

点实成金系列丛书

点实成金

dian shi

CHENG JIN

王绪松·主编 许衡·著

现实与石膏头像之间

S · K · E · T · C · H

技巧点拨

答疑种种困惑

突破现实

掌握写生常理

心诚志坚

忠于艺术理想

金石为开

成就非凡人生

许衡：
1986年出生，汉族，祖籍湖南省岳阳市。
2006年，考入山东工艺美术学院。
2009年，任教于“北京弘艺画室”至今。

图书在版编目（CIP）数据

现实与石膏头像之间/许衡著. —重庆:重庆出版社, 2011. 7
（点实成金系列丛书/王绪松主编）
ISBN 978-7-229-04071-0

I. ①现… II. ①许… III. 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(2011)第094071号

现实与石膏头像之间
XIAN SHI YU SHI GAO TOU XIANG ZHI JIAN
王绪松 主编 许 衡 著

出 版 人：罗小卫
本书策划：李家友 邹 颇 吴倩
责任编辑：郑文武 张 跃
封面设计：吴 倩
责任校对：李小君

 重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社
重庆长江二路205号 邮政编码：400016 http://www.cqph.com
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：6
2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷
ISBN 978-7-229-04071-0
定价：38.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

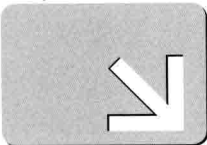
版权所有 侵权必究

王绪松·主编
肖 衡·著

现实与石膏头像之间

S · K · E · T · C · H

重庆出版集团 重庆出版社

点实成金系列丛书

CONTENTS

目录

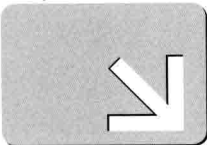
石膏头像“不能说的秘密” SHI GAO TOU XIANG BU NENG SHUO DE MI MI	02
海盗的秘密 HAI DAO DE MI MI	04
伏尔泰的秘密 FU ER TAI DE MI MI	10
马赛曲的秘密 MA SAI QU DE MI MI	18
阿格里巴的秘密 A GE LI BA DE MI MI	24
小卫的秘密 XIAO WEI DE MI MI	30
高尔基的秘密 GAO ER JI DE MI MI	36
点“实”成“精” DIAN SHI CHENG JING	42

王绪松·主编
肖·衡·著

现实与石膏头像之间

S · K · E · T · C · H

重庆出版集团 重庆出版社

点实成金系列丛书

CONTENTS

目录

石膏头像“不能说的秘密” SHI GAO TOU XIANG BU NENG SHUO DE MI MI	02
海盗的秘密 HAI DAO DE MI MI	04
伏尔泰的秘密 FU ER TAI DE MI MI	10
马赛曲的秘密 MA SAI QU DE MI MI	18
阿格里巴的秘密 A GE LI BA DE MI MI	24
小卫的秘密 XIAO WEI DE MI MI	30
高尔基的秘密 GAO ER JI DE MI MI	36
点“实”成“精” DIAN SHI CHENG JING	42

● 头像的意义不只是考试

任何绘画的基础都是从素描开始的，回想我们上过的第一堂美术课，不正是素描吗？从最开始的石膏几何体学习到素描静物，都是在训练我们的造型能力。这门理性的课程中蕴含大量的必备知识，以支撑其他课程的学习与深入，因此需要我们长时间地钻研。

● 考试中的石膏头像

石膏头像的数量有限，平时的练习中出现过的，也许恰好就是考试中会考的，这可比其他考试科目的范围小太多了！大家练习的头像算来算去只有这几个，如果我们绘画功底都差不多，抛开一些突发的因素，如何才能在比赛中凸显出真实的水平呢？首先，要根据所报考的学校，拿出不同的绘画方案。例如考工业设计时应注意造型的严谨，艺术设计类的更讲究绘画个性的传达，而绘画专业的要求在基础扎实的同时赋有灵气。其次，最重要的是进入考场时要保持良好的心态，你要相信，你一定行！

● 以“方”的眼光看石膏

我们在初学石膏头像时，一定不能抱有畏难情绪，虽然从石膏几何体“一路走来”，通过素描静物的学习一下跨度到石膏头像的学习，看上去没那么简单，但它们确实很简单。

练习块面像的目的在于将复杂的石膏形体概括成块面的形式，便于我们对面部肌肉和骨骼的理解。一切形体基本都可以归纳成正方体、球体、圆柱体的组合，因此学透了这几样就等于掌握了全部。素描一定不能离开形体和空间，需要我们掌握一定的绘画规律。归纳可以让形体更加整体和强烈，这种归纳训练可使大家主动地去判断，不被表面的深浅所迷惑，从而主动地塑造立体感。

这幅作品值得大家认真地看看，头像脸部的各个块面都将结构转折表达得很准确。毕竟艺术不是搞医学研究，我们虽不用把头部都每一块肌肉记下来，但是在作画时，应清清楚楚地知道几处重要位置的方圆与凹凸，以便于我们在塑型时找到依据。以下列出的几点，都是我们需要紧记的：① 颞肌 ② 颊肌 ③ 次颞骨肌 ④ 主颞骨肌 ⑤ 颞骨 五个重要的点里颞骨位置的就占了三个，由此可见，颞骨在面部的作用是多么的重要啊，五个点显得也没那么难记了。

三图头像面部较圆润，五个点的表达就不如二图头像那么明显了。圆钝的脸部同样具有强烈的几何感，四个个性特征更加明显，需要我们依据面部结构的特征上根据圆钝的石膏头像进行归纳。我们可以把面部看成方形，顶部直接融入头骨，和面部衔接，形成脸和鼻的垂直线，上颌呈倒梯形，下颌石膏头像圆钝的颞骨都要根据这个原则，因此形成了微妙的曲线变化。

- ① 颞肌
- ② 颊肌
- ③ 次颞骨肌
- ④ 主颞骨肌
- ⑤ 颞骨

举例一：原来素描学习是一个步步为营的过程

上面的石膏头像，分别是石膏头部分面像、石膏解剖面像、石膏头像。分面像把石膏头部结构与转折概括成块面的形式，帮助我们在初画头像时借助石膏几何体的知识去理清头部的结构关系。解剖面像将人物面部肌肉与骨骼暴露出来，以便于在画头像任何一处凹凸、方圆时有理可依。最右边的石膏头像有接近于真人头像的外部结构，可帮助我们过渡到真人头像的学习。这

三个石膏像很直观地告诉我们从块面到真人的过程，因此打定坚实基础是必不可少的，画好石膏头像更是必不可少的！

举例二：素描是连接多种艺术形式的桥梁

色彩静物中的冷暖关系，以及疏密、虚实都蕴含了基本的素描知识。我们在看神枪的经典作品时，经过推敲会发现每幅的布局都是经过深思熟虑的。即使是在设计行业中，素描的基本原理随处可见。

举例三：“画得好不一定考得好”

经常有这样的情况，一些基本功较好，悟性不错的同学，在平时的练习中曾得到老师和同学们的赞赏，可是最后的考试成绩却不如意。高考不同于平时的艺术训练，难以保证每天都能进步，在考试中取得高分。高考有一层固定的、模式化的评价标准，就素描来说，分为构图、比例结构、疏密感、空间感、质感、表现手法几个部分。

● 为什么用笔测下的比例还不准呢？

话说当年第一次接触石膏几何体时，老师就教我们用铅笔测量石膏比例和角度的方法。俗话说“差之毫厘，谬之千里”，人的坐姿不可能长时间保持没有一点变化，如果视点稍有偏差，都可能影响测量的精确程度。因此，量的方法只确保相对的准确，最重要的还是要多练习，在对比中找到错误，从而提高自己的眼力。

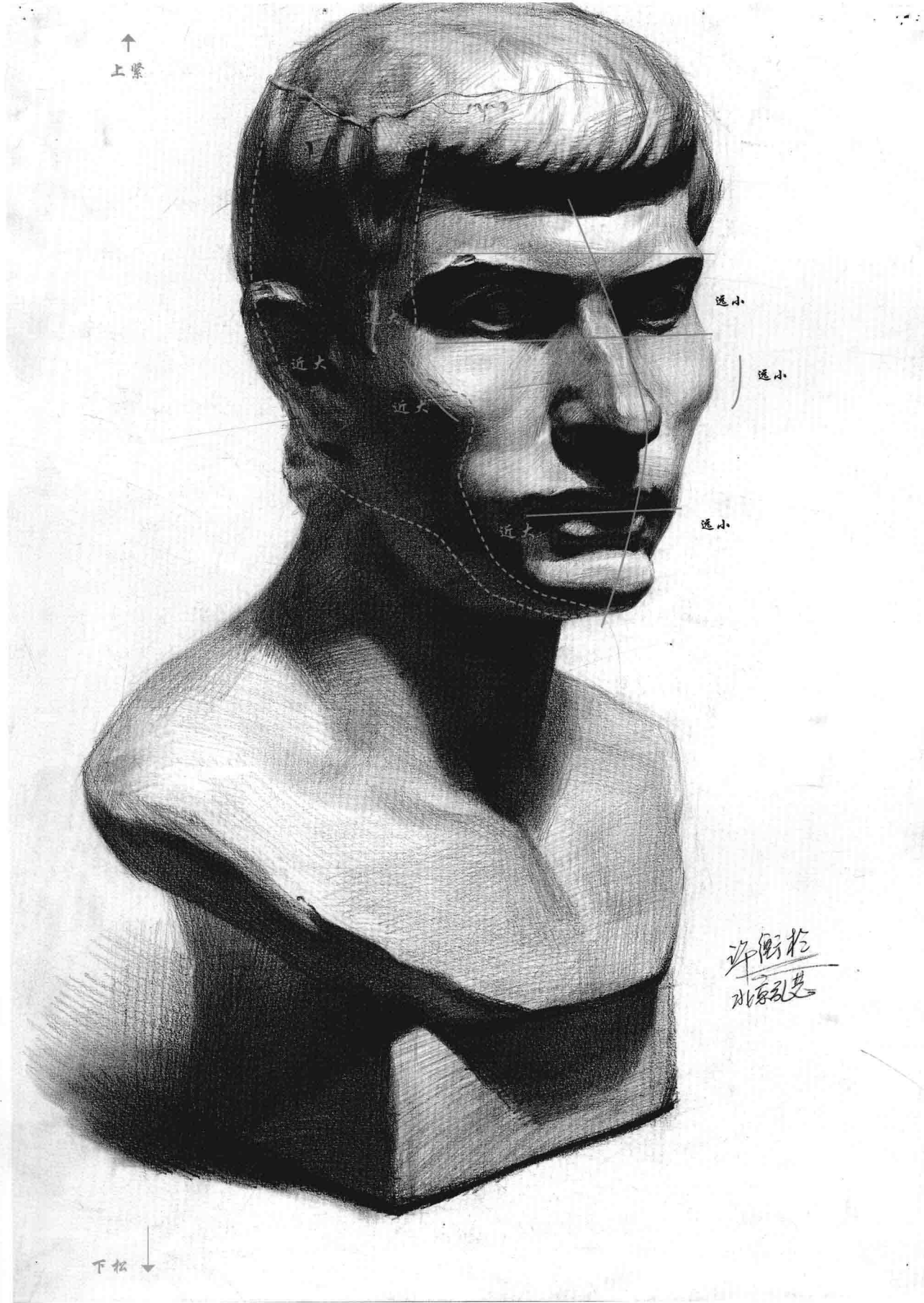
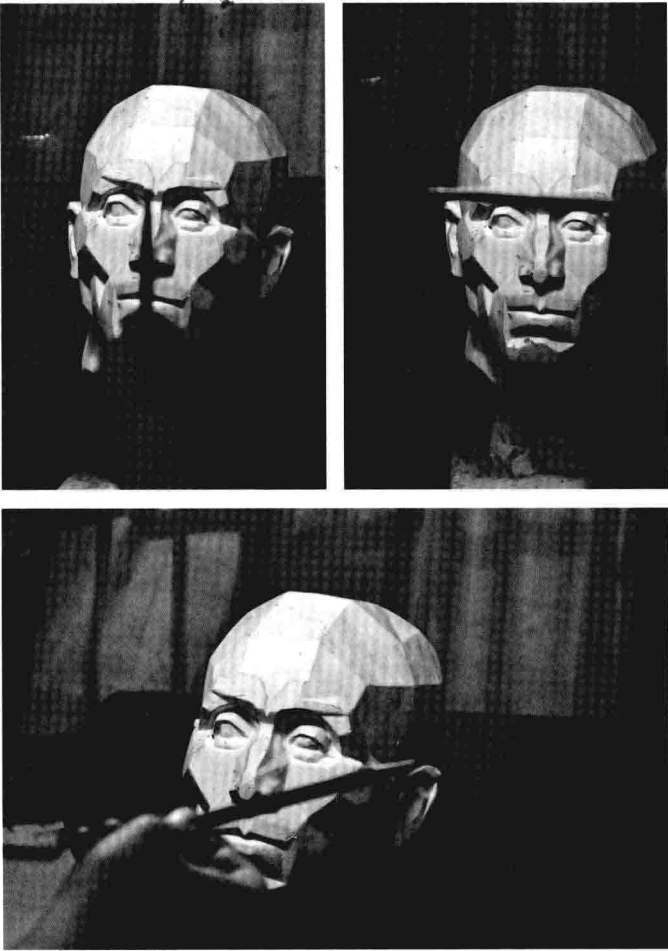
举例一：何为正确的绘画姿势

大家看见这个问题会不会觉得太基础了呢？请用两分钟把我的肺腑之言听完吧！如果一开始你比别人知道得多，那么最起码的也赢在起跑线了，毕竟事半功倍是大家都爱做的事儿。

首先，要养成严谨的作画习惯。画画时，别动来动去的；如果一会儿靠腰，一会又坐得笔直，一会看着周围的同学，一会又讨论游戏，你的视点总是忽上忽下、忽左忽右的，画不准也是必然。正确画姿的秘诀在于，你的视点必须和画面的中心垂直，并且要和画板保持相对固定的距离，这样起稿容易避免画面丢失整体、透视变形等问题。

举例二：何为正确的测量方式

测量分为量比例与量角度。测量比例大小主要是以确定单个物体的局部来确定各部分的长、宽比例。测量时一定要以视点为中心，把手臂伸直（当做半径），作圆周运动，以避免运动带来的误差。量角度时，一定不要被表面现象所迷惑，空间中的物体是有透视的，大家要在平面上反映出三维的物体就请牢记，铅笔一定要与视线垂直，将笔平行移动至画面中时角度一定不能发生改变（铅笔与画面所成的夹角通常会小于真实的角度，因此是不准的）。与量比例的方法一样，都要伸直手臂将铅笔垂直于视点。然后闭上一只眼，将铅笔作上下的移动，只要确保手臂在测量时伸直以及铅笔与视线的垂直角度，那么平移至画面中的线，就一定是准的。

● 必须得有的几个意识

第一，关于构图。

好的构图画面均衡，主次分明，松紧适度。特别是对石膏头像每个角度的表现重点有一定的理解。也就是说在有机会选择石膏角度时，一定要找到每个石膏适合表现的点，这样才能在考试中有所突破。

第二，关于比例结构。

常画的石膏头像都是经典的那几个，如有一点点偏差也会给人“形不准”的感觉。这是考验考生最基础的一点，也是评分比重占得最多的一点。

第三，体积感要强。

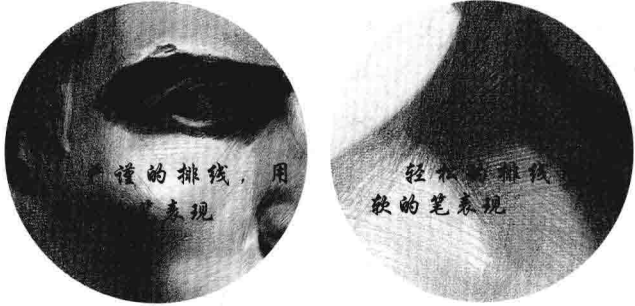
体积感是对考生造型能力的考验，也是对考生综合能力的考验。不会画画的人，缺乏主动造型的意识，只会把眼睛看到的深浅“抄”下来，不懂得主动地归纳形体。

第四，空间关系。

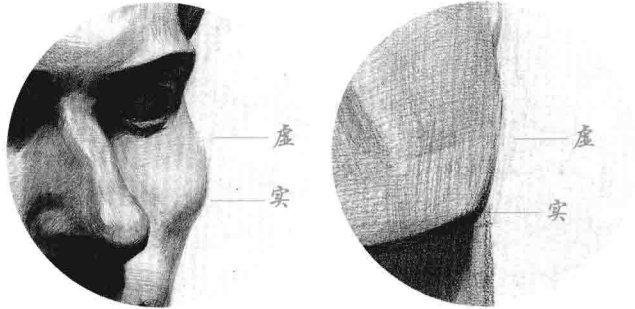
什么“近大远小、近虚远实”的理论我们听得太多了，但遇到实际问题时，真的能够主动解决吗？“大虚”、“大实”的表现方法对与空间塑造来说实在太重要了，需根据我们的主观意识受到客观的控制。

第五，质感与技法。

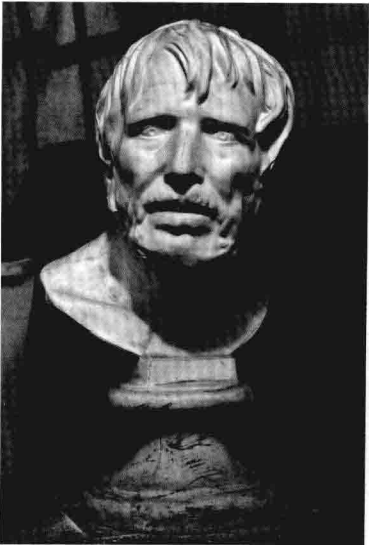
恰当的质感表现可以很好地提高画面的感受力。石膏有石膏的质感，需结合感受与适合的技法来表现。就如石膏洁白的、硬邦邦的细节质感适合用硬铅来表现。

不同位置的排线方式

所谓“虚实”

石膏底座的厚度、透视等，是我们画石膏头像时应注意的共性特征。

俗称的“海盗”

塞内卡（公元前4年—公元65年）是古罗马最重要的悲剧作家，他受斯多葛哲学影响，精于修辞和哲学，并曾担任过著名哲学家尼禄的老师。他主张人们用内心的平静来克服生活中的痛苦，宣传同情、仁爱。塞内卡晚年在参加元老院贵族反对尼禄暴政而被尼禄赐死。

● 我们需拥有诚恳的态度

开篇提到，作为想要学好石膏头像的人，应带着对作画对象足够的尊重，请记住他们的名字。如果对着这个日画夜画的头像，连名字都记不住，又如何记住他们这么复杂的特征呢？

● 结构素描的重要性

任何事物都是具有明暗关系的，如果惯于用单线起稿，当然容易画不准。建议起稿时带上少许的明暗调子，把形画得松动一些，这样一来既有了结构，又很好地将明暗关系包含在了里面。

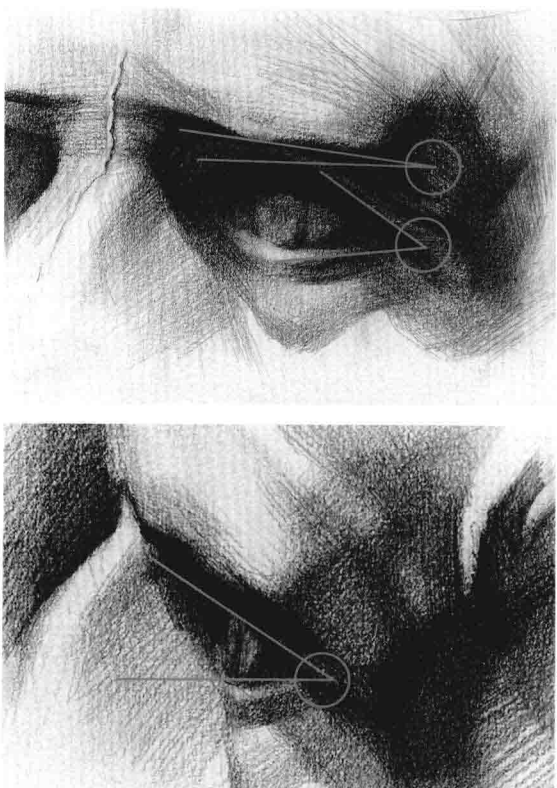
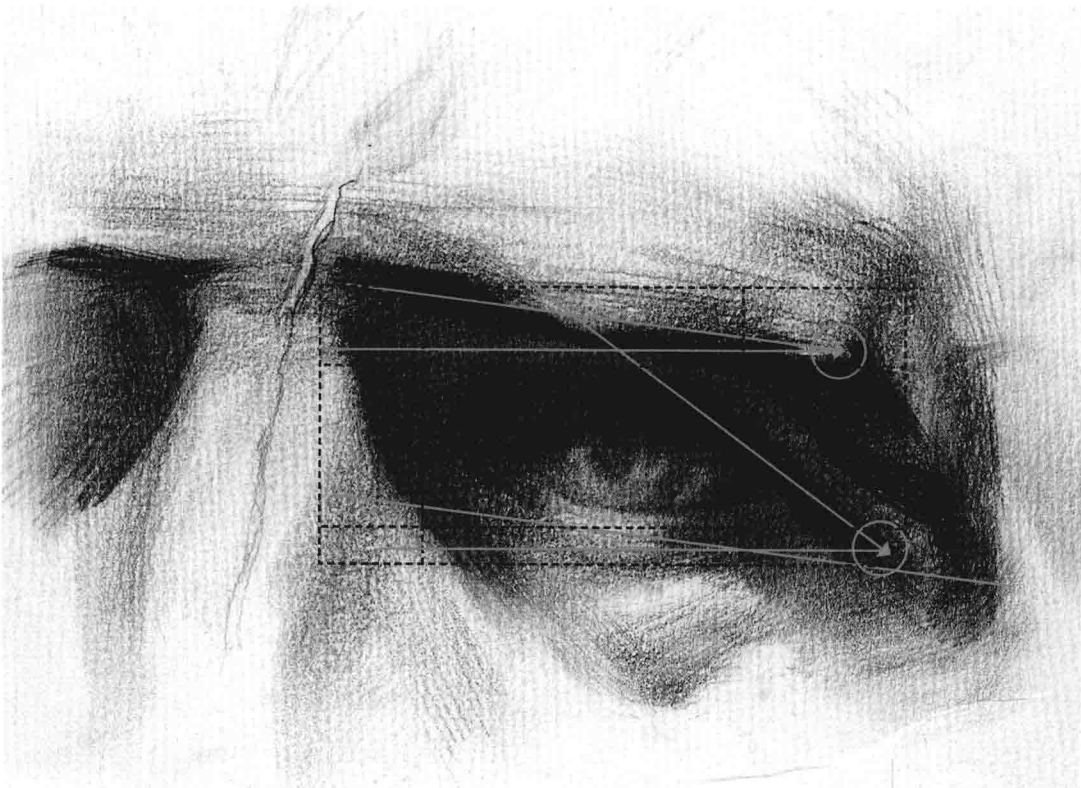
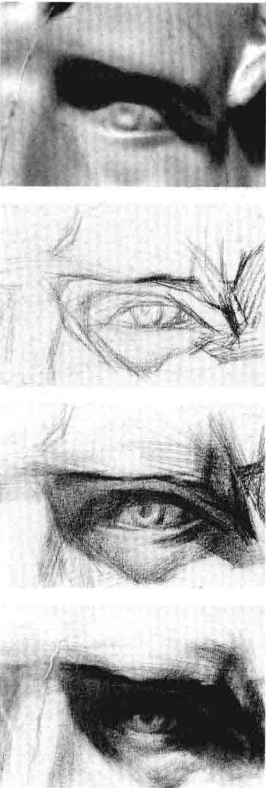
在线条的运用上，一定要注意前后虚实、强弱与粗细等变化。所有的线必须依附在结构转折上才能恰当地表现出体积感。在形体转折部分，运用虚的调子来表现可让画面条理清晰，富有节奏感。

● 塞内卡的秘密

我们要善于归纳、总结每个石膏特有的外形特征，强化对石膏的外形理解与敏锐程度。石膏是不会运动的物体，只存在角度、光线等变化。因此，对于初学时找不准形的同学来说，只要抓住了各个石膏的大形特征、五官特征，也就等于抓住了开启“石膏之门”的钥匙。当然对于每个石膏都要这么掌握有一定的难度，所以只需掌握有效率的观察方法，便可举一反三，迅速进入状态。

塞内卡最独特的外形特征是：头、颈部分有向右的动势，头部微微向右倾斜；额头部分的头发呈“人”字型分开，头顶部分较“薄”；他的眉头紧锁，有两边向下的趋势，两旁面颊深陷，嘴唇微张，是一个爱思考的哲学家，这点很符合人物所处环境与性格特征。

眼睛

关于五官的训练是非常有必要的。这样可以让我们耐心地攻克下石膏形体的难点，还可以从中把握明暗、虚实的规律。

从角度来说，眼睛向下倾斜的角度与画面横向平行线呈固定的夹角，眼尾的倾斜角度也是如此，因此在画正面角度塞内卡石膏座像时，一定要牢记这两个角度。

从比例上来说，如果把一厘米定为一个单位，那么

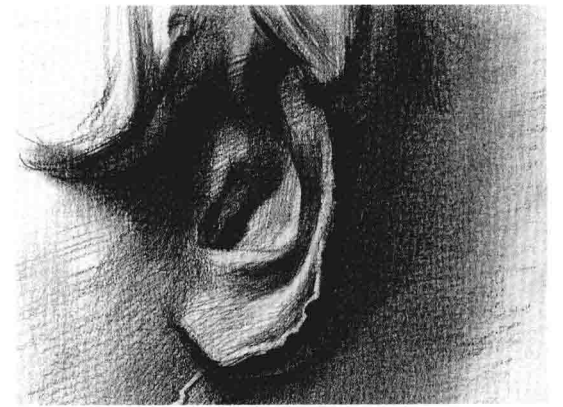
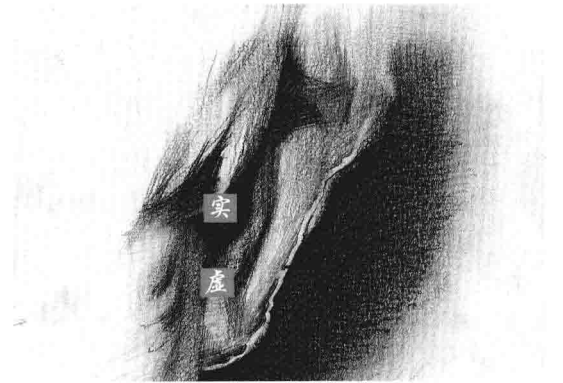
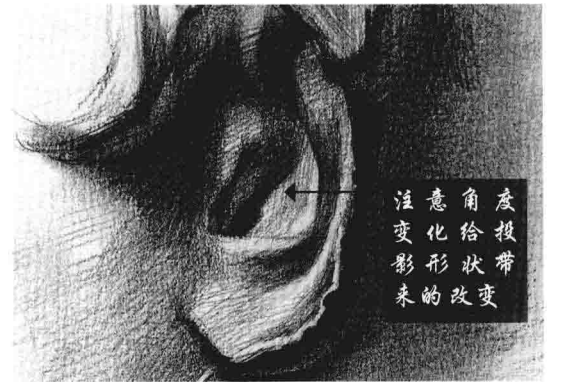
这个眼睛的长、高比例大概是8：4（当然，丝毫不差的比例还需从对比中找到）。眉头到眼角的横向位置有两个单位的距离，后眼角到眼尾有三个单位的距离，上眼皮到下眼帘的比例也就显而易见了。用这种方法找形，是不是容易多了呢？

从大的控制来说，眉弓从左至右由深到浅，排线方式由紧至松，这些都很好地拉开了画面的空间关系。眼

球上方的投影随着眼球的变化而变化，眼皮与眼球之间的衔接关系也交代得很清楚。眼皮上的所有细节都应围绕眼球这个“球体”来刻画。

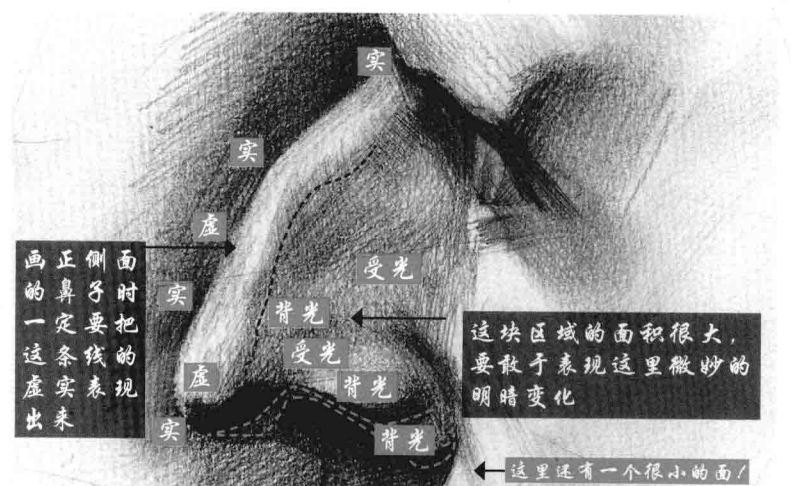
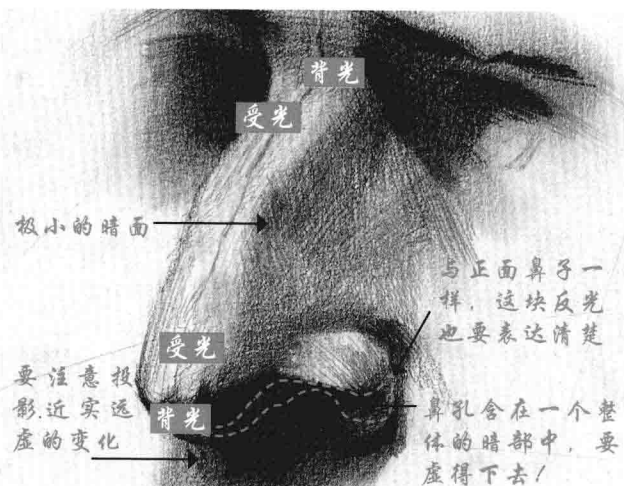
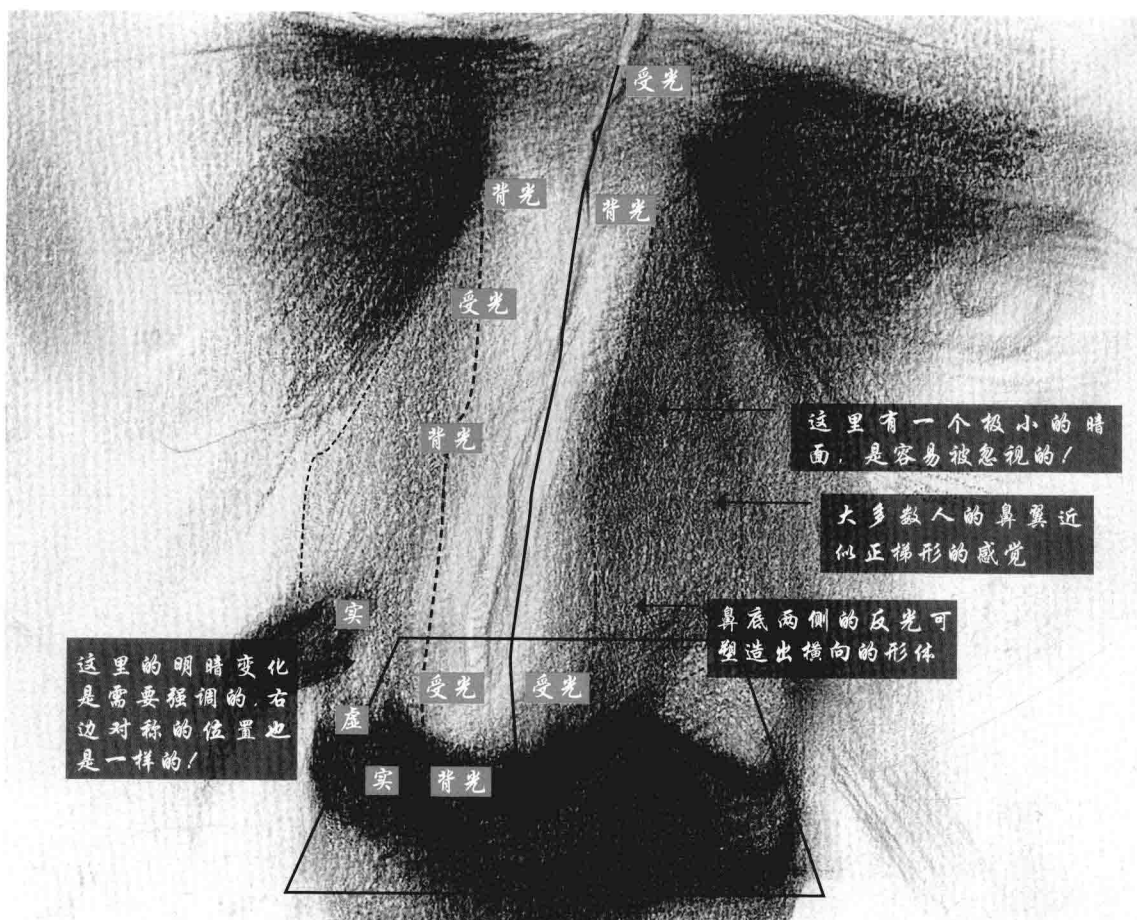
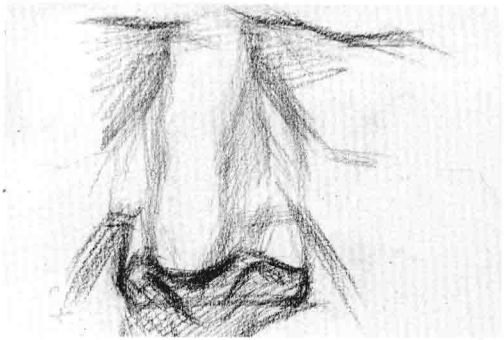
从细节上来说，上眼皮不仅是一条简单的弧线，它的上面有方有圆，有虚有实，这也是最容易忽视的地方。如果上眼皮这么重要的位置只用单纯的弧线带过，那该有多单调啊。

耳朵

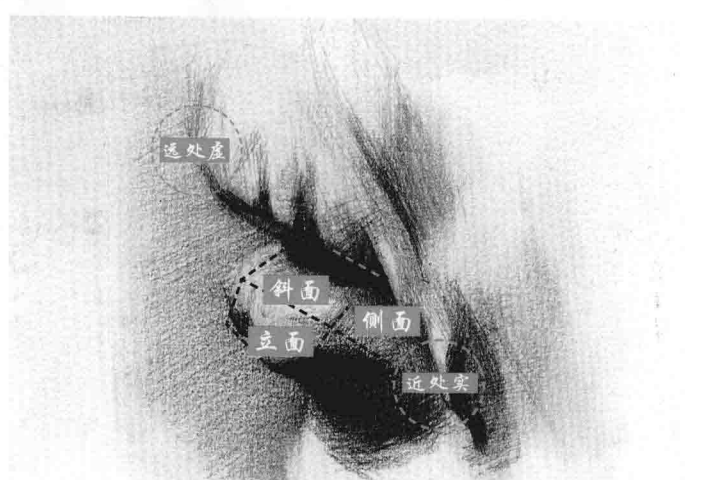
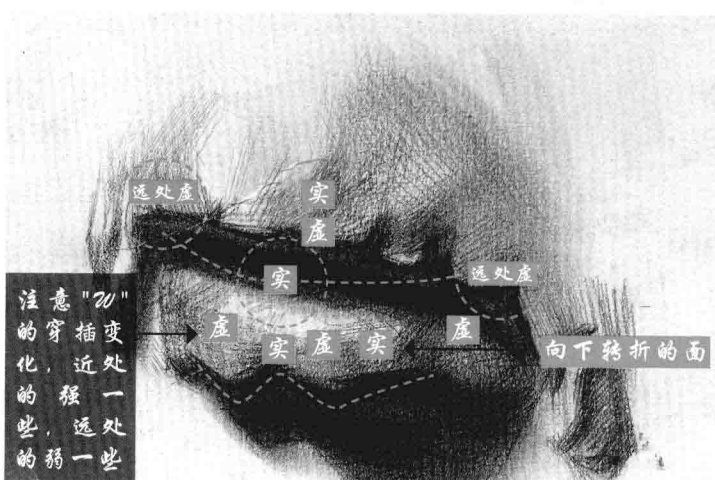
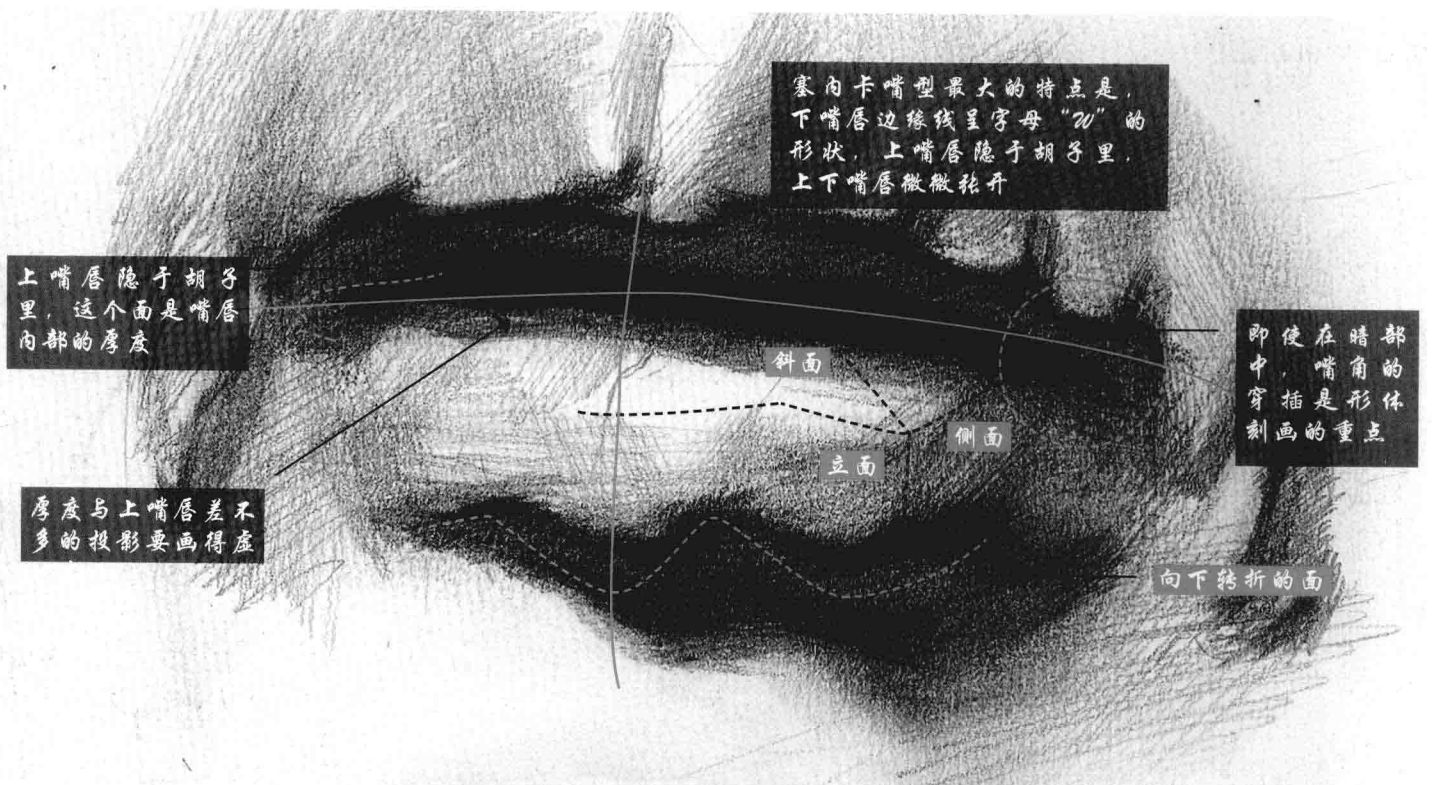
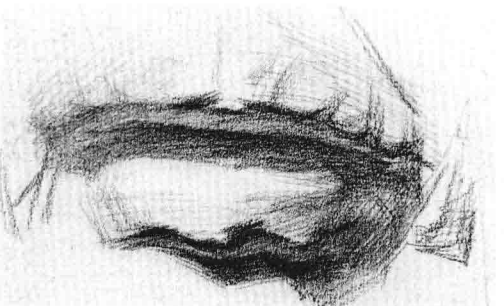
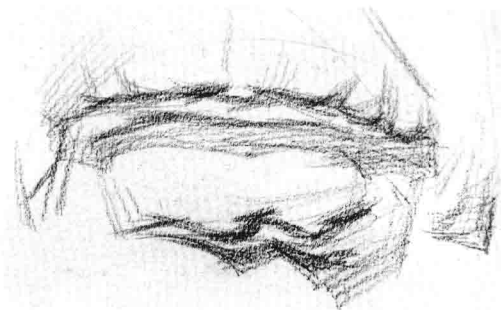

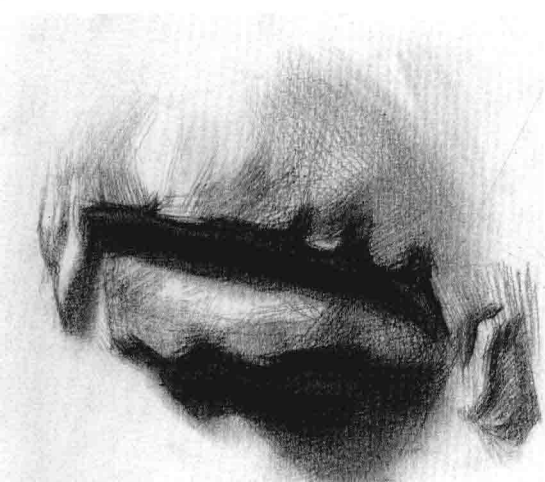
鼻子

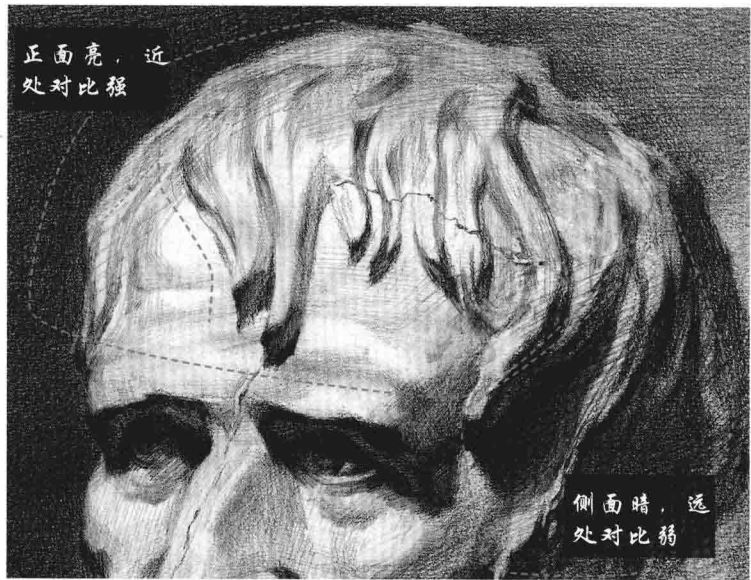
塞内卡的鼻形是典型的鹰钩鼻。从正面来看，这种特征尤其明显。他的鼻梁骨起伏较大，鼻尖部分有向里收的趋势。从正面来看，鼻子侧面的面积较大，鼻头部分的明暗交界面也要宽一些。画这种鼻形时，特别要注意，别把鼻梁的部分画成没有起伏的平面，鼻孔部分的虚实也要敢于表现。

嘴巴

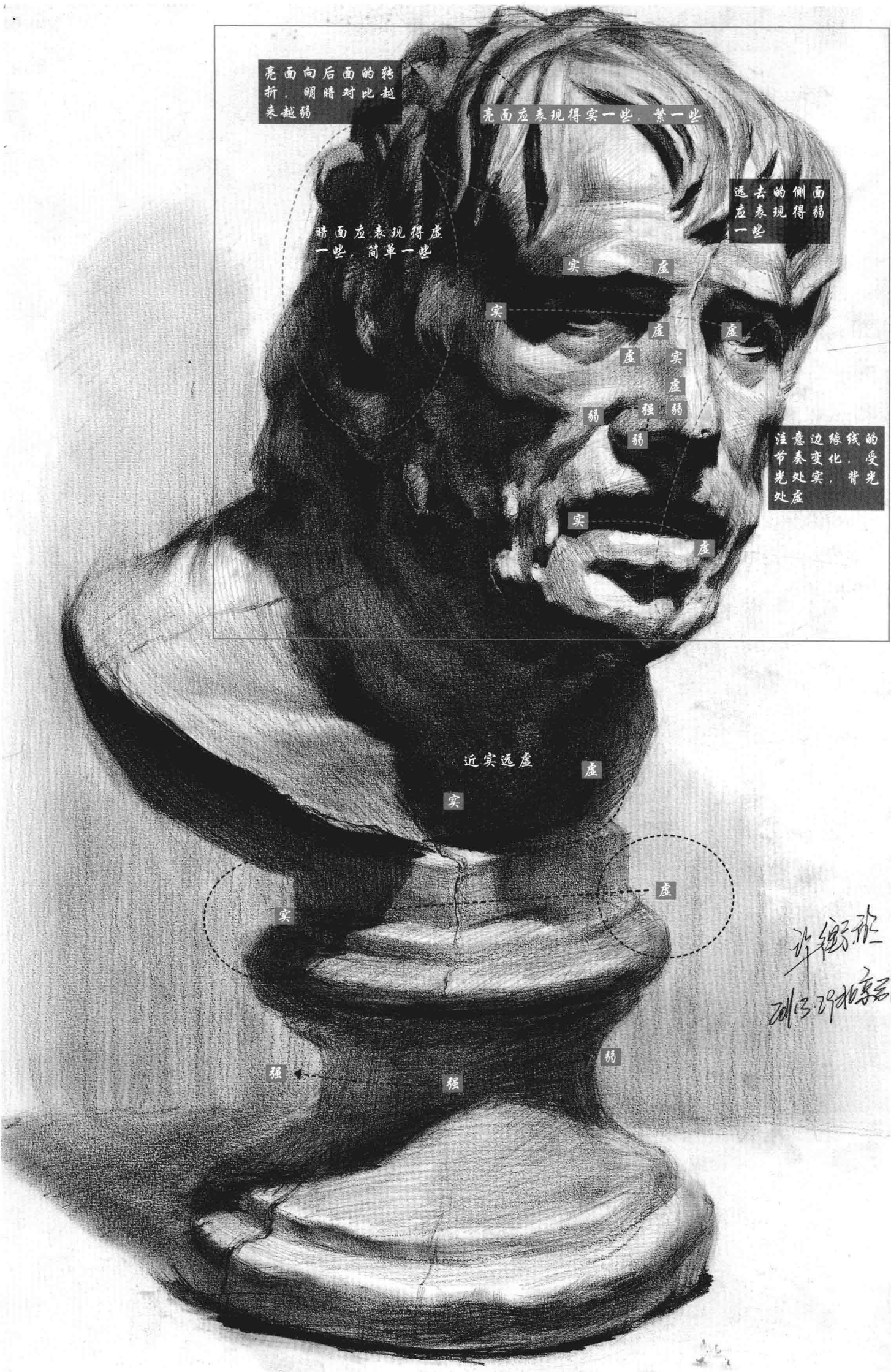

● 怎样概括琐碎的形

塞内卡的头部形体相对马塞曲来说实在太简单了，而且头发之间的块面感很强，利于我们对形体的塑造。头部作为一个球体就应按照球体的方法来画，切不可因死扣局部而丢失整体。前面亮部的几组头发是需要重点刻画的，需抓准形体特征，侧面和后面部分要处理得虚一些，整体一些。从排线上来说，前面的要比后面的细致得多。除此之外还要注意头部外轮廓线的穿插与虚实变化，这样画出来的头发才会富有节奏感。这是形体塑造的重点，应该引起足够的重视。

● 关于节奏

暂且不谈角度、光源的问题，任何石膏都应该具备节奏，而对节奏的控制，是我们塑造体感的重要手段之一。

在起稿阶段我们就应该具有清晰的节奏意识。起稿时，一定要采用线面结合的方法。线的丰富节奏也是整体节奏中密不可分的一部分，它是上调子时的重要凭证。通过虚实、繁简和明暗建立出体感。

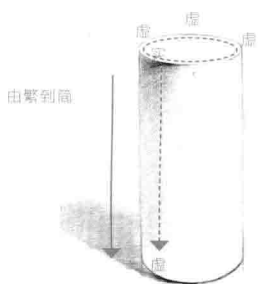
石膏像大的明暗、虚实关系与圆柱体相似：明暗由上至下，从重色过渡到浅色，从明暗交界线的位置开始实而重，再逐渐向周围过渡到虚而浅。对应起来观察就可以发现，靠前面的头发是需要重点刻画的地方，这个位置的头发最实、最重，之后的头发逐渐向后变虚、变简。这样就通过前后、上下空间的联系把虚实分析了出来，空间感也就自然地跟着出来了。

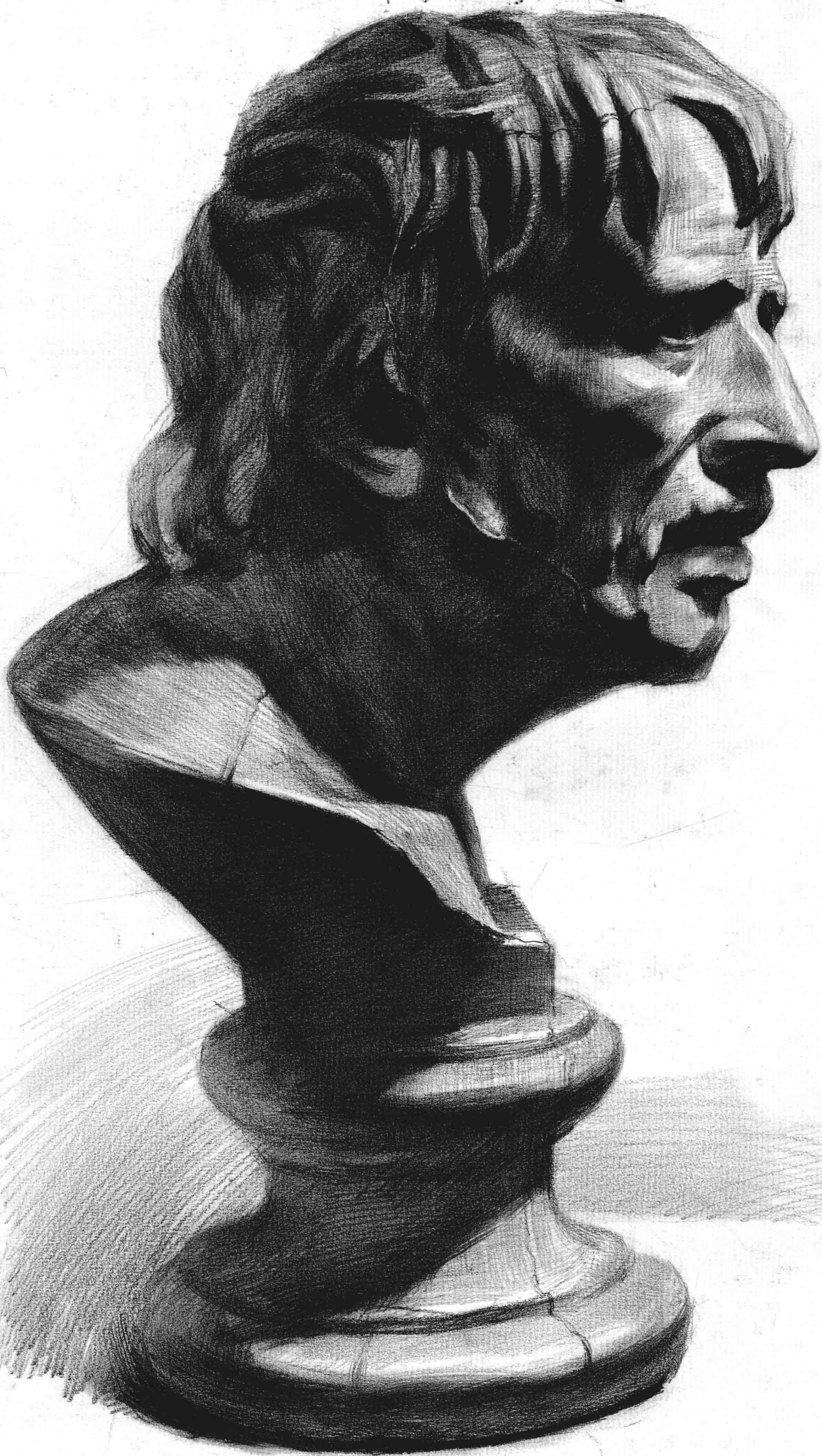
举例一：底座的节奏表现

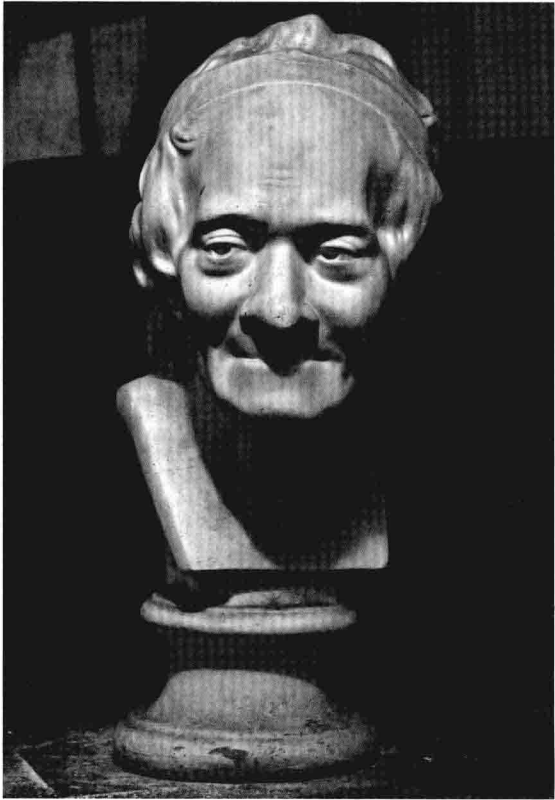
石膏底座的明暗强度是由上至下逐渐递减的，可以把这种节奏规律理解为，从离视点最近的一处为原点，逐渐向周围作对比强化的处理。

举例二：头部的节奏表现

头部的节奏表现，这种提法似乎太大了。为了便于理解，我们把头部的节奏表现分为五官的节奏表现、轮廓线的节奏表现与头发的节奏表现，左图中有详细的分析。这些规律适用于任何石膏，只要把这些基本的知识活学活用，就一定能够一通百通。

伏尔泰 (Voltaire, 1694.11.21 - 1778.05.30): 法国启蒙思想家、文学家、哲学家。伏尔泰是十八世纪法国资产阶级启蒙运动的旗手，被誉为“法兰西思想之王”、“法兰西最优秀的诗人”、“欧洲的良心”。

● 伏尔泰的秘密

伏尔泰是颇具外形个性的石膏之一，这个名字也为我们所熟悉。就是因为这尊石膏的外形特征特别明显，所以我们的记忆如此深刻，这样便降低了起形时错误的几率。

从“三庭五眼”来说，伏尔泰上庭占的比例较长，额头较饱满，五官比较靠拢，下巴的位置有一些突出。

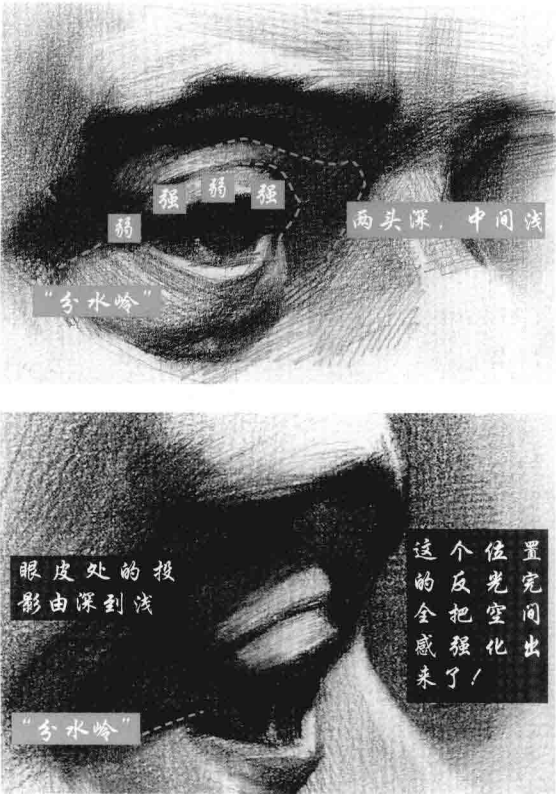
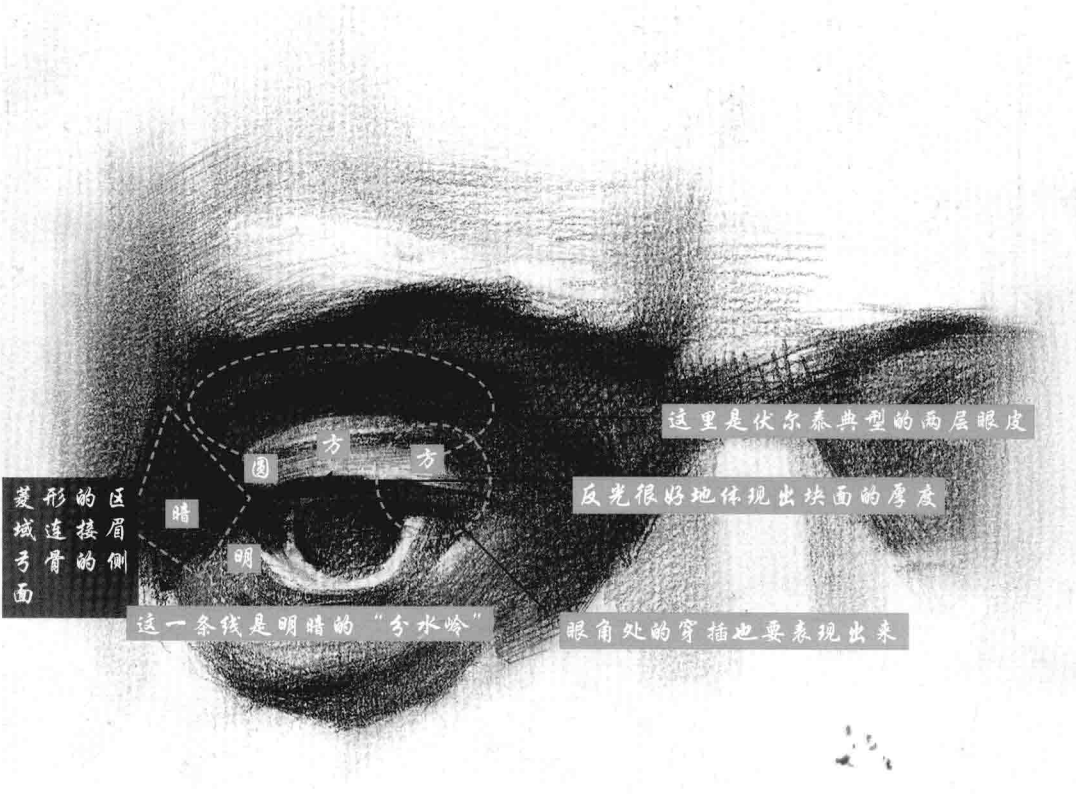
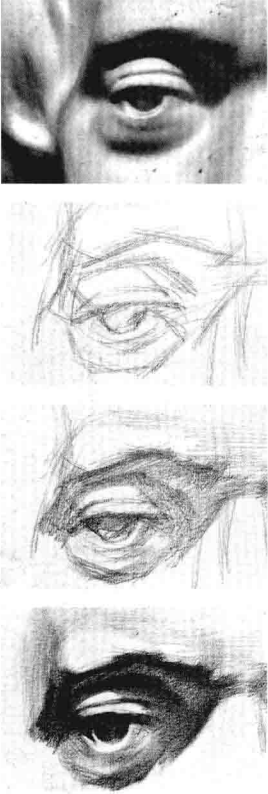
从五官的特征来说，伏尔泰眼睛的外轮廓较圆，上眼皮的宽度占整个眼眶的三分之一左右，有向下倾斜的趋势。他的鼻子是典型的“悬蛋”鼻，所谓“悬蛋”鼻是指鼻头处就像一个悬空的蛋，从正面看底面位置较小的鼻子。最具个性特征的要属伏尔泰的嘴巴，他的嘴巴扁平，基本上看不见上嘴唇的厚度，而下嘴唇又比较突出。

经典的石膏头像，即使只是一个剪影，我们也完全能够辨认出他们的身份。也就是说，要善于抓住各个石膏之间的差异，那么起出来的形也八九不离十了！

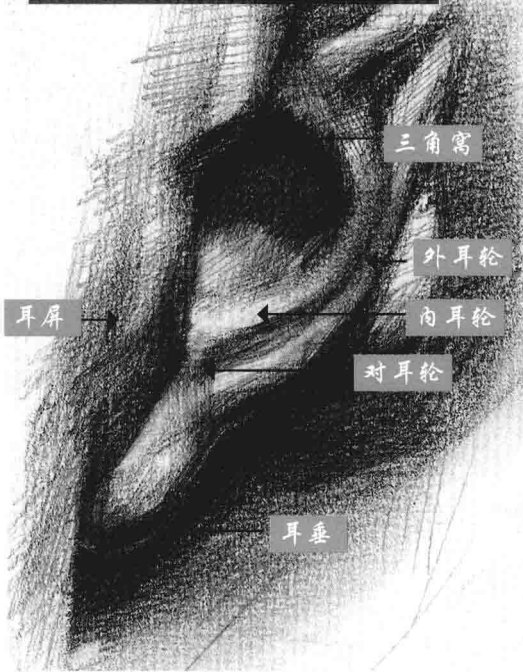
眼睛 在前文中已经将五官进行过详细地分析，这里的分析主要是针对单个石膏的局部特点。

耳朵

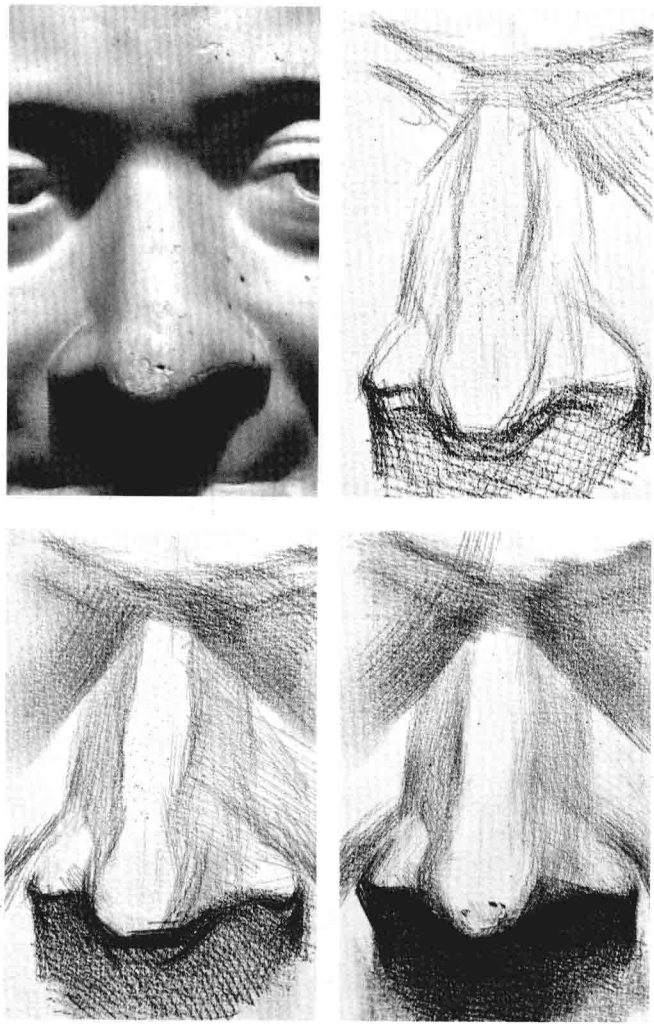
三角窝的形状本来呈“C”形，伏尔泰的耳朵结构通过艺术加工省略了这一特点。

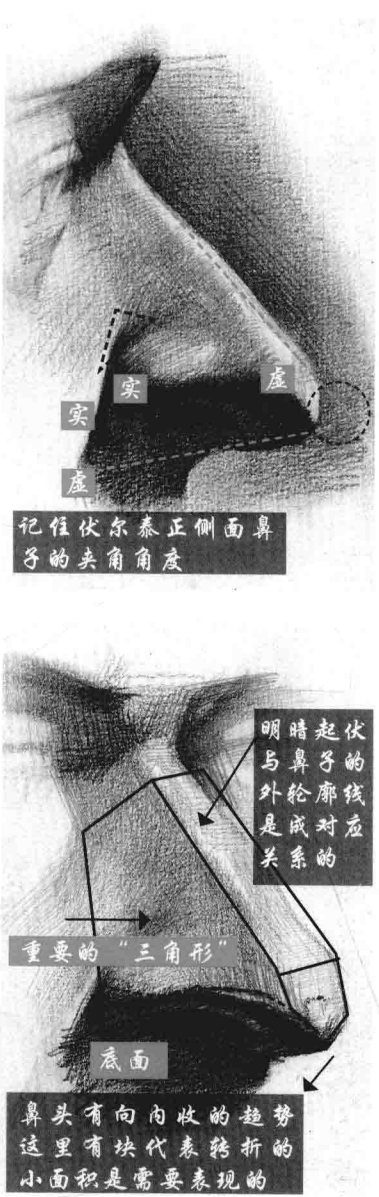
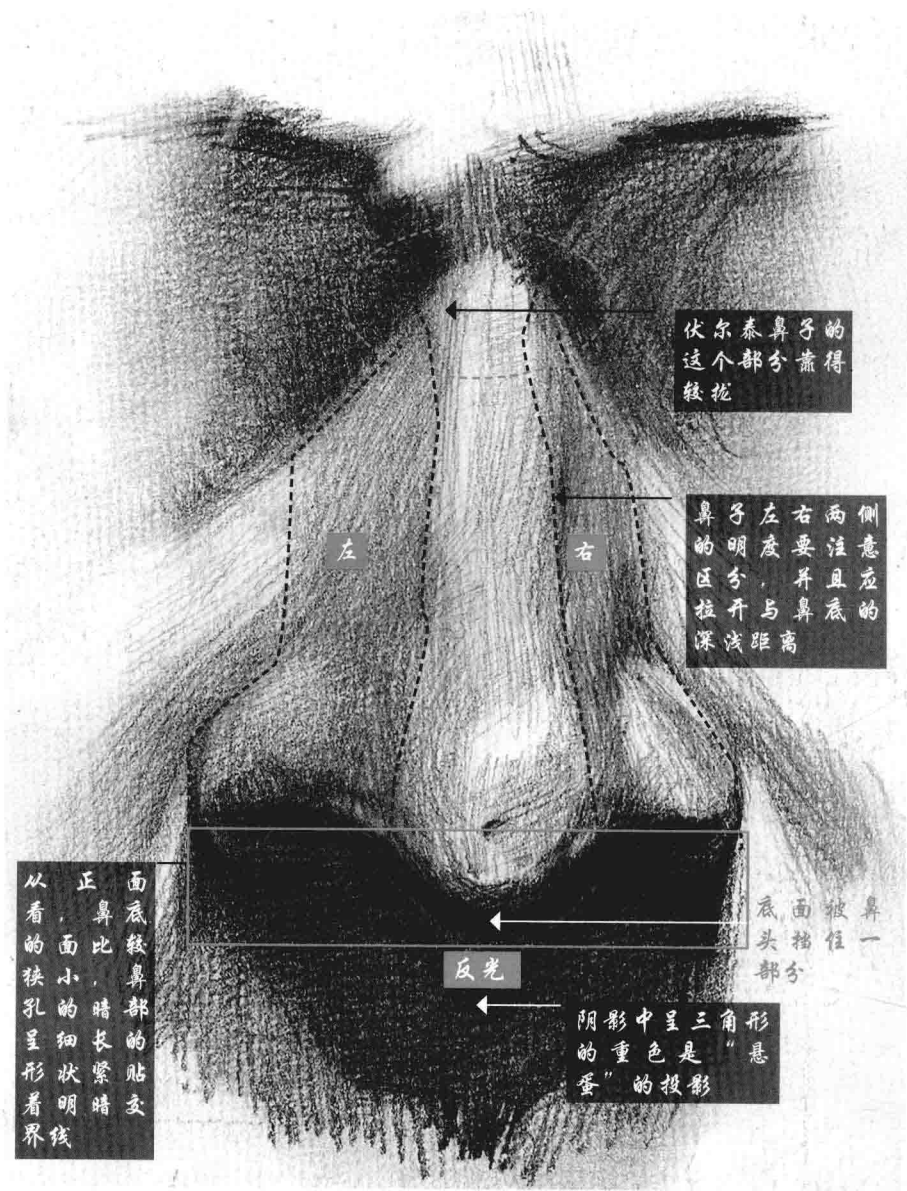
耳朵的形状是不规则的，看似相似的每个耳朵都具有独特的个性特征，因此我们应主动去分辨石膏耳形的差异。耳朵需表现的几个共性结构是：外耳轮、内耳窝、三角窝、耳屏、耳垂、对耳轮。不管具有何种个性特征的耳朵都应从这几个位置去表现。由于石膏是经过艺术加工的物品，在结构的表现上只需画出已有的结构。

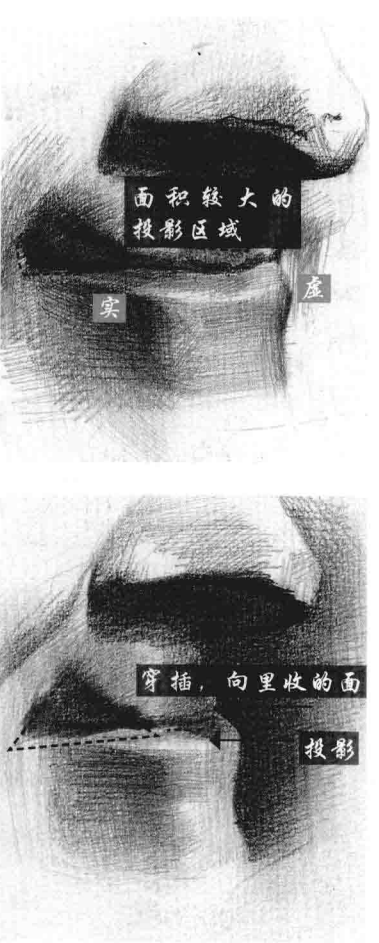
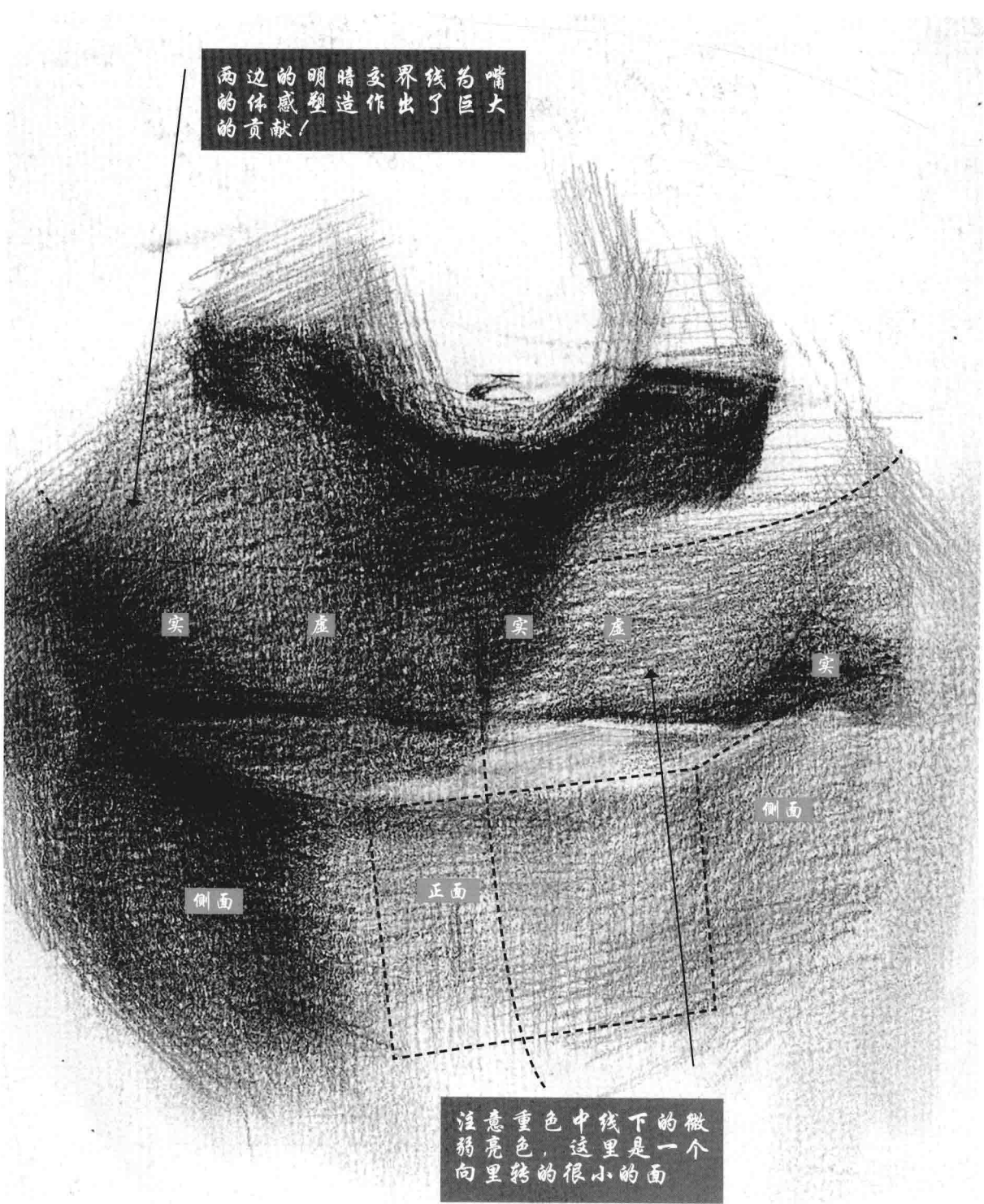
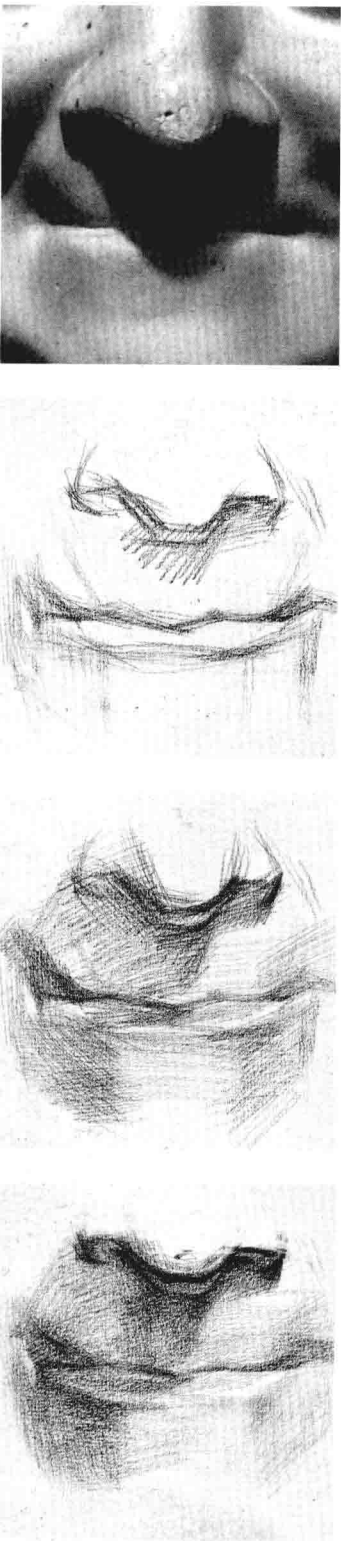
鼻子

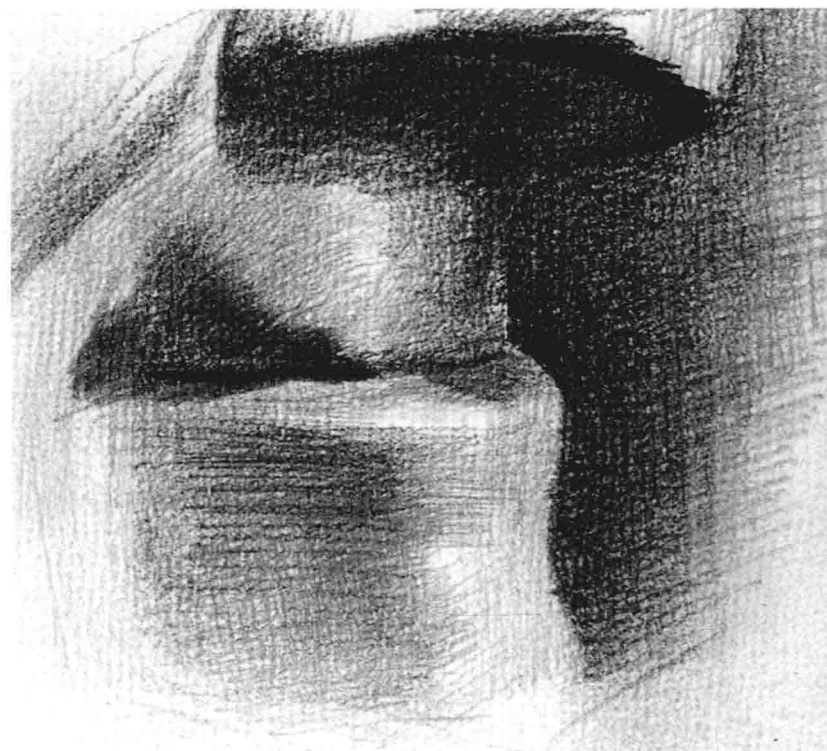
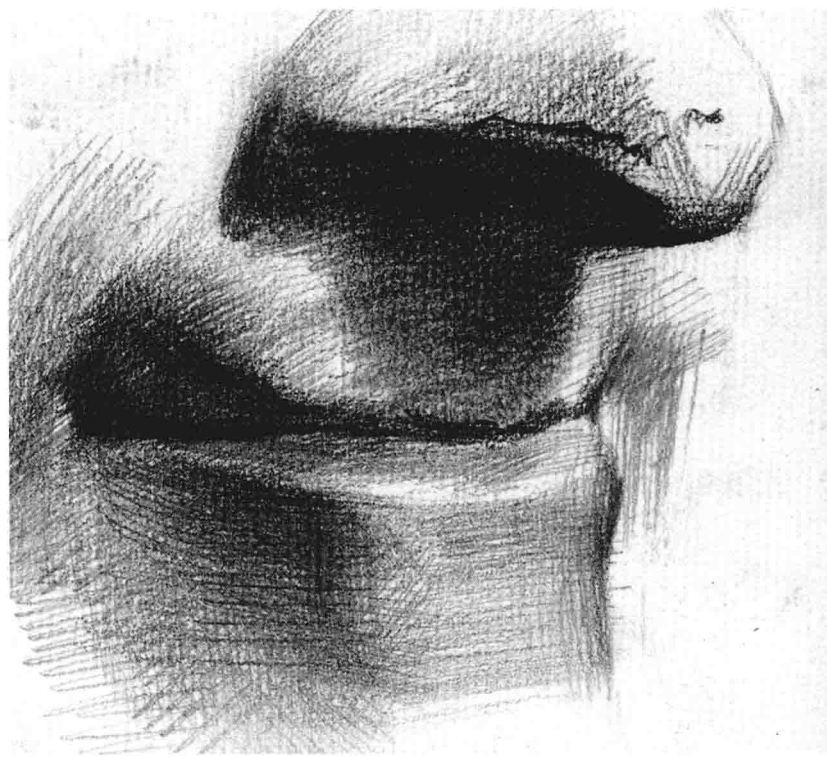
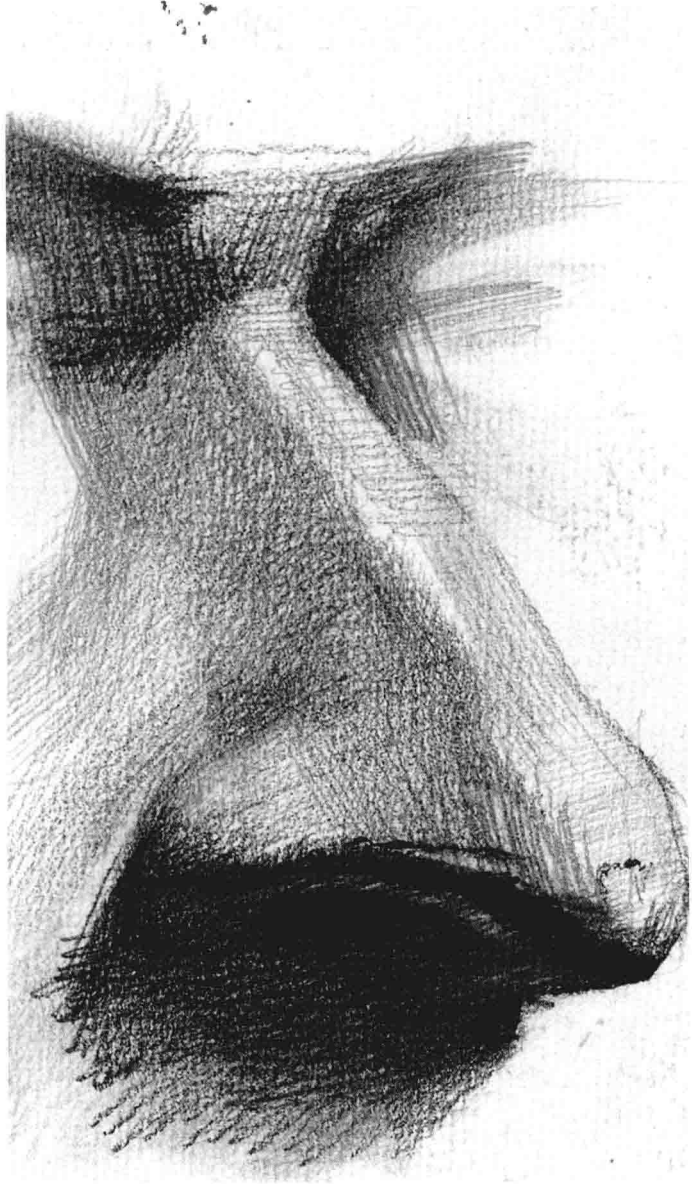
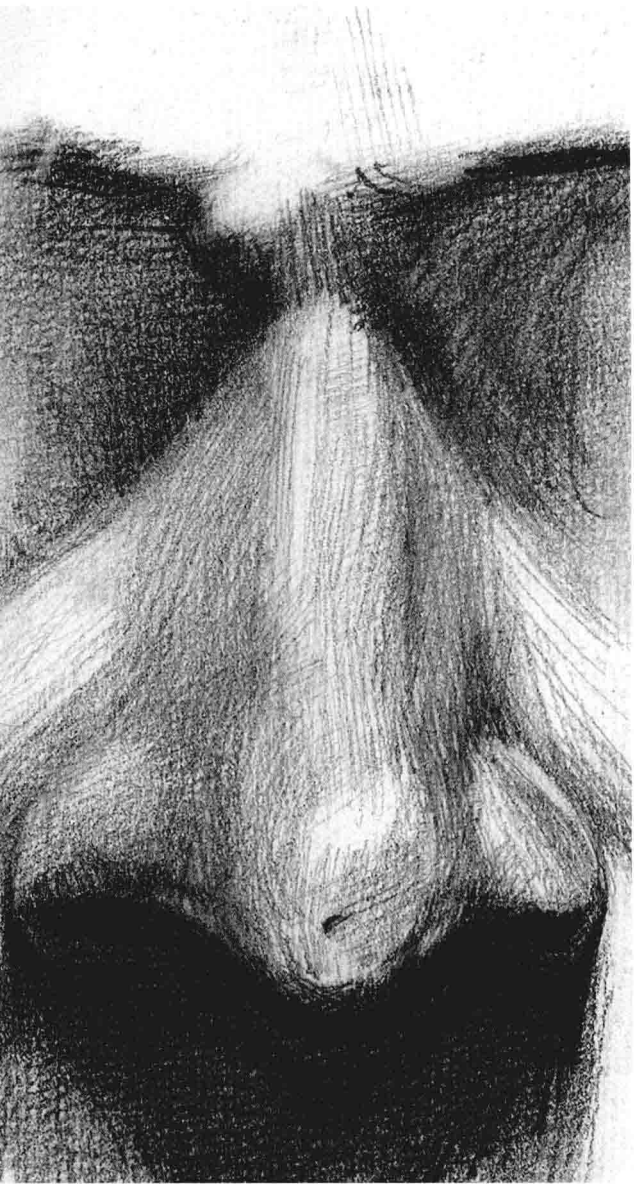
从正面看，鼻子的结构可分为四个块面，即：鼻梁一个面、鼻底一个面、鼻梁两侧两个面。从侧面看虽然要少看到鼻梁的一侧，但转折处的小面积是不可忽略的。

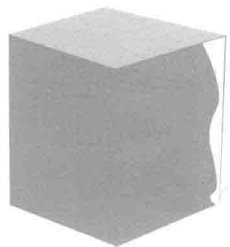
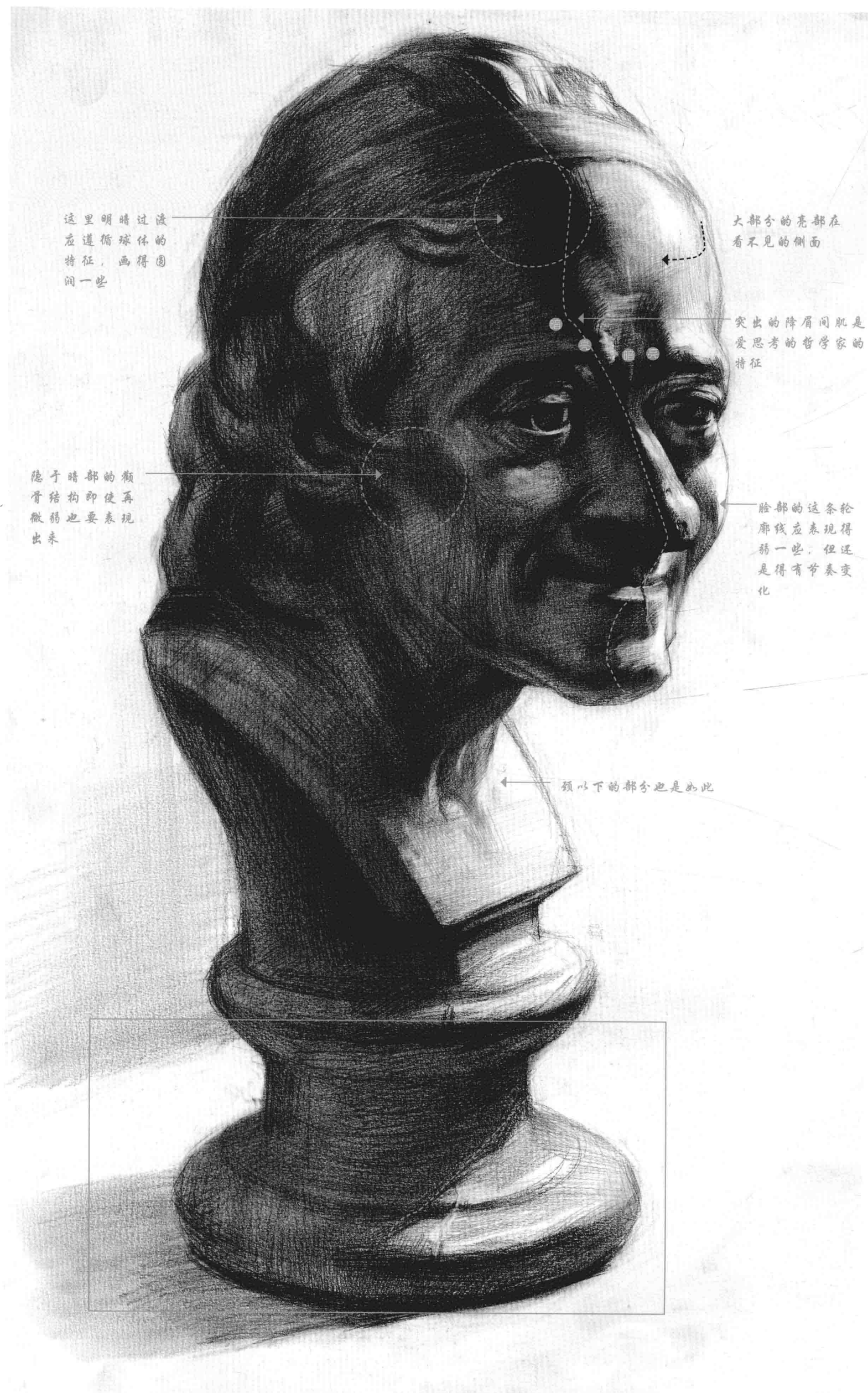

嘴巴

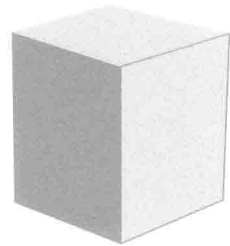

伏尔泰的嘴角微微上扬，给人微笑的感觉。由于他的上嘴唇太薄，下嘴唇又比上嘴唇突出，想要表现好这种嘴型一定要把握好中间那条线缝的刻画。虽然看不见上面的嘴唇，但嘴的形体是不变的，因此在对体感塑造时一定不能忽略嘴部大的结构转折。其次就是受伏尔泰鼻子形状的影响，人中部位的投影面积要大一些。

逆光下的正方体

顶光下的正方体

● 不同光源下的伏尔泰座像

左右两幅作品是相似角度不同光源下的伏尔泰座像。左边的是逆光的状态，右边的是顶光状态。将这两幅作品对比起来讲解，可以帮助我们对光源的变化有更多的和更加深刻的理解。

如果把石膏座像看成一个正方体，当它在逆光光源下时，我们看不见直接受光的面，明暗交界线和亮面呈细长的条状，大量的面积都处于背光的一面。顶光下的

形体是我们比较容易理解的，光源从物体顶端照下来，明暗交界线清晰而固定，这是绘画时打得最多的光源。

我们来观察左右两幅作品中明暗交界线与重色位置的变化。鼻子作为面部形体最突出的位置，是最能体现体感塑造的地方。从逆光光源来看，鼻子的一侧可以说是面部明暗的分水岭。亮部的位置根据形体转折到石膏的右后方，因此脸部的右侧边缘是最亮的位置。在这种

光源下投影位置在光源的后侧，所以眉弓骨、降眉间肌的体积感比其他光源下的要明显得多。

从顶光光源来说，光从石膏顶部打下来，面部处于亮部的面积较大，投影位置位于形体的下方。

我们将这两种光源一起对比，可以发现调子最重的位置就在骨感最突出的位置。如逆光光源下最重的位置鼻梁的一侧，顶光光源下最重的位置在颧骨的下方。