

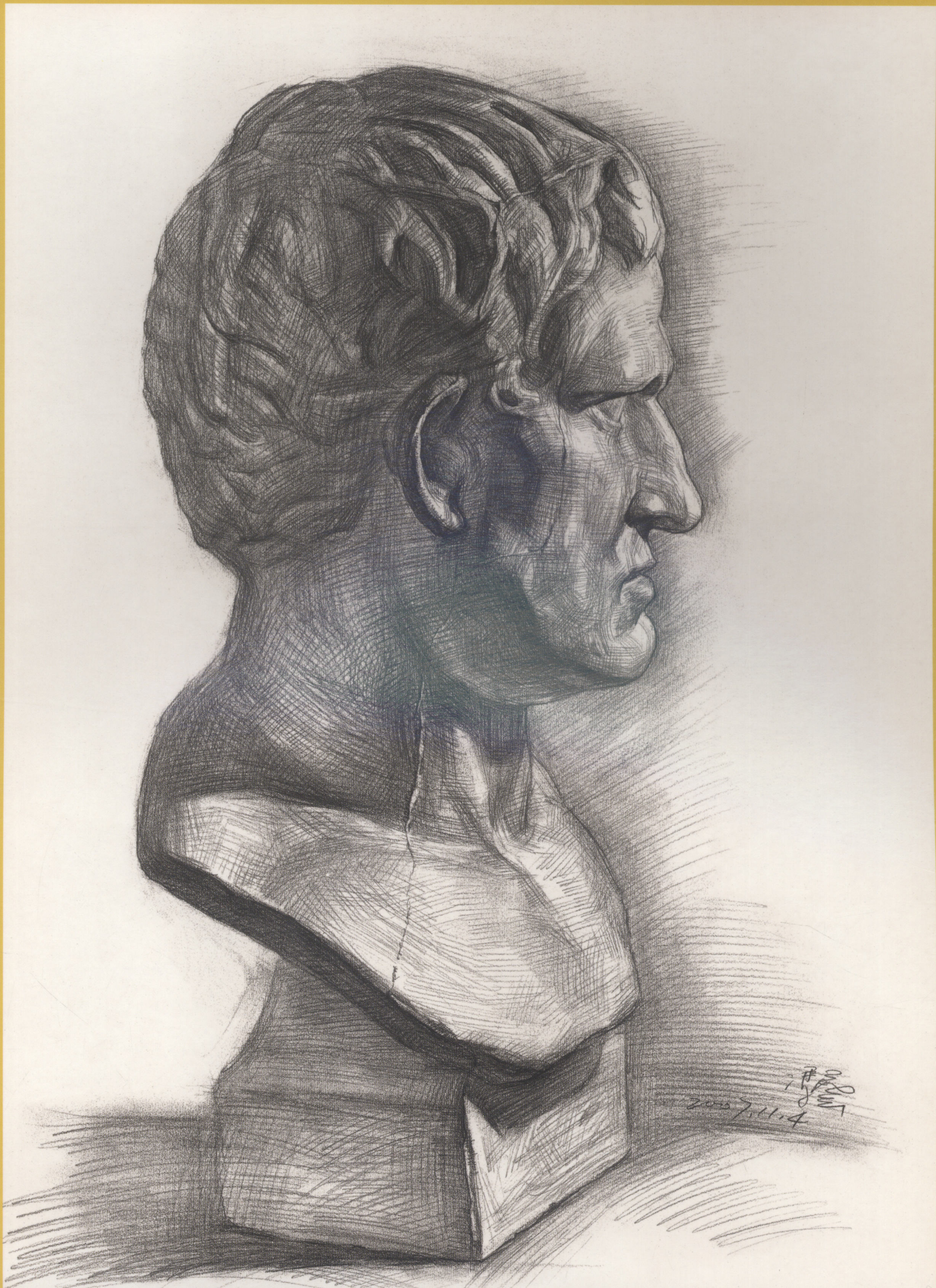
SUMIAUSHIGAOXIANG SHILIXIANGJIE

素描石膏像

实例详解

冯 艺 冯亚兵 编著

江西美术出版社

责任编辑：王洪波 李伍强 封面设计：王洪波

图书在版编目（CIP）数据

素描石膏像实例详解 / 冯艺, 冯亚兵编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-80749-518-5

I. 素… II. ①冯… ②冯… III. 石膏像—素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085229 号

素描石膏像实例详解

冯 艺 冯亚兵 编著

江西美术出版社出版 (南昌市子安路 66 号)

邮编 330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 7 月第 1 版

2008 年 7 月第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/8

印张 3 印数 5000

ISBN 978-7-80749-518-5

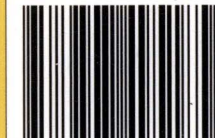
定价 15.00 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

ISBN 978-7-80749-518-5

9 787807 495185 >

定价: 15.00 元

上架建议
美术
高考类

概 述

（一）学习石膏像的目的是什么？

石膏像作为学习的内容历来有两方面的因素：一是由于它在角度上与光源上的稳定不变，适合长时间地作画，所以作者可以带着比较好的心态，坐下来潜心慢慢研究人物结构与光影的特征，为以后的人物画学习准备好前期条件；二是由于“石膏”这一特征质感的独特视觉效果，加上石膏像的人物形象多选自中外经典的雕塑作品，有较高的欣赏品位，所以石膏像也往往被作为独立的素描作品来创作。

除此之外，石膏像还被各美院用作探索性素描作品训练的道具和题材内容，但这对于初学者来说则不是训练的主要内容。

（二）给学习成绩提速的关键因素：利用学习方法与作画步骤。

除了需要一定的画画实践量来提高技巧熟练程度外，在学习过程中还要去抓学习重点、要点，也就是去合理利用学习方法。解决重要的学习内容，也就是寻求学习的快捷方式，这样可以更快地提高学习成绩。

学习的重点，其实就是那些构成画面的主要内容，同时它们也是画面中主要的得分点，所以说抓住主要内容来学习，也就是找到了快速学习的捷径。我们经常提到的“形体结构特征合理准确”、“明暗关系整体”、“空间关系明确”、“体积感强”、“画面层次丰富、分明”等概念，就是一幅画的中心内容。是否能主动地、准确地把它们做好，是评判一幅画的标准。

作画步骤，产生于面对复杂、烦琐的物体或复杂的物体关系时的需要。每个人在学习过程中都会遇到各种困境，所以学习掌握和运用一些合理的作画步骤来帮助自己就显得很有必要了。

掌握某些适合自己的作画步骤，往往能帮助自己在出乎意料的情况下，化繁为简，化难为易。学习利用合理的作画步骤方法，不仅能使作画变得更容易掌控，还能使自己在一种良性的作画过程中，培养出好的作画习惯和作画心态，从而不断增强自信心和绘画能力。

（三）列举典型范例，突出学习问题。

学生在学习过程中，多多少少会无意识地产生一些不良作画习惯和作画方法，时间一长，养成习惯就很难改正，不但严重影响学习的进步，而且在考试中往往会丢失重要得分点。

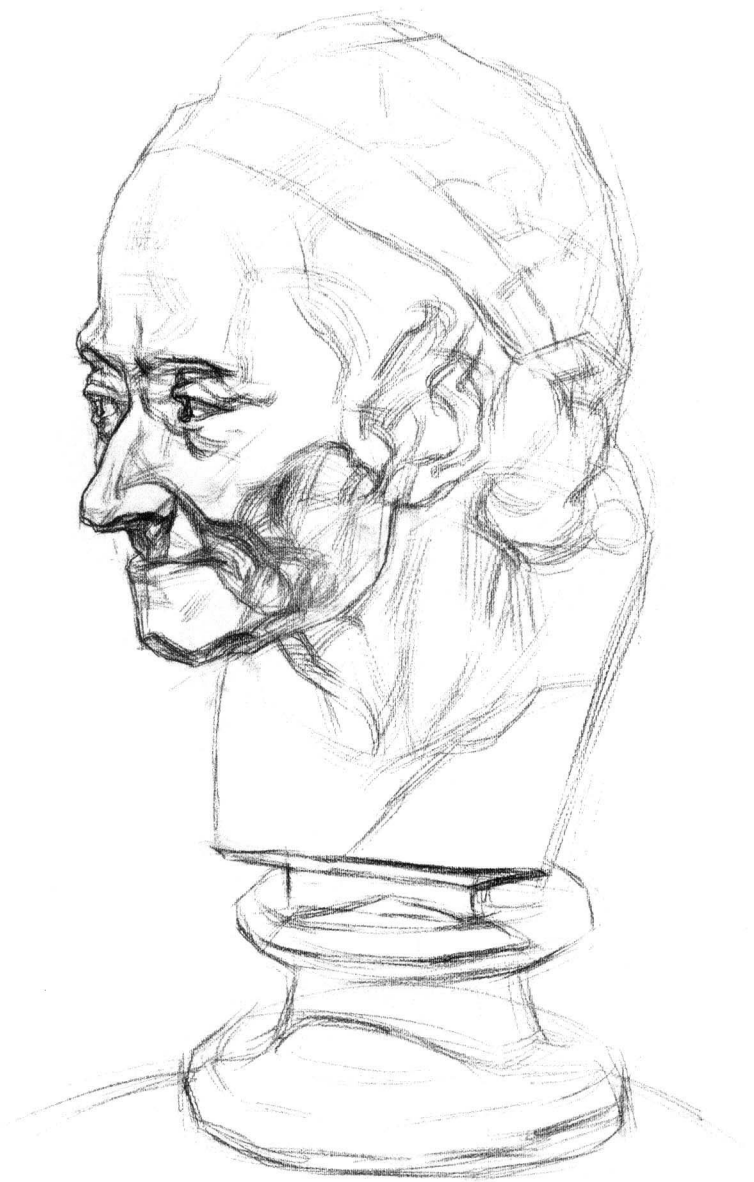
在书中，我们通过几个典型范例，将问题画面与改正后的画面进行对照比较，以此直观地告诫学生应果断地规避问题。

例如：由于深入塑造时对不同部位的平均对待，或作画时长时间地停留在局部，缺少整体地观看画面效果，并且经营画面的对比效果缺少层次感，这些不良习惯造成了画面效果的“花”、“板”、“腻”、“平”等问题。另外，由于对物体动态不够关注，出现了透视方法上的忽略，在透视上出现错觉现象，造成了人物动态上的问题。再次，由于对人物主要部分的解剖知识积累不够，而对形体的认识与表现上含糊不清。诸多问题归纳起来就是作画过程中缺少合理的方法和作画方法导致了某些矛盾。例如：概念认识与具体实践不一致、局部塑造时与整体效果不统一，作画与观看时不统一，等等。

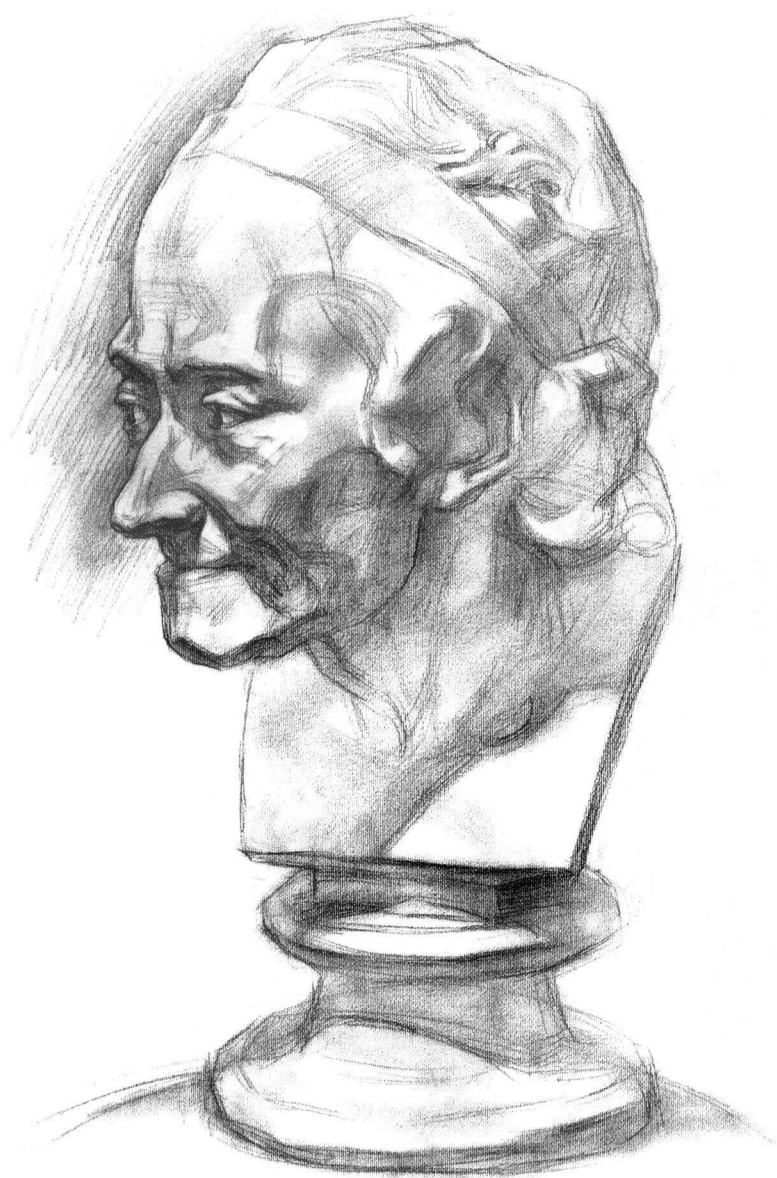
所以，我们在学习中要规范作画步骤，在作画步骤中根据要点作画，做到客观实际与素描规律相结合。尽早养成好的作画习惯，就能使学习不走弯路。相信本书的内容能给广大美术爱好者，带来一些素描的学习方法和学习启示。

一、用直线起稿的好处有两个：1. 避免因画小细节而丢失大形的感觉；2. 能画出对象“骨感”的脸形。

二、因为脸部多数结构处在亮部，加上五官结构特征微妙，所以起稿时要认真，以利于后面的深入刻画。

三、铺暗调时，要强化明暗交界处的对比及变化，而弱化暗面则有利于各种色调的区分，这样可以使明暗关系很“整”。

四、在很“整”的明暗关系上深入时感觉很舒服。因为深入下去的效果来得很快，但是要有序地按照明暗交界处和面部的五官来塑造。

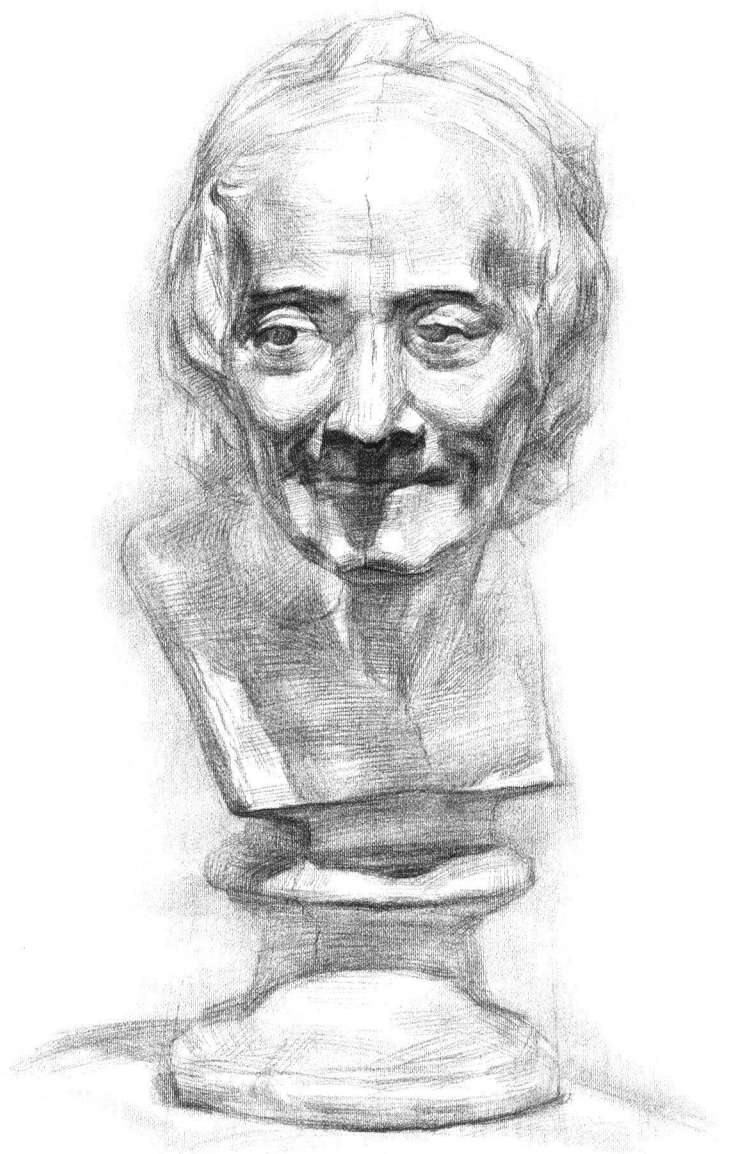
2007.10.16
冯磊

五、伏尔泰的面部表情丰富，是这幅画主要表现的内容，而不是主要去表现明暗变化、空间纵深等素描关系。由于脸部、头发、颈部的形体变化较多，所以对比的层次感要相应地丰富和清晰。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

一、用线将形体画出，重点在面部表情和头、颈、肩三者的动态的准确。

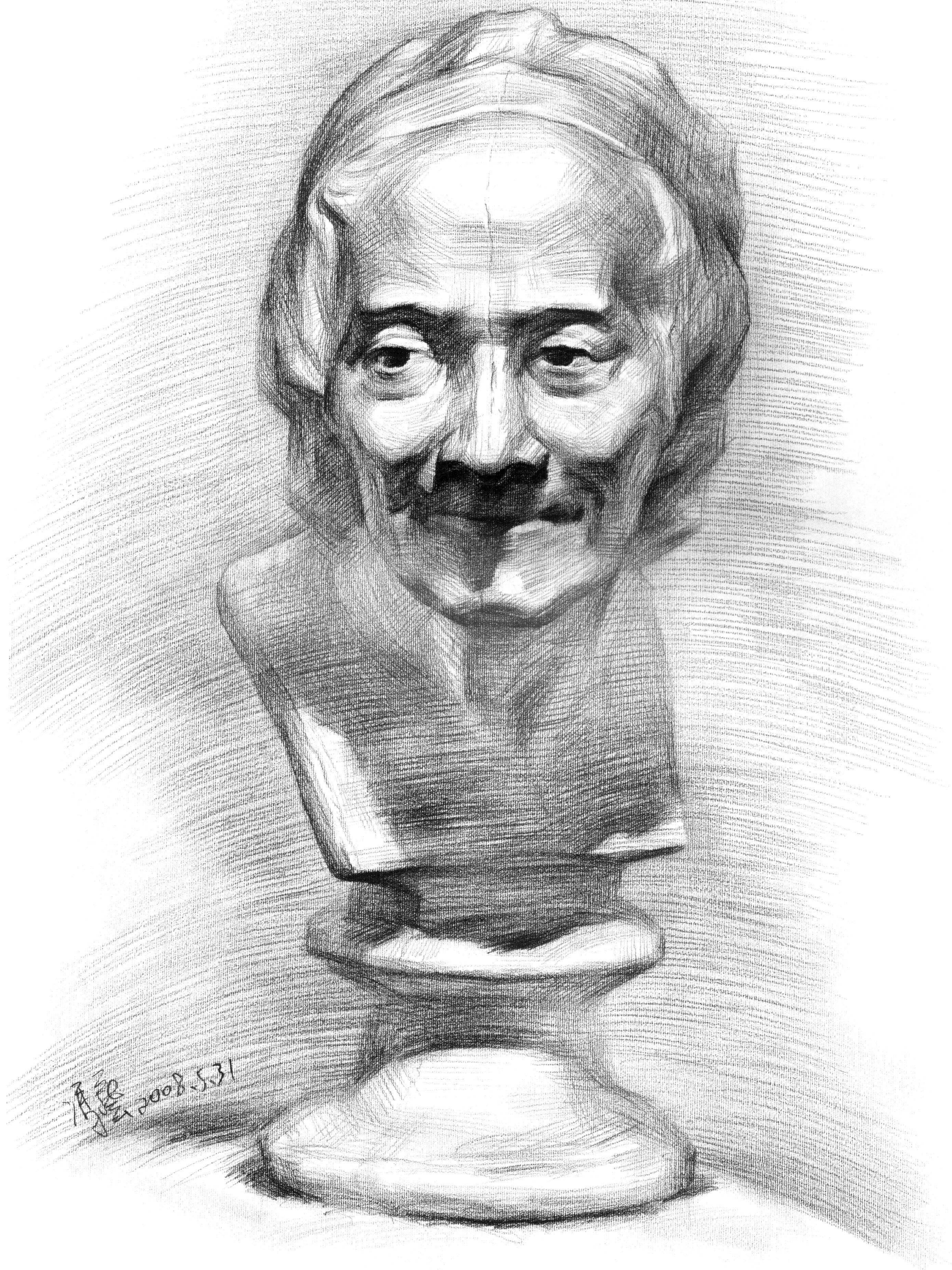
二、由于人物大部分处在受光面，所以形体结构和明暗的特征可画得更深入些。

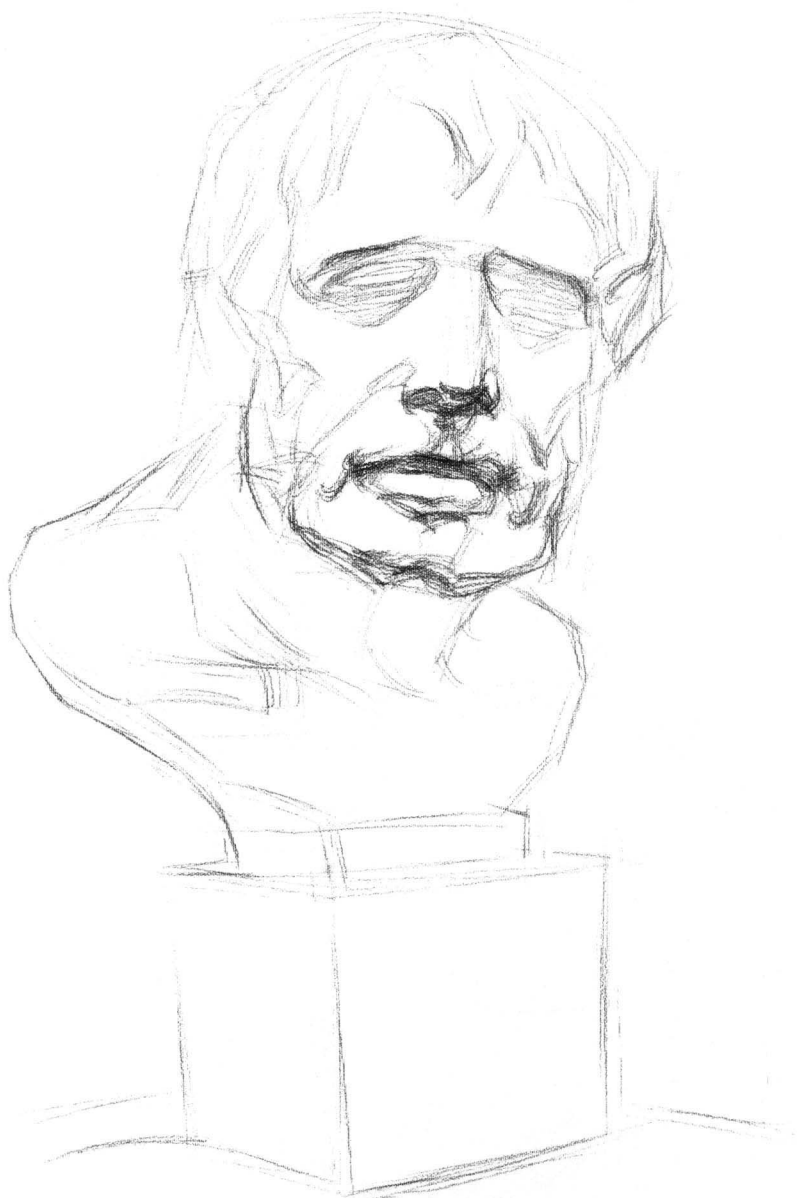
三、加强靠前部分的明暗色调对比，使空间前后关系和主次关系拉开，如面部的五官和底座的某些部分要加强对比度。

四、调整明暗交界线和外轮廓部分的前后结构关系。

五、面部的主要结构用块面塑造清晰，外轮廓线的前后穿插关系用清晰与模糊的边线来区分。

一、由于对象动态中，头部明显前伸，所以面部就成了整幅画的中心。顶光加强了五官的体积感和明暗对比，同时也成就了面部的重要性。

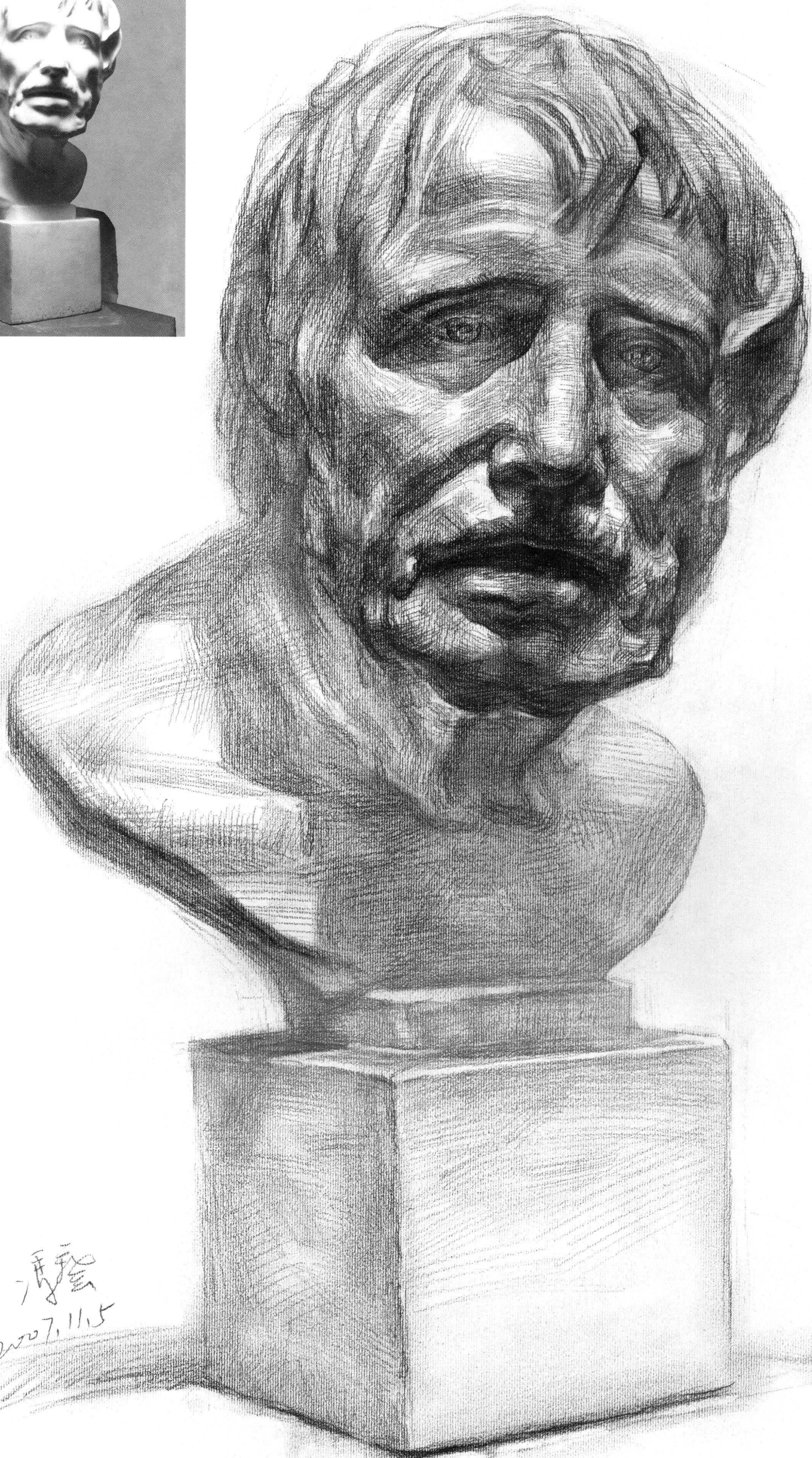
二、细化五官不仅是因为它处在前面的位置，同时也是使它与头发、胡子的琐碎感相协调。

三、除了加强面部的对比，使之前伸之外，弱化颈部和肩部的对比而使之退后，是制造空间感的另一种手段。

四、既强化画面结构内容，同时又不破坏画面整体的办法就是要把主要部位画得清晰、突出，而次要部位则要画得色调接近统一。

五、强化人物动态，可以使画面更加活跃，消除画面平淡的感觉。当人物动态不具有强烈变化时，可以选择仰视或俯视的角度活跃画面效果。静物画、风景画的道理也是相同的。

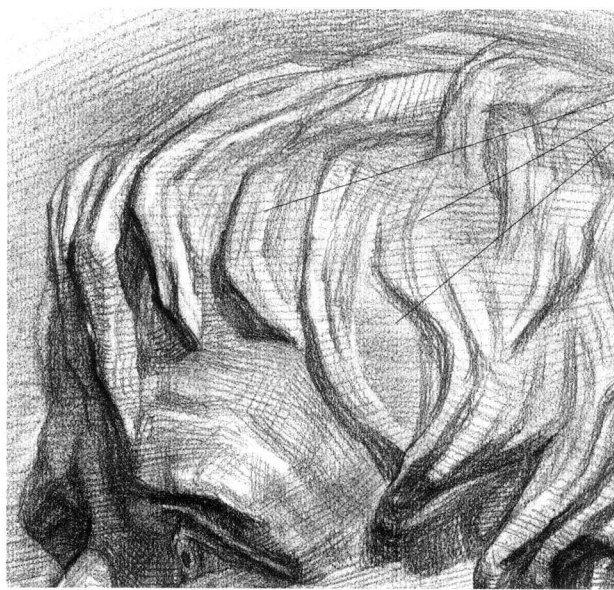
一、面部表情的变化不是孤立的，它往往也会牵动五官及相应的肌肉结构的变化；其次，抓住了脸部表情，画面就成功了一半。

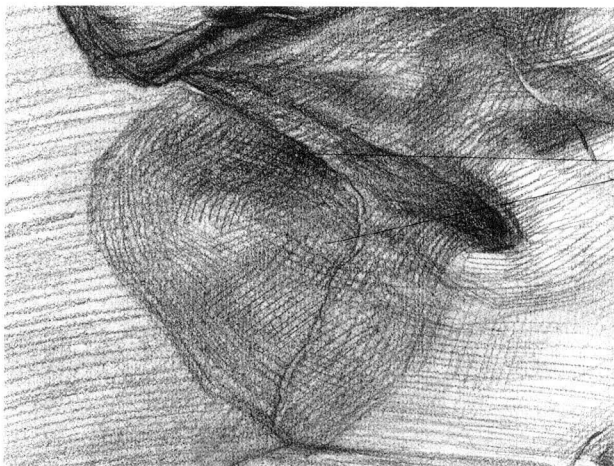
二、块面感强化了结构，条件就是你要提醒自己去注意头部以及各结构的厚度变化。

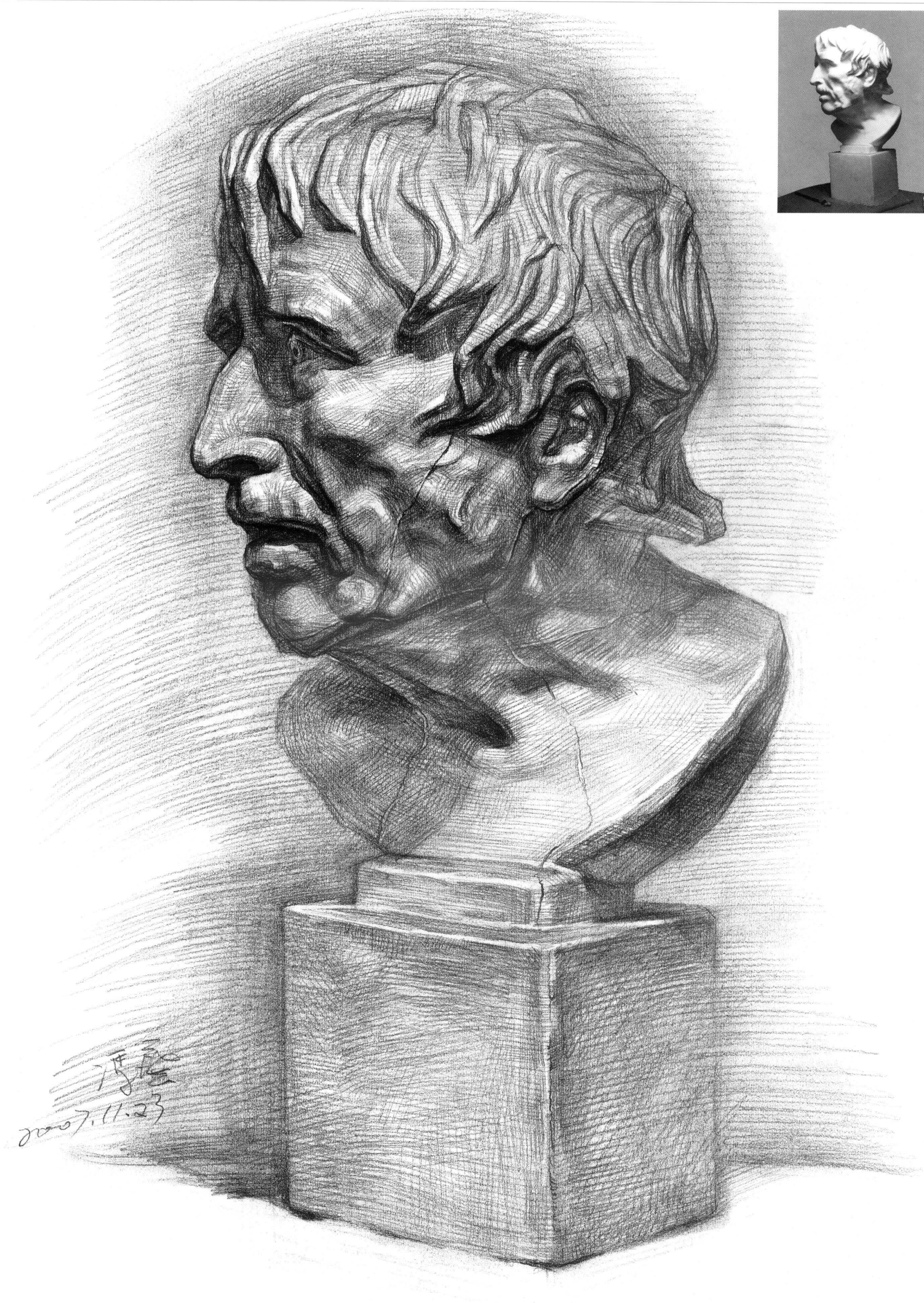
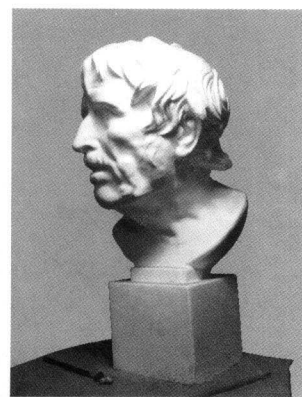
三、除了五官作为画面的主要部位需要仔细刻画外，一些靠近我们的部位也是我们着重刻画的要点，它们组成了画面最突出的层次。

亮部的头发看起来很花，会影响五官的突出，所以可以将明度对比减弱，即将深色调画浅就可以达到协调统一。

除明暗交界线附近对比稍强，在暗面里的结构塑造要尽量保持色调的接近与相似，以达到暗面里的统一。

四、有选择、有层次地去刻画对象，同时还需要有选择、有层次地去弱化某些部位，对于一幅完整的画面来说，两者是同样重要的。

一、画俯视的头部，关键在于了解头部转动的规律，即顶部的面看到的更多，肩部和两耳位置被抬高了。

二、从头顶到底座是一个空间纵深的角度，所以用线的轻重虚实可以表现出这种空间感。

三、明暗色调的变化是有规律的，光源与承受光的物体有一定的角度变化，总体上分为三种情况：对光、背光、顺光，即各自代表亮面、暗面、灰面。

四、对光、背光、顺光，分别代表白、黑、灰色调，事实上，我们看到的色调远不止这三种。当物体越倾向于圆形时，其色调间过渡层次就越多，色调就显得越丰富。另外，当相同的角度，但处于空间、远近不同时，色调也会相应地变化。

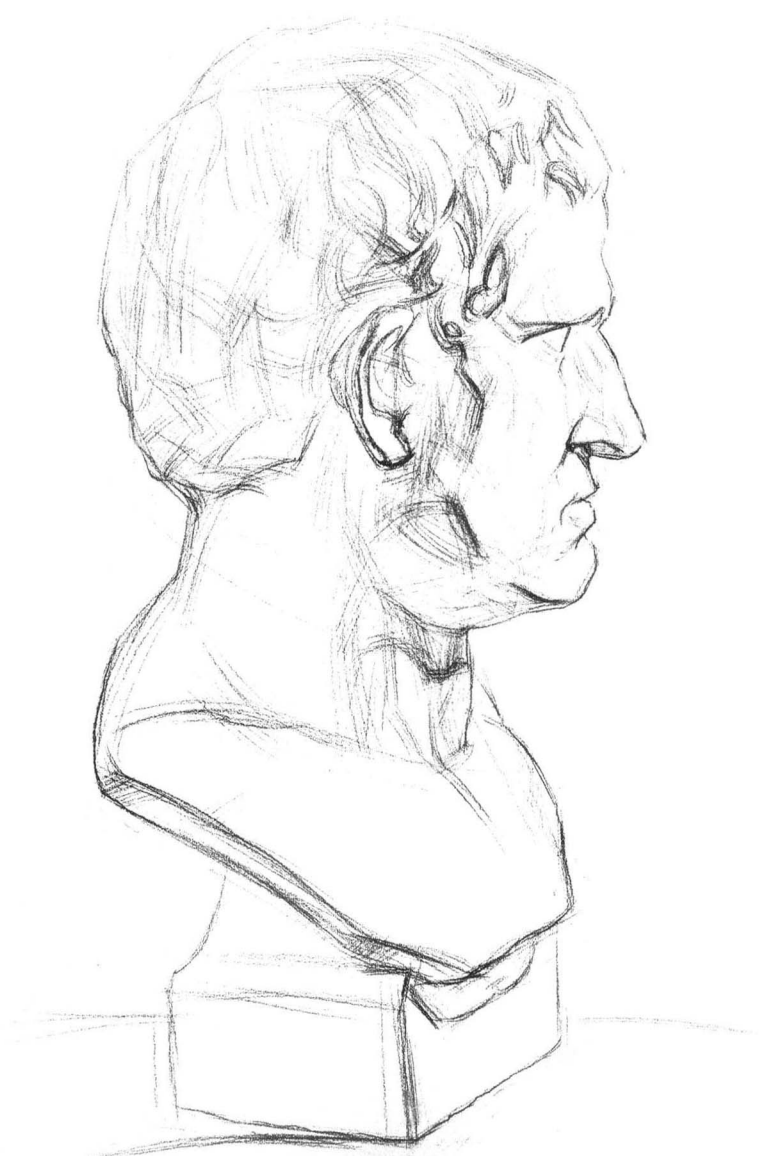
五、“头部处于离作者最近的位置、底座位于最远处”，这点是我们主观分析的结果。因为作画时，我们只习惯于用眼睛去感觉清楚或模糊。而事实上，即使看底座，我们也不能发现有模糊的地方。因此，所谓空间的虚实关系，是必须加上主观判断的。

六、当人物的结构比较琐碎时，（如较多的头发、胡子头饰等），我们应该运用相应的方法来改变这一状况，即用一种概括、归纳、整体效果。用明暗面来约束画面的方法。无论我们眼睛所看到的结构对比度如何，都应主观地将它减弱到与所处色调相统一的“面”中去，如亮面、灰面、暗面等。一般在亮部减弱深色，而在暗部则减弱反光的亮度。

一、侧面人物不容易画准，主要是我们不习惯将各结构突出点做位置上的比较，如从额头到眉弓、鼻头、嘴唇、下巴、胸部的左右位置关系。

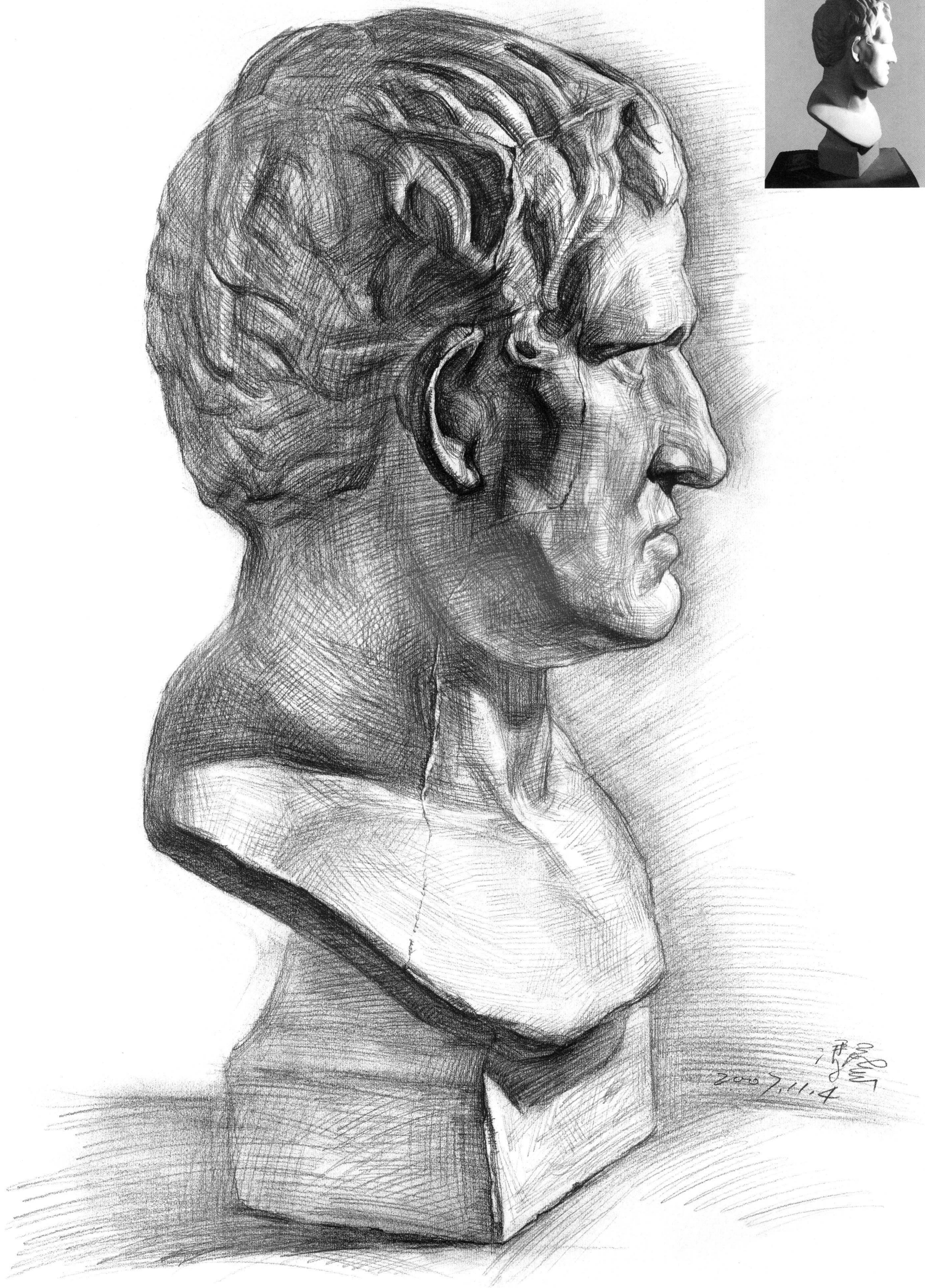
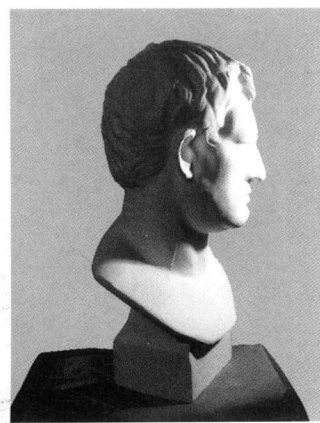
二、当人物脸部处在全侧面时，各结构形体只提供了一半给我们了解，这就制造了难度，并不像有些人所理解的可以偷懒作画。事实上，我们还得立体地去看这些结构，才能将那些看起来的局部画准确。

三、如果没有注意到下列结构的厚度，画面和人物会显得单薄，如后脑勺、头顶、额头、眉弓、鼻梁、嘴唇、下巴、颈、胸、上唇方肌及颧骨、眼球。

如果是初学者，会习惯于平面地、复杂化地看这些零乱的头发，其实我们只需给头发稍加分组，就不会太难画了。另外使头发各自协调在亮暗面中，并且使明暗交界线的对比显现出来，就不会有零乱的感觉。

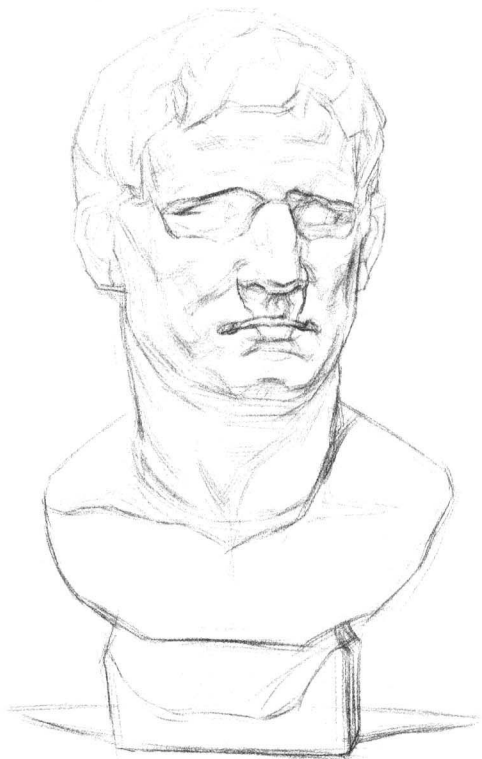

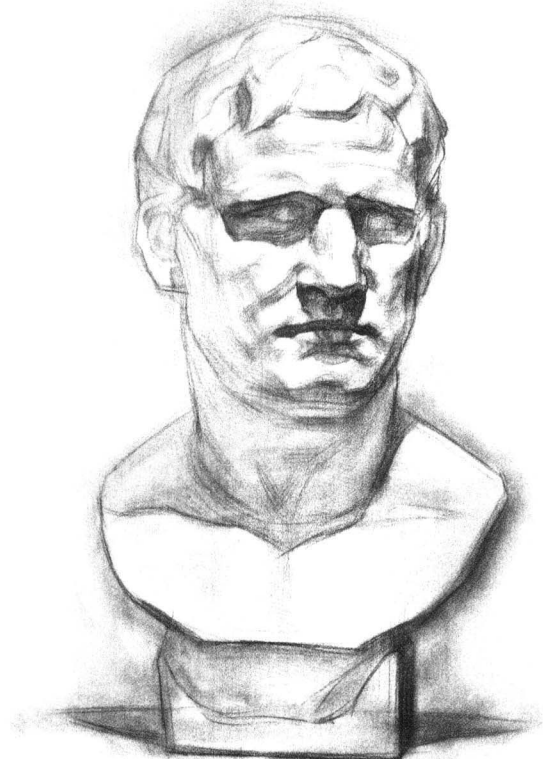
四、抓住明暗交界线的对比，使颞肌、耳朵、颧骨、咬肌、肩等位置突出，其余部分对比稍弱。明暗交界线使它们色调统一，使整个画面既统一，又具有层次感。

一、对于较复杂的形体以及外轮廓的曲折比较多的形体，用线可以较轻淡和松动些，留给自己一些轻松作画的心理空间。随着作画的逐渐深入，线条随之加深。

二、形象看起来厚重、硬朗，面部表情坚实沉着，用线可以多用直线，下笔要肯定有力，强化块面感以增强结构的力度。刻画表情要心里有底。

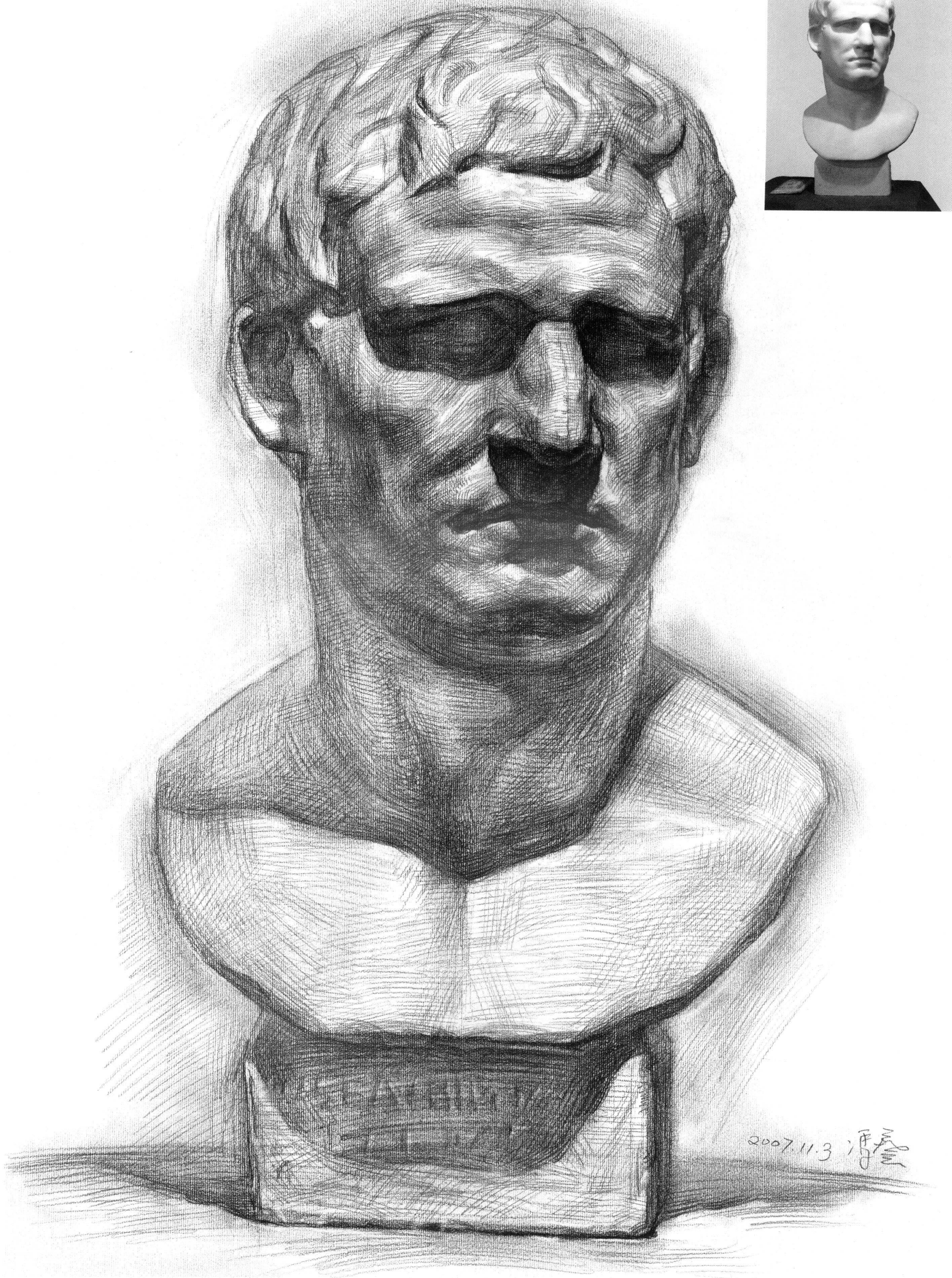
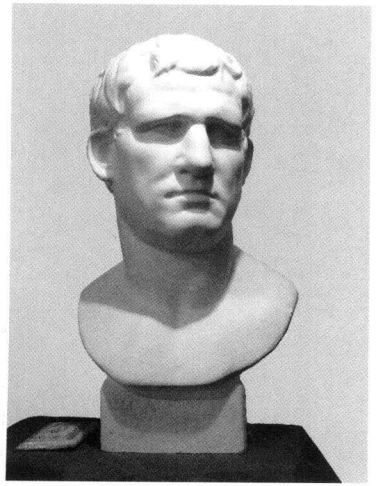
三、由于面部肌肉团块感强，画明暗关系时，除五官清晰处，其他结构的明暗转折可以不必太精确。底层色调的线条不必太清楚，用软铅，如8B、12B，可适当用纸巾擦拭模糊，随着后面用线深入塑造，线条的层次会显得丰富好看。

先由8B以上铅笔摩擦排线，除五官外，只找大概位置，不作过于精确的刻画，只为通过色调关系找到大的块面感和相应的黑白灰关系。然后用6B甚至3B铅笔在骨点和结构线处强化一下，强化的程度要与五官拉开层次。

四、色调对比的层次可以依照空间的前后关系来设计，首先最强对比处在眼、鼻、嘴一带，可适当大胆地夸张其对比度；交界线清楚，黑白对比最大；额头的头发和下巴、前胸其次，颧骨、眉弓两边、嘴角、颈与胸肩交界处的投影再次之，对比最弱的部位要画得比实际看见的地方要协调、松动、含糊些。

五、表现圆形物体的体积不能像表现方形物体的体积那样，用确切的块面去表现结构的特征。如果真的按眼睛所看见的样子来抄写，圆形特征的物体容易画得偏软。所以通常会稍加一些直线和块面使之有些骨感和力度。另外，人脸的肌肉多呈圆形特征，在表现其体积感时，要多注意刻画凸凹的位置变化，结构之间的交界线多为凹处，结构的高度在于骨点（最高点）的凸起表现，人脸有了凸凹就会有体积感。