

SHI GAO TOU XIANG

石膏头像

张宇 张辉 编著

从起步到入门（二） 美术技法丛书

SHI GAO TOU XIANG

陕西人民美术出版社

前言

石膏像素描是艺术创作的造型基础，是造型艺术，就像国画、版画、油画、雕塑、设计等专业的基础课程。近几年来全国各大艺术类院校招生考试的主要科目之一就是石膏头像，考试时间为3个小时。一般作为考试的石膏头像是一些古典造型大师的作品，最为常见的有阿里斯托芬、马塞、朱理诺等。在学习过程中，要遵循由浅到深、循序渐进的原则，合理地安排课堂作业及课外作业，把写生、默写、临摹、速写有机的结合起来。在绘画的过程中，首先要用理解的方法观察石膏像，用理解的方法去画石膏像；其次是观察的整体，画的整体，同时用三维的眼光观察对象，要画的有体积感；最后是对石膏像的黑白灰调子及形体进行提炼概括，并艺术的加工、表现对象。提高素描艺术的表现力，不仅仅是一个技法问题，他与作者的生活知识和艺术修养有密切的联系。观察优秀的美术作品，关心了解文学、电影、戏剧、音乐等艺术，对于提高个人的艺术修养是十分有必要的。

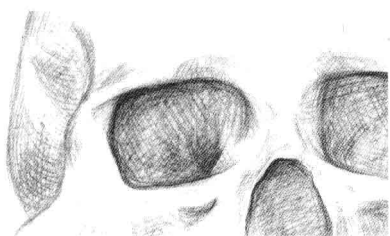

目 录

工具和材料的介绍	1
人物头部的基本知识—头骨	2
人物头部的基本知识—肌肉	4
石膏头像的绘画基本方法	6
一、准备工作	6
二、构图	7
三、绘画基本步骤	8
写生步骤分析一	12
写生步骤分析二	14
写生步骤分析三	16
写生步骤分析四	18
写生步骤分析五	20
写生步骤分析六	22
写生步骤分析七	24
写生步骤分析八	26
写生步骤分析九	28
写生步骤分析十	30
写生步骤分析十一	32
写生步骤分析十二	34
范 例	36

工具和材料的介绍

画石膏像常用的工具有：铅笔、炭笔、木炭条、橡皮、可塑橡皮、美工刀、纸张等。铅笔对于素描石膏像来说是一种基本的绘画工具，它有丰富的表现力度，细腻、易修改。我们可以根据画面的不同需要选用H-8B的中华牌专业铅笔。

2B铅笔效果

5B铅笔效果

炭笔及炭精条的表现力非常强，特点是强烈、明快，作画速度快，但不宜修改，黑白灰的调子变化少，画后最好用发胶或专业固定液均匀喷涂。

炭笔效果

炭精条效果

纸张的选用一般有两种：一种是157克—250克的素描纸，白而细腻；一种是细纹水彩纸，正面较粗，不宜画石膏像，背面较细，而且纸质细密不会擦毛，可用于画石膏像。

素描纸效果

水彩纸背面效果

橡皮是绘画不可缺少的工具之一，可分为固体橡皮及可塑橡皮两种，它们在作画时可根据不同的表现手法来灵活使用。美工刀是削铅笔最理想的工具，它锋利，又可更换刀片。

固体橡皮效果

可塑橡皮效果

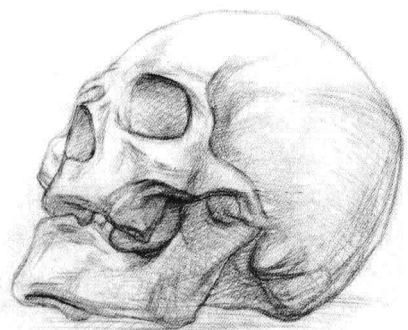
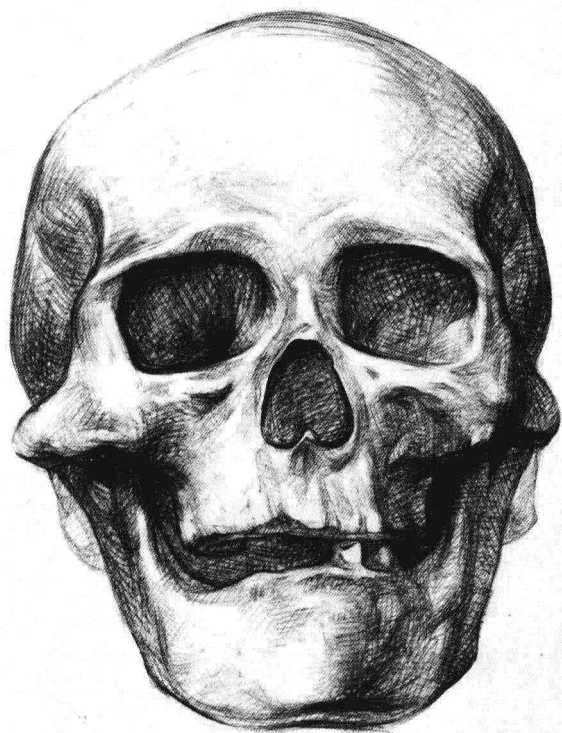
人物头部的基本知识—头骨

石膏像写生主要分为头像（阿里斯托芬、马塞、朱理诺）、胸像（阿波罗、布鲁特斯、莫里哀），及半身（拉澳孔），无一例外头部是整体画面的关键部位。要画好石膏像的头部，首先要了解真人头部的骨骼及肌肉结构。

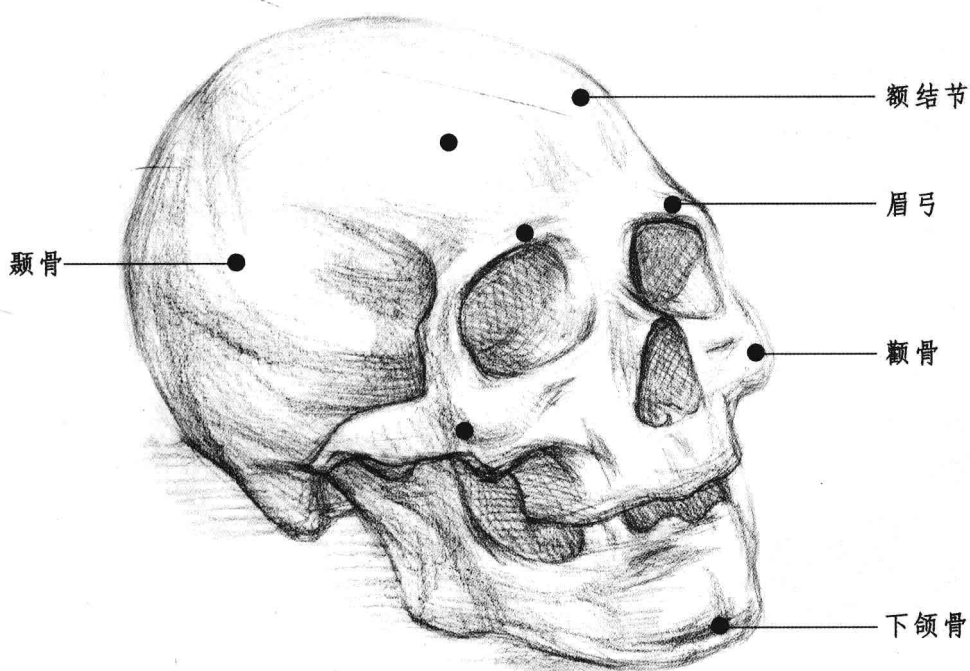
人的神态是通过外部造型特征的可视性显现出来的，对象的生活、个性、思想在所表现的面貌上具有可变性，但他们在生理上的基本结构是相同的。

头骨是由呈球状的脑颅骨、额骨、颧骨、眼眶凹穴，以及连接牙齿的上下颌骨所构成的，除下颌骨以外，其它骨骼都是紧密结合在一起的。头部有二十二块骨。八块骨构成头盖骨，其余的十四块构成脸部。头骨具有正面看是长方形，侧面看是正方形的特点。

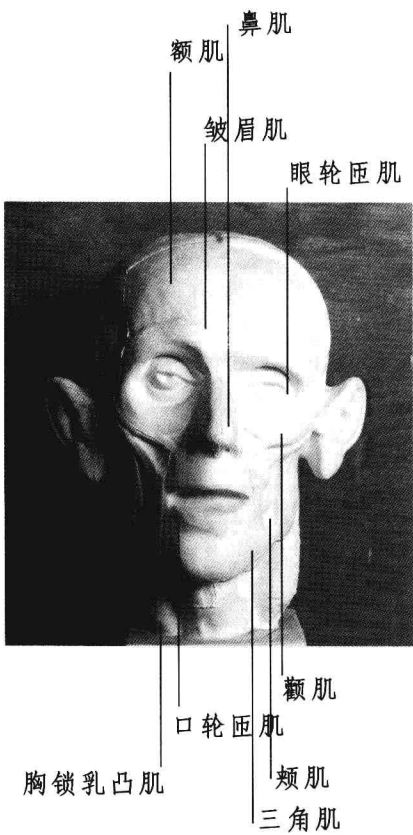

无论是画真人头像还是画石膏头像，掌握头部骨点的位置是很重要的。骨点是指皮肤下面骨骼比较突出显露的部分，具有对称性，把这些骨点用线连接，就形成头部的基本造型。

人物头部的基本知识—肌肉

头部的肌肉比较复杂，对于学习绘画的人来说，没有必要了解所有的细节，应尽量简化，掌握主要的肌肉。头部的肌肉主要是由表情肌和咀嚼肌组成的，表情肌的运动对脸部的表情产生直接的影响。脸部肌肉及皱纹的走向大体呈垂直角度。

石膏头像的绘画基本方法

一、准备工作

要画好石膏像就必须掌握正确的绘画方法，首先绘画者距离石膏头像应不少于2米为佳，视点处于画面中央，与画板成直角，其次绘画者同画板要保证一臂之距，画板同绘画者的角度保证在20度夹角左右。

正确的作画方法

错误的作画方法

错误的作画方法

绘画就是将三度空间转化为二度空间。必须考虑到形体、明暗关系、质感、构图等诸多要素。所以正确观察及测量对象是至关重要的。

错误的测量方法

错误的测量方法，人物与铅笔的距离不确定，因此无法测得统一的比例。

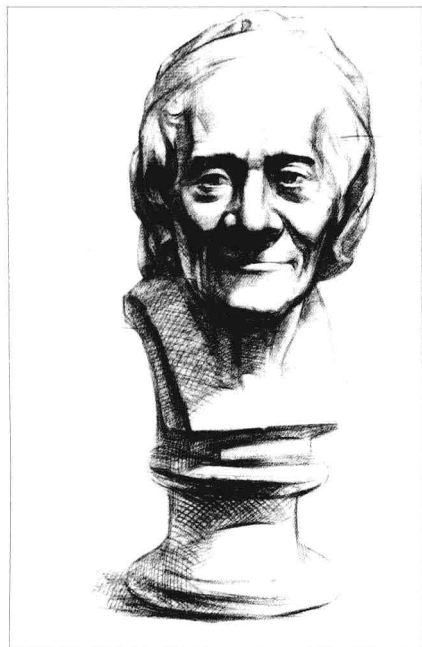
正确的测量方法

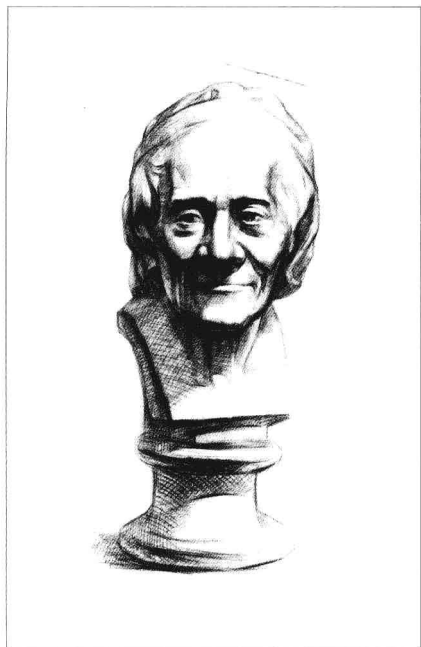
正确的测量方法，垂直身体，肘部不弯曲，对准视线，将铅笔竖成直角。

二、构图

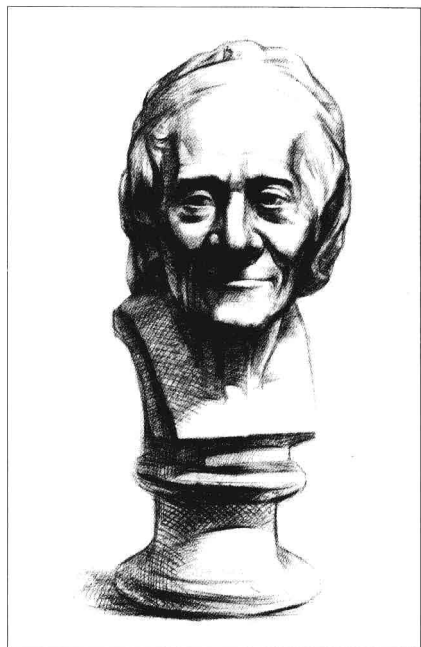
构图需要注意的问题之一是：空间不要留的过多或过少。也就是说描绘对象在画面上占据的面积不要过大或过小，上下左右留出的空余要得当。如果描绘对象在画面上占的面积过大，顶天立地，就会使观察者觉得与对象之间没有距离，没有空间感。但更多的初学者往往会将描绘的对象在画面上占的面积过小，使画面失去基本的充实感、饱满感。因此，我们应尽量使石膏像在画面上占据更多的面积，只要不使人感觉太满，甚至超出画面，能够产生一定的空间感就可以了。

石膏像太大，构图整体偏移。

石膏像太小，构图不够饱满。

正确的构图，左右间距基本相等，上部留白略小于下部。

三、绘画基本步骤

基本形：我们首先要看整个描绘对象的基本形，用直线将形体的大体比例绘制出来。不要急于去画某些局部，比如眼睛、鼻子。

明暗阶段：轮廓与明暗两个阶段不能截然分开，在作画过程中是相互衔接的。明暗阶段主要是把色调画准，抓住重点，画出明暗交界线和投影线，用较统一的笔调画出大体色调，并注意色调的浓淡变化。

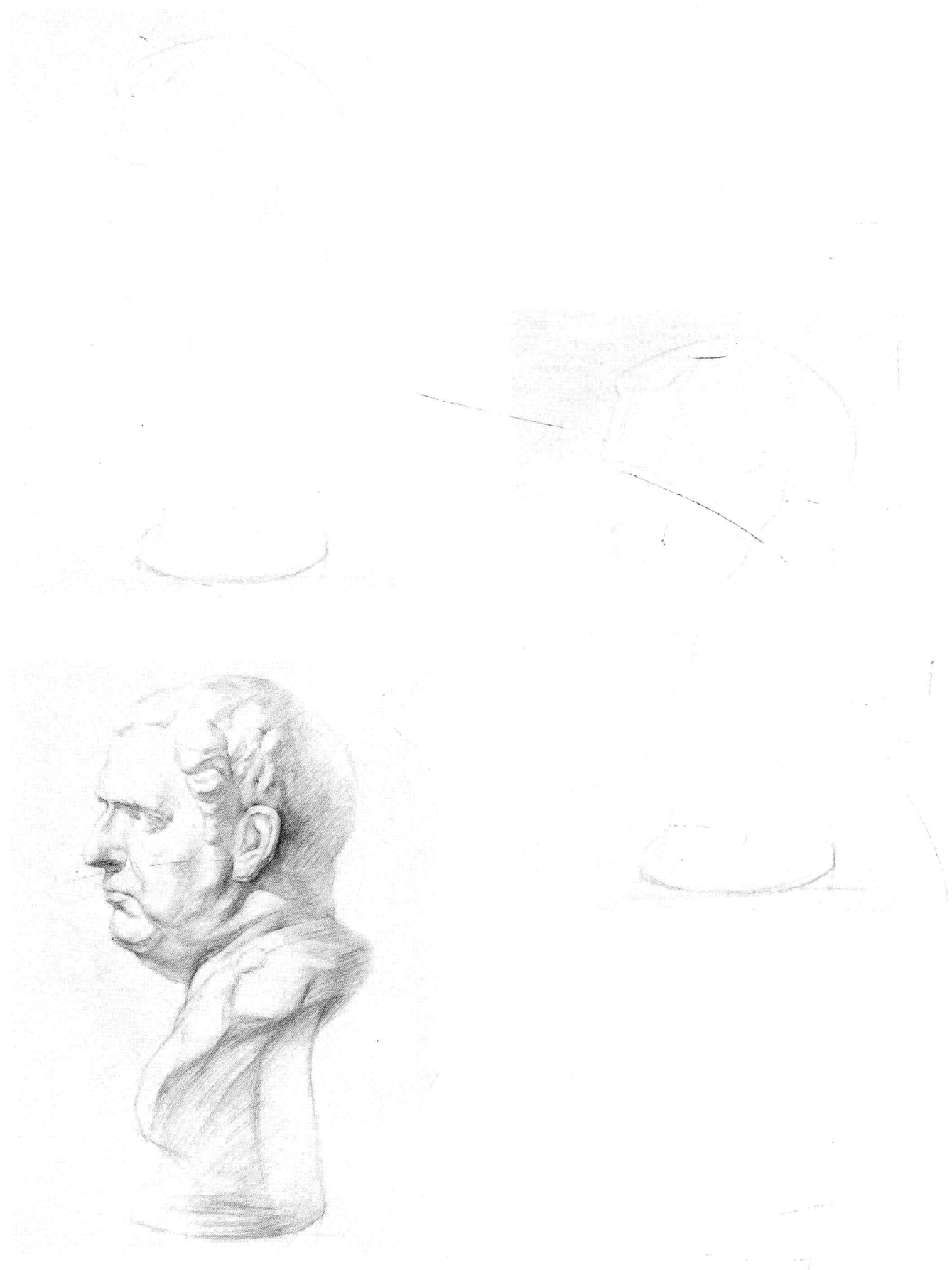

深入阶段：在深入阶段时不要脱离整体关系。逐步加深暗部，深入塑造暗部及灰面，分块面区别色调的变化。同时要突出重点，特别是人物造型结构和五官的特征、表情，都要着力加以刻画。在深入的过程中，还要注意质感的表现。石膏坚脆、质细而洁白，为了表现他的特点，轮廓线要坚挺而有虚实变化，防止画脏画软。

调整阶段：是对照石膏像，从整体的感觉出发，全面检查画面，以局部服从整体为原则，同时调整某些局部也是为了画面的整体效果。调整的方法是减弱普通，加强重点，目的是使人物形象更加鲜明突出，画面更加和谐统一。

写生步骤分析一

写生步骤分析二

