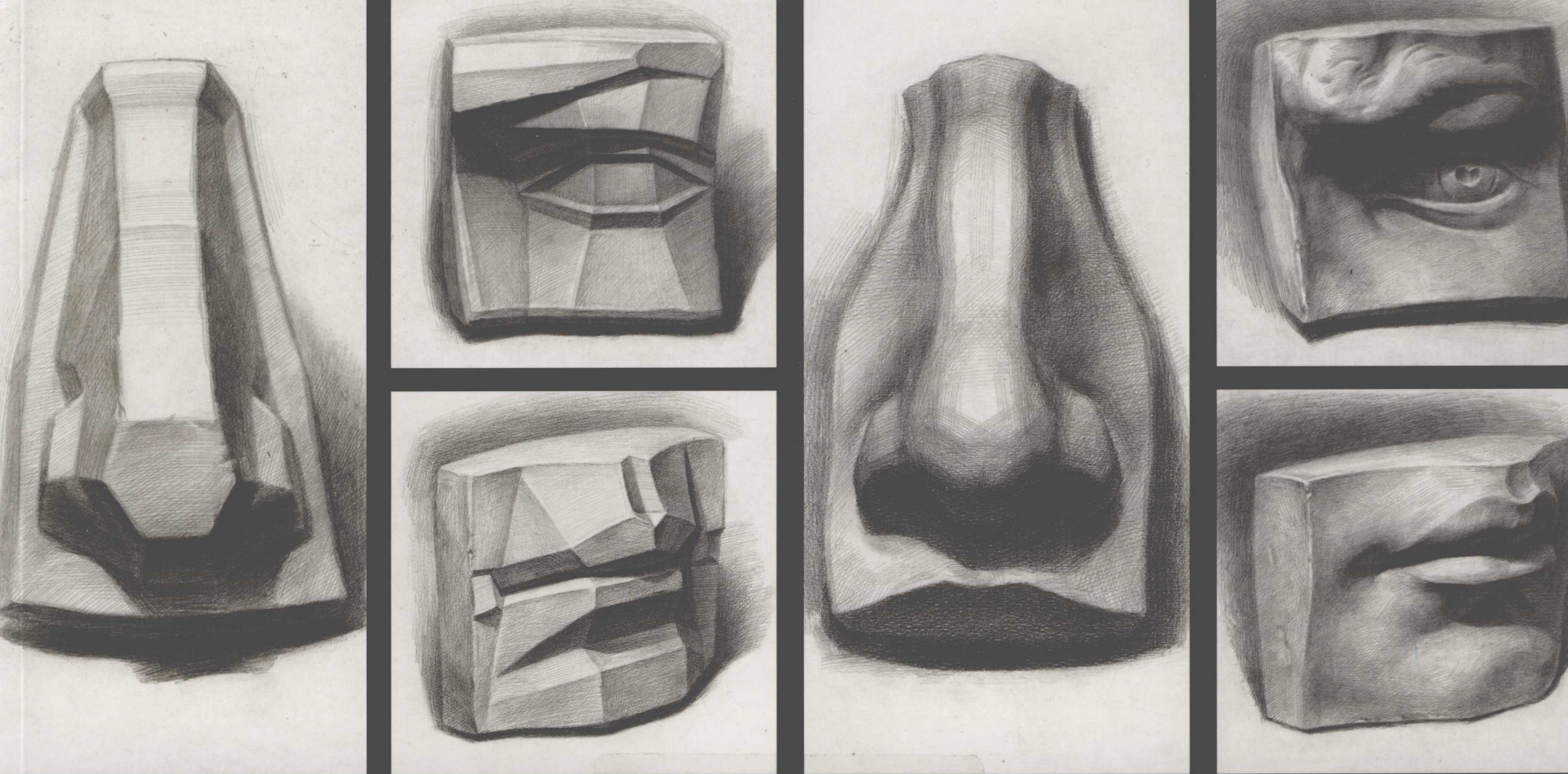

敲门砖系列美术丛书

敲门砖

SKETCH EXAMINATION

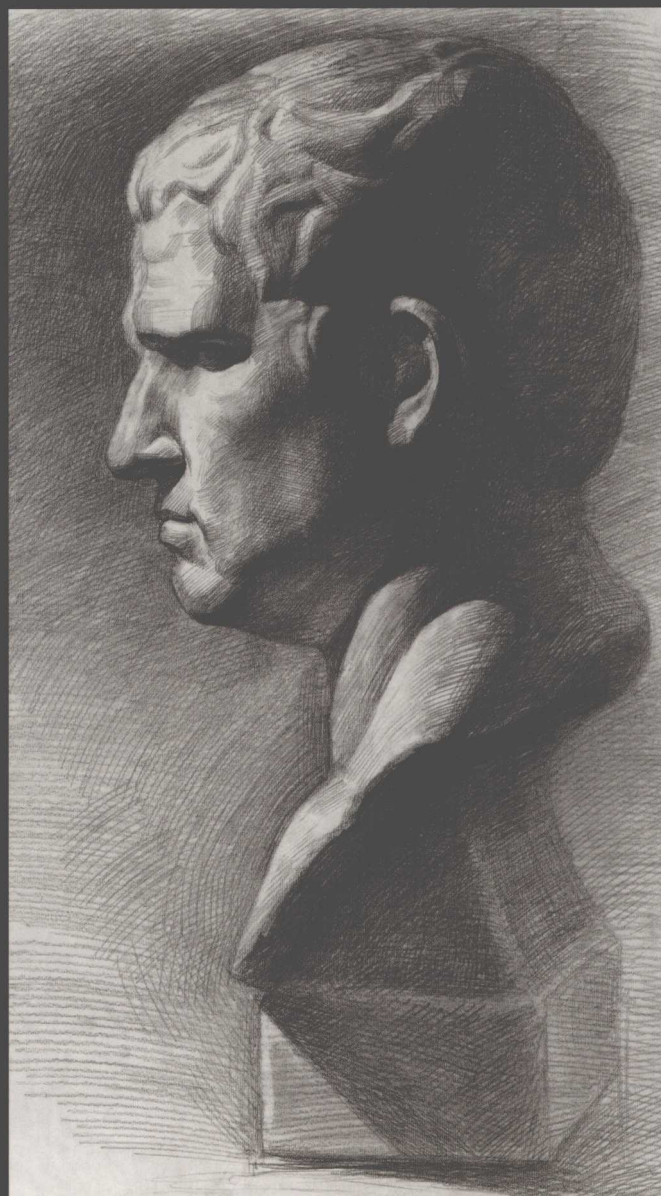
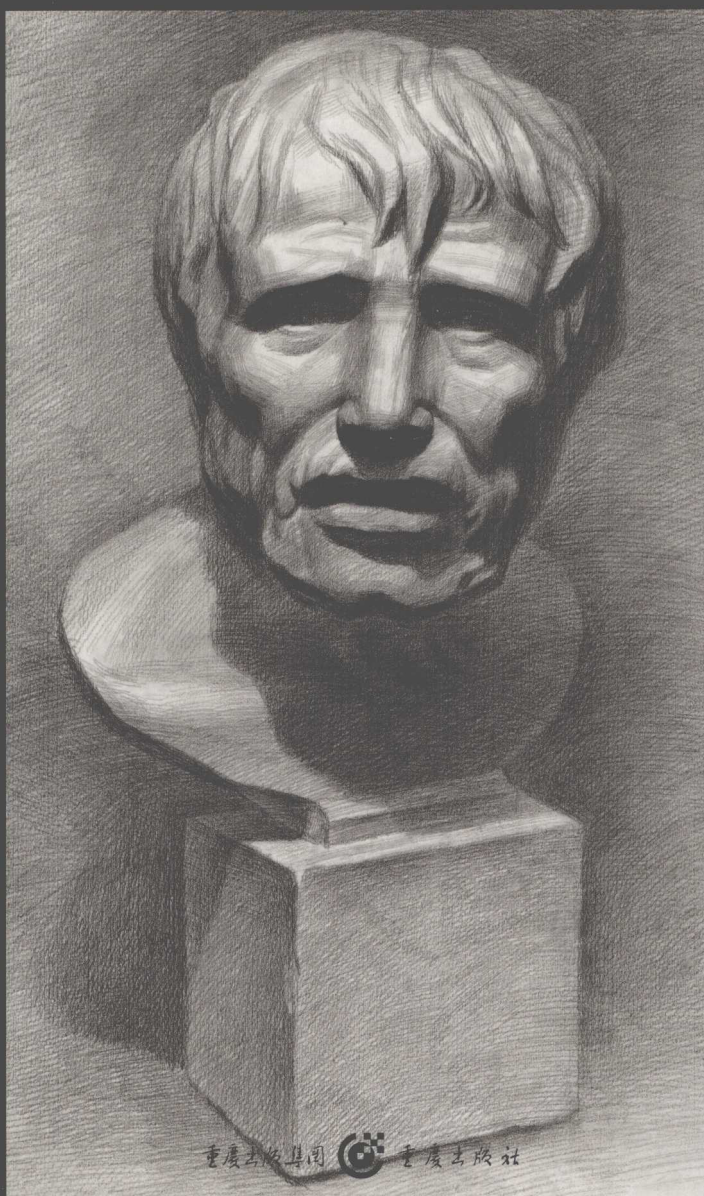
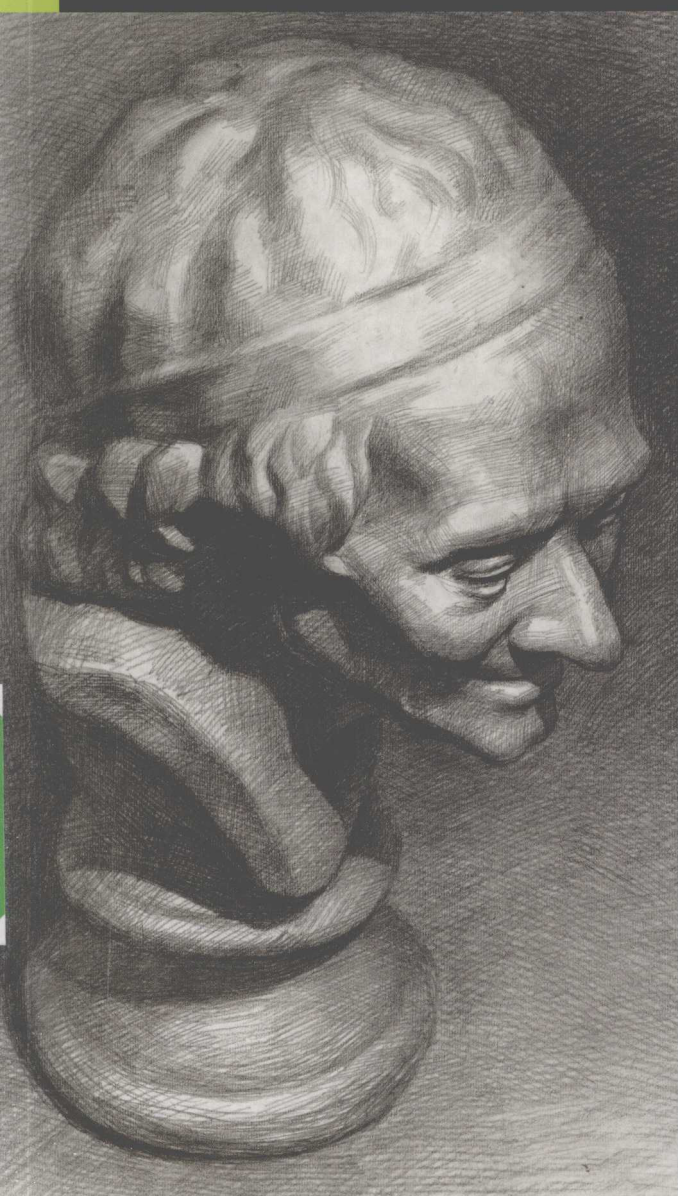
央美 & 清华

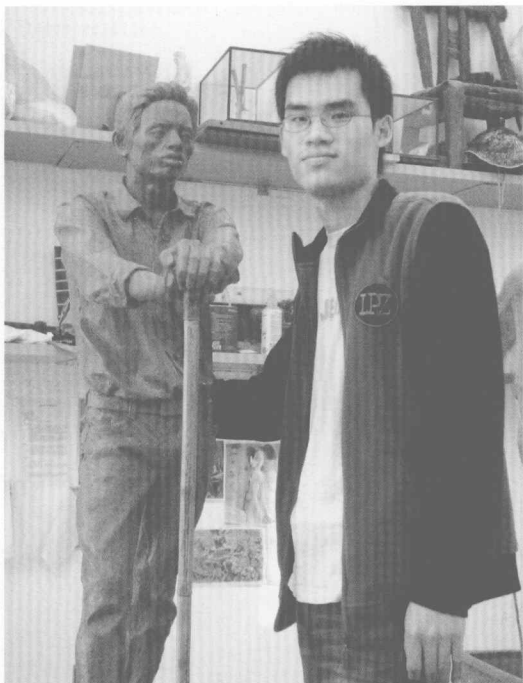
>>>>>>>>> 李家友·主编 陈慎虎·著 <<<<<<<<<<

从五官到石膏头像

CONG WUGUAN DAO SHIGAO TOUXIANG

中国美术学院·鲁迅美术学院·广州美术学院·四川美术学院·天津美术学院·湖北美术学院·西安美术学院

作者简介：

陈慎虎，湖北省赤壁市人。

2003年以全国第一名的专业成绩考入湖北美术学院雕塑系。2007年创作的雕塑作品《回收站》入选“对话·沟通——北京·世界”主题雕塑邀请展。

通过多年的美术高考教学，掌握了考生在美术高考培训班中暴露出来的种种问题，不断总结和完善了自己的教学体系，得到一套非常实用的教学方法，为国内多所美术高校输送了大批美术人才。

2008年创办艺术工作室至今。

个人博客：<http://blog.sina.com.cn/chenshenhu>，欢迎广大美术爱好者访问交流。

图书在版编目（CIP）数据

从五官到石膏头像/陈慎虎著. —重庆：重庆出版社，2010.4
（敲门砖系列美术丛书/李家友主编）
ISBN 978-7-229-01955-6

I. ①从… II. ①陈… III. ①石膏像—素描—技法（美术） IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第041824号

从五官到石膏头像

CONG WUGUAN DAO SHIGAO TOUXIANG
李家友 主编 陈慎虎 著

出版人：罗小卫
本书策划：李家友 尚宏涛
责任编辑：郑文武 张跃
装帧设计：尚宏涛
责任校对：李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话：023-68809452
全国新华书店经销

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：5
2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷
ISBN 978-7-229-01955-6
定价：29.00元

如有印装质量问题，请向本集团图书发行有限公司调换：023-68706683

版权所有 侵权必究

目录【CONTENTS】

关于“敲门砖”

I.石膏五官	①眼睛的画法	03
	②嘴巴的画法	07
	③鼻子的画法	11
	④耳朵的画法	15

II.石膏头部

①石膏头骨的画法	18
②石膏肌肉座像的画法	20

III.石膏挂像

①亚历山大切面像	22
②亚历山大半面像	23
③阿波罗半面像	24
④勇士半面像	25

IV.石膏座像

①伏尔泰画法解析	26
②塞内卡画法解析	30
③阿格里巴画法解析	34

关于“敲门砖”【PREFACE】

“师傅领进门，修行靠个人。”

这是我当初刚开始学画画的时候，头发花白的老师最常讲的一句话。

现如今，我也常常对我的学生们这样说，解决绘画中的问题，不管是对概念理解上的、还是表现手法上都一样需要我们去发现适合自己的绘画语言。打好坚实的基础，自己以后在学习上也会少走很多“弯路”，那么出版“敲门砖”这个系列的美术丛书也正是出于这个目的。

目前我们正在目睹数十万美术高考大军过独木桥的景象，我们称之为“高考美术现象”。就在几年前，造型功底深厚的考生们看似正在绝迹，一种考前强化班模式的狂热风潮袭来，波及大江南北。在许多所谓的“强化训练”中，教师以“CTRL+C”方式去教，学生以“CTRL+V”的方式去学，基础素描教学没有受到太大的重视，甚至完全被冷落了。就拿我对历年考生试卷审阅的经验来说，那些能够成功考上央美的学子们，他们的成功并不是偶然的，他们无一例外都接受过非常严格的绘画基础训练。谁都不会指望一个连基础素描都无法画好的学生，能画出什么好的作品来，更别谈想鱼目混珠考上美院。阅卷老师的眼睛是雪亮的，学生基础的好坏，从造型上、构图上、手法上，甚至从寥寥的几笔印记中或许都能看出来。

在敲门砖系列的美术基础丛书中，选择了许多简单易学的学习方法和范画，引导式地“授人于渔”。作品的分析尽量从不同角度、不同形体、不同部位进行揭示，使表现手法更加清晰明了。所有作品均放大到版式允许的范围，其中更不乏许多细节讲解。

我们想通过这系列书中所提倡的科学有效的训练，由浅入深、循序渐进的精细讲解，让学生们了解基础训练的重要性，从而正确对待素描基础的训练，用“敲门砖”叩开美院之门。

邵峰
2017年秋

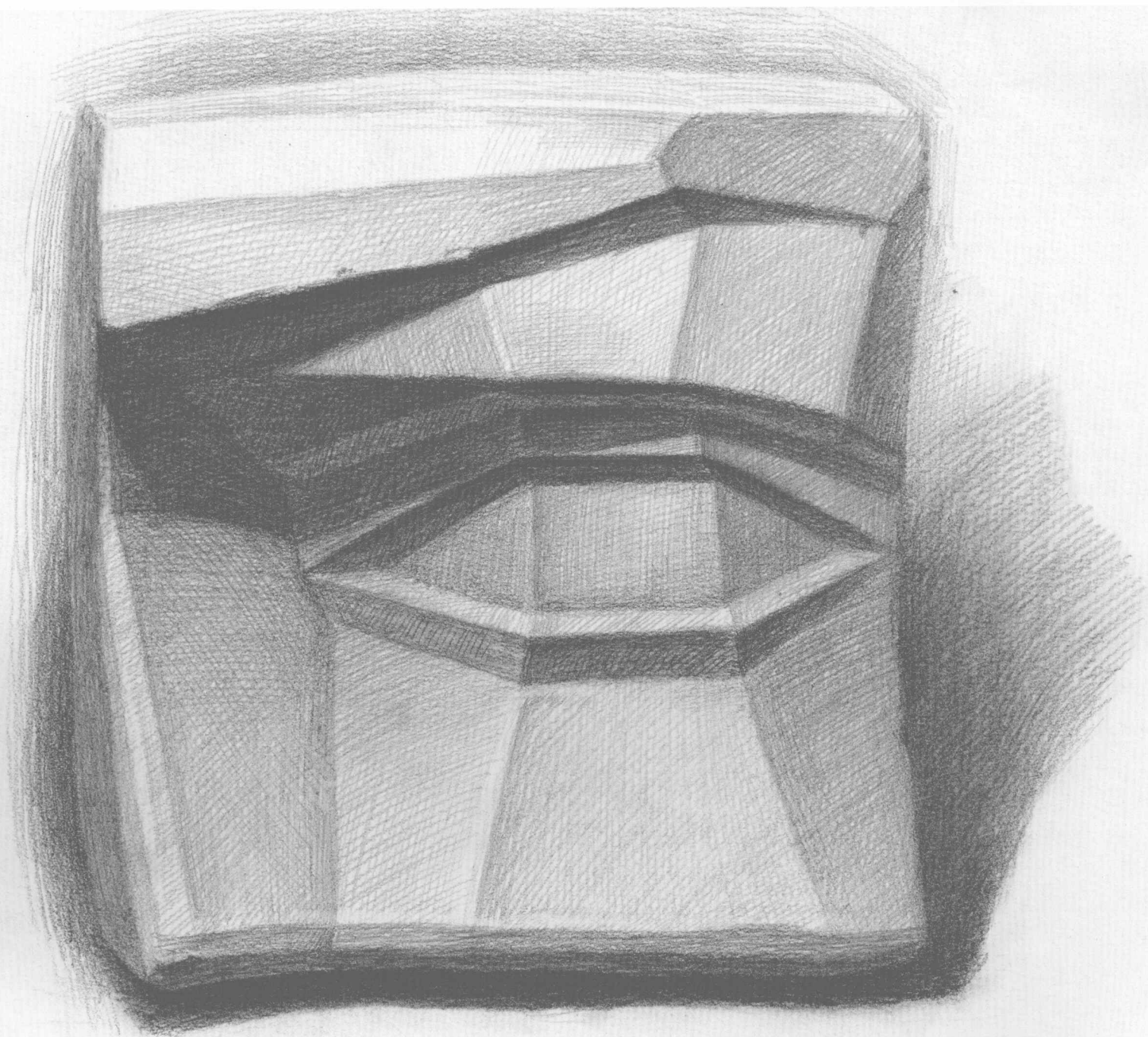

图1

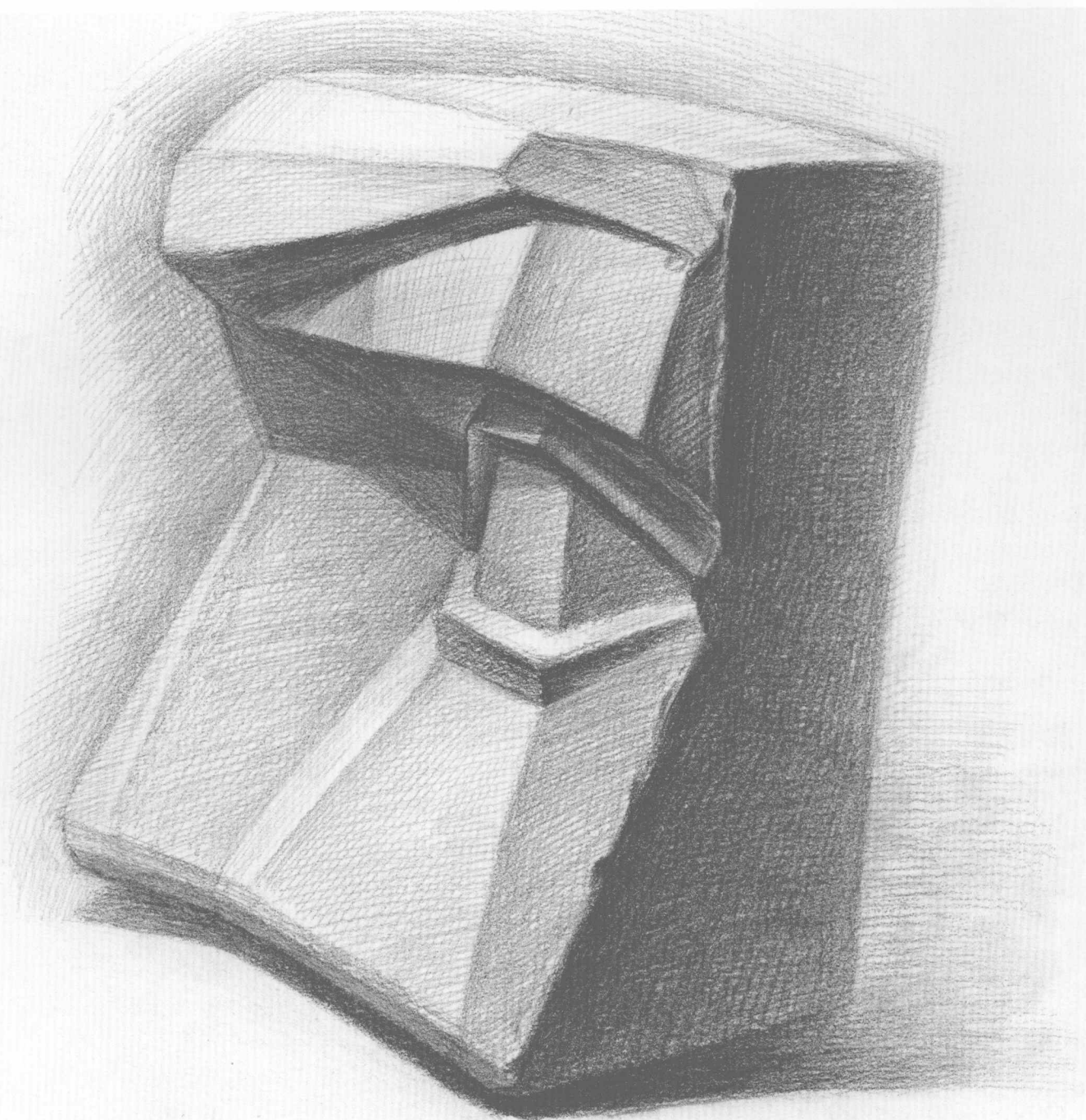

图2

知识点讲解

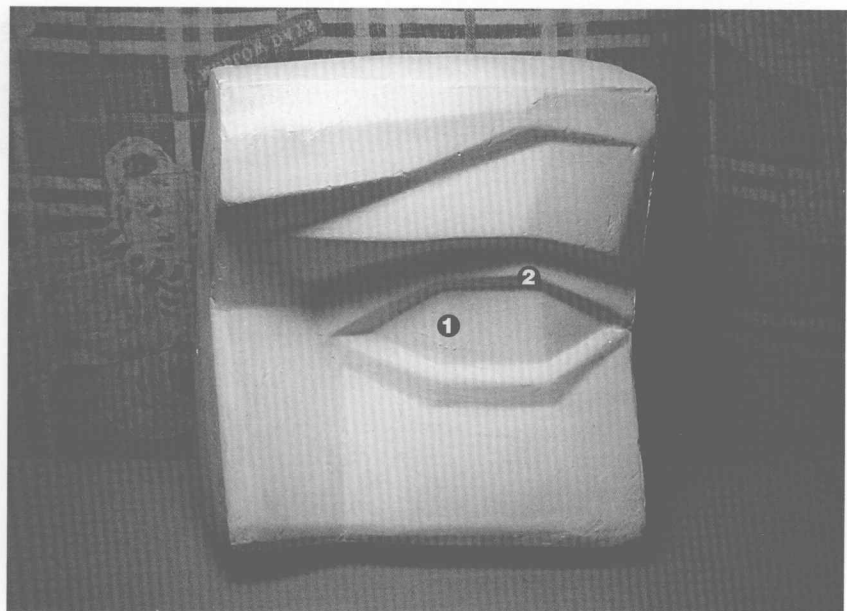

图1实物照片

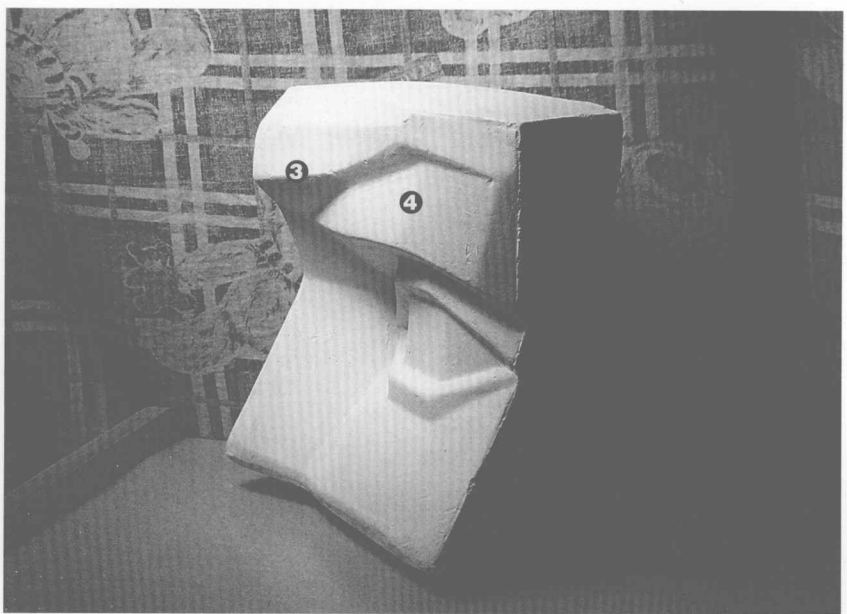

图2实物照片

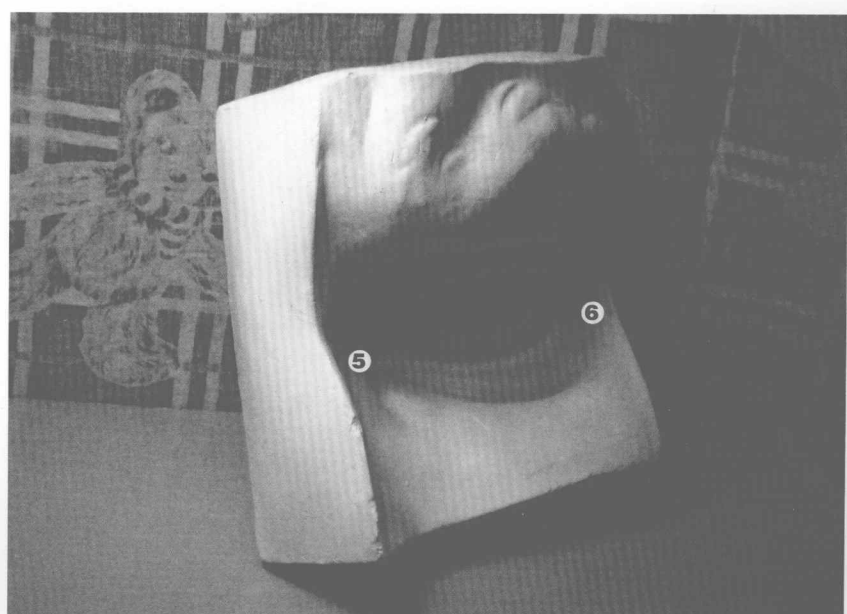

图3实物照片

①眼睛的画法

◆见图1实物照片：眼眶的轮廓基本形为椭圆形，眼球（①）是眶内的一个半突出的活动球体，被上、下眼睑包裹着。一般来说，上眼皮（②）要画得深一些，主要是因为眼睑有一定厚度，再加上光对眼部的阴影所覆盖。

◆见图2实物照片：眶上缘（③）是眼眶与额头结合处大的结构转折，要注意此处光线的角度和明暗转折。由于眉弓（④）的穿插，使眶上缘转折的边缘产生了许多多变的平面，因此变化显得模糊而微妙。

◆见图3实物照片：画石膏眼睛要重视对两个眼角的刻画，除了要注意它们相对的位置外，还要注意与内眼角（⑤）相联系的眼、鼻骨转折，以及与外眼角（⑥）相联系的眼、颧骨转折。

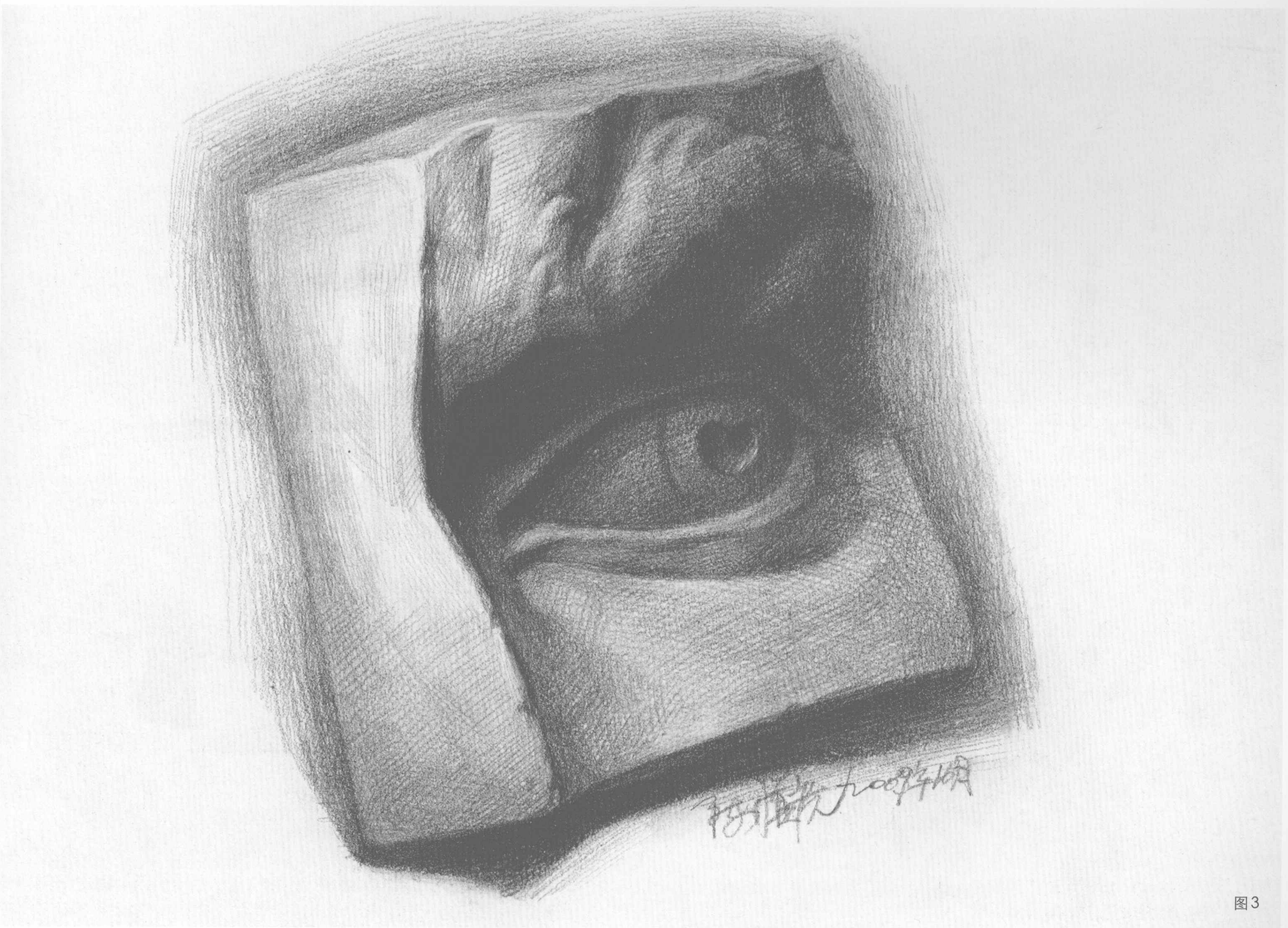
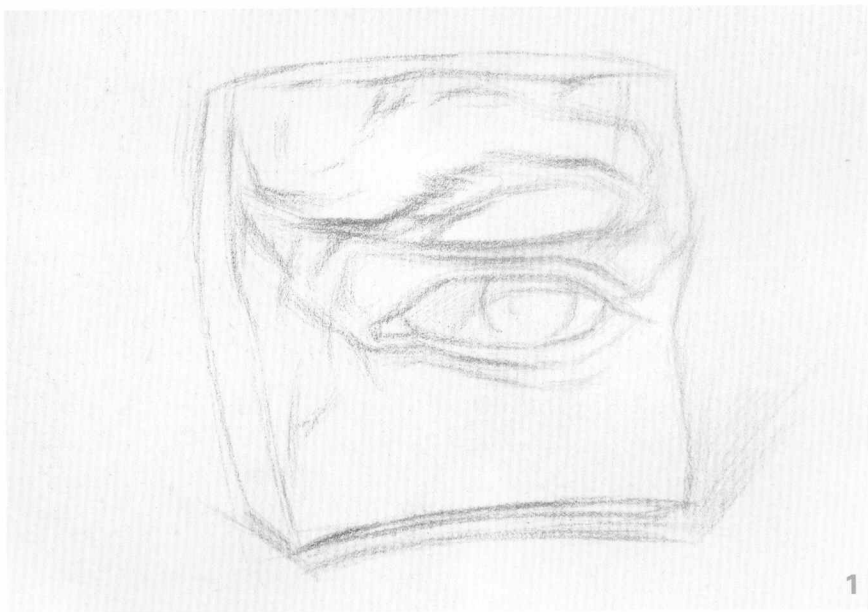
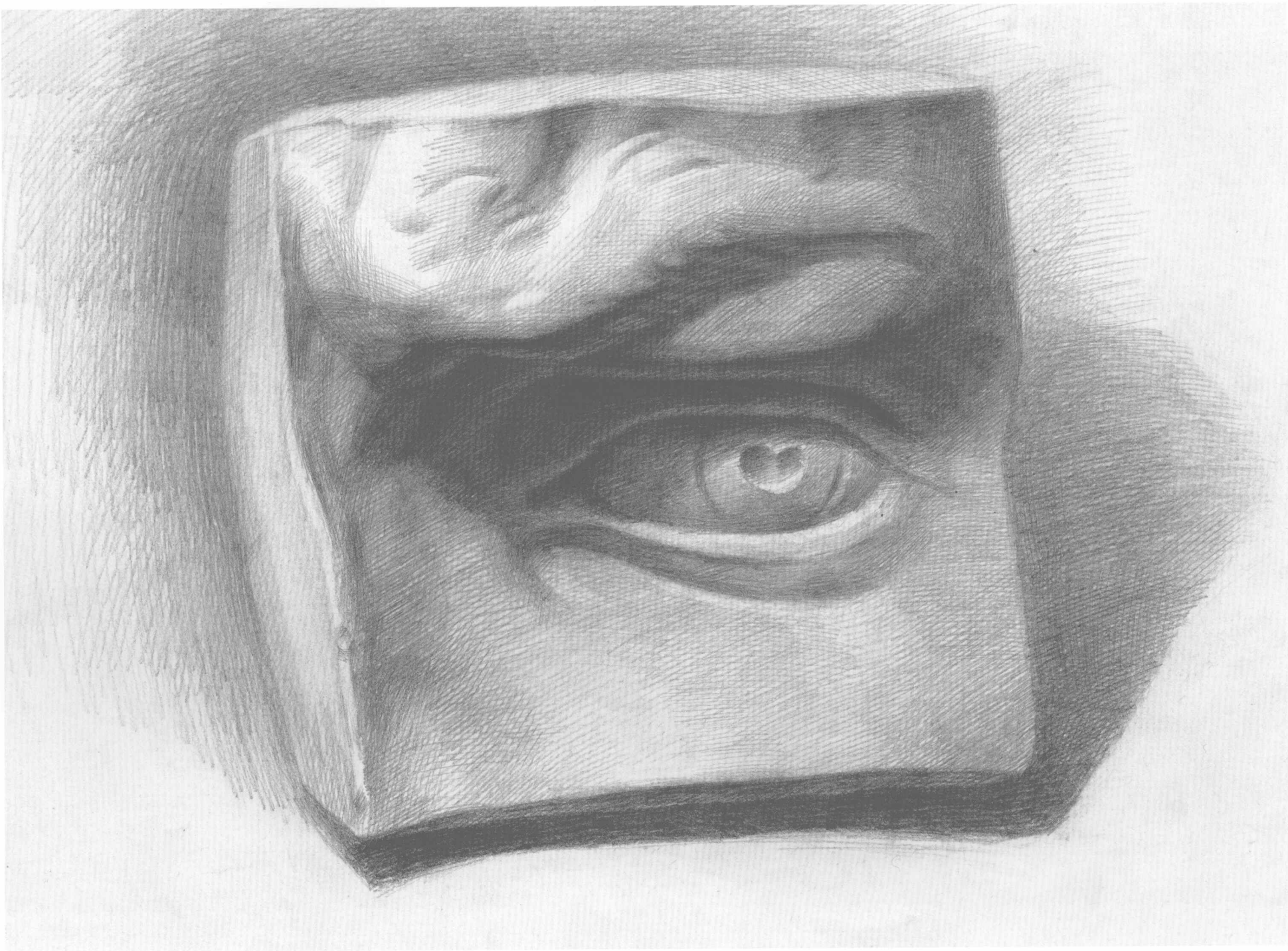
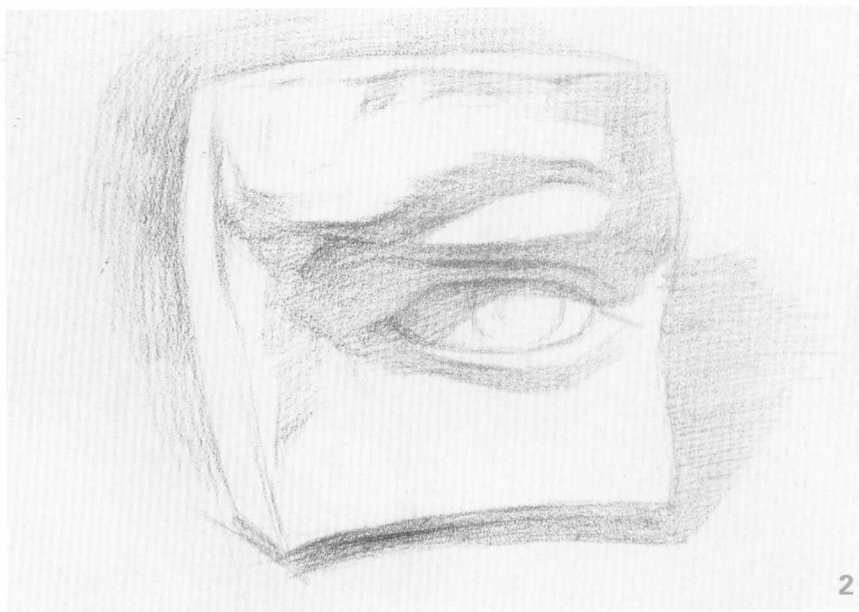

图3

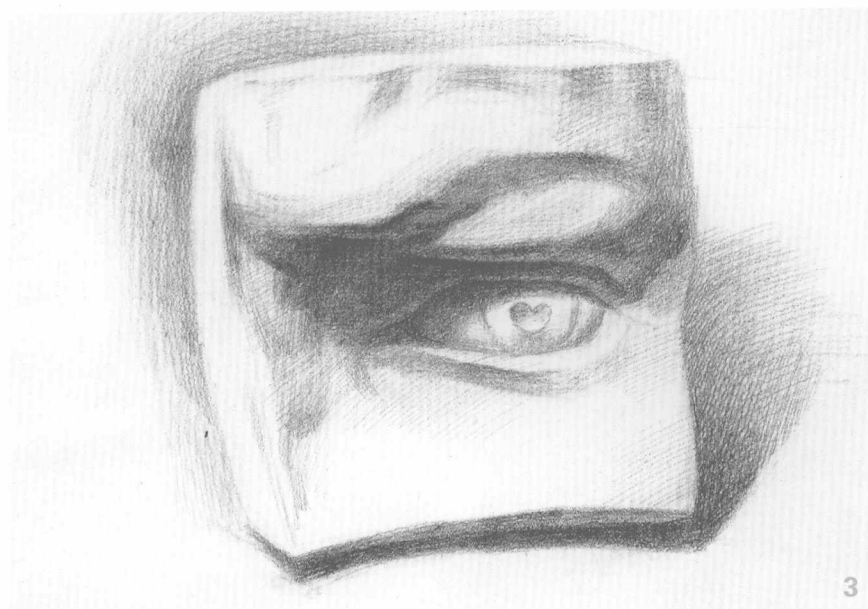
1

1. 确定出石膏眼睛的高、宽比例，画好大形后，再找出眉弓的位置，从而画出眼睛的外形。

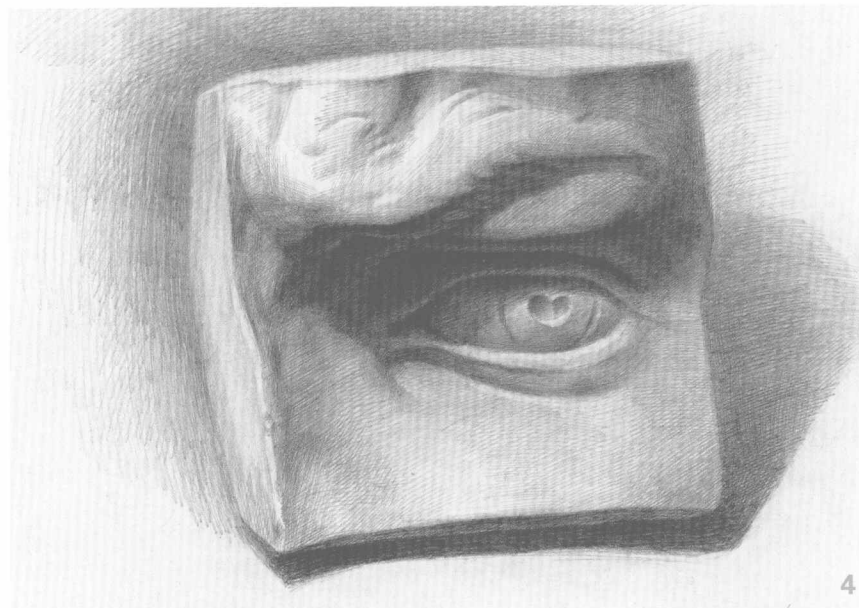
2

2. 铺出眼睛的暗部和投影，从眉弓往暗面、投影等颜色较深的地方铺设，注意用线的轻重变化。

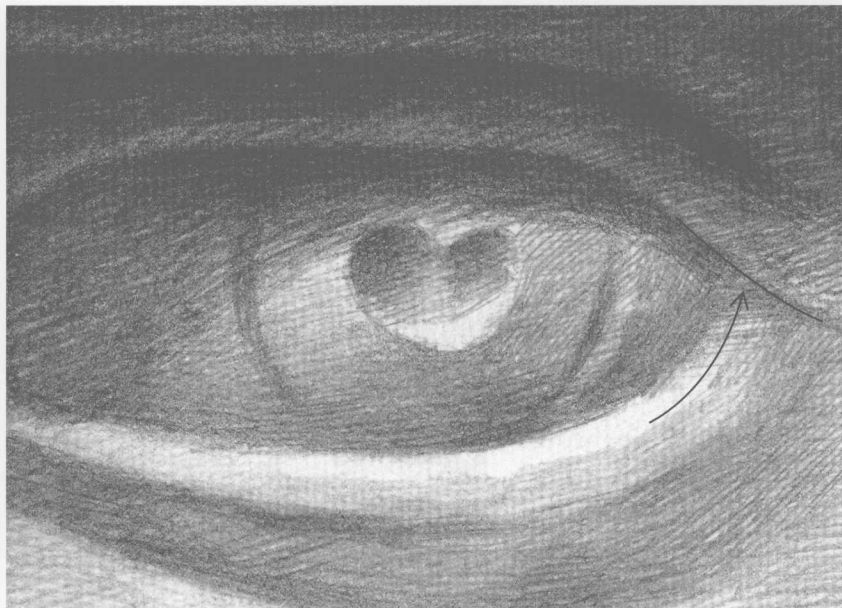
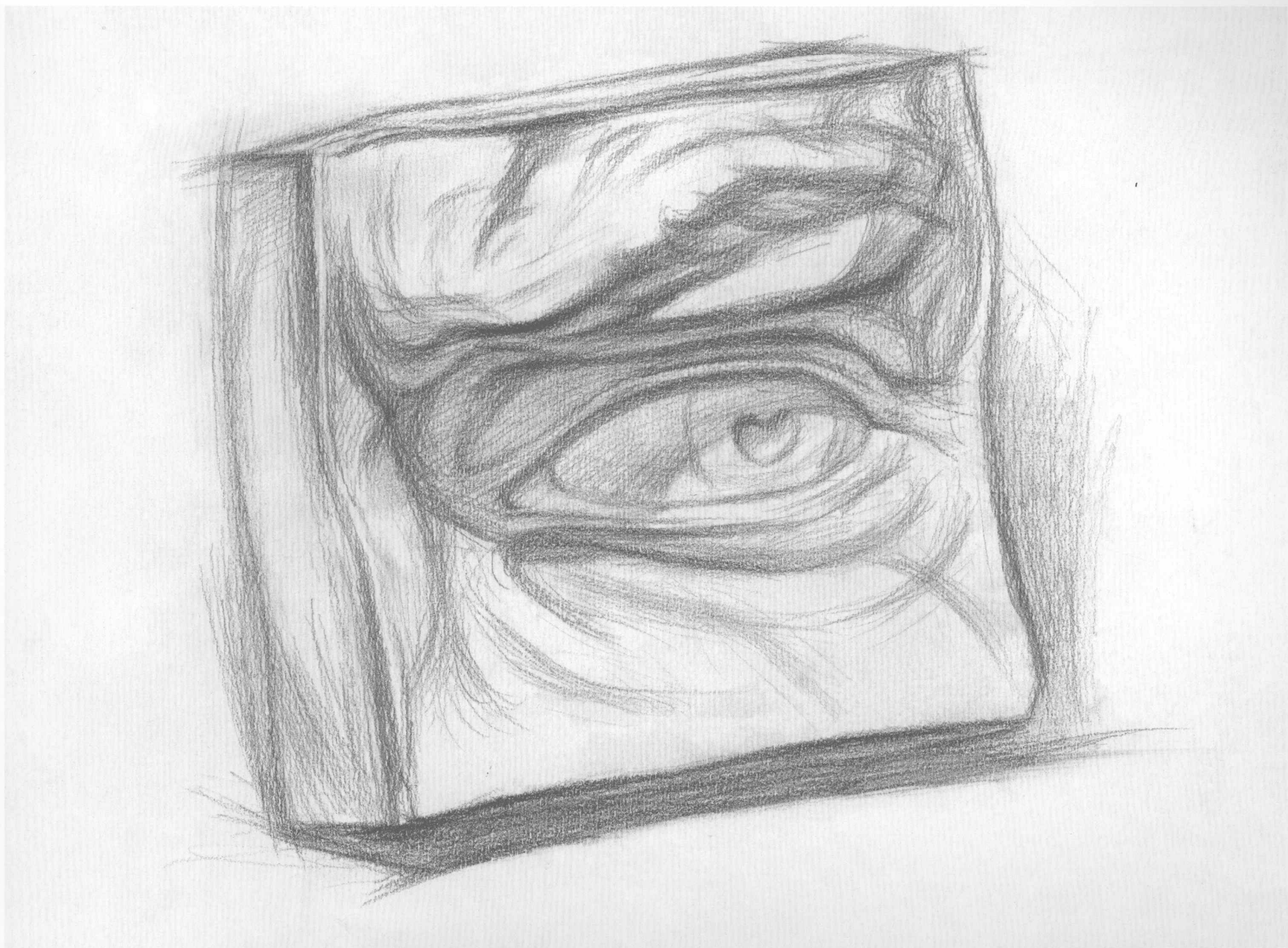
3

3. 从眉弓往暗面投影处铺设大体明暗关系，掌握好整体的明暗关系，对于结构上的转折处要找准。

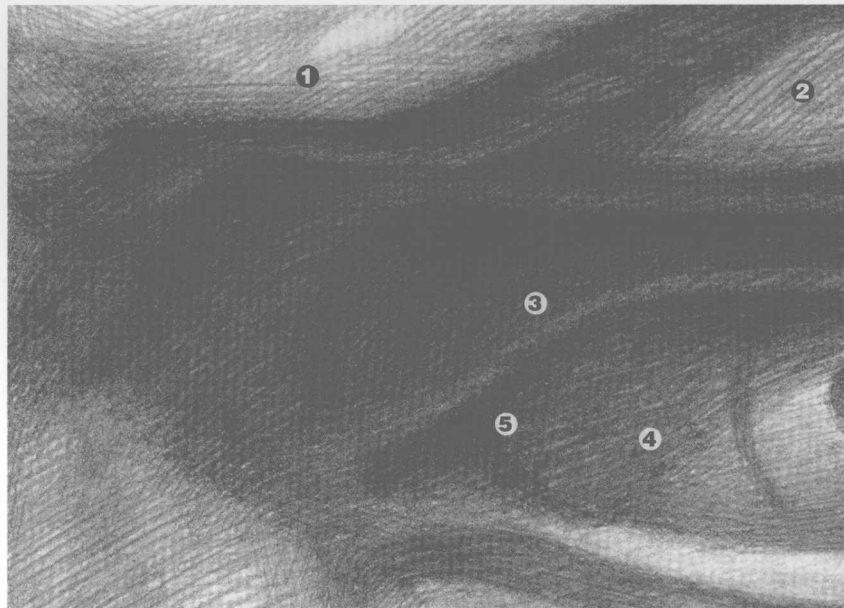

4

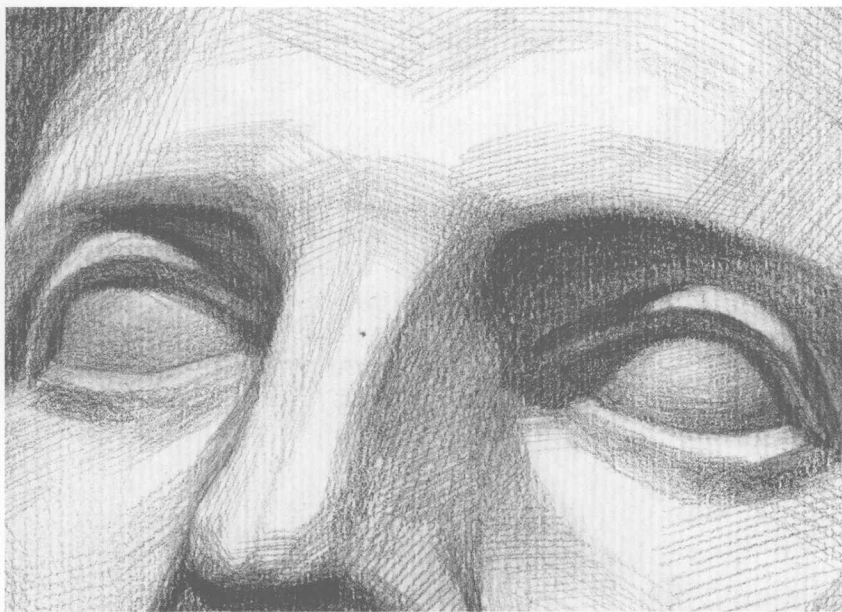
4. 加强眉弓与内眼角的明暗对比，铺设出背景上的调子，把整个画面的对比拉开。

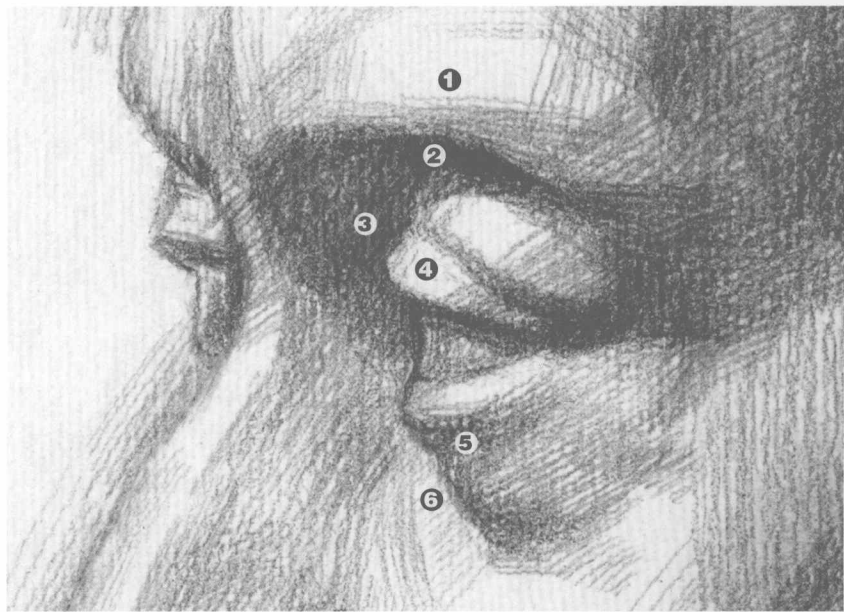
上眼睑皮和下眼睑皮的厚度要表现出来，外眼角处的下眼睑被上眼睑所覆盖，此处的穿插关系切不可弄错。

此处的空间层叠关系较为复杂，具体应该是①最凸出，②次之，依次是③、④，⑤最凹陷。

◆阿波罗的眼部：仰视角度的眼睛很容易因为透视的原因而掌握不好与头部的比例关系，注意多运用头部的透视和对比来反复检查眼睛的形体。

◆伏尔泰的眼部：画眼睛的侧面，细节的对比要处理好。局部的深入刻画可以先从左眼的外眼角开始，特别注意①和②、③和④、⑤和⑥的明暗对比关系。

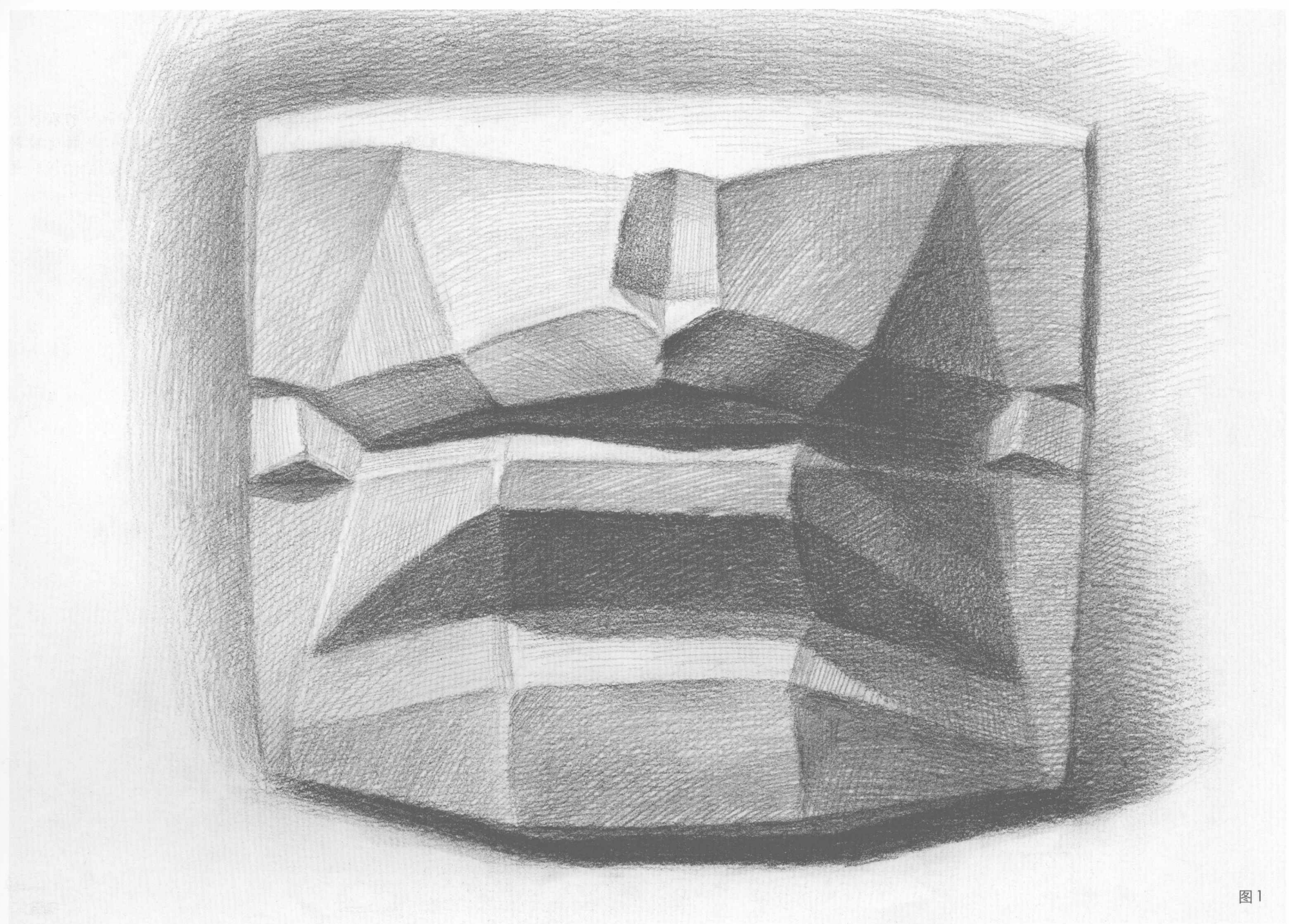

图1

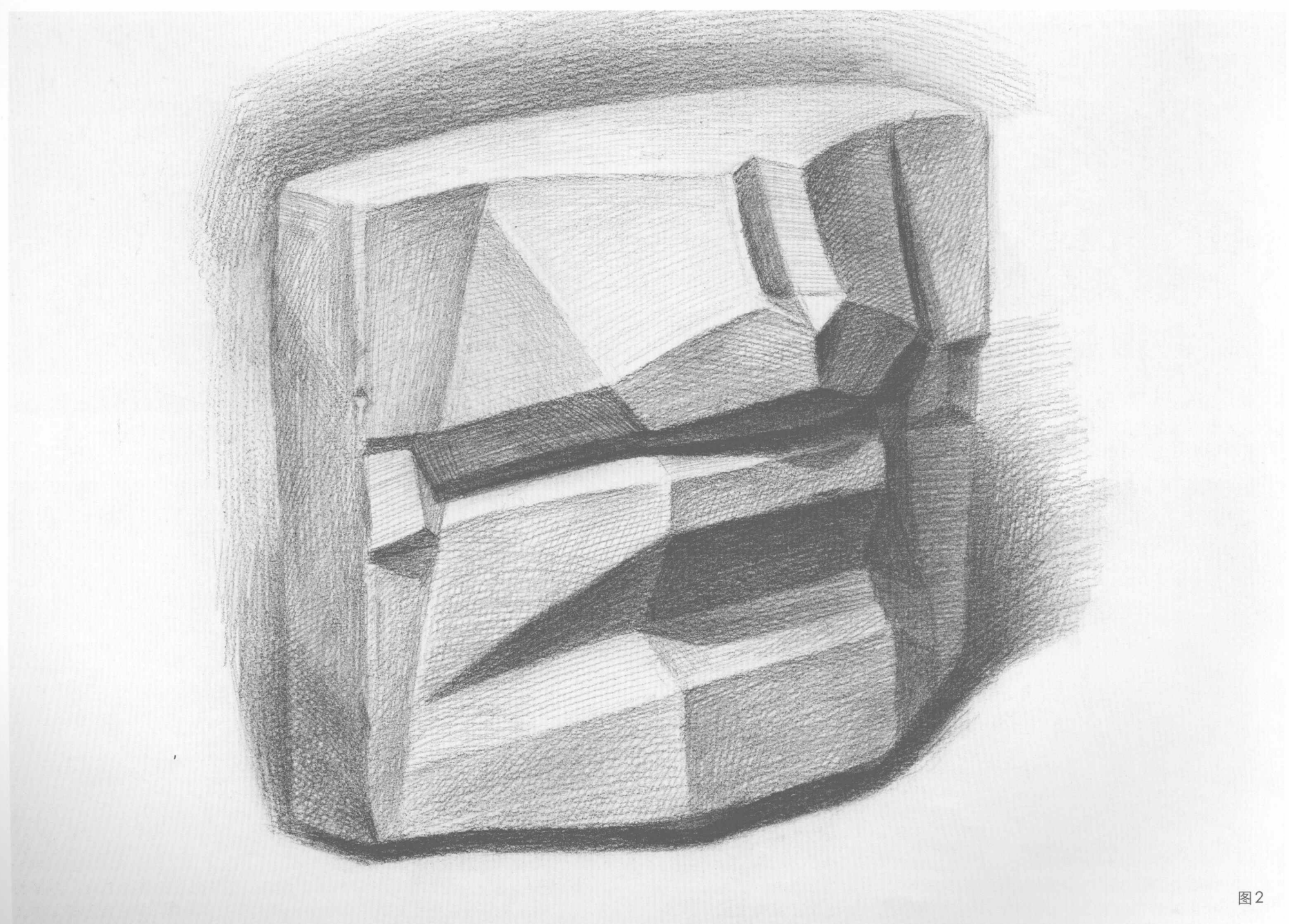

图2

知识点讲解

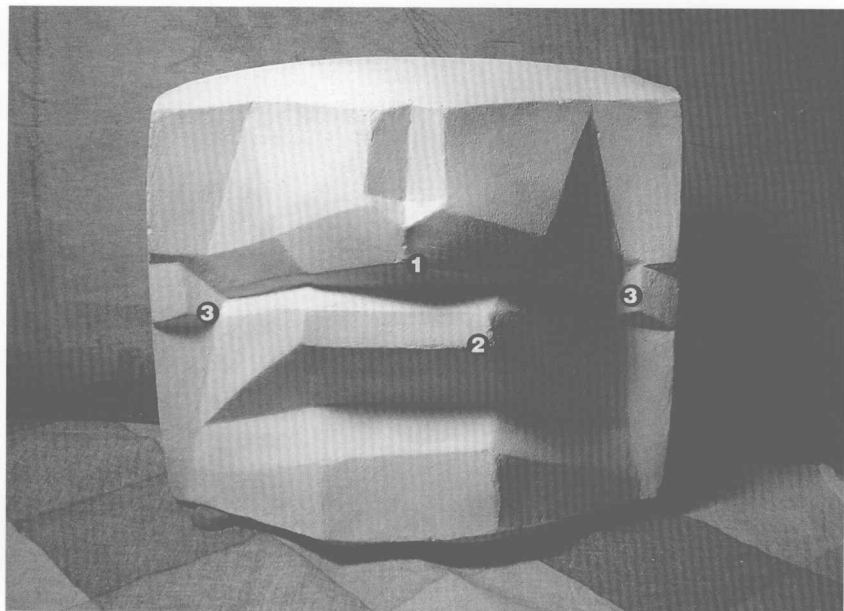

图1实物照片

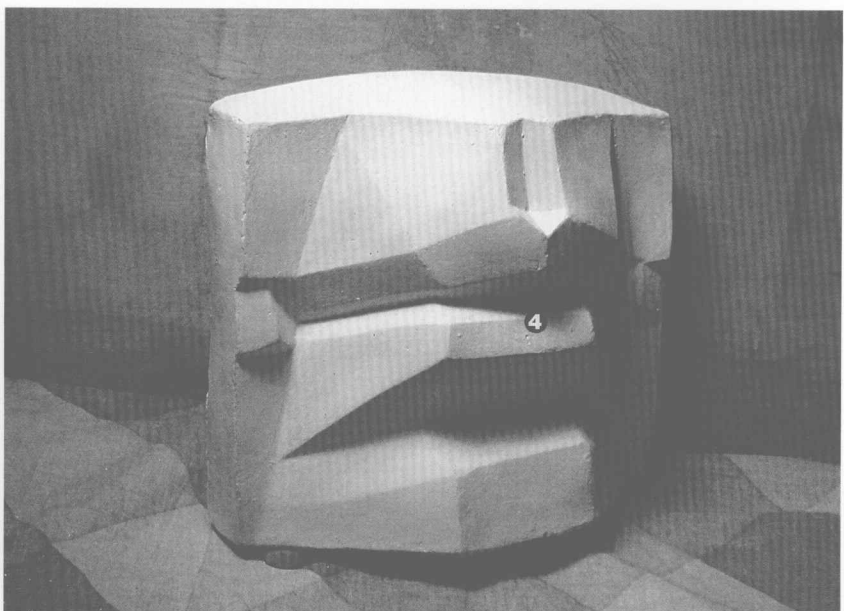

图2实物照片

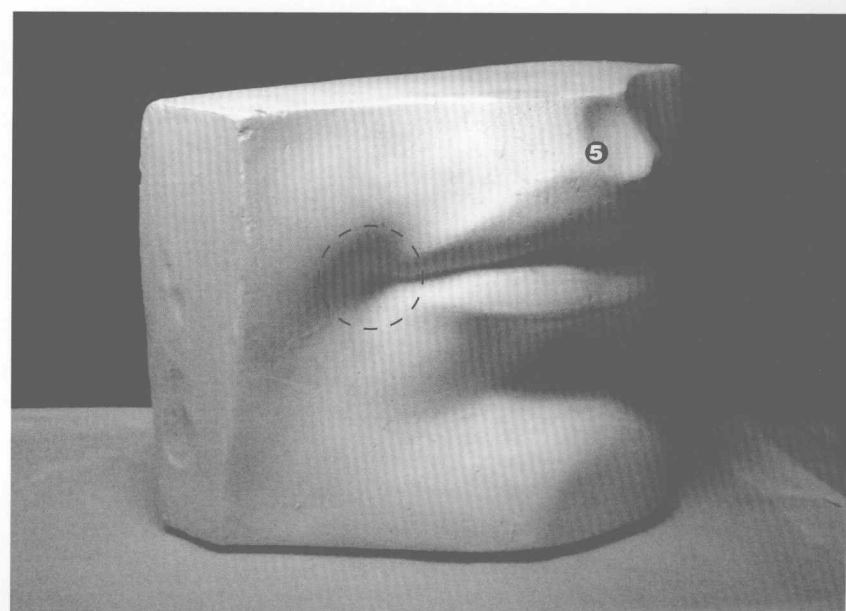

图3实物照片

②嘴巴的画法

◆见图1实物照片：画小块面时，应运用从整体到局部的观察方法，上嘴唇（①）、下嘴唇（②）和嘴角（③）一带的块面比较繁琐，如一个一个地去画，会很难把握形体，应根据嘴唇大的外轮廓逐个将小的面分出。

◆见图2实物照片：画嘴首先要确定上嘴唇和下嘴唇的厚薄，上、下唇的上翘、下垂都非常微妙。嘴唇的形在侧面的表现中需要画得饱满一些，上嘴唇映在下嘴唇上的投影（④）不要忽视，这样有助于体现出嘴部的立体感。

◆见图3实物照片：嘴部肌肉是依附于下颌骨及牙齿构成的，下颌骨决定嘴的形状。人中（⑤）位置的结构是由凹到凸的，它的对比变化较为突出。上唇扁平而起棱角，下唇则为圆弧形，上下嘴唇合拢时相互吻合形成嘴缝，嘴角是嘴部与脸部衔接中非常重要的地方。

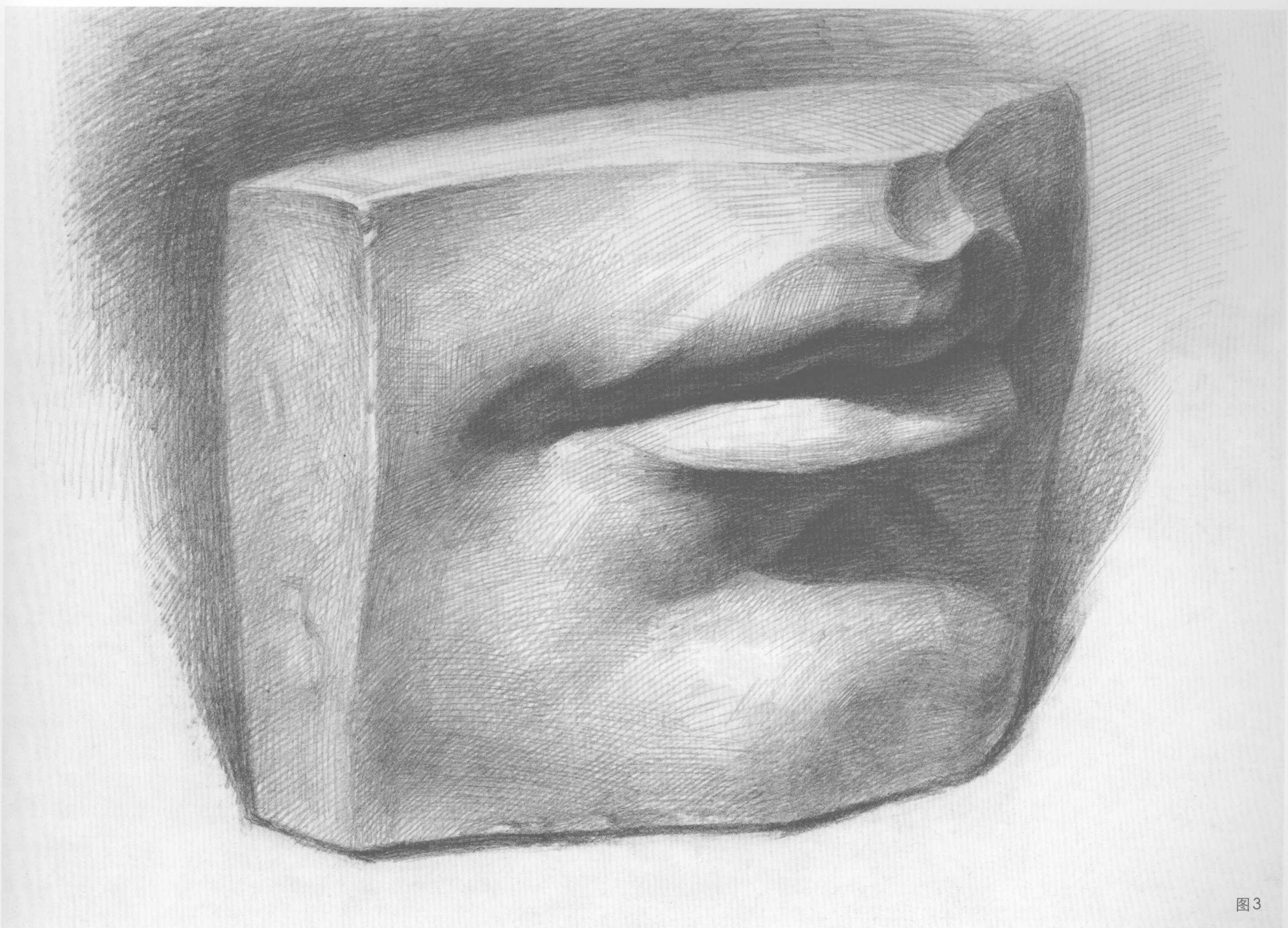
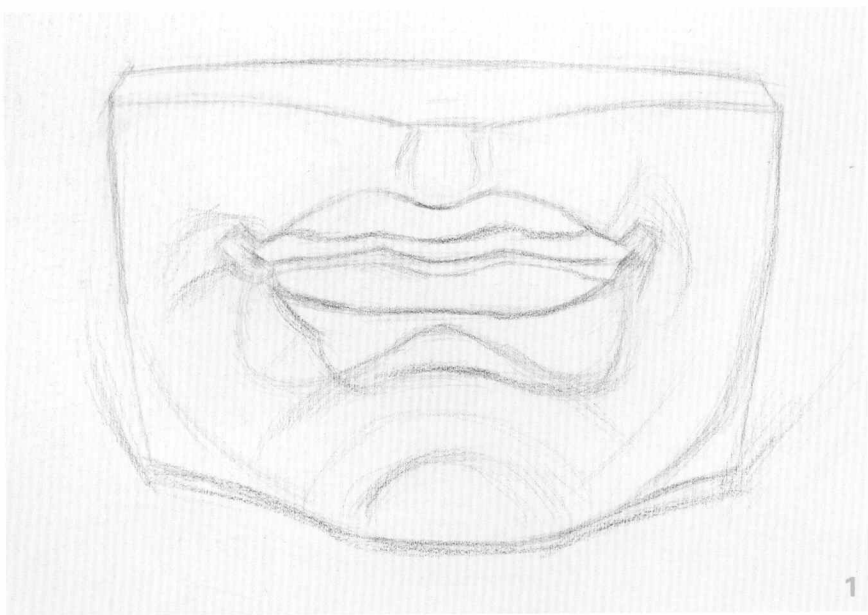
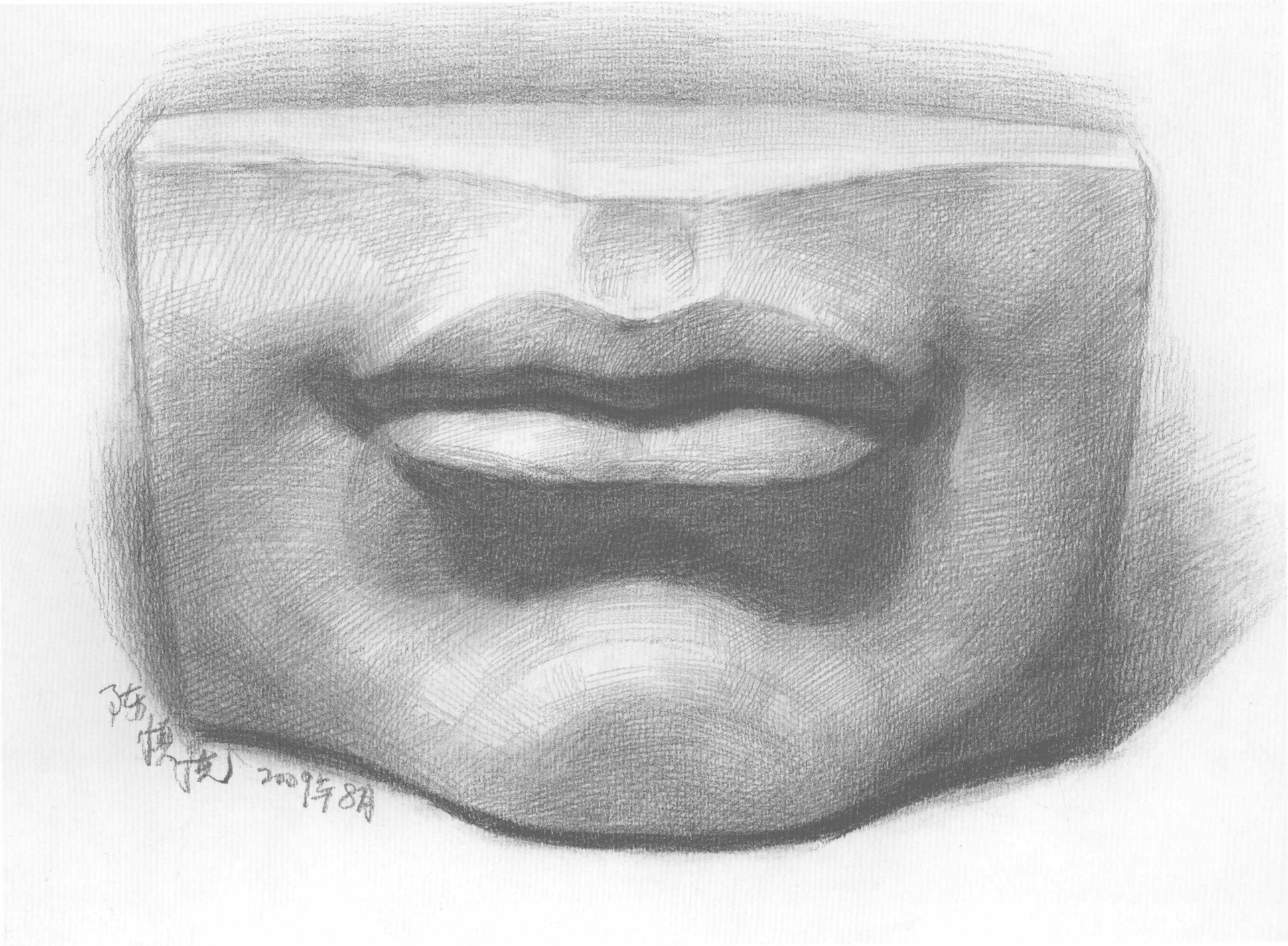
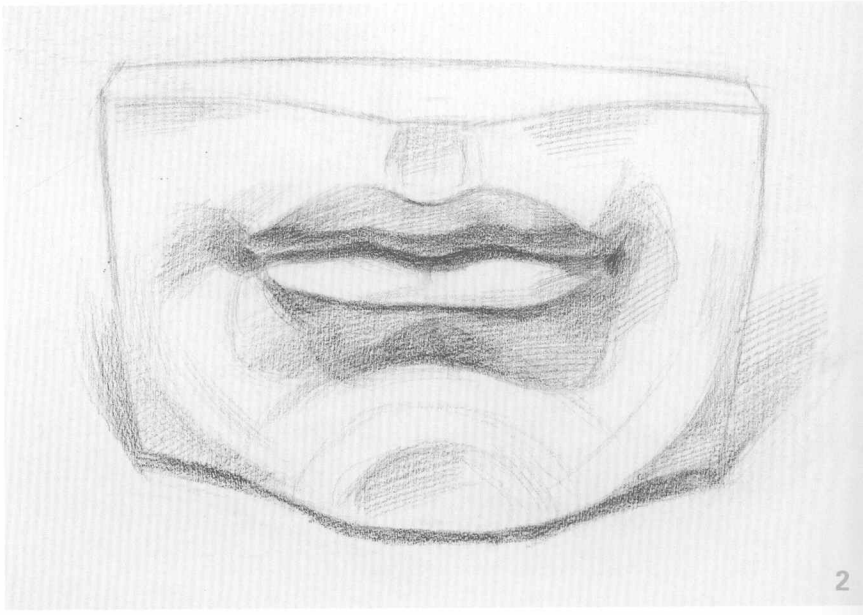

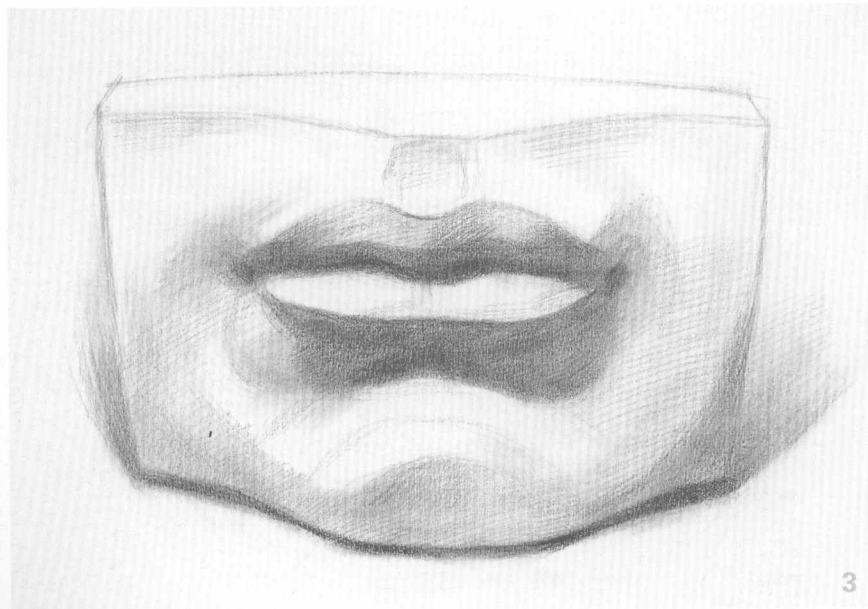
图3

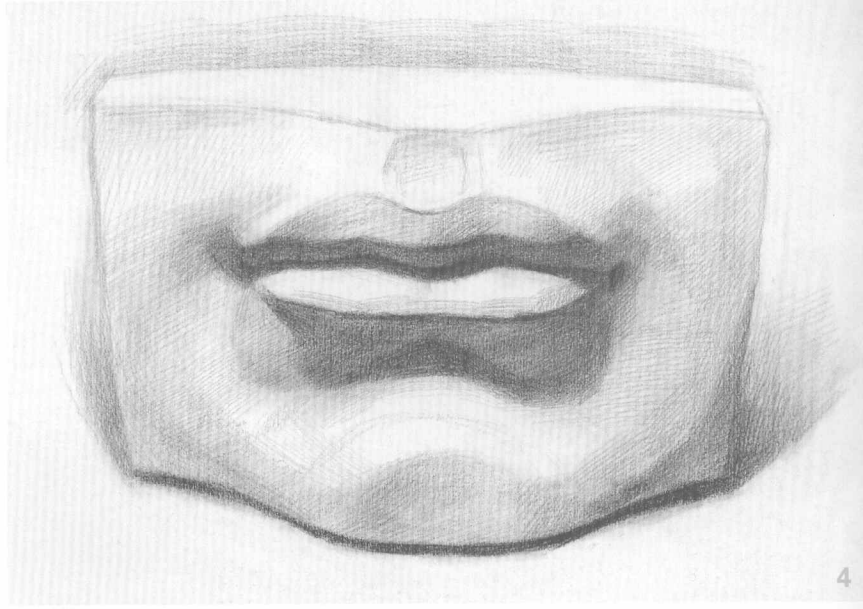
1.交代出嘴部大致的形体关系，注意整个石膏嘴巴外轮廓线的起伏、转折。

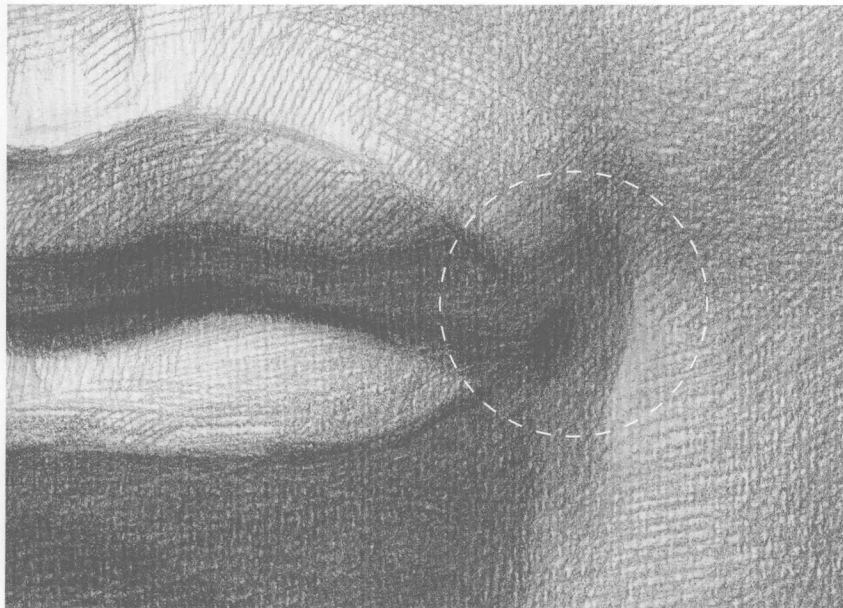
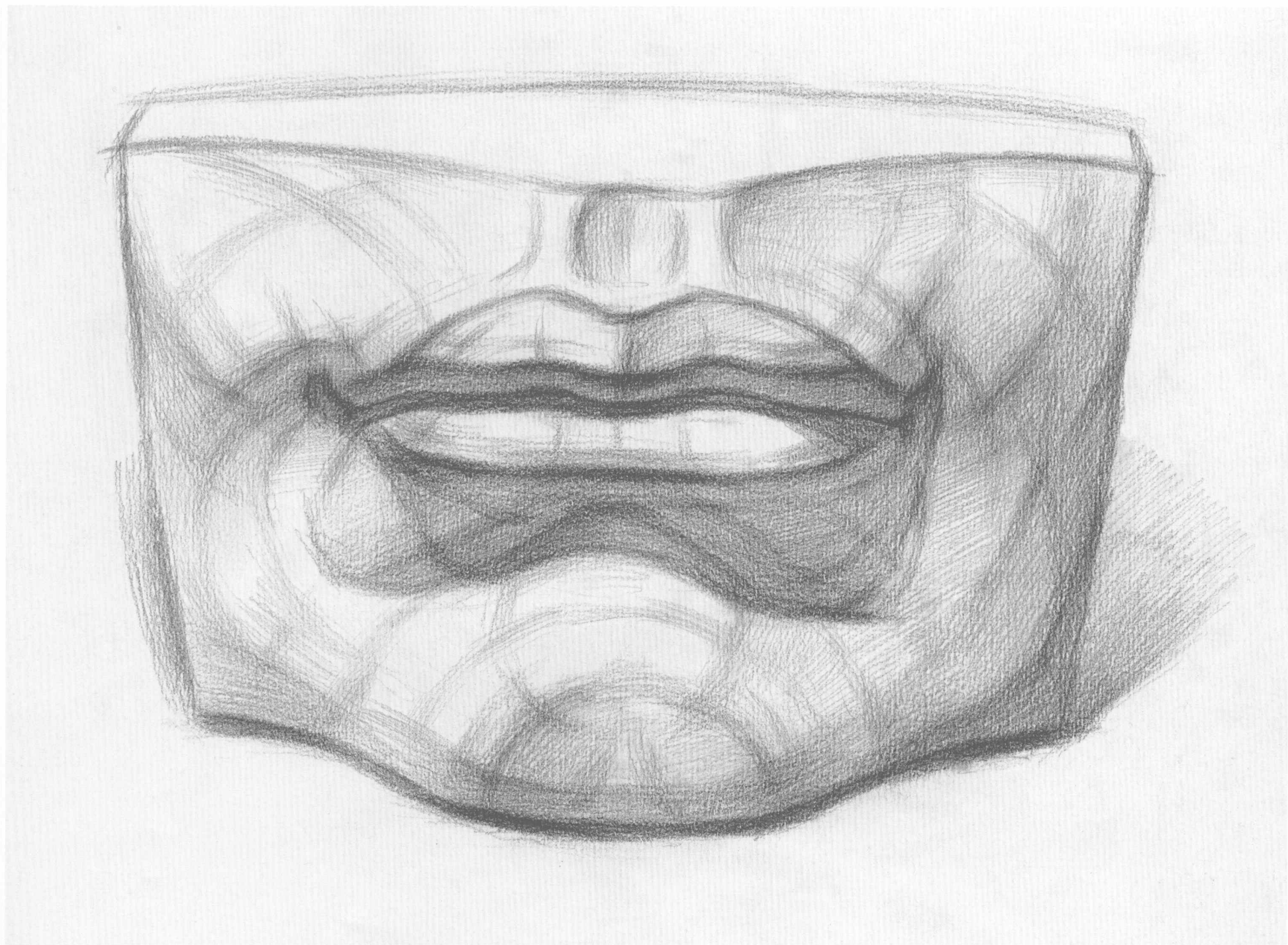
2.调整形体，找出上嘴唇和下嘴唇上的明暗交界线，并开始铺设明暗调子。

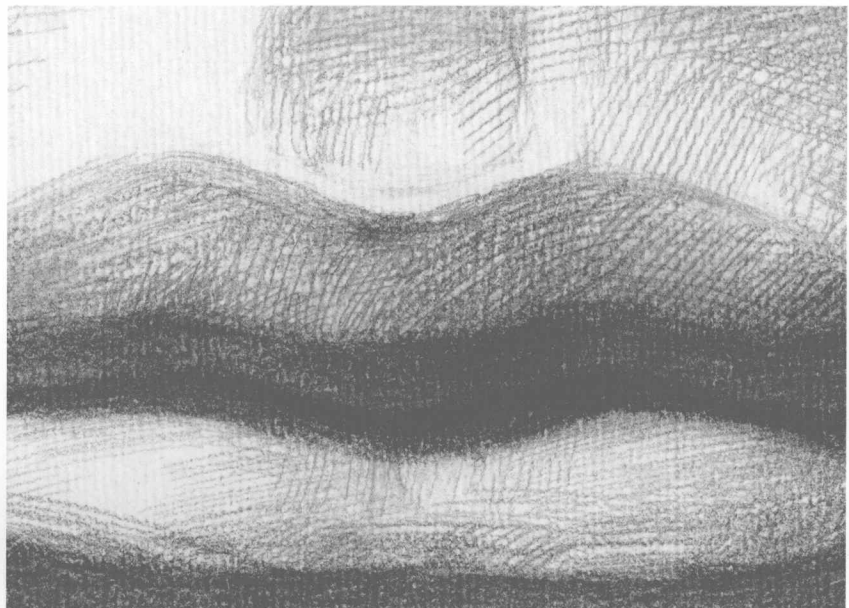
3.增加并拉开调子的层次，中间调子可以适当地提亮一些，保持受光面的亮度，加深背光面，突出嘴唇部分的对比度。

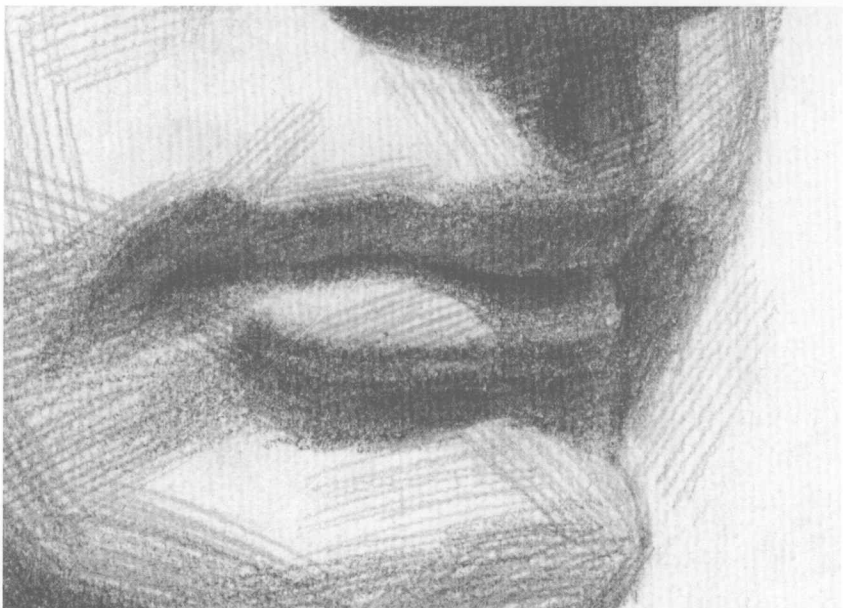
4.继续铺设背景、投影，强化石膏体的明暗关系，石膏嘴巴的特点是中间的嘴唇部分较紧凑，四周的肌肉部分较松散。

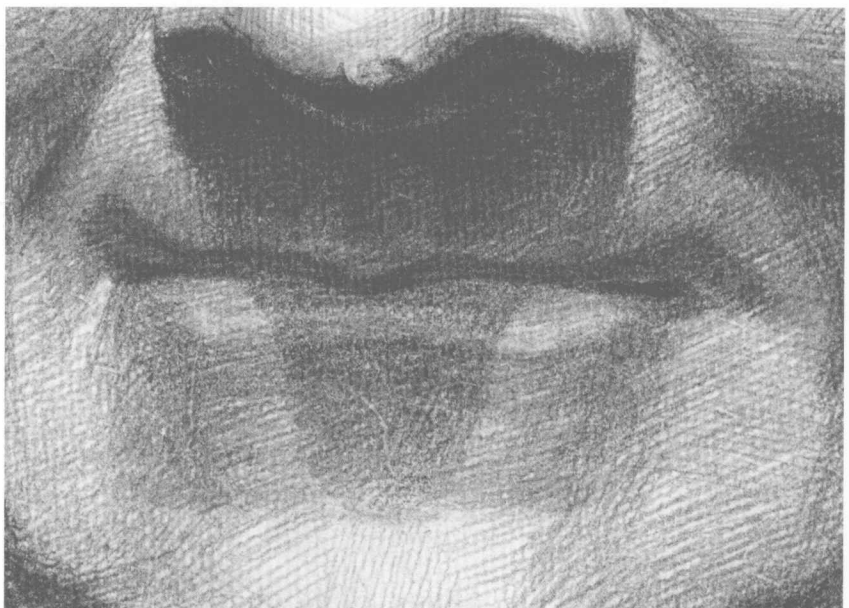
上嘴唇的明暗交界线在嘴角与脸部肌肉相结合，在嘴角部分形成一个凹形结构，可参考刻画苹果蒂窝的方式刻画此处的细节。

因为上唇的投影，显得嘴缝的颜色较深，而上唇的暗面在下唇的反光下反而略显光亮。

◆罗马青年的嘴部：他的嘴部结构较紧凑，而且从侧面较难把握嘴部的透视关系，注意两个嘴角的相对位置和透视关系，还有上、下唇和口轮匝肌的过渡。

◆伏尔泰的嘴部：嘴部带有一丝微妙的轻蔑神情，嘴角微微上翘，是其面部最难把握的地方。他的上下唇较薄，注意鼻子的投影在上面的起伏变化。

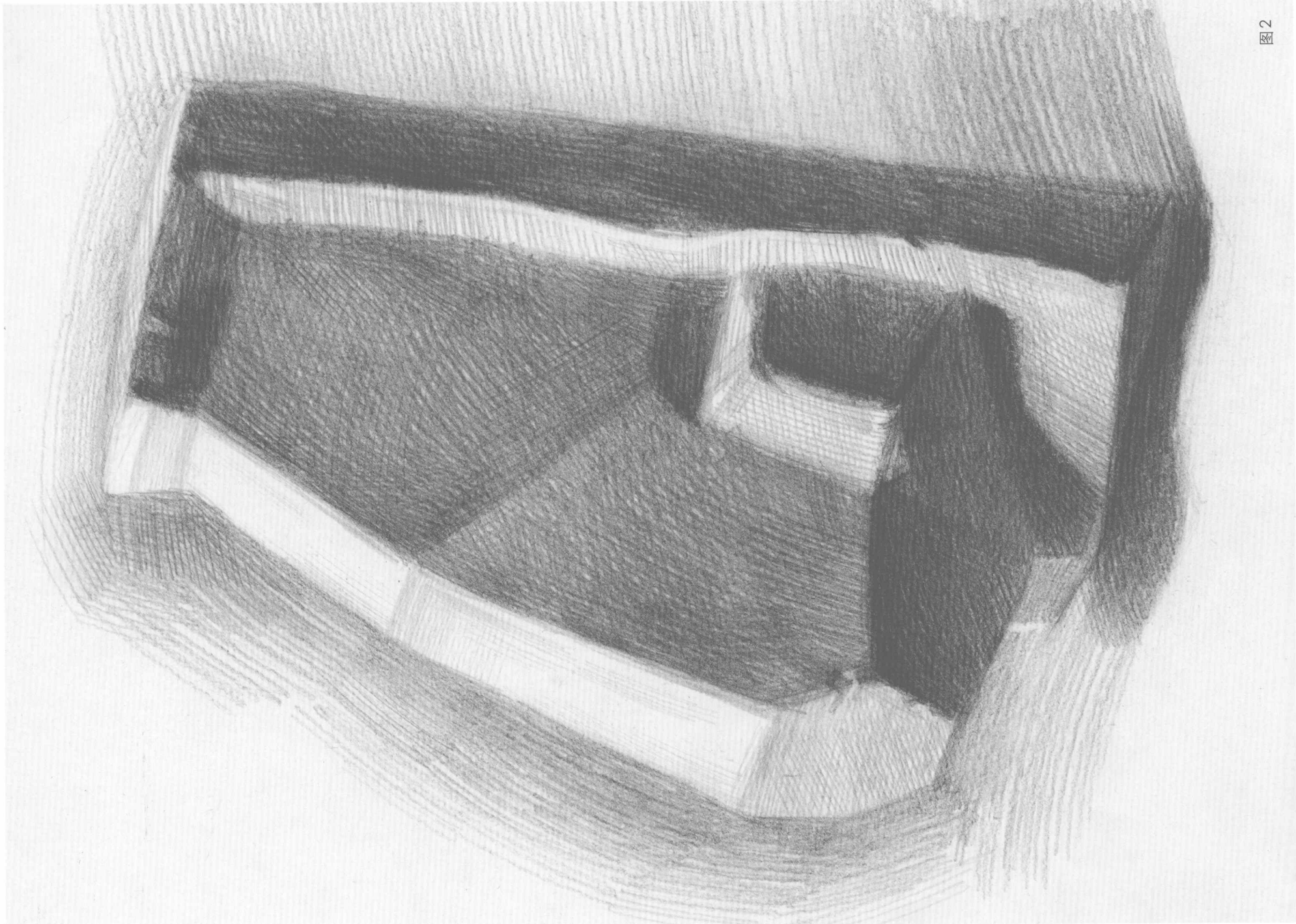

图 2

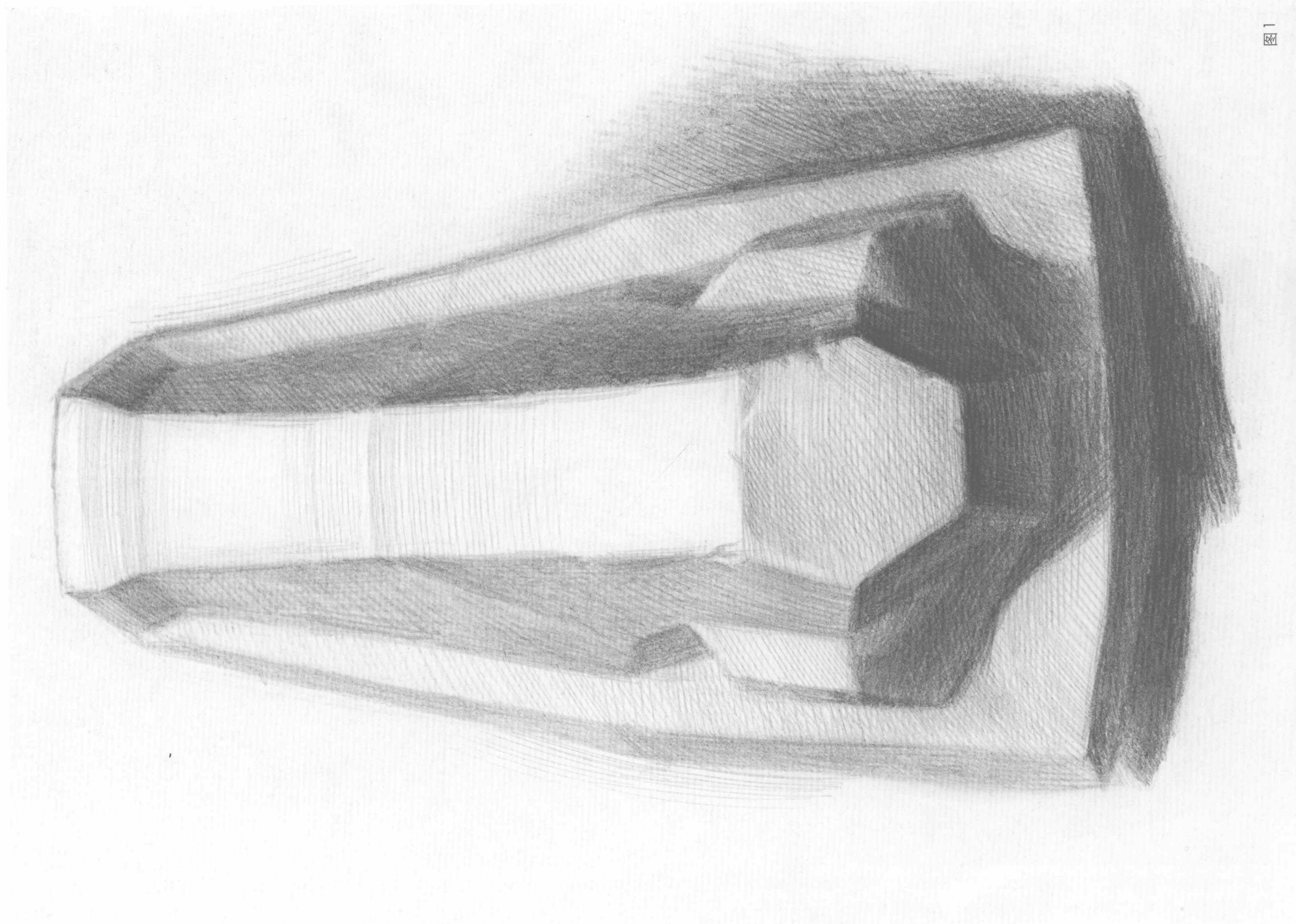

图 1

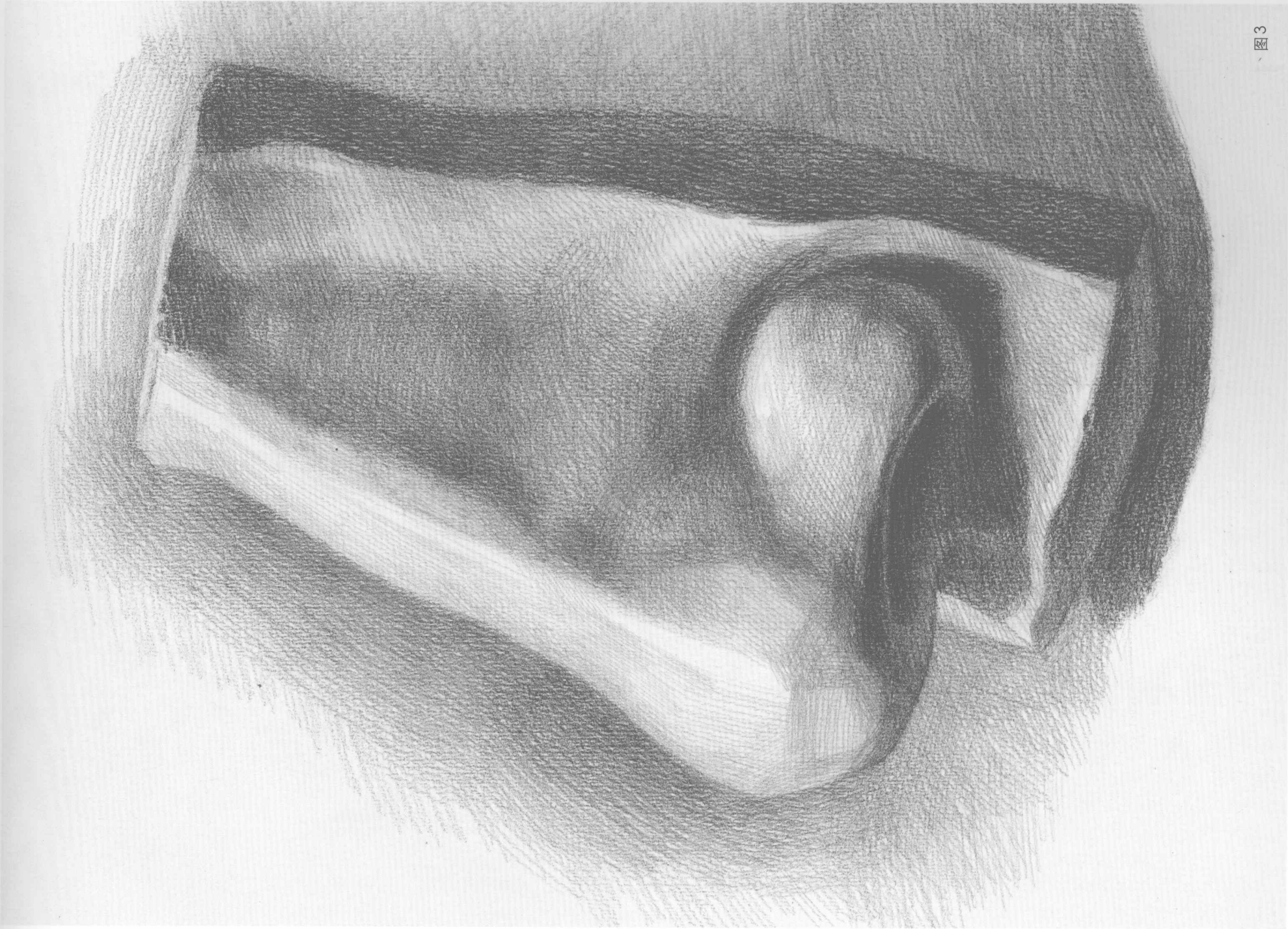

图3

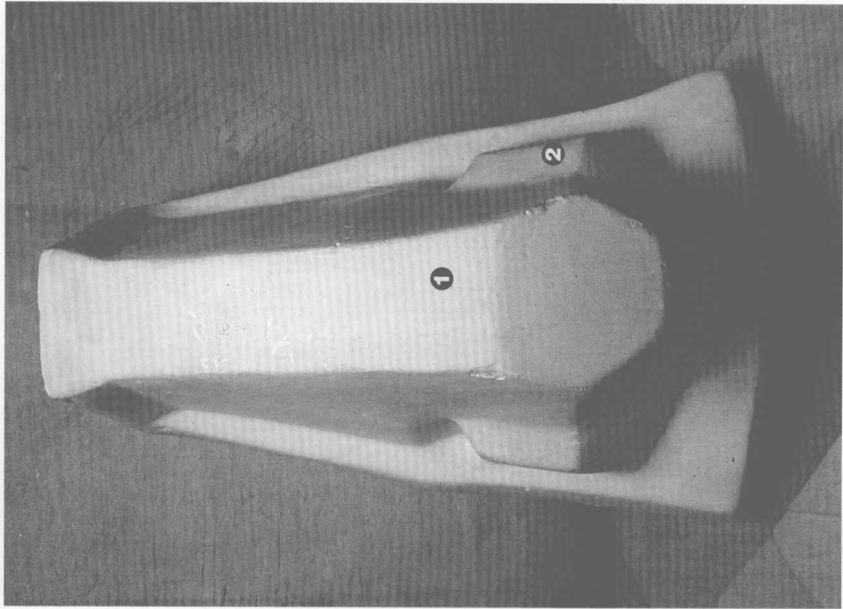

图1实物照片

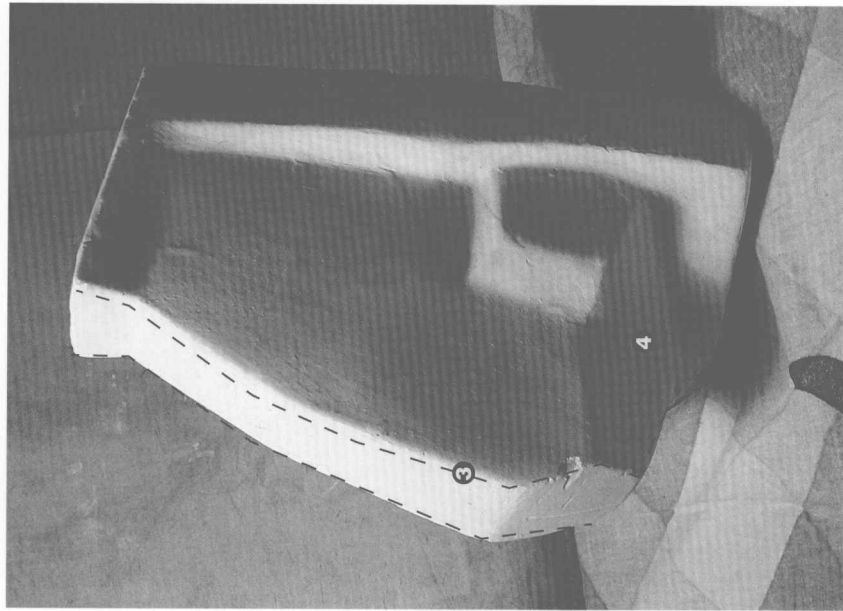
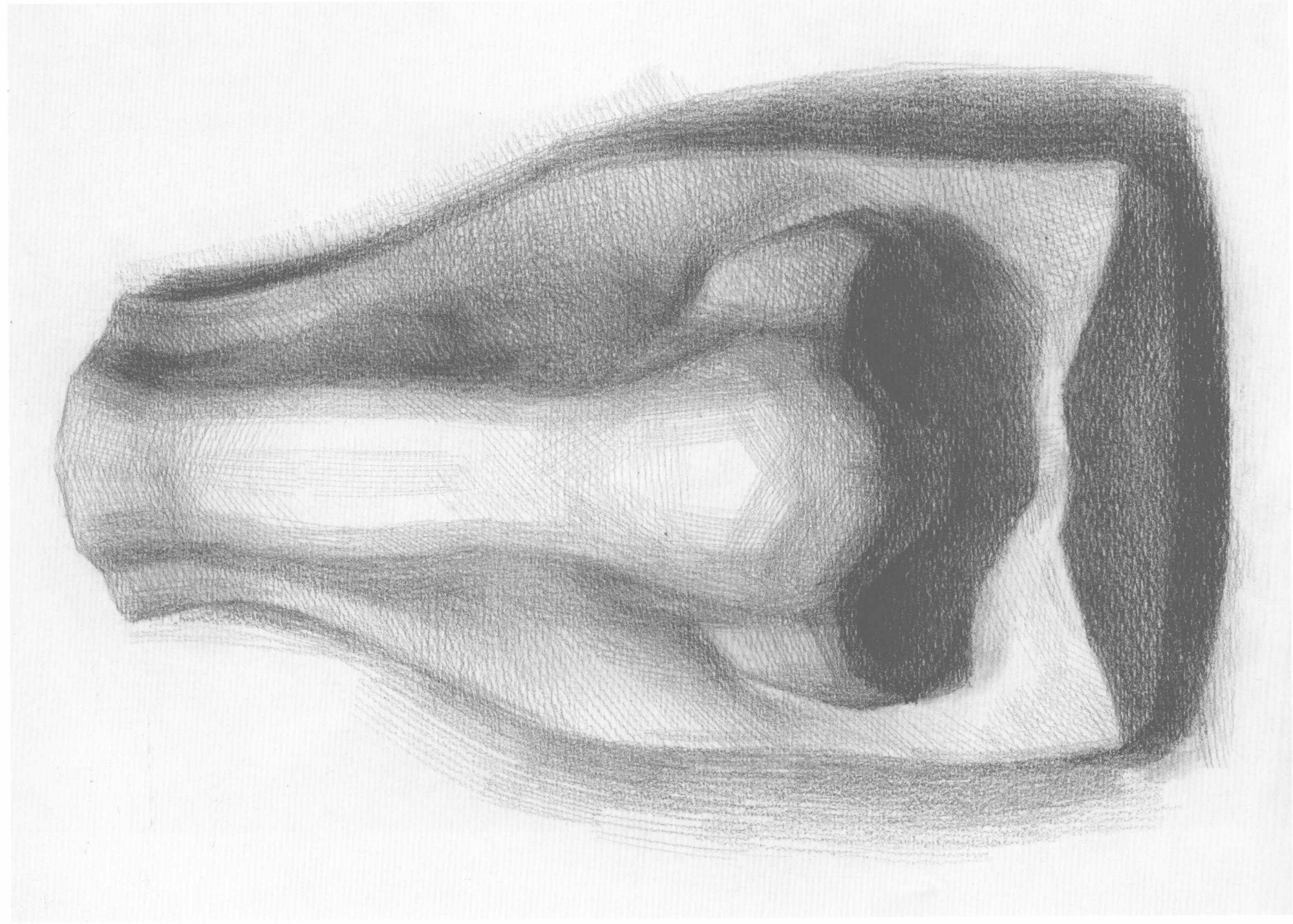

图2实物照片

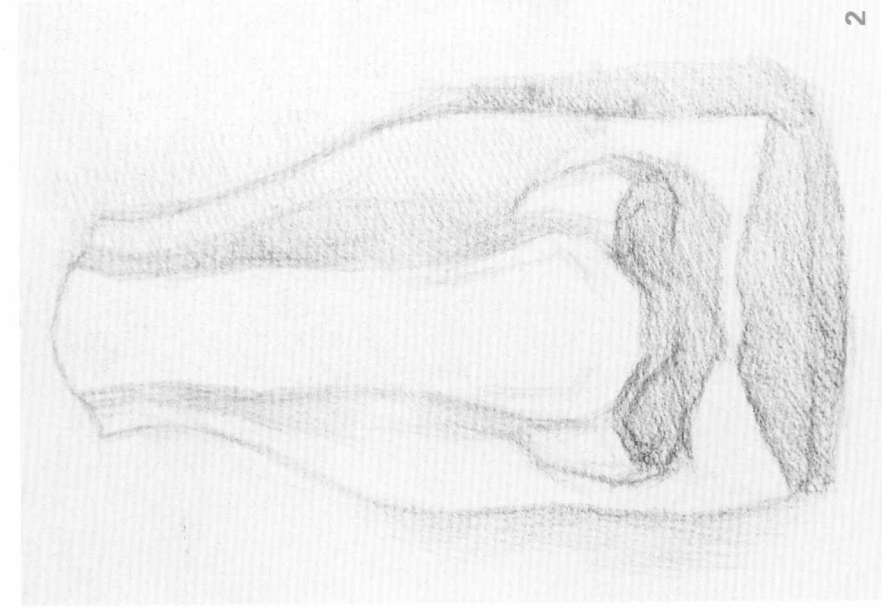
图3实物照片

③鼻子的画法

- ◆ 见图1实物照片：从图中看得出鼻梁部分近似于一个梯形。深入刻画时，注意表现出整个鼻子的体积感和与其相邻肌肉的衔接转变，还要注意表达鼻梁（①）与鼻翼（②）的块面转折起伏所形成的明暗变化。
- ◆ 见图2实物照片：从侧面看鼻子的形体，应注意从鼻根经鼻梁到鼻尖，再到鼻底的两条转折线（③）的曲折变化，还要注意把握鼻梁到鼻翼，再到鼻底（④）的明暗灰阶变化。
- ◆ 见图3实物照片：鼻子在口轮匝肌（⑤）上的投影所表现出来的素描关系是非常微妙的，要结合唇部肌肉来谨慎处理。鼻底、鼻翼与唇部肌肉的转折、衔接关系也较难把握，应该对比切面鼻子的画法，找出其中的联系再画。

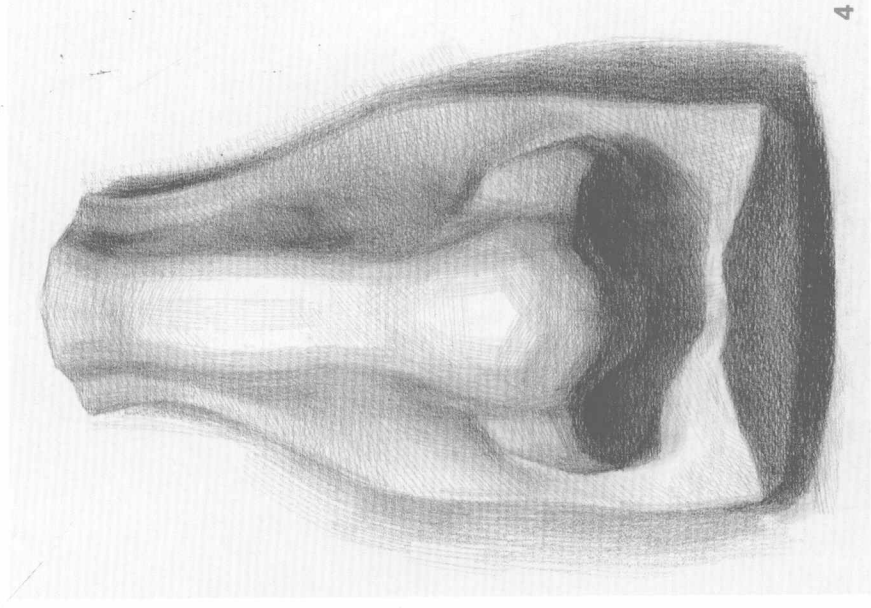

石膏鼻子的明暗素描

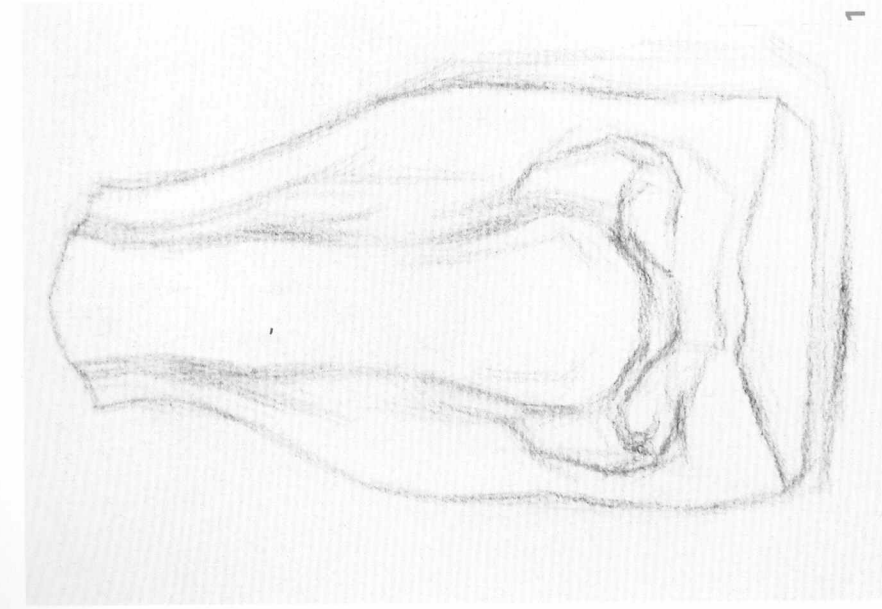
2

2. 找出鼻头、石膏底部两处大的明暗交界线和投影，最深的地方应该是鼻孔，最亮的部位则在鼻头上。

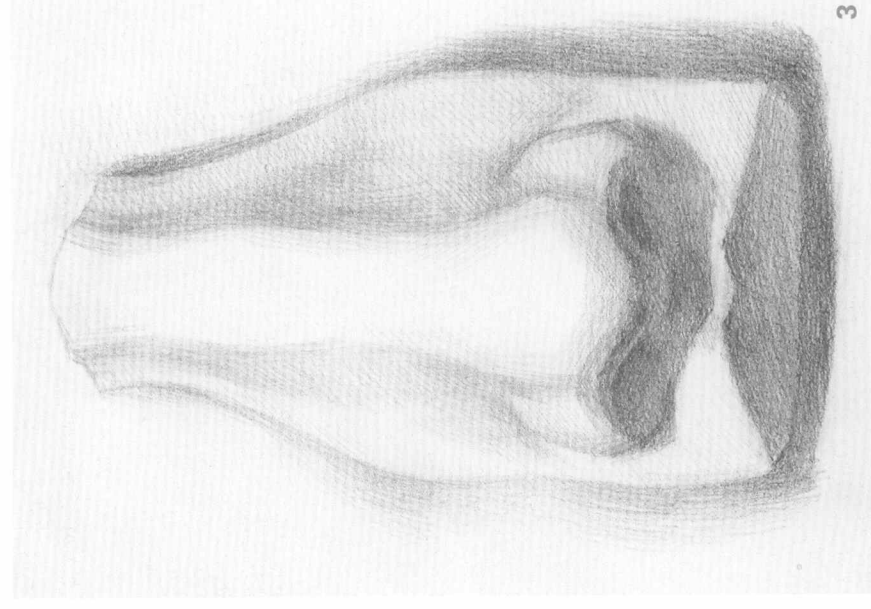
4

4. 刻画鼻梁两个侧面、鼻翼、还有鼻翼与面部肌肉较平滑的转折部位等处的灰部层次，最后再刻画鼻头等部位的亮部细节。

1

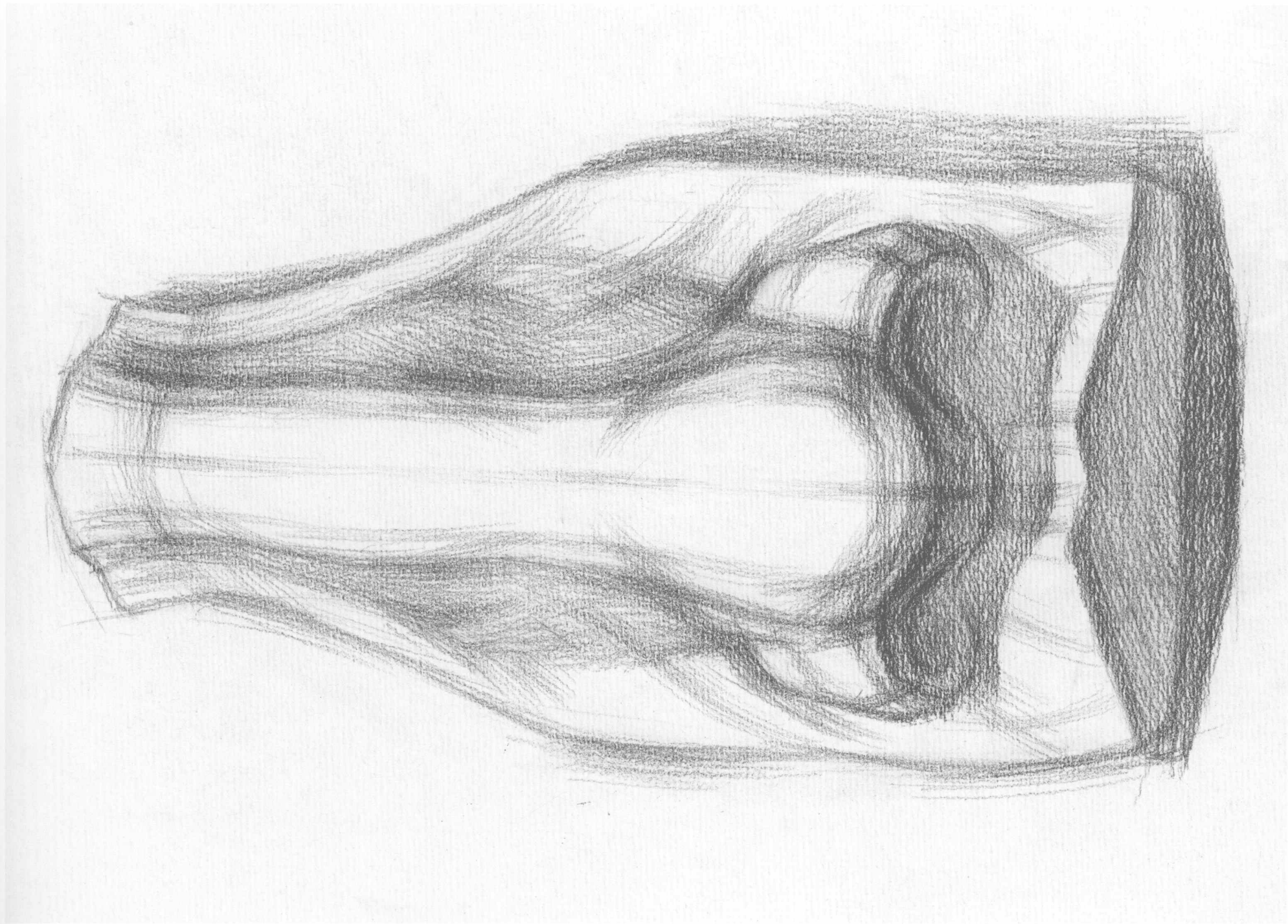
1. 确立鼻子在画面的位置，并用长直线打出鼻子的外轮廓，画出鼻子的形体结构。

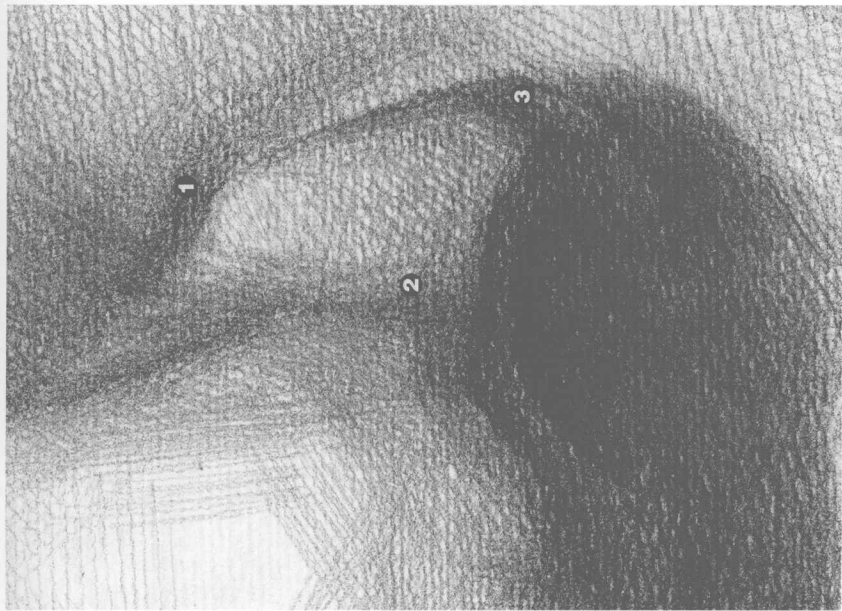
3

3. 调整整个鼻子的暗部关系，找出最暗的和次暗的加以区分，还应注意反光的位置和面积，并进一步加强调明暗交界线的变化。

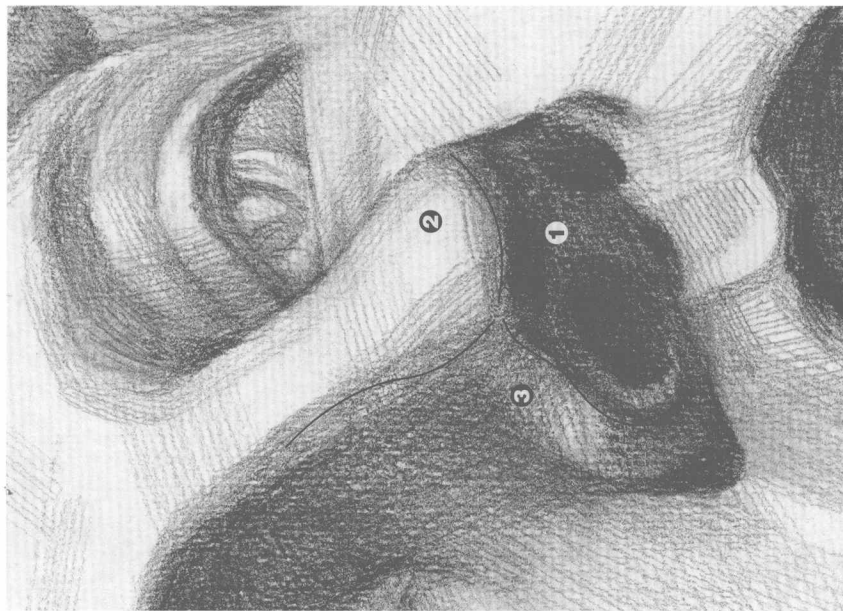
步骤示范

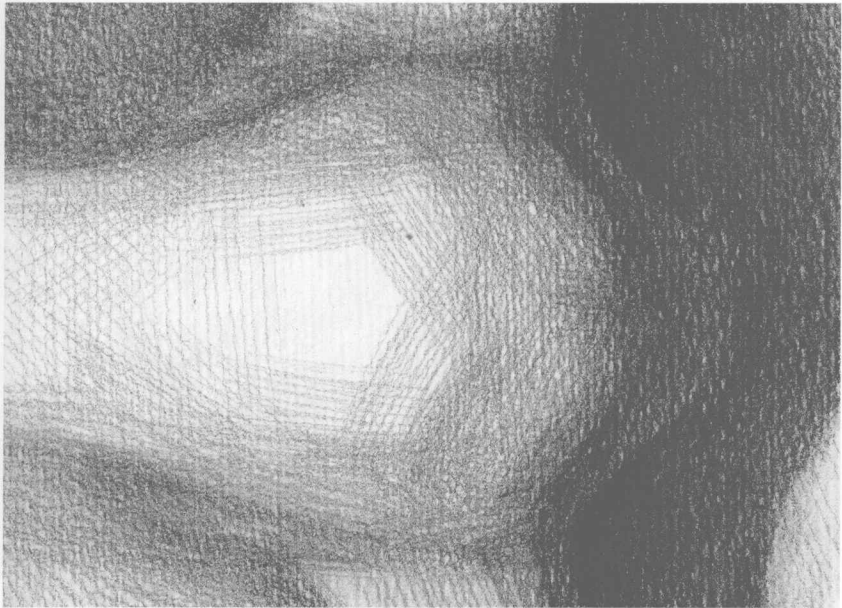
▲石膏鼻子的结构素描

鼻翼与鼻唇沟(1)处的过渡部位呈浅浅的凹陷状, 明暗变化细微而不可忽略。2处和3处的转折较平滑, 但仍需视作灰面来作仔细刻画。

◆勇士的鼻部: 因为特殊的仰视角度, 使得鼻底所形成的明暗交界线显得非常明显, 整个鼻子部位的黑(1)、白(2)、灰(3)三大块面显而易见。

从正面来看, 鼻头呈半球体, 黑、白、灰的层次变化较为丰富, 对其明暗调子塑造的方法类似于石膏球体。

◆高尔基的鼻部: 鼻底部分与鼻子其他部分的对比强烈, 整个鼻底与鼻头有近90°的转折, 使整个鼻底处于暗部, 并形成一条明显的明暗交界线。

▲抛砖引玉

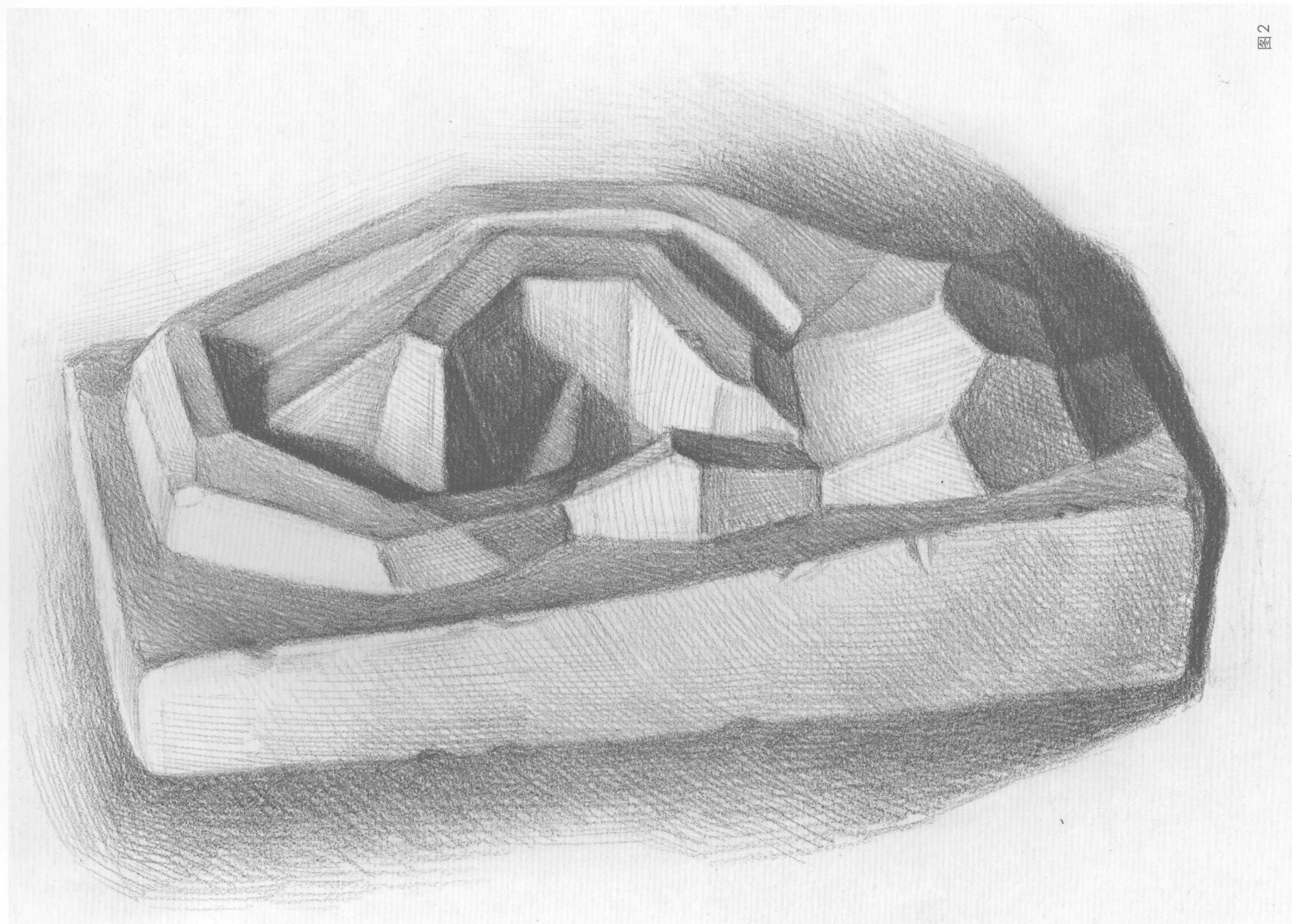

图 2

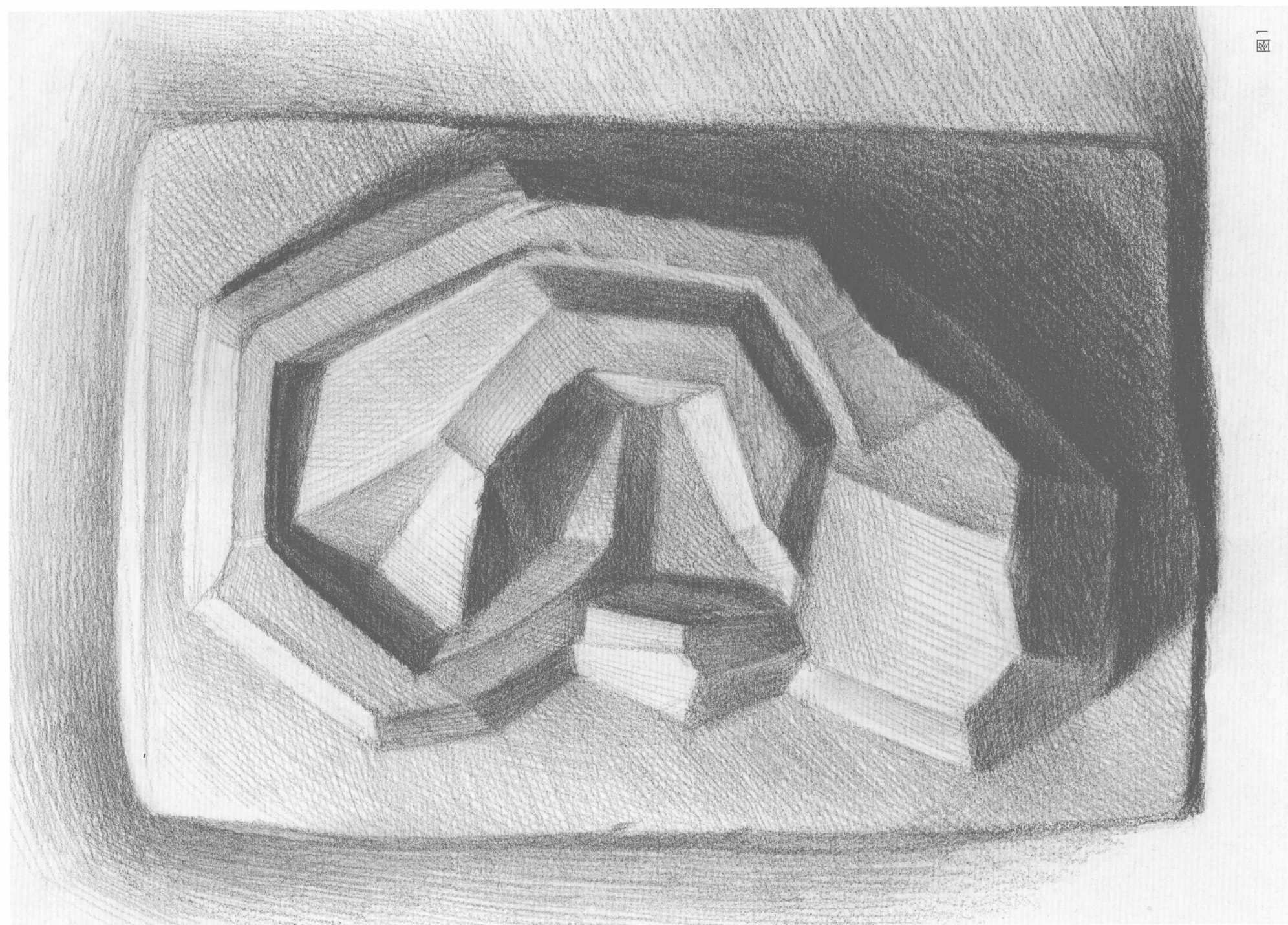

图 1

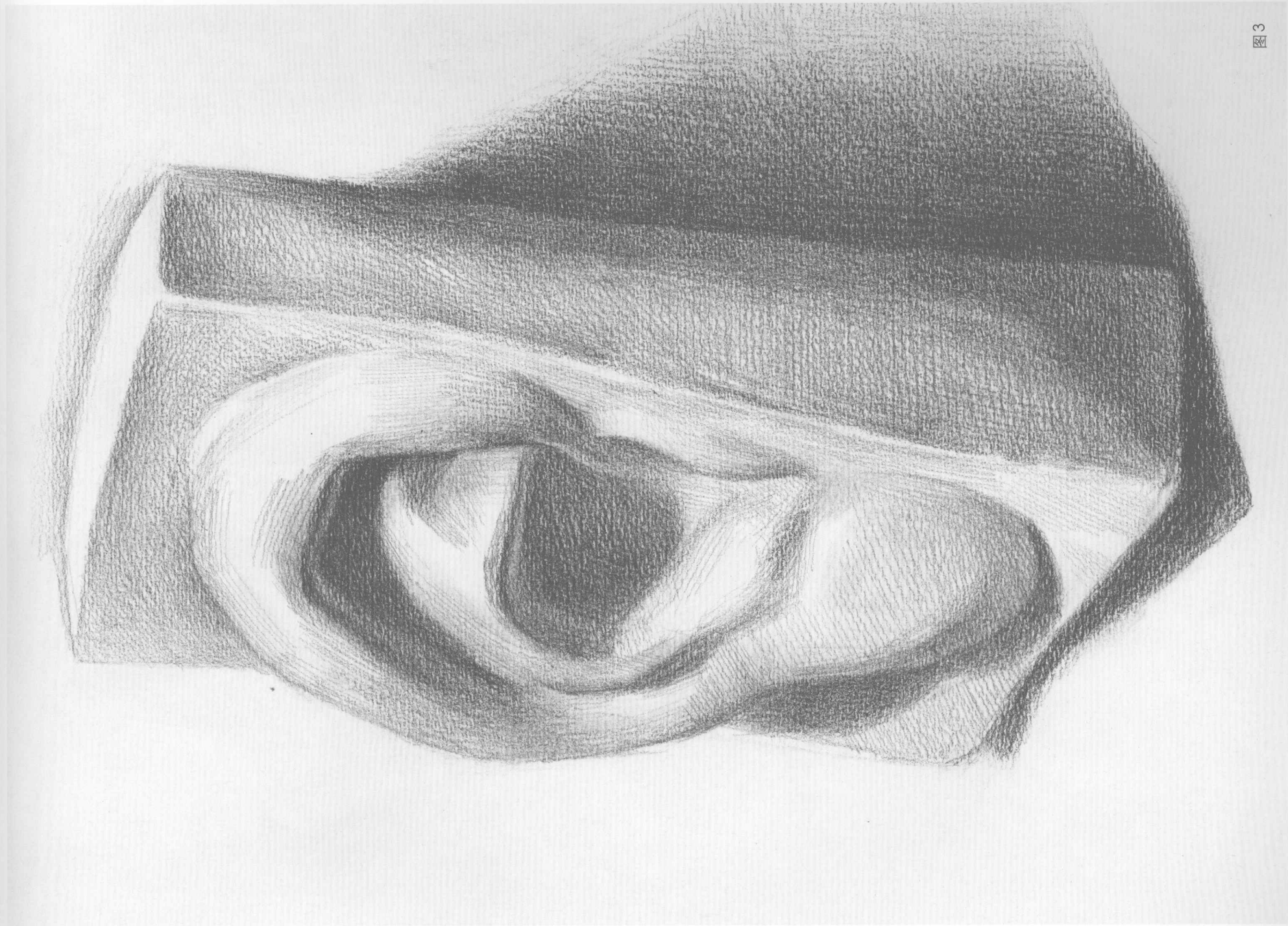

图3

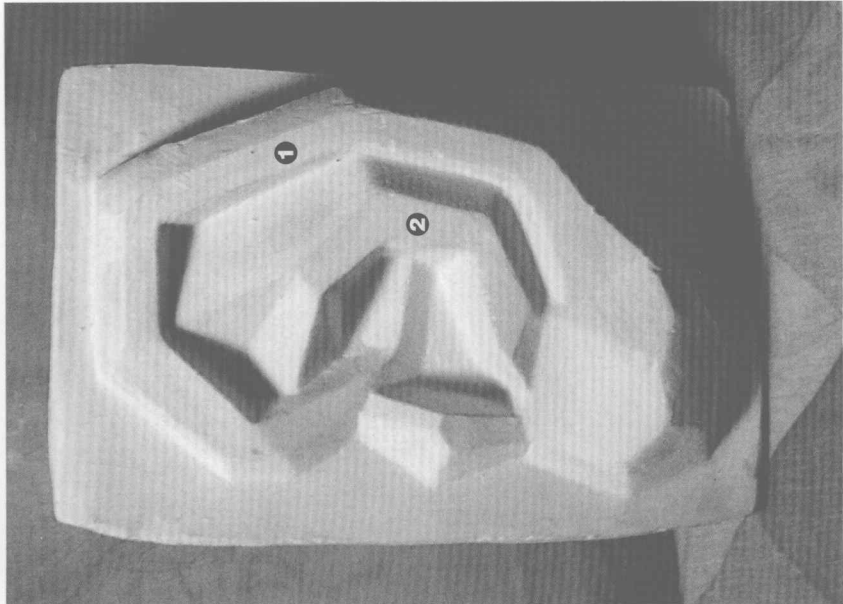

图1实物照片

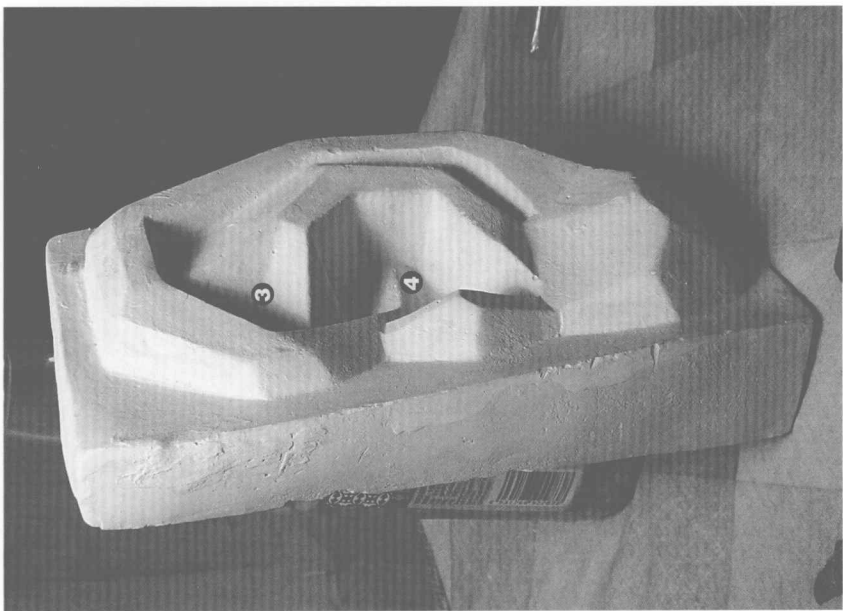

图2实物照片

图3实物照片

④ 耳朵的画法

◆ 见图1实物照片：虽然切面把耳朵的结构概括出来了，但是复杂的块面相互交织在一起很难判断出它们之间的联系。特别是耳轮（①）和对耳轮（②）体现出来的块面转折关系相当微妙，要细心分析、刻画。

◆ 见图2实物照片：从侧面来表现耳轮及对耳轮的形体，可参照陶罐口边缘的刻画方法来表现。在表现块面的起伏、转折时，一定要掌握好三角窝（③）、耳洞（④）与对耳轮、耳轮的对比。

◆ 见图3实物照片：表现耳朵时要注意它自身的透视变化，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。为了能很快地把握住耳朵的造型，要先从耳朵最为概括的大形着手，层层深入地找出细小形体，才能找到每一块面之间的来龙去脉。