

湖北美术出版社

高 考 素 描 石膏像 实用技法

GAOKAO
SUMIAO
SHIGAOXIANG
SHIYONG JIFA

余 晖 编著

余晖

高考素描石膏像实用技法

GAOKAO SUMIAO SHIGAOXIANG SHIYONG JIFA

余晖 编著 湖北美术出版社

关于素描石膏像

素描是造型艺术的基础，而素描石膏像训练又是基础中的重要环节。作为系统的基础素描训练，一定要遵循从浅入深、由简到繁、循序渐进的训练法则。对初学者来说，那种急功近利、妄想走捷径的做法往往是事倍功半的。

我们研究石膏像，它的意义在于：首先，石膏像便于初学者观察和理解。石膏像是用石膏粉翻制的一种石膏人像，它质地坚硬、色彩洁白、状态静止；受光后黑白分明，明暗层次、结构起伏等关系变化稳定而明确，给初学者的观察和理解带来很大的便利，使他们能够细致深入地去研究形体的基本构造、造型特征以及明暗变化的一般规律；并且运用线条、明暗色调来掌握立体造型的基本方法，为画真人模特打下坚实的基础。其次，石膏像是经典的艺术形象，具有特殊的文化内涵。无论是表现历史中的人物，还是神话传说中的神灵，都经过艺术家艺术化的处理，凝聚着艺术家的心血和才智，这些作品在各方面都经得起后人的反复推敲，具有极高的审美价值。我们去研究它表现它，对开阔初学者的艺术审美眼界，提高审美水平，具有非常重要的作用。我们知道，素描训练的目的除了提高画者造型基本技能，培养表达能力以外，更重要的是培养正确的观察方法、创造意识以及正确的审美观，从而提高艺术修养。

石膏像写生是高等院校基础课教学中的基本内容之一，是许多高等院校美术专业招生考试考试内容。本书试图通过对石膏像的结构特征和表现方法的深入研究与分析，为广大考生及美术爱好者提供有益的帮助和指导。

编 者
学院派美术工作室
电话：13667203159

目录

关于素描石膏像	1
头部的造型结构	1
五官造型结构特征举要	7
写生时必须明确的问题	15
石膏像的写生步骤	18
石膏像的修改与完善	19
修改与完善的方法	31
石膏像的写生作品欣赏	35
作品欣赏	35

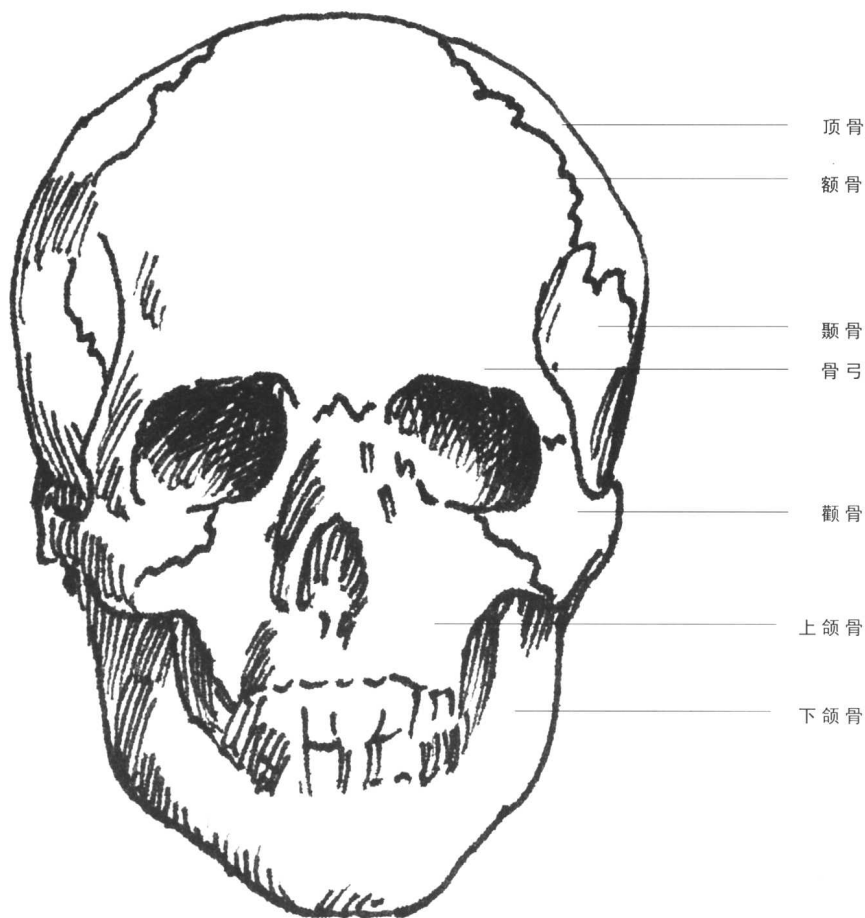
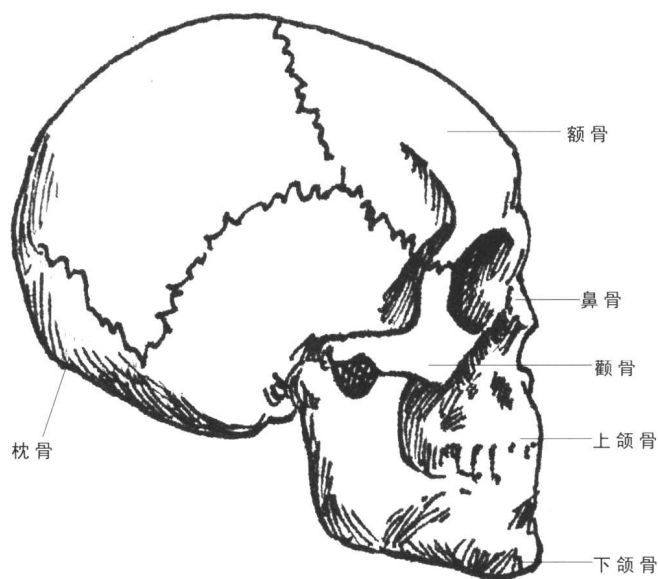
一、头部的造型结构

1. 石膏像头骨及肌肉造型结构特征

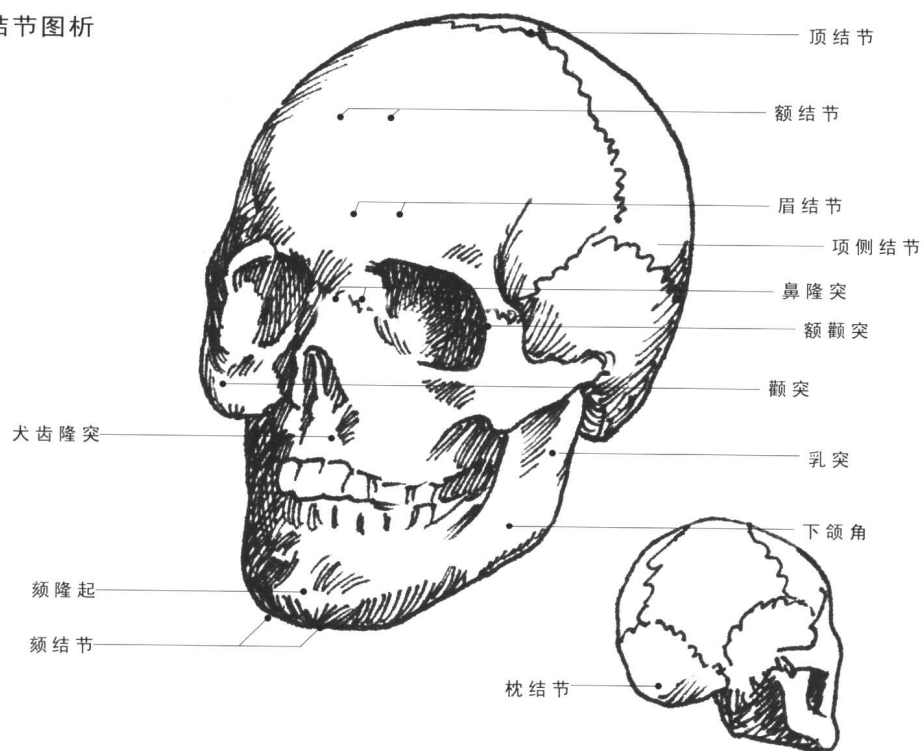
研究石膏像首先就是要对头部骨骼及肌肉形态结构进行研究和分析,进而熟练地掌握,这是我们学好石膏像的关键。俗话说“磨刀不误砍柴功”,只有充分认识了解人像的内部结构,才能准确而深入地表现对象的比例、结构、形体及形象特征。在石膏像写生中,进行结构定位、体块转折及形态特征的表现时,头部骨骼突出的骨点起着非常重要的作用,明确构成头部起伏的骨相形态特征和体块转折部位,是画好石膏像的重要保证。

掌握头部肌肉的结构特征,一是可以帮助我们认识头部肌肉对牵动皮肤组织和五官结构所产生的喜、怒、哀、乐等各种表情特征的作用;二是认识肌肉结构对面部体块变化的造型影响;三是认识头部肌肉使面部组织产生运动的规律,特别是分布在眼、鼻、嘴周围的肌肉组织对面部形态、神态特征的表现起着非常重要的作用。

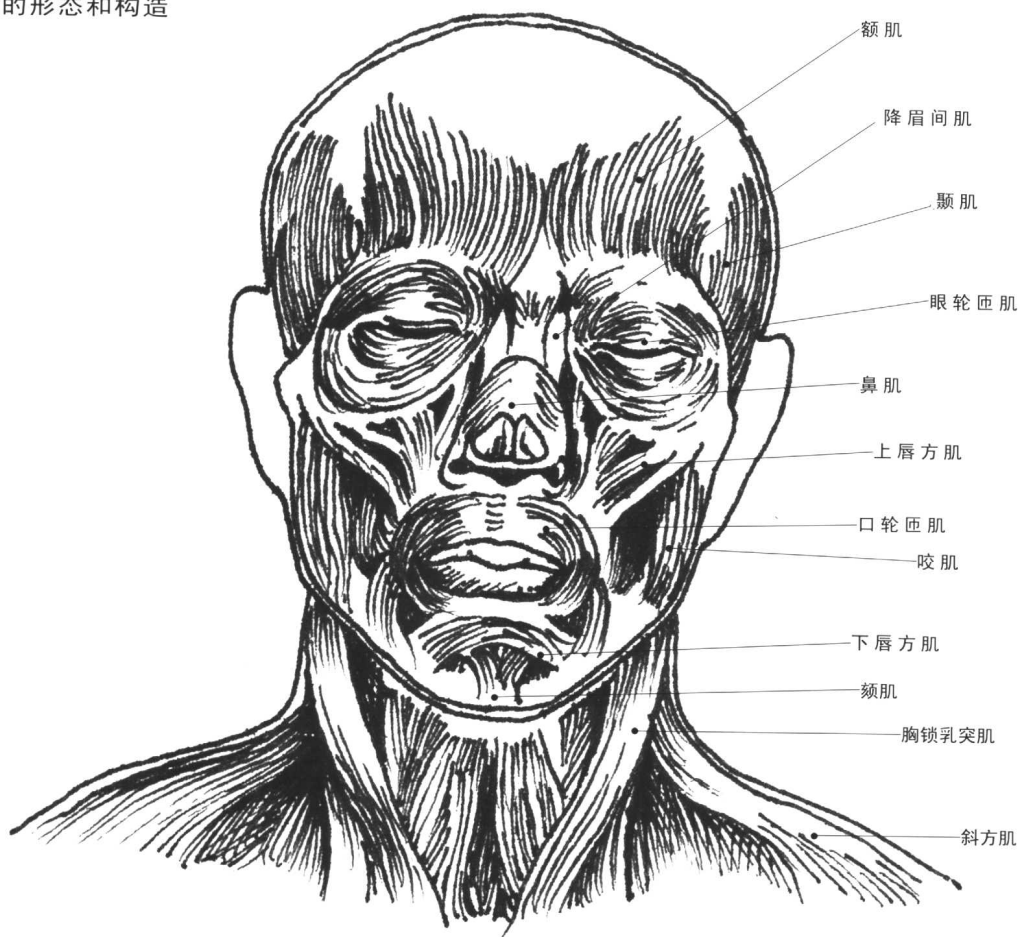
头部骨骼造型特征图析

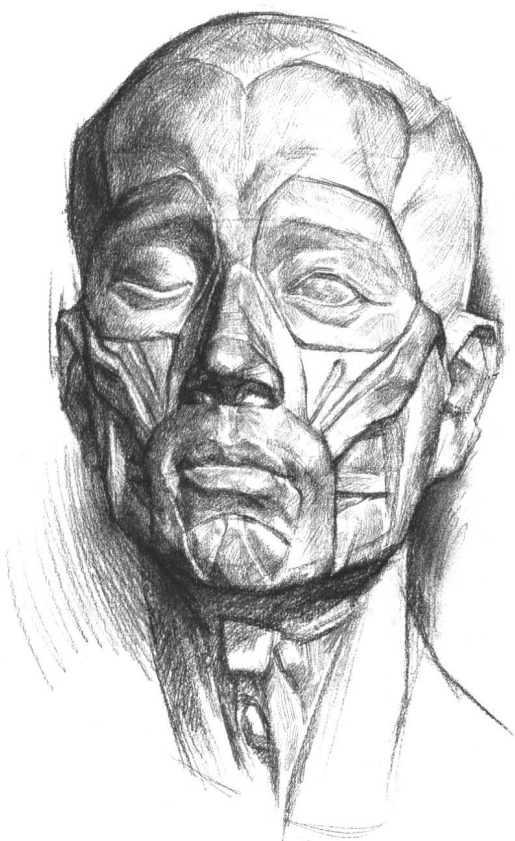

头部骨骼结节图析

肌肉的形态和构造

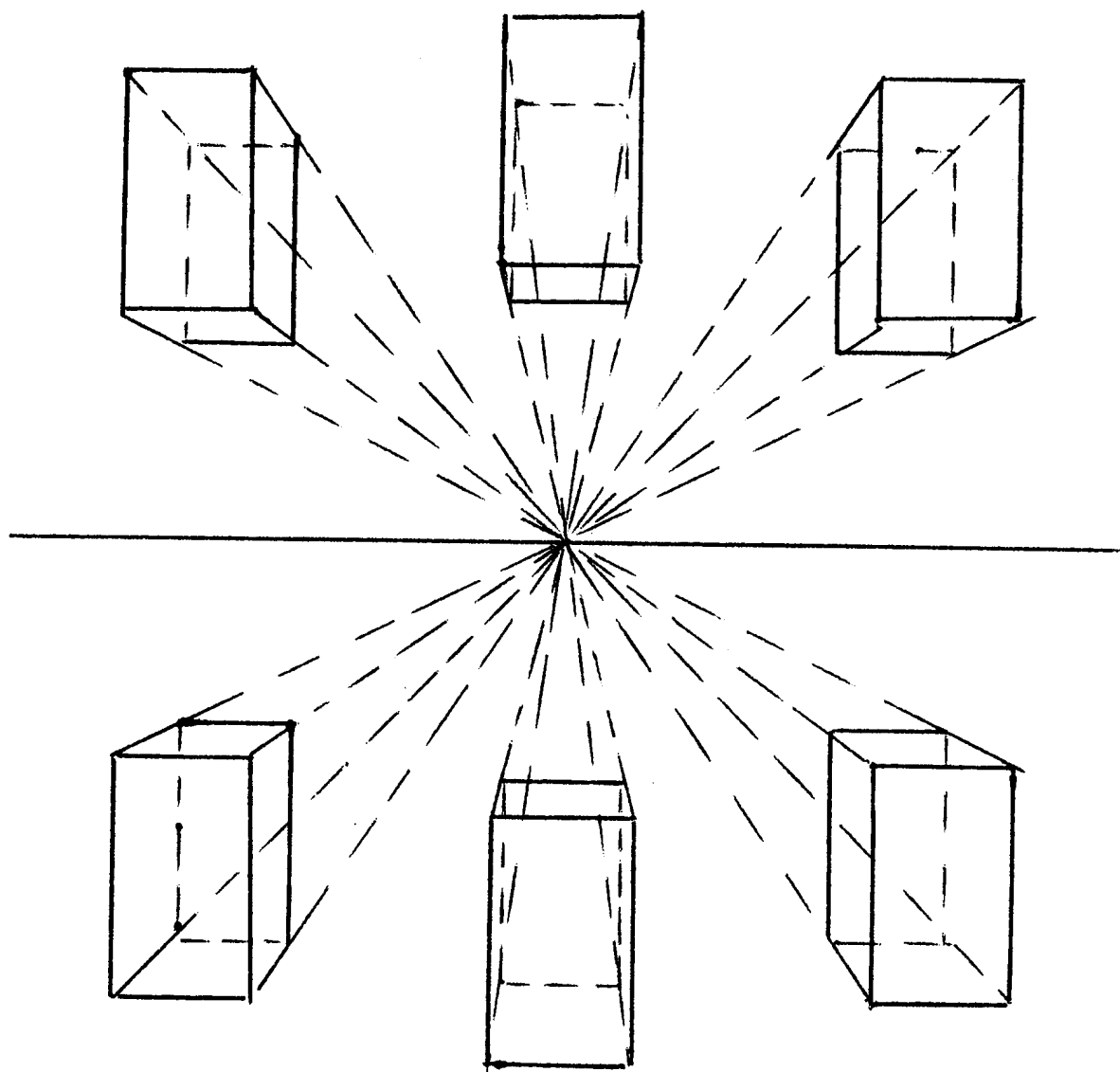
2. 头部的透视变化

在我们进行石膏像写生时,除了以上讲的对头部骨骼及肌肉进行研究和分析,达到熟练掌握和记忆的程度以外,还有一个不可忽视的问题,那就是透视规律的运用。透视学是一门学科,它有一定的规律可循,如“近大远小”是对透视现象的规律的总结。我们知道石膏像存在于一个多维的空间里,在写生时由于观察角度的固定,对象处于焦点透视状态,不同的角度有不同的透视变化。比如我们看到物象的轮廓实际上是“压缩”了的面,当石膏像处于侧面状态,会出现一边脸大,一边脸小;眼睛也变成一个大一个小;形状和结构也随之发生变化等等,其实这都是由于透视的变化和角度不同所造成的。了解和掌握不同角度的透视变化对于我们真实地表现对象的空间立体形态是具有十分重要的意义的,只有我们掌握了透视变化规律,才有可能比较准确的表现

形象的动态特征,主动和积极地去塑造立体的空间形态。

我们可以把头部放在一个方形里面去理解和思维,问题就变得容易多了。当正方体在不同的角度透视变化时,我们看到正方体的各面会发生宽窄、长短的变化,那么头部也一样。正面和侧面之间会发生宽窄变化,头顶与面部的所见大小也会发生变化,其中变化最明显的就是五官的透视变化,当面部朝上或朝下时,两眉的连线,两眼的连线,鼻底线以及两嘴角的连线,都感觉是向上或向下成弧线;当面部向左或向右时,那么它们的连线会消失在同一个灭点上等等。这些变化现象,只要我们在写生时认真地去观察、比较和分析,就会很容易地掌握。

长方体和头部透视变化的分析研究图解

头部不同角度的透视变化

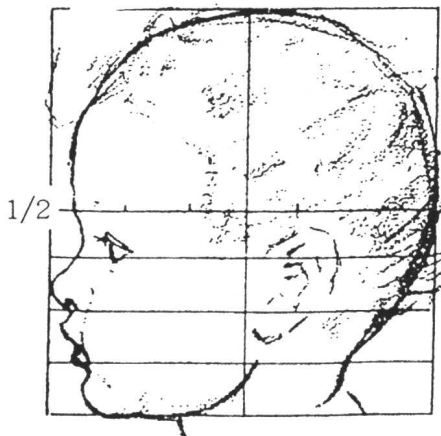
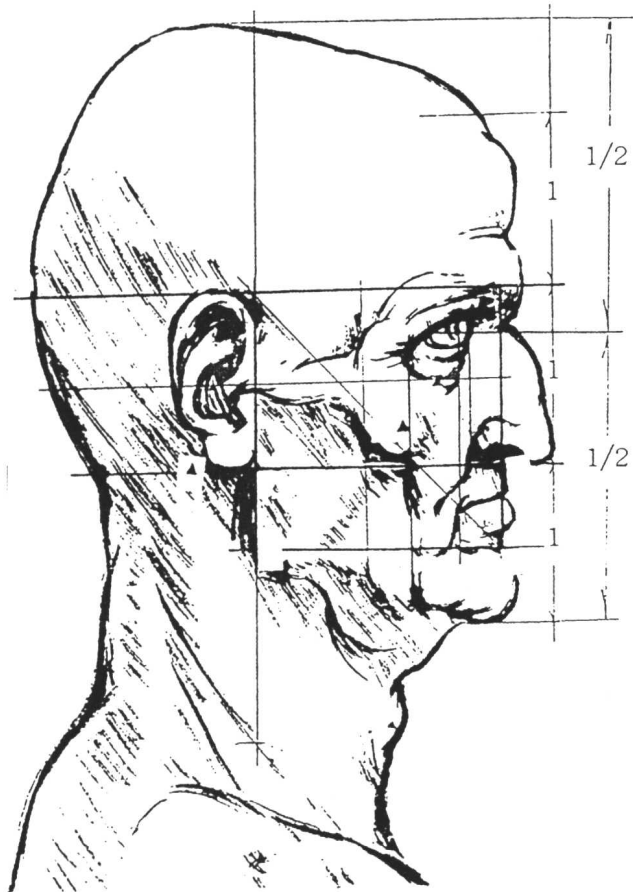

3.五官的比例关系

在基础绘画内容里,“比例”是一个非常重要的概念,是画准形的重要保证。“三庭五眼”是面部最基本的比例关系,是前人的总结和概括,具有普遍性。当然任何事物都不是绝对的,还有些特殊的情况,比如有的人额部生得很开阔,比其他部分占的比例稍大一些;又如有的人下巴偏长,本身就比一般人长些等。“三庭五眼”是对头像面部比例的一个基本概括。借助于它,可以帮助我们去观察、比较各种不同的形态,从而更好更准确地把握对象,并区别其特征,但绝对不能作为一个公式去生搬硬套。

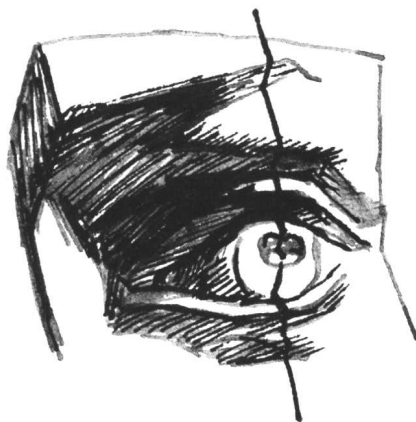
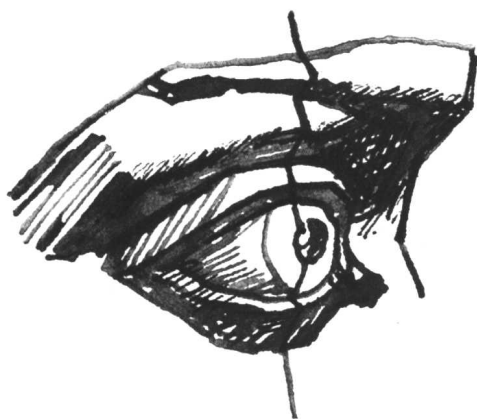
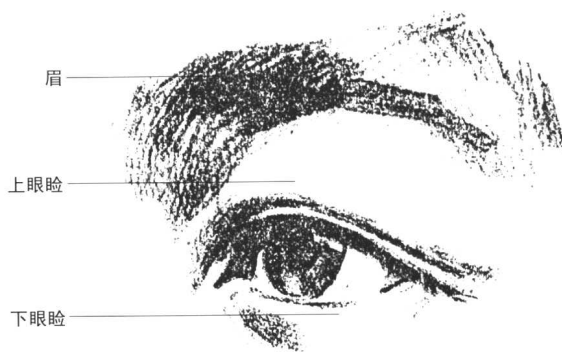
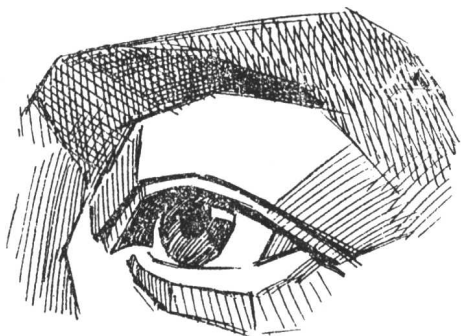
“三庭”指的是发际到眉毛为天庭;眉毛到鼻底线为中庭;鼻底线到颌底线为地庭,三庭之间的距离基本相等。“五眼”指的是整个面部的宽度为五个眼睛宽,眼睛基本上处于整个头部的 $\frac{1}{2}$ 处;下颌角与颞唇沟大约位于同一水平线上,并在鼻底到颌底的 $\frac{1}{2}$ 处;开口线基本上在鼻底至颌底的 $\frac{1}{3}$ 处。

儿童和成人头部及五官比例关系差异对比分析

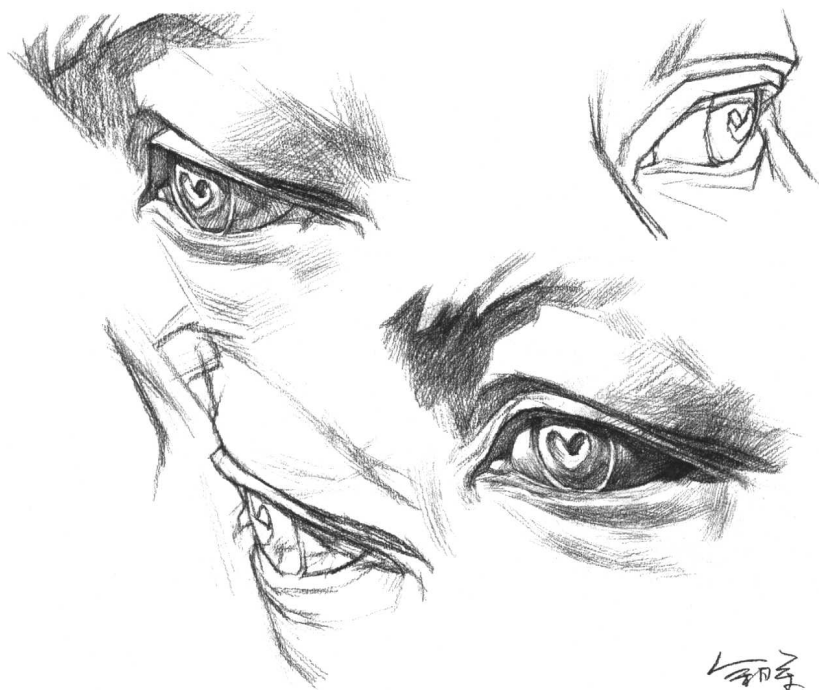

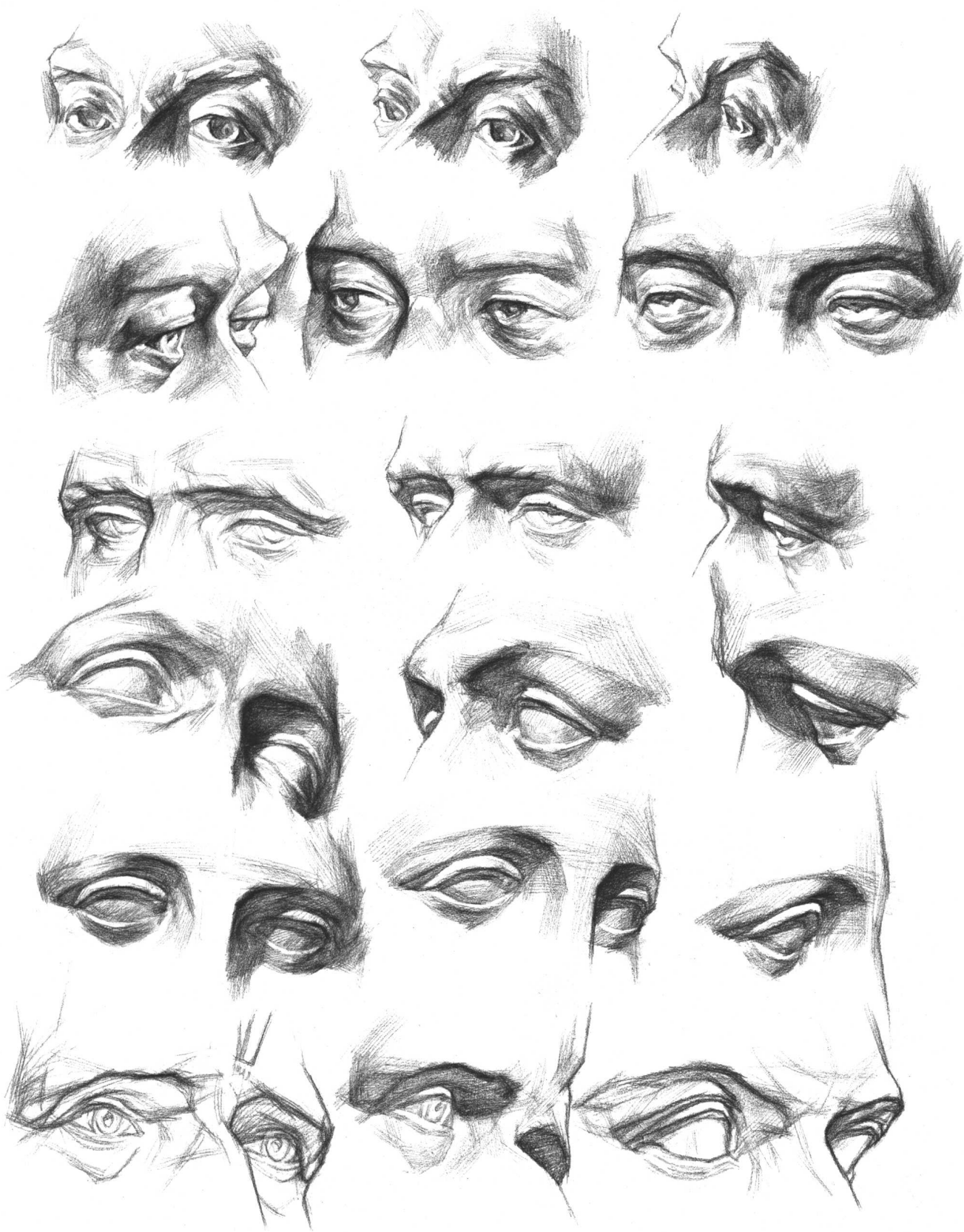
二、五官造型结构特征举要

1. 眉和眼的造型结构特征

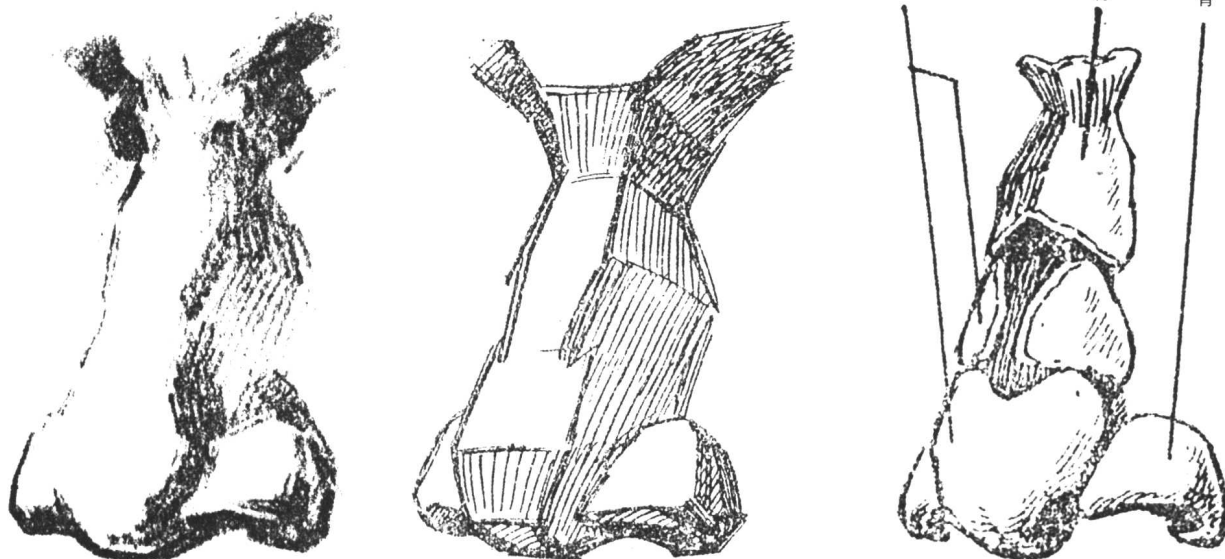

眉和眼的多角度画法

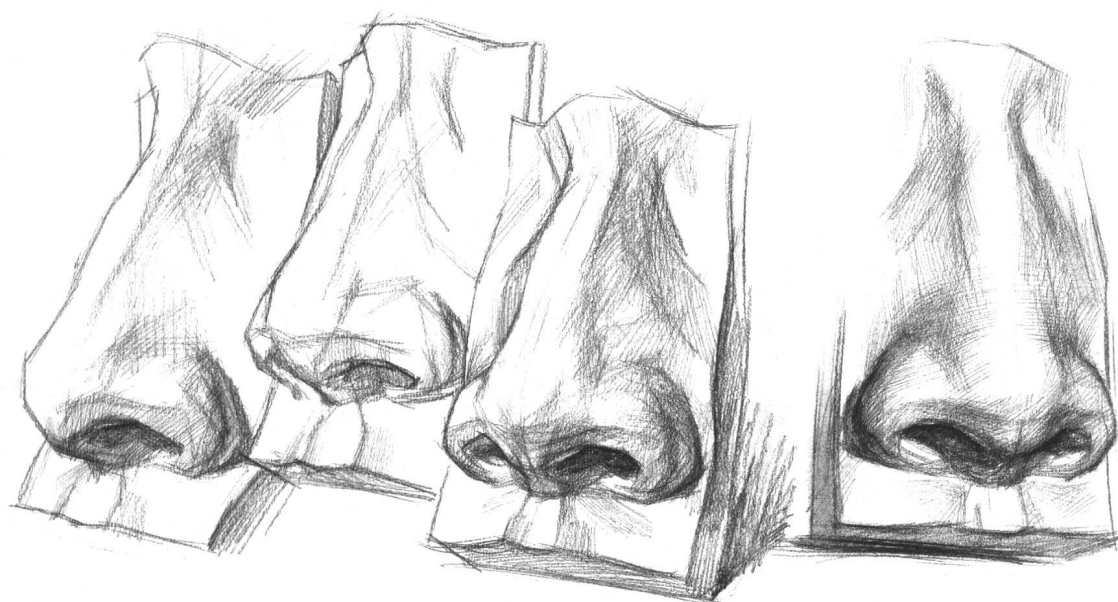

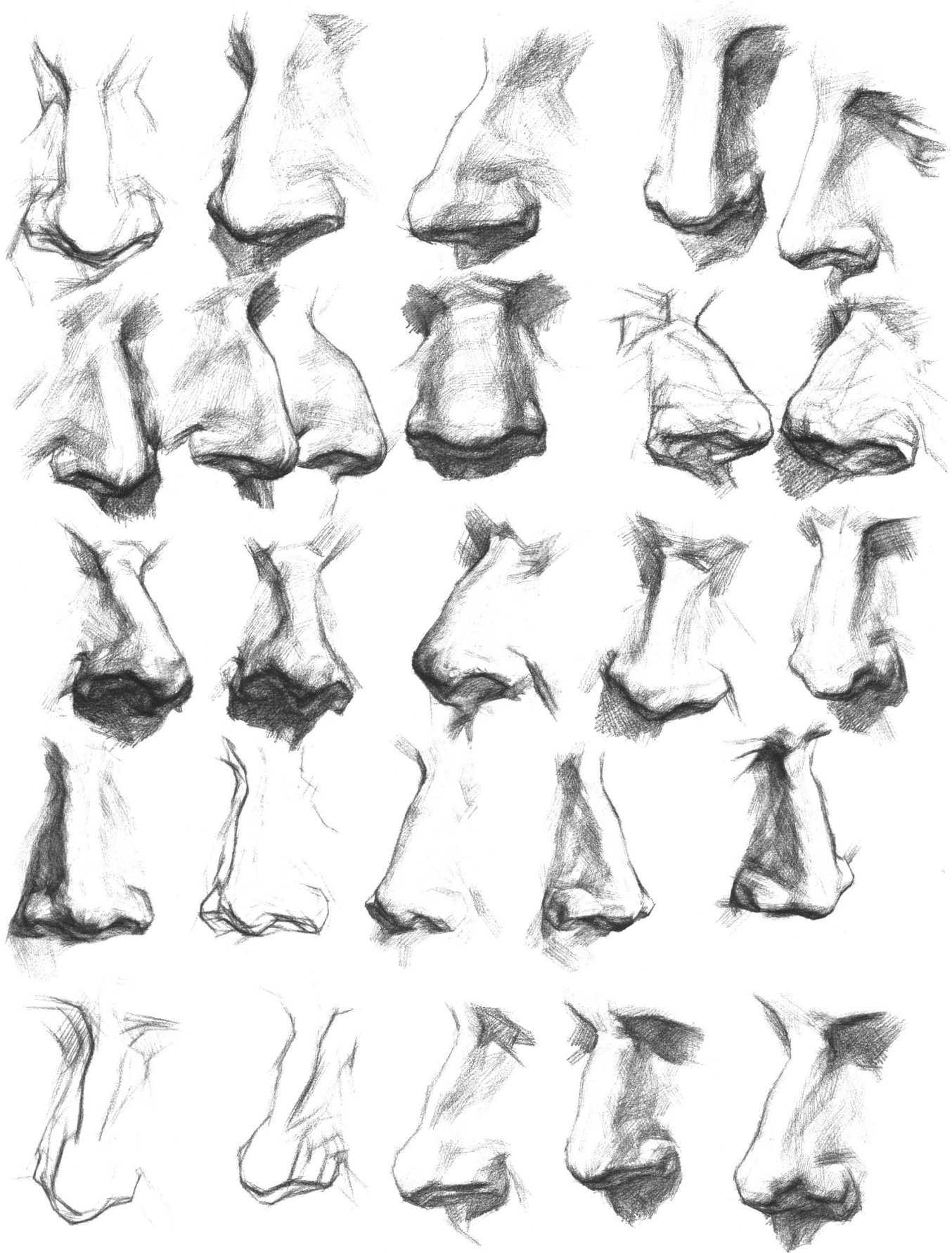
2. 鼻子的造型结构特征

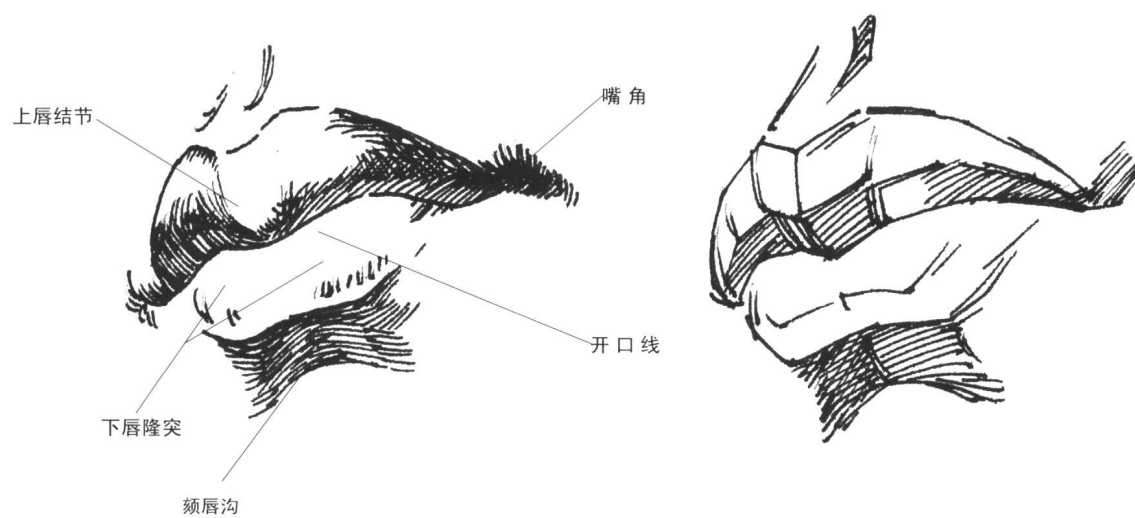
鼻子的多角度画法

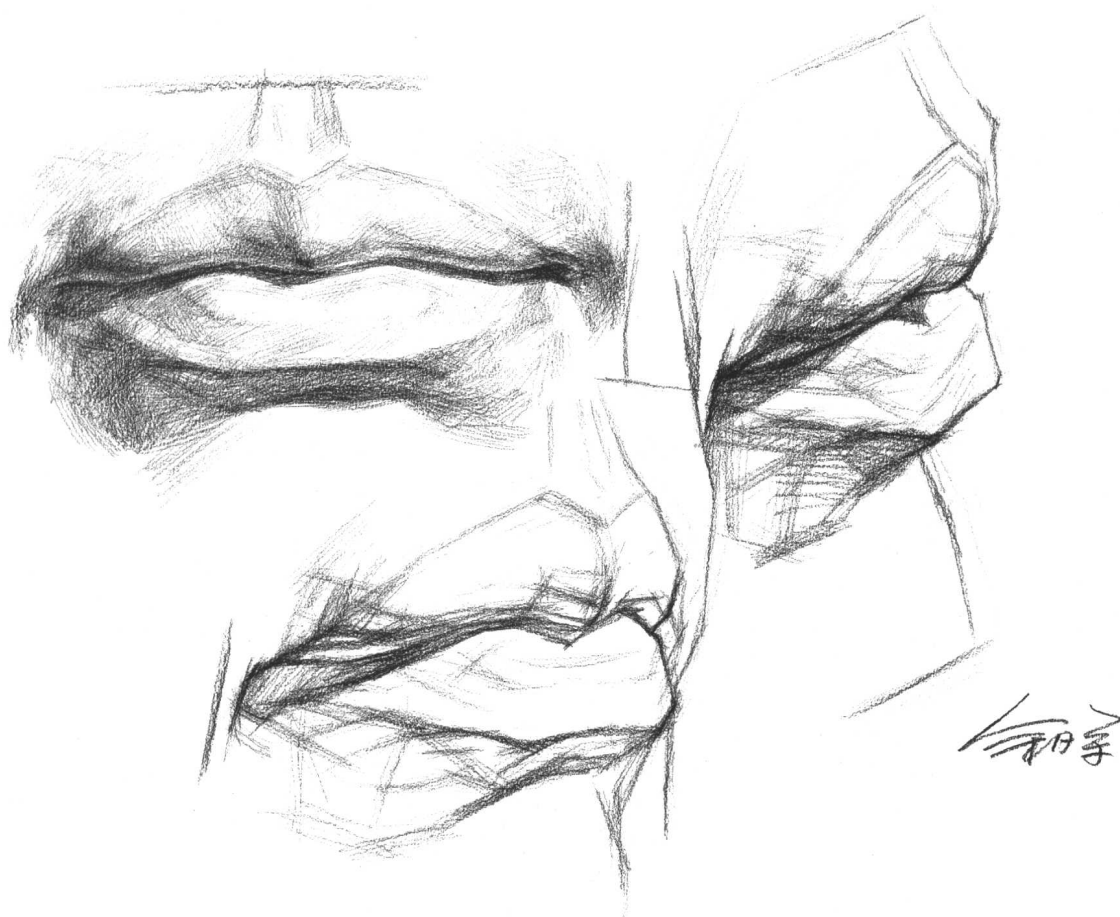
余

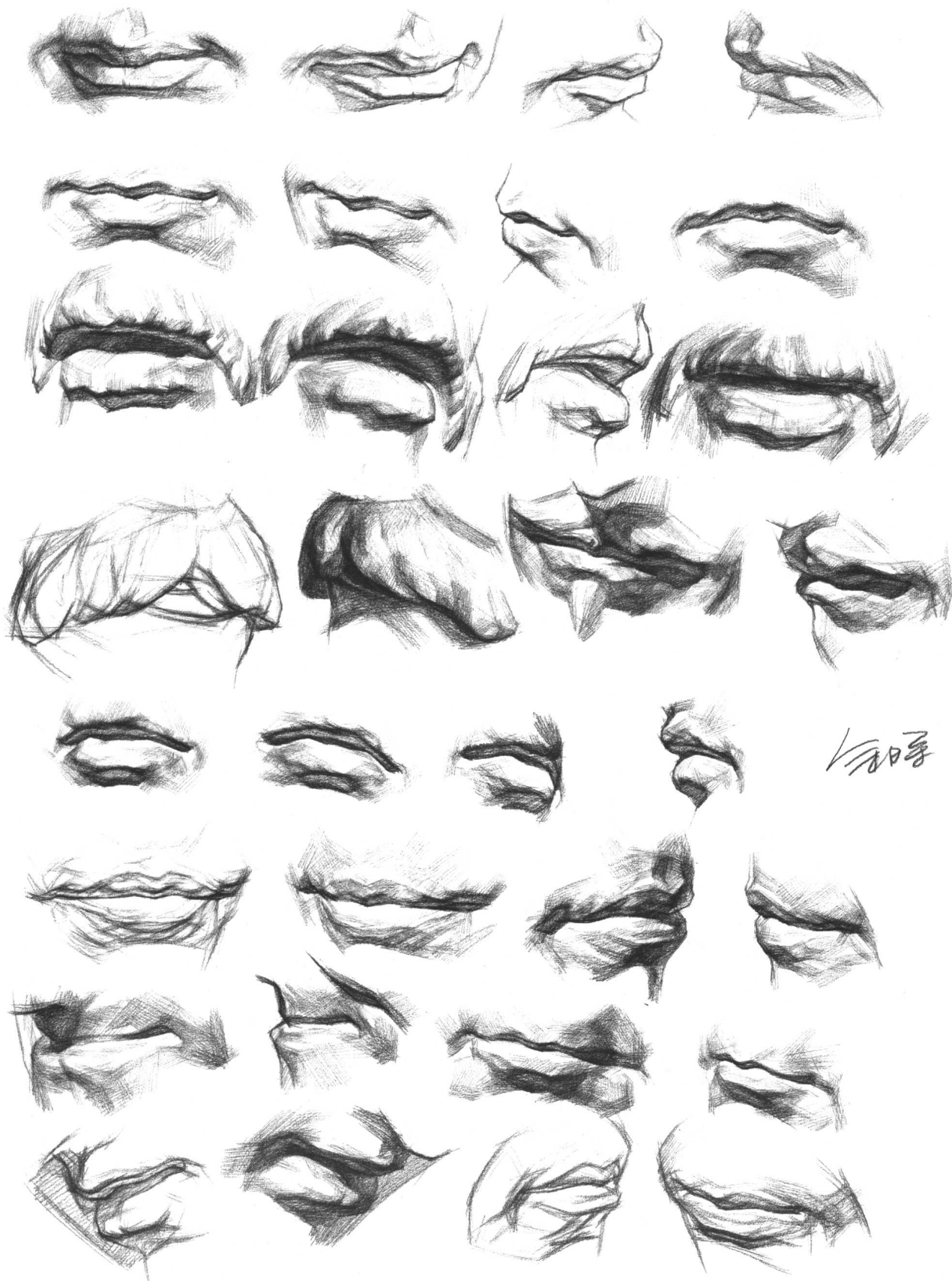

3. 嘴的造型结构特征

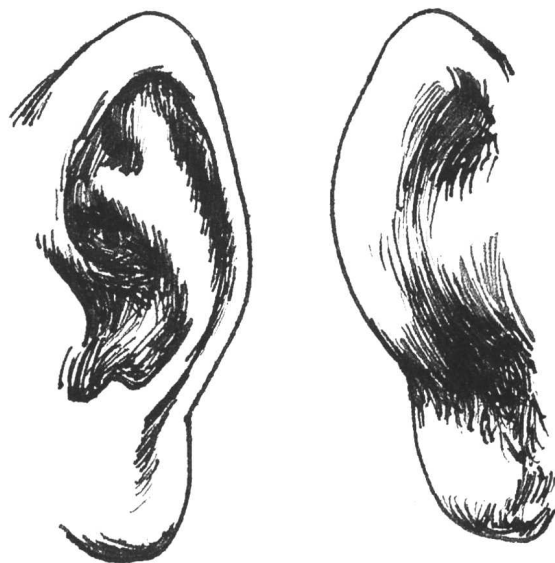
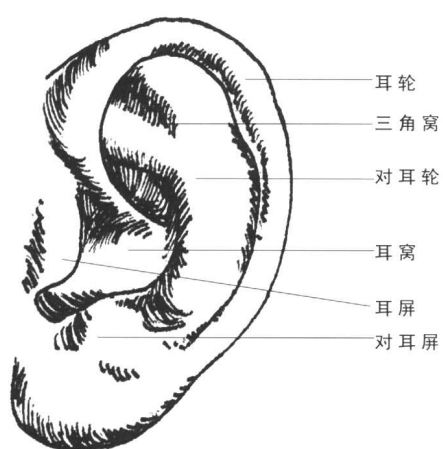

嘴的多角度画法

4. 耳的造型结构特征

耳的多角度画法

