

选择阶梯训练 迈入成功殿堂

新阶梯

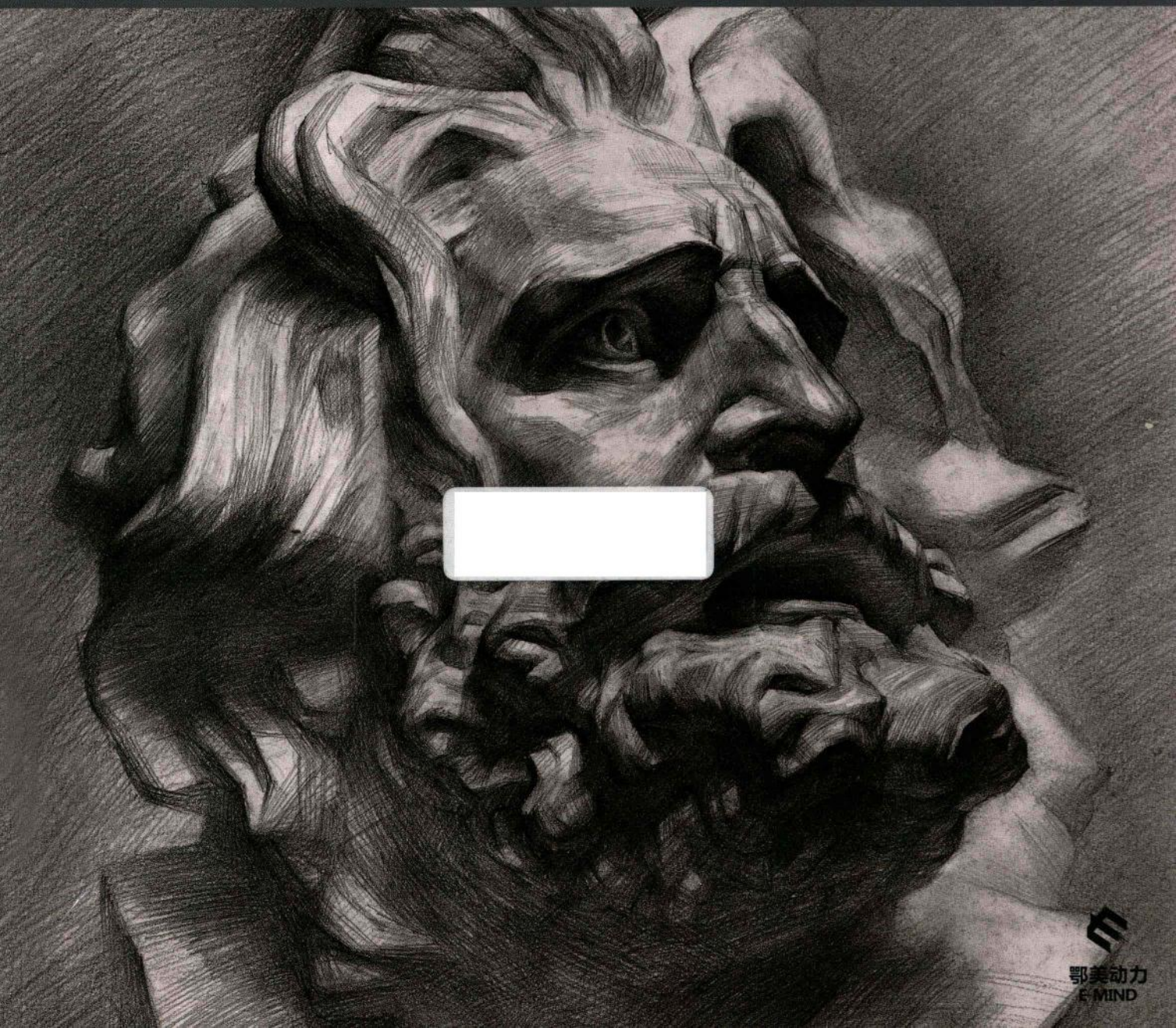
3

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

素描石膏像训练

杨思陶 著

目录

素描石膏像训练

杨思陶 著

第一章 素描石膏像基本常识 P02

- 一、工具的准备 P02
- 二、基本方法 P02
- 三、素描石膏像角度的选择 P03
- 四、素描石膏像练习的目的 P03
- 五、素描石膏像容易出现的问题 P03
- 六、初学素描石膏像的三个阶段 P03
- 七、素描石膏像练习的几个要点 P03

第二章 素描石膏像写生 P04

- 一、伏尔泰石膏像的写生方法 P04
- 二、海盗石膏像的写生方法 P08
- 三、格拉米拉塔石膏像的写生方法 P12
- 四、马赛石膏像的写生方法 P16
- 五、阿克里巴石膏像的写生方法 P21
- 六、米开朗基罗石膏像的写生方法 P26
- 七、荷马石膏像的写生方法 P30

第三章 素描石膏像作品点评 P36

第一章 素描石膏像基本常识

写给考生的话

目前国内作为素描基本练习用的石膏像大部分都是国外优秀雕塑家创作的。这些石膏像造型完美,极富艺术感染力,受到了国内各艺术院校老师的普遍认可,成为美术学院附中、大学本科低年级学生的素描必修课的主要训练内容。有的艺术院校将其作为美术高考的考题。由此可见石膏像素描的重要性。

如果说艺术的殿堂像故宫一样有无数扇大门,学生从学习素描几何体和素描静物入手,算是进入艺术殿堂的第一扇门,那么素描石膏像练习则是他们必经的第二扇门。

一、工具的准备

石膏像所用的工具一般以铅笔为主。铅笔分H和B二类,H代表硬,B代表软。在H类中又依次分为H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H。在B类中又依次分为B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B。数值越大画出的颜色越深。HB则是介于H类、B类中间的一种,不硬不软,颜色适中。一般采用HB、2B、4B、6B、8B就可以了。HB、2B适合用来画亮部调子,2B、4B画中间调子,6B、8B画深色调子。当经过一般时间的练习之后,仅用一支6B或8B铅笔来完成作业也是完全可以的。铅笔作画的优点是调子柔和、细腻、容易修改,适合长时间深入刻画,缺点是不适合作大篇幅的快速作业。

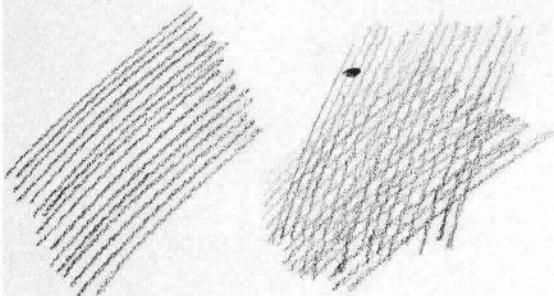
用木炭铅笔作为画石膏像的工具,近年来在学生中日渐普遍。以前的木炭铅笔只有一种硬度,且质量不是很好。现今的木炭铅笔在质量上已有很大的改进,分别有软、中、硬三种类型可供选择。因此极大地丰富了木炭铅笔的表现力。木炭铅笔的优点是,画面的对比度强,作画速度快,深颜色不反光,缺点是不易修改。

橡皮的选择以较柔软为佳,容易擦去画错的地方而又不伤纸张。在开始阶段橡皮的用途是修改不正确的地方,在后期则是塑造形体的另一种特殊工具。

纸张的选择可以根据石膏像的大小来确定,一般选择4开或8开的素描纸。素描纸表面纹理正反两面粗细各不相同,细的一面容易排出细腻整齐的线条,粗的一面排列细密的小线条则较困难,但是对暗部的刻画则较不容易画死。

图①适合用于刻画物体的局部 图②适合用于铺画明暗调子

二、基本方法

1. 握笔姿势

画石膏像的握笔姿势和我们平常的写字握笔姿势有所不同,一般采用横握笔的方法。

这种握笔姿势的优点是便于大面积的颜色涂抹,手臂可以运转自如。

2. 如何排线

一般的排线可以归纳为三种方法:

- ①并列排线;
- ②交叉排线;
- ③垂直交叉排线。

各种排线组合均有不同的最终效果:单一方向排线,效果柔和;交叉排线效果适中。

三、素描石膏像角度的选择

通常选择光线照射在石膏像暗部上的 $\frac{1}{3}$,亮部 $\frac{1}{2}$ 的角度,比较容易获得满意的效果。初学者不适宜选择全逆光或全顺光的角度,因为全逆光容易画得黑乎乎的,全顺光则容易画灰。

座位与石膏像之间的距离大约是石膏像高度的两倍以上为佳,眼睛平视的高度最好在石膏像头部的五官之间,假如视点太高或太低,透视角度太强烈,将会对初学者增加难度。

四、素描石膏像练习的目的

1. 目前国内流传的石膏像基本上都是国外艺术家的经典雕塑作品,从中可以体会前辈大师对形体与美感的理解。
2. 石膏像静止不动,适合长时间观察和素描练习。
3. 石膏像的黑、白、灰关系明确,没有其他色彩的干扰,便于研究对象的结构、明暗、体积、质感、虚实、空间等等。

五、素描石膏像容易出现的问题

1. 画石膏像最难的应该是形的问题。从作画的第一笔开始关心的是形,到作画的结束,关心的还是形。
2. 画面平。通常画面平是由两方面造成的,第一种是指结构上的平,对石膏像的结构理解不够深入,只是在感性上知道这个结构,而不知这个结构的具体解剖关系,因而画面的体积感不强,所以应在解剖上多下工夫。第二种是指色调上的平。色调之间过分接近,黑、白、灰的对比关系不强,造成重点不突出。调整的方法是拉大黑白两极的明度,使中间的调子层次更丰富。
3. “花”。是所有初学者在学习过程中均会犯的一种毛病,是指在塑造的过程中,只关注各局部的刻画而忘记了整体的关系,因而在画面上出现斑斑点点。调整的方法是首先明确哪个部位是主体,哪些部位是次体,让主体部分对比最强,次要部分依次减弱。

画石膏像时,会遇到很多问题,比如“灰”“薄”“脏”“板”“腻”“糊”等。每个人的素质不同,因此所犯的毛病也不同。由于篇幅限制,这里不可能将所有问题讲一遍,上面列举的是最常见易犯的三种问题,希望引起大家的注意。

六、初学素描石膏像的三个阶段

在美术高考中,由于受时间的限制,大部分的学校考试时间定在3小时至4小时之间。时间这么短,平时的练习是否都要控制在这个范围呢?答案是否定的,建议初学者分三个阶段进行训练。

第一阶段:只用线条练习打形,不上明暗,找准各部位的比例与透视关系,理解各个石膏像的形体特征与气质,从各角度看,对石膏像进行全方位的了解,每张作业时间控制为1小时或2小时。

第二阶段:用较长的时间研究结构与明暗规律,各部位的细节描写。每张作业时间控制为6小时或9小时。

第三阶段:学会用概括形体的方法表现对象,概括和简化次要形体和明暗,突出主要形体。作画时间一般控制为3小时至4小时。

通过这三个阶段的练习,我想初学者一定会收到事半功倍的效果。

七、素描石膏像练习的几个要点

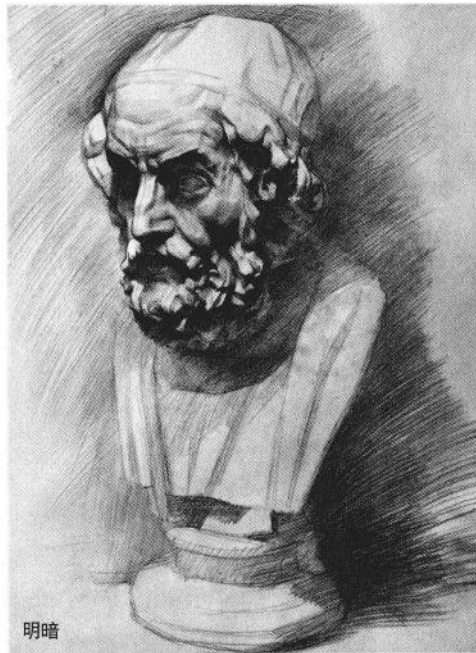
1. 正确用垂直线与水平线确定各部位的比例以及对象的动态。
2. 正确运用几何形来概括对象的基本特征。
3. 正确运用明暗调子塑造对象的体积和质感。
4. 正确运用虚实来拉伸各形体结构的空間。
5. 正确确定主体与次体的关系。

形体

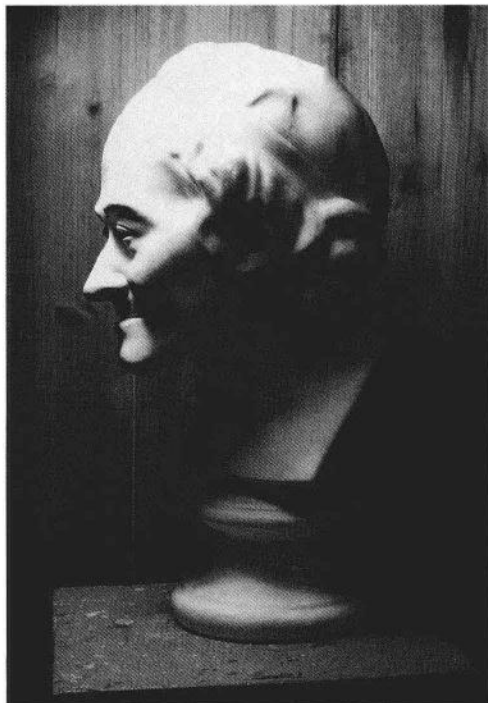
结构

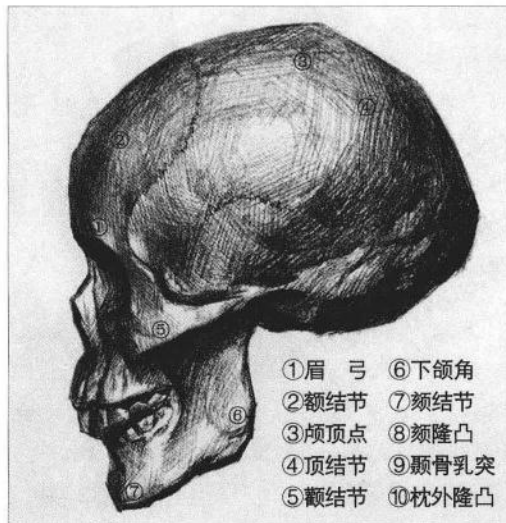
明暗

第二章 素描石膏像写生

一、伏尔泰石膏像的写生方法

实物照片

头骨(侧面)

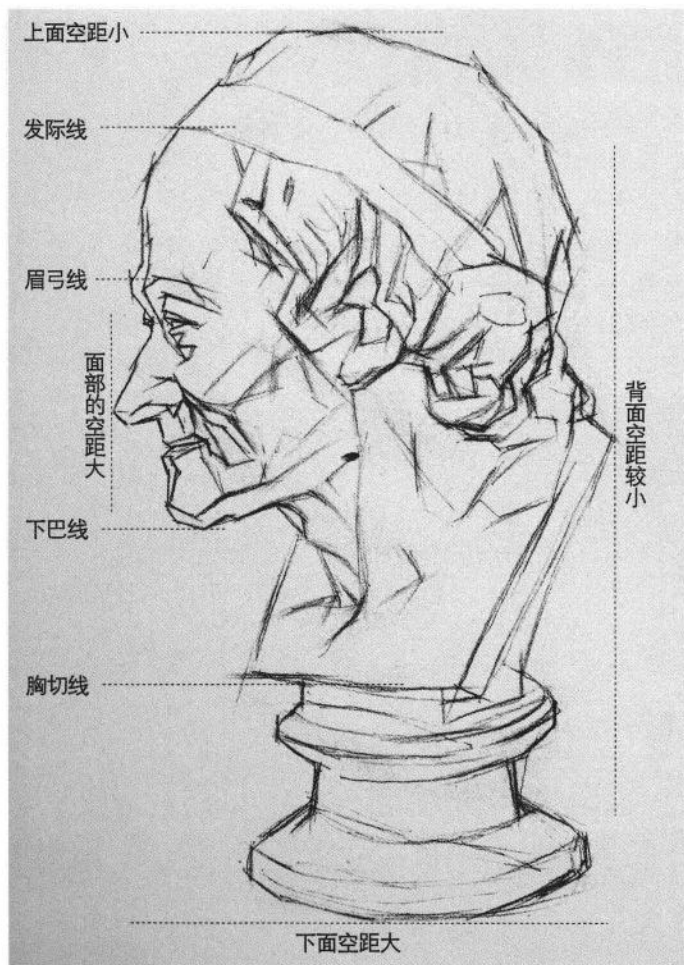
画石膏像不仅要了解头部的大致结构和比例,以及透视上的变化,还要把几个关键的骨点找准,把这些基本要点掌握后,我们才能画好头部的形体构造和穿插关系。

图3-1 下颌骨交界线的转折点,一定要找准,交界线也是随着形体结构而变化的。

图3-2 鼻子上的明暗交界线可适当强调,注意对其厚度上的刻画。

步骤1 安排好构图,画出石膏像大体比例关系,确定出下巴线在整个石膏像高度上的位置,依次找出发际线、眉弓线、胸切线。

步骤2 伏尔泰的表情是最难琢磨的,要多观察才能心里有数。铺上少数明暗,形成简单的黑白关系,然后进一步检查形体结构。

图 3-3 利用背景的明暗把前额衬托出来，背景也是有虚实变化的，不要画得平板板的。

图 4-1 眉弓是骨头部分，又是形体的高点，因此，也可适当强调。

图 4-2 注意鼻翼上的明暗变化和转折，不要画得像根铁丝，没有任何的变化。

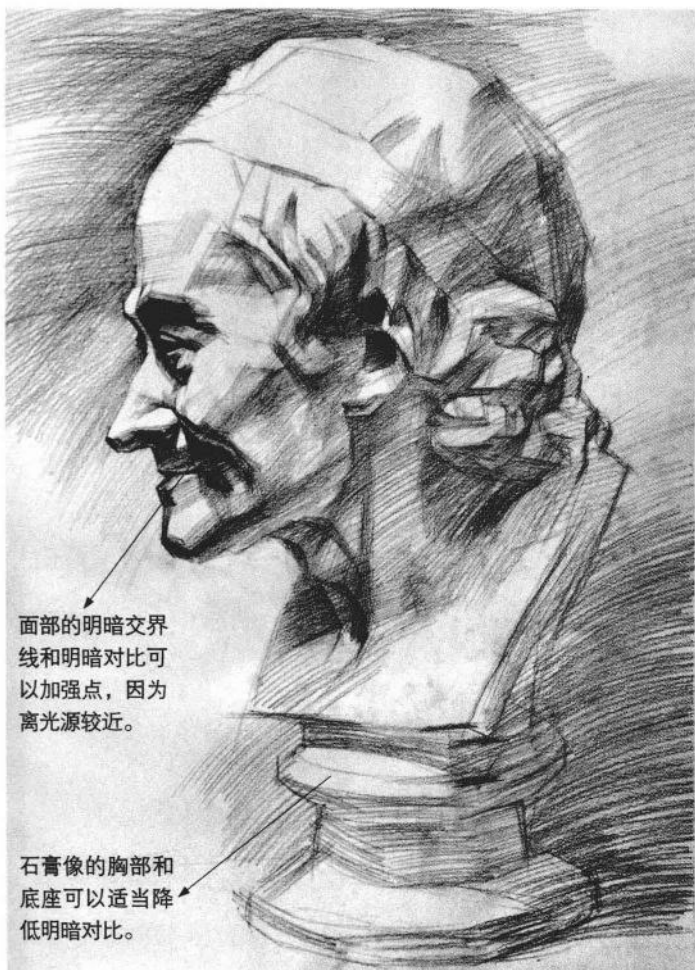
图 4-3 强调下颌骨上明暗交界线的前后虚实关系。

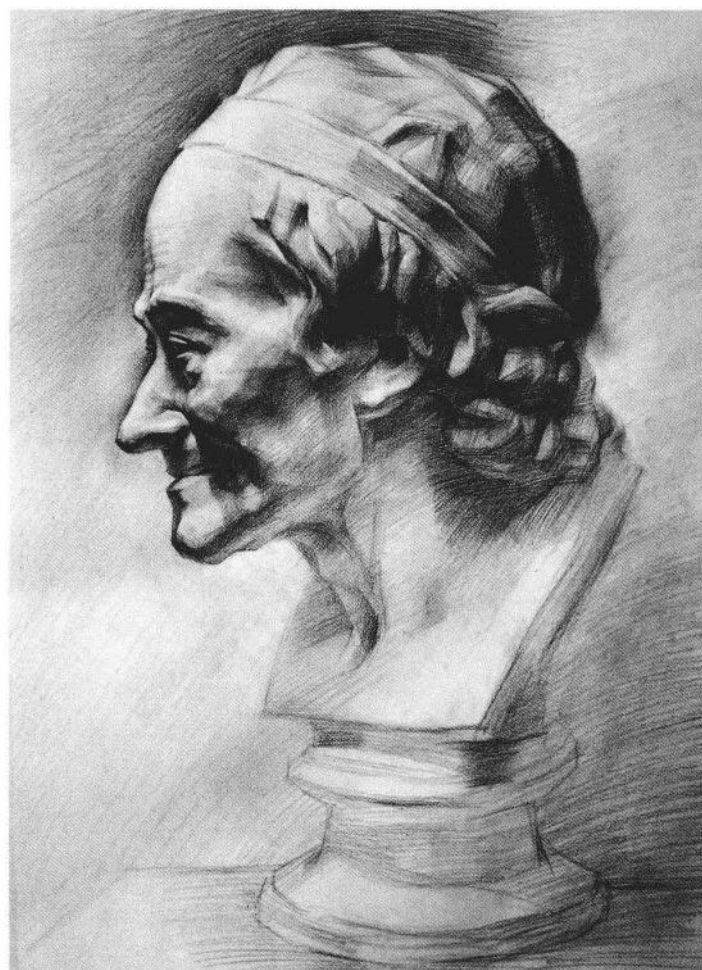
图 4-4 区分头发与帽子的结构关系，以及明暗上差异。

图 4-5 注意侧面轮廓线与背景的黑白转换关系。

步骤 3 铺上大的色调，拉出简单空间，各个块面之间尽量少过渡，使形体更明确。

步骤 4 深入刻画就是理解和归纳各个结构的过程，比如球体似的头颅。只有理解了才能正确归纳，只有归纳了才能更好地表现。

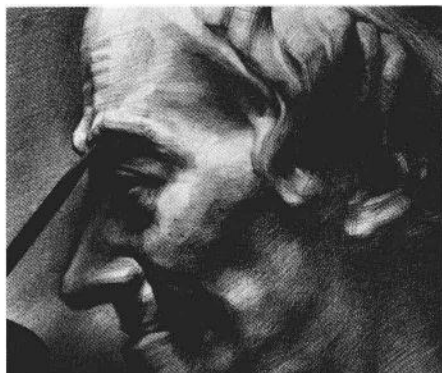

图 5-1 边缘线的形体既要明确,又不能太单一。

图 5-2 帽沿在这个石膏像上的位置,实际上也是脑颅横切面的最高点。

图 5-3 明暗交界线是脑颅纵切面的最高点,也是头颅暗部空间的第一层。

图 5-4 此处为头部暗处空间的第二层。

图 5-5 头顶上部则为暗部空间的第三层。

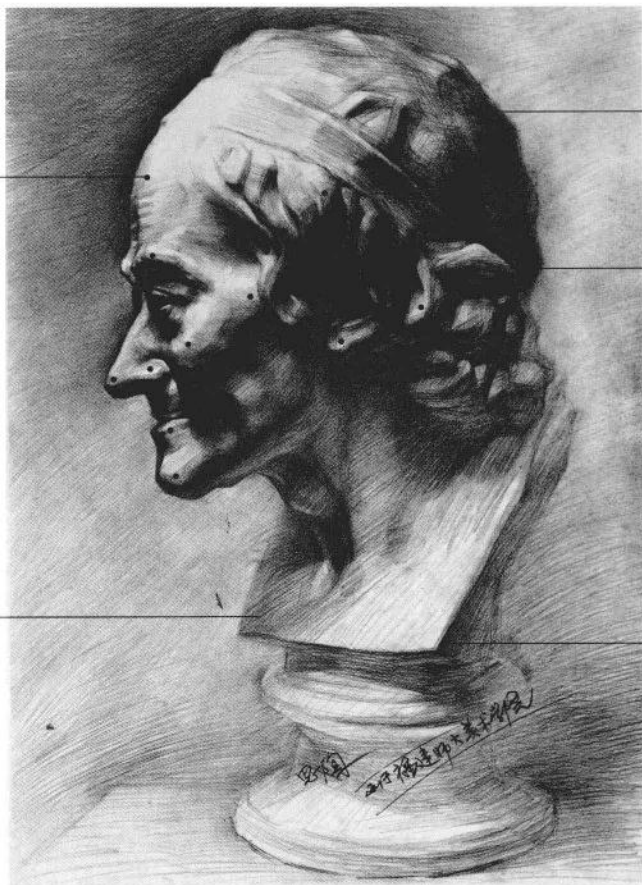
石膏像中的黑点是要重点刻画部位,尤其是五官的附近,也是离画者最近的部位。(可参考局部图例)。

距离画者远的地方画虚。

明暗交界线和背景相接的地方可以适当画实点。

而周围其他区域可以相对画虚点,与实的地方既产生对比又有所呼应。

距离画者近的地方画实。

步骤 5 强调和突出五官,弱化颧骨、下巴、脖子和底座,注意轮廓边缘线的处理,使作业既有严谨耐看的细节,又有一带而过的放松的地方,做到紧而不板,松而不散。

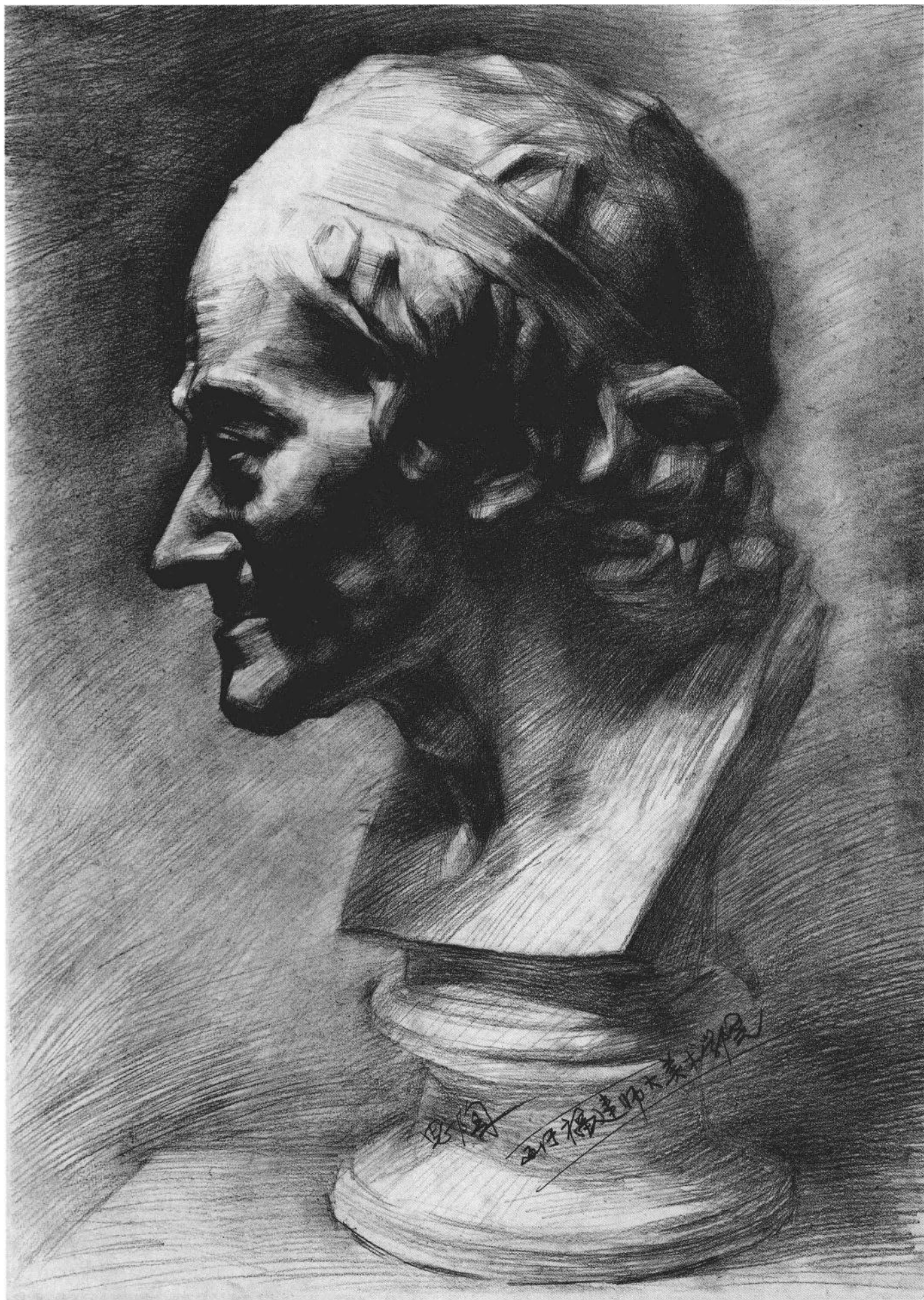
图 5-6 眼部的转折处可适当加以强调,注意眼皮是有厚度的。

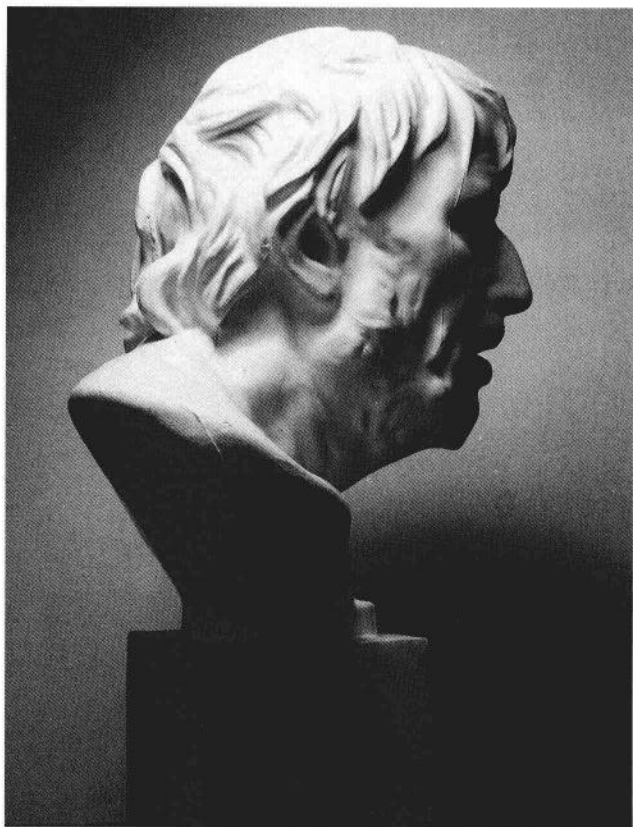
图 5-7 鼻翼的质感应加以注意,要仔细观察这些细部的变化。

图 5-8 颧骨相对于眼睛与鼻翼可适当减弱,因为它在空间位置上相对靠后。

二、海盗石膏像的写生方法

实物照片

步骤1 确定好构图，恰当地留出侧面向眼睛前方的空间。空间留得过小容易产生局促感，而过大构图重心容易偏向一边。

步骤2 从五官处的明暗交界线入手，快速确定出头部的三大面。进一步加强对五官的塑造，并铺画出明暗调子，使画面具有一定的空间感。

步骤3 拉开肩部与头部的空间，眼睛虽然处于阴影中，但是几处转折点却是不可以掉以轻心的。从眼睛开始往下，鼻子、嘴巴、下巴的色调要依次减弱，从眼睛往上，额头的色调也开始减弱，直至融于背景。

步骤4 素描练习中我们要做到“宁方勿圆”“宁脏勿净”“宁拙勿巧”。画到这一步，画面的空间感和石膏像的质感已基本显现出来。这一步是深入的阶段，同时也是一个研究的过程，在刻画对象的同时，深入细致地对对象各个细节进行全面的分析，以达到充分地理解对象。

图 4-1 颧骨恰好处于明暗交界线处,在此要多下功夫进行塑造,可收到明显的效果。

图 4-2 使用纸笔可以使铅笔的色调与纸张结合得更好,并产生透气和深远的空间。

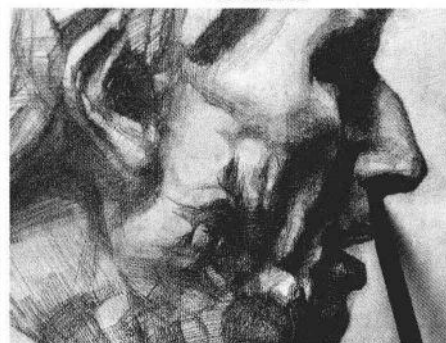

图 4-3 鼻翼与鼻孔是不可忽视的地方,变化极其微妙。

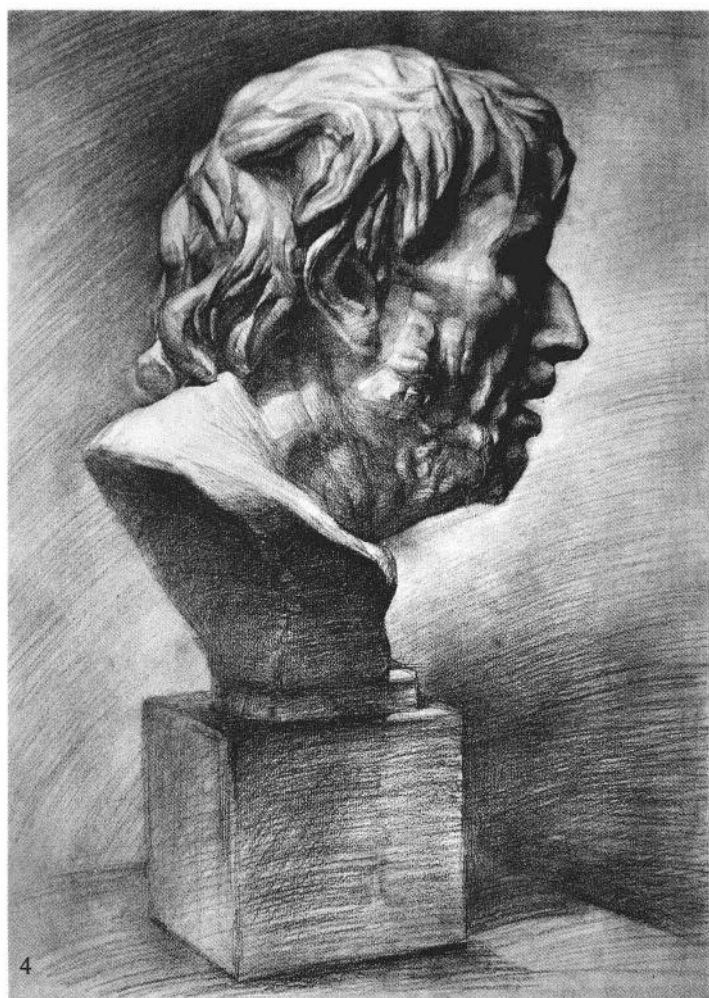
图 4-4 利用纸笔稍微擦拭,使鼻子的暗部空间更有透气效果。

图 4-5 暗部的用线和笔触尽量平整,使它融合于暗部之中。

图 4-6 侧面的这束头发是全部头发的最高点,也是明暗对比比较强的地方,可以比头发其他地方画得深些。

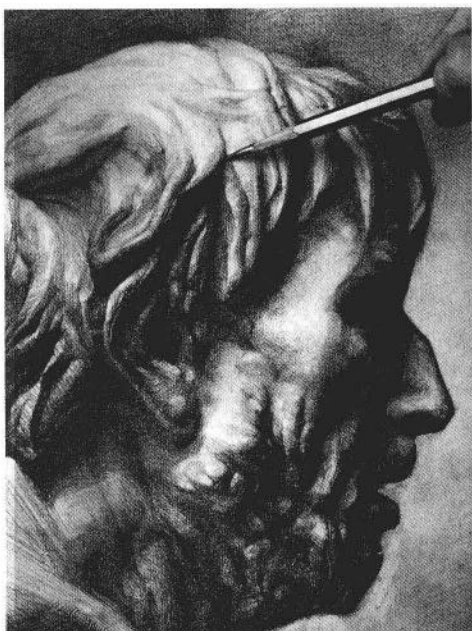

图 5-1 一般离我们视点最近的地方,要画得肯定、锐利,在明暗对比上也可适当加强。

图 5-2 颧骨是明暗交界线的交汇点,注意对质感的刻画。

图 5-3 暗部的鼻翼不要忽视,它同样是体现画面趣味的地方。

图 5-4 后面的头发离我们的视点较远,可适当画得虚些、浅些。

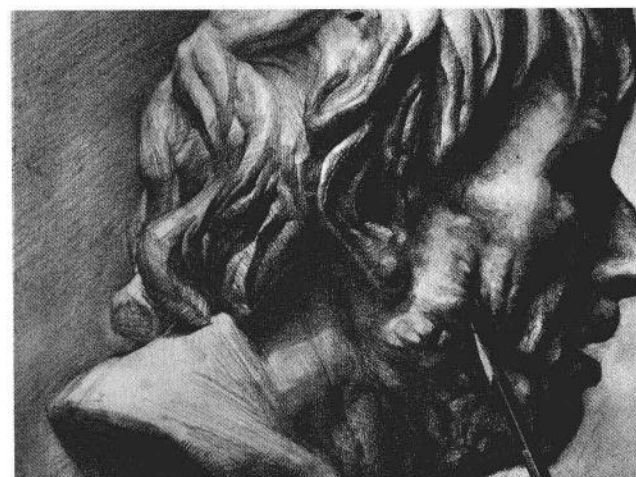
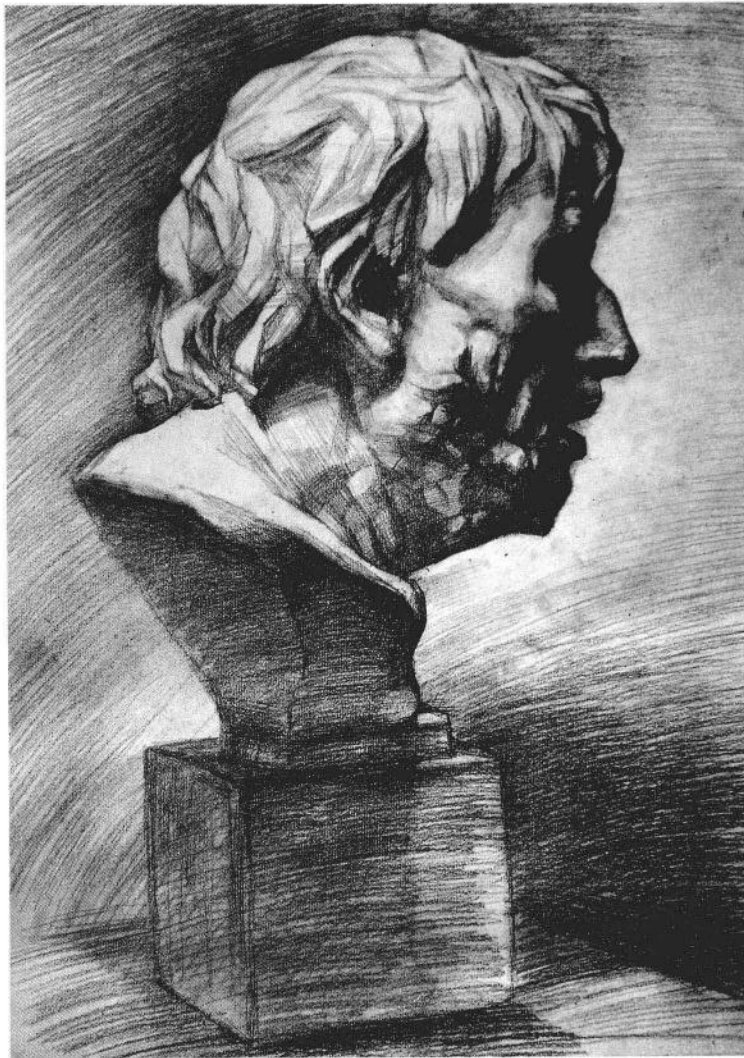

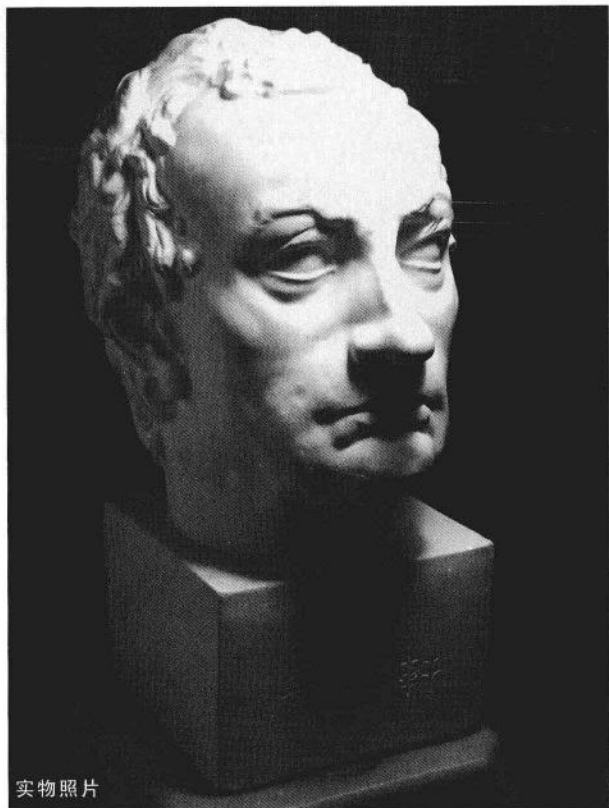
图 5-5 石膏像的胡须上有许多深深浅浅的洞或坑,学会运用恰当的表达方法,是塑造空间和体积很重要的一个环节。

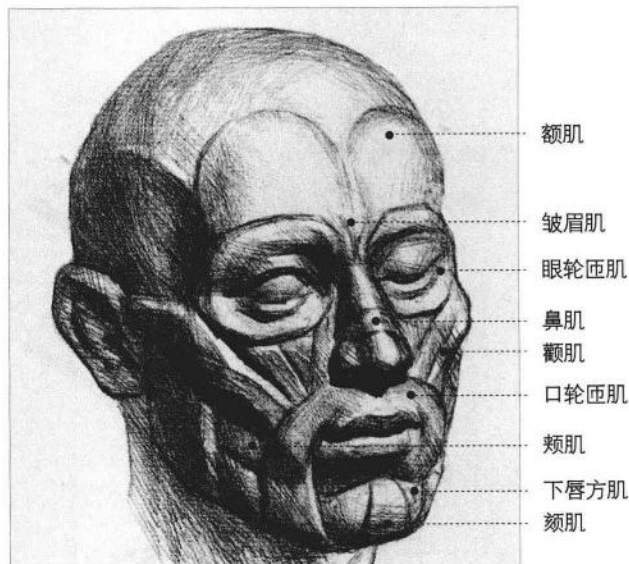
步骤 5 最后阶段非常重要,这时不是一味往上添加细节,而是概括细节,使细节服从于整体,使主要部分突出,次要部分减弱,艺术地表现出石膏像的特征、气质。

三、格拉米拉塔石膏像的写生方法

实物照片

面部肌肉分布图

面部肌肉的伸缩造成人的喜、怒、哀、乐各种丰富的表情。特别是颧骨、眉弓、鼻骨的肌肉在外表显现出头部的基体形特征之后，五官的表现才有了基础，而五官又是整个头部刻画的重点，在了解它们的结构和形体的基础之上，还要知道面部肌肉的位置和不同的走向，才能更好地表现人物的各种神态。

在勾画轮廓的时候，尽量找准对象五官的形体特征。

步骤1 用直线轻轻画出石膏像的轮廓，并画出各部分的基本形体关系。

铺画明暗的时候，同样还是从五官入手，同时对形体和结构进行调整。

步骤2 从石膏像的明暗交界线开始，画出石膏像大体的明暗关系。

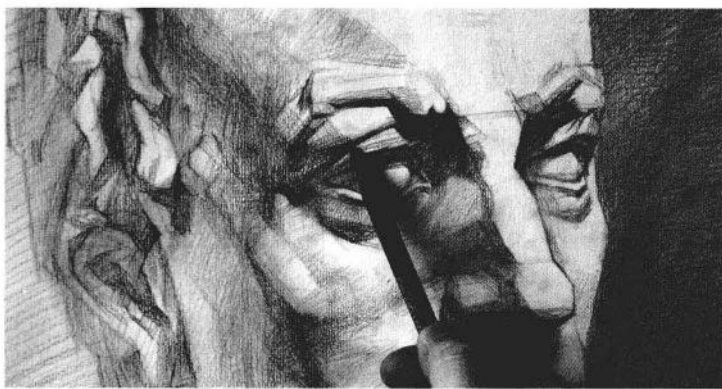

图 3-1 眉弓骨既要画得坚硬结实, 又要有圆润的感觉, 这些小的地方同样有着丰富的变化。

图 3-3 鼻头的转折处一定要画准, 以拉开鼻头至人中的空间。

图 3-2 鼻梁骨的刻画要肯定、锋利, 以拉开鼻梁与眼窝的空间距离关系。

图 3-4 用圆头油画笔, 将暗部轻扫一下, 使线条更加柔和, 空间感更强。

图 3-5 额部的明暗交界处可适当强调, 画出结构穿插和虚实上的变化。

图 3-6 处于阴影中的鼻翼要画得稍微含蓄些, 要顺着鼻翼的结构用笔。

步骤 3 从五官和明暗交界处开始深入刻画, 时刻注意各个形体结构在整个头部的空间位置。

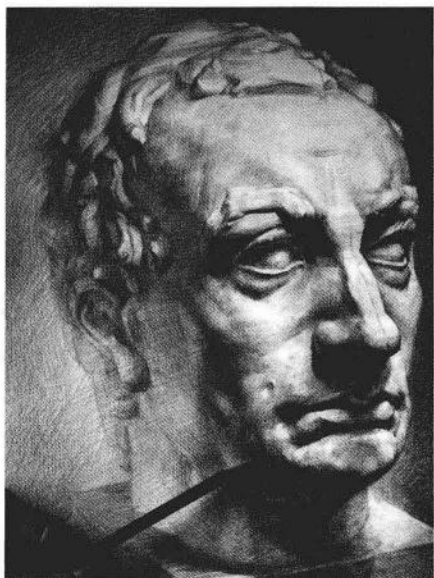

图 4-1 石膏的质感主要体现在反光性较强的地方,因此要画准明暗交界线、反光、投影三个层次之间的关系。

图 4-2 处于亮面的形体要画得明确,交代清楚,和暗部的形体要有所区别。

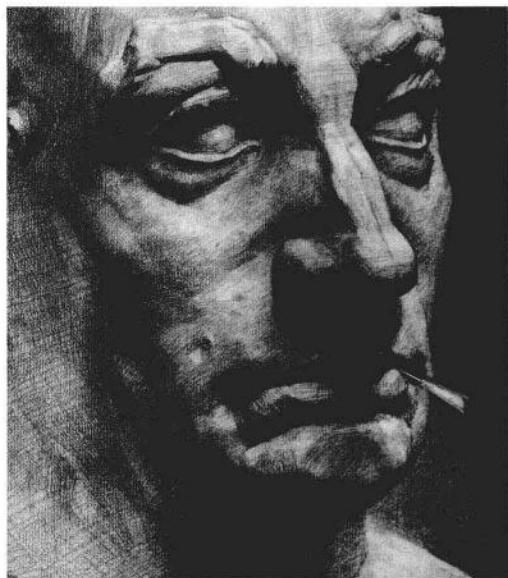

图 4-3 嘴是表现情绪的一个重要器官,每个转折一定要表现到位。

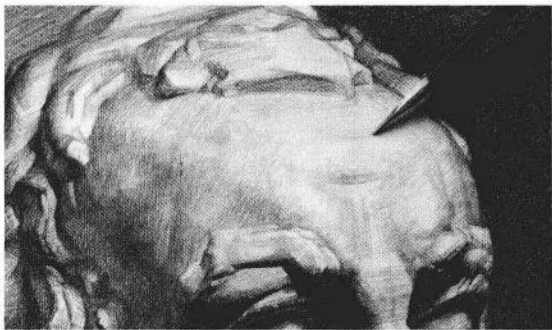

图 4-4 额部要强调圆中带方的感觉,要理解到它的左右和上下的变化。

图 4-5 离视点最远的地方,可以画得若隐若现,不要虚得什么东西都没有。

图 4-6 深入刻画的过程中,要紧紧地抓住形体结构的转折点,塑造出各个结构的体积。

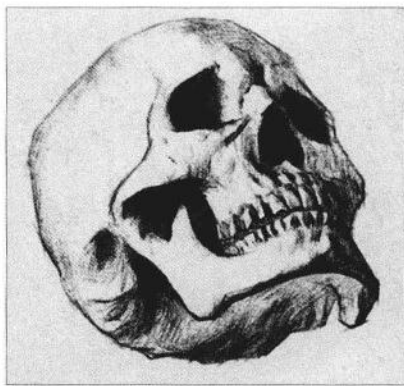
步骤4 拉大前面实后面虚的距离,使石膏像的空间感更强,并注意各个细节服从于各个大面,使整个石膏像具有更强的视觉冲击力。

四、马赛石膏像的写生方法

实物照片

头骨(仰视)

头部不同的动态都会影响到整个头部和五官的透视变化,在这点上我们要学会仔细观察。

图2-1 加强前组胡子的明暗转折,进行细致刻画,而暗部的胡须可适当画概括些,以此增加画面的前后空间感。

步骤1 运用较长的直线定出石膏像的基本形体关系。

步骤2 画出石膏像大体的明暗关系,找准头发、脸、胡子、胸、底座几大块形体相互之间的穿插关系。