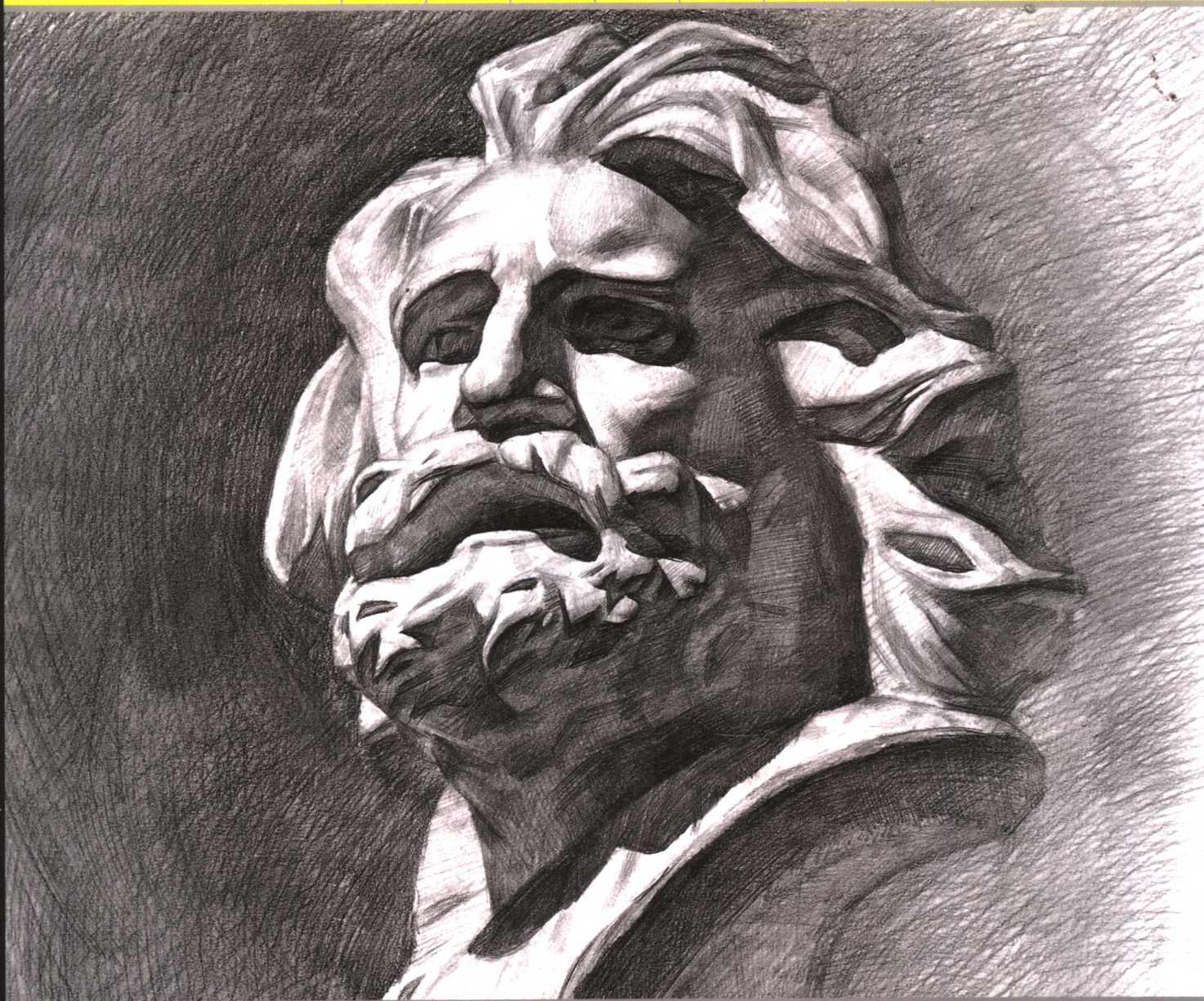

素描技法入门教程

石膏头像

韦凯 张静 编著

陕西人民美术出版社

总 论

一、素描石膏头像的学习目的及意义

素描石膏头像的学习是美术基础教育中的重要阶段,是美术院校绘画造型基础训练的必修课程,也是我国高等美术院校入学考试的主要内容之一。通过素描石膏头像的学习,学习者可以进一步了解素描造型规律,熟练掌握素描表现技法,提高形的准确描绘能力,并能初步认识和了解人物头像内在结构和外在形体的基本特征,为画好真人头像打下扎实的基础。因此,画好素描石膏头像对绘画学习者及美术高考生都是非常重要和有益的。

二、素描石膏头像的学习要点

1. 学会整体比较的观察方法

整体比较的观察方法是画好石膏头像的关键。所谓整体比较,就是在作画观察时,既观看所画物象的局部特征,又要注意局部形象与物象整体上的联系。不应是只见树木不见森林的局部作画观察方法,应该是全面观察、重点明确,始终作到局部中的各种变化服从于整体关系。所以,在画石膏头像时,首先应有整体比较观察的意识,树立整体表现的观念,清楚自己所画的眼睛或鼻子等在整个头部所处的位置,以及在整个画面中明暗关系应该深多少、浅多少,实到什么程度、虚到什么程度,达到心中有数。另外还要学会比较分析的方法,在大的形体框架下区分出各局部之间大与小、高与低的比例关系,明与暗、远与近、虚与实的各种变化关系。养成看上画下、看左画右的作画习惯,时刻将画面上的各个局部置于整体中进行比较、分析和处理,在画石膏头像时,要牢记把整体观念贯穿于作画的全过程,做到整体观察、整体表现。

2. 要熟知石膏头像形体结构的来龙去脉

熟知所画石膏头像的形体结构,是画好素描石膏头像的先决条件。当我们面对所画石膏头像时,应首先仔细把所画的石膏头像从形、体积、结构等几个方面认真加以分析比较,找出对象的形体结构特征,并牢记在心。如脸的基本形是什么样的,头部三大面的关系变化如何,眉弓、颧骨、鼻骨、上下颌骨等结构点在头部的位置及形状等。当你清楚了这些,则可避免盲目照抄表面,达到落笔有形、收笔有神、庖丁解牛、势如破竹。

3. 遵循由浅入深、循序渐进的学习规律

目前国内外各专业院校教学所使用的石膏头像常用的有伏尔泰、塞内卡、朱利阿诺、阿格里巴、罗马皇、马赛曲战士、大卫等,这些石膏头像各自都有独特的造型特征及描绘难度,学习者可根据自己的需求加以选择。一般来说,初学者开始可以先选择阿格里巴、伏尔泰、塞内卡等形体结构较为整体的石膏头像练习,这样有利于整体关系的把握,有利于提高学习自信心。

4. 不同角度的研习探讨

石膏头像不同角度的研习探讨,是全面掌握石膏头像形体特征的快捷方法,通过这样的训练可以加快石膏头像基本造型的掌握,避免只能画好某一角度的弊病。

5. 牢记熟能生巧的学习法则

任何一种技巧的掌握都离不开熟练这个重要环节。尤其是素描石膏头像的表现技法,对于初学者来说,在正确的方法指导下,多画、多练是通向成功彼岸的航船,有数量才能有质的变化,熟能生巧,熟才能加快学习素描石膏头像的进程。

三、素描石膏头像的作画方法与步骤

遵循石膏头像的作画方法与步骤对初学者来说具有重要意义,这些方法与步骤可引导学画者顺利学习素描石膏头像,并可引导学习者积累作画经验,总结石膏头像的表现规律,从而达到博众家之长,立符合自身特点的作画方法。

1. 观察分析、整体认识

在动笔之前,首先应仔细观察作画的对象,认真分析对象的形象特征、结构、比例和大的体面关系,抓住物象的整体形象,并牢记住最能打动自己的地方,预想出自己要表达的趣味中心,选择确定出符合自己意愿的作画角度。

2. 构图、定大形及大比例关系

开始起稿,首先安排整个石膏像在画面上的空间位置,并准确把握石膏头像大的形体结构、动势和比例关系。石膏像大小要适中,注意上下左右的空距,一般面朝向的一边空间稍大些。看准对象在画面上应处的位置,在画纸上确定出最高、最低两点,再在上下两点的范围内确定头、颈、胸和底座各部分的比例。定出大的比例关系之后,即用直线把对象的轮廓及头颈胸的动势勾画出来,在这个阶段,一定要从整体关系入手,多用长直线概括出基本形,头、颈、胸及底座的比例和大体结构,此时需不断通过辅助线比较各方面的关系,确定形体的准确性。

3. 具体分析及表现形体结构

从解剖结构入手进一步具体刻画出对象的形体结构。在大形大势的基础上,确定重要的骨骼、骨点的位置,如额结节、眉弓、颧结节、鼻梁、鼻尖、下颌结节、下颌角等处,向上下左右延伸出水平线和垂直线反复比较、推敲,然后画出具体轮廓,如眼睛、鼻子、嘴巴等造型。在画胡须和头发等较复杂形体时,要根据毛发覆盖下的形体变化进行分组分块来表现。石膏头像大的面与面之间的空间转折,结构与结构之间的对称与衔接都要

有一个合理的交代。这个阶段不仅要准确的表现形体的比例、透视关系,还要使用深浅、粗细不同的直线来表现形体的空间关系,在结构起伏变化上,寻找明暗交界线的变化,体现有紧有松的节奏感。同时应注意适当省略细小的结构,使之符合整体需要。

4. 铺大调, 确定大的明暗关系

以明暗交界线为基准,区分出大的明暗关系,突出整体体积感。首先要找到形体的明暗交界线,将暗部整个铺上调子,使背景、暗部、明暗交界线自然衔接。然后根据三大面五调子逐层深入,区分暗部大的结构面,画出形体的转折或起伏关系,暗部形体结构要柔和,融入到暗面关系之中。在这个阶段,一定要从整体出发,分析、比较、概括、处理整个画面的关系,不可被表面的一些明暗左右。

5. 深入刻画

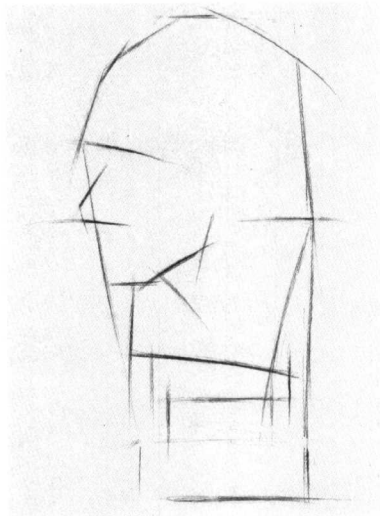
通过逐层加深明暗调子,整体推进塑造物体的形体结构。一般应从明暗交界线入手,以色调渐变为基本手段,从近处往远处画,从深色调往浅色调画,由大块面向小块面层层加深,先画暗面再画灰面,控制好亮面,逐步将形体塑造到位。在刻画鼻子、眼睛、嘴等重要部位时,应画得更加丰富,形成更多的过渡面。在深入过程中防止两个问题:一是画面琐碎,盯着局部死抠,使局部脱离了整体关系;二是画面对比弱,黑、白、灰关系不明确,原因是亮面和灰色调画得太多,暗部相对画得不够重。克服的方法是紧紧抓住大的明暗对比关系,始终保持整体观察和整体表现的方法,把握前紧后松,亮实暗虚的原则。

6. 调整、整理完成

在即将结束作画时,调整、整理画面是不可缺少的环节。此时应以整体为出发点,审视画面上各个局部的形体比例,黑、白、灰、空间、虚实等关系是否与整体协调统一。如反光是否太亮,细节刻画是否太过,主体是否突出等。当发现局部不能服从于整体,即使局部刻画得再精彩,也应毫不犹豫地调整修改局部,以达到整体的协调统一。

素描石膏头像写生步骤范例

《伏尔泰》——半侧面像

步骤 1

步骤 2

步骤 1 用 2B 或 3B 铅笔画直线确定石膏像在画面上的位置，画出头、颈、胸座三大部分的基本形状、穿插关系和比例关系。

步骤 2 找准半侧面像的透视关系，借助这些透视线比较分析对象的结构和比例关系，具体地刻画出半侧面像的形体结构和特征。

步骤 3 从明暗交界线处着手，统一铺设暗部的光影调子，塑造出大的体积关系。

步骤 4 在上一步骤的基础上比较分析，有步骤地逐层区分出暗部的明暗关系，深入塑造暗部的形体结构。

步骤 5 进一步深入刻画中间调子及亮面的结构。最后再对画面的整体关系进行调整，使细节的刻画不要影响到整体关系。

步骤 3

步骤 4

步骤 5

《伏尔泰》——正面像

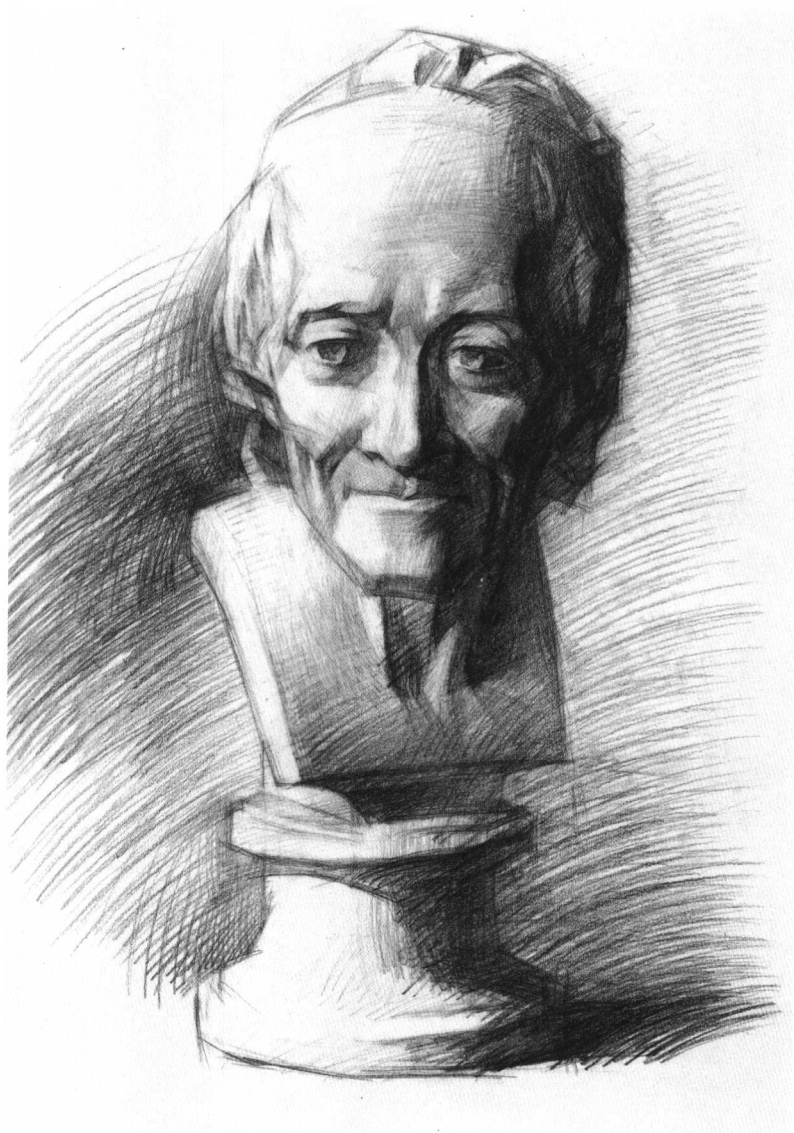
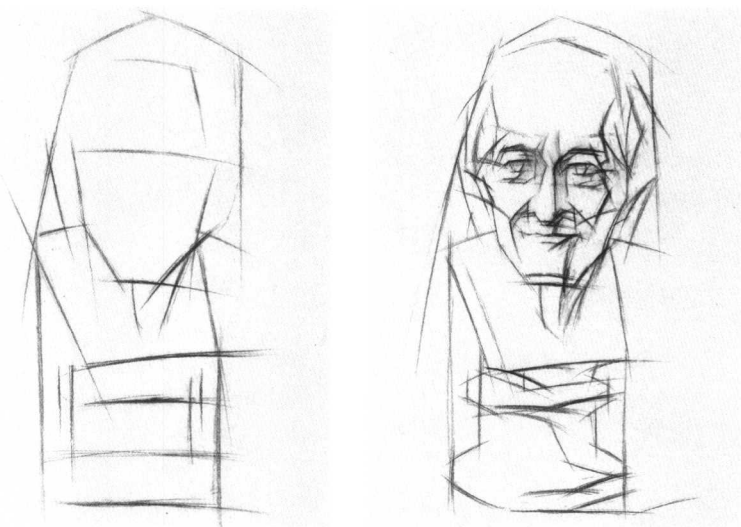
步骤1 用2B、3B铅笔起稿，首先将石膏像分成头、颈、胸座三大部分，用长直线确定各部分大的基本形状、动态和比例关系。

步骤2 画正面像时，可以借助形体中轴线与横向透视线构成的十字辅助线，对称着画出石膏像的具体形体结构。

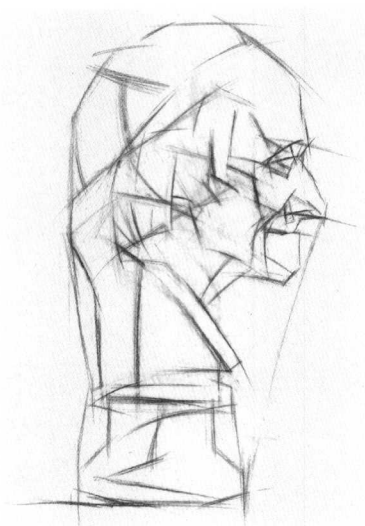
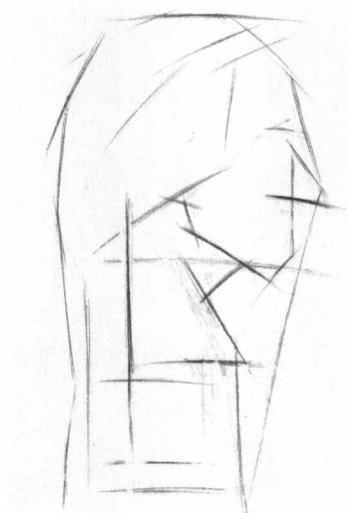
步骤3 从明暗交界线处着手，统一铺设暗部的光影调子，突出整体体积感。

步骤4 在上一步骤的基础上，依据大体关系的制约比较分析，有步骤地逐层加深明暗调子，整体推进塑造暗部的形体结构。

步骤5 进一步深入刻画，最后再对画面的整体关系进行调整。

《伏尔泰》——侧面像

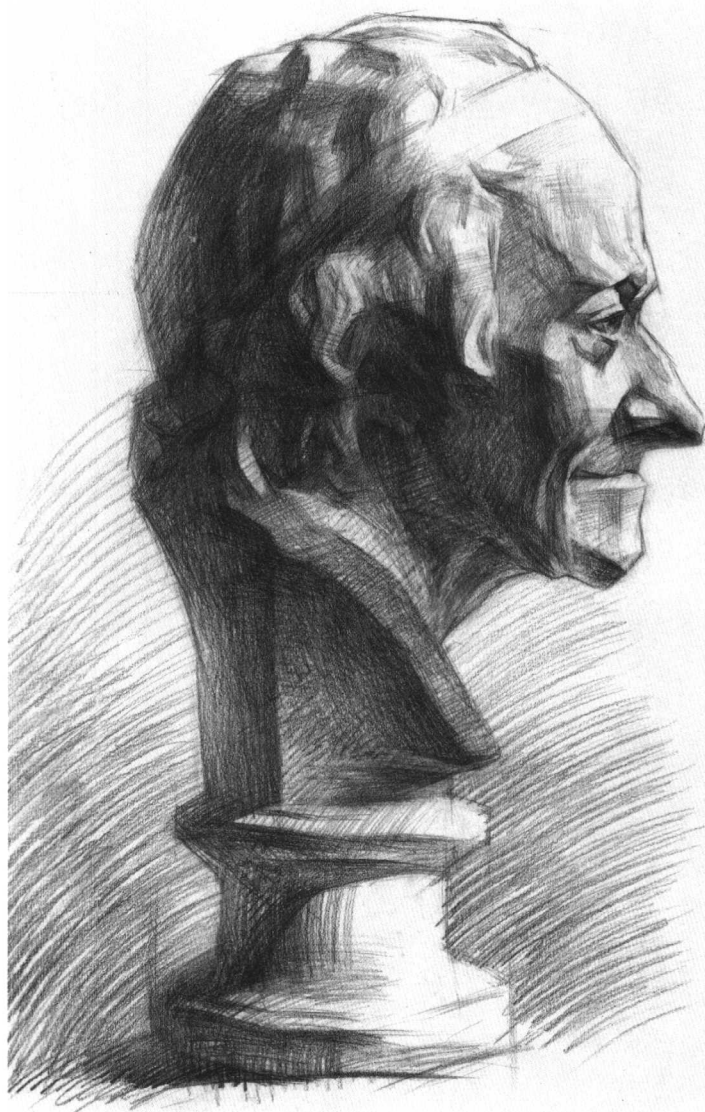
步骤1 用3B铅笔画直线构图，确定大的形体结构、动态和比例关系。

步骤2 认真比较分析对象的结构和比例关系，找准侧面像头顶至额头、眉弓、鼻头、下巴、脖颈的转折线，再由表及里刻画出侧面石膏像的形体结构和特征。

步骤3 将暗部、背景及投影统一铺大调，突出整体体积感。

步骤4 在上一步骤的基础上，用深浅不同的调子逐层深入，塑造暗部形体的空间感，同时注意暗部的整体性，强调石膏像的背侧光效果。

步骤5 进一步深入，最后调整画面的整体关系。

《塞内卡》——半侧面像

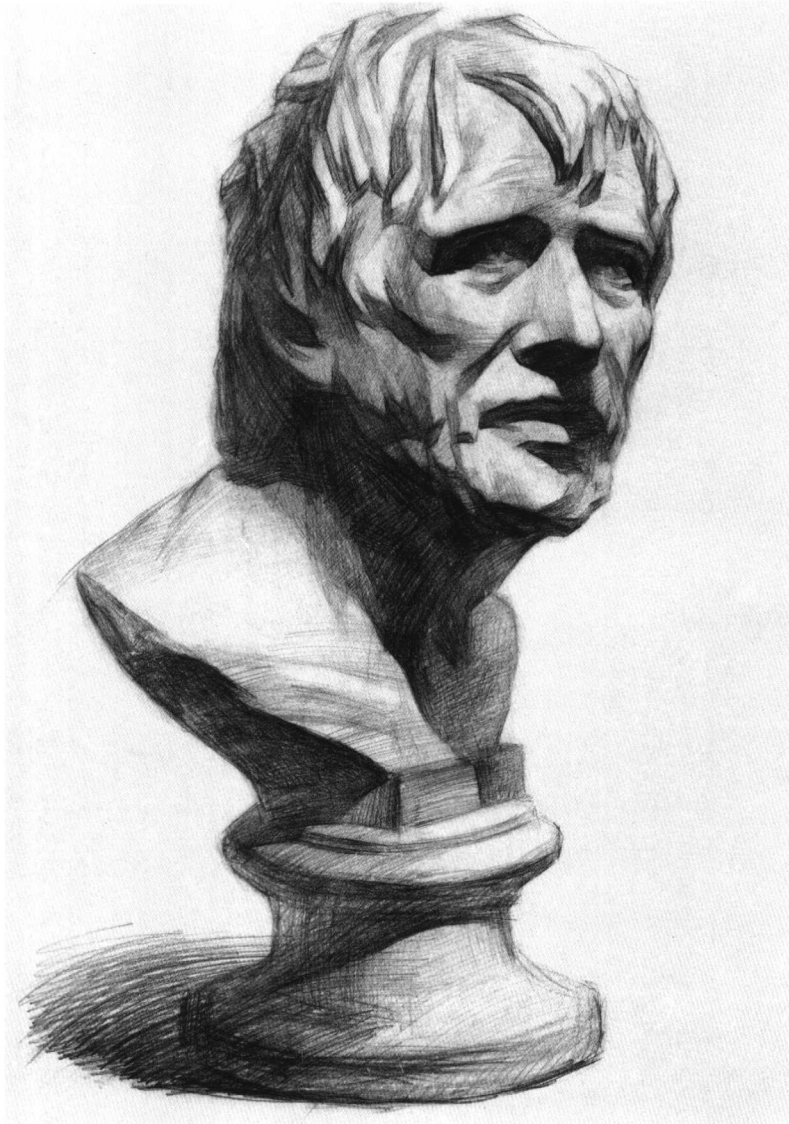
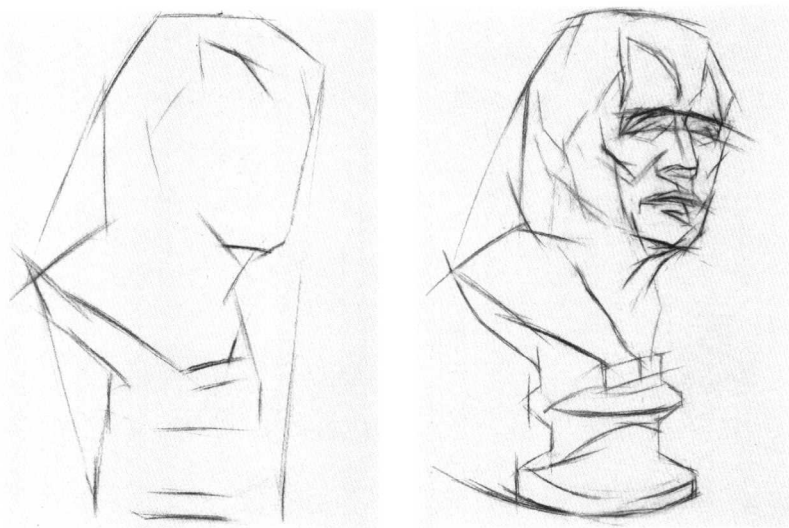
步骤1 用2B、3B铅笔起稿画直线确定构图并画出石膏像头、颈、胸座三大部分的形体结构、动态及比例关系。

步骤2 深入刻画五官、头发、胡须和其它各部位具体的形体结构和特征。注意抓住四分之三侧面像五官的透视变化，体现其形体结构及动态特征。

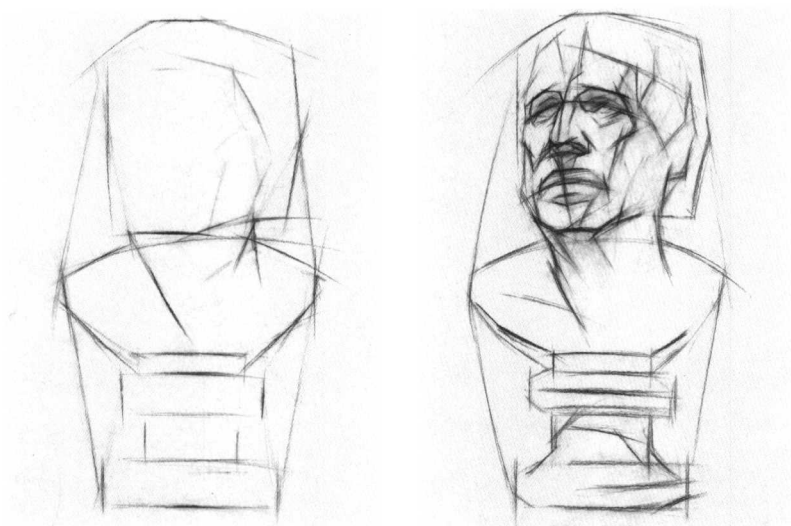
步骤3 强调结构线，统一铺设暗部的光影调子，塑造大的体积关系。

步骤4 从明暗交界线及五官开始深入刻画对象，通过明暗调子逐层加深，整体推进塑造物体的形体结构。

步骤5 进一步深入刻画，丰富中间调子，塑造亮面结构，调整画面的整体关系。

《塞内卡》——正面像

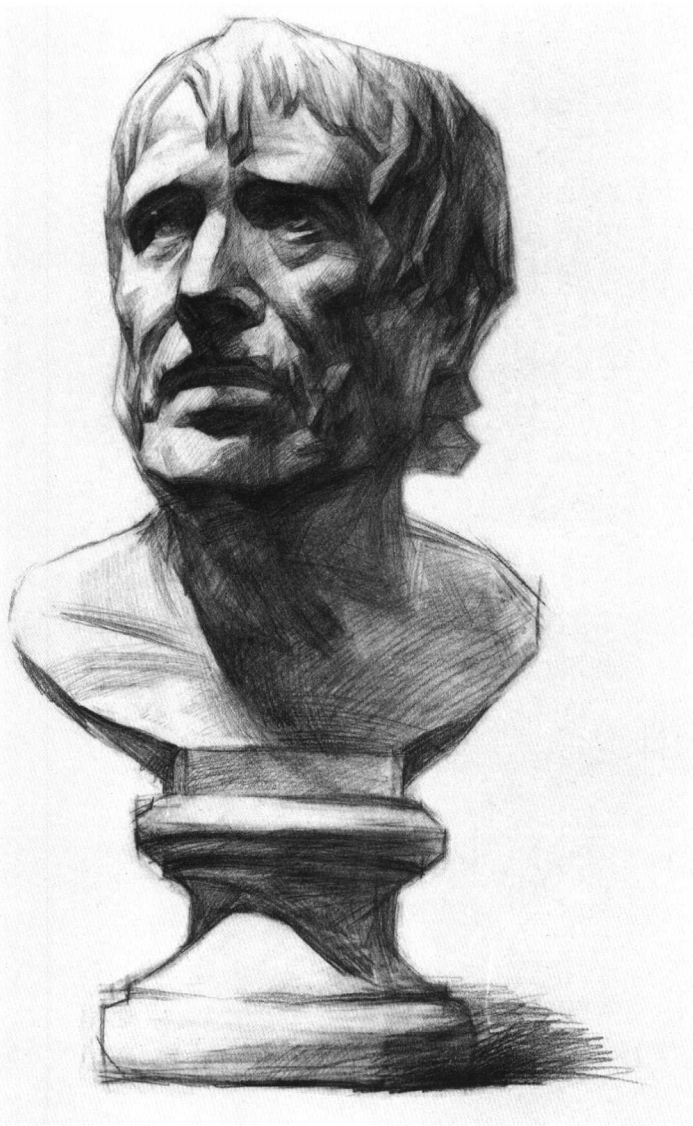
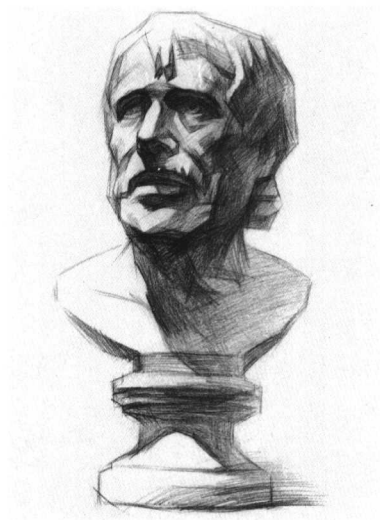
步骤1 起稿画直线构图, 确定头、颈、胸座三大块的形体结构、穿插和比例关系。

步骤2 正面角度作画, 可借助中轴线与横向透视线构成的十字辅助线, 从结构出发对形象进行比较分析, 具体刻画出各部位的形体结构和特征。

步骤3 从明暗交界线入手, 统一暗部的光影调子, 突出整体体积感。

步骤4 依据大的体积关系比较分析, 有步骤地通过明暗调子的逐层加深, 整体推进塑造物体的形体结构。

步骤5 进一步深入刻画对象, 调整画面的整体关系。注意拉开黑、白、灰层次, 细节的刻画要服从整体关系。

《塞内卡》——侧面像

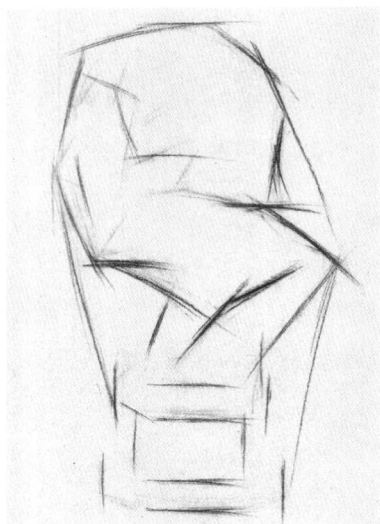
步骤1 用长直线构图，画出头、颈、胸座三大部分大的基本形状、穿插和比例关系。

步骤2 侧面角度作画，一定要找准头顶至额头、眉弓、鼻头、下巴的转折线，认真分析和比较，再由大到小、由表及里具体刻画出各部位的形体结构和特征。

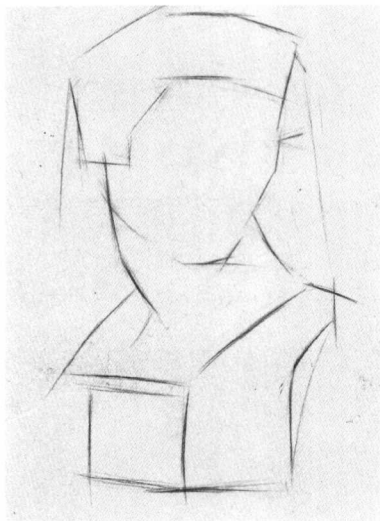
步骤3 用调子将暗部及投影统一起来，区分出大的明暗对比关系。

步骤4 在上一步骤的基础上，逐层深入塑造暗部形体结构，同时注意暗部的整体性，紧紧抓住大的明暗对比关系。

步骤5 进一步深入刻画对象，该加深的加深，该减弱的减弱，调整画面的整体关系。

《朱利阿诺·美第奇》——半侧面像

步骤1 用2B铅笔起稿画直线构图，并画出石膏像头、颈、胸座三大块的基本形状、穿插关系、比例关系。

步骤2 在大形大势的基础上，由大到小、由表及里，具体刻画各部位的形体结构和特征。抓住五官的透视变化，体现出半侧面像的形体结构及动态特征。

步骤3 从明暗交界线入手，统一铺设暗部的光影调子，区分出大的明暗关系，突出整体体积感。

步骤4 从五官、头发等主要形体的明暗交界线开始，通过明暗调子逐层加深，整体推进塑造物体的形体结构。

步骤5 深入刻画，调整画面整体关系。

《朱利阿诺·美第奇》——正面像

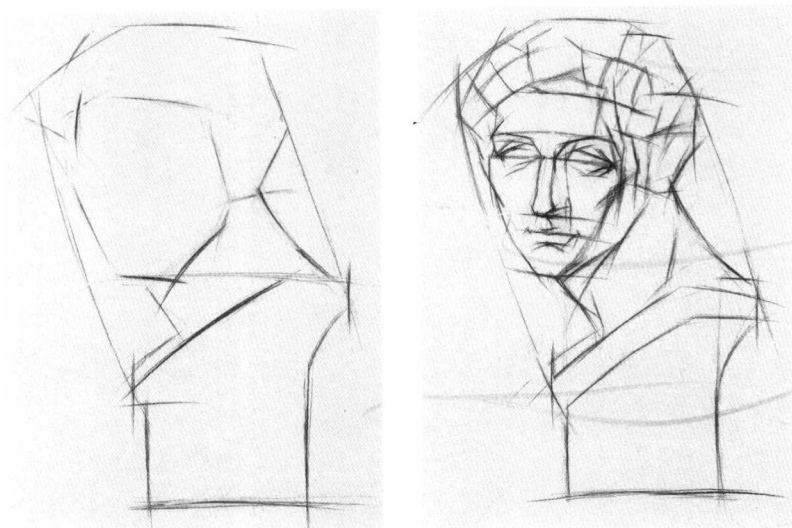
步骤1 用2B、3B铅笔画直线，确定石膏像在画面上的位置及大的形体结构、动态和比例关系。

步骤2 借助形体中轴线与横向透视线构成的十字辅助线，对称地画出正面像头发、面部等具体的形体结构和特征。

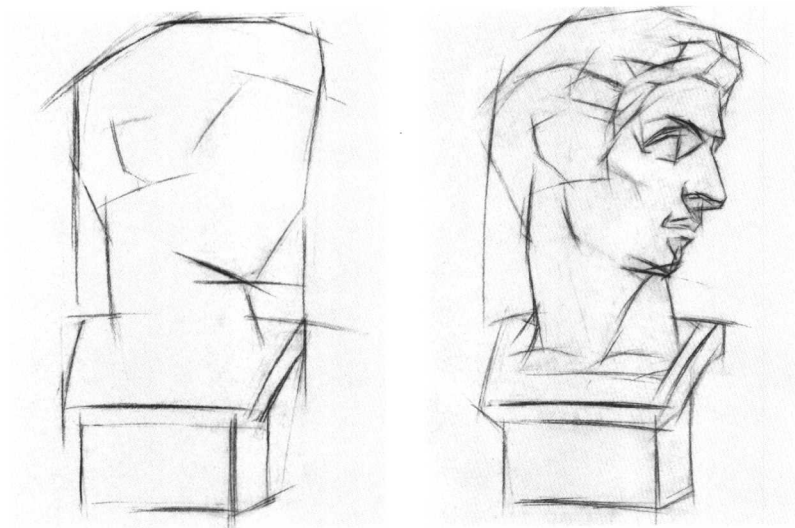
步骤3 从明暗交界线处着手，统一暗部的光影调子，塑造出大的形体转折关系。

步骤4 在上一步骤的基础上，依据大体关系的制约，逐层加深暗部调子，整体推进塑造物体的形体结构。

步骤5 对画面的整体关系进行调整，如拉开黑、白、灰层次，细节的刻画不要影响整体关系等。

《朱利阿诺·美第奇》——侧面像

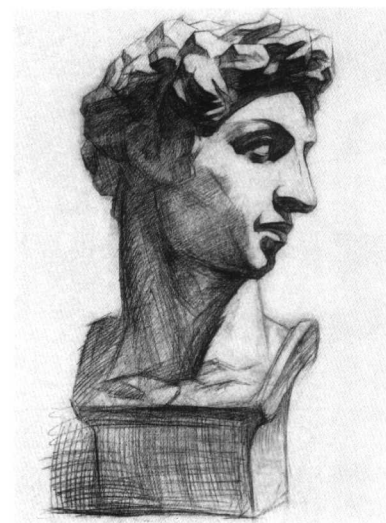
步骤1 用2B或3B铅笔画长直线构图，确定出大的形体结构、动态和比例关系。

步骤2 认真分析侧面像头顶至额头、眉弓、鼻头、下巴、脖颈的转折线，掌握石膏像的动态及神态特征，再比较分析画出其它部位的形体结构和特征。

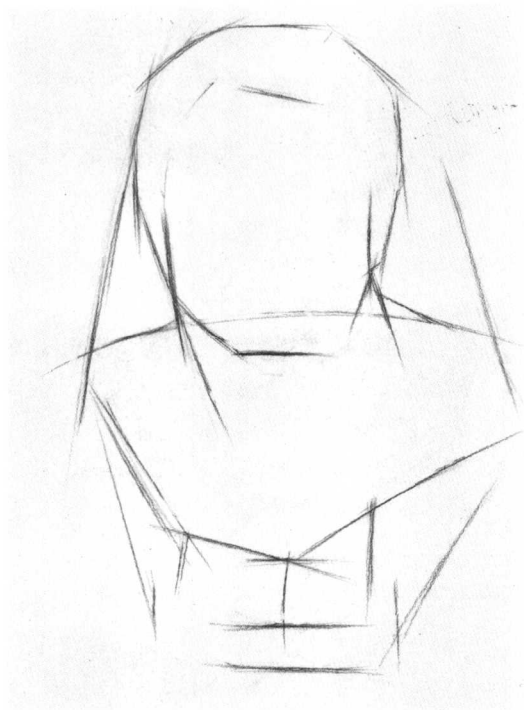
步骤3 从明暗交界线处着手，先统一暗面的光影调子，区分出大的明暗对比关系，塑造大的形体转折关系。

步骤4 在逐层加深调子过程中逐步深入刻画细节，要求始终保持整体观察和表现的方法，随时停下都能保持调子的整体关系。

步骤5 进一步深入刻画对象，并整理调整深入过程中影响整体关系的地方。

《罗马皇》

步骤1 用铅笔画长直线构图, 确定石膏像在纸面上上与下的位置和高与宽的比例, 再画出头、颈、胸座三大部分的大体轮廓、穿插及比例关系。

步骤2 在大的基本形态和比例结构准确的基础上, 找准额结节、眉弓、颧结节、下颌角、鼻底等关键部位的位置, 再比较分析勾画出各部位的具体形体和特征。

步骤3 从明暗交界线处入手, 将暗部及投影整个涂一遍调子, 区分出大的明暗关系, 突出整体体积感。再检查修改轮廓和结构, 并强调结构线。

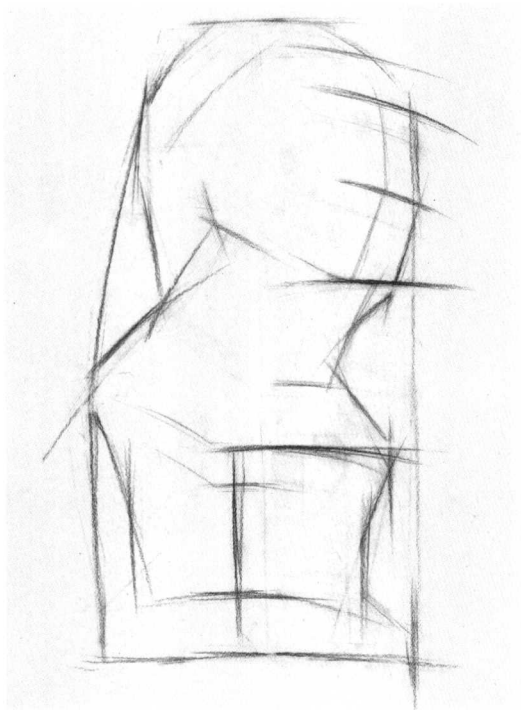
步骤4 在塑造出大的形体转折关系的基础之上, 寻找明暗交界线及暗部的形体变化, 逐步深入刻画出五官及其它各部分的形体结构。注意保持画面的整体关系。

《罗马皇》作者 张静

步骤5 进一步深入刻画，丰富中间调子，塑造亮面形体。最后根据画面整体关系进行整理调整，加强或减弱局部的明暗关系、虚实关系，以取得画面的整体效果。

《戴帽老人》

步骤1 起稿前先观察分析,对石膏像的结构、动态、明暗关系有了整体认识后,再用长的直线条构图,勾画石膏像大的形体结构、动态及比例。

步骤2 在上一步骤基础上,具体刻画各部位的形体结构和特征。注意仰视角度五官的透视变化,可借助于辅助线来检查。

步骤3 涂一遍明暗调子,不要急于寻找过多的变化,只要区分出大的明暗关系便可。

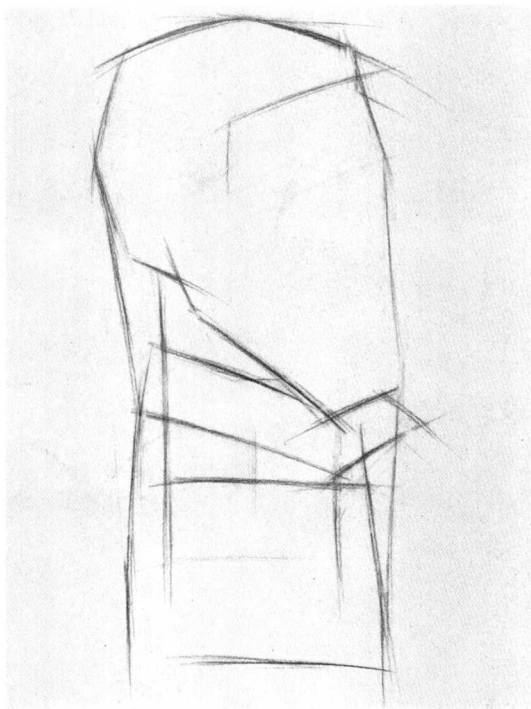
步骤4 深入刻画应从暗面开始,进一步表现各大结构面的内容,如眼窝、眼球、鼻的基本形和嘴的大形,从大结构往小结构逐层加深整体推进来塑造物体。

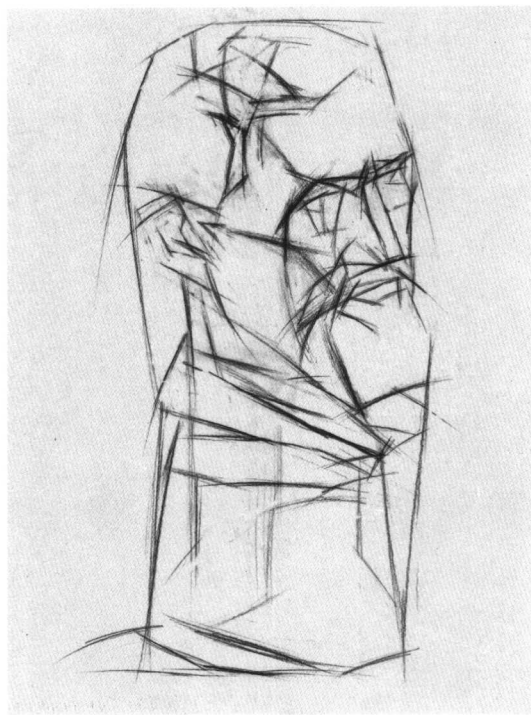
《戴帽老人》 作者 谢斌

步骤5 进一步深入刻画对象,最后再调整影响画面整体关系的部分,如亮面的刻画是否平均;细节描绘是否过头;形体表现是否准确等。

《米开朗基罗》

步骤1 观察石膏像,对结构、动态、明暗关系有了整体认识后,用长的直线条构图,并将头、颈、胸座三大部分大的形体结构、穿插关系、比例关系表现出来。

步骤2 在上一步骤基础上,深入具体刻画面部、头发和胡须的形体结构,找准五官的透视关系及头颈的扭动穿插关系,以体现对象的形体特征。

步骤3 强调结构线,并将暗面、背景和投影整个涂一遍明暗调子,不急于寻找过多的明暗变化,只是区分出大的明暗关系。

步骤4 逐步区分出暗面调子的深浅变化,深入刻画头发、五官、胡须等主要形体的结构。这个阶段不必急于画亮面,避免整体关系花、灰。