

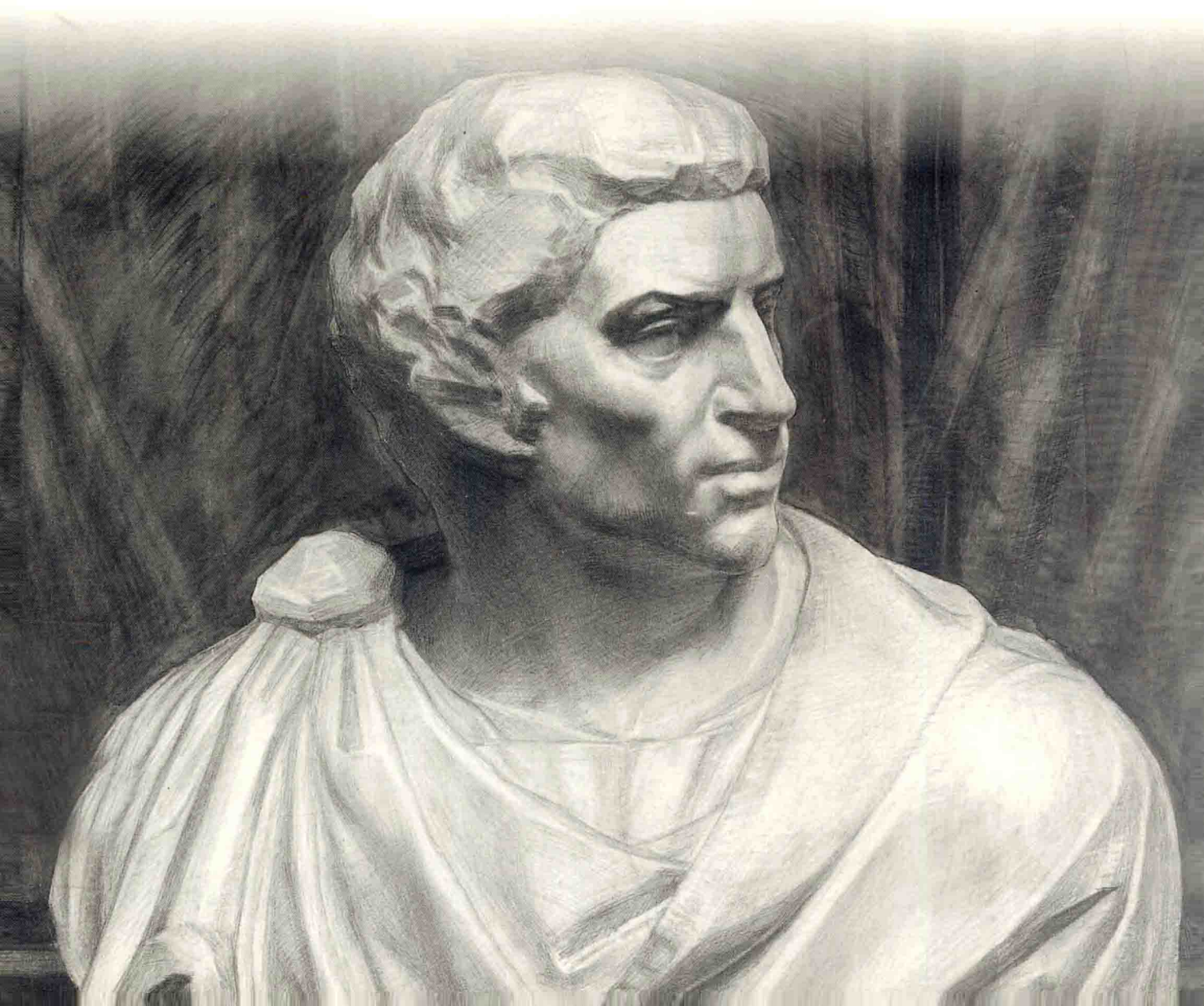
美术绘画基础技法起步教程

石膏头像

SHIGAO TOUXIANG

宁小深 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像/宁小深编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.12

美术绘画基础技法起步教程

ISBN7-5368-1836-X

I. 石... II. 宁... III. 石膏像—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

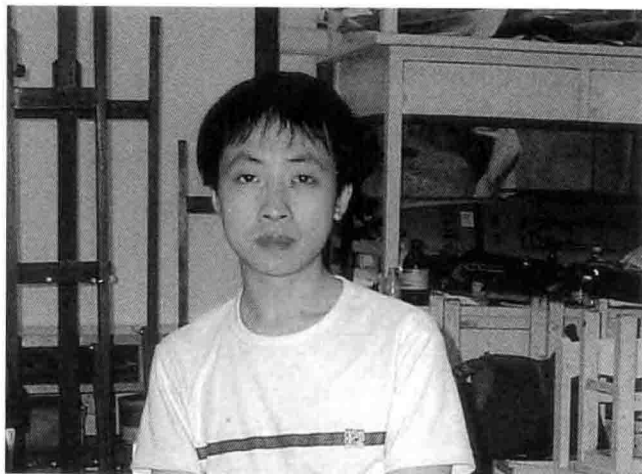
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117160 号

作者的话

本书着重从素描石膏的基本观察、表现方法入手,引领读者从业余进入专业绘画的大门。从最基本的点、线、面的理解开始,一直到对整体对象的把握,层层深入,循序渐进,力求让读者从石膏像素描的方法比较全面的领悟绘画的要求,从而在面临新的课题时能够得心应手。

可敬的读者,如果你是非常的想从事绘画这一工作,愉快地把学画的时间,看作是幸福的时刻,那么,我祝你成功,并期望这本书能够为你的学习提供有益的帮助。

2004 年 10 月

作者简历

宁小深, 1976年出生于西安, 1996年考入西安美术学院油画系第三工作室, 从师于杨国杰、张建群教授学习油画, 2000年7月毕业获学士学位, 2003年考入西安交通大学人文学院艺术系从师于刘爱民教授继续深造油画专业。

目 录

1 素描石膏像概述	(1)
2 切面像的画法	(4)
3 石膏解剖头像	(6)
4 石膏像的步骤分析	(8)
5 关于局部画法的分析	(22)
6 范画点评	(26)

1 素描石膏像概述

素描,是通过写生练习,培养绘画的基本技法。

画画的人对于绘画对象的观察方法有一定的特点,这就是整体感(观念)和立体感(观念),素描练习就是要培养这样的观察方法和相应的表现方法。

素描练习描写对象以石膏像为主要课题,其难度的循序渐进是必要的,但是不宜分阶段的提出要求,对素描习作的要求应该是全面的,辅导和讲解必须针对具体的实践,因材施教,才能收效。不过,有经验的老师在教学经常重复的讲解,往往包含着许多前人的宝贵经验和自己的体会,摘要的总结出来,也是有益的。

一、形似

画素描主要要求形体准确,即“形似”。画得很像对象,这是现实主义绘画的特点,我国古代就讲“形神兼备”,但是也有“遗貌取神”的要求,或者说:“似与不似之间”才妙,这也许是写意画的

要求。各个画种恐怕应该有不同的要求,其实“似与不似之间”的要求更难,只有先求能似,才能要求“遗貌取神”。素描作为绘画的基本练习,应该先求形体的肖似。这是它作为基本练习所应具备的特点。

素描练习是从写生入手。这个写生的过程应当以造化为师,以对象为师。我们要尊重这个无言之师,虚心求教,不可自以为是。吴作人先生曾说:“对象会告诉你该怎样画。”

当然也绝非依凭手眼的依样葫芦,照抄也是抄不像的,应该用心去体会对象,体会对象为什么完美、协调,对照自己的画面检查,纠正不足之处。不是对象有的都要画,石膏像上的翻制纹和灰尘,这些没必要画,画这些说明画的人没体会到对象的精神和美之所在,是在冰冷的抄录。绘画作为艺术,它从基本练习开始就要求一定的表现热情,有求会与心,发于情,然后施之绢素。

“形不准是致命伤”,过去董希文先生时常在素描课上说这句话。这句话告诉学生,不要把过多的注意力放在调子、质感等方面去,应该时刻把形体的准确放在首位。“皮之不存,毛之焉附”。形体的准确是基本的,形似比如建筑之结构骨架,骨架立不稳一切建筑装修都是没有意义的。

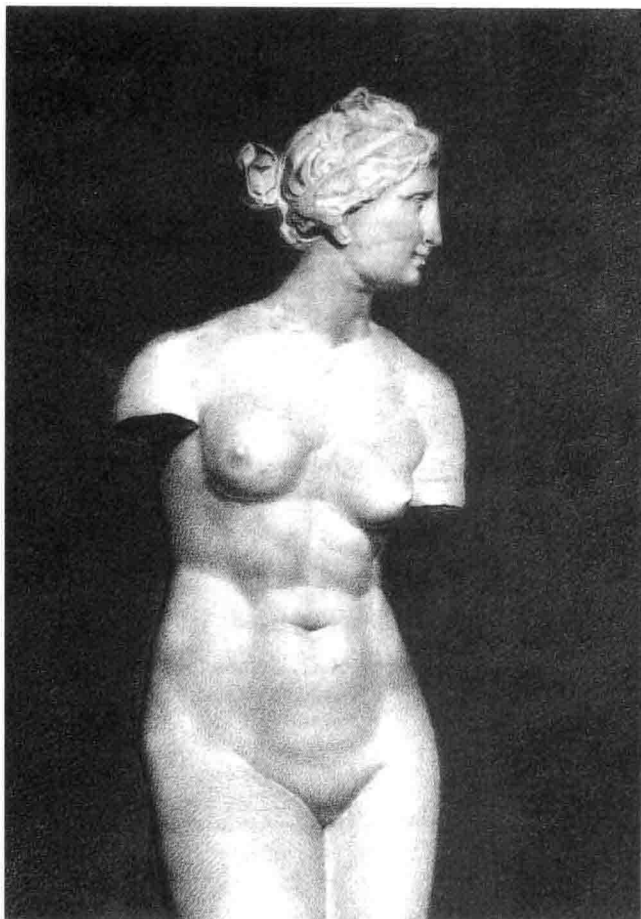
二、点

对于对象整体的观察方法,初学的人是从比例关系入手来培养的。各部分线段的比例也就是一种点的关系。在画石膏头像时,头部和石膏像底座的长度比例是由下巴颏这个点的位置来划分上述两部分比例的,必须同时看到两个部分,才能确定这个点的位置。

许多点之间除了比例关系,还有斜度、深度关系。素描练习应该训练眼睛犹如雕塑使用的量点器一般的准确,要能找到对象各部位的“要点”。点的斜度关系也就是与水平关系或者垂直关系的角度。要敏锐的感觉到它,应该首先将头放端正才能更好的判断。

找点要

像的时候,从头

顶到鼻子、下巴颏以下到颈窝,这是中间部位的要点,石膏头像头部两侧的最高点、底座的最高点、眉弓、颧骨、下颌咬肌包括耳孔都是两侧体面承转的要点。有了这些点,在纸上我们想象中的对象影像就更清晰了。虽然没有线,但是点之间已经是“意连笔不连”的关系了,这时我们画线画形就很有把握了。当然,对初学者来讲,这些点不易一下就能画准,很可能要做几次修改,当这些点的位置不够准确时,画面上宁可少着笔,即多看少画,求准不求多。不准的东西太多,反而不知从哪里改才好。

如果说形体的准确是一幅素描的建筑构架,那么这些要点的确定,就如同建筑时先找到立支柱的选点。

三、线

绘画上的线条,不是假想的,而是雄辩的存在着的,它有定形的作用。虽然绘画在原始时期就是用线描画的,但绘画无论怎样发展,线描的画法始终是绘画的上乘妙法。

轮廓线不是形体边界的剪影,有的地方应该按

照形体的转折勾画进去,线条分出形体的层次,深度感。

安格尔喜欢用线画肖像,他告诉学生应努力把线描好,他的线条很流畅、准确和富于变化。线要准,需要对对象形体有最充分的理解,所以有人说,“线是研究完美形体的结果。”有的主张素描基本完成之后,才重新勾轮廓线,这时线条是极准极流畅、极为一气呵成。

画素描不必画背景,所画之主体形象在空间中巍然存在,轮廓线是很美的,舍弃背景的画法是因为纸本身即存虚空之感,故此法自具妙理。

面在透视极转处即是线,比如纸是平面的,而侧视即是一直线,亦即“横看成岭侧成峰”。轮廓线即侧面渐转至背面处,不单外轮廓线,正面看石膏像鼻翼的轮廓线也就是鼻翼面因透视成为线的。因此要“看体画线”,理解面的转折,也就更好的理解了线。

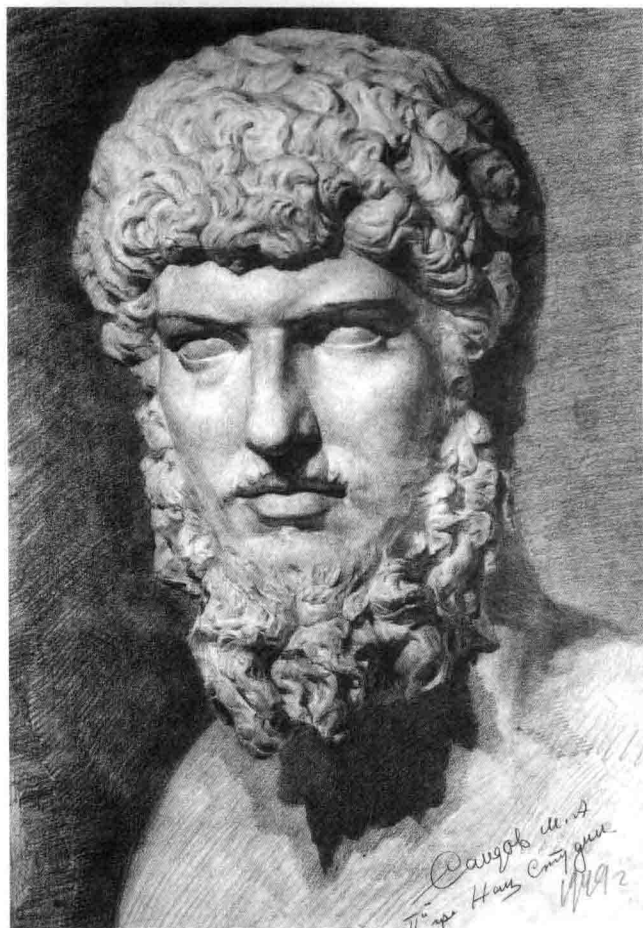
四、面与光感

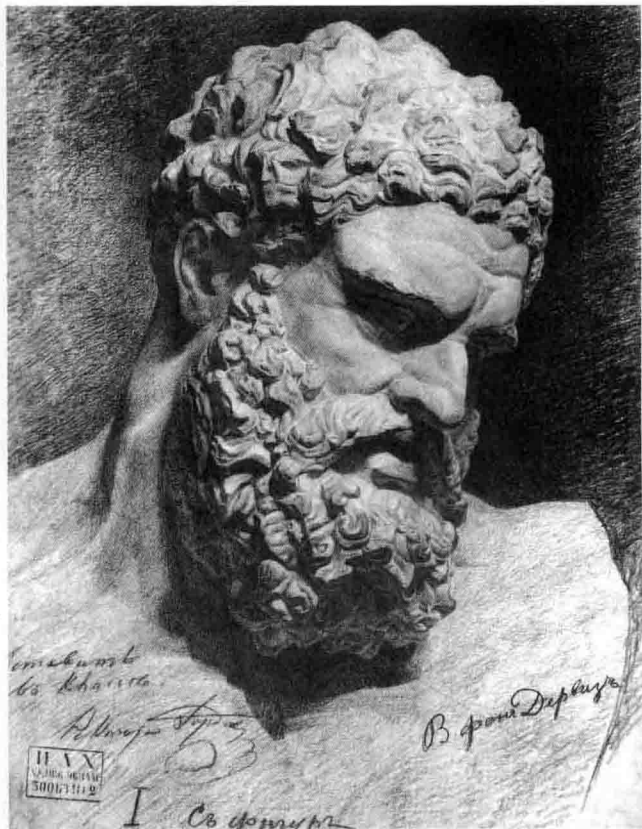
科学的讲,是面构成了体。画画要牢固养成立体的观念,作画时,时时处处想到对象是立体的,到处是面在转折。

一个六面体(正方体),除了极个别角度,我们都可以看到三个面,这时立体感很强,而那极个别角度,我们只能看到两个面甚至一个面,这时立体感较差,我们称这种角度是不入画的角度。所以古人说“石分三面”,是说至少画出三个面,才能较好的表现对象的立体感。实际上物像总是具有许多面的。契斯恰科夫说:“物体是由无数因透视变形的面所组成的。”绘画可以用有限的面表现有无数面的形体。将上述两句话结合起来,就概括了关于体面的画理与画法。

一个六面体,我们用线画出它的三个透视变形的面,可以使人感觉出没有看到的另外三个透视变形的面,所以画面上体积感很强。但是一个圆球,我们画出它的轮廓,就没有透视面的感觉,立体感就差。对于众多不同的似圆非圆的形体怎么办呢?线是骨,同时还可以附以光暗,藉助于光感表现形体的体积感。

大多数绘画都是离不开藉助光感的。由于光源角度的不同,形体的面分为许多层次,可以说是

无限的层次，但也可以大体分成几种层次，两分之即受光与背光，即亮面与暗面，但与“石分三面”之理相同，一明一暗实在光感和立体感不够。须知暗面中尚有较亮的反光，亮面中尚有向暗过渡的灰调子。而且最暗处是在明暗交接的地方，投影和缝隙是更暗的地方，而高光（辉点）是最亮的地方，因此层次至少在五种以上。

亮暗的分布有个规律，即大的亮面和大的暗面较虚，色调层次接近，而明暗交接处恰如峰脊，色调最重，色阶也明显，又是形体实在的地方，画画应该抓紧这个部分画。

素描与绘画比较，同样重视感觉的发展和作用，但是更强调理解，即理解透视、解剖和理解形体。所以光感不能成为练习习作的主角，主角应该

是形体，在对形体的理解的指导下去锻炼感觉。即是说理解了，感觉的才能正确，不能忽略理解，使感觉得不到磨练，长期存在许多错觉，而检验理解和感觉的尺度，就是画面的肖似。可见，离开了肖似的要求，素描教学效果的优劣尺度都没有了。

五、整体感

整体感比立体感更重要，一幅素描可以画的很立体，但是形象未必肖似，色调等未必是协调的。所以有人讲整体的观察对象是画家眼睛的特点。

初学的人应该从比例上训练整体感，即到各处去比较，不要让眼睛总是孤立的看各个局部，要看到他们相互的关系。画画就是画各种关系：比例关系、体面关系、光暗调子的关系、强弱虚实的关系等等。如果养成眼睛总是看各处关系的习惯，那么这就接近要求了，但只是接近，最严格的要求应该是一眼就看到整体。因为总是这一局部和另一局部就某一因素的比较，仍是很不够的。虽然最终画面能差强人意，但到底不能把握整体的协调。应该每个局部都是从整体关系去画出来的。这种能力对绘画是最需要的。

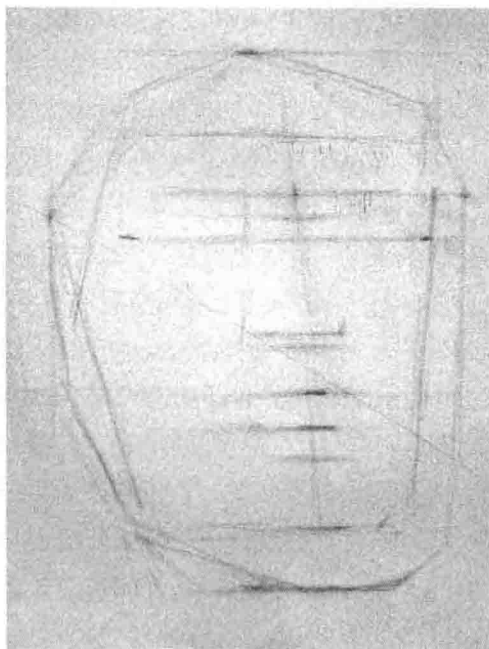
整体的观察对象，就能扼要的作画。不论画进行到什么程度，哪怕才画了不久，随时停下来都算一张画，有相对的完整性。这种经常抓要点的方法就是“宽以趋势”的方法，应该从初学时就开始训练。试看一切绘画大师的未完成作品都具有相对的完整性。

画画一定要常离远了看，才能看到整体的关系。不管是技巧如何高超的人，如果总是离画面很近就画不好。画素描要先看对象，仔细观察体会，这样对对象才渐渐有了整体的认识，在纸面上仿佛能看到对象的影像时，再开始作画，此堪称绘画之“心法”。

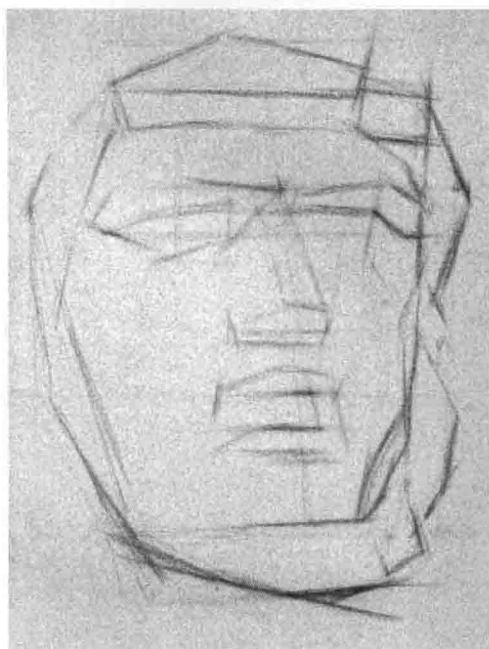
2 切面像的画法

在素描学习中画切面像，可以帮助画者理解面孔大的立体结构造型和面的转折，以及透视缩短和明暗色调关系。初学素描阶段，在画人像之前，画画切面像是大有益处的。

《亚历山大切面像》

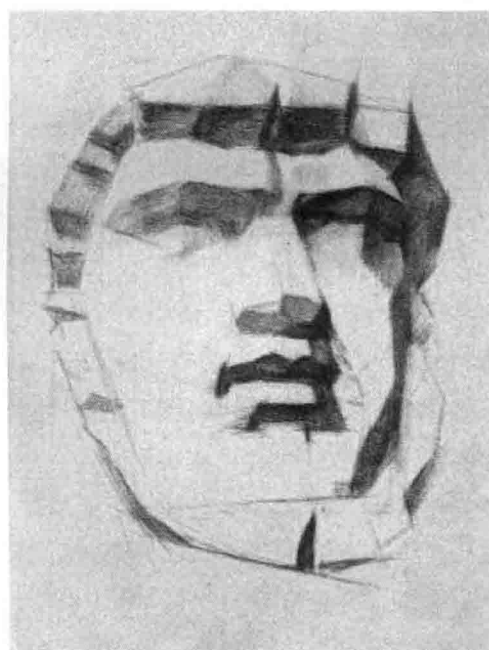
步骤一：首先定出最高点和最低点，然后根据长度确定宽度，再逐步依次确定出鼻底、眉弓、嘴的位置，之后大致的确定出轮廓。

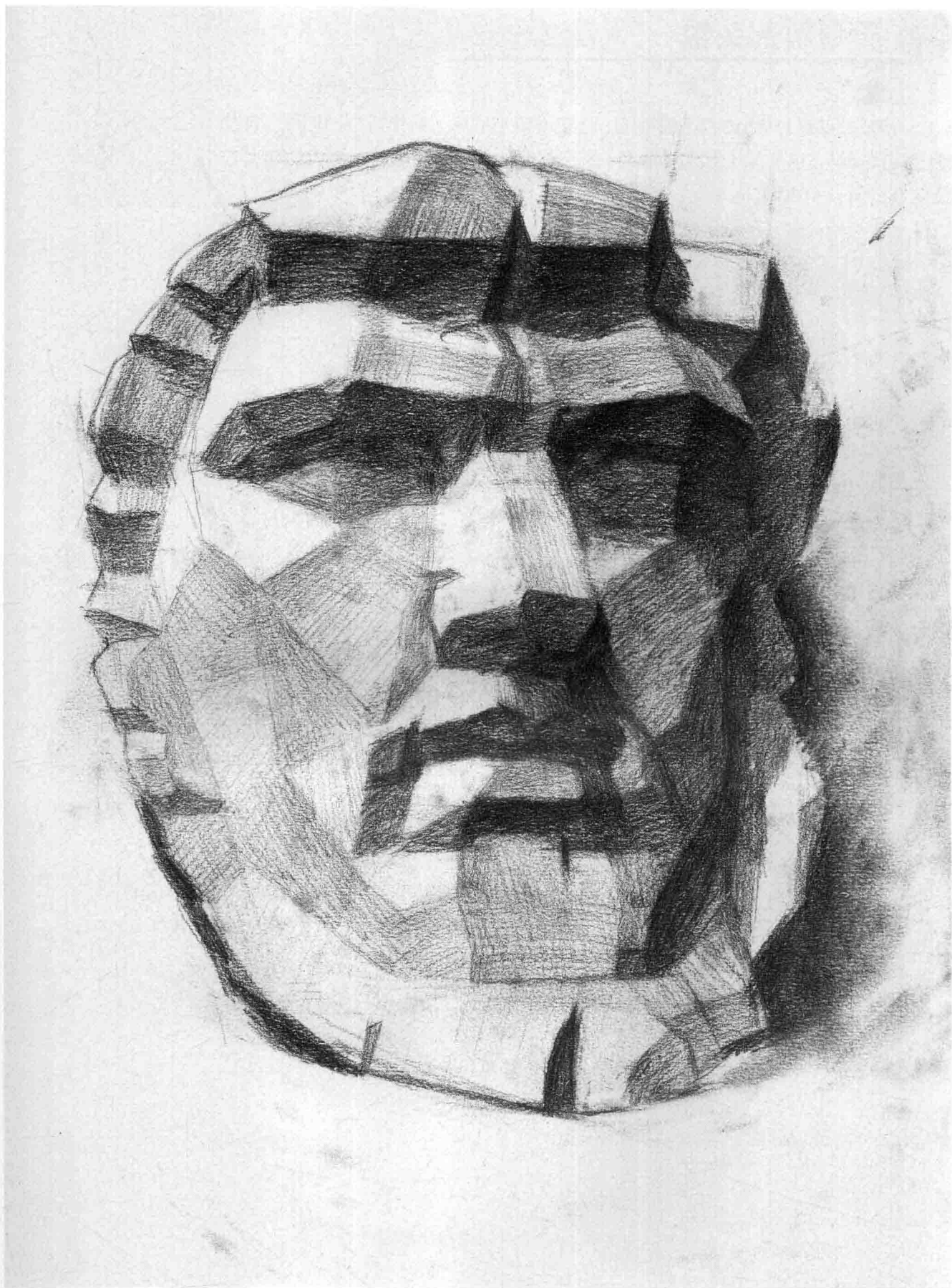
步骤二：逐渐深入，在上一步的基础上逐步明确大的体面转折。

步骤三：以大的调子将暗面和亮面区分开来，将大的体面转折明确具体。

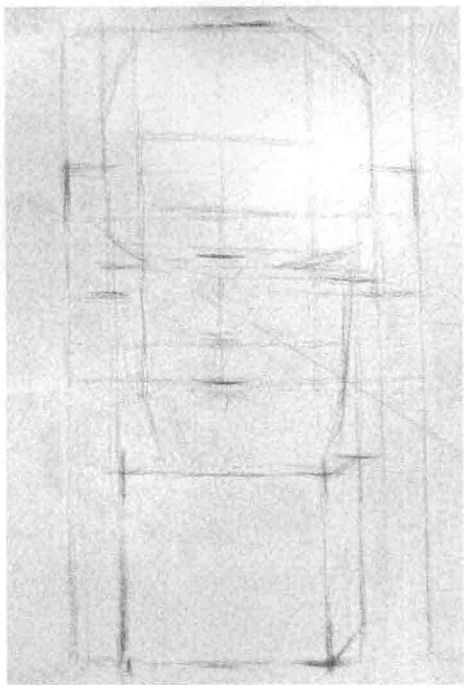
步骤四：从明暗交接线最重的地方开始深入具体的体面转折，反复比较，把暗面的调子层次区分清楚，同时亮面要注意保持干净、亮度。

步骤五：在交接线、暗面完成到一定程度之后，将受光面的重灰调子、亮灰调子依次跟上，仍然要注意与暗面比较，保持受光面的亮度，最后调整整个画面的关系，收拾完成。

3 石膏解剖头像

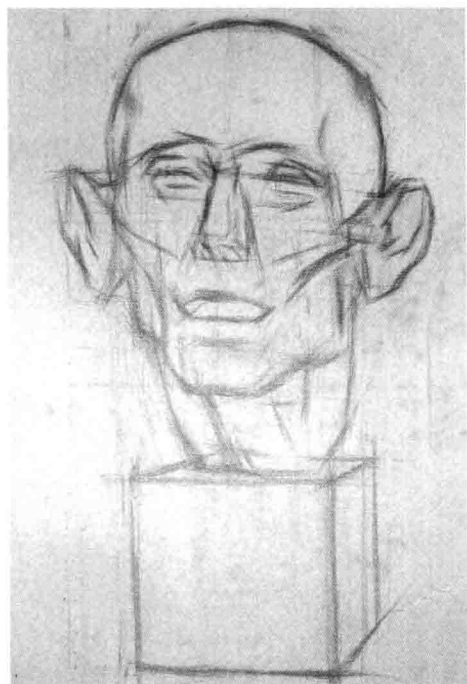
石膏解剖像是常用的素描模特儿，画它不单是锻炼了素描造型的能力，同时通过观察描画，也加深了对人体解剖、肌肉构成的认识，对以后画真人肖像大有益处，可谓一举两得。

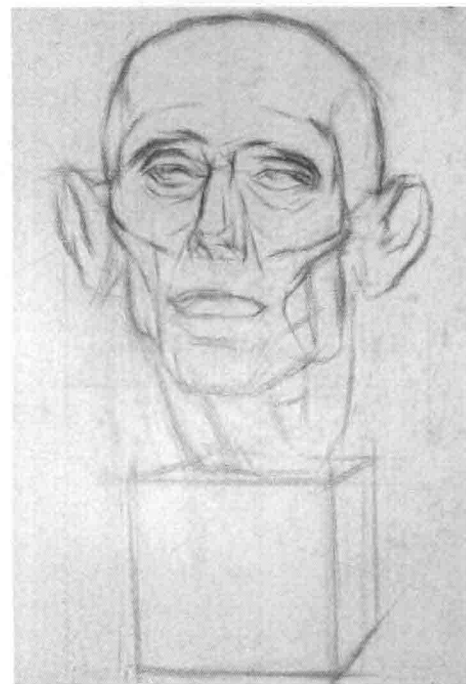
步骤一：用水平线、垂直线确定各个关键点的位置，以准确的比例寻找石膏像的框架。

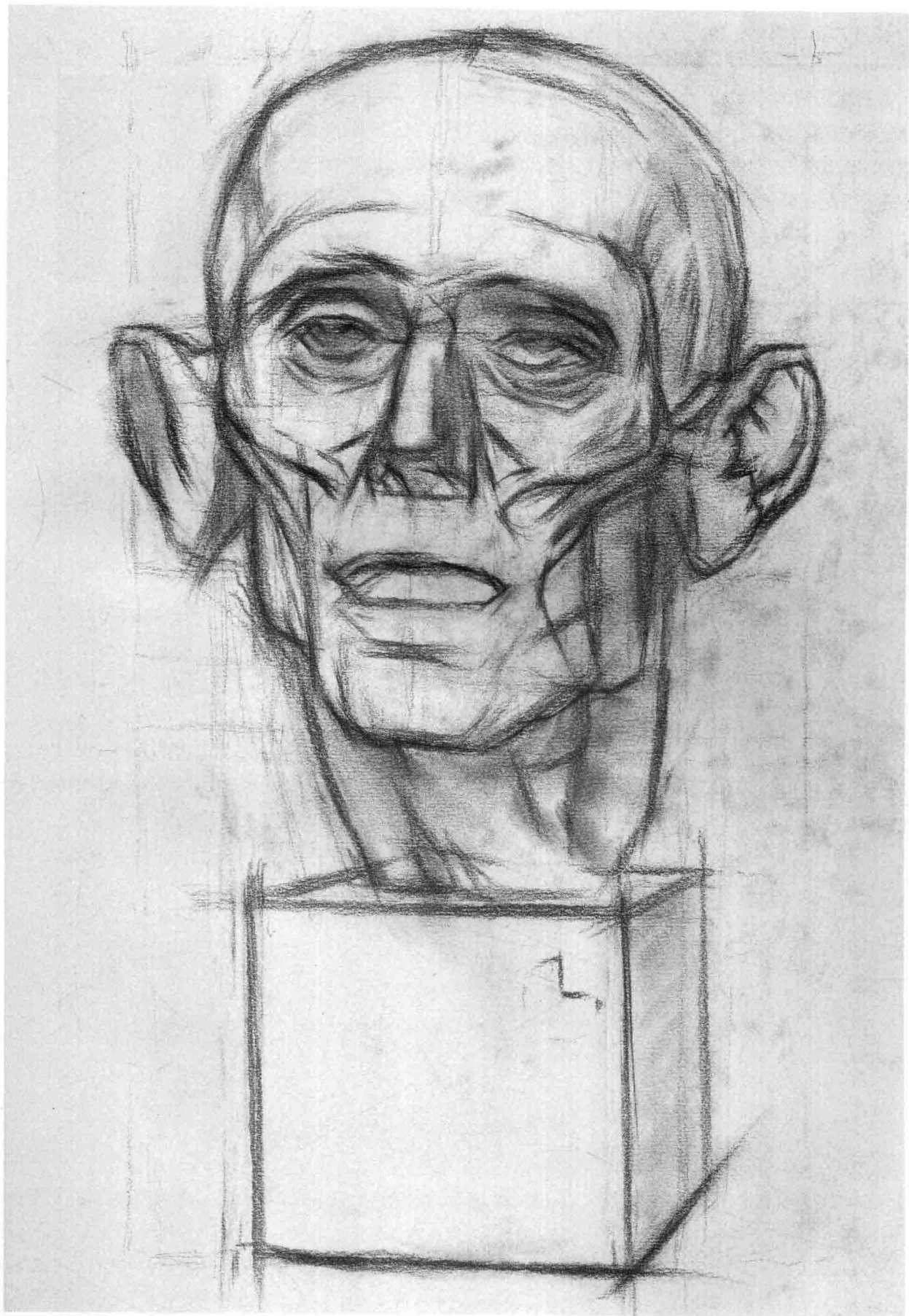
步骤二：由关键要点找出大的形体转折，确定出头、脖子、底座的基本形以及面部大的结构。

步骤三：在不断的比较校正中具体深入，将关键的结构转折的具体变化、穿插、连接关系画出来。

步骤四：继续深入刻画，眼轮、鼻翼、嘴角、口轮的肌肉结构开始初步显现。

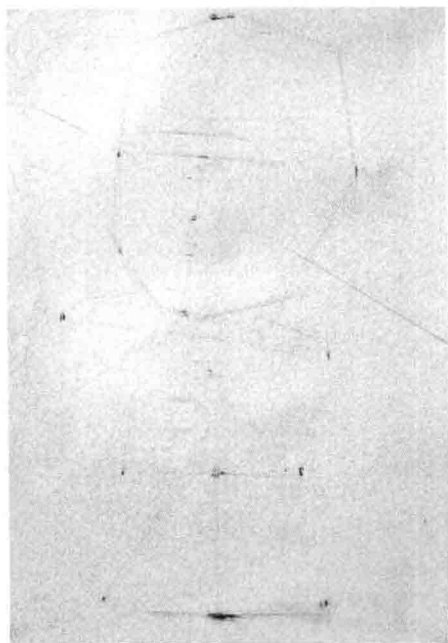

步骤五：主要的结构变化都交待清楚收拾完成之后，回过头来整体的检视画面，调整前后、上下的虚实关系，注意轮廓线的节奏、虚实、前后穿插，使之完善。

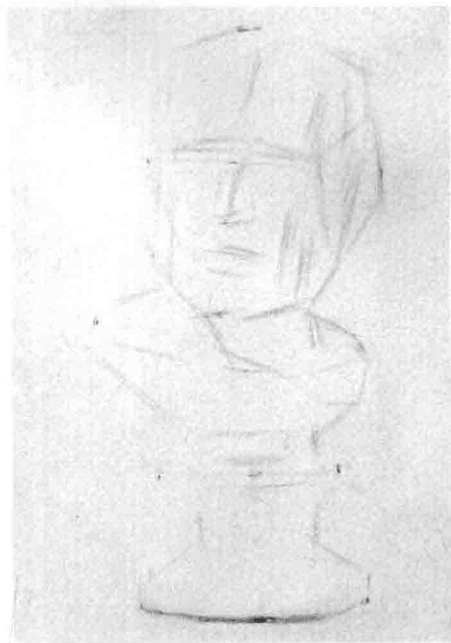
4 石膏像的步骤分析

作画时正确的姿势和位置,有利于素描的顺利进行,否则,将会十分别扭,不得施展。作画时坐立均可,但与石膏像之间的距离要适当,一般来说最佳的距离是石膏像高度的两倍半到三倍之间。画者与画面的距离,以手臂自然伸直触及画面为宜。画板与石膏像的角度以四十五度为好,过大则画者头部转动幅度大,过小则画板遮挡画者整体观察的视线,都不利于观察、作画。

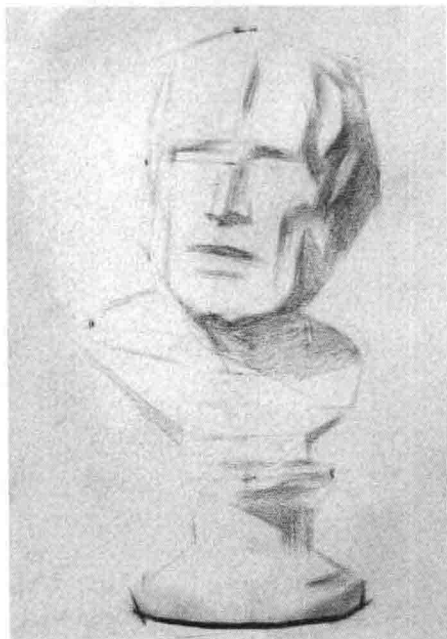
《塞内卡头像》

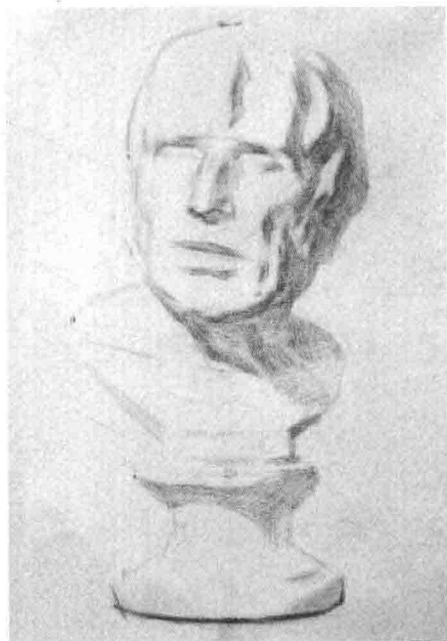
步骤一: 依次寻找出石膏像上的关键要点,经过反复比较测量确定出来。

步骤二: 根据确定出的关键要点试探的画出大的轮廓,将头、胸、底座的基本形画出来。

步骤三: 找出明暗交接线大致的位置,用大的色调铺上暗面。同时用最重的调子将画面上最重的位置标出。

步骤四: 抓住明暗交接线深入塑造。注意交接线从头顶出现一直到底座消失的连贯起来的区别和变化。

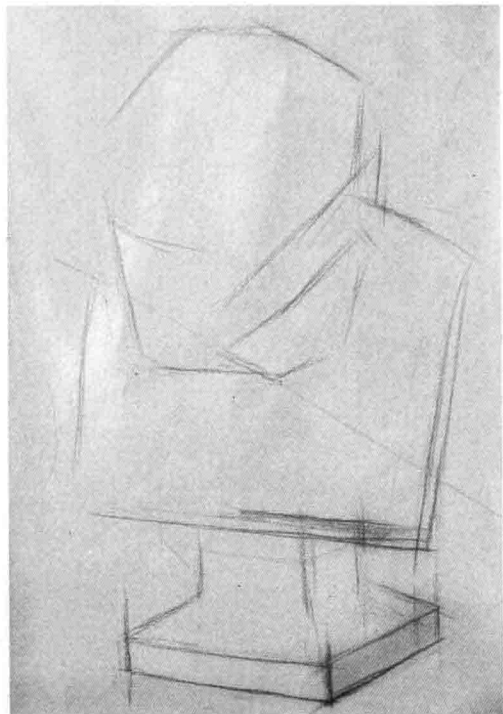
步骤五：最后整体的比较调整，用轮廓线将整个形体收起来，要注意轮廓线的节奏变化以及与形体转折之间的联系。

注：这个石膏像翻制自盛行肖像雕刻的希腊化时期的铜像，该铜像直到现在还无法确定究竟是何许人的肖像。不过根据国外的一些美术辞书和史籍记载，都传称此像为哲学家塞内卡。

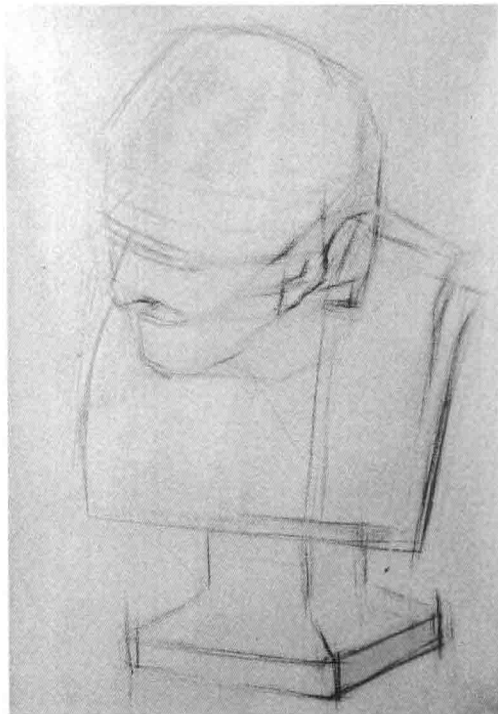
这件雕像的写实深度和性格描写都达到了很高的水平。凹陷的面颊、脸上的皱纹、脖子上的筋肉，都表现出了老年人的突出特征，雕像更通过探索的眼神、紧闭的嘴唇深刻表达了人物的内在精神世界和紧张的情绪，堪称为肖像雕刻的杰作。

《伏尔泰胸像》

石膏像素描的构图，是素描开始首先面临的课题，应谨慎对待。一般来说，素描习作的构图，要充分利用画幅，顶天立地，紧挨纸的上下边，这样画气概开阔，笔墨舒展，更利于对照研究。面对左右两肩横宽的胸像全纳入画面，如果头部显得过小，不利于施笔作画的话，可以考虑将两肩的次要张出部分切去一些，以满足整体构图的丰富饱满。

步骤一：确定构图后，概括的确定出头胸的大小、位置、动态。

步骤二：确定眼睛、眉弓、鼻底、嘴的高低位置和透视方向，概括的找出交接线的位置。

步骤三：确定最重的调子，铺出大的暗面，从相对较重的交接线处开始深入。

步骤四：交接线的深入带来大体块的具体，五官的刻画带来细节的深入。

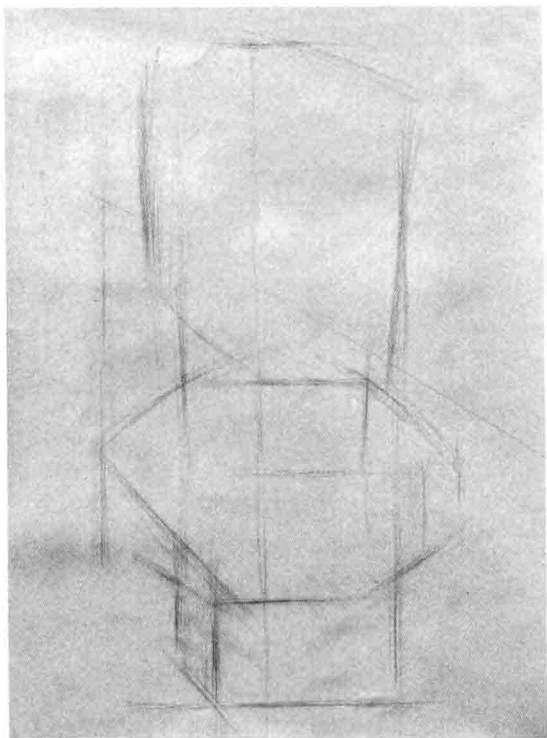
步骤五：通观全局，调整大的虚实、明暗关系，使画面完善饱满。

注：伏尔泰是十七世纪法国卓越的作家、哲学家、思想家、批评家和剧作家，是法国启蒙运动中最有影响的人物。

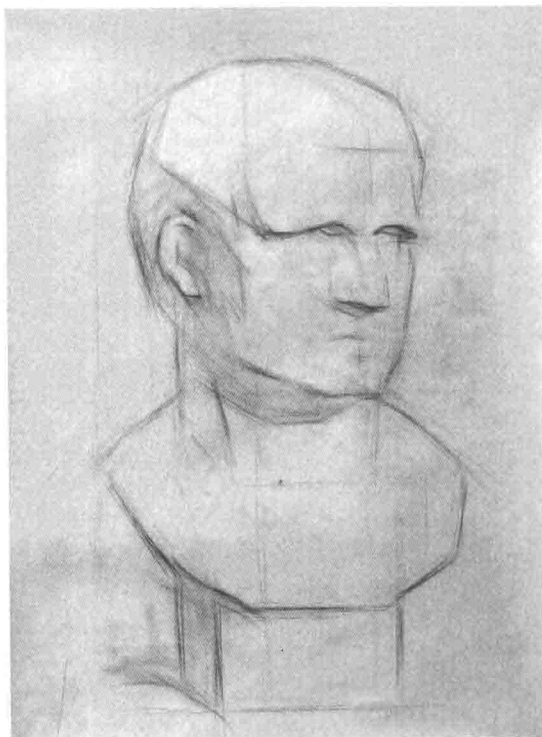
伏尔泰胸像是十八世纪法国现实主义雕刻代表艺术家乌东创作的。乌东还为当时的许多伟大的人物做过雕像，如卢梭、狄德罗、弗兰克林、华盛顿等等，而这个伏尔泰胸像塑造的尤为成功，充分的表现了聪慧的头脑、机智的目光和敏锐的洞察力，脸上对于腐朽事物的无情嘲笑的表情被塑造的栩栩如生。

《阿格里巴胸像》

木雕石刻，开始都是从大形入手，将原材木石刀削斧砍，由大的块面逐渐进入细的。画素描也是一样，从图大块阴影着手，找出明暗调子的层次，力求准确，塑造出立体形象，增强力度和量感。在此基础上再深入刻画细节，进一步确切形象。画石膏素描，正确起稿后，用明暗调子迅速塑造出体积块面，是非常重要的，对以后素描的进展将事半功倍，得心应手。

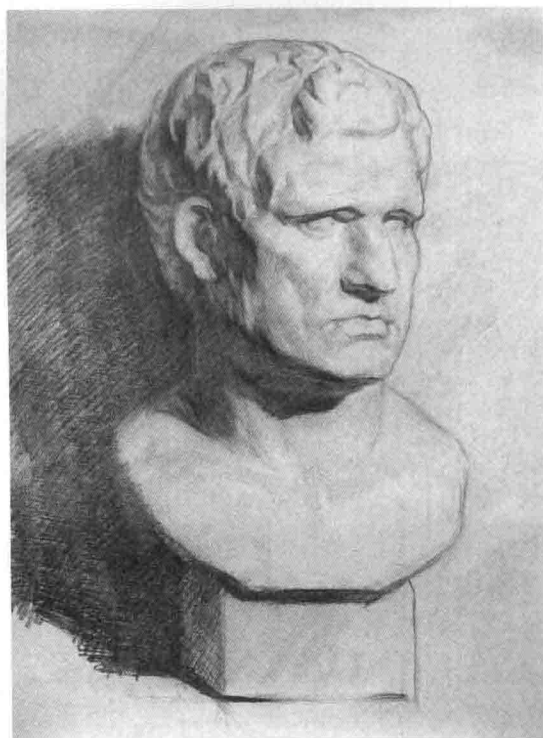
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

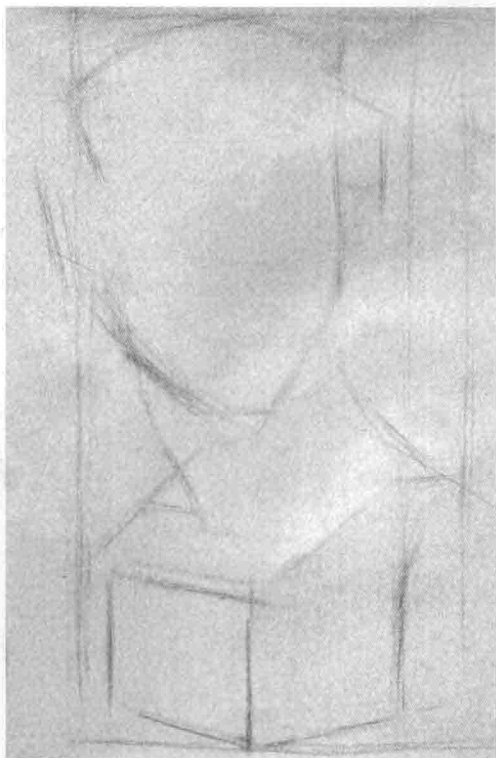

完成图

注：阿格里巴是著名的罗马将军和国务活动家。罗马末期的肖像雕刻，表现出很强的精神因素，在敏锐写实的同时，突出性格描写。阿格里巴胸像就是一个很好的例子，雕像以含蓄概括的手法，表现出结实有力的面部肌肉，形象真实感人，堪称罗马雕刻的代表之作。所以，石膏像阿格里巴成为公认的学习画素描的优秀范本。

《朱利阿诺·美第奇头像》

宇宙万物的形体，看似千差万别，实际上都是基本形体的复化、变形和组合，所以都可以还原为基本形体来理解和观察，这样就容易概括的掌握起大形体的基本特征，突出立体感和结构性。面对繁复多样的形体变化，首先综合概括成为基本的形体块面，相互套接，在此基础上由简易而繁难，由繁难而达到精炼。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

注：美第奇是统治佛罗伦萨 300 余年的意大利的一个家族，这个家族中最著名的人物有被冠以绰号“豪华者”的劳伦左·美第奇和其弟朱利阿诺·美第奇。劳伦左 21 岁就继承祖业，成为佛罗伦萨的统治者，他能文善武，爱好文艺，精通诗道。朱利阿诺与其兄一样，也是文武全才，是劳伦左的得力助手。而朱利阿诺石膏头像便取自米开朗基罗为其兄弟在美第奇家庙制作的塑像。