

新编

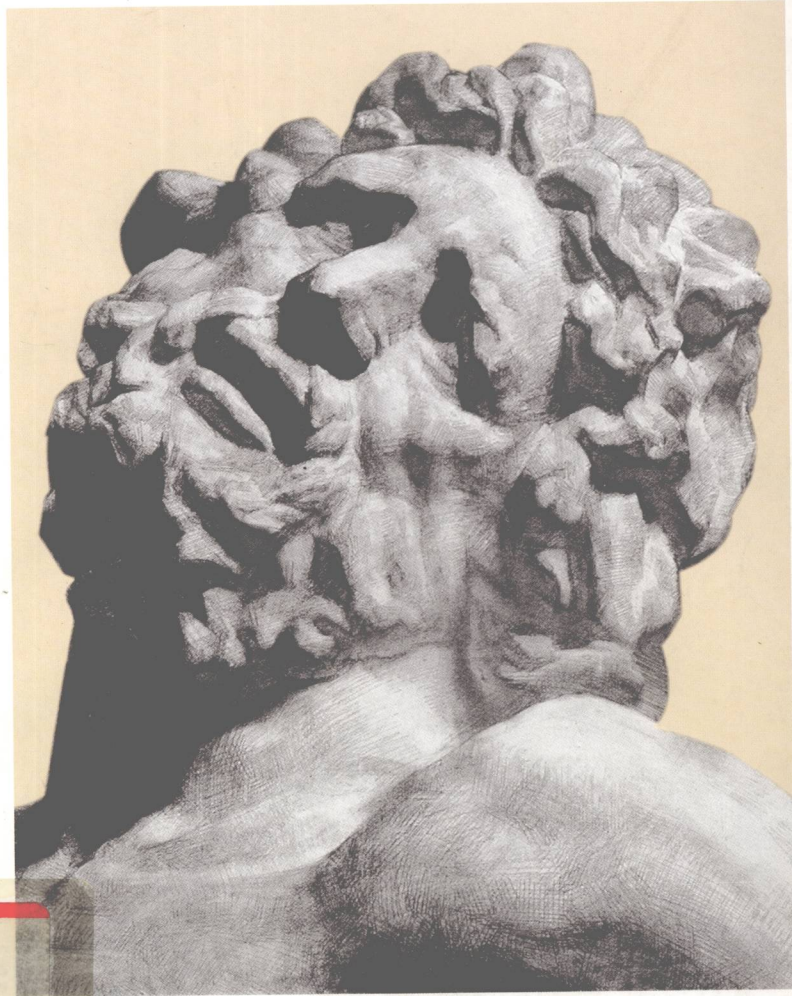
素描 2

石膏像

美术基础教程

编著 朱 颖 刘 双

SH 上海画报出版社

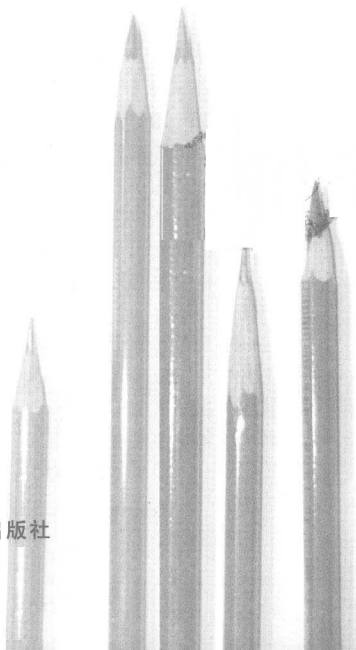
214
0501
Z

新编美术基础教程

素描石膏像

朱颖 刘双 编著

上海画报出版社

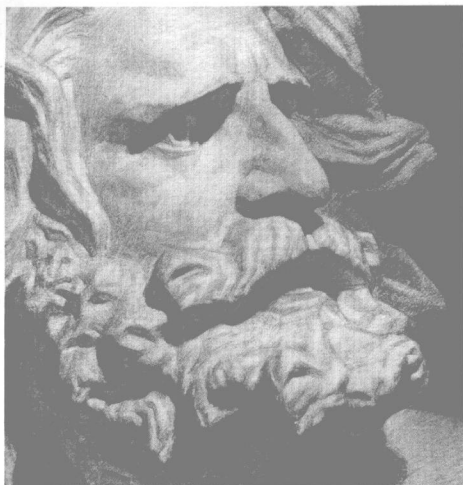

封面《拉奥孔》（局部）

刘双作

封二《朱理》（局部）

朱颖作

马塞(局部) 刘双作

目 录

序.....	1
第一章 石膏像写生概述.....	2
第二章 石膏像写生的基本步骤.....	11
第三章 石膏挂像的写生方法.....	19
第四章 石膏座像的写生方法.....	35
第五章 石膏胸像的写生方法.....	51
第六章 作品欣赏.....	58
后记	63

序

一九九四年九月起,根据《全国学校艺术教育总体规划》精神编写的上海市业余艺术教育教材《美术技法丛书》由上海画报出版社陆续出版。十多年来,这套教材培养和造就了一大批美术人才,成为许许多多热爱艺术的青少年朋友的美术启蒙书,取得了良好的社会效益。

十多年过去了,艺术教育事业在不断地发展,艺术教育教材也在不断地更新。用今天的眼光来看,《美术技法丛书》还有许多可以完善和丰富的地方。为适应新形势下艺术教育的需要,本着对广大读者负责的态度,在继承旧版丛书许多长处的基础上,我们决定出版这套《新编美术基础教程》。

《新编美术基础教程》与旧版《美术技法丛书》的不同之处主要有以下几个方面:

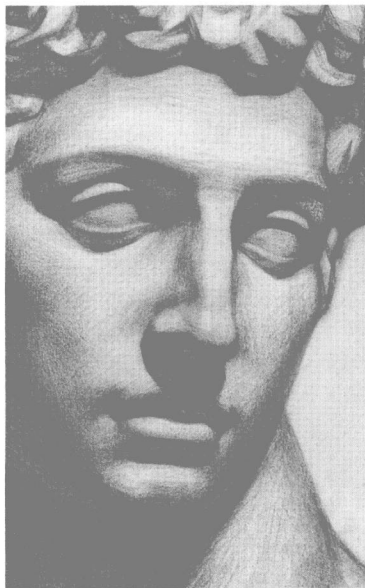
首先,《新编美术基础教程》更加强调对整套教程的总体安排,在每一个系列的编写过程中,要求作者更加注重系列写作中的整体性和连贯性,减少前后交替重复,使整个系列成为“一本书”。同时,适当增加和拓宽了绘画表现的层次和难度,使教程的针对面更加广泛,不仅可供初次学习美术的青少年入门使用,也可以给参加各级艺术类考试的考生自学,还可以作为美术专业在校学生的绘画基础参考书。

其次,将旧版《美术技法丛书》中的1-4册素描压缩为三册,分别改为《静物写生》《石膏像写生》和《人像写生》。压缩后的教程主题鲜明,内容丰富而集中,使读者对素描的学习更具条理性,更加符合艺术教学的规律。

再次,《新编美术基础教程》将大大充实和增加对色彩写生方面的内容编排,对写生色彩原理、静物写生、风景写生、人物写生以及不同画种、不同内容、不同表现形式和表现技法等都将以分册形式作详尽的阐述和示范。

美术教材的编写是一件很难的工作,一不小心就会将规律性的知识概念化,从而扼杀学生的艺术个性和创造性;另一方面,艺术的多样性又使得艺术教学的方法多种多样,很难用一套书涵盖所有。《新编美术基础教程》也会存在各种缺点。我们的愿望是:尽可能地在原有基础上把教材编写得更好,多给我们的读者一点帮助。

编者

朱里(局部) 朱颖 作

画石膏的好处，我看现在无争论的必要，光想画人体的人，一定会收到相反的效果，德拉克罗瓦虽然已成了名家，他每天早上，在绘画工作前，还要画石膏。

——约干松

第一章 石膏像写生概述

一. 石膏像写生的必要性

传统意义上的素描是指在二维平面上用单色塑造对象，它是一切造型艺术的基础。任何造型艺术门类的学习者和工作者都需要有坚实的素描基础。

石膏像写生在学习素描的过程中有着其它教学手段所不可替代的优点，在西方艺术教学的历史上，很早就开始了用石膏像来进行素描基础训练。

首先，石膏像是静止的，稳定不变的。学习者可以根据自己的情况，不受时间限制地去分析和研究对象。对于刚接触素描不久的初学者来说，石膏像写生是一种非常理想的训练手段。

其次，石膏像色泽单一，质感单纯，在绘画过程中能够使学习者不受色彩和复杂质感的干扰，集中精力对写生对象的结构、形体、特征等主要造型因素进行研究。

再次，我们现在所画的大多数石膏像，都是来自各个时期的艺术巨匠们的经典之作。这些石膏像造型严谨，形象生动，特征鲜明，为学习者提供了极佳的学习平台。通过对这些石膏像的写生，可以使学习者得到很好的艺术熏陶与启迪，提高自身的艺术修养。

虽然石膏像写生只是素描学习、训练中的一部分，但我们可以通过画石膏像来帮助初学者提高造型能力，并为今后素描人像的学习打下基础。

亚历山大(局部) 刘双作

二. 石膏像写生的观察方法

观察不是简单的“看”，它是人们对客观事物的认知过程。在石膏像写生中，掌握正确的观察方法是必不可少的，其中包括对石膏像形体结构的观察和对石膏像明暗光影的观察等各方面的观察。良好的观察方法可以帮助我们更容易地画好石膏像。

塞内卡(局部) 刘双作

1. 理解的观察

用理解的眼光来观察石膏像，这一点对于画好石膏像来讲是非常重要的。我们不能简单地凭感觉去描摹对象的轮廓与光影，就是所谓的“照葫芦画瓢”。例如，在画石膏像的轮廓阶段，了解人物的内部构造、不同情况下透视变化的规律、重心变化的规律、动势变化的规律，可以帮助我们更快、更准确地塑造出对象大的形体结构。在石膏像的明暗刻画阶段，了解一定的光影变化规律可以帮助我们更好地表现出对象的形体特征。在石膏像的深入调整阶段，对所画石膏像背景知识的了解，有助于我们表达出石膏像内在的精神面貌。

2. 整体的观察

整体的观察是相对局部的观察而言的，一般人类眼睛的视域范围有60度左右，其中真正能够看得清楚的范围更是极其有限。正因为如此，大部分初学者在观察写生对象时，总是非常习惯于从局部出发，一开始就被某些动人的局部（眼睛、鼻子、嘴等）所吸引。这是一种普遍现象。所谓整体观察就是对所画的对象进行全方位的观察与感觉，使整组物体处在同一时间的观察范围之内，而不能孤立地盯着某个局部。例如，当我们在画石膏像的大体轮廓阶段，要特别注意将石膏像各个局部的形体结构联系起来一起观察。在石膏像的明暗刻画阶段，局部明暗关系的处理要服从于整张画面上大的明暗关系。整体的观察与分析，是作画者在石膏像写生中自始至终需要保持的最根本的观察方法之一，也是保证画面整体感的前提。

3. 比较的观察

从某种意义上来说，比较的观察与整体的观察是相互联系、不可分割的。石膏像各部分之间存在着各种关系，如：各个形体局部的比例关系、透视关系、虚实关系、疏密关系、主次关系、明暗的强弱关系等。处理好这些关系是画好石膏像素描的决定因素。在观察对象时，我们要学会用眼睛将这些关系联系起来互相比较，以找出它们之间的差别。在石膏像素描中，绝对的准确是不存在的，我们只有通过不断比较来协调画面上各部分之间的关系，使其看起来更接近我们所刻画的对象。

三. 石膏像写生的塑造方法

石膏像写生的塑造方法有很多种,其中包括用线条的方法来塑造,用块面的方法来塑造,用线面结合的方法来塑造等。但无论我们用哪种塑造方法,最终都是为了更好地表达对象的形体结构。

1. 用线条的方法来塑造

完全通过线条的粗细、深浅、虚实、穿插等变化关系,将石膏像形体的基本特征以及石膏像内在的结构组合表达出来。一般又称为“结构画法”。这种塑造方法可以帮助初学者省下铺明暗、磨铅笔的时间,从而能够更加集中精力去研究对象内在的形体结构,了解各部分结构之间相互穿插与组装,也就是我们在素描学习中所要掌握的一些最重要、最本质的东西。欧洲绘画大师如毕加索、安格尔的许多素描就都运用了这种塑造方法。但是初学者如果运用得不好,就会使画面看上去显得过于简单。

2. 用块面的方式来塑造

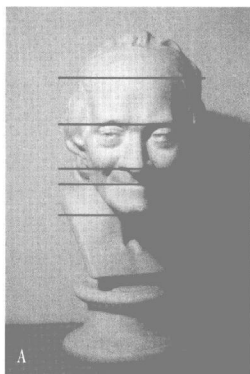
结合“三大面”、“五大调”等明暗光影知识,通过不同形状、不同大小、不同明度的块面来塑造石膏像,也就是我们通常所说的“明暗画法”。用这种塑造方法来画石膏像,从时间上讲,它需要比一般塑造方法更多的时间来完成写生作品,但在效果方面,如果我们运用得当,就可以在对象基本形准确无误的情况下,将对象塑造得非常细腻深入,给人以逼真的画面效果。

3. 用线面结合的方式来塑造

这种塑造方法是我们平时在石膏像写生中运用得最为普遍的塑造方法,它既有用线来塑造对象时的简练效果,同时又保留了用块面来塑造对象时的细腻与深入。我们还可以根据具体写生对象的需要以及画面效果的需要来决定到底是用线多一点或是用面多一些,从而使我们的绘画语言变得更加丰富与生动。

四. 透视知识在石膏像写生中的运用

基础的透视原理,《新编美术基础教程·素描静物》已有叙述,本节主要介绍透视原理在石膏像写生中的运用。完全通过目测来画准石膏像的形体,掌握透视学理论对于石膏像写生来说至关重要,不同的视点位置会造成石膏像形体透视发生不同的变化。

A 正面平视:

大部分透视线几乎水平,线与线之间也几乎平行。

B 正面仰视:

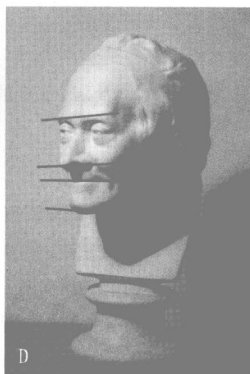
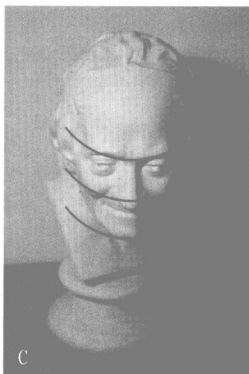
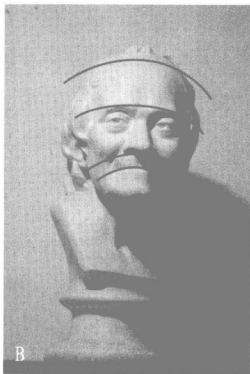
大部分透视线为上弧线,线与线之间也几乎平行。

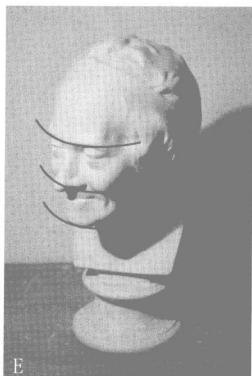
C 正面俯视:

大部分透视线为下弧线,线与线之间也几乎平行。

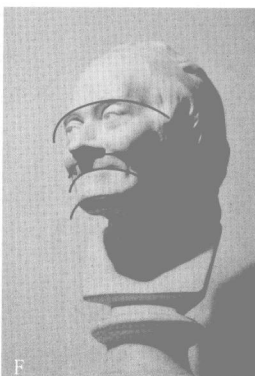
D 侧面平视:

大部分透视线向灭点汇聚,同时随着石膏像的动势会相应发生一些变化。

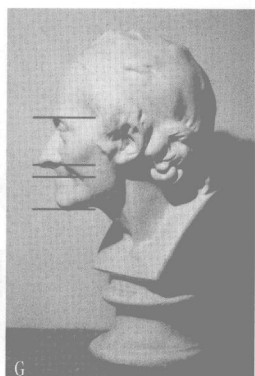

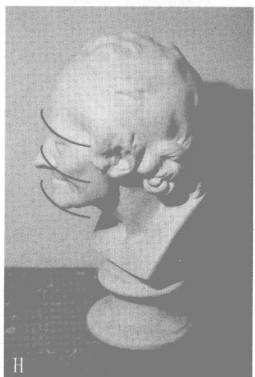
E 半侧面俯视：大部分透视线为下弧线且向灭点汇聚。
纵向透视线向地点汇聚。

F 半侧面仰视：大部分透视线呈上弧线且向灭点汇聚，
纵向透视线向天点汇聚。

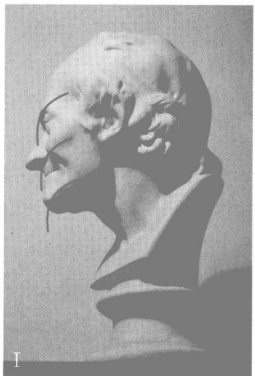

G 侧面平视：侧面透视变化较小，大部分透视线几乎
水平，线与线之间也几乎平行。

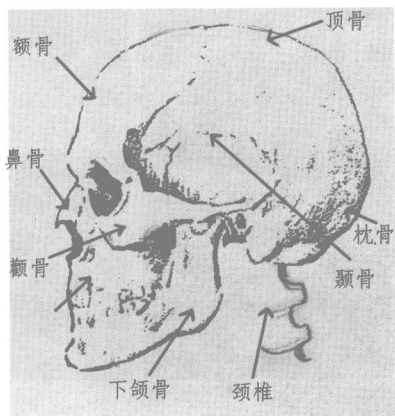
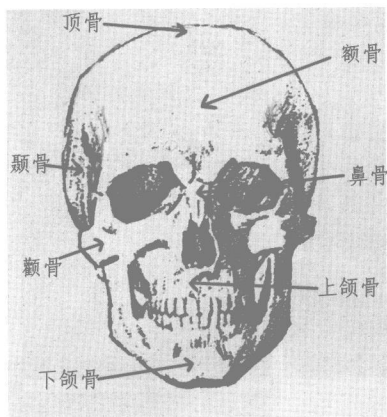

H 侧面俯视：大部分透视线为下弧线且几乎水平，纵
向透视线向地点汇聚。

I 侧面仰视：大部分透视线为上弧线且几乎水平，纵
向透视线向天点汇聚。

由于透视线会随着石膏像的动势改变相应地发生一些变化，因此我们也要注意石膏像动势变化的角度对透视线产生的影响。

五. 解剖知识在石膏像写生中的运用

掌握一定的解剖知识，可以帮助我们了解石膏像的内在结构，从而更准确地画好石膏像，这就需要了解人头部的骨骼与肌肉关系。

人的头骨就像一个由六个不同朝向的面构成的立方体。头部的骨架，除说话时下颌会动，其它部分都是固定的。

1. 骨骼：

人的头部共有22块骨头，其中直接影响外形的共有12块。

顶骨两块：头顶左右两块互相连接，呈隆起状，有骨点一对。前面与额骨相连，后面与枕骨相连，左右与颞骨相连。

额骨一块：位于头前部上端，有额丘和眉弓两对骨点隆起，上面与顶骨相连，左右与颞骨相连，下面分别与鼻骨和颧骨相连。

颞骨两块：头部左右两侧各一块，俗称“太阳穴”的部位。上与顶骨相连，前与额骨、颧骨相连，后与枕骨相交。在颞骨和额骨的连接处，有一条明显的骨沟，俗称“颞线”。“颞线”的位置在石膏像的造型上很重要，它是头上部正面与侧面的转折线。另外，左右颞骨的下侧近耳朵后面有一对隆起，俗称“乳突”。同时，“乳突”又是胸锁乳突肌的起点。

鼻骨两块：左右两块相连。上与额骨相连，下与上颌骨相交，左右与颧骨相接，鼻骨与额骨连接处有两点隆起为“眉弓”，与鼻软骨连接处隆起的两点为鼻梁。鼻骨与上颌骨之间形成的一个凹孔俗称“梨状孔”，也是鼻软骨的所在处。鼻骨与颧骨、颧骨之间形成的两个凹孔，称为“眼眶”。也是眼球的所在处。

颧骨两块：分布为左右两侧各一块，上与额骨相连，下与上颌骨相连，前与鼻骨相交，后与颞骨相接。画颧骨时，一要注意左右两点对称的骨点隆起，二要注意由前至后的、左右两侧对称的长条凸骨，又称“颧弓”。颧弓在脸部造型上意义重大：正面看，它是脸颊向内收的转折点；侧面看，它是颧骨亮面与暗面的分界线。

上颌骨一块：呈半圆柱状的一块，与鼻骨、颧骨相连。上颌骨也是长牙齿的地方。

下颌骨一块：两侧上端通过活动关节与颧骨、颞骨相连。下颌骨的前侧下端有一对明显的骨点，称为“颌结节”。下颌骨的后侧下端有一对突骨，称为“下颌角”。一般情况下，下颌骨的角度越大，人的下半部脸形就越长、越尖；下颌骨的角度越小，人的下半部脸形就越宽、越方。

枕骨一块：人后脑的一整块，呈弧形，与顶骨、颞骨相连，有左右一对骨点隆起，称为“枕外结节”。

颈椎：人的脊椎很长，其中分为颈椎、胸椎、腰椎，它是由许多骨关节连接而成的。颈椎共有七节，上面与头颅相连，下面（从第七节颈椎以后）与胸椎相连。画男性时还要注意喉结的位置。

2. 肌肉:

人的头部肌肉虽然比较薄，对外形没有决定性的影响。但对人物的面部表情却起着重要的作用：

额骨上的肌肉称为**额肌**

两侧颞骨上的肌肉称之为**颞肌**

两侧颧骨上的肌肉称之为**颧肌**

在鼻骨上的肌肉称为**鼻肌**

眼轮匝肌、**口轮匝肌**分别分布在眼睛与嘴的周围。

咀嚼肌从颧弓骨的下面伸出，直到下颌骨的下方边缘。

颈部肌肉主要须掌握两对：

一是**胸锁乳突肌**：它们从耳下乳突至颈窝处的锁骨附近，呈带状斜对生长。它在一定程度上控制着头部的运动。胸锁乳突肌是一对表情肌，对颈部外形影响很大。画英雄人物、正面人物时胸锁乳突肌都较发达。例如我们熟悉的布鲁特斯石膏像，身为将军和军事家，他的胸锁乳突肌就很发达。

二是**斜方肌**：它们从颈椎后上方、枕骨连接处开始生长，一直延伸到肩胛骨和胸椎的连接处。斜方肌从正面看与锁骨、胸锁乳突肌呈三角形。从侧面看则很好地体现了脖子与肩膀之间的厚度。

画出一百幅类似的头像
——这是收集，只有理解了需
要如何去画这些头像——这才
是学习。

——契斯恰柯夫

刘元 作

第二章 石膏像写生的基本步骤

掌握正确的作画步骤是成功完成石膏像素描的基本保证。对于初学者来说，在石膏像写生过程中，都不可避免地需要经过构图、基本形的塑造、铺大体明暗、深入刻画、画面调整这五大环节。每个环节都有其明确的任务与要求，且每个环节都存在着不可分割的连贯性与衔接性。所以我们在画石膏像的过程中应努力完成每个环节的任务与要求，为下一个环节作好铺垫。

一. 构图

首先，石膏像在画面中的位置应注意适合人们上紧下松、左右均衡的视觉习惯：不能太上，太上的话画面下半部就显得空了；不能太下，太下的话画面就会有下沉感；不能太左，不能太右，那样画面会失去重心；也不要太居中，太居中会使画面显得过于死板。

其次，石膏像在画面中的大小比例应做到恰如其分：不要将物体画得太大，太大显得满，没有空间感，视觉上比较压抑；也不要将物体画得太小，太小显得空，花了很多时间在背景上，突出不了主体。

另外，在一般情况下我们应考虑适当将石膏像面朝的那个方向空得多一点，使画面看上去更有空间感。

正确的构图

构图位置太偏下

构图位置太偏右

构图太小

构图太大

二. 基本形的塑造

刚开始打轮廓时，宜用4B以上的高B铅笔来进行，笔芯削得略长一些，画得轻一点。这样不仅有助于作画过程中的修改，而且更有利于以后的深入。

首先，当我们在打轮廓时要根据自己预先设想的构图在画面上定出对象总的长度（一般可以通过目测来完成），然后依据对象长与宽之间的比例来决定其总的宽度（可以借助一定的工具来帮助测量，如较长的铅笔或油画笔等），再用长直线轻轻地画出石膏像的外轮廓。此时，石膏像上所有的圆形物体和带弧线的不规则形体，应全部用长直线将它们概括地画成易于测量长宽的方形、矩形等简单的几何形体。

当外轮廓确定以后，依据我们平时所学到的解剖、透视、动势等基础知识并结合具体写生对象的形体特征，测定出石膏像上大的区域之间的比例关系并画出其位置（如头部、颈部、颈部与胸部的连接处、底座等区域之间的比例关系与位置）。

接下来就是更加局部的形体塑造：在石膏像头部区域，依据正确的比例关系定出其眼、鼻、耳、嘴、头发、胡须等大的区域位置以及造型结构；在颈部区域，画出胸锁乳突肌、颈窝、喉结等具体位置；如果是石膏胸像，当然还应注意锁骨、肩胛骨的位置与基本形。多测量、多比较以及多让自己站起来远看一下自己的画面，会对我们画准石膏像的基本形有所帮助。

在确保石膏像大的基本形准确的情况下，进一步深入细化对象的五官、头发、胡须等局部的形体与结构，在遇到对象头发、胡须、衣褶等较为复杂、繁琐的情况下时，我们可以根据这些形体的具体特征人为地将它们先划分为几个区域，然后再耐心地将其逐个刻画出来。与此同时，我们要时刻注意石膏像上局部的结构特征必须服从于整体结构特征。

总而言之，在基本形塑造的过程中应始终按照由大至小、由外向里、从整体到局部再从局部回到整体等原则来进行，尽可能多地使用长直线来将整个石膏像的基本形刻画完整。

三. 铺大体明暗

大体明暗是指画面上大的黑、白、灰关系。铺大体明暗的阶段也是作画者理解与表现体面结构关系的阶段。在确保整个石膏像基本形较为准确的前提下，首先找出石膏像上主要明暗交界线与投影线的位置所在，用高B铅笔快速、大胆地将石膏像上所有的暗部与投影区域一起铺掉。基本方法是平涂，线条不要过分杂乱，在必要情况