

高分密码

KEY FOR HIGH SCORE

石膏头像

SHI GAO TOU XIANG

高分密码

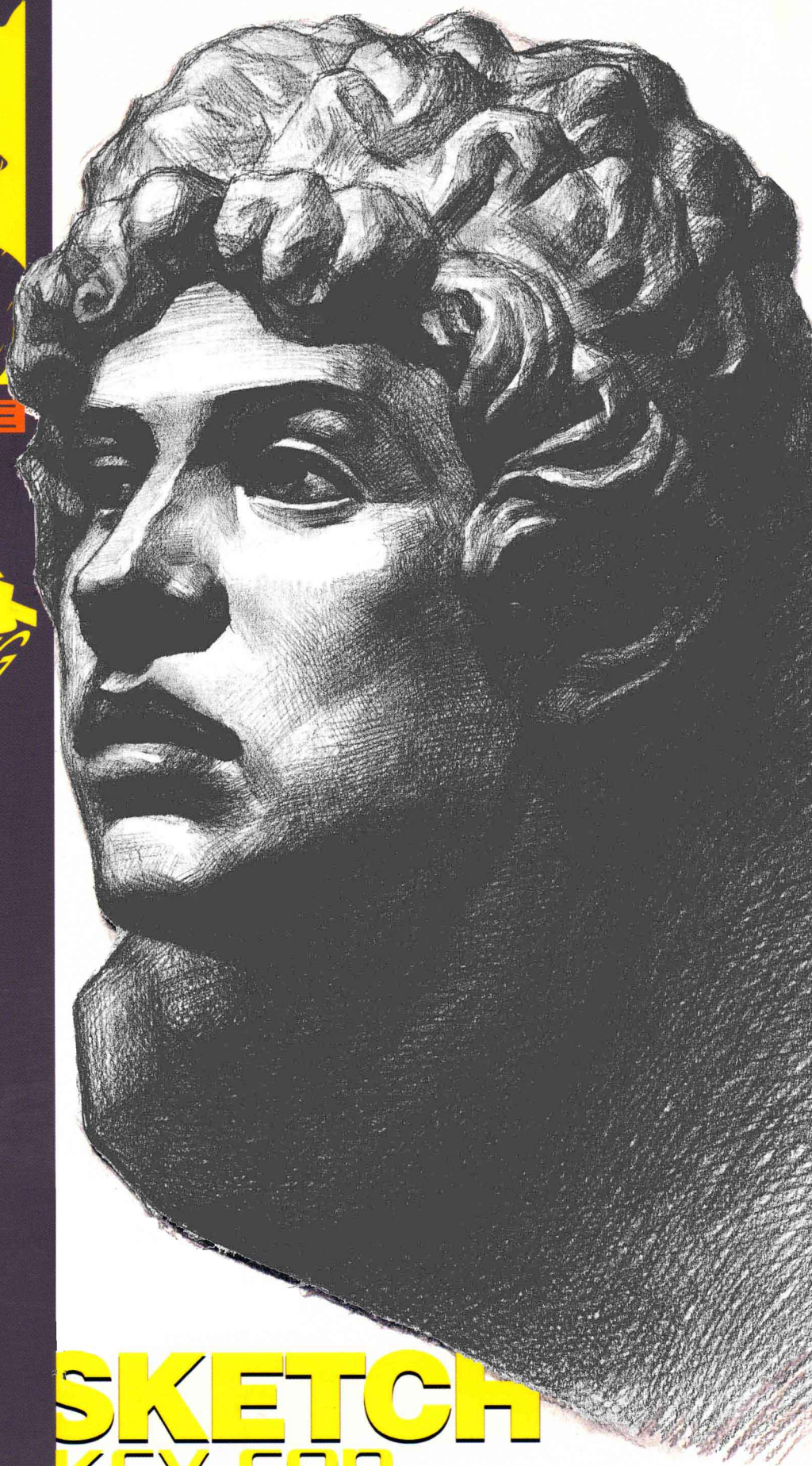
李家友·主编 刘长海·著

2011

SKETCH

详尽讲解, 帮你获得“密码”

经典范画, 助你赢得“高分”

SKETCH

KEY FOR HIGH SCORE

刘长海

1989年毕业于东北师范大学油画系，曾进修于中央美术学院、鲁迅美术学院油画专业，2000年创立哈尔滨长海美术学校，多年来一直从事美术高考教学辅导工作，接触过大批美术考生，在教学时间中广泛地了解和掌握考生在学画过程中所出现的种种问题，并总结了一套针对美术高考的强化教学方法，使考生能够在短期内快速成才。出版有《新时代成才之路——素描头像》。

图书在版编目(CIP)数据

石膏头像/刘长海著. —重庆:重庆出版社, 2010. 8
(高分密码/李家友主编)
ISBN 978-7-229-02743-8

I. ①石… II. ①刘… III. ①石膏像—素描—技法(美术)
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第133775号

石膏头像

SHI GAO TOU XIANG

李家友 主编 刘长海 著

出版人: 罗小卫

本书策划: 范星 尚宏涛

责任编辑: 郑文武 张跃

装帧设计: 范星 尚宏涛

责任校对: 廖应碧

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 635mm×965mm 1/8 印张: 5

2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

ISBN 978-7-229-02743-8

定价: 18.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

第一章 关于素描石膏头像 02

第二章 石膏头像的基本要点

- 头部骨骼结构 02
- 头部肌肉结构 02
- 石膏头部比例 03
- 石膏头像透视关系 03

第三章 高分训练法

- 石膏头像观察方法 03
- 石膏五官训练法 04
- 结构素描训练法 05
- 明暗素描训练法 12

第四章 同一石膏多角度对比 26

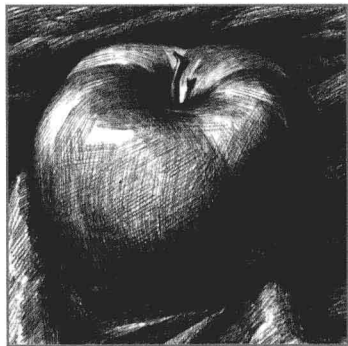
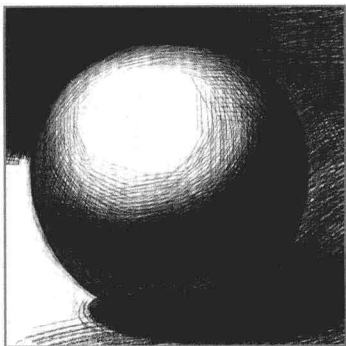
第一章 关于素描石膏头像

学习素描头像，一般先从石膏像入手，以石膏像作为初始阶段的教学内容，其有利条件是：其一，石膏像是白色的物体，它便于我们观察人物头部形体结构的转折关系及层次差别；其二，石膏像是静态的，对于初学素描写生的学生而言，这为他们细致、耐心地观察和描绘对象提供了最大的方便。淡化了人物肤色、毛发的各种差异和变化，会使我们更为直

接地感受和理解对象的形体与结构的本质。此外，石膏像通常是翻模大师的经典雕刻作品，这些雕像本身已经过雕刻艺术家的概括、归纳及强化处理，使人物的形象特征、结构关系更为强烈鲜明，动态与情绪更为生动，富有感染力。在石膏像的写生训练中，对象本身已是一个很好的艺术范例，同时是训练和检验目测能力与准确表现物象比例、结构、形体与层次的

最好方法。石膏像的上述特点其实从另一方面已说明了它与人物肖像写生的区别和差异。

一般来说，石膏头像分为石膏挂像、石膏头像、石膏胸像、石膏头骨和石膏肌肉像，以及一些适合训练用的分面像。石膏头像写生一直是造型基础训练的一个重要手段，通过这种手段，能够使学生理解与把握素描造型的基本规律和基本方法。

有很多同学觉得不能很好地把握人像头部的整体明暗关系。事实上，若把头部看作一个球体来进行理解的话，那么就可以很清楚地感受到我们以前的每一个学习阶段都是在为学好石膏头像打好基础。同理，学习石膏头像也是在为以后学习真人头像打基础。

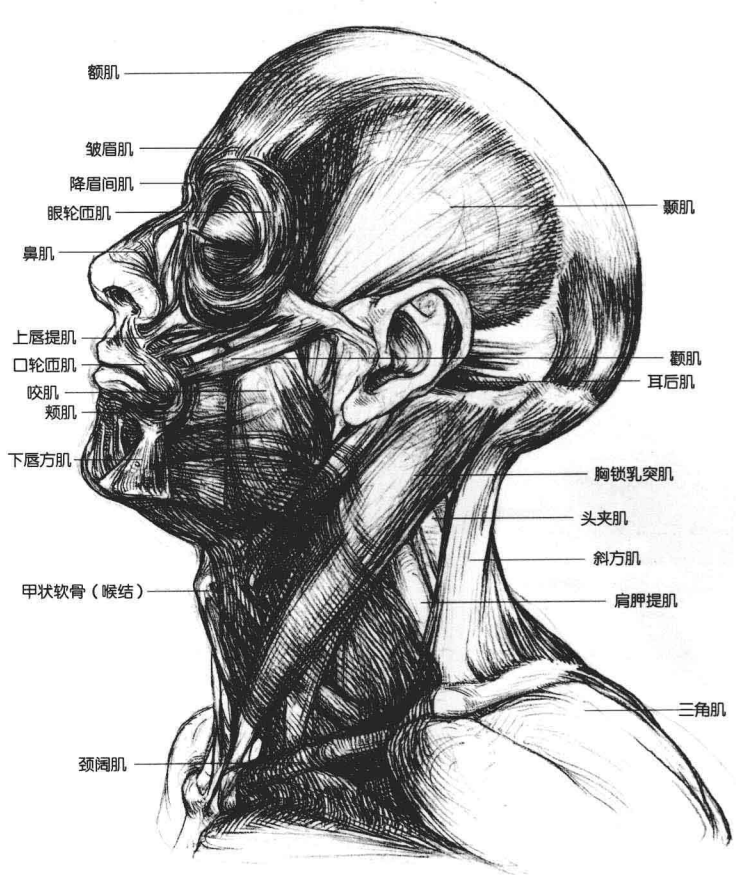
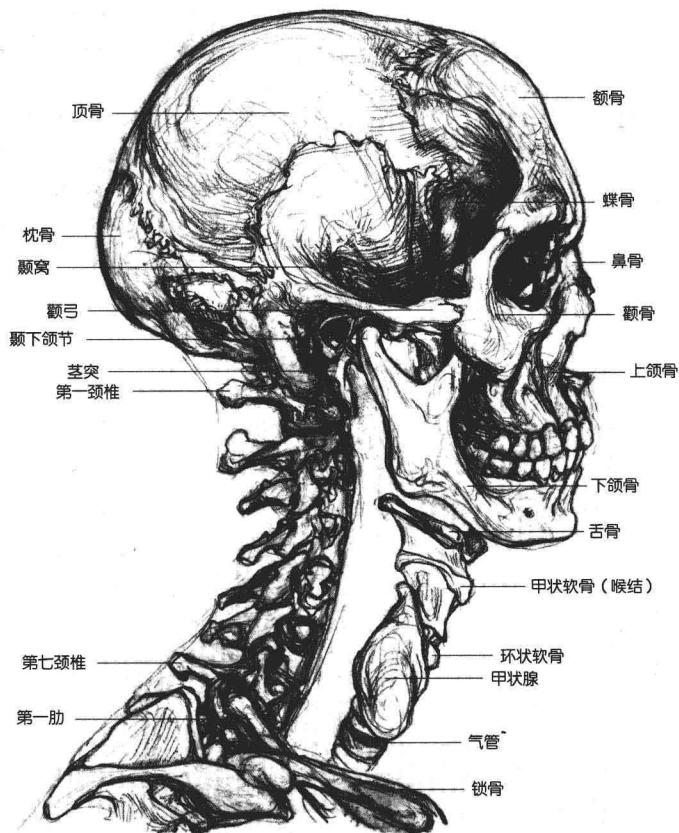
第二章 石膏头像的基本要点

人体骨骼结构

人的头部造型由骨骼决定，头部骨骼对头部外形的影响最大。头部骨骼由额骨、顶骨、枕骨、颞骨、颧骨、上颌骨、下颌骨、鼻骨组成。其中除下颌骨能有限地运动外，其它骨骼均固定不动。女性的下颌骨较尖而男性的则较方。女性的额部较直且平滑，男性一般有更多、更明显的额窦，双眼上方的眉骨更为厚实。

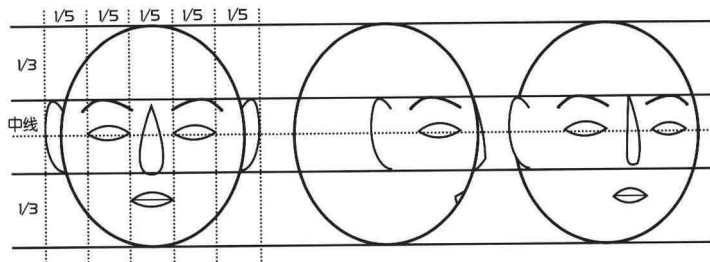
人体肌肉结构

由于头部骨骼在结构上是对称发展的，故而决定了生长其上的肌肉和软组织同样构成对称发展的肌肉结构。头部的肌肉主要集中在面部，肌肉的伸缩、松紧形成人的各种面部表情，对面部表情和外形有影响的肌肉有：额肌、颞肌、眼轮匝肌、鼻肌、上唇提肌、口轮匝肌、下唇方肌、咬肌、颊肌、皱眉肌等。

石膏头部比例

虽然人的五官位置和形态特征各有差异，但是前人还是概括出了头部的基本比例，即“长三庭，横五眼”。正面看人物头部，从发际到眉毛，从眉毛到鼻头，从鼻头到下颌等距离的三段为三庭。两只耳朵中间的距离为五只眼睛的长度。成人眼睛在头部的二分之一处，儿童和老人略在三分之一以下。眉外角弓到下眼眶，再到鼻翼上缘，三点之间的距离相等，两耳在眉与鼻尖之间的平行线内。这些标准化的头部比例只能作为写生开始时的参考，最重要的是在实践中灵活运用，正确区别不同的形态结构，才能体现所描绘对象的个性特征。

石膏头像透视关系

一切物象都占有一定的空间，物与物之间也存在着一定的空间距离。如画者与写生物的空间距离、被画物体之间的空间距离、被画物本身前后的空间距离、被画主体与背景的空间距离等等。在素描中，利用物体的透视变化产生距离感，表现空间的技法，最基本的方法就是透视原理的运用。透视是研究物质在一定视域内产生远近、大小等变形的规律，宗旨就是为了正确地描摹对象而提供的一套科学的标准。无论是焦点透视，还是散点透视；也无论是平视，还是仰视、俯视，都是画家组织画面空间的手段。

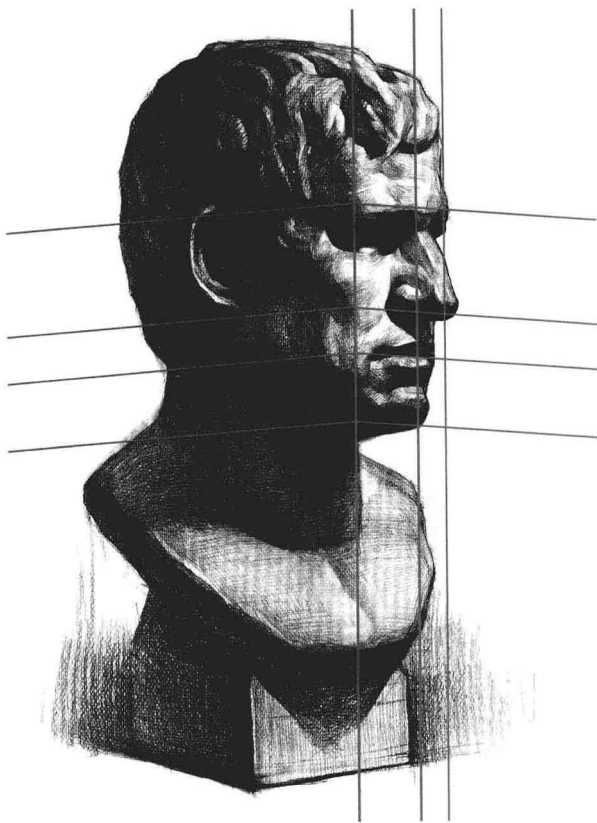
在造型训练过程中，认识与表现

透视现象是一个不可避免和不容忽视的重要环节。透视现象受以下两点的制约：

首先，人的视线从视点起，呈直线放射状，被视物为物体遮挡部分则无法看到。因此，对某一形象而言，视点位置不同（如正面观、侧面观、背面观以及仰视、平视、俯视等）其视觉形象各有不同。

其次，以点为准，物体由近及远呈现由大到小，由长到短，由宽到窄的视觉变化，从而产生一系列不同形体的不同透视现象。

当你平视时，焦点和余点都处于地平线上，仰视图焦点向上方靠拢，俯视图焦点向下方靠拢。

第三章 高分训练法

石膏头像观察方法

提高石膏头像的绘画水平，首先要提高观察能力，而观察能力的提高则要有科学的观察方法。在素描学习过程中，观察是表现的先决条件。

①整体比较的观察方法：根据每个石膏头像的整体特征，分析大的体积关系和大的动态，包括它们整个头长、胸部和底座的比例关系、头的长度与宽度的比例关系、头与脖子以

及肩部衔接关系、五官与头发的转折、结构线的穿插等所产生的变化。要看大局，消弱细节，概括对象。多联系地观察和比较，千万不要看什么画什么，要始终跟着整体去展开。（如图1）

②立体观察的方法：只要一动笔，脑子里就应该形成强烈的体积意识，这就要求你对对象的体面、结构、透视、空间有一个立体的概

念，全方位地观察对象的前后、左右、上下关系以及它与周围相关联的空间关系，必要时甚至用手去感触对象。（如图2）

③“第一印象”观察方法：在上课之前，首先要求你对所学的石膏头像有一个初步的认识，主要是让所学石膏头像能在脑海中留下初步的印象，同时也是在考察自己敏锐的洞察力和直观的认识能力。（如图3）

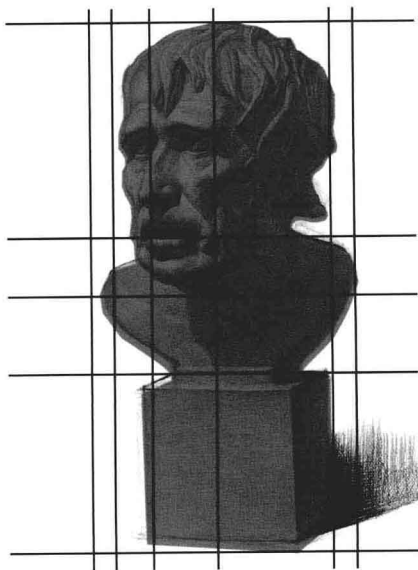

图1

图2

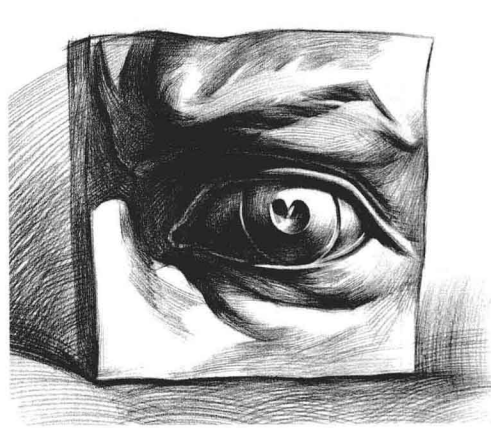
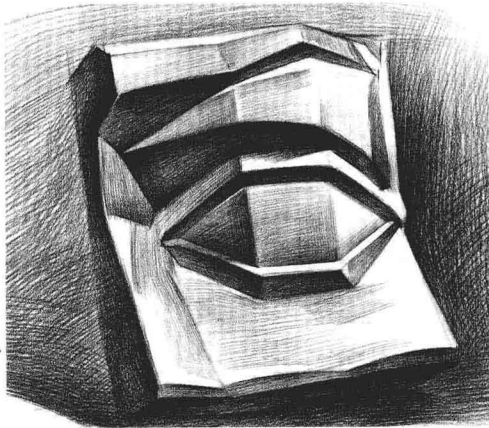
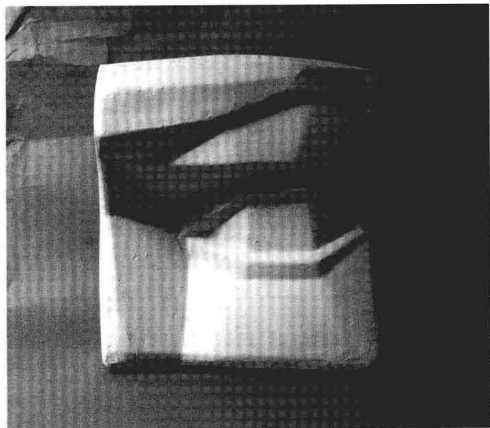

图3

石膏五官训练法

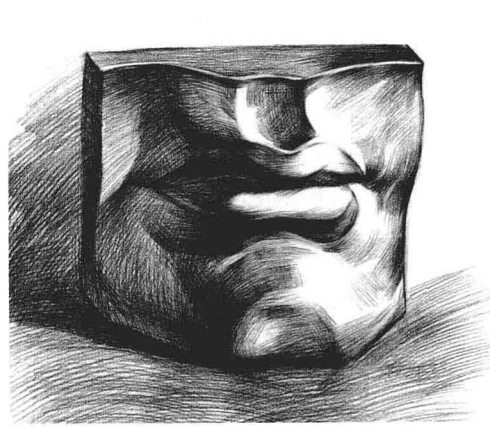
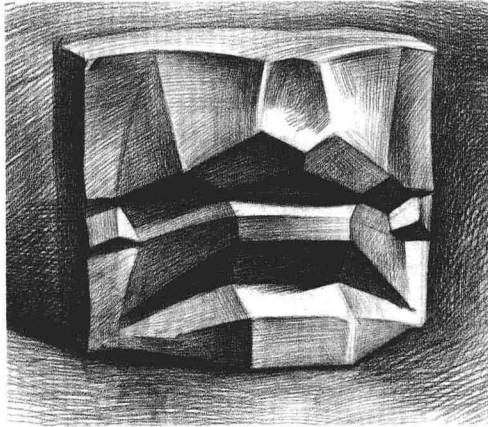
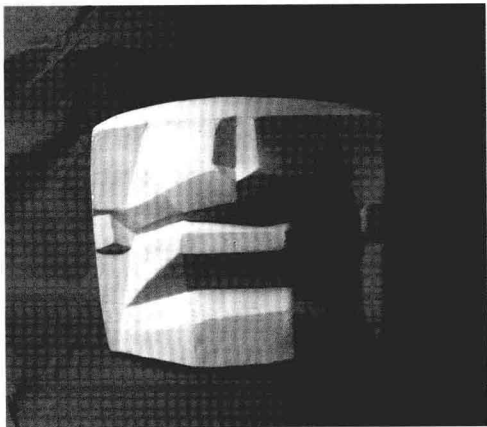
①眼睛

眼睛的表现，不能只局限于眼睛本身，还应当包括眼部周围的形体。与眼部结构关系比较大的是眉毛和眶上缘。眶上缘是眼眶与额头结合处大的结构转折。由于眉弓的穿插，使转折的边缘产生了多变的平面，其间还有浓淡变化的眉毛，更使此处的变化显得模糊和微妙。这一部分的表现，直接影响到对眼部的刻画，因此一定要弄清眼周骨骼的结构变化。

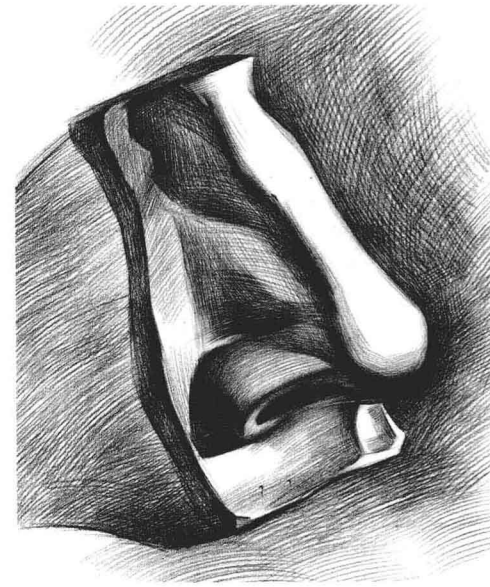
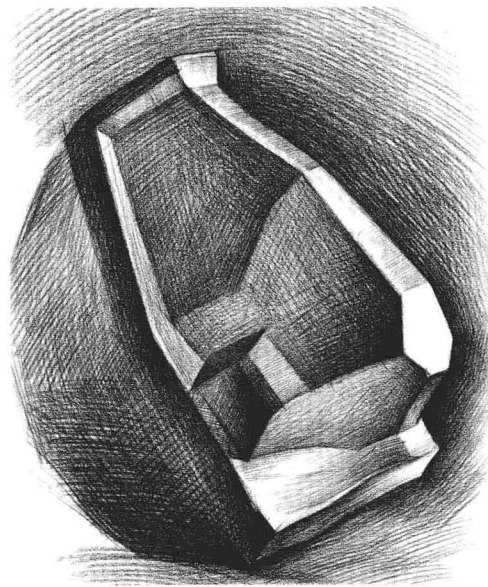
②嘴

嘴是脸部运动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴依附于上下颌骨及牙齿构成的半圆柱体，形体呈圆弧状。嘴部在造型上由上下口唇、口线、人中和颏唇沟构成。嘴的结构与周围脸部的肌肉联系密切，嘴的运动会带来一系列面部的变化。

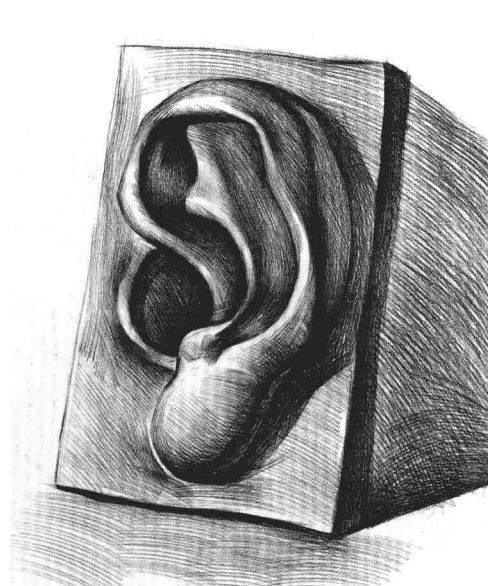
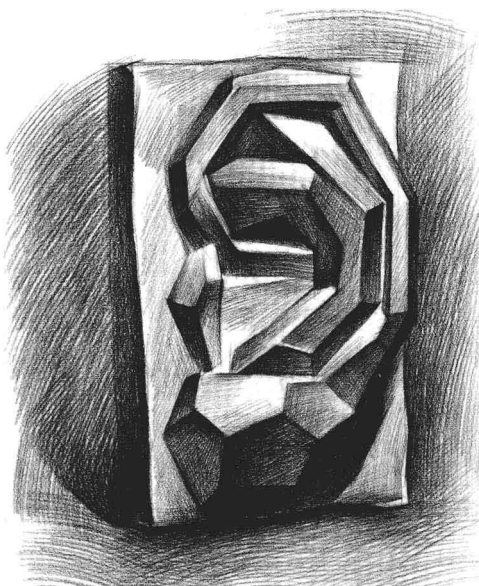
③鼻子

鼻子是脸部最富有体积感的部分，它使脸部产生了较强的明暗变化。刻画这一部分的手段比较灵活，既可强调明暗的作用，也可强调结构的作用，既可加强处理，又可削弱处理。鼻子是人物形体特征的一个重要组成部分，表现时先掌握它的整体形象特征，再进行局部刻画。

④耳朵

耳朵的形体结构是一个壳状，整个外轮廓呈“C”型，上端宽，底部窄，中央是一个凹形的碗状体。表现耳朵时要注意它与脸部侧面的平面关系和自身的透视缩变，还要注意耳朵各部分之间的穿插、结合。耳部的形态比较好地体现了线的流畅和由线向面自然过渡的优美造型。

结构素描训练法

由于结构素描是以理解、剖析结构为最终目的，一般都用比较简洁明了的线条作为主要表现手段。在对石膏头像的细节表现方面，结构素描所要表现的是石膏头像上的每一个形体是怎么构成的，鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵……这些形体是通过什么方式衔接在面部成为一个整体的。结构素描关心的是对整个石膏头像最本质的特征，这些本质特征要从具体的石膏头像中提炼和概括出来。画一个石膏头像时，首先要对整个人物的骨骼和肌肉有所了解，然后对该石膏头像进行全方位观察，甚至可以拿手去感受石膏头像表面每一处的起伏结构，这样就会对其有一个立体的空间概念。只有对所有的面进行观察，才能理解其结构，从而达到离开具体物象，从各种角度去把握和描绘石膏头像，这也是我们进行结构素描训练的目的。这种训练方法，可以不考虑明暗变化，无视光影变化对石膏头像的影响，只与形体结构特征有关。就结构素描训练的本质来说，仍然是为了提高美术造型能力，达到不仅能熟练地写生，而且在以后的创作和设计学习中，还能把我们创造性的过程中所产生的灵感用结构素描的方式表达出来。

结构素描教学中，除了培养学生准确的描绘能力、结构的分析能力和塑造能力外，更重要的是培养眼（观察）、心（理解）、手（表现）的协调能力，逐步掌握准确表达出石膏头像形体的方法，以便在下一阶段能够用全因素素描进行更为直观的形象表达。

长油画
2009年2月10日

長海南
2009年2月4日

長海畫
2009年2月6日

李海苗
2009年4月

長海畫

明暗素描训练法

①我们把观察石膏头像时得到的形体感受转换为具体的素描绘画作品时，就需要通过构图在素描纸上将它们按照自己的意图进行恰当的布局安排。根据你所观察到的对象基本大形特征的这四条边线，在画面的上、下、左、右用笔轻轻地确定下来，并要以画面上的这四条边线为界限考虑下一步打轮廓，如何调整形体比例尺度也只能在边线所限制的范围内，绝不得向外随意扩张。（如图1）

图1

②在画准石膏头像外形的基础上，五官位置也需狠下功夫，在画五官时特别要注意中轴线的运用，除绝对正面外，中轴线根据头的动态呈弧线，很多同学不理解这一点，画稍侧的角度，头总是转不过去，当然感觉就很差。（如图2）

图2

五官位置可以根据“三庭五眼”的基本规律，在共性中找出人与人的形象特征，画出人与人的千差万别。如果对石膏头像结构的理解不准，造型有问题的话，千万不要继续深入，更不能上明暗，必须尽快对比，查找原因。

检查大的形体没有错误以后，直接在形体上标出头像的所有明暗交界线和投影的位置，使整个画面分成明、暗两个系统，表现明暗交界线时要注意两点：

第一，要注意明暗交界线与结构的关系，仔细分析光源的方向，明确明暗交界线产生的原因。

第二，要将独立的暗部当作一个完整的形来处理，比如将眼睛周围明暗交界线到投影边缘形成的这一暗部，当作一个完整的图形来处理。

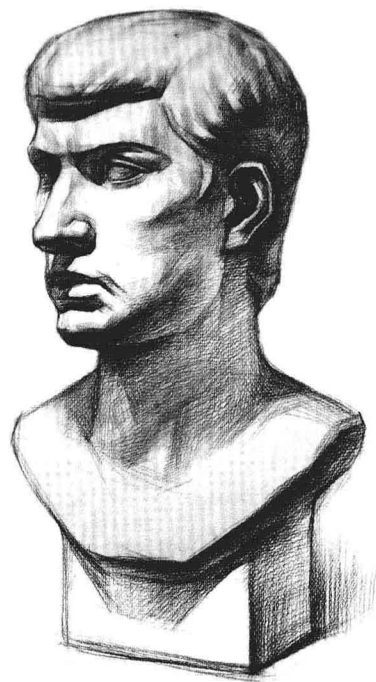

图3

③因为石膏头像外表都是白色的，所以它的明暗对比很强烈，总的来说就是亮部亮，暗部较暗，所以在铺涂明暗的过程中，对于起过渡作用的中间色的素描关系就需要认真把握。

铺中间灰：石膏头像的中间灰是明暗变化层次最丰富的地方，单纯用色调的办法来处理，很容易画“灰”，应该结合结构的表現方法来处理。石膏头像素描的中间灰，可以当做一个独立的系统来表现。

调整色调：石膏头像是按暗部、中间灰、明部作三大块分别调整的，将暗部和明部层次压缩，强调中间灰的变化。最后，还要注意底座与头像的明暗关系要统一。

④深入刻画阶段

这一阶段是素描最见“功夫”的作画过程，石膏头像的形体较复杂，肌理单纯，这给素描的定形和刻画带来很大难度。

由于石膏头像的造型是模仿有生命的人体，因此它的结构和轮廓非常多变。其主要表现在两个方面：一方面，形状的复杂带来轮廓线的起伏变化。另一方面，结构的复杂带来轮廓线的虚实变化。定形的时候，必须同时考虑这两种因素。

石膏头像素描的调整工作非常重要，由于石膏像的细节过多，很容易造成局部对比变化过强，整体关系混乱的差错，因此，调整的主要任务是修正整体关系。

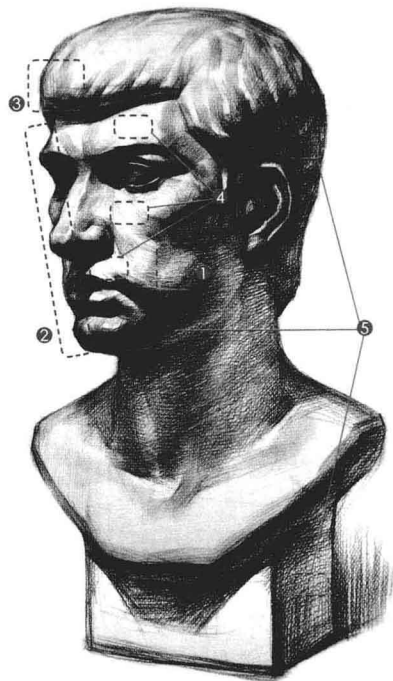
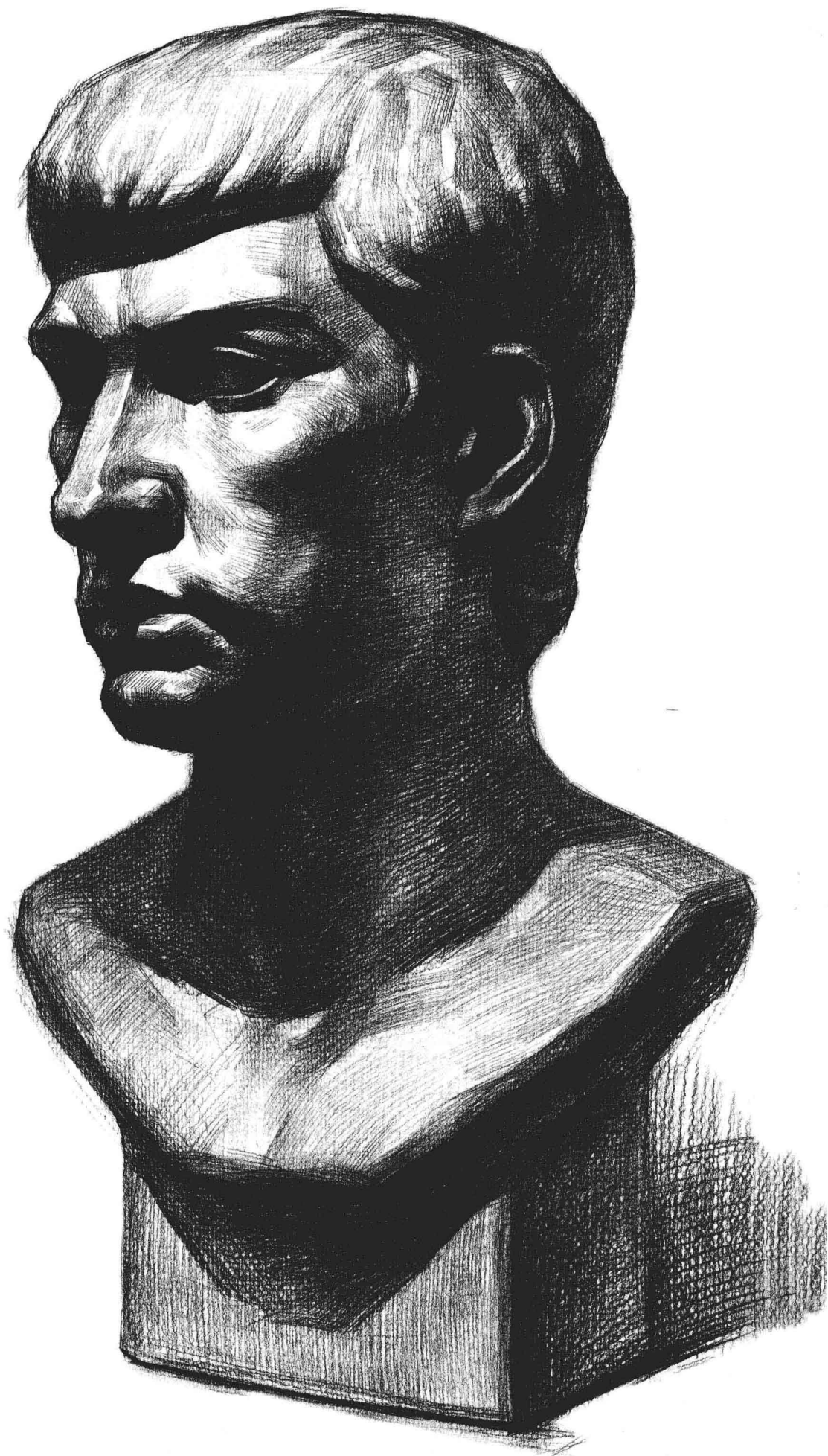
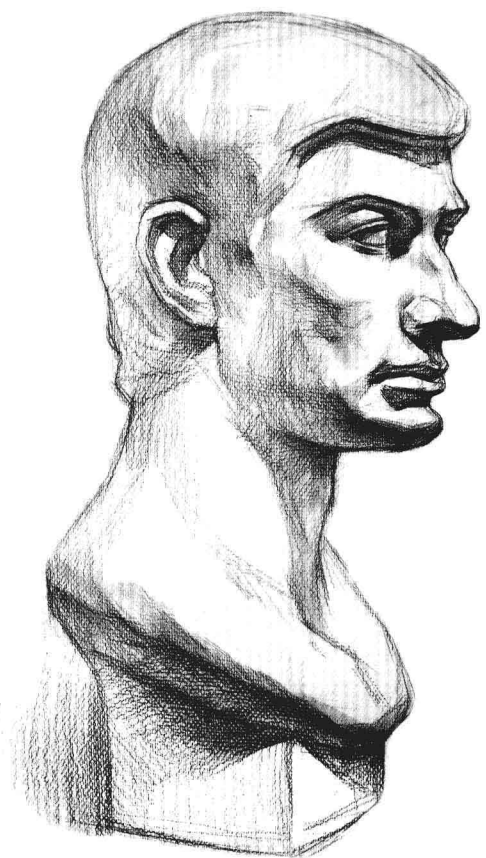
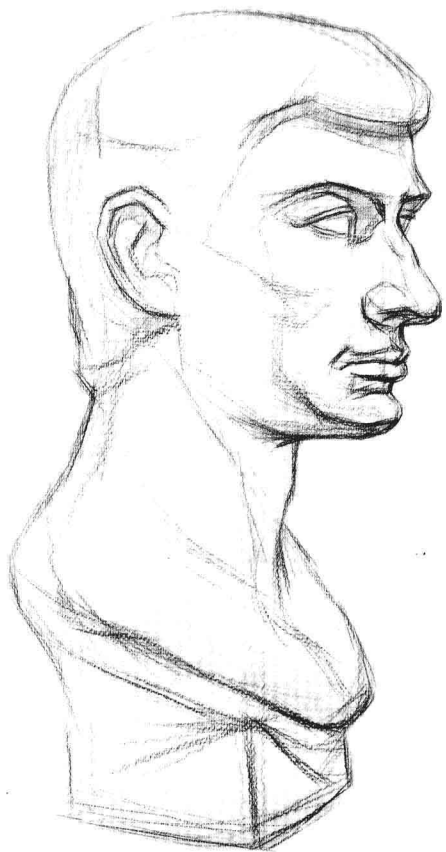

图4

有几个地方需要特别注意：（如图4）

- ① 中间灰部是否画“过”了；
- ② 轮廓线是否富有变化；
- ③ 暗部和明部是否分别统一；
- ④ 亮部与亮部的色调是否有差别；
- ⑤ 反光与反光的色调是否有差别。

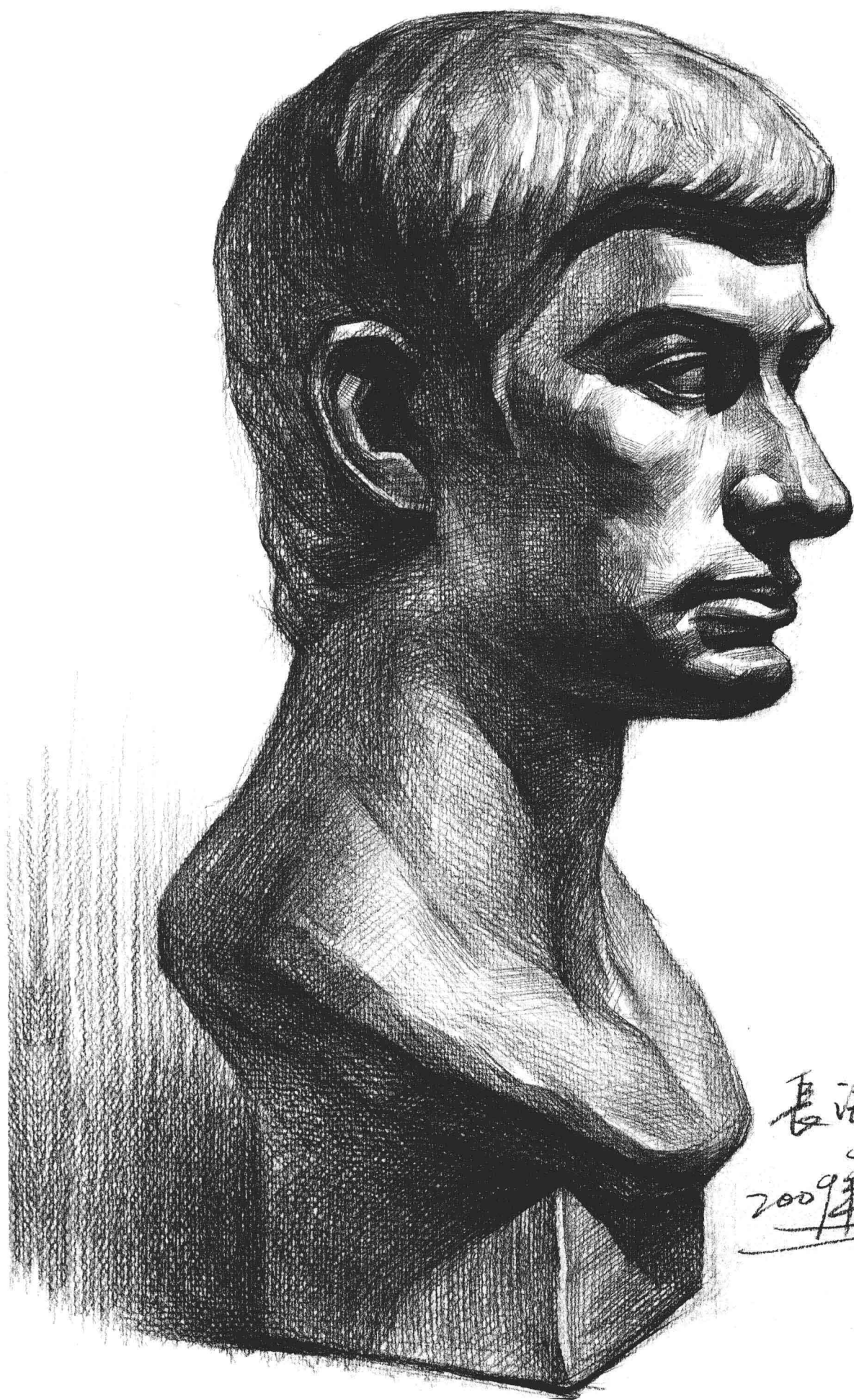

①从大关系开始，准各个段落的比例关系和人物的动态。逐步确定各部位的位置、比例和外形，并划分出明暗交界线。

②把头像看作是一个“球体”。从整个球体的明暗交界线入手，塑造比较整体的形体关系。强化头发底部、眉弓底部、鼻头底部、嘴唇底部以及下颌底部的明暗关系。

③铺大的黑、白、灰关系。注意区分各个部位深色的层次。罗马青年面部比较平，颧骨附近没有特别暗的深色。

④深入塑造，强化整体的对比和形体，塑造细节部位的形体，重点突出五官。对于距离比较靠后和处于暗部的形体作虚化处理。

長海
2009年1月