

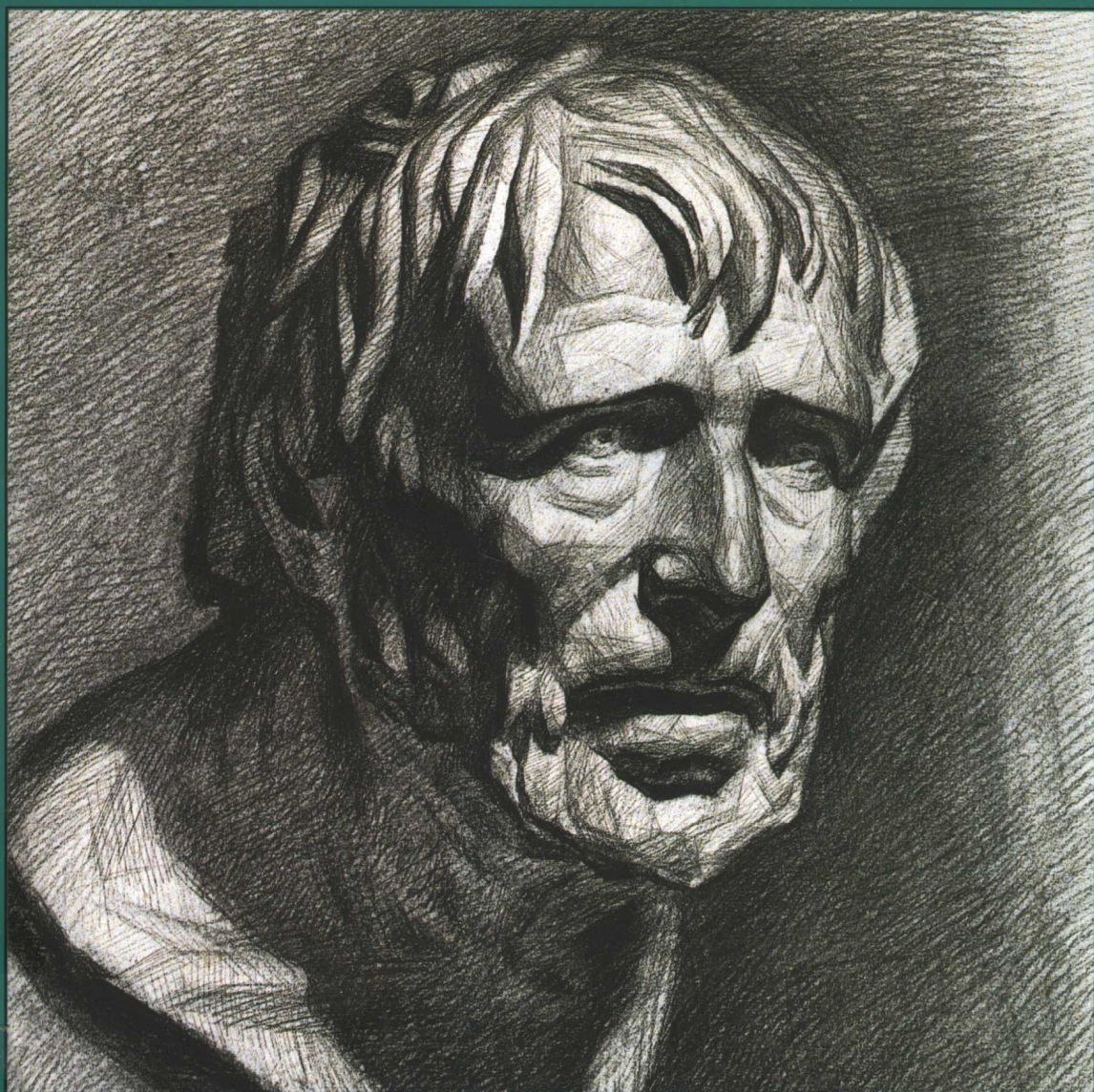
青 少 年 美 术 辅 导 教 材

MEISHUJIFA

素描

石膏头像画法

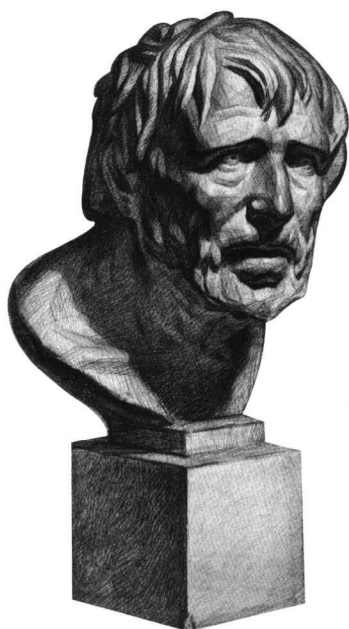
王方雄 / 编著



浙江人民美术出版社

素描石膏头像画法

王方雄 编著



浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏头像画法 / 王方雄著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 1998. 7 (2003. 10重印)

(青少年美术辅导教材)

ISBN 7-5340-0824-7

I. 素… II. 王… III. 石膏像-素描-技法(美术)-教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第23020号

目 录

编者的话 1

工具和材料的介绍 2

头部的基本知识图解

头部的解剖 3

头部的形体结构 4

头部的比例和骨点 5

头部的透视和动态 6

五官的结构与透视图解

眼睛 7

鼻子 8

嘴巴 9

耳朵 10

头部的分面方法

亚历山大面像分析 11

亚历山大切面像作画步骤 12

亚历山大面像作画步骤 14

素描石膏头像的用笔方法

几种用线 16

怎样用线塑造 17

石膏头像的作画步骤

伏尔泰 19

阿克利巴 24

塞内卡(海盗) 28

斗士 32

马赛曲(马赛) 36

荷马 40

范画及石膏头像简介 20 例

伏尔泰 44

阿克利巴 46

塞内卡(海盗) 48

斗士 50

马赛曲(马赛) 52

荷马 54

加塔米拉达 56

朱理诺(小卫) 58

拉赫德 60

维纳斯 62

阿里亚斯 64

哭孩 66

戴帽老人 68

琴女 70

阿波罗(太阳神) 72

威特里约斯(罗马皇) 74

莫里哀 76

布鲁图 78

大卫 80

拉奥孔 82

封底画 大卫

编者的话

我从事美术院校素描教学近三十年,从而了解到参加美术类中考、高考的青少年和学画者,都希望有一本离开老师能自学的素描技法书。今有机会编写这本《素描石膏头像画法》,其用意就想把我几十年的教学经验,通过画面和文字的结合,给学画者有所启发和帮助。

素描训练是个漫长的过程,石膏头像是其中一个重要环节。学画石膏头像,目的是训练学习绘画者眼睛的观察能力、脑的形象思维能力、手的表现能力,是为了给学习绘画打下一个扎实的造型基础,就如大厦的奠基石一样。近年来,美术院校的美术专业招生考试的试题中较多的是素描石膏头像,其原因是画石膏头像,能比较准确地测试考生的造型能力和艺术素质。编写此书的目的之一,也是为报考大中专美术院校考生作考前辅导之用。

全书尽可能把一些理论知识形象化,章节明确,文字简明,图例清晰。所举例子大多是历来考生在培训过程中经常遇到的难题,书中大量的图例是帮助学生解决这些问题的方法。对一些

经常容易考到的石膏头像素描,作了详细的步骤图分析,又在最后一个章节里补充了不同角度的示范作品。为了便于学画者进一步学习不同风格的技法,特收集了本人及其他画家的许多优秀作品,并配有局部图以便临摹。为了加深学画者对石膏头像的理解,还较为系统地收集了石膏头像素描作品及背景材料的简介,以供参考。

最后,我衷心地感谢帮助过我并提供资料的老师、同学和朋友们。

朱理诺(小卫)



工具和材料的介绍

画素描石膏头像常用的工具有:铅笔、炭画铅笔、木炭条、纸、橡皮、橡皮泥、小刀、纸卷笔、测量器、喷发胶、图钉、胶带纸等。



铅笔 中华牌高级绘图铅笔最适合初学者画素描石膏头像,它色调丰富、细腻,有丰富的表现力,易修改。它从淡到深有9类:H—B 色淡,较硬;2B—4B 偏深,中硬;5B—8B 较深,软性。



炭画铅笔 这种铅笔适用于有一定绘画基础者使用,它的特点是:强烈、明快,作画速度快;缺点是:不易修改,易画黑、画脏,调子变化少,易磨损。画后必须用附着液喷

纸 适用于素描石膏头像的纸有三种:一种是素描纸,白而结实、细腻,擦不毛;另一种是铅画纸,较贵,略粗,表面不够结实;还有一种是水彩纸,正面较粗,不宜画石膏头像,背面较细、结实,不会擦毛,允许反复修改,可用于画石膏头像。

素描纸

水彩纸

铅画纸

橡皮 它既可以修改画面,又是表现物体的工具。白色长方形的香橡皮是最佳的选择。



橡皮泥 这是专业绘画用具,它靠吸收铅笔或炭笔的粉末来修改画面,表现力很强,深受绘画者的喜爱。



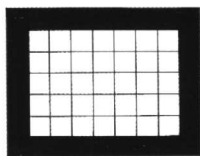
纸卷笔 用宣纸卷紧后制成的笔,也称擦笔。用于暗部擦拭后产生反光效果。

美工刀 该刀是削各种铅笔最理想的工具。它锋利,又可以替换刀片。



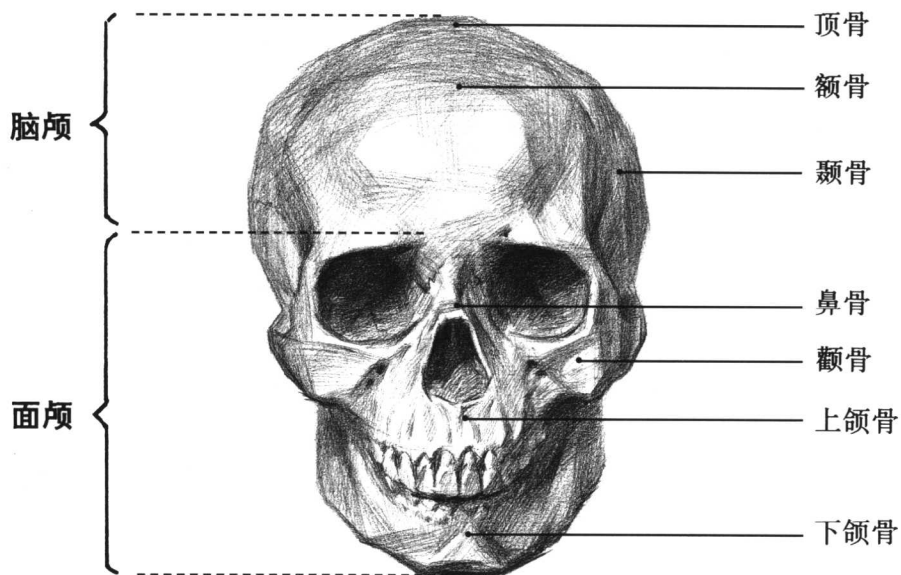
喷发胶 该发胶用于素描完成后固定画面。每次喷洒不宜过多,画面要平放,画中深处多喷,亮处少喷。

测量器 在透明有机玻璃上划成小方格,四边用黑纸粘住,用于打轮廓时纠正形体结构。



头部的基本知识图解/头部的解剖

骨骼



头骨由脑颅和面颅两部分组成,脑颅部分包括顶骨、额骨、颞骨、枕骨。面颅部分包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。除下颌骨可以活动以外,其他骨骼都是紧密结合在一起的。

肌肉



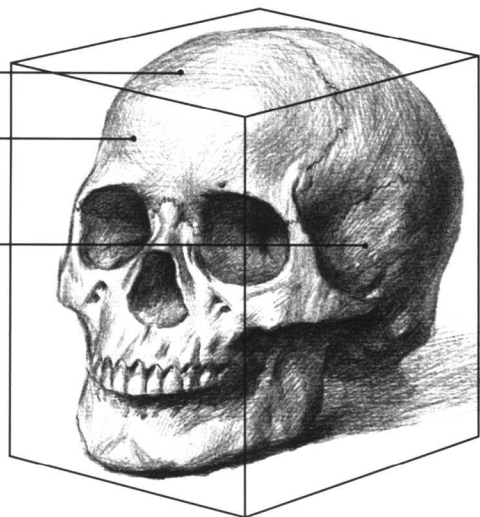
头部的肌肉分表情肌和咀嚼肌两部分,表情肌的运动对脸部的表情产生直接的影响。脸部皱纹的产生和肌肉的走向呈垂直角度。

头部的基本知识图解/头部的形体结构

头骨的基本形

头部的的基本形是个略扁的立方体，
从正面和顶面看是个长方形。

从侧面看是个正方形。



加上肌肉后头部的形体

头骨的外面包着一层厚薄不等的肌肉，加上鼻球和耳朵就初步构成了头部的形体。



头部外观形体和块面

肌肉外面的脂肪和皮肤使头部的形体结构更加完美。中心线的起伏足以说明脸部形体的变化。

额丘成了顶面和正面的分界线。

颞线、颞突、咬肌是头部左右两大面的分水岭。



头部的基本知识图解/头部的比例和骨点

眼睛位置

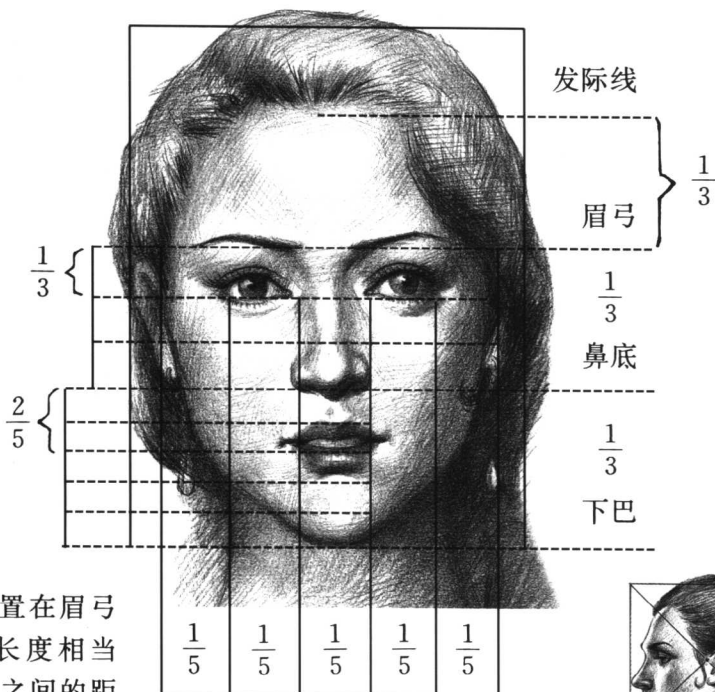
内外眼角线在距离眉弓至鼻底的 $\frac{1}{3}$ 处。

口裂线位置

左右嘴角线在距鼻底到下巴的 $\frac{2}{5}$ 处。

耳的位置

耳朵的位置在眉弓至鼻子之间,长度相当于眉弓到鼻底之间的距离。



五眼

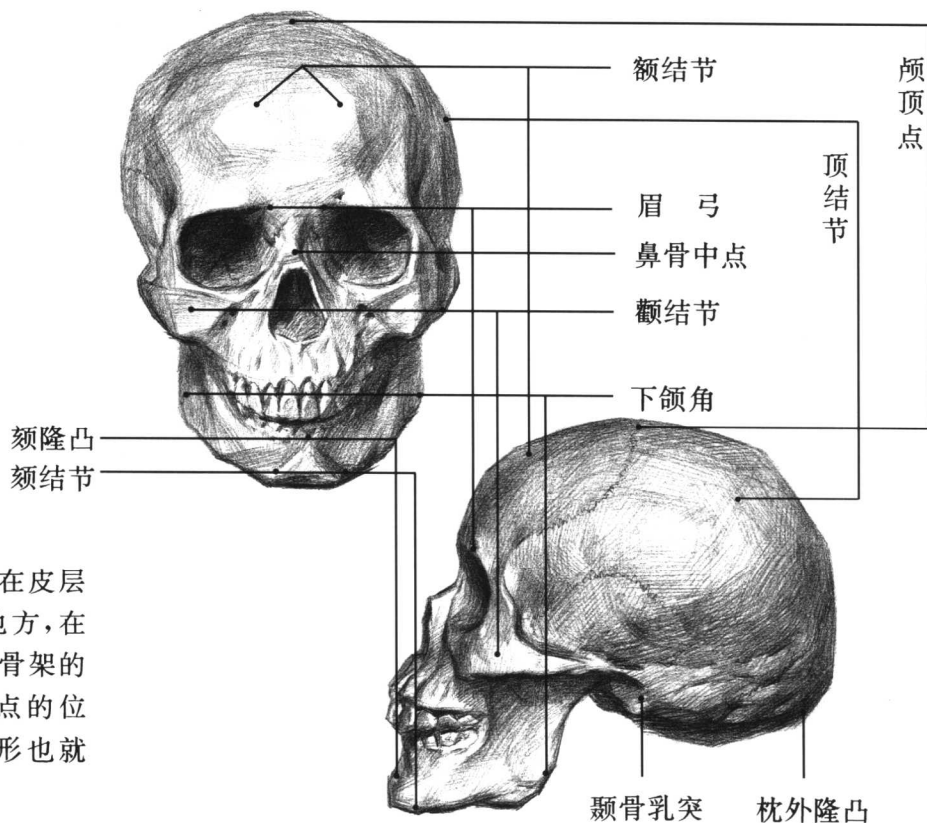


三停

三停就是指从发际线到眉弓,眉弓到鼻底,鼻底到下巴的距离相等。

耳孔位置

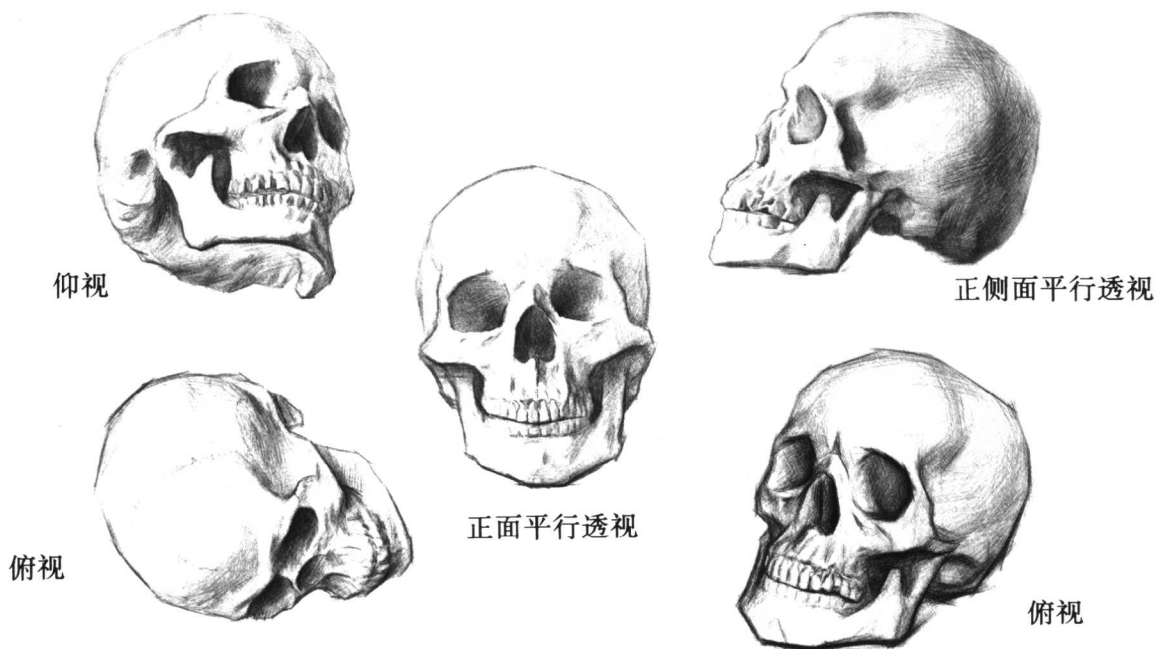
侧面头部为正方形,耳孔位置在对角线相交点的略后一点上。



骨点的位置

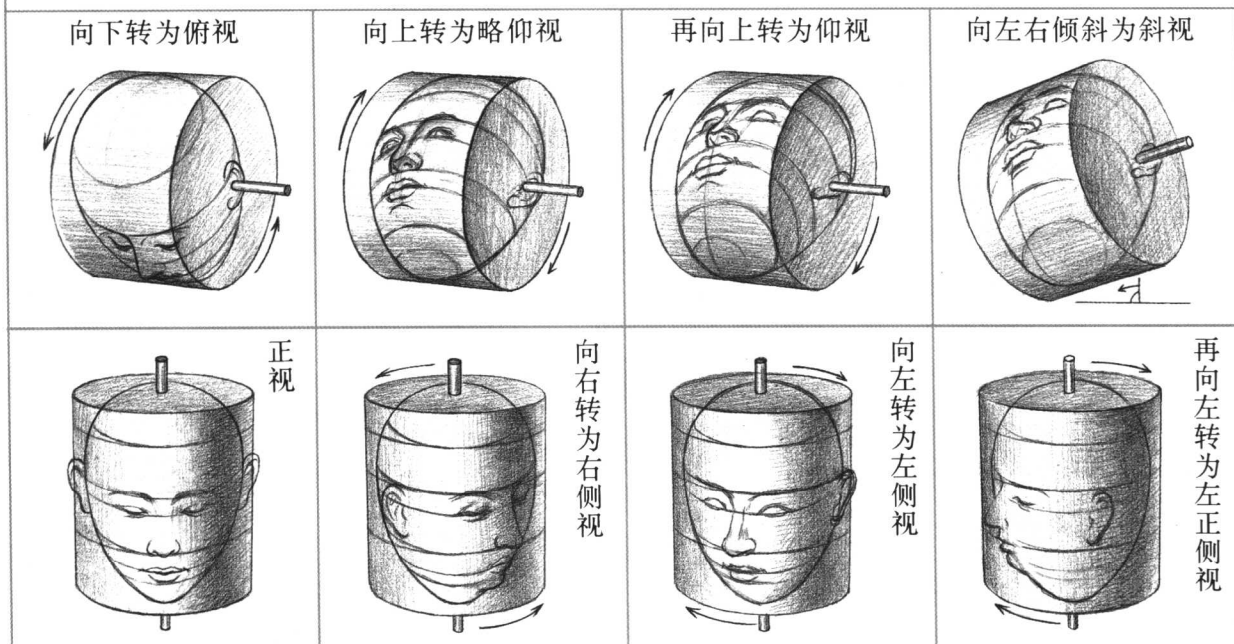
骨点是骨骼在皮层下面最显露的地方,在头部造型中起着骨架的作用,找准了骨点的位置,头部的基本形也就出来了。

头部的基本知识图解/头部的透视和动态



头部的透视变形

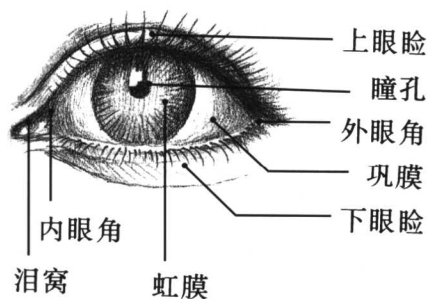
将立体的头部画到平面的纸上就产生了透视变形,从正面看头部称平行透视,从其他各种角度看头部都是成角透视,成角透视所有的透视线都将消失在灭点上。



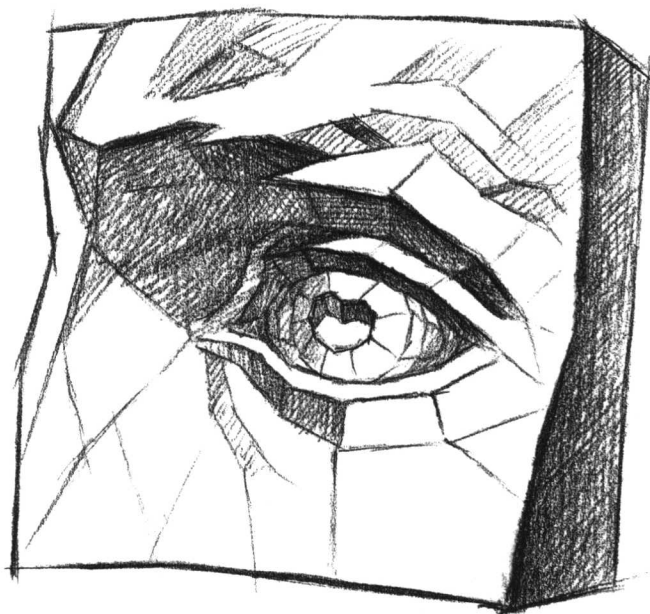
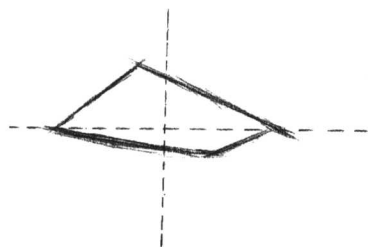
头部的运动规律

头部的运动有三种形式,一是以两耳为圆心轴作上下旋转,二是以颈椎为圆心轴作左右旋转运动,三是头部的左右倾斜。

眼睛的解剖结构



眼睛的基本形

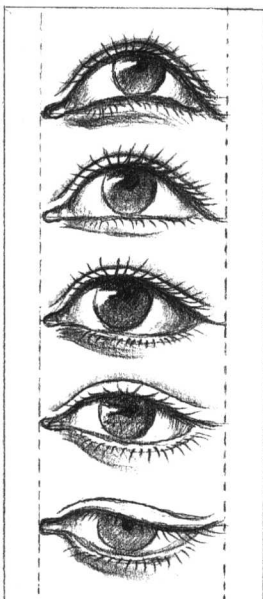


眼睛的形体结构

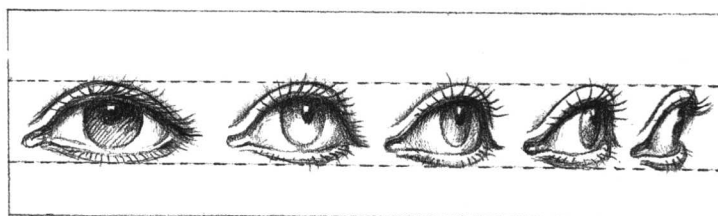
眼睛在写生时应把它理解成半球体来分块面,就不会画成平面的眼睛而没有立体感。

眼睛的透视变形

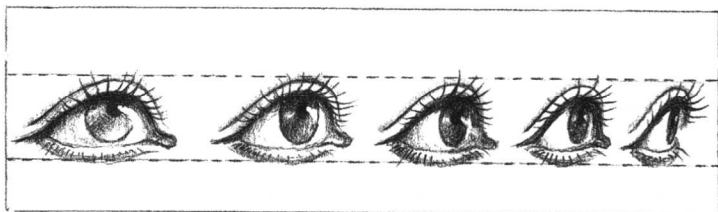
从上到下的透视变形



左眼从左到右的透视变形

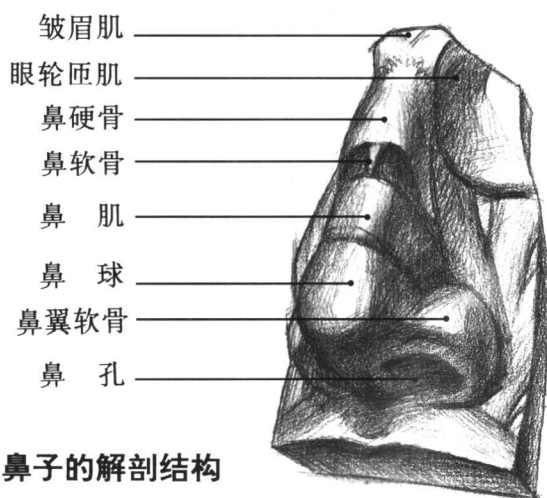


右眼从左到右的透视变形



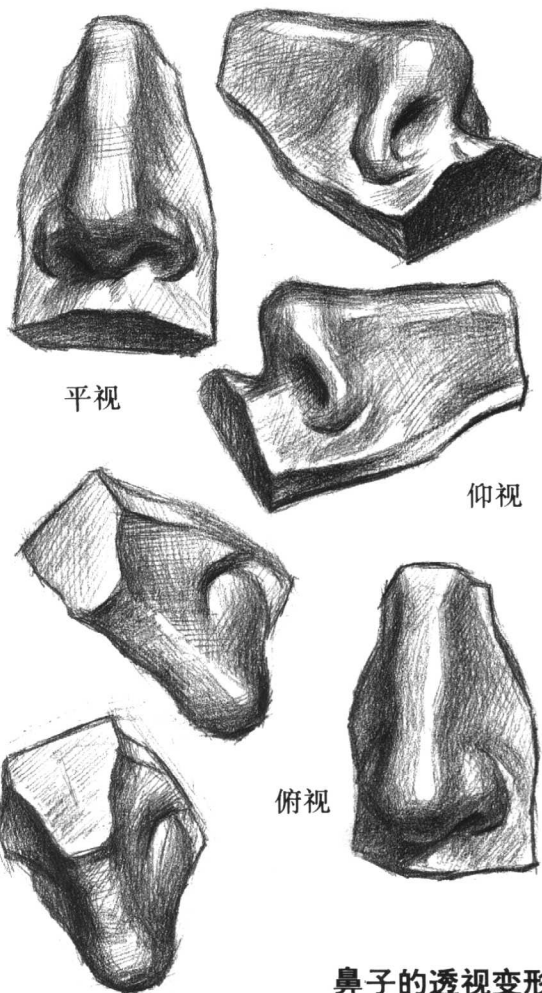
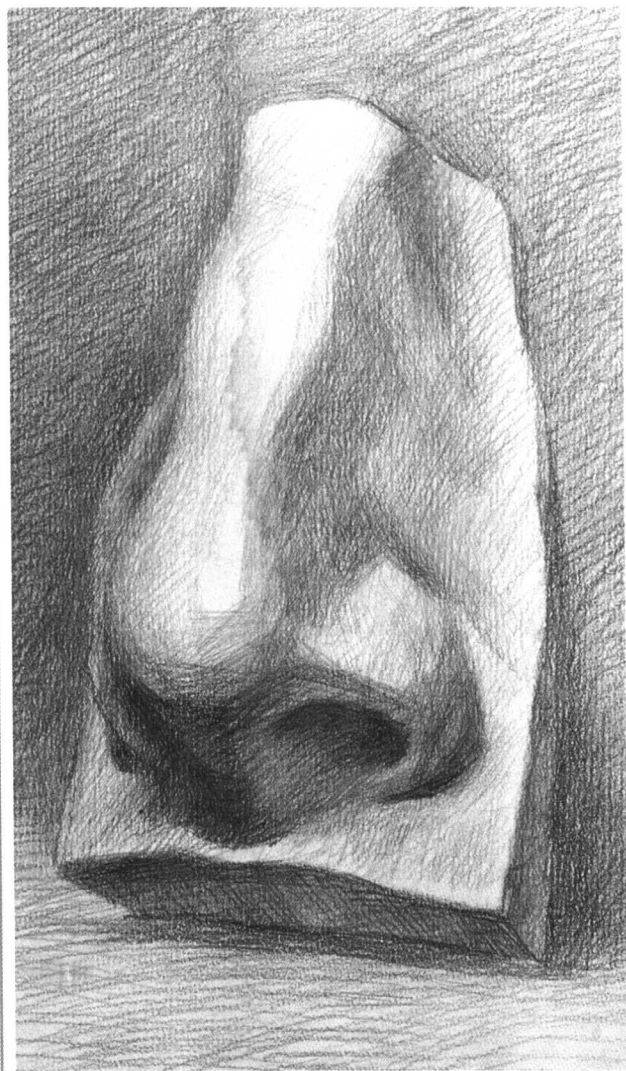
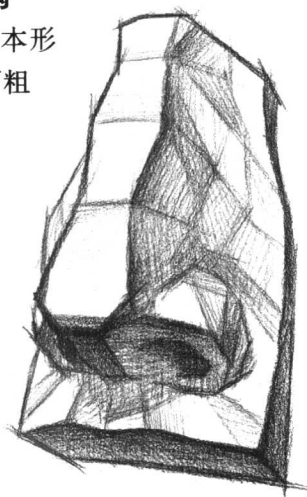
眼睛的透视变形主要是:左右及上下的变化,左右变化时眼睛的宽度不变,上下变化时眼睛的宽度不变。

五官的结构与透视图解/鼻子



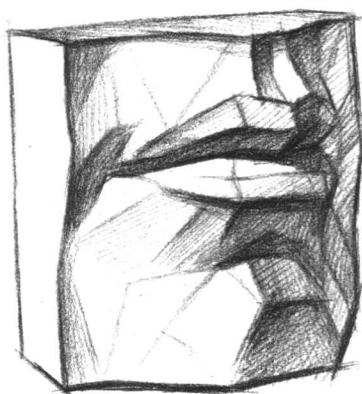
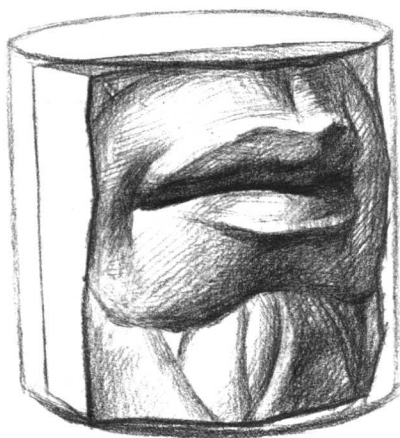
鼻子形体结构

鼻子的基本形是一个上细下粗的半圆锥体，分面时先把它分成三大面。

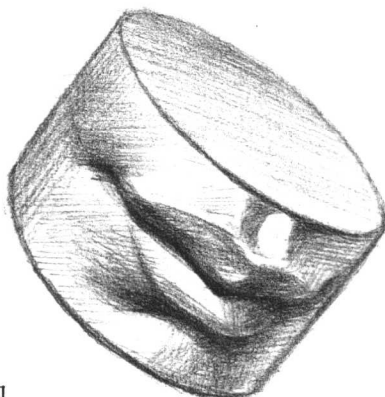
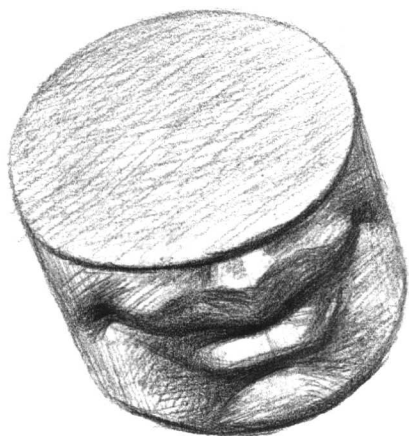
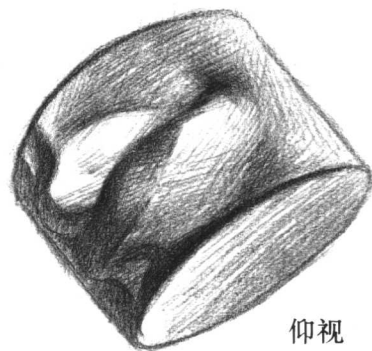
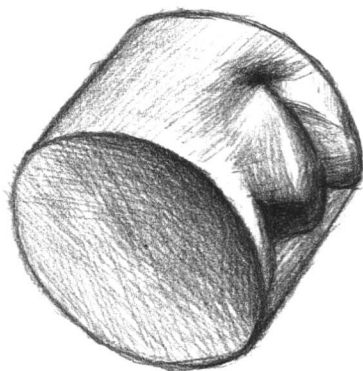
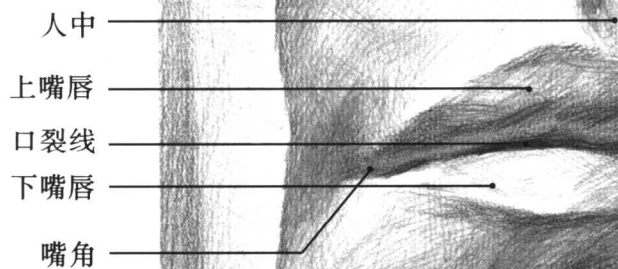


嘴巴的形体结构

嘴唇长在上颌骨和下颌骨之间的牙床外面,牙床呈半圆形。上面有口轮匝肌包裹着。



嘴巴的解剖结构



嘴巴的透视变形

嘴巴的透视变形可以根据圆柱体的变化来画。口裂线必须在圆柱体的弧线上。

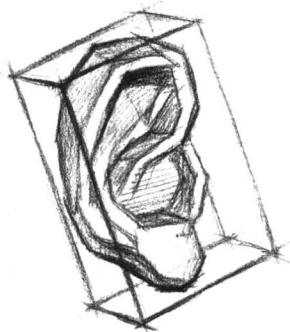
五官的结构与透视图解/耳朵



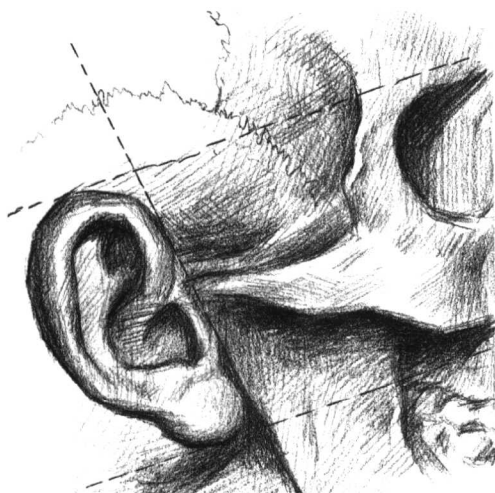
耳朵的外形像问号。



耳朵的构成有五大件。



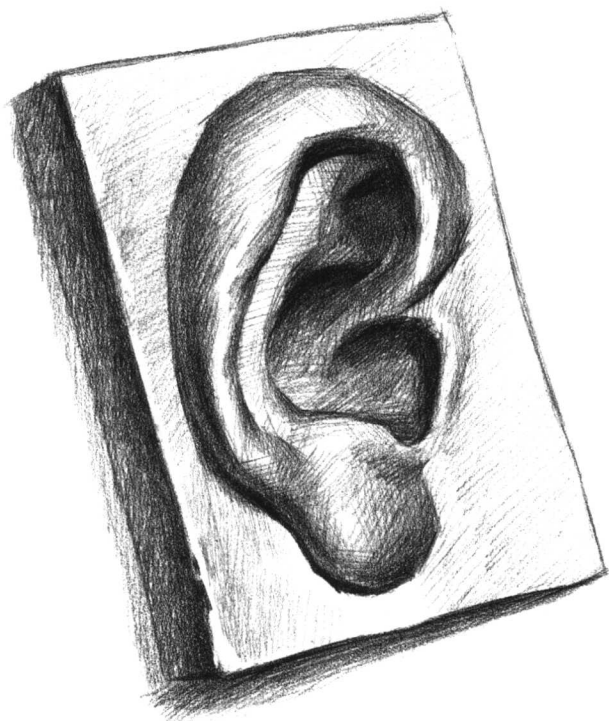
形体可以理解成长方体。



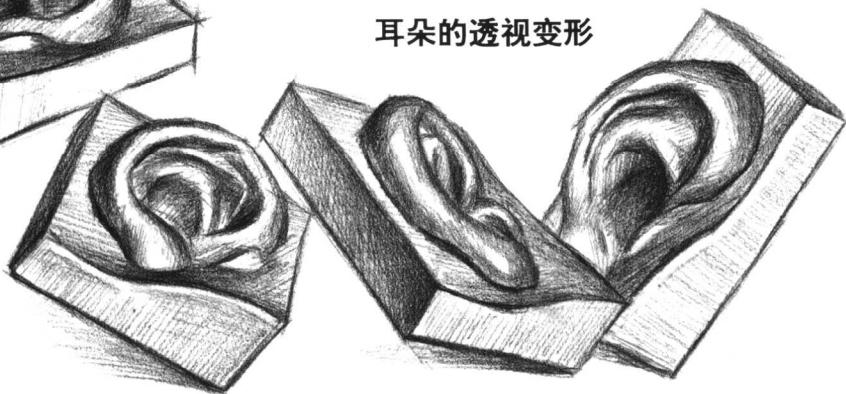
耳的位置

耳朵对称地长在头部的两侧,它的斜度和下颌骨的一边平行,它的长度正好是眉弓至鼻底之间的距离。

耳朵的基本形



耳朵的透视变形



头部的分面方法/亚历山大面像分析

三组亚历山大切面像和亚历山大面像局部的比较

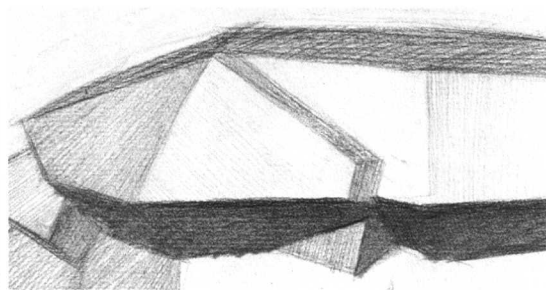
头部是个不规则的球体,它由无数复杂的曲面组成。为了画出头部的体积感,必须先把小的曲面概括成大块几何形,然后再分小面来塑造,但必须注意整体与局部的关系。从下面三组“亚历山大切面像”和“亚历山大面像”局部的对照中就可以看出如何塑造形体。



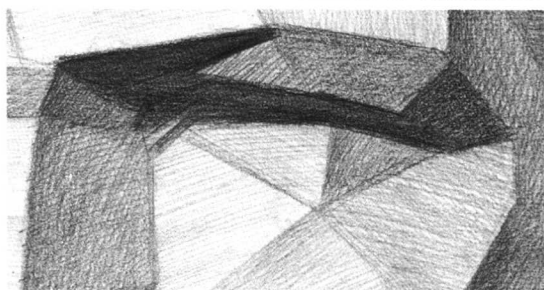
①面像的头发



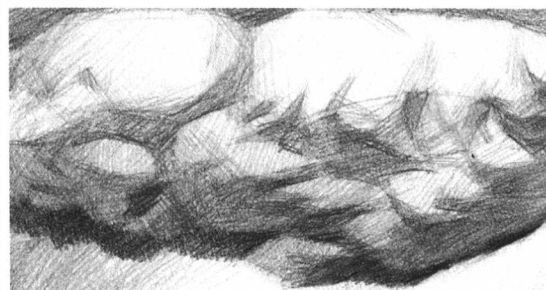
①面像的眼睛



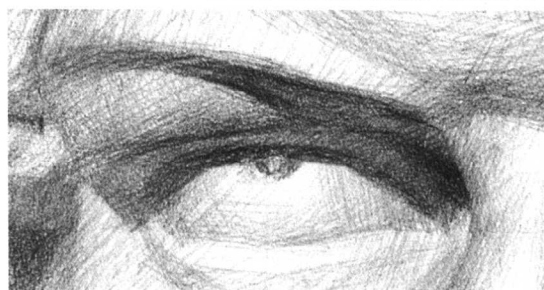
②切面像的头发素描



②切面像的眼睛素描



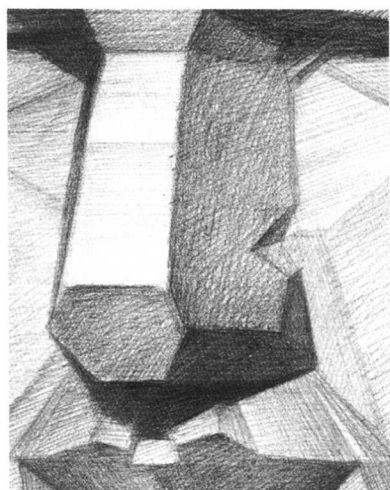
③面像的头发素描



③面像的眼睛素描



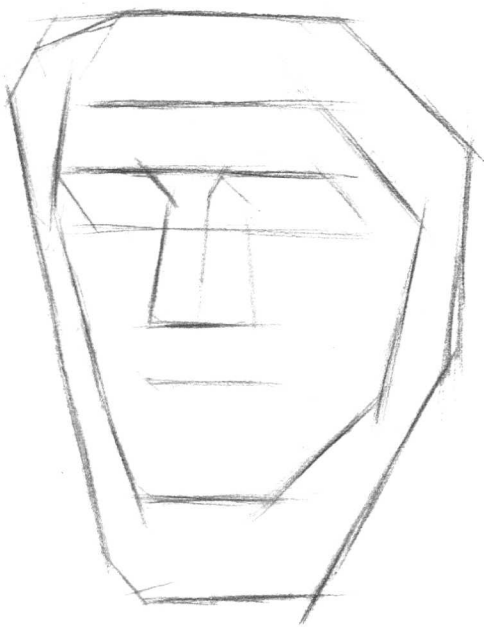
①面像的鼻子



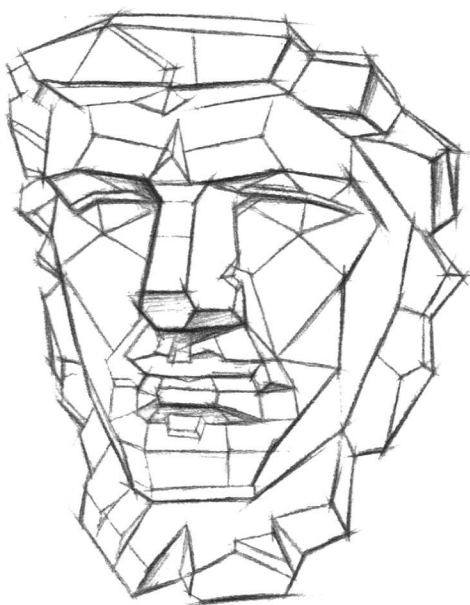
②切面像的鼻子素描



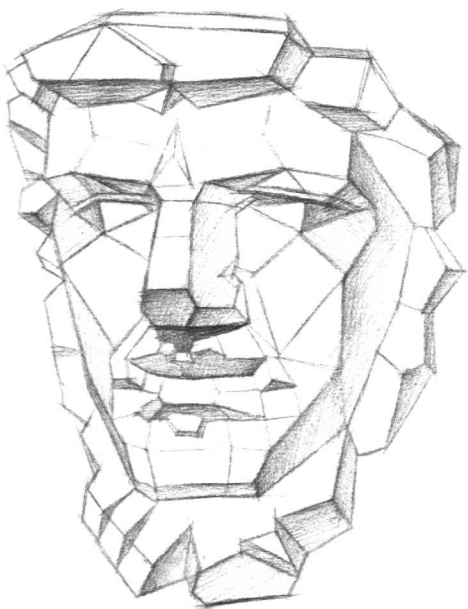
③面像的鼻子素描



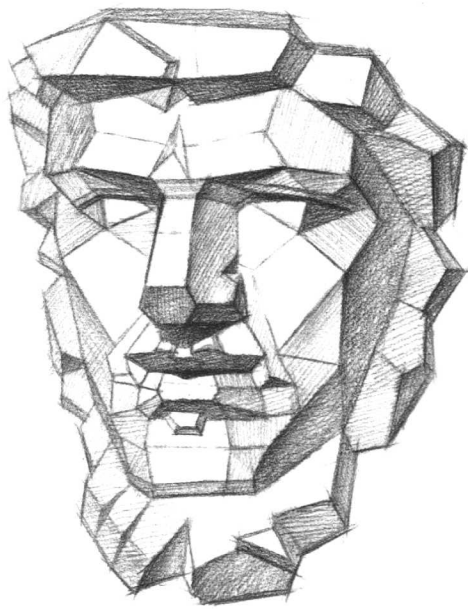
①**轮廓** 要画出头部的体积感,必须用分面的方法来理解形体。先用长直线画出头部大的体块。



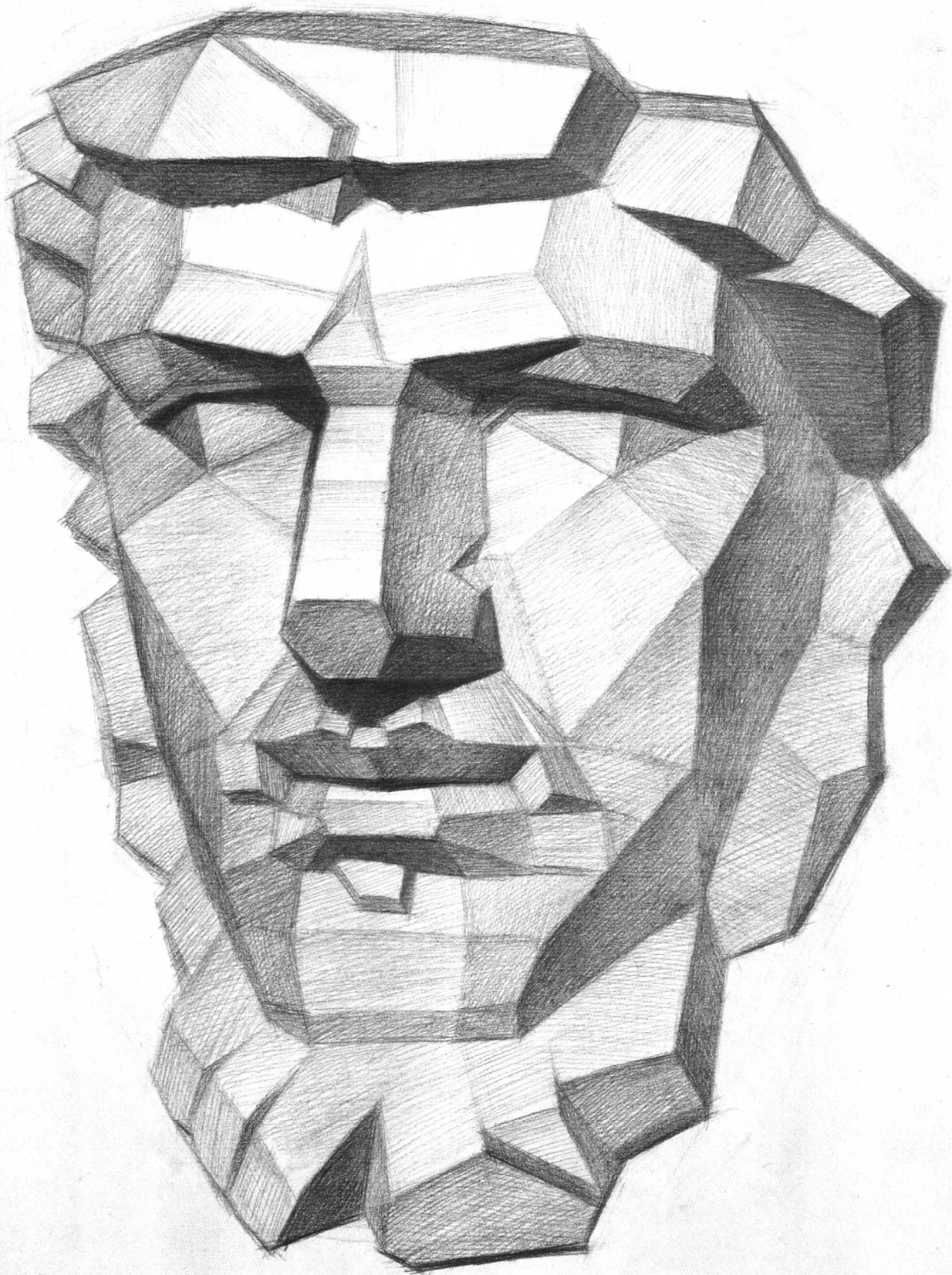
②**轮廓** 用各种不同的几何形概括头部的具体形体块面,画时要从整体出发。



③**明暗** 找到主要部位的明暗交界线和投影线,画出大体明暗。



④**深入塑造** 加深暗部色调,画出亮部的中间调子,深入塑造,丰富色调,刻画细节。



⑤小结 “亚历山大切面像”是初学石膏素描头像必画的素描教具。雕刻家用艺术的手法恰如其分地用几何形概括了亚历山大面部复杂的形体,帮助我们如何用块面来塑造石膏头像的形体,训练我们立体观察物体的能力,便于初学者分析物体的明暗规律。



①**构图** 用长直线画出“亚历山大面像”的基本形,注意比例及上下左右的空间距离。



②**轮廓** 在“三停五眼”标准比例的基础上强调五官的特征,具体地画出面像的结构和透视。



③**明暗** 抓住大块形体的明暗交界线画出暗部的大体色调。



④**塑造** 亮部的中间色调用分块面的方法从暗到亮深入塑造。