

三小时精画石膏像系列

美 术 大 师 16921

Medici 完全写生手册

李 伟 编著

SH 上海画报出版社

01834417

一、美第奇石膏像简介：

《美第奇》创作于1526-1534年，高173cm，大理石，现在陈列于佛罗伦萨圣罗伦佐教堂美第奇礼拜堂。

Michelangelo Buonarroti(米开朗基罗·博纳罗蒂)，1475-1564年，意大利，佛罗伦萨画派，文艺复兴时期代表。

《美第奇》与《昼》、《夜》、《暮》是意大利著名雕塑家米开朗基罗的代表作品。米开朗基罗不仅是伟大的艺术家，还是伟大的爱国者。他在54岁时参加了保卫佛罗伦萨的战斗，曾被授命为军事建筑总工程师。佛罗伦萨失守后，他流亡外地，受到通缉。新教皇利奥十世提出赦免的条件是：为美第奇礼拜堂作雕刻装饰。为了艺术，他忍辱回到了佛罗伦萨。大师在59岁时完成了美第奇礼拜堂的两组雕像：一组是罗伦佐·美第奇的墓前雕像，像下安置《晨》与《暮》；另一组是朱理亚诺·美第奇像，像下安置《昼》与《夜》，罗伦佐和朱理亚诺生前都有教皇司令官的称号，因此米开朗基罗在构图时把他们都塑成武将形象。在雕像上，米开朗基罗则做成手持权仗，身披铠甲，巧妙地表现他外表刚毅、内蕴空虚的神态。米开朗基罗通过对朱理亚诺微妙的动态、丰富的表情及卷曲发型的细致表现，将人物形象刻画得惟妙惟肖。

美第奇是学生学习石膏人物座像，研究人物造型的经典教材。在外形上，他分为脑颅、颜面、颈部与底座四部分。脑颅部的骨骼决定头顶的长短；颜面部的骨骼决定脸面的宽窄。作画时，要用铅笔轻轻画出垂直线或水平线，以此概括出该座像的倾斜、动态与重心；头部的长短与脸的宽窄通常相适合，我们应该先掌握整个头骨的基本形状；颜面部的结构较复杂，特别是五官最能反映人物的性格与思想，因此必须仔细分析加以深入刻画。

二、头部的类型与体块：

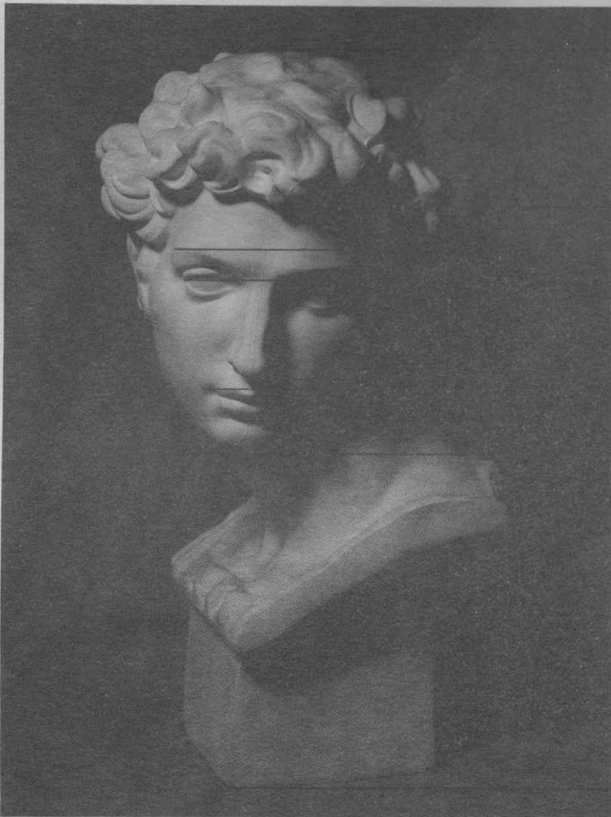
对头部的各个角度与形体的变化，我们应该了解美第奇的脸部块面结构的组成

1 | 素描时精画石膏像

7214/676

三、美第奇石膏像起稿基本比例解析：

顶盖水平线

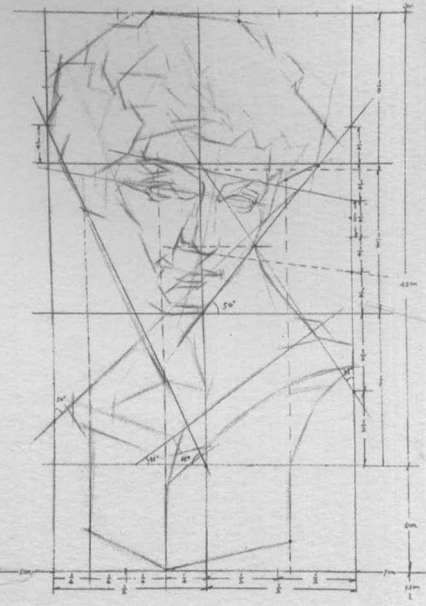
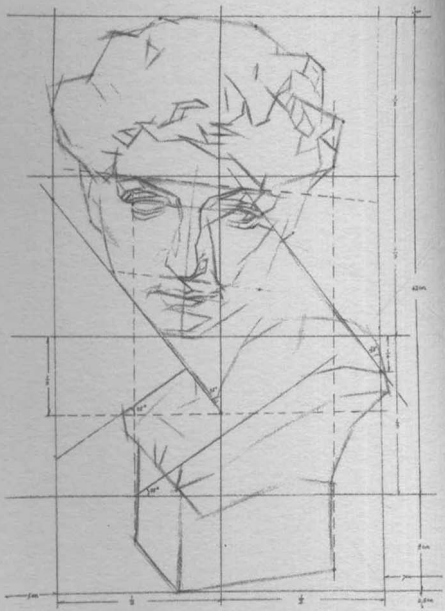
发际线在顶盖和眉弓线约1/4处
眉弓最高位置上的拉水平线是整个头部的中心
左眼中线与右上眼睑位置基本水平

鼻底线在眉弓和下颏1/3的位置
上唇线

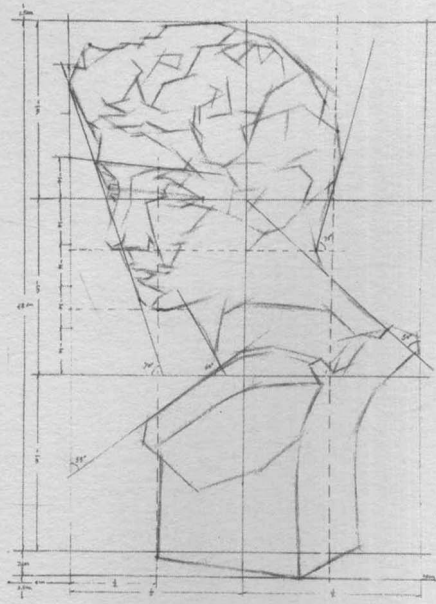
额底线是眉弓与底座上沿线的中心线

眉弓、下颏和底座上沿线这两块面积相等

底座上、下线的距离和眉弓与口角之间距离相等

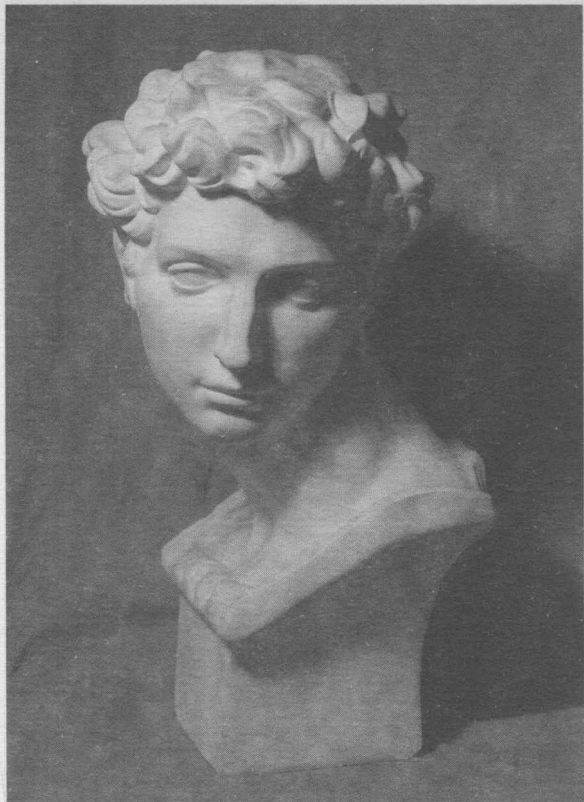

底座左侧与左眼角在同一垂线上
从坐像左内侧眉头与鼻梁及底座方体转角处连成同一垂线
座右外侧线与头发右外轮廓线在同一条垂线上

- 重点理解并运用框架线条，辅助打形，具体要点和数据如下：
- a、上纸边线到头顶线约留距离为1.5cm，底座底线到下边线留出约2cm；
 - b、头部顶至下颏四开纸高度为27×27cm左右；
 - c、从下颏至座底高度略小一点为23×27cm左右；
 - d、顶盖、顶侧隆起的外延轮廓线注意大的转折，范画上加小点提示；
 - e、美第奇头、颈、胸、座四个方位的透视、角度都不一样，特别要对颈部的倾斜度作较为正确的判断，一般左外侧颈部线角度为65°左右，右侧颈部线角度为35°左右。

这四张范画，已从各个侧面把美第奇石膏像的基本比例和位置在四开铅画纸上标明。
起稿定位时，应把这些框架线条了然于心。作画时，可根据需要加一些辅助线，在观察分析对象时，心里应该有坐标意识，以此帮助我们不同角度快速、准确地打出石膏像的外形。

作画条件

这是一张在 0° 角度平视表现的美第奇像，选择在黄色光源下，以 $3/4$ 亮部、 $1/4$ 暗部。背景为中灰色。

写生步骤图 1

首先要合理布局，画正面石膏像时，上面留一个手指的宽度，下面留两个手指的宽度，左、右距离基本相等。画出大体轮廓线。

写生时间：大约 10 分钟

写生步骤图 2

在上一步的基础上，进行切美第奇体面和五官关系，运用长、短、轻、重不等的垂直复线画出五官的特征与明暗交界线，修整外形时，注意主次轻重变化，抓住大的特征，舍去杂乱的小关系。

写生时间：大约 10 分钟

写生步骤图 3

因加强和明确对象的块面，把结构具体化、明确化。在造型基本正确的基础上，在明暗交界线处，线条可略重些。

写生时间：大约 30 分钟

写生步骤图 4

用 5-6B 铅笔的侧锋，铺一遍大的明暗关系，分出明暗两大部分头发。五官不断深入，反光部位开始出现，中间层次也随之丰富起来。

写生时间：大约 30 分钟

写生步骤图 5

此时要紧紧围绕明暗交界线两边展开，用 2B 铅笔根据亮部结构画出石膏座像的体积感，避免画面灰掉。分清黑、白、灰的关系，亮部实，暗部虚。然后进行整体调整这也是完成作业的最后一步。多注意前后、虚实和主次的整体比较，切忌因个别局部出跳，而影响画面的整体效果。亮部的明暗处理稍为比暗部略淡些。

写生时间：大约 100 分钟

李伟作

四、美第奇石膏像的动势：

对美第奇座像的动态要由表及里：

要研究其结构、运动和旋转规律及由此产生的透视变化，真正表现好“美第奇”的头与颈的倾斜和转动关系“功在理解”，因为只有理解的东西才能把握它，体现它……

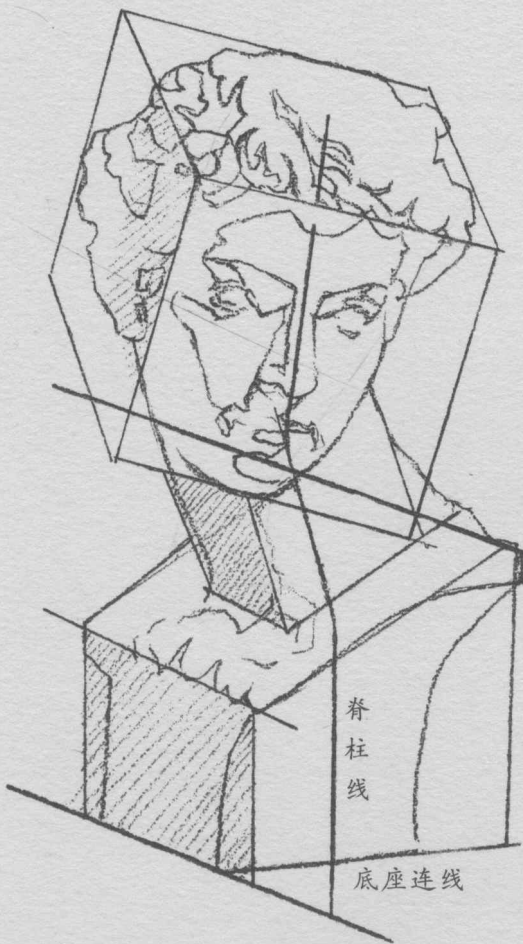
左嘴角和下颌角的水平连线与颈部左外侧呈65°的倾斜。

重心线

头发右侧外缘与颈部边线垂直。

用垂直线从右眼的外缘角到颧骨的交界点与颈部右侧线呈35°的倾斜。

颈部的旋转运动

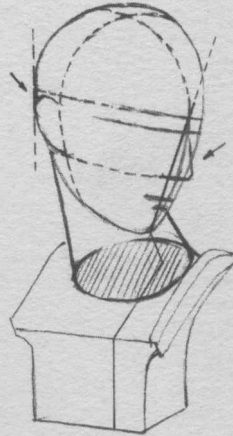
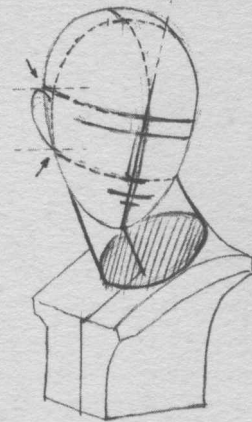
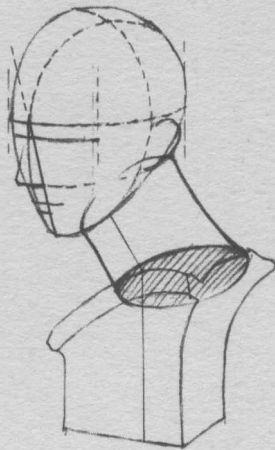
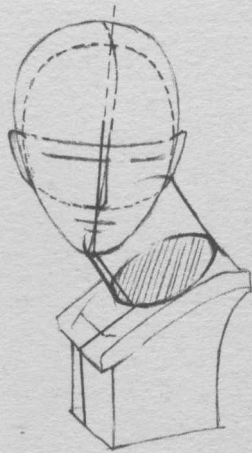

美弟奇头部的转折动势较大，因此，我们除了对处于正视静止时的这些石膏座像的结构和局部运动作比较外，还要将其各部串连起来，对美弟奇头与颈的运动、变化及其一些规律作认真地研究。

头部略似蛋形。它是通过颈部的运动，可以前俯、后仰或左右转动。随着这些动作的变化，加之我们观察对象时，视平线的高低与视角的变化，头面的五官位置之间便产生了各种透视弧线 with 转折。

“一竖、二横、三体积”

为了分析动势并掌握其规律，我们将复杂的头、颈归纳为“一竖（脊柱线），二横（两侧肩峰连线与底座两端连线），三体积（头部、颈部、底座）”。而三体积之间，头与底座通过颈部相串，整个头部通过颈部的胸锁乳突肌的转动，这些基本动态能在各种不同的角度上产生不一样的变化。与此有关的是重心线的把握与分析，凡重心稳定，动势就较为准确。作画时，对颈部主要肌肉与特征感悟要强。“骨点”是美第奇座像结构中的突起之点、转折之点、头和颈部的结合之点，是此石膏像动态的关键点，必须引起我们的重视。只有这样我们才能对“美弟奇”的动态有不一样的感受，才会反映不一样的造型透视变化。

位于颈部前侧中央的喉结，显著隆起。它是由两片互相对称的甲状软骨板结合而成。两片软骨板相交所成角度一般为90°，喉结位置约与第五颈椎水平。

画颈部的时候，应注意：(1)颈部本身的形体结构，和与头连接时的倾斜度。(2)颈与头不是连在头骨的中心，而是偏在后部。(3)颈与胸的关系，应该将颈部理解成它是安插在胸廓上的一个圆柱体。

作画条件

这是一张在 10° 视角的作品,灯光为黄色,光源在右上方,背景中灰色。

写生步骤图1

a、将对象用铅笔侧锋轻淡定位在画纸适当的位置上。作画时,应遵循上紧下松的构图原则,左右宽度应按照整体比例而定,切忌随意;

b、找出边缘上的转折点,多增加一些辅助线,帮助自己确定人物的动态特征,用长、短不等的复线连接;

c、划分出头、颈、胸、座和五官的基本比例。

写生时间:大约10分钟

写生步骤图2

在大轮廓和三停五眼基本正确的前提下,从五官部位开始,运用垂直线、平行线、暗与暗部,亮与亮部,暗与亮部,大块与小面等比较方法,对各形体进行切割。

写生时间:大约10分钟

写生步骤图3

紧接上一步的方法对颧骨、下颌骨、头发、颈部、底座等各部分的轮廓、结构块面、明暗交界线及投影等部位,用切割线进行深入具体地刻画,在强调表现明暗交界线结构起伏的同时,必须带有一定的节奏感和体积感,有虚有实交替进行描绘。

写生时间:大约30分钟

写生步骤图4

明暗交界线确定后,画面大的体积感也就有了一定的体现。在这基础上,还是要以结构为主,用轻灵疏密、虚实相间的线条,组织简要的几何块面,沿着明暗交界线向暗部整体铺一遍大调子,分出明暗两大部分,明暗交界线处应根据结构的变化线条略重些。

写生时间:大约30分钟

写生步骤图5

随着画面的不断深入,座像的空间前后,虚实转折,背景与物体的关系逐渐明确起来。此时要反复比较虚实变化,紧紧围绕明暗交界线和五官进行刻画。接着对对象形体、结构、黑白灰调子可作进一步深入地调整。暗部要整体、虚、松、透明,感觉要透气,切莫僵硬,反光不能太亮也不能太跳,头部头发顶盖、顶侧隆起处包括胸座暗部外形的边缘可略轻一点,使它能转到后面去。最后调整时,在座像大的结构起伏上作适当的处理,可以用餐巾纸和手指擦一些局部,使画面能虚实统一,突出整体。

写生时间:大约100分钟

李伟作

五、美第奇头部解剖结构：

了解头部的肌肉，……非常重要。

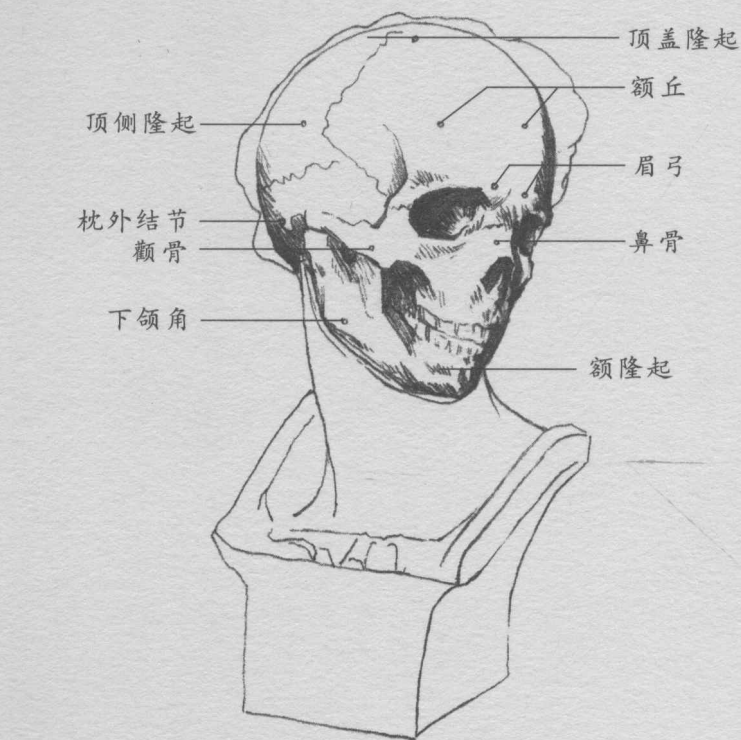
肌肉附于头骨之上。每一块肌肉一般都跨越一个或两个骨点，生长在相邻的骨面上。由于肌肉的收缩牵引着脸部运动，产生了脸部的各种表情。因此，肌肉的外形特征对美第奇头像的塑造起着关键的作用。

每块肌肉分属不同类型，以眼部和嘴角两侧的肌肉最为丰富，肌肉两头称肌腱，是肌肉生长的起止点，中间称肌腹，形状肥长，有的扁平状的腱称腱膜。脸部两侧上唇方肌与颧肌似两棵树杈，把眼轮匝肌和口轮匝肌连在一起。

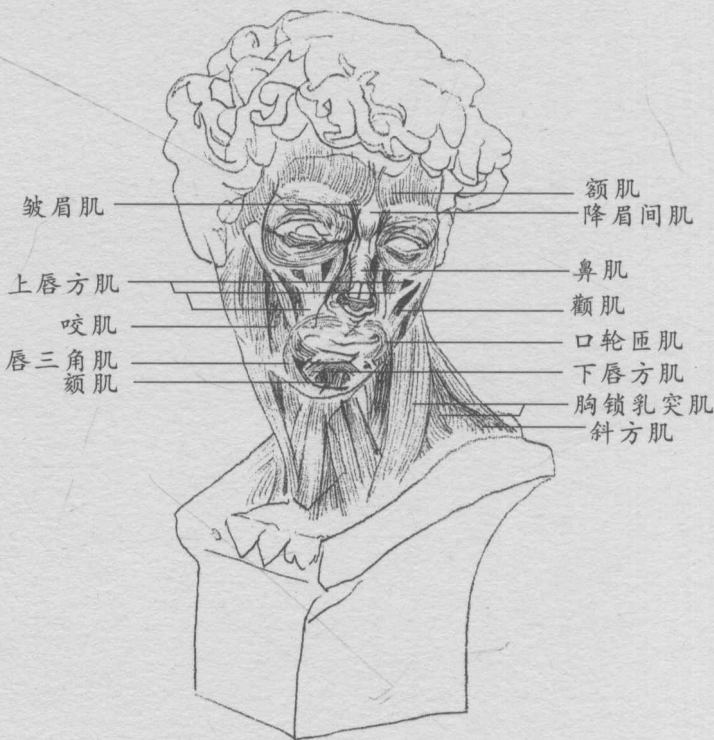
从造型的需要出发，研究肌肉时要注意：

(1) 肌肉的形状、位置、生长的起止点。一般肌肉起始处为固定点，正点向起始处收缩，肌肉便缩短变硬，放松后使肌肉松弛变软；

(2) 了解头部肌肉的作用，以便掌握人物头像在转折运动时的变化规律。

对头部外形起决定作用的是头骨，想要画好人物头像，必须了解、掌握头部的结构，头骨除下颌骨外，其余各块都成了一个难以分割的整体。

图中在头骨上标有圆点的位置，都是几个在外形上有明显特征突出点即骨点。此外显于皮下的部分还有眼眶的四周围（眶上缘、眶下缘）以及下颌骨沿线，整个颧骨的颧面等。这些在造型时，均是极为重要的标志。

五、如何完成美第奇石膏像素描作业

为了在3个小时左右的时间内完成这张素描作业，就必须在作画时压缩步骤和运用一些特殊的方法。

可以压缩和简化的方法有：

(1) 压缩起草步骤。在起草阶段，不要等所有形状都起准再进行下一个步骤，只要对象大体比例准确，主要部分确定，便可马上转入铺涂明暗阶段，也就是将找形和涂明暗一起进行。起草的时间最好不要超过20分钟，而且越快越好。

(2) 简化暗部变化，削弱暗部明部对比，强调暗部整体形状特征。

(3) 省略或减少背景的表现，用局部对比的办法，将石膏像的明部衬托出来即可。

(4) 减少对次要部分的刻画，强调整体效果。

可以选择特殊处理的方法有：

(1) 选择“色调表现法”或暗部用明暗法，亮部用“结构表现法”，因为明暗法较之结构法注重感受的作用，所以它的作画过程要短一些。

(2) 使用重色铅笔，减少暗部涂色的次数。

(3) 加强线的作用。在明暗对比强烈、结构转折明显的地方，例如轮廓、明暗交界线、头像底座等处用虚实不等的线来处理。

(4) 始终眯着眼观察，做到从始至终的整体表现。

当然，无论使用什么办法，都要有造型的基础，只有熟练地按照正确的方法来画，少出现错误，少进行修改，才能做到画得更快、更好。

作画条件

这是一张在 80° 视角平视表现的美第奇像的画作，它选择在室内黄色光源下，背景为蓝灰色。

写生时间：大约 180 分钟

写生步骤图 1

起稿应使用较淡的线条。先定出上、下、左、右的位置；再在外轮廓上找出边缘的转折点，用复线连接，最后画出五官大体关系。

写生时间：大约 10 分钟

写生步骤图 2

在第一步的基础上，明确对体块的切割，运用轻重不同的线条，把对象的结构进一步具体化、明确化。

写生时间：大约 10 分钟

写生步骤图 3

在大轮廓基本正确的情况下，从整体造型的特点去比较各个体与面的关系。强调明暗交界线的结构，进行反复比较修改。直到正确才可上明暗。

写生时间：大约 30 分钟

写生步骤图 4

上大体明暗，用较透明的色调沿着明暗交界线画出暗部的大关系。

写生时间：大约 30 分钟

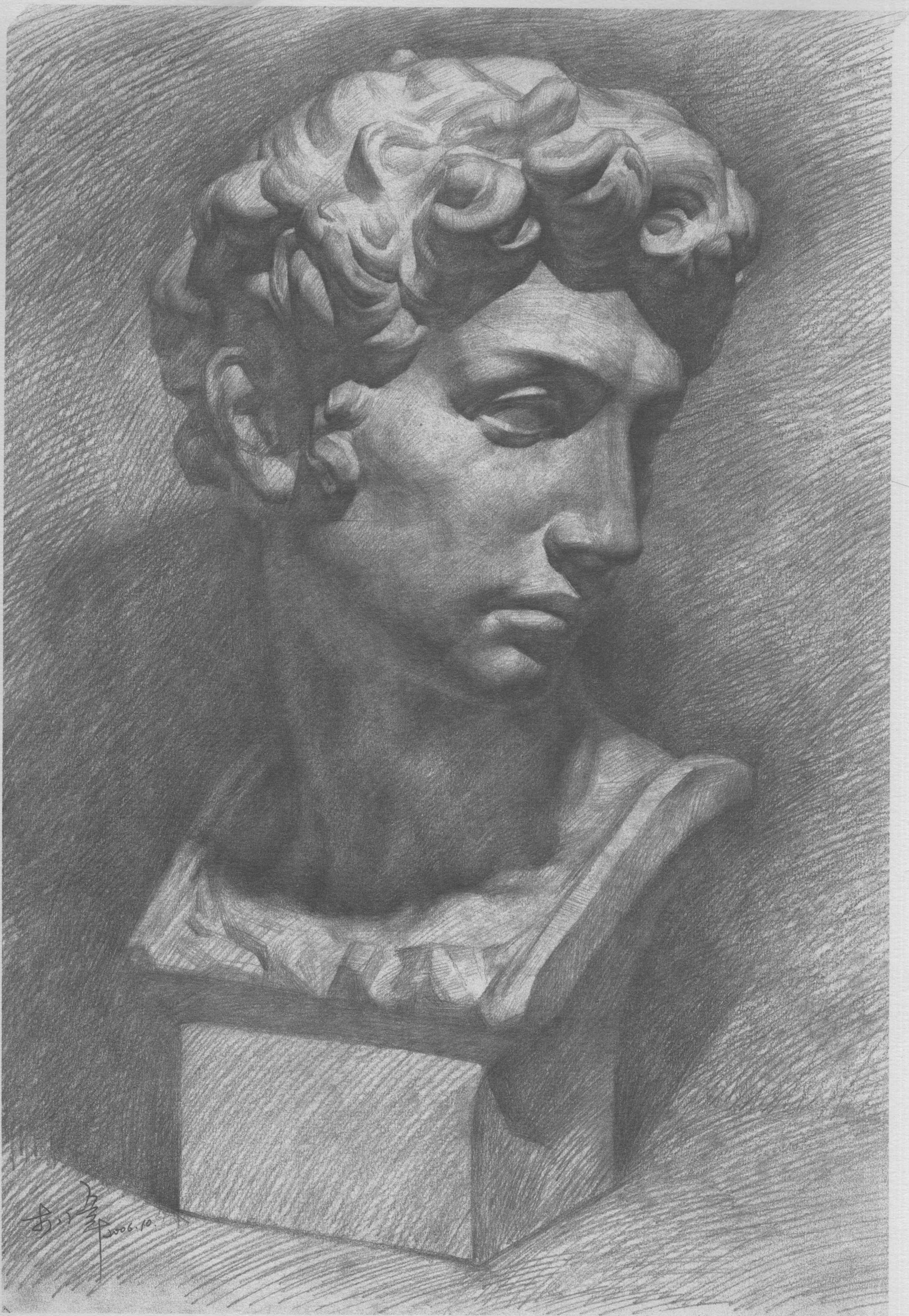
写生步骤图 5

在前四步的基础上，逐步画出亮部与暗部的变化，主要加强对明暗交界线及各种不同结构的处理。深入画出一些亮部的块面。使座像在结构塑造上有一定的转折和厚度。

在深入刻画时，要进一步强调体积感，从局部精细刻画入手，用 2B 的铅笔，笔头略尖些，对亮部灰面的细微变化，作深入细致的处理。最后再回到整体中，进行调整虚、实关系，可用手指和餐巾纸，对画面的出跳处加以减弱，使画面能统一完整。

写生时间：大约 100 分钟

六、美第奇局部

五官：眼、眉、耳、口、鼻

眼由眶、睑、球三部组成。

眼眶：

在外形所见的有眶上缘1，眶下缘2，外侧缘3，内侧缘4。使眼启闭，分上、下眼睑，两睑开闭处为眼裂，上眼睑可覆盖眼球3/4。在外形描给时要注意眶轴与睑轴的关系。

眼球：

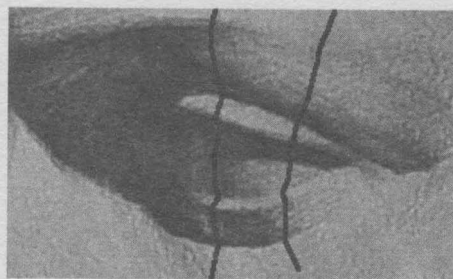
为一圆球体，安置在眼眶内，大部分虽上下被眼睑覆盖，但体积在外形上依然显著，在绘画时应特别注意，其眼部的组织结构，上、下眼睑和眼球的关系，上眼睑比下眼睑突出，眼球为半圆弧形。

眉：

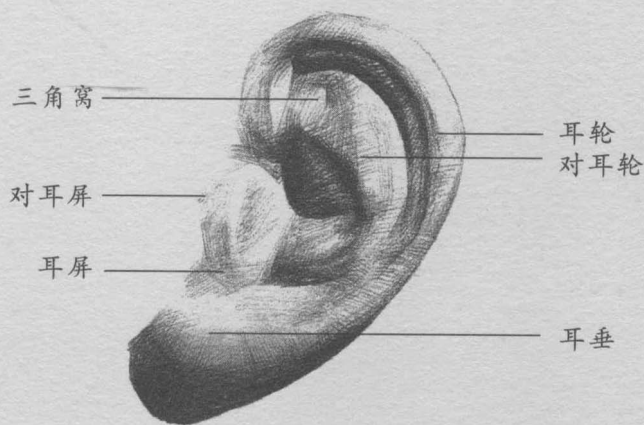
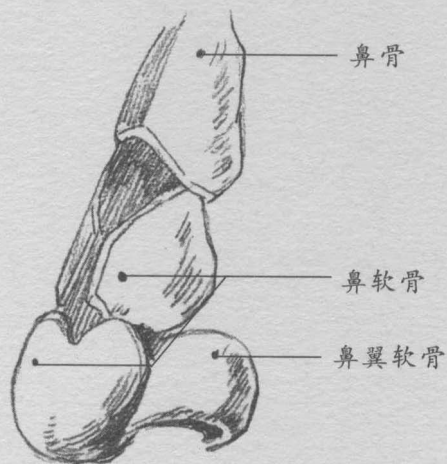
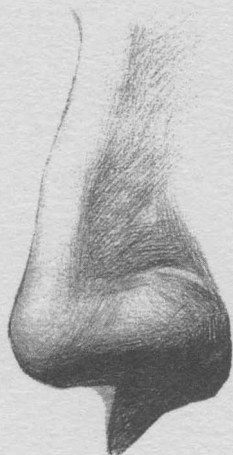
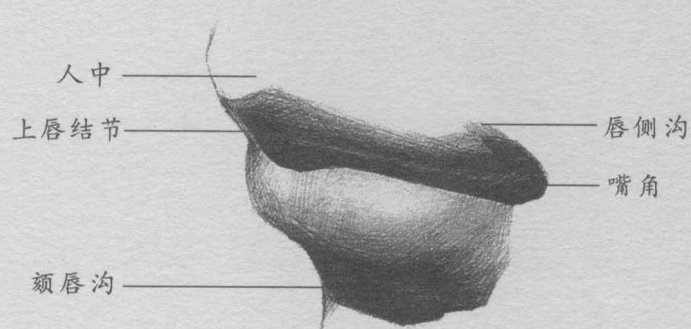
眉起自眶上缘，内角、内端称眉头，外端称眉梢，在绘画表现进应内浓外淡。

眉窝内端背光，明暗较深，外端眉弓突出朝光，色较浅。

眼：眼部可加辅助线，用来帮助我们理解它的形体结构的起伏。

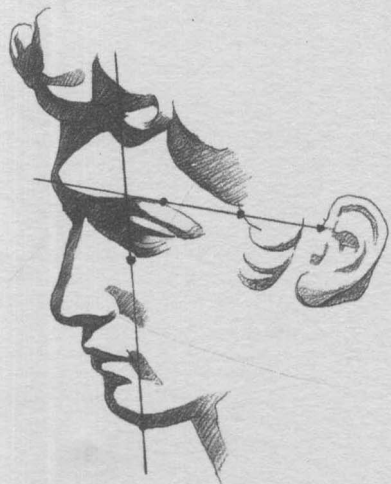

嘴：唇侧沟，人中，上唇结节，嘴角，颏唇沟。

侧面：眉与眼、鼻与口、眼与鼻之间的倾斜度。

耳：耳轮、对耳轮、耳垂、三角窝、耳屏、对耳屏。

头顶发际线和下眼睑在额隆起的垂直线上，
面颊发际线在眉毛外角与耳部的1/2处。

外眼角到口角与它到耳屏的距离相等。

鼻与耳的倾斜度大致相同。

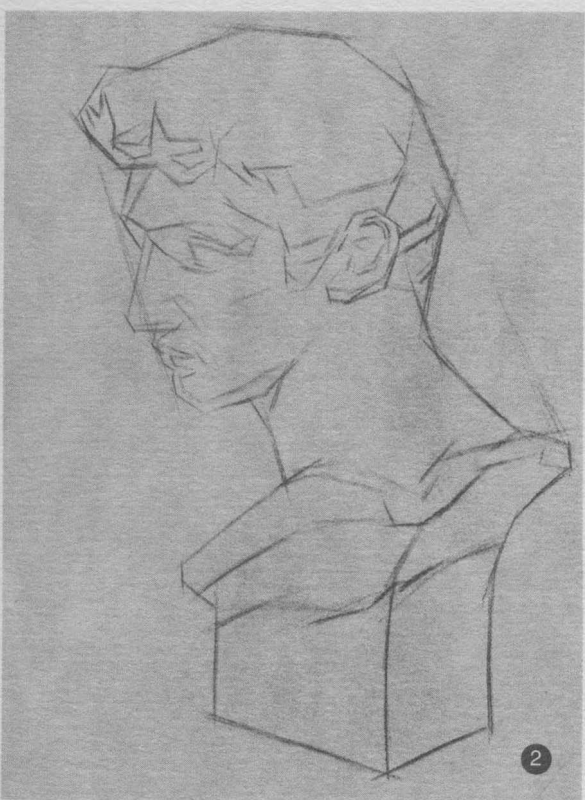
作画条件

这是一张在 90° 视角的作品。灯光为黄色，光源在正面的顶部，背景为中灰色，映衬出的石膏像较为明显。作画时间为三小时。

写生步骤图 1

先将头顶线和底座线定好位，从两点之间找出下颏的位置，拉出脸侧面和后脑颈部的倾斜辅助线，接着根据美第奇像的中心垂直线找出左右大体的转折关系，随后运用平行线进行比较画出外形轮廓。

写生时间：大约 10 分钟

写生步骤图 2

利用脸外侧的辅助线，找出美第奇侧面阶梯形状五官的特征，画出头发、五官明暗投影线的准确位置，进一步分出体积关系，使结构丰富起来。

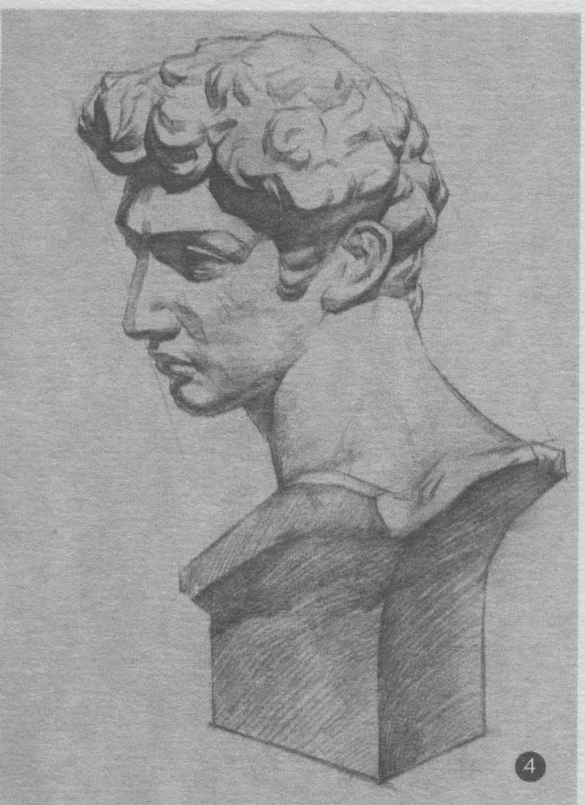
写生时间：大约 10 分钟

写生步骤图 3

刻画时应注意主次找出各部分的体面。透视变化及走向。但要以大关系为主，特别要注意头与颈的旋转变化，为下一步作好准备。

写生时间：大约 30 分钟

写生步骤图 4

在第二步的基础上，开始铺第一遍大调子，此时要轻重有别，分清明暗两大部分，整个画面需协调统一。

写生时间：大约 30 分钟

写生步骤图 5

随着画面的不断深入，头发和五官的投影在统一中不断加以丰富，接着中间层次也随之跟进。在这个步骤中，基本都是亮部，切勿画灰，或亮部留白，要画出亮部的结构与明暗变化。在深入中不断需要调整画面的关系，检查暗部与亮部之间的黑、白、灰是否统一，五官部位刻画是否到位，注意虚实、前后的问题，在考试和短期作业中，背景可以不画，把精力和时间集中到三小时作业中。

写生时间：大约 100 分钟

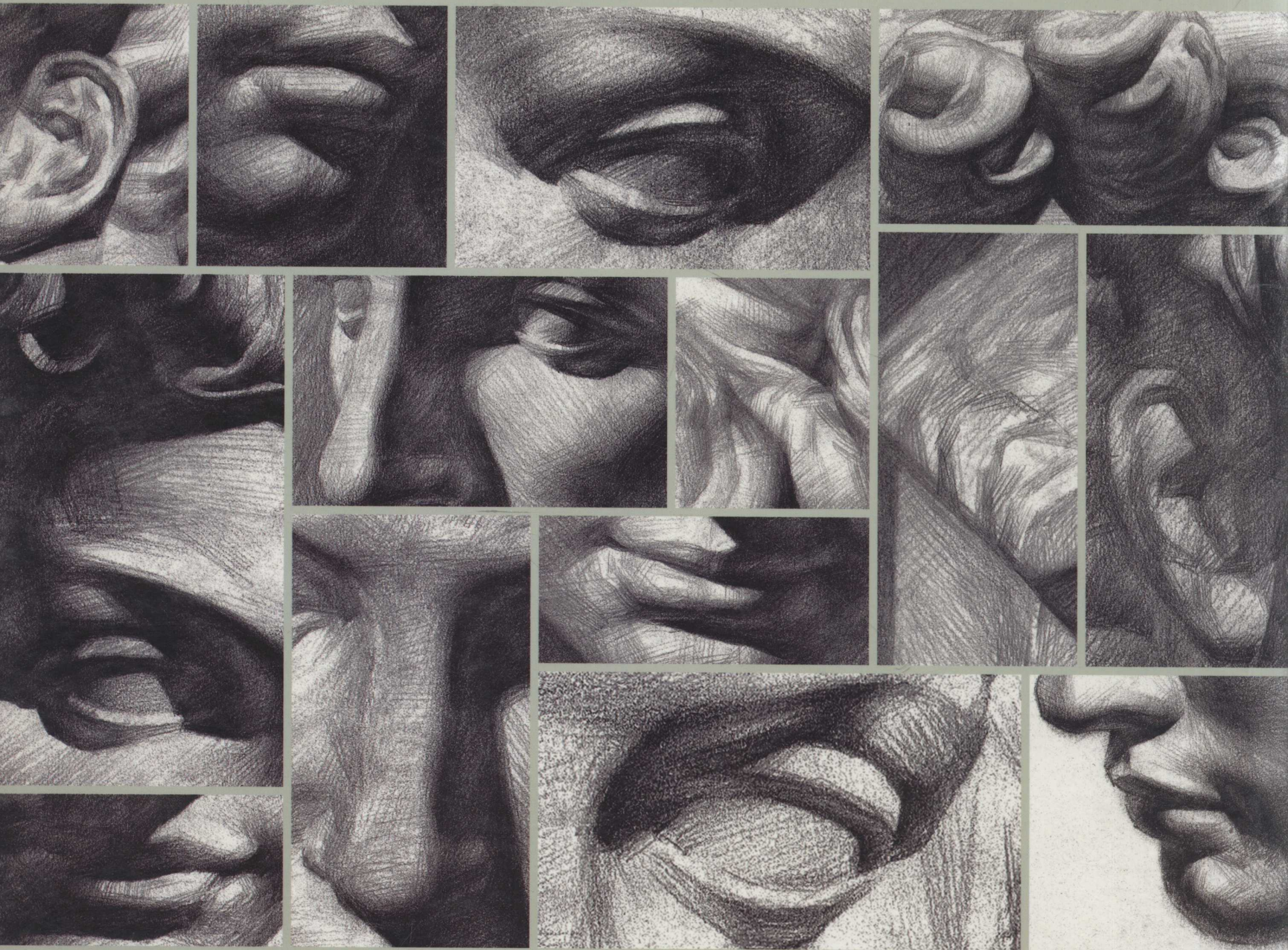
三小时精画石膏像系列丛书

伏尔泰完全写生手册

阿格里巴完全写生手册

美第奇完全写生手册

《马赛曲》战士完全写生手册

《美第奇》完全写生手册

宋建社 主编 李 伟 编著

责任编辑：朱 颖

版式设计：亦 夫

技术编辑：李 荀

出版：上海画报出版社

(上海长乐路672弄33号)

发行：全国新华书店

印刷：上海出版印刷有限公司印刷

版次：2006年12月第1版 第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：1.5 印数：0001-5000

书号：ISBN 7-80685-678-1/J·679

定价：10.00元

图书在版编目(CIP)数据

美第奇完全手册 / 李伟编. — 上海：上海画报出版社，2006

(三小时精画石膏像)

ISBN 7-80685-678-1

I. 美… II. 李… III. 石膏像—写生画—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第134384号

ISBN 7-80685-678-1

9 787806 856789 >

J214/676
2006