

少年
学
画
入
门
丛
书

SHAONIAN XUEHUA RUMEN CONGSHU

素描石膏入门

◎ 潘志亮 编著

◎ 安徽美术出版社

SHAONIAN XUEHUA

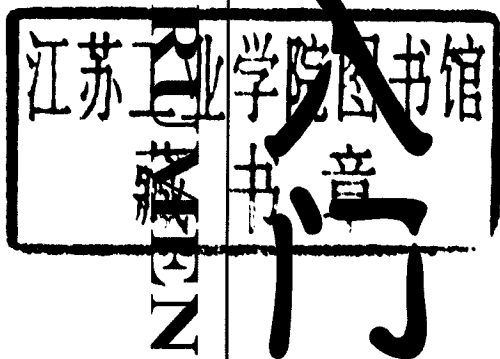
RUMEN CONGSHU

少年学画入门丛书

◎潘志亮 编著

素描石膏

SUMIAO SHIGAO

入门

◎安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏入门/潘志亮编著. —合肥:安徽美术出版社,
2000

(少年学画入门丛书)

ISBN 7-5398-0807-1

I. 素… II. 潘… III. 石膏像-素描-技法(美术)-少年读物 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16715 号

素描石膏入门

安徽美术出版社出版 开本: 787 × 1092 1/16

安徽省新华书店发行 印张: 3

杏花印务股份公司印刷 2000 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5398-0807-1/J · 807 定价: 12.00 元

一、综述

1. 学习素描石膏像写生的目的、意义

石膏像写生是素描基础训练的重要环节。这一阶段学习的最终目的是要过渡到人物写生,可以说是素描学习中承前启后的重要阶段。

以石膏像写生作为素描基础训练的内容,在欧洲已有数百年历史,早在18世纪就已形成了较为系统的训练方法,并逐步成为美术院校进行素描基础训练的教学内容。自引入我国至今,经过长期的实践,我们的前辈已经为我们积累了丰富的经验。石膏像写生训练是高等美术院校基础课训练的内容之一,同时也是普及美术教育的重要教学内容。

石膏像色泽洁白、纯净,排除了自然界中复杂的色彩关系,呈现在我们面前的是黑、白、灰的对比关系,无需考虑色彩、质感等因素,这就有利于我们从本质上去把握形体的结构以及形象特征。因此,石膏像写生训练是提高素描造型能力的重要途径。

素描的学习,根本的一点在于寻求造型的规律。而石膏像写生就其教学的内容和训练方法而言,正适合这一要求。

石膏像是静止不动的,作画时间基本不受限制,有充分的时间对对象进行仔细观察,认真分析,从而可以在充分理解的基础上从容地塑造。

写生用的石膏像大都是古今中外优秀雕塑作品的复制品,是在长期教学实践中

不断筛选的,而这些雕塑作品本身往往是一个时代的经典造型,具有一定的文化历史内涵。通过训练可以帮助我们进一步提高审美鉴赏力。雕塑作品无论动势、表情都极富表现力,可以说在各方面都经得起反复推敲,而雕塑本身就具有极高的审美艺术价值,这就给我们探索和研究艺术语言提供了最好的条件。在写生训练中,要求将这些本身就具有很高审美艺术价值的石膏像用素描造型语言表现出来,达到不仅形似,而且要神似。

石膏像写生训练必须要有明确的目的。一方面,通过石膏像写生进一步学习和掌握素描造型基础知识,尽可能多地掌握素描艺术的造型语言。另一重要的方面是,为下一阶段的人像写生打下坚实的基础。素描造型所要研究和最终要表现的中心内容是人物,而人物造型的因素是极其复杂的,石膏像写生舍弃了一些复杂因素的干扰,仅从形体结构来研究,色调明暗关系也仅是黑白灰,着重从本质上把握造型规律,从而为表现人物解决了基础性的问题。

2. 学习方法

各类教学用石膏像以及辅助教学模型,都有其各自独立的训练作用。但是,如何安排训练内容和进度,就收效而言,是有区别的。有的人专挑自己感兴趣的或难度大的石膏像拼命地画,用了很长时间,画了很多,却都是一个样,而且恨不能把所有的石膏像都画一遍,但实际上这是不

可能达到的，时间、精力都不允许。只有合理地安排写生内容，从造型简单的几何模型入手到复杂的全身石膏像，从简到繁、由浅入深地进行训练，才是较为科学的方法。

训练必须根据自己的实际水平，围绕素描学习的目的，联系自己在学习进程中各个阶段所要解决的问题，有重点地安排训练写生内容。循序渐进是必须严格遵守的学习原则。

二、石膏像教材

石膏像的教材内容是很丰富的。从各种几何形体、切面像，到五官、手足局部、头骨、解剖头像、躯干和头像、胸像、全身像等，这些石膏像历经数百年的教学实践，已经形成了规范的秩序。

本书的内容以石膏头像写生为主，另外还包括胸像和前期辅助训练的教材。读者可根据自己的学习水平和要求，有选择地进行写生训练。

1. 几何模型

各种几何形体的构造可以视为对自然界复杂物体的基本形态特征的概括。

几何形体，结构简单、特征鲜明，是素描造型揭示形体、结构、透视、明暗变化规律的基本途径，掌握了几何形体的构造原理，便更有利于把握造型的规律。

初学者通过单个几何形体的写生，可以了解和掌握素描造型最基本的方法，而通过组合几何形体的写生训练，能进一步掌握整体观察和概括的表现方法。（见图1）

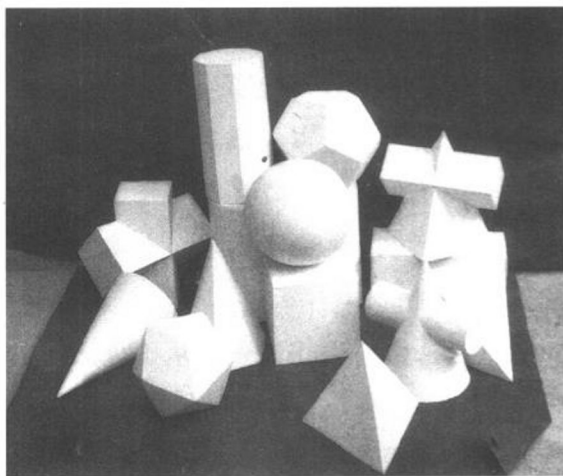

图1

2. 浮雕、柱头

浮雕、柱头等都属于辅助教材。

浮雕的造型优美，相对来说透视变化不太复杂，易于掌握，能促使作画者充分体验形式美，加强对表现力的培养。

柱头是素描基础训练的常用教材。柱头具有文化历史内涵，是建筑艺术的重要体现，具有华丽、典雅、优美等审美特性，通过训练写生，可以促使我们更多地了解历史和社会文化知识，从而进一步加深对形式美的认识和理解。（见图2）

实际上柱头的构造就是几何型的组合，外部增加了一些复杂结构。写生训练是对素描造型基本概念、原理的实际应用，也是造型技法的综合训练。

3. 手足模型

手足是人体重要的组成部分。石膏手足模型静止不动，为我们深入研究结构创造了条件。手足模型的写生，重点是要学会概括表现，因为手足的结构是很复杂的，如果只注意细小局部就很难把握整

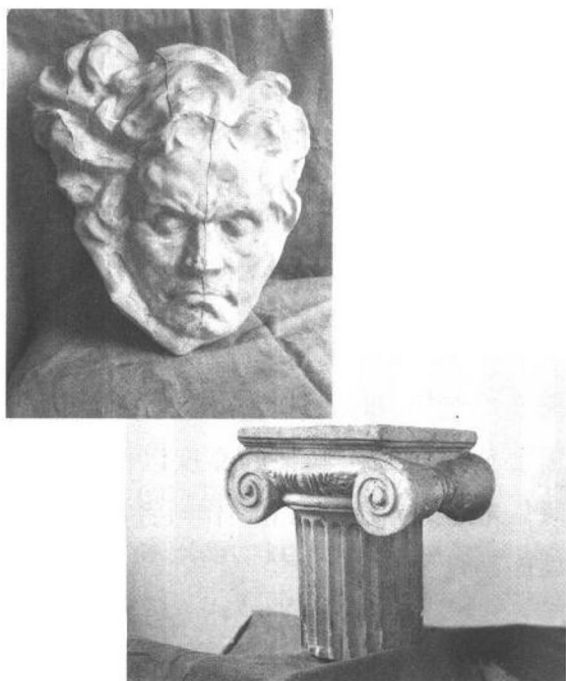

图2

体,也不可能做到概括地艺术表现。训练时应安排不同角度、不同光线等作业多加练习。(见图3)

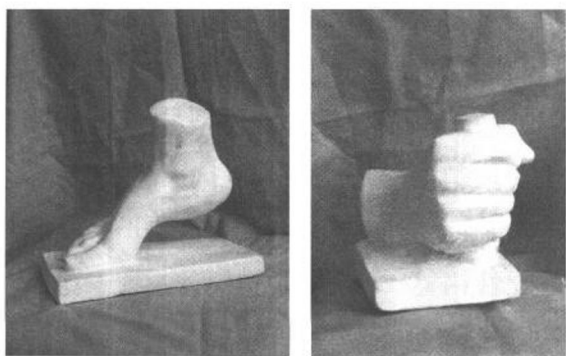

图3

4. 五官模型

五官模型是人物头像的分解局部,供我们逐个地深入研究。模型中大卫头像的五官最典型、最优美,由于放大了尺寸,局部细小的结构都比较清晰。通过写生,可以熟悉和理解五官的基本结构。(见图4)

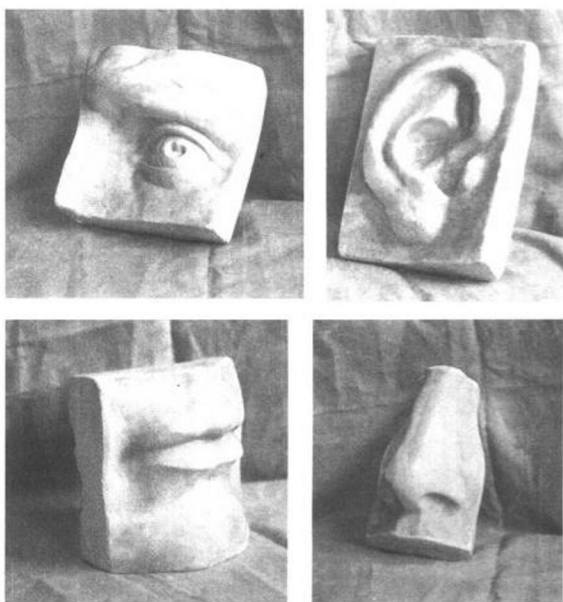

图4

5. 头颅解剖头像

头颅石膏解剖头像模型作为辅助教材,通过写生训练,一方面可以进一步提高素描造型的技巧;另一方面,通过对人头部的骨骼构造的描绘,进一步认识人物头部内在的结构,为以后在石膏像写生中正确地表现比例、结构、形象特征等奠定基础。(见图5)

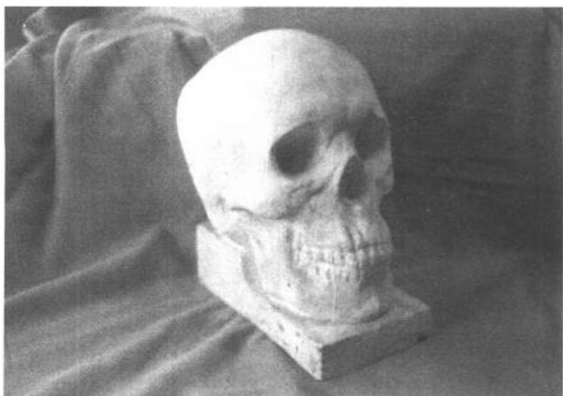

图5

6. 切面像

切面像是将面部复杂的形体切成面、

而原来的基本形体仍保留,复杂的结构用切面来概括、简化。这样能帮助我们 from 整体上来认识对象,以结构线为依据,分析和理解比例、透视、形体结构和明暗变化规律。通过写生训练,建立起体积概念,学会并掌握概括表现的基本方法。(见图6)

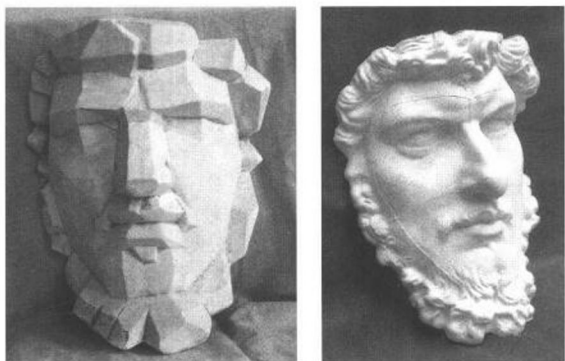

图6

7. 石膏像

石膏像有头像、胸像、半身像、全身像等,初学者开始写生时,最好选择结构简单、构造较为整体的头像入手,逐步进入到较复杂的头像、胸像等。

在进行石膏像写生的同时,应该有针对性地安排辅助教材的写生训练,确实做到有把握了,再选择难度较大的石膏像进行写生。(见图7)

图7

三、材料工具的准备

石膏像写生所需的材料工具与其他内容的素描训练基本相同,只是在使用上应考虑石膏像写生的特点,有些特殊的要求。

1. 画架

在石膏像写生训练中,较多的作业是需要用充分的时间进行深入刻画的,因此需要使用画架。画架的高度以保证作画时,无论是坐还是站立,作画者视线都与画面垂直为宜。

2. 画板

绘图板、写生画夹、加固的厚三合板均可使用,画板表面须平整。一般常用四开画板。

3. 画笔

根据写生训练的目的、要求、作画时间长短来选择画笔。

一般石膏像写生最常用的是铅笔。铅笔从硬到软的变化有各种型号,比较容易把握控制,同时又易于擦拭、修改。尤其适于长期、深入刻画的训练。H—3H等为硬性铅笔,HB为适中铅笔,B—6B等为软性铅笔。

铅笔型号的选择,一是按照训练要求,二是根据纸张的质地。纸张表面光滑、质软,可适当选用软铅;纸张质地粗糙且硬,宜选硬铅。

木炭条,运用自如方便,表现力强。用木炭条画石膏像,既可深入刻画,又能用作短期作业的训练。但是因其质地松软,

只能暂时附着纸面,写生完成后需用定画液固定。

另外,炭笔、炭精棒等各自都有其特殊的性能和表现效果,只要能掌握其性能,均可适当选用。这对素描造型能力的提高是很有帮助的。

注意:炭质工具不能与铅笔混合使用。

4. 纸张

纸张的选择应与画笔相适应。如果使用铅笔、木炭条,且是长期深入作业,可选择质地坚实,表面较粗糙的纸。使用炭精笔、炭精条作画,应选用质地细软的纸张。

纸张种类繁多,性能质地各异,有专用素描纸、绘图纸、新闻纸、包装纸、有色纸、宣纸等,可根据训练要求选择使用。

5. 橡皮

橡皮的种类较多,一般胶质橡皮清除效果较好,不易损伤纸面。现在使用较广的是可塑橡皮,既可清除修改,又可用来处理画面色调,功能较多,而且可使其呈任意所需的形状。

可将橡皮切成菱形,这样就更加便于使用。

6. 定画液

传统方法自制的定画液是用酒精溶松香。还有一种以水稀释乳白胶,喷于画面。这种方法一方面使用不方便,另一方面,时间长了容易使画面变黄。最好选用成品的专用定画液,以雾状均匀地喷于画面。

也有使用生活用喷雾发胶替代,方便快捷且不变色。

另外,最好准备一个“纸笔”,用宣纸、毛边纸卷成后削成铅笔状,以作特殊处理时用。再准备一块柔软的棉布,用作处理画面色调,如处理虚实、深浅等。

四、素描石膏像写生前的准备

1. 训练方法和要领

石膏像写生训练最好从简单的辅助教材训练开始,即使已经有了一些基础,但往往为了解决具体的问题,也要进行辅助教材的写生训练。可根据自己的水平,并联系自身学习素描的目的和某一阶段要完成的任务来安排内容和进度。

(1) 明确目的

每个人的实际情况不同,训练的内容、重点是不同的。要明确不论将来的志向以及从事的专业如何,基础训练的目的都是一致的。石膏像写生是为了学习和掌握素描的造型方法和技巧。

(2) 循序渐进,逐步提高

合理地安排好写生内容,踏踏实实地逐层提高。切不可好高骛远,仅从表面上要求快速度,或靠死磨硬画,画出了一些看似完整的作业,但最根本的问题没有得到解决,也没有掌握到规律,始终是一知半解。还有一种是畏难情绪,认为石膏像太难画,不去作认真思考,又不愿从简单的开始,本来很容易的事,却不去作努力,当然就不会有进步了。这一点,一定要引起重视。

训练应该在真正理解和掌握的基础上逐步增加难度。先从几何型开始写生,明暗关系、形体结构都能画准了,再进入到复杂的石膏像写生。

(3) 反复训练

许多知识的掌握是需要反复练习才能巩固的,只有完全理解了才能算学会。绘画在很大程度上是靠技能、技巧来完成的,手的训练至关重要,必须熟练才能做到手脑协调。

无论是动手作画的能力,还是观察、思维分析判断的能力都是长期训练逐步培养的。这两个方面的能力同样重要,需要反复训练。有许多学生往往图一时新鲜,对新的内容很感兴趣,一遍结束,不论画好画坏,认为画过了就过关了。实际上这种做法对学习是有害的。

(4) 灵活多样的学习方法

长期采用单一的训练方法是不可取的。一方面是由于素描训练原则不允许,素描的学习本身要求全面能力的培养;另一方面单一的重复训练必然会使人感到枯燥无味。

正确的方法是在长远目标确定以后,再合理地安排学习内容,长期作业与短期作业交叉训练,铅笔与木炭条或其他工具分阶段进行训练等。采用灵活的学习方法既锻炼了综合能力,又能有新鲜感,不断使自己产生兴趣。尽可能多地采用不同的训练方法和手段,同时配合静物、人像等素描写生训练,在长期的学习训练中,就

可逐步了解并发挥自身的特长,为将来的专业学习打下良好的基础。

石膏像素描训练与静物、人物素描训练一样,可以采取写生、阅读欣赏、临摹等方法和途径来学习。

① 写生

写生是主要的方法。

石膏像写生训练可依照教材内容的顺序,根据各个阶段的目标、要求等采用不同的练习方法。

· 长期作业

长期作业的写生训练是指以课时计算,用较长的时间对写生对象作深入细致的研究并充分表现。

· 短期作业

短期作业要求在较短的时间里完成作业。

· 速写

速写训练要求在短的时间里,用概括简练的形式,把对对象的感受和认识表现出来。

· 默写和记忆画

默写训练,指依靠记忆和想象把对象表现出来。通过默写可以增强对素描造型规律的认识和理解,培养想象能力,拓展创造思维空间。

② 阅读欣赏

学习绘画重要的途径之一就是阅读欣赏。

阅读包括理论知识的学习,还包括阅读范画。只有认识和理解了,才能画得好。

基础的理论知识一定要掌握透彻,而阅读范画要认真仔细地分析、研究优秀作品,从中领略作者的创作意图和表现技法。

欣赏又分两个方面,一方面是通过优秀作品的欣赏,从中得到美的启示,逐步提高鉴赏水平;另一方面是从自然中欣赏美,提取美的要素,为艺术的表现奠定基础,即古人所说的“师造化”。

③临摹

初学者通过临摹,可直接感受和学习作者在造型过程中所采用的方法和表现形式。临摹,不是照样原原本本地复制一幅完整的画,而是通过临摹解决具体的问题,去认真体会作者的表现意图以及所运用的造型语言。还有一种方法就是选择与作品一样的石膏像,采用相同的光源、写生角度,参考作品进行写生,这样的训练收效更好。在实际写生过程中对作者的表现技巧以及写生步骤、程序、特点会有更真切的体会。

2. 石膏像光源、环境的设置

在素描基础训练中,光线是很重要的因素。对于石膏像写生来讲,同样是这样。有目的地设置好光源、环境,能够帮助我们更好地解决写生训练所要解决的问题,从而更好地达到训练目的。

(1) 石膏像光源设置

石膏像写生一般是采用灯光、室内自然光。然而,石膏像的光线设置往往不一定完全由自己来决定,如在多窗口的教室中光线是相对散乱的。遇到这样的情况,

就需要依靠理解和熟练的技巧。

有的初学者对光线的重要性不理解,在散乱的光线环境中盲目地凭感觉来画,再加上对形体结构缺乏理解,明暗关系又无法准确表现,画起来可谓是困难重重。

光线对石膏像的作用与影响应注意以下几点:

①光线适中

光线太强,石膏像一片苍白,缺少中间调子,而此时若反光不够,就缺少层次对比。光线太弱,明暗对比关系弱,黑白灰层次不易把握。

②光线的角度

一般角度的设置有顶光、侧光、正面光、平行光、逆光等。光线的角度应根据学习要求安排。

若进行明暗素描的写生,以上光线都应该尝试训练。而设计素描写生,一般最理想的光线是室内自然光线,以亮部、暗部的结构都能看得清楚为宜。

③光源与石膏像的距离

主光源距离石膏像近则光线强,黑白灰对比强烈;距离远,明暗对比弱,因受光均匀,交界线处明暗对比弱,石膏像主体调子偏灰。

初学者可以先安排一些灯光作业。在集中光照射下,石膏像明暗层次比较容易看清楚,高光、亮部、明暗交界线、暗部、反光等,以及黑白灰的整体调子比较明确。(见作品《格达密纳塔头像》)

有了一定的基础,找到了一些规律

后,逐步画一些室内自然光下的石膏像。为了训练的需要,各种光线角度均可适当安排一些,多种光线的训练对于造型能力的培养是极其有益的。

(2) 石膏像与环境的布置

石膏像的环境布置是与采光相配合的。

环境的布置对石膏像主体形象的表现起着辅助作用。首先要考虑写生内容与训练要求的需要。石膏像的放置除了考虑高低位置、所取角度、光源外,还要考虑背景的布置。

一般以设计素描表现为主的训练,背景以自然白墙面形成的灰调子为宜。以明暗表现为主、舍弃背景的训练也应如此。

如石膏像处在较深的空间中,背景调子比较深,主体本身得以突出,那就无需衬布。如果背景过于复杂,或太亮、太花等,可用灰衬布衬托,以便于虚实处理。

五、石膏像写生中造型因素的运用以及表现技巧

素描造型的因素有形体、比例、透视、结构、明暗、空间等,石膏像写生同样是运用这些因素来表现,但石膏像的特点又决定了其造型因素具有一定的特殊性。

1. 形体

形体是素描造型的基本因素,石膏像写生对形体的认识和表现尤为重要。形是平面意义的,如石膏像整体或某个局部平面看上去是一个什么形状;而体是石膏像占有的空间,是三维立体的。

2. 比例

石膏像的比例是指石膏像整体的长宽比例,以及各部分局部相互的比例关系。石膏像写生中比例的把握一定要准确,丝毫不能带有随意性。

3. 透视

石膏像中很多比例尺寸都比真人大得多,因此,在近距离写生时,透视比例变化是很大的。这种透视变化一定要通过仔细观察,在很大程度上要靠理解才能把握其规律,这是石膏像写生中必须重视的问题。透视把握不准确,很难取得真实的空间立体感。例如大卫头像由于尺寸很大,在近距离仰视情况下,面部五官与耳的透视变化很大。(见作品《大卫头像》)

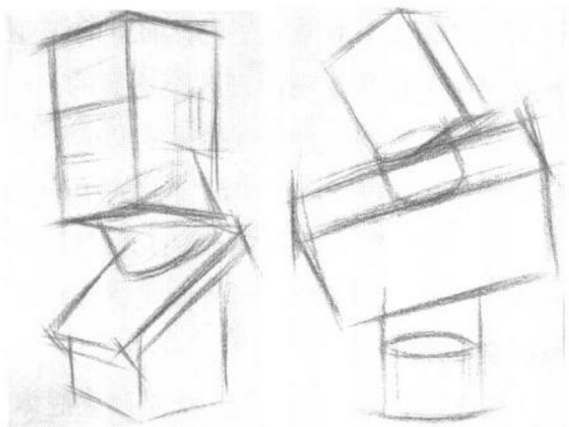
4. 结构

石膏像写生辅助教材、几何模型、切面像等都是为研究和把握结构而制作的。几何化是石膏像写生中认识和表现形体结构的重要途径。再复杂的石膏像,从整体到局部我们都可以将其归纳为几何型的组合,并用结构线表现出来。

石膏像写生不仅要理解和掌握石膏像本身的形体结构,而且还应该学习和了解基本的人体解剖结构知识,即从本质上把握石膏像的形体构造。(见图8)

5. 明暗

一切物体在受光条件下都会产生明暗变化。这种变化是极其复杂的,同一物体受到不同的光线照射,可以产生不同的明暗变化;从不同的角度去观察,又可以感

石膏像的形体分析

图8

受到不同的明暗对比关系。

石膏像在受光条件下所呈现的黑白灰对比关系相对于其他物体要单纯得多，因为固有色是一样的。我们从石膏几何型圆球、正方体上能清楚地看到黑白灰的对比关系，即“三大面”、“五大调”。

石膏像再白，在正常光线下都有灰调子，在写生中一定要认真仔细地观察分析其细微的变化。

石膏像在受光条件下，如光源只有一个，那么，距离光源近的部分黑白对比强，距离远的黑白对比关系弱。前者称作“实”，而后者称为“虚”，相互反射的光形成了柔和而丰富的灰调子。

6. 空间

石膏像是立体的，在其所处的空间中存在空间氛围，写生时要在画面中充分表现出这种空间氛围，即空间感。

(1) 要注意石膏像自身的明暗关系

石膏像各个部位对光线的反射不同，呈现出不同的明暗调子。由于石膏像的固

有色是单一的，因此，黑白灰的对比关系非常清晰。一般明暗交界的地方比较暗，但是要注意，这里的“暗”是有限的，只是在关系对比中比较暗。如果不理解这一点，往往会将其画得很黑，这样就会破坏整体的明暗对比关系，同时也破坏了空间感觉。

(2) 要注意表现环境氛围

空间氛围的营造，一方面是依靠石膏像各个部分近实远虚的对比来表现的，另一方面是依靠环境、背景的处理来表现。一般情况下，石膏像放置在较深远、较暗的背景中表现时，石膏像受光部分较亮，轮廓较清晰明确，而暗部一般要浅于背景，轮廓也较模糊。如果将石膏像置于较亮的白色背景中，那么，石膏像自身的灰调子一定要表现充分，暗部常常深于背景。

表现空间的手段方法很多，必须通过各种训练，逐步地熟练掌握。

六、石膏像写生方法步骤

素描石膏像写生要求从整体着眼，在服从整体的原则基础上，从局部着手，逐步进行，最终完善。也就是说，一幅画从落笔到完成，必须经过由整体到局部，再由局部到整体的循环往复、不断深入的过程，而作者的整体意识必须贯穿于作画的全过程。

石膏像写生总体上分为四个阶段：构思、塑造、深入、调整，其中又分若干步骤。

1. 构思

构思的阶段首先是观察，然后是思考，再确定构图，起稿。

(1) 观察

对写生对象进行全面的审视，从各个方面了解、熟悉对象，取得感性认识，即“第一印象”。

(2) 思考

思考实际上是总体设计预想。首先明确写生训练的目的，再考虑表现什么，怎样表现，用什么方法表现，选择什么样的工具材料合适，最终要解决什么问题等，做到心中有数。这就是思考的过程。

(3) 构图

构图是非常重要的，一定要慎重。可以先作小构图，经过比较，再确定画面的构图。

忽视构图的重要性，养成草率的习惯，对以后的学习会带来不好的影响。

(4) 落幅起稿

起稿要全面把握整体，落笔时，所画的每一个局部都必须服从整体关系需要。

一般是确定了构图后，在比较中确定上下左右各点位置，使各部分的比例关系准确。

2. 塑造

第二阶段是建立基本形体，确定大的结构关系和明暗关系。

(1) 分析

形体的塑造过程同时也是分析比较的过程。首先是空间透视关系的分析，因为

比例、轮廓是平面意义上的，而空间深度的表现是要运用透视原理才能达到的。

其次是结构的分析，结构造型是形体塑造的基础。要在对比中确定大的结构关系，形象结构的表现尽可能地几何化。要概括，局部细节不需要过分突出，但是必须认识和理解到。

形体结构的塑造，实际上是建立立体的空间框架，这一步是极其重要的。一方面要使头部、颈部、胸部的体块穿插关系准确；另一方面要确定好每一个局部应该在什么位置，在整体的基础上有主次地表现出来。尤其是面部五官的比例、位置一定要准确。

(2) 表现

在建立了形体结构的基础上，再从整体出发，围绕明暗交界线，铺大体明暗调子。这个阶段只需考虑石膏像整体的基本形，切不可拘泥于细小的局部。

等到整体明暗关系建立了，再逐层地将局部的明暗关系通过对比表现出来。

要注意的是，暗部的调子一定要统一，应该逐步显现。切不可孤立地只看暗部，并将暗部的结构、明暗关系画得清清楚楚，这样容易破坏整体。亮部的中间调子是最丰富，也是较难画的。从明暗交界线向亮部过渡一定要谨慎，色调一般情况下不能过重。要仔细观察、分析、比较受光面和背光面的关系，中间灰色调的刻画表现应和整体的调子同步。如果感到整体的调子灰，或明暗调子对比弱，那么在明

暗交界的地方可以加强。

3. 深入刻画

经过前面几个阶段的塑造,已经基本形成了大的结构关系和明暗关系,接着就可以进一步深入刻画。

深入的过程应该是整体—局部—整体,即要求在刻画局部时保证整体关系的正确对比。切不可将某一局部一下子画完、画死。

这个阶段首先要考虑的是如何使主体突出,一定要把握好主次关系,然后才能对各个局部进行仔细推敲。写生角度不同,训练目的不同,那么所要突出表现的主体部分往往是不同的。如进行侧面石膏像写生时,面部五官就不能平均对待。有的人只注重面部,而且画得很死,脱离了整体关系,头、颈、胸好像是分开的,这一点必须注意。

深入刻画要兼顾整体关系,并且在逐步完成画面的过程中,始终明确造型的目的以及所要表现的意图。深入刻画绝不是无限制地把全部的细节都画出来。没有主次地全面开花,面面俱到,不仅画面乱,会出现“花”、“平”、“腻”、“散”等情况,而且不能如期达到写生训练的目的。盲目地画本身就是浪费时间,更谈不上艺术表现。

4. 调整统一

调整统一并非是简单地修修改改,实际上调整统一在作画过程中就已在进行了。

经过深入刻画,画面已经较完整充分,这时要停下来思考一下所要表现的意图是否达到,再与自己最先产生的第一印象相比,看看效果如何。

如果说前面的阶段主要是动手的话,这一步更多的是要求动脑。

(1) 提炼

要考虑整体的关系是否正确,如不理想,就需要进行概括地处理。

还应考虑主体是否突出,如突出不够,一是可将周围部分和背景减弱,另外可以加强主体部分的明暗交界线。

以点带面地将一些能更好地表现主体的局部再进行加工,尤其是一些微妙变化,使刻画更加充分。

整体调子的处理非常重要。往往初学者为了让石膏像画出来是白的,不敢画,结果却恰恰相反,动一笔石膏像都显得脏,这是不理解调子的原理所致。应该是认真地思考大胆地画。

另外还可以通过试验来帮助理解:石膏像在室内,当窗帘打开时石膏像显得很白很亮,但石膏像有明暗关系;窗帘大部分拉起来,只留一点光线,这时房间变得很暗,石膏像也显得很暗,但是石膏像的明暗关系仍在(极强的光线和没有光除外)。正常情况下,光线的亮、灰、暗等无论怎样变化,石膏像黑白灰关系还是存在的。

懂得这一点,问题就清楚了。要想使石膏像白,你就必须努力找准明暗对比的

关系和整体的调子,仔细对比,大胆画,反复调整。

(2) 取舍

为使画面在表现上生动强烈,还应该进一步考虑取舍的问题。写生不是照搬对象,而是要达到艺术表现这样一个根本的目的。这就必须通过加强与减弱,保留和舍弃,概括、综合等艺术手法的处理,使所要表现的对象主体更加突出,形象更加生动,特征更加鲜明。(见作品《伏尔泰头像》)

多余的部分、对画面的表现毫无作用的,都可以减弱或彻底舍弃。这就需要认真学习 and 借鉴优秀作品中成功的艺术表现手法和技巧,在写生中进行尝试、研究。

七、常见石膏像的简介及表现要点

1. 阿格里巴头像

古罗马大理石雕刻阿格里巴像作于公元1世纪初，现存于法国巴黎卢浮尔博物馆。

阿格里巴（公元前63年—12年），著名的罗马将军和国务活动家，出身贫民，精于文韬武略，是一个意志坚强、屡建成功的军人。

阿格里巴像雕刻精炼概括，整体感极强。写生时，应该将重点放在整体的把握上，正确把握比例、透视的关系，力求准确生动。阿格里巴的形象特征非常明显，在形体塑造过程中，体积、结构要求表现充分。

2. 阿里斯托芬头像

古希腊雕刻，原作为青铜像，作于公元前2世纪，现藏于意大利那不勒斯博物馆。

阿里斯托芬曾被误传为“海盗”，也有人称此像为哲学家塞内卡。另一种说法依据雕像的制作年代和表现手法，断定其为希腊杰出喜剧家阿里斯托芬。

雕像人物目光深邃，身体前倾而扭转，面部肌肉松弛，散乱而稀疏的头发紧贴前额。雕刻家以无与伦比的精湛技艺塑造了一个刚毅坚强的老者形象。

写生时，必须准确把握头、颈、肩部的关系。在服从整体的基础上对局部细节的刻画要深入、精细，对每一个起伏关系都必须关注，在对比中分析主次、虚实的关系。注意局部的刻画要服从整体关系。

3. 马赛曲战士头像

马赛曲战士是法国巴黎凯旋门群像高浮雕《马赛曲》的局部，作于1832年—1836年，是19世纪初期法国著名雕刻家吕德（1784年—1855年）的代表作。

《马赛曲》又名《1792年志愿军出发》，反映当时法兰西人民奋起保卫祖国、抵抗奥国侵略的主题，作品表现出战士激昂的斗志，是力量的象征。人物动势强烈，目光炯炯，形象特征极其鲜明。

写生训练中，要准确把握整体的动势，表现力度，表现气势，通过对形象特征的细部刻画使人物的精神世界得到充分展示。必须注意大的体块关系。注意虚实关系的处理，若过分虚，则画面人物力量感不够、太实或局部过分刻画，则人物气势不充分。

马赛曲战士无论是造型还是精神的表现，都堪称经典。如果时间允许，可以选择不同角度或用较长时间进行训练。

4. 阿里亚斯头像

阿里亚斯为希腊雕刻，现藏罗马卡匹托尔美术馆。

阿里亚斯雕像造型典雅，人物娴静端庄，微微低着的头转向一侧，优美动人，秀丽的头发雕刻精细，表现了传说中女神的善良、美丽与智慧。

在写生时，首先要把握好主次关系。一般情况，很多石膏像都是以面部为主，而阿里亚斯石膏像是以头部的额前部分为主，因此这样的训练一定要克服概念化的程式。其次要把握整体，处理好前额的虚实，微微张开的口，以及向前倾的头。

5. 米洛斯的维纳斯头像

维纳斯雕像（约作于公元前1世纪）发现于米洛斯的山洞中，作者阿历山德罗斯，作品现藏于法国巴黎卢浮尔博物馆。

在希腊和罗马神话中，维纳斯这位美与爱之神已成为全部女性美的典范。

维纳斯头像是从全身雕像上翻制的局部。

写生中最重要的是做到比例结构的准确。石膏像造型优美，对于初学者来说是有一定难度的。一般是在掌握了基本造型方法后再进行写生为好，这样可以把精力集中于表现美的形式语言上。

6. 朱理·美弟奇头像

雕像作于1520—1534年，现存于佛罗伦萨圣罗比索教堂。

石膏头像是全身雕像的局部，是广泛用于素描写生的教材，造型优美，富于个性。写生训练中，无论是以结构造型为主还是明暗造型为主，或者用其他造型方法，该石膏像都可以说是较为理想的训练教材。写生要点是局部的刻画一定要服从于整体。主要的部分是头部，而底座部分要虚，甚至以简略的结构线来概括。

7. 伏尔泰头像

雕像作者是法国雕塑家乌东，作品完成于1781年，现藏于法国巴黎和原苏联列宁格勒。

石膏头像是全身雕像的局部。

伏尔泰是18世纪法国伟大的哲学家、批评家、戏剧家、历史学家和社会活动家。

写生时，首先要把握住基本的形体关系，抓住形象特征。在整体的基础上，充分刻画细部，尤其是面部细微的关系变化。人物的表情神态是写生的难点，要求要准确。