

石膏头像

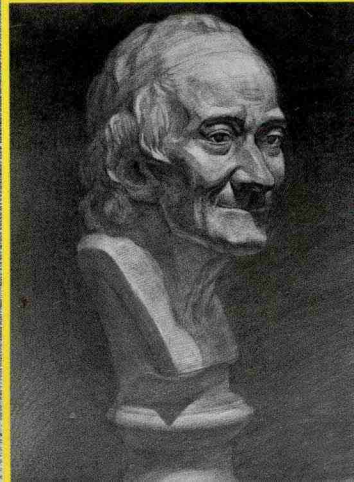
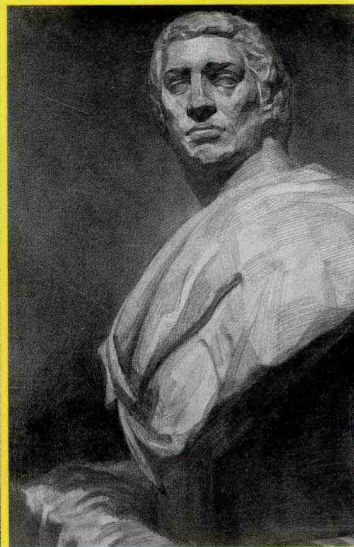
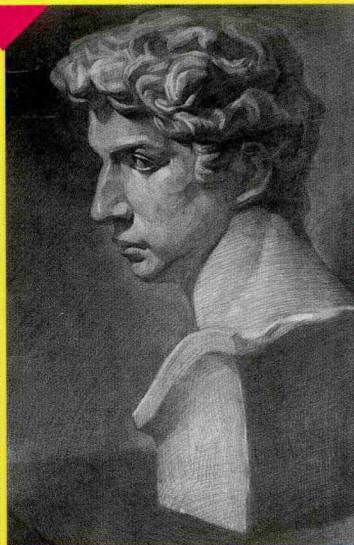
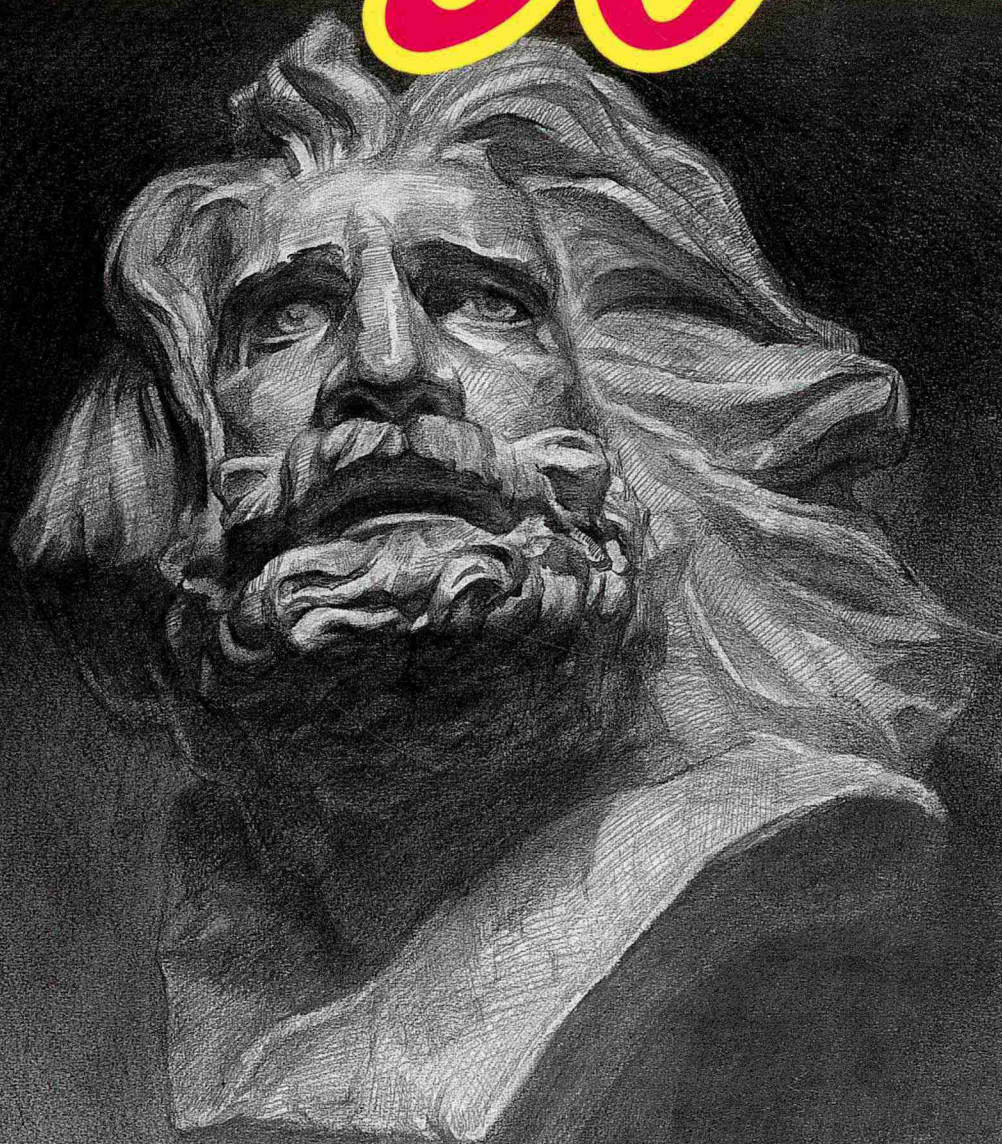
零起步
学素描丛书

中央美术学院教授

鼎力推荐

王威◎等 编著

30日速成

- 名师编著 打造辅学经典
- 图文并茂 为你一一详解
- 海量范例 助你成功应试

化学工业出版社

石膏头像· 30日速成

王 威◎等编著

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员名单 (排名不分先后)

葛亚丽 王 恒 王 威 罗惠丹 周尊尧
邱礼国 郜 蕾 戚海龙 李 悦 王大壮
吴安愉 韩佳辰 张丹丹 沈学成 任丙未

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏头像30日速成 / 王威等编著. — 北京 : 化学工业出版社, 2012.8

(零起步学素描丛书)

ISBN 978-7-122-14963-3

I. 石… II. 王… III. ①石膏像—素描技法
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第169463号

责任编辑 : 徐华颖 装帧设计 : 天露霖文化

责任校对 : 宋 玮

出版发行 : 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装 : 北京画中画印刷有限公司

880mm×1230mm 1/16 印张8 2012年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询 : 010-64518888 (传真 : 010-64519686) 售后服务 : 010-64518899

网 址 : <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价 : 25.00 元

版权所有 违者必究

序

基础素描教学在整个美术教学中占有很重要的地位，然而目前美术图书市场中却缺少以详细步骤讲解为主的教学范例丛书，“零起步学素描丛书”以步骤为主并在书后附带大量优秀范例，很全面地涉及基础素描的方方面面，满足了广大美术爱好者打牢基础素描训练的需求。

本丛书的作者均毕业于中央美术学院，他们基本功扎实，教学经验丰富，多年奋战在美术高考培训一线，本书是他们多年教学实践的结晶。书中选择的范例从不同角度、不同形体、不同部位进行讲解，都具代表意义。同时丛书所提倡的30天科学的训练方法，让学生了解基础训练的重要性，正确对待基础素描的训练，从而快速地掌握素描的绘画要领，绘制出成品作品。范例大部分是美院在校生的作品，还有一部分是在美院招生考试中取得优异成绩考生考前的作品，他们2012年已经考入中央美术学院或其他一流美术院校，所以这些作品更具代表意义，这些作品无疑为美术初学者及高考学生提供了借鉴及参考。

本丛书很能体现美院基础的素描教学，愿这套书能给广大的美术考生及美术爱好者带来启发、帮助。

中央美术学院教授

2012年7月

前言

素描是表达一切造型感受的基础，也是一切绘画的基础，其本质是运用单色的绘画手段表现光影、结构、体积、透视、空间、质感等。它具有的造型基本功是锻炼观察能力、分析能力、动手能力、表现能力、审美能力的重要手段，是初学者进入艺术领域的必经之路。学好素描不仅能锻炼造型能力、色彩能力，还能为以后从事创作、设计、建筑等工作打下坚实的基础。

学习素描的基本原则就是要忠实于客观对象，遵循从整体到局部再从局部到整体的训练方法。这些最本质的东西需要循序渐进地坚持、持之以恒地训练才能最终达到要求。整体地观察、整体地思考、整体大胆地表现，才能使你尽快地进入绘画状态，打开素描之门。

本丛书由北京艺道画室针对素描爱好者及初学者打造，以素描基础知识和具体绘画实践练习为主线，以加强素描基础知识及基础技法训练为目的，并配有完整系统的步骤图以供参考。本丛书包括《素描静物 30 日速成》、《素描头像 30 日速成》、《石膏几何体 30 日速成》、《石膏头像 30 日速成》、《结构素描 30 日速成》、《素描基础 30 日速成》，其中《素描基础 30 日速成》全面介绍了素描基础知识，完整叙述素描技法及绘画要点；其余分册针对石膏几何体、石膏头像、静物、人物头像、结构素描等进行由浅入深、循序渐进地讲解，并配有大量优秀范例以供临摹参考。

本丛书遵循造型训练学习的基本规律，简单易懂，力求为美术初学者及参加美术高考的学生提供全方位、全科目、全阶段的指导用书。同时本书遵循实用性强和覆盖面广的原则，可以作为美术培训机构及高职高专院校配套使用教程。

编著者

2012 年 7 月

目录

第1天 石膏头像的特点、光线	1
◎石膏头像的特点	1
◎石膏头像的光线	1
第2天 石膏头像的透视、构图	3
◎石膏头像的透视	3
◎石膏头像的构图	5
第3天 认识常见的石膏头像	6
◎石膏头像的基本画法图解	8
◎面部的比例和骨点	10
第4天 头部的分面方法、五官的结构	12
◎头部的分面方法	12
◎五官的结构	13
第5天 眼睛 鼻子结构的画法	14
第6天 嘴巴 耳朵结构的画法	18
第7天 肌肉人不同角度结构的画法	22
第8天 海盗 阿格里巴结构的画法	28
第9天 马赛曲战士 塔头结构的画法	32
第10天 眼睛的画法	36
第11天 鼻子的画法	38
第12天 嘴巴的画法	40
第13天 耳朵的画法	42
第14天 阿波罗的画法	44

第 15 天	亚历山大的画法	46
第 16 天	麻面女神的画法	48
第 17 天	农夫的画法	50
第 18 天	莫里哀的画法	53
第 19 天	阿古力巴的画法	56
第 20 天	肌肉人的画法	60
第 21 天	布鲁特斯的画法	64
第 22 天	伏尔泰的画法	68
第 23 天	高尔基的画法	72
第 24 天	格那梅拉达的画法	75
第 25 天	海盗的画法	79
第 26 天	荷马的画法	83
第 27 天	罗马青年的画法	87
第 28 天	马赛曲战士的画法	91
第 29 天	美第奇的画法	95
第 30 天	莫里哀的画法	99
范例欣赏		102

◎石膏头像的特点

素描石膏像是绘画造型艺术中最基本的训练。现在我们所画的石膏像大都是历代雕塑家艺术精品的石膏仿制品，造型极其完美而又各具鲜明的特点，富有强烈的艺术感染力，不但能训练初学者的造型能力，还能使我们在学习过程中增强审美意识，提高艺术修养和鉴赏力。素描石膏像是素描教学由静物组合转向真人头像写生训练的不可缺少的过渡。它作为静态的形式，不仅具有真人的基本结构、特征，同时又减少了真人较多的固有色和质感的变化，使素描中最基本、最重要的一些因素，如基本的解剖结构、形体关系等得以单纯化，使我们在绘画中能更专注于绘画根本性问题的分析和理解。

石膏像是静止不动的，从整体到局部呈现严格规定着的状态，变动其中任何一点，都会破坏它的完美性。要想画好石膏像，就必须把注意力集中到认识其整体与局部的关系上，提高这方面的观察能力、理解能力，锻炼既能把握整体造型特点、空间关系、色调层次、质感等，又能深入细致地刻画细节的硬功。画石膏像还可以使我们了解人物造型的一般规律和表现要领，为画人物头像素描打好基础。

◎石膏头像的光线

石膏像素描对光源有两个要求：首先需要光源固定不变，其次是光源必须集中，这样可以使石膏像呈现出规律的明暗变化。

石膏像写生可用灯光或自然光。布光时一般应注意以下问题。

首先，要注意光线的强弱。如果光线太强，将会造成明暗两大部的过分对比，因缺少中间色调而影响形体的细节刻画与表现；如果光线太弱，将削弱明暗两大部的对比，因色调缺少对比而影响形体体积塑造和形体空间表现。

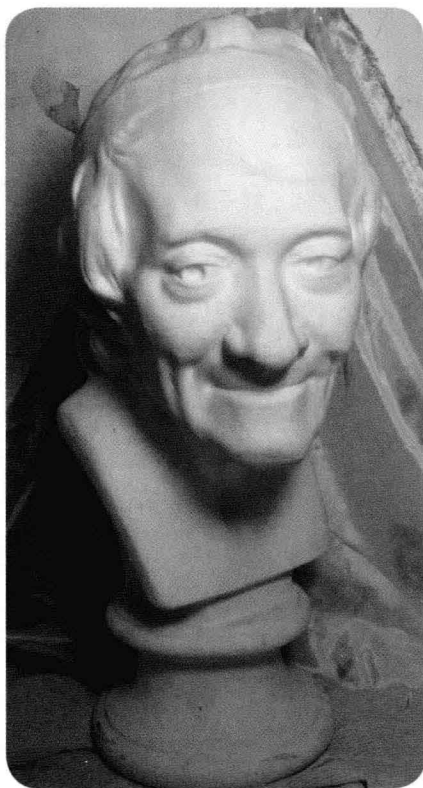
其次要注意光线角度。光线的角度要服从训练的目的要求。注重形体结构研究和表现的练习，一般可采用平光；而注重形体体积塑造研究和表现的练习，则可采用侧光或顶光。

另外还要注意光源的距离。光源与石膏像之间的距离要适度。要避免石膏像受光不均，造成五官及形体起伏处的阴影过大，影响乃至破坏形象的整体感。

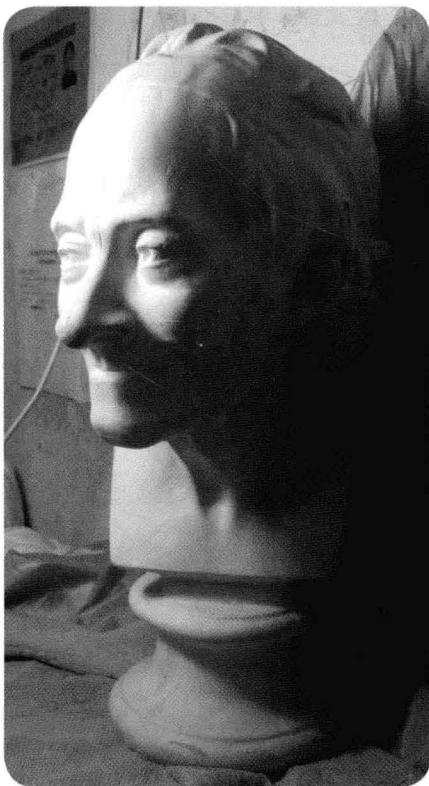
布光还要考虑不同石膏像的形体特征、精神气质和美感表现。有的要柔和、含蓄，有的则需要呈现体块的起伏及力度对比等。石膏像的摆放位置也应应以有利于石膏像的表现为基本出发点，除了位置的高低、摆设的角度外，要特别注意石膏像的背景。一般来讲，背景以深远空间的自然色调为好，如因室内场地所限，也可置于白色墙的前面并保持适当距离，避免在墙面留下过强的投影。

侧光

顶光

逆光

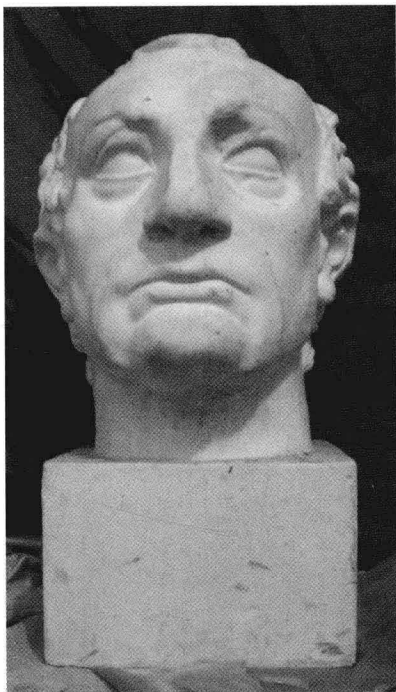
自然光

◎ 石膏头像的透视

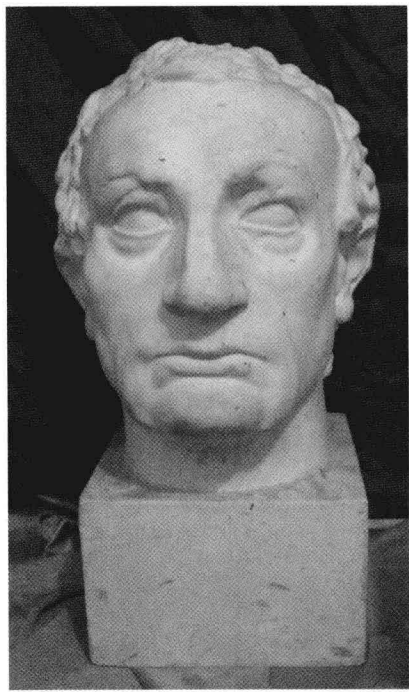
透视是绘画制造空间感的主要手段。透视知识对于素描初学者是非常必要的，造型的准确很大程度上是透视的准确。

俯视

仰视

平视

视平线: 与眼睛平行的水平线，称它为视平线。视平线决定被画物的透视斜度，被画物高于视平线时，透视线向下斜，被画物低于视平线时，透视线向上斜。

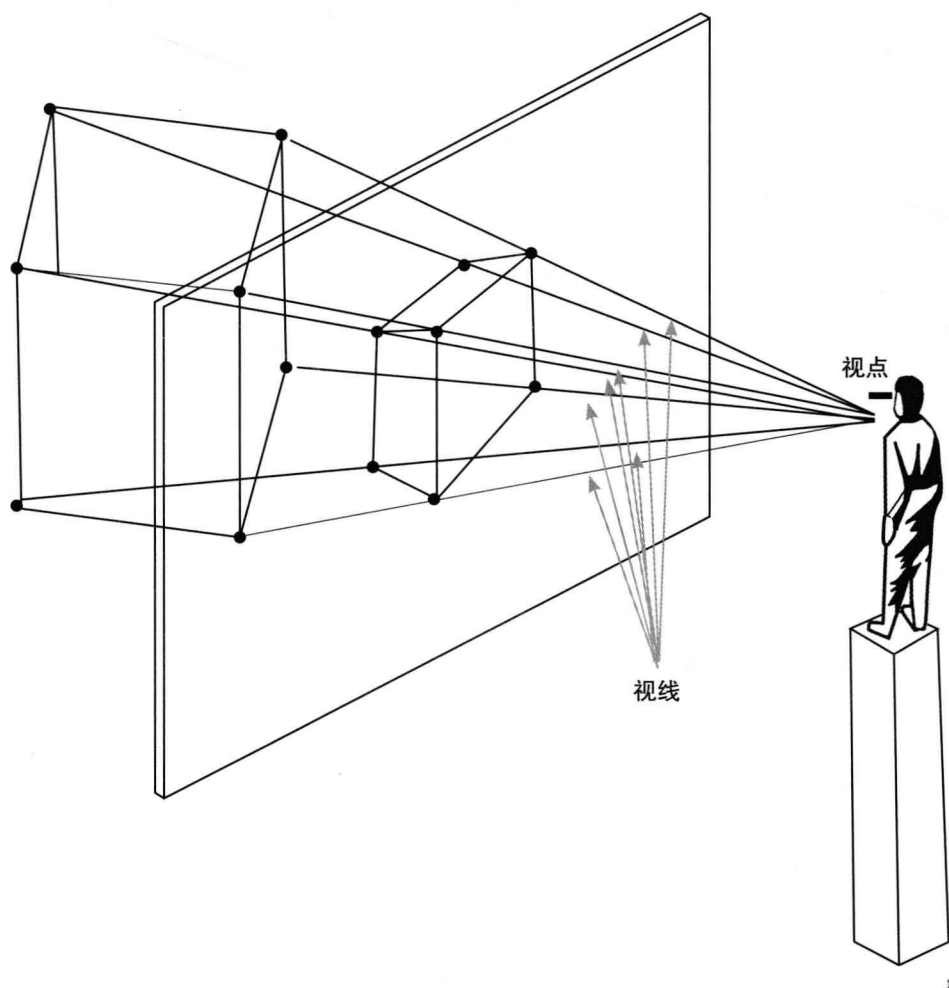
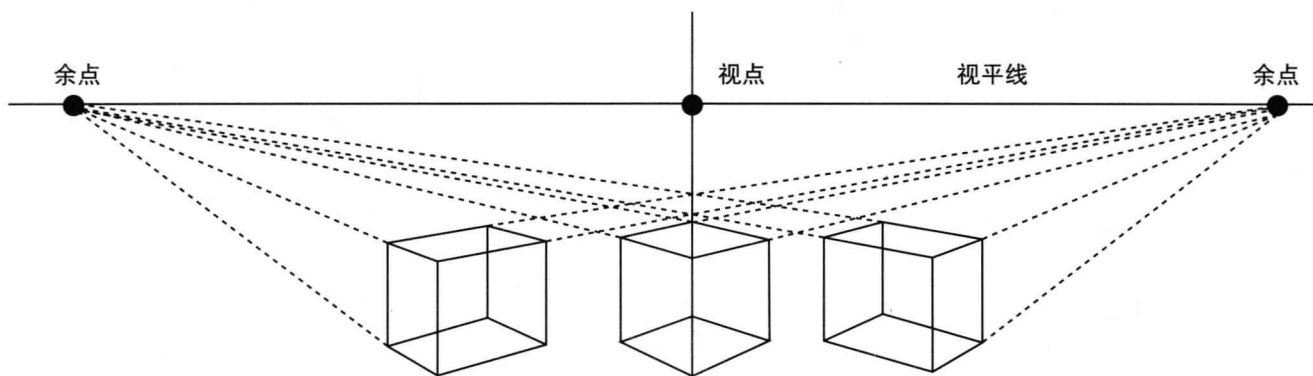
视点: 两只眼睛向前看时，集中的一点叫视点。

视线: 视点与物体间的连线。

视域: 人眼所见的空间范围。

平行透视: 任何形状复杂的物体，都可归纳成一个正方体，这个正方体正面与视平线平行时产生的透视现象叫做平行透视。

成角透视: 正方体各平面与视平线成一定角度时产生的透视现象叫成角透视。

◎石膏头像的构图

正确的构图

构图是石膏头像绘画训练中的重要内容，是作画的第一步。构图的好坏直接影响作品的深入与最后完成。将画面安排得太满、太高、太偏或太低都影响画面的空间表现。初学者确定构图时要从多个角度观察比较，确定最能体现对象的造型特征、精神气质，最能表达自己感受的角度进行构图。有一定绘画基础者选择构图角度时，切不可依据或迁就个人的习惯和偏爱。

在构图中，要运用“变化和统一”的原理，处理好多种构图因素之间的关系。但构图不能仅仅满足于一般的完整、稳妥，还应该充分地表现对象的形体特征和精神内涵。

一般石膏头像的构图应该放在中间偏上些。石膏头像在画面里的左右位置，应根据头像的朝向而定。正面时可以居中，头像越偏向一侧，头像视线前方的空白则应留得越多，让人感到石膏头像仍处于画面的中心，使画面保持平衡。要做到以画面的四边决定对象的大小和上下、左右的位置。

构图偏上

构图偏下

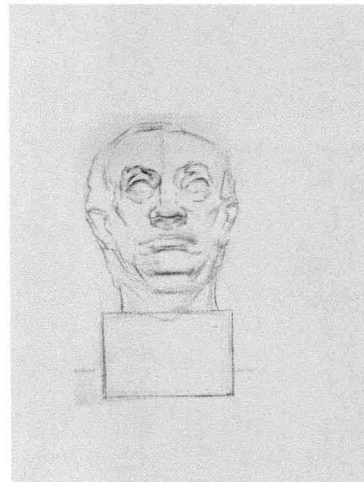
构图偏左

构图偏右

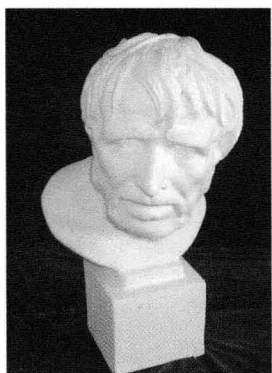
构图偏大

构图偏小

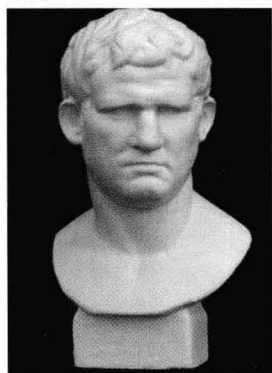
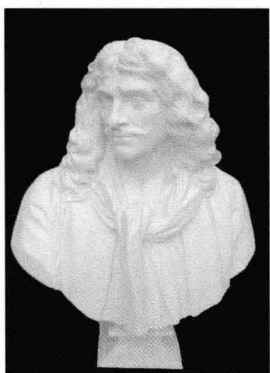
第3天

● 认识常见的石膏头像 ●

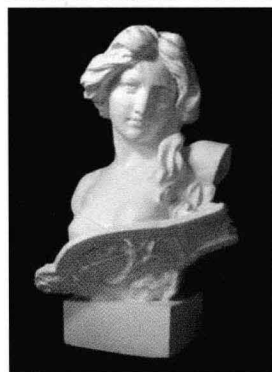
《阿里斯托芬》（海盗），原作作于公元 200 年，青铜制品，意大利那波利博物馆藏。阿里斯托芬是古希腊喜剧作家。

《莫里哀》，法国乌东作。莫里哀是法国诗人、剧作家和演员，法国历史变革时期的不朽人物。

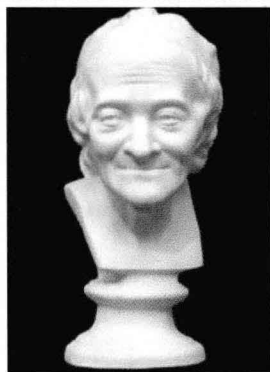
《阿古力巴》，古罗马作品。阿古力巴是一个意志坚强，精力旺盛和屡建成功的军人。

《拉奥孔》，拉奥孔是特洛伊的一个祭司，他因自己的明见，被认为是想破坏神的计划，于是被神派蛇缠死了他们父子三人。雕像表现了神与爱国者的悲剧性冲突。

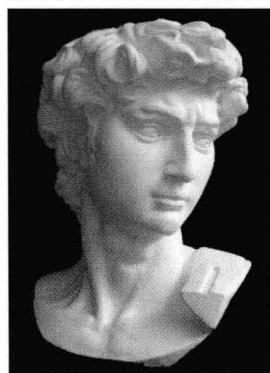
《卡拉卡拉》，古罗马时代的雕刻品。卡拉卡拉是公元三世纪时的罗马皇帝，性情残暴。

《伏尔泰》，法国乌东作。伏尔泰是法国哲学家、批评家和戏剧家，是法国启蒙运动的重要人物。雕塑显示了一个久经磨炼的老将形象，脸消瘦而又热情，充满了战斗热情和对旧势力的嘲弄。

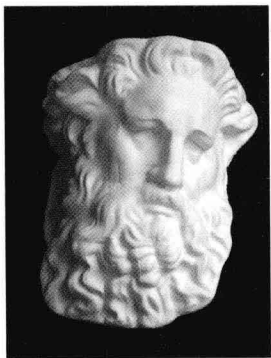
《布鲁特斯》，意大利雕刻家米开朗基罗作。布鲁特斯幼年时，暴君杀死他父母后收养了他，他为保全自己装成傻子，成人后驱除了暴君，成为维护民主专政的执政官。

《大卫》，米开朗基罗作。大卫是《圣经》传说中的一个牧羊少年，因杀死了攻打犹太人的非利士巨人哥利亚，保卫了祖国，受到人民的爱戴。雕像表现了大卫怒视敌人、即将战斗的情景，原雕像总高 5.5 米。

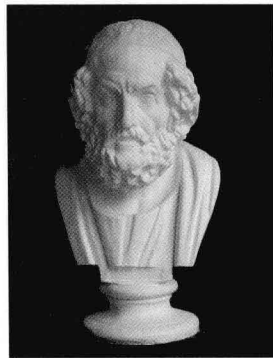
《摩西》，米开朗基罗作。

摩西是《圣经》传说中古代犹太人最早的领袖，是人间实现上帝意志的执行者。他使犹太人摆脱了埃及法老的奴役，建立了独立的犹太人国家，并成为上帝向犹太人传喻“十戒”的立法者。雕像神情严厉而专注，焕发着非凡的光芒。他精力饱满，意志坚强，显示了超人的智慧。

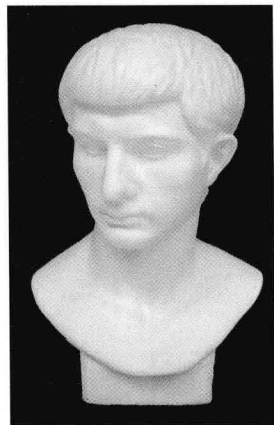
《荷马》，古希腊雕刻。

荷马是传说中的古希腊诗人，是一个到处行吟的盲人歌手，雕像具有丰富的表情和强烈的个性。

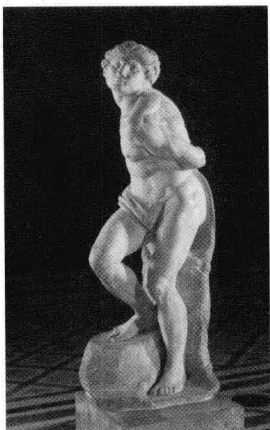
《罗马青年》，古罗马雕刻。

表现了罗马政治家、刺杀暴君恺撒的首谋者马克·尤尼·布鲁特斯，他是一个保卫共和制的英雄。

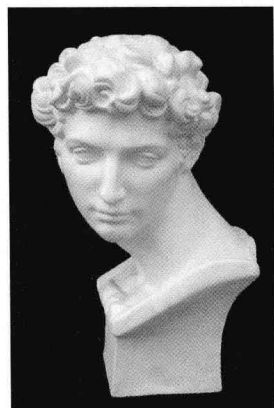
《被缚的奴隶》，米开朗基罗作。

这是一件没有进一步加工细琢的作品，雕塑突出了奴隶粗犷、勇猛的性格，他的双臂被绑，身体强烈扭曲，肌肉紧绷，头部高扬，显示出一种不屈不挠的斗争精神和渴望解放的神情。

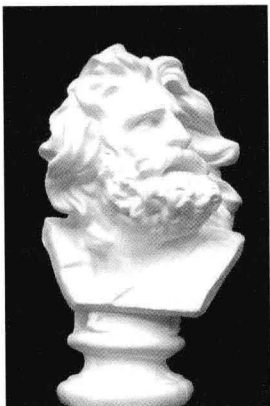
《朱里·美狄奇》，米开朗基罗作。

朱里是佛罗伦萨统治者美狄奇家族的成员。雕塑手持权杖，身穿精致的盔甲。虽然外表刚毅勇敢，但是却也流露出内心的空虚疲倦。

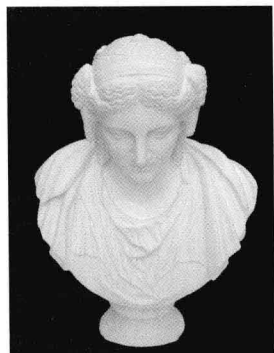
《马赛曲战士》，米开朗基罗作。

这是法国首都巴黎凯旋门装饰浮雕之一，表现了1792年法国人民志愿参战保国，高唱《马赛曲》前去战斗的情景。石膏像是对其中大胡子战士的复制。

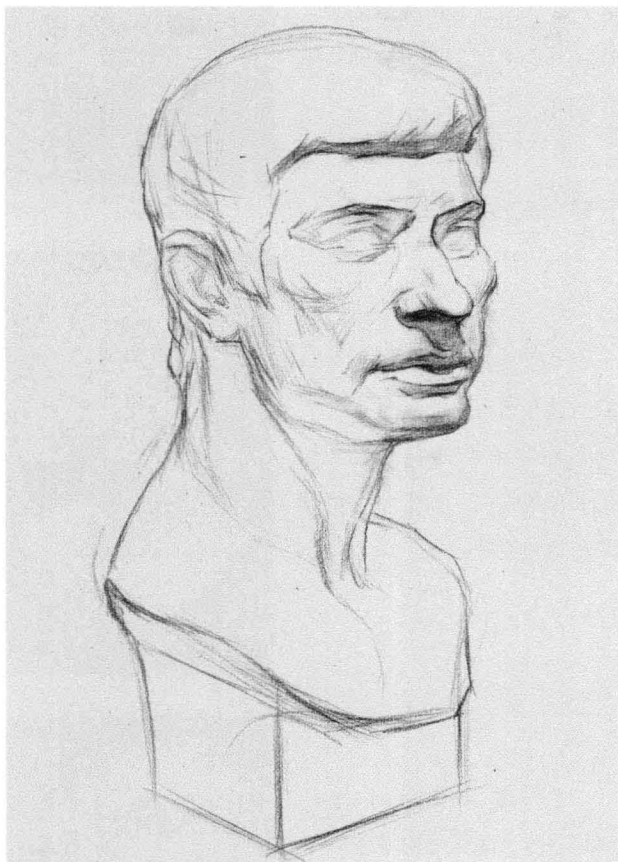
《阿里阿斯》，希腊雕刻。

表现了阿里阿斯美丽、智慧、善良的美好形象。

◎石膏头像的基本画法图解

第一步：定型，起轮廓

石膏像写生的画面构图要综合考虑石膏像形体构成及其体现的动势、表情等。一般来说，石膏像面部所朝的方向与另一侧相比应留有较大空间，以避免堵塞感。

构图的其他要领、道理与静物写生基本相同。首先在速写本上勾画些草图，把大的位置和黑白的处理营造一番，以便做到胸有成竹地画正稿。一开始就要有控制画面的能力，画好大的比例关系，注意头部、脖子与肩的结构关系和动态特点。要把底座和模特台的衔接关系画出来，在头像的前面留出较大空间。为帮助找到头部的准确动态和五官的位置，可在头部中间画出一条中轴线，从头顶中间沿着眉弓、鼻骨中部、人中、下额中间再到颈窝，因为人的五官在脸部是左右对称的。再通过耳朵上端到眉弓的一条连线，耳朵下端与鼻头下端的一条连线，就可定出眼睛、耳朵与鼻子的大体位置。根据它们的透视关系画出嘴角、人中和嘴唇线。画这些部位时，一定要注意它们与周围的衔接关系。画眼

睛时注意内、外眼角及上下眼皮的位置，以及与它们相连的眉弓、颧骨和鼻骨的衔接关系。画鼻子时注意与两眼的内眼角、眉弓、上颌骨和人中的衔接关系。画嘴时注意与上下颌骨、鼻子与人中的衔接关系。在描绘时要善于把琐碎的头发归纳组成几大体块，把头发的根部与头顶衔接，并排列绕到头后面去。既要把头发的起点和终点清楚地画出来，又要把头发与整个头部融为一个整体。要学会在复杂多变的形体中归纳整理成形，并能够在单纯的形体中寻找出起伏变化的东西。头部中间的中轴线与几条平行线相交的角度是 90° ，这是固定不动的。头部的上下左右摆动使得整个透视的框架随之而动，出现仰视，脸部的透视线向上倾斜成上弧形，俯视也就是出现向下倾斜的弧形透视关系。要认真观察，反复描绘五官的特点和它们在空间透视中的形体变化。

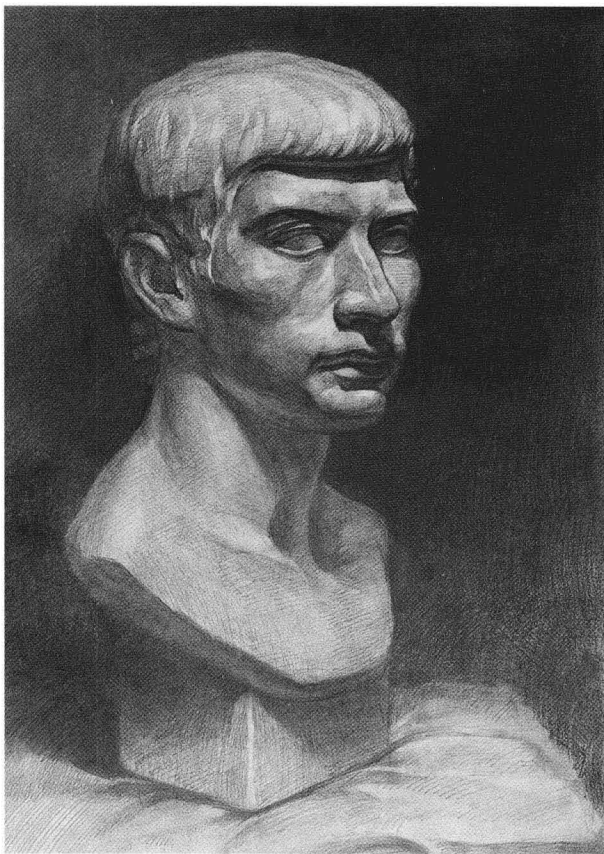
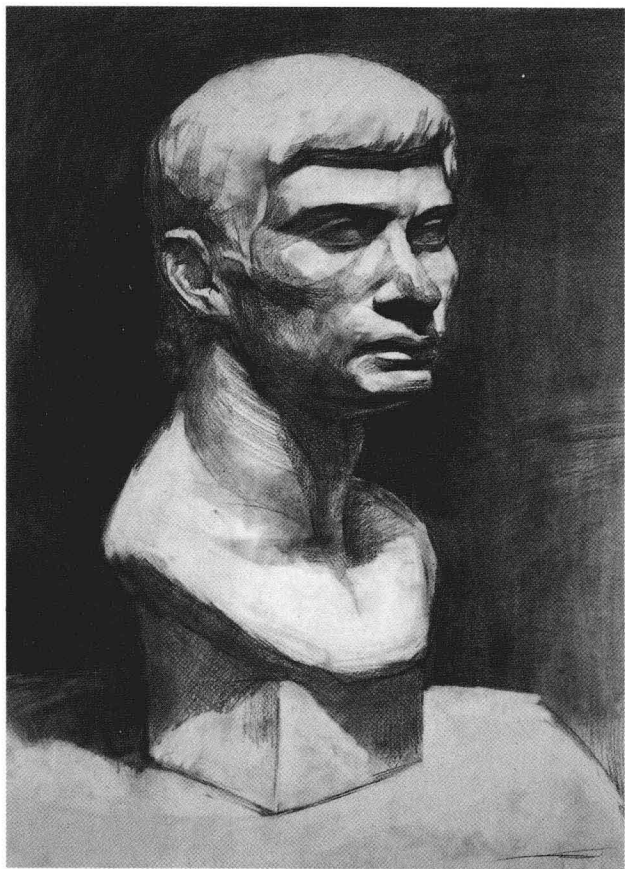
第二步：局部深入

在深入塑造形体时要进一步加深对形象形体内容的理解和认识，明确色调的表现目的是刻画形体内容，而不单单是有深有浅的颜色。为了加深理解，可以把自己的画面看作是一个有纵深空间的天地，或者是一个打开的窗口，要在这个天地塑造一个有起有伏、有远有近的立体形象。当铅笔接触画面的不同部位时，应认识到铅笔是在不同的空间中接触到不同的形体部位。在观察色调时要注意观察所体现的形

体内容,在表现色调时,不仅要表现色调的深浅变化,更重要的是要像雕塑家那样塑造立体形体。

在开始深入刻画时,应从明暗对比最强、色调最重的部位画起,这些部位往往离视点最近,又往往处于明暗交界线的位置。在涂大体色调时,一般是从近处往远处画,从深色调往浅色调画,并要拉开空间和色调的深浅距离与差别。为了增加作画的把握,在开始时,可用明暗对比弱一层的色调初画一遍,以后每加深一遍颜色,形体内容就丰富和具体一些。

石膏像是由石膏做成的,在深入刻画时,还要注意表现石膏的质感。石膏的质感主要体现在反光性较强上。由于反光性强,石膏像上的任何暗面,无论多么细小狭窄,都存在明暗交界线、反光、投影三个层次关系,所以不能把这些暗面涂成死黑色块,必须有透气感。适当表现石膏像的质感会使形象更加生动逼真。

第三步：整理完成

整理是指对石膏形象本身及其与背景空间的关系从大效果出发的某些局部性调整,使整个画面效果在艺术品位上作进一步升华。一定要留有时间放在最后的画面统一调整上,例如加强或减弱某部分的色调深浅对比,减弱某些画得过分而影响整体效果的细节等。如果石膏像在背景上的投影画得过死,影响画面效果,就应擦掉重画或进行调整。这时就要对画面进行总体的概括和归纳,有些加强有些减弱,头脑思考的多些,而手上动笔则要少些。通过检查自己的画面,进一步加强认识和掌握造型的能力,使自己作品的艺术水准不断提高。

◎面部的比例和骨点

面部的基本比例可归纳为“三庭五眼”：发际至眉间、眉间至鼻尖，鼻尖至下巴，三段的长度相等而通称“三庭”；从正面看脸部最宽的地方为五个眼睛的宽度，两眼间距离为一眼宽，两眼外眦至两耳分别为一眼宽，通称“五眼”。

