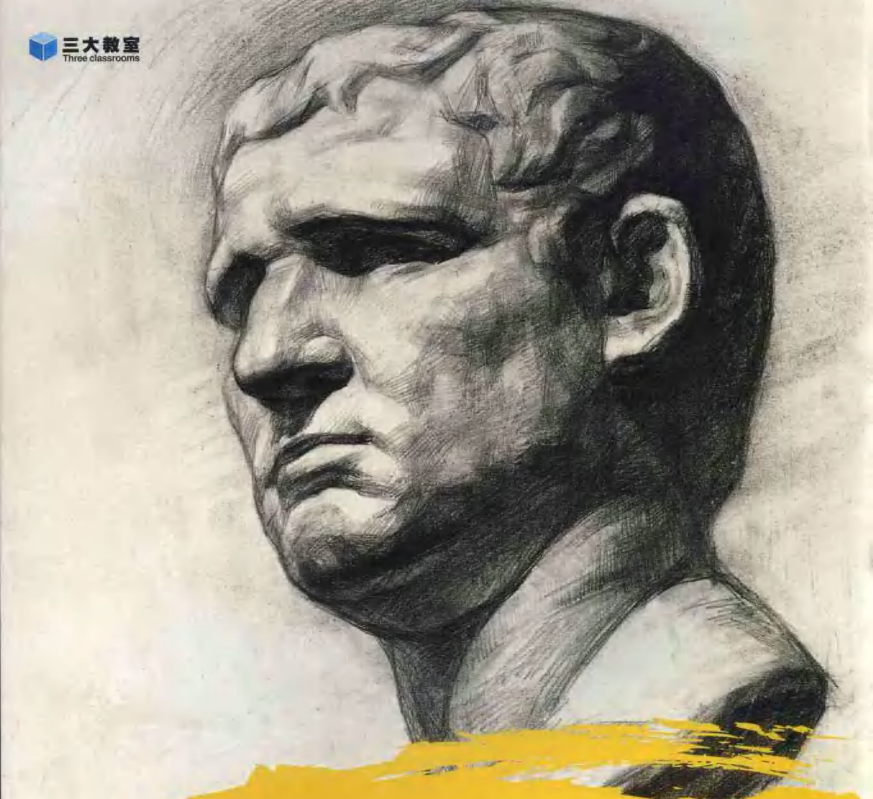
三大教室
Three classrooms



美术考前三大教室实用教程 汪文斌 著

强化教室

多角度素描石膏像表现

Three classrooms

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

三大教室
Three classrooms

美术考前三大教室实用教程

汪文斌 著

强化教室

多角度素描石膏像表现 Three classrooms

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

湖北美术出版社

美术考前三大教室实用教程

起步教室

1.单个几何体理解与表现
2.组合几何体理解与表现
3.石膏五官理解与表现
4.单体静物理解与表现
5.组合静物理解与表现
6.色块的训练与表达

强化教室

1.多角度素描石膏像表现
2.多角度素描头像表现
3.多色调静物表现
4.多色调风景表现

冲刺教室

1.素描石膏像应试
2.素描头像应试
3.素描半身像应试
4.其他类静物素描应试
5.高考速写应试
6.色彩静物应试
7.色彩风景应试
8.高考设计创意表达

策划/王开元　责任编辑/王开元　敖露　书籍设计/敖露　技术编辑/祝俊超

图书在版编目(CIP)数据

多角度素描石膏像表现/汪文斌著. - 武汉：湖北美术出版社，2006.1
(美术考前三大教室)(单体教室/陈可久主编)
ISBN 7-5394-1786-2
Ⅰ.多… Ⅱ.汪… 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(2005)第137261号

出版发行：湖北美术出版社
地　　址：武汉市武昌雄楚大街268号
电　　话：(027)87679522　87679535
邮政编码：430070
印　　刷：深圳华新彩印制版有限公司
http://www.hbapress.com.cn
E-mail:fxg@hbapress.com.cn
开　　本：635mm×965mm
版　　次：2006年1月第1版　2006年1月第1次印刷
印　　张：6　　印数：10000册

科学起步　传授观察理解方法

合理强化　强调理性深入关键

激情冲刺　讲解高考得分要点

ISBN 7-5394-1786-2

9 787539 417868 >

ISBN 7-5394-1786-2/J·1422
定价：15.00元

目 录 Contents

一、掌握必备的理论知识 1
1.掌握整体的观察方法 1
2.理解形体结构 1
3.懂得立体塑造 2
4.学会概括、归纳及艺术地表现 2
二、正确的方法加反复地训练 3
1.掌握石膏像写生的方法 3
2.掌握石膏像写生的步骤 4
三、头部骨骼分析 4
四、头部肌肉分析 6
五、石膏像多角度理解与表现 8
1.阿格里巴多角度理解与表现 8
2.伏尔泰多角度理解与表现 14
3.阿里斯托芬多角度理解与表现 20
4.荷马多角度理解与表现 26
5.马赛老战士多角度理解与表现 32
6.美狄奇多角度理解与表现 38

石膏头像写生是美术基础教学的重要组成部分，同时也是各大美术院校招生考试的主要科目之一，它的重要性不言而喻。初学者如何快速学好素描，特别是画准形，并能深入塑造画面以及获得画面的整体感，笔者认为必须做好以下两个方面：

一、掌握必备的理论知识

有了理论才能更好地指导实践，才能知其所以然，才能使感性建立在理性的基础上，才不会变得盲目，也不会走弯路，自然起到事倍功半之效。具体地讲必须掌握好以下几点。

1.掌握整体的观察方法

观察是表现的先决条件。观察方法的正确与否，会直接影响学习效果。两者成正比关系。整体观察方法的核心是比较的观察方法。通过比较获得对象的结构关系、体面关系、比例关系、明暗关系、空间关系及透视关系等各种关系的正确认识。比较，能使我们更准确地把握局部，更完整地认识整体。具体方法是：整体比较，分析形体的大关系和大动态；退远看、放前看，看大局，使整个画面成为视觉焦点；眯起眼看，消弱细节，概括对象。

2.理解形体结构

素描上的结构是指形体外部各部分的组合和穿插。头像结构是以头骨为基础，加上肌肉、脂肪和皮发等组成。头像外部的形体结构依据内部的解剖结构，因此，必须掌握头骨和肌肉的艺用解剖，这是其一；其二是把形体结构进行造型分析，把造型外部看作各种简单的几何体的结构穿插（图1、图2），这对理解体积、结构和加强立体造型观念都有好处，其三（图3、图4）是用面形的切割来理解面部造型，如亚历山大切面像，这对表现明暗调子很有好处。

图1 阿格里巴石膏像

图2 阿格里巴石膏像 几何形体的造型分析

图3 亚历山大面像

图4 亚历山大切面像 通过"面"的分析来理解"体"。

图5

图6

图5、图6石膏像由正面转入侧面，五官透视线由平行关系变为倾斜关系。原本左右相同的面变成近大远小。写生时如能理性地运用透视知识分析形体，将有助于我们把握形体。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo

3.懂得立体塑造

三度空间的表现以深度表现为最难。表现立体感除具有一定的技巧外，还须懂得有关结构与透视方面的知识。石膏写生中的透视主要是理解形体结构产生的近大远小变化(如五官透视线的变化、面的压缩等，图 5、图 6)。表现深度的方法主要有两种，一种是以线表现为主来勾画出对象的结构、透视关系，俗称结构素描。另一种是运用明暗表现形体结构、空间关系的明暗素描。因此必须掌握线条的轻重、粗细、宋波及虚实的表现，懂得明暗的形成原理及基本规律的“两大面五大调子”(图 7)，同时必须知道，只有对对象的形体结构进行严格的分析、研究和理解，才能为表现立体感奠定坚实的基础。线条和明暗只是手段。

4.学会概括、归纳及艺术地表现

石膏写生不是照相机的拍摄，虽也强调“像”，但决不是细微末节的罗列，不是抄对象，而在于艺术地表现对象的形体特征。对细节必须是有目的地、有选择地描写。因此，写生在求得形体结构准确、体感强烈的基础上还必须要概括、提炼，在对象神态方面要多加研究，绝不能把时间花在表面修饰上(图 8、图 9)。

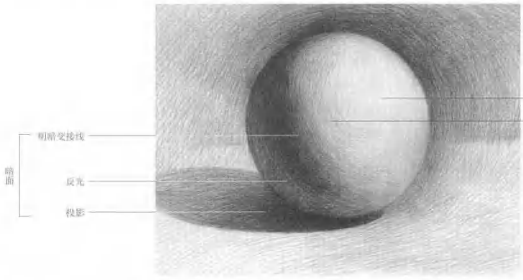


图 7 明暗两大面五大调子

图 8

图 9

作者紧紧抓住了体现神态特征的细节，加强了五官的明暗对比，减弱和概括了两侧头发的形体和明暗对比，使画面主次更加分明，特征更突确，形象更生动。

二、正确的方法加反复地训练

正确的实践体现了写生过程的整体性，具体表现在作画步骤的规范和严格。本书的目的就是强调作画过程的规范。正确，以求得最后结果的准确，并通过同一石膏多角度不断反复地训练，达到快速提高素描写生能力的目的。

1.掌握石膏像写生的方法

看得准才能画得准。如何"看"？简单地说就是"知"和"见"很好地结合起来。"知"就是前面讲的理论，"看"就是整体的看。其次是作画时各个部分要相应地推进，步骤要环环相扣。这样做的目的是为了体现作画的整体性，防止局部刻画。环环相扣，就是前一步要为后一步打好基础和做好准备。例如，第一步动势没画准就不应该画第二步，否则后果还要返工，不但造成方法顺序上的混乱，而且影响作画情绪。反之则可以步步为营，稳扎稳打。再次，作画开始以"切削法"为宜。"切削法"是指先用较长的直线切出最基本的形体，连接突出的点和明显的转折部分，再用较短的直线来完实各部分和基本形，逐步做到与对象的基本形相似(图 10)。最后要善于比较，用"形"来检查一切。写生的过程实际上是一个反复比较的过程。其一是通过比较看出各种关系(形的关系、结构的关系、明暗的关系等)，然后表现这种关系；其二是通过比较来检查表现的各种关系是否正确并从中发现问题然后解决问题。因此检查是非常重要的，应把定期检查纳入到作画的步骤中去，每一步骤结束，都应该把画放到石膏边上，然后坐到座位上反复比较检查，这是发现问题的最好方法。

用"形"来检查一切是指在画上找出几何形，然后比较对应石膏像上的几何形，看是否相似，从中发现问题。这种方法是利用几何形的"相似形"定义，对发现形的问题很有好处。当然这个"相似形"的比较也应由整体到局部，由大到小，可以是正形，也可以是负形(图 11、图 12)。

组切的方法起形，即轻快地抓出对象大的形体特征　　图 10

图 11、图 12 通过头部两个几何形的检查，可看出朱溶的形是准确的。通过石膏像两侧负几何形的比较，可看出头部结构的整合关系也是对的，面检查鼻子的几何形，可发现还存在一点问题。

图 11

2.掌握石膏像写生的步骤

写生步骤的规范反映了观察方法的正确,体现了作画方法的整体性,所以非常重要(特别是对于初学者)。写生的过程到底分几个步骤,也没有一个明确的规定,一般是遵循"整体——局部——整体"的原则。笔者认为四个步骤为妥。

第一步,组织构图,画出大的形。

写生前不要急于动笔,先要对石膏像的动势特征、长宽比例心中有数,并注意构图安排,然后用"切削法"切出头、颈、肩、底座的基本形,初步做到大的动势和基本形的特征正确。此时画面上只画了大致的外轮廓,这一步着重考虑构图与动势及彼此的比例是否大体准确。接着用直线切出头的正侧面,然后用长直线将转地画出面部的方向线。正面头像即为正中线(从发际通过眉心,再沿鼻梁到下颌端的直线),再用横线挂出侧面出五官等部位及基本形。此时要注意这些线是否合乎透视的缩减和倾斜。这一步要做到大的动势、特征、各大部位的关系和比例基本正确,构图要恰当,画面上大的透视没有问题。

第二步,概括地表现出形体结构和体块关系。

这一步可以从自己最感兴趣的部位画起(一般从鼻子或眼睛),虽从局部入手,但仍须整体观察。通过反复比较,概括地画出各部位的形体结构关系,同时对形做进一步的修正。

结构素描,用线表现出各骨点及主要转折的位子,区分大的体块面,着重于分析头像的结构关系,弄清各体块之间的穿插关系。

明暗素描,运用明暗层次画出主要部位及大的体面关系,找出明暗交界线,分清明暗两大面。注意,这不是以明暗为主,而是把明暗、体面作为充实形体结构的辅助,使结构、体积更加明确。

第三步,加深理解,深入地表现对象的形体结构、体积和空间。

画到这一步非常艰苦,深入更需要耐心和毅力,理解和比较在这一阶段尤为重要。要有整体观念,避免画面凌乱等问题。深入,是有目的、有选择地去画,而不是平均地抄录所有的细节,把所有的东西都画上去。深入是为了充实,为了更好地表现。

结构素描,在大块面的基础上分析较小的形体及形体间的穿插关系,用块面的形式表现,用线的轻重和辅助的明暗表现结构和空间关系。这一步要做到结构明确,体感、空间强烈。

明暗素描,运用明暗五大调子深入地塑造体感,追求画面的空间。通过比较找出画面最暗和最亮的地方,然后从最暗部开始,以最亮和最暗部分作为两极并以此作为基点,结合结构和体面关系分析比较出它们的明暗层次。重点刻画五官和明暗交界线,做到黑白灰关系明确,体感、质感、空间强烈。

第四步,多看少画,调整统一。

这一步是出效果的阶段。要使画面更具有整体感和艺术性,需要调整线条或明暗对比;减弱或舍弃次要的细节。为了加强或必要的夸张可允许某些方面缺乏既定的准确性,做到感觉和理解的统一,达到画面的完整性。

结构素描,通过加强线条的轻重、粗细、软硬等对比来获得虚实、明暗、立体和空间效果。

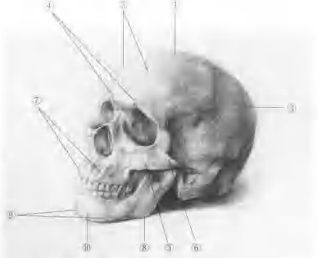
明暗素描,加强明暗的强弱、虚实对比、形体的主次对比以及轮廓线的虚实对比,做到画面主次明确、体感强烈、表现生动、形神兼备。

三、头部骨骼分析:

头骨是头部造型的基本依据,它的形态和表面起伏都会在人物头部的外形表露出来,头骨结构决定了头部的形态特征,因此需要了解头骨结构。头骨写生以短期作业为好,重在对主要骨骼的基本形态和空间位置的理解,同时还需掌握几个突出的隆起。

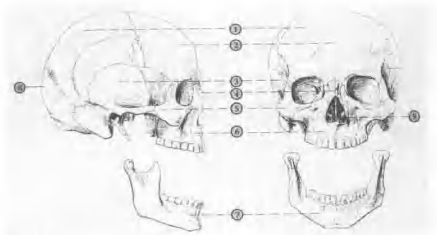
结节和隆凸

1.颅顶点 2.额结节 3.顶结节 4.眉弓 5.额结节
6.颧突 7.齿槽突 8.下颌角 9.颏结节 10.颏隆凸



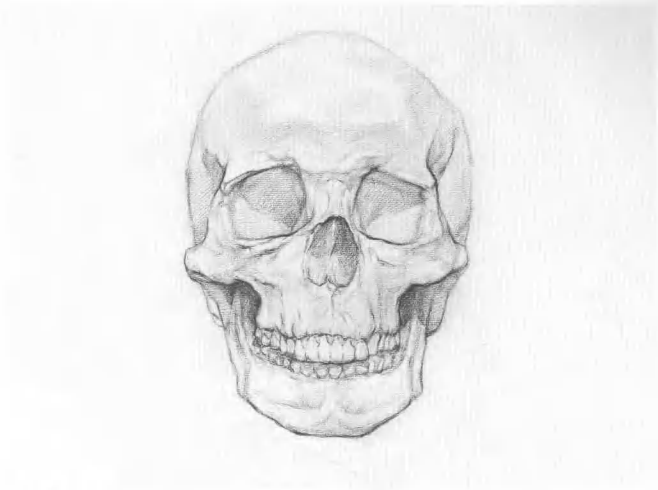
主要骨骼

1.顶骨 2.额骨 3.颞骨 4.鼻骨 5.颧骨
6.上颌骨 7.下颌骨 8.枕骨 9.梨状孔

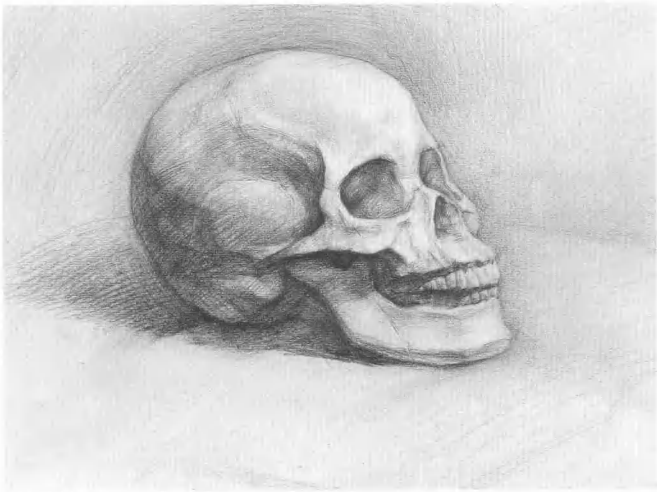


结节和隆凸 作者 杨安

主要骨骼



结构素描 作者 倪佳

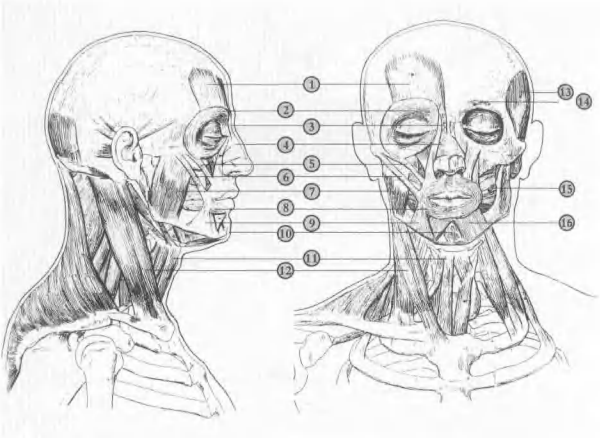


明暗素描 作者 吴汉文

四、头部肌肉分析

头部肌肉的学习对刻画人物特征和表情至关重要。头部各肌肉的作用如下：额肌收缩时现注意、惊讶状；皱眉肌收缩呈思考表情；眼轮匝肌使眼启闭；上唇方肌、颧肌收缩使嘴角向上；口轮匝肌使嘴启闭；三角肌收缩使口向下等等。

主要肌肉：①额肌 ②眼轮匝肌 ③降眉间肌 ④鼻肌 ⑤上唇方肌 ⑥颧肌 ⑦咬肌 ⑧口轮匝肌 ⑨三角肌 ⑩颏肌 ⑪颈阔肌 ⑫胸锁乳突肌 ⑬颞肌 ⑭皱眉肌 ⑮颊肌 ⑯下唇方肌



头部主要肌肉示意图

明暗素描 作者：王铭

结构素描 作者 李 阳

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo

五、石膏像多角度理解与表现

1.阿格里巴多角度理解与表现

阿格里巴　正面写生步骤（结构素描）

▲写生要点：

阿格里巴是古罗马时期的一位著建战功的将军。该雕像面容威严庄重，形体浑厚结实。他的眼睛由于眉弓的隆起显得深邃，鼻子粗大浑厚，额头方正，下巴厚实，这些特征要重点表现。对象嘴唇很薄，要注意上下嘴唇的厚度，结构应画得概括。阿格里巴由于整个造型浑厚，脸部没有太多细节，很容易画"圆"画"腻"，因而用笔要注意圆中带方，明确体块之间的关系。

1.用水平线定好石膏像上下位子，再依次找到下巴（处在上下 1/2 处）、脖子和胸块的基本形，然后画出头、颈、胸、基座四者的比例和组合关系，接着检查石膏像的动势是否正确，构图是否得当。最后画出五官的基本形及石膏像的大体面和结构关系。

1

2.从眼睛或鼻子入手，运用线条的粗细、浓淡、虚实辅助于明暗表现大的体块和主要结构关系（如眉弓、颧骨、下颌角、颈结节等）。这一步要做到形体概括、体块和明暗关系明确。

3.由概括走向深入，体块要画丰富，结构要画明确。可从眼睛或鼻子画起，加强理性分析，多比较。用线要有变化，结合形体转折的力度来表现（如眉弓的线硬而肯定，下巴的线粗而软）。明暗交界线要结合结构和形体画丰富。五官要重点塑造。

4.用线表现体积和空间比明暗要难，必须准确画出形体空间，所以形的把握对于结构素描尤为重要。最后阶段，除了要对线条的虚实、形体的主次、画面的空间等大关系调整外，还应对形进行严谨的调整。

▲作业与思考题：

1.对照范图，完成一幅同样角度的结构素描。

2.如何用线条来表现形体的软、硬变化？

3.形的问题，是打形阶段要解决的问题，还是贯穿整个作画过程？

2

3

加重线条，减少过渡灰面，以表现眉弓的硬度。

加粗线条，增加灰面，以表现下巴的厚实感。

作者 汪文斌

阿格里巴 3/4 侧面写生步骤(明暗素描)

▲写生要点

此角度带仰视,写生时要注意五官透视线的倾斜度及形体底面宽度增大、正面因透视变窄的特点。右侧的形体不要画大,特别是眼和颧骨,画时要加强左右形的比较。明暗要肯定明确,防止画"圆"。

1.用水平线定出最高和最低位子,通过上下长度的比较先画出下巴的水平线,然后通过比较画出胸的水平线继而找到头和颈的水平线。根据高度定出头、颈、胸、基座的宽度,用长直线切出四者的基本形及组合关系,做到动势准确。找到眼骨和颧骨的位子,分出头的正侧面,然后画出眼角的透视线,再找到鼻底、嘴角、发际的透视线(注意透视关系)及五官的中线,接着画出五官的基本形。做到基本比例、结构、透视正确,大的体面明确。

1

2.找到明暗交界线和投影,分清明暗两大面,暗部用线排一遍。从眼或鼻入手,抓住明暗交界线和投影及少量灰面,把结构和大的体面交代清楚。

3.深入是这一步的目的。可从鼻入手,抓住鼻头(明暗最深处),接着是眼,塑造颧骨和眉弓,表现出长方体的额头,再塑造上下嘴唇的厚度。把握好额前头发和侧面头发的前后关系。通过明暗交界线的表现,塑造好颧骨、三角肌和宽厚的下巴及对应右侧轮廓线,以建立大的体感和空间。

4.对五官和明暗交界线及灰面地带做进一步地刻画,特别是体现特征和神态的形体和细节(如眼神、嘴角、厚实的下巴等)使其丰富,对暗部次要的细节作概括处理。明暗方面黑白灰要明确。轮廓线完整也要有虚实变化。

▲作业与思考题:

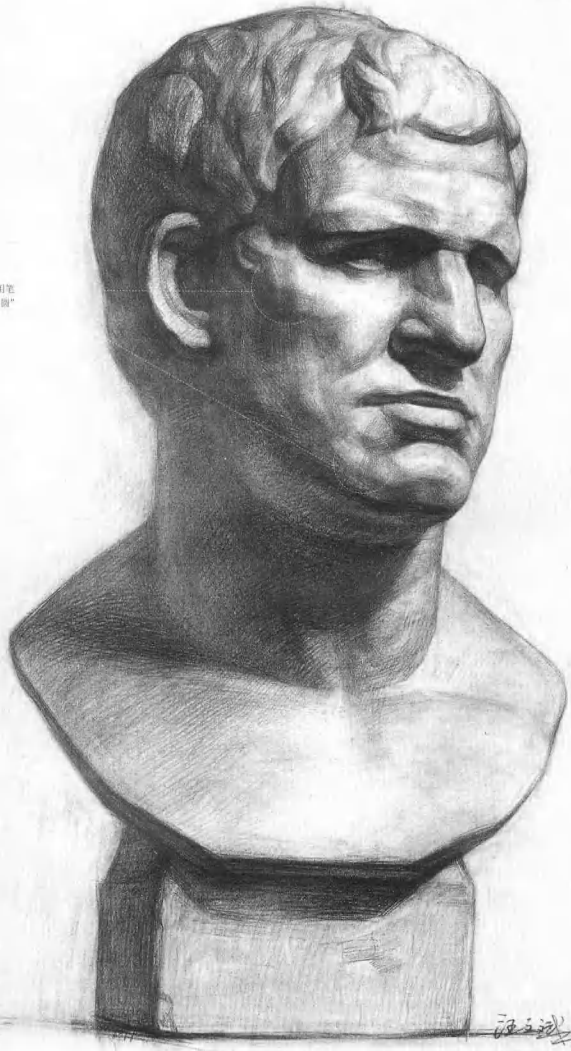
1.对照范图,完成一幅同样角度的明暗素描。

2.在画阿格里巴石膏像时,老师经常会提到不要把形体画"圆",你是如何理解的?又怎样解决"圆"的问题?

2

3

明确体块之间的关系，用笔圆中带方，以解决形体"圆"的问题。



作者 汪文斌

阿格里巴 1/4 侧面写生步骤（明暗素描）

▲写生要点：

强烈的仰视特征，使抓形的难度非常大。画时特别要加强形的宽度和高度比较，以及左右形的水平比较。肩膀和耳朵位子明显提高，额头变小，下巴底面增大。宽厚的鼻子，方正的额头，厚实的下巴，圆柱体的脖子要塑造到位。颧肌、口轮匝肌、咬肌、三角肌、颏肌关系要画清楚。

1.定好头、颈、胸、基座的位子，用长直线概括地画出四者的组合关系（注意肩膀的位子，它和颈的交点明显比下巴高），找到颞骨和髁骨的位子，画出五官的透视线和中线后，交代清五官的位子和比例关系（注意耳朵的位子，比平视角度要高），最后画出大的体面关系。

2.运用明暗交代大的体面和结构关系，对形特别是透视做进一步的调整。

3.从眼和鼻的“十”字地带入手，通过眉弓和颞骨及眼球关系的表现，塑造出长方体的额头。通过髁骨的表现塑造出头的立方体。通过耳朵反光的表现，拉开耳和后脑的空间。总之，要运用明暗五大调子结合体面和结构深入塑造体积。

4.对五官和明暗交界线作进一步的深入，特别是对石膏像神态要仔细地刻画。最后对形体、明暗、空间等做全方位调整以加强画面的整体感。

1

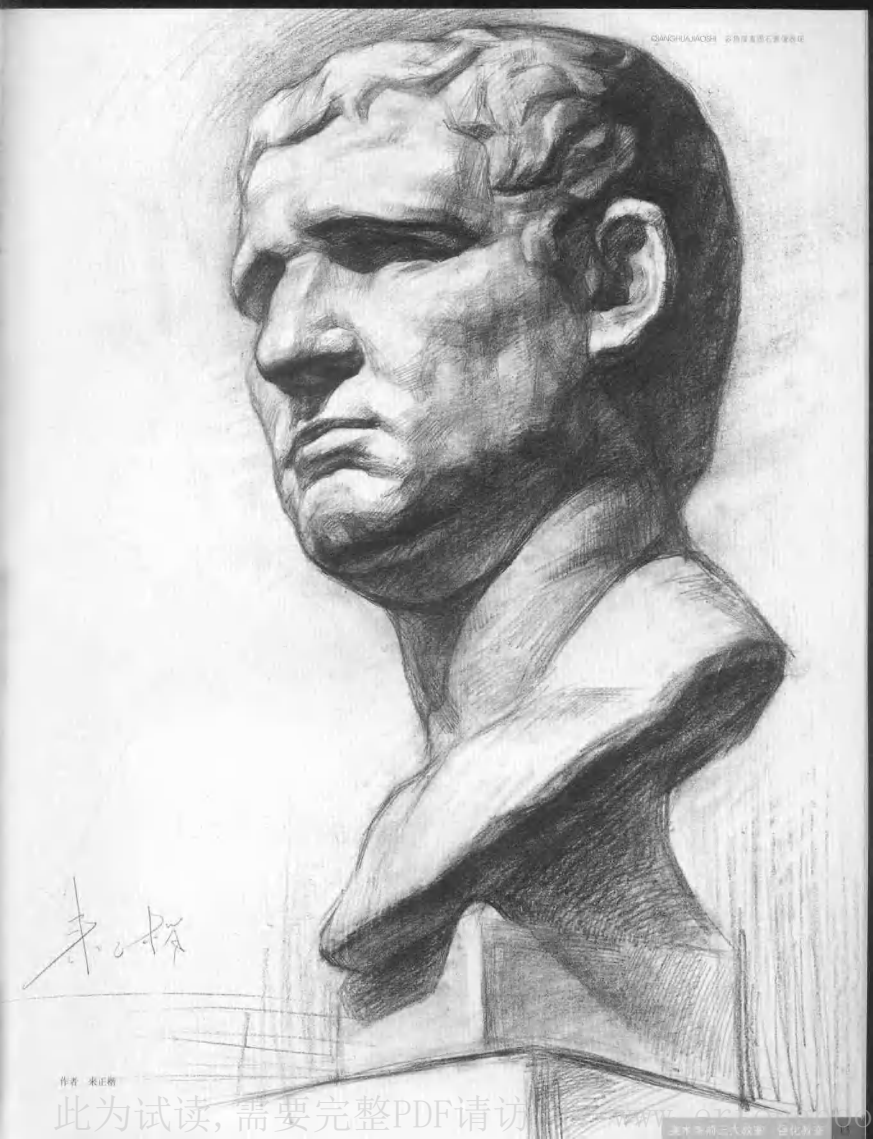
▲作业与思考题：

1.对照范图，完成一幅同样角度的明暗素描。

2.阿格里巴石膏像仰视有哪些特征？如何把握住仰视下的透视关系？

2

3



作者 宋正楷

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com