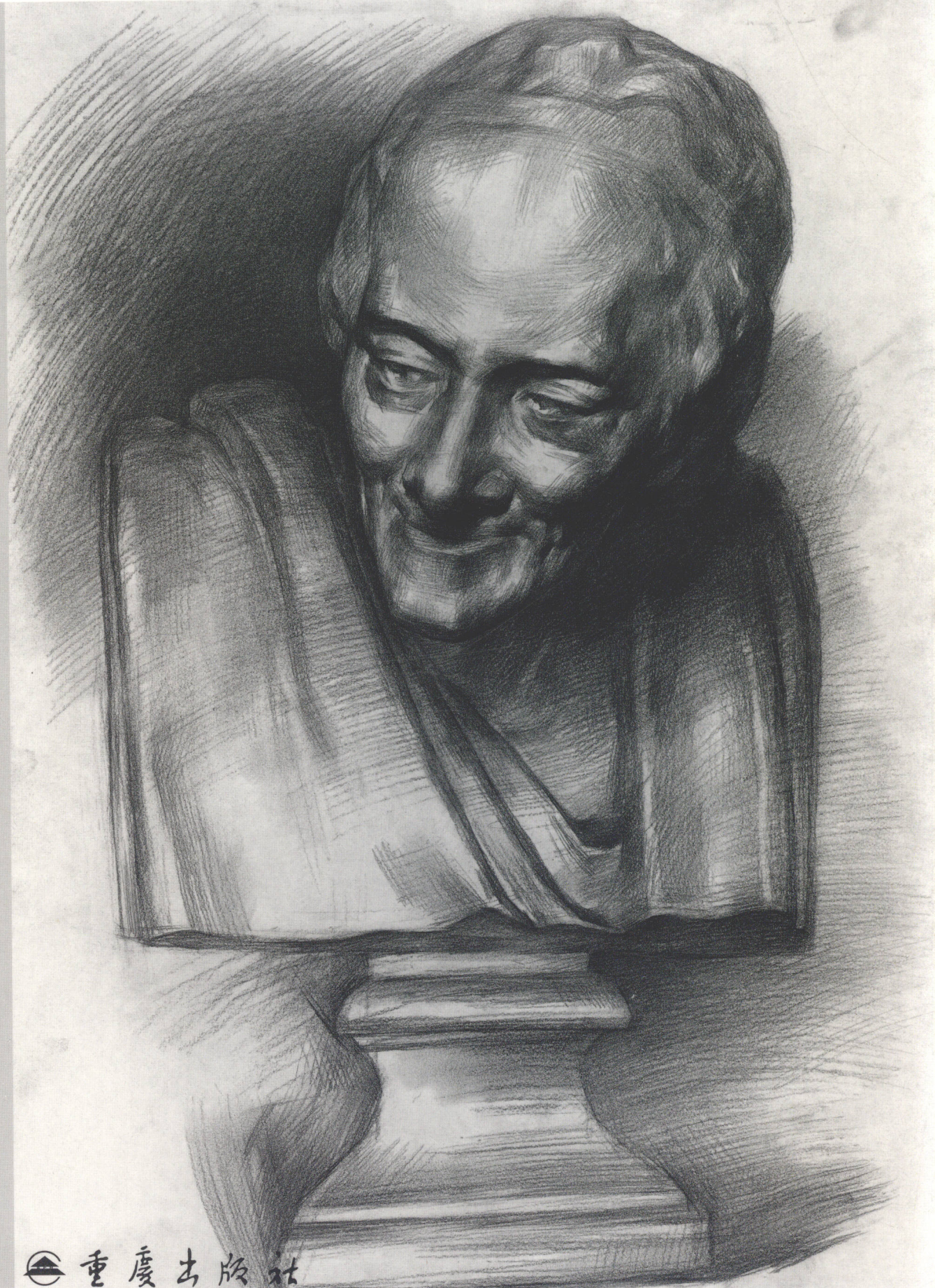
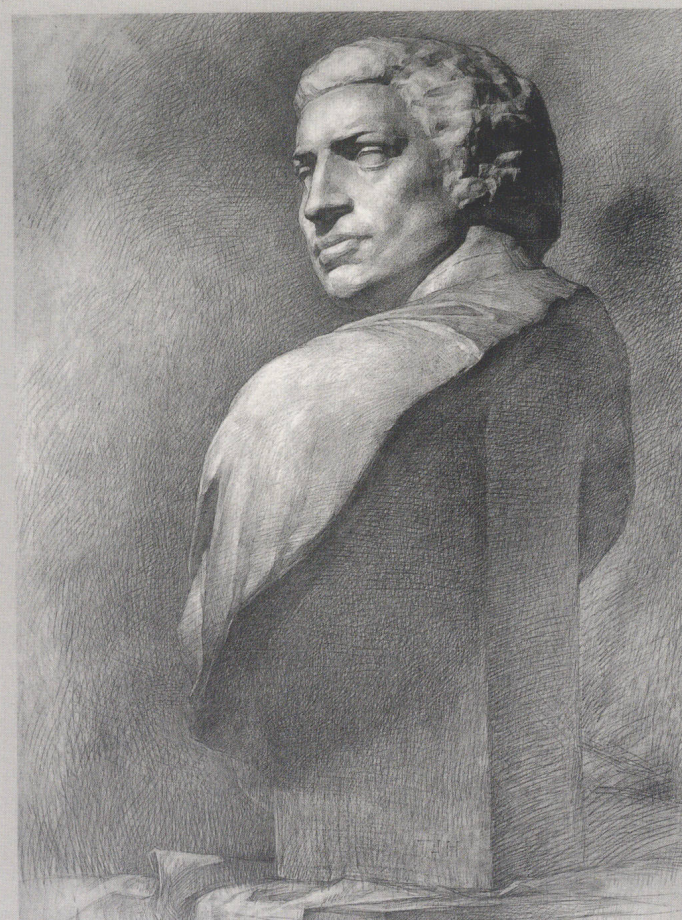

U MIAO SHI GAO TOU XIANG

素描石膏头像

唐剑辉 著

重庆出版社

唐 剑 辉 著
责任编辑 郑文武
封面设计 郑文武
版式设计 郑文武
电脑制作 淦玉爽

ISBN 7-5366-7453-8

9 787536 674530 >

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏头像 / 唐剑辉著. — 重庆: 重庆出版社,
2005.11

ISBN 7-5366-7453-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 131432 号

重庆出版社出版、发行

新华书店经销

重庆市开源印刷厂印制

开本 889 × 1194 1/12 印张 4

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-5000

ISBN 7-5366-7453-8/J · 1147

定价: 20.00 元

素 描 石 膏 头 像

唐剑辉 著

 重庆出版社

素描石膏头像写生

素描石膏头像写生，是了解人物头部的解剖及形体结构的必修课，它使绘者在开始真人写生之前，对人物的内在结构关系有清楚的认识，并通过石膏头像写生获得对黑白灰关系更进一步的分辨能力和表现能力，同时也起到培养审美能力和画面处理能力的作用。

基础素描的表现形式大致有线、线面结合和明暗调子三种。前二种一般重点放在表现对象的形体结构上，后者往往更强调丰富的黑白灰关系，表现出强烈的虚实感、空间感。但不管怎样，这些表现形式都必须建立在严谨、准确的结构关系上。找准结构关系，是完成好一幅作品的基础与前提。

我们在一般情况下，总是从线造型的方式开始绘画，这是因为线比面更简捷和直接，能在较短的时间内找出对象的结构关系。所以，有人把以线为主要表现方式，并把表现重点放在分析对象结构方面的素描叫作结构素描。而把注重寻找黑白灰关系的丰富变化、强调光与影的关系的素描叫调子（光影）素描。但两者并不存在一个层次高低的差别，只不过侧重点不同而已。结构素描也好，光影素描也好，前提都是对象的结构，光影也必须依据结构而存在。

初学者自然是要先从对象的结构认识开始的，也就是说先要学会用线。初学者非常容易进入“钻局部”的误区。长而直的线条能帮助其减少这种失误，并增强对对象的体积意识。在初学时，对物象的认识应该更理性一些，分析对象的体、面关系，找准各个关键的“点”，这有点像是在记一些人物头部上的“公式”。但这很重要，因为人的头部结构是一样的，只存在不同的比例关系。这些“公式”能帮助初学者更清楚地认识整个形体的结构及各个块面的转折。但绘画最终应落脚到感性这一层面上来。初学者首先跟着老师科学地认识分析对象，透过现象看到本质，但最后呈现给观者的应是包含着物象本质，经过作者的归纳、处理的现象。从理性到感性这是初学者应遵循的从认识到表现的过程。

第一节 素描的工具

素描所用的工具主要指绘画工具（铅笔、木炭笔、炭条等）、纸张、画板、橡皮擦、夹子等。

一、绘画工具

只要是单色描绘的图像都可以叫作素描，所以素描的材料是多种多样的，铅笔、木炭笔、炭条、墨汁，各色颜料等等都可用作素描的材料。但作为初学者入门学习与考试的工具，还是选用铅笔、木炭笔，其中尤以木炭笔为好。木炭笔的色度较深，基本不反光，绘画时对比强烈，也能进行较深入地刻画，绘画速度较铅笔快，特别适宜于较短时间内的绘画。

二、纸张

纸张在美术用品店中购买袋装的素描纸非常合适，方便适用。对于有一定基础的爱好者和专业人员也常选用一些特殊纸张，以达到特殊的效果。如用有色纸、皮纸以及水粉画纸画素描等。

三、画板

对初学者来说，简易的木制带支撑杆的画板，既轻便也适用，够四开纸大就行了。在考试时很节约时间，也不占地方。

四、橡皮擦

一般是柔软的更好。如是画较细腻的作业，最好准备一块可塑橡皮。

总之，素描的工具多种多样，在大致符合要求的情况下，只要用着顺手即可，不必强求过分的标准化、高档化。

第二节 人物头部的基本结构

何谓结构？简单地讲，就是形体与形体之间的衔接关系。在这里我们应从两方面来看这个问题。第一是人物头部的解剖结构，第二是头部的形体结构。

一、人物头部的解剖结构

解剖结构是头部的生理构造，它决定着形体结构关系，所以，了解头部骨骼各主要构造和比例，对认清形体结构是必须的。(图 001、图 002)

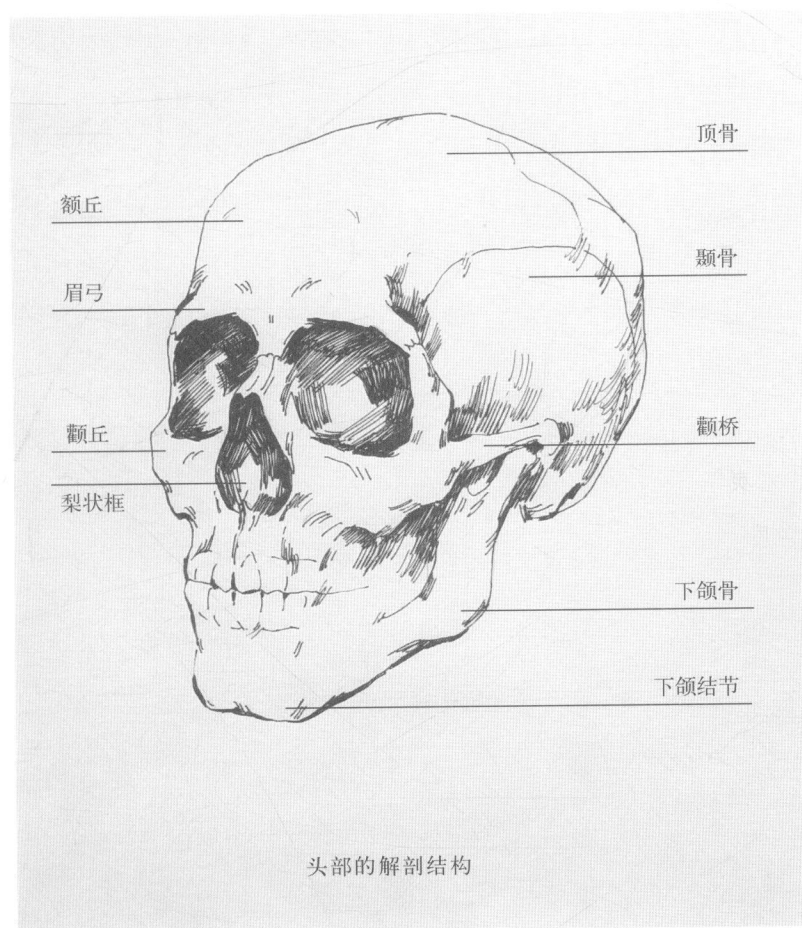

图 001

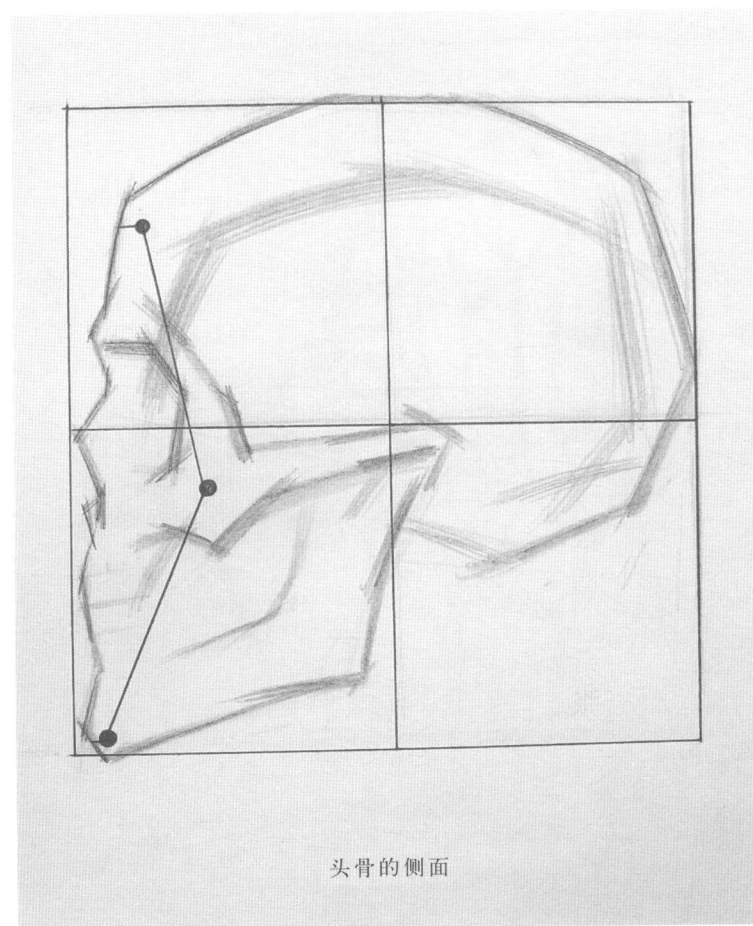

图 002

二、人物头部的形体结构

在解剖结构的基础上，我们寻找到几个重要的点，将这些点连接，就形成了人物头部的基本形体结构。(图 003、图 004、图 005)

注：鬓弧线的位置一般是从眉弓转折处向上，沿颞线上方朝向脑后汇入头部球体的体积线中。前端向下穿出眉弓，形成眼部的正、侧分面。

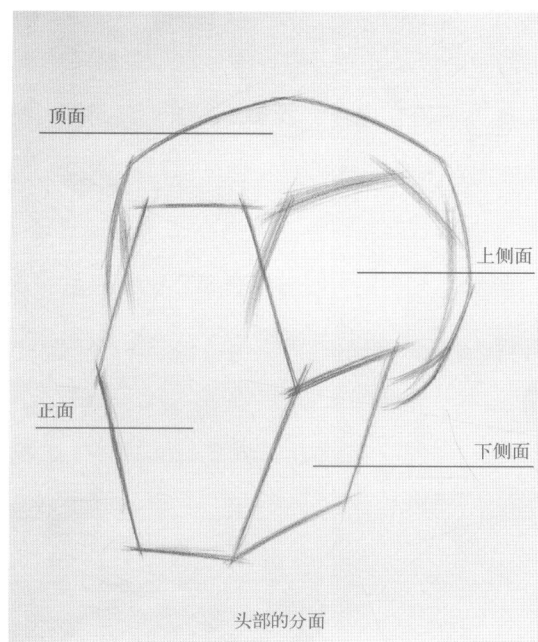

图 003

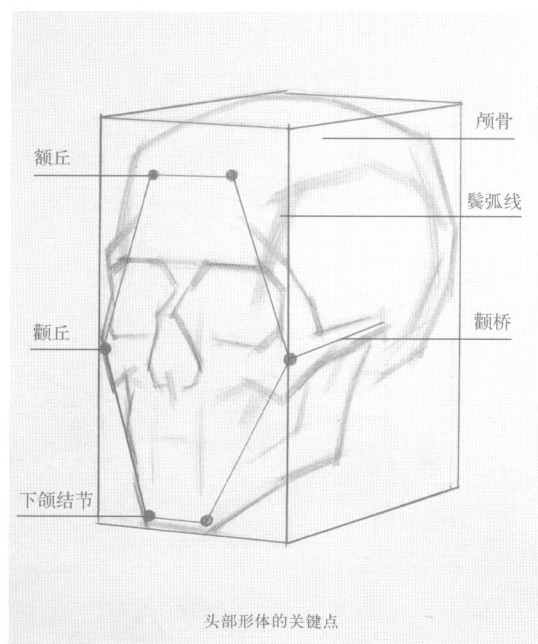

图 004

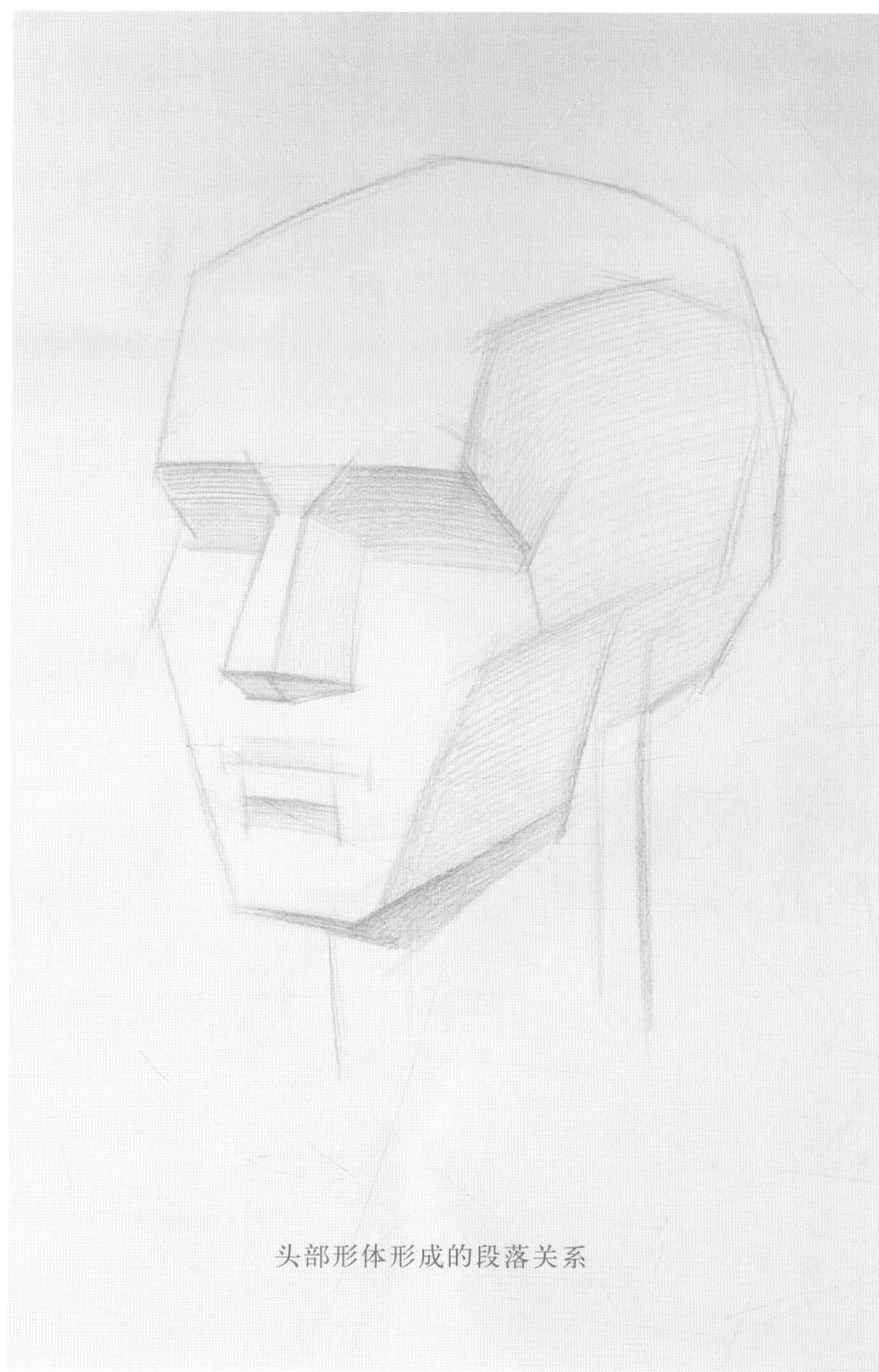
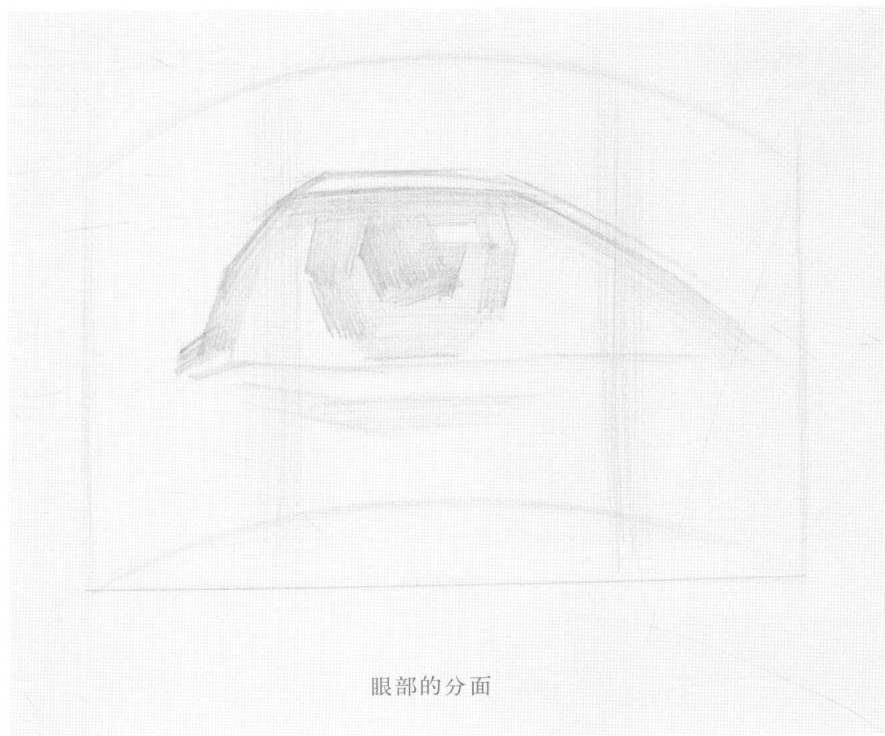

图 005

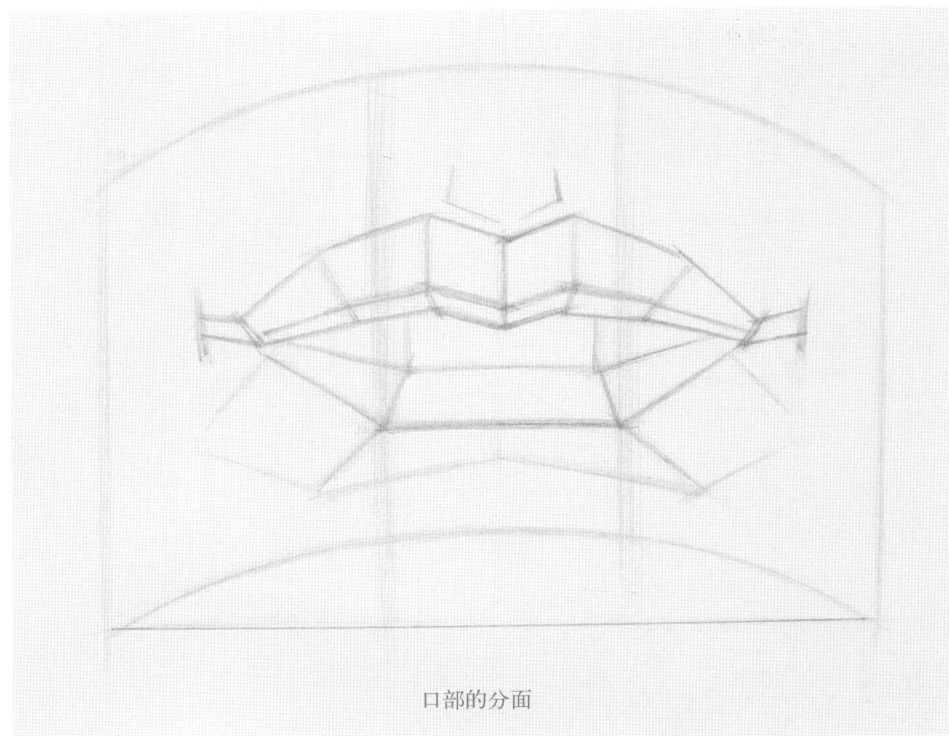
三、眼、鼻、口的形体结构

我们将眼、口都视为处在一个拱形体上，这样形成了眼与口的正侧分面。(图 006、图 007)

眼部的分面

图 006

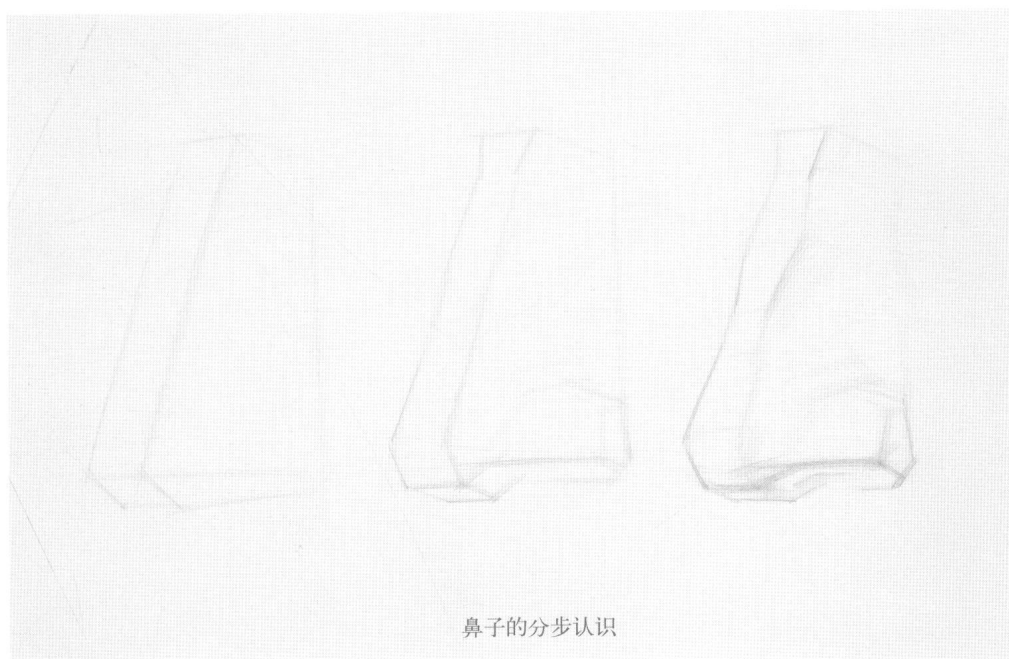

口部的分面

图 007

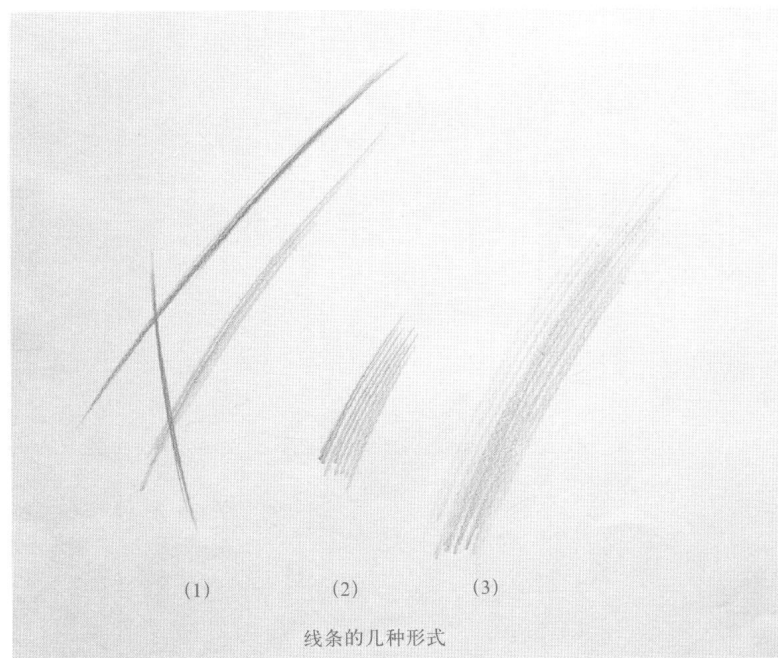
鼻子的形体结构要复杂一些，重要之处是要掌握鼻骨突起的位置以及鼻底部与正、侧面的分界线。(图 008、图 009)

我们可以通过如图所示的三个步骤，逐步深入地认识鼻子的形体结构关系。在表现鼻子的时候，切不可被细节所左右，如鼻孔，它只是从属于鼻底部的一个细节，刚开始分面时不应考虑它的存在，也不能将其轮廓线与鼻子底部同侧面的分界线混淆。

鼻子的分步认识

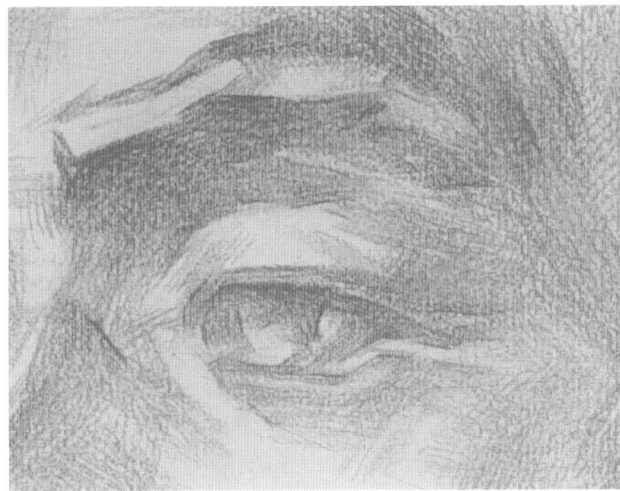
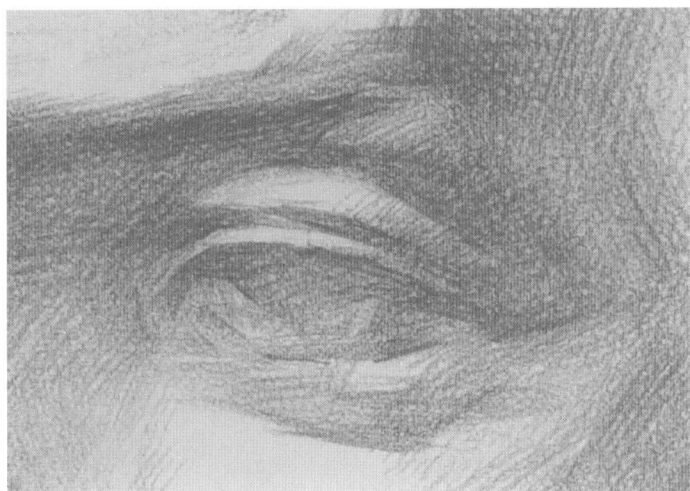
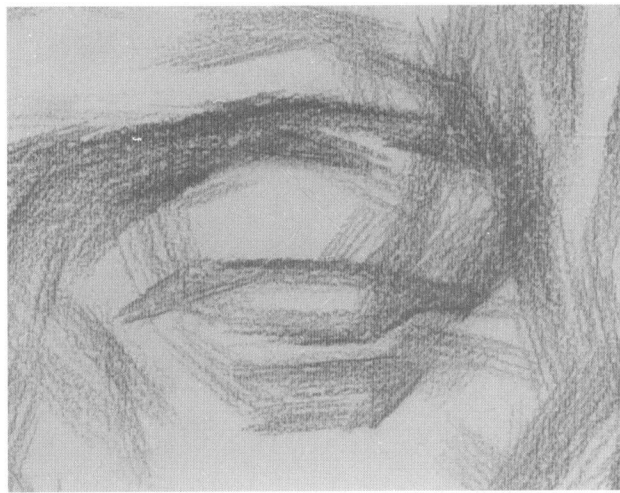
图 008

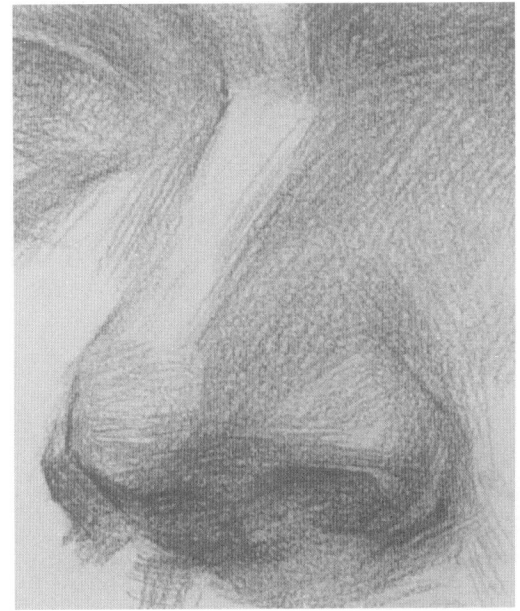
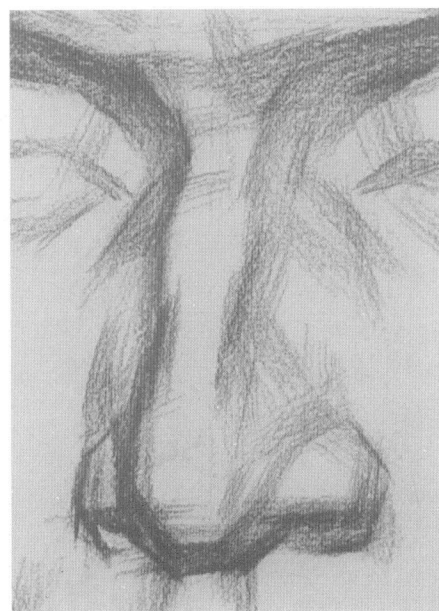
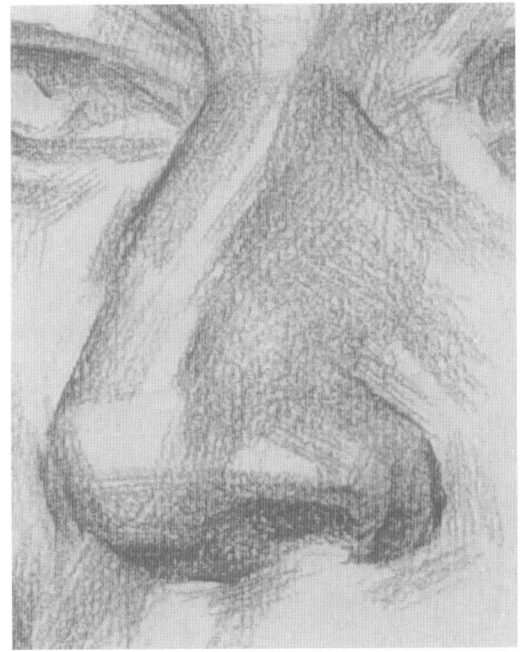
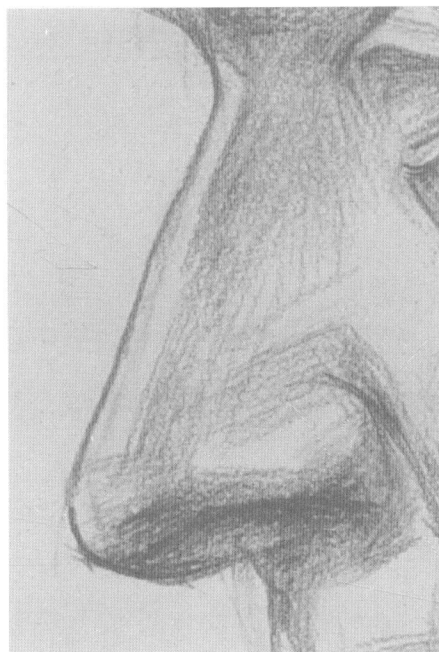
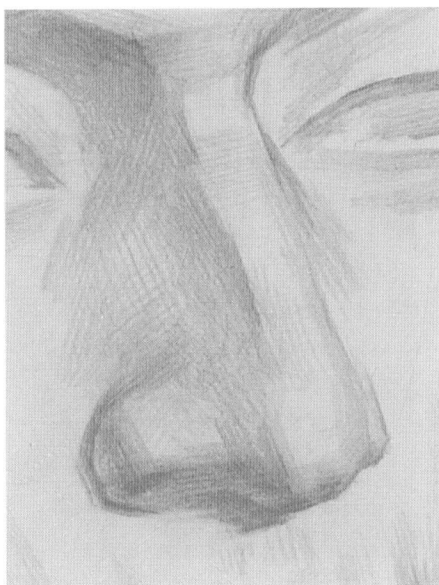

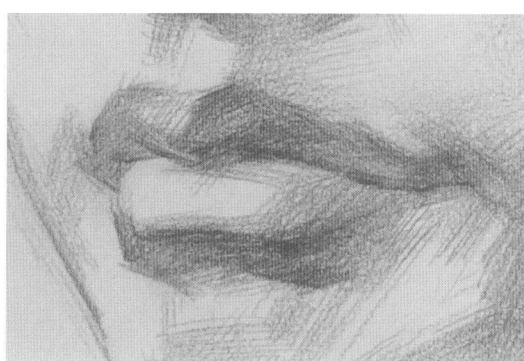
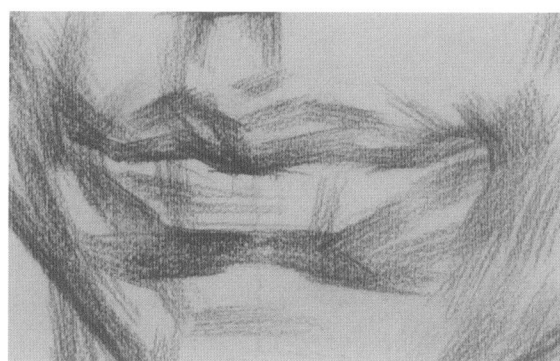
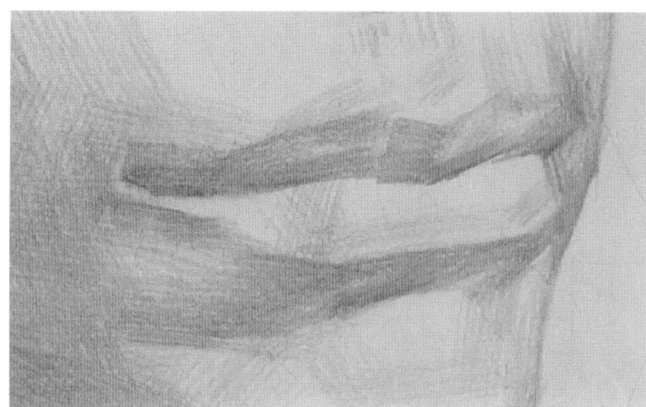
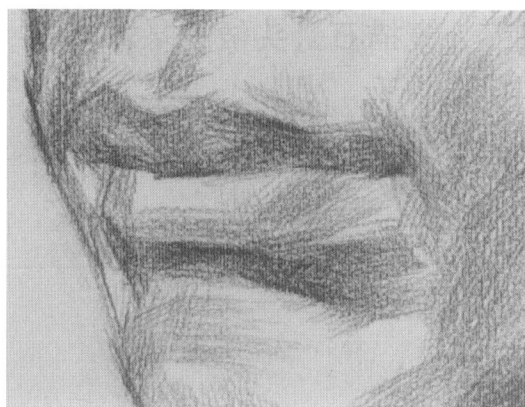
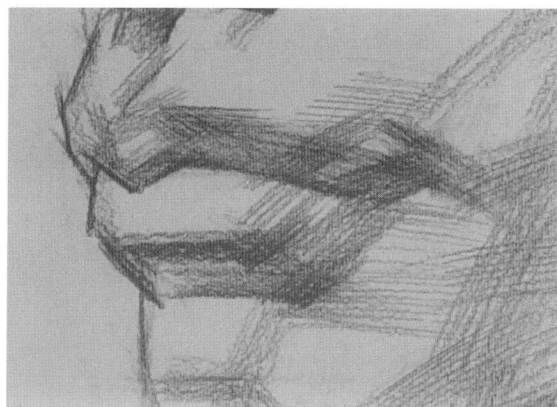
线条的几种形式

图 009

第三节 眼、鼻、口、耳的表现

第四节 素描石膏头像的基本步骤

每个绘者都可能与自己与众不同的素描方式，特别是一些较熟练者更是在纸上随心所欲，任意挥洒。但作为初学者来说，要遵循一些必要的方法、步骤，对尽快地掌握素描技巧，提高素描能力是有益无害的。

一、光影素描的步骤

1. 起稿

起稿阶段是一幅作品成败与否的关键一步，我们必须认真考虑画面的构图以及对象的比例关系。构图时，我们一般将头像视线朝向的一方的空白留宽一些，这使头像的视线有一延伸，不致使画面拥堵。另外，也必须遵循上紧下松、左右均衡的原则。

起稿时的用线，一定要直，尽量避免在细节上的纠缠。目光应落在头、颈、肩的结构关系上，把握好人物的动态特征。

2. 分析形体结构

这一步其实就是找出我们所要表现的内容。要注意的是，我们要尽可能地围绕头部大的明暗交界线来寻找结构关系。同时要分清形体间的主次，切不可不分青红皂白，一概画之。在这一步中，有的初学者往往只注意到了头像的外部轮廓，而忽视了头部的体积感。为此，加强对上面讲过的头部的几个重要“点”的记忆与运用显得尤其重要。五官很容易吸引初学者的眼睛，但这时我们不应在五官上着墨过多，把眉弓与中线的动态感受抓住才是最根本的。在分析的过程中，用线依然要直而且有力，并注意“线”的差异、变化，什么地方用什么线，这是要仔细考虑的。（图010线的几种形式）第一种线适宜于起稿和画轮廓等结构清晰的地方，第二种线一般用于局部分析、刻画，第三种线适宜较虚部位的形体分析，以及对整体的统一化处理。

3. 铺设大调子

这一步的目的是分清整个画面的黑、白、灰关系，因为在分析形体的过程中，肯定会将画面的整体感破坏，使整个石膏像显得零乱，这是由于有众多的小块面分布造成的。为了减弱这些显得零乱的体块，我们在这时开始用比较长而较松的成组的线条，围绕明暗交界线，铺设出头像的大调子，对画面进行一次初步的统一。注意在铺调子时，线不可用得过密，因为我们要为以后叠加线条留出相应的空间，以避免笔触反复覆盖重叠而造成呆板的色块。并且，我们在画大调子时，始终应从深色开始，如鼻底部、下颌下方的暗部以及明暗交界线等地方。一遍一遍地加，做到层层推进、虚实得当。

4. 再分析过程

我们可以说，上调子并非是勾好框框填上颜色就完事。我们应该遵循的是一个分析、统一、再分析、再统一的过程。光影调子不是靠单纯地平铺得来的，而应是在不断地分析、统一的过程中形成的。这一步分析过程，是建立在已经存在的大的黑、白、灰关系上的。因而，在用线时必定要考虑到整体的黑白灰关系。亮部与暗部用线的色度要有所区别，特别是暗部的形体不可画得过分突出，否则，将影响到画面的整体效果。这时的分析重点应在明暗交界线周围及五官等突出部位。

5. 统一与调整

在上一步中我们对石膏头像作了进一步的分析，应该说，经过上一步，画面已经有了一个相对完整的效果。在这之后，我们需要做的是对画面进行最后的调整与统一。重点放在画面的整体感上面。在这一步中，我们应带有更多的主观性。绘画与照相的区别，就在于有作者主观的处理，强调重点，去粗取精，使画面更有利于突出中心和展示作者自身的个性化语言特征。具体着眼点，应是在画面的响亮程度（即层次是否分明）、头像的外部轮廓的虚实变化以及五官刻画的细致程度上。

以上步骤只是一个大致的绘画思路，要求初学者在每个步骤的表现上都要有相对的完整性。对于各个不同的石膏头像，可能有各自需要注意的地方和各

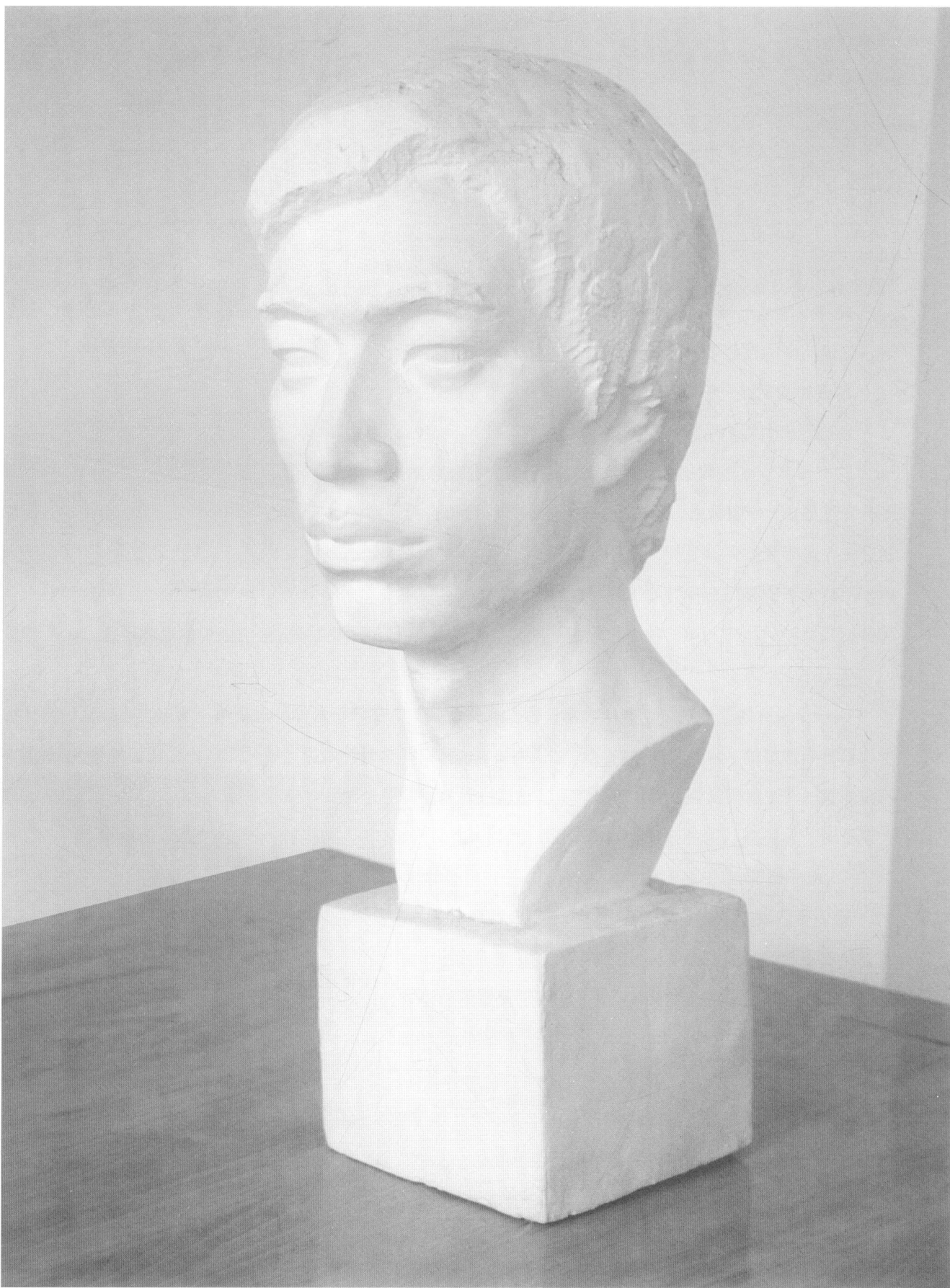
自所具有的不同特点。在方法步骤上就应有针对性，不可一概套用死框框，对步骤的理解、运用，是应该灵活、多变的。

二、结构素描的步骤

结构素描与光影素描的侧重点是不同的。它以强调对象的结构关系为重点，在表现方式上多用线条作为手段，在绘画时间上大多是短期作业的形式。

结构素描的步骤，在最初阶段，和光影素描的步骤是一样的，也必须是经过由直线定位、直线切形的过程。只是在对形体分析之后，不再对光影进行细致的表现，而把目光集中在对结构线条的组织、归纳、处理上，使画面的结构线条井然有序、疏密得当，虚实强烈。也就是说，结构素描是靠线的自身美感来形成画面的表现语言。

结构素描由于基本抛开了光的作用，因而，在画结构素描时我们应更加理性一些。不仅要用眼，更要用脑。我们不仅要画“看得见的”，更要从对象复杂琐碎的细节中概括、归纳出最本质的东西。就如人物头像的脑部，总体上就是一个球体的感受，那么你画出的形体，就必须具备球体应有的体积线，让人感受到球体浑厚的体积感。而这些体积线，不是像鼻子的轮廓、眼睛的轮廓那样明明白白地标在那里的，而是要靠我们自己分析、总结、归纳的。

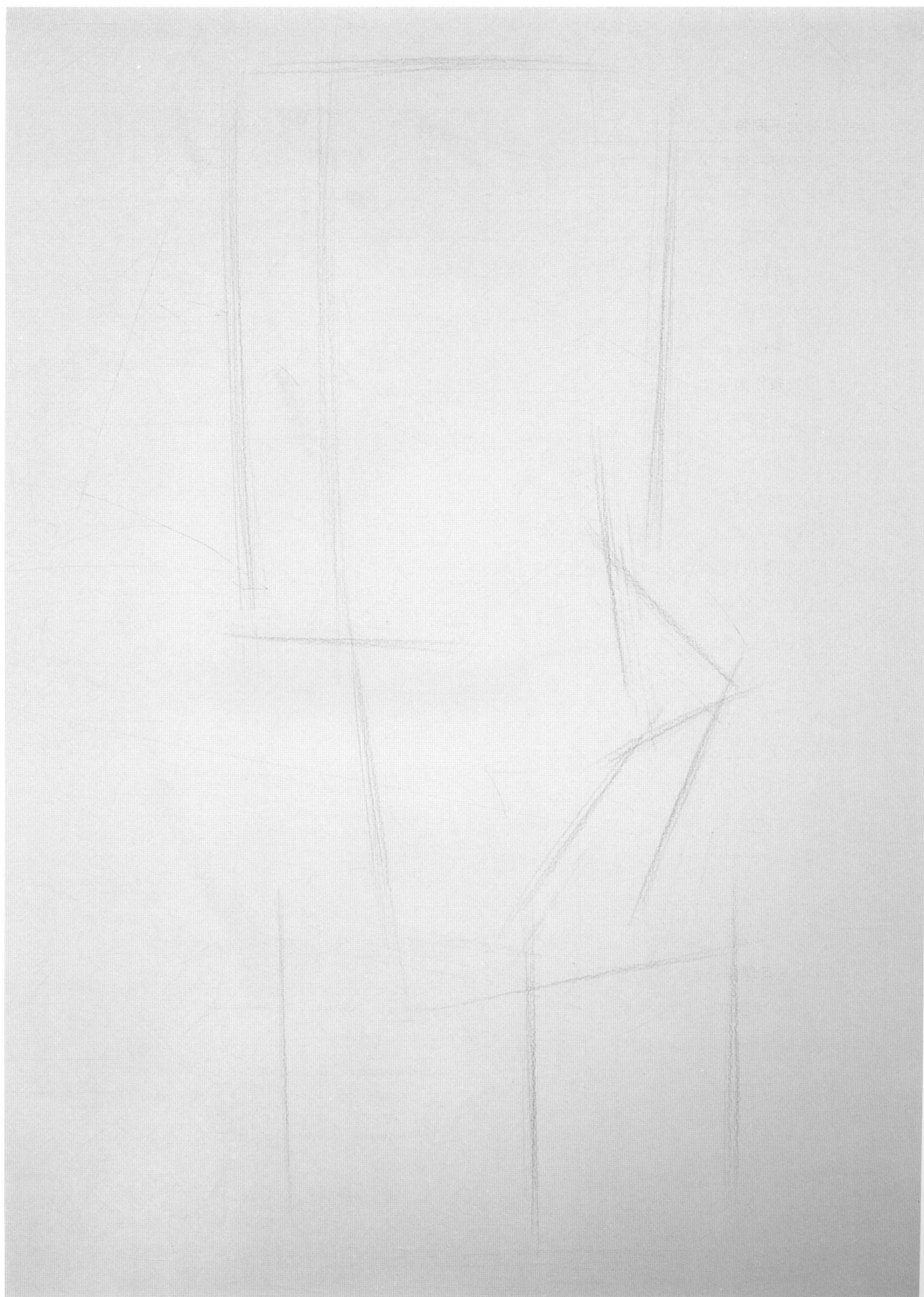

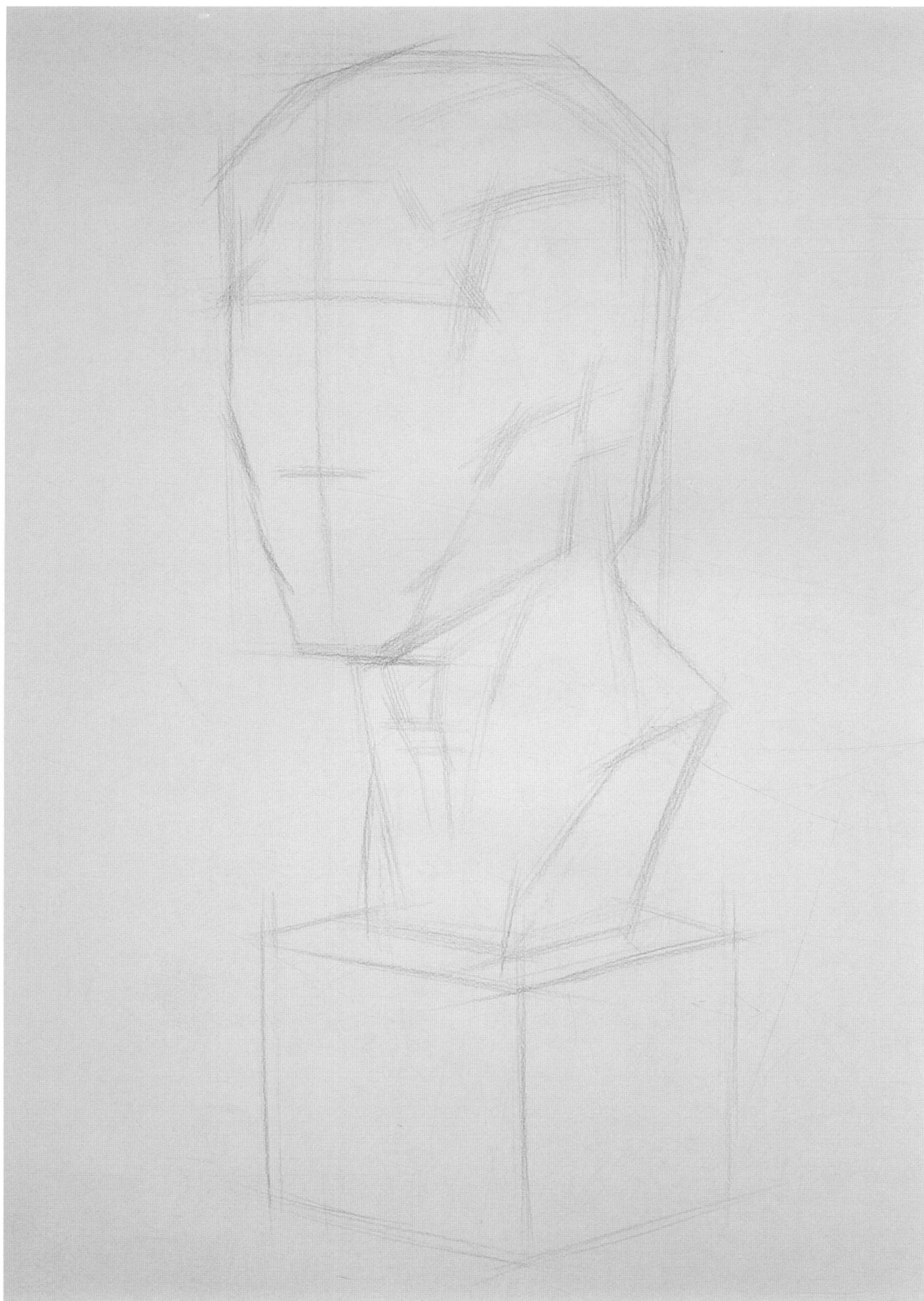
第五节 作品步骤示范

一、马脸青年石膏

步骤一

首先确定出上、下、左、右的位置，然后用直线确定头、颈及基座的关系。线条运用要松动、自然，不宜将线画得过死或是过粗。石膏头像视线面向的一方一般要略宽一些，以维持画面的稳定感。

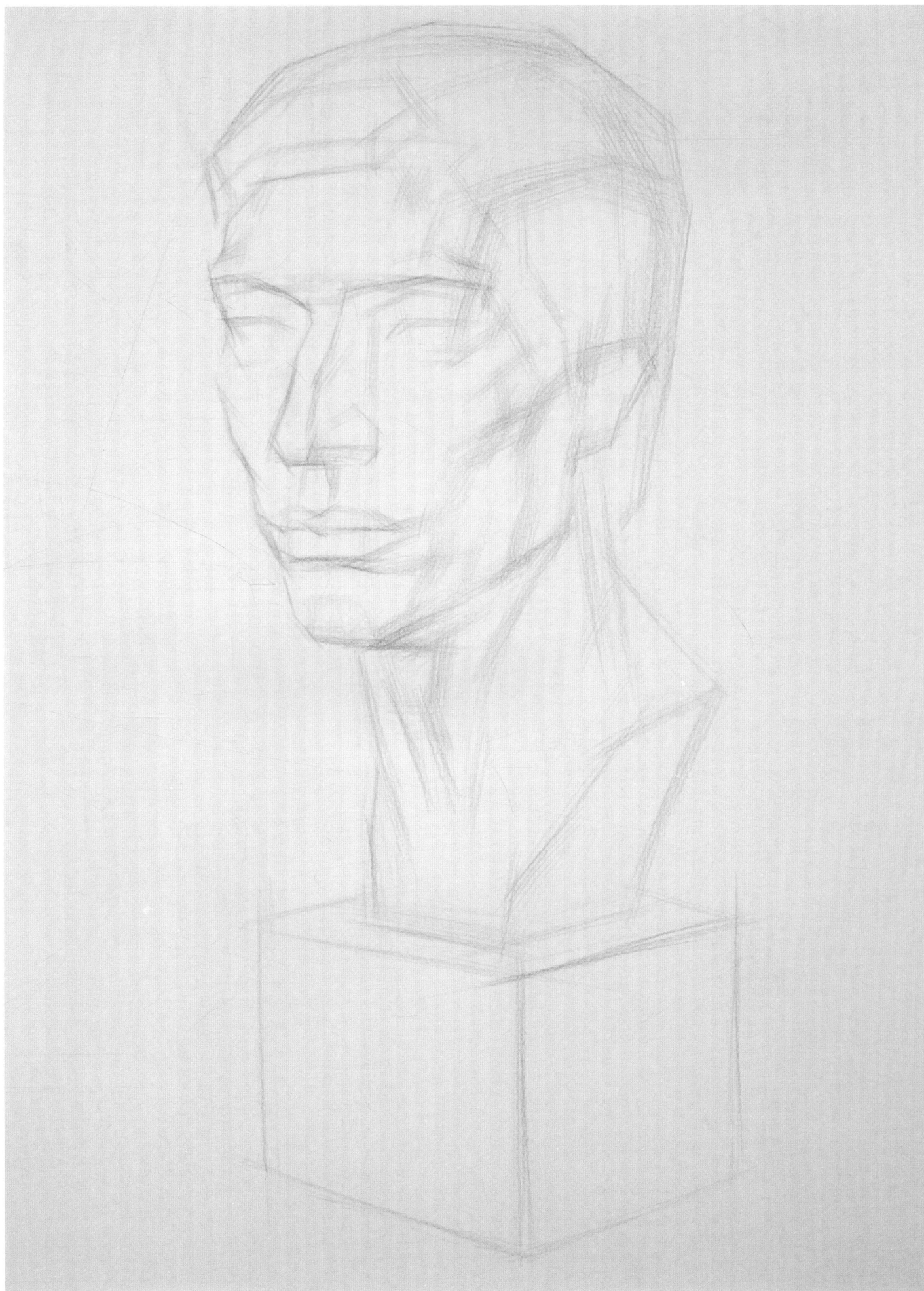

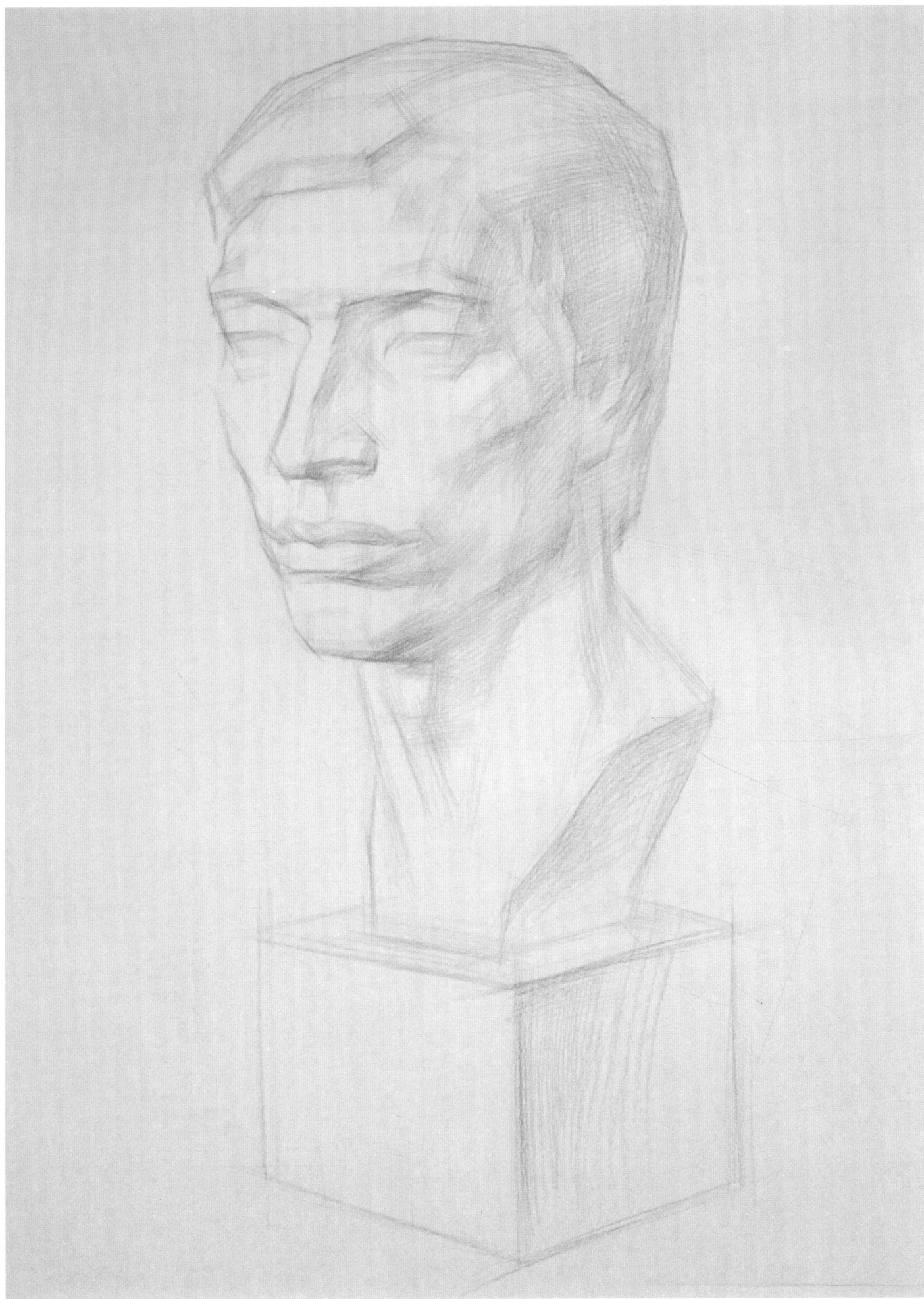
步骤二

用直线进一步切出头部的轮廓，找出眉弓的位置，确定额丘、颞丘、下颌结节及鬓弧线的位置，使头像具备应有的体积感。要特别注意中线的位置，找准中线到左右两边的比例，这是头部朝向正确与否的关键之处。

步骤三

对头部的局部形体做进一步分析，强调头部的结构，着重寻找眼、鼻、口部的形体结构关系。眼球与鼻孔是次要的，这时不要去考虑它。同时，也对头像的外部轮廓做进一步的调整。

步骤四

用较松动的长线，铺设出头像上大致
的黑、白、灰关系。注意用线不要过重、过
密，要为以后的刻画留出余地。铺设调子时，
应从明暗交界线处开始，要有归纳、概括。对
各个色块应尽可能地将其看作某一种规则或
不规则的几何形，形成概括方正的感觉。眉
弓下方、鼻底部、下唇下方和下颌底部是重
色集中的地方，这些重色形成了头像面部的
段落层次感觉，是不能忽视的。

步骤五

在上一步的基础上,进一步刻画,加强画面的黑白灰关系。画出五官等重要部位的细节,并注意使脑部的体积感得到加强。刻画时不要把视线长久放在一处,应从整体出发,避免钻牛角尖。刻画的过程并不都是做“加法”,要分清头像的主次。对后脑及基座等处,应大胆进行虚化处理,以使画面重点突出,主次分明。

