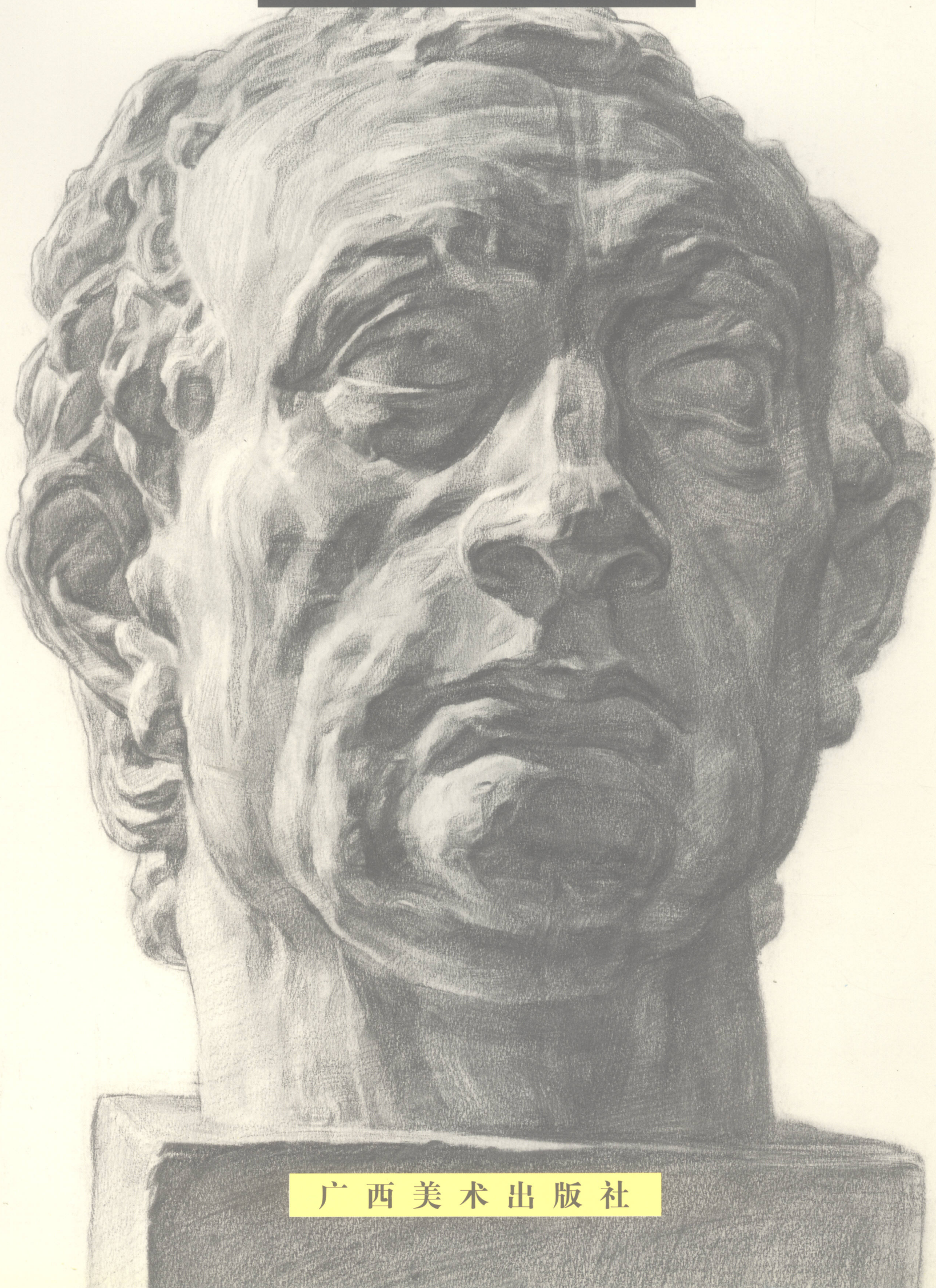

写生实战点评

苏剑雄 主编

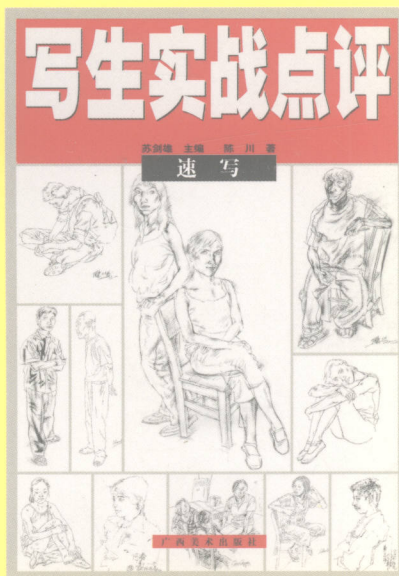
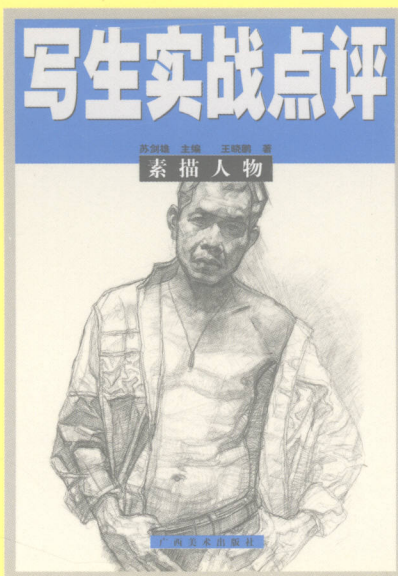
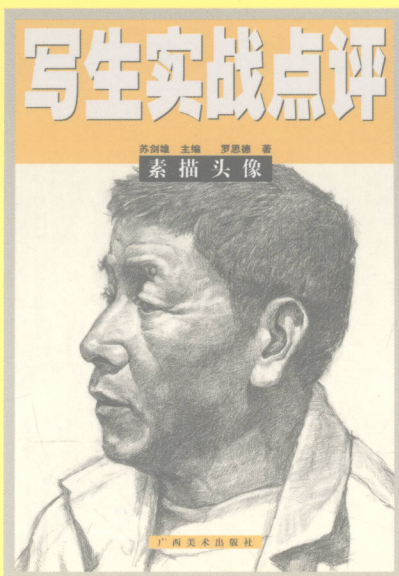
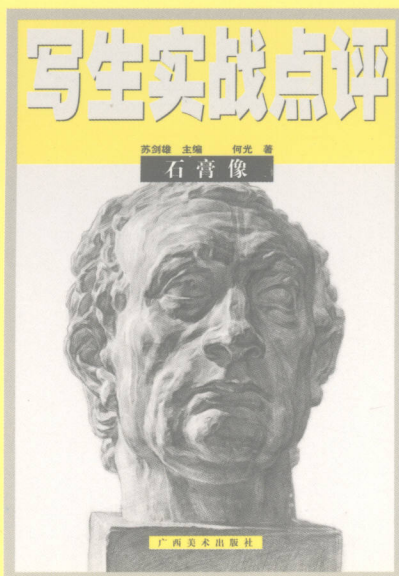
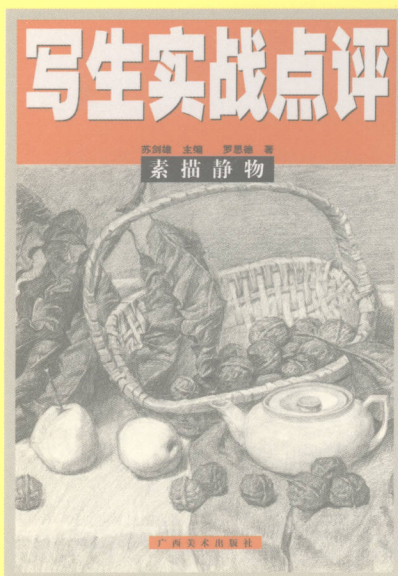
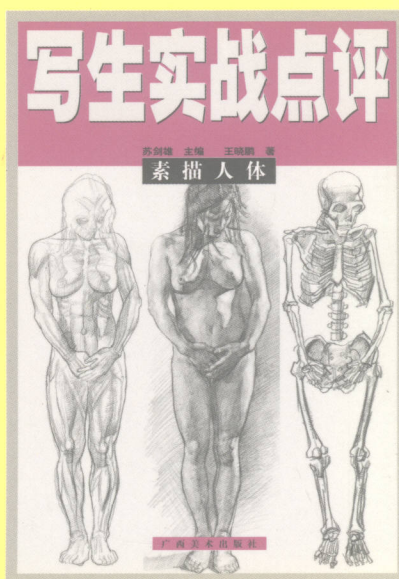
何光 著

石膏像

广西美术出版社

4.955
28

图书在版编目 (C I P) 数据

石膏像 / 苏剑雄主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2003.12

(写生实战点评)

ISBN 7-80674-436-3

I. 石… II. 苏… III. 石膏像—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 115574 号

写生实战点评·石膏像

苏剑雄 主编

何 光 著

图书策划 / 杨 诚

责任编辑 / 罗 茵

装帧设计 / 易 言

出 版 / 广西美术出版社

地 址 / 南宁市望园路 9 号

邮 编 / 530022

发 行 / 全国新华书店

制版印刷 / 深圳华新彩印制版有限公司

版 次 / 2003 年 12 月第 1 版

印 次 / 2003 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 889mm × 1194mm 1/8

印 张 / 3

印 数 / 5000

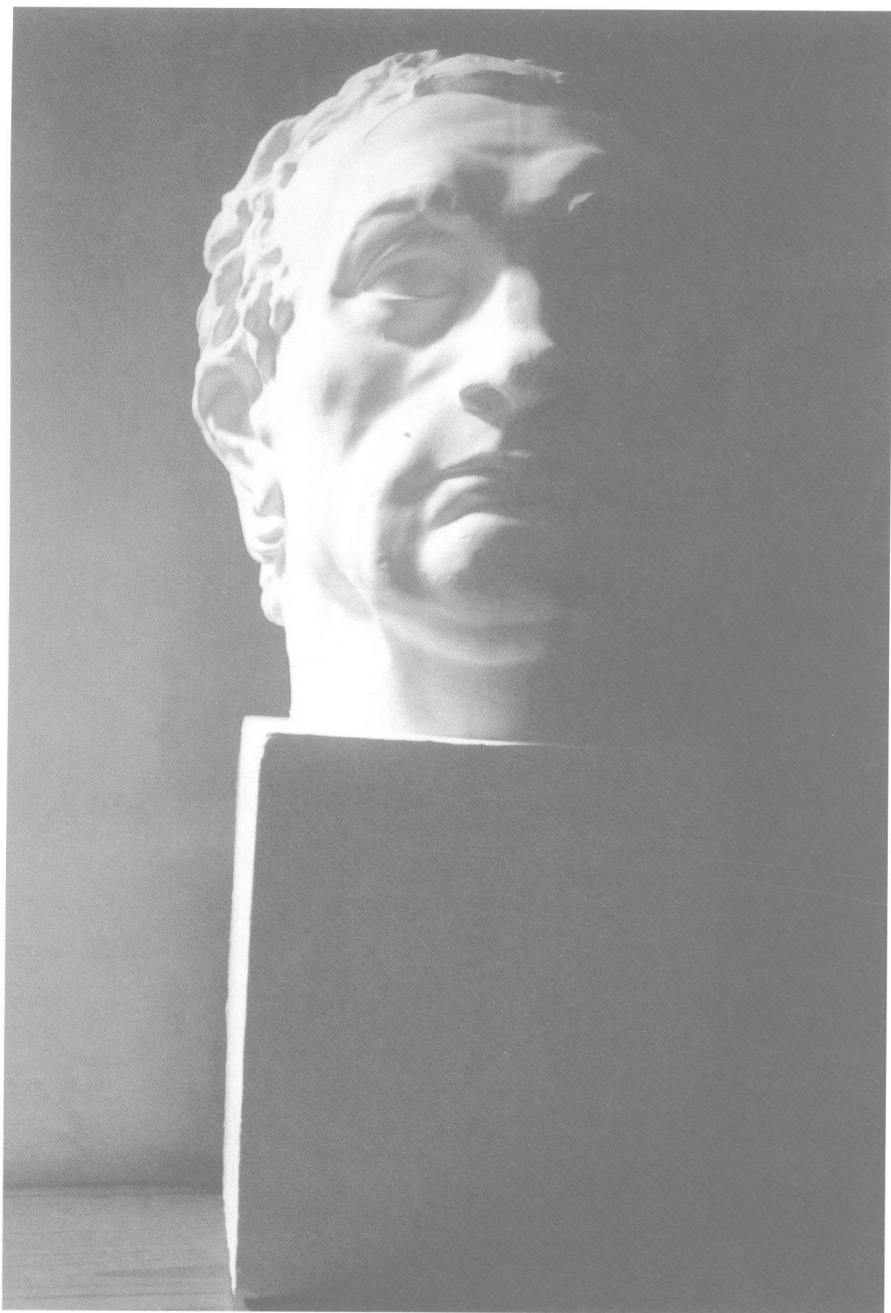
书 号 / ISBN 7-80674-436-3/J · 332

定 价 / 13.00 元

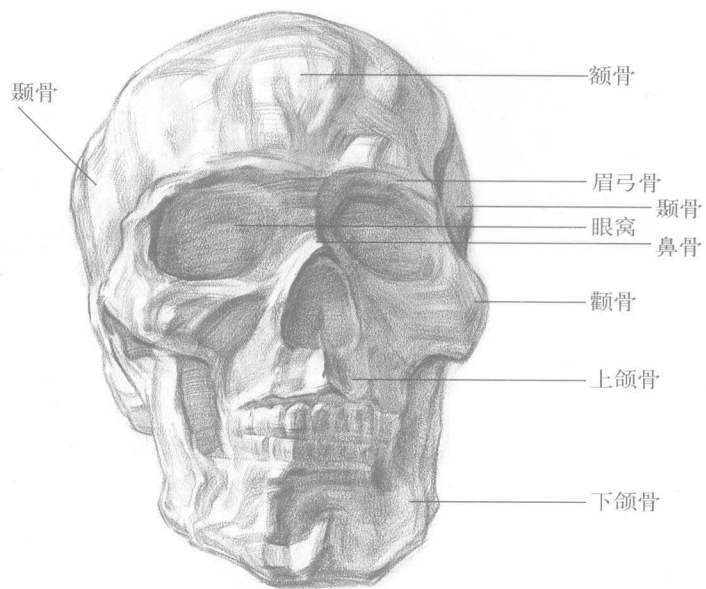
ISBN 7-80674-436-3

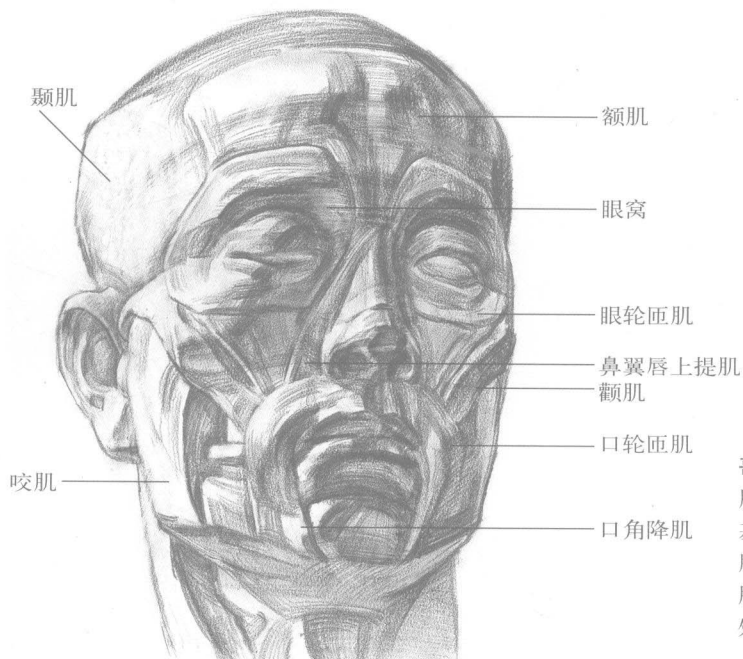
9 787806 744369 >

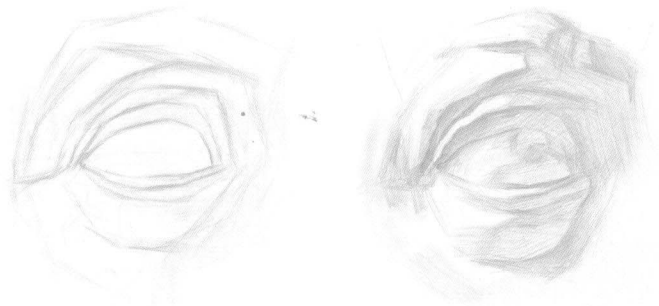
哥达米拉塔——左侧光

哥达米拉塔——骨架结构图
头骨：解剖结构是造成外部形体变化的内因。

哥达米拉塔——肌肉结构图
肌肉：注意头骨、肌肉的基本结合规律，眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、颧肌、鼻翼唇上提肌都是常处于明显的活动状态。

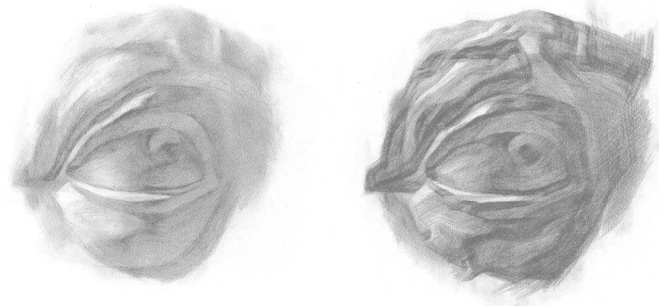

眼：〈1〉眼睛是心灵的窗户，很多画家画人都着重刻画眼神，可见其重要性。

〈2〉在形画好之后，确定大的明暗关系就比较容易。

〈3〉很多学生只能画大关系，不懂得进一步深入地研究形体关系，忽略观察和理解的作用。

〈4〉深入刻画可以用“一分感觉，九分工夫”来形容

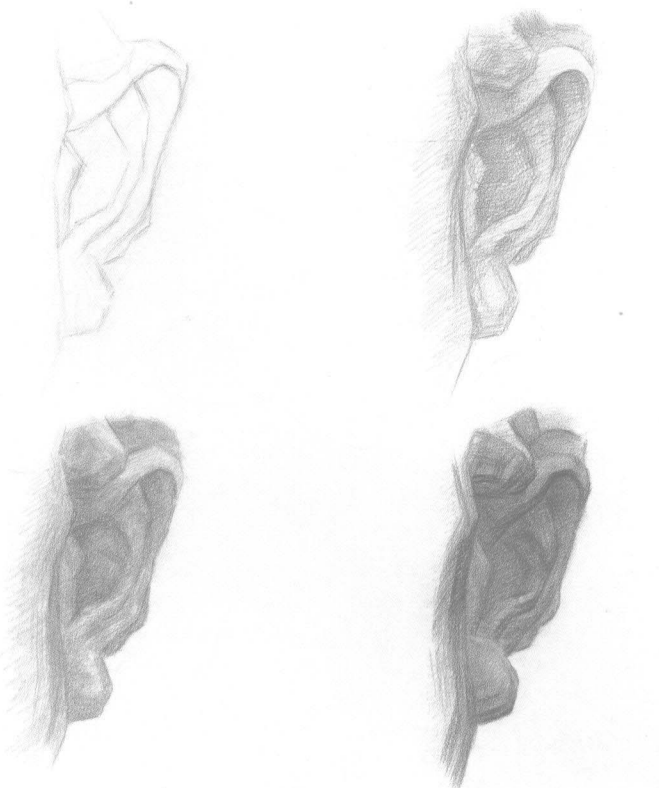
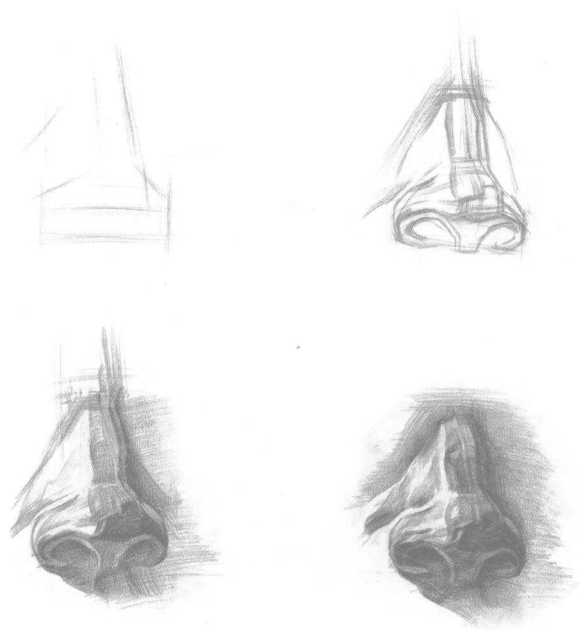

鼻：〈1〉能画好鼻子就能画好石膏头像，因为形体变化的道理是相通的。

〈2〉鼻子作为一个整体，有鼻骨、鼻梁、鼻头、鼻根、鼻翼之分，我们观察的时候不能笼统。

〈3〉形体如何从鼻骨转到鼻梁，再从鼻梁转到鼻头，然后转到鼻根，我们要看到这个形体运动过程中的色调变化，尤其是转折处的变化。

〈4〉鼻子并非孤立存在，要表现好鼻骨与眼窝、鼻梁两侧与两颊、鼻根与人中的转折关系。

嘴：〈1〉五官的形因人而异，每个人的嘴都是不一样的，甚至是特征鲜明的。

〈2〉上唇多处于背光、侧光状态下，下唇多处于上唇的阴影中。

〈3〉在大面积的暗部中，反光的刻画很重要，反光的深浅体现了形体的变化。

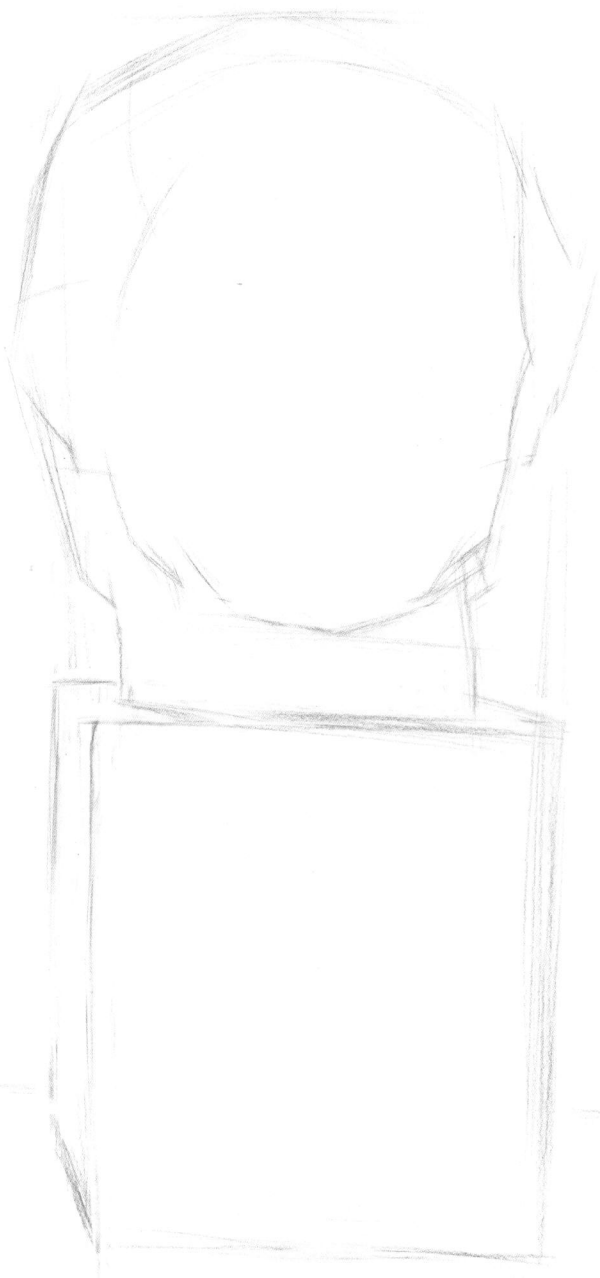
〈4〉上下唇边缘、嘴角都与周边的形体相连，嘴生长于口轮匝肌上，不是孤立存在的。

耳：〈1〉这是一个处于深度空间中的耳。

〈2〉近实远虚，虚不等于含糊，它仍然有具体的形体变化。

〈3〉刻画的难点在于既要使之隐藏，又要脉络分明。

〈4〉对远景的刻画，不能太过、太精彩，以免“喧宾夺主”。

1. 起稿定位。确定最高点、最低点、中点、中线，这是一幅画的开始，它决定一幅画最后的构图和形，有好的开始才有好的结束。

2. 确定内形。进一步画出头、颈、底座和五官的位置，这一步仍属定位阶段。有些位置（尤其是五官）需要反复修改，才能得出最后的准确的线条。每一根线都是判断的结果，判断需要敏锐的观察力，需要时间，不能操之过急。

3. 画大形体关系。“从整体到局部，再回到整体”，这是学院素描教学最为规范的作画过程。

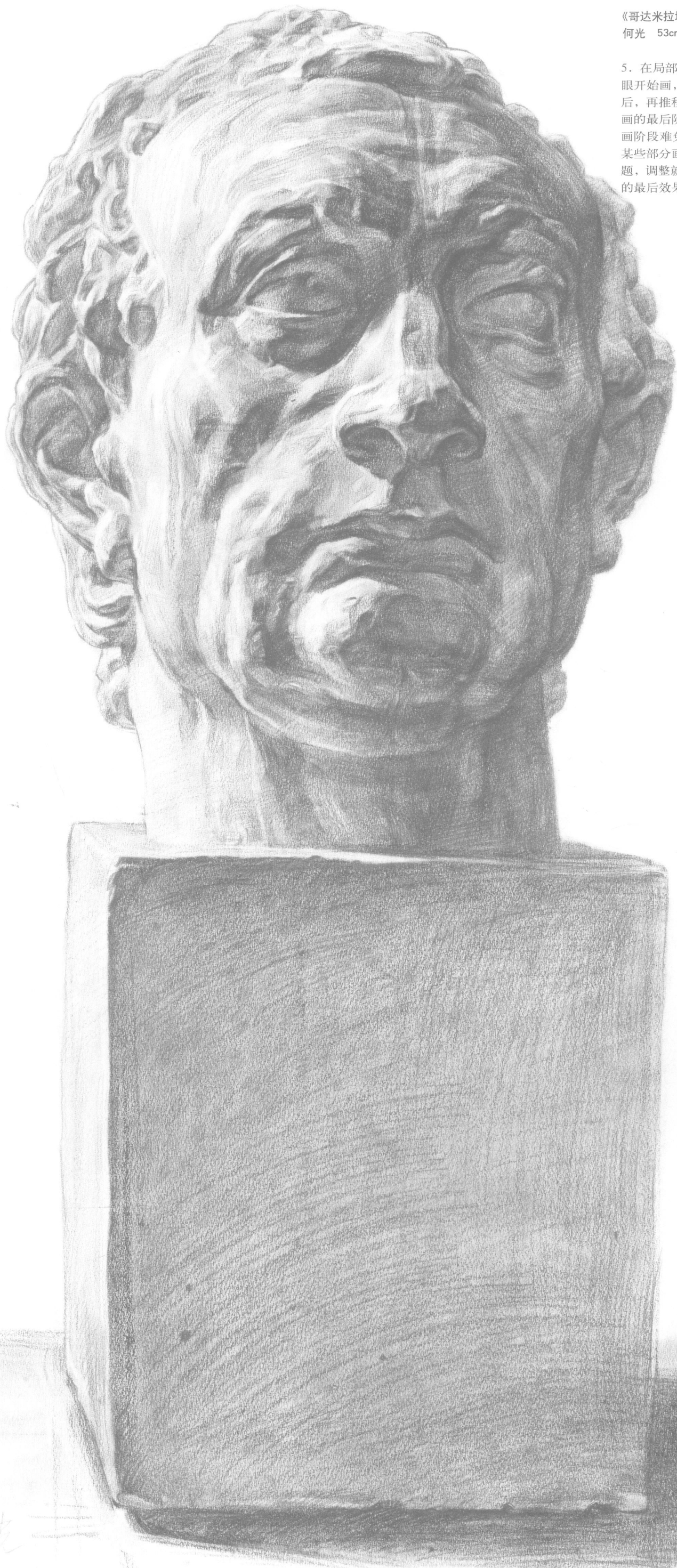

4. 局部刻画。作画的过程是“眼睛”带动“手”的过程。形体、结构、明暗三者中，形体是作画的目的，结构是形体的本质，而明暗既是形体的表象又是作画的手段，所以我们必须透过明暗发现结构，才能实现通过明暗表达形体的目的。比如从鼻翼转到鼻头，鼻翼是一个形体，鼻头又是一个形体，两者交接处是形体的结构，它隐藏在明暗色调当中。如何发现结构？我们必须凭借敏锐的观察力和理解力。所以，明白了形体、结构、明暗三者关系之后，作画的过程归根结底还是“看”的过程。

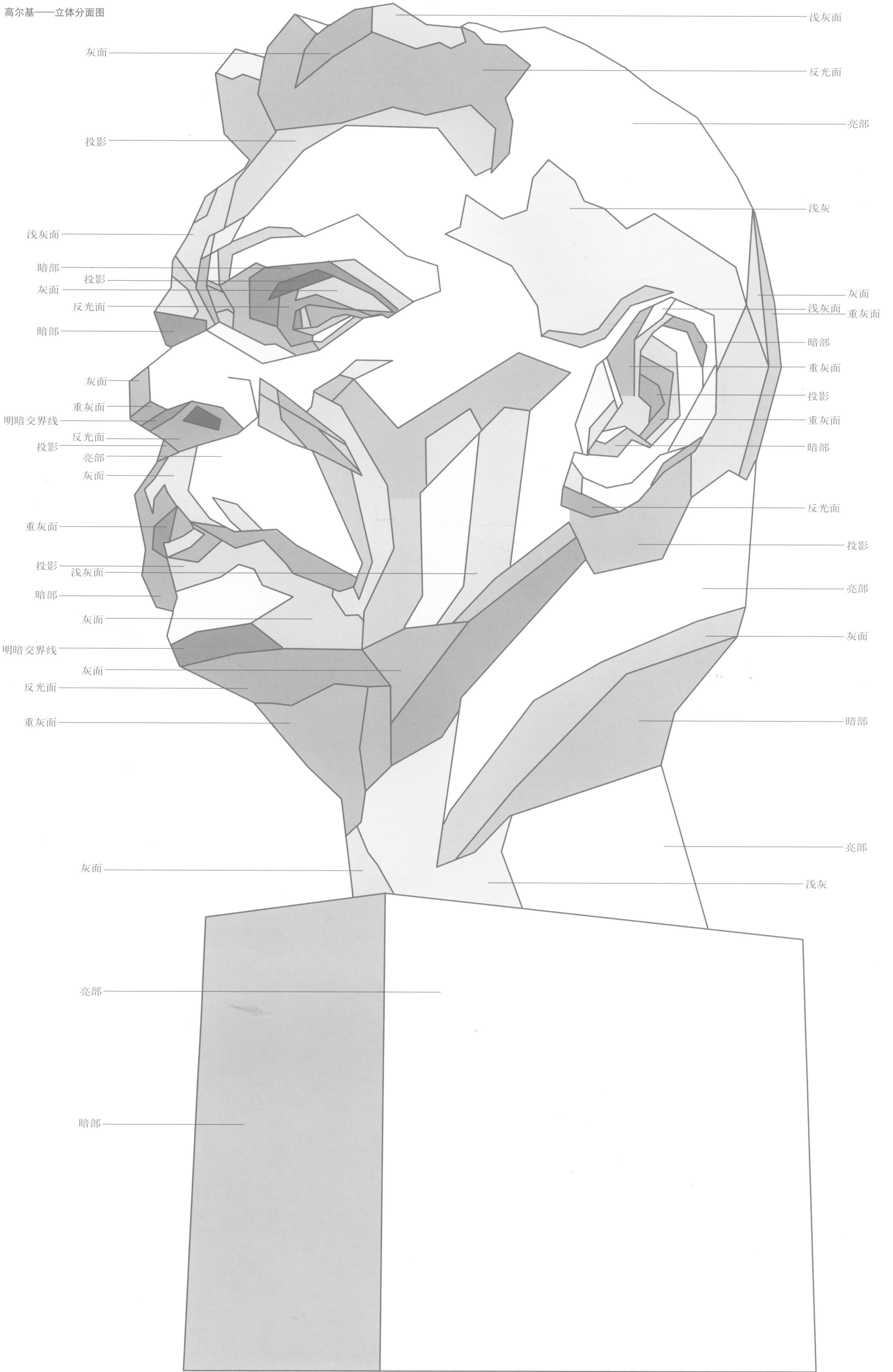
《哥达米拉塔》

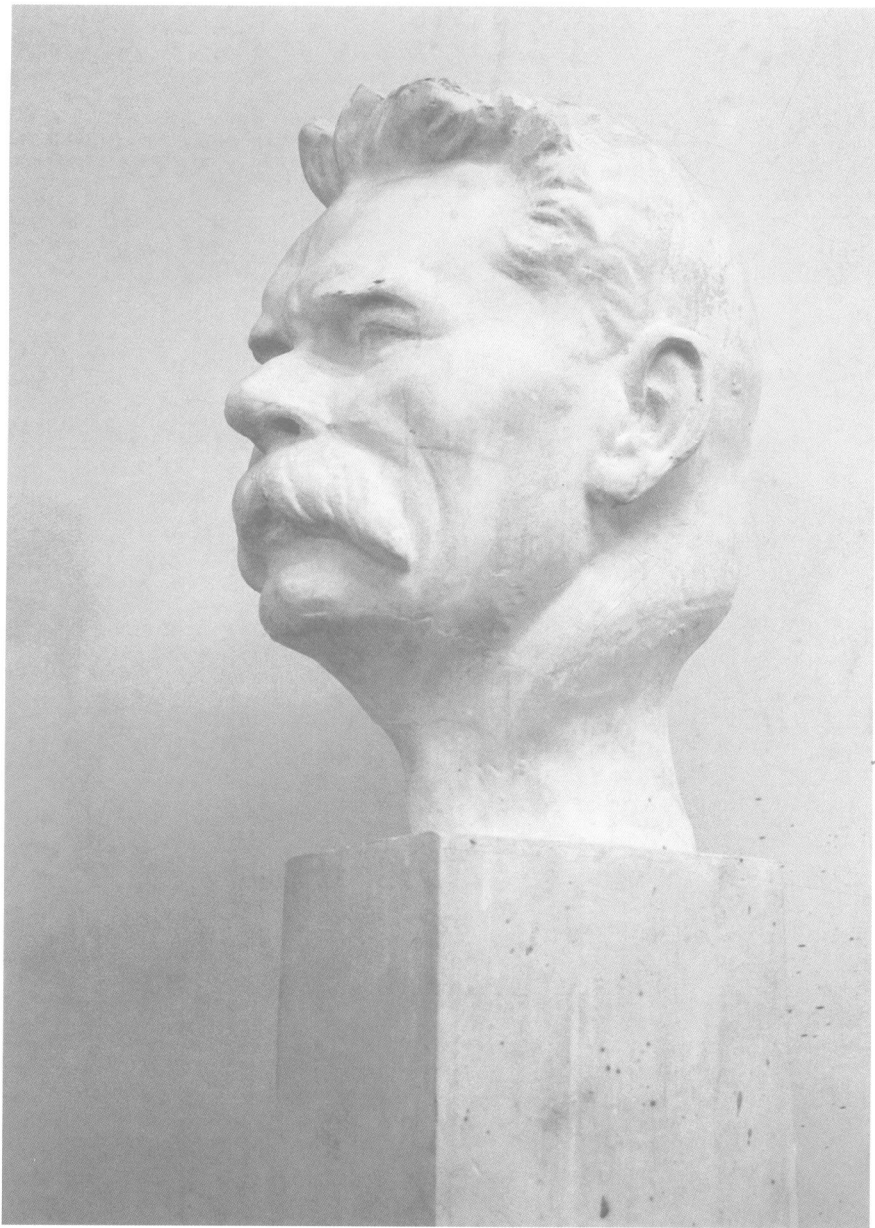
何光 53cm × 38cm 铅笔、橡皮 10小时

5. 在局部刻画阶段中,先是从头像的左眼开始画,把眼部的形体关系画好了之后,再推移到右眼、鼻子、嘴巴等。在画的最后阶段是整体调整,因为局部刻画阶段难免会出现某些部分画得不够、某些部分画过了、前后空间拉不开等问题,调整就显得很重要,它关系到全画的最后效果。

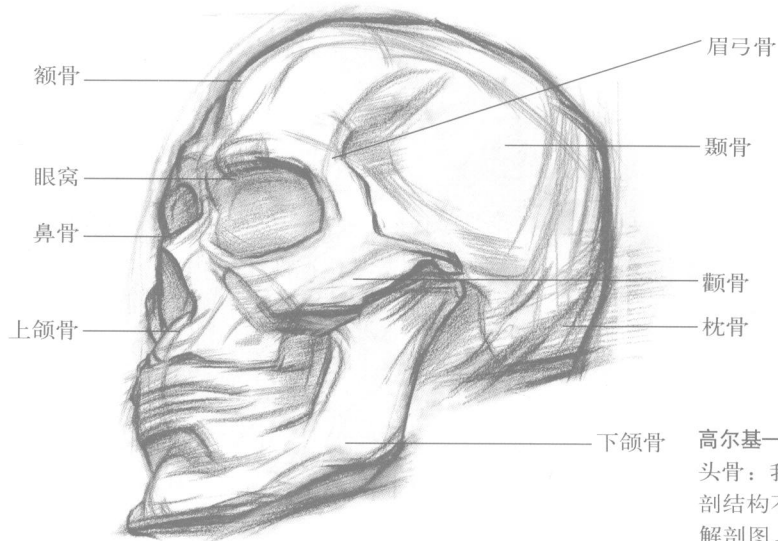

2003.7.1 何光

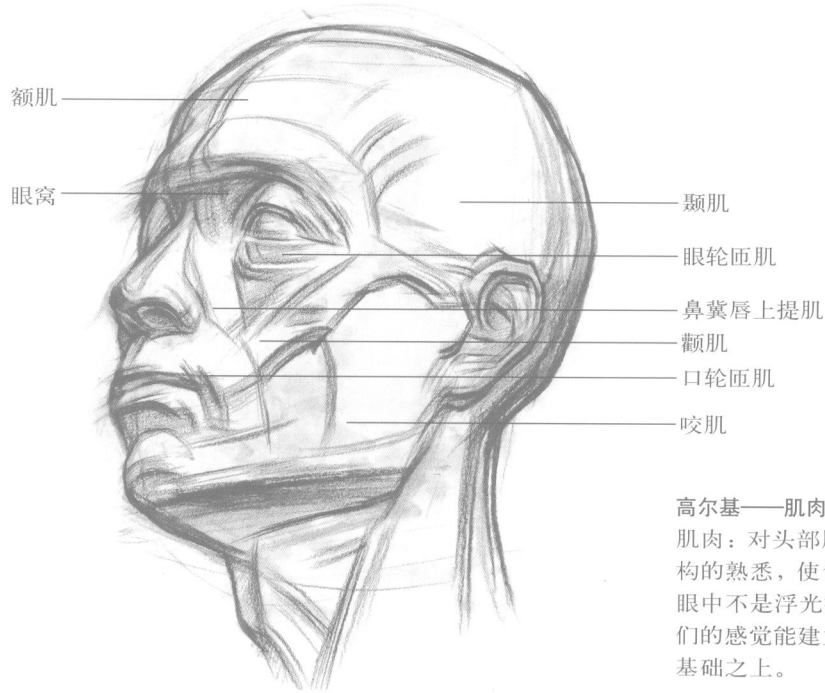

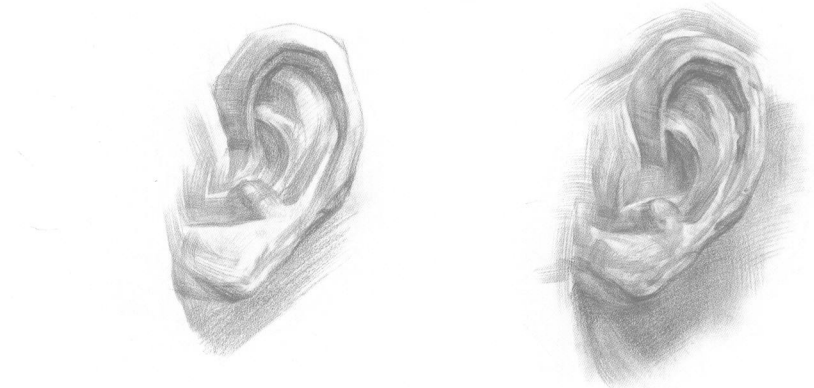
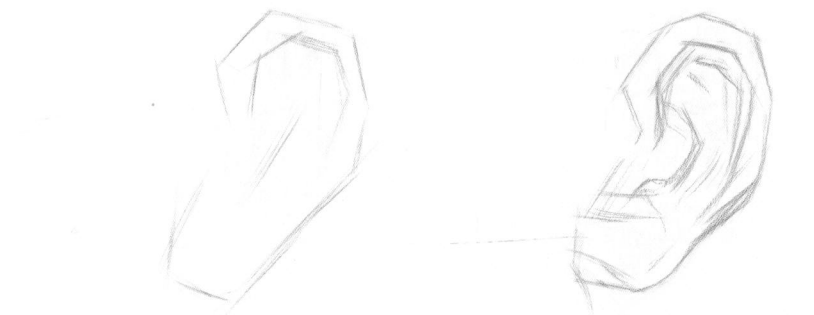
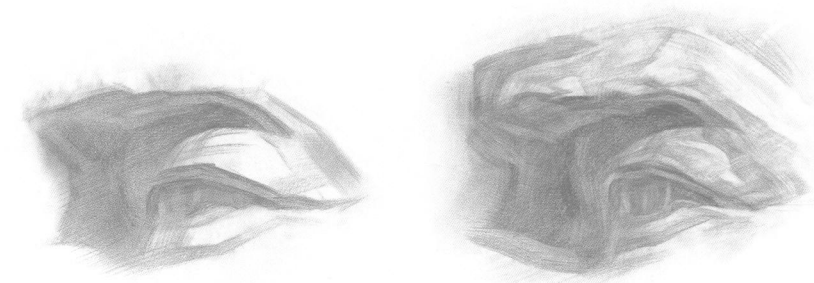
高尔基——右侧顶光

高尔基——骨架结构图
头骨：我们了解头骨的解剖结构不是要对着模特画解剖图。

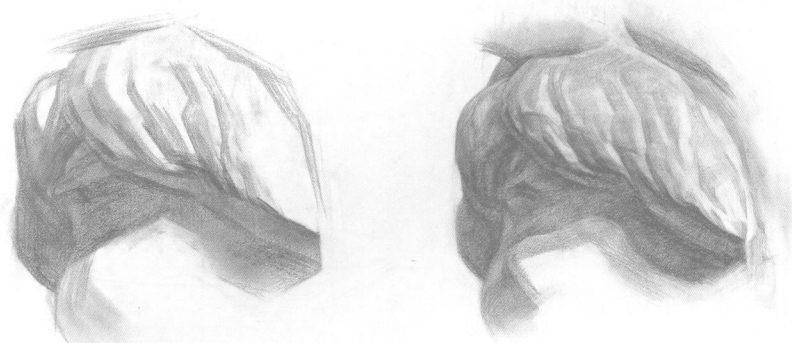
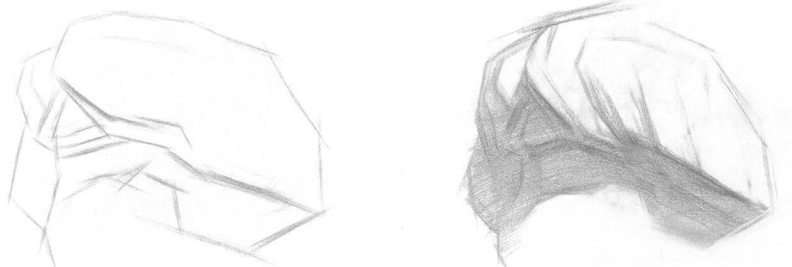

高尔基——肌肉结构图
肌肉：对头部肌肉解剖结构的熟悉，使色调在我们眼中不是浮光掠影，让我们的感觉能建立在理性的基础之上。

- 眼：〈1〉仰视的角度较多的看到形体的底部、反光面。
〈2〉上下眼睑的内缘相交于一处，外缘则各自消失于旁边的形体，并且上眼睑外缘比下眼睑外缘要长。
〈3〉眉弓往下是眼窝，眼球镶嵌在眼窝里，呈半球状。
〈4〉眉毛内端在眉弓骨下，外端在眉弓骨外部，处于受光面。
- 鼻：〈1〉鼻的外轮廓线因仰视而有明显的穿插关系。
〈2〉仰视的鼻可以清楚地看到鼻的底面、鼻孔、鼻根。
〈3〉鼻孔并不是一个均匀的黑点，它由里而外是空间的深度变化，黑而透明。
〈4〉转折线从亮部转折到暗部，暗部的物象较朦胧虚弱，对转折线、反光的表现要恰到好处。
- 耳：〈1〉一般来说，耳朵的上下长度约为从眉心到鼻底的长度。
〈2〉耳的结构较复杂，要认真分析和观察才能画得准。
〈3〉从耳背转到耳的正面是有厚度的，所以对耳的边缘轮廓要仔细观察。
〈4〉注意刻画耳和脸之间的转折带。

- 嘴：〈1〉嘴被胡子所覆盖，胡子的形体关系由它所覆盖的形体关系决定。
〈2〉借助反光可以窥见嘴的形体变化。
〈3〉投影的虚实强弱反映了形体的高低起伏。
〈4〉从里到外有空间深度，观画者仿佛能感觉到看不见的部分，这可以说是较成功地塑造了形体。

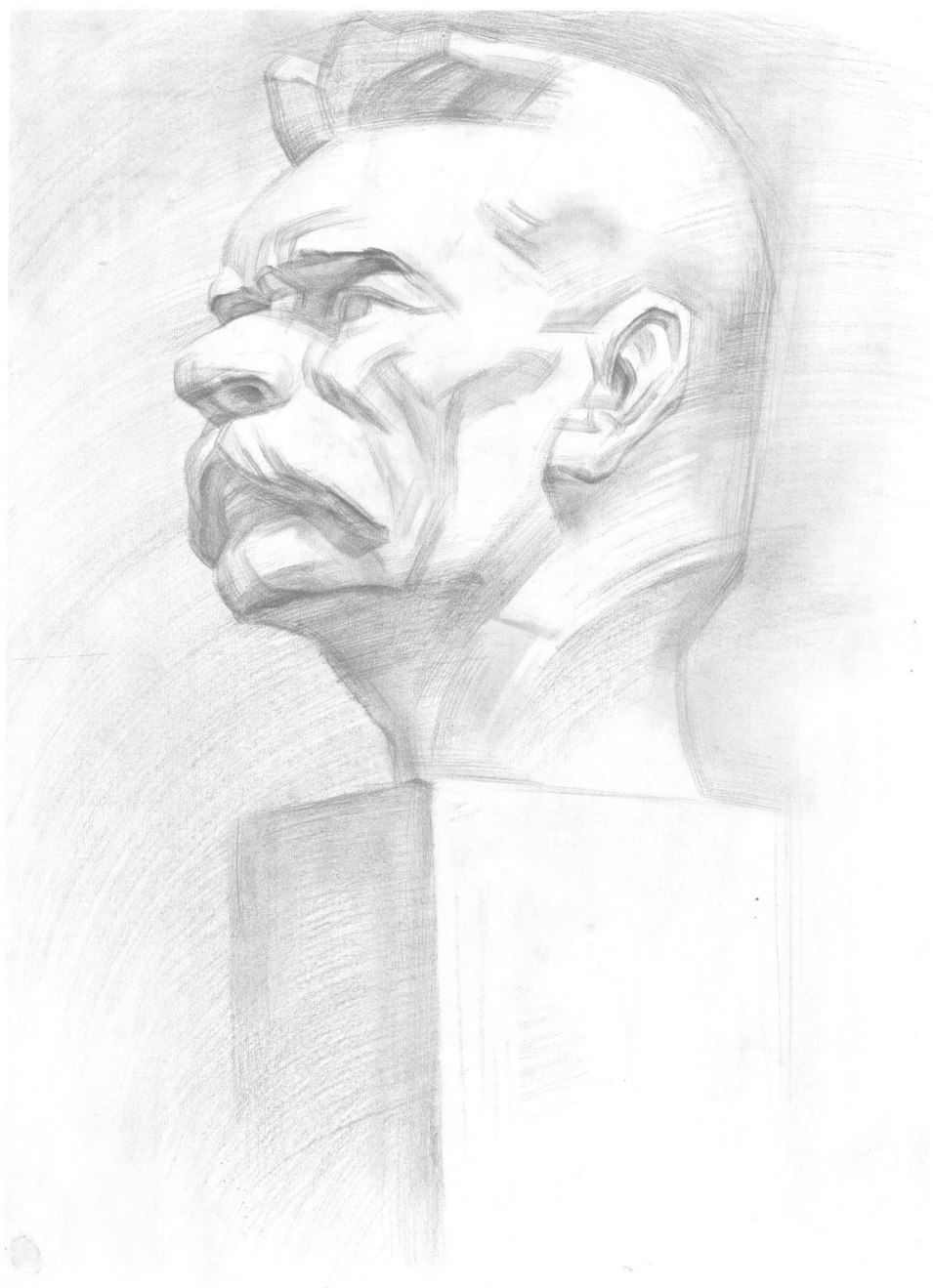
- 嘴：〈1〉嘴被胡子所覆盖，胡子的形体关系由它所覆盖的形体关系决定。
〈2〉借助反光可以窥见嘴的形体变化。
〈3〉投影的虚实强弱反映了形体的高低起伏。
〈4〉从里到外有空间深度，观画者仿佛能感觉到看不见的部分，这可以说是较成功地塑造了形体。

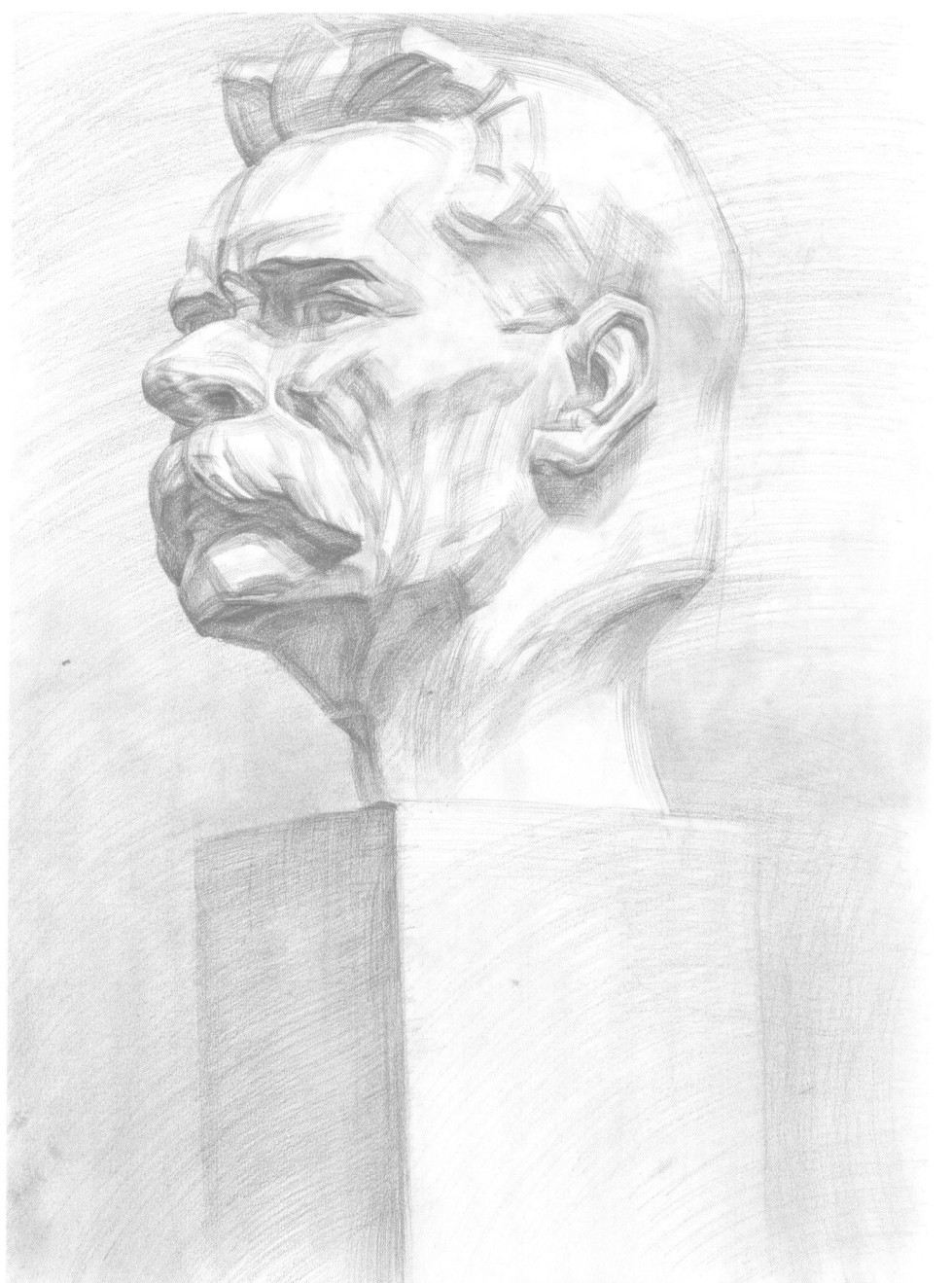
1. 起稿定位。大多数考生在考试或平时训练当中,为了抓紧时间刻画细节,忽略了起稿阶段的重要性,认为只要画得深入、有效果就能取得高分。其实恰恰相反,对一个不准确的形象进行深入刻画等于强化了这种不准确。这个阶段要解决的问题是形和特征的问题,这是画素描首要的任务。

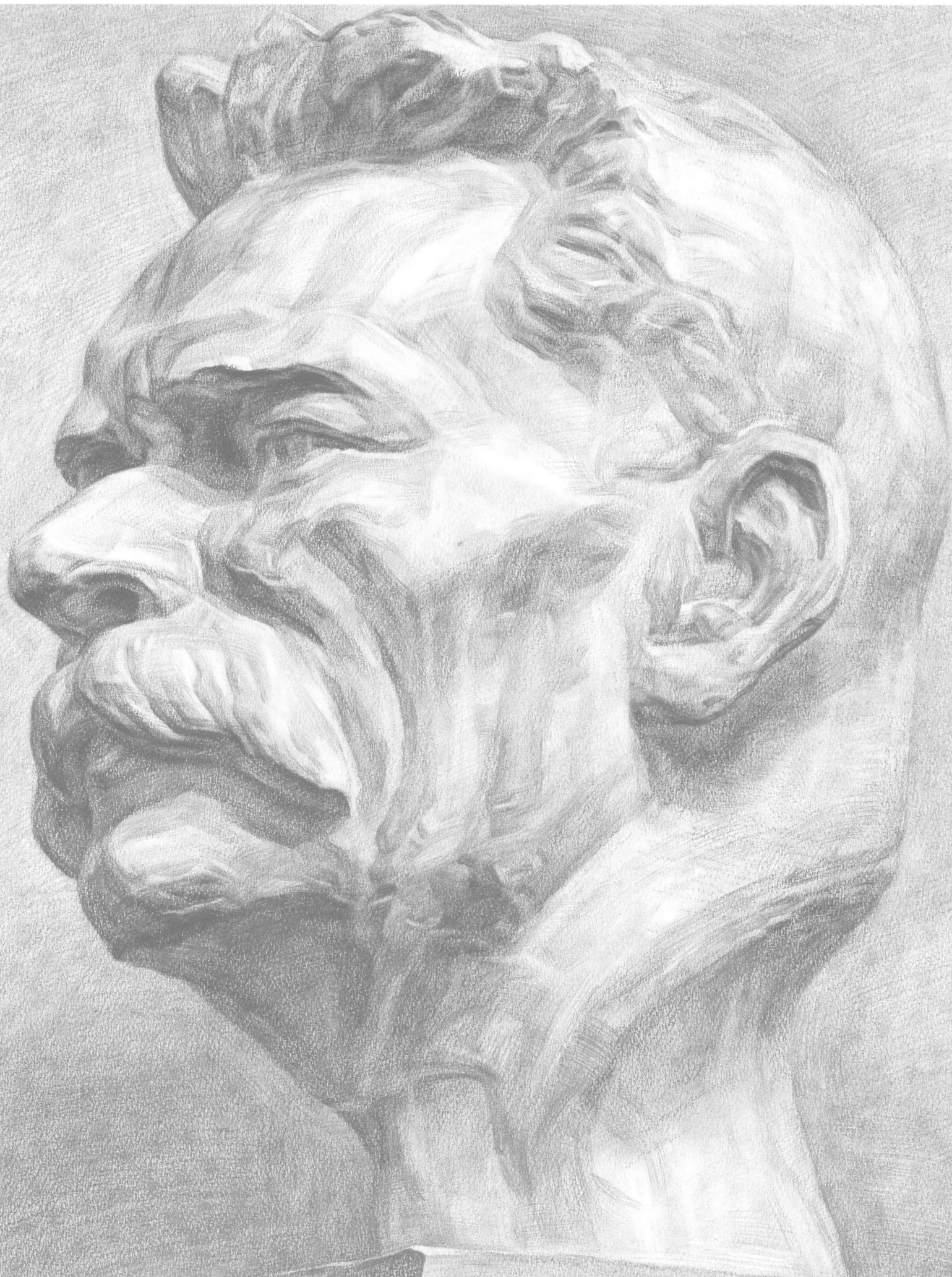
2. 进一步将外形、内形的位置确定。不急于对一眼一鼻作深入刻画,而是更多地时间放在判断和分析上。

3. 确立大的形体关系。画调子的最终目的是再现形体,表现质感、量感、空间感。调子素描和结构素描都以找到结构线为重点,在调子素描中结构线是色调的一部分,在结构素描中结构线独立存在。

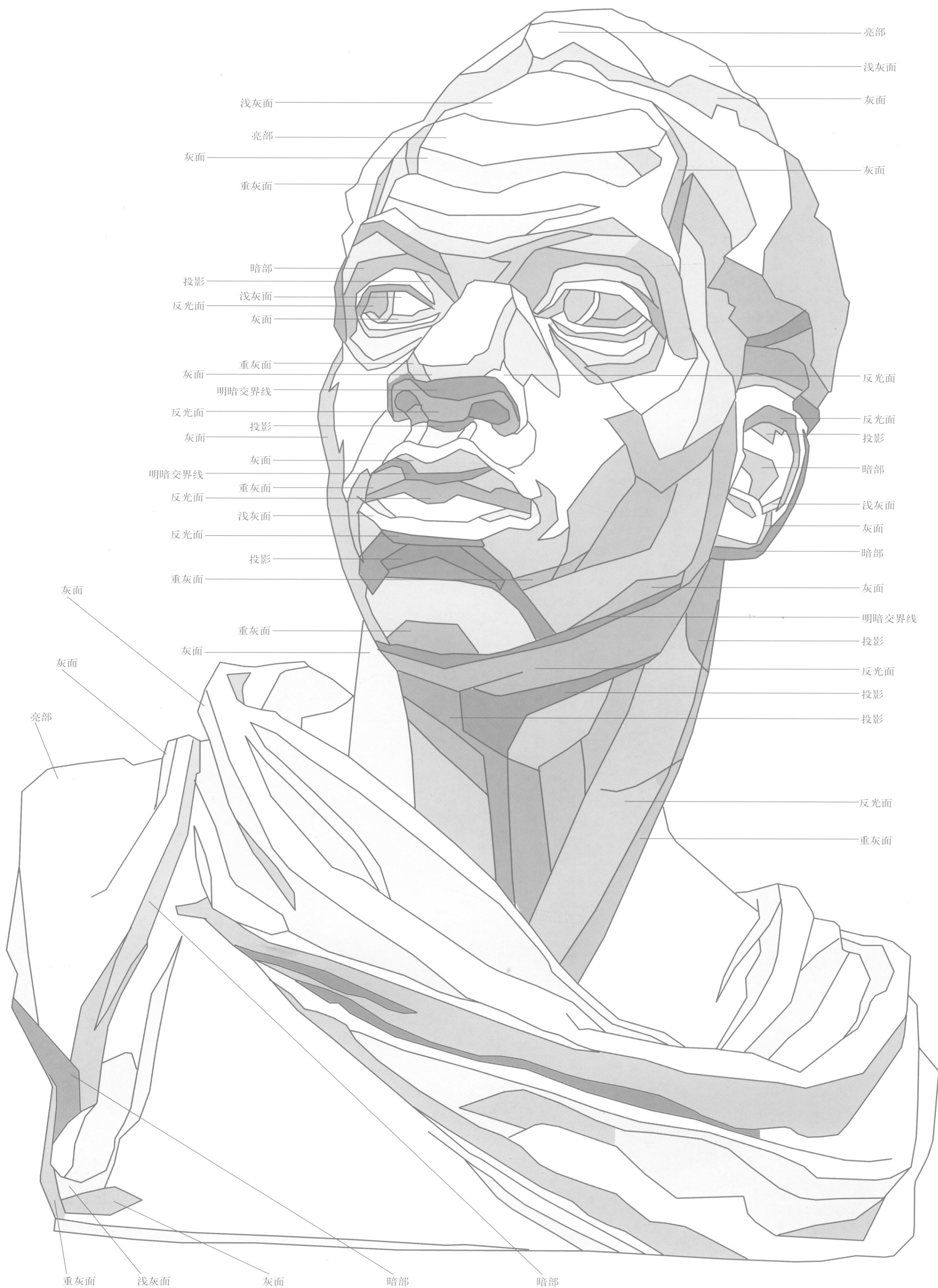
4. 深入刻画。形体和形体的交接处,就是结构,但不是所有的结构都呈现为简单的线,因为形体之间的交接是错综复杂的,比如鼻头是圆的、鼻骨是方的,所以结构有时呈现为锋利的线、浑厚的线,甚至呈现为面。

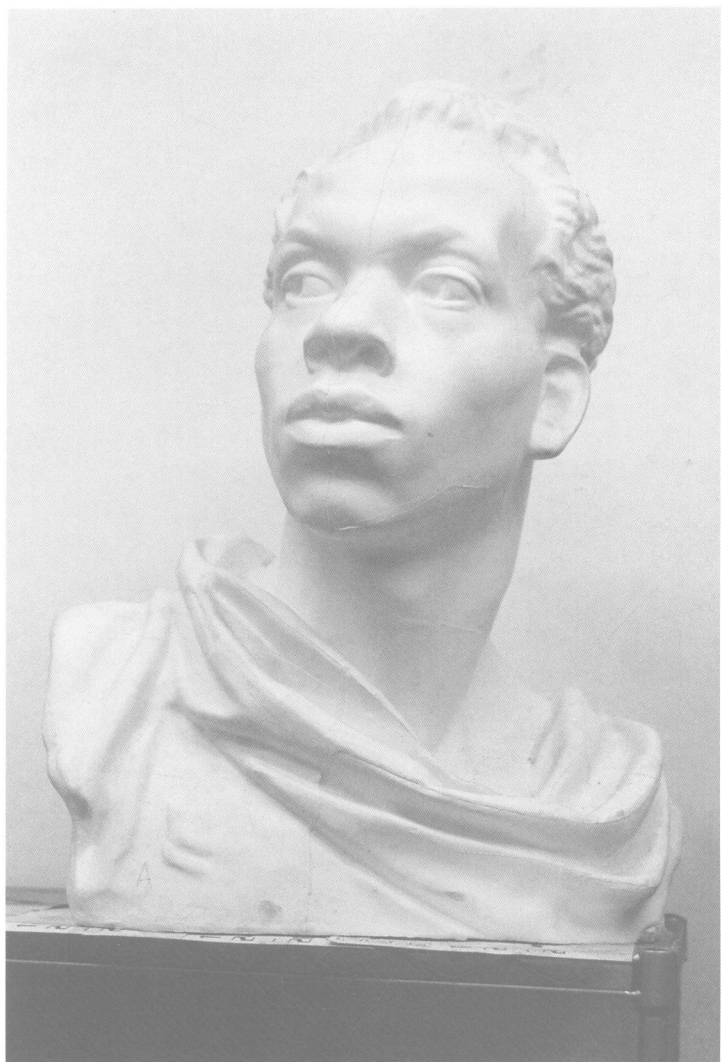

《高尔基》 何光 53cm x 38cm 铅笔、橡皮 8小时

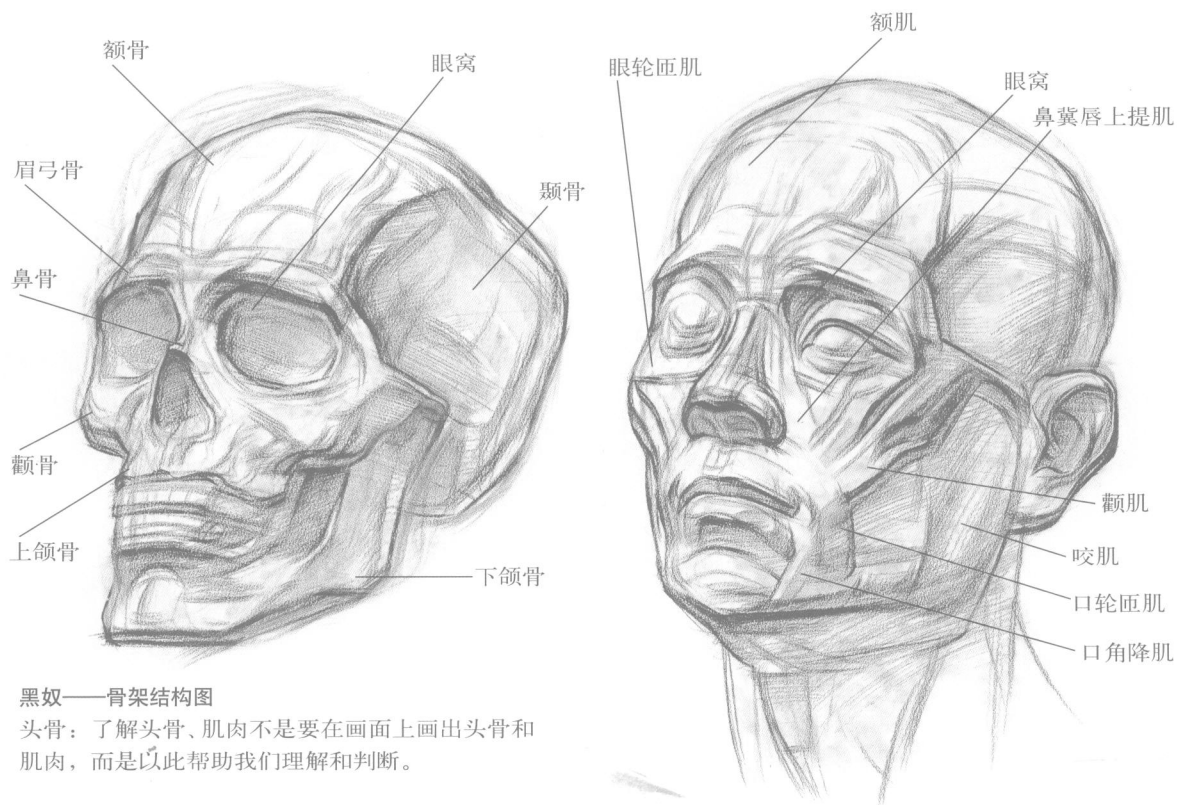
5. 一张画完成的准则是：形象特征鲜明，近处的形和远处的形的空间距离有深度感，主要部分刻画充分、凹凸分明，要体现出质感和重量感。

何光 2003.11.3

黑奴——顶光

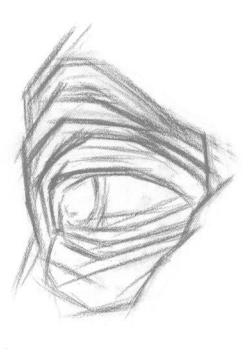
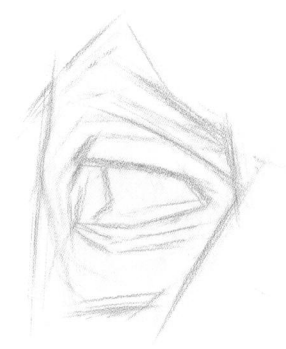
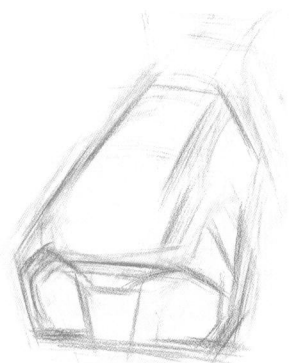

黑奴——骨架结构图

头骨：了解头骨、肌肉不是要在画面上画出头骨和肌肉，而是以此帮助我们理解和判断。

黑奴——肌肉结构图

肌肉：为解剖而解剖，是画不出形体的。

鼻：〈1〉确定大形，基本划分为正、侧、底三大面。

〈2〉由于对象有硕大的鼻子，我们可以清楚地看到鼻孔、反光、明暗交界线等关系，为刻画提供较清晰的视觉效果。但这些关系同样存在于任何一种鼻形中，不明显不等于没有。

〈3〉在这阶段，基本把形体关系解释清楚。

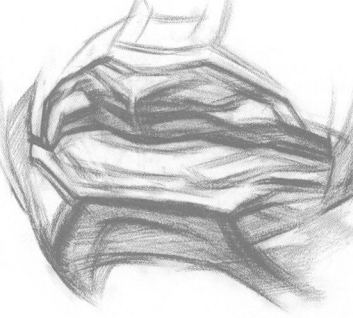
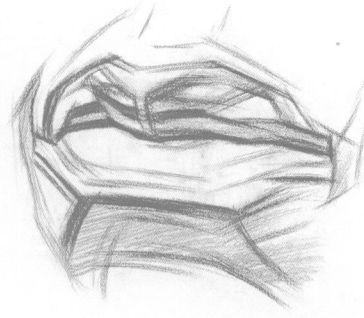
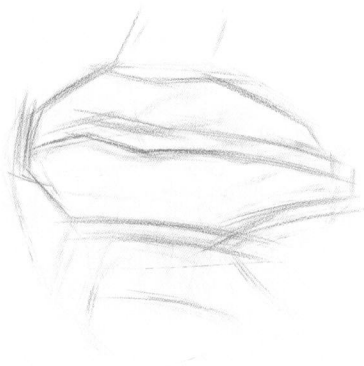
〈4〉在暗部画出大体的明暗变化之后，立体感得到强化。

眼：〈1〉起稿定位，用直线规定出基本形。

〈2〉内轮廓线、明暗交界线的确定。

〈3〉强调线的穿插关系。

〈4〉结构素描一般尽量少用色调，最后为了加强整体关系才用。

嘴：〈1〉写生时，能画好嘴，就能画好整个头像，所以平时不妨安排一些局部五官的练习，对提高刻画能力大有益处。

〈2〉对嘴的理解不能停留于两片嘴唇。

〈3〉对结构线整体加重，但又一样重。

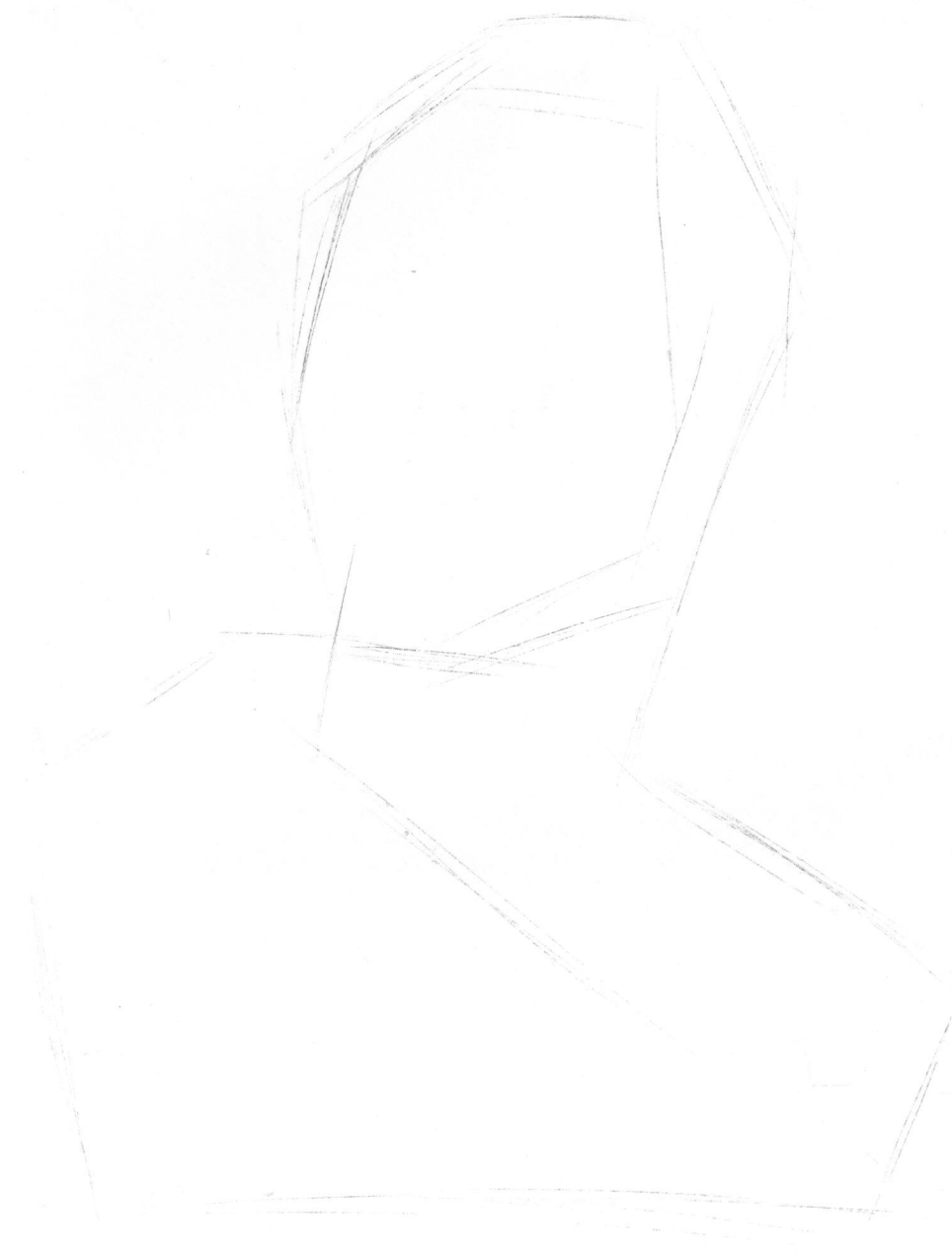
〈4〉结构素描更重理解、分析。

耳：〈1〉耳朵的位置随头的运动而侧倾。

〈2〉耳朵由里到外的关系是有具体的形的变化的，必须画出来龙去脉，不能画得像个轮子。

〈3〉线的强弱、深浅反映形体的高低起伏。

〈4〉小转折是对大形体的深入和完善。

1. 这是一个非洲黑人的雕像，和希腊雕像不一样，五官大方敦厚，在打形阶段要把握这种感受。

2. 确定基本形。进一步确定五官、外轮廓、颈、肩、胸和衣服的位置。

3. 画大的形体转折线。一幅好的素描是理性和感性的完美结合。在这里理性体现为在调子中分析出了结构，感性体现为结构线的丰富变化。

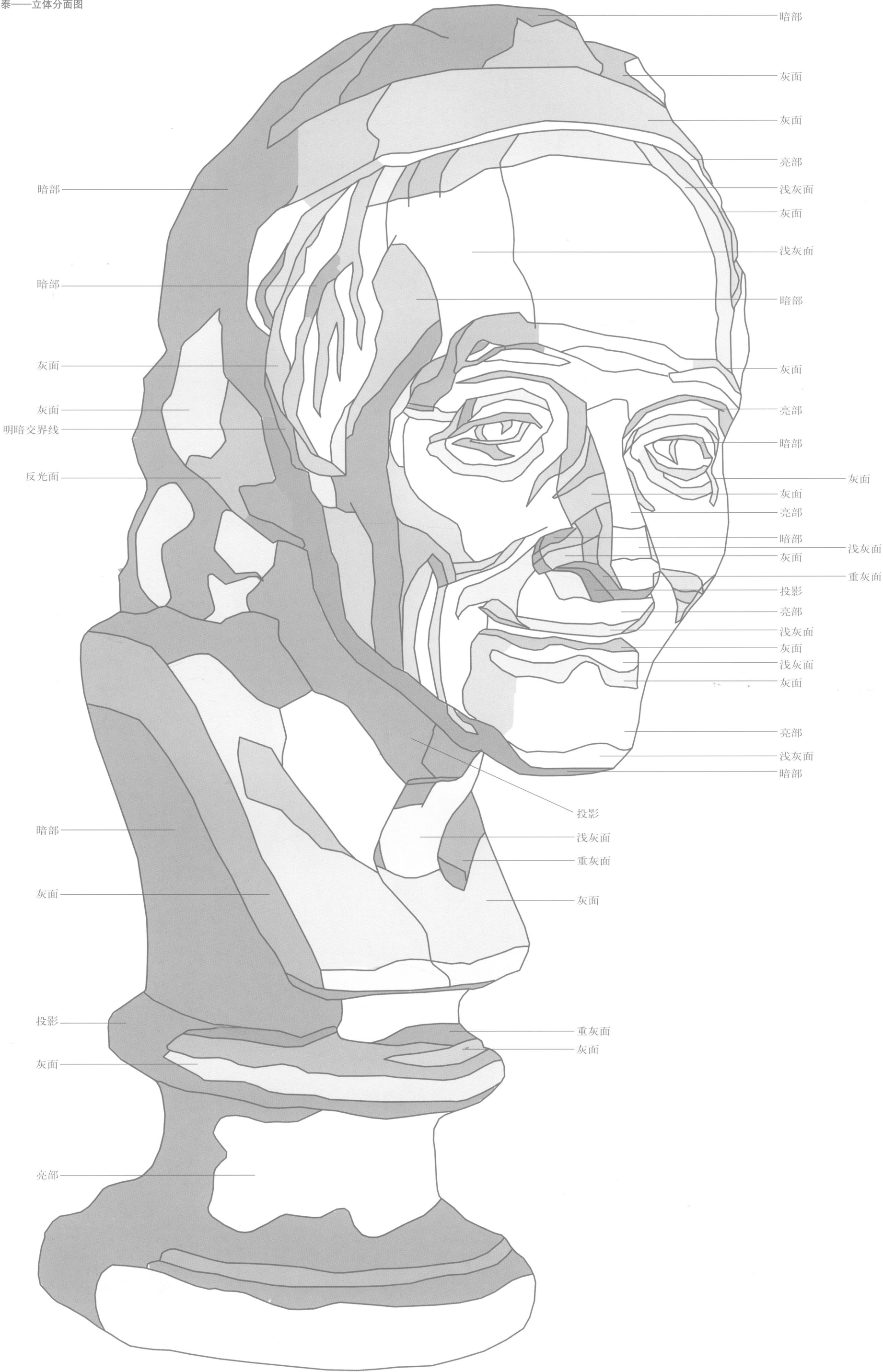
4. 深入刻画要对局部进行微观的观察和感受。大小形体转折线的轻重、强弱取决于其所在位置的受光强度，所以结构线是有色调变化的。

《黑奴》 何光 53cm × 38cm 炭笔、橡皮 3小时

5. 深入刻画阶段随着细节增多, 不免会出现“花”和“乱”, 所以有时在暗部辅助性地使用调子, 量虽少, 但加强了体积感和整体感, 这些小转折就不再会“花”和“乱”, 只会使形体关系更丰富更具体。

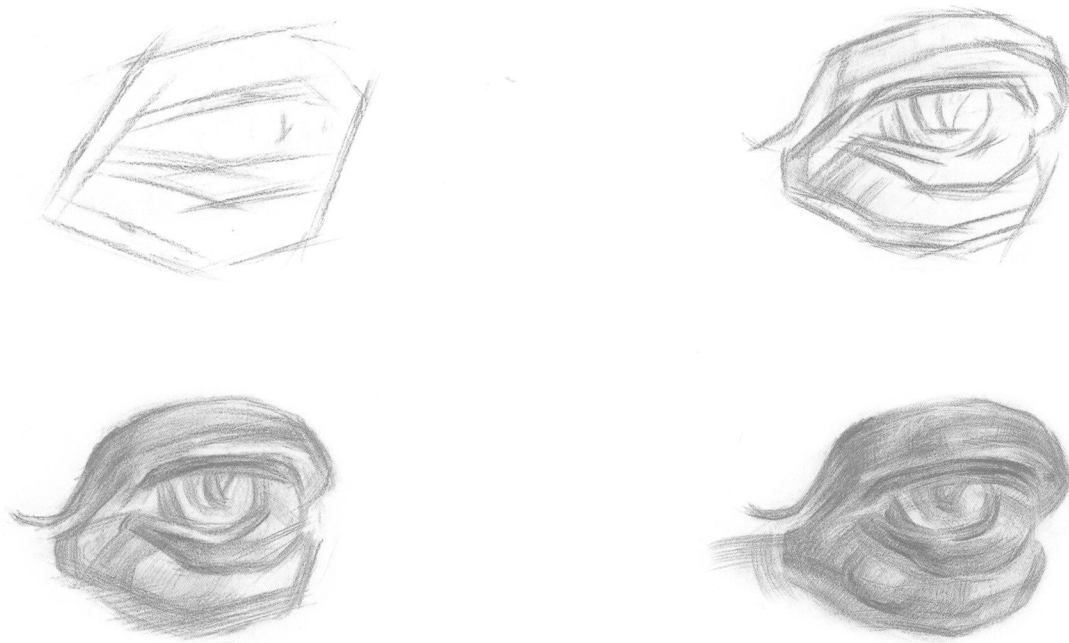

2003.8.17 何光

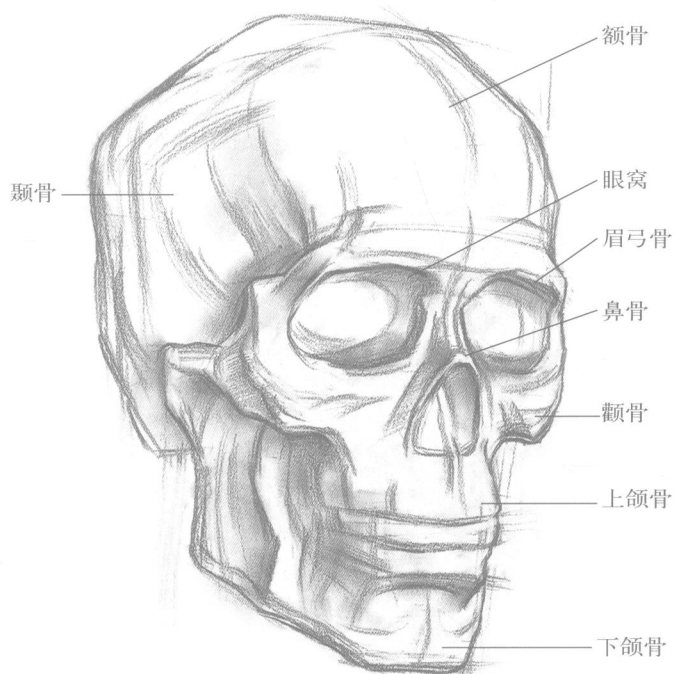

伏尔泰——右侧光

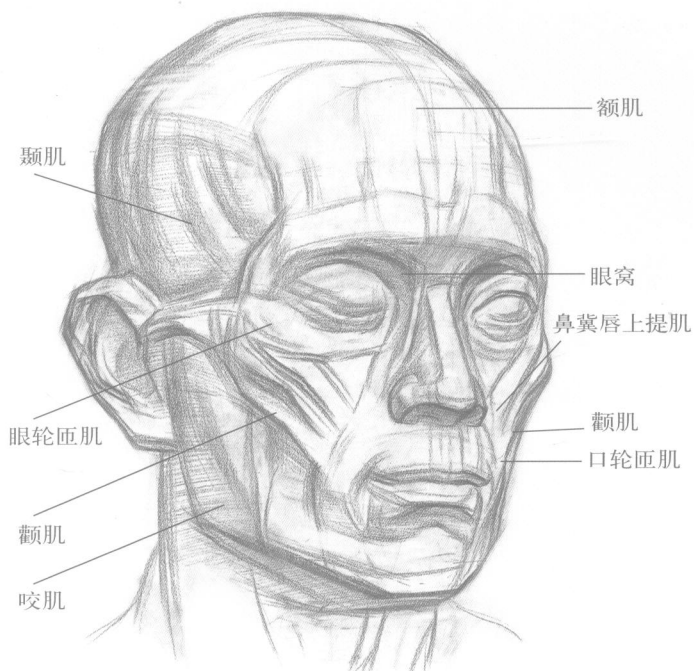

- 眼：〈1〉眼睛生长于眼轮匝肌之上，眼轮匝肌是大整体，眼睛是这个大整体中的一部分。
 〈2〉画眼要注意眼轮匝肌和眼窝的转折。
 〈3〉上眼睑遮掩眼睛，所以上眼睑下面会有背光面和阴影，色调较重，下眼睑处于受光的位置，色调较浅。
 〈4〉注意观察上下眼睑外缘部位的受光情况，两者分别消失于外部的形体中，并不交接于一点。

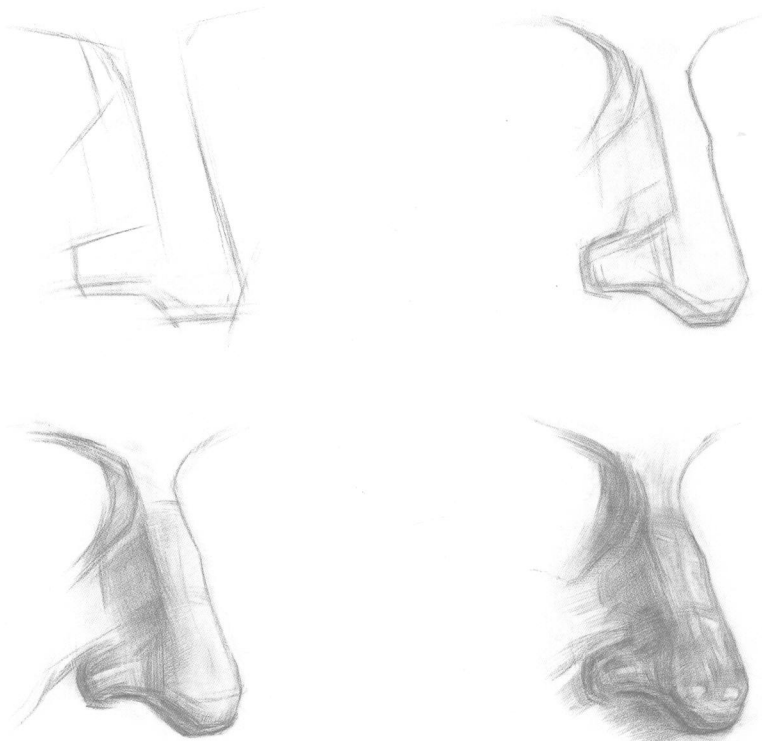
伏尔泰——骨架结构图

头骨：头像的基本形象特征取决于头骨的特征，而头骨的关键骨点在于额骨、眉弓骨、颞骨、颧骨、上颌骨和下颌骨。它们的形状和运动关系决定了外部形体的形状和运动关系。

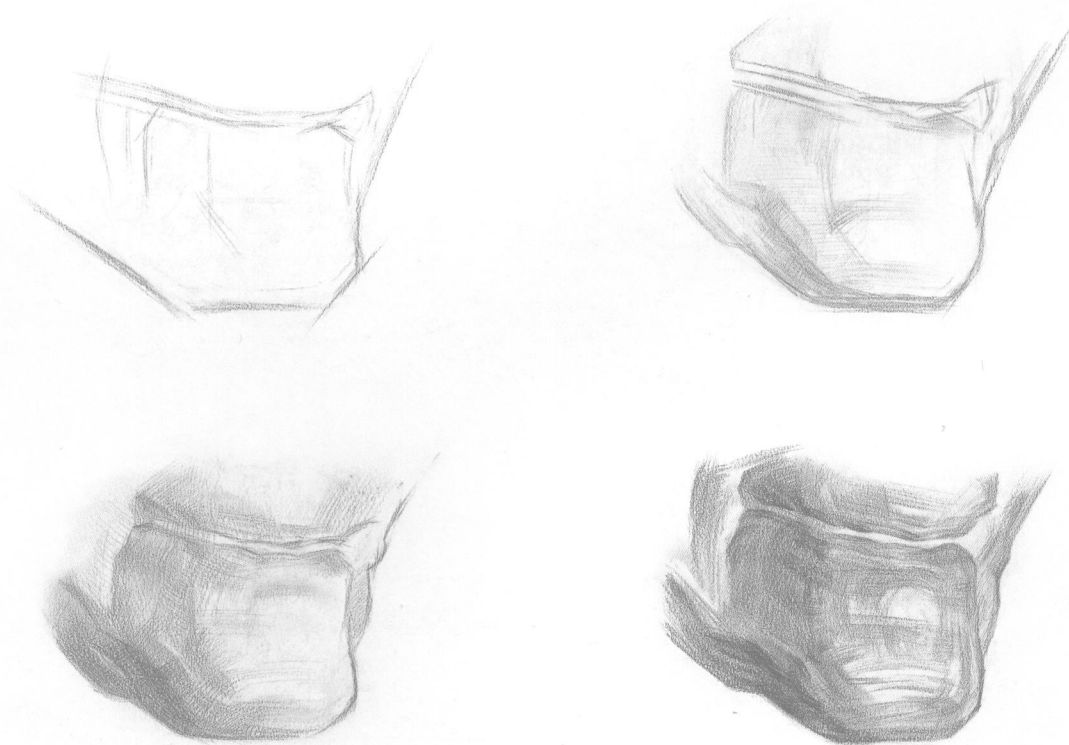

伏尔泰——肌肉结构图

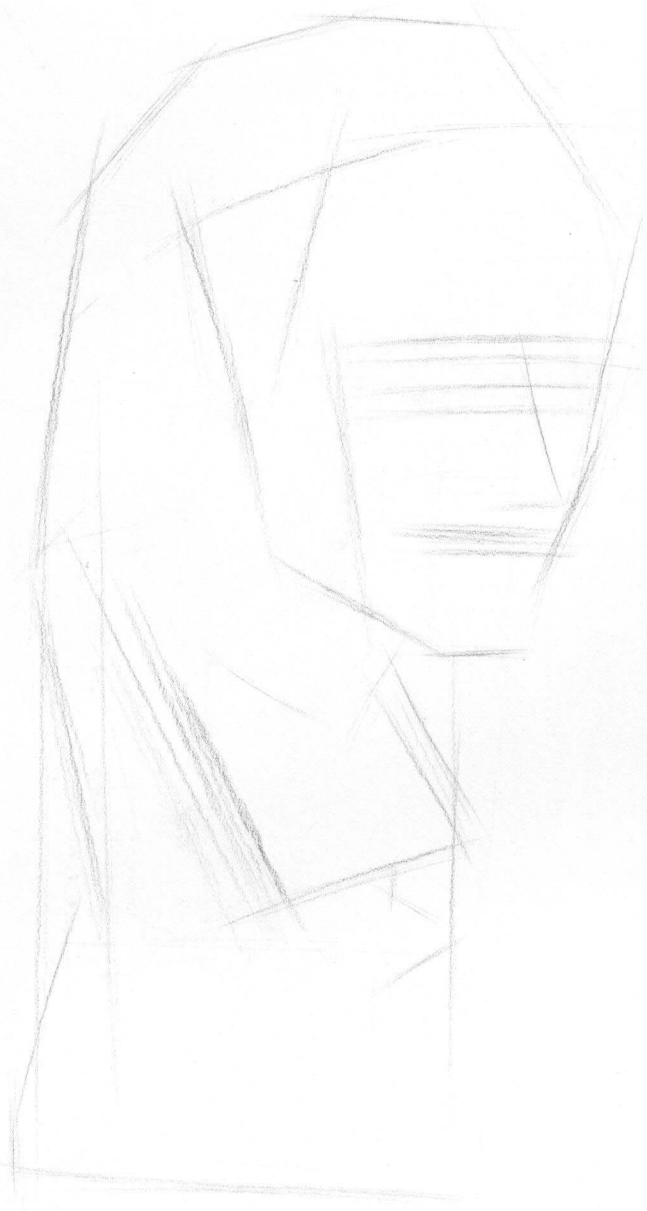
肌肉：一般来说，运动量大的肌肉较结实较薄，起伏关系较弱，如额肌、颞肌。运动量小的肌肉较松弛较厚，起伏关系较明显，如口轮匝肌、眼轮匝肌、鼻翼唇上提肌、唇下降肌。

- 鼻：〈1〉从直线开始，以曲线结束。
 〈2〉在刻画前寻找结构线是很关键的。
 〈3〉色调的深入丰富是为了对形体、质感的再现。
 〈4〉石膏的斑痕也可以成为有意思的刻画内容，但一般在较长时间的作业中才画，它有助于表现质感，在短期作业中大可省略不画。

- 嘴：〈1〉伏尔泰的嘴唇很薄，起伏的关系较微妙。
 〈2〉嘴唇的形要准确。
 〈3〉刻画形体要紧扣结构，力戒含糊。
 〈4〉明暗色调浑然一体，强调厚重感。

1. 起稿定位，注意感受特征。这是18世纪法国现实主义雕塑家乌东为同时代启蒙思想家伏尔泰所作的头部雕像。写生的同时也是在临摹大师的作品。伏尔泰有着敏锐的眼神、智慧的笑容、鹰钩鼻、翘下巴，不注意感受就会把这些特征给弱化。

2. 确定基本特征和大的体块位置。这个阶段的工作做好后，下一步的刻画就可以放开手脚。反之，在刻画阶段出现过多形的反复，就会影响作画的进度，甚至有麻木的感觉。

3. 进一步确定形体转折线，确定大的明暗关系。

4. 整体刻画。每个部分画到六七成或七八成，保持画面在任何时候停下来都是整体的。