

素描技法辅导范本

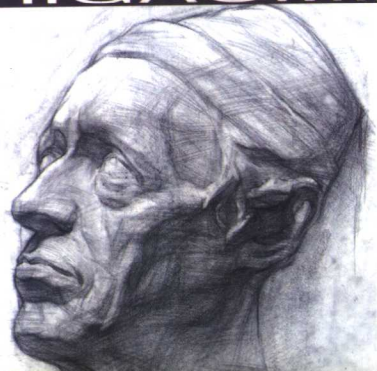
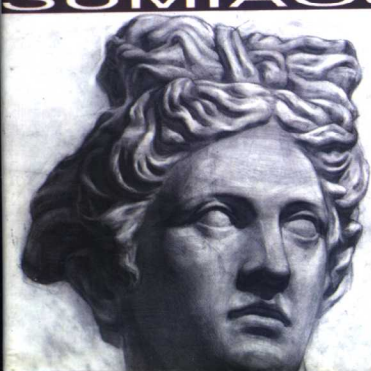
编著 孙煜琰

云南美术出版社

③

素描石膏面像

SUMIAOSHIGAGAOMIANXIANG

SUMIAOSHIGAGAOMIANXIANG

素描石膏面像

孙煜珑 编著

云南美术出版社

目 录

素描概述	2
工具	2
构图	2
解剖	4
线条与明暗关系	5
观察方法与作画步骤	6
示范作品	8
素描石膏面像作品赏析	22

素描概述

素描是一切造型艺术的基础,也是各类艺术院校造型基础教学的一门主要课程。从广义上来讲,素描就是一种单色画,是以研究物象的形体结构为目的,以单色的线条和明暗关系为基本要素,来表现物象的造型,对客观事物的形态、结构和特征作出艺术表达的一种绘画形式。素描的表现方法和表现风格是多种多样的,素描的工具也很多,铅笔、钢笔、炭笔及单色颜料等,均可作为素描的工具。

作为单色绘画,素描既是一种独立的艺术门类,艺术家可以以此作为训练造型能力的手段,也可以此作为绘画创作起稿和收集素材的手段。人们通过素描来研究主观事物除色彩以外的物象的形体结构、透视、体感、质感等造型因素和艺术表现法则。素描学习不仅是一种技能的训练,更是培养良好的观察方法、思维和感觉的一种训练。这种训练需要一个长期的、系统的、循序渐进的学习与实践过程,最终能使学画者掌握表现物象造型的美学规律和艺术手法。

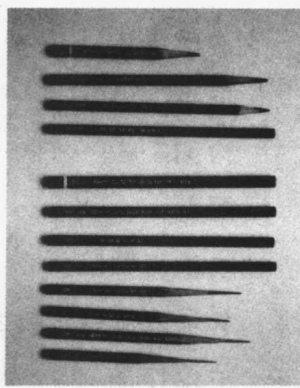
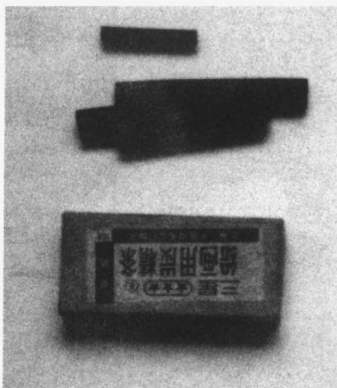
工具

我们常用的素描工具有铅笔、素描纸、橡皮图钉、铅笔刀等。

铅笔按性质可分为硬性铅笔(以H划分)、中性铅笔(HB)、软性铅笔(以B划分)三大类。硬性的包括H、2H、4H等,软性的包括8B、6B、4B等,中性的是HB。按用途来说软性铅笔常用于打稿阶段,中性和硬性的铅笔则用于深入塑造阶段。

绘画用纸主要有粗纹和细纹两大类。通常粗纹纸便于画快速的、短期的作品,细纹纸便于画长期的、细腻的作品。

橡皮在作画过程中是必不可少的,现今广泛用于素描的有可塑型橡皮和普通绘画橡皮。很多初学者容易忽视橡皮在作画过程中的潜在用途,其实橡皮是一种灵活性、可塑性更强的绘画工具,可直接进行绘画,这当然指的是在涂满色调的画面上的涂擦,橡皮的涂擦相当于画出白色来。在塑造形体时用橡皮进行处理往往能带来铅笔都不能达到的效果。而且橡皮在画面边缘线的处理上也显得很重要。可塑橡皮因为吸附铅粉,能使暗部的处理更透气,而又不会破坏暗部的整体性。

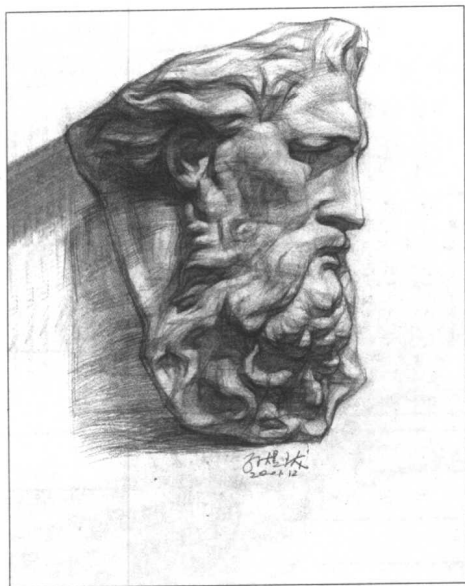

构图

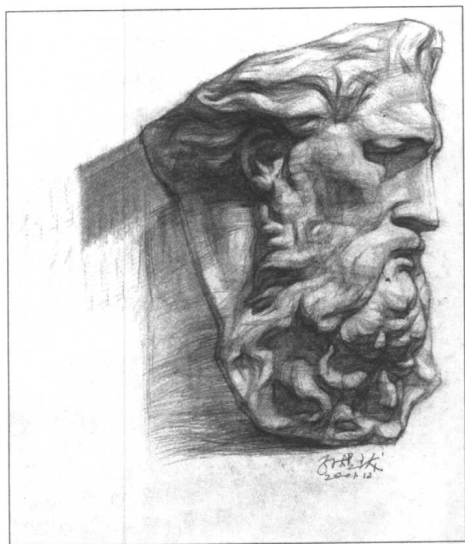
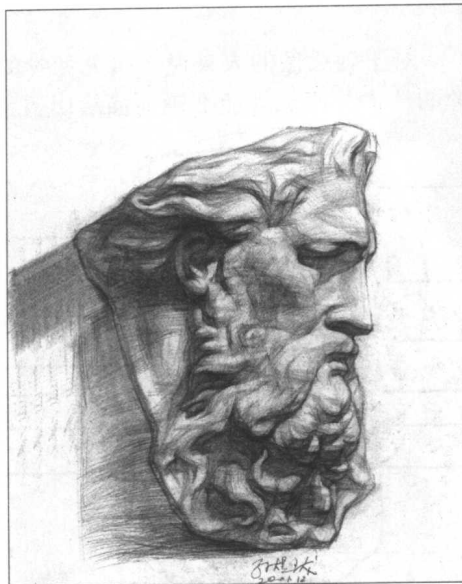
构图是将作品的各部分组织起来,使之成为一个统一的、有情趣的整体的一个过程。好的构图是要使物体在画面中摆放的位置能体现美感,让人觉得好看。构图处理不当会影响整个画面的效果。构图的基本要素是运动、重复、比例、平衡、节奏、对比和突出。

下面我们来看看构图中常出现的问题。

构图太高

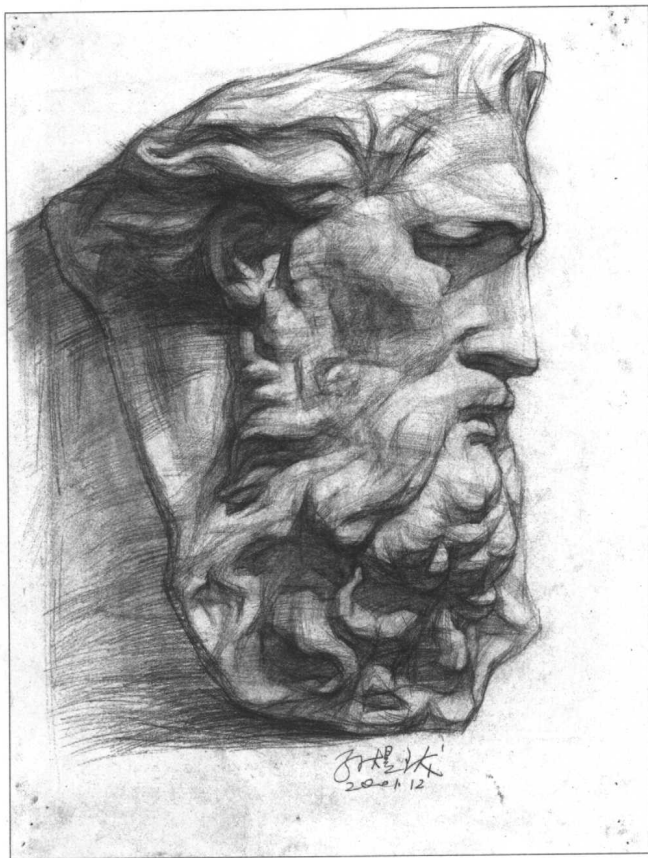

构图太低

构图太偏

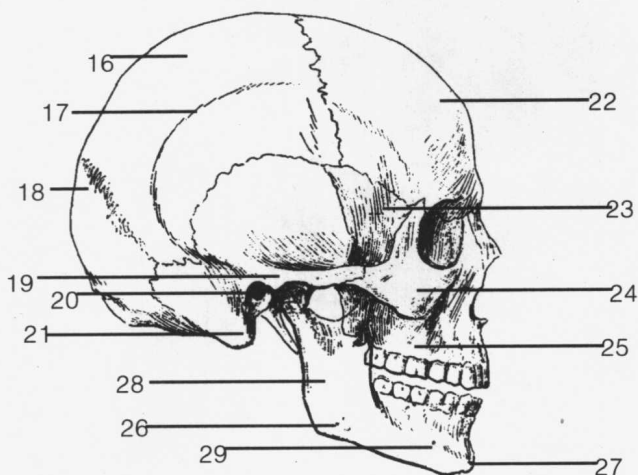
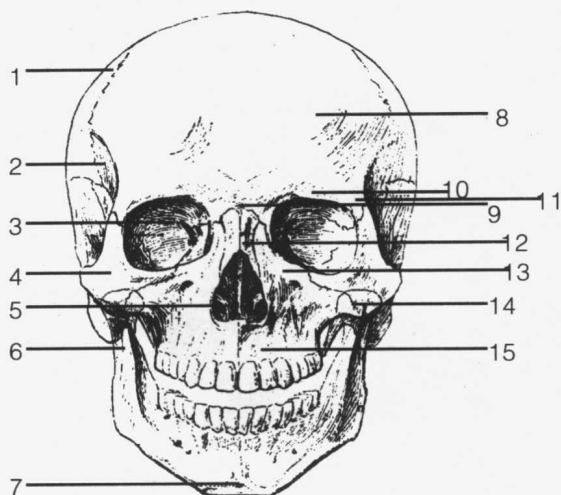
构图时应把物体放在画面的中间稍偏上的位置，这是最佳位置。因为人本身的重心是偏上的，并且人的视觉中心往往也会偏上，因此在观察物体时视线就会不由自主地往中心偏上移动，这个位置与人的视角的比例就如同黄金分割比一样，是人视觉中最美的比例。

构图完整

解剖

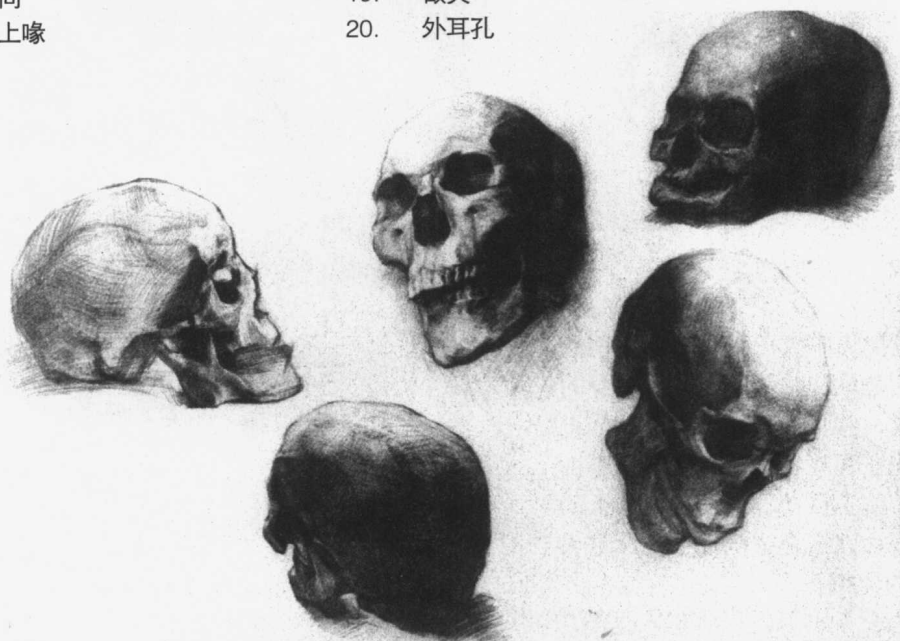
对于画头像的人来说，研究颅骨的解剖非常重要，因为颅骨就在皮肤和肌肉之下，了解了头骨的结构与比例就能准确地描绘出对象。

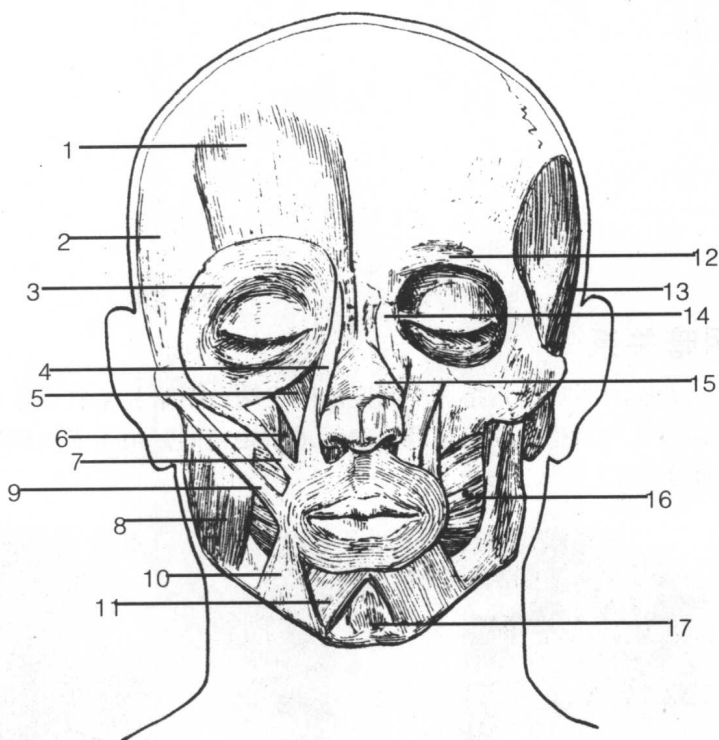
1. 顶骨
2. 颞窝
3. 眼窝
4. 颧骨
5. 犁状孔
6. 喙突
7. 额结节
8. 额结节
9. 眉间
10. 眶上喙

11. 外眼眶突
12. 鼻骨
13. 额突
14. 颧突
15. 齿槽突
16. 顶结节
17. 颞线
18. 枕骨
19. 颧突
20. 外耳孔

21. 乳突
22. 额结节
23. 蝶骨大翼
24. 颧骨
25. 上颌骨
26. 下颌骨
27. 颞结节
28. 下颌枝
29. 下颌体

1. 额肌
2. 颞肌膜
3. 眼轮匝肌
4. 上唇方肌内毗头
5. 下唇方肌眶下头
6. 犬齿肌
7. 上唇方肌颧骨头
8. 咬肌
9. 颧肌
10. 三角肌
11. 下唇方肌
12. 皱眉肌
13. 颞肌
14. 降眉间肌
15. 鼻肌
16. 颊肌
17. 颏肌

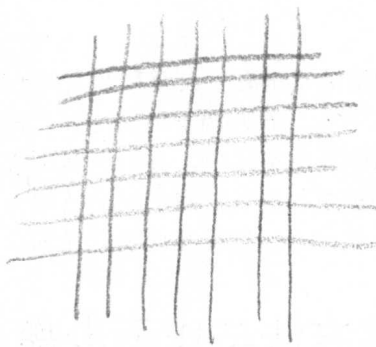
线条与明暗关系

线条

线条和明暗关系是素描的两大基本绘画要素，素描就是通过这两大要素来塑造形体的。线条和明暗两者之间的关系也极为密切。明暗关系中所有的调子都是由线条组成的，并且在实践过程中，往往是用线条找出结构，也就是我们常说的形体中的结构线，然后再进行深入的塑造。文艺复兴时期的艺术大师对这两大要素运用得非常贴切和生动。

正确：线条均匀、灵活

错误：线条呆板

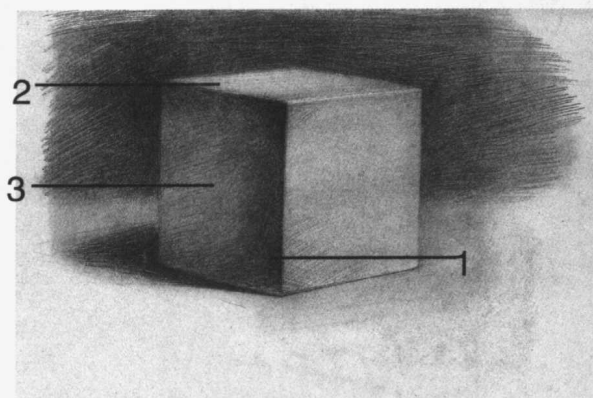
在打形阶段，线条的运用应为中间较实，两边较虚，以便于找准物体的轮廓形。画明暗调子时最正确的排线方式为斜交叉排线，线与线交叉的空间成菱形。

打形阶段线条

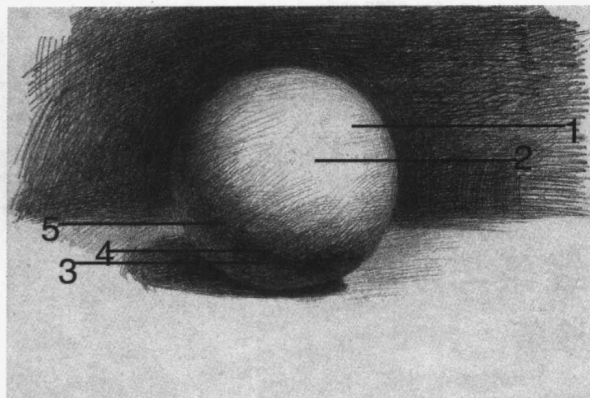

明暗关系

素描的明暗关系指一个画区的明或暗，明暗关系有很多作用，分别为表现形体的体积、刻画表面特征与质感、描绘情调、表示或限定空间。由于光线照射的方向及强弱不同，会产生不同的明暗关系。

1. 间接受光面
2. 受光面
3. 背光面

1. 高光
2. 亮部
3. 明暗交界线
4. 暗部
5. 反光

明暗关系里有三大面和五大调子，三大面为受光面、背光面和间接受光面，也就是常说的黑、白、灰关系。五大调子则为亮部、最亮部（高光）、暗部、最暗部（明暗交界线）、反光部。

具体写生实践中，我们根据光线的来源定出明暗交界线，明暗交界线是体现物体结构和体面转折的重要部位。它对形象的结构、体积和光感的表现，具有关键的作用，因此必须找准明暗交界线，从而来区别受光面和背光面，再以此逐步推敲出其他各部分的具体位置，然后进行描绘。

观察方法与作画步骤

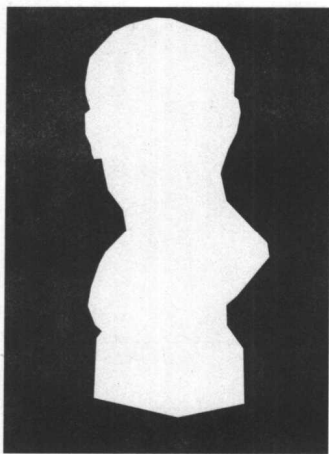
观察方法

初学者往往觉得很难把物象的形体画准，特别是结构转折关系不是很明显的物象，这在很大程度上应归结为没有一个正确和系统的观察方法。

在观察物象时，应采用相互比较的方法来观察，力求整体，不拘于局部，仔细地体会局部形体之间的特殊联系与区别，并且注意整体与局部的关系，整个过程为整体——>局部——>整体。比如在找头像耳朵的位置时，可以参照眼睛的位置，找出从眼到耳的各形体间的穿插关系，也可以参照眼、耳、下巴各主线间形成的一个区域的形体，接着寻找区域中各部位的具体位置，再从各位置回过来看是否符合整体区域的形，从而完成从整体——>局部——>整体的过程。除此之外还可以用找负形的观察方式来寻找形体结构。正形是物象本身的外轮廓形，而负形则是除了物象以外，在物象外围空间所形成的一个形体，是用反向思维的方法来验证形体是否准确。将这两种方式结合起来观察，效果更明显。

正形

负形

作画步骤

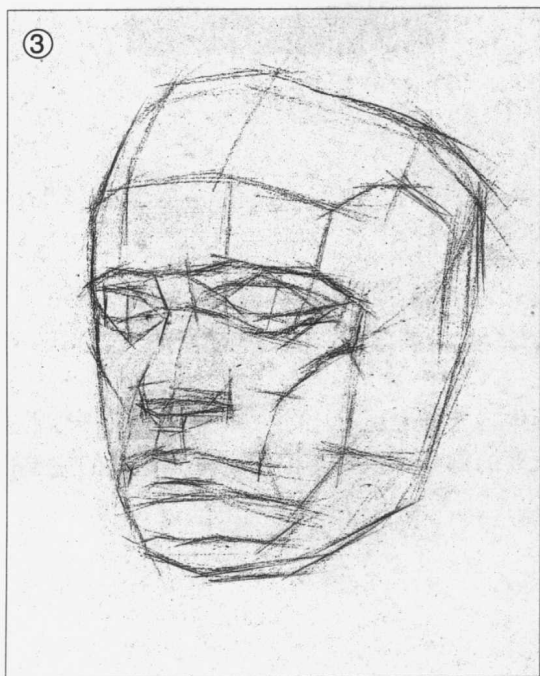
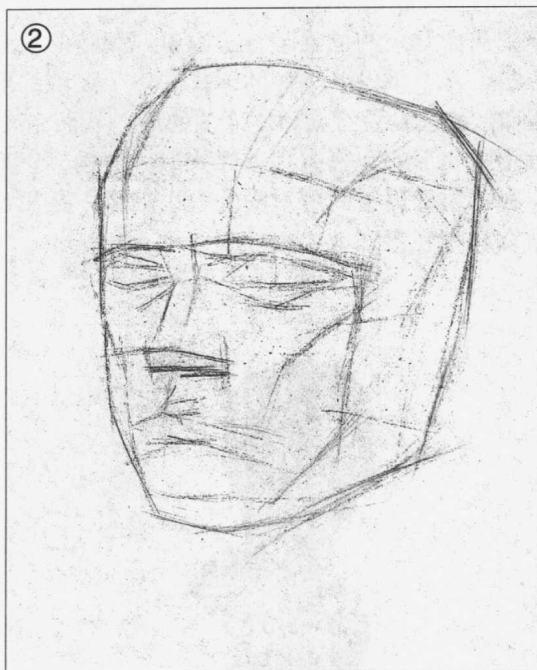
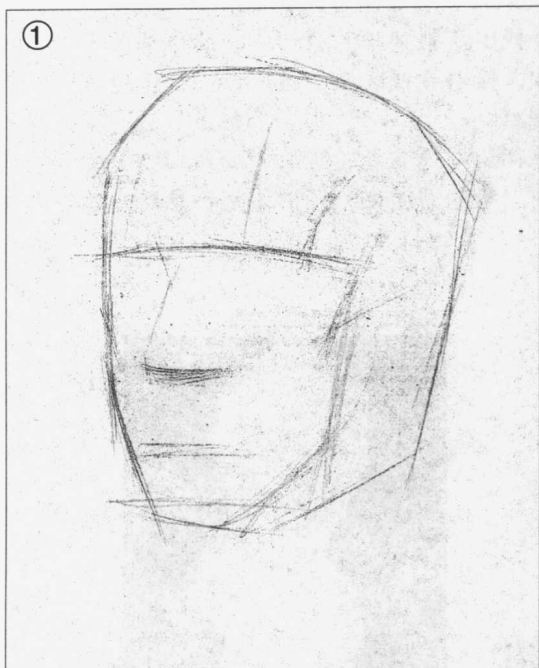
首先在画面的合适位置确定对象大体的形状，定出各个部位的基本比例。明确透视关系。

在大的比例、动态、透视关系较为准确的基础上分出大的体面，确定明暗交界线，用笔轻轻地画出暗部、背景和投影的位置。

抓住关键部位深入刻画具体细节，努力塑造形体，充分表现对象的立体感、空间感与质感。

进一步明确主次，有条理地加强主体，减弱次要的部分，从整体出发，注意画面的完整性，把握好画面的总体效果。

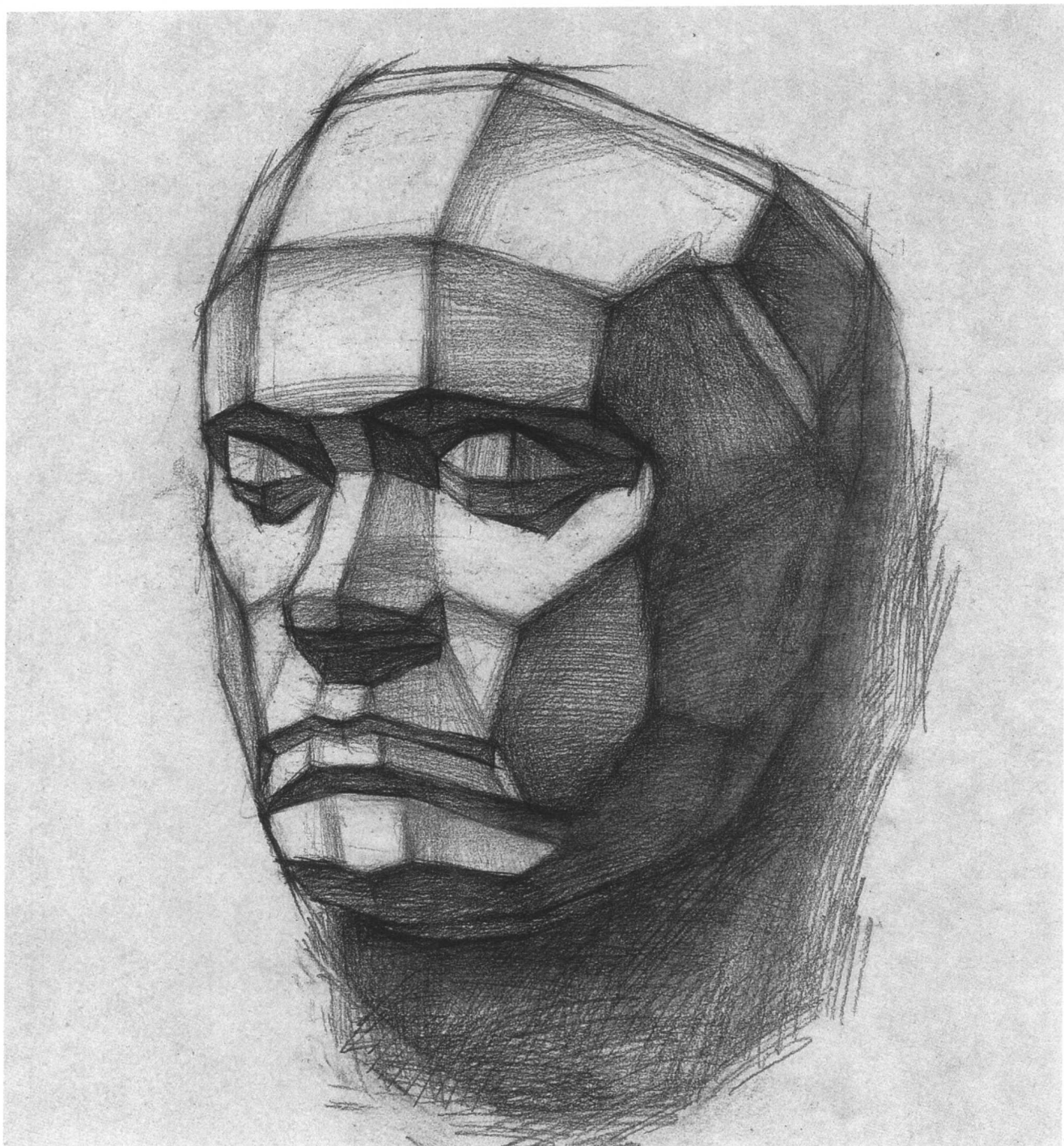
示范作品

①用较长的直线在纸上适当的位置定出对象大的基本形，并定出五官的位置。

②确定对象大的体面转折，并画出五官的体积、形状。

③深入分析、刻画细部的体面转折，并根据形体结构带出明暗色调。

完成图。这是音乐家贝多芬面像的切面处理面像。切面像有助于初学者对形体体面的理解，并帮助初学者学会如何用明暗调子去表现形体体面的转折关系。

①

①构图。定出大的基本形和五官位置。

②确定对象大的体面转折，同时画出五官的体积与形状，要注意它的透视关系。

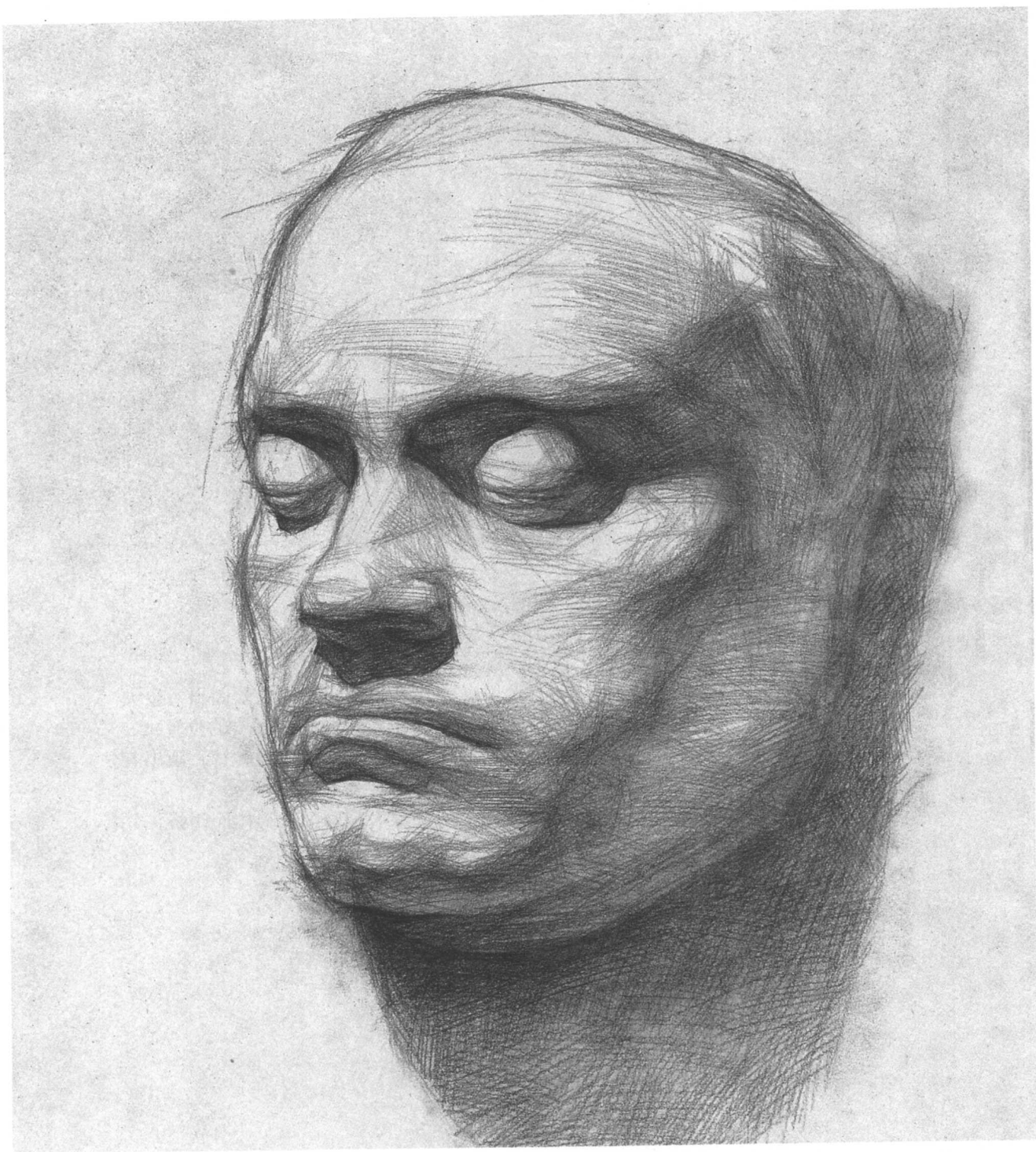
③深入分析、刻画细部的体面转折，并随机带出明暗。

②

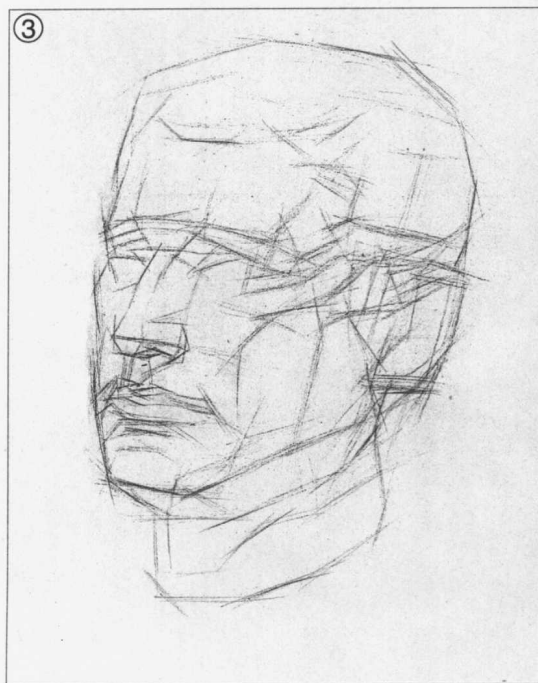
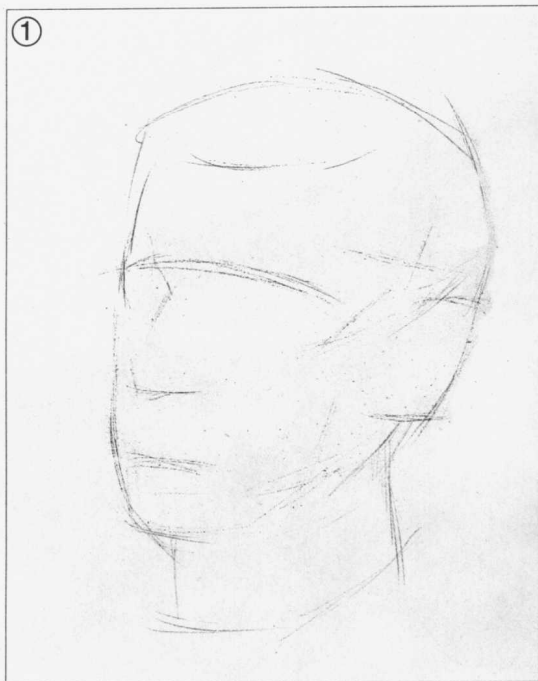

③

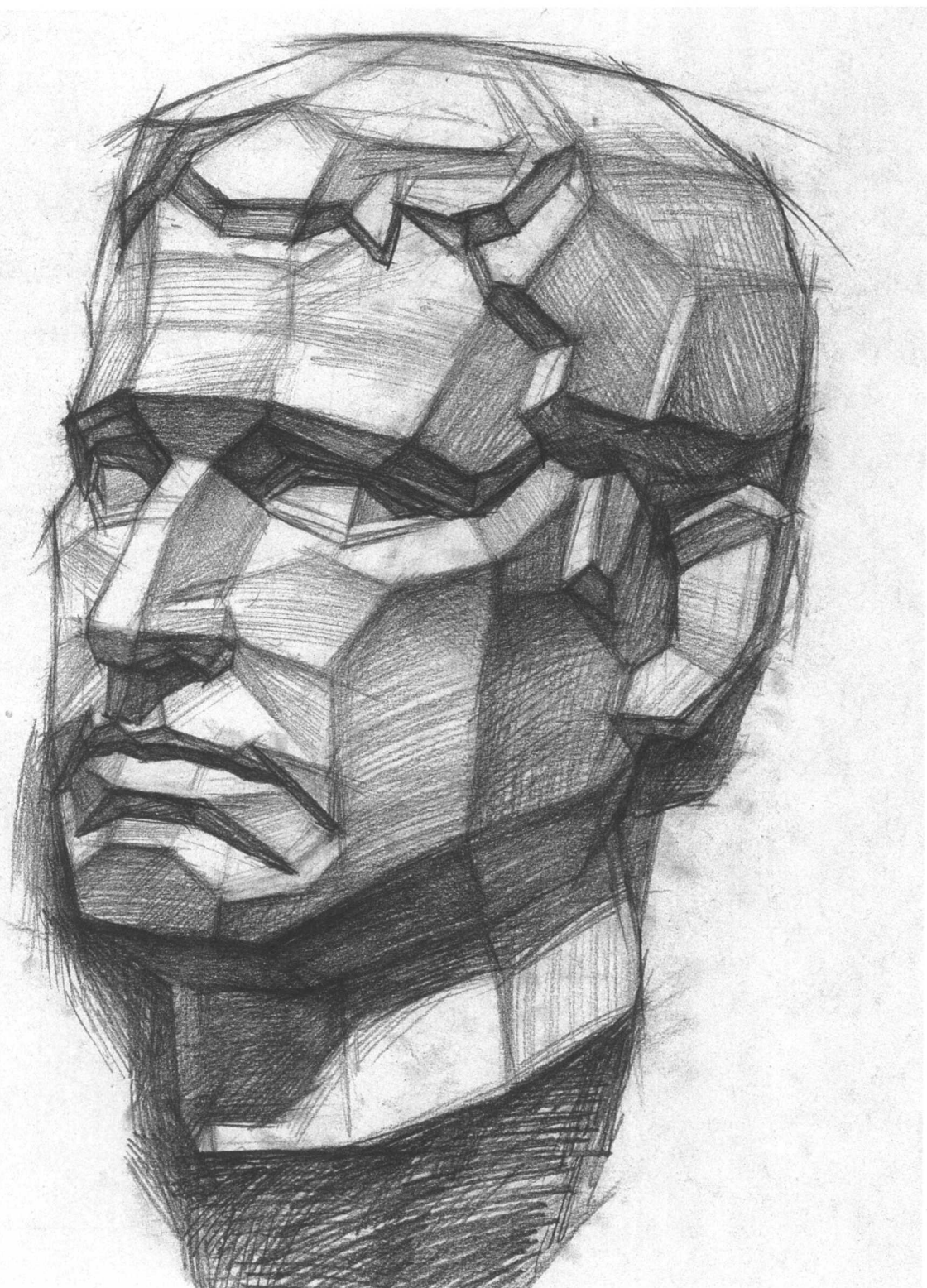
完成图。加强对五官的塑造。强化明暗调子。增强石膏的空间感、体积感。

①在纸上适当的位置画出对象大的基本形，同时标出五官的位置。

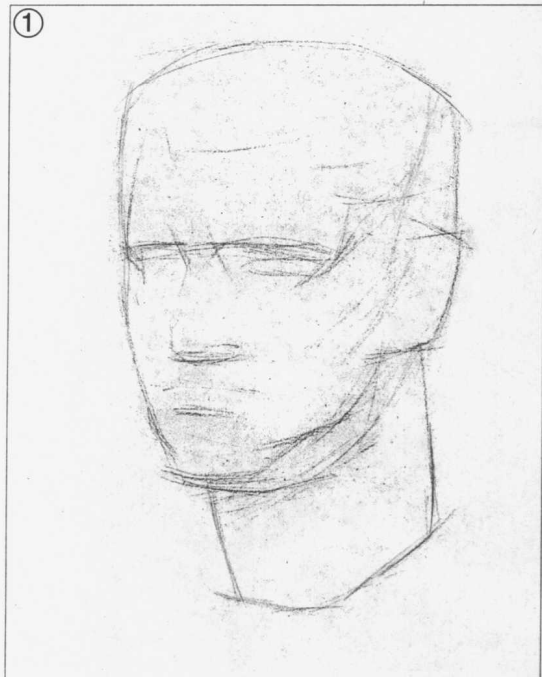
②确定形体的体面转折，画出五官的形状、体积。

③深入刻画细微的体面转折，并画出基本的明暗色调。

完成图。画切面像有助于理解由于体面的不同朝向所引起的明暗变化，从而准确地表现形体的空间关系。

①

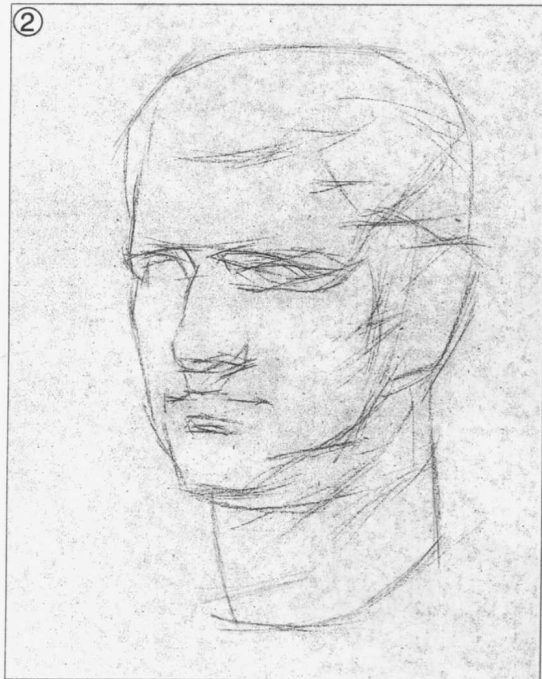

①在合适的位置画出对象的基本形、五官位置。

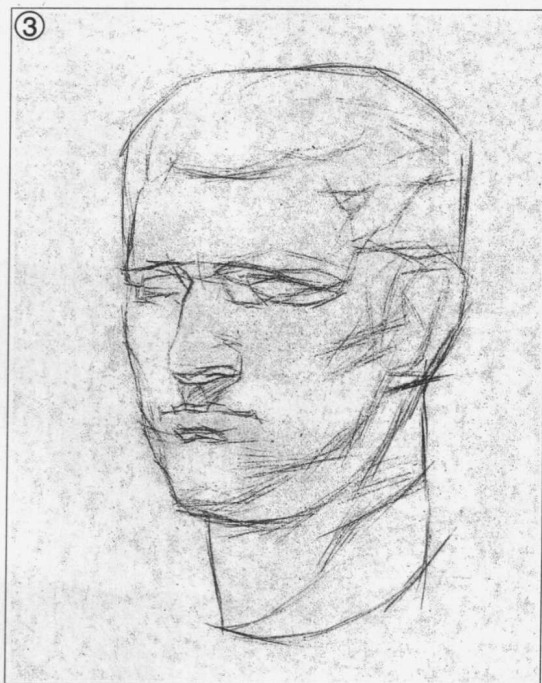
②画出对象大的体面转折，画出五官的体积和形状。

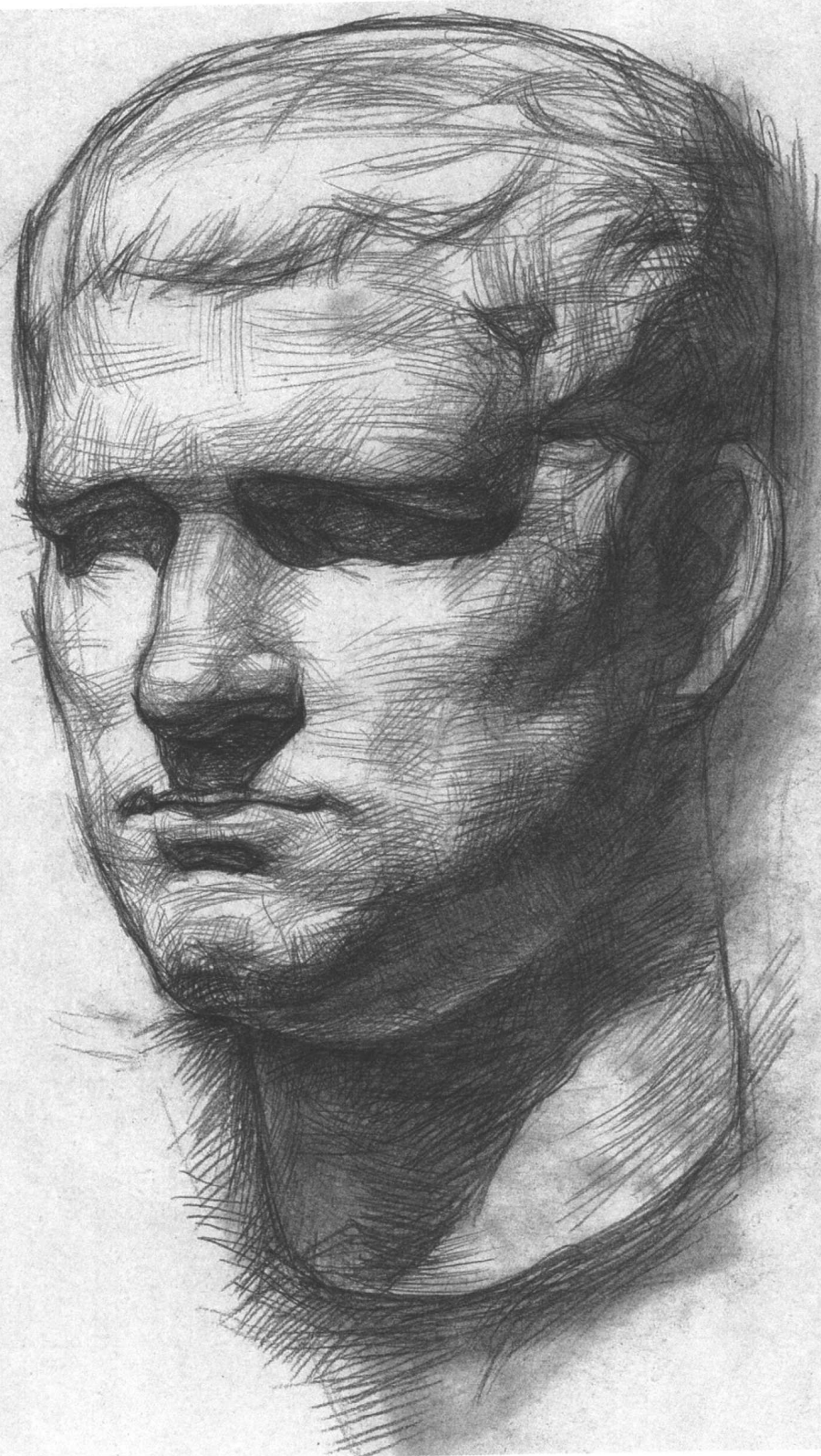
③深入刻画形体细部的体面转折。

②

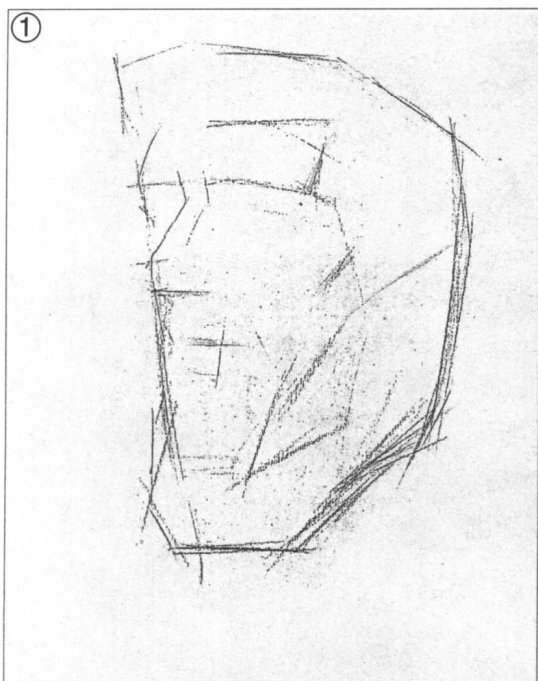

③

完成图。深入刻画，进行必要的加强、减弱处理，使画面达到具有一定力度的效果。

- ①用长直线画出对象大的形体。
- ②画出大的体块的结构关系。
- ③深入刻画形体细微的转折。

