

素描

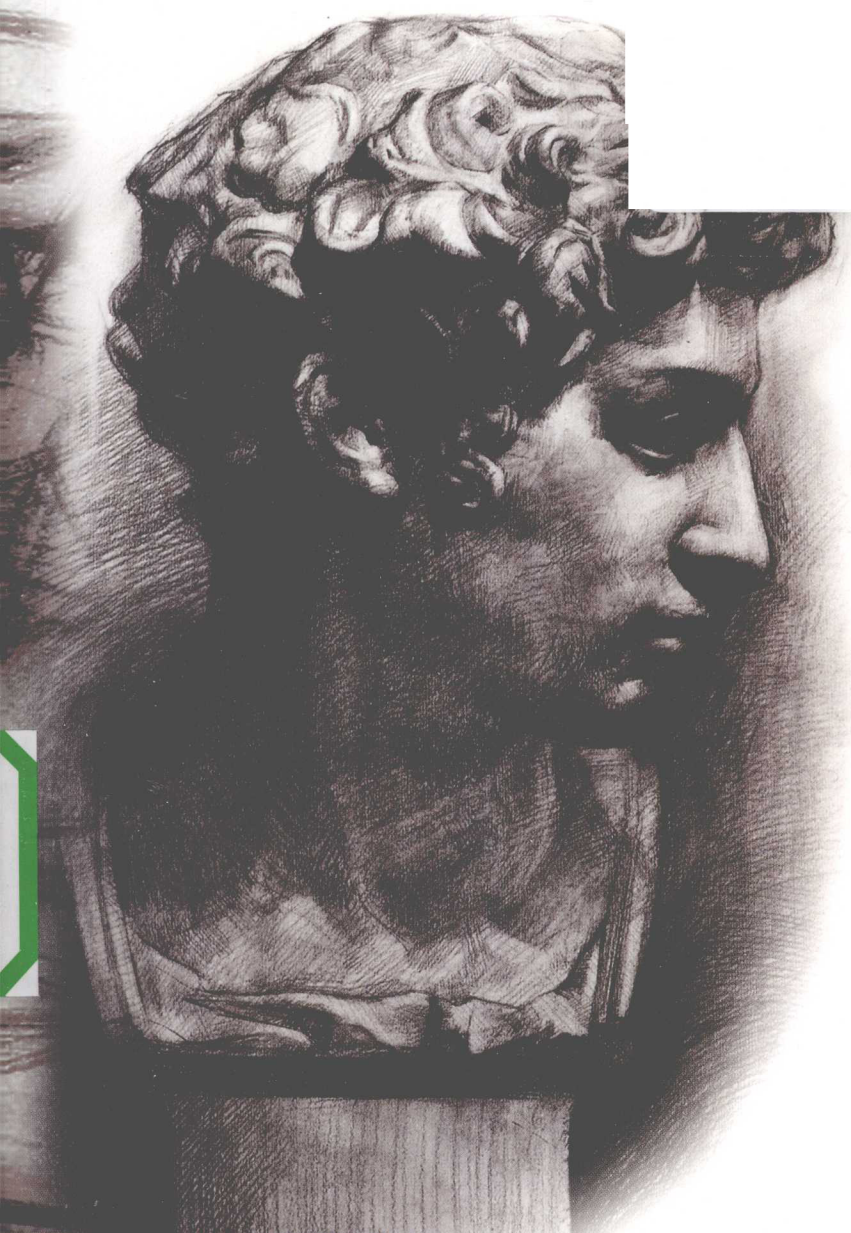
SUMIAO SHIGAOTOUXIANG JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

美术基础教材系列

素描

石膏头像
教程

刘兆君 钱楷 著

上海大学出版社

素描

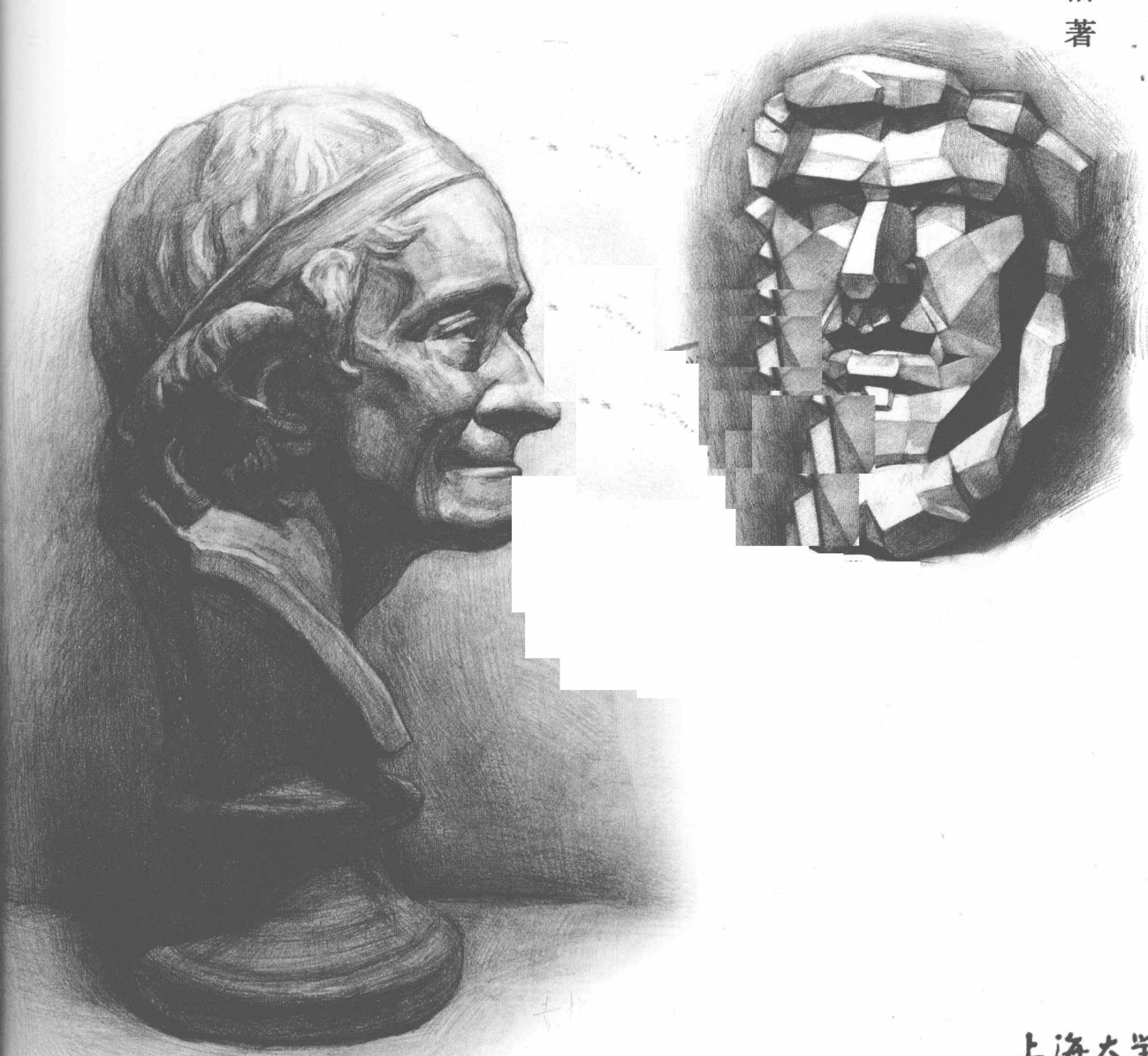
SUMIAO SHIGAOTOUXIANG JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

美术基础教材系列

描

石膏头像教程

刘兆君 钱楷 著

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏头像教程 / 刘兆君, 钱楷著. ——上海 : 上海大学出版社, 2010.1

(金牌美术基础教材系列 / 张天志主编)

ISBN 978-7-81118-538-6

I. ①素… II. ①刘…②钱… III. ①石膏像—素描—技法(美术)—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 209022 号

策 划 张 玲

责任编辑 焦贵平

徐丽华

装帧设计 钱 楷

施义雯

技术编辑 孟 玫

金牌美术基础教材系列

素描石膏头像教程

刘兆君 钱 楷 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135112 66135109 66135211)

出版人：姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 889 × 1194 1/16 印张 3.75 字数 100 000

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

印数：1~5100

ISBN 978-7-81118-538-6/J · 171 定价：15.00 元

目 录

第一章 石膏头像素描简述	1
第二章 局部器官画法讲解	2
一、耳朵(切面)	2
学习要点:基本形的理解	2
二、耳朵	4
学习要点:结构的理解	4
三、嘴	6
学习要点:特征的理解	6
第三章 头部的骨骼与肌肉	8
第四章 挂像画法讲解	10
一、贝多芬(切面)	10
学习要点:形准	10
二、贝多芬	13
学习要点:明暗与形体	13
三、亚历山大(切面)	15
学习要点:结构准	15
四、亚历山大	18
学习要点:深入刻画	18
五、古战士	20

学习要点:角度和透视	20
六、哭孩儿	23
学习要点:神态的把握	23
七、将军	25
学习要点:特征的把握	25
第五章 坐像画法讲解	27
一、阿格里巴	27
学习要点:步骤的把握	27
二、伏尔泰	30
学习要点:力度的把握	30
三、塞内卡(海盗)	33
学习要点:虚实的把握	33
四、马赛	35
学习要点:主次的把握	35
五、朱利阿诺(小卫)	38
学习要点:空间的把握	38
六、维纳斯	40
学习要点:女性结构与动势	40
七、工人	43
学习要点:明暗与色调	43
八、解放军	45
学习要点:体量的刻画	45
九、青年	47
学习要点:整体观念	47
第六章 范画欣赏	50
第七章 结语	56

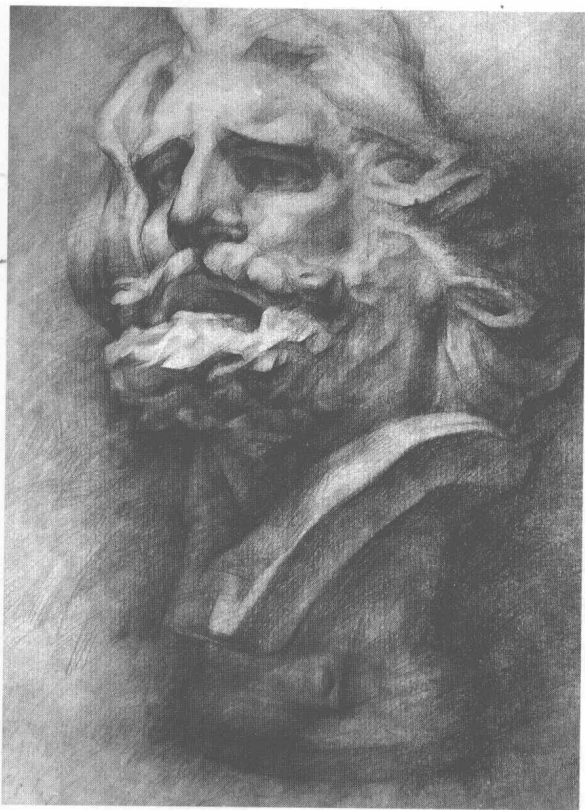
石膏头像素描简述

第一章

石膏头像素描简述

我们知道,素描是一种训练绘画基本思维方式和观察方式的方法,其目的是提高未来艺术家和设计家的基本素质,而石膏头像素描是实现目的的基础,是素描基础训练过程中的重头课。对石膏头像的写生训练可以提升学生们对空间形体结构的塑造能力,形成整体观察、整体推进的绘画思维,并能够强化学生对画面节奏、韵律、形式感的把握能力。

在进行石膏头像素描训练之前一定要明确以下几个重要概念:基本形、形体结构、形象特征。基本形是指无论石膏像多么复杂,都要首先把它看成是由头、颈、胸等几个不同形状的基本几何形体的组合,头发、五官、面部等则是依附在这几个大基本形上的小基本形。形体结构是指石膏像是由多个不同形体相互穿插组合而成,这些不同形状的体块的相互结合与构造方式称之为形体结构。结构的转折(即形体的转折)就是形体结构的表象,其一般有三种形式,或方、或圆、或方圆之间的相互转换,对转折的刻画要靠对形体进一步深化的分析与理解。形象特征是指石膏像本身的总体形象气质,建立在基本形与形体结构准确的基础上,一般要靠对诸多局部尖端高峰的有序塑造来实现。形象特征是目的,基本形和形体结构是根本。如何将基本形与形体结构合理地组织并表现出来,进而达到形象特征准确的目的呢?这正是学习石膏头像素描要解决的问题。

作者:马相如 指导教师:耿志军

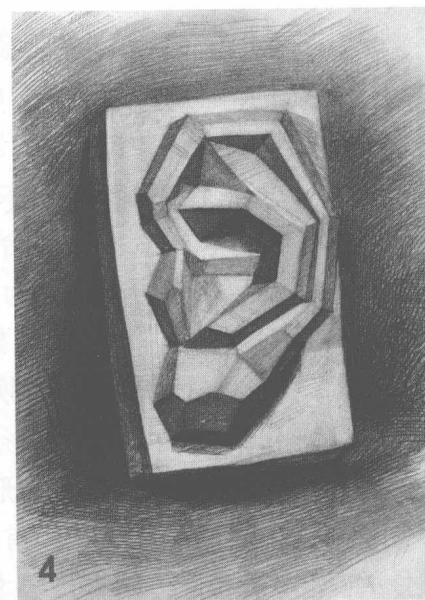
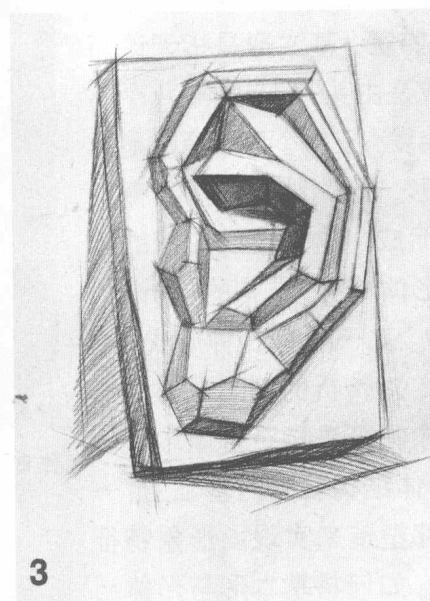
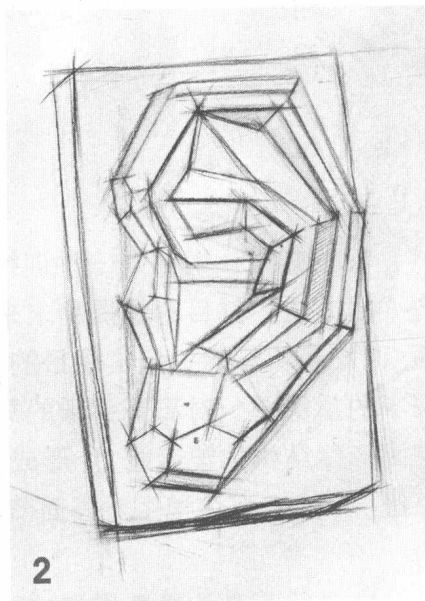
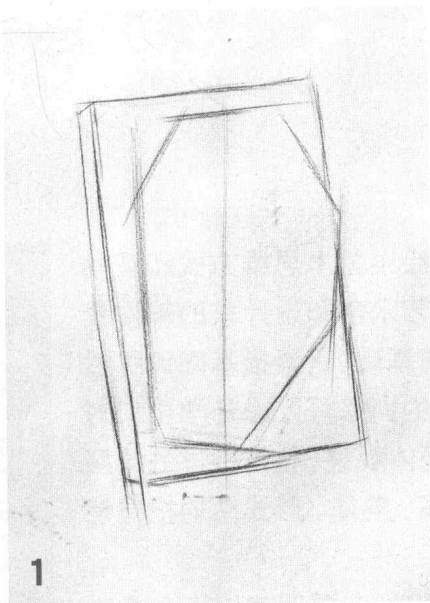
第二章

局部器官画法讲解

一、耳朵（切面）

学习要点：基本形的理解

在进行石膏头像的写生之前需要制定一个循序渐进的计划，画局部器官的切面体是进行石膏头像素描训练的第一步，这是从画几何体向画石膏头像过渡的必须过程。切面器官是小基本形，对其进行写生能够引导学生理解基本形的组成方式。在切面体中，形体被概括地分为诸多切面，每个切面都有各自的形状，这能直观地让学生知道石膏头像的概括方式，从而使其对形与结构的理解得到科学的强化。具体来讲，对形进行掌握是画石膏头像最基本的要求。形准就是指画面造型与对象肖似，要点鲜明，透视和比例要正确并明确。在基本练习中坚持“形准”的要求，表面上看是实现了写实一派的效果，但实际上在练习的过程中得到的却是眼与手的准确性，是感觉的准确，是眼、手感觉的一致与协调，是一丝不苟的造型习惯，是从物象观察到形成感受，从感受到组织画面的全过程训练。

局部器官画法讲解

5

作者：王维奕 指导教师：刘兆君

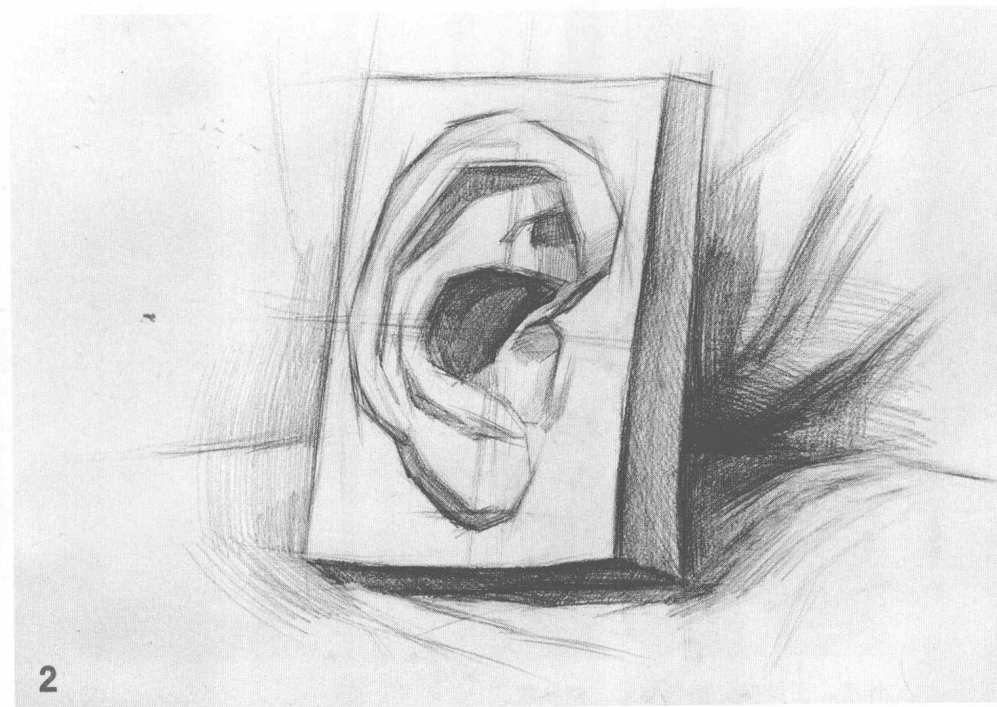
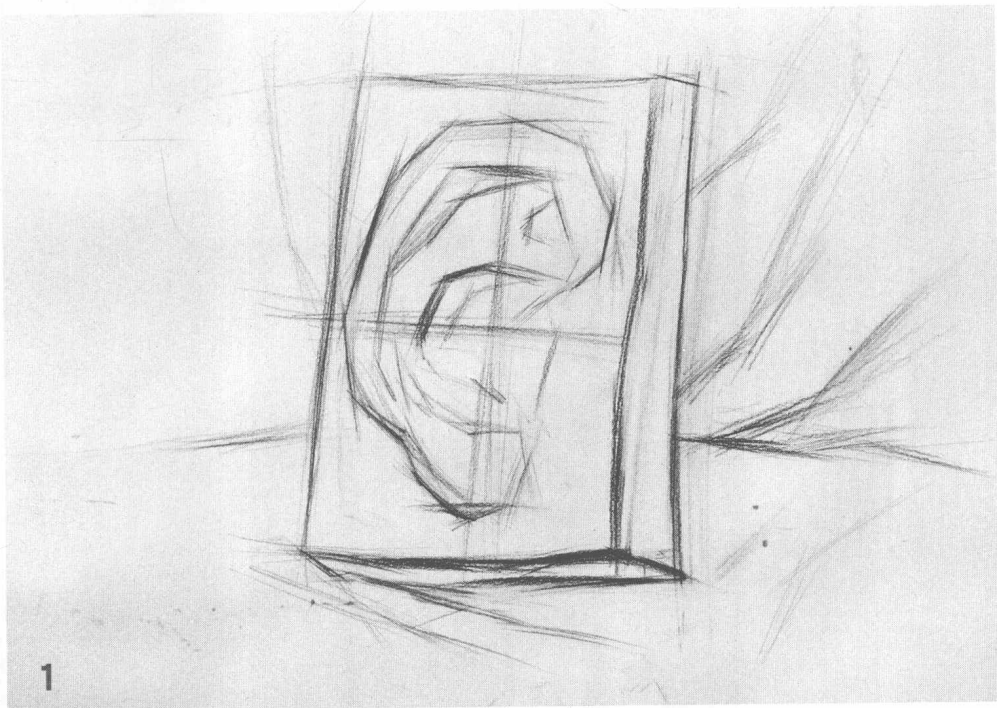

二、耳朵

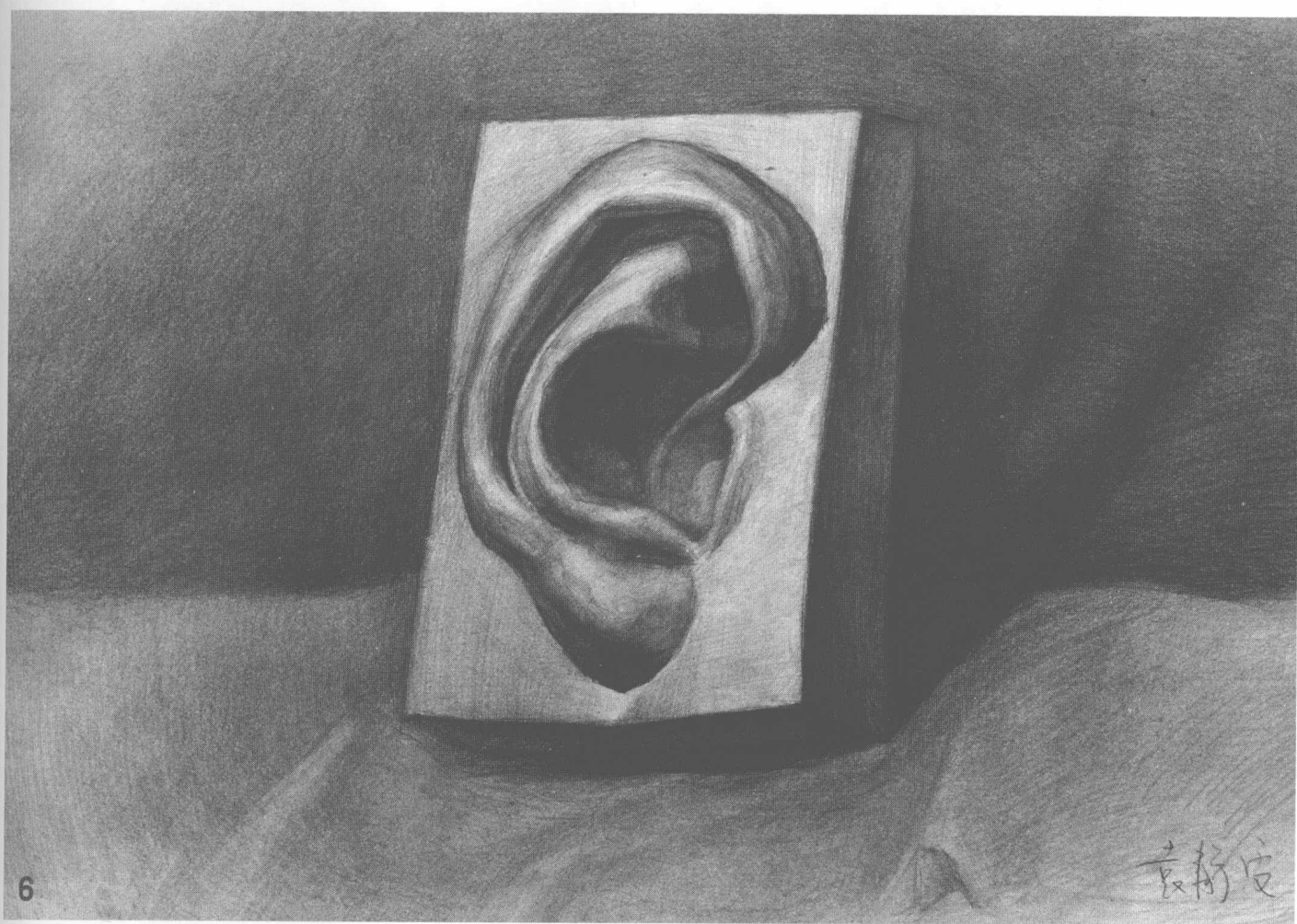
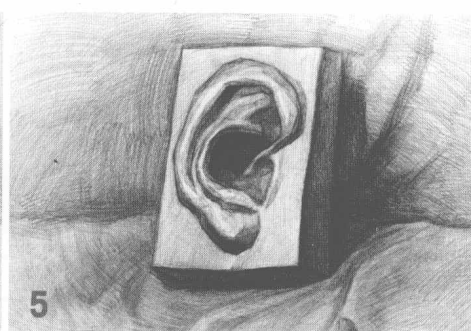
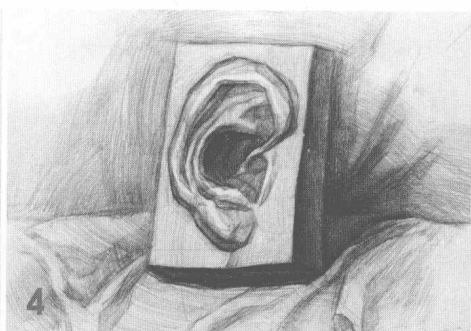
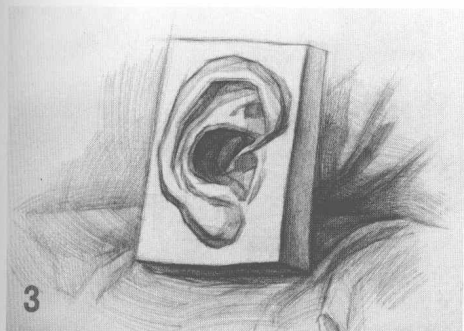
学习要点：结构的理解

在理解了形体的基本构成形态后，就要对形体间构成方式进行理解，这种理解就是对结构的理解。通常来讲，我们画素描有两种方法，一种是全因素素描，一种是结构素描。无论采用哪种方法我们首先都要达到一个目标：对结构的理解。这是一切立体塑造的必须过程。我们在这里以全因素素描为主，因为在基本训练中，全因素素描可以用充分的明暗手法来塑造立体，这不仅训练了明暗手法本身，更重要的是有利于初学者逐步养成全面立体观察、立体感受的习惯。但是，只有在对结构深入了解的前提下才能将形体结构与明暗视觉之间的转换关系表现准确，才能将对形体的细致丰富的造型感受表达出来。对结构的理解习惯来源于对形体的层层深入的剖析，这些习惯一经养成就会潜移默化地渗透到未来任何风格手法的造型之中，形成一种可贵的素质。

局部器官画法讲解

作者：袁静雯 指导教师：钱 楷

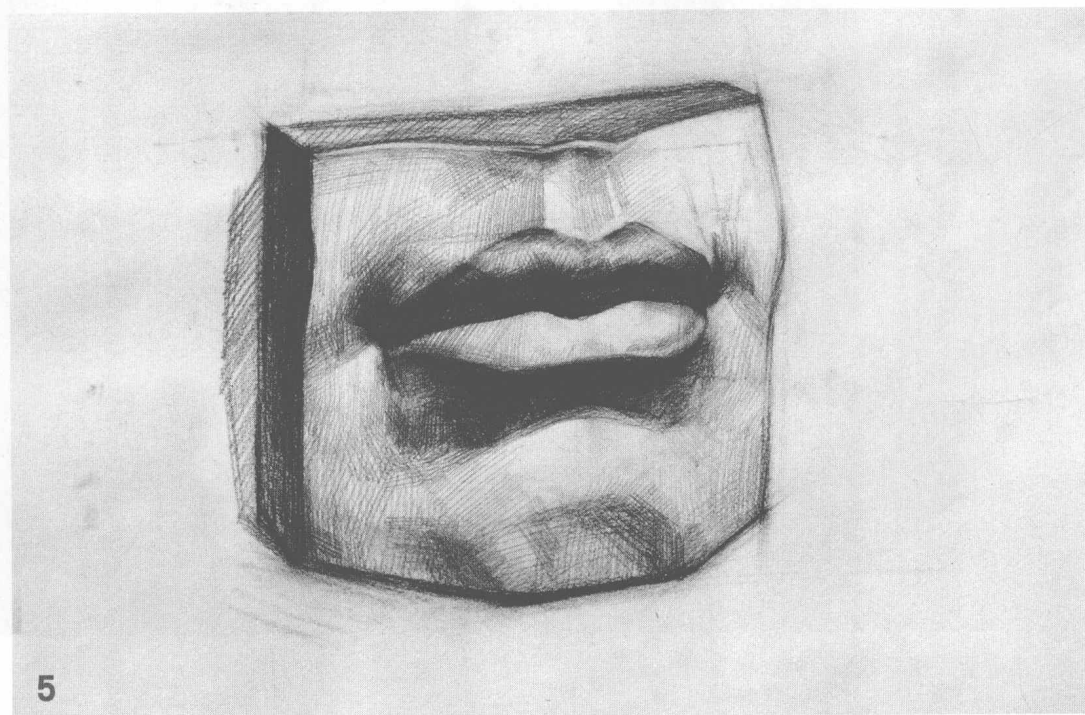
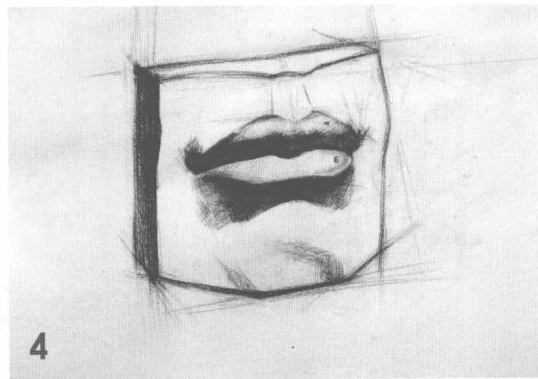
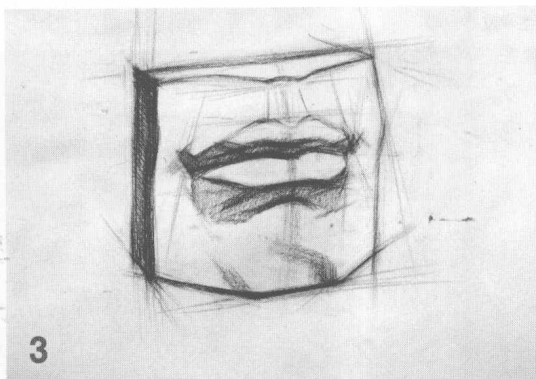
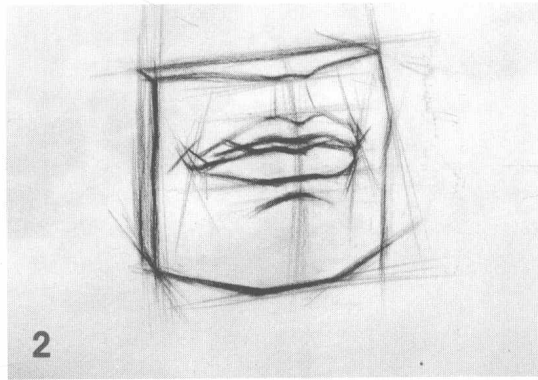
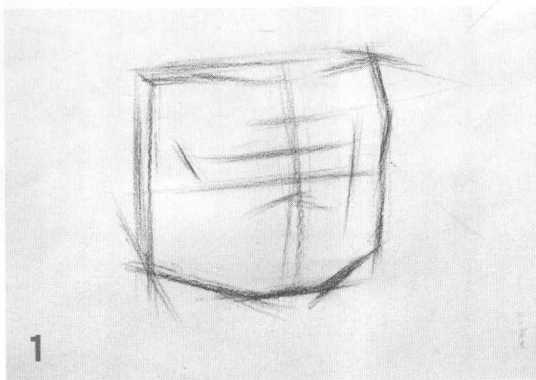

三、嘴

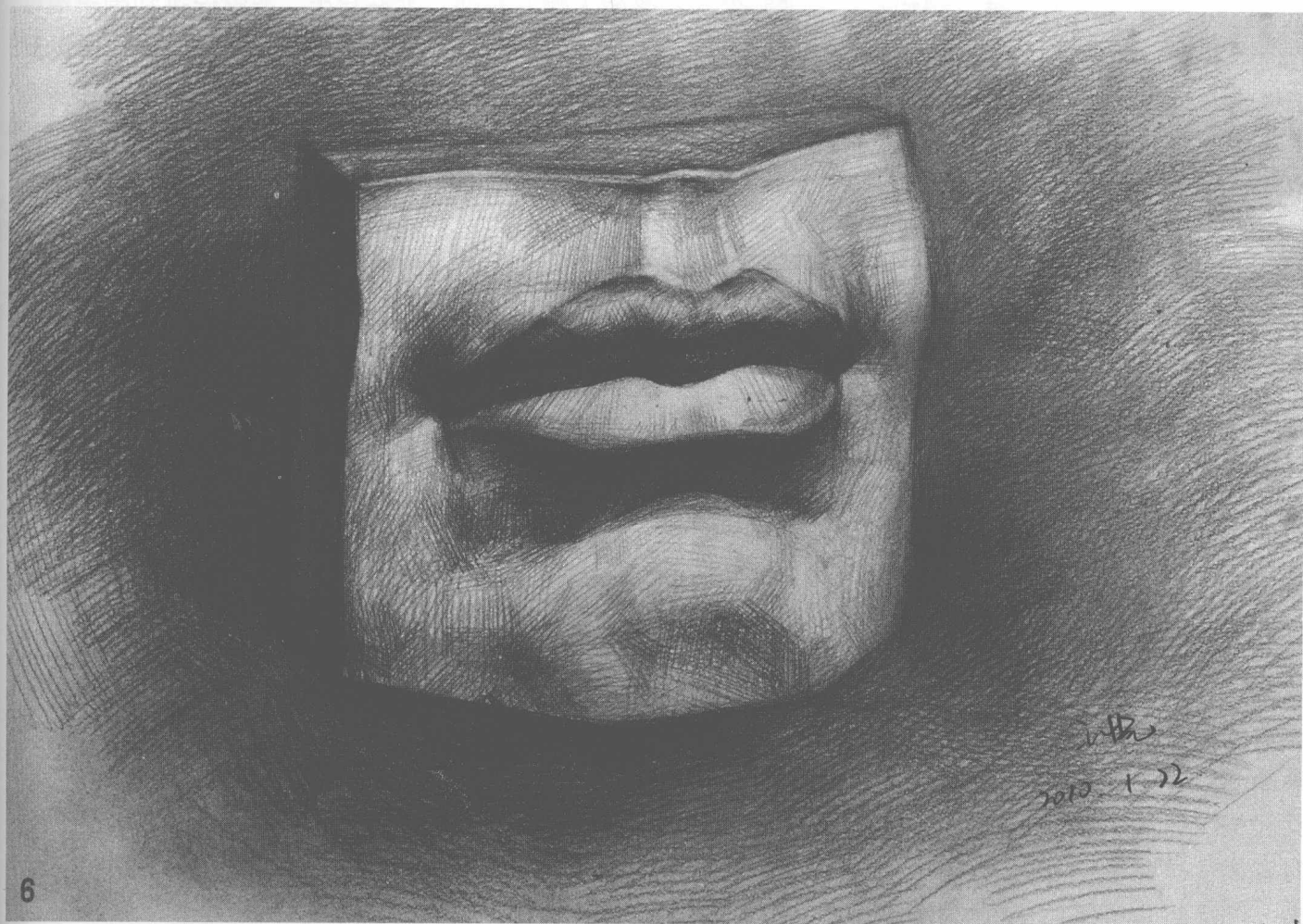
学习要点：特征的理解

掌握五官的特征是未来掌握石膏头像整体形象气质的关键，也即所谓的见微知著。虽然这里没有将所有五官一一进行讲解，而仅以嘴部为例，但道理是相通的，在表现上是不一而同的，对嘴部的处理能表现出对象的表情变化。嘴唇的厚度以及嘴角和口轮匝肌的细微转折关系，是表现嘴的特征的关键，要着重掌握。对五官的描绘能够锻炼抓细微特征的能力。

局部器官画法讲解

6

作者：王 悦 指导教师：刘兆君

第三章

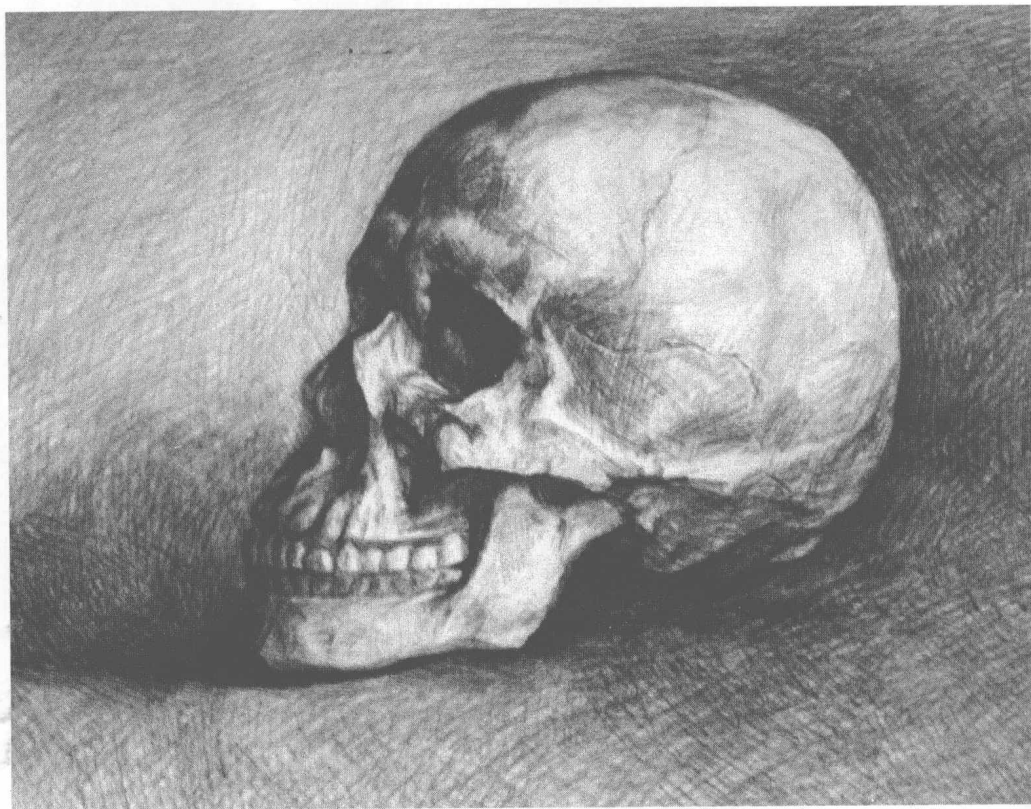
头部的骨骼与肌肉

在正式进入石膏头像整体的练习之前,初学者还需对人头部的骨骼和肌肉进行一定的了解。对头骨和“扒皮人”(指人的皮被去掉的,只剩下肌肉和骨骼的人物石膏像)进行写生,能够促进初学者很好地理解石膏头像内部结构关系,理解头部骨头的构造,熟记各骨头的名称和它的基本形状,观察骨骼与肌肉的连带方式,描绘肌肉与肌肉间的穿插关系以及将各块肌肉骨骼整合连接在一起等,这些都能为以后画石膏头像甚至人物头像打好基础。

如下三图都是比较成熟的头骨与“扒皮人”的素描作品,从中我们可以清楚地看出人头内部各种结构关系,更能体味到作者正是由于经历了这一理解过程,因而才能将其较为精准地描绘出来。

学习要点: 结构明晰

骨与骨之间,肌肉与肌肉之间甚至筋与筋之间存在着衔接和覆盖的结构关系,要描绘头骨和肌肉,画者需要用心观察每个块面组织之间的穿插组合。如果不从本质上认识这些关系,将直接导致对客体表现的单薄与幼稚,流于表面,浮于形式。所以在刻画时一定要用大量的时间对客体进行观察、理解、思考,而后再进行笔端的强化练习。“没有做不到,只有想不到”的道理就在于此。

作者: 于子叶 指导教师: 于树斌

头部的骨骼与肌肉

作者：于子叶 指导教师：于树斌

作者：于子叶 指导教师：于树斌

第四章

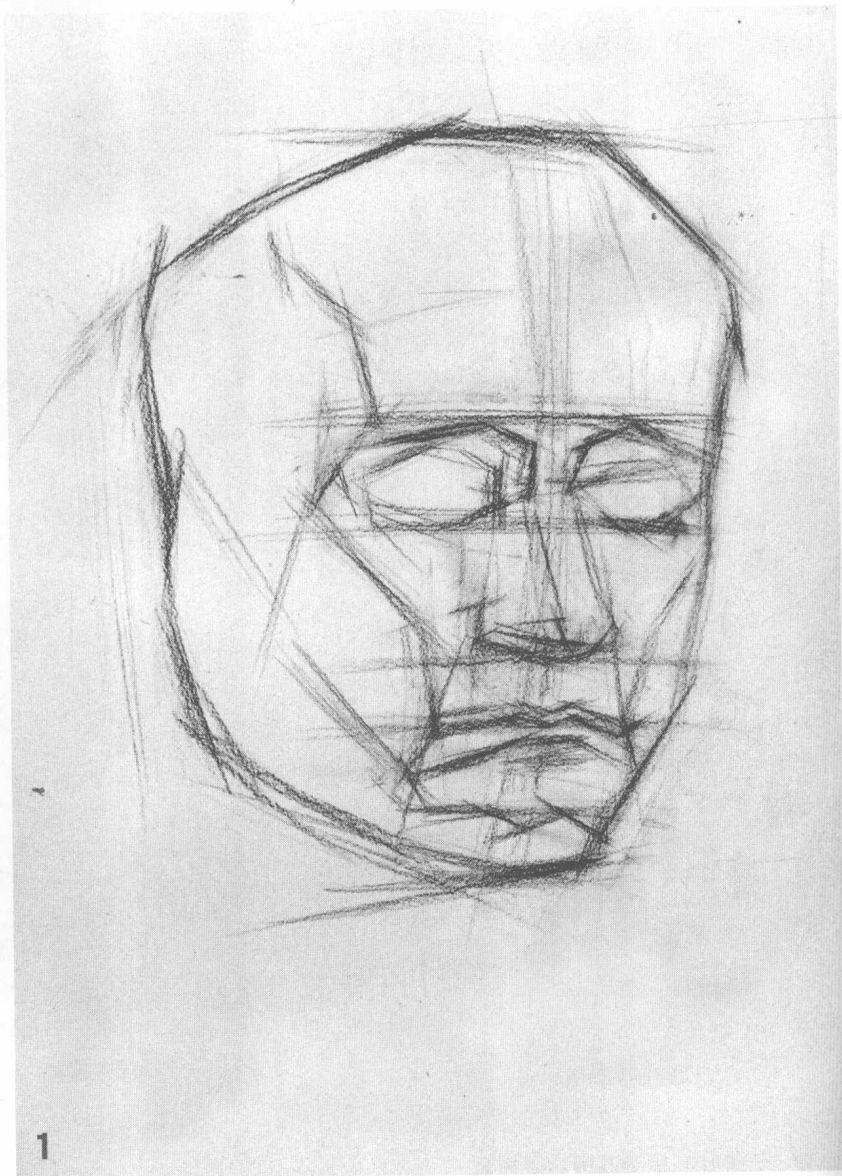
挂像画法讲解

一、贝多芬（切面）

贝多芬是伟大的德国作曲家、维也纳古典乐派代表人物之一，对世界音乐的发展（从古典主义时期到浪漫主义时期）有着举足轻重的作用，被世人尊称为“乐圣”。

学习要点：形准

形准，顾名思义就是形象准确、基本形准确。在画完五官后进行的石膏切面像的素描训练是从局部转向整体的一个过程，训练将不再限于局部器官，而是将各个器官移至同一幅画面构成一个整体并进行整合处理的学习。一幅画面是否和谐，是否足以反映这个人物的特征，首先取决于形准与否，那么对于形的要求就更加严格，但是初学者还是需要先进行切面的训练，这里以贝多芬的切面为例进行讲解。要想做到整体形象的准确，首先要做到每个块面的面积与转折的准确与合理，这是做到形准的根本出发点，而形准又是绘画界各家各派都不放松的要求。我们知道“写实”是绘画训练之中最基本的，它体现着一切绘画风格的根据，是“变形”以至“抽象”诸种绘画风格流派得以发展的源头之水。

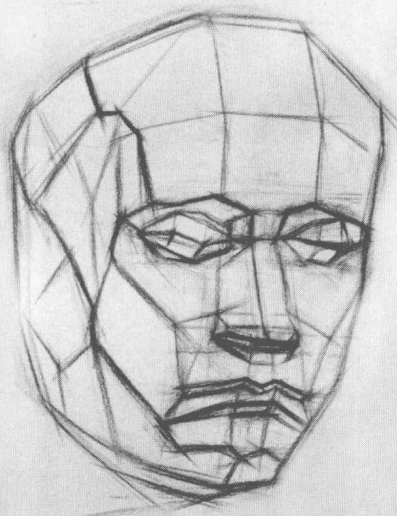

1

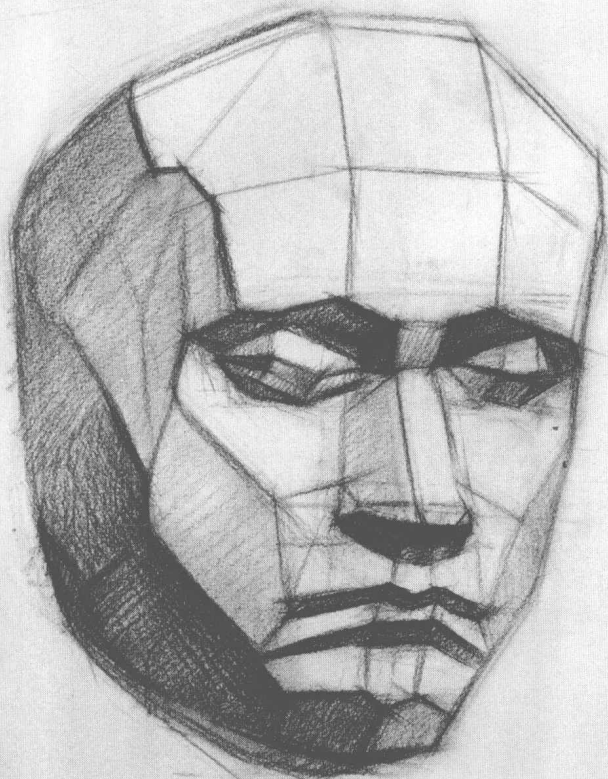

挂像画法讲解

2

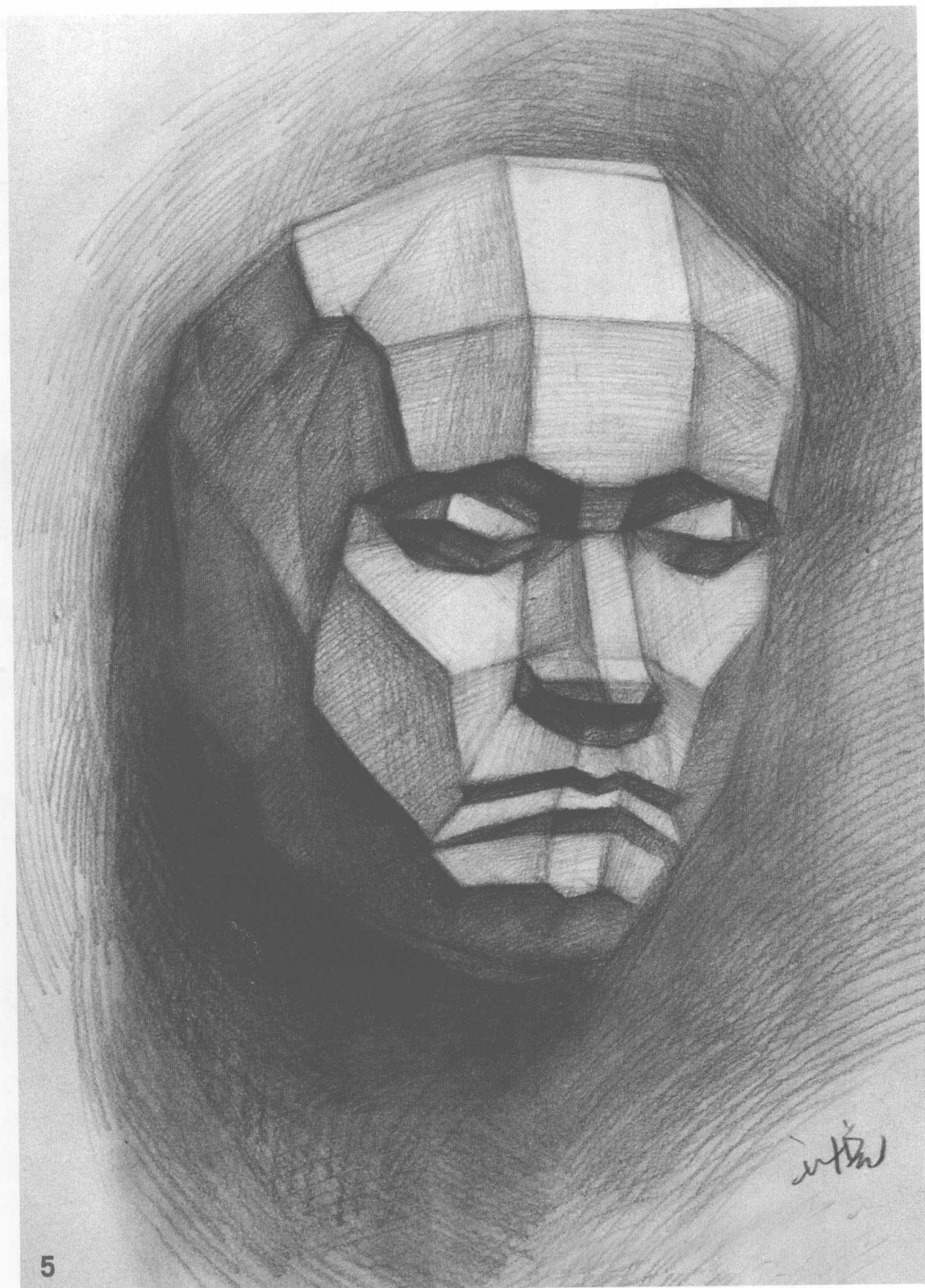

3

4

5

作者：王悦 指导教师：钱楷

