

名师课堂

- ◆ 石膏头像的基础知识讲解
- ◆ 五官的画法
- ◆ 石膏头像写生步骤
- ◆ 结构与明暗的对照练习
- ◆ 常见石膏头像范画
- ◆ 常见石膏头像的名称、来历

鄂美动力
E-MIND

熊飞说

素描石膏像

XIONG FEI SHUO
SUMIAO SHIGAOXIANG

熊飞 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

飛 說

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

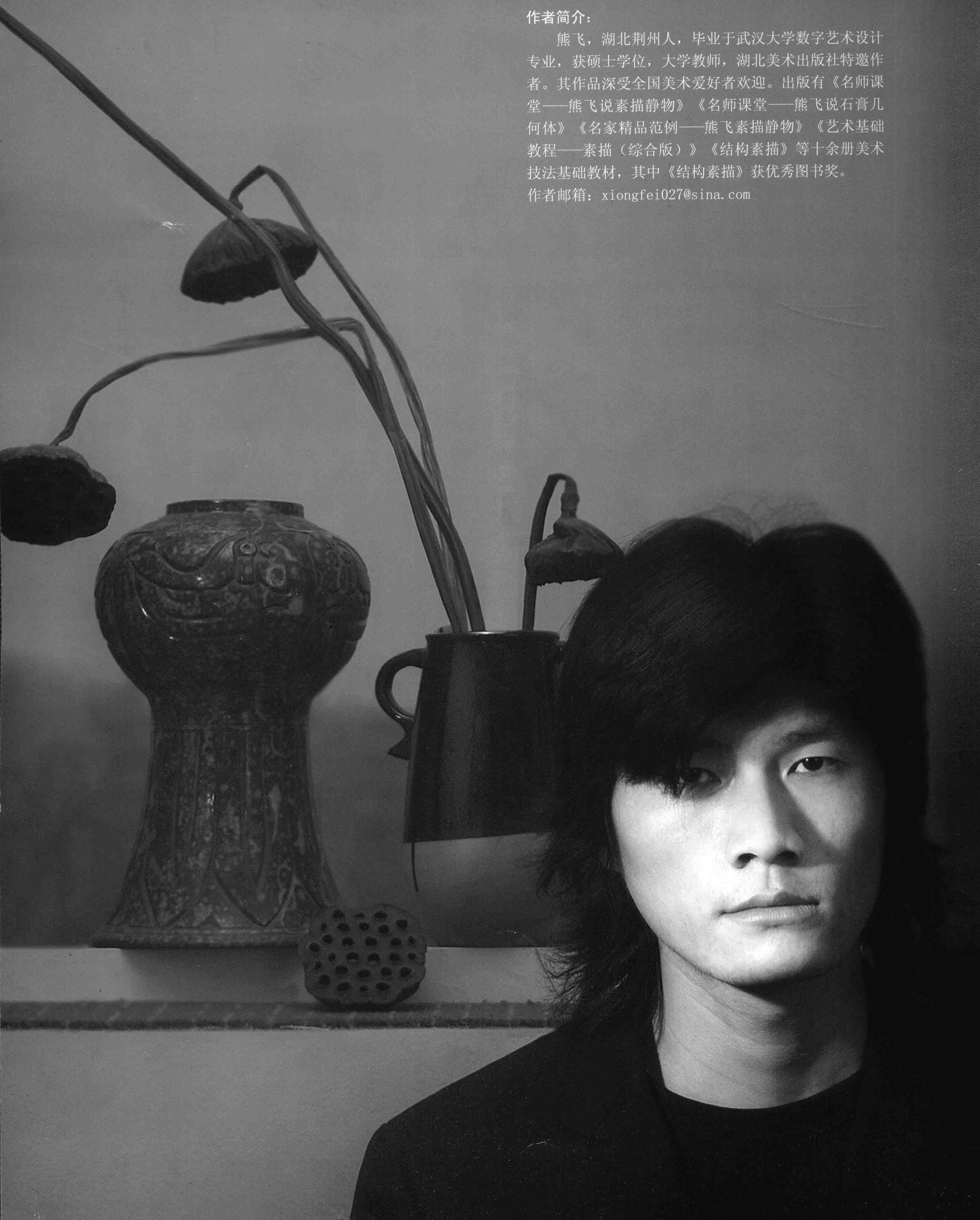
大 橫 石 骨 像

大 橫 石 骨 像

作者简介：

熊飞，湖北荆州人，毕业于武汉大学数字艺术设计专业，获硕士学位，大学教师，湖北美术出版社特邀作者。其作品深受全国美术爱好者欢迎。出版有《名师课堂——熊飞说素描静物》《名师课堂——熊飞说石膏几何体》《名家精品范例——熊飞素描静物》《艺术基础教程——素描（综合版）》《结构素描》等十余册美术技法基础教材，其中《结构素描》获优秀图书奖。

作者邮箱：xiongfei027@sina.com

熊飞说

素描石膏像

XIONG FEI SHUO
SUMIAO SHIGAOXIANG

熊飞 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

画石膏头像是画头像素描前的必修之课

石膏头像具有真人的结构和比例关系，又具有静物的稳定特性，色泽单一，便于长时间地深入观察分析、研究对象的形体结构及其表现规律。我们所画的石膏像大都是历代雕塑家艺术精品的石膏仿制品，造型严谨、形象鲜明、概括生动，是素描写生练习的理想模具。画石膏像能锻炼我们把握整体造型特点、空间关系、色调层次、质感和深入细致地刻画细节的硬功。画石膏像是画人物素描前的必修之课，可以帮助我们了解人物造型的一般规律和表现要领，也使我们在磨练技法的同时得到大师们崇高审美情趣的熏陶。

石膏头像的布光和位置摆放

石膏头像的布光应充分注意不同石膏头像的形体特征、精神气质和美感表现。有的要柔和，含蓄；有的则需要呈现体块的起伏及力度对比等。这就要求光源与石膏像之间的距离、强弱要适度。如注重形体结构研究和表现的课题，一般可采用平光；而注重形体体积塑造研究和表现的课题，则可采用侧光（反射光）或顶光。光线的角度要服从训练的目的要求。

如同布光一样，石膏像的位置摆放也应有利于石膏像的表现为基础出发点，除了位置的高低，摆设的角度外，要特别注意石膏像的背景。一般来讲，背景以深远空间的自然色调为好，如因室内场地所限，也可置于白色墙的前面并保持适当距离，避免在墙面留下过强的投影。

石膏头像写生的表现方法

石膏头像写生的表现方法有三种：结构造型的表现方法、结构造型与明暗造型相结合的表现方法、明暗造型的表现方法。

结构造型的表现方法是以分析、研究和表现形体结构为目的，运用几何归纳的方法原理，以直线切出基本形体，表达出头像各部分的依存和衔接关系。其表现并不追求细节，而注重形体结构“内”与“外”的整体联系和表现，以严谨而富有力度变化的线条，加以少许、简略的明暗色调，准确而生动地表现出具有严谨结构和空间深度的立体造型。

结构与明暗造型相结合的表现方法，是以对石膏头像的深入分析和准确把握为基础，用富有表现力的结构线和概括的明暗色调，严谨地表达出头像的内在结构，塑造出明确、肯定、坚实的石膏头像来。

明暗造型的表现方法，是用明暗调子来刻画、表现石膏头像的结构。注意避免使形体的塑造成为明暗色调的细小罗列，不要照抄对象的明暗，要善于归纳总结，表现出石膏头像的形体本质来。还要避免形体塑造中明暗色调的概念化而流于浮浅，增强形体的体积感和空间感，呈现严谨的结构和坚实的造型。

用什么样的表现方法最好呢？笔者认为要根据画者的习惯和作画条件来决定。假如时间充裕，可以在明暗刻画上多花时间，这样对技法的理解和掌握都有帮助，也只有这样才能画出高质量的线来。假如时间较仓促，有的地方可以发挥“线”的优势。目前对于高考作业来说，我们很多地方都采用了“线面结合”的方法。

深入刻画的加强与减弱

在写生中，整体感并非面面俱到、刻画愈细愈好。恰恰相反，这正是使画

面整体感遭到削弱及破坏的“通病”。提炼概括、分清主次是艺术的规律；整体观察，对象的主体就会具体清晰地呈现，次要部位会减弱、模糊地消退下去，这是视觉的规律。对于形象的刻画与表现必须依据艺术的规律和视觉的规律，通过加强或减弱去能动地表现对象，以获得形象塑造的整体感。在深入形体刻画中，“加强”与“减弱”是一对矛盾的统一体，是艺术表现的共同规律。在写生中，“加强”是深入刻画，“减弱”也是深入刻画，对一部分的“加强”，就是对另一部分的“减弱”，两者是辩证统一的。那种把深入刻画仅仅理解为“加强”，而把“加强”又误认为是面面俱到地重画一遍的认识，是十分片面，甚至是有害的。

石膏头像写生要求形体准确、造型严谨

形体准确、造型严谨是石膏头像写生的基本要求。形准就是说画面与对象肖似，要点鲜明，透视和比例正确。在基本练习中坚持“形准”的要求，是一丝不苟的造型习惯，是从物象观察到形成感受，从感受到组织画面的全过程训练。形准是各家各派都不放松的要求，而“写实”是绘画训练之中最基本的，它体现着一切绘画风格的根据，是一切“变形”乃至“抽象”等诸种风格流派得以发展的源头之水。轮廓正确的标准必须包含着作者的感受，对于“形准”的要求必须严格。画不像、无感受的变形要禁止，强调特征、因构图需要、因做统一处理的需要的变形要提倡。

石膏头像写生如何完成立体塑造

实现画面充分的立体感、塑造出物象的完整结构和它的整体空间构造，是石膏头像写生追求的目标。

首先我们要注意结构与明暗的关系。结构是立体塑造上的一个“目标”，是明暗手法和线描手法都要达到的一个目标。在基本训练中，以充分的明暗手法来塑造立体，不仅仅是为训练明暗手法本身，更重要的是逐步养成全面立体观察、立体感受的习惯，习惯于形体结构与明暗视觉之间的转换关系。

第二，我们要注意光影与明暗。眼睛所观察到的明暗变化，主要受四个因素影响：固有色、质地、形体起伏、物体与光源的距离和角度。从造型角度出发，我们特别重视形体起伏造成的光影明暗。

第三，我们要注意物象结构与空间构造。如何把深深浅浅的调子构成一个有序的整体？靠的是归纳与整理。归纳与整理的主要原则就是物象的空间结构。不得法的明暗造型——无节制地分析明暗层次、割裂明暗手法与立体造型之间的依存关系、孤立地画明暗，它与线描中无节制地描写头发丝和衣纹一样不得要领。

“先方后圆”与“圆中见方”

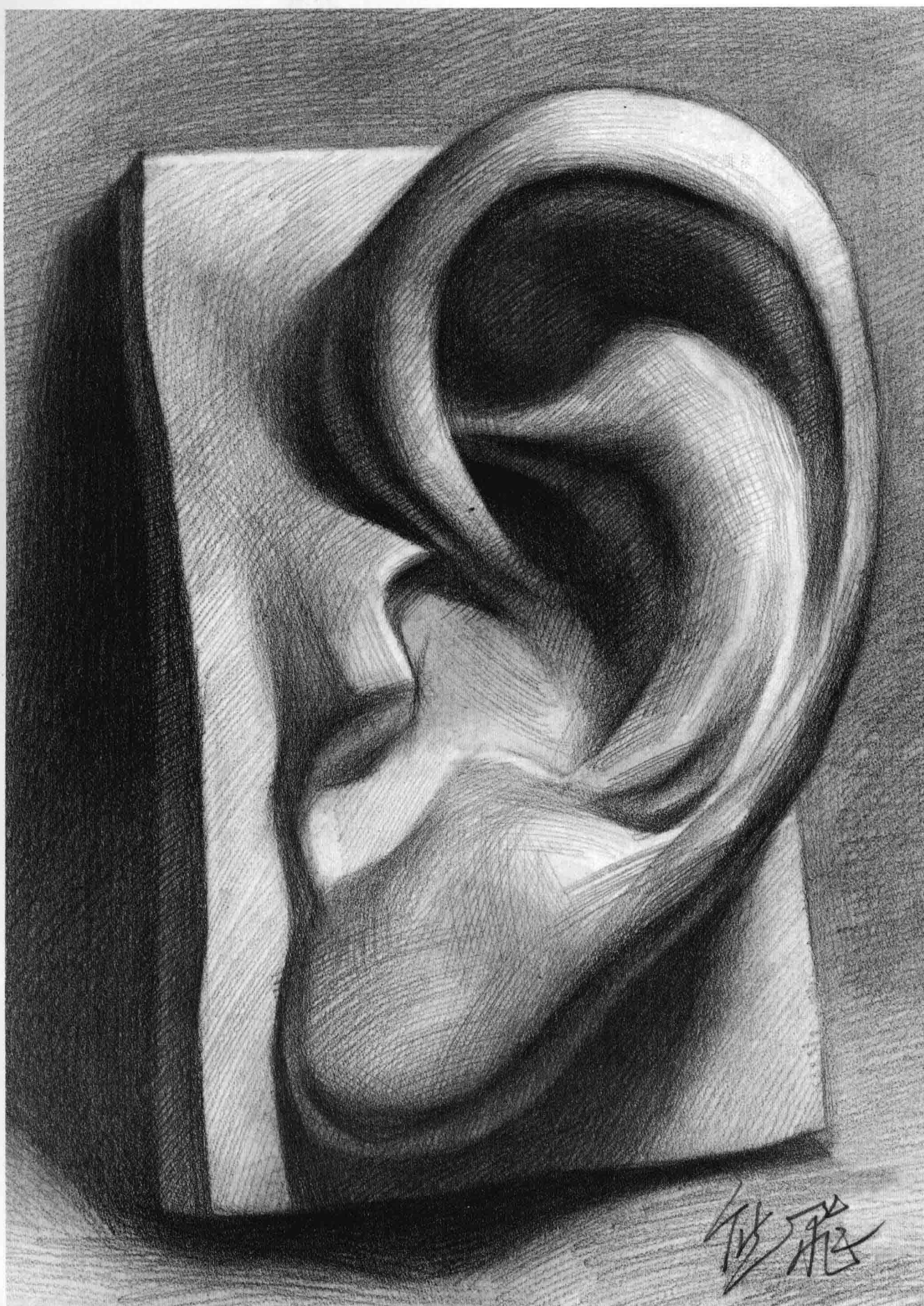
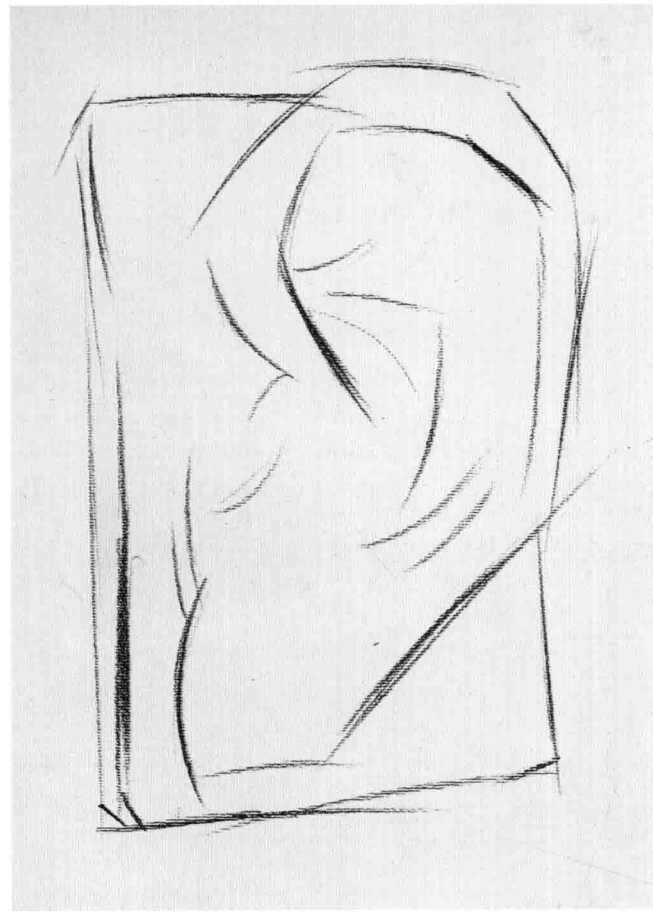
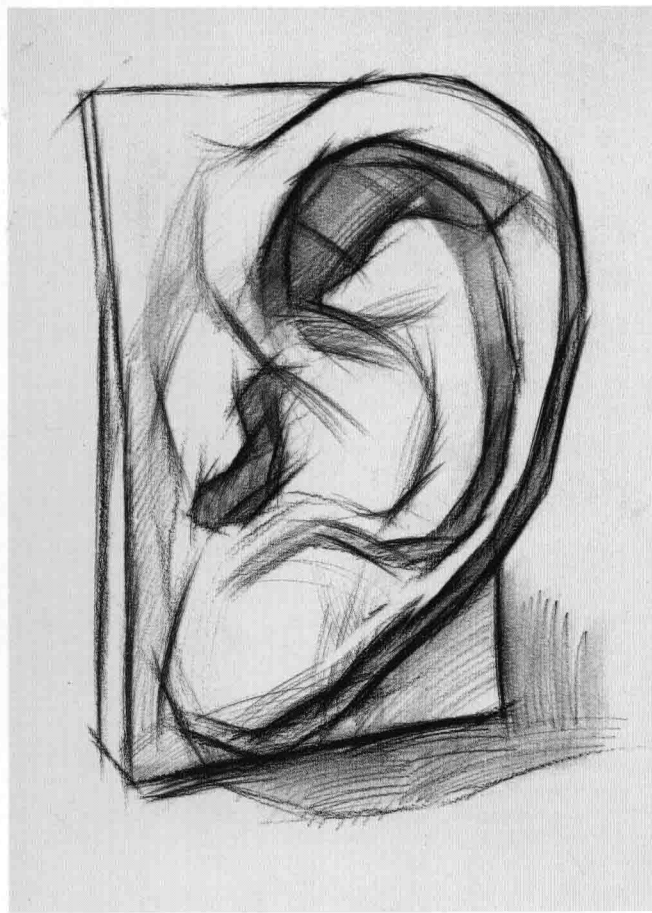
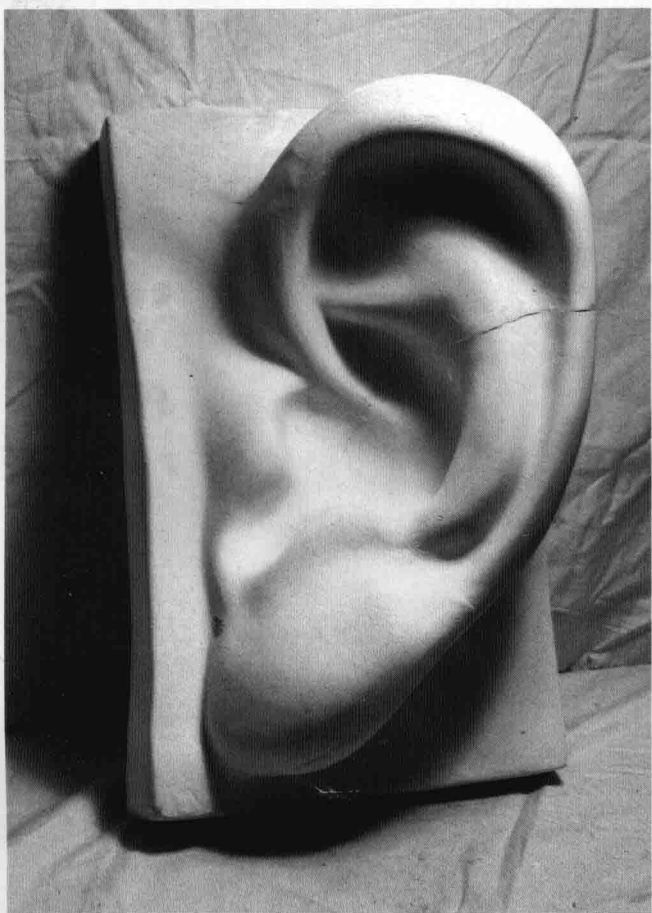
“先方后圆”，就是在写生过程中，始终抓住形体的结构关系和形体转折的关键部位，不要含混，以长直线起稿，运用几何形体的归纳方法，随着作画程序的推进和认识的深入，确立丰富形体。通过深入刻画，使造型恢复、再现客观物象，即是从“方”到“圆”的过程。

“圆中有方”就是在深入刻画中：始终从形体的结构、体面关系出发，去认识和把握形体的明暗色调层次并予以概括表现，但不圆滑。

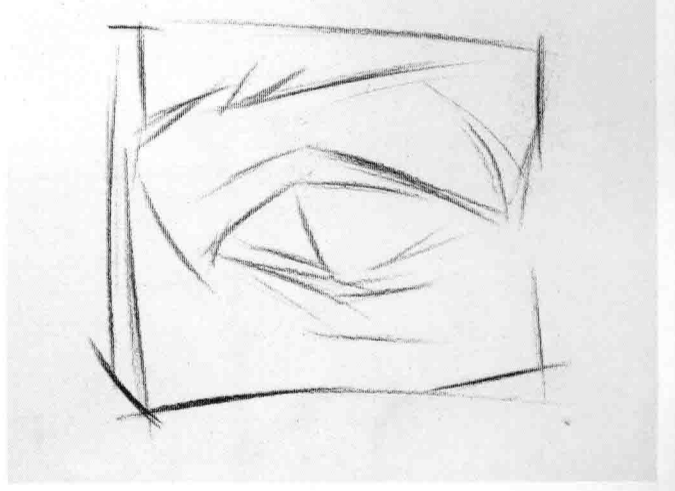
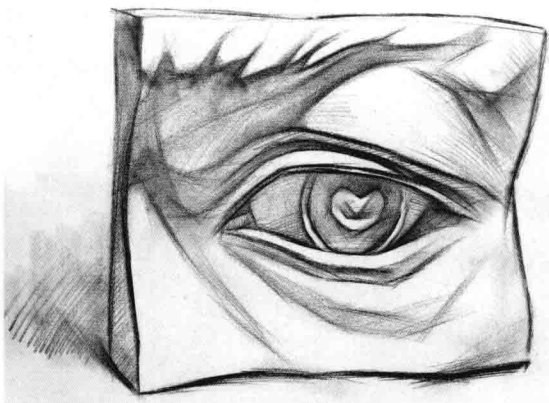
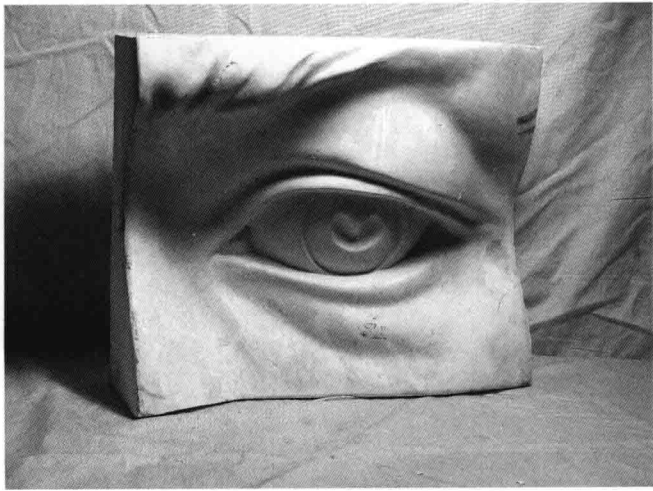
在写生训练中，要敢于“先方后圆”，善于“圆中见方”，强化结构观念，增强整体意识。不敢于“先方后圆”，往往是不认识形体结构的原因；不善于“圆中见方”往往是不理解形体与体面关系，因而导致形体塑造的简单化、概念化，缺乏形体本身所具有的体积感、重量感，而显得软弱无力。

五官

五官在人体头部结构中最突出的，也是头像写生中最重要的部分，所以在画石膏头像写生前，都要先画五官石膏形体。研究、熟悉五官的形体结构，对画好石膏头像是十分重要的。

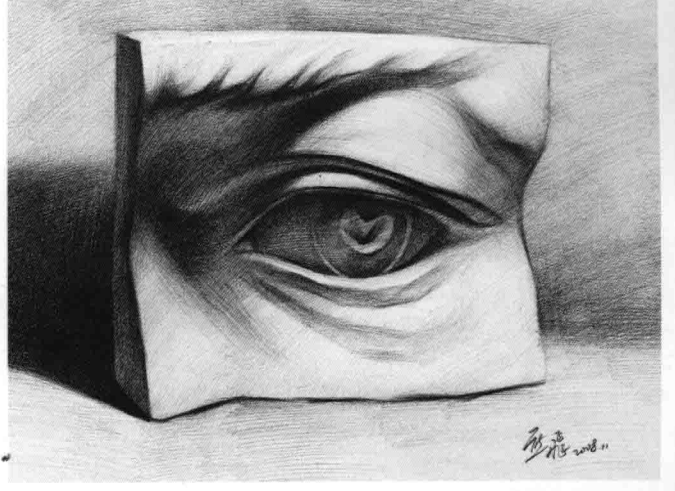
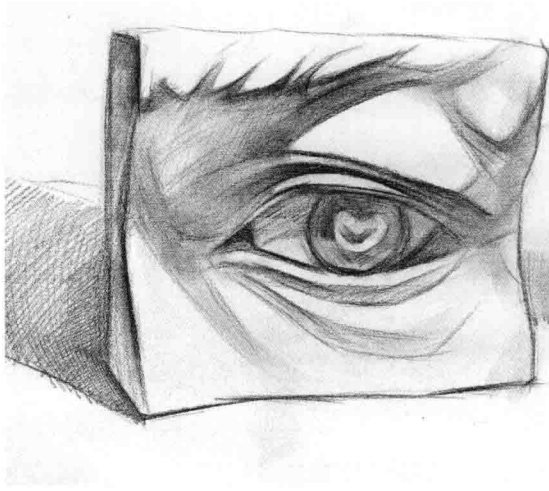
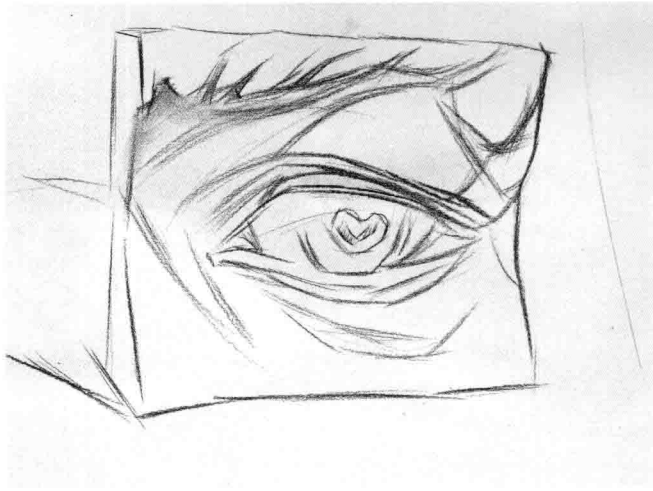
耳朵形体由外耳轮、对(内)耳轮、耳垂、耳屏构成，耳朵外形上宽下窄，像个问号，造型生动而极富特点。由对耳轮和耳屏围成的半圆形耳腔在中间衬托出的内外耳轮起伏强烈、穿插变化生动。结束：需全本请在线购买：www.ertongbook.com

眼睛是个球体，置于眼窝中，外有眼睑包着，我们看到的眼睛，只是眼球外露的那一部分。眼从眉弓到下眼睑，形成下降的阶梯状，而眼的横向又呈现一半圆球面。眼睛上方是眉弓，内侧是鼻梁，外侧下方是颧骨。

(眼睛的结构)

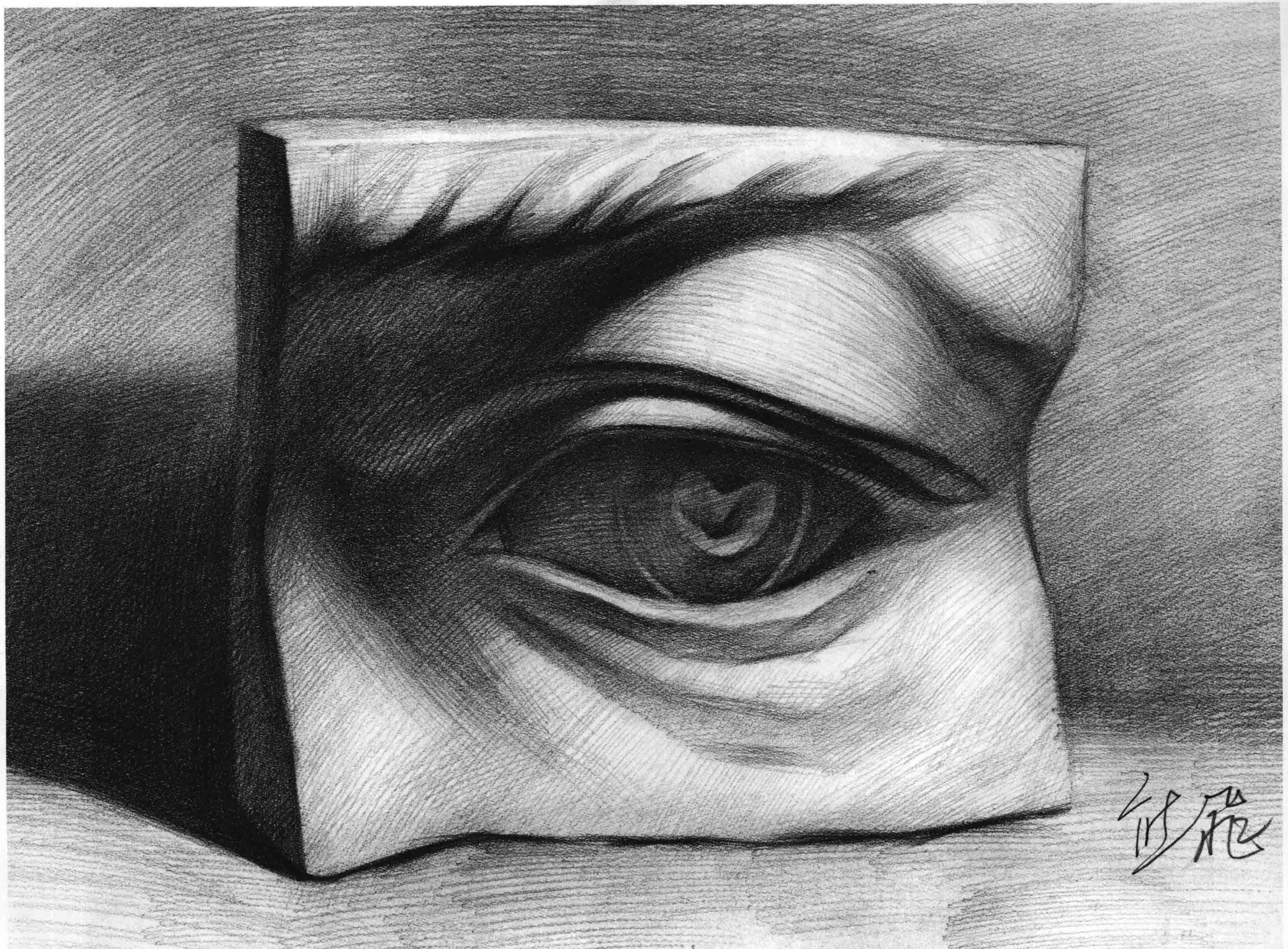
1. 写生步骤一般都是先抓大形，比较大体的形态、注意比例，用长直线概括地确定位置，画出大体外形，再比较、确定眉、眼的位置及形态，不要太关注细节的形状变化。

2. 逐步明确外形和眉、眼主要部分，注意通过分面把眼部的的基本结构和体积关系确定下来。

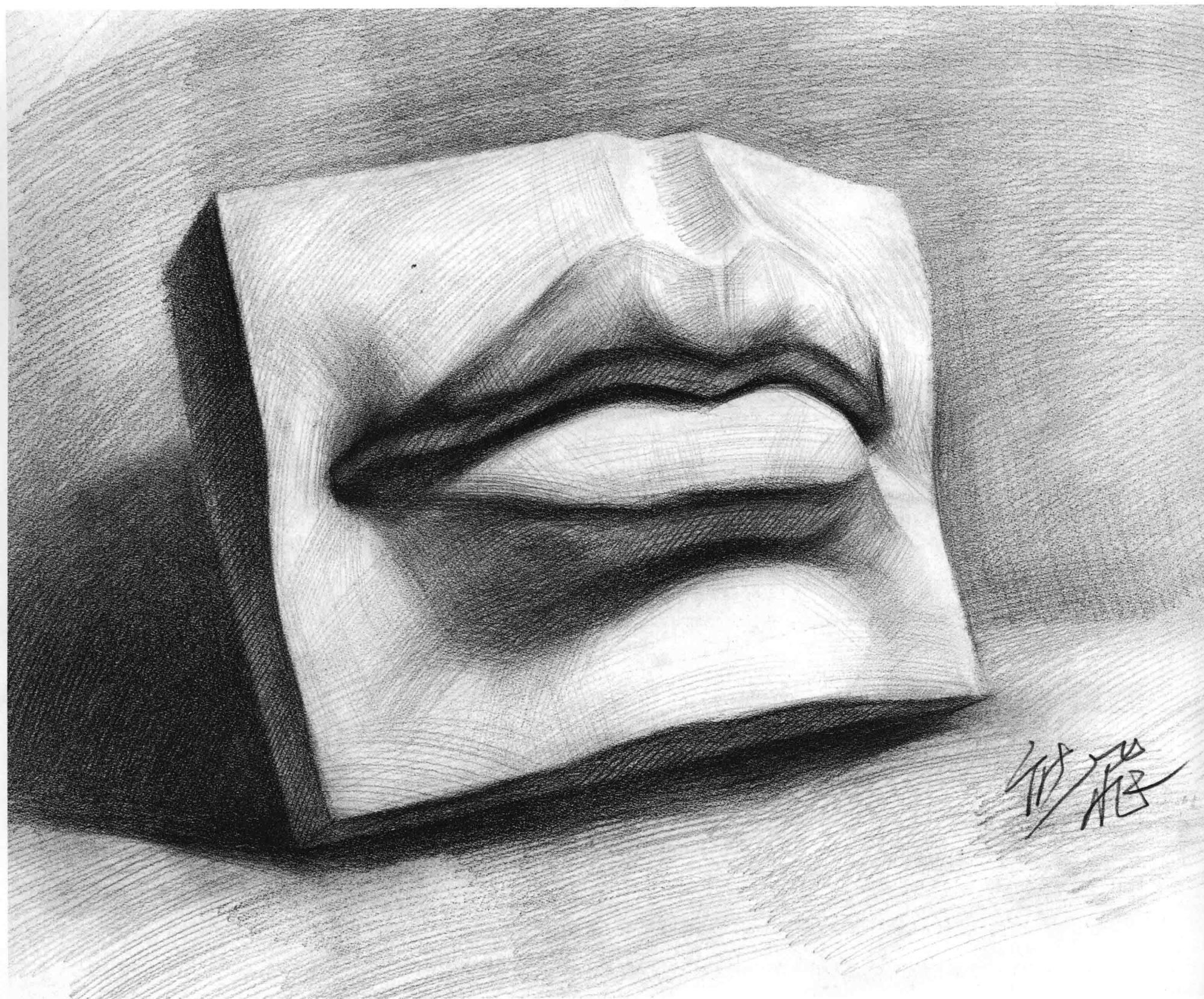
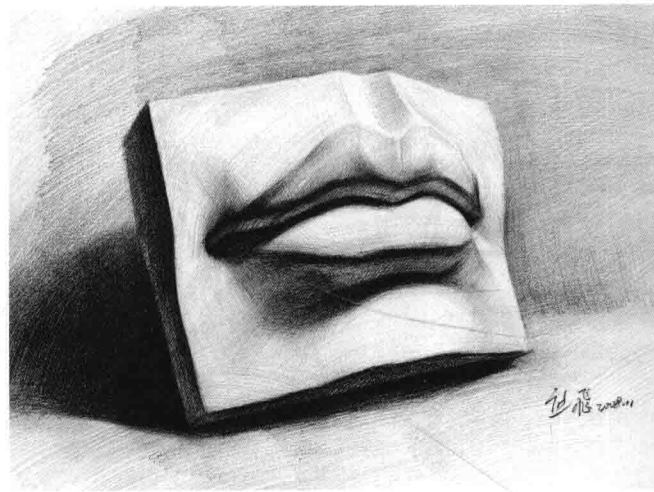
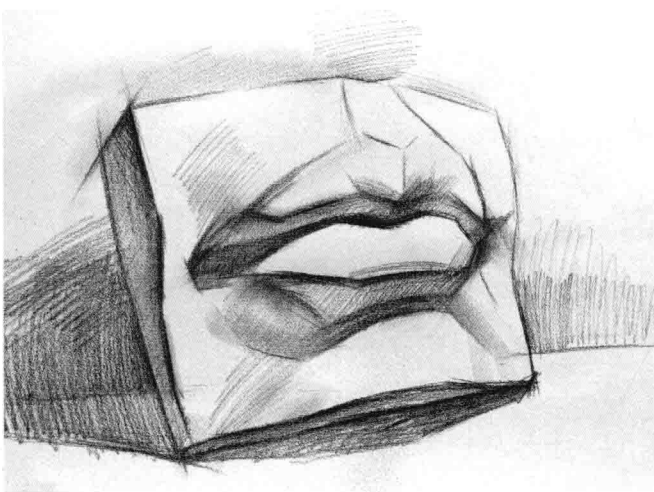
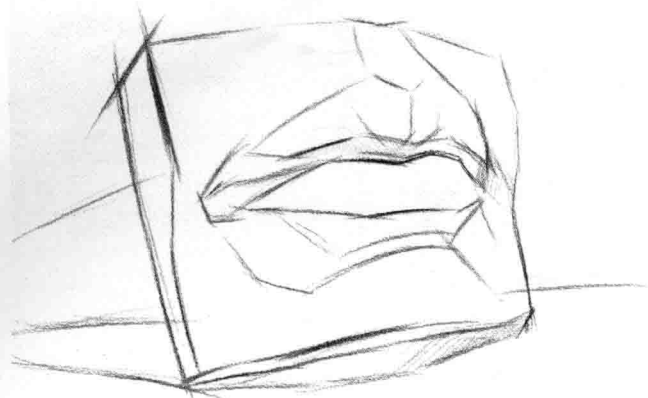
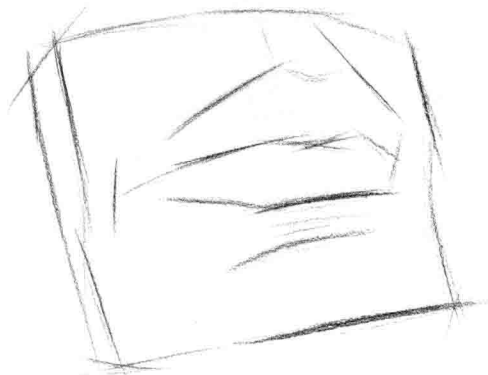
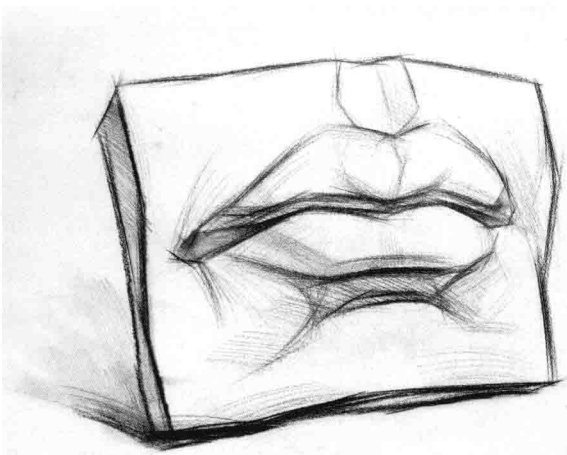
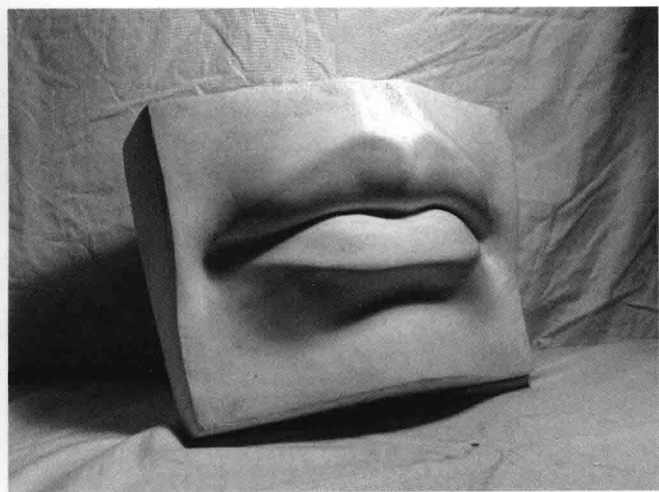
3. 按对象的明暗关系把背光面铺一遍，注意明暗交界线部分，并适当加重、强调大的体面感，使对象形体关系更明确，并有一定的体积感。

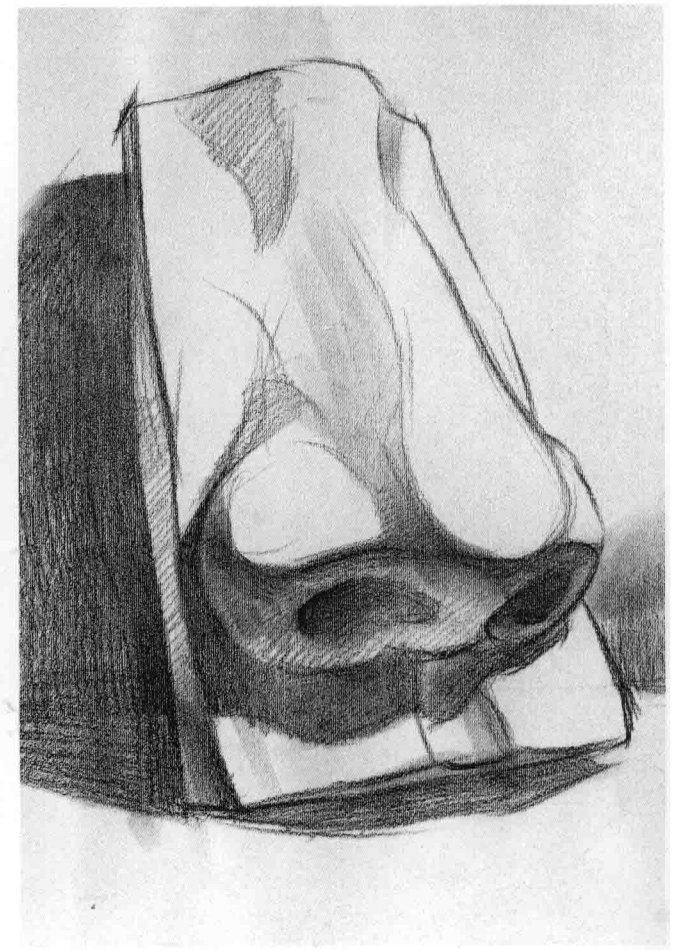
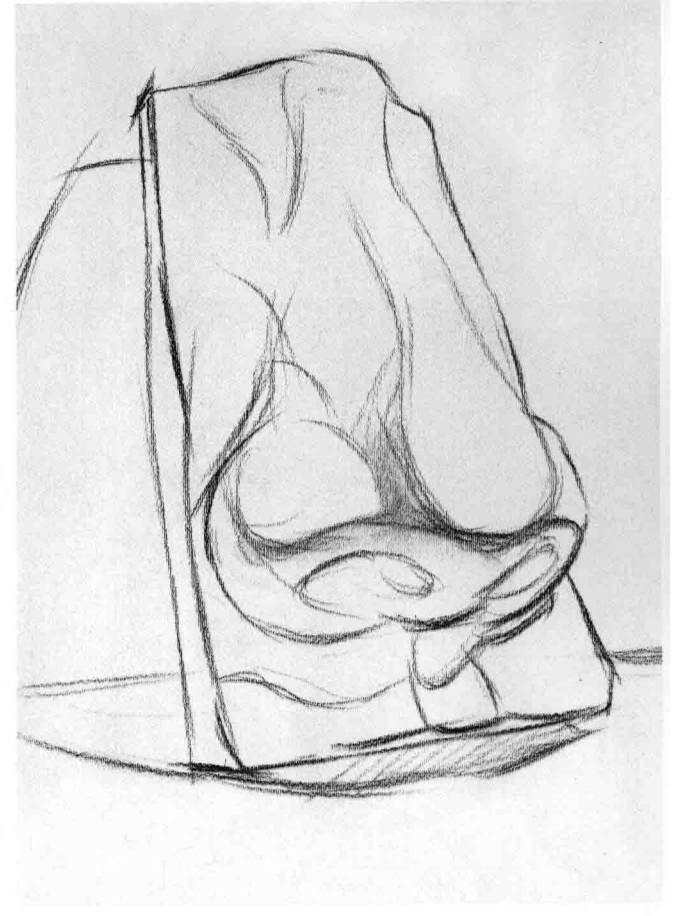
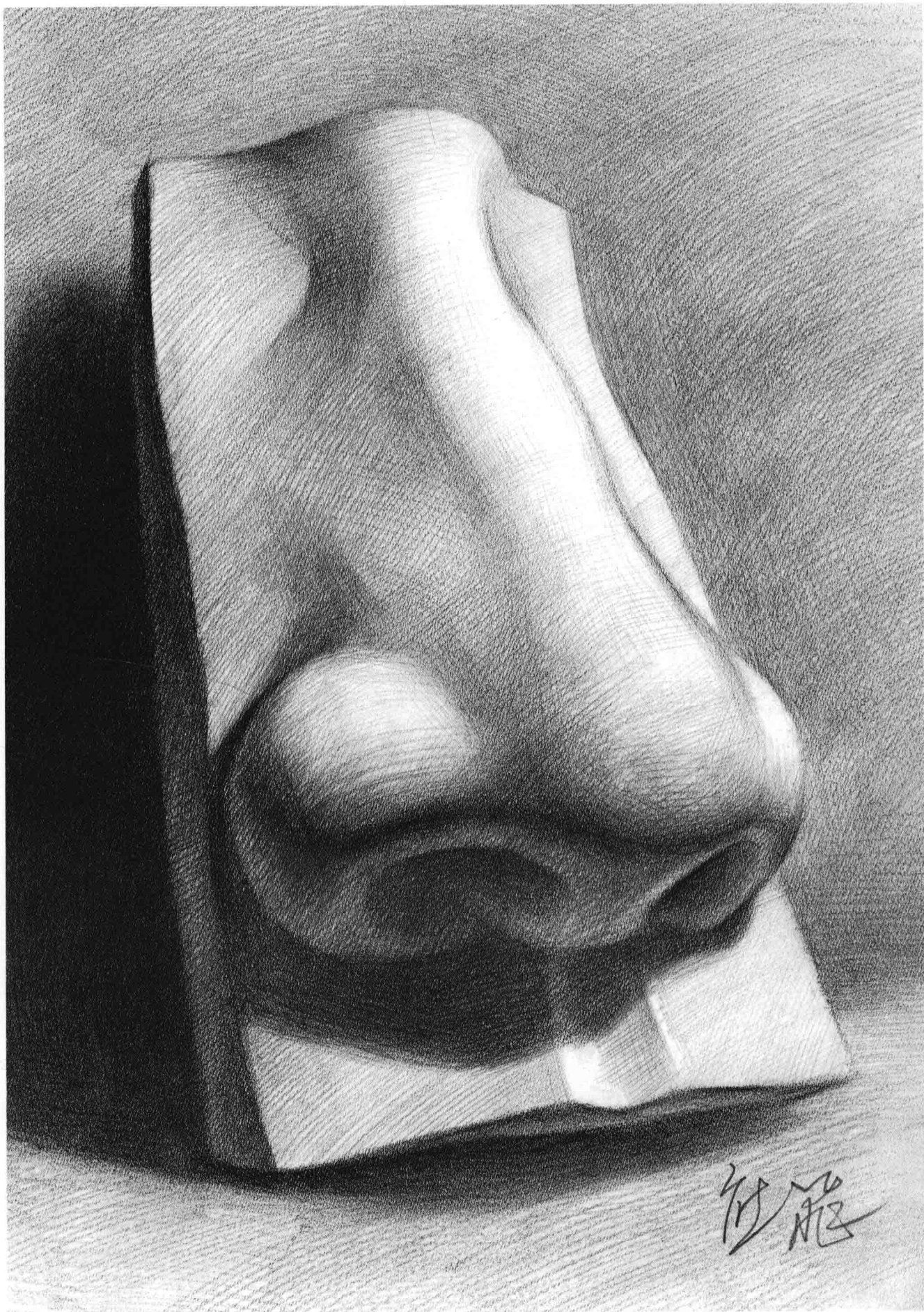
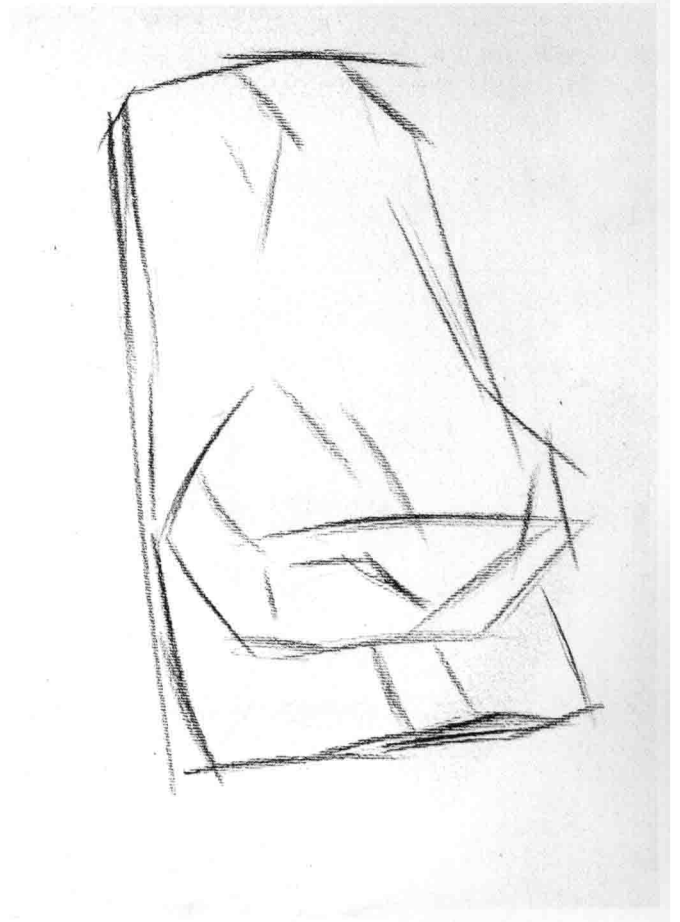
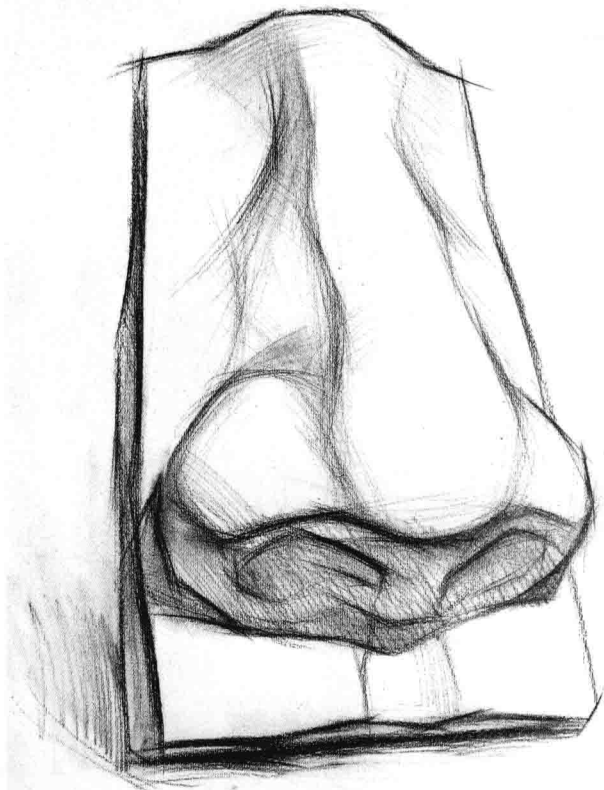
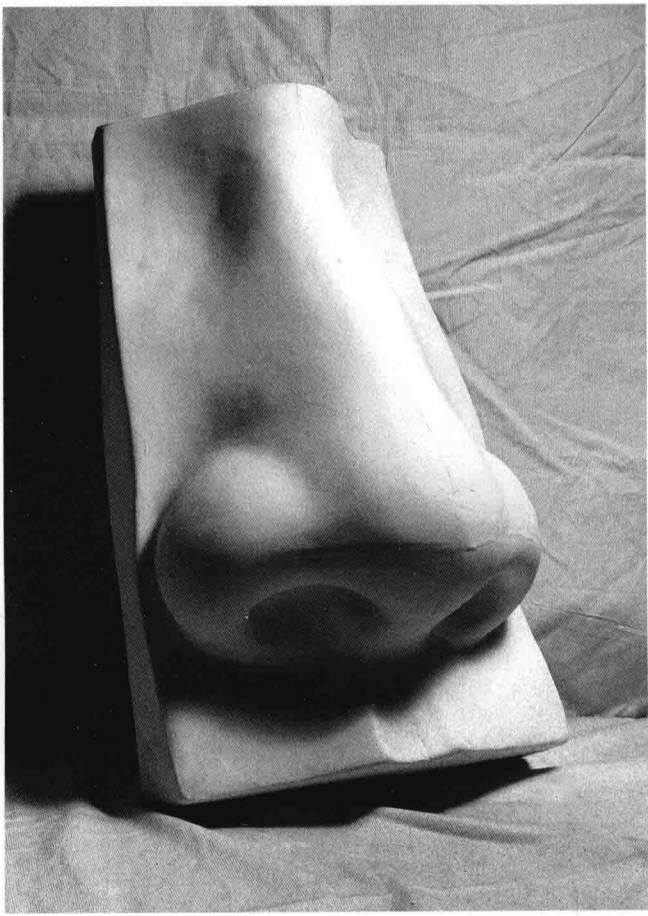
4. 逐步深入刻画，从主要部位明暗交界线到暗部、反光、投影。再从明暗交界线到灰部、亮部，一遍遍地刻画和调整，多从整体出发去比较各部分的明暗层次及虚实关系，以求恰当地表现对象的结构和立体效果。

要明确的是，深入刻画不是一遍完成的，不要在某一个地方过分地描画细节，在多比较的同时，分几遍刻画完成。也不要只重视眼睛和眉头部分的描画，其他各部分也要同步塑造。画面的整体关系和大效果是最重要的。

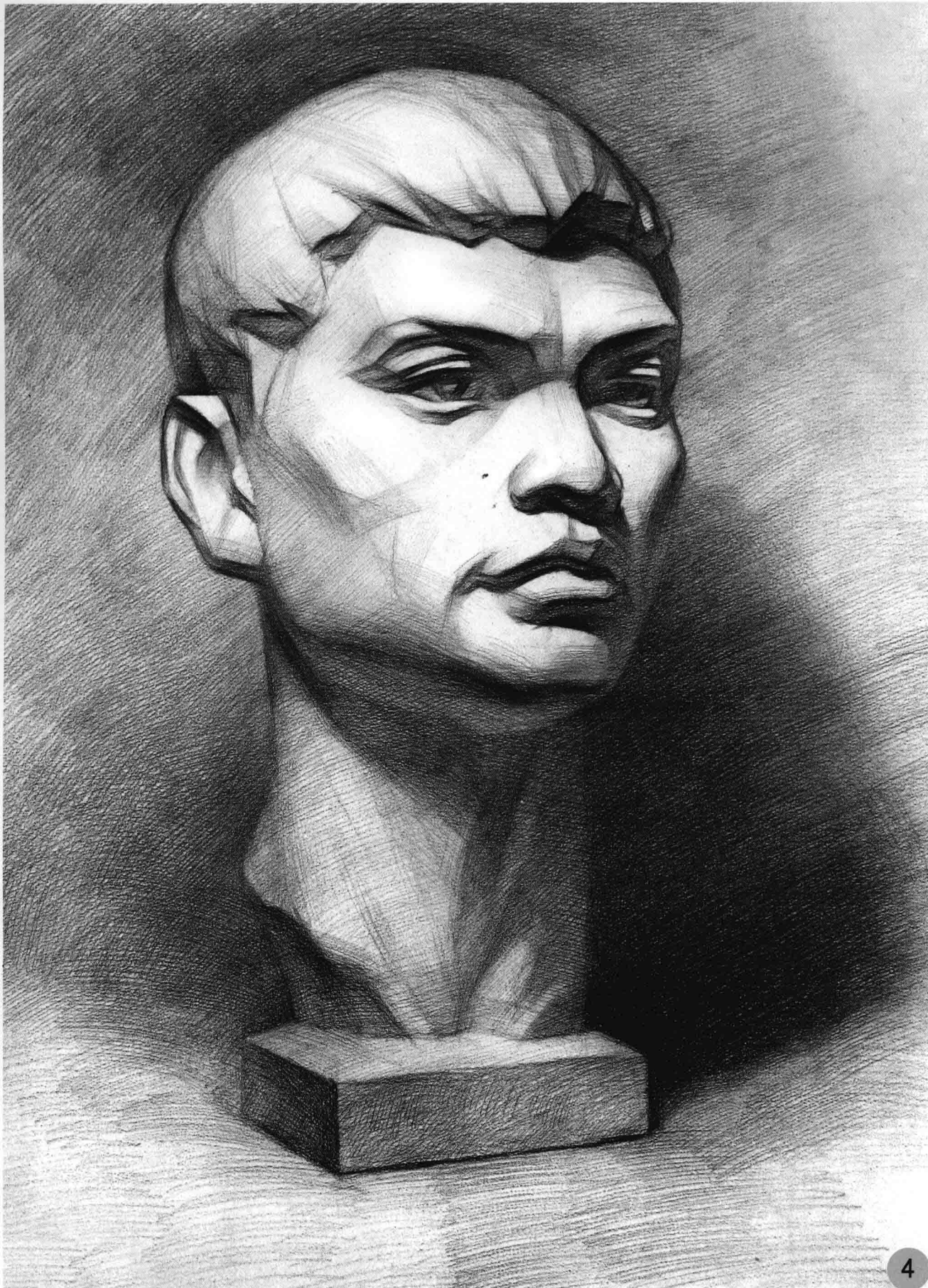
嘴部由上嘴唇、下嘴唇组成，覆盖在上下颌骨的弧形面上。上唇面稍长，向下倾斜，唇峰分明；下唇稍短，边缘柔和；嘴角在口轮匝肌的包裹下往往形成两个三角窝。嘴的形体看起来简单，画起来却不易。嘴由肌肉软组织构成，形状变化大，明暗变化很微妙。上嘴唇一般色调要深一些；下唇斜面向上，色泽较浅，明度要高一些。上唇的结构变化丰富，要注意其起伏变化的关系。唇沟和嘴角也是要注意的地方，其形体与周围关系要恰当表现。口缝和下唇底边，是结构转折最强、明暗最深的地方。

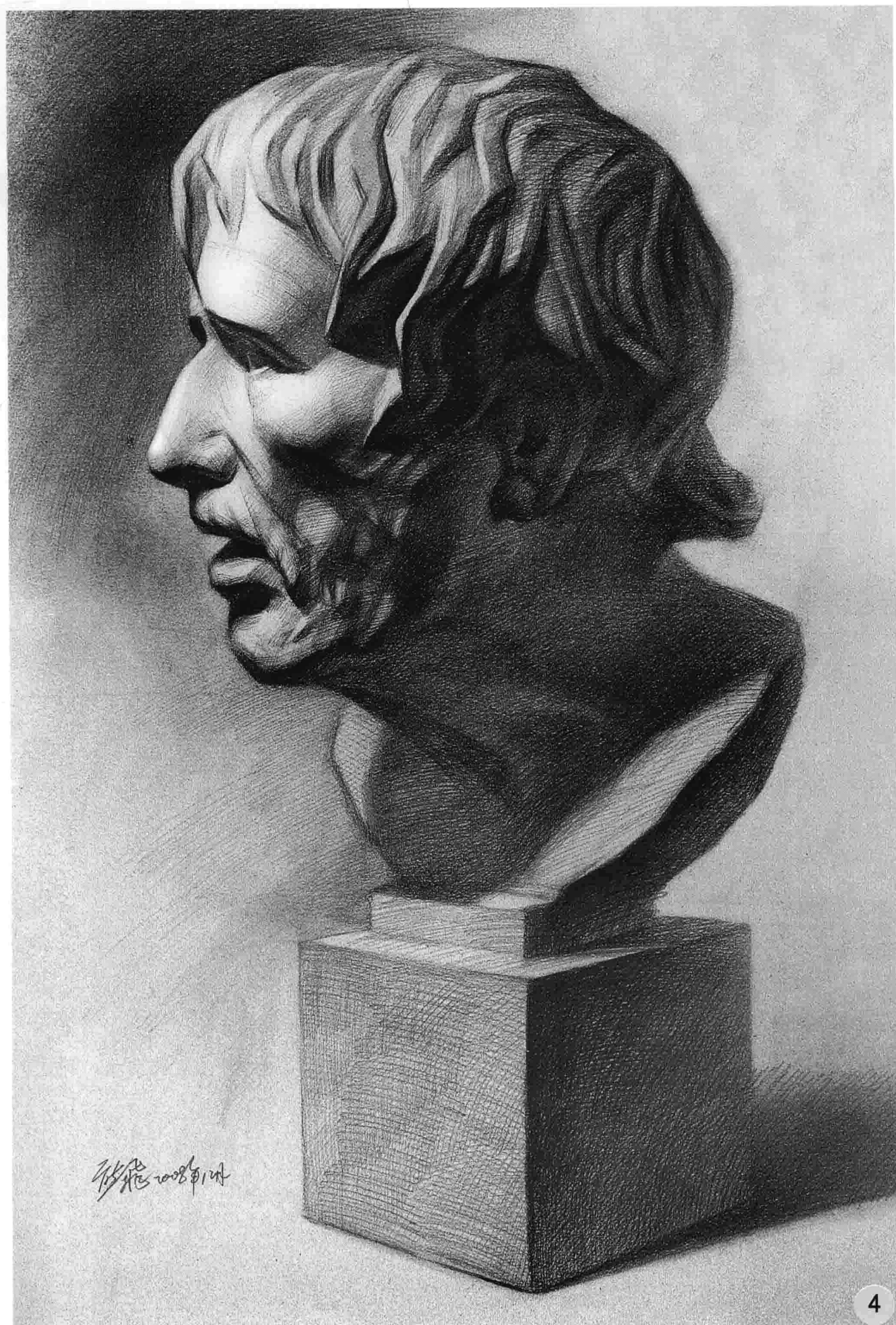
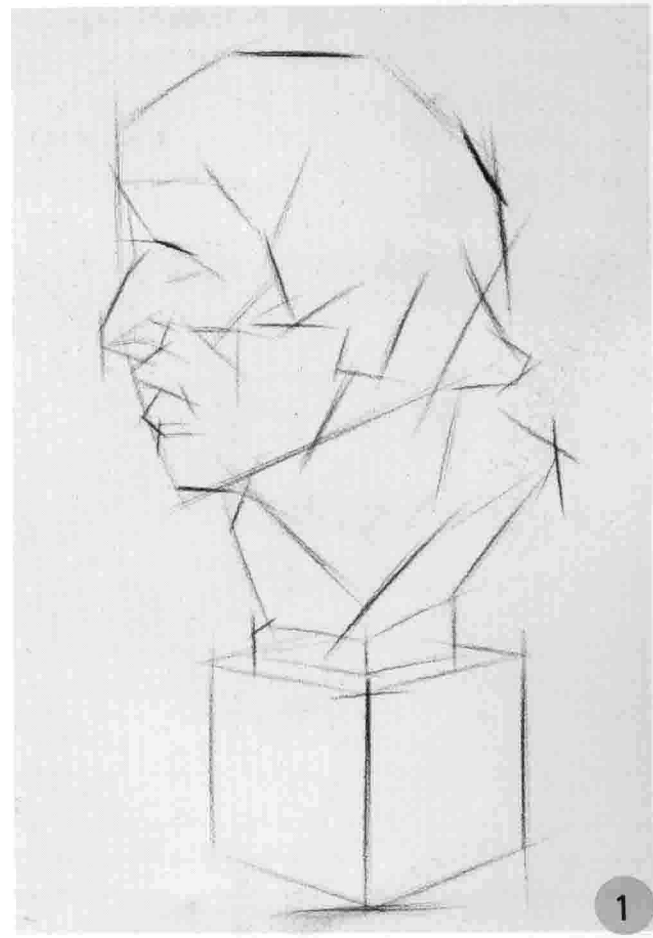

鼻子上部是由软骨构成的鼻梁，下部鼻头由一球体和两个呈锥体的鼻翼构成，下面由鼻中隔和鼻翼合围成鼻孔。鼻的形体上窄下宽。整个鼻子可概括为四大面，鼻梁到鼻头的中间为一大面，两侧各为一大面，鼻底为一大面。鼻子是头部中最突出的形体，画鼻子要强调它的立体感。鼻子中大的形体比较单纯，应先从大体块的划分入手把握。要注意把握鼻梁正面与侧面的结构线，明确结构关系，便可避免生硬。鼻头部分是重点，既要区别鼻尖与鼻翼的形体结构，又要强调其整体的立体效果。刻画时要注意明暗交界线向亮部的过渡关系。鼻孔的边缘形体不可画得生硬、突出。

写生步骤

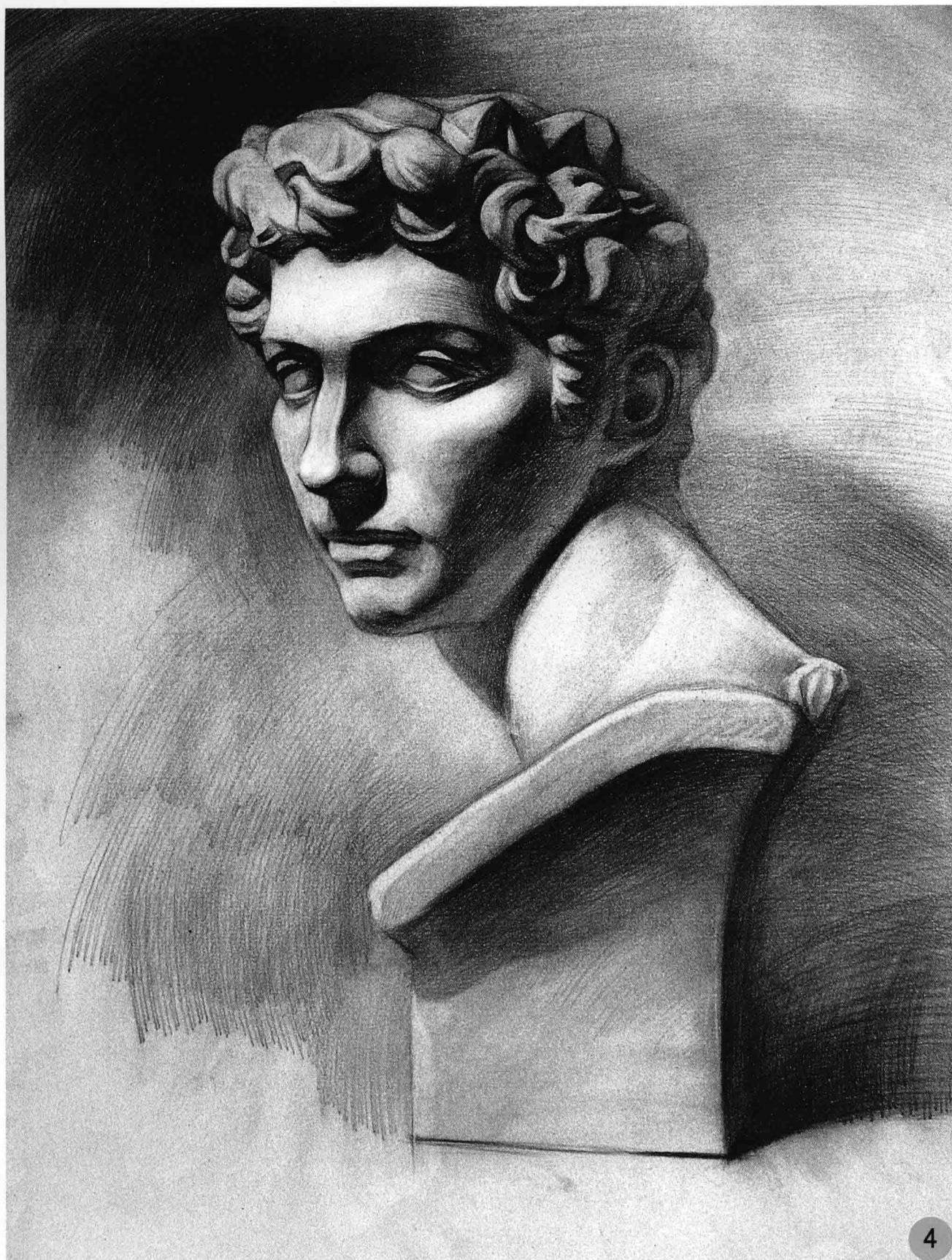

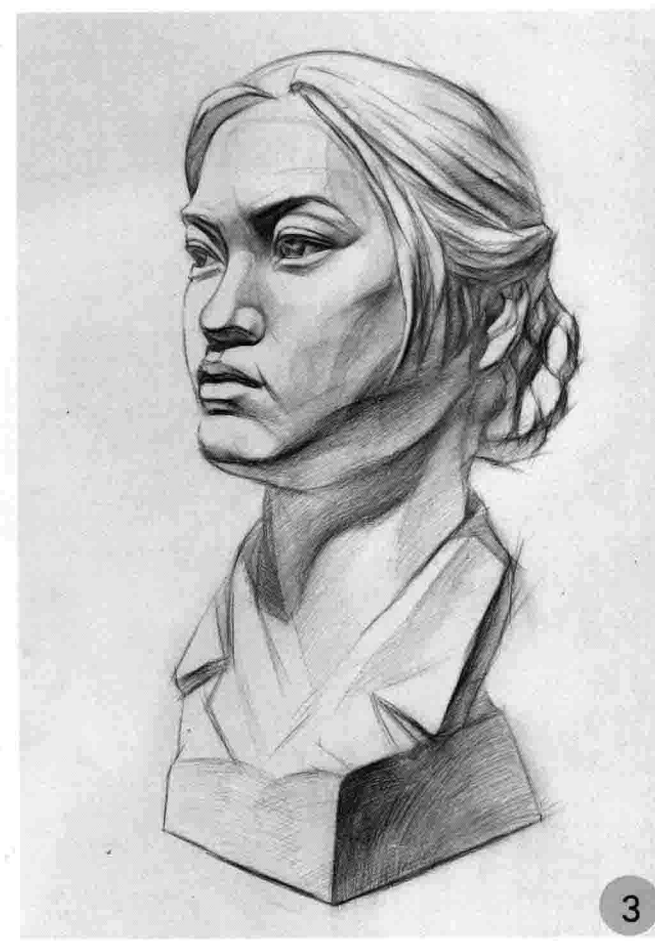
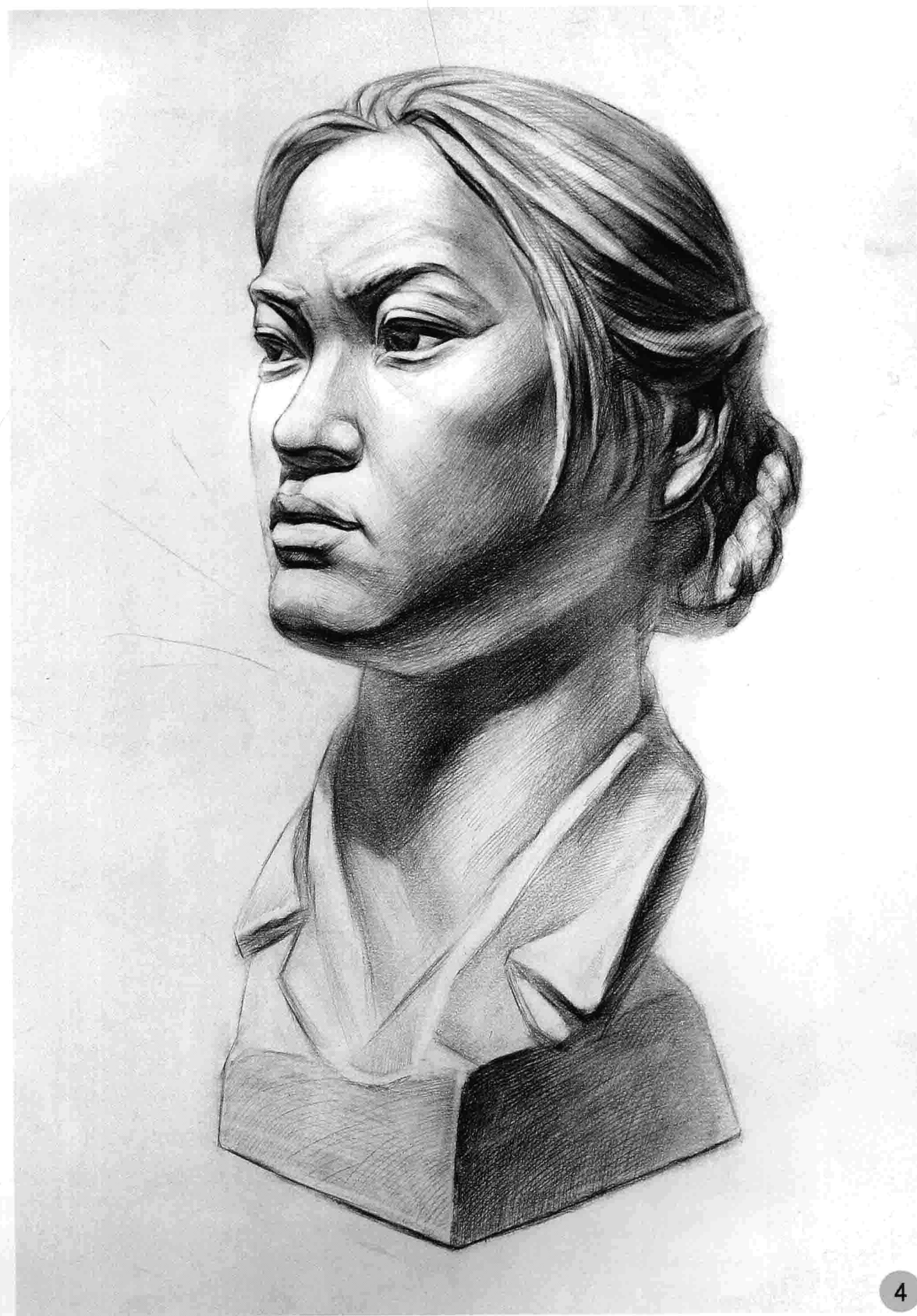
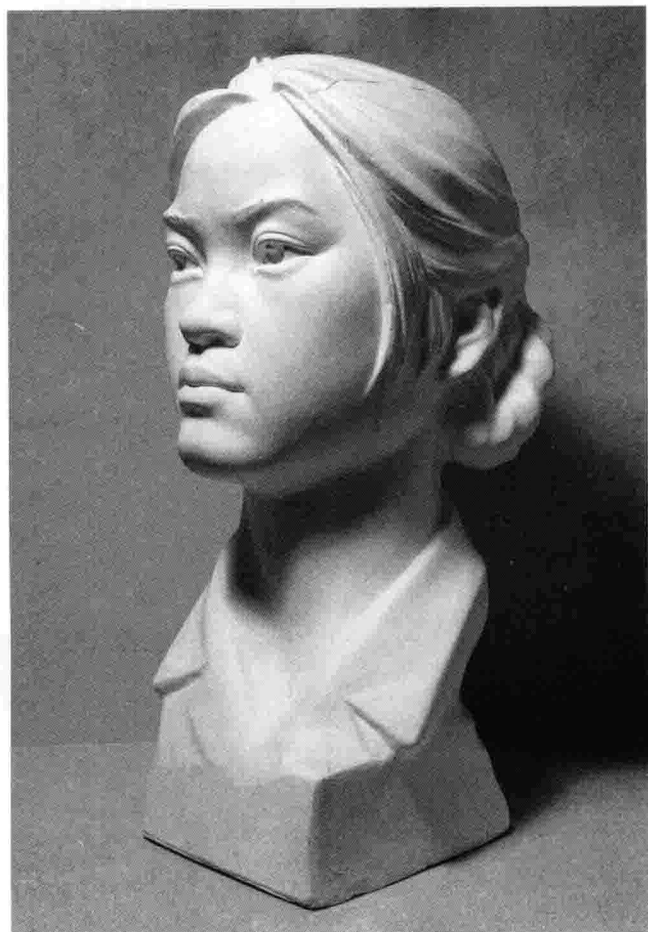
广东男青年

阿里斯托芬（海盗）

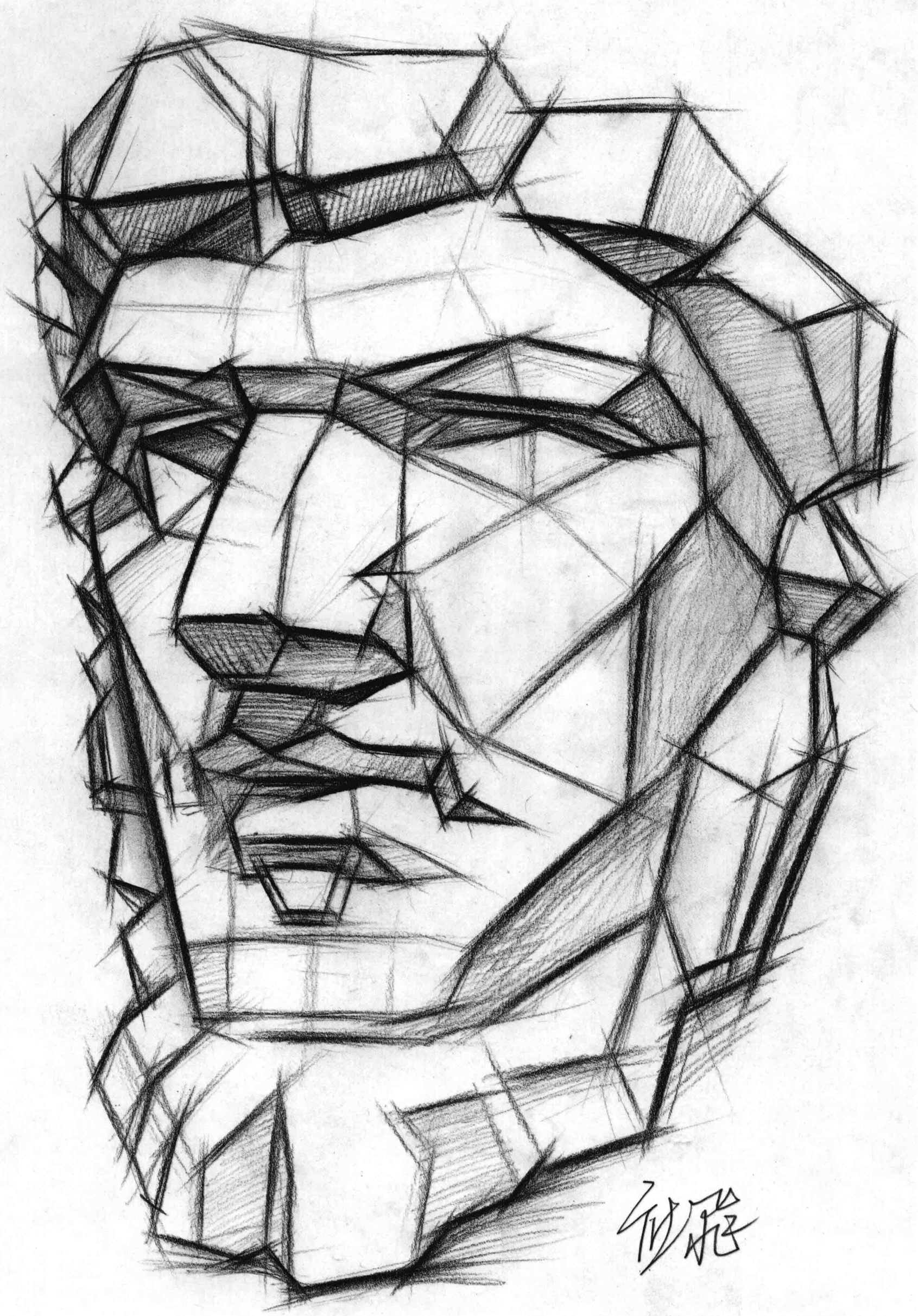
画准形体是石膏像写生的首要任务，也是最基本的问题。为了使初学者更加明确写生的步骤要领，我通过朱里·美狄奇石膏头像写生，着重阐明在画形的过程中的观察与表现方法。1. 观察外形的大关系，用长直线定位出整体的高度和宽度，以及头、颈、座三部分的比列、基本形及其连接关系。注意，用线一定要简练，此步只是对大形的定位。确定外形大框架后确定头发、五官等主要形体的位置。此步骤只概括大关系，不要管细节，重在抓准三大部分的基本形及其组合动态关系。2. 开始分面：头发的几大体块，面部的正、侧面分界，五官的基本体面及颈部、底座的体面。注意多比较，不要急于画小体面，重在把握各大体面的位置与形态关系。3. 在概括基本体面的基础上对五官等主要形体进一步分面，然后开始铺大体明暗，使画面大的形体关系明确起来。至此，石膏像的形体大关系塑造完成。4. 最后通过深入刻画来丰富和完善画面效果。

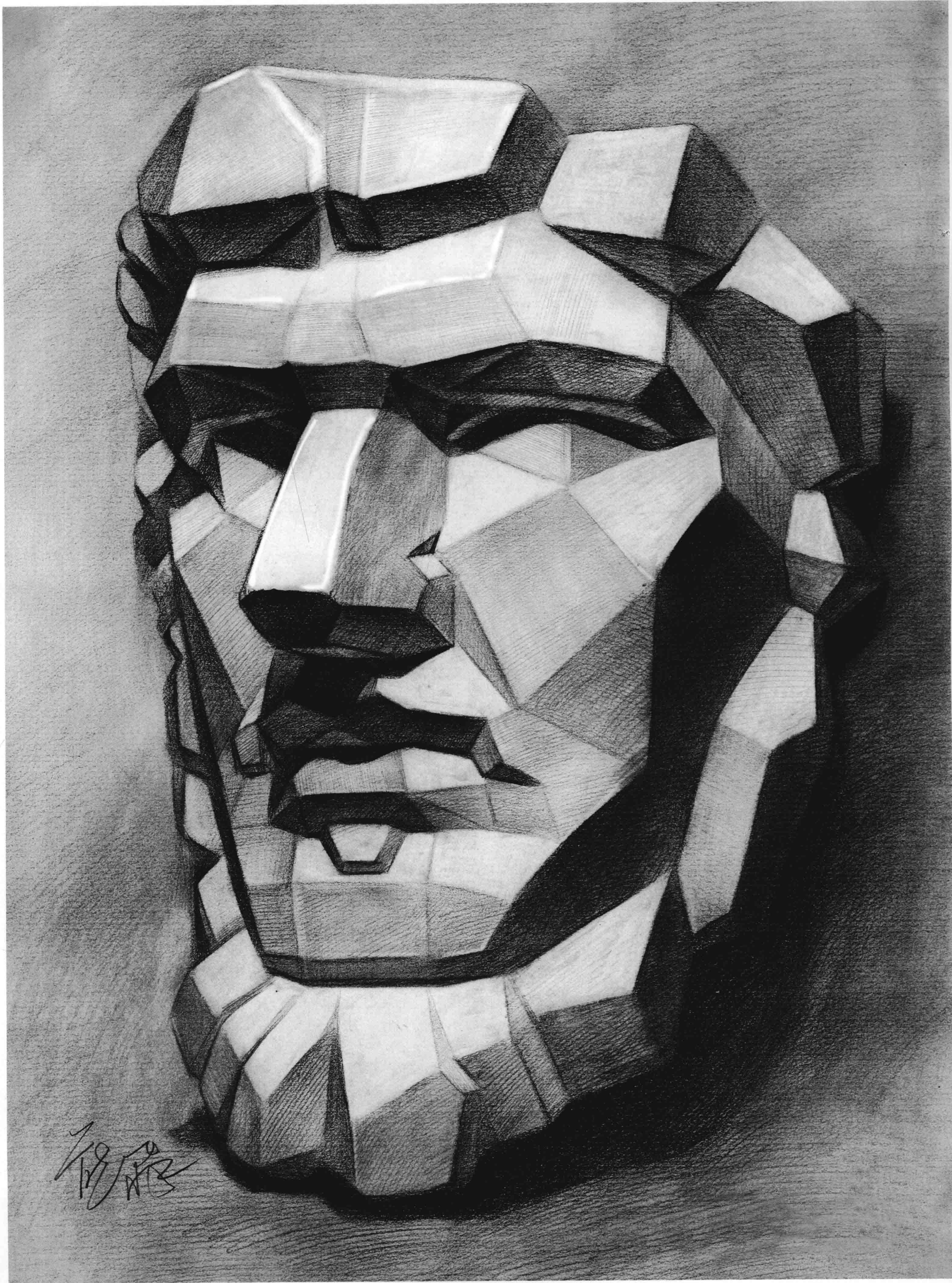
女青年

结构与明暗对照练习

亚历山大大帝分面相

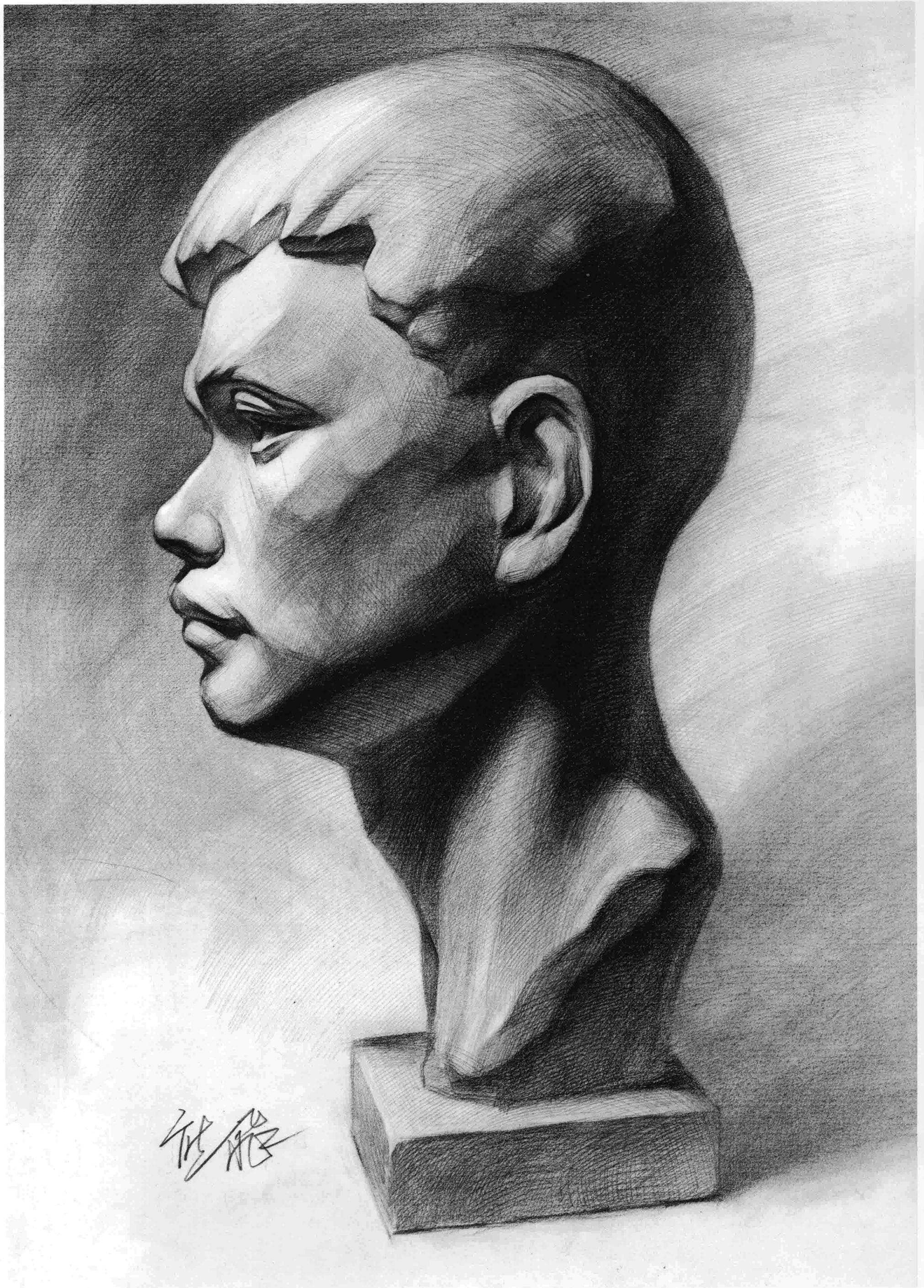
亚历山大大帝，古代马其顿国王，古代史上著名的军事家和政治家。欧洲历史上最伟大的军事天才，马其顿帝国最负盛名的缔造者。他足智多谋，骁勇善战，在统治马其顿王国的短短13年中，以其雄才大略，东征西伐，领军驰骋欧亚非三大洲。先是确立了在全希腊的统治地位，后又灭亡了波斯帝国。在横跨欧、亚、非的辽阔土地上，建立起一个西起希腊、马其顿，东到印度河流域上游，南临尼罗河第一瀑布，北至中亚的今锡尔河的以巴比伦为首都的庞大帝国。创下了前无古人的辉煌业绩，促进了东西方文化的交流和经济的发展，使古希腊的文明发扬远播，对人类社会的进展产生了重大的影响。

通过分面来把握物象的形体，是素描造型中十分重要的概括手法。在学习几何形体素描时，我们就认识了由不同方向的面构成形体体积的原理。为了提高学习者对复杂形体的概括能力，可以从石膏分面头像写生开始练习，这样可以帮助我们概括地认识头部结构的大关系，促使树立立体的造型观念。石膏分面像是在把握大的形体关系的基础上，不顾具体、繁杂的小结构，而按照大的体面关系概括处理表现出来的形体。对照比较分面像和亚历山大像，可以看到，分面像把繁杂多变的形体结构变得简洁、清晰、明确了，这就是概括，从中我们可以学到一些对形体进行概括处理的原理和方法。在以后的石膏头像写生中，都要用到概括分面的手法，通过分面确定复杂结构的大关系，把握物象的立体构成框架，逐步深入塑造，达到准确、立体地表现对象的目的。写生中，分面的基本原理是一致的。分面像写生一是要抓准形和体面，二是要把握明暗层次关系。具体方法还是整体观察，在比较、确定大的比例、形态关系后，找准几个大体面的位置，由大面到小面地逐步比较、划分。切不可拘谨和孤立地一块块描。画明暗也是先大体地分出明暗两大面，然后再画不同块面的层次调子，通过不断的比较、调整，达到丰富而协调的效果。

素描有两种基本的表现形式。一种是以用线为主，一种是以用明暗为主。线条便于表现形，明暗便于表现体。出于表达和研究的需要，以某一种方式为主来分析节点进行练习时十分必要。结构素描就是以线为主来研究对象形体结构关系的一种训练手段，也是素描表现的一种艺术形式。由于石膏像的明暗变化复杂，使人难以分辨和把握对象的内在结构，所以，以线条为主来强调、表现对象的形体结构关系，而省去丰富的明暗变化，对于学习、研究头像十分有益。在石膏头像写生的前期阶段，练习画一些头像结构素描是非常重要的。

广东男青年

爱神维纳斯胸像

维纳斯是罗马神话中的爱与美神，也是象征丰饶多产的女神。古希腊神话中称为阿佛罗狄忒。传说她在大海的泡沫中诞生，在三位时光女神和三位美惠女神的陪伴下，来到奥林匹斯山，众神被其美丽容貌所吸引，纷纷向她求爱。宙斯在遭其拒绝后，遂把她嫁给了丑陋而瘸腿的火神赫斐斯塔司，但她却爱上了战神阿瑞斯，并生下小爱神厄洛斯。后曾帮助特洛伊王子帕里斯拐走斯巴达国王墨涅拉俄的妻子——全希腊最美的女人海伦，引起希腊人远征特洛伊的十年战争。