

X

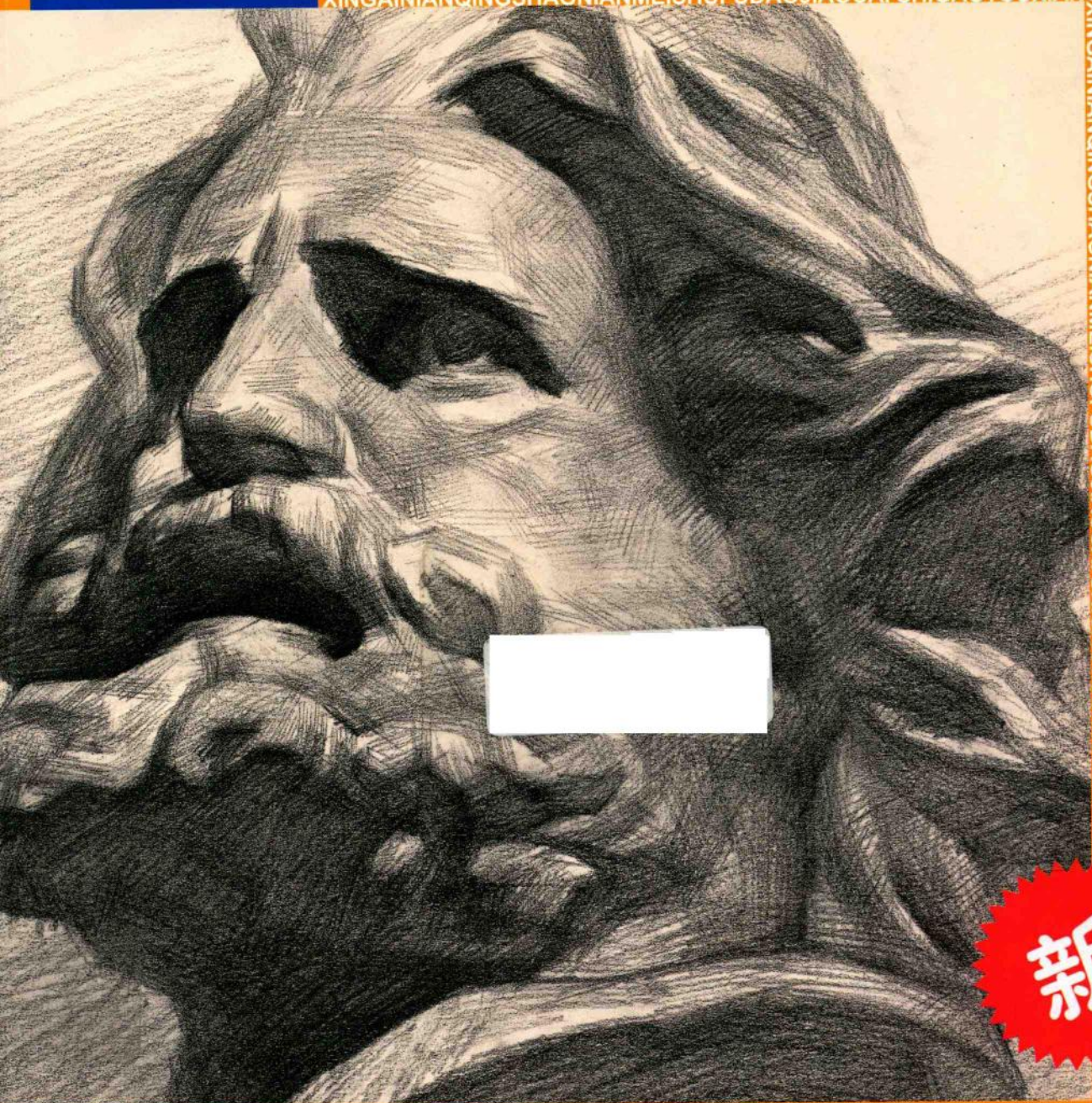
XINGAINIAN

新概念青少年美术辅导教材

石膏头像

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI-SHIGAOTOUXIANG

XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI-SHIGAOTOUXIANG

新

新概念青少年美术辅导教材
XINGAINIANQINGSHAONIANMEISHUFUDAOJIAOCAI

石膏头像

◎ 叶庆 著

 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

石膏头像 / 叶庆著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012.1
新概念青少年美术辅导教材
ISBN 978-7-5340-3113-7

I. ①石… II. ①叶… III. ①石膏像—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第261723号

出 品 人: 胡小罕

作 者: 叶 庆

责任编辑: 洪 奔 水 明

封面设计: 黄利萍

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

新概念青少年美术辅导教材——石膏头像

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江兴发印务有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4

印 数 0,001-3,000

版 次 2012年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-3113-7

定 价 19.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

目 录 CONTENTS

XINGAINIANGSHAOJIANMEISHUFUDAOJIAOCAI·SHIGAOTOUXIANG

编者的话·····	1	亚历山大切面像作画步骤·····	12
工具和材料的介绍·····	2	亚历山大面像作画步骤·····	14
头部的基本知识·····	3	素描石膏头像的用笔方法·····	16
头部的解剖·····	3	几种用线·····	16
头部的基本知识图解·····	4	怎样用线塑造·····	17
头部的形体结构·····	4	素描石膏头像的作画步骤·····	19
头部的比例和骨点·····	5	伏尔泰·····	19
头部的透视和动态·····	6	阿格里巴·····	24
五官的结构与透视图解·····	7	塞内卡（海盗）·····	28
眼睛·····	7	朱理诺（小卫）·····	32
鼻子·····	8	马赛曲（马赛）·····	36
嘴巴·····	9	荷马·····	40
耳朵·····	10	范画及石膏头像简介·····	44
头部的分面方法·····	11		
亚历山大面像分析·····	11		

■ 编者的话

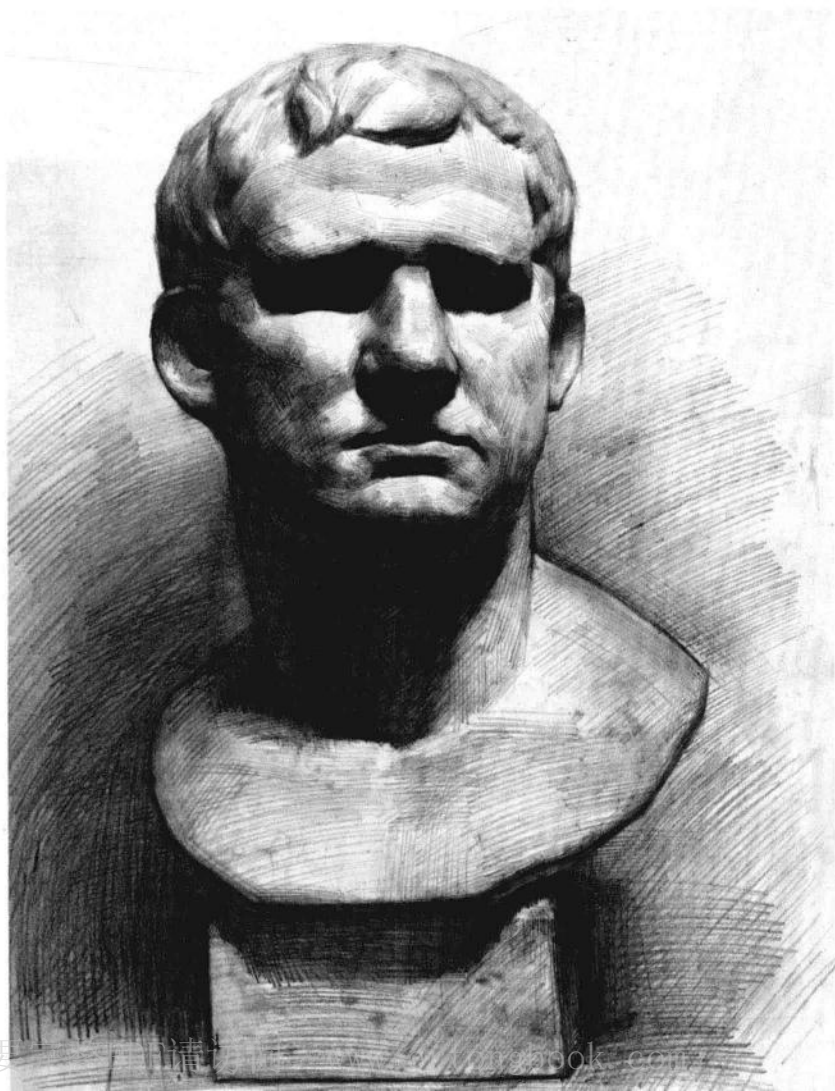
素描训练是个漫长的过程，石膏头像绘画造型训练是其中一个重要环节。学画石膏头像，目的是训练学画者眼睛的观察能力、脑的形象思维能力、手的表现能力，是为了给学习绘画打下一个扎实的造型基础，就如大厦的奠基石一样。近年来，高等美术院校专业招生考试的试题中较多的是素描石膏头像，其原因是画石膏头像，能比较准确地测试考生的造型能力和艺术素质。编写此书的目的之一，也是为报考大中专美术院校考生作考前辅导之用。

本书尽可能把一些理论知识形象化，文字简明，图例清晰。所举例子大多是历来考生在培训过程中经常遇到的难题，大量的图例是帮助学生

解决这些问题的方法。对一些经常考到的石膏头像素描，书中作了详细的步骤图分析，又在最后一个章节里补充了不同角度的示范作品。为了便于学画者进一步学习不同风格的技法，特收集了本人及其他画家的许多优秀作品，并配有局部图以便临摹。为了加深学画者对石膏头像的理解，还较为系统地收集了石膏头像素描作品及背景材料的简介，以供参考。

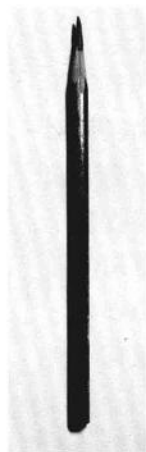
最后，我衷心地感谢帮助过我并提供资料的老师、同学和朋友们。

叶 庆 浙江理工大学建工学院

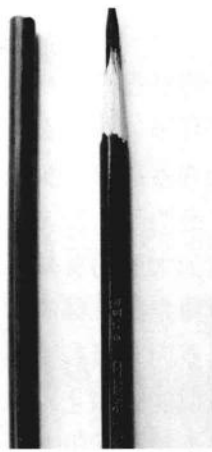

■ 工具和材料的介绍

画素描石膏头像常用的工具有：铅笔、炭素铅笔、木炭条、纸、橡皮、橡皮泥、小刀、纸卷笔、测量器、定画液、图钉、胶带纸等。

铅笔 铅笔是初学者画素描石膏头像最适合的工具，它色调丰富、细腻，有丰富的表现力，易修改。铅笔笔芯因粗细软硬不同被分为H、HB、B三类，6H—HB色淡，较硬；B—4B偏深，中硬；5B—8B色深，较软。目前市场上还有颜色更深的特浓铅笔，适用于画面最深部分的刻画。

炭素铅笔 这种铅笔有硬性、中性、软性之分，适用于有一定绘画基础的学生，它的特点是：强烈、明快、作画速度快；缺点是：不易修改，易画黑、画脏，调子变化少，易磨损。绘画时尽量和木炭条结合使用，画后必须用定画液固定。

纸 适用于画素描石膏头像的纸有两种：一种是素描纸，白而结实、细腻，擦不毛；另一种是铅画纸，较贵，略粗，表面不够结实。在使用这两种素描用纸的时候，可以选用质地较粗、易上铅的那一面进行绘画。

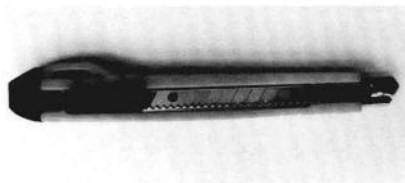

橡皮 橡皮有软、硬之分。绘画用橡皮不同于小学生写字修改用的橡皮，应选用一些质地较软的4B等绘画用橡皮。

可塑橡皮 它可以根据绘画者需要任意改变形状，靠吸收铅笔或炭笔的粉末来修改画面，表现力很强，深受绘画者的喜爱。

美工刀 美工刀刀刃锋利，刀体可以替换，是削各类铅笔最理想的工具。

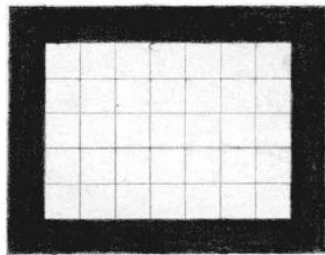

纸卷笔 绘画中常用的，是用定纸卷紧制成，现在市场上都能买到，有大、中、小三号可供选择。

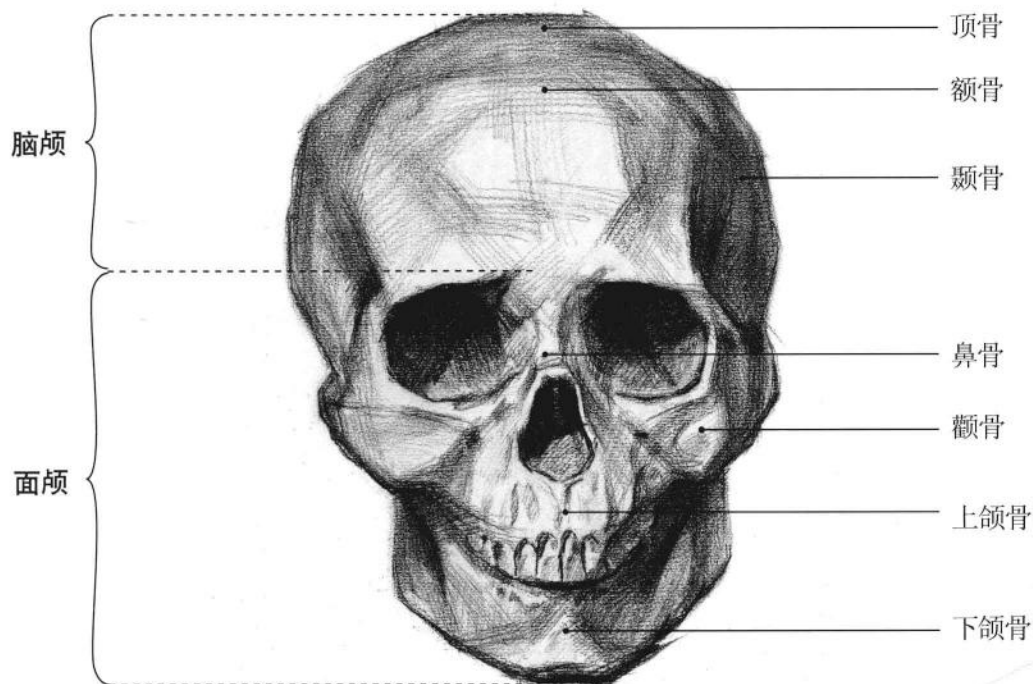
定画液 它用于素描完成后固定画面。每次喷洒不宜过多，画面要平放，喷洒时以距离画面30厘米为佳。

测量器 测量器是用于打轮廓时纠正形体结构的辅助工具，可以在有机玻璃上划成小方格，四面以黑纸粘住，自制而成。

■ 头部的基本知识/头部的解剖

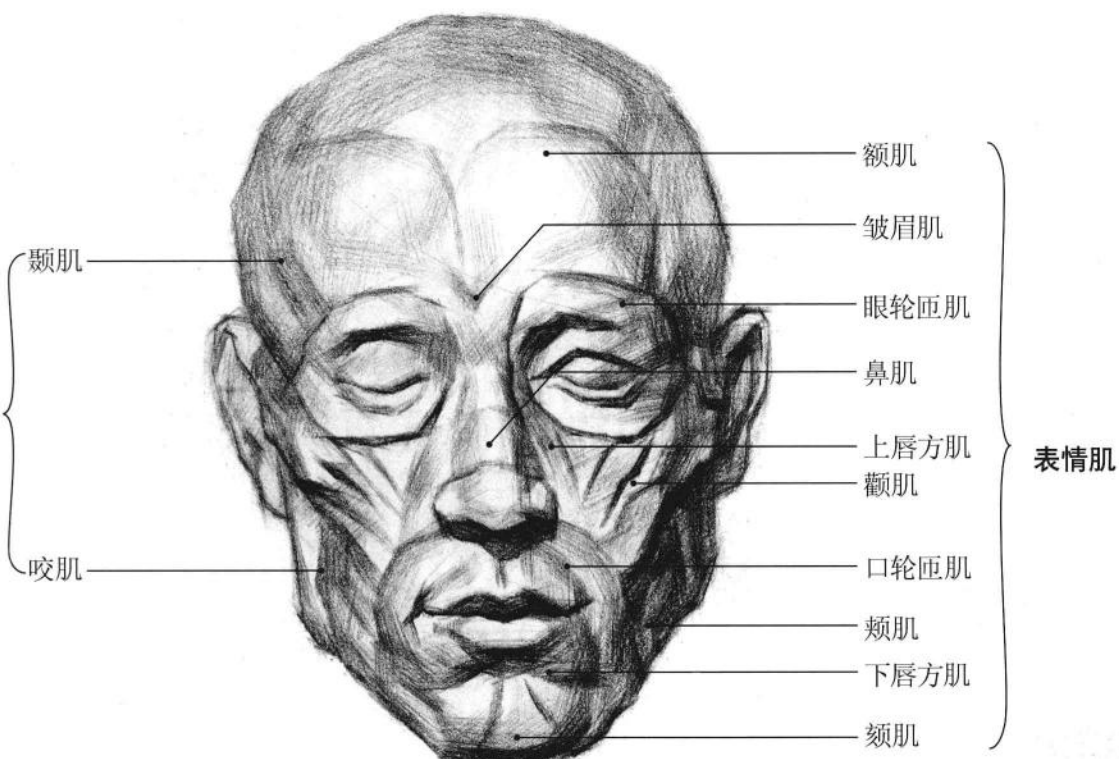
骨骼

头骨由脑颅和面颅两部分组成。脑颅部分包括顶骨、额骨、颞骨、枕骨。面颅部分包括鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨。除下颌骨可以活动以外，其他骨骼都是紧密结合在一起的。

3

肌肉

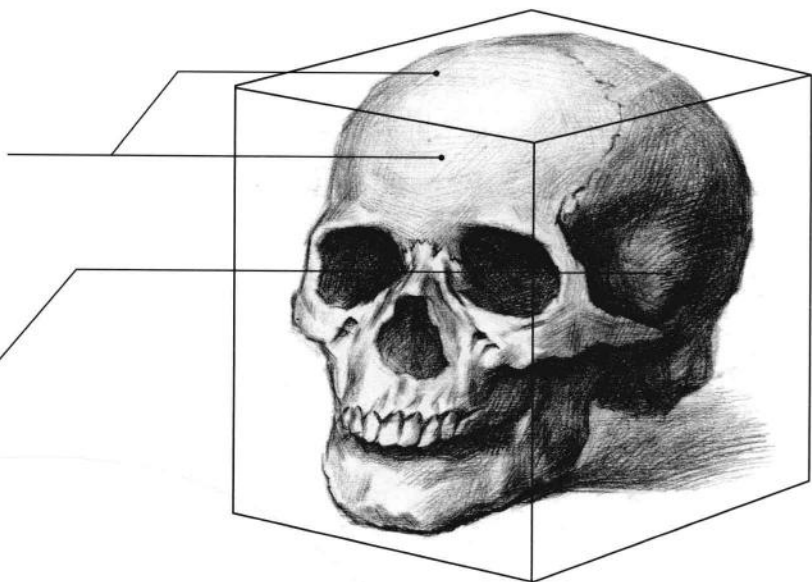
头部的肌肉分表情肌和咀嚼肌两部分，表情肌的运动对脸部的表情产生直接的影响。脸部皱纹的产生一般和肌肉的走向呈垂直角度。

■ 头部的基本知识图解/头部的形体结构

头骨的基本形

头部的**基本形**是个略扁的**立方体**，由六个面组成，即**顶面、底面、两个侧面、前面和后面**。从正面和顶面看，头部是个长方形。

从侧面看，头部是个正方形。

加上肌肉后头部的形体

头骨的外面包着一层厚薄不等的肌肉以及一些脂肪层，加上鼻球和耳朵就初步构成了头部的**外部形体**。

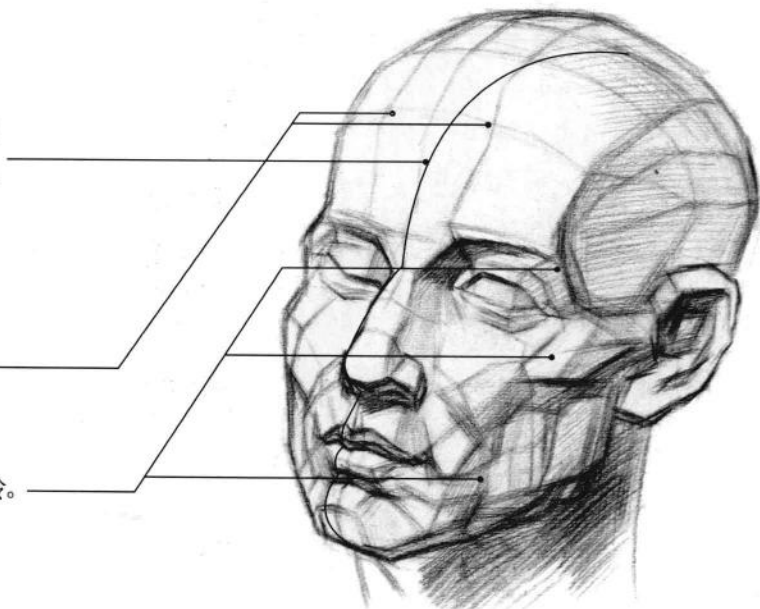

头部外观形体和块面

肌肉外面的脂肪和皮肤使头部的形体结构更加完美。中心线的起伏说明脸部形体的变化。

额丘成了顶面和正面的分界线。

颞线、颞突、咬肌是头部左右两大面的分水岭。

■ 头部的基本知识图解/头部的比例和骨点

眼睛位置

内外眼角线
在距离眉弓至鼻
底的 $\frac{1}{3}$ 处。

口裂线位置

左右嘴角线
在距鼻底到下巴
的 $\frac{2}{5}$ 处。

耳的位置

耳朵的位置
在眉弓至鼻子之
间，长度相当于
眉弓到鼻底之间
的距离。

三停

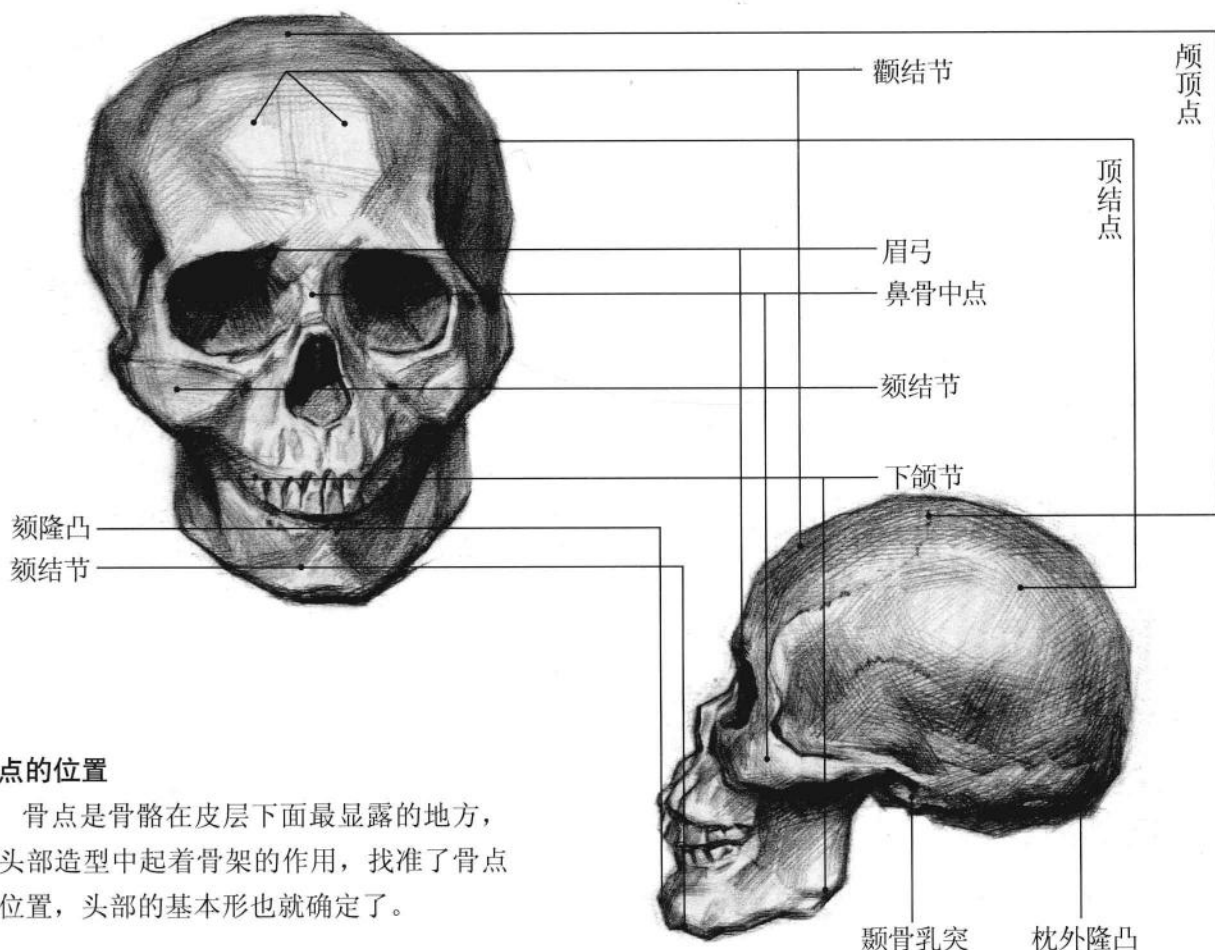
三停就是指从发
际线到眉弓、从眉弓
到鼻底、从鼻底到下
巴的距离相等。

耳孔位置

侧面头部为
正方形，耳孔位
于对角线相交点
的略后一点上。

五眼

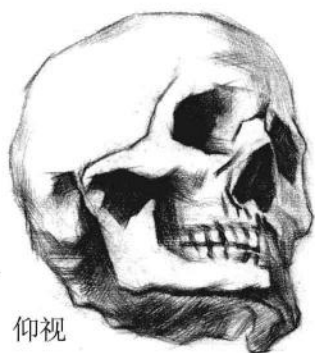
额结节

骨点的位置

骨点是骨骼在皮层下面最显露的地方，
在头部造型中起着骨架的作用，找准了骨点
的位置，头部的基本形也就确定了。

■ 头部的基本知识图解/头部的透视和动态

仰视

正面平行透视

正侧面平行透视

俯视

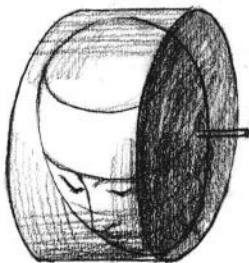

四分之三侧面平行透视

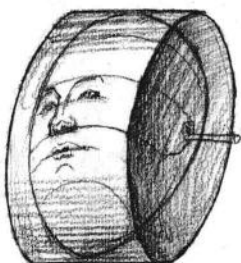
6 头部的透视变形

将立体的头部画到平面的纸上就产生了透视变形。从正面看头部称**平行透视**，从其他各种角度看头部都是**成角透视**，成角透视所有的透视线都将消失在**灭点**上。

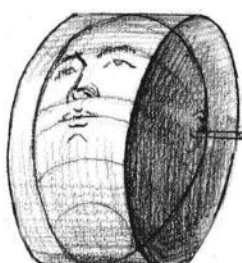
向下转为俯视

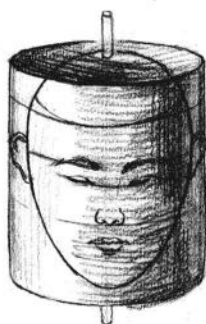
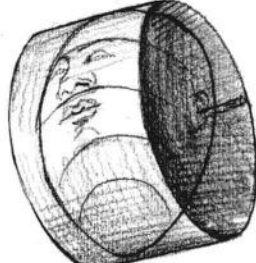
向上转为略仰视

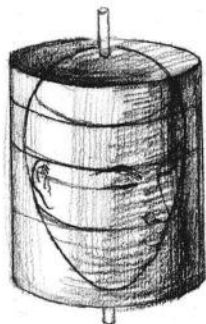
再向上转为仰视

向左右倾斜为斜视

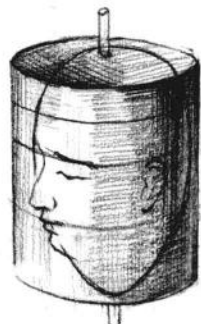
正视

向右转为右侧视

向左转为左侧视

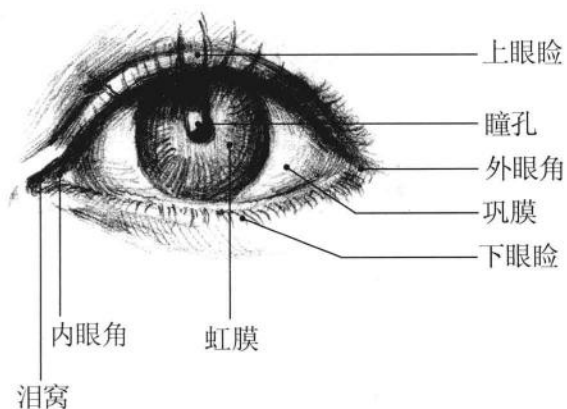
再向左转为左正侧视

头部的运动规律

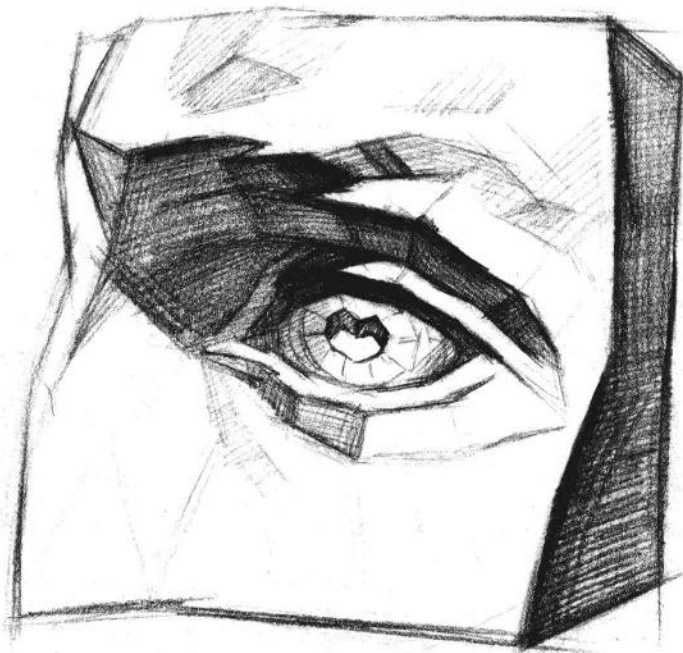
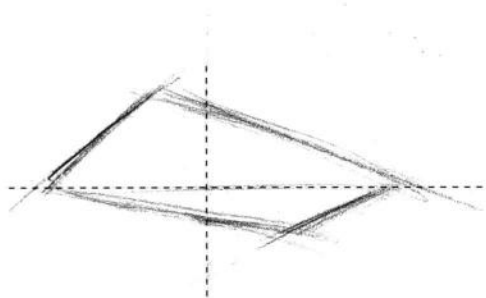
头部的运动有三种形式，一是以两耳为圆心作上下旋转，二是以颈椎为圆心轴作左右旋转，三是头部的左右倾斜。

五官的结构与透视图解/眼睛

眼睛的解剖结构

眼睛的基本形

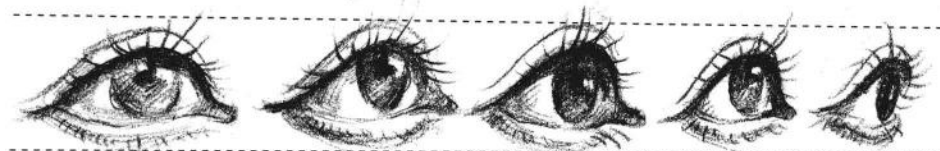
眼睛的形体结构

眼睛是一个球体，能看到的部分是个半球体，所以在写生时应把它理解成半球体来分块面，就不会画成平面的眼睛而没有立体感。

左眼从左到右的透视变形

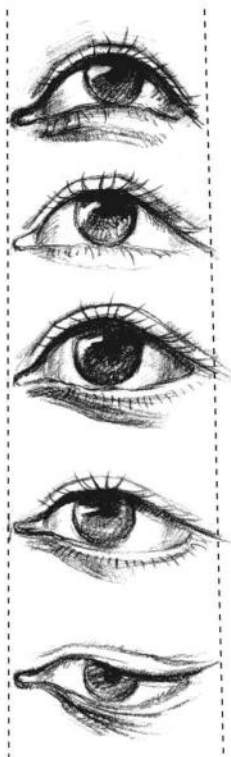

右眼从左到右的透视变形

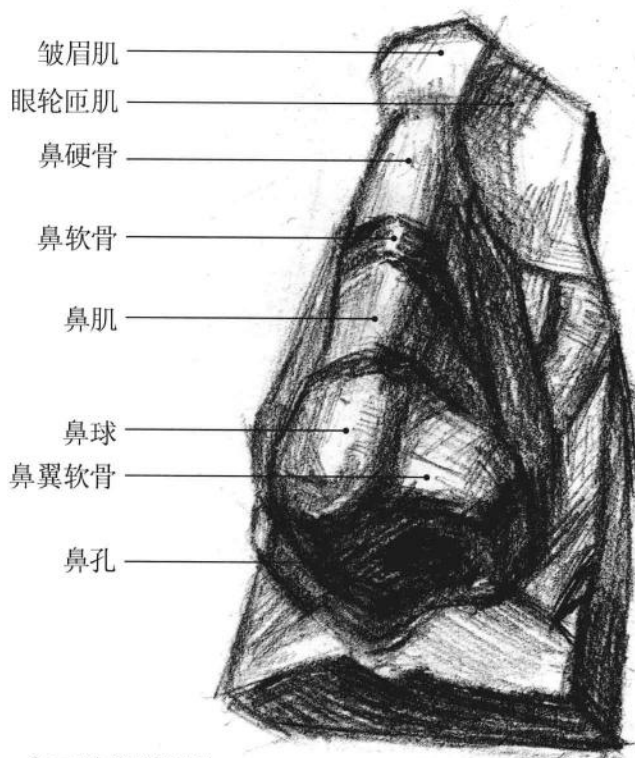
眼睛的透视变形

从上到下的透视变形

眼睛的透视变形主要是左右及上下的变化，左右变化时眼睛的高度不变，上下变化时眼睛的宽度不变。

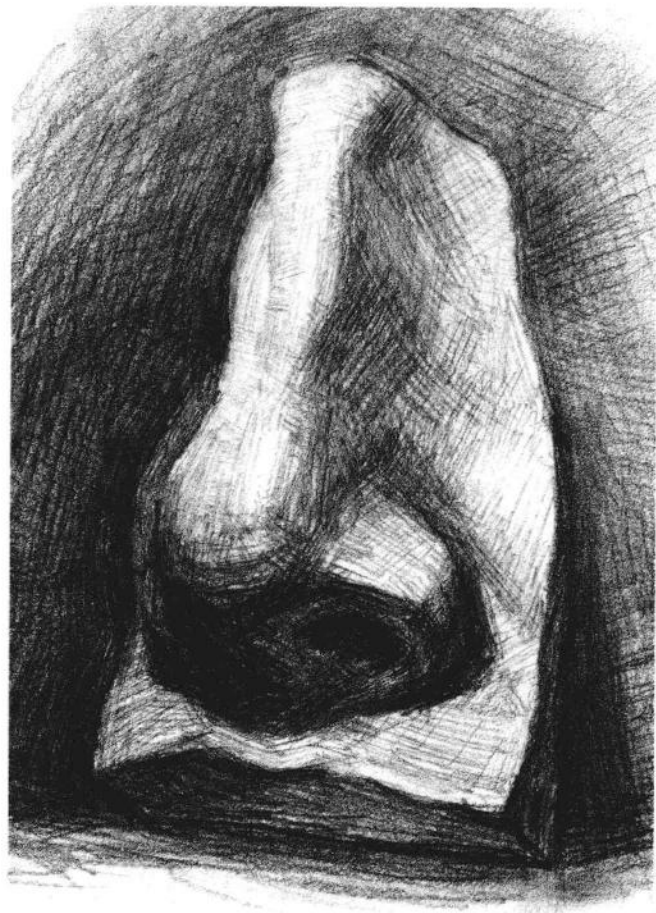
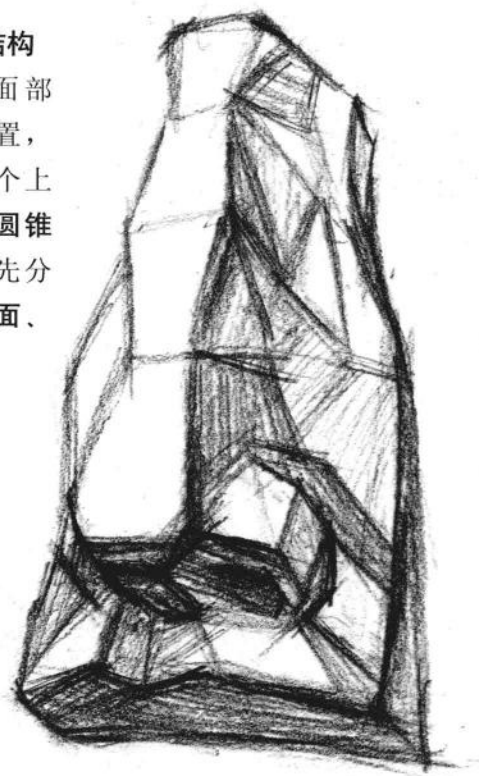
五官的结构与透视图解/鼻子

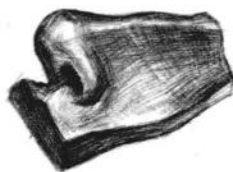
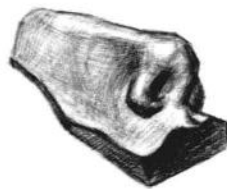
鼻子的解剖结构

鼻子的形体结构

鼻子在面部正面中心位置，基本形是一个上细下粗的半圆锥体，分面时先分成正面、侧面、底面三大面。

平视

仰视

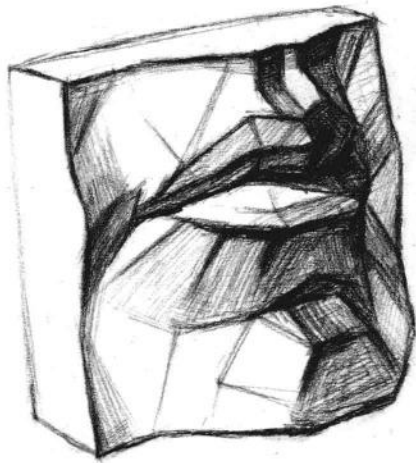
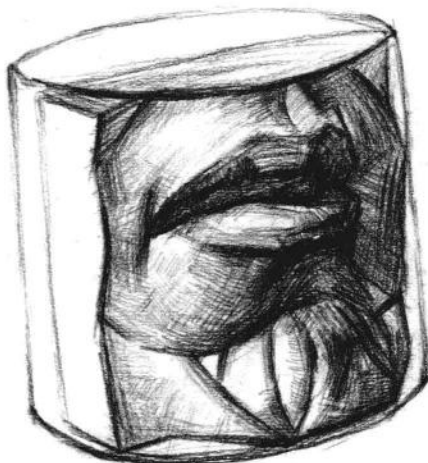
俯视

鼻子的透视变形

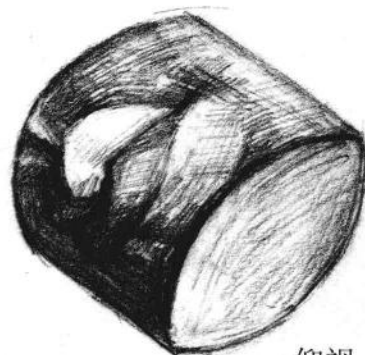
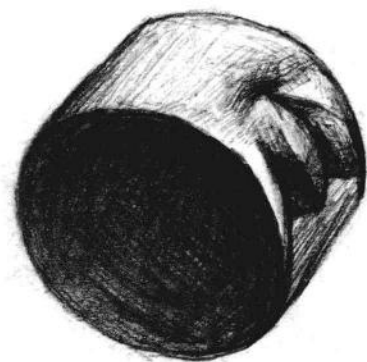
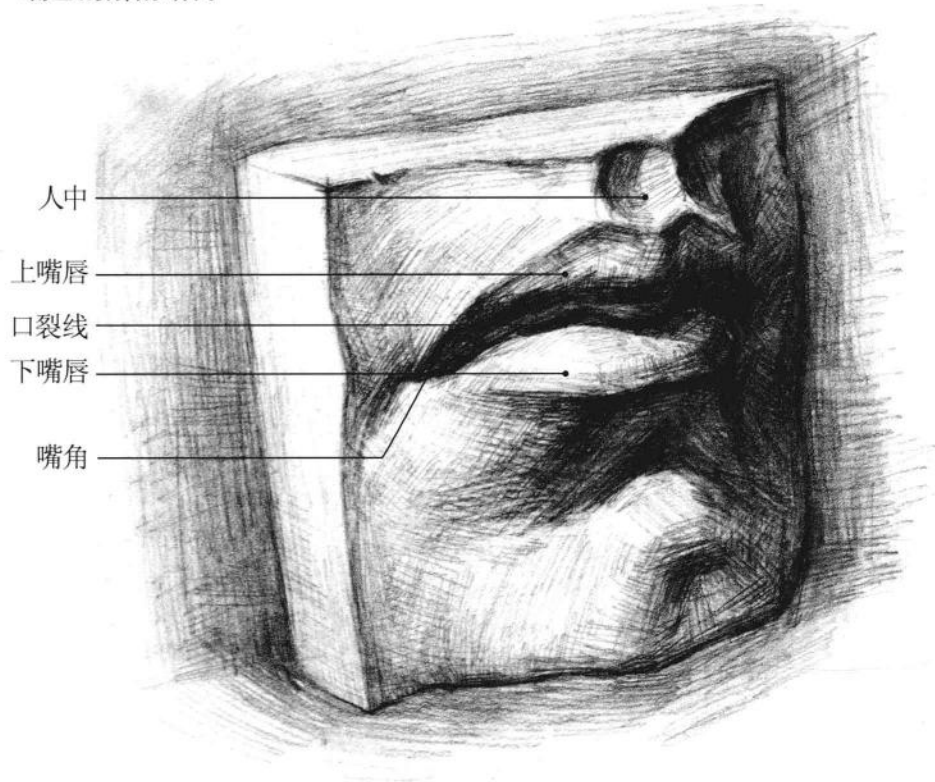
■ 五官的结构与透视图解/嘴巴

嘴巴的形体结构

嘴唇依附在上颌骨和下颌骨之间的牙床外面，牙床呈半圆柱形，上面有口轮匝肌包裹着。

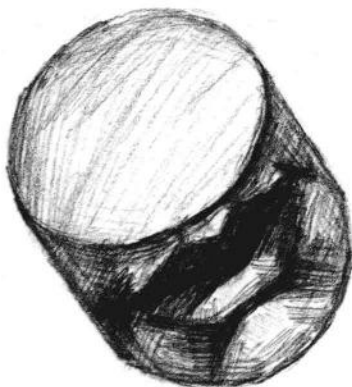
嘴巴的解剖结构

仰视

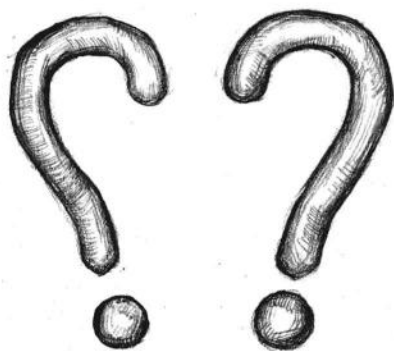
俯视

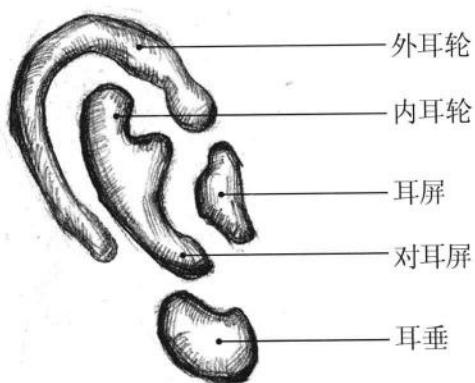
嘴巴的透视变形

嘴巴的透视变形可以根据圆柱体的变化来画。口裂线必须在圆柱体的弧线上。

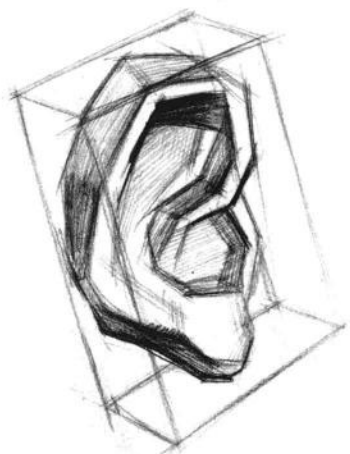
五官的结构与透视图解/耳朵

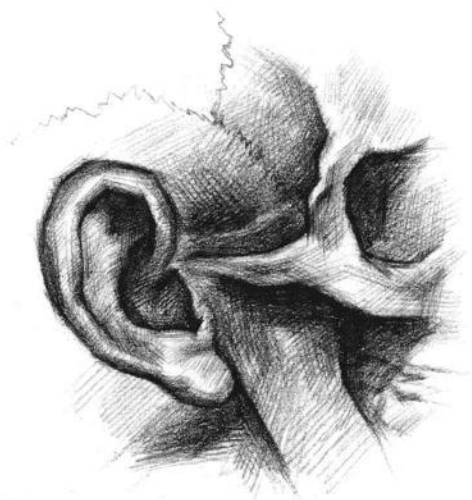
耳朵的外形像问号。

耳朵由五个部分构成。

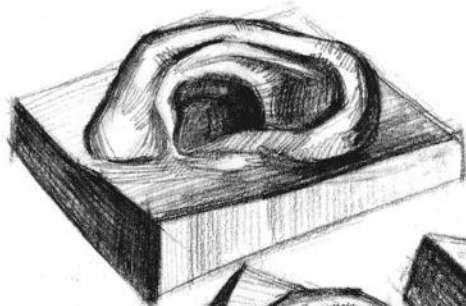
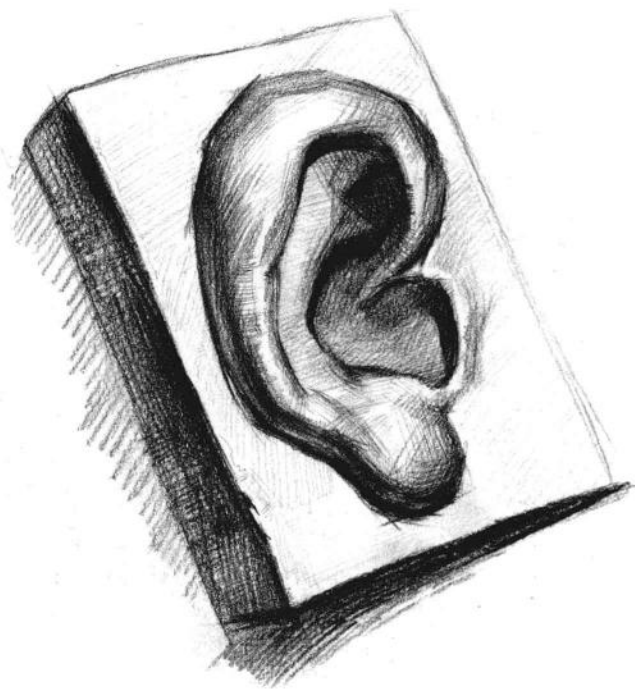

形体可以理解成长方体。

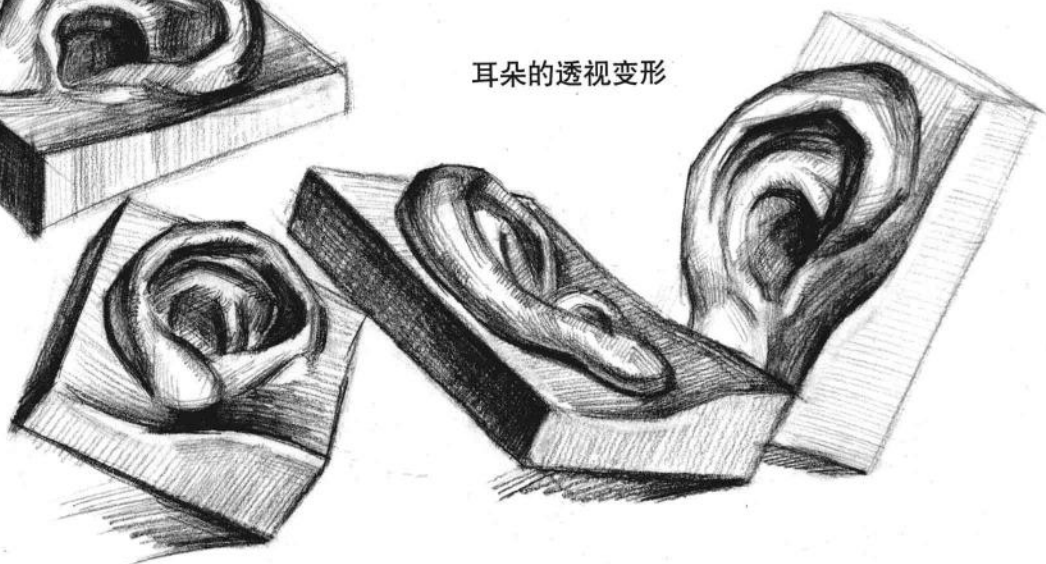

耳朵的位置

耳朵对称地长在头部的两侧，它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，宽度为长度的 $\frac{1}{2}$ ，上部宽，下部窄。

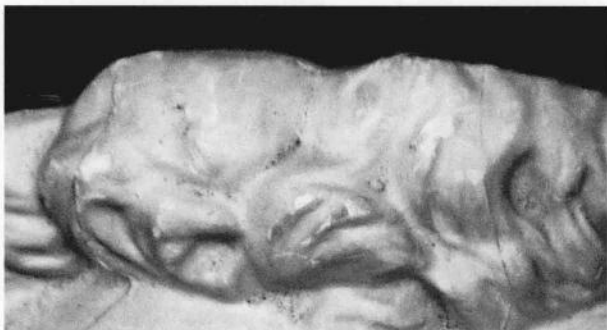
耳朵的透视变形

■ 头部的分面方法/亚历山大面像分析

三组亚历山大切面像和亚历山大面像局部的比较

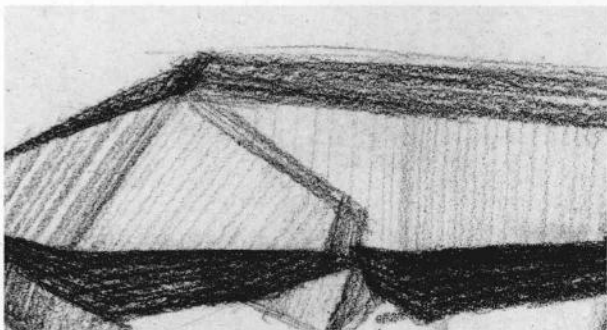
亚历山大的头部是个不规则的球体，它的头发、胡须由无数复杂的曲面组成。为了画出头部的体积感，必须先把小的曲面概括成大块的几何形，然后再分小面来塑造；必须注意整体与局部的关系，要学会概括和取舍。从下面三组亚历山大切面像和亚历山大面像局部的对照中就可以看出作者是怎样进行概括和取舍的。

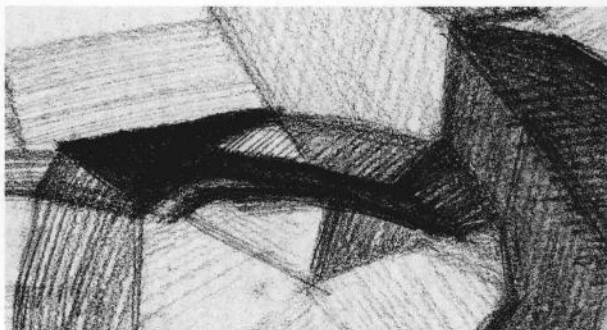
①面像的头发

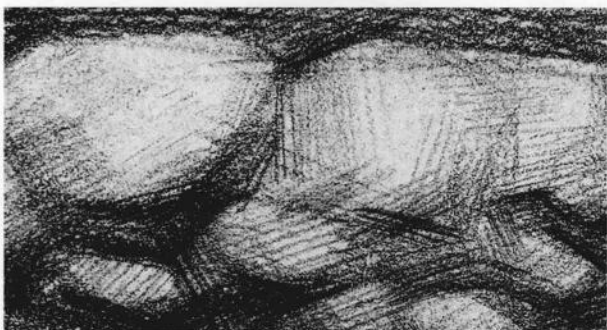
①面像的眼睛

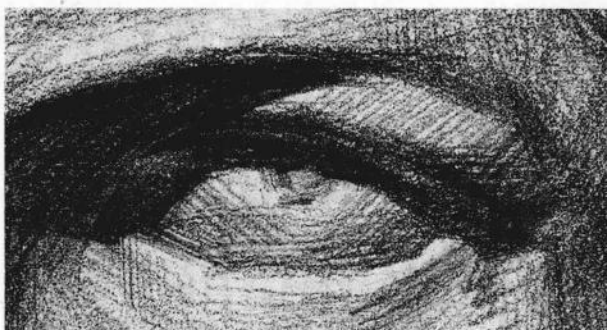
②切面像的头发素描

②切面像的眼睛素描

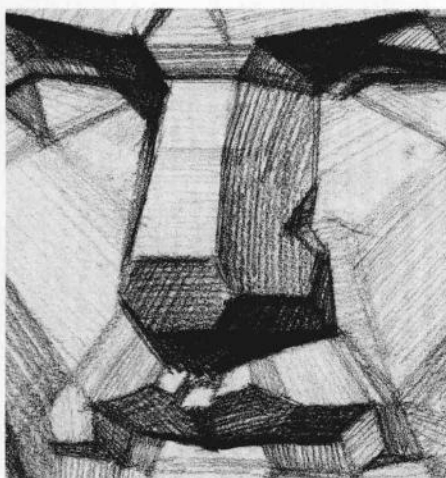
③面像的头发素描

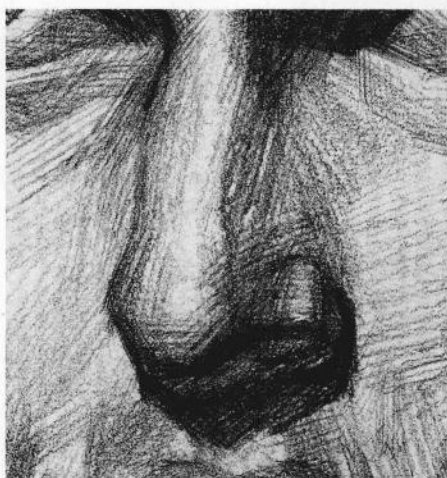
③面像的眼睛素描

①面像的鼻子

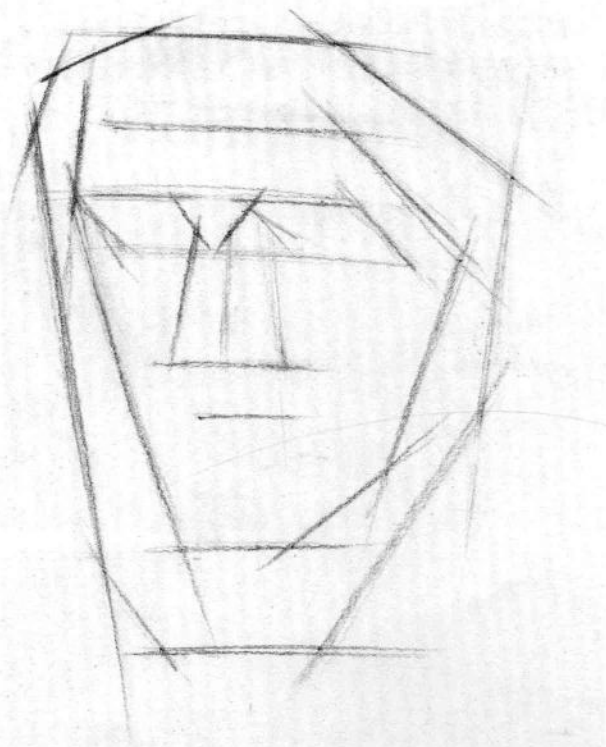

②切面像的鼻子素描

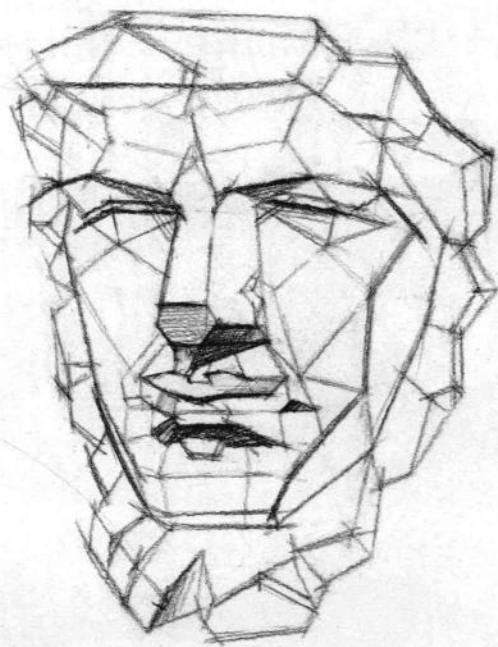

③面像的鼻子素描

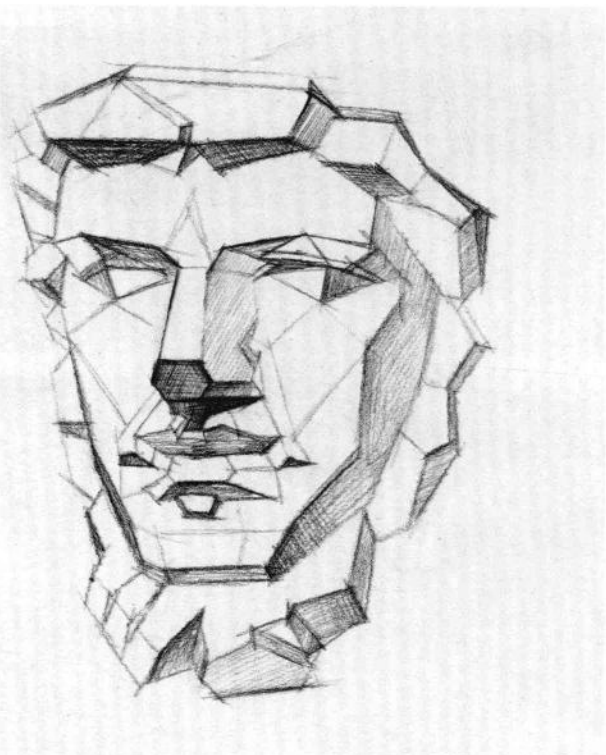
■ 头部的分面方法/亚历山大切面像作画步骤

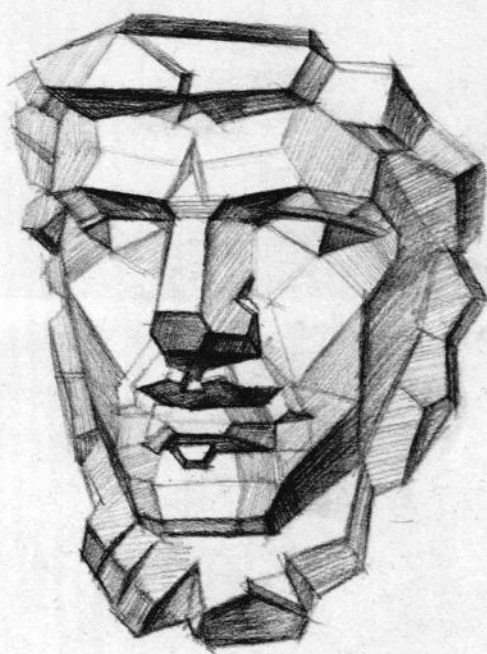
①**轮廓** 确定构图,以长直线用分面的方法来理解形体,画出头部的体积感。

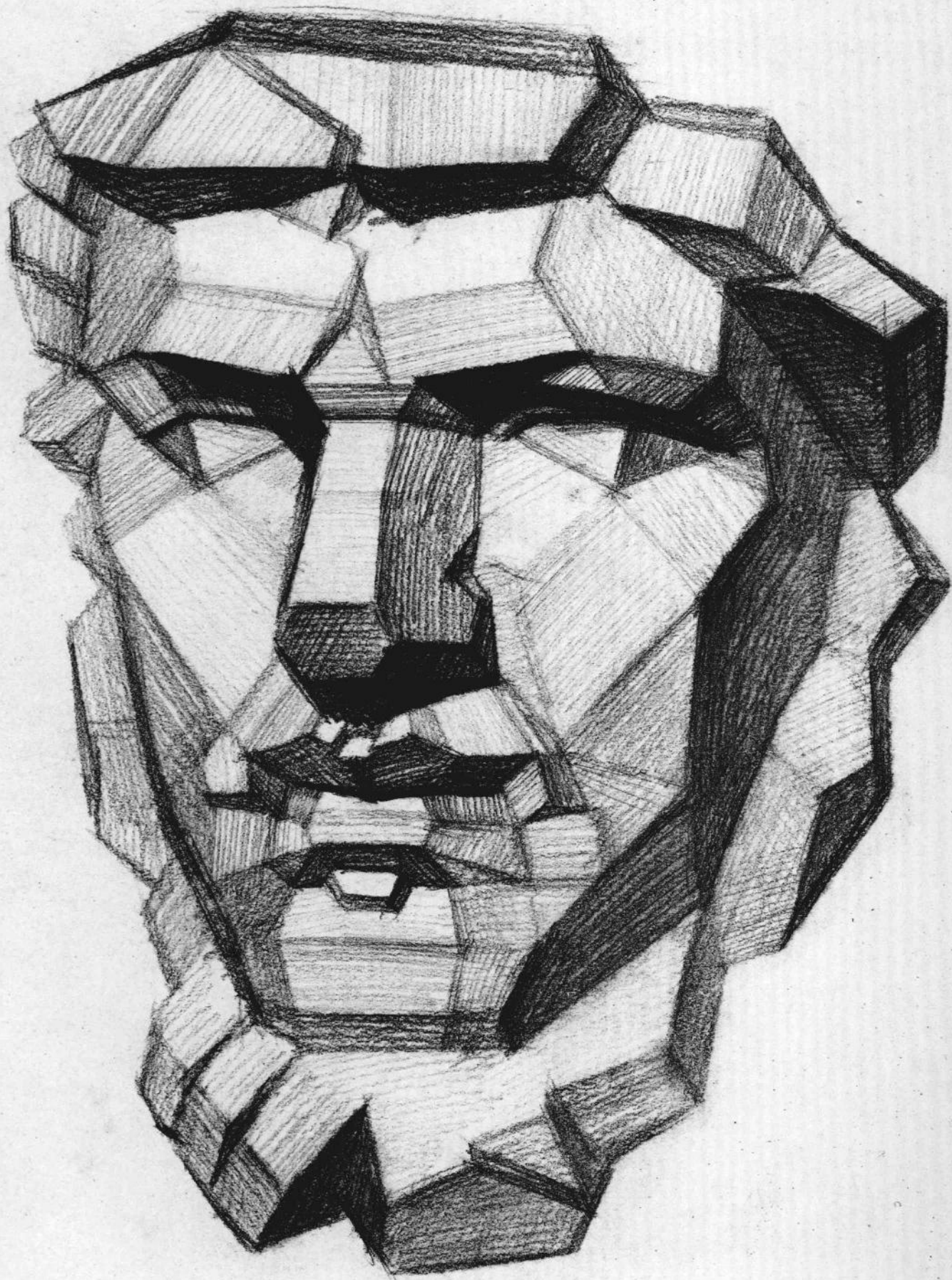
②**轮廓** 从整体出发,用各种不同的几何形概括头部各部分的具体形体块面。

③**明暗** 确定主要部位的明暗交界线和投影线,用较整齐的线条画出大体明暗。

④**深入塑造** 从明暗交界线出发,加深暗部色调,画出亮部的中间调子,深入塑造,丰富色调,对五官等主要细节进行深入刻画。

⑤小结 亚历山大切面像是初学石膏素描头像经常碰到的石膏头像教具。雕刻大师用艺术的手法恰如其分地用几何形概括了亚历山大面部复杂的形体，以帮助我们如何用分块面的方法来塑造石膏头像的形体，从而培养我们用立体的方法来观察和理解形体。