

MEIYUAN JIAYOUZHAN · LINBEN XILIE 湖北长江出版集团 湖北美术出版社

[重点表现结构与体积]

学画的途径是多种多样的，
而临摹范画无疑是通往艺术之路的快捷途径。
学习是讲究方法的，只要方法对路，
学画就会变得轻松容易。

石膏头像结构画法

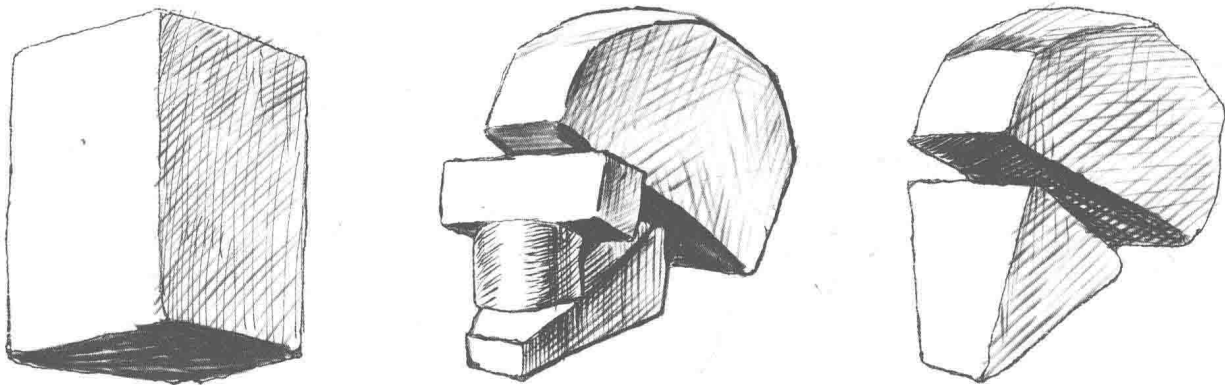
余晖 著

余晖，湖北省大冶市人。1991年毕业于湖北美术学院美术系中国画专业（现中国画系），获硕士学位。现为湖北美术学院教育系讲师。作品《惠安女》入选“全国中国画人物画展”，《乡情》入选“全国第五届工笔画大展”并获优秀奖，《高原风情》《牧民》《家园》分别入选湖北省第八届、第九届美术作品展。著有《名师课堂·石膏几何形体素描》《基础素描全程训练·素描肖像》《素描头像》等多本技法书。

头部体块变化与理解

前言

石膏像写生是研究真人头像的基础，是素描系统教学中的重要环节，其意义在于：石膏像便于观察和理解。石膏像不像真人头像有较多的色素变化，它质地坚硬、色素单纯、状态静止，能让学生专注于形体结构的分析、理解与研究，为后阶段画真人头像打下扎实的基础；其次，常用于教学的石膏像，大部分是古希腊、古罗马等各个时期艺术大师的经典雕像的复制品，无不凝聚着艺术家的心血和才智，具有极高的审美价值，学生在锤炼素描技巧表现的同时，也可提高自身的审美修养。

结构，是指物象的形体和构造的关系，是一种联系，是形与形、形体与形体的联系，它是素描的核心。

体积，是指物象的全部，是形和体的组合，不同个性的形组成不同个性的体。

结构画法，主要以线造型，注重用线的虚实、强弱、粗细来表现对象的形体结构关系。

要画好石膏头像，首先要有正确的观察方法，建立结构意识、形体意识。素描画的不是形体，而是对形体的观察。其次是对头部骨骼及肌肉结构应有所了解和掌握。头骨对头部的造型起着决定性的作用，骨点又是表现结构、体面转折的重要依据。面部肌肉在造型上远没有头骨起的作用大，但对面部表情起到至关重要的作用。另外要了解头部动态和观察角度所形成的透视变化，以及各部分的比例关系。

技术就是表达，包括对工具材料性能的了解，用笔的轻重、快慢等等，这些需要通过大量的写生与临摹去体会和掌握。

本书主要通过图解步骤的方式讲解关于素描石膏头像的结构、体积的相关问题，试图通过这种直观的表达方式使初学者建立结构和体积的概念，建立整体意识，并为以后的学习打下坚实的基础。

目录

一、阿克里巴结构画法步骤（3/4左侧）/2

二、罗马青年结构画法步骤（3/4右侧）/4

三、伏尔泰结构画法步骤（3/4左侧）/6

四、海盗结构画法步骤（3/4左侧）/8

五、高尔基胸像结构画法步骤（3/4左侧）/10

六、高乃依结构画法步骤（俯视）/12

七、荷马结构画法步骤（侧面）/14

八、马赛结构画法步骤（仰视）/16

九、头部肌肉结构画法步骤（3/4左侧）/18

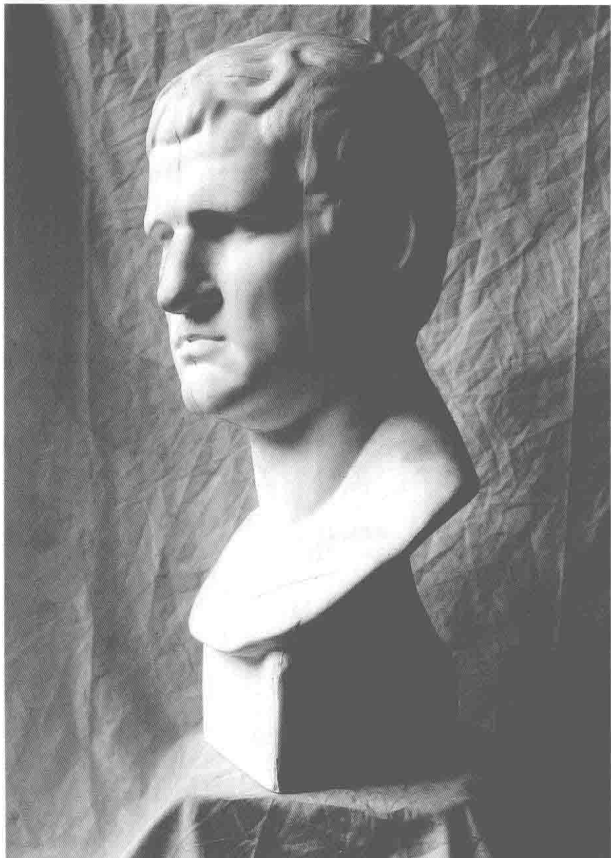
十、小卫结构画法步骤（右侧面）/20

2006.3

一、阿克里巴结构画法步骤（3/4左侧）

实物照片

1. 起稿定位。看整个石膏的高、宽比例以及头、颈、肩之间的比例关系。

2. 仔细观察、比较，画头部的脸和头发、颈、肩的基本形状及之间的连接关系，舍弃细节。

3. 找出颞线、颧骨的大转折线，安排好五官大小、比例、位置，并注意透视的正确表达。

4. 画五官及其它各部分的具体形态特征，注意比较观察。

5. 深入刻画阶段。局部服从于整体，切忌面面俱到，用笔注意深浅、强弱的变化。

6. 形体结构与结构之间的穿插要准确、生动，切忌机械描线或照抄。

眉骨与眼睛结构穿插要有深度感，内外眼角与周围衔接不能含糊，正确表现鼻头、鼻梁的形体关系及鼻骨与眼角的起伏感。

何军
07.3

二、罗马青年结构画法步骤（3/4右侧）

实物照片

1. 起稿。看各部分比例关系，落笔概括、肯定。

2. 画基本形状。概括、归纳不受细节干扰，直线画形。

3. 根据面部大小安排好眉、眼、鼻、嘴的比例、位置及透视变化关系。

4. 结构线的穿插与形体转折线的相互关系构成了复杂的形体结构关系。

5. 转折线与结构线的用笔轻重不一样。光影所造成的明暗关系是用笔强弱的重要依据。

6. 加强对对象形体的整体感受和观察能力，立体地、空间地、整体地表现对象。

注意嘴部的结构穿插、起伏变化。

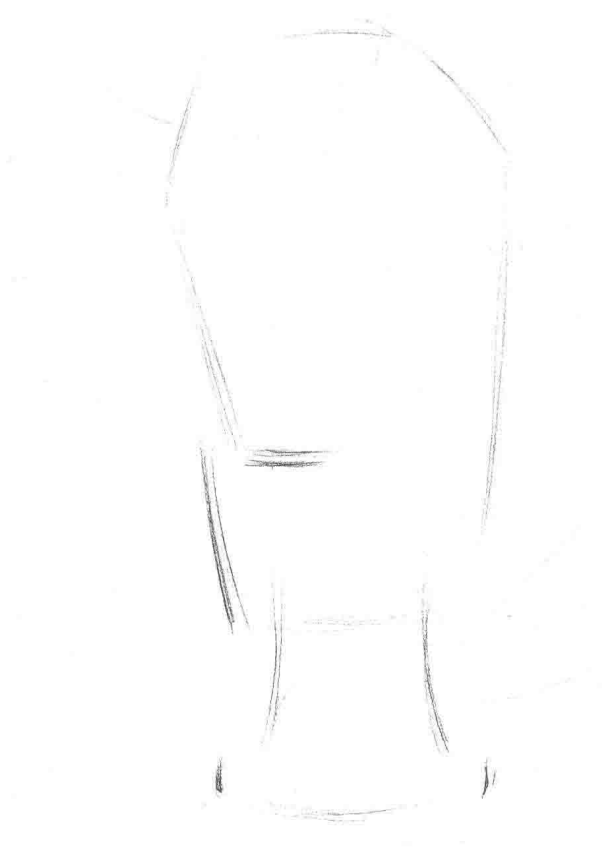

✓ 刘军
09.3

三、伏尔泰结构画法步骤（3/4左侧）

实物照片

1. 认真观察对象，迅速抓住对象的外形特征，用概括、肯定的线条起稿。

2. 画头、颈、肩及座子的外形特征和比例关系。放弃细节，用线简约而概括。

3. 对对象形体特征的正确把握是写生的基本要求。

4. 五官是头像写生的重点，从五官开始向上下、左右展开来画。

5. 每一个大起伏里面的小起伏有其明显的形态特征，要仔细观察与准确表达。

6. 光影是用笔深浅强弱的重要参考，但不能依赖它，对形体结构的正确理解和表达才是根本。

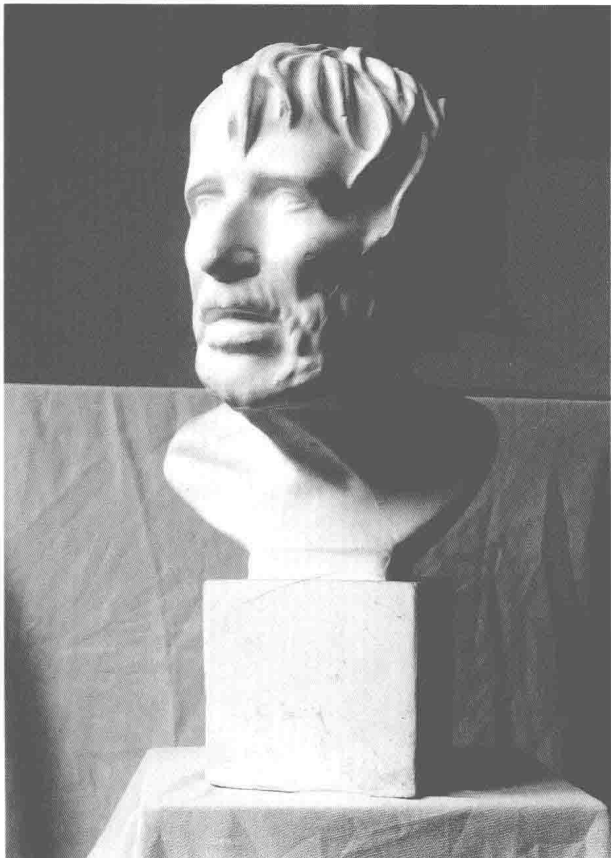

画颧骨要找颧突，简单地讲它是三个面的交汇点，向上转与下眼睑连接，向左转与鼻翼、嘴角相接，向右转与耳部相连，颧弓微凸。

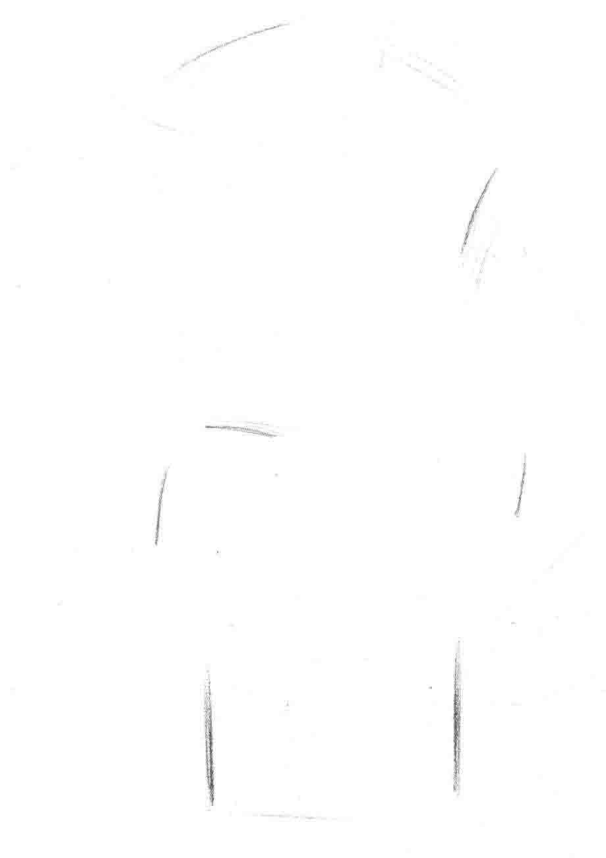

何平
09.3

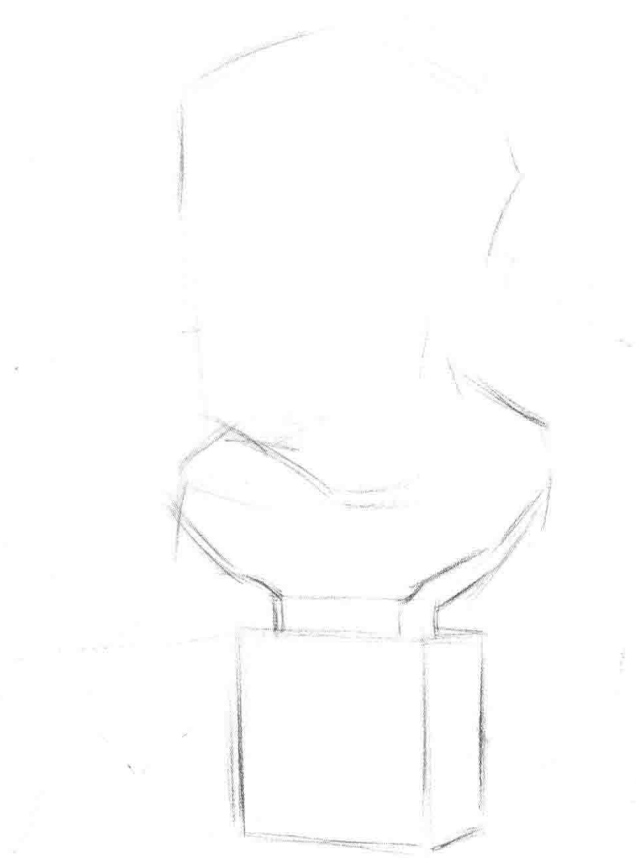
四、海盗结构画法步骤（3/4左侧）

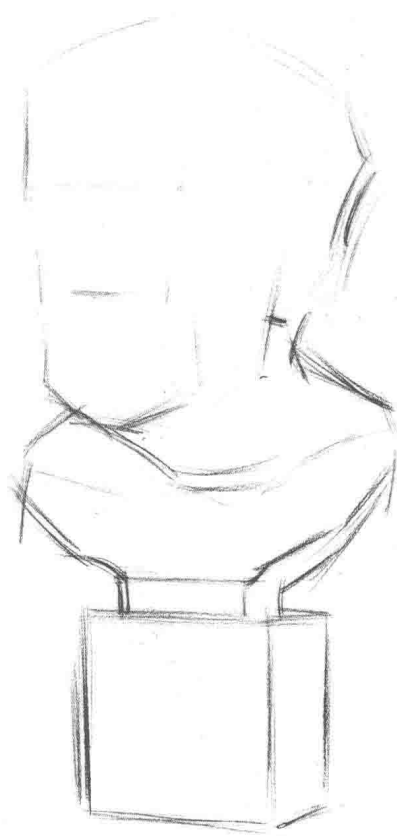
实物照片

1. 起稿。比例、外形是重点。

2. 概括、肯定地画出对象各部分的外部形态。

3. 安排五官的位置，对应五官来观察外形，并进一步准确刻画对象外部轮廓。

4. 打轮廓时交代清楚各部分大的位置、比例，为后面进一步刻画打好基础。

5. 从五官鼻子或者眉眼开始向上下左右展开画，这样能够很好地把握画面的主次关系。

6. 五官是重点，从空间体积来说，它最靠前，明暗对比最强，越往后越弱。

7. 既然五官是重点，刻画肯定就要深入细致些，由它向四周慢慢变得概括、简洁，不能面面俱到。

形体转折，结构线穿插、衔接要自然生动，准确而肯定。

1/11
09.2

五、高尔基胸像结构画法步骤（3/4左侧）

实物照片

1. 画前要仔细观察石膏的外部形态特征、比例关系，下笔要肯定而概括。

2. 细节是次要的，要用概括的形来构建对象大的形态关系，理解地画，概括地画。

3. 画五官要重视面部透视的正确表达，五官及其与面部之间的比例关系要准确与自然。

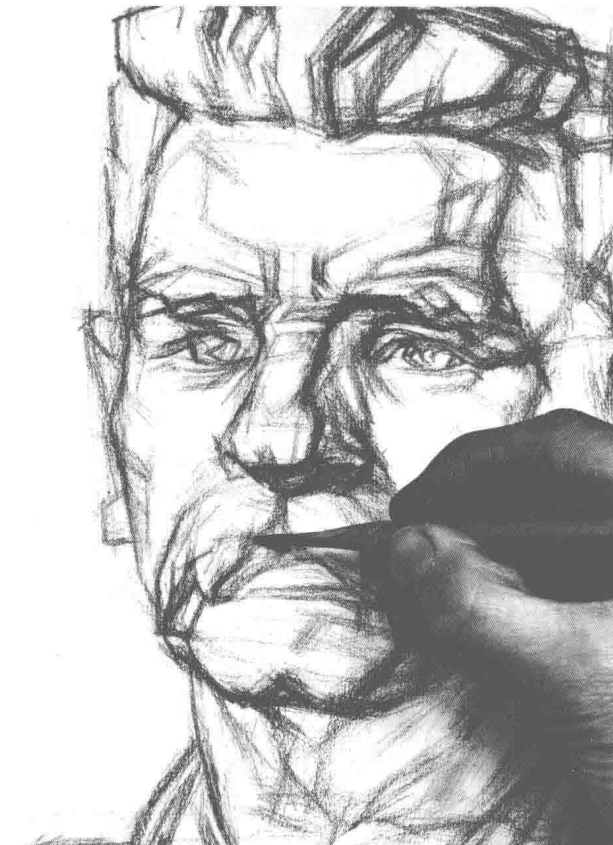
4. 颞缘线与颞骨是头部的大转子，又处在明暗交界线处，用笔浓重，但又不能简单处理。

5. 胸部要通过衣服的形态特征来体现，任何大的形态结构的穿插都要明确、生动。

6. 外衣和内衣层次分明，体积、结构要有空间感。

眉与眼要有深度，鼻子的几个面要明确，很好地体现胡子的厚度及嘴唇的前后遮挡关系。

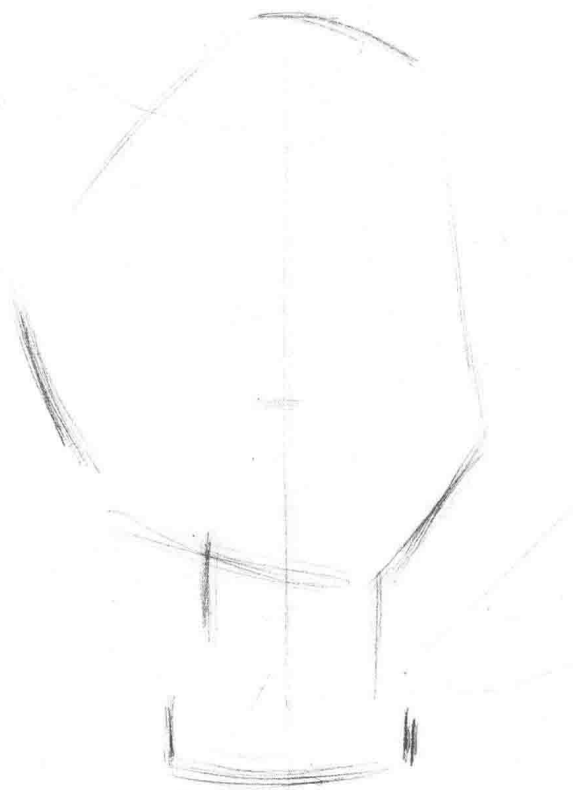
衣领是表现颈部体积的关键部位，衣领的结构穿插及体积表达至关重要。

六、高乃依结构画法步骤（俯视）

实物照片

1. 把头、肩、胸作为一个整体来看，用直线起稿定位，重心要稳定。

2. 头、肩、胸的动态比较大，处理好它们之间的动态关系，简洁、明确。

3. 由于动态大，透视变化也大，五官及头部其他的透视变化要准确，肩部左高右低。

4. 五官是重点，额头饱满，头发左右要有强弱节奏，且整体、概括。

5. 胸部、领口的结构穿插，形体转折要有体积感。

6. 深入刻画，细节的处理要服从整体大转折关系，整体把握是关键，主次要分明。

与底座的衔接自然而有深度，底座的表达简洁、概括而不失体积感。

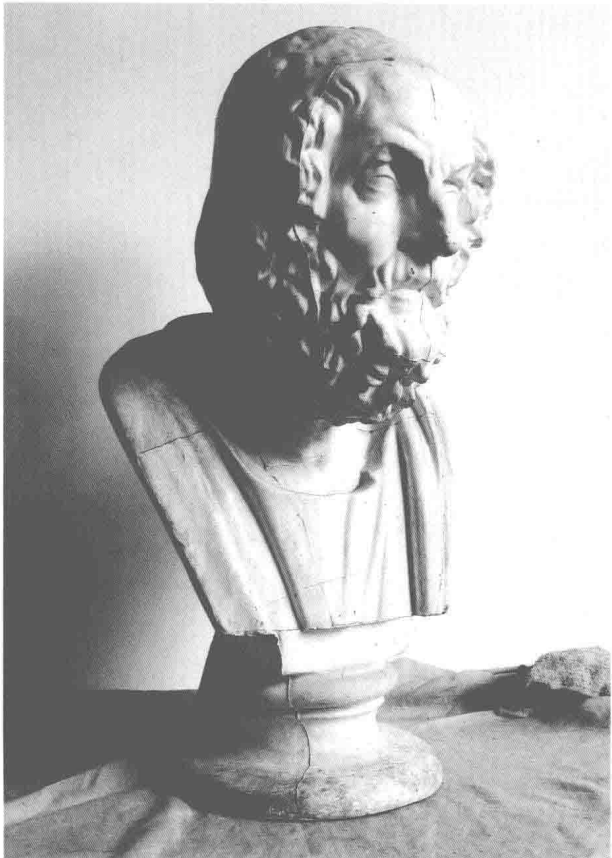

面部五官是刻画的重点，对待主要地方的表达要尽精尽微。

李强
2006.4

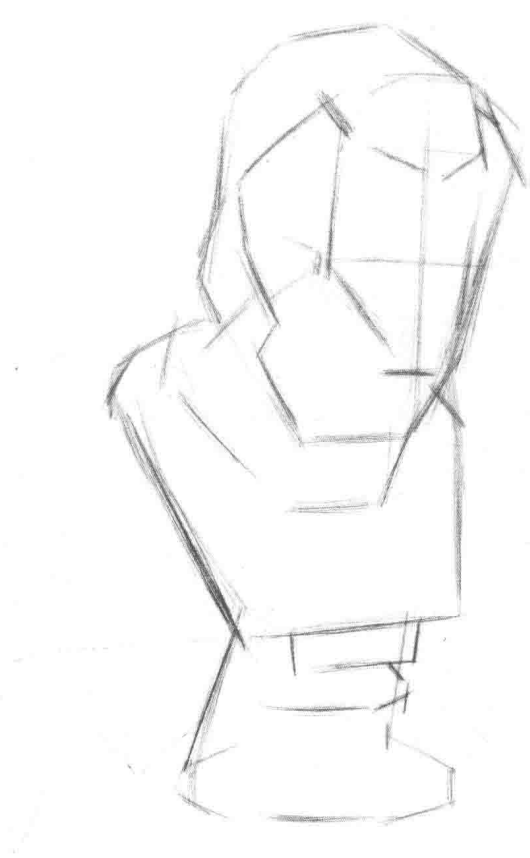
七、荷马结构画法步骤（侧面）

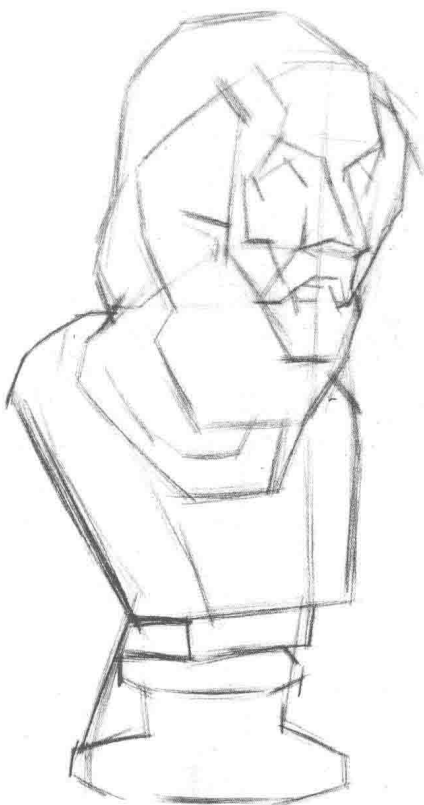
实物照片

1. 直线起稿，比例优先。

2. 用直线画出头、颈、肩及底座的基本形。

3. 仔细观察对象的外形特征，进一步画出头、颈、肩的具体形，并安排五官的比例位置。

4. 眉弓、鼻子起伏比较大，特点突出。头发及胡须显得繁锁，需从整体出发，用概括的形态来体现体积感，为后面画细节作准备。

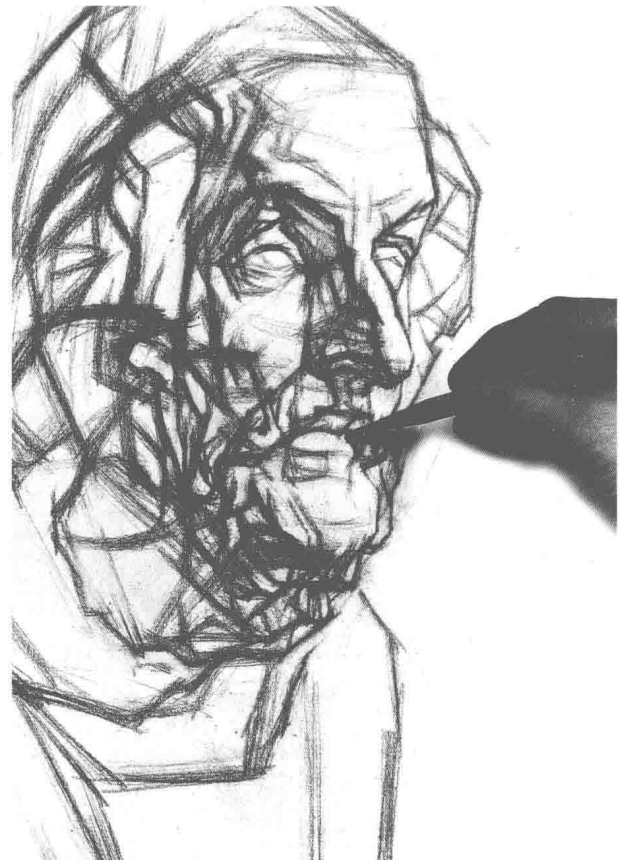
5. 头发和胡子多小起伏，繁而不乱且有很强的体积感，同时对比突出了五官的特征。

6. 整体调整。突出主体，主次分明。

底座虽不是重点但还是要准确，用笔概括、肯定，简洁而不空。

五官的细节要精心地刻画，始终保持清晰的空间感和体积感。内外眼角、鼻翼及嘴角的正确表达是画好五官的关键。

