

★ 全国美术特色教学权威丛书

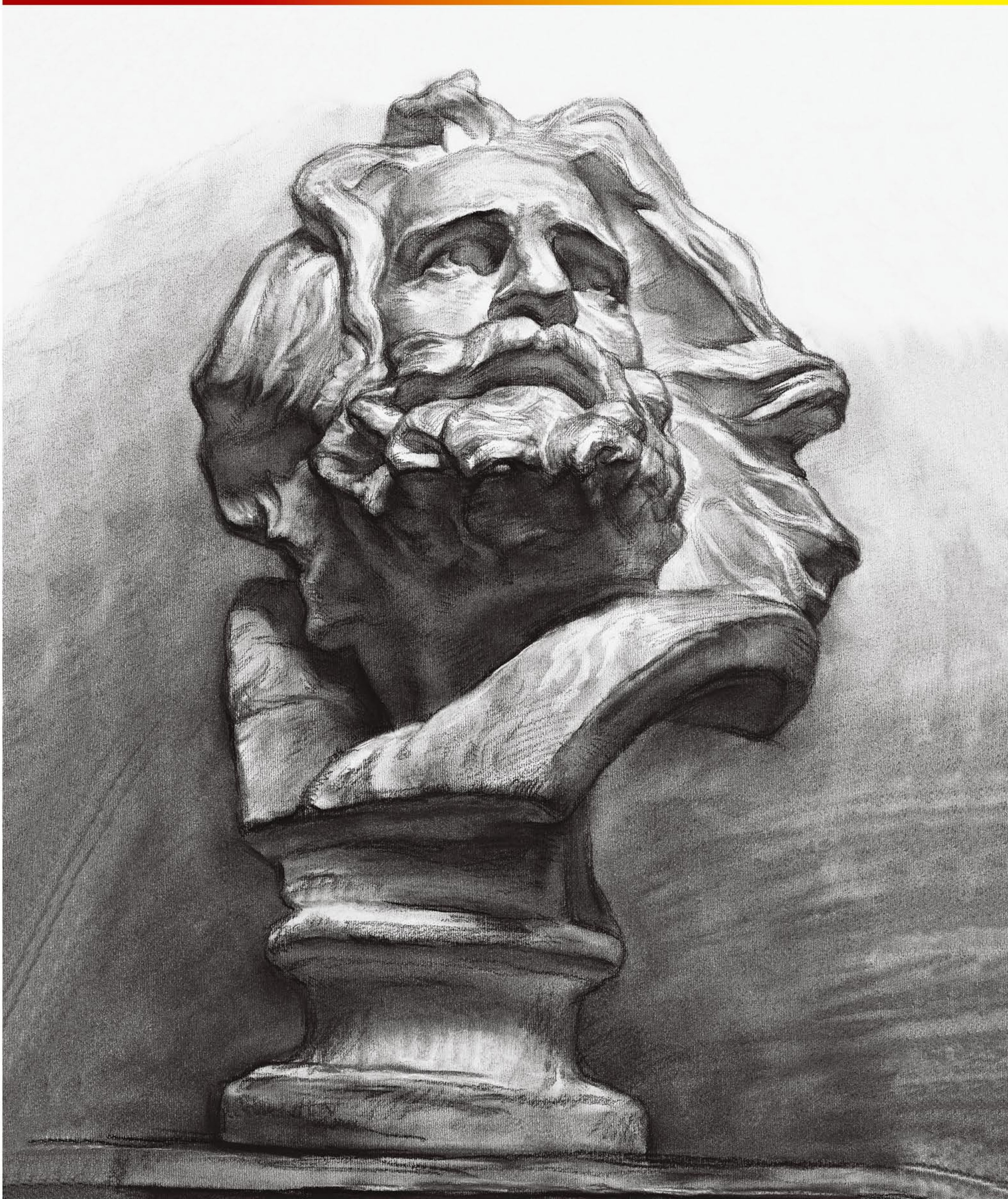
高中美术特色班 精品教程

石膏头像

SHI GAO TOU XIANG

叶庆 编著 江西美术出版社

GAO ZHONG MEI SHU TE SE BAN JING PIN JIAO CHENG

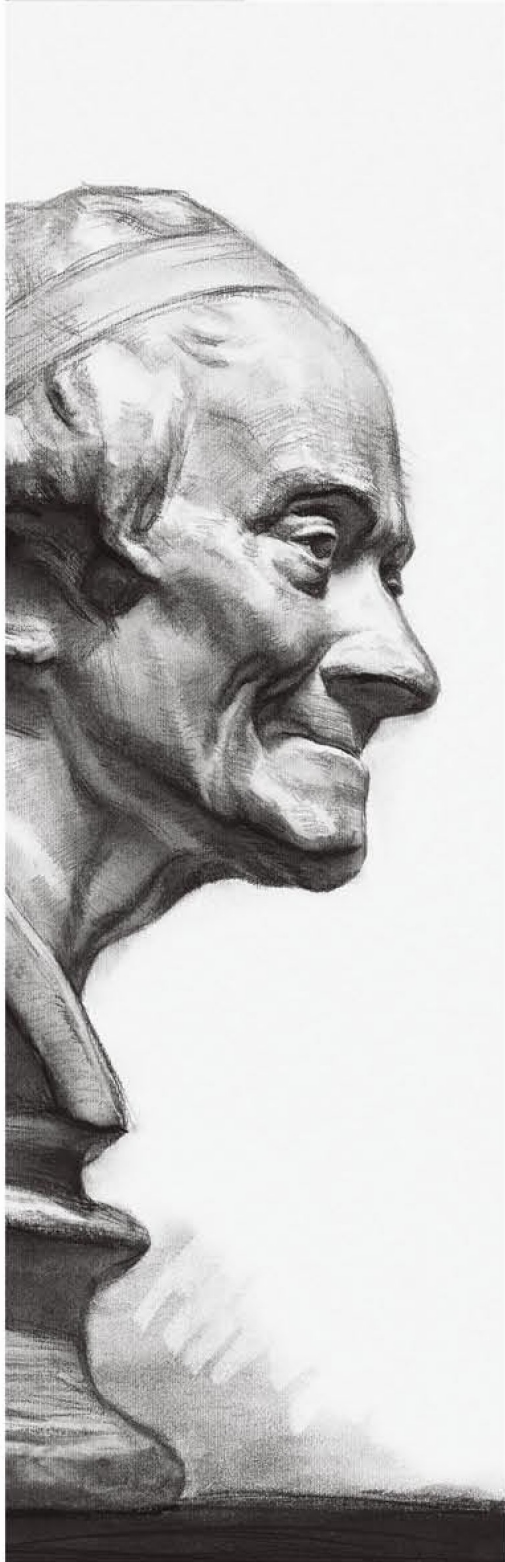

丛书策划：刘 杨
责任编辑：危佩丽
版式设计：刘平云

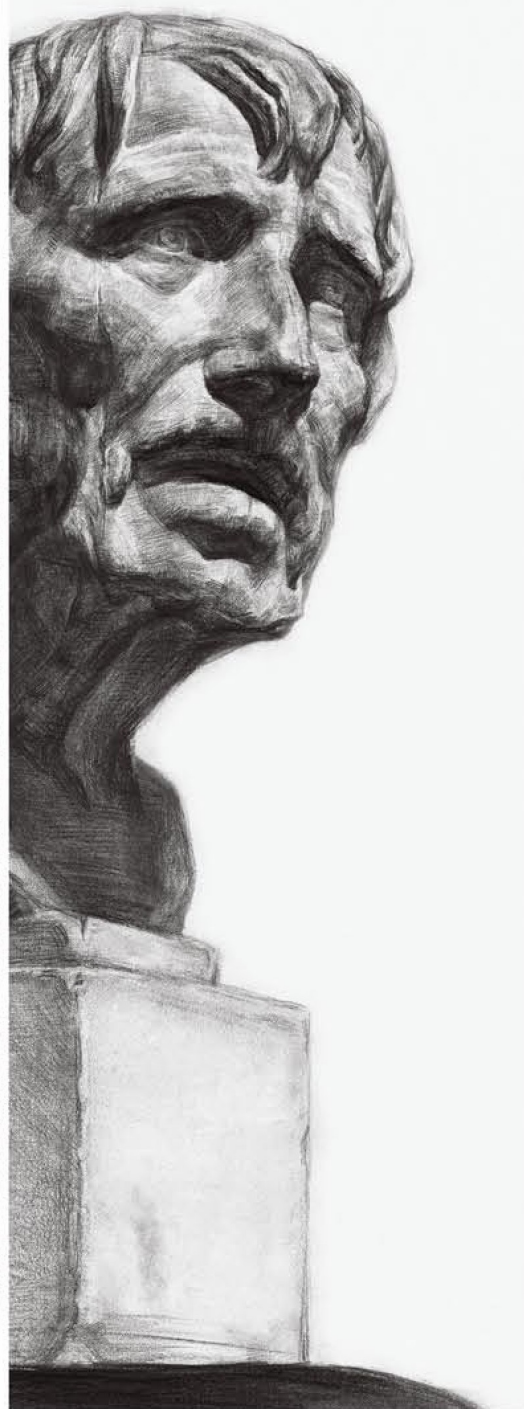
● 正确的教学方法

● 优秀的范作、精准的点评

● 加上实例分析的教学方式

● 完成最短时间绘画水平的突破

高中美术特色班精品教程 ★ 石膏头像 叶 庆 编 著

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所张戈律师

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像/叶庆编著. —南昌：江西美术出版社，2009.1
高中美术特色班精品教程
ISBN 978—7—80749—652—6

I. 石… II. 叶… 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（2008）第184960号

发 行：江西美术出版社出版
地 址：南昌市子安路66号江美大厦
网 址：www.jxfinearts.com
电子信箱：jxms@jxfinearts.com
邮 编：330025 电 话：6565779
经 销：全国新华书店
印 刷：深圳市森广源实业发展有限公司
版 次：2009年1月第1版
印 次：2009年1月第1次印刷
开 本：889×1194 1/8
印 张：5
印 数：4000
ISBN 978—7—80749—652—6
定 价：25.00元

★ 全国美术特色教学权威丛书

高中美术特色班精品教程

GAO ZHONG MEI SHU TE SE BAN JING PIN JIAO CHENG

石膏头像

SHI GAO
TOUXIANG

叶庆 编著 江西美术出版社

目录

前言

初画石膏像应注意事项

石膏头像写生的基本要素

画石膏像容易出现的一些问题

阿格里巴

塞内卡

美第奇

01

01

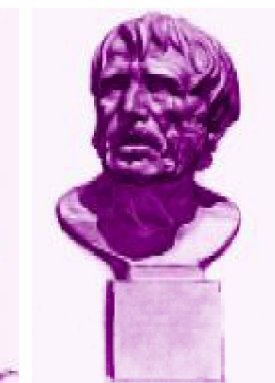
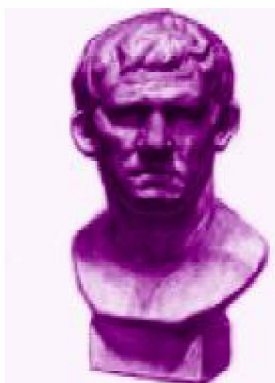
01

02

03

14

32

基础美术知识

一、前言

近些年,美术高考蓬勃兴起,推动了我国文化艺术的普及,一大批高中毕业生通过素描和色彩的学习走进了艺术院校的大门。本书从美术特色学校的培养目标出发,遵循美术学科和其教学过程的规律,坚持“满足青少年学画需要”、“密切联系实际”和“促进青少年绘画素质全面发展”的原则,所编写的教材针对高中生的学习特点,充分发挥教师多年教学实践经验和优势,内容上循序渐进,突出重点,环环相扣,适当减去部分弱化的东西,强化了关键的部分。编排以上图例剖析的形式,细致的分析,逐步渗入教学理念,教学方法,使目的、要求一目了然,具有很强的可读性、操作性、指导性和借鉴性。全国高等美术院校的招生考试很多都把素描石膏头像作为一个重点考试项目,因为它能测试学生准确的写生造型能力和一定的艺术素质。石膏素描训练是绘画造型训练的一个重要环节,学习画石膏头像能够锻炼绘画者观察能力、思维能力、动手能力,为从事绘画学习打下一个坚实的造型基础,对于想学习绘画或想考美术院校的学生来讲,石膏头像训练是必不可少的。

本书是根据高中生的学习特点和美术教育的一般规律,专门针对石膏头像的学习者编写的,全书把作者近几年的教学经验和思考以及石膏素描中最重要的规律和理论知识概念化、条理化,书中所举的画例均是近几年的课堂范画和部分学生的课堂作业,图像清晰,内容丰富而又简洁明了。

二、初画石膏像应注意事项

1. 工具要齐备,在老师的指导下要买一些比较好的参考书,端正学习态度,养成良好的学习习惯。
2. 距离:画者距离石膏头像不少于两倍于对象的高度为佳,视点应在画面中央,与画板成直角,不要把画板平放在大腿上。
3. 对于一个初学者来说,要善于从不同角度去观察描绘对象,这样有利于体会立体的形体在不同的角度下的变化。这对于有志于报考美术专业的考生来讲是很有必要的,考试时你有可能碰到不一样的角度,这就要求平时从多角度去训练,这样考试时才能胸有成竹。本书的每个石膏都有各个角度的分析和范画。(图1~4)

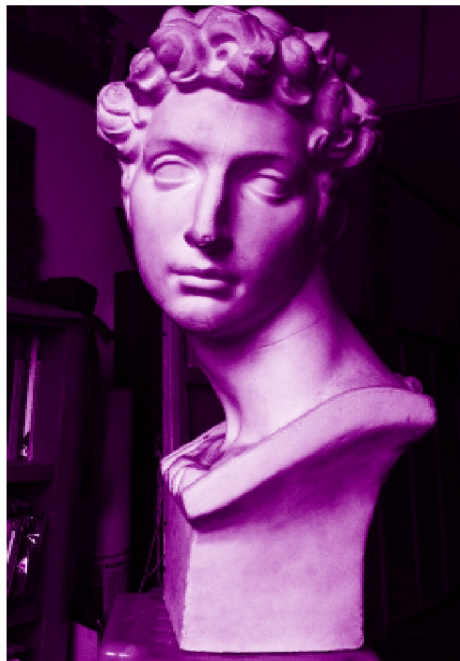

图1 正面

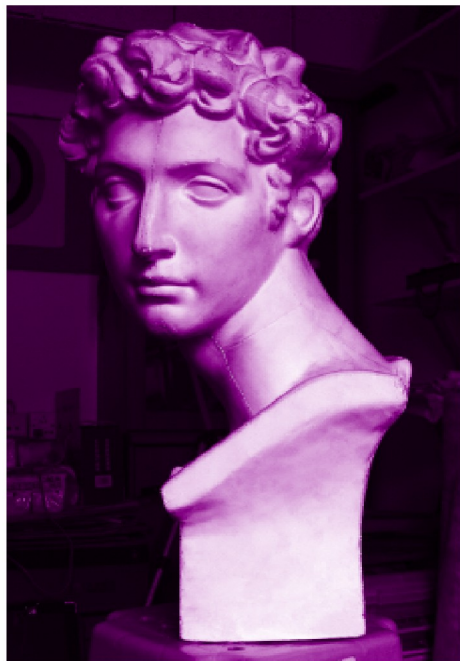

图2 3/4侧面

图3 俯视

图4 仰视

4. 对于素描而言,形体明暗的表达和光源的方向强弱有密切的联系。顶光、侧光、散光、灯光、全亮、全暗……要善于绘出各种光线下的对象,这样能加强理解明暗在不同光线下的变化,从而寻找到变化的规律。

5. 学习素描,最重要的是学习画画的方法,方法决定一切。一定要掌握最基本的观察方法、理解方法、表现方法。

三、石膏头像写生的基本要素

完成一幅石膏像素描必须具备合理的构图,准确的比例、透视、形体与结构,恰当的表现方式,以及较好的艺术表现力等方面的基本要素。

(一) 构图

构图即画面的布局,一张完整的石膏像作业,除了要关系整体好,刻画精致,还要看它的构图是否具有美感。一般来说,石膏像应置于画面中央稍偏上方,左右匀称或对象的视线前方多留些空间,这样比较适合人的视觉习惯,会有较好的视觉效果。尽量避免出现过大会、过小、过偏,定位过低或过高等现象发生。(图5~8)

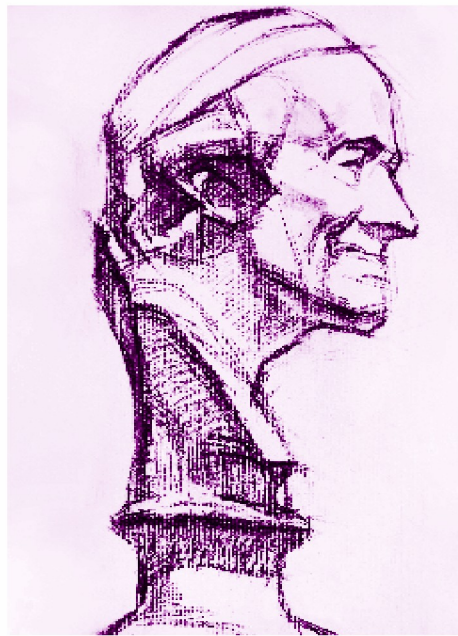

图5 过大

图6 过小

图7 过偏

图8 适中

(二) 比例

物象的比例关系,是学画者应不遗余力进行研究并且需好好掌握的,比例关系是通过比较而确定的。石膏像写生中的每一步进展都涉及到一个确定正确比例的问题。(图9)如,从大的外形到局部结构之间的比例,形体之间的长短比例,明暗层次的比例关系,由上至下、由左至右以及黑白灰构成上的比例关系也是通过比较来判断其是否正确。在学习中,常常需依据自己现场测得的各部位的比例,且不可套用某种定式来进行绘画,这样获得的效果才会更好。

(三) 透视

摆在我们面前的物体仅想通过视觉找准,难度较大,还需具备一定的透视知识。透视的学习是一个比较严谨且至关重要的学习环节。掌握透视学理论知识,对于初学者来说,虽重要,但无须刻意向纵深发展,只需将最为基础的知识搞懂即可。如焦点透视、成角透视、俯视和仰视等。

我们在平常的训练中要有意识地培养自己以目测方式训练自己的观察能力、分析能力和塑造的表现能力,而最终主要依靠感觉。只要思想上意识到透视统一的必要,形体的诸多问题就迎刃

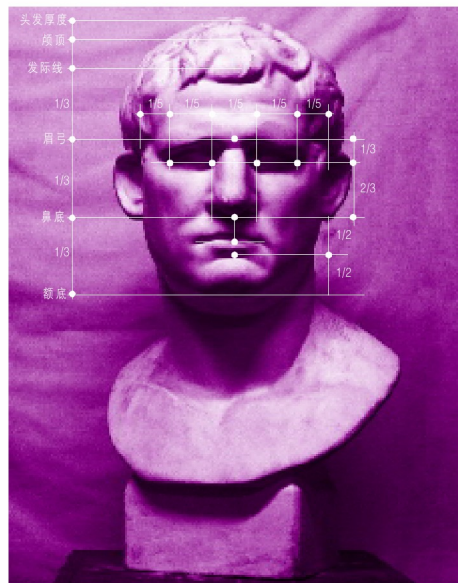

图9

图10

而是关注最大的外形，甚至可以把形看成是平面的，排除了形的空间深度，可以更明确地判断形的特征、形的最大的长宽比例。除此，抓形的方法还有观察线的倾斜度和点与点间的坐标关系。三者结合，效果较好。三种方法中，基本形是最关键的，也是最直观容易判断的，画准了基本形，大形就会被快速确定，然后通过对倾斜度和坐标点的校正，使形逐渐走向准确（图10）。

结构可分形体结构和解剖结构，体积感弱往往是缺少对形体结构的分析能力，而结构不准是缺少解剖结构的知识和分析理解能力，结构不理解，就无法判断下手，明暗便只能浮在表面，松散不到位。结构是由点、线、面组合而成，面是指不同朝向的平面；线是面与面之间的转折线；点是指三个以上面在形体上形成的聚合点。点、线、面决定形体的外观特征。

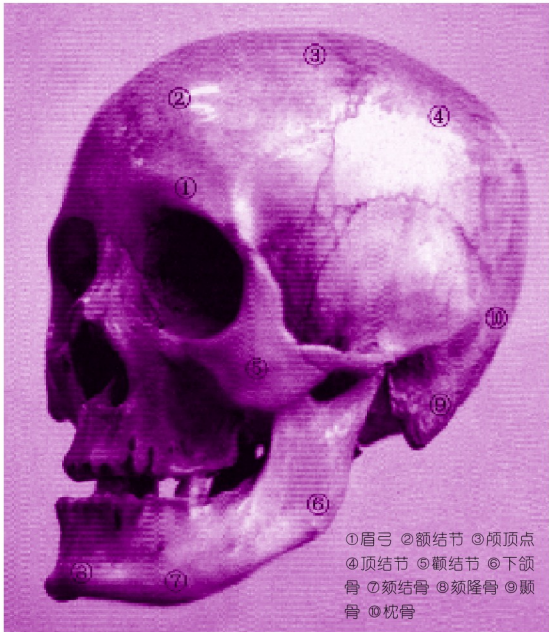

图11

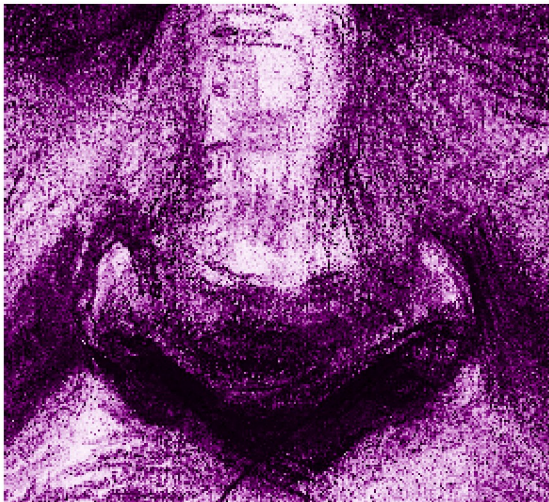

图12

理解两次转折，第一次从高光开始，第二次从鼻底的明暗交界线开始（图12）；额结节是额头部分的关键点，这个骨点的上方是顶面，下方是正面，左右两方又是正面和侧面的转折，也就是说上下、左右四个面的转折都是以额结节为起点的，抓住了它，面的转折才有依据，才能到位，它就像一个十字路口的中心点。形体结构是一个外与内的紧密结合体。我们应深入学习形体结构，理解物体的构造关系，通过分析、理解，把物体的造型关系找出来。这样就容易发现物体的透视比例是否准确，动态是否妥帖。由此才能真实而准确地掌握形体结构。当然，对于初学者来说，做到正确地把握形体结构决非朝夕之事，还需要花大力气来研究。希望初学素描的朋友们多用线条将你所理解到的形体结构连接起来，这对认识结构原理有显著的效果。这样，就为进一步深入地表现物体的体积、色调、质感、层次、空间感等奠定了坚实的基础。

（五）表现方式

石膏像写生作品的表现手法通常有三种方式：线条、明暗及线条与明暗的结合。

而解了。

（四）形体与结构

有了对比例、透视的认识，我们再去研究形体与结构的问题。形体结构问题是素描写生中最为关键而又最为基本的研究课题，因为素描写生是以再现对象的真实性作为衡量的尺度，而不同的对象都有其各自的形体特征。要想将对象画得自然准确，就离不开对对象形体结构的准确理解与表达。画石膏像最难的应该是形的问题。形准是素描的基础，也是素描学习的难点，从考学的角度讲，形不准的素描是很难过关的。形不准暴露的是缺少正确的观察方法，缺少整体意识。

要学习基本形的观察方法，把形体进行归纳概括，先不要去看形体内部复杂的细节，

而是关注最大的外形，甚至可以把形看成是平面的，排除了形的空间深度，可以更明确地判断形的特征、形的最大的长宽比例。除此，抓形的方法还有观察线的倾斜度和点与点间的坐标关系。三者结合，效果较好。三种方法中，基本形是最关键的，也是最直观容易判断的，画准了基本形，大形就会被快速确定，然后通过对倾斜度和坐标点的校正，使形逐渐走向准确（图10）。

首先解决形体结构问题，把头部理解成一个立方体，力求把正面、侧面、顶面和底面分开，在通常的情况下，由于光源一般都来自上方，因而底面色最深，正面色最亮，侧面处于中间。虽然这样说有些概念，但对于头部的大形体还不够明确的情况下，这样简单的理解可以让同学们比较快地掌握。对于解剖结构的理解，可借助艺用解剖书。学习解剖，不要面面俱到，要抓住主要的，着重理清头部中暴露在皮下的骨点，如颧骨、颧弓、眉弓、额结节、下颌骨等左右对称的结构（图11）。具体的形体要理解得细致到位——如对鼻子形体的分析，除了常规的四个面的理解外，还要理解从鼻梁转入鼻侧的两个窄小的过渡面，使形体浑厚而不单薄。从鼻头转入鼻底，要理解两次转折，第一次从高光开始，第二次从鼻底的明暗交界线开始（图12）；额结节是额头部分的关键点，这个骨点的上方是顶面，下方是正面，左右两方又是正面和侧面的转折，也就是说上下、左右四个面的转折都是以额结节为起点的，抓住了它，面的转折才有依据，才能到位，它就像一个十字路口的中心点。形体结构是一个外与内的紧密结合体。我们应深入学习形体结构，理解物体的构造关系，通过分析、理解，把物体的造型关系找出来。这样就容易发现物体的透视比例是否准确，动态是否妥帖。由此才能真实而准确地掌握形体结构。当然，对于初学者来说，做到正确地把握形体结构决非朝夕之事，还需要花大力气来研究。希望初学素描的朋友们多用线条将你所理解到的形体结构连接起来，这对认识结构原理有显著的效果。这样，就为进一步深入地表现物体的体积、色调、质感、层次、空间感等奠定了坚实的基础。

（五）表现方式

石膏像写生作品的表现手法通常有三种方式：线条、明暗及线条与明暗的结合。

1. 线条的表现魅力

以线条为主的画法是通过线条穿插准确地表现出对象的结构关系和形象特征以及表情状态。在形体的转折处强调线的作用，线是最明确和最简洁的语言，必须从明暗中凸现出来。线是统帅，是将军，只有在线的引领下，明暗才不散，才能到位，才有表现力。“线比明暗重要一百倍”。在正确理解头部结构的基础上，果断地将不同方向的面分开，从结构线下手，把转折线连接起来，看得长一点，整体一点，同时观察线的粗细、方圆、虚实等变化。

2. 明暗的表现力

以明暗为主的画法在表现对象的体积及画面空间上，有着独到的效果，它利用黑白灰明暗的关系来塑造对象的体积结构，并再现画面空间关系，是大家常用的一种画法。注意强调明部和暗部两大系统的对比，拉开大的黑、白、灰（图13）。明暗两大系统对比要建立在对象形体结构的理解上，不要被细节和小的形体起伏所拖住，陷入了局部的描绘之中，否则会造成灰、黑、乱、碎的毛病。在色度的描绘上要多进行比较，亮和暗比，亮和亮比，灰和灰比，暗和暗比。比较是法宝、是捷径、是获得整体最有效的手段。在拉开黑白两极的基础上，可以使明暗的层次丰富耐看。然而，初学者往往把兴趣过多地集中在中间色的表达上，这样对素描学习弊多利少。常见的毛病有：由于缺乏素描明暗关系对比与黑白灰关系的理顺，从而出现某个亮部的局部色块画得太重，远看像抹了一块黑一样；本应画得灰一点的局部，由于画得过于暗了，色调画得太过了，使得画面出现“脏”和“灰”的感觉。如此看来，懂得黑白技巧比懂得明暗五调子更重要，因为只知明暗五调子这个规律，不知道黑白技巧，那么五大调子可能就会束缚住你的手脚。所以黑白对比的这种绘画形式语言，在画面中所起的作用不可低估。

3. 明暗、线条的综合表现

线条与明暗结合的画法从某种程度上弥补了仅用线条或调子在表现过程中的不足，为我们提供了更灵活的表现方法。线面结合是我们在素描时最常用的技法。（图14）

图13

图14

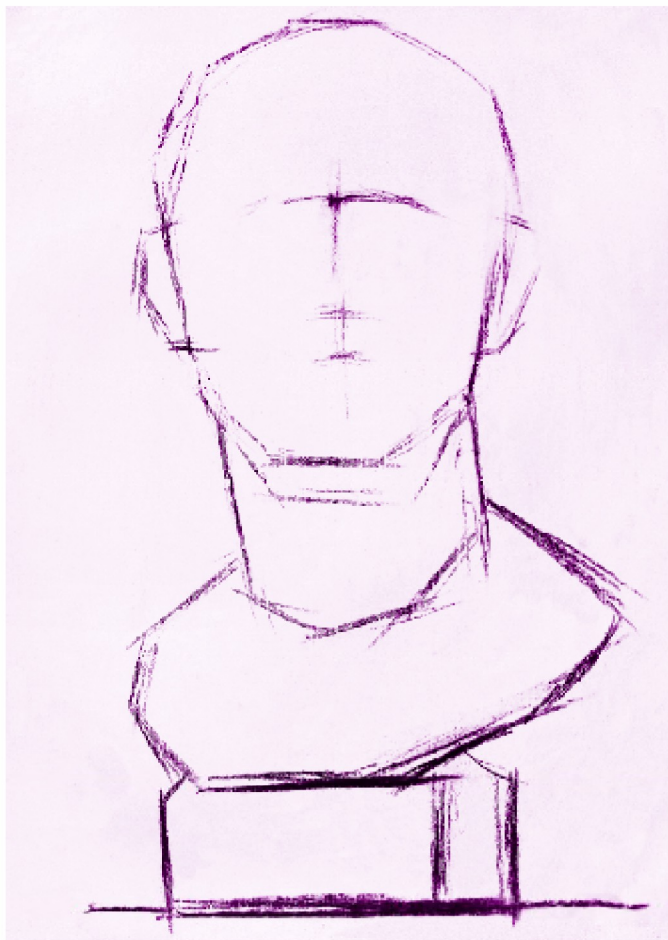
四、画石膏像容易出现的一些问题

“平”“花”“碎”“灰”“薄”“脏”“板”“腻”“糊”“僵”等等。简而言之：“平”是指体积结构不够强调；“花”“碎”是不整体，黑白系统不明确，没有主次，太局部，对形体和明暗都要学会概括；“灰”指明暗对比不强烈；“薄”意思是层次不够丰富，转折线没有过渡、太简单；“脏”是说颜色没有随着形体的起伏而变化；“板”和“僵”意味着形体、明暗和线的变化不够；“腻”意指形体明暗的表现手法太单一；“糊”就是形体不明确，尤其是转折线和边缘线不明确。

1. 构图不合适，如过满、过小、过大等，有些人习惯于不画石膏头像的底座，这使构图显得不够完整，应引起注意。
2. 画面琐碎，明暗调子不够统一，形体不够概括，特别是石膏头像暗部的反光往往画得太亮，破坏整体感。
3. 动态不准，初学者往往在一开始作画就陷入局部的刻画，而对形象的动态往往掉以轻心。
4. 主体不突出，缺乏对画面的处理能力，平均对待，虚实、主次不分及对比处理弱。

阿格里巴的特点是眼窝深凹，脸部肌肉饱满，鼻梁宽，嘴巴小。

步骤1 用长直线打形，观察整个外形，把小的形概括为大形；注意每根线的长度和倾斜度，以及线的转折点。

步骤2 把形具体化，寻找大的结构线、框架线，注重线的松紧、轻重、粗细的变化，分析一个面时最少要用两根直线来确定一个平面（几何原理）。

步骤3 上明暗时把明暗“填”入两根线之间的“面”里，从最深的地方开始画，从暗部画到灰部再画到亮部；转折线要比明暗重；两边的颜色要有区分，所谓遇到转弯色就变；暗部要统一，颜色要均匀。

步骤4 学会把琐碎的小形体概括成大形体，但要有一定的变化，不要概念；上调子时注意用笔要整齐，颜色要有形。无法概括掉的头发，要注意每块头发的体块，以及它们的来龙去脉。

步骤5 注意颜色的次序和色调。对转折线、边缘线深入刻画，使画面深入完整。

范画

叶庆（3 小时）

该画为三小时的示范作业，画面清晰而理性，和后几张不同角度的阿格里巴作品相比较，有以下几点共同的规律：

- a. 画面中最深的颜色都集中在线上，集中在转折线或投影线上。
- b. 因为线和线之间的颜色总要比线淡，所以每块颜色经常会“两头深，中间淡”，特别是在刻画暗部的时候，如该作业中五官的暗部都是如此。
- c. “两头淡，中间深”会让颜色显得透明，这也是素描练习的一个很重要的要求。

阿格里巴的眼睛深陷在眉弓之下，在造型上比较简洁，眼睛在眼眶的下面，一般眼睛都在暗部，切不可画得太明显，把眼眶加强即可

鼻子的形体感觉比较厚重，鼻头肥大，体积感较强，体面转折清晰

嘴的造型并不复杂，但是在体面转折上仍显得比较微妙

头发尽量少画，要把它当作一个球体来画，画侧面要把耳朵画得很好

颧骨不突出，空间上在眼眶的下面，画任何角度都要把这种感觉画出；眉弓和颧骨之间要多比较，把两者连成一线，注意这条线的斜度

1. 高转线（形体中凸出来的转折线称为高转线），转折较方，方转，颜色重，突变，实

2. 低转线（形体中凹下去的转折线称为低转线），转折很方，方转，颜色重，突变，实

3. 转折较圆，圆转，颜色淡，渐变，虚

4. 这几个朝下的暗面都是高转线为圆转，低转线为方转，阿格里巴的很多形体都有此特征。

阿格里巴脸部肌肉饱满，刻画时不能单单画肌肉，而且要将其内在骨骼表现出来，这样才能使人物脸部结实。

范画

周文武（5 小时）

这张画深入刻画了头发的来龙去脉，每一束头发都有相对独立的形体和亮灰暗的色调系统，再细微的转折线都有着丰富的变化，所谓麻雀虽小五脏俱全。但所有的头发又都必须服从整个头部球形的形体和明暗规律，因此，头部从左到右，从亮到暗，每束头发之间都有着轻重强弱的区别，而明暗交界线附近的头发最强烈。

这张画的缺点是耳朵画小了。

范画

叶庆（2 小时）

由于形体（同一个形体和不同的形体）在转折的过程中有“转折比较突然的‘方转’和转折比较缓和、有过渡的‘圆转’，这些程度不一的方圆转折就会集中体现在转折线上，使转折线呈现出粗细、轻重、虚实、突变、渐变等等的变化。因此：

- a. 对形体刻画的关键在于对转折线的刻画。
- b. 不同的线或同一根线都要有虚实轻重等变化。

该画在一些转折线上用了很多交叉的长短线，目的就是刻画形体转折的丰富性，使画面深入而耐看。

范画

高尊（4 小时）

理论上一个石膏像是由无数个不同朝向的面组成的，因此也就拥有无数种深浅不一的色调，即使是从鼻梁到鼻底的转折也是由无数个面组成、由无数次转折组成的。因此，一张石膏素描有着无限深入分析、刻画的可能性。

画面中丰富的色调，五官的深入刻画以及颈部、头发的细节处理，使得这张阿格里巴素描厚重而有分量感。

过程与分析

郑润中（2 小时）

一张画的对比和节奏由很多的内容构成：黑与白、方与圆、强与弱、松与紧、虚与实、粗与细、繁与简……

这张画强调了在不同的空间里形体的对比变化，前面的五官和脸部甚至刻画了很多偶然性的破损，形体清晰、强烈、复杂，后面的形体概括、弱、松，形成了强烈的节奏变化。

石膏上的破损、灰尘、脏等生活化的东西如果处理得好也是很有意思的，就如同很多画家喜欢去农村写生而不喜欢画城市里的大厦一样，农村的景物充满了偶然性的变化和生活的痕迹，也是生命的痕迹。

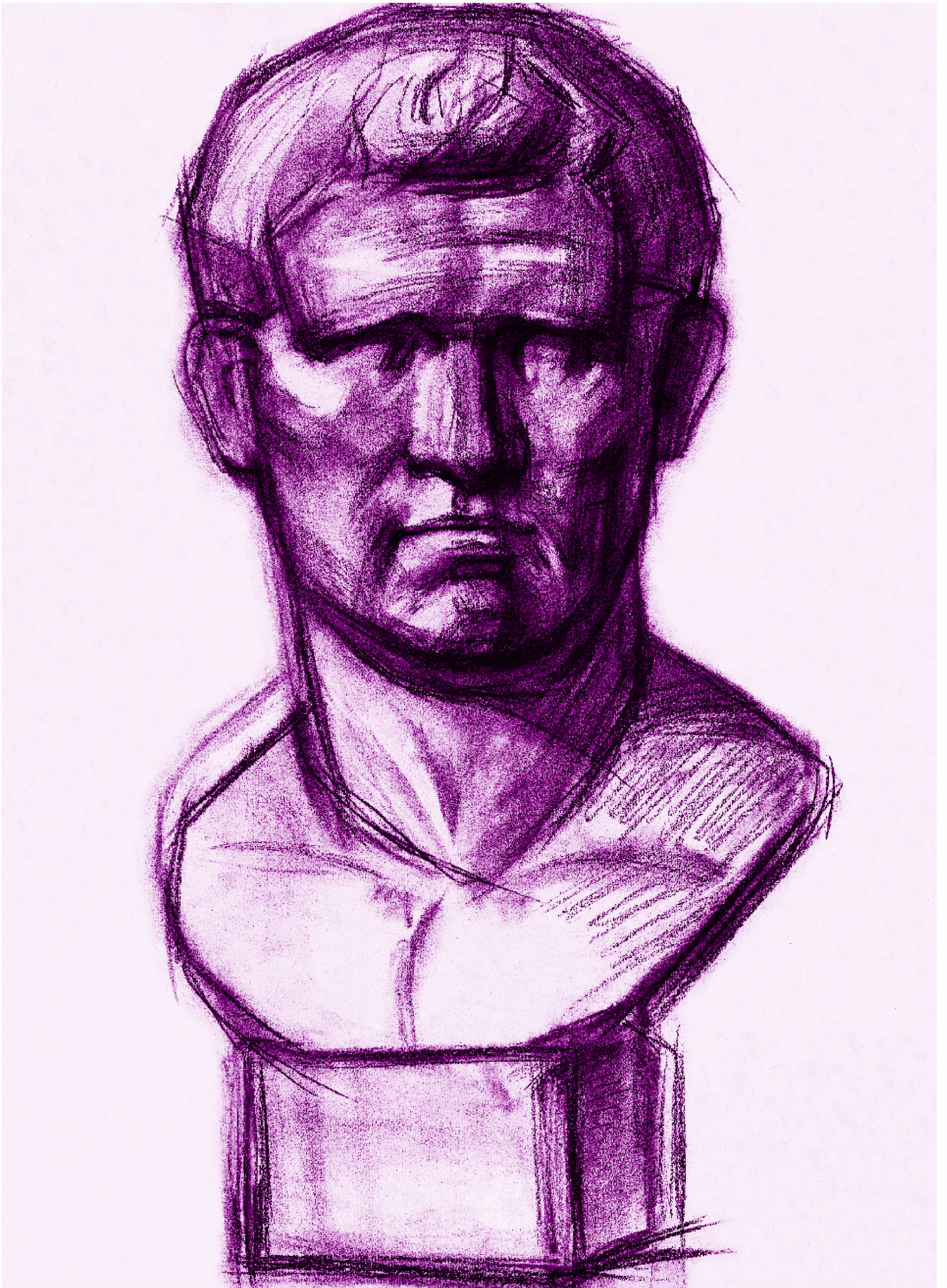

范画

叶庆（3 小时）

较之上页的大刀阔斧，该作业强调了阿格里巴圆润、厚实的形体特征，侧重于对形体具体细致的起伏和穿插的观察，不露痕迹地刻画了形体的转折和变化。因此：“看对象”十分重要，具体“怎样看”就决定了“怎样画”。

同一角度不同光线的石膏，通过这种方式的反复比较，有助于我们去理解和寻找不变的形体在可变的光线下的各种形态，发现规律性的、不变的概念和原理，从而更主动地去画画。

过程与分析

叶庆（40 分钟）

该画对形体的分析概括而有力，大刀阔斧，简洁明了，例如颧骨部分从上到下，下巴部分从左到右的转折都只用了亮、灰、暗三个面就完成了，因此：

1. 一定要概括，只有概括才有力度，面对复杂的结构形体，用自己的理解去概括对象是画好素描石膏像的关键。

2. 形体的分析关键在于面的转折的分析，分析形体要养成把形体分成上中下、左中右几个大面进行分析的习惯，从而找到相应的亮部、灰部、暗部三个系统，缺一不可。像这样强调大关系的短期作业，虽然不够完整，还有颇多缺点，但却是平时训练中很重要的训练方法。其优势在于使学生更理性更提纲挈领地分析归纳对象。

过程与分析

李冉冉（3 小时）

作品中石膏像的边缘线、头发的边缘线、五官的边缘线都比较强调，增强了单位形体的独立性，也增强了整个画面整体的力度。

对额头正面的亮部和灰部的转折线和分界线进行了处理。因此：转折线 = 形体结构线 = 形体边缘线 = 颜色和颜色的交界线（如明暗交界线）= 单位颜色的边缘线，但不等于投影线。所有的这些线都要认真刻画。

过程与分析

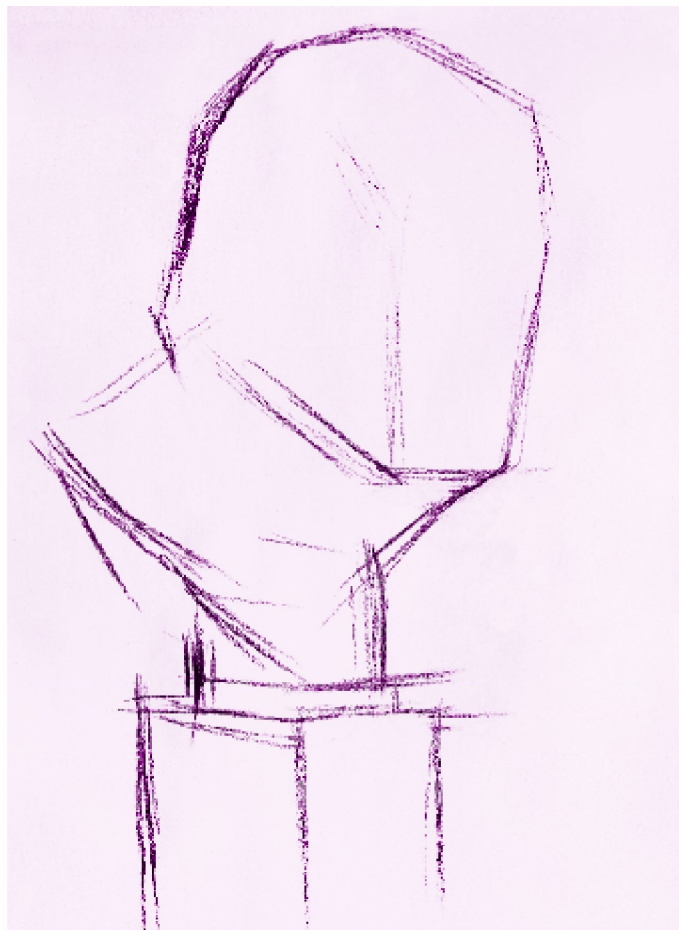
郑润中（2 小时）

一个完整的石膏头像是一个帝国，而头发、额头、五官就是各个诸侯国。诸侯既要服从帝国的领导，也要保障自身区域的完整和富强。

这张画强调了单位形体的相对独立性和完整性。如头发、额头作为石膏整体的一个部分，强调它们的外形和边缘线可以强化它们独立性，从而使整个画面更有力度。

塞内卡的特点是：头有向上探的动势，嘴巴微张，画时要注意头与颈的关系，画出前后空间感。

步骤1 观察整个外形，注意头、颈、肩、胸、底座的倾斜扭动关系，用长直线打形。

步骤2 观察五官的比例、倾斜度、透视关系，把五官的形具体化；同时暗示出颧骨、额头、下颌的位置，注意线的松紧、轻重、粗细的变化。

步骤3 进一步深化形，寻找具体形的微妙变化；重视转折线、边缘线的虚实、轻重的变化，画出线的品质，使其能表现出形体结构的厚薄、方圆的变化。

步骤4 上明暗。从暗部开始画，所有的暗部一起画，暗部的颜色要均匀，暗部的颜色要有变化，最重的颜色在线上，注意颜色的渐变。

步骤5 画上灰颜色，留出亮部。注意灰色和亮部的形，注意形体上中下、左中右的颜色的区别，灰颜色要有层次变化。刻画明暗交界线。