

进阶
教室

基础美术

强化训练

BUTONG JIAODU DE SUMIAO SHIGAOXIANG

不同角度的素描石膏像

江西美术出版社

杨正梅林 编著

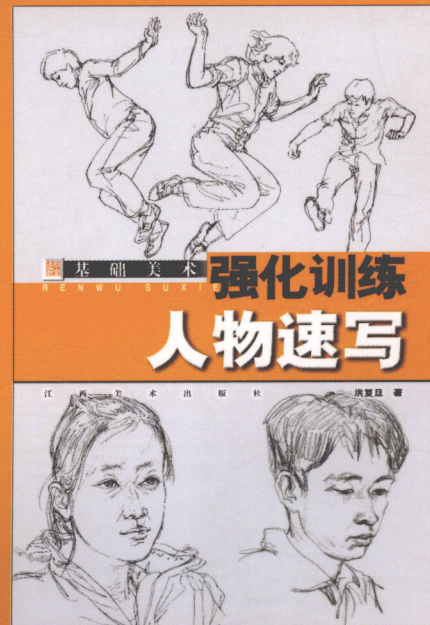
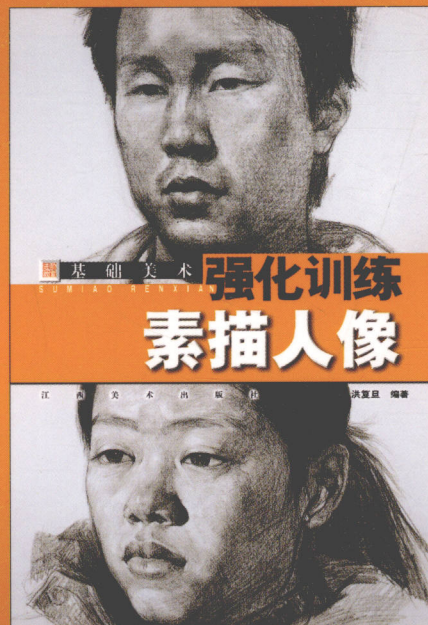
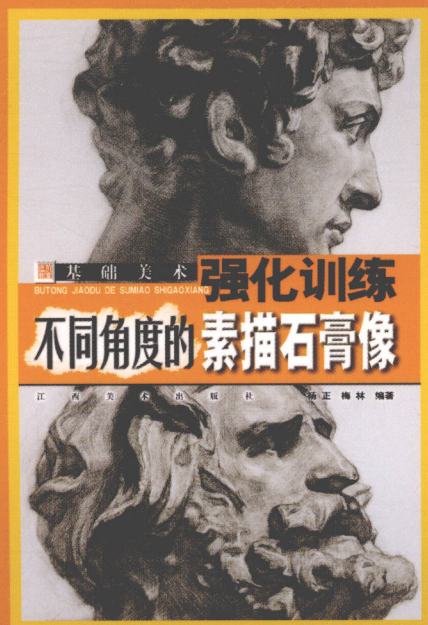

入门阶段:

基础美术入门训练教材

- 《单个色彩静物》
- 《组合色彩静物》
- 《素描几何体》
- 《单个素描静物》
- 《组合素描静物》
- 《石膏五官及半面像》
- 《素描头像》

提升阶段:

责任编辑: 徐 玫 李 佳 封面设计: 李 佳

图书在版编目(CIP)数据

不同角度的素描石膏像/杨正 梅林编著.-南昌:江西美术出版社, 2006.11
(基础美术强化训练)
ISBN 7-80690-932-X

I.素... II.①杨...②梅... 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(2006)第116263号

基础美术强化训练

不同角度的素描石膏像

杨正 梅林 编著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路66号江美大厦)

网址: www.jxfinearts.com

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

2006年11月第1版

2006年11月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8

印张: 3.5 印数: 1-8000

ISBN 7-80690-932-X

定价: 17.00元

ISBN 7-80690-932-X

9 787806 909324 >

MU LU 目录

1/ 概 述

素描石膏像基本要素的训练

1. 观察
2. 构图
3. 基本轮廓

2/

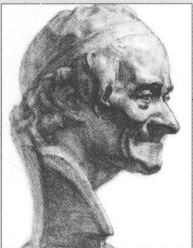
造型与结构的训练

4/

明暗规律与体积、空间的训练

4/

深入刻画与整体感的训练

5/

范画与解析

6/

伏尔泰写生步骤

6/

海盗写生步骤

10/

阿格里巴写生步骤

14/

马赛写生步骤

18/

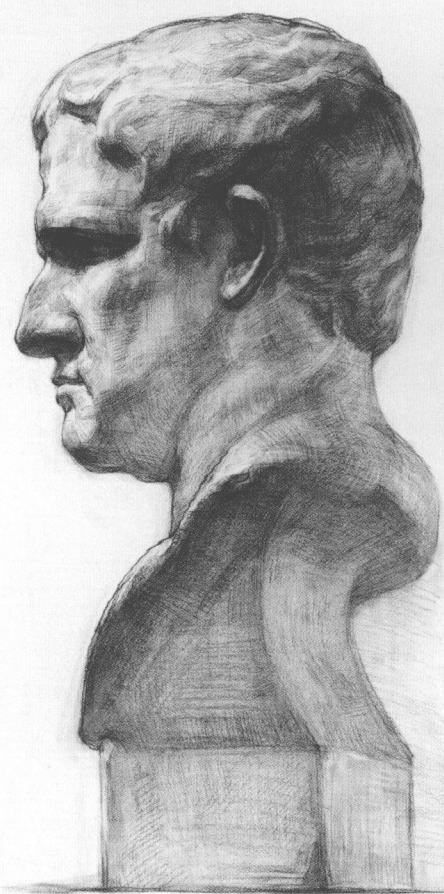
小卫写生步骤

22/

荷马写生步骤

26/

素描石膏像是绘画造型艺术中最基本的训练，也是历年来美术院校考试科目之一。现在艺术院校选用的石膏像大都是我国艺术家从国外带回来的，都是从希腊、罗马不同时期巨匠的经典雕像上翻制下来的，都蕴含着艺术美的规律和价值。这些石膏像造型严谨，结构准确，形象生动，不但能使初学者得益于造型能力的训练，还能使他们在过程中增强审美意识，提高艺术修养和鉴赏力。它作为美术院校学生基础训练的重要课程，已成为素描教学由静物组合转向真人头像写生训练的不可缺少的过渡。它作为静态的形式，不仅具有真人的基本结构、特征，同时又减少了真人较多的固有色和质感的变化，使素描中最基本、最重要的一些因素，如基本的解剖结构、形体关系等得以纯化，使学生在绘画中能更专注于绘画根本性问题的分析和理解。

近年来的艺术类高校招生专业考试，仍将石膏头像的写生作为主要考试内容之一。特别是以中国美术学院设计学部的科素为代表，一直将伏尔泰、阿格里巴、小卫、海盗、马赛等几个具有代表性的石膏头像作为考试的主要内容。通过这些石膏头像的写生考试，可较直接地反映出考生对素描基本技巧和语言的掌握程度，特别是在整体观察之下的准确把握对象的能力。石膏头像考试时间大都是在三个小时左右。在这样较短的时间内，评价一张画的好坏主要是从画面的构图、形体的准确性、深入塑造的能力、画面的整体性和生动性四个方面来衡量。需要强调的是部分考生在报考中国美术学院等院校时，揣测追求该校或某些专业评分老师喜好的风格或画法，而忽视以上提到的四个基本要点，其结果往往是适得其反。评分老师在评分过程中并不是直接评出成绩，而是先将试卷归档，首先分出及格与不及格的试卷，然后在及格的试卷中以十分为一档分类，再打出具体成绩。因此，考生在素描石膏考试时首先要注意关键问题的解决和素描要点正确把握。其中最为重要的一点就是对形体的正确理解和表现，因为形体的准确不仅是素描训练最基本和最重要的任务，而且石膏头像不同于真人头像，它的形象是固定不变的，并且广为大家熟悉。在大量的同一石膏头像的素描考试卷中，造型的准确与否，石膏头像的像与不像的问题就显得特别的明显。当然，评价试卷的好坏，往往是一个综合的印象和评判，这四个因素是紧密联系在一起，任何因素的欠缺都难以取得一个理想的成绩。在构图上要求头像的大小合适，位置适中。画面的深入塑造，是判断考生绘画能力的重要因素，考生在绘画过程中要着力抓住五官及头部明暗交界线附近的形体进行表现和刻画，特别是要注意眼睛与鼻子区域的深入塑造，因为这一区域往往是画面的视觉中心，画面最暗的地方和最亮的地方都在这里。画面的完整性和生动性也是不可忽视的，完整的画面和贯气生动的、富有表现力的画面效果，往往能体现出考生的艺术修养和气质。

石膏头像的考试时间大都是在3个小时左右，在这较短的时间内想要画出一张优秀的作品，整个考试时间的合理安排，绘画过程中步骤的有序展开，往往是十分必要的，是考生稳定发挥自身水平的一个重要保障。这就要求考生在考前的训练中要有意识地注意画的步骤和先后秩序。在3个小时中，首先要有1个小时左右的起形时间，在这个阶段中，应将对象基本形状抓准，分清大的体面关系，亮部和暗部有较明确区分，明暗交界线连贯，头、颈、胸、底座关系正确。在其后的1个半小时里就应该抓住五官和头部明暗交界线，以此为中心开始深入刻画和塑造，在塑造过程中要注意整体与局部的关系及画面色调、黑白灰关系的把握。最后半小时是画面调整阶段，也是非常重要的一环，它包括造型、色调、虚实等因素的综合调整及定形液的喷洒。

总的来说，考生只有明确考试的要求，正确掌握绘画的方法，通过自身刻苦的练习，才能在激烈的竞争中获得成功。

素描石膏像基本要素的训练

1. 观察

正确的观察方法就是对客观物象进行整体的、全面的观察，用相互比较的方法去分析研究对象的关系。要从整体的角度观察局部变化，要将局部的变化连贯起来整体把握。怎样的观察方法就会有怎样的表现方法。整体的观察就是一种积极的和有分析选择的探索，而不是消极被动的接受。一开始就要观察捕捉对象大的形体结构、动态特点和黑白关系等，不能过早地沉迷于刻画局部细节。从整体着眼入手，再做局部塑造。画一个具体的石膏头像，在起形时应特别注意转折的点与点之间连贯地观察和表现，将这些结构的转折点和具体形的线串联起来的时候，画面就会形成各式的、具体的形状，这样的几何形状能非常直观地帮助观者判断形的准确性，要采用比较的观察方法，如形状、长宽、大小的比较及黑白灰深浅节奏的比较，通过比较和对比才能分辨形与形的差异、画面的虚实节奏。

2. 构图

石膏头像的构图要求做到完整适当。要求将石膏的头、颈、胸、底座都放入画面之中，不可将头顶或胸座、底座随意地切出画面之外。其次，石膏头像在画面中要大小适中，过大过小都不可取。一个过大的石膏头像容易导致画面空洞，塑造不充分，难度增大。而过小的石膏像则缺少视觉力度，画面表现力较小。一般情况下，石膏头部最高点应和画纸上沿有2—3公分距离，下面底座最下端可稍空些。石膏像左右的留空距离，面部面朝的方向离纸沿距离相对于后脑勺离纸沿的距离要宽些。最后要注意石膏头像在画面中的外轮廓凸起转折点的位置经营，在强调运动感、动势的情况下，注意重心的位置，保持画面的平衡。

3. 基本轮廓

考试常用的几个石膏头像都具有相当明显的形象特征，而基本的外轮廓则是这些石膏头像的重要特征之一。考试中应首先明确而概括地、迅速地抓住这些轮廓特征，准确、连贯地描绘出基本轮廓上的关键转折点。在绘画最后调整阶段仍应回到这个基本的轮廓上来，因为在深入刻画表现的过程中，往往会忽视轮廓的准确性，导致形准的降低，而基本轮廓的再次调整对画面的效果会有很大的帮助。

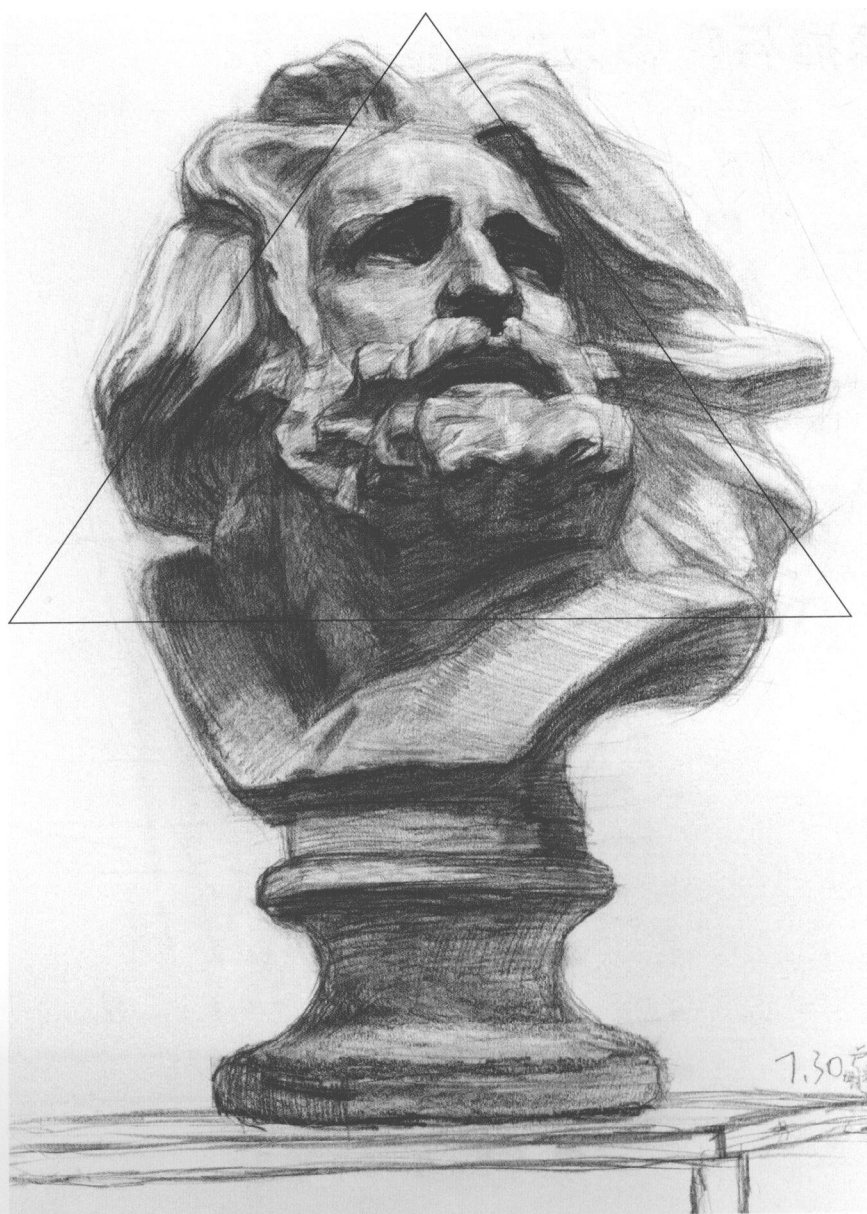
例如小卫，它的整个头形是一个大的倒三角形，脖子则成倾斜的圆柱状；阿格里巴的头形则更倾向于长方形，整个头形明显方正和硬朗，脖子的柱形则几乎是笔直的；马赛虽然有很多变化丰富的头发和胡子，但正面头形则由于头发高点和凸起点将整个头形撑起而形成一个大的三角形；海盗由于头有前伸的动态，头形在头发和胡子的连贯下形成略倾斜的长方形；而伏尔泰从侧面观察头的长度和宽度则相近，更接近正方形。熟练掌握这些石膏头像的基本轮廓的特征有利于考生更快、更准地把握形象，提高对形的判断能力。

小卫的整个头形是一个大的倒三角形。

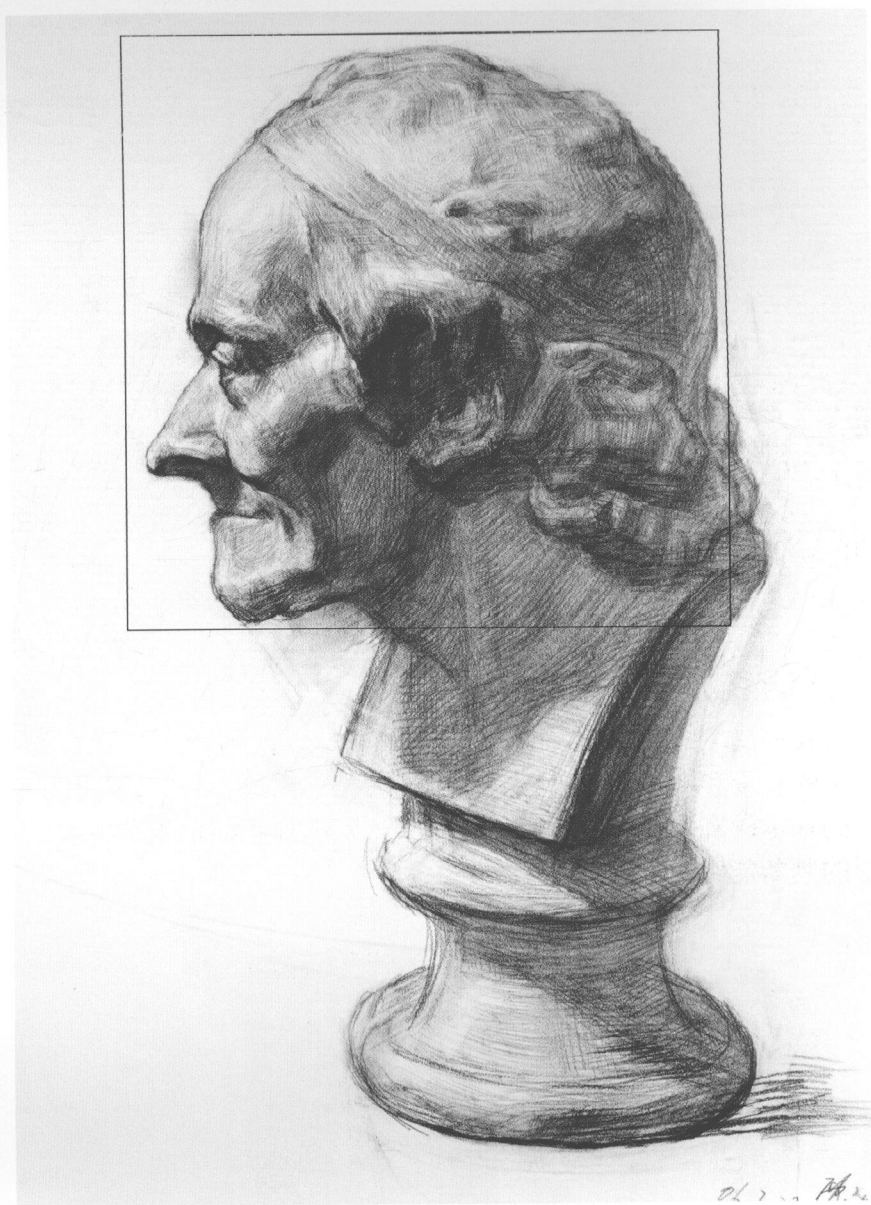
阿格里巴的头形更倾向于长方形状。

马赛正面头形由于头发高点和凸起点将整个头型撑起而形成一个大三角形。

海盗头形在头发和胡子的连贯下形成略倾斜的长方形。

伏尔泰从侧面观察头的长度和宽度则相近，更接近正方形。

造型与结构的训练

1. 很好地概括头发的形体转折关系，减少影和细节的影响，从体积角度区分上下两个大的头发面的同时，又正确区分几组头发的大小位置及主次关系。

2. 两个眼睛向下的倾斜动态的正确表现，特别是内外眼角的对称关系，上眼睑厚度的表现，以及上下眼睑的虚实对比。

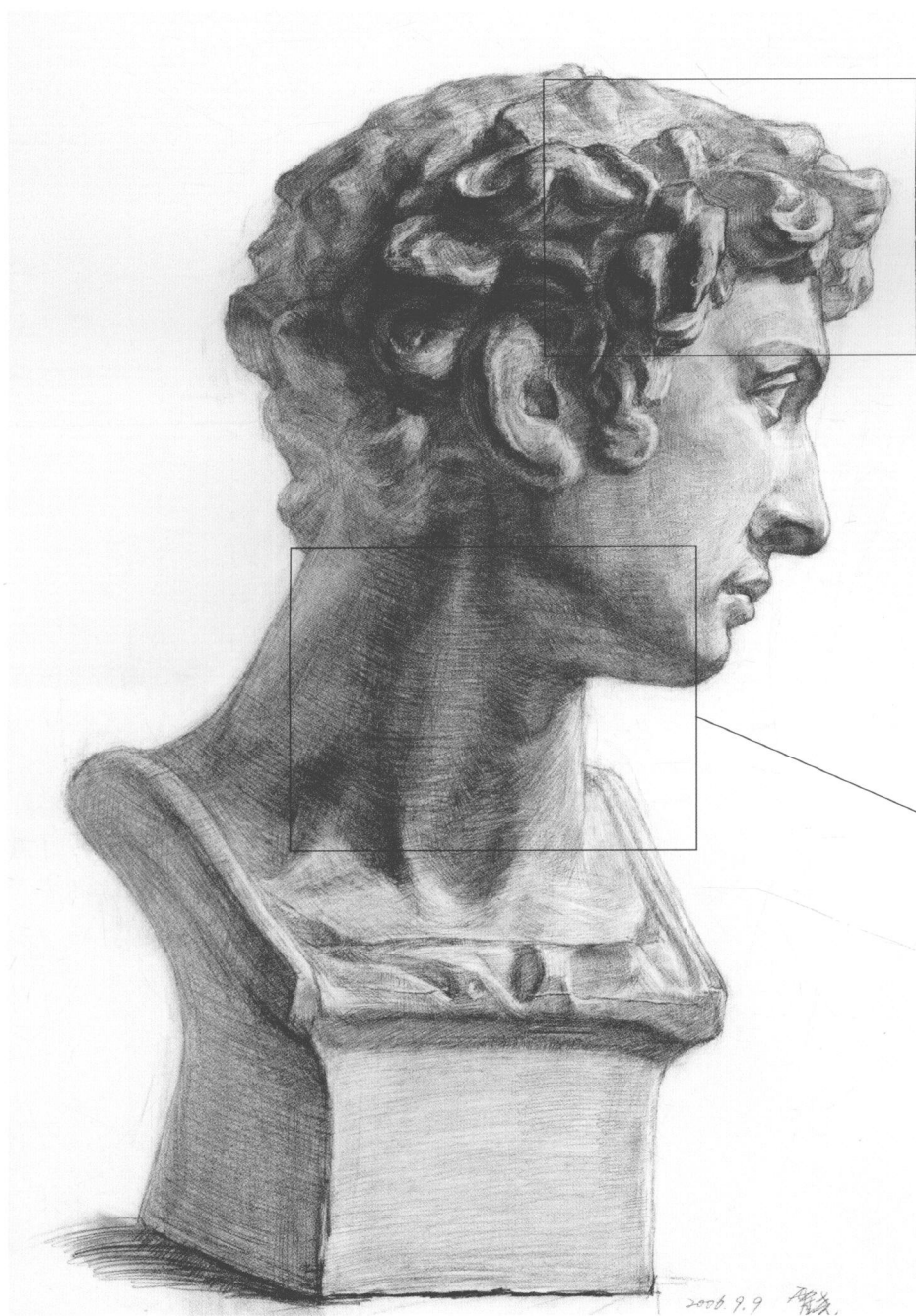
3. 头部扭动形成的动态关系和透视关系的正确表现，以及头颈部和底座连接的准确。

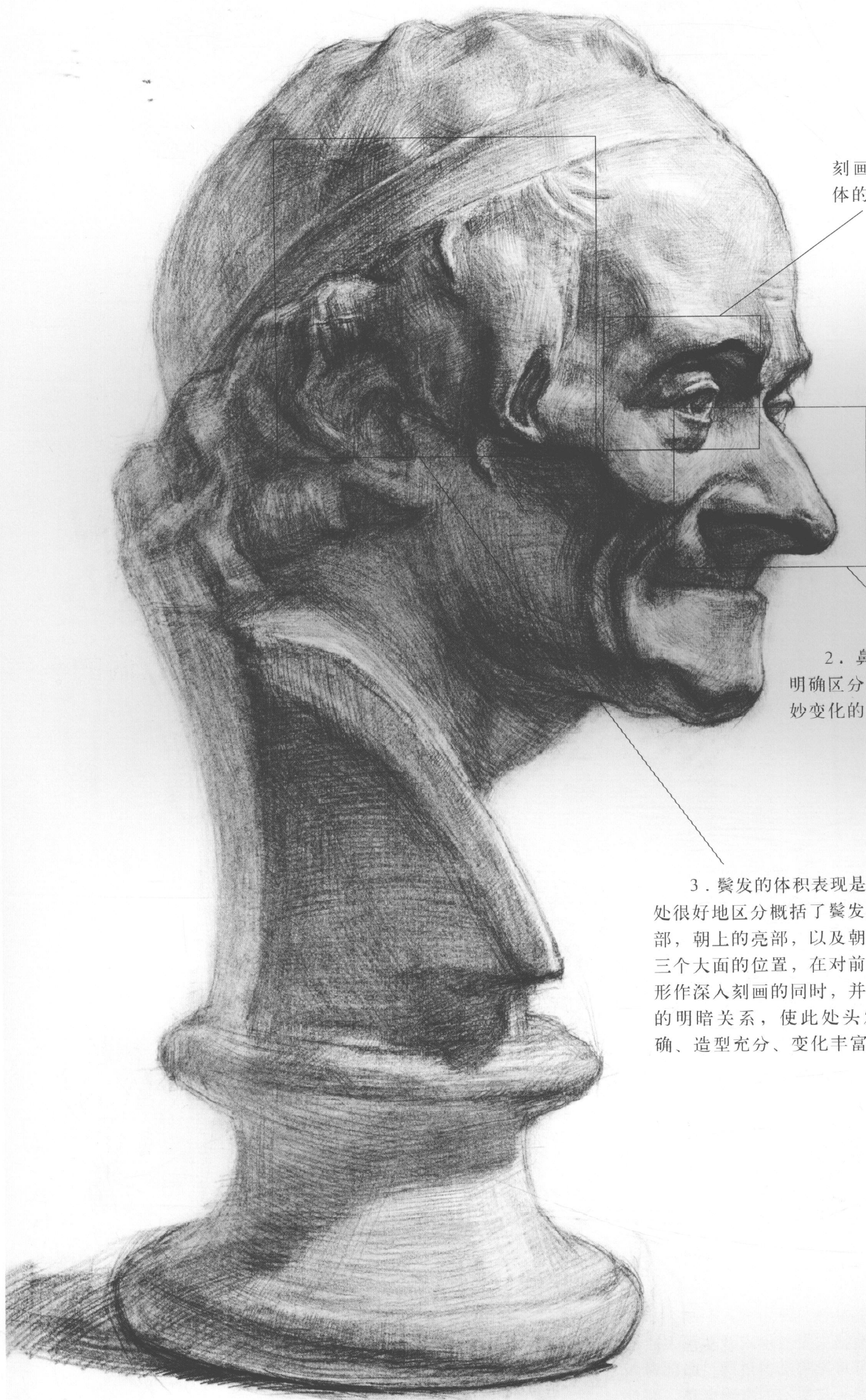
明暗规律与体积、空间的训练

1. 侧面头发的暗部成为画面最深的地方，也是对比最强、塑造最深入的区域，与后面两组头发的减弱表现形成较强的虚实对比和空间关系。

2. 脖子虽然处在暗部，但依靠微妙的深浅明暗关系变化，使脖子的圆柱体得到明确的体现。

深入刻画与整体感的训练

1. 上眼皮具体充分的刻画并未破坏整个眼睛球体的表现。

2. 鼻子黑、白、灰三个面的明确区分与明暗交界处形体的微妙变化的刻画有机结合。

3. 鬓发的体积表现是难点，此处很好地区分概括了鬓发朝前的亮部，朝上的亮部，以及朝下的暗部三个大面的位置，在对前面鬓发的形作深入刻画的同时，并未破坏大的明暗关系，使此处头发体块明确、造型充分、变化丰富。

06.9.6

范画与解析 伏尔泰写生步骤

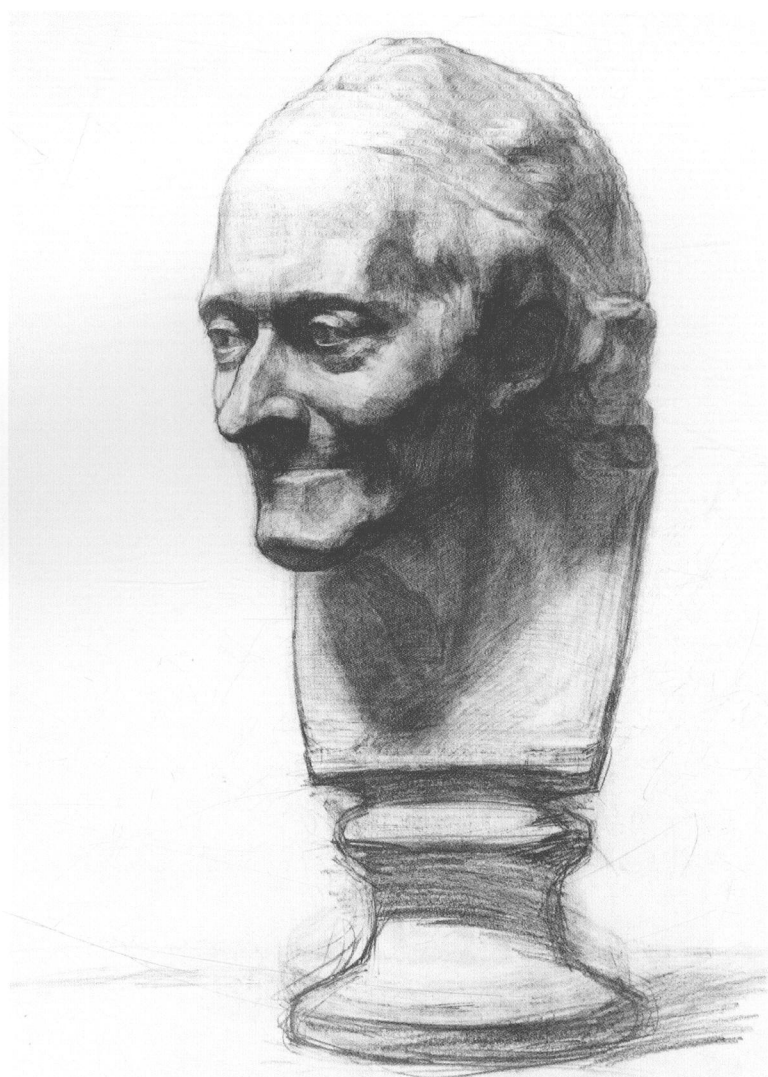
步骤一：找出头、颈、胸及底座的基本轮廓，确定五官的比例大小及具体形状，包括头部的明暗交界线。

步骤二：区分画面的基本体面，找出五官朝下和头部的暗部。注意眼球球体的左右转折关系和鬓发的体面概括。

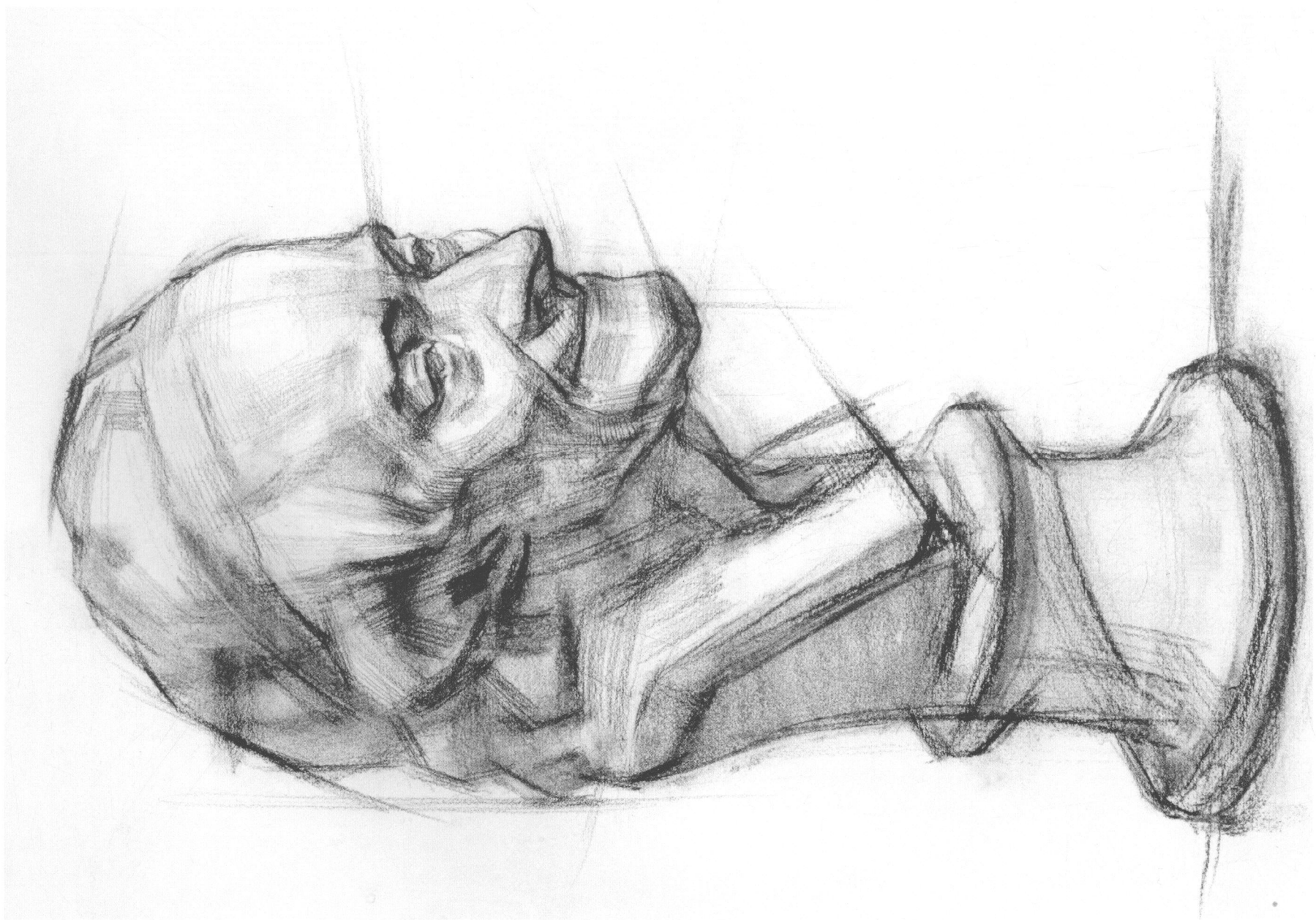

步骤三：以五官为视觉中心，开始深入刻画。加重明暗交界线及暗部，分出亮部主要灰层次及头部、脸部的具体形体变化。注意不可将发带画得过深，眼部深入刻画与形体转折的统一，额头灰层次的准确概括，额丘高点的确定。

步骤四：刻画眼睛、鼻子及头部主要明暗交界线。亮部灰层次的充分表现和画面黑白灰的调整，注意眼睛、鼻子三角区域第一层次的体现。

海盗写生步骤

步骤一：确定海盗的头、颈、胸、底座的基本外形，再明确五官的基本形状及比例大小。注意眼睛的透视关系及头发的概括。

步骤二：将头部的主要暗部用浅灰色加以明确，包括五官朝下的暗部及头发脖子向下的暗部。注意脸部侧面的体面概括。

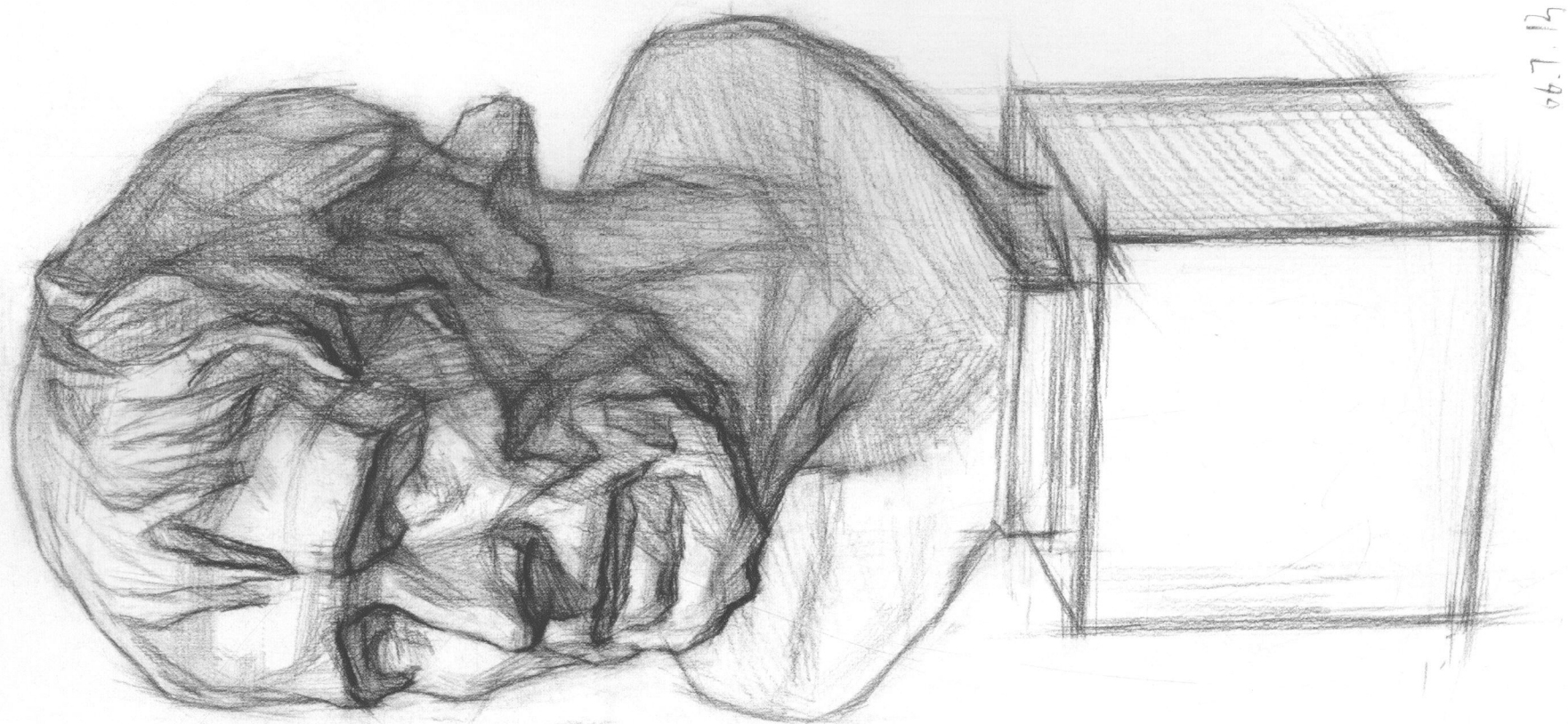
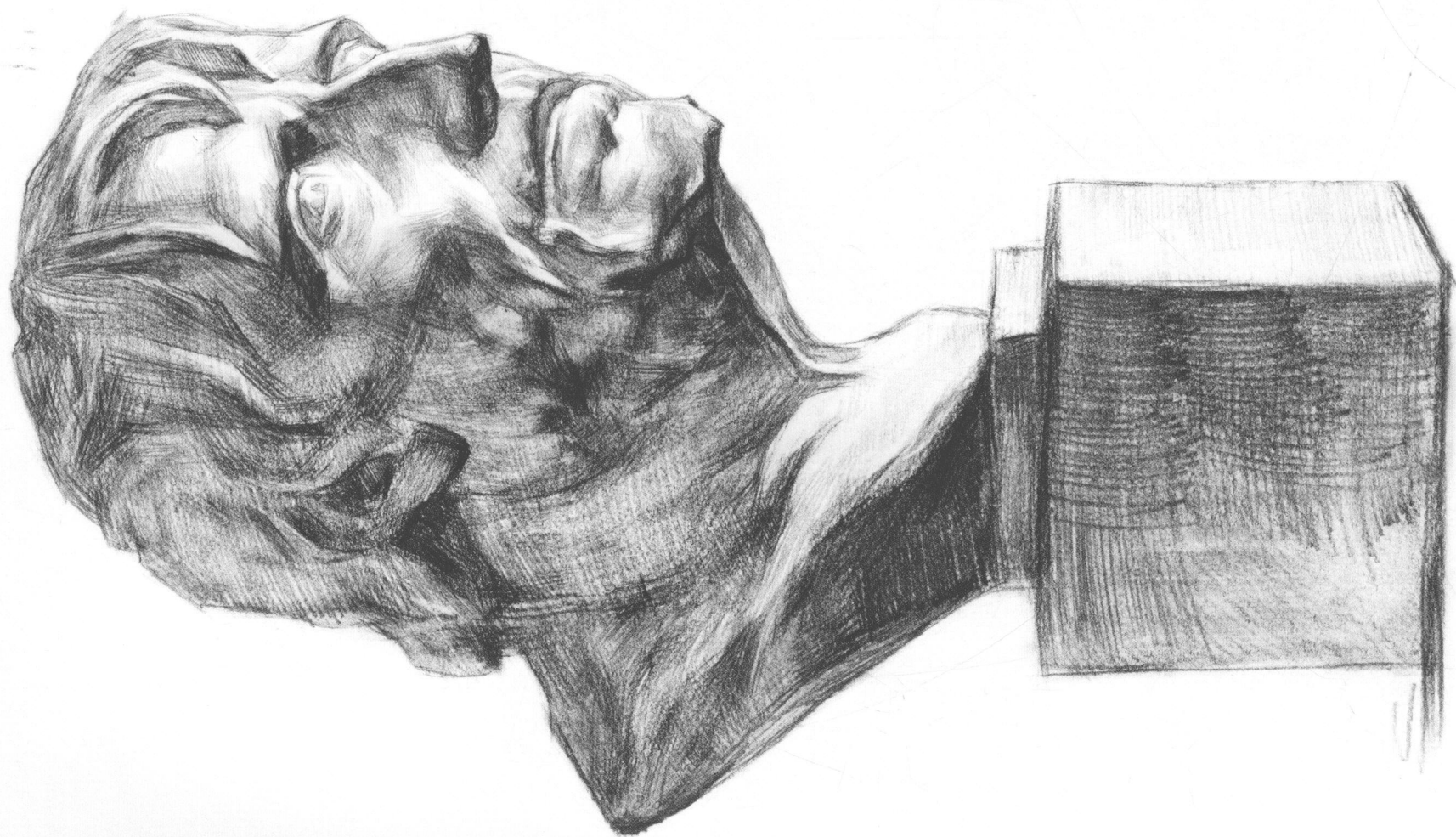
步骤三：以五官为中心，加深明暗交界线，开始深入刻画。进一步地区分亮部主要灰层次的体面关系，特别注意头发的深入刻画与体面概括的统一。

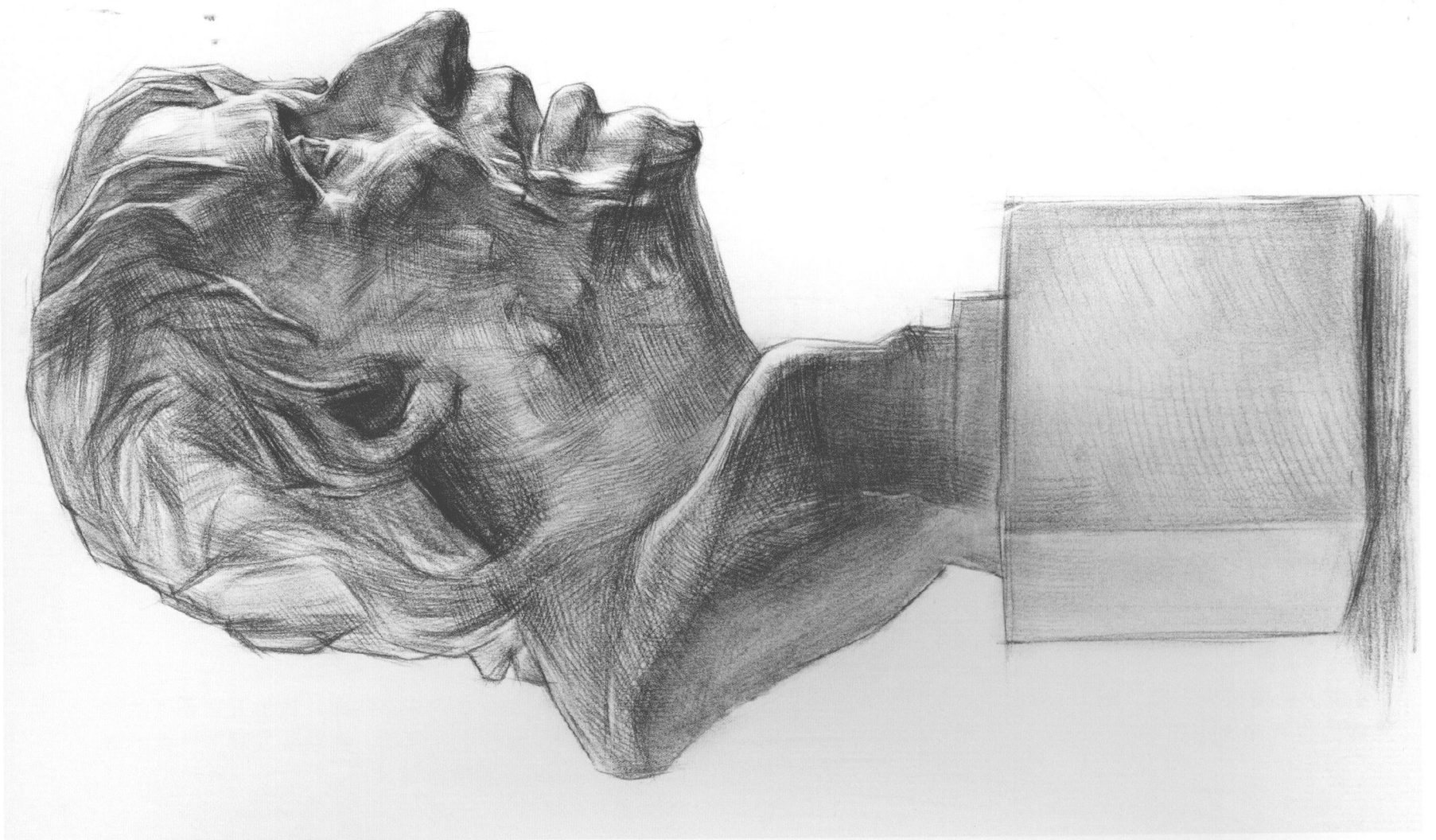
步骤四：进一步刻画五官及头发，同时完善胸座与底座的体面关系。注意画面色调的控制，画面最亮部保持在头发的受光面及颧骨的转折处。

2006.9.14

06.7.13

阿格里巴写生步骤

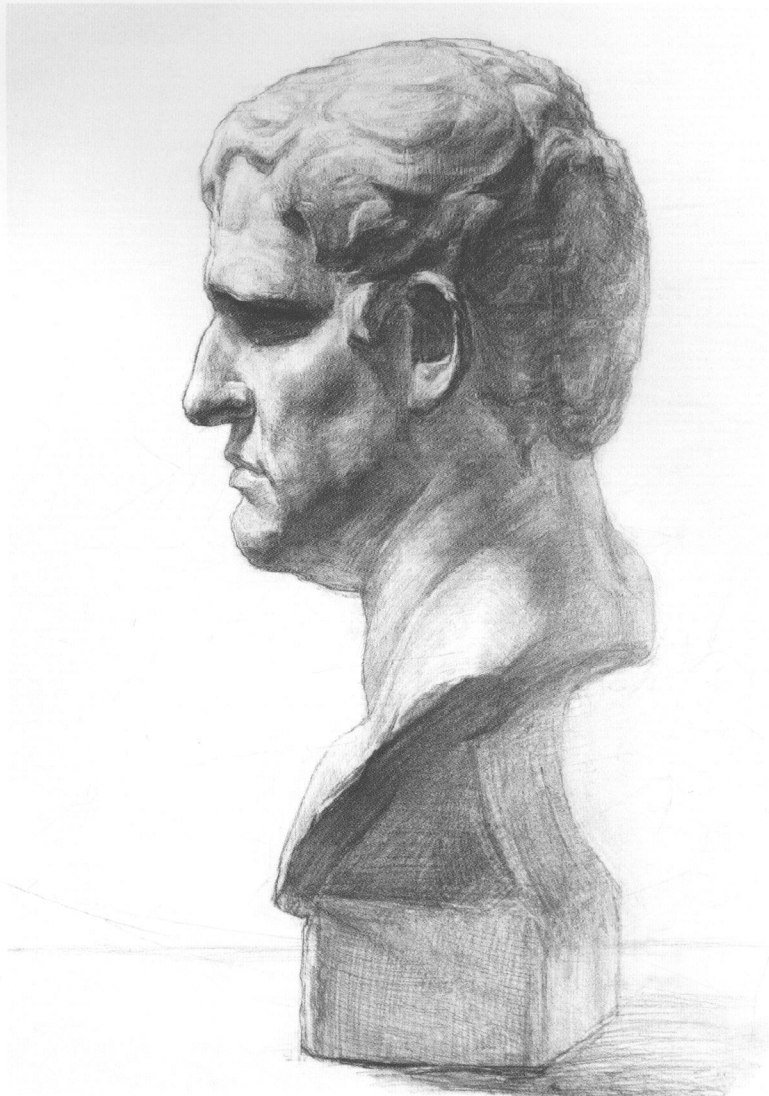
步骤一：确定头、颈、胸、底座的基本形状，同时分出五官的位置和大小比例。

步骤二：区分画面的基本体面，找出五官朝下的暗部和头部的明暗交界线及暗部。注意头发朝下体面的概括、耳朵的具体形状及体面关系。

步骤三：以五官为视觉中心，开始深入刻画。加重明暗交界线及暗部，分出亮部主要灰层次及头部、脸部的具体形体变化。注意耳轮厚度的表现。

步骤四：深入刻画及画面调整。充分刻画眼睛、鼻子、耳朵及头部主要明暗交界线。将头发细节变化和大的体面关系统一，完善胸座、底座，调整画面黑白灰关系及虚实。