

石膏头像

正规教材

基础美术绘画学习强化训练

SHI GAO TOU XIANG ZHENG GUI JIAO CAI

张雷 董叶枫 编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像 / 张雷, 董叶枫编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2006. 7

(基础美术绘画学习强化训练; 6)

ISBN 7-5318-1640-7

I. 石... II. ①张...②董... 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071410号

书 名 / 石膏头像·正规教材

作 者 / 张雷 董叶枫

出 版 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码 / 150016

经 销 / 全国新华书店

责任编辑 / 金海滨

装帧设计 / 赵亚群

发行电话 / (0451)84270514

网 址 / WWW.HLJMSS.COM

印 刷 / 浙江天鸿印务有限公司印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

印 张 / 3

字 数 / 50 千字

版 次 / 2006 年 7 月第一版

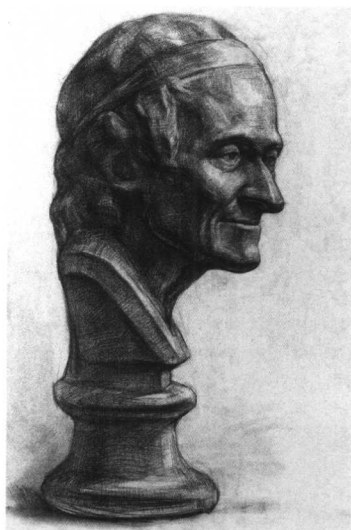
印 次 / 2006 年 7 月第一次印刷

书 号 / ISBN 7-5318-1640-7/J·1641

(全套八册)定价 / 88.40 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

基础美术绘画学习 **强化训练**

石膏头像

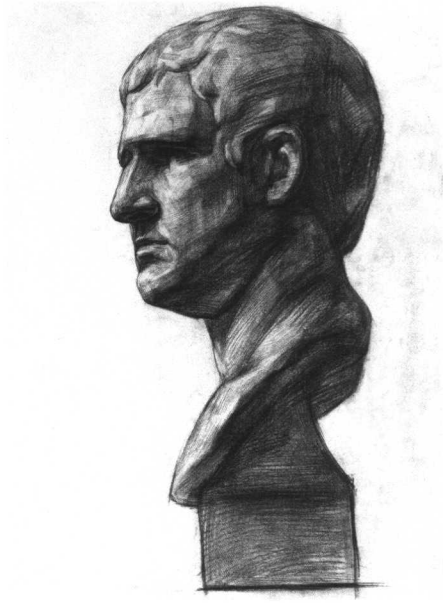
正规教材

张雷 董叶枫 编著

黑龙江美术出版社

目录

- ◎ 前言 3
- ◎ 工具与材料 3
- ◎ 对石膏像的观察、比较和理解 4
- ◎ 头部的解剖 5
- ◎ 在不同光线下石膏像的形体变化 6
- ◎ 石膏像的透视变化 6
- ◎ 石膏像之间的联系 7
- ◎ 伏尔泰结构素描写生实例 8
- ◎ 塞内卡结构素描写生实例 10
- ◎ 朱历阿诺·美第奇结构素描写生实例 12
- ◎ 马骞结构素描写生实例 14
- ◎ 朱历阿诺·美第奇正面像写生实例 16
- ◎ 朱历阿诺·美第奇 3/4 侧面像写生实例 18
- ◎ 阿格里巴正面像写生实例 20
- ◎ 阿格里巴侧面像写生实例 22
- ◎ 塞内卡 3/4 侧面像写生实例 24

石膏头像 正规教材

张雷 董叶枫 编著

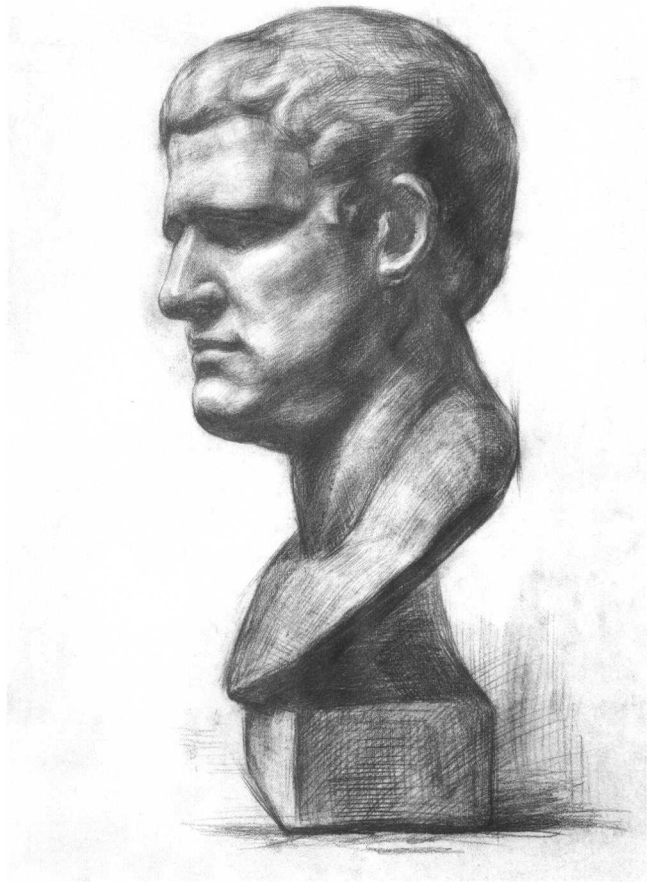
- ◎ 塞内卡侧面像写生实例 26
- ◎ 伏尔泰 3/4 侧面像写生实例 28
- ◎ 伏尔泰侧面像写生实例 30
- ◎ 马骞写生实例 32
- ◎ 荷马侧面像写生实例(一) 34
- ◎ 荷马侧面像写生实例(二) 36
- ◎ 作品欣赏 38
- ◎ 不同角度的石膏像 46

◎前言

石膏头像素描是继静物素描,既是真人头像素描的中心环节,也是学习绘画的主要课程,在全国各类艺术院校的高考中,普遍采用石膏头像作为考试的内容。

一般作为写生的石膏像大多为一些古罗马、古希腊大师的作品,其中最常见的如米开朗基罗的朱理西诺·美弟奇(小卫)、伏尔泰、塞内卡和阿格里巴等等。学习石膏头像素描,主要为表现其“形体”关系,作为“形”:是指其外形和内形。“外形”,是指外轮廓和各个部分的位置。“内形”,是指人的头骨骼的理解和隆起骨点的理解。“体”:是指石膏本身的体积感、重量感和质感。

学习石膏头像素描,关键是理解,如何去理解石膏像的结构和明暗关系,关系到你学习进步的程度。

◎工具与材料

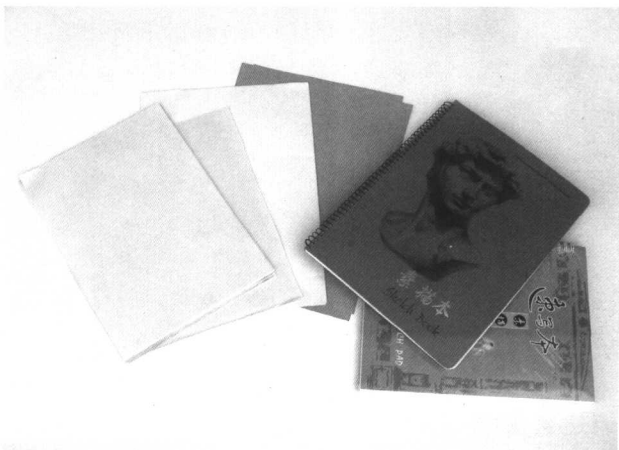
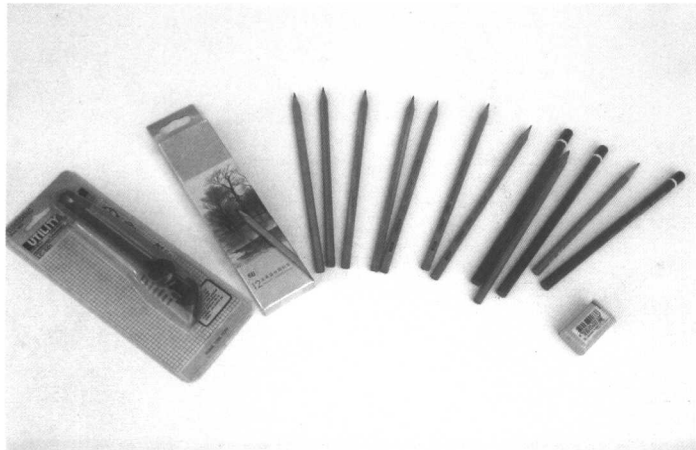
笔:初学者一般用铅笔和炭笔较容易掌握,铅笔分软和硬,用“B”表示软,用“H”来表示硬,HB为中性偏硬的铅笔,8B为最软的铅笔,自然颜色就最深。一般在素描中,较硬的铅笔如2H、4H,一般不用,它不仅颜色较浅,而且太硬,容易破坏纸的表层。

纸:素描用纸有很多种,名称也很多,如铅画纸、素描纸等等,一般好的纸,纸质较硬,纸质软硬在卷的过程中有感觉的,画画一般选择纹路较粗且没有明显的直横条纹的这一面。

橡皮:现在市场上有很多种橡皮,有的还是国外进口的,选择橡皮应选择软一些的为宜,还有一种叫橡皮泥的软橡皮,吸附力较强,可以和橡皮结合起来使用。

画板:有木制画板和画夹两种,一般在室内作画使用画板,将画纸用图钉、夹子或胶带纸固定即可,画板分为大(全开)、中(对开)、小(4开)三个规格,画夹在室外作画时使用起来比较方便。

其他工具:画架是为站立或坐着作画比较方便,固定液是为了更好的保存素描作品,一般用素描定画液或发用定型水在画面上均匀喷洒,主要为一些比较容易掉色的木炭笔、软铅笔作品。美工刀是为了削铅笔用,刀面前锋利。

◎对石膏像的观察、比较和理解

一、整体观察与局部观察

绘画中的观察既要整体又要局部,整体观察才能理解人物的动态,画面效果才能和谐。在画面上深入刻画就要有局部观察。只有通过局部的观察才能把物体表现得更加充分、深入。局部的刻画要统一在整体中。虽然各个局部都可以看得很清晰,但是由于所处的空间位置不同在表现时应有所区别,使各个局部都很合理地放在它所在的空间中,这样画面就显得很整体。

二、比较

比较在绘画中很重要,刚开始抓形时,可以用垂直线、水平线比较各个局部的位置,使物体上下左右的关系摆放准确。当我们定好五官的位置以后可以用水平线确定肩的位置,用垂直线可以确定底座的位置。使石膏像很整体。

大的形体抓好之后,铺大关系时块面之间可以比较,不断调整形体,比如把画面上一个局部的投影作为一块不规则形,单独拿出来,和石膏像上的投影作比较就能发现不足之处。块面之间的大小关系可以进行比较,这样物体的形就更精确了。

在深入刻画时,黑、白、灰关系的比较尤为重要,通过画面中各个局部的黑、白、灰关系的比较可以更好地控制好画面的节奏感。比如黑色素在画面中可以找到鼻底最黑,眼眶的投影次之,下巴的暗部再次之等等;白色素也相同,额头最亮,面积最大,颧骨次之,面积也次之,下巴亮部的明度再次之,底座的亮部则属浅灰层次……,这样去调整之后画面的黑、白、灰富有次序感,画面才能完整统一。

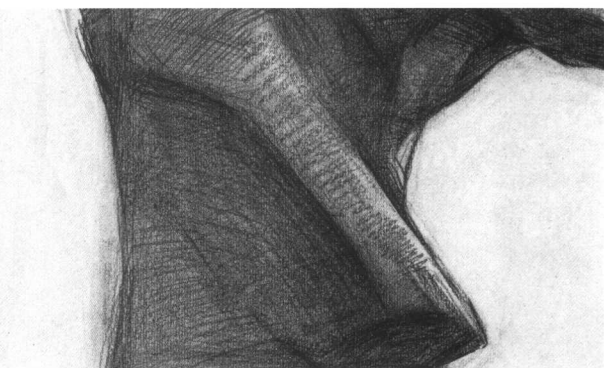
三、理解

石膏头像是由许多几何形体所组成的,同时也告诉了我们,世界上一切有形的物质,都是由几何体组成的。这就要求我们面对一个石膏头像,要先用立体的、整体大块面的观点去表现,或可理解成一个方体,再安装上许多几何形体,最后形成一个石膏头像。

一个石膏像要分出块面,还需理解石膏像的结构。找准体现脸部骨骼结构的九个隆起(骨点)。

理性的观察要求作画时,对画面有整体的把握,有主次关系,明暗关系,结构关系和虚实关系,画面才生动、和谐、整体。

要解决这些问题,就要将感性和理性结合起来,从感性中悟出理性,同时由理性进一步丰富感性。要求作画者用心体味它们之间的关系,从最初的感性达到更高一步的感性,即感性——理性——感性,需要指出的是后面的感性,它不是原始的、无理性的,是理性深化了的感性,是更高级的感性,只有这样不断地反复磨练,才能使自己的审美能力、创造能力达到一定的高度,才能将自己的思想表达得更加完美,才能以画面传达自己的情感。

◎ 头部的解剖

头部的骨骼

头部的骨骼称颅骨，可划分为脑颅骨和面颅骨两部分。

一、脑颅骨

脑颅骨包括额骨、颞骨、顶骨和枕骨等。额骨位于脑颅的前方，是头部向前突出的一块大骨。颞骨位于前额两侧，左右成对，它的形状不大规则，结构上分为颞鳞、颞突、外耳孔、乳突四部分。顶骨位于额骨与枕骨之间，枕骨位于脑后，与顶骨、颞骨结合构成颅底部。

二、面颅骨

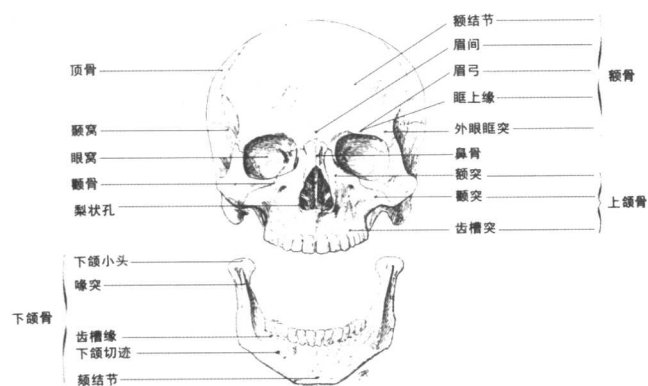
面颅骨包括颧骨、鼻骨、上颌骨和下颌骨等。颧骨位于颅骨前中部两侧的眼眶下缘左右一块。鼻骨位于颧骨正中央下方，下颌骨位于面颅正中，呈弧形与两侧的颧骨相接，下颌骨下颌呈马蹄形位于面颅前方，构成了脸下部轮廓。

头部的肌肉

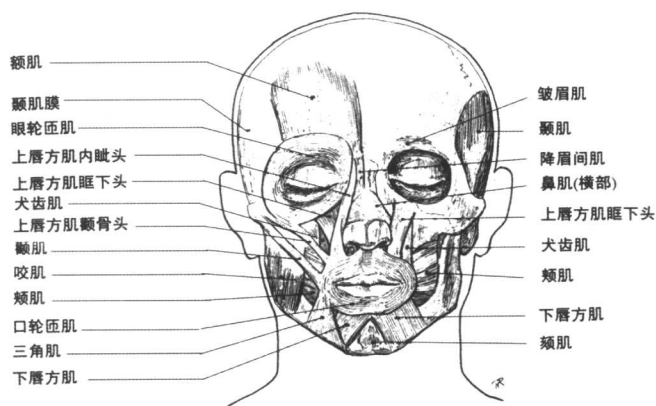
头部的肌肉对面部外形和表情起着重要的作用，头肌可分为表情肌和咀嚼肌两大类，表情肌是连接于颅骨与皮肤之间的一些很薄的皮肤，它收缩时使面部产生各种表情；咀嚼肌均止于下颌骨，可运动颞下颌关节，产生咀嚼运动。

表情肌主要有额肌、眼轮匝肌、皱眉肌、降眉间肌、鼻肌、颧肌、上唇方肌、犬齿肌、下唇三角肌、口轮匝肌、颊肌、笑肌、枕肌等。

咀嚼肌主要有咬肌和颞肌。咬肌起自颞方下缘，止于下颌骨的下颌角，可以提下颞骨，使嘴闭合，在咬牙时肌形明显。颞肌起自颞窝，止于下颌骨，作用与咬肌相同，牵动下颌骨，做咀嚼动作。

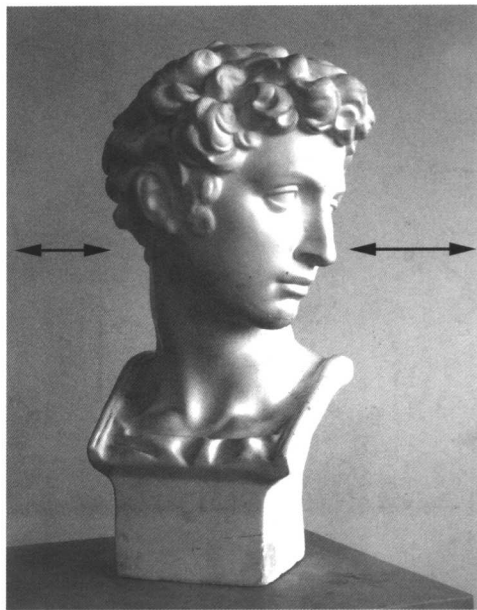
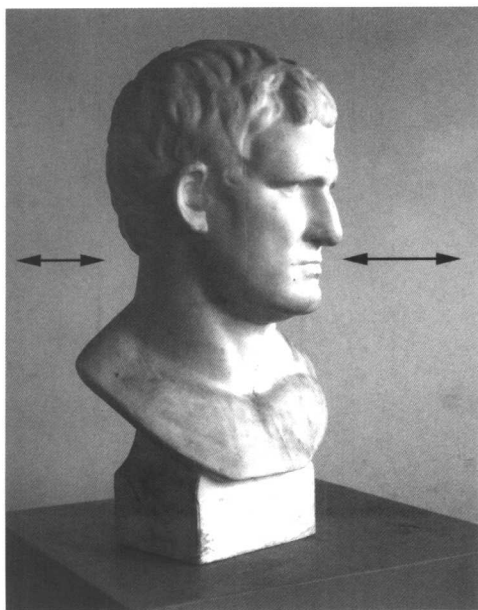
头部的骨骼

头部的肌肉

◎ 石膏像的构图

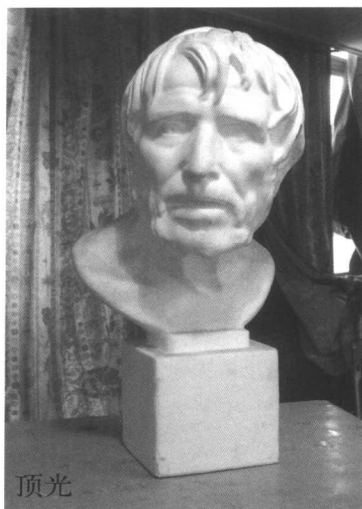
石膏头像的构图规律相对简单，注重的是将石膏像的头、颈、胸、底座完整谐调地安排在画面中，还要注意的一点是，视线方向的纸面的空间要大于头后到纸的边缘的空间，这样的构图，才能形成视觉平衡。

◎ 在不同光线下石膏像的形体变化

侧光照射下的塞内卡,特别是亮部的结构变化简洁,小起伏形体相比较顶光会显得小些。注意比较两幅图中的颧骨体块,线形和口轮匝肌形的变化。侧光下的这些部位形体不凸现,而顶光下的要相对明确得多,因此,顶光或顶侧光要比平侧光更易显现石膏像的形体变化。

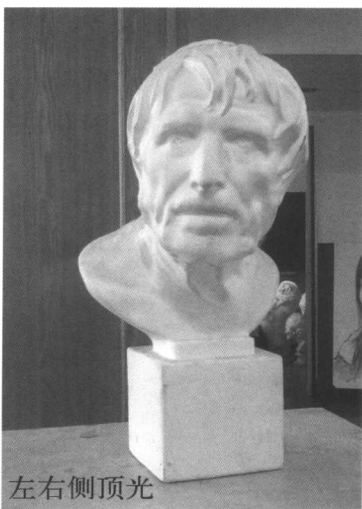
左右顶侧光下的光线较散。左光源近,右光源远。这种光线下的形体同样显得不明确,需要画者进行归纳和强调。明暗部区别不明显,明暗交界线不连贯。这种光线的形体及描绘需要作者熟悉解剖结构,并主观地强化其中略强一方的光线下的形体变化。不能表面地描摹对象的明暗和形体,否则会使形体显得散乱。

顶光

平光

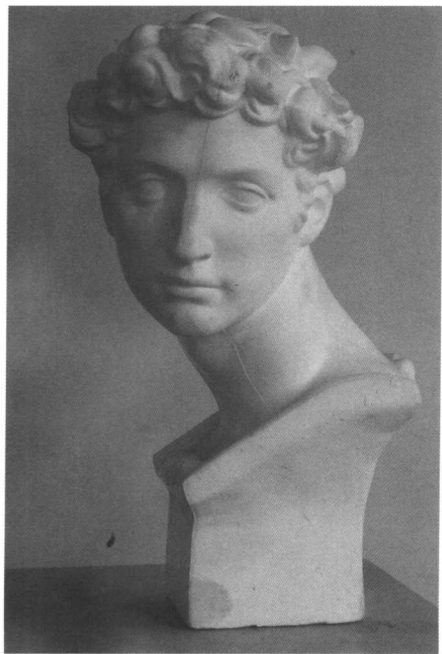
左右侧顶光

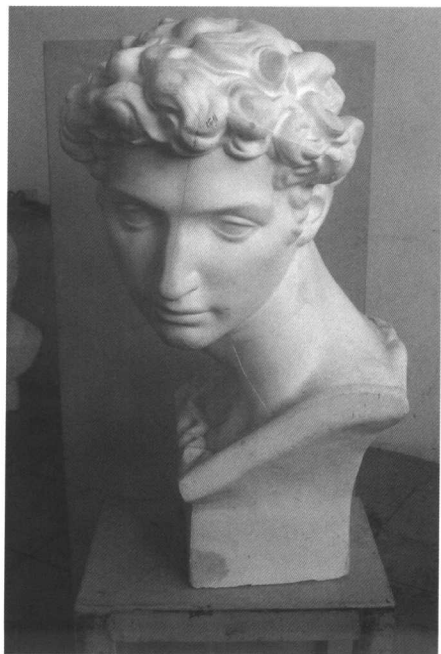
侧光

◎ 石膏像的透视变化

正面观察下的俯视、仰视和平视角度,在透视的理解上略近于平行透视。俯视主要的透视是从上停、中停到下停会呈现越来越短的变形趋势。仰视角度,我们已从三停的变化上感受到其透视正好同俯视相反。

平视

俯视

仰视

◎石膏像之间的联系

一、点与点之间的联系

点是指头部骨骼隆起的点，边缘线转折的点或自己定的点，有些同学能找出这些点，但并没有去联系地看，如果反复联系看，你会发现不仅能把好形，同时还能增强它的体积感和空间感。

二、线与线之间的联系

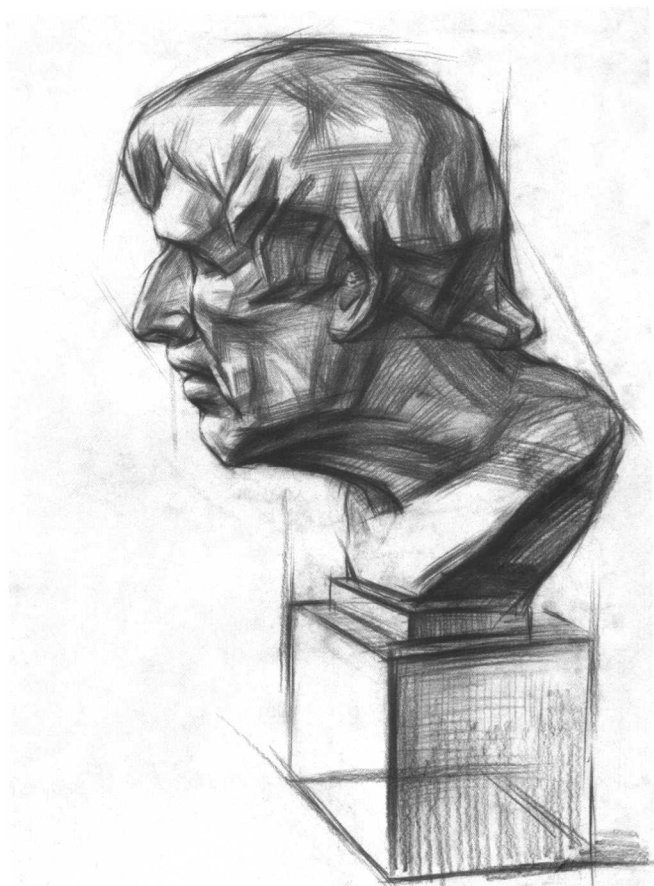
线在绘画里是很抽象的，同时它也是很具体的，国画讲究线条的功力，素描讲究线条的虚实、变化、前后、空间的关系。

点、线、面是构成素描形体的基本要素。点是最基本的，无数点又形成了线，再通过线按照我们的意图向一定的角度和方向延伸并封闭，就会得到各种各样两度空间的面和图形。依照我们获得面的方法，继续把面和图形发展连接成体积，就能得到各种各样三度空间（高度、宽度、深度）的形体。同样，线的延伸，会直接影响到画面的构成，使其产生丰富的形体和大小关系的块面，给人以遐想。

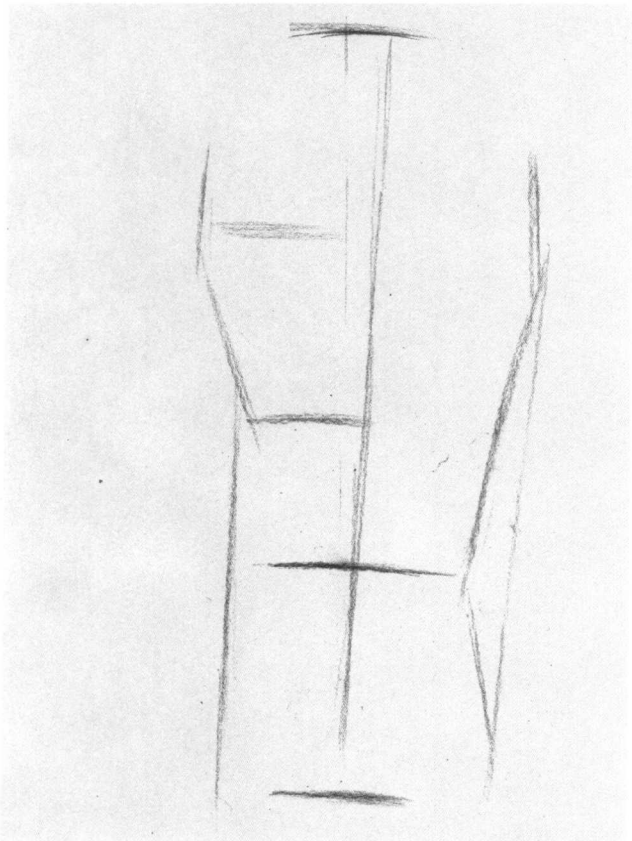
三、面与面之间的联系

面在整个画中应有大有小，几个面会使人产生立体的效果，同时面在体积的联系上，更应注意透视效果。面与面之间有虚实疏密。

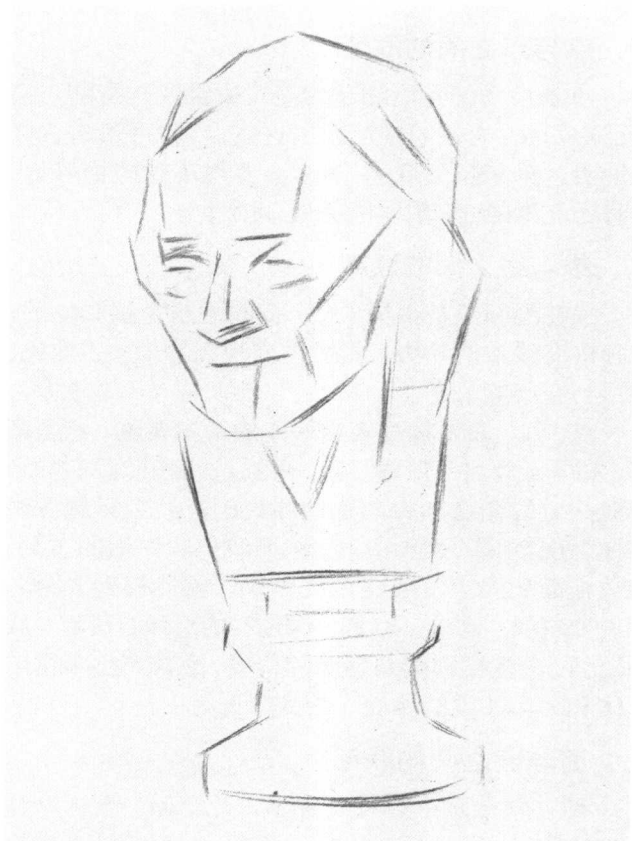
实际上方形体结构总共有六个面，三大面是指不管人与物成任何角度时，我们的眼睛最多只能看到它的三个面，这是由眼睛可视角度的局限所决定的。但在素描的表现形式上，从素描形体结构角度出发，依据透视原理，忽略掉光影的从属因素，完全可以表现出六面体的结构形，这对我们理解结构的来龙去脉大有益处。

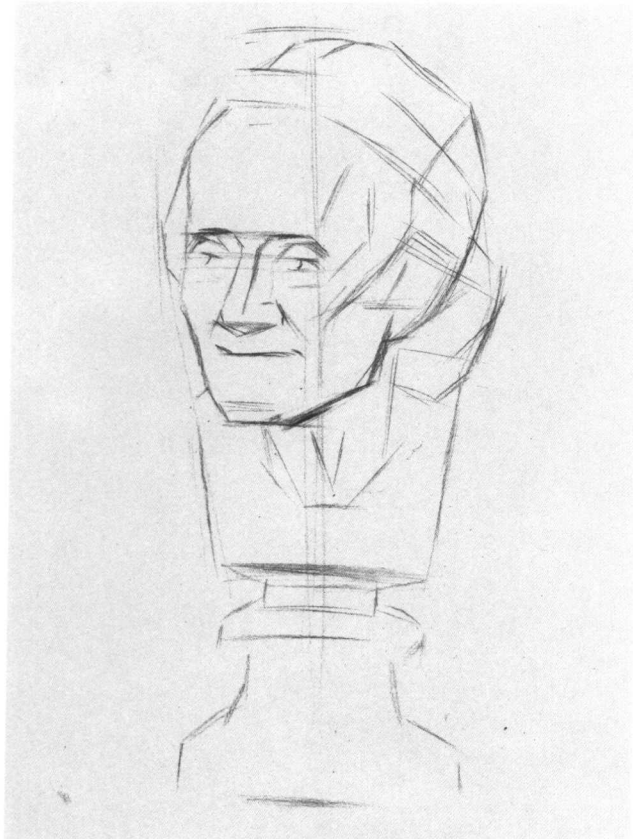
◎ 伏尔泰结构素描写生实例

1. 用轻线、直线确定伏尔泰正面的比例关系，注意上、下、左、右空间和长宽的比例。

2. 进一步明确形体结构，找出各部分的明暗交界线和投影线。

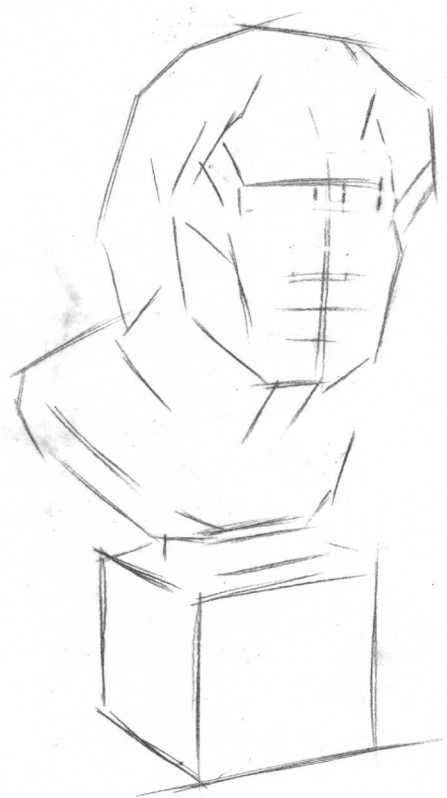
3. 抓住形体的转折点，反复用轻重的线条，使之更加有空间感。

4. 进一步深入刻画五官及其它关系，注意整体虚实关系的处理。

◎塞内卡结构素描写生实例

1. 用轻线直线确定形体的比例关系。

2. 进一步确定构图，画出各部分的明暗交界线和投影线。

3. 区分明与暗部，加深暗部，注意明暗交界线的处理。

4. 深入刻画五官及其它关系。

◎朱历阿诺·美第奇结构素描写生实例

1. 用轻线直线确定形体的比例关系。

2. 从五官开始，画出明暗交接线和投影线。

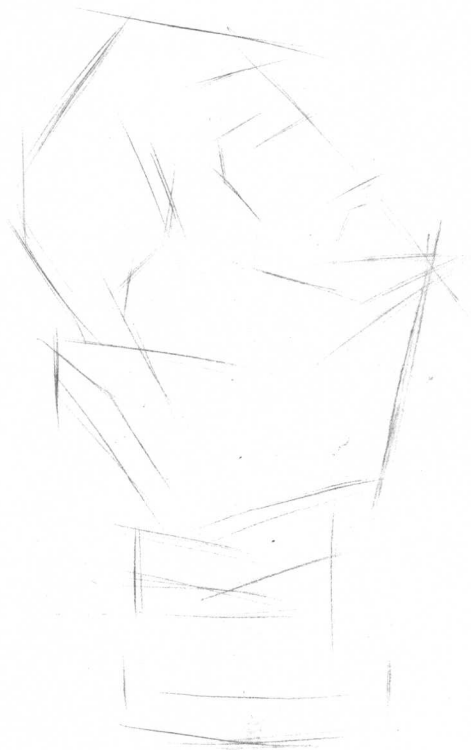
3. 抓住明暗交界线进行刻画，区分明暗二大面。

4. 深入刻画五官及其它关系，注意整体关系。

◎ 马騫结构素描写生实例

1. 用轻线直线确定马騫侧面的比例关系。

2. 进一步明确形体结构关系，并初步画出五官。

3. 加深暗部，特别是明暗交界线的细节处理。

4. 深入刻画五官，注意虚实关系的处理。

