

21世纪美术教学丛书

总策划 郭振山

同心出版社

刘建国 著

写生技法

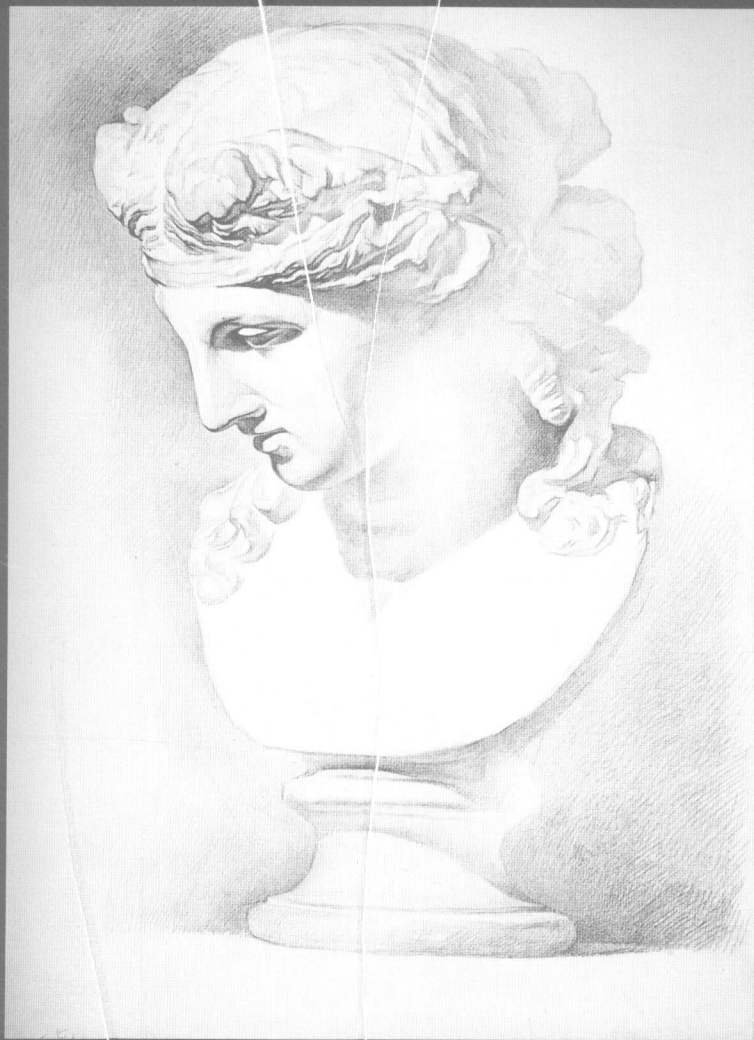
石膏头像

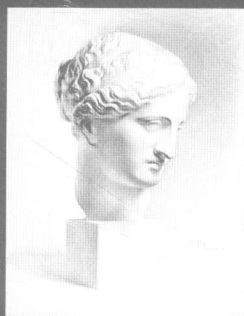
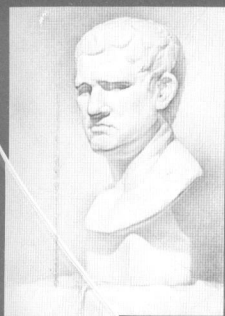
Art Education Series
for the 21st Century

石膏头像写生技法

SHI GAO TOU XIANG XIE SHENG JI FA

21 世纪美术教学丛书

刘建国 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏头像写生技法 / 刘建国著. —北京: 同心出版社, 2008. 1

(21 世纪美术教学丛书)

ISBN 978-7-80716-372-5

I. 石… II. 刘… 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 (2007) 第 120804 号

石膏头像写生技法——21 世纪美术教学丛书

出版发行: 同心出版社

出 版 人: 刘霆昭

地 址: 北京市建国门内大街 20 号

邮 编: 100734

电 话: 发行部: (010) 85204603 (外埠) 85204612 (本市)
总编室: (010) 85204653

E-mail: txcbszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京市燕山印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2008 年 1 月第一版
2008 年 1 月第一次印刷

开 本: 889×1194 1/16

总 印 张: 40

总 字 数: 790 千字

定 价: 160.00 元 (共 10 册)

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

引言

素描(drawing)是绘画种类之一,也是最基本的绘画形式。因为它是观察、表现形象、理解形体、明暗关系、质量及空间感觉的艺术,而这正是造型艺术最基本的构成因素,所以素描被当做学习美术的基础训练科目,被古今中外许多艺术大师称为“一切造型艺术的基础”。

素描是美术入门的途径。在素描训练中几乎包含了造型艺术的所有基本课题,如科学的观察,艺术的概括,对形体、空间、光、质、量的把握与表现等。

以石膏像为写生教材进行素描基础训练,在欧洲已有数百年的历史。早在18世纪,它们就已形成了较为系统的从石膏像写生起步的素描训练体系。在我国,自从“西学东渐”运动引入西方的美术教育体制以后,也承袭了一套石膏像写生的技法。今天,随着我国美术教育的长足发展,在素描基础训练中,无论是选取的教材,还是采用的教学方法都处于不断变革、更新的状态中。我们的现代意识对石膏像素描的学习方法有了充分的认识和研究的渴望。

长期的实践证明,选用石膏像写生的确有其他训练手段所不具备的优点。

首先,对初学者来说,各种形态固定的石膏像为他们提供了稳定不变的描绘形象,有利于不受时间限制地、更从容地进行分析 and 研究。初学者可以根据自己的要求,在画面上做反复的修正和推敲。石膏像写生无疑是一种较理想的训练手段。

其次,石膏像具有色泽洁白、单纯的性质,比起其他物象来,它舍弃了色彩变化的因素。而且石膏像也不存在质感上的复杂变化,能呈现出明确的轮廓和体积感。这就使得初学者能集中精力于写生对象的结构、形体和形象特征,不致受更多外在因素的影响和干扰,这是石膏像得天独厚的优越之处。

现在,美术院校所用的石膏像教材大都是历代西方雕刻巨匠的著名雕塑艺术作品。它们取材于古希腊神话、圣经故事或著名的历史人物。这些作品体现了艺术家深厚的艺术表现功力和高尚的审美情趣,它们精练地概括并体现了人物的形体结构和解剖关系。

素描是造型艺术的基础,对石膏像形体的把握能力也往往反映出造型能力的高低,所以许多美术院校都把石膏像写生作为入学考试的试题。可以说,它是初学者步入艺术殿堂的阶梯。

我们从艺术史上的一些著名绘画大师的经历中也可以看出,他们都具有坚实的造型基本功力,而其中许多人都经历了石膏像写生的严格训练。由此可见,无论是对造型知识、技能的掌握上,还是对造型艺术的全面理解上,今天石膏写生仍然有其重要的意义。

素描训练要作为造型的基本规律来研究和学习,而不能作为某种手法与趣味、风格和流派来学习。样式主义与风格化的学习态度是不足取的。在我们能够运用造型因素去表现我们的意图之前,首先应学会能够深刻地观察与认识造型对象。对基本规律的深刻把握与早期训练的严谨性是分不开的,它将深刻地影响着艺术家将来的面貌。

没有学术素养,没有对造型基本规律的深刻认识与把握,就不可能在艺术上有真正的建树。任何急于求成、心浮气躁的学习态度都是有害的。

本书将就石膏像写生的基本训练目的、要求以及方法分别加以撰述。有关的技法讲解将通过若干实例来说明,力求能作出较为清晰、透彻、由浅入深、通俗易懂的说明,使之成为一本素描入门的必读教材,从而为提高美术爱好者的绘画水平献上微薄之力。

目 录

素描的概念	1
石膏像素描训练中的工具材料和 作画常识	1
一、辅助工具	2
二、基本技法	3
石膏像写生的方法步骤	4
一、观察构思构图阶段	5
二、形体结构分析阶段	6
三、深入刻画形体塑造阶段	7
四、调整统一阶段	7
五、步骤练习	9
石膏像素描不同的表现形式	22
一、结构素描的方法与要点	22
二、明暗素描的简介	23
作品赏析	24
课堂习作精选	45

素描的概念

素描是造型艺术中研究客观世界一切物象造型本质的科学。

素描是一种单色造型的艺术形式。在具体研究素描的实践问题以前,我们先来简略地探讨一下它的某些基本概念,这对于了解素描的实质和性质、方法和规律都是非常必要的。

世界上关于素描的概念、素描与绘画的关系以及造型的起源的记载最早出现在中国。远在三千多年前,中国最古老的典籍里便有了对绘画及素描的记载。

绘画是认识世界的一种手段。素描本身包含着绘画造型所具备的基本规律,因而是造型能力的基本功,是用以锻炼观察、认识和表现物象的形体、动态结构特征和明暗关系,进而去显示物象立体特性的基本语汇。就如同旋律是音乐艺术的基本语汇一样,世界上不存在“没有形象的造型艺术”。我们借助素描训练来掌握造型的基本法则,它是造就画家专业技巧的重要内容。

素描是一种绘画形式,由于素描涉及到许多绘画的基本问题,所以人们普遍认为素描是绘画的基础,许多人都把素描当做绘画的基本功。

那么,到底什么是素描呢?有些同学说用铅笔画的画、用黑颜色填的图就是素描,这种说法是不科学的。素描一词的含义是指单色画,简单地说就是借助于单色线条或块面来塑造形象,是对客观事物的形态和结构特征作朴素描绘的绘画形式。作为初学者,一开始就应懂得:如何在描绘对象时发掘、提取各种造型美的因素,这就需要持有正确的观察方法和表现方法。掌握造型能力,这是素描学习的核心问题。当然这种造型能力并非纯客观的抄袭,因为任何艺术品都有作画者的审美观点和不同的艺术表现方法。

学习素描是为了训练专业人员的视觉,是对审美素质、认识艺术表现规律、写实功力的全面培养和训

练,是解决造型手段的方法。

学习素描不是训练模仿家的眼睛和纯熟表现手段的手头功夫,而是教你如何感觉、如何认识和如何表现这种艺术。正是由于这一点,素描才在视觉艺术中、在艺术家的培养过程中、在基本功训练中占有突出的地位。布鲁达斯说过:“务必用感觉和本质的融合来正确掌握对象在形体上的要领,并表现出它实质上的造型关系。”这才是正确认识素描和画素描的目的。素描是学艺,同时又是艺术。

达·芬奇也说过:“所谓素描,不是只追求自然的作品,而是超越了自然所形成的东西。”

当我们对素描有了一个基本了解之后,就自然会问道:素描对于绘画到底有多大作用呢?

素描作为绘画造型艺术的基础,受到人们的重视。它对于认识和理解客观对象、培养正确的观察方法和工作方法、锤炼艺术语言和探索诸般艺术规律等均具有头等重要的意义。通过系统的素描训练,能够不断提高一个人的艺术修养和绘画素质,还能锻炼人的形象思维能力,所以它是艺术入门和不断进取的必由之途,是从艺者必不可缺的基本功。

我们都知道没有坚实的素描基础,没有准确熟练的写实能力,就不可能进行较高艺术造诣的绘画。当你开始正规学习绘画时,特别是在最初的几年里,打下坚实的素描基础,对于绘画能力的提高和发展是十分重要的。

素描与各种类型的绘画形式有着密切的关系,它们往往互为补充,相互促进。素描的思维方法、审美趣味和表现技术很明显地影响着其他画种和创作风格。什么样的素描表现方法,必将导致相应的绘画形式。大部分作品中,凡是绘画性的问题都源自于素描。

我们学习素描的目的就是为今后艺术创作实践准备基础条件。

石膏像素描训练中的工具材料和作画常识

不同工具材料具有不同的表现效果。在基础素描训练中,首先要熟悉常用的工具材料,以利于造型训练和对基本技能技巧的掌握。

我们知道画素描的工具很多,如铅笔、炭笔、炭条、钢笔、毛笔等,几乎所有的工具都可以用来画素描。作为初学者,开始时用什么工具最好呢?初学素

描者应采用较容易控制又便于修改擦拭的铅笔。炭条、炭笔质地松软、线条既粗又黑且不易掌握，一般用于短期人像写生；钢笔、毛笔要求下笔准确，不易涂改，初学者均不宜使用。应在有一定基础后，再根据绘画内容的需要和自己的喜好选用其他工具。

铅笔：铅笔的特点是色调层次丰富而细腻，易固定、易擦拭、易修改，便于层层深入刻画。在长期作业中能发挥其精确造型的长处，通常作为专业美术学院初学者的首选工具。（见图1）

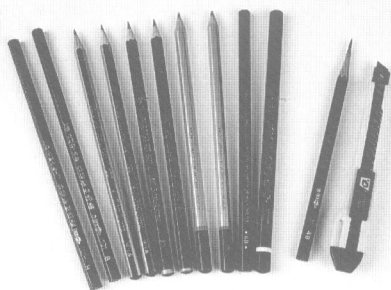

图1

铅笔大体上分软、中、硬三种类型，软性的指B~6B，最软还有8B的，B是英文黑浓度（black）的字母缩写；HB不软不硬较适中；H~6H为硬性笔，H是英文硬度（hard）的字母缩写。作为基本练习，铅笔以2H~4B为适（画暗部用较软的，亮部用较硬的）。铅笔的特点是可以画得比较细致，在画不同调子时应选用浓度合适的铅笔。

炭笔：炭笔的笔芯较粗，其质地较铅笔软。颜色深、附着力强、色阶调整相对困难，并难于用橡皮擦净，不易修改，常常弄污画面。由于笔芯较粗，线条粗细不易控制，在基础素描训练的初始阶段不宜采用。有一定经验后方可使用。（见图2）

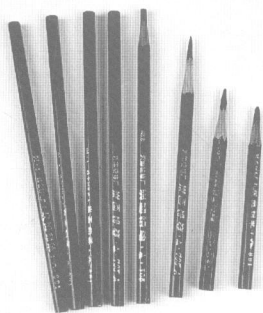

图2

木炭条：木炭条一般以柳条烧制而成。质地松

软，使用方便，表现力强。既可表现强烈的黑白对比，又可表现柔和的色调；既适合表现以线为主的结构造型，也适合表现层次丰富的明暗光影。同时，便于擦抹修改，较铅笔画得快，木炭条是基础训练和素描创作时普遍采用的工具，一般适宜选用质地较结实、平直均匀、粗细适中的。（见图3）

图3

多层次深入刻画较难，适于一次性作画，但是木炭条的颜色附着力不强，极易脱落而损污画面，为便于保存，必须喷上定画液。

素描用纸：素描用纸的选择一般应根据工具特性、个人爱好、使用习惯、画面效果等需要灵活掌握，其质地有厚、薄、粗糙、光洁、结实、松软之分。

铅笔画用纸：一般以纸质密实，纸面纹理较粗糙者为宜。纸质密实，能多次擦拭修改，不易起毛，不留笔痕；纹理粗糙易显现线条笔触及深浅轻重的色调变化，利于深入刻画形象。有色纸虽然会隐藏画面的缺点和弊病，但不利于素描基本功的训练。

炭笔、木炭条用纸：一般宜选用质地稍粗且具有一定韧性的纸，如新闻纸、宣纸、粗糙图画纸等。作画时若多垫些纸可增加画纸的弹性，运笔会显得舒适流畅，笔触会更加丰富、生动。

一、辅助工具

橡皮：以橡胶质地柔软而富有弹性的橡皮为佳。其功能是既能擦净笔迹，又不损伤画面。目前市场有“白条”、“香味橡皮”、“可塑橡皮”及“4B橡皮”几种，可以备齐使用。（见图4）

塑料材质的香味橡皮性质柔软，清除纸面铅笔粉最彻底，又不损伤纸面（光面纸上尤甚）。*

可塑橡皮具有柔软性和低黏度性，绝不会损伤纸面，调整画面大体色调的层次时最得力，可将“实”的地方擦“虚”，将暗部色调“粘”亮。

图 4

白条橡皮、4B 橡皮擦拭效果柔和，但其擦拭不甚彻底，留有不同的色调，会使画面产生丰富的中间层次。

橡皮不仅仅是清洗画面的工具，巧妙地使用它更可以作为一种与铅笔互补的绘画手段。将橡皮切成三角形使用，控制用力的大小，可以擦出宽和窄富于变化的笔触，犹如色彩画中冷暖补色的效果，一加一减使画面逐步呈现完美的造型和恰当的色调，产生铅笔达不到的特殊效果。

定画液：定画液是绘画中不可缺少的辅助材料。为了使完成的素描作品不脱落铅粉炭屑，便于保存，都必须在画面上均匀地喷上一层定画液。定画液可自制，用松香酒精调配制成：将捣碎的松香加入95%以上浓度的酒精中溶解，按2:8的比例制成。松香粉过多会使素描画面变黄；或用聚醋酸乙烯乳液（俗称乳白胶）加水用喷雾器或喷嘴喷在画面上，喷洒时注意与画面保持一定距离，以保证浓淡均匀，但要注意把画面放平。目前市场上有喷灌式素描定画液，能保持住原有画面的效果。

画板：平整，以有一定坚硬度和移动方便为原则，一般用三层板制作，其大小根据画幅而定，画板应稍大于画幅。

二、基本技法

1. **执笔：**素描的执笔方法没有太严格的要求和规定，可灵活使用，以能充分发挥笔的表现作用为原则，一般的执笔方法有两种。

(1) **横握法：**绘画最常用的执笔法。用拇指与食指捏住笔杆，笔头朝上，然后将中指、无名指依次托着笔杆横向手心，小指自然弯曲靠拢，有时以小指或指关节顶住画面做为支点以控制运笔。这种握笔法主要以手腕以至手臂带动运笔，能自由地伸开手臂作较

大幅的画，有利于把握整体效果，可方便自如地调整笔与画面的角度，即可刻画细部又可迅速而流畅地画出大面积色调。在作画过程中，大部分作画者都采用这种执笔方法。用炭笔炭条作画也可多采用横握执笔法。（见图5）

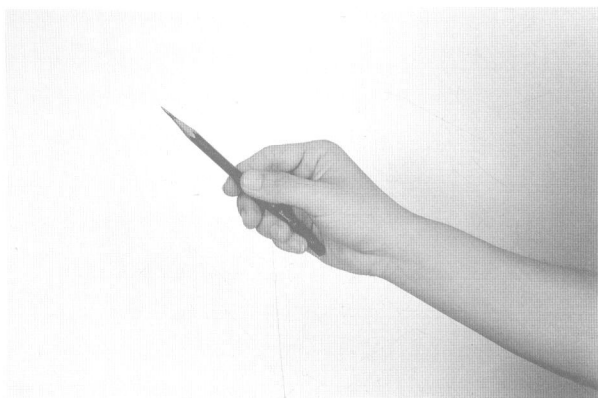

图 5

(2) **斜握法：**像握钢笔写字那样，用食指、中指和拇指夹住铅笔的上端，无名指自然靠拢，将小指或小指关节顶住画面作为支撑点。这种握笔法主要靠手指的运动，可根据需要调整画面角度，便于刻画细部色调，但运笔范围受到一定的局限。采用此握法时可将铅笔削尖，画出精细的线条，有利于描绘细节，但不利于表现大面积色调。（见图6）

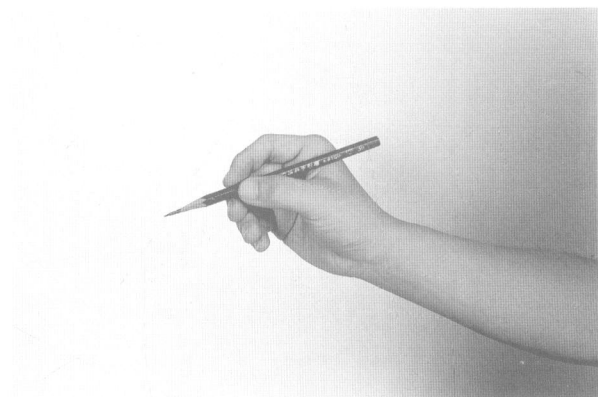

图 6

以上两种执笔方法，可根据需要灵活运用，起稿阶段、涂调子阶段，拿笔的位置要靠上一些，不要太紧，运笔活动范围大可整体描画。

用笔的要点之一是掌握正确的运笔方法。应学会以手指、手腕、手臂等不同部位的力量运笔，特别应掌握以轻重不同的腕力带动运笔的技巧，从而画出或实或虚或刚或柔的线型效果。在不削尖铅笔头运笔时，随意转动笔头可画出各种变化线条，因笔头呈多角体，可利用棱角部画细线，利用平面部画粗线。这

样,在长期明暗素描石膏写生中可不削或少削铅笔,但同样能画出变化自然、形态丰富的线条。

用笔的要点之二是掌握笔的软硬类型。质地光滑的纸张用笔宜偏软些;质地粗糙的纸用笔可偏硬些。同时还要适应作画过程各阶段的要求。一般打轮廓应使用较软的铅笔,用力宜轻,以便修改;画大面积色调应以较软的笔打底色,再用较硬的铅笔深入刻画,使不同软硬的线条自然结合,色调表现丰富协调,细部可画坚实具体。用软铅笔画色调特别是暗部色调时,要分层涂色,留有余地,切忌过分用力、一次到位。

铅笔的笔迹效果是塑造形体和构成造型形象的重要因素。应力求明快、自然、有力度感。大面积色调的线条应随意、自如流畅而有力。线条的组织可斜向排列、水平排列、垂直排列、交叉排列,方向变化不宜太多,行笔速度要均匀,衔接线条要自然。(见图7)

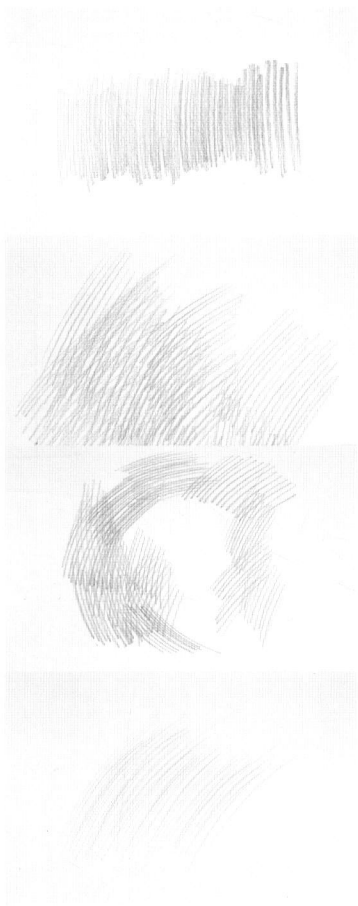

图 7

2. 光源:素描写生要求光源充足稳定、光线集中、强弱适度。通常的石膏像素描训练都是依靠人为的灯光作为光源的,其光线集中而稳定,并可按需要调整光源位置和光线强弱。在素描训练的初始阶段,灯光有利于理解掌握形体与明暗的对比关系,使石膏像的造型清晰、空间气氛增大、色调和谐统一,容易把握石膏像的主要结构和体积关系。以自然光作为素描写生的光源时,应避免阳光直射写生物象,最好是45度的斜顶光,这样立体感较强。

初学者在比较集中的光线下进行写生,物象的明暗变化明显,便于看清体面的转折变化。距离与角度应适中。(见图8)

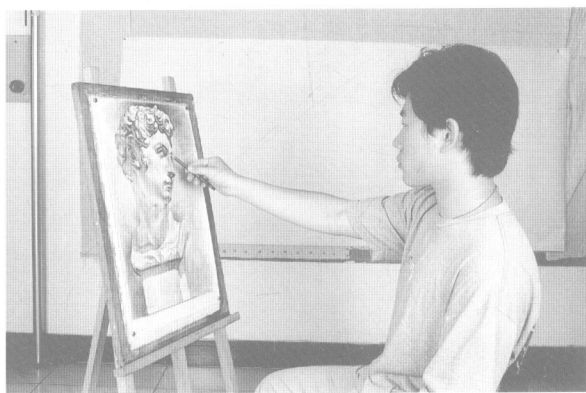

图 8

在写生时应注意距离,初学者在开始写生时多数人总是一哄而上争抢前位,喜欢靠近对象,以看清对象为满足。孰不知这恰恰是对空间整体感人为的破坏。因为,当你开始描绘一幅作品时,你的首要任务已不是锻炼描画局部具体结构,而是练习全面地表现这些结构所组成的整体关系——重要的是整体的完整性。只有整体画准确了,才能求得局部的准确。

画者与写生物象之间的距离应不少于所画石膏像本身高度的2~3倍,这样才能清晰正常地观察对象。

画者与画面的距离以一臂之长为宜,这样不仅能自如运笔又便于全面观察画面、把握整体,也有利于对画面整体关系的描绘。画者的视线应与画面保持垂直,视点应处于画面的中心位置,使画面处于正常的视域范围之内。

石膏像写生的方法步骤

石膏像写生中应明确具体的目的、要求和相应的表现方式,其过程可分为互相联系的四个阶段,即观察构图阶段、形体分析阶段、深入刻画阶段和调整统一阶段,在这一过程中,整体性原则应贯穿始终。

一、观察构思构图阶段

这个阶段的主要任务是观察对象。有人坐下来就画，头脑内是空的，对观察对象的形象特征和各种特殊状态一无所知，是不会画出好作品的。

首先需要依靠眼睛正确观察、运用头脑分析判断，比较并概括造型对象的全貌，然后通过手运用各种方法和技巧表现出来。学习素描写生，不仅需要学会正确的方法和熟练的技巧，更应提高我们的观察能力，做到以眼（观察）促脑（分析），以脑带手（技法）。

不论画什么，只有看得见，才能画得上；只有看得准，才能画得对；只有看得细致，才能画得深入。所以，我们必须在实践中培养和发展敏锐的观察能力。

要想提高我们的观察能力，必须有意识地进行训练。这种训练可以不受时间和地点的限制，随时随地地用画家的眼光观察和分析自然界中的一切可视形象，学会比较和鉴别，发现不同形象各自的特征，以逐步加深对各种形象特征的认识、理解和记忆，养成这一习惯是非常重要的。

正确的观察方法是整体观察、比较观察，关于这个问题不少画家都重点谈到过，但我们现在仍要强调这一点。整体观察最重要的问题就是使目光在画面上下、左右、前后全面照顾，即画左边时要照顾右边、画上边时要照顾下边、画后边时要照顾前边，这样才能全面地熟悉了解对象，把握住第一印象和感受，并预想到包括构图、形体、色带及表现手法在内的画面效果，基本上完成构思。

构图是构思的表现，要从多个角度观察比较，确定最能体现对象的角度、造型、特征、气质来表达自

己的感受，进行构图。在长期的生活实践和知识积累中，人们逐渐形成了许多带有共性的视觉标准和视觉心理，并以此产生了许多具有共性的欣赏习惯。艺术家就是根据这些习惯和标准，总结概括出了构图的一般规律。可以说构图是审美标准和欣赏水平的体现。如果构图不合理，后面的工作无论多么完美，习作也是有缺憾的。构图的法则是对现实生活中客观实体视觉美感的规律性总结。

构图要求画面饱满，主体突出。通常画面上下左右所留空间要有变化而不雷同，在画幅中所占的比例、位置、大小适中。如下面的空间比上面宽些，可防止因对象的重感而产生下沉的不完整感觉。在距对象中心旁的空间，脸的朝向或视线方向的空间要多些，使人感到有呼吸的空间和开阔的视野，也符合构图的平衡原则。另外，还要避免主题对象的过高、过低、过左、过右、过小、过大、过顶角等现象的发生。（见图9-1~5）

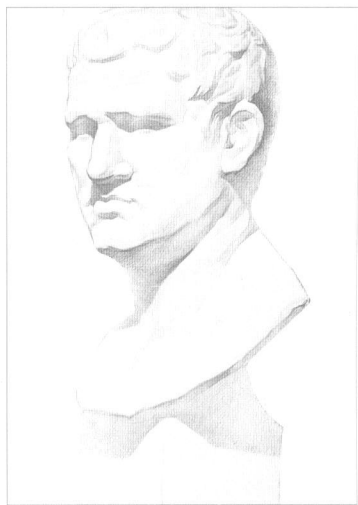

图9-1

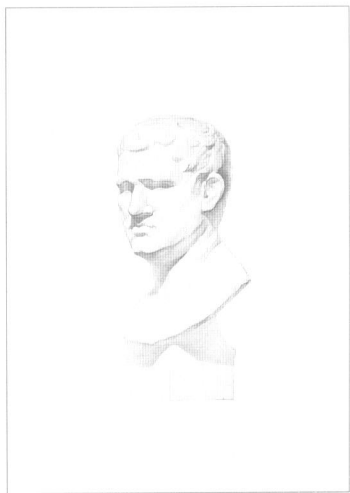

图9-2

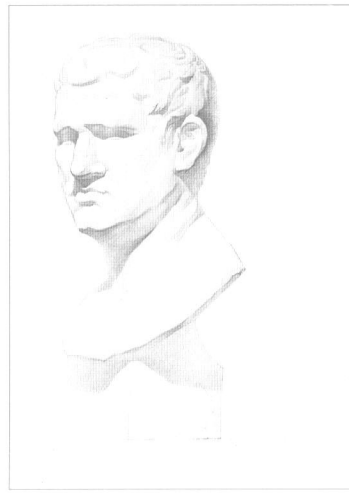

图9-3

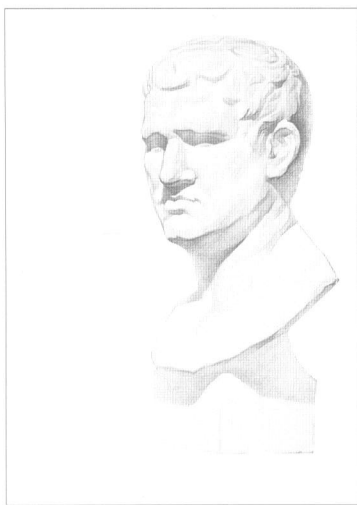

图 9-4

图 9-1: 主体太大, 上边未留负空间, 整个画面看上去不透气, 感觉“堵”。

图 9-2: 主体太小, 画面负空间过多, 感觉太空旷单薄。

图 9-3: 主体重心偏左, 产生不均衡感, 一边沉, 给人以不稳定感。

图 9-4: 偏右效果同样产生不均衡和不稳定感。

图 9-5: 主体过于靠下, 头顶上空白太多, 使人感觉过于下沉, 会有压抑感。

正确的画法是, 头部距离画面中心稍偏上一点, 以照顾到形体的完整性, 主体大小适宜, 有向上的高大感, 但构图不能仅满足于一般的完整、稳妥, 还应该充分地表现对象的形体特征和精神内涵, 表达自己“第一印象”的感受, 对此应予以充分的重视。

将写生对象在画面上落幅, 确认形象的角度、比例、造型、特征等基本无误, 这一阶段的任务便可结束。(见图 10)

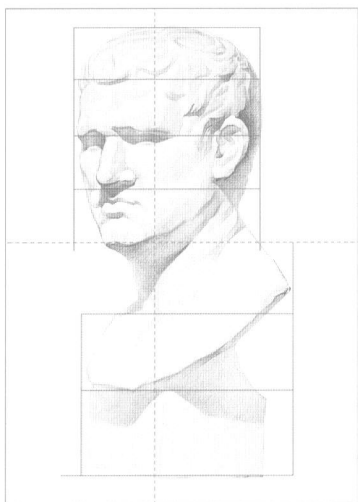

图 10

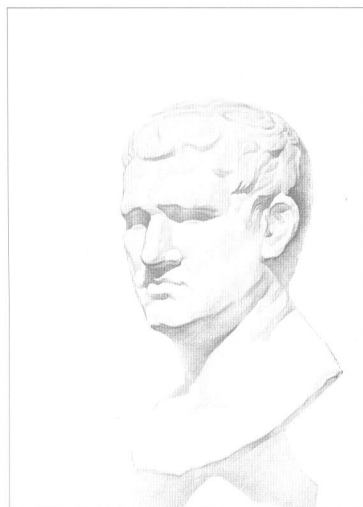

图 9-5

二、形体结构分析阶段

这一阶段的主要任务是确定基本形体结构, 深化内部轮廓。

结构的概念借用于建筑学, 一般指构成建筑的各种材料与各构成部分的相互结合与连接。运用在素描实践中就是指形体外部各部分的组合和穿插, 即形体结构和解剖结构。

形体结构本质上体现着形体的外观特征, 首先应根据对象范围, 用头脑中虚构的水平线和垂直线把影响对象外形的每一部分的突出点找出来。

依据从整体到局部的作画原则, 运用几何形体的归纳方法, 将复杂的头部形体进行最大限度的概括、简化, 以确定基本形体。然后, 在大的形中再分出小的基本形, 把复杂的头部结构还原成简单的几何形, 也就是把头部造型的外部看作各种简单的圆、方、柱、锥体等的组合和穿插。(如图 11)

图 11

利用简单的几何形把复杂的形体结构进行概括总结,能使面部结构的特征、位置、转折、结构与结构之间的联系更加直观明确。

可以借助工具测量检查基本形体是否准确,先检查决定形体动态的主导线倾斜度是否基本正确,其次再分出对象各部分的基本比例和形。

三、深入刻画形体塑造阶段

这一阶段的主要任务是以明暗色调塑造形体,深入刻画与表现。基本形体塑造主要是以形体结构、明暗交界线为依据,以暗部色调为重点,通过对比关系去完成。应多做比较工作,比较是控制画面整体感的有效方法。

任何一个复杂形体都是由不同方向的透视面构成的,明暗交界线正处于这些体面转折的关键部位,但确定明暗交界线并非要从明暗出发,具有实际意义的是从形体结构出发。从转折点找出明暗交界线,不涂调子也能产生立体的感觉。明暗交界线有时是线的感觉,有些部位则体现为面的状态,并且与过度面、暗面融为一体。(见图12)

图12

画色调时要注意两点:一是明暗交界线的虚实与强弱变化;二是主色调纵深的虚实强弱变化。一般来讲,明暗交界线部位应“实”些“强”些,愈向纵深发展愈“虚”,对此愈“弱”。

深入刻画表现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,这是一个变化微妙而丰富且具有规定性的色调区域,必须认真对待。

要准确把握形体的起伏变化和体面关系,应注意

综合概括、提炼取舍,控制中间色调层次,不要拉大色调层次的明暗差异。同时应注意虚实强弱变化,避免色调雷同。

画亮部色调仍然要依靠明暗手段去表现形体的起伏关系,而不能简单地平涂一遍灰色,特别是亮部的轮廓线要与背景色调联系起来画,画出向背面形体的转折关系。(见图13)

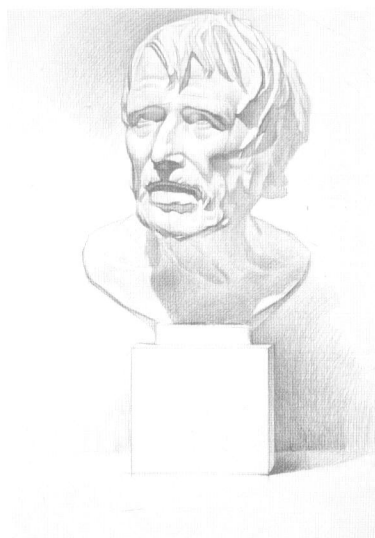

图13

五官的刻画要始终保持相互照应、同时并进的一致性。但一致并不是“一样”,不要面面俱到,主次不分。应充分注意和把握呈对称结构的五官,以及因透视而产生的虚实变化。

四、调整统一阶段

这一阶段的主要任务是回到客观形象上来,回到第一印象的新鲜感觉中去,认真分析,找出问题,调整修改。

把将要完成的作品放在石膏像附近,退到一定的距离,让视线在石膏像与画面之间来回观察、比较,以找出问题加以调整。

画面整体感如何、造型是否准确、明暗色调是否与形体结构相联系、黑白灰色调的比例关系是否正确、五官位置刻画是否充分等等,找出这些方面的问题,为调整修改奠定基础。

针对找出的问题,要多观察、多比较、多分析、多思考,并认真寻找修改办法。人们常说“改正比画还难”,其难在于一切已画在纸上,往往会改一点而动全局。因此,“点”一定要找准,不然愈改愈不可收拾。

要从整体出发，统筹全局。通过加强与减弱、概括与综合的艺术处理，使画面更加鲜明、生动。石膏头像写生的整体性是从认识到表现，而贯穿始终的基本造型原则，在石膏像写生训练中，以进一步增强造型中的整体意识，提高造型能力作为要点。（见图 14）

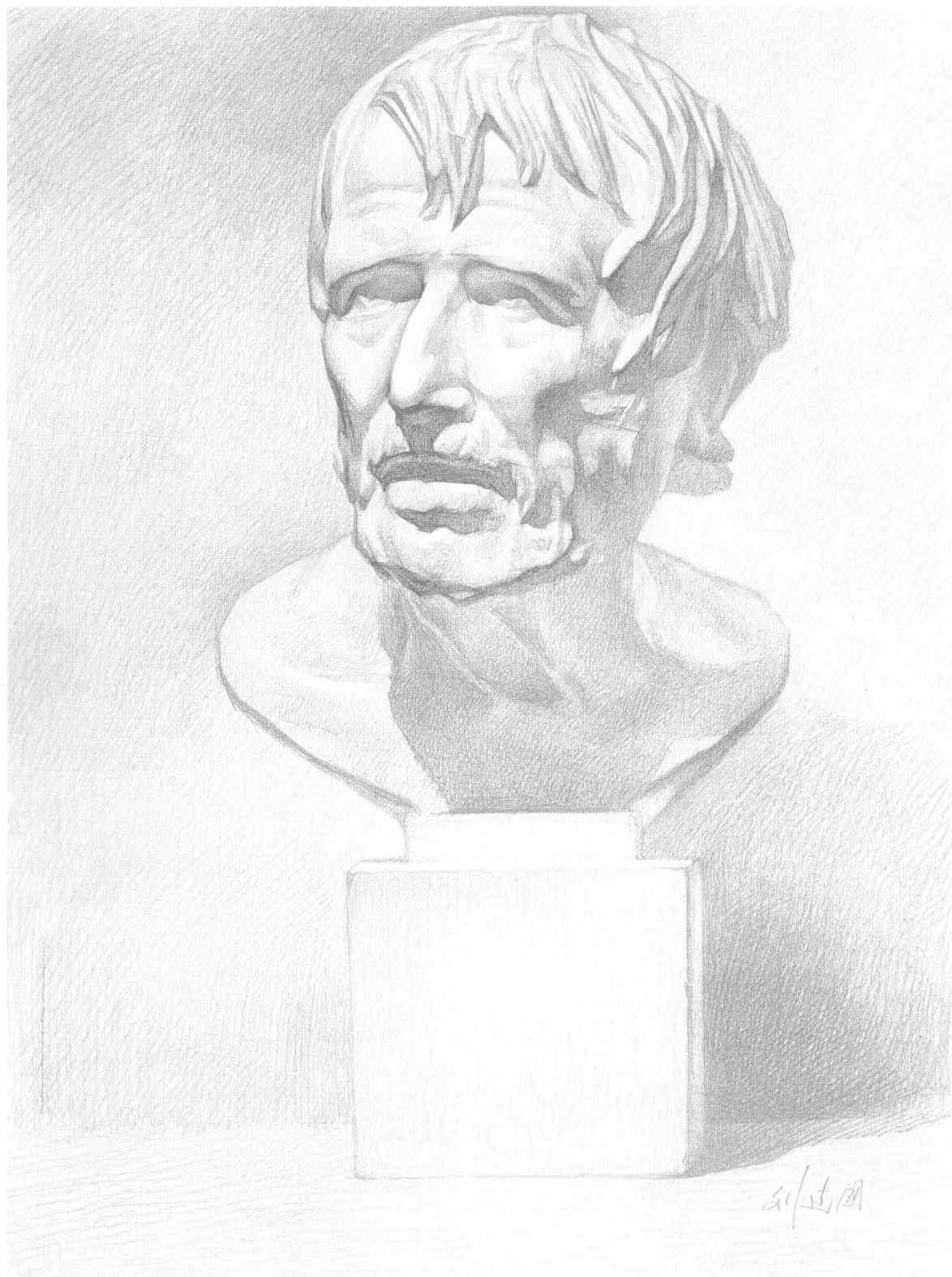

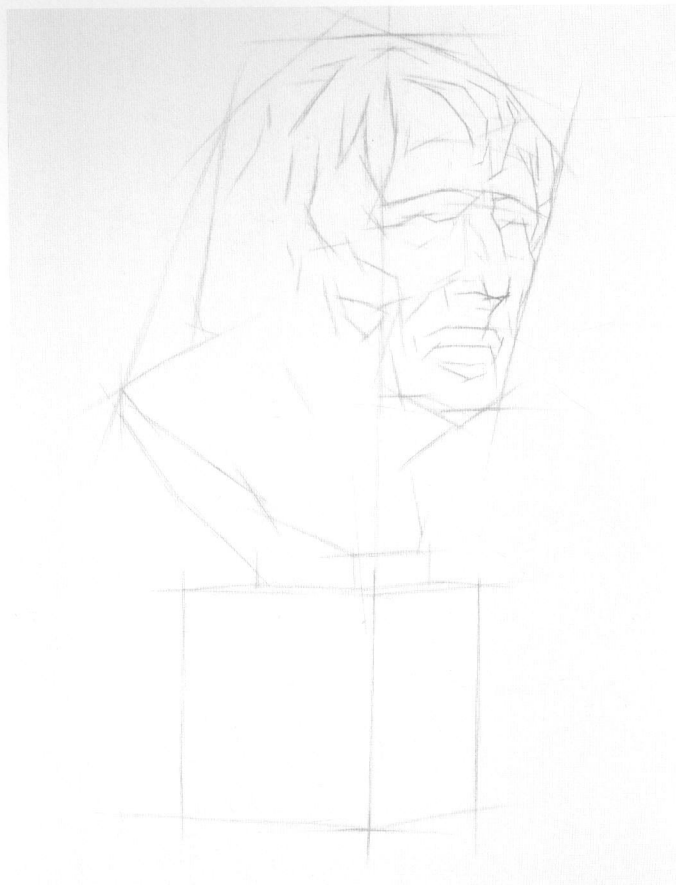
图 14

五、步骤练习

《塞内卡》石膏像写生步骤

步骤一 认真观察、分析石膏像头、胸、基座的比例关系和透视关系，确定构图，用直线画出大体轮廓。

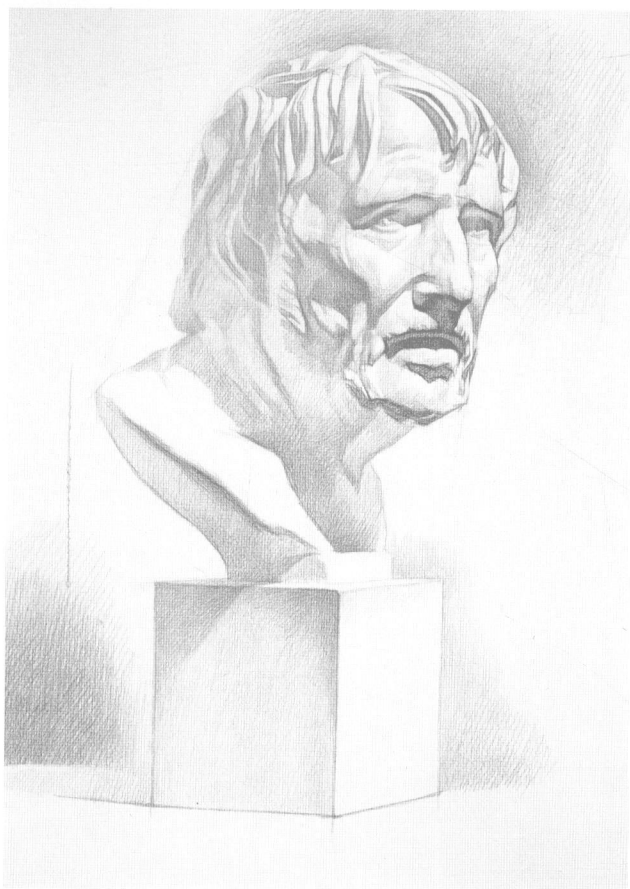

步骤二 在大比例的位置上，进一步确定石膏像五官的结构，依靠线条的方法，根据结构动态画出石膏像各部位的具体的形，并画出明暗交界线及投影的基本位置。

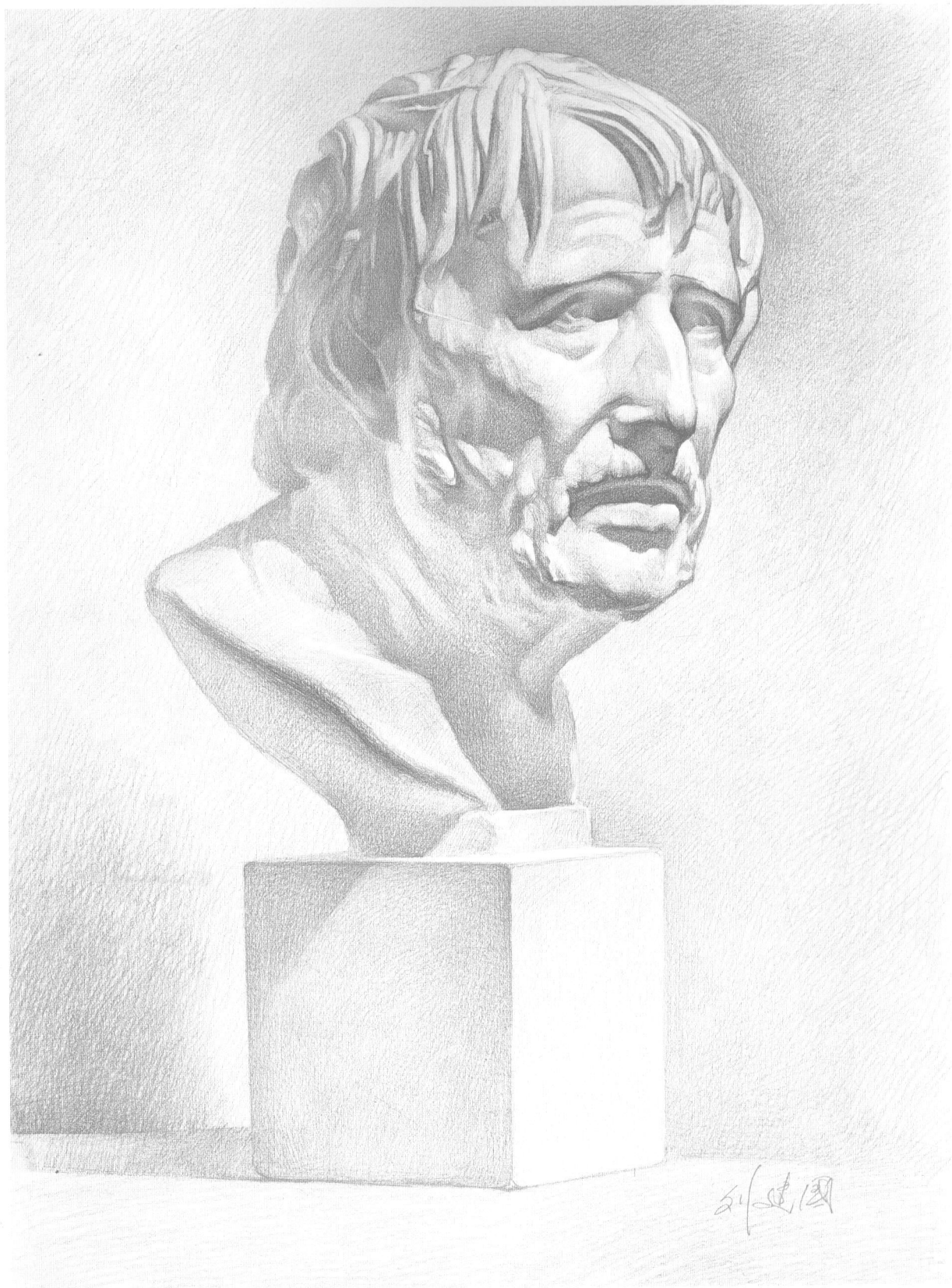

步骤三 从主要部位入手，用较软的铅笔涂背光面的调子，使画面形成受光面和背光面的明暗关系，使之初步显现出立体感。

步骤四 从整体出发，进一步表现明暗交界线的虚实变化，以对比的手段，从实到虚逐渐深入，将石膏像的结构、体积、空间、质感充分表现出来。

步骤五 在深入刻画的同时，把握住石膏像的整体感，进一步塑造、调整各部分的关系，使主次分明、生动完美。

《阿古力巴》石膏像写生步骤

步骤一 认真观察、分析石膏像的形体特点及头、颈、胸、基座等大体的比例关系和透视关系，用直线切出大体轮廓，即构图。

步骤二 从大的比例位置上画出石膏像各部位之间的结构比例关系，确定五官的基本形，用轻重不同的线条画出结构的转折位置及形体的前后关系。

