

三小时精画石膏像系列

阿格里巴

完全写生手册

陈虹 编著

上海画报出版社

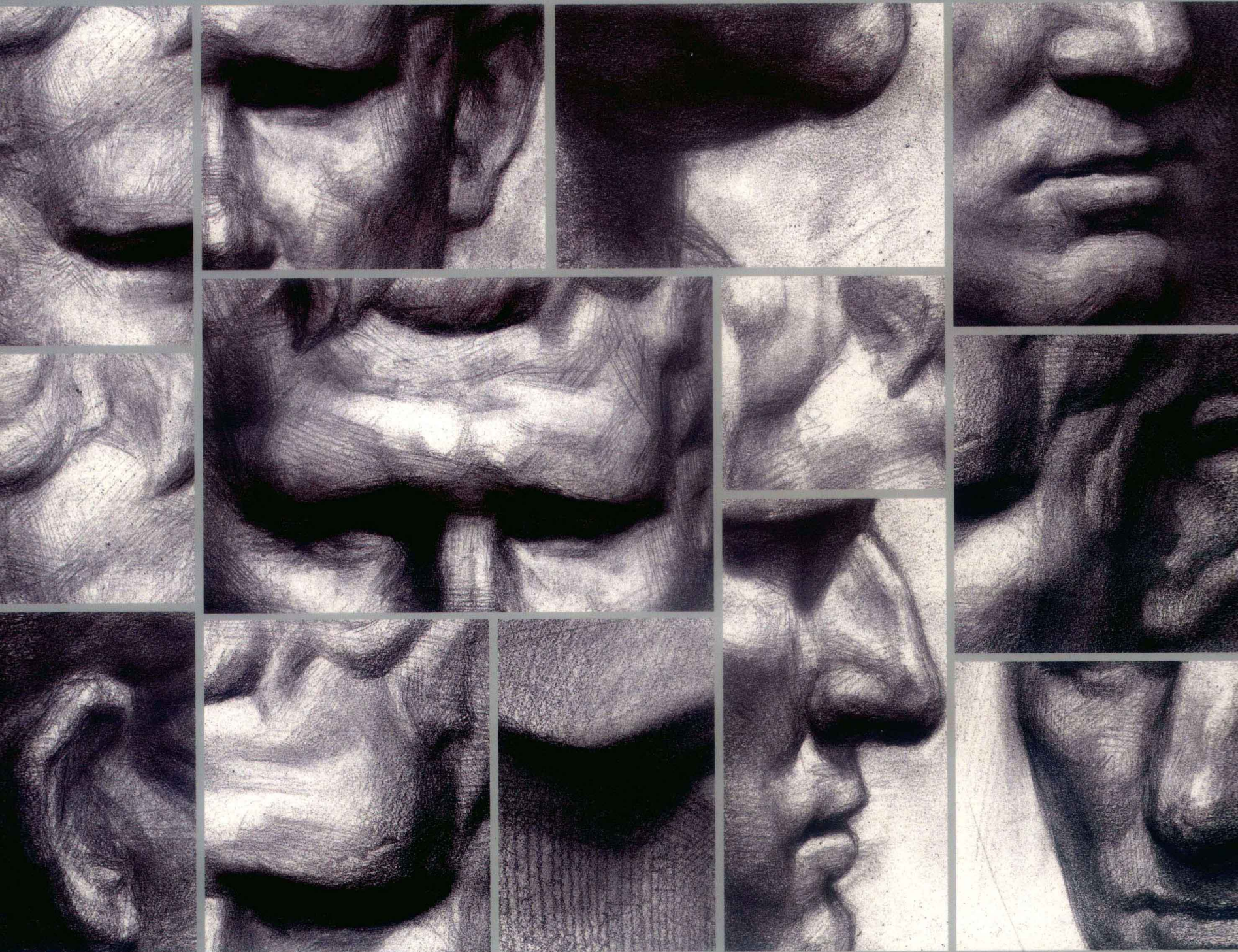
三小时精画石膏像系列丛书

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

《阿格里巴》完全写生手册

宋建社 主编 陈虹 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 7-80685-677-3/J·678

定价：10.00元

图书在版编目(CIP)数据

阿格里巴完全写生手册 / 陈虹编. — 上海：上海画报出版社，2006

(三小时精画石膏像)

ISBN 7-80685-677-3

I. 阿… II. 陈… 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134382号

ISBN 7-80685-677-3

9 787806 856772

序 言

兵书上说，伤其十指不如断其一指。就是说与其泛泛地打一些消耗战、拉锯战，不如狠狠地打一个歼灭战，这样吃掉一个敌人就少一个敌人。

画画也一样——与其泛泛地画这画那一无所精，还不如静下心来，细细研究，总结规律，画好一个，举一反三。这就是我们编撰这套《三小时精画石膏像》的初衷。

有人说，三小时怎么精画石膏像？这里我们所说的精画是一个相对的概念，主要是指形体结构的准确、画面尽可能地完整和深入。同样三小时，本书将通过总结规律，简化程序，缩短前期作画时间，突出重点，解决难题，以达到在三小时中尽可能地画得深入和精致的目标。

又有人说，初中画石膏，高中画石膏，到了大学还画石膏，有必要不断地重复吗？其实看似画同一个石膏，不同阶段的学习要求是不一样的。我们未必画了一张石膏像以后就解决了这个石膏像所有的问题，本书将通过对一个石膏像多角度细致的剖析和写生，帮助学生进一步深刻地理解对象，在“重复”中快速提高造型能力。

常用的往往是最重要的。《三小时精画石膏像》中选择的石膏像是人们在教学、考试中使用频率最高的石膏像，我们将逐一解析它们，归纳要领，删繁就简，抓住本质，以便于广大美术爱好者学习使用，特别是对即将参加美术高考的同学们更具有直接的参考价值。

信息发达的时代，过多的图像充塞了人们的眼睛，使我们的视觉变得迟钝和麻木，使我们的的心灵变得浮躁而不安宁。现在，就让我们沉静下来仔细观察吧，试着面对一个石膏像——只有一个，静静地分析它，认真地研究它，准确而有效地表现它吧。

宋建社

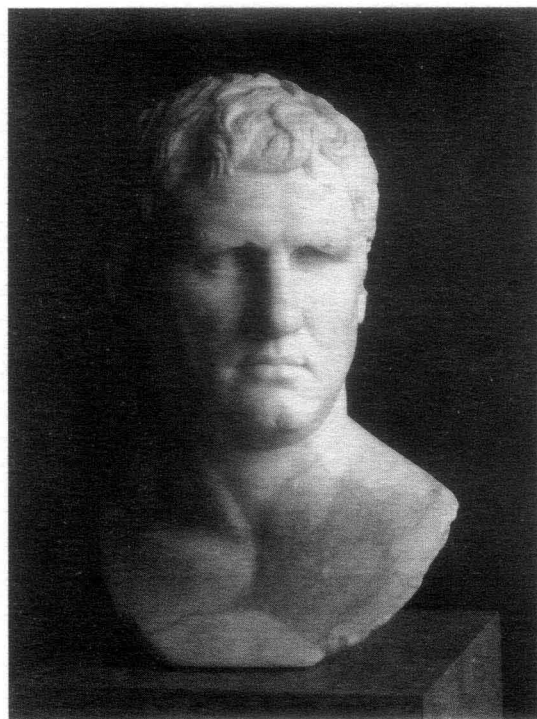
- 从内部分析结构的组装穿插
- 从外部表现形体的明暗变化
- 从全局出发把握画面的整体
- 从细部着手学会深入的方法

一、阿格里巴简介

阿格里巴(Agrippa), 古罗马雕塑, 约作于公元一世纪初, 作者不详, 大理石, 头部高0.3米, 现藏法国巴黎卢佛尔博物馆。

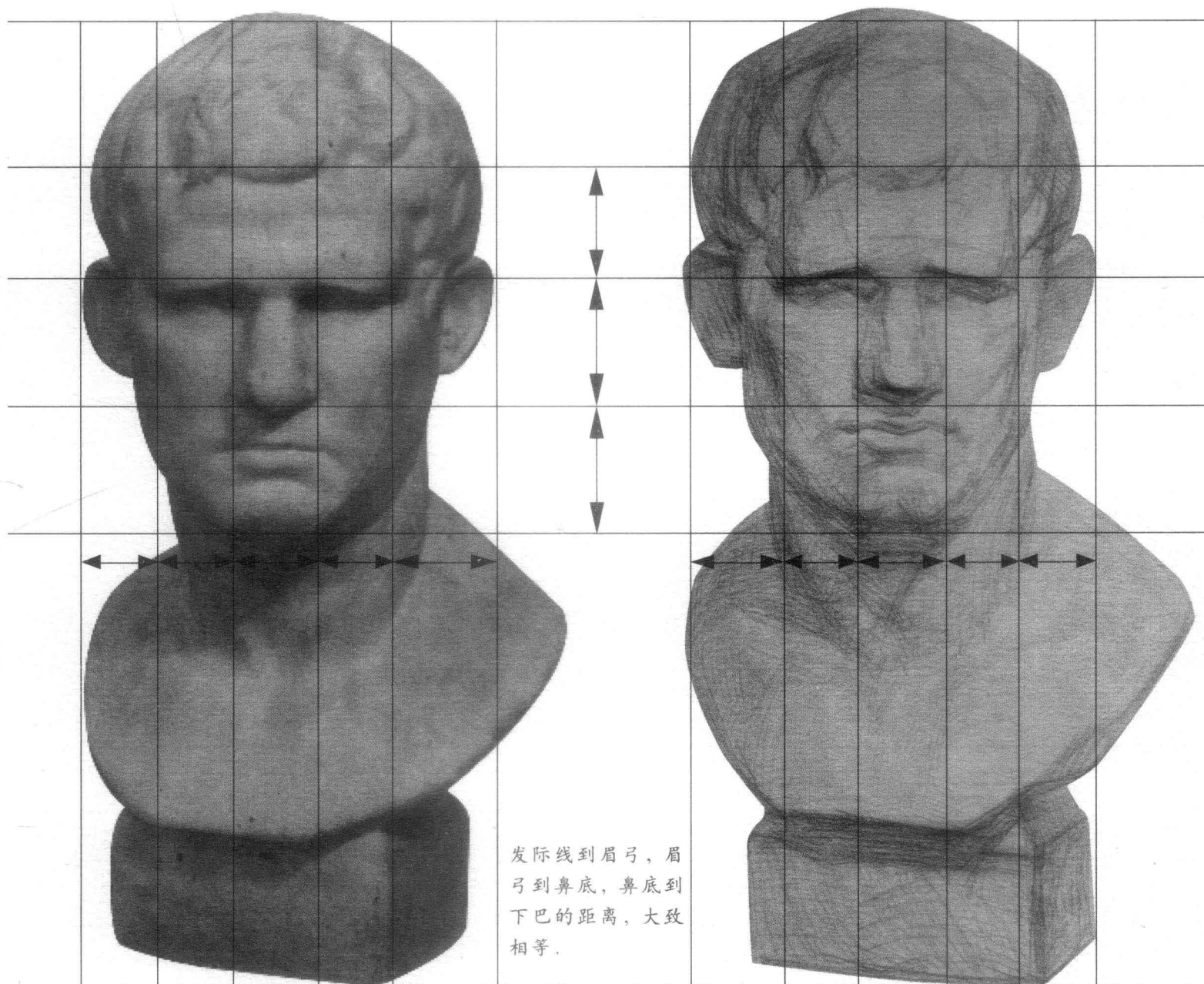
阿格里巴石膏像通过宽阔的前额, 挺直的鼻梁, 特别是深深的凹陷在眉弓下面的眼睛和所造成的阴影, 以及稍微转动的头部和脖子, 刻画了一位神态果敢, 性格坚毅的古罗马将军的形象, 整个石膏像形体转折明确, 骨点分明, 面部肌肉结实有力, 没有过多细节的堆砌, 显得比较简洁和厚实。

阿格里巴石膏像是素描教学中常用的石膏像, 写生阿格里巴的目的在于通过对石膏像整体的分析和理解及表现, 掌握和体会素描造型的体积感、整体感和厚度感。

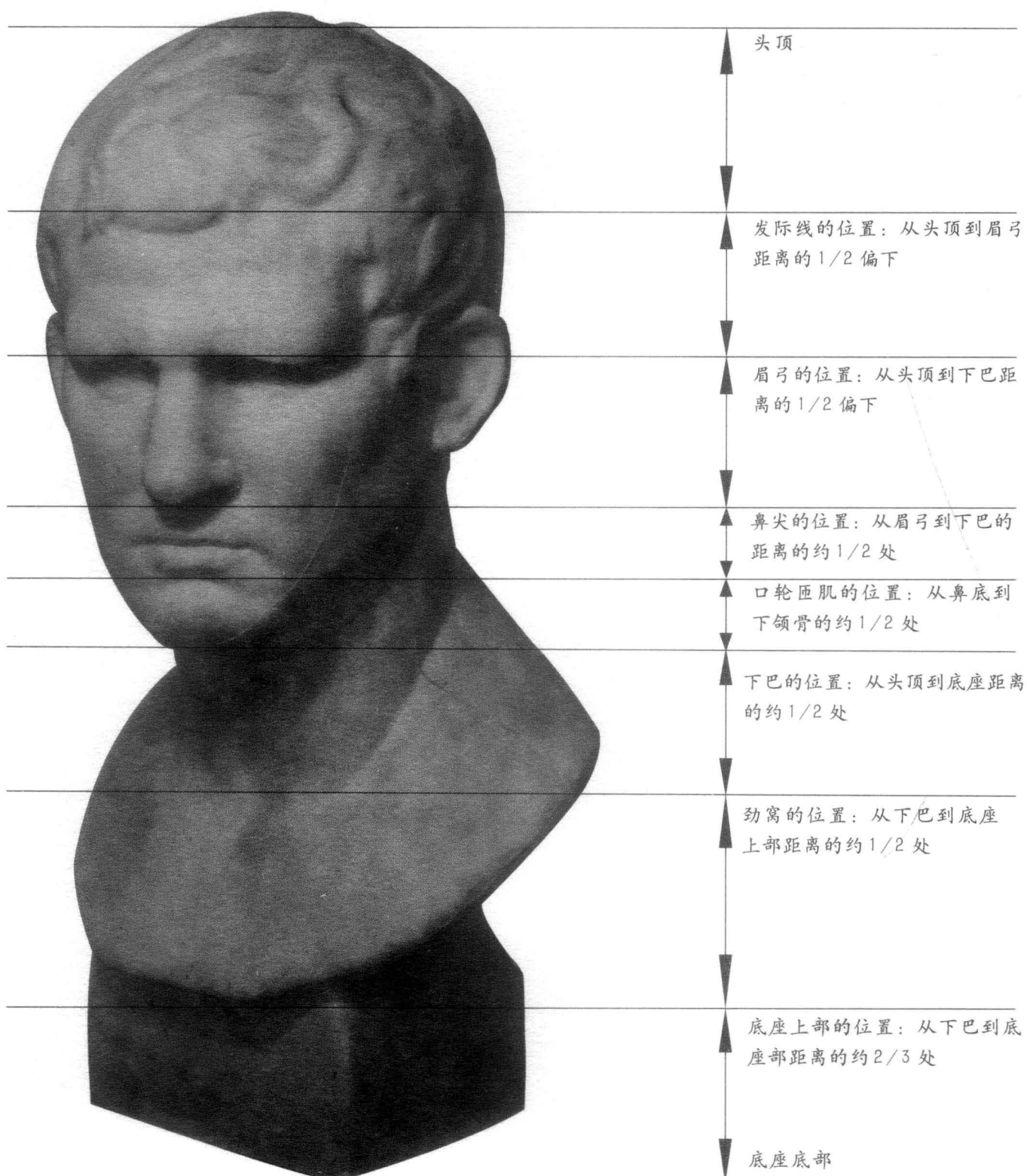
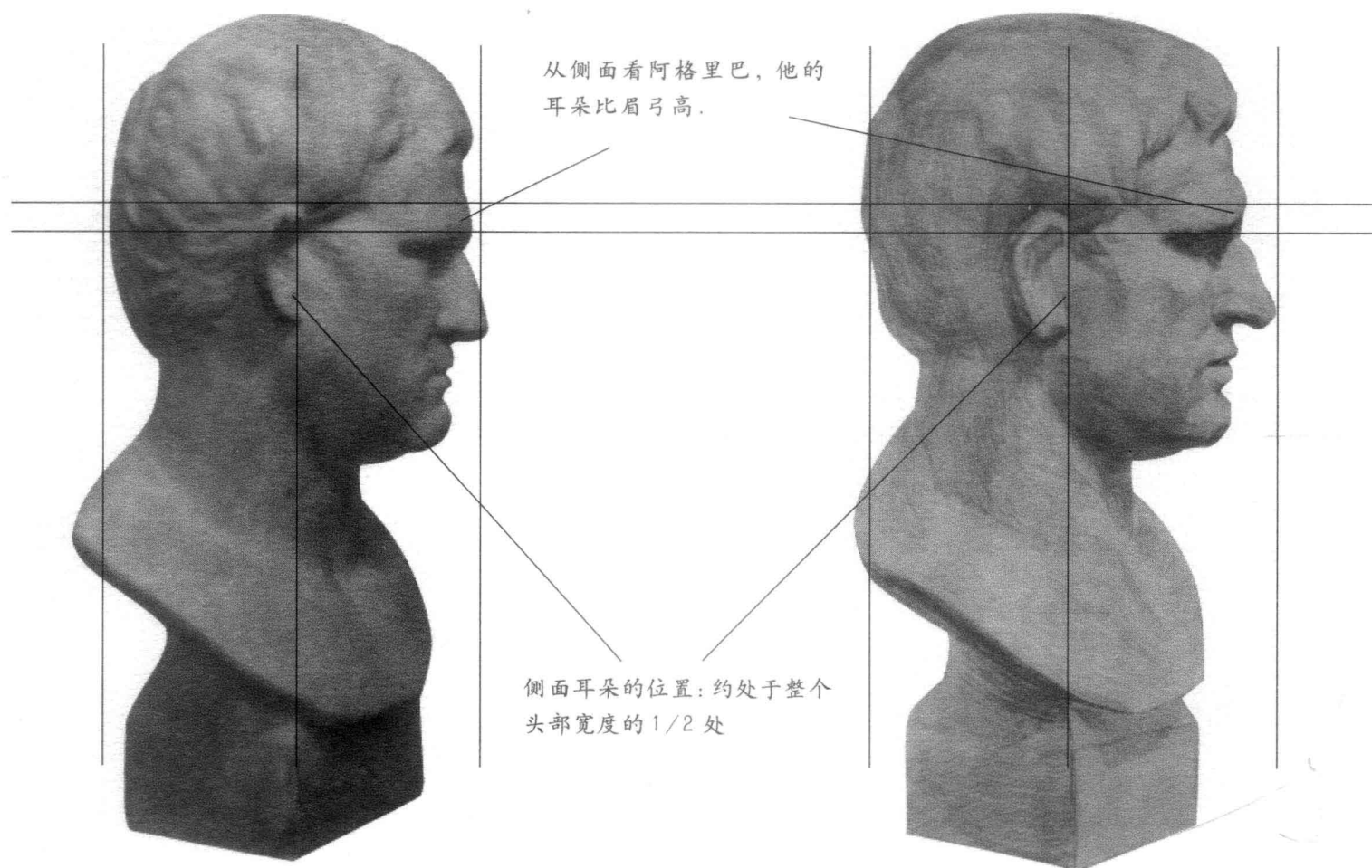
二、阿格里巴基本比例

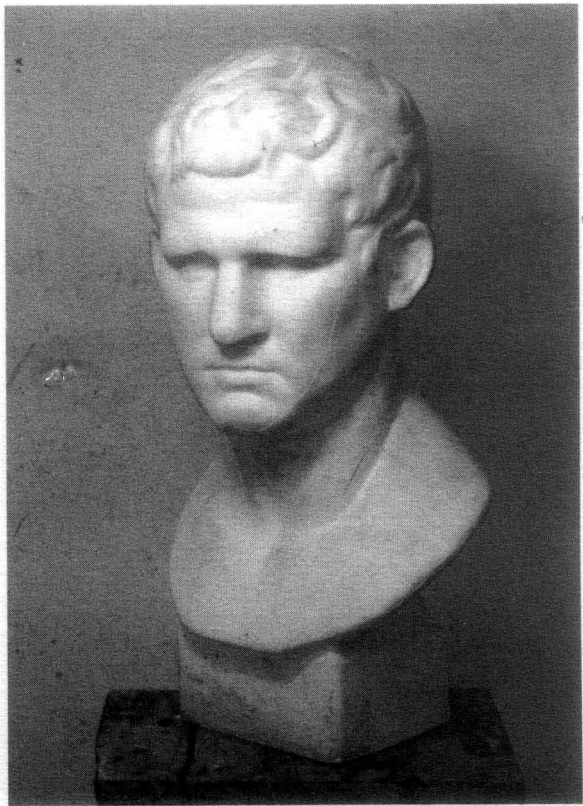
正面整个头部的宽度约为5个眼睛的宽度之和

发际线到眉弓, 眉弓到鼻底, 鼻底到下巴的距离, 大致相等。

从正面看阿格里巴石膏像, 整个头部的宽度约为5个眼睛的宽度之和, 从阿格里巴的发际线到眉弓, 眉弓到鼻底, 鼻底到下巴的距离, 也大致相等。这也就是常常被提到的“三停五眼”, 当然, “三停五眼”不是绝对的, 写生时面对的石膏像或模特是不同的, 比例也会相应不同。

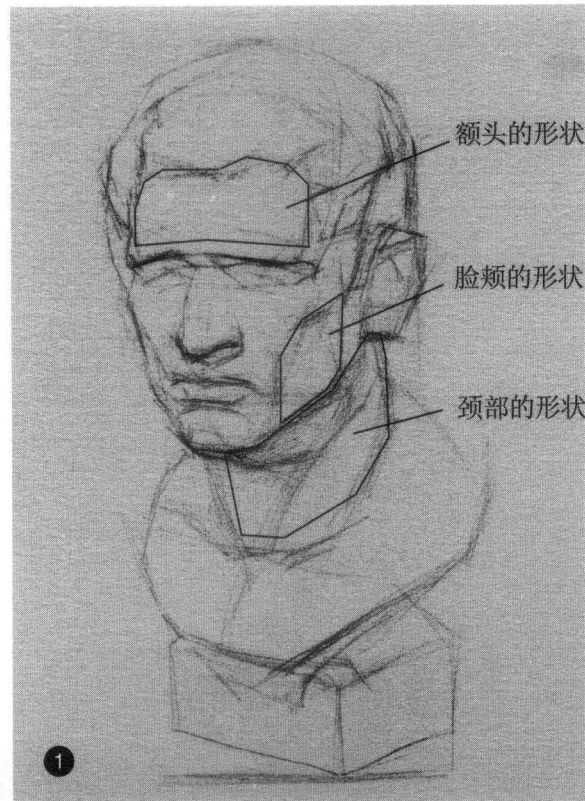
作画条件

45度角灯光作业写生, 灯光大致从右上方照下来, 约3小时。

写生步骤1

在起稿定位时, 一般先确定头顶和底座底部的位置, 明确整个石膏像的最高点和最低点, 画阿格里巴建议可先把下巴的位置大致确定下来, 然后依次为眉弓、鼻尖、口轮匝肌、底座上部、发际线、颈窝……需要指出的是对石膏像比例关系的测量不大可能做到一劳永逸, 在随后的作画过程中还将不断对其进行“微调”。

写生时间: 约15分钟

写生步骤2

进一步画出石膏像各部分的形状。为了把比例关系画充分, 我们常常把石膏像的各部分概括为简单和有特征的几何形状。

石膏像的每个部分都有其鲜明独特不可替代的“形状”, 所有的“形状”汇聚成“体积”, 这就是“形体”的概念。

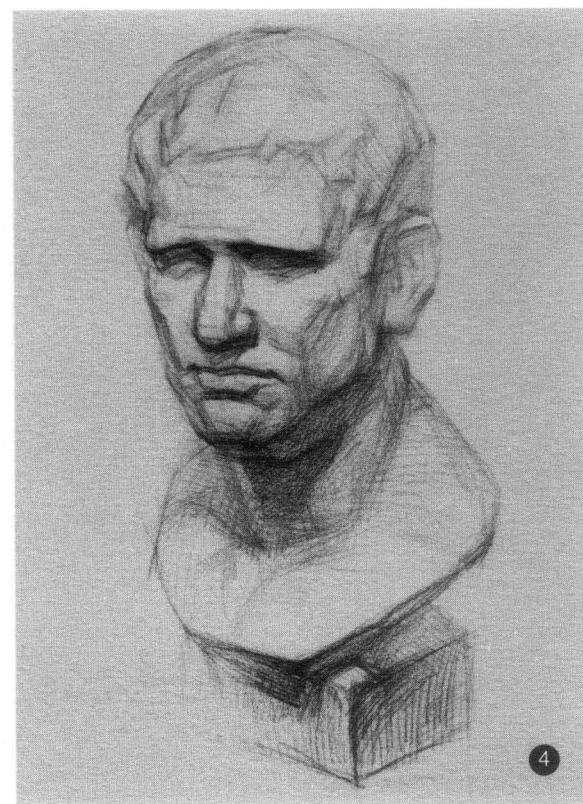
写生时间: 约15分钟

写生步骤3

石膏像各部分的形状均明确下来以后, 一个“三维”的体积感便被“二维”的形状呈现出来了, 至此, 画“形”的工作告一段落。

写生时间: 约15分钟

写生步骤4

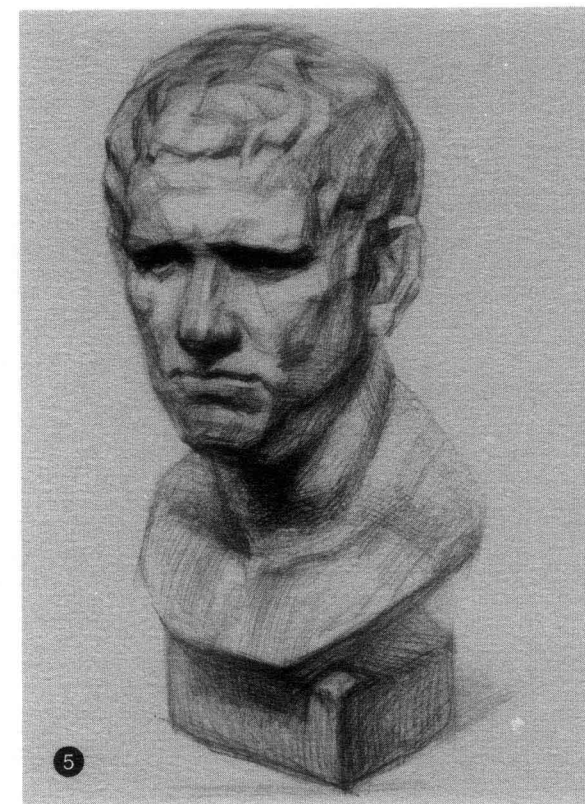
画出大体明暗, 以明暗交界线为界, 分出物体的亮部和暗部。此时适宜用5B、6B以上的软铅笔来画, 能画得比较快, 也比较容易涂出均匀的线条。

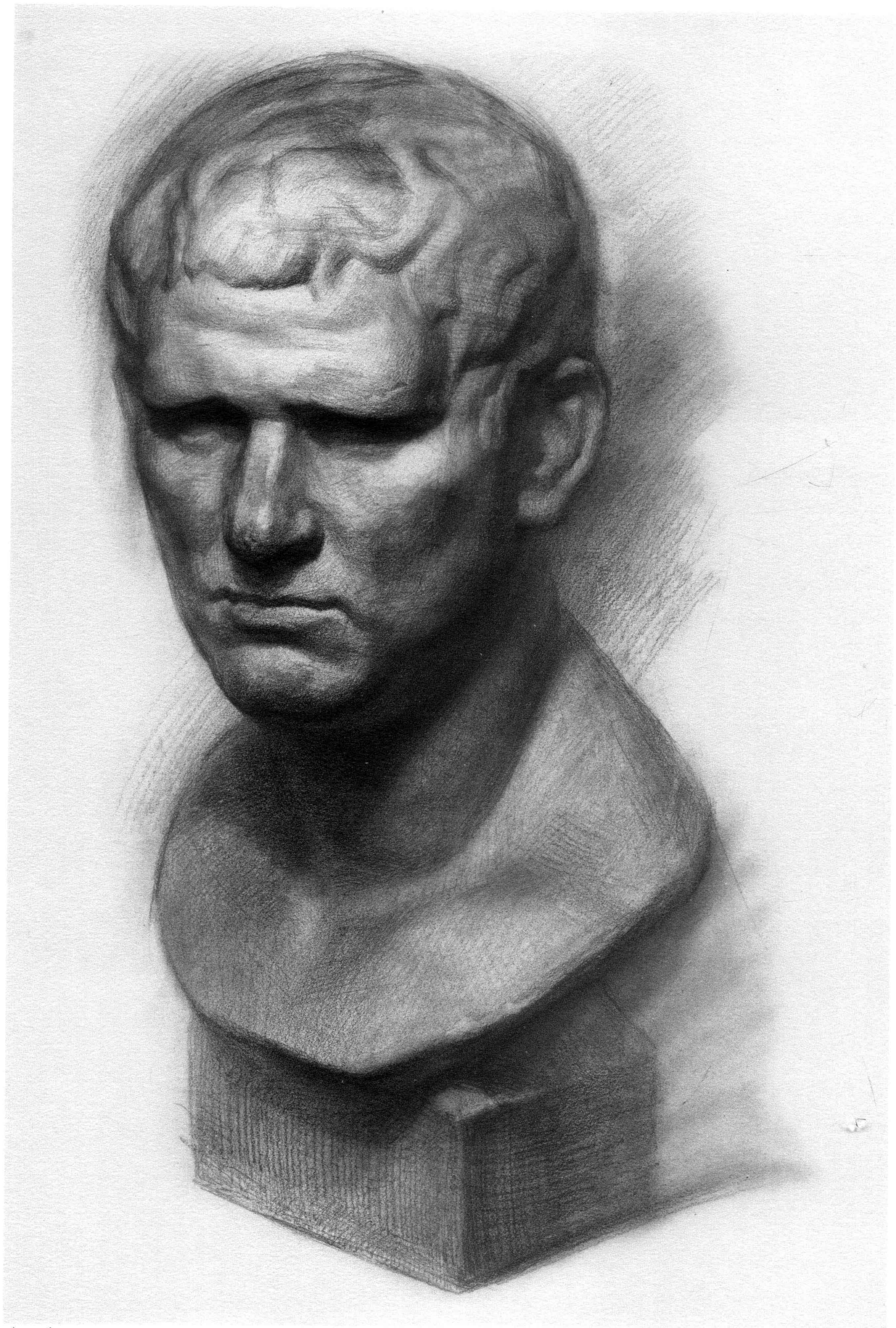
写生时间: 约30分钟

写生步骤5

在大体明暗的基础上进一步深入, 画出更多的形体。注意各部分(尤其是暗部和明暗交界线的深浅秩序和虚实秩序。例如: 眼部的暗部比头发的暗部“深”且“实”, 近处的眼睛比远处的眼睛“深”且“实”。

写生时间: 约80分钟。(最后调整致完成约25分钟)

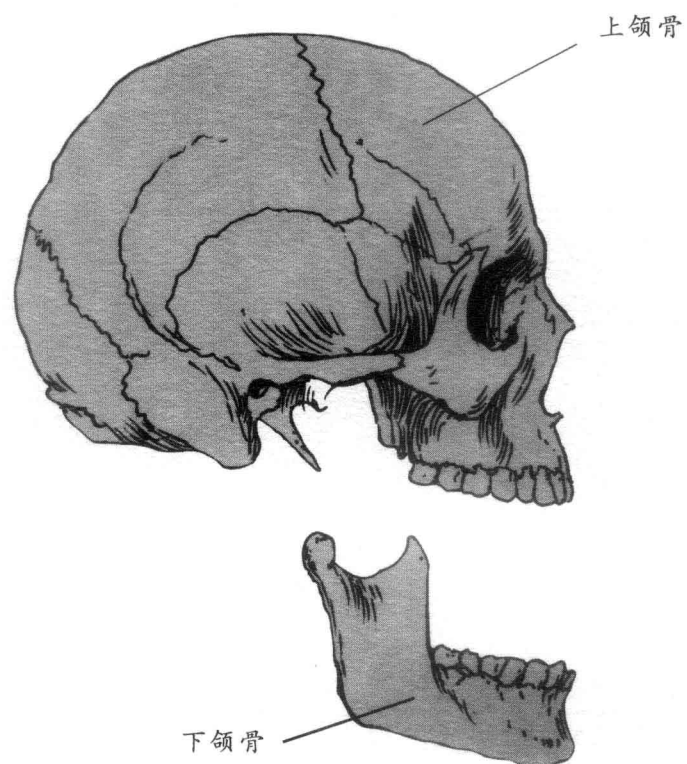

三、阿格里巴解剖分析

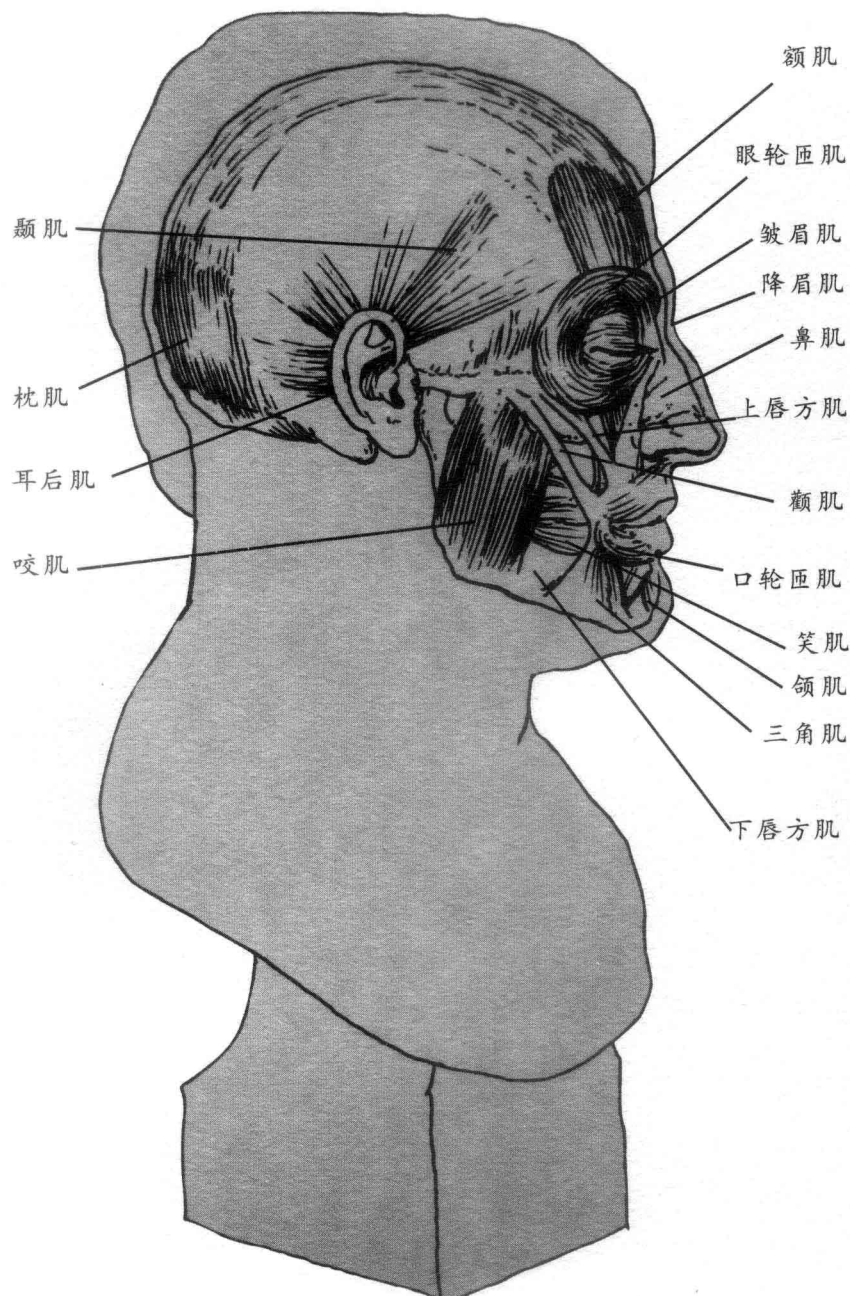
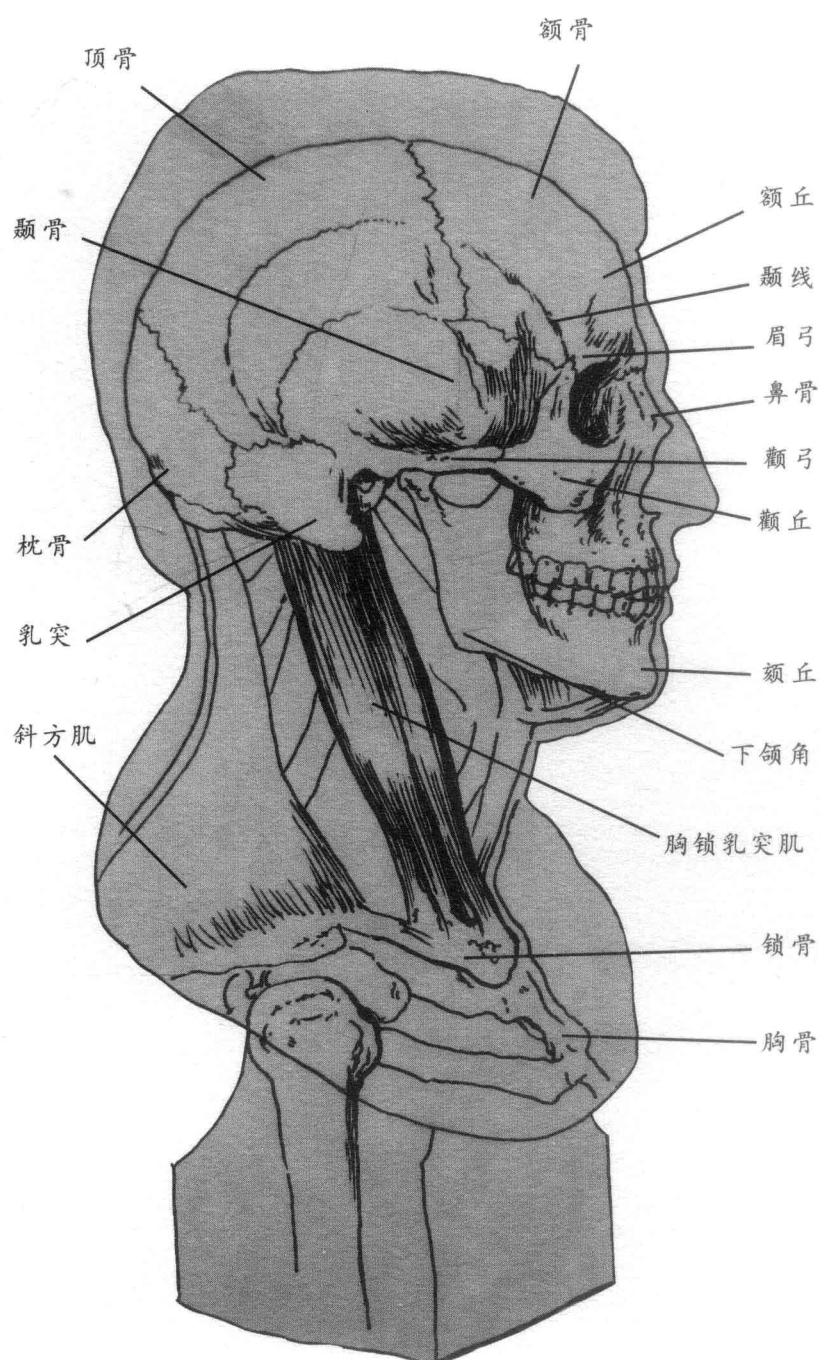
“只有理解了的东西，我们才能更好的感觉它”。写生应该是感性的，我们是通过对人的身体的各部分的形状和深浅的描摹来表现人物的动作和神态的，但我们也应该意识到我们所看到的那些形状或深浅是有内在规律的，艺用解剖学研究的就是这方面的规律，通过对人物头、颈、胸各部分解剖结构的了解，能使我们在石膏坐像写生时画得更主动，更深入，也能画得更准确。

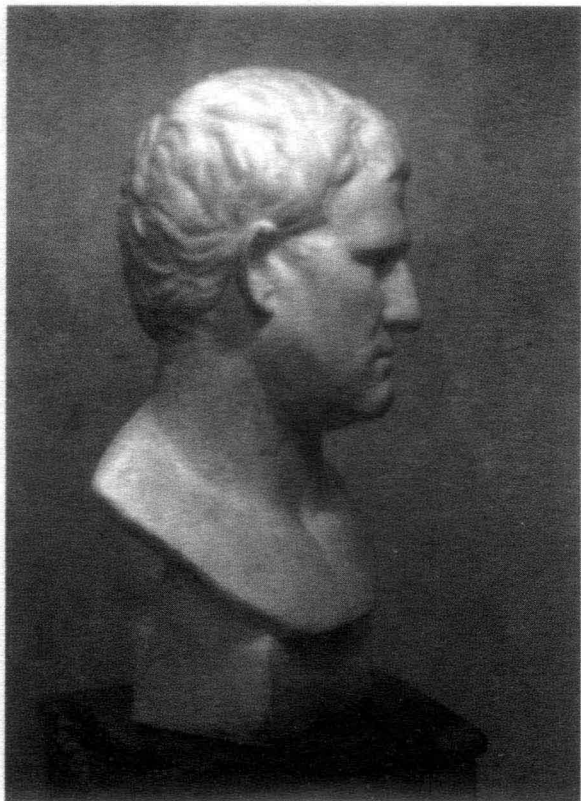
头部形体概括的主要依据是头骨的结构和形状。它分为脑颅和面颅两部分。侧面头部的颧弓是上下面的分解线。

头颅部骨骼包括额骨、顶骨、颞骨、和枕骨。面部的骨骼包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等。其中下颌骨可以活动。

头部肌肉由额肌、皱眉肌、降眉肌、眼轮匝肌、鼻肌、上唇方肌、颧肌、口轮匝肌、颌肌、下唇方肌、三角肌、咬肌、笑肌、耳后肌、颞肌等组成。

作画条件

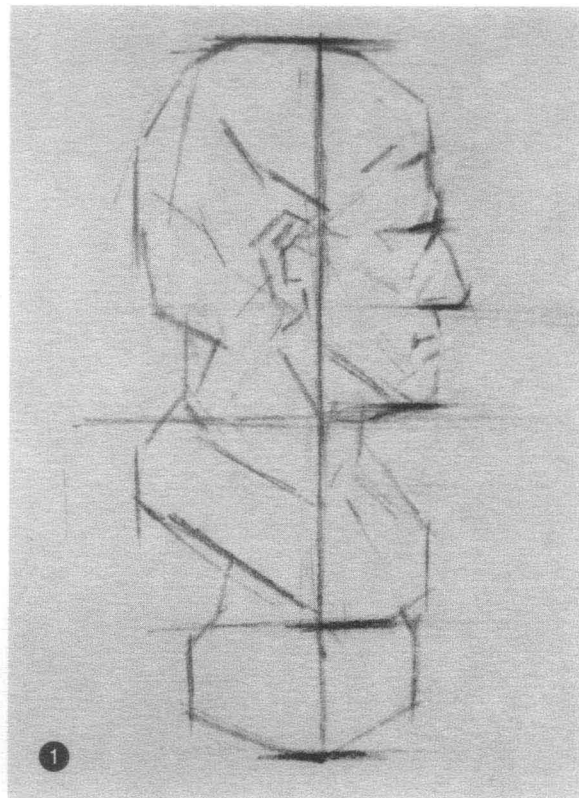
室内日光灯, 大致顶光, 正侧面90度角写生。

写生时间: 约3小时

写生步骤1

定出大致的比例关系

写生时间: 约15分钟

写生步骤2

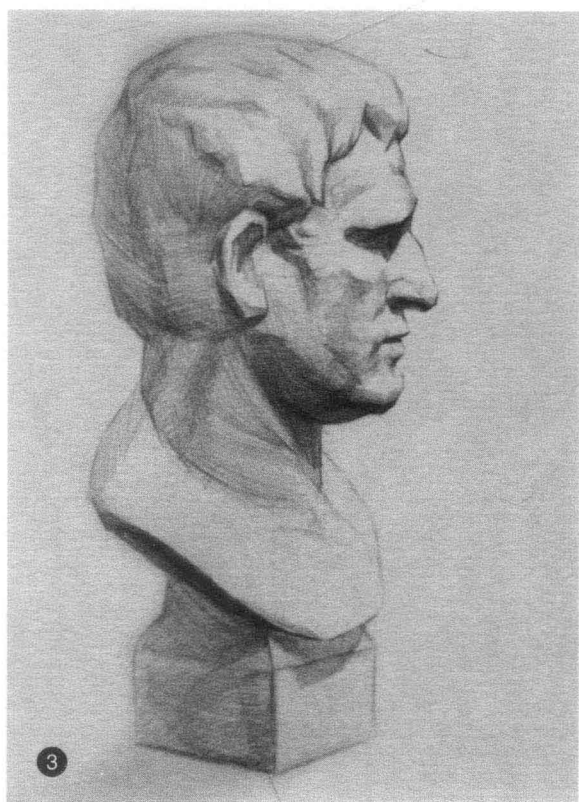
画出大体“形”, 明确石膏像各部分的比例和形状, 用直线概括地画出来。

写生时间: 约30分钟

写生步骤3

画出大体明暗, 以明暗交界线为界, 分出石膏像各处的亮部和暗部。注意, 在这个角度看起来, 石膏像黑白对比最强的地方在肩部而不是在脸部。

写生时间: 约30分钟

写生步骤4

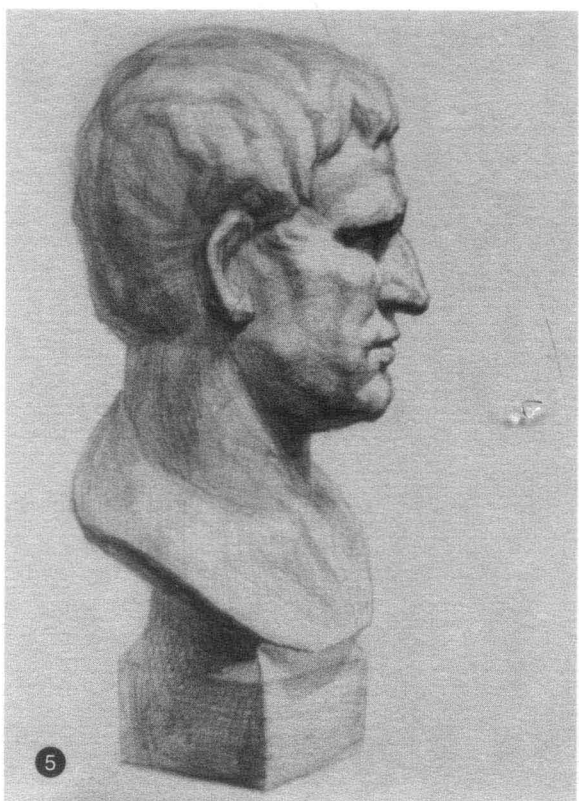
进一步深入, 有意识地加强下巴和后脑勺的明暗交界线, 强调头部的体积感。

写生时间: 约45分钟

写生步骤5

适当增加一些细部的刻画, 因为是短期的作业, 细部刻画应该适可而止。注意, 颈部圆柱体的感觉要表现出来。

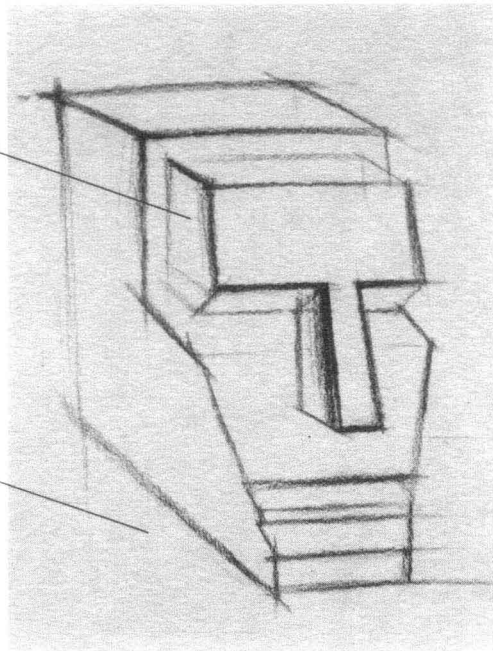
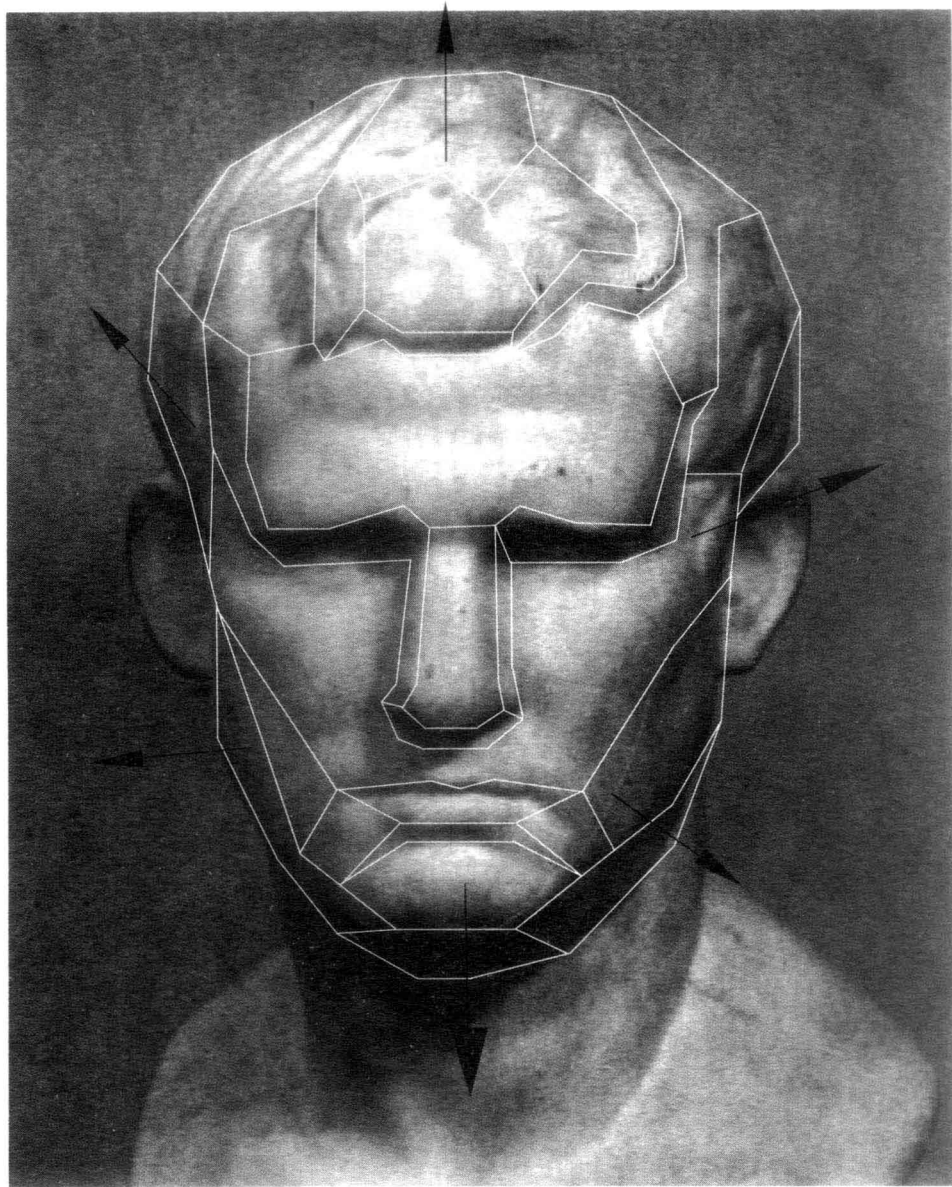
写生时间: 约35分钟。(最后调整致完成约25分钟)

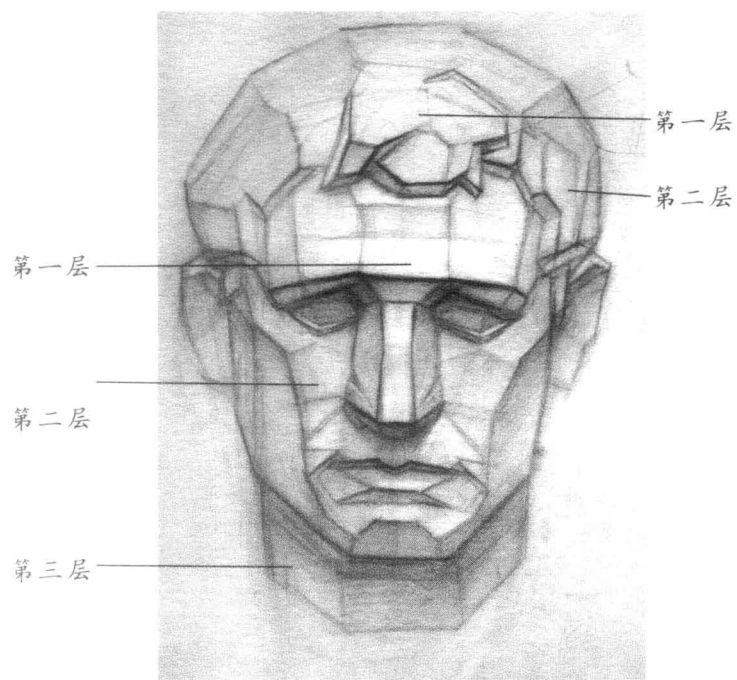

陈虹 作

不同方向的面

体块向后层层递减

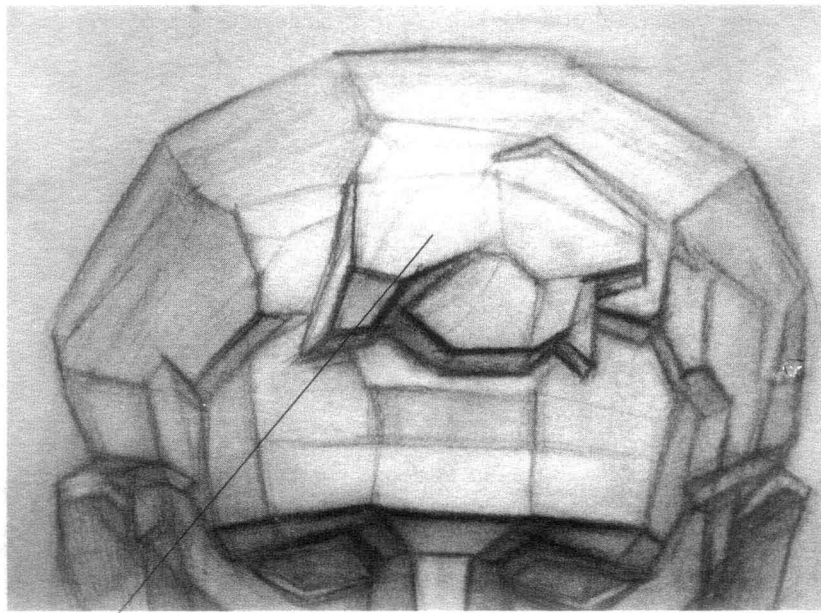
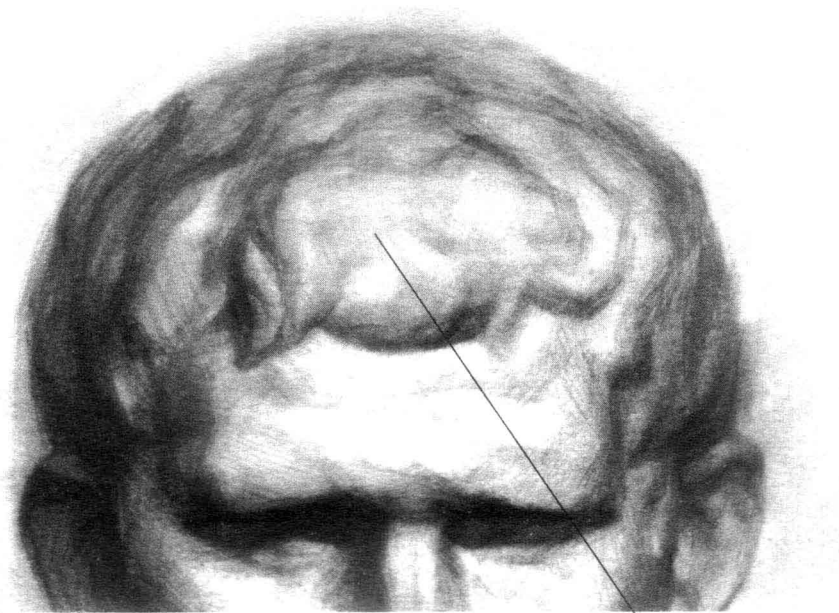

四、阿格里巴形体分析

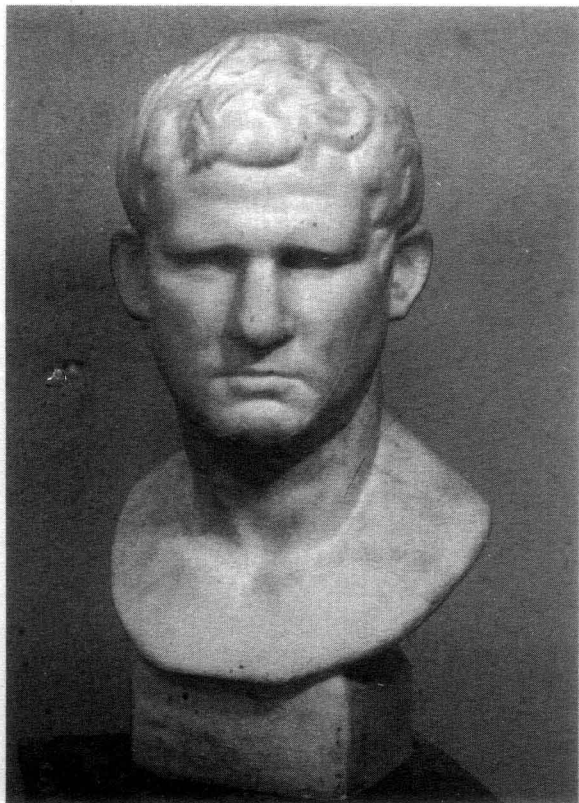
“头部各个透视的面, 这些面, 亦即这些面的边界, 在头颅上相结, 从而组成整个头上的网, 这即是形成头像素描的基础”。列宾的这段话很清楚地告诉了我们素描中面和体积的关系, 也就告诉了我们该如何用块面去塑造体积。

刚开始学素描的同学想必都画过块面石膏像, 块面石膏像把原来复杂的形体简单化了, 但也使得形体看起来更明确和概括了, 画一些块面石膏像确实能帮助我们养成立体观察的习惯, 体积是由各个不同方向的面包裹而成, 我们通过具体画出“各个透视的面”, 就能画出体积。

物体各部分体块之间相互组合的关系称为结构。如图所示, 阿格里巴石膏像体块结构是比较明确的, 他前额的体块和前额上的几缕头发的体块较为突前, 颧骨、颞骨等部位的体块相对靠后。

体积是由各个不同方向的面包裹而成

作画条件

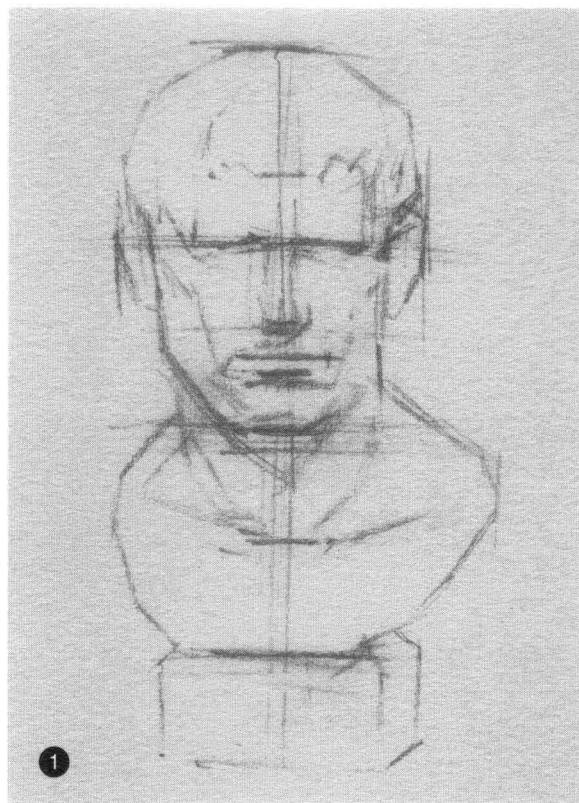
室内日光灯, 光线大致从正前方照下来。

写生时间: 约 3 小时

写生步骤 1

画出石膏像各部分基本比例关系, 注意构图, 大小位置应该保持适中。

写生时间: 约 15 分钟

写生步骤 2

初步画出大的比例关系和石膏像各部分的形状。

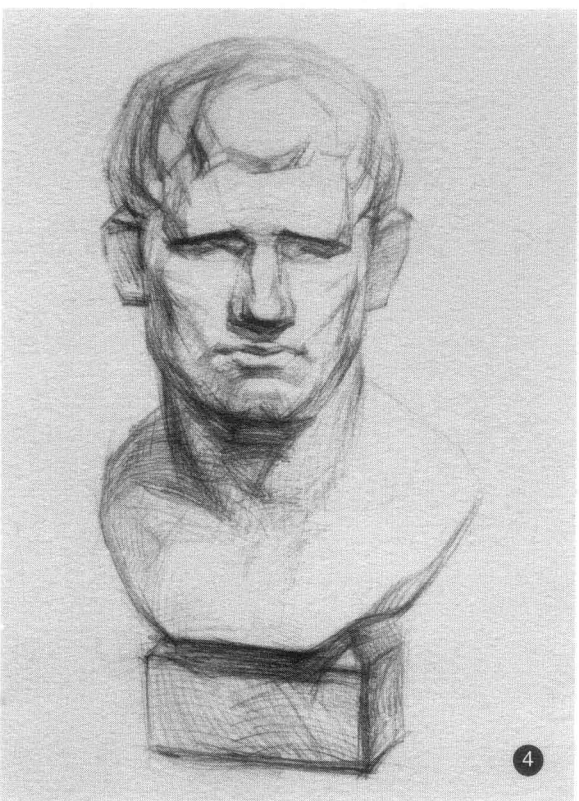
写生时间: 约 20 分钟

写生步骤 3

用直线把各部分的“形状”概括的画出来, 明确各部分暗部的形状和亮部的形状, 完成从平面二维的“形”向三维的“体”的转换。

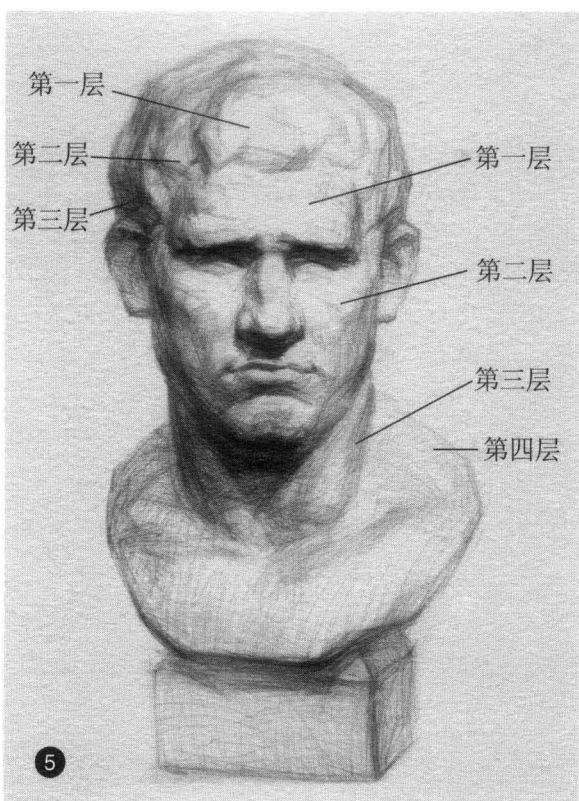
写生时间: 约 20 分钟

写生步骤 4

画出大体明暗关系, 分出石膏像各部分的亮部和暗部, 适当强调作为主体突前部位的眼、鼻、前额、头发等处的明暗交界线。

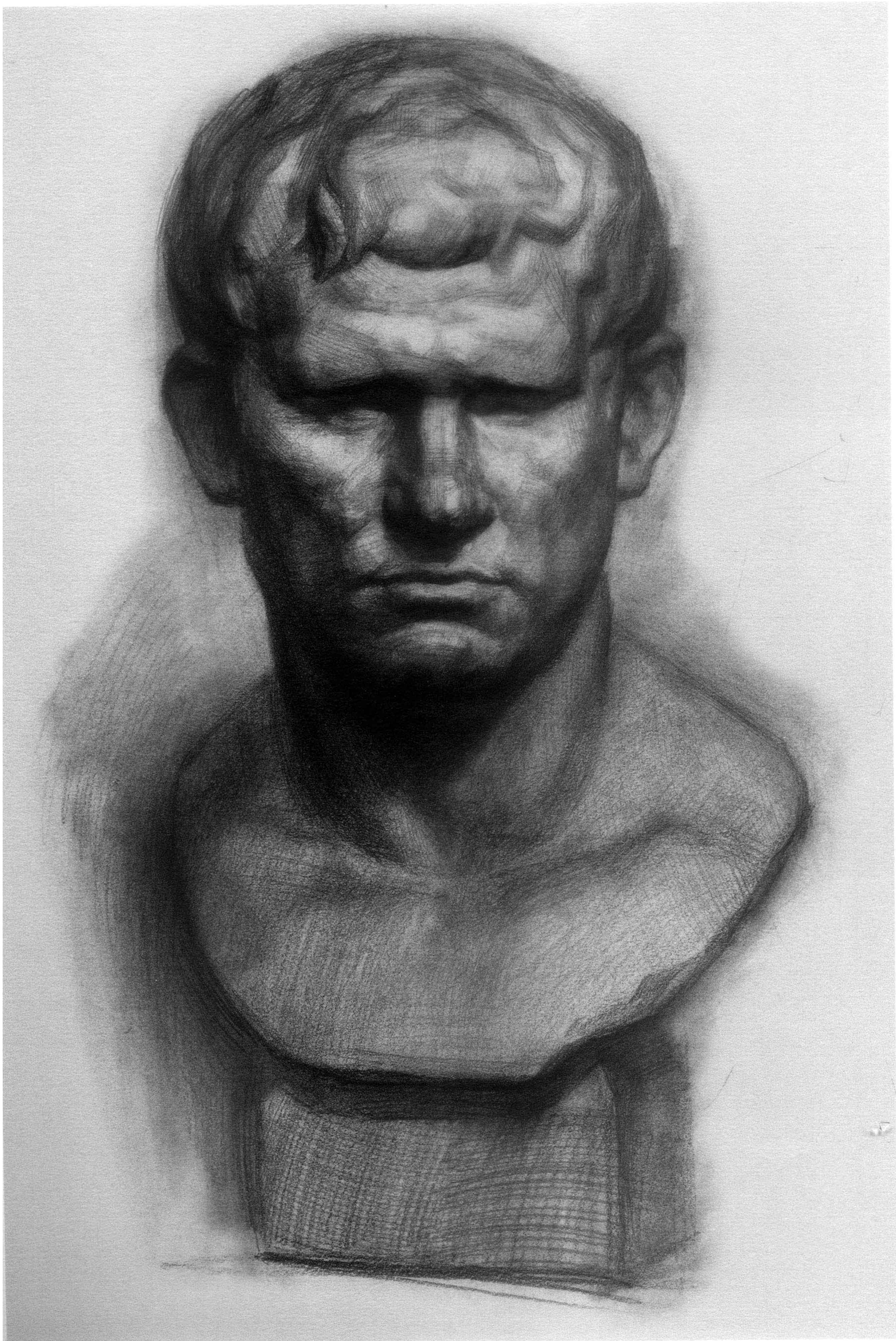
写生时间: 约 40 分钟

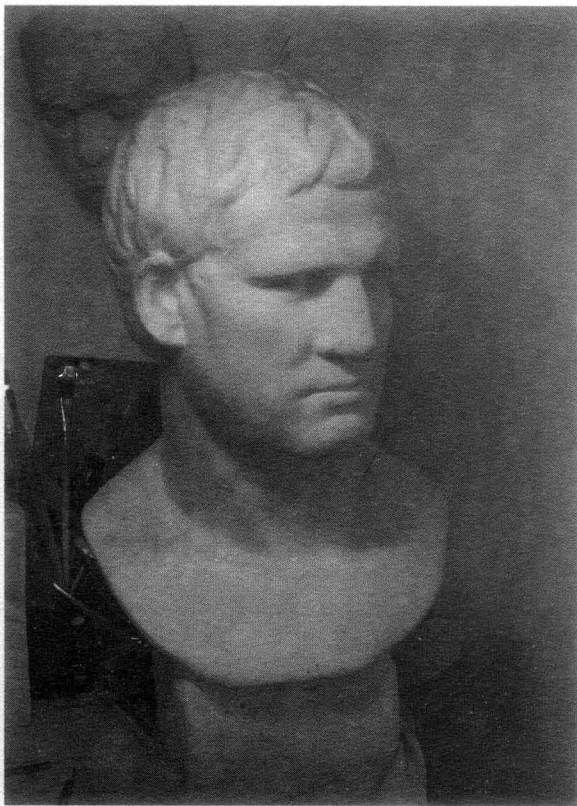

写生步骤 5

深入刻画, 短期作业的深入刻画阶段应不求面面俱到, 在这个角度画阿格里巴, 不妨先把对象主要的几大块体积的前后秩序表现一下。

写生时间: 约 60 分钟

作画条件

灯光作业，光线大致从左上方射下来。

约10课时

写生步骤1

大致定一下初步的比例关系。

写生时间：约20分钟

写生步骤2

进一步明确石膏像各部位的比例和形状，只要时间允许，这一步其实应该画得充分一些，细致一些，为后阶段作画打下一个良好的基础。

写生时间：约20分钟

写生步骤3

画出大体明暗，把石膏像各部分的暗部和亮部分出来，用块面“圆中带方”的塑造体积。

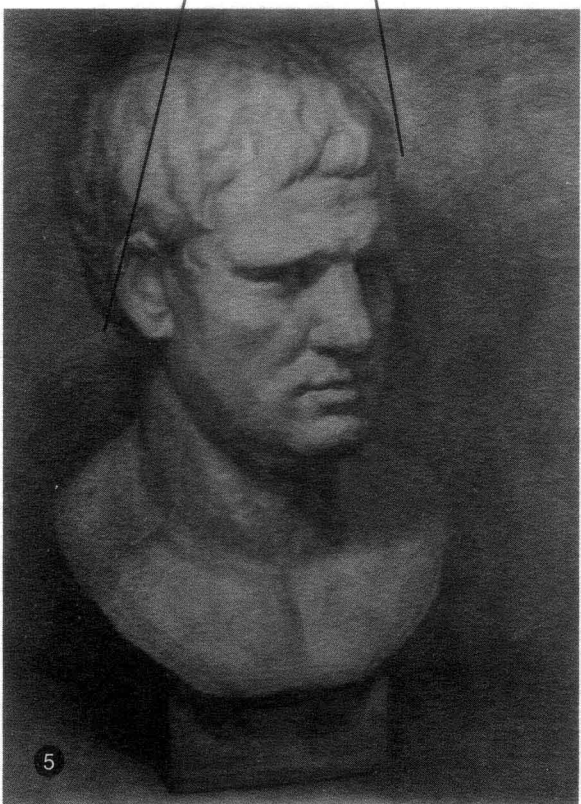
写生时间：约30分钟

写生步骤4

画上背景，画背景的过程很大程度上是处理边缘线的过程，对物体边缘线深浅虚实的表现和处理，是表现物体体积感和画面空间感的重要手段。

写生时间：约180分钟

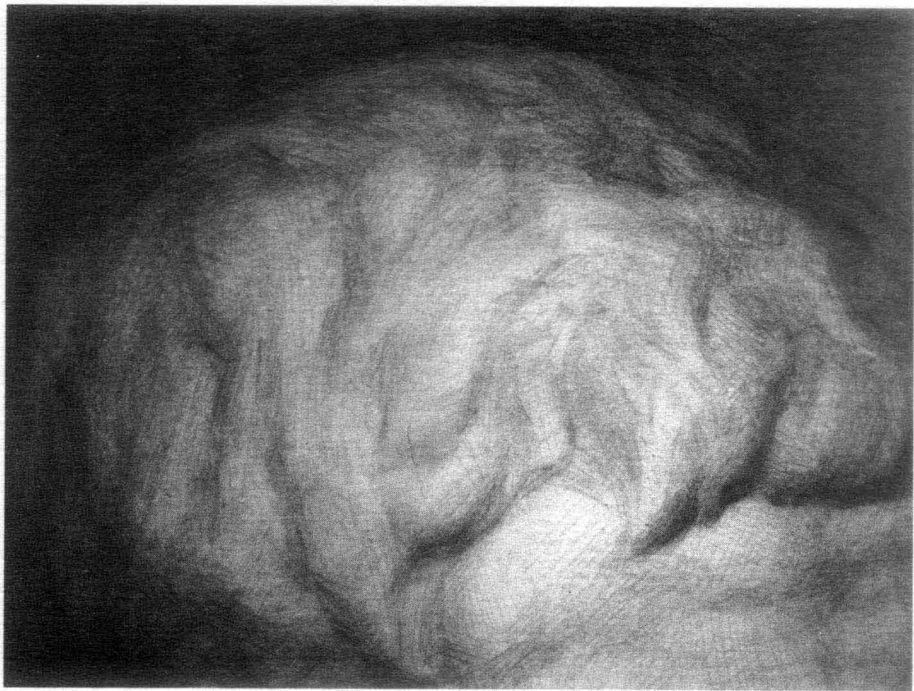
将这两处的背景擦亮了一些，边线的虚实变化更多了。

写生步骤5

对画面进行调整，继续处理各处的边线。在头发、眉弓、鼻子、颧骨等处作进一步刻画，使主体部位更明确一些。

写生时间：约120分钟。

最后调整致完成约20分钟。

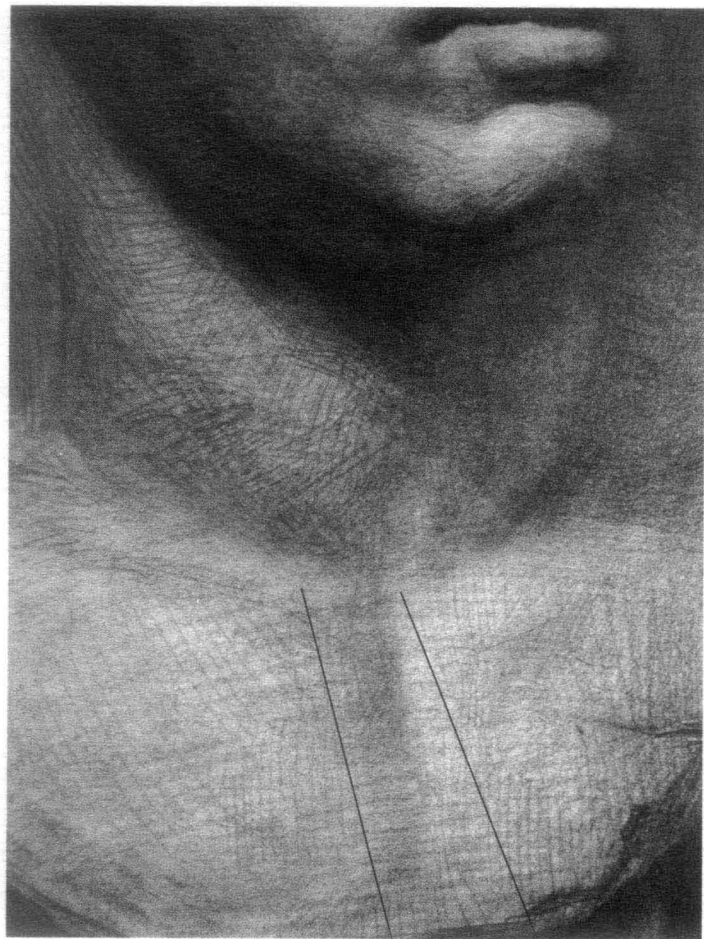

局部一：头发的表现

阿格里巴的头发形体起伏柔和，松软的卷发贴伏在整个头部的体块上，画头发时一定要注意整个头颅骨的形体转折关系，局部的形体关系要服从整体的形体关系。我们在深入刻画时总免不了了一绺一绺的具体去画头发，但对所画的那绺头发正处在头颅骨形体转折的哪个位置上应有清醒的认识，做到“大处着眼，小处着手”。

局部三：颈窝锁骨部位的表现

阿格里巴石膏像的颈窝锁骨部位形体转折非常含蓄、浑圆，似乎找不出明显的骨点，但感觉又非常实在。

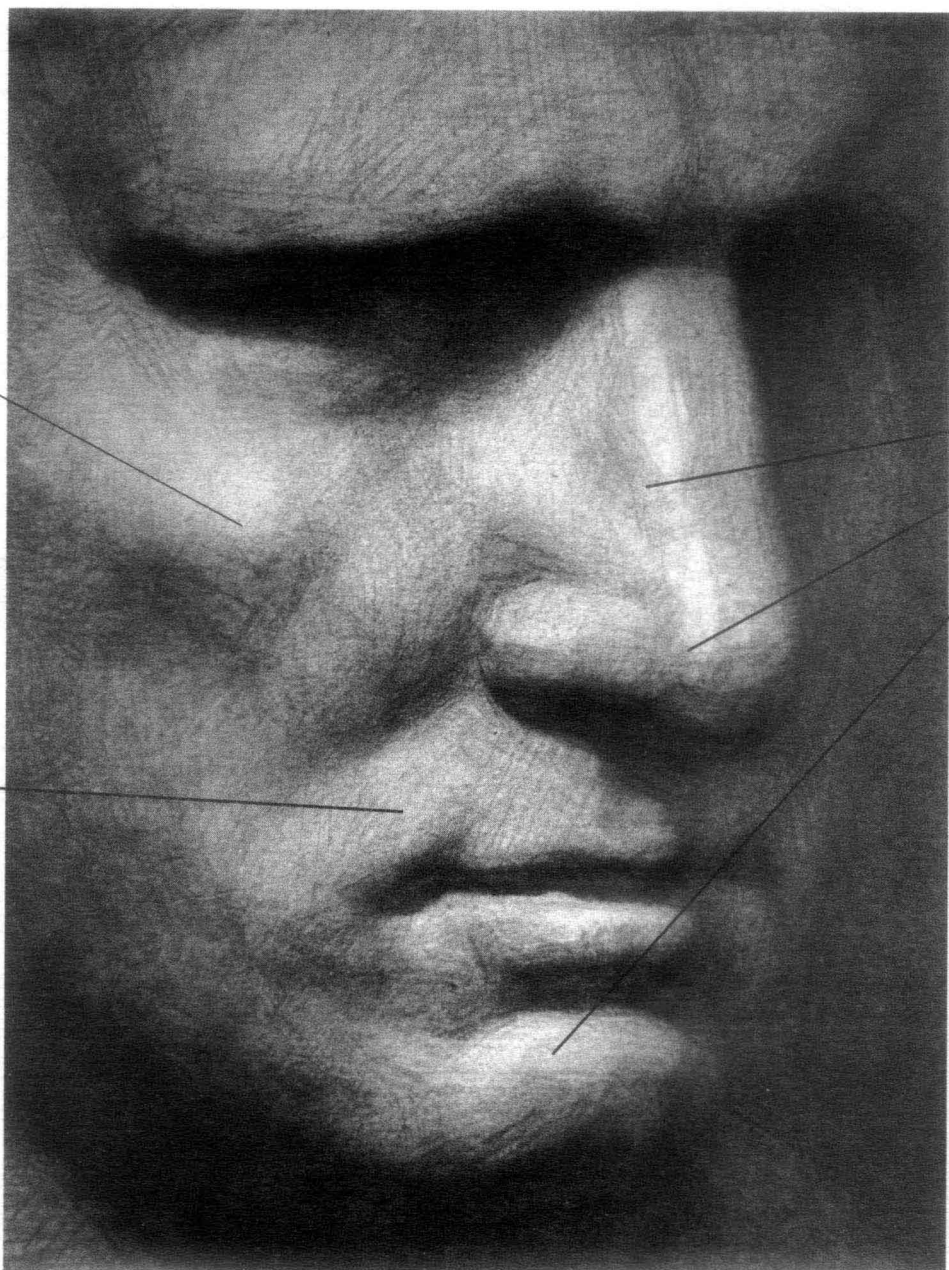
锁骨

颈窝

塑造的高点

颧骨的高点

笑肌的高点

五、局部刻画要点

局部二：五官的表现

头部的五官通常是刻画的重点，一般可以适当强调一下明暗对比，在表现五官的体积时可以多强调一下块面感，画得“方”一些，在深入刻画五官时，应注意对象的解剖结构和各部分形体的“高点”。

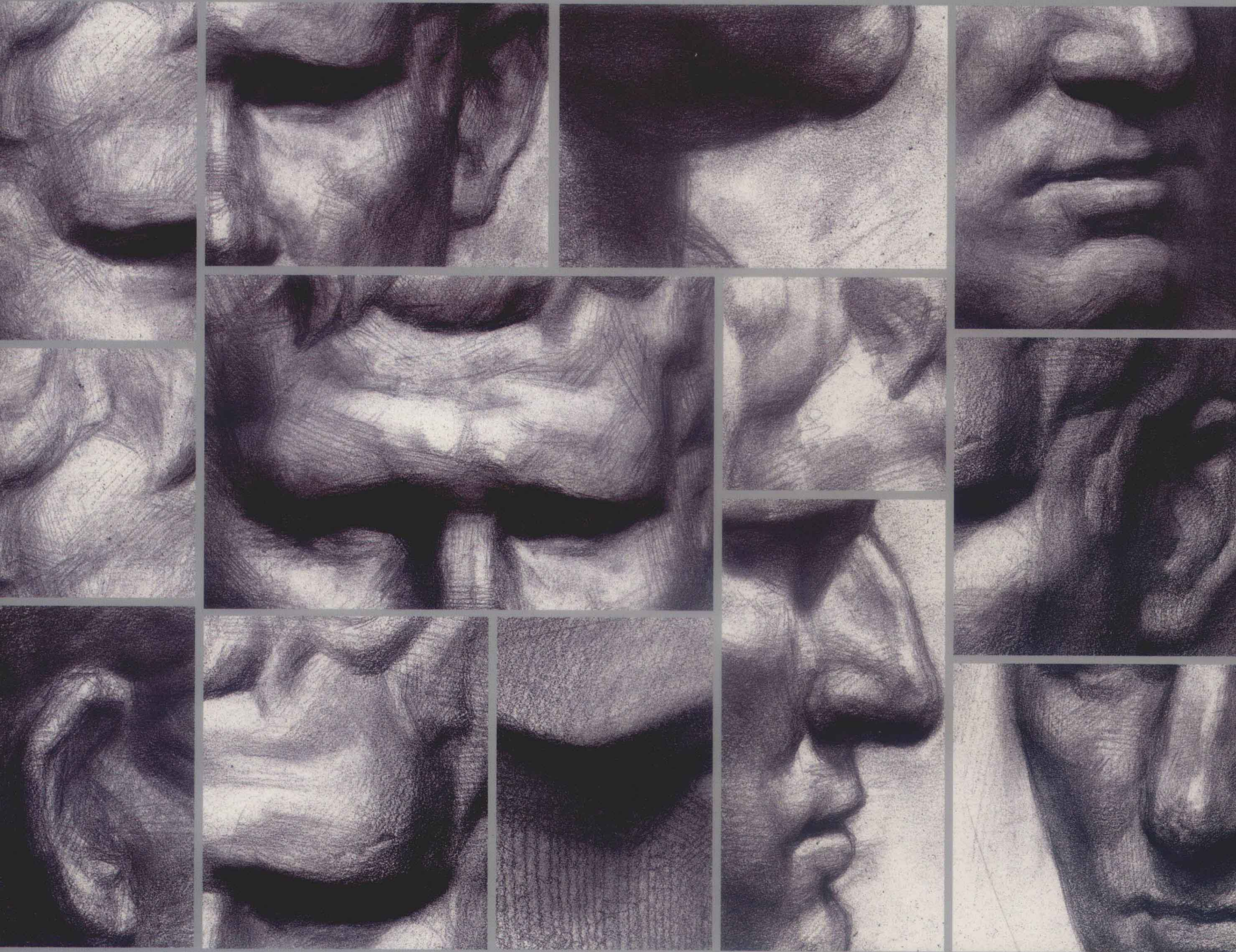
三小时精画石膏像系列丛书

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

《阿格里巴》完全写生手册

宋建社 主编 陈虹 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：787X1092 1/8 印张：1.5 印数：0001-5000

书号：ISBN 7-80685-677-3/J·678

定价：10.00元

图书在版编目(CIP)数据

阿格里巴完全写生手册 / 陈虹编. — 上海：上海画报出版社，2006

(三小时精画石膏像)

ISBN 7-80685-677-3

I. 阿… II. 陈… 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134382号

ISBN 7-80685-677-3

9 787806 856772