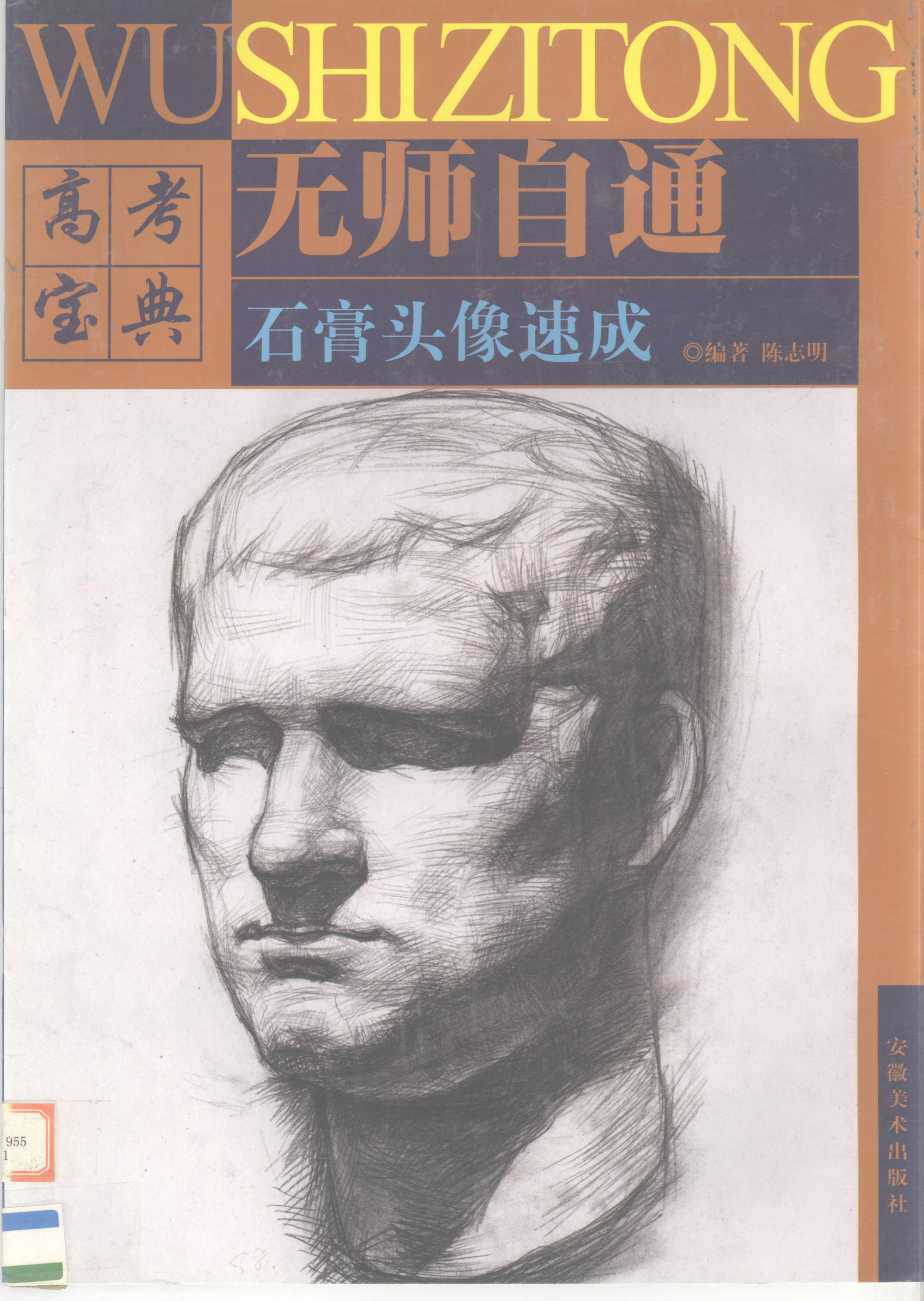

WUSHIZITONG

无师自通

高
宝
考
典

石膏头像速成

◎编著 陈志明

安徽美术出版社

955
1

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像速成 / 陈志明编著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2003.9

(无师自通)

ISBN 7-5398-1174-9

I. 石... 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 (2003) 第 062031 号

作者简介

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(原浙江艺术学校)美术系。长期从事基础素描教学, 编著出版有《素描静物》、《石膏头像》、《头像素描》等素描教学丛书。

无师自通·石膏头像速成

丛书策划	晨 曦 段彬伍
编 著	陈志明
图版作者	陈志明
装帧设计	晨 曦
责任编辑	陈 涛
责任校对	郑发群
电脑制作	谷 子 童群儿 曹国宏 许 立 刘国琴 方 芳

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 4

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 2 月第 2 次印刷

ISBN 7-5398-1174-9 定价: 16.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目录

写给考生的话

第一章 石膏头像概述

- 一、考试中常出现的石膏头像考题内容 / 2
- 二、石膏头像的摆放与放置 / 3
- 三、构图 / 3
- 四、石膏头像的形体结构 / 4
- 五、透视 / 4
- 六、比例 / 4
- 七、明暗调子与层次 / 5
- 八、空间的表现 / 5
- 九、主次与虚实 / 5

第二章 头骨特征塑造与作画步骤

- 一、头骨的作画步骤 / 6
- 二、面部肌肉的作画步骤 / 7
- 三、眼睛的作画步骤 / 8
- 四、鼻子的作画步骤 / 9
- 五、耳朵的作画步骤 / 10
- 六、嘴的作画步骤 / 11

第三章 石膏头像的表现

- 一、亚历山大面像作画步骤 / 12
- 二、小卫侧面像作画步骤 / 14
- 三、海盗正侧面像作画步骤 / 18
- 四、阿格里巴头像作画步骤 / 22
- 五、伏尔泰侧面像作画步骤 / 26
- 六、荷马侧面像作画步骤 / 30

写给考生的话

美术基础体现了学生的观察、造型能力，它是表现能力、想象能力的综合。许多艺术院校将其作为招生达标条件来考核。然而，美术教育又往往被许多中小学校所忽视，只是作为艺术欣赏教育，忽略了绘画技能的培养，因而造成许多中小学学生的基础绘画能力水平低下。每年的考前培训班都存在着一大批美术基础水平较差的考生，而他們又想通过快捷训练的方式来达到应试的要求。寻找一条高效学习的方法是我们美术教育工作者值得探索的问题。因此，就这种现状我们总结了历年的考试特点，分析了考生的应试能力，找到了一种适合初学者自学训练模式，能使其在短期内达到应试的目的。

本丛书的编辑内容特点是将多年来美术基础教学与美术高考这两者之间的关系进行优化，针对历年高考要求，为初学者、考生提供一种快捷自学训练模式，使之在短期内达到一定的塑造水准。本丛书所选编的素材均为具有多年美术教育经验的名师作品，作为一种崭新的教学方法，相信它将会被广大的读者所接受，并能引发美术教育界的共鸣。

第一章 石膏头像概述

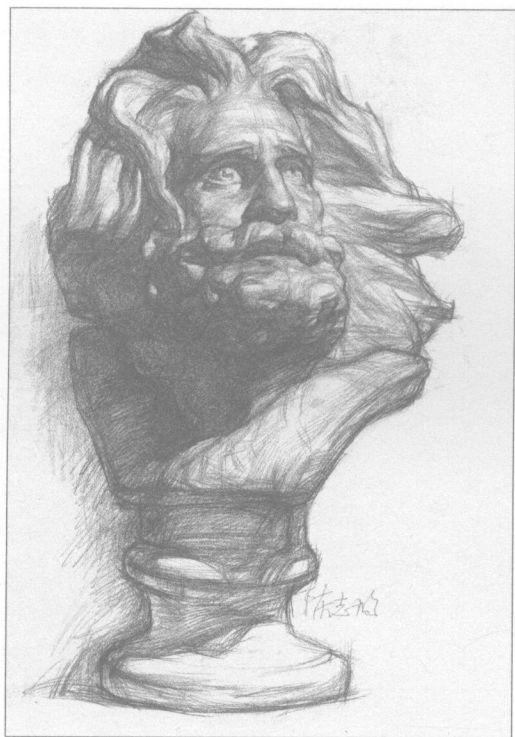
2

素描石膏头像是系统的基础素描训练的一个重要组成部分,也是各类艺术院校招生专业考试的内容之一。

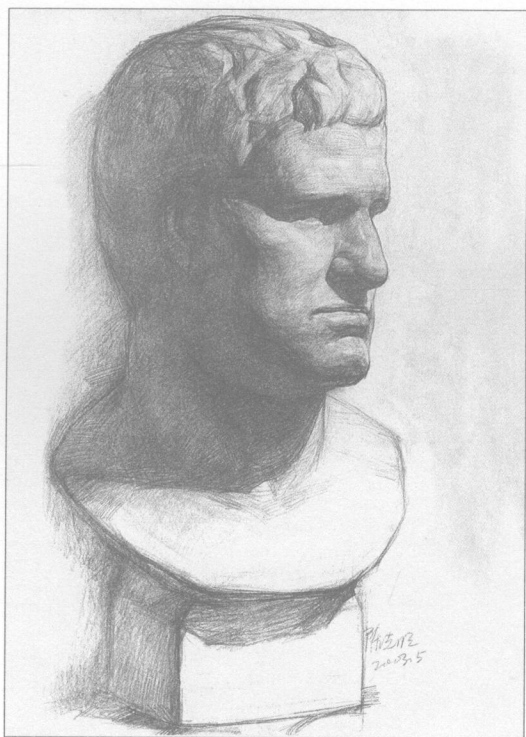
石膏像自身所具备的各种特点,使其成为素描训练过程中一定阶段的常用写生道具。石膏头像素描的训练,便于初学者对人物头像解剖结构与形体结构的分析与研究,便于他们了解人物头像的基本造型规律,以便提高他们对人物头像的感受能力与表现能力及对艺术的鉴赏能力与审美趣味。

一、考试中常出现的石膏头像考题内容

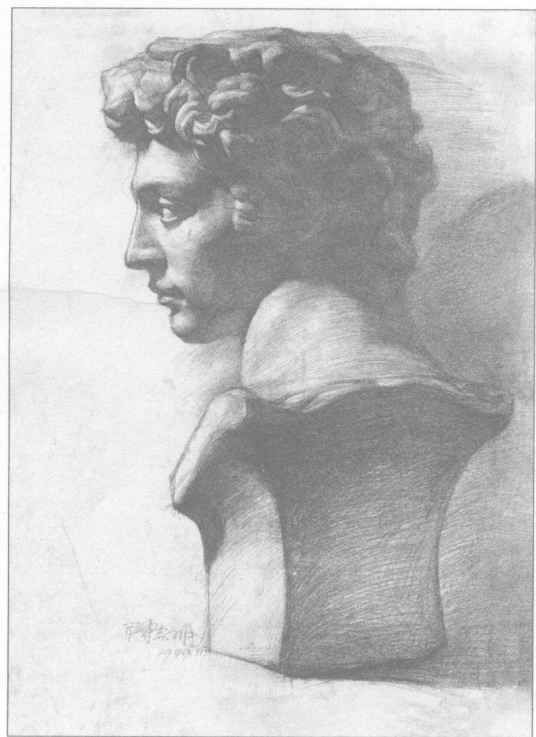
近年来艺术院校招生专业考试中石膏头像写生屡屡出现。最常见的有“伏尔泰”、“阿格里巴”、“马赛曲战士”、“小卫”、“海盗”、“荷马”等经典石膏头像。这些石膏头像应是我们平常训练时的重点选择对象。

马赛曲战士

阿格里巴

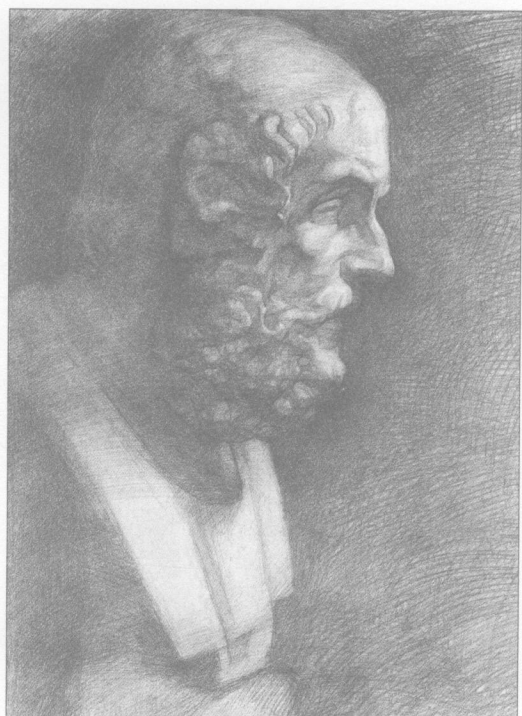
小卫

伏尔泰

海盗

荷马

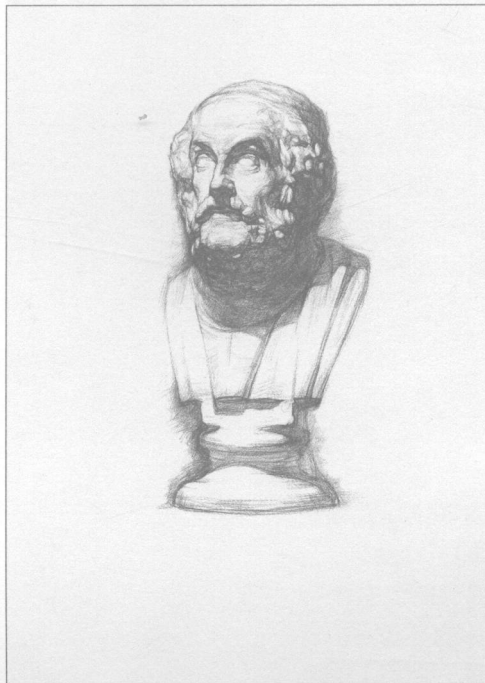
二、石膏头像的摆放与放置

石膏写生应选择那些结构较明确的石膏头像。石膏像的背景最好采用空间形成的灰色调,也可用灰衬布衬托。光源可采用灯光照射,光线可来自石膏像正、侧上方,以最能显示对象形体结构、最具整体感为宜。写生位置的最佳距离是以对象高度的三倍为佳。要既能看清对象细节,同时又能对整个石膏像进行观察。距离过近会影响对石膏像的整体观察,距离太远则会无法看清对象表面微妙的变化。

三、构图

石膏头像写生的构图,从画面内容而言似乎并不复杂,但仍有必要引起我们的重视。因为,好的构图是完成作品的前提,能为作品的进一步深入打下良好的基础。

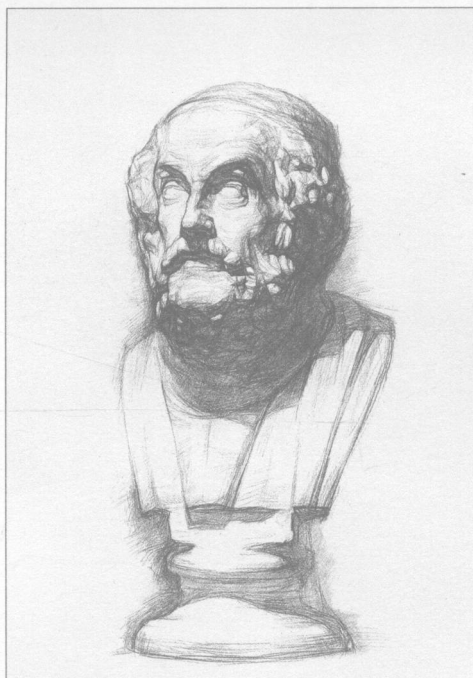
完整合适的石膏像写生构图通常应该把石膏像整体画进画幅中(包括底座)。在画幅四周应留有适度的空间,不可太满,也不能太空。一般石膏像正面朝向的一边应稍多留些空间,以免造成压抑感。同时,底边应比顶部多留一些空间,不然会有下坠感。

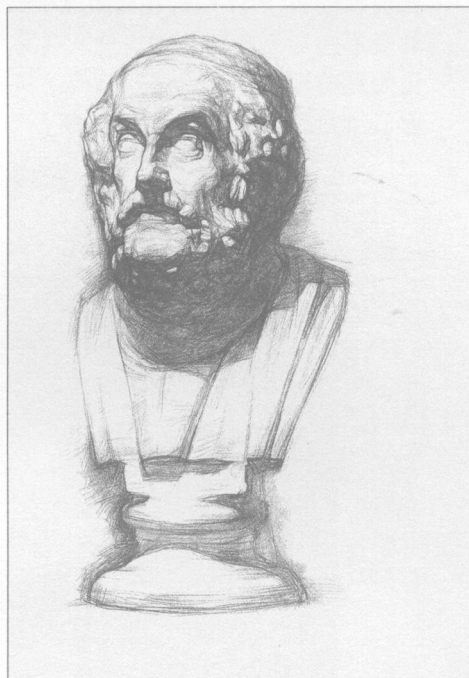
太小

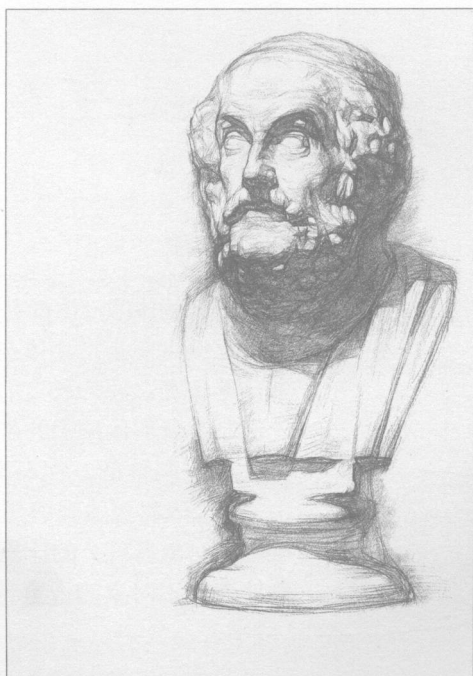
太大

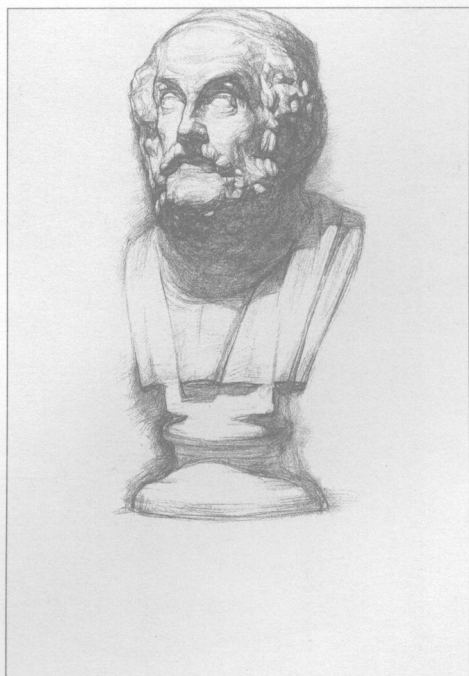
太靠下

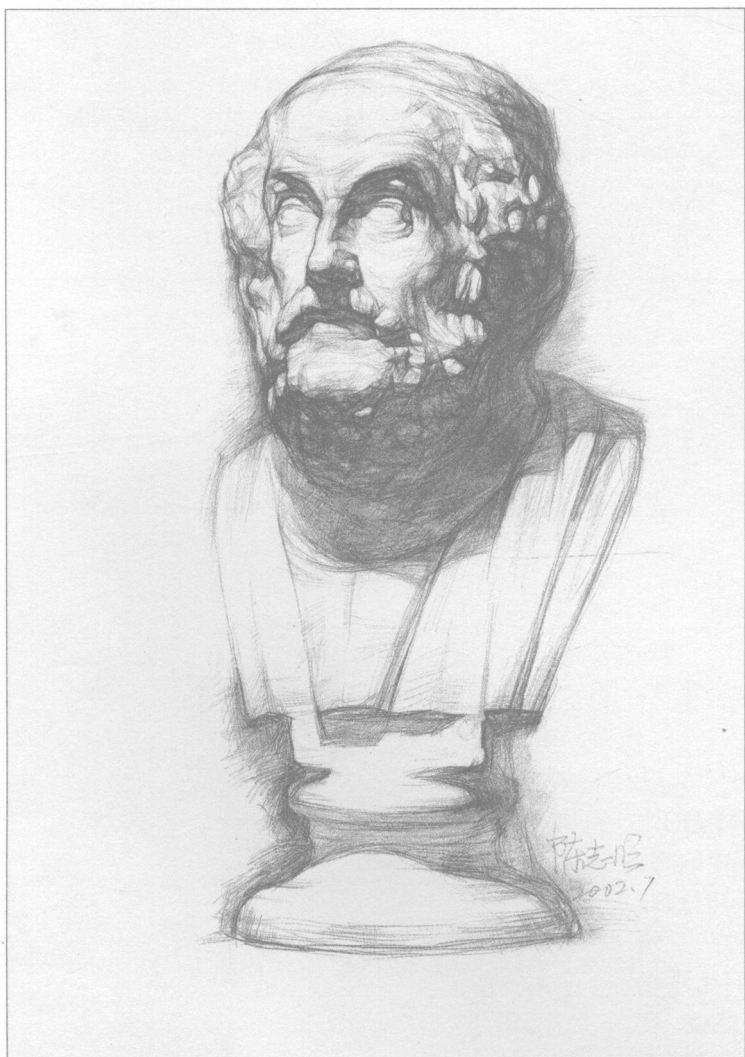
太靠左

太靠右

太靠上

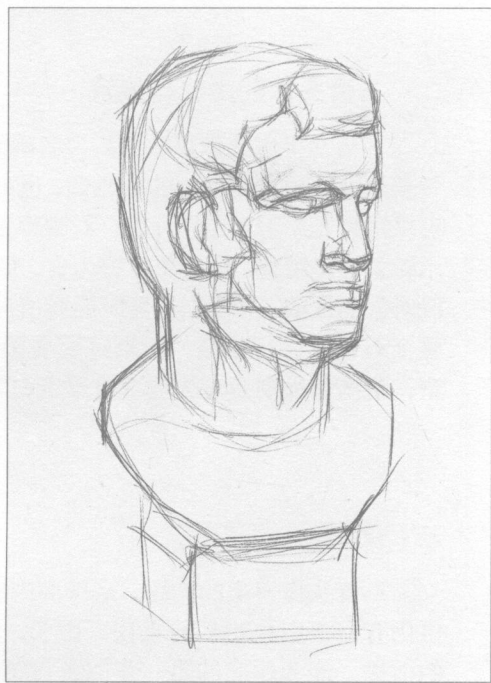
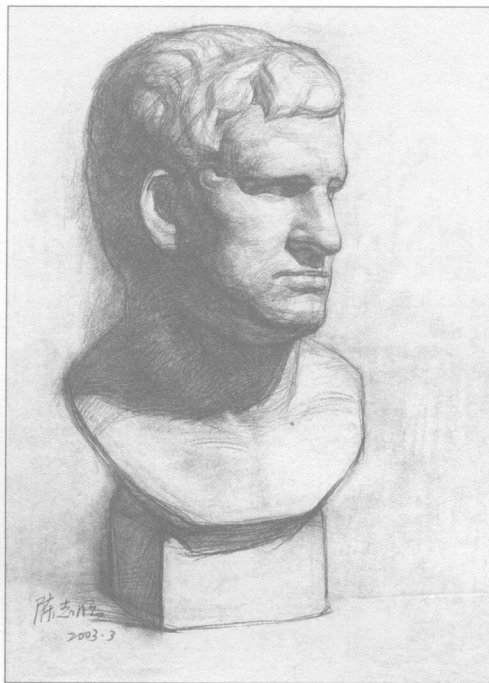
合适的构图

四、石膏头像的形体结构

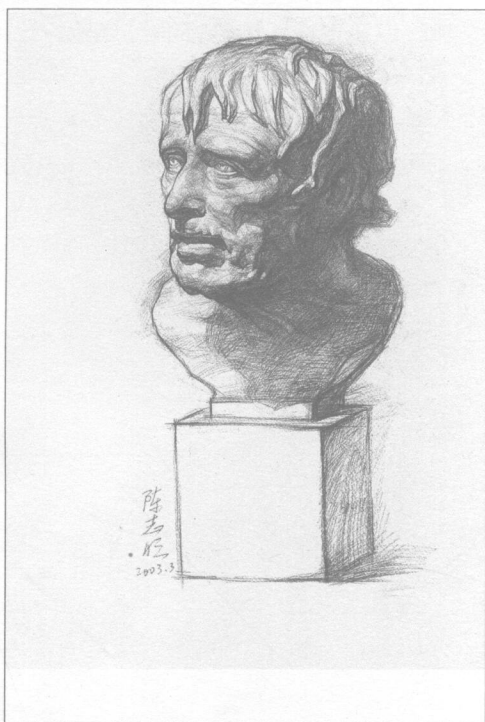
形体结构是指物体各部分的结合与构造,是形体占有空间的方式,它客观地、本质地决定了物体的外观特征。形体结构的基本存在状态主要是圆球体与立方体。圆球体与立方体的组合可以综合、概括任何复杂的形体。形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同方向的组合面;线是指面与面之间的转折;点是指三个以上的面在形体上形成的交聚汇合处。连接两个转折点的直线往往表现出面与面之间的转折,众多面的不同转折与组合形成各类体块,各类体块的组合就构成物体总体的外部造型特点。由此可见,点、线、面决定形体的外观视觉特征。

五、透视

透视是指由于物体所处的角度、高度不同而在视觉上产生长度的递增或缩减、形状的变化的一种现象。一般情况下,处在仰视状态下的头像,五官的三条平行线从靠近视点的一端向下倾斜,头部形体的各高点由近至远出现由高到低的排列现象。头部形体的面朝上的将变窄,朝下的则变宽。处在俯视状态下的头像则呈现与仰视相反的透视现象。处在平视状态下的头像,透视现象较弱。形体结构往往随透视的变化而产生视觉上的变形。对形体结构的研究,在某种程度上实际已转化为对透视结构的研究。形体结构的透视关系正确与否,决定一幅素描作品的成败。

仰视

俯视

六、比例

任何物体的形体都有自身特定的比例。比例主要是指物体在空间中的高、宽、厚相互之间的长度的比较与分割。比例制约着形体结构的基本特点,反映物象的造型特征。在石膏像写生过程中,必须依靠整体观察与反复比较,准确把握对象各部分的比例关系,才能正确地表现出对象的造型特征。

平视

七、明暗调子与层次

明暗是光源照射在物体形体上而引起的色度层次的黑、白、灰的变化。

明暗中不同的黑、白、灰层次的产生,取决于光源的强弱、物体与光源距离及与写生者的距离远近、物体与光源的角度变化、物体自身固有色的深浅、物体本身质地的反光等因素。

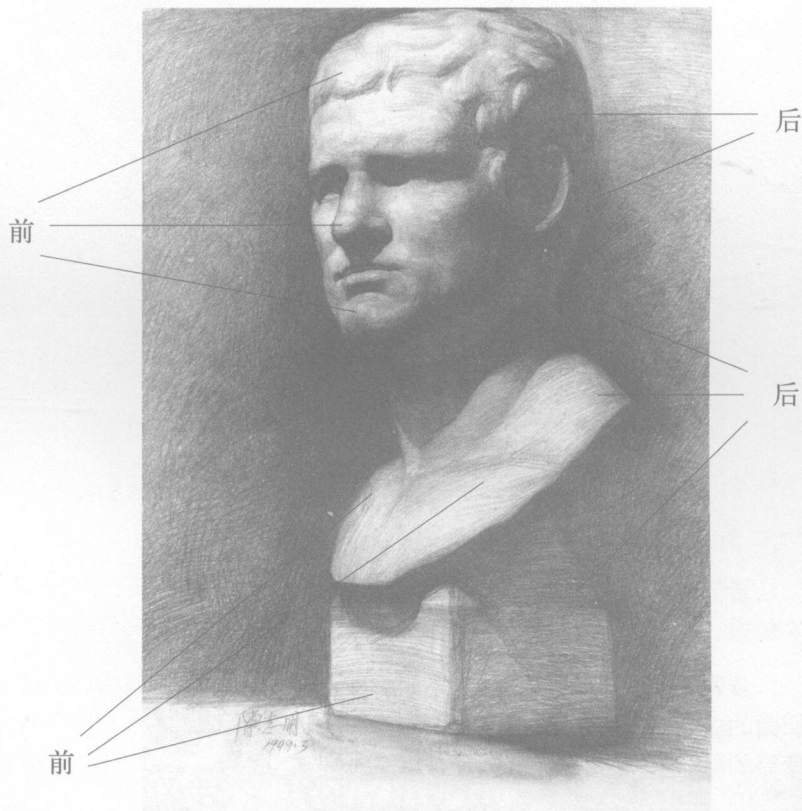
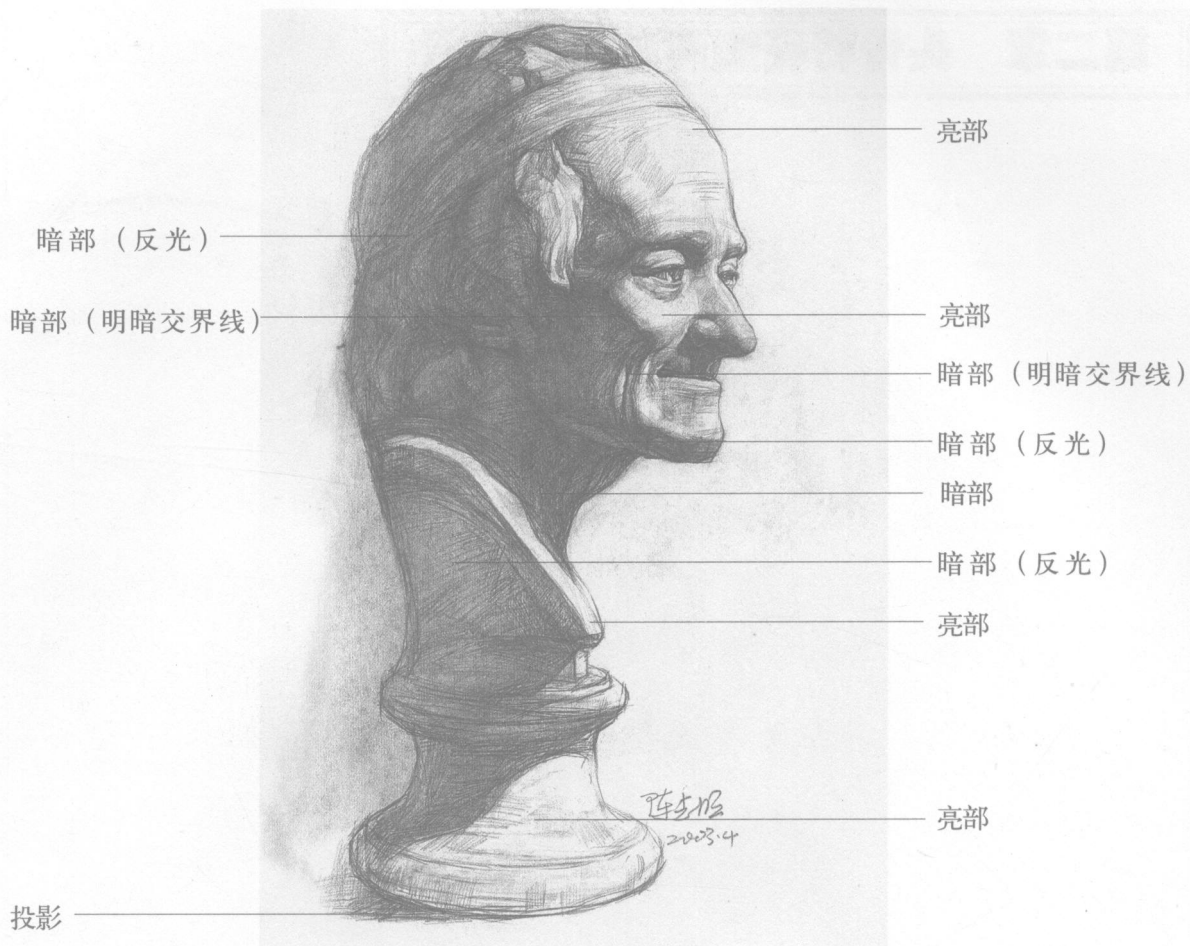
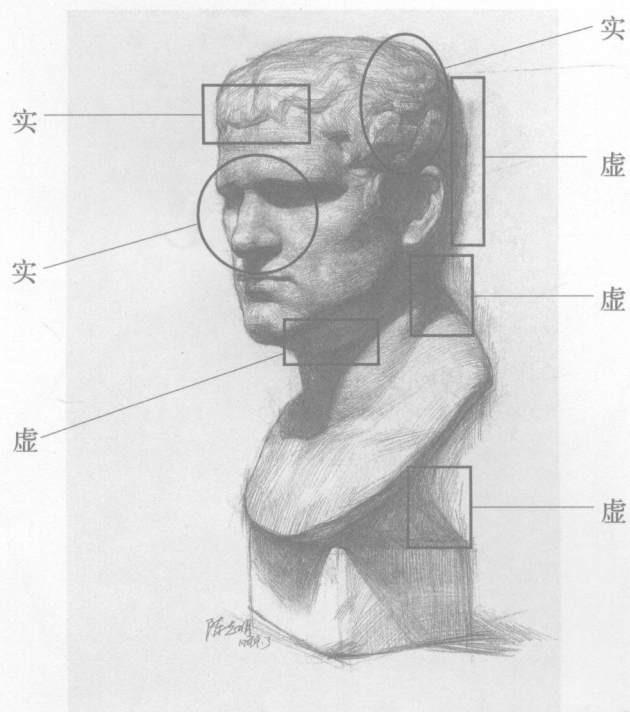
把整个画面归纳为暗部、亮部、中间部三个黑、白、灰大块,尽可能把一些小的明暗变化加以联系,统一在大块的明暗之中,以形成画面大的黑、白、灰趋势,获得良好的画面效果。

八、空间的表现

空间感可以理解为观察物体时产生的距离感,其中包括物体各部分形体在空间中的前后、远近位置,因所处的透视角度的不同而产生体积与形状的变化(变形)。同时亦指由于大气作用于物体各部分而在色调层次上所产生的变化。对空间的处理是素描训练的一个主要课题。

空间表现与透视上的相应部位的缩减、递增有关,同时也与明暗的虚实对比有关。只要正确认识物体近大远小的透视现象,掌握点、线、面在空间中的递增与缩减变化的透视规律,就能正确表达出形体的空间关系,使被描绘的物体表现出一定深度的空间感。

明暗在空间的表现上有其自身的规律,如近处细节清晰,层次丰富,对比强,表现较实;而远处则细节模糊,层次单纯,对比弱,表现较虚。我们只要运用这一规律,画出处在不同空间位置的形体不同的明暗层次,便可以真实可信地营造出物体在空间中的立体感。

九、主次与虚实

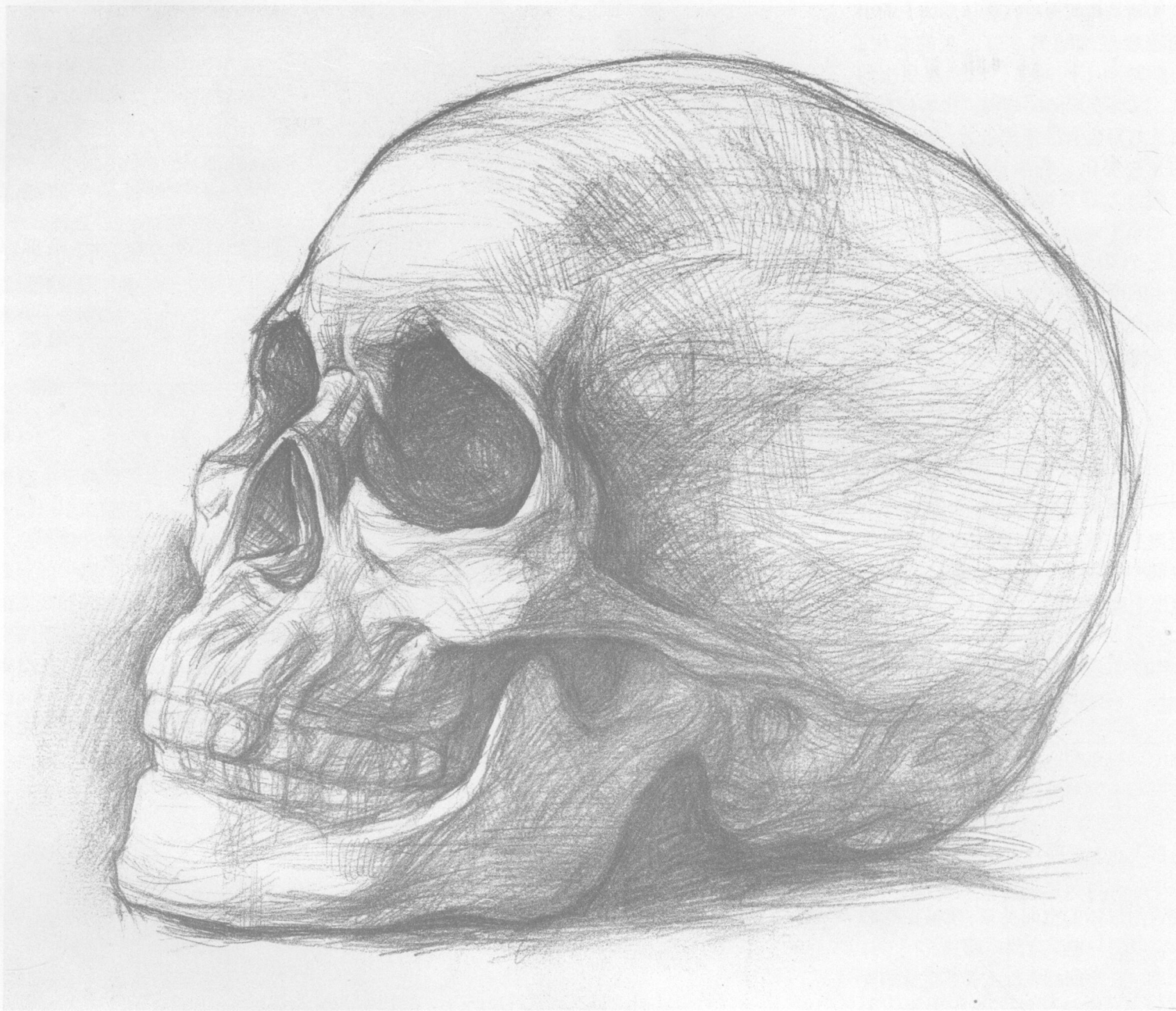
一幅生动的素描作品画面肯定,主次明确,在处理上必须虚实有度,否则便缺乏艺术感染力。

“主次”指的是画面中应重点表现的部分和次要对待的部分。“虚实”处理是指画面中主要的部分用“实”来表现,次要部分则用“虚”来表现。对主次的虚实处理涉及到三个方面的因素:一是形体在空间距离的远近;二是明暗色调的层次关系的强弱;三是所处的位置是视觉中心还是非视觉中心。

在对具有前后空间关系的形体的表现中,对前置的一部分形体的塑造相对于其他后面的次要形体应当更细致、更充分、更具体,边线处理相对肯定、尖锐、清晰,而对远处的部分形体则应进行适当的概括与简化,边线应轻淡、模糊。

在明暗的处理上,近处物体的明暗关系对比度应加强,对明暗层次的刻画应较为丰富。远处部分的明暗对比应减弱、淡化,明暗层次应相对简略。

视觉中心往往是对象本身最感人、作者最着力表现的一部分。为了突出这一部分,加强这一部分在视觉上的冲击力,使之成为画面中最强烈、最主要的一部分,必须对此有意识地加以充分表现,而对其他非视觉中心部分则可弱化处理。

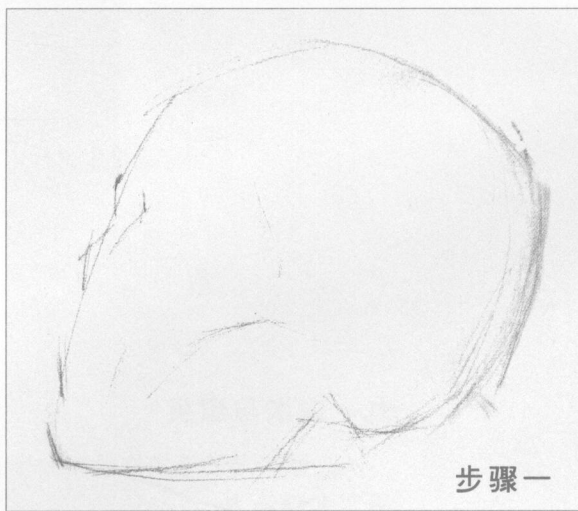
一、头骨的作画步骤

步骤一：首先用长线条来画出大体轮廓，以及隆起的骨点位置。

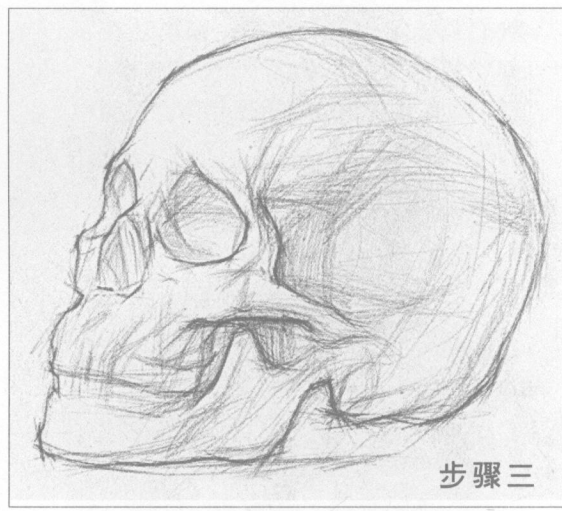
步骤二：逐渐深入，注意前后体和面的关系，眼眶、眉弓、颧骨、鼻骨等的结构转折关系。

步骤三：区分出明暗关系，调整局部的结构关系，初步表现出整体的塑造特点。

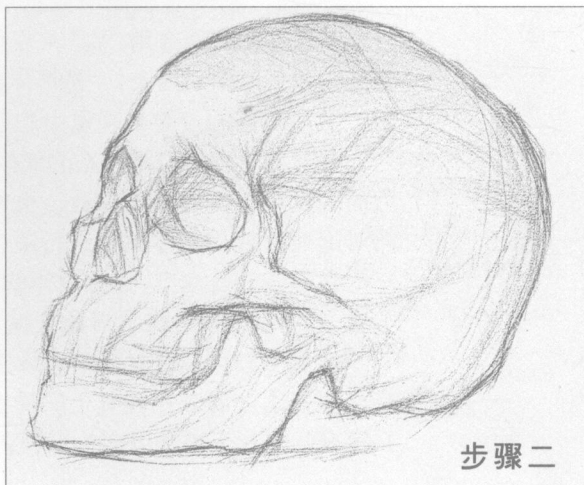
步骤四：加强特征表现，明确结构关系，不断调整形体，做到虚实相间，刻画清晰。

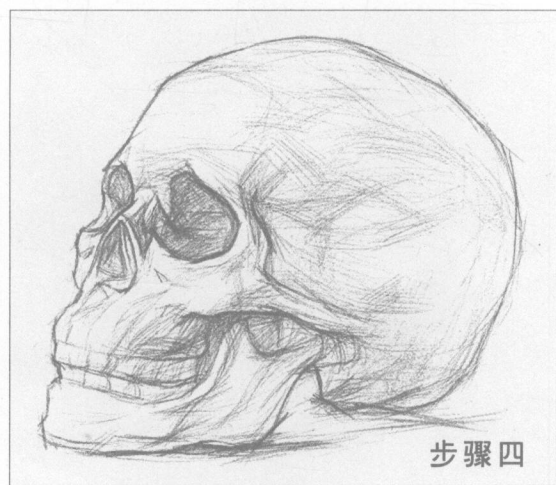
步骤一

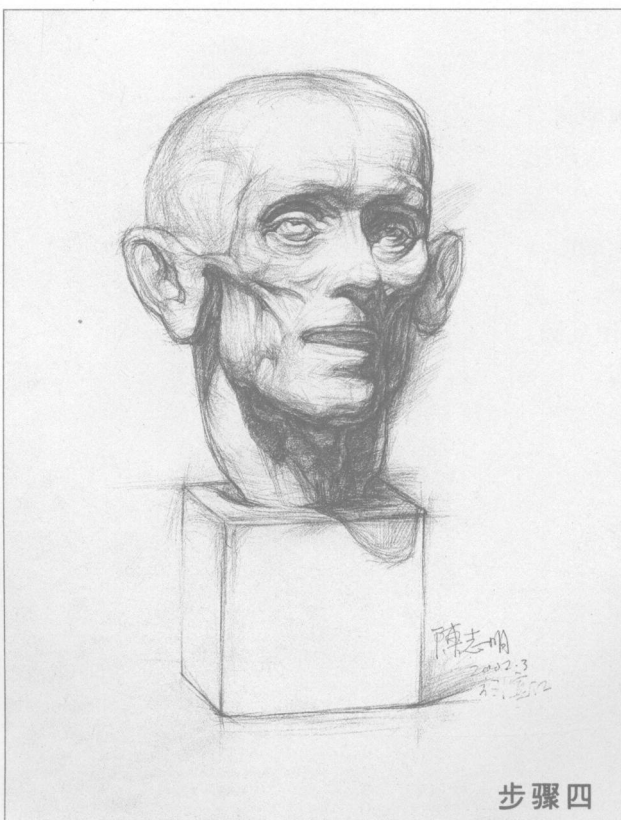
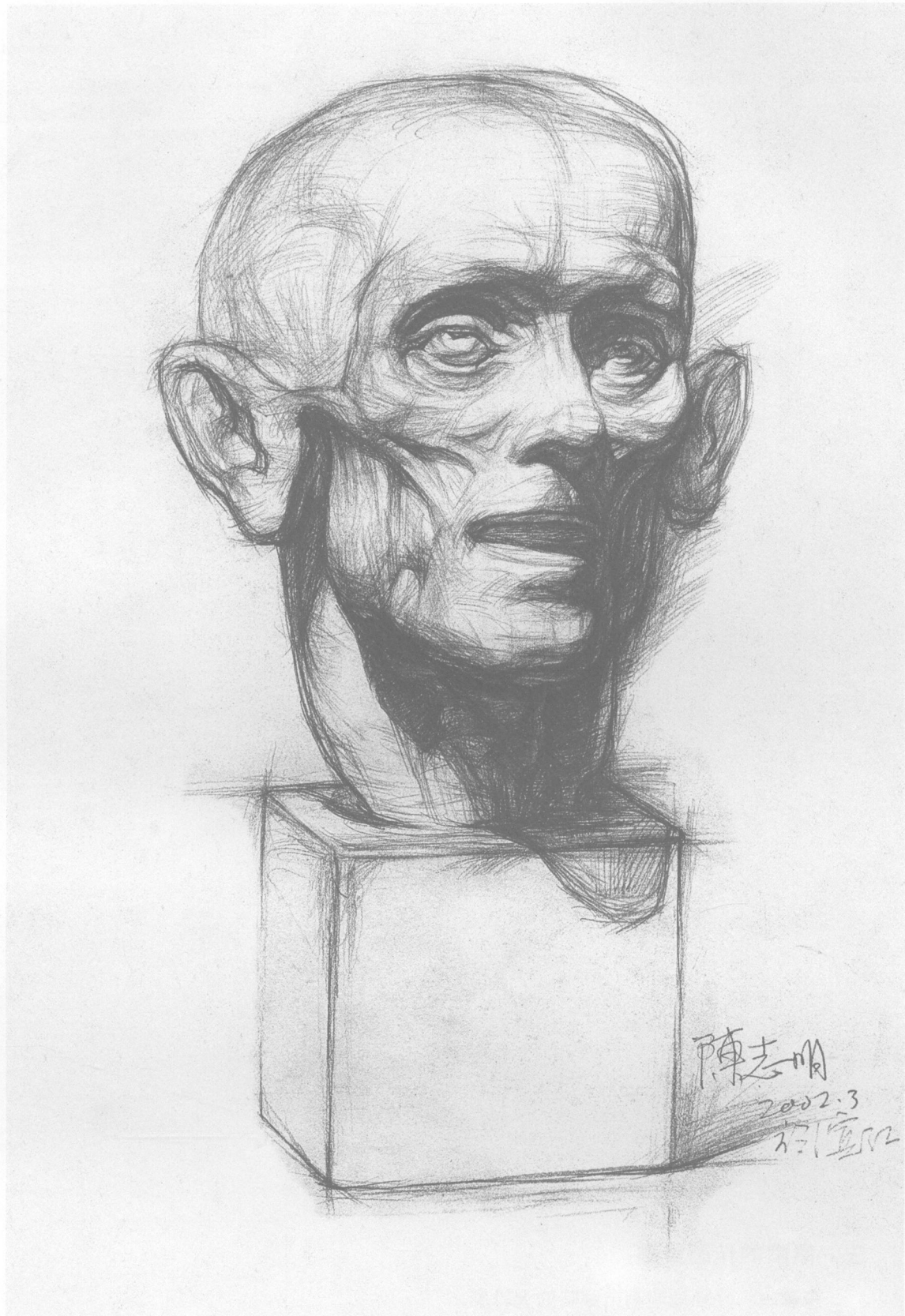
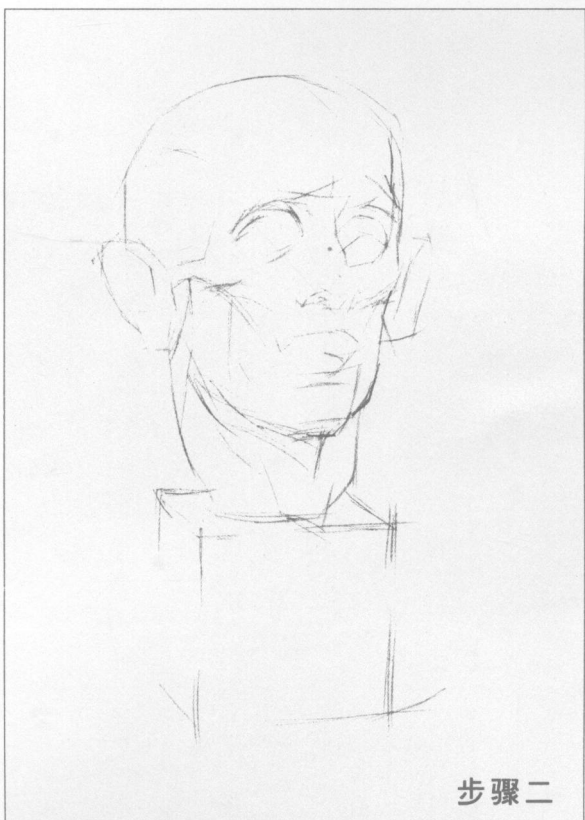
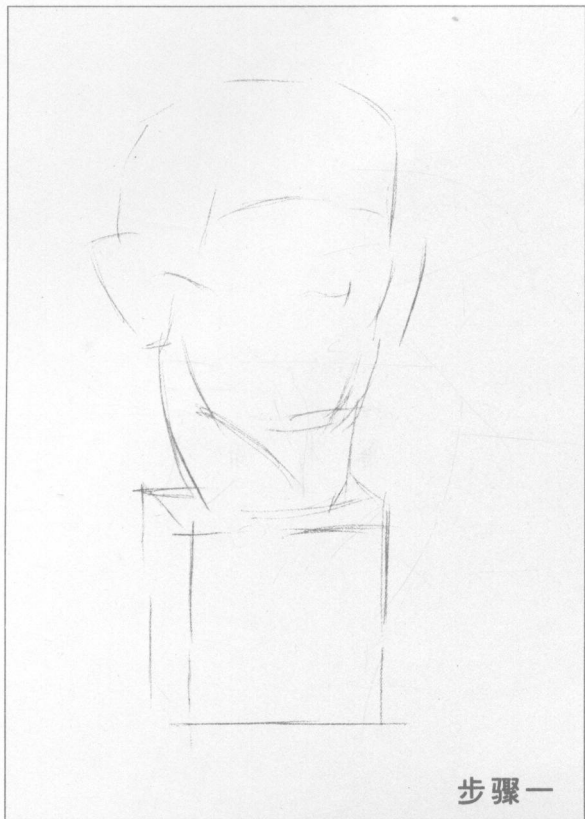
步骤三

步骤二

步骤四

二、面部肌肉的作画步骤

步骤一：用长线条画出头部各五官的位置、比例关系，区分出大的结构体块。

步骤二：逐步深入一些具体的肌肉结构和转折特点。

步骤三：表现出头像的特征造型，不断调整和强调各部分的结构明暗塑造。

步骤四：反复观察形体特征，注意虚实变化。

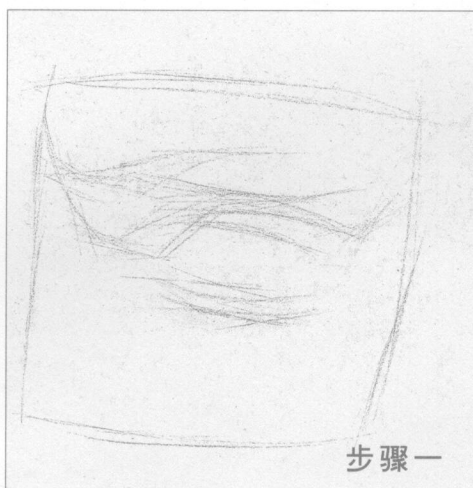
三、眼睛的作画步骤

步骤一：轻轻地勾勒出眼睛的大轮廓。

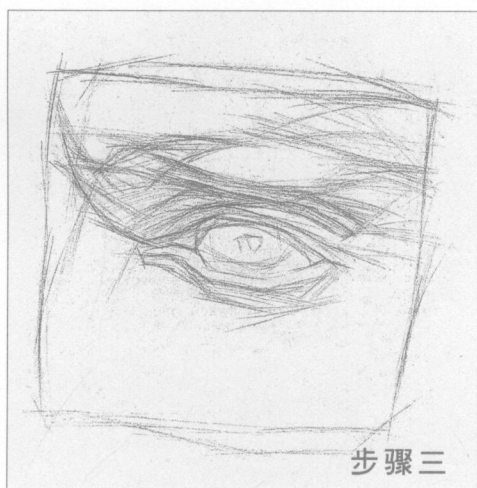
步骤二：把握好眼睛各部分结构的转折关系，注意眉弓、上眼睑、眼球、下眼睑的比例关系。

步骤三：逐渐深入塑造，渐渐表现出明暗层次，通过对结构的理解去局部刻画，充分表现出眼睛的体积感来。

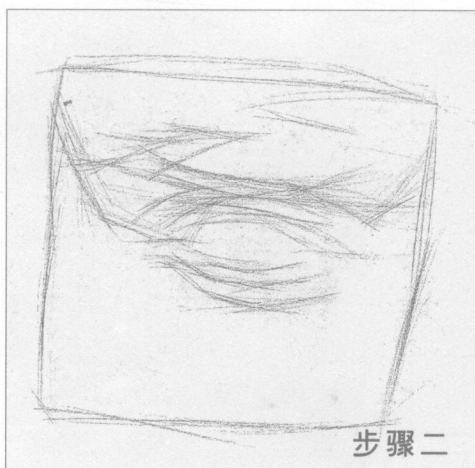
步骤四：进入细部刻画，调整好画面的明暗对比关系，在处理一些细微的转折变化时，一定要从理解结构的基础上去表现，不要随便乱画，否则会显得“脏”、“乱”、“花”。

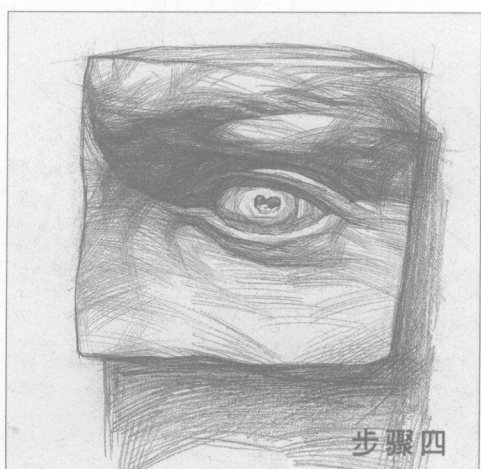
步骤一

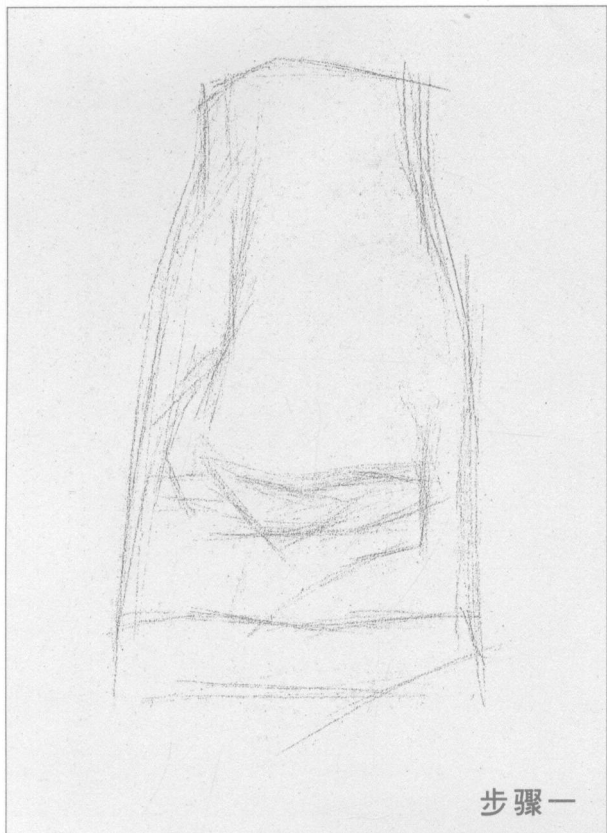
步骤三

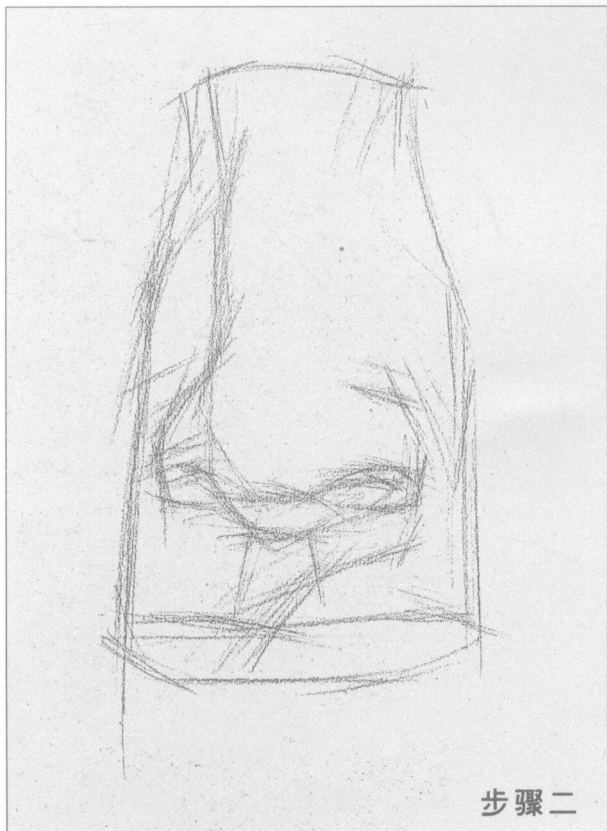
步骤二

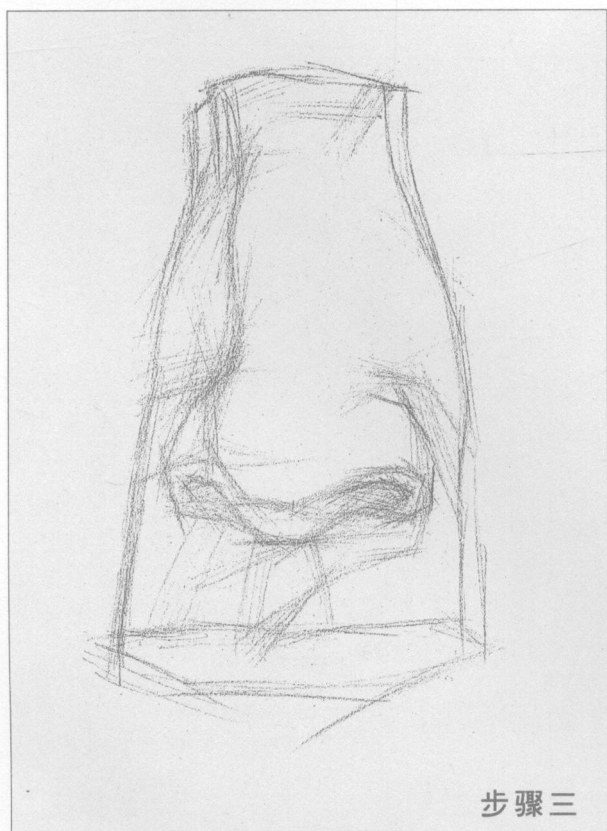
步骤四

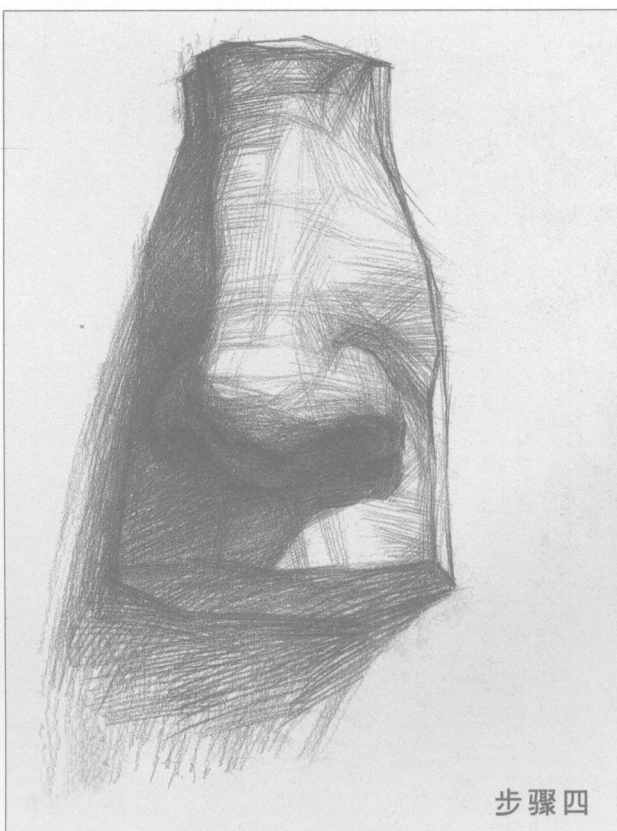
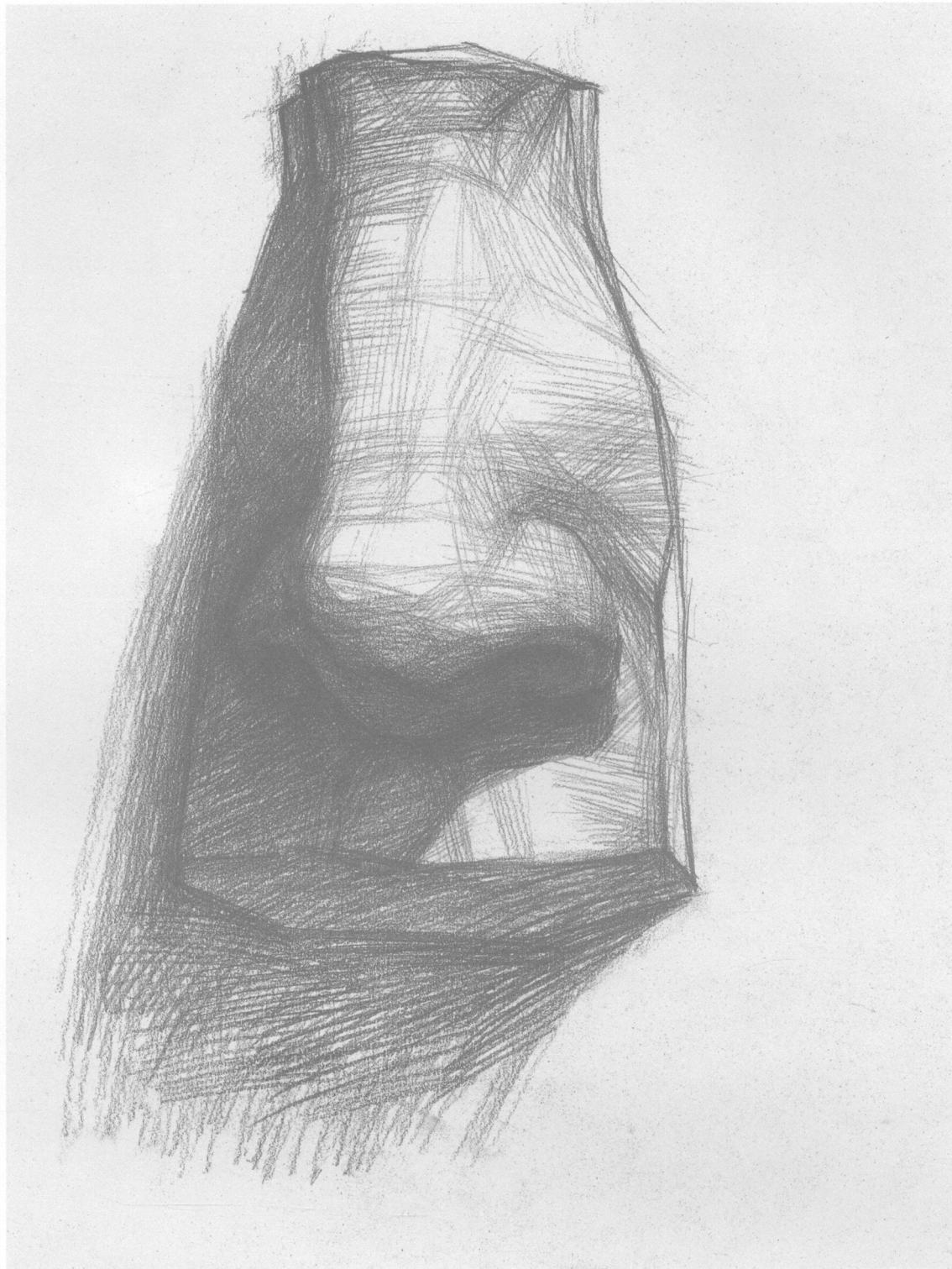
步骤一

步骤二

步骤三

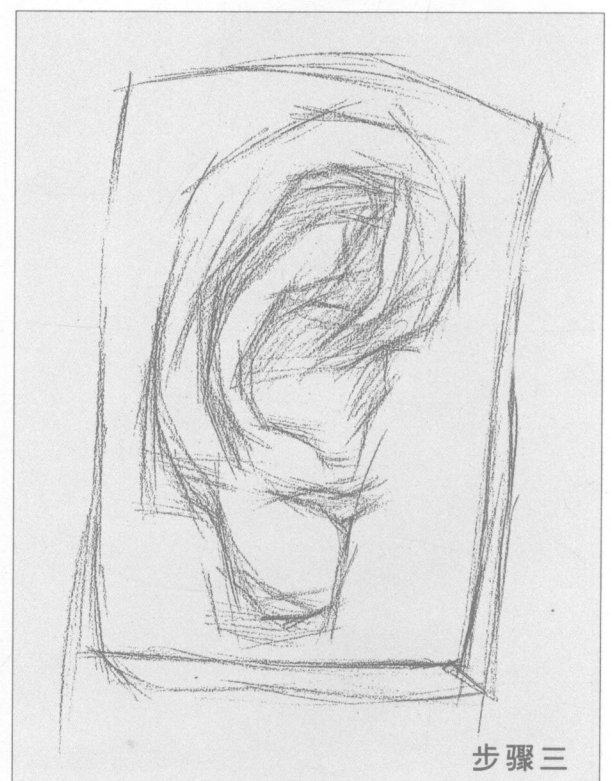
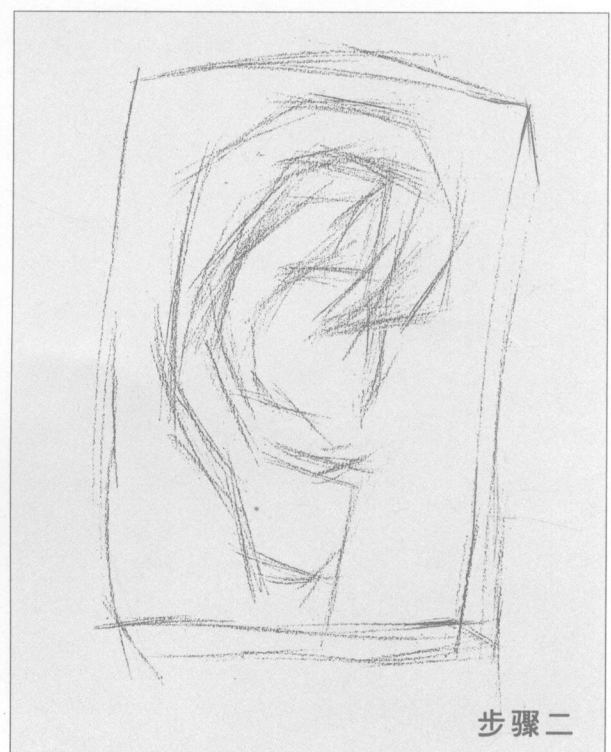
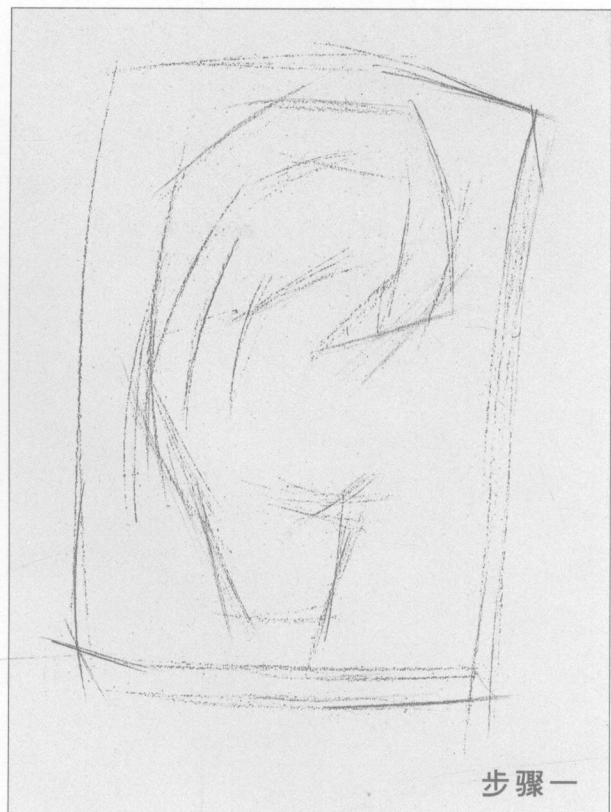
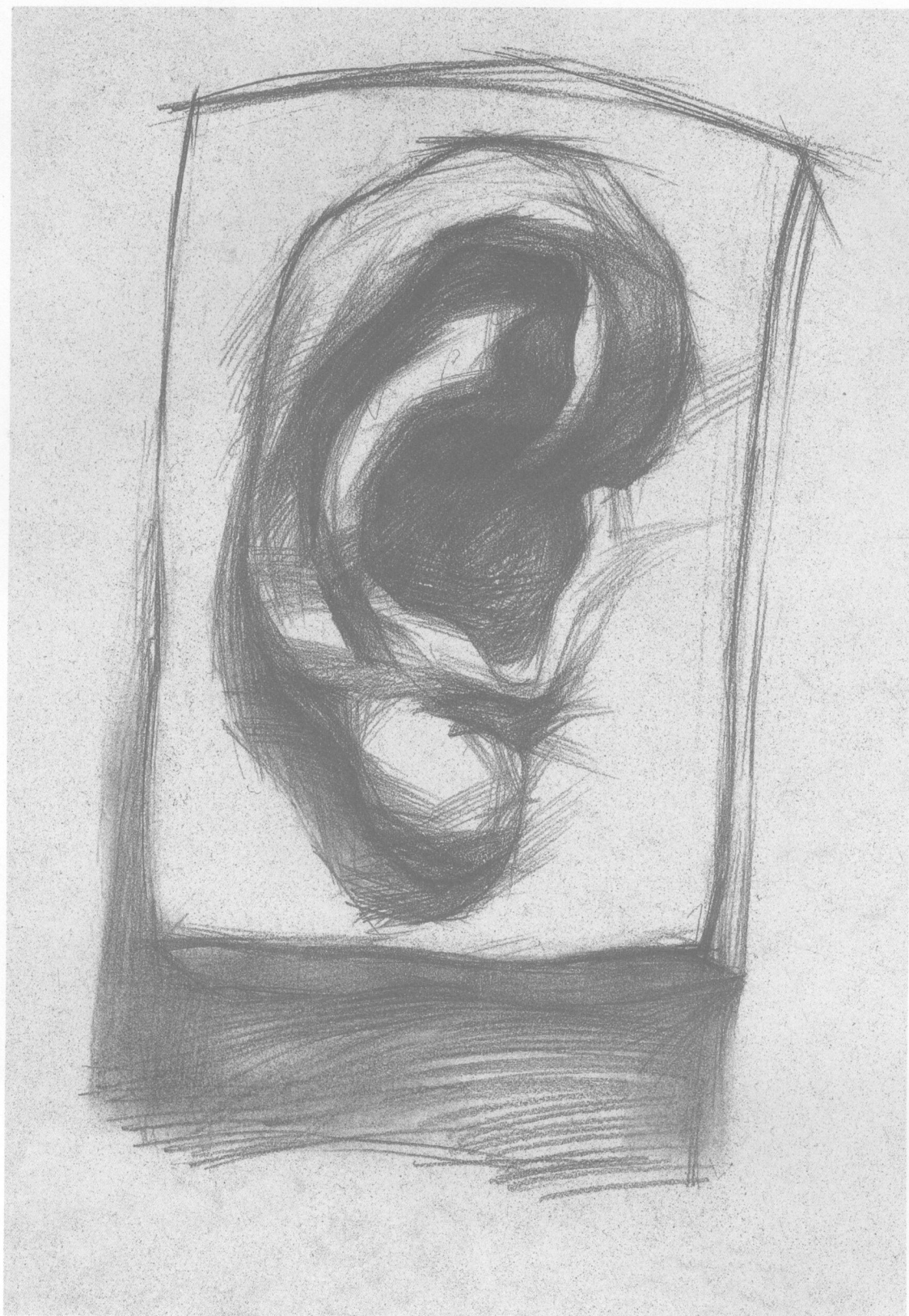
四、鼻子的作画步骤

步骤一：轻轻勾勒出鼻子的造型，大体划分出两大明暗关系。

步骤二：对鼻子的结构表现要从理解的角度去画，逐渐画出体块结构。

步骤三：加上淡淡的明暗。

步骤四：强化结构转折，突出鼻球底部的明暗交界线，使鼻球前部与人中产生强烈的空间感来。

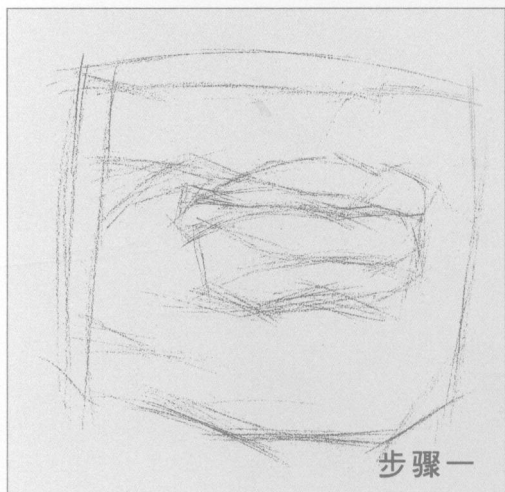
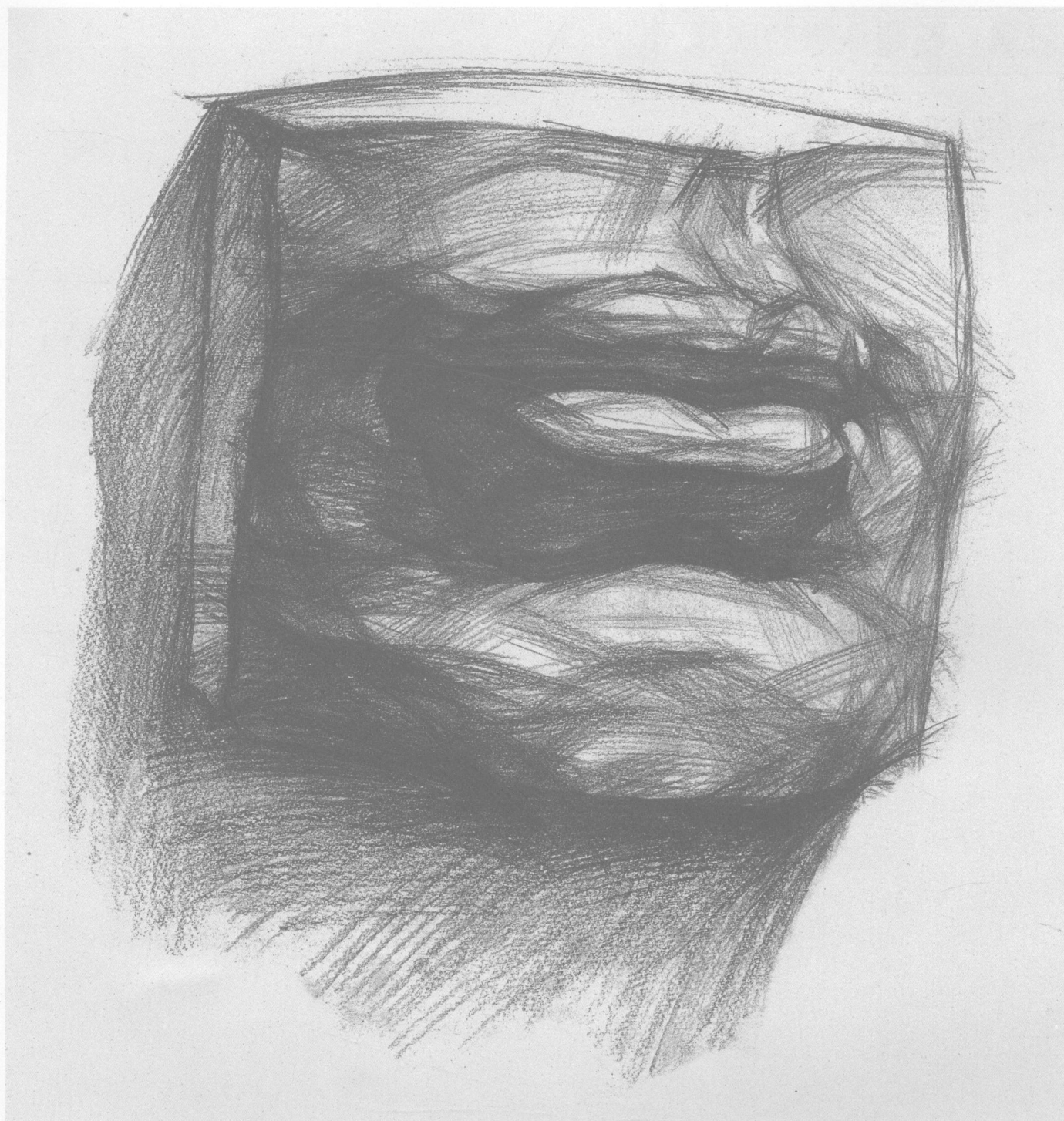
五、耳朵的作画步骤

步骤一：用轻淡的线条画出耳朵的轮廓。

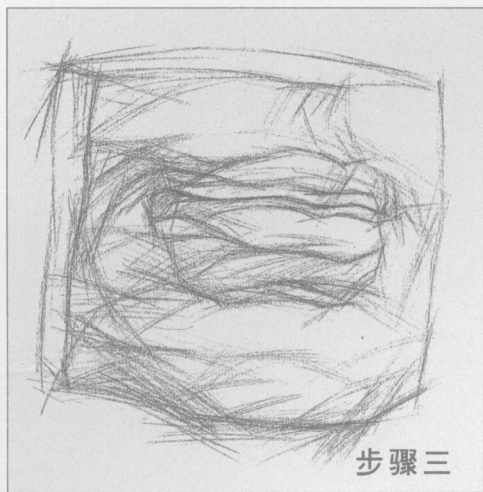
步骤二：再逐渐表现出耳朵的体块转折，注意耳朵的特征造型。

步骤三：区分出明暗表现的位置，深入刻画耳朵的局部结构。

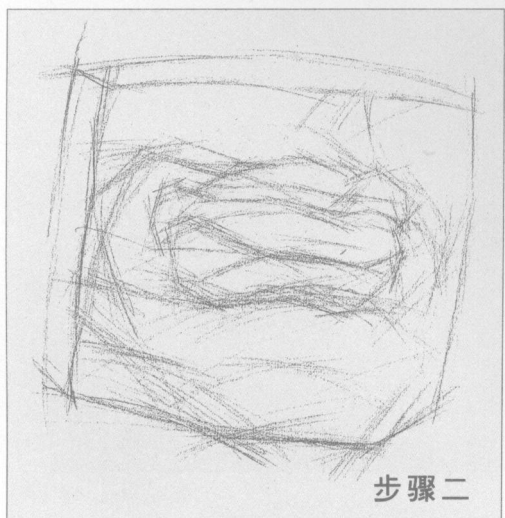
步骤四：调整好形体塑造的细部关系，在深入塑造的同时，把握好素描表现的黑、白、灰关系。

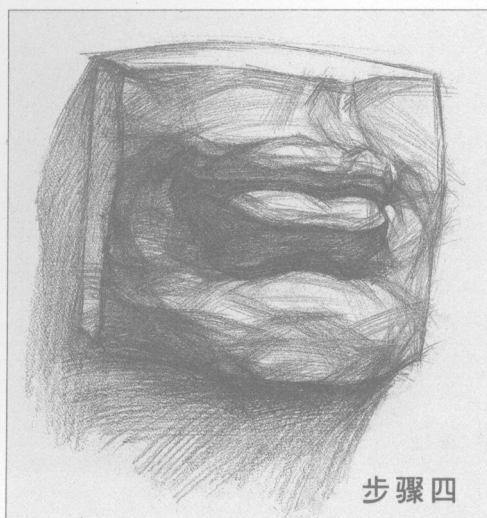
步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

六、嘴的作画步骤

步骤一：用长线条画出嘴的基本造型，注意透视变化。

步骤二：用线条划分出嘴的各部分肌肉转折、结构关系，并区分出大的明暗调子。

步骤三：逐渐深入刻画上下嘴唇的体面结构转折，注意仔细观察嘴的造型特点。

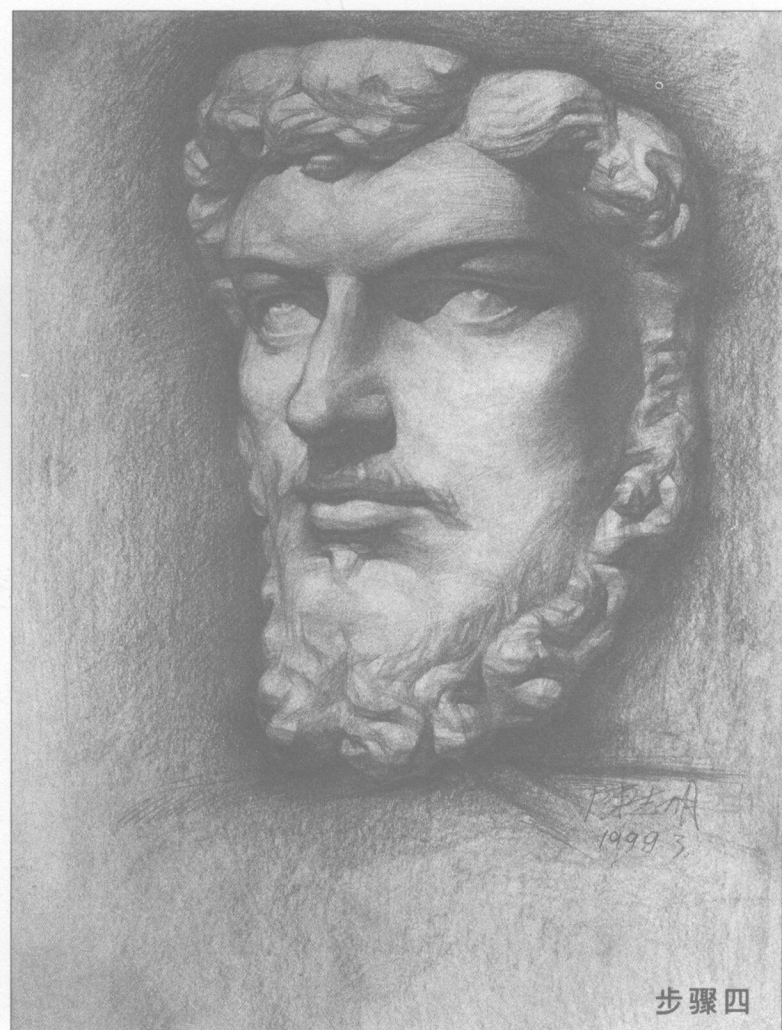
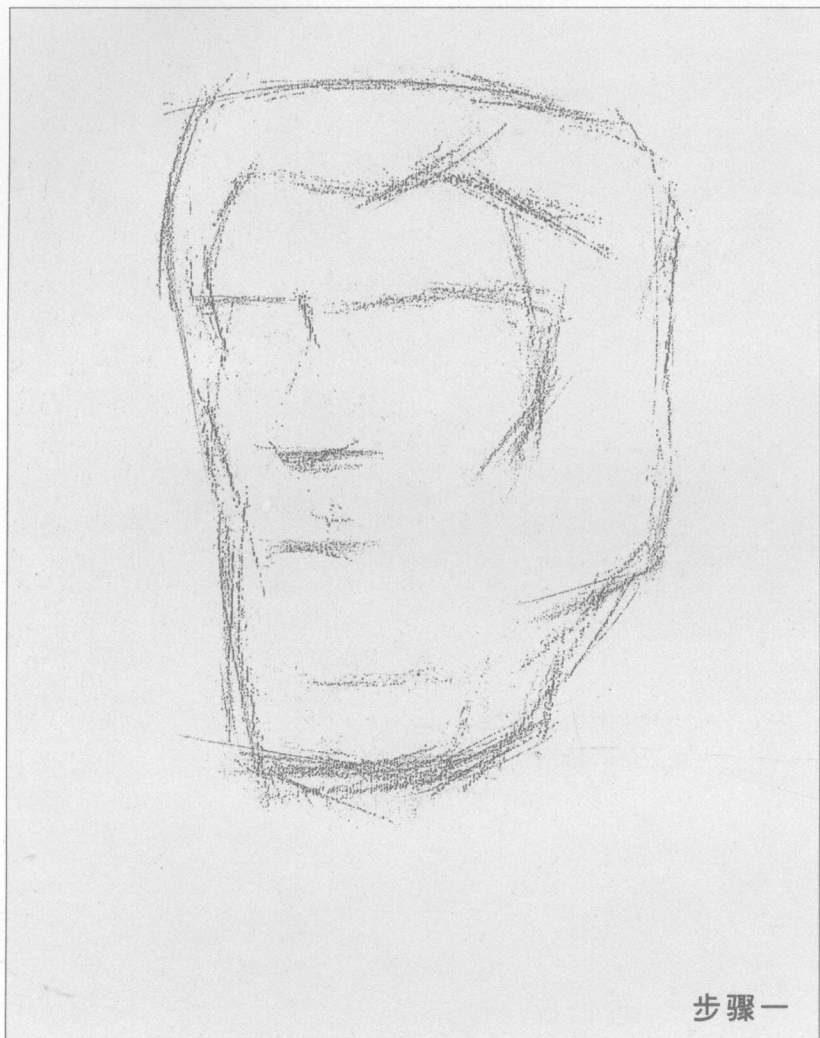
步骤四：渐渐表现出嘴部周围肌肉结构的体面变化，加强明暗的表现力度，使其在有限的空间内感受到强烈的体积变化。

第三章 石膏头像的表现

12

一、亚历山大面像作画步骤

在表现亚历山大面像时，应该将其复杂的胡须理解成大的体块关系，要用归纳和概括的能力去表现。

二、小卫侧面像作画步骤

画小卫时要注意处理好头与颈部的动势关系。初学者往往容易将其头发画得较散乱，这主要是不会运用几何体的塑造去理解和描绘对象。我们可以将头发理解成圆球体、方体、锥体等。小卫的动态形体主要表现在颈部，须将颈部的动势线与脸部的透视线放在一起观察，找准结构转折点，以表现小卫的形体。

