

阶梯教室

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

跟我

学

素描

连玲 著

石膏头像
写生

1214-49

中
级

阶梯教室

绘 画 阶 梯 教 室

跟我学

素描石膏头像写生

(中级)

连 玲 编著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏头像写生: 中级 / 连玲著. —南京: 江苏美术出版社, 2005.8

(跟我学: 绘画阶梯教室)

ISBN 7-5344-1416-4

I. 素... II. 连... III. ①石膏像—素描—技法(美术)—少年读物②人物画: 写生画—技法(美术)—少年读物 IV. J214-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 038202 号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华 朱 婧
封面设计 冯忆南
审 读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 素描石膏头像写生
著 者 连玲
出版发行 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 丹阳教育印刷厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-1416-4/J · 1413
定 价 10.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作者简介

连 玲 《中国画家》杂志社副编审
盐城双馨书画研究院特邀研究员

盛梅冰 南京师范大学美术学院教授

殷正洲 南京理工大学副教授

张 楠 盐城师范学院艺术系教师

顾晓晖 南京艺术学院设计学院学生

张 筠 海南大学艺术学院学生

孙 琳 南京艺术学院美术学院学生

目录

教学目标	1
第一讲 素描石膏头像写生要点	1
(1) 五官的形态与结构	3
(2) 头部的结构与立体	7
第二讲 素描石膏像写生方法述要	8
(1) 石膏头像写生方法演示——阿格里巴 ①	8
(2) 石膏头像写生方法演示——阿格里巴 ②	12
(3) 石膏头像写生方法演示——朱利阿诺·美第奇(小卫) ①	16
(4) 石膏头像写生方法演示——朱利阿诺·美第奇(小卫) ②	20
(5) 石膏头像写生方法演示——伏尔泰	24
(6) 石膏头像写生方法演示——塞内卡(海盗)	28
(7) 石膏头像写生方法演示——马赛	32
(8) 石膏头像写生方法演示——莫里哀	36
(9) 石膏头像写生方法演示——荷马	40
(10) 石膏头像写生方法演示——布鲁特斯 ①	44
(11) 石膏头像写生方法演示——布鲁特斯 ②	48
(12) 石膏头像写生方法演示——大卫 ①	52
(13) 石膏头像写生方法演示——大卫 ②	56
作者简介	60

教学目标

石膏素描写生练习是素描学习过程中一个非常重要的环节。通过石膏像的写生练习，引导学生养成正确的观察习惯，帮助其形成合理的空间意识，并在写生过程中结合透视规律的运用，对形体和结构形成真切的感受和理解，从而解决绘画造型中的一些基本问题，进一步提高学生的造型能力和审美能力。

第一讲 素描石膏头像写生要点

在造型中，各造型因素之间是互相依存、紧密联系的。构成物象形态特征的因素有：比例、形体、结构、明暗、动态、空间、质感和量感等。其中结构和形体是最本质的固定因素。画准形的关键在于对形体、结构的感知、研究和把握。要点在于培养观察认识对象的正确方法。没有正确的认识不会有正确的表现。学生素描习作中大量的错误在于孤立、静止的思维方式，不能从全局出发抓住“大关系”。不能从物象各种因素中的对立统一关系出发，认识事物内在的联系来表现“素描关系”。写生时看关系是素描的基本思维方式。因此，为了提高学生的基本造型能力，首先必须学会形体概括的方法。

一、形体概括

素描学习的第一课就是整体观察问题，具体说就是学会善于看形。善于把自然物象复杂的形，简化为最基本的几何形和几何体，用概括的形体抽象表现出物象的基本特征。

1. 在弧形中找转折点

用直线表现出弧形上的转折点。用直线画圆形，起手画线时的方向要明确，造型肯定、明确，要用复线画出一定宽度，使轮廓有厚度、有变化，避免用单线勾边的方法画。

2. 高点连线概括形体

当我们画一个或一组复杂的物象时，要求我们观察物象时，要舍去对象那些细小的变化，概括成大的形。概括物象形的方法，是将物象形体边缘上的主要高点连线，所呈现的形，就是对象的基本形。

画石膏像观察对象时，先要将目光散开，不去盯住一点进行聚焦观察，以便将石膏像全部置于视野中。写生时先看石膏像的高与宽的比例，在画面上确定构图位置，然后将头、颈、胸（包括底座）分解开观察，确定头部在画面上的大体比例后，根据头形各高点的位置概括出头部基本形，以及颈部、胸部和底座与头部的楔合关系。为了便于我们进行比较，找对头、颈、胸、底座各部分的比例、位置、形状、结构的大关系，我们暂且不看对象内部体积，只平面地进行观察和表现，然后再根据明暗交界线和体面转折关系轻轻画出暗部或转折的深浅度，不需要大面积涂色调。

3. 外轮廓与内轮廓联系起来画

当写生对象大的基本形确定之后，就要立体观察对象的形体结构。将头、颈、胸概括为几大块体积，观察它们的相互穿插关系，以便把握对象体积的大关系。我们还可以在各体积的形体转折处或明暗交界线上分出亮面和暗面，并根据它们的前后穿插关系，用不同轻重、虚实的线或面来表现。初学素描的人常见的问题是不看形体关系，只看物象边缘的轮廓线，平面表现外形起伏。这种作画方法很难画准轮廓。

二、结构分析

我们仅凭感觉写生是不够的，必须要理解地画。因此，我们写生时必须是在了解物象解剖关系的基础上，深入到物象内部去研究结构，找到内部与外部的联系，只有这样才能把形画准，并结实地再现

跟我学——素描石膏头像写生

物象的真实。

1. 认识造型的基本原理

我们要求学生明确一切物体的形态无论构造多么复杂，都可以概括为几何形体的概念，即球体、圆柱体、圆锥体、立方体的结构形式。这种结构形式可以将物象简化为更概括的形，从而使我们从琐碎的细节中摆脱出来，紧紧抓住素描表现的本质。用形体归纳综合的方法，对形体进行分析研究，从中找出变化的规律。这种将现实物象抽象化，又用抽象认识具象表现的研究方法，是指导我们进行造型活动的基本原理。

2. 画准结构中的比例与透视

在素描写生的起始阶段，比例尤其重要。因为，基本比例的差错必然导致形体认识、表现和结构的错误，比例的正确与否关系到形的基本特征是否准确。素描中比例的概念，对一件物体来说是指物体本身的长度、宽度和深度之间构成的比例。同时，还包括物体之间的大小比例；同一物体中整体与局部，或局部与局部间各方面的大小、长短比例；以及在色调方面，从明到暗色阶层次的深浅、明度比例等等。

A. 比例决定形体特征

在同类物象中，不同比例的设置产生不同特征的物象个性。如，我们观察不同造型的瓶子、罐子，由于它们的瓶口、瓶体、瓶底的大小不同：有的口大，底小；或口小底大；或口小底也小，形成了不同的形体特征。另外，瓶颈和瓶体的长度比例不同，也会产生截然不同的感觉：有的颈很长，瓶体显得矮小；有的颈短，瓶体呈扁圆形；有的瓶口与瓶体距离很近，形成上大下小的形状等等。因此，写生时注意物象各部分的比例变化，是捕捉形体特征的关键。

B. 时刻把握物象局部与整体的基本比例

从整体出发观察表现物象的比例关系，是素描写生时刻要想到的问题。因为，每一个局部都从属整体比例关系，写生时不去比较整体关系，很难确定任何局部的比例。一些初学素描的人，常有与此相反的作画习惯，他们不肯把精力用在整体关系的把握上，写生时把整体基本形仅用不确切的几条线粗略圈画一下后，就从局部细节入手，用局部推画的办法拼凑出整体。这样画的结果无法画对形象。因为形体的任何局部都在大结构的控制之中，大的基本形不准，局部形体、比例、位置的确定就没有依据。如果从局部去画，只能将错就错，无法画出正确的比例关系，也无法画准形。因此，基础训练的任务是务必使学生养成从大处着眼，从大基本形入手的作画习惯，每一步骤都要认真确切地把握基本比例和形体特征，像做雕塑那样逐步进行分割，找对局部与整体的比例关系，这样画的基础才是牢固的。

C. 表现视觉上的透视变形比例

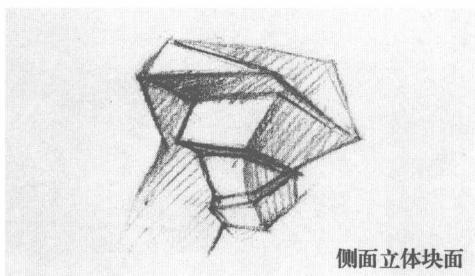
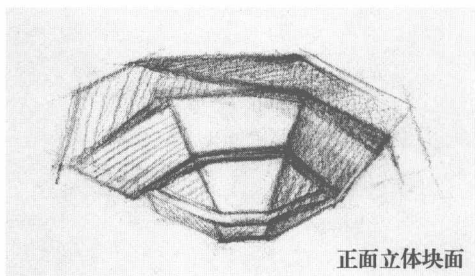
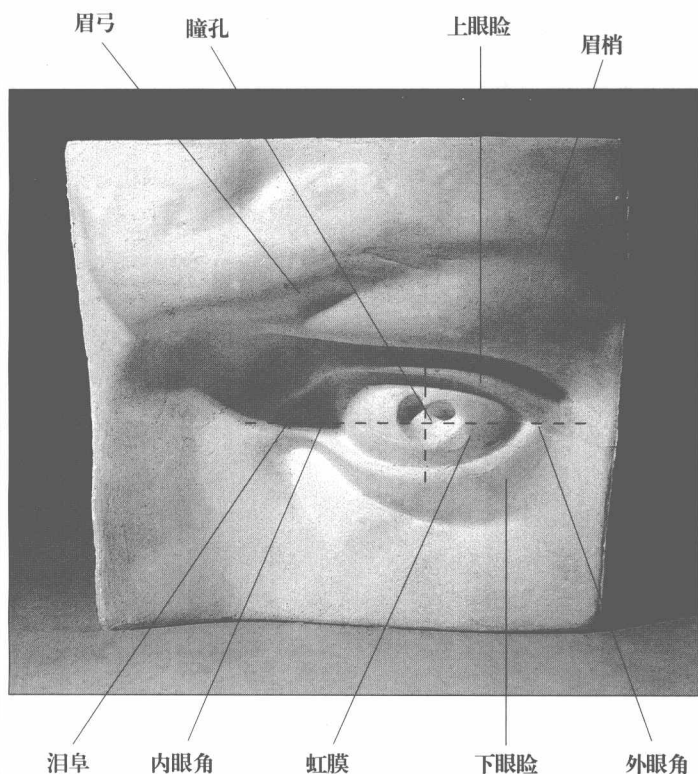
素描中的比例，是表现特定角度下视觉的透视变形比例，并不是物象的实际比例。比如立方体六个面的长度是相等的，把立方体放在一个平面上，顶面由于向后倾斜产生形体透视缩减的视觉现象，同时相应产生视觉比例变化，使后面的三个边长缩短。这样“变形”的视觉比例，形成我们的立体感觉。可见素描中的比例关系，都是对原有真实比例关系某种程度的改变。因此，初学素描写生务必要注意透视现象中的比例关系，如果从经验出发画比例，忽略透视后变化了的的比例数据，仍用原有的实际比例画，会造成视觉比例的失误。

3. 弄清形体间的榫合关系

形体之间相连接的面，往往是隐藏在结构内部看不见的部分。初学者写生时最不容易注意它，这是结构关系表现不清楚的关键处。我们研究形体间的榫合关系，需要通过观察进行推断。在研究这种关系时，不仅要把它们各自的形体构成认识清楚，而且要把两个形体的结构关系，诸如比例关系、相互穿插的角度、前后的空间深度和综合的形式等特点研究透彻。在进行结构分析时，应遵循“先方后圆”的造型法则，以便将物象的体面关系画准确。

(1) 五官的形态与结构

眼

透过眼睛我们能看到人物的性格、情感和心理等，那么，要抓住人物的特征就必须注重描绘眼睛，这不仅包括对眼部结构的理解而且包括对其神采表现，而后者必须建立在对前者充分掌握的基础之上。

以瞳孔为中心，沿着眉宇、眼睑和眼球画一根直线，再沿着泪阜和外眼角画一根竖线，从而组成十字线（如图所示），我们会感受到十字线的起伏不是想象中的那么简单，所以，在写生前要仔细分析眼部的结构。上下眼睑和眼球共同组成了一个半球体，当眼睛闭上时这种球面的特征较明显，而眼睛睁开时，这种球面的感觉相对弱一些。从泪阜到外眼角之间形成的球面感往往会被初学者忽视掉，为了避免这一点，必须对眼部形成整体的认识，并通过光影关系来表达这种弧度感。此外，我们更要重视这种球面的纵深感，因为处在不同的角度看眼睛时，眼睛的左右宽度会在透视的作用下改变。

雕像的眼部与真人相比则更概括些，比如眉毛和眼睑就是以面的形式精心雕刻的，为了体现瞳孔的深度感雕塑家常将其表现成一个凹下去的小面，我们在写生时也要以概括心态去面对这一切。雕塑家已经用他的理解凝炼地表达了他的视觉感受，我们则在他的理解之上进一步学习，这将特别有助于我们对结构的理解。

此外，在描绘眼部时，要将眉毛和眼睛一同考虑。与东方人相比，西方人的眉弓骨较突出，眉毛与上眼睑的距离较近，所以西方人的眼睛给人一种深邃的感觉。本书所选的石膏像眼睛来自于意大利文艺复兴时期米开朗基罗（1475～1564年）创造出的大卫雕像。这是英雄的眼睛，他那令人生畏的目光凝视着将要面临的挑战，愤怒与从容融为一体。在写生时，对于细节的描绘不能放过，由于石膏的反光作用，眉宇间形成透气感，上眼睑在眼球上形成的投影随着眼球的转折形成细微的变化。这些感受 and 变化都是情感的一部分，要在理解眼部结构的基础上努力将其表达出来。

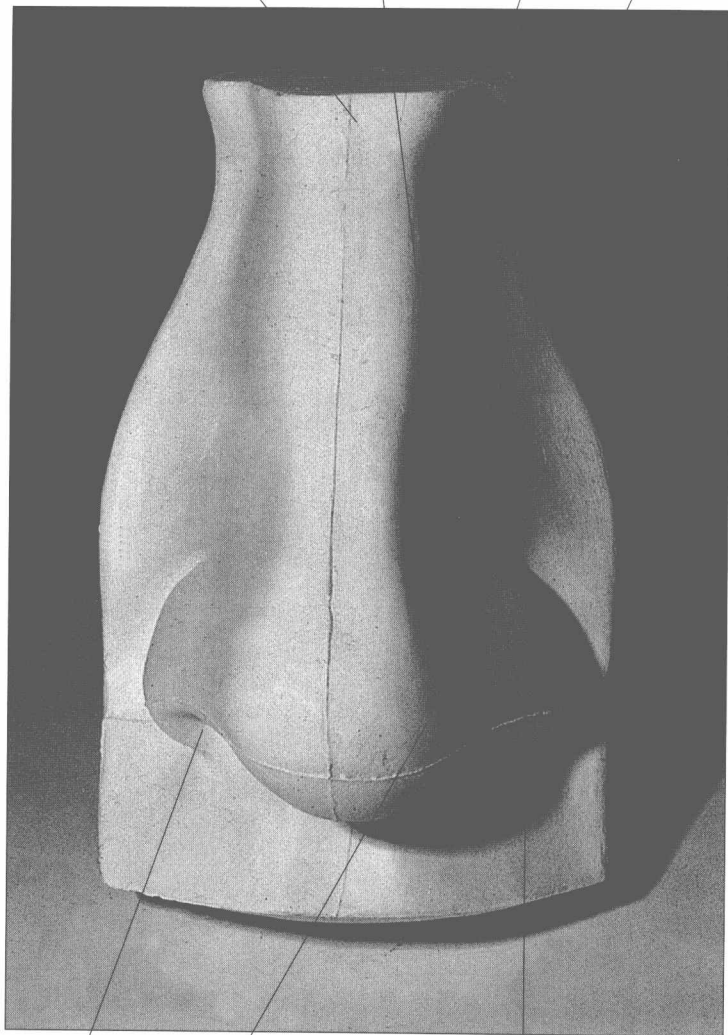
鼻

皱眉肌

鼻软骨

鼻硬骨

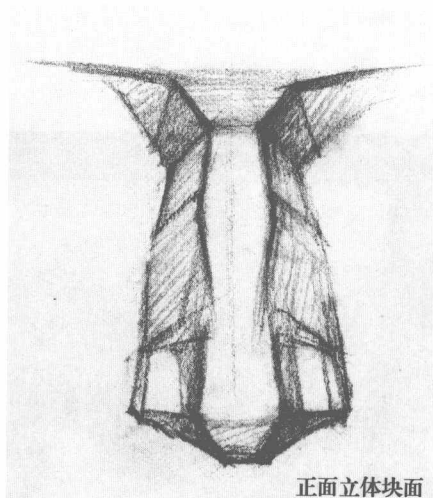
眼轮匝肌

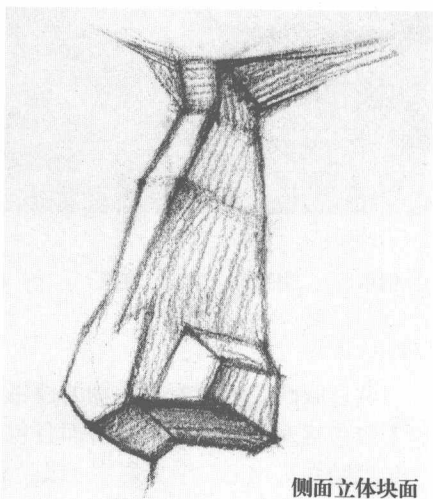
鼻孔

鼻球

鼻翼软骨

正面立体块面

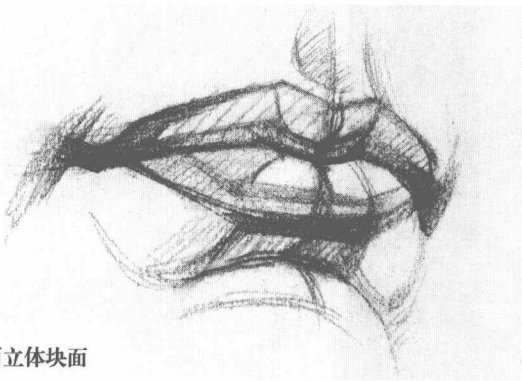
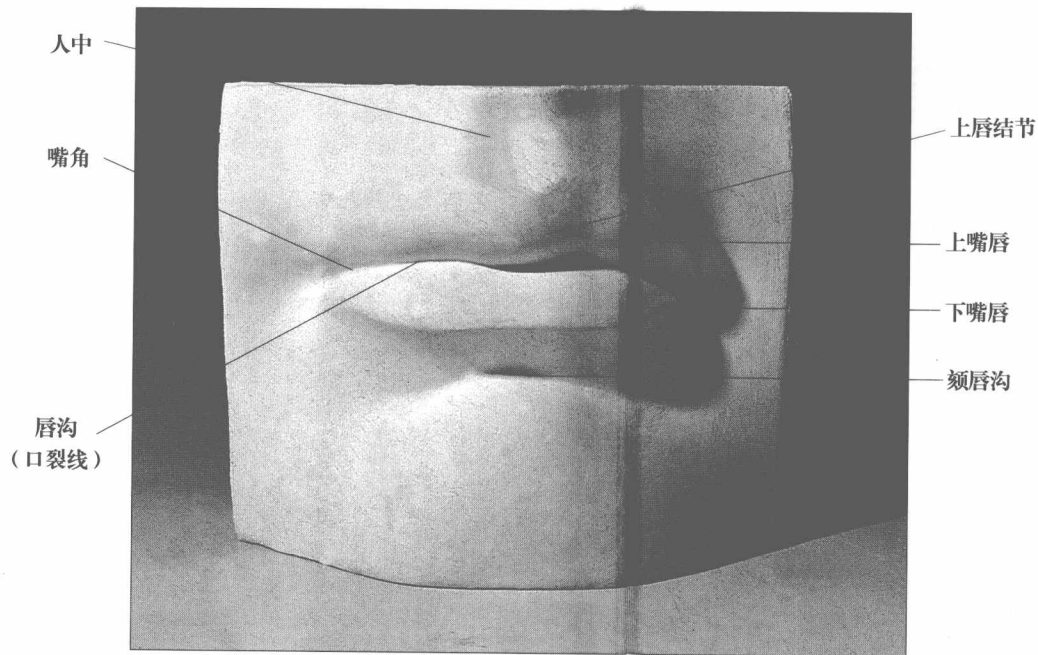
侧面立体块面

鼻子是人脸部最高的部分，也是起伏感最大的部分。与东方人相比，西方人的鼻骨较高，因此，从侧面来看鼻子显得挺拔。

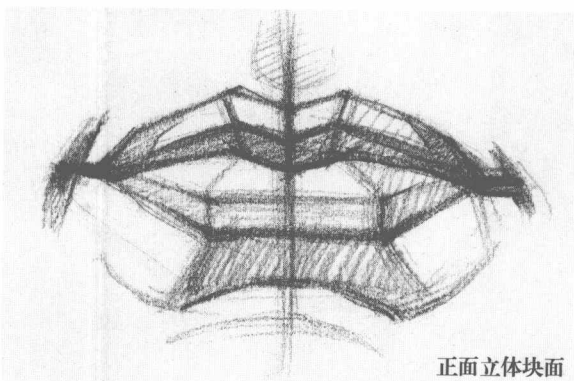
从整体上来看，鼻子成梯形体。我们可以将这梯形体分为四个面，即由鼻骨、鼻软骨组成的鼻梁（其三个面体现了鼻子在脸部的高度和宽度），和由鼻翼和鼻孔组成的鼻底（如图所示）。表现鼻子的立体，离不开这四个面，然而处于不同的角度，有时这四个面并不是完全呈现的，这需要我们在写生时多换角度，认真研究。

与眼部一样，雕像的鼻子也是以概括的形式表现的。仔细观察石膏像的鼻子，会发现鼻骨的起伏平缓，鼻梁较宽但不失其表面细微弧度。我们在素描表现时，要考虑光源方向。比如从正面平视石膏像鼻子，此时的光源来自左上方，我们可将鼻梁右方作为明暗交界线，此时鼻梁正面是亮部，左立面是灰部，围绕着黑白灰三大面展开刻画。鼻孔的结构可以说在整个鼻子中显得较为复杂，但在写生时要将其限定在鼻底这一个大面中去理解。如果光线从上方照下，鼻孔则处于暗部中的暗部，刻画是要围绕整体性展开，切不可作过多的文章。

嘴

侧面立体块面

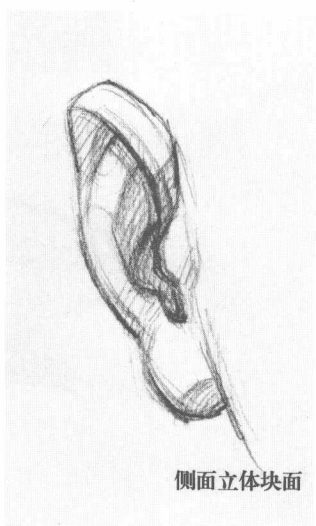
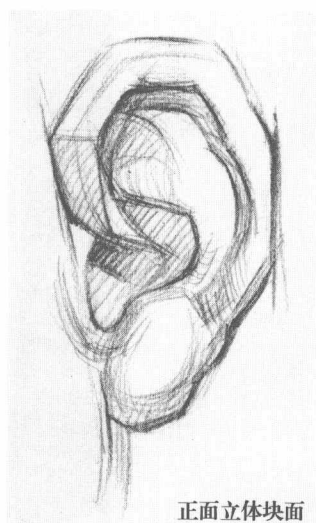
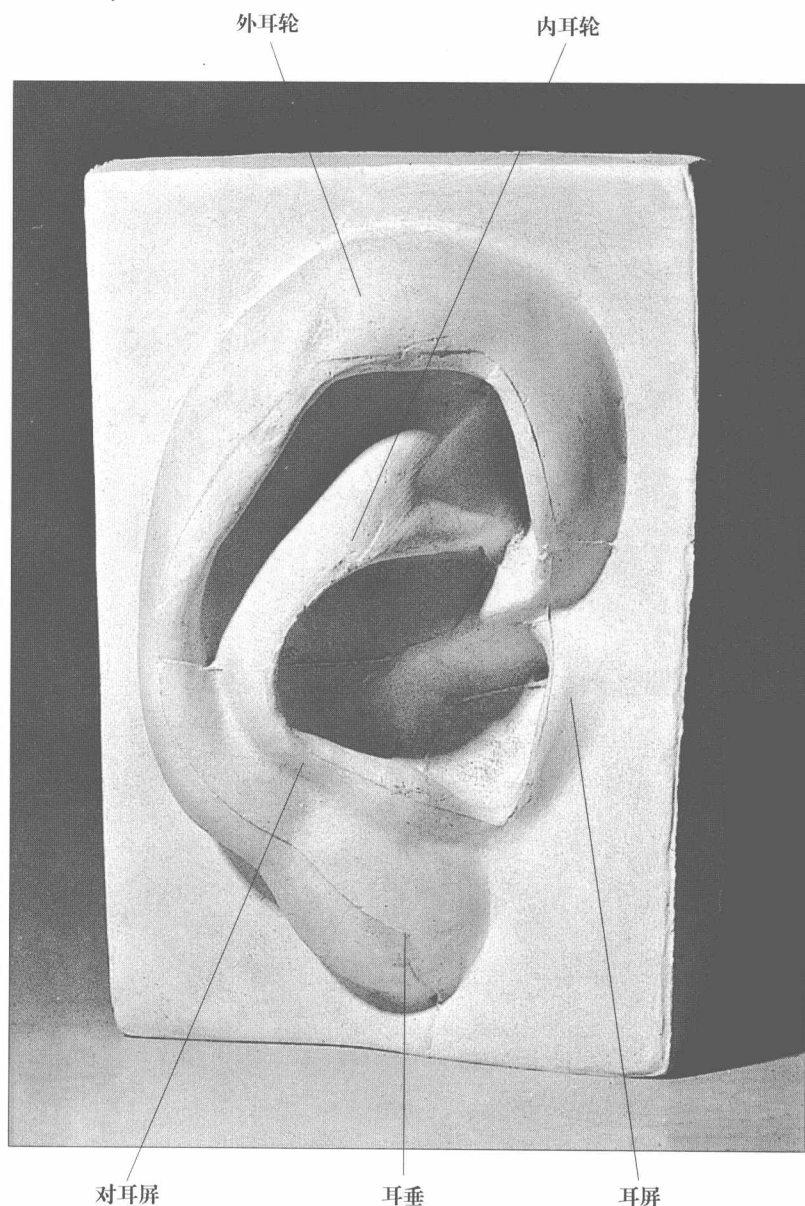
正面立体块面

当我们画到嘴巴时，可以将其与眼睛联系起来理解。从造型特征上来看，两者有相似之处。像眼部的结构受眼眶、眼球影响一样，嘴巴的结构则受上颌骨、下颌骨和牙床的影响，并呈圆弧状。而且，嘴的透视也会随着头部的改变而发生伸缩感。这要求我们从多种角度进行观察。以上唇节为中心沿着嘴唇的起伏在人中和颊唇沟之间画条中线，我们会感到嘴唇的厚度具有起伏感（如图所示）。

在写生之前我们还要理解，画嘴部不只是画上下嘴唇，而是要将嘴唇与人中、颊唇沟以及口轮匝肌一起考虑，它们是不可分割的整体。嘴是由上下嘴唇组成的，且上嘴唇覆盖着下嘴唇，从侧面看，上嘴唇较为突出。在正常光线下，下嘴唇受光较多，我们可以通过上嘴唇的暗突出下嘴唇的亮，唇线不易画得过硬；还要注意嘴的前后空间感，唇角具有向后退的感觉，而上唇节和下唇的亮部具有前进感，因此可以将两唇间的中缝线画得肯定一些，而唇角的刻画则要概括而轻松。

石膏嘴模型在造型上也具有概括性，它舍去了真人嘴唇的质感，我们在写生时要时刻感受洁白而细腻的石膏质感，如可以加强上嘴唇在下嘴唇上形成的投影，提高下嘴唇对上嘴唇造成的反光度，切不能把嘴唇画出色彩感。此外，与真人相比，石膏嘴模型的上下唇线较含蓄，我们不能将其画得过于僵硬，这将失去形体上的节奏美。

耳

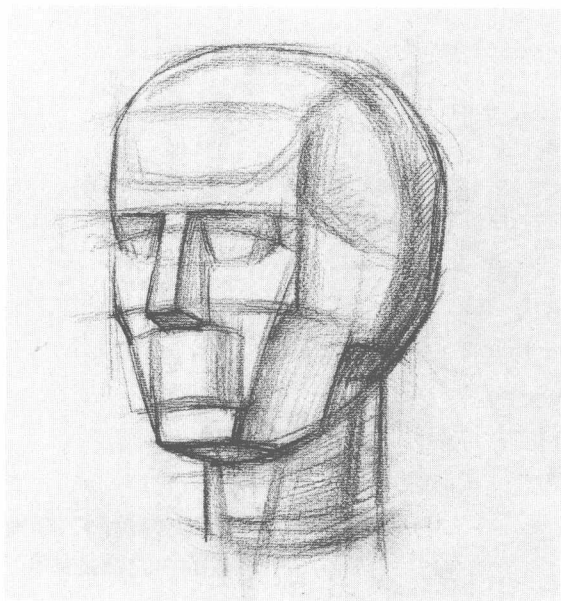
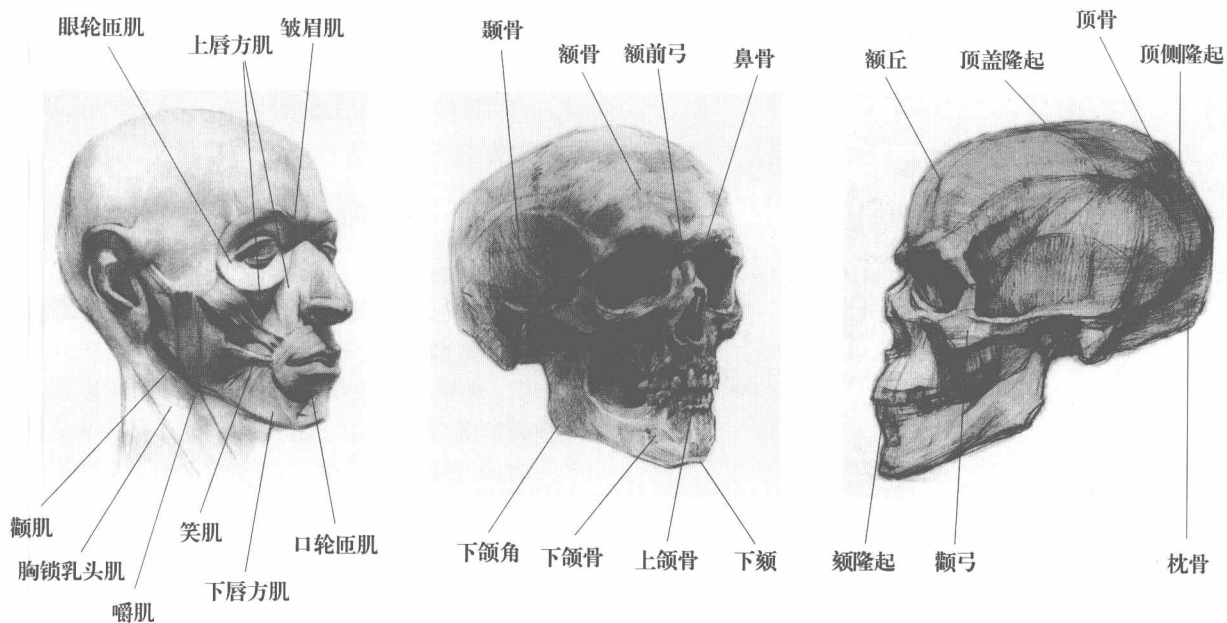
谈到画耳朵，许多初学者会觉得它不如眼睛、鼻子和嘴巴来得重要，并且抱有将其忽视的观点。实际上，不管耳朵是完全裸露出来还是部分被遮盖，我们都要重视它，因为它是体现头部结构完整性的一方面。即使是用虚化的方法来表现它，也要对它的结构十分了解。还有许多初学者不曾认真关注过耳朵，认为每个人的耳朵没有太大的区别，其实，每个人的耳朵都不一样，而且成为表现人物整体面貌一个不可缺少的部分。

耳朵由外耳轮、三角窝、内耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂组成（如图所示）。外耳轮和耳垂决定耳朵的基本型，我们可将它们概括为长方体（石膏耳朵模型也是以长方体的形式出现的，这便于我们的理解）。我们可以围绕石膏模型，从不同的角度展开观察和分析，比如从耳朵的侧面来观察，会发现外耳轮的上部分与耳垂这两者更为突出（与耳朵的其他部分相比），它们的受光也相对强一些。在刻画时，我们就要抓住结构和光影关系，轻松表现。

(2) 头部的结构与立体

在上一小节里我们通过石膏模型,对五官的基本结构特征和画法有了一定的了解。然而,完成一幅完整的素描石膏头像写生除了要掌握五官的基本画法之外,还要将它们放置到头部的整体结构中去理解,这需要我们用立体的眼光来分析头部的整体结构。

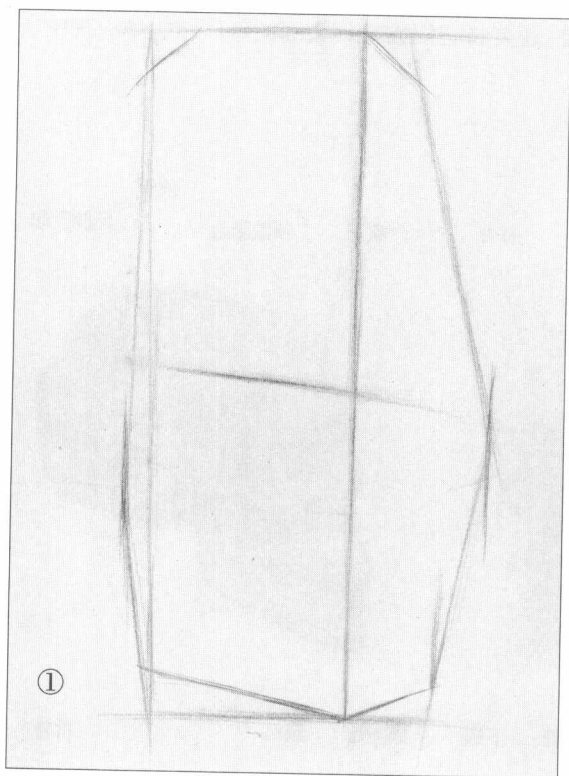
初学者首先要了解头部的解剖结构。(如图所示)

从立体的角度来理解头部的结构,我们可以采用几何形体来对头部进行分解和归纳。将头部理解成方体或者球体,额头为长方体,眼睛为圆球体,鼻子为楔形体,口轮为半圆柱体,下颏为方体,脖子为圆柱体。(如图所示)

第二讲 素描石膏像写生方法述要

(1) 石膏头像写生方法演示——阿格里巴 ①

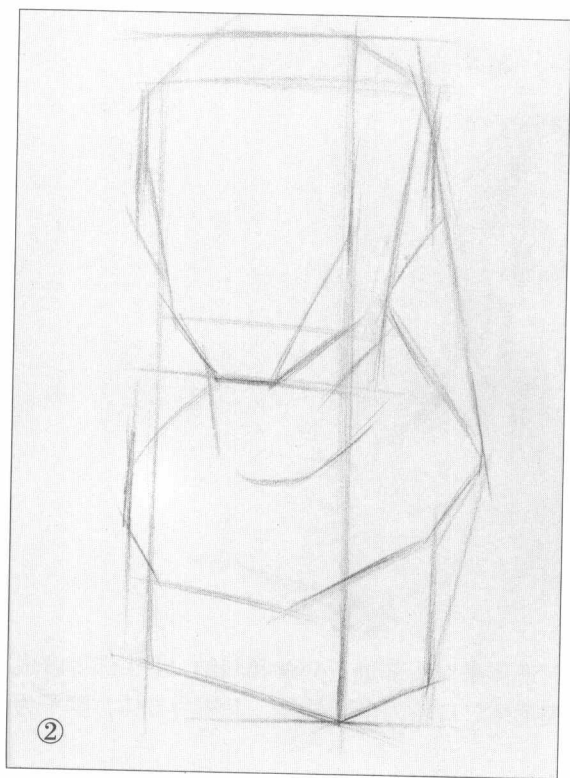

1792年在罗马东方古城遗址里发掘出阿格里巴雕像。阿格里巴是罗马历史上著名的战略家和政治家。他出生于公元前63年，卒于公元前12年。突出人物个性是罗马雕像很突出的特点。这尊雕像充分体现了阿格里巴的威严和刚毅，透过他紧锁的眉宇我们能感到他的聪慧。挺拔而丰满的鼻梁、薄而紧闭的双唇、简洁的头发更突显出形象的潇洒。这种简洁的美透出清晰的结构，初学者可以以画结构为主进行练习。

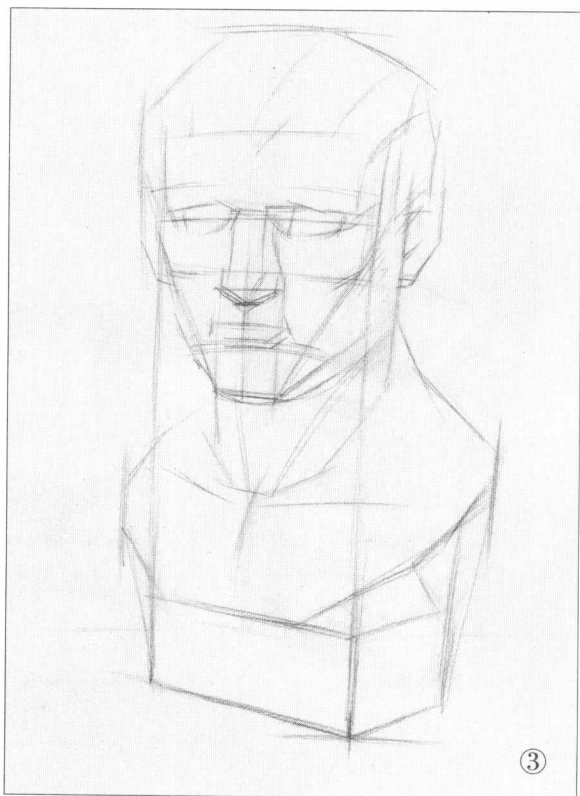
绘画步骤：

① **构图、打外轮廓** 以长线条画出头像的外轮廓。物象的外轮廓是形，而且我们可以把外轮廓看作是物象的剪影。在这一步骤里，要用概括的眼光看待外形，这尊头像的头部没有扭曲，我们可以将头与胸两个部分结合在一起观察，将它们看成是一个大的长方体，并且在成角透视的视觉空间里来看待它。然后将长方体底座的一边延长至头顶，分出这个大长方体的两个大面。最后以下颌线为中心分出头和胸两部分。

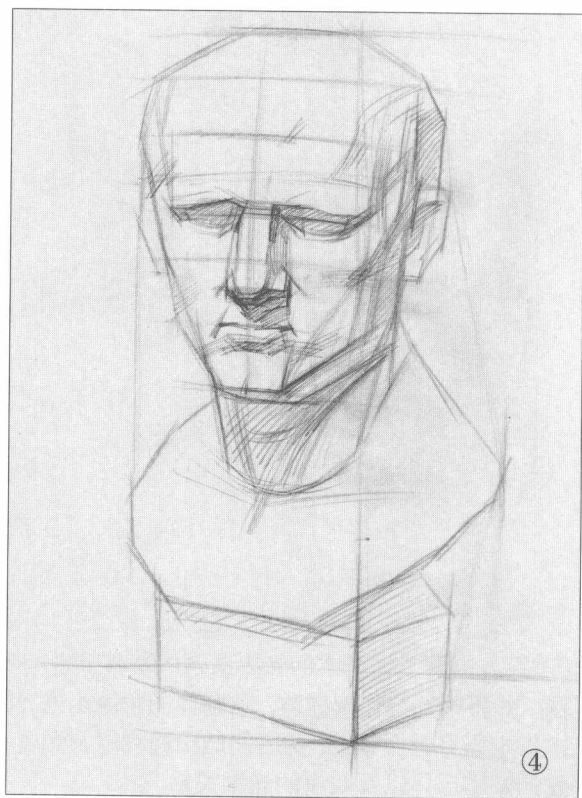
② **初定内轮廓** 在外轮廓的基础上定下内轮廓。物象的内轮廓是体积，包含着多个面的转折。在头部的范围内，先找到下颏的位置，定出其宽度，然后沿着下颏的位置找到颧骨，并在其基础上准确推断出耳朵的位置。接下来在胸部的范围内定下脖子位置。

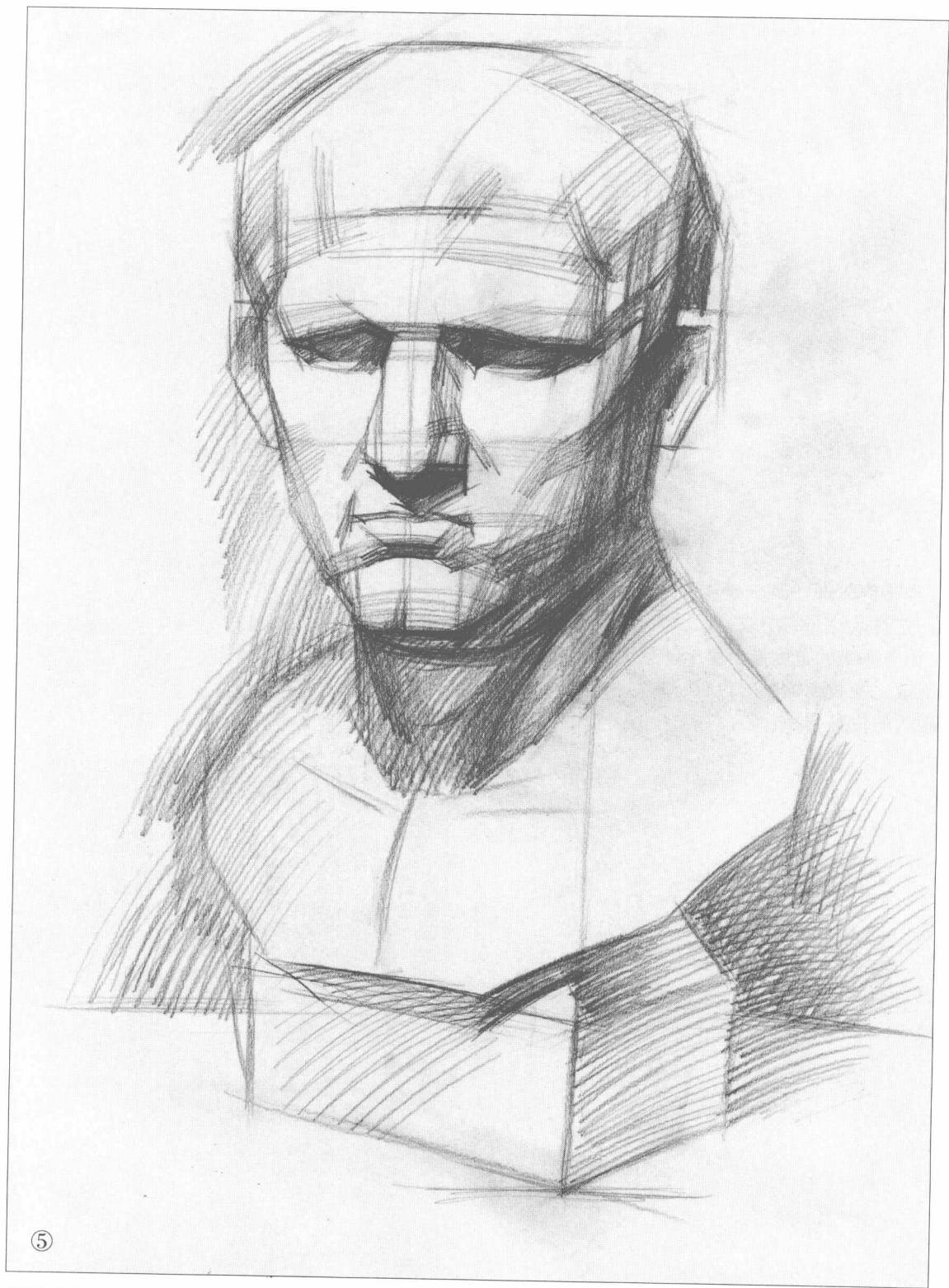

③ 丰富内轮廓 这一步主要定出五官的具体位置。先确定脸部的中线，然后分出三庭的占有空间。由下颏骨的宽度推出鼻子的宽度，然后在鼻底与下颏之间找到嘴巴的位置，最后围绕泪阜确定出眼睛的位置。

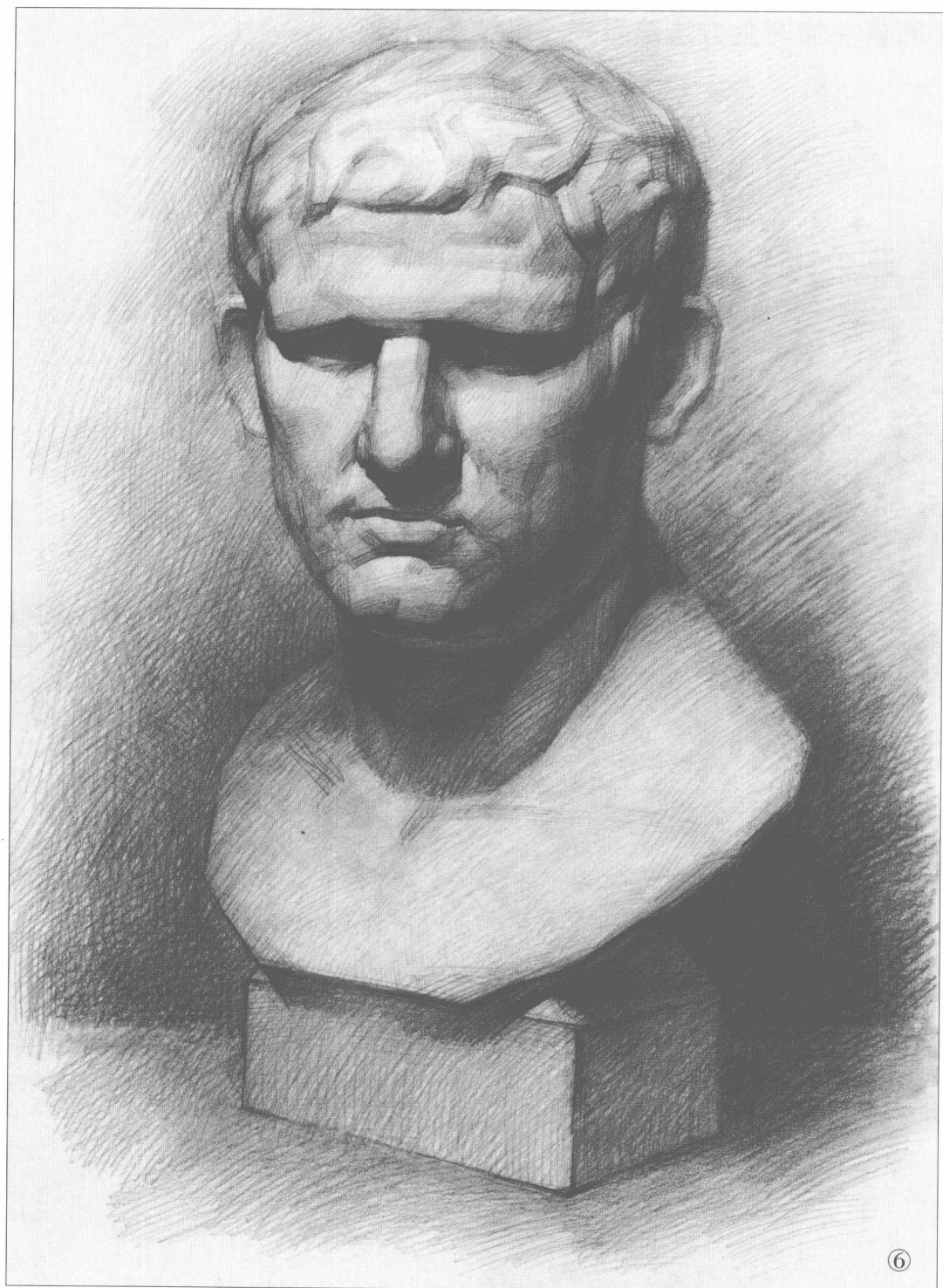

④ 画大体明暗 考虑光源的方向，将头部视为一个球体，此时鼻梁骨可作为整个球体的明暗交界线。从整体出发衬出基本的光影关系。

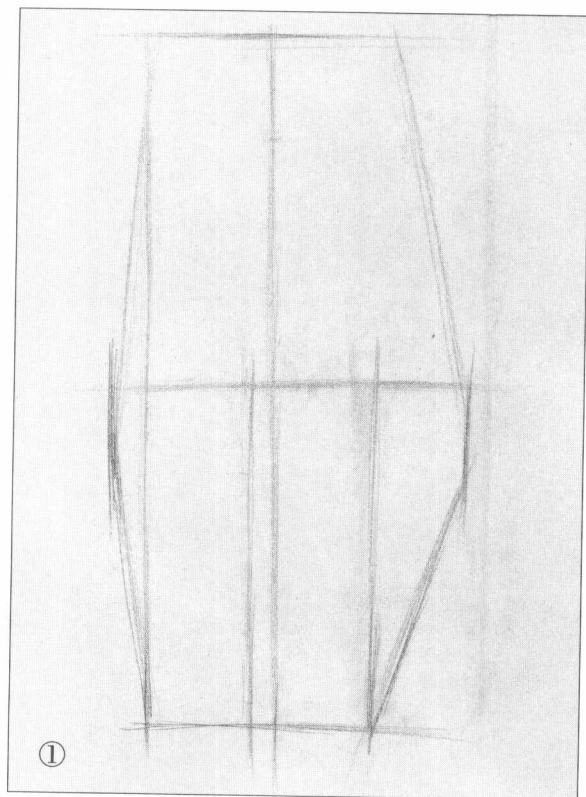
⑤ **深入刻画** 在基本的光影关系的基础上进一步丰富画面的体积感。先确定头部在胸部形成的投影范围，并将颈部视作圆柱体，从整体的角度出发，围绕颈部和肩部的结构，画出它们的光影关系。然后再次肯定眉弓骨、鼻底、两唇间的中缝线以及颧骨，稳定画面的黑白灰基调，并在此基础上适当地画出头发的基本形体以及底座的光影关系。

作者：连 玲

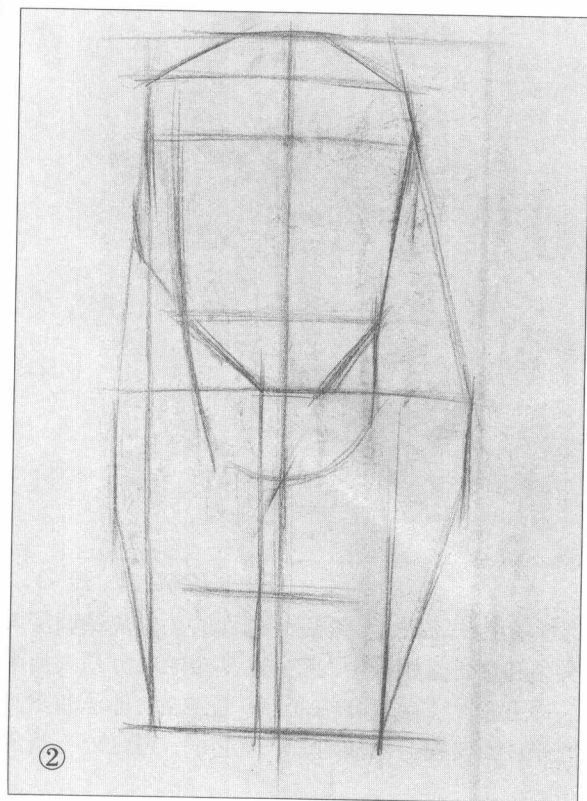
⑥ **调整完成** 从整体出发调整画面，保持对石膏像形成的第一印象，始终围绕画面的黑白灰基调深入刻画。即眉弓骨、鼻底以及下颏底是画面中的重调，头顶和鼻骨是画面中的亮调，其余的部分是画面中的不同程度的灰调。此外，在刻画中要分清主次关系，即五官是主要表现的部分，而眼睛、鼻子和嘴又是重中之重，此外脖子、胸部和底座是次要表现部分，并且需要我们概括地去表现它们，但是处于暗部的脖子不能省去对胸锁乳突肌的结构关系的表现。

(2) 石膏头像写生方法演示——阿格里巴 ②

绘画步骤：

① **构图、打外轮廓** 这一小节仍然选择阿格里巴石膏头像进行练习，并从接近全正面的角度来写生，进一步帮助初学者解决结构问题。首先决定构图，在画纸上定下头顶与底座的基线，再找到整座石膏像的中线，围绕中线确定外轮廓线。

② **初定内轮廓** 还是从底座开始画起，因为底座造型简单，我们可以将其视为寻找头像形态的一个首要参照物。首先确定底座的宽度，以这个宽度为参照，确定肩部宽度，再以此向上推，找到颈窝的位置。接下来转入头部，从中线出发确定头的宽度，并勾出头的基本形。