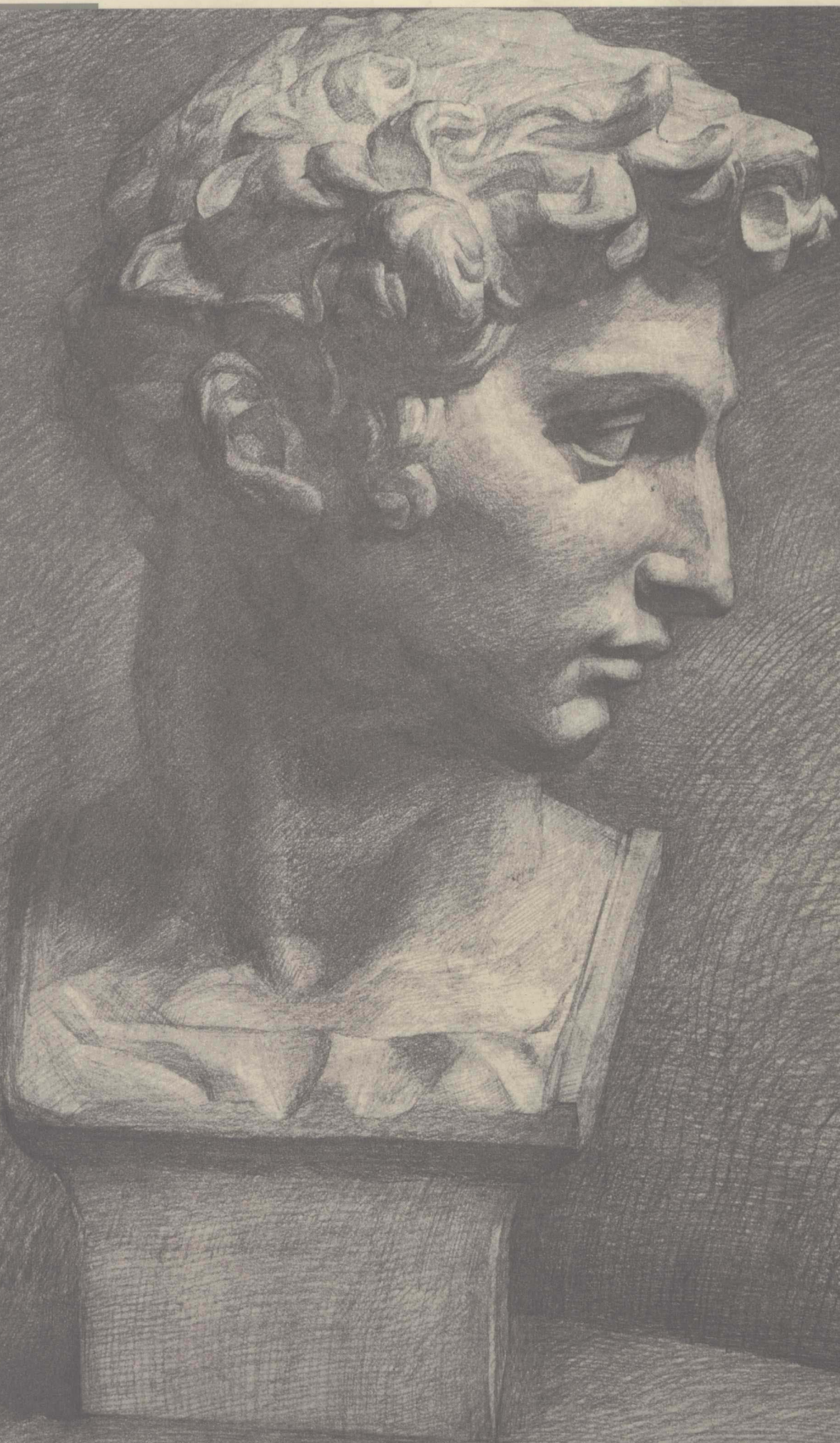

SUMIAO素描

石膏像

湖北美术学院专辑
主编/周向林 本辑编著/宋克静

学院素描教学范本系列

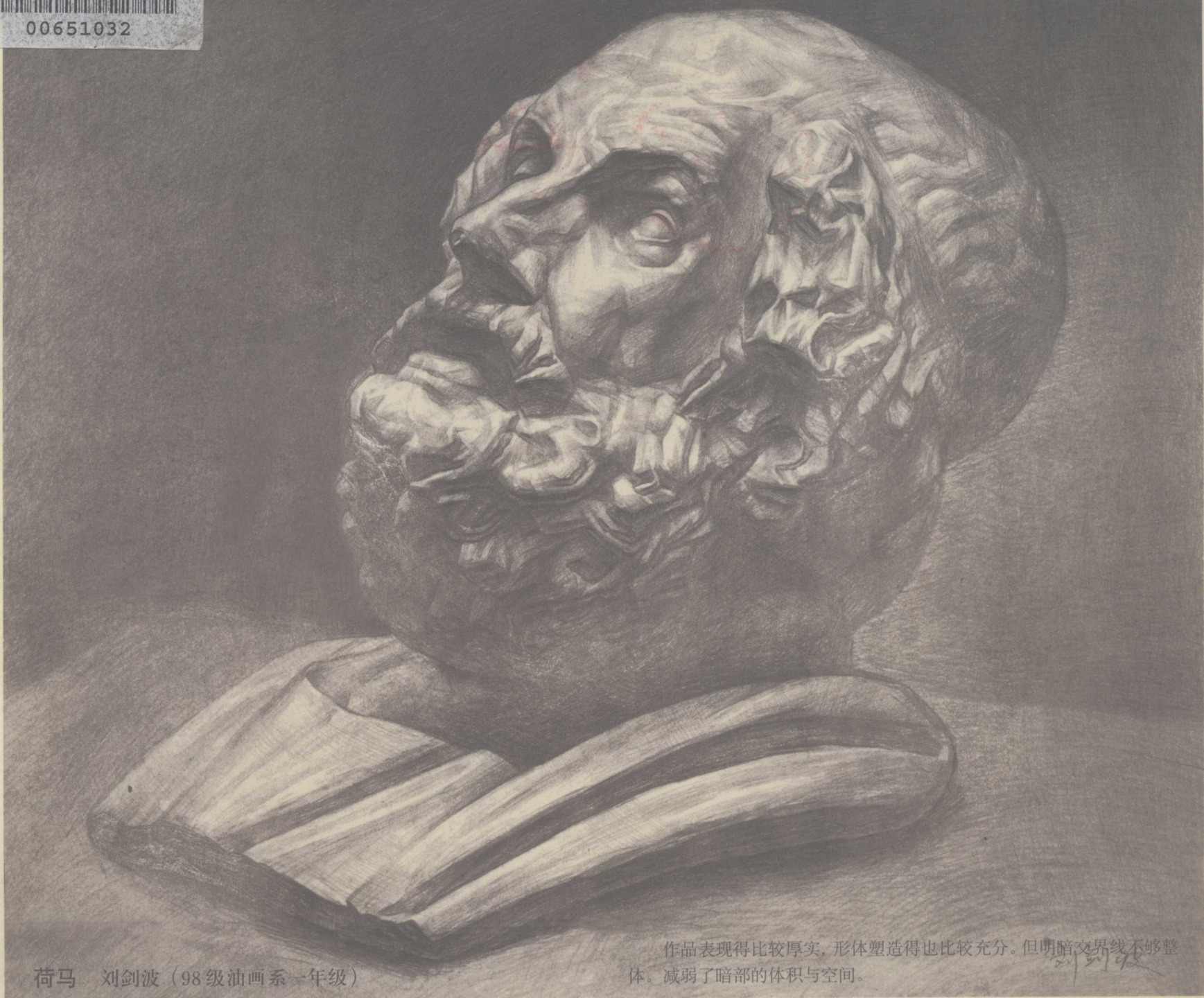

48.361

湖北美术出版社

00651032

荷马 刘剑波 (98级油画系一年级)

作品表现得比较厚实,形体塑造得也比较充分。但明暗交界线不够整体。减弱了暗部的体积与空间。

编后

徐勇民

习作示范在教学中的直观作用常常能使学生对照而知道自己作业的问题所在,并了解他人作品中所反映出来的观察方法、表现手法乃至艺术品格等。范画过去一般置于画室之中,仅限为一班学生所观摩,不利于激活一班、一个专业和整个学校的教学积极性;不利于形成教学研讨的学术氛围,实为教学手段之所憾。一套结集成册出版的教学范本,其影响面之广,对于基础教学是很有意义的。它有助于同行的切磋,后学的揣摩,教学成果的评价,以及由此所反映出的学院教学能力、方法与手段等。

这套反映我院素描、色彩和速写的基础教学范本的作者有本科生、研究生和教师,范画及辅以的艺术点评,反映出作者直面客观世界种种形态

时细致的观察,独特的感受和寻求与之相适应的表现手法的选择。这实际上是知识、能力与素质的综合显示(尽管还不是那么如愿),也是美术学院中的任何一个专业都应掌握与了解的共同基础。这一点是不容置疑的。

这套教学范本系列丛书是与美术出版社的同志共同策划的。教务处组织了我院师生的部分作品,工作量大,加之时间紧迫,无法全面反映出我院基础教学的水准,希望以此就教于同行。

在此,谨向湖北美术出版社对出版这套系列丛书所付出的努力表示我们诚挚的谢意。

(作者系湖北美院院长助理、教务处处长、教授)

丛书策划/徐勇民 王开元

主 编/周向林

本辑编著/宋克静

责任编辑/王开元

整体设计

技术编辑/祝俊超

作品翻拍/孔 艺

ISBN 7-5394-0770-0

9 787539 407708 >

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描/宋克静编著

—武汉:湖北美术出版社 1999.7

(学院素描教学范本/周向林主编)

ISBN 7-5394-0770-0

I. 石…

II. 宋…

III. ①素描—作品集—中国

②素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第26657号

湖北美术出版社出版发行

武汉市武昌黄鹤路75号

邮政编码:430077

电 话:(027) 86787105

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数:1-5000册

1999年7月第1版

1999年7月第1次印刷

787mm × 1092mm 1/8

印张:2

ISBN 7-5394-0770-0/J·680

定价:15.00元

学院素描教学范本系列·石膏像

No. 00651032

石膏像素描

宋克静

在整个基础素描写生训练中，石膏像写生是一个重要环节。由于石膏是静止不动的，有助于学画者对其形体作较长时间深入的观察、研究、分析和理解，从而达到所要求的学习目的。

要画好石膏像素描，就必须在写生训练中把主要注意力集中到认识画面的整体与局部的统一关系上来。提高画者准确的观察能力、理解能力及表现能力。锤炼既能把握整体造型特点、色调空间层次、量感、质感等，又能作细致深入刻画细节的硬功夫。同时，通过学画石膏像，可使学画者了解人物的基本形体构造和造型中的一般规律性要领，为今后画人像打下坚实的基础。

工具选择与准备

初学画石膏像阶段，在工具选择上最好使用铅笔。铅笔按硬软度分为许多种。最硬的可选到“2H”，最软的可选到“6B”。硬软度不同，作画时的使用也相对有所区别。如：较软的铅笔多在起稿时和涂形体暗部大块色调时使用；较硬的铅笔更多在画形体的亮部或刻画细节中使用。在选择铅笔、纸张作为绘画工具材料时，要注意它有其自身的黑白色度特点，而这种黑白色度是有限的，要求作画者充分利用这种有限的工具材料，去表现自然界无限的色阶和形体空间。

作画步骤

①观察：画石膏像前，首先要对所画的对象作全面认真的观察和了解。在此前提下，选择确定最能表现其形象动态特征的作画角度。采用抽象几何形体的观察方法，分析石膏像的基本形体构造。如：头呈椭圆球形、颈呈圆柱形、胸或座子呈方形等。在思考这些形体的同时，更重要的一点是要设想自己经营的画面效果，包括构图、形体、色调、空间、主次等关系上的处理及表现方法。这种设想做得越充分，画好一幅素描就越有把握。

②起稿：在动手作画前，要综合考虑石膏像的基本形态，再适当地安排画面构图。构图要求饱满，注意上下左右的空距，一般整个石膏像面积不要小于画面面积的二分之一。画构图的过程也是打轮廓的开始。用直线画出石膏像的大体基本形，以及头、颈、胸的整体比例关系和大转折体面关系。根据形体的结构、比例和透视关系，寻找确定石膏像的主要结构骨点位置，其主要体现在头骨面部的额结节、眉弓、颧骨、颞结节及下颌角处。这些骨点又是高点，在形体结构中是不动的。头部的运动是以颈椎为圆心作左右运动和仰俯倾斜，而骨点在头部的运动中只产生形体透视变化。为了找准这些关键的骨点，要用直线寻找或弄清这些骨点之间的相互位置关系，同时这些骨点又将制约形体中的构成及五官形象特征。骨点找准后，再进一步寻找内外轮廓，把形象轮廓引向深入具体的层面。

石膏像上的骨点和高点如鼻头，凹点如内外眼角、左右嘴角等，都是重要的位置，这些点将制约形体中的五官形象。

在作画时，任何一个形象都有一个视觉中心，这一中心往往是最能引起注意的部分。在画石膏头像时，这个中心部分必然会集中在面部五官上。

在大体轮廓画准的基础上，进一步地画准面部五官的造型形象。首先要准确画出面部中心处的两眉、两眼和鼻子间的造型关系。两眉、两眼和鼻子构成的这一部位呈准三角形，同时又起着联结上下左右的作用。有经验的画家往往把这个部位当作头部形象的支点看待。两眼距离的宽度、鼻子的长度往往又是确定其他部位长度和宽度的比例标准。若把这一部位的基本比例关系画错，那么其他方面就很难画准确。

另外，两眼和鼻子的角度走向最能体现形体的透视关系。因此，画准这一部位显得尤为重要。

作画者在打轮廓时不仅要把形体比例、透视关系画准，而且要在线条的运用上体现形体的纵深空间关系。因此，在用线表现形体轮廓时应有轻、重、虚、实之分。说得具体点，就是离视点近的转折点线应表现得清楚肯定，颜色也稍重些。离视点远的形应稍浅和弱一些。位于形体高处的明暗转折线应重些实些，处于形体底下的明暗转折线可浅可虚些。这样做可使形体产生空间和立体感，有利于及时判断形体的正确与错误。

③涂大色调：形体的轮廓调整完后，开始涂大体明暗色调关系。画大体明暗色调，应从明暗对比最为强烈、色调最深的部位画起。这些部位往往离视点较近，又处在明暗交界线的位置上。一般从近处往远处画，从深色调往浅色调画，逐渐拉开形体空间和色调层次的深浅关系。为了有把握地作画，开始时，画出各部分的明暗交界线和投影线，从视觉中心的五官画出初步的明暗色调，这一层色调关系可画得浅一些。再次加深色调时，注意区别暗部色调中的明暗交界线、反光、投影间的明度差别和虚实关系。在画背景色调时，靠近形体亮部边缘的背景可稍画深一些，这样做是为了烘托形体亮部的形体。

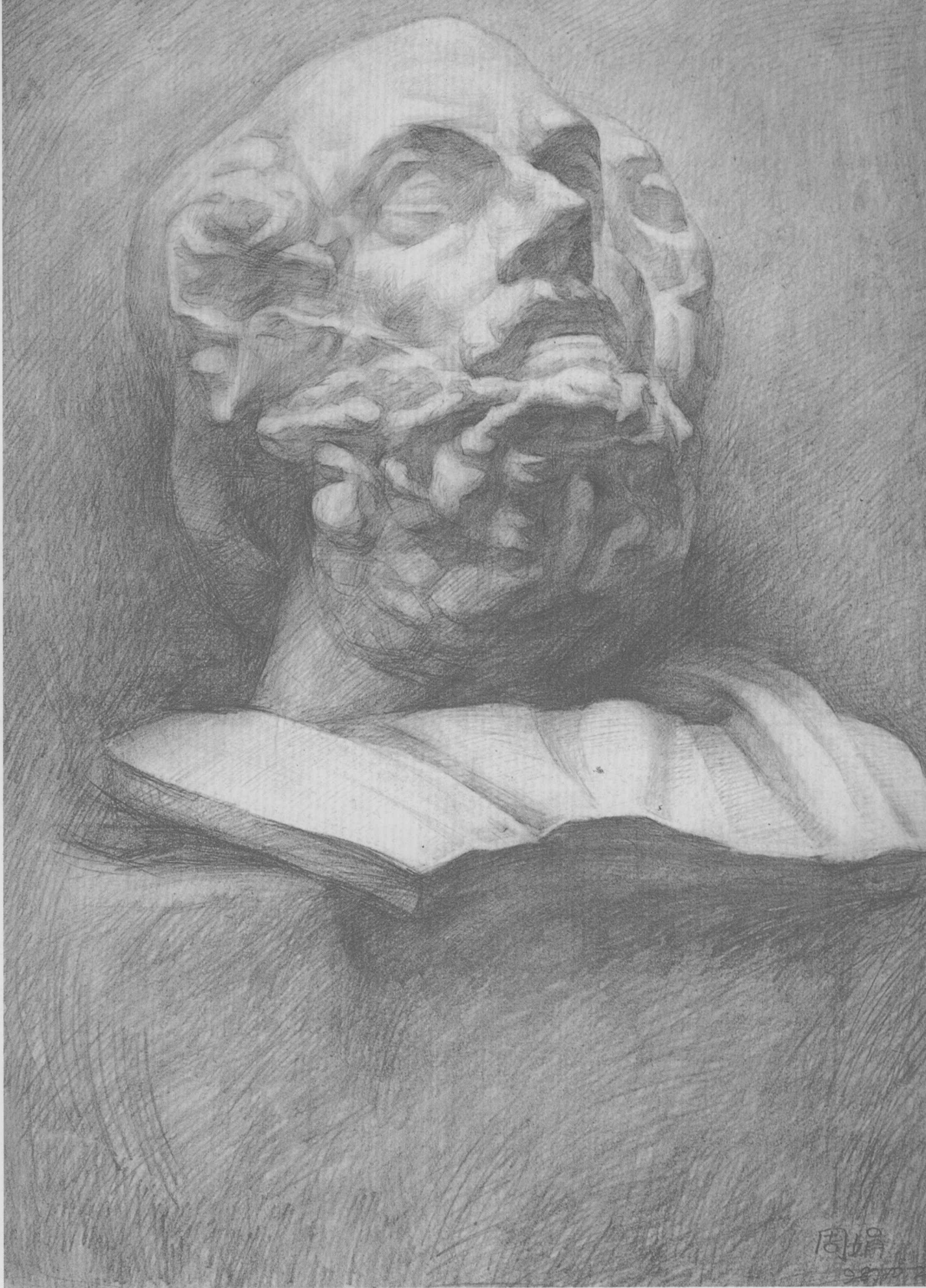
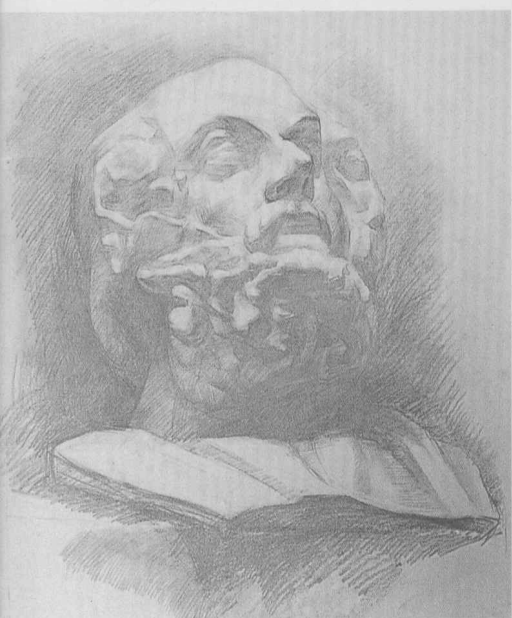
在以后的作画过程中，每加深一层色调关系，形体内容就相对地丰富具体一些。用这种方法作画容易控制画面，对初学者来说也易于掌握。

④深入刻画：在深入刻画阶段，必须进一步加深对形体内容的理解和认识。明暗色调的表现目的是刻画形体内容，而不单单是有深有浅的颜色。为了加深理解，在深入塑造形体时，必须对这一阶段的主要问题，即整体与局部的关系作认真地了解和研究。局部的形体变化体现在局部色调对比上的变化，画面大形体的变化体现在整体色调的对比和层次关系上。为在深入刻画时更准确地把握整体关系，作画时要经常退后到一定距离观察画面的总体色调效果，或眯起眼睛观察整体色调关系。这样可以及时调整画面中出现的各种问题，也可克服局部观察所产生的盲目性。

除了在深入刻画中注意整体关系外，还要表现出石膏形体的坚实感。不能把石膏画得软弱无力，像一团棉花，要做到宁方勿圆。尤其是在表现呈圆形的大体面时，更要认真地做到这一点，使大效果上有圆中见方的感觉。另外在视觉中心处，如眼睛、鼻子、嘴等部位，要作重点细致的刻画。适当的分出更多的体面转折，形成丰富的过渡层次，使形象更生动、更完美。

⑤调整完成：整理画面是完成一幅画的最后阶段。是对所表现物——形体本身与空间关系从大效果上对各局部、各方面作全面的调整。在调整时，作画者要更多地从画面需要出发，强调或减弱某一局部色调的深浅对比关系，从而获得所需要的画面效果。如：检查亮部的形体色调关系，确认是否在深入塑造形体中将亮部画灰，失去了亮部色调的节奏，造成了画面整体黑、白、灰三大关系的失调。这样，应及时作亮部调整。一般暗部的反光要相对地减弱一些，细节也不宜过多地强调，要求概括一点。此外、从虚、实、主、次关系角度上讲，形体的亮部是实，暗部为虚，从主次上讲也是同一道理。总之，要使画面形象更为突出又不失整体关系，做到这一点对一幅好的石膏素描是非常必要的。

（作者系油画系第四工作室主任、副教授）

步骤图① — ④

荷马像 周 娟（98级油画系一年级）

步骤①起稿:

画出石膏头像的基本轮廓特征。确定五官比例,根据头部解剖画出头部的形体结构。

步骤②涂大色调:

从石膏头像的明暗交界线出发,画出暗部的大体色调。

步骤③深入刻画:

在深入刻画时,注意须发整体与局部的关系,找出头部受光面的最亮点和最暗点,拉开色调的虚实及空间关系。

步骤④整理完成:

调整亮部,使亮部色调适当地统一。重点在整理暗部色调的明度,加重五官及须发的明暗交界线。统一暗部须发的反光。使画面石膏的质感和空间感觉更强烈。

阿古里巴 孙海鹏（98级美术教育系一年级）

此画采用了正面平光角度表现形体。石膏头像的暗部较少，着重表现了石膏头像亮部的灰色调层次。不足之处是环境空间画得不够整体。

大卫 唐晓（96级油画系二年级）

这是一幅较长时间的全因素铅笔素描。作者用严谨的治学态度，扎实的素描功底，大方的表现手法，充分有力的塑造了大卫结实、厚重的古典艺术形象。是一幅比较完整的素描作品。

油·一级

九七年十一月二十一日

布鲁特斯 蒋之龙（97级油画系一年级）

在深入刻画局部细节时，把面部和头发的块面归纳到大的形体块面中去，其意义在于控制画面的整体效果。

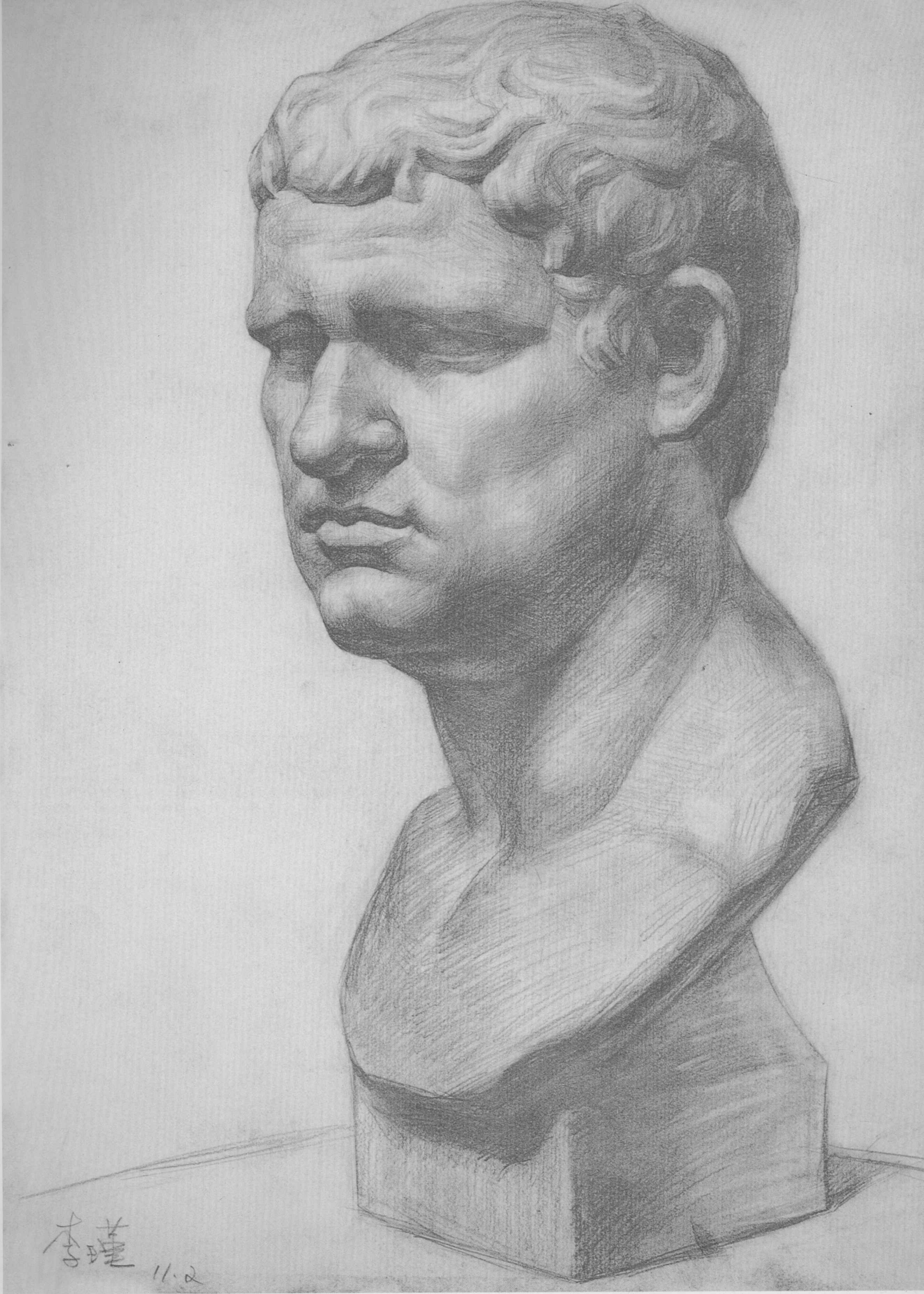
阿古里巴 肖 蓉（98级美术教育系一年级）

作者能够控制画面色调的整体关系。不足的是石膏头像的基本形把握得不够准确。

荷马 余珊珊（98级油画系一年级）

这幅短期铅笔素描，紧紧地抓住了头部结构特征。画法上表现得较为轻松、洗练，给人以一气呵成之感。

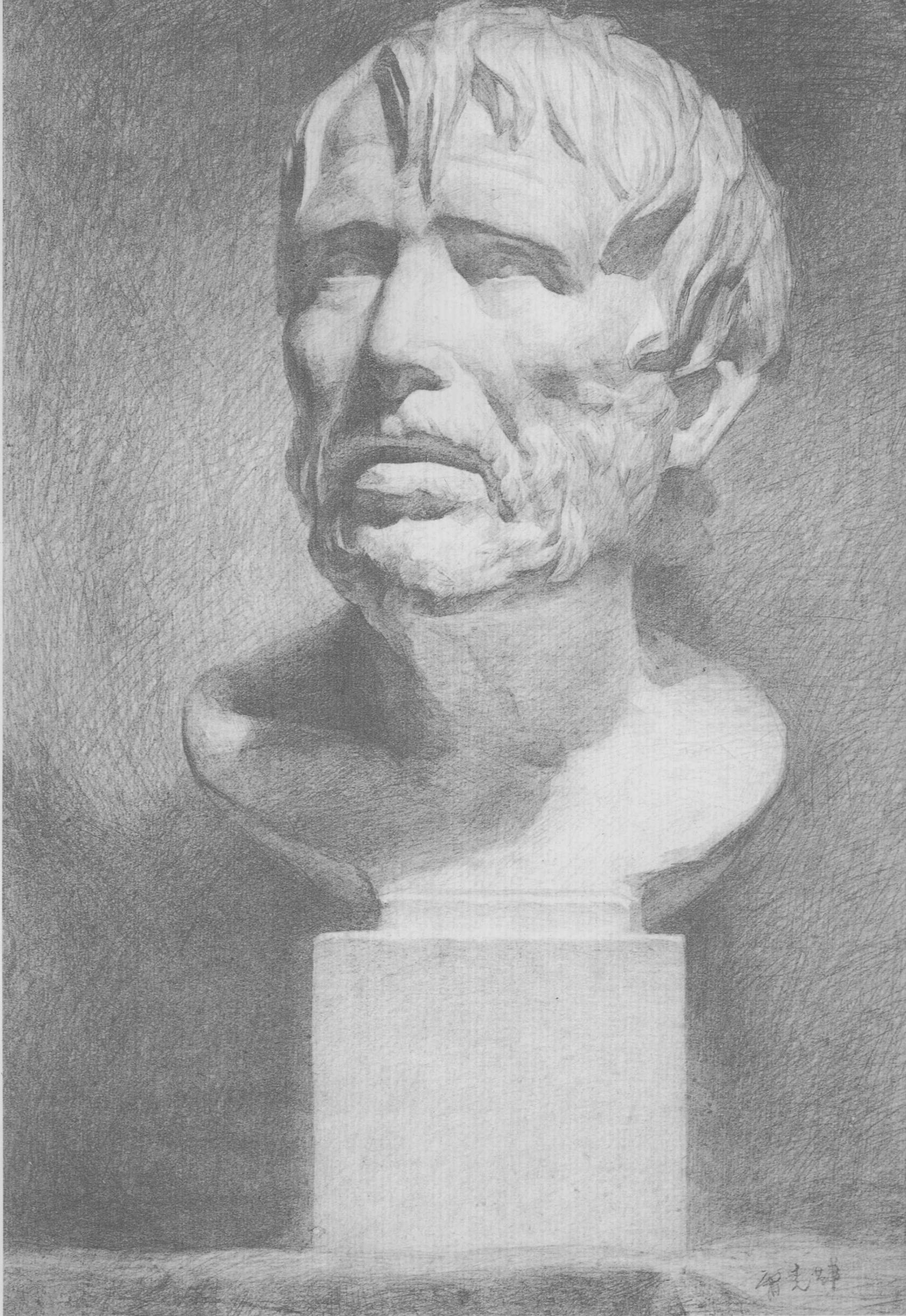
阿古里巴 李 瑾（98级油画系一年级）

结构严谨，用笔细腻，头发处理得整体概括，有较强的体积感。

伏尔泰 唐 晓（96级油画系一年级）

在画长期作业时间条件不够的情况下,采用短期写生的方法,有意思的锻炼自己对形体的快速表现能力,也是一种值得提倡的好方法。

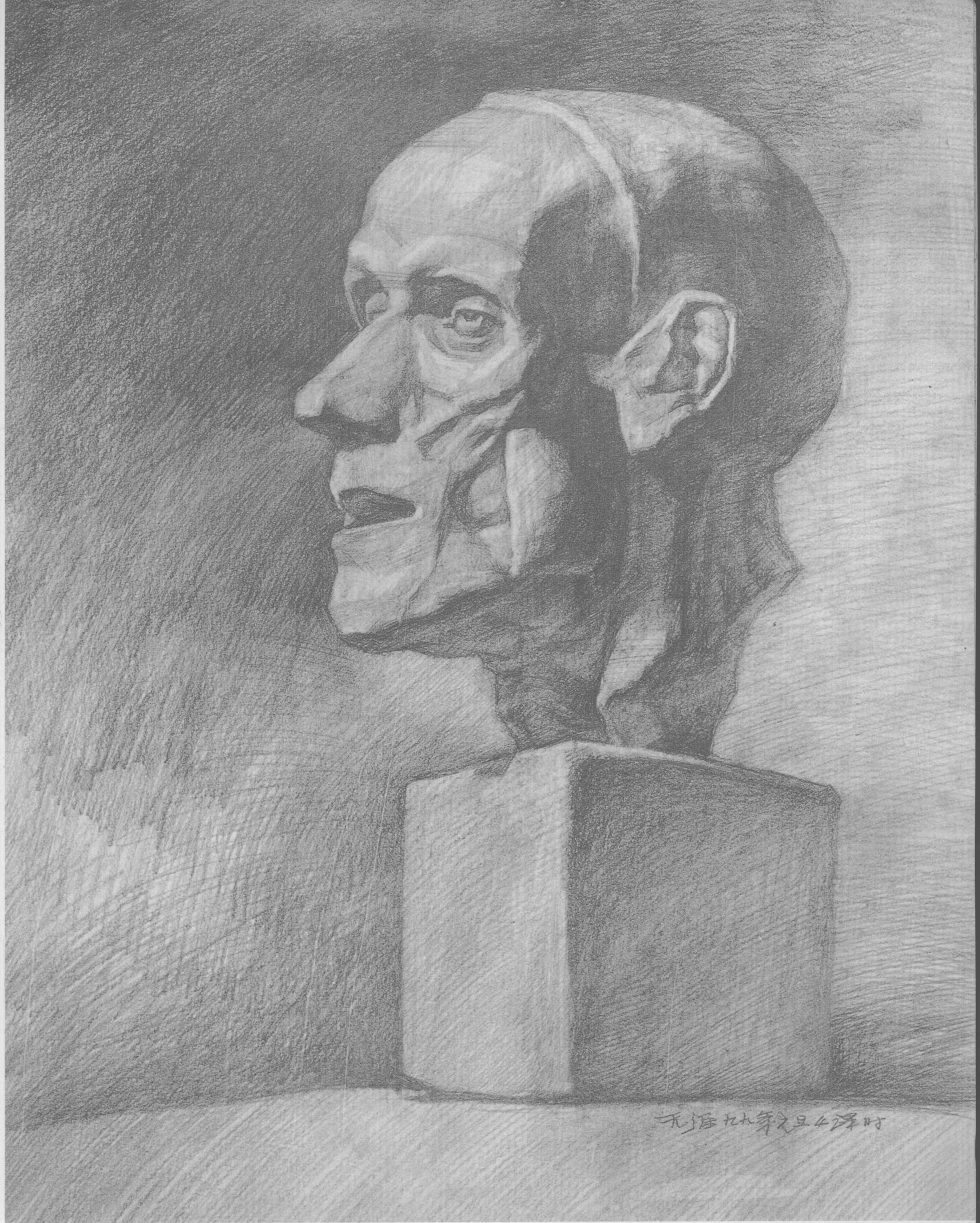
塞内卡 雷克勤（92级美术教育系成教本科一年级）

塞内卡俗称“海盗”。作者用细腻的笔法，生动地刻画了对象的特征，准确地表现了石膏像的结构关系。画面色调丰富，层次分明，有体积感和空间感。整体感也比较强。

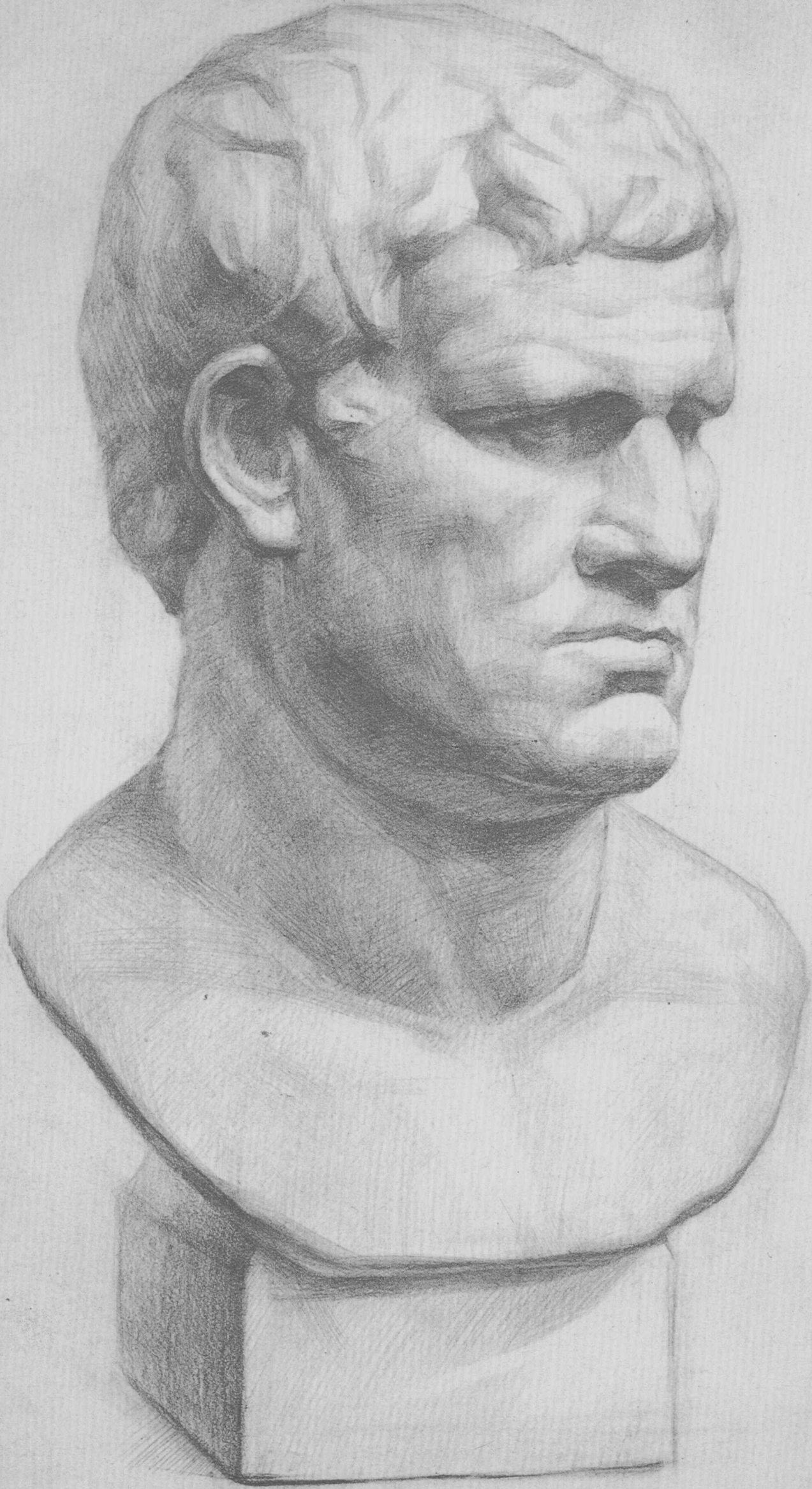
伏尔泰 沈 蕾（96级油画系二年级）

用有色纸画素描也是一种表现方法。作者充分利用纸张固有的灰色层表现石膏像的形体空间。在表现石膏亮部的灰色调时基本保留纸张的固有颜色，高光处仅用白粉提取。

石膏头部肌肉像 周天涯（97级美术教育系成教二年级）

作这幅画的用意在于：了解人物头部的肌肉组织结构。画面线条排列粗犷有力，充分表达了石膏形体的厚重与力度。

阿古里巴 邹晨（98级油画系一年级）

充分利用铅笔的性能，表现了亮部丰富的色调层次。使体积和空间关系得到了正确处理。

布鲁特斯 李效民（97级油画系一年级）

作者在处理石膏像与背景空间关系上下了一番功夫。通过丰富的色调层次及虚实关系，充分表现了石膏像的体积和环境的空间感。

石膏像 李效民（97级油画系一年级）

这是一幅锻炼学生迅速捕捉色调的短期习作。要求在素描纸上先涂一层中间层次的灰色粉，同时准确画出轮廓线和主要结构线。然后用橡皮等手法提出石膏像的受光部位。用此种方法进行教学，意在提高学生对画面整体色调的认识和理解。