

美术课堂全程训练丛书

素描石膏面像 全程训练

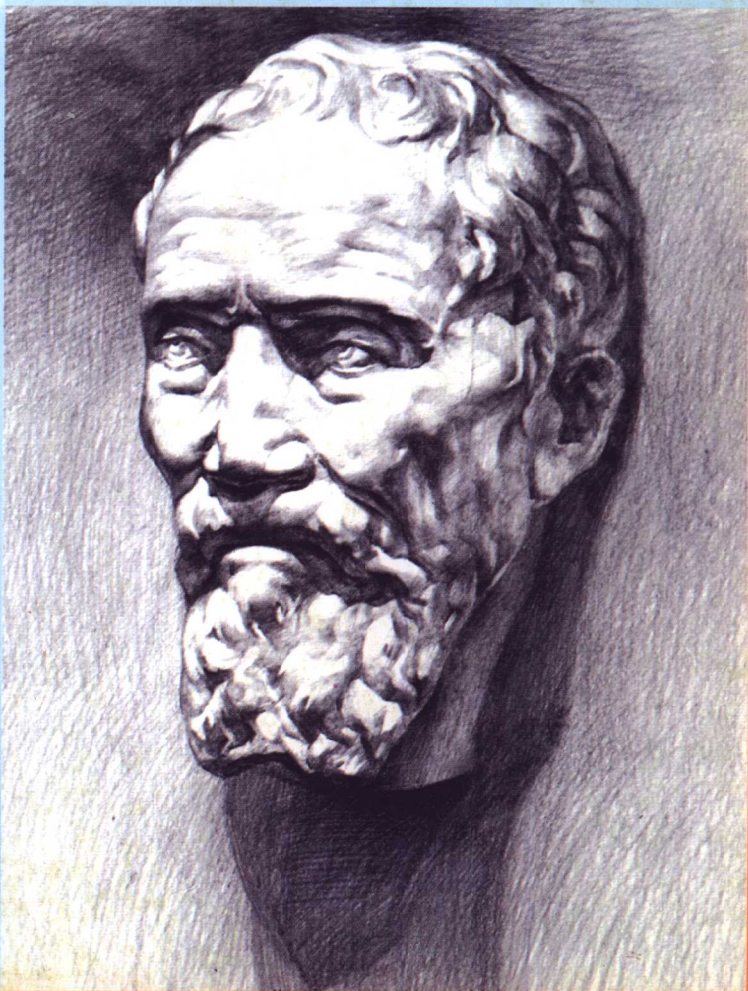
SUMIAO SHIGAO MIANXIANG
QUANCHENG XUNLIAN

杨志刚 编著

- 根据专业美术学校
教学大纲编制
- 一线专家编写、绘制
- 系统 科学 严谨 规范
- 示范作品供学习、临摹

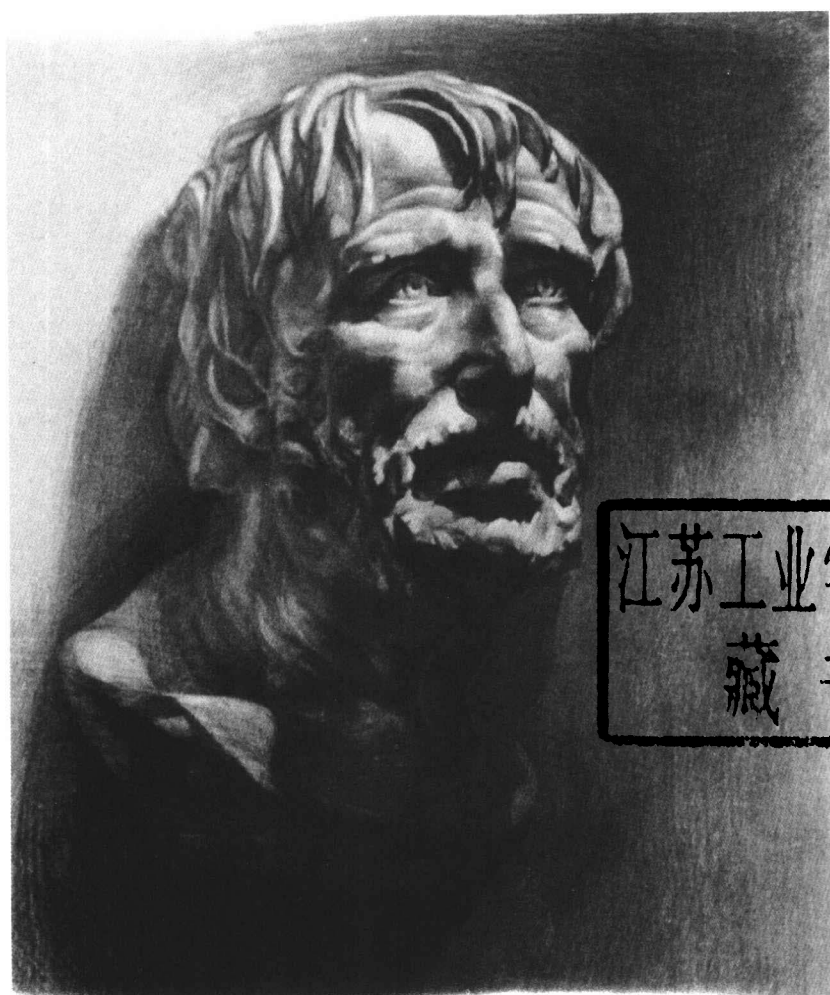
天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

美术课堂全程训练丛书

素描石膏面像全程训练

杨志刚 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

J214
1346

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏面像全程训练 / 杨志刚编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2002. 6

(美术课堂全程训练丛书)

ISBN 7-5305-1837-2

I. 素... II. 杨... III. 石膏像—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第038844号

天津 **人民美术出版社** 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津新华印刷二厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2002年9月第1版

2003年4月第3次印刷

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 5501—8500

版权所有, 侵权必究

定价: 18.50 元

出版前言

《美术课堂全程训练丛书》是根据专业美术院校素描、色彩、设计的教学大纲，约请一线专家编写而成的，具有系统、科学、严谨、规范、实用的特点。

众所周知，美术教育的首要任务是培养学生的造型意识与造型能力，而这种意识与能力又必须通过对绘画造型语言的训练才能达到。绘画造型语言又称为绘画的形式要素及组合，绘画训练所关注的正是这一形式所呈现的意义和表现技巧。人们用眼来观察对象或是在画面上表现对象时，首先要解决的问题就是对视觉信息——那些存在于画面之中的点、线、面、色及其组合——的准确反应和处理。因此，将绘画的形式要素及组合抽象出来并加以理解与训练就显得特别重要了。

本套丛书正是根据以上宗旨，针对各种类型美术学校，不同年龄，不同程度学生的特点和要求，从美术基础理论及技法入手编写的。目的是训练学生正确地观察对象与表现对象的方法，从而能循序渐进地提高学生的绘画水平。

丛书的基本框架是：对基础理论的文字表述，图文并茂的技法分析及步骤，佳作赏析。简单、便捷、实用，针对性强，是一套理想的教材参考丛书。

目录

一、为什么要画石膏分面像、面像

二、头部分析

1. 面部朝向与构图关系

2. 头部基本特征

3. 比例与结构

4. 体面关系与块面变化

三、观察与比较

四、基本形与光影

五、作画步骤

六、学生作品分析

七、作品欣赏

一、为什么要画石膏分面像、面像

在素描写生训练的初级阶段，在对简单的几何形体写生、静物写生的训练完成后，就要进入到石膏像的训练。这种训练方法是经过教学实践的验证的，学习几何形体是让初学者对一些简单的形体组合有基本的形象认识和空间感受。静物写生是要求我们通过训练达到对不同物体的色彩、质量感的把握与表现能力。通过上述两种训练使我们的观察方法从一般人对事物的观察方法上升到用艺术的眼光观察你所要表现的对象。

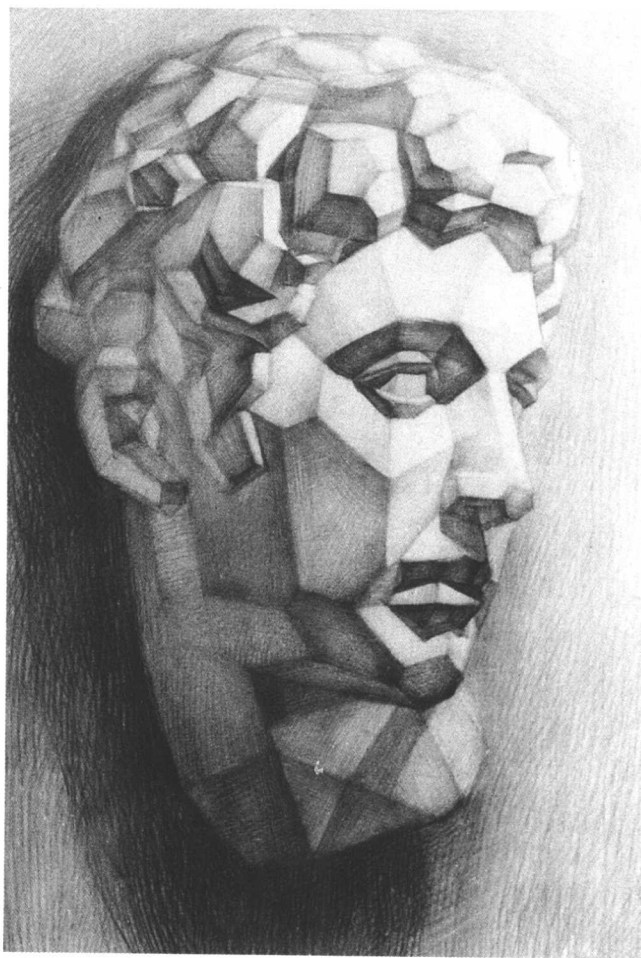
艺术是为人民大众服务的，归根结底要表现人。在表现真人进行独立的艺术创作前，我们要对人的构造有深刻的了解。那么，在过渡到画真人之前，首先要进行石膏像的写生训练。

怎样画好石膏像，首先，从我们目前训练用的石膏作品看，它们都取材于历代西方的雕刻优秀大师作品中。对我们初入艺术殿堂的人来说使我们认识美、表现美，对人体的结构塑造，都提供了很好的帮助和典范。其次，由于选择石膏材料复制，使我们在开始阶段，把人的肤色和在光线下复杂的色彩因素去除了，使初学者只对结构和黑白灰进行深入的研究，便于我们深刻地了解人体结构和结构与结构之间的联系与转折等，从中体会大师们对塑造精美的轮廓、坚实的质量感的把握与表现的本领。

在从简单的几何形体向复杂形体过渡阶段，我们就要有选择地一步步进行深入。我们首先节选了石膏头像的面部，也就是面像也叫挂像进行练习。人的面部是反映内心世界的窗口，人的各种思想感情都由面部五官传达出来，使我们能相互感知与交流，节选面部作为训练对象，能使我们对面部五官的结构有深入的了解，其次通过描绘不同面部表情，使我们能了解在特定的表情下的五官特征，为以后的独立创作和画真人时打下坚实的基础。

在对几何形体进行了单一的和组合的训练后，进入石膏面像阶段也还存在着一定的困难。记得刚开始画石膏面像时，当我看到卷曲的头发、坚挺的鼻子、紧绷的嘴时好像以前所学的东西，毫无用武之地。在画静物时，形体要比几何形体复杂些，但仍能总结出简单形，可一到画石膏面像时就感到无从下手。后来老师叫我画了几张《亚历山大》分面像，通过对《亚》分面像的研究，再反过来画《亚》的石膏面像，就很是得心应手。分面像把面像进行再处理，使各种复杂

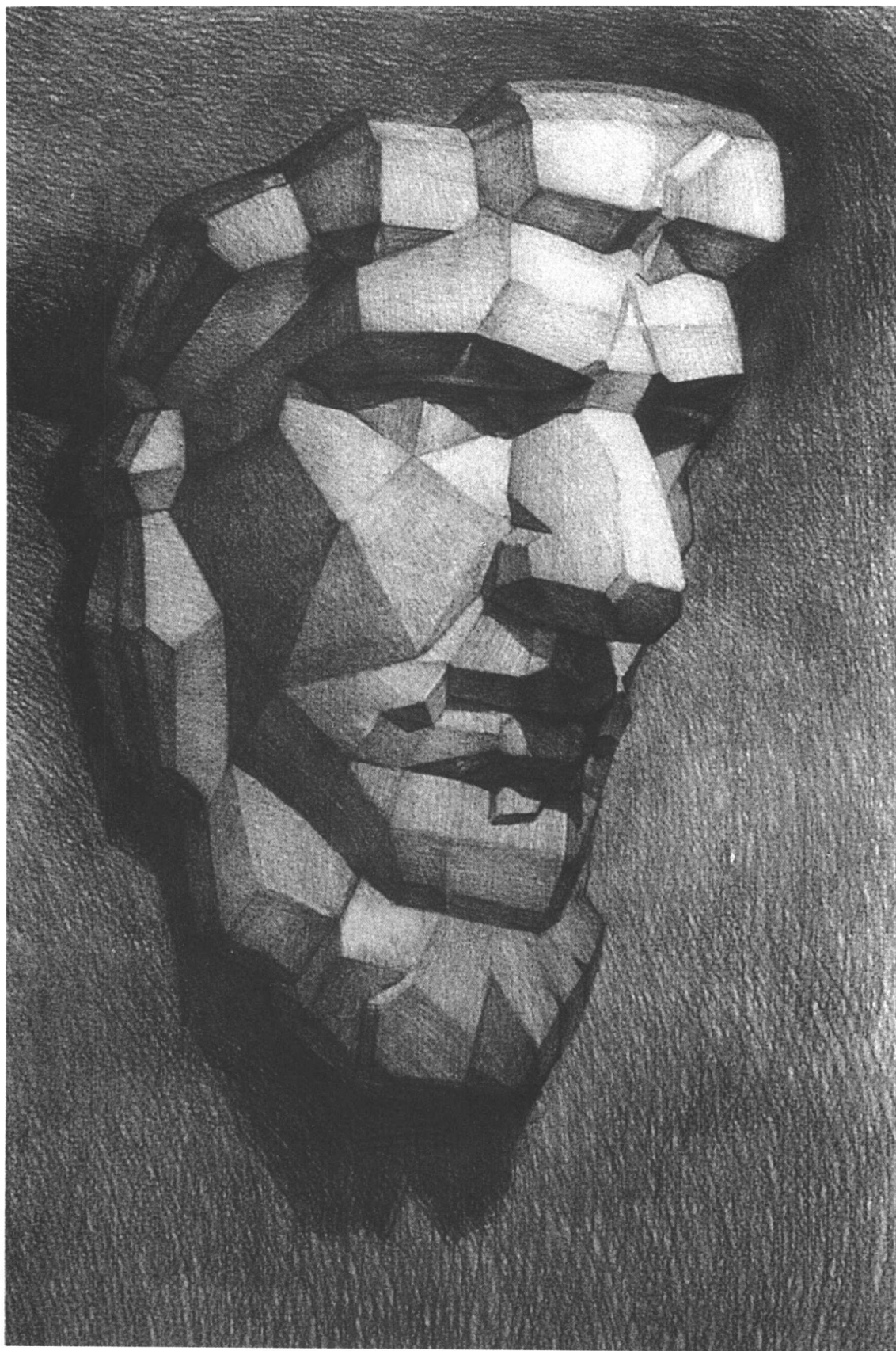
的结构都归到几何形上，使人看后一目了然。在画石膏面像时我们就对人的结构、动态转折等有了明确认识，画起来也放开手脚了。因此在画石膏面像前有必要画一些分面像来帮助自己提高对结构的认识。好了，说了这么多了想必大家对分面像、面像有了一些了解，下面我将对怎样画面像和如何画好它进行一下较深入的探讨。

(图1) 宙里分面像

作者 刘晨

RB 107102

(图2)亚历山大分面像

作者 杨志刚

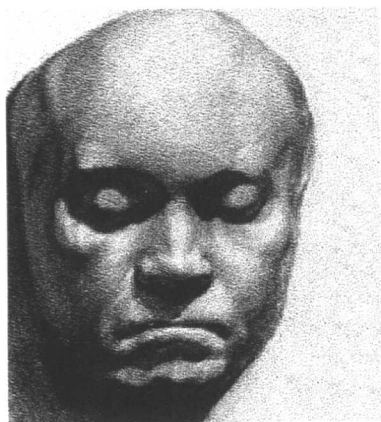
二、头部分析

当我们面对所要描绘的对象时,如何把你对象的感觉,分析,理解,正确地落在画面,这就牵连到很多问题:构图即经营位置是否得当,感觉分析即你的观察方法与对比是否正确,理解即你对人体头部了解多少。有句话叫“画龙画虎难画骨”,画人也同样如此,只有对这些问题有了深入的了解,才能把你所要描绘的对象正确地落于纸面。本节我们就对这些问题进行分析和研究。

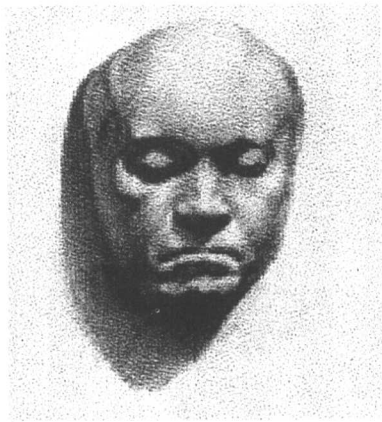
1. 面部朝向与构图关系

石膏面像写生的第一步就是构图,也就是中国画中所说的经营位置。因为我们所表现的对象和我们都成一定的角度(包括上下左右),那么把它正确落于纸面就相当重要。

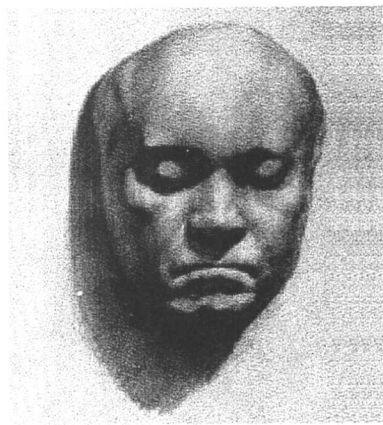
关于画面的安排,我们的先辈早就总结出一套完整的理论。在中国画中,构图问题更是重要,画面的整体安排是否得当关系到整个画的成败。试想,如果构图不合理,后面的工作无论多完美,也称不上是一件好作品。构图意识的培养是一个潜移默化的过程。应在最初的训练中培养构图意识,使画面中的对象摆放明确,朝向、重心、主次、虚实都得到体现,使画面的均衡感明确。这是艺术实践过程中的重要内容。在下面对具体的构图过程中出现的问题作简略说明。(图3~图8)

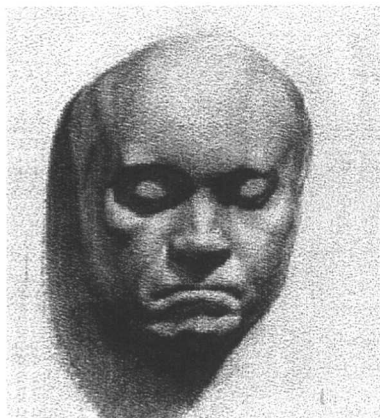
(图3) 石膏面像太大,填满整个纸面,使画面看上去不透气,很“堵”。

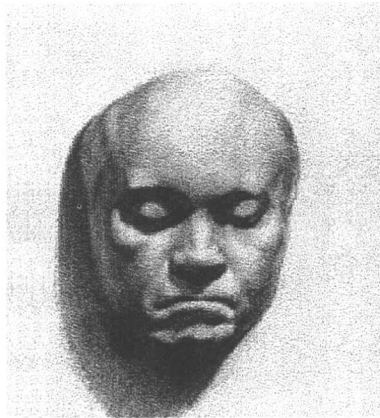
(图4) 表现的对象在画面中所占位置太小,画面空间过多,感觉画面太空,过于单薄。

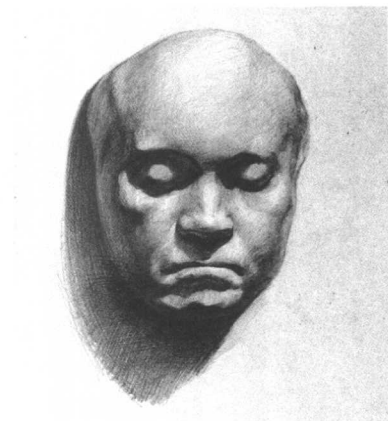
(图5) 画面上对象重心偏右,产生不均衡感,画面一头沉,不稳定感强烈。

(图6) 画面偏左,毛病同图5。

(图7) 画面上对象构图过于靠下,使人感觉对象过于下沉,产生压抑感。

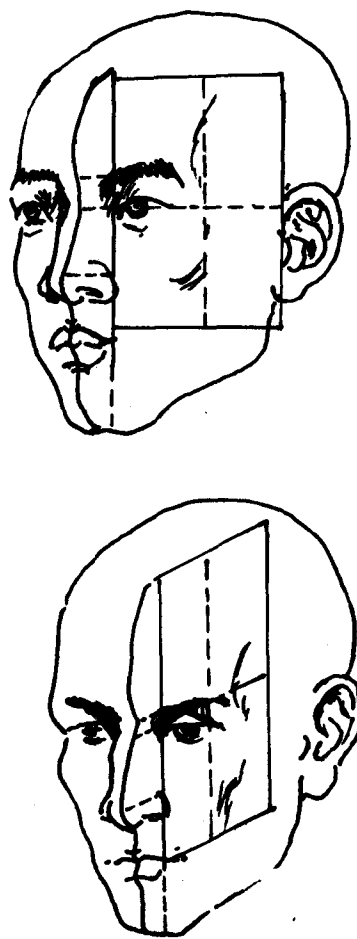
(图8) 根据面部朝向,使面像处于画面中心偏上一点,主体大小适中,构图安排正确。

2. 头部基本特征

头部的基本特征分为表情特征和生理特征两部分。

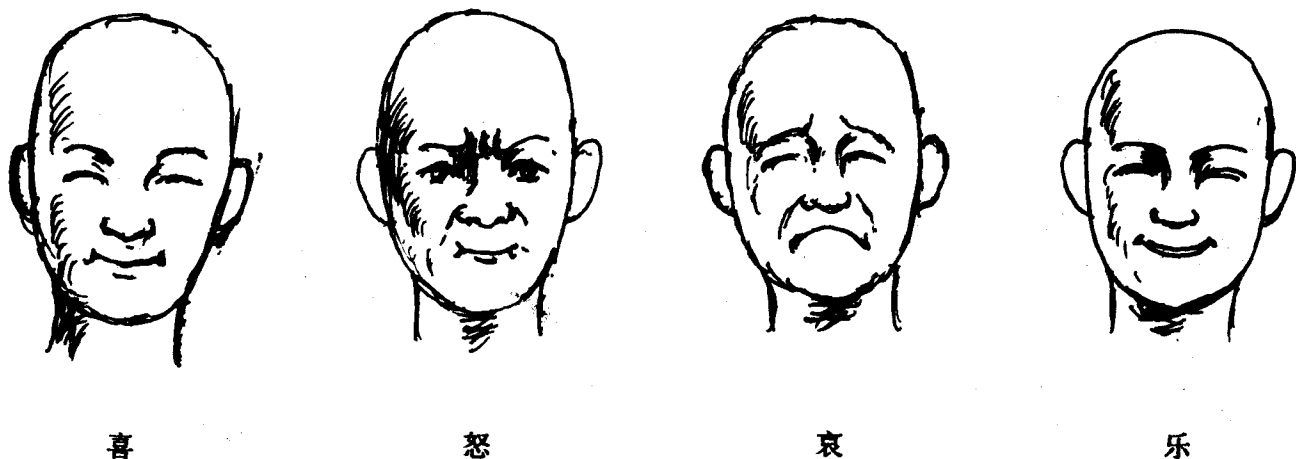
首先是生理特征。世界上的人种大体分为黄、白、黑三大人种，每个人种在共同的生理基础上，又有各自的特征。除了肤色的不同外，在生理构造上也有区别，它是由头形特征和五官特征综合而成。头形的结构特征比五官重要，最能反映头部特征的是头部正中矢状面和正侧面。从中可明显看出头部特征如图 9。可见黄、白两个人种从发际到下颌的连线和正方形大致吻合，从眉弓中点到鼻尖，口裂中点到正方形垂直距离的差异决定两个种族各自的不同特征。了解以上的生理特征对于我们的学习是很有帮助的。因为石膏像原型大部分是白种人，这对于我们画好其特征是有益的。

其次是表情特征。人区别于其它生物的一个显著特征是人有思想，那么这些思想感觉，都要通过面部的不同表情传达出来，使我们可以交流表达我们对事物所持的不同想法和感受，这就是表情。表情可分喜怒、哀乐、悲恐，不同的表情五官各部位也显现出不同的特征。如图 10 是不同表情下五官特征的具体表现，对于我们画出形神兼备的作品很有帮助，在学习中我们要注意研究（包括人物身份、性格、特定表情）才能表现完美。

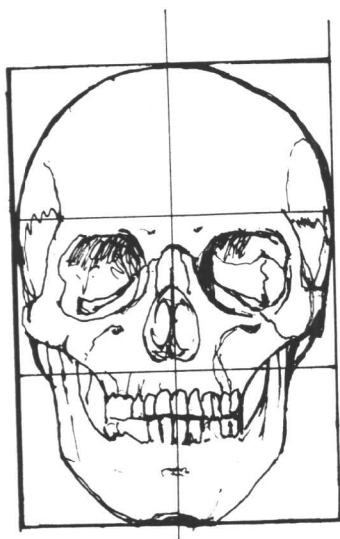
(图 9) 矢状面中头部特征

(图 10)

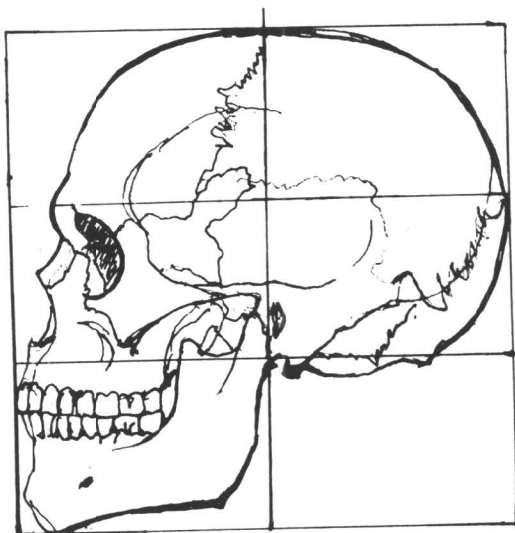

3. 比例与结构

(图 11) 头部正面比例关系

(图 12) 头部侧面比例关系

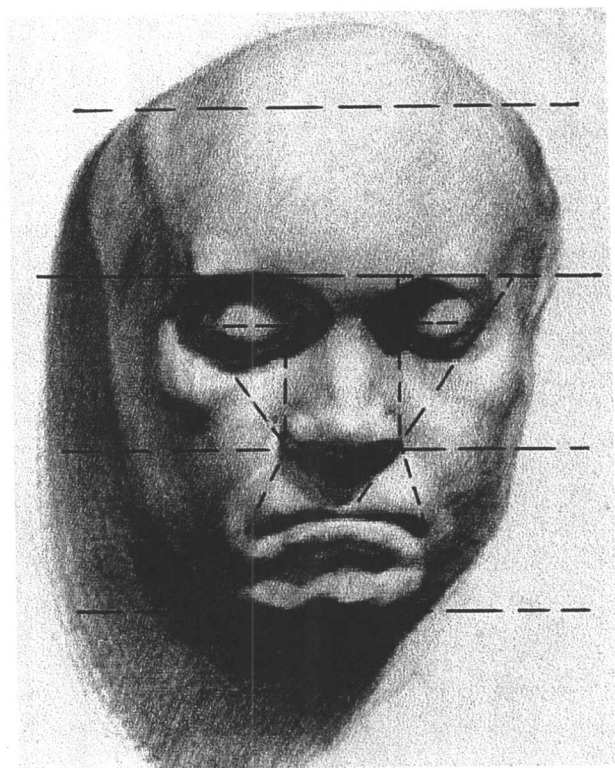

所谓比例，是涉及物体各部分的尺度关系和分寸，比例法规的研究源于古希腊时期，他们认为自然的万物都建立在比例关系之中，比例的和谐产生美，从这一点我们可以在石膏像中发现大师们的作品的比例尺度的精确。

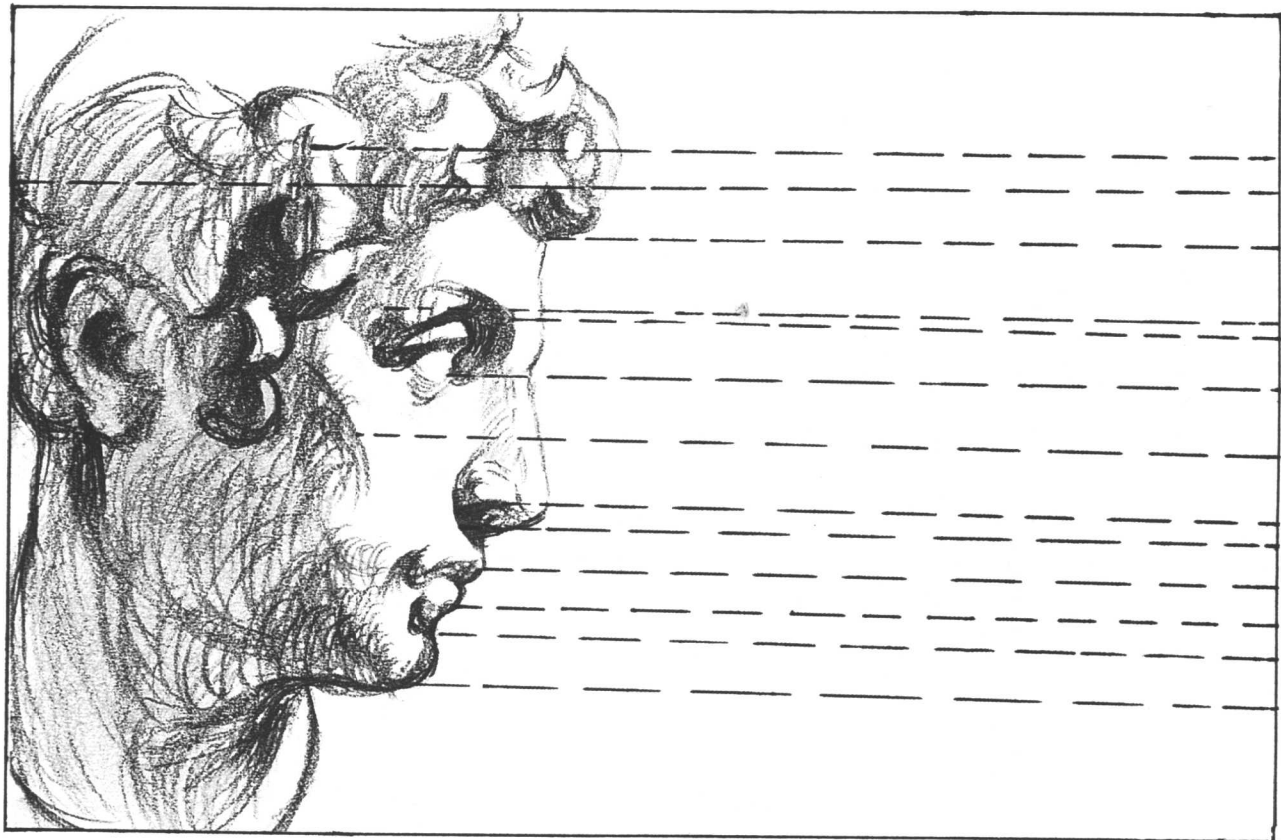
初学者遇到的最初问题是要把对象比例特征画准，“三停、五眼”的口诀我们都知道；但在实际运用中只有找到它们之间的变化规律，正确地连接形与形之间的关系才能准确再现对象。

(图 13) 面部高宽比例

(图 14) 眼部鼻部几何形连接

(图 15) 深度厚度比例

4. 体面关系与块面变化

结构这个术语借用于建筑学，一般指构成建筑的各种材料与各构成部分的相互组合和连接；

运用在素描实践中就是指形体外部各部分的组合和穿插，简言之就是形体结构，即结构。绘画中的结构包括形体结构和解剖结构。

自然界各种物质均有自己的结构，结构本身是物体内在的东西，它不受外界光照的影响。所以作为素描的造型构成基础应是结构而不是明暗调子。

对结构的研究分析也是多种多样的。一种理解结构的方法，是把复杂的头部结构还原于简单的几何形，也就是把头部造型的外部看做各种简单的圆、方、柱的组合和相互穿插。

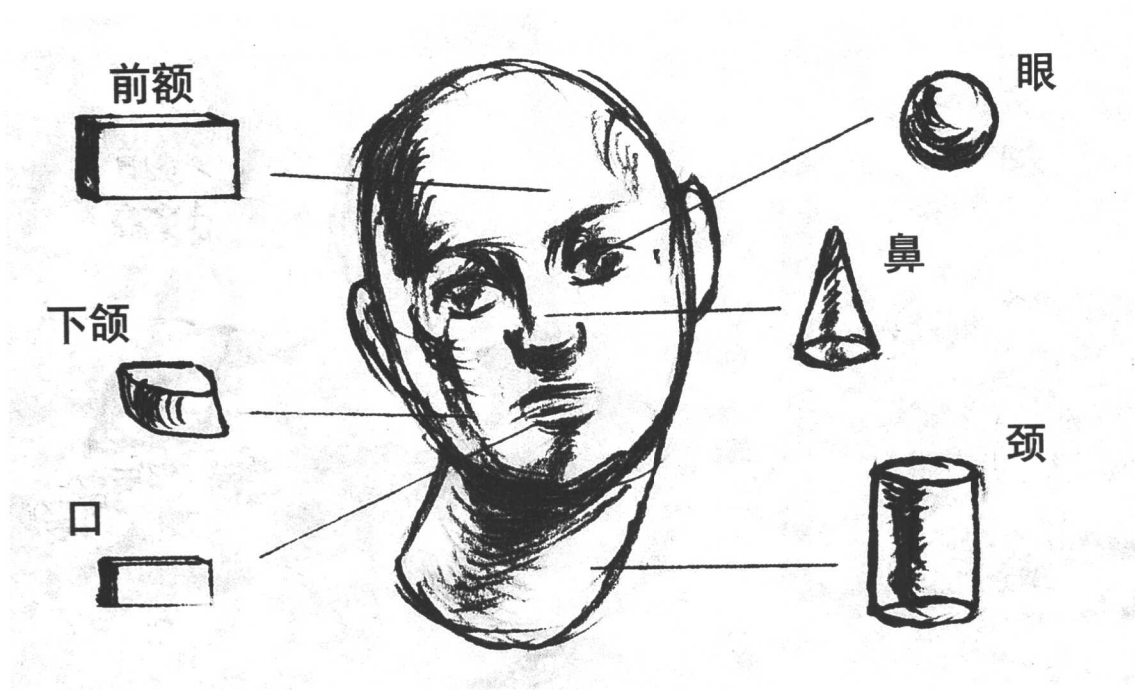
例如图 16 头部近似球体，前额像立方体，下颌像马蹄形，颈部像圆柱，是把主要精力放到这些简单的形体组合上，它对理解体积、结构和加强立体造型观念都起了重要作用。

另一种方法是，用不同方向大小的面形的切

割来理解面的造型，这种方法是在上述方法的基础上，把每个局部的形根据其具体的结构进行更细的总结概括，这样可使我们一目了然看清五官的体面和体面的组合，它有助于我们对头部的理解与记忆。例如图 17 亚历山大的分面像，在写生时按其各自的结构特征灵活运用，在其简化的形体中，每块形的转折，形与形之间的连接点是我们要抓住的。

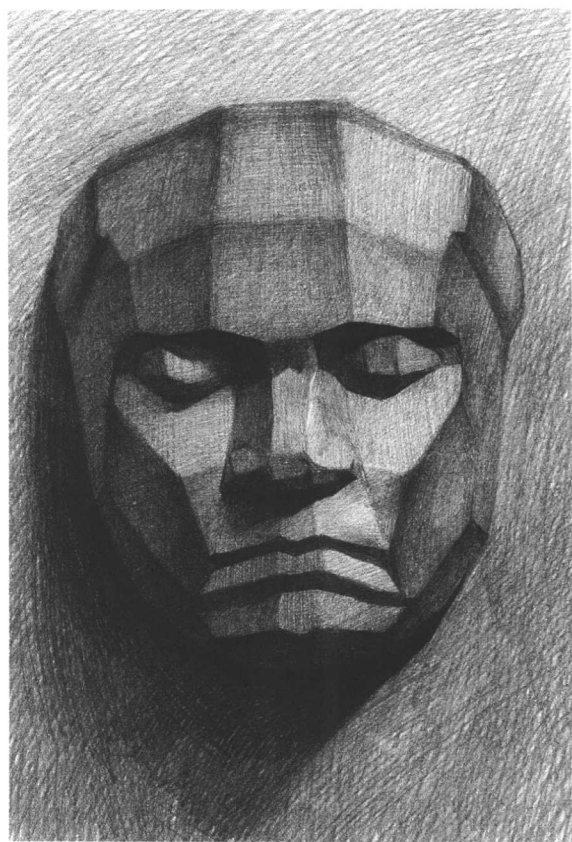
不论对结构用何种方法去研究，其目的都是为在了解构成规律后，再对复杂形体进行处理，这是科学的认识过程，我们常说的要理解地画，就是要充分地理解结构，在空间透视的环境下去灵活运用。

在石膏写生中，不能光凭感觉抄录对象，而是要从整体的形体组合到各部分的穿插组合、转折等结构关系。在合乎透视变化规律的情况下，加入明暗画出来，使其具有整体感，才能为深入学习打下坚实基础。

(图 16) 头部结构的几何图形

利用简单的几何图形把复杂的形体结构进行概括和总结。能使我们对面部结构的特征、位置、转折、结构与结构之间的联系更加直观明确。

(图 17) 贝多芬分面像

杨志刚

三、观察与比较

这一节我们着重对作画过程中的观察与比较进行分析。当我们面对所描绘的对象时，首先要去观察、比较、分析其内在和外在的特征和联系，这个过程从整体出发，观察对象的个性特征及精神特征，形体结构，人的黑白灰关系，动态、虚实等因素，总之就是从整体到局部再到整体。

初学者往往被一些生动的局部所吸引，画的时候也从一个局部入手，结果画面支离破碎没有整体效果。观察方法的错误，必然导致画法上的错误，因此培养正确的观察方法十分重要。

素描中整体观察在于我们看东西只有一点最实，其他地方依次虚化；但在绘画过程中，我们不能只看一个局部，而是要分析它在整体结构中的位置、明暗调子是否对称、明暗对比是否准确，还要看到它们之间的差别和其他部位的关系是否符合整体效果，这样反复比较是控制画面的有效方法，如此才能画出正确的比例关系，结构特征，整体关系，统一的黑、白、灰调子，整体关系的虚实、强弱就会准确地落于纸面。

图 18

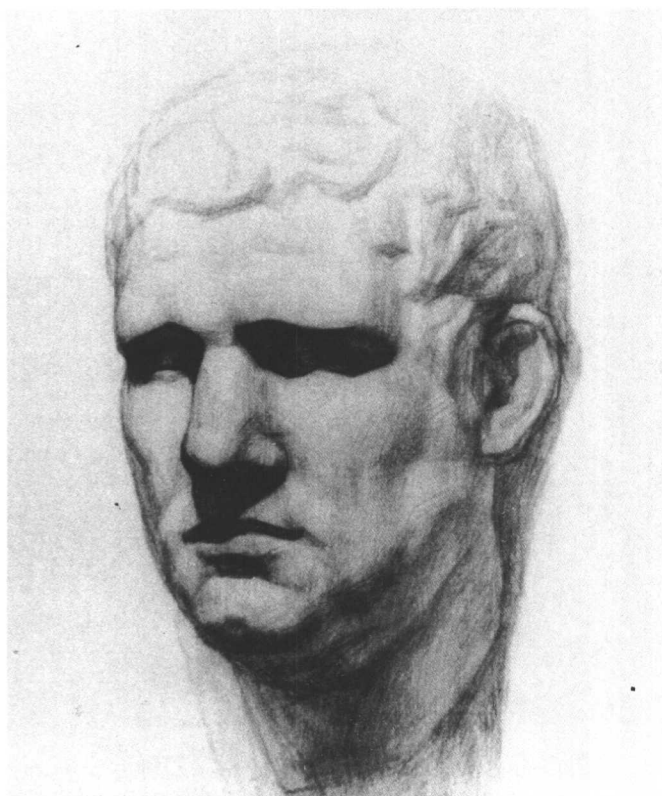

图 19

图 20

四、基本形与光影

1. 起形

当我们面对石膏像将要进行实际写生时，首先要把对象的大体轮廓定下来即基本形。在画基本形的阶段，宜用直线、曲线、水平线、垂直线来完成。像搭建脚手架一样，从大形入手。

“切削法”对物体的感觉过程，一般是从感性认识到理性认识，再到感性认识；而作画的顺序是：从整体到局部再到整体。

第一步落幅，即对象在画面中的人体位置，勾画轮廓，找主要结构形体。切削法就是用人直线切出物体的基本形。连接突出的点和转折明显处，再用较短的线充实各部分，画出较具体的形体。这时不要急于求成，而要逐渐与对象的基本形接近（见图21）。从整体基本形入手，先画出高点、低点、宽度和二分之一的位罝，眼、鼻、口的人体位罝用直线切削出它们基本形。这种方法是先略去小的细部，紧紧抓住人的基本形。现在在教学中，有些学生在起形阶段量比过多，不是把抓人的基本形为首要任务，而是要把所有的形体结构都量出来画在画面上，不对基本形加以塑造，不去感觉，结果画面就像织鱼网一样，看不到形体而只是交叉在一起的直线，这种做法是要不得的。用切削法起形，首先必须连接基本形转折肯定，从而便于比较。其次，用直线连接基本形要做到先直后曲、先方后圆，这样逐渐深入，形体结构就会越来越准确。

分块法：我们在《比例与结构》一章提到块面这种起形方法就是把形体中复杂的凹凸的形体概括成简单的几何形体，各块的连接处正是形体的转折处。这种方法有助于对整体形立体感的把握。（见图22）

以上讲述的切削法和分块法，只是多种起形方法中的较典型的方法。它不是一成不变的，而是要结合自己的经验、体会灵活运用，有时用这种方法，有时用那种，也可两种方法结合使用。

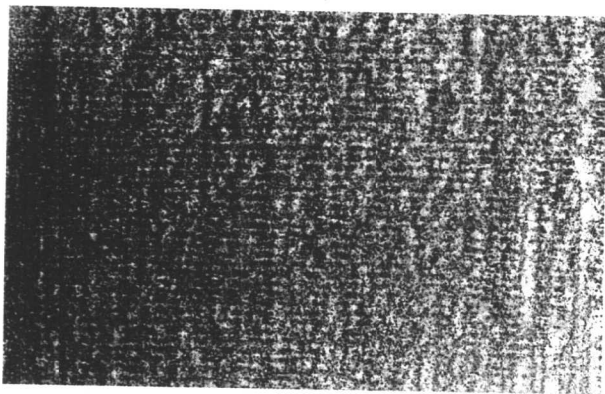
图 21

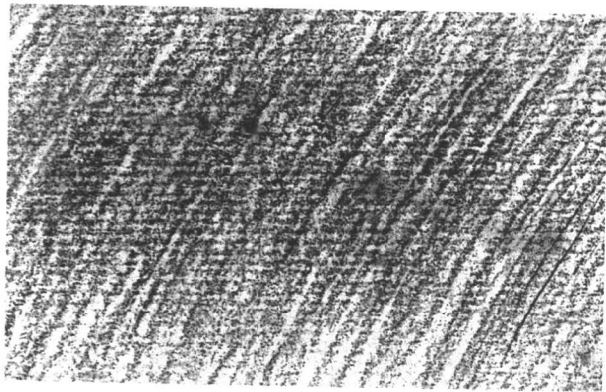
图 22

2. 用线

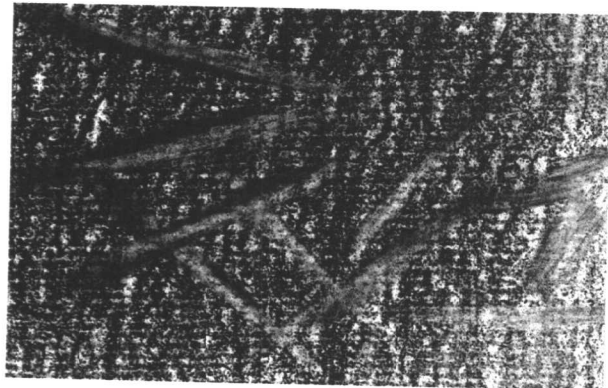
素描的用线多种多样,从质说有直线、曲线之分,从量说有大小宽窄之分,从方向说有水平线、垂直线之分,在写实性素描中造型要素是由点、线、面构成。点与点之间形成线,而不同方向的线交织在一起形成面。(图 23~图 28)

(图 23) 侧锋排线

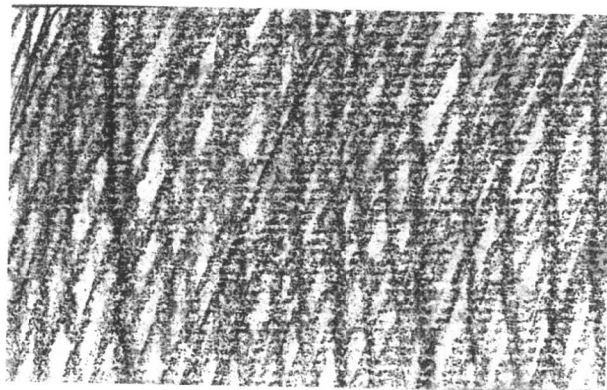
(图 25) 中实两边虚排线

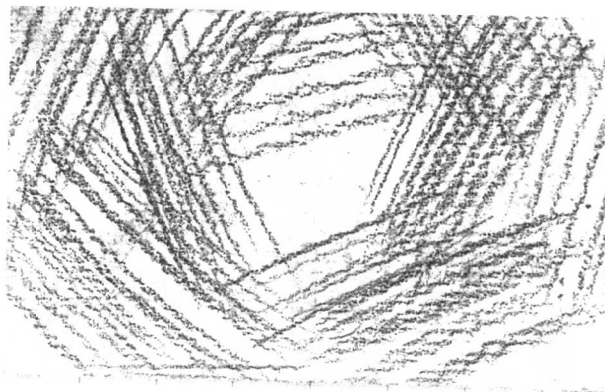
(图 27) 橡皮擦的线

(图 24) 排线

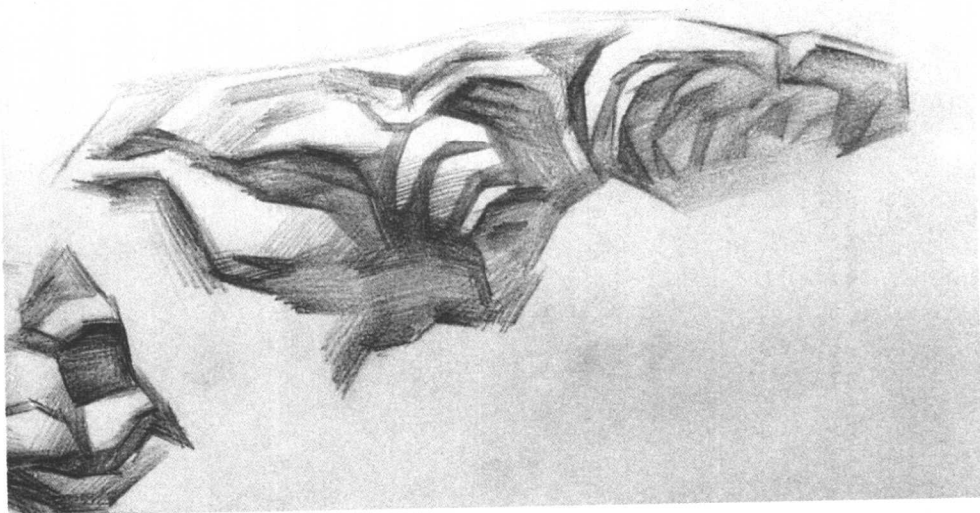
(图 26) 交叉排线

(图 28) 不同方向的排线

起形中,常用的辅助线是垂线与水平线;但物象本身存在各种角度和透视,因此产生各种不同方向、不同角度的斜线,正确地把握这些线的方向和角度是画准形的关键,衡量这些线的准确程度就要利用垂线和水平线。但当切削出基本形后,不宜在画面上画太多的辅助线,这两条线应存在于眼中,靠目测把这些线画准,观察的准确是靠平日锻炼积累起来的,初学者应尽量锻炼自己的眼睛。不要像上面提到的在画面上看不到形而只是垂线、水平线交叉的“鱼网”。

(图 29) 形体的塑造，
沿形体的结构和不同
方向有秩序地组织线
条，用来表现形体的
转折关系

(图 30) 线条在素描
石膏像写生中的实际
运用

3. 光影

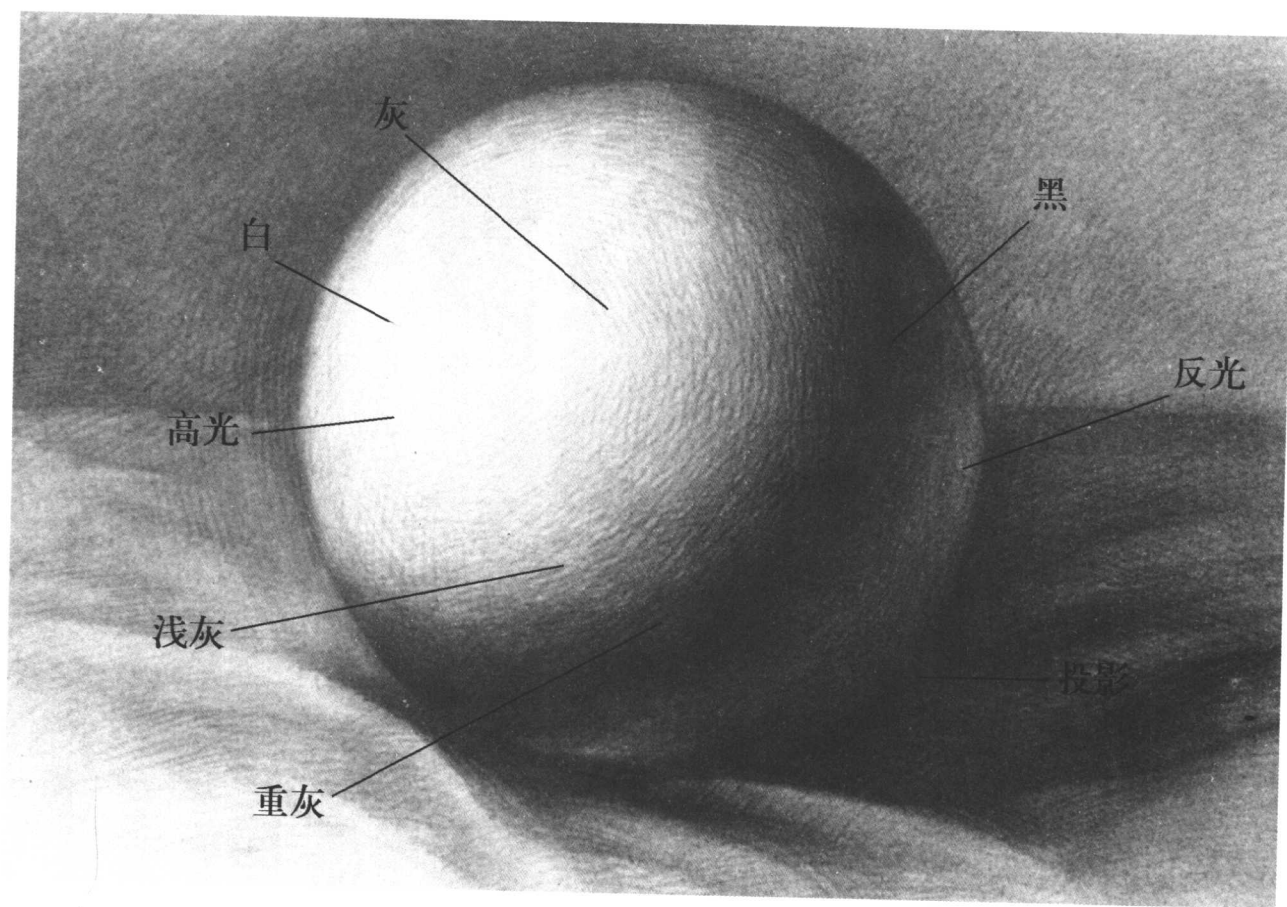
所谓光影指的是素描中的黑、白、灰三大面五大调。世上万物都要利用光影来呈现各自的形体结构。画出深浅不同的明暗调子来塑造出物体的立体感是素描的一项重要任务。

但绘画中的光影运用不像摄影，层次越多越好。而是经过概括提炼控制在黑、白、灰三大层次中，有的初学者认为调子涂得越多画面就越丰富，结果适得其反，画面没有层次，塑造的形体“花”、“腻”。

一张作品画得是否深入，不在于调子涂得多少，而是建立在对形体结构的深入理解和对画面层次的组织与提炼，调子的层次要符合人的黑、白、灰关系。

在素描写生中，应把调子分属在最亮部分里有哪些层次、最暗的部分有哪些层次、中间部分层次有哪些，自始至终保持住这三个层次，这样画面才完整有规律。

(图 31) 三大面五大调子

(图 32) 调子的色阶划分

