

SHIGAO TOUTXIANG

美术班教学系列用书

基础美术阶梯训练

JICHUMEISHUJIETIXUNLIAN

SHIGAO TOUTXIANG

石膏头像

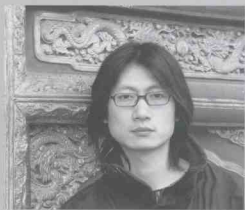
刘胜著

- 名师编著 打造坚实基础
- 循序渐进 自通成功之路
- 锦囊妙计 解决阶段难题

湖南美术出版社

作者简介

刘胜, 1998年毕业于中国美术学院, 现执教于浙江树人大学艺术学院, 多年从事美术基础教学, 美术作品多次参加全国美术大展并获奖。作品发表于《当代中国线画》、《中国美术学院师生速写作品集》。编著有《色彩静物默写》、《临摹素描石膏头像》、《名家绘画技法—色彩静物》、《学院派绘画基础教材—单个色彩静物写生》、《学院派绘画基础教材—组合色彩静物写生》等书。

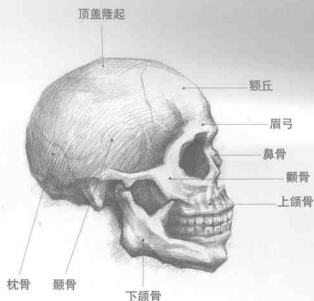
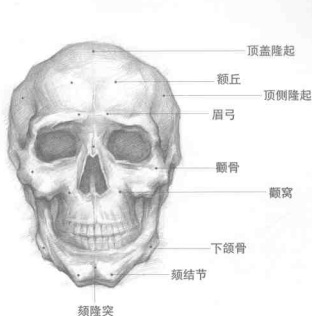
目 录

- 头部结构知识 / 1
 - 头 骨 / 1
 - 头部比例 / 1
 - 头部的体积表现 / 2
 - 头部的形体透视 / 2
 - 头骨写生 / 3
 - 头部肌肉 / 3
- 耳朵的写生步骤与解析 / 4
- 眼睛的写生步骤与解析 / 6
- 鼻的写生步骤 / 8
- 鼻的解析 / 10
- 嘴的解析 / 11
- 嘴的写生步骤 / 12
- 亚历山大切面像画法与步骤 / 14
- 亚历山大挂像画法与步骤 / 16
- 阿格里巴 3/4 面头像写生 / 18
- 阿格里巴写生(结构素描) / 20
- 阿格里巴侧面头像写生 / 22
- 小卫正面头像写生 / 26
- 小卫正面头像(结构素描) / 28
- 伏尔泰侧面头像写生 / 32
- 海盜 3/4 面头像写生 / 36

头部结构知识

头 骨

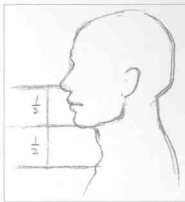
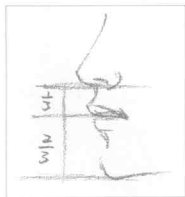
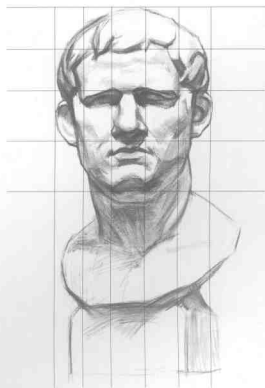
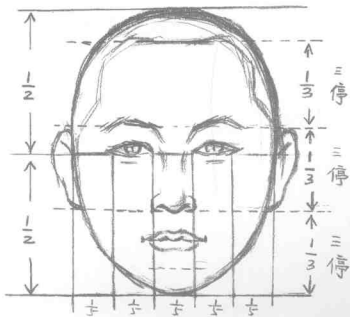
人体头部的内在结构是由头骨和肌肉组成。头骨作为头部形体的构成支架,决定了头的基本造型。头骨有一些较突出的点,称为骨点,如额丘、皱眉丘、颧丘、颞丘等,它们没有或很少有肌肉覆盖,对造型有重要的意义。

头部的骨结构

头部比例

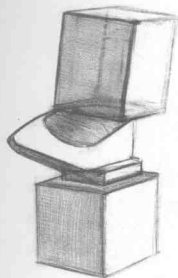
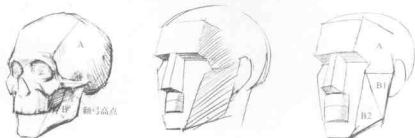
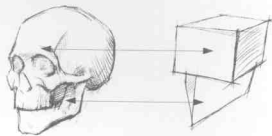
头部正面是长方形,宽是高的三分之二,侧面高宽相等,对耳屏位置处于宽度的二分之一处。利用“三停五眼”的方法分析五官位置与比例关系,两眼连线正好在头高二分之一处;发际到眉弓,眉弓到鼻底,鼻底到下巴,三者距离相同;头宽相当于五个眼睛的距离。以这些比例关系作依据,根据不同对象稍作调整,就能准确地确定五官的位置。

从正面看阿格里巴石膏像,整个头部的宽度约为五个眼睛的宽度之和,从阿格里巴的发际线到眉弓,眉弓到鼻底,鼻底到下巴的距离,也大致相等。这也就是常常被提到的“三停五眼”,当然“三停五眼”不是绝对的,写生面对的石膏像或模特不同,比例也会相应不同。

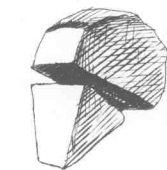
头部的体积表现

头部的体积表现极为关键,石膏头像的头部的其实是由不同形状的几何体构成的,加强体积的观念可以帮助作画者理性分析形体,可以排除光影对形的影响干扰。光线是变化的,不变的是体积与结构。比如我们可将头部理解为一个立方体,分为前、后、左、右、顶、底六个面,脸部正面为前面,以两个额结节转折,包括头盖骨在内为顶面,脸两边的颞骨、颧骨、下颌骨及头部后侧组成左右面,以下颌为转折的下面部分为底面。再深入理解,可将额、颞、上颌、下颌理解为头部四个块的穿插关系。这样来理解头部结构的体积,有利于形体的塑造及表现,画石膏头像也变得更简单了。

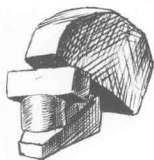

头部整个形体呈立方体

头、颈、胸、底座的结构关系,对形体的分析理解能提升作画过程中的整体感。

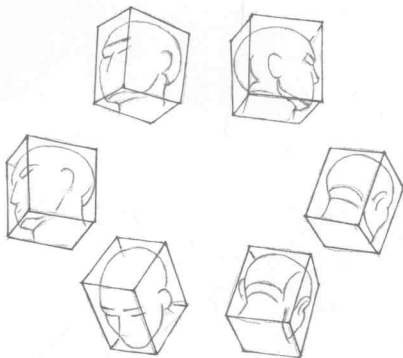
头部可分成面颅部与脑颅部

面颅部形态可概括成平行的立方眼眶体,半个圆柱状的上颌体及三角形的下颌体

头部的形体透视

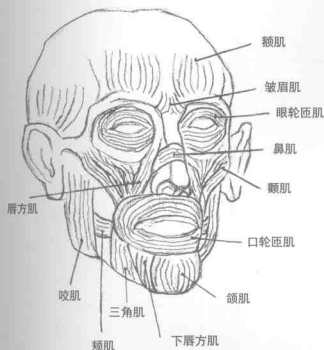
由于头部动态丰富,其空间关系变化复杂,以立方体的透视规律了解头部形体的各种变化,就能发现头部运动时三大面的关系是相应扩大和缩小的,眼睛、鼻、嘴总是固定在同一平面的位置上。当头抬起来时,耳的位置向下移,俯视的时候,耳的位置偏向上方。头的各位如镶嵌在一起的积木,互相紧密地连接,整体对待头部结构形体,能使立体空间意识更为清晰。

头骨写生

头骨是头部造型的框架。头部骨骼由脑颅和颌面两大部分组成。除了下颌骨能活动外,其余都是固定不变的。肌肉填满骨骼凹陷处,丰富了头部的形体。颧骨线与颞骨转折决定着头形的宽窄及正面与侧面的形体关系。作为头骨的肌肉解剖头像写生练习,熟悉头部骨骼的造型特点,对认识石膏像的体积和形体很有帮助。

石膏头骨写生的主要目的还是要了解头骨的造型特点,熟悉头骨的结构关系。因此,有必要在写生中理解熟悉头部各骨骼的名称、形态及连接穿插关系。

头部肌肉

头部肌肉依附着头骨,与头骨共同构成头部额面的外观。头部肌肉主要是在颌面,它们附着在头骨上通过收缩和扩张,拉动骨骼运动或产生表情。可见,肌肉是可运动的。肌肉的运动会使头部形态发生变化,肌肉与骨骼共同组成头部的形体关系。所以,了解头部肌肉的形态及运动规律,对于认识把握头像的形体是十分重要的,对其后的石膏头像写生很有帮助。

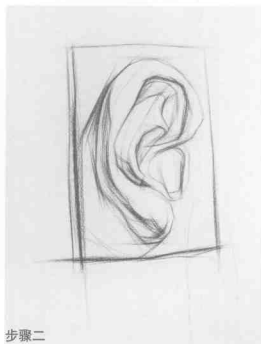
耳朵的写生步骤与解析

耳朵的写生要点：

耳朵长在头部的两侧，其长度大约与眉弓到鼻底线的距离相等，宽度约长度的二分之一，耳上宽下窄，基本形呈倒三角。耳由内外耳轮、对耳屏、耳垂构成，一耳的造型在五宫中形体变化最为复杂。画内外耳轮既要看到正面与侧面，上面与下面的变化，也要考虑由内到外的转折，表现耳窝深度。耳垂不能简单地画成球形，应表现其圆中见方的形体关系及厚度。

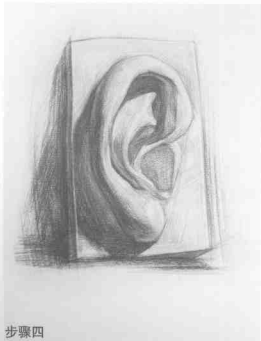
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

耳的形体分析

耳的软骨分析

耳的块面分析

步骤一 用直线画出耳的大轮廓。

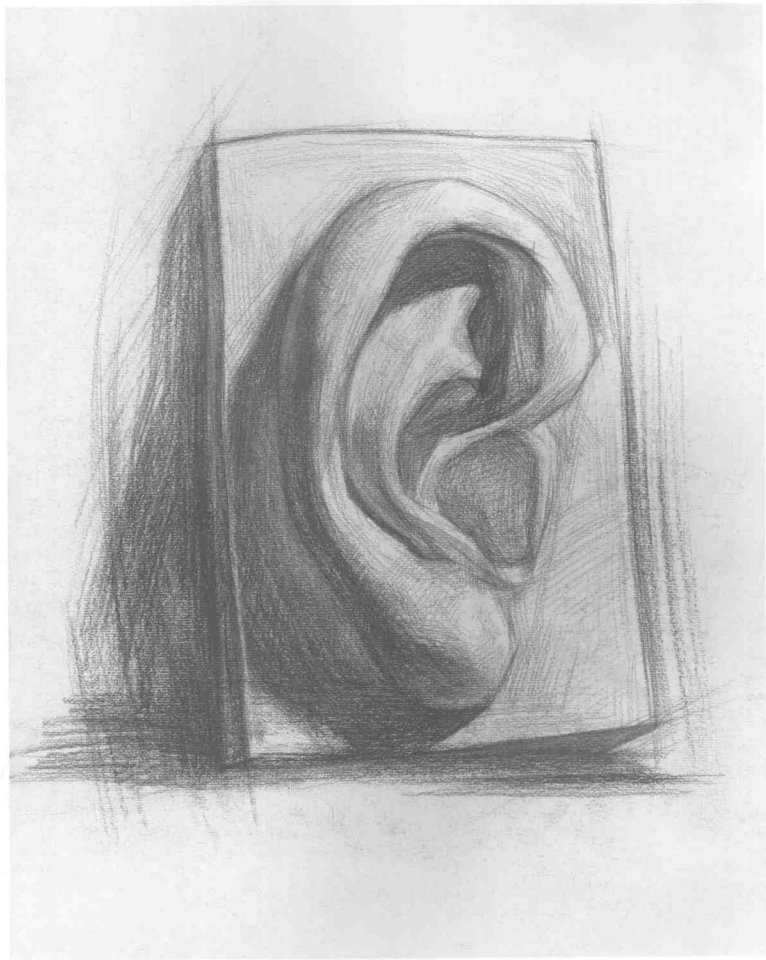
步骤二 进一步深化轮廓线，铺出大的明暗关系。

步骤三 从明暗交界线入手，开始对耳朵深入刻画，画出大体明暗，初步显现出立体感。

步骤四 深入刻画耳朵的细微变化，注意调子的衔接，在局部深入的同时注意调整画面的整体关系。

耳朵的体面分析

眼的写生步骤与解析

眼睛的写生要点:

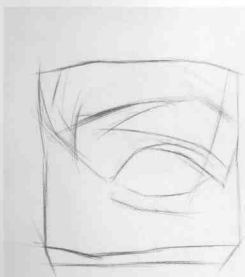
眼睛被称为“心灵的窗户”，最富于表情，它是由眼球、眼眶和眼睑三部分组成的球体。眼球深深地嵌入眼眶内，露在外面的眼睛仅仅是一个球面，其外表被上下眼睑覆盖，眼睛开合主要通过上眼睑的活动来完成。眼睛分眼珠、眼白两部分，最深的地方是瞳孔。由于眼液的原因，眼珠在光线作用下出现高光。正常人两眼视线一致，眼球运动同一方向。无论俯视还是仰视，两眼的内外眼角都在同一条弧线上。

步骤一 用直线勾出眼睛的基本外形。

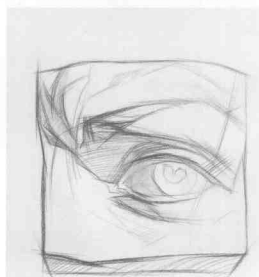
步骤二 进一步分析眼的形体结构，铺出大的明暗关系。

步骤三 从明暗交界线入手，铺上大体色调，区分出亮部和暗部。

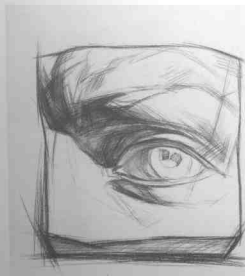
步骤四 进一步深入刻画，同时调整整体关系，使画面体积感更强、明暗层次更丰富。

步骤一

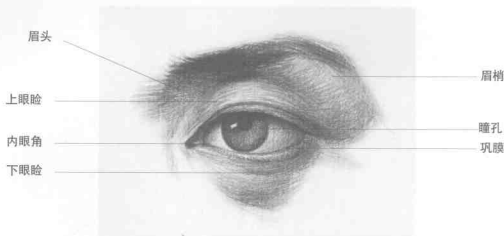
步骤二

步骤三

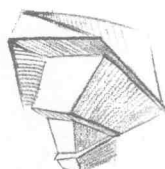
步骤四

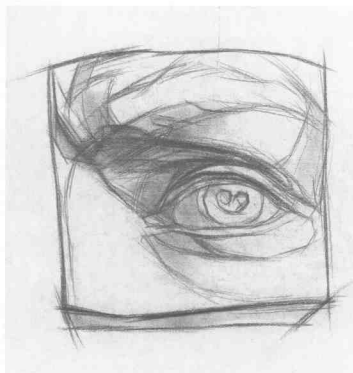
眼睛的形体分析

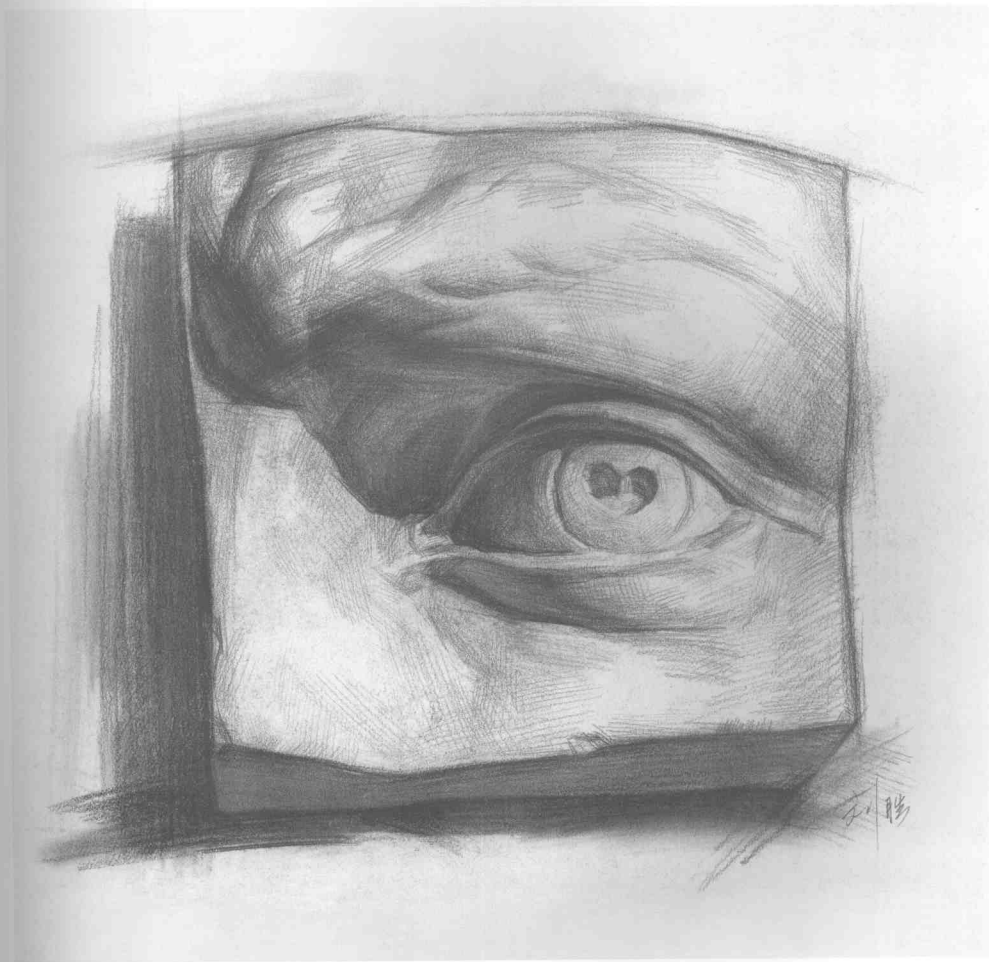
眼睛的体面分析

眼睛的块面分析

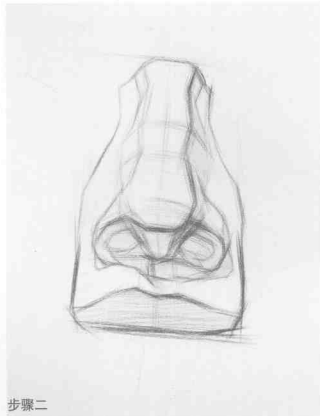
眼睛的结构分析

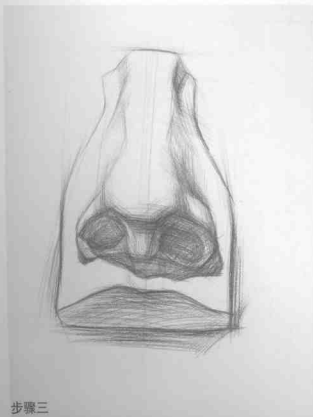
鼻的写生步骤

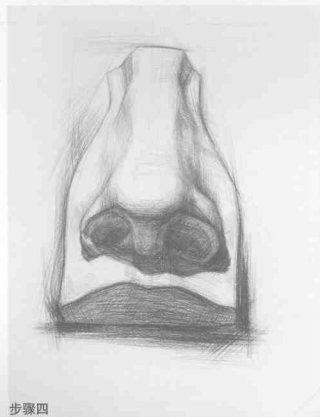
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

鼻子的右侧面写生

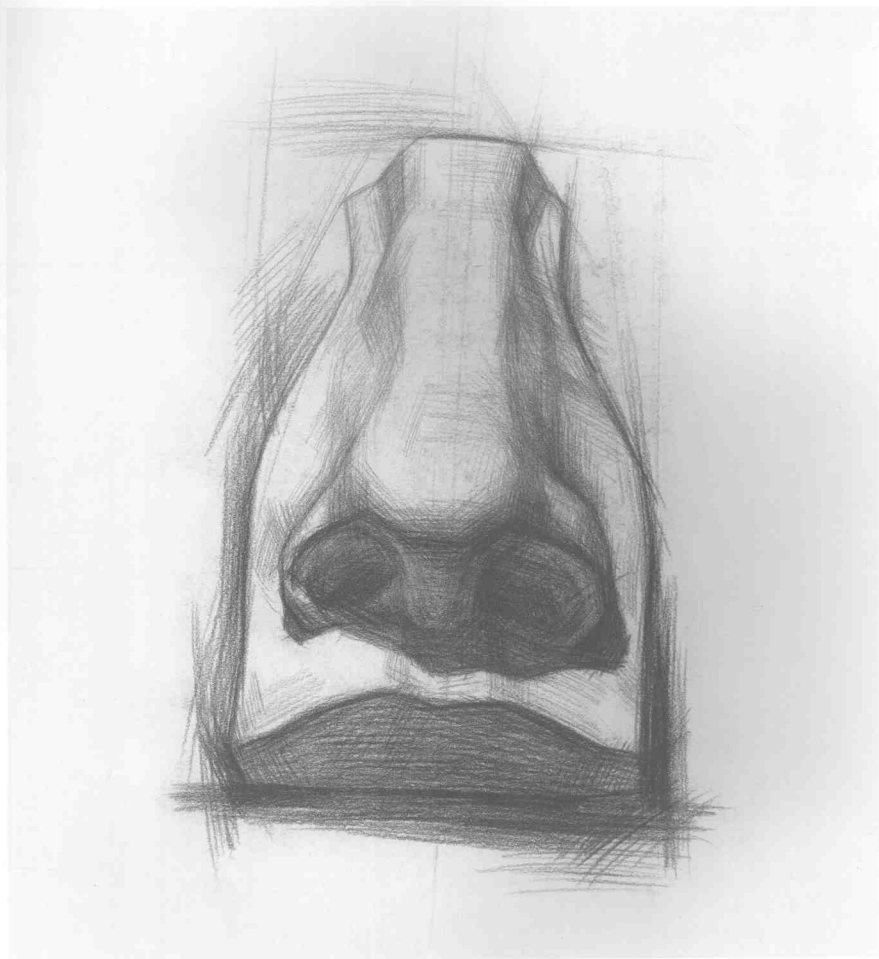
鼻子的左侧面写生

步骤一 仔细观察和分析鼻的体面转折，用直线勾出鼻的基本外形，注意比例和透视关系。

步骤二 进一步明确形体结构，找出明暗交界线，铺出大体明暗，初步显现出立体感。

步骤三 开始对鼻子进一步深入刻画，注意明暗交界线上的变化以及鼻子底部和侧面的明暗区别。

步骤四 继续深入刻画，使明暗层次更加丰富，在细节刻画的过程中要注意结合对内部骨骼肌肉的认识，注意鼻翼上的块面转折。

鼻的解析

鼻子的写生要点:

鼻突出在面部中央,呈梯形隆起,长短和耳相近。它的体积由左、中、右、下四个基本面组成,鼻的组成部分是鼻骨和鼻软骨,上半部分为鼻骨,下半部分是鼻球及左右对称的鼻翼。鼻梁坚硬清晰,鼻球鼻翼则厚实圆润,鼻端脂腺比较丰富,其表面常附着一层油脂,因此鼻球会出现比较明显的高光。鼻从鼻梁开始呈阶梯状向下扩展,基本形为三角体,局部的起伏都建立在这一基本形体之上。鼻的位置处于脸部中央,它与眼、嘴的比例和形体连接往往决定着脸部表现的正确与否。

鼻根部

鼻梁

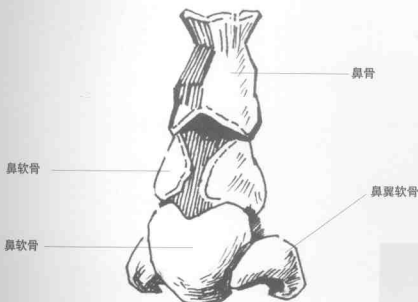
鼻尖

鼻侧

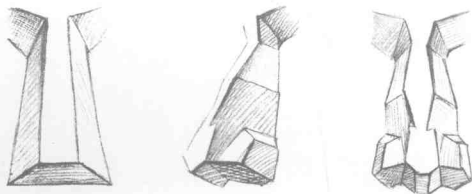
鼻翼

鼻孔

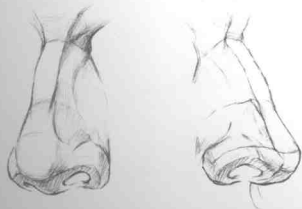
鼻的形体分析

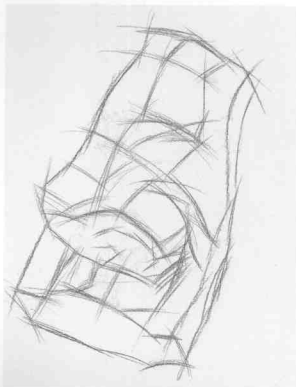
鼻的软骨分析

鼻的块面分析

鼻外形的体面关系

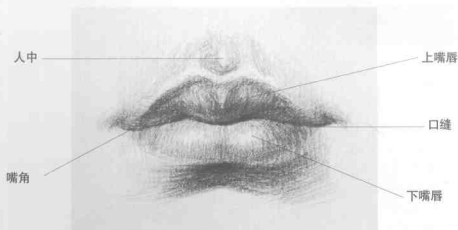

不同角度鼻的结构分析

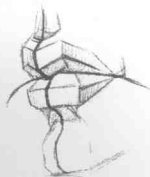
嘴的解析

嘴的写生要点:

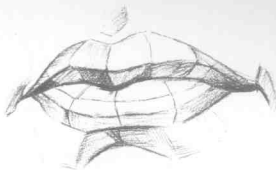
嘴是由肌肉构成的软组织,它的基座是由上下颌骨构成的圆柱形体。虽然嘴的外部变化丰富,但基本形体关系还是呈现出圆柱体特征。嘴的外形结构包括上下嘴唇、人中和牙齿等。上下颌骨的半圆柱形决定了嘴部的造型基础。嘴与所在的这部分圆柱体轮廓相吻合。上唇呈弓形,中央的突出处为上唇结节,在上唇结节的上方正中有一凹沟为人中。下唇闭合处的口缝称为口裂,两端为口角。从侧面观察嘴的形态,嘴裂线的弧度变化较清楚。作画时除了表现这一形体特征外,还应准确画出自人中经过上下嘴唇至下巴的起伏关系。

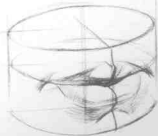
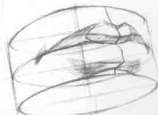
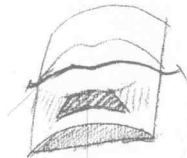
嘴的形体分析

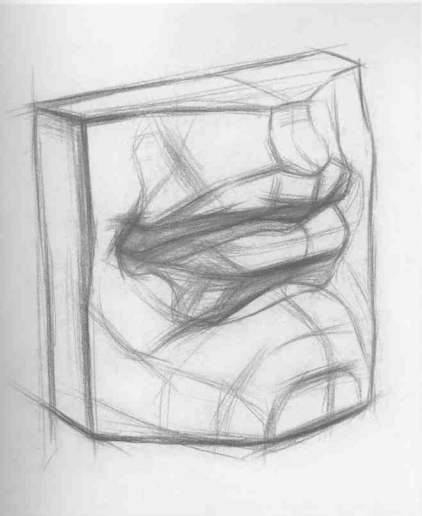
嘴的块面分析

嘴的体面分析

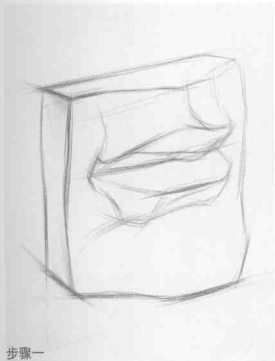

将头比做圆柱,注意嘴在透视关系中的变化。

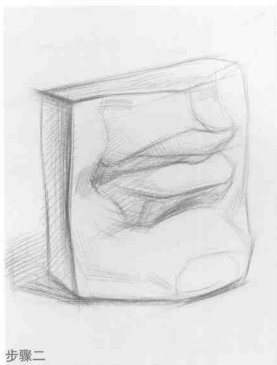

嘴的结构分析

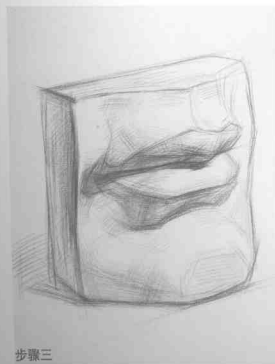
嘴的写生步骤

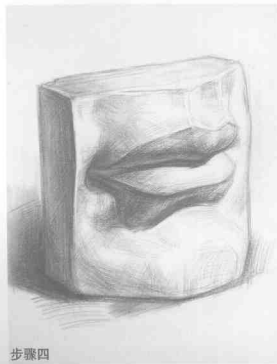
步骤一

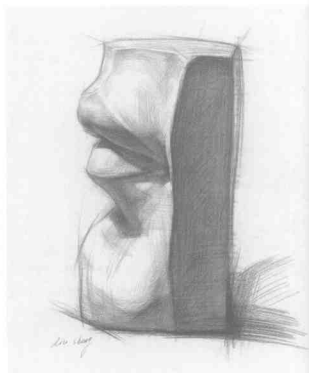
步骤二

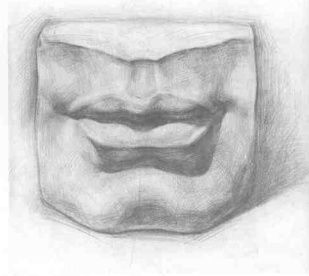
步骤三

步骤四

嘴的侧面写生

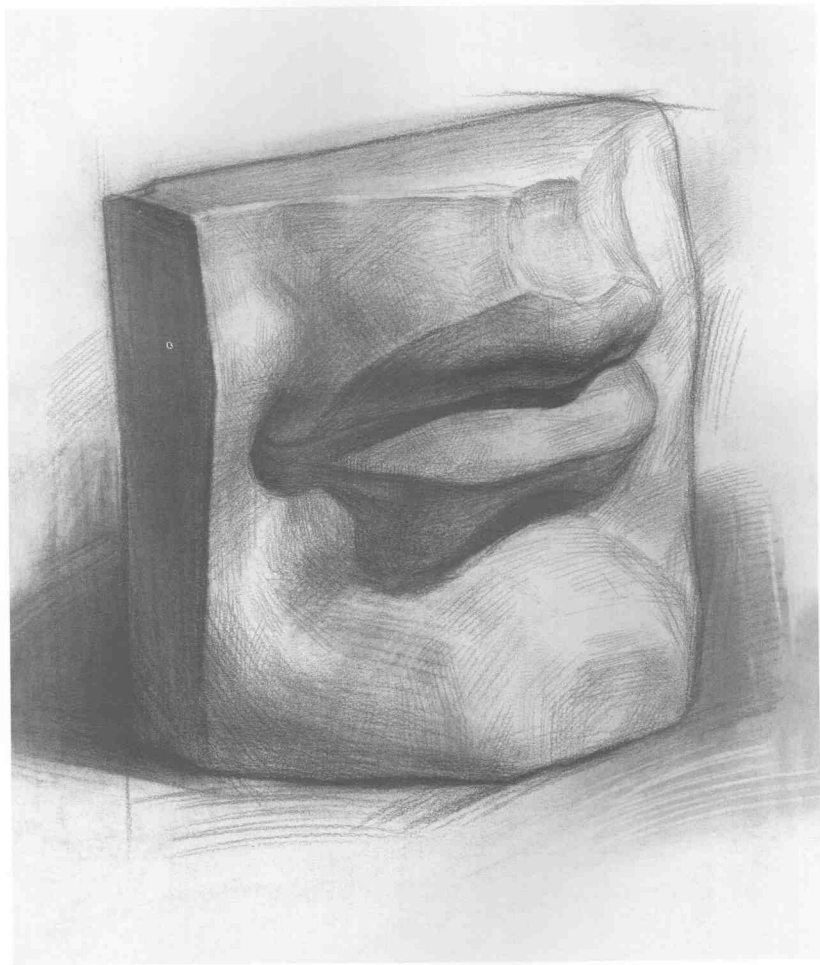
嘴的正面写生

步骤一 用直线勾出嘴的大轮廓,起形的时候注意把握形体的结构转折线。

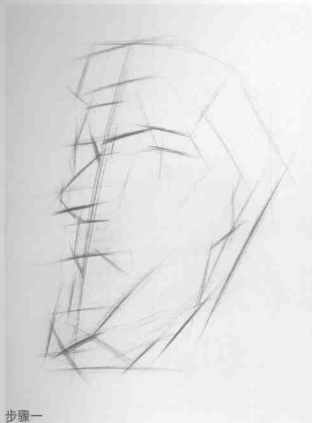
步骤二 进一步明确形体结构,从暗部的明暗交界线开始,画出形体大的明暗关系。

步骤三 在对嘴的形体特点进行理解把握的前提下,进一步运用明暗表现嘴的形体结构,要注意大的明暗层次,关系应明晰准确。

步骤四 继续深入刻画嘴的细微变化,注意调子的变化,在局部深入的同时,要经常注意调整画面的整体关系,从整体到局部不断根据对象来修正,直到满意为止。

亚历山大切面像画法与步骤

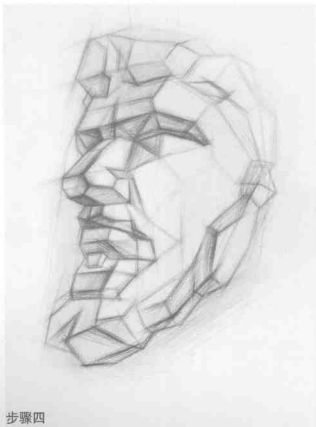
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

亚历山大切面像写生要点:

石膏头像写生, 同学们应该努力地学会形体分析。观察石膏头像首先应该理解它的体面关系, 然后是具体的形体表现。在几何体素描中, 不同方向的面构筑成几何体的形体体积。石膏头像虽然结构复杂, 但其体积空间仍然是由不同朝向的体面关系组成的。分面石膏像概括的体面分割, 使头像形体关系清晰而明确, 进行一些分面像写生练习, 可帮助初学者树立立体作画的造型观念。

步骤一 用切线画出头像的基本轮廓, 以结构为基准分出脸形和发型。

步骤二 继续明确形体结构, 用切线找出五官形, 从大人小, 层层深化。

步骤三 在大几何形切面准确的基础上, 明确小几何形切面, 做到环环相扣, 并注意在透视准确的基础上概括出大色调。

步骤四 以比较为手段, 用塑造单个几何体的办法来进一步深入塑造整个切面头像。

