

● 张世雄

编著

● SUMIAO JINCHENG ●

美术学生应试丛书

素描进程

石膏头像

美术高考训练

美术职业中学

中等师范学校

西南师范大学出版社

美术学生应试丛书

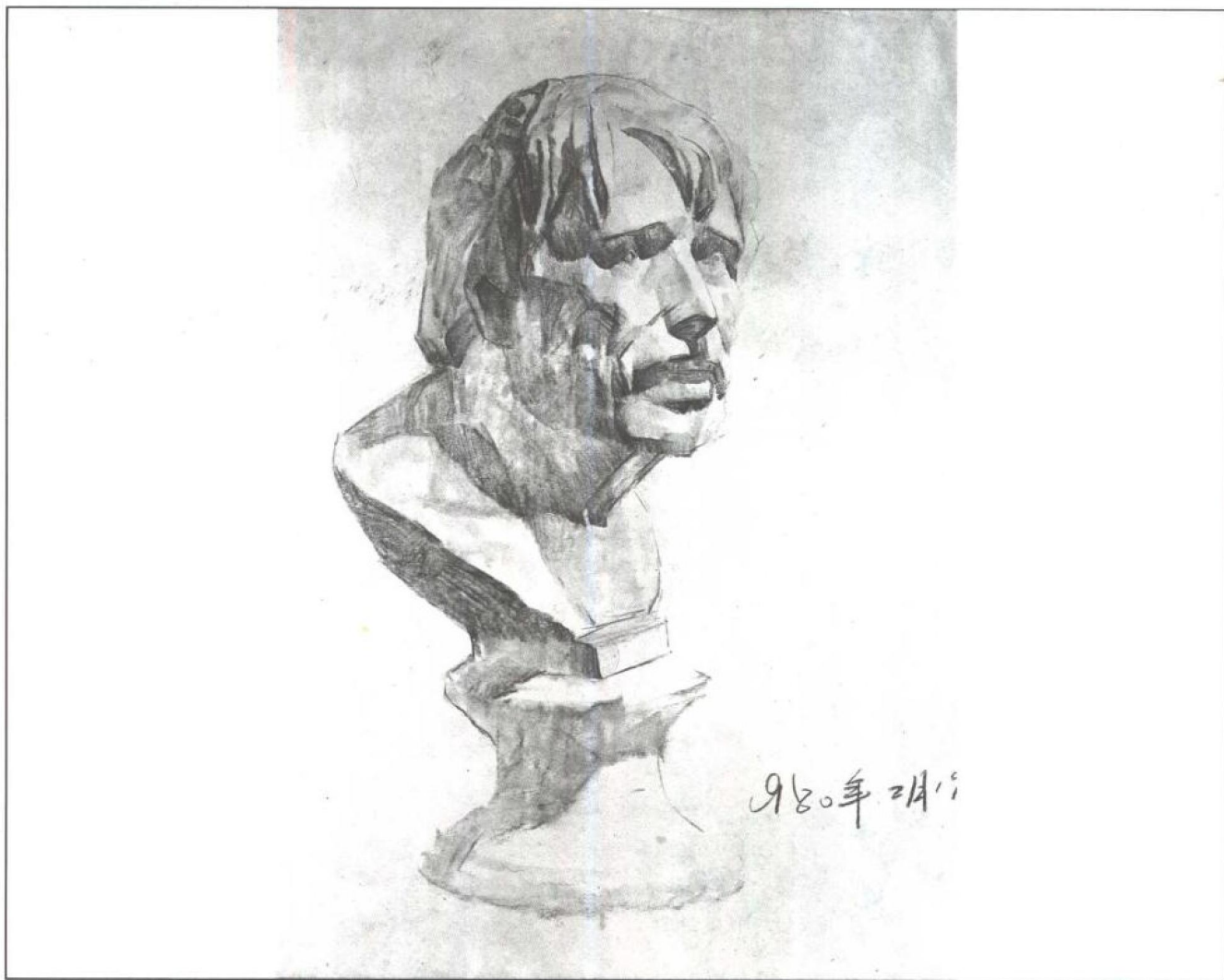
素描进程

石膏头像

张世雄 编著

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

《石膏像》 张世雄

素描进程

石膏头像

1998年12月第1版
2000年6月第2次印刷

西南师范大学出版社 出版、发行
中国·重庆 邮政编码400715
全国新华书店 经销
四川省印刷制版中心 印刷
开本:787×1092 1/16 印张:2
黑白页 印数:10001~16000

ISBN 7-5621-2054-4/J · 134

定价:10.00元

图32 《石膏像》 张世雄

SHIGAOTOUXIANG

目 录

序	1
概述	2
结构的概念	3
头像第一关——头骨与肌肉	4
结构作业	6
方法步骤图	7
长期作业	10
作业评述	14
作品赏析	16

《美术学生应试丛书》全集九部

素描进程 静物 石膏头像 人像 速写 构图

色彩进程 静物 风景 人像

工 艺 装饰设计

装帧设计：王 煤

本书作品提供：四川美术学院师生

序

素描

素描是一门独立的艺术形式,又是造型艺术的基础。艺术中包含有客观的自然属性(理性)、主观的自我属性(感性)。无论在艺术作品中,还是艺术学习中,都不可片面的强调某一方面,只有当理性与感性完美的结合在一起时,其作品和作业才具有较高的艺术性和欣赏性。素描的表现手段虽然单纯,却具有艺术中所应有的因素。素描水准的高低,可以透视出一个艺术家能力的高低。在艺术学习的初期,往往把注意力放在研究客观事物的规律上,而忽略了主观体验的感觉和艺术情趣的追求。感觉的过程是艺术的起步阶段,也是审美的过程。基础训练要训练技能技巧,审美的训练也不可缺少,在训练中,审美应始终是占有主导地位,支配着技能技巧的学习。

艺术以情动人,以美取悦于人。艺术的一笔一划,一招一式,都是以美的需要而运行。理性思维与感性思维都有一个从低级到高级逐渐提高的过程,理性的深度与感性的深度是相对同步的、在训练中两方面就需同时加以训练和培养,基础训练才是一个完整的符合艺术需要的学习过程。

基础训练中的自然属性方面是容易了解的,透视、结构、明暗、块面可以通过理性的分析,准确无误的表现出来,同时,客观对象的表象又具有许多美的因素,如:外形起伏的节奏感,光影产生的色调感,形质差异的对比感等,都是能感知并产生美感的,有这样的美感与没有这种美感的作业,是大不一样的,前者受着美感的支配,在作业过程中,有所强调和削弱,笔法也与之相呼应,在理性的支撑下,画面既严谨又生动,后者将是面面俱到、主次不清、呆滞、单调的状态,难以留住人们的视线。

素描是基础,美感是其基础的核心,以感性激发理性,理性去体现感性,只有建立在美感上的基础训练,才是我们所需要的训练。

本书共分三卷:静物卷、石膏卷、人物卷,将贯穿上述的观点,采用文字、图例、范画进行多层次、多角度的论述,注重观念的树立,重视方法的掌握,强调感性知识与理性的同步性、统一性,清晰的展示素描的进程,使有一定基础的美术爱好者在学习方法、思维方法上获得一个形象的、全面的认识,较快的提高自己的绘画意识和技能。

编者

于四川美术学院

概 述

石膏头像是继静物后步入人物写生的过渡阶段。人物头部是由许多不规则的形体组合在一起,这些形体之间的穿插、衔接没有明显的转折界线,加之皮层的遮盖,更是难以判断,造成其结构的复杂性。要很好的塑造头像,首先应从头骨的研究开始,对头骨的解剖结构及形体起伏要有透彻的了解,对头部肌肉的形状位置要十分熟悉,更要了解由头骨、肌肉组成的形体构造。选择较好的石膏像作为研究对象,便于在静态中作长期深入细致的分析,为人像写生打下坚实的基础。正确的作画方法同样是学习的关键,严格的方法步骤是逻辑性与技术性有机的统一。在本卷中将对对此作重点讲述。

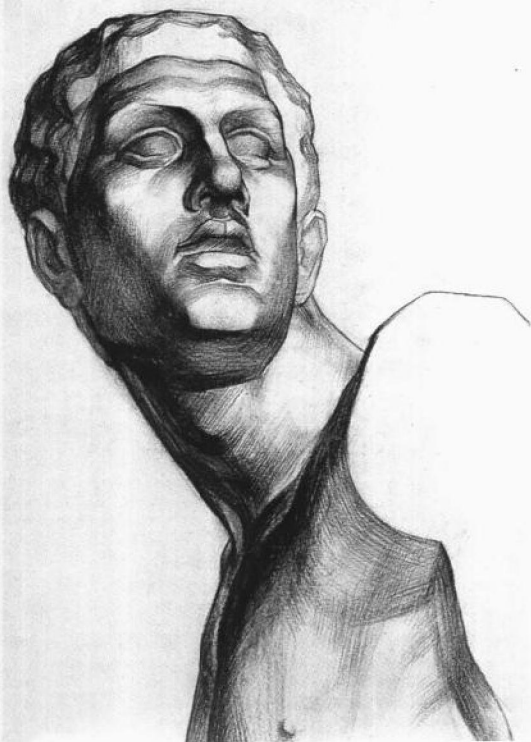

图1《石膏》 刘晓霏

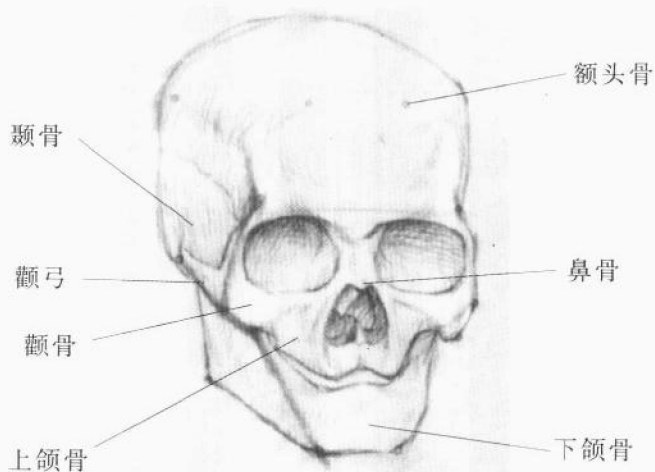
图2《青年石膏》 张世雄

结构的 概念

结构是指一个物体的构造。头部的结构有自身的两个方面，即解剖结构与形体结构。解剖结构是平面的概念，它只显示一块骨骼与一块肌肉的形状、位置、功能状态。形体结构是立体的概念，它显示各个骨骼与肌肉共同形成的体积，体积与体积之间的连接。解剖结构与形体结构既有联系，又不相同。在进行结构分析时，将两者结合起来进行，就比较容易理解掌握了。

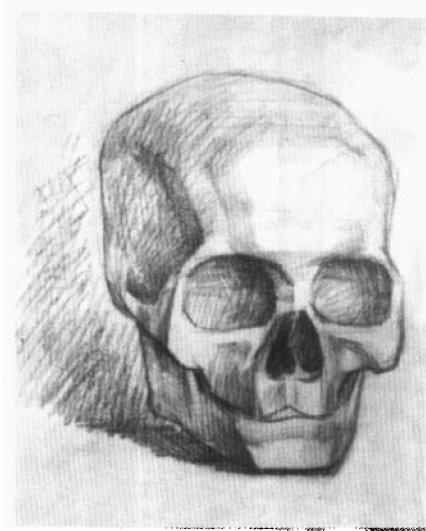
绘画是用自身的语言——点、线、面去描绘对象。点、线、面需要通过组合，在画面上组成自身的结构关系，这个画面结构称之为艺术结构。我们作画不能仅仅满足于将客体如实的描摹出来，应该使用绘画的语言将对象再现出来，再现的对象比实际对象更鲜明，更突出，更具观赏性，这就是艺术结构的功能。

头部的基本形体

头骨解剖结构

记住打“○”的 8 个点，这是构成头部最基本的因素(指头部的一半，左右共计 16 个点)。

头骨形体结构

解剖结构—平面—形状、位置

形体结构—立体—点、线、面、体

艺术结构—画面—用笔、用线
画面效果

图3 头骨的基本形体

头像第一关

头骨与肌肉

头骨的构造决定了头部的结构关系。头骨由 22 块不同形状的骨片组成为一个近似立方体的形状,可概括归划为眉弓以上的近似圆球体;眉弓以下的近似马蹄形体。圆球体上所覆盖的肌肉较薄,比较充分的呈显头骨的特征。马蹄形上有较厚的肌肉覆盖,骨骼的特征相对较弱,形体的构成也较为复杂不易掌握,虽然处于这样一种状态,但这些形体的构成都透射出深层骨骼的特征。

了解头骨除了熟悉各骨片的形体外,重点了解构成头骨突起的几个高点(骨点)。几个骨点用线连结起来构成了头部形体的基本框架。头骨的写生作业应牢牢把握住基本框架,在此基础上对一些突出的局部特征加以分析,如额丘、颧骨、眉弓、颞隆起,上下牙床,颞弓的形体起伏,这些起伏构成了头部形体的丰富细节。

仔细观察图 3、4,找到头骨,石膏分面,人像分面,长期石膏作品,长期人像作品的一致性。头骨的基本形体在任何一张头像作品中都充分的呈现出来,熟悉头骨,至关重要。

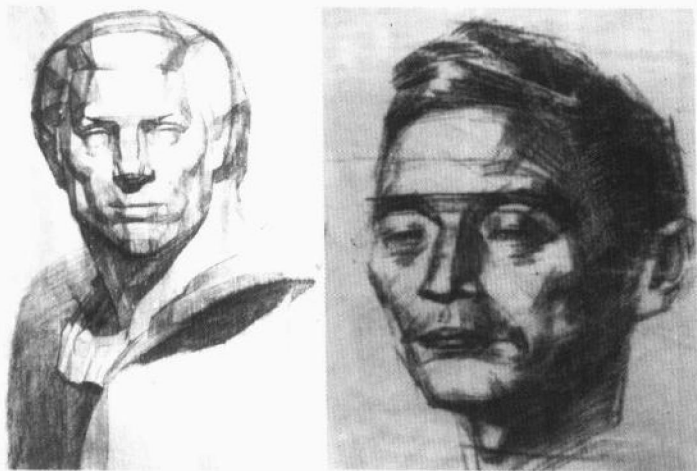
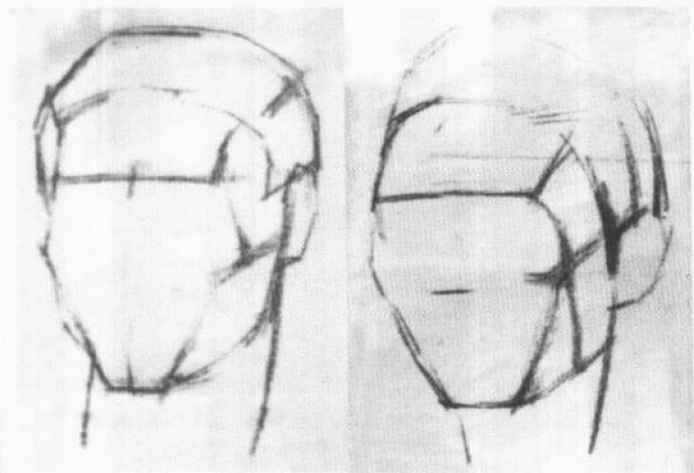

图 4

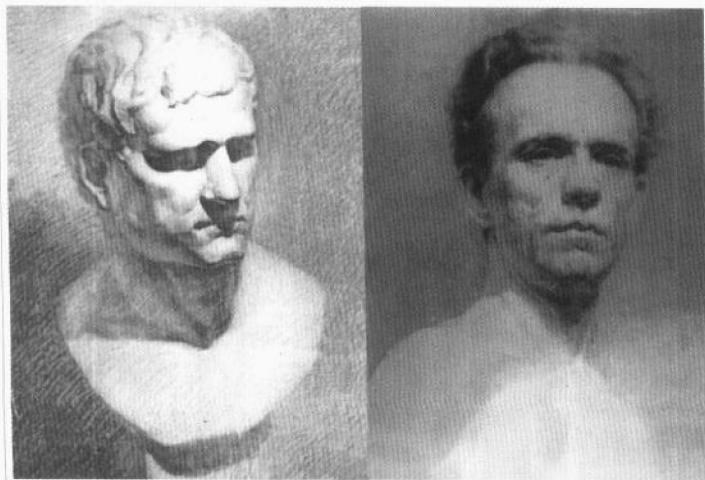
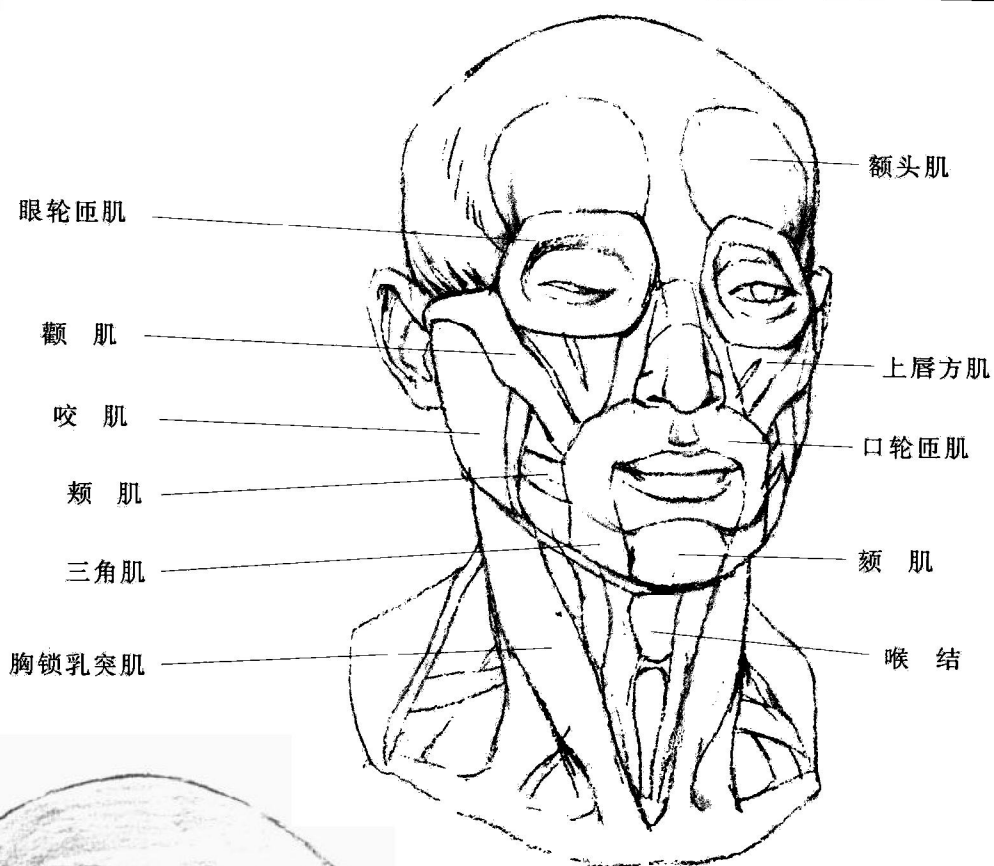

图 5

图 6 肌肉解剖结构

肌肉形体结构

结构作业

在对头骨肌肉进行一番研究后,就可进行石膏头像的结构练习。结构作业的目的性十分明确,表现手法也比较简练,以线条辅以色块为主要手段,通过不同对象、不同角度的练习,有了一定的数量后,基本上就能够掌握头部的结构关系。

结构作业虽然是一项研究性、客观性较强的练习,同样不能忽略其审美性、表现性。也要主次分明、节奏生动、线条多姿、笔情并茂、整体感强。不同的部位、不同的形体、不同的距离,不能采用同样粗细、同样轻重、同样笔锋的线条、块面去表现。不能将作业变为一张机械制图,否则,毫无艺术的情趣。

图7《人像》

图8《石膏》

方法步骤图

结构 作业的方法步骤同样遵循从大到小,从点到线、面、体的顺序,运用横竖两把无形的尺子测定点位,找出各点之间的比例关系。

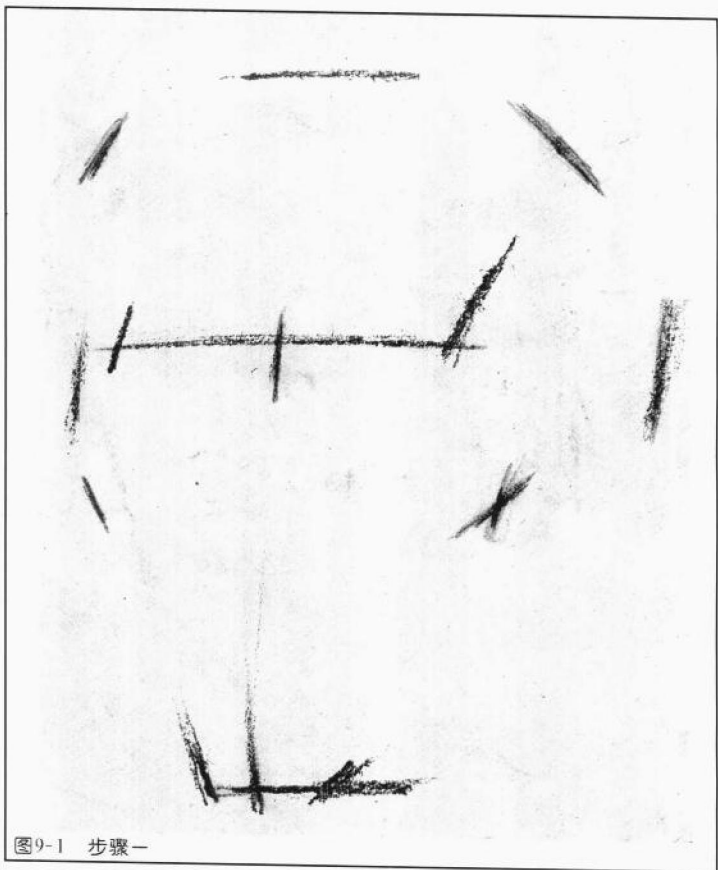

图9-1 步骤一

图9-1 简单的几个长宽结构点,就已初具头部特征,看上去这微不足道的几点,其比例、形态关系却十分准确,确保了作业顺利的进行。

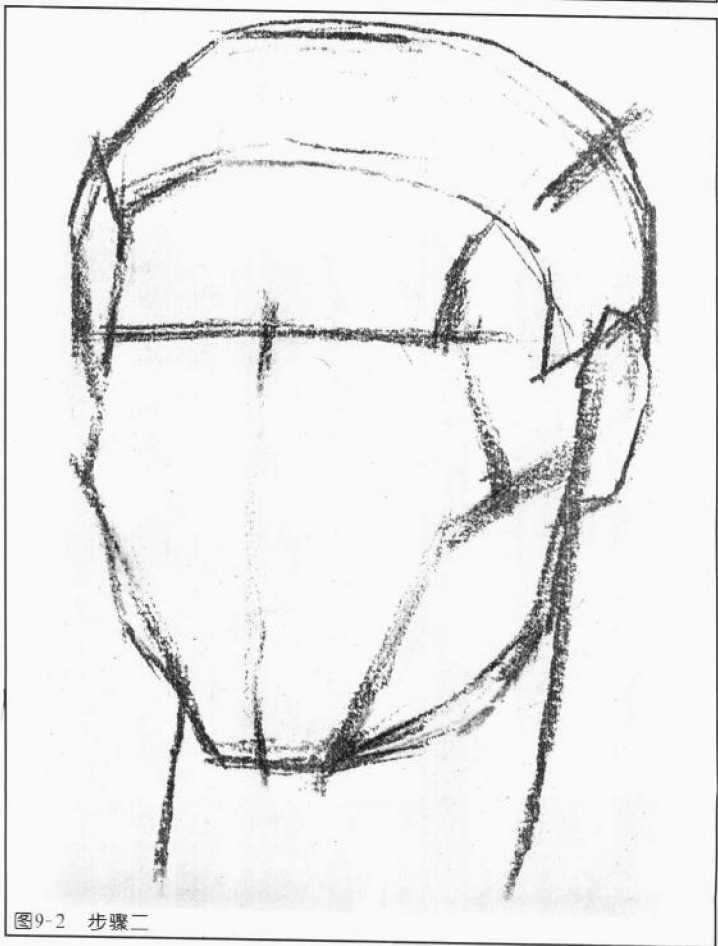

图9-2 步骤二

图9-2 将几个结构点用线联结起来,构成头部的形状和基本的框架,这个框架就是头部正面与侧面,顶面、底面的分面线,以及眉弓以上的圆形,以下的马蹄形。

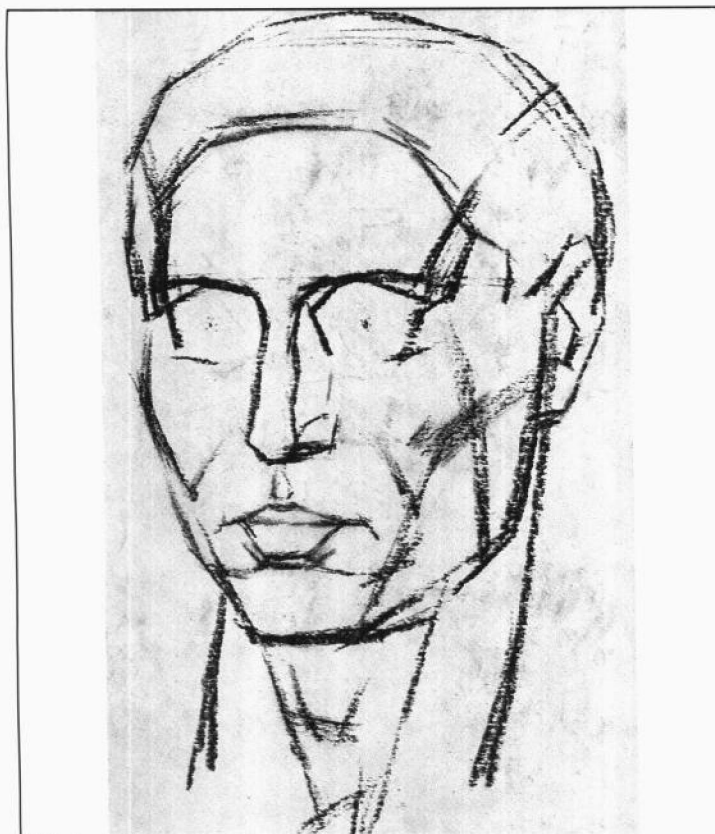

图9-3 步骤三

图9-3 在头部的基木框架上找出额头、鼻子、眼眶、口轮的比列形态位置,其细节不要急于去描绘,然后是头发、咬肌、喉结的转折部位。当这些部位都画出后,头部的基木结构便完成了。从9-1图到9-3图的过程就是对结构层层分析的结果,非常理性严谨,一环扣一环,不存有多余的一笔一划。这时感觉同样十分重要,每一笔下去其比列,形态的准确与否,要能敏锐的觉察到,用笔的轻重、粗细、虚实是否恰当要能及时体会到,使简单的结构线具有主次、强弱之分,同样具有绘画性。

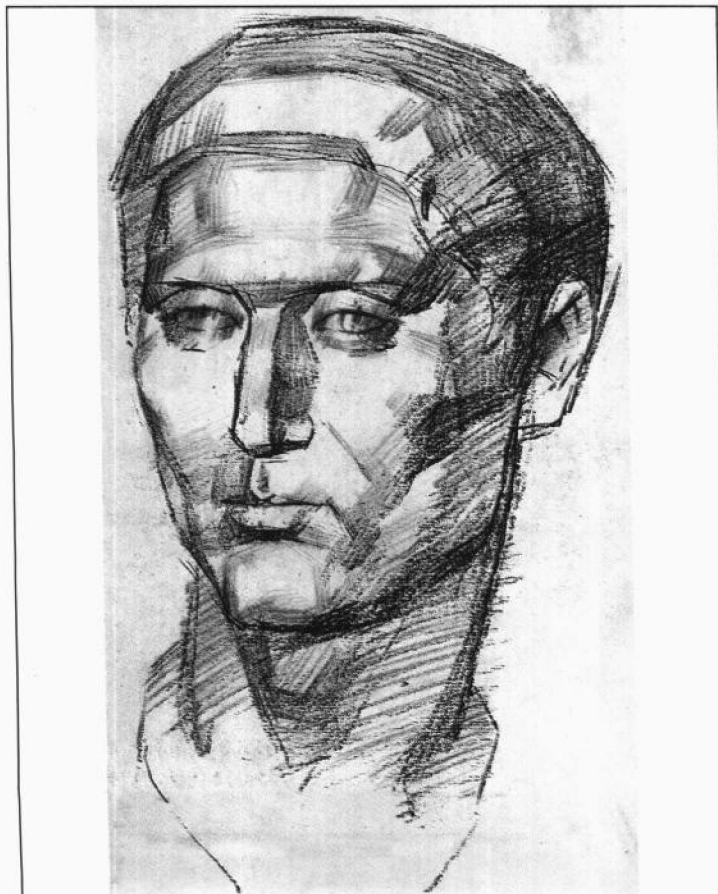

图9-4 完成图

图9-4 接下来采用色块将各形体画出来,同样是从大的体积开始,色调可强烈一点,结构线条可保留下来,形体之间的衔接、转折处可画得十分明确,不要管光线、色调的强弱,以突出结构的关系为目的。各主要部位的形体画出来后,再对额节结、颧骨、颞隆起、五官作进一步的形体分析,到此作业就可结束。

长期作业

长期作业是建立在结构作业基础上,采用明暗色调的手法,对形体、空间作全面深入的研究。其作画的方法程序与结构作业的程序大致相同,只是在开始落笔时就有前后的轻重区别。同样从观察入手,选择合适的角度,从大的形体开始逐渐到小的形体,从深色到浅色逐渐推移,整个画面同步进行,协调深入。长期作业要求深入的刻划,层次丰富,但是,很多形体之间、块面之间的衔接之处区别极小,往往被光影迷惑,纯粹凭感觉去描绘是不行的,随时都要保持形体的意识,理解结构的来龙去脉,分析光与块面之间的关系,就不难找出形体之间、块面之间的差别。长期作业的操作非常严谨,不易作大量反复的修改,既要有严谨的结构关系,又要有层次分明的色调变化。理性的对待每一笔每一划,铅笔由软到硬,线条松紧适度,神情并存,可使画面松动充满灵气。

图 10-1 确定头部位置,上下左右四处点线的走向应具有头形的特征。以眉弓为界,将头分出上下两部分,找出眉弓外缘的转折点,略有正面与侧面之分,画出中轴线(动内线),引至底线相交,找出颈隆起的宽度。

图 10-2 找到头角、颧骨点、颧弓、下颌角点,用长线将上述点连结起来,构成头部的的外形和基本框架。顺着把颈部、底座的形画出,完成各处大形。

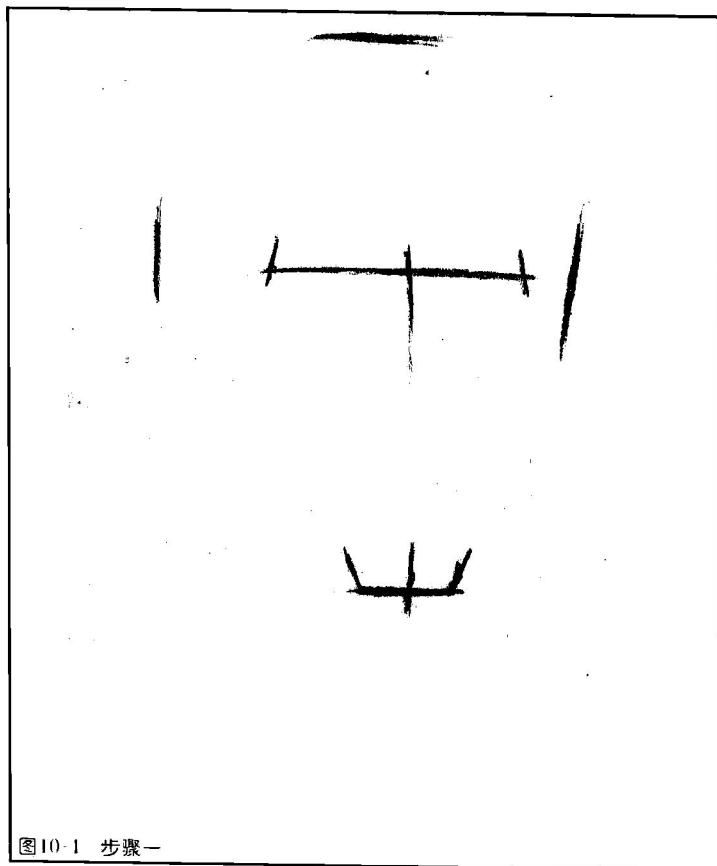

图10-1 步骤一

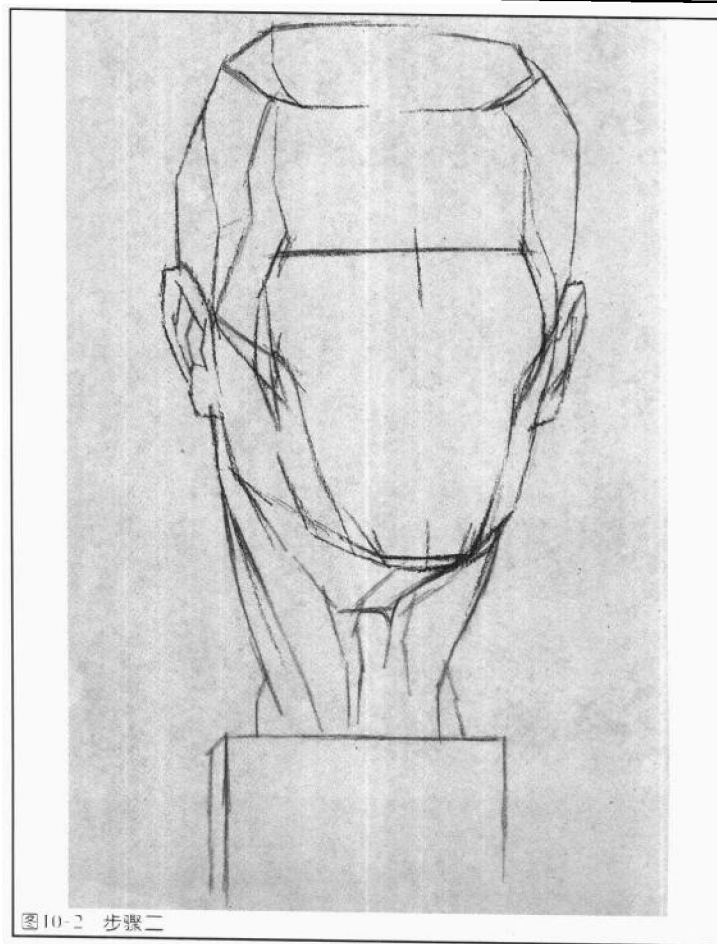

图10-2 步骤二

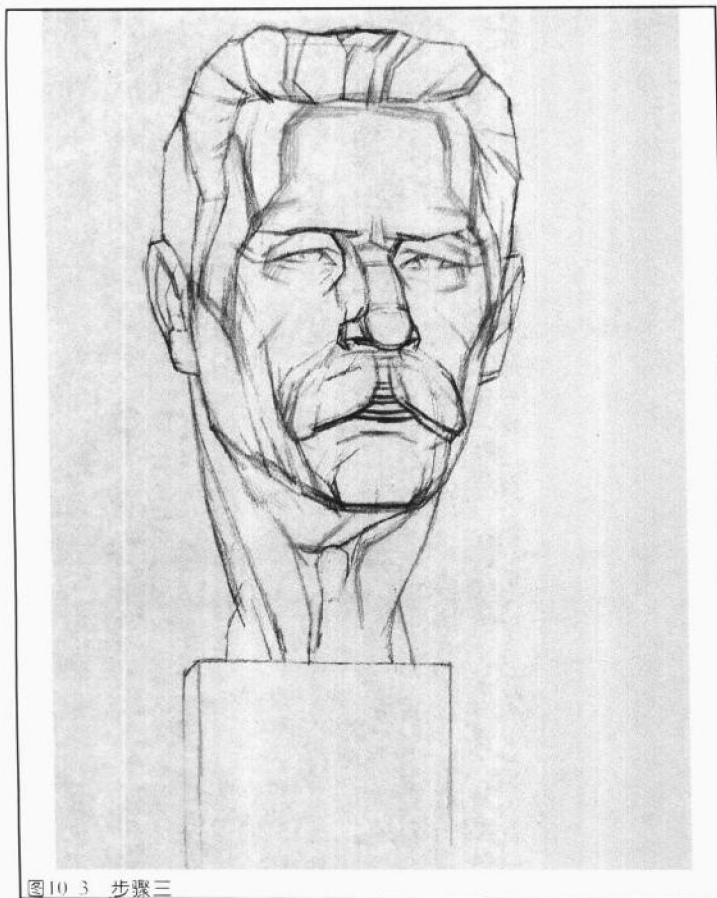

图 10-3 画出五官、发型的形体结构位置,并进一步把各处的形画准。

图 10-3 步骤三

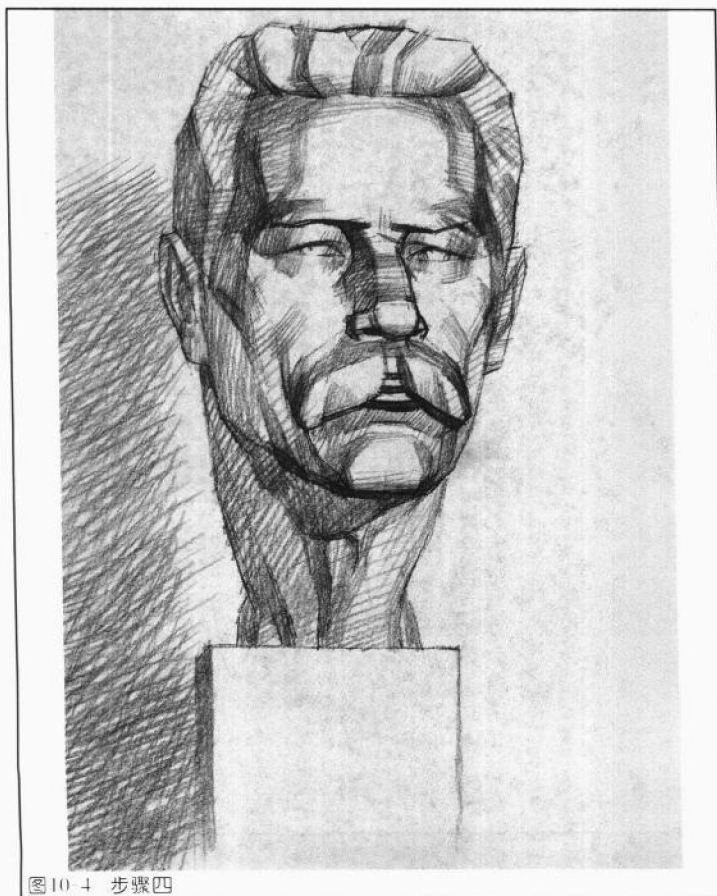

图 10-4 长期作业的色调关系非常细腻协调,色阶的区别十分严格。从上调开始,从左到右,从上到下,从前到后的色差关系都要反映出来,色调所到之处的形也要十分准确,这与结构作业时的手法显然不同,形与色的高度统一是长期作业的基本要求。

图 10-4 步骤四

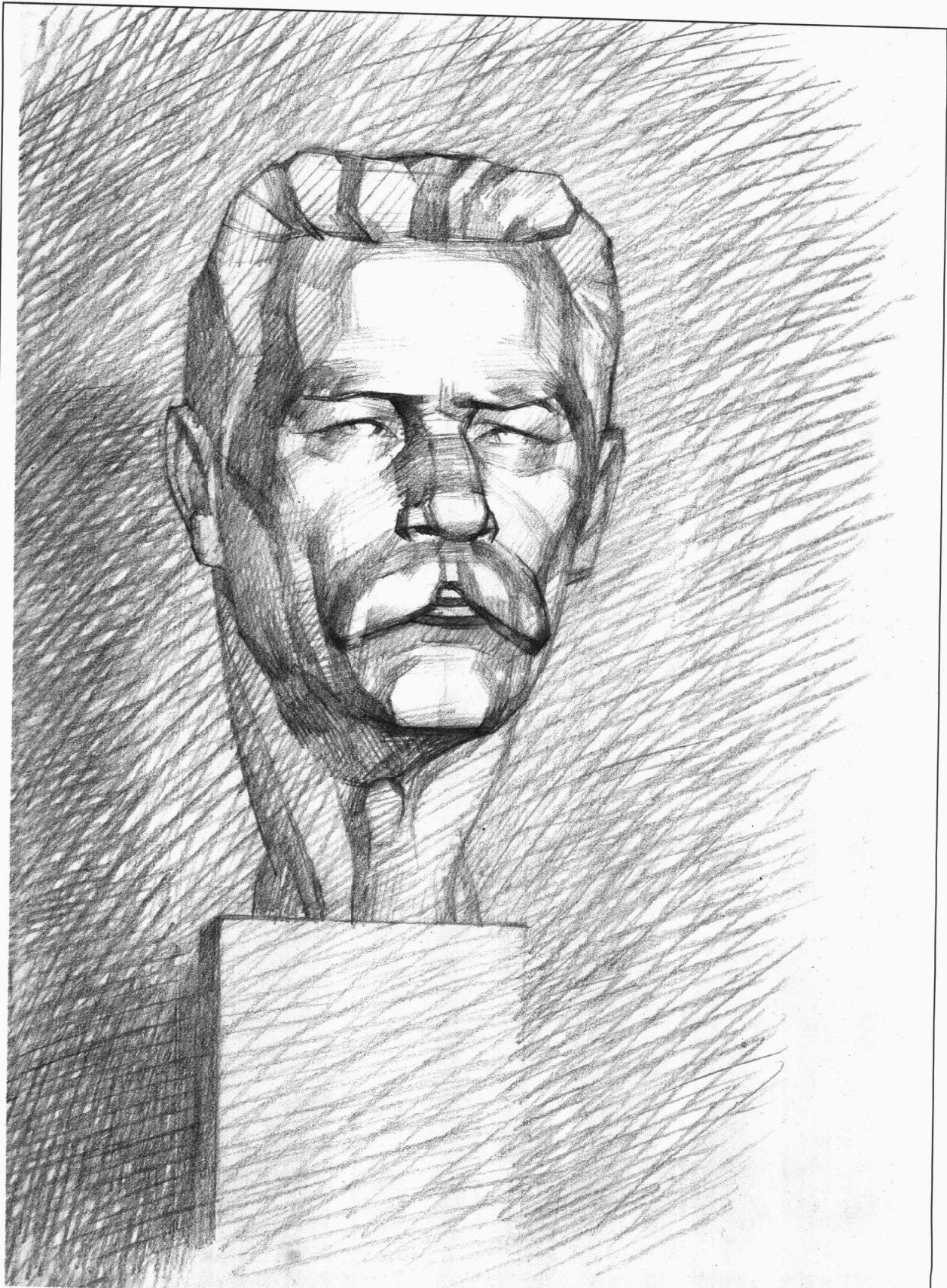

图10-5 步骤五