

313213

素描石膏像范画

SUMIARO SHI GAO XIANG FAN HUA

周琳 编著

四川美术出版社

周琳 编著

素描石膏像范画

SU MIAO SHI GAO XIANG FAN HUA

四川美术出版社

责任编辑：张 苏
封面设计：吕小晶
技术设计：叶 兵

素描石膏像范画

周 琳 编著
四川美术出版社出版发行
(成都盐道街三号)
新华书店经销
四川新华彩印厂印刷

开本：787×1092mm 1/8 印张6.5 插页4
1988年4月第一版
1988年4月第一次印刷
印数：1——8,700册

ISBN 7-5410-0116-3/J·116
定价：6.60元

石膏头像素描写生

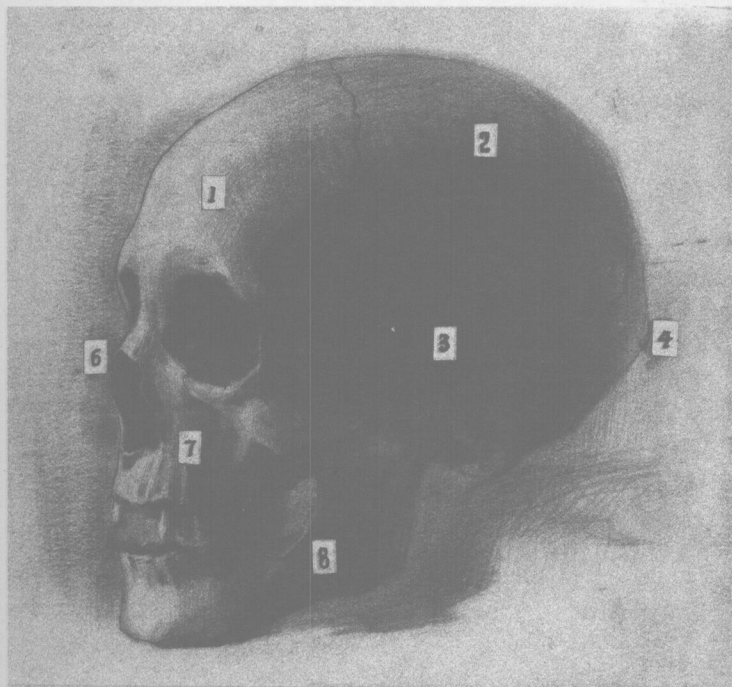
石膏头像写生是从静物过渡到真人头像的重要环节，画真人要动，人的情绪表情在瞬间会发生变化，对初学者是个大难题。石膏头像则不动，况且优秀的石膏头像是经过雕塑家概括取舍，提炼加工、性格表情凝聚于一瞬间的艺术形象，是以纯白的立体形象呈现的，这便于初学者掌握和描绘头像的比例透视、解剖结构、明暗规律、运动规律以及性格表情特征的造型规律，为描绘真人头像打下一定的基础。

石膏头像的要求、造型的基本原理与静物写生基本相同，见静物范画不再重叙。人是美术研究的中心，人与人的主要区别在头部，人的表情器官也都集中在面部，人的性格、气质、素养、感情、个性和职业特征无不反映在面部。再者头部结构十分复杂，变化微妙，生动感人，只要掌握了头部的造型规律和艺术表现规律，对今后描绘半身、全身人像，就打下了坚实的基础。

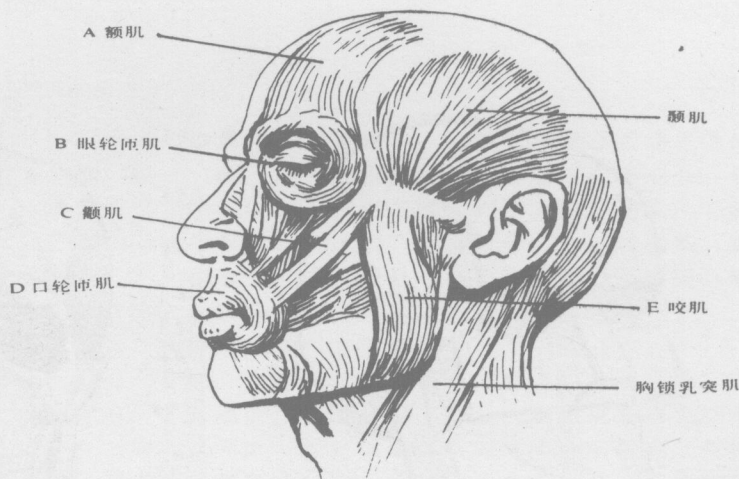
画人必须了解人的结构。结构包括两个方面：一是解剖结构，主要指骨骼、肌肉的生长规律和运动规律；一是形体结构，主要指它的立体构成，形体特征和形体之间的榫接关系。这些都是人的固有结构，画人还得向更深层次地探索 and 追求，要在客观固有结构的基础上升华为艺术结构，这就是结构的双重意义。画石膏头像必须了解头部的结构，这是画好石膏头像的关键。

头部的解剖结构：

头部的骨骼共22块。颅部八块，显于外形的有额骨一块、顶骨二块、颞骨二块、枕骨一块。面部十四块，显于外形的

图一 1.额骨 1 2.顶骨 2 3.颞骨 2 4.枕骨 1
5.颧骨 2 6.鼻骨 2 7.上颌骨 2 8.下颌骨 1

图二

有颧骨二块、鼻骨二块、上颌骨二块下颌骨一块。(图一)

头部的肌肉名目繁多，颅部的肌肉很薄，基本是头骨显于外形。面部着重讲在造型上起突出作用的肌肉。(图二)

A、额肌：起于额结节上与帽状腱膜相连，下附于眶上缘。收缩时有横纹出现，横纹与肌内纤维成相反的方向。

B、眼轮匝肌：是眼部的外形肌肉，环绕在眼眶周围，收缩时在外眼角出现鱼尾状的皱纹，老年人尤为明显。

C、颞肌：起于颞骨颞突部分、止于口角的皮下，与笑肌共同牵动口角向上，形成笑的表情。

D、口轮匝肌：环绕于口的周围，不附着于骨骼，与其它肌肉皮肤相连。分内围与外围：内围即红唇部。外围上方有鼻唇沟、口裂左右有口角、下部有颏唇沟。它是最活动的肌肉，使口张开、轻闭、紧闭、突于前方或左右扭动，收缩时口的周围出现放射状的皱纹，老年人尤为显著。它在造型上甚为重要。

E、咬肌：是面部最有力的肌肉，起于颞弓下缘，止于下颌角的下缘。作闭口运动，咀嚼食物或愤怒时咬牙切齿，肌肉隆起显于外形。

头部的形体结构：

头部造型可设想为一个立方体，这便于认识和理解它的立体构成和透视变化。头部的体积是由几个大面构成的，找出头部的骨点和转折线，就能把握住头部体面的构成关系。

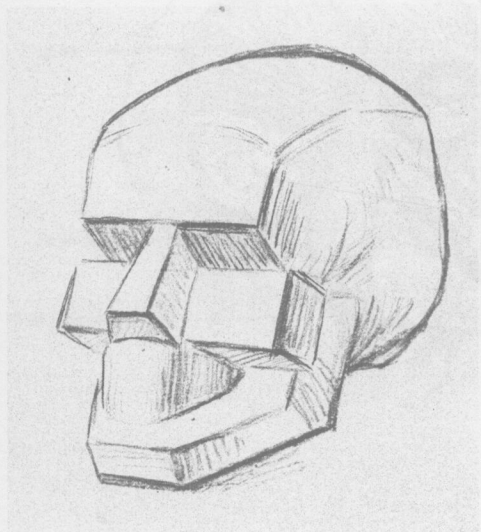
(图三、四、五)

1.前额是立方体并向前突出。

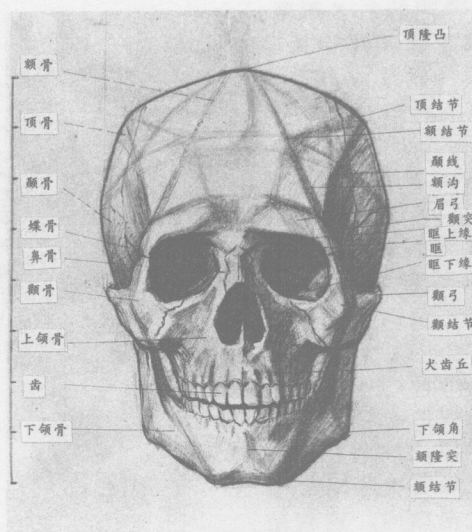
额结节——是额骨上左右对称的高点，是面部正面与顶面的转折点。

颞线——是额部正面与侧面的分界线。它向上后方延伸与顶结节相连，是顶面与侧面的分界线。

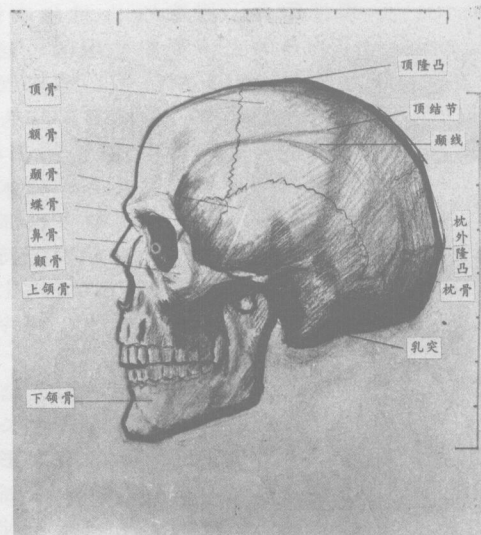
眉弓——是额部下端隆突的部分，它的底缘即眶上缘，是额部与眶窝的分界线，眉就沿着眉弓的边缘向外上方生长，

图三

图四

图五

眉弓外侧的额骨颧突是眼眶正面与侧面的分界点。

眉间——是额部与鼻根之间的小梯形面，其中央是头部中轴线的定点处。

2. 颧骨区是扁平的比额部稍低：

颧结节——是颧部的高点，是正面与侧面的转折点。与下颌骨的颧结节相连成线，是面部正面与侧面的大面分界线。

颧弓——由颧骨颧突和颧骨颧突组合而成。是面部侧面上下两大面的分界线。颧弓后紧接耳孔。

眼眶——初学者只画眉与眼，往往忽视眶的造型。眼眶是由几个骨头组成的凹形半园体，眼球嵌入其内，形成凹凸相反的效果。

眼球体——它像乒乓球一样嵌在眶内，小半边球体露于眶外，上下眼睑盖在球体上。眼睑都有厚度上睑能上下移动，下睑不能动，内眦有泪阜，内外眦有别，黑眼珠略略突出，它的转动影响眼裂的形状。雕塑无法显示深色的虹彩膜和瞳孔，只好将它挖进去，用明暗投影来表现眼珠。眼球要分出三个面才能表现它的体积。眼睛是人的最重要的表情器官，在真人头像中再作详尽的论述。

3. 鼻子是面部中间突出的体积：

鼻子是由正面、两侧和底部四个大面构成的、它的形状是上窄下宽的长形立方体。上部是由鼻骨构成，下部是由软骨构成的。有鼻根、鼻梁、鼻翼、鼻尖、鼻孔、鼻中隔。初学者只画鼻孔，对鼻底面尤其忽视，鼻底分面不在鼻孔处，而在鼻翼的转折处和鼻尖下部的转折处。鼻梁则是几个不同的梯形由上而下的排列。画鼻只有在鼻的四大面的基础上，再刻划鼻的具体结构，才能表现出鼻子的立体效果。

4. 口部区是一个园柱体。

上颌骨与上下齿床构成一个园柱体，口轮匝肌附盖在上面。

犬齿隆突——是口部三大面的转折处，形成口部正面两侧的大面。正面上有人中，人中的小面不能与上唇相通，当中有一个过渡的小面。人中是中轴线的定点处。

口轮匝肌外缘——是颊部正面与侧面的分界线，老人或大笑时会出现较深的皱纹。上行至鼻翼处与其它肌肉相接、形成鼻唇沟。

口轮匝肌下缘——因下犬齿隆突的影响，在颏唇沟与下唇之间出现一个梯形面，便是口轮匝肌的底部。

上唇——中间向前突出，由于犬齿隆突形成左右对称的四个转折面。上唇较下唇略长些。

下唇——有三个大面的转折。中间面长些，左右两侧是个三角形的小面，向两侧倾斜。较上唇短些。

5. 下颌部是三角形马蹄状的。

颏结节——是颏隆突下左右对称的两个突出点，两点相连是脸部正面与底面的分界线。上行与颧结节相连是面部正面与侧面的分界线。

颏隆突——是下颏的高点，是中轴线下方的定点处。

下颌角——在造型上很重要。男性下颌角方而宽，女性下颌角斜而窄。是面部侧面与底面的分界点。从下颌角到颏结节与颈部圆柱之间有左右对称的两个斜面，是头部两侧的底部。往往被画者忽视，将下颌骨直接与颈部连在一起，使头部失去了底面，破坏了头的立体感。

6. 颅顶部是一个球体。

顶隆突——是颅顶的最高点，侧面看时稍靠后方，是中轴线上方定点处。

顶结节——俗称灵角，侧面看时也偏向后方。向前与颞线相连是颅顶与侧面的分界线。

枕外隆凸——俗称后脑勺，侧看时显于外形。

顶骨折线——在枕外隆凸的上方，是顶面与后面的分界线。

颅顶呈球形，以上骨点都显于外形，人头部往往留有各种发型，这些骨点也要影响发型的起伏。石膏头像将头发处理为立体面的转折，画头发也要分面来画。

7. 耳

耳朵不是表情器官，耳生在头部两侧的后方，上宽下窄。有耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂等部分。上齐眉，下齐鼻底。画耳时只要将位置形象画准即可，不宜过细的刻划，那样会喧宾夺主。

石膏头像的明暗色调

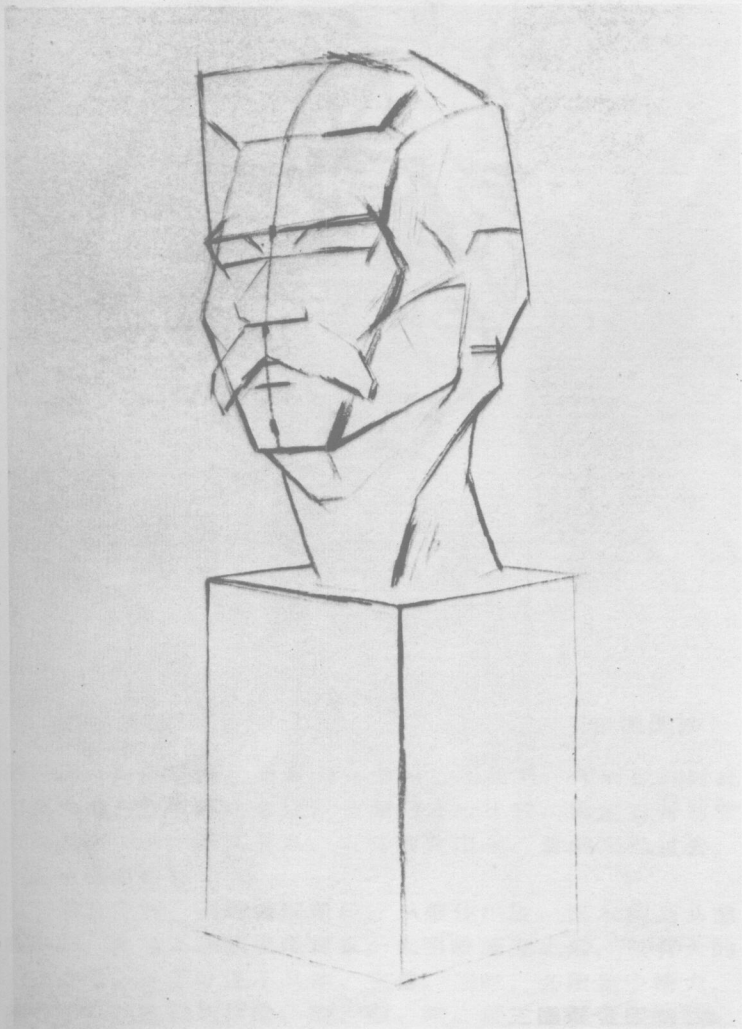
明暗调子是光线照射在头部方向不同、起伏不同的面上形成的。明暗交界线不是任何时候都在结构线上，试将石膏像摆起一定的光线下，你将它缓慢的转动，明暗交界线会随之变换位置的。由此可见，掌握形体结构是素描的根本，明暗调子是表现形体的手段。如果形体结构不准，忙于涂明暗调子，就是本末倒置。

石膏头像结构复杂，明暗调子变化多端而微妙。应以“三大面”、“五调子”的原理，进行认识、分析和理解。方体、圆柱体、球体的明暗规律也体现在头部的各个部分，仍然是

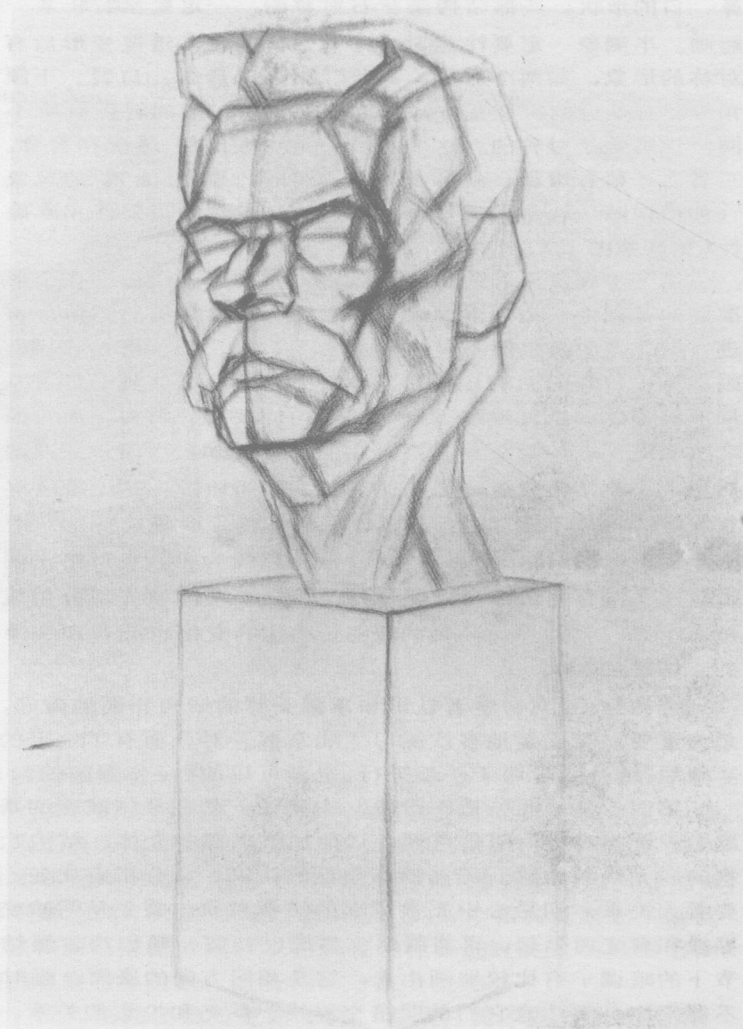
距眼睛近的体面明暗对比强烈，远的对比减弱。背光面越近越深，越远越淡。当光面越近越亮，越远则亮度减弱。对明暗调子要整体地观察，找出各部分之间的对比关系，不能使局部调子脱离整体而走“调”。应主次分明、远近有别、虚实恰当、对比而和谐，变化而统一。总之，要将明暗画在结构上，表现出石膏头像的立体感。

石膏头像写生的方法步骤

第一步骤：构图阶段：根据石膏头像的角度，确定画面的构图。不宜过大，也不宜过小。一般情况下要放在画面中心偏上处。正面像可放在正中略偏的位置。半侧或全侧像，面部前方的空间宜宽一些，头后空间略窄一些。但不能作为教条，应根据不同对象确定构图。画前最好构一小图进行推敲，要符合人的审美要求，均衡而又有变化，多样而又统一，对比而又和谐（见步骤一图）。

步骤图一

步骤图二

第二步骤：大形阶段：也可称几何造型阶段。要将复杂的头像概括得很简单，用大直线切出对象的基本形状，准确地判断头部长、宽、深的比例、透视关系。画出正面与侧面的比例关系。在此基础上确定中轴线。它不是任意的一条线，必须准确地找出眉间、人中、额隆突三点的关系，用线连接起来，再引向头上的顶隆突，这就将头部分成左右对称的两部分。但因视点的角度不同，头部的动态不同，中轴线也要发生透视变化。只要找准三点的关系，中轴线是不会定错的。然后再确定动向线，先确定两眼的横线（成年人一般在头长的 $\frac{1}{2}$ 处），再依次画出发际、眉弓底、鼻底、（从发际线至额底线的 $\frac{2}{3}$ 处）口裂的动向线、两耳的对称及透视（耳的位置一般是上与眉齐下与鼻底线齐。这就是五官之间的比例关系。正面象这几条线是平行的。半侧和全侧时，因视点的高低不同，动向线发生透视变化，最终要消灭于一点。出现近长远短，动向线之间近宽远窄的变化。与中轴线相交成十字架，这就确定了五官的横竖的位置。接着运用前面所讲的形体分面知识，画出、额、颧、颞、颈的大形，再画出眼眶、眉弓、鼻、口的形状。头部结构是左右对称的，一定要左右联系在一起画。半侧象一定要注意对称中有透视变化，透视变形后有对称的形象，如两个眉弓、颧骨、眼眶、鼻翼、口裂、下颌角等，都是近的大些宽些，远的小些窄些，形的转折有所不同，但感觉是对称的。这个阶段的重点在比例、透视和对称。三者之一稍有错误，就会出现斜眉裂眼，歪鼻扯嘴的现象（如错误图一），初学者最容易忽视这一步骤的重要性和准确性（见步骤图二）。

第三步骤：深入造型阶段：也谓结构造型阶段。在大形准确的基础上，运用前面所讲的解剖和形体结构的知识，再进一步准确地画出额（包括发形）、颧、颞、颈、眉弓、眼眶、眼、鼻、口耳的面的转折和立体形象。要从整体到局部、从局部到整体的反复地进行检查，面与面要符合结构，面与面之间要衔接好，既对称又要有透视变化。如发现错误要及时纠正，不能姑惜留患，把希望寄托在明暗阶段。这个阶段重在理解结构，不能以光影分面，脱离结构，会画成乱七八糟的碎瓷镶嵌（如错误图二）。这阶段仍以线为主，也可略上明暗。用线应有变化，当光部分用线可轻一些，背光部分用线可重一些，近的重点，远的轻点，用线的变化也能表现头像的立体感。

结构分面，对初学者认识和掌握头部的结构和面的构成，尤为重要。要反复地多次练习才能掌握。对分面有了一定的基础后，结合明暗调子一起进行，也是可以的（见步骤图三）。

第四步骤：明暗造型阶段，主要任务是在形体准确的基础上，画出对象的明暗色调，以便加强头部的立体、结构、空间和光线的效果。画前要有全面的认识，有分析有比较，要看大关系，切忌心中无数局部的临摹对象。首先从明暗交界线和背光面画起，再将眼眶、鼻底、口裂、颞唇沟、颞结节下的暗调子有比较地画出来，这是相同方向的底面。画时不能平涂，要注意它们的明暗交界线、反光和投影的关系。

再将鼻侧、眼球体的侧面、额、颧、颊、颈的侧面的大关系画出来，再画出明暗交界线的半受光的灰调子，当光部分的细微变化暂时不画。画这些大面不能平涂，既是明暗交界线（实际上都是面的组成）也要分出不同的层次，运用明暗交界线、反光、投影的规律画出大面的深度来。要检查大面色的对比关系是否正确，有无雷同现象。只要大关系准确，石膏头像的大立体效果就能出现在画面上。这个阶段应特别注意：第一、画明暗不能破坏原来的形体结构。第二、一定要大关系着眼，大关系着手，切忌钻局部破坏整体。初学者往往将明暗交界线画得过黑，反光画亮，出现“花”的现象（如错误图三）。或者认为石膏是白色的，不敢将暗部画深，减弱了明暗对比的层次，出现“灰”的现象（如错误图四）。

画明暗大调子的同时，也要画出背景的色调（有时也可不画背景）。画背景不是用黑衬托石膏的亮部、用亮衬托石膏

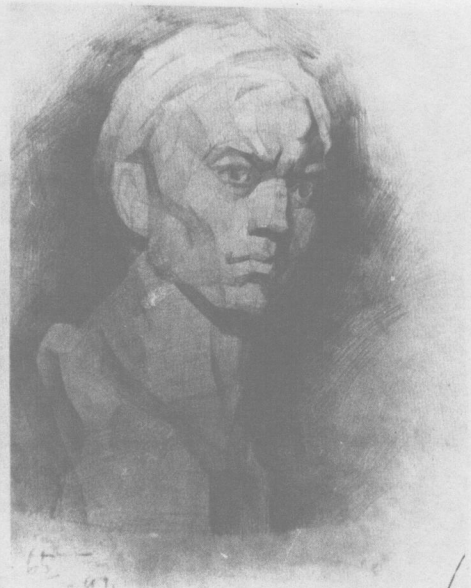
步骤图三

石膏原照

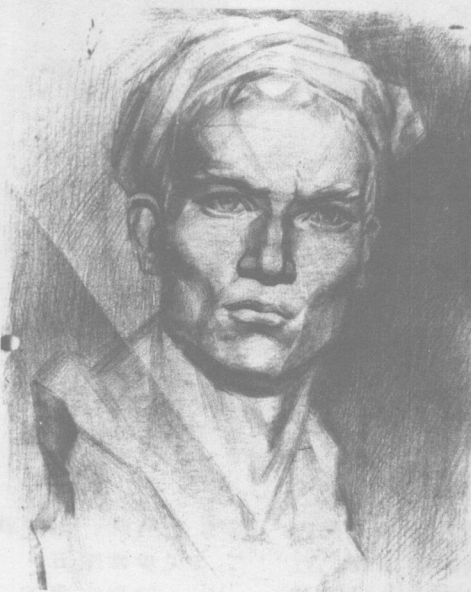
错误图一

错误图二

错误图三

错误图四

错误图五

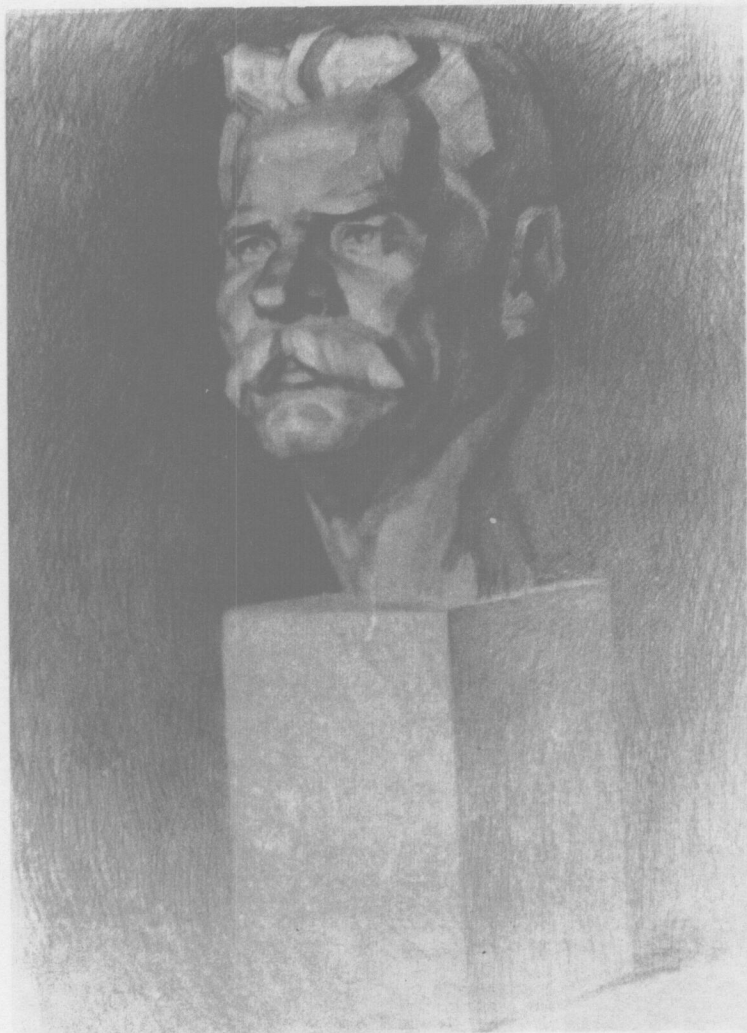
的暗部，而是要画出石膏与背景的空间关系，同时也能衬托出石膏的白色质感。必须作全面的分析比较，确定石膏与背景的色调关系，虚实关系。石膏要突出来，背景要远过去。（见步骤图四）

第五步骤：刻划整理阶段：从整体出发，深入刻画头部的细部，更加充分地表现对象。大明暗画充之后，只有大的立体效果，各部分还不具体、完善。这时，必须集中精力，耐心深入，细致地描绘、额、颧、颞、颈、眼眶、眼睛、鼻、嘴各部的细微的体面结构和色调关系。为此，必须将应该注

意的问题说明一下。

细部的深入刻画，只能丰富整体，不能破坏整体。对细部应进行深入细致地观察、分析和理解，只有“理解了的东西才能更深刻地感觉它。”理解愈深刻，感觉愈敏锐，才能画得丰富深刻。必要时可走近石膏，从各个角度观察它的起伏变化和面的衔接关系，以利表现。但画的时候又要经常远离画面观察整体关系，避免局部“跳”出来。

深入刻画使结构更加准确、深刻，而不是光影画得细，线条排得细，而是明暗光影要表现结构。否则，显得画面空

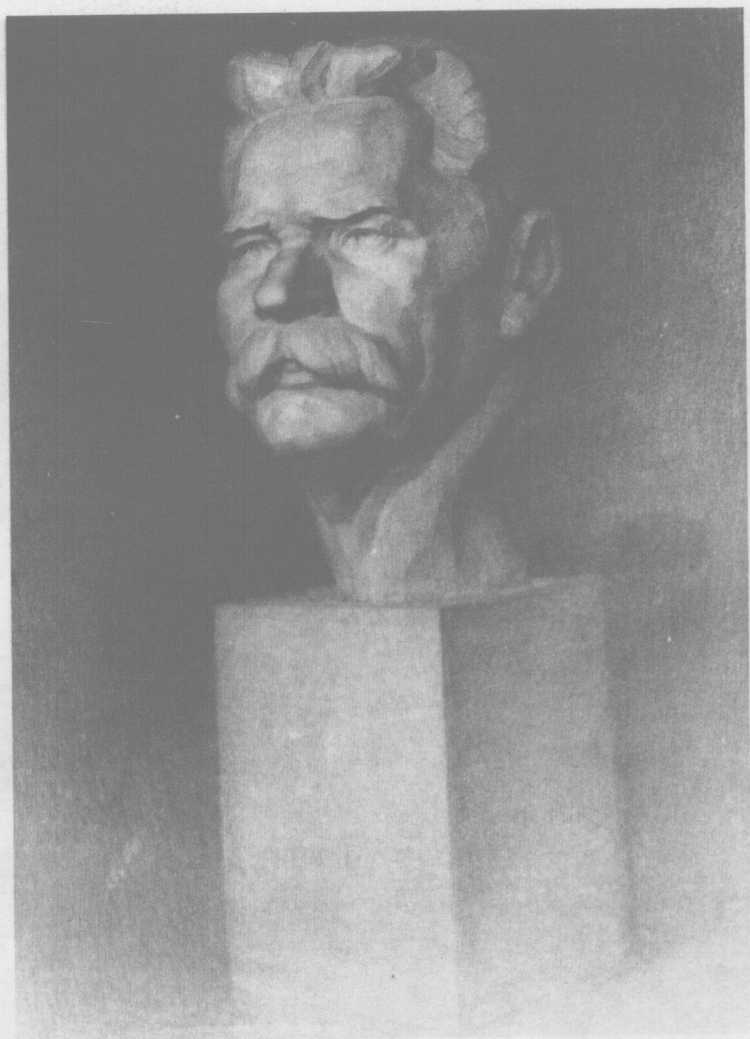

步骤图四

洞无物，缺乏说服力（见错误图五）。

深入刻画也不能面面俱到，石膏头像虽是艺术加工品，但素描是平面立体造型，必须有主有次。如画半侧面像，近的眉弓、颧骨、眼睛、鼻翼、颊部、口角等都要重点刻画，远的就要相对减弱。五官之间也不能平均对待，要根据石膏的具体情况 and 具体感受，确定它们之间的主次关系。

最后，面对自己的画面，从整体感觉出发，进行全面的检查。可远离画面找问题，少动笔，多思考，看准了才动笔进行修改、调整 and 统一。远看有整体效果，近看丰富深刻，

步骤图五

生动有味。这样就能画出一幅比较完美的石膏头像素描。（见步骤图五）

这里收集的石膏头像素描作品，大多出自美术院校师生的手笔。目前，我国教具石膏品种不多，石膏头像有些重复，但都是不同作者所画，石膏像虽雷同，但处理手法各异，这对初学者研究和学习更为有益。

周琳

1987年4月29日于重庆

图版

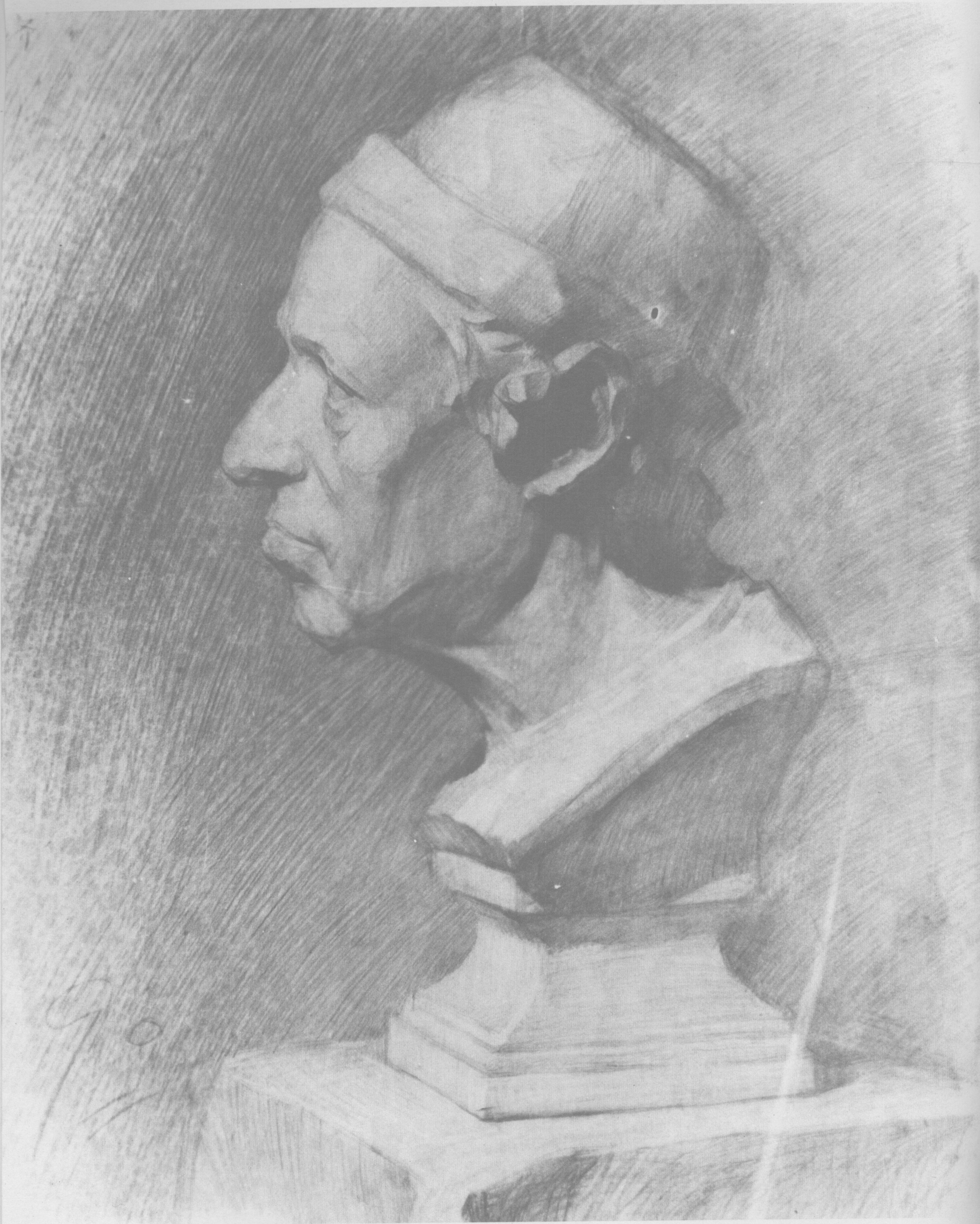

伏尔泰

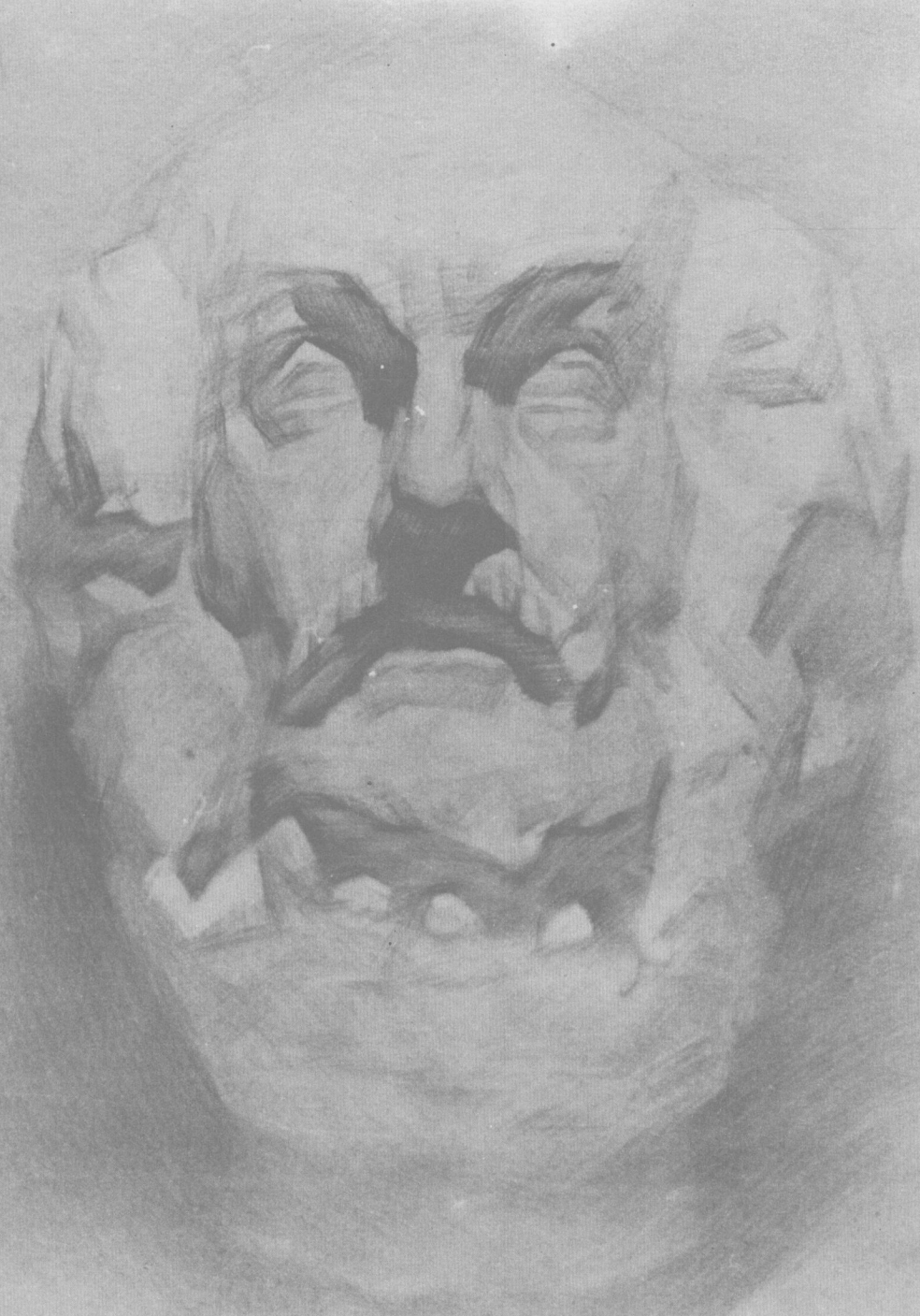
胡 萌

zhou gang
1987年元月

头像 杨齐

管郁生 16课时

1985年11月12日上午

荷 马

管郁生

伏尔泰

陈俊