

sumiao

素描

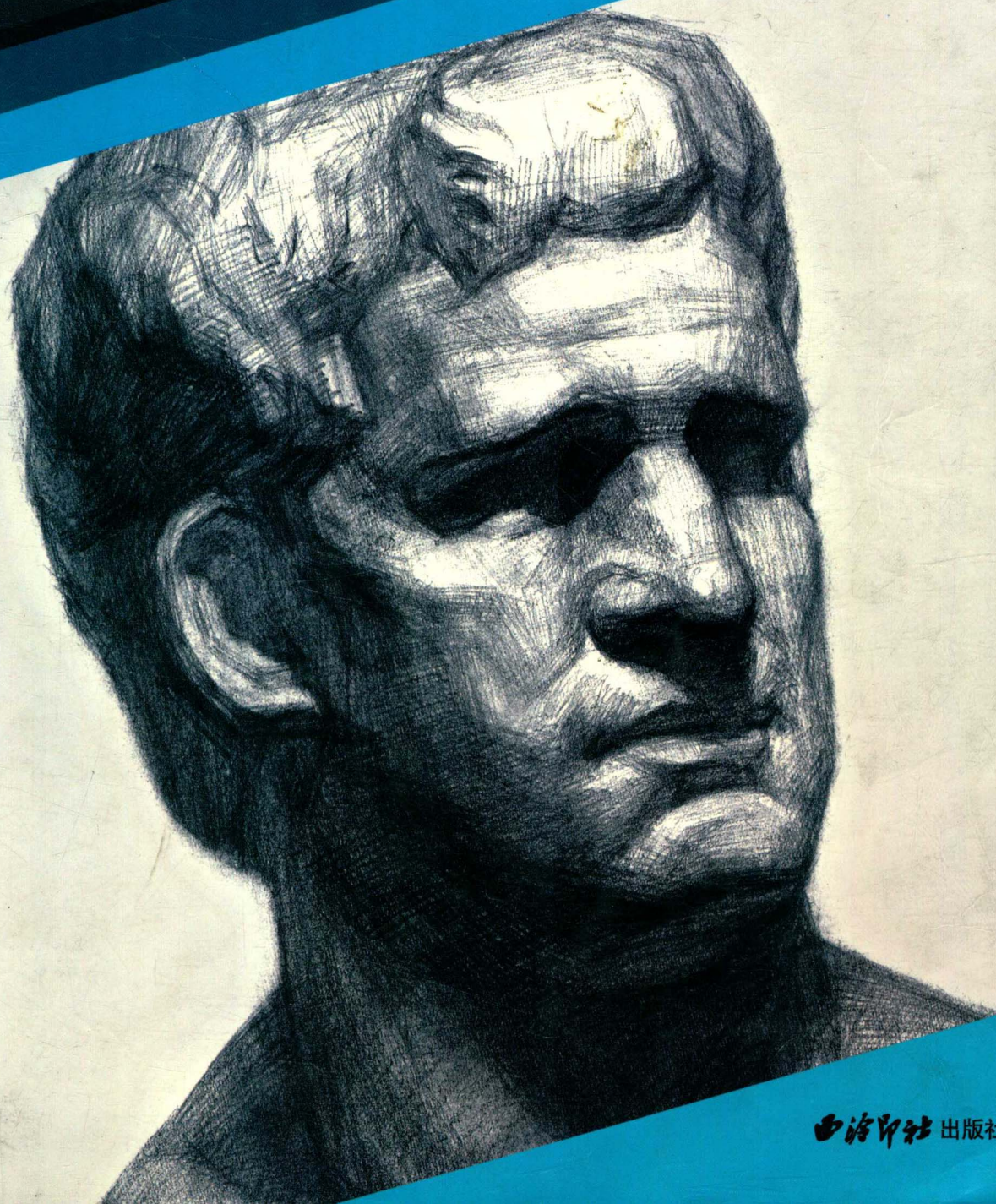
石膏头像

The Basis Of Art Materials

基础美术教材 胡飞 著

第三册

每日一练

西泠印社 出版社

sumiao

素描

石膏头像

The Basis Of Art Materials

基础美术教材 胡飞 著

每日一练

第三册

西泠印社 出版社

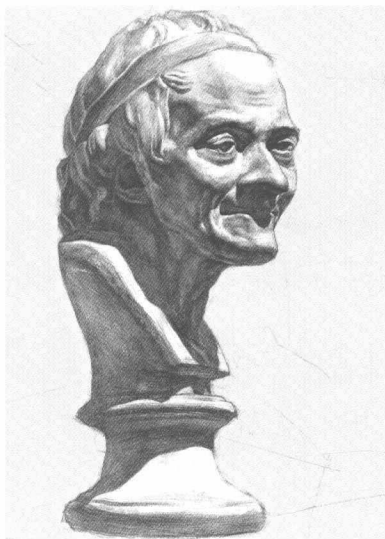
目录 / Contents

P1	石膏头像概述
P2-3	石膏头像背景
P4-5	工具的选择, 技法运用
P6-7	石膏头像的光源分析, 石膏头像角度与透视
P8-9	合理安排构图, 起稿方法
P10-11	石膏像训练原则
P12-13	眼睛、鼻子作画步骤
P14-15	嘴、耳朵作画步骤
P16-17	作品点评
P18-19	海盗(一), 步骤+成品稿
P20-21	海盗(二), 步骤+成品稿
P22-23	伏尔泰(一), 步骤+成品稿
P24-25	伏尔泰(二), 步骤+成品稿
P26-27	阿格里巴(一), 步骤+成品稿
P28-29	阿格里巴(二), 步骤+成品稿
P30-31	荷马, 步骤+成品稿
P32-33	马赛, 步骤+成品稿
P34-46	作品欣赏

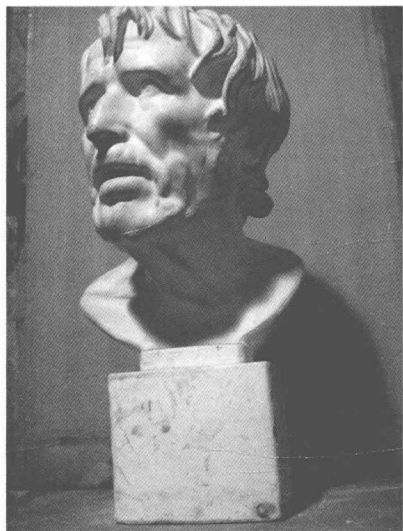
石膏头像概述

素描是用线条、明暗来表现物象的形体、结构和空间的。在石膏写生的过程中,凡属于素描造型的各种观点与基本技能均要涉及,因此一般认为它是素描的起步和入门。为了对素描学习有个概括的认识,还得先从素描谈起。石膏像是静止的,而且色彩单一,适宜初学者研究造型规律和提高表现技能。同时它本身又是艺术家创造的艺术品,对培养我们审美情趣和鉴赏能力起着积极的作用。

素描的表现形式和训练方法是多种多样的,各种流派的代表人物,都有自己的一套观点和看法。我国现行的素描训练和方法,基本上是沿袭西欧和苏联的。以写实的手法来表现对对象的真实感受,以求达到内容和形式的统一、形和神的统一。石膏作业的技术性很强,碰到的问题很多,所以每一个作业都要认真对待,才能牢固地掌握造型规律及其有关的知识和技能,逐步达到能得心应手地表现较复杂的物象。

石膏头像的背景

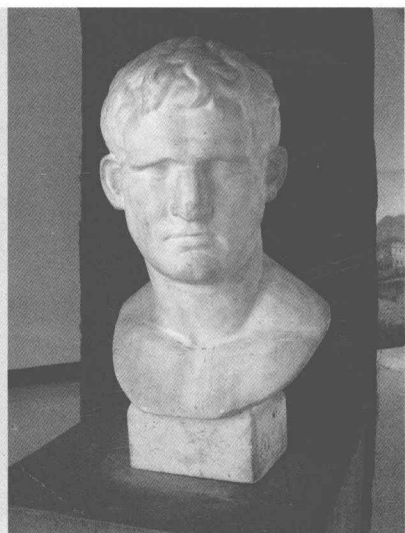

阿格里巴（公元前63年-公元前12年），罗马军事统帅，海军战略家。平民出身，勇敢坚强，追随执政官盖乌斯·屋大维东征西战，多次取得重大的海战胜利，帮助屋大维扫除异己势力，统一罗马。他那突出的眉弓，凹陷的眼睛，深邃而含蓄，宽阔的前额，紧缩的双眉，坚挺的鼻梁，揭示出一种不可制服的古罗马猛将的威严仪容。

这座著名大理石雕像，因其面部肌肉轮廓清晰且有强烈立体感，有着典型、鲜明的人体头部比例和结构，中间层次易于观察，绘画时比较容易把握面部特征，现为素描绘画临摹、写生的基础石膏人物塑像，受到教师 and 学生的欢迎。

阿里斯托芬（公元前466年-公元前385年）古希腊喜剧代表作家。相传写过44部喜剧，恩格斯称他为“有强烈倾向的诗人”。抨击当时不合理的社会现象，指名讥讽当时权贵，语言机智锋利，所作喜剧形式自由奔放，并使喜剧同抒情诗相结合，对后世喜剧作家影响很大，被称为“戏剧之父”。

这座雕像作品被一致推崇为肖像雕塑作品中的杰作。塑像充分地表现了老年人的特征和内在的精神。这座著名的雕塑作品流传很广，有传说为古代希腊哲学家、戏剧家塞涅卡，也曾传称《海盗》。

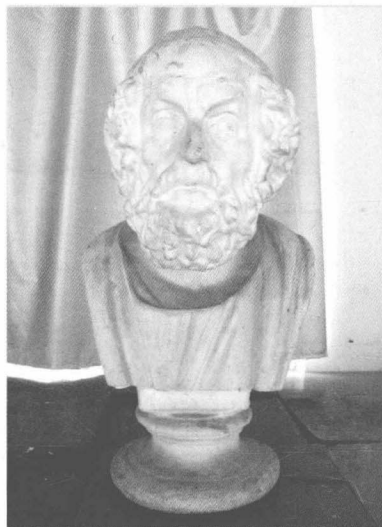
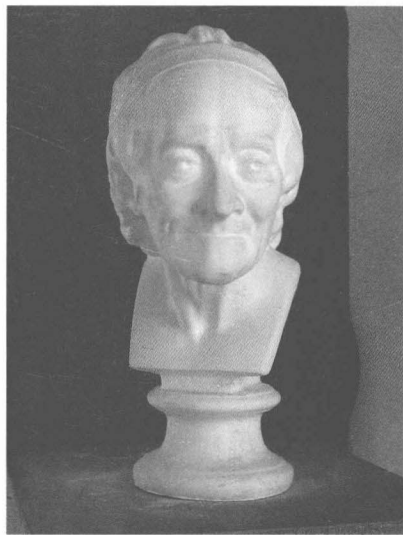
小卫 意大利佛罗伦萨美第奇小教堂中的一个石棺上面的雕像，人们简称“美第奇”，又称“行动者”。雕塑为一个罗马式古代武将身披甲冑，手握权杖，头向左侧，神色忧郁的大理石坐像。他的名字为朱利阿诺美第奇。

他的头部因为与大卫比较像，所以学习美术的人都习惯称他为“小卫”。他的头发容易画得细碎，在训练时可加强整体观察意识。把头发分成正面及两侧三大块，大胆地取舍。

伏尔泰 (1694年-1778年),法国启蒙思想家、文学家、哲学家。伏尔泰是十八世纪法国资产阶级启蒙运动的旗手,被誉为“法兰西思想之王”、“法兰西最优秀的诗人”、“欧洲的良心”。他提倡天赋人权,认为人生来就是自由和平等的,一切人都具有追求生存、追求幸福的权利,这种权利是天赋予的,不能被剥夺,这就是天赋人权思想。

《伏尔泰》为法国著名雕塑家乌东的代表作。伏尔泰年逾八十,逝世前三个月回到离别30多年的祖国。乌东在得到老人允许后,在极短时间里为老人做了面膜。再根据面膜塑造了好几个塑像,有头像、胸像、全身像,最后选定这座大理石坐像,放置在巴黎法兰西戏剧院内。雕塑传神地表现了这位饱经风霜、学识渊博的老人,他清癯矍铄,目光炯炯,机敏睿智,充满自信。头上扎的带子是古代哲学家的绶带。微侧的头部反映了他的灵活,洋溢着斗争的激情,没有一点疲惫的感觉。

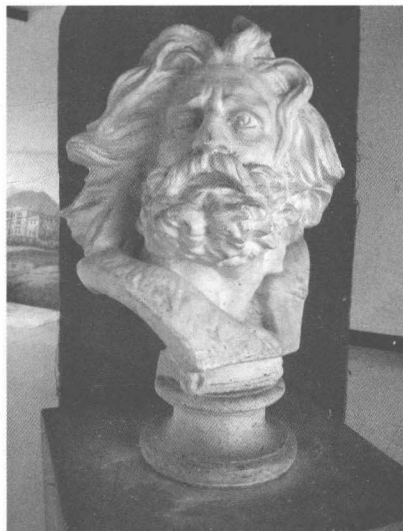

荷马 (公元前9世纪-公元前8世纪),古代希腊诗人,专事行吟的盲歌手。《荷马史诗》相传是他的作品,史诗中穿插了很多神话和希腊远古传说,反映了古代希腊人的生活,被誉为欧洲史诗的典范,并为以后的文学艺术提供了丰富的素材。

荷马雕像身体前倾,头轻微侧歪、下低,睁大两眼,高举双眉,额头皱纹皱起,口略微张开,表现了一个正在向众人讲故事的饱经沧桑的老者。他的难度表现在个头比较大、动态有变化、表现的内容较多等。

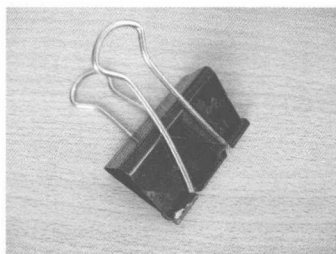
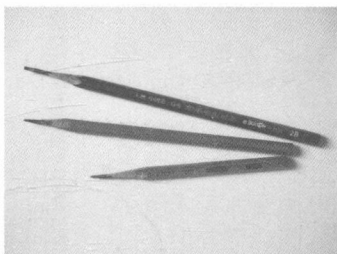
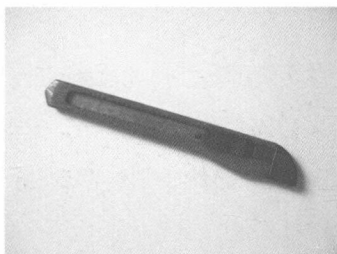
马赛曲 原是法国一首歌曲的名字。这首歌曲原名《莱茵河军队战歌》,又名《1830年7月27日》。法国人民为抵御奥普侵犯,高唱这支歌曲,组成志愿军,保卫了法兰西共和国,巴黎凯旋门上的一组高浮雕表现了这一历史情节,故后来人们把这组高浮雕也称之为《马赛曲》。高浮雕的中心人物蓄须战士,翻制成石膏头像也就通称为《马赛曲》了。

雕塑为法国雕塑家吕德于1836年创作,描绘了在带翼胜利女神的庇护下,人民奋起组成志愿军,表现了法国人民强烈的爱国热情。

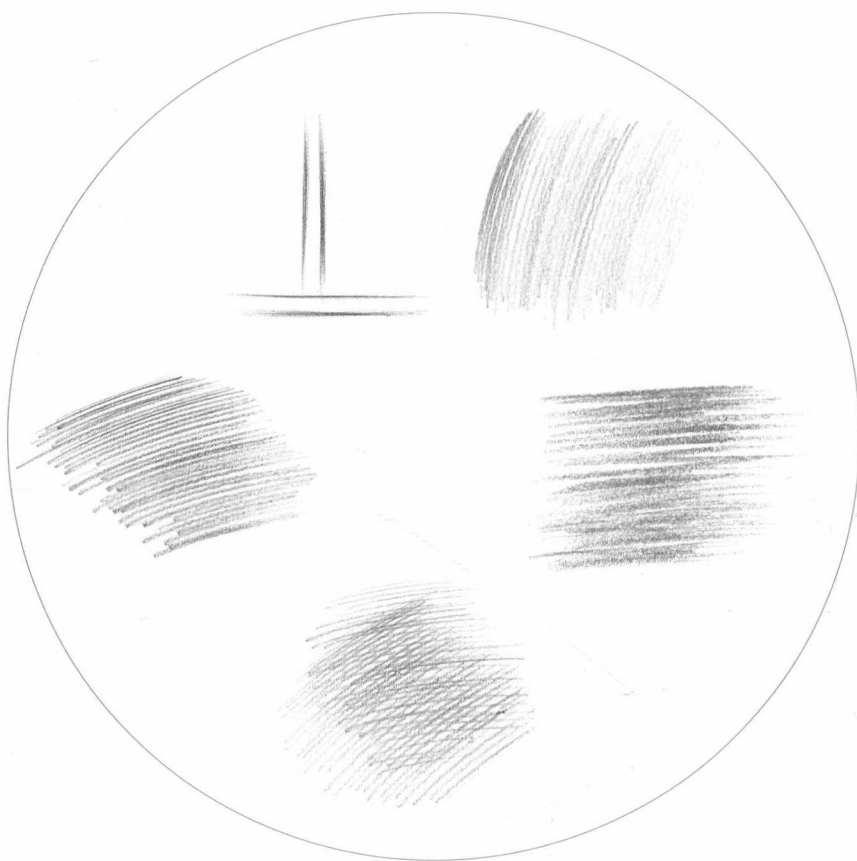

工具的选择

素描常用工具

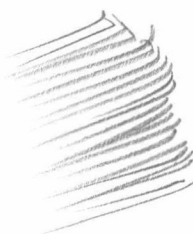
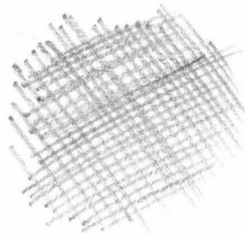
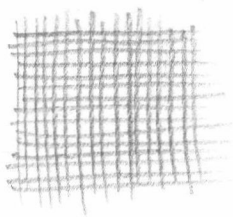

线的变化可以表现物体的质感、空间感和体积感。线的虚实、粗细可以表现物体的远近。线的变化还可以表现物体的运动感和情感。

正确的排线方法

错误的排线方法

技法运用

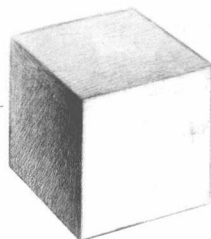
要学会整体观察,不同于一般所说的仅仅指与局部相对而言的整体,它应该是作品“和谐一体”的艺术效果,也包含了作者的审美观。

观察是表现的先导,所以在石膏的写生过程中,观察方法的正确与否,往往与学习成绩的优劣、学习的进步快慢成正比。

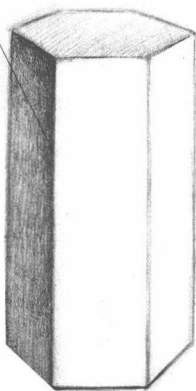
习惯的观察对象的方法,往往喜欢盯住一点或略顾全局而立即转入局部,其目的是为了看清楚所画的那一部分。而我们作画时观察对象的要求,就不仅仅是为了认识,更重要的是为了表现。要画准物象的形体,就必然要了解客观物体的整体和局部、局部和局部之间的相互关系,以及彼此间的比例。

正方体在明暗交界线处画得对比强烈些,垂直的画面可多用竖和斜的线交叉,平面可用平斜的菱形交叉线来画,容易产生深远的感觉。海盗脸部可以比作正方体,明暗转折处须强调。

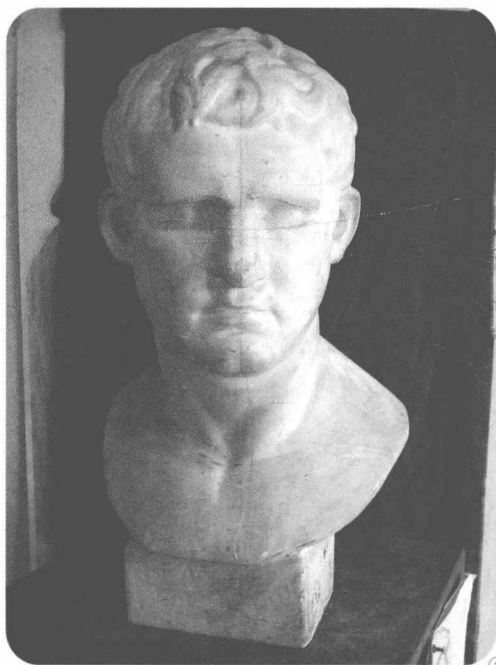
鼻子的体积可比做切面柱体,分清几个不同转折的面,使鼻子的体积更加立体。

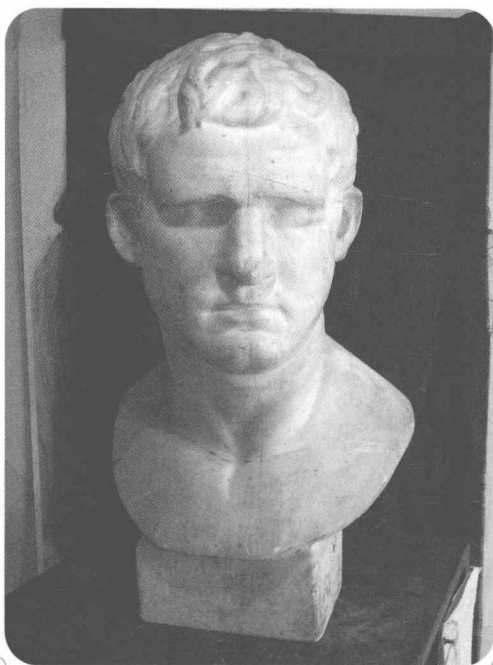
石膏头像的光源分析

对初学者来说,石膏像素描对光源的基本要求有两条:一是光源固定不变:二是光源集中(即要求有一个统一的光源),以利于使石膏像呈现有规律的明暗变化。各种光线导致有各种不同的明暗效果。

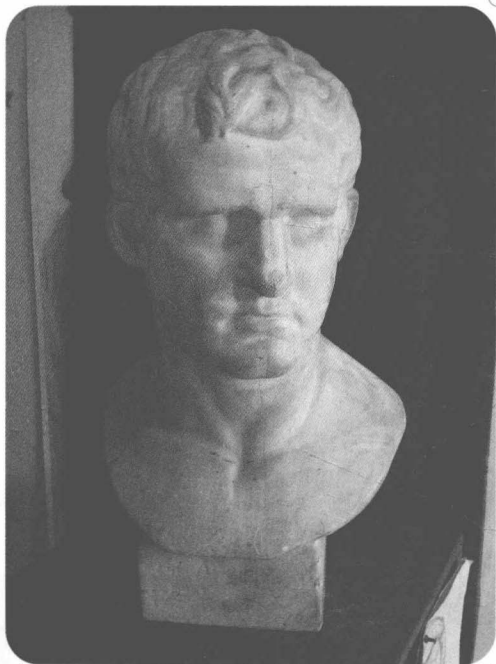
下面举阿格里巴为例。

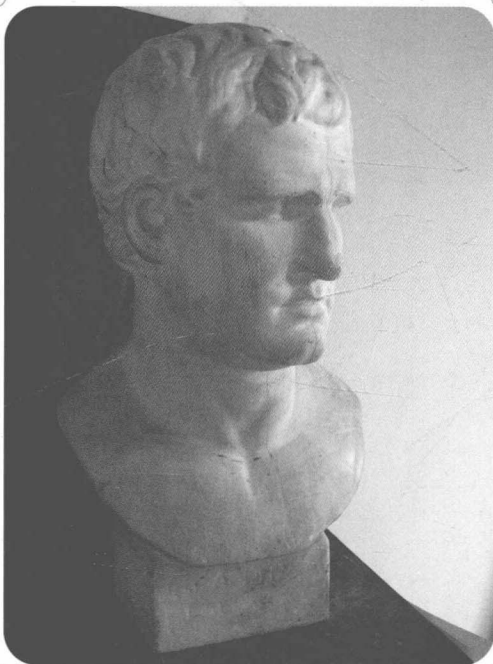
①

②

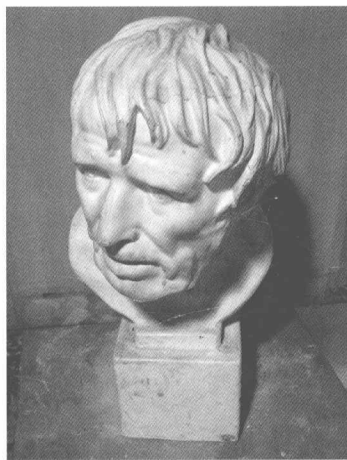
③

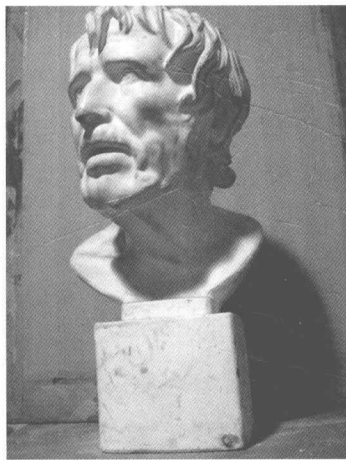
④

① 侧光	② 顶光
③ 自然光	④ 逆光

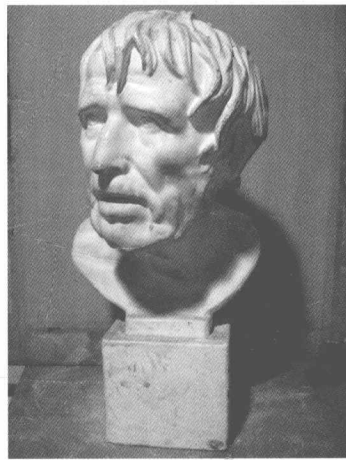
石膏头像角度与透视

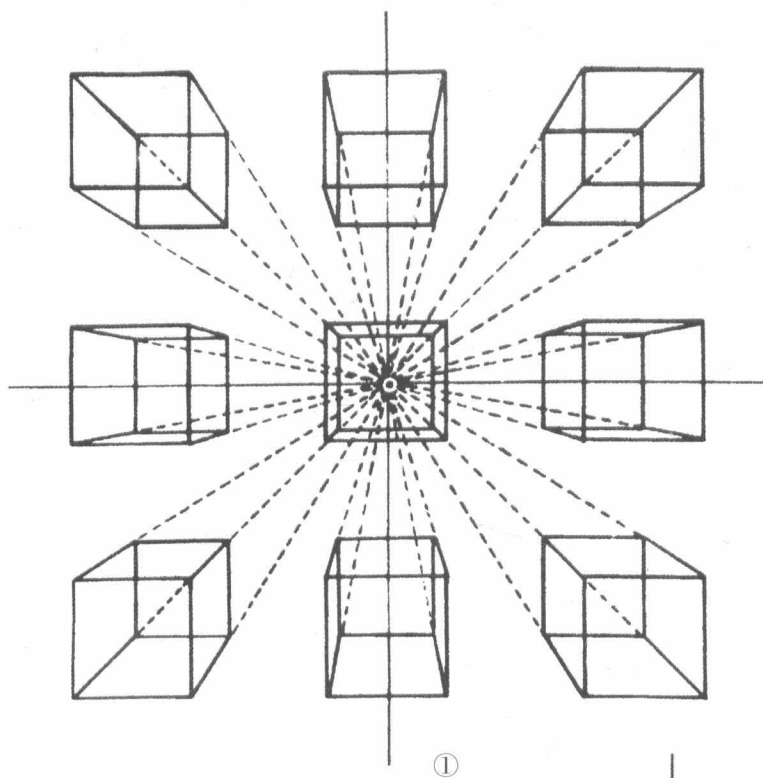
俯视

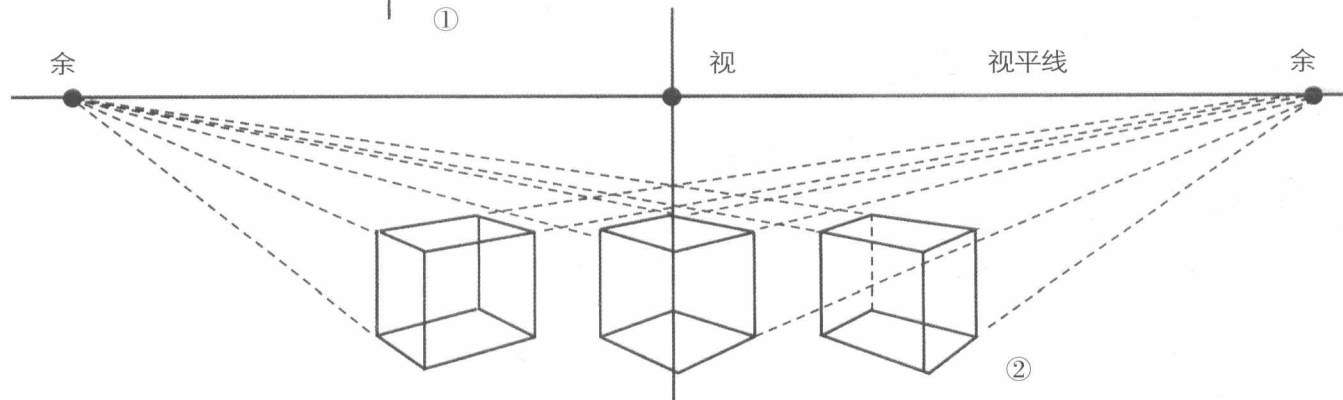
仰视

平视

①

②

视平线：在我们的两只眼睛前假设有一条水平线，我们称它为视平线。我们站得高，视平线也就高。相反，我们蹲下来时视平线也随着低了。

视点：两只眼睛向前看时，集中的一点叫视点，也叫视心、心点、焦点。

视线：视点和物体之间的连接线。

视域：人眼睛所见到的空间范围，该范围是眼睛向外大约成60度角的圆锥形。

平行透视：任何形状复杂的物体，都可以归纳成一个立方体。这个立方体的正前面与视平线平行，这种透视叫做平行透视。

成角透视：方形物体与视平线成一定角度时，产生的透视现象叫做成角透视。成角透视的两个消失点分别在视平线视点的两侧。

合理安排构图

正确的构图

石膏头像并非每个角度、视点都适合写生的。有的角度缺乏形体感(很平),有的角度缺乏空间感(形体缺乏前后重叠),有的角度缺乏整体感(很琐碎),有的视点削弱了对象动态特征(如俯视看仰视的头部、仰视看俯视的头部)。

要做到画面中的石膏头像既不显得太大,也不显得过小;画面的四周空白(实体四周的空间)既不局促,也不多余。

由于石膏头像的高度大于宽度,其高宽比例一般也大于画面的高宽比例,所以,在画面里最大限度地确定石膏头像写生部位的高度是使石膏头像不至于画得过小的保证。下边的空白可比上边的空白稍多一些。

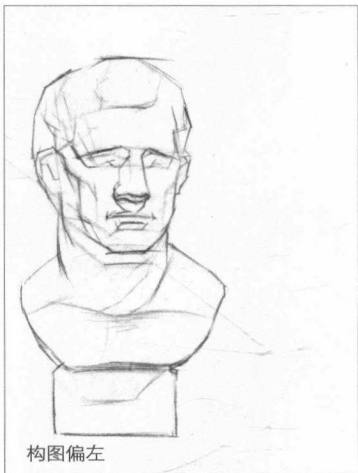
石膏头像在画面里的左右位置则视头像的朝向而定。正面对可以居中,头像越侧头像视线前方的空白则应留得越多,给人感到石膏头像仍处于画面的中心,使画面保持平衡。要做到以画面的四边决定对象的大小和上下、左右的位置。

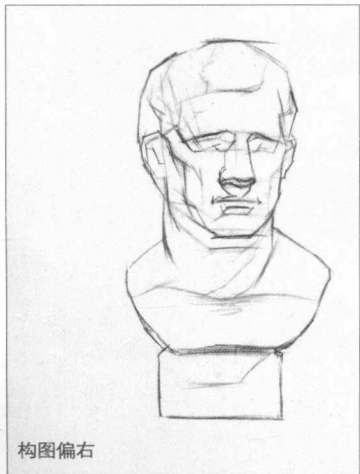
构图偏上

构图偏下

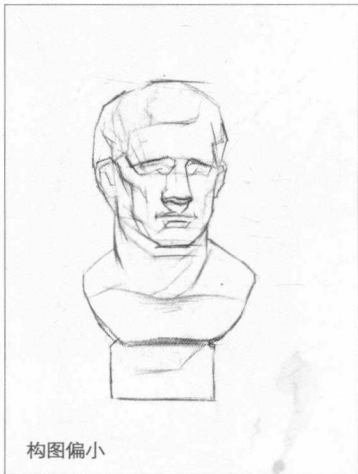
构图偏左

构图偏右

构图偏大

构图偏小

起稿方法

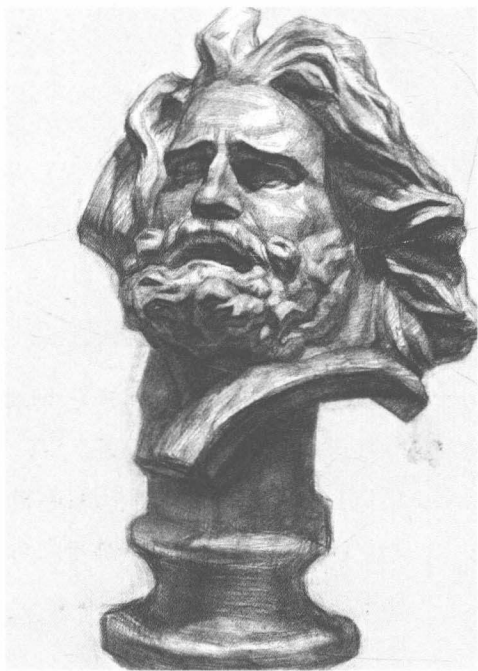
起稿时比较线条长短、倾斜,对局部寻找垂直、水平关系。总的来说,要画准对象最有效的办法莫过于比基本形的相似和用基本形来检查一切。物象的体积都可以概括成多种多样的几何形体和基本形状,大至外轮廓及其与背景交界的空间,小至眼、耳、口、鼻及其阴影,都可以用目测或辅助线使之连成简单的基本形,或是简单的三角形,或是各种各样的多边形。

作画开始以“切削法”,即定大体位置、勾轮廓,找主要结构形体。用较长的直线切出最基本的形体,连接突出的点和明显的转折关系,再用较短的直线来充实各部位和基本形,逐渐做到与对象的基本形相似。作画从整体到局部、从大到小比较容易画准。

石膏像训练原则

石膏像素描训练必须根据自己的实际水平,紧密联系基础素描的任务和学习进程中各个阶段存在的问题去安排自己的训练程序,选择适当的训练方法和具体石膏像内容。为了避免训练的盲目性和提高训练的有效性,应该依据以下原则进行训练。

★ 方向明确、问题集中 ★

无论是初学者还是有一定素描基础的习作者,应该对自己的素描实际水平、能力、现存的问题、问题又反映在哪些具体方面等等做到心中有数。只有做到这一点,才能明确主攻方向,一切训练才能有目的和获取成效。不少初学者在画不准形象时,提出“线条怎么才能排匀”,这显然是不清楚自己的主要问题并不在于具体的排线技术,而是认识能力和作画的基本方法没有掌握。像这样水平的初学者,就应该从打轮廓、抓大形训练起。有些人虽然已经具备了一般作画能力,却又因结构不严谨和比例不准确而没有抓住形象物征。认识到这些问题所在之后,就应该对下一步的素描训练提出明确的任务、方向。

★ 安排得当、有的放矢 ★

不同的石膏像教材,不仅有其不同程度的难易、繁简,而且有其适于解决某一重点问题的特点。我们确定选用什么石膏像、采用什么训练方式、方法提出注重科学性、针对性的要求,应做到安排得当、对症下药。如有的人画过一些素描,但形体感、空间感的表达能力差,画面总是平平的。为了集中解决对形体透视法则的认识与掌握体面造型方法,可以选择一个形体感强的石膏像,从不同角度、视线去观察、分析、概括表现其形体构成关系。

★ 反复巩固、形成能力 ★

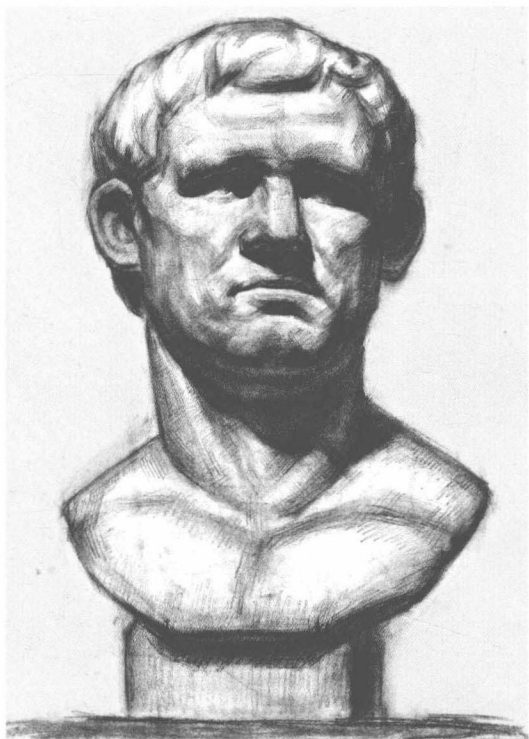
在素描的学习与实践过程中,逐步培养和掌握各种造型技能、技巧,对自己的未来发展具有特别重要意义。

形成技能的主要途径是反复练习。除了要求有明确的目的外,还要掌握正确的方法。要自我总结每次练习的经验教训。对有些内容与方法的训练要多次重复,以达到对有关技术的熟练掌握。正确掌握作画的速度,次数和时间都适当分配,这些都是实现有效训练的条件,也是促使技能的达到巩固的保证。

如果对某一种训练形式感兴趣,单一地进行这一种训练,势必使自己的能力局限于一个狭小的范围,甚至导致畸形发展。如只埋头于长期写实性素描,速写能力就得不到发展。只画直观写生,记忆能力就不易形成。所以,在安排自己训练程序时,应尽量从长远目标考虑,为打好坚实而全面的造型基础,应做到有分有合、灵活机动地交叉安排不同的训练形式和方法。

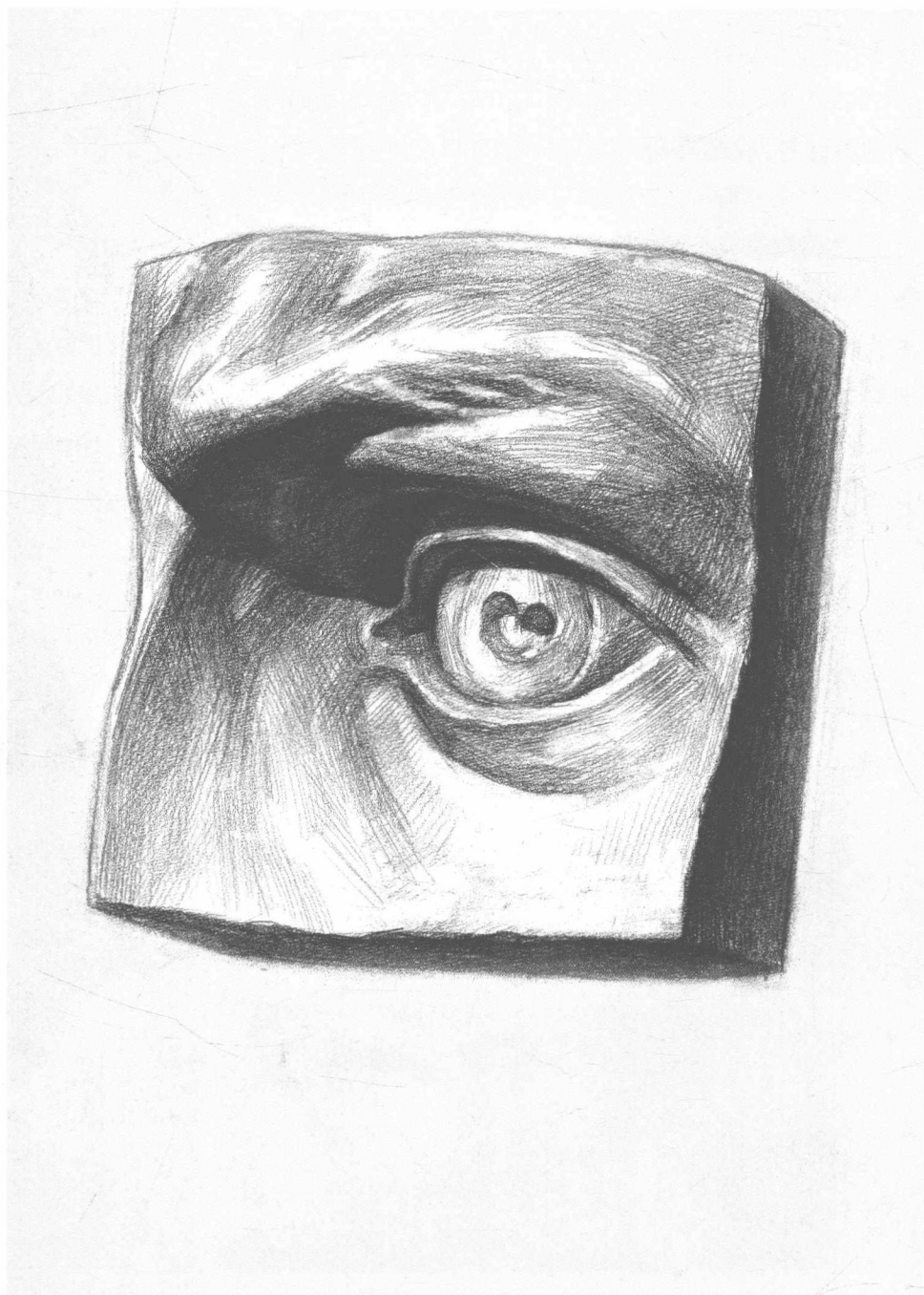
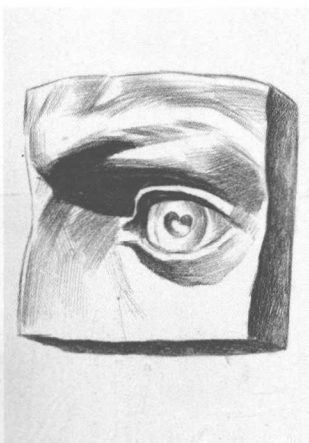
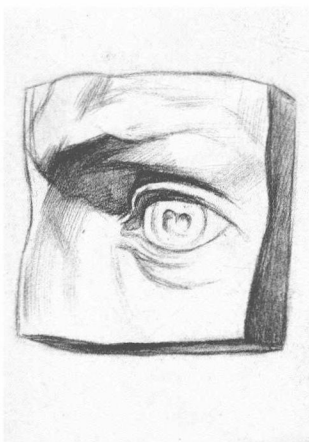
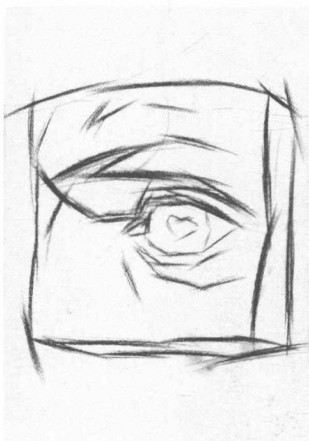
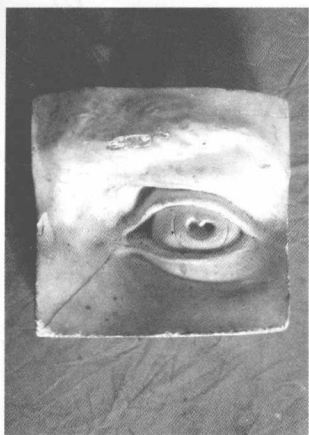
★ 克服盲目、联系应用 ★

进行石膏像素描的各种训练,目的都是借此学习造型知识,提高全面造型能力,灵活地创造艺术形象打下初步基础。因此不能盲目地把画好石膏像作为最终的目标。更不能陶醉于单纯地对石膏质感的追求。在掌握了一定的写生方法之后,应适当地配合不同质感的静物、有一定空间的风景、场面和真人的写生。有时再带着真人写生中遇到需要解决的问题,再回到静止的石膏像写生中去熟悉研究,找出解决的办法,这样可以使石膏像素描训练与人像写生相联系,产生了应用的价值,使每次练习能带着实际问题去认真领悟大师们对不同人物塑造的艺术技巧。

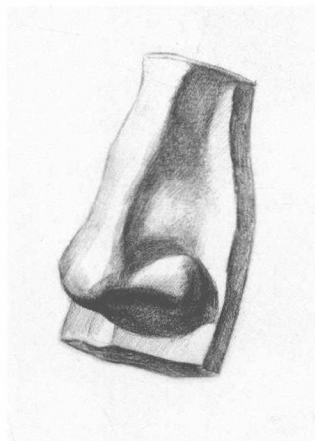
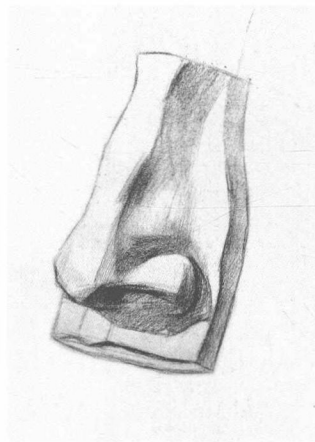
眼睛 作画步骤

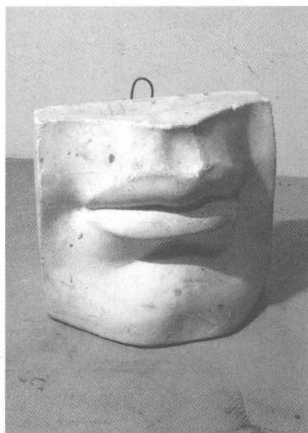
①画出石膏眼睛的基本形体,定出各部分的比例位置关系。②刻画眼睛的各部分结构轮廓,注意明暗交界线及投影轮廓线的表达。③铺设大体明暗关系。注意上眼睑与眼球没有明显的界限,用线要虚一些。

鼻子 作画步骤

①画出鼻子的基本形体和大的结构、比例位置。②从明暗交界线入手,画大体明暗。注意画出明暗交界线的轻重变化,画出灰面的过渡。③整体调整形体上的穿插变化,表现时要有节奏感。

嘴 作画步骤

①正确概括出嘴的大体结构轮廓,确定上下左右关系。②铺设明暗的大体调子。③加强明暗关系,面对较强烈的光源应该从明暗交界线着手,强调转折。丰富效果,找出灰层次,加强过渡,找出重点,可选用较硬的铅笔仔细刻画。

