

素描基础

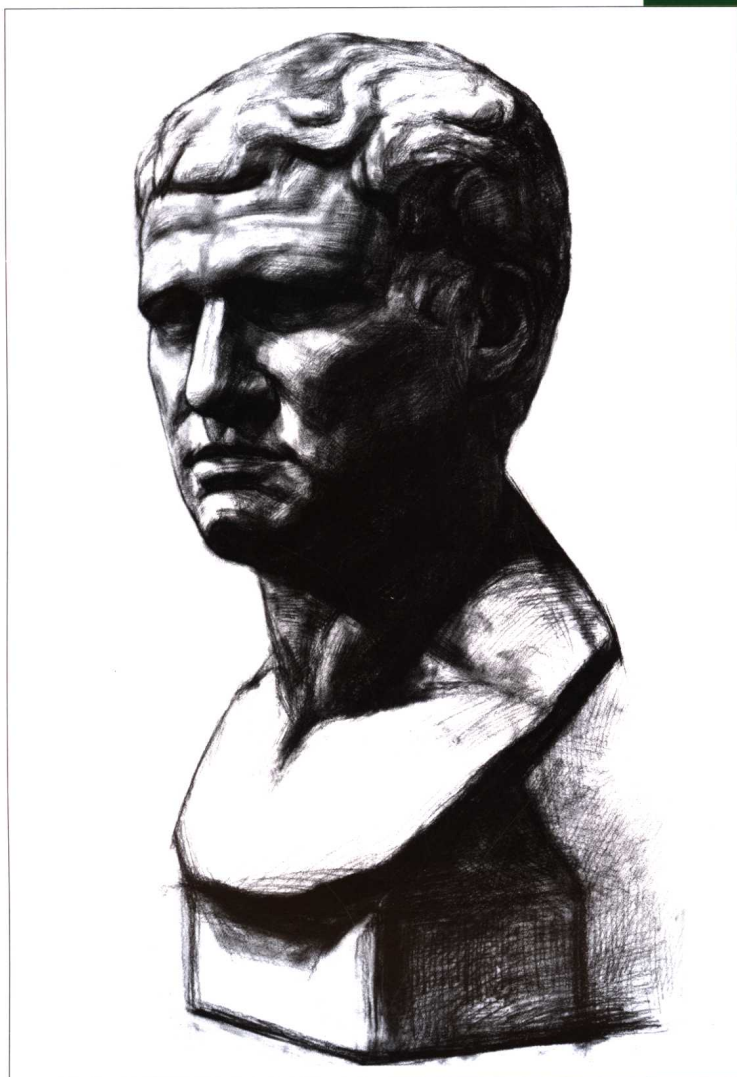
教程·石膏头像

美术绘画基础技法教程

陈艺丹 编著

陕西人民美术出版社

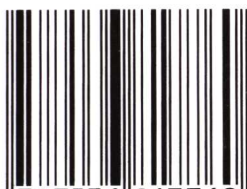

责任编辑：韩选红 编委：陈艺丹 余凤谷 林锦荣 策划：任笑笑

素描基础教程 石膏头像

ISBN 7-5368-1776-2

9 787536 817760 >

陕西人民美术出版社 出版发行 (西安北大街131号)
全国新华书店经销 印刷：杭州下城教育印刷有限公司
2004年5月第一版 2004年5月第一次印刷
开本：787 × 1092 1/16 印张：25 印数：1-8000

总定价(共10册)：89.00元

本册定价：8.90元

素描基础教程·石膏头像

目 录

关于素描	2
石膏像的构图	3
勾轮廓	4
形体结构	4
明暗调子	5
深入刻画	6
整体调整	6
石膏像的研究	7
头部的比例与透视	8
辅助线的分析	9
阿格里巴结构素描画法实例	10
阿格里巴明暗素描画法实例	12
小卫结构素描画法实例	14
小卫明暗素描画法实例	16
伏尔泰结构素描画法实例	18
伏尔泰明暗素描画法实例	20
罗马王结构素描画法实例	22
罗马王明暗素描画法实例	24
海盗结构素描画法实例	26
海盗明暗素描画法实例	28
荷马结构素描画法实例	30
荷马明暗素描画法实例	32
马塞结构素描画法实例	34
马塞明暗素描画法实例	36
作品实例	38

关于素描

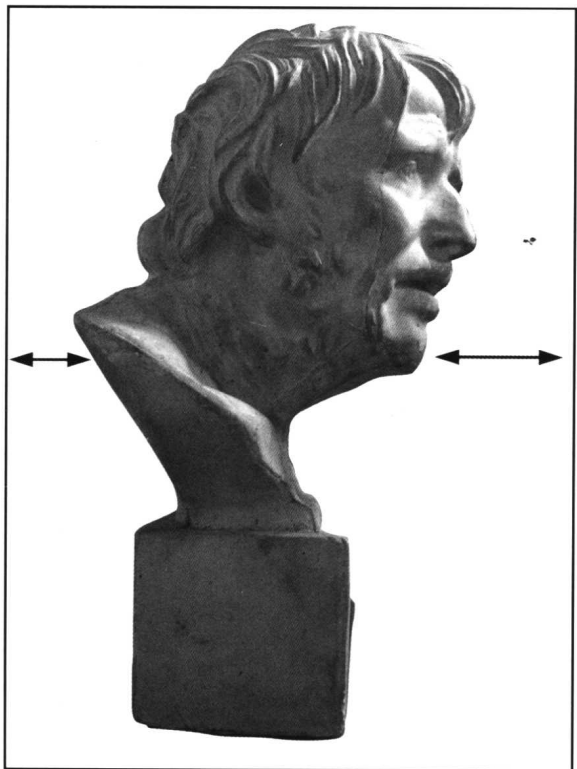
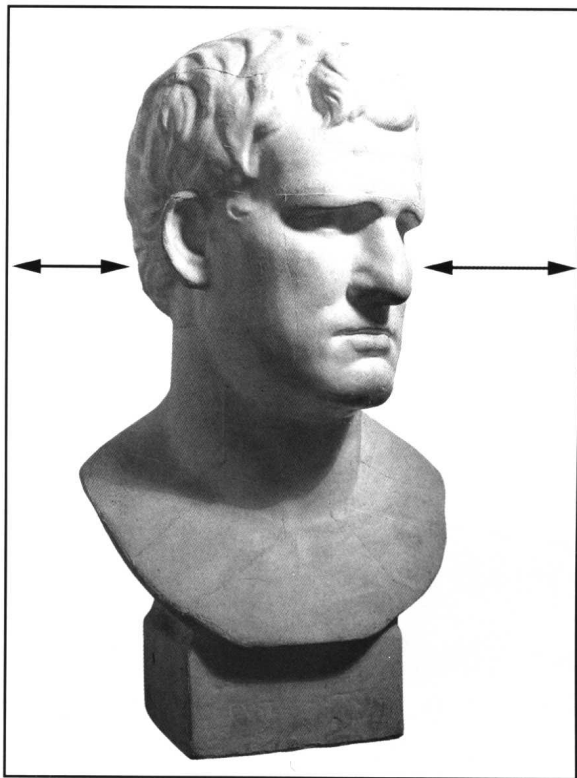
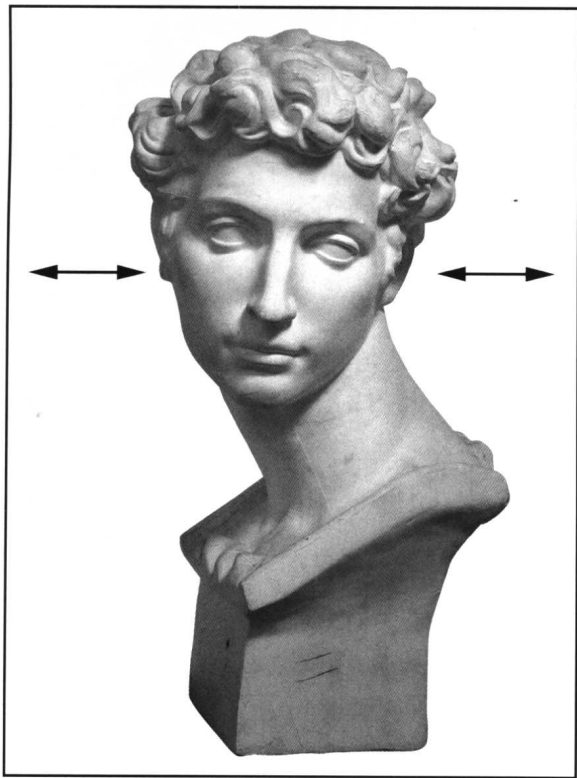
石膏像是比较复杂的静态形体，是初学者用于训练眼、手、心协调配合的理想模具，石膏像本身是大师们留下的艺术精品的石膏仿制品，造型极其完美又各具鲜明的特点，富有强烈的艺术感染力。

石膏像是静止不动的，从整体到局部都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。所以，要想画好石膏像，就必须学会处理整体与局部的关系，提高这方面的观察能力，理解能力，既能把握整体造型特点和空间关系等，又能深入细致地刻画细部。石膏像的刻画要表现出坚硬结实，富有雕塑感的形体内容，还要注意体会和表现不同石膏像的不同美感，气氛和情调。

石膏像的构图

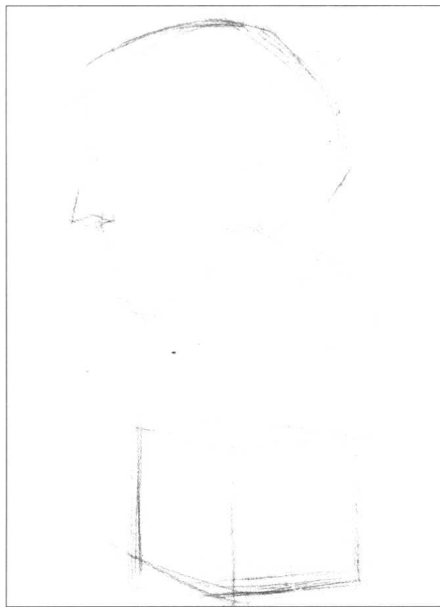
在纸上画下第一笔之前，构图问题就应该解决，也就是说，完成之后的石膏像素描作品在画面中的安排是如何的，我们应该胸有成竹，构图问题至关重要，决定了这幅作品成功与否，石膏像本身的完整性更是需要我们把适当、平衡地置于画面中。

石膏像的构图规律相对比较简单，注重的是将石膏像的头、颈、胸，底座完整谐调地安排进画面，还有要注意的一点是，视线方向的纸面的空间要大于头的后部到纸的边缘的空间，这样才能形成视觉平衡。

勾轮廓

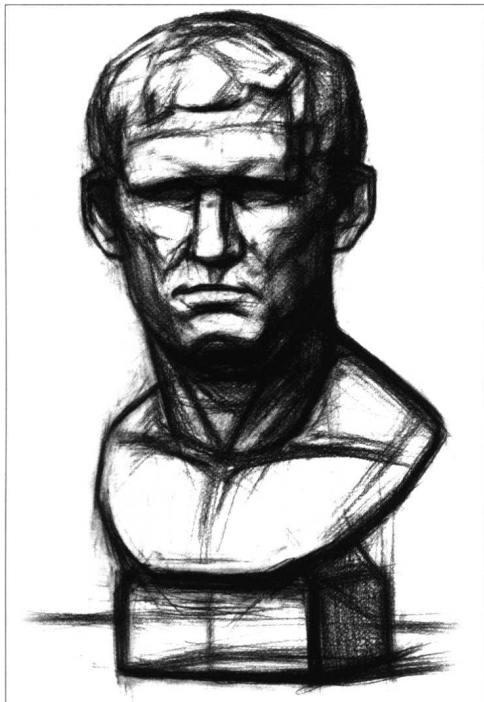
打轮廓时不仅要画准形体的比例、透视关系,而且要在线条中体现形体的纵深空间关系,因此,线条应该有轻有重、有虚有实。

形体结构

画石膏像切勿照搬光影,而应该分析它的基本形体结构状态,要把握主要的骨点及大体面的转折关系,寻找内外轮廓线,把形象轮廓引向更深入、更具体、更有说服力的层次。有的石膏像造型有较复杂的发卷或胡须,如小卫、荷马、阿里斯托芬等,在处理时应根据

它们的前后左右位置、大小及头型的构成关系。先分成若干组,找出其大体的体面关系,画出其立体特征,不盲目地一个接一个照抄它们的轮廓。

明暗调子

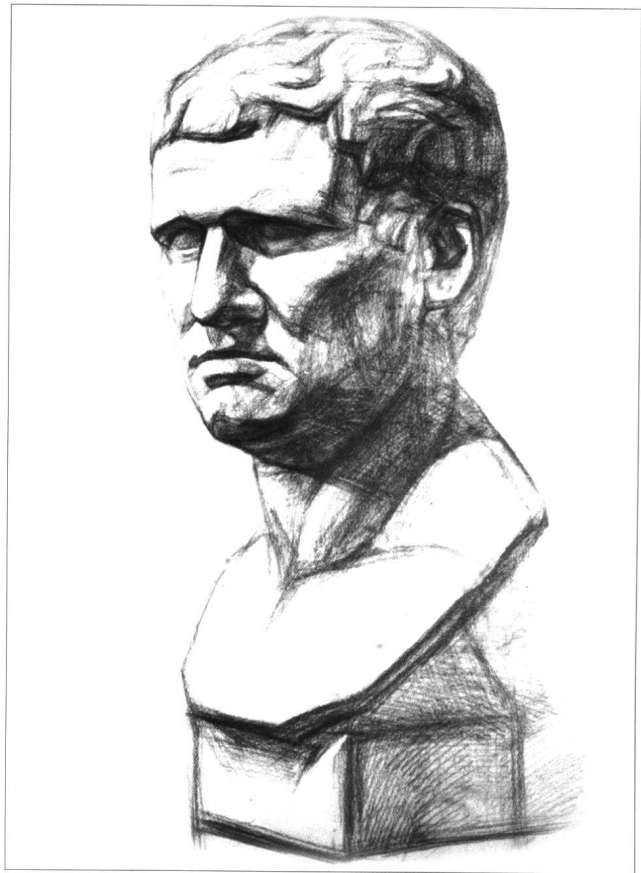
明暗调子的处理是在勾出形体后要面对的光的问题,切记:不要把大量的精力花在细节上,因为过多的细节会喧宾夺主,破坏整体感。在这一阶段,所有传达深度、体积和细节的调子都要完成。一般而言,调子取决于光线的变化。强烈的对比要用差别极大的色调来表现,明暗关系趋向于黑白两极;中间色调向这两极靠拢,也就是我们通常所说的,黑的更黑、亮的更亮,视觉上形成强烈的黑白效果。

研究明暗关系常用的一个方法是:半闭着眼睛,忽略细节和线,只留下大的体块来显示体积和色调的变化。大略的视觉感受能让我们确定先画大的对比,再添加中间色调,逐渐细致入微地深入刻画细部。注意:在刻画细部的时候,切忌忽略整体关系。

工具的应用与表现

明暗调子的调和可以有不同的方式,如用布、柔软的纸、擦笔、手指来把色调调和起来,用布和柔软的纸(纸巾)来擦可以制造大面积的灰调子,是制造空气感的理想方法。擦笔和手指可以用于局部深色调的调和上,因为它可以把颜色压进纸里,产生更深的黑色或灰色,至于用线问题上,则可以用交叉排线或随着形体变化排线来画出明暗关系。

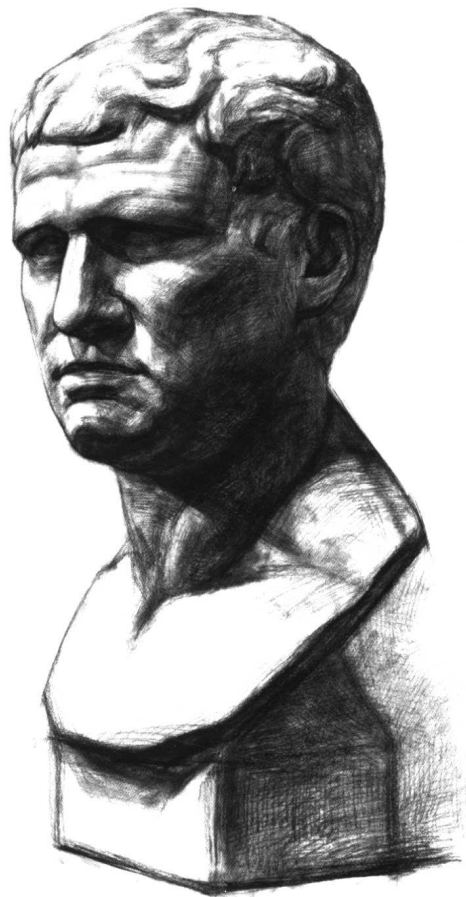
深入刻画

深入刻画中要注意主次之分，切忌画“花”(由于对色调层次深浅缺乏比较，只停留在照抄局部色调，以致使画面失去应有的黑白灰层次和完整的效果)，画“腻”(由于用笔过于繁琐呆板，缺少变化和生动性)，还要注意表现石膏的质感。

整体调整

这是石膏像的完成阶段，是对石膏像本身及其与背景空间关系从大效果出发的某些局部性调整。例如，加强某部分的色调深浅对比或减弱对比，减弱某些画得过分而影响整体效果的细节等。在素描写生过程中，应注意经常退远或把画面往前挪到一定位置，以便观察整体效果，克服从局部出发观察形象所产生的盲目性，也可随时纠正色调关系中的失调现象。

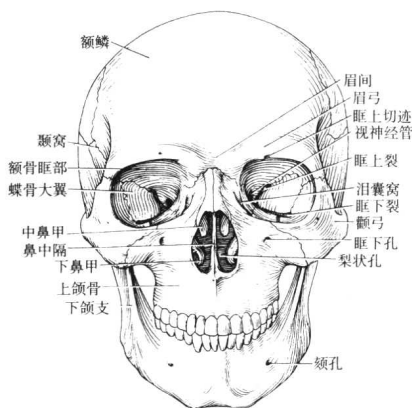
石膏像的材质的特殊性，以及石膏像形体的复杂性给初学者肯定会造成困难，在起步阶段，可以用聚光灯，因为聚光灯会造成明晰的明暗关系和投影，从而有利于初学者利用对比明显的光影效果塑造形体。

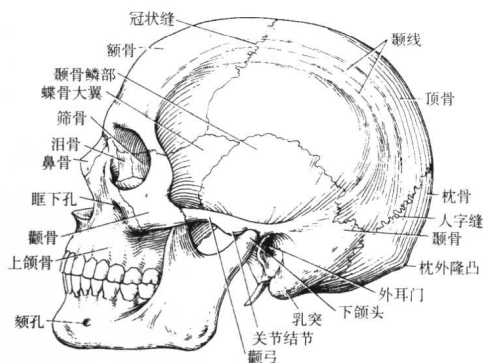
石膏像的研究

头骨

头骨是学习素描头像应当了解的基本结构，是支撑头部形体的框架，尤其是对结构起到比较关键作用的，重要的骨点及结构形态，是画好头像的基础。

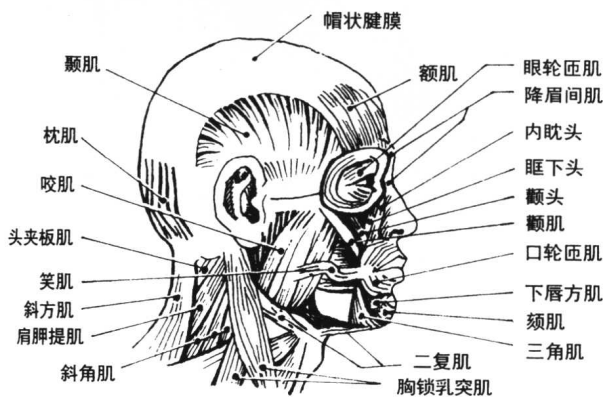
头骨正面结构图

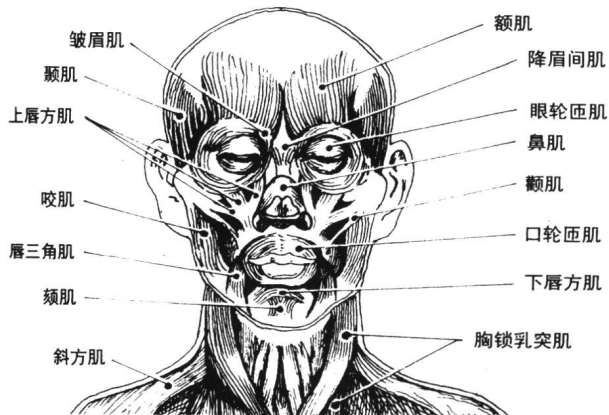
头骨侧面结构图

面部的肌肉

面部的肌肉有许多条构成,作为初学者不用每一条都要熟记,只要了解就可以啦。当然能把它们都了解也是一件好事情。这里介绍在形体上起重要作用的几条肌肉以便让初学者有所了解,

面部的肌肉正面图

面部的肌肉侧面图

石膏像的透视关系

人头部的透视变化是伴随着人体的各种运动产生的。一个正常头部在一定角度和视点作用下，它的形体的形状和长短会产生规律性的变化。

在研究头部的透视关系时，可以根据人的面部对称生长结构的基本特征，采用三条平行线和一条轴线的方法。

平视

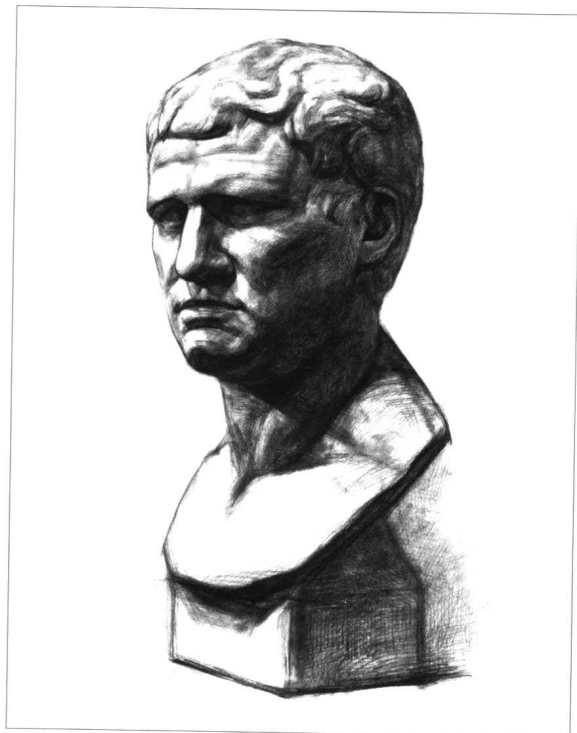
平视是头部透视变化最小，最容易理解的动态。用中轴线对分头部。

俯视

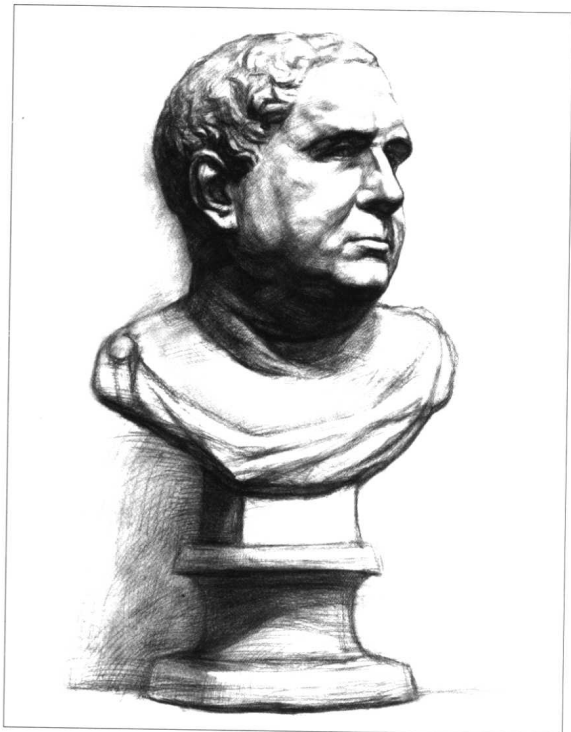
当头低下时，耳朵的位置高于眼睛，鼻尖靠近下巴。

仰视

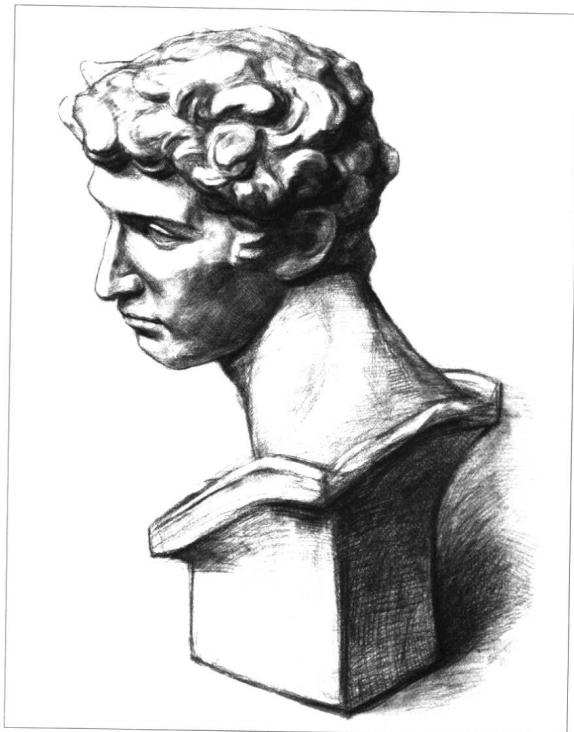
仰视是头部的大动势之一。眼、鼻、嘴三条线都相应的产生了透视变化。尖更靠近眼睛，嘴的位置高于耳朵。

平视

仰视

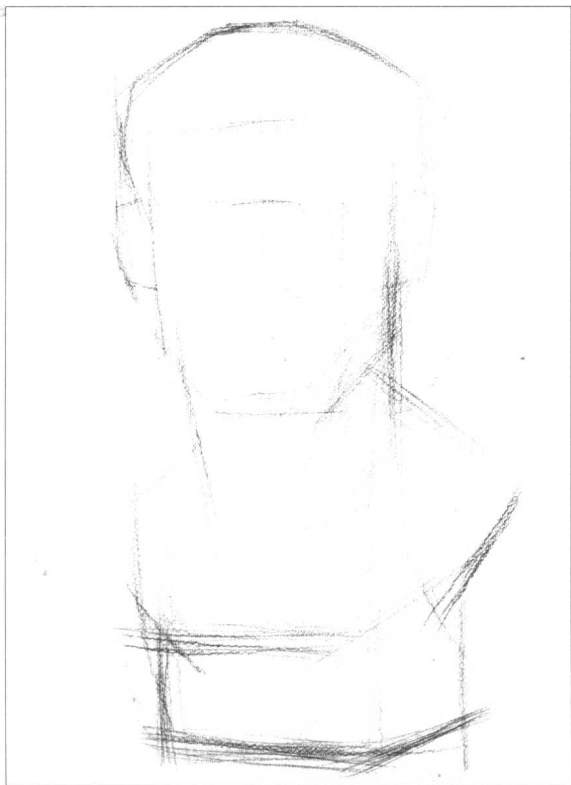
俯视

辅助线的分析

我们在描绘一张石膏像素描之前，首先要有整体的观察、综观全局，把石膏像大的动势和比例关系用一些长直线先确定一下，以帮助我们能够较准确的画出石膏像的形体。在这里辅助线的应用深具意义。

阿格里巴结构素描画法实例

1. 用长直线定出石膏像上、下、左、右的大概位置。

2. 确定石膏像头、颈、胸、底座的关系，注意比例透视的准确性。

3. 进一步明确形体结构，抓住各个石膏像的特征，精神气质。

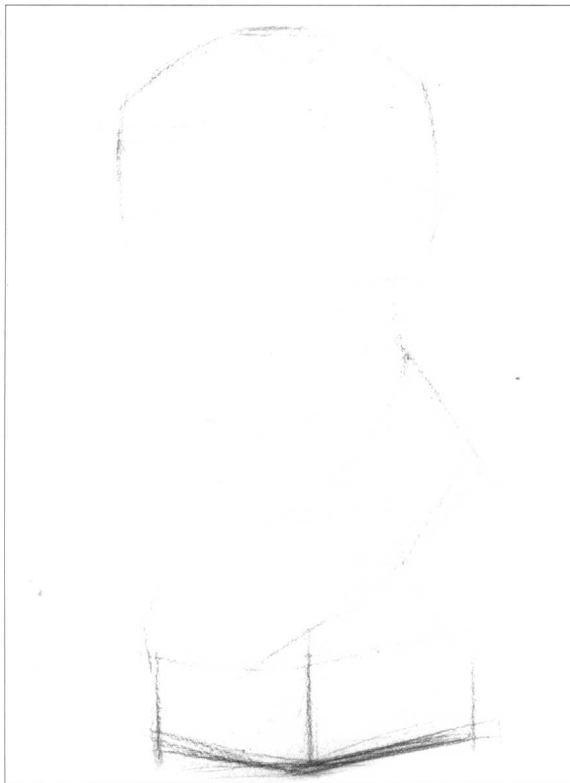

4. 用简练概括的线条去表现石膏的体积和空间，深入刻画。

画画并不总是非要画出所有看得到的东西，我们要做出取舍，要抓住重点、深入刻画，而那些无关紧要的细节在处理上就要服务于突出主角，（即视觉中心），也就是说，画画的目的的是画面的整体把握，而不是无止境的细节追求。

阿格里巴明暗素描画法实例

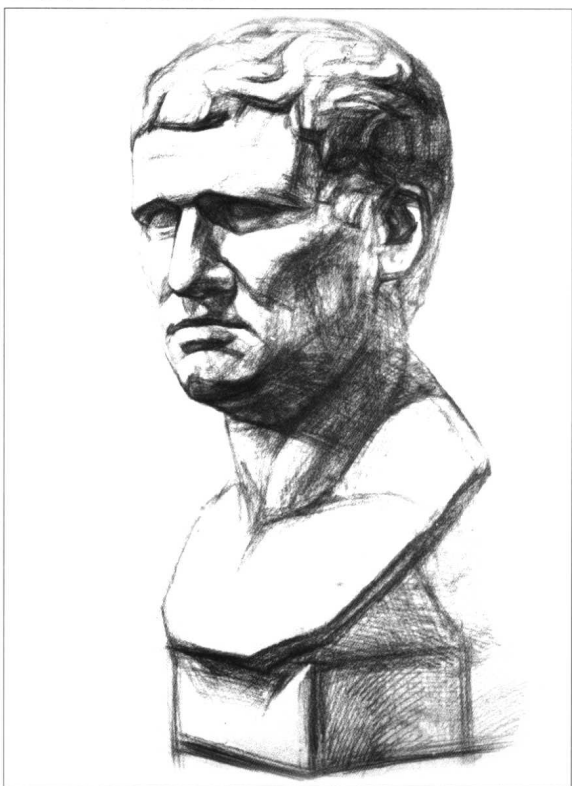
1. 确定构图, 即石膏像在画面中的位置, 用长直线找出形体构成的主要趋势, 整体比例关系等, 从石膏像的“大模样”入手。

2. 有意识地确立画面中最重要的形, 即主要的结构骨点: 额结节、眉弓、颧结节、鼻梁、鼻头、下颌结节、下颌角等处。

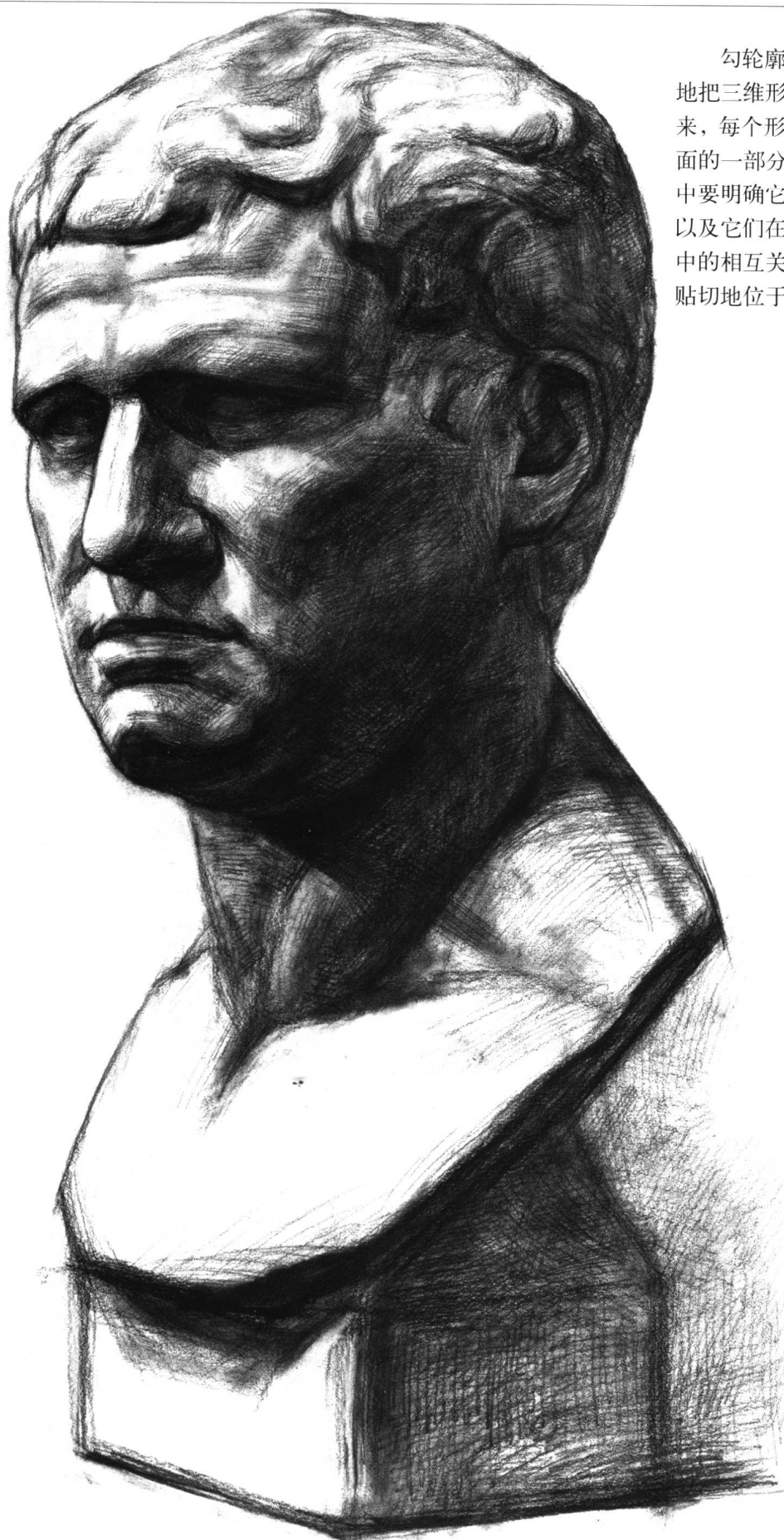

3. 确定正确比例, 用线条画出物象最基本的形体, 简要地暗示出光影。

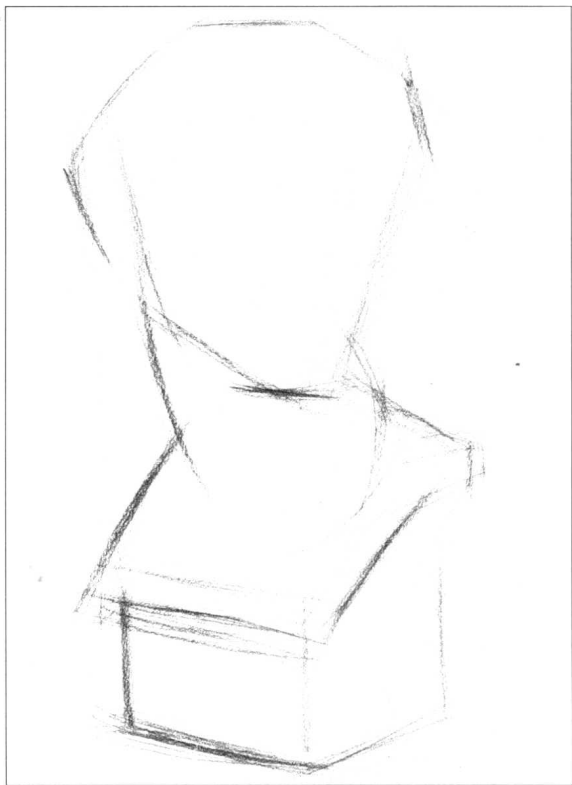

4. 抓住重点, 深入塑造, 注意局部与整体的关系, 要记住, 大量的细节会分散对画面中心的关注, 从而削弱画面总体的冲击力。

勾轮廓就是大致地把三维形体提示出来，每个形体都是画面的一部分，在草图中要明确它们的位置以及它们在三维空间中的相互关系，使之贴切地位于画面中。

小卫结构素描画法实例

1. 用长直线确定石膏在画面中的总体框架。

2. 用长线互相交织，确定石膏像头、颈、胸、底座的关系。

3. 进一步明确形体结构。

4. 加强结构线和明暗交界线。

