

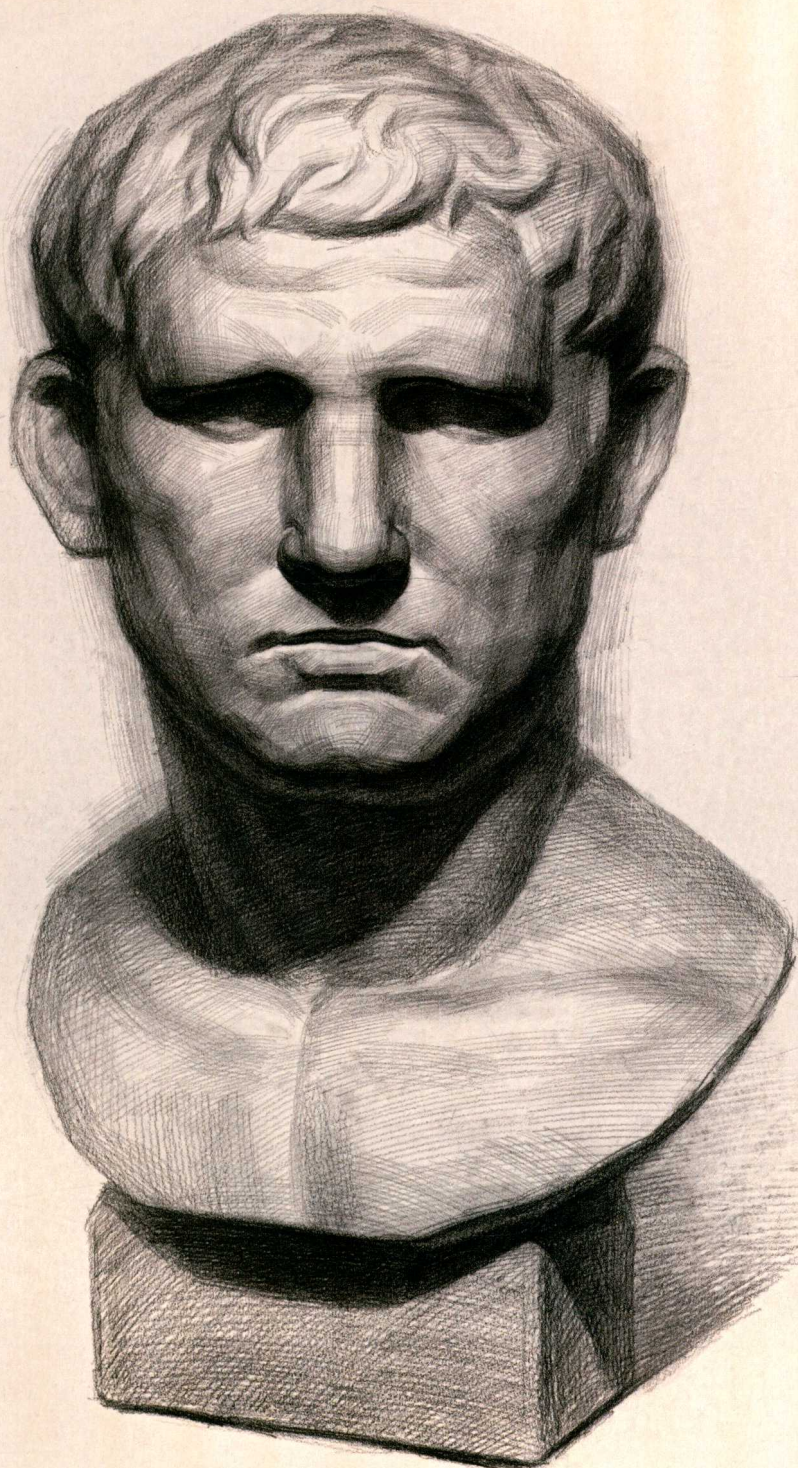
李家友·主编 | 敲门砖

九大美院强力推荐

- 中央美术学院 · 四川美术学院
- 清华美术学院 · 天津美术学院
- 中国美术学院 · 湖北美术学院
- 鲁迅美术学院 · 西安美术学院
- 广州美术学院

美术标准教案

石膏头像

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像/李家友主编.—重庆:重庆出版社,2015.1
(美术标准教案)
ISBN 978-7-229-09388-4

I.①石… II.①李… III.①石膏像—素描技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第014473号

美术标准教案——石膏头像

MEISHU BIAOZHUN JIAOAN——SHIGAO TOUXIANG

李家友 主编

出 版 人: 罗小卫
本书策划: 李家友 邹 颇 郑文武 刘 颖
责任编辑: 郑文武 张 跃
装帧设计: 李 星
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <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: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2.5

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

ISBN 978-7-229-09388-4

定价: 12.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520078

版权所有 侵权必究

S Contents KETCH

PART ONE

基础知识讲解-02

01 观察要领-02

02 结构基础-02

03 五官比例-03

04 头像透视-03

PART TWO

深入巩固-04

01 找形方法归纳-04

02 五官细节-05

03 头骨分析-17

04 石膏肌肉-19

PART THREE

提高飞跃-20

01 步骤解析-20

02 范画欣赏-32

S Contents KETCH

PART ONE

基础知识讲解-02

01 观察要领-02

02 结构基础-02

03 五官比例-03

04 头像透视-03

PART TWO

深入巩固-04

01 找形方法归纳-04

02 五官细节-05

03 头骨分析-17

04 石膏肌肉-19

PART THREE

提高飞跃-20

01 步骤解析-20

02 范画欣赏-32

01 观察要领

> 坐姿与测量

A 坐姿

1. 在作画时绘画姿势影响着你对所画物体的一个基础把握，绘画姿势的改变会直接影响到观察视角的变化。那么，如果你一开始保持了一个姿势到这幅画画完都要保持在这个姿势上。最好选择自己最习惯的姿势，并长期保持，养成习惯，这样控制自己的姿势。

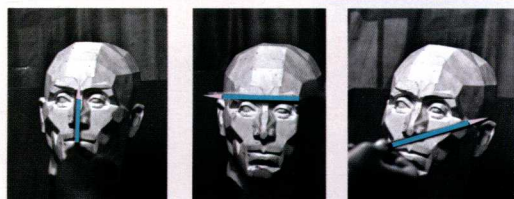
B 测量

1. 测量时伸直，铅笔与视线垂直

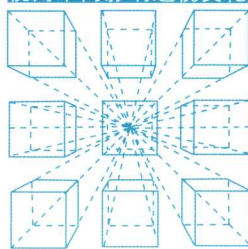
2. 测量时以同一个单位为基准。

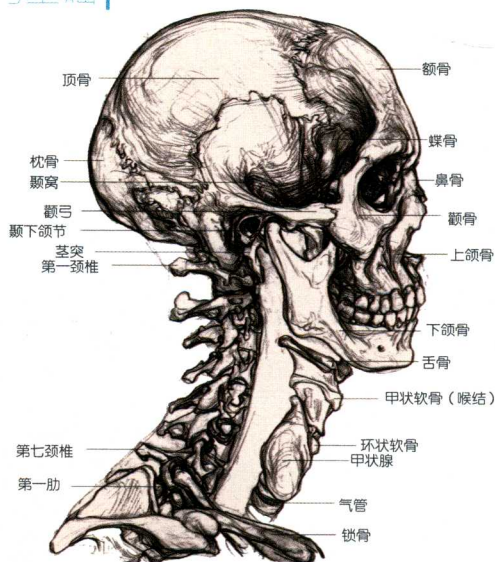
3. 测量时可横、纵比较。

2. 保持视角的一致，视点忽上忽下、忽左忽右是肯定画不准的。

视角不同影响透视变化

02 结构基础

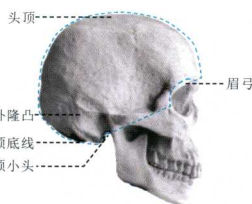
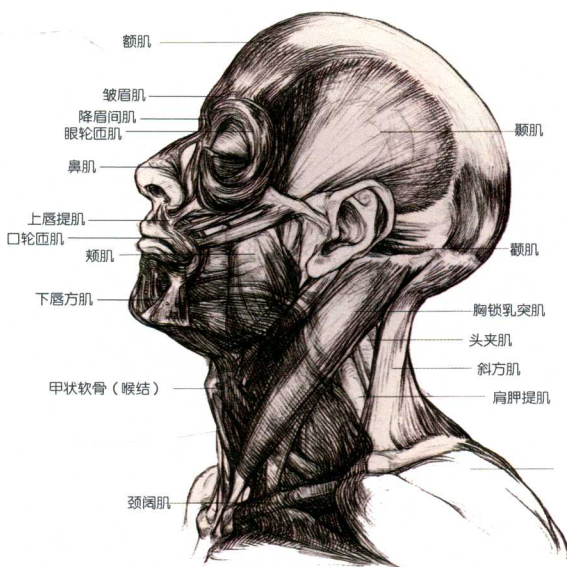

骨骼

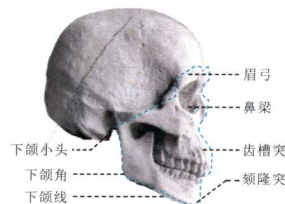
人的头部造型由骨骼决定，头部骨骼对头部外形的影响最大。头部骨骼由额骨、顶骨、枕骨、颞骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、鼻骨组成。其中除下颌骨能有限地运动外，其他骨骼均固定不动。女性的下颌骨较尖而男性的则较方。女性的额部较直且平滑，男性一般有更多、更明显的额突，双眼上方的眉骨更为厚实。

肌肉

由于头部骨骼在结构上是对称发展的，故而决定了生长在其上的肌肉和软组织同样构成对称发展的肌肉结构。头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成人的各种面部表情，对面部表情和外形有影响的肌肉有：额肌、颞肌、眼轮匝肌、鼻肌、上唇提肌、口轮匝肌、下唇方肌、咬肌、颊肌、皱眉肌等。

脑颅块面示意图(上)

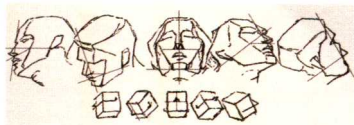
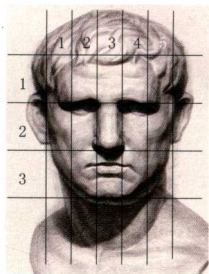
面部块面示意图(上)

脑颅块面由鼻根开始，从眉弓向上弯曲，沿额头上经头顶，再往下随凸起的枕骨直到脑颅底线，形成一条弧线与下颌小头相接。

由鼻根开始，沿鼻梁向下延伸，经过鼻尖、鼻底，再到人中处的齿槽突，然后向下经过颏隆突，沿下颌线到下颌角，再到下颌小头。

03 五官比例

A 五官比例关系

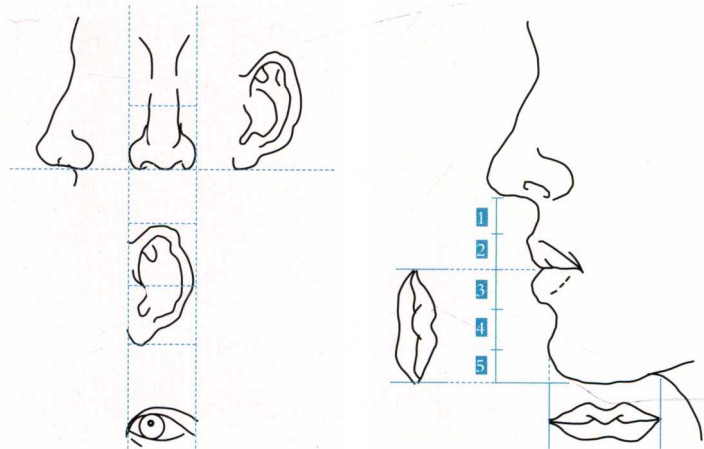

一般来说头部的比例长有“三庭”，横有“五眼”。

“三庭”指发际至眉间、眉间至鼻尖、鼻尖至下巴，这三段的距离相等；“五眼”是指正面脸的宽度可以五等分，脸边至眼角、两内眼角之间均为一个眼睛的宽度。

“三庭五眼”只是作为素描石膏头像写生时的基本参照比例，而人物个体的形象比例会有所差异，写生时应根据具体形象的个体特征分析运用，才能正确把握头像的比例关系。

B 透视比例

从五官大小看：

鼻子的长度约等于耳朵的长度，鼻子的长度是其宽度的两倍，耳朵的长度也是其宽度的两倍。鼻子的宽度约等于耳朵的宽度，同时也和眼睛的宽度等值。耳宽一般为耳长的二分之一，耳宽为耳轮的最大宽度，即耳轮与耳屏的最大宽度。

从侧面看：

外眼角至耳屏与它至嘴角的距离相等，头部高度的二分之一处在眼睛的水平线上。嘴巴口裂处在鼻尖至下巴五分之二的位置。

04 头像透视

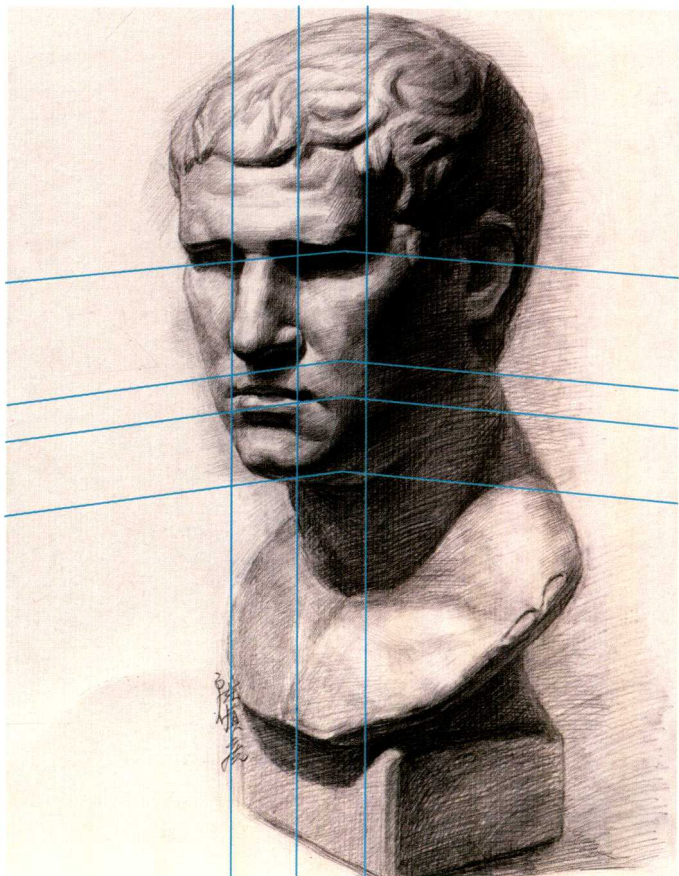
一切物象都占有一定的空间，物与物之间也存在着一定的空间距离。如画者与写生物的空间距离、被画物体之间的空间距离、被画物本身前后的空间距离、被画主体与背景的空间距离等等。在素描中，利用物体的透视变化产生距离感，表现空间的技法，最基本的方法就是透视原理的运用。透视是研究物质在一定视域内产生远近、大小等变形的规律，宗旨就是为了正确地描摹对象而提供的一套科学的标准。无论是焦点透视，还是散点透视；也无论是平视，还是仰视、俯视，都是画家组织画面空间的手段。

在造型训练过程中，认识与表现透视现象是一个不可避免和不容忽视的重要环节。透视现象受以下两点的制约：

首先，人的视线从视点起，呈直线放射状，被视物为物体遮挡部分则无法看到。因此，对某一形象而言，视点位置不同（如正面观、侧面观、背面观以及仰视、平视、俯视等）其视觉形象各有不同。

其次，以点为准，物体由近及远呈现由大到小，由长到短，由宽到窄的视觉变化，而产生一系列不同形体的不同透视现象。

当你平视时，焦点和余点都处于地平线上，仰视图焦点向上方靠拢，俯视图焦点向下方靠拢。

01 找形方法归纳

> 六种方法精准找形

A 整体比较的观察方法 根据每个石膏头像的整体特征，分析大的体积关系和大的动态，包括它们整个头长、胸部和底座的比例关系、头的长度与宽度的比例关系、头与脖子以及肩部衔接关系、五官与头发的转折、结构线的穿插等所产生的变化。要看大局，削弱细节，概括对象。多联系地观察和比较，千万不要看什么画什么，要始终跟着整体去展开。（如图1）

B “第一印象”观察方法 在上课之前，首先要求你对所学的石膏头像有一个初步的认识，主要是让所学石膏头像能在脑海中留下初步的印象，同时也是在考查自己敏锐的洞察力和直观的认识能力。

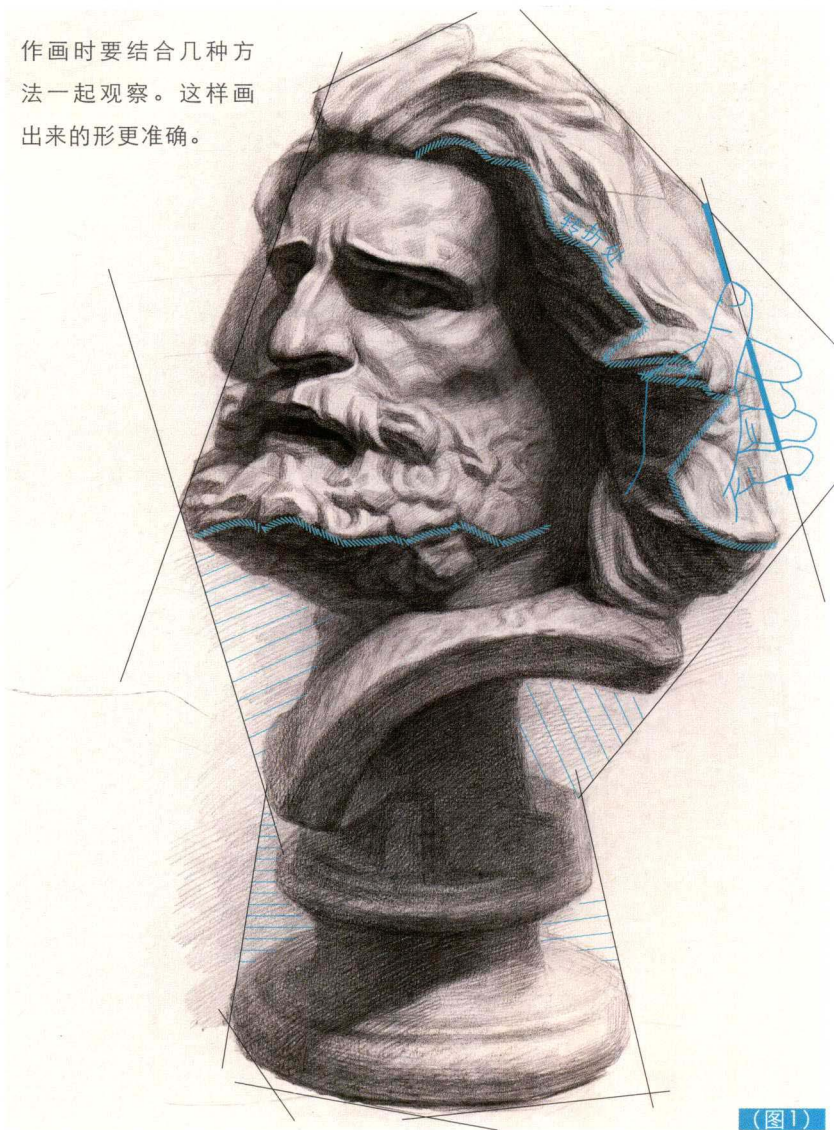
C 立体观察的方法 只要一动笔，脑子里就应该形成强烈的体积意识，这就要求你对对象的体面、结构、透视、空间有一个立体的概念，全方位地观察对象的前后、左右、上下关系以及它与周围相关联的空间关系，必要时甚至用手去感触对象。（如图2）

D 十字交叉观察方法 这是一种最常用的观察方法，就是用铅笔来比较对象在直线上横向与纵向之间的微差（我们建议最好还是用眼睛来判断）。这是一个相对比较简单的找形方法，只要能将横线看水平，竖线看垂直就可以。（如图3）

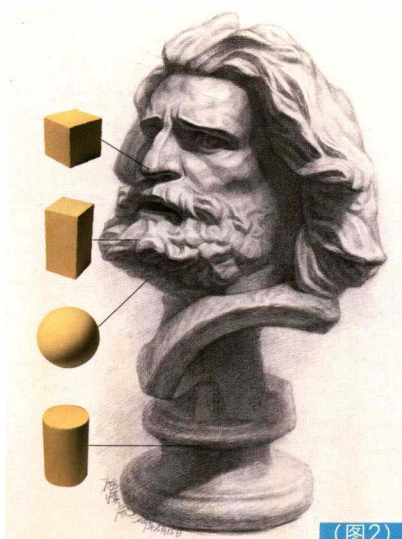
E 自由组合观察方法 主要是靠感觉，是难度最大的一种方法，但假如运用上熟练，这个办法是最明确和便捷的，我们是靠感受不同形状的特征以及形状之间面积大小的对比来找形的（包括经常提到的正形与负形）。

F 直接对比观察方法 将画摆在石膏像的边上进行直接对比。视线迅速在画面与石膏像之间转换，此时画面中那个部分在视线移动时有不同，也就是说这个部分形画错了，将其改正后再这样反复几次确定形。这个方法我们在起稿或者深入的过程都是要经常使用的，因为这样做能够时刻提醒我们注意形体的明暗关系。

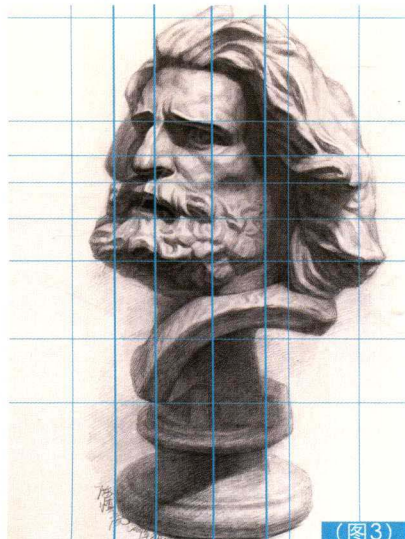
作画时要结合几种方法一起观察。这样画出来的形更准确。

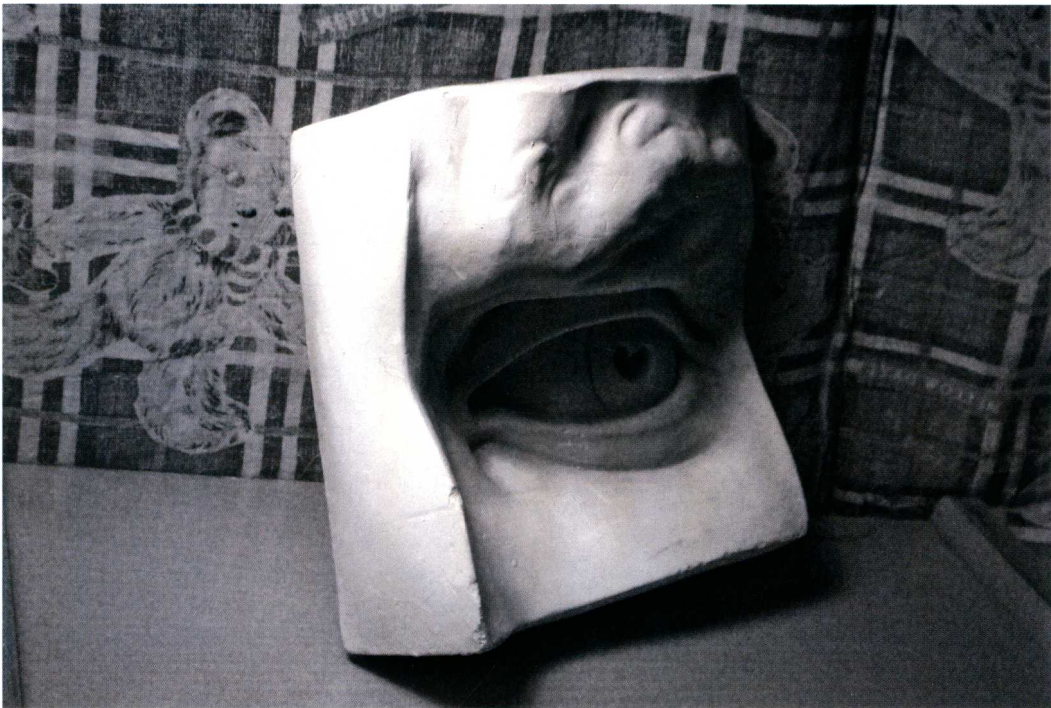
（图1）

（图2）

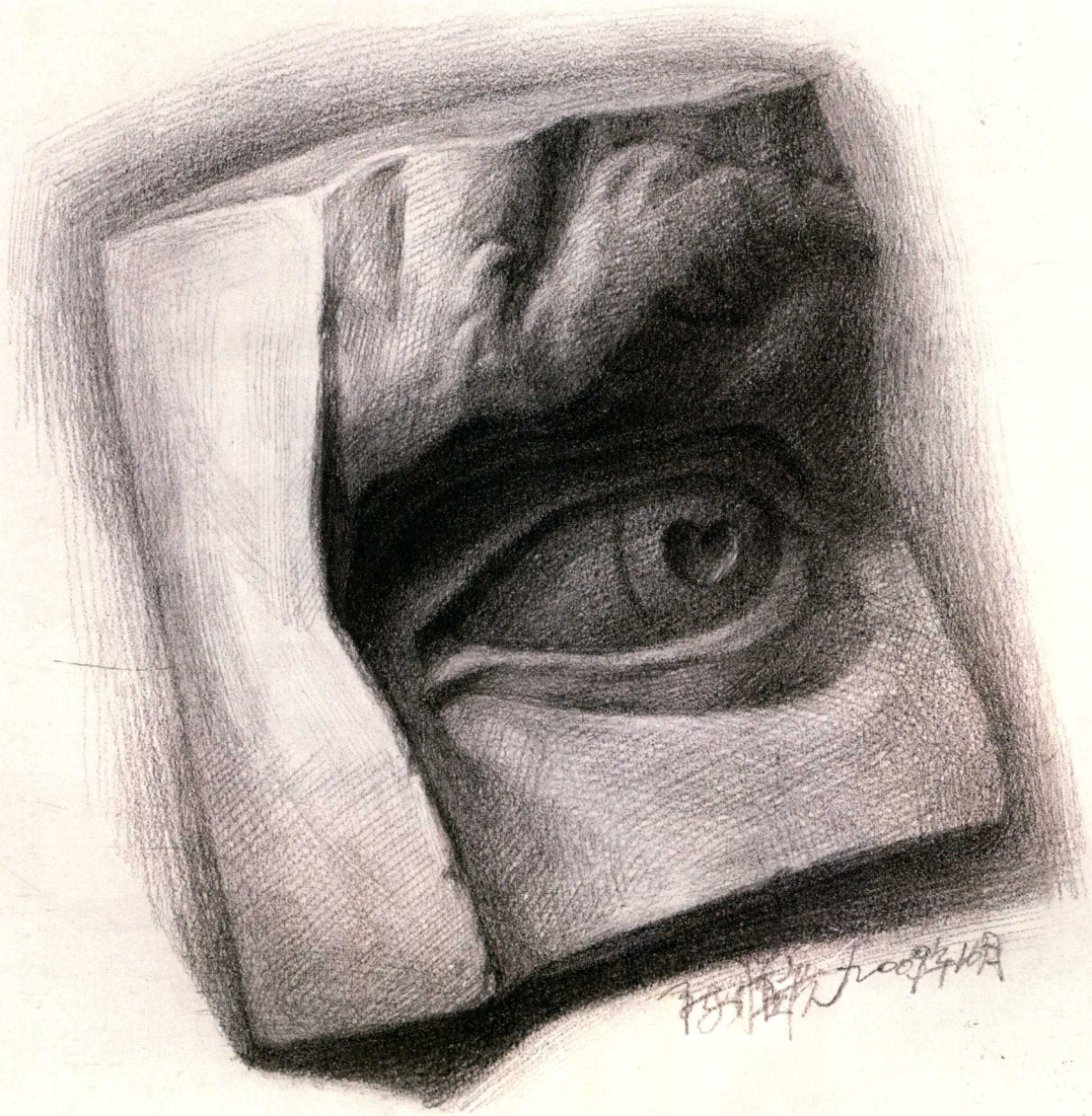

（图3）

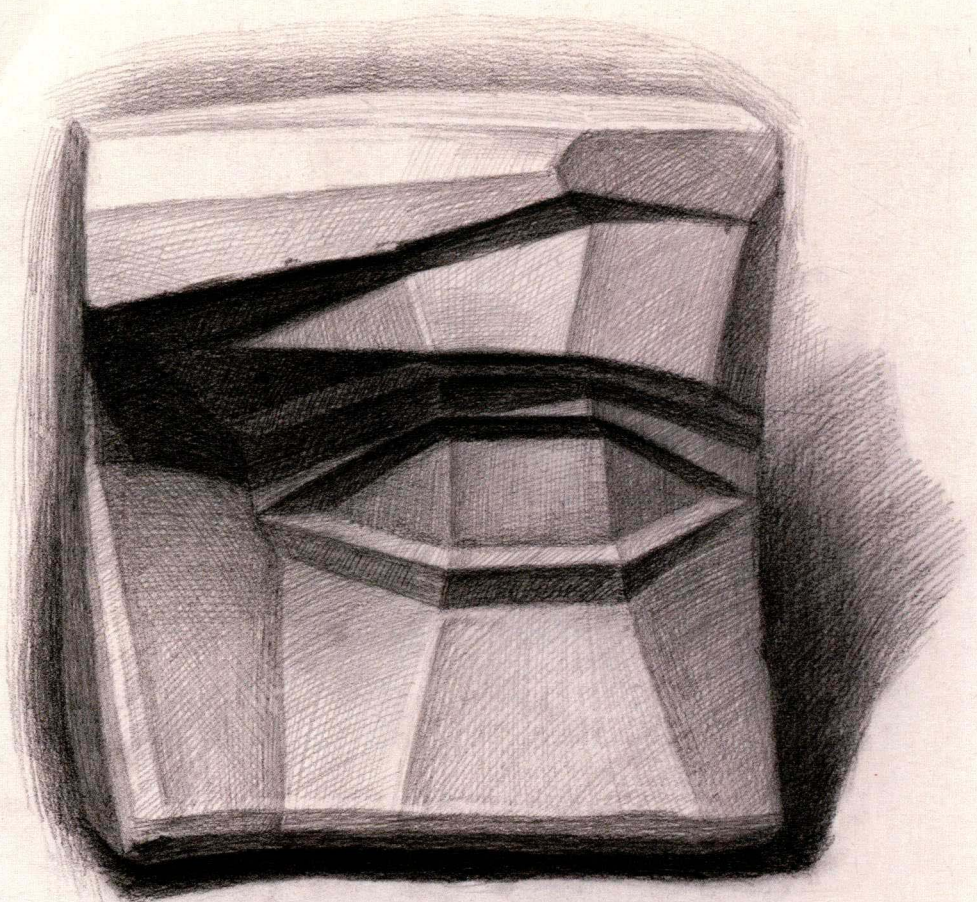
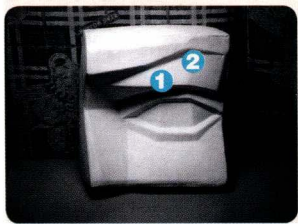

> 眼睛

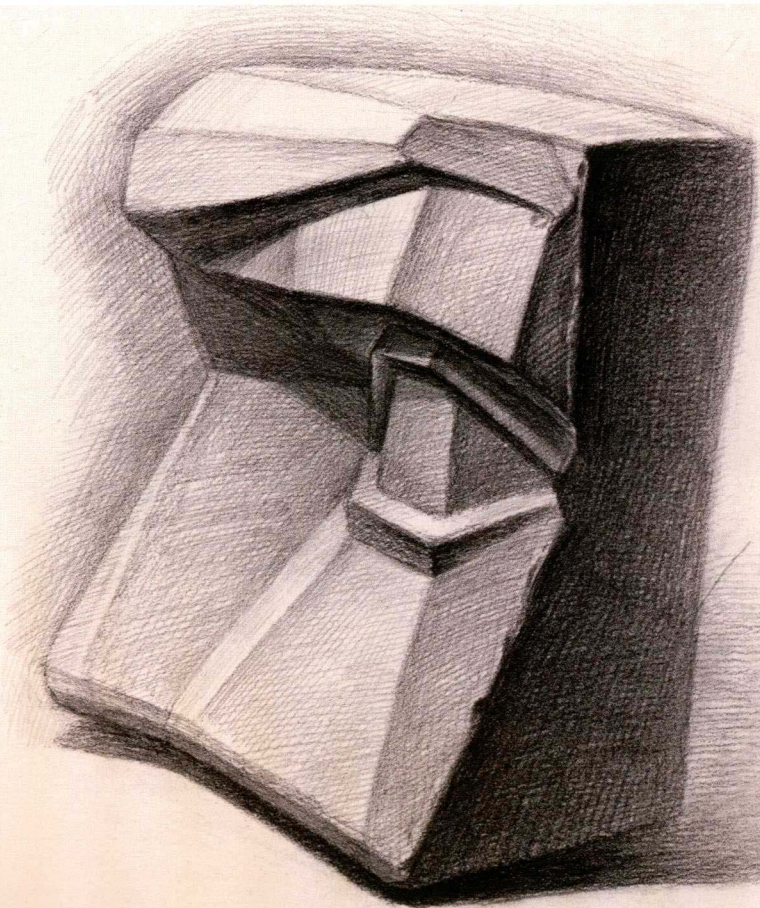
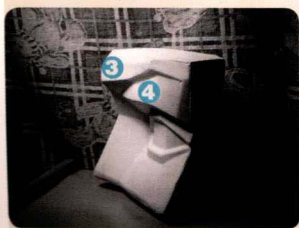
眼睛的表现，不能只局限于眼睛本身，还应当包括眼部周围的形体。与眼部结构关系比较大的是眉毛和眶上缘。眶上缘是眼眶与额头结合处大的结构转折。由于眉弓的穿插，使转折的边缘产生了多变的平面，其间还有浓淡变化的眉毛，更使此处的变化显得模糊和微妙。这一部分的表现，直接影响到对眼部的刻画，因此一定要弄清眼周骨骼的结构变化。

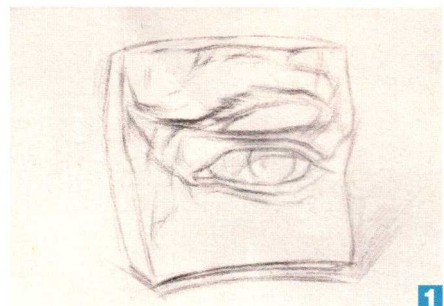
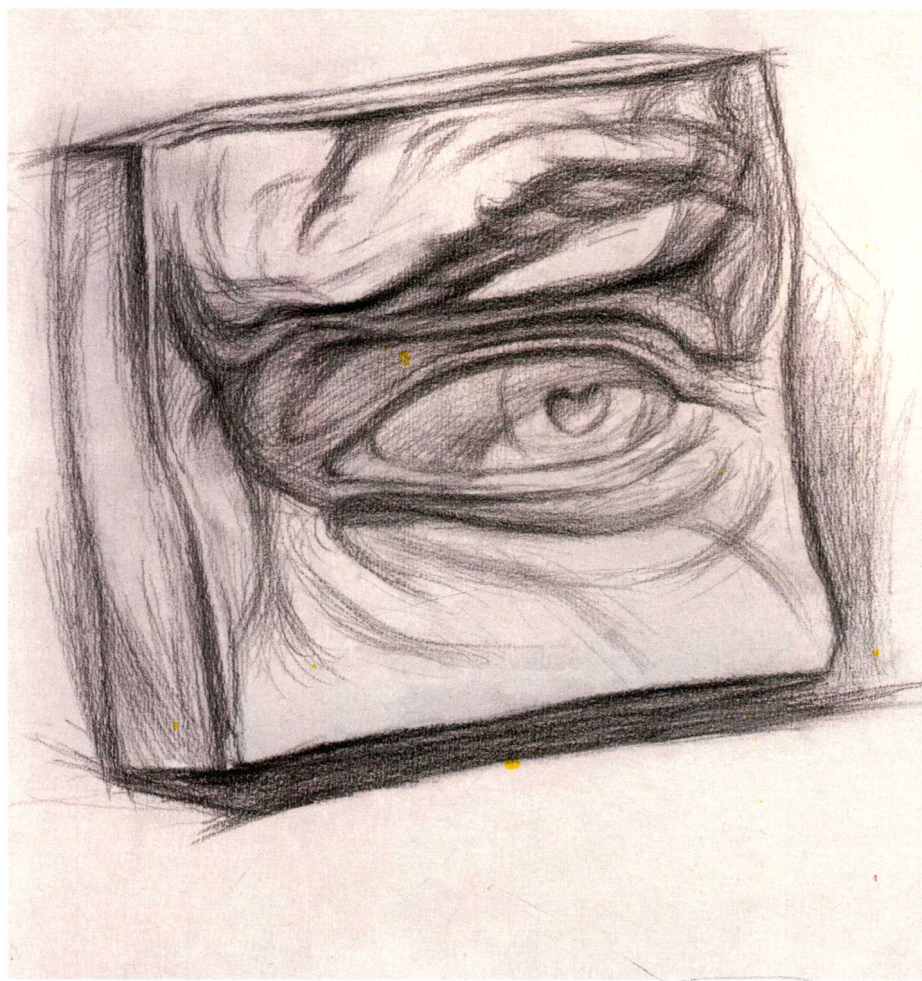

◆见实物照片：眼眶的轮廓基本形为椭圆形，眼球（❶）是眶内的一个半突出的活动球体，被上、下眼睑包裹着。一般来说，上眼皮（❷）要画得深一些，主要是因为眼睑有一定厚度，再加上光对眼部的阴影所覆盖。

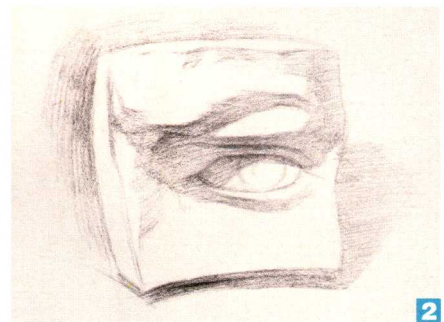

◆见实物照片：眶上缘（❸）是眼眶与额头结合处大的结构转折，要注意此处光线的角度和明暗转折。由于眉弓（❹）的穿插，使眶上缘转折的边缘产生了许多多变的平面，因此变化显得模糊而微妙。

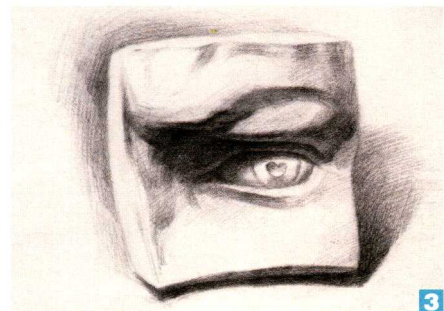

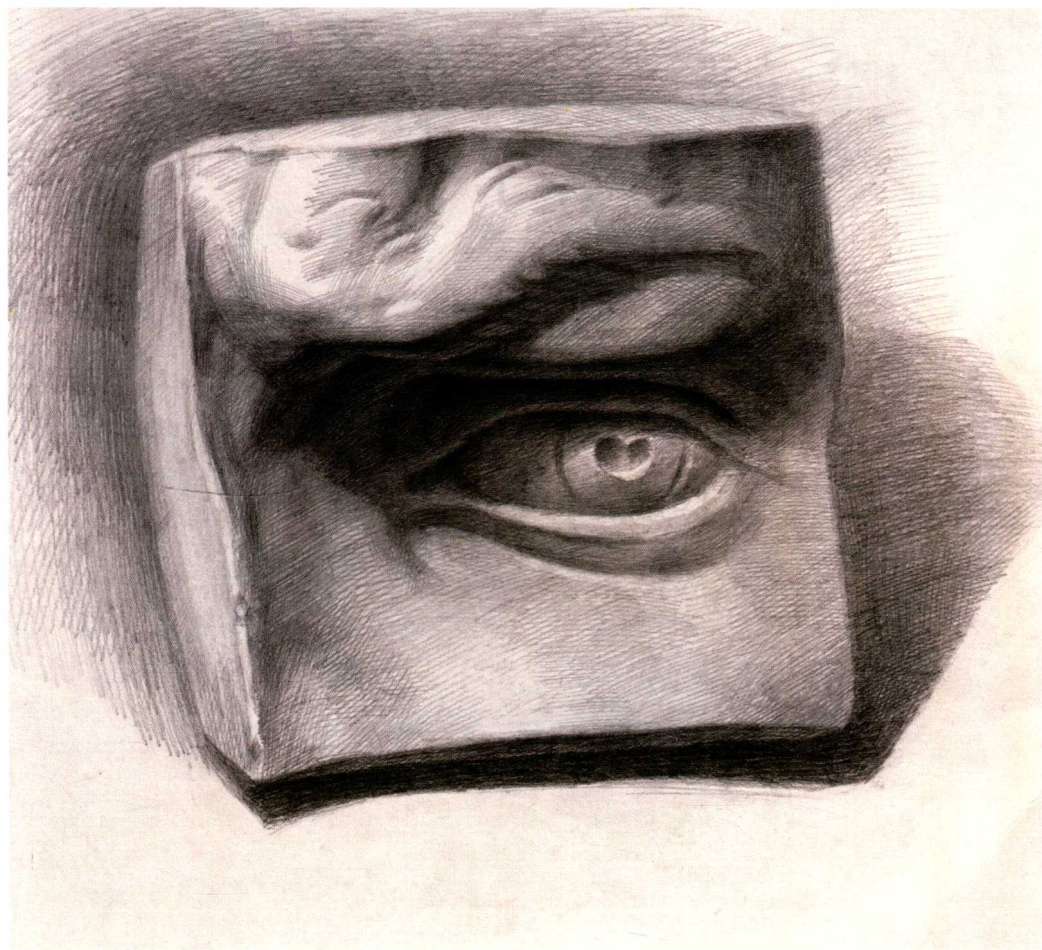
1

2

3

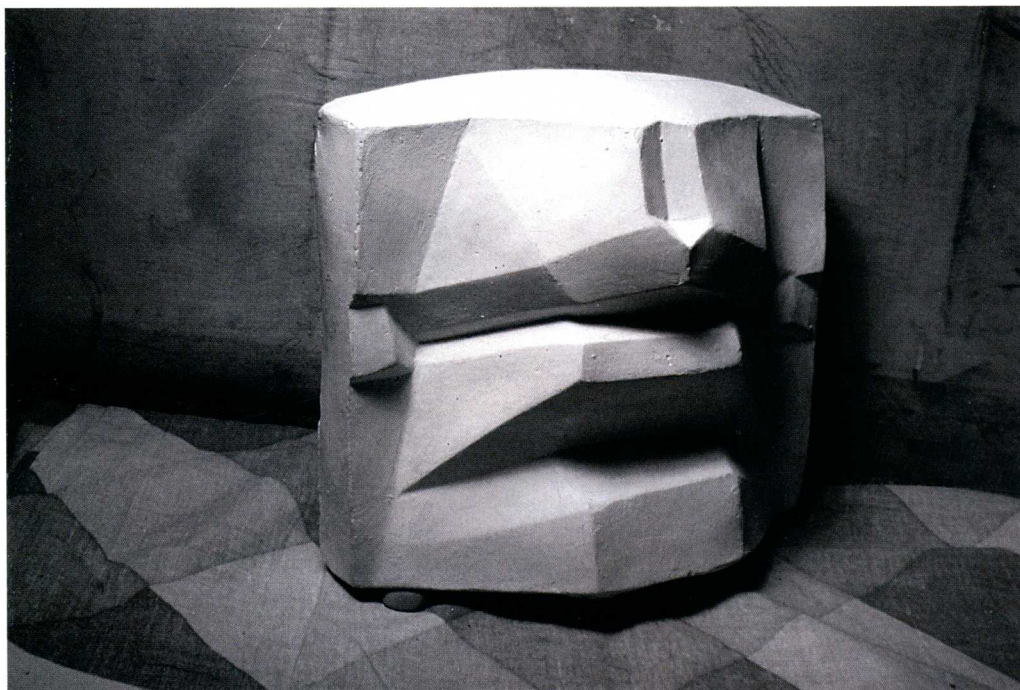

步骤解析

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。

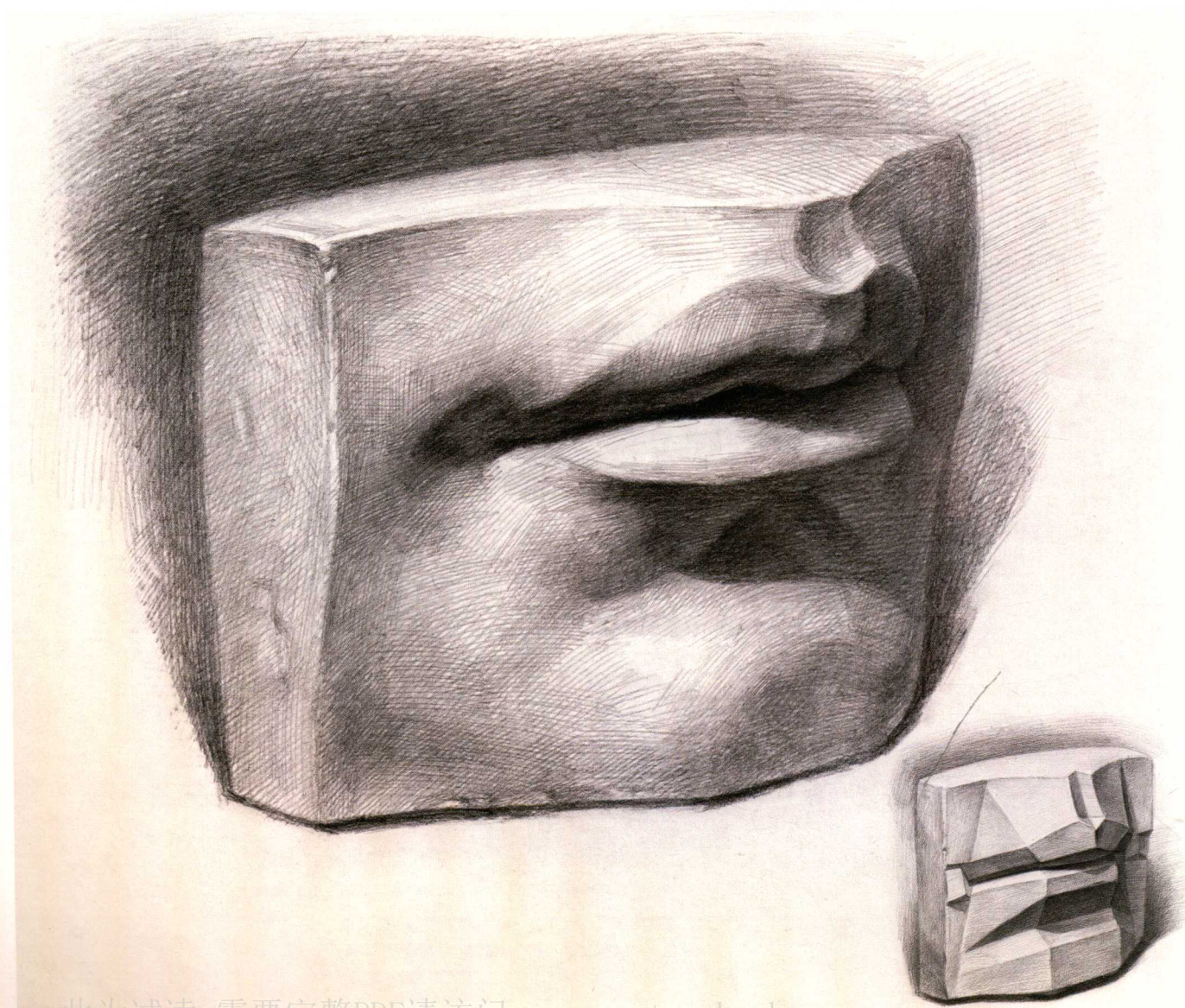
2. 铺出眼睛的暗部和投影，从眉弓往暗面、投影等颜色较深的地方铺设，注意用线的轻重变化。

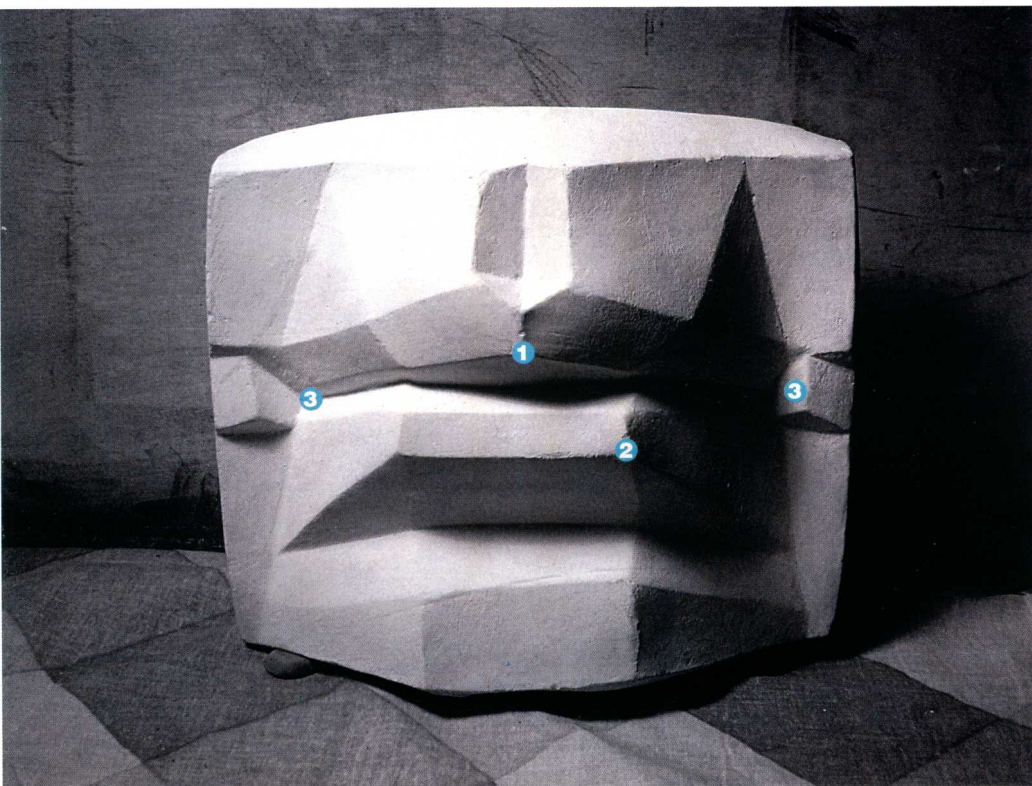
3. 加强眉弓与内眼角的明暗对比，铺设出背景上的调子，把整个画面的对比拉开。

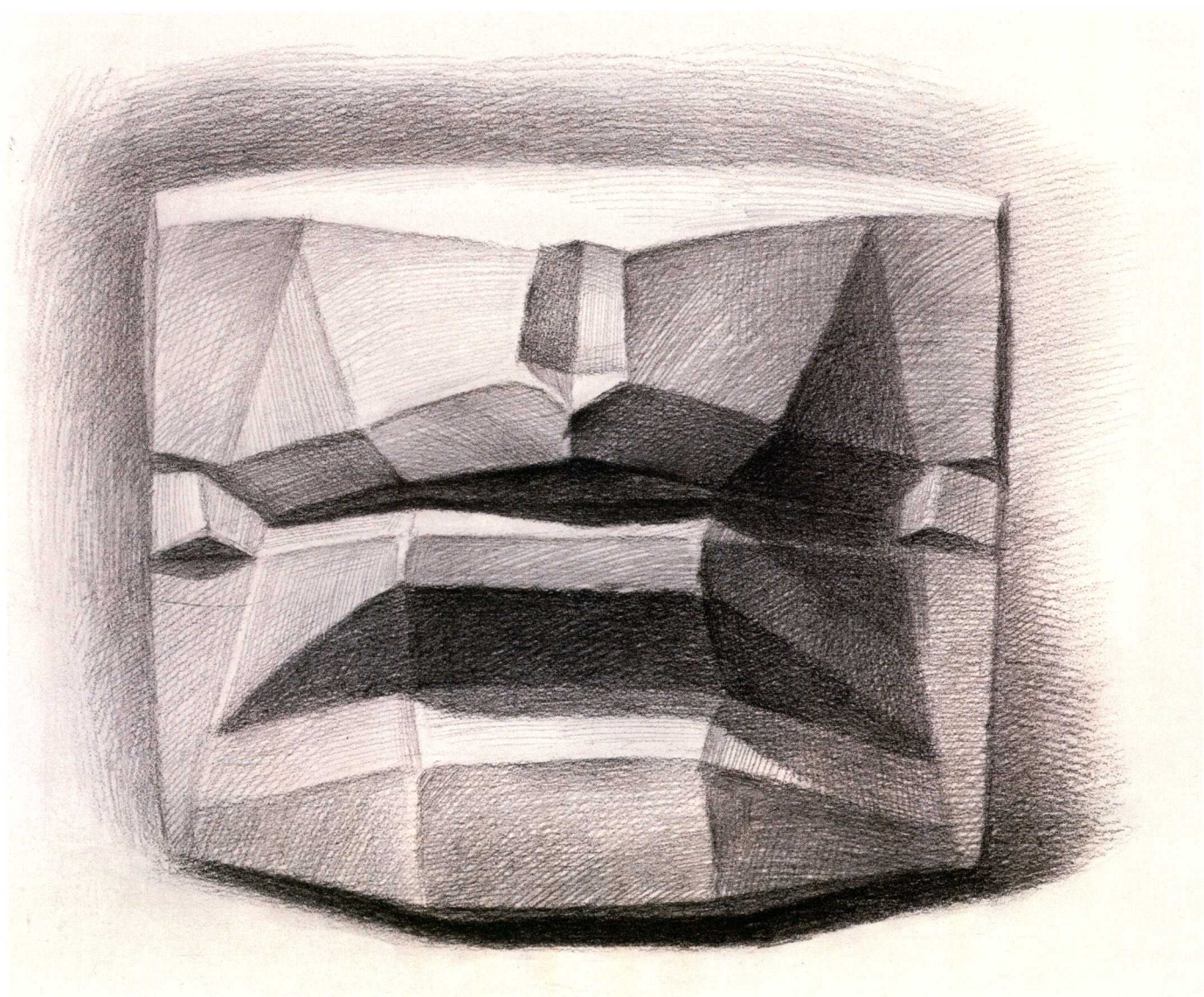
> 嘴

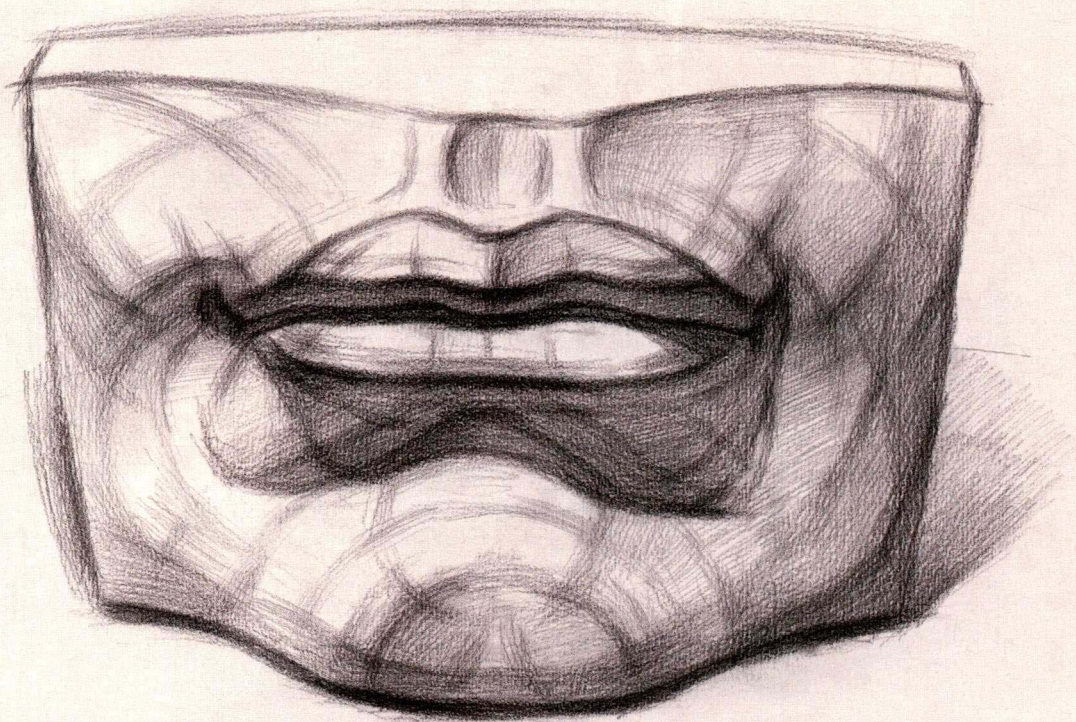
嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈圆弧状。嘴部在造型上由上下口唇、口线、人中和颈唇沟构成。嘴的结构与周围脸部的肌肉联系密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化。

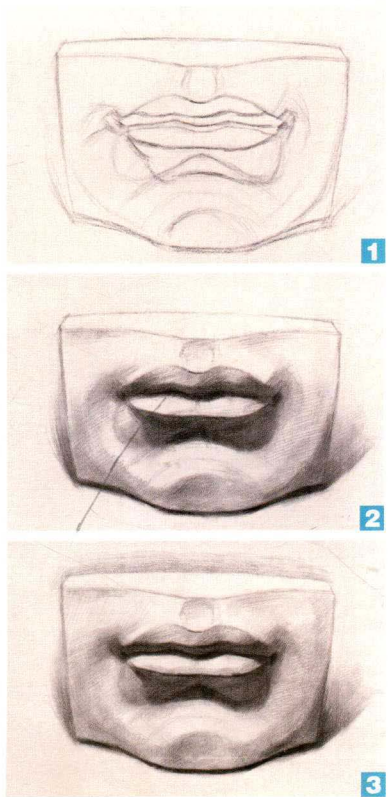
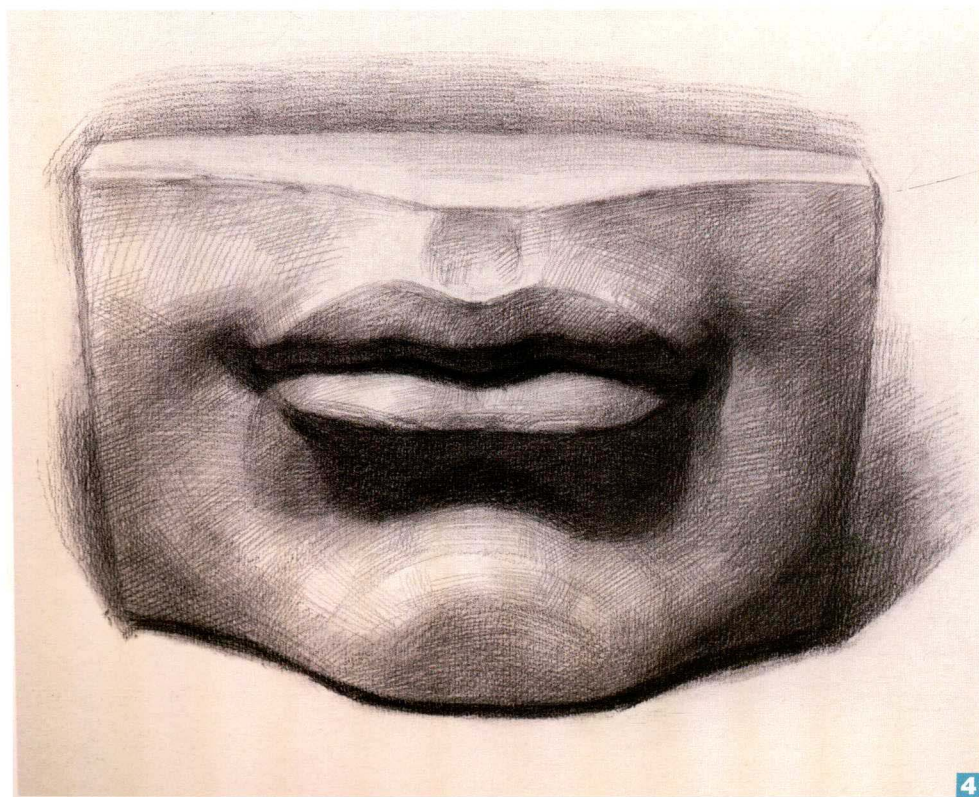
◆见实物照片：画小块面时，应运用从整体到局部的观察方法，上嘴唇（①）、下嘴唇（②）和嘴角（③）一带的块面比较烦琐，如一个一个地去画，会很难把握形体，应根据嘴唇大的外轮廓逐个将小的面分出。

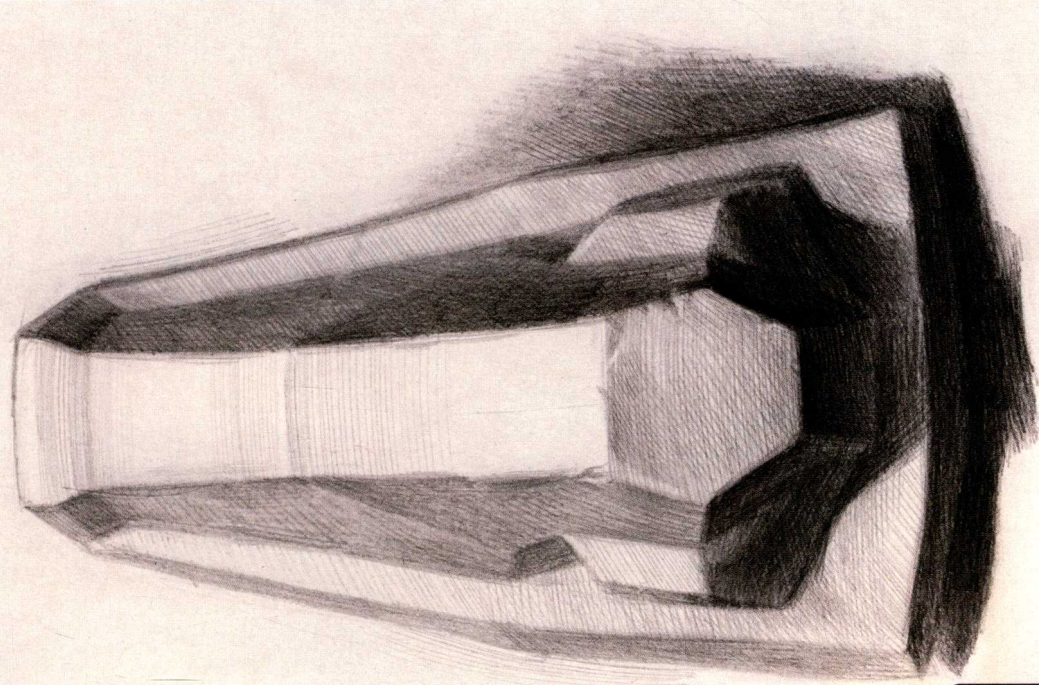

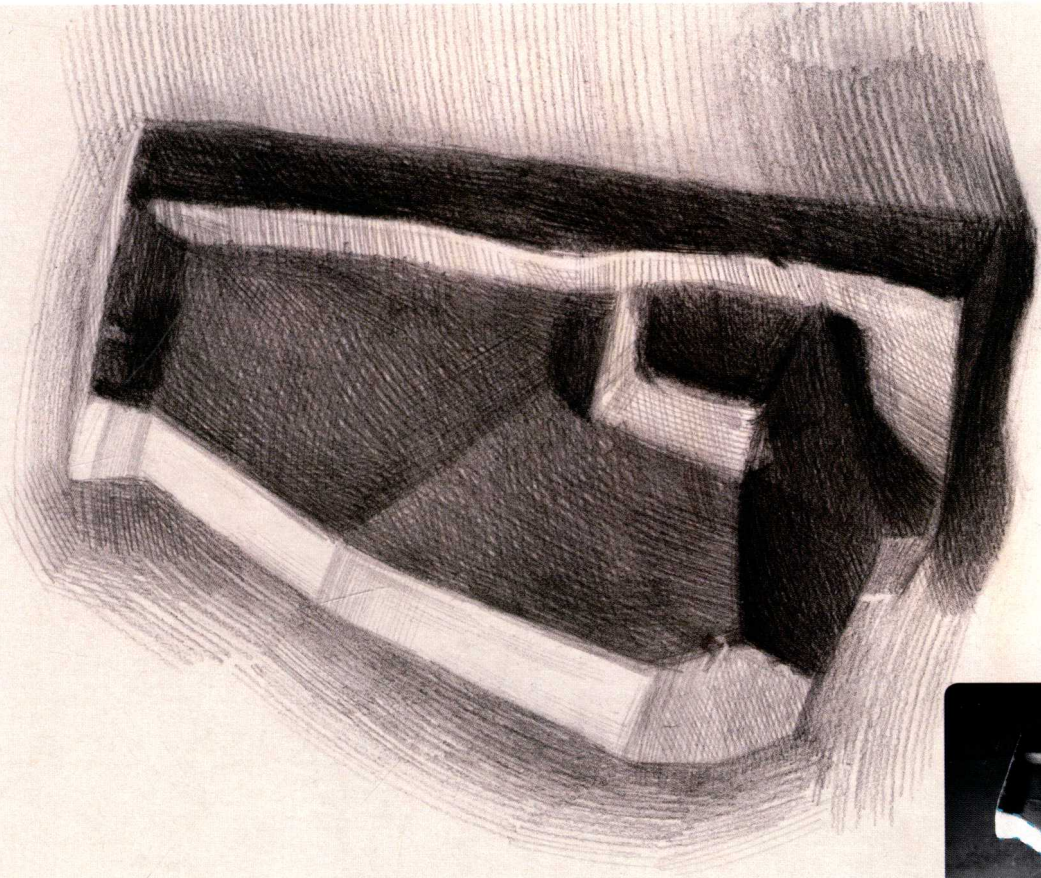
步骤解析

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. 完善画面，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。

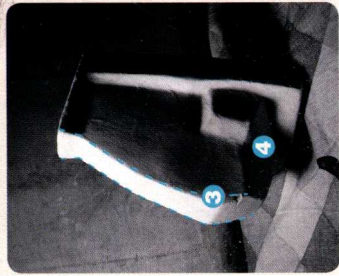

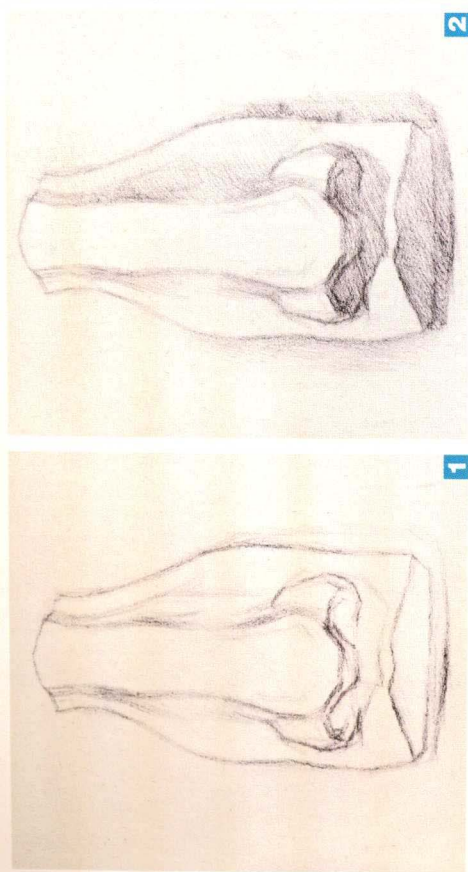

◆见实物照片：从图中看得出鼻梁部分近似于一个梯形。深入刻画时，注意表现出整个鼻子的体积感和与其相邻肌肉的衔接转变，还要注意表达鼻梁**①**与鼻翼**②**的块面转折起伏所形成的明暗变化。

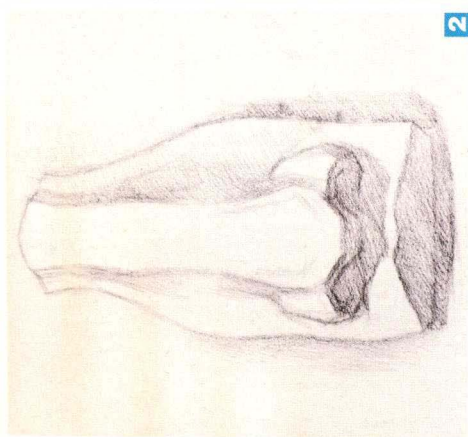

◆见实物照片：从侧面看鼻子的形体，应注意从鼻根经鼻梁到鼻尖，再到鼻底的两条转折线**③**的曲折变化，还要注意把握鼻梁到鼻翼，再到鼻底**④**的明暗灰阶变化。

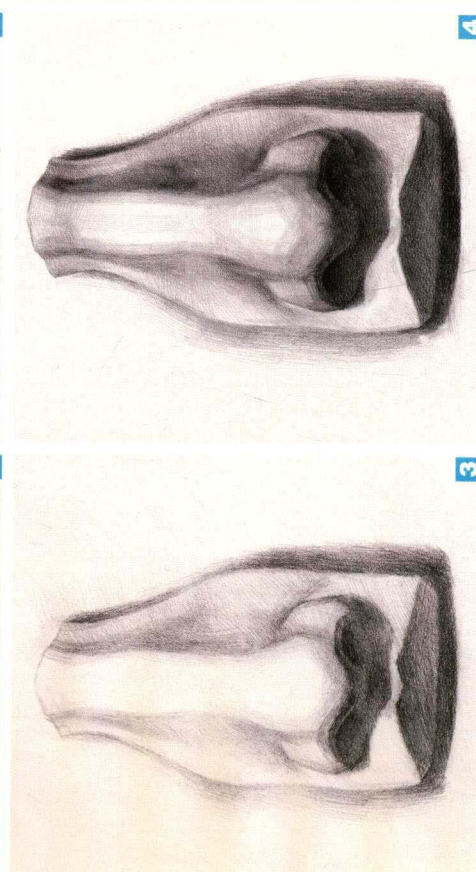

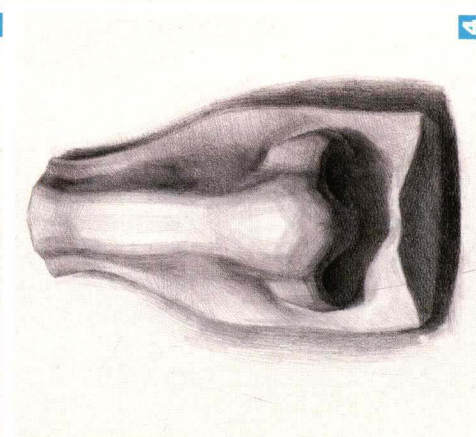
1

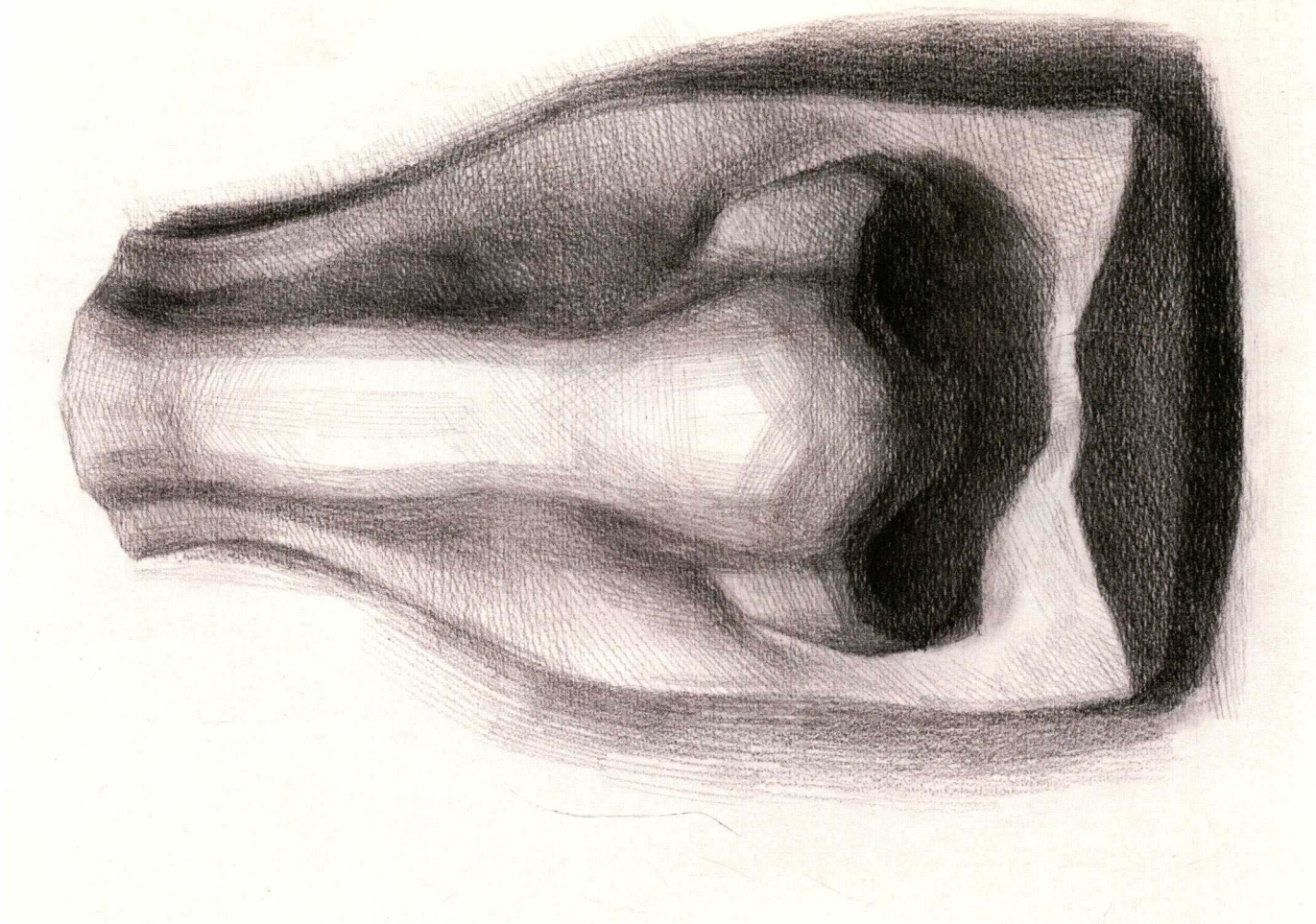
2

3

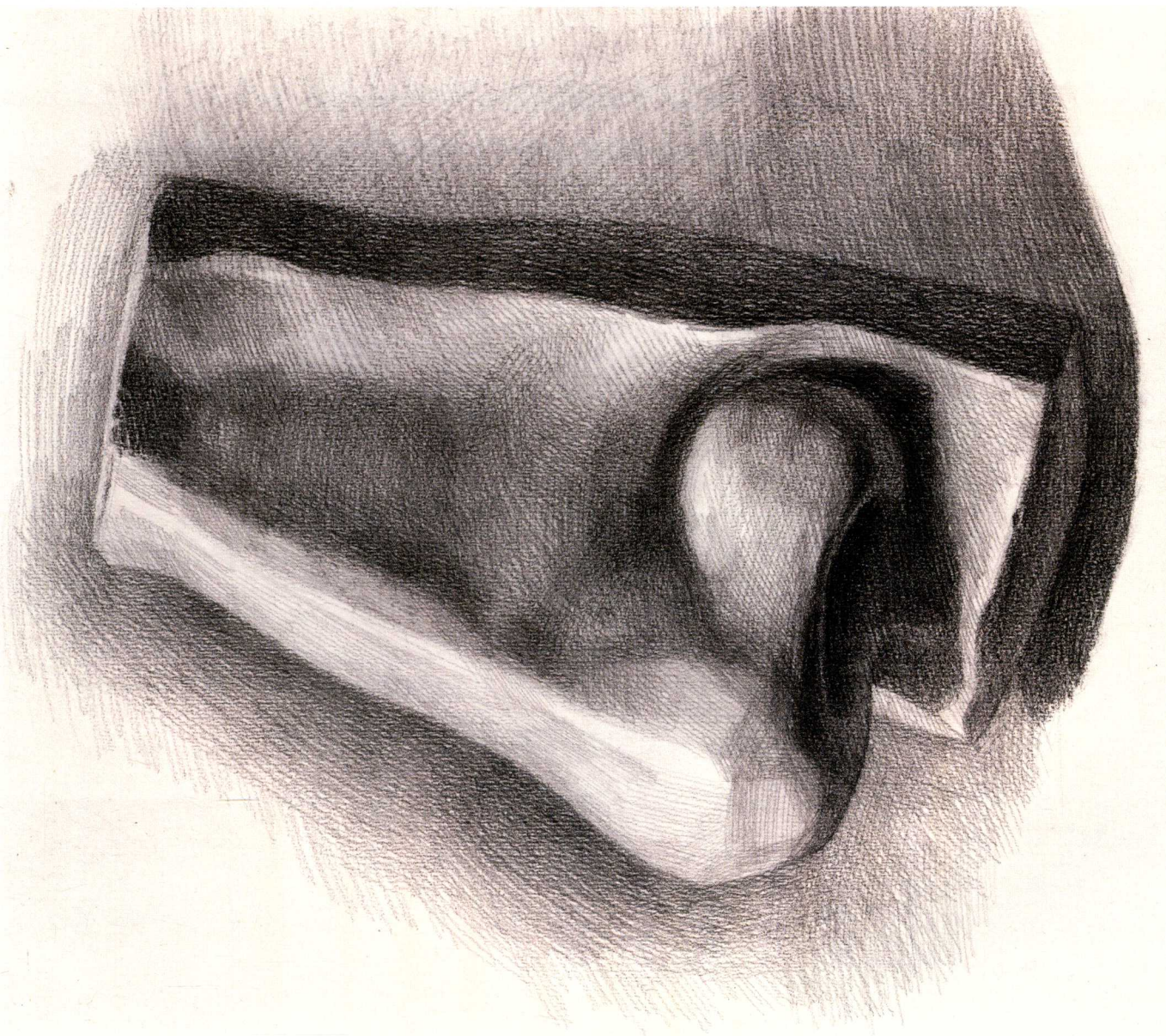

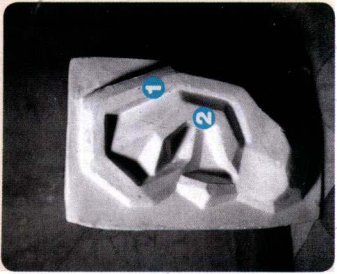
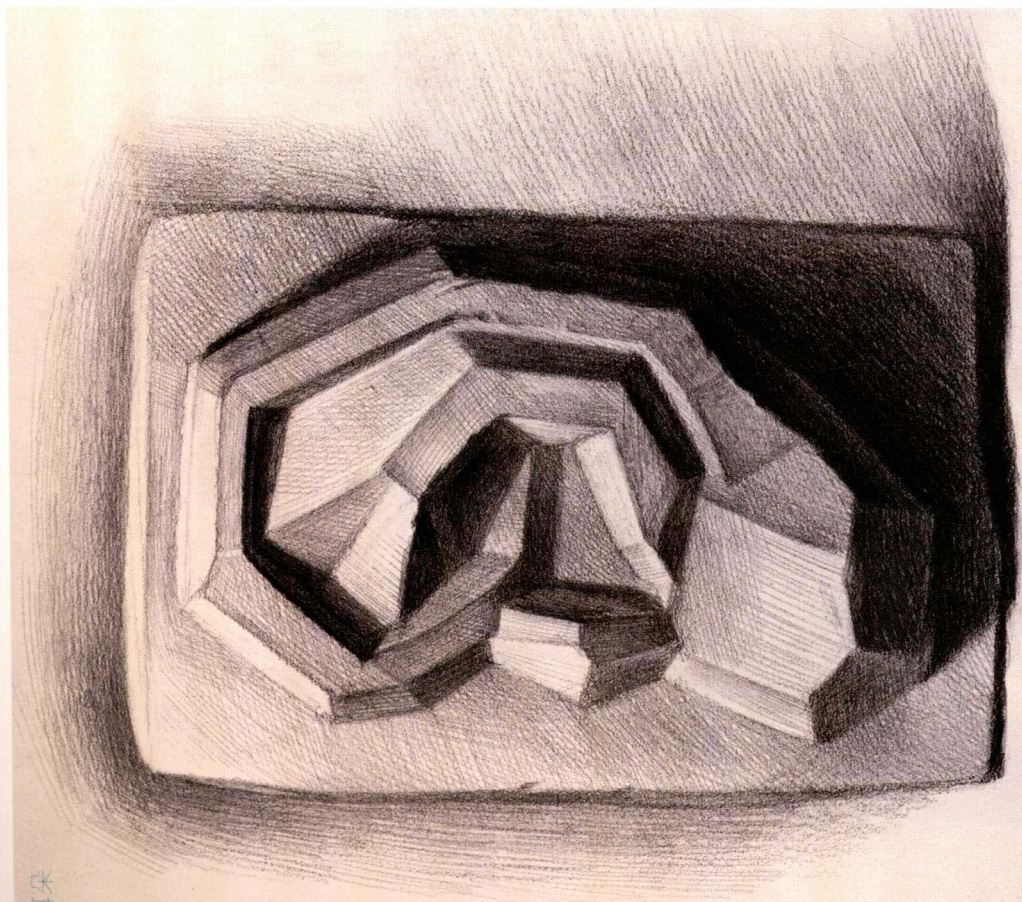
4

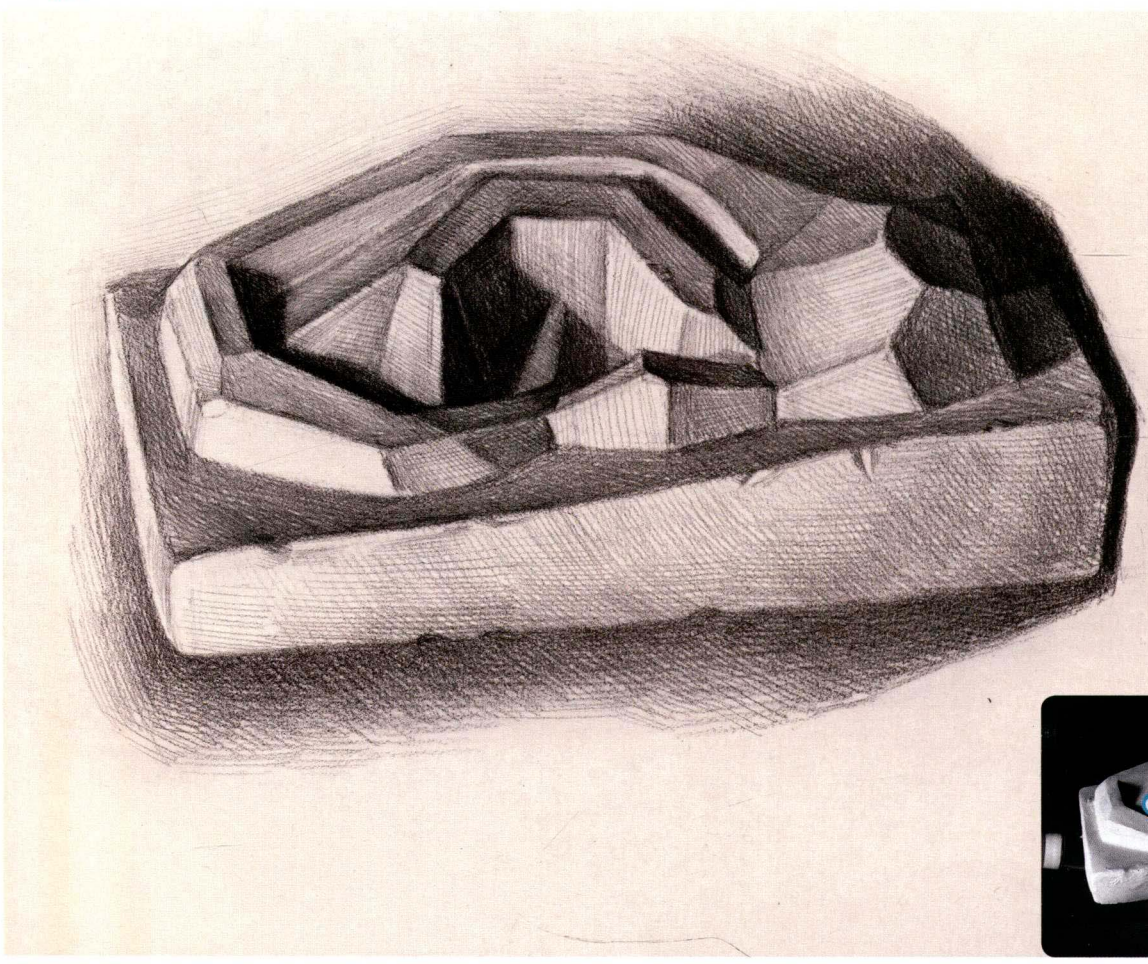
步骤解析

1. 确定鼻子的位置，用长直线打出鼻子的外轮廓，画出鼻子的形体结构。
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。
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，并进一步加强明暗交界线的变化。
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。

◆见实物照片：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。

◆见实物照片：从侧面来表现耳轮及对耳轮的形体，可参照罐口边缘的刻画方法来进行表现。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。