

青少年美术技法基础教程

基础教程

石膏头像

8

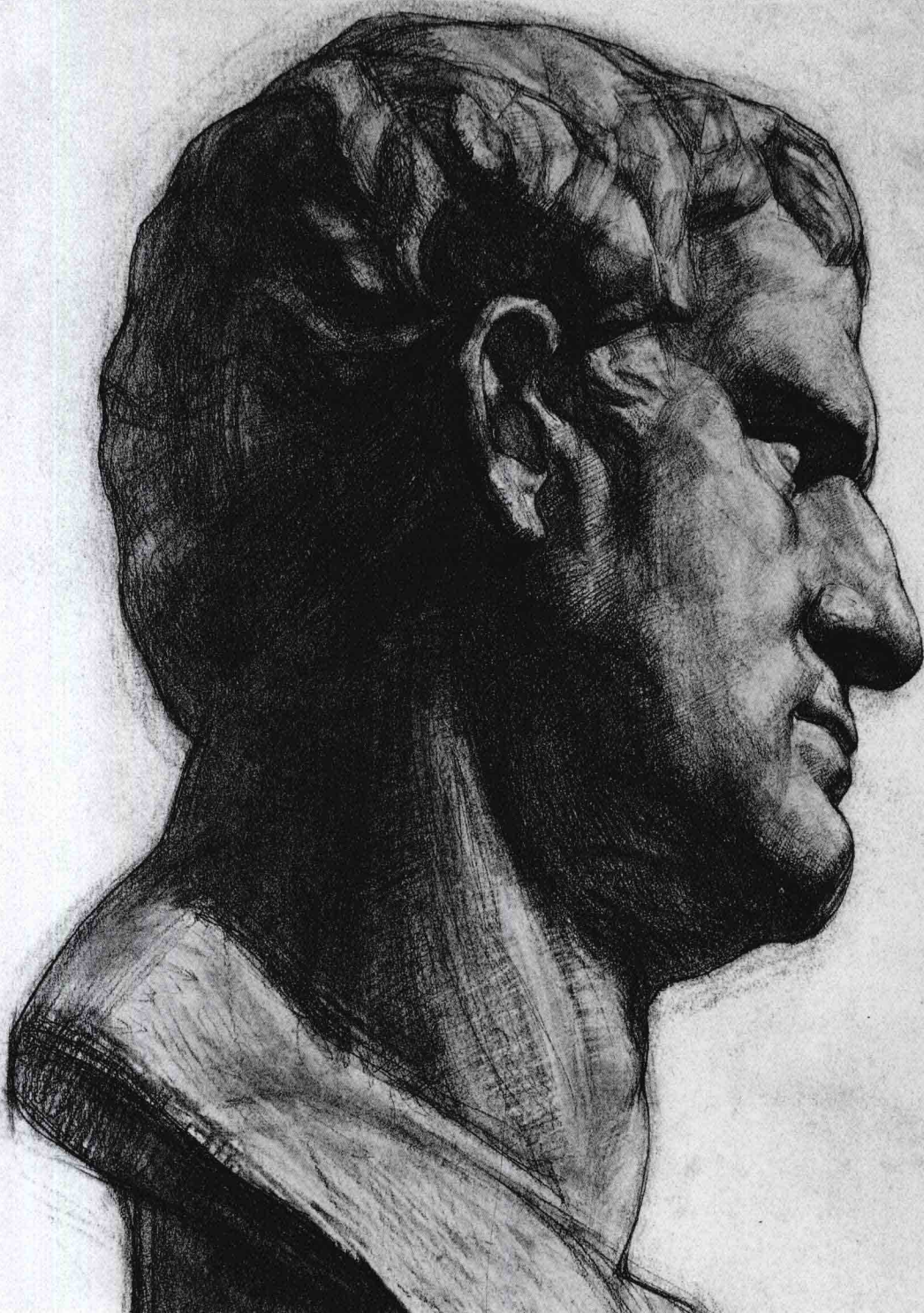
名师推荐

吴庆扬 杨勇 著

■ 美术培训班教材

■ 美术特色高中教材

■ 美术爱好者自学教材

西泠印社出版社

石膏头像

目录

- 石膏头像写生要领 / 3
- 作画步骤要领 / 4-5
- 朱理诺(小卫) / 6-7
- 马 赛 / 8-9
- 朱理诺(小卫) / 10-11
- 塞内卡(海盗) / 12-13
- 伏尔泰 / 14-15
- 阿格里巴 / 16-17
- 优秀作品赏析 / 18-40

前言

当今社会是一个高速发展的社会，社会急需大量高素质的艺术类专业人才，艺术教育已成为一种重要的素质教育形式，它也是提高青少年人文素养的重要手段。作为艺术教育工作者，我们意识到自己的社会责任，觉得有义务把自己丰富的教学经验和实践经验为绘画爱好者提供必要的帮助，于是组成以尤再进为主编，金道红和吴庆扬等为编委的写作班子，精心编写了这套基本入门丛书。

编者以多年的教学经验，在书中总结出一套深入浅出、行之有效的训练方法，并结合相关艺术知识点，强调艺术素质及专业兴趣的培养，提高学生的自学能力。本书共分10册，从最简单的几何体、静物到石膏像、头像，色彩等相关内容。本教程深入浅出、循序渐进地设置了不同的课题和练习，规范而系统地介绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识，使绘画爱好者少走弯路，尽快掌握绘画基础知识和技能，为早日考入大中专艺术院校，成为素质全面、富有创造力的专业人才打好基础。

石膏头像写生要领

素描训练是个漫长的过程，石膏头像是其中一个重要环节。学画石膏头像，目的是训练学习绘画者眼睛的观察能力、脑的形象思维能力、手的表现能力，是为了给学习绘画打下一个扎实的造型基础，就如大厦的奠基石一样。近年来，美术院校的美术专业招生考试的试题中较多的是素描石膏头像，其原因是画石膏头像，能比较准确地测试考生的造型能力和艺术素质。编写此书的目的之一，也是为报考大中专美术院校考生作考前辅导之用。

全书对一些经常容易考到的石膏头像素描，作了详细的步骤图分析，又在最后一个章节里补充了不同角度的示范作品。为了便于学画者进一步学习不同风格的技法，特收集了许多优秀作品，以便临摹。

素描是一门研究工作，一直以来都是以控制画面为目的。控制形体结构，控制虚实、空间，以至更高一层次的控制构成、节奏。石膏头像是我们进行素描训练的必要手段，其造型准确而生动，结构清晰。色调统一其训练造型能力的有效方法，素描的表现方法很多、石膏头像的写生也有很多技法，归纳起来有以下几种：

以线条为主的结构画法：

通过线条准确地表现石膏头像的结构关系，和形象特征，然而运用线条必须处理的线条的疏密、精细等关系。

以面为主的明暗画法：

用这种画法表现对象的体积及画面的空间有独到的效果。它利用黑白灰关系来塑造对象的体积结构，在运用时要特别注意明暗调子的层次感，即调子的强弱变化以避免画面“灰”“脏”“平”；同进还要注重明暗调子的概括性，以免出现“碎”“乱”的画面效果。

线面结合的画法：

这种刻画方式从某种程度上弥补了用线条或调子在表现过程中的不足，为我们提供了更灵活的表达方法，是在学习素描时常用的技法。

整体抓形

认识的改变：

从学生学习素描开始，一直到石膏写生，形体准确性要求这么高也是出乎他们想像的，因此如何正确地导入他们找到石膏头像的感觉是很重要的，概括起来就是一句话：就是把“复杂的想成简单的”，把一个复杂的石膏头像变成几何形体组成，但并不是要把它画成这样，而是你在观察时候要这样想，写生其实就是把对象绘声绘色画到纸面上，当我们看到一张白纸时，在还没有画上时就要想像出物体在纸上的形像。

概括的重要性：

在写生时，我们第一步所要做的是构图，构图就是物体在画面上找到长方体的位置安排，我们以画《阿格里巴》为例，我们首先得把它看成一个长方体，然后在纸面上找到长方体的位置，多次比较，看看这样安排是否适当，这样的长方体是否很象对象，当比较准确后，再分析下去，把它看成由四个体块组成的一个整体。开始是很概括的，没有画出具体的细节部分，但也能反应出画得与对象像不像，这时候用线要轻、要松，线条要流畅，但是要有厚度，能使人感觉到体块感。

形体结构分析

当打好最基本的形体后，我们就需要进一步深入阶段，画石膏就像石匠雕石狮子，先得概括这个要做的作品是什么形状，然后找一块石料把它加工成这样。先用大的工具进行切面，雕出大体块形体后，再用小的工具加工。在形体结构深入的进候也是这样的，先画大的形体，再对具体的每一个五官进行塑造，建立体感，并且联系以前学过的五官及解剖的知识，先用切面来观察思考，再分析出它们结构的转折穿插关系。我们始终认为，观察思考是很重要的。你在头脑里必须有一定的形体，这样你在纸面上你才能把它给体现出来。

深入塑造阶段

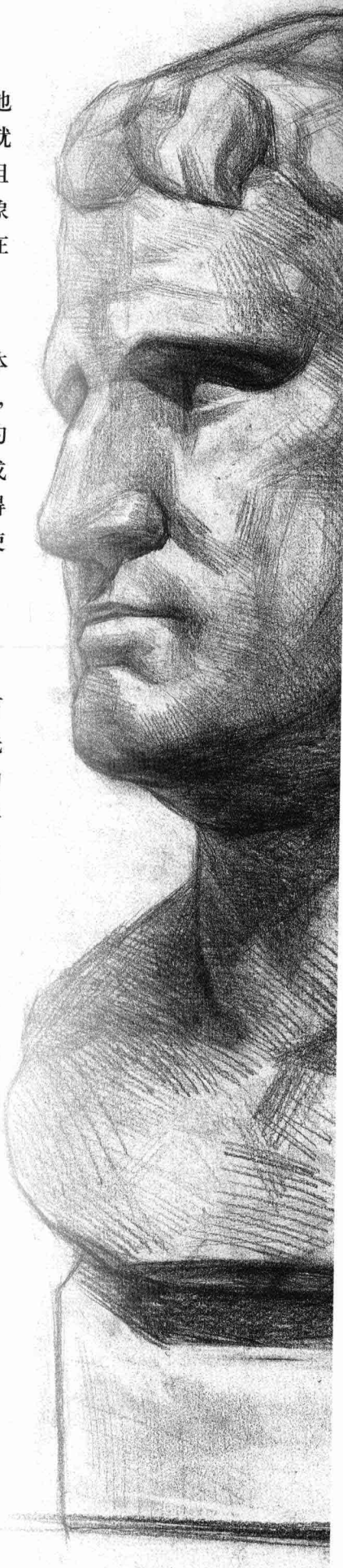
石膏的深入塑造没有捷径，关键是多下功夫，所以要进行一定量的写生作业，在写生时，随时参照范本，找到注意的地方，开始可以画灯光作业，石膏像也可以先画一些简单的、整体一点的、难度相对小点的，例如《阿格里巴》、《伏尔泰》等，当能掌握灯光写生后，可以进行自然光作业，自然光作业比较重要因为考试时就是自然光作业。写生时可以尽量做到光统一，光线不统一时学生就很难处理石膏像上的结构关系。

调整概括阶段

了解高手的处理和深入，以便自己有更直观的感受。

学生对照同一角度的范本进行调整，这样也很直接，有时可以达到临摹效果，关键是要多观察、多思考、多比较对象和范本，以便于工作能寻到答案。

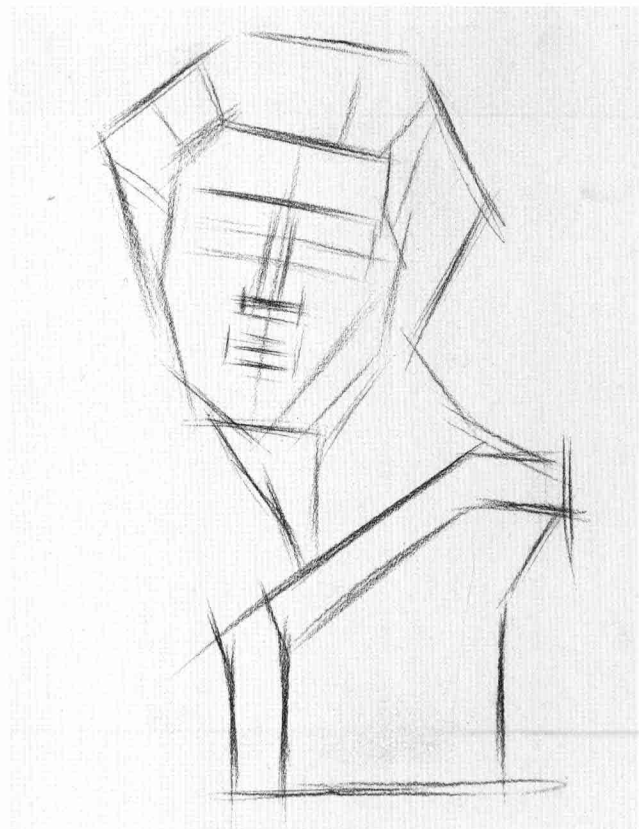
当我们找到标准后，就可以对画面进行调整，要遵循和谐统一的原则。暗部统一而透明，明暗交界线要画的丰富，各体块之间穿插要合理，轮廓线虚实得当，空间感和立体感要强。

这幅大卫作品，作者画得比较深入完整，整体关系处理得很好，体质感和空间感受都很强，五官塑造得生动而准确。

作画步骤 朱理诺(小卫)

步骤一：定出构图的位置。运用中轴线、和水平线、辅助线画出大形体。

步骤二：分出头部、颈部、底座的结构关系，把每一个体块的特征表达出来。

步骤三：概括整个石膏像的亮部与暗部两大块面，把握两大块面之间的体积转折关系，强调五官作为造型中心来塑造。

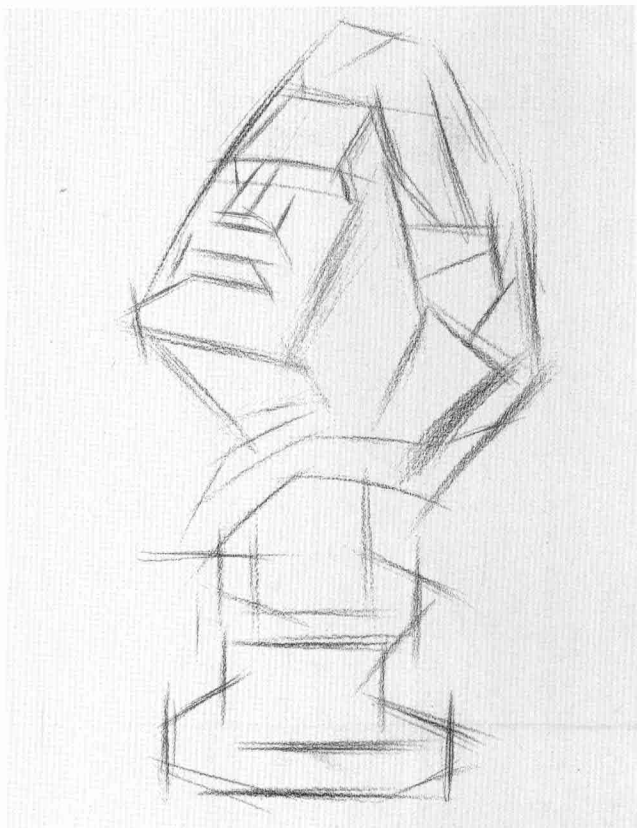

步骤四：在整体的把握下，刻画每一体块的具体细节。表现体积与空间的关系。

步骤五：小卫的头发比较碎，是比较难处理的，在整体塑造的过程中，要概括头发的体块关系，调整整个画面的明暗关系使整体感更加突出。

作画步骤 马赛

步骤一：注意透视关系、用中轴线描出仰视的角度，用直线画出大关系。

步骤二：准确分析每个体块的结构关系，注意主次关系。

步骤三：用笔辅出大的明暗调子。着重塑造五官。

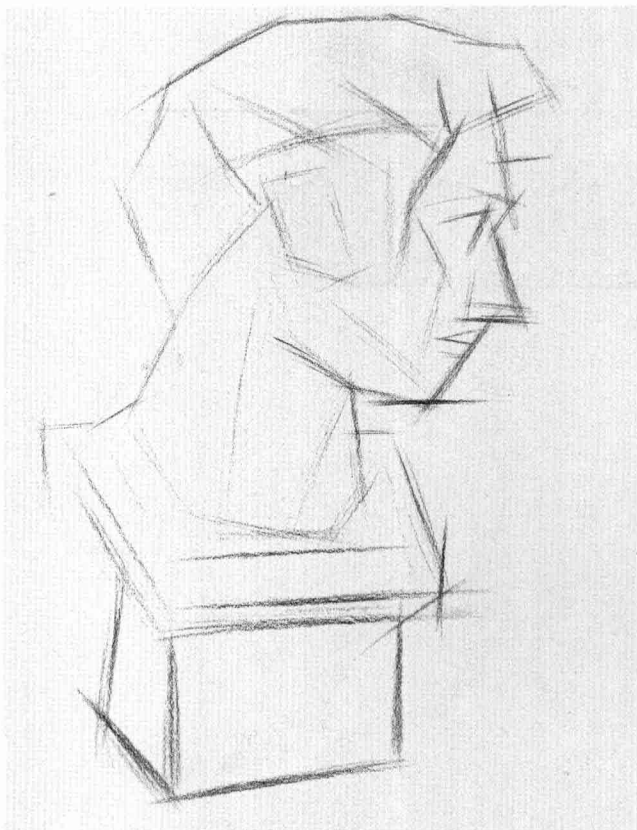

步骤四：深入刻画马赛的每一体块的具体细节。增加画面的空间和体积关系。

步骤五：调整画面的暗部与亮部的关系，处理好头发、脸部与五官的主次关系，免得喧宾夺主。暗部要调整得透气而生动。

作画步骤 朱理诺(小卫)

步骤一：注意小卫的动态关系，用大轮廓描绘出小卫的基本形。

步骤二：深入分析五官及主要结构的转折关系。

步骤三：先铺大关系。再对主要部分进行局部塑造。

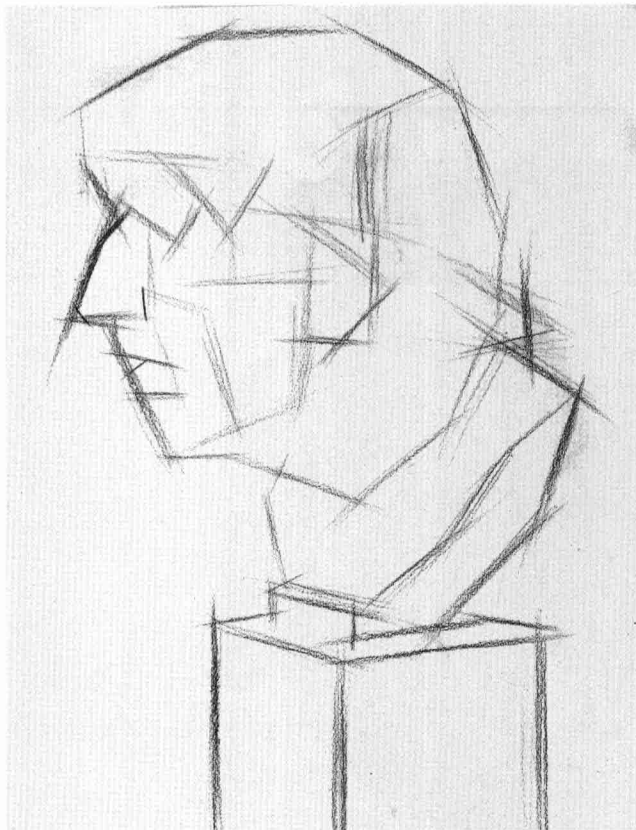

步骤四：把头发处理成大体块，深入刻画五官及面部与颈部的穿插关系，增加底座的体积感。

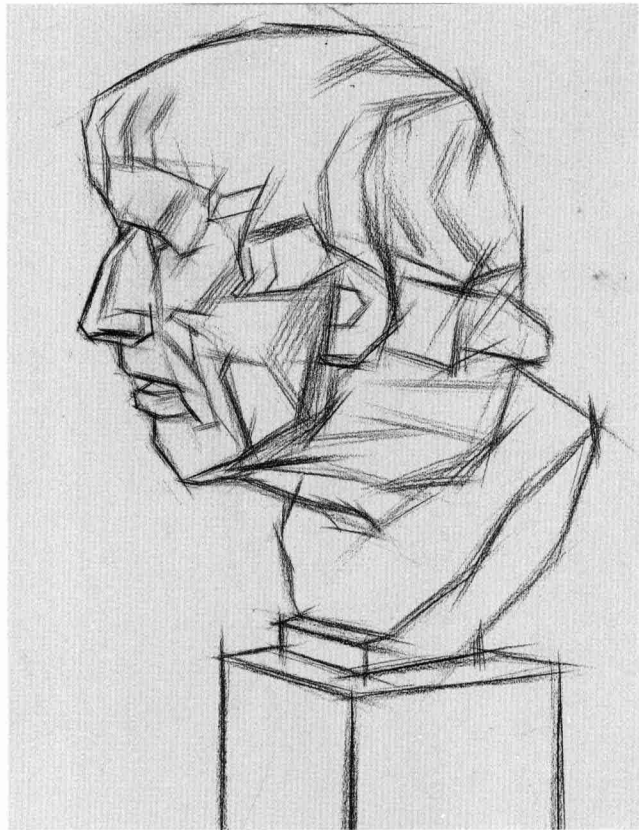

步骤五：进一步刻画五官，加强明暗交界线和轮廓线。边缘线也很重要，调整时要注意强化暗部，弱化次要部分，统一亮部，处理好各亮点之间的主次关系，最后主意调整好轮廓线的虚实关系。

作画步骤 塞内卡(海盗)

步骤一：先观察整个石膏像用横线分出头部、颈部和胸部及基座再确定大的轮廓线。

步骤二：进一步调整体形，其体分析出每一体块关系，重点刻画五官的结构关系。

步骤三：找了大形的明暗交界线，分清明部和暗部从明暗交界线出发，用大底色统一暗部。

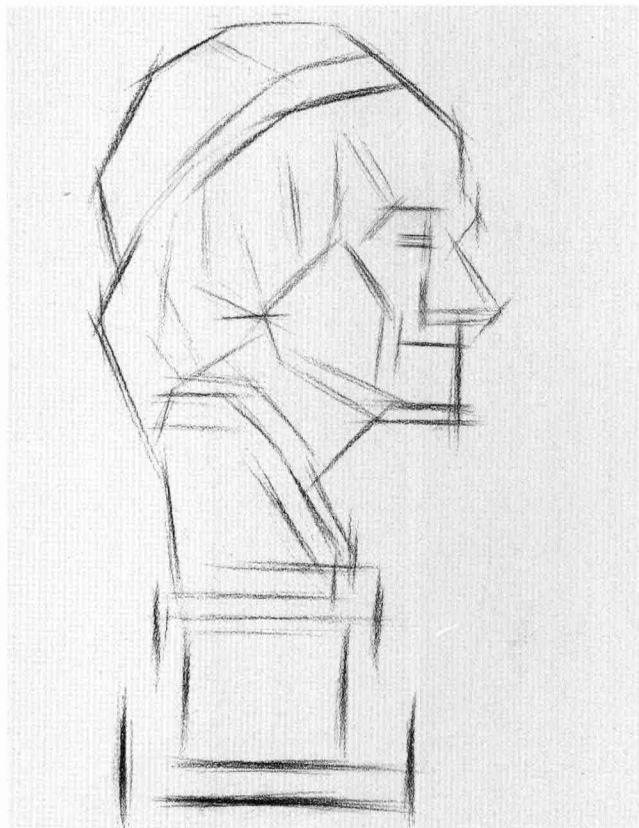

步骤四：深入刻画每一细节、但不能破坏整体关系，五官作重点刻画，但明暗交界线和主要线路构线也要作重点塑造。

步骤五：进一步对各个细节刻画注意笔触的走向，强调明暗交界线的关系。统一对暗部一些小亮点进行弱化处理，注意边缘线的虚实关系。调整头发的虚实关系。不要对每一节头发都面面俱到，做到高度概括，进一步审视头、颈胸及基座的穿插关系。

作画步骤 伏尔泰

步骤一：画出伏尔泰的基本形。注意头、颈、胸的比例和组合关系。

步骤二：在大体块关系的基础上分析出主要的体块关系。

步骤三：运用明暗画出大关系，深入刻画五官及明暗交界线的穿插关系。

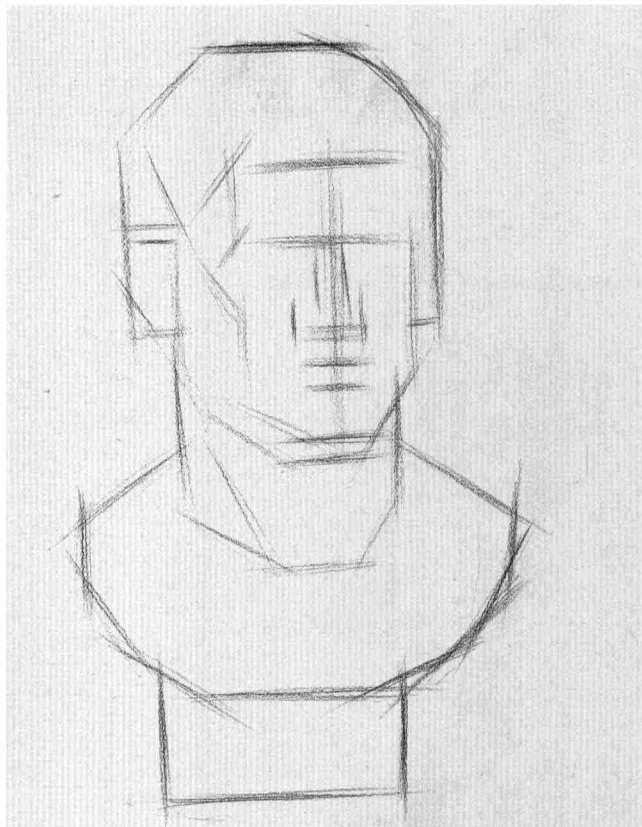

步骤四：整体深入刻画阶段，在大关系确定的基础上，每个体块者需要局部塑造。

步骤五：调整统一画面，做到黑、白、灰明确，主次清楚、轮廓线完整，暗部要统一。明暗交界线的结构穿插要丰富完整。

作画步骤 阿格里巴

步骤一：构图，用中轴线确定对象的动态用左右垂直线和上下横线确定对象大的形体。

步骤二：找到明暗交界线和投影，分析其结构的关系。

步骤三：分清明暗两大面，暗部用线排一遍。从明暗交界线入手，对五官进行局部刻画。

步骤四：可从鼻子入手，抓住鼻头接着是眼，塑造颞骨和眉弓，再塑造口下与嘴唇的厚度、把握好额前头发与面部的、关系。建立大的体感和空间。