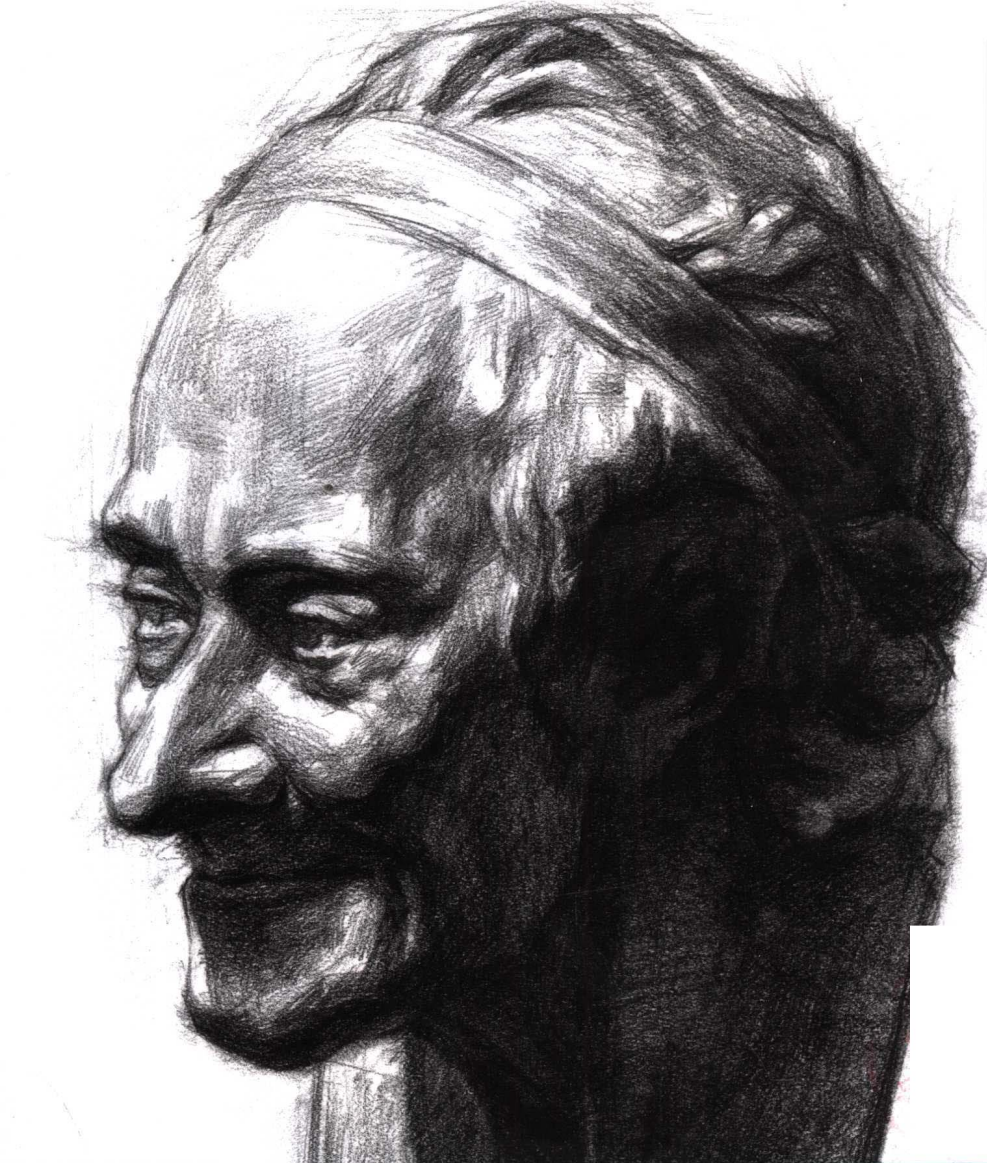

基础素描教室

美术绘画起步·石膏

石膏头像

● 顾致农 翟水良 著

陕西人民美術出版社

美术绘画起步 石膏

几何形体

石膏挂像

石膏头像

美术绘画起步 素描

人物速写

单个静物素描

组合静物素描

真人头像

美术绘画起步 色彩

单个水粉静物

组合水粉静物

编委：翟水良
顾致农
王海平
王福生

策划：任笑笑
责任编辑：韩选红

美术绘画起步·石膏

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

全国新华书店经销

杭州下城教育印刷有限公司印刷

开本：787×1092 1/16

印张：7.5

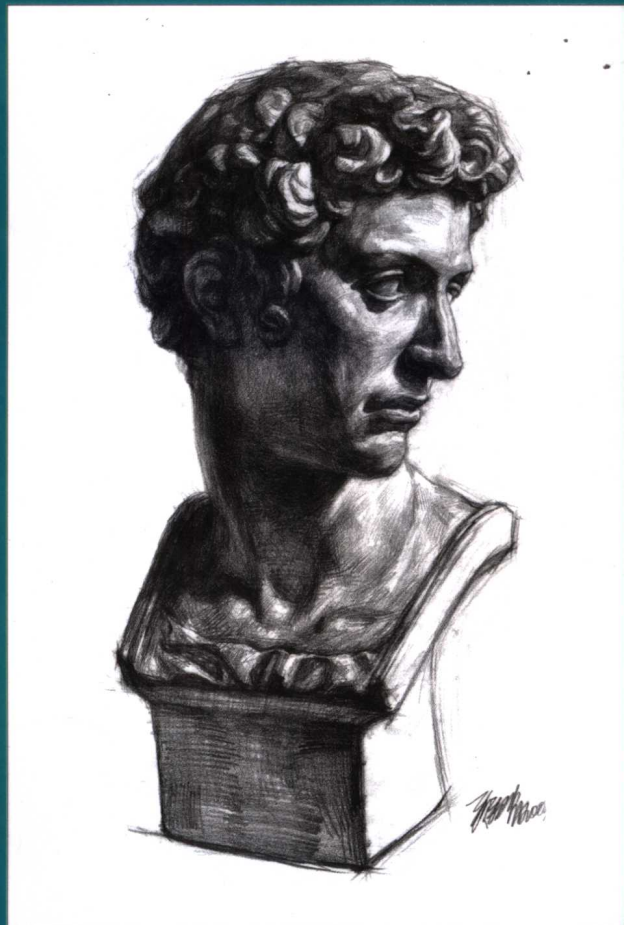
印数：1-8000

2003年5月第一版

2003年5月第一次印刷

ISBN 7-5368-1663-4/J·1315

(共三册)定价：28.50元

石膏头像

图书在版编目(CIP)数据

石膏 / 翟水良、顾致农著 — 西安：陕西人民美术出版社，2003.5

(美术绘画起步)

ISBN 7-5368-1663-4

I 石... II. ①翟...②顾... III. 石膏像—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 022903 号

ISBN 7-5368-1663-4

9 787536 816633 >

本册定价：9.50元

石膏头像

目录

● 顾致农 翟水良 著

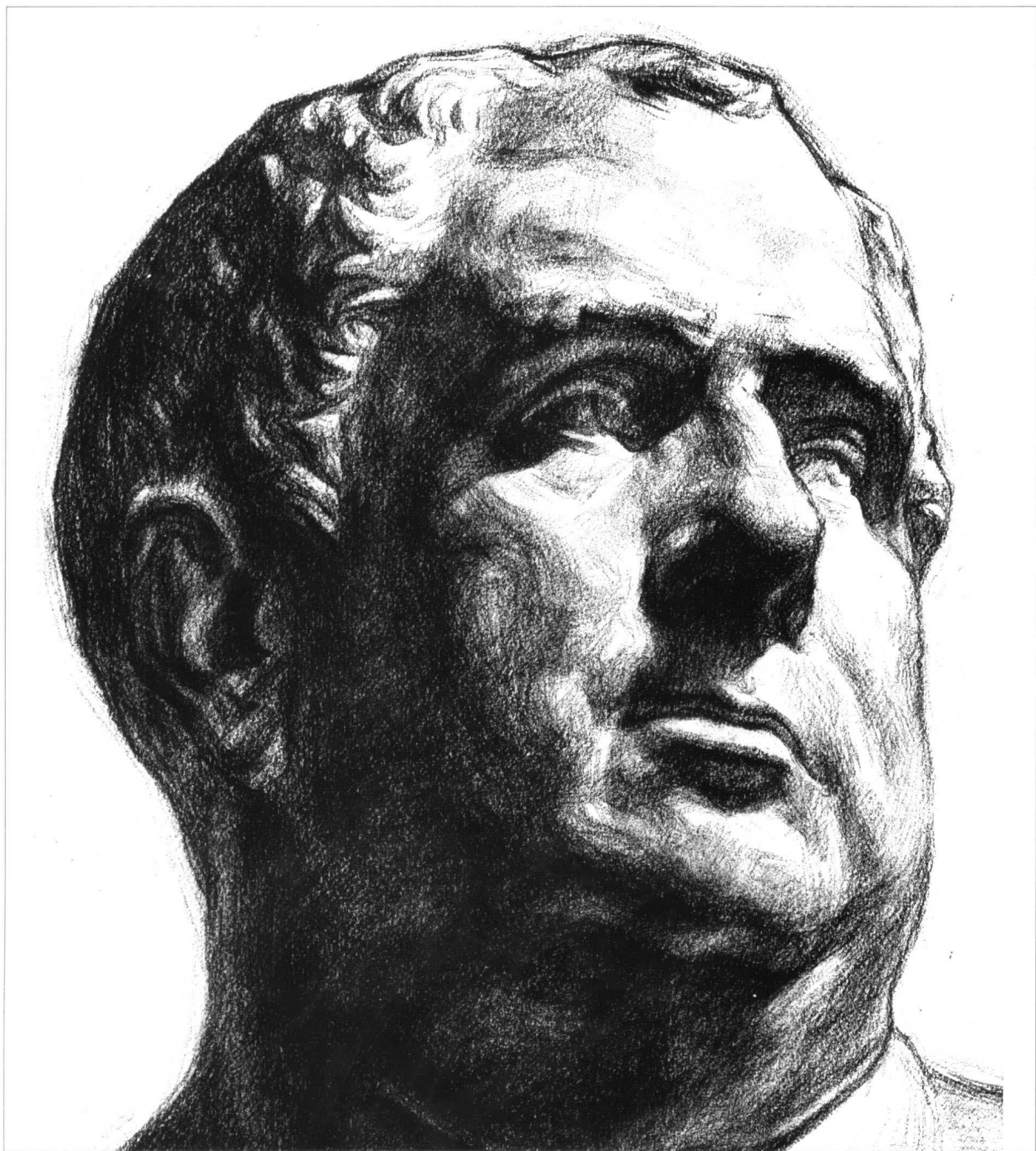
- 学习石膏头像的目的和方法 /2
- 初学者需要注意的几个问题 /3
- 阿戈里巴的画法 /4
- 小卫的画法 /8
- 伏尔泰的画法 /12
- 塞内卡的画法 /16
- 米开朗基罗的画法 /20
- 维纳斯的画法 /22
- 老农的画法 /24
- 鲁迅的画法 /26
- 范画选登 /28

学习石膏头像的目的

素描训练是一个长期而漫长的过程，石膏头像素描是其中的一个重要环节，学习画石膏头像是锻炼绘画者观察能力、思维能力、动手能力，为从事绘画学习和制作打下一个扎实的造型基础。近几年来，全国高等美术院校的招生考试都把素描石膏头像作为一个基础的重点考试项目，因为它能准确地测试考生的造型能力和艺术素质。所以对于想学习绘画或想考美术院校的学生来讲，石膏头像训练是必不可少的。

本书是一门专门针对初学石膏头像的绘画者编辑而成，全书尽可能地把一些理论知识形象化，图例清晰，所举的画例均是常见的，而又必须掌握的画例，对一些常出现的错误给予纠正，相信是一本简洁明了，而又内容丰富的好书。

初学者需要注意的 几个问题

A、不要转移视点

初学者很容易忽略这一点，一幅画面只能有一个视点，而不能有多个视点，要有整体的观念，不要局限于局部，人的眼睛就象一台照相机，只有一个正确的焦点，图片才能清晰，作画也是一样，只有焦点掌握好了，作画才能主体明确，否则很容易产生画面花、乱，形不成一个整体。

B、要有主次分明

一幅石膏像，必须有主次之分，石膏是主体，衬托背景是辅助的物体，不能把要的次画得很完美，而把石膏本身忽略了，在石膏的本身，头是重点，在头部，五官又是重点。

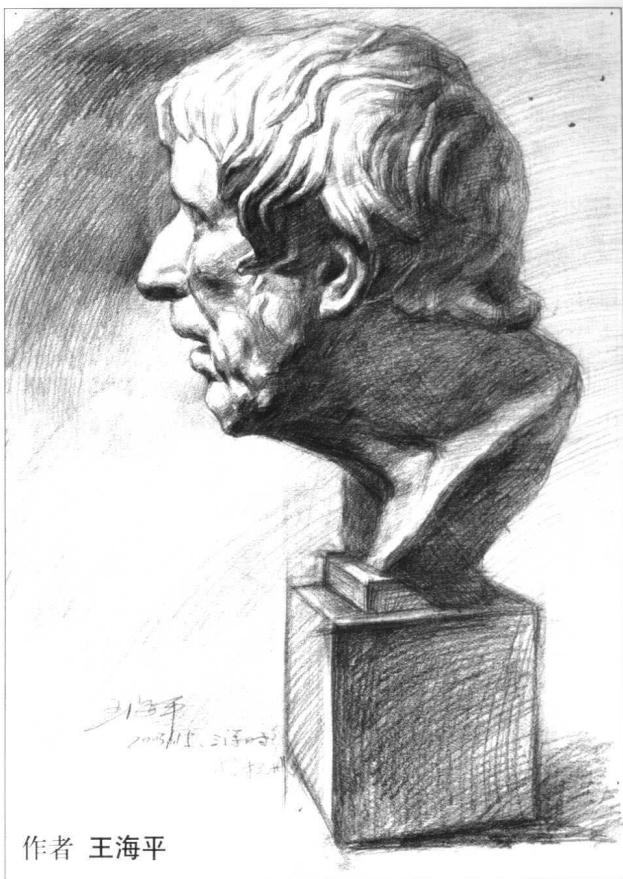
C、简繁有序

一幅完整的画面，有繁的地方，也有简的地方，如果全都是繁，那么整幅画感觉“累”，完整的作品要抓住重点，认真地观察、细致地刻画，而次的地方，要敢于虚，敢于减弱，这样的作品有繁有简，形成韵律美感。

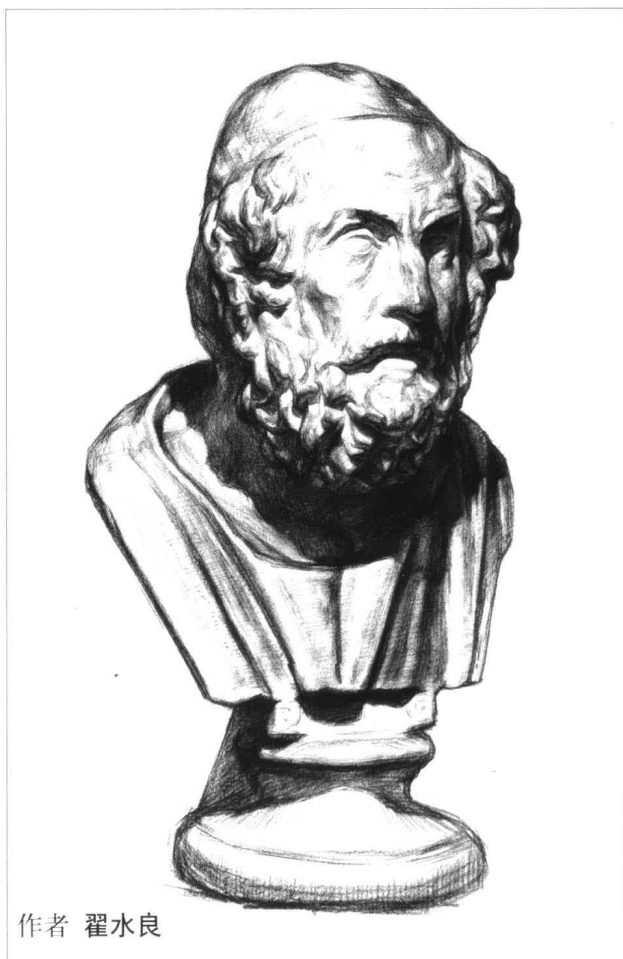
D、不要黑白次序颠倒

石膏素描是单色画，主要是通过黑白调子来表现，因此，研究调子的光影规律，仔细观察，研究石膏的受光和背光，做到黑白明暗分明。

石膏头像是一个相当复杂的形体，如何用正确的线来塑造它的体积感和空间感呢，这是初学者首先面临的问题，一般画石膏像，要正确地了解其结构和透视外，还有如何利用线的软硬粗细、轻重浓淡、虚实刚柔等变化来把石膏像画得生动有趣。

作者 王海平

作者 翟水良

阿戈里巴的画法

阿戈里巴(Agrippa, 约公元前 63—前 12 年)是著名的古代罗马将军和国务活动家。

他虽然出身平民,但精于文韬武略,有卓越的才能和高度的文化修养,因此深得奥古斯都大帝的赏识,成为他军事方面的主要得力助手和参谋。阿戈里巴曾多次挂帅出征,屡立战功,于公元前 21 年和奥古斯都之女尤利亚成婚。阿戈里巴在朝时还特别注意罗马城市的美化,在他设计与指导下,兴建了许多大规模的建筑工程,尤以万神殿的建筑而闻名遐迩。

阿戈里巴这尊雕像是 1792 年在罗马东方的一个古城遗址发掘出土的,是和其它古代艺术品一起被发现的。发现当时,鼻端残破。现在看到的完整鼻端的后世修补上的。

阿戈里巴雕像是用大理石雕刻的,作于公元 1 世纪初,是胸像,头部高为 0.3 米,这时期罗马的肖像雕刻,表现出很强的精神因素,与敏锐的写实的同时,突出了性格描写。这尊雕像堪称罗马雕刻的代表作,它充分表达出了阿戈里巴的智慧和才能、英武的刚毅。宽阔的前额,紧锁的眉头,挺直的鼻梁,特别是深深的凹陷在眉弓下面的眼睛和所造成的阴影,以及充满着强烈运动感的稍微转动的头部和脖子,所有这些,都加强了阿戈里巴的性格特征,充分揭示出了这位意志坚强、足智多谋、精力旺盛的罗马猛将的威严仪容和内心世界,创造出了令人难忘的生动形象。没有胡须,以及很短的发型,是当时流行的式样,这在奥古斯都皇帝及其家族成员的很多肖像上都是如此。

由于阿戈里巴像由于性格刻画突出,雕刻手法含蓄概括,形象真实感人,所以石膏像《阿戈里巴》已成为素描学习的主要写生教材。

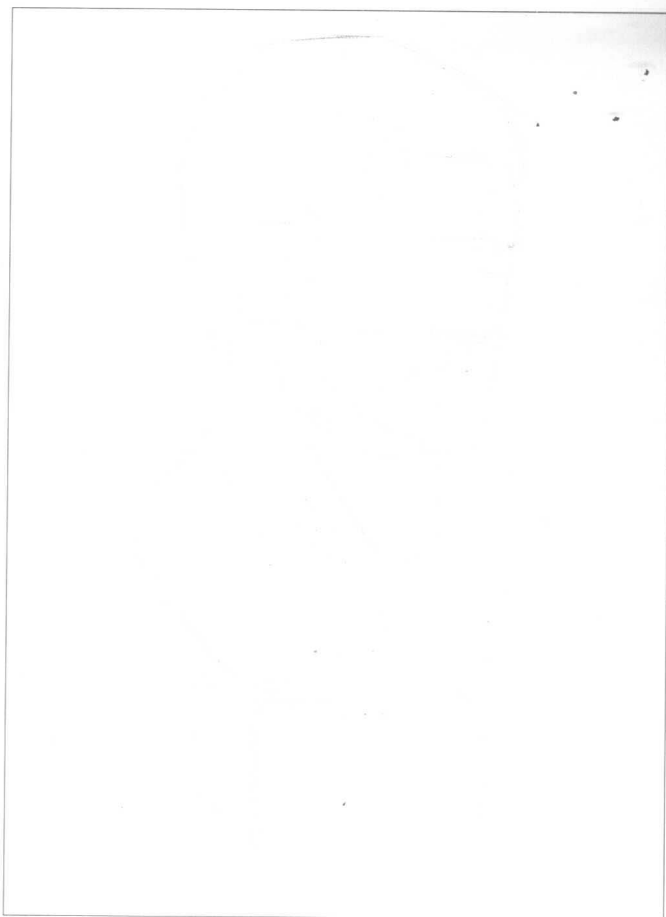
第一步：观察头像

写生之前,不要急于画画,要先观察和感受石膏给你的感觉,了解石膏像形体特征,神态、动势、结构关系和肌理,空间透视等关系,要从各个角度对石膏像有一个全面的分析和了解,通过分析、理解、归纳,概括出一个总的印象和认识,在心目中确定自己要表现的效果。阿戈里巴像威武、英俊。先认真观察分析他的头、颈、胸基座的大体比例关系、透视,然后开始动笔作画。

第二步：构图

构图是一个非常重要的过程，也是画画的起始阶段，有经验者可以目测，画一个石膏像的外轮廓，用短的直线定出最高点和最低点，并找到形体的几个关键点，再用长线简略找出大的基本外形轮廓，找出上下、左右之间的关系，确定基本构图，这时的线要尽量画得轻一些。同时在脑子里把水平线和垂直线确定为坐标线，作为确定和检查内外轮廓时的辅助线，找出石膏像的上下中心点，确定下巴底部位置，将头的基本形画出。

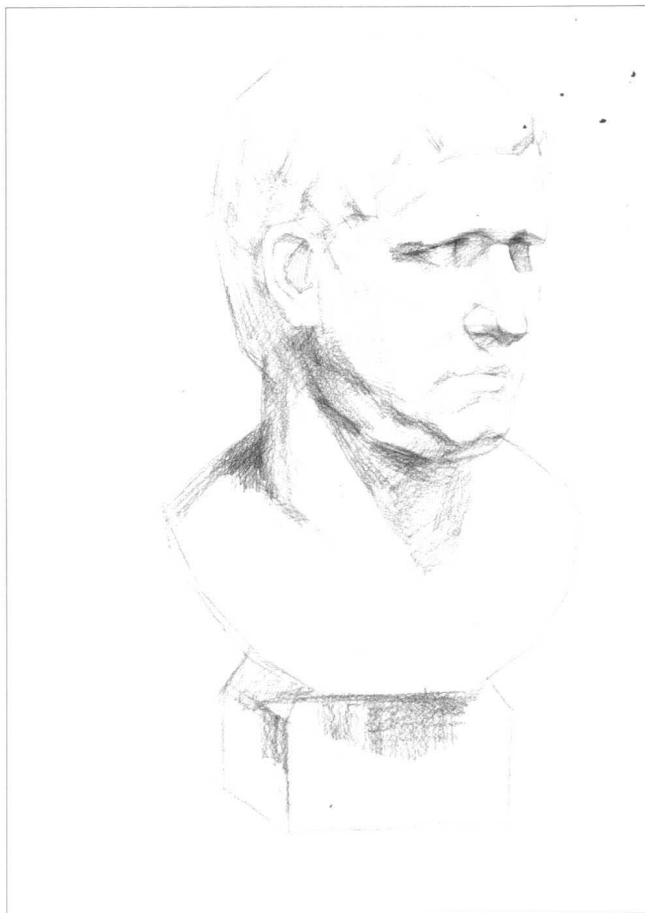
第三步：结构与透视

借助于头部的比例关系和透视规律，确定头部上下的中点，并找出眼和眉的位置，画出石膏的连线，定出五官的位置，找出头、颈、胸、底座的主要形体结构转折，找出明暗交界线和投影的位置，使每个部位的轮廓定好，并且具体化了。此时画线并不要画细节，而要把主要的线找准，按照结构线找准明暗位置，找准内外轮廓线，为下一步画大体明暗打好基础。

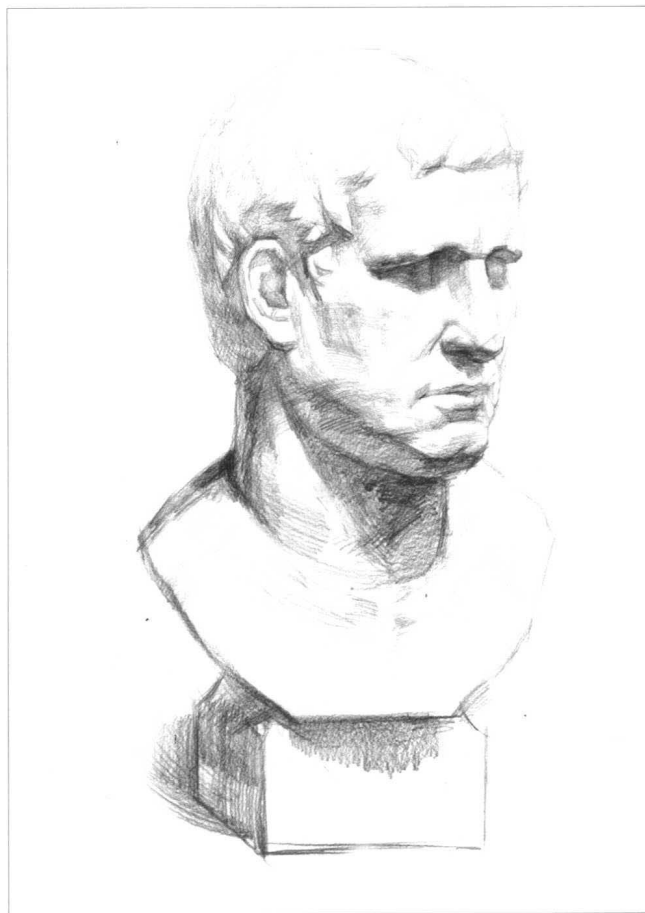
第四步：画大体明暗

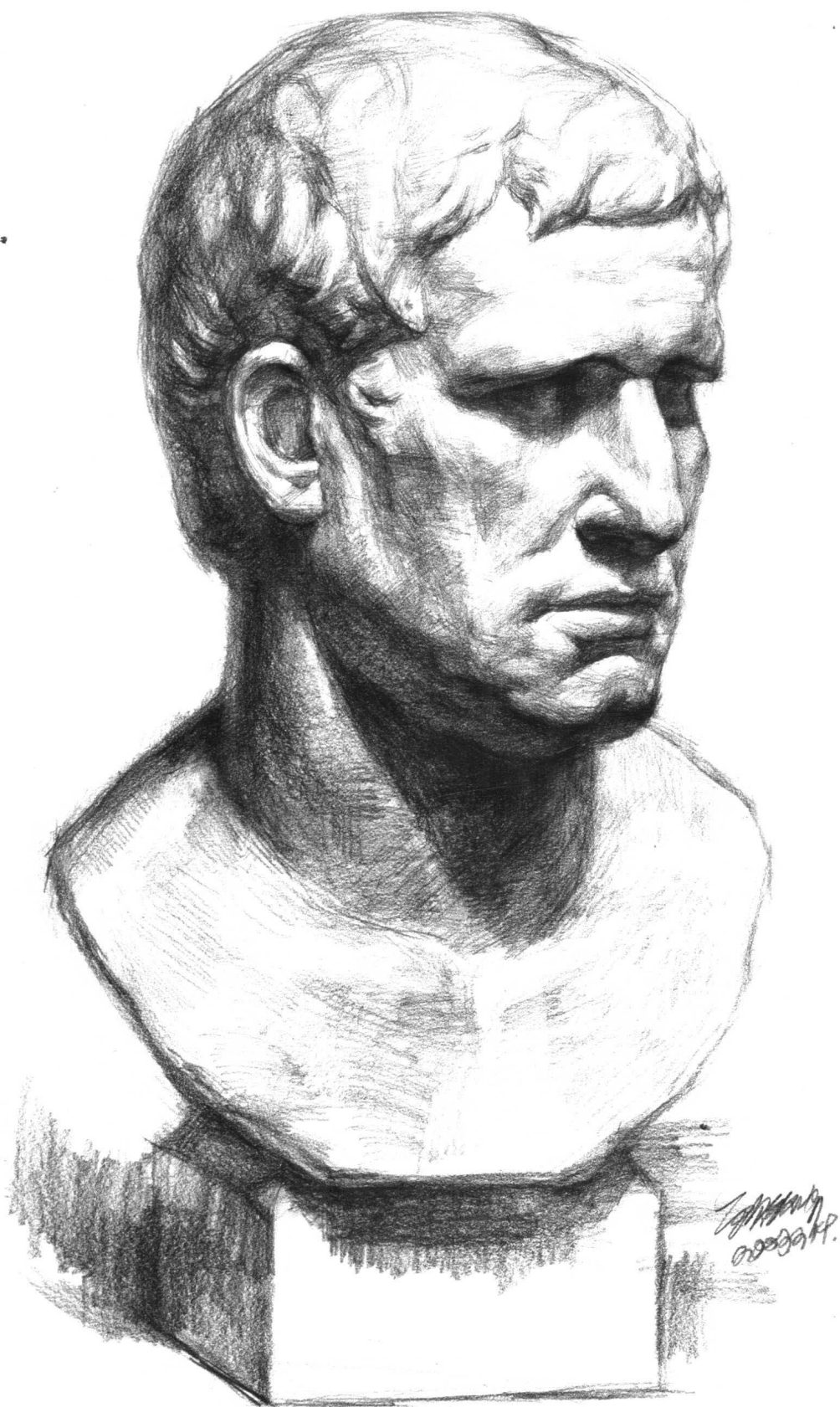
从明暗交界线开始，首先要画暗部色调，初学者要认真划分受光面与背光面的关系，从明暗交界线向整个暗区铺开。处理大体明暗关系是为了进一步确定大的结构关系和体面关系，对空间关系和虚实关系作出初步的表现，当大的明暗关系铺出来之后，石膏头像的立体感才会表现出来，这里要把头发、五官、颈、胸的暗部及投影大体表现出来。这里初学者要注意几点：1、脑子要树立体观察，任何物体都可以概括成六面体。2、要时刻保持画面的黑、白、灰的大体关系。3、只有铺出暗面后，才可以去画灰面和亮面。

第五步：深入刻画

要善于抓住重点细节进行刻画，能把代表石膏像本质的具有代表形象特征的细部细心刻画，并且把各个细节连结成整体，这时作画者不要勤动笔，而要多思考、多观察，分清主次和前后关系，不要刻画细节而忘了整体，画完了之后，石膏像的体积感、空间感、质量感都表现了出来，同时，有的重点还不够到位，还要精细地刻画，该加强的加强，该减弱的减弱。

小卫的画法

大理石雕像《朱利阿诺·美第奇》是意大利文艺复兴时期伟大的雕刻家米开朗琪罗为佛罗伦萨圣罗伦索教堂内美第奇家庙小礼拜堂所创作的，约作于1520年-1534年，像高1.83米。

美第奇家族统治意大利佛罗伦萨长达300余年的一个专制家族。这个家族由经商起家，成为当时欧洲最大的银行家和富豪，13世纪起参与政治。自16世纪始，其族人先后受封为佛罗伦萨公爵、托斯坎尼大公，并有两人当选教皇，在欧洲显赫一时。美第奇家族凭借其雄厚家资大量收集珍贵艺术品、设立图书馆、保护学者和艺术家，意大利文艺复兴时期的许多著名艺术家都受到过这个家族的庇护，使当时的佛罗伦萨成为意大利文艺复兴的摇篮和中心，为欧洲文化艺术的发展做出了积极的贡献。

《朱利阿诺·美第奇》俗称《小卫》，是被广泛采用的优秀素描教材。其秀美的造型、低垂的头与颈胸之间的扭动，构成了人物生动的姿态。面部比例匀称而优雅，平静的双眼掩饰不住内心的空虚与忧郁。《小卫》微妙的神情及自然卷曲的头发都是习作中的难点所在。

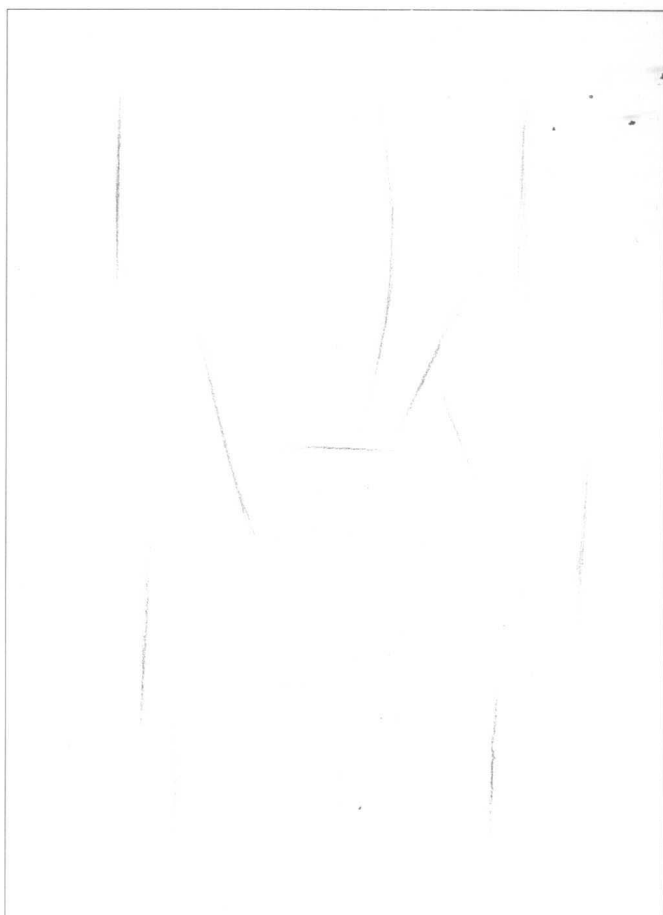
1. 观察头像

构图，用单色定稿。观察：注意观察对象的特征，默记在心，寻找作画的最佳角度，同时设想对象在画纸中所占空间，不要随随便便把石膏头像画在正中央。

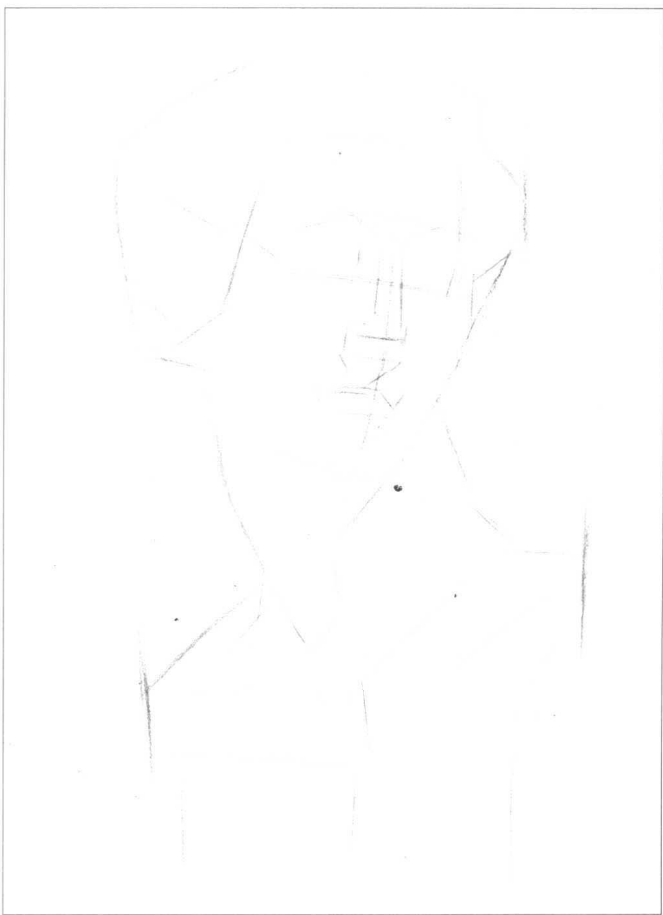

第二步：恰当安排好石膏像的大体位置，以垂直线和水平线为标准，找出头像的最上方一点和最下端的一点，并确定这两点之间的中点，上下两点是石膏像的全高，中点与上下两点构成进一步勾画石膏像各部比例的“尺子”。勾画出头部的大的外形，将头与颈部及基座的大的比例确定下来。

这个步骤要强调用直线打轮廓，将复杂的外轮廓归纳为直线构成的大的几何形。因为小卫头像的额部是向前倾的，一定要将代表头部大动势的斜线角度画准。

第三步：从头部画起，分出面部的基本关系——“三停、五眼”，同时要把卷曲而复杂的头发分成几大组做概括处理。

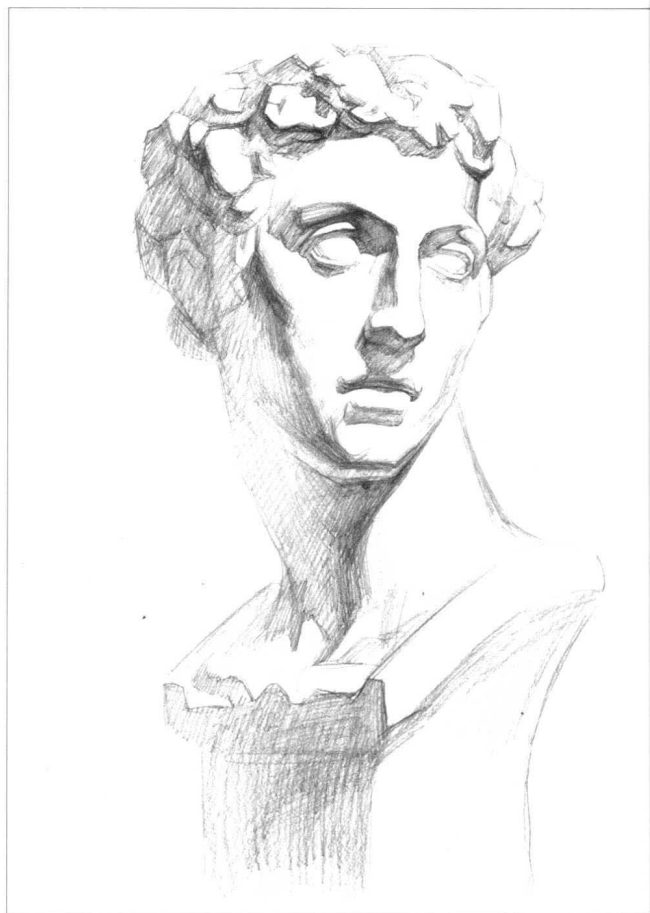
第四步：画准形体的转折，结构的榫接关系。找出体现石膏像“纵深度”的比例，以及形体转折的关键部位明暗交界线，此时应着重形体大的转折面和明暗交界线与投影的位置。

然后将所有暗面均匀地涂一遍调子，但要区分主次关系，注意涂得不要过重，以便下面更深入地刻画。

第五步：从最“黑”石膏像素描关系中最强的点画起，暗部要与主要的灰面一起画，使整体更加统一。

当其它各部分均已画完后，要根据突出点与它们的关系，从整体的角度将全画仔细检查一遍，将关系未画准的部分调整改正，最后刻画完成。

2003.11.17.
194708.

伏尔泰的画法

伏尔泰生于1694年，他是18世纪法国最杰出的思想家、文学家、史学家、哲学家。他的思想深受牛顿、洛克等著名科学人物的影响，是当时法国百科全书派的代表人物，也是法国启蒙运动的倡导者。

他曾用讽刺诗抨击封建专制制度，也因此坐过牢。他于1726年至1729年旅居英国。40年代受到当时宫廷的重视，被当选为法国科学院院士。伏尔泰著作非常丰富，最著名的有《老实人》、《哲学词典》等。他对天主教抱激烈的反对态度。1778年病逝于巴黎。

《伏尔泰》塑像为当时法国著名雕塑家乌东的作品，这幅作品创作于1787年。当时的法国社会处在伟大历史变革时期，以伏尔泰等一批学者为代表的百科全书派，深深影响着法国的文化艺术发展。他们提倡社会改革，提倡尊重科学，对人性的作用充满信心。

乌东对这一时期的学者投入极大创作热情，并且花了大量力气创作了一大批优秀的雕塑作品，伏尔泰大理石雕像就产生于这一时期。伏尔泰石膏头像是从《伏尔泰》大理石塑像翻制而成。

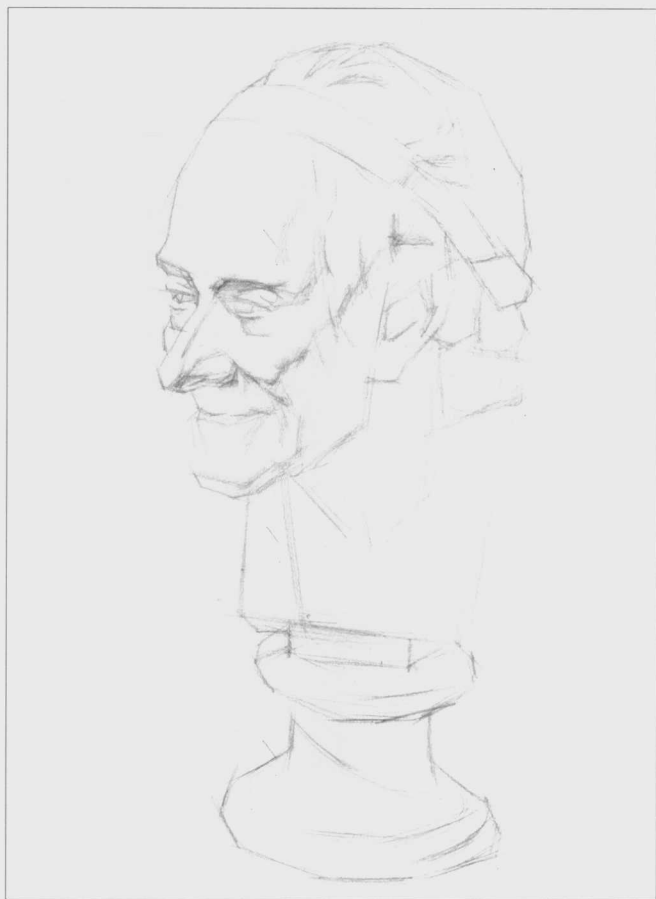
观察：选择好的角度，先仔细观察伏尔泰石膏像的特征，作画者距离石膏像不少于两米为佳，视点应在画面的中央，与画板成直角，寻找出作画的兴奋点，做到心中有数。

第一步: 注意上下左右的空距, 左右相对平衡, 整个石膏像面积应不小于画面面积的二分之一, 先确定整个石膏头像的长宽比例, 然后确定下巴线和眉弓线、胸切线, 最后定鼻底线和发际线。这一步基本区分了头、颈、胸、基座的大体比例关系。

第二步: 用辅助线(垂直线, 水平线、轴线)更详细地区分头部五官, 头发的局部关系, 以五官为中心, 具体画出头、颈、胸、座等部分的轮廓。

第三步: 从五官开始, 画出明暗交界线和投影线, 用较统一的笔调画出大体色调, 并注意色调浓淡的变化, 画出大体明暗, 不要过分强调细成节, 造成一个大的体面关系, 使画面具有立体感和空间感。大的明暗交界线要稍加强调。

第四步: 再次加深暗部, 带出靠近明暗交界线旁亮部的中间色, 深入塑造暗部, 分块面区分色调的变化, 此时特别要注意形体的结构和在此基础上形成的明暗关系, 明暗的施加要特别注意调整形体, 使之更准确, 同时注意明暗的变化, 不能太单调, 注意整体不能太琐碎。

在整体明暗关系处理适当后, 通过分析、理解、刻画局部使画面生动, 同时要注意整体调整, 让画面更完整统一。

