

跟我画素描石膏像

GENWOHUA

李昌国 李昌平 编著

SUMIAOSHIGAOXIANG

● 美术高考生起步用书

● 青少年

跟我画素描石膏像

GENWOHUA
SUMIAOSHIGAOXIANG

江苏工业学院图书馆
美术高考生起步用书
青少年美术基础教材
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

跟我画素描石膏像 / 李昌国, 李昌平编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5340-1749-1

I. 跟... II. ①李...②李... 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 110569 号

编 著 者 李昌国 李昌平

责任编辑 林洁莲

装帧设计 郭艳妮

陈华照

钱 蕾

跟我画素描石膏像

浙江人民美术出版社·发行
(杭州市体育场路 347 号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

杭州余杭人民印刷有限公司印刷

2004 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 印张: 3.5

印数: 0,001 - 6,000

书号: ISBN 7-5340-1749-1/J·1531

定价: 16.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

目 录

一、石膏头像写生的意义与目的·····	1
二、石膏头像写生的要点·····	1
构图·····	1
三、头部解剖·····	2
1. 头骨·····	2
2. 头部肌肉的解剖·····	2
3. 头部透视和动态·····	3
四、五官的结构·····	4
1. 眼睛的基本结构·····	4
2. 鼻子的基本结构·····	5
3. 嘴巴的基本结构·····	6
4. 耳朵的基本结构·····	7
•颈部的画法•·····	8
五、有关的几个问题·····	9
1. 质感的表现·····	9
2. 整体意识·····	9
3. 形体结构·····	9
4. 明暗色调·····	9
六、眼鼻嘴耳的作画方法与步骤分析·····	10
1. 眼睛·····	10
2. 鼻子·····	12
3. 嘴巴·····	14
4. 耳朵·····	16
七、石膏头像的作画方法与步骤分析·····	18
1. 摩西面像·····	18
2. 伏尔泰·····	20
3. 马赛·····	22
4. 朱理诺·····	24
5. 阿里亚斯·····	26
6. 阿格利巴·····	28
7. 塞内卡(海盗)·····	30
八、作品赏析·····	32

编者的话

“跟我画系列丛书”的读者对象是学绘画的青少年朋友和加入学画行列准备美术高考的学生。这套丛书既可作为课堂上的辅导教学用书，也可作为自学临摹的教材。

对于初学者来说，临摹优秀作品是提高学画者形象意识和绘画技能的最有效方法之一。通过临摹，学画者可以了解画家如何去概括、提炼自然物象，从而将自然物象完美地体现在画面上的整个形象思维过程。同时还可以了解到画家针对不同的绘画题材采用的不同表现方法和技巧(如构图的运用、结构的研究、解剖、比例及透视关系的处理等等)，从而提高学画者的绘画能力。

“跟我画系列丛书”的编著者均为美术学院及从事美术专业教学的有丰富的美术基础教学经验的教师和画家。选择的图例有的是编著者教学时用的示范作品，有的是名家之作。希望“跟我画系列丛书”对学画者具有较好的借鉴与临摹作用。

一、石膏头像写生的意义与目的

石膏头像写生是基础素描训练的一个环节。学画石膏头像，目的是训练绘画者的观察能力，脑子的思维能力，手的表现能力。通过石膏头像写生，初学者可以不断提高自己对对象的结构、形状、透视、比例、空间感、质感等造型

因素的理解能力与把握能力；确立整体意识与形体意识；培养造型的严谨性，掌握写实的技能；了解人物造型的基本规律，不断提高对客观物象的感受能力与表现能力。

另外，写生的石膏像，大都是历代艺术大师雕刻精品的石膏复制品，造型完美，结构严谨，具有鲜明的形象特征和强烈的艺术感染力。在写生中，体会石膏像的美感和特征，理解创作者的创作意图和艺术处理技巧，这对培养初学者的鉴赏能力，启迪他们的审美情趣都有很大的益处。

二、石膏头像写生的要点

构图

构图是绘画训练中的重要内容，是作画的第一步。先要选择好的角度，再把对象合理地安排在画面上。构图的好坏直接影响作品的深入与最后完成。在构图时，画面不能安排得太满，太满会影响画面的空间表现，也不能太高、太偏或太低。一般石膏头像的构图应该放在中间偏上些，也可根据石膏头像的动态和头像的朝向来安排偏左偏右，这样就比较符合人的心理感受和视觉习惯。在构图时会经常出现以下几种问题，应注意纠正。

▲ 合理的构图布局

▲ 构图偏小

▲ 构图偏下

▲ 构图偏上

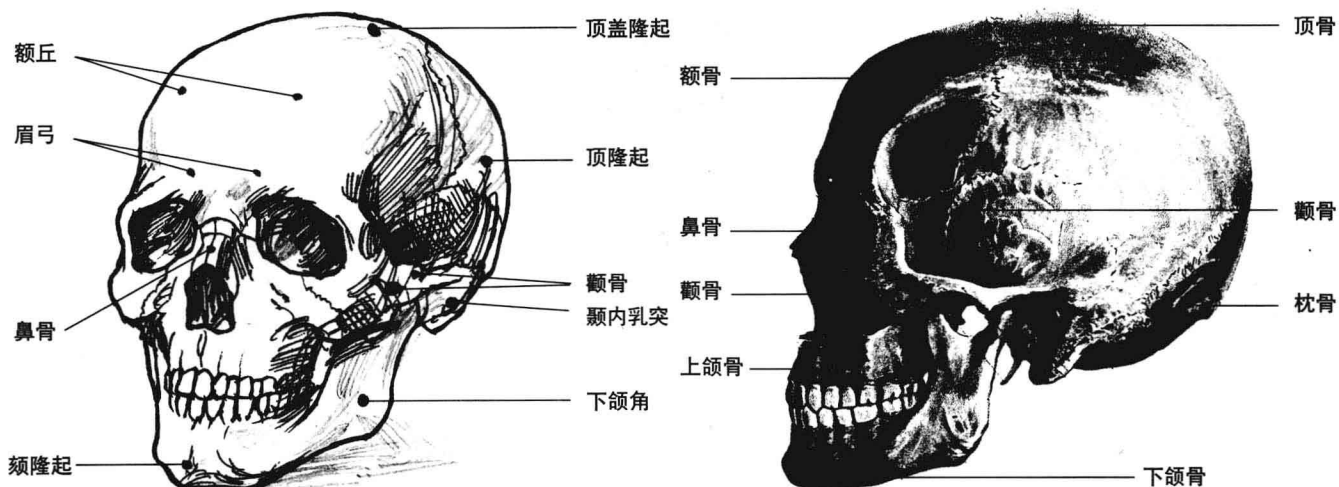
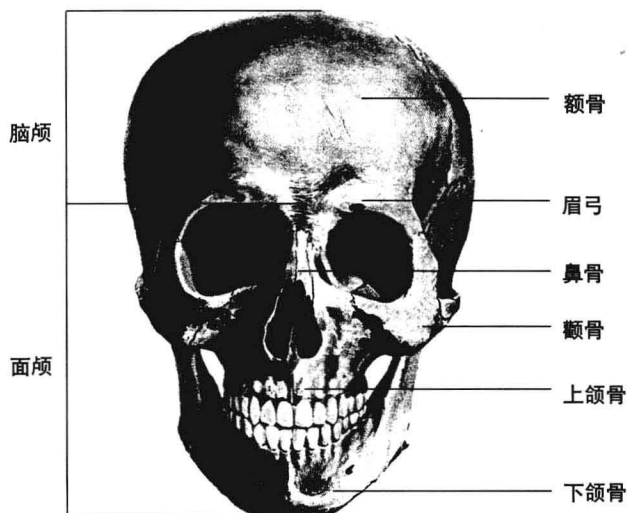

▲ 构图偏大

三、头部解剖

1. 头骨

头骨主要由脑颅和面颅两部分组成,脑颅部分包括:额骨、顶骨、枕骨。面颅骨骼包括:鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。初学者在掌握头骨的基本形态的同时还要掌握几个突出的隆起(雕塑时称为高点)。主要点有:额丘、眉弓、鼻骨、颧骨、顶隆起、颞内乳突、下颌角与颏隆起。在绘画时可以依此迅速而准确地找出头部的大致轮廓。

2. 头部肌肉的解剖

了解头部肌肉的基本形状、起止关系、穿插关系及运动规律,对生动地表现头部十分重要。头部肌肉分表情肌与咀嚼肌两部分。表情肌的运动对脸部的表情产生直接影响。表情肌包括:眼轮匝肌、皱眉肌、鼻肌、上唇方肌、下唇方肌、颧肌、笑肌、三角肌、颏肌、口轮匝肌。这些肌肉与皮肤相联结,它们的收缩使脸部产生表情,同时与脸部皱纹的产生有关。咀嚼肌包括:颞肌、咬肌等。

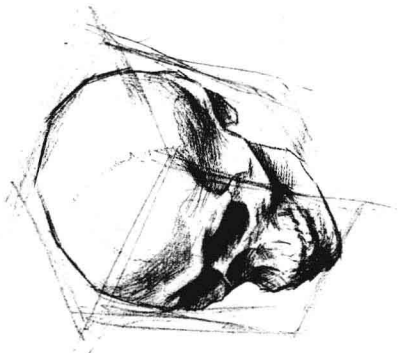
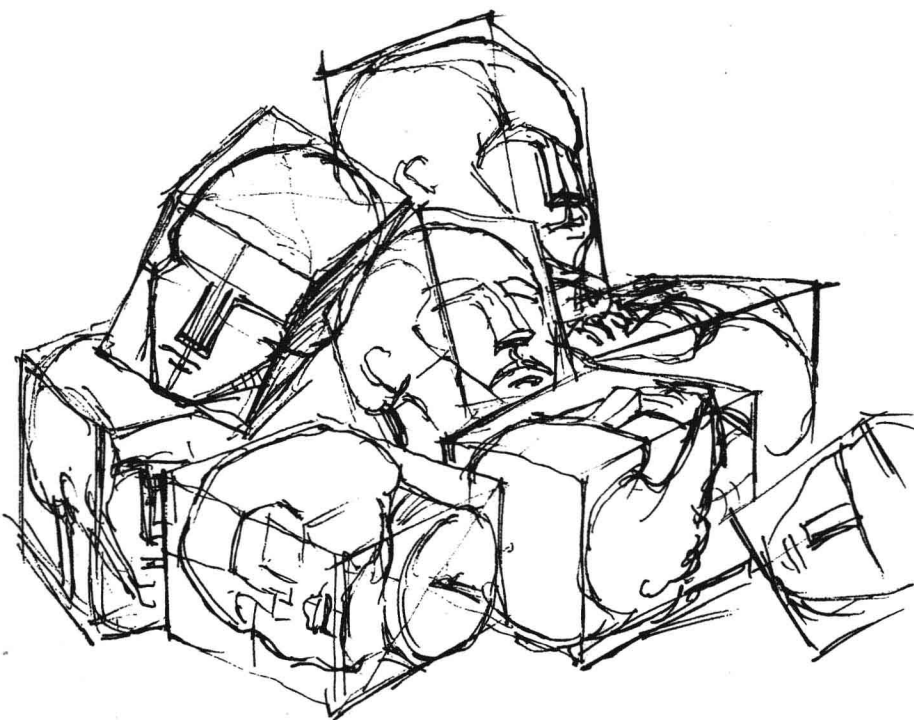
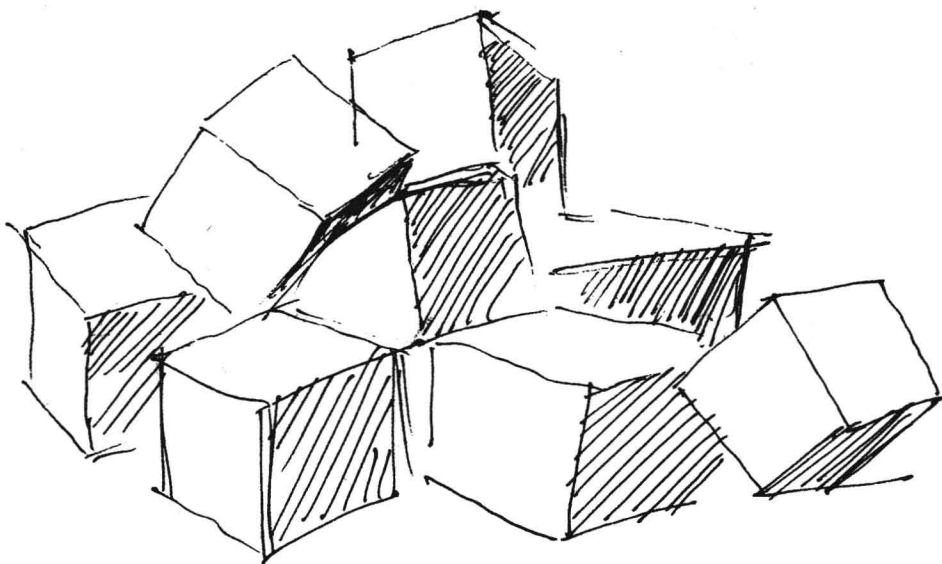
3. 头部透视和动态

研究头部的结构与透视的目的是为了创造三维立体空间。

头部的运动规律有三种：一种是以耳朵为圆心轴作上下旋转，另一种是以颈椎为圆心轴作左右旋转，再一种便是左右倾斜，正是由于以上三种运动规律，使头部的运动变化产生了透视变形。不同的角度，物体的形体结构就随着透视的变化而产生视觉上的变形。

为了了解头部在空间中的透视变化，可以将头部理解为立方体。

头部的透视可以用方形来理解

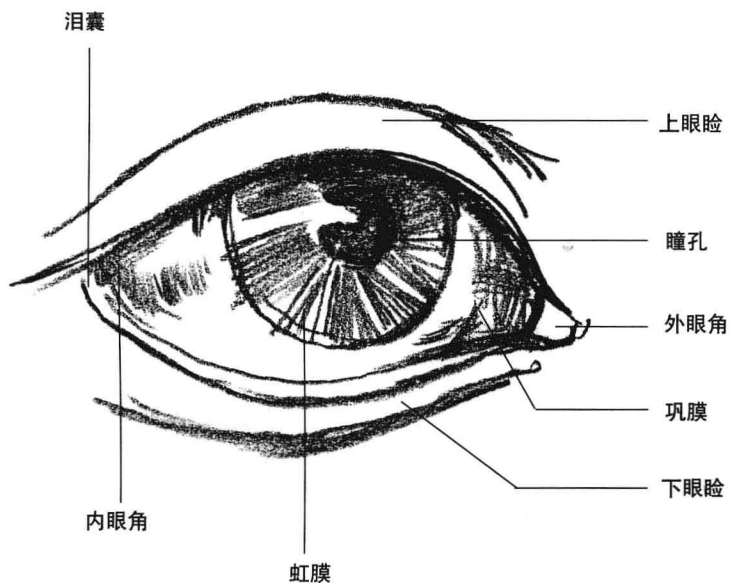

不同角度头部的透视变化

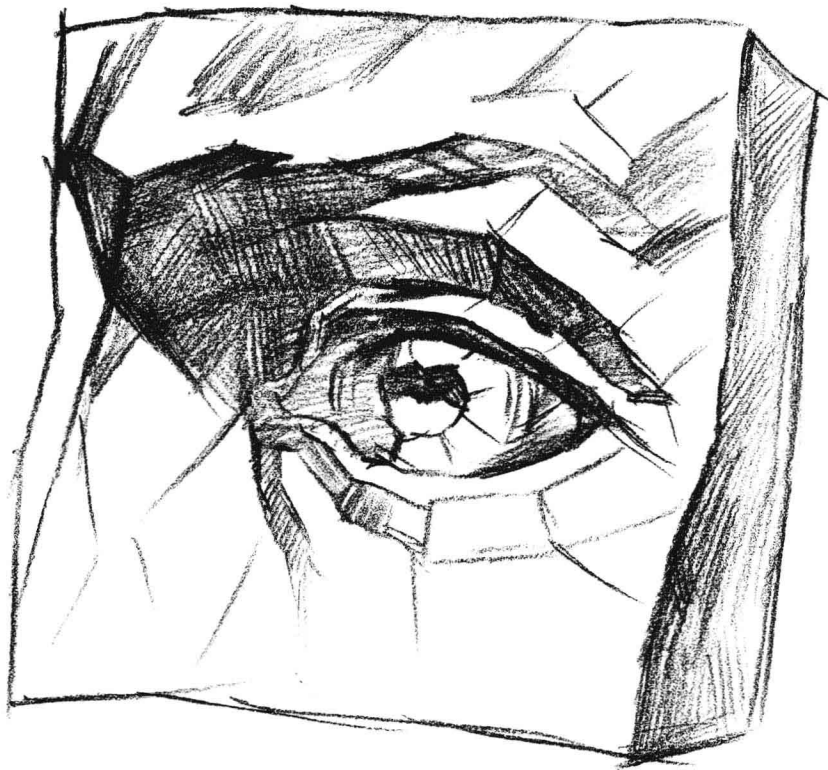
四、五官的结构

1. 眼睛的基本结构

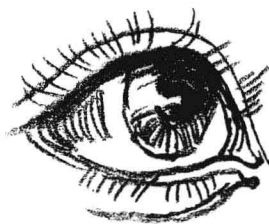
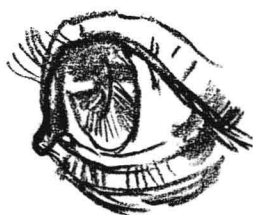
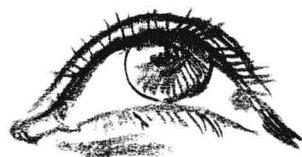
眼睛的结构主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛组成。可以将眼部理解为半球面来分块面，这样画在平面上就有立体感。

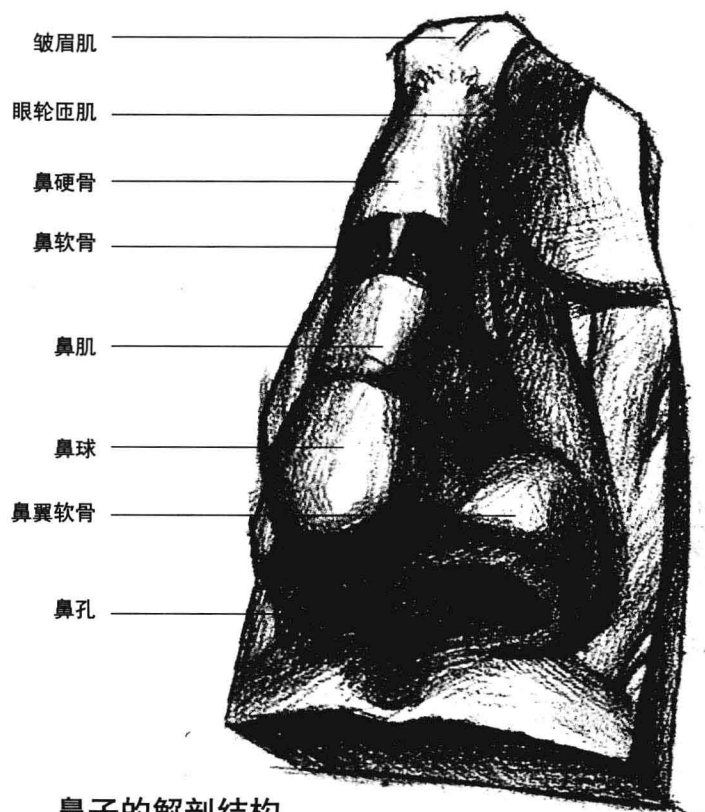
眼睛的基本结构分析

眼睛的形体结构

不同角度的眼部造型

鼻子的解剖结构

鼻子的形体结构

2. 鼻子的基本结构

鼻子的基本形是一个上细下粗的半圆锥体。鼻子的结构主要由鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻中隔、鼻孔等组成。在塑造鼻子形体时要注意鼻梁与鼻头之间自然的穿插与衔接,以及鼻头与两侧鼻翼的形体接榫,要仔细分析表现鼻头小体面转折的变化。

正面

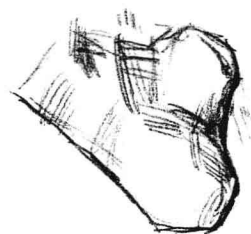
略侧面

仰视

侧面

俯视

鼻子的透视变化

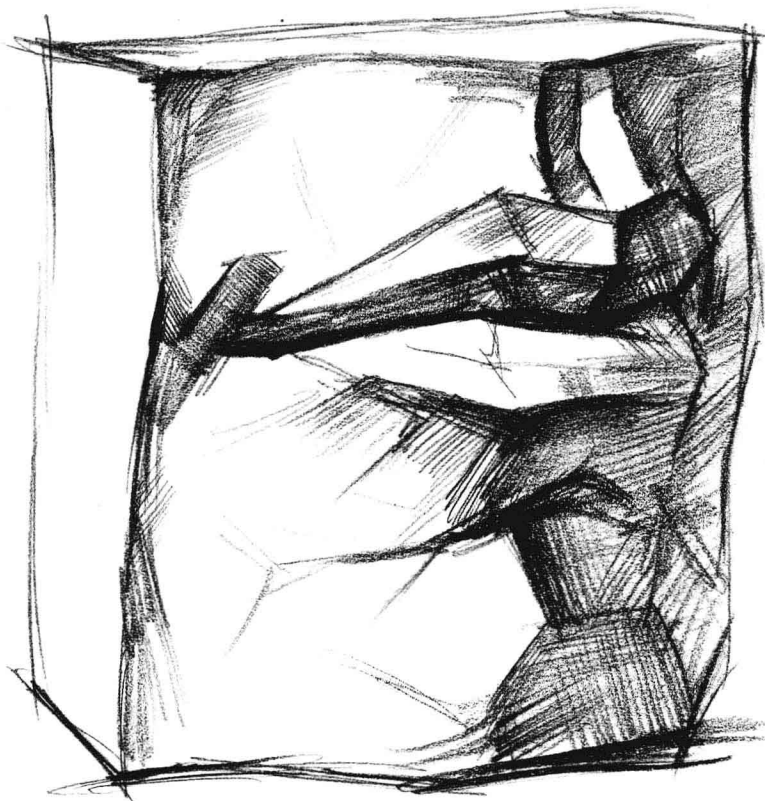
3. 嘴巴的基本结构

嘴巴的结构主要由上下颌骨、牙齿、口轮匝肌、上下嘴唇等组成。牙齿和上下颌骨构成嘴部外在造型的框架。

对嘴部的塑造要与其周围的肌肉结合起来，同时要注意微妙细小的面块转折与起伏，特别是唇线不宜画成黑线一条。

嘴巴的解剖结构

嘴巴的形体结构

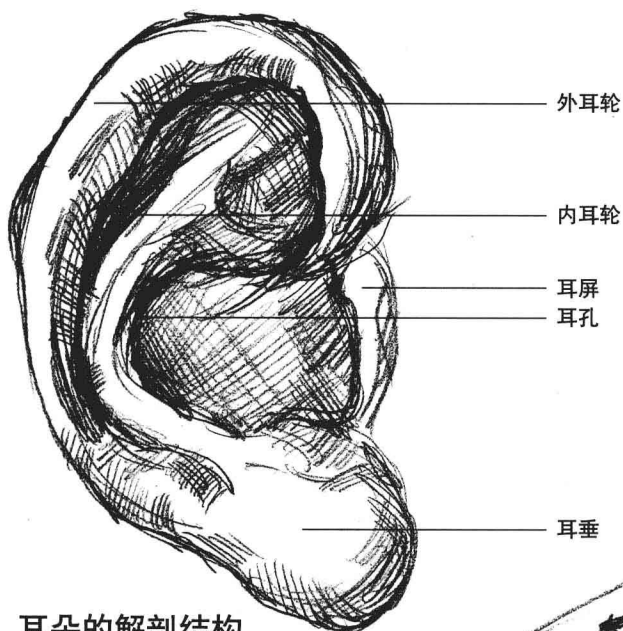
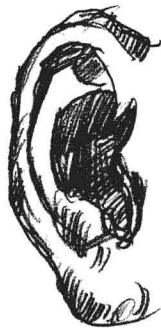
不同角度的嘴巴透视

4. 耳朵的基本结构

耳朵对称地长在头部的两侧。耳朵的结构主要由内外耳轮、耳垂、耳屏、耳孔等组成。整个耳朵的造型呈内平外圆、上大下小的椭圆形，耳朵的斜度和下颌骨的一边平行，它的长度正好是眉弓至鼻底之间的距离。

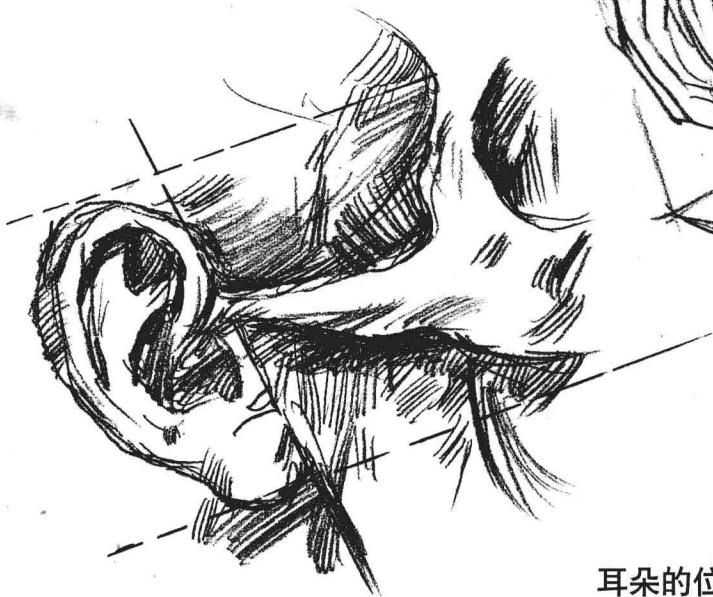
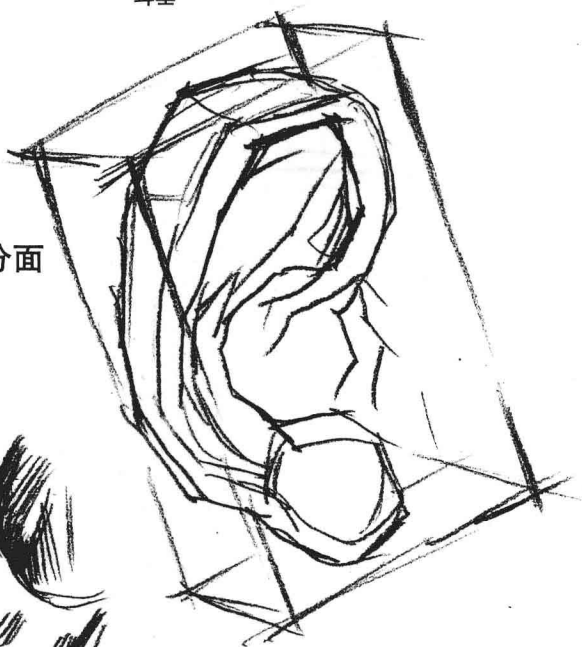
最后，在刻画五官时要强调的几点：①不能把它们分割为一个个局部进行拼装，要注意整体推进，明确地交待彼此之间的衔接与穿插。②由于人物形象的造型是不相同的，每个形象的五官造型都有明显的差异，刻画时要注意抓住一个具有鲜明特征的艺术形象。

不同角度的耳朵造型

耳朵的解剖结构

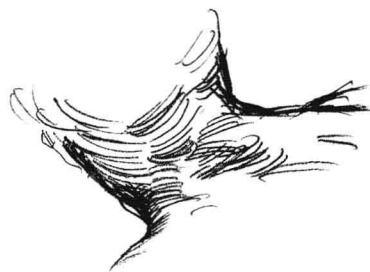
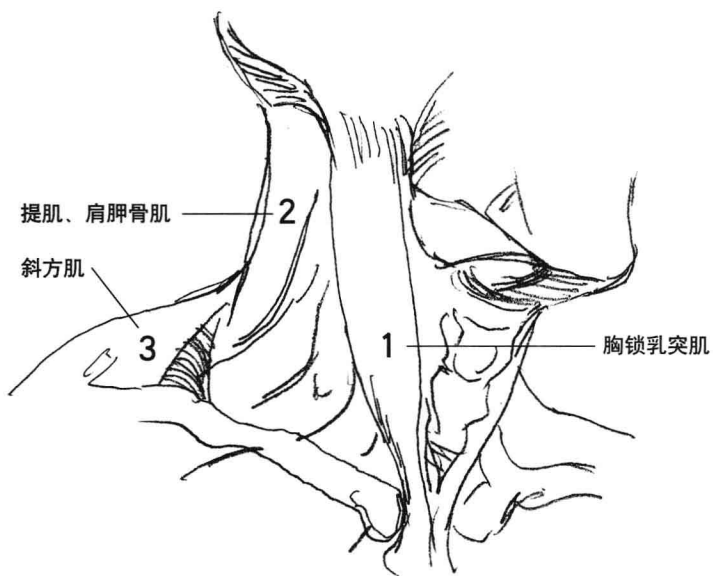
耳朵的体块分面

耳朵的位置

· 颈部的画法 ·

颈部是圆柱形状，同脊柱曲线一致，头部向后仰时，颈部的曲线向前轻微弯曲。从前面看，颈部固定在胸部上，上方被下颌遮盖住一部分；从背面看，*颈部位于双肩之上，在双肩中间。两侧有斜方肌支撑，肌肉侧面犄角从肩带处出来，与三角肌相对，两面对角上升，支撑住头的后部。颈部的上下活动、左右活动以及扭转动作，是决定对象动态的关键。

不同动态的颈部变化

五、有关的几个问题

1. 质感的表现

石膏像质地坚硬,形体结实,富有雕塑感。因此在刻画过程中,不可把形体画得太圆、太软,要做到宁方勿圆,圆中见方。形体分面要稍硬,体面关系交代要具体,塑造要肯定。

同时,石膏像由于其特有的质地及纯白的色彩,在光照下具有极强的反光性,有一定透明感。因此在明暗调子关系的处理上要注意:丰富的中间层次的色调不可画得太深太重,即使是暗部也仍是白色形体的一部分,不可涂成黑色一片。

能正确地、适当地表现石膏的质感、色调,可使其更富于物质的真实感,使形象更加生动感人。

2. 整体意识

整体意识的培养是素描训练的一个重要内容。

整体,首先是整体的观察。整体观察是获得在平面上塑造立体形象技能的前提与保证,这需要画者必须以联系的、全局的目光观察对象。首先抓住对象大的动态、大的比例、大的形体与大的明暗。观察时,视线不应停留在某一局部,而应整体地反复地围绕对象进行不断地比较。只有整体地把作品和对象进行比较,才有可能作出正确的判断。

任何形体都是由许多局部构成的整体,同时这个整体制约着每一个局部。整体与局部本身是无法分开的,是一个事物的两个方面,没有孤立存在的整体,也没有不影响整体的局部。局部是对整体的充实,整体是局部的统一。将对局部的研究统一于整体的观察之中,尽力明确对象的总体特征,分析局部与局部之间的相互关系,研究各局部在整体形象中的位置,理解局部的刻画是对整体的充实,才有可能在深入刻画的过程中,保持画面的整体效果的完美统一。

3. 形体结构

任何物体都有其自身的结构,结构就是指物体形体各部分的结合与构造。

形体结构客观地、本质地决定物体的外观特征,是绘画中最基本的造型要素。无论采用何种

艺术表现手段,都应当正确表现出物象的形体结构。只有抓住了形体结构才能抓住造型的要领。

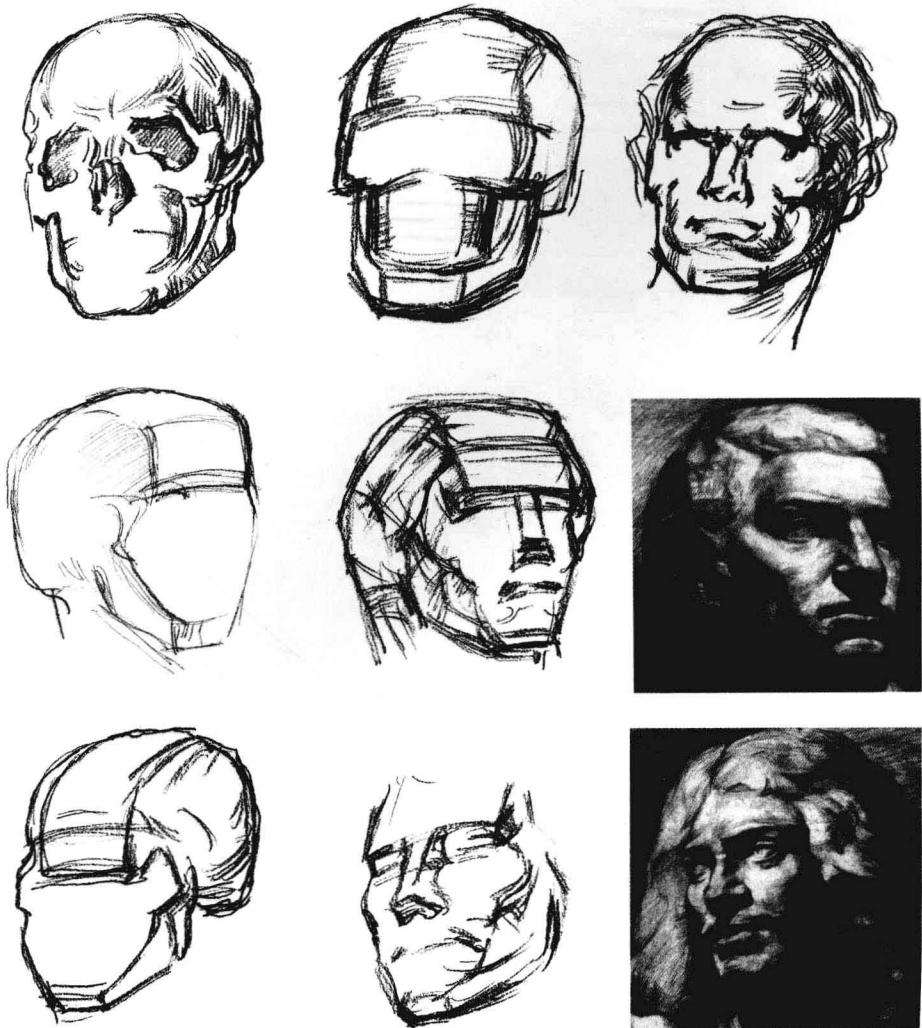
形体结构的基本存在状态是圆球体与立方体,也就是说任何复杂的形体结构都可以用方、圆几何体及其变化加以概括。

4. 明暗色调

明暗色调是素描基本的表现手段之一。

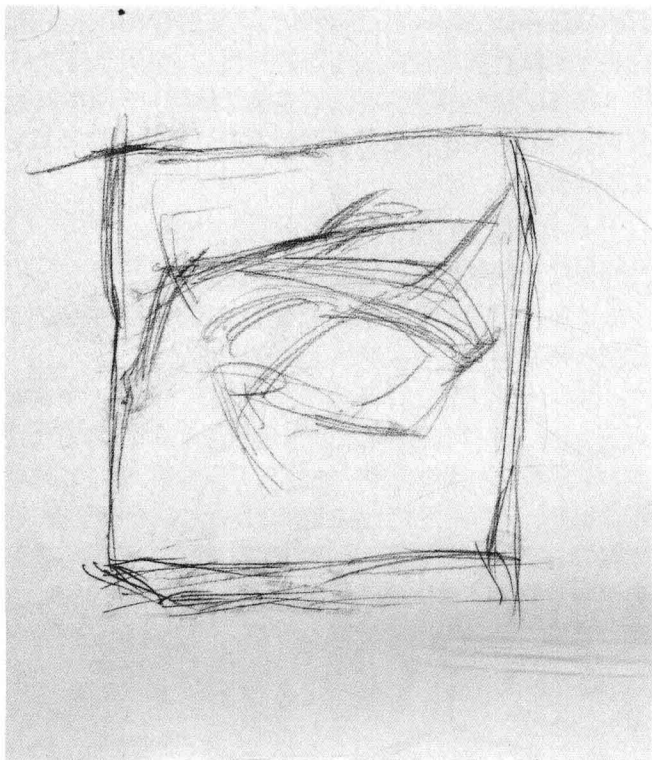
明暗色调是指物体对光照量的不同反射而形成的不同的明度,并由此产生色度上的层次变化。

实际上明暗是形体本质特征在一定光照下的特定表现。因此,只有准确描绘画面的明暗色调关系,才能够正确地表现形体体面的起伏、形体的空间关系,体现物体的形体结构,从而在平面上创造富有立体感的视觉形象。在素描中,观察与刻画明暗色调的目的,是为了分析与表现处于特定光照下物体的形体本质特征,体现物体结构、体面、空间、色调与质感等等。

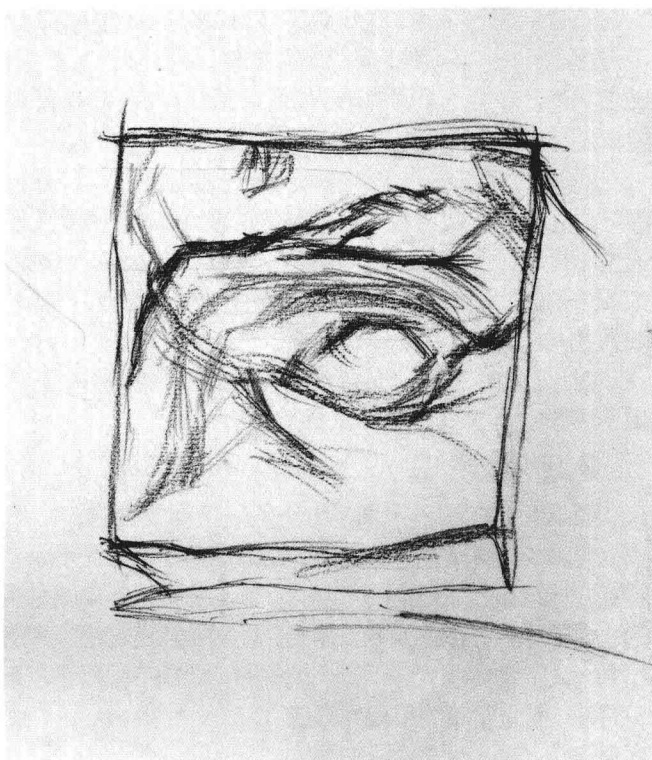

六、眼鼻嘴耳的作画方法与步骤分析

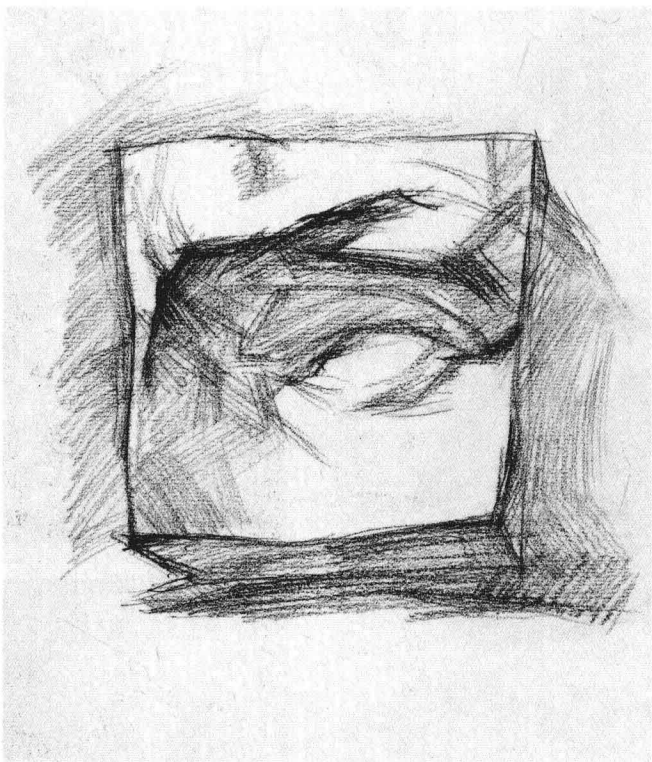
1. 眼睛

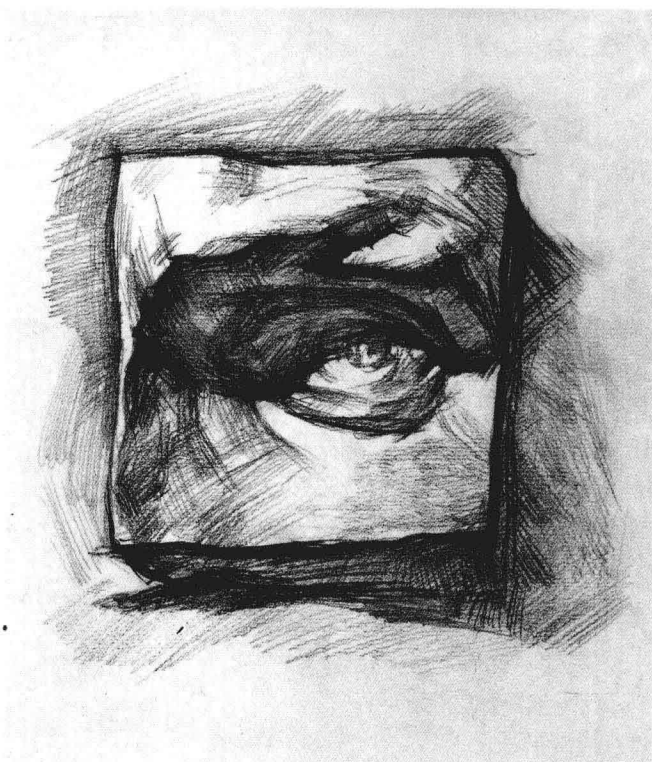
1. 选择角度, 安排好构图, 分析它的特征、比例, 画出基本轮廓。

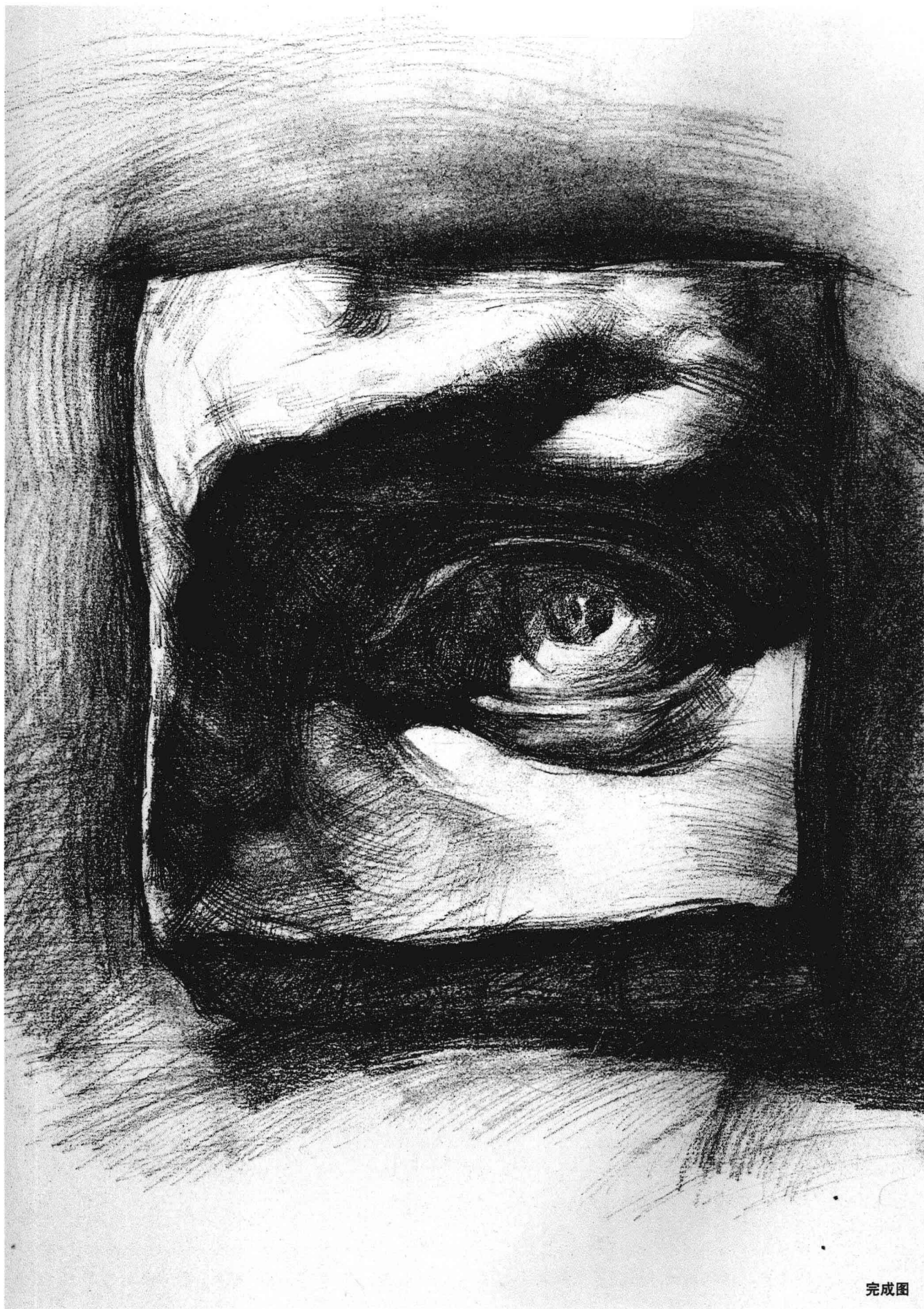
2. 分析结构体块, 根据透视画出对象的基本体积, 注意结体的穿插关系。

3. 画出明暗大调子, 要准确地把握明暗交界线。

4. 从局部开始塑造, 加深暗色调, 注意明暗交界线、反光投影之间明度的差别和虚实关系的处理, 并画出背景, 调整画面主次、前后疏密关系。

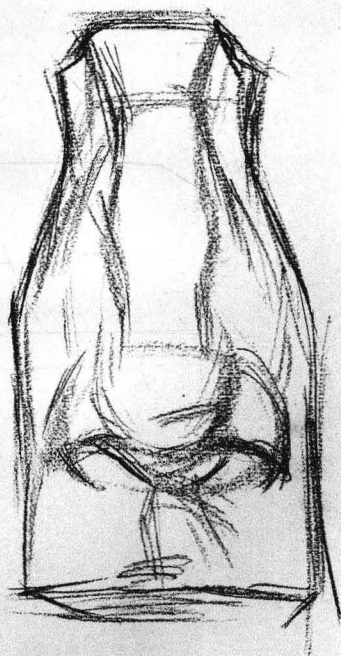

完成图

2. 鼻子

1. 选定角度，定好构图，画出大轮廓，分析鼻子的结构关系。

2. 画出对象的基本体积，进一步分析结构，明确大的体块转折关系，尤其要准确地把握明暗交界线的位置。

3. 铺大明暗关系，深入刻画鼻骨、鼻头和鼻翼的关系，用黑、白、灰调子表现出体块。

4. 进一步调整，深入刻画，注意画面的主次、虚实、前后的关系，使画面更统一完整。

完成图