

一书在手 考学无忧

本书由易到难，适合各个阶段的同学学习与临摹。

各种工具材料、经验技巧的介绍让你可以用多种方式来表现和驾驭画面。

从拿笔姿势、观察方法、绘画方法各种要素逐个讲起，各个击破，让你万事俱备，只欠“拿笔练习”的东风。

本书层次分明，由浅至深的讲解，让你彻底打好地基，为巩固与保持坚实的基础做好充分准备。

画面效果有易有难，在真正考试中让你心中有更多的最终画面效果。

风格不一、技法多变，高考所考的各科课程和考试重点涵盖最为齐全。

多数范画步骤中都有原角度照片供同学们对照，了解、品读、回归“画”与“实物”之间的概括与转换，

让你在临摹中真正学会并消化。

更多更齐全

的范画步骤讲解，时刻提醒你绘画过程中的重点注意与解决的事项，让你绘画的步伐更为坚实、自信。

富有多年高考教学经验的教师全方位解答绘画练习中常出现的各种问题，深入浅出的解决办法让你终身受益。

深度教学

编著：单东辉

素描石膏像

图书在版编目 (C I P) 数据

素描石膏像 / 单东辉编著. — 长春 : 吉林美术出版社,
2011.10

(深度教案)

ISBN 978-7-5386-5555-1

I. ①素… II. ①单… III. ①石膏像—素描技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第078439号

深度教案——素描石膏像

出 版 人: 石志刚

编 著: 单东辉

责任编辑: 邓 哲

技术编辑: 赵岫山 郭秋来

出 版: 吉林出版集团
吉林美术出版社

www.jlmspress.com

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

址: 长春市人民大街4646号

邮 编: 130021

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

刷: 辽宁美术印刷厂

版 次: 2011年10月第1版第1次印刷

开 本: 635 × 965mm 1/8

印 张: 16

印 数: 1—4000册

书 号: ISBN 978-7-5386-5555-1

定 价: 48.00元

深度教案

SHENDU JIAOAN
SUMIAO SHIGAOXIANG

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP
吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

素描石膏像

目 录

第一章 画石膏像中常用的工具及运用（初级教学） 4

画石膏像的画前准备.....4

常用工具的使用方法.....6

第二章 石膏像造型的基本要素 8

石膏像的形体结构.....8

石膏像的明暗光影.....10

如何处理好石膏像上的明暗关系.....11

构图.....15

比例.....16

透视.....18

形体.....19

结构.....20

质感.....21

光感.....22

如何画好石膏像.....23

第三章 石膏像基础绘画技法（中级教学） 26

五官的画法.....26

结构素描.....49

第四章 石膏像写生 53

写生前必须掌握的体面概括意识.....53

石膏像写生方法及步骤.....55

石膏挂像写生步骤.....62

第五章 石膏头像、胸像训练（高级训练） 71

造型构图与绘画过程.....71

形体塑造与加强减弱.....73

先方后圆和圆中见方.....74

石膏像的写生步骤.....77

石膏像档案 116

历年考试石膏像的美院学校 128

素描石膏像中常出现的问题与其解答

画素描石膏像是否有提高眼力的方法.....	24
为什么画人像之前要画大量的石膏像.....	24
初学的学生和有一定基础的学生画石膏像, 时间长短和纸张大小如何控制.....	24
基础一般的学生适合画哪些石膏像, 用多大纸张画多久会更好更快地进步.....	25
画画前的准备工作哪些是最重要的.....	25
石膏像的训练在考前要达到什么样的程度.....	47
一幅好的石膏像作品应具备哪些因素.....	47
如何理解石膏像与其他各科的联系.....	48
素描石膏像的合理训练, 过程如何安排.....	60
石膏像的绘画过程, 哪个步骤是最重要的.....	60
如何将所画石膏像的造型找准确.....	61
画好一张石膏像最难做到的是什么.....	75
石膏像的明暗交界线从上往下的变化应该怎样理解.....	76
如何把握石膏像的特征和气质.....	76
面对大小形状不同的石膏像, 构图原则会有什么变化.....	85
如何表现石膏像的质感.....	85
如何控制石膏画的质感.....	92
对形体比较复杂、难画的石膏像, 暗部的一些细节该如何处理.....	92
画背景和不画背景, 效果上的区别有哪些方面.....	93
画石膏画的背景有什么讲究和诀窍吗.....	93
石膏像较大、光影较复杂且暗面面积较大时, 暗面怎么区别开.....	111
历年考题类型分析.....	118

初级教学

第一章 画石膏像中常用的工具及运用

为什么要画石膏像

第一、初学素描，眼和手不能完全统一，因此，需要用状态稳定的对象进行练习。白色的石膏像舍弃了真人模特儿复杂的色彩和质感，是非常好的素描教材。

第二、通过石膏的白色质地，能使学生在观察对象的时候看到石膏像的结构和明暗关系。石膏像的明暗差异是因为结构和空间不同造成的。

素描就像一个金字塔，底座大，高而稳；底座小，就会塌。造型的基础部分相对而言是没有捷径可走的，只有以正确的方法和针对性的练习才会加快前进的步伐。

首先进行画石膏像的练习是画好素描最简单、直观、有效、且进步明显的选择。本书要从最简单的材料和基本知识讲起。

1. 画石膏像的画前准备

铅笔 初学者一般使用这种工具进行作画，因为它性能比较稳定，易于修改。硬的以“H”为代表从6H到H，前边的数字越大，硬度越强；软的以“B”为代表从12B到HB，前边的数字越大，软度越强；在作画时需要根据需要选择不同的铅笔。打轮廓时一般用中性铅笔（2B—4B）；涂大明暗、画面阴影及深处时，一般选用软性铅笔（4B以上的铅笔）；表现较淡部位或进行细部刻画，一般选用硬性铅笔（HB以下的铅笔）。

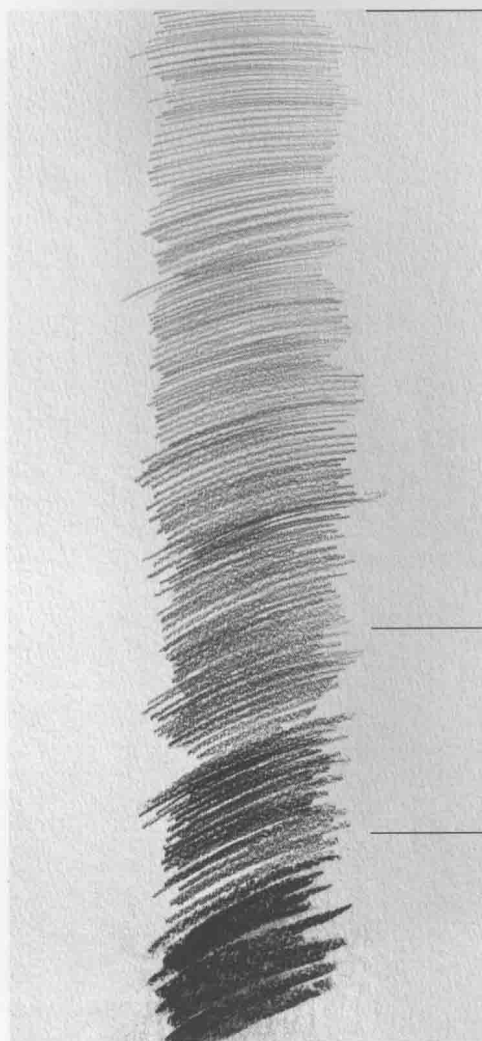
炭笔 炭笔的用法与铅笔相似。炭笔的色泽黑，没有反光，有较强的表现力，作画效果使画面黑白对比强烈，作画速度也可提高，但由于不易修改，故须有较好的控制力，以保证表现的准确性，但炭笔较难控制，不适宜长期作业。另外由于炭笔的附着能力较差，作品完成后还须喷上适量定画液以便保存。

纸巾、板刷 在画暗部时可以用纸巾或板刷，这样可以消除掉暗部的反白，可以使暗部沉稳且整体，运用好了能恰到好处地表现石膏像的虚实。

橡皮 橡皮在作画过程中不仅可以修改画面，同时也是很好的作画工具，可以用来调整画面色调，塑造和表现物体，现在常用的橡皮有可塑橡皮和普通硬橡皮两种。

纸张 一般使用以纸质密实、纸面纹理较粗糙的白纸为好，另外也可以根据自己的爱好选用牛皮纸、高丽纸或新闻纸等，会产生不同的画面效果。

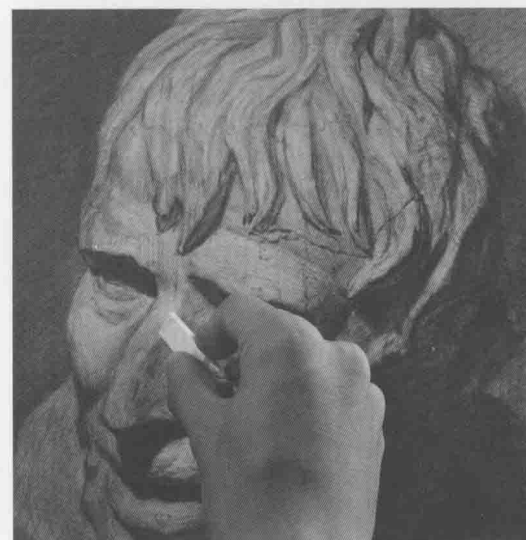
其他工具 在画素描时还须准备的工具还有纸笔、工具刀、透明胶、图钉等其他辅助工具。

从H到8B的铅笔线条

白色粉笔的效果

白色的色粉笔可以用在亮部以提高部位的光亮度，以表现石膏的质感，增加画面的层次。

炭笔线条

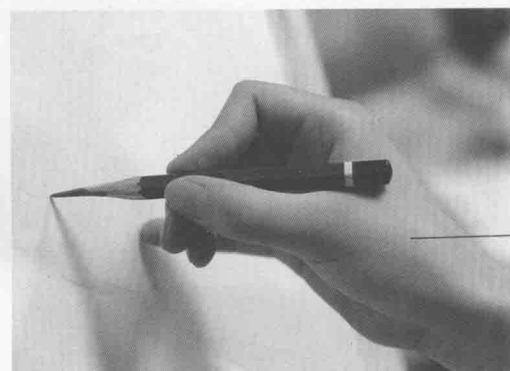
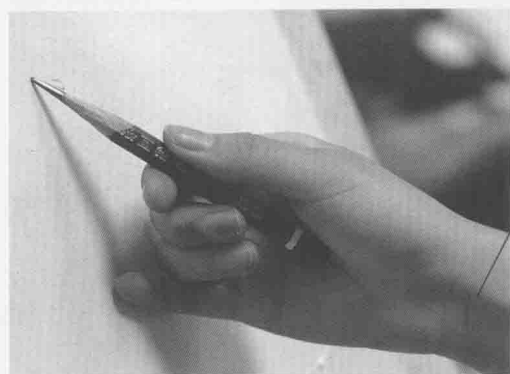
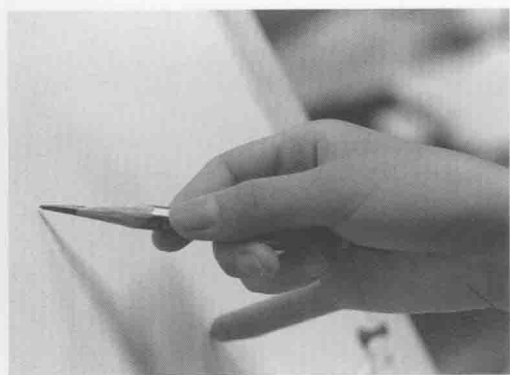
木炭条线条

2. 常用工具的使用方法

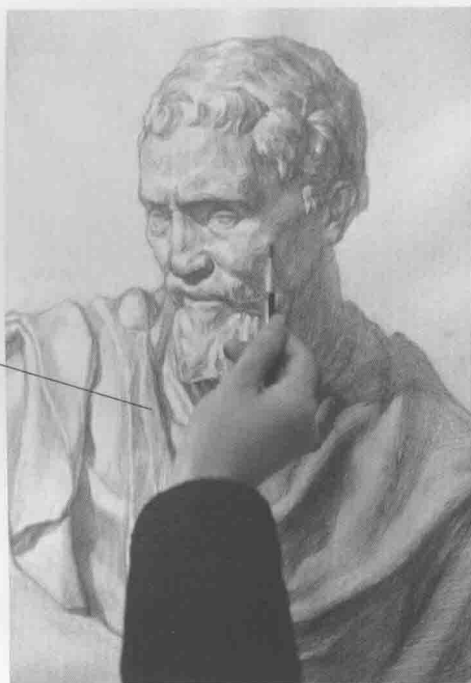
A 铅笔的使用方法

铅笔是我们画素描时常用的工具。由于它易于控制便于修改且软硬的质地从6H-8B,可供选择的范围很广;尤其是在画长期作业时,铅笔都是我们的首选工具。在使用铅笔画调子时,直立地以尖端来画,画出的线较明了而坚实(一般用来刻画细节或塑造亮部);铅笔斜侧起来以尖端的腹部来画时,笔触及线条都比较模糊而柔弱(一般用来画暗部或背景)。

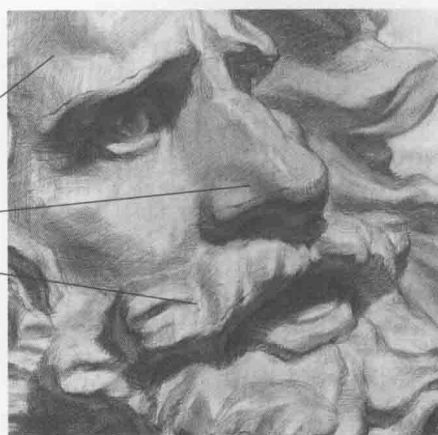
画画的握笔方法是和平时写字有区别的。画画时,通常的握笔方法是拇指、食指和中指捏住铅笔,小指作支点支撑在画板上(或悬空),靠手腕的移动来画出线条;在打形或拉线条时,手要离开纸张,手腕、肘关节不动,肩关节上下运动,这样线条才能又长又直。只在细部刻画时才会用像平时写字的握笔姿势,但依然要靠小指的支点来移动手腕完成。

握笔的姿势要灵活能轻能重,来回用笔要轻松,注意小指或手的侧面接触纸面,这样画的线条稳且有力。一般在起形和找大的明暗关系时或最后调整时才用到这种握笔姿势。

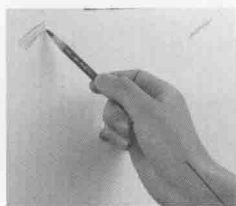

在刻画细节和最后画到石膏局部时可以采用平时写字的握笔姿势;用笔尖完成,注意手感,用力要稳。

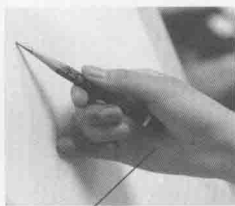

B 炭笔的使用方法

炭笔的用法和握笔姿势与铅笔相似。炭笔的色泽深黑,有较强的表现能力,但炭笔不易修改较难控制,用时要有一定的掌控能力。在运用时可以和木炭条结合,或炭笔(画暗部)与铅笔(画亮部)结合都可以产生很好的艺术效果。现在市场上的炭笔有软硬很多种,可以根据自己的爱好选择不同的种类。

炭笔

铅笔

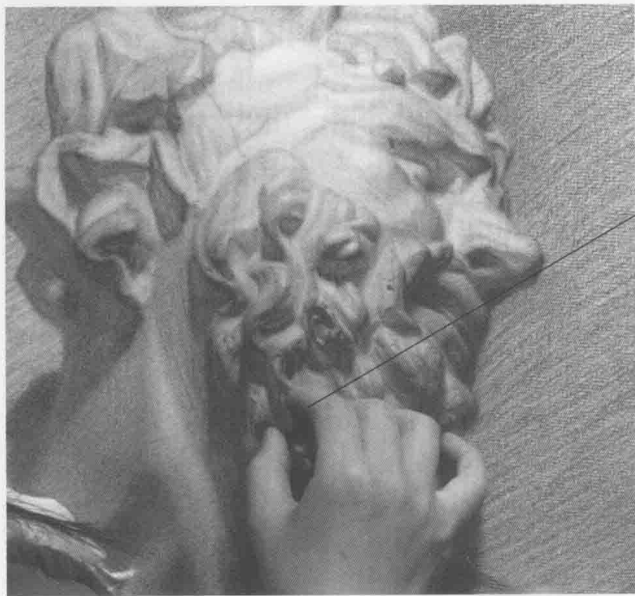
炭笔和铅笔的握笔姿势一样。

炭笔的变化效果强烈,明暗对比反差大,可以增强画面的视觉冲击力。

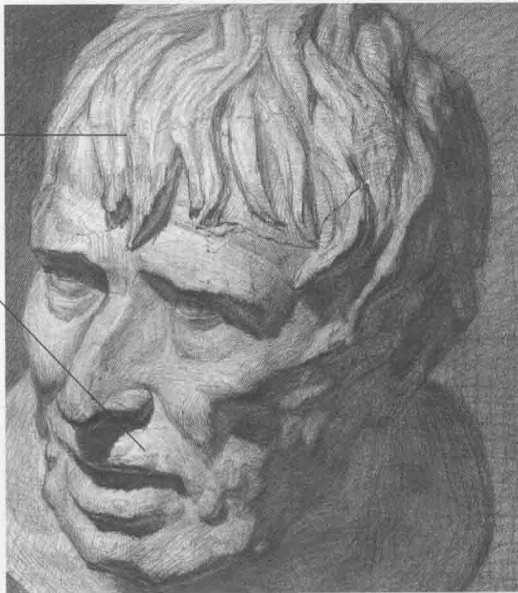

C 橡皮的使用方法

橡皮不仅是擦除工具,还是很好的绘画工具。使用橡皮时要保持橡皮清洁,用后要用布或细砂纸擦干净,否则再用时会弄脏画面。画中细部闪亮部分可用切成三角状的橡皮尖端擦出。有经验的画家除了用橡皮修正画面错误外,还将橡皮当做“白色的笔”使用,以擦出高光或亮部的细节。

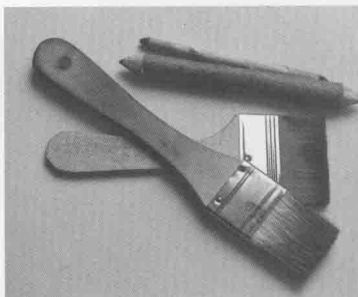

橡皮可以用来提亮部的高光或刻画亮部的细节。

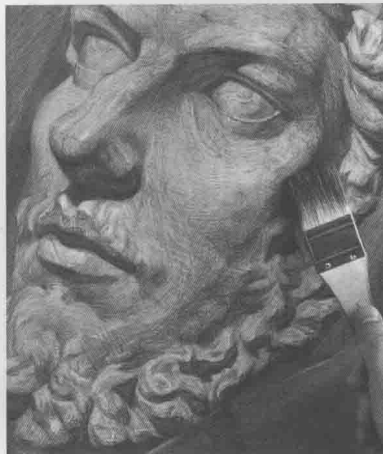

D 纸笔、板刷的使用方法

在处理素描的暗部时,会经常用到纸笔或其他工具(板刷、纸巾、手指),可以把暗部处理得虚且稳。用纸巾时要注意用力要稳,不要太重,“蹭”完之后再排一遍线条,可以避免腻。板刷用力平均,可以把暗部处理得很匀。初学者最好用纸巾或板刷,比较容易控制。

板刷和纸笔可以用来处理暗部和背景,可以使暗部更整体。

第二章 石膏像造型的基本要素

1. 石膏像的形体结构

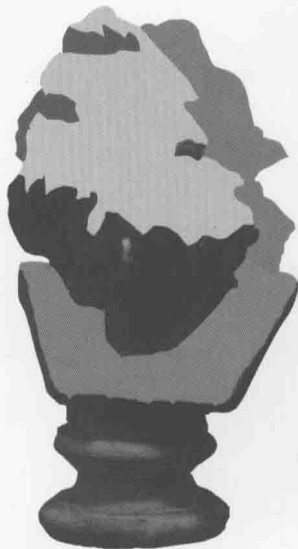
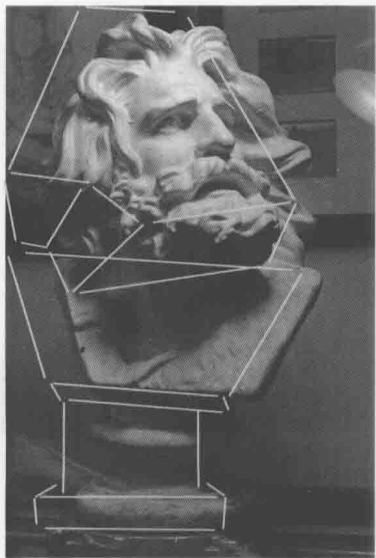
形体结构是物体形成的内在和外在的组成形式和组成关系。我们所能见到的就是物体的外在结构,我们是在理解内在结构的基础上,研究外在结构。自然界任何物体都具有特定的结构特征,任何复杂的形体都可以用简单的几何形体进行概括。石膏像的形体结构最概括的形式莫过于几何体,形体结构的不同构成了外形的变化。为了画准石膏像的形体,我们必须掌握正确的观察方法和认识对象的基本原则,在大量的训练中逐步熟练掌握。

A 观察对象

在石膏像写生中,首先是观察对象,选择一个合适的角度先整体观察,感受石膏像的形体比例和结构透视,找出其特征和我们在绘画中所要表现的重点,大致确定一下物体在画面中的位置。在绘画过程中要从整体开始比较,分析大的动态和比例,眯着眼睛观察整体,削弱细节概括大的形体特征。准确观察对象是一切造型的基础和前提,只有具备好的观察方法,才能更好地观察对象和理解对象,从而表现对象。

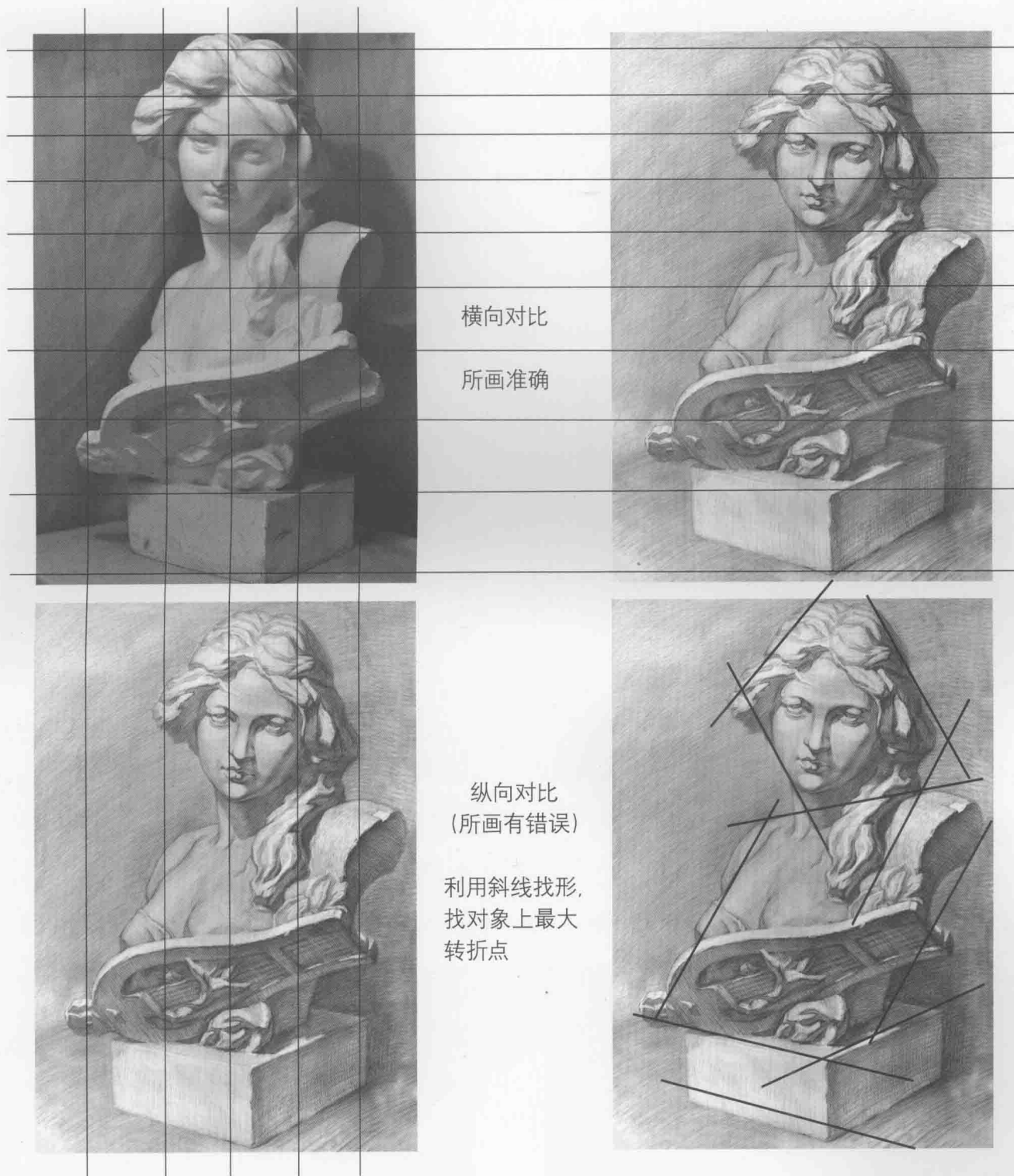
B 概括对象

在面对复杂的石膏像时,很多初学者显得很盲目,画时不知道该如何下笔。要么是照抄对象,要么处理得琐碎,不能表现出石膏的结构形体。在写生中要学会概括对象,增强体块意识和立体意识,把复杂的石膏用简单的几何形状进行概括和归纳,进行分解和组合,着重表现石膏的体积和空间。

面对复杂的结构形体,用基本形、剪影形、黑白形把对象进行概括和归纳,可以化难为易,迎刃而解。

三种最简单的观察与比较方法

C 比较

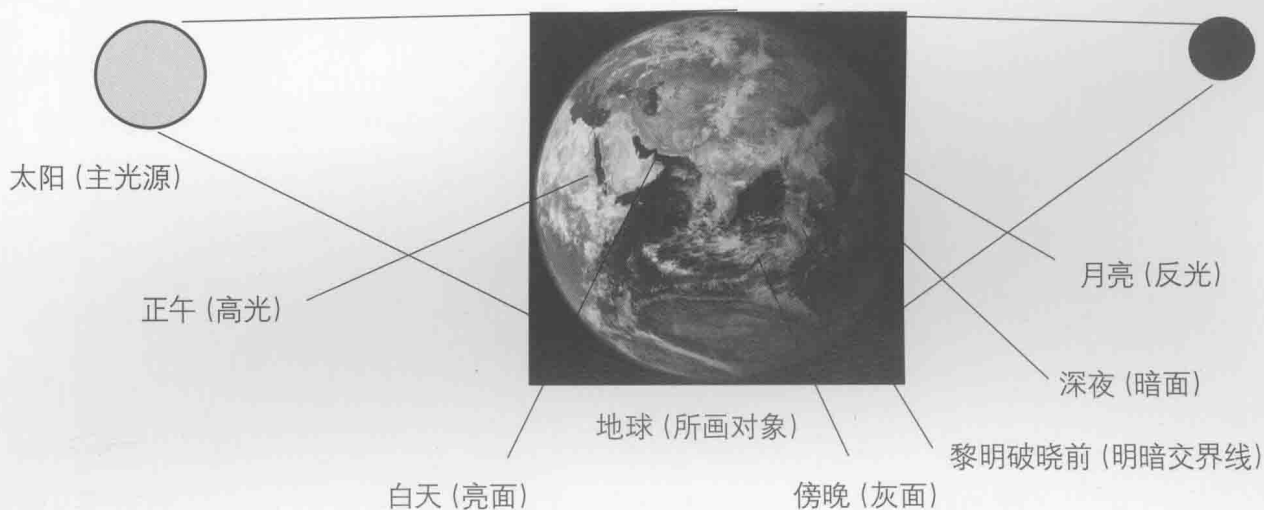
通过比较来进行石膏像的形体结构分析和处理是写生中经常用到的手法。通过比较,我们才能确定对像的比例位置和形体的空间透视。一般我们在衡量一个物体的大小时,通常有一个参照物来进行比较,在找石膏像的形体结构时,可以通过比较来找准对象的形体比例。绘画的过程也是一个比较过程,石膏像上的每一个点、线、面,我们都可以通过比较的方式来确定它们的位置、大小和比例。根据对对象在画面中的形体本身的比较,画面和物体的比较,结构与明暗的比较来画石膏像,画出的石膏像形体结构就会处理得很好。

2. 石膏像的明暗光影

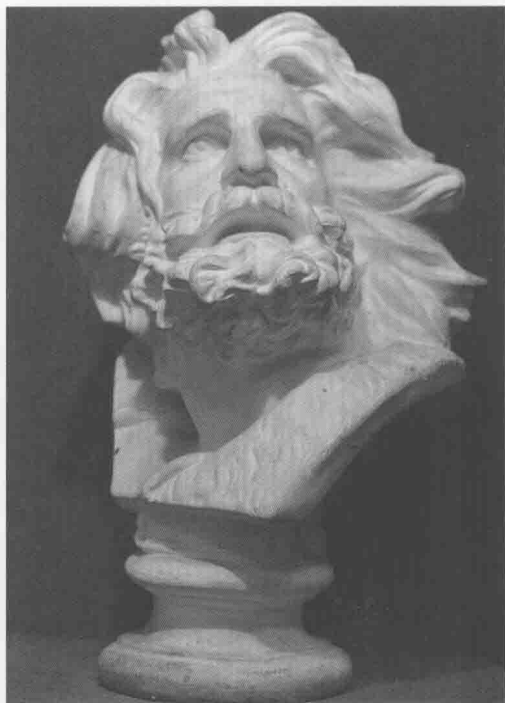
明暗光影是由于物体在光的照射下产生的明暗变化。光源一般有自然光、阳光、灯光（人造光）。由于光的照射角度不同；光源与物体的距离不同；物体的质地不同；物体面的倾斜方向不同；光源的性质不同；物体与画者的距离不同等，物体都将产生不同的明暗色调。在学习画素描中，掌握好物体明暗调子的基本规律是非常重要的。物体明暗调子的规律可归纳为“三面五调”。在石膏像写生中，要通过表现它的明暗变化即不同层次的调子来体现体积、空间和质感。石膏像明暗调子的变化，是要依附于石膏内在的结构变化规律的，因此，在画石膏的明暗素描时，要先熟练掌握石膏的结构素描。

A 光影产生的原因

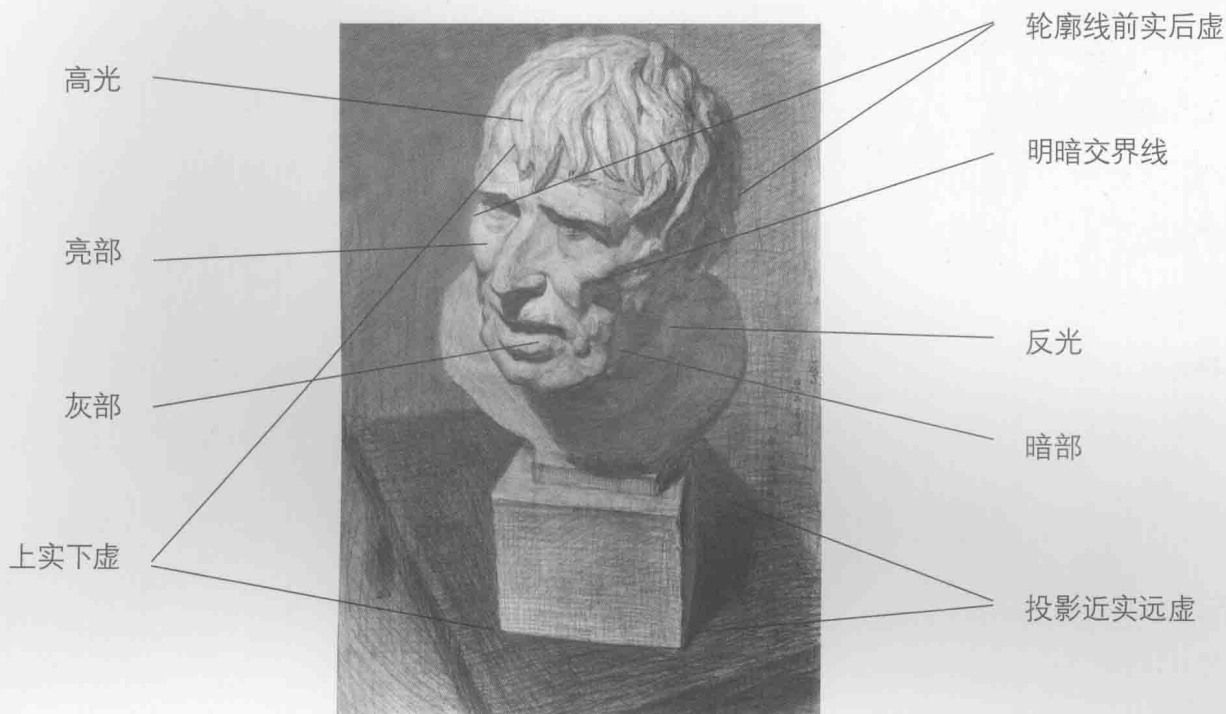
很多初学者在作画时会照抄对象，看到黑的地方就涂黑，亮的地方就画亮，对物体产生的明暗没有理解，也不知道这些不同明暗变化的原因从何而来。下面，我们举一个例子来分析一下物体产生光源的原因。

地球在太阳的照射下形成了白天与夜晚，也就是物体的两大面。

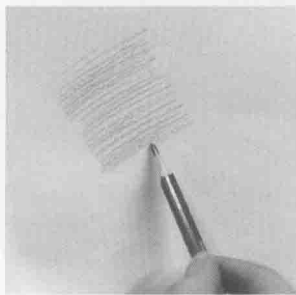
在美术高考中,一般都是自然光,没有强烈的主光源,石膏像上的光线比较散,这就需要我们对光源进行主观处理,增强画面的黑、白、灰关系。在处理明暗时,要在理解对象形体结构的前提下去分析光源映射在石膏像上的光影效果。

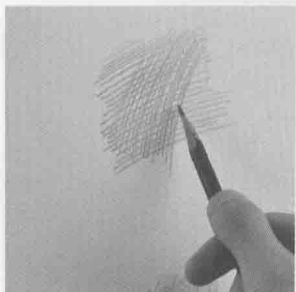
3. 如何处理好石膏像上的明暗关系

A 排线条

线条是素描的基本元素,通常我们会将无数根线条进行有序地排列与叠加,从而组成对象的块面结构,表现出对象的空间体积。针对不同的对象,线条也会随之变化。在平时的训练中,我们不要一味地追求线条本身的形式美,要利用线条去塑造形体,更好地表现对象,做到内容和形式的完美统一。

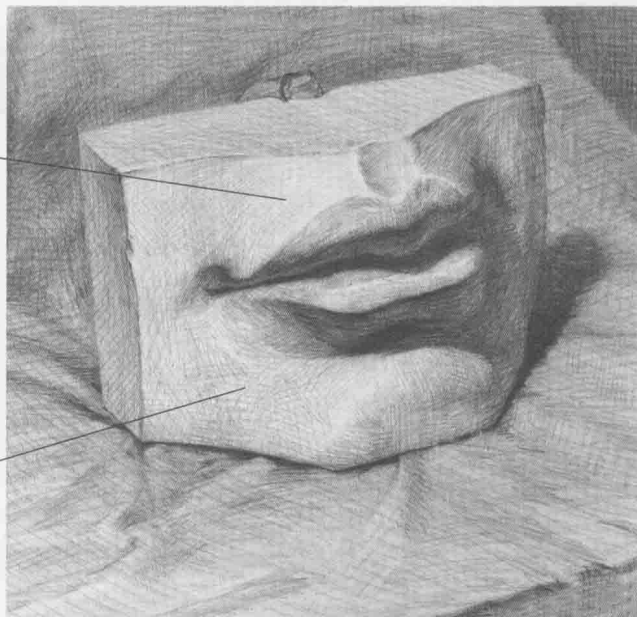

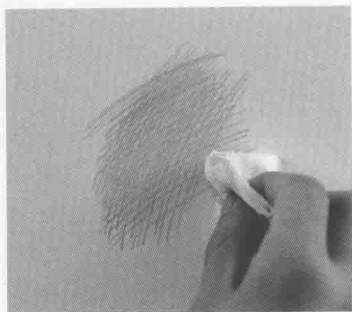
选择炭笔或者铅笔均匀地排出线条,线条间的间距不可过大,注意下笔和收笔都要轻,不要有带钩的线条出现。

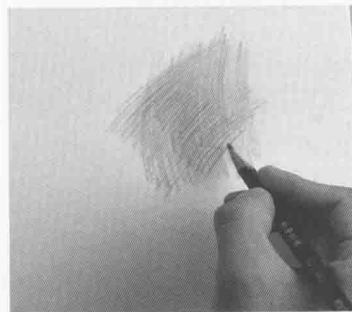
多用于亮部

在第一遍线条的基础上铺上第二层,要求与第一遍一样,力度可以根据自己画面的需要来把握,最好是多画几层来达到加深的目的。

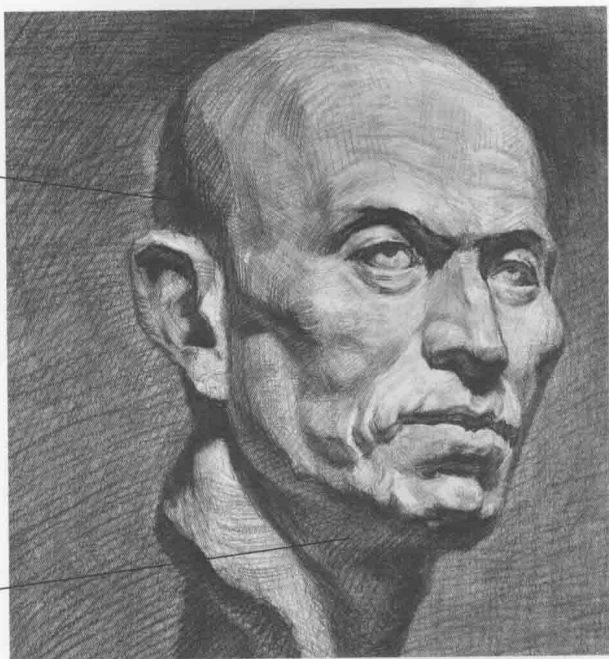

用纸巾或板刷轻轻地将刚才画的线条擦拭一遍，目的是让线条显得更柔和，但注意不要擦得过分，以免出现腻的现象。

多用于暗部

最后将笔尖竖起来像平时握笔一样，在刚才色调的基础上再铺一层硬的线条将颜色锁住，这样的调子就不会有浮的感觉。这种处理方法多用于暗部。

B 石膏像调子的处理

石膏像上的调子是很多同学较为头痛的问题，要么是看到石膏全是白的，不敢下笔，要么照抄对象，黑、白、灰关系处理混乱。在处理石膏像的调子时，要先分析其结构和形体的转折，确定大的黑、白、灰关系。在找准结构的情况后表现出石膏的立体、空间和质感。

第一步：根据石膏像的转折结构，找出大的明暗交界线，用软铅的侧锋将暗部铺满，分出亮暗面，画这一步时，要尽量将眼睛眯起来观察，找准大的关系，不要盯局部。

第二步：用纸巾或板刷将暗部色调进行统一；再用硬一点的铅笔在上面排一遍调子，避免出现腻的现象，不断强调明暗交界线。

第三步：用硬铅笔从明暗交界线开始往亮面过渡到灰部层次。画时，注意排线要顺着结构走，灰部的层次要丰富；暗部要重、稳。石膏像的细节在亮、灰部，体积在暗部。

第四步：调整细节。在表现好大的明暗关系的前提下开始表现局部的立体感。在处理局部时，注意相互比较，要附合于整体的明暗。边缘线的处理要有虚实变化，以表现石膏的厚度。

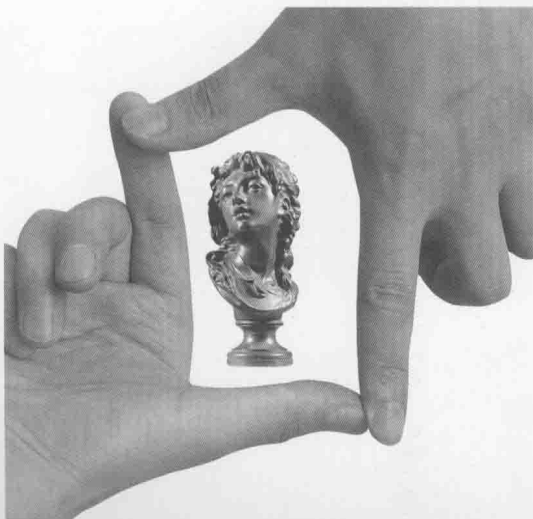

第五步: 调整完成

4. 构图

塞尚说：“构图是绘画的生命”，由此可知构图在绘画中是非常重要的。在画石膏像练习中，构图，就是合理地安排石膏像在画面中的位置；简单的测评标准就是：不偏大、不偏小、不偏左、不偏右，头像正面所留的空白要大一些。只要构图符合人的视觉平衡规律，画出的素描就会符合构图法则，有美感。构图是一个人的艺术修养高低的体现，应当作为一种造型能力去研究它。在石膏像写生中第一步就是要处理好画面的构图，构图的好坏直接影响到画面的效果。在处理画面构图时，要反复推敲，力求完美，是横幅构图还是竖幅表现，是偏大一些还是略小一点，要不断地

斟酌。能表现对象的形象气质特征，既不落于俗套，又能脱离常规。初学者还可以先画几幅小构图，在画面的右上方用速写形式，简单而迅速地画出石膏头像的大体轮廓和主要特征，较准确地画出头、颈、肩的基本动态，大体分出黑、白、灰三者关系。经过这样的练习，就能帮助你把握好画面处在恰当的位置，画出布局合理的画面构图。在写生前，可以用取景框来选择适当的构图。

构图太偏

构图太大

构图适中

构图太小

对角线构图，使画面新颖独特，充满幽默、讽刺意味，能引发人们的思考。

稳定的三角形构图，使画面端庄、稳重神圣。

旋转形的构图，使画面极富动感，充满张力。