

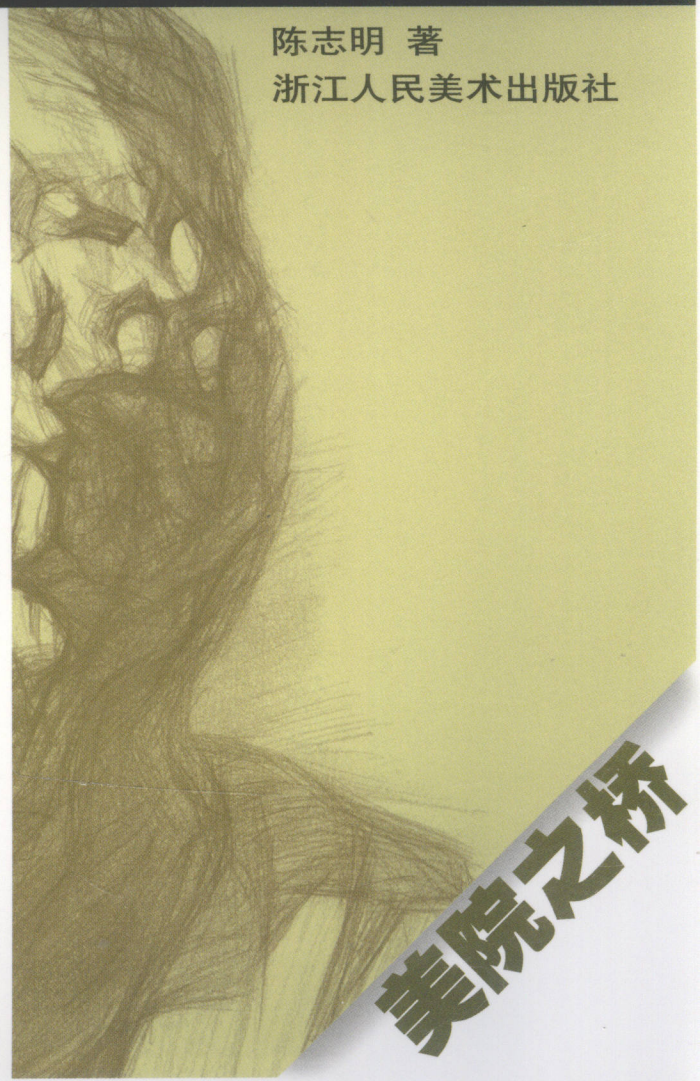
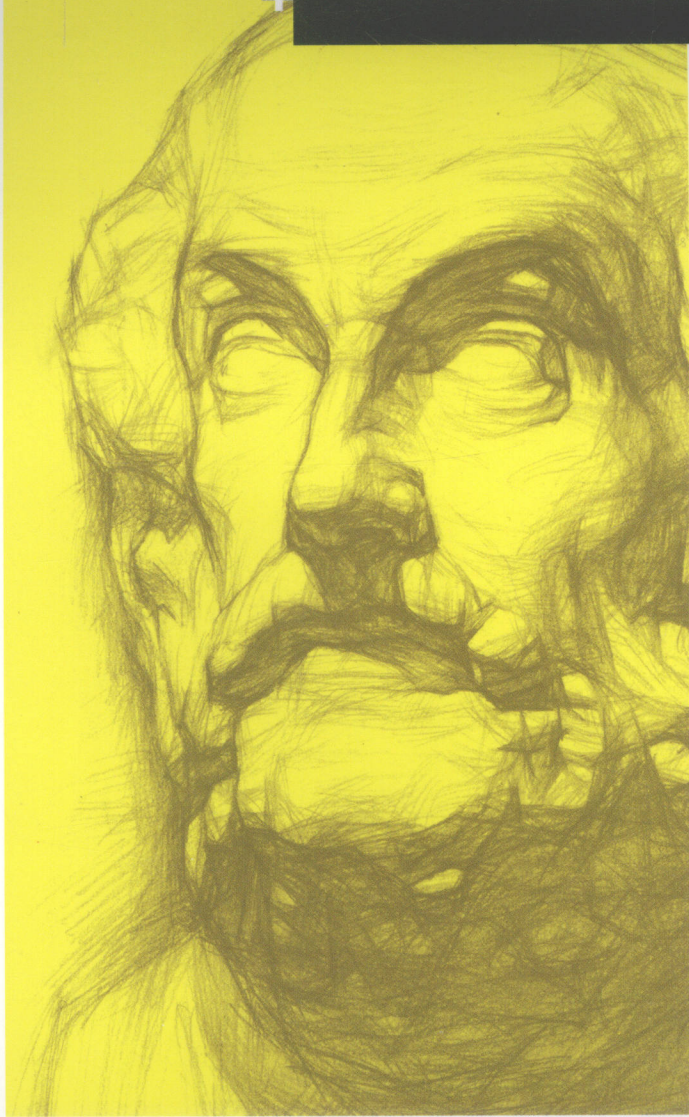

基础美术阶梯训练教室

形体与动态
理解

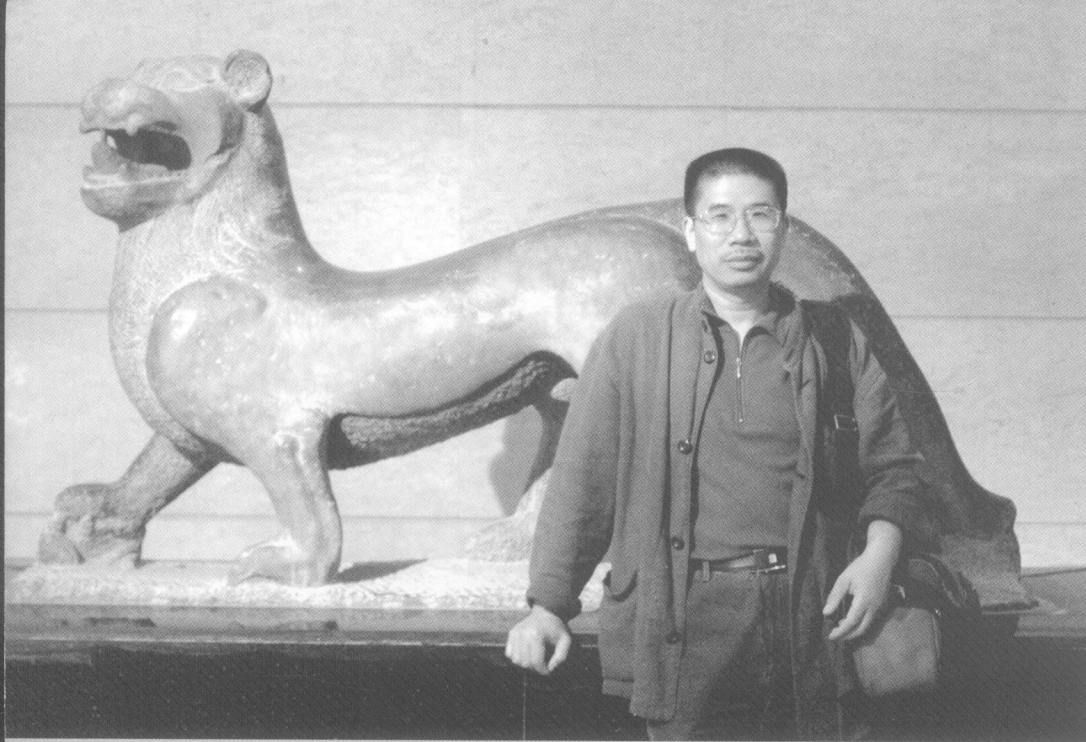

素描石膏头像画法

陈志明 著
浙江人民美术出版社

美院之桥

陈志明，毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)版画系，现任教于浙江艺术职业学院美术系，副教授。曾出版有多种素描教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

理解形体与动态：素描石膏头像画法 / 陈志明著.
杭州：浙江人民美术出版社, 2007.1
(美院之桥：基础美术阶梯训练教室)
ISBN 978-7-5340-2249-4

I.理... II.陈... 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 (2006) 第 143921 号

著 作：陈志明

责任编辑：江健文

装帧设计：见 闻

责任印制：陈柏荣

理解形体与动态 / 素描石膏头像画法

出版发行	浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)
网 址	http://mss.zjcb.com
经 销	全国各地新华书店
制 版	杭州海得宝图文制作有限公司
印 刷	浙江新华印刷技术有限公司
版 次	2007 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
开 本	889 × 1194 1/8
印 张	8
印 数	0001—3000
书 号	ISBN 978-7-5340-2249-4
定 价	36.00 元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

关于石膏头像素描写生 / 3

素描训练中最常用的石膏像 / 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24

画法 / 分析与理解 / 阿克里巴·伏尔泰·海盗

小卫·马赛曲·荷马 / 6 / 10 / 14 / 18 / 22 / 26

练习 / 跟我画 / 阿克里巴·伏尔泰·海盗

小卫·马赛曲·荷马 / 28

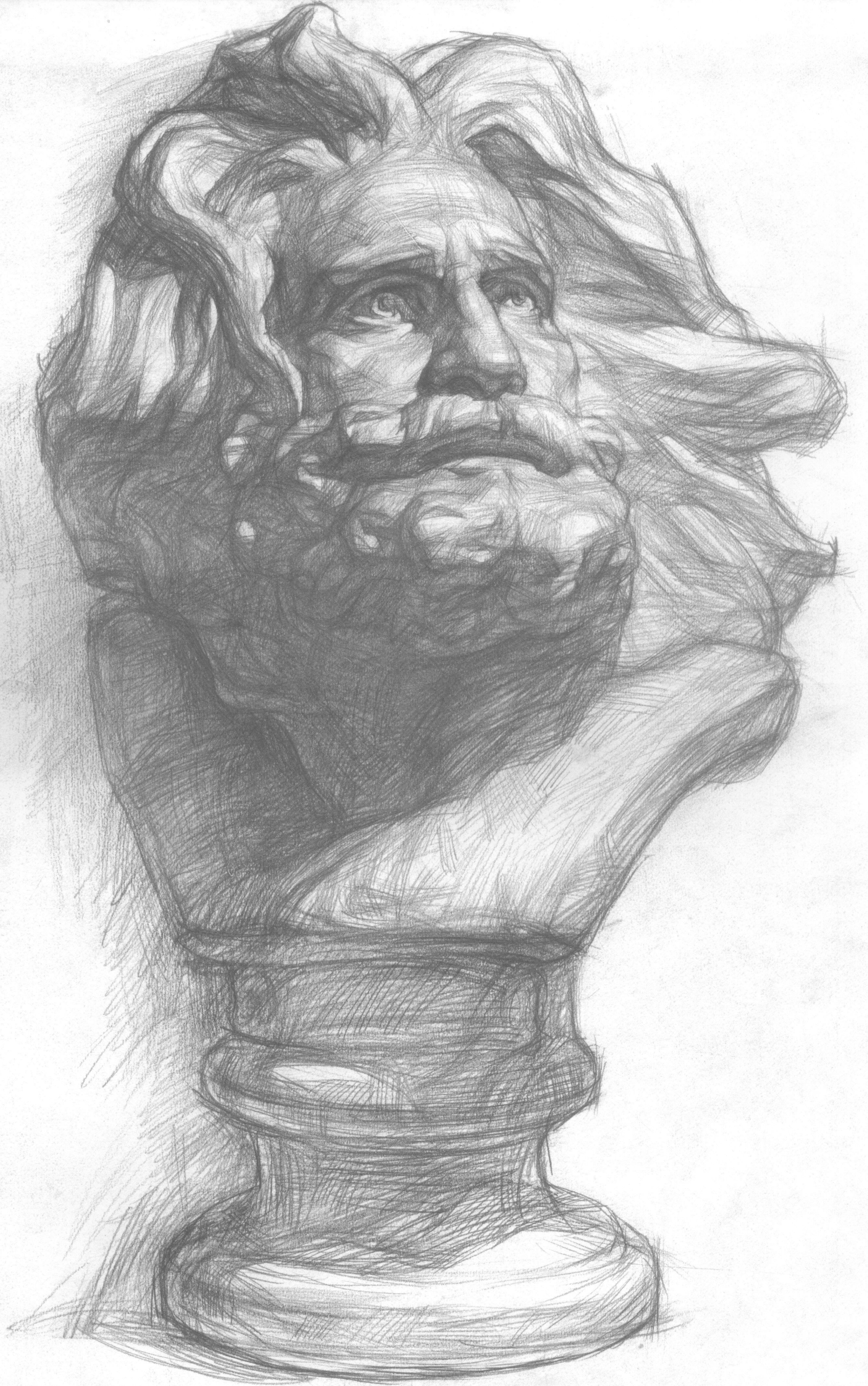
石膏头像素描三小时作业详解 / 阿克里巴

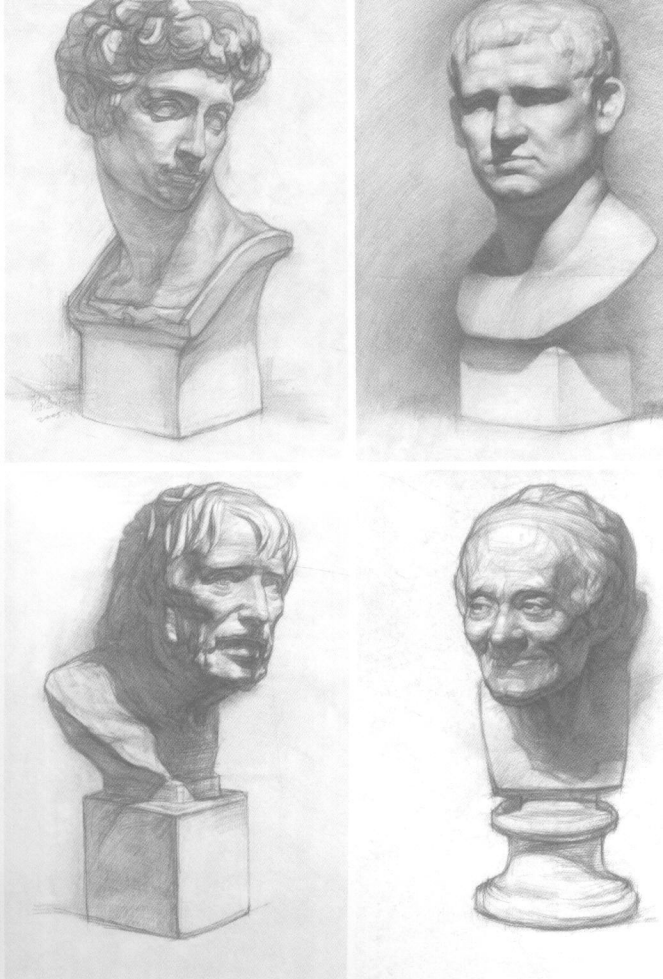
伏尔泰·海盗·小卫·马赛曲·荷马 / 34

你应该了解的基础知识 / 46

石膏头像动态分析 / 50

范本 / 52

关于石膏头像素描写生

石膏头像素描写生是造型基础训练的一个组成部分。通过石膏头像的写生训练，初学者能够理解与把握对象最具本质、最具规律性的特征，掌握正确的观察方法与作画程序，同时也有利于训练自己严谨的造型能力，培养较高的审美能力。石膏头像素描写生是整个循序渐进的素描基础训练中一个不可缺少的基础环节。

石膏头像素描写生的重要意义在于：首先，作为写生用的石膏像，大部分都是古今中外历代艺术大师精心创作的雕塑精品的石膏复制品。这些石膏像造型严谨完美，比例严格精确，形体结构明确，神情动态生动，形象特征鲜明，表现手法多样。在石膏像写生过程中，如何准确把握对象的外部形象特征及内在精神气质，体会石膏像的形象的视觉美感，理解石膏像作者的创作意图及对形象的艺术处理，这些都是初学者必须面对的问题。这些问题的解决对提高初学者的艺术鉴赏能力和理解能力，培养他们的审美意趣将起着不可低估的作用。其次，石膏像作为一种教学道具，其本身是没有生命的静物。它静止不动，稳定不变，不受时间限制，使画者能从容地进行反复的比较与调整；神态与动态固定不变，便于对形象特征进行深入的研究；色彩单纯，质地统一，不存在复杂的色彩与质感变化；轮廓线与体积感明显，便于直接着力于形体结构的分析与研究。这些都有利于初学者进行充分的探索，从而掌握严谨扎实的写实功夫，培养一丝不苟、精益求精的学习精神。

石膏头像所具备的特点，使初学者能够在大量的、不间断的写生练习中，掌握正确的观察方法、表现手段、作画步骤，提高自身对结构、形体、解剖、比例、透视等造型因素的理解能力和把握能力，了解与熟悉素描造型的基本规律，树立绘画的整体意识，培养造型的严谨性，掌握写实的技巧技能，为物像素描写生打下良好的基础。

显而易见，石膏头像写生并非是素描训练的目的，它是一种学习的手段。通过它，初学者可以从基础开始，逐渐理解并掌握和头像写生造型基础有关的知识、能力、技巧。

阿克里巴：

《阿克里巴》是古罗马时期的作品，表现的是罗马时期一位意志坚强、精力旺盛和屡建战功的将军。此石膏像造型浑厚结实、富有张力。显示了坚定、威严的形象特征，表现了人物勇猛粗犷的性格特征。

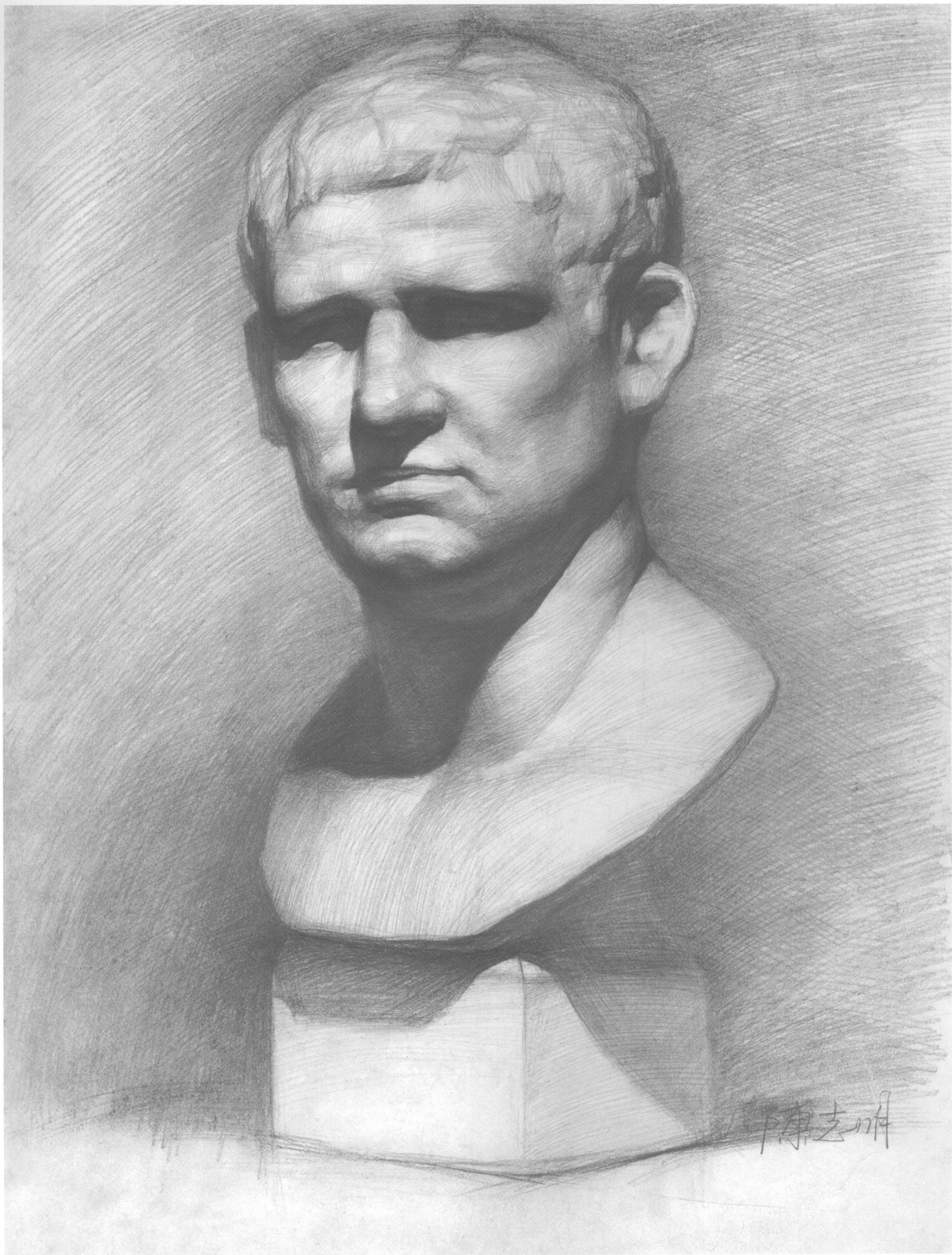
阿克里巴造型特点与疑难之点：

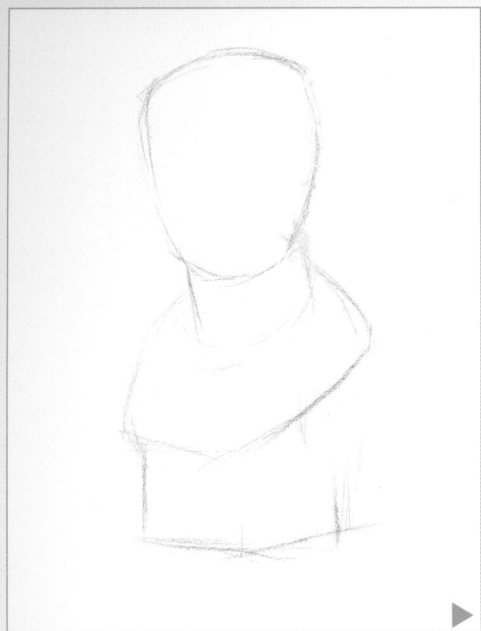
此石膏像造型整体、敦实、浑厚；体块明确，轮廓线简洁；具有较强的体积感；人物面部肌肉厚实，但骨点的显示较为含蓄，不是很明显。总体来说此石膏像比较适合初学者，可以作为素描石膏头像练习的首选入门对象。

对此石膏头像的表现既要注意其对称均衡的造型，同时也要注意头、颈、胸三大体块之间的动态变化，要体现出这三大块的体积感和空间层次。塑造局部形体时，额部、鼻子、下巴要有足够的“厚度”。面对头像本身由于骨骼与肌肉不明显这一情况，要善于运用解剖知识去认真分析与研究形体的构造与体面的转折，从解剖上把握其内在的结构，力求避免因形体塑造的表面化而导致的具体的实质内容的缺乏。

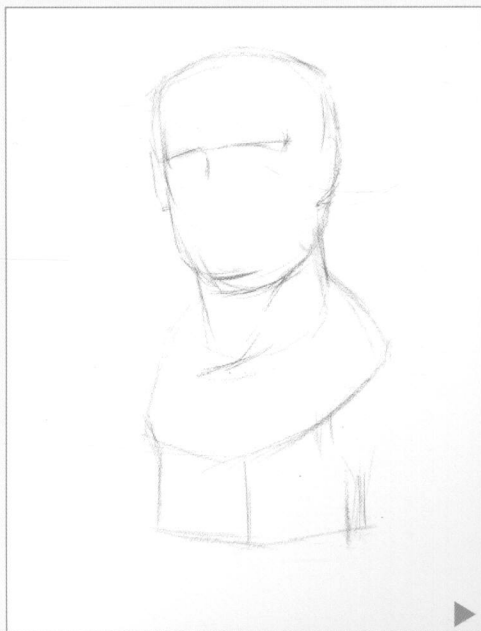

▶ 这幅习作手法细腻深入。形象表现准确，神态刻画贴切，动态把握正确，形体塑造结实。画面虚实处理到位，明暗层次丰富，具有强烈的空间感与立体感。石膏质感表现真实。

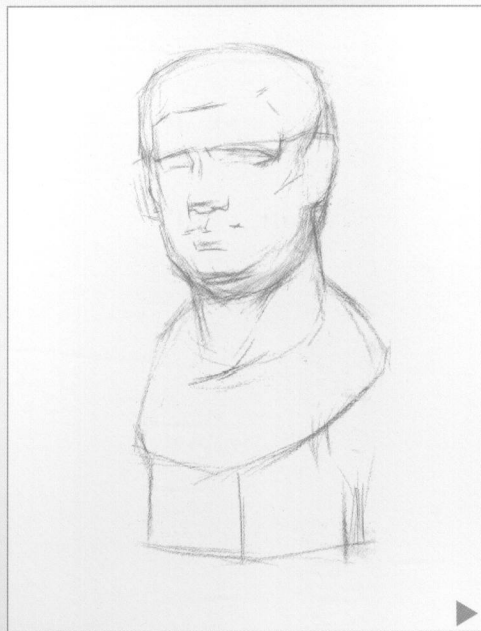

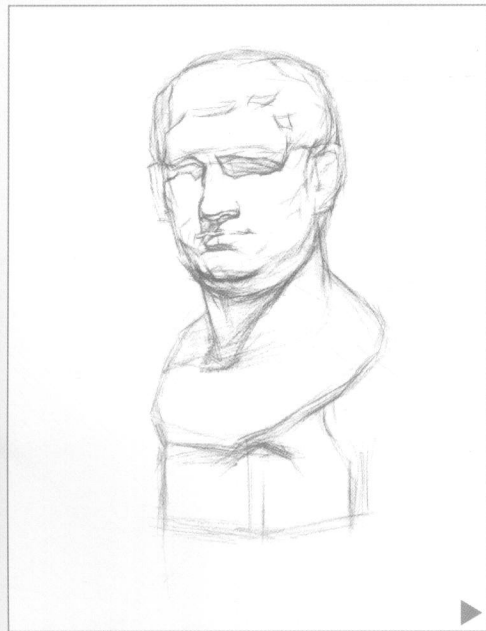
1. 在作画开始阶段要善于概括并抓住对象大的、总体的造型特征。如阿克里巴的近似于卵蛋形的头部、圆柱形的脖子、扇形的胸部，还有呈立方形的底座以及它们之间的组合构造关系。只有在开始即准确地把握住对象的造型特征及头、颈、胸之间的动态关系与结构关系，才能为顺利完成一幅作品打下良好的基础。

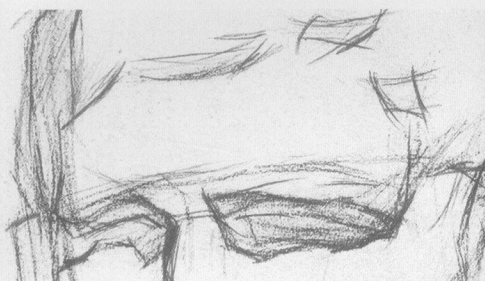
2. 在基本的造型确立后，我们可以先画出脸部的下颌底，确定脸部底面，形成头部的大体块。然后画出眉弓的位置，因为此处是头部的三分之一处，是脸部较为突出的部位，也是关键的结构点。然后我们可以通过投影线的变化暗示颈部与胸部的形体。

3. 接着我们在眉弓与下颌底之间寻找并确定鼻子的长度，在鼻底与下颌之间定下嘴的位置。确定好上述位置后我们即可以确定额部、颧部、耳部的位置，并在头顶部与眉弓之间定下头发位置，从而概括地画出头、颈、胸大的体面转折关系。

4. 在大的形体确定后，可以着手对头像的形体结构进行分析研究，画出头部关键部位的结构关系。画出五官的形状与结构，画出头、颈、胸大体块的构造关系，画出画面一些简单的明暗调子。

4-1. 眉弓的表现要与额部的形体塑造联系、结合起来。在结构上它们是一个不可分离的整体。

4-2. 在表现鼻部时要注意眉弓与鼻梁之间的穿插与衔接关系。

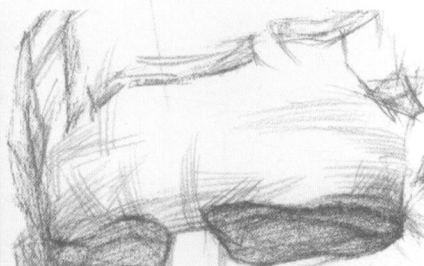

4-3. 下颌骨前部至颈部喉节处有一定的厚度，存在着一定的空间关系，通过对颌节结的强调可以获得合适的空间感。

4-4. 阿克里巴下巴的颌结节处呈现为一种球状体积，在表现时要注意。

5-1. 在此处我们可以至少看到两种方向的线条排列。一种是横向的线条，体现额部形体左右的体面转折关系；一种是纵向的线条，表示额部形体体面自上而下的转折关系，而且随着形体的转折，线条的方向与弧度也会有所变化，能比较贴切地表现形体表面的起伏变化。

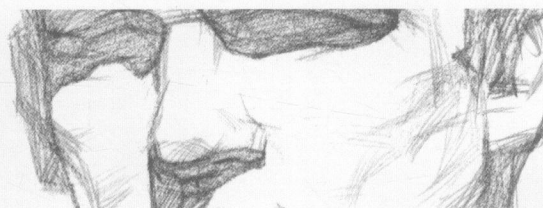

5-2. 阿克里巴的头发可把它理解为覆盖在头颅上的有一定厚度的形体，是随头颅的形体起伏而变化的。

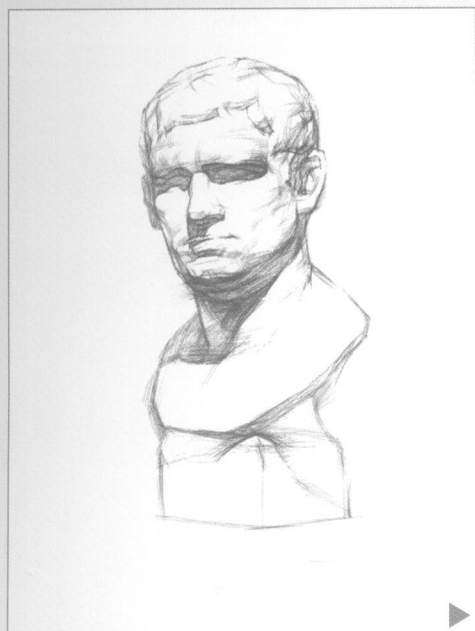
5-3. 在这一局部我们可以看到鼻部、颧骨、耳朵三者在空间处理与表现上的虚实变化。它们是按前后关系依次递进的，鼻梁、鼻头的线条最实，颧骨边线次之，耳部最虚。

5-4. 左右两边的颧骨虽然被鼻子从中间分开，但我们在对其进行形体塑造时，则要把它们作为相互联系的一个整体来表现。

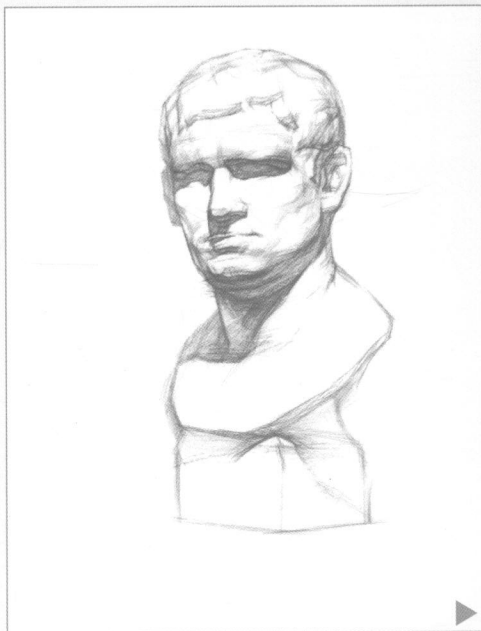

5-5. 嘴和口轮匝肌在形体的组合上是一个整体，对上下嘴唇形体的刻画与定位要和口轮匝肌的造型紧密联系起来。

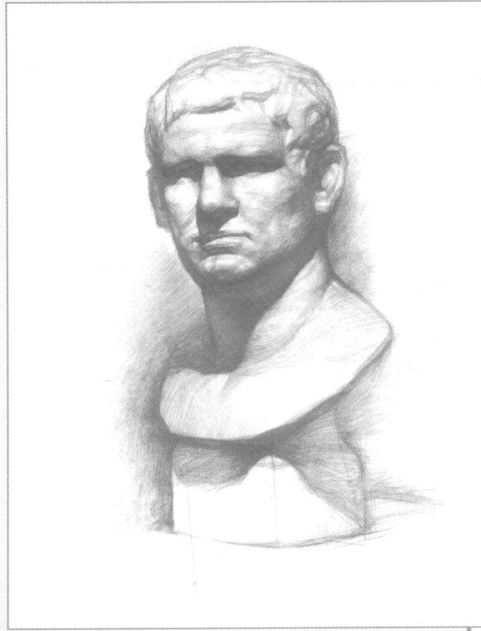
5. 现在可以开始对石膏像形体进行局部的塑造。在塑造过程中应该着重分析并明确形体上体面的转折关系, 并根据体面不同的转折走向, 运用相应方向的线条排列来塑造形体, 这样会显得生动, 而且容易产生效果。这里关键的是要找准体面的转折处, 要明确这个面是从哪里开始又至哪里结束, 面和面之间是如何过渡、如何衔接的。

6. 塑造石膏像的大体块关系, 进一步细化形体的结构关系, 画出明暗调子的变化。

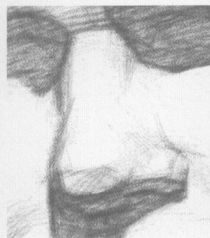
7. 充分表现暗部的明暗调子的变化, 加深明暗交界线的色度, 画出暗部的反光。凭借明暗色调的变化深入塑造暗部的形体的起伏凹凸。同时逐渐向亮部形体的灰面过渡, 细致分析亮部形体体面的转折关系, 画出亮部灰调子的微妙变化, 塑造亮部形体体积。

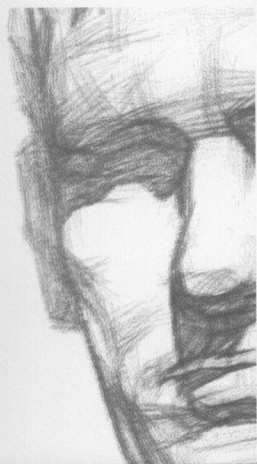
8. 充分、深入地表现对象的细节, 注意画面空间前后的虚实关系, 形成体面与体面之间的自然衔接、明暗之间的自然过渡, 获得画面整体、协调的视觉效果。

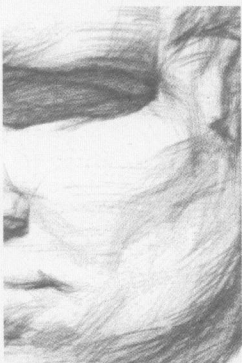
6-2. 阿克里巴的眼睛虽然没有眼珠之类的需要具体刻画, 但一定要注意表现出眉弓、眼眶、眼睑与眼球所形成的结构关系与空间关系。

6-1. 鼻子在总体的造型上呈梯形, 可以概括地分成四个体面, 即鼻梁上的一个正面和左右两个侧面, 从及鼻子下部的一个底面。但在这四个体面的转折之间仍存在着一些小体面的微妙转折与变化, 要加以细致的分析与刻画, 避免塑造时的概念化。

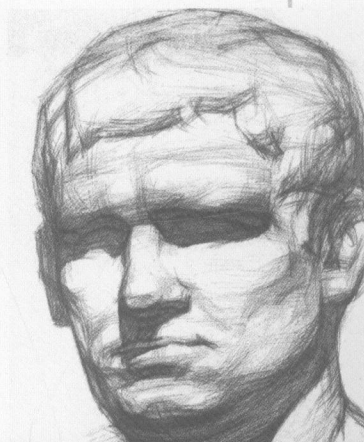

6-5. 我们把这一局部与图 5-3 进行比较, 会发现鼻、颧、耳三者之间的虚实对比关系已有所加强, 在空间的体现上显得更有前后的层次感。

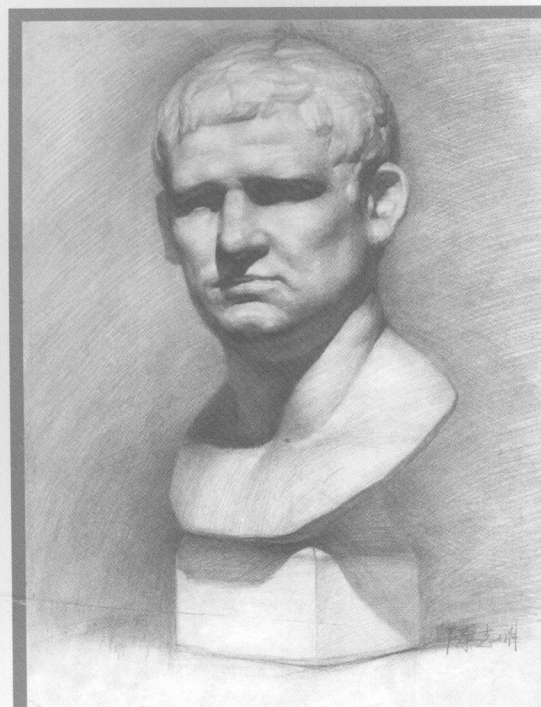
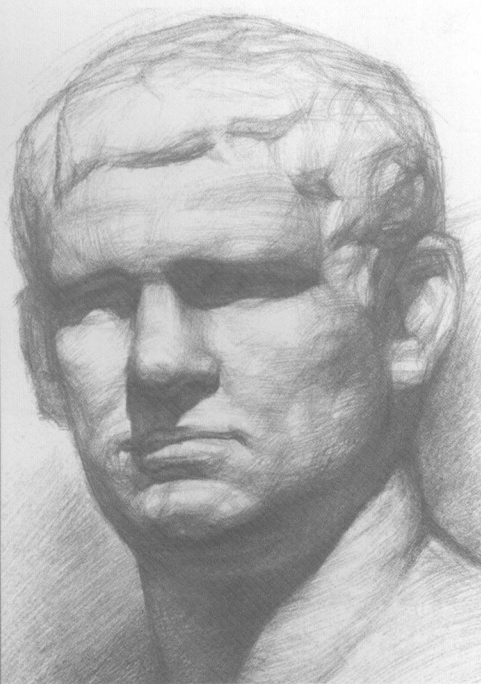
6-3. 对颧骨的理解与塑造, 同样要避免概念化、简单化。在结构上它上连眉弓与额部, 下接嘴部口轮匝肌, 中间与眼窝、鼻翼相衔接, 体面转折微妙多变, 值得初学者深入研究, 因为颧骨的表现对脸部的造型影响很大。

6-4. 明暗交界线、反光、投影体现的是形体的转折与起伏。颌前部的交界线体现了颌部朝下并向颈部过渡的转折关系。下颌部的反光体现了头部底面与整个头部所形成的立体关系。脖子上的投影反映了颈部形体转折。

7-1. 当暗部深入至一定的程度后, 即可开始对亮部灰面进行表现。在刻画亮部形体时要和暗部的形体联系起来, 注意它们之间的整体关系。

8-1. 在保持整体, 不破坏大的形体构造、大的明暗关系的前提下, 充分刻画局部形体的细节变化, 深入表现明暗调子的微妙变化。

素描训练中最常用的石膏像

伏尔泰：

《伏尔泰》是法国肖像大师乌东的作品。伏尔泰是法国哲学家、批评家、剧作家。是法国启蒙运动最有影响的人物之一。此石膏像结构明显，神态生动，表现了一个充满智慧与热情的老年学者的风貌。

伏尔泰造型特点与疑难之点：

此石膏像在动态上显得较为平常，颈部前倾，肩部微微耸起。在结构上表现为：额部与颅部宽大，颜面部狭小。下颌前突，嘴部内缩。眼窝深陷，鼻子尖挺。头部骨骼肌肉外观清晰，形体结构明确。这些都有助于初学者对形体结构的分析与理解。

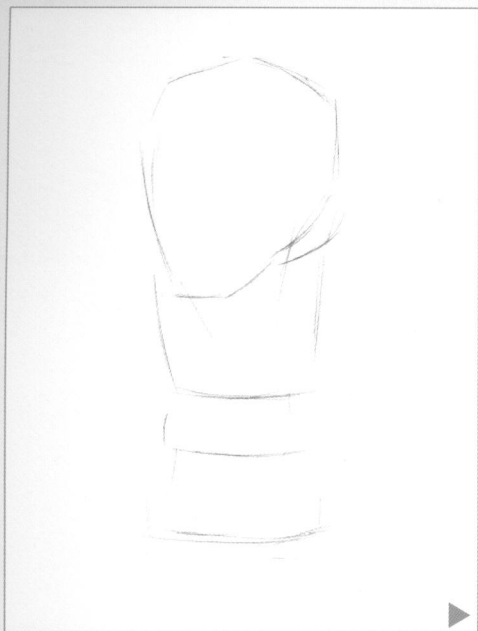
在进行头像的写生时，其中的一些问题仍需引起我们足够的注意。如：头像脑门宽大，在形体上显得缺乏内容，初学者很容易画空，是比较难塑造的地方。因此在作画时一是要善于充分分析、理解，要强调结构，突出骨点；二是由于伏尔泰脸部的肌肉比较明晰，初学者处理起来往往会显得琐碎、单薄，这些问题比较容易出现在眼睛和嘴巴周围、下巴以及脖子等处，因此解决这一问题的方法是要理解这些部位的细小折皱都是附着在大的体块转折之上的，在刻画过程中要先着眼于大体块的塑造，再在大体块中寻找细节变化，这样基本上可以避免塑造过程中出现的不整体、琐碎等问题。

对此石膏像形象的准确体现，很大程度有赖于对其神态的刻画。其五官的细节变化是刻画神态特征的关键，这需要初学者在塑造大的形体的同时，能精确处理局部的、影响表情体现的细节，如眼睑、嘴角等等。

► 这幅素描习作注重结构的分析与表现，结构的体现较为严谨，形体塑造结实。表现手法上注重线、面的结合使用，体面转折明晰肯定，轮廓线的穿插富有虚实变化，两者之间转换自然。习作对形象的神态表达也比较准确、到位。

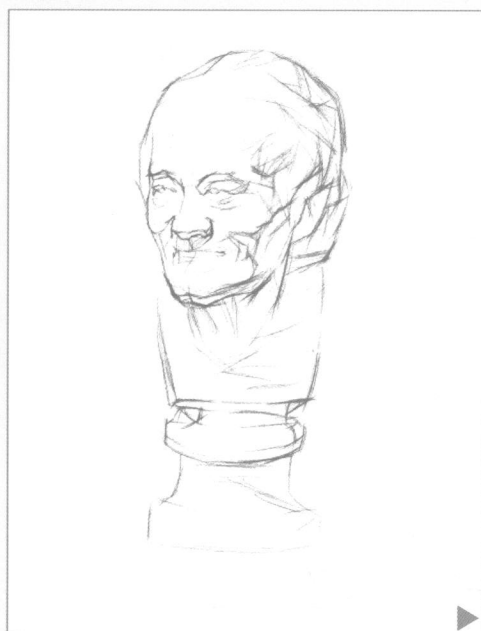

1. 运用较长的弧线与直线定出头像的基本形状。在抓基本形时，应避免从顶部依次一点一点往下画直至底座，而是要上下左右跳动着画，力求尽快准确地抓住对象大的形状、动态。

2. 抓住关键的造型骨点定出伏尔泰额部、颧部、下颌部的结构关系。同时定出头部与颈部的结构关系以及五官的结构关系。

3. 分析头部的形体结构关系，切分头像各部分形体的体面，表现形体体面的大的转折关系。

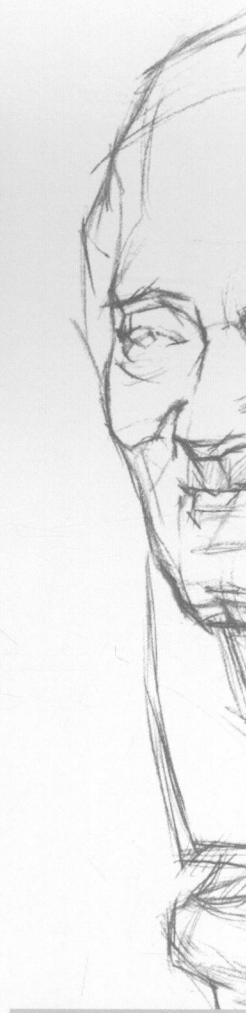
4. 进一步细化石膏头像的结构关系，利用线条的虚实、松紧、粗细、深浅关系以及它们之间的穿插关系，表现形体的空间结构。

2-1. 找准额部、颧部、下颌部上的点非常重要，它们之间的组合关系决定了头部形象的造型特征。各个头像之间的造型差别往往取决于这些点之间微妙的组合变化。

4-1. 松动的、比较虚和浅的线条往往用来体现较缓和的体面转折以及在空间上比较靠后的形体，而紧密的、比较锐利和深色的线条则较多地被用来表现转折比较明确的体面关系以及在空间上靠前的形体。

4-2. 在此我们可以看到，通过轮廓边线的虚实、深浅变化以及前后的穿插与叠加，能较好地表现形体的结构关系与空间关系。

5-1. 对形体结构的认识仅仅靠眼睛看是不够的，我们必须对形体进行认真的、理性的分析，了解形体是如何构造的，最终才能真正达到对结构的理解与把握。

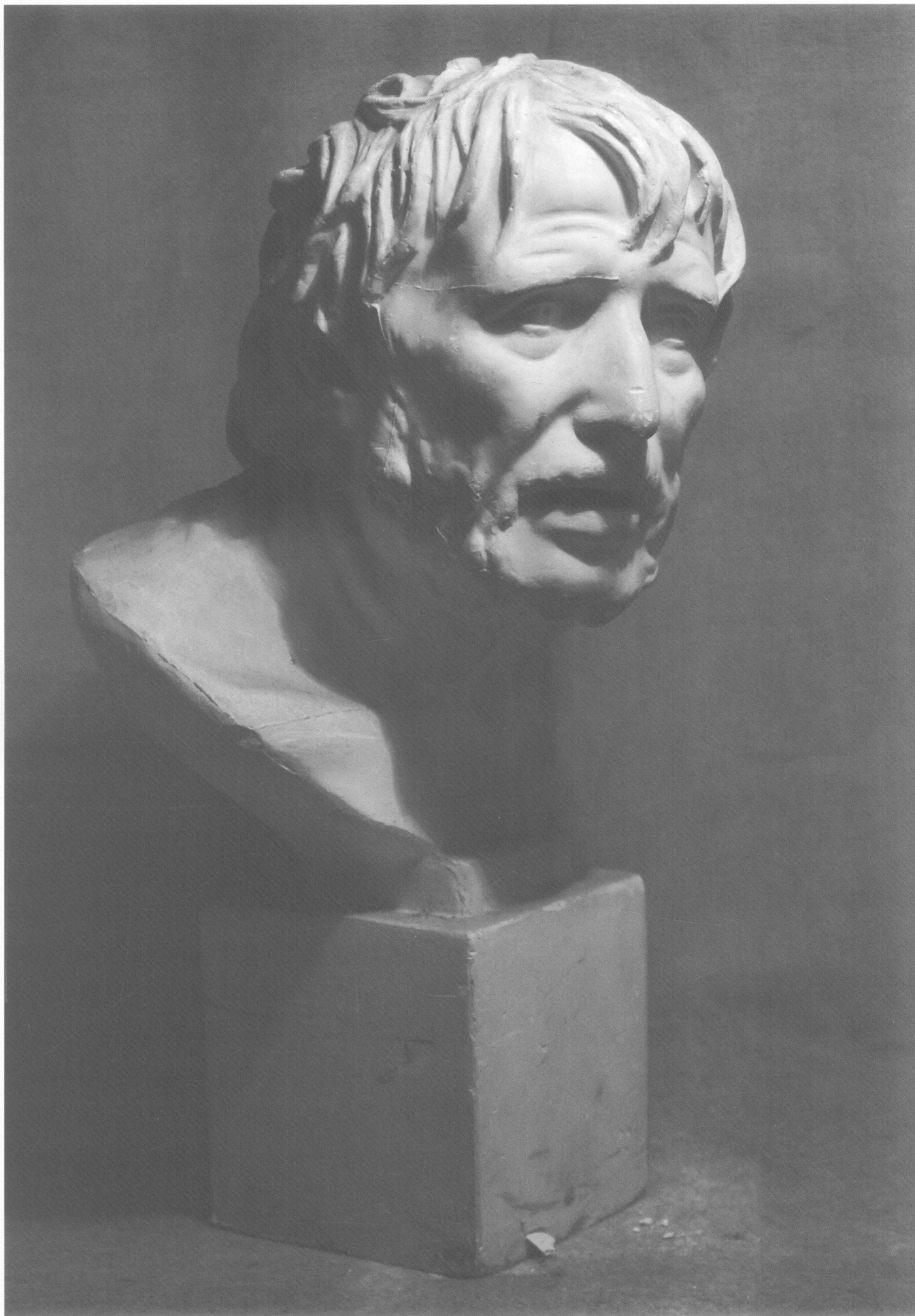
5-2. 形体上的结构线往往相互联结、相互贯穿，不管是横向的还是纵向的，它们之间的相互交织形成类似于网络的构造，并包裹在整个形体的表面，构成形体结实的构架。

海盗:

《海盗》是俗称，此石膏像是古希腊青铜雕像的石膏复制品。关于此像的记载与考证，有不同的说法。一称其为阿里斯托芬，是古希腊喜剧作家，相传写过44部喜剧。另称为塞内卡，是一位哲学家。此像通过对外观形象的细节刻画，十分鲜明地表现了一位老年人的性格特征，可谓神形兼备。

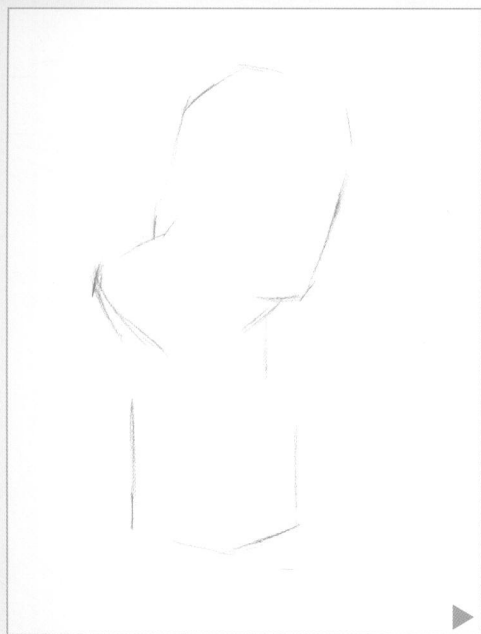
海盗造型特点与疑难之点:

此石膏像在动态上有前冲的感觉，脸部微仰，颈部前伸比较明显，这明显的动态变化在作画时要引起我们的注意。还有一点，石膏像的脸有许多琐碎的构成胡子的小形体，脖子上也有许多筋腱，头发看上去也显得杂乱繁琐。这就要求学生懂得取舍，懂得概括，在表现这些小形体时要善于对它们加以综合、归纳，从大的关系上把握对象，以求得造型上的整体感。

▶ 这幅习作表现较为深入。形体塑造充分结实，空间层次虚实处理合理，具有强烈的立体感。黑白关系对比强烈，明暗层次丰富细腻，画面调子整体统一。

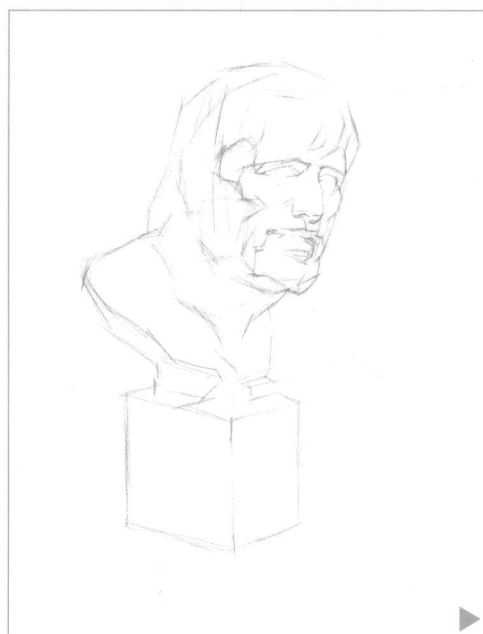
1. 勾出对象的基本形, 确定头、颈、胸及底座的位置。注意动势要正确, 构图要合适。

2. 画出头部大的结构关系, 标出眉弓、鼻梁、颧骨、下颌角、颌结节等关键的造型点。

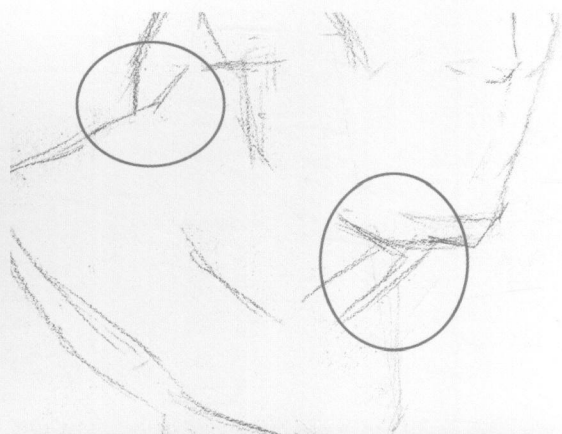
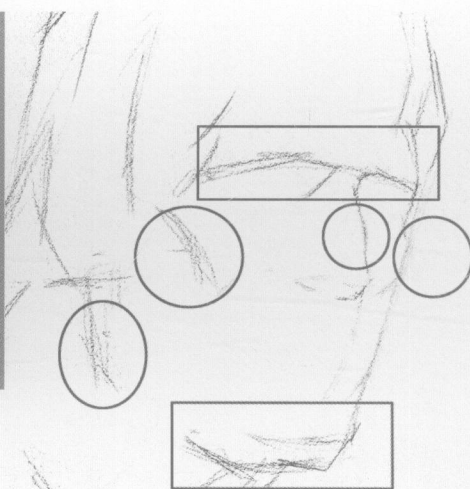

3. 进一步分析、细化对象的结构关系。画出五官的形状与基本构造。明确头、颈、胸的构造关系。画出几组比较突出的头发的位置。

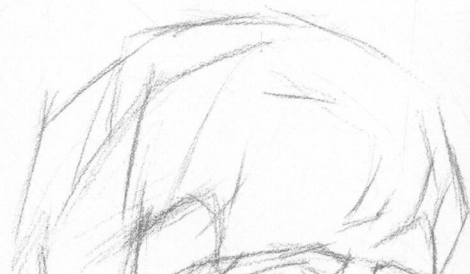
4. 细致地分析并画出结构的具体的转折变化, 包括五官的具体构造, 额部、颧部、颌部的具体构造, 以及头、颈、胸的穿插构造关系。

2-1. 这些关键部位决定对象形体的基本结构, 要引起我们的足够重视。

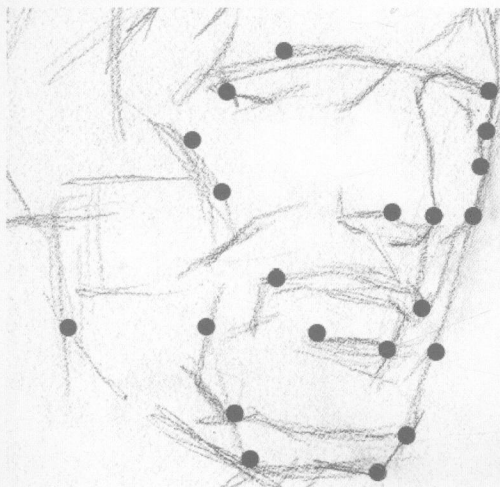

2-2. 在表现头、颈、胸三大体块的结构关系时, 要注意边线的前后穿插与轻重虚实。

3-1. 这是一幅仰视状态下的素描石膏头像, 要注意透视的准确性。眼、鼻、口的三条透视线要统一, 从近处往远一致向下倾斜。

4-1. 海盗的头发猛一看显得有些繁琐, 但是只要仔细地观察分析一下便会发现它们在造型上仍然是非常整体的, 呈现为非常概括的小体块组合关系。因此在作画时要把头发作分组组合, 加以概括、归纳, 分析它们前后的穿插关系, 理顺相互之间的空间次序。

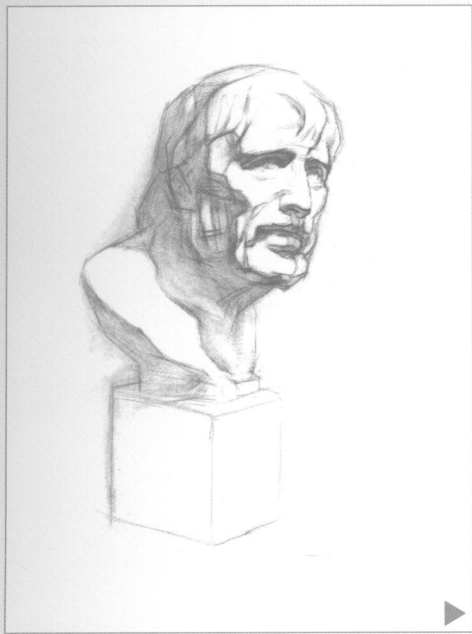
3-2. 在我们要确定头部上的某些结构点时, 往往都可以找到一对对相应的对称点, 如果能够准确地抓住这些对称点的位置关系, 那么准确地把握头部的结构关系就会变得相对要容易一些。

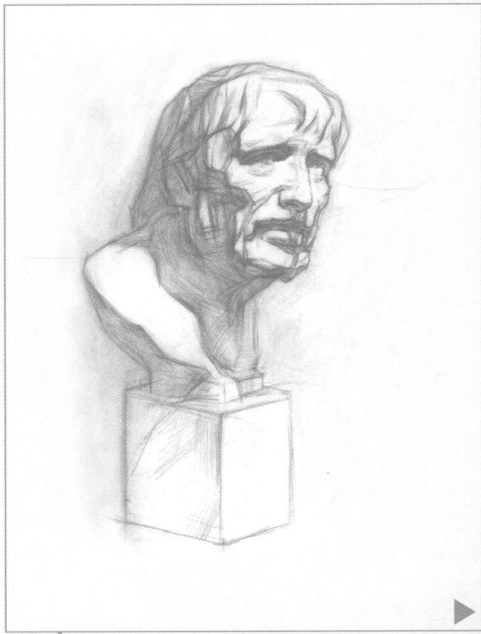
4-2. 眼部无论有多少细节, 无论多么复杂, 都应该确定其大的球体形状, 然后上面确定眼睑、眼珠的位置。

4-3. 海盗嘴部的上唇在造型上是完全和胡子组合成一体, 因此在表现时要把它们作为一个整体加以处理。

5. 铺出头像暗部的色调，形成画面的黑白对比关系。

6. 深入分析暗部的形体结构，充分塑造暗部的形体体积，表现暗部的色调变化。

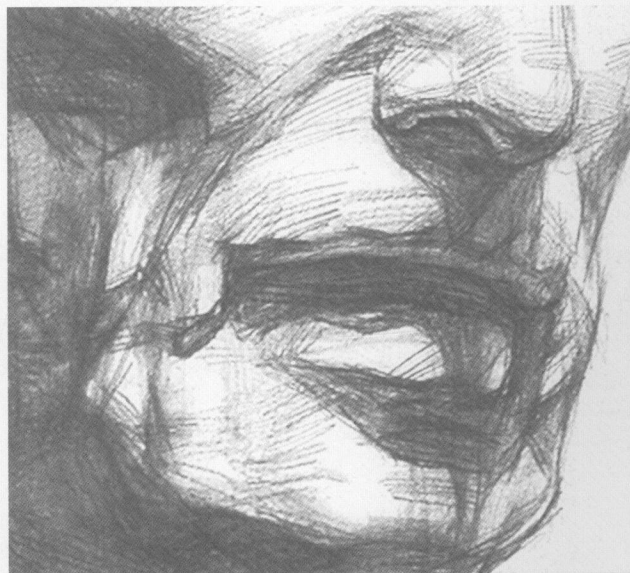

7. 在比较充分地表现暗部的同时，逐渐过渡到对亮部形体的塑造。

6-1. 对暗部形体的深入刻画始终要统一在暗部的整体调子之中，在视觉上不要过“抢”、不能太“跳”。

5-1. 涂明暗除了体现画面的黑白关系之外，主要目的还是为了塑造形体。因此暗部不能涂成一片漆黑，其中仍要有明确的结构与形体。这里有一个技法可以使用一下，就是当暗部在表现过程中出现碎、脏、闷、黑等情况时，可以用软纸把暗部轻轻地擦一遍，使暗部色调显得统一、透明，然后再在上面强调一下形体的结构与转折关系，会这样有较好的效果。

8-1. 亮部形体的塑造必须与暗部有机地联系起来，其中塑造亮部形体的线条可以灵活地渗透、穿插到暗部中。

8. 画出亮部的调子变化，塑造亮部的形体体积，使整个形体得以更为整体、更加充分的体现。

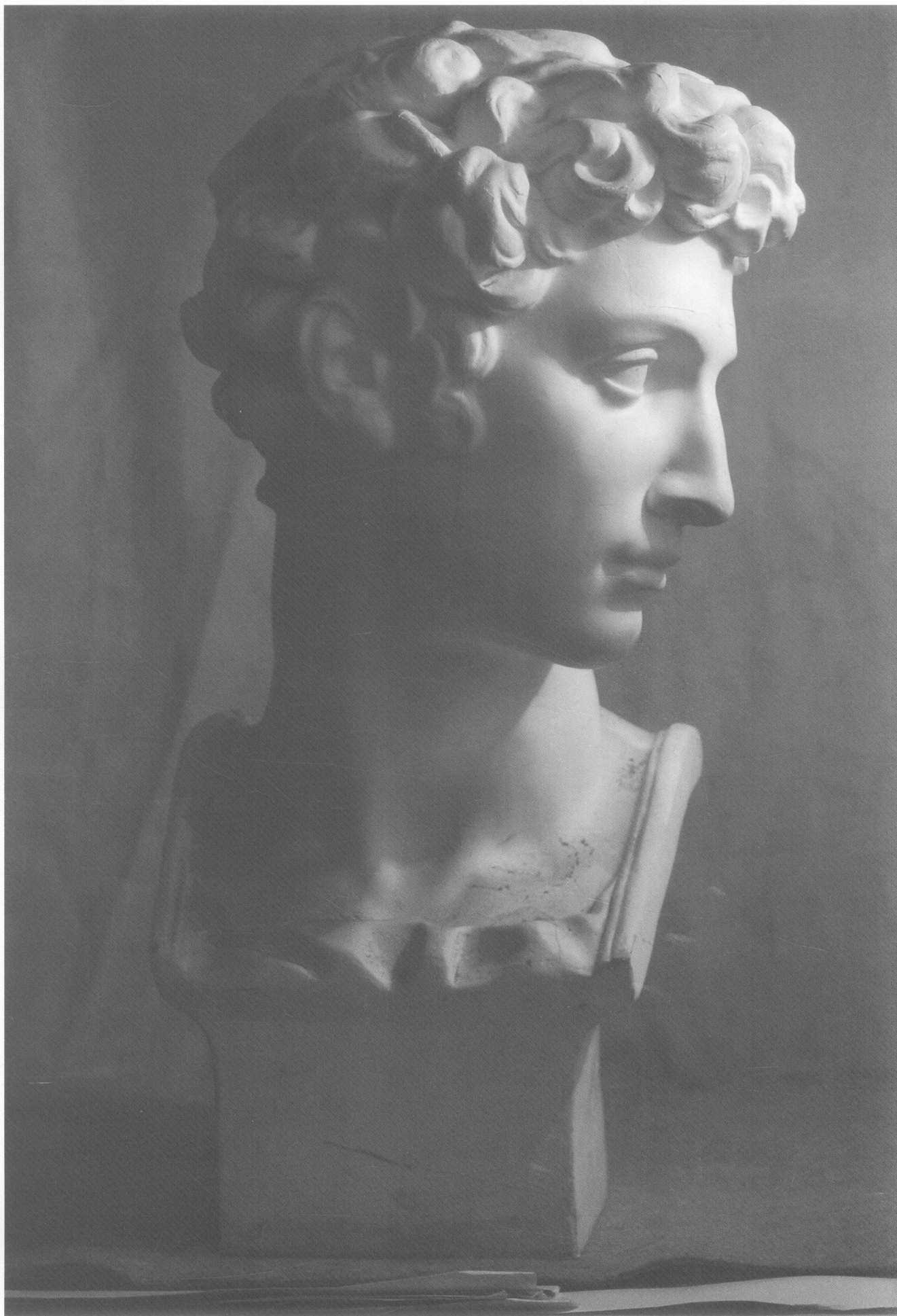
小卫：

《小卫》是雕塑艺术大师米开朗基罗的作品，其真正的名称是《朱里诺》。朱里诺是佛罗伦萨统治者美狄奇家族的一员。原作为全身像，这里是其头部形象的复制品。从造型上来说，《小卫》可称作是典型的古典主义美学代表。雕像造型优美，姿态生动，神情忧郁。

小卫造型特点与疑难之点：

此石膏像动态比较明显，头、颈、胸三者的扭曲形成微妙的空间关系。从头部至肩部都存在一定程度的倾斜与变化。头部微微有点向右倾斜，并有下倾的趋势。脖子几乎作了90度的扭转，使本来左右对称的颈部肌肉在造型上产生了完全的变化。所以认识与表现此石膏像的动态，是头像写生的开始。

小卫的另一个难点是其头发。初学者往往容易将头发画得散乱、琐碎，缺乏体积感。解决这个问题的方法是：我们可以把头发进行分组整合，把它理解成为各种圆球体、方体、锥体的组合。

► 作品表现与刻画深入细致。作品虚实有度，主次分明，造型严谨。形体体面分析表现明确到位，形体塑造结实有力，具有较强的立体感。空间处理合理，层次丰富，具有一定的空间感。线面结合的使用比较典型，画面上线面之间的转换自然流畅。