

黄红蓝美术教学丛书

Huanghonglan Meishu Jiaoxue Congshu

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

天津美院

中央美院

素描石膏像

石膏像

SUMIAO TIGAO SHIGAOXIANG

黄红蓝美术学校 编

湖北美院

清华美院

鲁迅美院

中国美院

湖南大学出版社

黄红蓝美术教学丛书

Huanghonglan MEISHU JIAOXUE CONGSHU

精英教学 实用教材

丛书主编 黄礼攸

素描提高

SUMIAO TIGAO SHIGAOXIANG

石膏像

黄红蓝美术学校 编

湖南大学出版社

内容简介

黄红蓝美术教学丛书之基础篇。

简单介绍了人物头部基本构造和画石膏头像的写生要点、要求与方法。以具体的图例来说明画石膏头像中的五官、头骨、肌肉、挂面像的写生方法及步骤，并附大量优秀头像作品。

图例针对性强，方法和步骤具体、明了。

图书在版编目(CIP)数据

素描提高(石膏像)/黄礼攸主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2008.7

(黄红蓝美术教学丛书)

ISBN 978-7-81113-430-8

I. 素... II. 黄... III. 石膏像—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第117421号

黄红蓝美术教学丛书

素描提高(石膏像)

SUMIAO TIGAO SHIGAOXIANG

作 者: 黄礼攸 主编

责任编辑: 胡建华

责任印制: 陈 燕

装帧设计: 黄红蓝美术学校

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8821251(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: presshujh@hnu.cn

印 装: 湖南东方速印科技股份有限公司

开本: 980×1270 16开 印张: 5

版次: 2008年7月第1版 印次: 2008年7月第1次印刷 印数: 1~5 000册

书号: ISBN 978-7-81113-430-8/J·117

定价: 26.00元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

序 言

我认为没有一套教科书可以取代在画室里真正的作画体验和教学指导。但是作为身临教学一线，历经幼儿、小学、初中、中专、大学美术教学十几年的我也同样知道一种有特色的教科书对学习来说又是多么地重要。为此一直以来，我总想较为直观和系统地带领我们的教学团队做一次务实求真，正心诚意的“文献”式的教学总结，这也是对社会、对我们的学生和家，还有一直关心并关注着我们成长的人们以及我们的同行们的一次汇报。这个想法现在终于实现了。

这套教学丛书目前由幼儿阶段教学，色彩、素描入门教学，素描、色彩提高教学和素描、色彩、速写考前教学四个阶段构成（将来还将继续出版考前设计教学和考前创作教学）。丛书内容都是我们经过十几年的教学实践研究，通过长期的学习、探索、调整和糅合，从几百个案研究中，一万多幅学生习作中调整出来的教学内容和教学成果，本丛书体现了我们科学务实的教学理念，并严格遵循了学生生理和心理的自然发展规律这一大原则，再根据学生的个性特征和个人差异有针对性、有效地进行教学。十几年来基础部所获得的国际、省部级的上千个奖项，才筹办四届的高考部所培养的几百名美院生都证实了我个人教学研究的科学性，以及我们这个教学团队的凝聚力和教学效果的有效性。

写此序时正值奥运圣火在长沙传递，电视中传来梁启超的《少年中国说》，感触良多。我想此言既是梁先生对我们中国所有少年的期待，更是所有老师对所有学子的期待。我无意断章取义，更不敢妄言，但我有意并且无限真诚地将《少年中国说》改成《教师中国说》与所有为人师者共勉：教师智则国智，教师富则国富，教师强则国强，教师独立则国独立，教师自由则国自由，教师进步则国进步，教师胜于欧洲则国胜于欧洲，教师雄于地球则国雄于地球。

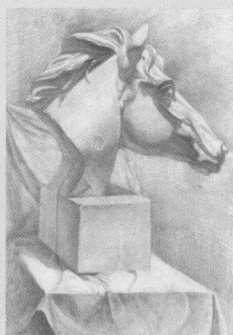
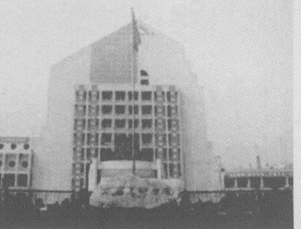
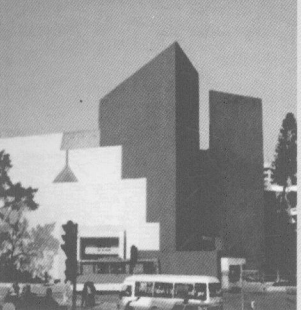
前路漫漫，我们共同前行！

黄礼攸

二00八年六月四日于岳麓山

黄 红 蓝 艺 术

目 录

1 人物头部基本构造常识/1

- 1.1 基本形/1
- 1.2 基本比例/1
- 1.3 基本结构/1
- 1.4 基本动态/2
- 1.5 头部的运动与透视/2

2 石膏头像写生的准备工作/3

- 2.1 总述/3
- 2.2 石膏头像写生的准备工作/3

3 石膏像写生要点、要求及方法/4

- 3.1 构思构图/4
- 3.2 形态分析/5
- 3.3 动态、透视与比例/5
- 3.4 体积与空间/5
- 3.5 质感与量感/6
- 3.6 常用处理手法/7

4 五官写生方法及步骤/8

- 4.1 嘴的写生方法与步骤/8
- 4.2 鼻子的写生方法与步骤/10
- 4.3 眼睛的写生方法与步骤/12
- 4.4 耳的写生方法与步骤/14

5 头骨的写生方法及步骤/16

6 肌肉头像的写生方法及步骤（结构表现法）/18

7 挂面像的写生方法与步骤及作品赏析/20

8 头像的写生方法与步骤/34

- 8.1 海盗像明暗写生方法与步骤/34
- 8.2 马赛曲明暗写生方法与步骤/36

9 作品赏析/38

附录：2006~2008年九大美院素描考题/76

1 人物头部基本构造常识

1.1 基本形

生活中人物形象各异，但万变不离其宗。我们如果掌握好了人物的几种基本形、基本比例和基本结构，再将对象的个性特征及神态特征强化出来，我们就具备了创作一幅好作品的前提条件。

1.2 基本比例

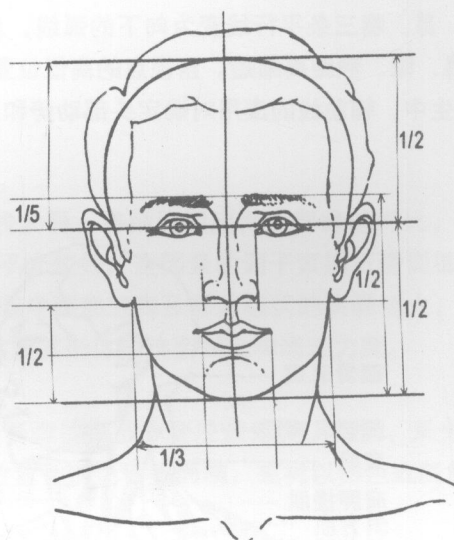
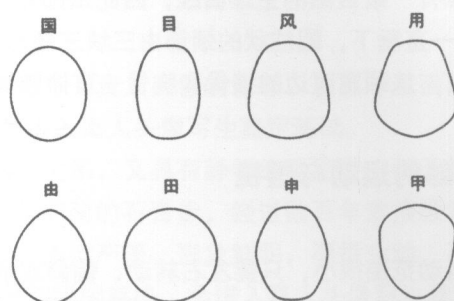
头部的基本比例为“三庭五眼”：发际至眉毛、眉毛至鼻尖、鼻尖至下巴，三段的长度相等而通称“三庭”；从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度，两眼间距为一眼宽，两眼外眦至两耳分别为一眼宽，即通称“五眼”。

眼约在头面部1/2处，两眼外眦至鼻尖构成等腰三角形，这一三角形的高，决定着颜面中部的形体特征。

鼻在面部正中突出部分。鼻尖处于额发际线至颏底1/3的位置，鼻翼的宽度为一眼宽，从眼内眦引垂线可决定鼻翼的宽度。

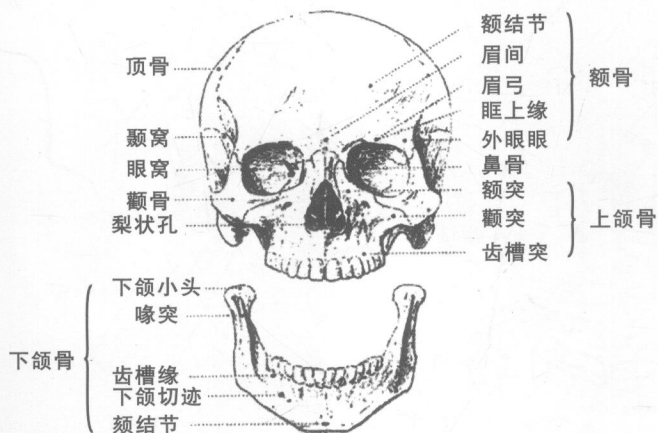
嘴的口裂位于鼻尖至下颌底1/2处。

耳处在左右两个侧面上。耳的长度等于眉到鼻尖的距离，从侧面观看耳与鼻的倾斜度基本一致，从正侧面观看时，耳屏、嘴角到眼球外眦的距离相等。

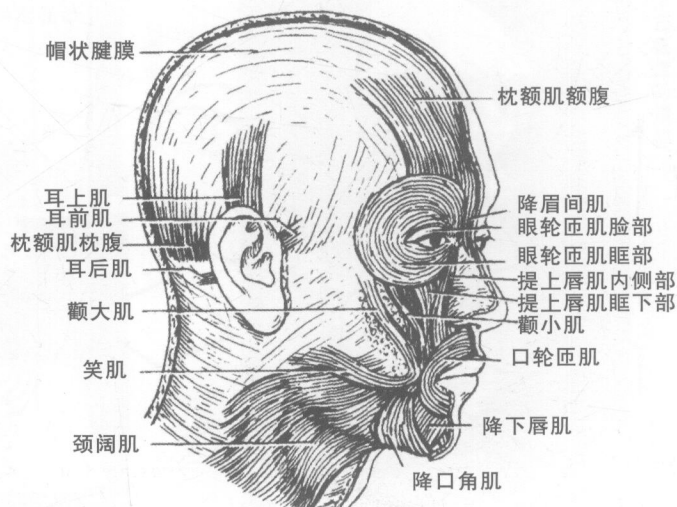

三庭五眼

1.3 基本结构 (见图)

头骨解剖结构

肌肉解剖结构

1.4 基本动态

头、颈、肩的关系:

头部通过颈与胸部连接。颈像一段圆柱，位于头部和胸部之间。头部与颈、颈与胸部，在结构上是相互嵌入的，就像木匠合榫一样。

由于颈椎有一条自然的生理曲线，因此颈部并不是垂直的，在自然的常态下，头部也不是垂直的。从侧面看，颈部的界线从下颌骨两旁一直垂下，圆柱状的颈部由三块三角形的面组成。男子的颈部（颌底至锁骨）的长度，等于颌底到鼻底的长度。

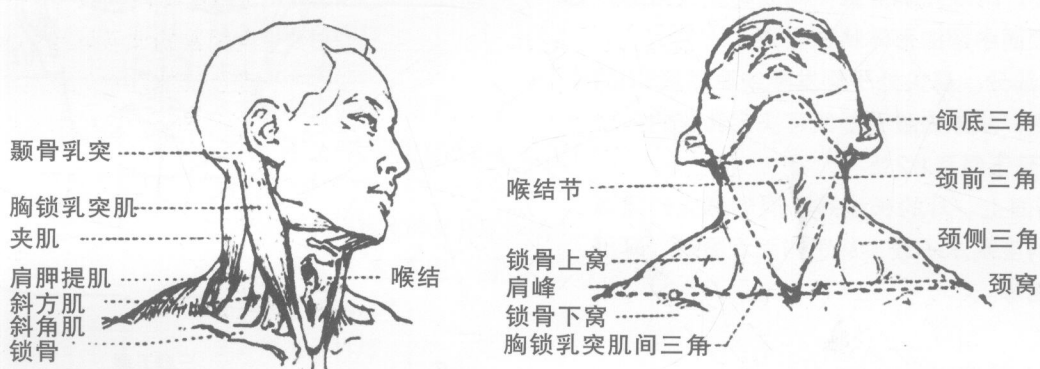
颈部两侧，从颈窝两边的锁骨和胸骨一直伸到耳后的乳突有一对“胸锁乳突肌”，它的伸缩能使颈部（头部）转动。

1.5 头部的运动与透视

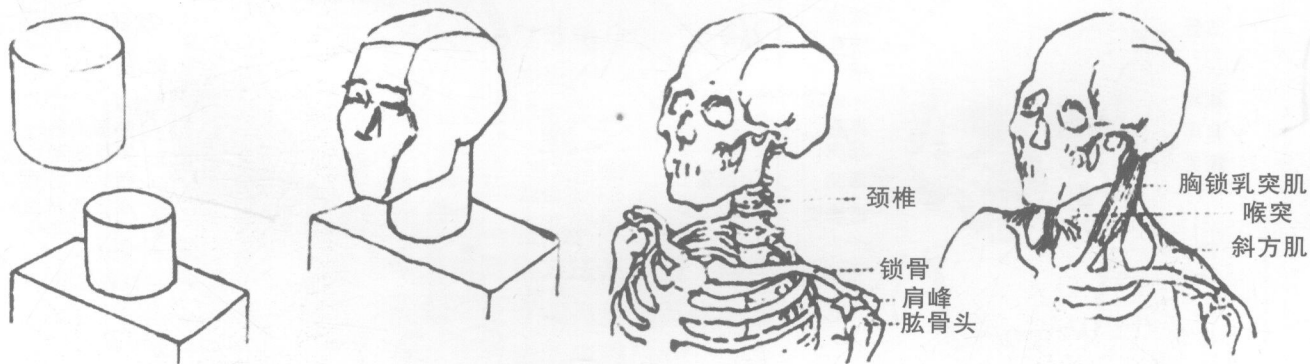
头部的运动范围很小，只能左右转动、偏斜或前俯后仰，但却使面部五官产生不同的透视变化。

掌握头部动势和透视变化，可以用立方体或卵形来帮助理解。从正面看，脸部通过鼻梁的中心线与眼、鼻、嘴三条平行线成直角相交。当头前俯后仰时，眼、鼻、嘴三条线都会产生相应的透视变化而改变原来的位置。例如，当头前俯时，耳的位置上移，眼、鼻、嘴三条平行线变为向下的弧线，鼻、嘴、下巴的距离缩短；头部后仰时，耳的位置下移，三条平行线变为向上的弧线，鼻、眼、额距离缩短。当视点的高低位置改变时，也会产生相应的透视变化。

在写生中，辅助线的应用对确定头部动势和五官位置有着重要的作用。

颈部结构

头、颈、肩关系

2 石膏头像写生的准备工作

2.1 总述

我们平时看到的石膏头像，一般都色泽单纯，质地单一，反光适度，它舍弃了真人头像的色彩、质感等表面的物质特征，将造型的形体、结构、轮廓、体积等鲜明地呈现出来，有利于观察、比较，为进入真人头像写生奠定基础。

画石膏像具有其他训练手段无法替代的优点：它既有真人般的结构、比例关系，又具有静物的稳定性，便于较长时间地深入观察、分析、研究对象的形体、结构、轮廓、体积及表现规律等。同时，我们画的石膏像，经过数百年素描教学的筛选，大多属于西方古希腊、罗马或文艺复兴时期艺术大师们的雕塑复制品。这些作品造型严谨，形象鲜明，概括生动，不仅为我们写生提供了完善的造型典范，也使我们在磨炼技法的同时，受到大师们崇高审美情趣的感染，为进入真人头像写生奠定基础。

2.2 石膏头像写生的准备工作

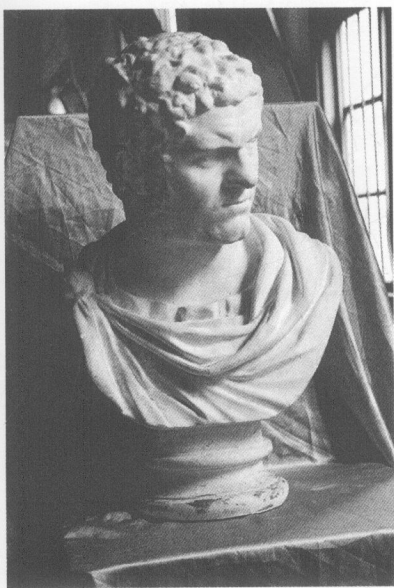
(1) 布光

石膏头像写生时我们一般用灯光或自然光，在布光中一般应注意以下问题。

首先要注意光线的强弱。光线太强会造成黑白分明，缺少中间色调；光线太弱，将削弱明暗两大部分的对比，影响黑、白、灰色调的层次关系。其次要注意光线的角度。结构造型训练课题，用天然平光较好；全因素的调子素描石膏训练课题，用侧光或打顶光较好。还有一点就是要注意光源的距离。主要是避免因受光不匀造成面部五官及形体起伏的阴影过大，破坏形象的完整。当然对于不同形象的形体特征、神态气质和美感的表现，在布光时要注重其形体的块面对比和表现力度。

(2) 石膏像的摆放

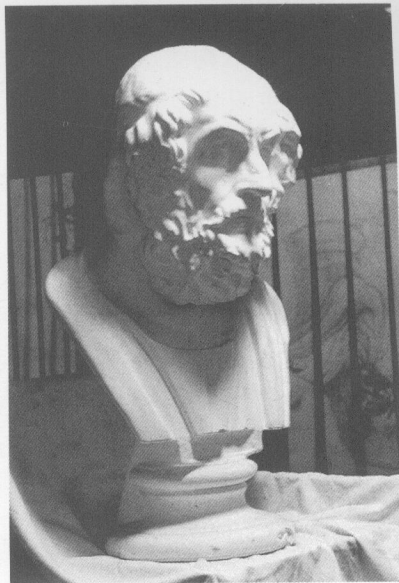
在光线采好后，我们要以加强形象的表现为基础出发点来摆放石膏像。石膏像的摆放除要注意角度、高低、采光外，还要注意背景问题。一般以深远空间的自然色调为最好。如果室内空间有限，可以放置于白色墙壁面前，或衬以白色或灰色粗布。

自然光下石膏像的摆放

逆光下石膏像的摆放

顶光下石膏像的摆放

3 石膏像写生要点、要求及方法

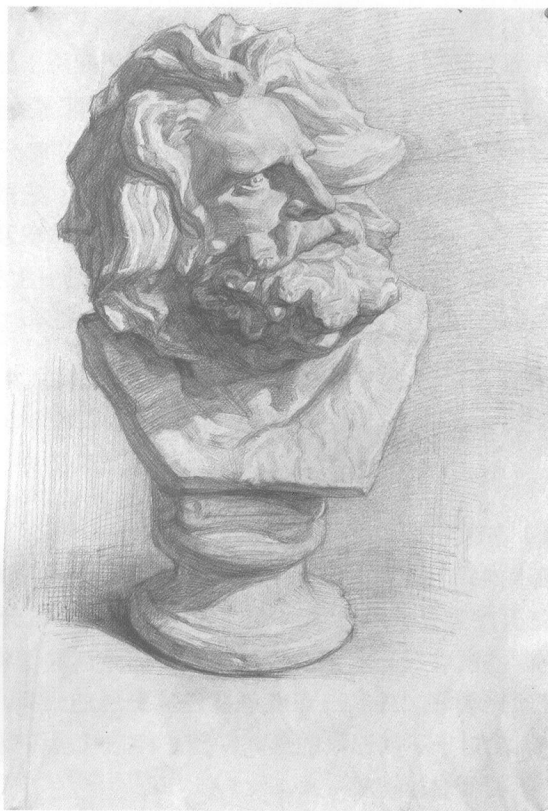
画石膏头像要通过长时间的实践,对观察方法和作画步骤有了比较充分的认识,逐渐形成整体的绘画观念,从而建立正确的方法。石膏头像写生,一般分为互相联系的四个阶段,即构思构图阶段、形态分析阶段、深入刻画阶段和调整统一阶段。具体来说就是:保持对物象的最初的感觉;能够准确客观地反映物象的真实内在的结构,要有严谨的造型;在理解的基础上去画,艺术处理上去画而不是简单的再现。只有这样,我们的绘画能力才能够得到实质性的提高,把握艺术的精神本质,从而达到造型能力训练和艺术修养的完美结合。

3.1 构思构图

这一阶段的主要任务是观察对象,确定构思;选择角度,确定构图;画面落幅,打好轮廓。对于素描石膏像的难度来说,把形画准是第一个难点,这是素描观察方法中最主要的环节。

首先是构思。把形画准确首先要求把形“看”准,怎么“看”是绘画训练中的主要方法。整体与局部的比较是重要手段,直接用眼睛去判断形体的比例、高低、深度、大小的准确性,也可以借助工具去测量这些形体的基本关系。构思来自于观测、感受。紧紧把握住第一印象的新鲜、强烈的感受,全面熟悉了解对象,以至能够达到预想到包括构图、形体、色调及其表现方法在内的画面效果,并产生强烈欲望,用心去画用脑去画的境界时,可以说基本上完成了构思。

第二是构图起形。构图是构思的补充和发展,是构思的体现。要从多个角度观察比较,确定最能体现对象的造型特征、精神气质,最能表达自己感受的角度进行构图。描绘对象的角度,切不可依据或迁就个人的习惯和偏爱。在构图中我们不能够只为满足于一般的完整性而忽视了对对象的形体特征和精神内涵的表达,我们要处理各种构图因素之间的关系,运用“变化与统一”的原则来表达自己的对物体“第一印象”的感受。在通常情况下,水平线与垂直线的使用能够确定基本形,因为人物脸部的结构点都是对称的,所以水平线能够连接两个眉弓、鼻翼、额丘、颧骨等结构点并延长其线条,通过一条水平线来确定其他结构点的高低位置。水平线与垂直线的交叉形成一个或多个坐标,使用辅助线寻找准确的位置落幅起形。

3.2 形态分析

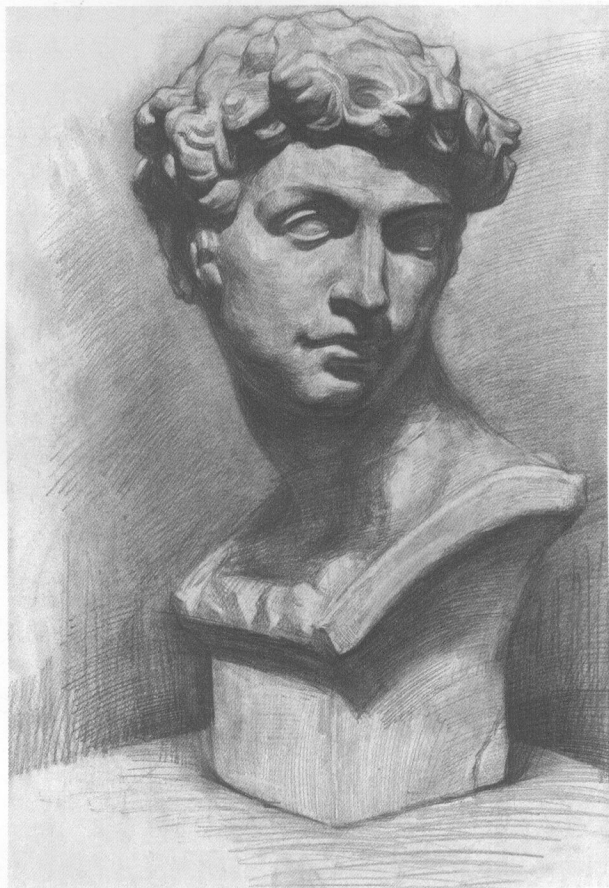
准确的形体是外部结构与内部结构完美结合而成的,对骨骼与肌肉的生长规律的研究是画准形体的必要条件。对于素描石膏像来说,内外结构的准确分析与表达是第二个难点,内外结构的分析与表达是对素描理解能力的培养。首先进行一些结构训练对初学者研习石膏像内在的东西是很有帮助的,可以避免只是简单地抄表面光影而忽视结构。只有对内在本质的结构理解透了,才能够为后期的全调素描打好坚实的基础,越画越扎实,越画越有内容。学习头骨与肌肉解剖的过程必须要通过多次的临摹和默写才能产生具体的记忆。头骨与肌肉的解剖学习,并非要画头骨与肌肉解剖,而是通过对它们的认识和理解,表达出更准确的结构。

形态分析具体来说:

第一,基本形体的确立。依据从整体到局部的作画原则,运用几何形体归纳方法,将复杂的头部形体进行最大限度的概括、简化,来确立基本形体,准确地把握对象的高、宽、深的比例关系及其透视缩形变化。确立大轮廓线对局部轮廓的制约关系和形体的内轮廓(结构线)与外轮廓相互之间的依存关系,用长直线切出具有高、宽、深度的基本形体。

第二,深化内部轮廓。在大体积建立的基础上,准确地把额结节、眉弓、颧结节、鼻骨、下颌角、顶侧隆起等骨点的形状画出来。接着是兼顾五官整体,最后注意头部、颈部、胸部(包括石膏像底座)的形体结构关系,要互相联系,准确表现。

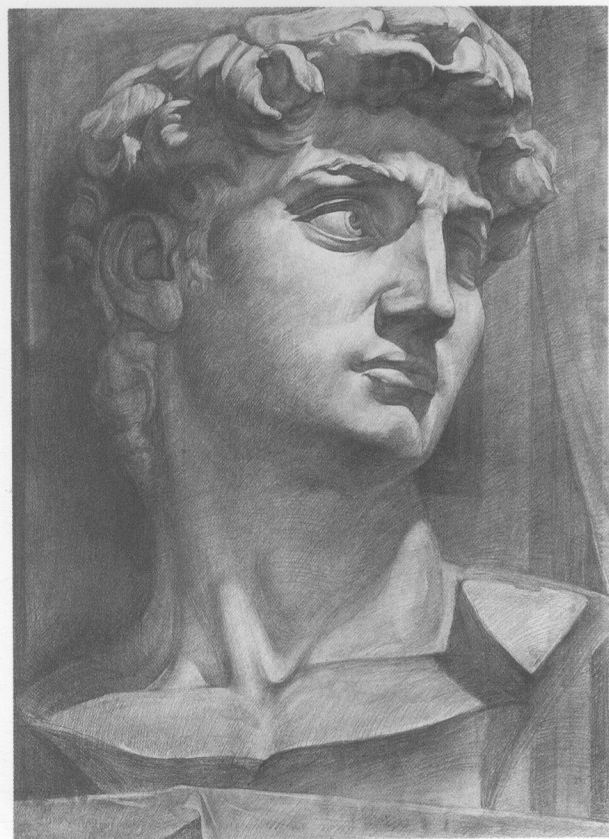
第三,确定块面结构。以结构造型的方式,用线或可加少量明暗将对象的形体结构确定下来。

3.3 动态、透视与比例

头部、颈部和肩部是石膏像的主要组成部分:头、颈、肩部等关节部位的活动规律根据颈部和肩部的变化而运动,因此头部的动态关系可由头部的中轴线决定,中轴线正态则头、颈、肩关系呈正态,中轴线偏左或偏右则动态呈左或呈右运动。

根据近大远小的原理,透视关系随着视点的不同而变化,透视的准确表达能更好地塑造出空间。透视与比例关系是必然联系的,正态比例关系标准通常是三庭五眼。

3.4 体积与空间

建立体积的造型意识,能够对其空间形态中的高低起伏的体块关系有准确的认识,并在塑造上有较强的表达能力,包括对质感、神态等有较深入的刻画。体积由块面组合而成,体积的理解大致由正方体、圆球体、三角体等基本形体组成,这些体积形态有助于我们分析,去获得更准确的体积感。对我们来说,五官的体积较容易分析,但要画好小卫的头发是较难的。绘画中的问题要在绘画

中解决,要在正确的方法下多练习。第一,基本形体的塑造主要是以形体结构、明暗交界线为依据,以暗部色调为重点,通过明与暗两大部的对比关系去完成。第二,深入刻画表现,在暗部色调基本画好的基础上,接着画明暗交界线亮部一侧的中间色调。这是一个变化丰富、微妙而具有规定性的色调区域,必须认真对待。

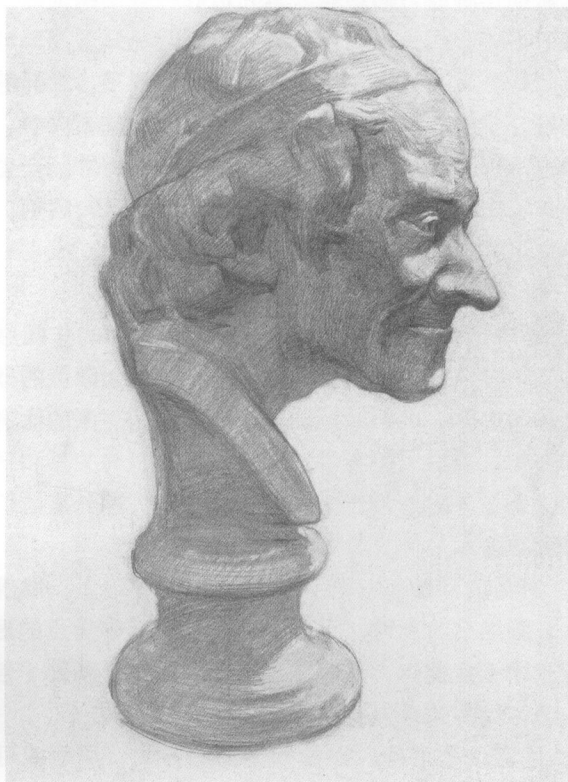
对石膏像而言,头、颈、肩之间的关系是空间形态前后上下的深度关系,因此空间层次的有序表达是塑造空间感的主要方式。虚实的对比是表达空间感的主要手段。在这一阶段,调子的塑造显得非常重要。调子和形体完美结合起来塑造,就会产生理想的画面效果。没有准确的形体,只有调子效果,空间感就无从谈起。

3.5 质感与量感

画画没有定式,各人的处理手法和经验也不尽相同,不必过于拘泥于手法。“不择手段”是最好的办法,但要尽可能直接有效地贴近写生对象。

由物体的物质属性带给人的视觉感知即为质感。如石膏像具有既白又坚硬的质感。质感的获得源自人的视觉经验和触觉经验。在石膏像写生中,质感的传达是一个重要的表现内容,它可训练我们视觉的敏感度和写实效果的真实性。

由物体的重量带给人的视觉感知即为量感。在绘画表现中体感和质感是造成物体量感的重要因素。如果画面出现的是一个没有体积的平面,纵然表现出了质感,却难以产生量感。而不同的质感会唤起人们不同的量感经验。如石膏像的粗厚产生的重感等。

3.6 常用处理手法

对于石膏头像写生我们要始终贯彻从认识到表现整体性这一基本造型原则。在石膏头像写生训练中,要着重围绕“整体性”提出问题,把它作为石膏头像写生的要点,以进一步增强造型中的整体意识,提高造型能力。

(1) 构图与整体感

整体感,是画者对画面所表达的客观物象的一种认识,以及这种认识作用于观者所产生的一种感觉。它是指画面所呈现的造型准确、生动、概括地表现形体特征和精神内涵在内的完整性。也就是说,整体感并不是仅指对客观物象局部与局部、局部与整体关系的准确把握,还包括了对客观物象形体特征和精神内涵的艺术表现。

构图,是构成画面整体感的重要因素之一。因此,构图的整体感并非仅仅是将客观物象画“全”,而应该是通过特定的构图形式,将对象的“形”与“神”呈现于画面,包括对象的形体动势、造型特征和神态表情。

(2) 加强与减弱

在形象的刻画与表现时,整体感并非意味着面面俱到,刻画愈细愈好;恰恰相反,这正是使整体感遭到削弱与破坏的“通病”。

提炼概括而不面面俱到,分清主次而不平铺直叙,这是艺术的规律。运用整体观察的方法,对象的主体部分将会具体清晰地呈现出来,次要、细小部分将会减弱模糊地消退下去,这是视觉的规律。对于形象的刻画与表现,必须依据艺术的规律和视觉的规律,通过加强或减弱能动地表现对象,才能获得形象塑造的整体感。

(3) 先方后圆与圆中有方

在素描造型中,“先方后圆”与“圆中有方”不仅仅是一个作画的方法问题,而且是造型中的形体结构观念和整体意识的体现。

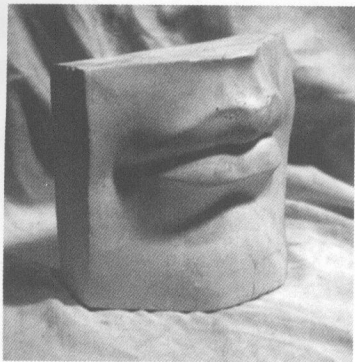
在素描造型过程中,从以长直线落幅起稿,到随着作画程序的推进和认识的深入,确立趋于立体性的外(内)轮廓,就是从“先方后圆”向“圆中有方”的复归过程。

(4) 了解、熟悉结构,掌握表现方法和技巧

一切技法主要是作为塑造形体、表现结构的手段。在以前的写生过程中学过画形、用线、画明暗的一些技法,随着写生对象造型的更加复杂,对写生技法的要求就更高。在写生过程中要多思考、多体会,才能够明白应该怎么画,为什么这样画。我们既要掌握如何分面、排线,更重要的是要掌握好体面造型方法。在认识和理解的基础上,多思考和刻苦练习就能够掌握一定的技法和方法。

4 五官写生方法及步骤

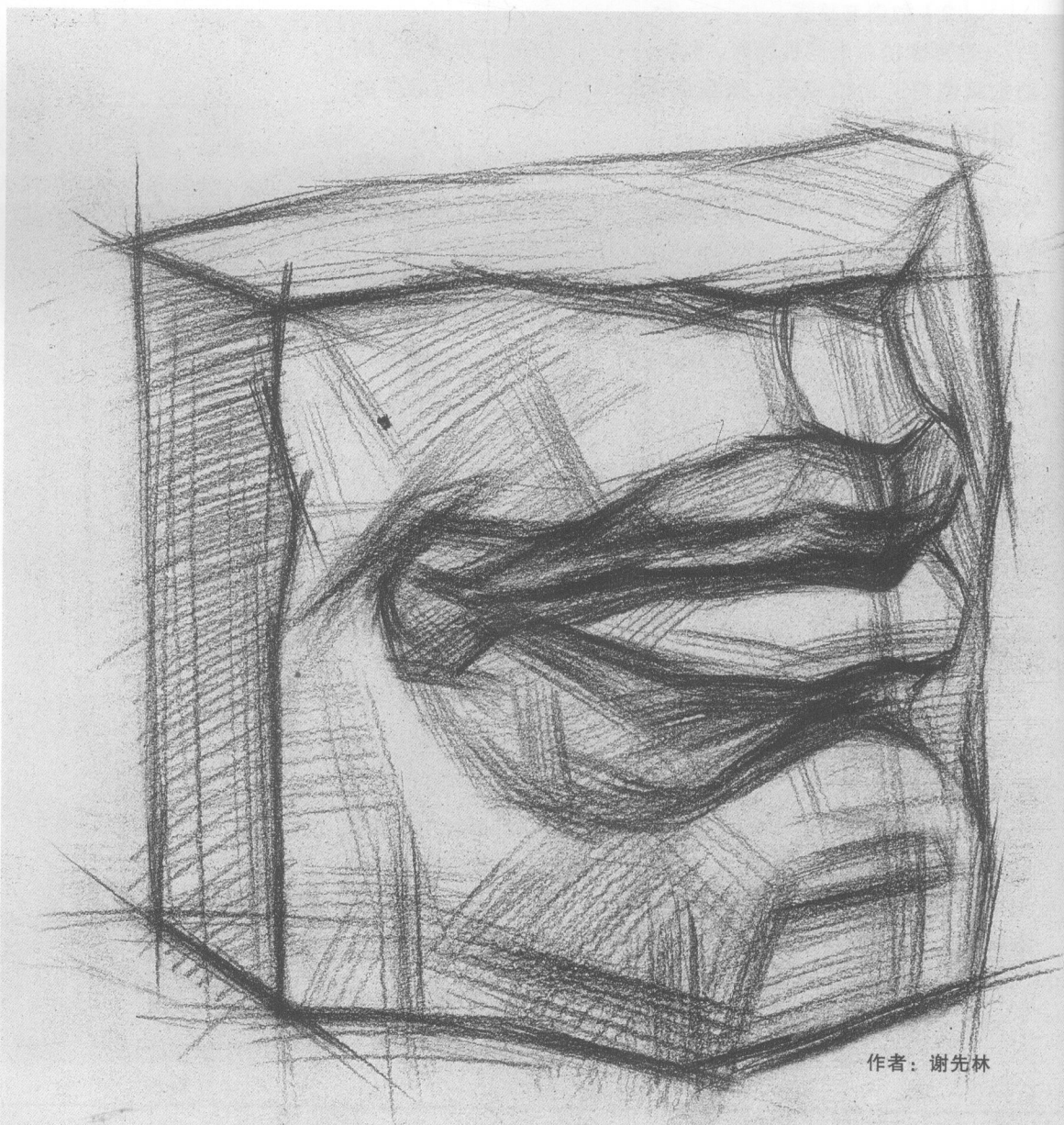
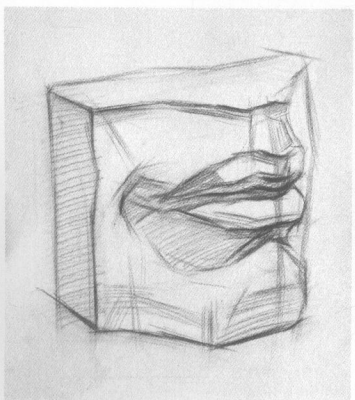
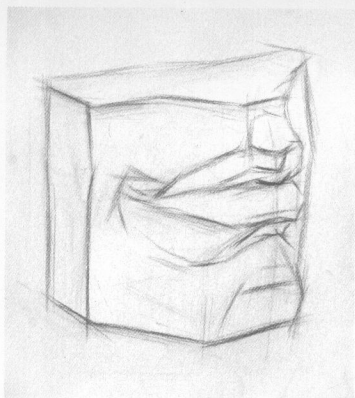
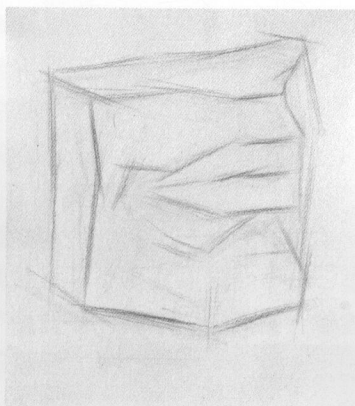
4.1 嘴的写生方法与步骤

①观察比较嘴的大关系，用轻松的长线为嘴的大形定位，注意宽和高的比例要准确。

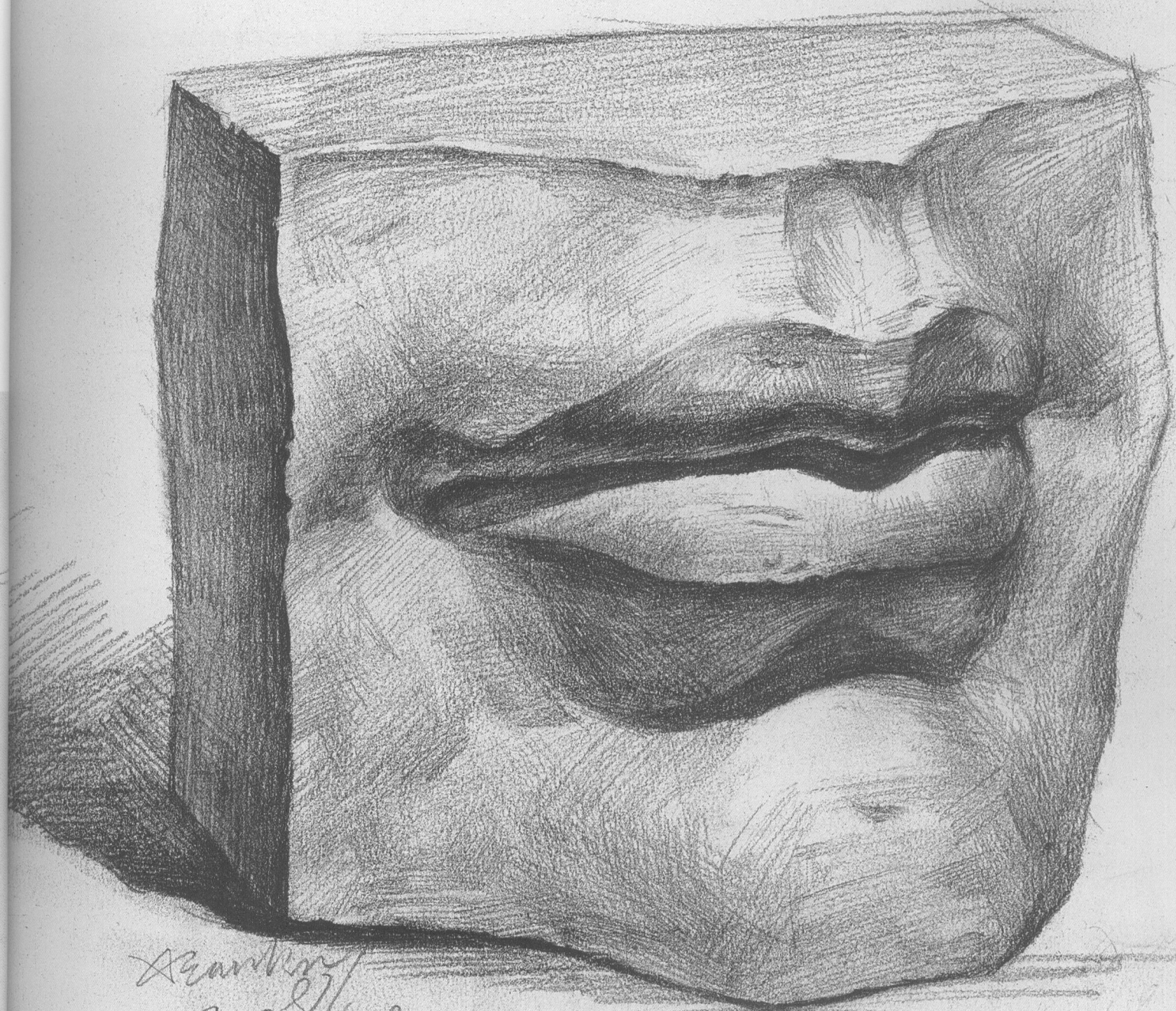
②在确定外形大框架的前提下进一步明确嘴巴的基本结构关系，不要拘泥于细节，要把嘴巴的透视画准确。

③在找准各主要部分位置的前提下开始分面，先分好大的体面关系，不要急于画小面，重在把握各大体面的位置与形态关系。

④在大的体块结构准确的基础上可以开始注意小面结构，丰富和完善嘴巴的结构。

作者：谢先林

Xianlin
2008/6/13

作者：谢先林

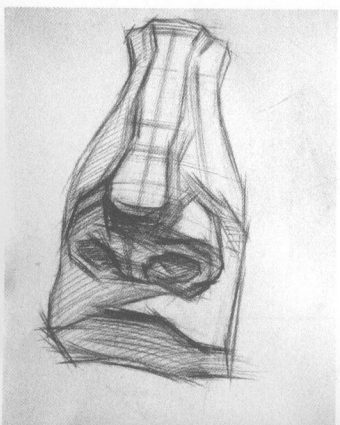
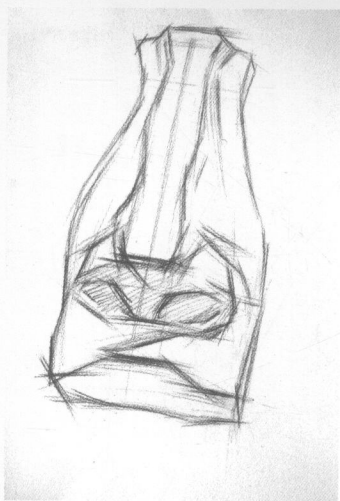
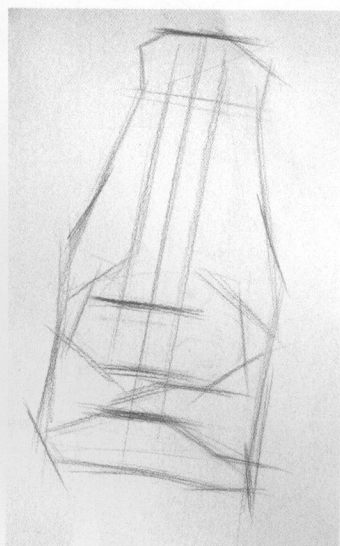
4.2 鼻子的写生方法与步骤

①先观察分析，用直线概括地画出鼻子的外部轮廓。

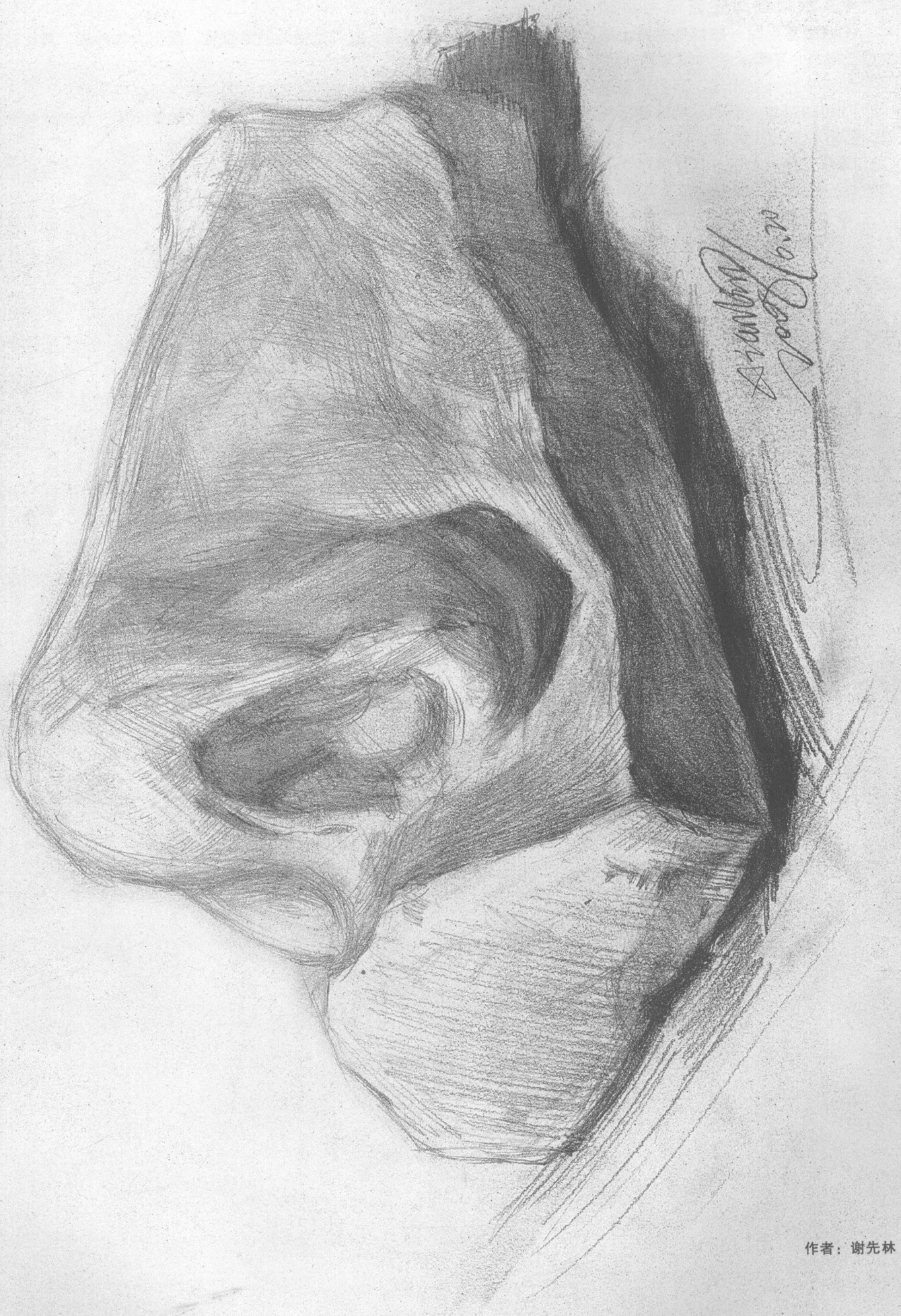
②在大轮廓的基础上，更加明确地画出对象的内外轮廓，并画出大的体块结构关系。

③在概括基本体面的基础上对鼻子进一步分面，然后稍微铺点明暗，使画面大的形体结构关系明确起来。

④从整体出发，反复比较，完善小的结构关系，及时发现并修改不准确的地方。始终围绕结构深入塑造，丰富和完善画面效果。

作者：谢先林

2009.10.20
Xianlin

4.3 眼睛的写生方法与步骤

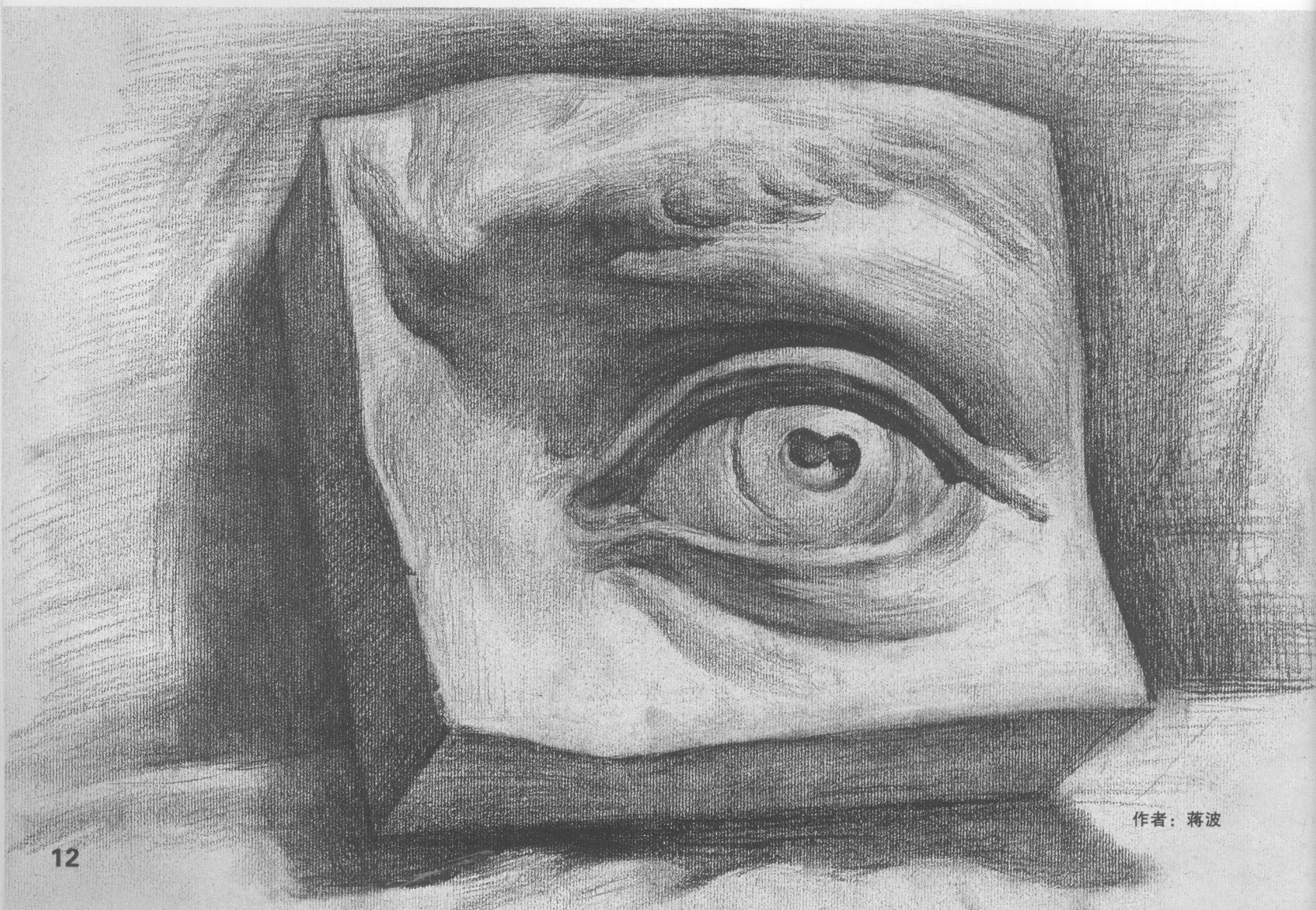
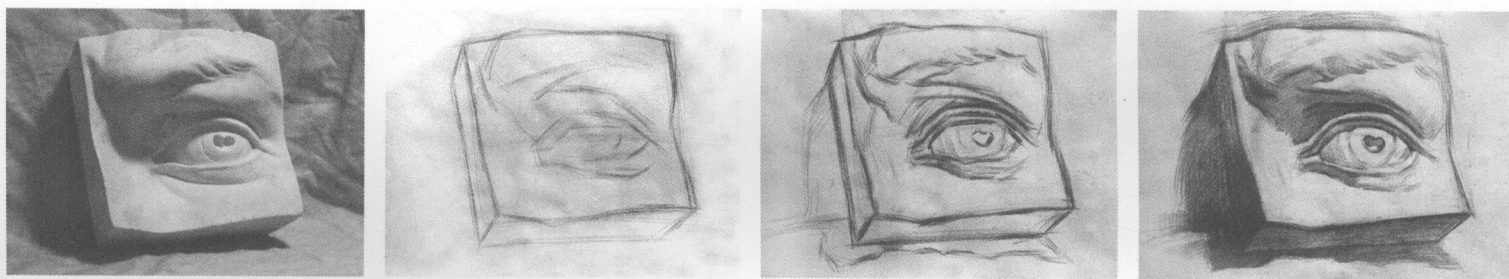
①眼睛写生时一般都是先抓大形，将比较大的形态、比例用长直线概括地确定位置，画出大体外形，再比较确定眉、眼的位置及形态，不要太关注细节的形状变化。

②逐步把外形和眉、眼主要部分的形画明确，注意通过分面把眼部的基本结构和体积关系确定下来。

③根据对象的明暗关系把背景面铺一遍，注意明暗交界线部分，并适当加重，强调大的体面感，使对象形体关系更加明确，并有一定的立体感。

④最后深入刻画，从主要部位明暗交界线到暗部、反光、投影，再从明暗交界线到灰部，一遍遍地刻画和调整，多从整体出发去比较各部分的明暗层次及虚实关系，以求恰当地表现对象的结构和立体效果。

深入刻画时，要多注意多比较，不能够只盯着一个地方去画细节，也不能够只重眼睛和眉头部分的刻画，其他各部分要同步跟上，整体效果的表现是非常重要的。

作者：蒋波