

美术基础教程

第③册

素描石膏像

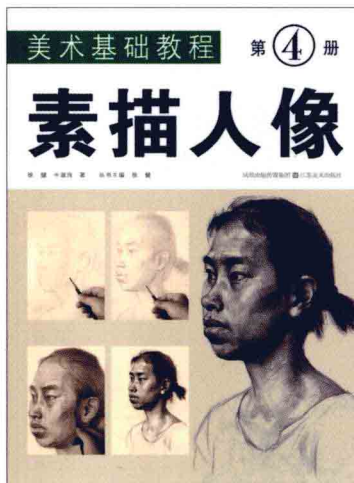
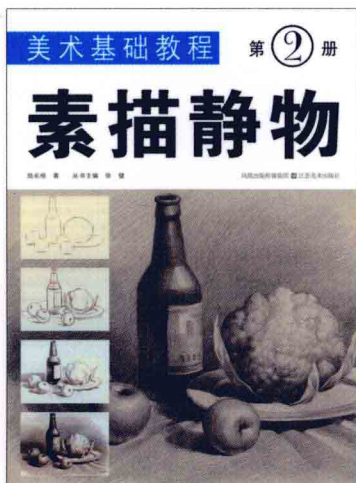
翁德永 著 丛书主编 徐 健

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

从入门到提高!逐级攻克

◎ 阶梯式训练 ◎ 详尽分步解析 ◎ 名师指点

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像 / 翁德永著. —南京: 江苏美术出版社,
2009.9
美术基础教程
ISBN 978-7-5344-2896-8

I. 素… II. 翁… 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(2009)第 175763 号

丛书编委 陆长根 傅幼康 顾杰夫 翁德永
杨 智 徐聪林 牛淑良 戴少宏
陈来如 王伯良 徐 宏 骆 芸
孙毓树 唐仁涛 姚荣琦 张 辉
邢学军 李 明 高中林 董国伟
冉向捷 余伟文 伍根元
责任编辑 毛晓剑
见习编辑 沈小玥
责任校对 吕猛进
装帧设计 王 主 沈小玥
责任监印 周建民

书 名 素描石膏像
主 编 徐 健
著 者 翁德永
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 3
版 次 2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2896-8
定 价 12.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 5 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

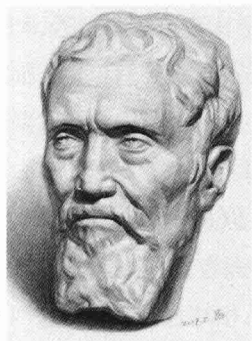
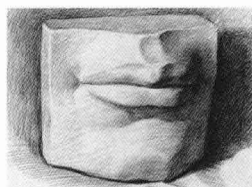
ISBN 978-7-5344-2896-8

9 787534 428968 >

素描石膏像

翁德永 著

概述	2
头部的特征与造型规律	4
五官基本结构与作画步骤	6
石膏眼睛的作画步骤	7
石膏鼻子的作画步骤	8
石膏嘴的作画步骤	9
石膏耳朵的作画步骤	10
眼鼻组合的作画步骤	11
石膏头骨的作画步骤	12
头部解剖 (头部肌肉)	14
块面头像	16
贝多芬块面像	18
贝多芬半面像	20
亚历山大块面像	22
马尔斯半面石膏像	24
米开朗基罗半面像	26
罗马王像	28
罗马青年 (马克尤尼·布鲁特斯)	30
阿格里巴	32
伏尔泰	34
塞内卡 (阿里斯托芬)	36
朱里诺	38
戴帽老人	40
黑人胸像	42
作品范例	44

概述

洁白、静态的石膏像多数为西方古代的雕刻精品,十分适宜绘画初学者通过反复写生去研究领会人物头部的造型规律,并提高人物素描的造型技能。石膏头像写生既是学习真人写生前必要的课题和重要的基础,也是现今美术中考和部分美术高校招生中的考试内容。在学习石膏头像写生的同时也会给予画者艺术的熏陶,对培养青少年审美情趣和艺术鉴赏能力起着潜移默化的提升作用。

石膏头像写生学习应遵循“由浅入深,从易到难,循序渐进”的原则,通常是在经过几何形体、静物写生训练后进入石膏头像写生训练。石膏头像写生需要习画者具备一定的绘画基础知识和技能技巧,如:比例、线条、透视、解剖、明暗规律、主次虚实处理等。此外,在石膏头像写生学习中,特别需要习画者注意掌握以下几方面的要点,这样会使我们的学习能够取得事半功倍的效果。

一、学会整体观察的方法

石膏头像写生训练最为重要的就是观察习惯的训练。观察方法的正确与否,直接决定了学习进度的快慢以及写生作品的成败。因此,写生的过程,就是不断改变局部观察的习惯,树立整体观察习惯的过程。局部观察习惯是每人天生具有的,而整体观察方法却是在不断的学习中才能逐渐具备的。

所谓“整体观察方法”,就是观察物体相互之间的关系,如:比例关系、结构关系、大小关系、前后关系、明暗关系等。所有这些关系都是互相比较而存在的,一方总是根据另一方才能被肯定。这个改变了,那个也就随着改变。如画眼睛,只有确定了左眼的大小、位置,才能知道右眼的大小、位置是否合理。这就是相互关系。而这种关系贯穿在作画过程的始终。为了便于习画者对“整体观察”的理解和操作,现将其方法简要加以概括:作画时要学会用“三比法”,即横、竖、远比较法。就是要学会用余光看,画这个时看那个、看着那个画这个。“横比”画左看右、画右看左,水平比较;“竖比”画下看上、画上看下,垂直比

较;“远比”作画过程中推远比较。作画时坚持用此方法观察比较,经过一段时间的写生训练,努力使其成为我们作画时的观察习惯。需要指出的是:“整体观察与整体作画的步骤”这两者是相辅相成不可分割的,也是石膏头像写生极为关键的环节。

二、头部解剖结构

在素描石膏像写生训练时,还必须研究了解一些人物头部的解剖知识。如头部的五官形态与位置、骨骼和肌肉。人物的头骨形状决定了人的头部特征,由于头部解剖结构不受任何光线的影响,作为人物素描学习训练的基础应该十分重视头部结构。因此,熟悉和掌握头部骨骼的形状与主要肌肉的形状及其来龙去脉,是增强我们的理解能力和记忆能力的有效依据。

三、体积与模型

物质世界的一切形体不论其形态复杂与否,均可用几何形去概括组合,我们在进行石膏头像写生时。面对复杂的头部结构。要学会用此方法进行概括取舍,这样便于我们更好地对头部大的体面转折关系有明确的认识,更好地理解头部整体与局部的关系,以及体块与明暗的关系。因此,在写生石膏头像时,应在画者头脑中牢固建立起将正确的头部结构与体积模型关系相结合的意识。这两者相辅相成,能帮助我们顺利地表达好人物头部的形体结构。

四、作画步骤

石膏头像写生,其中十分重要的方法之一就是作画步骤。从一个人的作画过程中就可明白无误地看出其观察是否整体,也能预测到最后画面的效果。习画者应十分重视并掌握正确的作画步骤。作画过程应遵循“五先五后”的原则,即:先简后繁、先外后内、先长后短、先方后圆、先浅后深。

作画的开始阶段应认真地观察对象,要对所画对象的

脸型、五官特征、透视状态以及光线明暗等有一个整体的了解。这就是所谓的“意在笔先”，只有在作画前做到心中有数，落笔时才能放开手脚，大胆作画。

五、具体作画过程及要点如下：

1. 在开始作画时首先考虑的就是构图，古代画论谓之“经营位置”，就是要将石膏头像合理地安排在画面上，不能过大、过小、过偏、过低。一幅好的构图能增强作品的形式美感。对构图的总体要求是：饱满、偏上。需注意的是，当石膏头像面朝向哪边，哪边就应空得距离大一些。此阶段应侧锋用笔，用线应概括，以轻松较淡的长直线将头像的头、颈、座基本大形勾出。此时主要观察和表现的是各部分经高度概括的面积，即“大形”。此阶段我们常用二分之一比较法来确定下颏线的位置。

2. 这一阶段应将作画的重点放在对人物的形象、五官特征和结构的分析和表现上，此时应舍去细节，从各部分重要的轮廓与转折入手，用不同深浅的线条表现出人物的形象特征。在这一过程中必须应用中轴线和三停五眼等辅助线来确定五官准确的位置和石膏头像的动态。

3. 在形象特征准确的基础上，根据明暗规律仔细观察分析石膏头像的受光情况，找准明暗交界线，用较软的侧锋铅笔将暗部包括投影全面均匀地铺开，明暗交界线部分应涂得深些。在画面出现简洁明确的黑白关系之后，再用黑白色块检查一遍“形”，也是一种十分良好有效的作画习惯。

4. 在深入刻画时，应根据头部具体结构以及头部的模型、体块关系结合明暗规律先从暗部开始入手，尤其要牢牢抓住明暗交界线，画出其不同的深浅、虚实、软硬关系。须知，明暗交界线处理到位了，石膏头像的体积也就基本呈现了出来。之后转入明部灰色的刻画，要仔细区别出不同的灰色层次，表现出丰富的坡度转折，这也是写生中的难点之一。要画得明确肯定，使画面显得层次分明、扎实而硬朗。

5. 在整个作画过程中，虽然强调整体观察、整体表现，但画毕竟是要一笔一笔地画，要一部分一部分地去塑造，

因此，不可避免地会出现孤立的不协调之处，这就必须在作画的最后阶段去整体地调整画面。此时，最好能退远观察画面，这样能较清楚地发现问题，如：五官的特征、体积空间关系、结构的来龙去脉、大的黑白灰的效果、主次虚实关系等，力求使石膏头像表现得特征鲜明、整体扎实。

上述要点是我们在写生训练时要加以研究和重视的。总之，石膏头像写生既能训练画者的造型能力，也能锻炼和发掘了我们的眼、手、脑协调一致的工作能力，也就是锻炼眼睛的观察力、手的描绘力以及大脑的分析力。这里说的大脑的分析力，就是在绘画中要勤于思考、加强理解。写生中所涉及到的绘画知识、技能和方法是有一定难度的，需要习画者持之以恒地磨练，并树立刻苦钻研的精神，及时总结经验教训，在反复不断的绘画实践中提高专业水平。

如果一个人要成为真正杰出的画家，必须从幼年起就得到绘画的训练。他们必须临摹许许多多优秀画家的作品，直到获得可以流畅的进行绘画的能力。

——（德）丢勒

素描要求画者具有坚强的意志，始终不渝的恒心和巨大的耐性。这是一门最有威力的课程，需要不断地顽强奋斗去学好它。

——（西）弗朗西斯科·巴切克

头部的特征与造型规律

一、五官比例

“三停五眼”是我们作画时衡量被画对象的十分重要的标准，并以此画出准确且富有特征的形象比例关系。它也是作画开始阶段必要的辅助线。“三停”是指从发际到眉毛为上停、眉毛至鼻底为中停、鼻底至下颏为下停，共为三等分。“五眼”是指从人脸两侧最宽处为界约为五个眼长；两眼之间为一眼、鼻宽为一眼、嘴在下停的三分之一处。成年人眼睛位置在头长的二分之一处。作画时还要根据石膏头像不同的角度和透视状态以及不同的特征加以仔细地观察和表现（参见图一 a）。正面头形呈长方形，侧面头形呈正方形，其耳孔约在侧面头部的中心处（参见图一 b）。

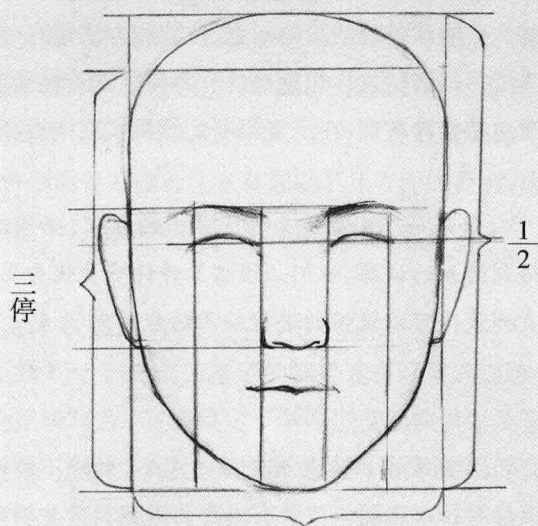
二、头部骨骼

头骨是整个头部的基础与框架，表现头部的体积应首先了解头骨的体面关系。

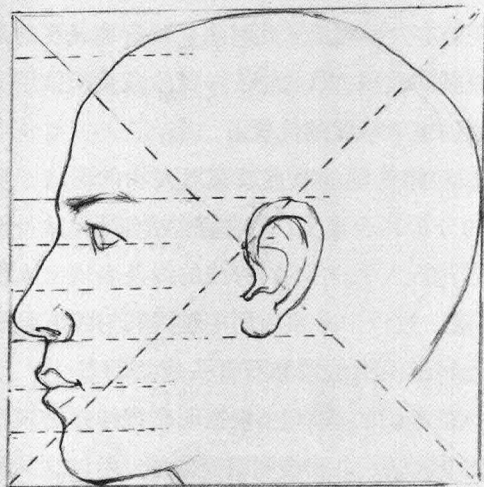
头骨像一个立方体，有六个面：顶面、底面、两个侧面和前面、后面。它们分别为顶骨、额骨、颞骨、颧骨、上下颌骨、枕骨、鼻骨。颞骨线决定了脸的宽窄，同时也表现出头部的正侧面的形体转折关系。了解并熟悉头骨的结构与体块关系对表现石膏头像有重要的作用。此外，在头骨的主要转折处形成明显突出的点，称为“骨点”。这些骨点既有其共性，也有差异性。共性是将骨点连接就形成了人特有的头部基础，而仔细观察这些骨点连接呈现的形，却又是各不相同，形成不同人物的脸形特征（参见图二 a、图二 b）。

图二 a 为正面图；图二 b 为侧面图；

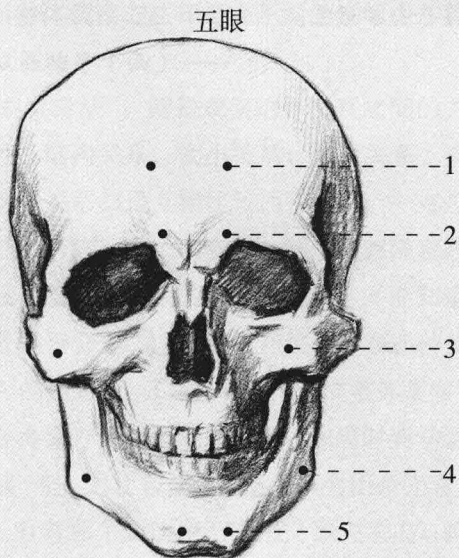
图一 a

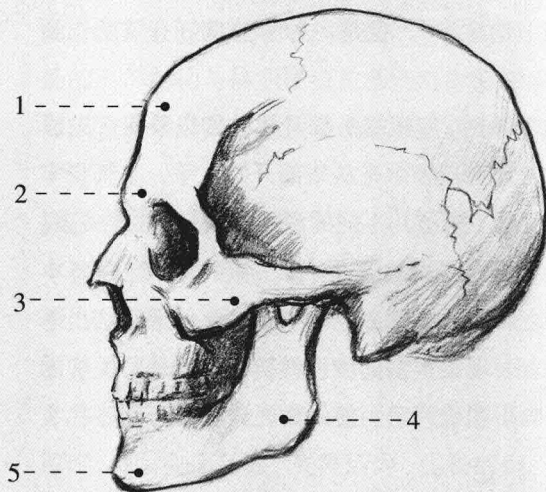
图一 b

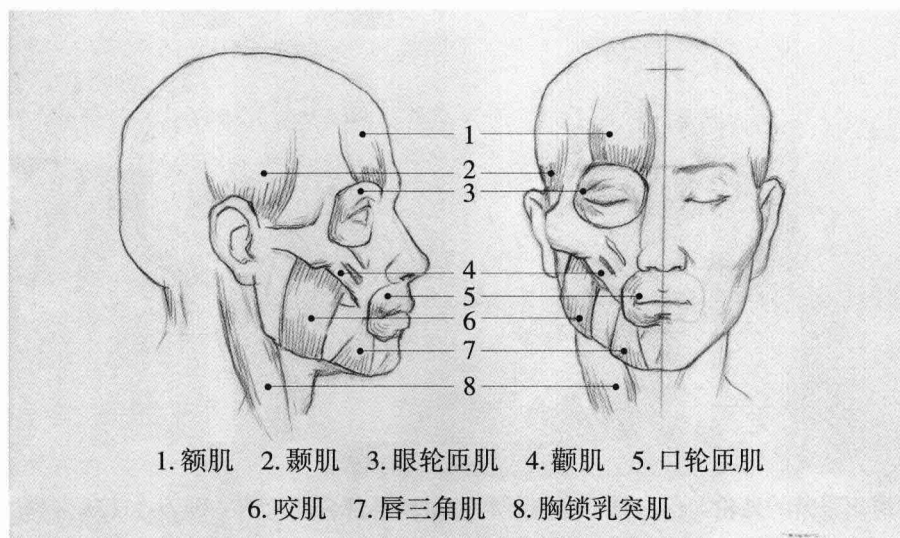
图二 a

图二 b

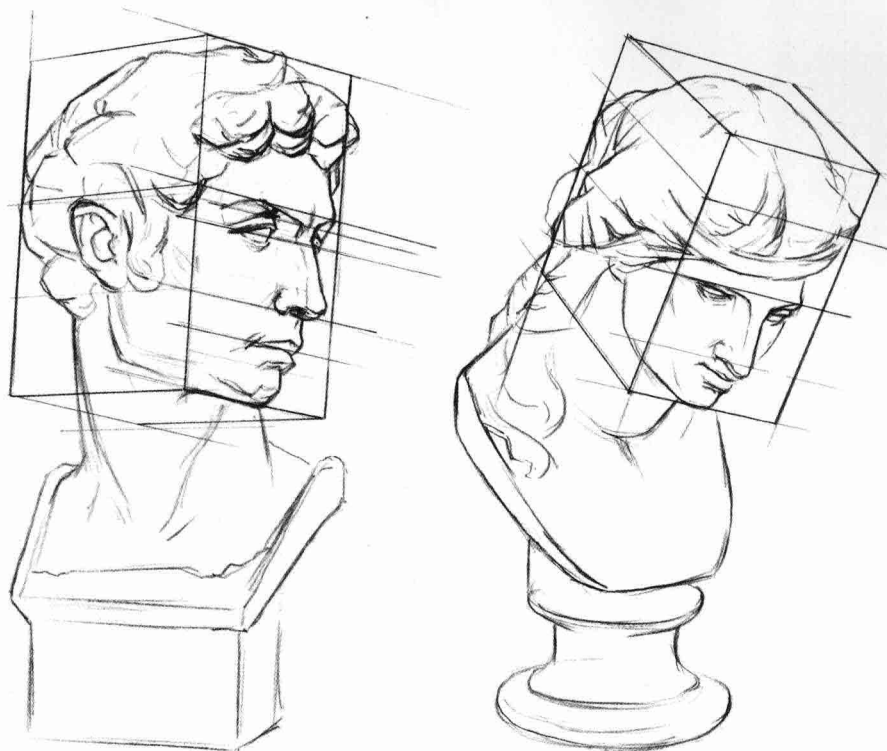
图三，额肌、颞肌、眼轮匝肌、口轮匝肌，胸锁乳突肌，咬肌，颧肌，唇三角肌（参见图三）

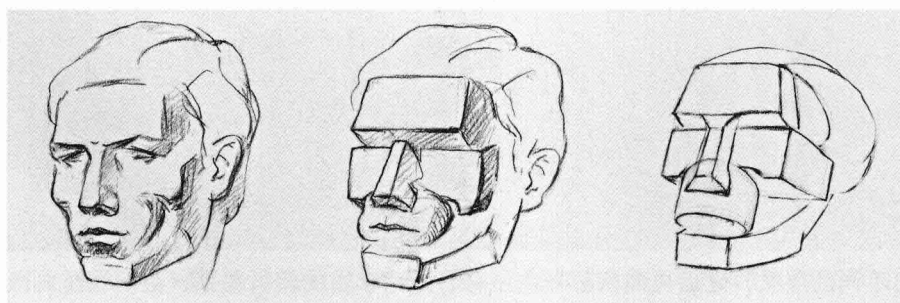
图三

三、头部的基本体积与透视表现

石膏头像均可以不同透视状态下的六面体加以理解和分析，表现出整体而统一的透视关系（参见图四）。而要表现头部各部分的体积，可将其理解分析成几何状的模型组合与穿插，这是十分有效的方法（参见图五）。

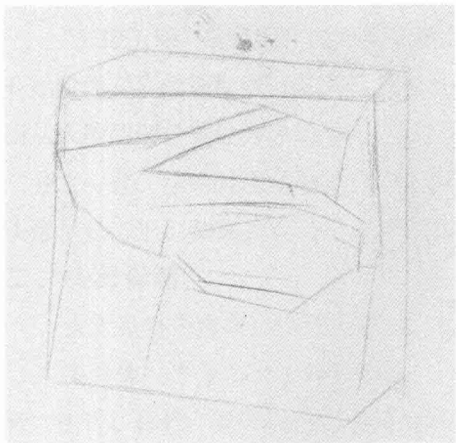

图四

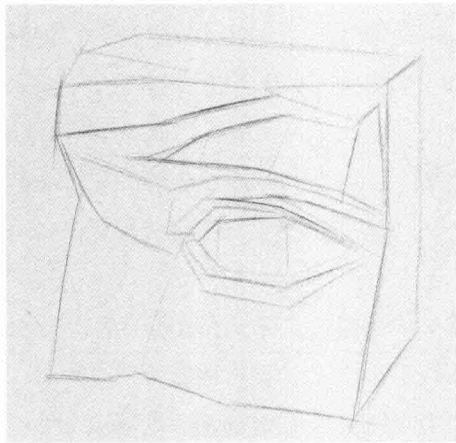

图五

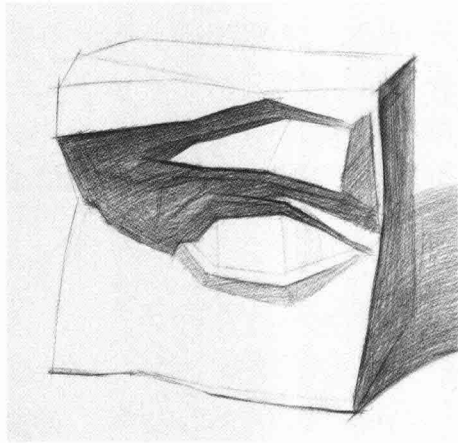
五官基本结构与作画步骤

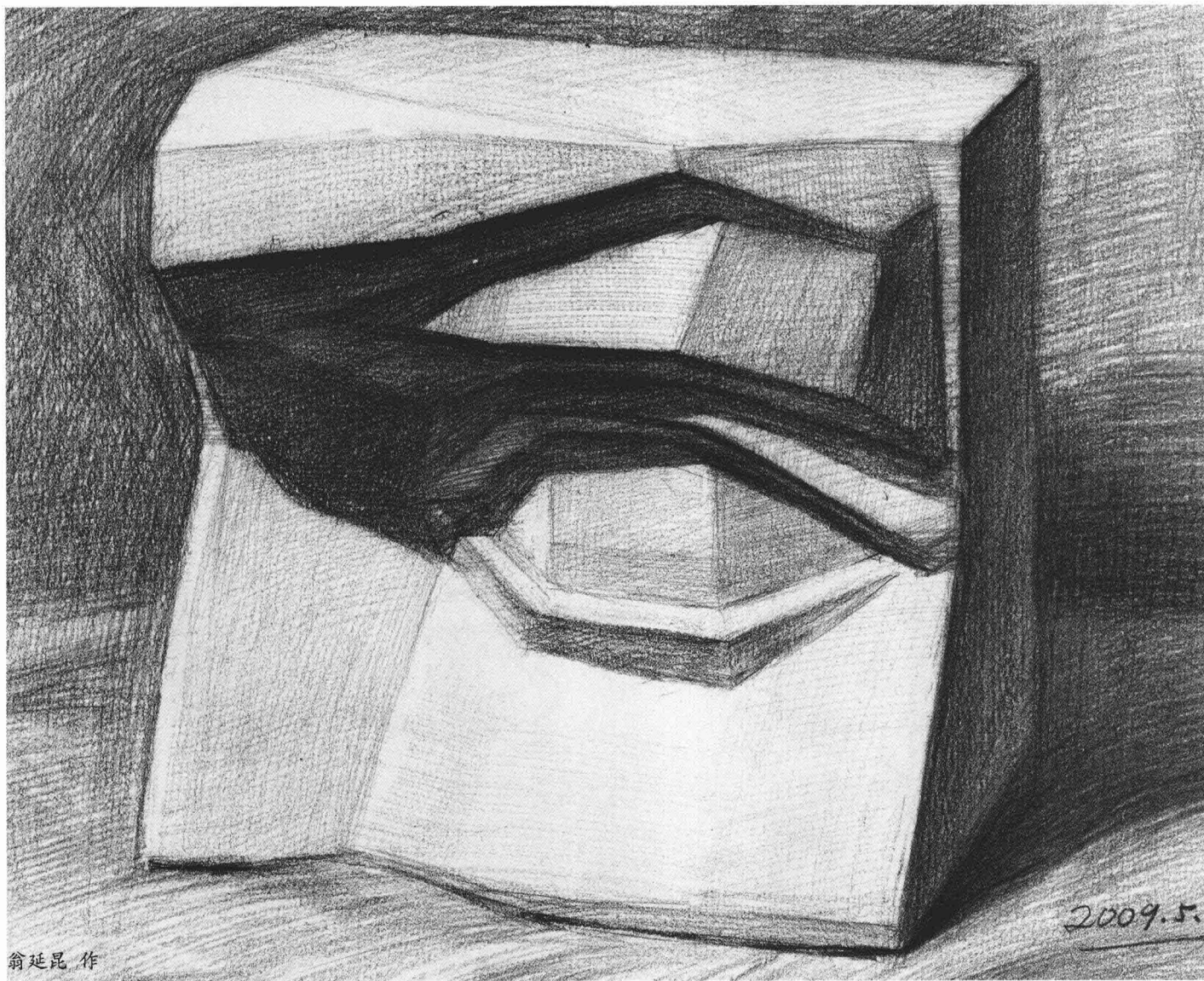
1. 用侧锋长直线将块面眼睛的外轮廓及眉骨、眼睛外形勾画出。

2. 具体画出块面眼睛各部分的比例与结构、明暗交界线和投影的位置。

3. 将所有背光部前深后浅地铺开，明暗交界线应适当加强。

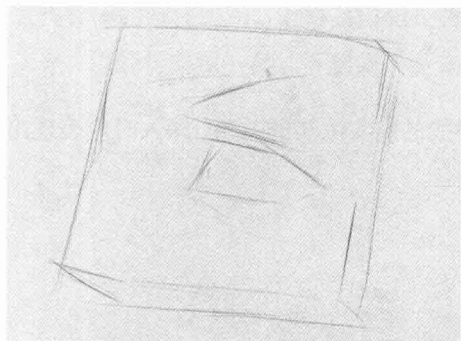

4. 从暗部开始画出不同的层次，之后再向明部灰色展开，画出丰富的转折关系，最后调整画面的主次、虚实关系。

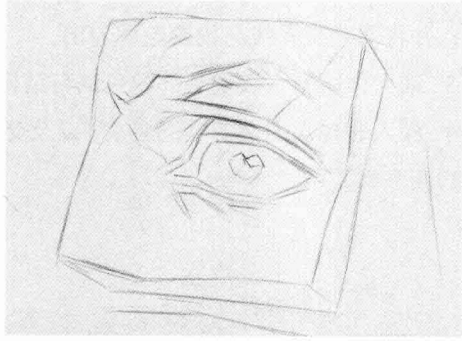
石膏眼睛的作画步骤

要点提示

画此眼睛时应结合块面眼，来理解其复杂的结构是从属于哪个块面的，从而表现出立体空间的效果。

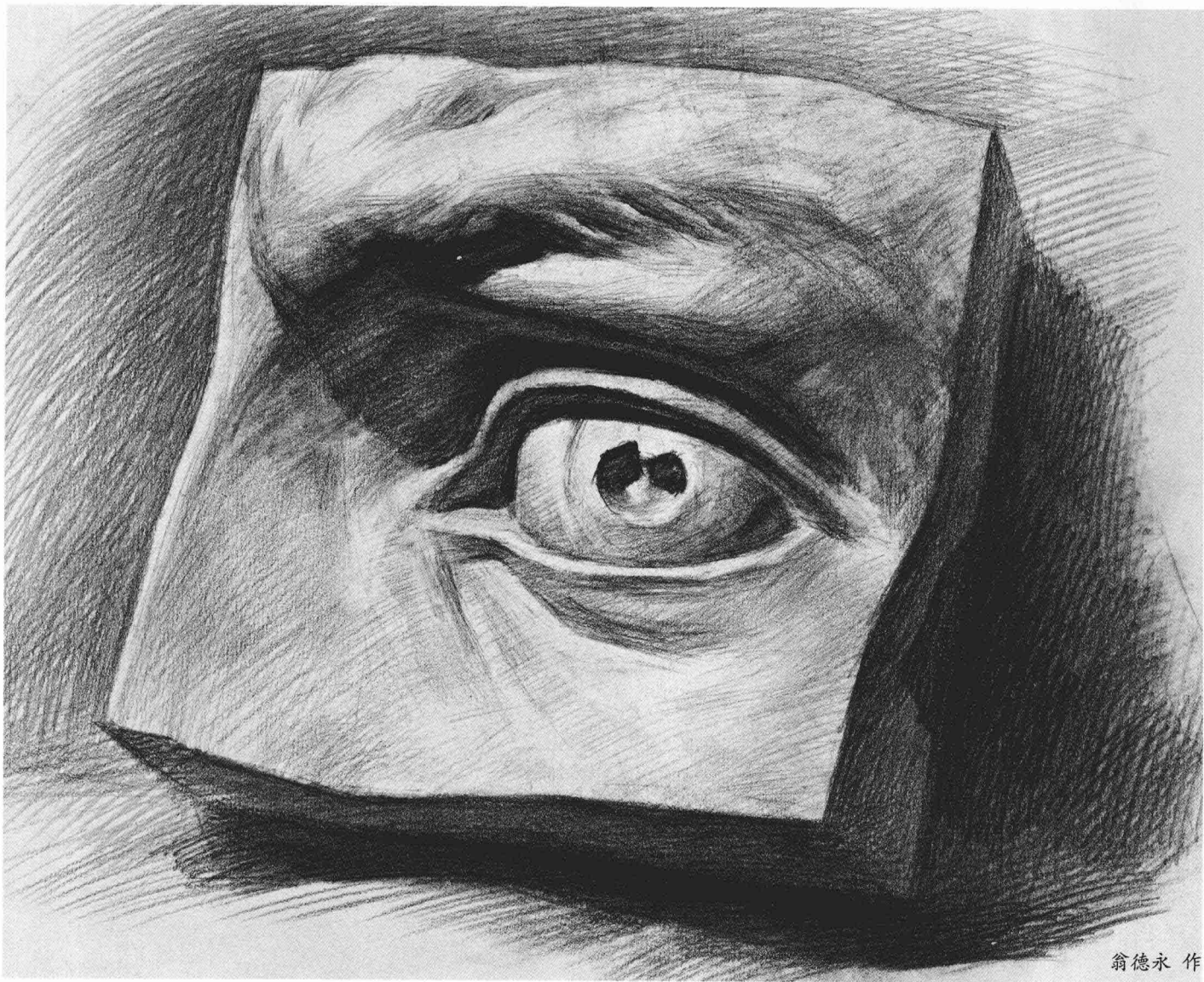
1. 用侧锋长直线将眼睛的大轮廓确定，做到构图饱满，略微偏上。

2. 画出眼睛的比例、结构，分析出大的体面转折关系，并画出明暗交界线和投影轮廓线。

3. 区分明暗两大部分，从明暗交界线开始概括地表现暗部调子。暗部的调子用侧锋。

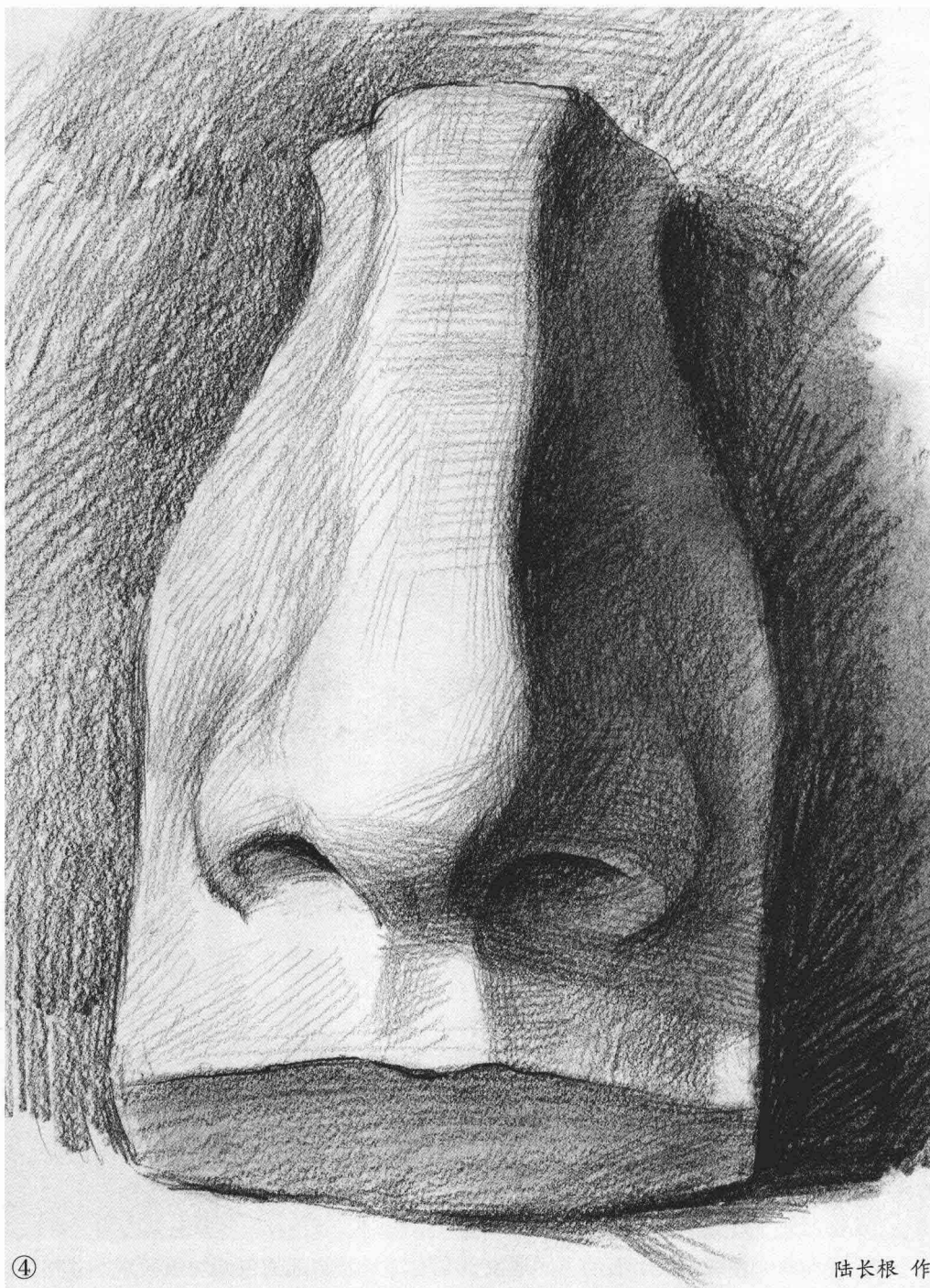
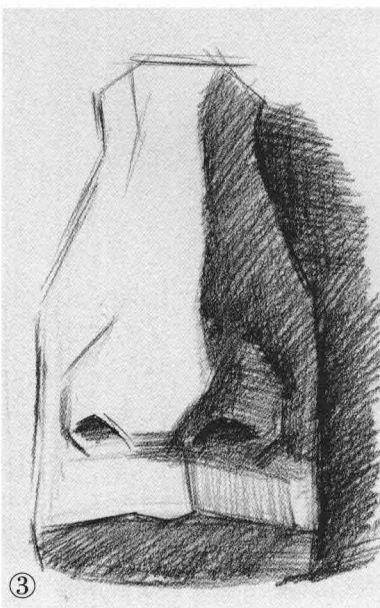
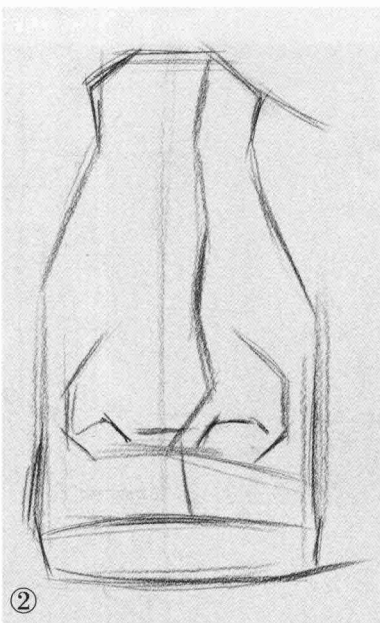
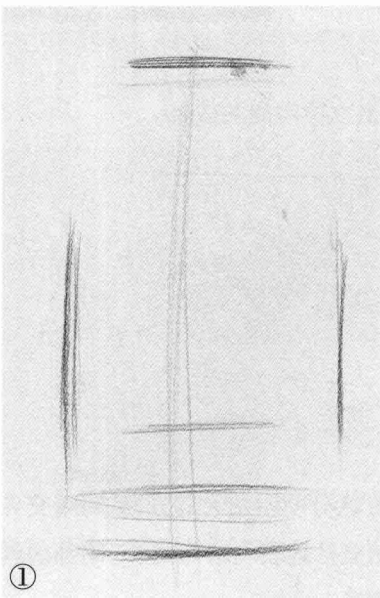
翁德永 作

4. 深入刻画表现出次明面的不同层次，又要注意与暗部的色调加以区别，并整体地调整画面。

石膏鼻子的作画步骤

石膏鼻子（素描鼻）步骤

1. 画出鼻子模型的基本型，确定构图，注意大小适中，上紧下松。
2. 确定各部分的比例和基本型，画出鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻中隔与鼻孔的结构，并将明暗交界线与投影轮廓勾出。
3. 铺大体明暗，表现暗部的色调与结构。
4. 深入表现次明面的不同层次，以及交界线的虚实浓淡的关系，深入时应表现出鼻子的四大面关系。

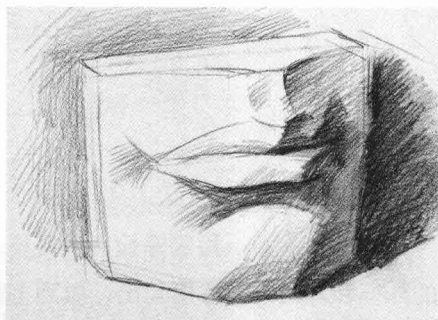
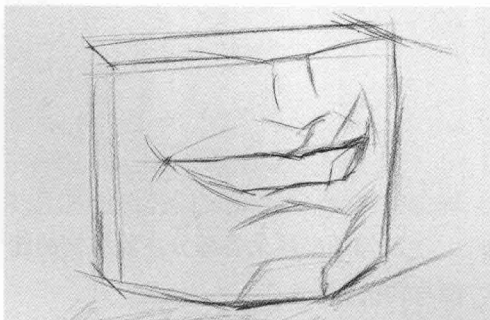
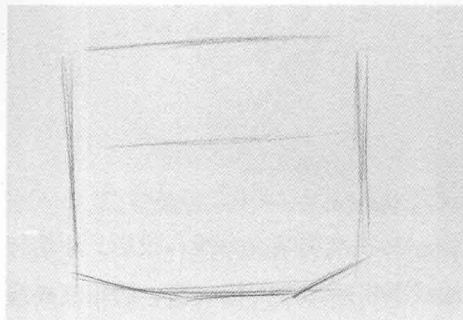

陆长根 作

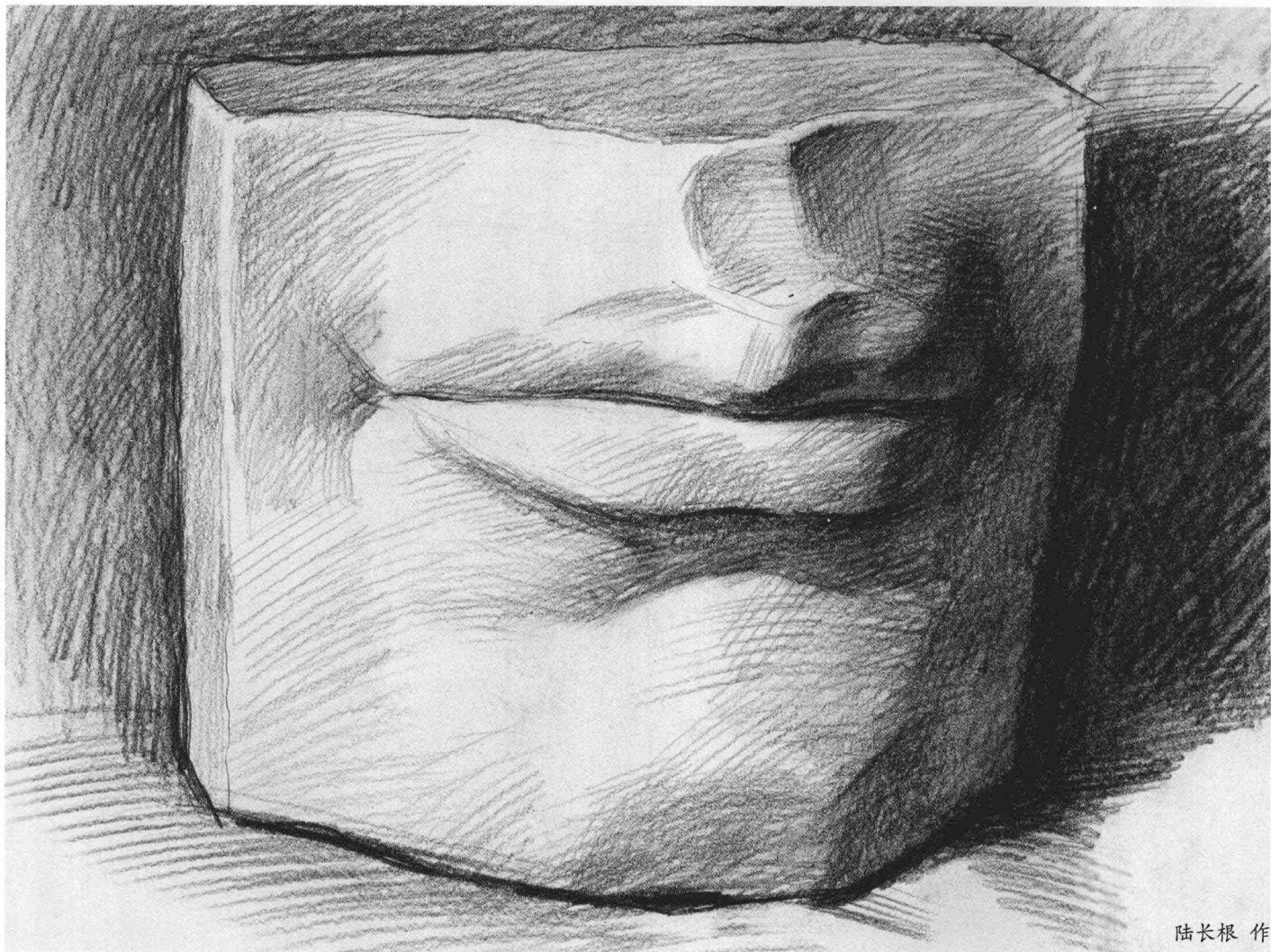
石膏嘴的作画步骤

嘴的形体结构与画法步骤

嘴是由上唇、下唇、人中、唇侧沟和唇颊沟构成，并且，其内在牙齿位于圆柱形的上下颌骨上。因此，画嘴应特别注意其整体的圆柱关系。上唇是以唇丘为中心向左右两侧倾斜，而下唇则由下唇结节向左、中、右三面转折。上唇微微向下背光，应画得略深一些，下唇朝上受光，应处理得明亮一些。嘴角要刻画精致，暗部的嘴角适当画虚一些。嘴缝中间要肯定，而上唇嘴角要往上包并逐步消失。此外还应注意唇侧沟和唇颊沟的走向。

1. 用长直线侧锋画出嘴的基本形，大小要适中，位置要略偏上一些。
2. 勾出嘴缝、上下嘴唇、唇丘、人中下颏等大形，须注意嘴的透视变化。
3. 画出暗部的调子，并表现出交界线的深浅虚实变化。

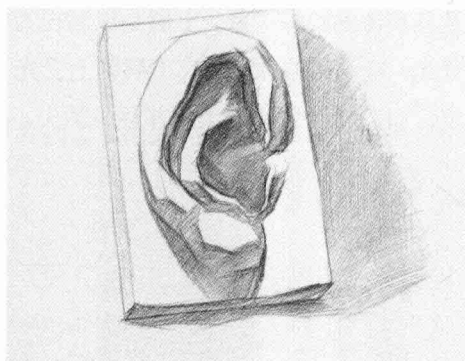
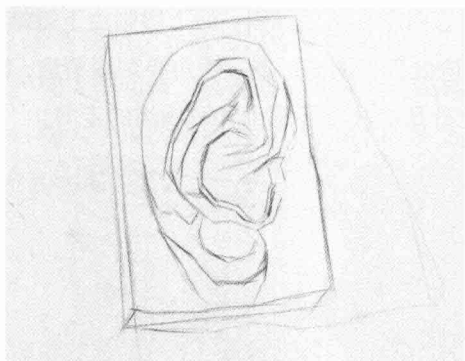
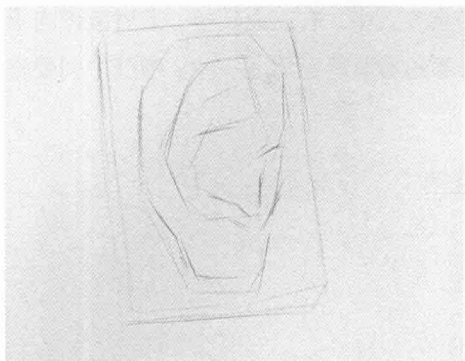

陆长根 作

4. 画出明部灰色的不同层次，深入刻画并整体调整画面。

石膏耳朵的作画步骤

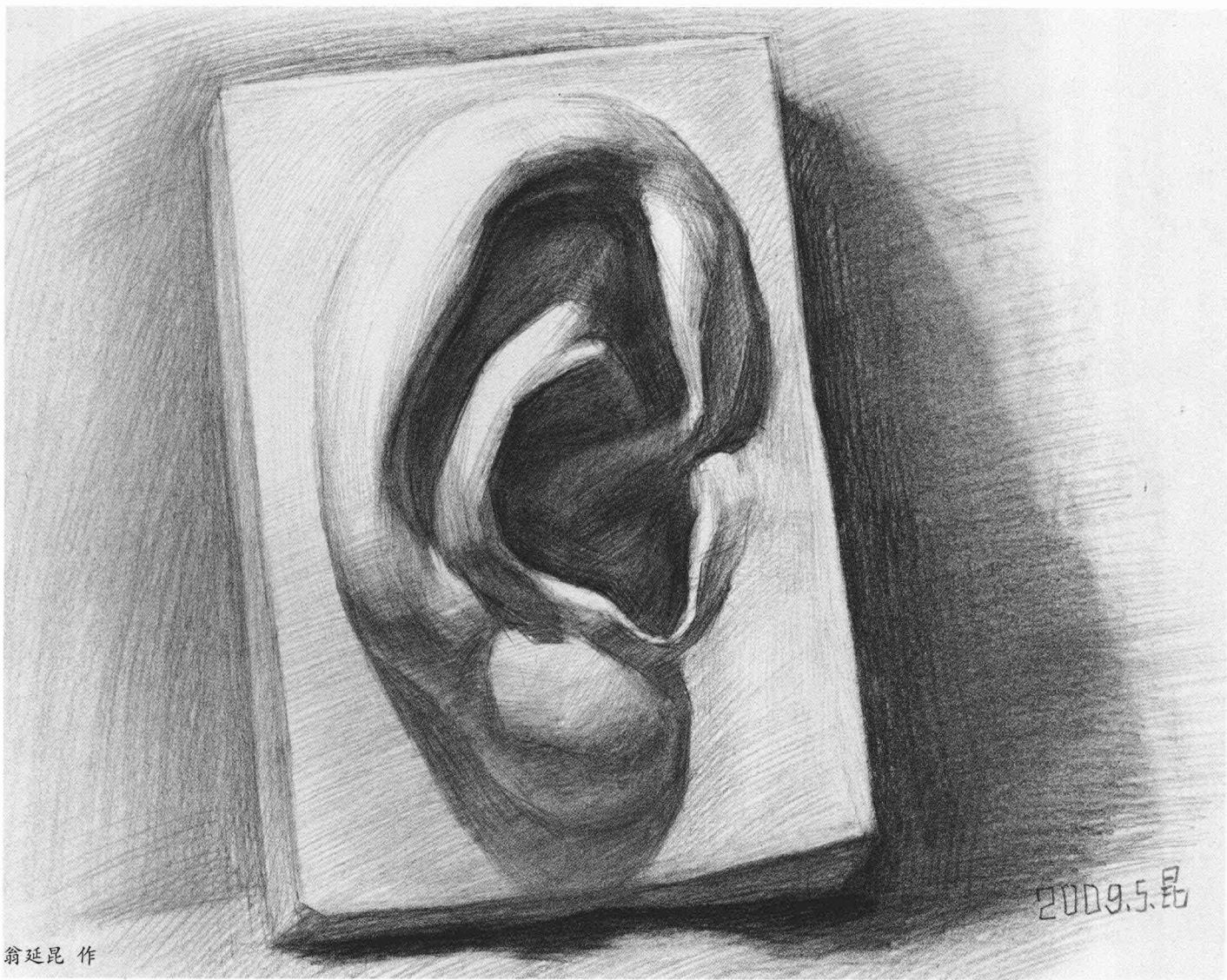
耳朵是由外耳轮、内耳轮、耳屏、耳垂、耳孔构成，其内耳轮上端为三角窝，下端为对耳屏。耳朵基本型是上宽下窄，内平外圆的三角形。耳宽大约为耳长的二分之一，耳屏约为耳长的四分之一，其位置在耳长二分之一的下面。画耳朵要注意表现出各部分结构的轮廓和转折，尤其是处在暗部的轮廓也不能忽视。

1. 构图定位，用侧锋长直线将耳朵的外框和耳朵的基本形勾出，做到上紧下松。

2. 勾画出耳朵各部分主要结构的轮廓与转折。

3. 找准明暗交界线与投影，用均匀的线条将暗部全部铺一遍，明暗交界线应涂得深一些。

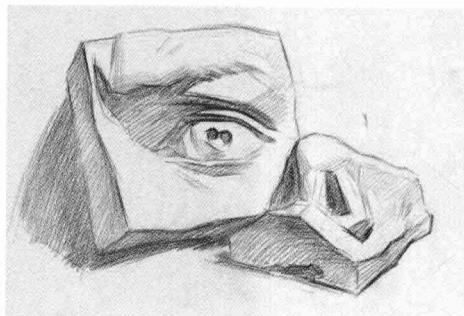
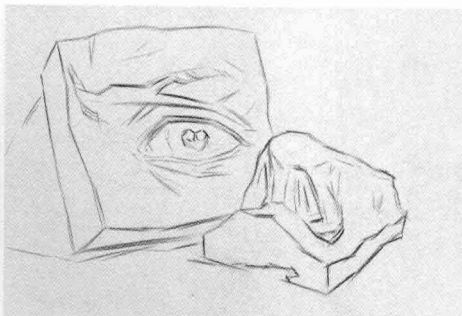
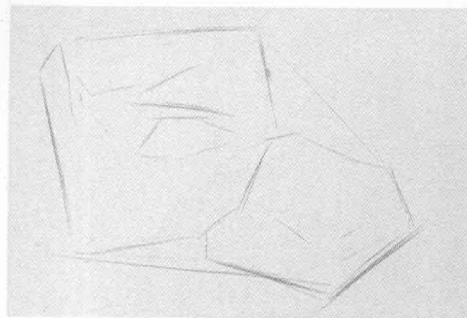
翁延昆 作

4. 深入刻画并调整画面。

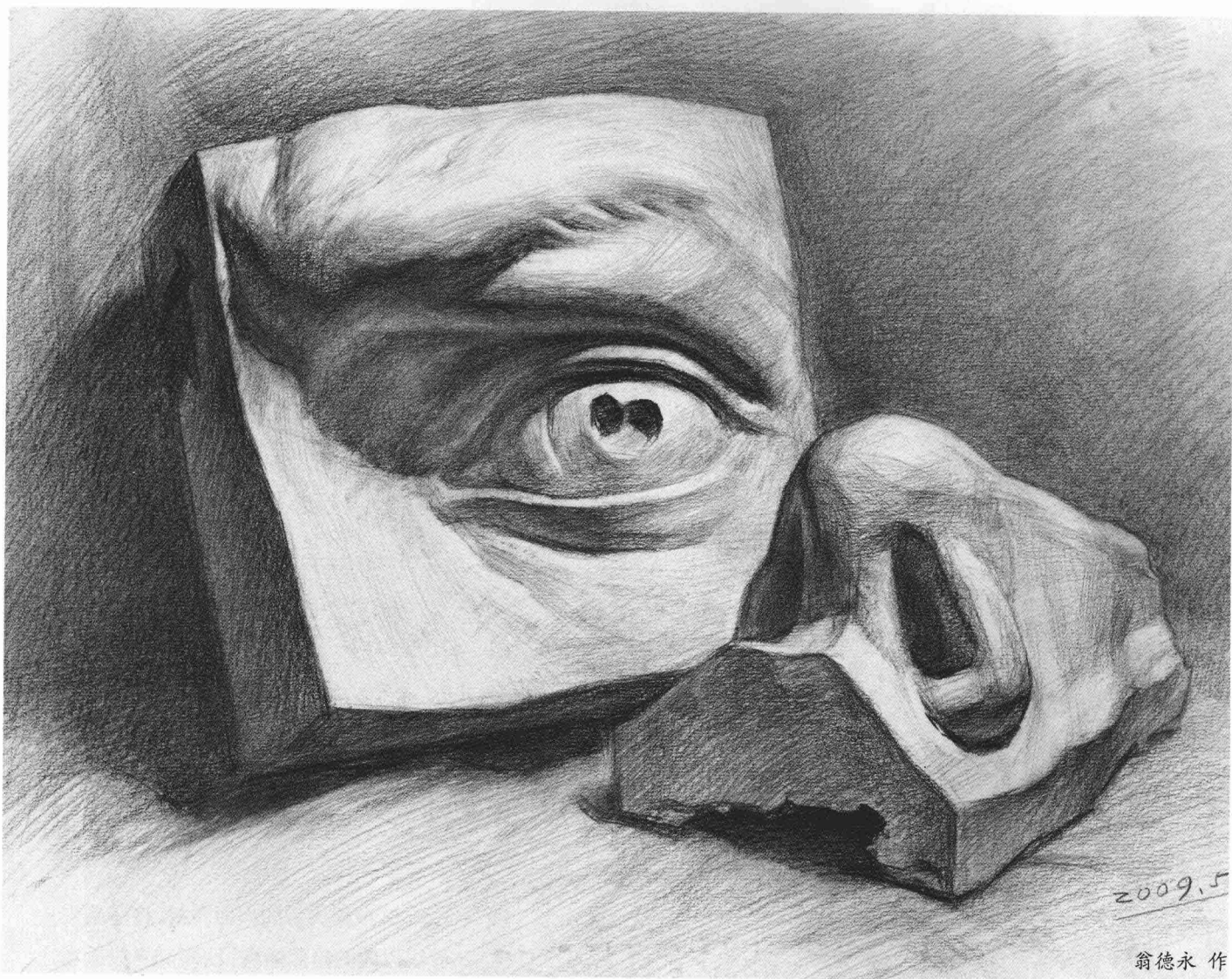
眼鼻组合的作画步骤

要点提示

整体的观察方法，画上看下、画下看上垂直比，画左看右、画右看左水平比。作画过程中推远比。

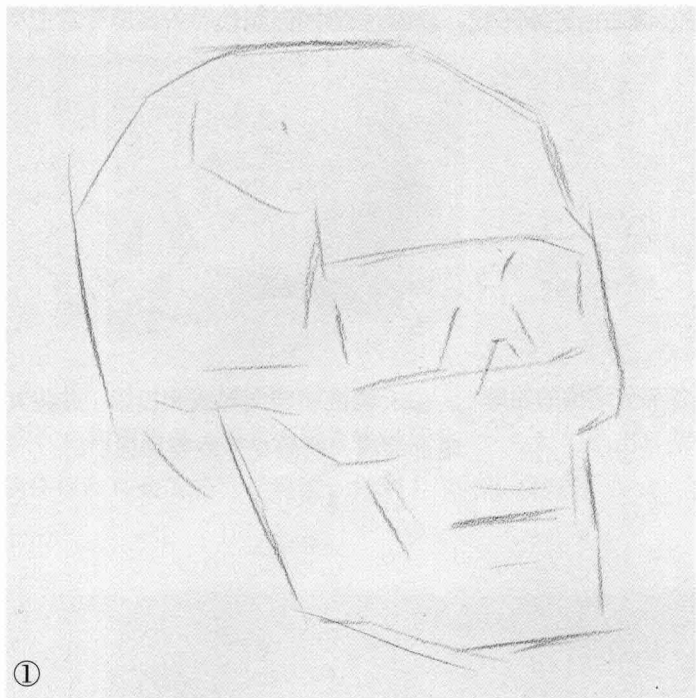
1. 眼与鼻可看作一个构成体，将其上下左右确定在画纸上，而后分析出两者相互之间的位置和基本形，构图要饱满偏上些。
2. 分析并勾画出各部分结构的轮廓与转折关系。
3. 画准明暗交界线和投影，并将其暗部涂满，明暗交界线要加强。

4. 根据结构画出明部灰色不同层次的坡度转折关系，深入调整画面。

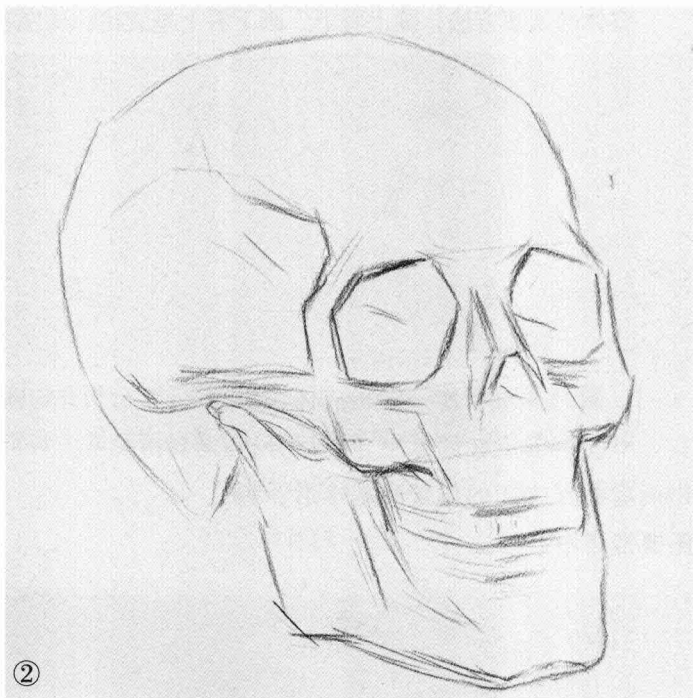
石膏头骨的作画步骤

头骨是头部的基本框架。头骨的形状决定了人脸的长短、下巴的尖宽、额头的平突，以及下颌骨的大小。头颅骨呈球状，而将头骨概括成立方体，则头骨的正面和顶面呈长方形，两个侧面呈正方形，这种认识对塑造头部体积十分重要。

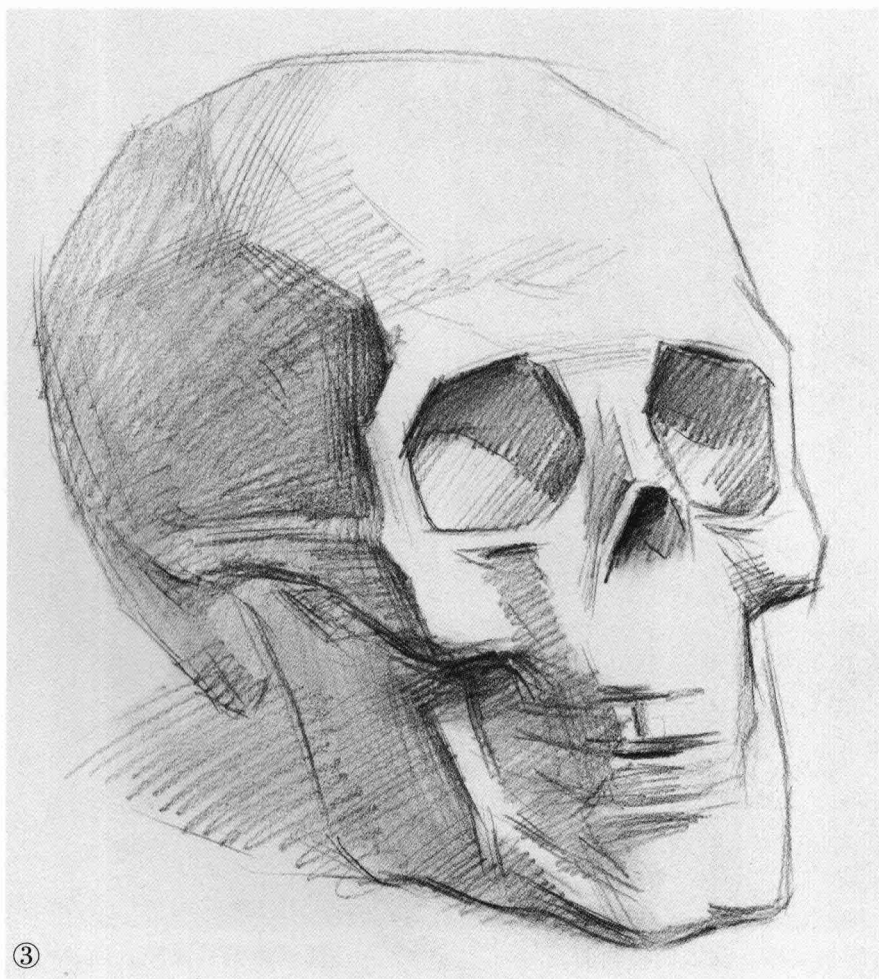
①

1. 用侧锋长直线概括出头骨的基本形。

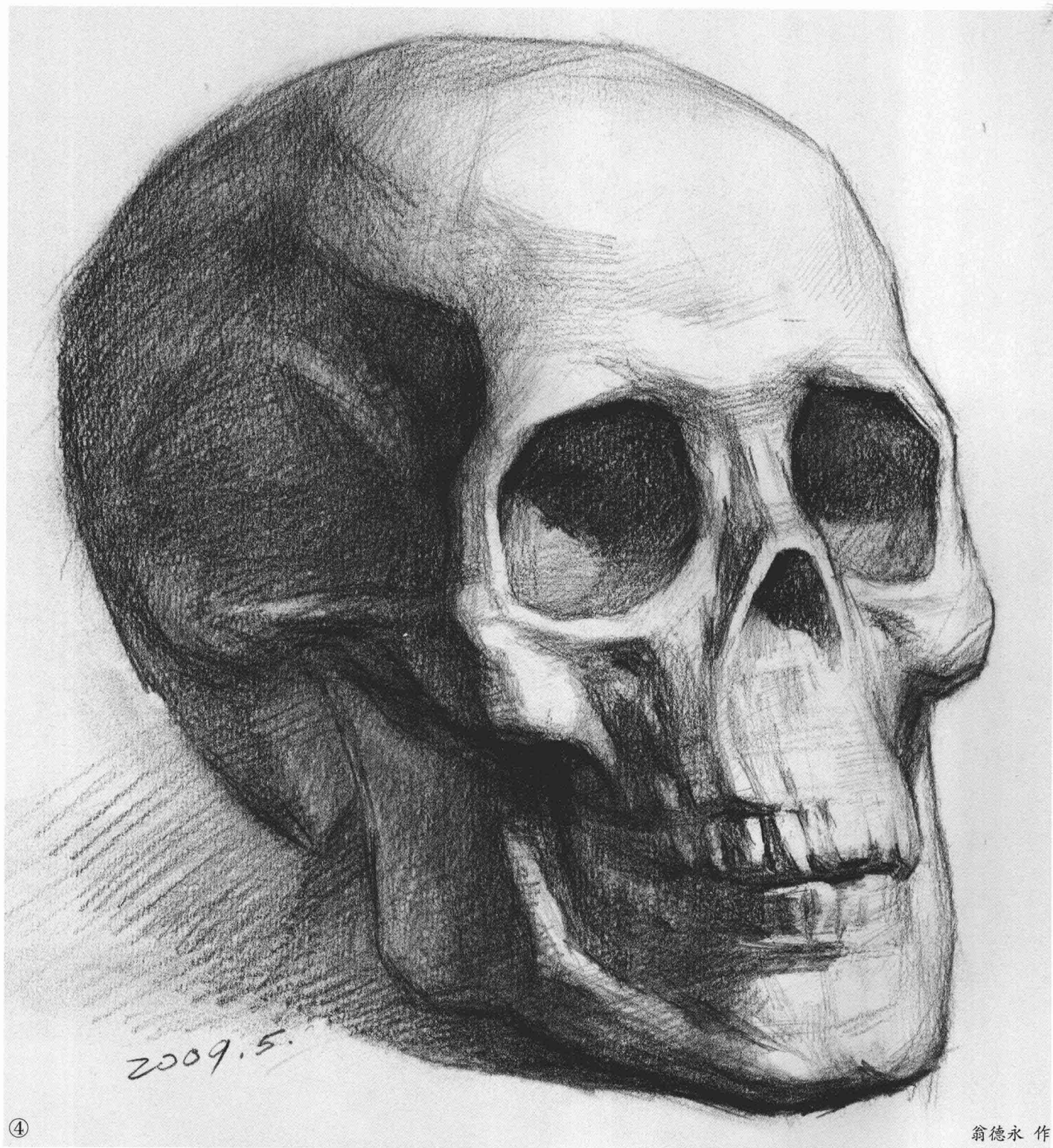
②

2. 分析出头骨主要结构的轮廓与转折。

③

3. 根据头骨的大面转折，将明暗交界线以内的暗部铺满，明暗交界线适当加深。

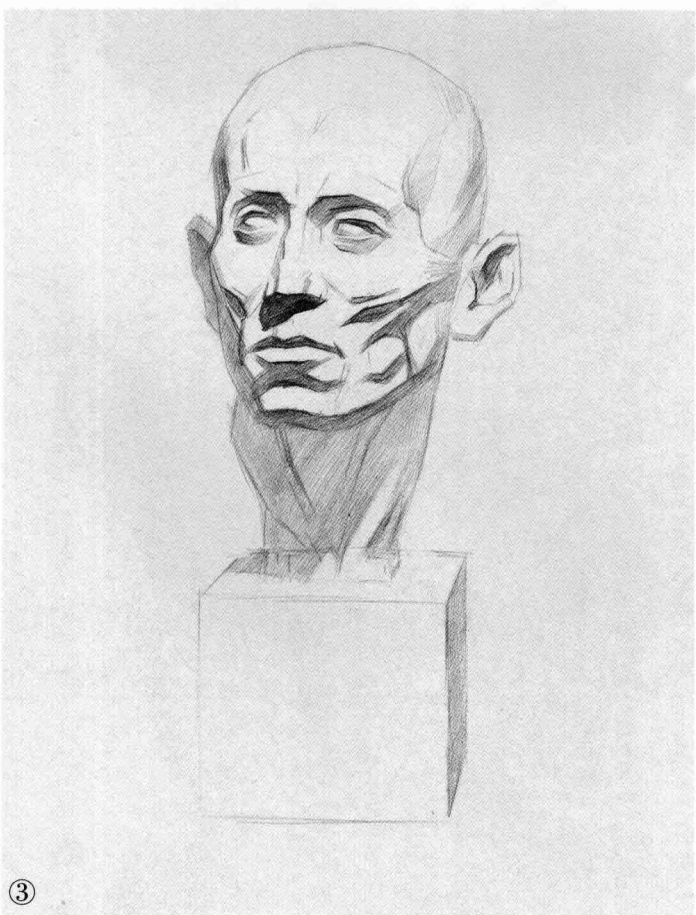
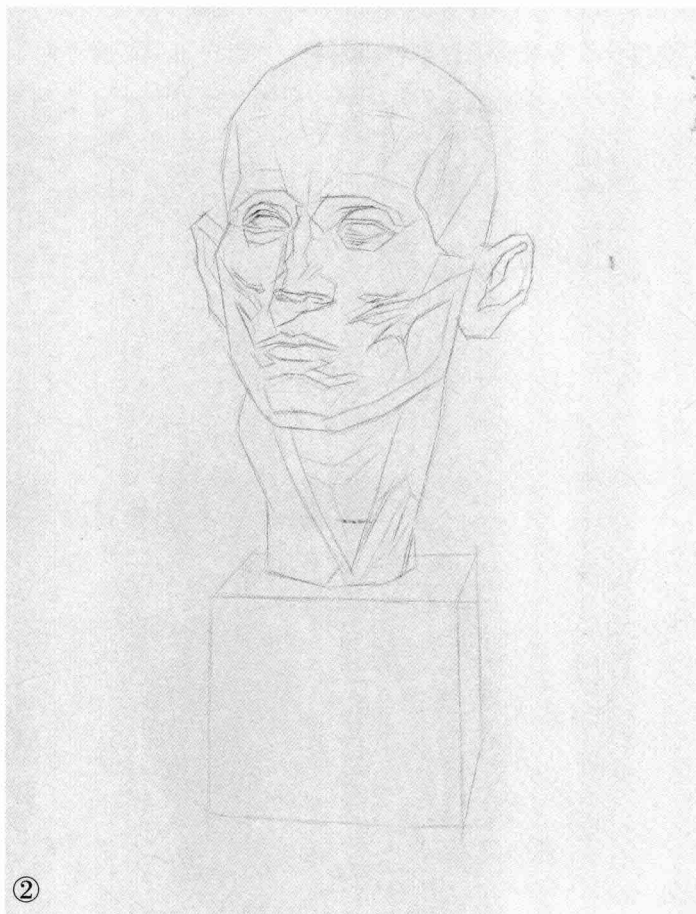
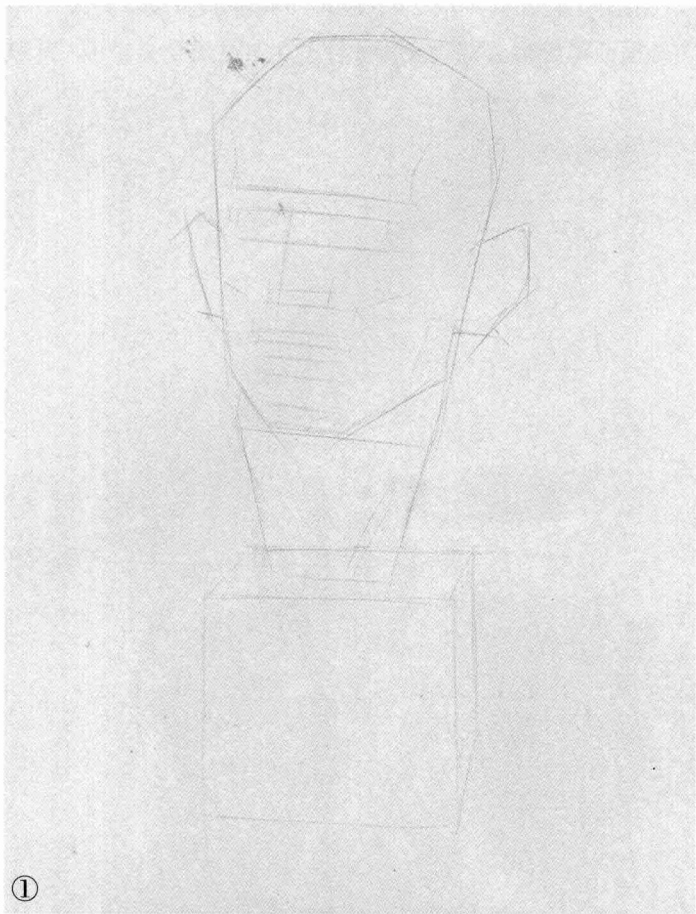

④

翁德永 作

4. 将明部灰色刻画得深入，并调整画面。

头部解剖（头部肌肉）

头部解剖（头部肌肉） 头部的肌肉附着在头骨上，形成了充实丰满的外观。了解并熟悉头部主要肌肉的形态体积、穿插与走向，对塑造好人物头部有重要意义。

④

翁延昆 作