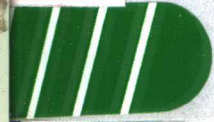
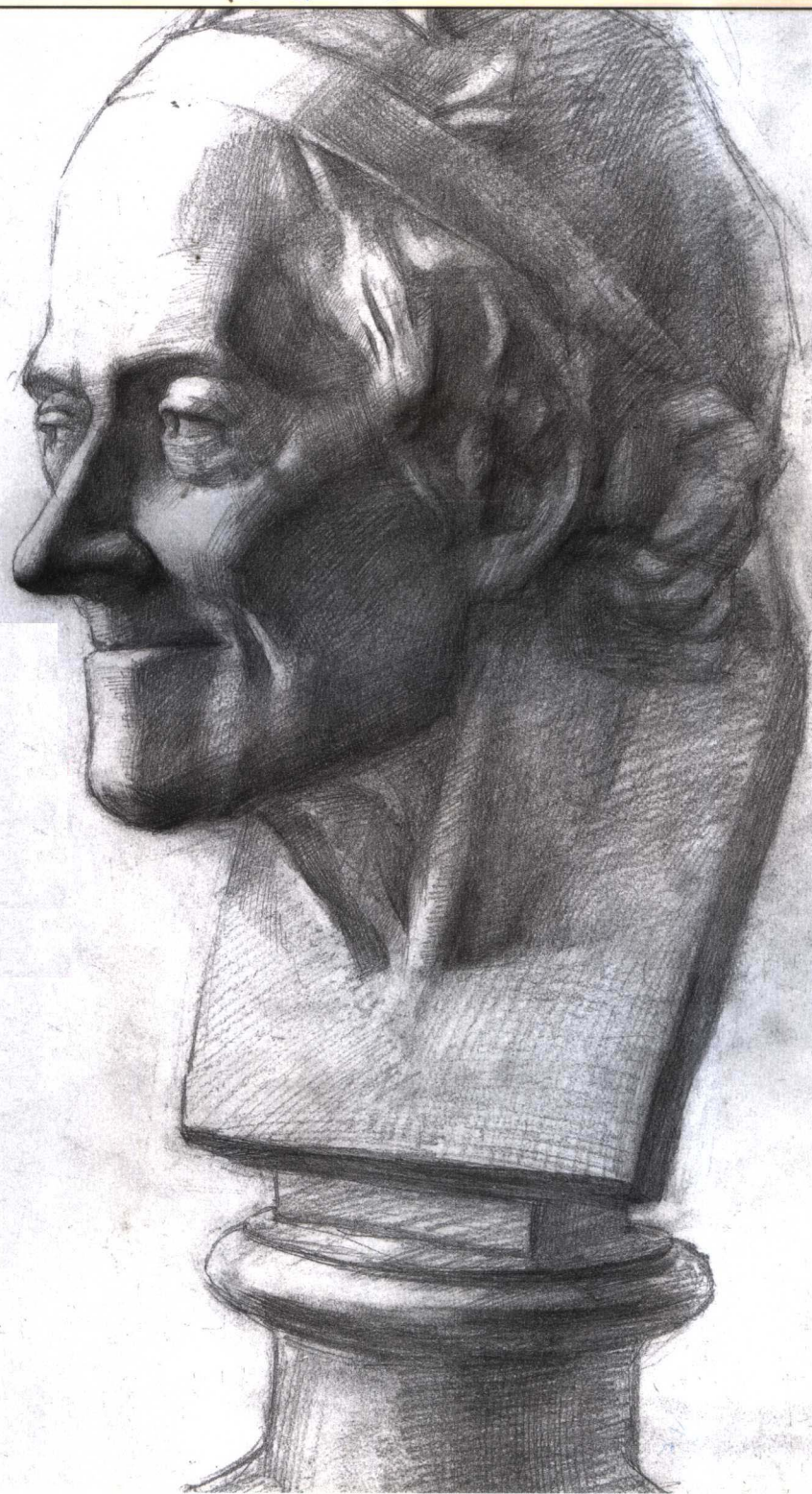

新概念美术起点学习教程

素描石膏像起步

SU MIAO SHI GAO XIANG QI BU 钟锦芳 编著 陕西人民美术出版社

编 委：缪宏波 钱慧溟
 钟锦芳 张新江
 徐跃东 刘苑
责任编辑：韩选红
总 策 划：任笑笑
封面设计：赵 宇

新概念美术起点学习教程

陕西人民美术出版社发行

(西安北大街 131 号)

全国新华书店经销

浙江印刷集团公司印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：20

2005 年 1 月第一版

2005 年 1 月第一次印刷

印数：1-5000

(全套 10 册) 定价：88.00 元

本册定价：8.80 元

ISBN 7-5368-1861-0

9 787536 818613 >

编委：缪宏波 钱慧溟
钟锦芳 张新江
徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总策划：任笑笑

封面设计：赵宇

新概念美术起点学习教程

绘画透视起步

绘画人体结构起步

素描几何体起步

素描静物起步

素描石膏像起步

素描头像起步

速写起步

色彩起步

花鸟画起步

山水画起步

目录 素描石膏像起步

- 前言 / 1
- 一、材料和工具 / 2
- 二、观察和用线方法 / 3
- 三、观察与比较 / 4
- 四、头部的基础知识 / 6
- 五、五官的结构与画法 / 9
- 六、石膏像的构图 / 10
- 七、阿格里巴 / 12
- 八、小卫 / 14
- 九、伏尔泰 / 16
- 十、海盗 / 18
- 十一、米开朗基罗 / 20
- 十二、马赛 / 22
- 十三、荷马 / 24
- 十四、作品选登 / 26

前言

素描石膏头像的训练对初学者来说是一门十分必要的课程。这门课程既可以培养良好的观察能力还可以锻炼学生塑造形体的基本功。通过对石膏头像的写生可以进一步理解人物头部的基本构造和各个体块的穿插关系。为以后进入高等院校学习素描真人头像打下扎实的基础。

本书主要从观察方法入手，在理解头部结构的同时，对各个局部进行深入细致的刻画。逐步完成一张有一定表现力的素描作品。

学习绘画是一个需要长期训练和领悟的过程，在这个过程中，应该多观察、多理解对象、不断练习、观摹优秀作品，从而提高自身的艺术修养和绘画水平。

一、材料和工具

铅笔: 绘画用的铅笔有B、H两种型号,带B字的铅笔是软铅,B数越多,铅笔越软、越浓。带H字的铅笔是硬铅,H数越多,铅笔越硬、越淡。画素描要用不同硬度的铅笔,一般暗部用软铅,亮部用硬铅。软铅不会损伤纸面,便于深入刻画。硬铅刻画时应利索、肯定,切忌来回改动。画素描的握笔方法与平时写字的方法不同,用大拇指和食指握主笔杆,其余三指虚握。画画时手臂和手腕要放松。

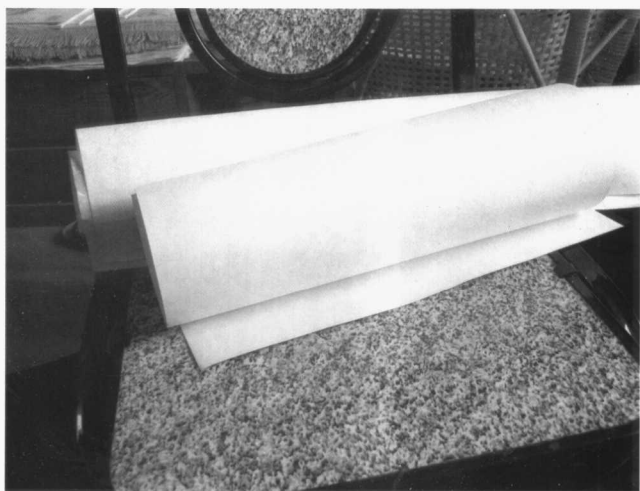
橡皮: 绘画用的橡皮有软硬之分。硬橡皮可以彻底清除画面上的铅笔线条,软橡皮或可塑橡皮可以减弱线条的浓度。橡皮也可以当笔用,铅笔能画出黑线,橡皮相反则能画出白线。

纸: 绘画用的纸种类很多,有铅画纸、素描纸、水粉纸和水彩纸等。不同质地的纸可以达到不同的表现需求。铅画纸和素描纸比较细腻,适合充分深入地刻画。水粉纸和水彩纸比较粗糙,适合画表现力强的、粗犷的作品。初学者使用的纸张大小以8开或4开为宜。

定画液: 用铅笔和木炭条完成的作品如要长期保存,就要用定画液喷涂。可以用素描专用定画液,也可以用发胶代替。

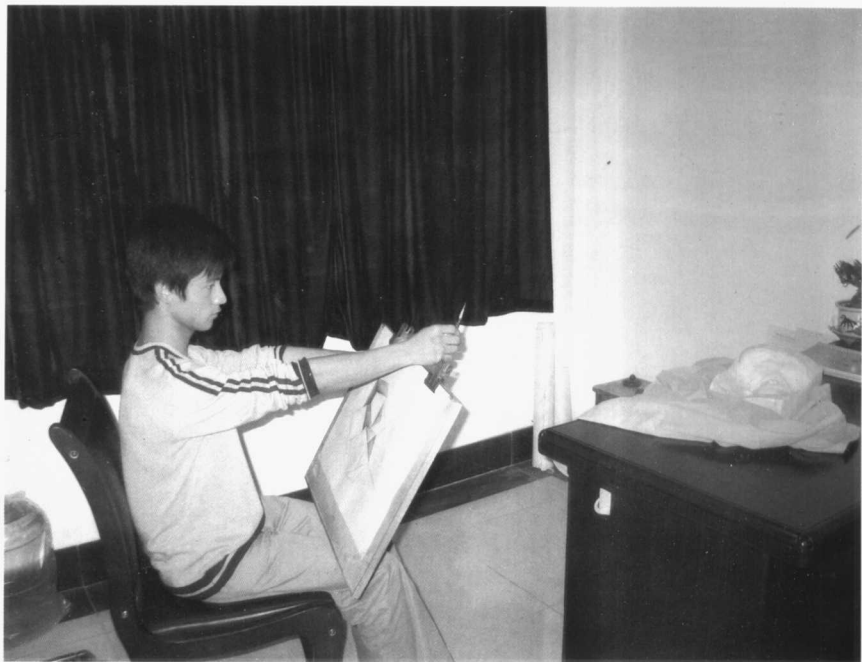
画板和画架: 画板和画架可以固定画纸,调节眼睛和画面的距离以及角度。

除此以外学习素描还要准备小刀、胶带和图钉等材料和工具。

二、观察和用线方法

要确定物体的高和宽的比例关系，初学者可以利用铅笔来测量。测量时闭住一只眼睛，身体坐端正，先用笔尖对住物体的最高点，物体最低点在笔杆上的位置用大拇指掐住，然后把笔横过来，用这个长度和物体的宽度比较，估计出长度和宽度的比例关系。但是，画画熟练后尽量不要去量，直接用眼睛去观察、比较。因为经常用笔去量的话看得太局部，不够整体，而且会影响作画的速度。对初学者来说是一种很实用的一种抓形方法。

线是表现物体体积感、空间感的一种方法和手段。在画以明暗为主的素描中主要采用排线的方法为主。排线的疏密不同、力度不同、方向不同会产生不同的效果。

三、观察与比较

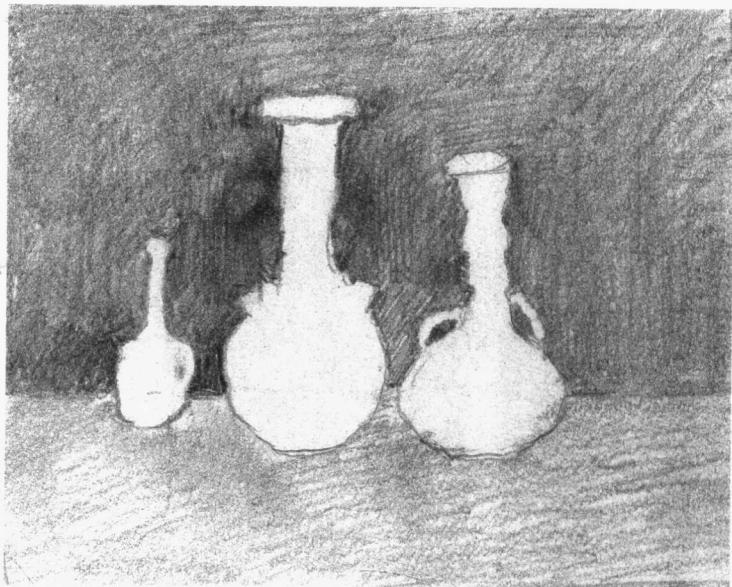
1、整体观察和局部观察

绘画中的观察既要整体又要局部，整体观察才能理解人物的动态，画面效果完整和谐。在画面上深入刻画就要有局部观察。只有通过局部的观察才能把物体表现得更加充分、深入。局部的刻画要统一在整体中。虽然各个局部都可以看得很清晰，但是由于所处的空间位置不同在表现时应有所区别，使各个局部都很合理地放在它所在的空间中，这样画面就显得很整体。

2、正形和负形的观察

正形一般指写生过程中被看的物体的外形，负形即指看到的形体以外包围它的背景的形。正负形是相对而言的。当我们注视下图中的白色罐子时，边缘线外面背景的形即是负形，相反亦然。作画时不断比较外边缘线的正形和负形，可以把石膏像的形抓得更准。

3、比较

比较在绘画中很重要。在刚开始抓形时，可以用垂直线、水平线比较各个局部的位置，使物体上下左右的关系摆放准确。当我们定好五官的位置以后可以用水平线确定肩的位置，用垂直线可以垂定底座的位置。使石膏像很整体。

大的形体抓好之后，铺大的关系时块面之间可以比较，不断调整形。比如把画面上一个局部的投影作为一块不规则形，单独拿出来，和石膏像上的投影作比较就能很快发现不足之处。块面之间的大小关系也可以进行比较，这样物体的形就更精确了。

在深入刻画阶段，黑白灰关系的比较尤为重要，通过画面中各个局部的黑白灰关系的比较可以更好地控制好画面的节奏感。比如黑色素在画面中可以找到鼻底最黑，眼眶的投影次之，下巴的暗部再次之等；白色素也相同，额头最亮、面积最大，颧骨次之，面积也次之，下巴的亮部的明度再次之，底座上的亮部则属于浅灰层次……，这样去调整之后，画面的黑白灰富有次序感，画面很统一，很整体。

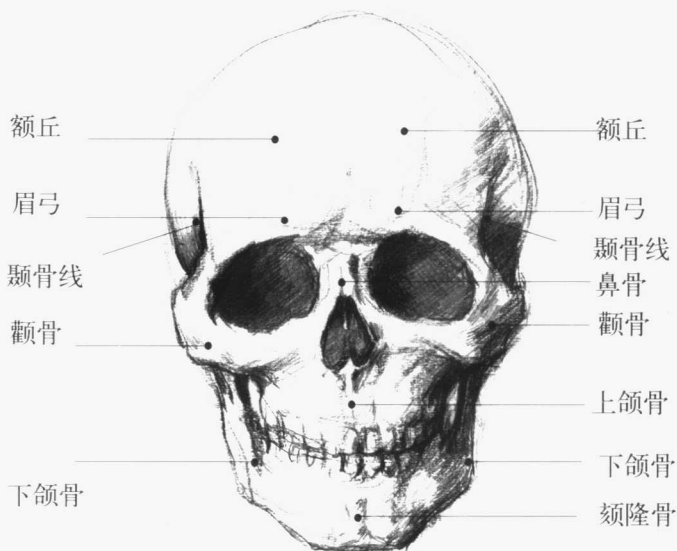

四、头部的基础知识

骨骼外面由肌肉牵连，肌肉外面敷以表皮。我们看到的只是表皮，但要理解其中的构造就要去分析骨骼和肌肉。

1、头骨的结构

头骨由颅骨和下颌骨组成。颧骨、额骨、下颌骨决定了不同人的脸型特征，骨骼上比较明显的突出点叫骨点。把握了骨点的位置才能画准头部的透视关系和形体特征。头骨中比较明显的对称的骨点有：额丘、颧骨、眉弓、颧骨、下颌结节等。一方面这些骨点左右对称，抓形时可作参考，另一方面这些骨点处于比较明显的正侧面的转折线上，所以理解这些骨点的位置显得十分重要。

2、肌肉的结构

艺用解剖主要是了解造型肌的位置。知道它们的造型特点。

头部的肌肉非常多，穿插复杂。主要有两大类：咀嚼肌和表情肌。在画头像时主要了解以下几大块肌肉，有助于理解和刻画。

头部：额肌、颞肌、咬肌、眼轮匝肌、口轮匝肌

颈部：胸锁乳突肌、斜方肌

这些肌肉在头部比较明显，其它小肌肉和深层肌肉在绘画表现上很少考虑，不必理解太细致。

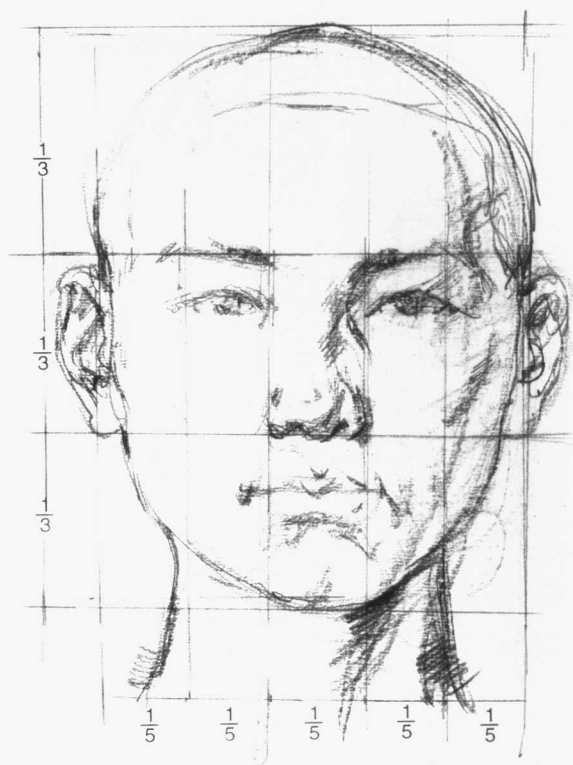

3、头部的比例关系

正面头部的比例关系大致可以概括为“三庭五眼”，“三庭”指顶骨到眉弓（上庭），眉弓到鼻底（中庭），鼻底到下颌骨（下庭），三块的比例大致相等。“五眼”指：头部的宽度为五个眼睛的宽度的总和。这样的比例关系只是作为一种参考。其实每个人都有其个性特征，有特有的比例关系。比如儿童由于脑部的发育比较早，上庭就显得特别长，眼睛显得较大；年青人的比例基本规范；老年人由于缺少牙齿，下庭就显得略短，眼睛显得小而浑浊。

全侧面的头像高和宽大致相等，上下中心和左右中心基本上在耳屏的位置。

掌握了这些大致的比例关系之后，在石膏像抓形时可以较顺利地把握比例关系。然后争对每个石膏像不同的特征稍加调整即可。

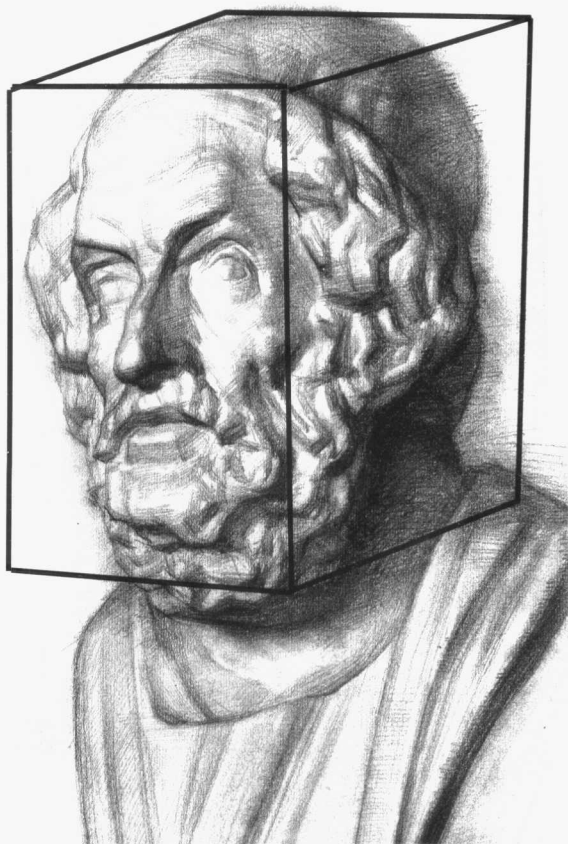
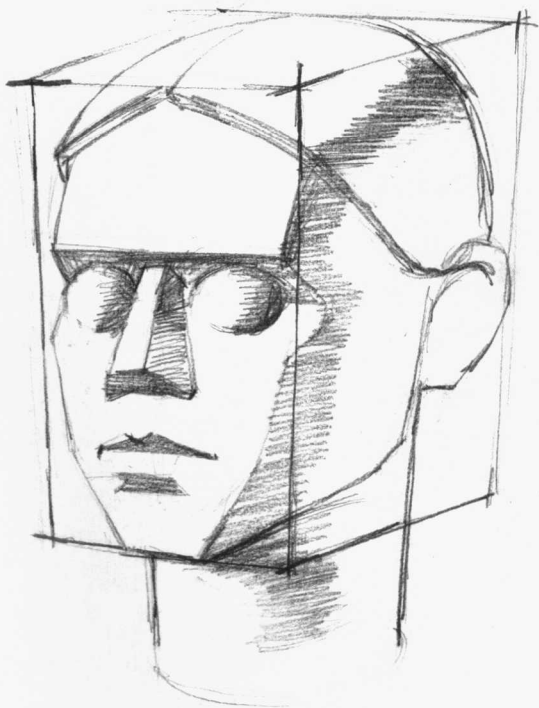

截阿格里巴的正面、侧面比例

三、头部的透视关系

画好石膏像仅仅了解头部的结构远远不够。还要理解头部的透视关系。

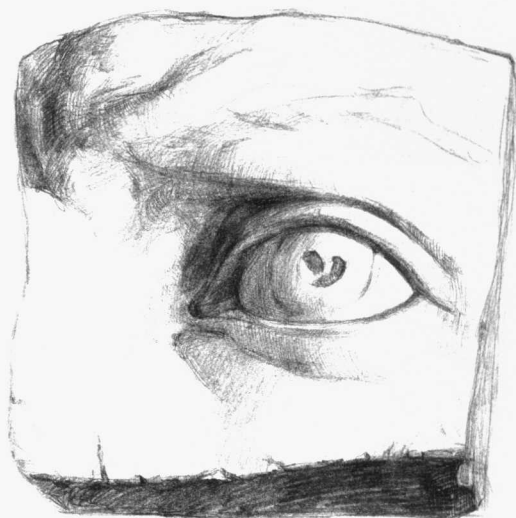
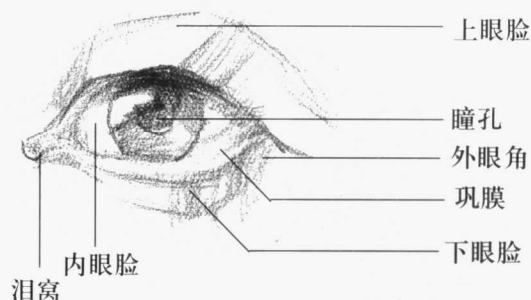
理解透视关系时，可以把头部看作一个长方体，其颜面部分可以看成长方体的正面，眉弓的连线、额丘的连线、颧骨的连线、嘴角的连线、下颌结节的连线眼睛的连线，鼻翼的连线等颜面部分对称点连线的透视关系应一致。额骨与颞骨的分界线到外眉弓、颧骨以成下颌骨的连线可以看作正面和侧面的交界线，耳朵处在侧面的位置。发际线以上的部分可以理解成长方体的顶面。下颌骨朝下的对面面可以理解成长方体的底面，这样头部的透视关系可以理解得很透彻了。

五、五官的结构与画法

(一) 眼睛

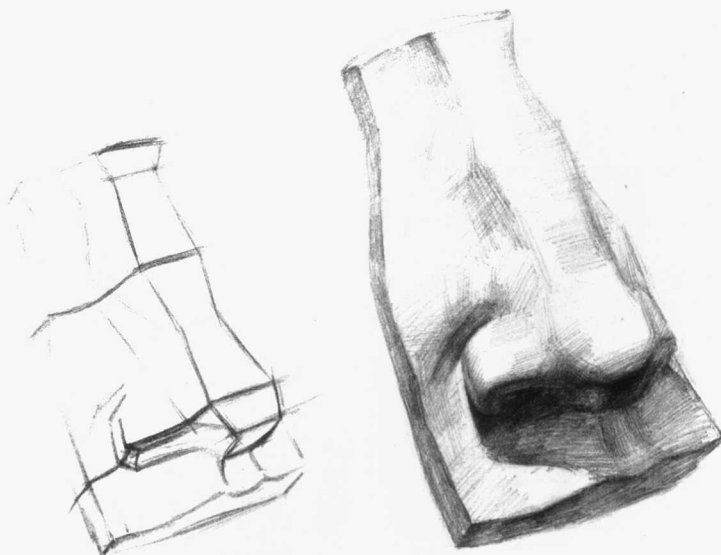
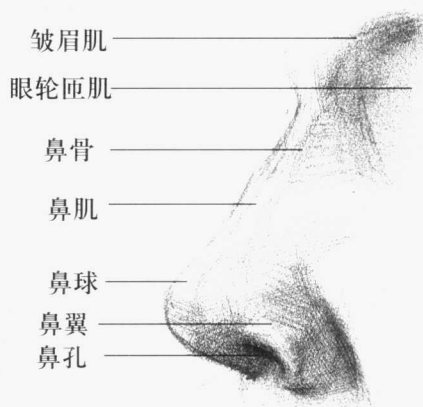
1、眼睛是嵌在眼眶中的一个球状物。由上眼睑、下眼睑、内眼角、外眼角、虹膜、瞳孔等部分组成。画眼睛时注意不同视角使眼睛所产生的透视变化。

眼睛的结构与体积关系

2、鼻

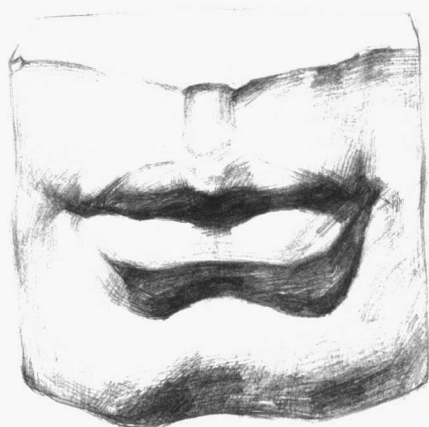
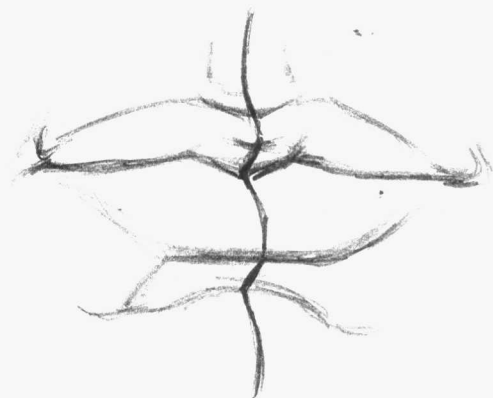
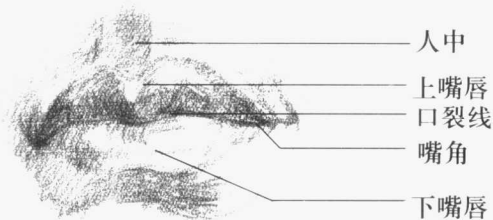
正面石膏像鼻子处在第一空间，对它的刻画要求更精致。鼻子由鼻骨、鼻球、鼻翼、鼻中隔几部分组成。刻画鼻子时注意鼻子正面在不同视角的宽度变化及鼻翼的体感。

鼻的结构与体积关系

3、嘴

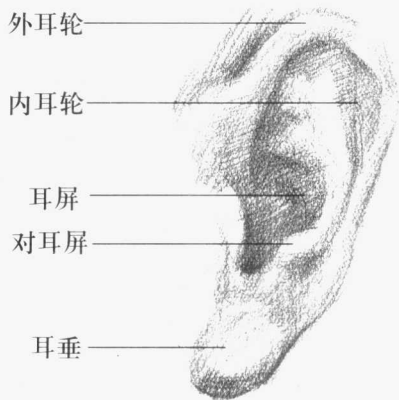
嘴唇长在下颌骨之间，牙床的处面。呈半球状，处面包裹着口轮匝肌。画嘴唇时注意各个视角的透视变化。尤其注意嘴裂线和上唇结节的刻画。

嘴的结构与体积关系

4、耳

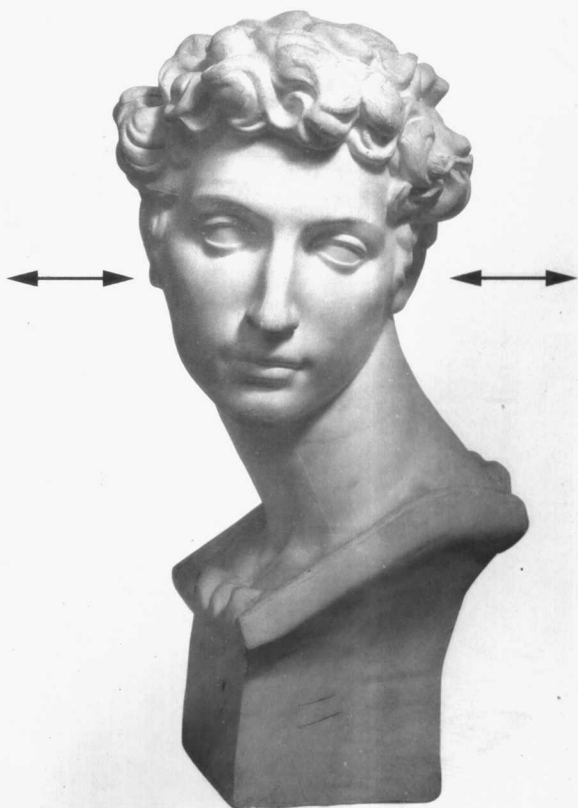
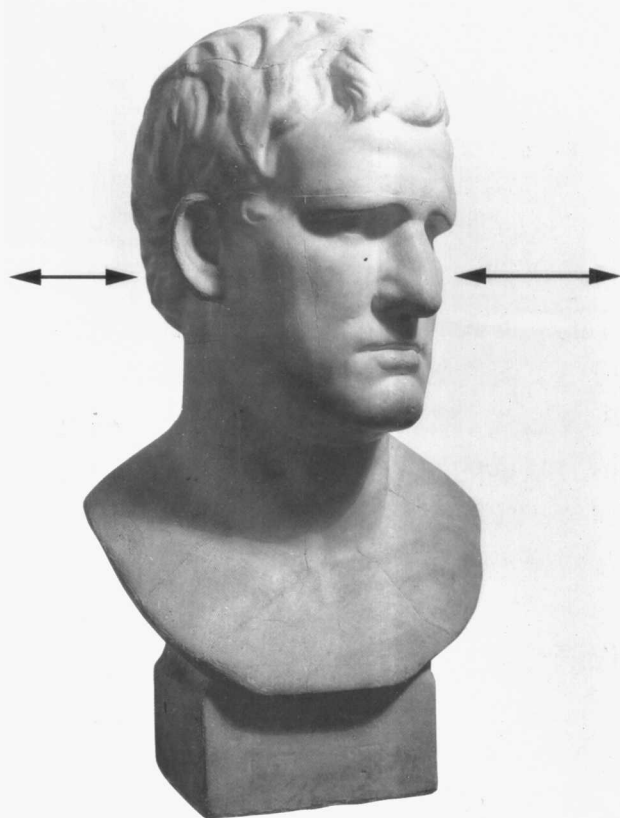
耳朵对称地长在头部的左右两侧，它的长度接正于中庭。侧面视角更能看清耳朵的构造。刻画耳朵时要特别注意外耳轮的变化。

耳的结构与体积关系

六、石膏像的构图

石膏像的构图规律相对比较简单，注重的是将石膏像的头、颈、胸、底座完整谐调地安排进画面，还有要注意的一点是，视线方向的纸面的空间要大于头的后部到纸的边缘的空间，这样才能形成视觉平衡。

七、阿格里巴

阿戈里巴这尊雕像是1792年在罗马东方的一个古城遗址发掘出土的,是和其它古代艺术品一起被发现的。发现当时,鼻端残破。现在我们看到的完整鼻端的后世修补上的。

阿戈里巴雕像是用大理石雕刻的,作于公元1世纪初,是胸像,头部高为0.3米,这时期罗马的肖像雕刻,表现出很强的精神因素,与敏锐的写实的同时,突出了性格描写。这尊雕像堪称罗马雕刻的代表作,它充分表达出了阿戈里巴的智慧和才能、英武的刚毅。宽阔的前额,紧锁的眉头,挺直的鼻梁,特别是深深的凹陷在眉弓下面的眼睛和所造成的阴影,以及充满着强烈运动感的稍微转动的头部和脖子,所有这些,都加强了阿戈里巴的性格特征,充分揭示出了这位意志坚强、足智多谋、精力旺盛的罗马猛将的威严仪容和内心世界,创造出了令人难忘的生动形象。没有胡须,以及很短的发型,是当时流行的式样,这在奥古斯都皇帝及其家族成员的很多肖像上都是如此。

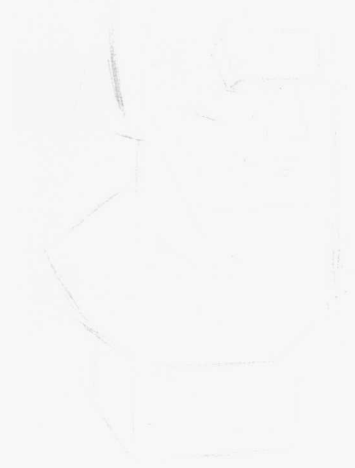
作画步骤:

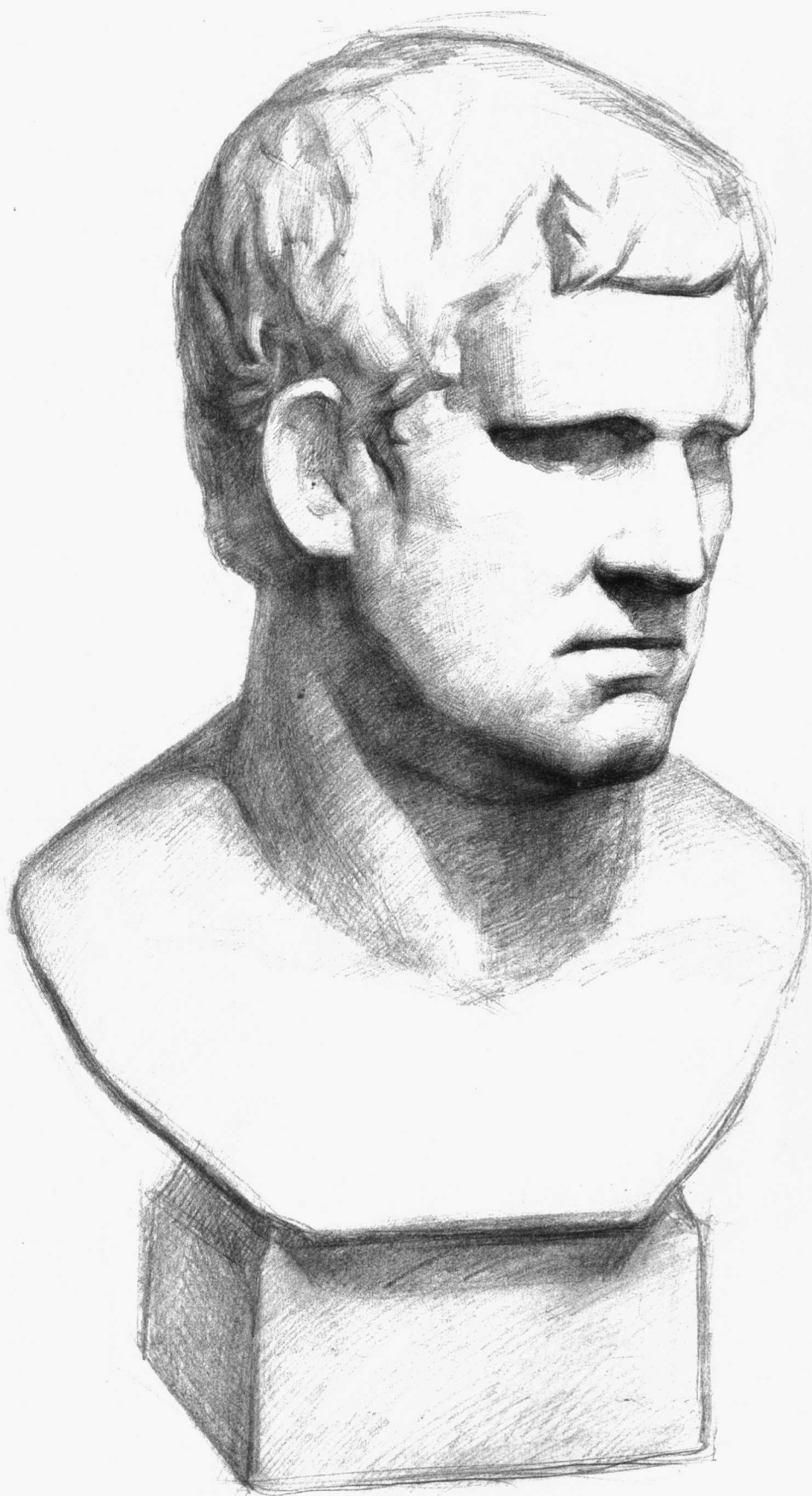
1.用直线勾画出大的基本形,确定画面构图,定出大的比例关系。

2.抓住形体的转折点,用轻和重的线条,根据形体的结构画出形体的体积感。

3.抓住明暗交界线进行刻画,区分明暗二大面,重点进行细致刻画,注意整体统一。

4.深入细致的刻画,从整体的角度全面地检查一遍,将关系未画准的部分调整改正,最后刻画完成。

八、小卫

大理石雕像《朱利阿诺·美第奇》是意大利文艺复兴时期伟大的雕刻家米开朗琪罗为佛罗伦萨圣罗伦索教堂内美第奇家庙小礼拜堂所创作的，约作于1520年—1534年，像高1.83米。

美第奇家族统治意大利佛罗伦萨长达300余年的一个专制家族。这个家族由经商起家，成为当时欧洲最大的银行家和富豪，13世纪起参与政治。美第奇家族凭借其雄厚家资大量收集珍贵艺术品、设立图书馆、保护学者和艺术家，意大利文艺复兴时期的许多著名艺术家都受到过这个家族的庇护，使当时的佛罗伦萨成为意大利文艺复兴的摇篮和中心，为欧洲文化艺术的发展做出了积极的贡献。

《朱利阿诺·美第奇》俗称《小卫》，是被广泛采用的优秀素描教材。其秀美的造型、低垂的头与颈胸之间的扭动，构成了人物生动的姿态。面部比例匀称而优雅，平静的双眼掩饰不住内心的空虚与忧郁。《小卫》微妙的神情及自然卷曲的头发都是习作中的难点所在。

作画步骤：

1. 用长直线概括地画出石膏像的基本轮廓和大的比例关系，构图要舒适、饱满。

2. 画出大体的比例，注意头、颈、胸之间的形体比例关系，画出大体明暗关系及形体结构。

3. 在明暗交接线附近进行具体、细腻、丰富的塑造，但心中的整体感和空间前后感要时常提醒自己不要太拘小节。

4. 按整体表现原则，有秩序地对局部的形体结构，明暗进行深入刻画。

