

国美格调

New Benchmark of Sketch

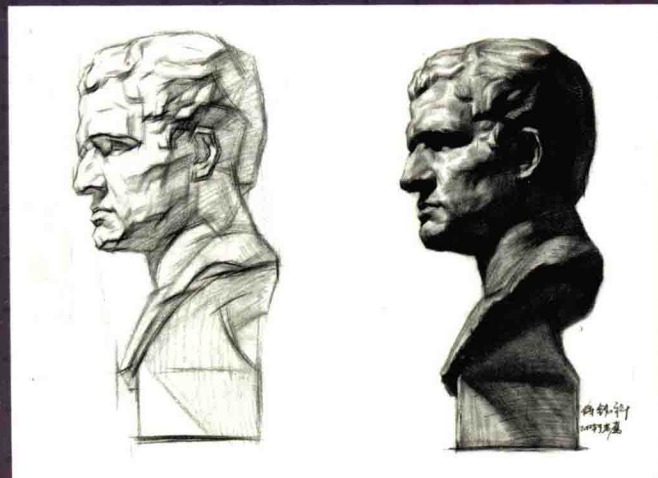
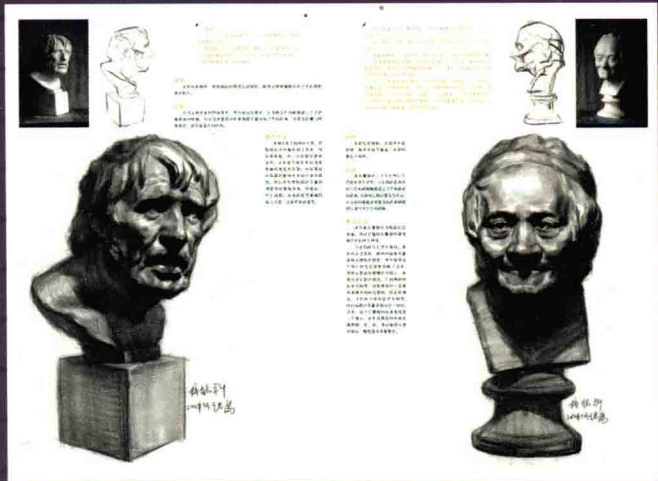
素描石膏像 新标杆

应伟明 主编 张文龙 编著

长江出版传媒 湖北美术出版社

我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。

—— 凯尔希纳

目 录

- 01 / 一、深入刻画与空间处理
- 03 / 二、大师雕像欣赏
- 04 / 三、常用石膏像表现
- 10 / 四、步骤解析
- 18 / 五、范画欣赏

张文龙，浙江宁波人。毕业于浙江工商大学，长期从事美术高考考前基础培训。出版过十余本素描教材，如《权威讲堂之张文龙素描头像》《面面俱到之张文龙素描头像篇》《谁是赢家素描篇》《国美视界考前素描教学档案》等。现担任杭州老鹰画室主力素描教师。

责任编辑 / 吴 开
封面设计 / 龚 黎
技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏像新标杆 / 张文龙编著 .

—武汉：湖北美术出版社，2013.7

(国美格调)

ISBN 978-7-5394-6323-0

I . ①素…

II . ①张…

III . ①石膏像—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 157761 号

国美格调 · 素描石膏像新标杆 © 张文龙 编著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话：(027)87679520(发行)87679519(编辑)

传 真：(027)87679523

邮政编码：430070

制 版：武汉浩艺设计制版工作室

印 刷：武汉邮科印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/8

印 张：6

印 数：5000册

版 次：2013年8月第1版

2013年8月第1次印刷

定 价：34.00元

石膏像写生对形准的要求非常高，应该说形准是评价一张石膏像考卷的前提。构图是可以控制的，但形准问题却要复杂得多，它包括了形体结构的比例、动态、透视等问题。

一般来说，考试内容都是常用的一些石膏像，大家都非常熟悉，而且石膏像又是静止的，所以评卷老师很容易看出石膏像作业的形准与不准。

评价形准往往是针对一张完成的画，其实从一开始就注意的话，大形错误还是能避免的。

起大形阶段尽量画好石膏外形的上下、左右位置，然后是额头、颈、肩、胸、底座的大比例，接下去是石膏像的动态。这不是基础，是一张画形准的前提，因为画到后期才发现大比例、动态错误的话，就很难改了。

这里有一个问题，就是所有的人都知道形准（动态、比例）的重要性，很多老师都叫学生专门练打形。这是教学方法之一，但随之而来的问题是，学生会打大形后就不会深入了，也就是说学生控制了动态、大比例和外形，却忽视了内形。举个例子，老师把学生的形改正确了，但结果出来的作业却是错误的，这就是学生对内形的掌握不充分的缘故。经过一段时间的打形练习，学生应该马上进入五官的刻画，抓形和上明暗。随着深入，往往会发现更多的问题，因为内形的形准往往是和外形紧密相连的。一张素描作业的过程都是在改形的；控制大形、动态、透视只是一个前提，整体的形体正确才是一张画最终追求的结果。

从整体出发是素描造型的基础之一。一般人训练眼睛去观察事物时，总是习惯从局部出发，这是一种普遍现象。如初学石膏像的人，往往一开始会被某些局部所吸引，而只塑造局部，出现只见树木不见森林的现象。

美术高考3小时的限制，对那些有些复杂的石膏像写生，不通过归纳和概括的话，时间是一个问题，散和碎也是一个问题。所以必须建立起比较的观察方法，根据对象的整体特征，分析它的体块和大的动态，包括它们相互间的距离，几何形状的转折，结构线的穿插所产生的变化。要看大局，抓主要的，削弱细节，概括对象，要始终跟着整体去展开。

一、深入刻画与空间处理

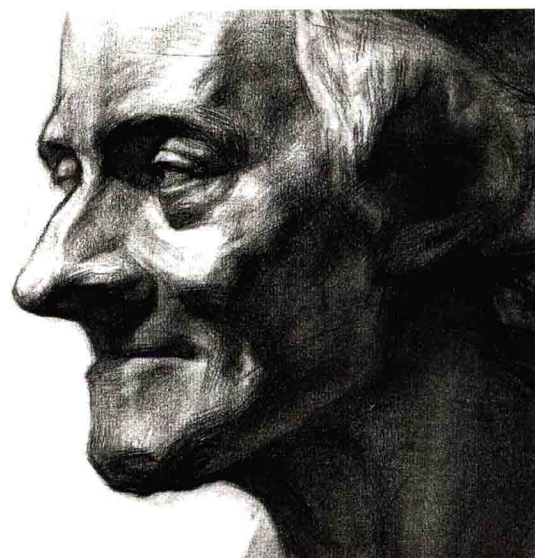
深入阶段是进一步地刻画对象的形体结构，更具体地表现对象的形象和精神特征。但是深入阶段同样要求从整体出发，分清主次，找出画面的最重要部分，重点刻画，对一些次要的部分进行归纳，层次上进行弱化处理。

深入刻画是考试的一项重要内容，这阶段是整张画的过程中最费时间的一个步骤，深入的好坏往往就能反映一个考生造型能力的强弱，这是一个重要的环节。但在这个环节有些考生往往会出现这样的问题：面面俱到，不会归纳处理，不懂得处理空间关系。

在深入刻画和空间的表现上，明暗交界线就显得尤为重要。明暗交界线不是一根简单的线，它可以表现形体结构的准确性和暗部的丰富性，它自身的浓淡粗细变化以及它与暗部那些调子的过渡，以及与灰调的衔接，都会对形体产生影响。所以深入的过程中围绕明暗交界线去展开，就不会出现碎、散的毛病。

同时五官的塑造在石膏像的写生过程中很重要，一般情况下，五官都是主要的塑造对象，这一过程始终不能忽视。

整体观察的一般规律：1. 明暗交界线处连贯。控制明暗的大关系。2. 细节归纳。3. 在统一中求变化，在变化中控制整体。

把握好明暗交界线的变化与节奏，将对整幅作品的画面控制起到很重要的作用。

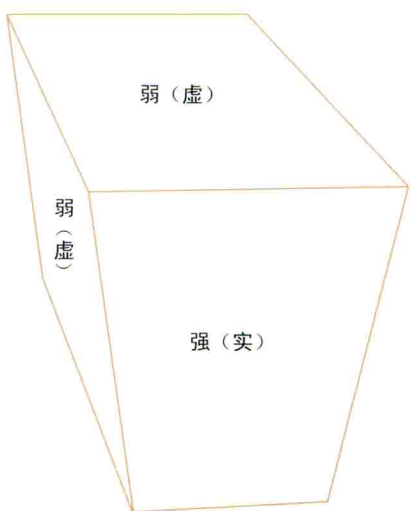

五官是石膏像重点刻画部位。

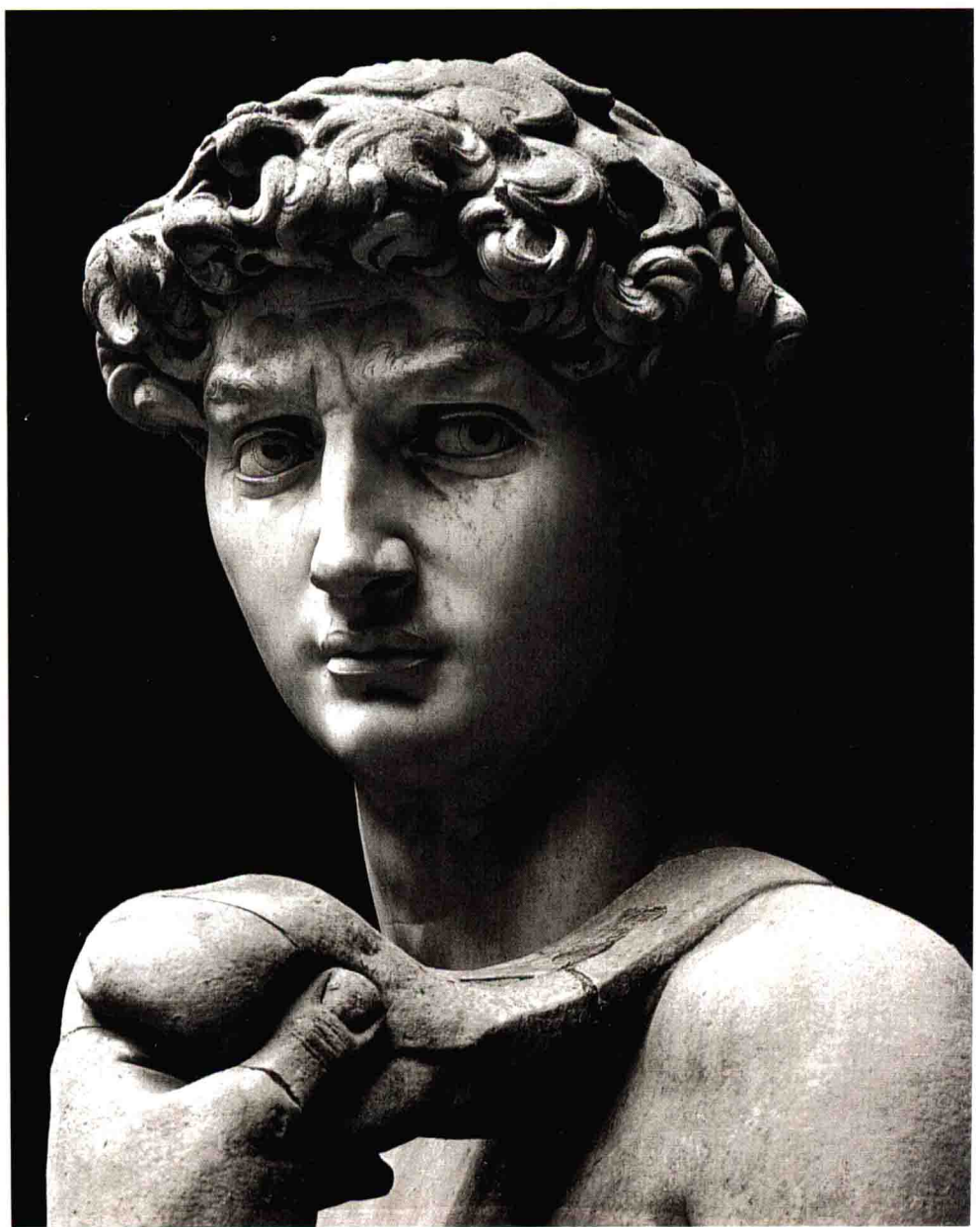
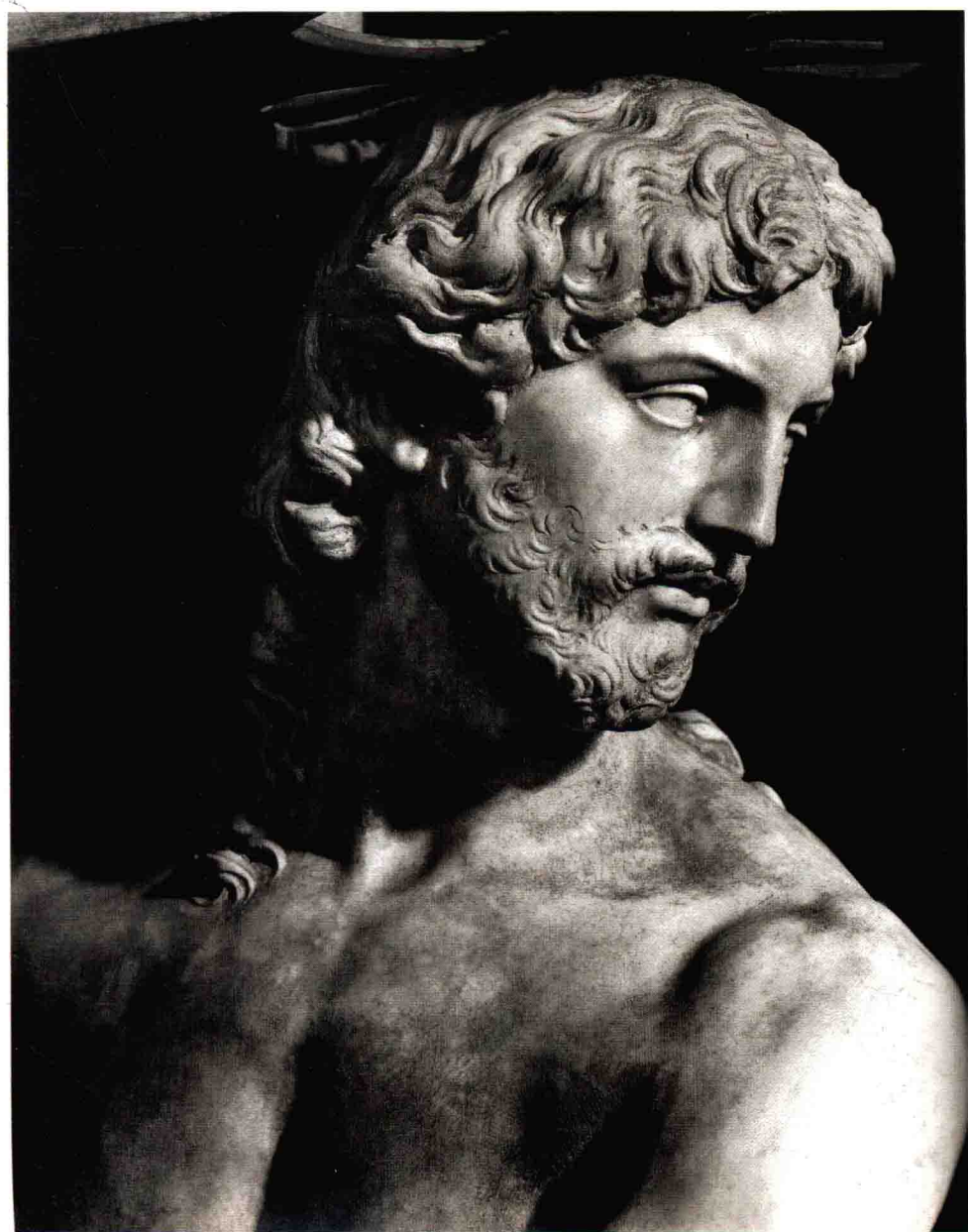
对空间的处理是素描考试中的一项重要内容，在对空间的理解上，我们首先要改变平面的观察方法，建立立体的观察方法。加强深度感的表现，必须注意物体的远近差别。近处的物体应表现得较为充分，分析得较为具体，而远处的物体则要适当地加以概括和简化。其次是明暗的变化，近处的物体明暗对比强烈，层次丰富，而远处的明暗对比则要相应减弱。最后是画面视觉中心的确立，这一点往往具有极大的主观性，常常根据作者对物体对象特别关注的中心而定。视觉中心就是画面最具视觉冲击力的地方，要求明暗对比强烈，层次丰富，刻画细腻具体。相比较之下，其余部分则应根据形体转折的强弱程度，依次加以概括地表现。

空间的表现技法主要有两种：一是透视法；二是虚实强弱比较法。

大卫石膏头像 M.M. 捷瓦道夫 1949

二、大师雕像欣赏

三、常用石膏像表现

朱理诺像是米开朗基罗的杰作。朱理诺是14世纪意大利佛罗伦萨统治者美第奇家族的成员。米开朗基罗虽然将朱理诺塑造成为一名战士的形象，身披盔甲，貌似刚毅，但其失去光芒的眼神和疲惫的神态，却刻画了其内心的空虚。朱理诺像是世界范围内被广泛应用的石膏像素材。其低垂的头、颈和胸之间的扭动，在不同角度都构成了生动的姿态。

动势：

与其他一些常用石膏像相比，朱理诺动势变化较大。五官的倾斜，特别是颈的扭动幅度比较大，头、颈、胸的曲线非常优美。

比例：

朱理诺头顶到下巴的距离和下巴到底部的距离非常接近。可在构图时把下巴的位置放在画纸二分之一处。朱理诺的鼻子比较修长，在刻画鼻子时要注意其长度，勿画得过粗。

表现方法：

朱理诺的头发较繁琐，而脸庞又较光滑，处理两者关系时容易出现衔接不上的问题。所以如何处理头发的大体块以及整体关系，便显得很重要。在作画之前，首先要分析头发的大的起伏转折点，然后打形。分析头发的大体面要分出正面与侧面大转折点，然后把前面的几组头发加以分组组合，形成几大块，在此基础上进行分割。一般考三小时的作品时头发不要画得太繁琐。另外要强调头发的空间关系，前后的虚实处理要得当。光滑的脸庞和标准清秀的五官是最难画的，所以除了动态，其五官的形非常重要。另外脸部的亮面不宜多画明暗和肌肉，因为那样往往会导致画面上脸部肌肉扭曲。

阿格里巴是古罗马时期的一位将军，他意志坚定，屡立战功。他的雕像肌肉发达，胸肌浑厚结实。阿格里巴石膏像虽然是截取雕像的一部分，但仍能透过颈部粗犷的线条、粗壮的胸锁乳突肌和宽阔的胸部感觉到他身体的强壮。

该雕塑神态刚毅、庄重，突出的眉弓和深陷的眼睛表现出主人的深思远虑。脖子上发达强健的肌肉和稍微转动的头部，加强了他的勇猛、粗犷的性格特征。

动势：

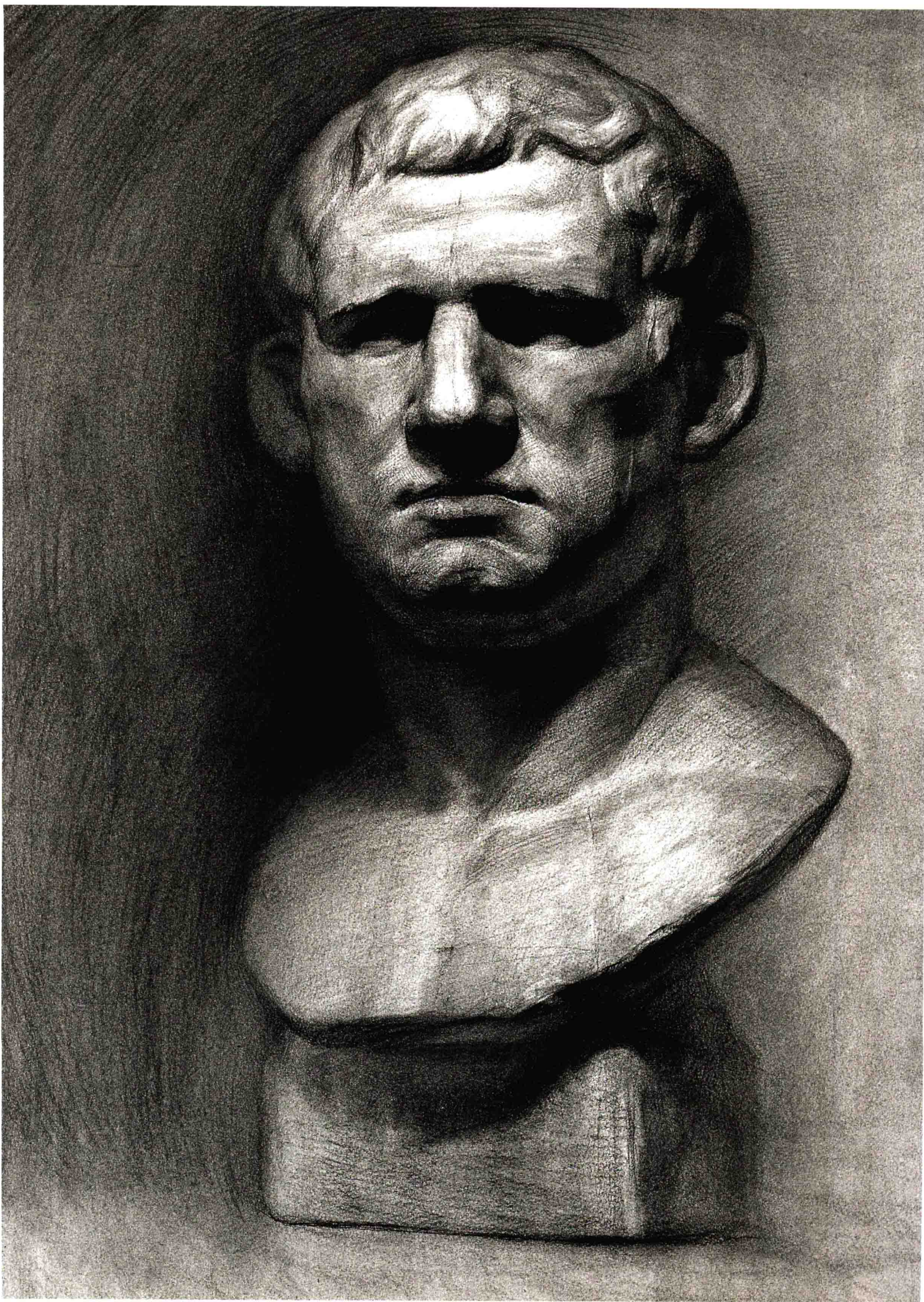
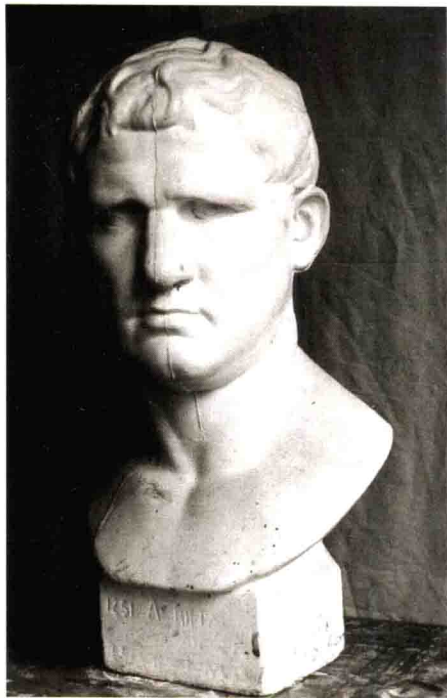
该石膏像的动态比较端正，头部的扭动不强烈，稍微侧向右边。所以五官的垂直中线和颈、胸不在一条垂直线上。

比例：

该石膏像从头顶的最高点到下巴的距离略微超过下巴到底座最低点的距离，头顶最高点至眉弓的距离略微超过眉弓到下巴的距离。

表现方法：

该石膏像的整个造型较为浑厚，不像朱理诺那样消瘦，交界线明确。所以在描绘时尽量不要画得太“圆”。塑造时要注意圆中带方，明确体块之间、肌肉之间的关系。它的脸部肌肉过渡较为平缓，所以处理时要削弱对比，强调肌肉间的协调。

马赛战士是法国雕塑家吕德为法国凯旋门所作的群雕中一个主要战士的形象。他高仰着头，张开嘴，似在号召大家为正义而战。这是一个非常有气势的雕塑，他那浓密的胡子和飘洒的头发加强了雕塑的动势。这也是一个考试常见的石膏像。

动势：

动势关系到其精神气质的体现，画准其动势是非常重要的。马赛头部呈现仰视状态，除了头发的外形，它的胡子和脸部的外形呈下大上小的方形。画这个石膏像特别要注意头和隐藏在胡子下面的颈的扭动关系。

比例：

马赛在常用石膏像中属于大石膏，画在四开纸上很容易构图偏大，所以一开始就定出它的比例位置非常重要。大的比例关系和朱理诺接近，但头发顶部到眉弓的位置很容易画短，因为学生往往忽略了其头顶头发的高度。

表现方法：

分析马赛的难点在于繁琐胡子的概括和头发的空间处理上。马赛的胡子要以上下左右的体块来分析，理解成方形体块，强调明暗交界线的刻画，塑造主要在胡子上下交界线附近进行，而亮部和暗部则要减弱。头发要注意前后左右的空间处理，可把它分成几大块来处理，不要受头发条状的影响而忽视概括处理。

《伏尔泰》原作为全身坐像，法国肖像雕塑大师乌东（1741—1828）作于1781年。

伏尔泰是18世纪伟大的哲学家、戏剧家、历史学家和社会活动家。

这座雕像表现的是这位哲人坐在安乐椅上，虽然脸部极度消瘦，但仍洋溢着智慧的热情和对旧势力的嘲弄，似乎在沉着地倾听论敌的诡辩，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涵及坚韧的力量。

这座石膏像是富有形体、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、比例和动势的特征。如颈部、肩前显得高抬，头颅、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，所以我们在描绘这石膏像时要注重对其神态的刻画。

动势：

头部的中线和颈、胸的中线不平行，头部稍微往右倾斜。

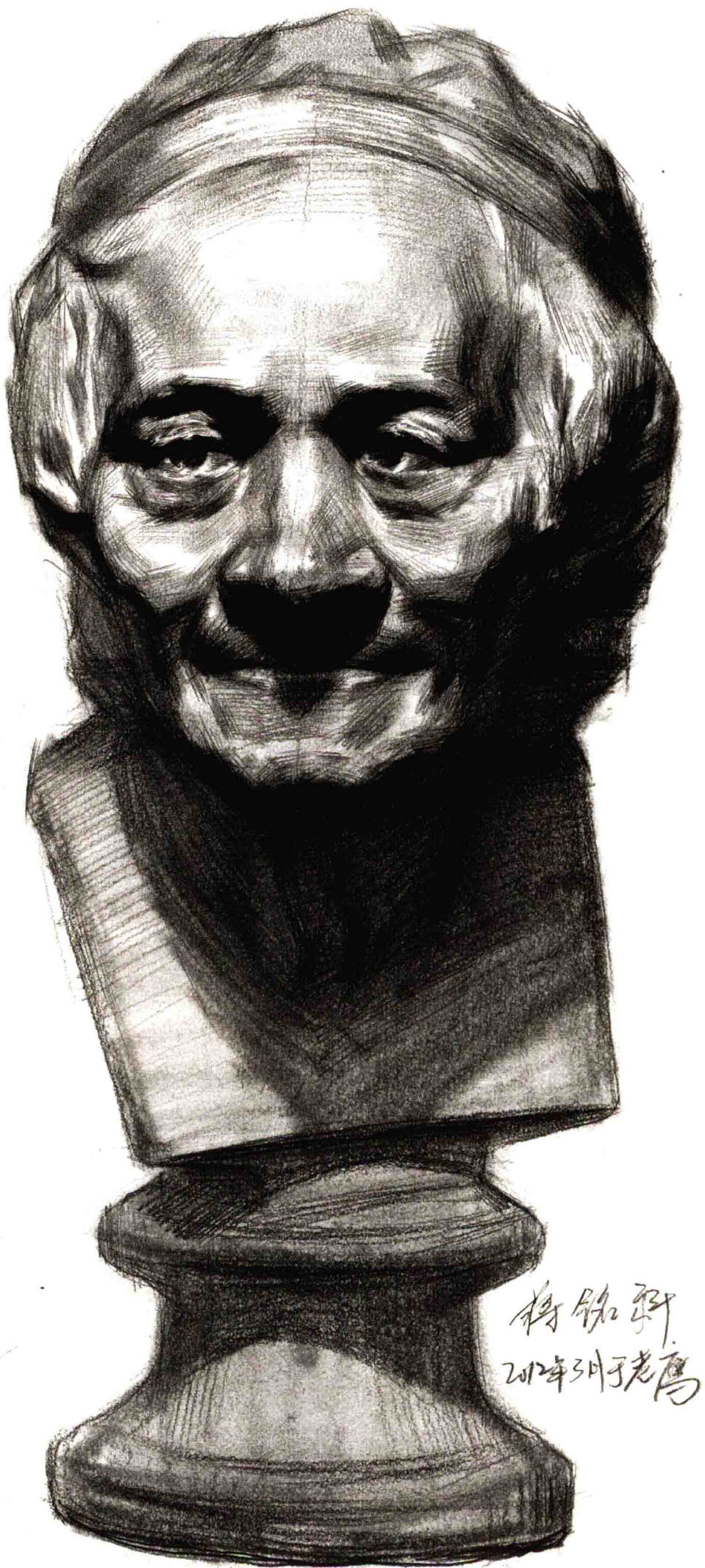
比例：

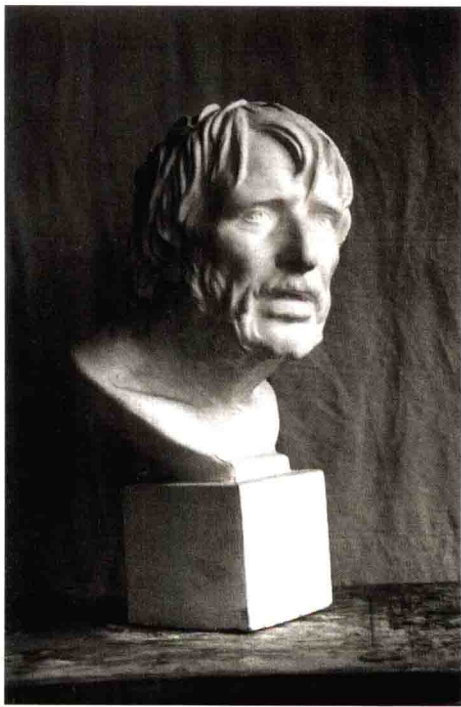
从头部的最高点到下巴的距离略微超过下巴到底座的距离。头部的比例以眉弓为中点，从头部的最高点至眉弓的距离略微超过眉弓至下巴的距离。

表现方法：

伏尔泰石膏像因为脸部比较消瘦，所以在描绘时要强调它的明暗交界线，力求切削出它的大体块。

具体的五官表现：眼部的描绘尽量表现出球体的感觉，考生描绘这个部分时往往容易忽略了这点，而把心思放在眼睛的勾线上，容易出现平面的感觉。它的嘴部特征非常明显，刻画嘴部时一定要勾准嘴中间的这根线，特别是嘴角。下巴的方块特征非常明显，刻画时尽量表现出这一特征。另外，这个石膏像的头发表现是一个难点，学生容易犯的毛病是画得散、乱、碎。所以做好头发的组织、概括是非常重要的。

海盗是对该雕像的俗称，正式的称呼是：1. 哲学家塞内卡；2. 古希腊杰出的剧作家阿里斯托芬。

雕塑家在创造该雕塑时，表现了人物的智慧和沧桑。一张皱纹重叠的脸庞历尽沧桑，悲哀的目光呈现出人世间的酸甜苦辣、悲欢离合。

动势：

头部往前倾斜，肩部耸起的感觉比较明显，脸部从侧面看额头到下巴的倾斜变化较大。

比例：

大的比例关系和阿格里巴、伏尔泰比较接近。头顶到下巴的距离超过了下巴到底座的距离。但头顶到眉弓的距离略短于眉弓到下巴的距离，这是该石膏像与阿格里巴、伏尔泰最大的区别。

表现方法：

难点在于脸部和头发。脸部因为沟壑和胡子较多，而容易画散、碎，从而破坏整体关系；头发因为都是条状而容易画得凌乱和平面，也容易破坏画面的整体关系和立体的感觉。所以在处理脸部时尽量强调面部的整体关系，而弱化一些小局部；头发的处理要概括成几大面，而弱化条状造型。

梅铭利
2012年3月 老鹰

荷马是传说中的古希腊的诗人。相传著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》均为荷马所作。《荷马》石膏像从脸部处理来看，高耸双眉，两眼凝视，丰满的额上布满思痕，口略微张开，都集中表现出诗人深思的神态特征。《荷马》作为石膏像写生对象，是难度较大的。它那微妙的动势，恰如其分地现出人物特定的神情。雕像中具有复杂的细节，但是繁而不乱，疏密有致。形体感相当鲜明，局部又相当丰富。画好这一石膏像可以更好地解决整体与局部的关系。

动势：

该石膏像的动势比较平稳，头部稍微往前倾斜，略微低垂，肩膀上扬。

比例：

画该石膏像时要注意长和宽的比例关系，学生很容易画宽了。其实荷马的头顶到胡子的底部之间呈现的是一个狭长的脸部。

表现方法：

首先必须画准动势，即头部往前倾斜，肩膀微耸。其二，必须对它的头发、胡子加以概括处理，强调头部的整体特征。其三，对主要的细节刻画不要放松，强调眉弓、鼻子的细节刻画。其四，强调空间处理，如头、颈、胸的空间关系要拉开，高耸的眉弓和深陷的眼睛的空间关系要拉开。

四、步骤解析

1. 认真观察，找出对象上下、左右外轮廓最边缘点，用较淡、较短的直线画出，以确定构图。同时画出中心辅助线，确定头部占总高度的比例，并在垂直线上画出。

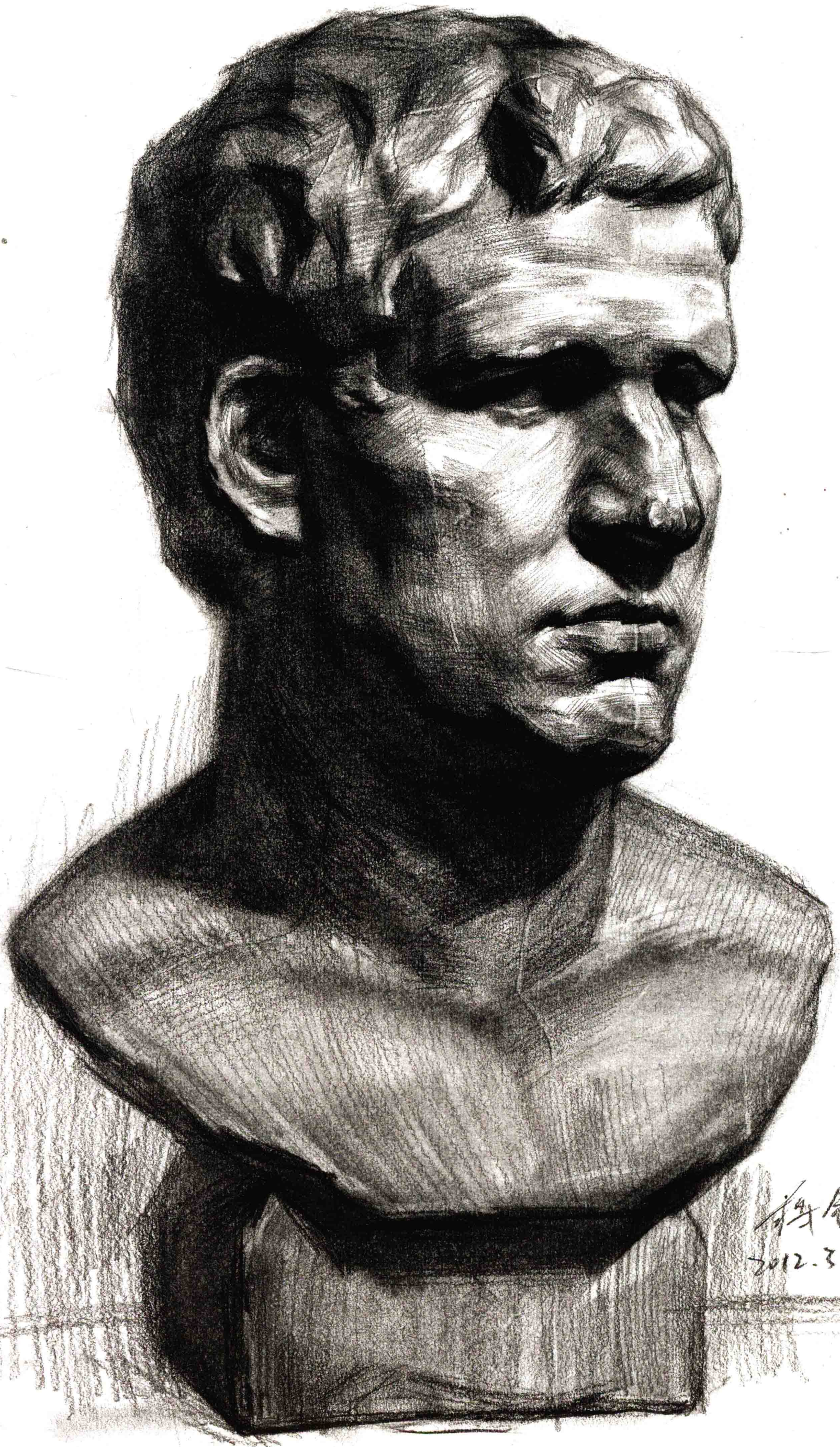

2. 通过观察，用概括的直线画出对象大的外部轮廓以及动态关系，再通过比较找出眉弓、鼻底和第二层底座的大体位置。

3. 找出五官、卷发等各局部的具体位置，确定基本轮廓；再进一步地观察比较，更加准确地调整好轮廓和比例，画出大的黑、白明暗关系。

4. 更加深入地表现出各部分的形体结构，用折好的餐巾纸擦出眉弓、颧骨、颌骨、上唇方肌等，使之更具有立体感。

调整完成画面。如石膏像后部较远的那条边太实，调整后让其虚一点；耳朵上面又太亮，要加深一些。这样进行加强或减弱、局部服从整体的调整，使对象形体、结构、神态更加生动、突出。

1. 认真观察，找出对象头部占总高度的大体位置，从而确定头部宽度并用长直线在中心辅助垂直线上画出。然后再找出头、胸、底座大的外部轮廓和动态关系，用长直线概括地画出。

2. 通过观察比较，在头部找出眉弓、鼻底和第二层底座的大体位置，更加明确地画出各部位之间的比例关系。应注意眼睛视线方向和底座以下的空白多留出一些。

3. 从形体结构出发，明暗交界线入手，概括地画出大的明暗关系。

4. 运用餐巾纸擦出黑、白、灰明暗调子，更加深入地塑造出对象大的形体结构及空间关系，这时应注意头发部分的概括处理和面部结构关系的表现。

调整完成画面。如：对于形体空间、明暗虚实等关系是否正确，做出全面的检查；对于整体不协调的地方，做加强或减弱的调整，协调统一画面。

1. 定好石膏像上下、左右的位置，用长直线概括大的外形和大的比例，确立头、颈、肩和底座的位置。注意构图的合理性和长宽的比例，动势幅度正确。

2. 将大的体积关系画出，然后确立五官和其他部位的具体形态。不要急于深入刻画五官，只需把明暗交界线和投影表达出来即可。在这个步骤里，这个石膏像的基本形和基本的体积、明暗关系都已经表现出来了（这两个步骤时间约30分钟）。

3. 在形体和位置基本正确的前提下，在这个步骤里可以进行局部刻画了。从五官开始刻画，利用推移法，确立鼻子的形状和位置，然后根据鼻子的形状向四周扩散及推移，把五官的位置确立下来，抓住局部形体，稍带些灰调子，进行深入刻画。

4. 在这个步骤里石膏像的基本效果出来了，要做到黑白灰关系更加明确，效果强烈，层次丰富，虚实关系到位。

