

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

我有我一套系列丛书
WO YOU WO YI TAO XI LIE CONG SHU

到
位

素描石膏像

主编 / 孙建

编著 / 唐正华

河北出版传媒集团 河北美术出版社

到 位

素描·石膏像

SU MIAO SHI GAO XIANG

素描

主编 / 孙建 编著 / 唐正华

到 位

素描石膏像

SU MIAO SHI GAO XIANG 主编 / 孙建 编著 / 唐正华

河北出版传媒集团 河北美术出版社

本书由南京瀚怡世睿设计机构荣誉出品
版权所有 我有我一套系列丛书 编委会所有，翻版必究

图书策划：我有我一套系列丛书编委会
图书总监：左 雷
责任编辑：苏建民
书籍设计：陶 强 任振东
编辑策划：李 强

图书在版编目（CIP）数据

到位. 素描石膏像 / 孙建主编 ; 唐正华编著. --
石家庄 : 河北美术出版社, 2016. 4
(我有我一套系列丛书)
ISBN 978-7-5310-7205-8

I. ①到… II. ①孙… ②唐… III. ①石膏像—素描
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第084733号

我有我一套系列丛书
到位·素描石膏像
主编 / 孙 建 编著 / 唐正华

出版发行：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发 行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-85915053
网 址：www.hebms.com
制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/8
印 数：1-50000
版 次：2016年5月第1版
印 次：2016年5月第1次印刷

定 价：58.00元

画石膏像的作用

素描石膏像在有的人眼里是索然无味的，就像是达·芬奇画鸡蛋一样不懂，但是素描石膏像对我们把握人体的线条结构是非常重要的。

作为美术专业素描石膏像的初学者要循序渐进地学习，切勿急于求成，想要一蹴而就。

素描石膏像主要学习内容有三：一是基本形体；二是复杂形体；三是人体部分。

一、基本形体

基本形体有几何形体、立方体、圆柱体、球体、圆锥体等，它们是素描训练的入门课目。由于几何体结构简单，比例规范，特征鲜明，初学者容易从整体上把握，认识其基本规律——结构、明暗、透视，并通过它们的组合、变化，能够了解大千世界各种物体都是由简单的重复、有规律的组合而成。几何体表现是素描语言的开始，如光线、阴影、反光、体积、结构等。

二、复杂形体

复杂形体有浮雕、柱头、动物的头部，人物的五官、手、足等，它们比几何体更进一步表现了物体的变化，增加了素描的语汇，整体与局部、比例、对称、转折等。特别是人物的五官、手、足，这些是人体特征重要的组成部分，传达人的思想感情的主要器官。画好这些人体的“零部件”，注意刻画其基本形体和关键细部，把握好“五官”在不同转向中的透视变化，可以说是为石膏像素描学习做好了准备。

三、人体部分

石膏人体包括头像块面、头像肌肉、躯干解剖、人体解剖、人物头像、人物胸像、人物全身等。石膏人体头像块面主要有贝多芬像、亚历山大像，它们对于初学者理解面部的立体构造，各个面的轮廓、比例、转折、透视、解剖、明暗变化有着十分重要的帮助。画好头像块面，可为逐步过渡到塑造石膏人像奠定坚实的基础。石膏人体掌握头部解剖结构及人体解剖结构，可以使初学者认识不同位置的头骨转向规律，了解人体运动形体的变化。到了正式画人像时，就能自觉地寻找人物的内在结构、组织构造。因此，初学者最好要熟记和了解。

头像、胸像、全身人像是素描石膏像教学的重要部分，尤其是石膏头像是历年各美术院校招考中素描考试的重点，也是本书所要着重讲解、示范的要点所在。古希腊、古罗马雕塑作品之所以流传至今，成为各美术院校素描教学、训练的工具，其根本的一条就是因为它是训练素描基本功最有效的方法，是锻炼人的眼、脑、手在作画过程中观察、分析、绘画能力的最佳途径。

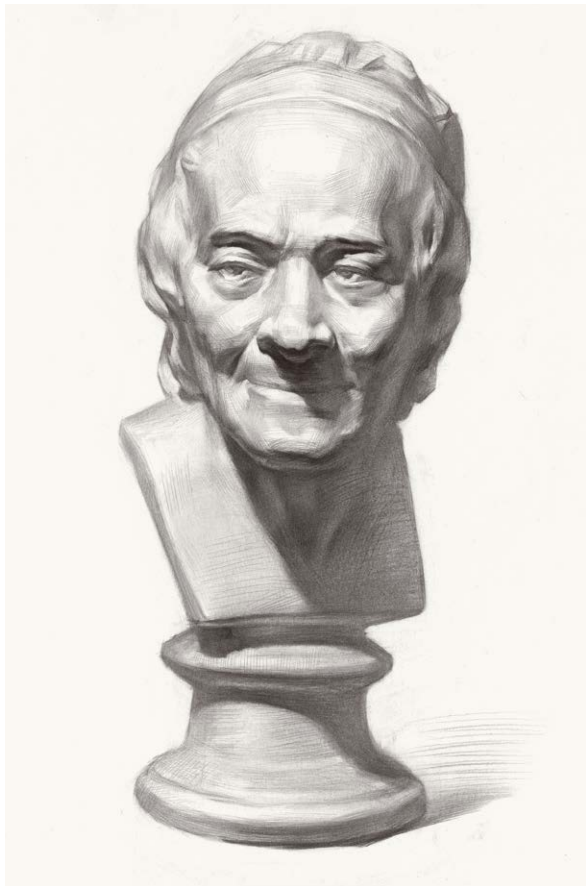

选择的角度

作品成功与否，角度的选择至关重要，无论是常规还是特殊角度，我们都要分析这个角度是否耐画，是否经得起推敲，选择它是要解决绘画的基本问题，研究基本规律，还是想表达某种特殊的视觉感受？总之，要有研究目的或绘画感受，如果所画角度涉及的知识点多，就值得去推敲和研究。

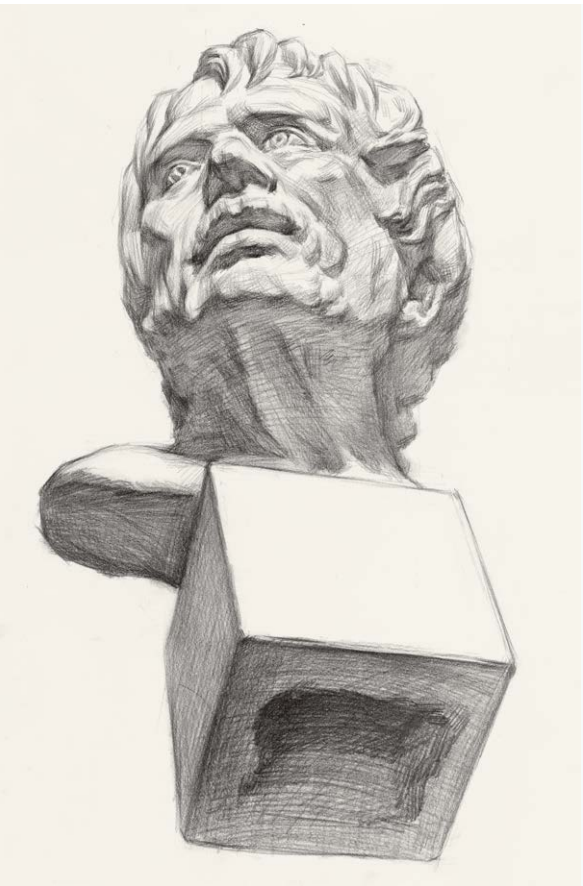
多数石膏像的头、颈、肩都有动势，哪种角度形体感强，并且在大的角度比较耐画的情况下，上下左右的细节还比较丰富，这些问题在选角度时都是需要综合考虑的。建议大家常规和特殊视角都要画，常规角度可以深入地研究形体和空间，而特殊视角则可以激发创作感受的表达，这两种视角“通吃”，对石膏像的掌控能力才会全面。

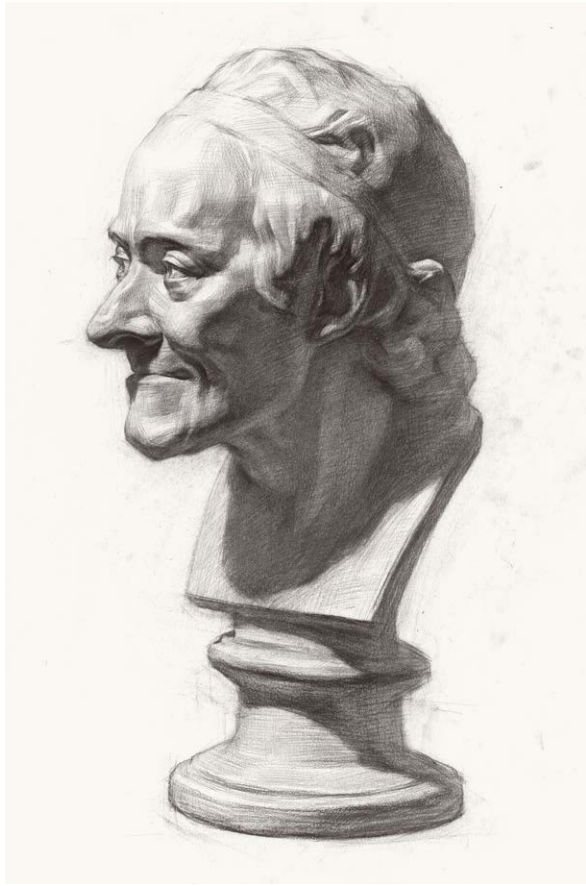
常规视角

没有太强的仰视和俯视，是最常规、最标准的视角，而作者又恰恰坐在最耐画的3/4角度，并且光线也是最丰富、最有节奏、最能体现形体的顶光，其目的就是为了研究绘画中最本质的艺术知识和规律。在作画过程中一定要注意前后和上下空间的黑白与强弱的节奏控制。

侧面仰视

这幅作品如此大的仰视视角，使得画面效果极其强烈，与常规角度效果截然不同。这幅作品从大的方面来说，首先是构图完美，头顶离纸边距离较小，下边距离大，很好地增强了仰视的视觉冲击力；其次石膏像视线前方所留的距离相对多一些，后脑勺离纸边的距离相对少一些，视觉上也十分平衡。

正侧角度

对于石膏像头部和脖子的形体，作者塑造得极为精彩，当然这主要得归功于交界线的刻画和前后的虚实上。可见善于将零散的形体通过交界线归纳到大的、整体的形体上来，并且在刻画上遵循着前实后虚的表现手法，也是这幅优秀作品共同具备的特点。

正面仰视

这种偏正面的大仰视，其实是一个非常难画的视角，难就难在对于形体准确性要求上，但这种角度却往往有较强的视觉冲击力，因此吸引着众多能力较强的学生在此表现。此幅作品中模特的动势很强，随着头部的扭动，从下向上有一种很强的上升气势。

虚实

虚实是靠主观意识控制的，但绝非胡编乱造，想哪里实就哪里实，想哪里虚就哪里虚，而是要在尊重客观真实景象的前提下，将实的部分画得更实，虚的部分画得更虚。也就是说，需要将它们往各自的极端上发展，这样画面感、空间感、节奏感才会强起来，才会更有画意。这与繁简对比、黑白对比以及交界线部分与暗部表现手法的不同一样，都是为了制造矛盾和冲突，使画面的节奏更加强烈。有些同学画画“平”，是因为画得太“湿”了，就是上述的这些节奏对比画弱了，总觉得暗部的细节看得很清楚，而舍不得虚下去所造成的。

再有，虚实一定要建立在形体归纳的基础上，假如只是为了追求画面效果强烈，在实的部分用笔似乎很果断，虚的地方一下都虚掉，而不是以虚实为塑造形体和表现空间的出发点，那就大错特错了，这就是所谓的“形式大于本质”了。所以，如果你画的石膏像没有体积感，只靠虚实来维持表面的效果是不行的。也就是说，在绘画的基础教学阶段，无论你的“技术”有多厉害，都不能离开绘画的本质和规律，大家一定要把这个思维扭转过来才行。

通常来说，近处的五官和交界线是必须往细里画的，但是，前提是大的空间意识、大的形体归纳必须先建立起来，否则就会越画越碎，没了章法，也就是说，深入刻画是将形体考前的部分刻画充分、具体（记住，即使是琐碎的头发也需要将其归纳到小组、大组中来表现），其余的随着空间推移逐渐弱下去，比如，可以保证大家在画面大关系整体和强烈的基础上来深入，而不会紧盯着某个局部“死抠”。

石膏名称——罗马王，古罗马时期作品，现藏于意大利那不勒斯美术馆，它是罗马时期肖像雕刻的代表之一。

如此“虚”，如此“实”，如此严谨的作画手法，可见“虚实”在绘画规律研究中的角色是何等的重要。大家可以看到暗部和亮部除了对形的交代外，细节全部弱掉。“掐两头，弱中间”由此得名，也包括头部和头发的体积感都特别得强烈。此幅作品除了把虚实推向了极致外，形体的归纳也做得非常漂亮，如果需要继续深入，只要保持在同样节奏的前提下，让亮部与暗部的细节逐渐显现出来就行了，也就是说，深入是要在大的控制和形体中来深入的，决不能盯着局部盲目“抠细”。

感受的重要性

现在才提及感受，是因为它与“虚实”有着密切的联系，但两者却又不完全相同。虚实在某些方面还是挺较劲的，比如实要实到什么程度，虚又要虚到什么程度，在控制上需要有丰富的经验。这个环节中的“感受”是在虚实的基础上放松心态，有点类似于场景速写的意思，要着眼于画面气氛的营造，同时不能以线来收形，要以不同的灰、不同的亮和不同的黑，通过相互之间的叠加将形显现出来。在此环节不用考虑深入刻画的问题，一定要画出眯起眼睛看到的感受，培养自己整体比较和思考的习惯，避免今后由于深入而忽视了整体。

▲ 虚的表现手法使画面有种十分柔美的感觉，在多数情况下“虚”要比“实”更有画意。因此“虚”就成了画面最重要的一个表现手段，除了五官以外，其余部分基本都是虚的。

优秀的作品画面也是一个充满“气”的世界，气韵连贯，▶ 生气勃勃的感觉，这就是感受，人物和其他的景物以及环境空间不是各自凸显，而是相互交融，人物消融在大气中，消融在特定的此时此刻的空间中，整个画面是一个拆不开的整体。就像抽象画家莱斯·马尔顿所描述的，好的作品蕴含着一种巨大的能量，“它就像‘气’穿透的身体，形成于画面之上……”

来龙去脉的作用

交代清楚来龙去脉，可以使形更加具体，更具特征，同时也可以提高我们细致观察事物的能力。只会运用虚实来表达感受，画面往往只有大的气氛，但不够耐看，要知道感受和虚实要依附在形体结构准确的基础上才有意义，只有这样画面才能经得起推敲，才能成为经典！

来龙去脉——结构

通过上述的分析，“来龙去脉”都已经讲得很清楚了，那到底什么是“结构”呢？观点一：即指内部的构造，指人的形体、肌肉和骨骼要能紧密地联系在一起，通过内在的中线，以透视的眼光来观察左右对称的形体，就能够将颧骨、眉弓、下颌骨以及锁骨等内在的形体很好地联系在一起，无论姿势怎么变，其内在的骨骼是不会变的，如此般观察可以很好地将形的准确性提高起来，倘若仅以铅笔从横向和纵向来比较倾斜度，形则难免出现“拧巴”的感觉。观点二：指两个或两个以上的形或体交织、组合在一起，也就是一个形与另一个形的衔接关系，称之为结构。比如人的眼球镶嵌在眼眶中，那两者到底是如何衔接的，再比如花瓶的瓶颈到底是如何与瓶肚衔接的等等，这些都称之为结构。

衣纹的研究

看这幅衣纹研究和画速写时，对于衣褶概念的表现是一样的。希望大家看过这幅作品后，也能像这样画出具有疏密、方圆、强弱以及虚实的衣纹来，并且透过这些表面的衣褶，还能画出内部具有“张力”的形体来。

素描头像中的来龙去脉

与石膏像的原理相同，交代清楚头像中的“来龙去脉”同样可以使我们很好地了解头部各部分的结构关系，避开抄袭调子的嫌疑。同时，对于形与形之间的穿插以及相互遮挡可以起到研究作用。大家请看头发内外圈的方圆、松紧以及与头之间到底是如何衔接的，包括眼睛、耳朵、脖子与衣领的穿插以及鼻头上几层灰的划分，都十分清楚地交代了出来。并且线条的变化是很丰富的，有粗有细，有虚有实，结合得非常漂亮。而且五官刻画多一些，其他部分相对少一些，主次关系控制得十分恰当。

小卫结构稿分析

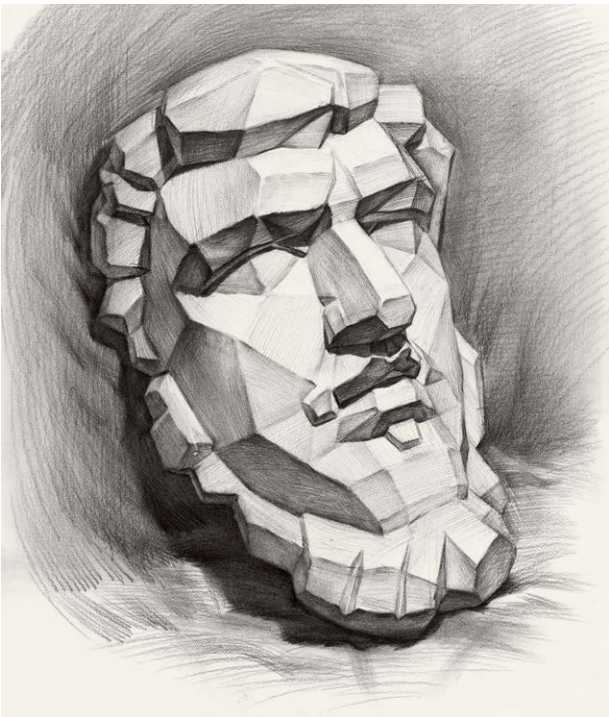
注意下卫的几个体面的划分，以及从前到腮帮子的方圆、深浅和与脖子之间的几个穿插关系，作者都完成得非常好，要知道这些就是深入刻画时所要交代清楚的。再如上眼皮、下眼皮、眼睑、眼球和瞳孔的穿插结构又是什么样的呢？上眼皮是怎样包下来的，眼球又是怎样“镶”到眼皮里的，眼角的形又是什么样的，这些细小结构形的“来龙去脉”都要交代得清清楚楚。头发也是这样，不管是在亮部还是暗部，我们都需要将它的形状以及它们之间的穿插和叠压关系交代清楚，耳朵、鼻子和脖子的方圆、虚实以及穿插关系也都要观察和清楚才行。（大家要知道，当形越具体，问题暴露得就越清楚。假如此项练习最终完成得好，则代表你找形的能力已经上升到一个很高的层面了。）

形体的归纳

经过上述“虚实”和“来龙去脉”的讲解，相信同学们的眼力比以前更加“锐利”。那么，现在我们就需要接触西方绘画体系中最重要形体和空间了，只有掌握了形体的归纳，会塑造体积，空间也能表现出来，这才可以说素描真正入门了。

大家一定要清楚，在素描中离开了形体和空间，基本就可以定义为“门外汉”了。相对色彩来说，素描要理性许多，而理性就代表需要我们掌握一定的知识和绘画规律来思考和表现，这种形体归纳的训练可以使大家主动地去判断哪些明暗是能有效地将形体塑造起来，而不会被表面的深浅所迷惑。要知道抄调子抄得再准，体积也永远无法完全建立起来，所以我们必须要掌握绘画知识和规律，夯实基本功。

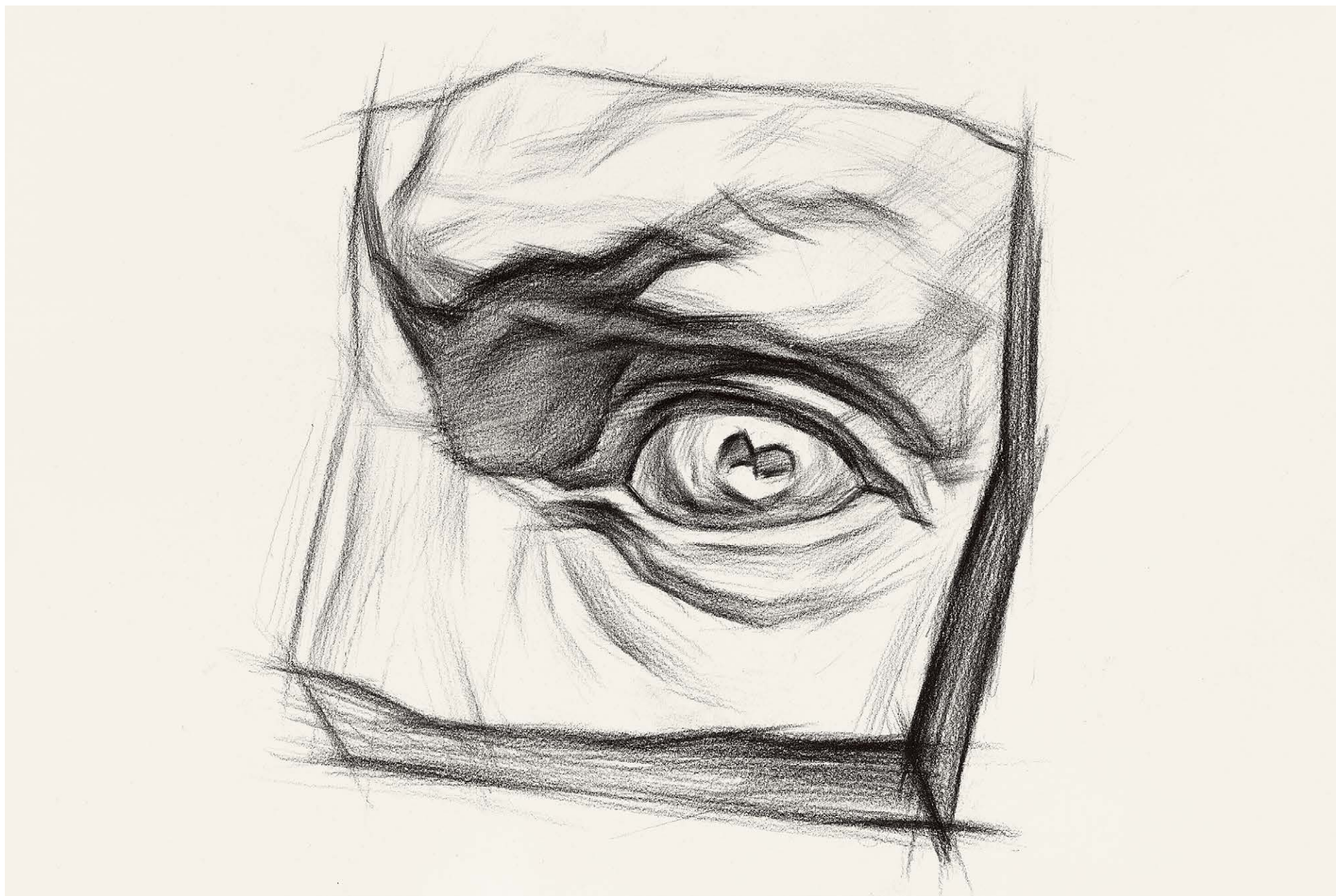
你所画的“体”感越强，代表形体塑造能力就越强。当然，这需要作者有特别强烈的主动塑造意识，会画的人是先有体积意识，然后再去寻找能够表现这个“体”的明暗；不会画的人眼睛只能分辨明暗的深浅，然后照抄下来，而不懂得运用提炼与归纳的方法来表现形体。但是形体塑造的过程不是一蹴而就的，而是需要我们在感受中慢慢地将“形体”建立起来。

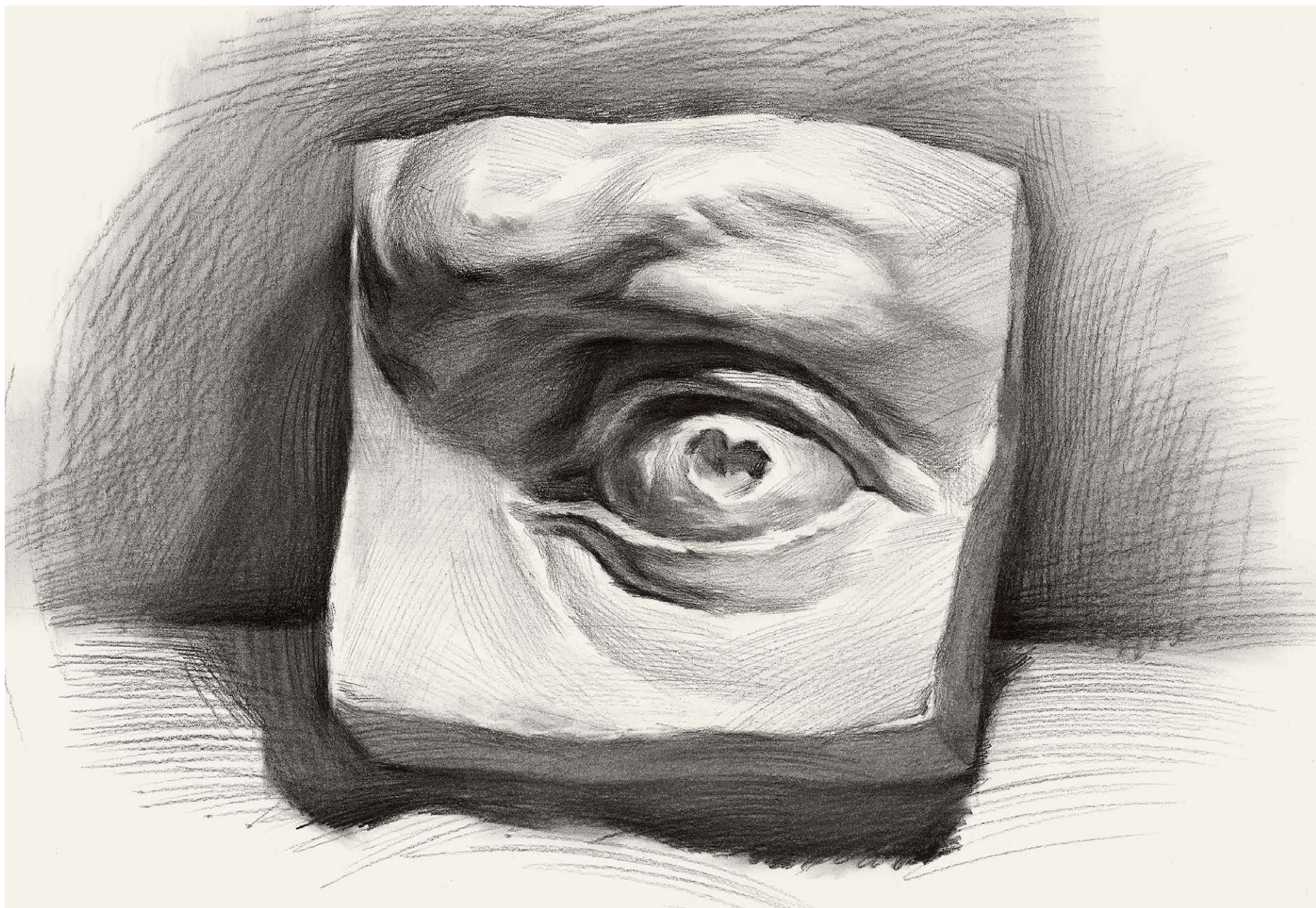
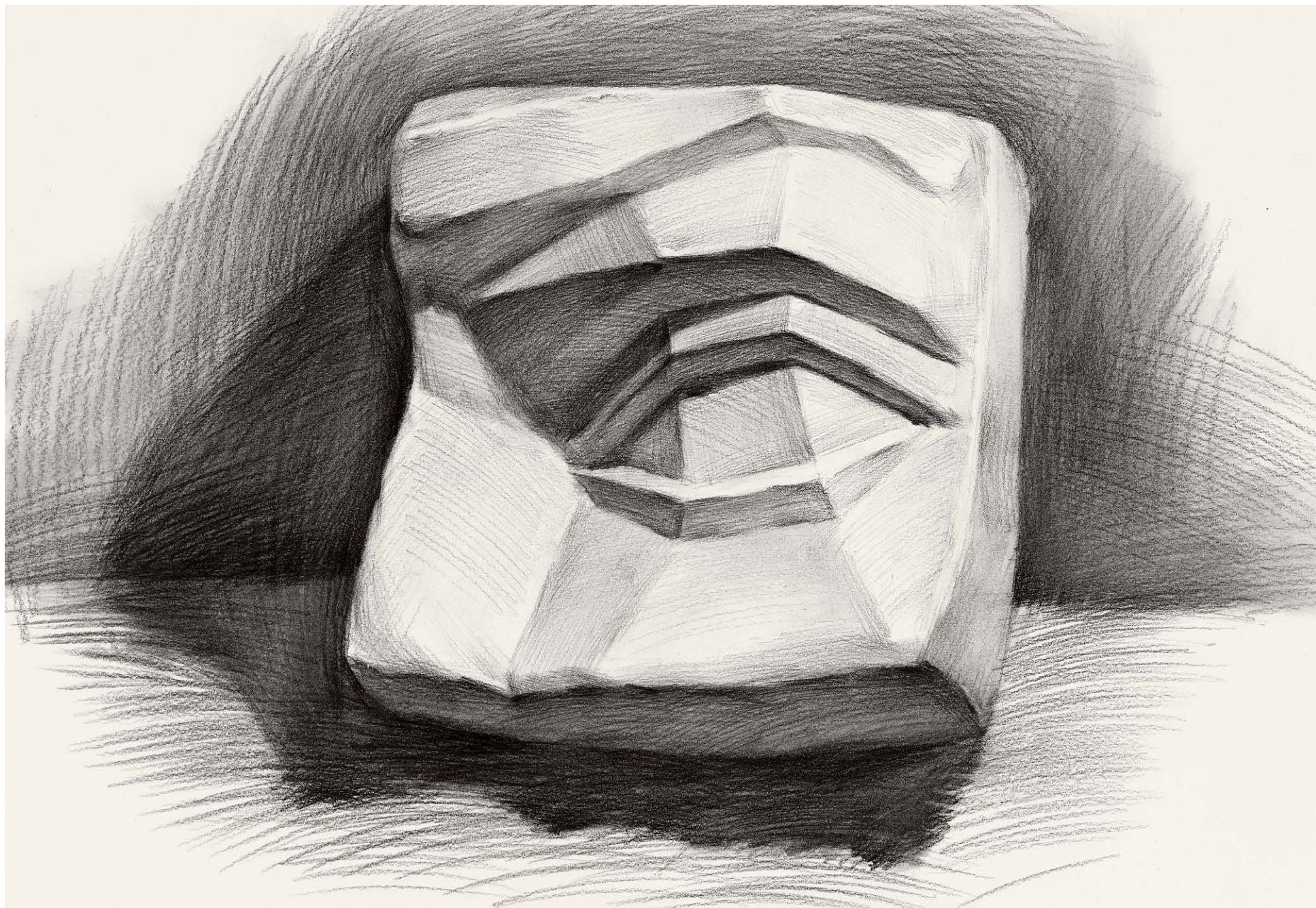

眼部 EYES

眼睛是素描头像中最具生命力的一个部分，是表现的重点。眼睛常被形容为心灵的窗户，它最能传达人物的内心，表现人物的情感。刻画眼睛的神态能为画面极大地提升人物的生动性，不管是炯炯有神的，或是萎靡不振的，各种眼神都将给画面注入一种气氛，使人物不呆板、不僵硬。

刻画眼睛不能仅局限于眼球这一小部分，整个眼眶周围的结构都应联系起来刻画，眉弓骨突出于眼眶上部，可以把眉弓骨理解为中部略有转折的长方体。眉毛是附着在表面的皮毛，画眉毛时，主要依据本质的眉骨来表现，要注意眉骨的虚实、轻重、转折关系，并结合眉毛生长的朝向和规律来表现，眉头与中间部分实而密，眉梢部分虚而轻且向下弯。

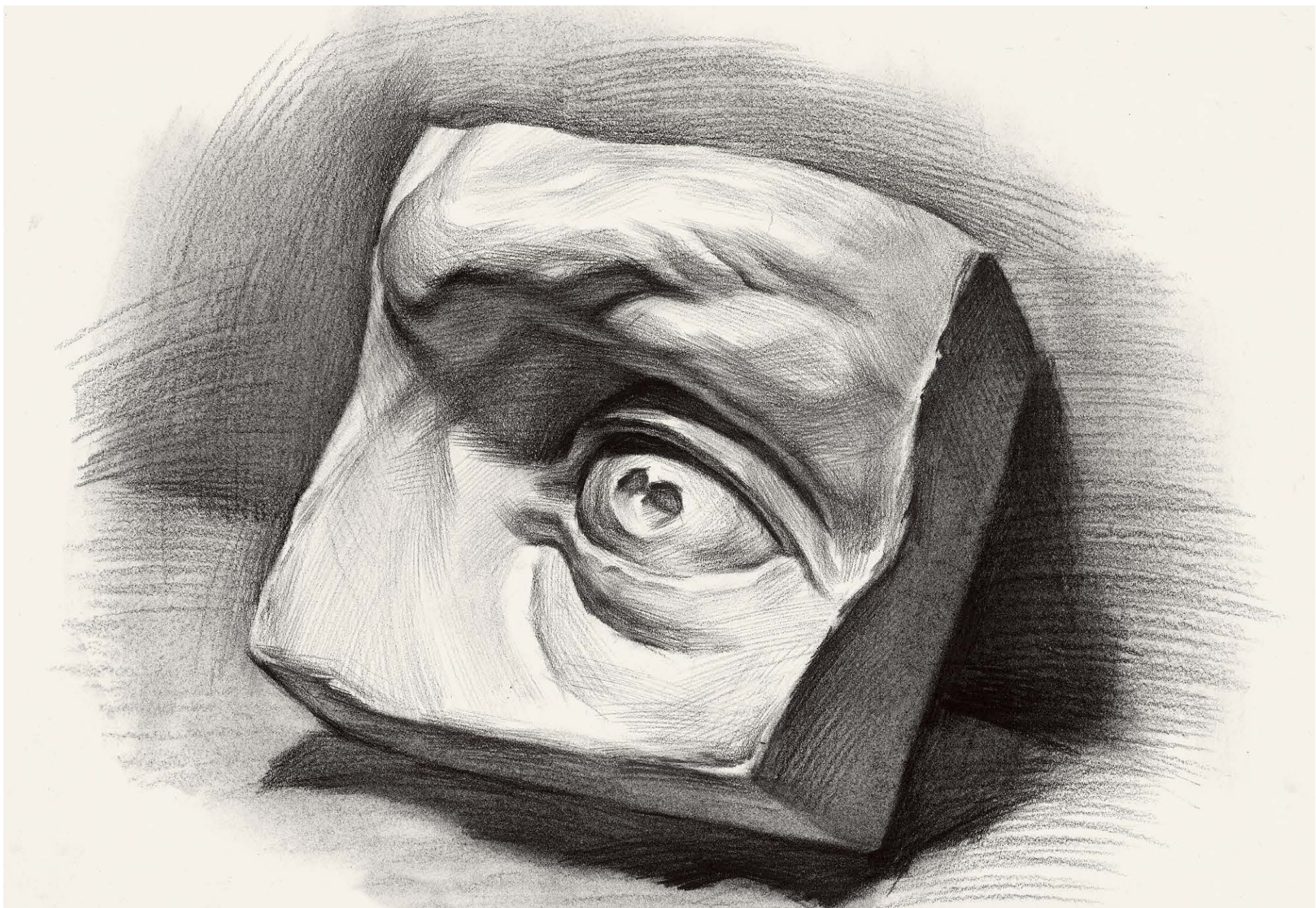
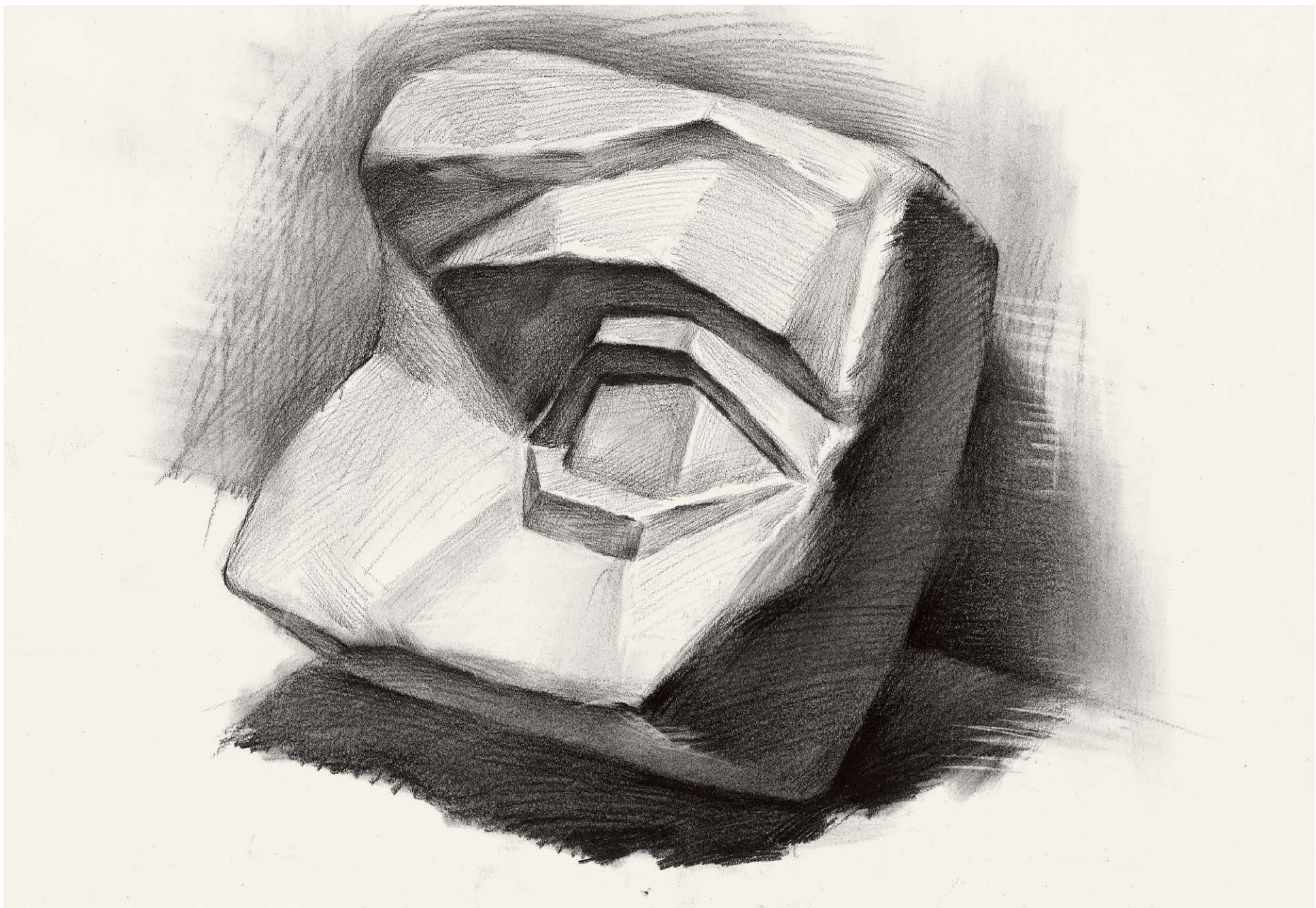
眼睛的表现

眼球上投影的形具有微妙的起伏变化和深浅变化，并且投影的重度要略重于上眼皮的反光。

内眼角基本上藏于暗部中，虽然虚，但整个形体穿插还是要交代清楚的，并且在这个角度上，内眼角的起伏转折要与整体头像结合起来。有不少人画出的眼线角度和头型角度不一致，也就出现所谓的透视问题。

眼睛的结构相对复杂，由眼球、上眼睑、下眼睑、眼眶和瞳孔组成。表现眼睛时要用透视的方法观察对象。各个面部相互遮挡，外表看到的只是其中一部分，所以表现时尽可能简单地全面化地看待对象，这样更有利于找准形。

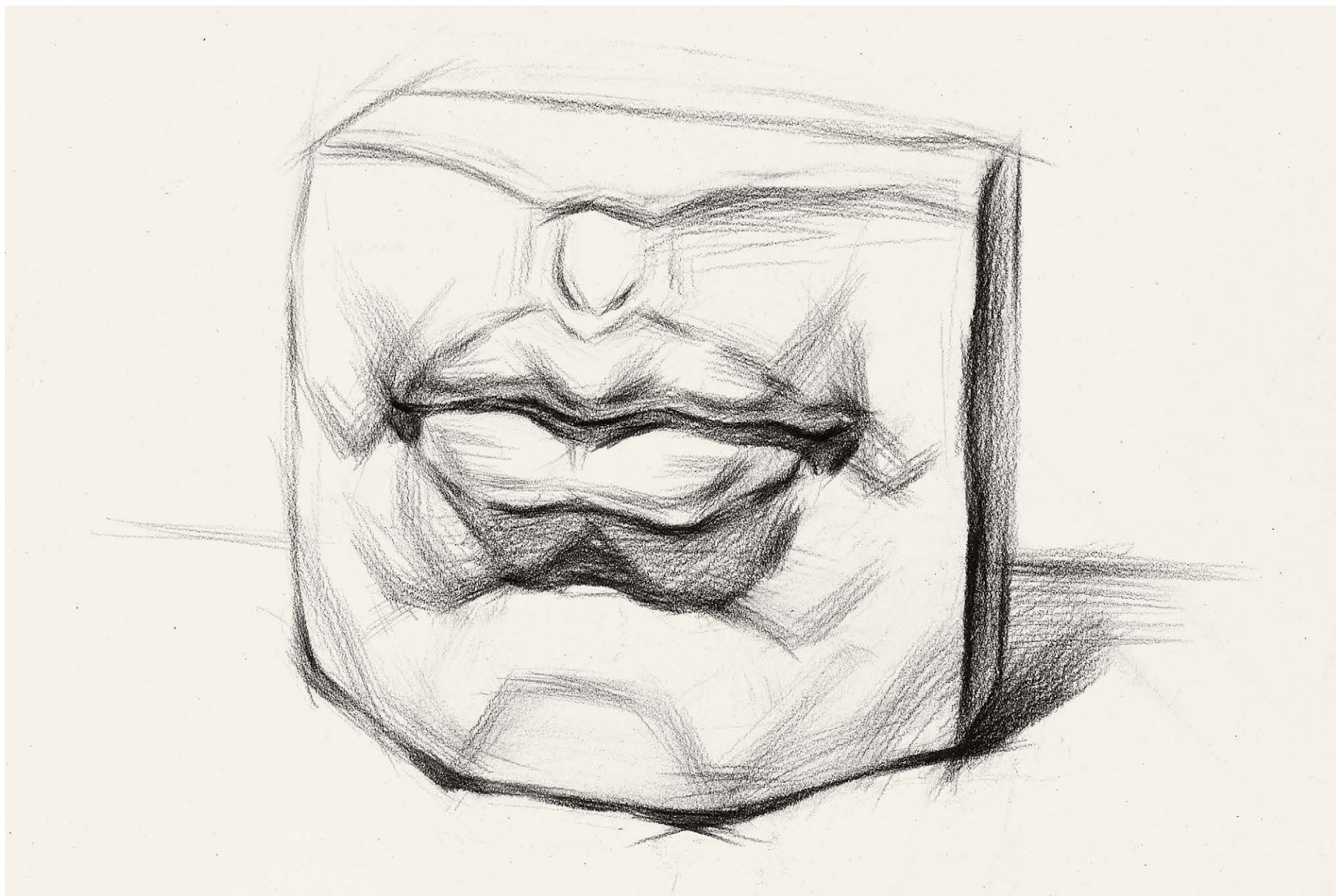
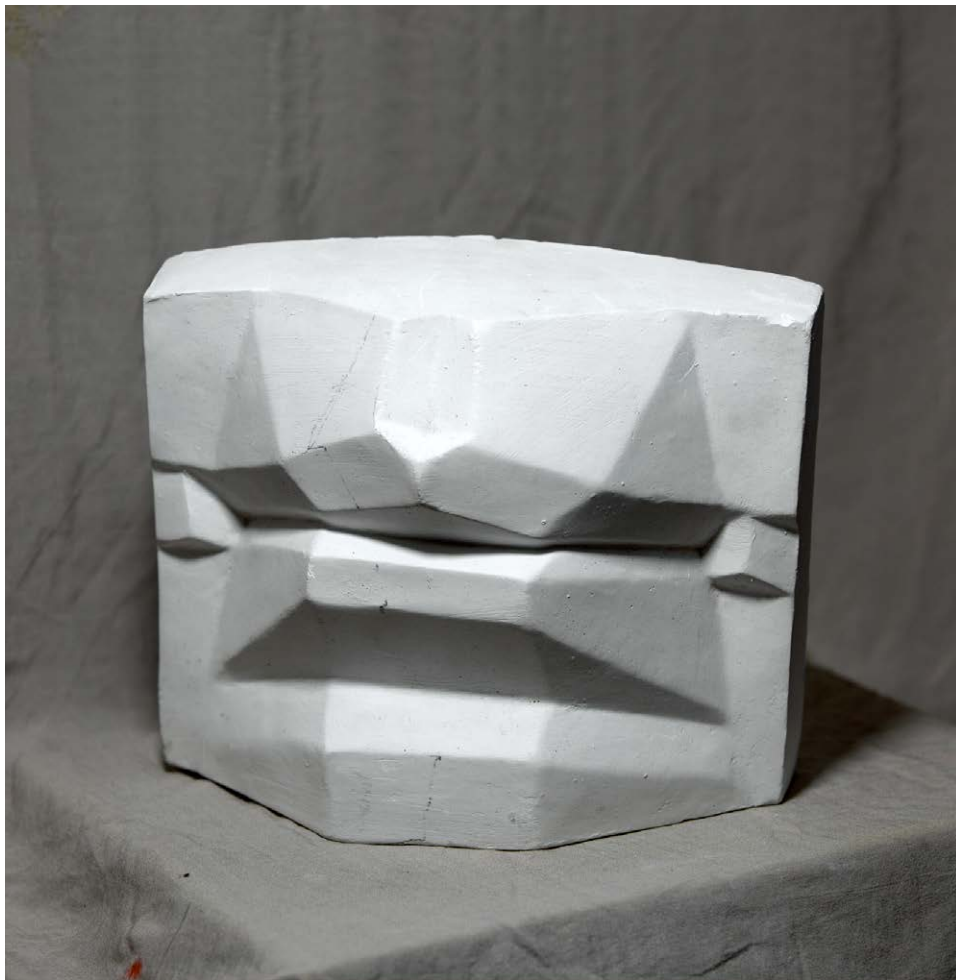

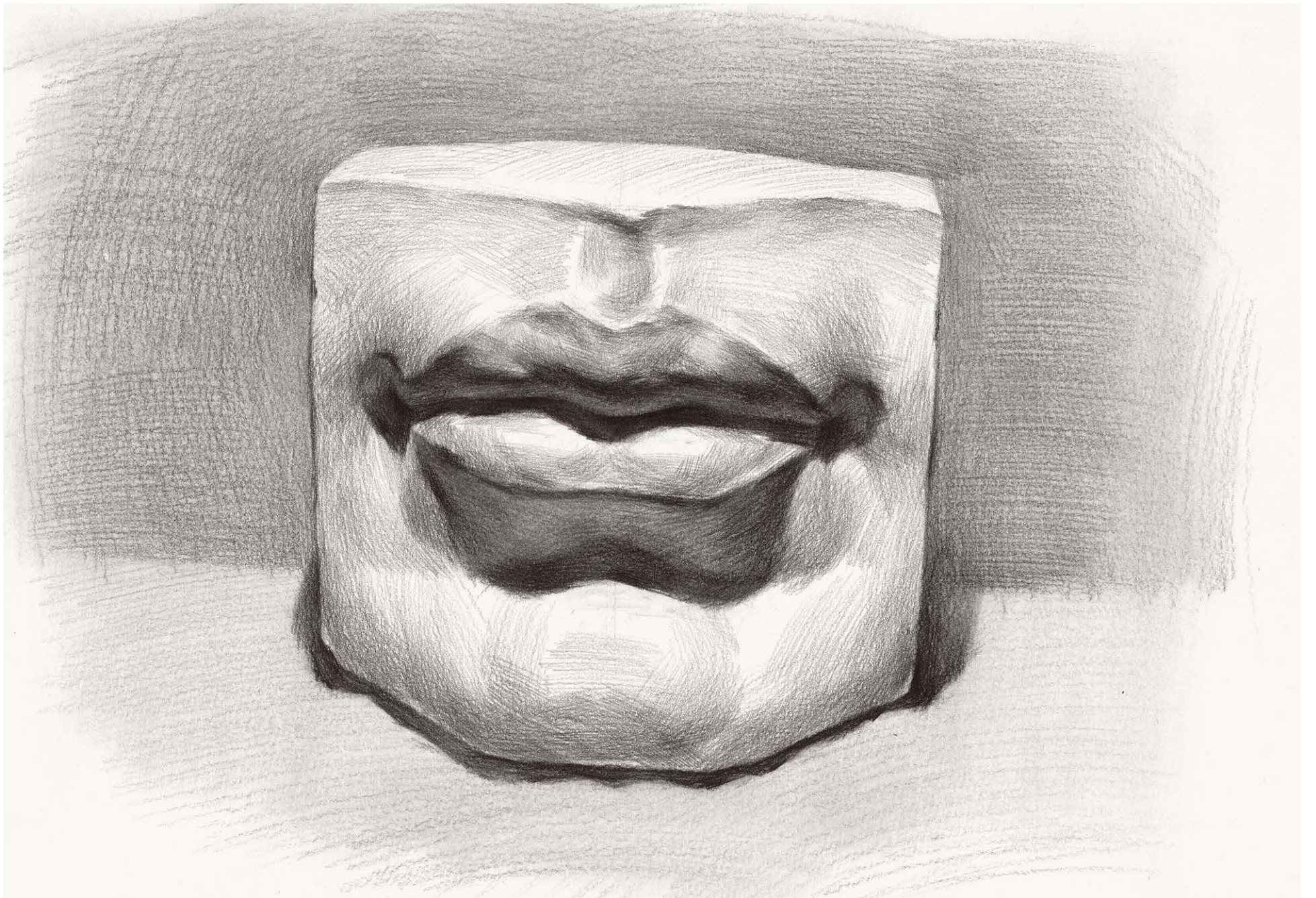
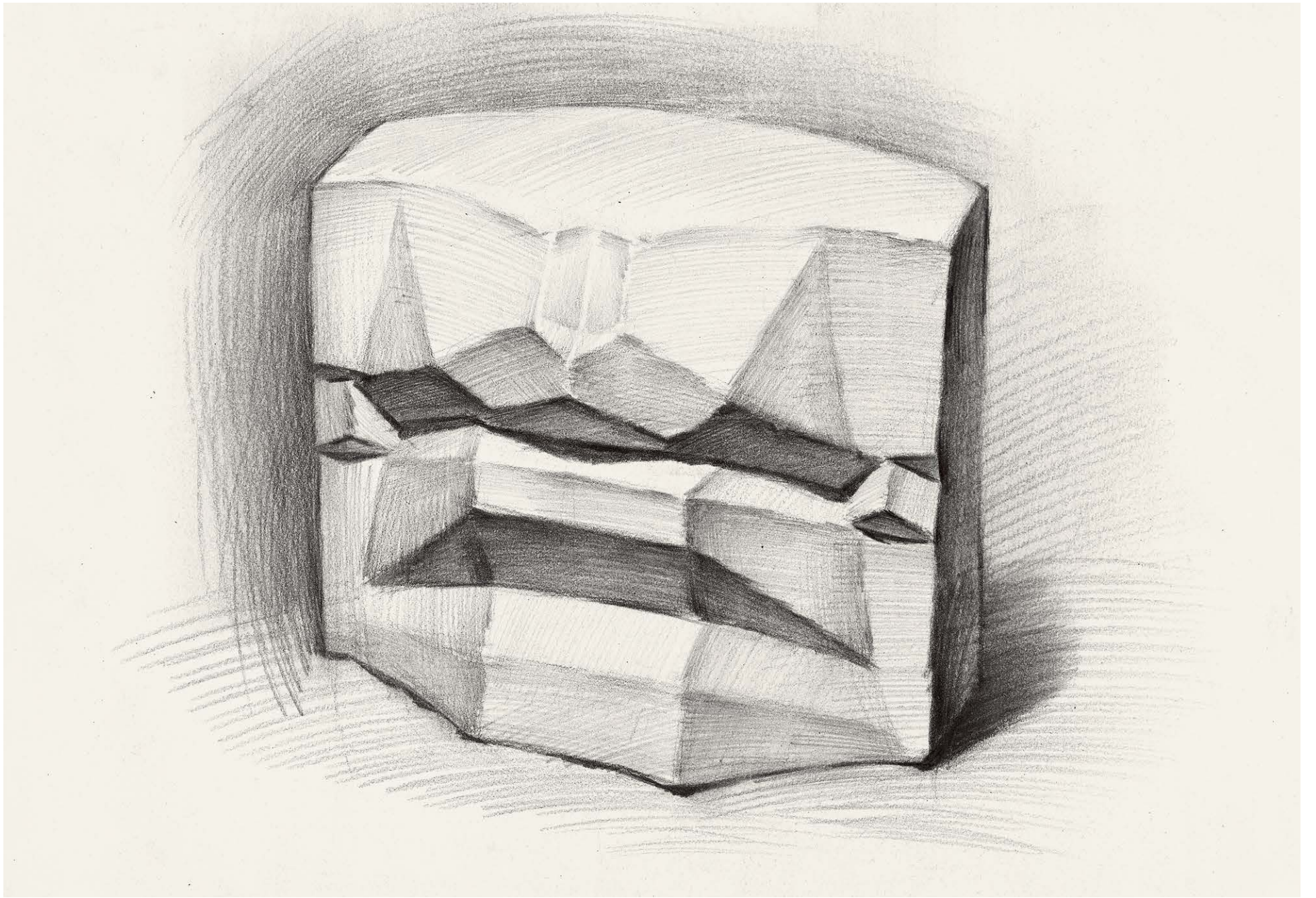

嘴 部 MOUTH

嘴巴是表达感情的一个重要的部分，嘴唇的动态变化非常丰富，只看嘴唇的形态，就能知道人物内心是喜是悲。嘴唇的固有色偏红，比皮肤稍深一点，在表现的时候，嘴唇的明度不宜画得过深、过暗、过重，避免出现生硬之感。嘴部外形不应死描嘴唇边缘轮廓，应用松散的虚实对比来表现柔和的嘴唇体块转折。

嘴是一个微拱的弧形，我们可以将它理解为半个圆柱体。嘴唇周围有口轮匝肌环绕，塑造时应连同口轮匝肌的形体一同表现，才能体现整个嘴唇的立体感；嘴唇覆盖在牙齿上，牙齿的形状成马蹄状，嘴唇及口轮匝肌依附在上面，因此形成圆柱形表面结构；嘴唇以人中为界，左右均等，上下嘴唇都分上下两个面，面的转折处也是嘴唇上的明暗交界线所在之处。

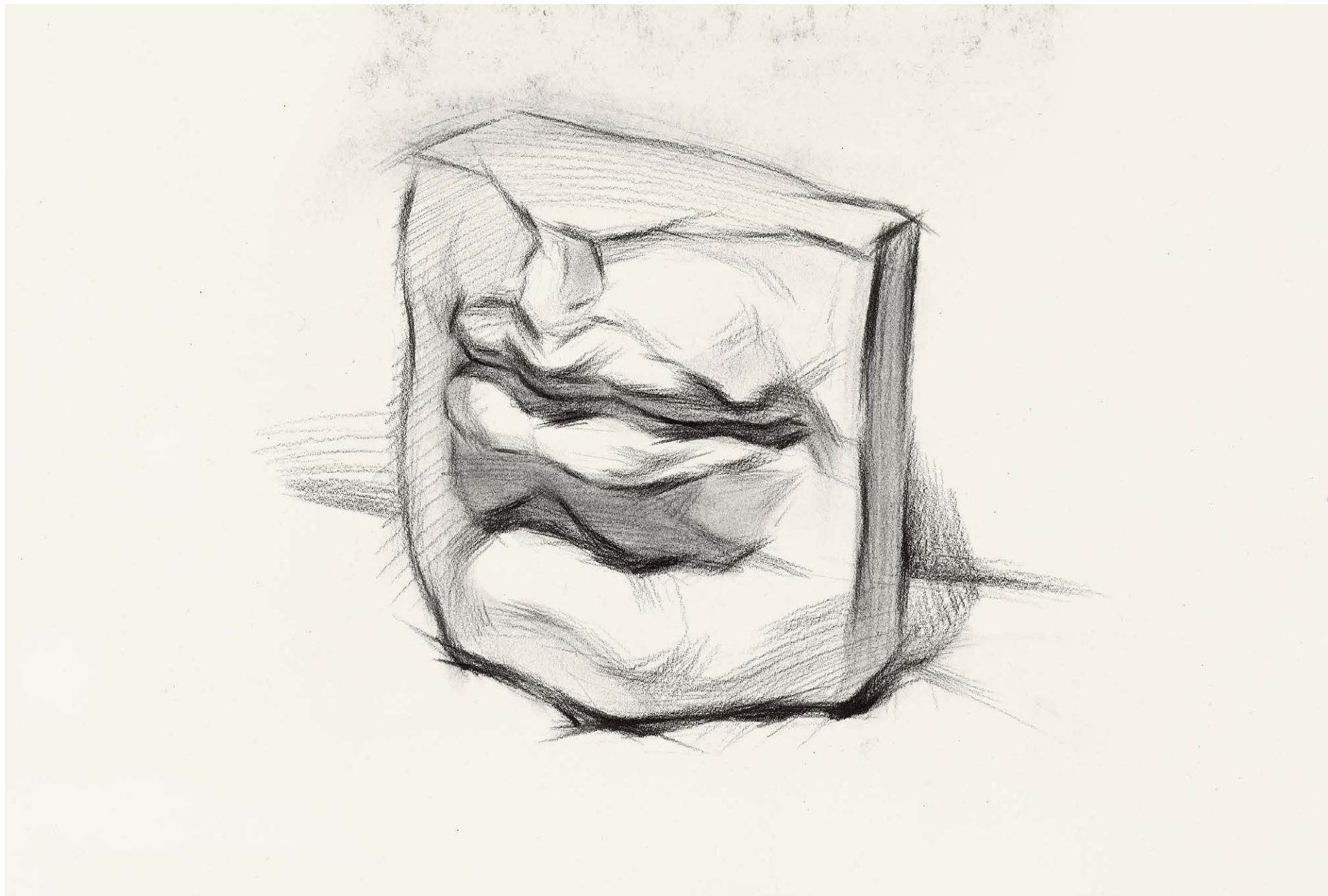
嘴巴的表现

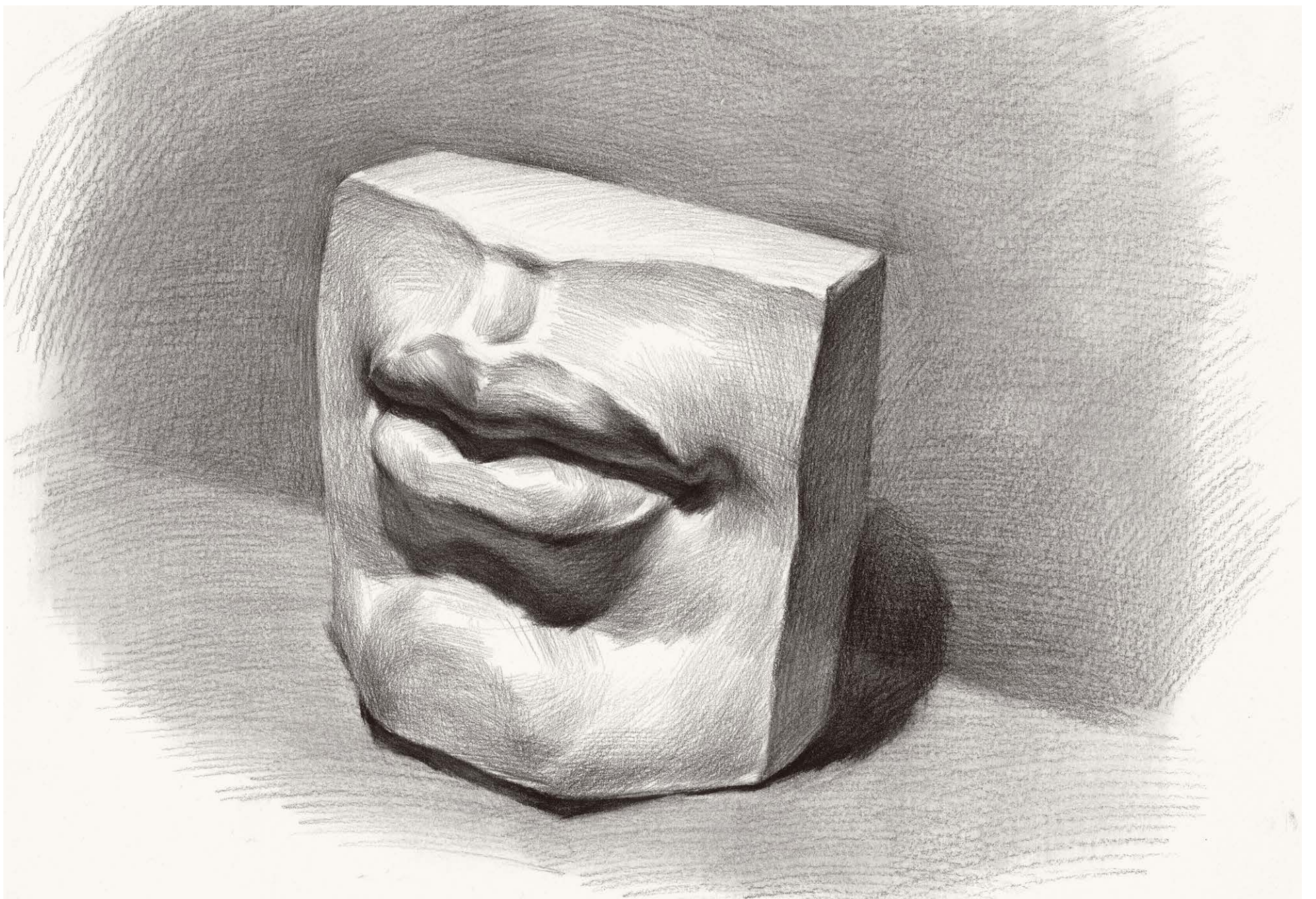
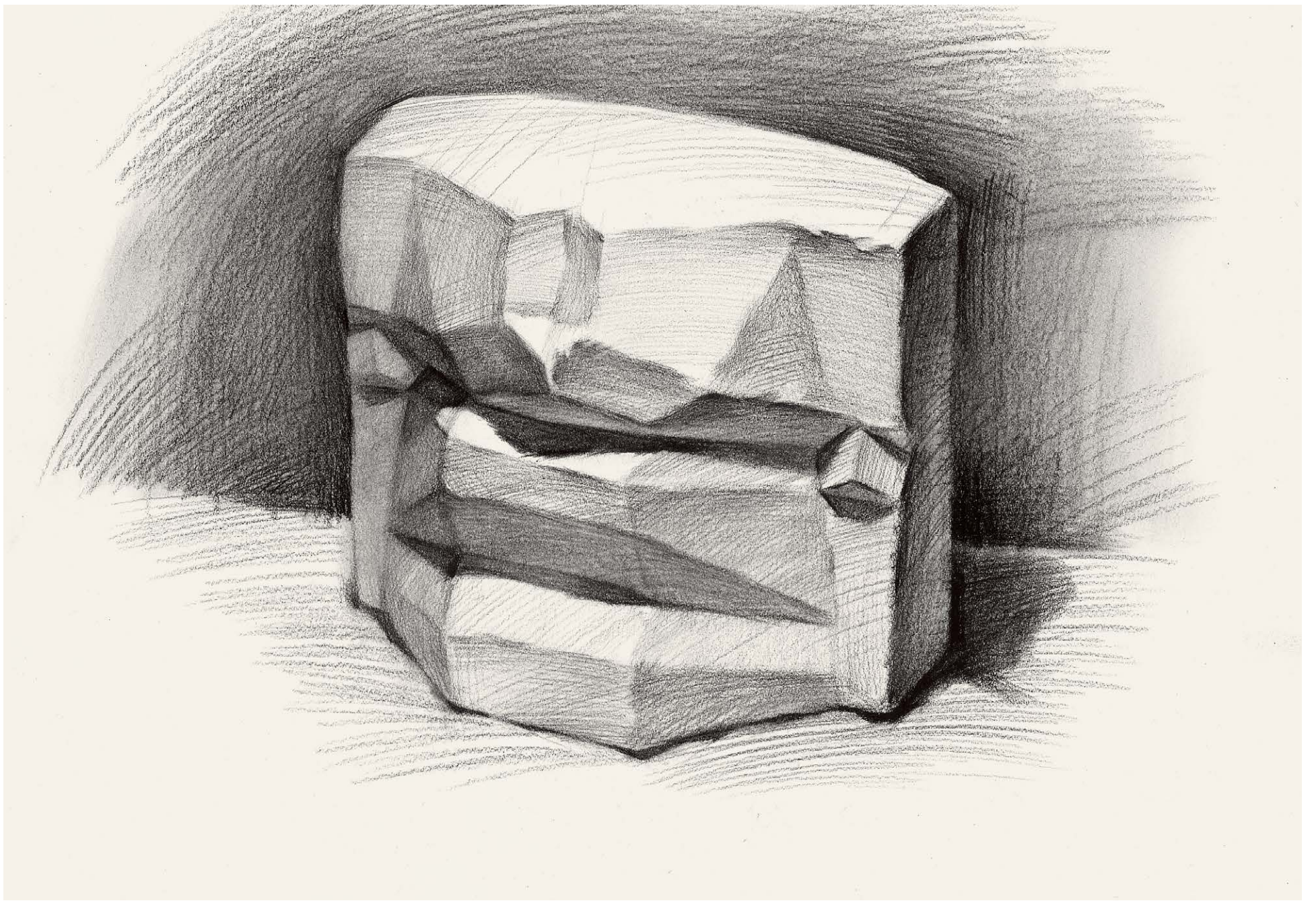
画嘴巴特别要注意嘴角处上嘴唇边线和交界线之间的穿插关系，假如过于强调嘴的边缘线，就会减弱体的感觉。并且上嘴唇的边线和交界线以及嘴唇中线和下嘴唇的底部边线，这些相对平行的部分要注意强弱、粗细、方圆和虚实等方面的变化，同时还要注意它们之间空间上的虚实和深浅也不相同。

上嘴唇投到下嘴唇上的一条很窄的投影，可以很好地加强嘴部的形体和空间，嘴唇的形体塑造一定要附着在口轮匝肌这块大的形体之上。此画左侧嘴角画得十分精彩。

偏正面嘴部形体结构分析

把嘴巴归纳成几种简单的几何体，方体、圆柱体、球体，偶尔也有锥体，上嘴唇呈圆柱体，通过对嘴部形体的归纳和分析，告诉我们只有用简单的几何形体考虑造型，才能比较容易解决各种对初学者来说似乎很棘手的问题。

鼻 部 NOSE

鼻子是脸部的正中轴，也是脸部形体起伏最强的结构，正确地表现出鼻子的形体结构和透视变化，不仅美观画面，更重要的是给脸部一个稳定的支撑。如果鼻子出现问题，将直接影响眼和嘴的连贯性，使脸部出现扭曲的透视错误。 我们可以将鼻子最原始的形态理解为梯形体，一个突出于脸部表面、有厚度、有体积的梯形体。

鼻梁分为左、中、右三方面，鼻头呈球体形，左、右包含两个半球形体的鼻翼。

鼻子的位置在双眼、颧骨、眉弓骨之间，是脸部中轴线的体现。刻画鼻子的上端部分要与眼睛联系起来塑造，鼻梁侧边两面与下眼袋紧密相连。刻画鼻子的下端部分要与人中联系起来塑造，鼻子的投影随人中的结构而起伏，不可随意乱画。

整个鼻子的塑造重点在鼻头和鼻底的位置，这里是起伏最强烈也是明暗对比关系最强烈的部位，鼻头看似圆润，但刻画的时候应避免画出圆溜溜的感觉，容易让形体软弱无力。刻画时用笔应偏“方”，交代出形体的挺拔感，圆中见方，塑造出紧凑的形体结构。

