

21世纪美术教学丛书

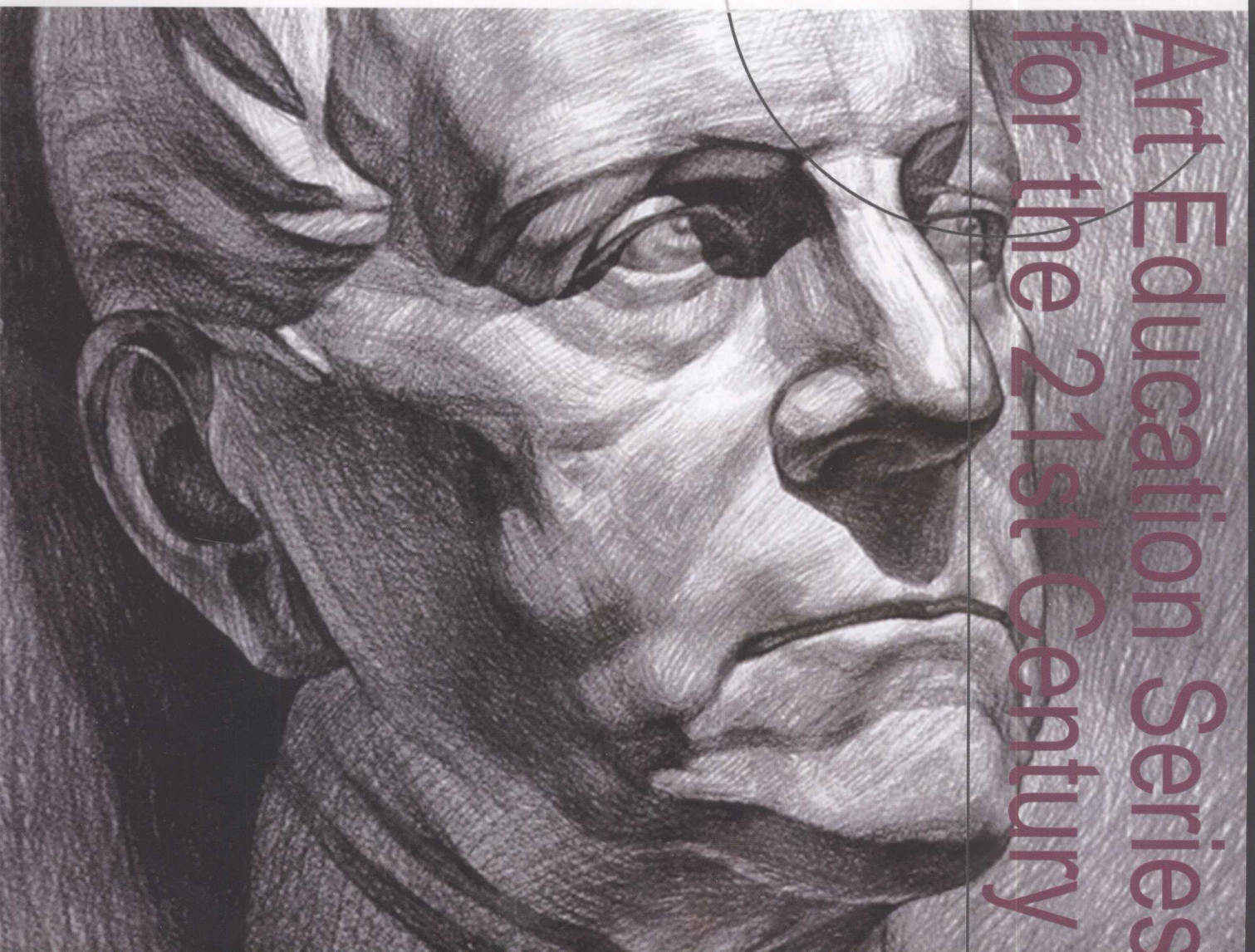
总策划 郭振山

同心出版社

屈洪 著

写生技法

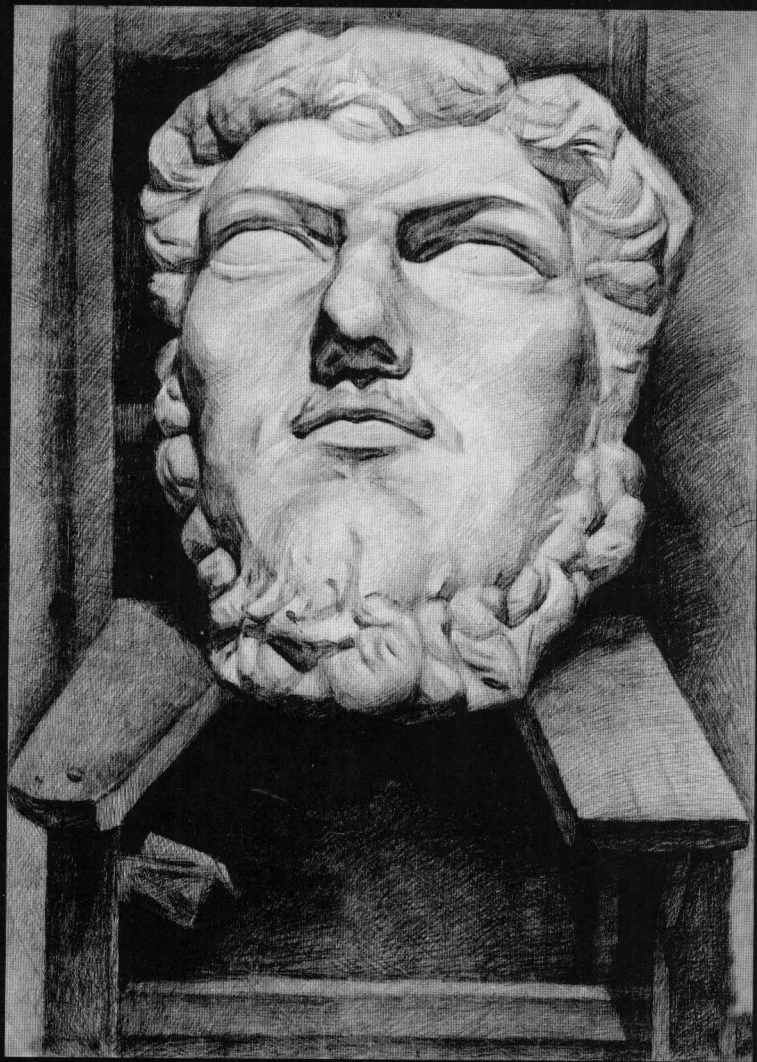
石膏挂像

Art Education Series
for the 21st Century

石膏挂像写生技法

SHI GAO GUANG XIANG XIE SHENG JI FA

21 世纪美术教学丛书

屈洪 著

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏挂像写生技法 / 屈洪著. —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. 屈… 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 120825 号

石膏挂像写生技法——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

素描是用一种颜色来描写、描画物象的过程，它是学习绘画的必经之路。学习素描的初级阶段一般从石膏像写生开始，通过石膏像素描训练可以解决绘画中的许多问题。而石膏挂像训练既是石膏像练习的基础，又是美术学校入学考试的主要内容，同时也是美术教学的重要组成部分。

画石膏像在表现技巧上要注意方法，写生训练当中可进行多种表现形式的练习，如结构素描练习及明暗素描练习。写生中一般使用炭笔或铅笔，因为这两种工具更便于修改和深入刻画细节，尤其是在考试时，学生使用很顺手，容易更好地发挥水平。从考试要求来看，造型准确、明暗清晰、结构明确的作品容易受到老师的偏爱。其中，形的准确程度直接决定着—幅画的成败。在石膏像写生练习中，我们不是以头部细节的多少来判断难度的大小，而是从动态、神态、形象三方面来评判。一、有动态的比没动态的要难，如《勇士》的头颈方向相反，动态较大。二、有表情的比无表情的要难，如《亚历山大》表情严肃，眉头紧皱，《拉奥孔》面部神情惊慌、痛苦。三、石膏形象复杂的细节难度，比如《摩西》的头发与胡须、《阿波罗》的头发等，另外还有对年龄特征的把握，如《哭孩》等，这些都是练习当中应注意的难点。素描写生概括来讲可分为观察与表现两部分：首先在观察方面，要注意从整体出发，比较推敲其形体、明暗、结构等诸方面的区别与变化。在进行头部石膏像写生时，要先看准并抓住模特儿大的脸型及脸部大块形体起伏，然后过渡到五官的具体描绘；在表现方面，写生的过程一般来说要先看整体再看局部，然后再检查、调整整体，尤其检查大的比例、结构是否对称及凹凸程度是否正确。

素描的表现方法丰富多样，从表现形式上根据专业不同，可分为创作素描、全因素素描（也就是我们平时练习较多的素描方法）、设计素描、明暗素描、结构素描、超现实主义素描等等。素描专业考试时一般要求用写实的手法、明暗素描的方式来作画。考试时一般用两种光线：一是灯光，其优点是黑白反差大、层次清晰，容易表现出大块黑、白、灰及结构、层次的转折，画面效果整体视觉冲击力强；二是自然光，优点是光线柔和，物体上的颜色、结构及局部微妙的细小变化，不受其他因素影响，可很清楚地呈现出来，能使我们准确地表现物体的形体、结构、空间等诸多因素，尤其适合写实主义手法素描的表现与研究。

石膏像为我们练习起形、研究结构提供了很大方便。构成画面效果的因素主要有形体、结构、明暗和颜色几部分，其中形体是素描写生中最主要也最应解决的课题。但是应考的学生不应该只要求自己把形体画准确，还要尽量使作品达到形神兼备的效果。我们所画的石膏人物像、写生的对象各有特点，因为每个人物雕塑作者不同，所描绘的故事情节、动态、神态、时代背景也不同，所表现人物的形象气质、情绪等均会有所不同。这就需要我们善于抓住这些要点，并准确地表现在画面上，使之更加生动。要做到这一点，需要学生注意观察，在作画时不要急于动笔，要从石膏像的各个角度观察一下，看准其大体轮廓和特征（因为石膏人物像的正面与侧面所呈现的形象感觉是不一样的），做到心中有数，然后再观察并表现其五官局部的比例特征。当然，写生中头、颈、肩之间的形体动态是较明显，也是最应首先画准的位置。

结构问题也是素描训练的难点。在石膏人物像写生中，结构可分为两部分，一是解剖结构，二是层次起伏结构。通过了解人体解剖，能帮助我们更好地抓住形体特征，使所画的对象更准确、生动。我们在学习解剖知识时，不仅要记住每块骨骼的名称，还要了解其形状与位置。头部骨骼比较明显的部分从上往下为额骨、颧骨、颞骨、鼻骨、下颌骨，这些部分的质感基本上是一样的，塑造时较容易。变化复杂较难表现的是肌肉多、结构转折较平缓的灰面以及脸部的细节部分，作画时要多加注意。在考场上石膏像在室内所挂位置以及角度通常不同，光线有时不会太理想，因此我们不能单纯地使用一种表现手法。如果是灯光作业，光线好、位置好、明暗变化清晰，就适合使用表现明暗关系为重点的全因素素描；如果是自然光作业，头像的结构以及细部的微妙变化会很清晰地呈现出来，这种情况下适合用结构素描或超现实主义素描来表现形体。总之，为了把握好画面效果应该头脑灵活，随机应变。

本书在编绘过程中，考虑到广大考生以及美术爱好者的学习需要，增加了大量的写生步骤和范围。在写生方法及作品选择上基本上是以现实主义、全因素素描为主，这是表现力最强、最容易出效果的画法。希望本书能对广大考生有所帮助，能使美术爱好者的专业水平有所提高。

目 录

工具与材料的使用	1
一、关于画笔	1
二、关于画纸	1
二、关于橡皮	1
骨骼结构	3
五官局部	4
画法步骤示例	6
石膏挂像作品	24
石膏挂像组合作品鉴赏	48
石膏挂像作品鉴赏	49

工具与材料的使用

画石膏像所使用的工具比较简单,且便于携带,可随时作画。一般需要准备的有笔、纸、橡皮、画板、画架等常用工具,每种工具都有其长处和特点,能否正确而熟练地使用这些工具,会直接影响到我们作画时的发挥和情绪。“工欲善其事,必先利其器”,熟悉并掌握好手中的工具用法,是我们学习绘画首先要接触并解决的问题。

一、关于画笔

石膏像练习实际上可以说是绘画的基础技法训练,基础练习内容包括表现手法、绘画技巧的训练和不同材质的绘画工具的使用。在画素描时,画笔一般可分为铅笔、炭笔、炭棒、炭条、圆珠笔、钢笔、毛笔等,不同的

工具有其不同的特点和表现效果。如炭笔的效果结实而厚重,利用它可以采用多种技巧来表现物象;圆珠笔线条细腻、柔和而富于变化,在表现灰面的结构时尤为方便,易出效果;钢笔的线条饱满,给人以醒目、流畅而充实的美感。一般初学素描者应该采用较容易控制且又便于修改擦拭的铅笔。绘画铅笔分为B与H两类,B类铅笔适合表现石膏像暗部色调的深浅变化,它的特点是铅色重,能够方便地拉开暗部与亮部的明暗反差,使画面更明亮、突出;H类铅笔适合表现亮、灰面颜色变化及物象细节的刻画。这两种笔型各有所长,穿插使用较易达到理想的效果。初学者一般起稿阶段用HB或2B,这样线条清晰而易擦;画暗面时,深入表现大关系及交界线、投影等处用4B或6B;画灰面和亮面,尤其是受光部的细节时,一般用HB或4H。铅笔硬适合深入和调整,铅笔软适合表现大关系和重颜色。当然,笔画线条的深浅在绘画时只是一方面,关键要看作画者执笔的力度和技巧,另外画纸的质地也会对画面产生很大的影响。

二、关于画纸

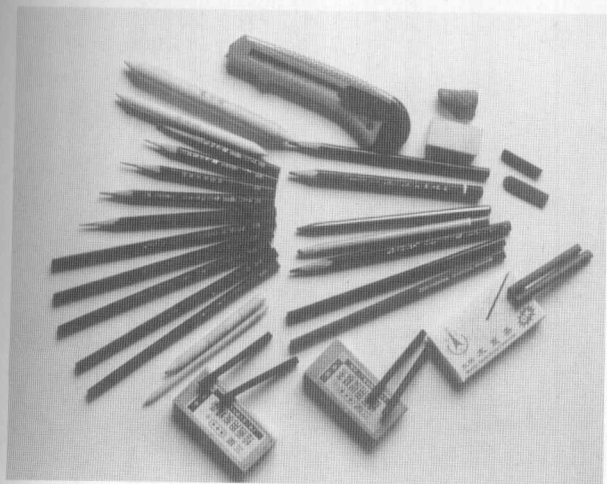
画素描一般用素描纸。素描纸质地洁白、平整、厚度均匀,很适合铅笔作画及橡皮反复涂擦,不易“起毛”或出现划痕,承受力较强。

可以用来画素描的纸张还有很多,因纸张质地各不相同,会出现不同的效果,如卡纸、绘图纸、水粉纸、白报纸、有色纸等。一般分为较厚型和较薄型两类:厚一些的纸如卡纸、水粉纸等,适合用硬一点的绘制工具(如钢笔、圆珠笔)或者用“擦”、“揉”等特殊技法来作画;较薄一些的纸适宜用较软的工具来表现画面,比如炭条、毛笔等。

三、关于橡皮

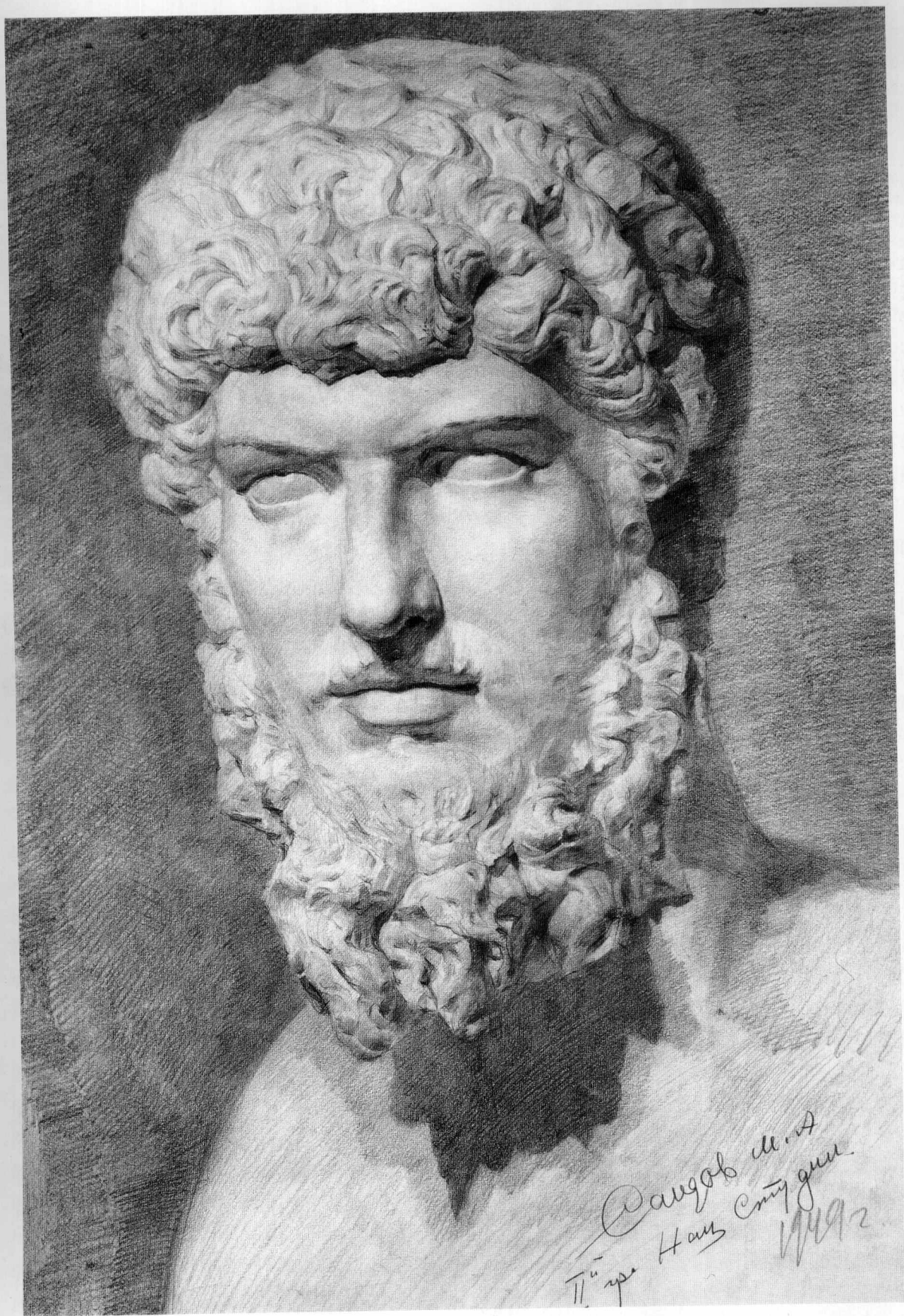
橡皮既用来修改画面,又可以用作刻画、塑造形体的绘画工具,比如画面上亮光及肤色等特殊效果就可以用橡皮来完成。在作画时一般使用两种橡皮:一种为硬一些的绘画用塑料材质白橡皮,另一种为软的可塑性橡皮。白橡皮擦除笔道彻底干净,切成三角形又可擦出白条线及白点状的画面细节,能够画出很丰富的笔触效果。画石膏时用的较多的一般是可塑性橡皮,用它可以调整画面深浅度,产生的效果自然而柔和,因其特有的可塑性,能够很方便地调整细节,且不露痕迹。

画石膏像素描用到的工具很多,常见的还有削笔刀、画板、画架、定画液、擦笔等。

工具与材料

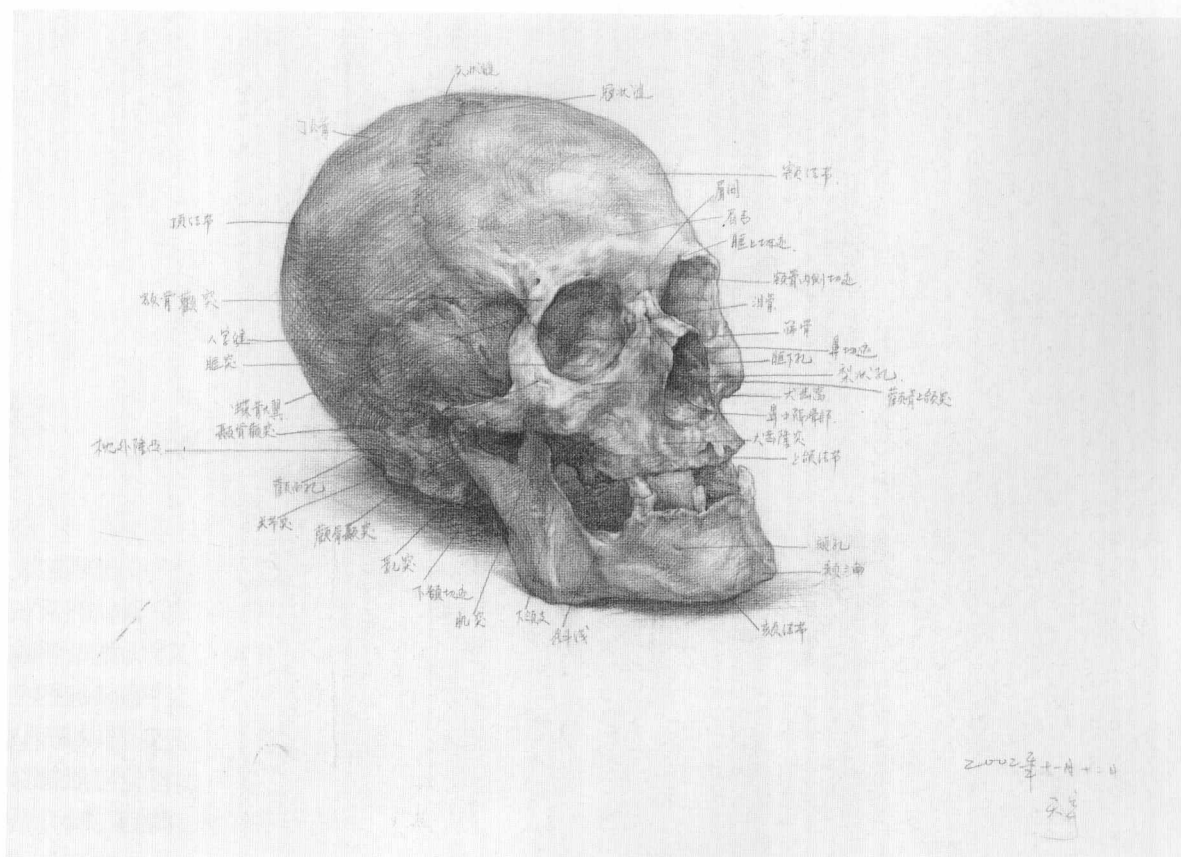
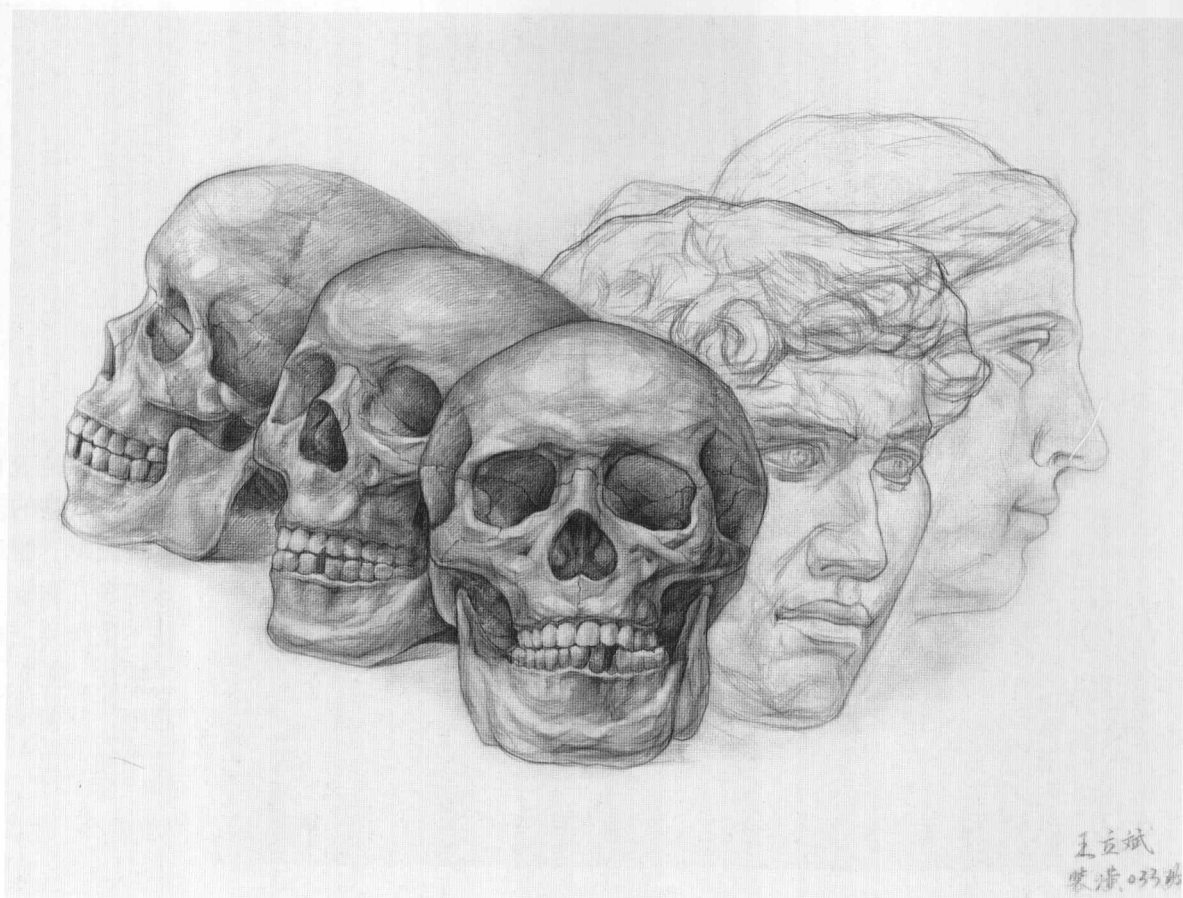

▲ 《亚历山大头像》 M·A·萨依多夫（俄）

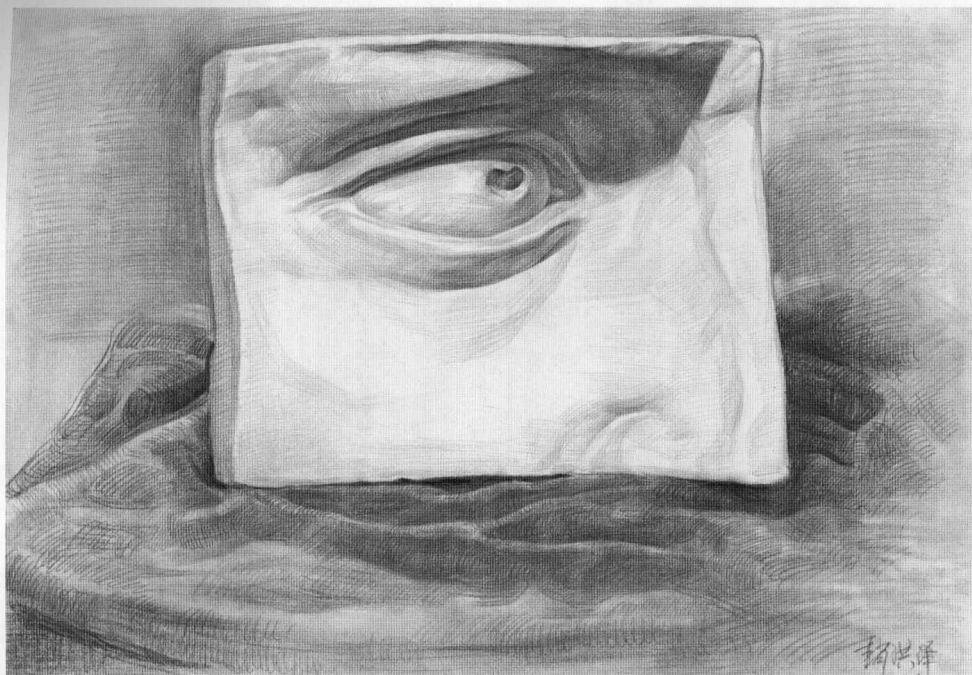
骨骼结构

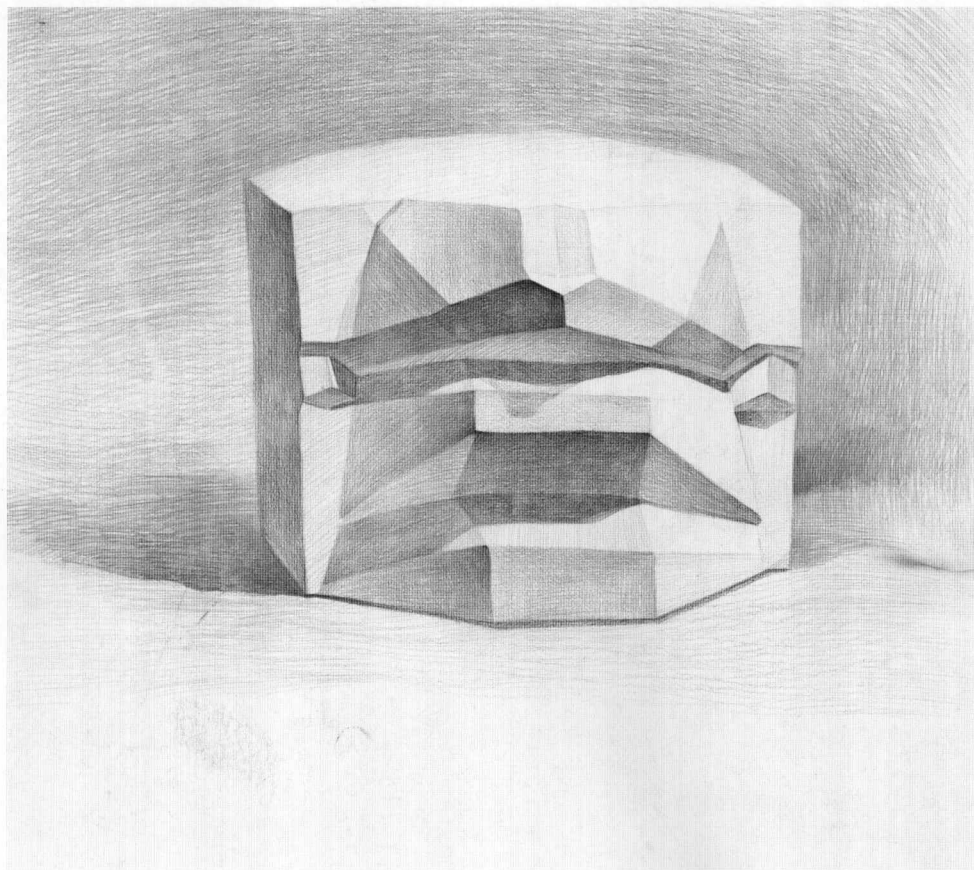
五官局部

眼

眼部是五官当中形体转折最丰富的部分，它主要由眼眶、眼球组成。眼球包裹在眼眶当中，从上往下依次为上眼眶、眼窝、上眼皮、眼球、下眼皮、下眼眶，从侧面来看两边下凹中间凸出。

嘴

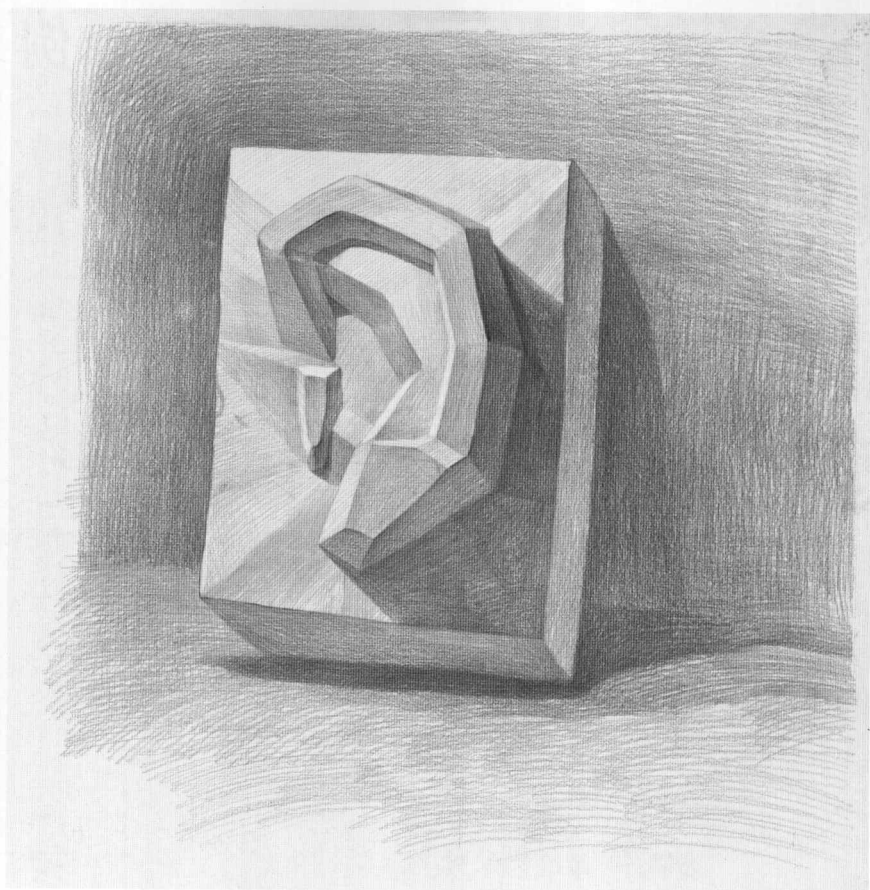

画嘴应先注意人中的位置，然后根据人中定准上唇结节再推出口缝，并注意口缝的中间和两边的三个转折面。下嘴唇要与口轮匝肌部分联系起来一同画，嘴角的形和颜色变化是刻画的重点部分。

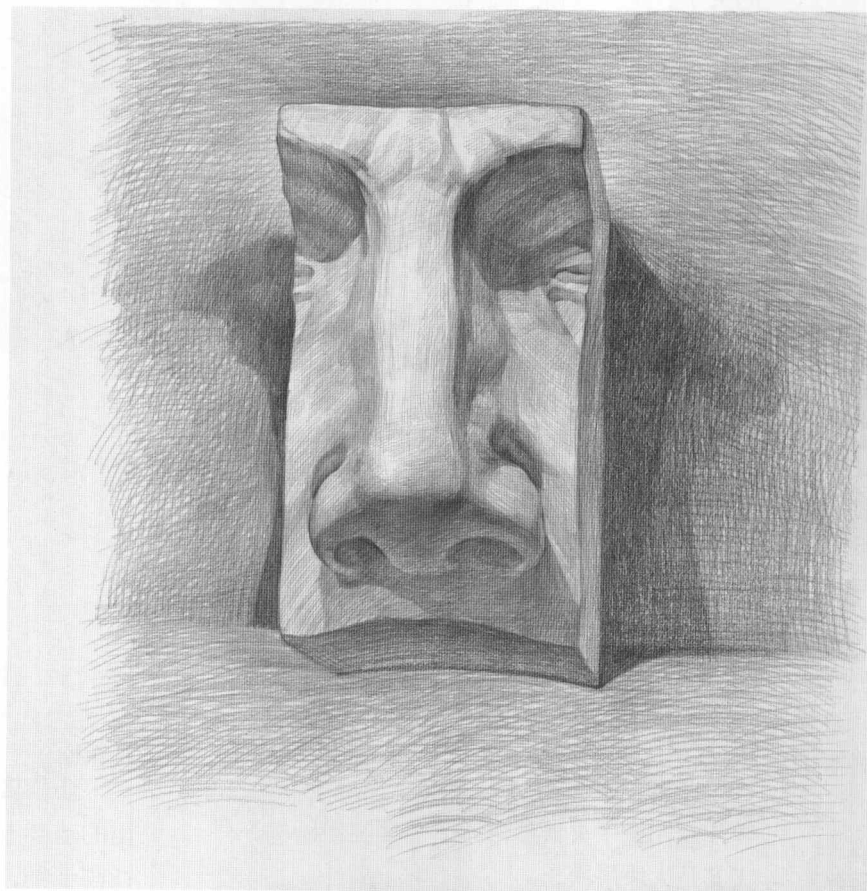
耳

耳部虽然在脸的侧面，但画不好很容易影响整体效果。画耳朵时不能单纯地“虚”下去，应该把其大块层次画清楚。耳部主要包括三部分，即耳轮、耳垂、耳屏。做明暗处理时，要考虑到结构层次的颜色变化。

鼻

鼻部在脸部正中间，它是脸部非常重要的一部分，鼻部画得好坏直接关系到画面效果。画鼻子时首先应注意画准角度，然后注意鼻梁与鼻侧的宽度变化，鼻子的厚度和层次主要是由鼻底、鼻翼的结构线来决定的，这部分也是鼻部刻画的重点。

画法步骤示例

《古战士》

步骤一 看准古战士的头部特征和大的轮廓线，尤其要注意头盔、头发与颈部的关系。

步骤二 画出脸部五官的比例、位置及细部结构。头发的层次、块面要重点刻画。

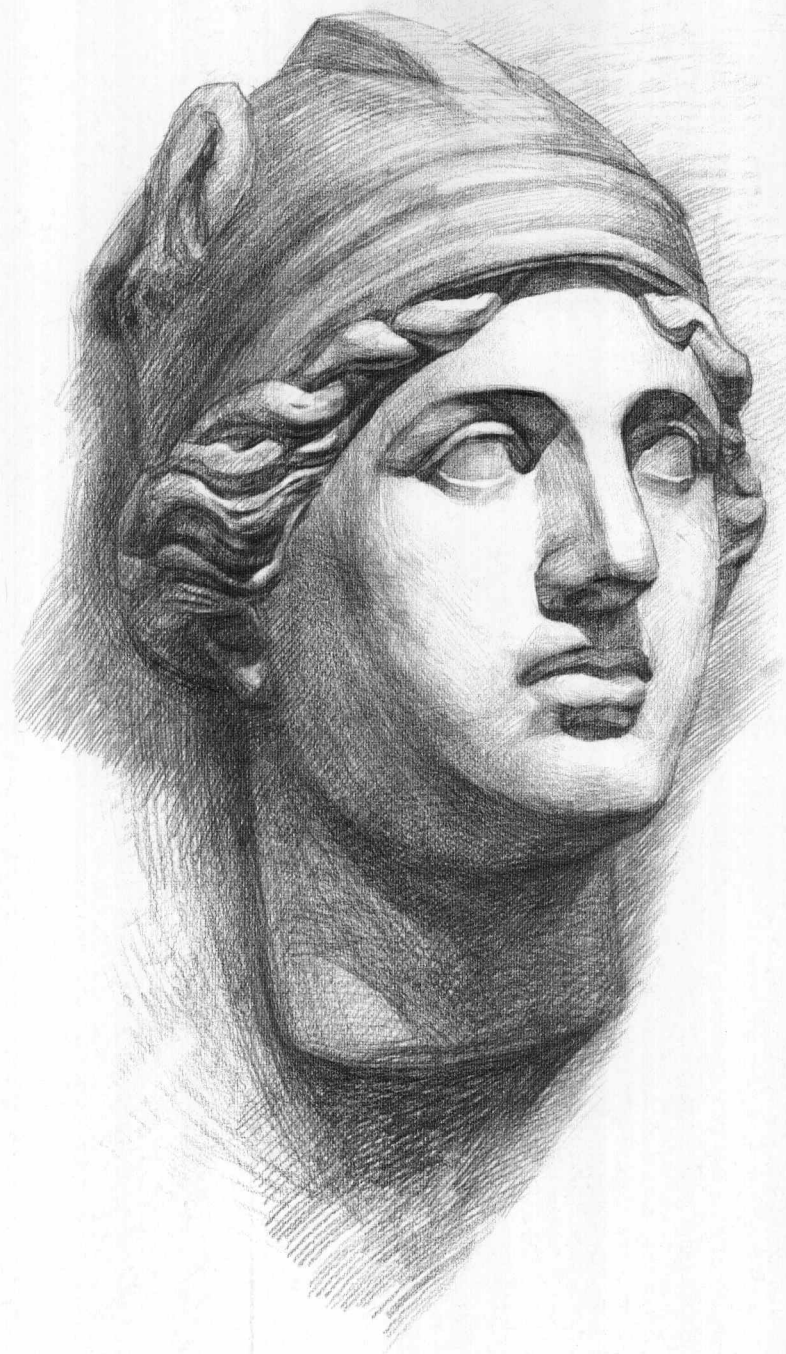

步骤三 铺上大块颜色，涂调子时一定要注意用调子来调整形体，二要突出结构，尤其是大块层次。

步骤四 以五官为中心，在使五官突出的基础上，推出前后空间次序，并把结构线画准确。

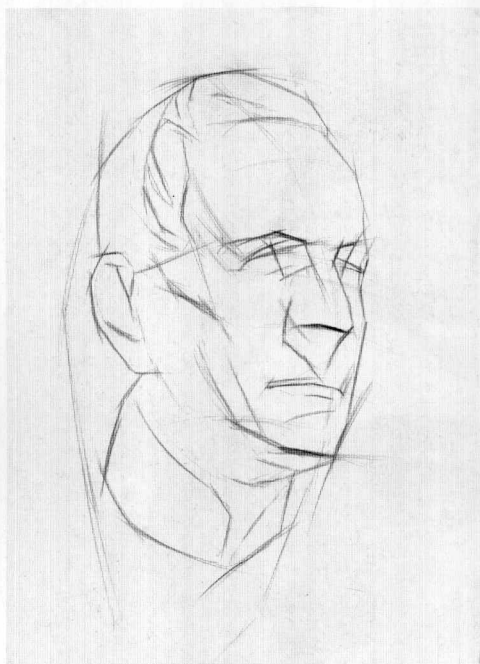

步骤五（完成图）《古战士》在石膏像练习当中难度不大，其难点主要是头盔、头发的形体转折与层次变化。《古战士》也称《战神马尔斯》，其五官比例匀称，眼窝深凹、眉清目秀、鼻梁挺拔、面颊圆润、表情平静安详且威严，是典型的美男子形象。因其结构清晰、形体整齐，作画时观察与表现都很方便，一般是美术学校入学考试的重点考具。

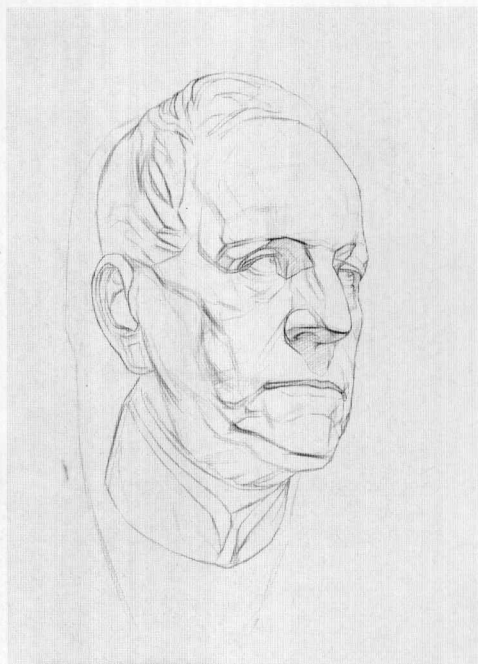

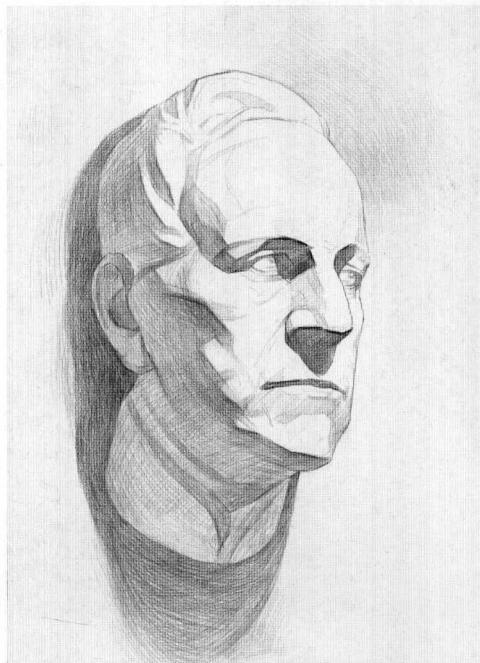
《毛奇》

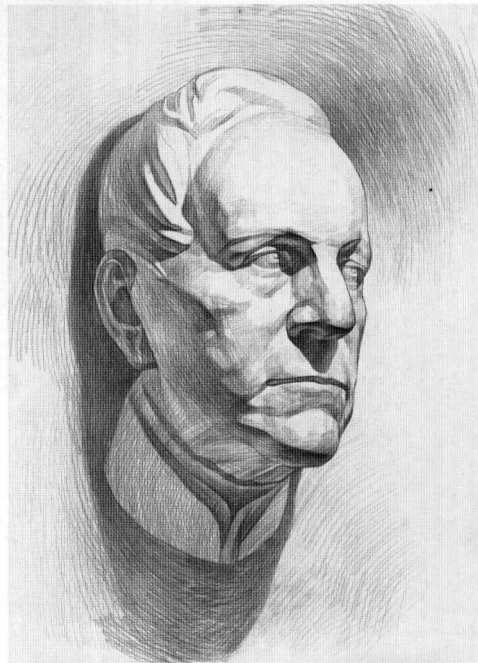
步骤一 观察毛奇的特征后，用粗而长的辅助线画出脸、颈的大动态线和轮廓线。

步骤二 用短线画出五官的形及结构，以五官为基准检查一下脸部内外轮廓。少涂些明暗调子，以方便检查大形。

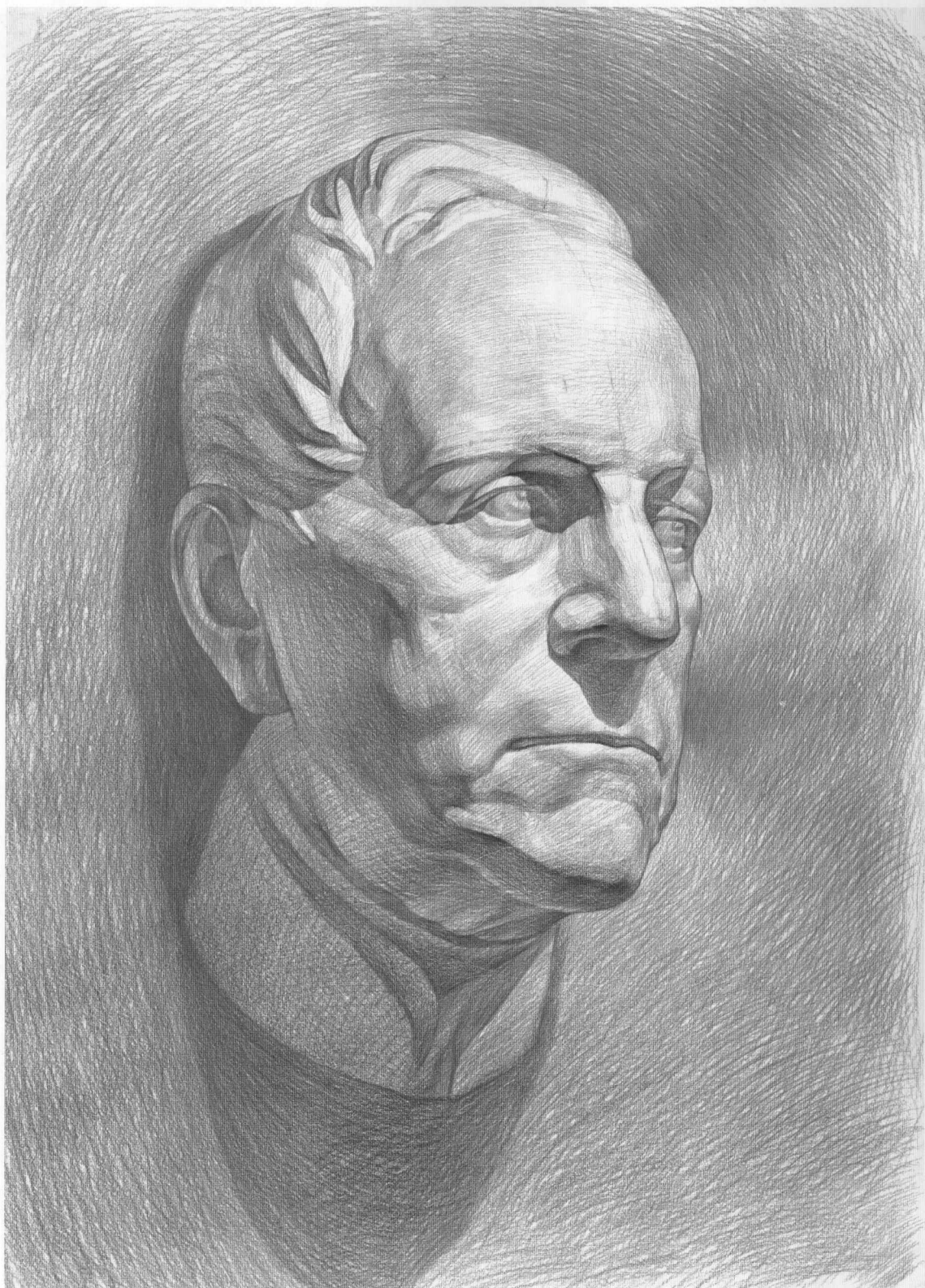

步骤三 毛奇脸部有前额宽、嘴唇薄、大耳、双眼皮的特征，打上灯光后，五官的颜色尤其是鼻部明暗变化较大。抓住这个特点，加强五官明暗与造型的刻画，并与后面部分虚实拉开，以突出主次。

步骤四 深入刻画细节，尤其是眼部和头发内轮廓的结构线，不要画得太重，要考虑颞骨及颧骨到下颌骨三部分的深浅区别。形体塑造上要注意虚实轻重，肉多处如口轮匝肌、咬肌画得要柔，过渡要好；肉少处如颞骨要“卡”住，应用直线画出硬度。

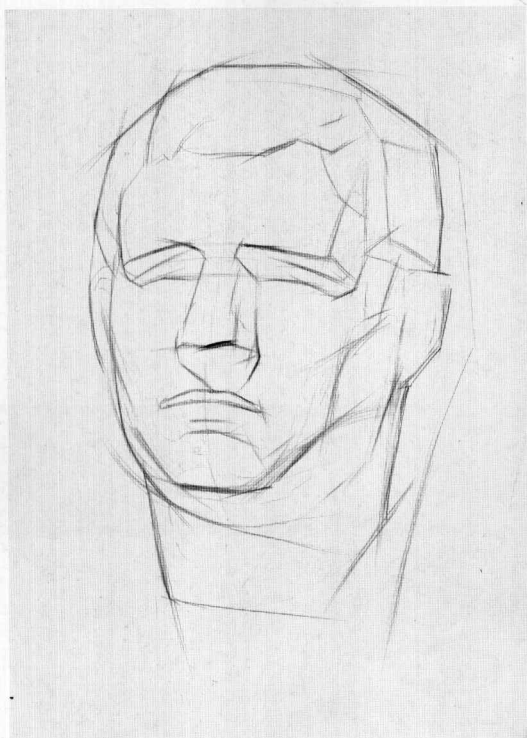

步骤五（完成图） 毛奇是德国军事家，1870 年被封为伯爵，1871 年受封为元帅，指挥过丹麦战争、普奥战争，著有多种军事著作。《毛奇》在石膏像中算是难度较小的一个，没有太大动态和表情变化，但人物的神态特征变化微妙，一定要细致观察才能画准。因其形象特征明显、生动，是艺术院校教学及考试的常用考具之一。

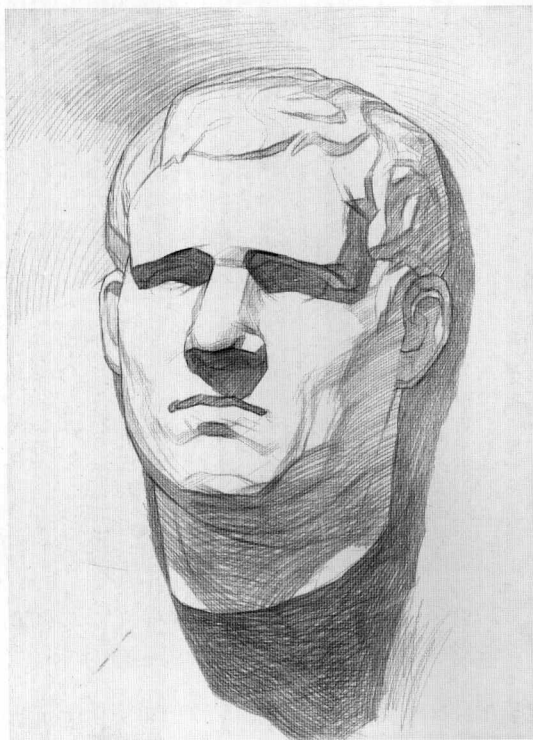
《阿古里巴》

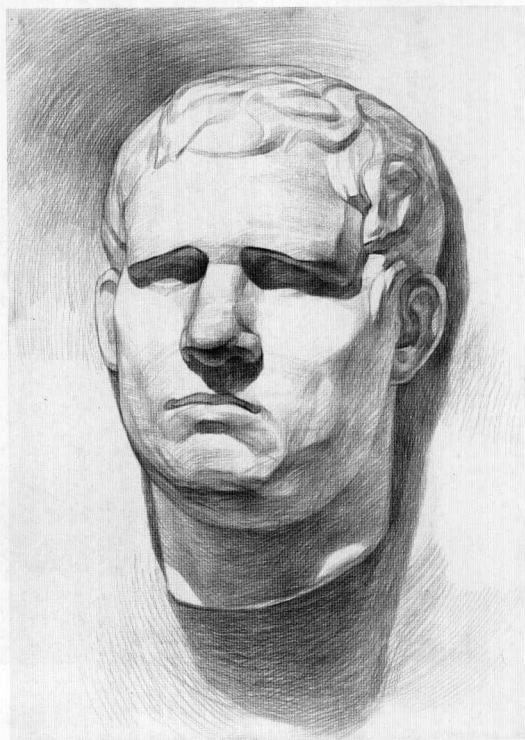
步骤一 画出脸部大轮廓后，标出正中中线以确定角度和透视。阿古里巴的三停位置比较平均，通过比较，一般能够定准。

步骤二 用硬线定准并“卡”住眼眶、鼻梁、鼻头的形，画出部分明暗及头发、脸部、颈部的先后层次位置。

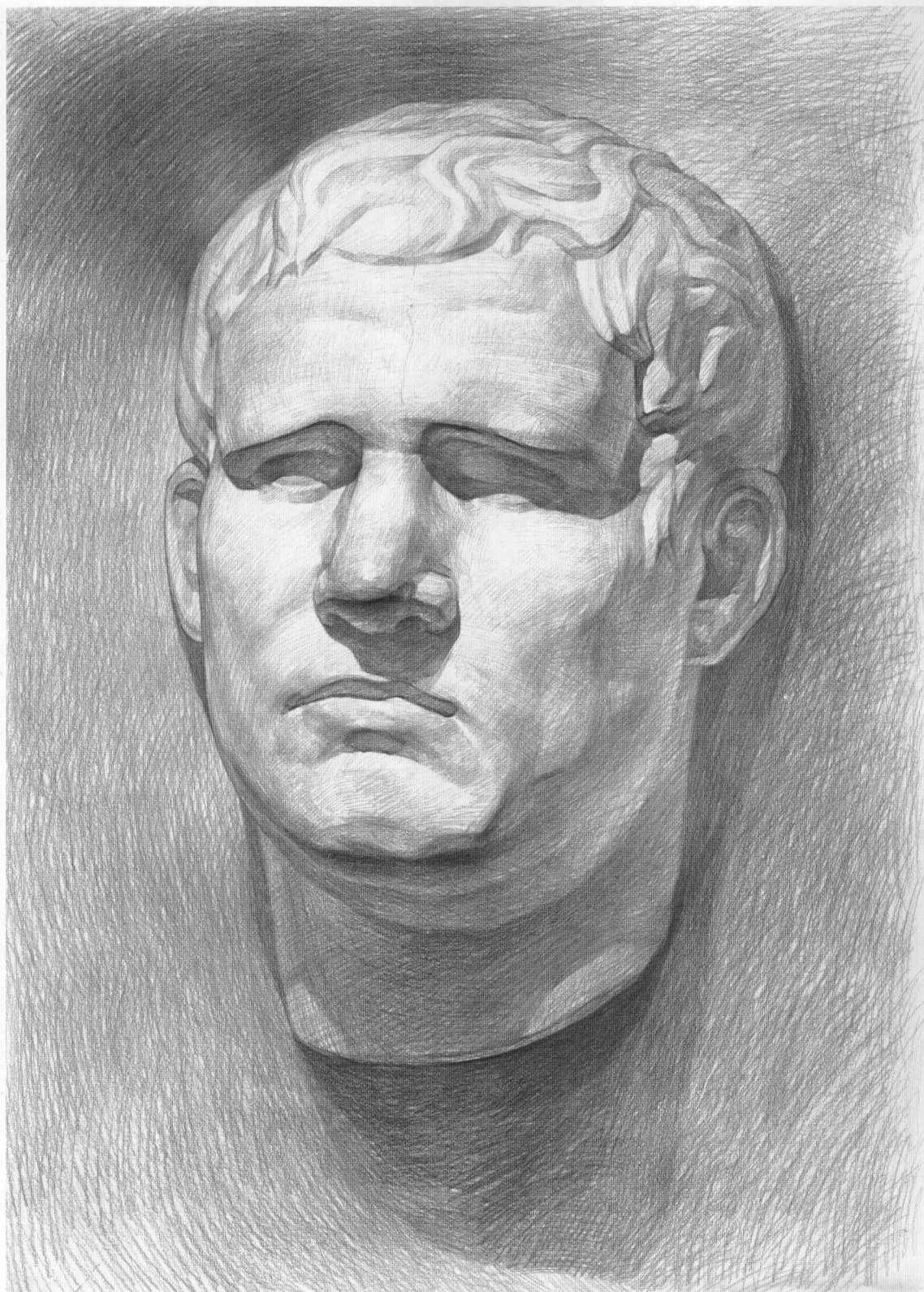

步骤三 铺上所有暗面颜色，分出深浅次序。(一)五官之间的深浅区别；(二)头、脸、耳、颈部之间大块深浅变化；(三)注意五官与脸部、脸部与投影的主次关系。

步骤四 加强前面部分形及调子的塑造，尤其是交界线的处理。一般眼眶上部、鼻头部分投影处外沿都要收紧、画齐，这样才能画出硬度和层次。

步骤五（完成图） 阿古里巴是古代罗马著名的将军和国务活动家。这尊阿古里巴雕像是1792年在罗马的一个古城堡遗址中发掘出土的，为大理石材质的，作者不详，现藏于法国巴黎卢浮尔博物馆。其清晰的前额、深陷的眼睛、结实而清楚的脸部结构，深得广大美术爱好者喜爱。由于人物肌肉清楚、整体感强，是写生练习及考试的主要考具。

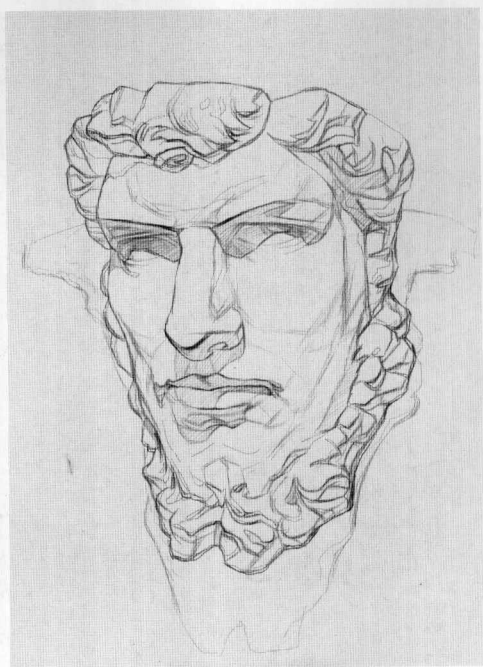

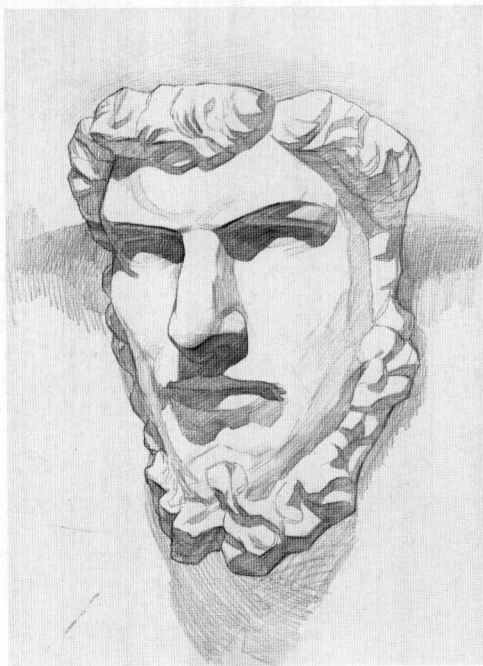
《亚历山大》

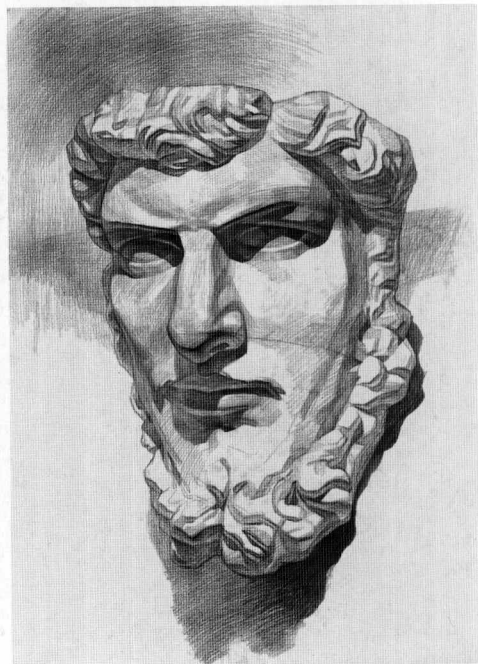
步骤一 亚历山大脸型上宽下窄，两边上翘。先用直线削出大形，定出正中中线，从鼻子开始画，他的主要特征为大鼻子。

步骤二 亚历山大眉头稍皱，嘴部棱角分明。头发是亚历山大写生的难点，因为这部分是其重要特征之一。找形时先分出头发、胡子，定出位置后，以小块面找出发型厚度和前后关系。

步骤三 从暗面开始铺上颜色，注意发稍至发际、眉弓至眼窝、鼻头至鼻底、下颌至胡子的前后层次关系，并利用背景与头像外轮廓的深浅，画出物体与墙面的空间效果。

步骤四 因为鼻头处于最靠前、最突出的位置，所以鼻部交界线应画准画细，然后以鼻部颜色的深度为标准，其他如眼、嘴、脸部依次减弱，突出空间感和层次感。

