

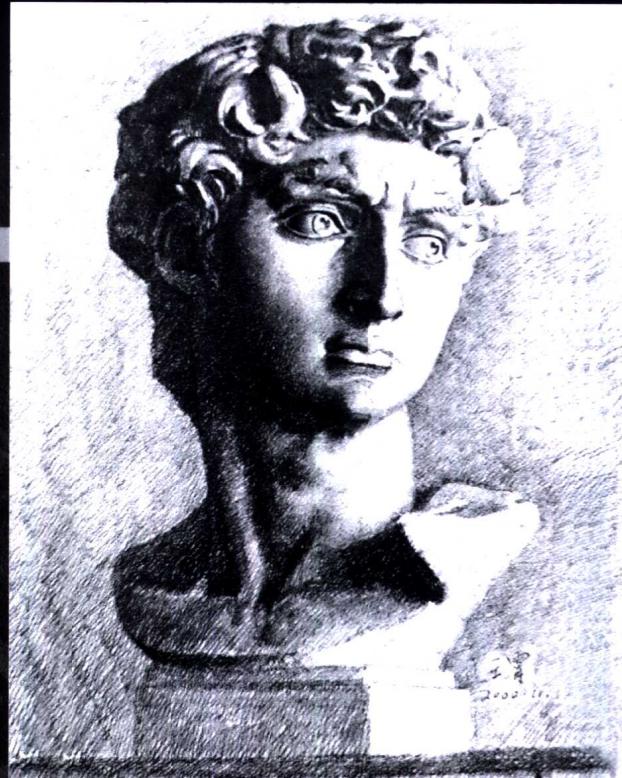
素描

王霄 编著

石膏像

HUI HUA ZHI LU CONG SHU

绘画之路丛书

中国画报出版社

绘画之路丛书

素描石膏像

王霄 编著

中国画报出版社

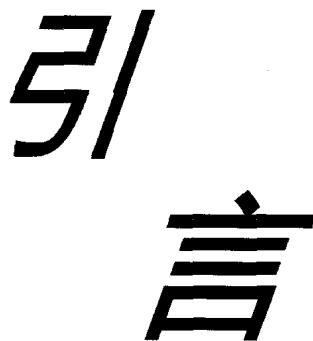
图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像 / 王霄编著. —北京: 中国画报出版社,
2002.1
绘画之路 / 罗瑞主编)
ISBN 7-80024-614-0

I . 素… II . 王… III . 石膏像—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 092575 号
(版权所有, 侵权必究)

素描石膏像
中国画报出版社出版发行
(北京海淀区车公庄西路 33 号)
新华书店经销
河北新华印刷一厂印刷
889×1194 16 开 5 印张
2002 年 1 月第一版第一次印刷
2003 年 1 月第二次印刷
印数:5000~9000 册
ISBN 7-80024-614-0/J·615
定价:24.00 元

素描是造型艺术的基础。在造型艺术中，表现人物是高难的境界，也是素描学习过程的高级阶段，而表现人物头像，又是人物造型中的关键内容。经过素描的初级阶段，大家已经学习了素描几何形体和静物，已经对球体、柱体、六面体等各种形体的造型规律，以及这些形体之间相互穿插组合的结构关系，有了清楚的认识，具备了一定的造型能力。

现在的问题，是怎样将大家在初级素描中已经掌握的造型能力，应用于人物造型。我们将要学习的，就是如何运用几何形体分析理解人物头部的形体结构，把复杂的人物头部看成是单纯的几何形的变形与组合，然后进行表现。这实际上是在初级的几何形体与高级的人物头像之间架起一座桥梁。虽然我们也可以通过直接写生真人头像达到学习目的，但对于初级水平的习画者来讲，将会大大增加难度。这就好比游泳也可以过河，但与其费那么大的力气，又冒着被激流卷走的危险，不如从桥上走过去，既安全又迅速。

CONTENTS

mu lu

一 石膏头像素描基础知识 ······	1
(一) 石膏头像造型 ······	2
(二) 面部的体面转折 ······	6
(三) 五官的画法和位置 ······	12
(四) 解剖知识 ······	25
二 画法步骤 ······	31
(一) “戴帽老人”画法步骤示范 ······	32
1、确定天点、地点 ······	32
2、确定中间点 ······	32
3、勾画轮廓 ······	33
4、确定五官位置和形态 ······	34
5、分面 ······	35
6、加强对比度 ······	35
7、黑白灰的深入 ······	36
8、深入刻画 ······	37
9、调整完成 ······	39
(二) “大卫头像”平视画法示范 ······	40
(三) “大卫头像”仰视画法示范 ······	42
(四) “大卫头像”俯视画法示范 ······	44
(五) “亚历山大头像”画法示范 ······	46
(六) 主观与客观、感性与理性 ······	49
三 作品欣赏 ······	50

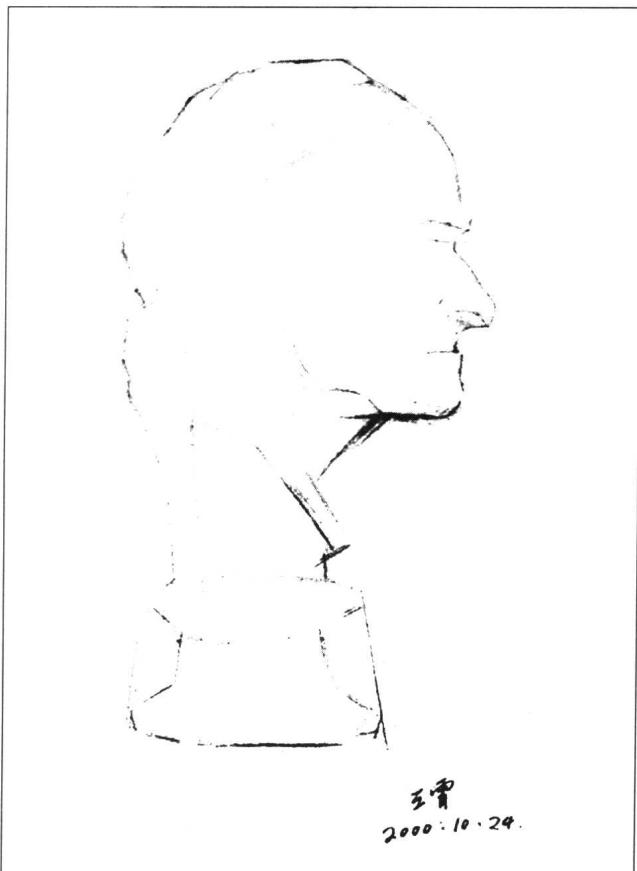
一 石膏头像素描基础知识

(一) 石膏头像造型

石膏像的头发、眉毛、眼珠和皮肤都是白色的，各个部分的质感相同，初学者更容易观察和表现，真人的五官则有不同的质感和固有色。石膏像静止地摆在那里，一切造型因素都清晰地呈现在习画者眼前，可以对其进行长时间反复深入的观察、分析。画好石膏头像，是为了进一步画真人头像打基础。现在常用的石膏像，一般都是西方历代艺术家的优秀作品。通过画石膏像，不仅能够学习掌握人头的五官位置，各部位比例等知识，还可以从中感受到西方古典艺术刻意追求的外表美感与崇高精神内涵的结合，这对初学者提高艺术品位有着重要意义。虽然画好石膏像不是最终目的，但应该对这一阶段的学习给予足够的重视。

现在我们先演示一下画一张石膏像的过程：(伏尔泰头像)

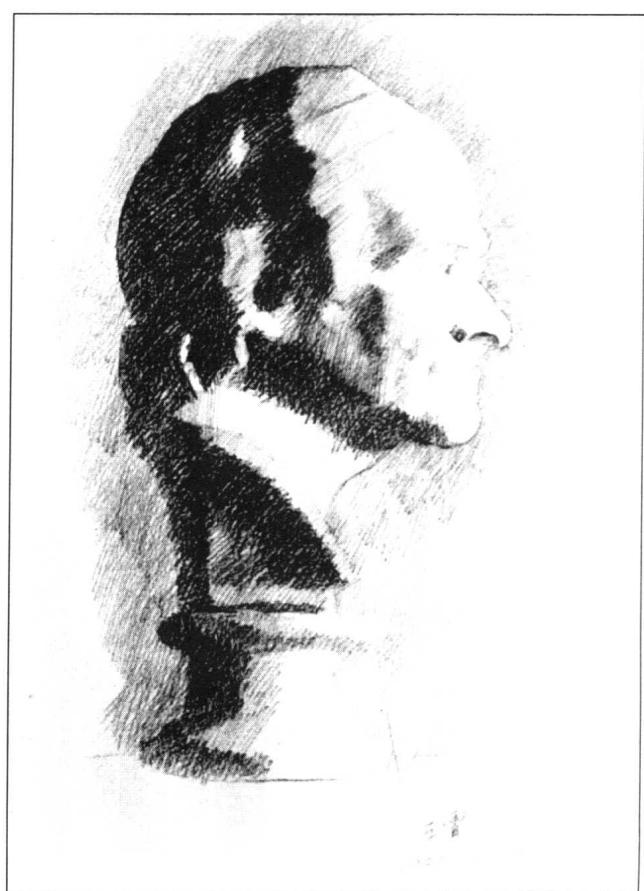
▲ 步骤一

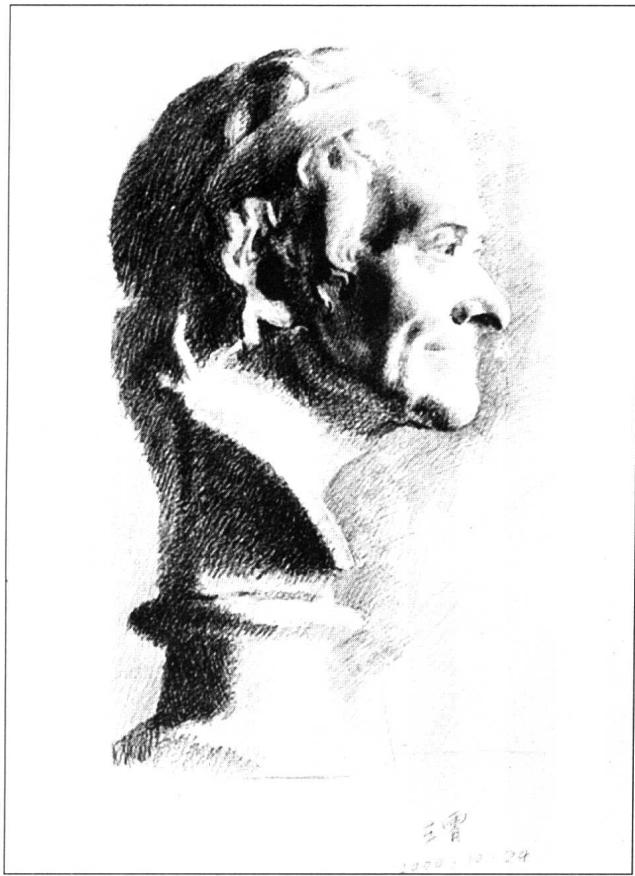
▲ 步骤二

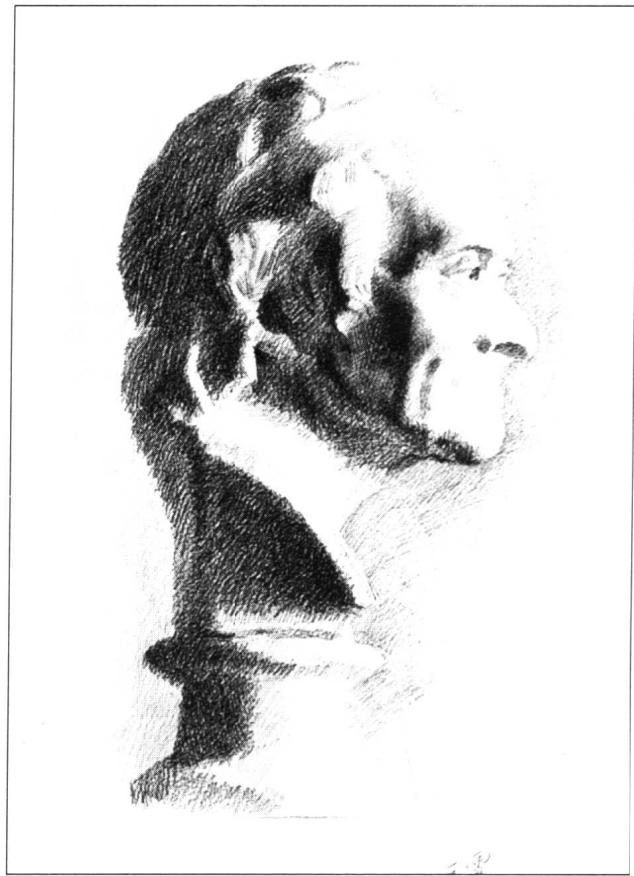
▲ 步骤三

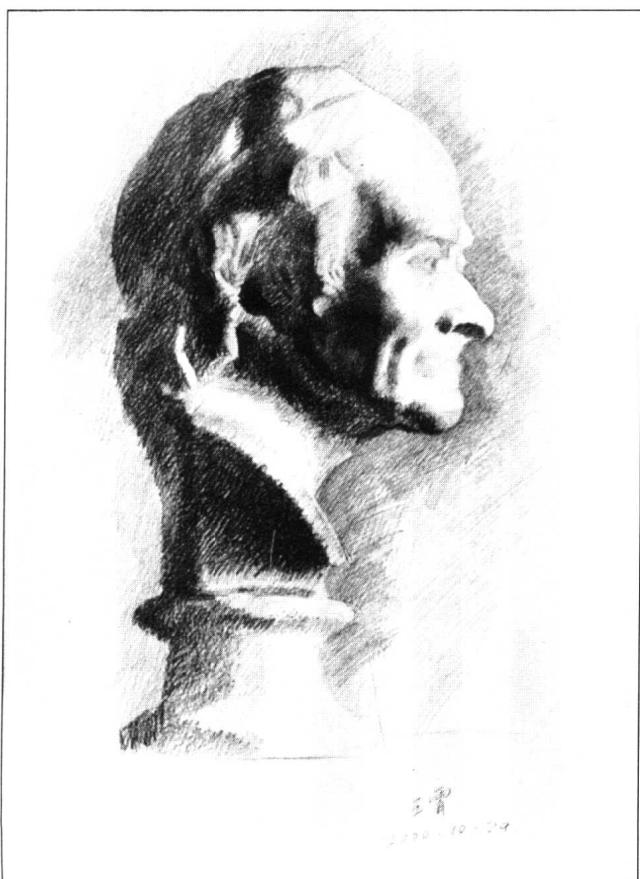
▲ 步骤四

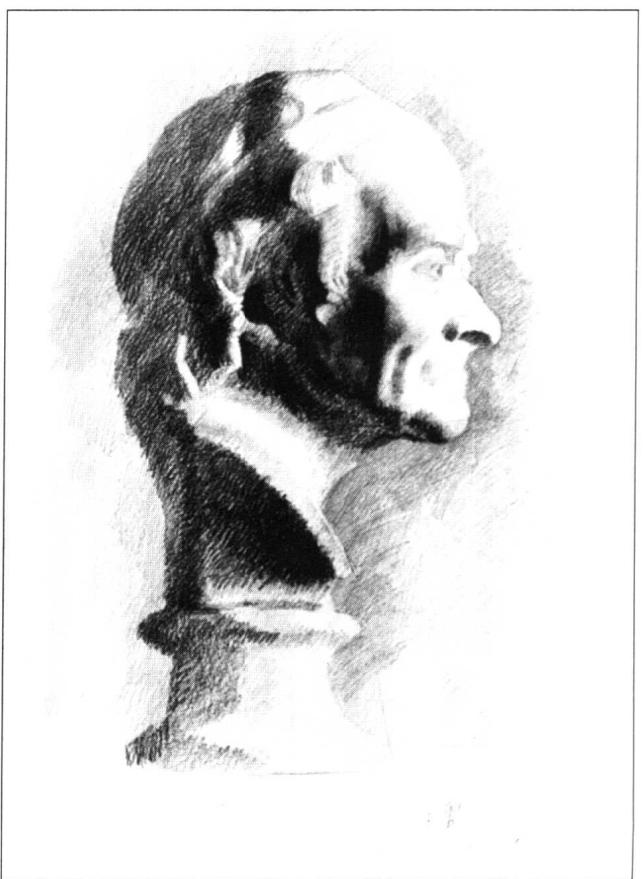
▲ 步骤五

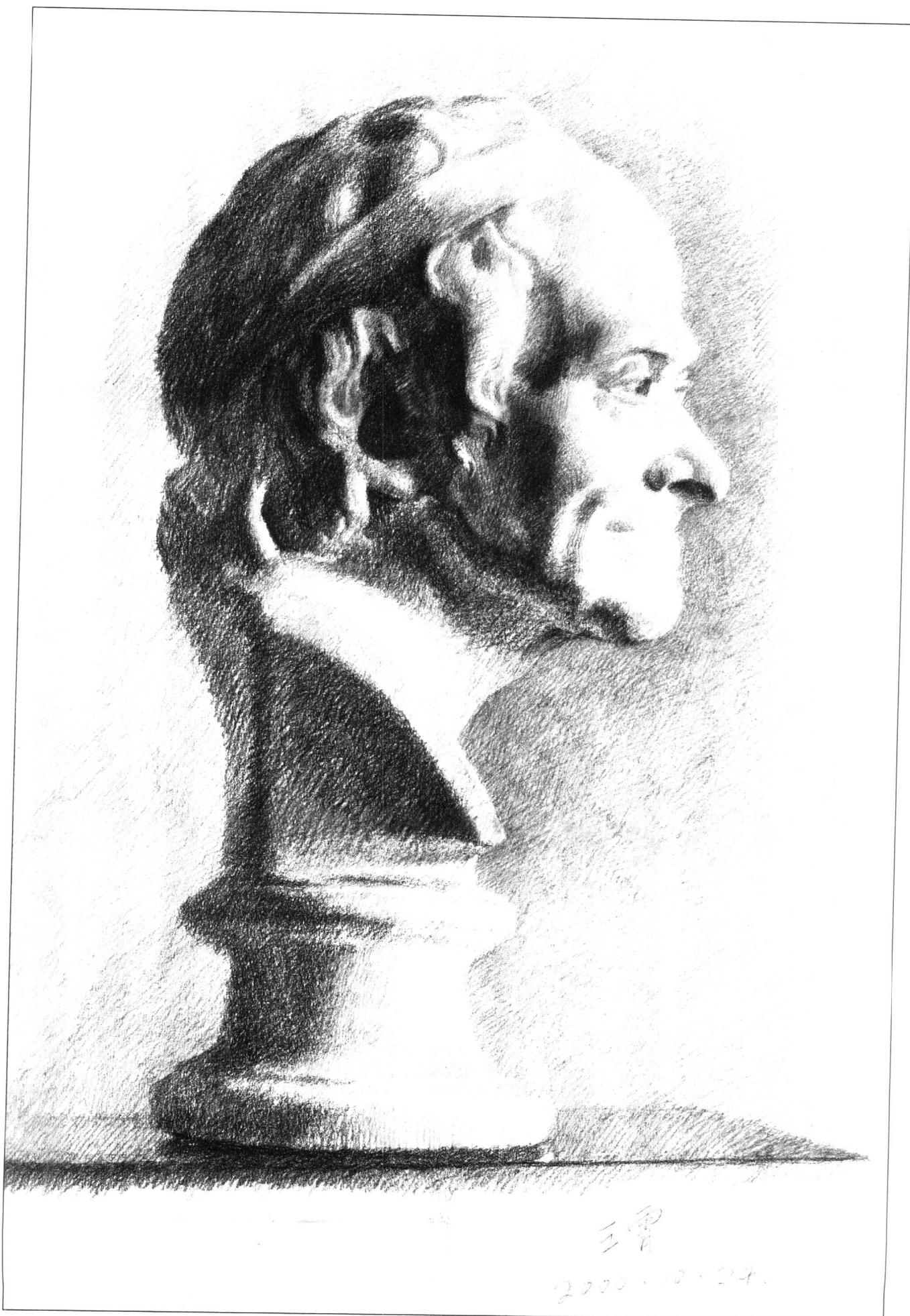
▲ 步骤六

▲ 步骤七

▲ 步骤八

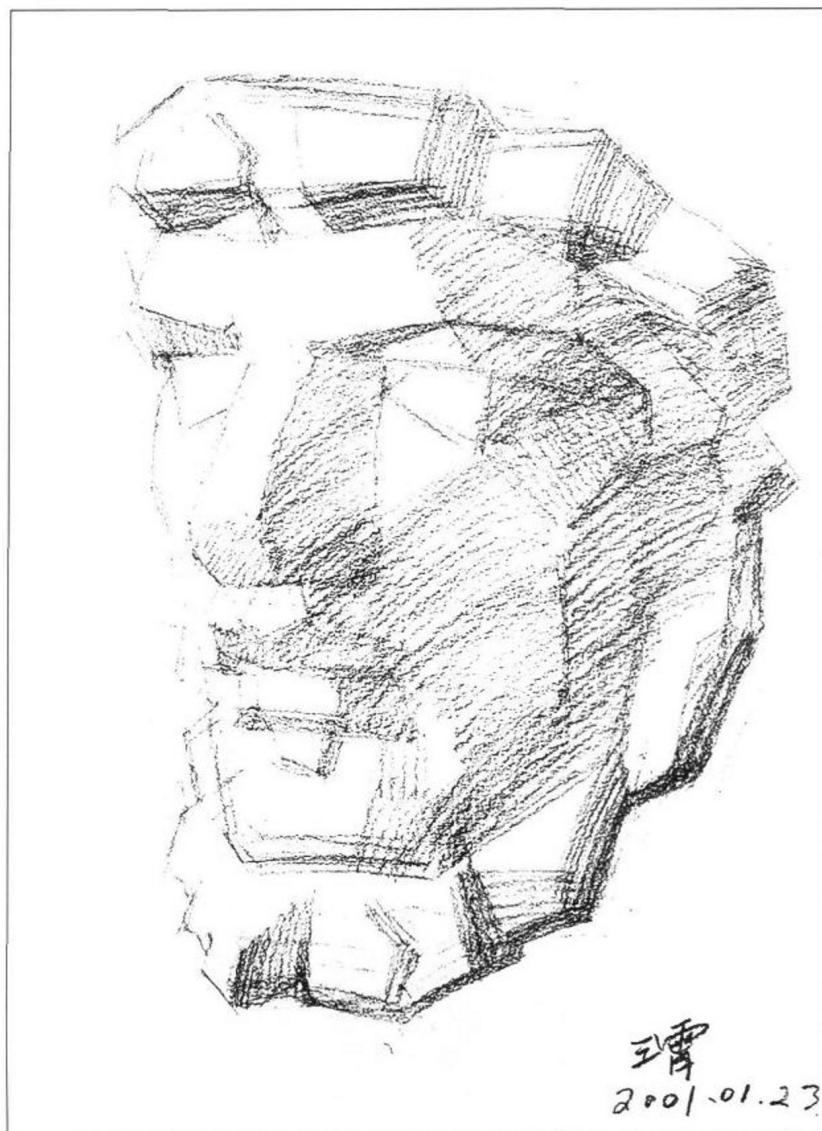

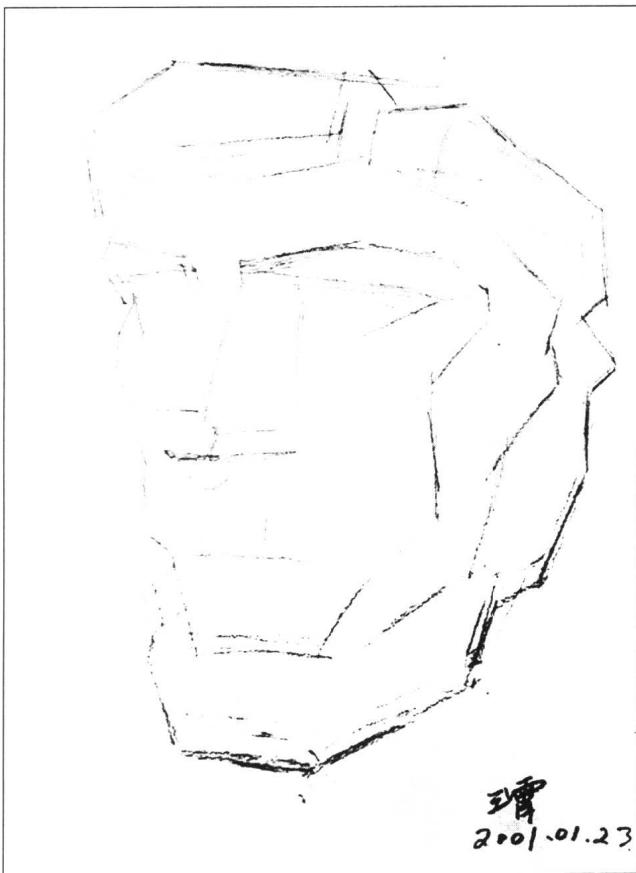
演示分析

通过以上过程，可以看到，写生石膏头像要求：首先要了解人头的骨骼肌肉的解剖知识，五官在头部的位置和比例，五官的形状特征，以及人头在各种角度的变化中五官位置产生的透视变化；其次要具备娴熟的排线变调技术，善于表现从亮到灰、从灰到暗，再从暗到灰、从灰到亮的渐变层次；还要掌握正确的方法步骤。重要的是在反复的写生实践中，养成正确的整体观察习惯，训练准确的目测力，培养辨别明暗微妙差别的敏锐感觉。大家知道，每画一笔都要经过眼睛看、脑子想、手去画的过程。这个过程需要重复无数次才能完成一幅画。在这一过程中有三个环节非常重要，应该在这三个方面狠下功夫。第一，强调在反复实践中养成整体观察的习惯，提高目测力和分辨力，这是针对“眼睛看”的，其目的是要提高观察能力。第二，熟记骨骼肌肉和五官位置及其透视变化规律，这是针对“脑子想”的，其目的是提高理解能力。第三，娴熟掌握排线技术，擅长画出各个方向的明度渐变，这是针对“手去画”的，其目的是要提高表现能力。在这三个方面，解决“眼睛看”的问题，即提高观察能力，又是重中之重。下面我们就依次介绍。

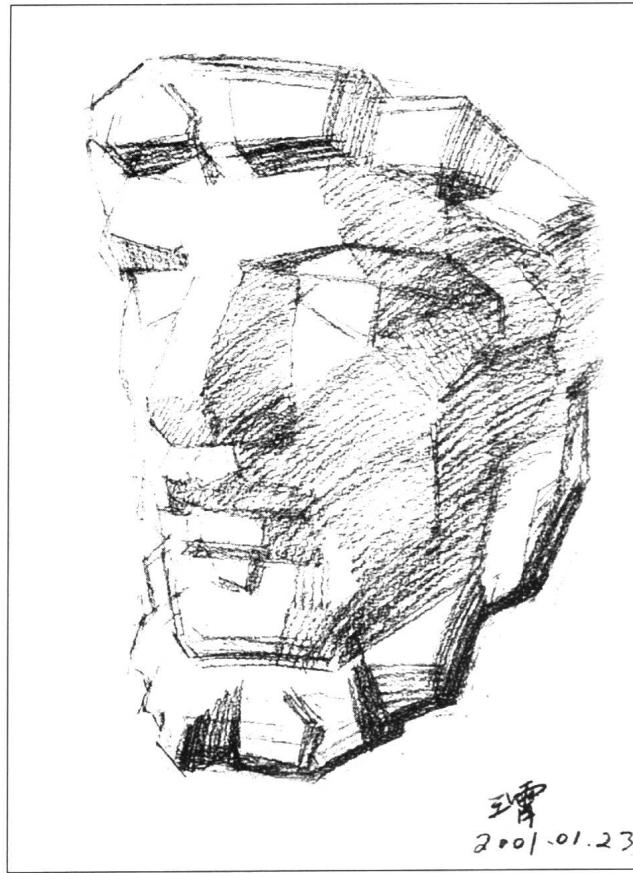
(二) 面部的体面转折

1、分面像 面部是人头上最重要的部位。要想以形传神，画谁像谁，必须准确地描绘面部。一般都先学画亚历山大分面像，这是为了方便初学者理解面部的体面关系而制作的专用教具。它将人复杂的面部概括为若干平面组成，使初学者容易理解人脸表面的起伏和转折，为下一步画好复杂的曲面头像做准备。

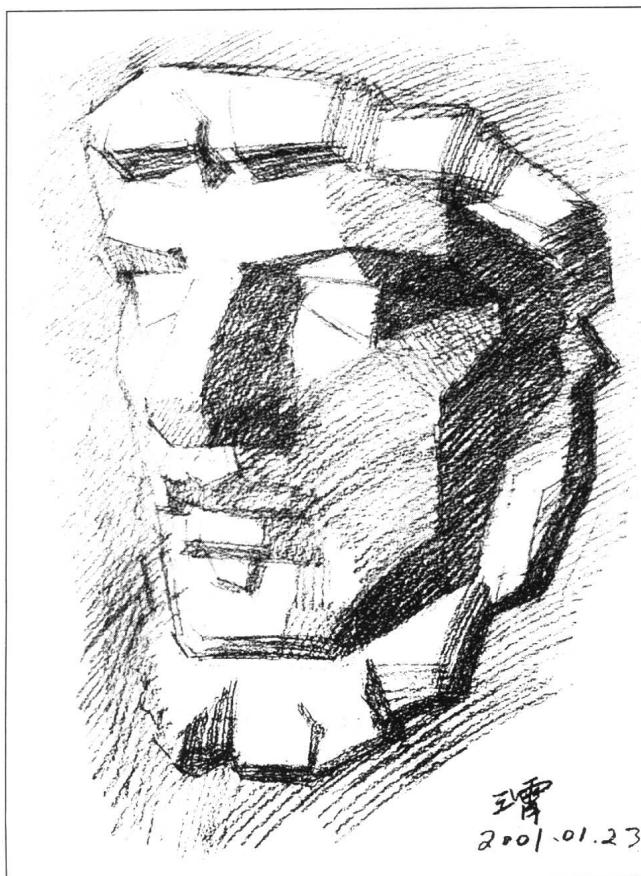

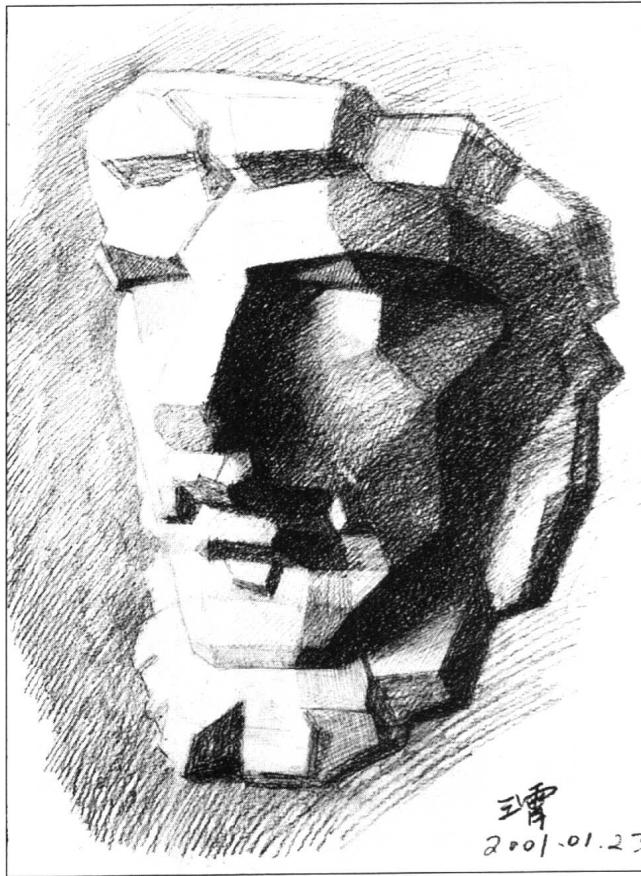
▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

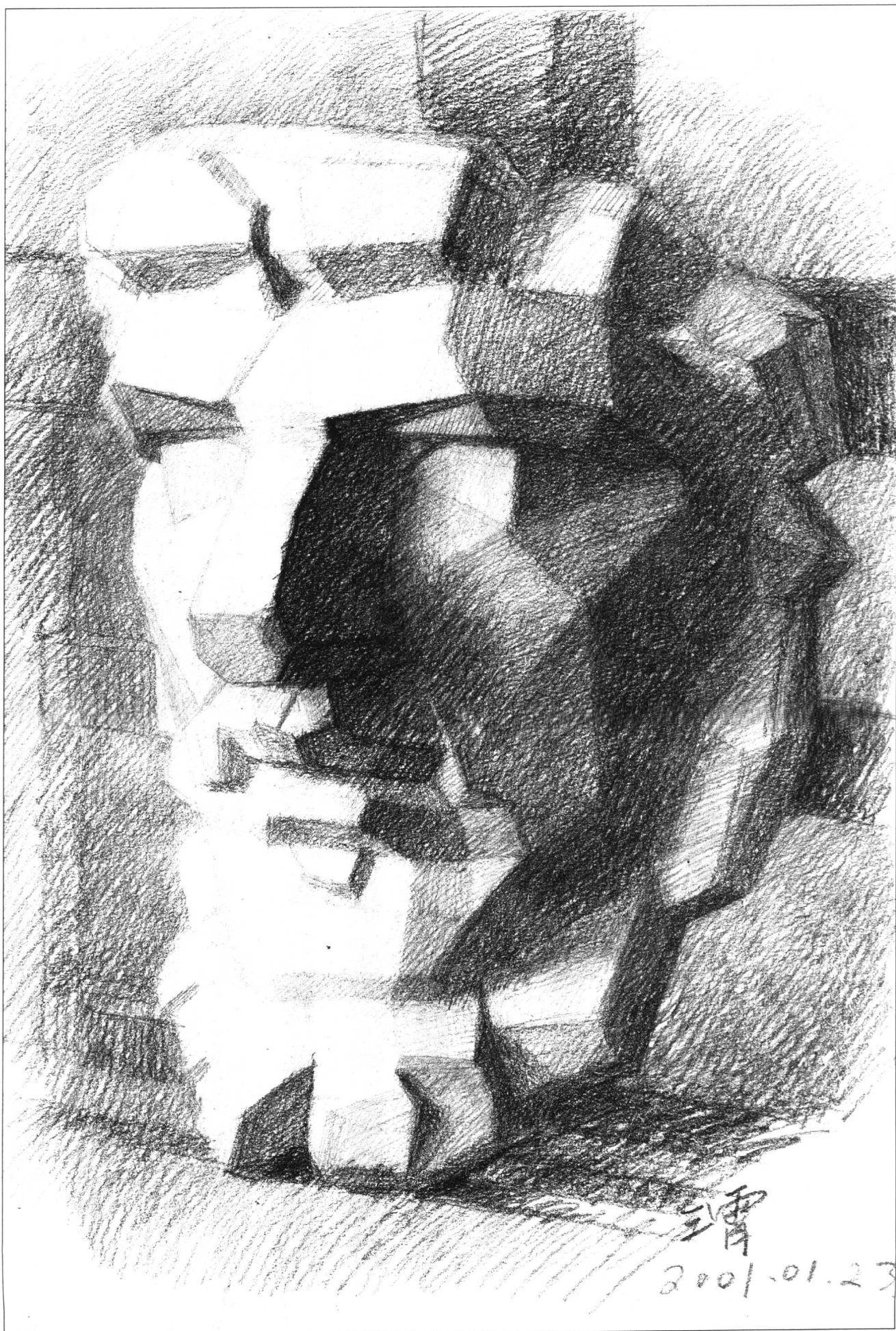
▲ 步骤四

王雷
2001.01.23

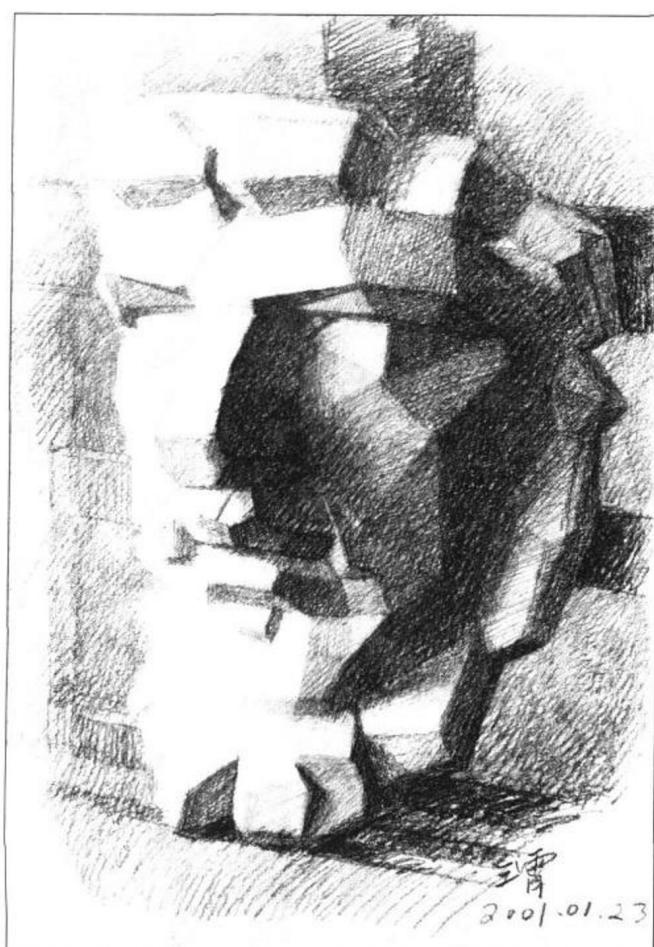
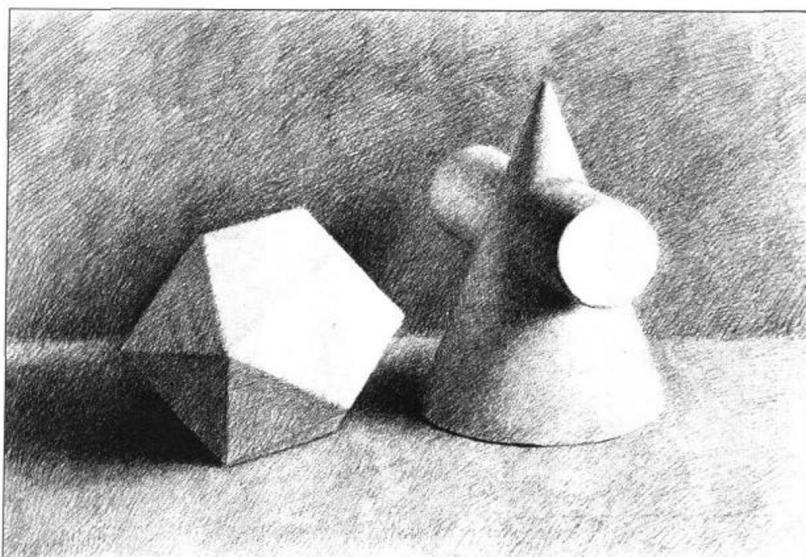
王雷
2001.01.23

王雷
2001.01.23

王雷
2001.01.23

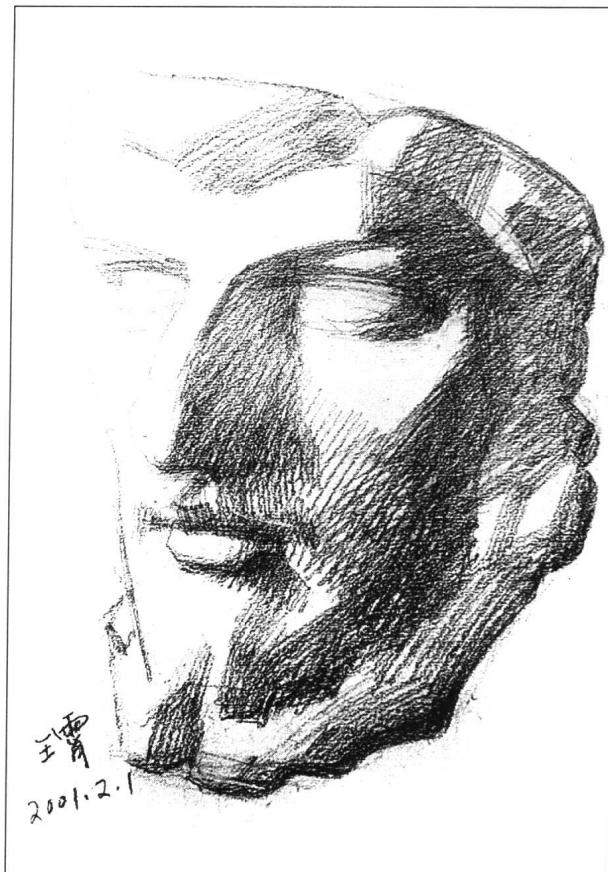

2、从分面像到雕像 画过分面像后，就要画亚历山大半切雕像。将两者进行比较，不难发现，雕像的体面都是各种曲面组成，不再像分面像那样都是转折明确的平面。因此明暗调子都是渐变的，面部的起伏转折都在微妙的明度渐变中显现出来，而不像分面像那样是突变的。轮廓也都是曲线，不象分面像那样是直线。初学者刚一接触时可能感到难以把握，但大家应该以分面像为参考，认真观察雕像表面的形状和起伏，运用已经掌握的表现球体和柱体的技巧，尽可能将雕像画准确。教具雕像的气质神态生动逼真，有骨有肉，是很好的艺术形象。

▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

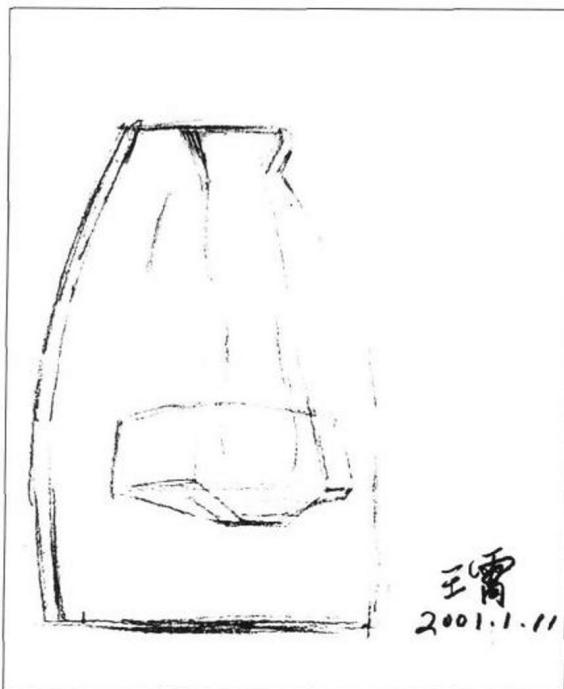

▲ 步骤四

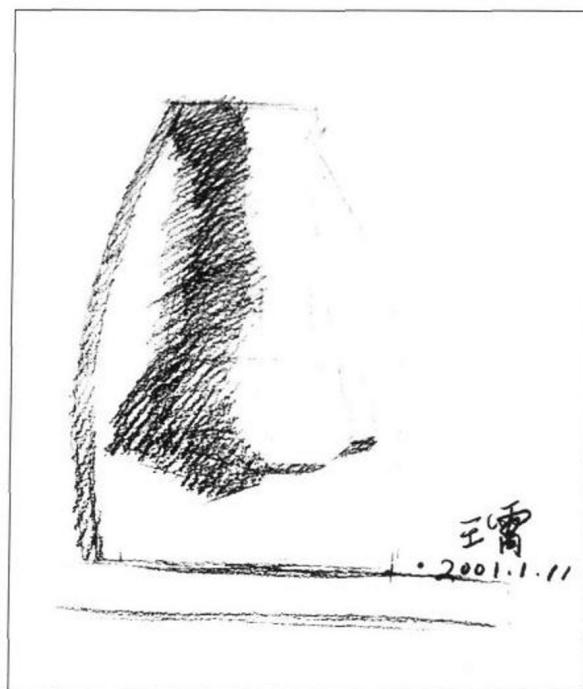

(三) 五官的画法和位置

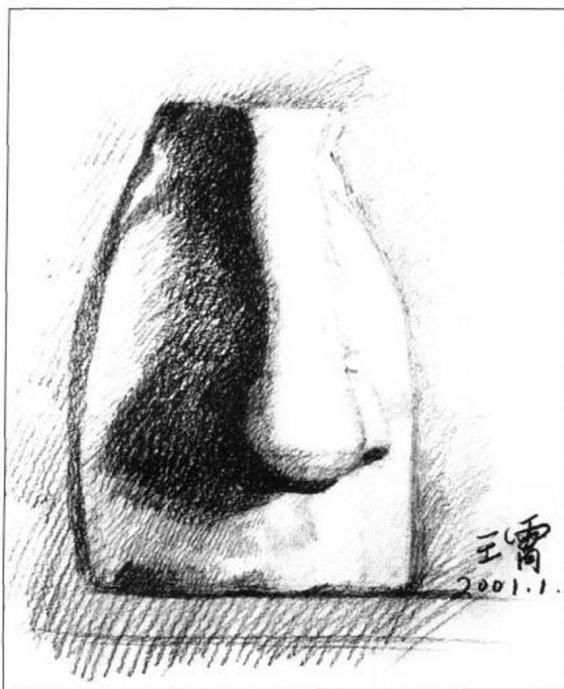
1、五官的画法 五官是指头部的主要器官：眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵。人通过五官来感知外在世界，同时五官又一定程度反映出人的内心世界。因此，人的许多心理的或生理的体验都会由五官反映出来，形成各种面部表情。初学者应该对五官逐一进行研究，认识五官的形体特征，为将来刻画人物面部的各种神态表情做好准备。习画者可根据个人的情况，对五官进行反复变换角度的写生研究，务必娴熟掌握。以下示范五官的画法。

▲ 步骤一

▲ 步骤二

▲ 步骤三

▲ 步骤四