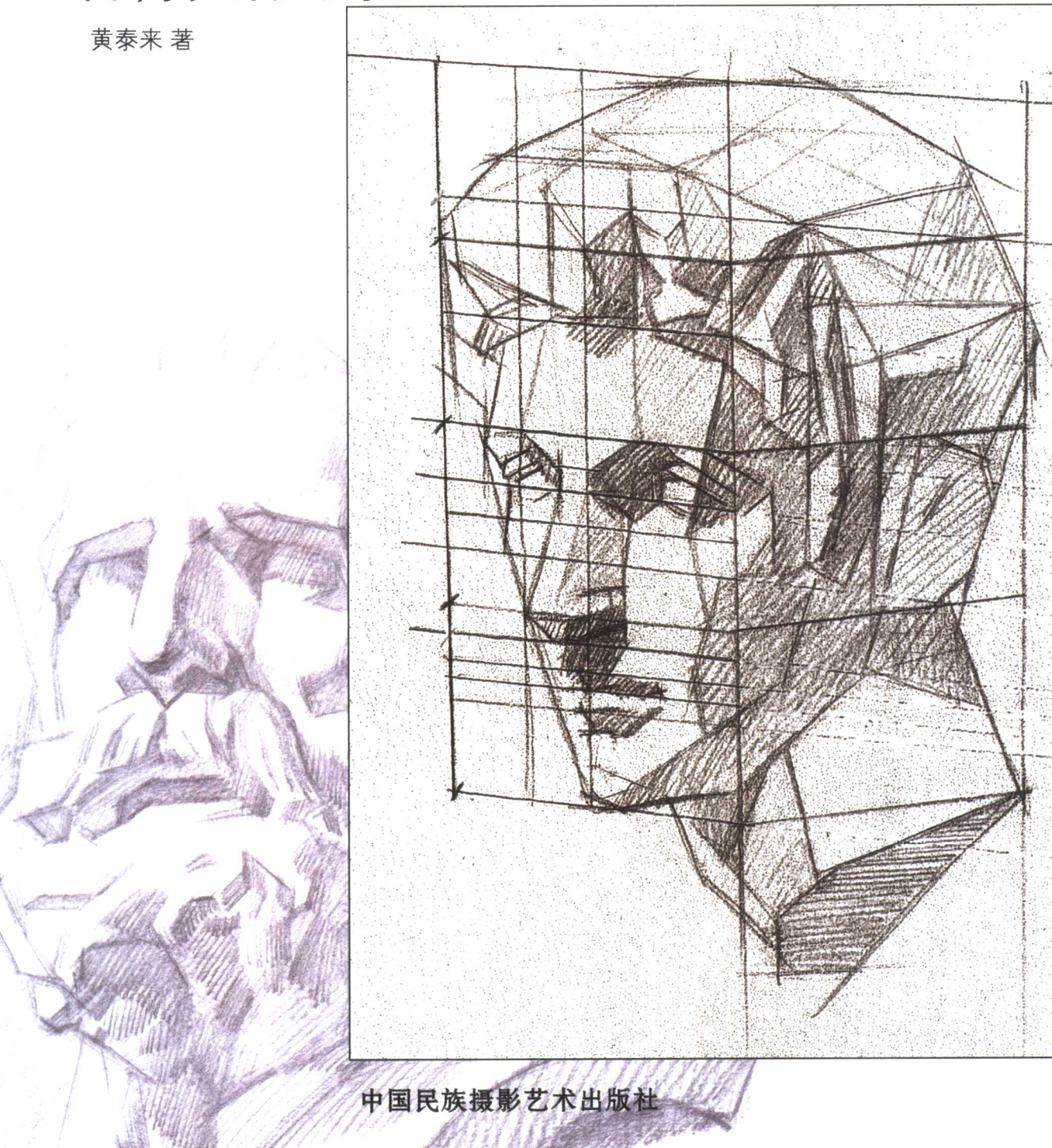

美术学院正规训练 **教你学得快**

石膏头像素描

黄泰来 著

中国民族摄影艺术出版社

责任编辑 马郁翠

装帧设计 大 可

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像 / 黄泰来主编. —北京: 中国民族摄影艺术出版社, 2007.1

(美术学院正规训练: 教你学得快; 2)

ISBN 7-80069-756-8

I. 石... II. 黄... III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 138051 号

美术学院正规训练

教你学得快——石膏头像素描

出版发行 中国民族摄影艺术出版社

地 址 北京市和平里北街 14 号

邮 编 100013

经 销 各地新华书店

制 版 浙江新华图文制作有限公司

印 刷 杭州星晨印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 10.5

印 数 0001-5000

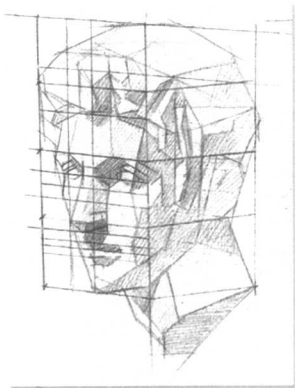
版 次 2007 年 1 月第 1 版

印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80069-756-8/J · 455

定 价 40.00 元(全套 4 册)

版权所有 翻版必究 印装差错 负责调换

美术院校正规训练

教你学得快

石膏头像素描

黄泰来 著

中国民族摄影艺术出版社

目 录

一、石膏头像写生	3
1. 学习石膏头像素描的意义	3
2. 石膏头像写生方法	3
①打轮廓的基本方法	3
②深入刻画	4
③整理完成阶段	4
二、五官的结构与表现	5
三、《亚历山大》石膏头像写生	7
四、《阿格里巴》石膏头像写生	10
五、《伏尔泰》石膏头像写生	15
六、《塞内卡》石膏头像写生	18
七、《宙里》石膏头像写生	22
八、《马赛曲》石膏头像写生	26
九、《荷马》石膏头像写生	30
十、《阿里阿斯》石膏头像写生	32
十一、《面冠人》石膏头像写生	35

素描——教你学得快

——石膏头像素描

一、石膏头像写生

1. 学习石膏头像素描的意义: 在素描学习中, 人们都很重视石膏头像写生的学习阶段。甚至很多没有学习过画几何模型和静物写生的学生一开始就学画石膏像, 结果却事与愿违, 没有取得好的效果, 反反复复地画也画不好。唯一的方法是补课, 从圆球画起, 确立用明暗色调造型的素描方法来表现画石膏头像的空间立体形象。在教学实践中, 好几位没有画过素描的学生从画球体开始, 四十天内也能顺利地画石膏头像的作业, 成绩明显。说明画石膏头像运用的仍然是前面所讲述的素描基本技法。

优秀的石膏头像模具很多, 现在通常画的仅四至六个。我们着重学习的素描表现技法是一样的, 因此, 画那一个石膏头像并不重要。关键是从中学会素描的整体观察方法, 锻炼既能把握整体造型特点、空间关系、色调层次、质感量感等, 又能深入细致地刻画细节的过硬本领。

画石膏头像还可以使我们了解人物造型的一般规律和表现要领, 为画人物素描作业打下基础。

画石膏头像, 可以先从画分面像和对照面像入手。通过画分面像可以了解面像立体起伏的结构是如何在光线照射下产生不同的色调变化的。分面像和面像结合写生作画的主要目的, 就是帮助学习用块面色调的方法去观察石膏头像, 并学会用块面色调的方法去表现头像的体积结构, 又可以克服一看到人物形象就只认准五官式样的勾画, 而不认真去观察, 表现块面体积的倾向。那些既没有素描起步的几何模型、静物学习经验, 又轻视分面像作业的学生, 实际上是画不好石膏头像作业的, 一定要补课。

2. 石膏头像写生方法

纸笔准备: 四开纸, 2H 至 2B 铅笔。

构图: 每一具石膏头像由于它的动态结构不同, 所采取的构图形式也不同。以《宙里》为例, 它的动态很大, 如画 1:1 比例可以不画底座。它的头型置于画面的左上方, 而肩部已到了右下角, 这是一个大倾斜的构图, 而其他石膏头像就没有这么大的动态。

①打轮廓的基本方法 开始定最高、最低、最左、最右的约形点, 用长直线画出大模样, 然后根据石膏像的主要结构骨点、转折点等明显的标志点进行比例测量, 再拉直线进行块面分割、连接, 形成一个网状结构的画面, 为了不使画面因繁杂的线条形成混乱的感觉, 可用淡排线色块布置在明暗交界部位。

为了确定网状结构转折点相互位置距离,比例关系是否正确,可用水平线垂直线的比较方法确定石膏像结构点坐标位置是否正确,进行校正后就可以定位成形了。

由于很多学生习惯从局部入手作画,不顾及整体比例,五官部位已画得很深入了,其他地方还是白纸面,没有痕迹。因此教导学生开始作画时,要学会放弃描绘五官形状,用直线画块面,从比例分割入手,牢记作画口诀,长线构图,比例分割(竖画分二等分,再分四等分、八等分,找出和石膏头像相对应的位置,横也分二等分、四等分、八等分,并找出石膏头像的结构相对应的部位),横拉竖连,定点成形,分明暗两大面,以明暗交界线为轴,上下左右扩展深入刻画。

②深入刻画 徐悲鸿先生曾经告诉我们说:“暗部的反光面表现和亮部后转的部分是最能表现体积和空间感觉的部位”。

苏联时期美术理论家契斯恰科夫说:“任何一个立体形都是由无数的、变形的、透视的平面组织起来的”。

面对造型作深入的分析、探索、研究的功夫是非常的重要,同时还要达到完整、综合的整体效果。徐悲鸿先生提出“尽精微、致广大”的意见,就是从开始从最大的形着眼,再深入到精微重要的部分,反复研究它们相互之间的关系。表现的时候,取其精微重要的东西,舍去枝微末节的不必要的东西。才能达到气势磅礴,境界广大的地步。

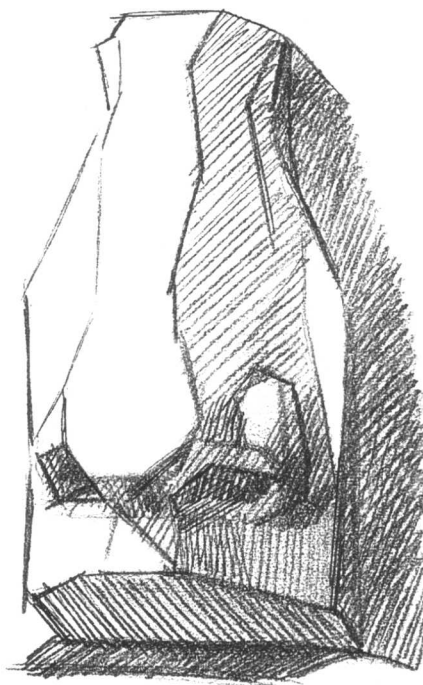
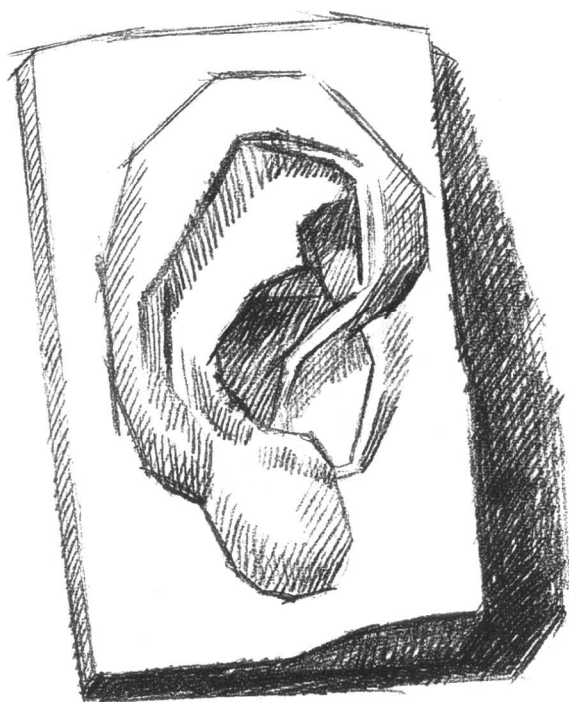
就具体方法而言,在开始深入刻画时,应从明暗对比最强,色调最重的部位画起,也就是明暗交界线的部位。每次加深一遍色调,就向明暗两侧扩展一层灰色调,形体结构表现也就会因此而丰富和具体一些。当色调画到家时,形体结构也被充分地表现出来了。

石膏头像作业要突出整体的空间体积效果,不宜过分去表现五官,而要突出体积感、光感、空间感。如“小卫”石膏头像中的卷发表现要比五官表现充分,立体感强才好看。

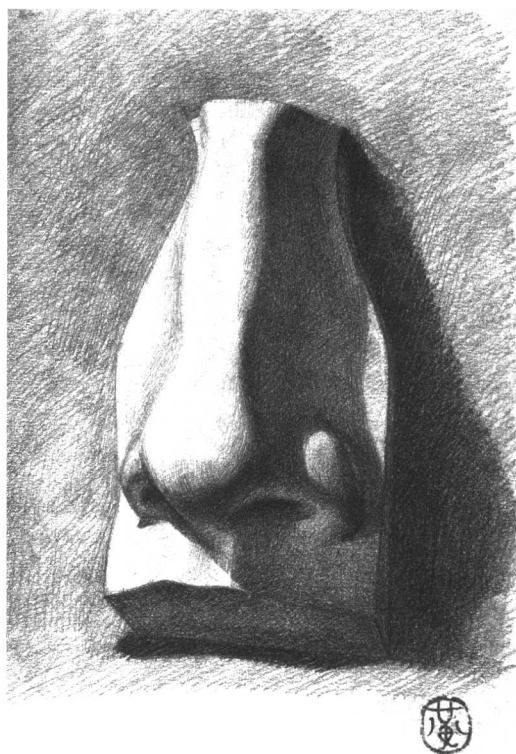
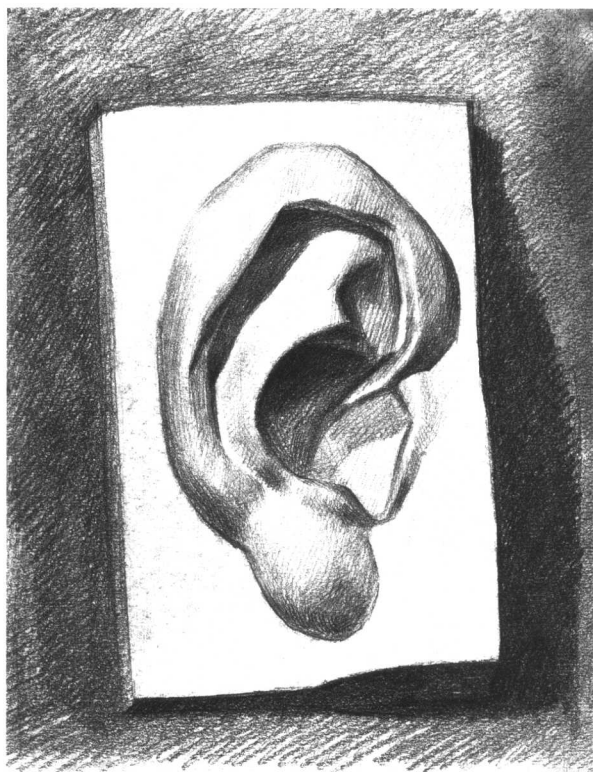
石膏头像质地坚硬,反光性强,所以石膏头像出现的任何暗面无论多么细小、狭窄的起伏,都存在明暗交界线、反光、投影三个层次关系。不能把这些暗面画成死黑的色块,必须有透明感、立体感。

③整理完成阶段 在石膏头像素描写生中,要经常退远或把画面放到石膏头像旁边进行观察比较,找出比例、色调关系失调的地方,随时进行纠正,并非要到画完时才校对。学会了观察、比较、修正的素描方法,学习效率才会飞快地提高。

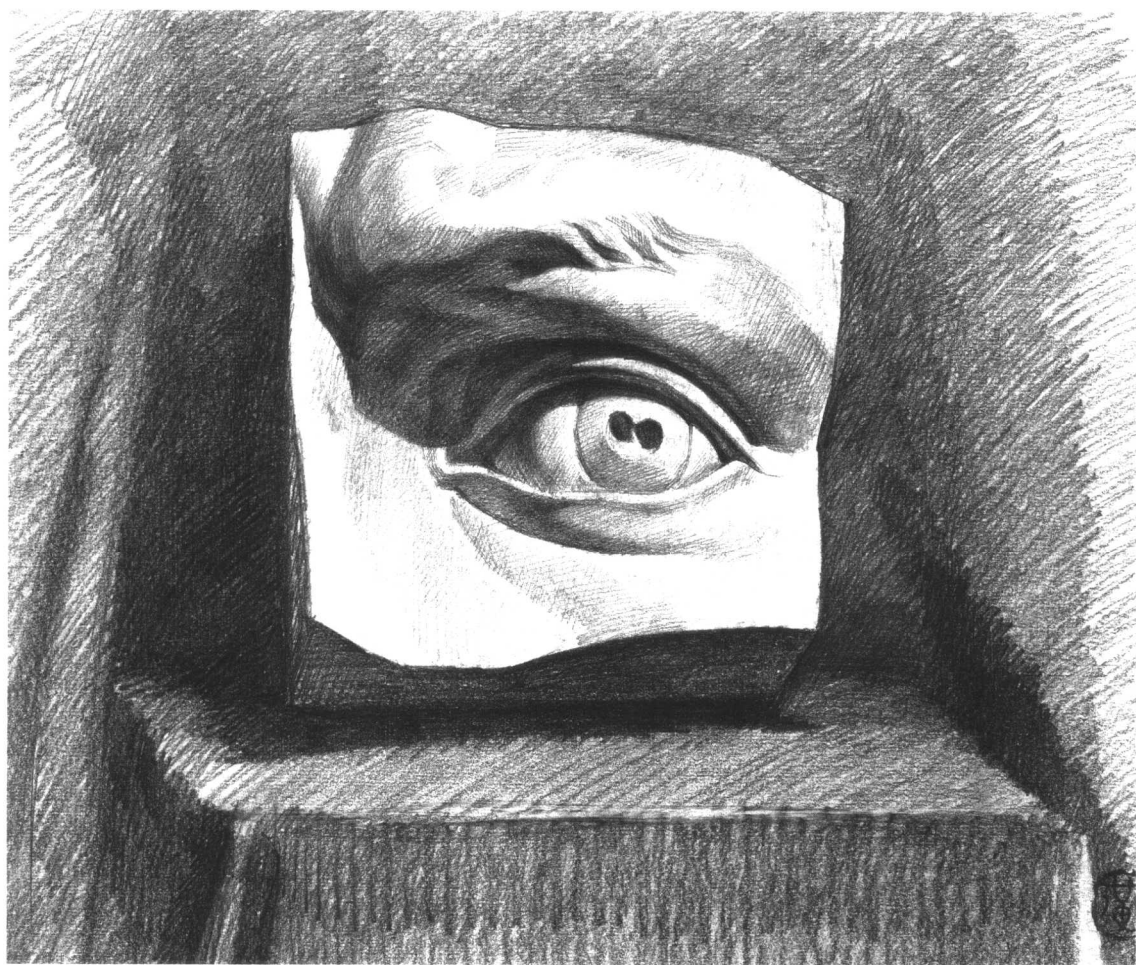
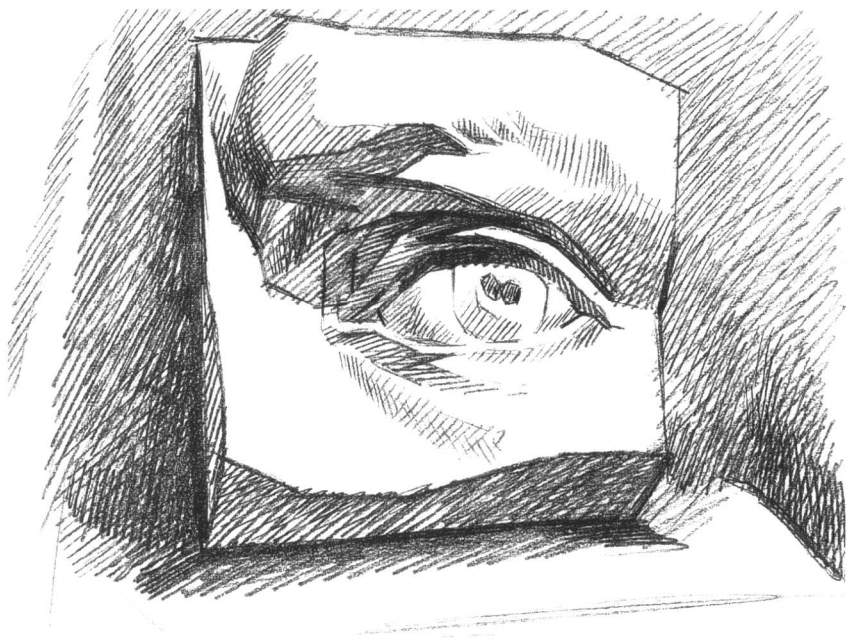
二、五官的结构与表现

运用块面观察、块面造型的方法，画出明暗色块、体积感是理解五官结构和表现的好方法。

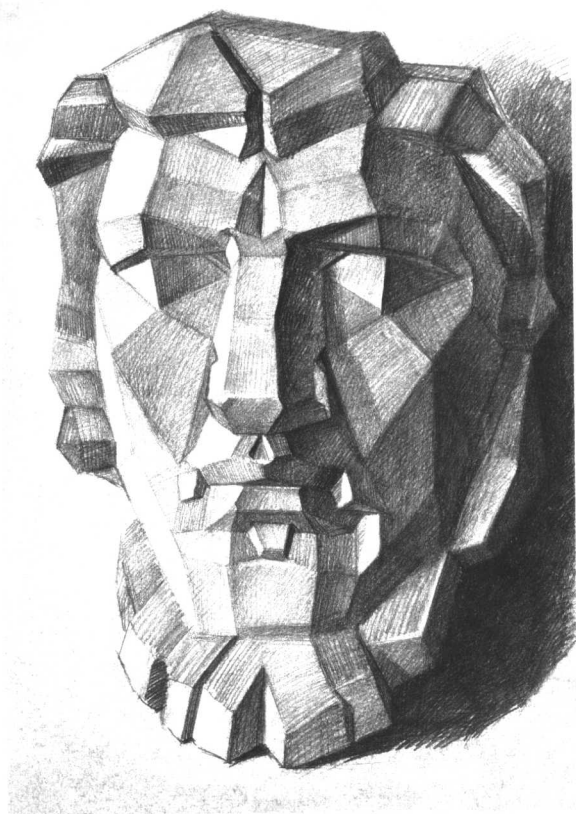
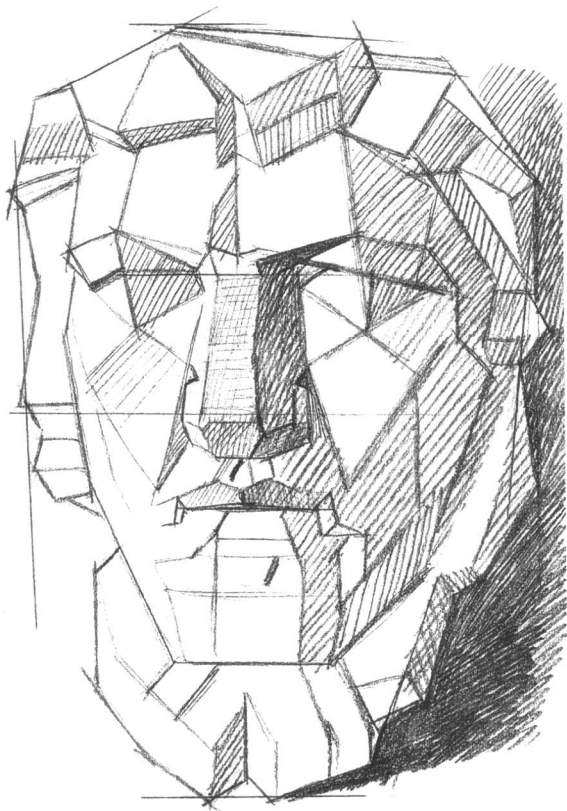
石膏头像质地坚硬，反光性强。所以石膏头像出现的任何暗面，无论多么细小、狭窄的起伏，都存在明暗交界线、反光、投影三个层次关系。不能把这些暗面画成死黑色块，必须有透明感、立体感，表现出五官突出的体积感、光感、空间感。

三、《亚历山大》石膏头像写生

《亚历山大》分面像和面像写生对照：

通过画分面像可以了解一个面像立体起伏的结构是如何在光线照射下产生不同的色调变化的。分面像和面像对照写生的主要目的，就是学习用块面色调的方法去观察石膏面像，并学会用块面色调的方法去表现面像的体积结构。同时可以克服一看到人物形象就只认准五官式样的勾画，而不认真去观察、表现块面体积的倾向。

《亚历山大》分面像写生步骤：

画分面像就是画块面结构。要按比例分割，用长直线连接结构的对称点，分出明暗两大色块，逐步找准转折点的对称关系，层层分出色块色调，塑造出块面体积，为石膏像写生的分面法打下基础。

《亚历山大》面像写生
步骤：

在完成《亚历山大》分面像写生之后，立即对照进行《亚历山大》面像的素描写生，目的就在于仍要按照画分面像时所采用的方法。按比例分割，用直线切面找出面部各个起伏结构点的位置和两边对称的结构关系，迅速用排线画出色调，分出明暗两大面的色调差别，同时画出背衬色调和投影，使画面形象形成一个完成的形象整体。然后进一步以明暗交界线为轴心，画出结构起伏的细部变化，向两侧分小块面色调深入描绘，最后观察、调整，使画面整体感强，结构正确，色调丰富，形象完整。

《亚历山大》面像写生，运用块面结构和色调层次组合，塑造富有立体感的形体，强调光线照射产生的投影来衬托出半面像的空间效果。

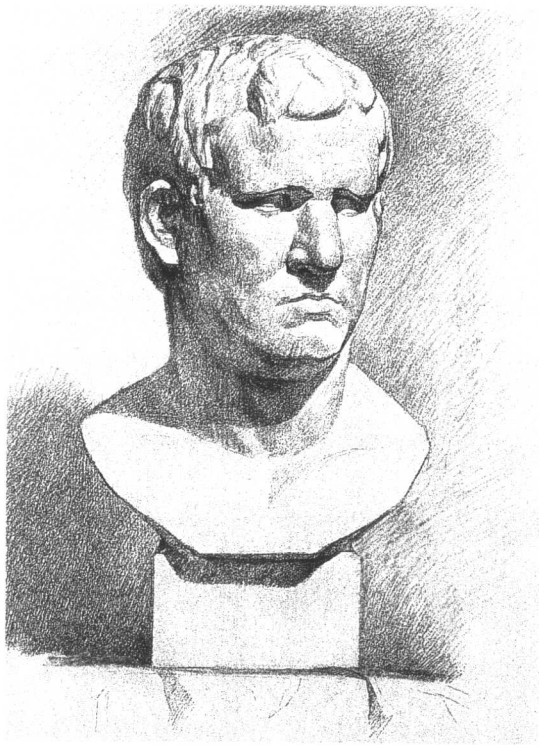
四、《阿格里巴》石膏头像写生

《阿格里巴》为古罗马雕刻。约作于公元一世纪初，作者不详，大理石，头部高 0.3 米，藏法国巴黎卢佛尔博物馆。

阿格里巴（Agrippa，约公元前 60 年—12 年）是著名的罗马将军和国务活动家。他虽然出身微贱，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。阿格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。阿格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，兴建起许多大规模的建筑工程，尤以万神殿和水管道的建造而闻名遐迩。

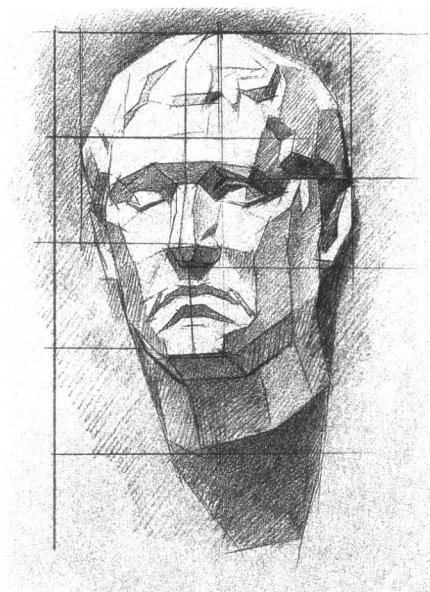
《阿格里巴》雕像是在 1792 年发掘罗马东方一个古城遗址时，和其它古代艺术品一起发现的。发现当时，鼻端残破。现在看到的完整鼻端是后世修补上的。罗马末期的肖像雕刻，表现出很强的精神因素，在写实的同时，突出了性格描写，《阿格里巴》雕像就是一个很好例子，堪称罗马雕刻的代表作。这一雕像充分表达出了阿格里巴的智慧和才能，英武和刚毅。宽阔的前额，紧锁的眉头，挺直的鼻梁，特别是深深的凹陷的眉弓下面的眼睛和形成的阴影，以及充满着强烈运动感的稍微转动的头部和脖子，所有这些，都加强了阿格里巴的性格特征，充分揭示出了这位意志坚强、足智多谋、精力旺盛的罗马猛将的威严仪容和内心世界，创造出了令人难忘的生动形象。没有胡须，以及很短的发型，是当时流行的式样，这在奥古斯都皇帝乃至其家族成员的很多肖像上都是如此。

《阿格里巴》雕像由于性格刻画突出，雕刻手法含蓄概括，面部肌肉结实有力，形象真实感人，因此而成为公认的学习画素描的优秀的模具。

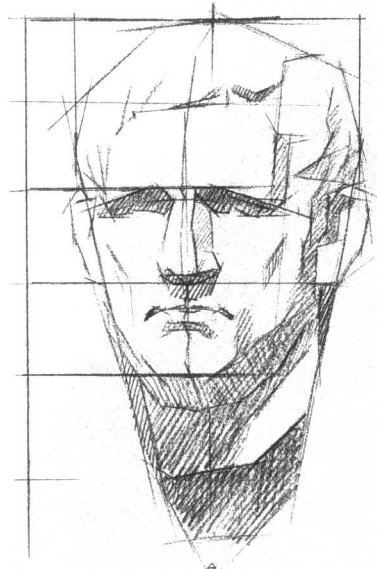

《阿格里巴》分面像和面像写生对照：

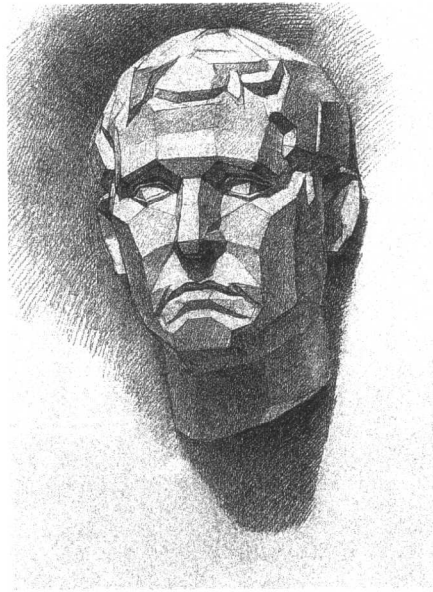
必须要明白这一点，进行切面像练习，并不是单纯地画切面像，而是通过对切面像的观察和分析，更好地理解圆面像上不甚明了的形体结构特点和转折变化。所谓切面像，就是将圆面像复杂的结构进行概括、简化，归纳成如刀切一般见棱见角的几何形块面结构而组成的形体，但又不失原来形象的基本特征和面部表现。画切面像是为了更好地学习和锻炼概括、简化复杂形体的能力和用直线起形的方法。

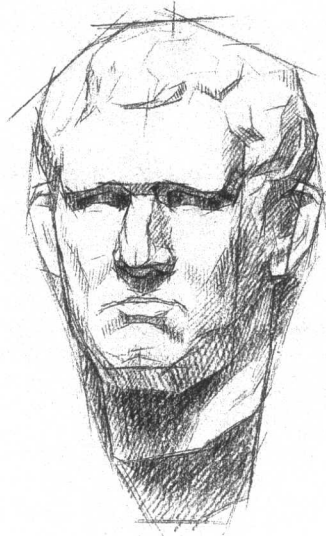
根据石膏像的体面关系，用概括的方法，从明暗交界线画起，把暗面、反光以及投影一起来画，不要一小块一小块地画。要区分明暗两大部分。

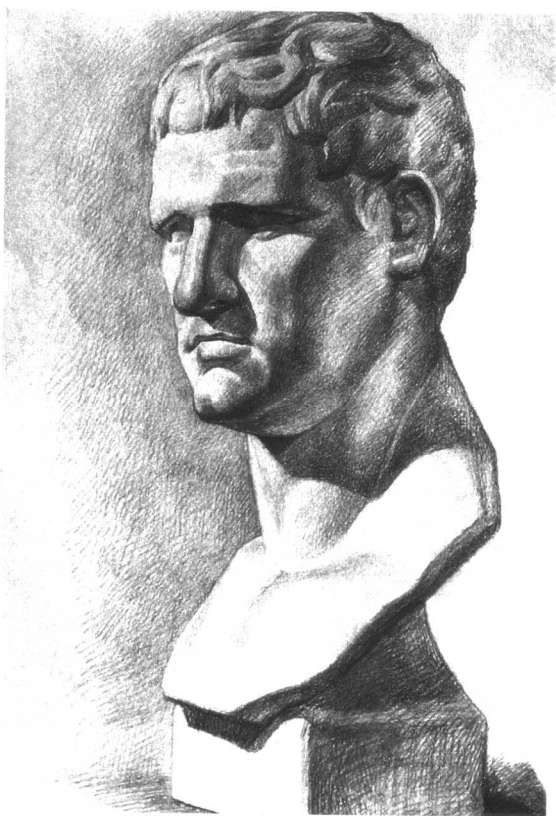
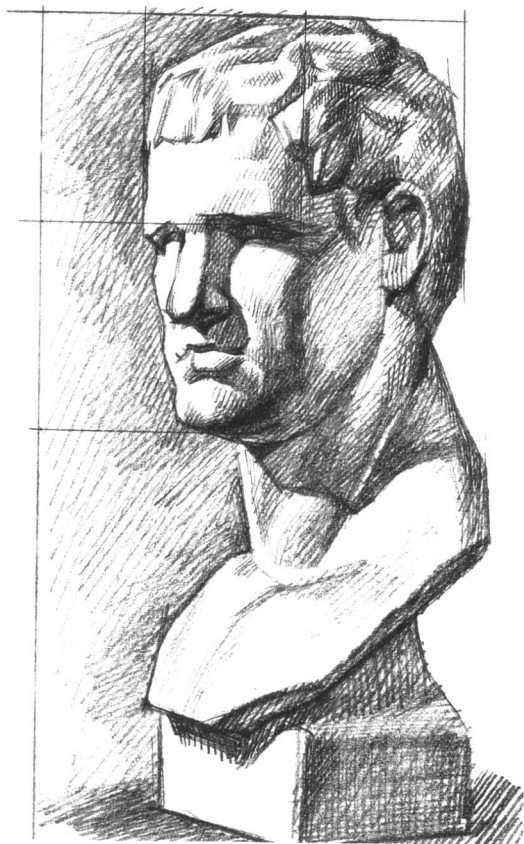
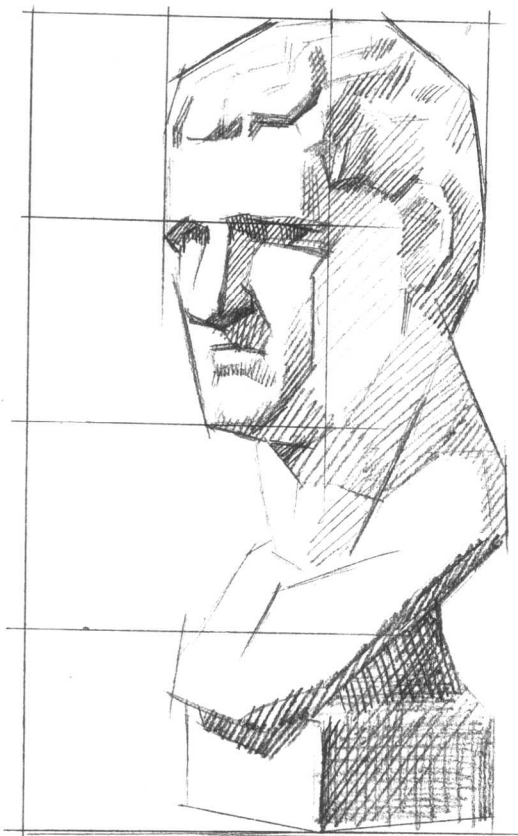
用概括的方法去画大面，除了分清明暗两大面，还应注意色阶的层次变化和虚实对比，从整体出发，不要看小块。避免过早陷入局部细节的刻画。

按整体表现原则，有秩序地对各局部形体结构、明暗、空间等各种关系和关键细节作深入具体的刻画，这样体积感就开始显示出来。

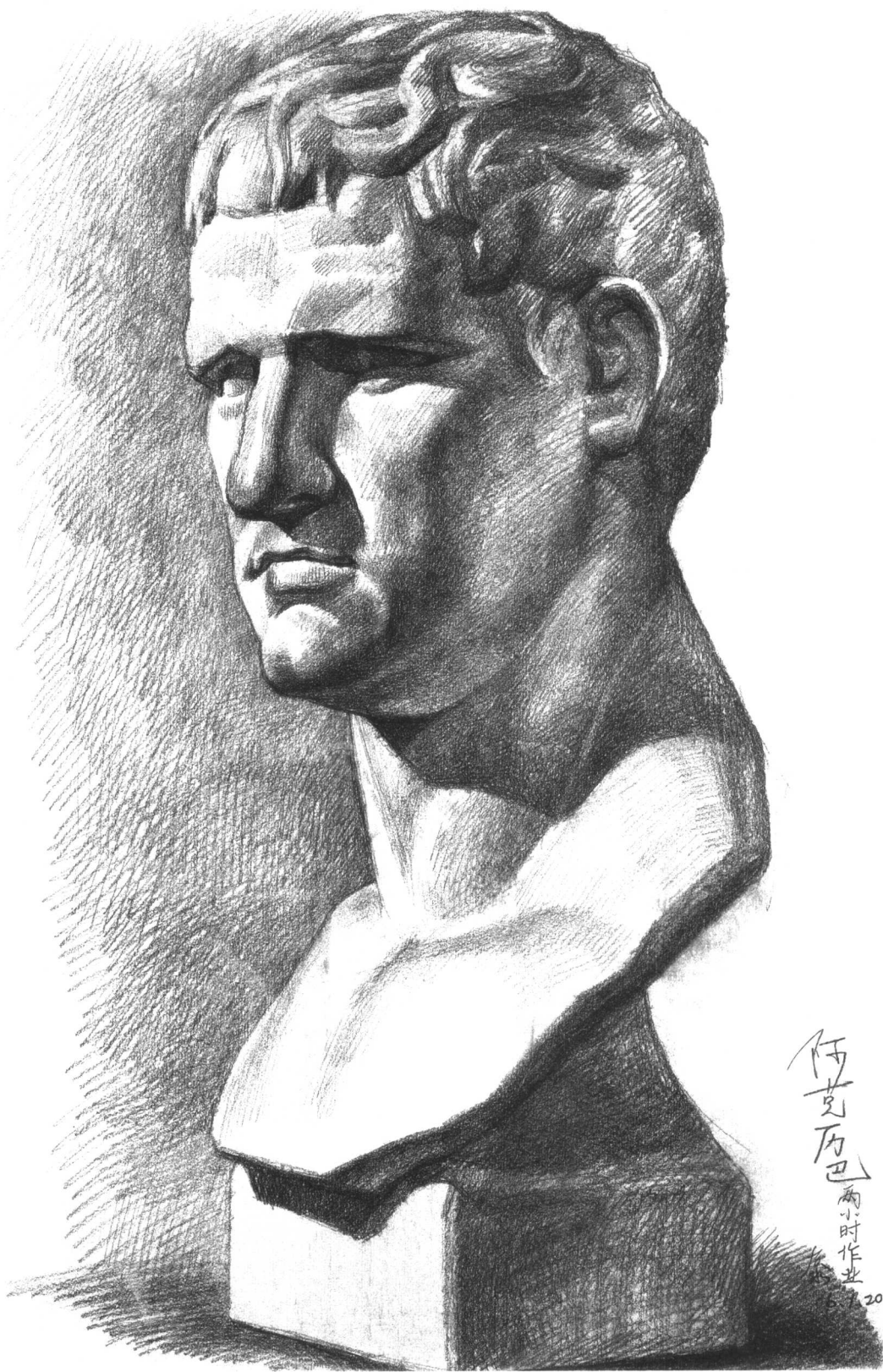

从明暗交界线区域入手，丰富交界线周围的色调，有秩序地对各局部形体结构、明暗、空间、虚实等各种关系作深入具体的刻画。

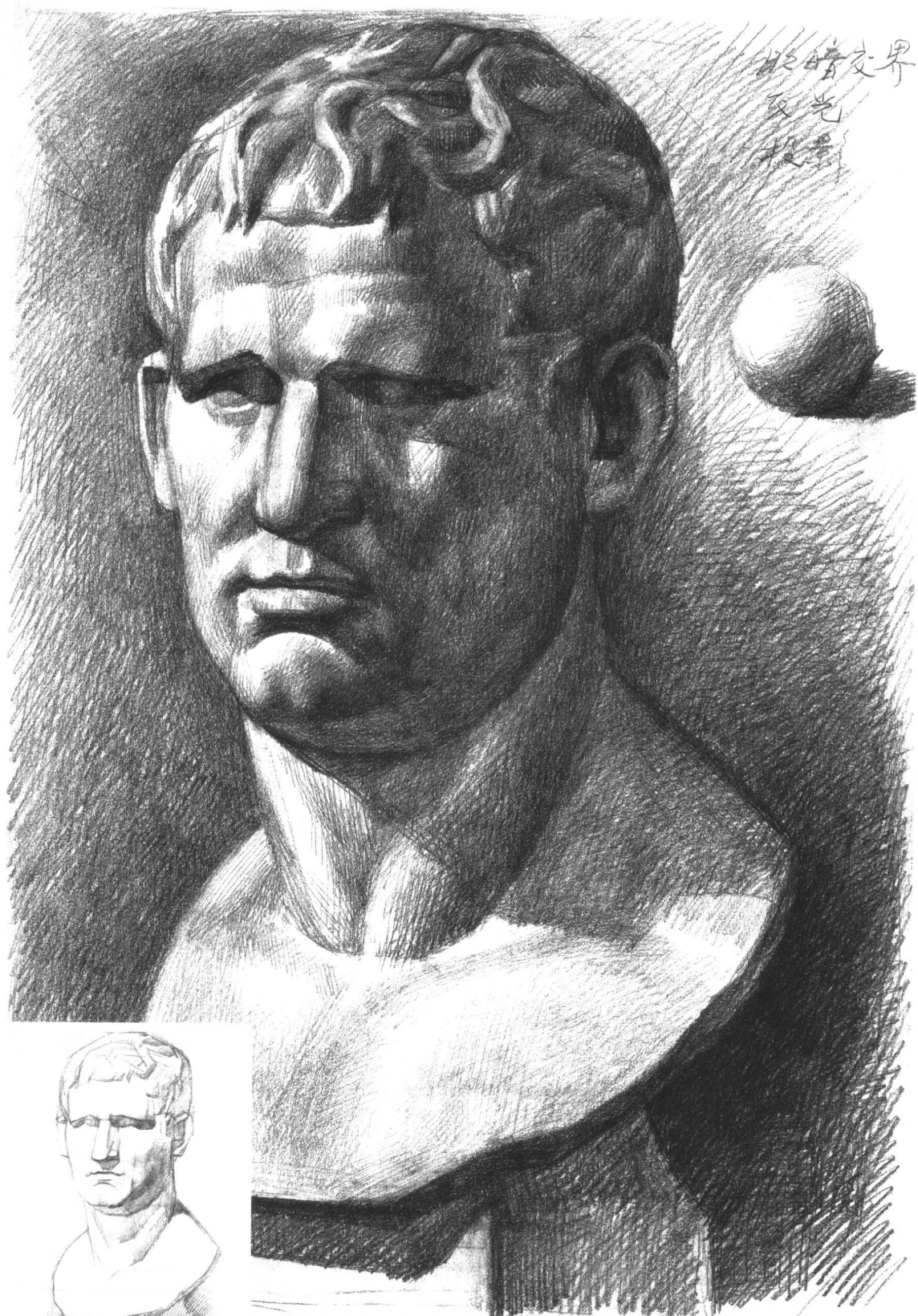

《阿格里巴》石膏头像写生步骤：

开始作画时一定要先把大体比例分割好，然后用直线将大块面结构框架画出来，用排线色块塑造明暗交界线部位的块面结构，全面铺画一遍，就可迅速果断地完成这张作业。《阿格里巴》这座石膏像体积感强，没有很复杂的起伏变化，就像画球体一样，要把头部的球状立体画出来。其他部位的体积感也很突出，要认真观察、表现。

《阿格里巴》石膏头像写生

用塑造球体体积的方法画《阿格里巴》的头像，把塑造立体感作为主要任务。

五、《伏尔泰》石膏头像写生

《伏尔泰》原作为全身坐像，作者为乌东，藏于巴黎和列宁格勒。

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，他和当时欧洲各种进步势力和新思潮都有联系，因而成为法国启蒙运动的精神象征。

乌东作于1781年的《伏尔泰》坐像，是公认的世界雕塑史上最杰出的肖像雕塑之一。这件最终完成的伏尔泰坐像，表现的是这位哲人坐在一张古典式的安乐椅上。他身披古罗马式的长袍，长袍在肩部和膝上显示出粗大的褶皱，可以明显地看出衣服下面的瘦弱体形，给人以纪念碑的庄严效果。伏尔泰的头上不戴假发，全然保留着很自然的发型。秃顶上头发稀疏，细细的蓬松的长发沿耳际下垂到肩上。在伏尔泰的神态、性格塑造上，雕塑家除了通过伏尔泰在坐椅上很有生气的动势和按在扶手上的两手的细微刻画，令人感到仿佛这位伟人就坐在面前。他那极富表现力的面部神情，那有点象老太婆的相貌特征，特别是那正在沉着地倾听并将迅即向论敌作出反应的戏谑、刻薄的表情和机智地斜视着的锋利的眼睛给人留下了难以磨灭的印象。

乌东的伏尔泰雕像是非常有名的，他的最有历史价值的两座大型伏尔泰坐像，一座是给法兰西喜剧院的，一座是给俄国沙皇叶卡德林娜二世的，现在分藏于巴黎和列宁格勒。

