰到好处地把复杂与简单、整体与局部处理得十分谐调。从第一步的大胆构图到第二步的形体准确把握,作者始终坚持由里及表,深入细致的观察、分析、理解,为第三步、第四步,直至到完成奠定了很好的基础,使深入刻画有了良好的秩序,在稳步推进中逐渐使形体越来越明晰起来。

STEP1

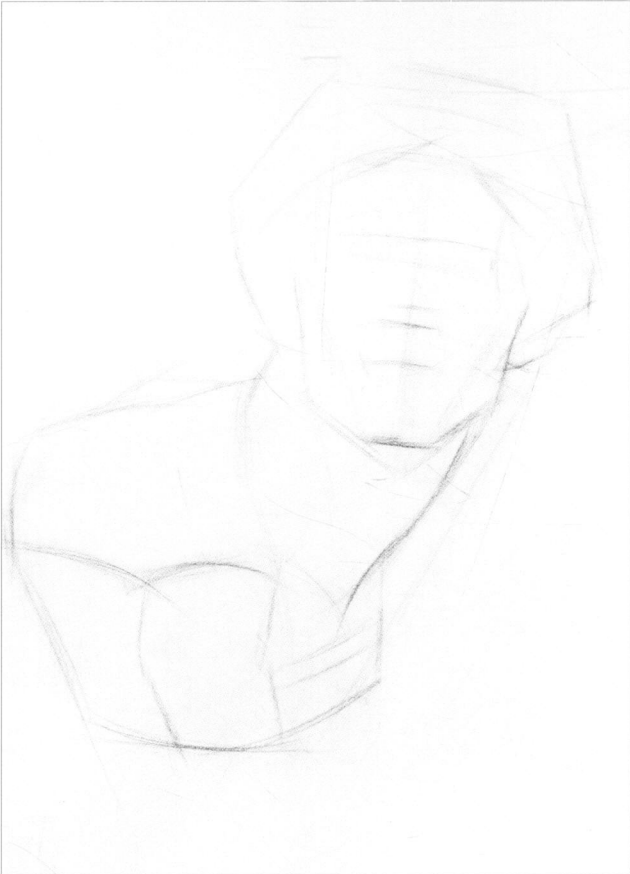

2

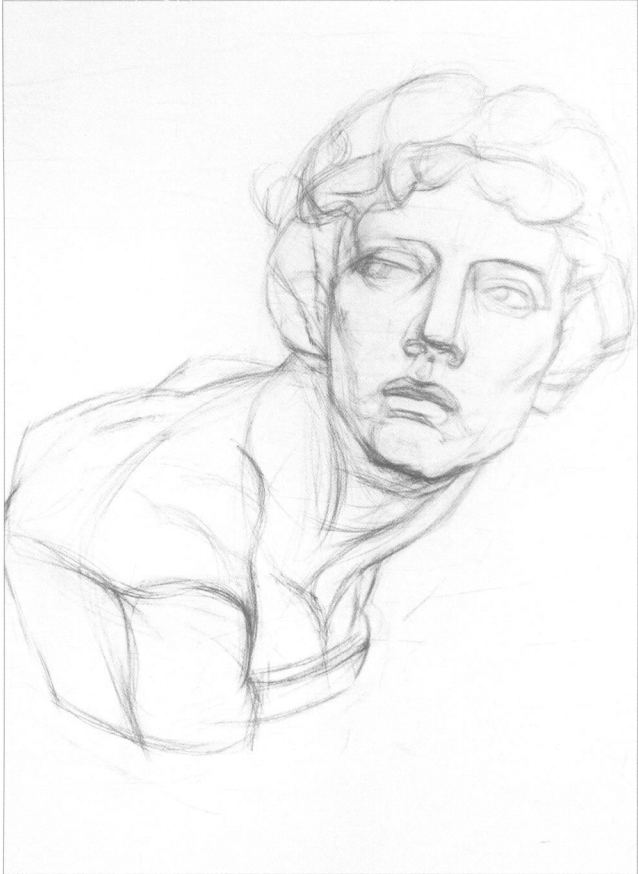

正面角度 作者 / 刘洋

斗士石膏像从这个角度看上去,头、颈、胸的动势关系较为平淡,缺少变化。面部能否在空间中突出来便十分关键。为什么要这样说呢?从正面来看,面部的前倾使颈部透视关系和空间前后关系不明确,如果过于强化面部(头)和颈部的前后关系也会使素描强弱节奏上发生不协调的现象。我们从这幅范画中看到作者很好的解决了这一矛盾。作者利用线条的粗细、浓淡、虚实来区分形体的主次关系,尤其在头发上下了一番工夫,在细节上并没有因为过多的刻画而失去了整体。更难能可贵的是作者并没有利用过多的调子来帮助增强形体的厚度和转折关系,而是单纯利用线的变化来表达空间感、质感、量感及虚实的关系。作为初学者,多画一些诸如此类的结构素描对今后素描训练是非常有益的,便于帮助你对于形体结构的理解认识。

STEP1

2

侧面角度 作者 / 高英

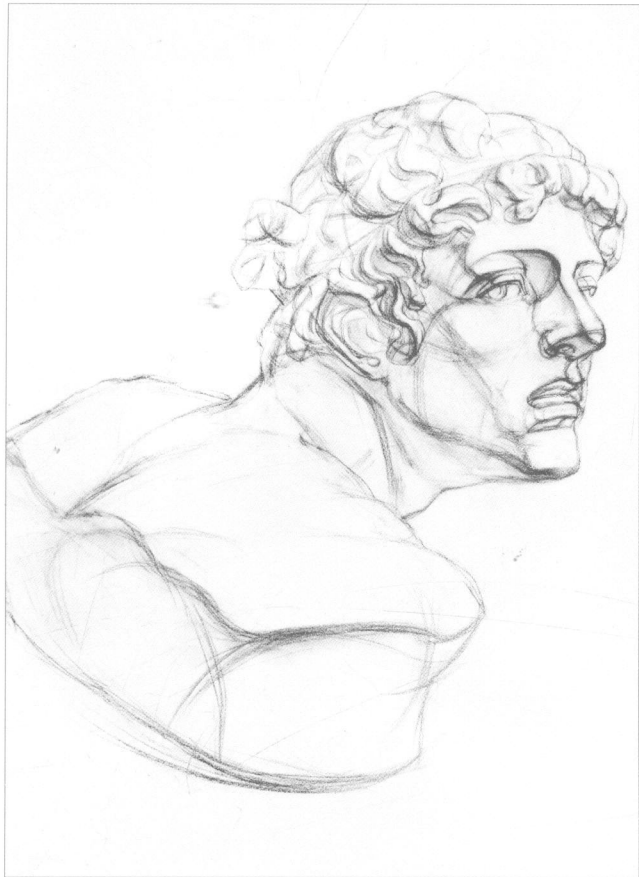
将斗士石膏像的这一角度作素描训练是有一定难度的,尤其是采用结构素描画法来表现它,因为从动势上来看,此石膏像由于角度的关系,有一种向前倾斜的感觉而且动势呆板,面对这样的状况,作者首先将石膏像刻画的重点放在人物神情上,并通过对动势的强化来突出头、颈、胸的关系,力求在变化上多一些效果。从画面上我们不难看出,作者从第一步开始便对人物动势比例做了很好的安排,在第二步中作者在用线上大胆肯定,既简洁又能很丰富的表达形体间的关系。第三步,在细节上作者下了一些工夫去刻画,使具体的形象有了大体的安排。第四步,继续深入刻画,并大胆对结构、形体、黑白灰做了全面的深入的调整。第五步,重点将五官形象以及头、颈、胸的虚实关系做出了整体的处理,使得整体画面在节奏上有了韵律感。

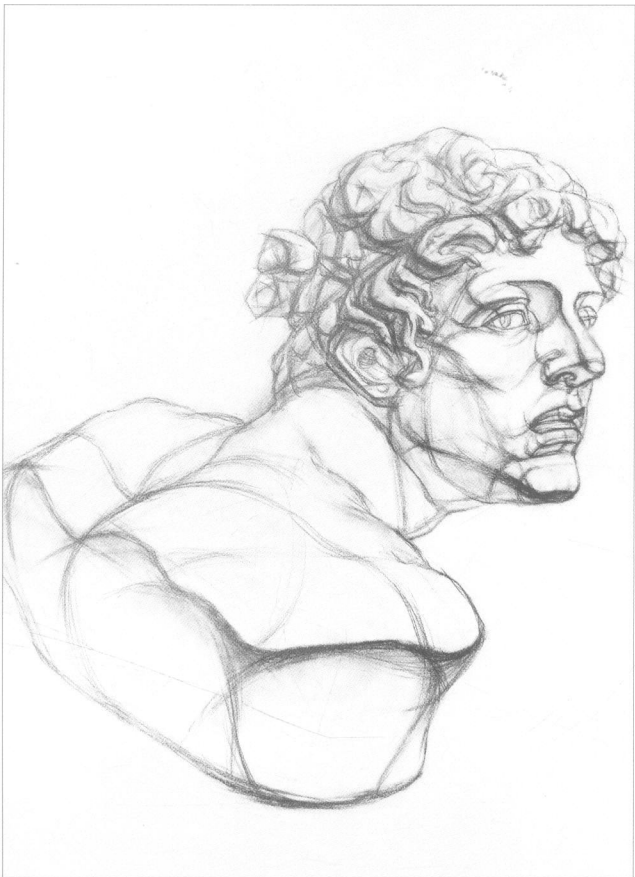
STEP1

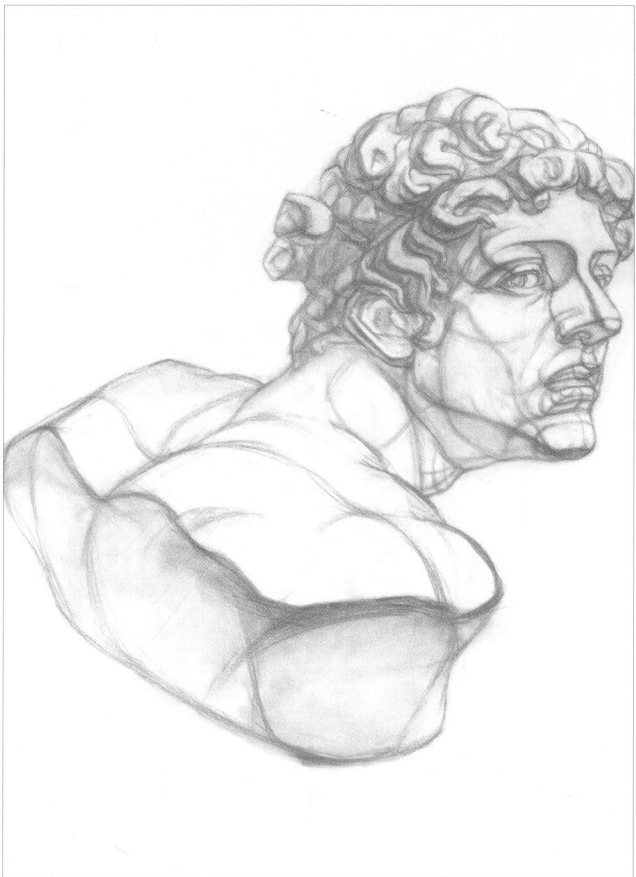
2

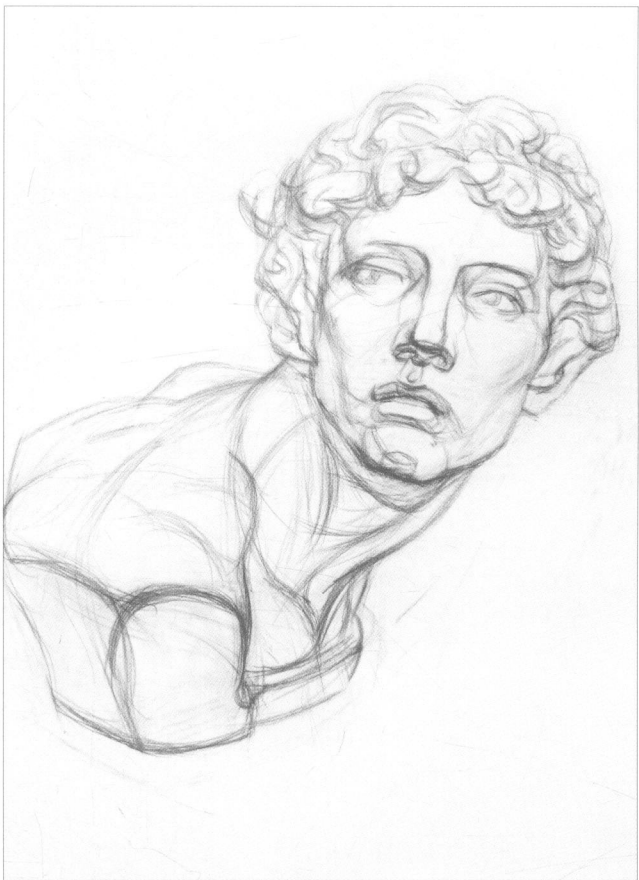
3

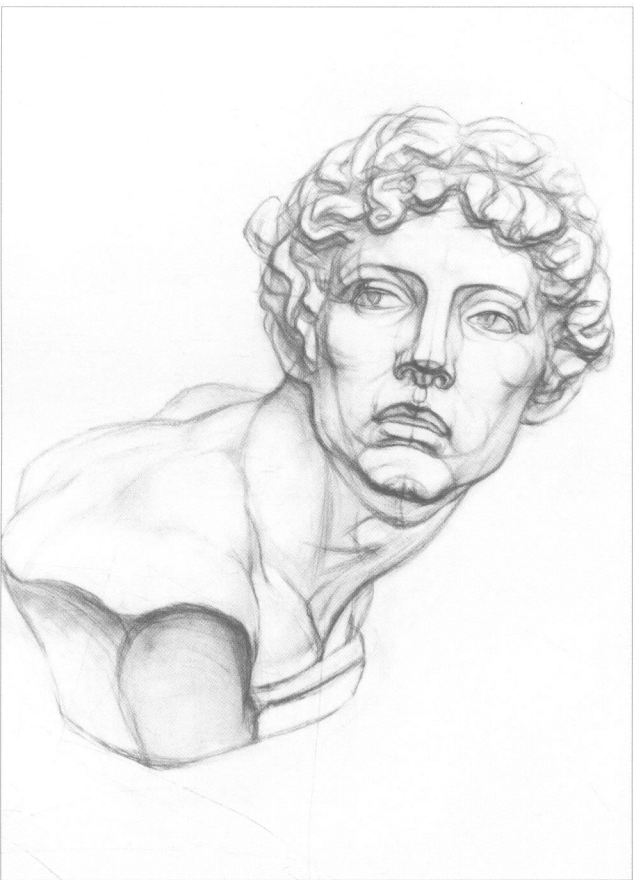
4

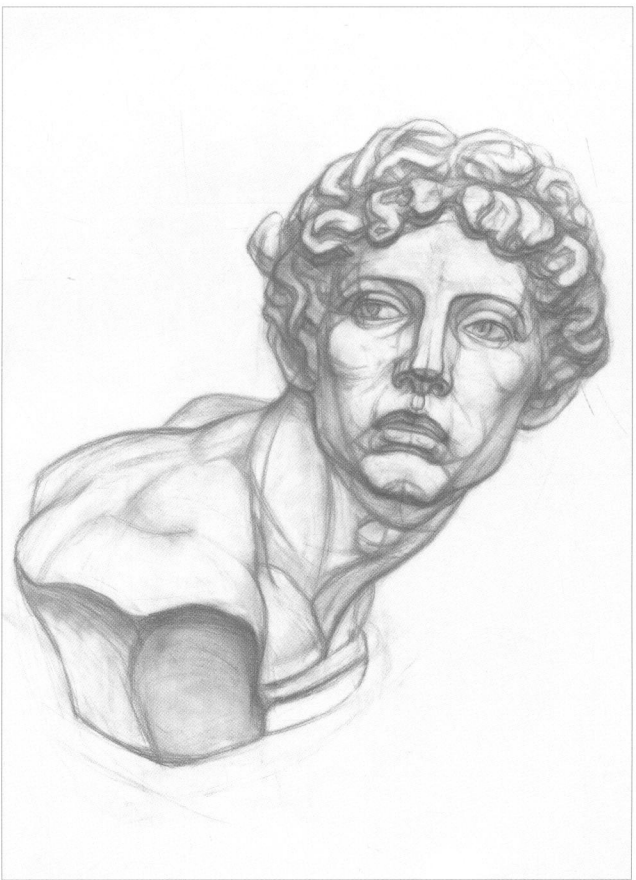
完成图

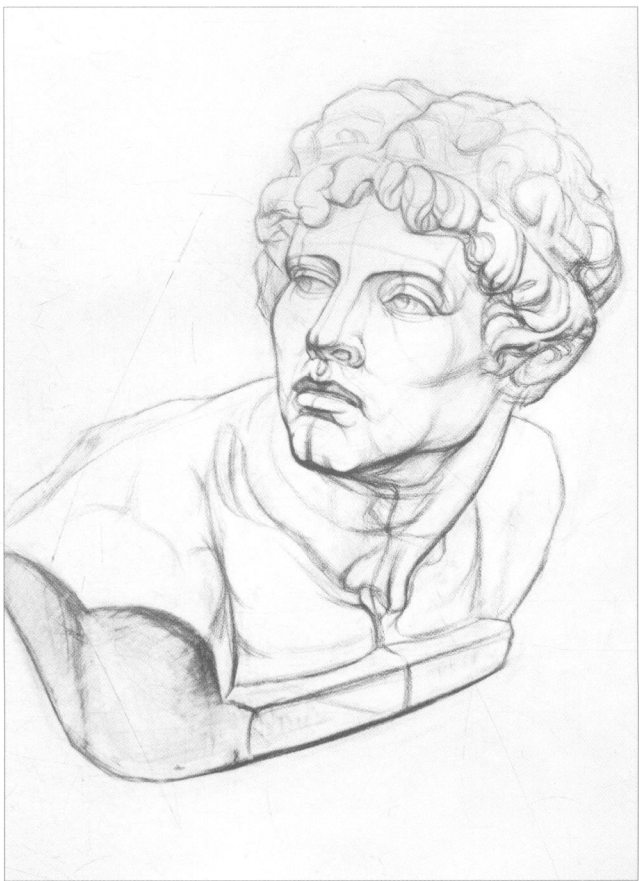
3

4

完成图

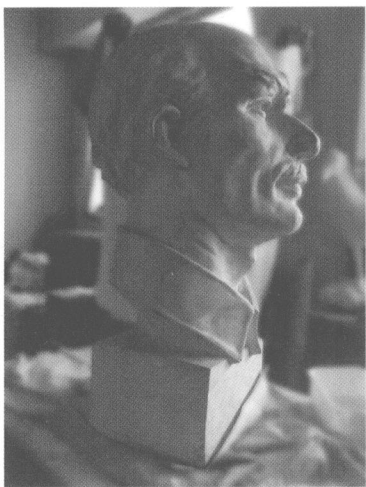
3

4

完成图

正侧面角度 作者 / 董哲

这个角度的白求恩石膏像从形象特征上看,能很好的体现石膏人物的神态及精神内涵,虽然它受角度的单纯、简单的限制,但并没有使作者失去对石膏像整体处理的信心,首先在确立角度的同时,采用大面积阴影的明暗对比手法来表现人物形象,在大块面的塑造中,强调绘画性、表现性,忽略了多余的细节,恰到好处地在简约中达到整体的表现手法,质感真实可信,画面效果强烈。作者在处理空间上有意减弱对空间背景的处理,这样一来,使石膏像与背景的亮部面积产生了黑白上的对比,从而增强了石膏像本身的体积感和重量感,并能很好的使人的注意力定格在石膏像身上,这种处理方法在高考美术加试中比较适用,因为你能用少的笔墨体现出很好的效果,在时间上会节约许多,当然如果你的基本功很扎实,在空间的处理上也可多下些工夫。

正面角度 作者 / 李宁

白求恩石膏像就单纯从人物本身来讲,我们知道他是一个国际和平主义者,在教科书及影视作品中都有所介绍,我们在作画之前对石膏像的背景、身份等应有一个全面的认识 and 了解,以便于在刻画人物神态上得心应手,白求恩石膏像在形体及人物特征上有着显著特征。在作画过程中应体现出整体厚重的感觉。就这个正面角度来讲,不太容易把握,作者采用了平实朴素的手法,从第一步开始就力求构图严谨,为下一步打下了良好的基础。第二步作者采用结构和明暗比例分配的方法准确地将人物的形象特征勾勒出来,在以后的逐步进行中,作者以坚实的基本功,按部就班地精心雕琢每一个细节,而又不失去整体的厚重感,人物神态的描绘做到了深入精湛,细致入微,是一幅典范的好作品,很值得学习和临摹。

四分之三侧面角度 作者 / 周海升

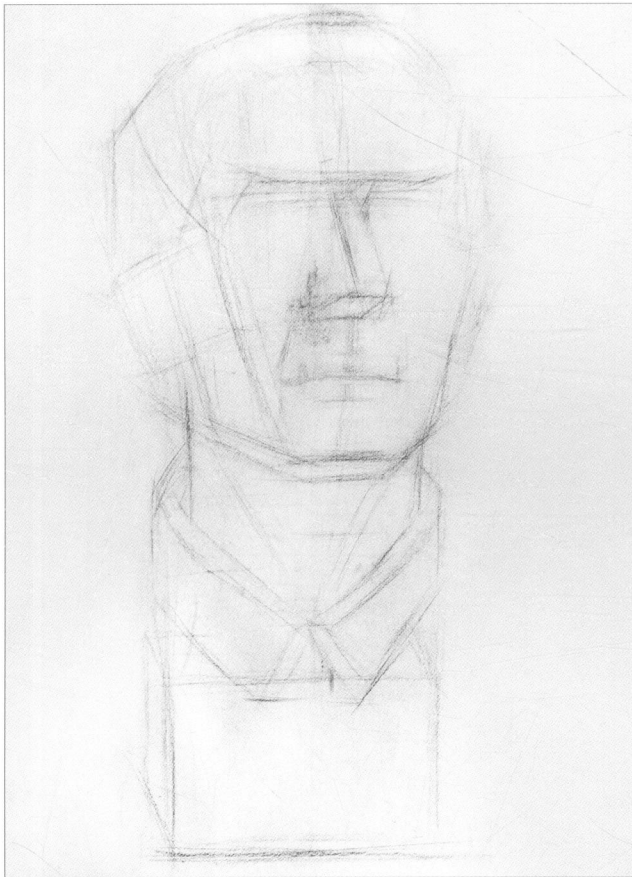
这个角度的白求恩石膏像无论从透视的难度上还是从光线的平淡上来讲,都为作画设置了一定的障碍。这里应提到的是由于石膏像结构形体简单,形象直接明快,给人以明朗的直观感受,这一点在画面上表现得更为突出,显然这幅作品在处理上力求在单纯简洁中寻求丰富性。作者采用了小块面细密地刻画每个细节,使原本平淡的塑像被作者处理得十分丰富而有变化。采用这种手法画石膏像时,应在刻画细节的同时,多注意整体性,圆中不失方正,作者很好的展示了这方面的能力。

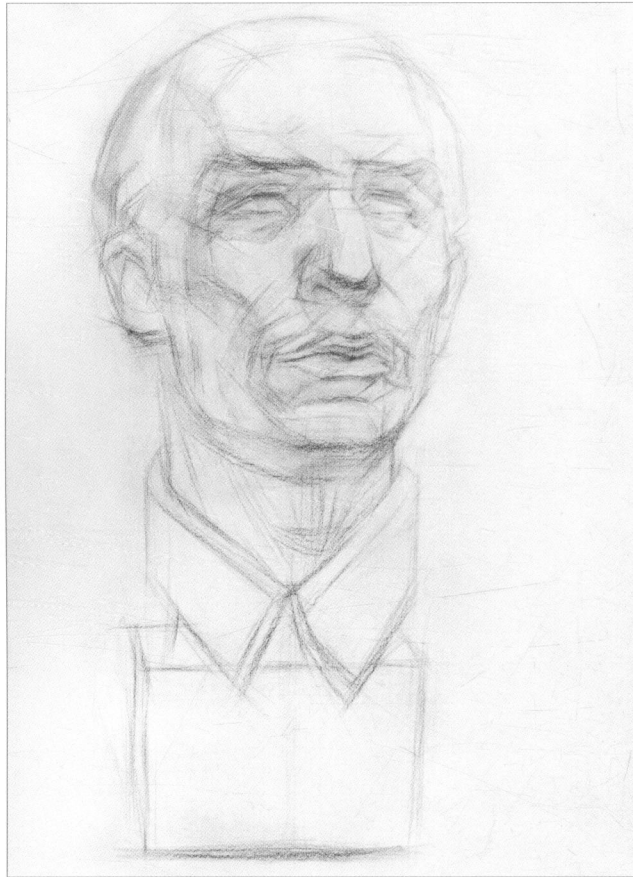
STEP1

2

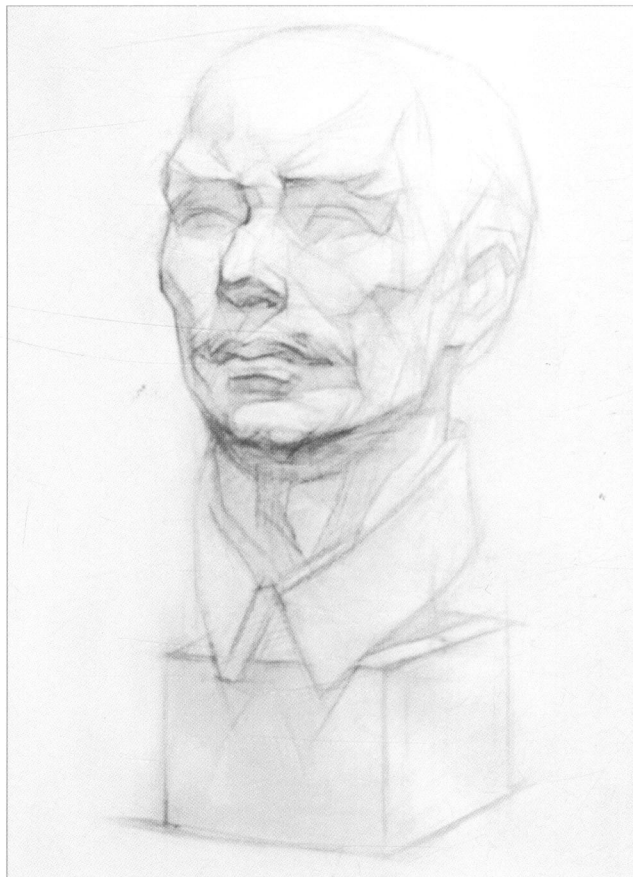
STEP1

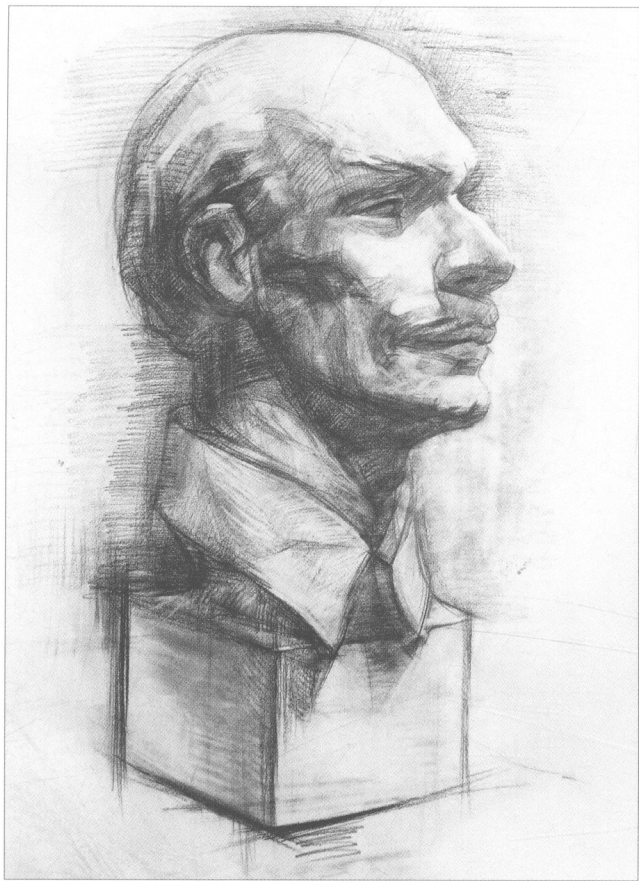
2

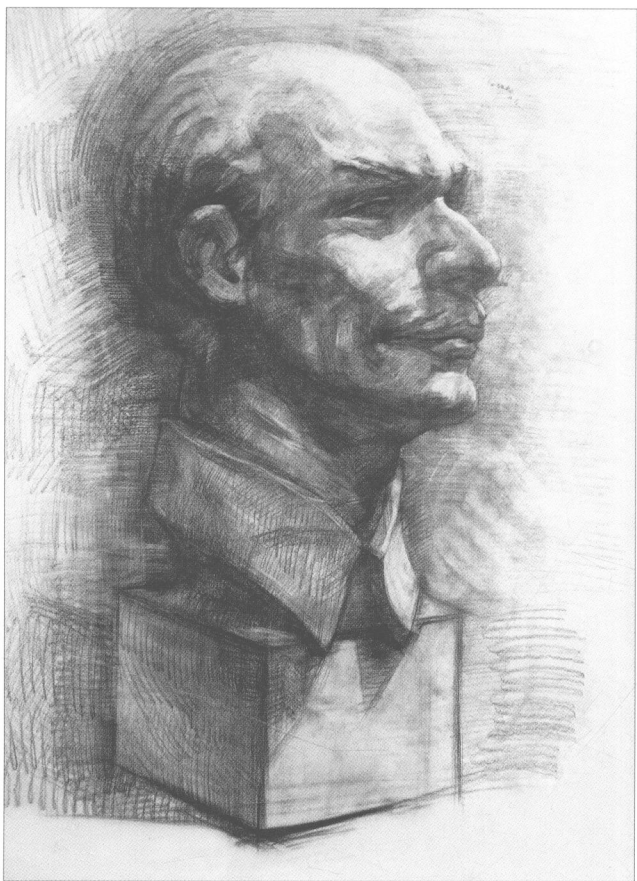
STEP1

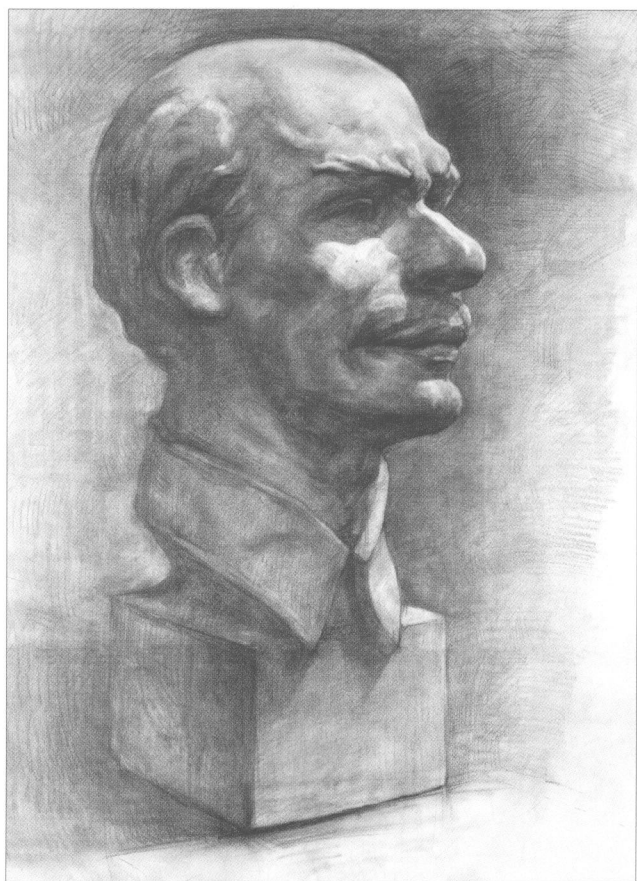
2

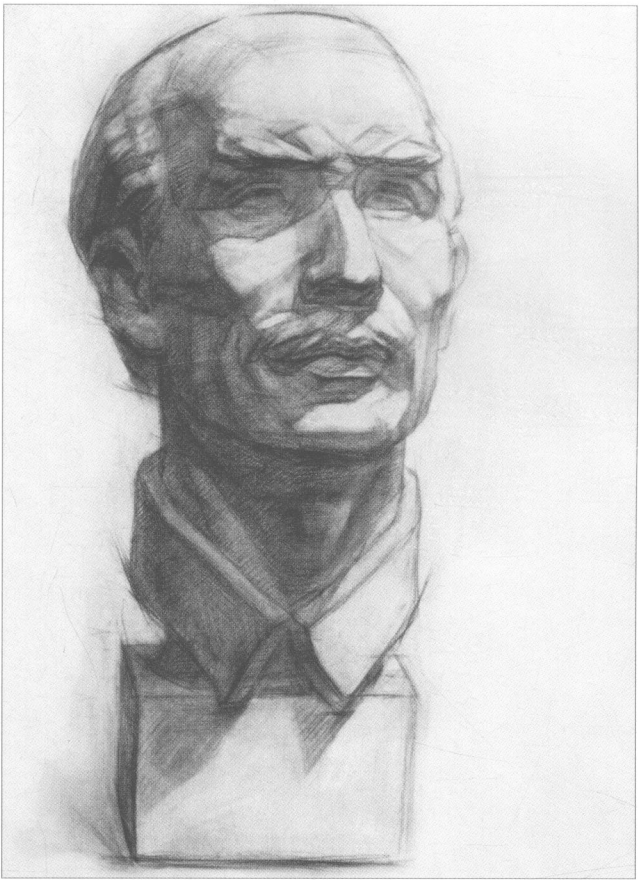
3

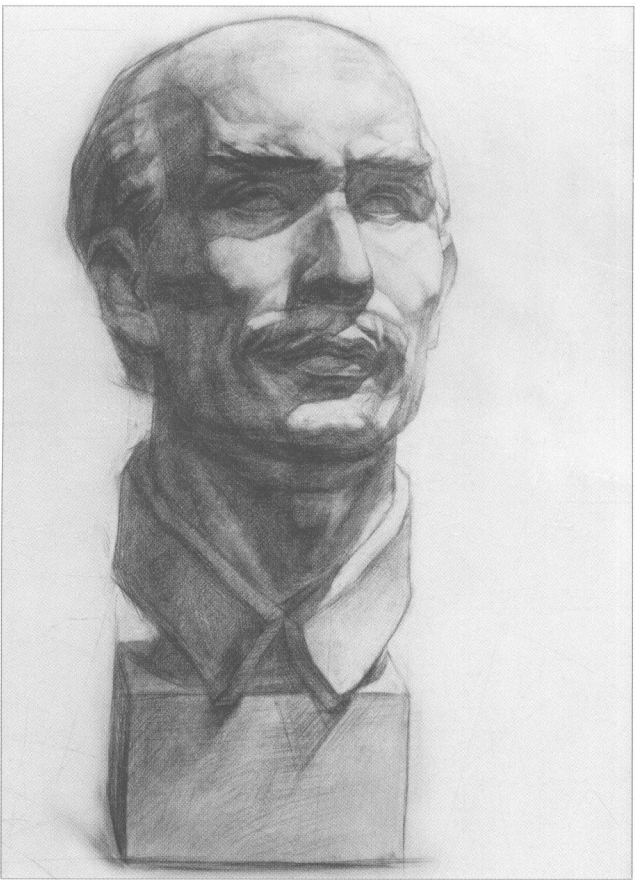
4

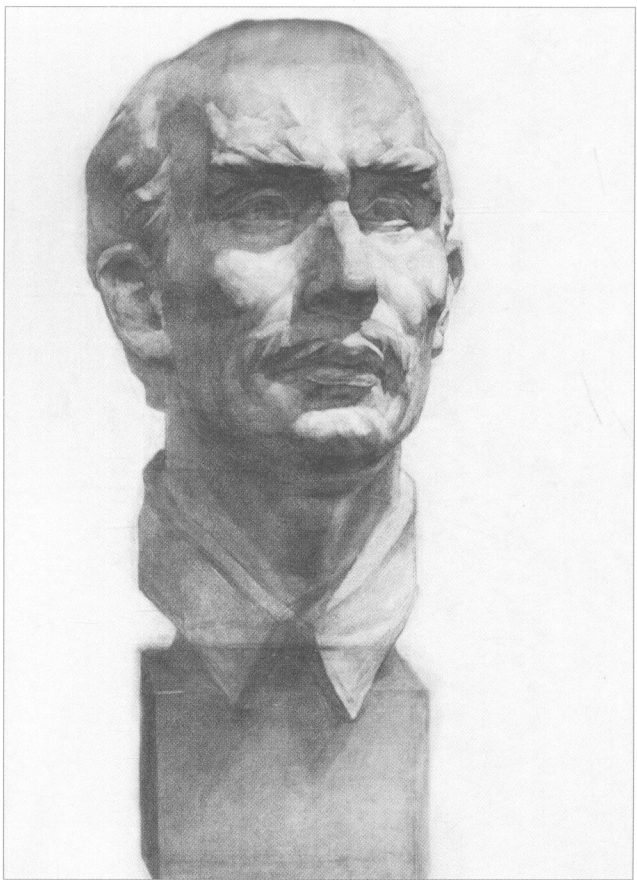
完成图

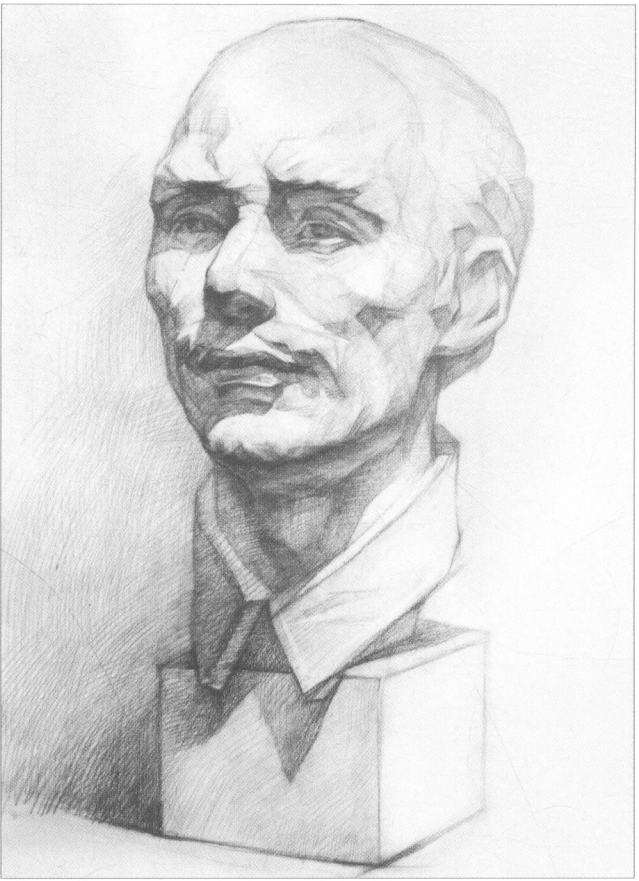
3

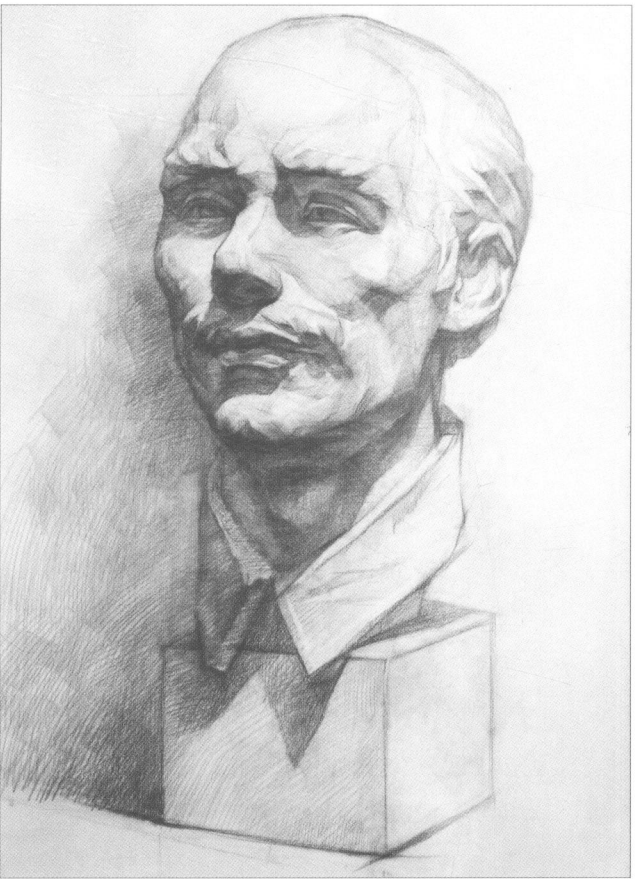
4

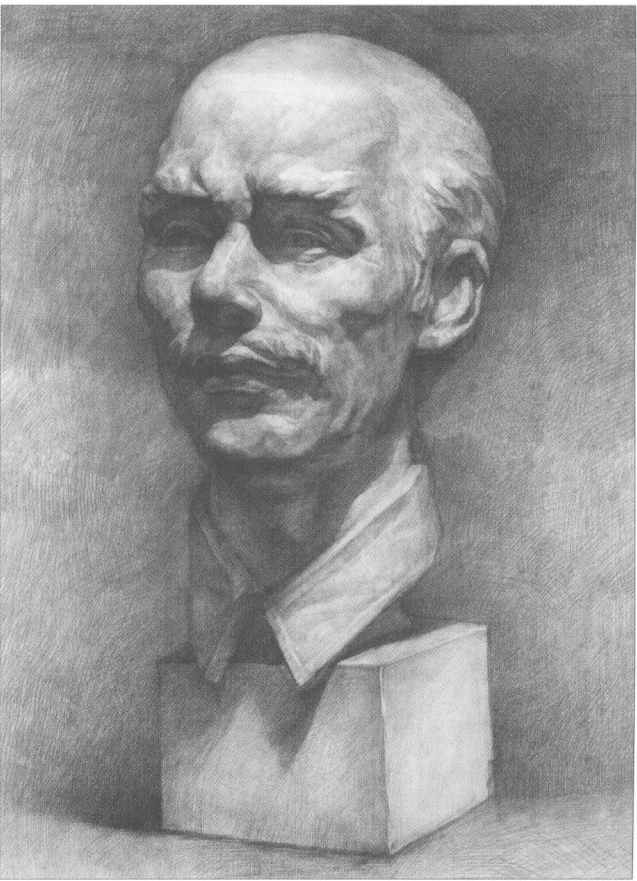
完成图

3

4

完成图

侧面角度

作者 / 董哲

荷马石膏像从这个角度来看，黑白灰的整体关系很有秩序，显得十分厚重，人物的神态在动势的作用下越加强烈起来。作者抓住了这一感受，大胆地起稿、定位、安排石膏像整体比例，而且在用线上粗犷有力，不受形体细节的约束，更多的是从大的形体、结构入手，当然这样大胆奔放的手法是需要很强的功底的，没有扎实的基本功保证，是办不到的。范画中作者从始至终都以整体大的黑白灰关系为主，强化整体印象，充分体现横向及纵向的形体转折关系，有所选择地进行形体深入刻画，在尊重客观物象的基础上，作者加入许多主观因素在里面，这样画起来就很主动，同时也容易营造出良好的艺术效果，这种作画的观察方法也是应该提倡的。

正面角度

作者 / 李宁

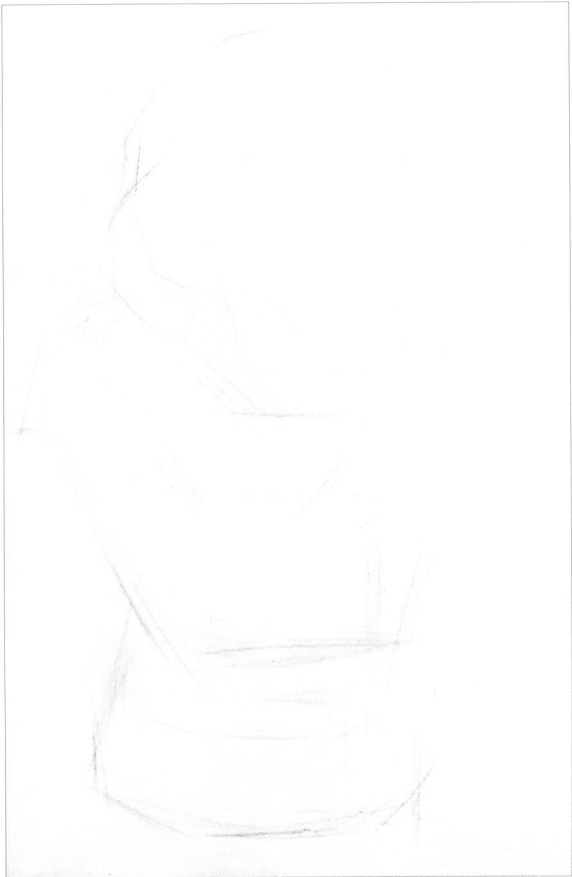
荷马石膏像在素描课程训练中是比较难的一个课题。为什么这么说呢？就石膏像本身来说，荷马雕像结构清晰，体积感强，形象生动，在光照的情况下，黑白灰关系十分明确。但由于人物的面部轮廓不是很清楚明确，大部分被胡须掩盖了，这也就妨碍了我们对形体构造的认识与理解，这里要提示的是在刻画荷马石膏像的同时应由里及外，从结构入手，只有这样才能正确将形体表现出来。我们从范画中看到，作者很好地解决了面部胡须和脸部肌肉以及结构之间的关系，在不喧宾夺主的情况下，石膏像的整体面貌得到了充分的体现。我们在第一步中看到了作者对形体的理解及概括能力。第二步中对形体做了进一步的归纳和肯定，使体面之间形体的转折都有了很明确的交代。在第三步、第四步的深入过程中，不断地对脸部细节和头发、胡须给予了深入细致的刻画，使形体之间处于十分和谐的厚重的效果之中。在第五步中作者大胆地强调黑白灰关系，并对局部与整体的关系做了相应的处理，使之更加完善。

侧面角度

作者 / 周海升

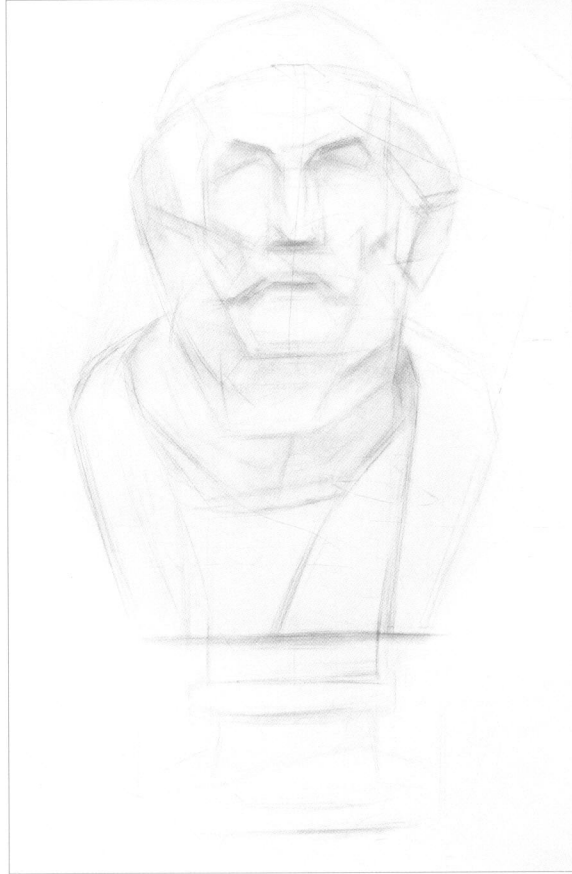
这个角度的荷马石膏像还是比较理想的作画角度。首先头、颈、胸三者的关系很明确，动势平稳，体面关系清晰，黑白灰的视觉效果也比较好。有了这些有利的因素，在作画的时候就容易形成对石膏像的整体把握的掌控，我们从第一步中看到作者以简练概括的线条进行精确的构图，很好地建立了最初的素描秩序。在随之而来的作画中，物象的形体得到了进一步的加强和肯定，同时作者并没有过早的进入细致刻画的深入阶段当中，而是围绕着形体、结构做了长时间的铺垫，使画面看上去体面分明，黑白灰对比强烈，整体效果非常好。在第五步中细节的刻画是首要任务，作者采用了细致入微、精确娴熟的笔法，使局部的深入十分精彩，浑圆中又不失大的体面关系，丰富的色调体现了很有韵律的节奏感。尤为精妙之处应该属于头发和胡须的处理。

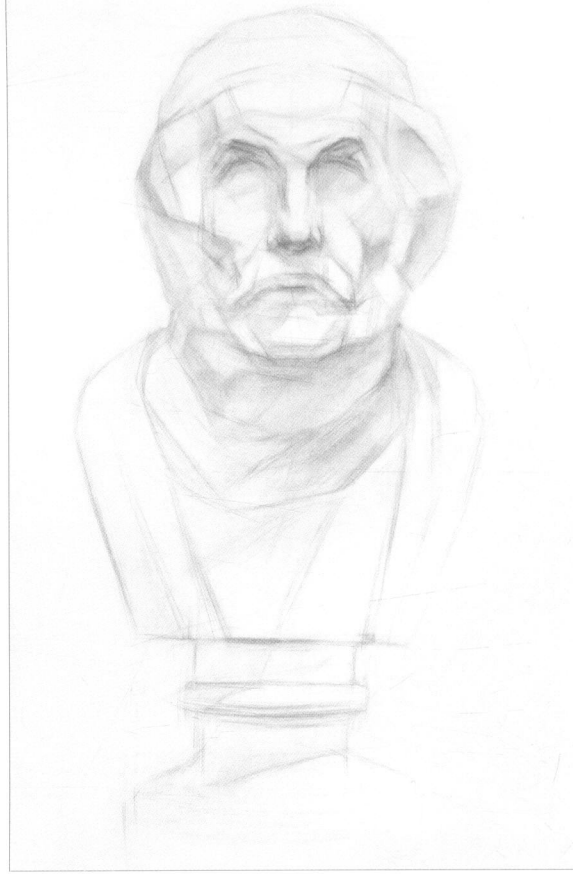
STEP1

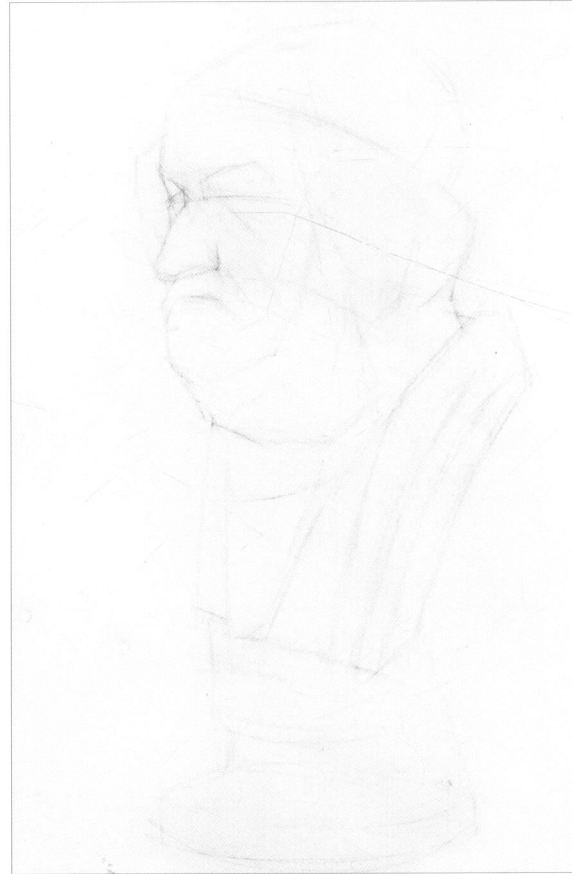
2

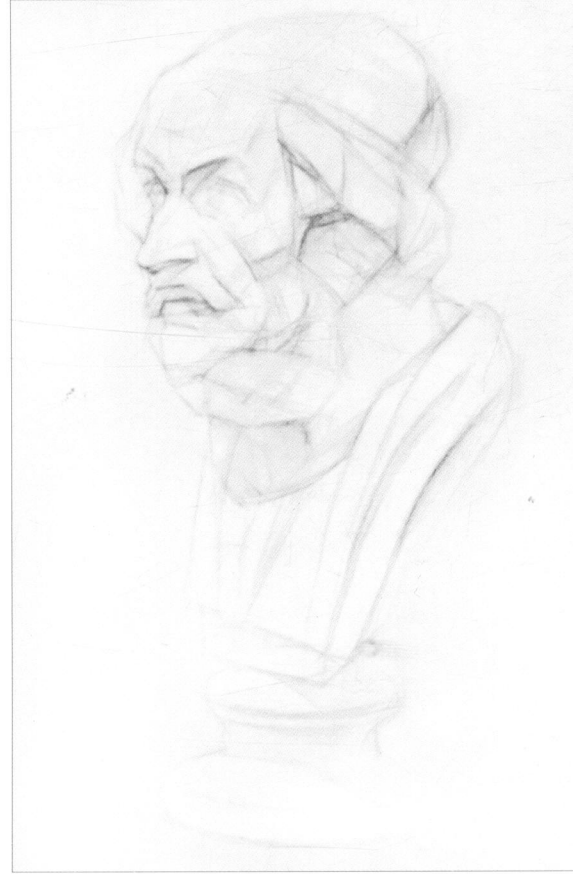
STEP1

2

STEP1

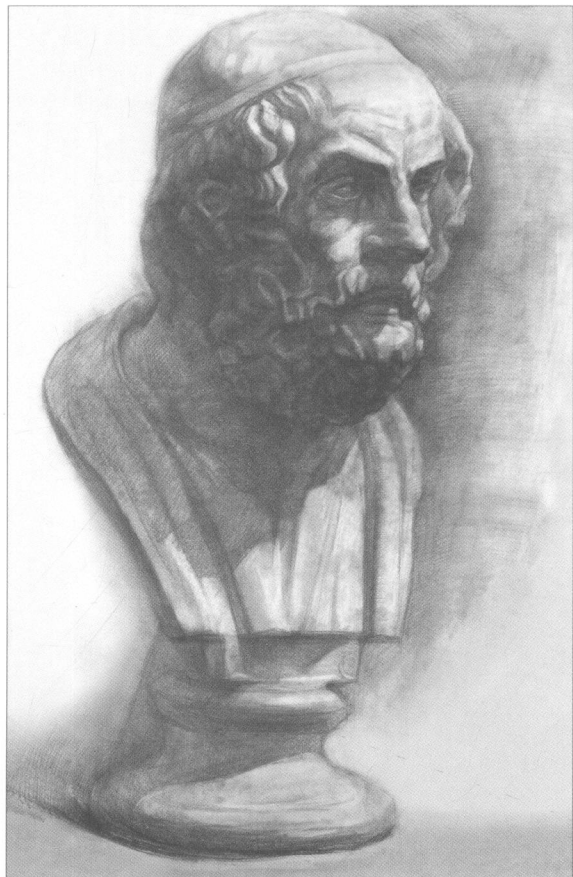
2

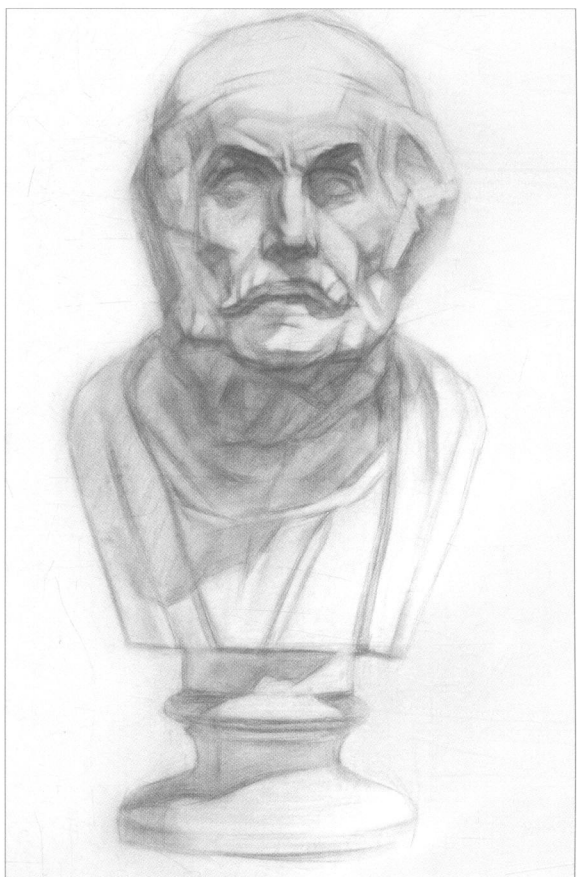
3

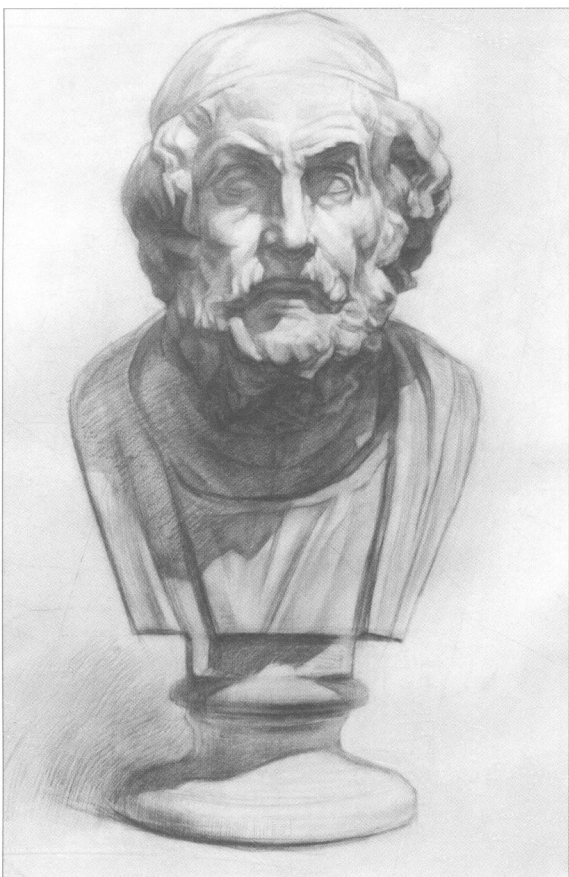
4

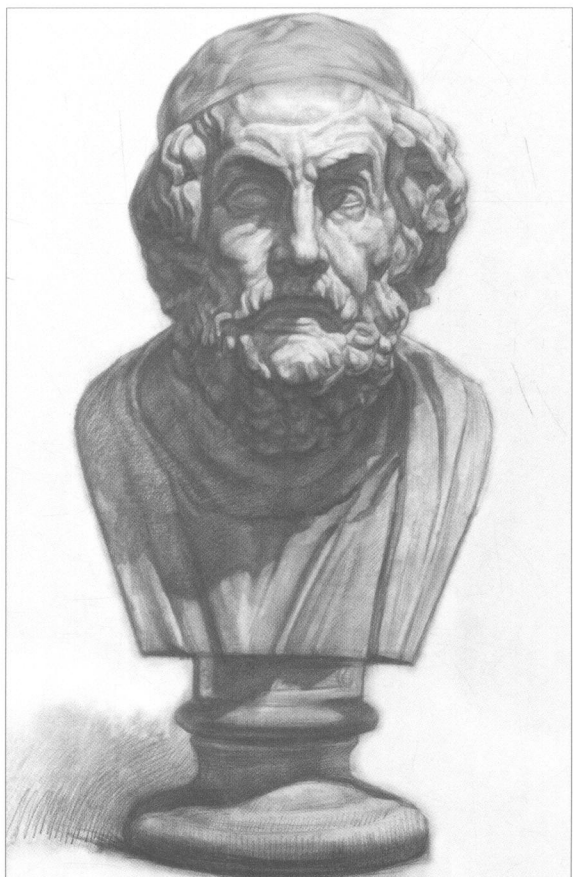
完成图

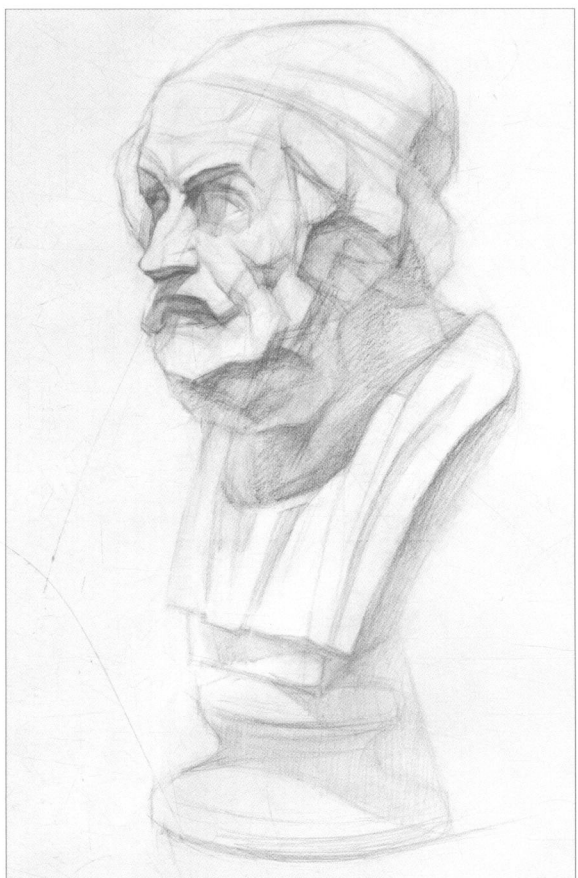
3

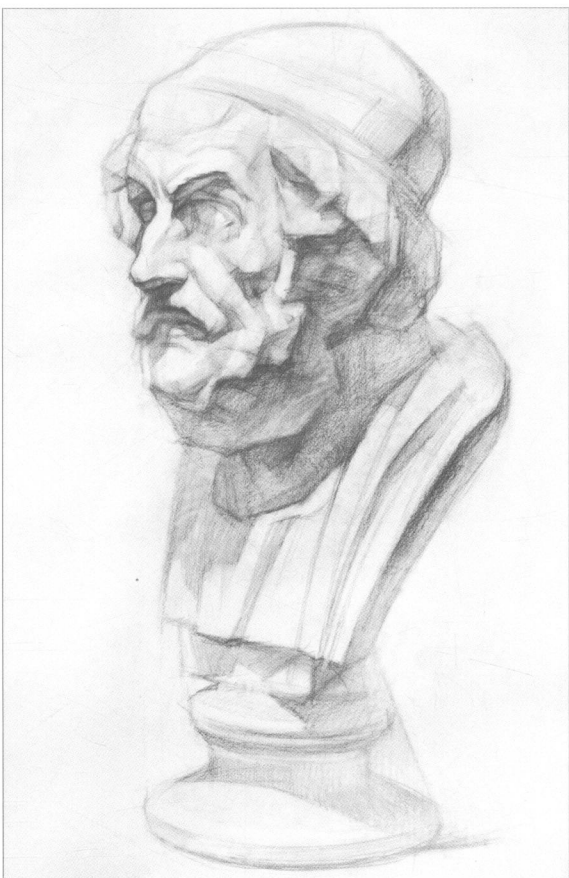
4

完成图

3

4

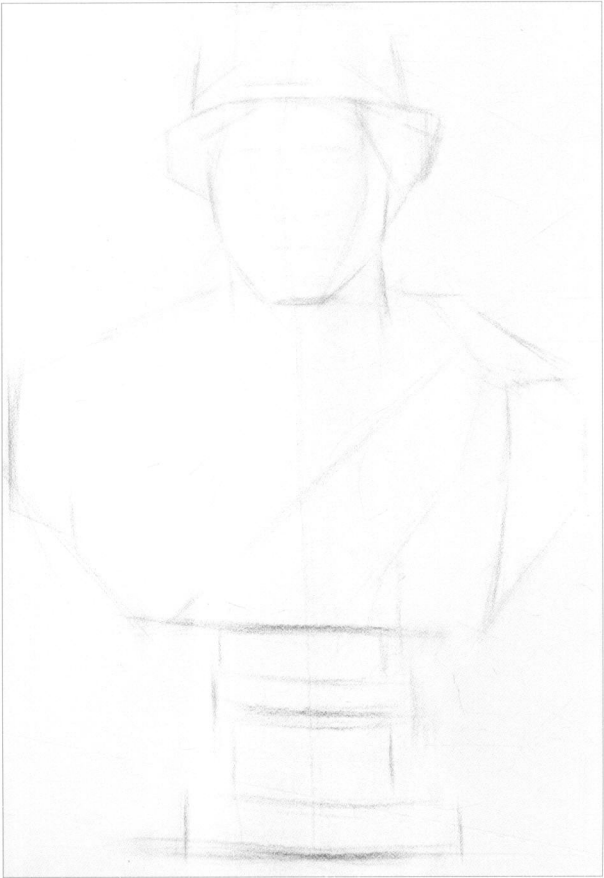

完成图

正面角度 作者 / 杨成名

这是一幅很标准的正面形象，它呆板的动势，直叙的构图，并没有影响作者在手段上新的突破。如果以通常的手法机械地抄袭客观形象，那么这幅作品将毫无生气而言。通过这幅作品，我们看到作者从第一步就采用严谨细致的线条，一丝不苟的对形体进行推敲，逐步深入，使每个环节紧紧的相互承接。在第三步中作者仍然在形体的问题上继续修正，力求精准，整体明暗并没有盲目大面积涂绘，而且仍然小心的在形的准确度上留有余地。当形和体面有了把握以后，在第四步作画时，作者大胆地去建立黑白关系，加大明暗的色调区别，力求自然生动，在这一阶段中，小的细节也得到了很好的刻画，从总的画面效果来看，强弱有了主次之分。第五步是作者对总的绘画构架进行了整体的调整，使画面看上去更加统一完美。

STEP1

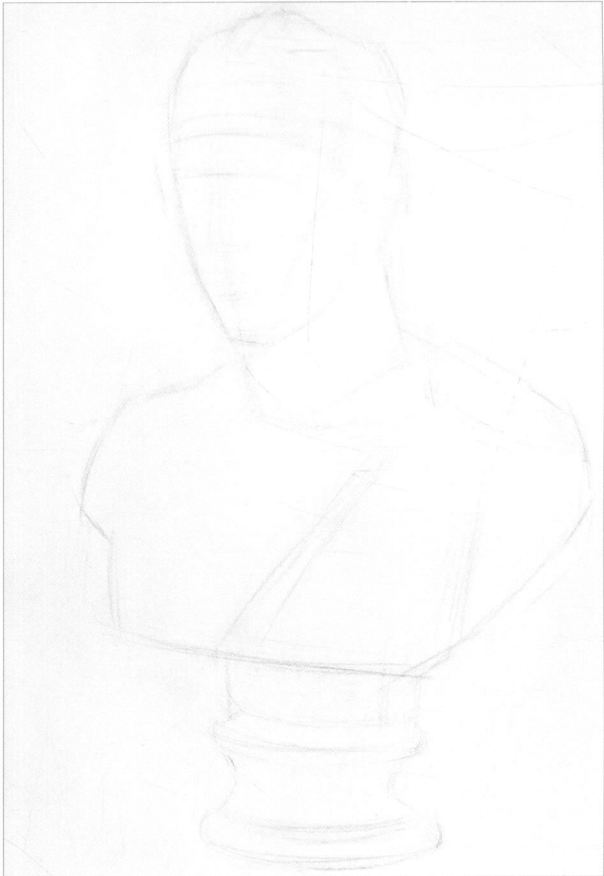

2

四分之三侧面角度 作者 / 马驰

大家在对战神马尔斯石膏像作画时，不约而同的认为此石膏像难度很大。将石膏像很好的表现出来，受到几个方面的限制，首先，该石膏像从头到胸再到底座，形体变化起伏很小，而且许多结构都隐藏于表层之下，若不细心观察，似乎什么也看不到，只看到简单平滑的表面现象，这就需要作者有很好的观察能力，细致入微的分析、判断、整理、归纳、夸张及加强能力，总之运用一切造型手段来刻画这个看似平淡的石膏像。从画面中我们看到，作者运用了细致的笔法，力求在每个小的体面之间寻求变化，并在总体的黑白关系上作出有重点的选择。头和身上的披肩，在此大做文章，在画这两个部位时，还需要注意上下联系与贯通，作者在处理这些问题上表现得游刃有余，最终我们看到了很好的艺术效果。

STEP1

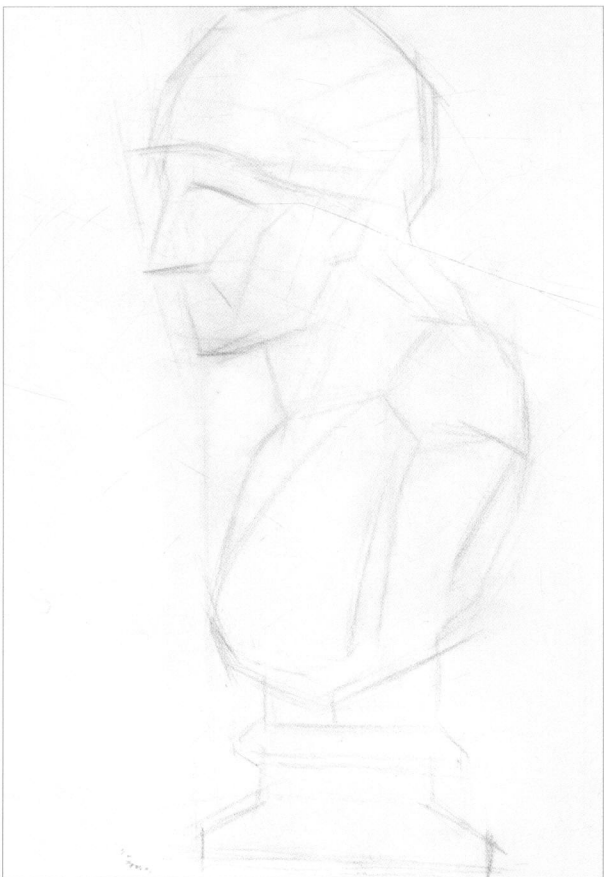

2

正侧面角度 作者 / 腾云

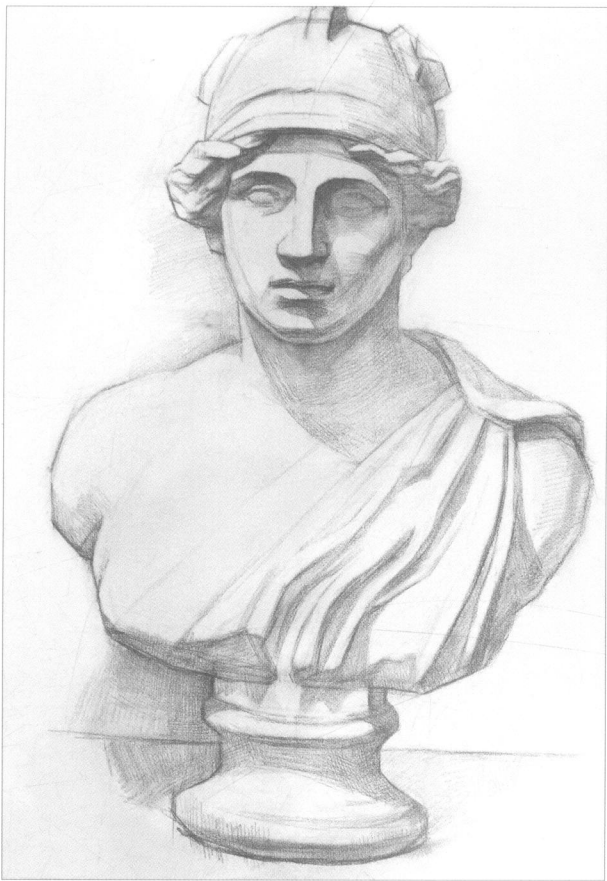
在画这个石膏像的过程中，作者一直在整体的全局中，保持清醒的认识。从画面中我们可以看到，头盔和头盔下露出一缕发丝，加之其肩的衣纹，这些都是画面中的出彩部分，但过于强化这些有意味的东西，最终可能会导致局部与整体之间的分离，造成极不谐调的画面效果，也就是说在节奏上发生错误，使每个局部之间孤立无援。然而作者却在这方面有意的削弱了肩上衣纹的刻画，强化了头部的整体效果，使之从上到下逐层递进，主次分明，有了很强的一二三的主次排列关系。尤其可以称道的是头盔的刻画十分精到，恰到好处的将质感、量感都体现了出来，并没有因为精细的刻画而破坏脸部的主要地位，相反极好地烘托了人物恬静的形象，使之在俊美之中透着英雄之气。

STEP1

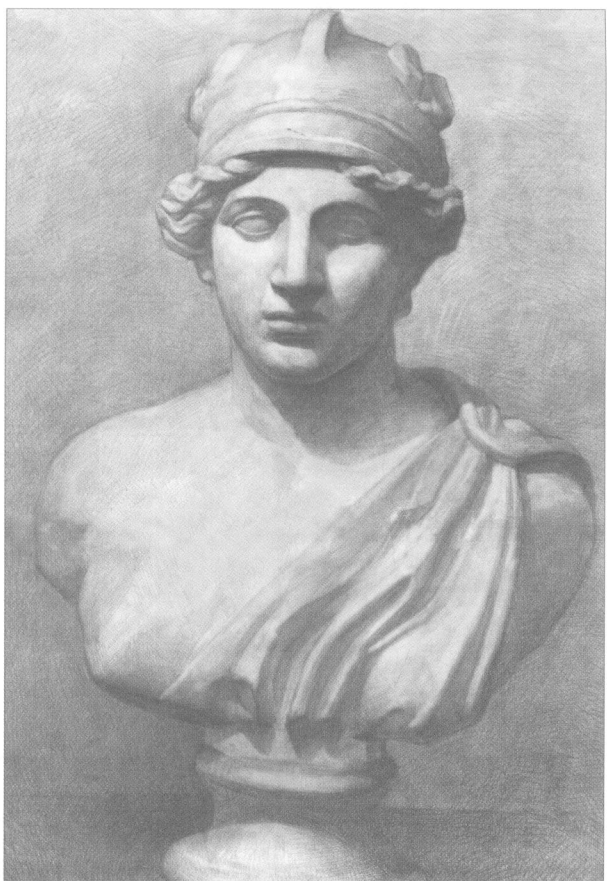
2

3

4

完成图

3

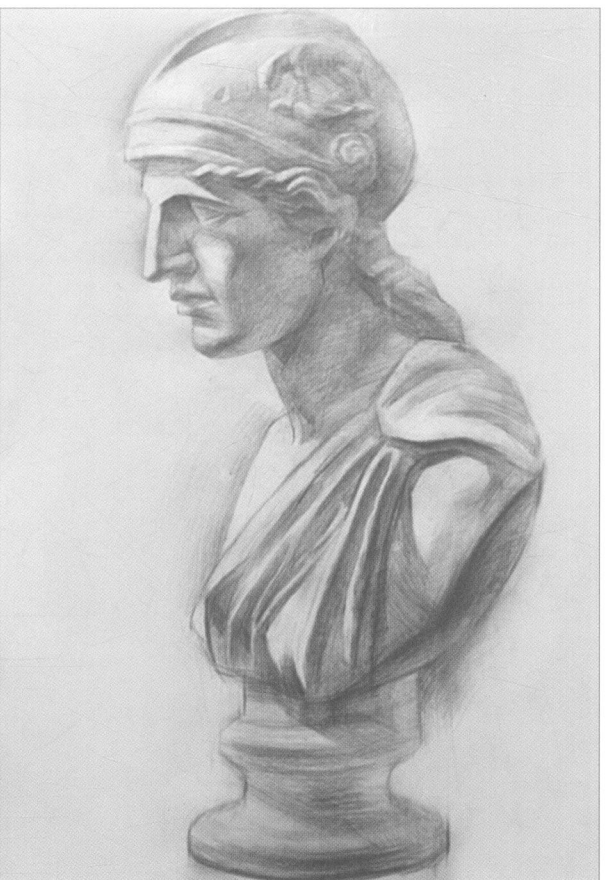
4

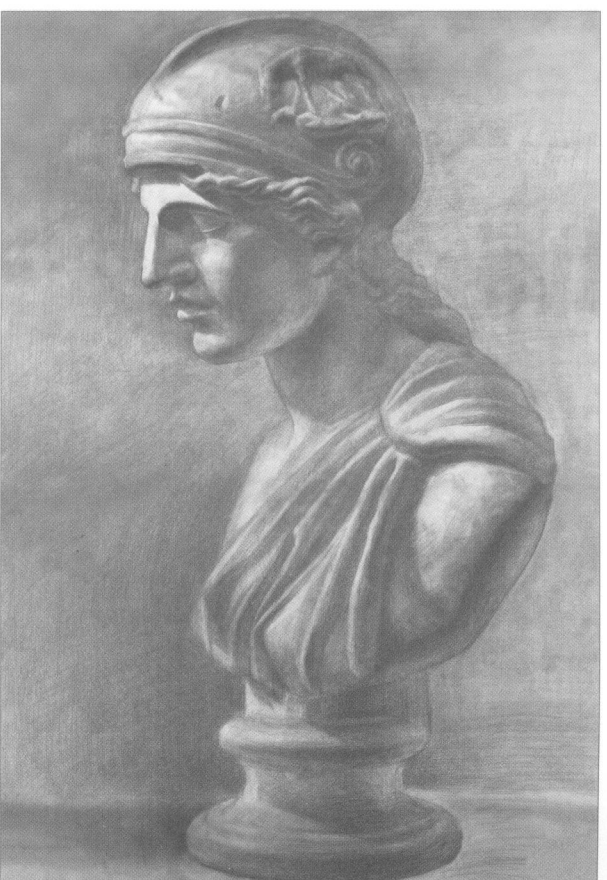
完成图

3

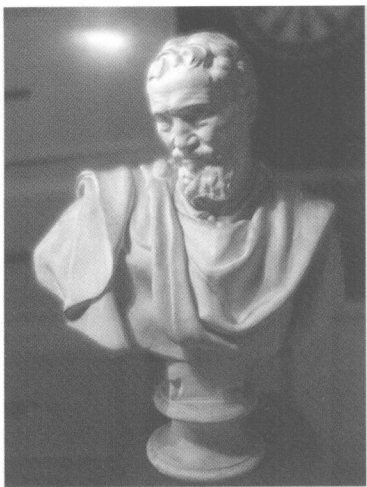

4

完成图

米开朗基罗

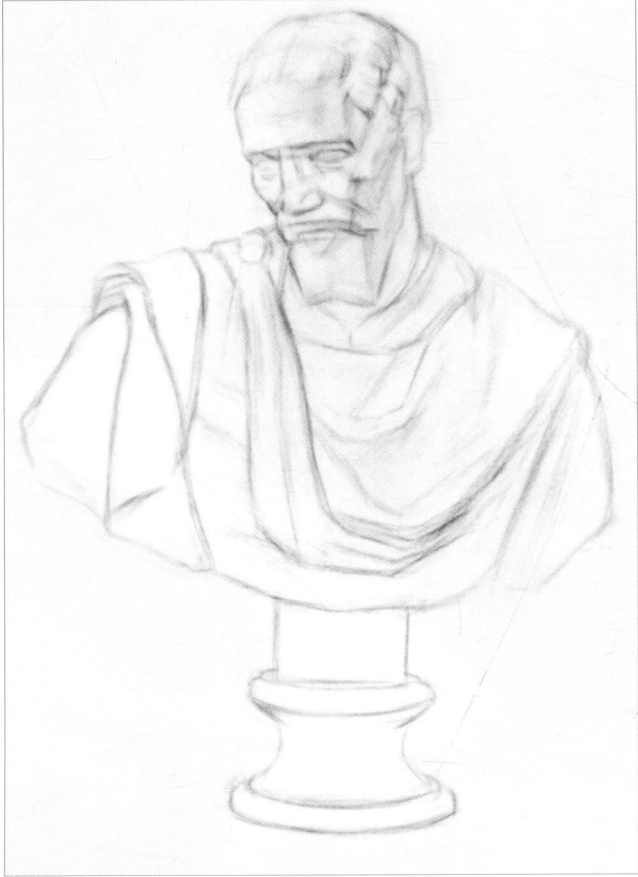

四分之三侧面角度 作者 / 马驰

这个角度的米开朗基罗雕像，从动势上有了一些难度，它的变化不是很大，但隐藏在里边的劲头很强，如不注意这点，就很难准确的表现出来，这种情况在以往的学生作业中时常发生。为了避免这种问题的出现，在这里重点提出，以供借鉴。所谓内在的劲头，是指在表面看似动势不明显，若不作适当的夸张就会流于呆板，缺少生气。作者在这一环节上十分注重这个动势关系，使石膏像在平淡中增加了变化，这些变化有利于对人物整体面貌的把握。我们都知道，一个石膏像的每一个环节都是相互联系制约的。如果一个环节发生了错误，那么整体画面也必将受到影响。这也就是常说的无论你局部细节刻画得多么精彩，如果失去了整体，这一局部的精彩也就毫无意义。只有注重整体，注重大的形体转折关系，使局部服从于整体，才有可能画出好的作品。

STEP1

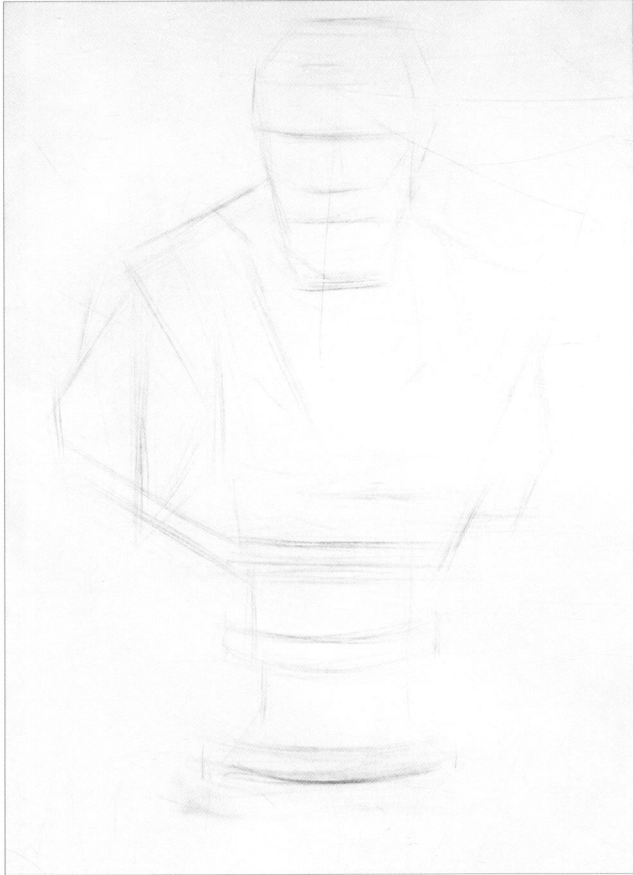

2

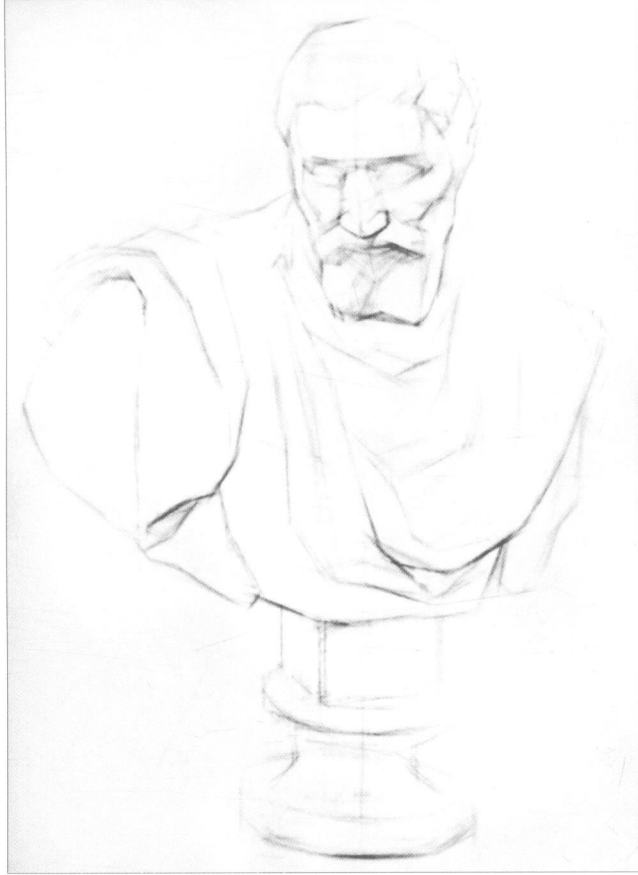

正面角度 作者 / 杨成名

米开朗基罗是文艺复兴“三杰”之一，他对人类艺术贡献巨大，他的雕塑作品至今仍不失经典别致。我们有了这些对人物的了解，在接下来作画时便会有更深的理解和进一步的认知。从米开朗基罗整体造型上来看，头、胸、底座的比例很平均，唯身体部分显得有些过长，这里要提示的是，按比例测量法去寻找比例，同时要照顾主观感受，积极分析、判断形体关系，这样才能更好地符合人的视觉感受。在范画中，我们看到了形体的准确及比例的和谐，在进一步的刻画中作者用平整的、变化不多的色调将石膏像的明暗做了一些区分，在主次上没有过多的渲染，作者将深入的任务都放在了最后阶段。在这一阶段当中，一边深入细节，塑造五官，一边对整体的黑白灰关系做进一步的加强和深入刻画，使石膏像在整体的把握中顺利的完成。

STEP1

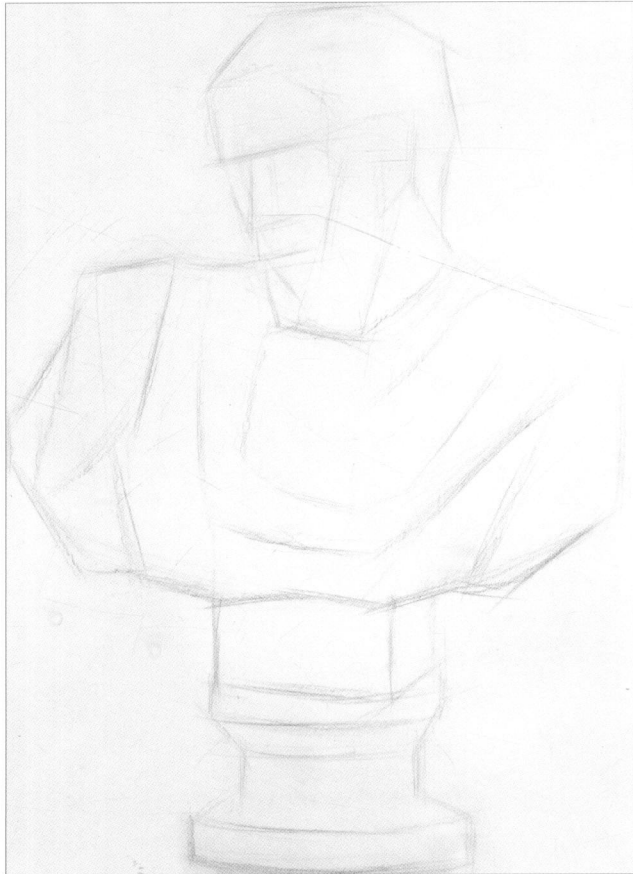

2

侧面角度 作者 / 马驰

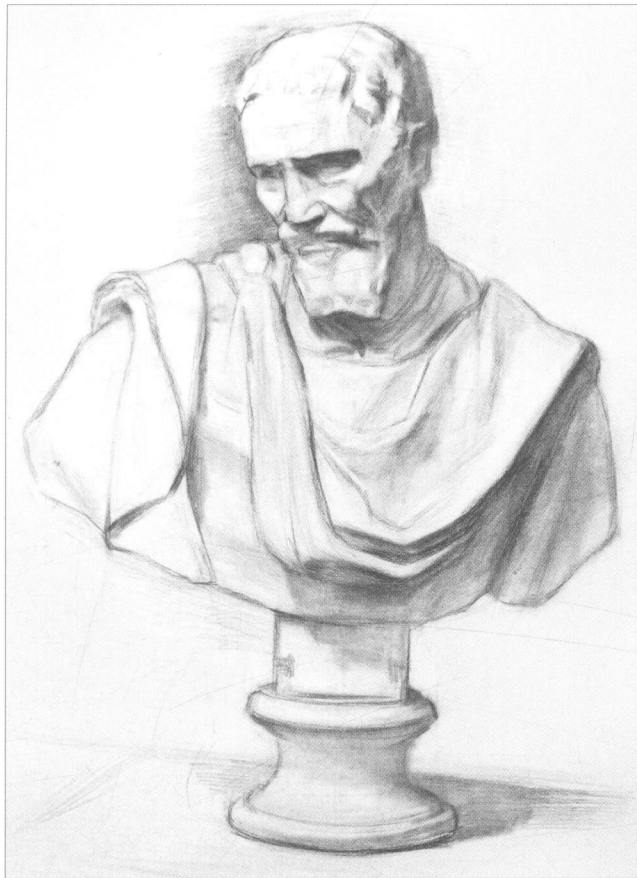
这个角度的米开朗基罗似乎在我们作画时给我们制造了更多的麻烦。米开朗基罗的头部是向一侧倾斜的，这是因为米开朗基罗在画《审判》天顶画时由于长期使头侧于一面作画，最后留下了这个病态形象，正因为这样，我们看到的形象是头向一侧倾斜的，这就会给我们在描绘中带来透视上的问题，所以这里应多注重透视的变化。当形体处于较大的透视中，你会变得无从下手，这时你应首先确定你的位置和石膏像的角度，并根据这些因素来判断是平行透视，还是成角透视等等，这样一来你就容易将形体画准。我们在范画中看到了作者在这方面下了一番工夫，使画面形体上下都得到了很好的呼应，并准确的将头的透视关系表现出来了，只有这样，人物的动势才能得到充分体现，随之人的神态也为之增强了许多。

STEP1

2

3

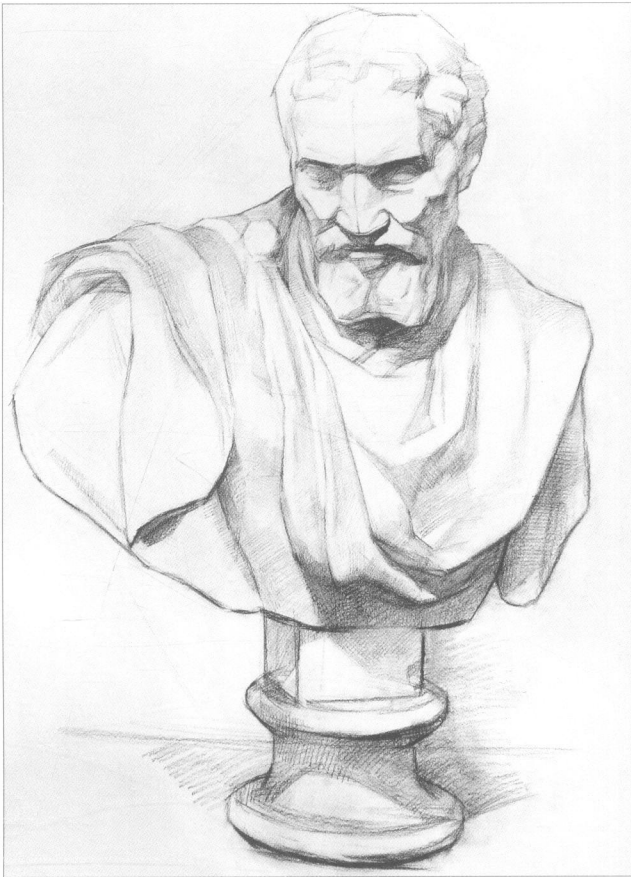
4

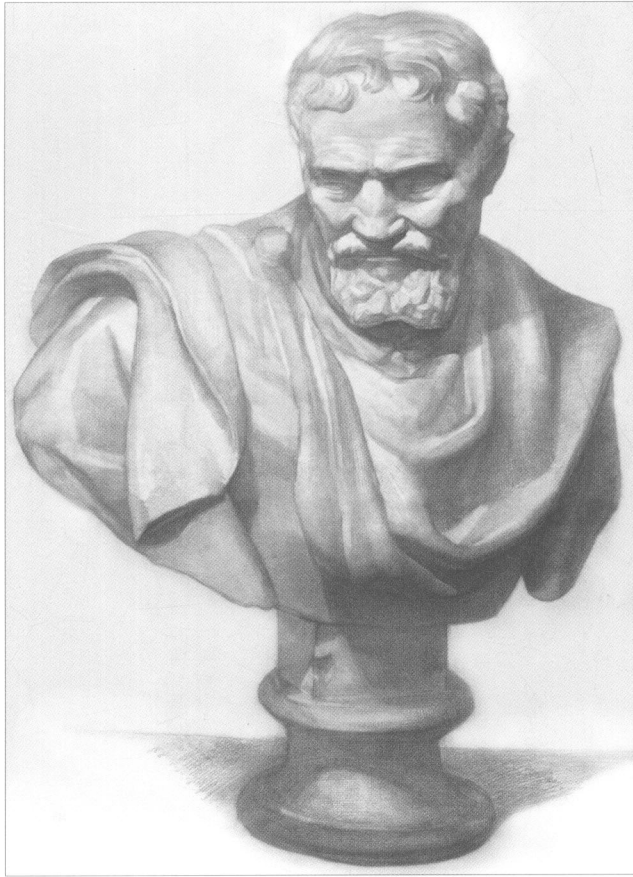
完成图

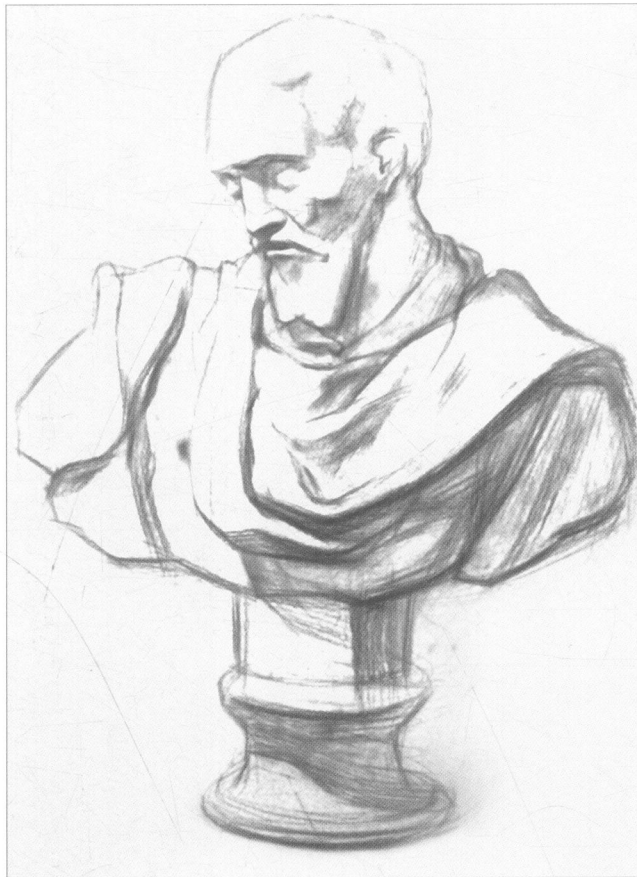
3

4

完成图

步骤 3

步骤 4

完成图