

新

新世纪美术专业教材

深入浅出/阐明教学知识要点 全面指导/绘画表现技法规律

素描石膏像

升级版

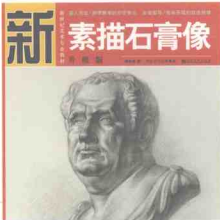
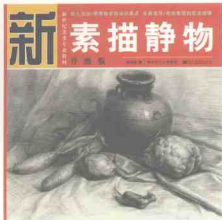
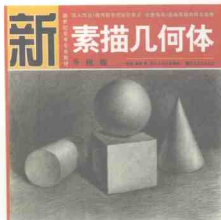
胡世勇 著

湖北长江出版集团

湖北美术出版社
Hubei Fine Arts Publishing House

新世纪美术专业教材·升级版

丛书主编/胡世勇 装帧设计/孙琪 浩鹏 责任印制/程业友 责任编辑/戴建国

征稿内容:符合美术绘画基础教学与设计训练的内容,要求作品形体塑造严谨实,具有教学与训练的指导示范作用。

征稿范围:1.素描。2.速写。3.色彩。4.设计。5.美术与设计大中专教材。

稿件要求:1.四开尺寸以内的作品希望寄原稿。2.四开尺寸以上的作品,请拍摄清晰的120反转片。3.所有来稿注明同意出版发表和联系方式。

组稿编辑:湖北美术出版社高校教材事业部 戴建国 收

联系地址:武汉市洪山区雄楚大街268号B座 邮编:430070

联系电话:027-87679553 13995572128 E-mail: dai531@163.com

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像/胡世勇著
—武汉:湖北美术出版社,2006.12.
新世纪美术专业教材:升级版
ISBN 7-5394-1927-X

I. 素... II. 胡... III. 石膏像—素描—技法(美术)—教材
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第148604号

湖北美术出版社出版发行
武汉雄楚大街268号B座18层

武汉精一印刷有限公司制版
武汉德利彩印有限责任公司印刷

2006年12月第1版
889mm×1194mm 1/12

ISBN 7-5394-1927-X

邮政编码:430070
电话:(027)87679522

新华书店经销
印数:1—5000册

2006年12月第1次印刷
印张:4

全套定价:79.00
本册定价:15.80

ISBN 7-5394-1927-X

9 787539 419275 >

前言

当今美术专业基础教育考察的主要是学生对绘画造型的认识与表现能力。具备较为扎实的绘画基本功，就能应付各种不同的考试。针对美术专业基础教学，重要的是通过系统规范的教学过程，使学生逐步认识和理解美术的基本知识与规律，掌握绘画表现的基本方法和技巧，只有这样才能造就扎实的绘画基本功。本套美术专业教学丛书正是从这一目标和要求出发编著的。

参加本丛书的编著者都是专业院校毕业并具有十多年以上美术专业教学经验的教师。全套书分为素描几何体、素描静物、素描石膏像、素描头像、速写人物、色彩静物、色彩头像、色彩风景等。按照准确、规范、系统的教学原则，从理论到实践，深入浅出地阐明了各科教学的知识要点，全方位地指导绘画表现中的各种技法规律。全套书整体连贯，而每本书也具有独立的完整性，是针对美术专业基础教学的首选教科书。

在每本书的内容安排上我们都十分注重两个方面：一是基础知识理论的准确、系统与明晰。通过图文结合和比较分析，使学生在循序渐进的学习中能明确认识、加深理解、掌握规律。这是学好绘画技法的基础。二是针对美术专业基础教学的要求进行绘画技法的指导。每本书都通过大量的写生步骤及细节表现的分解图例，从不同角度阐明绘画表现技法的方方面面，使学生既掌握基本的绘画程序步骤，明确各步骤中的基本要点和表现方法技巧；又能根据各种训练、写生、默写的变化，灵活主动地适应考察、考试要求。

相信美术学子们通过本套书的系统教学训练，一定能打下坚实的绘画基础，从而提高绘画技法，更有信心地迎接美术考试。

丛书主编：胡世勇

新世纪美术专业教材·升级版

素描石膏像

目录

- 一、石膏像素描写生要领 / 3
- 二、头部骨骼结构 / 4
- 三、石膏头骨写生 / 5
- 四、头部肌肉结构 / 6
- 五、石膏面肌解剖写生 / 7
- 六、五官形体 / 8
- 七、分面像与实物面像 / 10
- 八、结构素描与明暗素描 / 14
- 九、明暗调子画法步骤 / 18
- 十、线面结合画法步骤 / 22
- 十一、短期作业写生步骤 / 26
- 十二、写生技法分析举例 / 29
- 十三、模拟考试全程解析 / 38
- 十四、示范图例 / 43

胡世勇著

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

一、石膏像素描写生要领

石膏像素描是继几何体、静物素描的学习之后进行的一项重要训练课程,是全面学习、掌握素描造型的基本方法和规律的一个关键性阶段。画石膏像具有其他训练手段无法替代的优点,它既有真人的形象结构,又有静物的稳定特征,且白色的石膏体排除了色彩的干扰,便于长时间地观察、分析、研究对象的结构及表现规律。

石膏头像的形体、结构比我们以前学过的几何体和静物要复杂得多,如何才能准确、生动地表现石膏像的形体呢?具体要注意如下几点:

确立正确的观察方法

石膏像的造型较复杂,写生中首先要解决观察方法的问题。初学绘画者一般习惯于局部看,局部画,这样是无法准确表现复杂的石膏像的。正确的方法是整体观察,即概括地、由大到小、由外到内地、比较地观察对象。另外还要有明确的立体观念,不要只看到形状而看不到立体,要立体地观察对象。只有整体地观察、立体地观察,才能画得准确,画得立体。所以在石膏像学习的全过程中,都要有意识地训练自己的眼睛,树立明确的整体观念和立体观念。

掌握正确的绘画步骤

绘画步骤是观察与认识的具体呈现。整体的观察,表现为按正确的步骤逐步完成写生作品的过程,这个过程的基本要领就是整体推进,不要孤立地局部深入。从大形到小形,从大到小面,由概略到具体,由单纯到丰富,每一步骤都有各自的任务和要求,每一步都是在上一步的基础上进行刻画,因此,每一步都需要整体地、不断地比较对象的形体关系。素描表现重要的是大体关系的准确,而不是局部细节的深入。如果不按正确的方法步骤画,而习惯于孤立地描绘局部,拼凑形象,则既不可能画准复杂的石膏像形体,又不可能表现完整的立体效果。

熟悉头部解剖结构,掌握分面造型技法

了解头部解剖结构,是画好石膏头像的内在依据,解剖不对,所画的头像就不可能准确、生动。所以对头部的骨骼、肌肉的主要形态及构成关系要进行研究,力求基本熟悉。对头部结构进行概括分析的基本方法是“分面”,因此,理解并掌握分面造型的方法,是石膏像素描的一个关键问题。以前的素描学习中,分面表现比较简单,而石膏像的复杂造型要求我们不仅要明确如何分面、排队,更要根据头部解剖的形体关系表现好体面之间的强弱、虚实、穿插、过渡关系,决不可把分面画成生硬、呆板的块状和框框。分面是为了表现结构关系,表现立体关系,所以,对于石膏像素描而言,学习掌握造型分面的表现技法是最基本、也是最重要的任务之一。

准确表现明暗关系

明暗是素描中表现立体空间关系的重要因素。石膏像的形体较复杂,其明暗的变化关系也较复杂。初学者往往看不到大的明暗层次,而被表面的小变化所迷

伏尔泰

惑,画明暗常出现“花”、“脏”、“黑”等弊病。解决明暗问题关键在于处理好层次关系。从受光与背光的角度,可以分为两大面;在受光部又可分亮、灰两大层次,在背光部也可以分为明暗交界线与反光两大层次;将每一局部的变化都归纳到其所在的大层次关系中,就可以恰当地表现出整体的明暗层次关系。所以在写生中,心中要有大的层次概念,对整体明暗的归纳、对层次关系的比较是画明暗的过程中时刻要注意的。同时,我们要明确明暗是为表现形体服务的,明暗的变化表现的是形体的起伏结构关系。所以,画明暗是与体面的表现融为一体的,好的明暗表现的是准确生动的形体效果,而不在明暗本身。

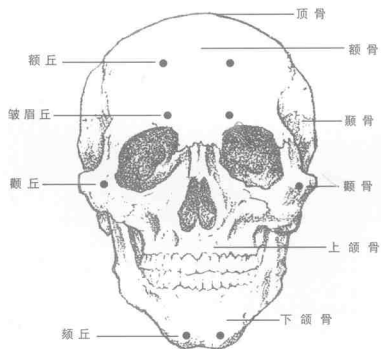
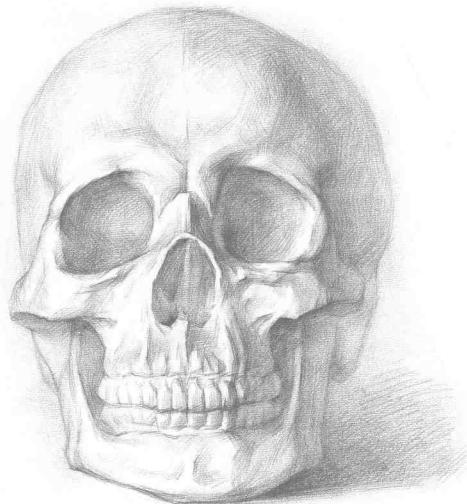
石膏像素描涉及素描造型的诸多方面,本书将循序渐进地讲述石膏像素描中要解决的一系列问题,并通过各示范作业,直观浅显地阐明石膏像写生的一般规律与表现技法。愿初学者通过石膏像素描的学习能从根本上理解、把握对象,提高素描造型能力。

二、头部骨骼结构

人体头部的解剖结构分头骨和肌肉两部分,头骨作为头部形体的构成支架,决定了头的基本造型。

头部骨骼分脑颅和面部两大部分。脑颅是个半球体,面部则包括由不同骨骼组成的眼眶、鼻腔、牙齿等部分。头部骨骼除下颌骨能活动外,其余都是固定不动的。

头骨有一些较突出的点,称为骨点,如:额丘、皱眉丘、颧丘、颞丘等,它们没有或只有很少的肌肉覆盖,对造型表现有重要的意义。

三、石膏头骨写生

1.概括地用直线抓大形关系。

2.进一步深入打形，明确头骨的形体结构。

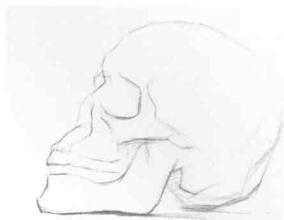
3.铺大体明暗，表现一定的立体关系。

4.深入刻画，丰富完善对象的形体结构和整体空间效果。

5.完成图：石膏头骨写生的主要目的是要了解头部骨骼的造型特点，熟悉头骨结构关系。应该在训练中理解并记住头部骨骼的各称、形态及连接穿插关系。

1

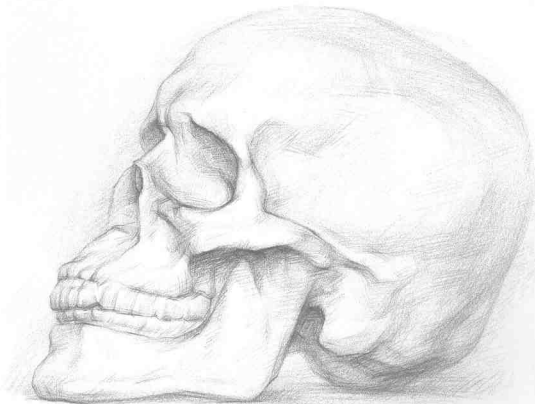
2

3

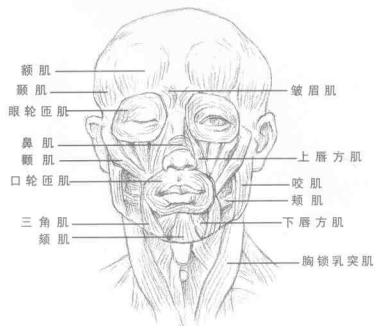
4

5

四、头部肌肉结构

头部肌肉依附着头骨，与头骨共同构成头部额面的形体。肌肉附着在头骨上，通过收缩和扩张，拉动骨骼运动和产生面部表情。了解头部肌肉的形态及其运动规律，对于认识和把握头像的形体十分重要，对其后的石膏头像写生很有帮助。

五、石膏面肌 解剖写生

1. 概括抓大形并
确定五官位置。

2. 具体画五官及
面部的形体结构。

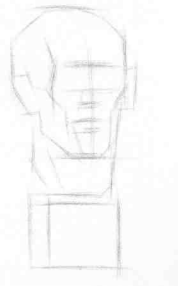
3. 从背面开始
铺大体明暗调子。

4. 完成图：通过
深入刻画和调整，完
善形体结构关系及画
面整体效果。通过石
膏面肌的写生，熟悉
头部骨骼肌肉的组
合结构关系，有利于
石膏头像写生中对复杂
形体的理解。

1

2

3

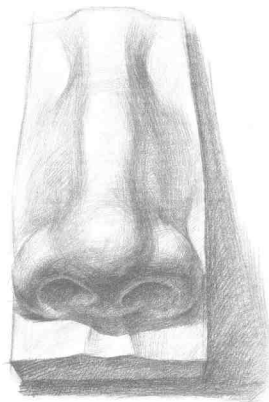
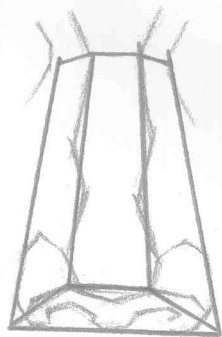
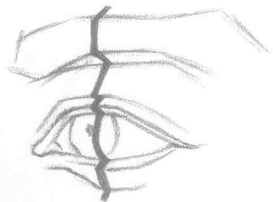
4

六、五官形体

眼睛

眼睛是个球体，置于眼窝中，外有眼睑包着，故我们看到的眼睛只是眼球外露的那一部分。眼从眉弓到下眼睑，形成一下降的阶梯状，而眼的横向又是一半圆球面。眼睛上方是眉弓，内侧是鼻梁，外侧下方是颧骨。

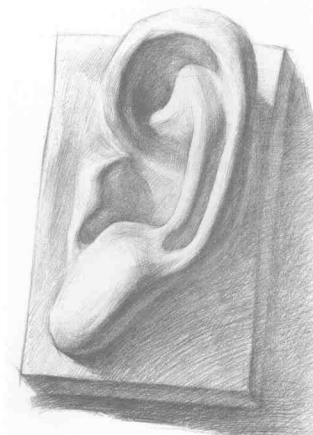
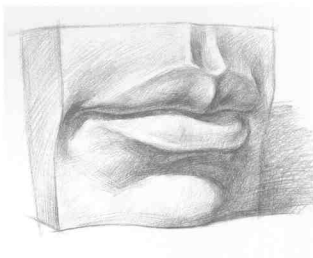
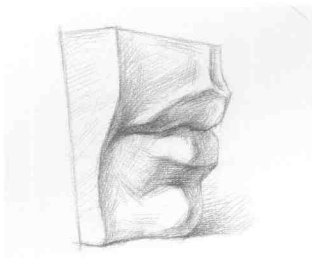
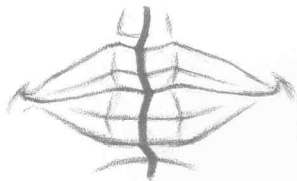

鼻子

鼻子上部由鼻骨和鼻软骨构成鼻梁，下部鼻头由一个球体和两个半锥体的鼻翼组成，下面有由鼻中隔和鼻翼合成的鼻孔。鼻的形体上窄下宽，整个鼻子可概括为四大面，鼻梁到鼻头的中间为一大面，两侧各为一大面，鼻底为一大面。

嘴巴

嘴唇由上下嘴唇构成，覆盖在上下颌骨的弧形面上。上唇面稍长，向下倾斜，唇峰分明；下唇稍短，呈台形体，边缘柔和，嘴角在口轮匝肌的包裹下往往形成两个三角窝。

耳朵

耳朵形体由外耳轮、对（内）耳轮、耳垂、耳屏构成，耳朵外形上宽下窄，像个问号，造型生动而极富特点。由对耳轮和耳屏围成半圆形的耳腔，在中间衬托出耳轮起伏强烈的形体。

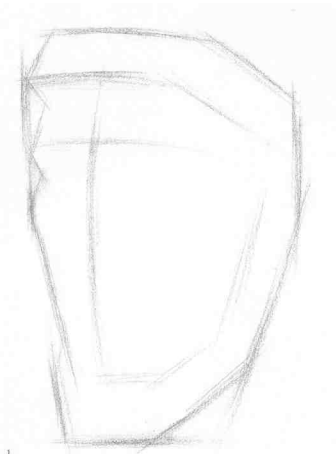
七、分面像与实物面像

分面像是对复杂形体的高度概括、简化,它说明了复杂的形体可以用简单的体面概括表达其立体的结构关系。为了提高初学者对复杂形体的概括能力,从画石膏分面像入手练习,可以帮助我们认识头部结构的大关系,促使习画者树立立体的造型观念。

《亚历山大》分面像写生

石膏分面像写生重点是抓分面,应该先定形再分面。分面由大到小,注意整体的概括比较,把握体面之间的关系。各部分的形象都是由面组成,画形和分面是不可分的。面的关系是立体的关系。不可孤立地一块块描形画面,否则就失去了分面的意义。

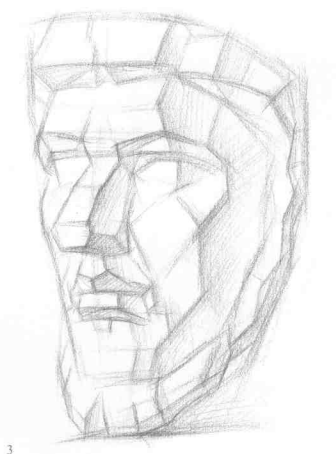
1

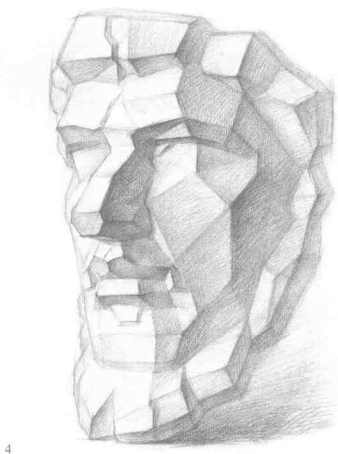
2

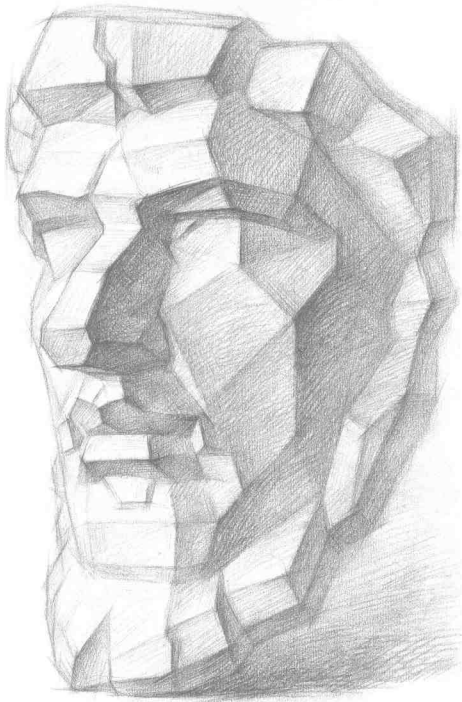

3

4

《亚历山大》分面像

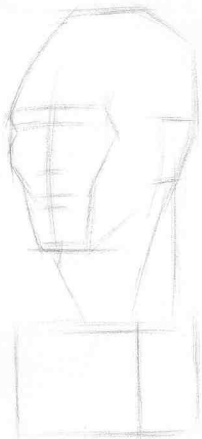
《亚历山大》实物面像

比较分面像与实物面像，我们看到，分面像是形体的构成框架，实物面像是在此基础上对形体的进一步丰富完善。基于这一认识，我们在素描绘画中可以找到一种明确有效的造型方式，即通过分面概括，由简到繁，逐步完成形象的塑造。这正是石膏像素描要解决的一个基本的认识和方法问题。

《老人》分面像写生

1. 抓大形，注意头与颈、底座的比例关系，确定五官及大体面的位置。
2. 概括分面，先大面后小面。注意整体观察，抓准形体结构。
3. 铺暗部调子关系，把握大体面的主次与层次。
4. 完成图：深入刻画，注重各体面之间的主次、强弱关系，达到概括明确而又整体协调的画面效果。

1

2

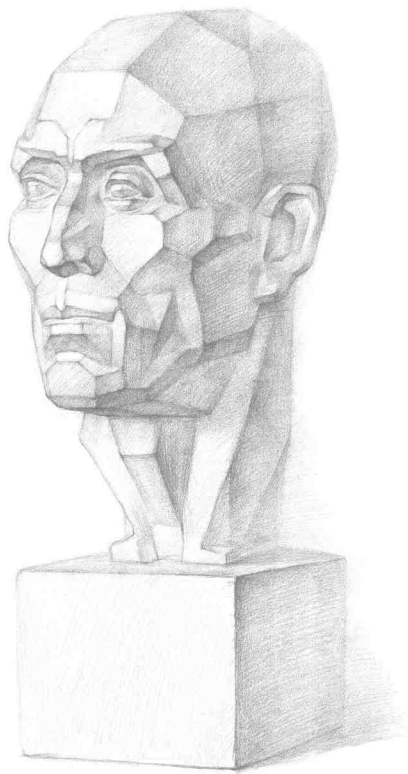

3

4

《老人》分面像

《老人》实物面像

比较石膏分面像与实物面像的效果,能使初学者进一步认识分面与立体的关系、概括与丰富的关系。

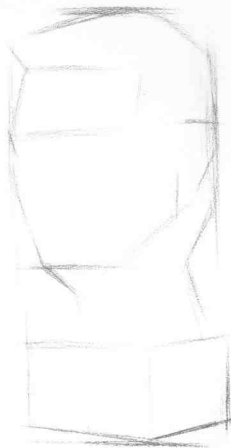
八、结构素描与明暗素描

素描练习有两种基本的表现形式，一种是以线为主去表现的结构素描，一种是以明暗为主来表现的明暗素描（也称为全国因素素描）。初学者先进行结构素描训练，有助于理解和掌握石膏像的结构关系及其概括表现的方法，抓住素描造型的本质。

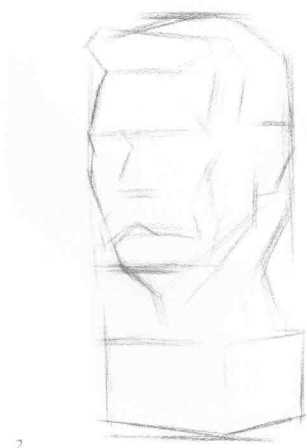
画结构素描就是透过表面的明暗光影，分析对象的形体构成关系，表现其结构的立体框架。

《高尔基》结构素描写生

1. 整体定位，概括确定外形，注意比较头、颈、座三大部分的比例与形态。
2. 确定五官及头部大体面的位置。
3. 概括表现五官的基本形及各部分的形体结构。
4. 深入完善体面结构关系，加强用线的虚实对比，明确形象的主次和空间关系的表现。

1

2

3

4