

浙江人民美术出版社

美术技法

步步
高

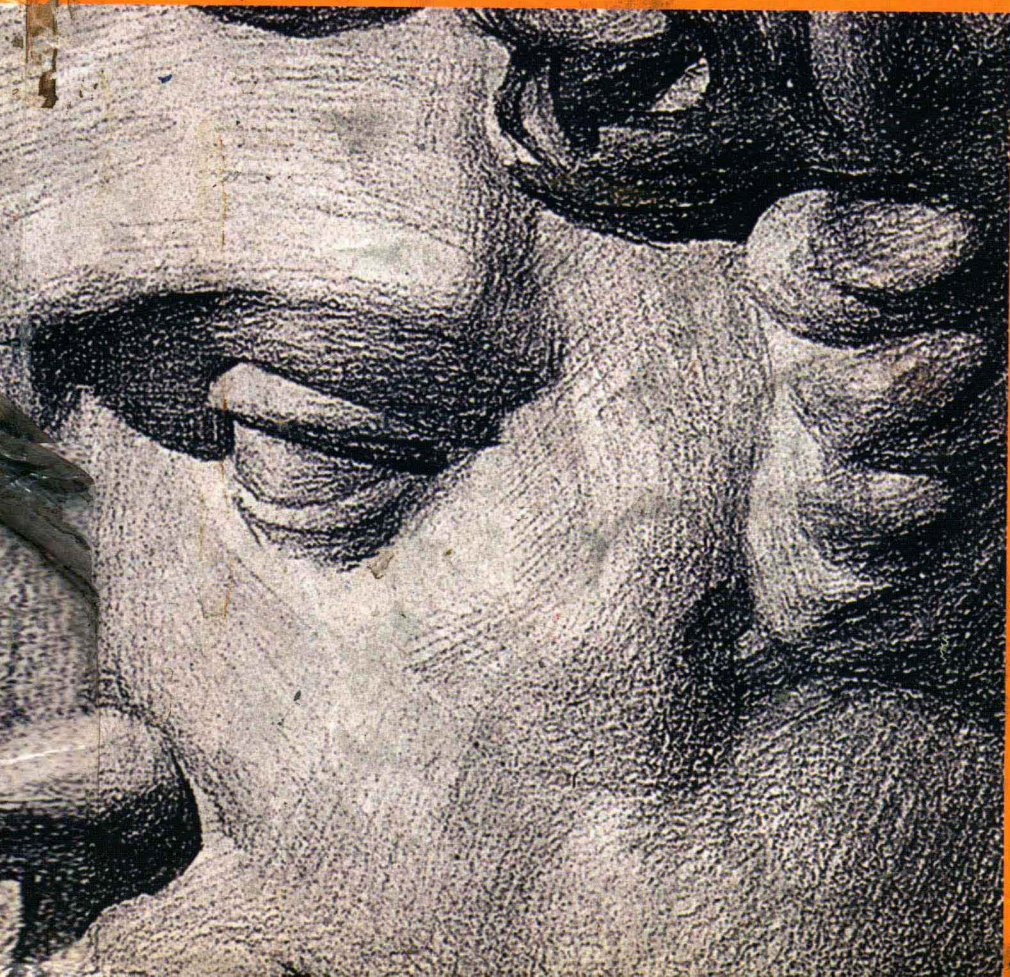
浙美版

石膏头像

提高本

○编著 / 钟 磊

○美术高考生中级教材
○青少年美术辅导范本

石膏头像提高本

—— 美术技法步步高

出版：浙江人民美术出版社·发行
(杭州市体育场路347号)

经销：全国各地新华书店

网址：<http://mss.zjcb.com>

印刷：浙江兴发印务有限公司

开本：787×1092 1/8

印张：5

印数：0,001—3,120

版次：2006年1月第1版·第1次印刷

书号：ISBN 7-5340-2058-1/J·1700

定价：25.00元

如有印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像提高本/钟磊编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2006.1
(美术技法步步高)
ISBN 7-5340-2058-1

I.石... II.钟... III.石膏像—素描—技法(美术) —高等学校—入学考试—自学参考资料
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第146726号

感谢下列作者提供绘画作品：

刘 胜 陈晓明 郑 弘 赵雯曦
金 漫 黄高兴 颜应龙 章 艺等

前言

素描是绘画和设计专业必不可少的一门基础课程,而石膏像素描是基础素描学习过程中的一门非常重要的阶段性课程,是掌握绘画造型艺术学习的一种有效的训练手段,因而也是美术院校中素描考试经常选用的入学考试内容,如《阿格里巴》、《伏尔泰》、《朱理诺》、《塞内卡》、《马赛》、《荷马》等。因此,画好石膏像素描对于造型艺术的学习和美术高考都是非常重要的。

本书汇集了《阿格里巴》、《伏尔泰》、《朱理诺》、《塞内卡》、《马赛》、《荷马》、《罗马王》的多角度优秀石膏像素描习作,以临本的形式编辑,配有步骤图,并将石膏像素描作画过程中的规律及方法予以剖析展示。本书不但可作为美术类高考生的攻关用书,还可作为青少年美术专业的绘画教材和高中美术自考用书。

石膏像素描的学习目的

石膏像素描的学习主要是研究结构和造型规律,是画真人头像之前的理想的训练课程。也就是说,主要目的在于了解、认识、掌握人物的形体结构和运动关系。通过画静止的石膏像,可以深入细致地研究人的头像的内在结构和外在造型,初步掌握人物头像造型的基本规律,为画真人头像打下良好的基础。同时,石膏像素描还可以训练构图能力、体积空间表现能力、质感表现能力和提高绘画艺术的表现技巧。

石膏像素描的学习要点

培养正确的观察方法

石膏像素描是从观察开始的,学会“看”是很重要的。不会画往往实际上是不会看,只有看出了结构,才能画出结构;只有看到了体积,才能画出体积;只有看得整体,才能画得整体。因此,从一开始就要培养正确的观察方法。

培养正确的观察方法,就是要学会整体地看、跳动地看、深入地看。

(1)整体地看,就是当我们面对石膏像的时候,首先要进行整体的观察,眯起双眼整体地观看对象的整体感觉、大比例、大关系、大动势,在脑海里建立起较深的总体印象,并将这种印象保持到画完为止。

(2)画具体的比例位置时要跳动地看,即画东要看西,画上看下,画左要看右。

(3)比较地看,就是看对象的对比关系、明暗关系、虚实关系、体积关系,通过反复比较来找准各部位之间的关系。

(4)深入地看,就是由表及里、分析理解地看,只有理解了形体,才能深入地表现它。

理解形体结构,强化结构意识

结构是指形体的基本构成关系,是塑造形体的关键。头像外部的形体结构依据内部的解剖结构,但并不等于解剖结构。要熟记头、颈、胸部内在的骨骼和对造型有影响的肌肉,以及这些内在结构所形成的外在造型特征、位置、比例,特别是那些构成头部框架的主要骨点。由于结构不会由于外界光照的影响

作为素描的造型构成基础应是结构而不是明暗,初学者往往只凭眼力抄录对象,看黑画黑,看白画白,这样的画面往往空洞无趣,或暗部虚成一片,缺乏体积感。这种浮光掠影的画法是由于没有理解结构,不懂得结构在造型中的重要性所致。

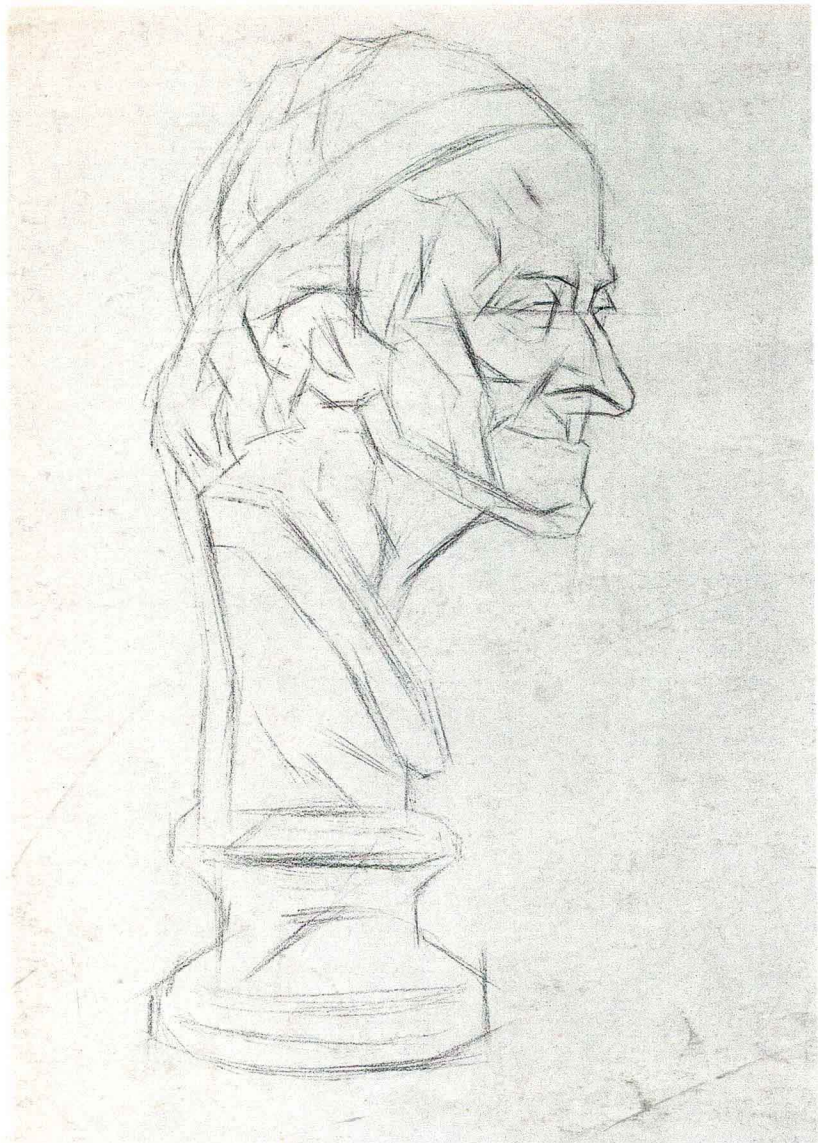
注意立体塑造

要表现石膏像形体结构的高、宽、深的立体感,首先要有体面观,要懂得明暗规律,画时要依据结构画出合乎层次比例的明暗调子和透视面形。只有塑造充分的石膏像素描,才是视觉效果强烈的好素描,才能在考试中获得高分。

石膏像素描的评分标准

目前各美术院校的石膏像素描考试尚没有统一的评分标准,评分中依据的共性是综合了画面各方面因素,其中构图大致占总分的10%左右,形体结构占35%左右,技巧表现(明暗、层次、质感、量感、空间感)占30%左右,整体感和艺术感觉占15%左右,熟练程度占总分的10%左右。

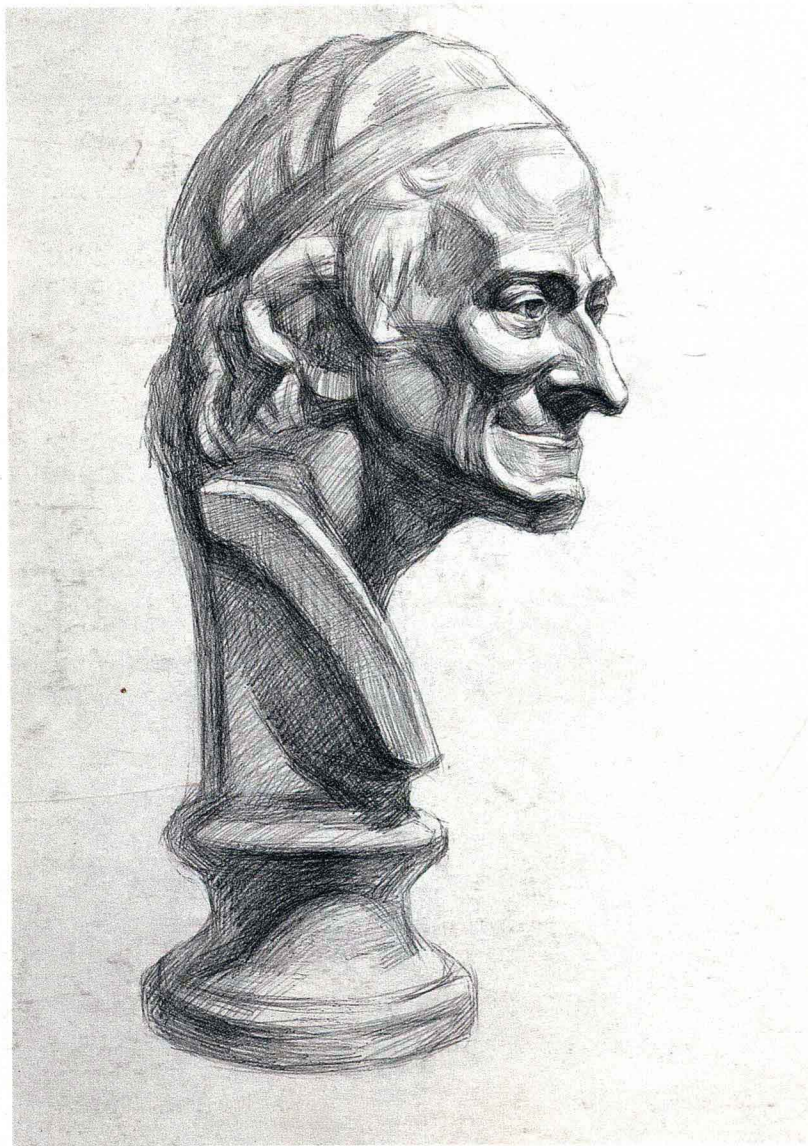
步骤一：起稿。用长直线轻轻画出大的基本形，注意头、颈、胸三者之间的关系，确定五官的比例和位置，根据形体结构画出大体面的转折。

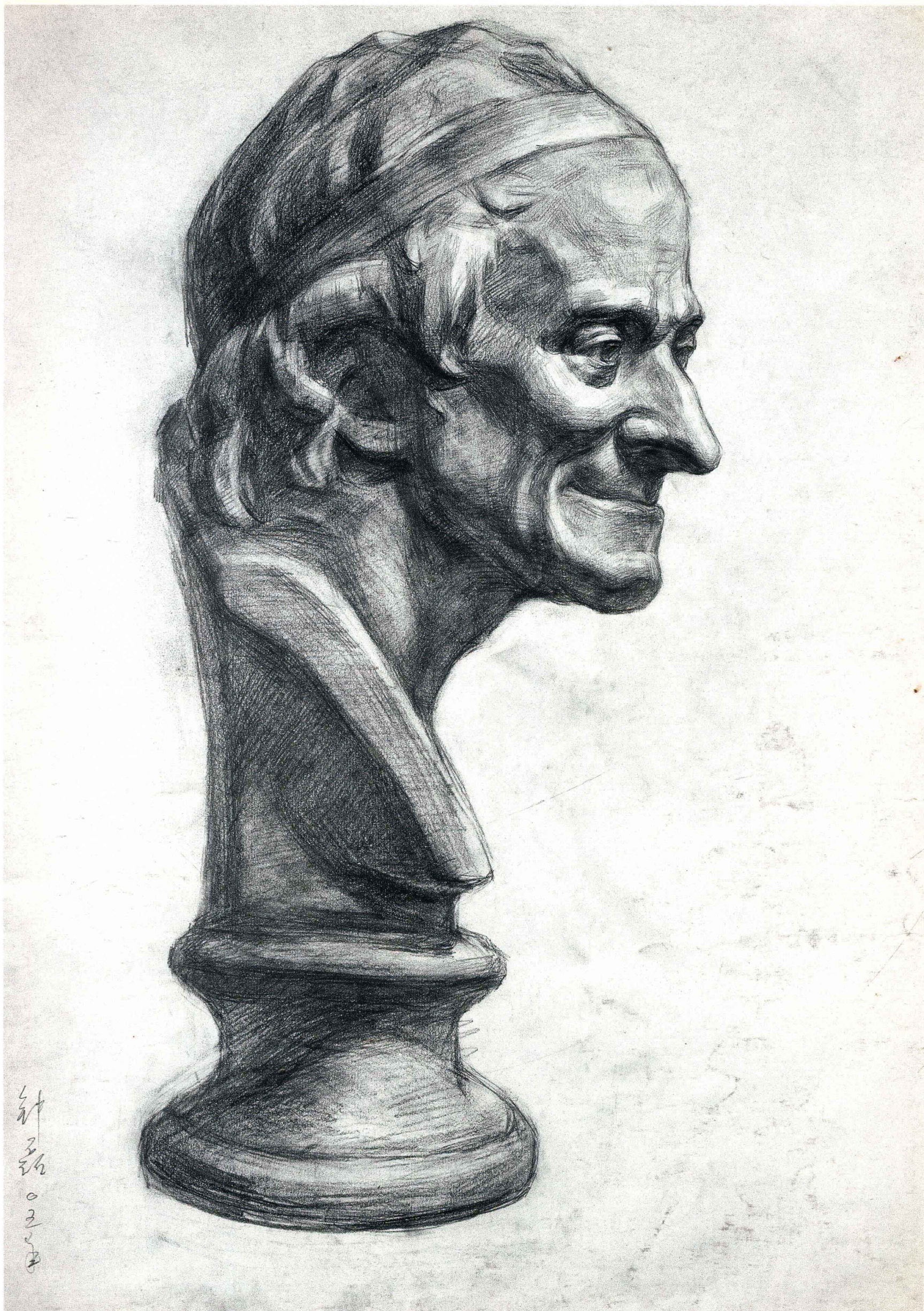
步骤二：从大的形体转折入手，画出大的明暗转折及对比关系。

步骤三：深入塑造大的形体结构，并充实细节，使形体逐步完整起来。

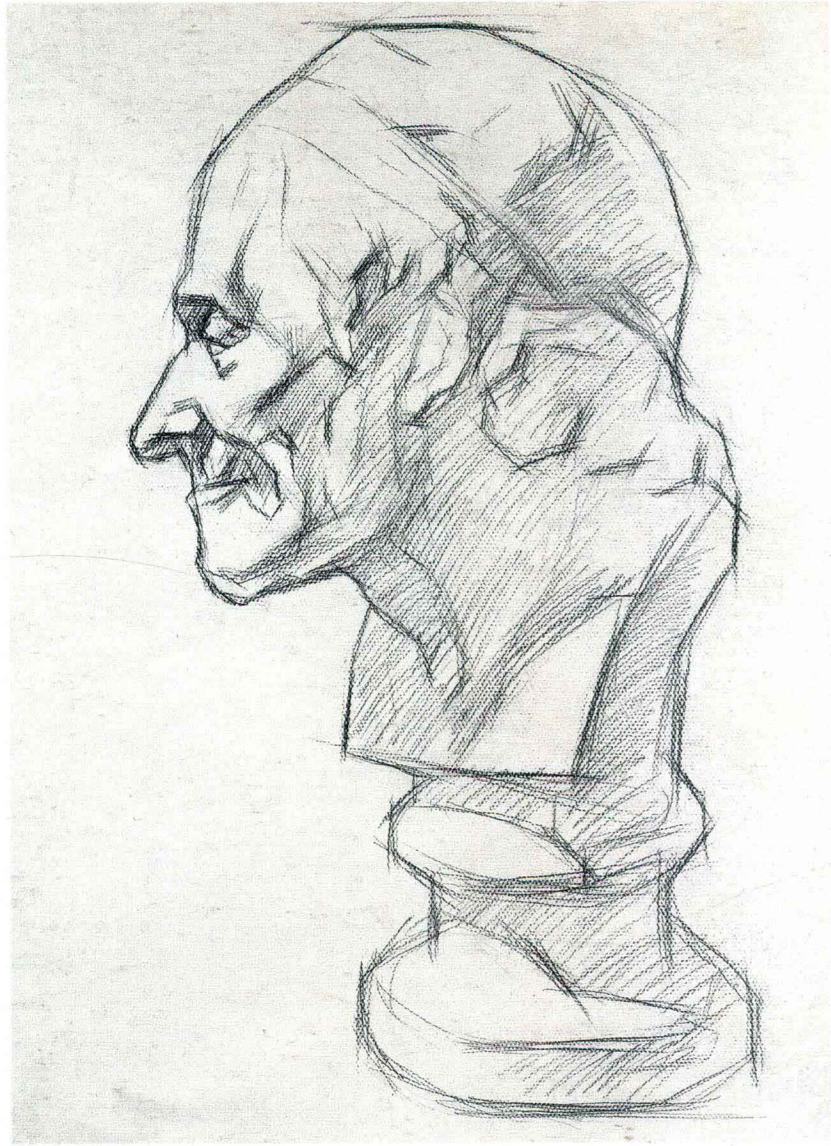
步骤四：深入刻画五官和头部结构细节，由整体到局部，再由局部到整体，在这一过程中注意虚实、主次、前后、明暗等关系的比较与处理，整体调整，直至画面完成。

伏尔泰是法国哲学家、批评家、戏剧家，是法国启蒙运动最有影响的人物之一，其雕像为法国雕塑家乌东所作。伏尔泰头像略呈扭转动态，五官结构老年特征明显，眉弓、颧骨结构转折明确硬朗，双眼突出，球体感强，鼻子高而尖，略有鹰勾，嘴巴干瘪，嘴角略带笑意。

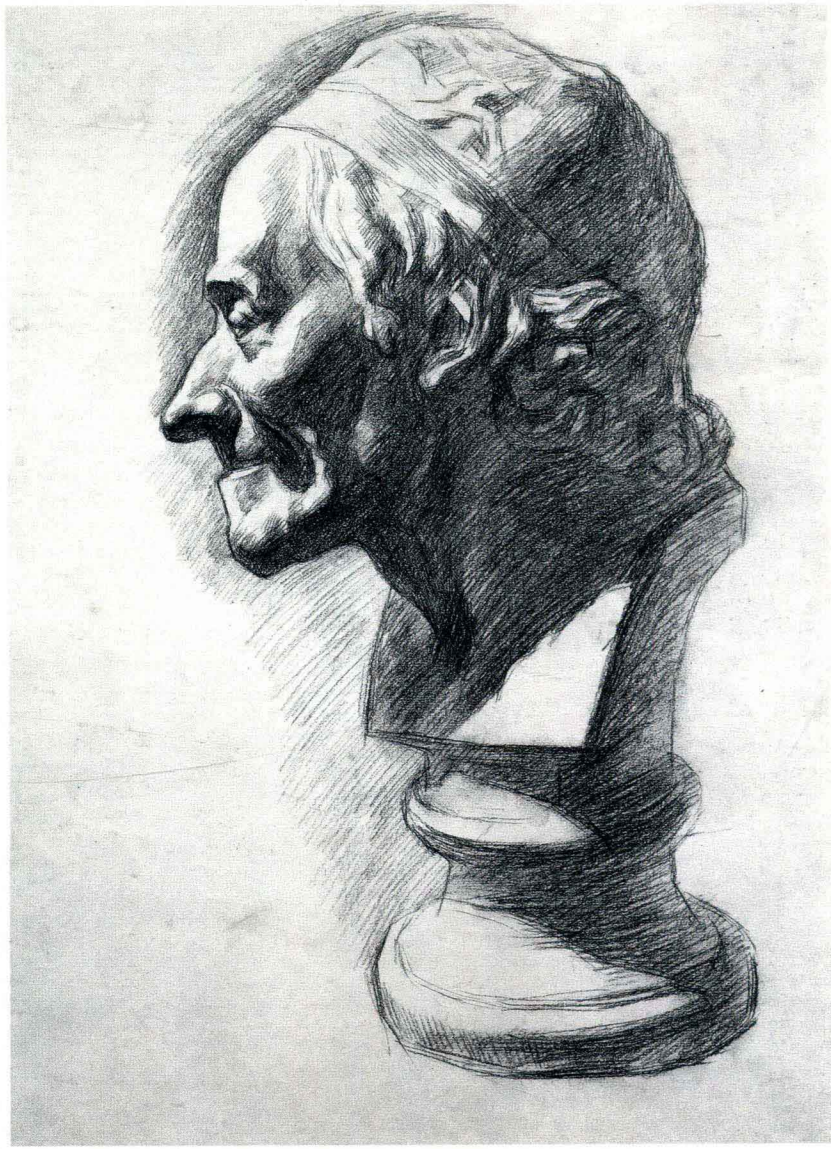
步骤一：起稿。用长直线轻轻画出大的基本形，注意头、颈、胸三者之间的关系，确定五官的比例和位置。

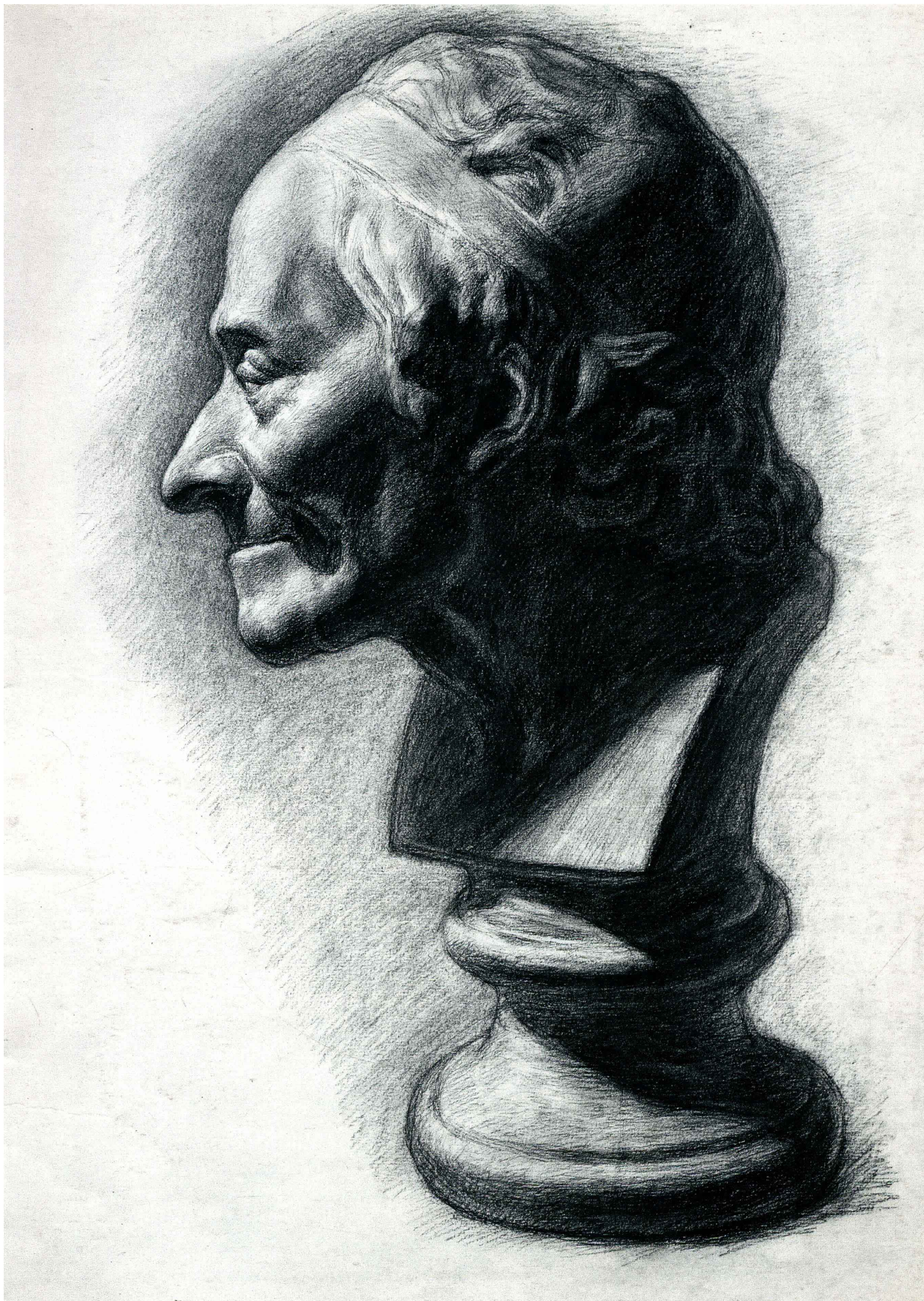
步骤二：根据形体结构画出大体面的转折。从大的形体转折入手，铺出大的明暗色调。

步骤三：沿着头颅及脸部的明暗交界线塑造大的形体结构，并充实细节，使侧面头像形体逐步立体完整起来。

步骤四：深入刻画五官和头部结构细节，由整体到局部，再由局部到整体，直到画面完成。

伏尔泰全侧面五官的轮廓特征较容易把握，但五官和头颅的体积以及脸的正侧体块转折处的颧骨、眉弓的体感不易刻画，耳朵后部的头发往往会刻画过重，以致强过五官。

该作品运用线面结合画法，很好地塑造了伏尔泰的形体结构关系。用笔干净利落，线条清晰流畅，较好地表现了石膏头像的量感和空间感。

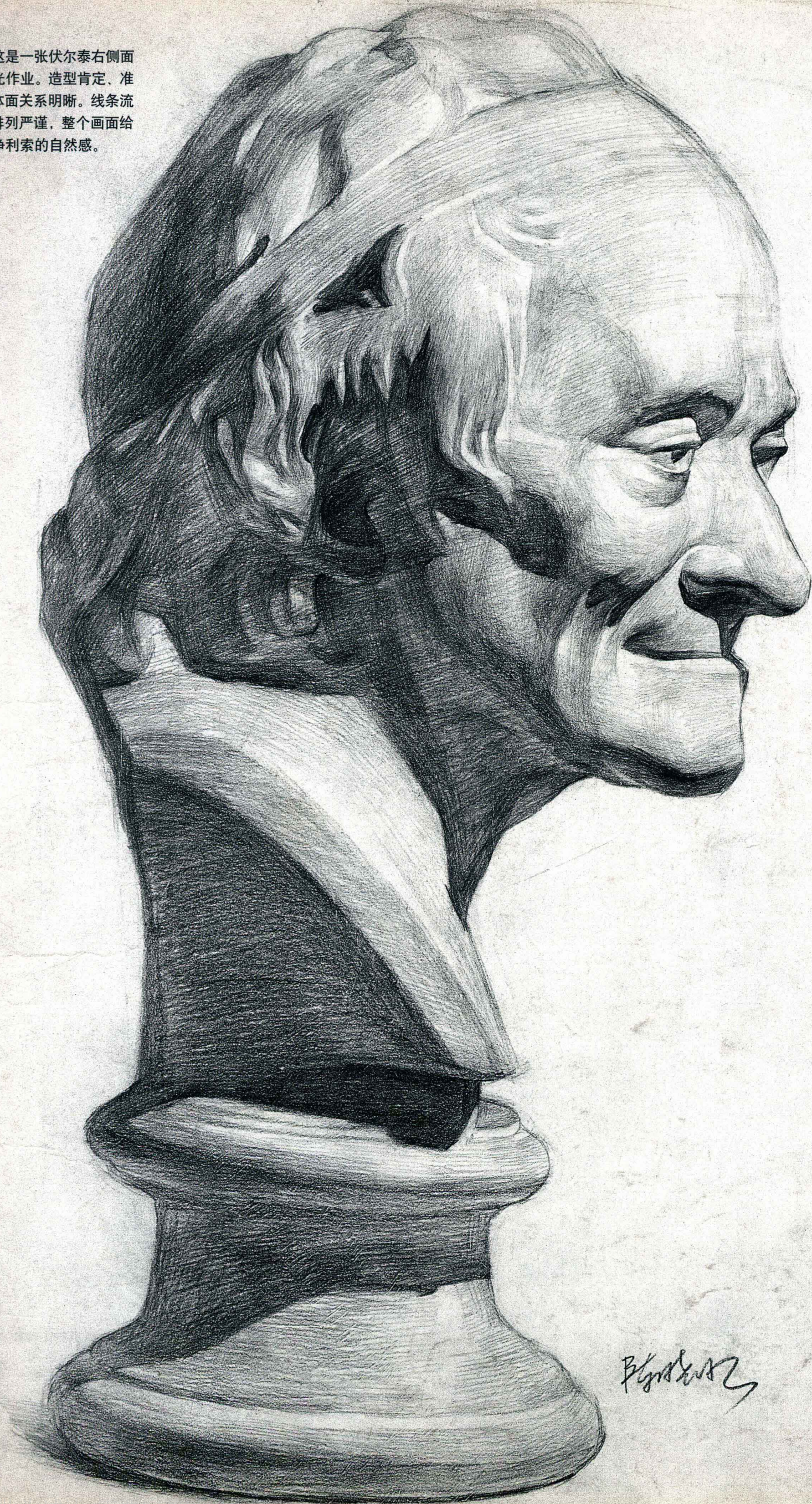

该作品用笔细腻轻松，
五官特征把握准确，神态自
如，明暗调子自然。

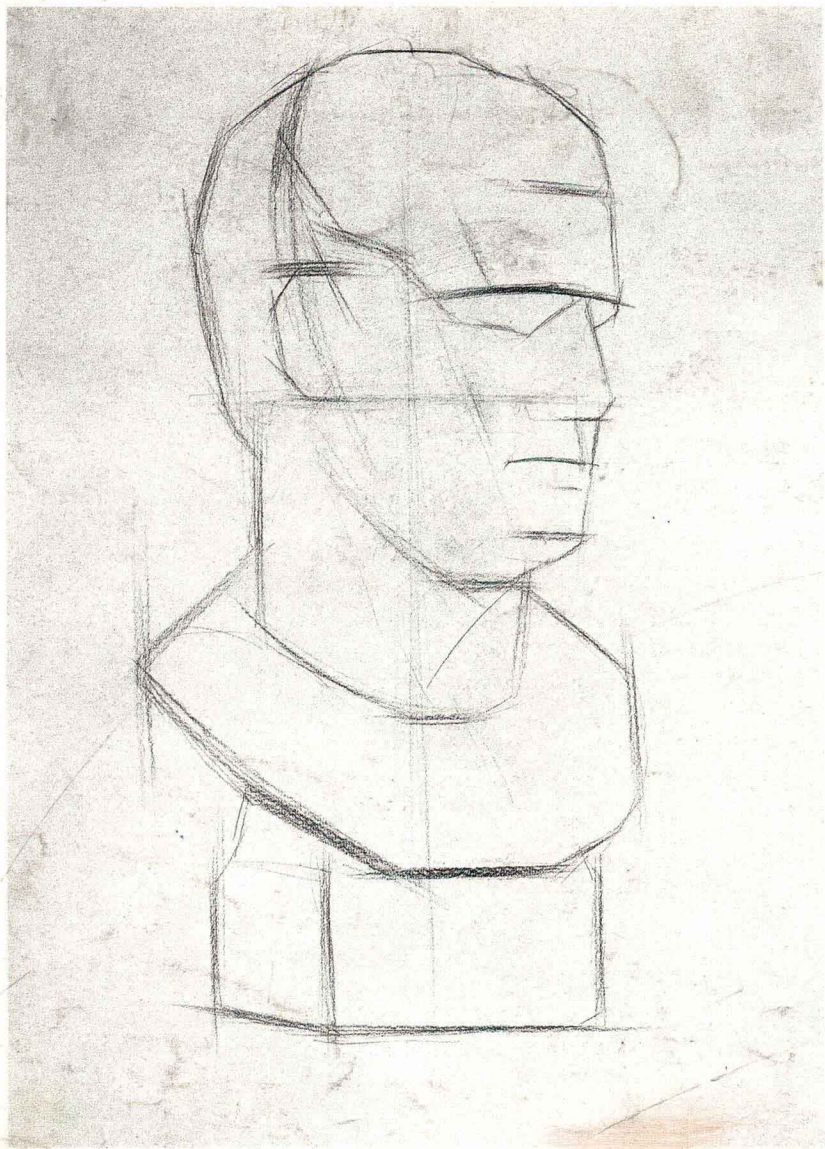

作品形体结构准确，塑造深入，画面黑白关系到位，石膏像的体积感和顶光的光感结合得整体统一。

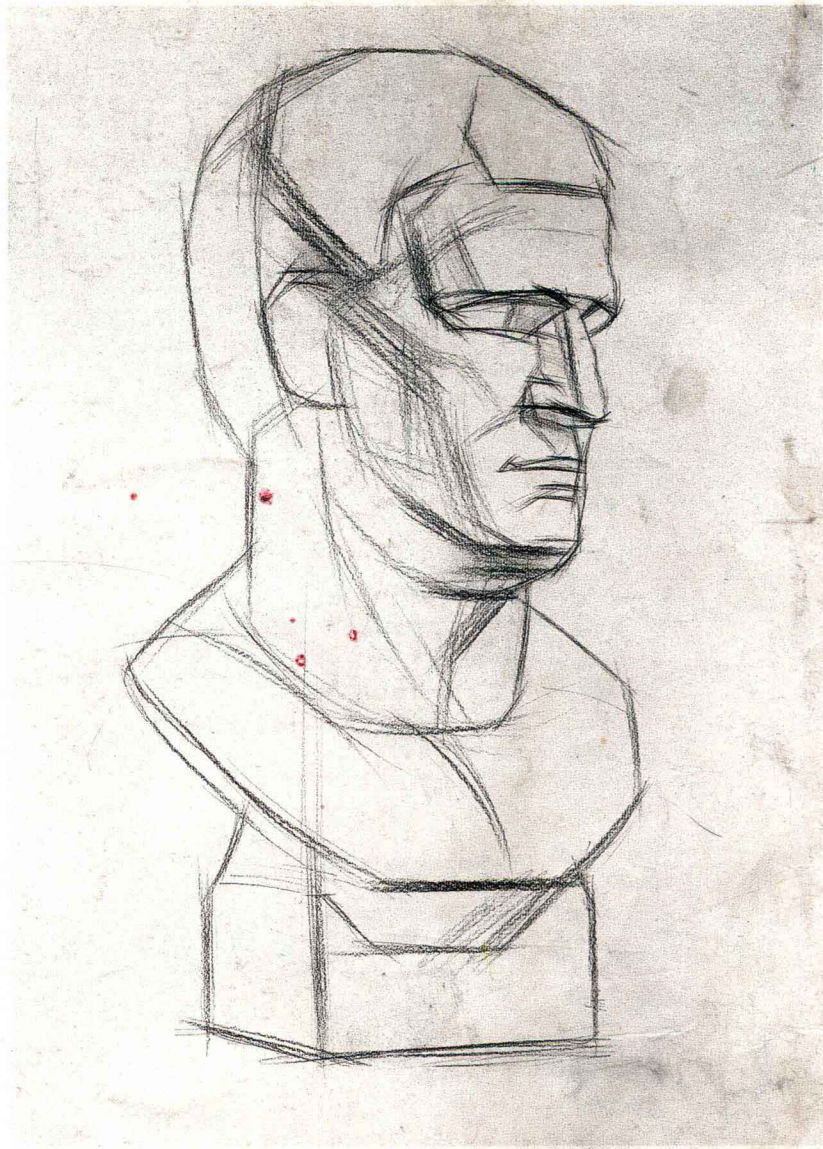
这是一张伏尔泰右侧面的灯光作业。造型肯定、准确，体面关系明晰。线条流畅，排列严谨，整个画面给人干净利索的自然感。

Plunkett

步骤一：起稿。用长直线轻轻画出大的基本形，注意头、颈、胸三者之间的关系，确定五官的比例和位置。

步骤二：从大的形体转折入手，根据形体结构画出大体面的转折。

步骤三：画出大的明暗转折及对比关系，深入塑造大的形体结构并充实细节，使形体逐步完整起来。

步骤四：深入刻画五官和头部结构细节，在这一过程中要始终注意把握阿格里巴的气质特征。由整体到局部，再由局部到整体，保持画面的主次节奏，使画面在每一步停下来时都是一幅比较完整的作品。

阿格里巴是罗马皇帝奥古斯都·屋大维的密友、女婿和战术参谋，平民出身，是一位意志坚定、足智多谋、战功卓著的将军。阿格里巴石膏头像整体造型浑厚，气度威严，双眼深邃，嘴唇紧闭，鼻子略有鹰勾且鼻头肥厚。

正面近距离仰视是石膏头像写生中难度非常大的角度，极具挑战性。该作品准确地把握了对象的形体透视关系，形象塑造严谨，准确到位。在深入刻画的同时，注重了形象内在气质的把握，具有很强的艺术感染力。

作品体块结构明确，恰当地体现了石膏头像的强烈光影效果，暗部透明，不死板。形体塑造深入结实。

步骤一：起稿。用长直线轻轻画出大的基本形，注意头、颈、胸三者之间扭转的动态关系，确定五官的比例和位置。

步骤二：根据形体结构画出大体面的转折，再从大的形体转折入手，铺出大的明暗色调。

步骤三：沿着头颅及脸部的明暗交界线塑造大的形体结构，并充实细节，使侧面头像形体逐步立体完整起来。

步骤四：深入刻画五官和头部结构细节，由整体到局部，再由局部到整体，在这一过程中，每一组头发都不能孤立地画，应把它们纳入由顶发、侧发两个突出点带出的块状空间里。

朱理诺·美第奇（小卫）是文艺复兴时期意大利一位权势显赫的贵族，其雕像为米开朗基罗所作。朱理诺头像五官清秀，鼻子细长，眼神忧郁，嘴角微翘，显得有几分无奈和疲倦。