

SUMIAO JICHU JIAOCHENG

赵锦杰 主编 刘胜 张雷 编著

素描

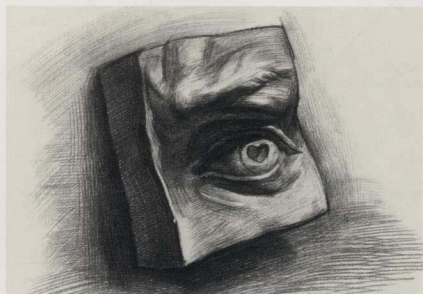
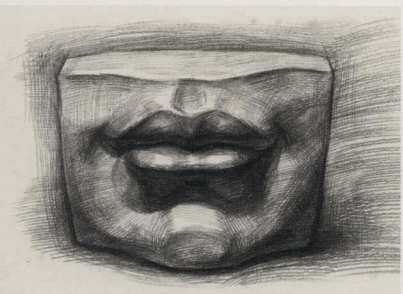
基础教程

第4册

从结构到明暗

石膏头像

完美的步骤讲解与分析
助您快速掌握绘画要领

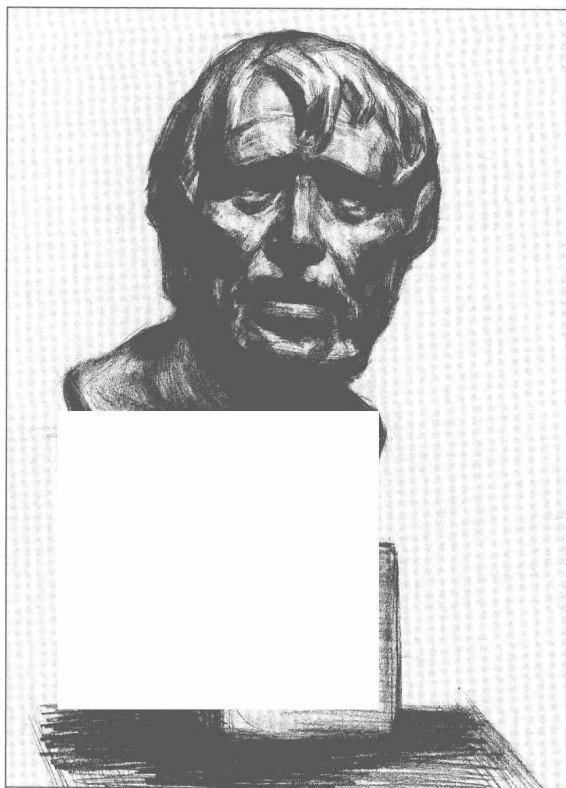

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

素描基础教程

第④册

从结构到明暗 石膏头像

SUMIAO JICHU JIAOCHENG

赵锦杰 主编 刘胜 张雷 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程. 第4册, 从结构到明暗: 石膏头像 /
刘胜 张雷编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5398-4956-0

I. ①素… II. ①刘… ②张… III. ①素描技法—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第067411号

主 编: 赵锦杰
编 著: 刘胜 张雷
出版人: 武忠平
策 划: 程 兵
责任编辑: 史春霖 张婷婷
特约编辑: 黄 奇
助理编辑: 方 芳 刘 欢
责任校对: 吴 丹
责任印制: 徐海燕

素描基础教程 第4册 从结构到明暗
石膏头像 SHIGAO TOUXIANG

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司(<http://www.press-mart.com/>)

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com/>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

经 销: 全国新华书店

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 杭州五象印务有限公司

(杭州市拱墅区莫干山670弄19号)

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2014年5月第1版 2014年11月第5次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4956-0

定 价: 13.80元

版权所有, 请勿翻印、转载

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换: 0517-88845626

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录 Contents

石膏头像的概述	01
头骨结构分析	02
常见石膏头像简介	03
五官形体分析	04
眼睛 结构写生示范	05
眼睛分面体 明暗写生示范	06
眼睛 明暗写生示范 (1)	07
眼睛 明暗写生示范 (2)	08
眼睛 明暗写生示范 (3)	09
鼻子 结构写生示范 (1)	10
鼻子 结构写生示范 (2)	11
鼻子 明暗写生示范 (1)	12
鼻子 明暗写生示范 (2)	13
耳朵 结构写生示范	14
耳朵 明暗写生示范 (1)	15
耳朵 明暗写生示范 (2)	16
嘴巴 结构写生示范	17
嘴巴 明暗写生示范 (1)	18
嘴巴 明暗写生示范 (2)	19
五官组合 明暗写生示范	20
头骨训练	23
贝多芬剖面像 明暗写生示范	24
荷马 明暗写生示范	26
塞内卡 结构写生示范	28
塞内卡 明暗写生示范	30
马赛 结构写生示范	32
马赛 明暗写生示范	34
小卫 结构写生示范	36
小卫 明暗写生示范	38
伏尔泰 结构写生示范	40
伏尔泰 明暗写生示范	42
阿格里巴 结构写生示范	44
阿格里巴 明暗写生示范	46
作品欣赏	48

石膏头像的概述

经过几何体、静物写生的锻炼，掌握了素描的基本造型方法后，将进入石膏头像素描学习。石膏头像具有真人般的结构比例和五官局部，进行石膏头像写生是为将来的真人头像素描作准备。

石膏头像单色且静止不动，初学者可以省却诸多色素和细节的表现，集中注意力对形体进行反复修改和塑造。写生用石膏头像选自古希腊和古罗马的雕塑，或出自名家大师之手。面对这些遵循美学法则和高度概括的头部造型，写生者能够比较明确地感受其体积结构及形体关系。

石膏头像素描对结构比例要求严格，稍有谬误，观者就能轻易辨别。写生时应反复比较，确定各部分比例后，才能把形画准。与几何体静物相比较，石膏头像结构复杂，形体变化丰富，初学者作画时最重要的是整体联系，相互比较，不应迷恋局部细节而忽视了局部与整体的关系。为了准确地表现对象，还应了解头部骨骼的构造，从根本上去把握对象。学习石膏头像素描的最终目的就是研究头部结构，培养形体塑造能力。

结构素描：是以线条为主要表现手段的素描形式，相对忽略光影变化及质感，目的是为了加强对对象形体结构的理解，是强调对象造型、空间及内部结构的一种绘画方法。绘画过程中要理性地观察和分析对象，运用对比和透视原理来把握对象的体块转折及基本轮廓。结构素描是培养学生造型能力和高级设计能力的基础。

明暗素描：是以明暗色调为主要表现手段的素描形式，是把对形体光影和体积感、质感的认识统一起来塑造和表现的素描方法。对对象明暗关系的理解和表现，是以理解了其结构关系为前提的。其次要把物体自身结构、背景、光影等诸多因素结合起来，通过用笔、用线，以及对黑、白、灰明暗层次的处理，表现出物体的体积、空间及质感。

结构画法

明暗画法

头骨结构分析

了解头部骨骼对于画好石膏头像十分重要。冲刺训练的第一课是对头骨的结构作一个概括性的了解，通过多角度的临摹和写生，把那些重要的骨点在头骨上的分布位置记在脑中。

头骨对头部的结构造型起着决定性的作用，掌握头骨的结构是表现头部的基础。头骨分头颅和面颅两部分。

头部形体概括的主要依据是头骨的结构和形状。头部分脑颅和面颅两部分，脑颅部是一个整体，占头部体积的2/3，面颅部占1/3。

脑颅骨骼包括额骨、顶骨、颞骨和枕骨。它们相互缝合连接，构成坚固的球形脑颅骨以保护大脑。面颅部的骨骼包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等，其中只有下颌骨可以活动。

头颅部分：

1. 额骨(1块)
2. 顶骨(2块)
3. 枕骨(1块)
4. 颞骨(2块)

面颅部分：

1. 鼻骨(2块)
2. 颧骨(2块)
3. 上颌骨(2块)
4. 下颌骨(1块)

骨点在石膏头像写生中意义重大：

额丘：是额头的正面高点，是头顶和额头的分界点。

颞线：是额头与眼眶部正面、侧面的转折线。

眉弓：眉弓在额骨下方隆起，下面是眼眶，是额头和眼窝的交界结构。

鼻骨高点：标志着鼻梁的高度、宽度。

颧突：是颧骨的高点，是面部的正面、侧面以及侧面下部和上部的重要转折点。

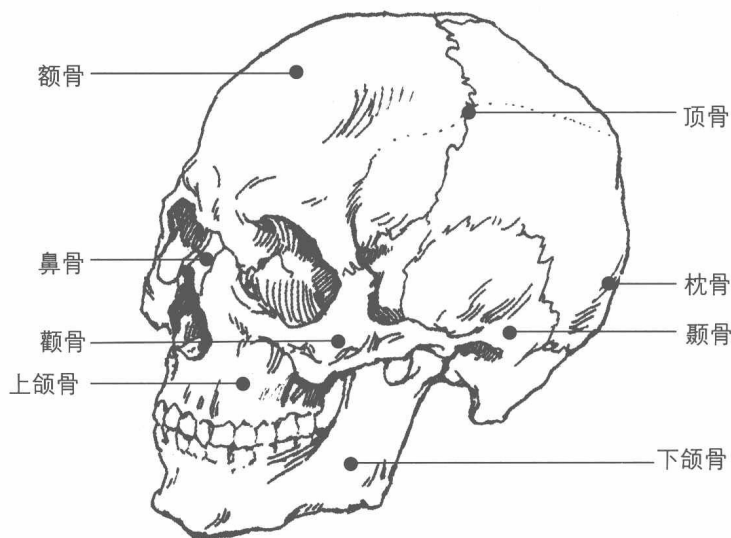
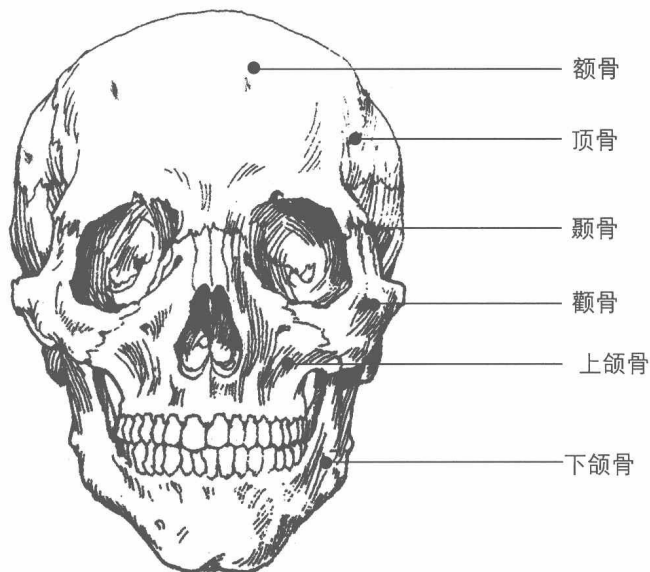
下颏结节：正面下巴上的左右高点，标志着下巴的宽度。

下颌角：标志着下颌骨的长短、宽窄和下巴的角度。

顶盖隆起：处于头顶中线的位置。

顶侧隆起：沿颞线向后延伸，是头部侧面和顶侧面的转折线。

颞骨颞突：是头部侧面的最高点。

常见石膏头像简介

小卫:小卫也叫朱理诺,是文艺复兴时期意大利雕刻大师米开朗基罗的作品。雕像描述的是一位正值壮年的罗马武将。外形优美,头部微俯,眼神微向左视,表现的是一种略显空虚的疲惫和忧郁。

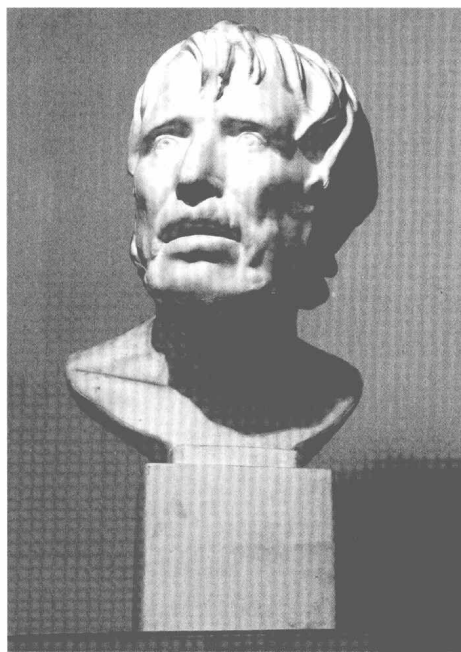
荷马:荷马是古希腊时期的大诗人,双目失明,他的《荷马史诗》被誉为欧洲史诗的典范。雕像通过微妙的动态及深吟思索和似乎喃喃自语的表情,生动准确地塑造了诗人的形象。

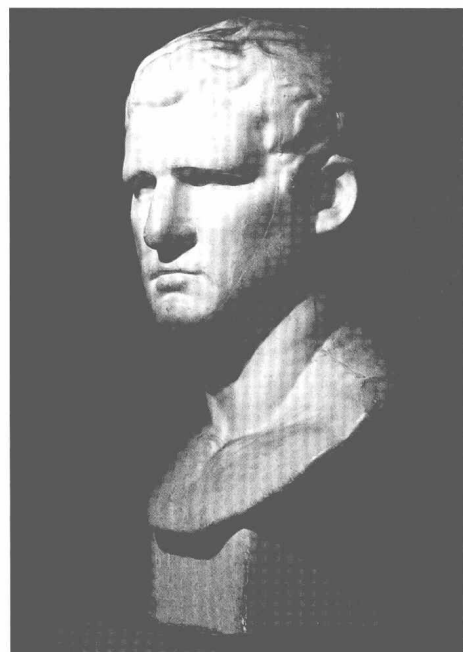
伏尔泰:伏尔泰是18世纪法国伟大的哲学家、批评家和社会活动家。雕像反映了伏尔泰流放时面容消瘦但坚韧有力、神态沉着但热情洋溢、目光斜视但敏锐有神并充满智慧的特征。该雕塑由法国艺术大师乌东于1781年制作完成。

马赛:石膏像马赛是19世纪法国著名雕塑大师吕德创作于凯旋门上的群像高浮雕作品《马赛曲》中的人物像,动态优美,充满力量。石膏像神情坚定,目光炯炯有神,表情激昂奋进,动势强烈,须发错综飘散,给人无限美感。该组石膏像是几个常见石膏像中比较复杂的一个,表现时有一定的难度。

塞内卡:俗称海盗,又名阿里斯托芬,原为青铜像,是古希腊的雕刻作品。雕像通过松弛的肌肉、深邃的眼神、稀疏且贴着前额的散发、前倾而扭转的动态等细节,较鲜明地表现了一个老年智者的精神面貌。

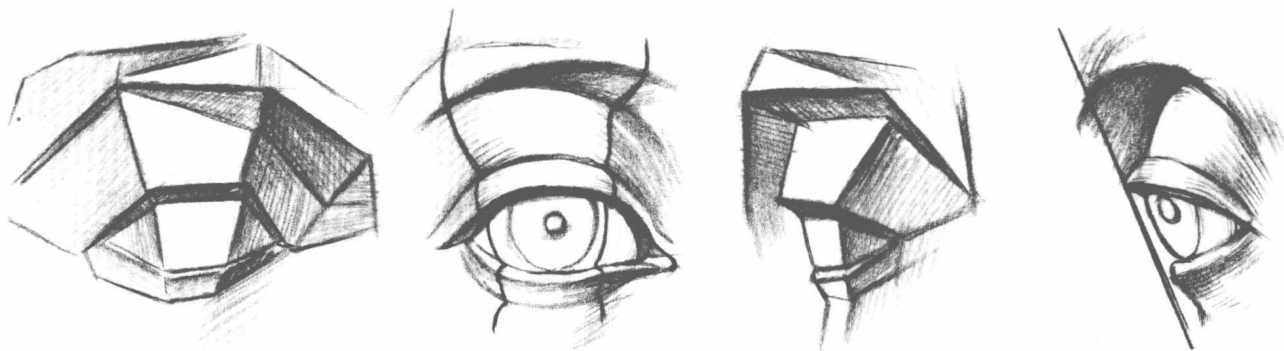

阿格里巴:阿格里巴是古罗马的一位大将,是一个意志坚定,屡获战功的传奇式人物。该雕塑形体简练概括,整体感很强。作品通过宽阔的前额、紧锁的眉头、突出的眉弓、深陷的眼眶塑造了一个坚定、威严、睿智的军人形象。

五官形体分析

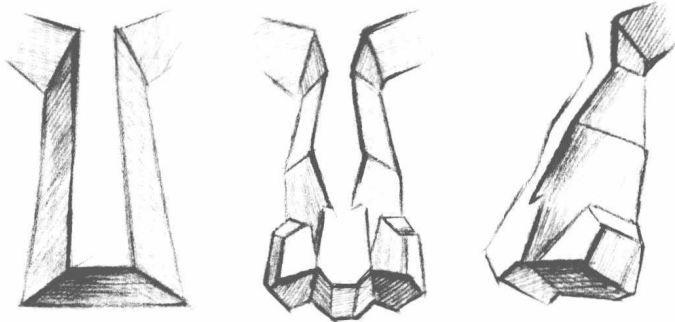
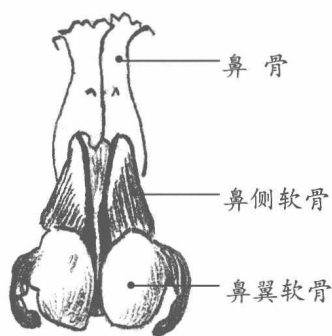
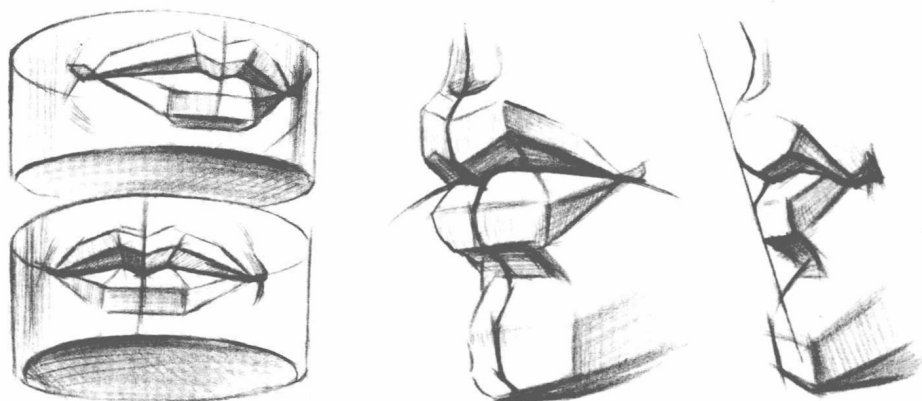
眼睛的形体分析

把眼睛理解为安放在眉弓下窝中的球状体，这样便于从形态上抓住它的变化。要注意它所显露的外形的起伏特点。

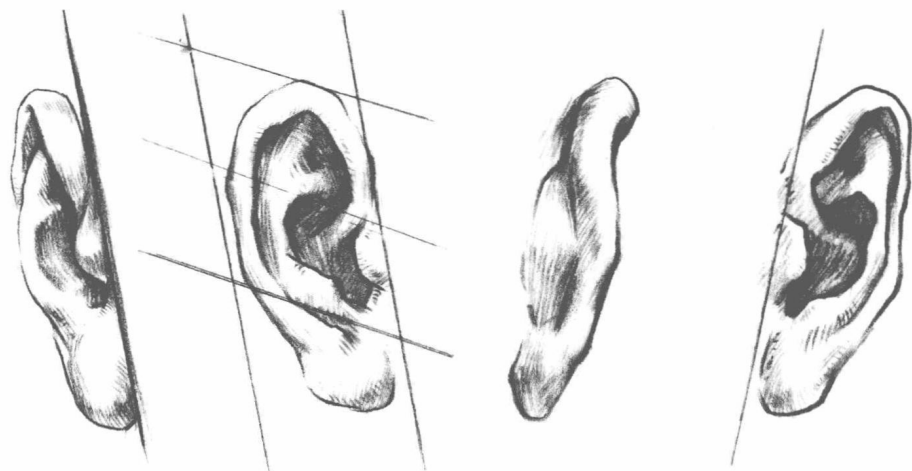
嘴巴的形体分析

嘴生长在鼻下面的圆柱体上，处于比较平缓的变化之中。把嘴划分成几个基本形体关系，就比较容易理解了。

鼻子的形体分析

把鼻概括在一定的形体关系之中，能比较清晰地了解它的总体关系，便于正确地表现其基本形态。

耳朵的形体分析

耳朵总体形态呈环绕状，它的结构盘转穿插，线条柔和流畅。耳朵的位置与面颊、颧弓、下颌骨有着紧密的联系，是确定侧面头部形态比例的重要标志。

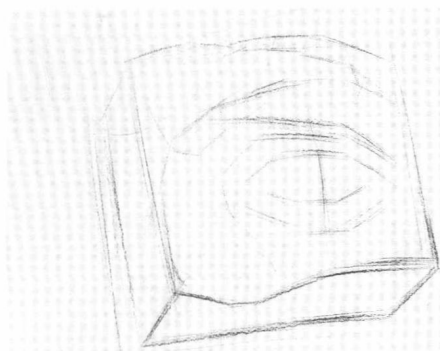
眼睛 结构写生示范

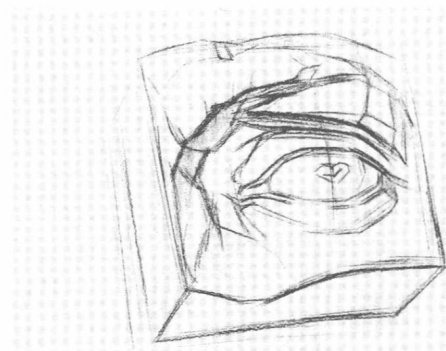
实物照片

技法分析

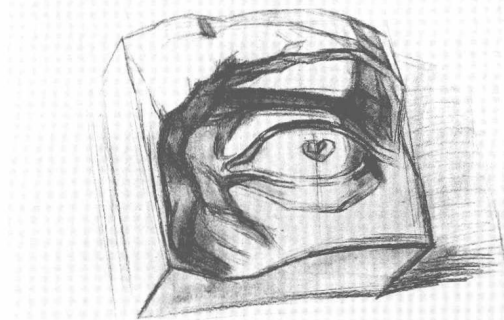
一般内眼角位置高于外眼角，内眼角有泪囊，可概括为半球状。所以它要比外眼角大、宽而深。刻画时以不同线条肌理的组合及点、线、面的形式，画出石膏眼睛的体积与立体感，注意用线的前实后虚的透视法则。

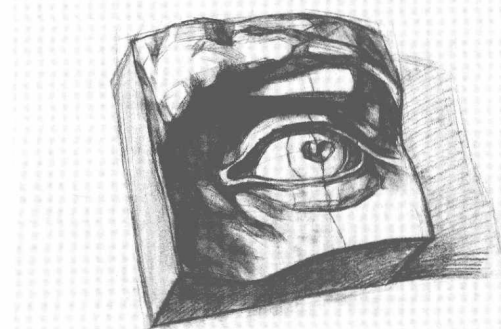
1. 选择视角，用虚线锁定好构图，分出眼眶、眼球、眼轮匝肌等基本轮廓。

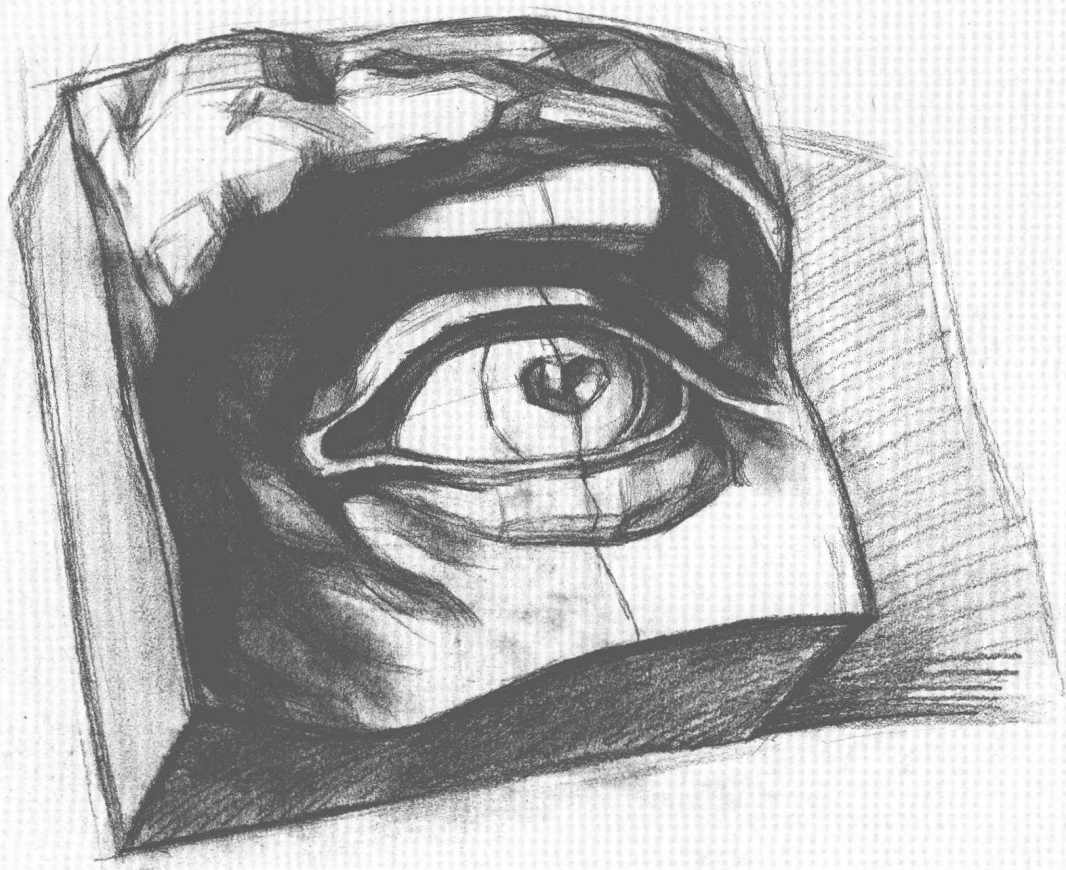
2. 分析、区分出大的结构体块，即“分大块面”，同时画出眼睛的基本体积。

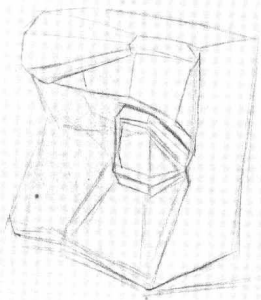
3. 仔细分析，刻画眼睛结构体块之间的穿插关系，用手指清抹出大的明暗关系。

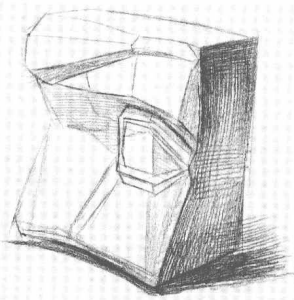
4. 深入塑造眼睛的主要结构关系。拉开线条的强弱对比，调整画面主次、前后、疏密等关系。

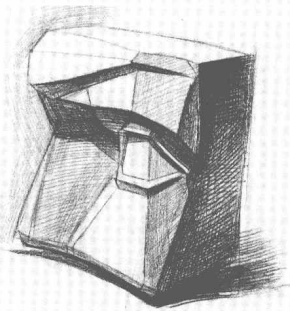
眼睛分面体 明暗写生示范

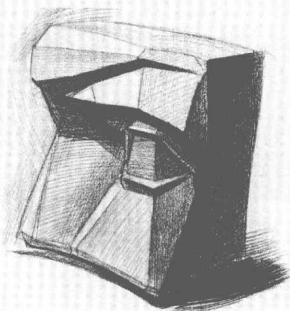
1. 按石膏眼睛所摆放的角度来进行构图,运用透视的方法来描绘眼部分面体的外形。

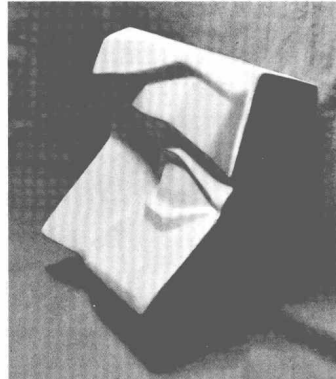
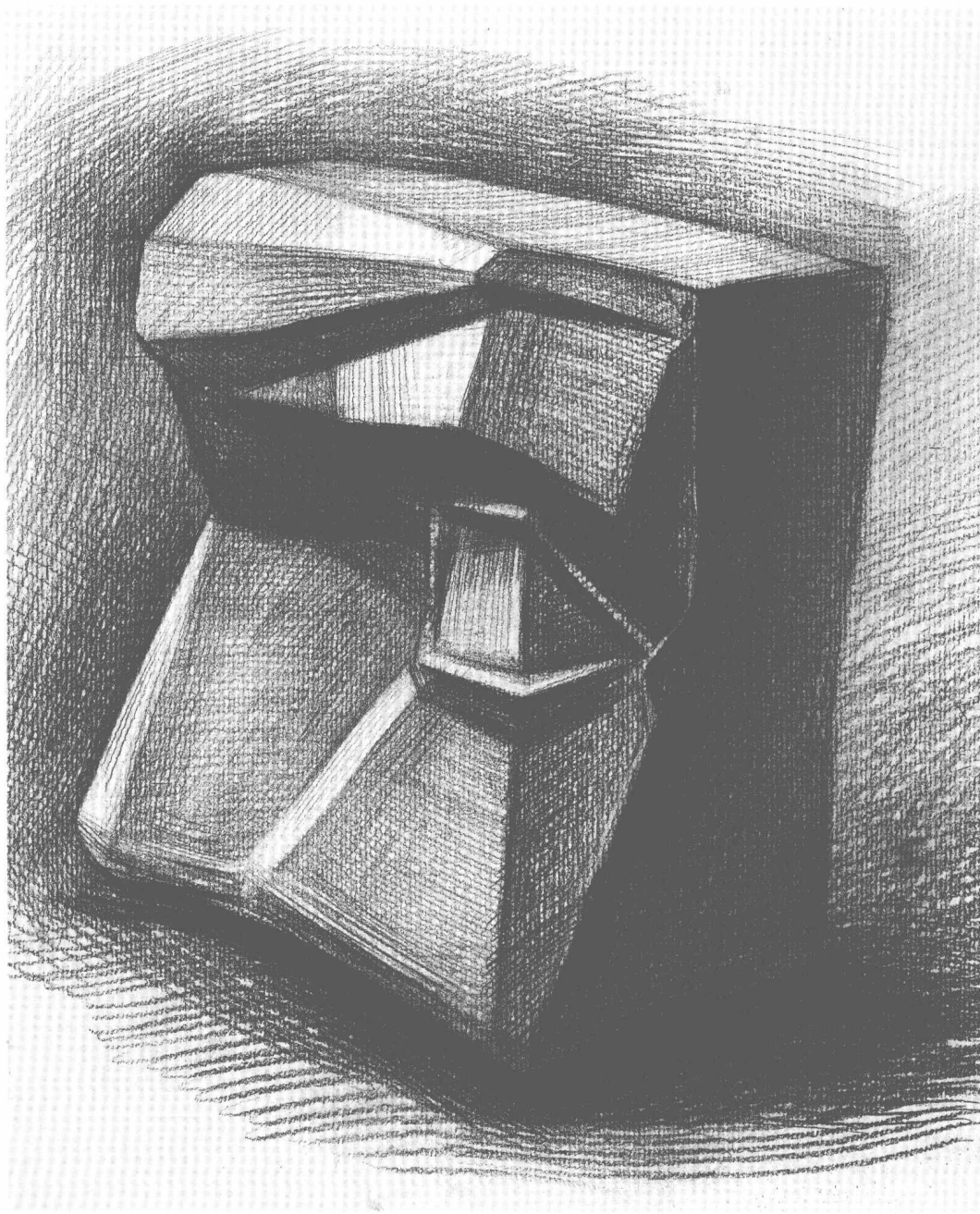
2. 描绘大致特征。石膏整体造型似立方体,用简单准确的笔法先将立方体内外的结构、轮廓、明暗交界线等描绘下来。

3. 分面体共由黑、白、灰三个大的面积组成,所以层次要尽量拉大,提升眼睛的立体感。

4. 拉开黑、白关系,着重强调分面体的明暗交界线和投影线,使其立体感更为突出。

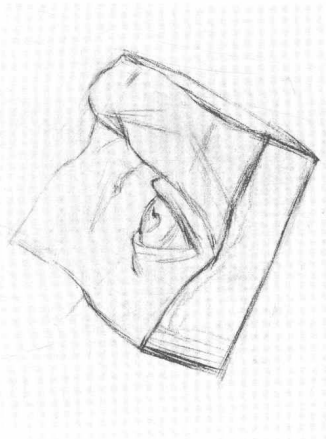

实物照片

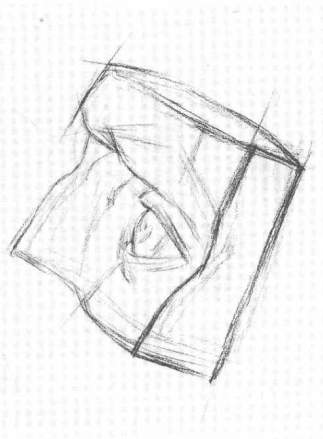
技法分析

眼部分面体是初学者比较容易画好的石膏形体之一,通过练习,可以认识眼部的基本结构与特点。画时除了要注意每个面的形状关系,还要注意该石膏形体在画面上“近大远小”的透视图则。在强调明暗交界线的同时要将物体暗部和外轮廓线画得稍淡稍松些,做到一紧一松、一强一弱,才能体现出前后的层次感。

眼睛 明暗写生示范 (1)

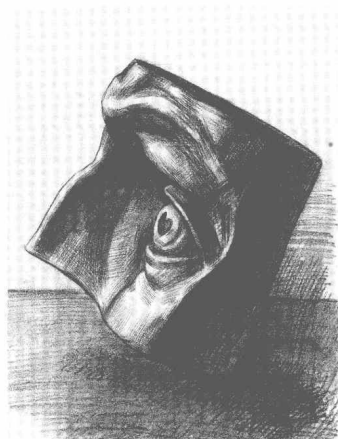
1. 选择视角, 用虚线安排好构图, 画出石膏眼睛的基本轮廓和比例。

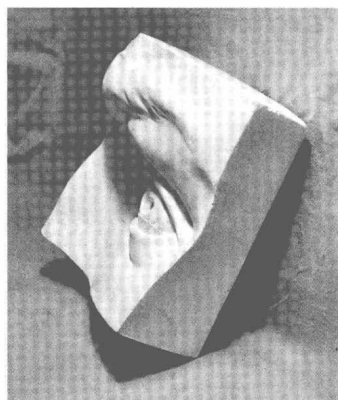
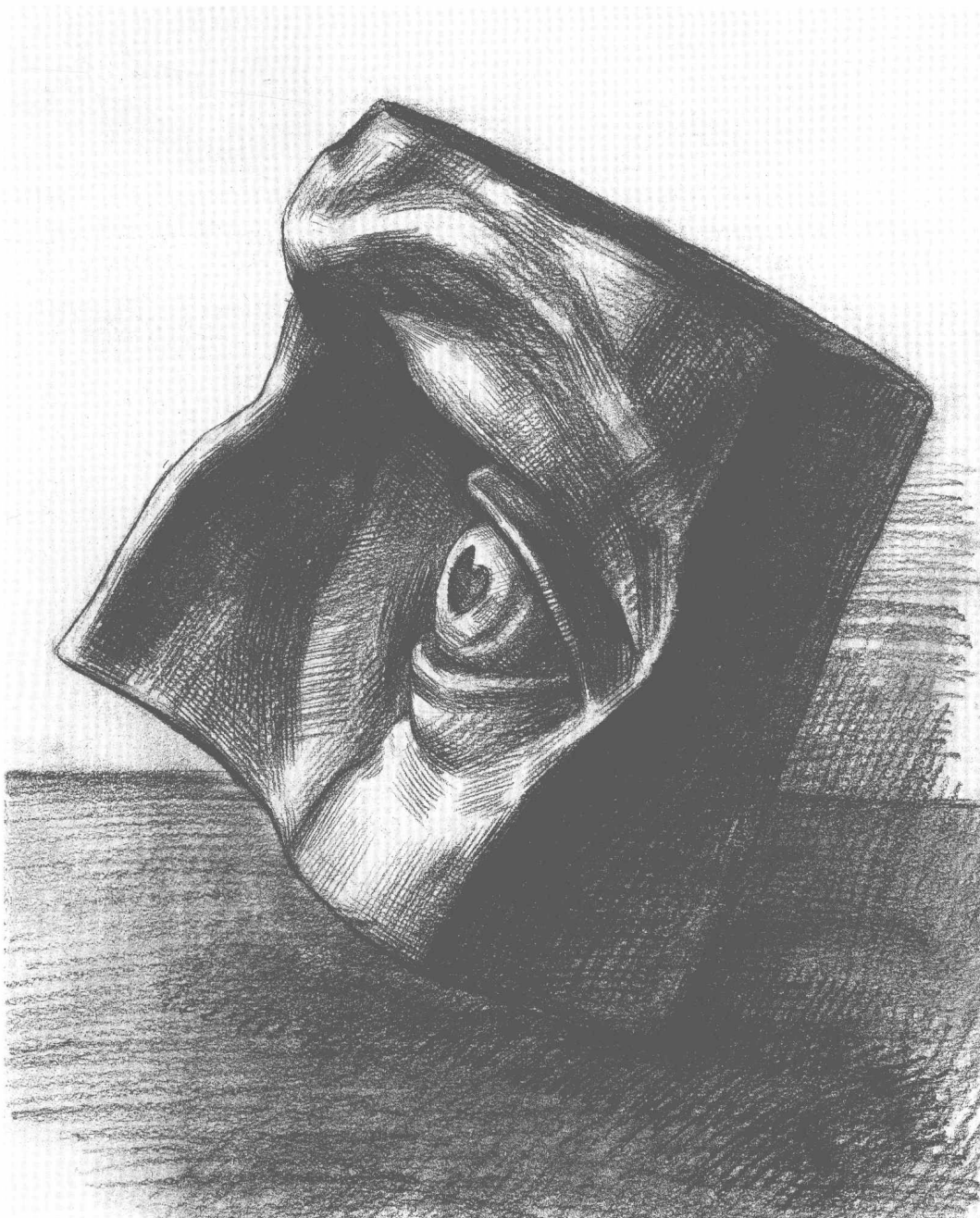
2. 分析、区分出大的结构体块, 既“分大块面”, 又画出对象的基本体积。

3. 画出眼部的大体明暗关系, 以光线的来源来塑造画面的明暗调子。

4. 调整画面主次、前后、疏密等关系, 使其更加有整体感。

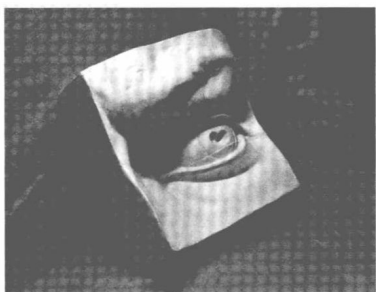

实物照片

技法分析

从分面体到明暗的训练无疑使学习难度又提高了一步。眼部圆面体是在眼部分面体的基础之上的继续学习。初学者对眼部分面体的理解有助于画好眼部明暗。作画时同样要注意眼部的结构和明暗关系, 做到整体观察与塑造。

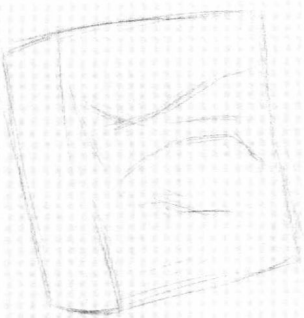
眼睛 明暗写生示范 (2)

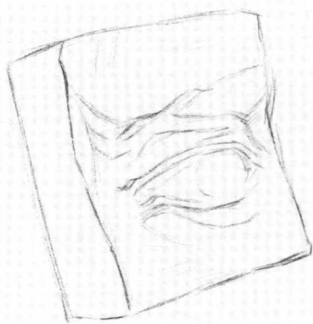
实物照片

技法分析

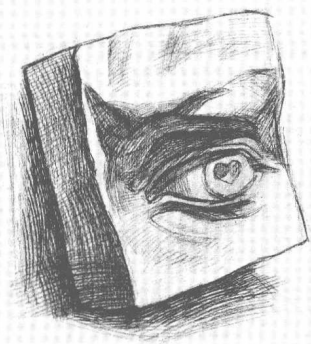
画石膏眼部时一定要将上眼睑、眼球和下眼睑合为一体来观察，然后根据它们的形体特征进行分析和归纳。大多数同学都知道上眼睑的形是一条弧线，却很少考虑它的方圆、深浅和虚实等变化，但往往这种细微的起伏变化就是塑造眼部形体的重要因素。

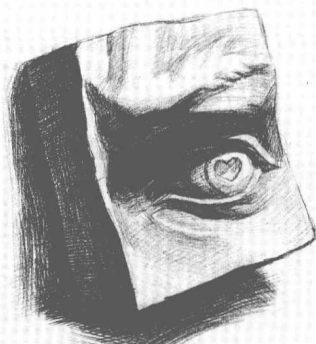
1. 先仔细观察石膏眼睛的外轮廓，比较高度和宽度的比例关系。画出大的形体特征。

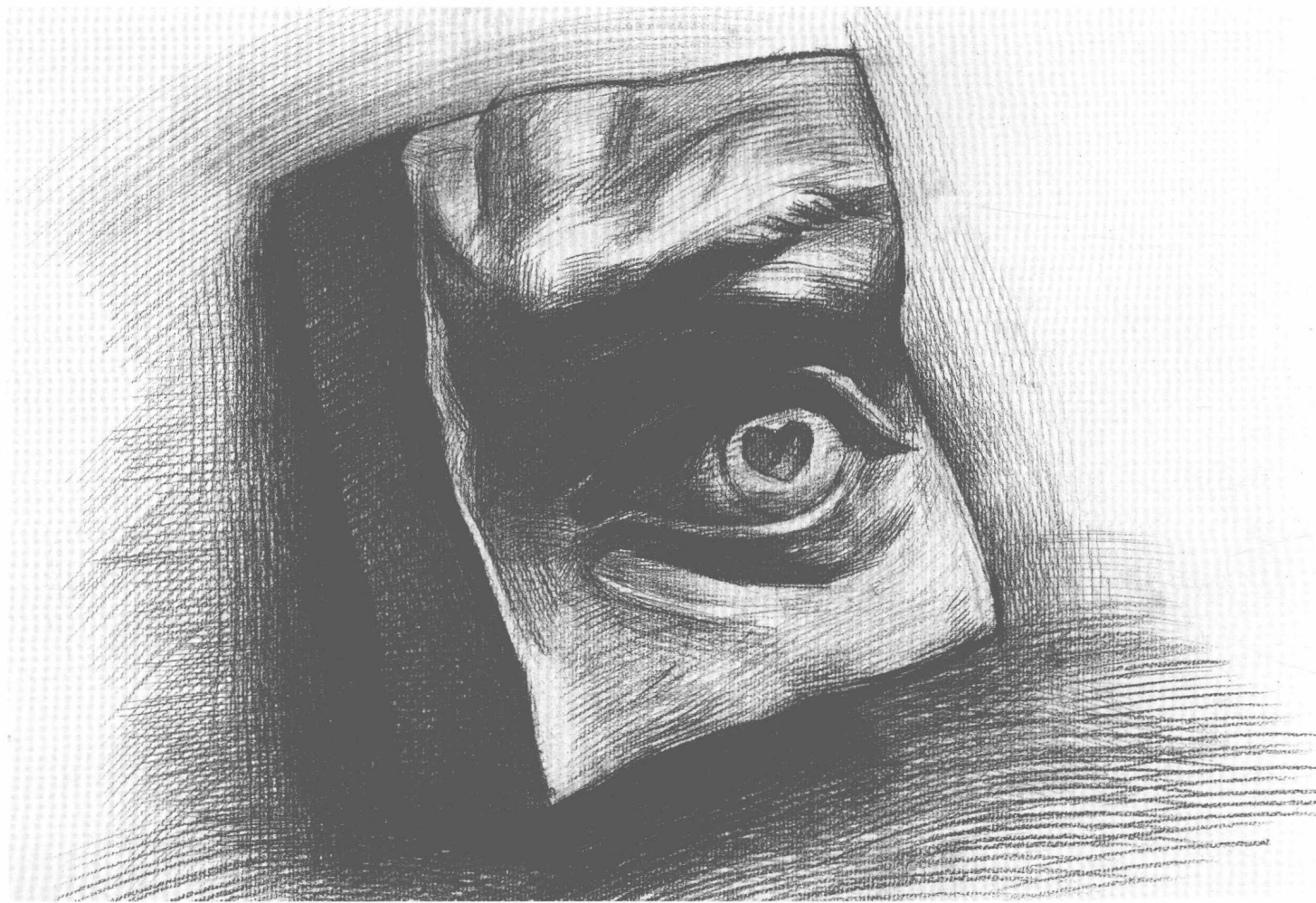
2. 调整边缘线的变化，注意前后空间关系。明确眼睛各部位的形。

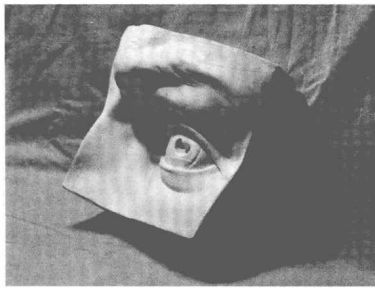
3. 以辅助线为参照，完成眼睛的造型。以光的来源找出眼睛的明暗部分，初步塑造眼睛的明暗关系。

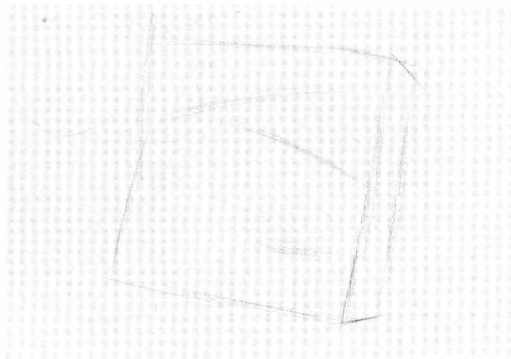
4. 分析并塑造眼部的体积关系，注意每部分的灰色过渡。深入细致地刻画，使整体感更加完整统一。

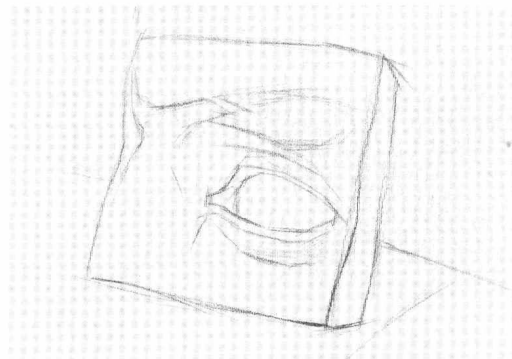
眼睛 明暗写生示范 (3)

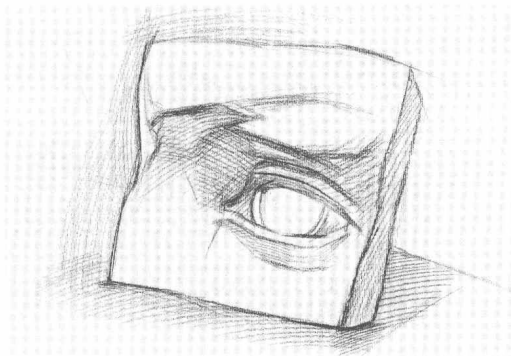
实物照片

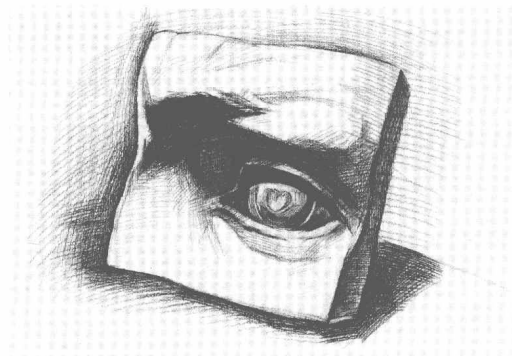
1. 根据石膏眼睛的朝向定好构图。找出眼窝、眼球、眼睑的位置。

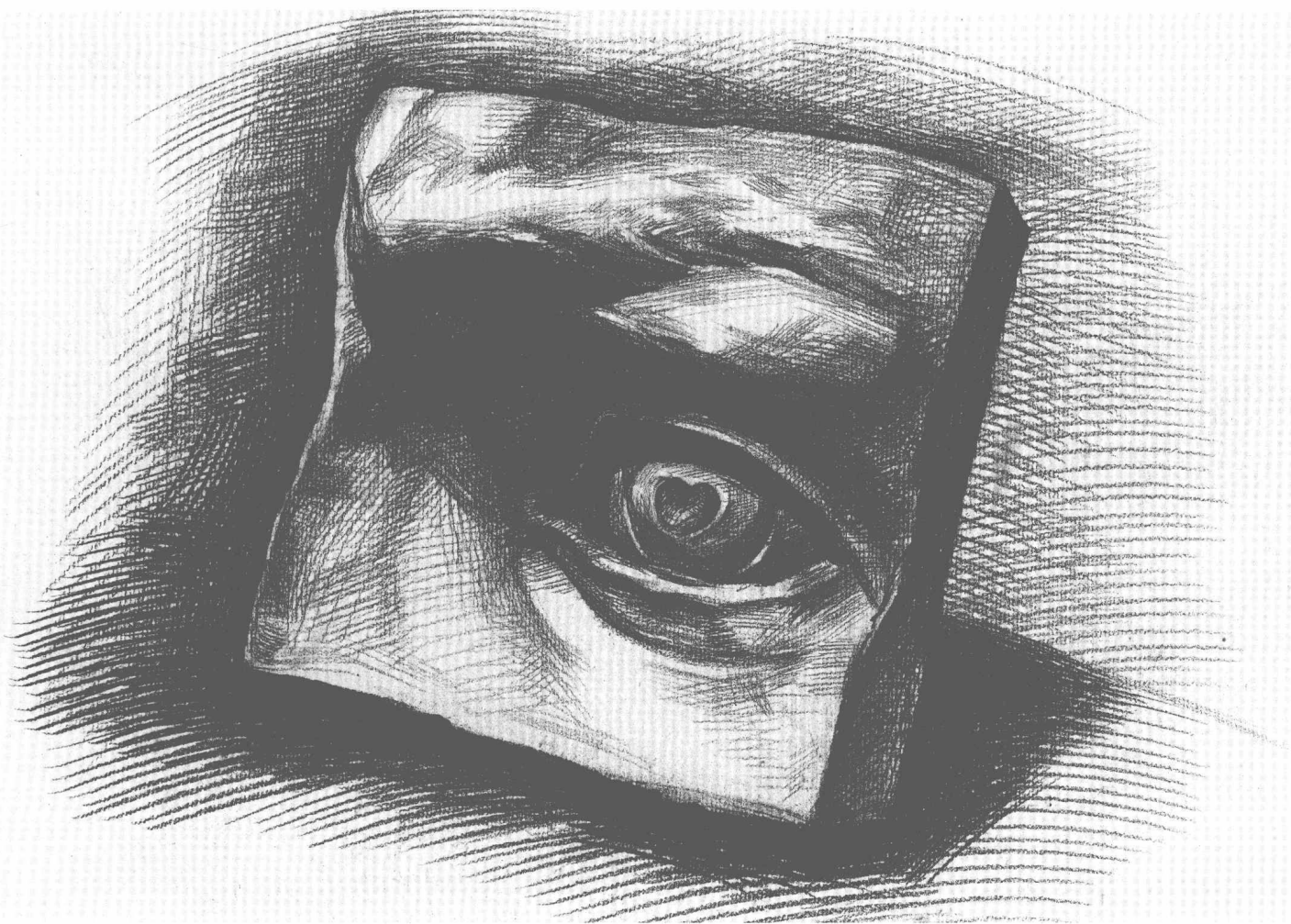
2. 进一步分析眼的形体结构, 利用线条分出眼睛的前后关系。明确眼睛各部分的形。

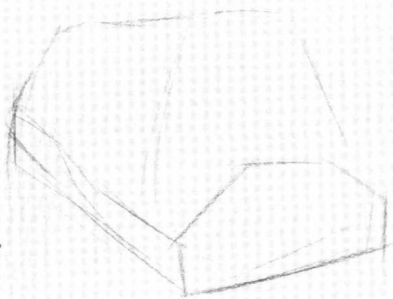
3. 细节的深入刻画具体落实到结构、形体的塑造上。运用明暗变化的规律画出具体的形象, 注意亮部的层次不能刻画太多。

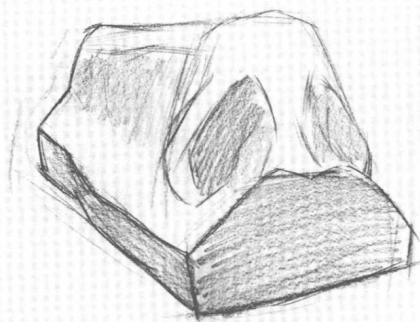
4. 全面检查眼睛的造型结构是否正确鲜明, 眼神是否表现到位。运用线条和明暗的手段进行整体调整, 突出重点, 减弱细节。

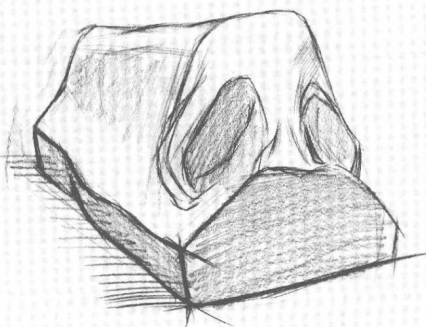
鼻子 结构写生示范 (1)

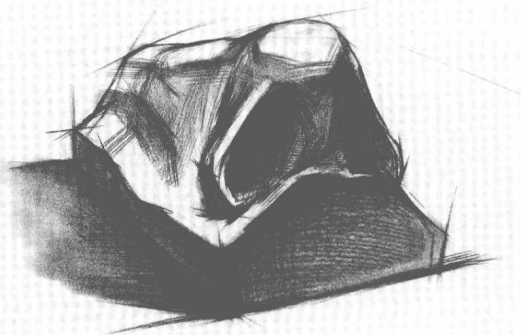
1. 先仔细观察石膏鼻子的外轮廓, 比较高度和宽度的比例关系。

2. 以辅助线为参照, 完成鼻子的造型。画出鼻子的明暗关系。

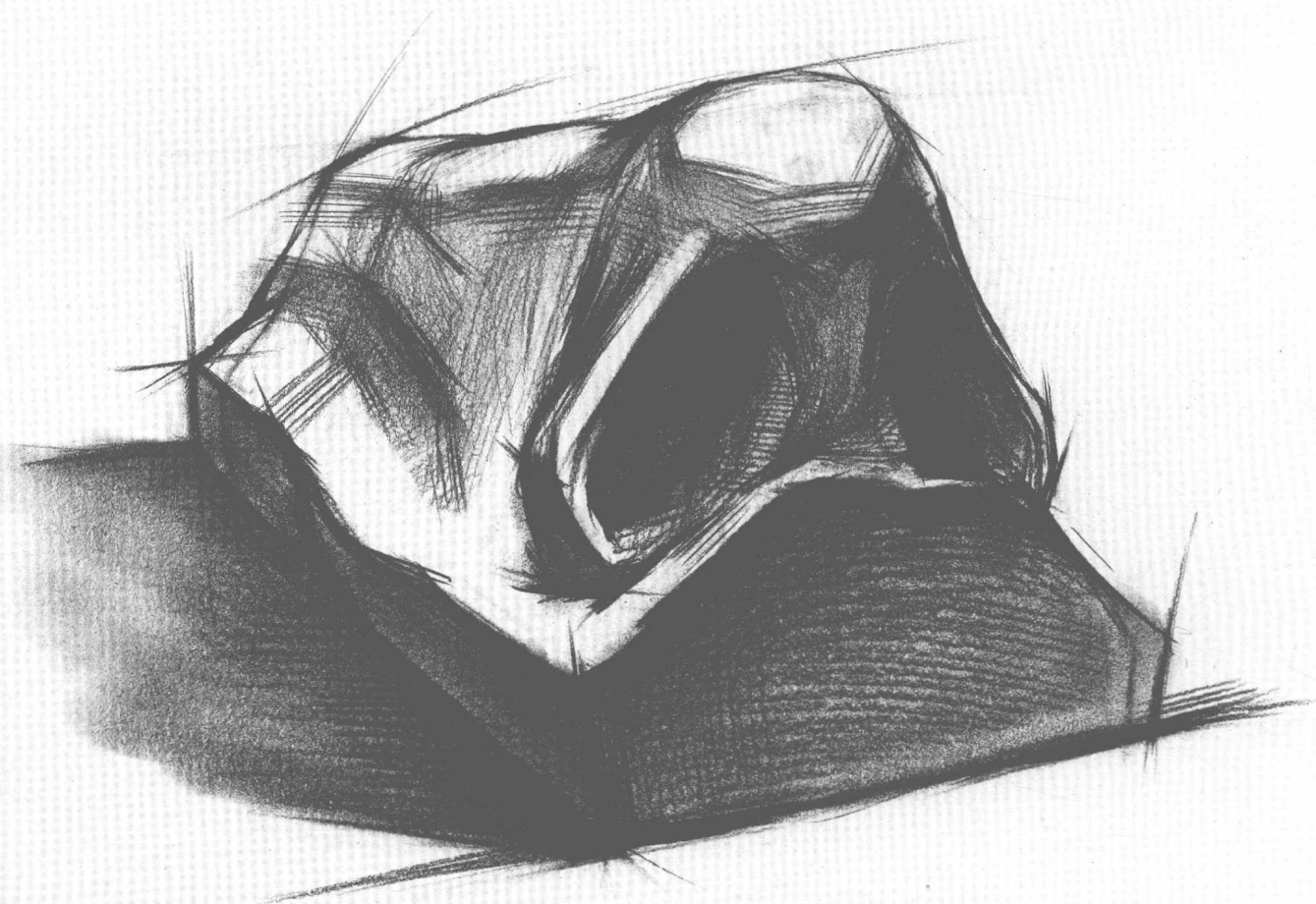
3. 用手指清擦出大的明暗关系, 加强调子的层次, 使过渡自然。

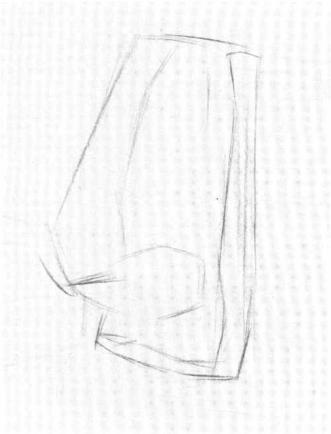
4. 刻画鼻子结构体块之间的穿插关系。深入塑造主要的结构, 拉开与次要结构的空间关系。

技法分析

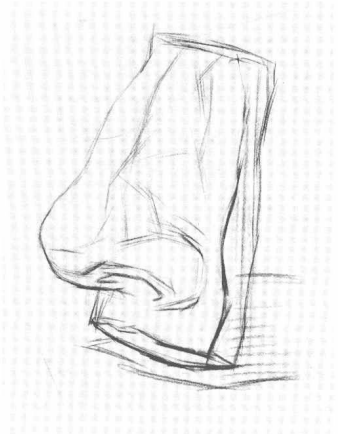
观察放倒的鼻子, 从鼻头开始, 鼻孔、鼻翼结构比较明显, 鼻翼转向脸部的形体关系清晰。由于侧面部分看到的较少, 初学者往往把握不好正面与侧面的转折关系, 作画时应仔细观察。

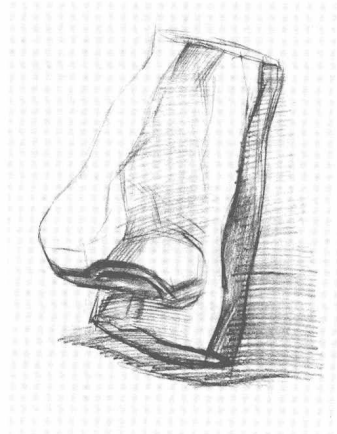
鼻子 结构写生示范 (2)

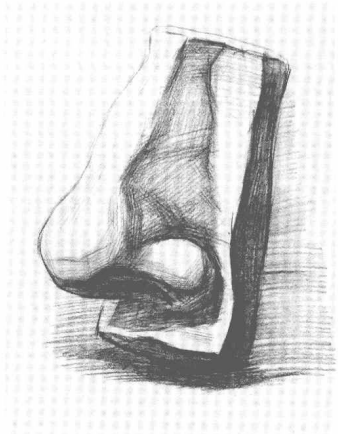
1. 先确定对象在画面上的大小位置, 画出大轮廓, 要求简洁明朗, 观察对象的基本外形。

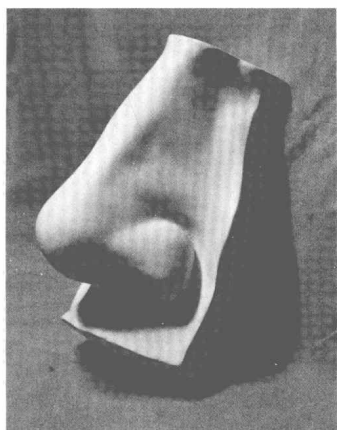
2. 对鼻子正侧面作进一步分析, 鼻翼的位置及比例也作出交代, 对象的具体形态也更容易体现。

3. 对外形再进一步调整, 尽可能使形更准确, 使画面更深入。

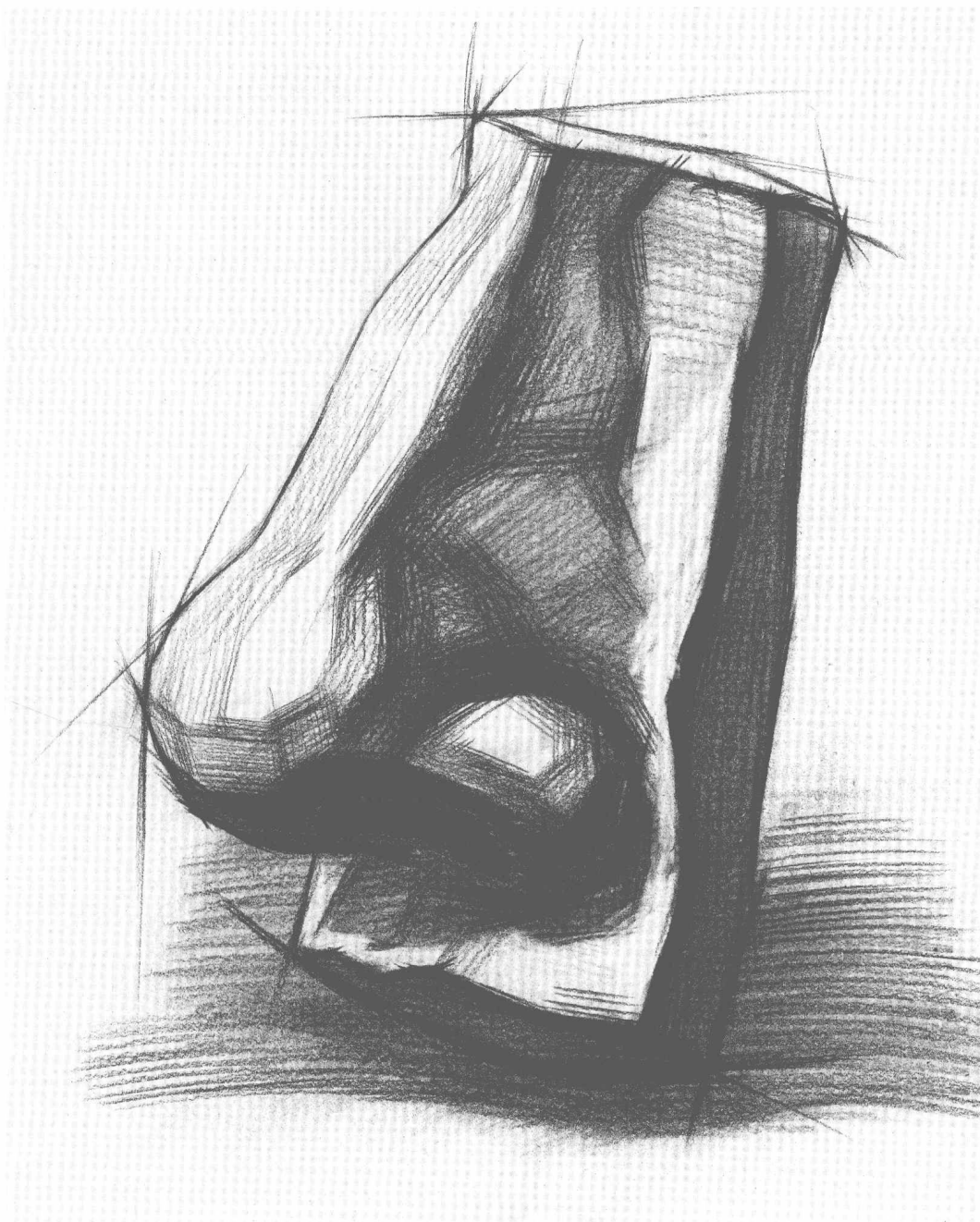
4. 对鼻头可作重点分析, 对鼻梁正侧面转折的表现应再具体一些, 使效果显得更饱满。

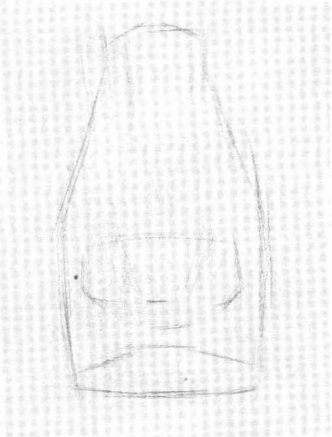
实物照片

技法分析

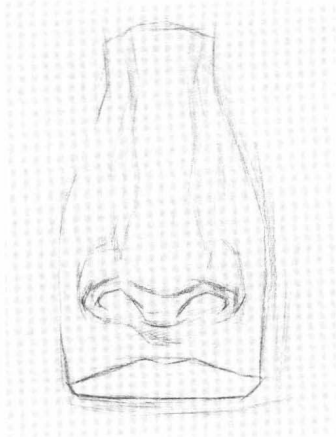
从侧面观察鼻子, 从鼻根开始, 鼻梁、鼻翼结构比较明显, 鼻翼转向脸部的形体关系清晰。由于正面部分看到的较少, 初学者往往把握不好正面与侧面的转折关系, 作画时应仔细观察。

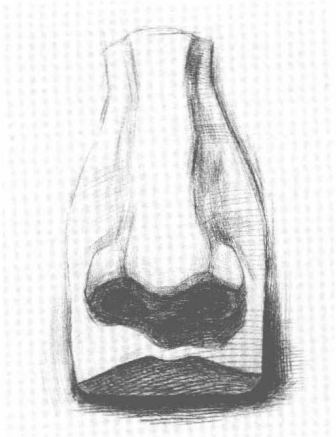
鼻子 明暗写生示范 (1)

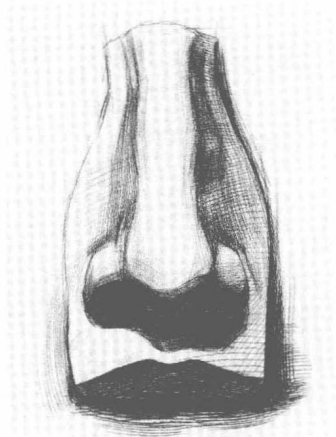
1. 以概括的线条勾画出鼻子的大轮廓及基本体面关系。构图时要注意上面留白应少一些。

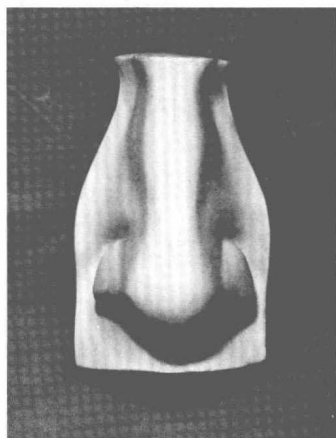
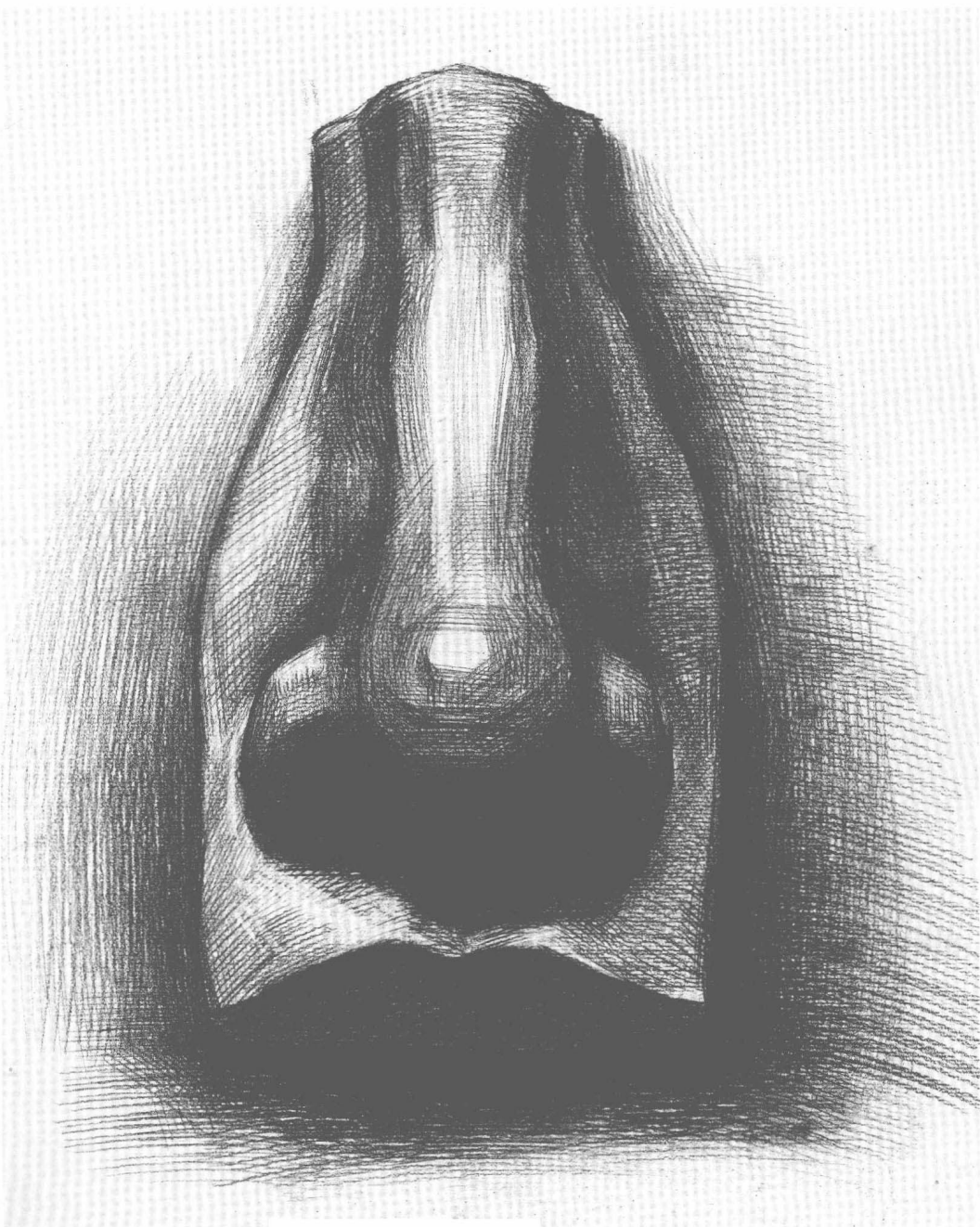
2. 画大明暗, 深入塑造鼻子下面、鼻翼侧面与鼻底部的形体空间关系。突出主体, 强调大体块的体积。

3. 进一步深入刻画, 拉开黑白灰大关系, 有控制地进行灰面描绘。

4. 注意画面细节的深入刻画, 调整好整体大关系, 使主体突出、体积感强烈、质感细腻。

实物照片

技法分析

鼻子的体块主要分成正面、两个侧面和底面。在作画过程中要始终围绕这些块面进行深入塑造, 鼻子大的体块画好以后, 又分为鼻根、鼻梁、鼻头和鼻翼。鼻翼和鼻头比较圆润, 应当概括出方的块面。我们不能受表象的迷惑, 而应加强对透视、解剖的分析和理解, 特别要注意鼻子的对称以及鼻头部分的立体空间与色调上的细微变化。

鼻子 明暗写生示范 (2)

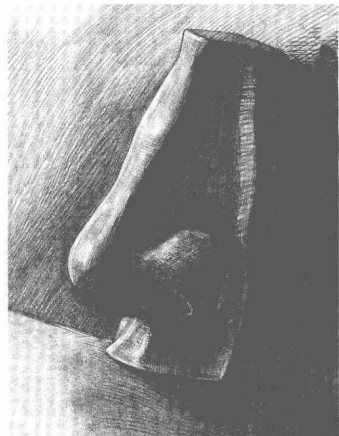
1. 确定角度, 用虚线安排好构图, 画出对象的大轮廓。

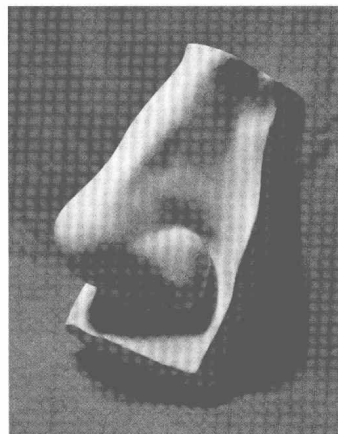
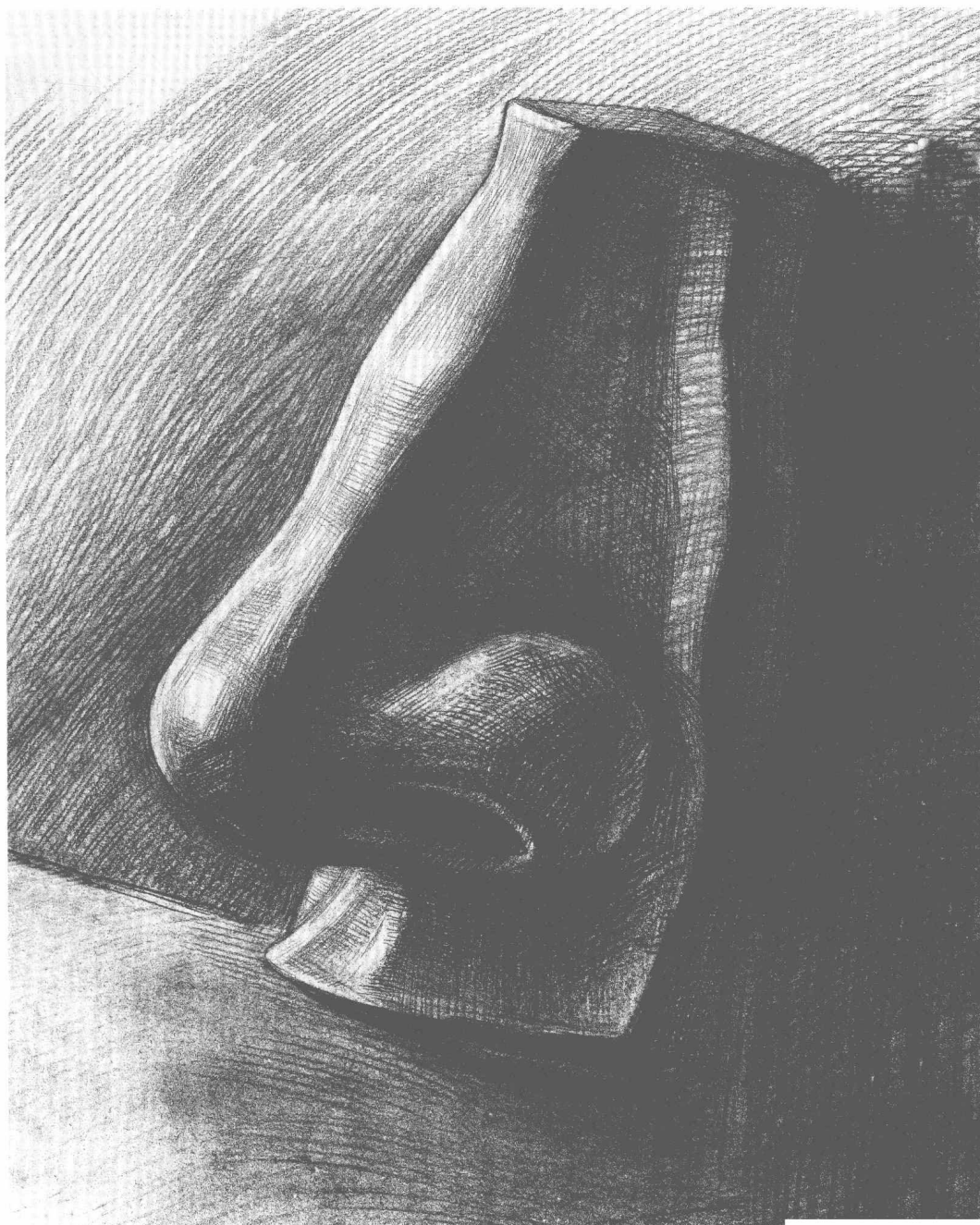
2. 用长直线分析并画出主要结构体块关系, 尤其要准确把握明暗交界线且画出大明暗调子。

3. 先用线画出局部的体块关系, 再用黑、白、灰的调子来表现体积和光感。

4. 从明暗交界线处开始, 调整灰面的过渡和塑造, 把握好灰面的色调, 不能太深。最后检查整个鼻子的空间感和质感。

实物照片

技法分析

如果你已理解了侧面鼻子块面体的切面关系, 就比较容易把握侧面鼻子的画法。在画这个石膏之前要重视透视关系, 因为这个鼻部圆面体是斜放的, 随着透视角度的变化它所呈现的画面效果有所不同。有效地把握这一特征, 在明暗、主次、虚实处理上加以强调会使画面的空间感得以加强。