

美术培训
规范教学

MEISHUPEIXUNGUIFANJIAOXUE

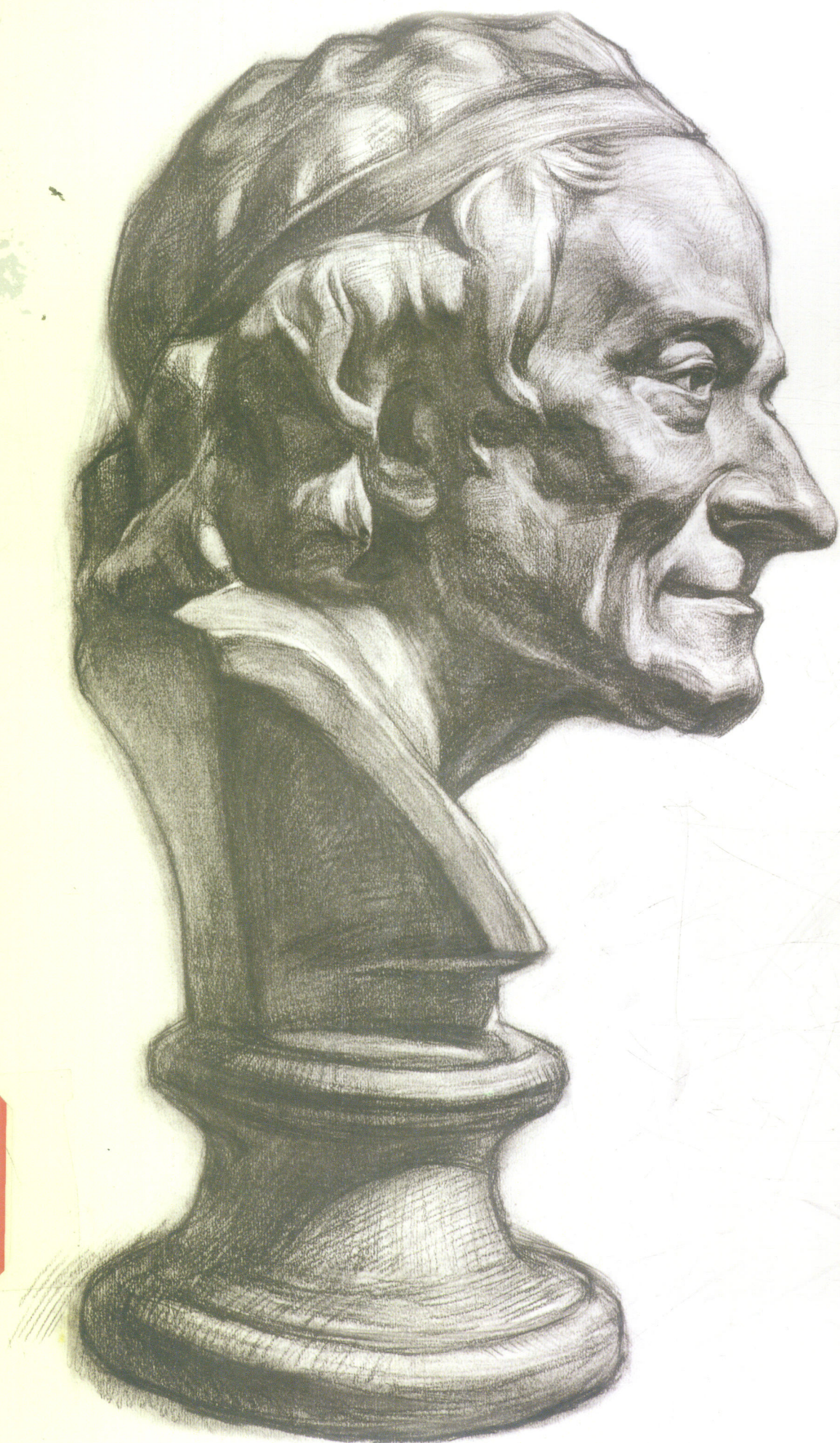
杨守春 编著

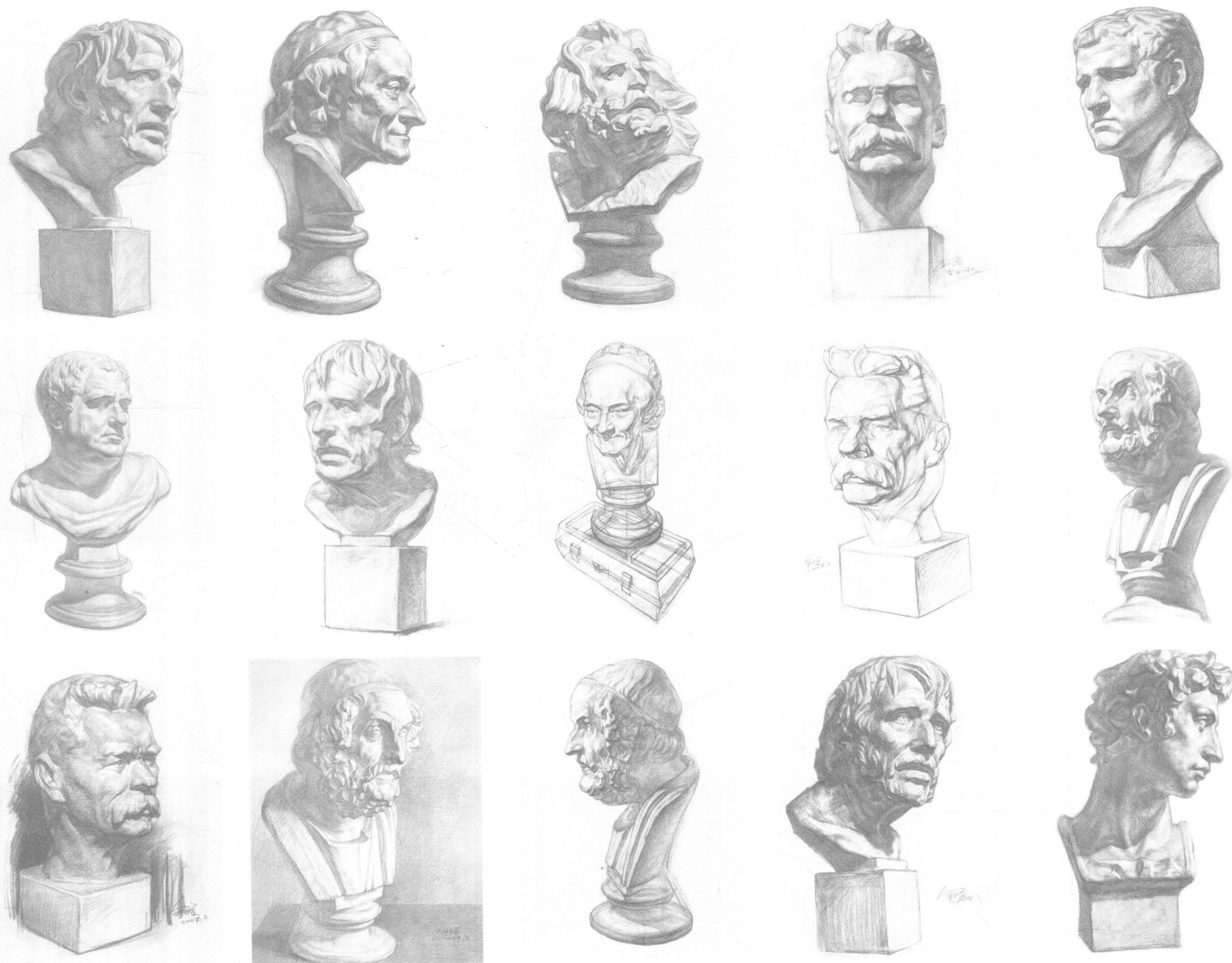
安徽美术出版社

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE

1

素描石膏像

- 责任编辑：谢育智 黄 奇
- 本册编著：杨守春
- 版式设计：谢育智 黄 奇
- 封面设计：谢育智
- 责任校对：司开江

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏像 / 杨守春主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2004. 12
 (美术培训规范教学)
 ISBN 7-5398-1360-1
 I. 素... II. 杨... III. 石膏像—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 134584 号

美术培训规范教学·素描石膏头像①

安徽美术出版社
 合肥市金寨路 381 号

邮编: 230063
 电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版
 合肥远东印务有限责任公司印刷

新华书店经销
 印数: 1-5000 册

889mm × 1194mm 1/12
 2005 年 6 月第 1 版

印张: 2.5
 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1360-1

定价: 15.00 元

概述

素描石膏像综述

素描是造型艺术的表现形式之一。由于它在训练绘画造型能力、画面处理以及表现能力上所起的重要作用而被视为造型艺术与设计艺术的基础。作为绘画艺术的基础,素描训练能使同学们逐步具备对事物敏锐的观察和感受能力,空间想象、分析光影和结构的能力,同时学会对画面的处理和把握。

素描石膏像是同学们在学习素描过程中必修的训练课程,也是美术类高考重点考查的项目之一。石膏像相对于真人头像而言,人物的特征更为突出。无论是小卫、阿哥里巴还是马赛,他们都有明显的个人外貌特征;同时这些雕像又都出自名家之手,所以他们都具有表情生动、造型严谨且变化丰富的特点。这些特点十分有利于同学们通过石膏像的素描训练深入研究怎样刻画人物。在这个训练过程中同学们可以较好地学习到怎样分析石膏像的结构、明暗、体积,学会把握对象的内在气质和外在表情,进而能够准确生动地将石膏像表现出来。在学习素描石膏像的过程中,同学们要加强对人物头部解剖结构的认识,并通过深入的刻画训练去掌握一些必要的艺术理论知识,再通过不断的观察、实践和总结,将自身的感性认识与理性的知识更好地结合在一起,从而真正把握和理解素描的真谛。

素描石膏像的构图、比例、透视

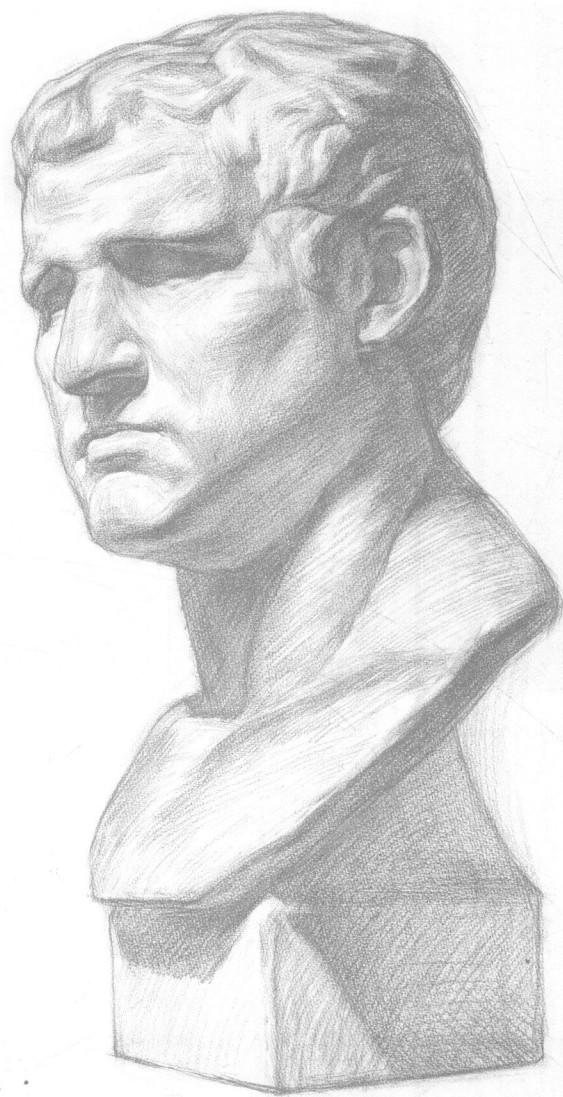
构图是指根据作画对象的大小、上下、左右的空间关系在纸面上进行组织、安排和调整。一幅好的素描石膏像作品的构图要做到大小适中、布局饱满、主体突出、动态鲜明。

素描石膏像在构图时左右的空间关系是比较好控制的,上下则难度大些。但是要将石膏像顶端与底端都画在画面之内是可以做到的。要将石膏像的下颌底线画在纸面中线(纵向)偏上一点处,这样就能保证石膏像构图的完整性,因为我们所画的石膏像绝大多数下颌底的边线都是在整个石膏像高度的一半处。定石膏像左右的空间关系,首先要保证左右留出的空间相当,不能因为面部的朝向而将有面部朝向的那一边的空白留得太多,留少许还是可以接受的,但是太多就会使画面中石膏像不能居中,出现偏左或偏右的现象。

比例是指物体之间或物体内部的大小、高低、宽窄的关系。石膏像的比例指的是石膏像内部的比例问题,包括头、颈、胸、基座之间的比例,同时也包括三庭五眼的比例。绘画中所说的三庭五眼指的是指横向与纵向的比例,而不是单指五官比例。

一幅好的素描石膏像作品,形准是重要的因素之一。形准就是要求大家在打形时多对石膏像的比例进行思考和比较,反复的比较使我们能够准确地把握各个部分的比例关系,进而生动准确地画出这种比例和位置关系。

透视是由于物体所处的空间、距离、高低和角度的不同而在视觉上产生的长、宽、高的大小透视变化以及形状上的变化。透视在画石膏像中是十分重要的。一般说来,石膏像有三种视觉情况,即平视、仰视和俯视,其中又以仰视和平视居多;三种透视现象,即一点透视、两点透视、三点透视,其中以两点透视、三点透视的情况为多。同学们在观察石膏像时应加强对透视关系的理解;在绘画时应多审视自己的画面是否符合透视规律,只有透视准确了才能画准石膏像的形,才能画出生动的石膏像。

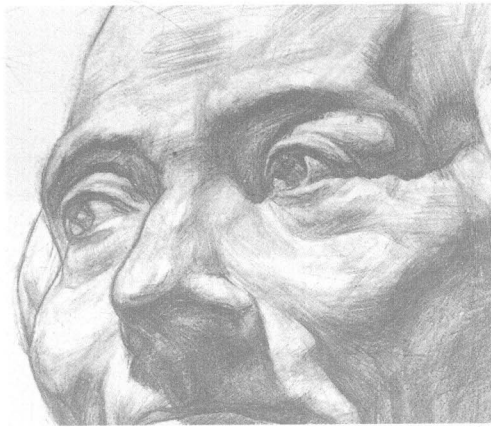
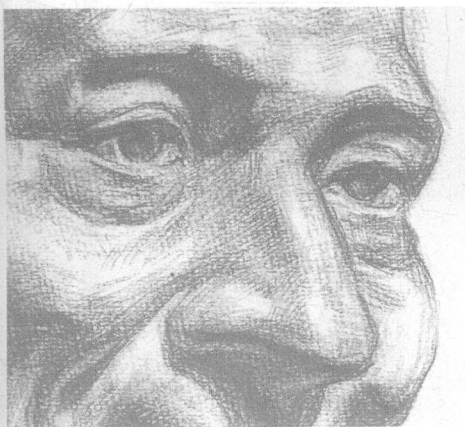
课题1 伏尔泰

课题要点

- 伏尔泰的形体结构明显，人物神情生动微妙，面部虽略显消瘦，但转折起伏强烈；微微向右转的头部，拉开了与胸的平行关系，使其产生了一种优雅的动态效果。
- 长而尖的鼻子是伏尔泰面部的中心，是他十分突出的特点，但是他面部的比例并没有因此改变，仍然要遵循三庭五眼的规律。略微扁平且向后方收起的嘴部是伏尔泰另一处较难刻画的地方。刻画时应多注意嘴部的起伏以及其和鼻子、眼睛的比例，同时注意对口轮匝肌大小、范围、形状的表达。

五官各部的特点：

眼

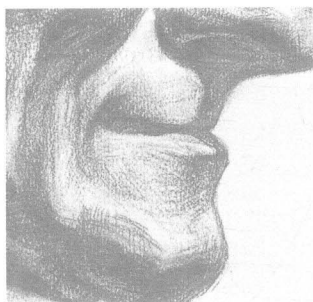
眼部往往是神情表达最为关键的部分，它的形体起伏转折是十分丰富的，因此我们要对眼部进行认真的塑造和刻画。在这个过程中，要突出伏尔泰眼部的球体效果，加强眼球与眼眶的联系和衔接，特别是眼球外侧与眼眶外缘、眼球与眼窝、眉弓的联系和过渡。

鼻

长而尖的鼻子是伏尔泰面部的中心，要注意区分鼻子的正面与两个侧面及一个底面的结构转折关系，同时处理好鼻梁骨、鼻头之间的过渡衔接。

嘴

伏尔泰的嘴部显得很单薄并向后方拉伸，刻画时要仔细分析口轮匝肌的形状、起伏变化，并注重嘴角的刻画，同时注意上唇和下唇的厚度刻画，使嘴部的体积更为厚实。

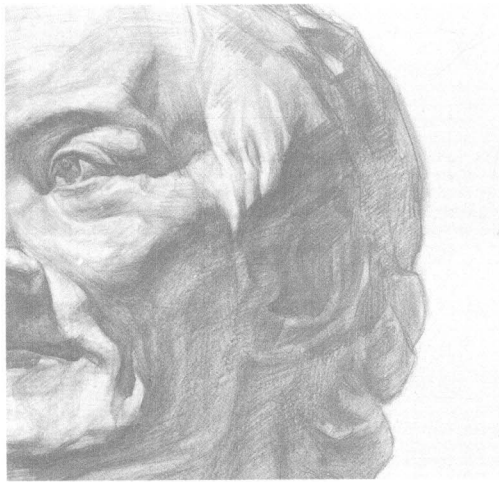
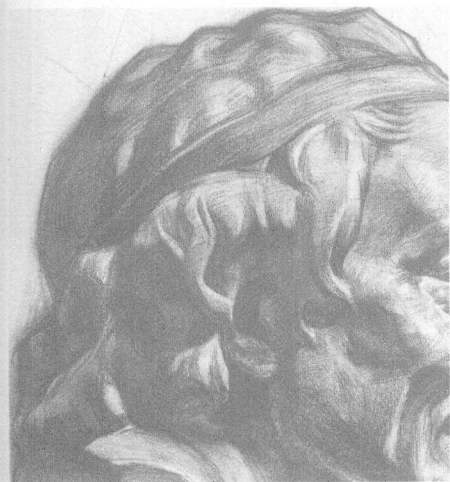

耳

耳朵形体结构比较复杂，要详细了解耳朵的结构。另外，伏尔泰的耳朵与头发关系紧密，头部的结构有许多地方被头发所遮盖，因此我们要注意头发与耳朵的相互空间关系。

头发

刻画头发时要画出大的起伏、体积，对头发上的小细节不能进行过度的刻画，否则头发会显得琐碎而不成整体。头发暗部的反光不宜太强，要根据头发的起伏、转折，描绘出暗部反光的深浅调子变化。

伏尔泰刻画步骤

步骤一：起稿。

仔细观察对象，用直线画出头、颈、胸以及基座的大体位置和大致动态，同时，交代出五官的大体比例。

步骤二：确定基本形体。

根据三庭五眼的关系确定石膏像的具体比例，同时将眼睛、鼻子、嘴巴等部分的结构转折画出；刻画出头、颈、胸各部分的具体形体特征，以确定较为完整的基本形。

步骤三：形体塑造。

归纳暗部的形体，用软铅铺出大体的明暗。这时要从物体的转折处着手，注意空间和明暗的虚实变化。注意此时画面要整体，受光也要一致（多处光源的情况下要以其中一处较强光的光源为主）。

步骤四：深入刻画。

深入塑造物体时应从物体的五官入手，深入的过程可分两次进行，每次都做到步调一致，作画整体、统一。有效地利用解剖知识来分析各个局部骨骼和肌肉的关系，同时，头与胸腔以及基座也需进行仔细的刻画，特别应突出对头部五官的细致刻画。

步骤一

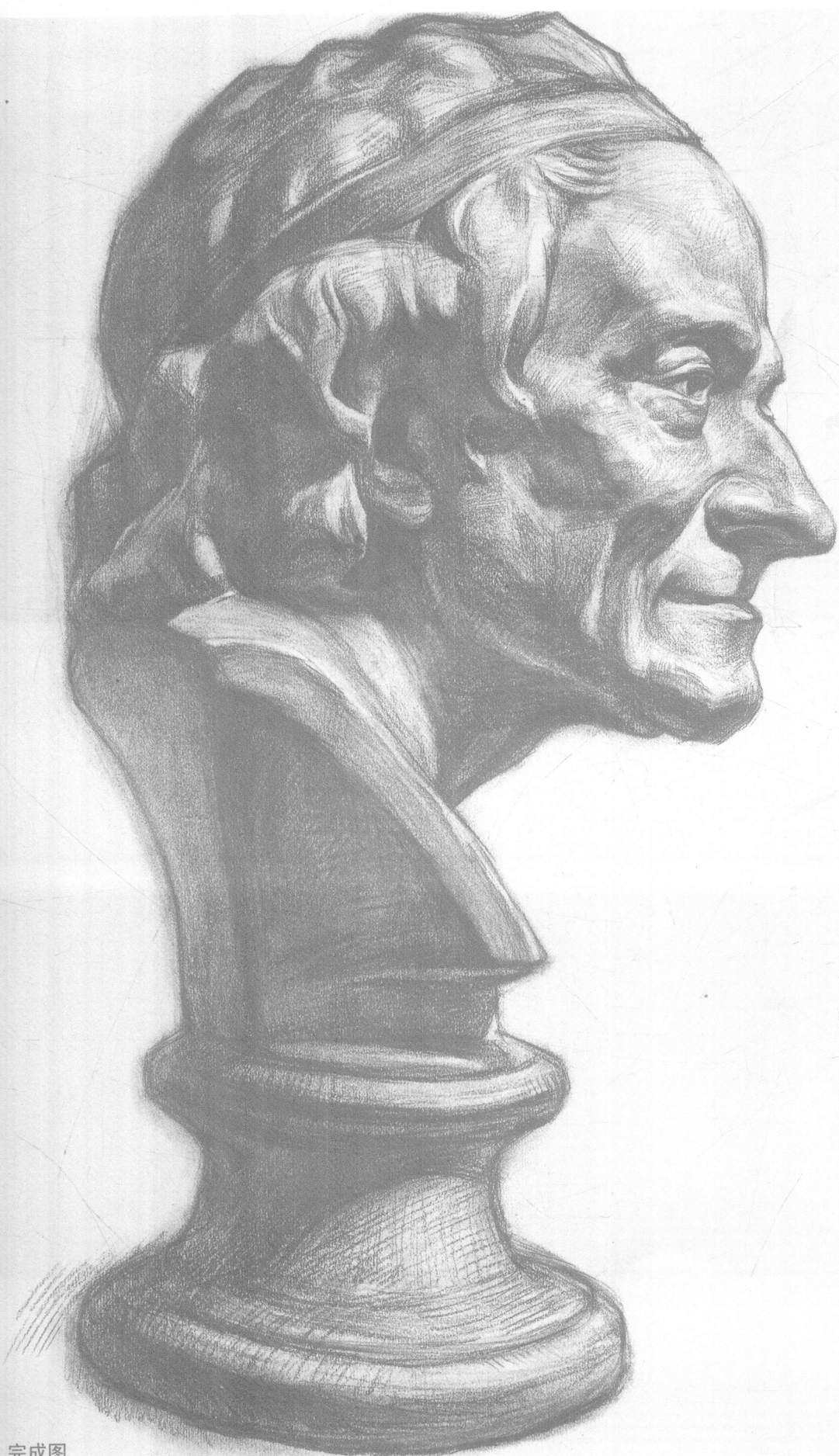
步骤二

步骤三

步骤四

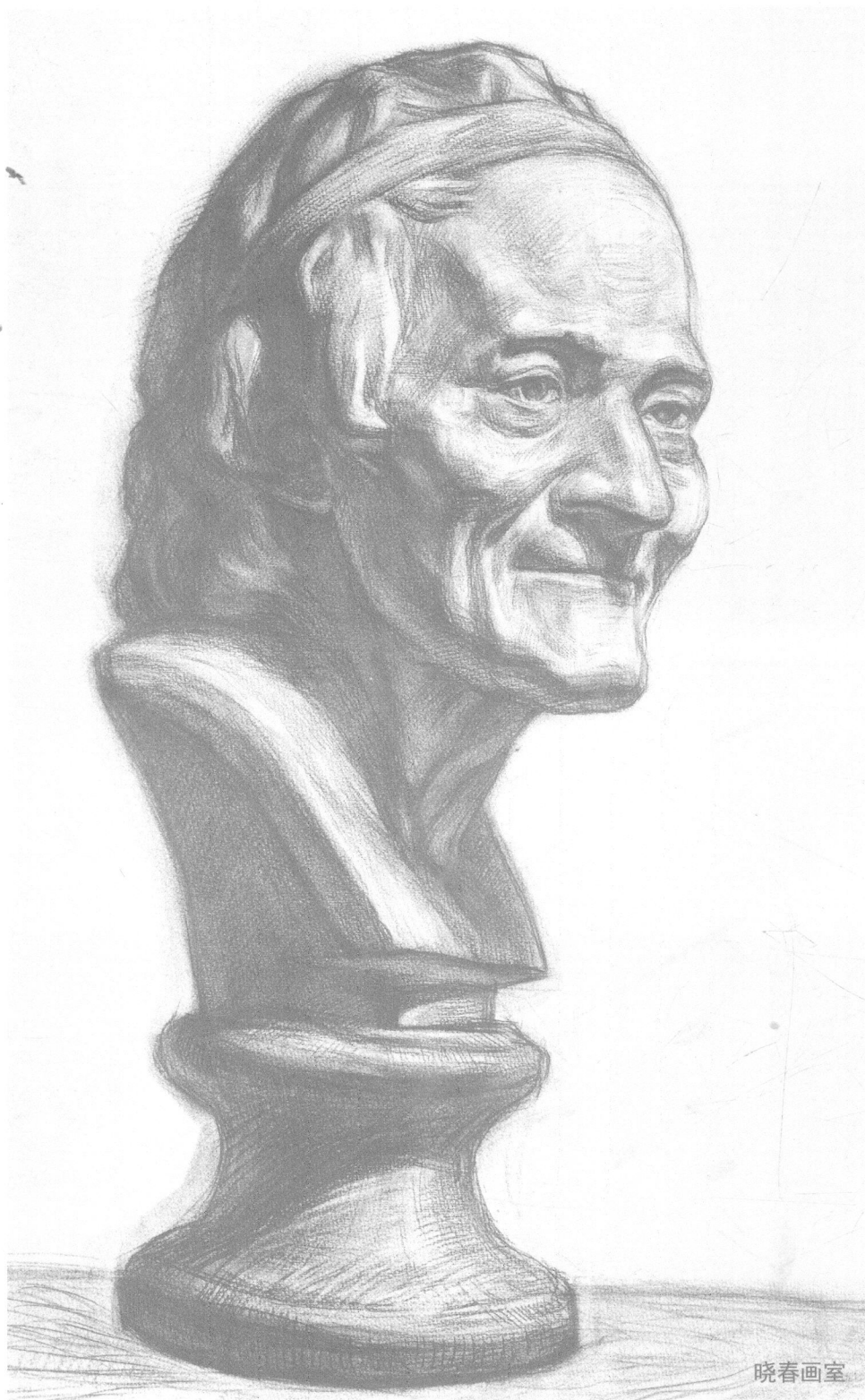
完成图

杨守春

完成图：调整统一。

在这个过程中主要是通过对画面的调整使画面达到最好效果，将那些影响画面整体效果的部分加以调整（用减弱、加强或删除等手法），最终使画面整体、和谐、统一。

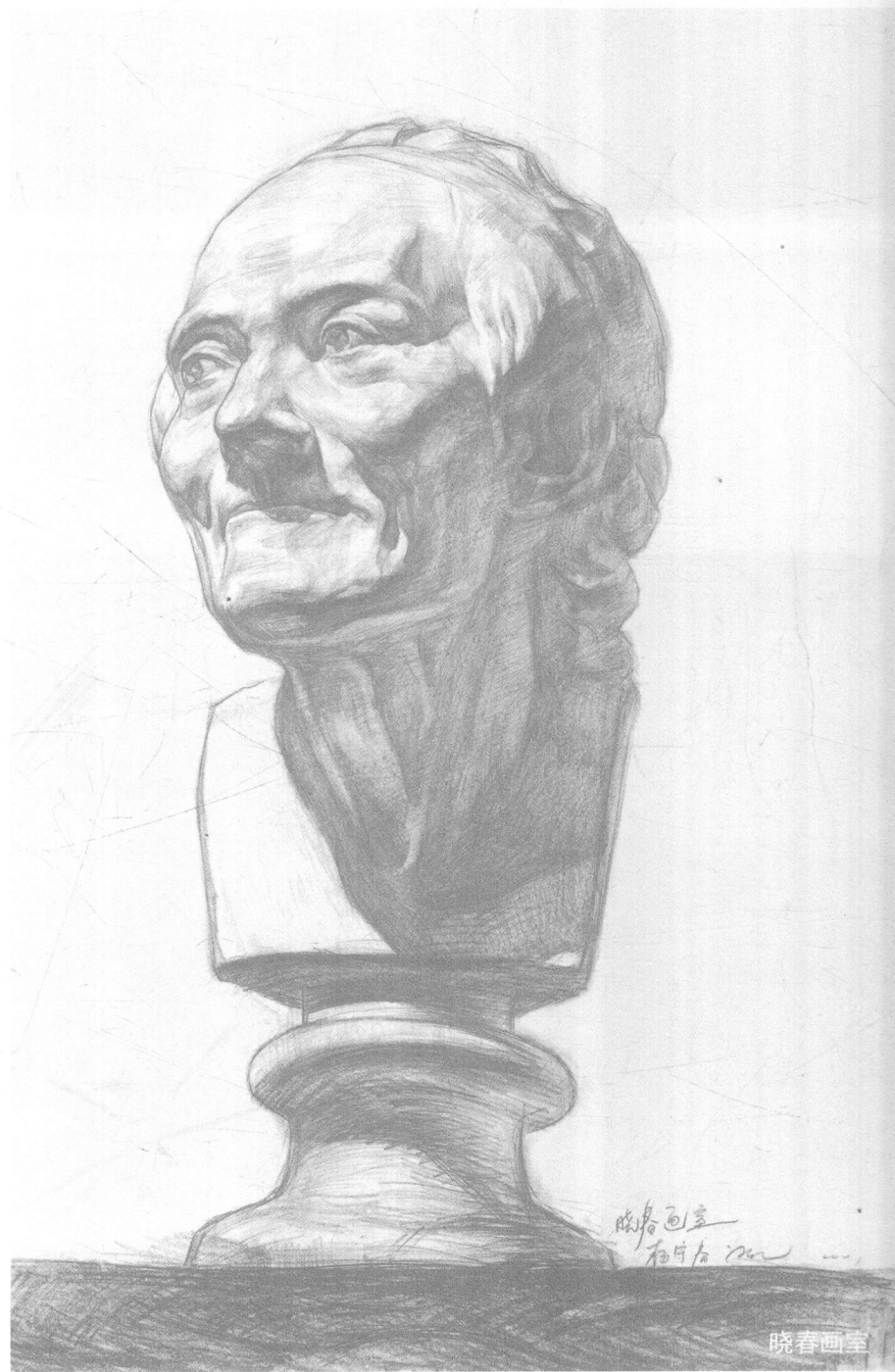
准确的形体结构和强烈的明暗对比，以及扎实有力的塑造是这幅作品三大特点，丰富的细节并没有让人觉得画面塑造得平均，相反在饱满的形体结构和大块面的黑白对比中，整幅画显得更加整体，层次更为细腻和丰富。

晓春画室

把处于暗部中的颈部作为头部的反光来进行处理,这样拉开了头、颈、胸的空间关系,也使暗部更透气。画面中五官塑造结实、饱满,面部结构转折明确,眼睛、鼻子、嘴的暗部塑造得细致充分,亮面的灰调子也刻画得很细腻。特别是眼部和口轮匝肌的细节刻画,充分地表现了伏尔泰的性格神态。

这幅作品黑、白、灰关系明确,刻画生动。作者抓住了伏尔泰的脸部特征,进行了生动的塑造。从画面中我们可以注意到,石膏面部的明暗交界线往往位于石膏像面部的骨点上。

晓春画室

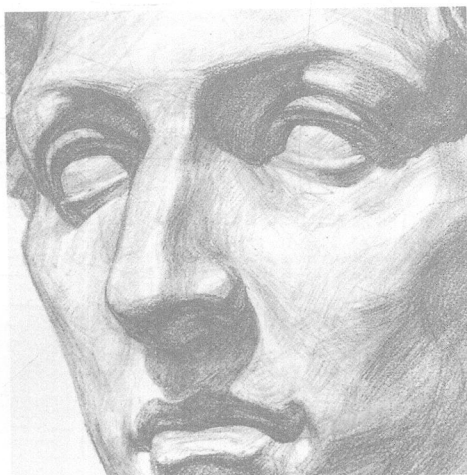
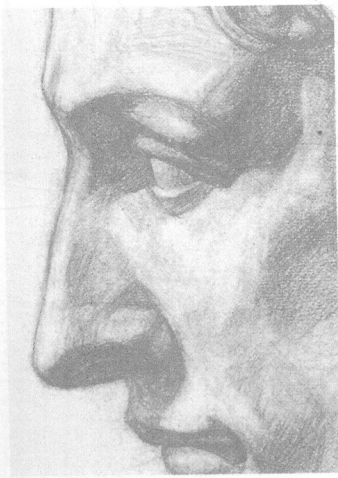
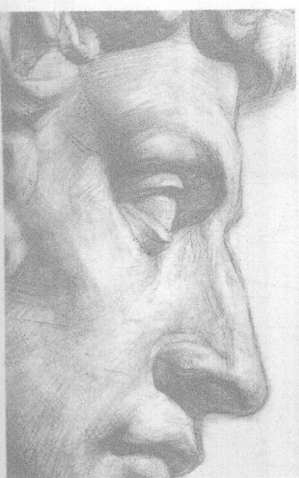
课题2 小卫

课题要点

- 小卫扭转的脖子和椭圆形的头,反映了文艺复兴时期人们对美的标准:圆润、饱满。在刻画的过程中,要适当突出面部的眼、鼻、嘴同颧骨、下巴的关系,颈部柱体感要明确,胸锁乳突肌和肩部的斜方肌要刻画到位,同时肩部与前胸的体块转折也要给以很好的表达。
- 卷曲的头发是表现小卫的一个难点,我们应认真仔细地观察、分析,并从中找出规律,归纳出体块,塑造出体积。

五官各部的特点:

眼

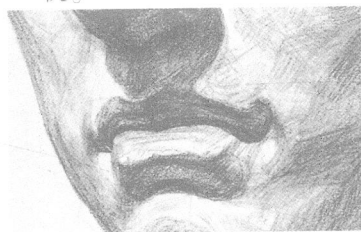
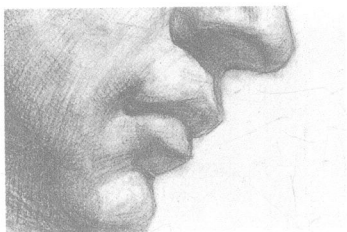
眼睛的透视线要画正确,这样两个眼睛的高低才能够一致,不会出现透视过度或透视不够的现象;同时要把眼睛看作球状物来进行刻画,注意刻画好眼球与眉弓骨之间的关系。另外,塑造眼窝时要让上眼睑藏于眼窝内,同时对眼眶外突起的部分进行细致准确的塑造。

鼻

小卫的鼻子方正,容易画得厚实,要注意鼻骨与鼻软骨即鼻梁和鼻头部分的衔接。塑造鼻底时不宜将鼻孔画得太黑;画鼻子的投影则要注意它的起伏变化,因为鼻子的投影不仅反映了鼻子的结构特点,同时也表达了上唇的起伏。

嘴

塑造上唇时,要画好上唇的转折线,注意嘴形的起伏变化和透视变化。嘴角要向内收起并藏于口轮匝肌的内侧;下唇在刻画时则应注意下唇底部与口轮匝肌的联系,这样有利于使嘴部的关系变得紧凑、严密。

耳

由于耳朵处于暗部,所以在塑造时不宜做过多的强调,但要将其形体画清楚。不过要注意在刻画明暗时需减弱它的明暗对比,使其更好地统一在暗面中,以便突出亮面中五官的主体位置。

头发

要归纳处理好小卫的头发,使其变得整体有序。小卫的头发根据头部转折结构可分为五组进行塑造:一组为正前方即前额的上部,两个侧方各为一组,头顶以及脑后各一组。在刻画时,要将每组头发看成一个大的明暗体积,遵循“亮部中的暗调子要画得浅一些,暗部中的亮调子要画得重一些”的黑白对比原则进行塑造,使画面始终能保持整体、统一。

小卫刻画步骤

步骤一：起稿。

仔细观察小卫的形体特征，在纸面上确定出石膏像的大体位置；运用长线确定其大致的比例和透视关系；画出头、颈、胸的倾斜度以定出小卫的空间关系和基本动态。

步骤二：确定基本形体。

画出头、颈、胸各部分的形体结构以及五官、头发等部位的具体细节形体。这里要注意的是：线条要根据光线和石膏像的结构来变化它的强弱和虚实，这样才能够有效地增强小卫的体积感和厚度感。

步骤三：铺大体明暗。

画出暗部和投影的具体形状，并铺出它的大体色调。为了便于归纳，可将头、颈、胸分别看作球体、柱体和立方体来进行塑造。要注意，铺出的明暗要有轻重、虚实变化，以便能够反映出石膏像体块转折的强弱变化。

步骤四：深入塑造。

从小卫的五官和明暗交界线着手进行深入刻画；结合石膏像具体的结构转折，画出明暗交界线向亮面和暗面的过渡层次；石膏像的亮部，特别是五官的深入刻画是作画的重点，准确塑造出面部特征能够反映出小卫的精神和气质。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

杨守春

完成图：调整统一。

要处理好画面中整体和局部的关系，对那些破坏整体效果的局部进行调整和修改，使之能更好地统一于画面中。

卷曲的头发是作者刻画的重点之一。头发的众多起伏会让画面的明暗关系变得很散乱，但作者很好地控制了这一点；头发在他的精心刻画下，显得转折清晰，穿插自然，配之以严谨、厚实的五官塑造和强烈的透视效果，使这幅作品显得整体而统一。

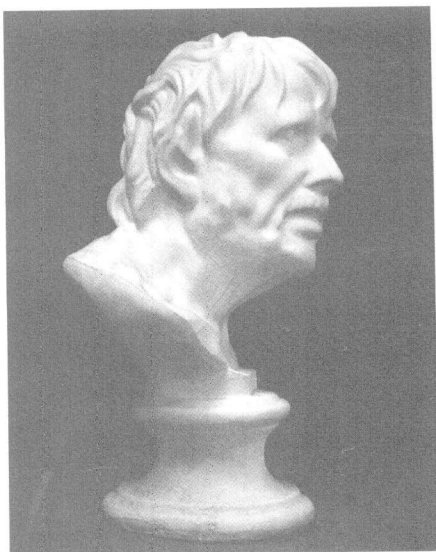
晓春画室

这幅小卫素描,刻画生动自然,结构准确,作者将小卫复杂的头发进行了统一概括,并根据明暗和空间的关系将头发的虚实生动地表现了出来。

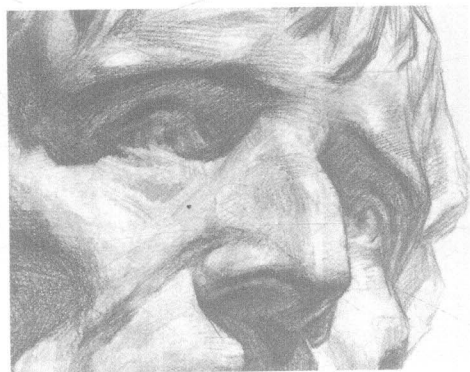
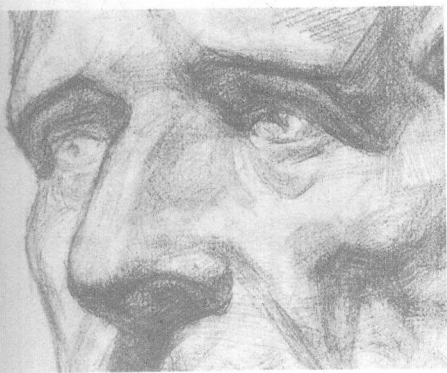
课题3 海盗

课题要点

■ 向前倾的头部,突出了海盗的动态效果。刻画海盗时,要充分利用其骨骼结构强烈的特点来捕捉暗部的阴影区域。归纳、统一那些琐碎细节部分,如头发、颈部以及海盗的侧面细节等,使其整体、统一而不显得零碎、杂乱。

五官各部的特点:

眼

海盗的眼睛较小,体积感不强,又由于石膏像本身有些模糊不准确,以至很难对它的上、下眼皮厚度和眼球的体积进行细致刻画。因此我们要加强对眼睛结构的认识和对眼睛球体转折的理解,刻画出体积严谨厚实,细节丰富生动的眼部。

鼻

海盗鼻子刻画的重点是鼻子的侧面与颧骨的过渡关系。可以通过对下眼睑与鼻根之间的塑造以及上唇方肌与鼻翼之间结构体积的塑造来刻画鼻子与颧骨的过渡面。

嘴

表现略微张开的嘴,应注意表达好上唇的明暗交界线和反光的变化,并要恰当地表现嘴唇上胡须的起伏。通过对口轮匝肌的深入刻画来处理好上唇与下唇之间的连接以及嘴部与侧面起伏的过渡。

耳

海盗的耳朵结构转折明显,通过对耳朵上头发的起伏塑造来表达耳朵的起伏,同样由于耳朵藏于头发的下方,所以应注意头发与耳朵的上下空间关系,而不能把他的耳朵画得过于清晰、强烈。

头发

头发是表现海盗的一个重点,也是难点,他的头发皆呈细长条状,且相互穿插、叠加,给人一种无序的感觉。我们要根据头骨的转折结构来整体地归纳、表现头发的起伏,再根据明暗和空间关系处理好头发的虚实,进而使头发的塑造能更好地表现头部的转折起伏。

海盗刻画步骤

步骤一：起稿。

确定海盗上下左右的边线，交代头、颈、胸以及基座的比例和动态关系；确定头部的中线，再根据此中线和三庭五眼的比例关系定出眼、鼻、嘴的大体比例和位置，然后画出石膏像的大致形体特征和转折关系。

步骤二：形体结构。

通过线条的轻重、虚实来表达石膏像结构起伏的强弱；画出脖子的柱状体积关系，同时区分好脖子与肩衔接处的转折关系；把五官、头发等部位的比例和形体特征具体化，注意头发不能如实地一一画出，应有所取舍地进行大体块的归纳塑造。

步骤三：初步塑造。

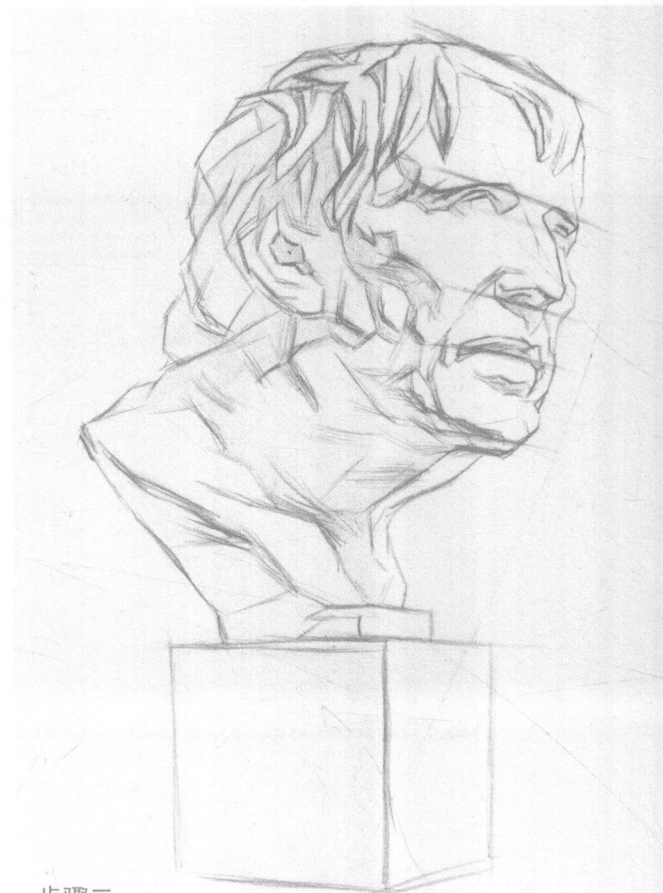
铺出明暗大调子；根据头、颈、胸等的结构起伏和空间关系安排好明暗的强弱和虚实；塑造时应从海盗的五官入手，围绕明暗交界线展开进行；要对物体的暗部先进行塑造，然后再由明暗交界线向亮面进行塑造。

步骤四：深入刻画。

深入刻画要突出重点，对重点部位（如五官）需详实、细致地刻画，使其更好地反映人物的性格特点。特别要注意，深入刻画时细节会相应增多，这样会使画面产生乱和花的感觉，因此要在保证整体的情况下对细节进行刻画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

晓春画室

完成图：调整统一。

画面既要整体又要突出特点，这是一幅优秀作品的基本要求，所以在调整统一时应对物体的主体部分再进行精细的刻画。同时适当地调整它与其他部分在空间、明暗上的主次关系，使之能够整体一致地统一于画面之中。

这幅画在明暗转折处处理得非常生动，明暗交界线的丰富层次变化使画面中的明暗给人以强烈的节奏感。虽然对头、颈、胸、基座都进行了深入的刻画，但由于画面中黑、白、灰关系处理得很统一，所以整张画描绘得既充分又不失整体。

晓春画室

画面层次丰富，对比强烈，作者将石膏像丰富的细节都统一在完整的色调之中，同时又对石膏像的头、颈、胸进行了深入的刻画，使全画既生动又不显琐碎。

课题4 马赛

课题要点

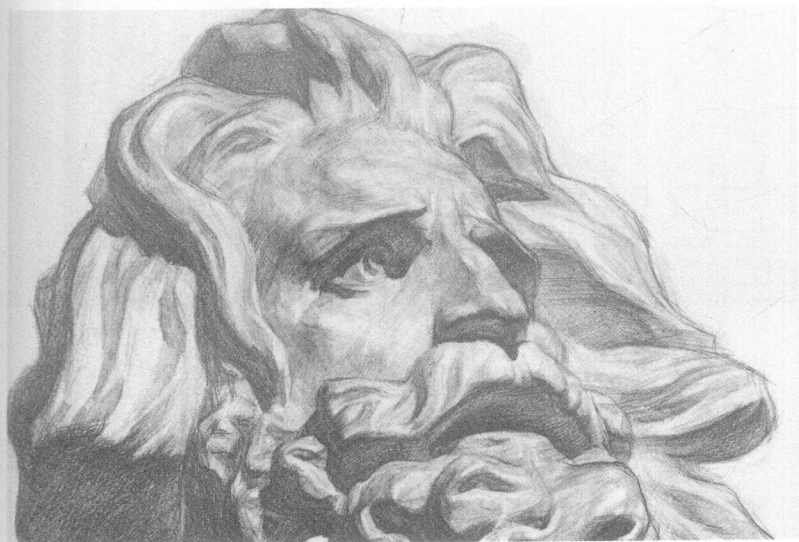
■ 马赛是几个常见石膏像中较难画的一个石膏像：很多人认为马赛的头发、胡须多而乱且不易统一，同时由于面部向上仰起而导致透视变化较大，使得作画者对马赛面部中线的倾斜度难以正确把握，以至于不是将面部画得太仰，就是画得太过垂直。另外，特别要注意画准头部、颈部、肩部的动态，这样才能传达出马赛那种气宇轩昂的革命战斗精神。

五官各部的特点：

嘴与胡须

对嘴进行塑造时要将它与胡须联系起来，注意嘴部的转折结构，同时注意整个嘴部的远近、虚实关系，要增强纵深感。胡须要暗示下巴部分的结构，例如暗示下颌结节的两个向外突起和下颌角的转折。

眼

马赛眼部的神情非常丰富。向上方望出的眼神、眉弓上那些小小的皱折起伏以及突起的眼睑都表达了他那种坚韧不拔的精神，这些都要求我们在塑造时要细致地观察，精确地把握，准确地刻画。

鼻

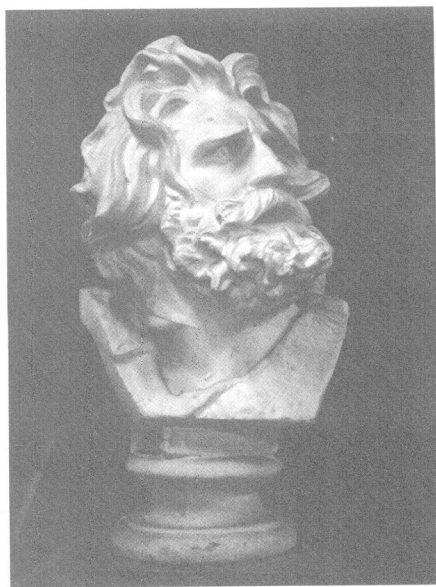
由于上唇胡须突起的原因，所以马赛鼻子底部的反光面比较强烈，这就需要画好鼻底明暗交界线的转折变化，以及明暗交界线向亮面过渡或是向暗面过渡的调子。对于鼻头部分则要画好鼻头与鼻梁过渡的亮调子。

耳

马赛的耳朵可以看见的部分很少，大部分都被头发遮盖，同时又由于它常常处于暗部，所以我们在刻画马赛的耳朵时以交代为主，不宜过多地进行塑造。

头发

飞扬的头发是马赛的一大特点，马赛的头发其实并不零乱，它们更多的以大体块的方式出现，在刻画时应对于那些小细节进行弱化处理，强调大块面的转折与体积。安排好头发间的空间次序关系，在头发的纵深空间上多做虚实上的处理，以烘托马赛的气质特征，增强画面的艺术感染力。

马赛刻画步骤

步骤一：起稿。

用长线定出马赛的基本比例，通过头、颈、胸的中线来确定它的动态。马赛的面部透视较强烈，特别要注意其中线的倾斜度。另外，眼、鼻、嘴以及下颔的透视线要能消失于远处的同一点。

步骤二：确定基本形体。

进一步确定好头、颈、胸的动态，同时归纳好头发和胡须的体块关系；画出五官、头发、胸腔等部分的具体形体结构；利用线条的轻重变化来表现石膏像的结构和体积厚度。

步骤三：初步塑造。

铺出大体的明暗关系，要把结构转折处的明暗画得重些，区别好暗部各区域的深浅变化，加强五官的明暗对比以突出其主体地位。此外，可以通过加强肩部的明暗对比来表现马赛的气势。

步骤四：深入刻画。

认真观察马赛的神情，对最具表现力的部分塑造得要格外细致，例如它皱起的眉头，远望的双眼、张开的嘴，等等；学会运用丰富的明暗调子和严谨的五官塑造来反映马赛的性格特点。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四