

S U M I A O

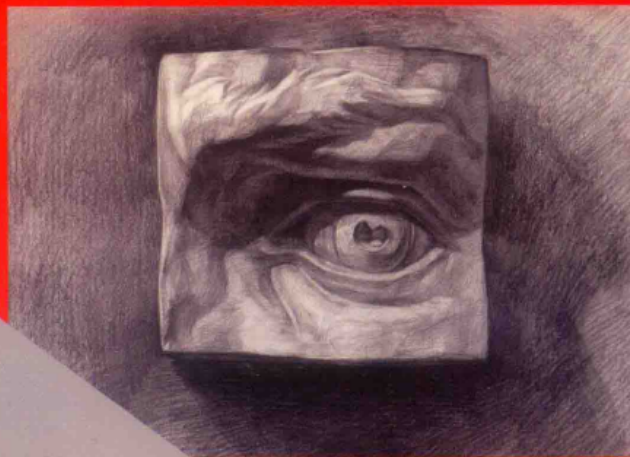
素描 石膏五官

教程

张天志 张奇峰 张笑 著

步步高
阶梯训练

- 第一章 石膏五官教程概述
- 第二章 石膏五官素描分步学习
- 第三章 头部解剖
- 第四章 五官石膏在石膏头像中的运用
- 第五章 五官石膏在人物头像中的运用



S U M I A O

素描

石膏五官

教程

张天志 张奇峰 张笑 著

步步高

阶梯训练

丛书主编 / 张天志

上海大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描石膏五官教程 / 张天志, 张奇峰, 张笑著. —

上海: 上海大学出版社, 2019. 3

(步步高阶梯训练)

ISBN 978-7-5671-3503-1

I. ①素… II. ①张… ②张… ③张… III. ①石膏像—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第056714号

责任编辑 农雪玲

装帧设计 缪炎栩

技术编辑 金 鑫 钱宇坤

步 步 高 阶 梯 训 练

素描石膏五官教程

张天志 张奇峰 张 笑著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码 200444)

(<http://www.shupress.cn> 发行热线 021-66135109 021-66135112)

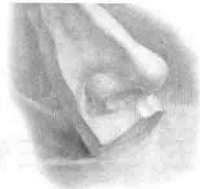
出版人: 戴骏豪

句容市排印厂印刷 各地新华书店经销

开本 889×1194 1/16 印张 3.75 字数 100千

2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5671-3503-1/J·485 定价 19.00元



目 录

第一章 石膏五官教程概述	1
一、学习素描的意义	1
二、学习素描石膏五官的意义	2
石膏五官是学习石膏人像的基础	2
石膏五官的“空间”理解	3
光影与结构的反映	3
第二章 石膏五官素描分步学习	5
一、眼部石膏	5
学习理解	5
切面	5
圆面	9
二、鼻部石膏	13
学习理解	13
切面	13
圆面	17
三、嘴部石膏	21
学习理解	21
切面	21
圆面	26
四、耳部石膏	29
学习理解	29
切面	29
圆面	33

五、五官石膏组合训练	37
眼部组合	37
鼻部组合	38
嘴部组合	39
耳部组合	40
五官混组合	41
切面	41
圆面	42
第三章 解剖	44
一、头骨	44
二、肌肉	46
第四章 五官石膏在石膏头像中的运用	49
切面	49
贝多芬切面	49
亚历山大切面	50
坐像切面	51
石膏挂像	52
阿格里巴	52
石膏坐像	53
卡拉卡拉	53
第五章 五官石膏在人物头像中的运用	54

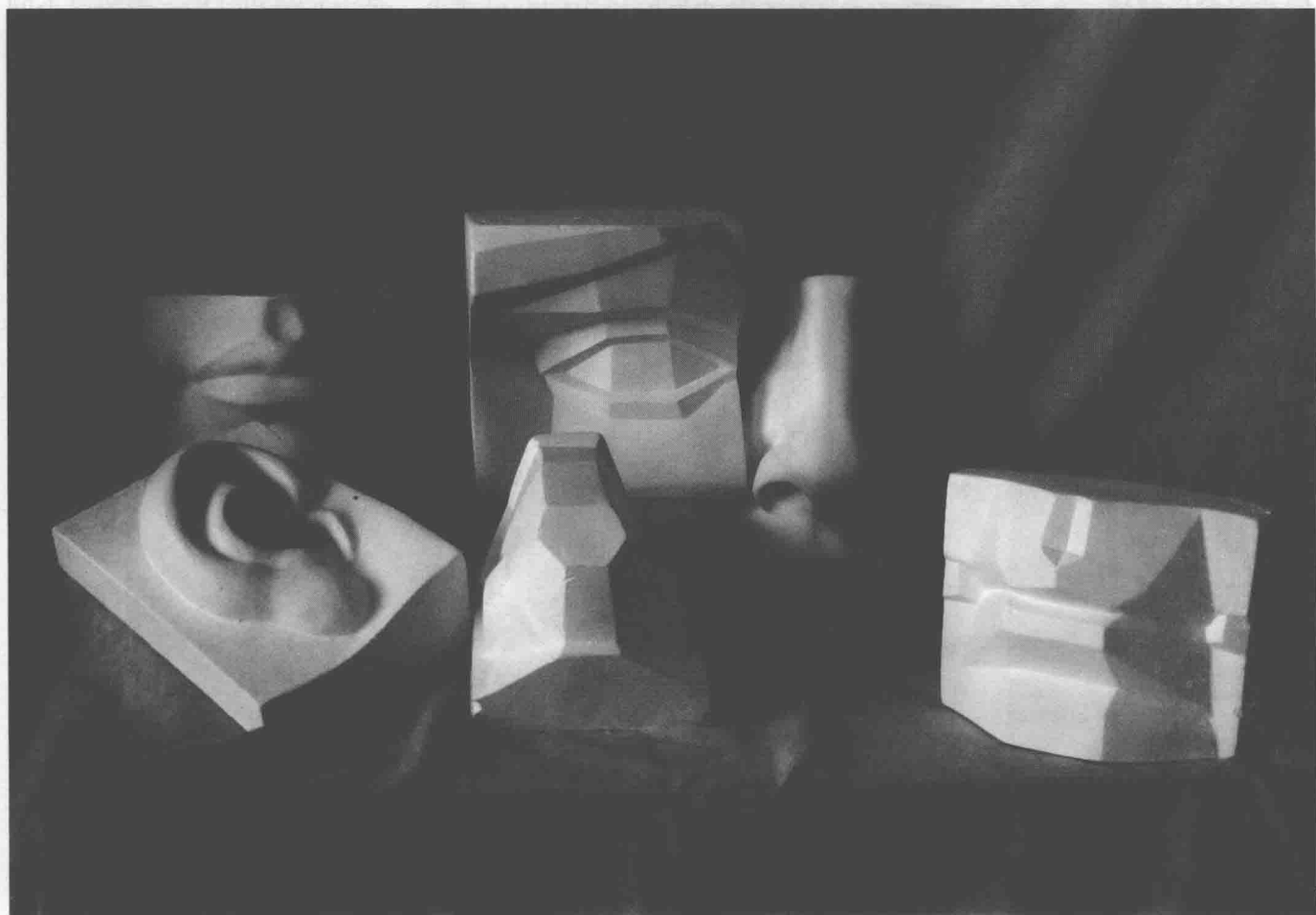


第一章

石膏五官教程概述

一、学习素描的意义

素描是一切造型艺术的基础和根本。艺术的发展历史也充分证明，素描对于培养学生物体造型能力和提高表现技巧上是必须的，也是必要的。作为最基础的艺术训练学科，素描可以充分培养学生对于事物的观察分析能力，以及对物体结构的主观认识。素描是在二维空间上创造三维空间的感受，其目的是使学生认识包括比例、透视、结构、轮廓等一系列塑造形体的规律、技法，以及科学的思维方式、观察方法。从局部到整体，由表及里，由简到繁，从细致到复杂，从一个侧面再到一个整体的观察，素描不仅仅训练学生观察物体空间角度，更使学生对于艺术基础构造产生鲜明理解，对于今后的艺术学习有着深刻的必要性。





二、学习素描石膏五官的意义

石膏五官是学习石膏人像的基础

通过学习石膏五官素描，理解石膏五官的形体结构，掌握石膏五官明暗造型的规律。

素描石膏五官的训练学习，对于日后石膏人像的深入刻画具有重要意义。石膏五官形体如同石膏几何形体一样，也是形状以及体积的状态反映，是占有三维空间的形象表达。石膏五官的结构主要是指石膏五官的解剖构成和形体构成，并诠释在石膏层面下对石膏像本身以及对于人体结构的肌肉附着理解。在这个层面上，结构是根本，光影是表达结构的反映。解剖结构支撑形体，光影表现形体结构的艺术效果。在进行石膏五官像的训练时，不仅要充分理解几何形体在光影下的表现方法，骨骼肌肉的穿插走向及对于人体外形的光影影响，更要了解肌肉的功能及其运动规律，以及在这种运动规律下，我们对于光影的理解。训练时，要结合对结构的理解，分析明暗变化产生的具体规律，并注意形体与物体特质的结合。除了对石膏五官结构进行理解分析之外，还要从审美的角度对五官形体的结构进行理解和观察，欣赏五官石膏的美学存在，为以后的石膏像与人像素描学习打下基础。

训练观察“石膏”这一特征质感的独特视觉效果，可以使学生充分理解光影对于物体特质的表达，使其对今后静物、人物写生获得必要理解：在不同物体不同的特质下，对于光影和结构，需要以不同手段剖析。



作者：王悦 指导教师：钱楷



石膏五官的“空间”理解

在这之前,在几何形体绘画的基础训练中,我们强调物体造型的准确与否。这种训练重视基础素描或写生中表现的造型能力,善于运用透视关系表达物体的存在性。这种造型能力的构成要素就是在写实技术的运用中,让表现技法达到适用效果,在平面的纸张上能够准确地反映形体,或在二维的平面上呈现出三维状态下的视觉中所表达的物体的实际承载感。从一定意义上说,在二维的平面上表现三维空间的感受,只是视觉对于实际环境产生的误差,这是视觉的假象。它并不是物体实际表现的体积和重量,而是我们通常所说的结构关系在平面上所表达的效果而已。而要达到这种效果,必须经过有效的训练,使学生产生对于三维空间的充分理解与表达。也只有学会充分表达三维空间状态,才可能自由地在平面的纸张上继续表达对素描艺术的理解,所以说,立体感的表达是训练的一个重点。

学习素描造型的主要方法是从二维平面上寻求对三维世界的理解,追求视觉空间感的反应。造型在空间位置的强弱虚实都是视觉在观察,大脑控制的结果。学习理解空间感,就是训练大脑对于物体深刻的主观反映。

光影与结构的反映

素描的表现手法多种多样,详细划分起来有具象的、抽象的、表现性的、意象性的以及一些探索性的方式,范围很广。但就基础的运用来说,应从基本技法、结构比例、黑白色调、主次虚实等方面理解,培养观察和总结对于物体综合表达的能力。一幅成功的素描五官画面,在光影表达上是可以与结构性表达充分结合的。

对于光影的素描表现,我们对物体进行形体比例、解剖结构、透视、明暗色调的造型处理,主要表现方法反映在对物体明暗的关系处理上。光线照射在石膏五官上,我们可以透彻地观察到他的每个侧面上,因为光影的影响而产生的不同点。对于每个突起部分和转折面,在三维状态下的表达方式上应有所区别。

应合理地运用明暗调子来控制形体的结构关系、透视关系和空间关系,因为明暗是光影素描中的重要构成元素。物体在光线照射下,形成受光面和背光面即亮部和暗部;而亮部和暗部又因受光的程度不同和环境的反射光线影响,产生很多不同的明暗层次。对一组不同角度光线照射下的五官,可以运用整体观察的概念,对复杂状况进行有效地分解,让一些相对复杂的状况逐步明朗。应注意视角的分化,画面中始终要有主次之分。

我们将这些复杂的明暗层次归纳为“三大面、五大调”,即黑、白、灰三大面,受光面的亮部和中间色调、背光面的反光和深色调及明暗交界线五种调子。对调子和形体结合方式的理性观察分析,不仅是充分表现物象真实体感的必要条件,而且又是表现空间、空气、虚实、质量和光的构成元素。不管画面如何复杂,一幅石膏五官素描,始终贯彻“三大面、五大调”的基本关系。

光影的反映所呈现的“三大面、五大调”,既是艺术规律,又是体现表现力的手段。通过运用明暗调子对物体进行深入细致地描绘,既能比较真实地刻画物体表象,又能比较细腻地刻画附着在皮肤下的解剖结构,体现肉体与灵魂的统一。真实的外表再现能反映事物的本质与内涵,因而光影手法的体



现具有较强的摹仿客观现实的能力。如果我们把表现物体的实际质感与光线、环境的关系作为主要训练要求,那么运用光影表达方式的素描就是最好的形式。在一幅充分体现光影表达的五官素描上,我们可以把光影的效果达到极致。应该注意光线所引起的每个转折面的细微变化。

以表现物体形体结构为主要目的的素描,是以造型结构研究为主要方向,把对客观事物的感觉加以提炼,用简洁的线条来表现外部形态与内部结构的关系。它将形态纯粹化、客观化,具有对物体结构理解上的定义化。依靠透视的基本原理进行表达,线条是结构性素描中的重要艺术元素。我们知道任何物体都可以简约地归纳成长宽高这三维概念,在任何一个平面上表达这种立体感,需要将其基本状态归纳出来。简练精确的线条是这种表现形式的主体。

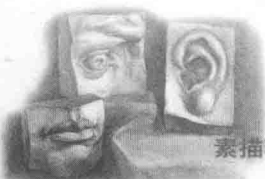
在感性认识的基础上,客观地归纳物体几何原理的特征,则是对物体由表面到内在的认识和理解。结构素描的观察是对本质到结构的客观的观察,目的在于通过物体的表象而达到对物体内在结构的理解。物体的外在形式与内在结构的联系,通过艺术的分析构成空间中的三维立体结构。

线条是结构素描最重要的表现手段,任何物体都是由它的基本描述形式所构成的。确定物体空间位置的最有效手段就是线条。结构线条是经过提炼概括的最简洁的艺术表现语言,它不受物体表面明暗光的影响,既能界定形体表面边缘的转折及衔接,又能分析、表达物体的内部结构特征。我们可以通过变化的笔调对各个细部的表达来体现线条的作用。虽然五官对于其他构造复杂的物体来说比较简单,但是素描石膏五官的训练依然还是具有针对性。

线条本身具有很强的表现力和构成感,线条的长短、浓淡、粗细、轻重、疏密、虚实、软硬、疾徐等矛盾的组合,构成画面的独特形式,使得结构素描的表现语言更加富有变化。各种状态的线条产生的不同效果,对画面归纳艺术感觉是十分重要的。

运用不同形态的线条表现物体,一样能在画面中产生物体的质感、空间感、光感等立体效果。不同于着重光影式素描的形式效果,用线条表现三维的状态更易表现清晰、明确的结构及透视,使得物体的结构更具有鲜明的结构特征。一幅近乎完美地体现结构表现力的五官像,看上去具有鲜明结构和如同建筑体一样的坚固与挺拔,而且也几乎有着光影素描一样的表现力。可以说,当达到某种程度后,各种艺术表达形式是相通的。

结构素描与光影素描的表现方法有相通之处,如构图、形体结构、深入表现等,都是以追求表现石膏造型的存在美学艺术效果为目的。它们的区别之处在于表达的意图、目的不同。结构素描的重点是掌握和理解对象的形体结构,其更加纯粹,更具逻辑性,是艺术感官与理性逻辑的融合,同时也与空间实体表达紧密结合。它更加重视对理论认识与艺术逻辑的运用,以期达到结构表现之目的。

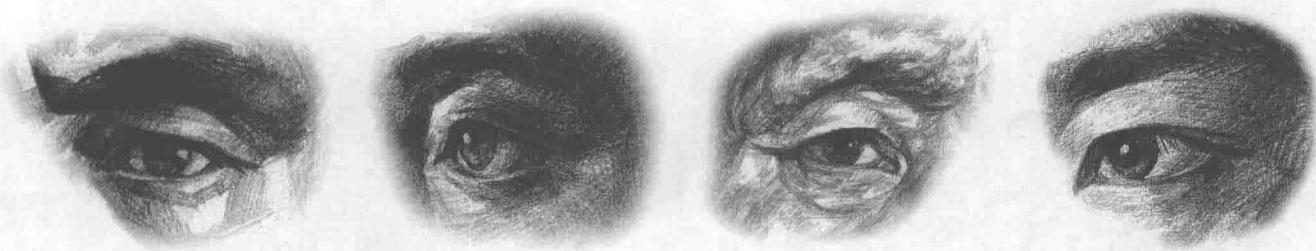


第二章

石膏五官素描分步学习

一、眼部石膏

眼睛是心灵的窗户，人的眼睛位于眼窝内；暴露在外部分由瞳孔、虹膜、角膜和白眼球组成。它的表达直接反映写生人物的情感与内心世界，我们通过对眼睛的观察可以充分理解人物内心世界的微妙。对于眼部石膏素描表达，我们要重点抓住眼部的主要特征，以及瞳孔部分对于整体眼部球体的透视关系。一般来说，上眼皮较厚，加上睫毛的投影，所以线条也就较浓。切面眼的块面表达，是透视基础的有力反映，可以多用一些简练的笔调处理大致关系。注意光影在块面上的走势。



人像素描中的眼部处理案例

学习理解：

切面

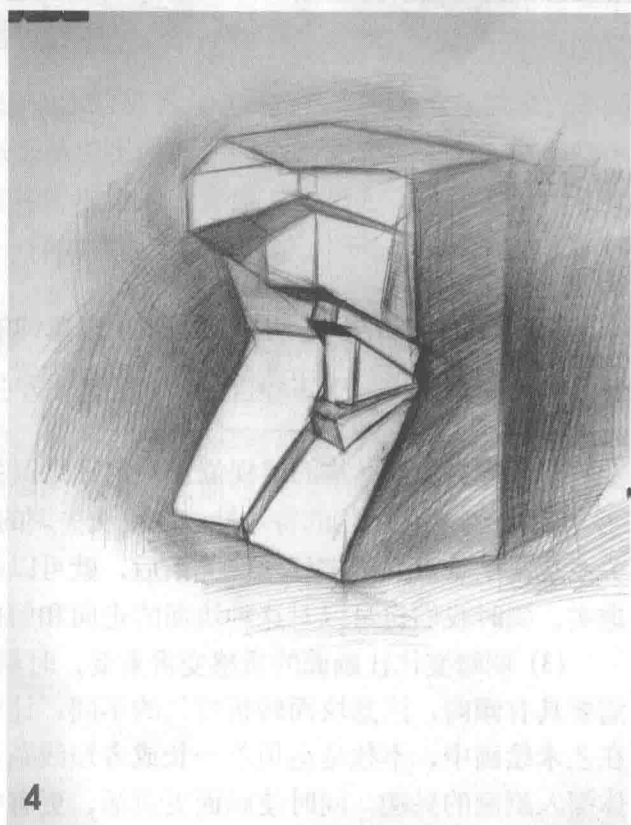
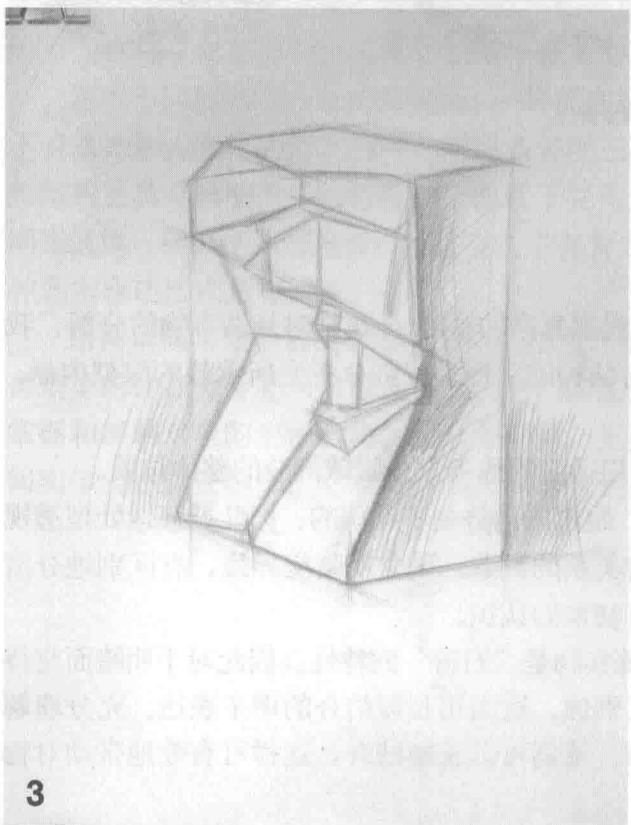
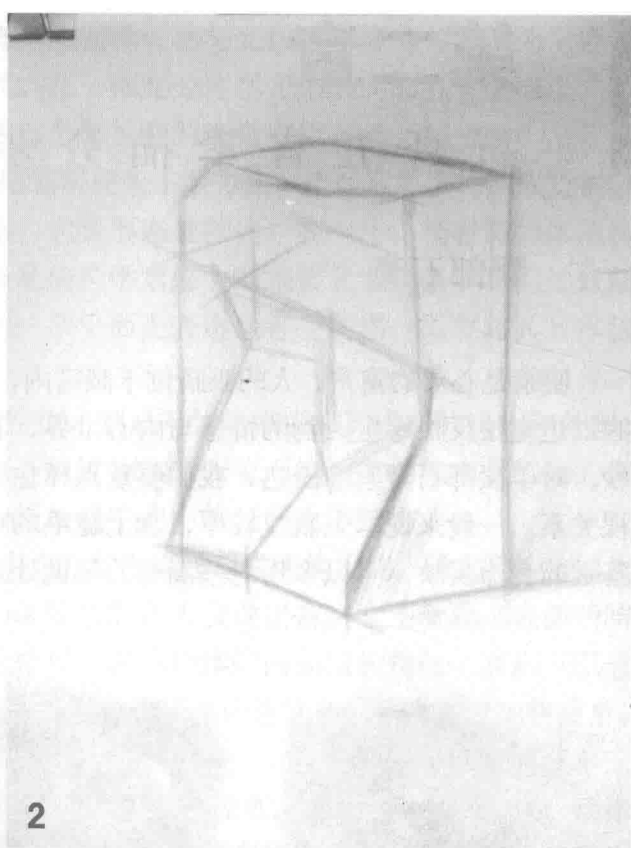
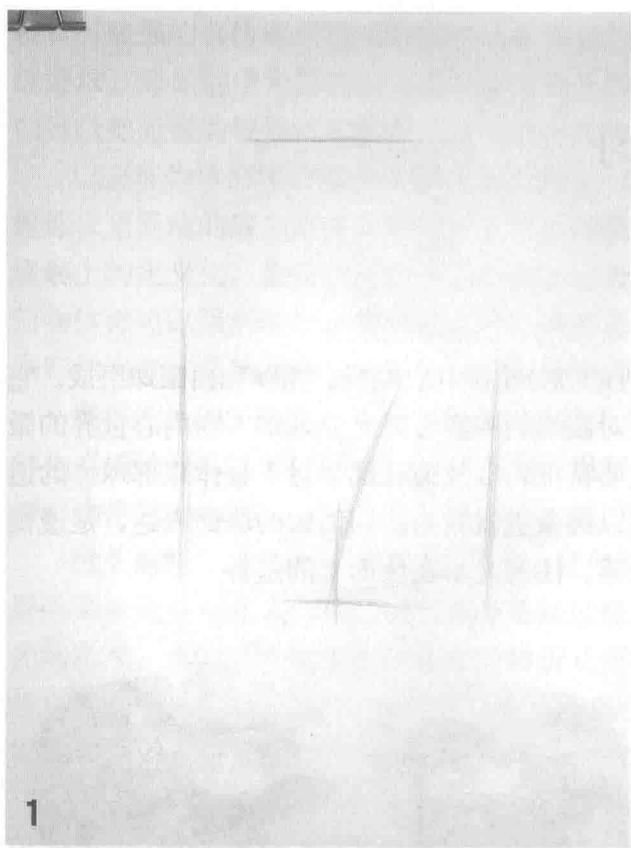
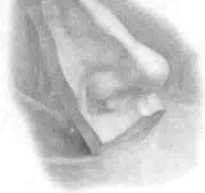
简单块面式的结构，可以帮助学生以单纯的方式去观察复杂的事物；通过对复杂事物的分解，我们可以透彻地了解绘画中基础的艺术归纳方式；通过对结构的掌握，仔细分析它所承载的深刻内涵。

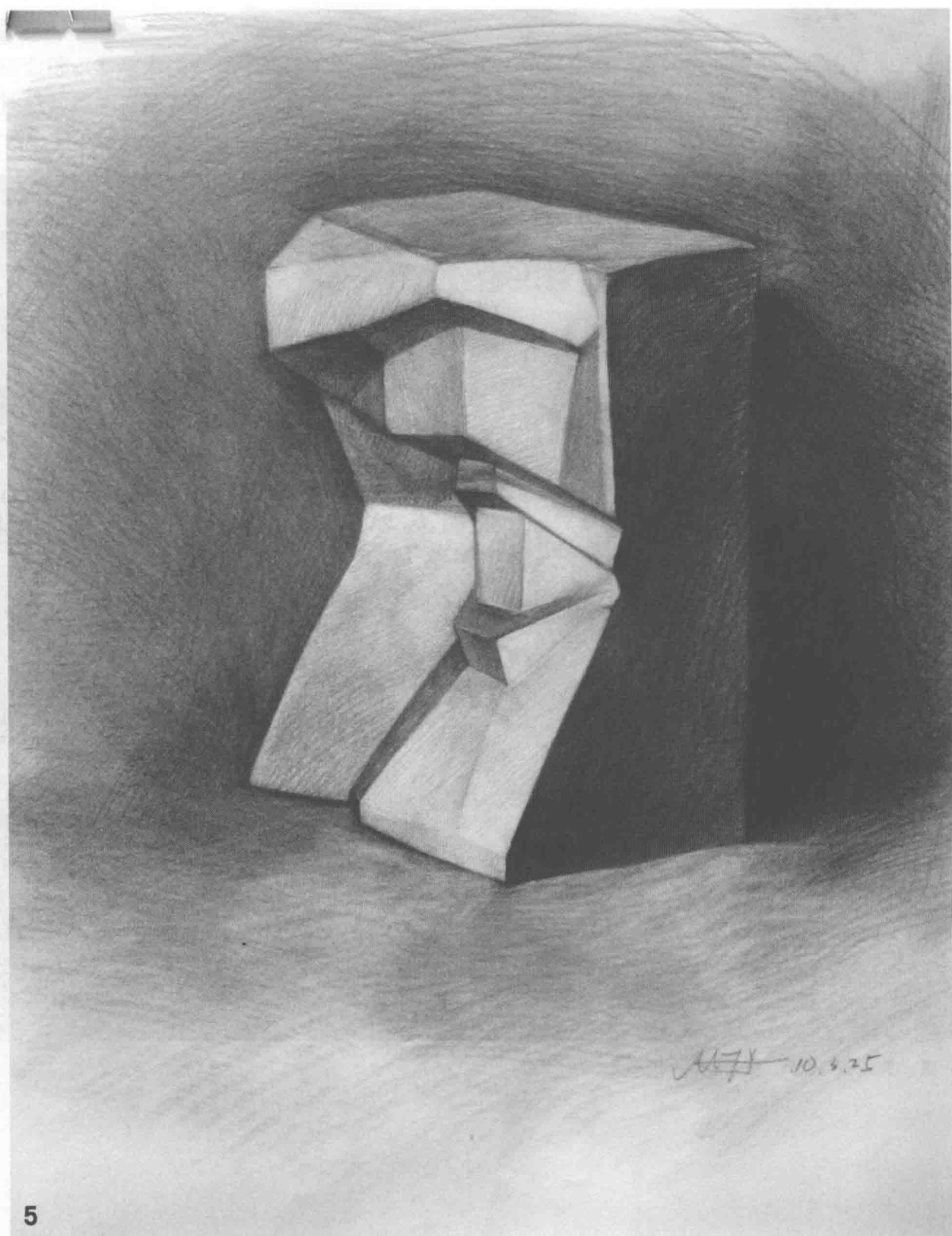
(1) 确定块面结构的透视位置，定好比例关系。运用适度的线条划分眼球部分的整体位置。

(2) 注意块面结构的特殊性。在比例失调的状态下，眼部的动势是不准确的，因此严谨地处理透视关系是一个重点。确定好比例关系后，就可以进行明暗关系的塑造，确立明暗交界线，有区别地分清虚实。同时我们也可以对这种块面的走向和解剖结构有初步的认识。

(3) 明暗变化让画面的质感变得重要，时刻注意训练实物是“石膏”的特性。因此对于明暗面交待需要具有倾向，注意块面转折变化的不同，让笔调有区别性，适当用长短结合的调子表达。充分理解在艺术绘画中，不独是运用单一长或者短线条进行刻画，笔调可以长短结合，这样可有效地带动对物体深入刻画的兴趣，同时使画面更灵活，更有生气。

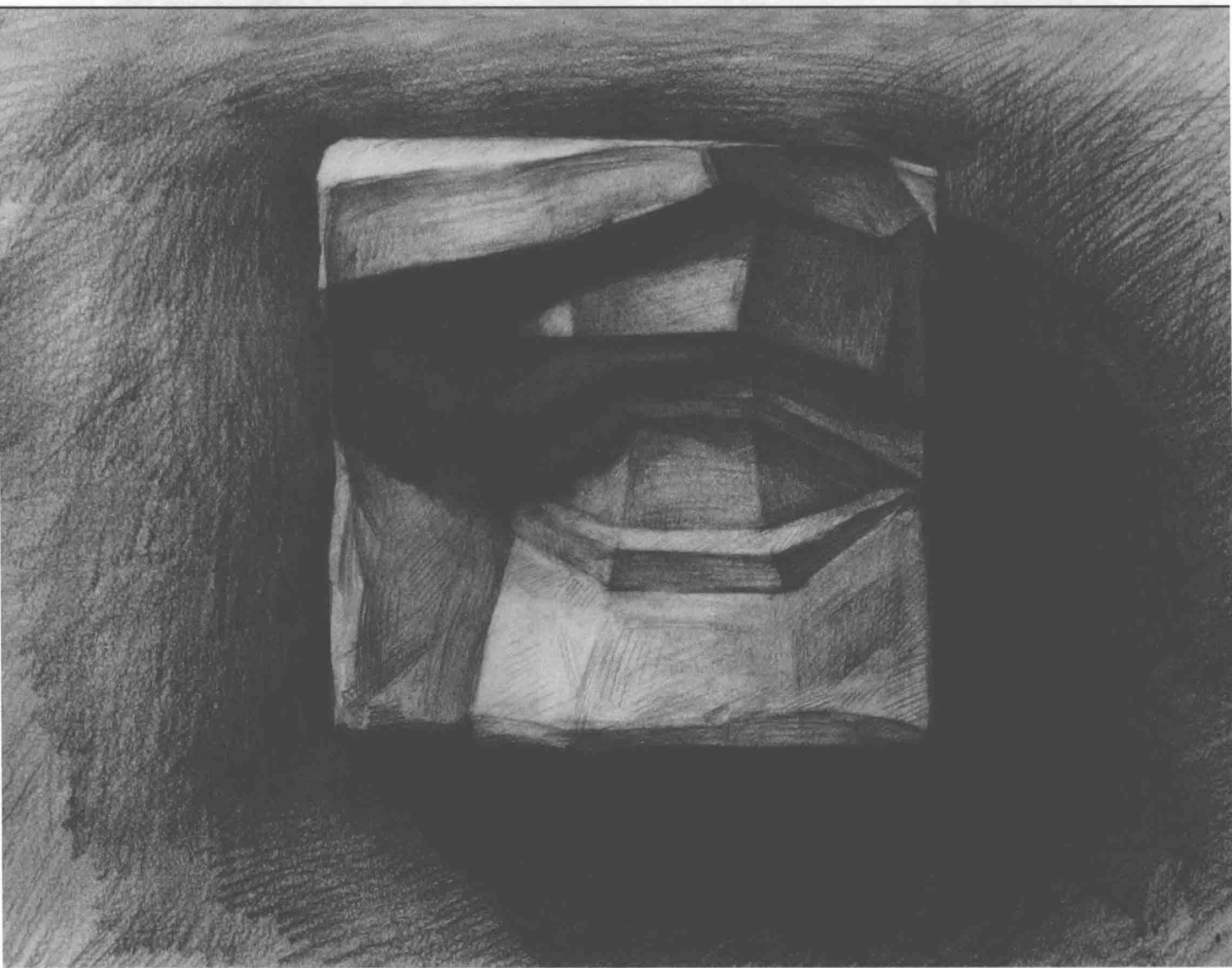
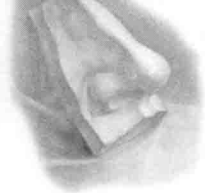
石膏五官素描分步学习





5

作者：马佳颖 指导教师：钱 楷



作者：张 笑 指导教师：张天志





石膏五官素描分步学习

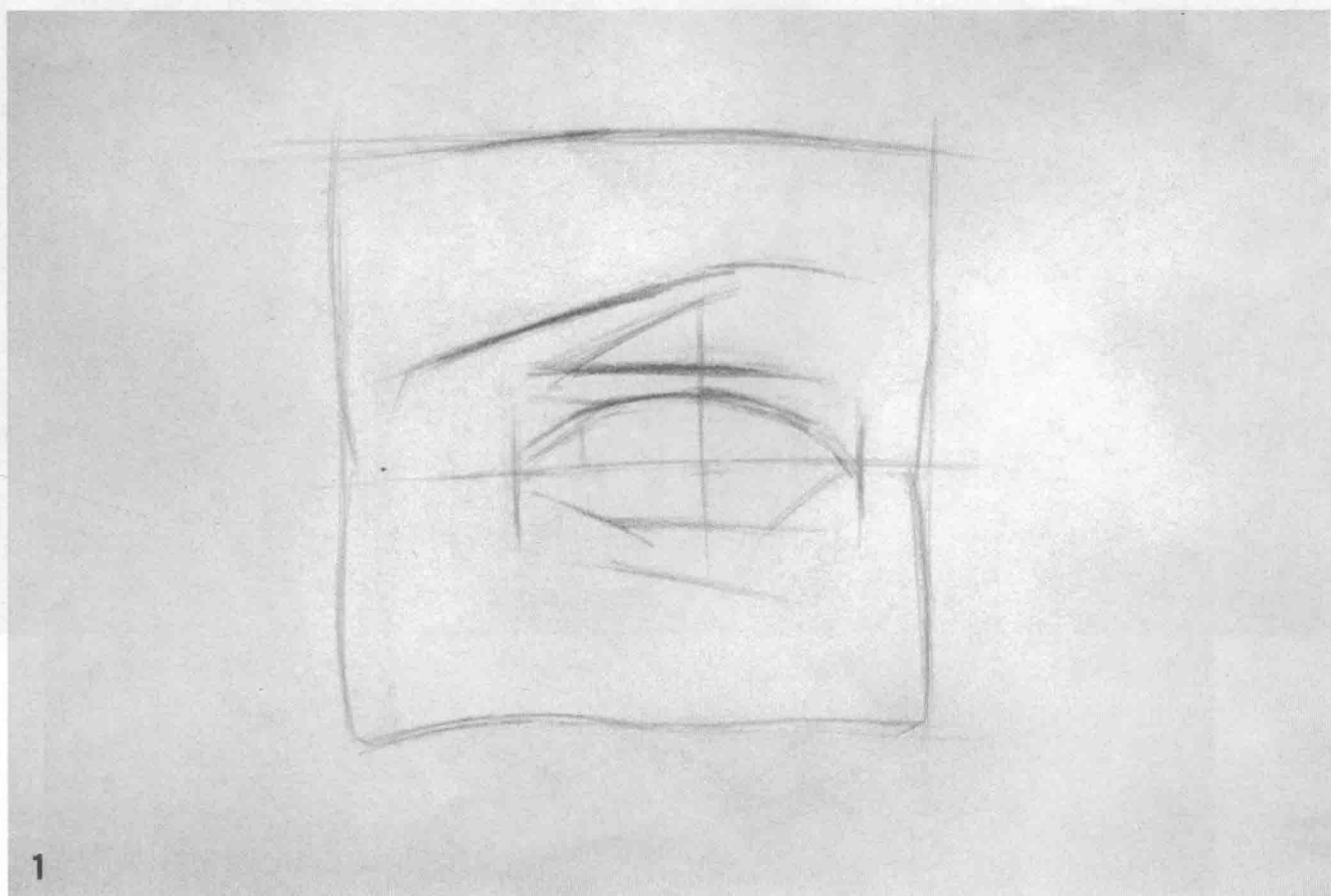
圆面

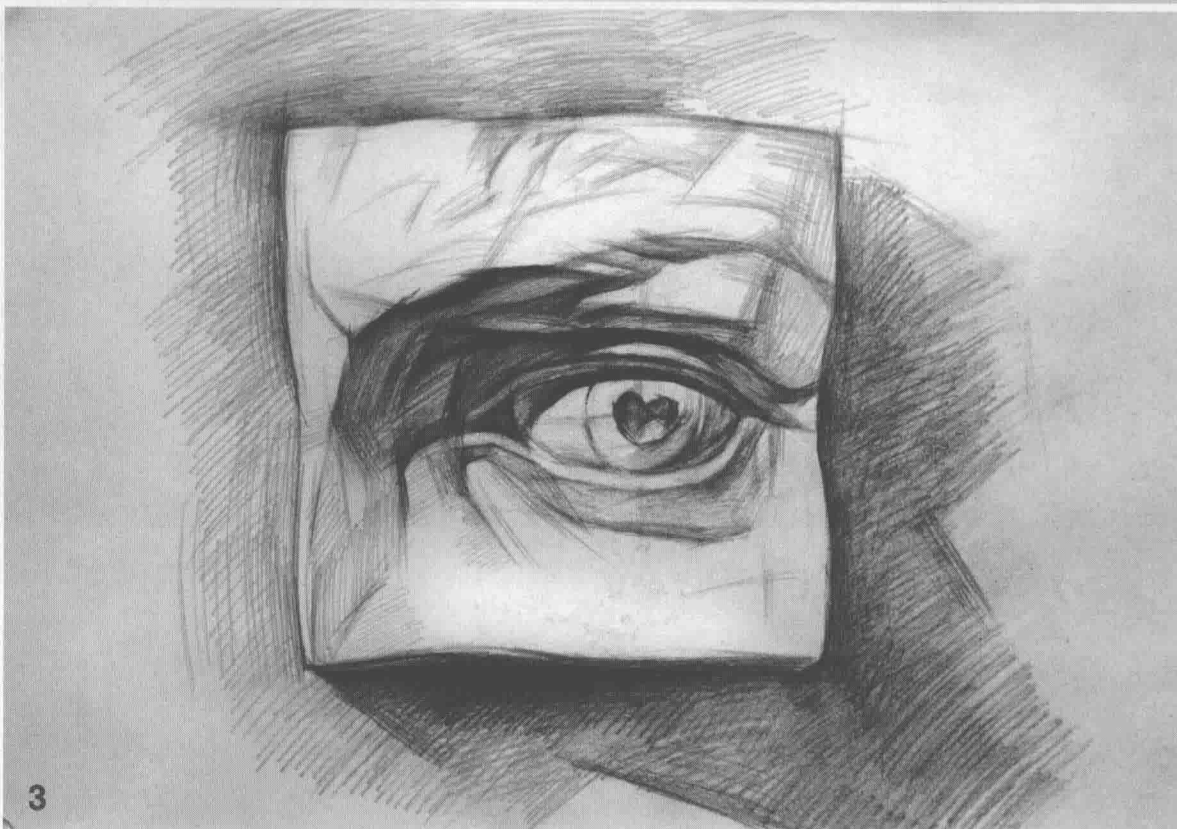
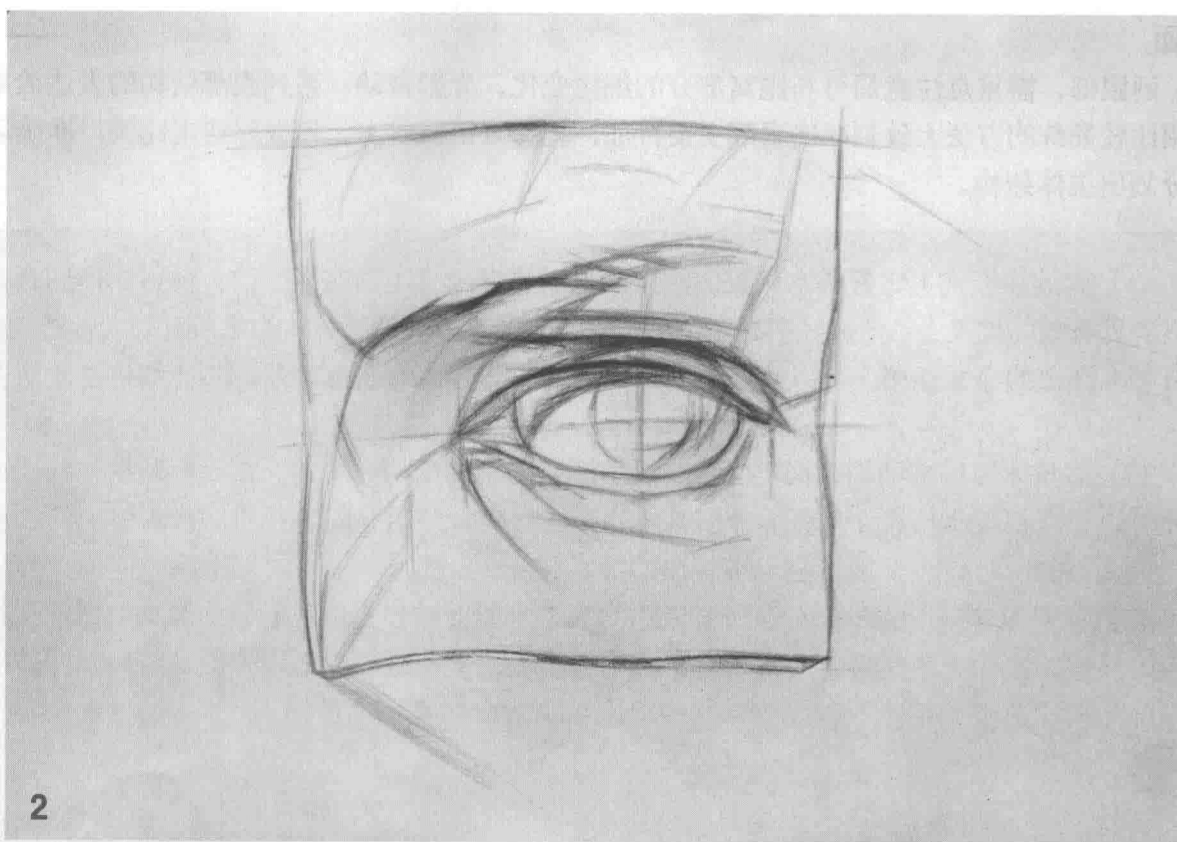
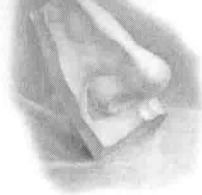
画眼部，需重点注意眉弓与眼窝部分的细微变化，光影带动一系列眼部结构的表达效果。适当运用比较简练的方法大致刻画出眼部主要特征，把握好情感状态。把握好特定比例，准确运用结构线分划出主体结构。

(1) 大致在纸张上定好基本位置。注意眼部石膏在纸张上的空间定位，使得物体切合在便于绘画表现更有效的位置上。把握好眼部各个环节的透视关系。用简练有效的线条定好大致透视关系，注意分划各环节的穿插连接。可以将眼部简单视为球体与方体的嵌合关系，其他细致之处用走向明晰的线条表达。

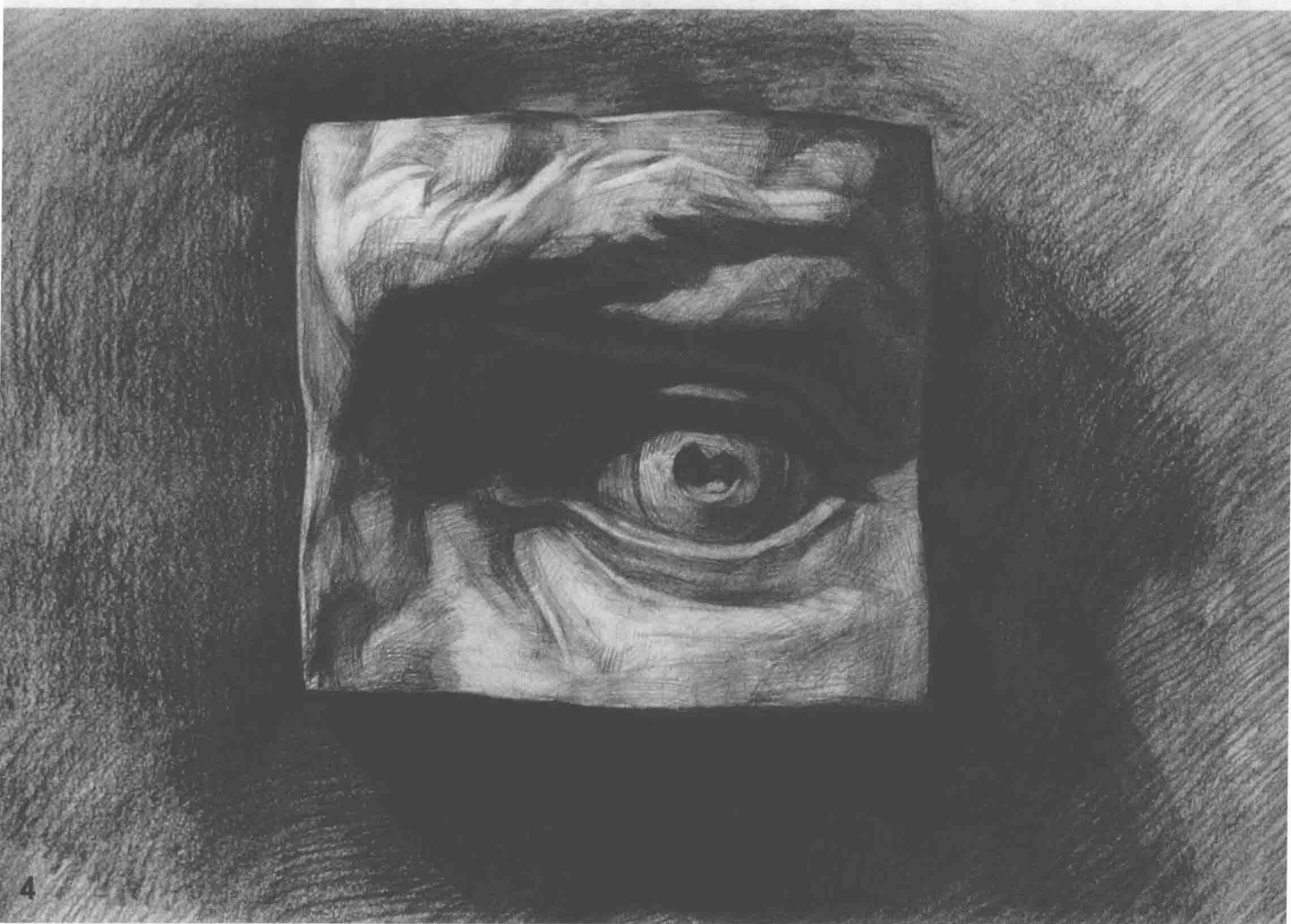
(2) 着重体现眼部结构的精要部分，要用比较明了的结构线表达。在对眼球结构的表达中，我们同时也要理解眼球与眉骨及鼻部骨骼肌肉的穿插结构。眉毛是附着在肌肤和骨骼上的，所以在表达眉毛关系的同时，更要理解眉毛下骨骼的关系。

(3) 不同角度之下的眼部石膏所要表达的重点可能会转移，但我们始终要贯彻眼部结构是最终重点的思想。在各个角度的转换中，对于结构的体现，是不变的。无论光影与结构怎样转化，但体现眼部结构和透视关系并不能改变，这些理论在绘画中需要一直贯彻。



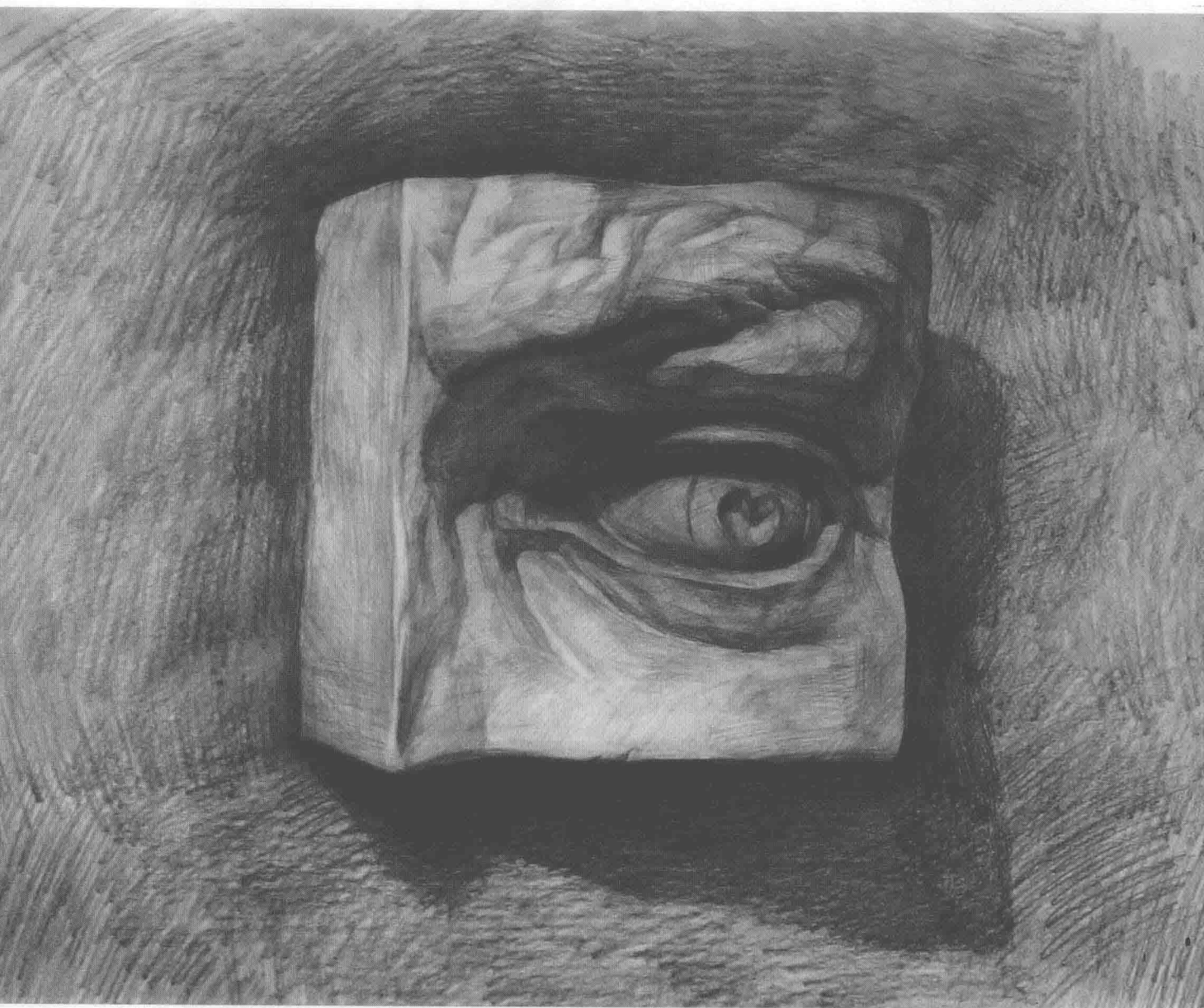
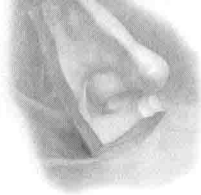


石膏五官素描分步学习



作者：张 笑 指导教师：张天志





作者：张 笑 指导教师：张天志

