

全国业余艺术教育教材

素描

③

美术技法丛书
(初级班)

开明出版社

素描

③

美术技法丛书

(初级班)

全国业余艺术教育教材

编者：张建春

目录

一、 素描挂像概述2
二、 五官的结构特征4
三、 素描过程概述8
四、 素描步骤14
五、 示范作品40

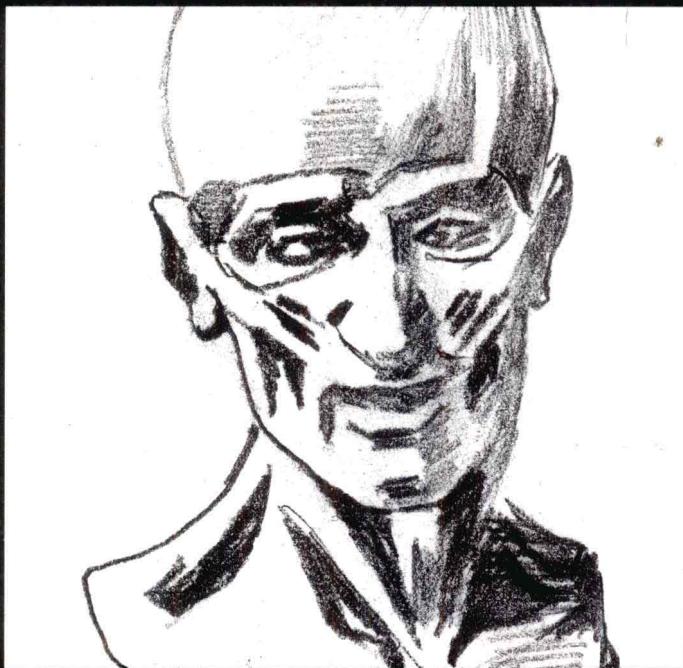
素描挂像概述

素描挂像是基础美术教育中很重要的一个阶段，这样说是因为石膏挂像不仅是考前训练的重要素材，也是美术院校作为基础训练和表现技法的重要课程。

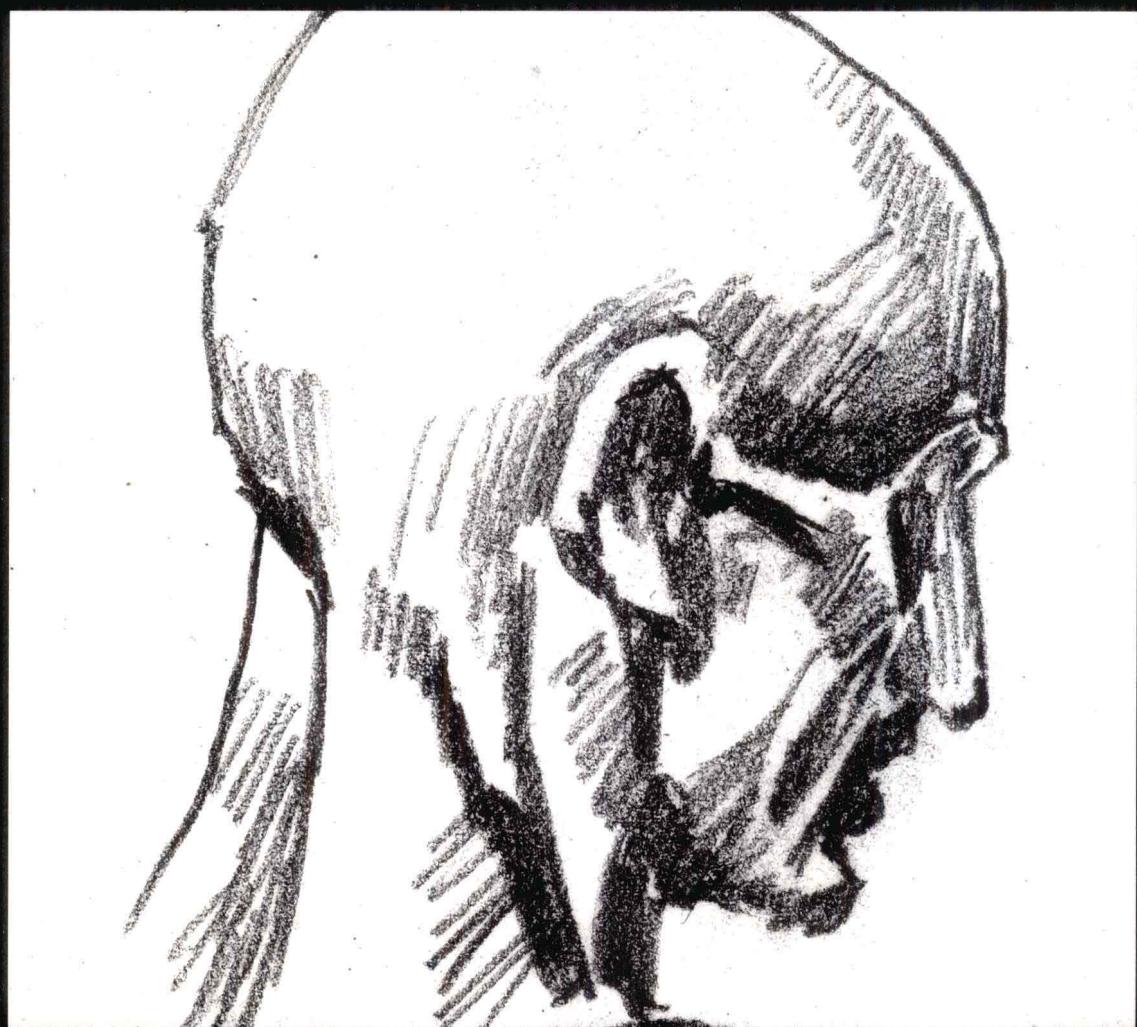
我们目前所画的石膏挂像，绝大部分都是历代雕塑家艺术精品的石膏复制品，它们造型完美，特征鲜明，具有强烈的艺术感染力。把挂像作为绘画素材，其一在于它能提供相对不变的素描对象，而相对石膏头像和真人头像来说，外部结构要简洁得多，可以让初学者在相对静止的状态下反复观察和研究，不断地联系和修正，循序渐进地提高绘画技巧；其二，石膏挂像色泽纯白，让绘画者在作画时，不受其它因素干扰，能集中精力探研对象本身的结构和形象特点；其三，在绘画的同时，精美的石膏挂像能够让初学者在观察与写生中陶冶情操，提高美的鉴赏力。常见的石膏挂像有：“贝多芬”、“亚历山大”、“女孩”、“古战士”、“维纳斯”、“阿波罗”、“罗马王”等。

光与影

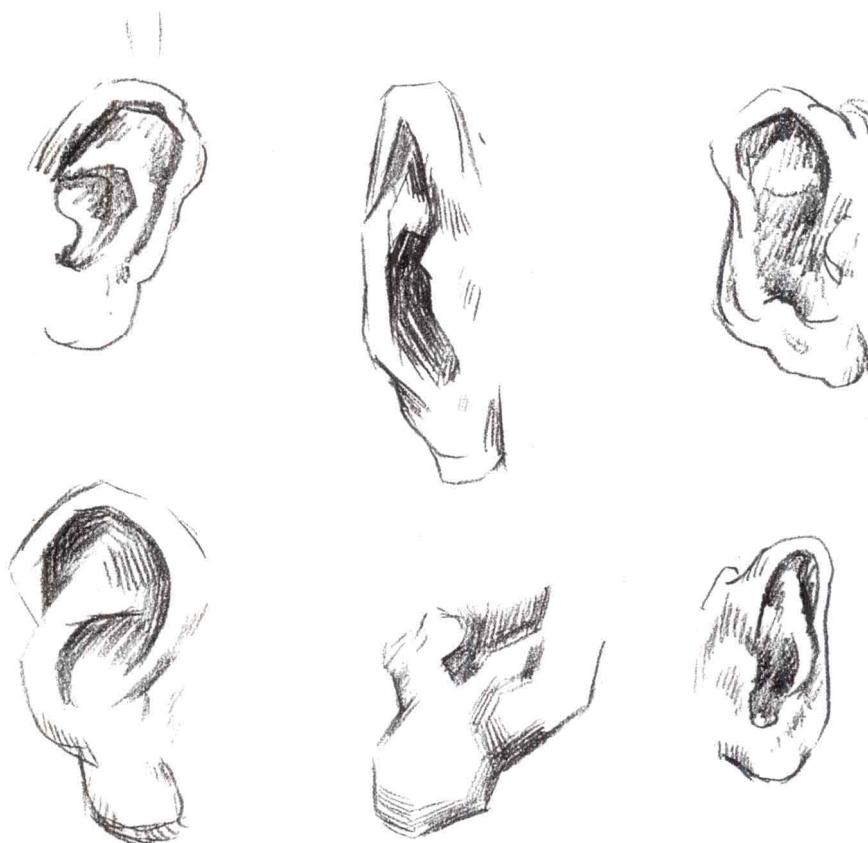
在特定的光线下，头部解剖结构同形体结构之间的关系。另外，从图中我们还可以看出：在不同的灯光下不会改变对象原有的结构。

五官的结构特征

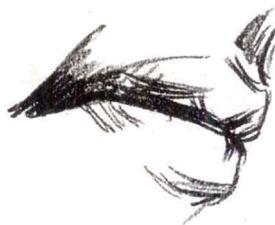
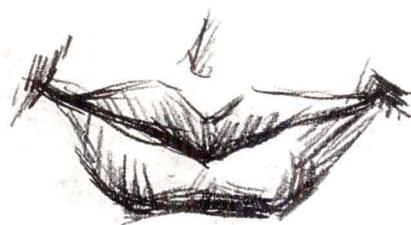
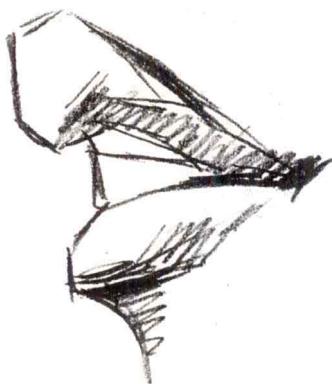
耳朵的结构特征

耳朵由外耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏、耳垂等软骨组成，是与头部面呈一定角度的扇形体积。耳的基本外形类似一个壳状物，其轮廓像字母“C”，上宽下窄。耳部的结构虽不太复杂，但却不容易记牢，耳部处理的好坏关系到头部的整体感。

嘴的结构特征

嘴分上唇与下唇，生长在类似于圆柱体的抛面上。中间的中口裂是一条弧线，两端的口角在这条线的最后面。在刻画嘴部时，要注意与口轮匝肌的结构关系，同时还要注意它与人中、嘴角、颏唇沟的微妙关系。

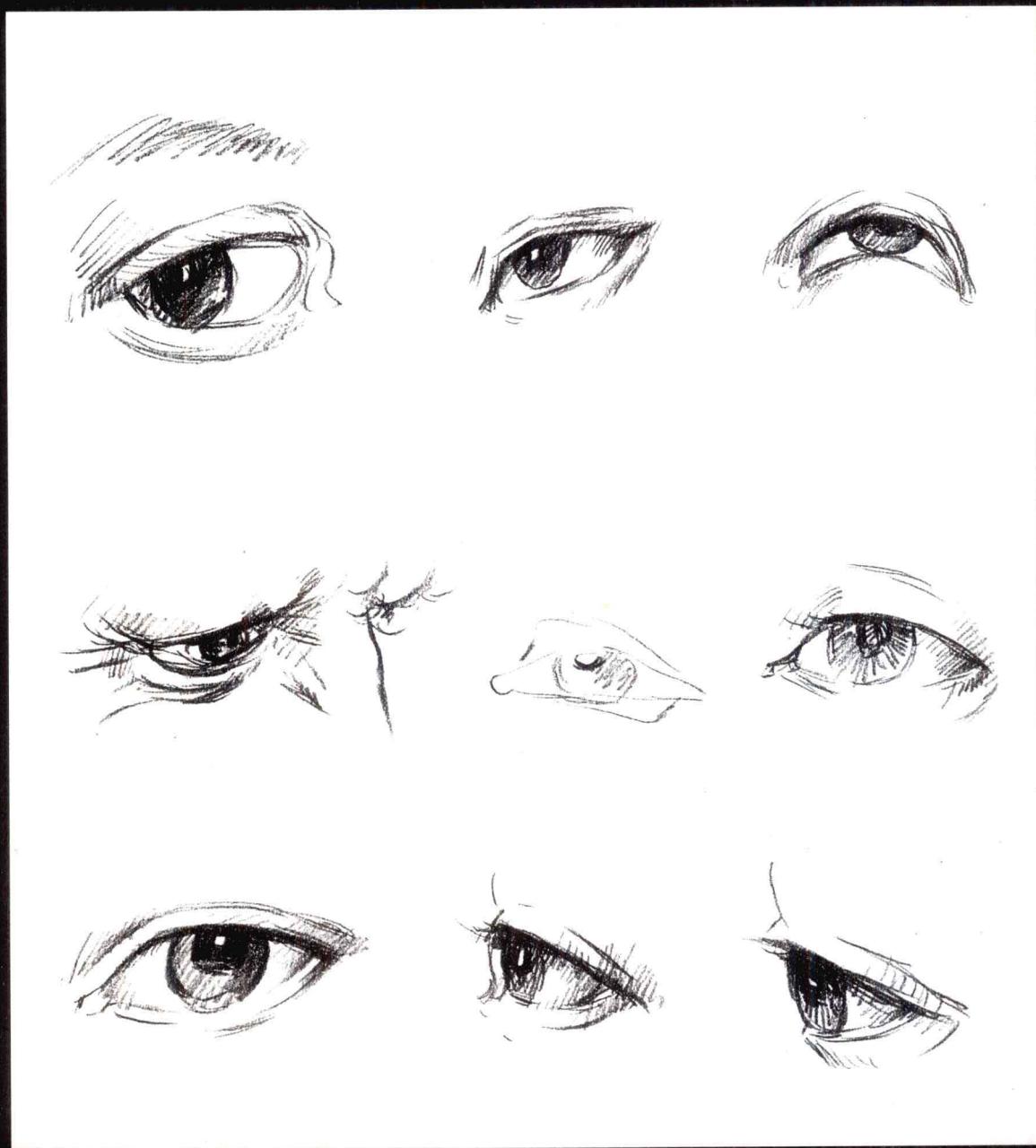
鼻的结构特征

鼻部由鼻骨、鼻翼构成，为几个梯形面形的组合，从大的角度分析可概括成一个底部、两个侧面和一个正面，这四个面形成鼻子的形体。它的比例一般为脸部长度的一半，即是从鼻根到下颌底长度的一半。鼻底平面呈分明的三角形，在普通的光线下，它都处于暗部，在实际的写生过程中，应根据鼻子结构的共同特征，来找到每个对象鼻子的个性特征。

眼的结构特征

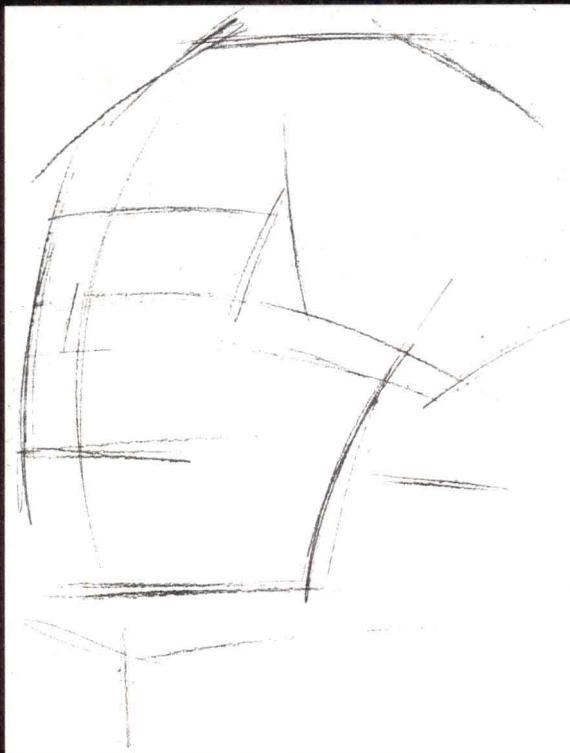
眼球基本呈球形，嵌入深陷的眼眶内，上眼皮和下眼皮覆盖着暴露着的那部分眼球。因为上眼皮有一定厚度，加上睫毛和投影，所以在写生中，上眼皮会形成一个浓暗的线面。而下眼皮由于受光较多，与眼球无明显的界线，所以在画下眼皮时，用线不要太重。

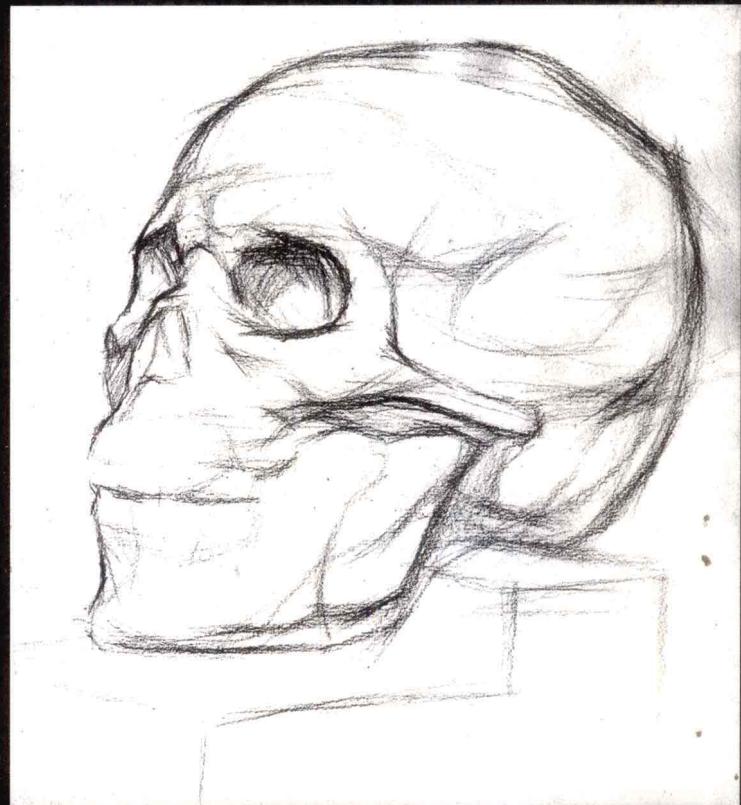
素描过程概述

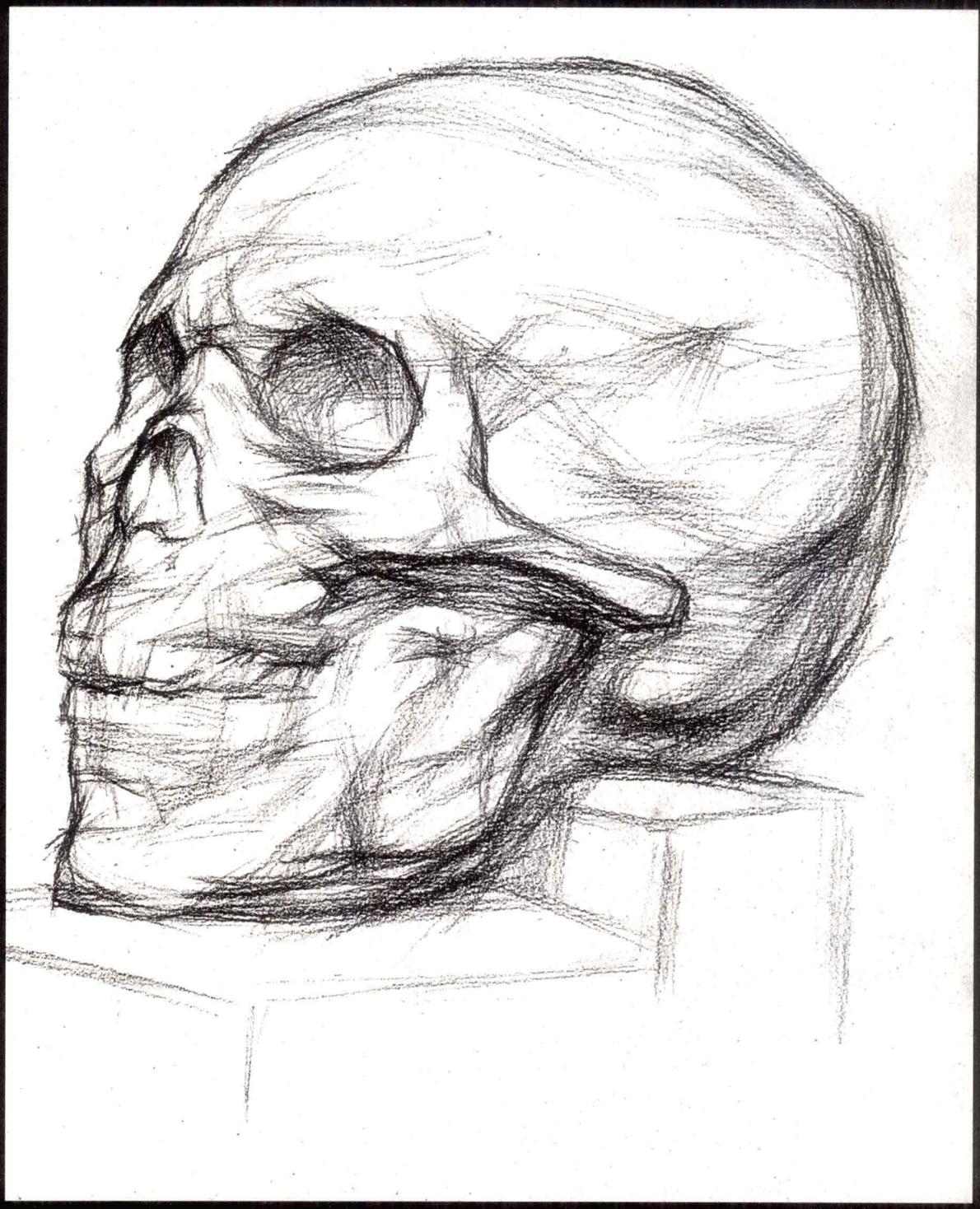
一、画前准备

绘画是一种视觉艺术，在绘画过程中，一切都要服从视觉审美的需要。所以在画前，我们首先要对绘画对象有大致的了解，全面观察和体会形象特征。观察是一种有意向的摄取，养成良好的观察习惯，对正确的理解客观对象有很大的作用和意义。

画前准备要注意两个方面：一是形与形体，要把握客观对象的显著特征和形体在空间中的位置；二是比例与透视，注意中心线与“三庭”位置线，依照形体透视变化和视角的方向正确描绘。

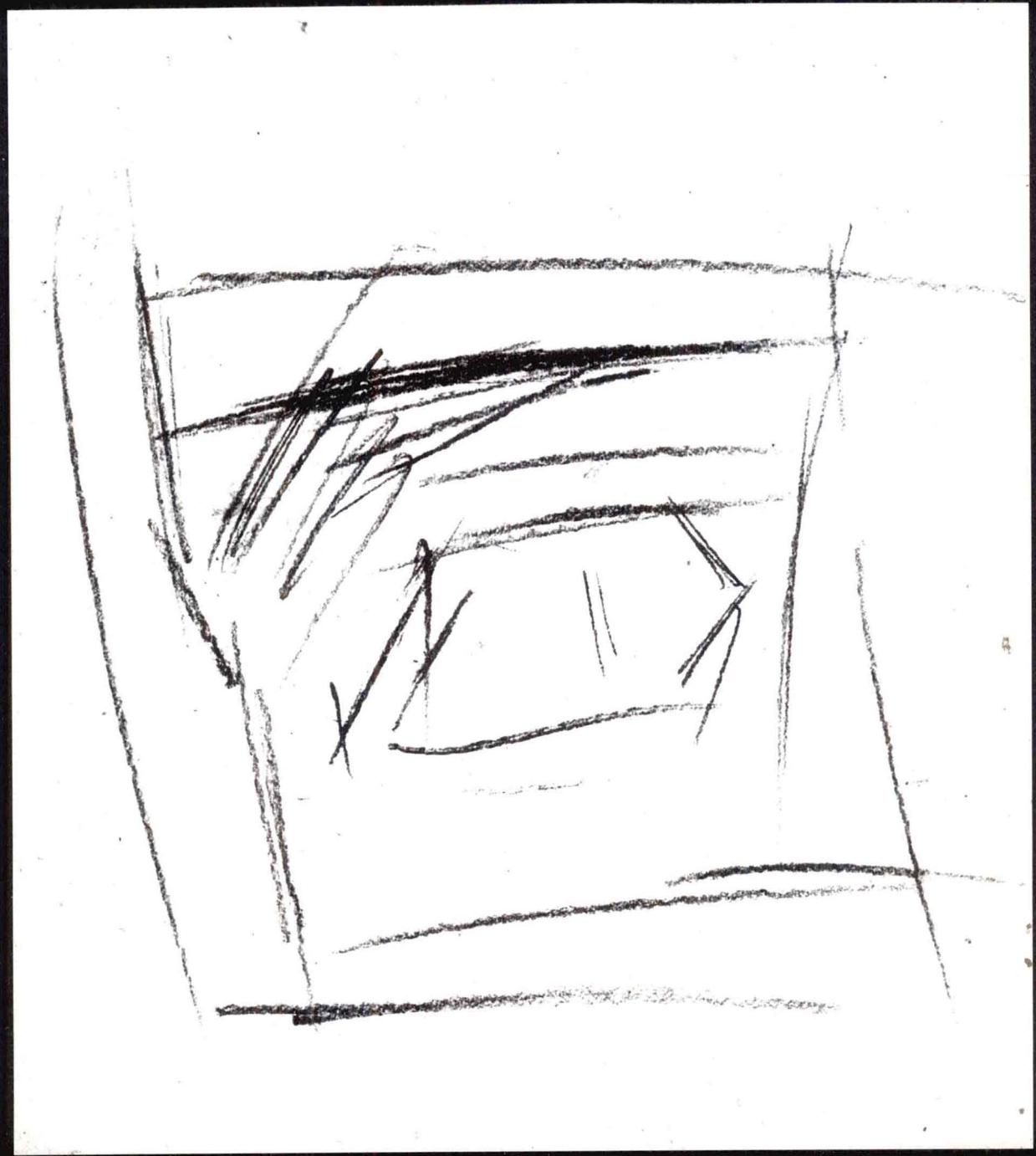

二、大体阶段

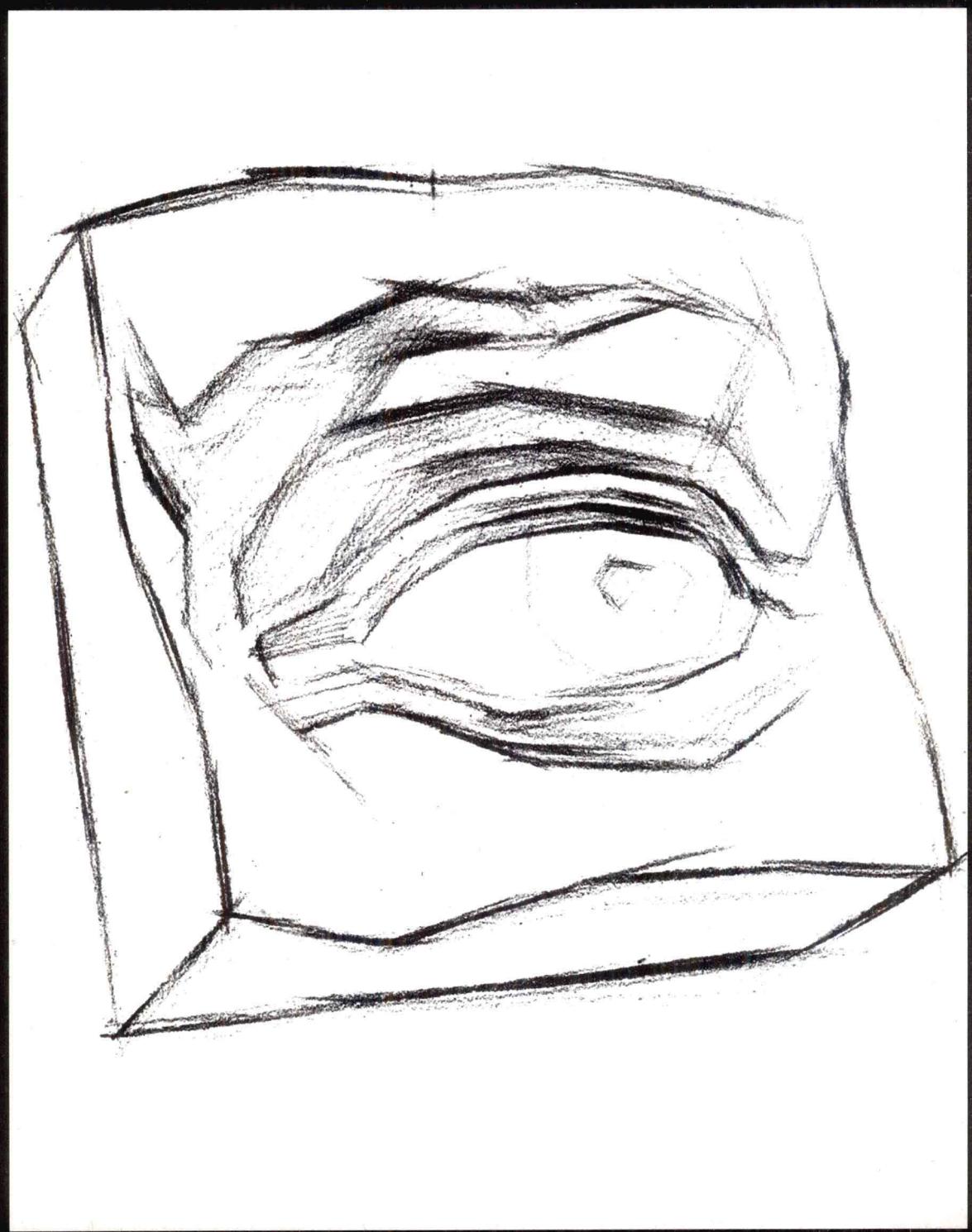
1、起轮廓：

一般的程序是先定出高、低、左、右的位置，确定对象的基本动势，找出形态凹凸的几个主要点，用直线勾画出大体轮廓。根据一定的比例关系确定局部和整体的关系，把头颈胸看作是一个整体，不可将三者分开。接着，勾画五官的位置与形体。在这个过程中要注意五官各个部位的比较及其内部联系，既要整体，也不能放弃局部。做到边画边检查，运用多种目测法校对形体。

2、画出大体明暗调子：

在精心推敲各部分形体关系后，按照一定的光线和形体关系整体铺设大体明暗，分出受光面和背光面两大系统。石膏挂像的明暗交界处比较复杂，既有大面的转折又有小面的转折，还有两者相结合的转折，这就需要作画者在作画时仔细分析，概括地描绘对象。

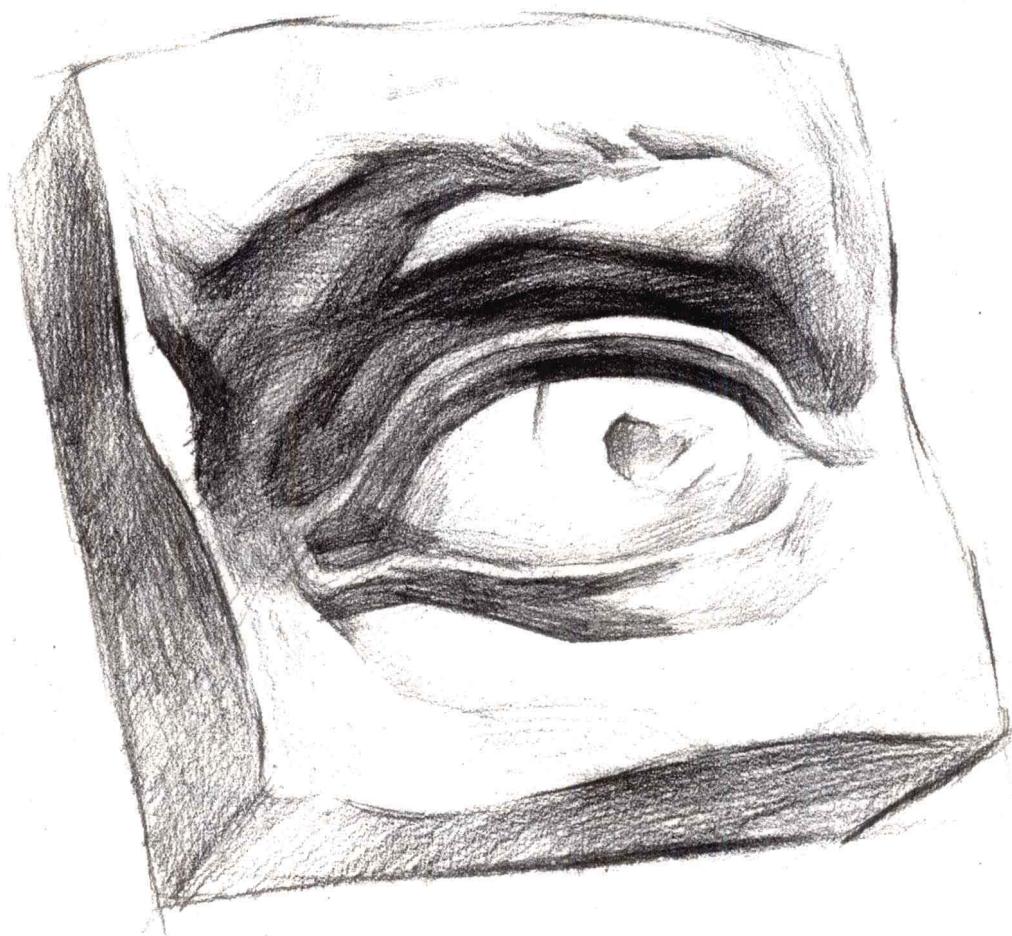
三、深入阶段

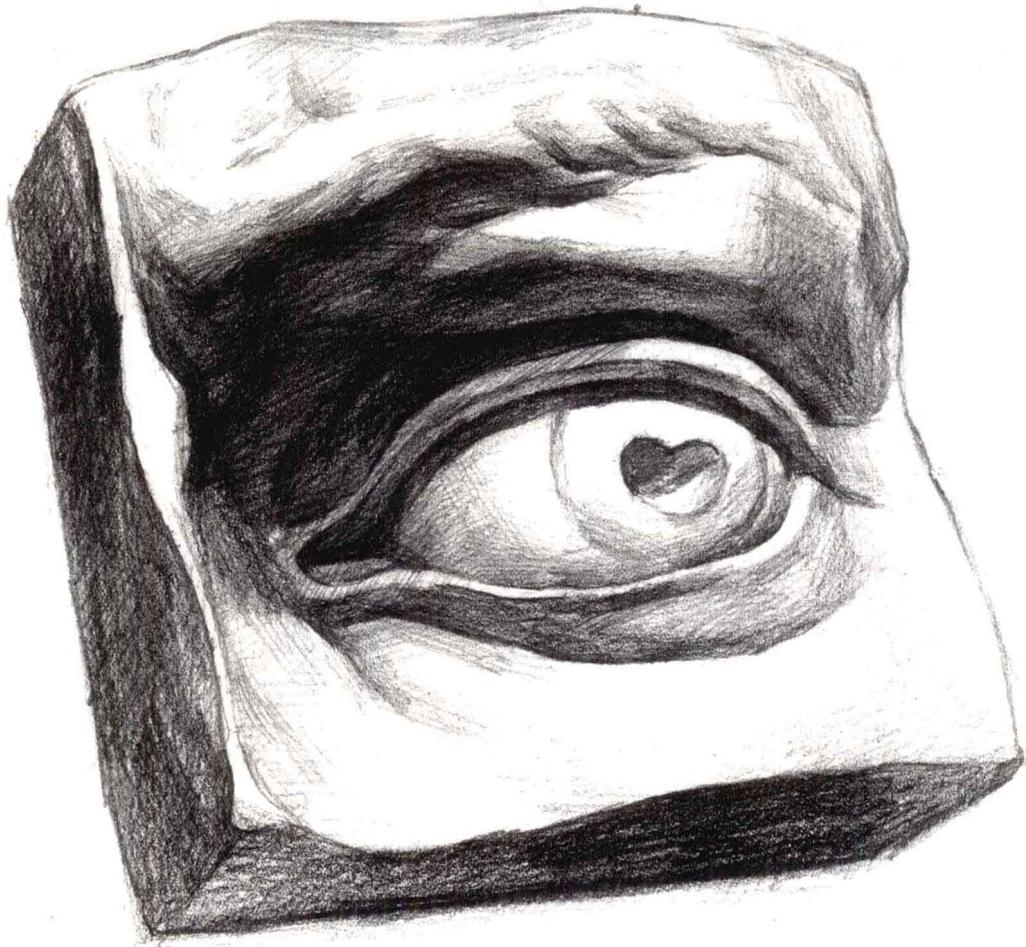
1、深入刻划：

对每一个局部进行细致的刻划。在这个过程中，要把局部放到整体中去观察，切忌画一部分看一部分，要把握其在大环境中的位置，抓住关键部位，深入刻划具体细节。另外，作画者还要能准确地表现对象的基本特征和精神气质，突出其立体感、空间感与质感，力求“形似”与“神似”的完美结合。

2、各局部调子的把握：

这个阶段的难处在于对各局部的细节赋予调子分量的判断。要从近处往远处画、从深色调往浅色调画，不断比较形体的各个部位，关照明暗与形体结构的结合关系并逐步深入。

四、调整阶段

1、第一印象：

作画进入调整阶段，作画者应使自己的感觉恢复到第一印象，即人对于对象形体第一眼的感觉与印象，第一印象有助于我们对画面进行调整。

2、感性与理性的平衡：

进入全面调整的阶段，感性成份与理性成份保持平衡是十分重要的。我们在凭借理性经验作画时，也不能轻易擦掉凭感觉画下来的东西，适度地处理好两者的关系，能体现作画者的个性、创造力和理解力。

3、解剖结构：

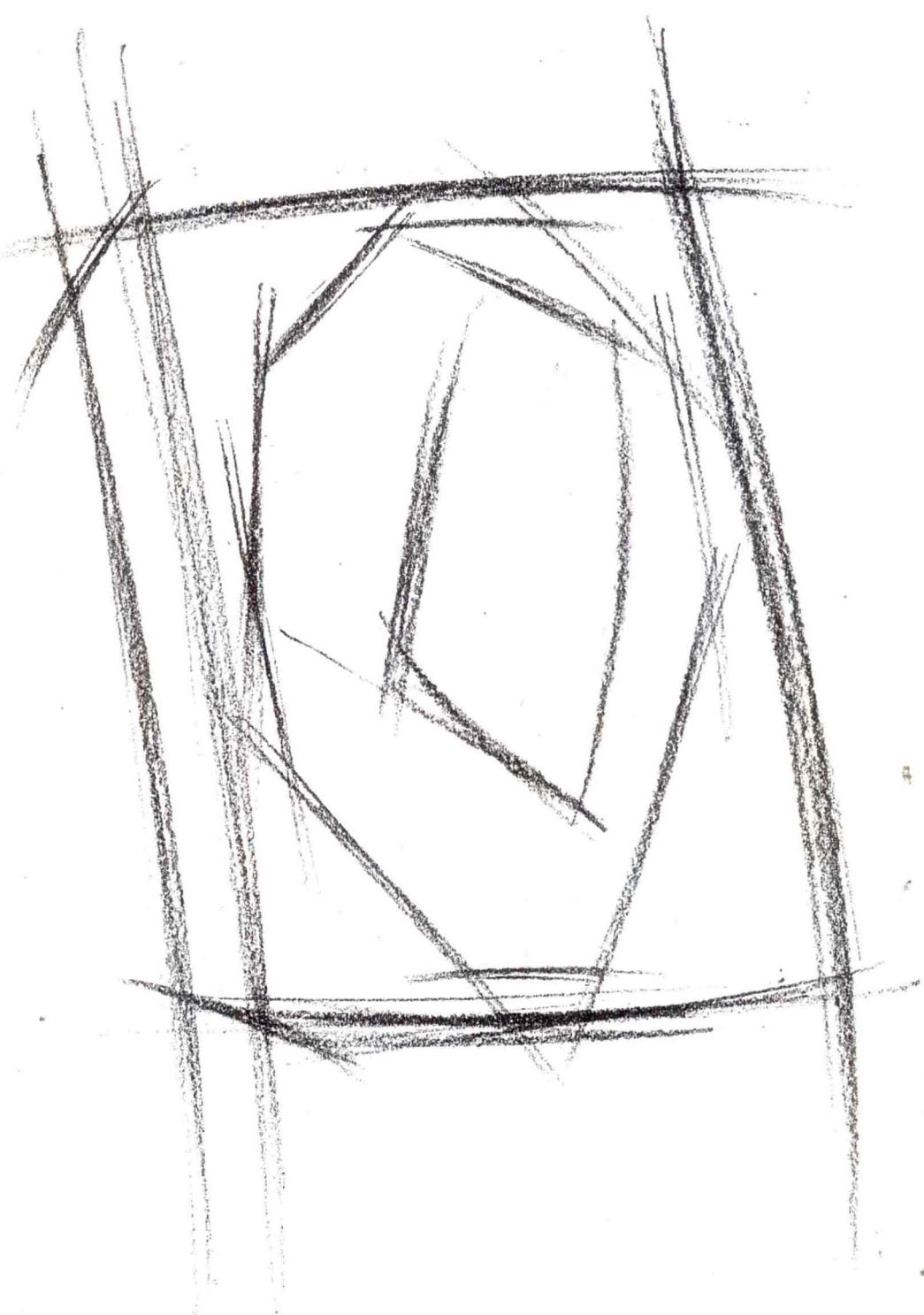
解剖是一门构造的科学，进行石膏挂像写生必须要学习人物解剖知识，它能帮助作画者更好地把握对象特征。

素描步骤

素描步骤

“耳朵”作画步骤(一)

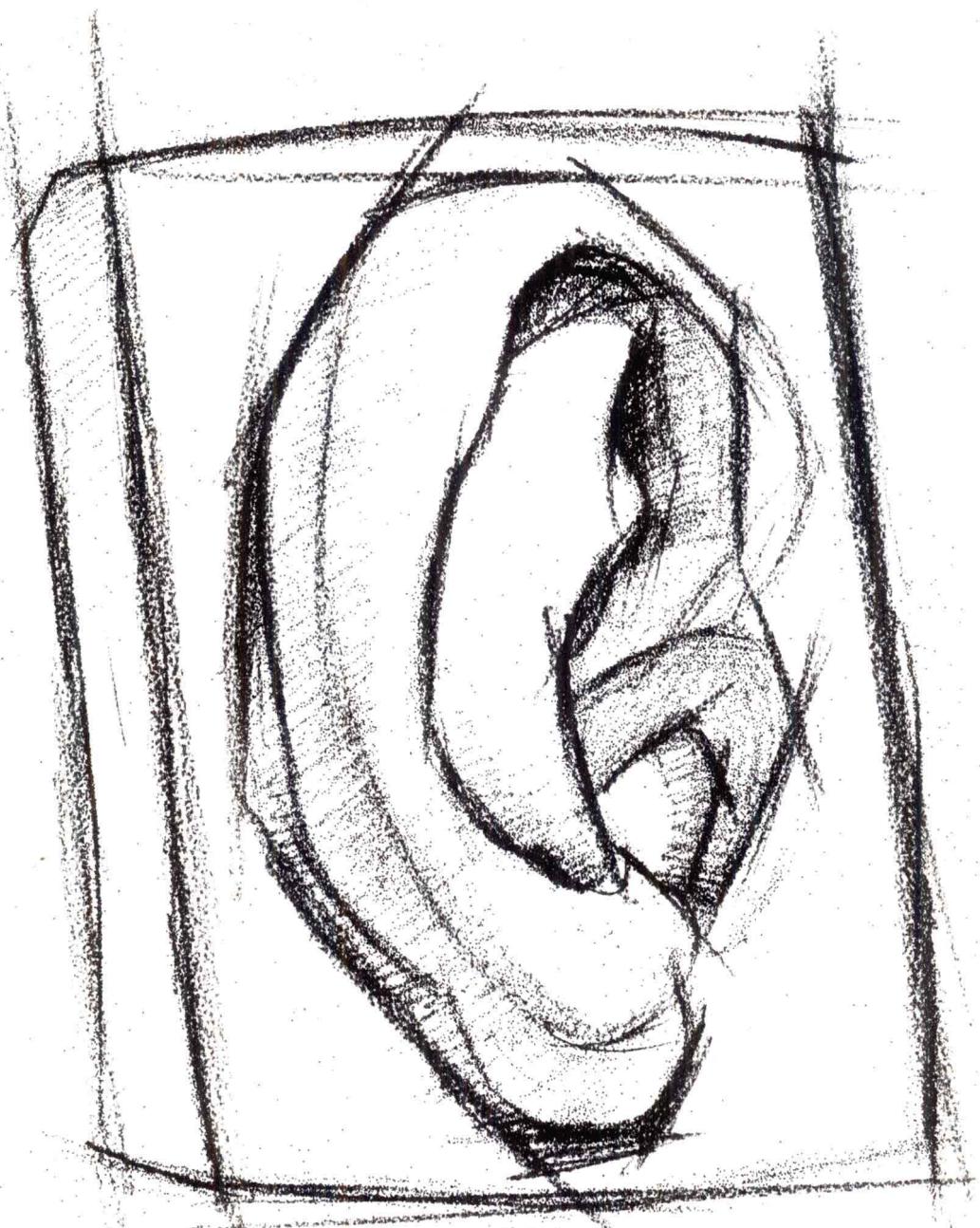
先确定石膏体在画面中的位置，用直线拉出大的轮廓线。
注意基本的形体关系及比例关系。

“耳朵”作画步骤(二)

仔细观察光对石膏体的作用，找出明暗交界线，整体铺设明暗调子。

素描
步骤

“耳朵”作画步骤(三)

深入刻划，对各个局部作细致地描绘，把握好各个部位的调子，但要始终顾及局部与整体之间的协调关系。

