

美术入门正规训练

石膏头像

主编 杨毅柳 郝源 编著

Shigaotouxiang

陕西人民美术出版社

郝源，男，生于1975年，
2000年毕业于西安美术学院，
油画系，获学士学位。现为设计
长安大学建筑学院艺术系讲师，
发表美术作品30余幅。

目 录

一 石膏头像概述.....	1
二 五官的表现.....	3
三 头部结构关系.....	19
四 特殊局部表现.....	25
五 石膏像写生步骤.....	29
六 作品欣赏.....	50

一 石膏头像概述

素描是造型艺术的基础,而素描写生练习则是锻炼绘画能力的基本方法。素描的练习就是要培养整体观念、体积观念、空间观念及其相应的表现方法。

每位教师都知道,素描的课堂教学只能通过不断重复少量的基本原理,循序渐进才行。以石膏像为课题的素描练习与其他课题的素描练习一样都应当全面要求。当然,对初学者来说,在短时间内熟练掌握这么多东西是很困难的,但必须清楚地认识到画素描并没有捷径可走,只有掌握正确的练习方法和不断实践才能掌握。

(一) 线

通过学习简单的几何形体,我们已经明白线条在造型中的重要性。外轮廓线表示物体的外边缘,内轮廓线表示块面相交的位置。线条的进一步运用要求我们在线条的运动中描绘出形体更为丰富的形状。在这一过程中,不仅是尽可能地说明客观物体的形状,而且这些练习能够增强你对形体的感受能力。

围绕简单的几何形体画线对初学者会有很大帮助。用线条来画整个物体是很不容易的事,但对理解造型却很有裨益,这样的线称为轮廓线。一根简单的线条并不能说明什么,但它与块面、明暗及方向有密切的关系。因此学会了看体画线,理解了外轮廓与内轮廓线,也就真正意义上的理解了线,你就已经实实在在地学会了素描。

(二) 光与块面

有了光线,才有了明暗和阴影。因此暗面和阴影是随着光的出现而呈现的。区分物体表面的颜色和调子是非常重要的,只要你把每种物体都当作白色的来对待,你就找到了正确的方法。假如模特是用白纸围绕着构成的,那么要理解模特身上的调子就一点也不难。因为白色的物体在光线下变化很明确也很有规律,便于初学者掌握。这就是为什么学习素描要先从白色石膏像开始的原因之一。

不言而喻,没有光源就没有可视的形体。只有光照在物体上,调子和形体感才随之出现。初学者通常进行素描练习时似乎对涂明暗很有兴趣,非常忠实于所看到的一切,他们并不知道光线常常并不能揭示出形体的真实形态。比如在画石膏像的时候,头部会在脖子上留下投影,这会影响到脖子的受光部分,从而破坏脖子的体积感。光损害形体的方式是多种多样的。当你掌握了一定的技巧,并且具备了一些判断分析能力后,你会意识到偶尔需要变动或避开一些光线来加强形体的表现。所以光不能成为练习的重点,重点应该是形体,在对形体的理解下去画明暗。若仅仅盲目地依赖明暗,抄袭明暗是非常有害的。

(三) 体块

让初学者感到最困难的就是面对复杂的形体束手无策，无从下笔。

学习素描的时候，最重要的是培养一种把任何东西都看作是简单的几何形体的习惯。立方体、圆柱体和球体，这些都是最简单的基本形体。有经验的艺术家善于把复杂的形体归纳成几种简单的体块。艺术家们觉得所有形体都是由这些形体构成，或由这些形体的局部所组成的，就是我们最初学习素描接触的简单几何形体。只有用简单的几何形体来考虑造型，才能比较容易解决看似复杂的形体。造型上与之有关的各种难题，如总体形状、比例，方位，块面、细节、明暗及线条，都可以给予一一解决。

坚持这样锻炼，可以使你感受到形体的完整性，而忽略初学者容易关注的琐碎细节。从大体块着眼，提高你从整体出发的思考能力和观察能力，应当使这种能力成为一种本能的习惯。这样的话，你遇到复杂的形体也能很快把握整体观。

对于初学者来说总以为所有细节都要同等对待，并且认真描绘。一幅素描当然会有细节，但必须认识到它们的效果应该是从属的，偶尔才会被强调一下。细节往往需要经过筛选、提炼或者取消。初学者最容易在细节的问题上迷失，但要牢记一点，永远不要让细节冲淡体块本身。

(四) 整体

素描中真正的难题是要同时兼顾事物的很多方面，也就是整体。线条、比例，光线、块面、方位及解剖等内容，都是绘画的造型要素。这些要素既是互相独立的，也是互相依存的。不能在画线的时候忘记了其他要素的存在，也不能在运用解剖知识的时候忽略了线条、比例、光线、块面等，事实上解剖只有在熟练运用这些要素的时候才能真正体现它的价值。

整体地观察对象，每个局部都是从整体关系上画出来的，整体观察，整体表现，既是方法又是能力。素描的训练由简入繁、循序渐进，从始至终都是在培养整体观念，这也是素描练习的任务和目的。

绘画中的问题是多种多样的，西方的艺术家们由于长期受传统的熏陶，具备了良好的造型素养。作为传统，从大师到学徒使绘画的技法和手段代代相传，所以任何一本书也不能替代一位有造诣的老师的指导自己以及不断的实践。因材施教，才能收到良好的效果。

二 五官的表现

(一) 眼睛分体面

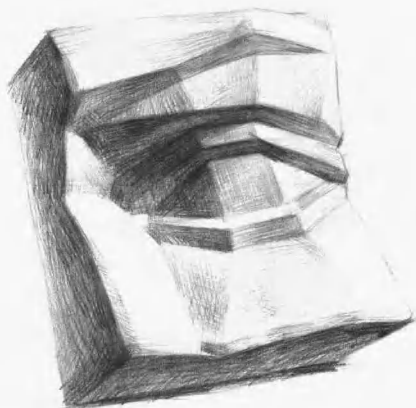
步骤一：用直线概括出对象的外形特征，抓住石膏的转折面，找出内外眼角的连线，画出左、中、右三个方向的体面转折关系。

步骤二：进一步画出眼、眉各部分轮廓位置，并画出基本轮廓。

步骤三：画大体明暗。涂明暗时注意结构上的联系，整体地观察、整体地画，明确大体面转折。

步骤四：对暗面进行调整，
同时铺上灰色。

步骤五：全面深入比较、刻画，丰富色调层次，调整完成。

郝源作

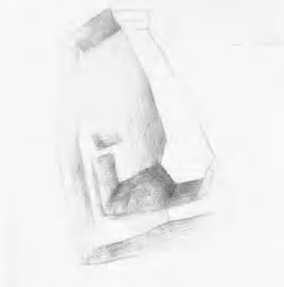
（二）鼻子分体面

步骤一：首先用长线概括出鼻子的大体外形，然后找出鼻底、鼻梁等大的体面转折。

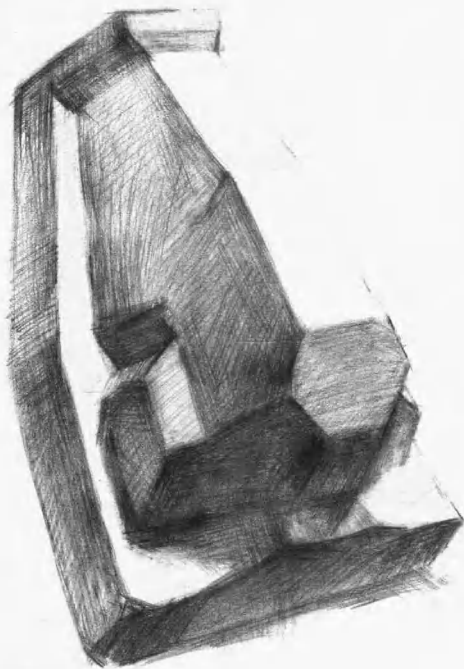
步骤二：用粗细、轻重等有变化的线条勾画出各结构转折关系，使形象立体化。鼻子两边对称的连接线，要向视平线上消失于一点，呈现近宽远窄的透视变化。

步骤三：依据鼻子的形体结构关系，概括地铺出底面和侧面的暗面色调，从而进一步加强鼻子的体积感。同时注意鼻子两边的对称关系，进一步抓准形。

步骤四：进行全面比较，在修改形体转折的基础上进一步丰富体面关系和色调层次。

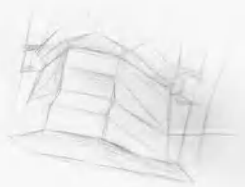
郝源作

步骤五：深入刻画，丰富色调层次，加强体积感、空间感。尤其要注意块面边缘的虚实处理。

(三) 嘴分体面

步骤一：用直线概括出对象的基本外形，在水平方向概括出左、中、右三大面，然后在垂直方向找出主要的几段比例关系，并简单勾画出嘴部外形轮廓。

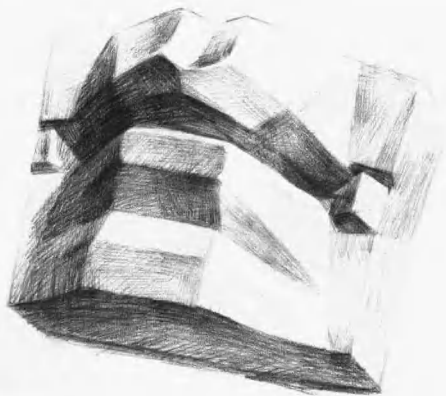
步骤二：运用轻重、粗细、虚实的线条变化，进一步表现嘴的形体结构，比较修改轮廓。注意嘴部左右两边连线的透视变化和嘴部左右两边在空间上的对称关系。

步骤三：画大体明暗。注意嘴部左、中、右三个方向的整体关系，铺色调时需连成一片去铺，注意结构上的内在联系，在色调上也应有大体的轻重起伏变化。

步骤四：进一步丰富色调层次，既有局部上的轻重、虚实变化，又要服从整体上的关系。

郝源作

步骤五：调整局部与局部、局部与整体的关系，其中包括色调、形体比例、转折边缘等。注意画面的黑白层次。

(四) 耳朵分体面

步骤一：概括出耳朵的基本形，确定耳朵的主要结构转折。

步骤二：进一步画出耳朵的所有体面转折。

步骤三：画出暗面，明确大的体面转折。

步骤四：铺出灰调子，调整大的明暗关系。

郝源作

步骤五：深入刻画细节，丰富层次，加强大的形体转折，调整完成。

(五) 眼睛

步骤一：先画出眼睛大的比例关系及外形。

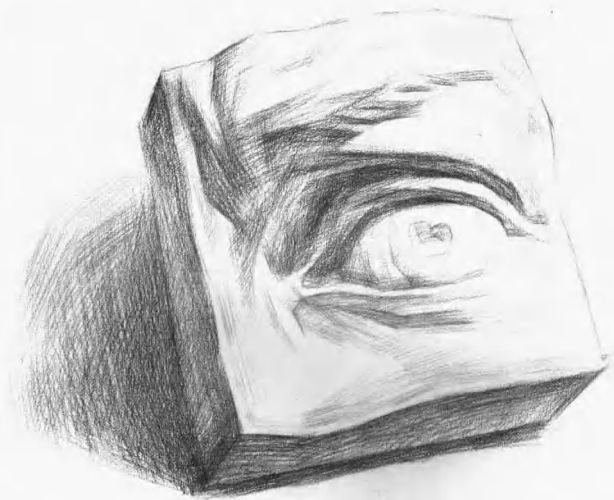
步骤二：进一步画出内外轮廓线及眉、眼的轮廓和结构转折。

步骤三：明确眼睛周围的结构关系，铺大明暗关系，明确大体面转折。

步骤四：在大体面转折明确的基础上，进一步刻画深入。

郝源作

步骤五：注意整体调整，强调结构变化，深入完成。

(六) 鼻子

步骤一：用直线画出鼻子大的比例关系，定好位置。

步骤二：画好内外轮廓线，找出明暗交界线及结构线。

步骤三：区分暗面和亮面，画出大体面、大体积关系。

步骤四：加强明暗关系，找出结构关系。

郝源作

步骤五：深入刻画时注意整体调整，应以结构为主。

(七) 嘴

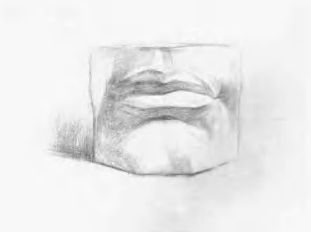
步骤一：画出嘴的大比例关系，定好嘴的位置。

步骤二：画好嘴的内外形、明确交界线和结构线。

步骤三：表现大的体积关系、明暗关系。

步骤四：从明暗交界线入手找出肌肉结构关系，加强明暗对比。