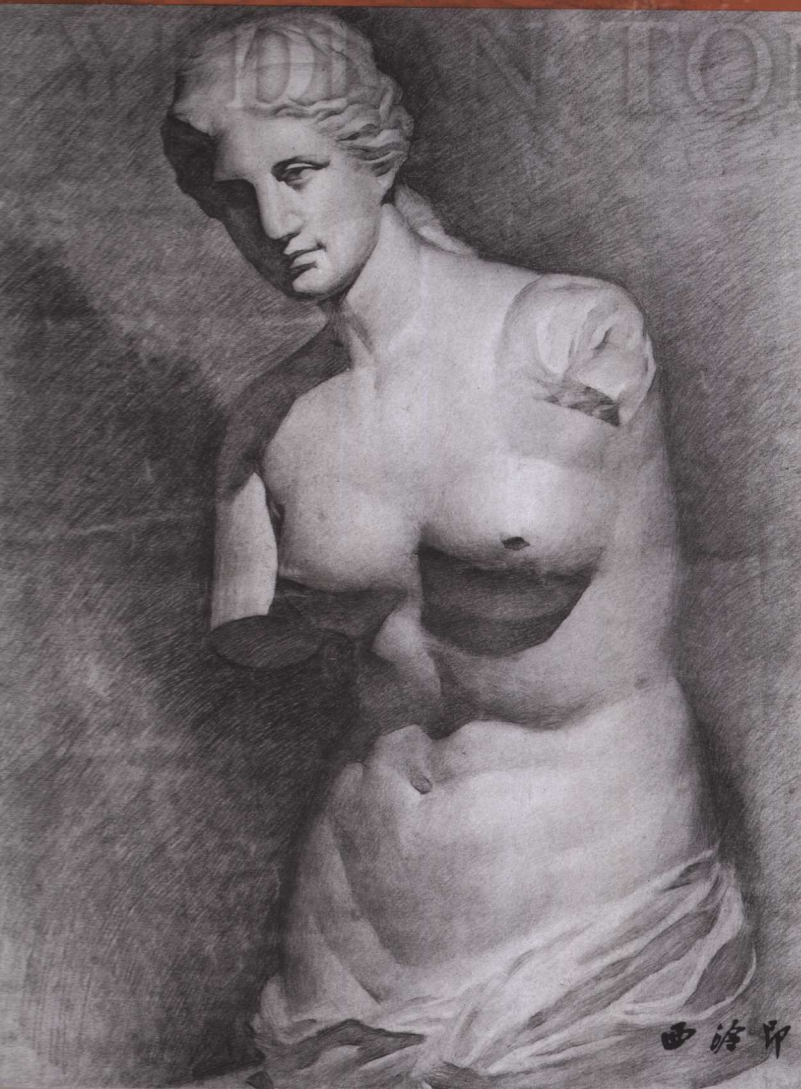


马广旺 编著

素描石膏像



西泠印社

HUIHUA
YIDIAN TONG

HUIHUA YI DIAN TONG

绘画一点通

素描石膏像

马广旺 编著



江苏工业学院图书馆
藏书章

西泠印社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像/马广旺编著.-杭州:西泠印社,
2001.2

(绘画一点通)

ISBN 7-80517-500-4

I.素... II.马... III.石膏像-素描-技法(美术)
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第08420号

主 编:翁诞宪

封面设计:赖海香

绘画一点通

素描静物(初级班)

素描静物(中级班)

素描静物(高级班)

素描石膏像

素描人物头像

人物慢写写生

素描石膏像

—绘画一点通

西 泠 印 社 出 版 发 行

杭州市东坡路90号

全 国 新 华 书 店 经 销

开本 889 × 1194 1/16 印张:3

2001年5月第1版 第1次印刷

2004年4月第1版,4月第3次印刷

云鼎企划有限公司设计制作

山东旅科印务有限公司印刷

ISBN 7-80517-500-4/J·501

全套(6本)定价:58.80元

目 录

一、石膏头像写生的意义	1
二、石膏像介绍	1
1、阿里斯托芬	1
2、伏尔泰	1
3、荷马	1
4、阿里亚斯	1
5、朱里·美狄奇	1
6、米洛的维纳斯	1
7、布鲁特斯	1
8、莫里哀	2
三、石膏像写生步骤	2
1、画前准备	2
2、构图	2
3、打轮廓、塑造大形体	2
4、深入刻画	2
5、整理完成	3
四、石膏像的写生要点	3
1、造型	3
2、积量体积	3
3、结构	3
4、空间	3
5、整体感	3
6、表现方法	4
7、石膏像写生容易出现的问题	4
五、石膏像作画步骤	4
六、作品范例	5-46

素描石膏像

一、石膏像写生的意义

石膏像是学习素描的一个过渡形式。它色泽单纯、质地单一、反光适度,有利于观察比较,是培养学生人像造型能力的有效手段,是真人头像写生的基础。由于真人模特儿的色彩、质感等物质特征会干扰初学者对人物形体结构的本质研究,因此,不变而处于稳定状态的石膏像便成为最理想的教材。目前常用的石膏像教材大都是照希腊、文艺复兴时代大师们的优秀雕刻作品翻制的,它们形象生动、造型严谨、手法精炼,富有强烈的艺术感染力,写生者不仅能从中了解人物造型的一般规律和表现要领,而且能受到美的启迪。

二、石膏像介绍

这里只介绍一些常画的石膏像

1. 阿里斯托芬 (图1)

阿里斯托芬,又称“海盗”。古希腊雕刻,作于公元前2世纪。有人称此像为哲学家塞内卡,另有人断定为希腊喜剧家阿里斯托芬。此雕像主要刻画了对象的精神世界和性格特征。我们应当从他深邃的眼睛、微张的嘴巴、前倾的动势、稀疏散乱的头发等细节去把握这尊石膏像的个性特点。

2. 伏尔泰 (图2)

伏尔泰,法国雕塑家乌东作。伏尔泰是法国著名的哲学家、批评家、戏剧家。作者在他消瘦的脸上刻上了智慧、机敏和对恶势力的嘲弄。

3. 荷马 (图3)

荷马,古希腊雕刻。荷马是古希腊盲诗人,著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的作者。雕像通过深思行吟的特定神情,生动地揭示出一位诗圣的智慧。

4. 阿里亚斯 (图4)

阿里亚斯,古希腊雕刻。希腊神话传说中有一则“阿里亚斯线团”的故事,说的是克里特王国迷宫里的人身牛首怪米诺托,每隔9年要吞食7对少男少女。英雄泰修斯决心杀死怪物为民除害,但担心事后无法走出迷宫。公主阿里亚斯爱上了泰修斯,交给他一个线团,并将线团一头系在迷宫入口,泰修斯带着线团顺利完成自己的使命。此雕像表现了阿里亚斯的端庄、秀丽、聪颖与善良。

5. 朱里·美狄奇 (图5)

朱里·美狄奇,米开朗基罗作。朱里是美狄奇家族中第一批被授予爵位的人。塑像虽然具有优美的外形,但在头部微向左窥视的神态中,却流露出内心的空虚和精神上的疲惫与忧郁。

6. 米洛的维纳斯 (图6)

米洛的维纳斯,古希腊雕刻。维纳斯是希腊神话中爱和美的女神,传说她生于海中,以美丽著称。此雕像高贵端庄,她那丰满的胸,浑圆的肩,柔韧的腰都呈现出一种成熟的女性美,体现了充实的内在生命力和人的精神智慧。雕像呈螺旋形的侧转和略向前倾的身姿,使其含有纪念碑式的庄严和雄伟。

7. 布鲁特斯 (图7)

布鲁特斯,米开朗基罗作。布鲁特斯原名尤尼·鲁齐,幼年为保全自己装成傻子,成年后驱逐暴君,成为维护奴隶主民主制度、公正无私的罗马执政官,他的两个儿子因



(图1)



(图2)



(图3)



(图4)

参与反对共和国的阴谋而被他处死。此雕像作者旨在赞颂布鲁特斯的公正、坚定、勇敢、机智的优秀品格。

8. 莫里哀 (图8)

莫里哀, 乌东作。莫里哀是法国诗人、剧作家和演员, 是法国历史变革时期的不朽人物。他的许多剧作, 对贵族、僧侣和资产阶级的吝啬、自私、伪善、阴险等丑恶本性作了辛辣的讽刺, 曾引起教会等反动势力的攻击。

三、石膏像写生步骤

1. 画前准备

全面观察和体会形象特征, 选择理想的作画角度。用分析几何体的方法, 分析它的基本形体结构。在观察、体会形象特征的同时, 预想自己的画面效果, 包括构图、形体美感、光线、色调及表现方法等, 从而进入最佳作画状态。

2. 构图

构图是培养美感的方式, 它能体现作画者处理画面与画像比例及均衡变化的能力。与其它画种一样, 画石膏像也是从构图入手的。石膏像写生的画面构图要适当, 要综合考虑石膏像的形体结构及其动势、表情等。一般来说, 石膏像面部朝向的那一侧与另一侧相比要留稍大一点的空间, 以免产生堵塞感。画一件石膏像, 可以有几种不同的构图, 可以用小纸片作各种构图的尝试, 比较它们的优劣, 选择最佳方案。为了突出雕像的体感, 构图宜取饱满布局, 上下左右留少量空间, 能增强雕像的膨胀感。

3. 打轮廓、塑造大体形

确定石膏像在画面上的高度及宽度以后, 用直线画大形, 应注意寻找直线的交叉点和转折点, 弄清它们的相互关系。找出明暗交界线, 将石膏像的明、暗两个面作大致区分, 以体现大的体面关系, 注意确定头、颈、胸的立轴相互的倾斜角度, 分割出头、颈、胸三段比例。这一步要从石膏像的“大模样”入手, 先不可顾及众多细节, 要有意识地确定石膏像主要的结构骨点, 其位置主要体现在额结节、眉弓、颧结节、鼻梁、鼻头、下额结节、下颌角等处。大的形体找准以后, 再回过头来寻找内外轮廓线, 把形象轮廓引向更深入、更具体、更有说服力的层面。

石膏像的视觉中心集中于面部, 应下功夫画准面部和五官的造型, 尤其是处于面部中心位置的双眉、双眼、鼻子、嘴巴。鼻子的长度、两眼的距离和宽度往往是确定其它部位的比例标准, 而且它们的构成走向和角度最能体现整体形象的透视关系。处理石膏像复杂的发卷和胡须, 打轮廓时应先分组, 找出大致的体面关系, 不可盲目地一个接一个照抄它们的轮廓。

打轮廓不仅要画准形体的比例、透视关系, 而且要在线条中体现形体的纵深空间关系。线条应有轻有重、有虚有实。离视点近的应画得较清楚和肯定, 线条颜色也应稍重, 离视点远的轮廓应较虚, 颜色也应稍浅一点。处于形体低处转折线的轮廓应较虚、较浅, 处于形体高处转折线的轮廓应画得较清楚和肯定。

4. 深入刻画

在开始深入刻画时, 应从明暗对比最强、色调最重的部位画起, 这些部位往往离视点最近, 又往往处于明暗交界线位置。如颧骨、颈侧、眼窝、鼻子等处, 这些形体都是由不同方向、形状的面构成的。可筛选最主要的起伏转折, 画出过渡的中间调。在涂大体色调时, 一般是从近处往远处画, 从深色调往浅色调画, 并要拉开色调距离, 这样才能更好地体现空间。在开始时, 可用明暗对比弱一层的色调画, 以后每加深一遍颜色, 形体内容就丰富和具体一些。石膏像要表现得坚硬结实、富有雕塑感, 而不可画得软弱无力。刻画时, 笔触要肯定, 尽量把形体的体面关系画得明确具体。在表现大体面时, 应把它看成若干个小体面的逐渐过渡和转折。

为了体现石膏的质感, 暗部应画得透明。由于反光的缘故, 白色石膏像的任何暗面



(图5)



(图6)



(图7)



(图8)



都存在明暗交界线、反光、投影三个层次关系,所以不能将这些暗面画黑、画死。

深入刻画阶段最常见的毛病是“花”。“花”是由于对色调层次缺乏比较,照抄局部,不能正确概括所致。为了克服这个毛病,作画时应与画面保持一定距离,并应经常后退观察总的色调效果,随时调整大关系。

5. 整理完成

这一阶段是检查大形和明暗关系是否正确,努力把已经画出的局部归纳、集中到雕像的自然状态上来。例如,加强某部分的色调深浅对比或减弱对比,减弱某些画得过分而影响整体效果的细节等。

四、石膏像的写生要点

1. 造型

我们写生的对象——石膏像,大都出自古代艺术家的大手笔,是艺术家智慧的结晶,他们为我们展现了一件件生动、概括、优美、工整、精雕细琢的雕塑艺术品,大师们的造型技巧已臻完美,所以我们只需将这种完美的特性重新展示出来,不需要再作些许夸张或变形,严谨的造型是石膏像写生的核心要求,实际上这是一种复制。所以,如果我们不重视造型,就是对大师艺术创造的亵渎。造型是艺术家每一件作品的基础和支柱,它不仅仅只是对客观物象的形体结构的准确表达,更重要的在于艺术创造——即将客体的形体变化为艺术作品中的形体。

2. 积量体积

这类体积是由大面积的量多次堆积聚合而成的,给人以视觉上的坚实厚重感。雕塑艺术特别重视积量体积。在石膏像写生中,对于积量体积的表现能使对象更加结实。我们知道,任何形体和它们的演变体可以构成世界上任何复杂的形体,如果我们运用归纳几何形体的方式去分析和理解对象,塑造起来就变得简单明确多了。即将不规则、不明确的形体强化为类似的几何形体,以更好地把握各部分体积。这种方法的优势是可以摆脱许多细节的纠缠而只注重大的倾向。这种方法尤其适用于石膏像的体积塑造,这是由石膏像的质地和体量感决定的。例如,我们可以将大卫头像归纳为几个概括的几何形:整个大卫头好像一个向上升腾的蘑菇云,头发是伞状体,头形的立方体由下向上有力地插入伞帽,棱柱体的颈部插入下颌骨。由此再进一步归纳分析,具体地分组表现,将是一种行之有效的表现体积的良好手段。

3. 结构

素描的核心是造型,而造型一刻也离不开结构,形体结构的运动,造成外形的变化。写生时不能只孤立地看外轮廓,轮廓的变化应显示内部不同形体的结构特征。形体结构是形体之间的穿插榫接关系,只有看到形体与形体之间的内部连接关系,形象才能有说服力,才能抓住本质。世界上绝大多数的物体,均无法只用一个几何形体来代替,而必须用几个、十几个甚至几十个几何形体来构成和组合——这就是结构。有形体就必定有结构,即使是微小的物体,其内部也是量与量的聚合——也是结构的作用。形体是物象的表象特征,是外部的显示形态。结构是物象内部构成方式,从内在构成上保证了外部形态的显现,结构对形体起着决定性的作用。对结构的深入研究是石膏像写生又一艰巨的任务。

4. 空间

雕塑存在于真实的空间,而绘画创造的是一种“虚幻空间”,这种虚幻空间是用限定和组织空间的方法形成的空间形式的结构和排列。石膏像的真实感有赖于空间的创造。这种空间感的实现大致有两种方法:利用明暗光线显示空间;利用线条表现创造空间。

第一种方法是较传统的,也是运用较广的一种方法,客观因素较多,它是将石膏像置于一个特定的氛围、环境中,通过边缘线的虚实变化使之从灰色的柔和的背景中凸现出来,重要的、突出的部位明暗对比强烈,反之对比较弱。灯光下的石膏像用这种方法表现起来更容易些。大的光线对比统一着整幅画面,各个部分形成有序的空间梯度,从而使画面统一和谐、层次分明。以光线明暗对比的强弱表现空间的素描效果,给人一种直观印象。

在第二种方法中,线条担当了重要角色。线条自身的质的变化(粗细、浓淡、光滑与粗糙等)、运动形式、排列方式都会影响到空间效果的表现。尤其是线条的重叠对空间的形成起着特殊的决定作用,就像是一层层的台阶一样,引导着眼睛从最前面看到最后面。这种方法并不模拟客观物象的表面感觉,而是抓住物象的形体结构特征来表现,利用线的重叠来确定物象各部分的不同空间位置,以构成整个物象的立体空间。这种画面呈现的必然性因素较多,偶然性因素较少,有益于我们把握物象造型的规律性东西,更好地发挥主观能动性。

5. 整体感

整体感是画者对画面所表达的客观物象的一种认识,是指画面所呈现的包括准确、生动、概括地表现形体特征和精神内涵的内在完整性。因石膏像表现的对象是人,所以在塑造的同时,还要揭示人物的性格和精神气质。就形象的刻

画和表现来讲,整体感并不意味着面面俱到,要提炼概括、分清主次,避免平铺直叙,这是艺术的规律。运用整体观察的方法,将对象的主体部分具体清晰地呈现出来,使次要的,细小的部分减弱消退下去,从而获得形象塑造的整体感。

素描的任务就是要通过作者的观察和认识,将对象多方面的对比与变化统一于画面的整体。因此,全面地、整体地、深入地观察物象的方法是很重要的。为了有利于整体地观察,全面地比较,写生时不可离对象太近,观察物象要求认真仔细,但不失整体感,切忌将目光只盯住一些局部细节,要使眼光在画面上作全面照顾,即画左边时要照顾右边,画上边时要照顾下边,画后边要照顾前边,才能克服片面性。观察必须首先从整体着眼,逐步深入。观察越深入细致,就越要注意全面比较,这样才能发现变化之间的层次关系。将各方面的变化,如虚实、明暗、强弱、大小、刚柔等,按层次“排队”,做到心中有数,对最明处、最暗处、最虚处、最实处等和它们之间的层次位置,要有一个全面的认识过程。在训练整体观察的同时,还须注意使观察向深处发展,使认识不停留在外表的整体关系上,通过深入的观察达到认识本质、表现本质的目的。

6. 表现方法

素描写生,不论用什么样的工具材料,都须运用对比统一的手法表现物象。

① 虚实:虚与实是相对而言的,虚实对比也要有层次、有变化,不可到处一样,也不可到处滥用。到处强烈,等于没有强烈。

② 光暗:光暗包括颜色的浓淡、深浅在内。明暗对比强烈的地方在一幅画上也只有一两处,不可到处一样,同时要注意综合概括,充分利用纸色的明度,避免将对象画灰。

③ 宁方勿圆:在探索形体特征过程中,要多强调体面转折关系,包括轮廓线的转折变化,都要求宁可方些,不可圆些,但并不意味着越方越好。宁可方些,是要求作者认真观察形体各面的转折,要适当地强调这些转折关系,要将轮廓线的各关键的转折点毫不含混地找到、找准。

④ 宁脏勿净:在深入表现对象过程中,为了不断地纠正画面不准不实之处,画面难免留有反复探索的痕迹。不必为此不安,不可为了追求画面的干净而影响意象的追求,不要有意地去修饰画面使它失其质朴与生动,也不要为了保持干净而使自己的探索停滞不前。

7. 石膏像写生容易出现的问题

① “构图不当”(过大、过小或偏)。

② “造型不准”,“比例不当”。这是观察方法不当造成的。要上下、左右局部与整体不断地进行比较,利用辅助线把握形体走向。

③ “灰”,没有拉开黑、白、灰层次,或由于形体结构不明确造成的。

④ “花”,由于对色调层次深浅缺乏比较,不能正确地概括,只停留于照抄局部色调,致使画面失去应有的黑、白、灰层次和完整的效果。

⑤ “腻”,用笔过于繁琐呆板,缺少变化和生动性。

⑥ “飘”,色调中体现不出形体内容。在表现色调时,不仅要表现色调的深浅变化,更主要的是要塑造主体形体。

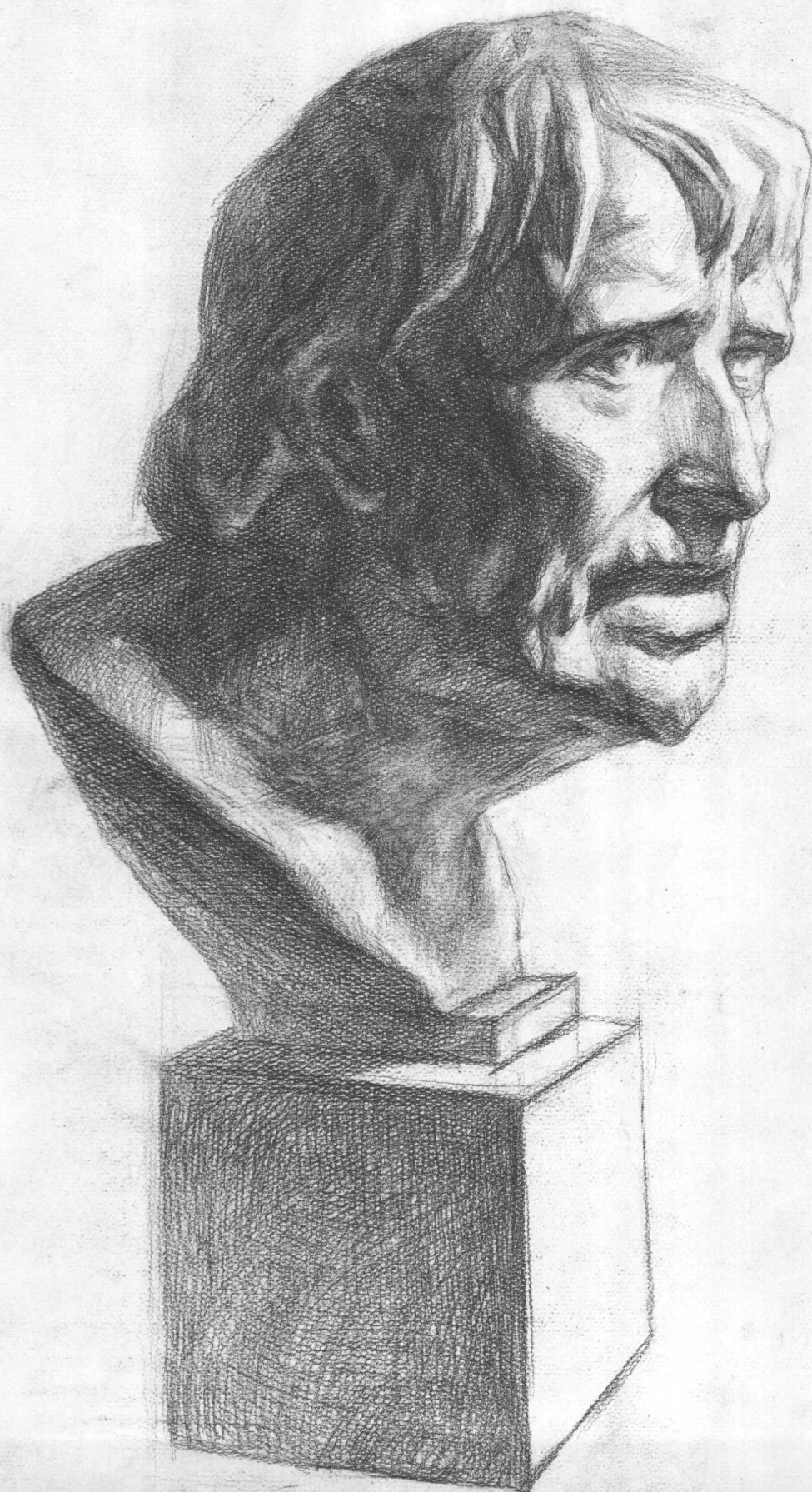
五、石膏像作画步骤

① 构图、确定基本形体。确定石膏像在画面上的高度及宽度的位置。运用几何形的归纳方法,概括、简化地确定基本形体,准确把握头部高、宽、深的比例关系及其透视缩形变化,同时注意头、颈、胸立轴相互的倾斜角度,确定头、颈、胸三段比例(包括底座)和形体结构关系。画出五官的大体位置及形状,找出明暗交界线。

② 确定块面结构。从明暗交界线开始,向暗部一侧画出明暗色调。颈与胸(及底座)的暗部色调也紧接着画出来。

③ 分析刻画。进一步画出眼眶、眉弓、鼻、口的形状及透视变化,加强暗部色调,注意明暗交界线的虚实、强弱变化,找出暗部色调差异。在暗部色调基本画好的基础上接着画明暗交界线亮部一侧的中间色调,这一步仍然要综合概括、提炼取舍,加强体积感,保持整体感。

④ 深入刻画、调整统一。从最主要的大形体开始具体画,如颧骨、颈侧、眼窝和鼻子等。细致地分析形象的来龙去脉,画出它们的差别,在保持暗部统一的前提下,使暗部形体充实起来。最后画亮部的形体,利用明暗手段表现亮部微妙的形体起伏变化,有些细节可以省去,否则容易犯碎、花的毛病。这一步要时刻注意调整局部与整体的关系,既要使形象准确、生动、丰富,又要有整体感、体积感和量感。





①



②



③

石膏像作画步骤

①构图、确定基本形体。确定石膏像在画面上的高度及宽度的位置。运用几何形的归纳方法，概括、简化地确定基本形体，准确把握头部高、宽、深的比例关系及其透视缩形变化，同时注意头、颈、胸立轴相互的倾斜角度，确定头、颈、胸三段比例（包括底座）和形体结构关系。画出五官的大体位置及形状，找出明暗交界线。

②确定块面结构。从明暗交界线开始，向暗部一侧画出明暗色调。颈与胸（及底座）的暗部色调也紧接着画出来。

③分析刻画。进一步画出眼眶、眉弓、鼻、口的形状及透视变化，加强暗部色调，注意明暗交界线的虚实、强弱变化，找出暗部色调差异。在暗部色调基本画好的基础上接着画明暗交界线亮部一侧的中间色调，这一步仍然要综合概括、提炼取舍，加强体积感，保持整体感。

④深入刻画、调整统一。从最主要的大形体开始具体画，如颧骨、颈侧、眼窝和鼻子等。细致地分析形象的来龙去脉，画出它们的差别，在保持暗部统一的前提下，使暗部形体充实起来。最后画亮部的形体，利用明暗手段表现亮部微妙的形体起伏变化，有些细节可以省去，否则容易犯碎、花的毛病。这一步要时刻注意调整局部与整体的关系，既要使形象准确、生动、丰富，又要有整体感、体积感和量感。





石膏像作画步骤

①构图、确定基本形体。确定石膏像在画面上的高度及宽度的位置。运用几何形的归纳方法,概括,简化地确定基本形体,准确把握头部高、宽、深的比例关系及其透视缩形变化,同时注意头、颈、胸立轴相互的倾斜角度,确定头、颈、胸三段比例(包括底座)和形体结构关系。画出五官的大体位置及形状,找出明暗交界线。

②确定块面结构。从明暗交界线开始,向暗部一侧画出明暗色调。颈与胸(及底座)的暗部色调也紧接着画出来。

③分析刻画。进一步画出眼眶、眉弓、鼻、口的形状及透视变化,加强暗部色调,注意明暗交界线的虚实、强弱变化,找出暗部色调差异。在暗部色调基本画好的基础上接着画明暗交界线亮部一侧的中间色调,这一步仍然要综合概括、提炼取舍,加强体积感,保持整体感。

④深入刻画、调整统一。从最主要的大形体开始具体画,如颧骨、颈侧、眼窝和鼻子等。细致地分析形象的来龙去脉,画出它们的差别,在保持暗部统一的前提下,使暗部形体充实起来。最后画亮部的形体,利用明暗手段表现亮部微妙的形体起伏变化,有些细节可以省去,否则容易犯碎、花的毛病。这一步要时刻注意调整局部与整体的关系,既要使形象准确、生动、丰富,又要有整体感、体积感和量感。





石膏像作画步骤

①构图、确定基本形体。确定石膏像在画面上的高度及宽度的位置。运用几何形的归纳方法,概括、简化地确定基本形体,准确把握头部高、宽、深的比例关系及其透视缩形变化,同时注意头、颈、胸立轴相互的倾斜角度,确定头、颈、胸三段比例(包括底座)和形体结构关系。画出五官的大体位置及形状,找出明暗交界线。

②确定块面结构。从明暗交界线开始,向暗部一侧画出明暗色调。颈与胸(及底座)的暗部色调也紧接着画出来。

③分析刻画。进一步画出眼眶、眉弓、鼻、口的形状及透视变化,加强暗部色调,注意明暗交界线的虚实、强弱变化,找出暗部色调差异。在暗部色调基本画好的基础上接着画明暗交界线亮部一侧的中间色调,这一步仍然要综合概括、提炼取舍,加强体积感,保持整体感。

④深入刻画、调整统一。从最主要的大形体开始具体画,如颧骨、颈侧、眼窝和鼻子等。细致地分析形象的来龙去脉,画出它们的差别,在保持暗部统一的前提下,使暗部形体充实起来。最后画亮部的形体,利用明暗手段表现亮部微妙的形体起伏变化,有些细节可以省去,否则容易犯碎、花的毛病。这一步要时刻注意调整局部与整体的关系,既要使形象准确、生动、丰富,又要有整体感、体积感和量感。





石膏像作画步骤

①构图、确定基本形体。确定石膏像在画面上的高度及宽度的位置。运用几何形的归纳方法，概括、简化地确定基本形体，准确把握头部高、宽、深的比例关系及其透视缩形变化，同时注意头、颈、胸立轴相互的倾斜角度，确定头、颈、胸三段比例（包括底座）和形体结构关系。画出五官的大体位置及形状，找出明暗交界线。

②确定块面结构。从明暗交界线开始，向暗部一侧画出明暗色调。颈与胸（及底座）的暗部色调也紧接着画出来。

③分析刻画。进一步画出眼眶、眉弓、鼻、口的形状及透视变化，加强暗部色调，注意明暗交界线的虚实、强弱变化，找出暗部色调差异。在暗部色调基本画好的基础上接着画明暗交界线亮部一侧的中间色调，这一步仍然要综合概括、提炼取舍，加强体积感，保持整体感。

④深入刻画、调整统一。从最主要的大形体开始具体画，如颧骨、颈侧、眼窝和鼻子等。细致地分析形象的来龙去脉，画出它们的差别，在保持暗部统一的前提下，使暗部形体充实起来。最后画亮部的形体，利用明暗手段表现亮部微妙的形体起伏变化，有些细节可以省去，否则容易犯碎、花的毛病。这一步要时刻注意调整局部与整体的关系，既要使形象准确、生动、丰富，又要有整体感、体积感和量感。

