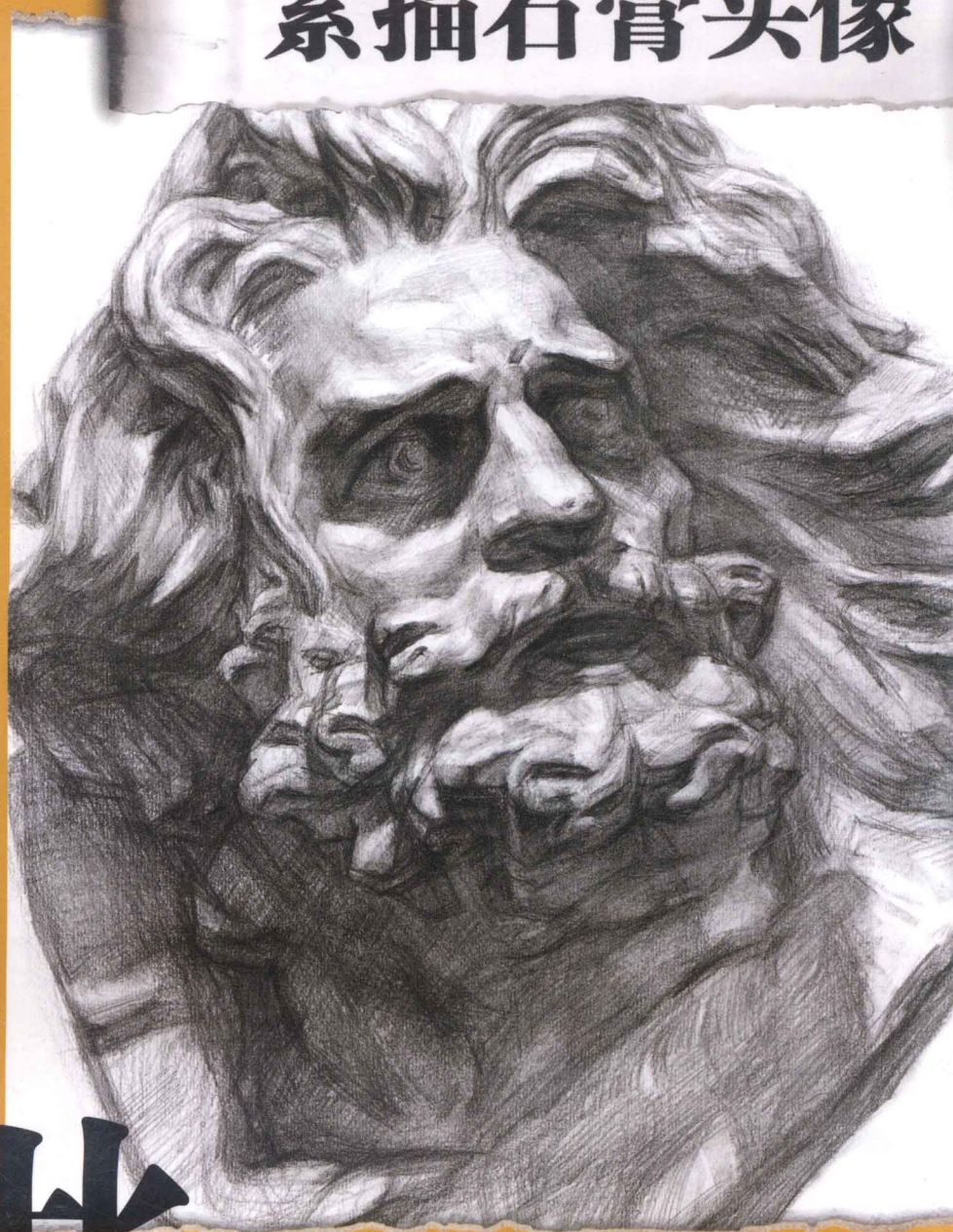
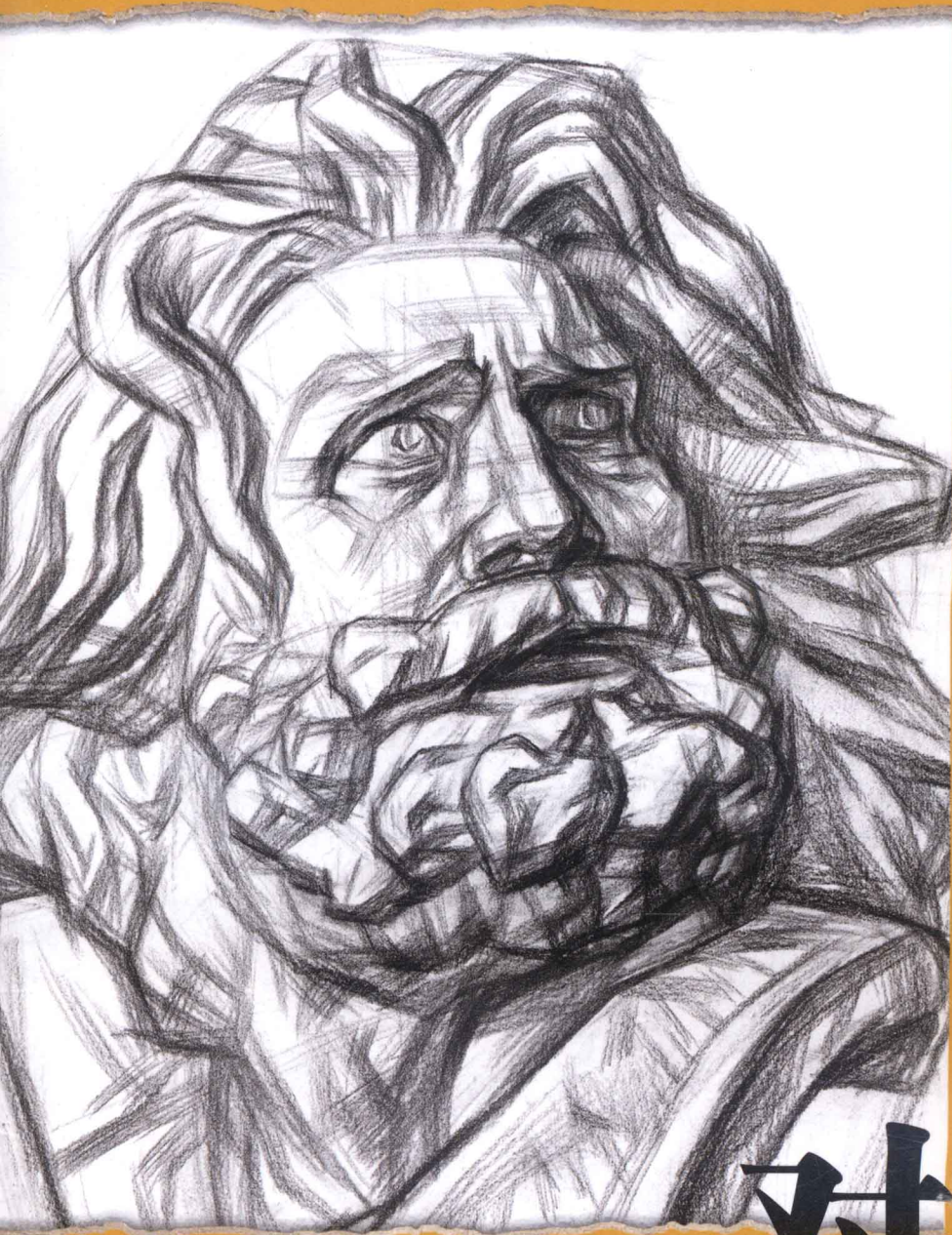

SUMIAOSHIGAOTOUXIANG

素描石膏头像

基础美术 **对比** 训练教材

结构
与
明暗
画法

邹攀宇 张 婷 邹明华 著

JIEGOU

YU

MINGAN

HUAFA

江 西 美 术 出 版 社

责任编辑: 徐 玫

封面设计: 李 佳

基础美术对比训练教材

素描石膏几何体结构与明暗画法

素描静物结构与明暗画法

素描石膏五官及面像结构与明暗画法

素描石膏头像结构与明暗画法 >>>>

素描头像结构与明暗画法

色彩静物写生与默画

JICHU MEISHU DUIBI XUNLIAN JIAOCAI

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏头像结构与明暗画法/邹攀宇,张婷,邹明华著.-南昌:江西美术出版社,2008.7

基础美术对比训练教材

ISBN 978-7-80749-526-0

I 素… II.①邹…②张…③邹… III.石膏头像-素描-技法(美术)-教材
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第087768号

素描石膏头像结构与明暗画法

邹攀宇 张 婷 邹明华 著

江西美术出版社出版发行

地 址:南昌市子安路66号江美大厦

网 址:www.jxfinearts.com

电子信箱:jxms@jxfinearts.com

邮 编:330025 电 话:6565509

全国新华书店经销

印 刷:恒美印务(番禺南沙)有限公司

2008年7月第1版

2008年7月第1次印刷

开 本:787毫米×1092毫米 1/8 印 张:5

印 数:1-5000

ISBN 978-7-80749-526-0

定 价:24.00元

石膏头像对比写生训练概述

石膏头像写生是写实性素描训练的一个重要环节，其目的是训练头像写生的一般步骤和方法，研究头、颈、肩、胸的形体结构规律，为日后真人头像写生打下扎实的基础。由于石膏头像结构变化清晰，明暗层次分明，色彩单纯，再加上处于静止状态，可以任意地摆放角度，有助于我们对其进行反复细致的观察、分析、理解和练习。因此，长期以来，国内外美术院校都将石膏头像写生作为学生造型训练的重要手段，国内许多美术院校的招生考试也常常以石膏头像素描写生作为测试学生造型能力的主要内容。

石膏头像素描写生的工具多种多样，如铅笔、炭笔、木炭条等，写生的方法主要采用明暗素描和结构素描或结构与明暗相结合的方法。不论采用哪种方式，所要解决的一个最基本的问题就是造型，具体而言就是：不仅要表现出石膏头像的形体比例、空间透视、结构明暗，还要表现石膏头像的动态神韵。但明暗素描与结构素描在表现形式与表现手法上各有特点。明暗素描主要运用明暗调子来表现石膏头像的体块结构，结构素描则主要运用线条来表现石膏头像的体块结构，这是表达语言上的区别。

下面就石膏头像素描写生谈一谈明暗素描和结构素描的观察方法和表现方法与技巧。

一、观察方法

观察方法的正确与否直接影响素描表现的成功与否。明暗素描和结构素描在观察方法上大体是相同的，只是关注点或取舍有所不同。其共同点是：都要采取整体观察的方法进行观察。整体观察的主要方法就是对比：

1. 比较长短距离（比例）。如头的长度与宽度的比较，头长与颈长、胸长的比较等（见图1）。

2. 比较形体。如头形、脸形、鼻子形，可用几何形体概括成三角形或圆柱体等（见图2）。

3. 比较倾斜度。包括头、颈、胸体积

的扭动倾斜度以及轮廓线和结构线的倾斜度，可分别与垂直线或水平线比较或多根线之间相互比较。比如两眼的高低用水平线比较，鼻梁的倾斜度用垂直线比较。（见图3）

4. 比较透视。注意观察对象的角度是俯视还是仰视、平视，是正面、侧面还是半侧面，角度不同会产生不同的透视变化。在视平线以上部分呈现近高远低的透视现象，在视平线以下部分则呈现近低远高的透视变化，加上头、颈、胸的扭动，其透视变化就更复杂了。（见图4）

5. 比较明暗。明暗素描主要比较明

暗关系，要整体比较，即做到亮部与暗部比，亮部与亮部比，暗部与暗部比，上下左右前后都要反复比较，才能将黑、白、灰几大调子画好。只有观察充分，理解透彻，掌握规律，才能胸有成竹，达到准确表现的目的。

画结构素描，关注的主要是结构线（转折线），要找到主线和次线，大转折线与小转折线。有时在暗部、亮部都有不明显但又很重要的转折，也必须想办法搞清楚。而明暗素描首先也要透过明暗找结构线，找准形，在此基础上观察明暗层次的变化，找到明暗层次的变化规律。

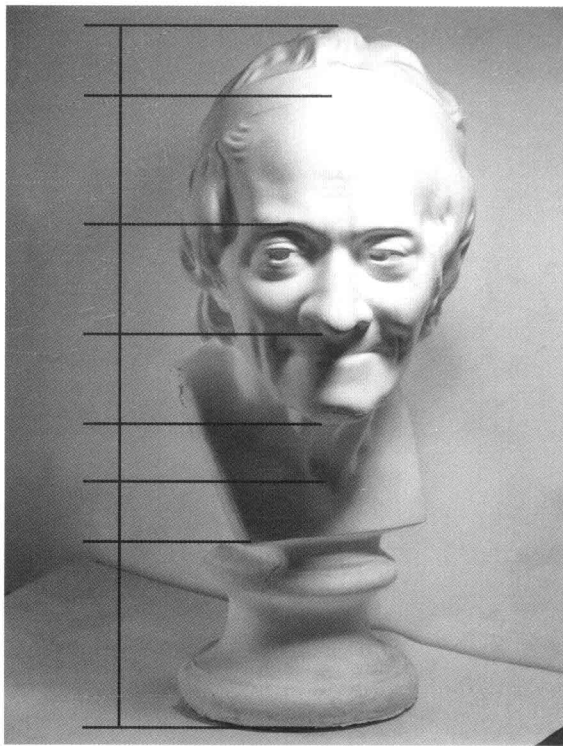

图 1

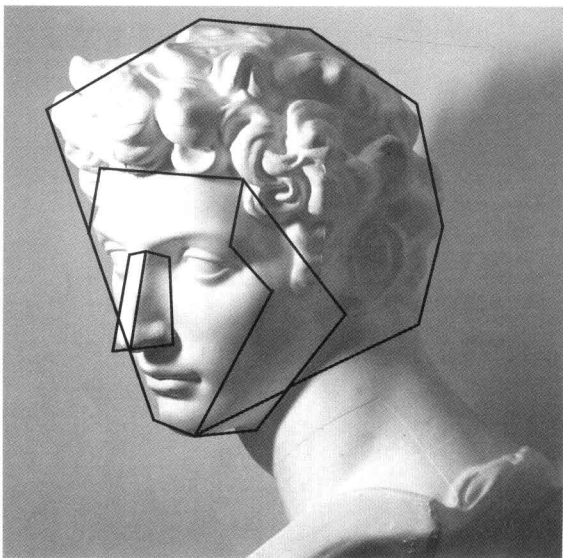

图 2

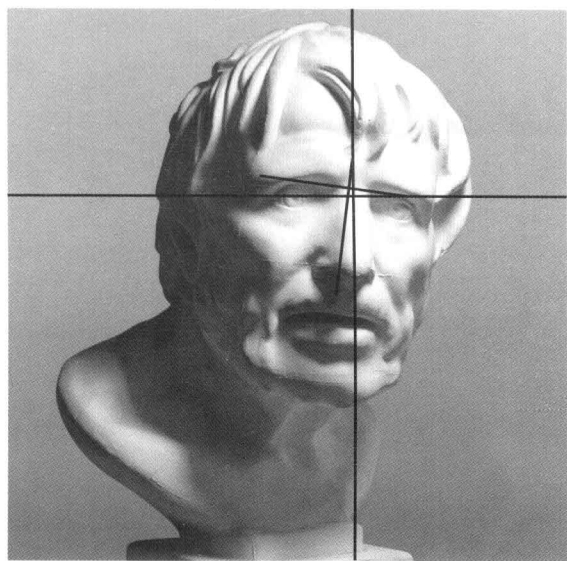

图 3

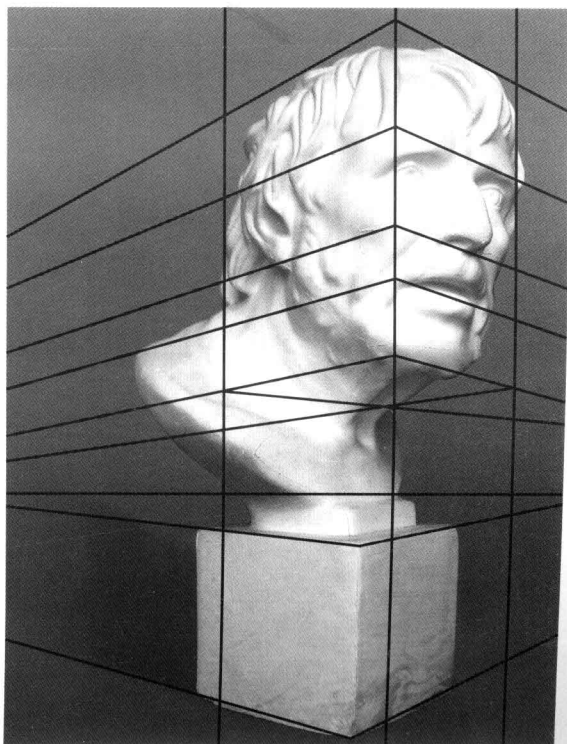

图 4

二、表现方法与技巧

明暗素描和结构素描在抓形的方法步骤上是基本相同的，但两者的表现方法不同。如形体塑造、空间表现、质感表现、虚实处理和其他艺术处理方法都有所不同。

1. 结构素描的造型表现

结构素描非常重视物体的形体特征和内部结构，可以忽略表面的光影明暗变化。线是结构素描的主要艺术语言，石膏头像的形体塑造主要就是依靠线来表现的。线有结构线、辅助线，有外轮廓线、内结构线，有大结构线和小结构线，有实线、虚线。根据塑造形体的需要，线有轻、重、刚、柔、粗、细、曲、直、软、硬、飘、板、滑、糙等区别，写生时，如能恰如其分地应用，则可增加石膏像的整体感、厚重感、空间感、质感，使作品更具艺术感染力。我们观察结构素描作品时，可以看到它是通过画结构线（即物体面与面之间的转折线），表现出结构面，通过面构成体，通过小体积构成大体面，但写生的步骤过程应该倒过来，即从整体入手先画大的结构线，表现大的体面，再画较大的体块，再从较大的体块中分出小的体块结构以刻画细节。由于刻画细节时可能忽略整体关系，最后又要回到整体关系中去，看看小的体块结构是否服从大的体积结构，是否太“孤立”、太“跳”，并根据需要加以调整。所以写生的步骤过程可概括为：整体——局部——整体。在起稿时，为抓形准需要借助很多辅助线，如找中线、透视线、比例线以及

用几何形概括头、颈、胸的外形线等等，画线要轻，便于修改。（见图5）

● 线的运用技巧

画结构素描，不能见什么画什么，为了更好地表现石膏像的体积、空间和主次关系，应善于取舍，艺术地处理用线的虚实、强弱、疏密等对比关系。结构素描的虚实，一般来说，“画实”就是要将对象结构画得更具体细致，对比更强烈，用线扎实；“画虚”就是将对象画得概括一些，削弱对比，用线松软。在画面中，处理画面虚实关系很重要，处理不好就会产生“平、板、花、乱”的问题，如处理得好，画面就更生动，更真实，更有艺术性。

在画逐步完成的过程中，要注意用线的质量。结构线不仅要画准确，还要根据石膏像体积、空间、透视、主次和质感的表现需求运用不同的线。线要随着石膏体面结构的起伏而变化，否则就会僵硬刻板。一般来说，表现五官的线要实、重而细；表现方形体块的转折线要细而硬；表现弧形的转折线可粗、松、淡；表现大的结构转折线应重而粗，如脸部正面与侧面的转折线；表现小的结构转折线要细，如五官；表现自上而下的两大块面的转折线要重，如下巴转折线和鼻子底面转折线以及眉骨底面转折线等；表现靠前的结构线须重而实，靠后的结构线应松而虚；表现亮部的结构线应轻而实，表现暗部的结构线要深而虚。就一条结构线本身而言，从上到下或从左至右也要随结构的起伏而变化，或重或轻，或粗或细，或刚或柔。如画嘴唇的结构线就要以轻、重、粗、细的

转折线表现嘴唇的起伏变化；表现骨点的结构线要硬而深，如颧骨点；表现肌肉的结构线要柔而轻，如脸部肌肉；表现转折角度大的结构线要重，如鼻梁转折处；表现转折平缓的结构线应画得轻松一些，如颈部等。（见图6）

结构素描并不排斥明暗，有时还可借助明暗来加强体积的表现，如在暗部可适当衬上淡淡的明暗，物体的体积感、厚重感就更加明显。

● 写生步骤要点

① 构图定位。先定出画面的最高点和最低点，确定石膏像的总高度，再按比例分出头、颈、胸、底座的长度和大体宽度。在构图上看看是否饱满居中。

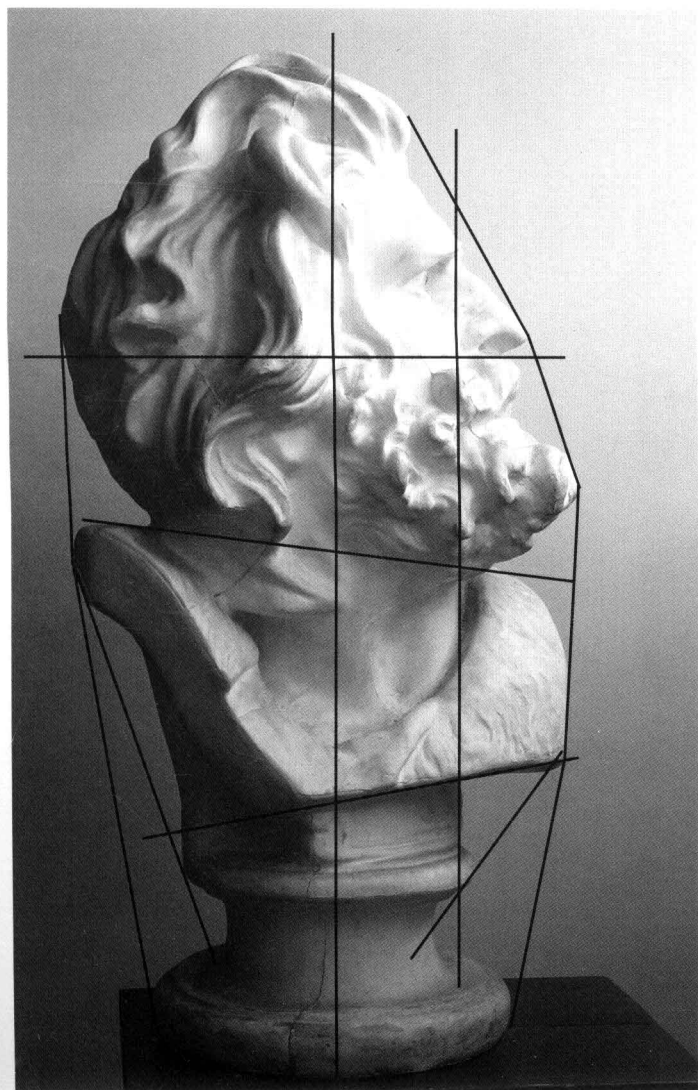
用长线概括头、颈、胸、底座的基本外形，先尽量用几何形概括，找大转折点，再逐步找小转折点，画出外轮廓线。

② 抓基本形。画出头、颈、胸、底座的正面与侧面的大转折线，表现出大的体块，找到发际线，画出脸形，再按比例定出眼、鼻、嘴、耳的位置，并画出五官的基本形体。

③ 深入刻画。找到额骨、颧骨、下颌骨的骨点，根据脸部、头发、颈部、胸部结构分出大小块面。进一步深入刻画五官，不仅要五官的小结构刻画到位，还应将五官与脸部肌肉联系起来画，使五官结构与整个脸部更协调。

④ 调整画面，加强效果。回到整体观察，调整画面大的形体结构，加强用线的艺术表现性。强调主要结构和靠前的体块，削弱次要的、靠后的结构，加强虚实关系和空间感。

图5

靠前的主要部位以及亮部结构要画得重而实

靠后的或次要部位以及暗部结构要画得松而虚

在起稿时，为抓形开始需要借助很多辅助线，如找中线、透视线、比例线以及用几何形概括头、颈、胸的外形线都是辅助线

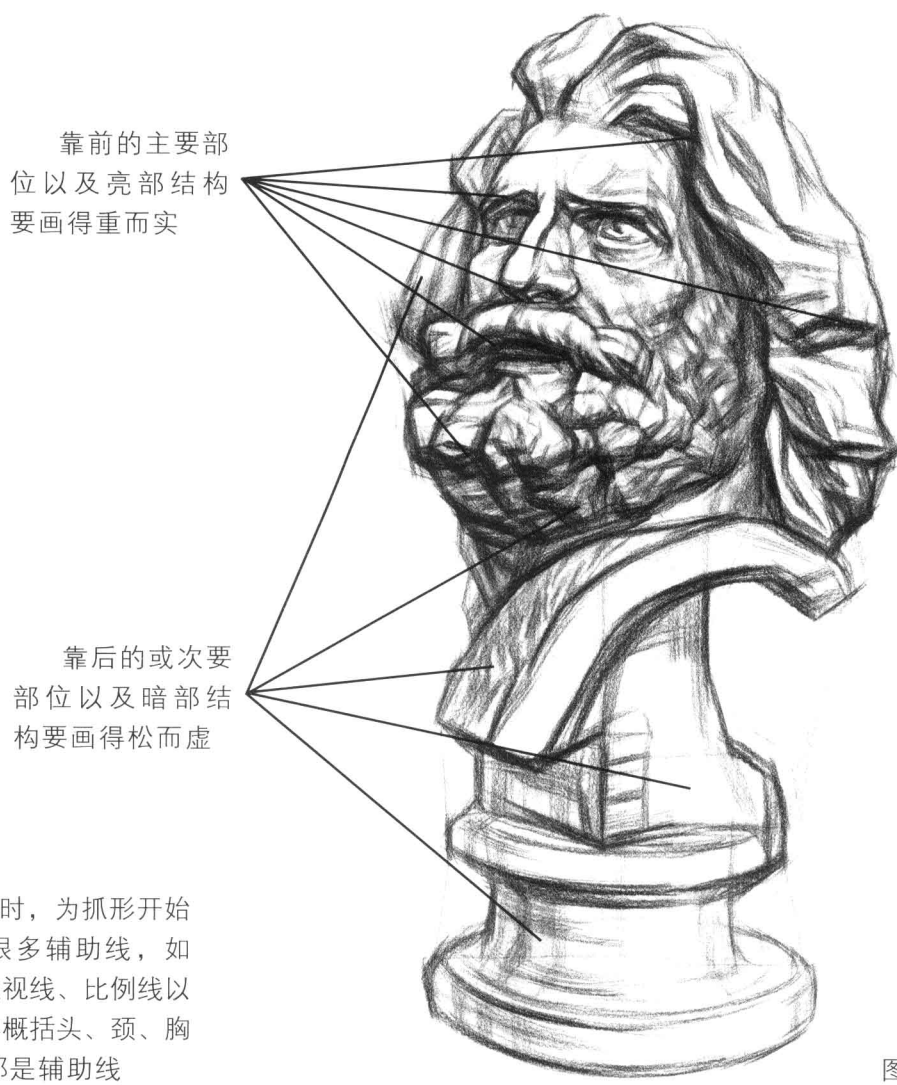

图6

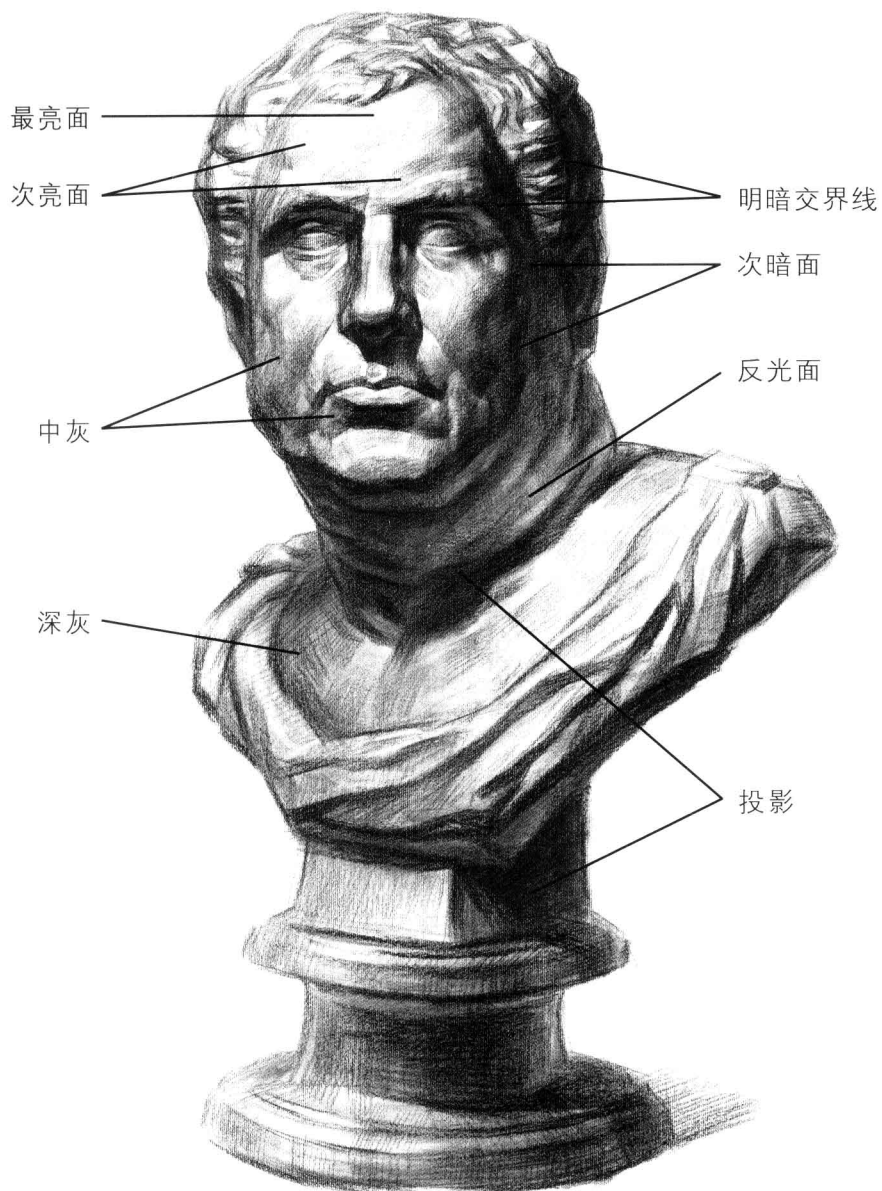

图 7

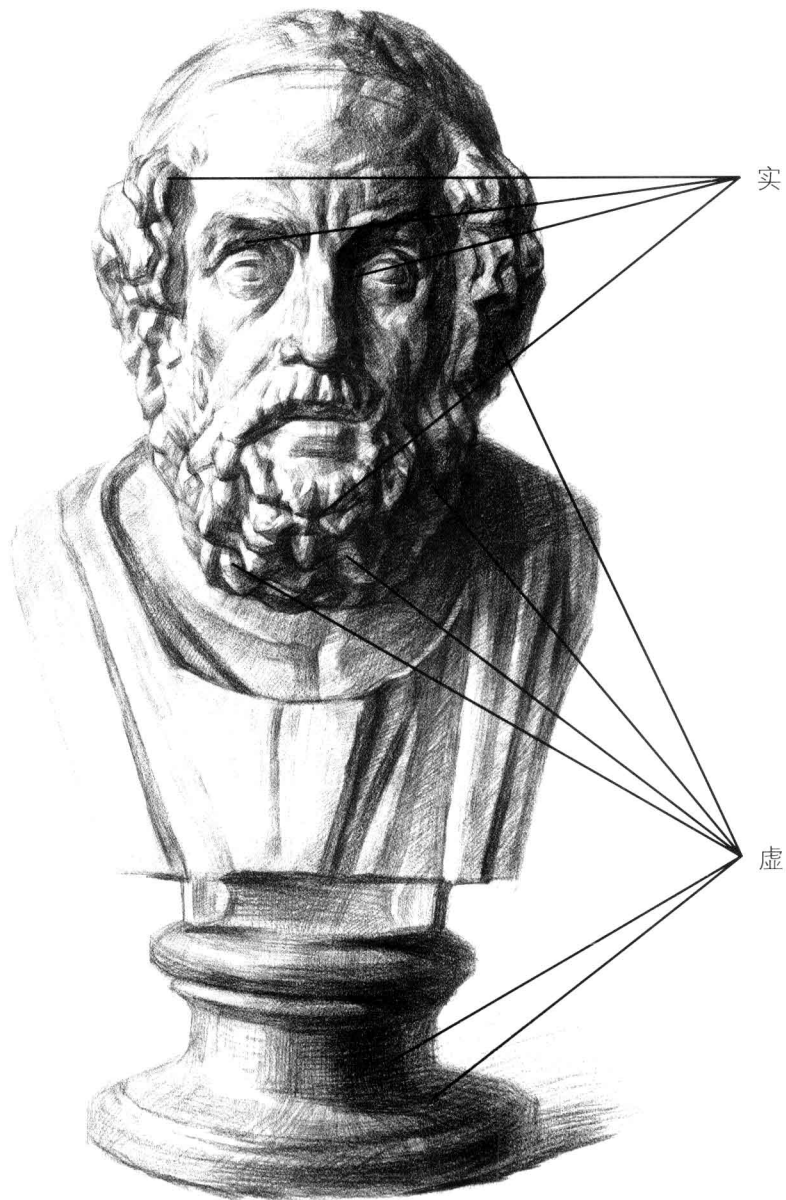

图 8

2. 明暗素描的造型表现

相对来说，明暗素描注重的是光影效果，这就需要通过明暗层次变化来表现物体的体积结构。明暗调子是明暗素描的最后呈现方式，但在作画过程中始终离不开抓形、抓结构、画结构线。在抓形的过程中其方法步骤与结构素描基本相同，即使作品最后完成，也可适当保留结构线。

● 明暗调子的表现技巧

要画好明暗素描，必须研究光照明暗变化规律。物体在光照下产生无数明暗层次变化，都可概括为受光面和背光面，即亮部和暗部两大面。亮部可概括为最亮面、次亮面、灰亮面和灰面，暗部可分为最暗面、次暗面与反光和投影。物体的明暗变化规律与两大因素有关，一是物体受光的角，即物体的面（在亮部）越是接近垂直光源射线，其受光量越多，即越亮，反之越灰暗；（在暗部）越是接近垂直反光光源射线的面越是偏亮，反之越深。二是物体与光源的距离，即物体距光源越近则越亮，反之越灰暗；（在暗部）距离反光越近的面越亮，反之越深。所以物体在单个光源照射下，最深的是明暗交界线，最亮的面是最接近光源又接近垂直光源射线的面。其他灰部的明暗层次非常丰富，但亮部中的灰部再深也不会超过暗部，暗部中的反光再亮也

不会超过亮部（见图7）。当然这不是绝对的，有特殊需要就有特殊处理。在实践中，为了突出主体或加强某种效果，有时可适当打破这个规律。但对于初学打基础阶段，在写生中掌握和运用这些规律很重要。

● 写生步骤要点

画明暗素描，尤其是画石膏像，必须严格按照写生步骤来画。

① 构图定位。这一步与结构素描相同。

② 铺大明暗关系。在铺明暗调子时，应先画暗部，但不能一下就把暗部画得很深，暗部是一步一步画深的。正确的方法是先将所有的暗部整体淡淡地铺一层。

③ 深入刻画。从明暗交界线入手，将暗部大体分三个层次，即暗面、反光、投影。接下去着重刻画亮面的灰部区域，再画次亮部，最后画最亮面。同时还要注意主次关系，如五官刻画要细致，次要的结构可画虚一些，亮部和明暗交界线要画实，加强对比，暗部可削弱对比画虚一些。（见图8）

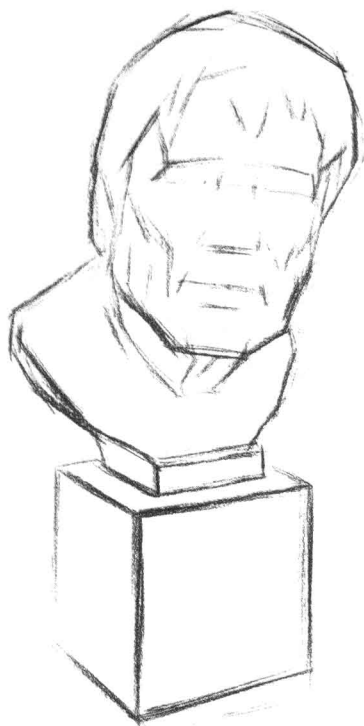
④ 画明暗要时时调整黑、白、灰整体关系，要整体推进，先画暗部再画灰部，待灰部画深了，进一步画暗部，这样反复比较地画，画亮部和灰部的关系也是如此。在深入刻画的每一个步骤过程中，都要保持黑、白、灰三大层次的整体关系，

绝不能只盯着一个局部，这样就容易画得孤立、凌乱。

在明暗素描画法中，用笔、用线以及用橡皮泥都有技巧：一般暗部开始最好用软铅笔或炭笔轻松地铺一层，也可用手指或餐巾纸整体擦灰。明暗交界线可用软铅笔画，用3B或4B铅笔刻画骨点和比较坚硬的结构。橡皮泥可用于提反光。灰部一般用2B、3B铅笔画，最亮部可用HB铅笔刻画，亮部尽量不用手指或餐巾纸擦，以免擦灰了画面。刻画时用线要顺着结构转，并依结构的起伏而变化，否则会产生“板”、“死”等问题，每个转折面的转折线可适当画重一点，以加强块面感。

明暗素描非常讲究明暗、虚实对比，一般来说，明暗交界线的明暗对比最强，暗部之间明暗对比最弱；亮部与灰部之间对比也较弱，越接近方形的转折面之间对比越强，越是弧形的形体明暗对比越弱；靠前的体块明暗对比强，靠后的体块明暗对比弱。主体结构明暗对比强，次要结构明暗对比弱，这样就可以更好地表现石膏头像的主次、体积和空间。

总之，明暗素描与结构素描有许多共同点和不同点，两者并不矛盾，而是相辅相成的关系，常常是你中有我、我中有你，我们在练习素描时不能偏颇，应该结合起来练习，不断研究和掌握明暗素描与结构素描的艺术特色和表现技能与方法。

塞内卡像(正面)结构画法

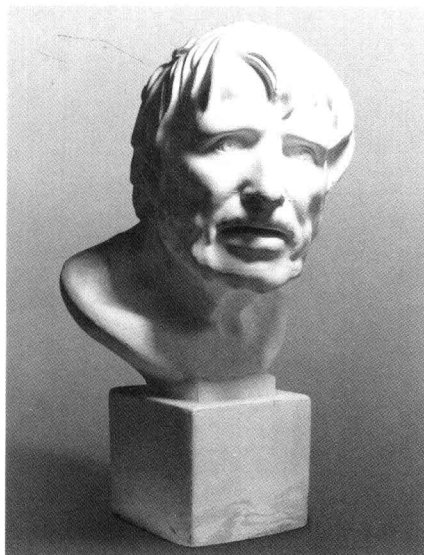
造型特点：外表沧桑，神态茫然。脸部结构清晰，头发呈缕状紧贴额头。目光平视，头微倾斜、前伸。

1. 确定头、颈、肩、底座的比例关系及基本动态，定出五官的位置与它们之间的比例。

2. 从五官入手，逐步细化。确定脸部的结构，同时注意胸部的结构，如锁骨、胸锁乳突肌等。不要被塞内卡脸部凹凸不平的细节干扰。

3. 强化五官和脸部的结构。突出脸部一些重要的骨点和转折。同时将头发划分为3至4组进行刻画。不要拘泥于头发的细节。

4. 调整并且刻画重要部位，如五官和脸部的一些起伏变化等。突出塞内卡茫然的眼神，让石膏像更加生动。

塞内卡像(正面)明暗画法

1. 用画结构素描的方法, 画出塞内卡的基本形体, 分析光源, 弄清楚光线在脸部所造成的光影变化, 并画出明暗交界线。

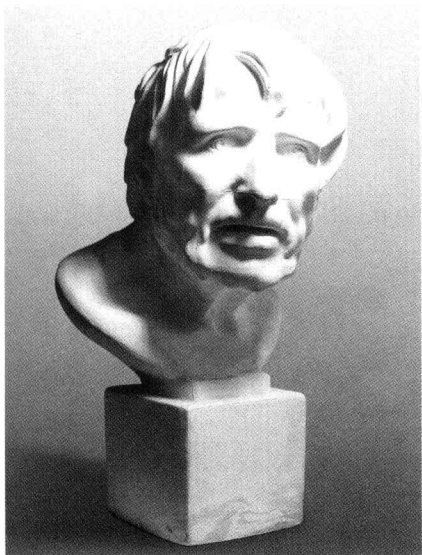
2. 确定基本明暗, 分出黑白两大块。可以稍微强调眉骨、鼻子、嘴部明暗交界的位置, 同时略微强调脸部颧骨、咬肌等结构, 注意不要深入刻画细节。

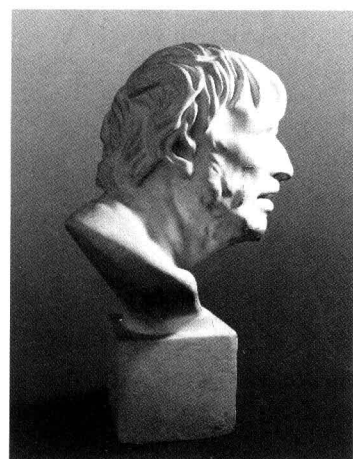
3. 从五官入手, 强化明暗交界处和一些重要的骨点。注意明暗层次, 从上到下、从左到右明暗对比是不同的。眼睛、颧骨、鼻子阴影的明暗对比比较强烈。同时, 要区分出脸部的明暗与颈部、肩部、底座之间的区别。通过明暗对比表现出这四大部分的空间关系。

4. 逐步丰富画面。注意灰部的处理, 将灰部分为亮灰、中灰、暗灰层次。在刻画头发时, 不仅要刻画头发的条状体积, 更要注意头发在头部上大的体积。最后, 表现出塞内卡不安的眼神, 让画面更加生动。

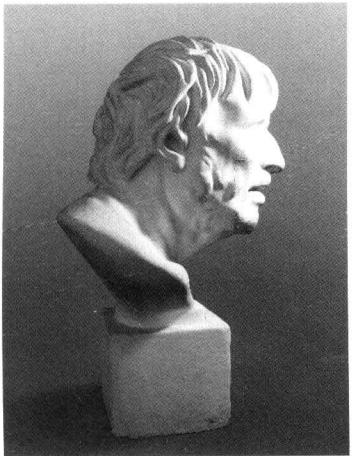
二〇〇八年六月 邹昭华

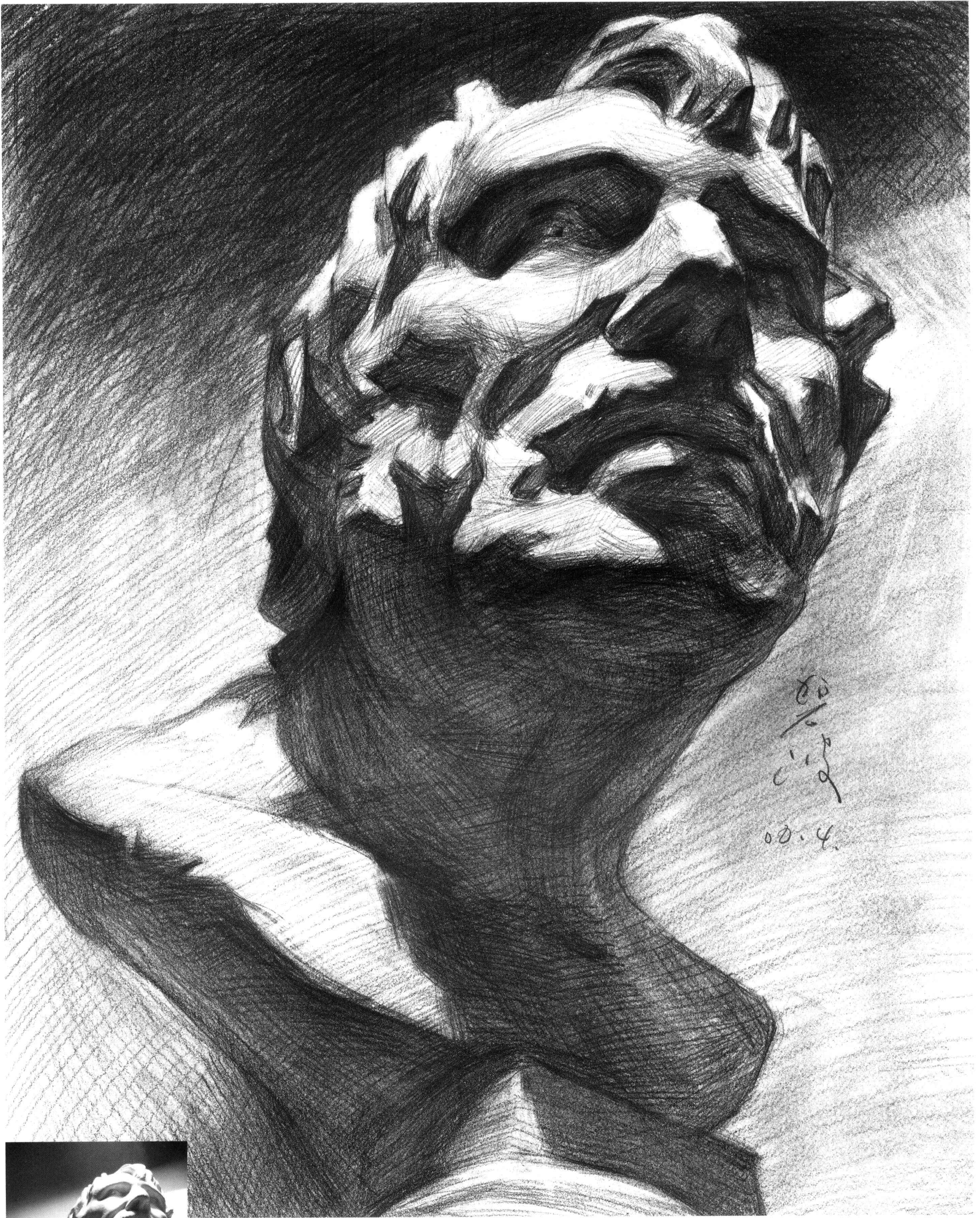

二〇〇八年六月二十九日
中國美院 邵攀宇

阿格里巴像(正面)结构画法

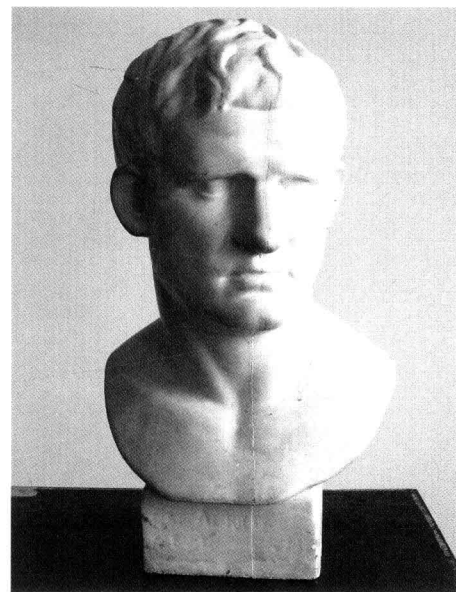
造型特点：神态冷峻、体态方正。脸部结构整体、概括，目光平视，眉骨低沉，下巴外翘，颈部直立。

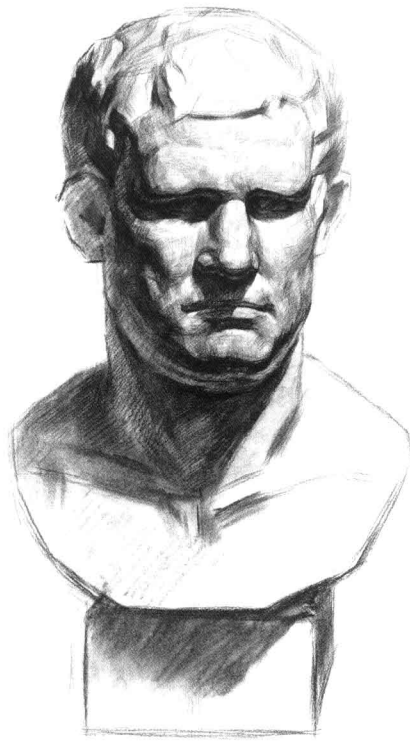
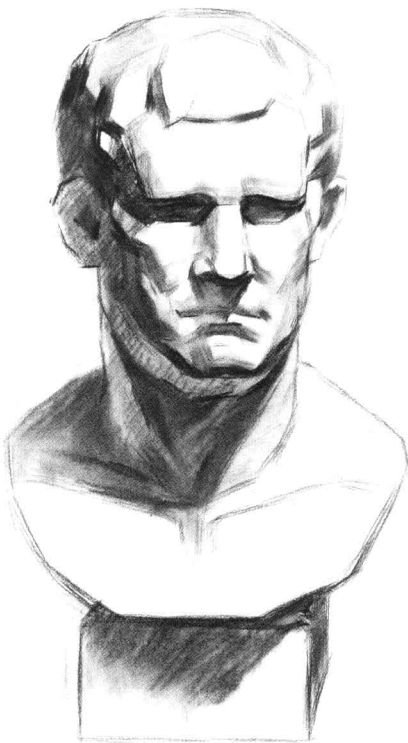
1. 定出阿格里巴头、颈、胸与底座的比例和基本型，找到脸部正面与侧面的转折线。画出五官基本结构，注意头像微妙的扭动和两肩的高低。

2. 强化五官及脸部的结构，找到额骨、眉骨、鼻骨、颧骨、下颌骨的骨点，联系骨点画出结构块面和体积。注意胸部特别是锁骨一带的起伏变化。

3. 深入刻画五官和脸部，注意表现额头、咬肌和下颔的起伏变化。脸部用线要轻松。颈部不仅要画出圆柱体的感觉，还要画出胸锁乳突肌、喉结以及锁骨的体积。注意头发的大体块，不要拘泥于头发细节的处理上。

4. 调整大关系，进一步加强大的体积。

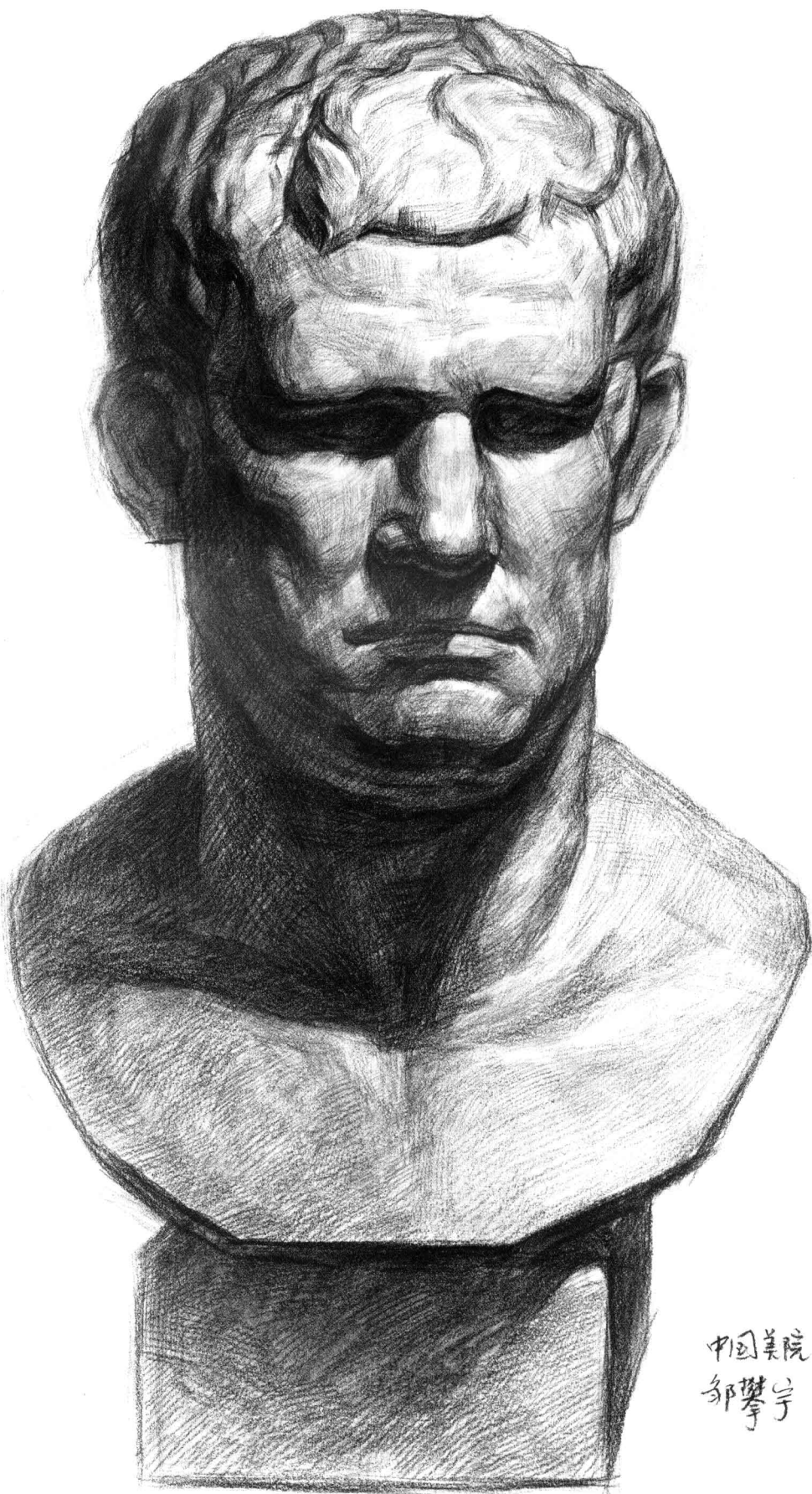
阿格里巴像(正面)明暗画法

1. 认真观察, 找到头、颈、肩之间的比例关系, 找到明暗交界线、投影线和脸部的结构线。注意胸部与颈部的结构。

2. 用大笔触概括出基本的明暗关系, 以体块的形式概括出石膏的大体积, 如口轮的体积、咬肌的体积、颧骨的体积、头发的体积等等。不要急于刻画细节。注意用笔的松紧变化, 以及基本的明暗层次。

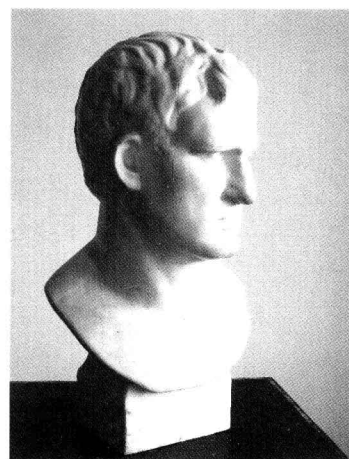
3. 强化画面的最重点, 如鼻子、颧骨、眼睛, 丰富画面层次。注意灰部的几大层次关系, 离头顶越近的调子越亮, 不要打破光源所造成的丰富的明暗变化。

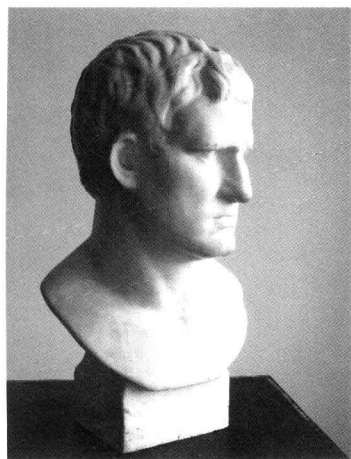
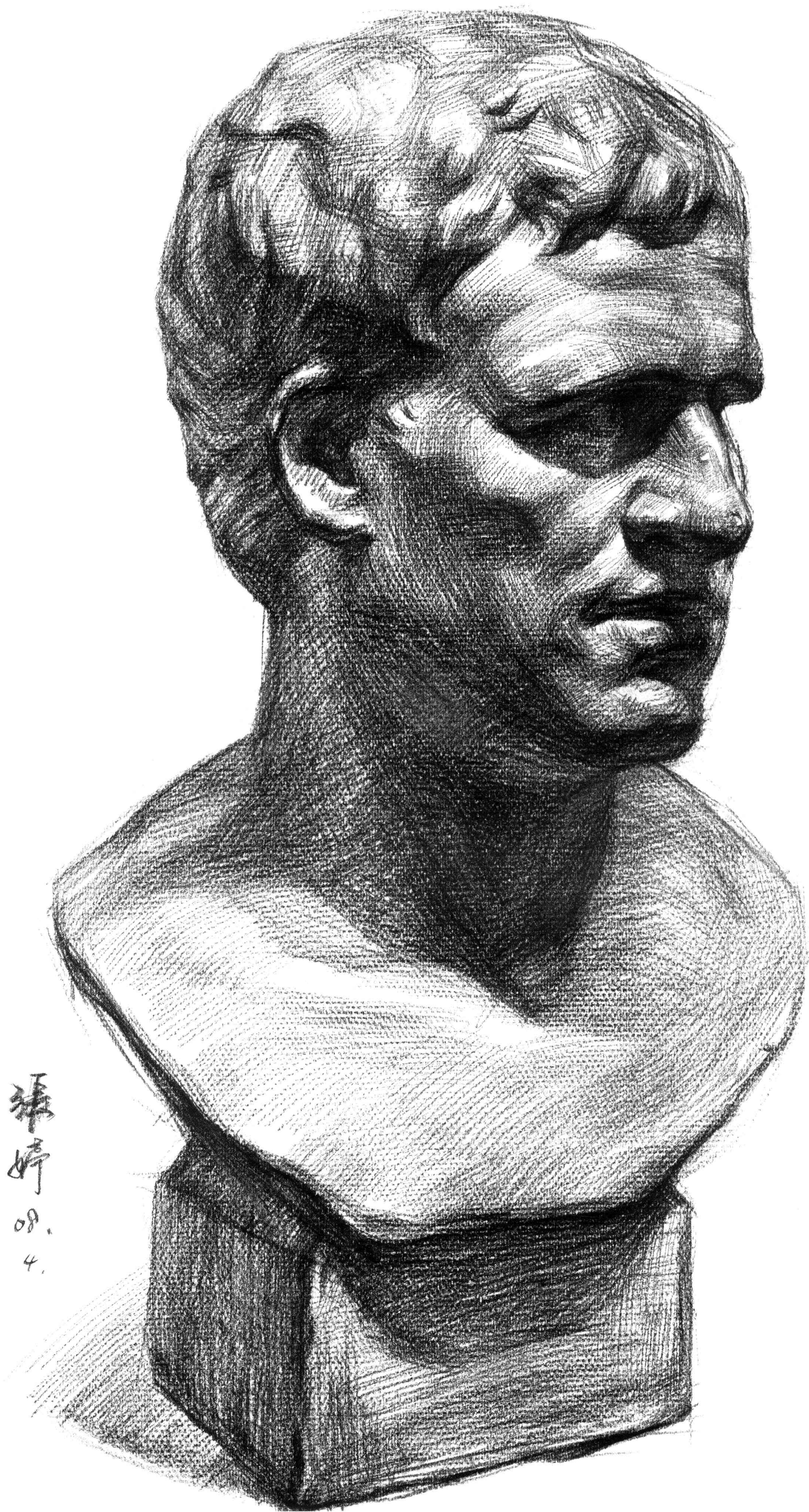
4. 刻画细节并调整大关系。将底座的调子画到最灰。注意头部的体积(犹如一个球体), 不要让头发的细节破坏了头部的整体关系。胸部锁骨的体积是一个难点, 需对结构有深刻认识, 否则明暗容易画得肤浅。

中国美院
邹攀宇

伏尔泰像(3/4侧)结构画法

造型特点：表情温和慈祥，略带微笑。颧骨突出，头前伸，背略屈。整个头比例偏大。

1. 定出头部、颈部、肩部以及底座的比例。构建出石膏头像大的形体关系，同时关注颈与胸部的连接关系。

2. 强化伏尔泰脸部突出的结构，特别是颧骨、眼眶、颧骨所产生的转折。刻画出眼睛、鼻子、嘴的大体积。因为石膏像具有结构清晰、硬朗的特点，画眼睛要注意眼球的体积，画脸部要注意颧骨的体积。

3. 进一步深入刻画。刻画脸部转折的用线不能太过僵硬，如眼眶处，线应顺着结构的转折而变化，要注意通过线，表现出结构的软硬变化。明暗交界处用线也要细心观察、体会。

4. 调整与丰富画面。进一步刻画出头部一些比较细微的结构，如五官等。特别要注意伏尔泰的脸上带有一丝微笑，和蔼可亲的面容一定要表现出来。

邹攀宇
明辉美校
08.6.

伏尔泰像(3/4侧)明暗画法

1. 确定好基本形体。形体一定要准确，伏尔泰那种微笑的表情一开始就要抓住。

2. 用软性铅笔铺上整体明暗，可适当强调一些重要的结构线、明暗交界线，如眉骨、颧骨等处。不要过早地刻画细节，也不要孤立地从一块区域开始刻画。

3. 深入刻画画面的一些中心区域，如眼睛、鼻子、颧骨、嘴。明暗交界线的处理一定要轻松，不能画得过于僵硬。刻画时，要认真观察明暗交界线的变化，通过调子的轻重，画出结构细微的转折与变化。

4. 此头像的一个难点就是容易画得过于死板，缺乏生气，因此在最后的调整阶段要特别处理画面中一些容易画僵硬的地方，比如颧骨、咬肌等处。要多注意比较，整体观察。最后，伏尔泰的神态也是刻画的难点，面部舒展、微笑的感觉要表现出来。

