

美

术

基

础

人

门

素描

石膏

◎ 主编 \ 陈静 理想

◎ 珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础入门 / 陈静主编. — 珠海: 珠海出版社, 2002.8

ISBN7-80607-941-6

I. 美... II. 陈... III. ①美术—基本知识 ②绘画—技法(美术) IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第025797号

编 著: 林海勇 陈志明 刘翔
作品提供: 理想画室
图版作者: 陈志明 林海勇 刘翔
魏 华 王 林 徐育忠
孙煜琰

美术基础入门

主 编: 陈 静 理 想

策 划: 罗立群

责任编辑: 帅 云

装帧设计: 理 想

出版发行: 珠海出版社

地 址: 珠海市香洲区梅华东路297号二层

电 话: 0756-2222759 邮政编码: 519001

印 刷: 杭州市长命印刷厂

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 500千字

版 次: 2002年8月第1版

2002年8月第1次印刷

印 数: 1-8000册

ISBN7-80607-941-6/J·90

E-mail: zhcbst1@pub.zhuhai.gd.cn

定 价: 80.00元(全套八册)

目 录

■ 概述 / 1

■ 工具、材料 / 2

■ 头部的基本知识 / 3

头部的骨骼

头部的肌肉

头骨的基本形

头部的透视

头部的比例与骨点

■ 五官的结构与透视 / 6

眼睛

鼻子

嘴

耳朵

■ 石膏头像的作画步骤 / 10

■ 素描石膏头像的表现方法 / 12

伏尔泰

塞内卡

阿格里巴

朱理诺·美第奇

■ 素描石膏像作品精选 / 26

概述

素描石膏像写生是素描训练课程中极其重要的一环，也是目前各类艺术院校招生中常备的考试类型，因此，学好素描石膏头像写生对于一位想在漫漫艺术征途前行的学生来说具有相当重要的意义。素描石膏像写生在素描造型训练中起着承上启下的作用。承上是指紧随着静物写生、几何体写生等素描入门课的造型训练课程。作为对形体的要求而言，石膏头像写生难于静物写生，其要求更严格，对整体观察的能力要求更高。启下是指素描石膏头像的写生对将来真人头像的写生有很大的帮助，因为通过石膏头像写生，可以全面了解头部、五官的各种解剖构造，可以尝试头像的体面塑造的基本画法。

素描石膏头像写生的之所以成为艺术院校常考的试题之一，也在于素描石膏头像写生能更加准确反映学生的观察能力、形象思维能力和表达能力。因此，进行素描石膏头像写生课程，也是以训练这三个能力为目的，为将来进一步学习打下坚实的造型基础。

工具、材料

素描石膏头像写生的工具材料与其他素描课程相同，不外乎铅笔、木炭铅笔、木炭条、纸、橡皮、橡皮泥、定画液、图钉、美工刀等。

铅笔：目前较通用的是中华牌高级绘画用铅笔。用来画素描，以B类中的2B到6B较为适中。其中4B、6B较软，可以用来起稿以及画暗部，2B、3B较硬，可用来深入刻画以及画亮部。

木炭铅笔：使用木炭铅笔作画效果强烈，作画速度快，尤其适用于结构画法，但它作画不宜修改。

纸张：选用普通的铅画纸或素描纸即可。一般以四开大小为宜。

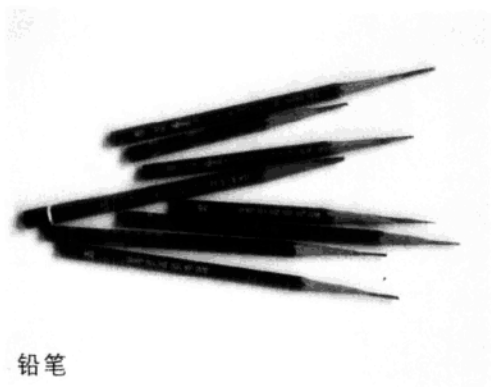
橡皮：画素描要选择白、软类型的，容易擦干净画面为好。在作画时，橡皮不仅可以用来修改，也可以用来表现对象。

橡皮泥：这是专业的绘画工具，以吸收铅笔或碳笔的粉末来修改画面，具有很强的表现力，深得绘画者的喜爱。

定画液：用来固定画面。因为铅笔与碳笔颗粒都不容易附着，易磨损。作品完成后，用定画液喷涂一遍，能起到保存作用。

定画液

铅笔

木炭铅笔和炭精条

图钉、夹子、橡皮泥等

美工刀

■ 头部的基本知识

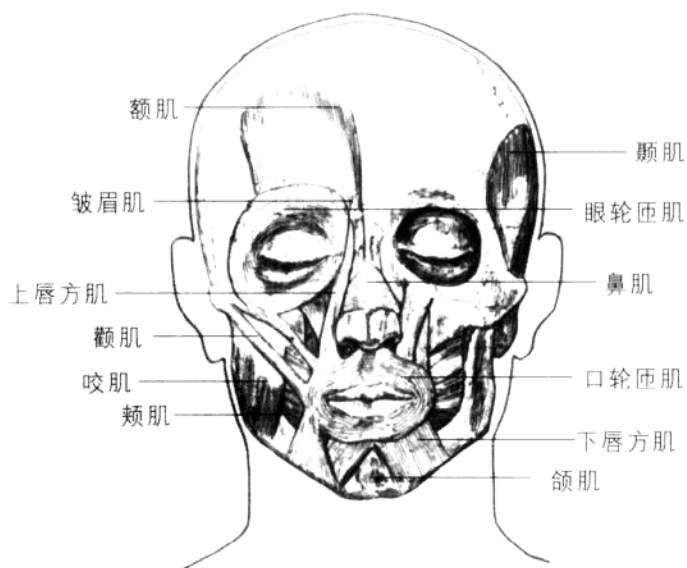
● 头部的骨骼

头部的骨骼主要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。除下颌骨可以活动外，其他骨骼都是紧密结合在一起的。

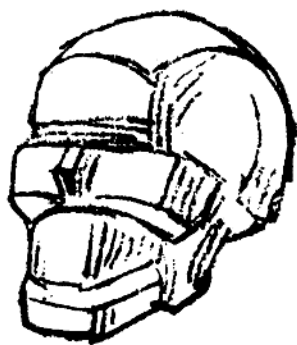
● 头部的肌肉

头部肌肉的运动对脸部的表情产生直接影响，脸部皱纹的产生和肌肉的走向呈垂直角度。

●头骨的基本形

在进行素描训练时，可以把头部看成一个方形。是一个略扁的立方体。在这个立方体上，又镶嵌着大小不同球体、方体、半球体等基本形组成的五官。

头部基本形结构示意图

●头部的透视

由于作画者处的位置不同，写生时看对象的视点也不会相同，或高或底，因而也产生了仰视、俯视、平视等透视效果。

此外，头部的运动也将产生透视效果。如果头部的动势与透视方向一致，从画面中反映出来的效果使透视感会大大增强，反之透视感就减弱。

头部的运动基本上是以颈部运动为核心的。因此，在作画时，头与颈必须联系在一起观察。

头部的透视图

●头部的比例与骨点

“三停”是指从发际线到眉弓、眉弓到鼻底、鼻底到下巴的距离相等。

侧面头部呈正方形，耳朵的位置在对角线相交点略后的位置上。初学者在画侧面像时，容易把耳朵的位置画的太靠向其他五官。

嘴角线处并不处在下巴至鼻底的正中，而是偏上方，因此人中再长也不可能长过下巴。

头骨的正面、侧面示意图

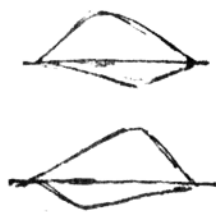
骨点是指骨骼在皮层下面最显露的地方，在头部造型中起着骨架的作用。找准了骨点的位置，头部的基本形也就出来了。因此，素描训练中，“抓住骨点”是“抓形”的关键之一。

五官的结构与透视

●眼睛

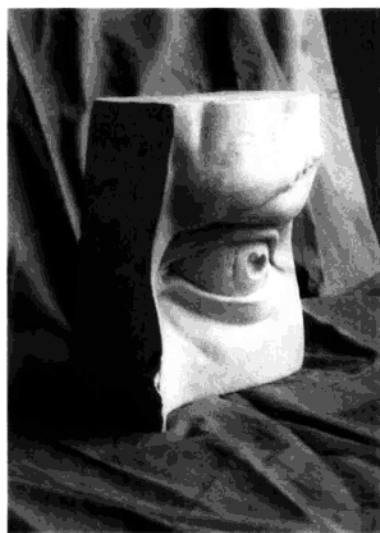
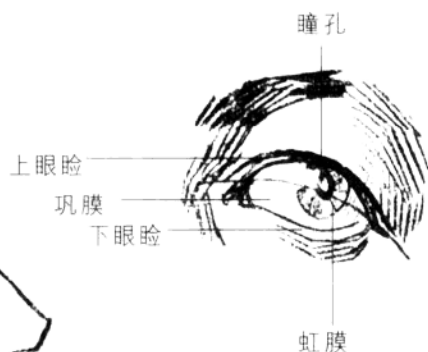
在写生时应把眼睛理解成半球体。

眼睛的基本形

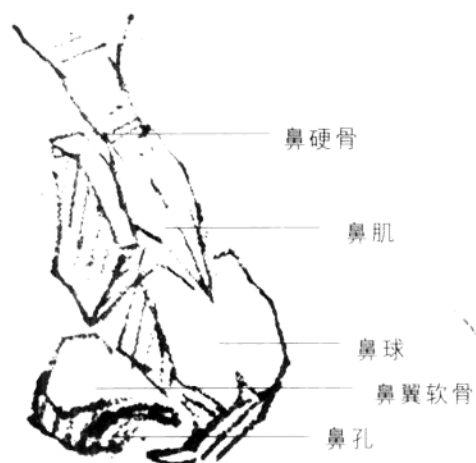

眼睛的形体结构

●鼻子

鼻子的基本形是一个上细下粗的半圆锥，分面时可以把它分成三大面。

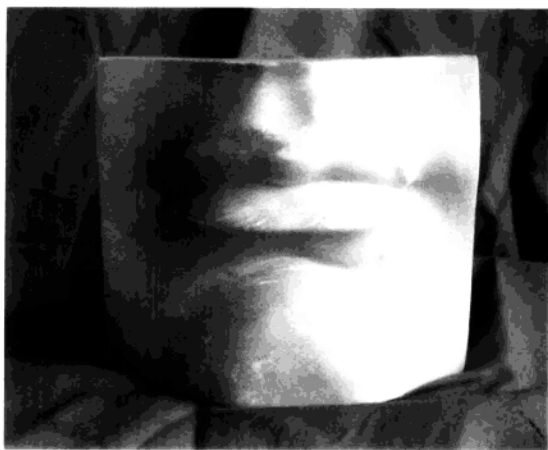
鼻子的主要解剖示意图

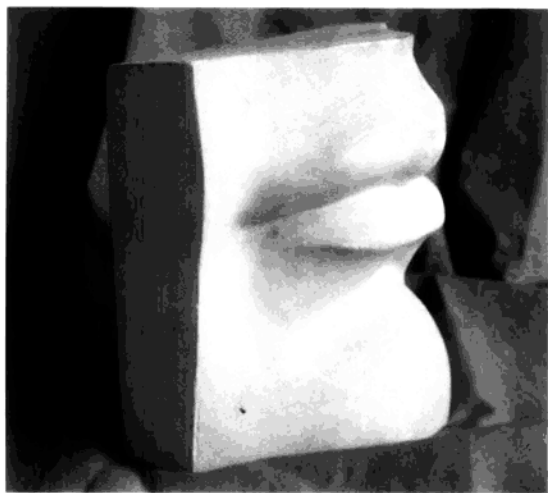
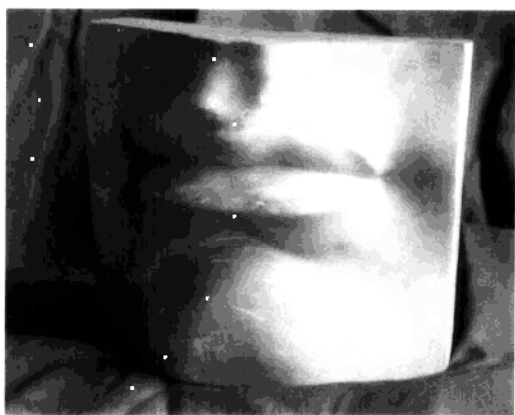
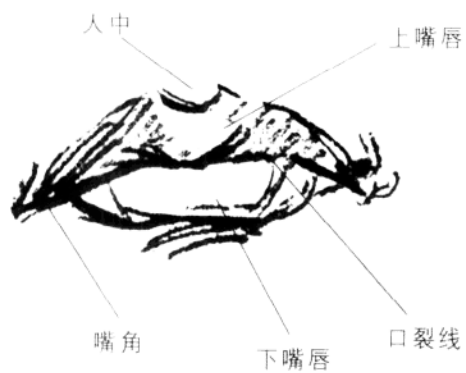
鼻子的仰视图

● 嘴

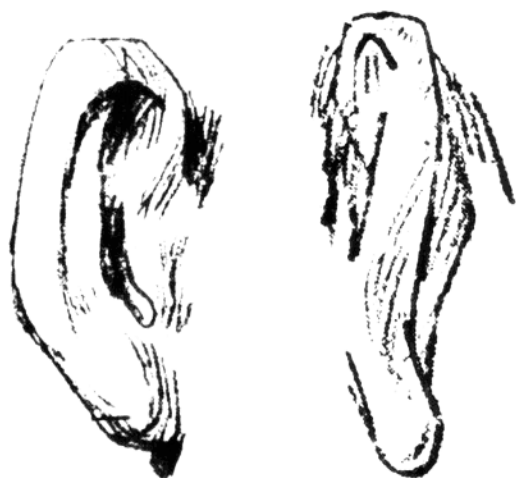

可以将嘴理解为柱状体，嘴的体积感就容易表现出来。

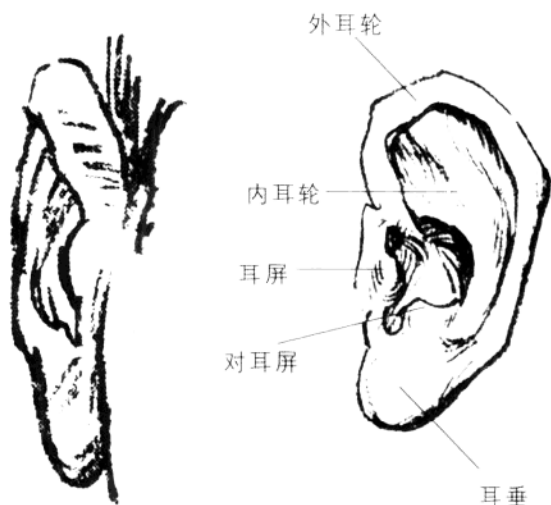

嘴的侧面形状

● 耳朵

耳朵对称的长在头部的两侧，在头像素描中一般处于从属地位，但在画到侧面像时，耳朵也是重要表现的对象，它是从脸部向后脑转折的关键点。

耳朵的结构示意图

石膏头像的作画步骤

① 初学者选择较为适宜的角度，一般距离石膏头像不少于两米为佳。确定构图和整个石膏头像的长宽比例，然后确定下巴和眉弓线、胸切线，最后再定鼻底线和发际线。用直线画出头、颈、胸、座的基本形，确定视平线，画出眉弓和鼻子的基本轮廓。

② 从五官开始，画出明暗交界线和投影线，用统一的笔调画出大体色调，并注意色调的浓淡变化。

③ 逐步深入塑造，重点在亮部，用切面的方法，先分大块面，后分小块面，渐渐朝高光方向靠拢。石膏头像细节刻画的重点一般放在五官周围，以及石膏头像距离画者最近的部位。

①

②

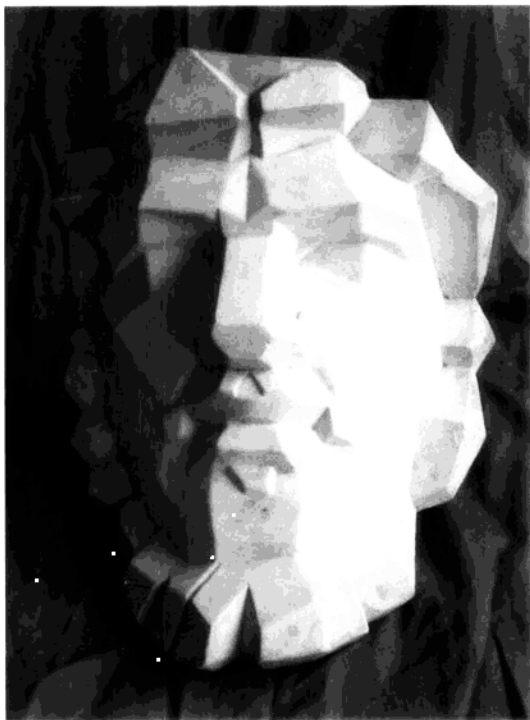
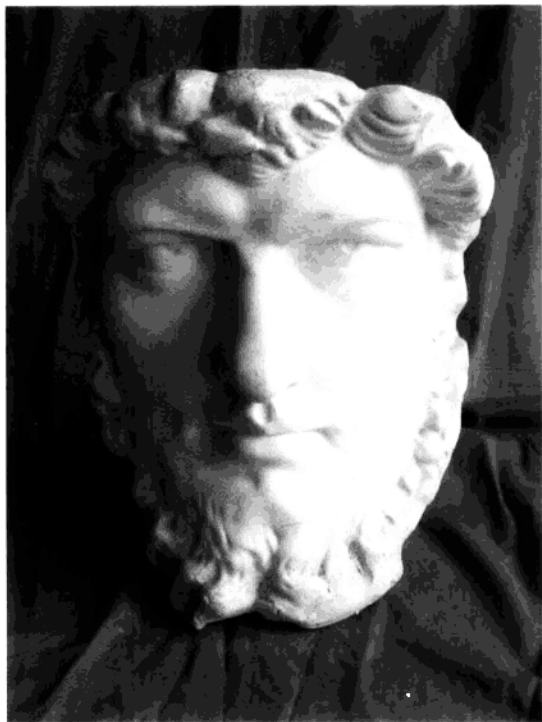

③

④调整直至完成。一般考虑四个问题：第一，形体是否准确？第二，结构是否清楚？第三，空间感、体积感、质感是否出来？第四，色调是否统一？

素描石膏头像的表现方法

画素描头像时可以把石膏头像理解为块面状，也就是要把那些小的曲面概括成大块的几何形，然后再分小面来塑造。上面两张亚历山大的面像就能体现出这一点来。右边的切面像是初学素描石膏头像必画的。它之所以是必修课，是因为该切面像用几何形的方法概括了亚历山大面部复杂的形体。初学者可以借助这些几何形的块面，更好的理解石膏头像的形体。在深入塑造石膏头像时，可以把眼睛、鼻子、嘴理解成不同几何形的体面来进行塑造，如可以把眼睛理解成为球体，把鼻子理解成为圆柱体等。

素描石膏头像就具体的表现形式来说，一般可以分为两类，一类是结构画法，另一类是明暗画法。如右页上图所示，结构画法强调石膏头像本身的内在结构，基本上不考虑光影效果，着重表现头像基本形以及形与形之间的穿插关系。而明暗画法除了要准确表现头像的造型之外，同时也表现物体的光影效果。它是通过明暗调子来表达这一目的。相对而言，结构画法适宜于短期作业（3—4课时），以培养快速捕捉形体和把握大的整体关系能力为目的。而明暗画法适宜于长期作业（20—30课时）以培养深入刻画、仔细观察为目的。初学者可以用不同的画法来训练，以达到不同的学习目的。

羊琳

结构画法

明暗画法

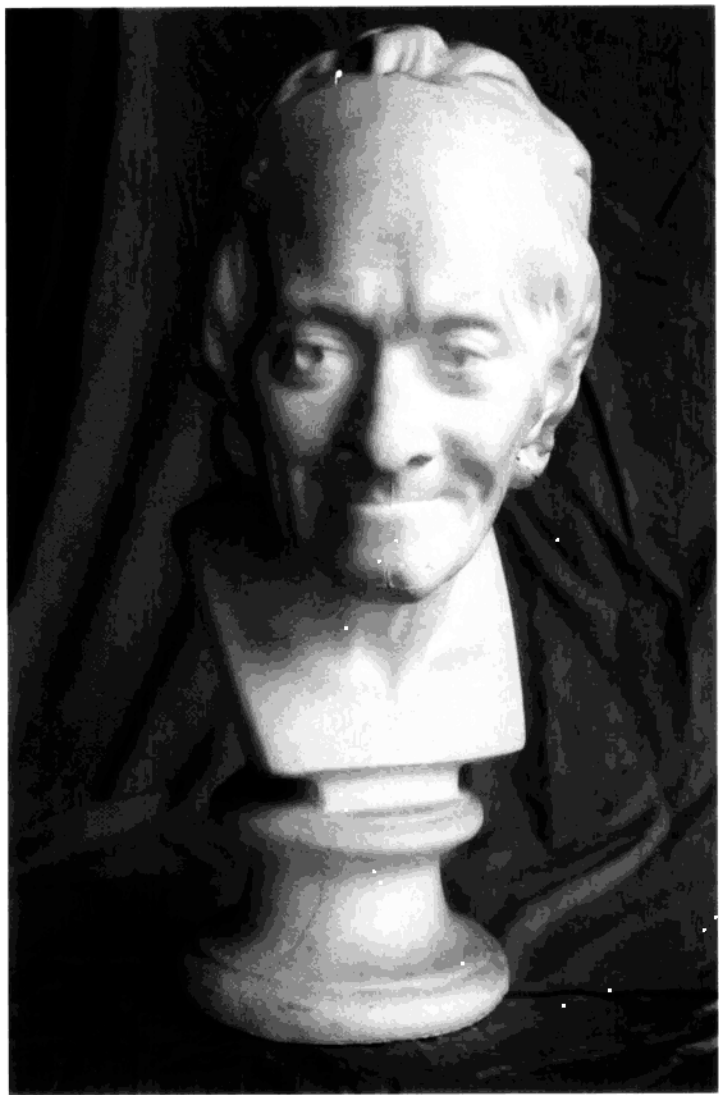

羊琳

结构画法

明暗画法

● 伏尔泰

伏尔泰是18世纪法国杰出的戏剧家、诗人、哲学家。该雕像是著名雕刻家乌东的代表作，现藏伦敦维多利亚阿尔伯特博物馆。

石膏头像伏尔泰，可以说是初学者必画的，而且也是从画五官、面像过渡到画石膏头像时第一个所接触的头像。近年来的高考、中考用伏尔泰作为试题也很多。伏尔泰之所以成为石膏头像写生的第一课，是因为这个石膏像不复杂，它没有像其它石膏像有很多头发、胡须等，并且它的五官特征很明显，面部除了眼睛、鼻子、嘴之外，几乎没有多余的东西，很适合初学者表现。初学者画伏尔泰石膏头像，要注意五官之间的相互关系，如大小、距离，还要注意头像的透视关系。与画单纯的五官不同，石膏头像写生时，脸部的五官都已经成为一个组合体了，必须整体考虑相互之间的关系。

2000年
陈明良画