

名师课堂 张桂烨

教你画素描石膏头像

Zhang Guiye Jiaoni Hua Sumiao Shigao Touxian

张桂烨 编著

西泠印社 出版社

名师课堂

◎ 张桂烨

张桂烨教你画素描

江苏工业学院图书馆
藏 章

头像

西泠印社
出版社

图书在版编目(CIP)数据

张桂烨教你画素描石膏头像 / 张桂烨编著. — 杭州: 西泠印社出版社, 2008. 12

(名师课堂)

ISBN 978-7-80735-214-3

I. 张… II. 张… III. 石膏像—素描—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第086683号

名师课堂·张桂烨教你画素描石膏头像

张桂烨 编著

责任编辑: 彭 德

责任出版: 李 兵

装帧设计: 刘 韵

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州余杭大华印刷厂

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 5

印 数: 00 001—3 000

版 次: 2008年12月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-214-3

定 价: 16.00元

前言

在各种美术思潮的汇聚交融与美术日益多元化的今天，如何对美术基础课程如素描、色彩等基础技能学科进行教学，既能让学生掌握扎实的基本功，又能与整个美术大环境接轨，是我们这些美术教育工作者们经常在思考和交流的问题。

绘画的表达方式有很多种，如写实的、表现的、装饰的、抽象的等等。虽然不同的表达方式都各具其审美特征，但学生在学习绘画的初始阶段，还是应该遵循传统的写实性的美术学习，研究绘画对象的形体、色调、解剖、透视等。如果我们不能合乎客观大环境的规律，任由教育者个体主观地去进行教学，美术教育教学必将陷入紊乱的状态。

写实性基础课素描与色彩的教学在前辈们的研究下已逐渐形成了一整套的课程体系。笔者非常荣幸，站在他们已取得的成果上进行教学实践与教学反思，在实践中反思，在反思中继续实践，根据学生的实际情况与学习中碰到的具体困难，特编写了此丛书。此丛书历时较长，在编写的过程中得到西泠印社出版社的大力支持，内容及结构在原提纲的基础上又增加了很多内容，逐渐得以完善。这套教材力求浅显易懂，以一定的理论知识贯穿始终，在教学内容上遵循由浅入深、循序渐进的原则，以期同学们在写实性绘画基础技能的学习中获得举一反三的学习能力，取得事半功倍的效果，运用于美术实践之中。

美术教育不是一种终结教学，而是一种在实践中不断完善，同时也在反思中不断提高的教学。为此，我把自己多年来在教学实践中所积累的经验写下来，为美术基础教育尽一点浅薄之力，真诚希望同仁、读者朋友多提宝贵意见，便于进一步学习提高。

张桂烨

目录

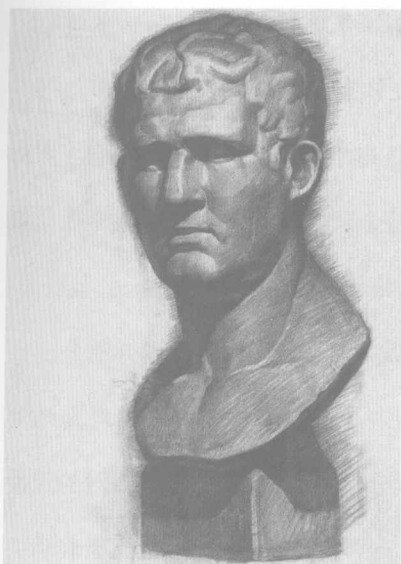
01	第一课	怎样才能画好石膏头像	31	第十一课	挂面像摩西的表现
04	第二课	眼睛的结构、透视及作画步骤	34	第十二课	挂面像战神的表现
07	第三课	鼻子的结构、透视及作画步骤	37	第十三课	伏尔泰的表现
10	第四课	嘴巴的结构、透视及作画步骤	40	第十四课	海盗的表现
13	第五课	耳朵的结构、透视及作画步骤	43	第十五课	阿格里巴的表现
16	第六课	对头部骨骼的理解及作画步骤	46	第十六课	小卫的表现
19	第七课	对头部肌肉的理解及作画步骤	49	第十七课	马赛的表现
22	第八课	阿格里巴切面像的表现	52	第十八课	罗马王的表现
25	第九课	对亚力山大切面像块面的理解与表现	55	第十九课	荷马的表现
28	第十课	亚力山大圆面像的表现法	58	第二十课	范画评析

怎样才能画好石膏头像

第一课

前两册给同学们讲授了几何形、静物的形体结构及作画的方法，在掌握以上内容的基础上，本册来讲授石膏头像。石膏头像因为静止不动、色泽单纯、质地单一、反光适度，可以让初学者集中注意力反复修改，深入塑造，培养学生的造型能力，石膏头像写生练习是素描基础训练中必不可少的阶段。

素描石膏头像对结构比例要求严格，练习时应反复比较，把形体画准确。要画好石膏头像不仅要了解头像的重要组成部分——五官的结构特点，还要清楚头部骨骼和肌肉的构造，将画面的表现建立在理解的基础之上，从而在根本上把握对象。学习石膏头像素描的最终目的是了解和研究人物头部结构，培养自己对美的感知能力，并掌握造型法则，提高形体塑造的技能技巧。

画好石膏头像必须要掌握以下基本要点:

一、树立体积观念, 掌握立体描绘的方法技巧。

在素描基础训练中要特别注重培养和树立立体的观念, 即体积感, 学会从结构和体块的角度去理解和表现对象, 变平面理解为立体理解, 变平面表现为立体表现。

二、掌握正确的观察法, 提高对形体比例的准确判断力。

每个人对形体比例的判断力是与生俱来的, 只是对美术专业从业者有更高的要求。比例是一种度量关系, 并非绝对的尺度量, 它是物体存在的基本形式, 形体的比例可以检查画面表现的真实程度, 是“形体准确”的根本依据。比例因素涵盖了体面大小、透视变化、明暗对比、色调层次等多种因素。比例关系的正确判断来源于正确的观察方法。基础素描中的观察法是“整体→局部→整体”式的, 是循序渐进的, 在训练中一定要注重观察力的培养和提高, 养成正确的观察习惯, 掌握准确判断客观对象比例关系的基本技能。

三、掌握绘画语言, 提高造型能力。

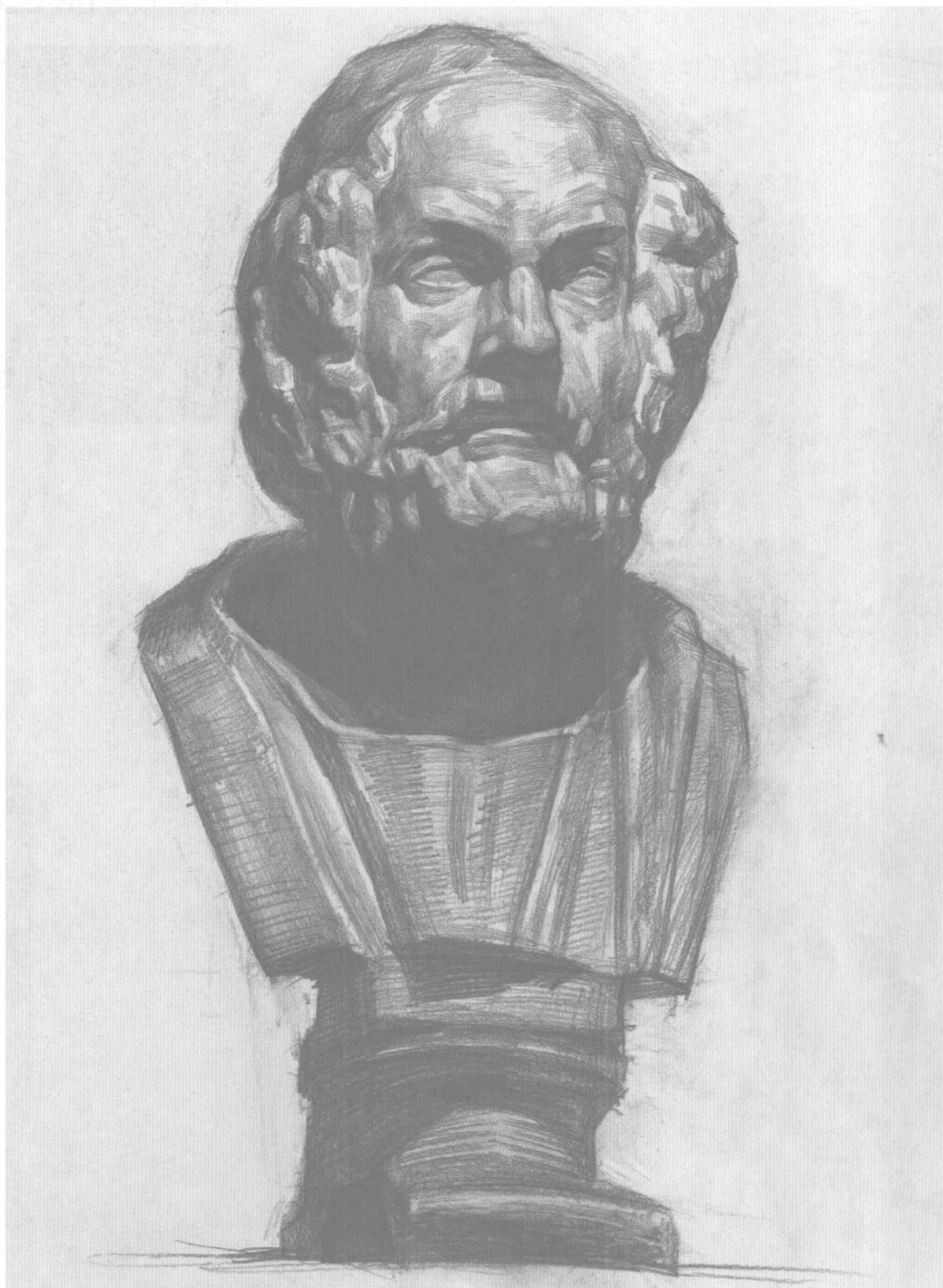
素描绘画语言是指在不同材质的媒介(如纸张、木板、布面等)上使用多种工具(如铅笔、木炭、钢笔、毛笔等), 借助不同的形式(如线条、块面、调子等), 并运用不同的手法(如涂、擦、摩、画、刻、划等), 最终使画面达到某种效果的方式方法。所以画素描可以集思广义, 全面探索, 寻求适合自己表现的绘画形式, 形成特有的绘画语言。同时造型能力的培养是在绘画实践中慢慢得到加强的, 因此要求学习者勤奋实践, 不断总结。

四、掌握作画程序, 学会整体的作画方法。

正确的作画程序为“整体→局部→整体”的过程, 这种造型方法, 是科学的作画方式, 其中的每一个阶段均有着各自较明确的目的和任务要求, 而每阶段之间又有着因果、启承和交错的关系。这是素描练习中必须明了的基础。

一张好的石膏头像画面应具备：

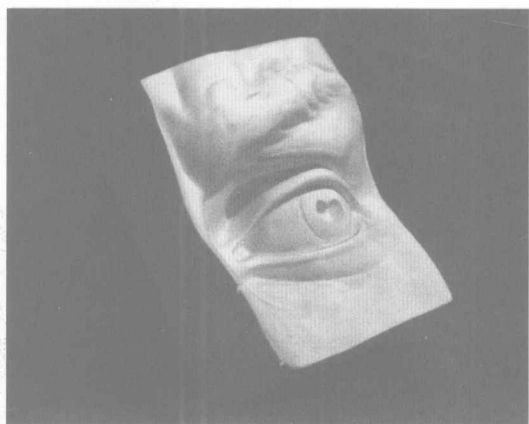
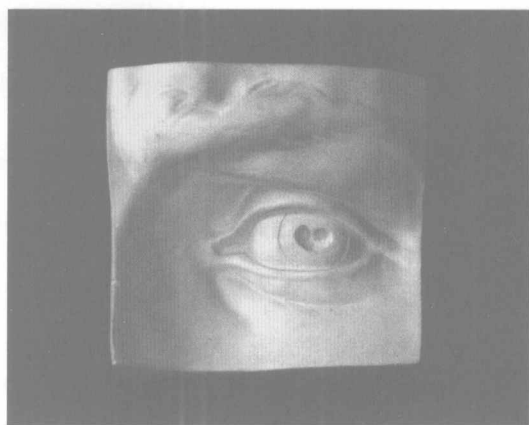
- 1、构图完整，视觉舒适；
- 2、基本比例、动态以及形体结构关系准确；
- 3、有一定的造型能力，生动真实地把握石膏头像的形象特征，塑造客观、深入、扎实，画面体积感强；
- 4、主次虚实、前后空间、明暗等关系表达到位；
- 5、画面效果整体统一。

第二课 眼睛的结构、透视及作画步骤

眼睛是五官中的重要器官，是传递人物喜怒哀乐之心灵窗户。其上方为眉弓，内侧为鼻梁，外侧和下方是颧骨。在刻画眼睛时不仅要画准它本身的形状，还要表现因透视变化造成的弧面转折，以及上下眼睑之间的关系。由于眉框的突出，造成正常光线下眼窝内侧处于阴影包围之中，在表现时要注意暗部的眼角及眼窝内反光和眼珠、眼睑的相互关系，分清主次、虚实、强弱。

在深入刻画时还应仔细研究眼睛各部位的结构和体面关系，理解外在形体的变化是随着内部肌肉结构的变化而变化，因此画石膏五官不能只停留在石膏表象的层面，看到黑画黑，看到白画白，要多从内在的结构和肌肉的关系去理解分析。

■ 正、侧面眼睛作画步骤如下：

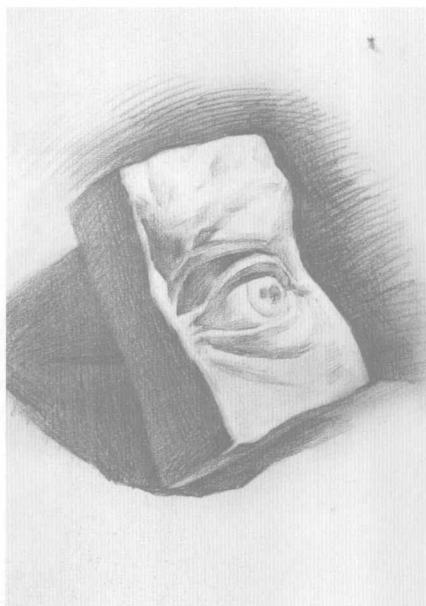
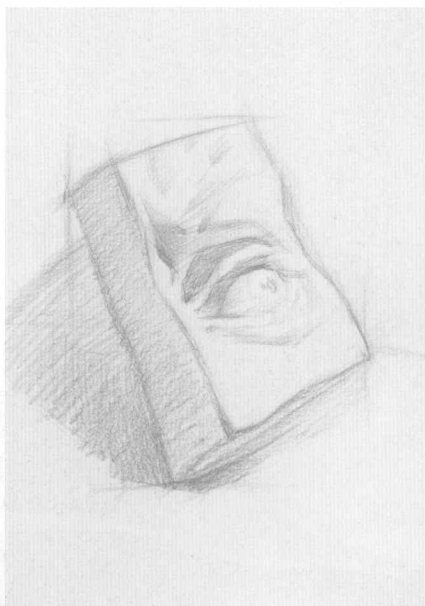
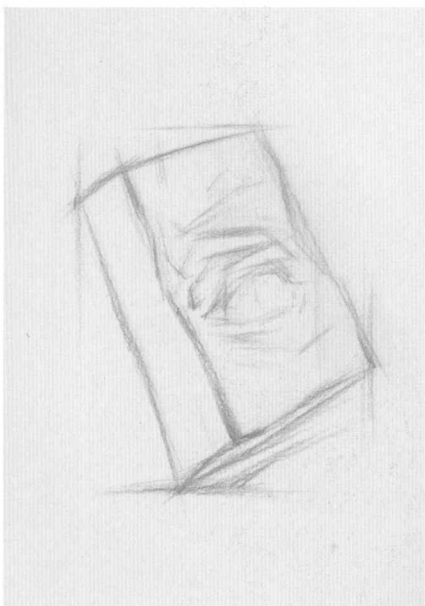
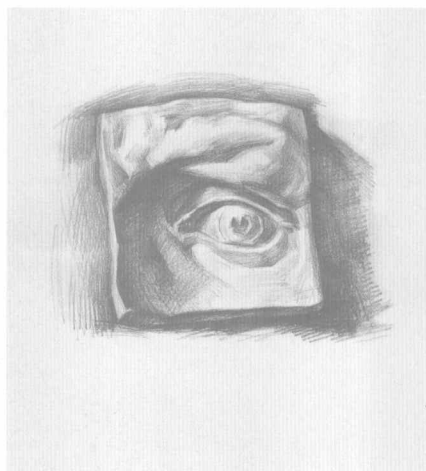
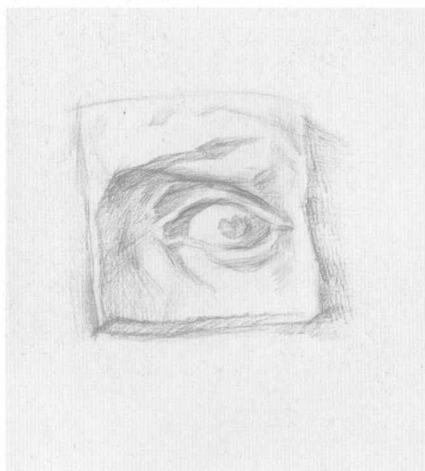
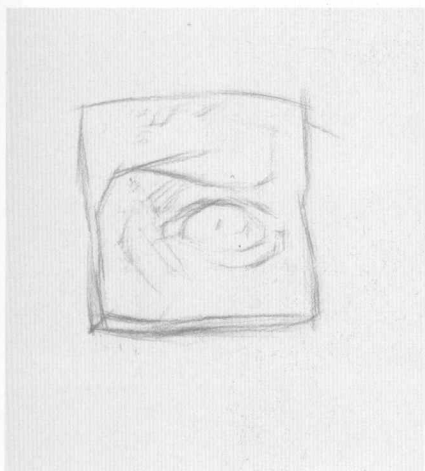
一、画面布局，先构图起稿，定出物体的基本形。正、侧面摆置的眼睛其眼球的弧线走向各不相同，上下眼睑轮廓线也因透视和视点的高低变化有所不同。起形时应多加区别，做到心中有数。鼻梁到眼睛的距离显示了眼窝的深浅程度，正确表现眉结、眉眶、眼睛的关系可以很好地体现空间层次。

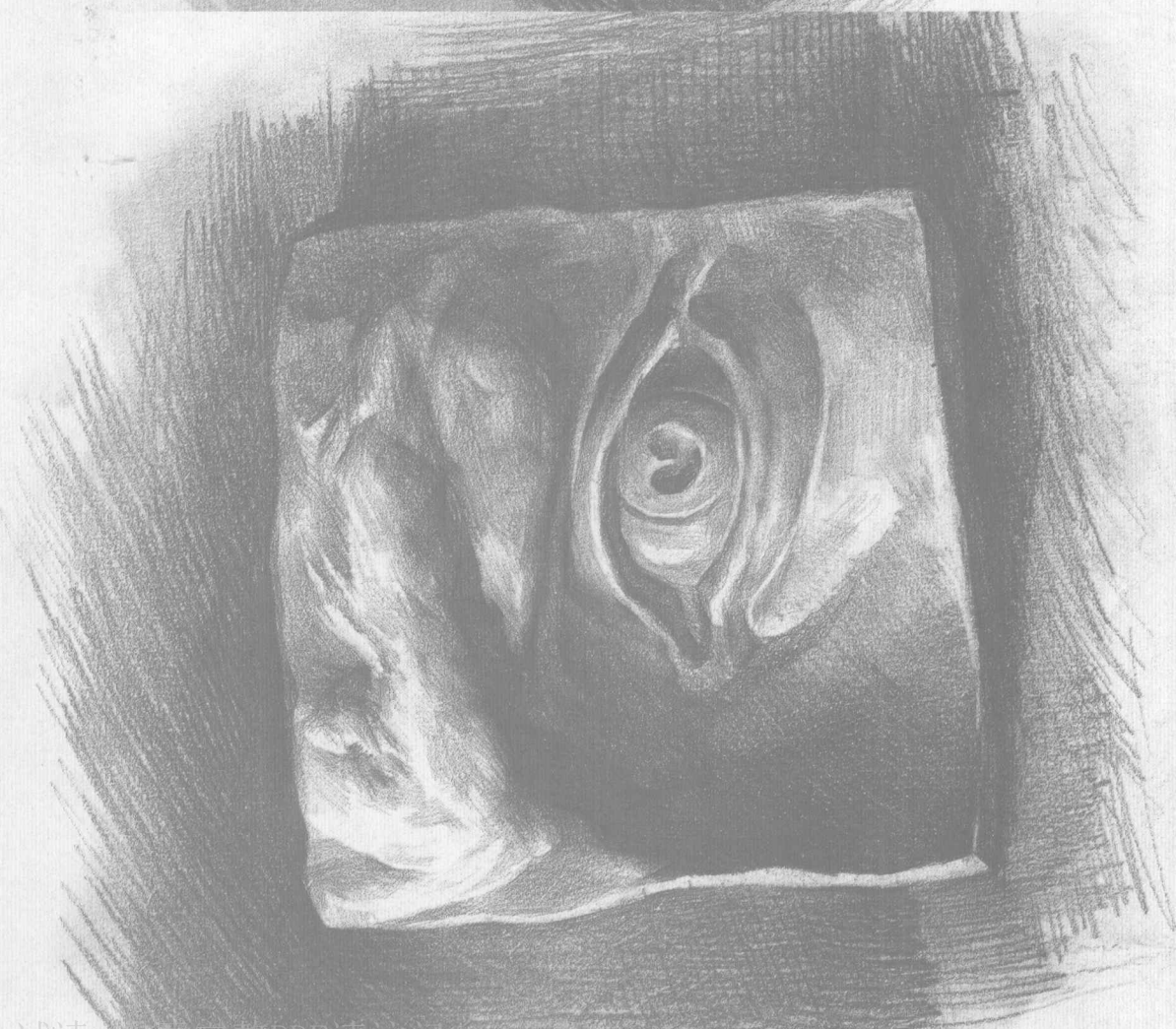
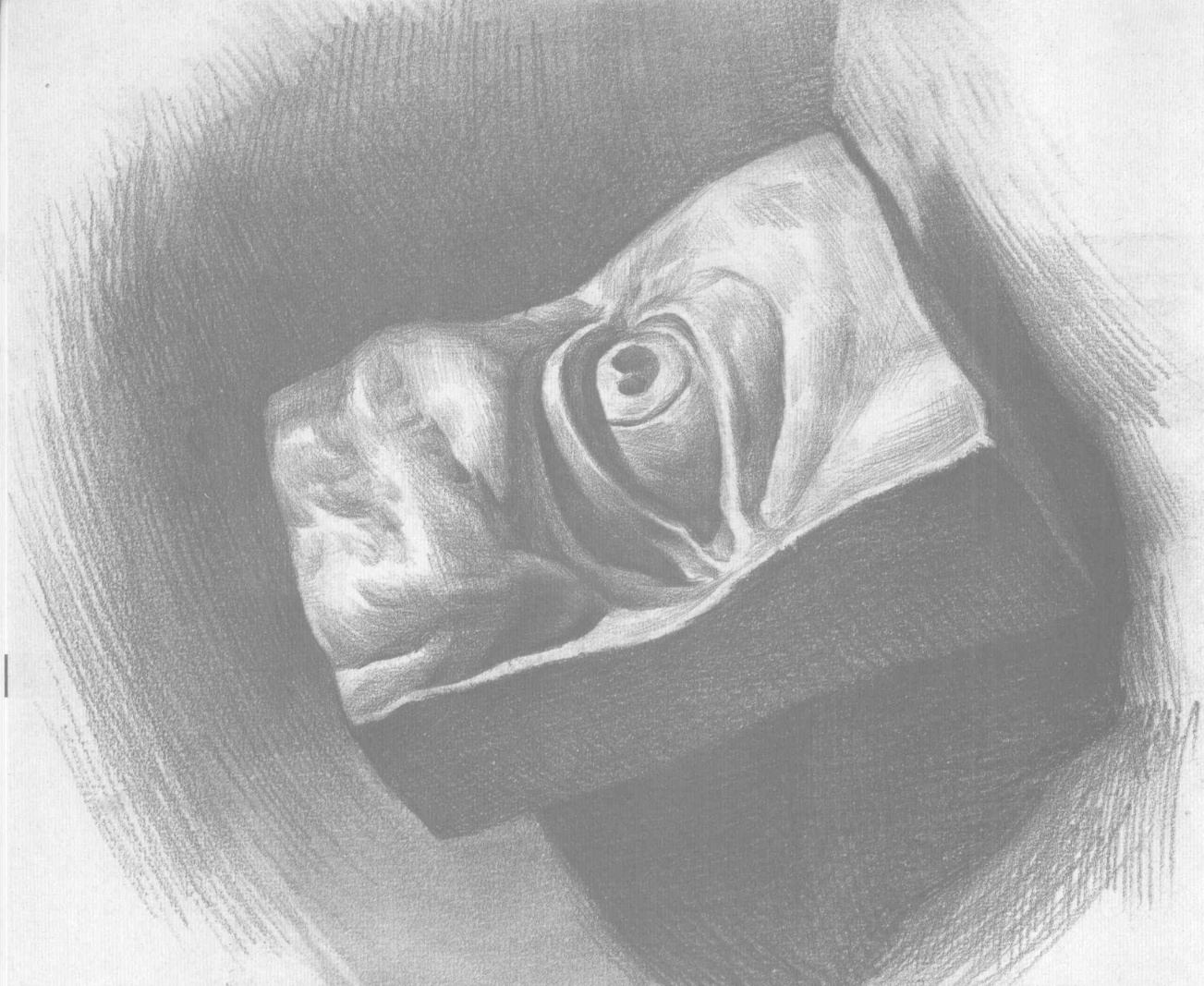
二、再逐渐区分局部的具体位置、比例大小。定出投影面、起伏转折面等，再按前后空间、主次虚实

等要素铺上大的明暗调子。这是画面空间体感塑造的雏形，不能局部地刻画某一个细节而忽略整体。

三、深入刻画阶段。该阶段是由整体到局部，再从局部回到整体的阶段。如果没有深入刻画就没有画面的丰富性，更谈不上造型能力的培养。深入刻画过程中应做到“整体着眼，局部下手”。

四、调整统一阶段。该阶段要敢于向自己提问：画面是否整体，局部塑造是否到位，主次虚实关系是否正确等，发现问题后再进行调整直至最后完成。

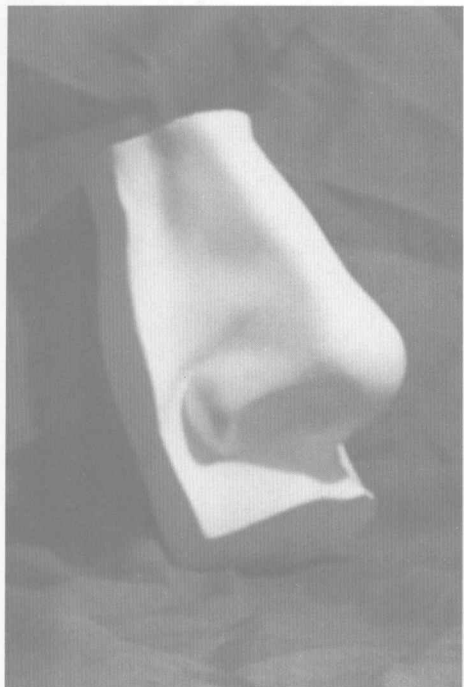
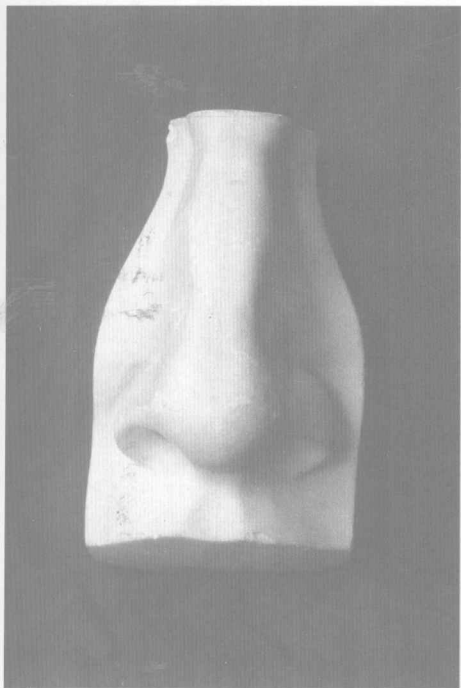

鼻子的结构、透视及作画步骤

第三课

鼻子是脸部起伏最明显的，鼻子由鼻骨和鼻软骨构成，正视似梯形面。其体积由鼻梁、鼻左右两侧、鼻底四个面组成，鼻根隆起的部分称为鼻梁，鼻梁处的骨头小而结实，其形状决定鼻子的长宽斜直。鼻骨下缘与软骨相接，软骨包括鼻中隔、鼻侧和鼻翼软骨。鼻尖俗称鼻头，是由软骨组成的半球体，两侧为鼻翼，下面为两个圆状的鼻孔。

鼻的起伏关系建立在这基本形状之上，表现鼻子时必须正确把握正面与侧面的结构线及沿鼻中线对称的关系，能左右对应地去表现鼻子的结构，同时注意鼻周围的肌肉走向，画鼻底时要注意暗部的反光、鼻孔的形状以及与人中的关系。

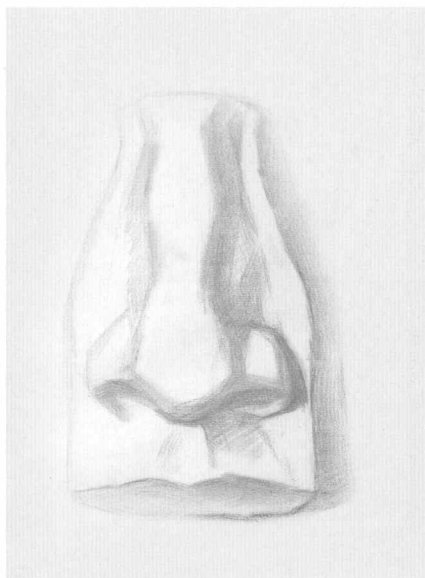
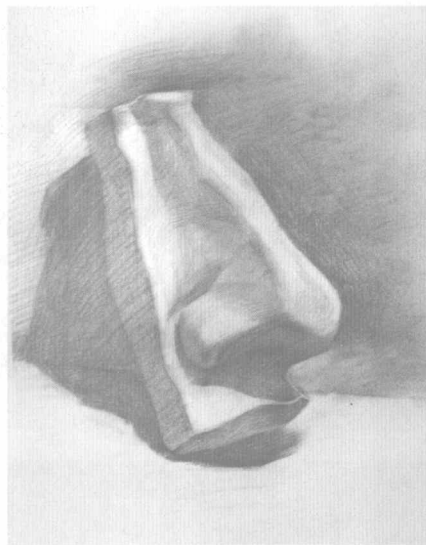
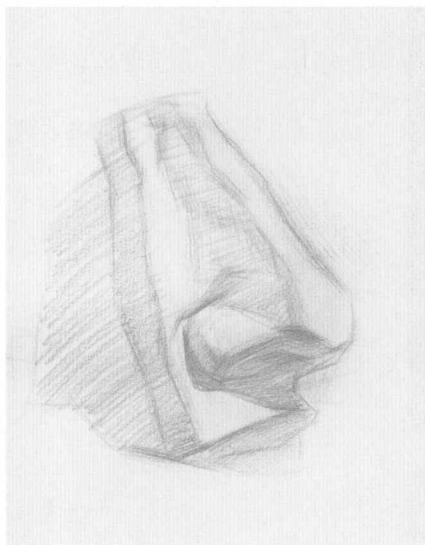
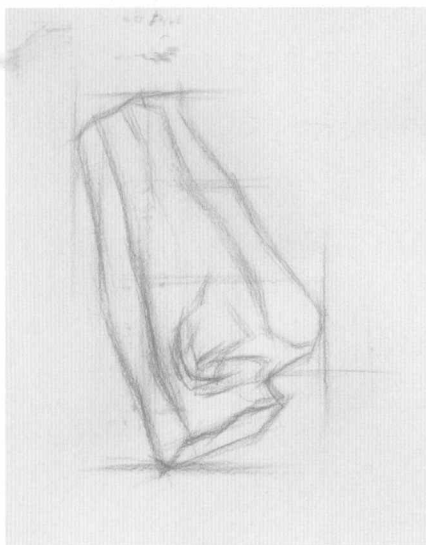
■ 正、侧面鼻子作画步骤如下：

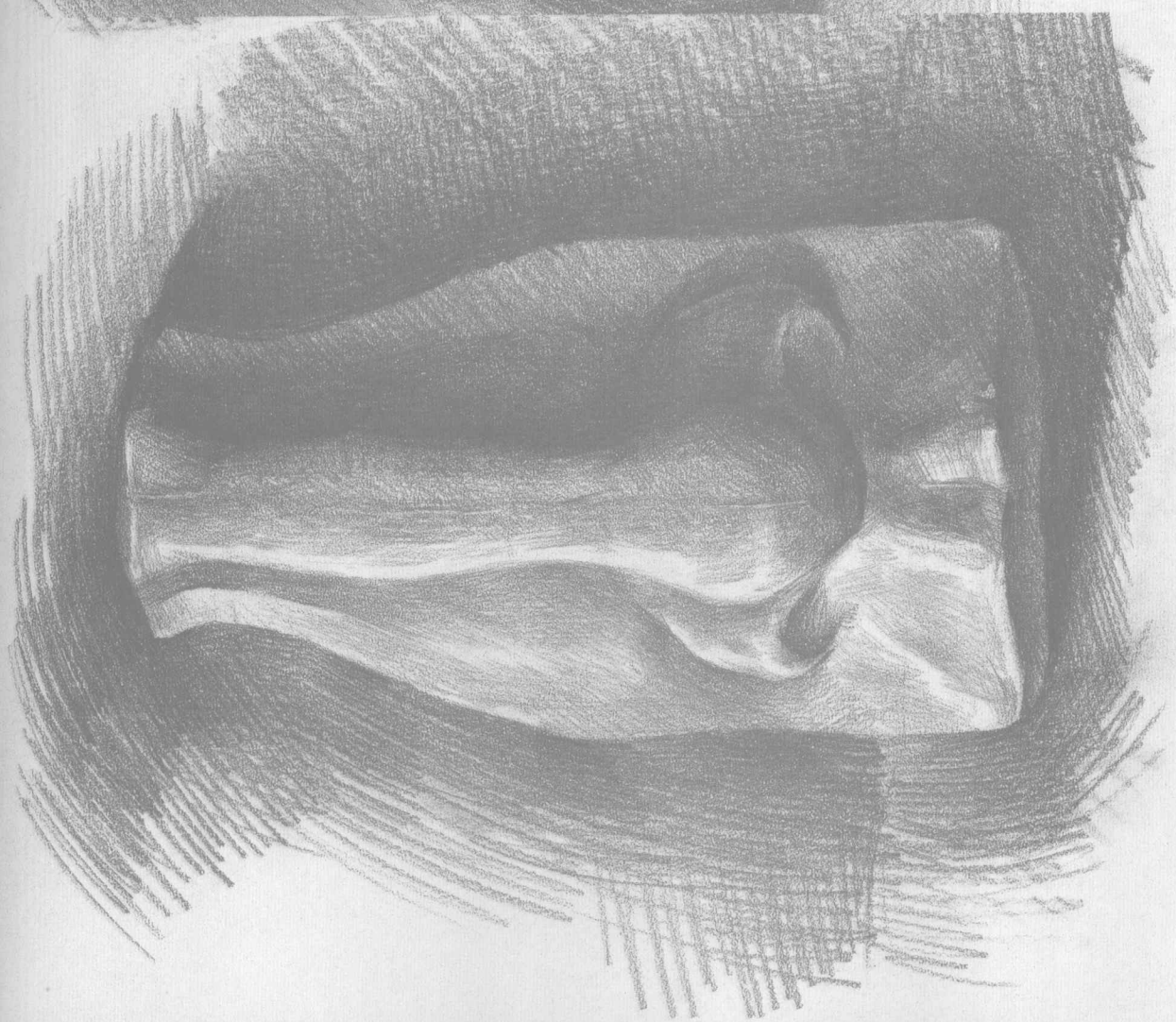
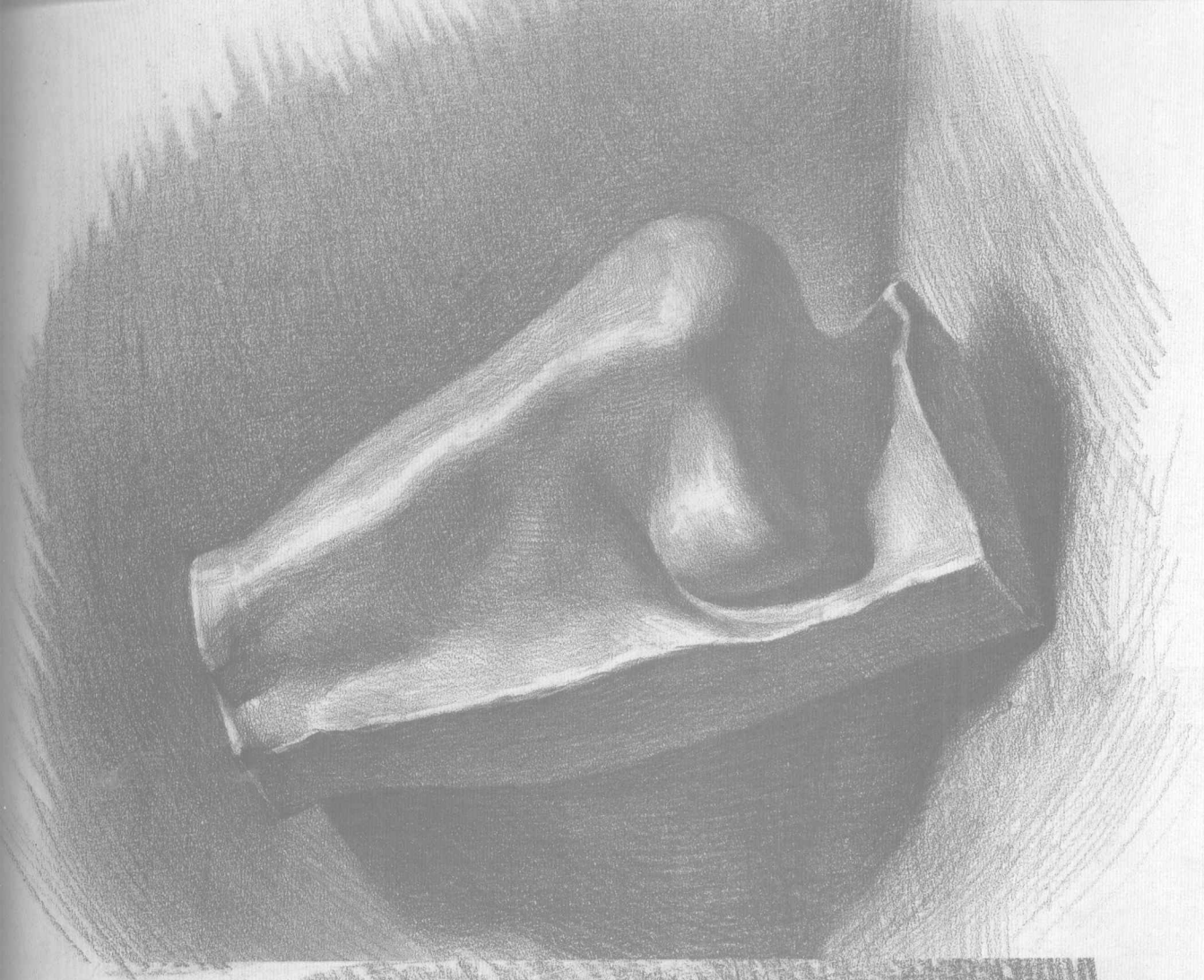
一、用简练概括的线条准确地定出不同视角下鼻子的基本形体，上下比例等。

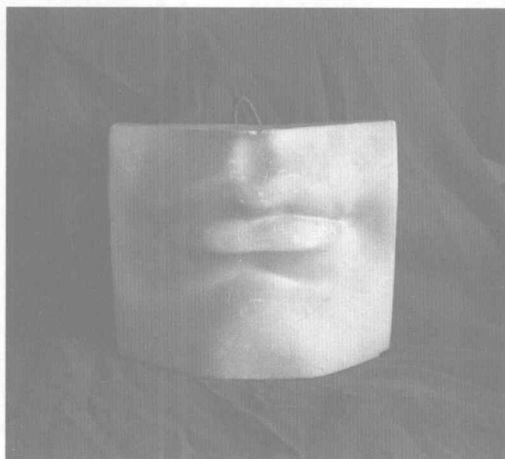
二、进一步区分鼻子各个组织结构的简练外形，同时带上最初的明暗调子，可以通过用笔的强弱来区分主次、前后和虚实。

三、深入刻画阶段最能反映鼻子的特征，需要对鼻梁、鼻翼、鼻底、鼻孔、投影等做符合整体的深入刻画，分出画面的前后关系，拉开空间层次。

四、调整完成阶段主要是进一步调整边缘线与内部结构的关系，观察是否将体面塑造厚实，其前后、上下、左右的穿插是否正确等，并最后完成。

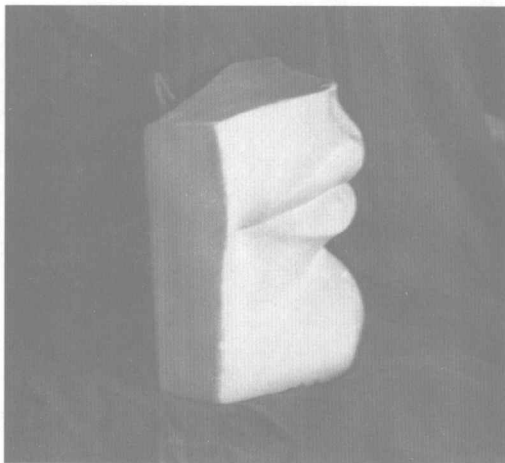

第四课 嘴巴的结构、透视及作画步骤

嘴巴主要由上下嘴唇组成，闭合处称“口裂”或“嘴裂”，两端称“口角”或“嘴角”。

嘴的整个外形特征呈半圆形。上嘴唇呈三角形，中间的凹陷处连接人中；下嘴唇圆厚平坦，与下巴之间的连接处称“颏唇沟”；嘴角处的肌肉微微鼓起，呈团块状，与脸颊相连接。人面部的中线由上到下贯穿两眼之间的眉结、鼻梁中心、人中、唇中、口裂中和颏中心等。

在塑造刻画嘴巴时，往往容易将它表现的较为平面，较难含蓄地表现出它的空间关系，因此在观察时一定要做详细地分析理解。

■ 正、侧面嘴巴作画步骤如下：

一、先确定所处的位置及这种视角下嘴所呈现的透视关系，用简练概括的线条根据不同的比例准确地勾画出它的基本形状。勾画基本形时可参照面部中线的位置和起伏。

二、定出前后关系和上下左右比例，注意上下唇的起伏变化与周围的关系，定出转折面和明暗交界

线，有强弱虚实地交待体积感。

三、有序地展开明暗调子的塑造，要分清主次和虚实变化，始终要以局部服从整体，整体由局部组成的观念去刻画。

四、随时调整与画面的整体不相协调之处，逐渐使画面完整，并加强对比，突出主次，拉开空间层次，最终完成画面。

