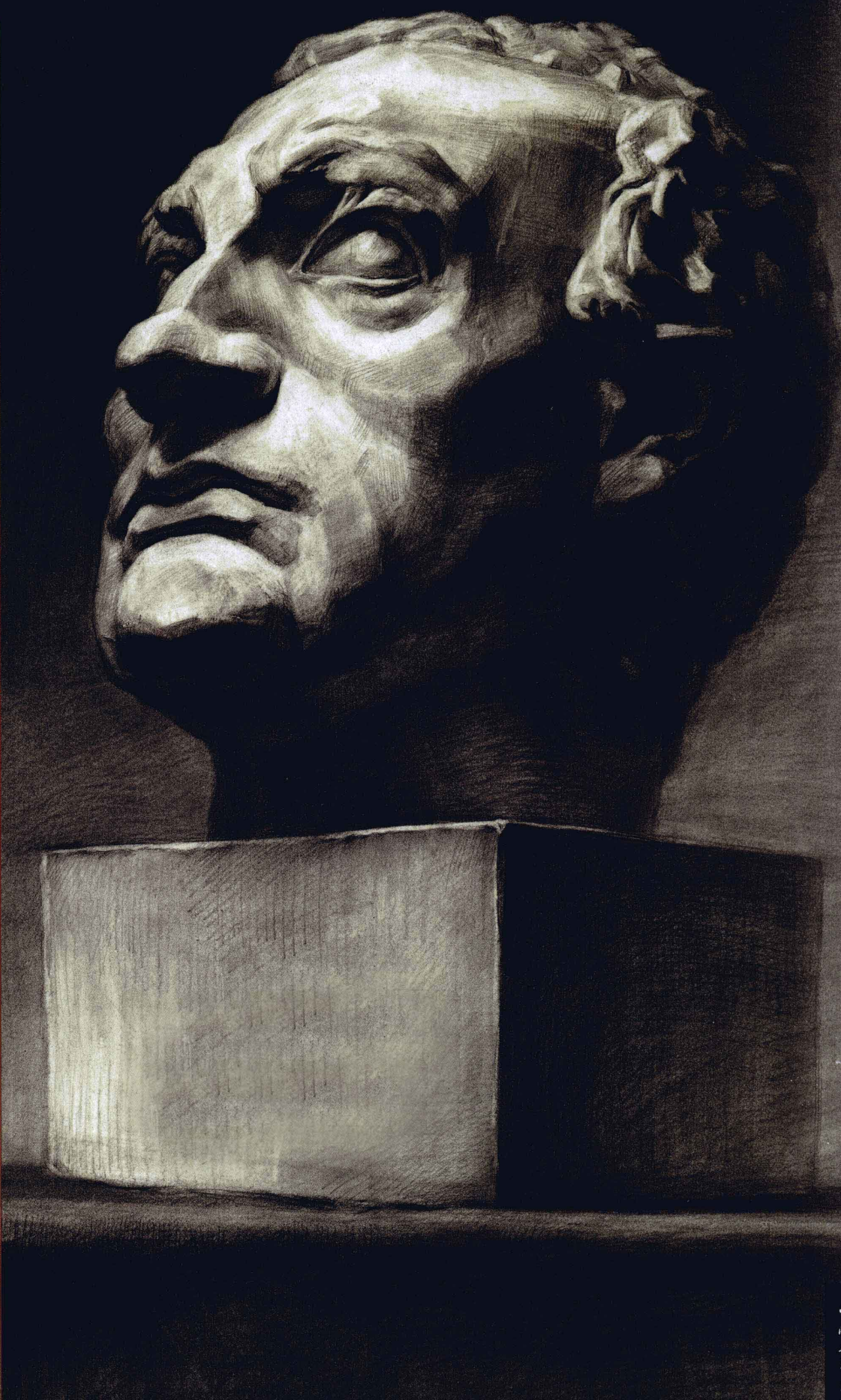
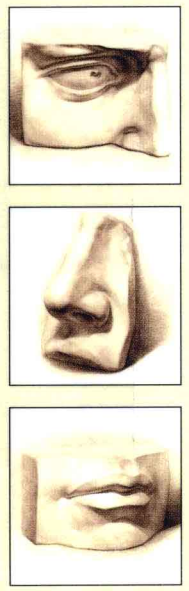

坚实教程

素描石膏像表现技法

张琪 王刚 赵喆 梁永学 / 绘画
王海强 王晨 / 编著
孟宪德 / 主编

坚实教程

主编/孟宪德

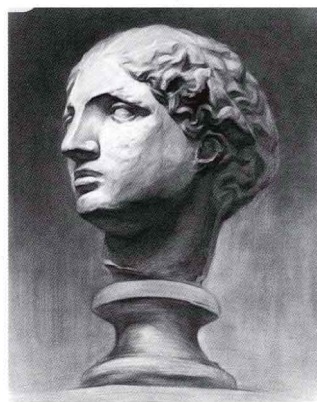
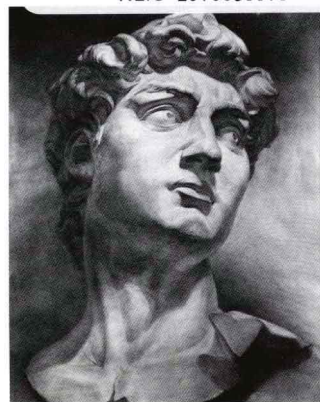
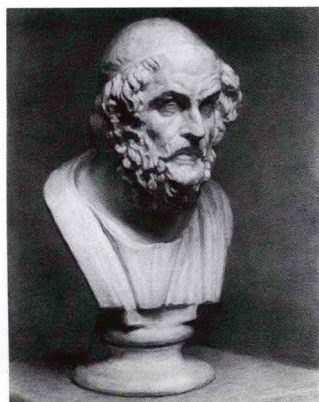
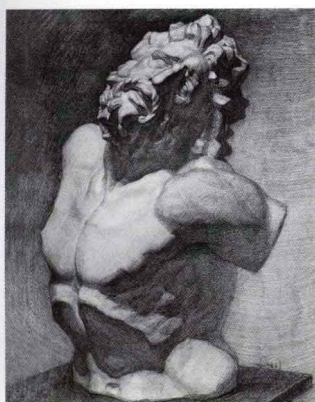
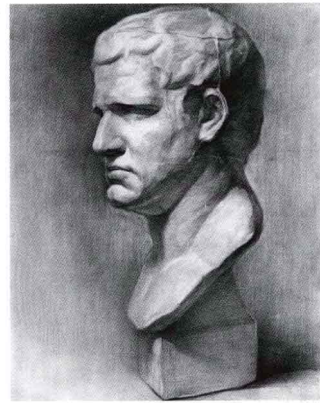
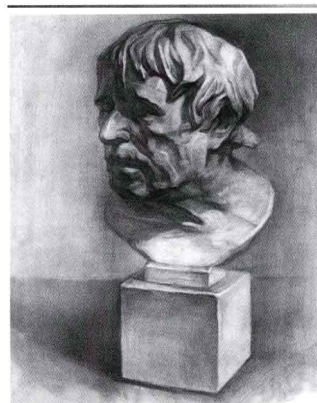
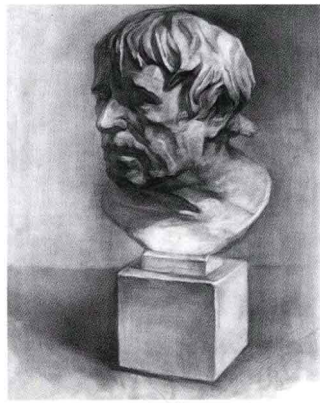
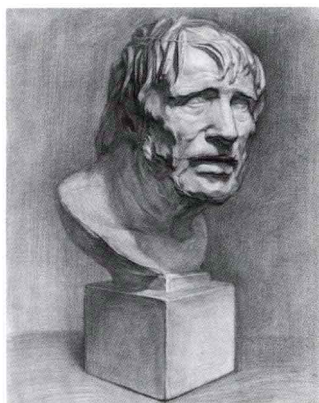
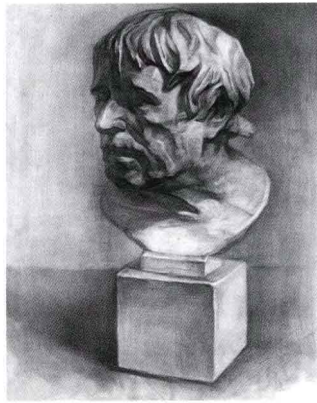
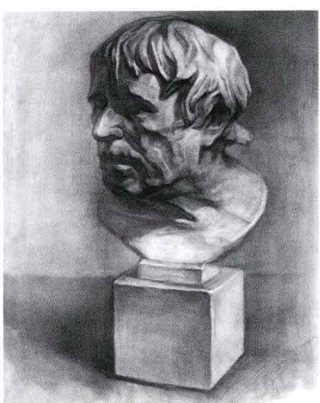
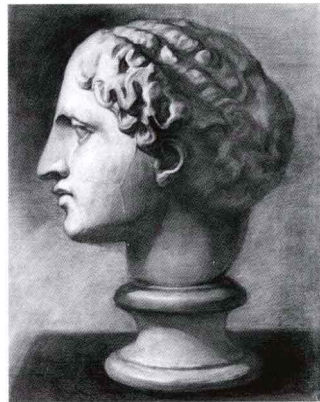
编著/王海强 王 晨

绘画/张琪 王刚 赵喆 梁永学

素描石膏像表现技法

目录

素描石膏像写生的意义	02
常见石膏像的背景介绍及观察要点	03
石膏像头部解剖图示	04
石膏像、骨骼、肌肉、体块多角度对照图示	05
石膏像透视与比例变化表现图示	06
石膏像布光及光影变化图示	08
石膏像结构素描表现图示	10
素描石膏像与素描头像步骤对照图示	14
石膏五官表现步骤图示	16
切面像	20
常见石膏像表现图示	24
作品范例	44

在素描教学中,素描石膏像是重要的环节。画好石膏像,能锻炼学生的造型能力、对画面的控制力和正确的观察方法,使学生从本质上认识和把握造型规律。石膏像质地硬朗,色彩单一。在排除了环境色、光源色、固有色等复杂的色彩关系后,展现出单纯的明暗变化。这种单纯的明暗变化可以使学生更为直接地表现出石膏像的结构、形体、透视、空间、虚实、明暗、比例、体积等重要因素。与石膏几何形体和静物不同,石膏像结构复杂、具体,更加接近真实的人像。而石膏像与人像又有所不同,它在摒弃了人像固有色的同时又静止不动,便于学生进行长期的素描研究。

石膏像的选材多为古希腊、古罗马及意大利文艺复兴时期的大师杰作。这些作品造型严谨,结构清晰,艺术性强。从这些作品中不仅能清楚地看出大师们对形体、结构的理解,更能体味到大师们对人、对艺术的感悟。所以,石膏像的材质使学生更容易有针对性地探索人物的形体结构,研究、深化素描语言。通过对石膏像的写生训练可以使学生进一步提高审美力、鉴赏力、观察力,为今后的绘画学习打下良好的造型基础。我们可以看到,许多大师都是以写生传统经典石膏像作为美术学习的开始,通过这种方式训练造型能力的。那么,为什么大师们选择石膏像,而不以真人模特开始呢?这是因为,石膏像是传统经典造像的复制品。通过翻制技术而得来的石膏像,在最大限度保留了雕刻大师作品原貌的同时也为我们提供了稳定而又单纯的写生对象。真人模特的面部及人体特征因人而异,甚至有些模特的结构并不清晰。石膏像是雕塑大师经过艺术提炼、加工而成的,形象特征明确,结构清晰,在对不同人物特点、精神气质的表现上近乎完美。基于上述特点,作为对人体结构的理解与学习,石膏像是不可多得的好素材。

可以说,在整个素描教学中,素描石膏像的学习与研究是素描肖像研究的准备和基础。那么素描石膏像与素描肖像有何不同与关联呢?

素描石膏像的学习是对已有艺术造像的研究与升华的过程。石膏像来源于大师们的艺术作品。在创造的过程中,大师们融入了自身对对象的观察和体会。在雕刻的过程中,大师们通过概括、提炼、加工把现实中的模特创造为艺术品。可以说,完成后的作品已经独立于真实的模特,是被艺术化了的形象。而真实的模特,仅仅是艺术加工前的原始素材。和大师们面对模特雕刻一样,对象为模特的素描肖像也是画家面对真人模特而进行的概括、提炼、加工的过程,体现着画家自身对模特的理解和阐释。而对石膏像的学习与研究则是研究、探讨大师作品的过程。也就是说,素描肖像是学生研究阐释模特,表现自己艺术理想的过程,而素描石膏像则是研究、学习、理解并升华大师作品为自己绘画作品的过程。

石膏像写生也可以被称为石膏像临摹。那么对石膏像的临摹与临摹经典绘画作品又有何不同呢?众所周知,绘画是在二维平面内创造空间的艺术。对绘画的临摹就是将一个平面转化为另一个平面。诚然,通过对绘画的临摹,我们也可以学到用笔、认识色彩,甚至也可以理解空间、体积和透视。但却学不到如何直接将三维空间内的物体转化为二维平面中的元素。对石膏像的写生实际上与静物写生、人像写生一样,是将真实的三维空间内的物体、人物转入平面。学生需要独立地将石膏像中存在的结构、体积、空间、虚实、透视及明暗变化等要素整合、统一,对其进行艺术加工与再创作。而绘画,则不能提供这样的对空间的观察与体会的机会。对石膏像的临摹是一个完整的从感受到观察,从观察到理解,再到表现的绘画过程。在这个过程中,理解与表现互相促进,交替进行。综上所述,石膏像的特点与长处决定了其在素描教学中的不可替代性与重要性。

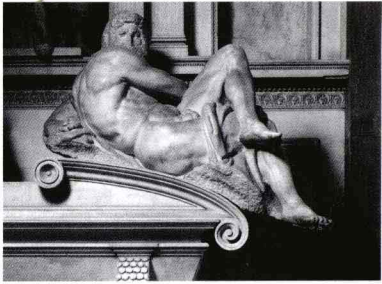
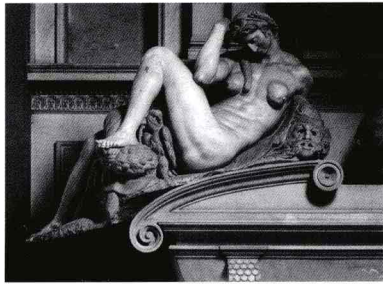
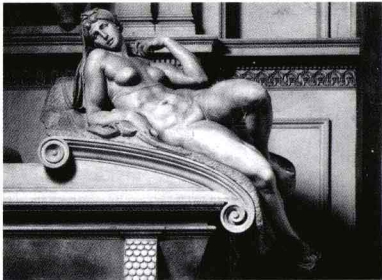
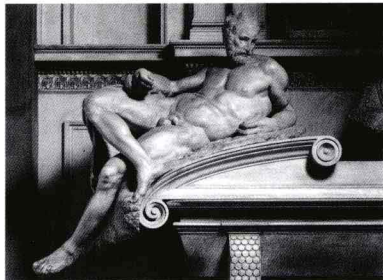
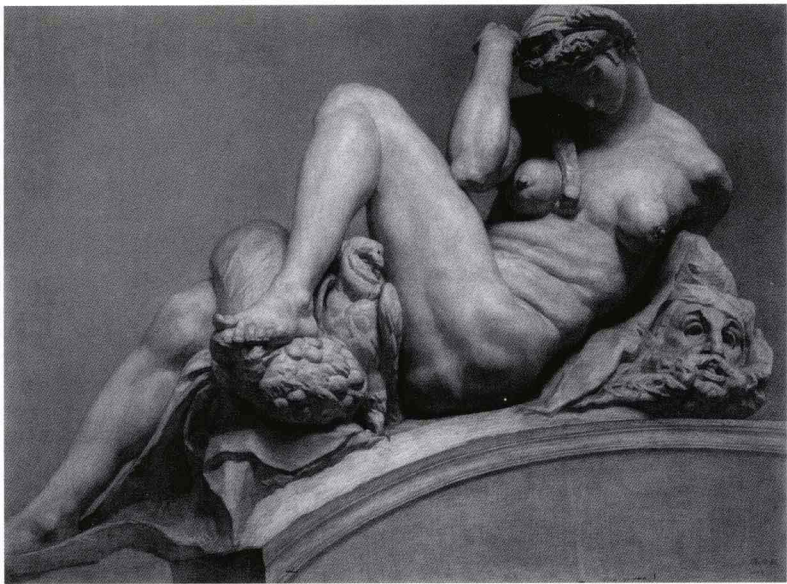
巴黎凯旋门高浮雕《马赛曲》

《朱理·美第奇》米开朗基罗

《米洛斯的维纳斯》亚历山德罗

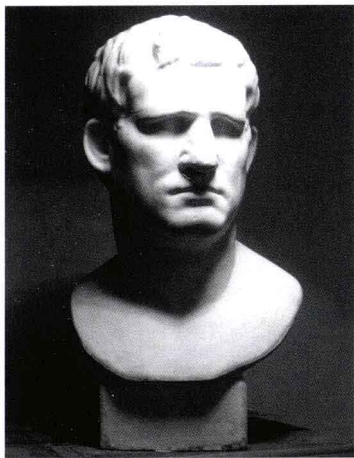
《暮、晨、夜、昼》米开朗基罗

不同的石膏像有着不同的故事。他们有的取材于史诗,有的取材于神话,有的则取材于历史上的真实人物。每个石膏像都代表着一种性格,都展现着独特的面貌。了解石膏像的背景有助于对石膏像动势、表情、面貌特点的理解。了解每个石膏像的独特背景才能更真实地表现并强化石膏像的特点,使其更具生动性与艺术性。

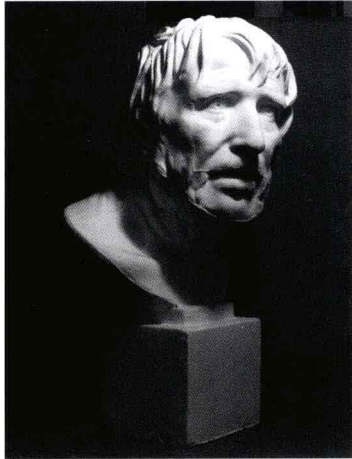
朱理·美第奇

《朱理·美第奇》是意大利文艺复兴三杰之一的米开朗基罗的名作,是佛罗伦萨圣罗伦索教堂内美第奇家族小礼拜堂的墓碑石棺装饰雕刻。美第奇家族是统治佛罗伦萨300余年的意大利大家族。从十六世纪开始,其族人先后受封为公爵、大公,并有人被选为教皇,显赫一时。艺术家把虚拟的表明壮年大公的形象雕刻成穿罗马式甲冑的古代武将,手持权杖,头微向左斜视,在富于个性的优美外形里显露出人物内心生活的空虚和精神上的疲乏与忧郁。朱理头像是在世界范围内被广为应用的石膏教材,因其俊美的外形近似于大卫,在我国被戏称为“小卫”。其低垂的头与颈、胸之间的扭转,构成了在不同角度下的生动姿态。雕像所蕴含的思想情感具有较强的艺术感染力,其微妙的动势表情以及卷曲的发型是写生中的难点所在。

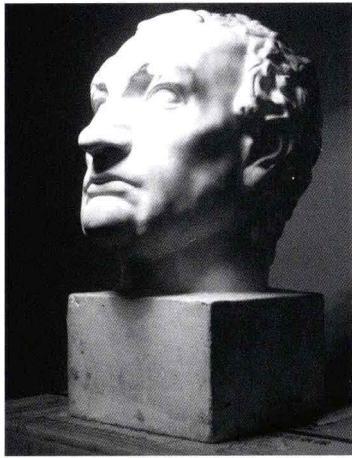
阿古利巴

阿古利巴(约公元前63—公元前12年)是罗马皇帝奥古斯都的密友、女婿和参谋。他出身于平民,是一个意志坚定、精力旺盛并且屡立战功的军人。在这尊雕像中,阿古利巴面容威严,突出的眉弓和深陷的眼睛表现出政治家的坚定和深谋远虑;宽大的鼻梁、饱满的鼻子和充满坚毅的嘴唇,又显示出他豪爽、傲慢的个性;他那厚实下巴、宽阔的双耳以及脖颈上发达的肌肉,则充满了不可征服的粗犷和勇猛的力量。雕像以一种写实的手法刻画了这位身居高位的军人,面容丝毫不没有被美化,充满了世俗感,甚至脸上那些不匀称肌肉的细微起伏变化,都被精确而生动地表现了出来。这件作品充分体现了罗马雕像的艺术特点,面容特征细腻逼真,性格特点生动自然,是现存古罗马雕塑中不可多得的艺术珍品。

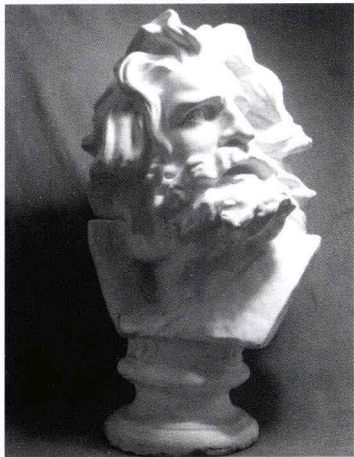
塞内卡

古希腊肖像雕刻,现藏于意大利那不勒斯博物馆。关于这座雕像的记载与考证,目前有不同说法。一称此像为哲学家,另一称此像为希腊杰出的喜剧作家阿里斯托芬。虽然塞内卡的身份有待考证,但可以认为这是一位哲学家、作家的雕像。这座雕像把不同寻常的老人的性格特征塑造得十分鲜明。那犀利的眼神,似乎在探索着人生的奥秘;稀疏的散发自然地贴伏于突出而宽阔的前额上,几条皱纹表现出主人公的深沉。由此可见,塞内卡可称为肖像雕刻中的一件杰作。我们在进行写生训练时,应该把造型同表现形象的神态特征紧密结合起来,注意构成其总的形象感的各个局部特征的刻画。并力求对从一般老年形象特征的刻画,上升为对一个老年智者精神世界的表现。

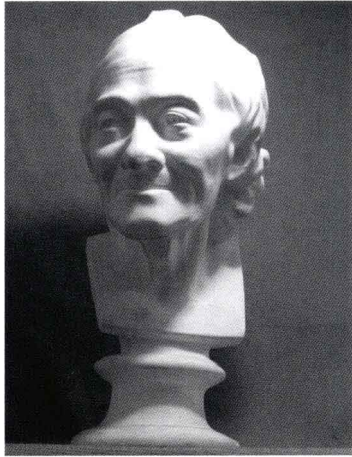
格达密纳塔

原作为格达密纳塔骑马青铜像。作者为意大利文艺复兴初期的著名雕刻家多那泰罗(1388—1468年)。作品雕刻的是与艺术家同时代的意大利帕都亚城的一个佣兵队长。艺术手法洗练粗犷,塑造出军人的坚强意志及骁勇甚至凶狠的性格。我们透过格达密纳塔那一副并不俊美,甚至有些粗犷可怖的面容,可以看到作者处理个性化的艺术手法,体味其中反映出的当时新兴资产阶级睥睨一切、桀骜不驯的意识。被复制的石膏头像只选取了人物稍稍扬起的头部,虽然塑像面容、短发的细节十分复杂,但从中仍可学到整体概括的方法。在进行刻画时,我们应注意石膏像大的体块变化,以及眉、眼、鼻、嘴独特的形态特征。

《马赛曲》战士

马赛曲战士是法国巴黎凯旋门《马赛曲》高浮雕群像的局部,以当时法国人民奋起抵抗英国侵略为主题,是十九世纪初期法国著名雕塑家吕德的代表作。高浮雕的上半部是一个象征自由、正义、胜利之神的带翼的妇女,她右手持剑指向敌人,左手在引导和号召人们前进。下半部则是蜂拥而进的志愿军,其中心人物是个蓄须的强悍战士,正在召唤着后继的人们。《马赛曲》战士石膏头像,就是从群像的中心人物——蓄须的战士上翻制下来的。这个昂首仰望的人物,怒发冲冠,表情坚定、目光炯炯有神,形象特征鲜明,具有极强的感染力和表现力。写生中应特别注意因仰视而呈现的透视变化,并应避免过分被飘动复杂的长发所吸引而干扰主要的神态形象。在刻画纷杂的胡须时,要通过概括避免破坏头部的整体感。

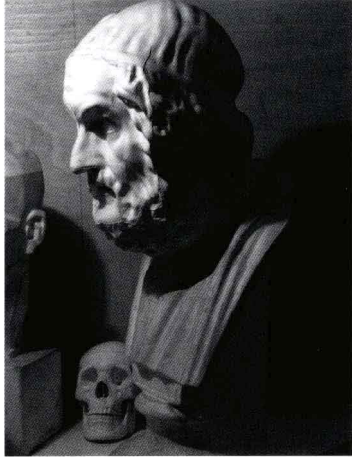
伏尔泰

法国雕塑大师乌东作于1781年,藏于巴黎。伏尔泰是十八世纪伟大的哲学家、戏剧家、历史学家和社会活动家。他是法国启蒙运动精神的象征。伏尔泰坐像是公认的世界雕塑史上最杰出的肖像雕塑之一。这位哲人坐在安乐椅上,虽然脸部极度消瘦,但仍洋溢着智慧、热情和对旧势力的嘲弄,似乎在沉着地倾听论者的诡辩。敏锐尖刻的眼睛斜视着对方,表现出深谋远虑的老练风度和内在的坚韧力量。被翻制的石膏头像,是一个难得的富有形体、神态特征的写生教材。在写生前,需要全面观察感受形体、结构、比例、明暗和动势的特征。如颈部前倾、肩部显得高抬,额头大、颜面比较狭小,五官集中,下颌前伸等特征。五官的细节变化是刻画伏尔泰神态特征的重要内容。

维纳斯

维纳斯是古代罗马神话故事中的爱神、美神,同时又是执掌生育与航海的女神。在古希腊神话中称为阿佛罗狄忒。我们所看到的《米洛斯的维纳斯》是举世闻名的古希腊后期的雕塑杰作。从雕像被发现的第一天起,就被公认为是迄今为止希腊女性雕像中最美的一尊。多少年来,人们对她倾注了不计其数的赞美和歌颂。爱神的身材端庄秀丽,肌肤丰腴,美丽的椭圆型面庞,希腊式挺直的鼻梁,平坦的前额和丰满的下巴,平静的面容,流露出希腊雕塑艺术鼎盛时期沿袭下来的理想化传统。她那微微扭转的姿势,使半裸的身体构成了一个十分和谐而优美的螺旋型上升体态,富有音乐的韵律感,充满了巨大的魅力。

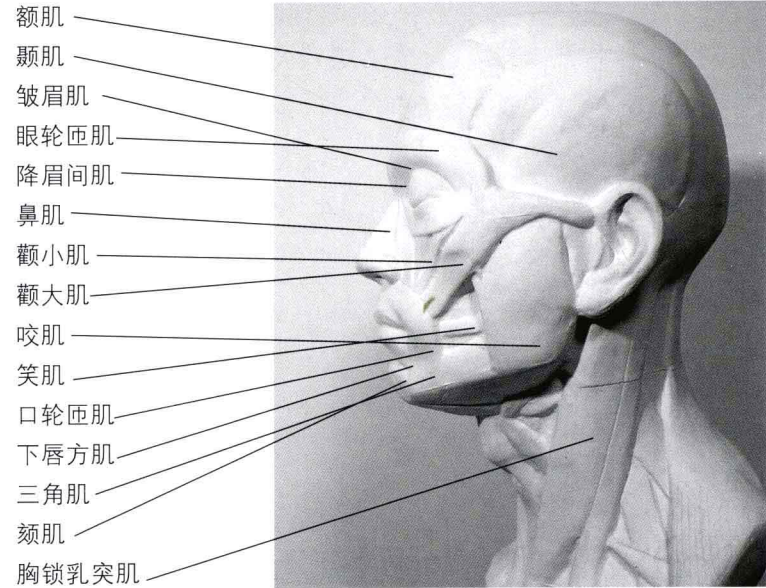
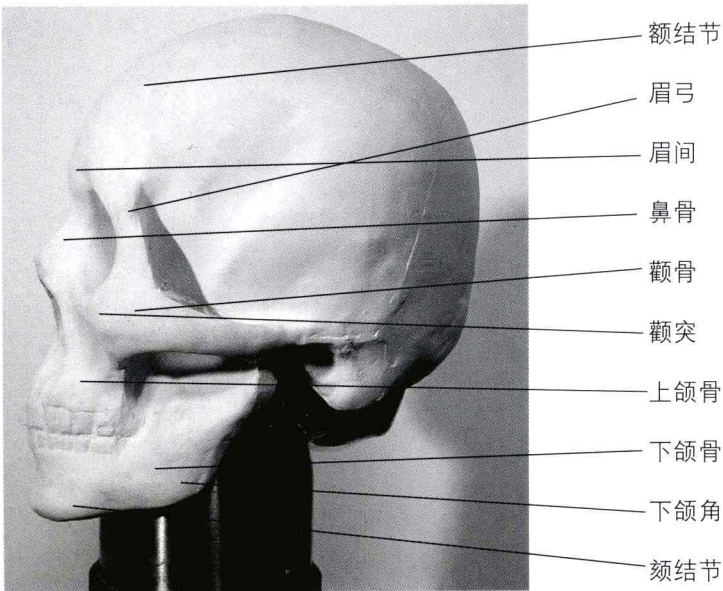
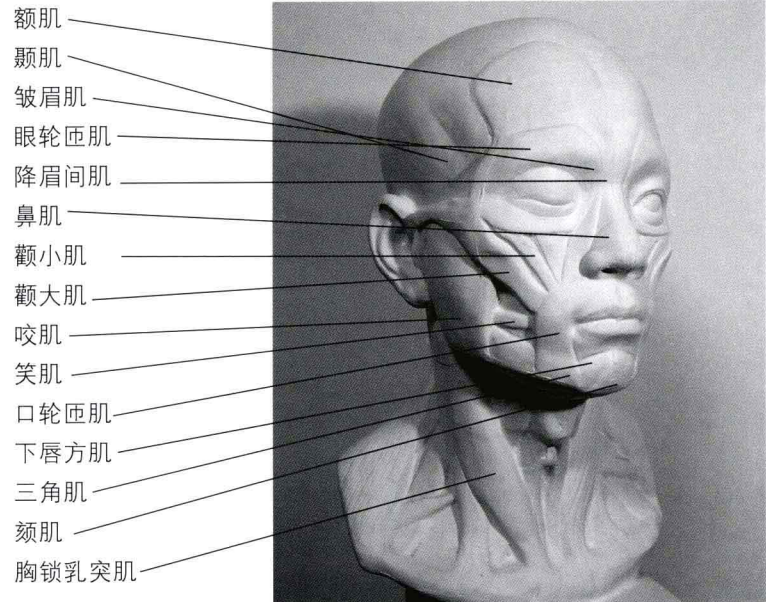
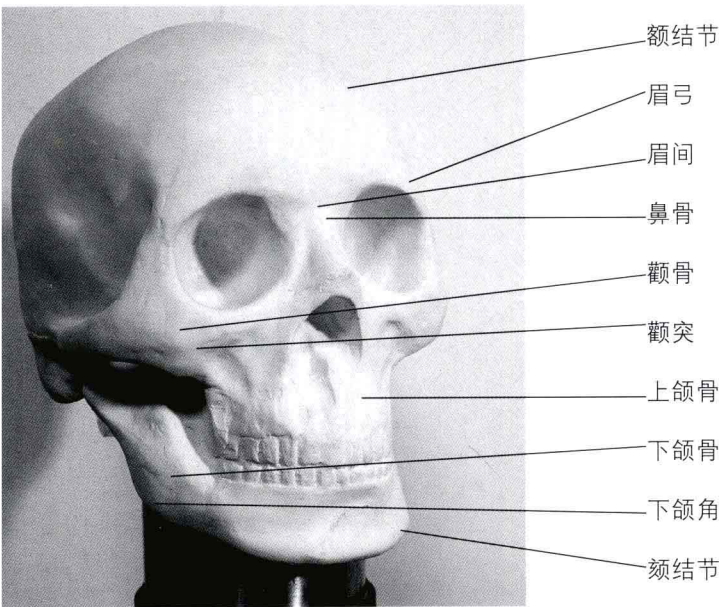
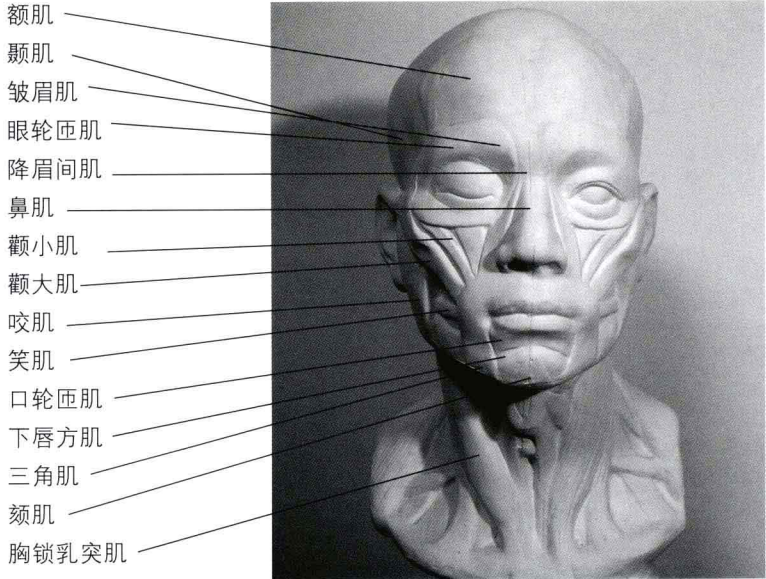
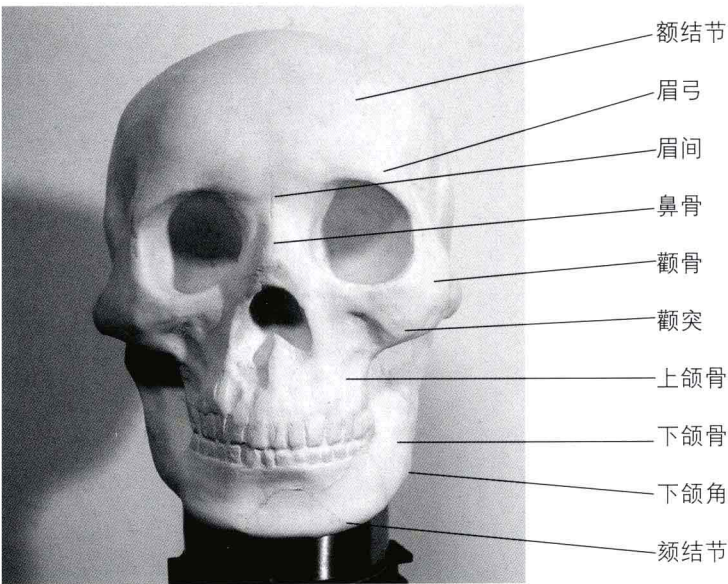

荷马

古希腊时期的大理石雕刻,作者不详。现藏于那不勒斯国立美术馆。荷马是传说中的古希腊诗人,是一位到处行走的盲人歌手。著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》相传为荷马所著,通常被称为《荷马史诗》,被誉为欧洲史诗的典范。荷马肖像是希腊时期具有代表性的雕像。根据当时亚历山大王的旨意,多次雕刻圣荷马像。该肖像是现藏所有荷马胸像中最优秀的一个。荷马高耸双眉,眉头紧锁,口略微张开,集中表现了其深思的特征。荷马像作为石膏教材,是头像中难度较大的对象之一。它那微妙的动势,恰如其分地表现出人物特定的神情。雕像具有较为复杂的细节,但是繁而不乱,疏密有致,形体感鲜明,局部又相当丰富。

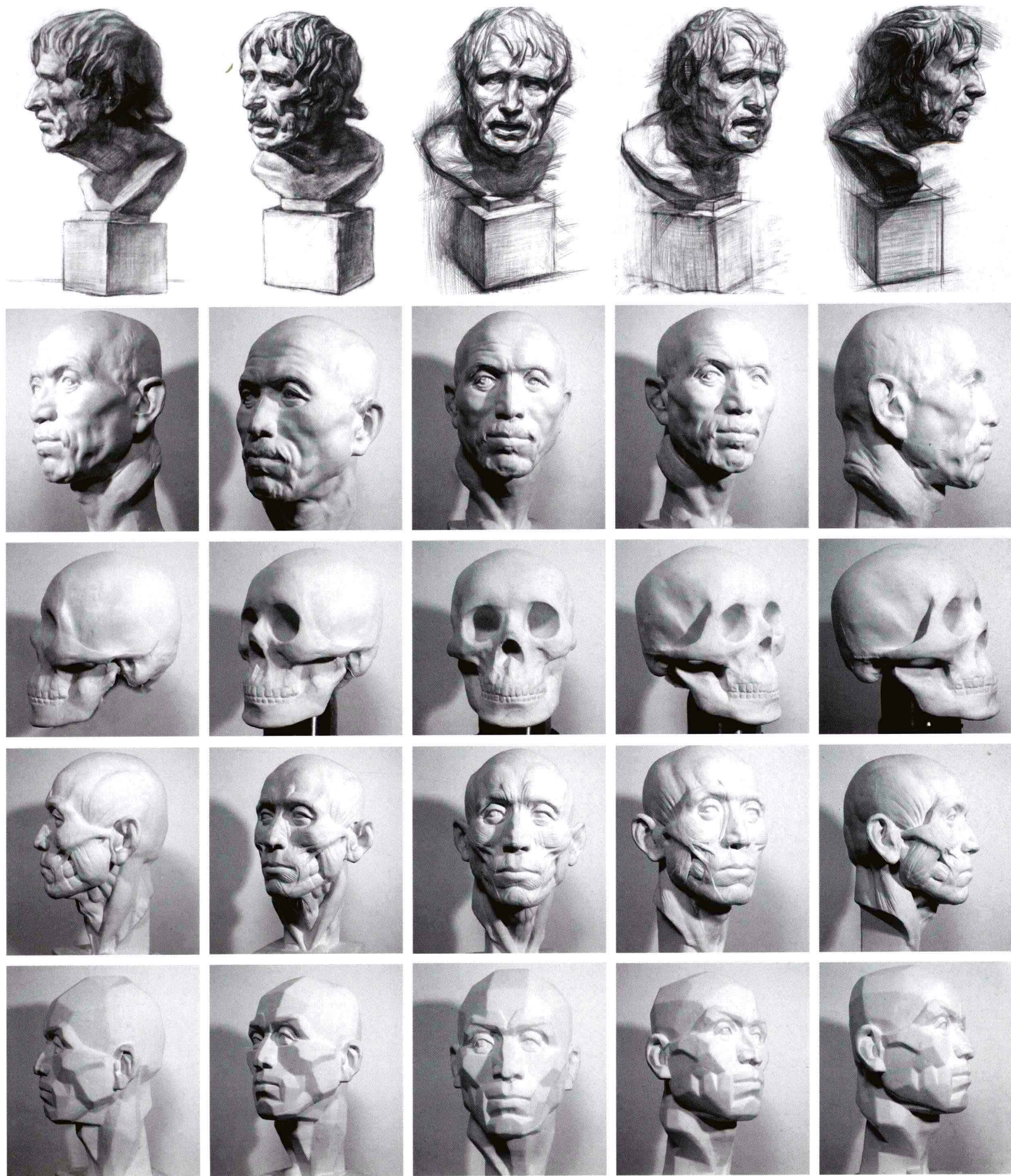
石膏像头部解剖图示

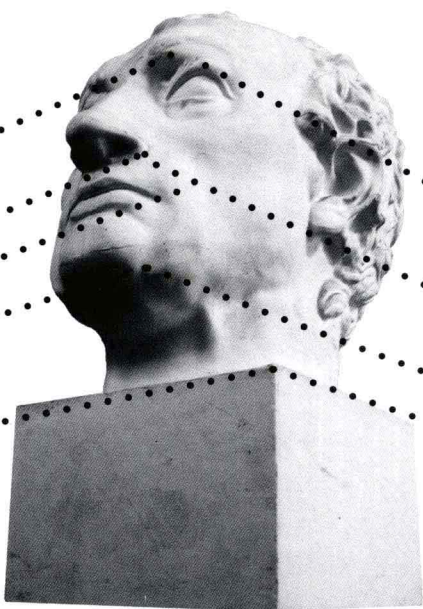
真人头像由骨骼、肌肉、毛发等组成，石膏像是真人头像的模型，因此，要表现好石膏像的造型特点，首先要掌握好头骨和肌肉的解剖知识，了解它们的内部结构。不要把目光只停留在表面的变化上，要找出引起这些变化的最终原因，这样我们才能对石膏像的形态特征进行主观的强化或减弱，使其结构明确，形体清晰。

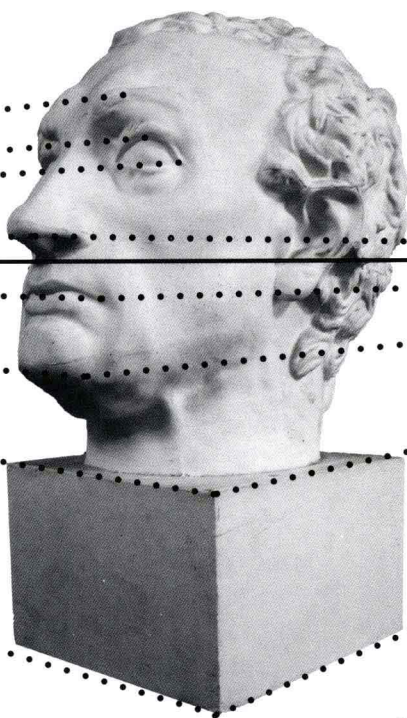
石膏像、骨骼、肌肉、体块多角度对照图示

将同一石膏像放在不同的角度去练习,可以锻炼适应各种角度塑造对象的能力。这样才能更全面、更深入地掌握石膏像的塑造方法、形态特征和局部特点。在进行石膏像多角度表现时,要注意同一部位,在不同光源、不同角度、不同空间位置中的形态变化。

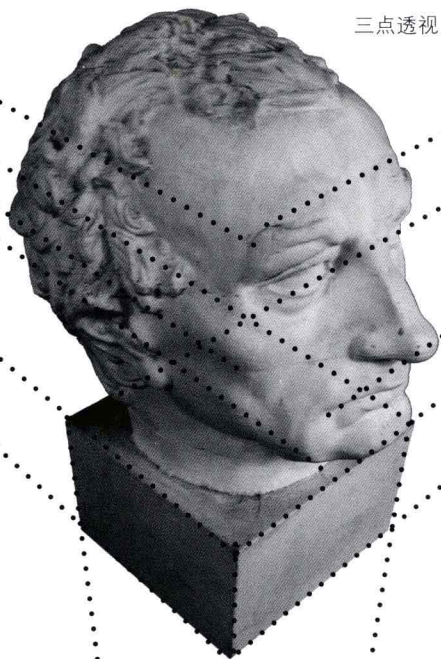

三点透视

两点透视

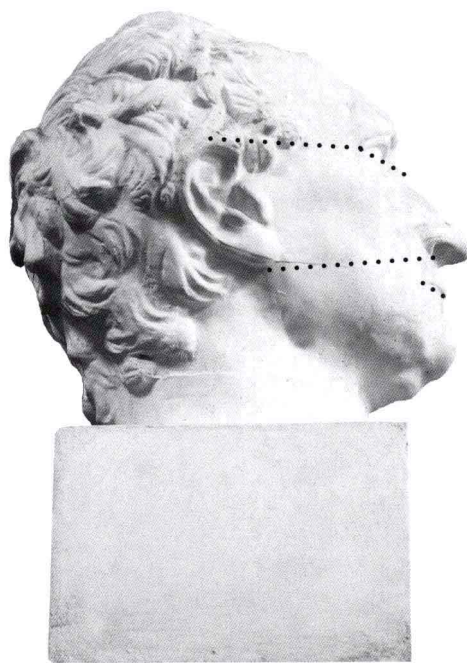
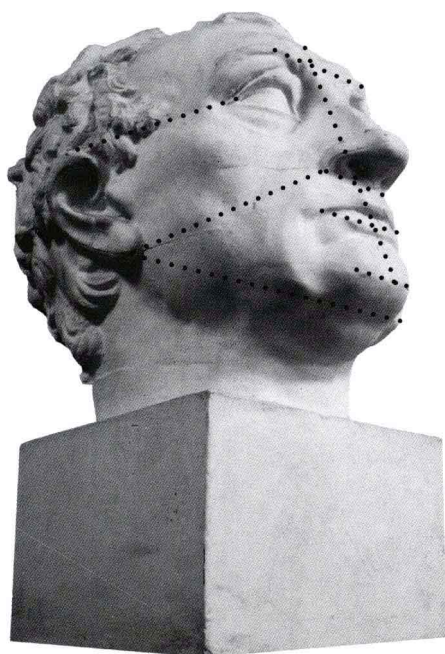
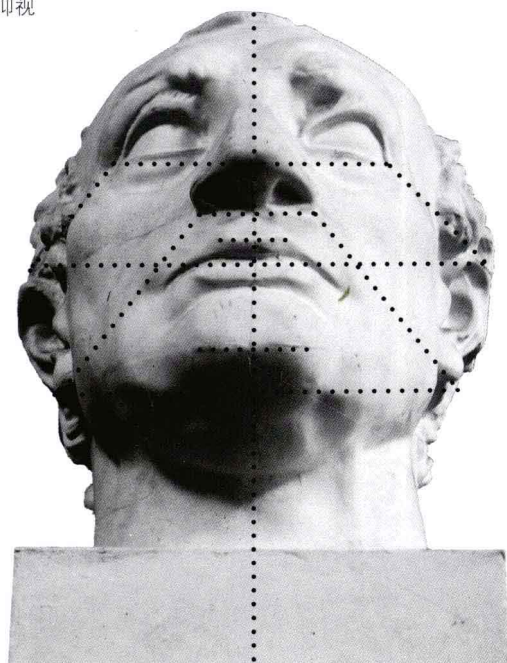

三点透视

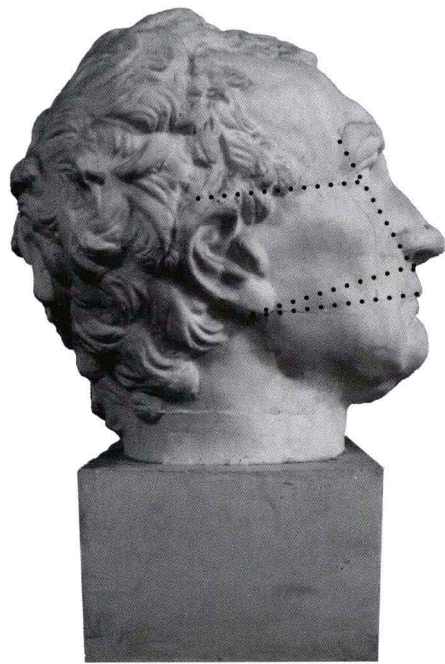
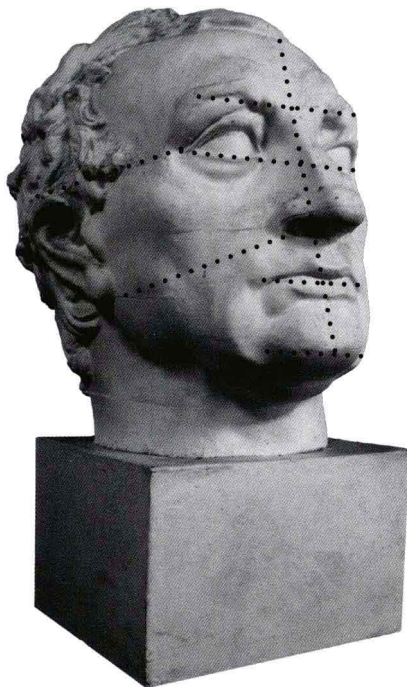
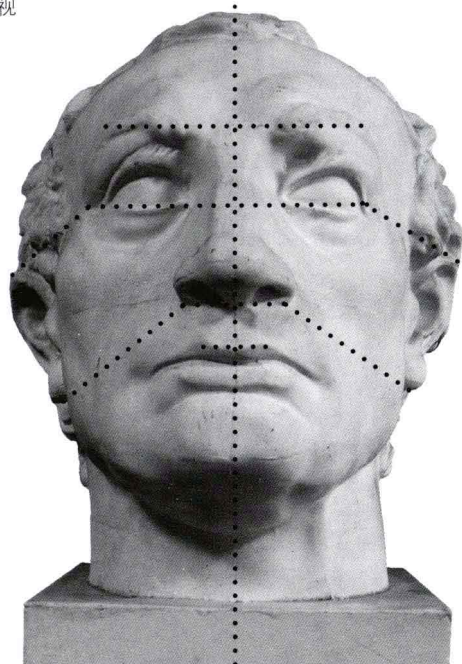
在石膏像的表现中, 透视是一个极为重要的环节, 它打破了平面的制约, 创造出三维立体的空间, 在写生过程中, 由于作画视点的高低及作画角度与距离的不同, 产生了不同的透视形象。透视主要包括: 一点透视、两点透视和三点透视。在石膏像的透视表现中我们要注意五官形态经过透视变化所呈现的近大远小的关系。

石膏像的比例关系是画者应不遗余力进行研究, 并且需要好好掌握的, 比例关系是通过比较而确定的。石膏像写生中的每一步进展都涉及到一个确定正确比例的问题。如, 从大的外形到局部结构之间的比例, 形体之间的长短比例, 明暗层次的比例关系等, 由上至下、由左至右以及黑白灰构成上的比例关系也是通过比较来判断其是否正确的。在学习中, 常常需要自己现场测得的各部位的比例, 切不可套用某种定式来进行绘画, 这样获得的效果才会更好。

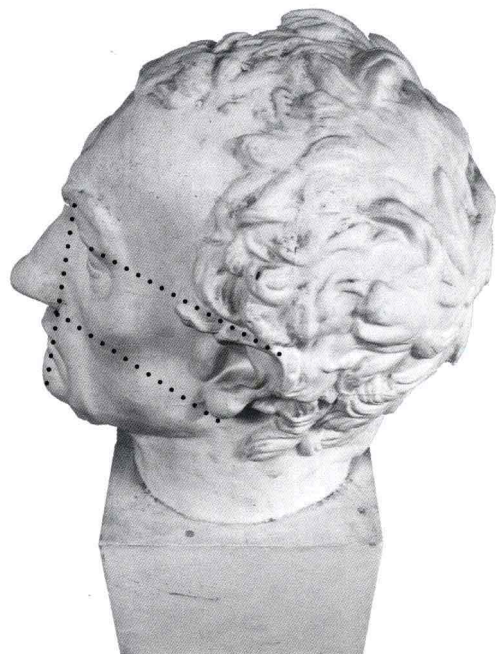
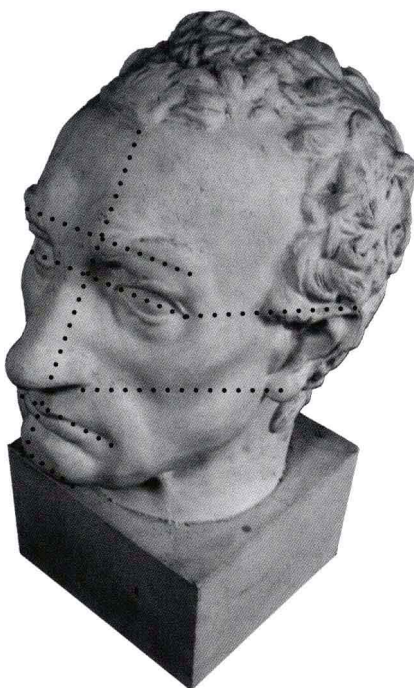
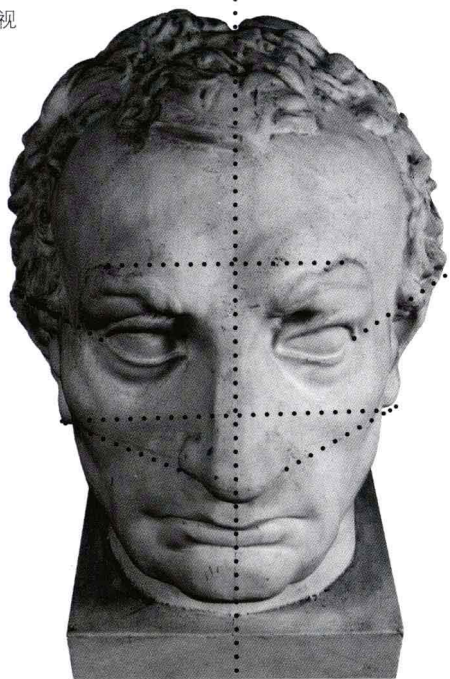
仰视

平视

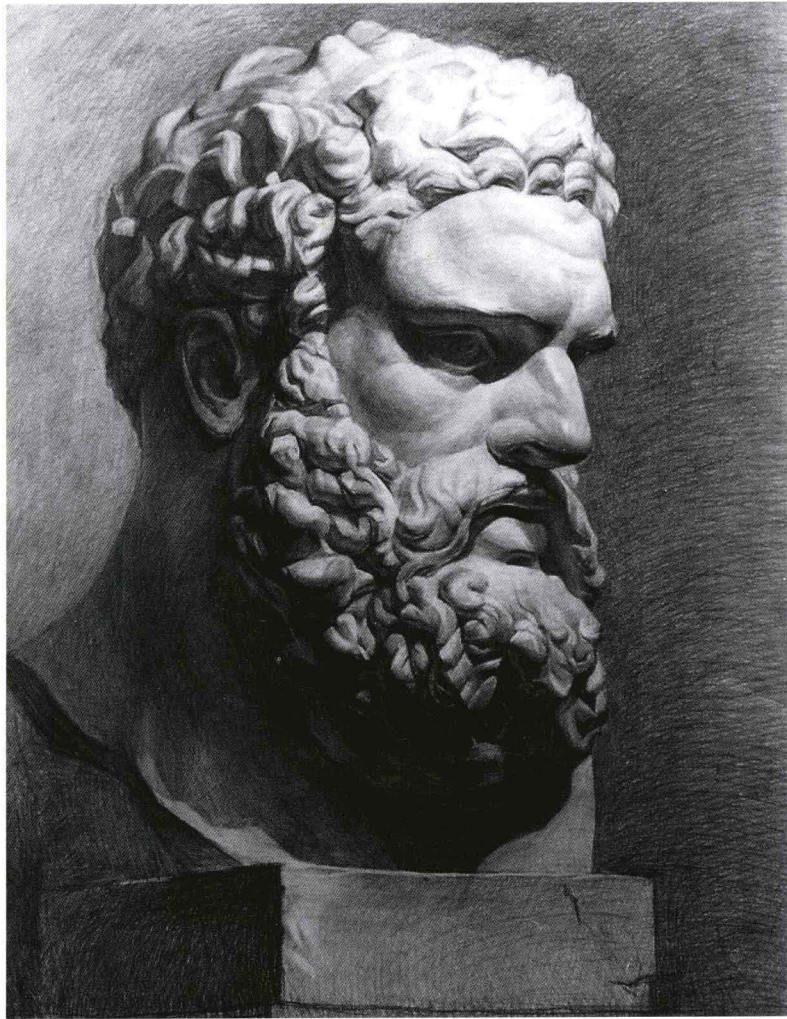
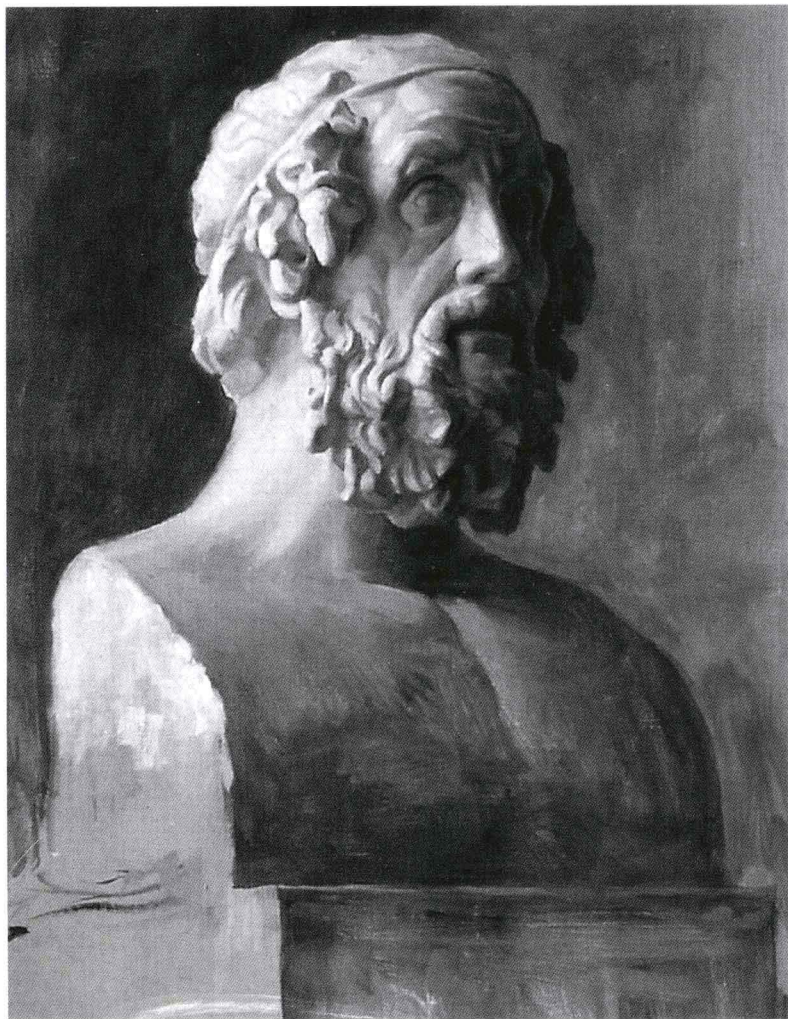
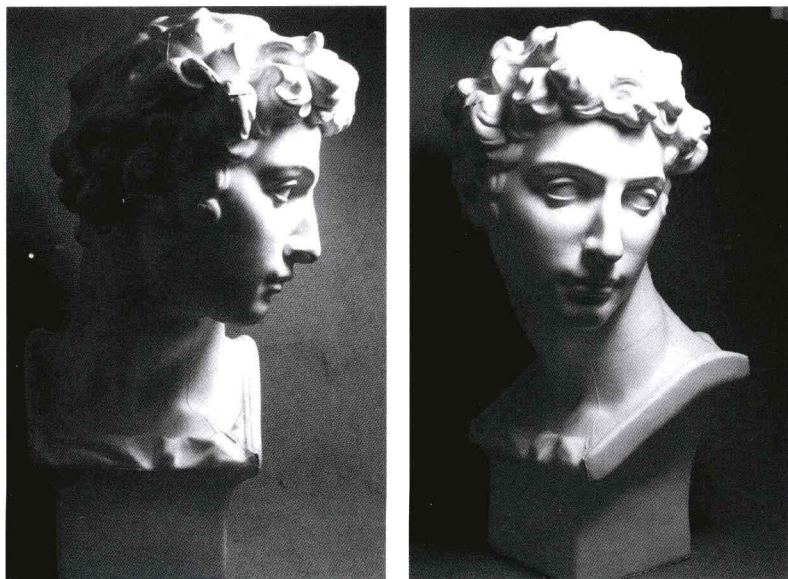
俯视

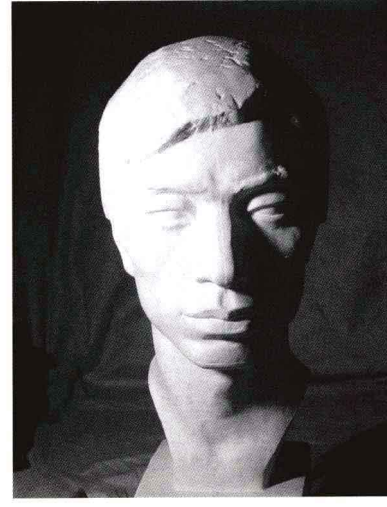
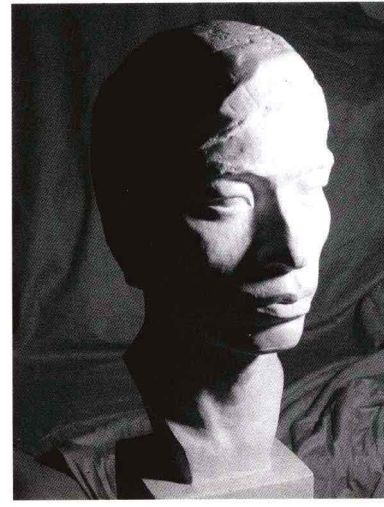
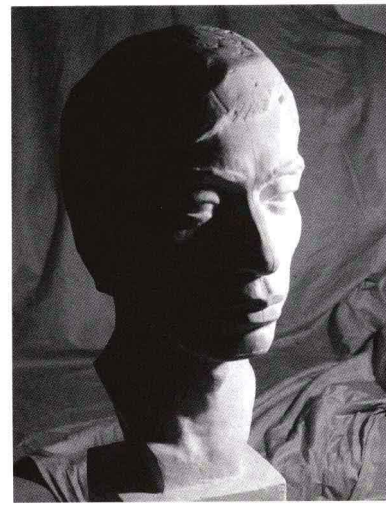
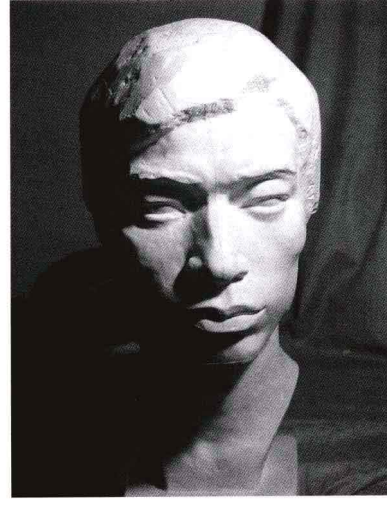
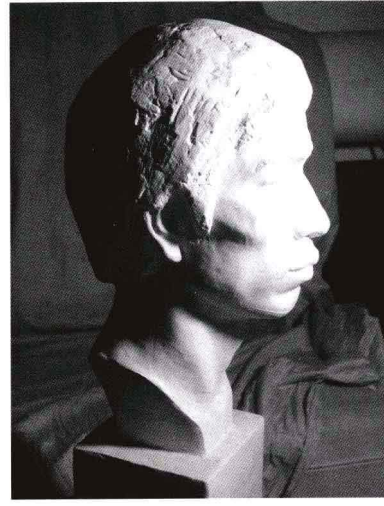
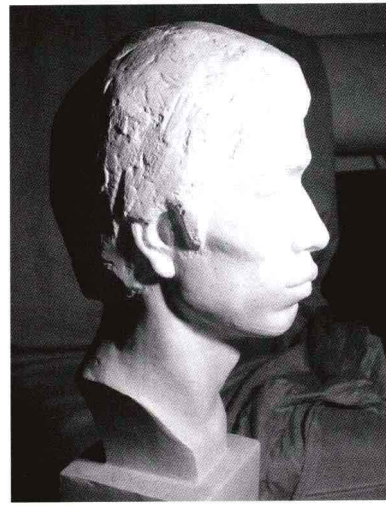
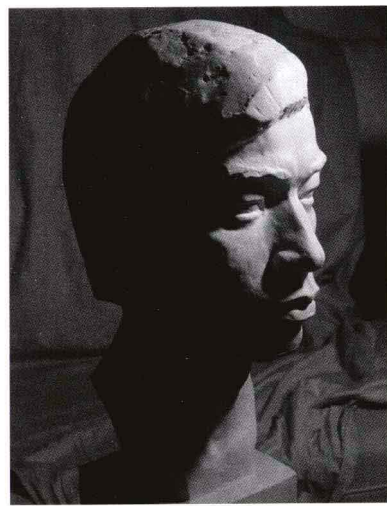
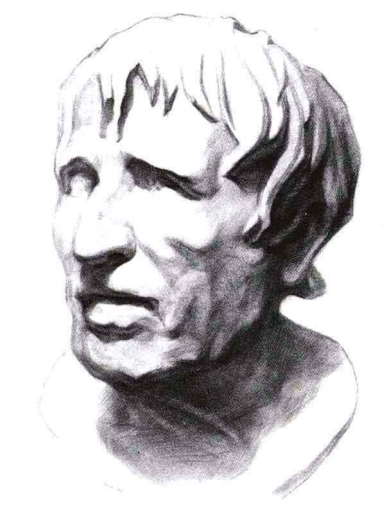
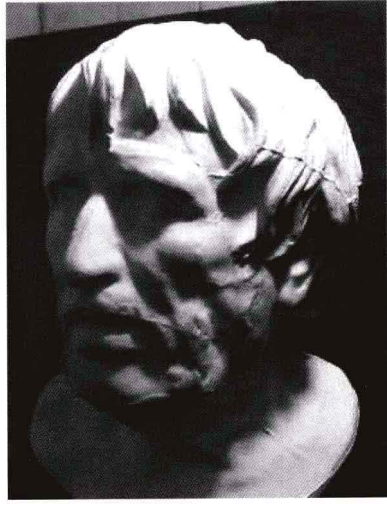
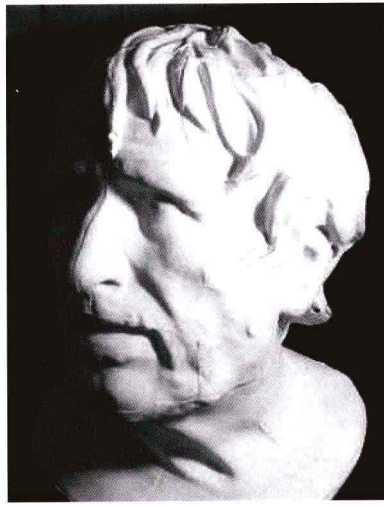
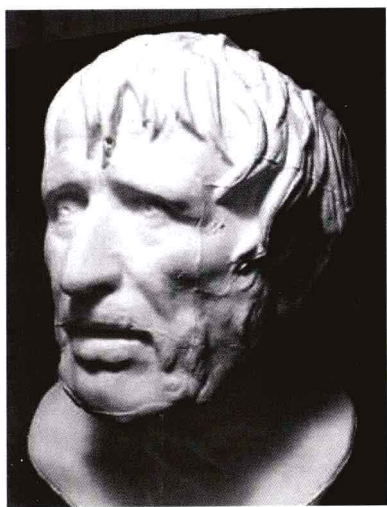

石膏像布光及光影变化图示

以石膏像作为素描造型的写生,必须充分注意石膏像的光影变化。石膏像写生可用灯光或自然光。布光时一般应注意以下问题:一、光线的强弱。光线太强,将造成明暗两大部分的过分对比,因缺少中间色调而影响形体的细节刻画与表现;光线太弱,将削弱明暗两大部分的对比,因色调缺少对比而影响形体体积塑造和空间表现。二、光线角度。光线的角度要服从训练课题的目的要求。注重形体结构研究和表现的课题,一般可采用平光;注重形体体积塑造研究和表现的课题,则可采用侧光或顶光。三、光源的距离。光源与石膏像之间的距离要适度。要避免石膏像受光不均,造成五官及形体起伏的阴影过大,影响乃至破坏形象的整体感。布光还应充分注意不同石膏头像的形体特征、精神气质和美感表现。有的要柔和、含蓄,有的则需要呈现体块的起伏及力度对比等,这些在布光时都应予以考虑。

在刻画石膏像时,首先要找到明暗交界线,明确大的黑白关系,在此基础上再根据石膏像各个局部空间位置的远近、形体起伏的高低,表现出色调的层次和形体的虚实,从而通过光影和明暗色调的变化强化出石膏像的立体感。

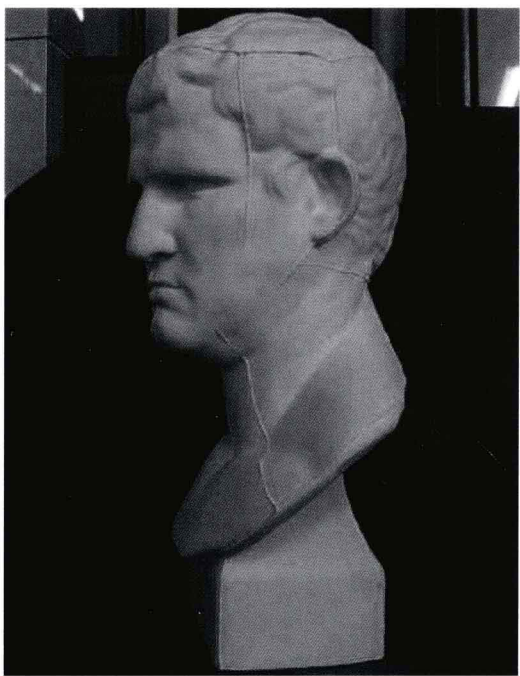
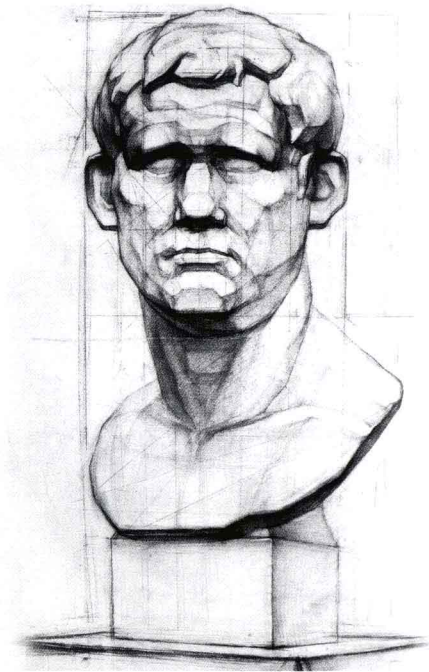

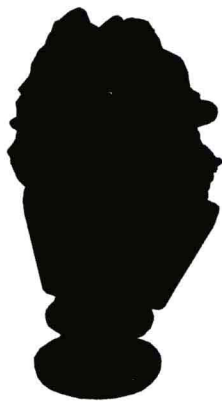
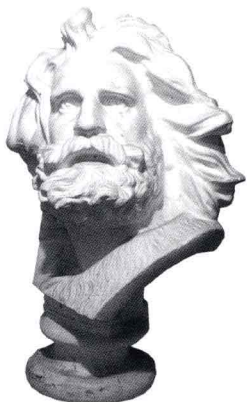
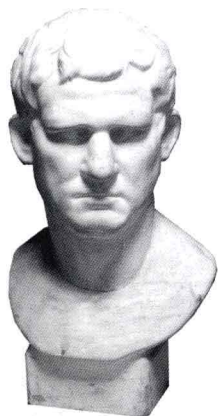
石膏像结构素描表现图示

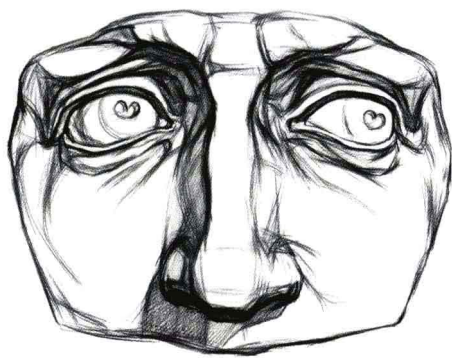
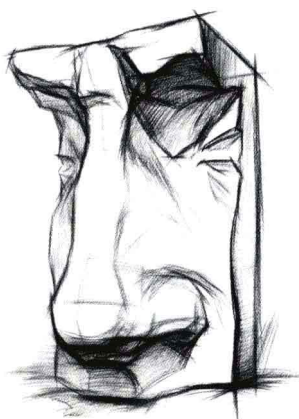
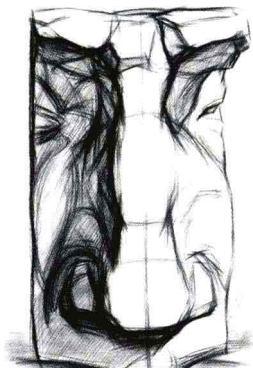
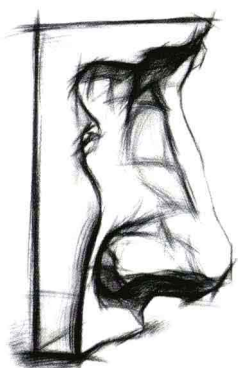
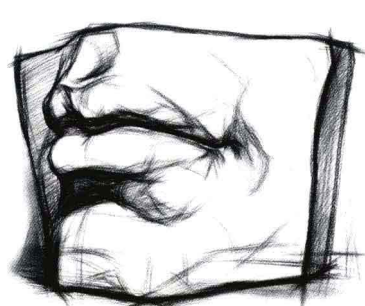
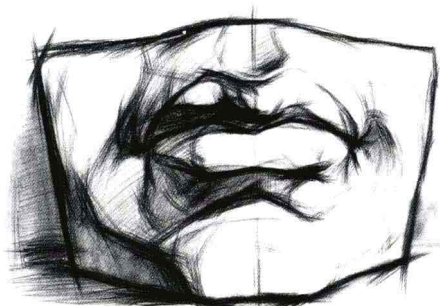
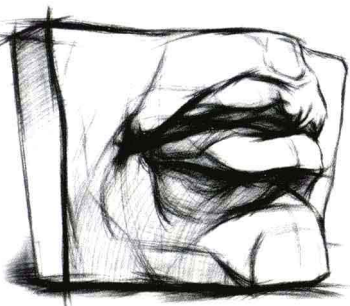
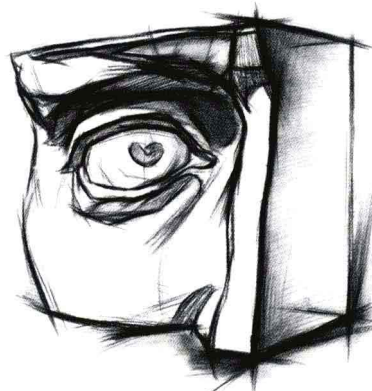
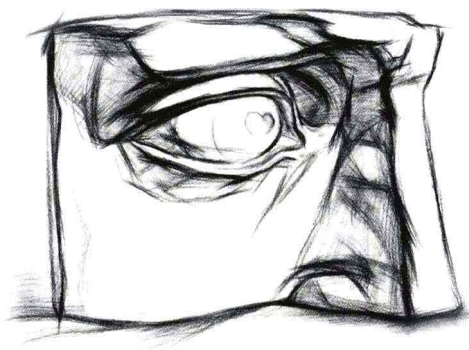
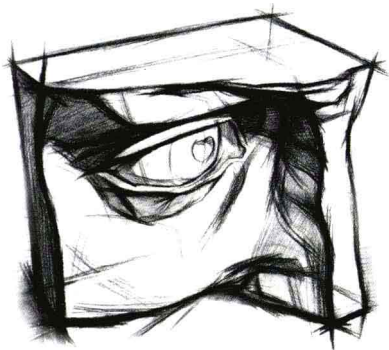
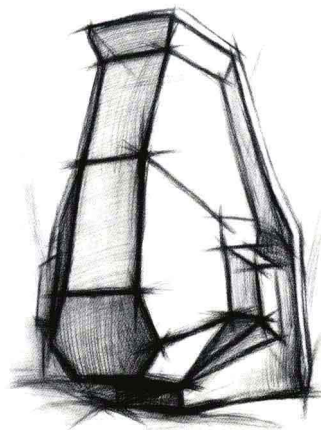
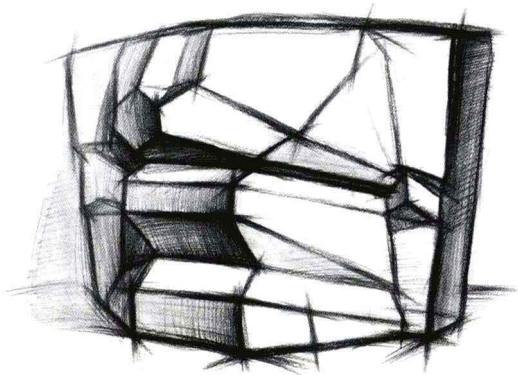
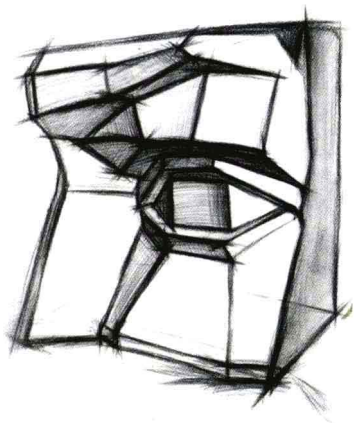
石膏像结构素描表现需要在对头部解剖深入了解的基础上,再对块面进行理性分析。它主要是围绕石膏像的形和体块的归纳、分割组合来展开练习,并略施光影来强化体积关系。结构素描是学习绘画过程中需要掌握的基本技法。初学者在学习结构素描时,要不断进行分析比较、观察,多看一些人体解剖学及透视学书籍,这对掌握结构素描很有

帮助。结构素描以线条为主要表现手段,在排除光影变化因素的条件下,通过对线的明、暗、虚、实、穿插变化的整体把握来塑造立体形态。在深入表现时要学会排除石膏像的琐碎表象,通过对形体的准确归纳,强化出石膏像的大体骨架、骨点和主要肌肉结构,以及大的体块起伏变化。

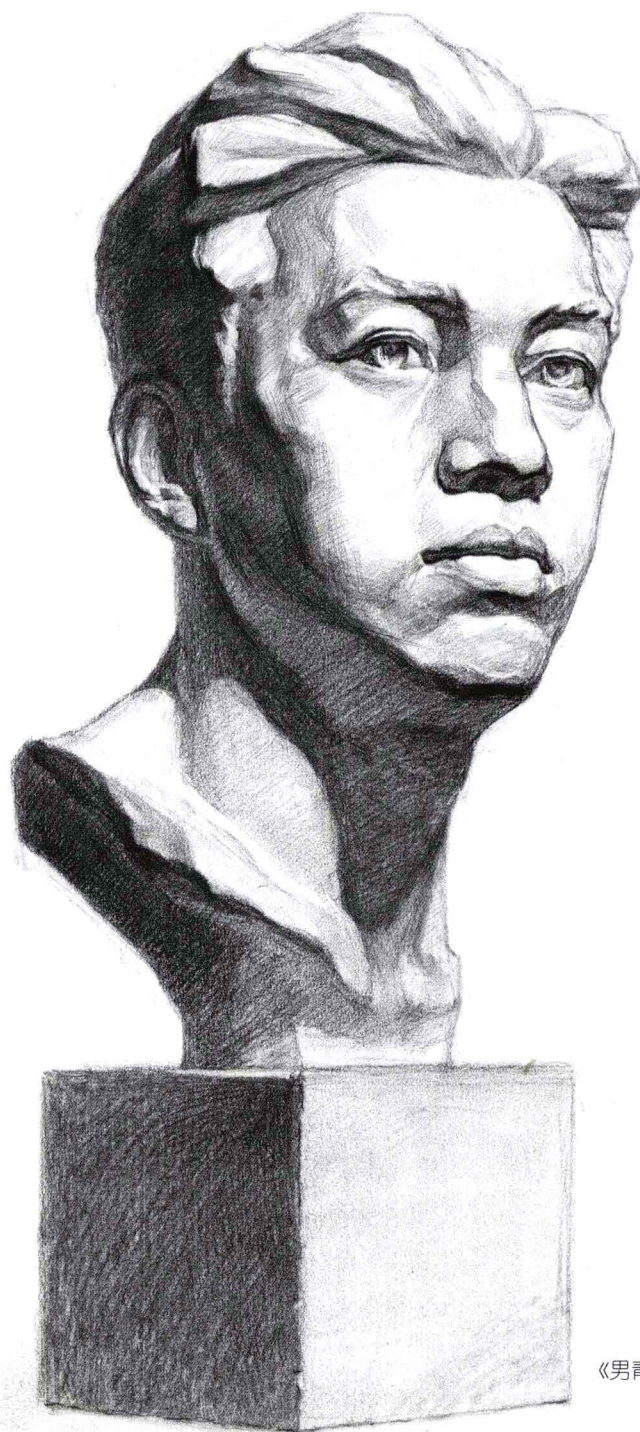
石膏像外轮廓表现图示

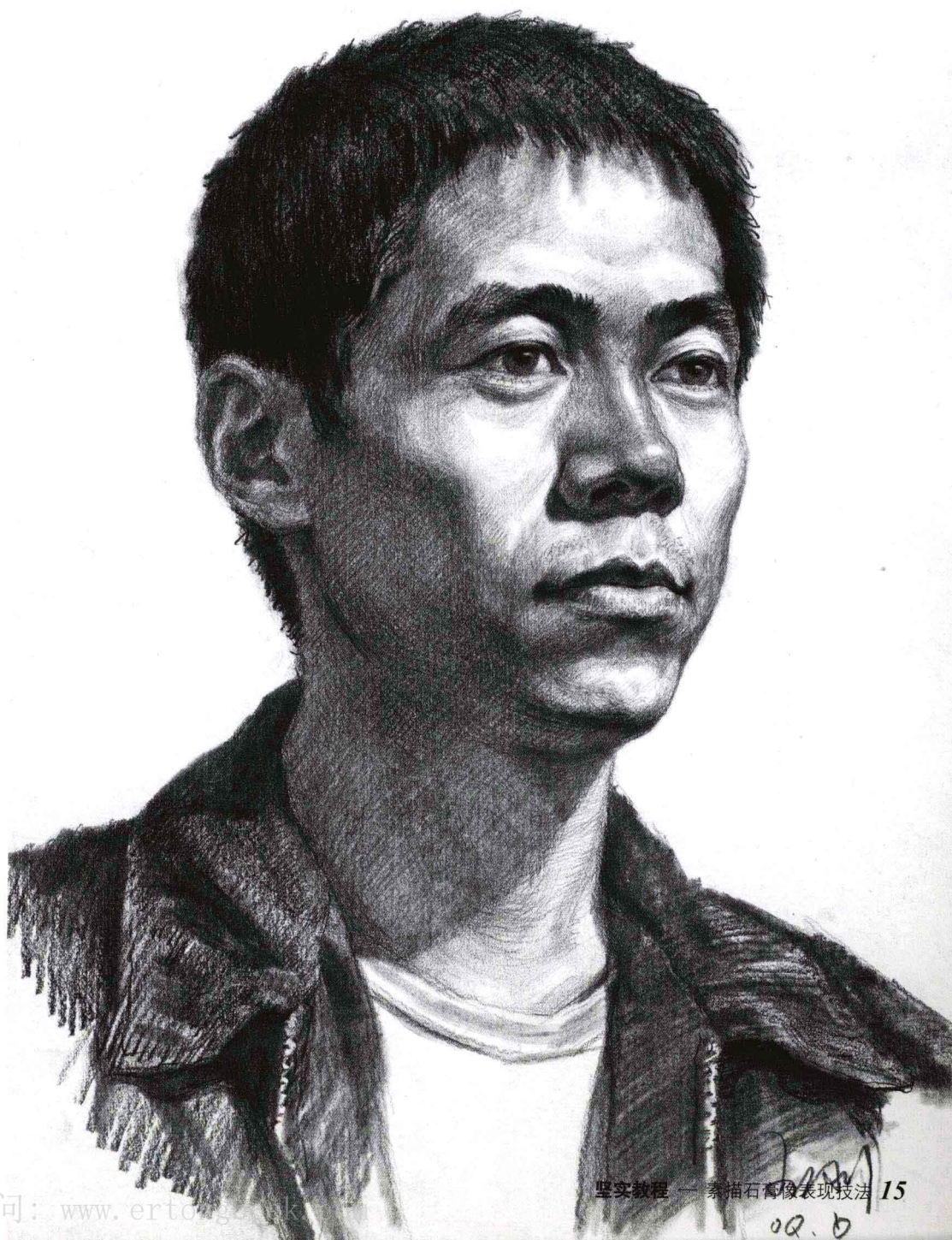
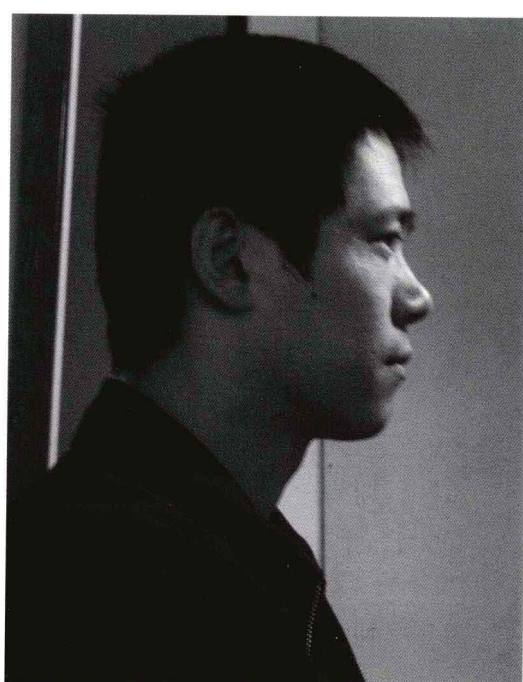
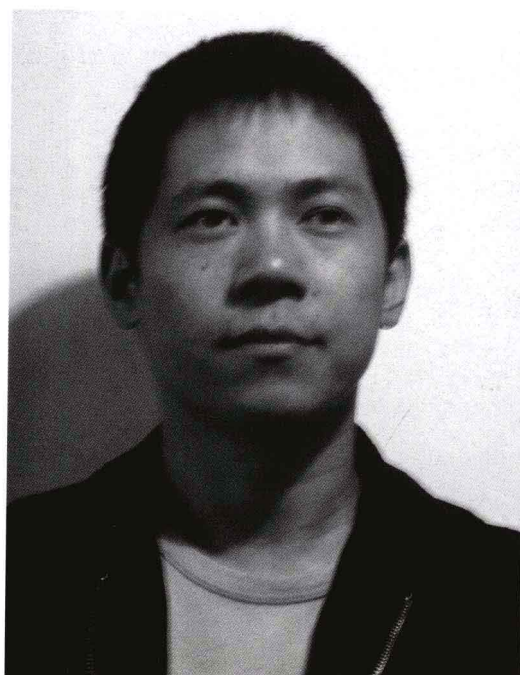
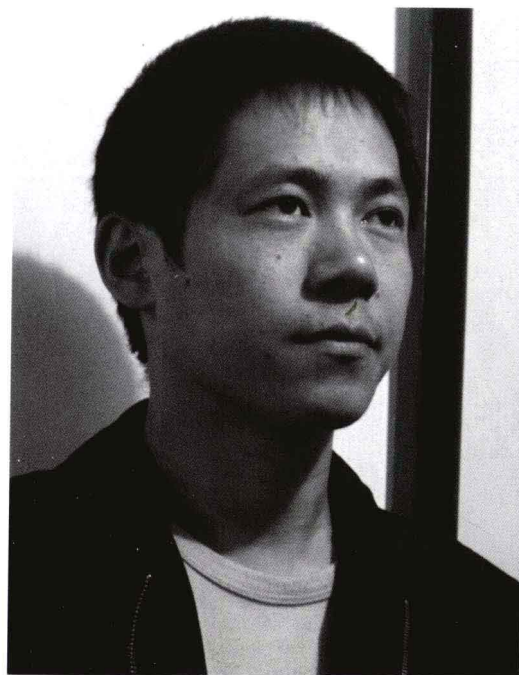

《男青年石膏像》 王刚 绘制

《男青年头像》 王刚 绘制