

绘画起步新课堂 经典美术基础专业教学用书

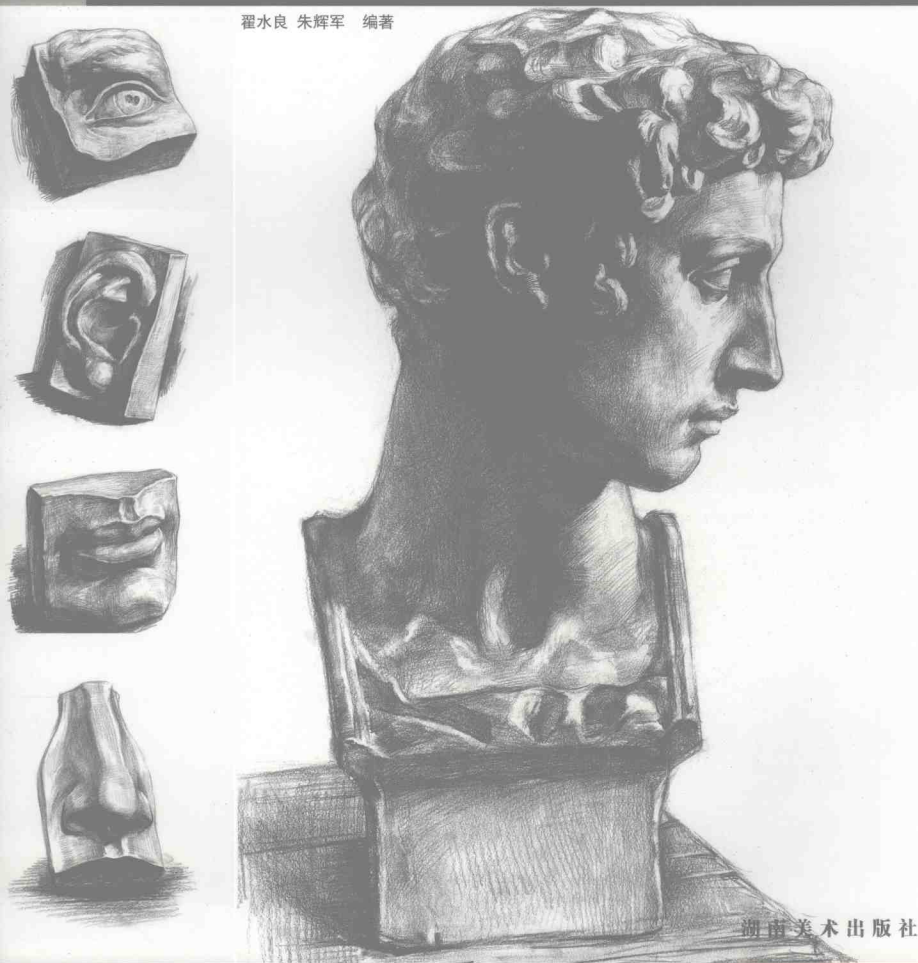
石膏头像

● 美术培训班教材

● 美术特色高中教材

● 美术高考冲刺教材

翟水良 朱辉军 编著

湖南美术出版社

■ 石膏头像写生要领

素描训练是一个漫长的过程,石膏头像写生是其中一个重要环节。学画石膏头像,目的是训练学习绘画者眼睛的观察能力、脑的形象思维能力、手的表现能力,是为了给学习绘画打下一个扎实的造型基础,就如大厦的奠基石一样。近年来,美术院校的美术专业招生考试的试题中较多的是素描石膏头像,其原因是画石膏头像能比较准确地测试考生的造型能力和艺术素质。编写此书的目的之一,也是为报考大中专美术院校考生作考前辅导之用。

全书对一些经常容易考到的石膏头像素描作了详细的步骤图分析,又在最后一章章节里补充了不同角度的示范作品。为了便于学画者进一步学习不同风格的技法,特收集了许多优秀作品,以便临摹。

素描是一门研究工作,一直以来都是以控制画面为目的。控制形体结构、控制虚实、空间、节奏。石膏头像是我们进行素描训练的必要手段,其造型准确而生动,结构清晰。石膏头像的写生有很多技法,归纳起来有以下几种:

以线条为主的结构画法

通过线条准确地表现石膏头像的结构关系和形象特征,然后运用线条处理疏密、精细等关系。

以面为主的明暗画法

用这种画法表现对象的体积及画面的空间有独到的效果。它利用黑白灰关系来塑造对象的体积结构,在运用时要特别注意明暗调子的层次感即调子的强弱变化以避免画面“灰”“脏”“平”;同时还要注重明暗调子的概括性,以免出现“碎”“乱”的画面效果。

线面结合的画法

这种刻画方式从某种程度上弥补了用线条或调子在表现过程中的不足,为我们提供了更灵活的表达方法,是在学习素描时常用的技法。

明暗画法

结构画法

■ 石膏头像写生步骤

整体抓形

认识的变化:从学生学习素描开始,一直到石膏写生,形体准确性要求这么高也是出乎他们想象的,因此如何正确地引导他们找到石膏头像的感觉是很重要的,概括起来就是一句话:把复杂的想成简单的。把一个复杂的石膏头像变成几何形体组成,但并不是要把它画成这样,而是你在观察的时候这样想。写生其实就是把对象绘声绘色地画到纸面上,当我们看到一张白纸时,在还没有画上的时候就要想象出物体在纸上的形象。

概括的重要性:在写生时,我们第一步所要做的就是构图。构图就是物体在画面上找到长方体的位置安排,以画《阿格里巴》为例,我们首先得把它看成一个长方体,然后在纸面上找到长方体的位置,多次比较,看看这样安排是否适当,这样的长方体是否很像对象,当比较准确后,再分析下去,把它看成由四个体块组成的一个整体。开始是很概括的,没有画出具体的细节部分,但也能反应出画得与对象像不像,这时候用线要轻、要松,线条要流畅,但是要有厚度,能使人感觉到体块感。

形体结构分析

当定好最基本的形体后,我们就需要进一步深入。画石膏头像像石匠雕狮子,先得概括这个要做的作品是什么形状,然后找一块石料把它加工成这样。先用大的工具进行切面,雕出大体块形体后,再用小的工具加工。在形体结构深入的时候也是这样的,先画大的形体,再对具体的每一个五官进行塑造,建立体积感,并且联系以前学过的五官及解剖的知识,用切面来观察思考,再分析它们结构的转折穿插关系。我们始终认为,观察思考是很重要的。你在头脑里必须有一定的形体,这样在纸面上才能把它给体现出来。

深入塑造阶段

石膏的深入塑造没有捷径,关键是多下功夫,所以要进行一定量的写作业,在写生时,随时参照范本,找到注意的地方。开始可以画灯光作业,石膏像也可以先画一些简单的、整体一点的、难度相对小点的,例如《阿格里巴》、《伏尔泰》等。当能掌握灯光写生前,可以进行自然光作业,自然光作业比较重要,因为考试时就是自然光作业。写生时,可以尽量做到光线统一,光线不统一时学生就很难处理石膏像上的结构关系。

调整概括阶段

了解大师们的处理和深入方法,以便自己有更直观的感受。

学生对照同一角度的范本进行调整,这样也很直接,有时可以达到临摹效果,关键是要多观察、多思考、多比较对象和范本,以便于学习能寻到答案。

当我们找到标准后,就可以对画面进行调整,要遵循和谐统一的原则。暗部统一而透明,明暗交界线要画得丰富,各体块之间穿插要合理,轮廓线虚实得当,空间感和立体感要强。

■ 石膏五官的位置及结构

五官集中于脸部，它们都以中心线为界，一分为二、相互对称。眼睛位于整个头的一半位置，头宽约为五个眼的长度。鼻子位于面部的中心，长度一般为脸长度的1/3。嘴唇同鼻子一样被中心线从正中穿越，并且居于鼻子到下颌距离的1/3处。嘴角基本与眼球的中心齐平。耳的最高、最低点分别同眉峰和鼻翼末端齐平。

眼睛的基本结构

眼睛主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛组成。眼睛以眼球为中心，眼球嵌入眼眶内并被眼轮匝肌、眼皮所包裹，可概括为半球状。一般内眼角位置高于外眼角，内眼角有泪囊，所以它要比外眼角大、宽而深。

耳朵的基本结构

主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳的造型内平外圆、上大下小，呈桶圆形，其轮廓像字母“C”。耳宽一般为耳长的1/2，耳宽为耳轮的最大宽度，即耳轮与耳屏的最大间距。整个耳部稍稍向脑后倾斜，呈15°斜角。

鼻子的基本结构

由硬骨和软骨构成，并直接同面部额骨相连接。鼻根同眉毛连接，呈梯形。鼻尖呈球状，可看成鼻子的中心，鼻梁、鼻中隔、鼻翼、鼻孔呈桶圆状，由鼻翼、鼻中隔和悬空的鼻头相连接而成。

嘴巴的基本结构

嘴巴主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇、人中等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴唇外在造型的框架。而口轮匝肌附在这一骨架之上，人中位于口轮匝肌之上。

■ 常见石膏头像简介

伏尔泰

伏尔泰，它是19世纪初法国雕塑家乌东的作品。伏尔泰是法国著名的哲学家、批评家、戏剧家，是法国启蒙运动最有影响的人物之一。雕像的表情极富戏剧性，一双大而圆的眼睛似乎能洞察一切，上扬的嘴角露出嘲讽的微笑。整个雕像表现了一位充满智慧、思想活跃的老者形象。

阿格里巴

阿格里巴，是古罗马时期雕像，具有明显“写实主义”趣味。它是罗马历史上著名的战略家和政治家。雕像宽阔的前额、紧缩的双眼、坚挺的鼻梁、深陷的双眼。充分揭示了古罗马猛将的威严仪容和内心世界。

塞内卡（海盜）

塞内卡俗称“海盜”。这是希腊时期的青铜雕像，作于公元前2世纪，现藏那不勒斯博物馆。塞内卡是古罗马（公元前4年—公元65年）哲学家，做过尼禄帝而被勒令自尽。他著有论文集《论神意》及《论道德的书信》等，是西方古代史上杰出的文人。

马赛

马赛的头发和胡子较复杂，要把它们分成几组处理。飞扬的头发有一种扩张感，处理时要松紧结合，张弛有致，多用长直线处理。头部因仰起造成较大的透视变化。在进行五官的定位时应反复比较。突显的胡子要概括外理，不应画得太琐碎。

朱理诺（小卫）

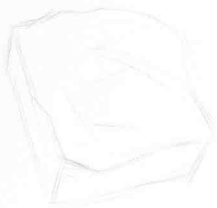
小卫雕像头部因为与大卫比较像，所以学习美术的人都习惯称他为小卫。朱理诺的头发容易画得琐碎，在训练时可加强整体观察意识。把头发分成正面及两侧三大块，大胆地取舍。

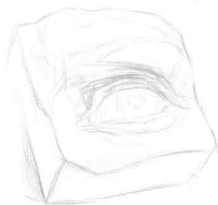
荷马

荷马是传说中的古希腊诗人，是一位到处行吟的盲人歌手。荷马身体前倾，头微微侧歪，下颚、睁大两眼，高举双眉，额头思虑皱起，口略微张开，表现了一个正在向女人讲故事的饱经沧桑的老者。它的难度表现在个头比较大，动态有变化。表现的内容较多等，用明暗法、结构法和线面法综合表现。

■ 石膏五官 眼睛的作画步骤

步骤一：先仔细观察对象的外轮廓，比较整体的比例关系。

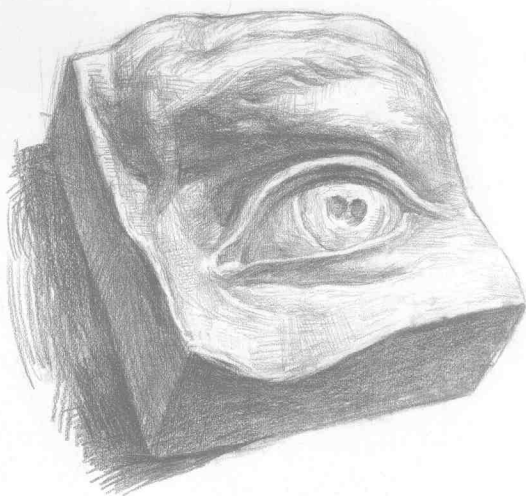
步骤二：以辅助线为参照，完成整体的造型。画出眼部的大体明暗关系，以光线的来源来塑造画面的明暗调子。

步骤三：塑造整体的体积，分析每部分的灰色过渡关系。

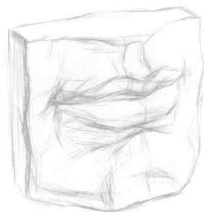
步骤四：深入塑造主要结构关系，同时刻画次要的结构关系，调整画面主次，使之更加有整体感。

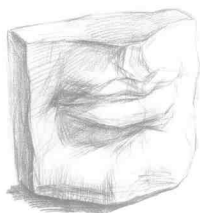
■ 石膏五官 嘴巴的作画步骤

步骤一：用直线定出嘴的基本比例与透视关系，画出大形。

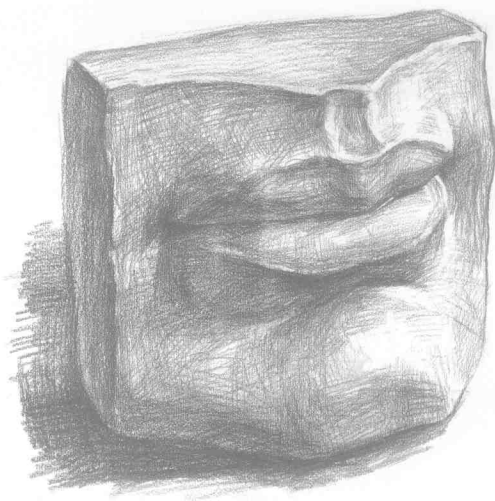
步骤二：用线条进一步明确嘴各部位的结构关系。

步骤三：依照光源关系，确定基本明暗关系，注意把握形体的塑造。

步骤四：深入刻画，加强明暗关系，注意空间关系与嘴部的体积感。

■ 石膏五官 鼻子的作画步骤

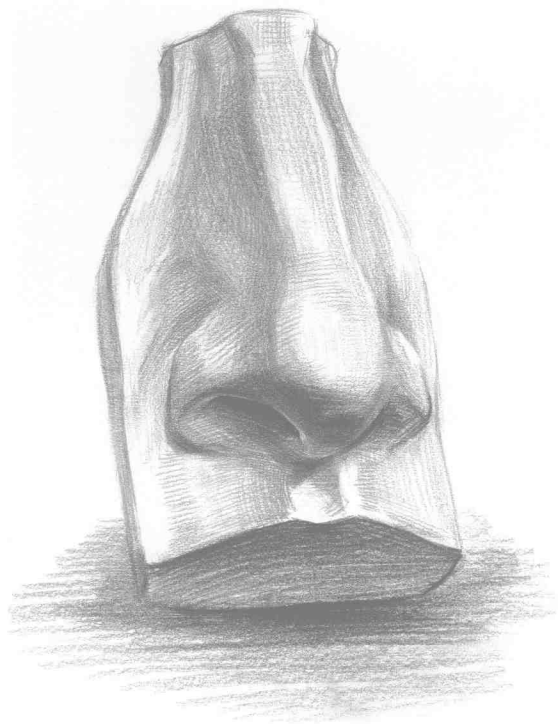
步骤一：先仔细观察鼻子的外轮廓，比较鼻子的高度和宽度的比例关系勾勒出外轮廓。

步骤二：参照中间的辅助线，完成鼻子的造型。找出明暗交界线和投影，塑造画面的明暗调子。

步骤三：塑造整体的体积，分析各部分的灰色过渡关系。

步骤四：强化结构塑造的同时注意表面的细节刻画。

石膏五官 耳朵的作画步骤

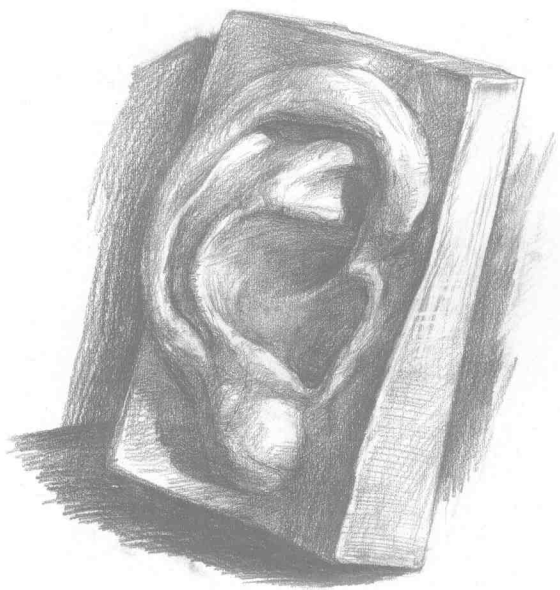
步骤一：确定构图。用直线画出大比例关系，准确画出耳部的大结构体块关系。

步骤二：分析局部结构。如耳轮，耳垂和耳屏等。

步骤三：铺大调子时应注意概括统一，从主要部分开始塑造。如内耳轮等。

步骤四：进一步刻画其他部分，须注意耳部造型的准确，强调主次关系。

石膏头像 伏尔泰的作画步骤

步骤一：先确定好石膏的位置，用长直线概括大轮廓。

步骤二：在上一步的基础上进行调整，勾勒出大形的细节，把形象具体化。

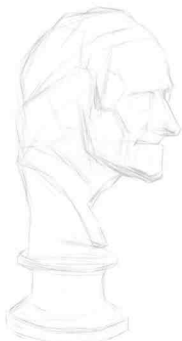

步骤三：把握好黑白的关系，进行明暗的调子处理，拉开关系。

步骤四：调整大的画面关系，拉开主次，深入刻画人物的面部细节。

石膏头像 伏尔泰的作画步骤

步骤一：先观察整个石膏像，用横线分出头部、颈部和胸部及基座，再确定大的轮廓线。

步骤二：进一步调整体形，基本分析出每一块关系，重点刻画五官的结构关系。

步骤三：找出明暗交界线，分清明暗部，从明暗交界线出发，用大灰色统一暗部。

步骤四：深入刻画每一细节但不能破坏整体关系，再对五官作重点刻画，但明暗交界线和主要部分也要作重点塑造。

■ 石膏头像 朱理诺（小卫）的作画步骤

步骤一：定出构图的位置。运用中轴线和水平线，辅助线画出大形体。

步骤二：分出头部、颈部、底座的结构关系，把每一个体块的特征刻画出来。

步骤三：概括整个石膏像的亮部与暗部两大块面，把握两大块面之间的体积转折关系，强调五官作为造型中心来塑造。

步骤四：在整体的把握下，刻画每一体块的具体细节，表现体积与空间的关系。

石膏头像 阿格里巴的作画步骤

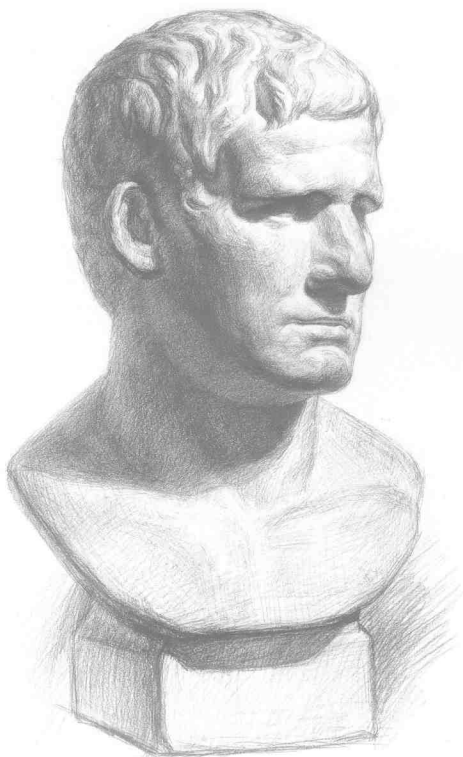
步骤一：长直线是概括大形的正确方式，明确比例以及大动态。

步骤二：进一步用细化的线条来处理小形，反复调整准确。

步骤三：进行明暗关系系统区分，拉开黑白的素描关系。

步骤四：深入刻画细节，进行最终的整体调整，处理画面的明暗关系。

石膏头像 塞内卡（海盗）的作画步骤

步骤一：定位置，起大形，动态关系要准确，最好用长直线。

步骤二：进一步进行小形调整，在调整中完成准确的形。

步骤三：在前一步的基础上拉开明暗关系，区分亮部与暗部。

步骤四：空间、明暗、结构调整，统一画面。

■ 石膏头像 塞内卡（海盗）的作画步骤

步骤一：构图。用中轴线确定对像的动态，用左右垂直线和上下横线确定对象大的形体。

步骤二：找到明暗交界线和投影，分析其结构的关系。

步骤三：分清明暗两大面，暗部用线排一遍。从明暗交界线入手，对五官进行局部刻画。

步骤四：深入刻画可从鼻子入手对五官进行逐个塑造。把握好额前头发与面部的关系。

■ 石膏头像 马赛的作画步骤

步骤一：注意透视关系，用中轴线画出石膏头像仰视的角度，用直线确定大关系。

步骤二：准确分析每个体块的结构关系。

步骤三：铺出大的明暗调子，着重塑造五官。

步骤四：深入刻画马赛的每一体块的具体细节，增强画面的空间感和体积感。

■ 石膏头像 荷马的作画步骤

步骤一：用长直线来画出荷马的头颈动态和外部轮廓。

步骤二：反复比较，仔细调整结构，明确细节。

步骤三：把握好荷马的整体动态，铺大体明暗色调。

步骤四：调整好空间与主次关系，进一步地深入刻画，让作品完整统一。

名师点评：这是以结构画法为表现手法的作品。作者充分表达出结构穿插关系，强调体块之间的联系。头像造型准确，辅以少许明暗色调，使画面更丰富。

名师点评：这幅画体现了作者具有很强的概括能力，把形体表达得很有力度，明确头部的大关系，五官刻画生动，整体关系和谐。