

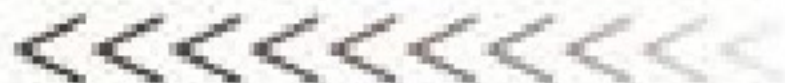
石膏像

黄显建 编著

结构明暗 训练

江西美术出版社

前言Q I A N Y A N

写在前面的话

石膏头像是素描表现的题材之一，它不但具有单独的艺术性，而且是从素描静物向真人表现的过渡和桥梁。石膏本身是静止的，颜色是单一的，初学者可以通过它仔细分析和观察人物面部的结构、比例、特征、光影等，为表现真人打下基础。

石膏头像素描在认识、观察、表现上与静物素描一样，但也有不同的地方，它对形准的要求更高，同时要求作者了解人物面部的结构、比例和解剖知识。教学用石膏头像大多数是从石雕、铜雕作品中翻制而成的，都是西方雕塑巨匠的经典作品，它们不单是人物的简单再现，而且是大师们深厚的艺术功底与高尚的审美情操的完美结合。不同的人物有不同的故事背景，有不同的性格、表情和造型特征。虽然画的是石膏，但却要把它们当成一个个有血有肉的生命来表现，彰显对象的性格和特征。

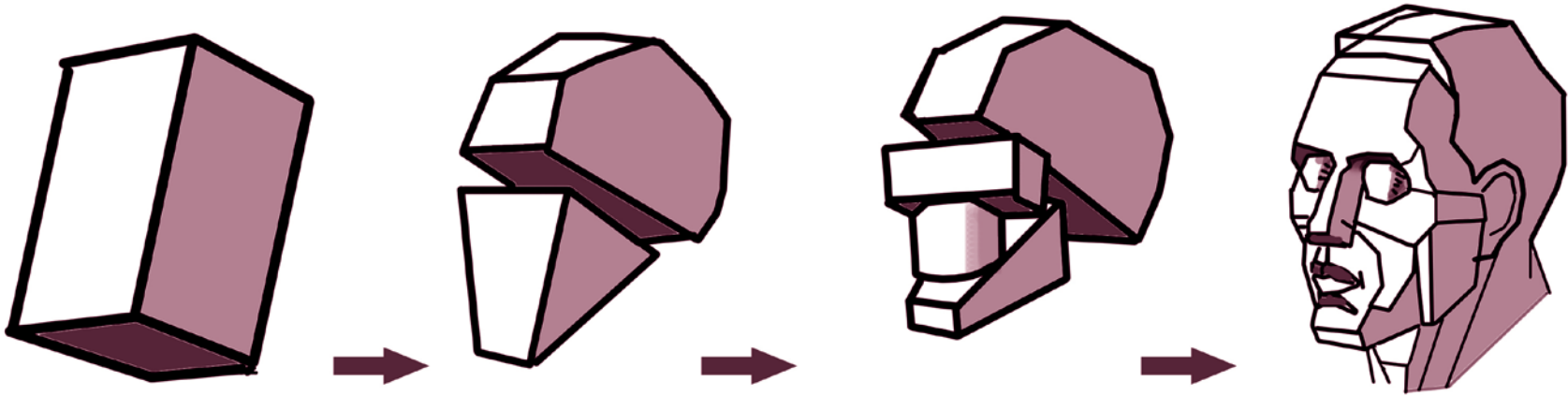

图1

科学的学习方法是学好石膏头像画法的前提，要画好石膏头像首先要对人物的面部有大致地了解。人物的面部结构比较复杂，世界上数十亿人长相各不相同，但都有一个共同的特征：如（图1）它们都是一个长方体，包含着不同的形体，头和眼睛是球体，额头—颧骨是方体，嘴是柱体，鼻子是梯台。有了这个认识就不难发现复杂的头部其实是很简单的，在表现时遵循三大面、五大调的规律就容易了。

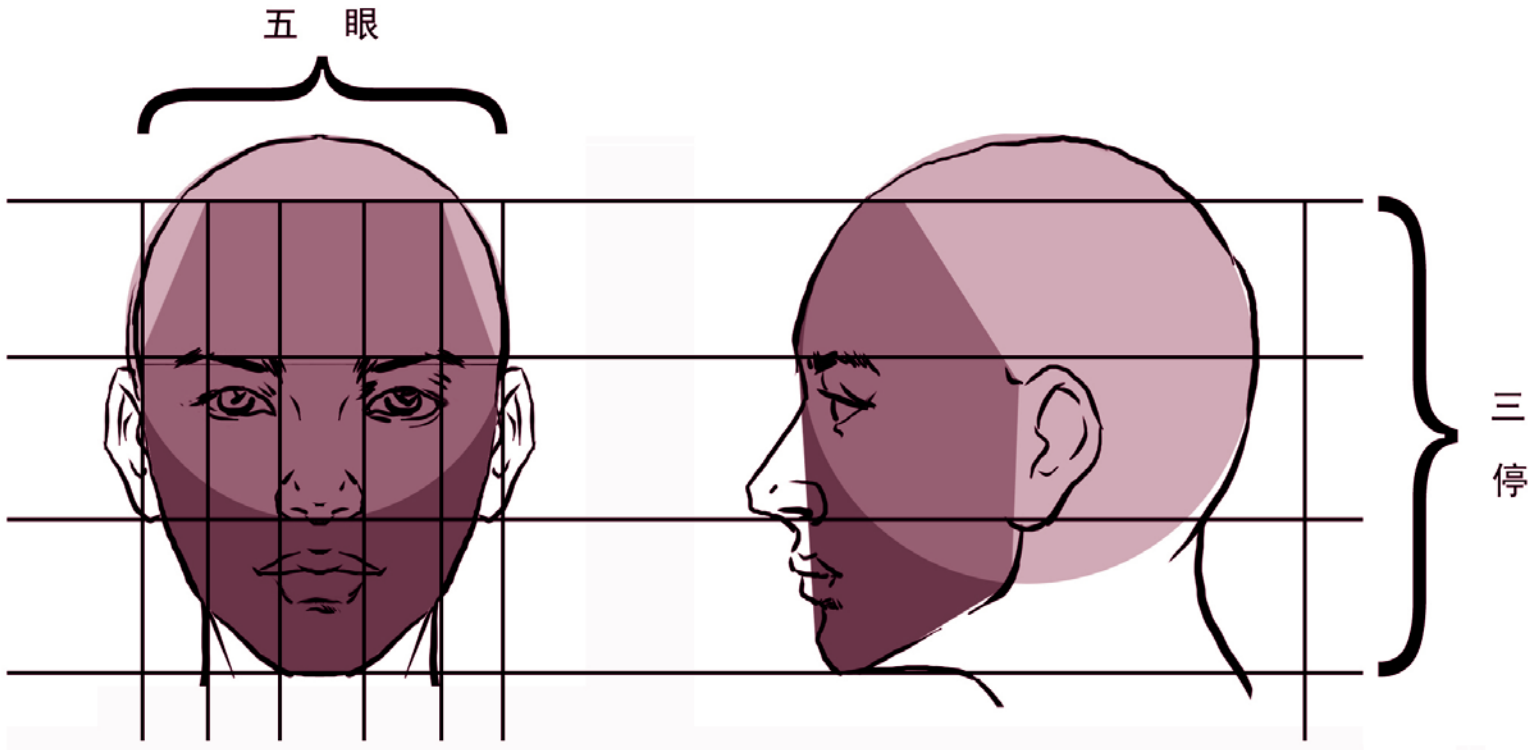

图2 人物面部骨骼和肌肉名称

人物面部与静物不同的地方在于它是按照真人来塑造的，要画好真人就必须了解人物的解剖知识，牢记各个部位的名称以及肌肉和骨骼的名字。（如图2）初学者往往会忽略这点，画的人物结构不准，认识上肤浅。

虽然人的长相各不相同，但面部五官都一样。不同种族的人面部特征也不一样。我们可以用中国人的面部比例（三停五眼）来找出他们的异同。（图3）

石膏头像素描的学习也应该是一个渐进的训练过程，开始的时候不要急于去表现光影，因为光影是依附在形体之上的东西。如果你对石膏头像的结构转折都不清楚，画的调子再漂亮、再丰富也是没意义的。要画好石膏头像首先要研究对象的结构转折，在深入了解了各个部位的结构转折的基础上再用调子表现。换言之就是先用结构素描的方式去认真分析、理解对象的结构转折，最后才在此基础上表现调子。

正面脸的宽度为五只眼睛的长

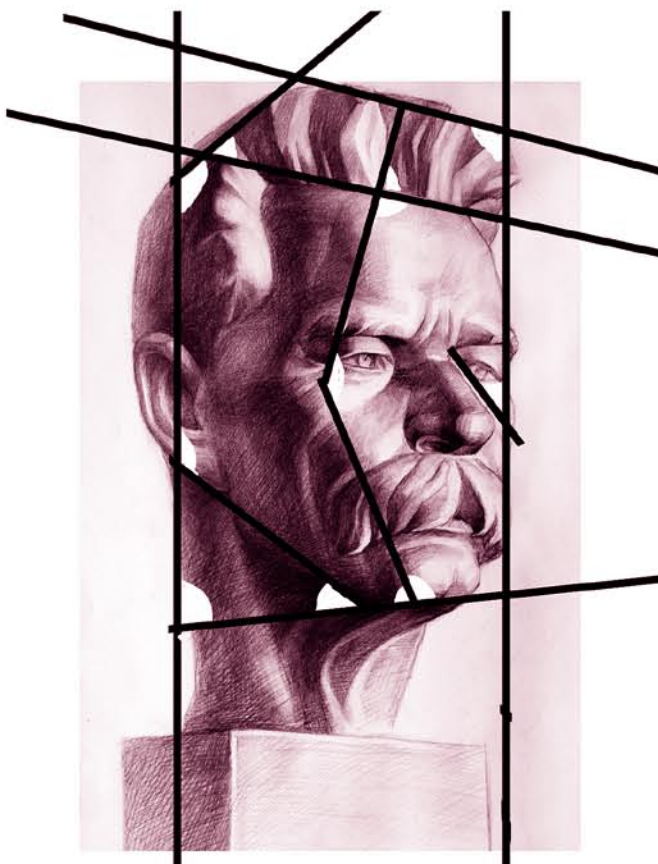
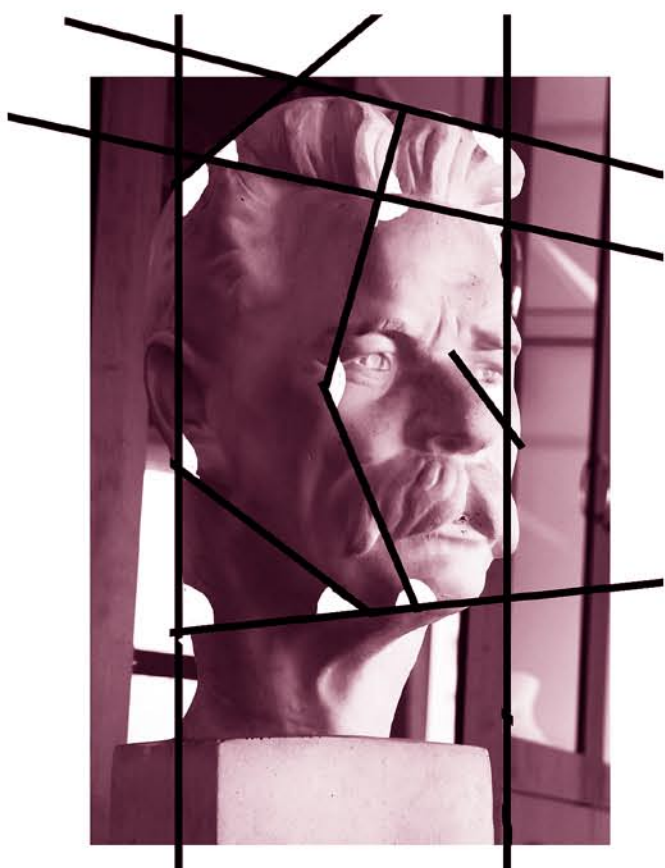
脸的高度从发际线到鼻尖到下颏相等为三停

图3 人物面部的比例关系

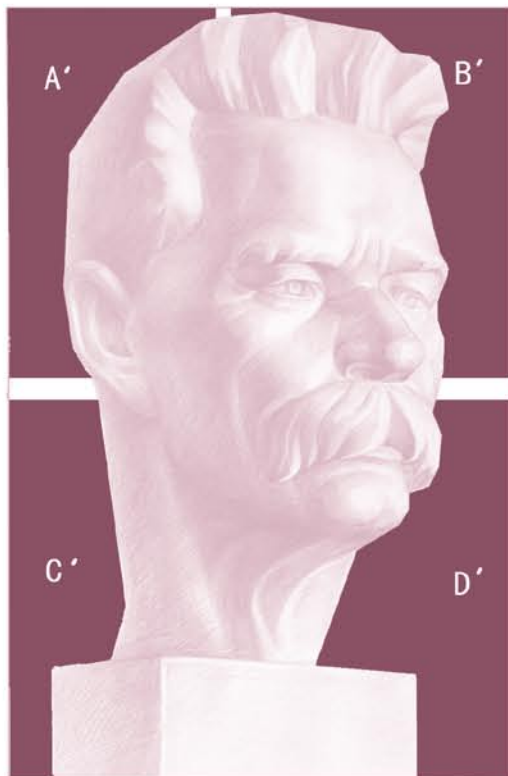
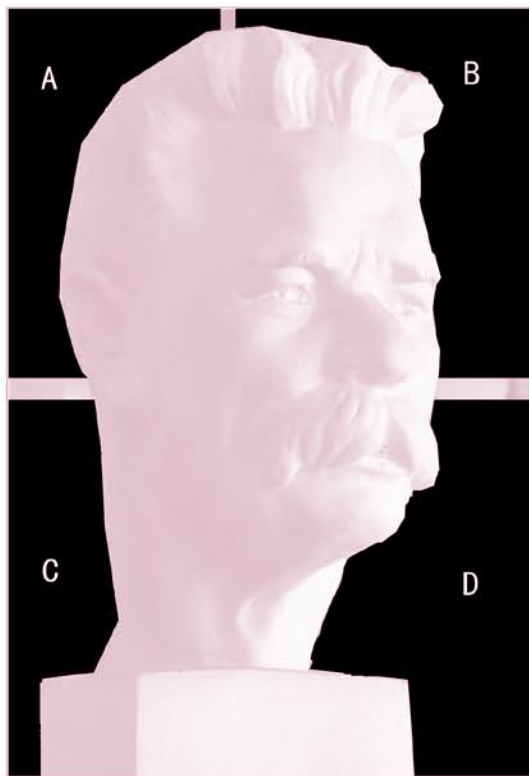
1. 比例法

找出对象各个部位之间的比例关系，如头顶到底座的高度与头顶到眉弓、眉弓到下颏之间的比例关系，耳朵到颧骨的位置与颧骨到右颧骨点的比例关系等。

2. 角度法

对象所呈现出来的动势线之间的夹角与画相应线条之间的夹角应该相等。两者之间在空间位置上应该是平行的。就是说你画上画的那条线与对象的那条线在空间上要平行。两条线所夹的角度应该相等。

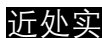
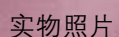

3. 负空间法

我们画画的时候注意的往往是对象本身，而不是对象所处空间的轮廓。现在我们在观察时不看对象，而是看对象背后的空间形象，并把这个空间形象用前面的方法画出来。比如画形ABCD时不刻意地去理解是石膏的外轮廓，而是只画该组形的样子A' B' C' D'。

这三种方法不是单独使用的，而是贯穿在整个表现的过程之中的。开始可能不习惯，但练习多了，形成了自然反应后形准的难题就解决了。

图4 抓形的三种方法

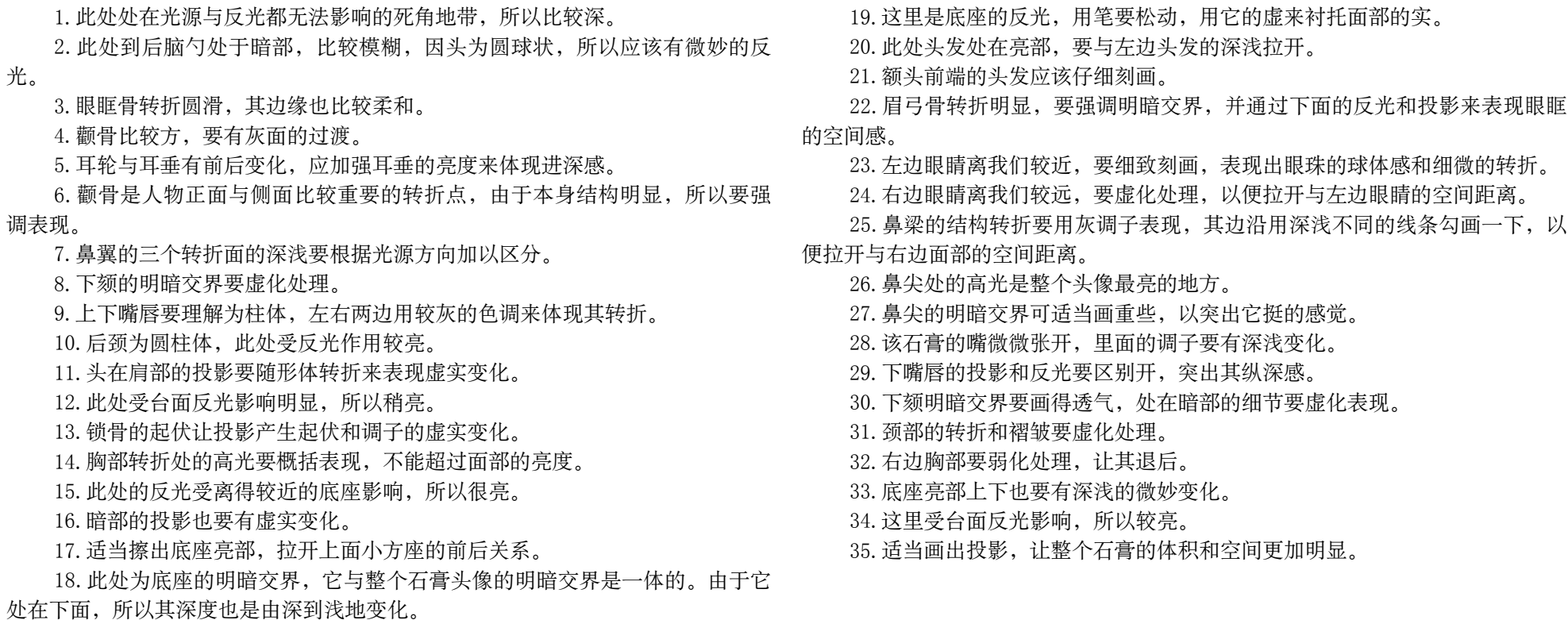

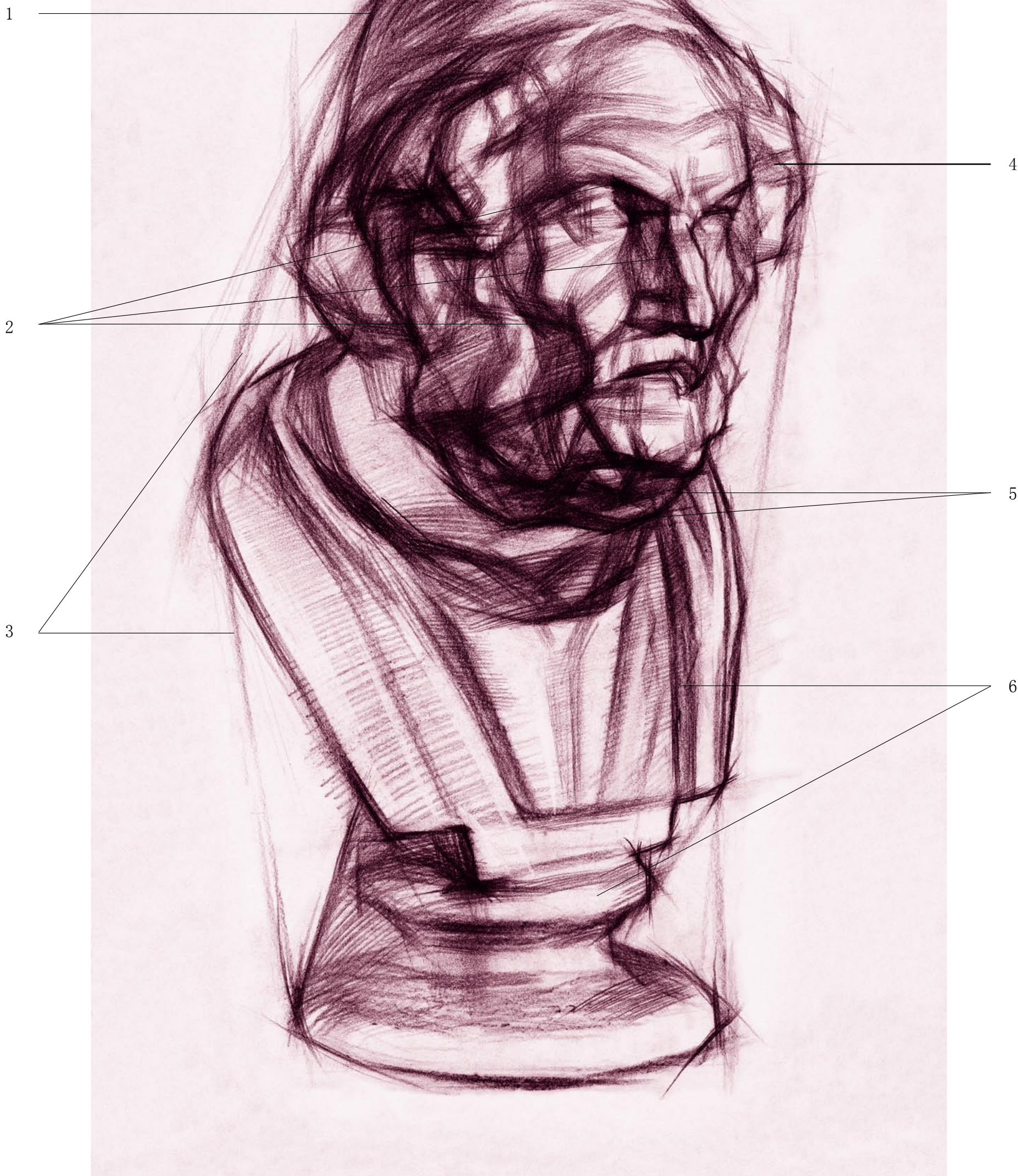
A marble bust of Vladimir Lenin, showing his head and shoulders, mounted on a rectangular base. The bust is set against a dark background.

A detailed pencil sketch of a man's face, showing strong features and a mustache, rendered in a realistic style. The drawing uses heavy shading and cross-hatching to create depth and texture. The man has a prominent nose, deep-set eyes, and a thick mustache. The sketch is framed by a simple rectangular border.

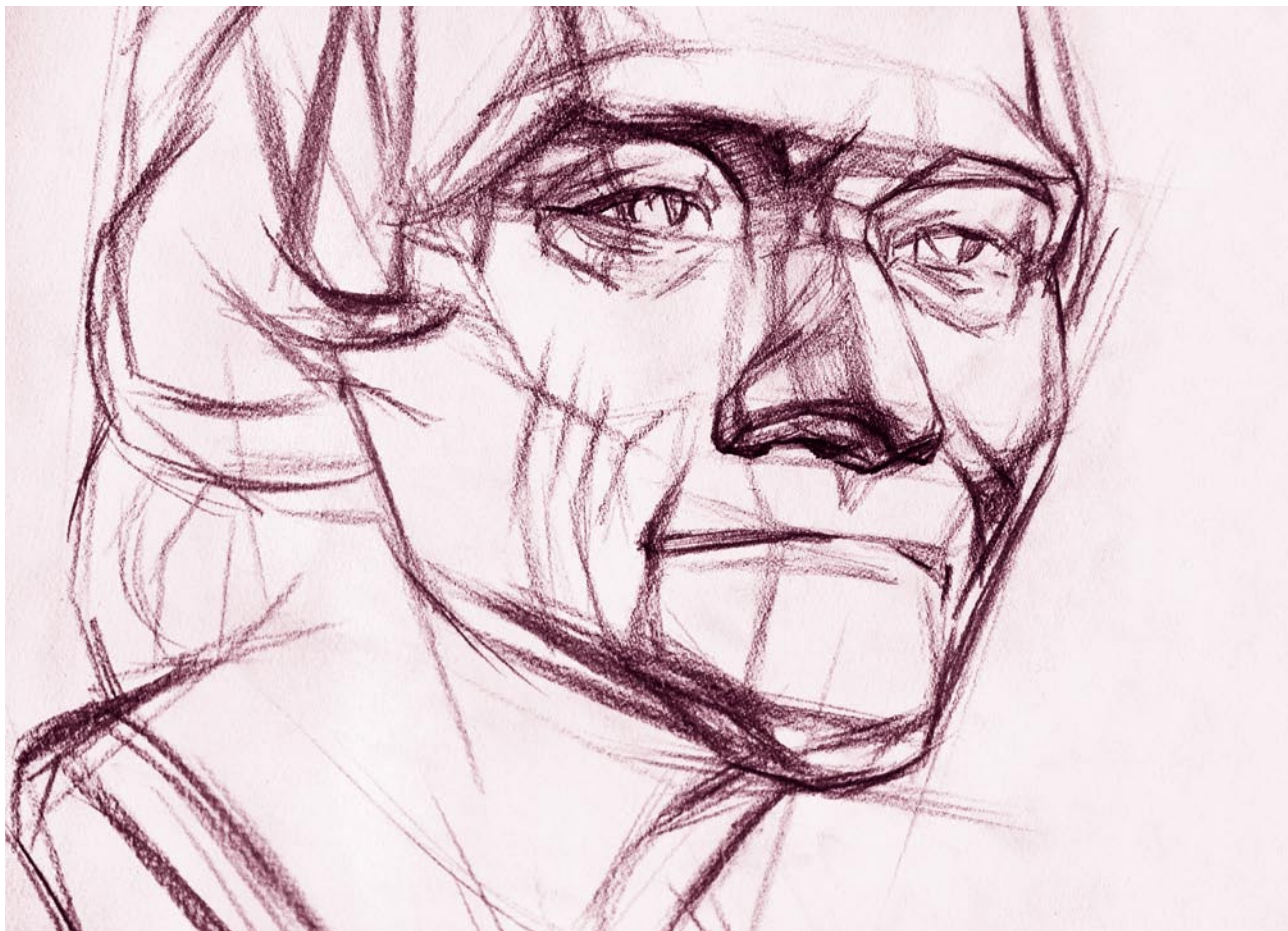
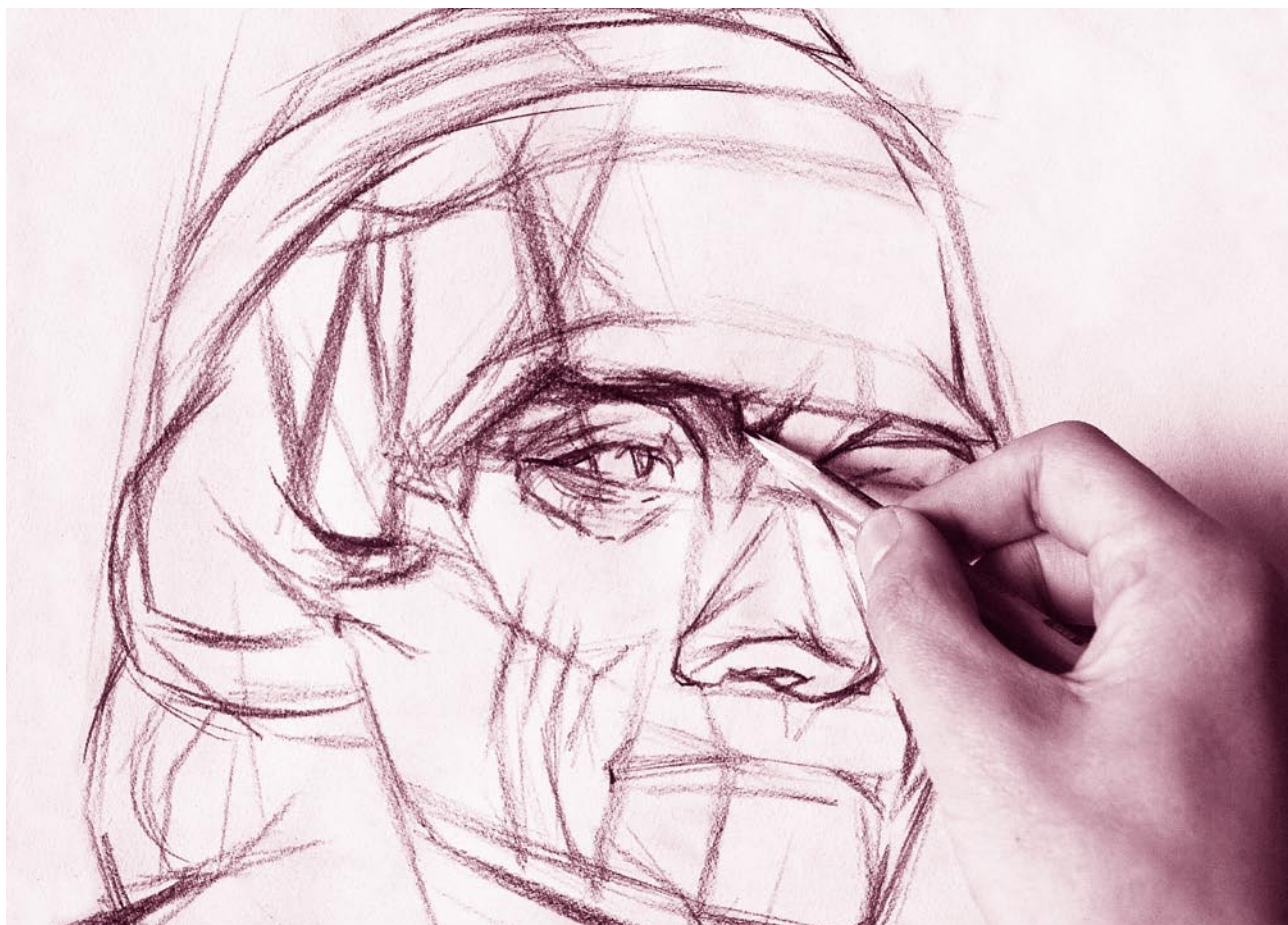
石膏头像结构表现依据

只有在充分地了解了石膏头像的结构和转折的基础上才有可能成功地完成作品。通过先认识结构后进行光影表现的循序渐进的练习，你的进步才会加快。下面我们将通过结构和调子练习的步骤来加以详细讲解。

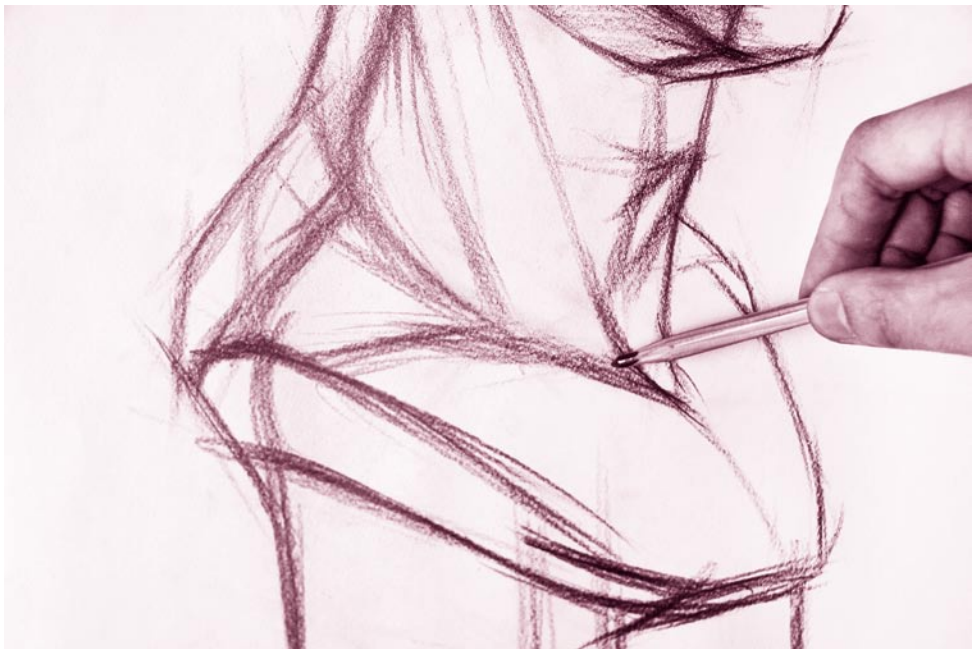
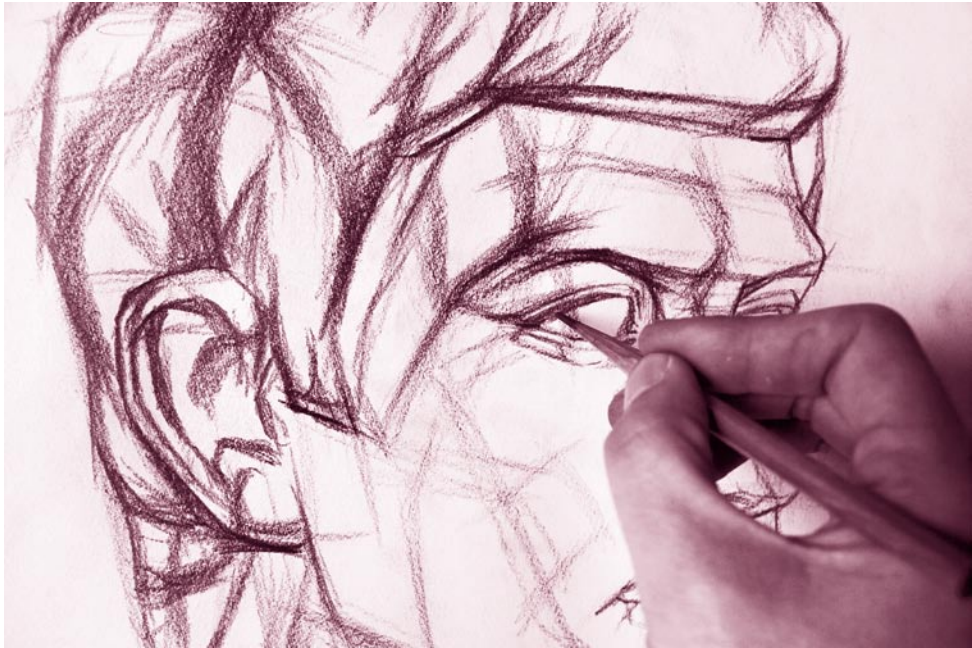
1. 作品的外轮廓需要注意虚实变化和前后关系的处理。
2. 对于石膏像的主要转折面，用笔要肯定一些。
3. 在确定大的轮廓时，用较长的辅助线可以较快地确定造型。
4. 后面的头发需要概括一些。
5. 胡子的起伏较多，画时要注意把握大的块面关系。
6. 底座在处理的时候可以简洁一些，与细致处理的头部拉开距离。

1. 用直线概括地画出石膏的轮廓。
2. 交代出大体转折。
3. 用笔心的侧面画出头发的转折。
4. 用笔尖仔细画出眼睛的转折。
5. 用笔心的侧面画出颧骨、咬肌的转折。
6. 处理好颈与胸的结构。

1. 用直线概括地画出石膏的轮廓。
2. 交代出大体转折, 概括处理头发, 将不同面的头发分组。
3. 用笔心的侧面画出头发的转折。用笔尖仔细画出前端头发的结构。
4. 刻画眼睛。
5. 画嘴唇时两边的转折结构线要根据所处的明暗位置而有深浅的不同。
6. 适当地在暗部铺一遍调子, 以表现一定的体积感。
7. 整体调整。

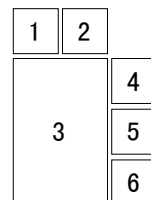

1. 用直线概括地画出石膏的轮廓。
2. 交代出大体转折。
3. 用虚的宽线画出头发的转折。
4. 用实线画出鼻子的结构转折和体积感。
5. 嘴角两端的浓淡要根据明暗变化加以区分。
6. 颈部的结构线要随形体的转折使用浓淡不同的线条。
7. 适当画出暗部的调子以强调整个石膏的体积感。

1. 用直线概括地画出石膏的轮廓。
2. 交代出大体转折。
3. 用深浅不同的线条表现面部的前后和明暗关系。
4. 用笔心的侧面画出额头的转折。
5. 强调鼻尖的转折，拉开鼻尖与胡子的前后空间关系。
6. 强调下颔的转折，拉开下颔与颈部的前后空间关系；加深右边面部的结构线，以体现一定的明暗。

