

素描基础教学规范用书

SUMIAO JICHU JIAOXUE
GUIFAN YONGSHU

3

石膏像

鲁光 著

高中美术特长生素描基础训练必备临本

中国纺织出版社

高尔基之三

图书在版编目(CIP)数据

石膏像 / 鲁光著. —北京: 中国纺织出版社, 2009.6

(素描基础教学规范用书; 3)

ISBN 978-7-5064-5490-2

I. 石… II. 鲁… III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学

校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第009404号

策划编辑: 谢妮娅 责任编辑: 王花妮
版式设计: 谢妮娅 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门内大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2009年6月第1版第1次印刷
开本: 889 × 1194 1/8 印张: 5.5
字数: 70千字 定价: 28.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

一、素描造型的基本手段

素描造型的基本手段有两种：线条和明暗。在实际作画时，可以完全用线或完全用明暗调子来表现对象，而常见的是把两者结合起来运用。下面分别介绍线与明暗调子的基本原理和表现方法。

（一）线

线在绘画中是一种明确的、富有表现力的造型手段，能直接、概括地勾画出对象的形体结构和特征。在优秀的素描作品中，线的运用不仅生动有力地表现了对象，同时也充分抒发了作者的感受和激情。在一个物体上，线和面的关系是对立统一的，它们都是整个“体”的一部分，可在不同的透视角度下相互转化，在某个角度看是面，而在另一个角度看却成了线。

（二）明暗

明暗现象的产生是光线作用于物体的结果。明暗素描适宜于立体地表现光线照射下物体的形体结构、物体不同的质感和色感、物体的空间距离感等。在素描基础训练中，明暗调子的处理技巧训练是十分必要的。

1. 明暗调子的基本规律

物体受光后出现受光面和背光面，明暗层次的变化十分丰富，这种变化具有一定的规律性，归纳起来称作明暗五调子，即亮面、灰面、暗面、明暗交界线和反光。其中亮面、灰面属于物体的受光面，暗部、明暗交界线和反光属于物体的背光面，它们构成物体的明暗关系（图1）。

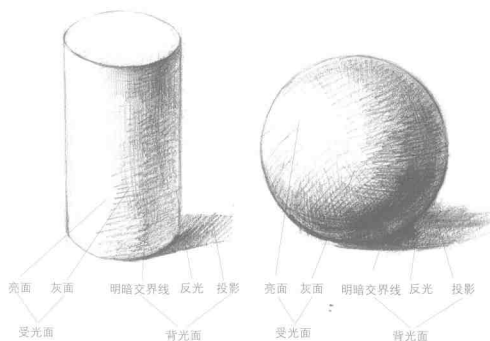

图1 明暗关系示意图

明暗交界线是物体上最暗的部分，对它的处理可以说是素描写生中最重要的环节。复杂形体中由于起伏的地方比较多，明暗对比的地方也比较多，所以会出现多处明暗交界线。

明暗关系是靠对比而存在的。比较的方法是最主要的观察方法，要善于从整体出发，在深入表现细节时始终抓住大的明暗关系。要把握一些规律：比如灰面再暗也暗不过暗面，反光再亮也亮不过亮面等。在观察阶段，眯起眼睛来看更容易掌握物体的明暗关系。明暗的变化还与下面几点有关。

- (1) 光源的远近。物体离光源越近，受光就越强，明暗对比也越强，反之就越弱。
 - (2) 物体本身的性质。物体本身固有的深浅、质感、透明度等都会影响明暗调子的变化。
 - (3) 物体周边环境的影响。物体的反光或环境色会影响明暗关系的变化。
 - (4) 物体不同的位置、角度等。
2. 明暗调子的表现技法（图2）
- (1) 排线法：排线是非常重要的表现明暗调子的手段，一般来说，线要排列均匀，力度适当，疏密适中。排线时的腕部力量，线的疏密、粗细以及深浅程度等，都要根据明暗程度来作出调整与安排。要使线条自然流畅，运用自如，需要长期刻苦的努力与训练。

图2 明暗调子的表现技法

图3 素描工具

- (2) 涂抹法：涂抹是在排线的基础上进行的，运用得好会增加画面色调的丰富性，同时增加一层虚的灰调子，尤其在调子的衔接处运用此法看起来会更加生动、自然、细腻。但涂抹不宜过多，大面和使用时处理不好会出现发灰或发腻的感觉。涂抹的工具很多，如纸巾、软布、橡皮、手指等。

- (3) 排线涂抹结合法：一般画面上都会采用多种方法，取长补短，互相渗透，使画面更加丰富多彩，表现更加充分。

二、透视在素描中的应用

- (1) 近大远小：有利于表现物体的纵深感，从而在二维的画面上表现出三维的体积感和空间感。

- (2) 近实远虚：经常用来表现物体的纵深感，但并非在所有的绘画过程中都遵守这一规则，在一幅作品中，主与次的关系往往更为重要，主体物的实和次要物体的虚能更好地形成视觉导向，这也是艺术与现实的区别。

三、构图在素描中的应用

构图的好坏对于画面的效果有很大的影响，是导致画面成败的重要因素之一。构图从形式上可以分为横构图、竖构图、方构图等。

- 好的构图要保持画面的平衡感，要求具备以下几个特点。
- (1) 单个物体要放在画面略微偏上的位置。
 - (2) 要表现的物体在画面中不能太大，避免拥挤感；也不能太小，否则构图不饱满。
 - (3) 物体之间一定要有变化，多个物体更要注意高矮、长短、曲直、聚散、疏密等的变化。

四、素描工具（图3）

- (1) 铅笔：分为软铅和硬铅，分别以字母B、H来区分。铅笔易着色、易擦、易改，柔和细腻，适用于较细致的刻画，易掌握，但它所表现的黑白对比不及木炭条和炭精条强烈。
- (2) 炭笔：笔心由炭粉和黏合剂制成，分为软、硬、中性三种。炭笔质地比铅笔松脆，着色浓，难擦改，黑白对比强，画面效果强烈，表现力丰富。
- (3) 炭精笔：分为黑、棕两色，比炭笔更为松软，画出的线条浓重、细润。用笔可粗可细，表现力强，但着色浓，难擦改。
- (4) 木炭条：由细木枝密封燃烧硬化而成，质地松软，色调柔和丰富，但附着力差，易掉色，不宜用于深入刻画，常用于画面的起稿与定形。
- (5) 橡皮：用于涂改及擦淡、柔滑色调。
- (6) 纸笔：由毛边纸、宣纸卷裹而成，将其前端削尖如笔状，用以擦、揉色调，也可借助粘着的颜色，画出细腻丰富的色调效果。
- (7) 纸：多用素描纸，也可根据个人爱好来选择厚薄不同、粗细不同的纸。
- (8) 其他工具：小刀、图钉、胶布、夹子、画板、画架、画凳等。

素描基础教学规范用书
SUMIAO JICHU JIAOXUE
GUIFAN YONGSHU

●鲁光 著

3

石膏像

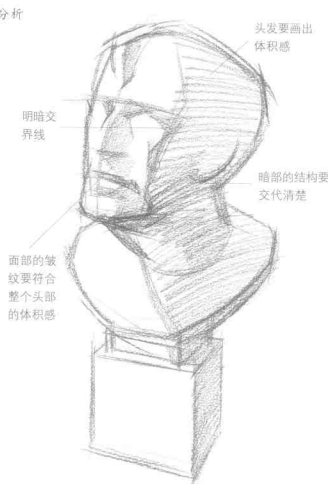
中国纺织出版社

步骤一

分析

步骤二

●《塞内卡之一》作画步骤

该石膏像骨骼鲜明突出。头骨的形体结构通过松弛的皮肉、凹陷的眼窝以及散铺在头顶的头发表现出来。探索的眼神、微张的嘴唇，深刻地表达了人物的内在精神世界和紧张的情绪。表现时要抓住头、颈、肩的中轴线的运动扭转角度，归纳好头发的起伏和额部的皱纹，使它们服从于头部体积感的塑造。

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官，头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 画出头发和五官的结构特征，不要着急进行细节刻画。

步骤三 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石膏像额部的结构关系。

步骤四 深入刻画石膏头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤五 整体调整，在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤三

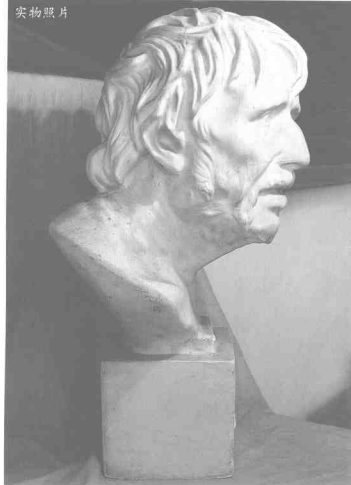

步骤四

塞内卡之一 (步骤五·完成)

分析

头发的起伏
要顺应头骨
的结构
深陷的眼窝
是脸部的表
现重点

●《塞内卡之二》作画步骤

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官、头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 画出头发和五官的结构特征，不要着急进行细节刻画。

步骤三 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石膏像暗部的结构关系。

步骤四 深入刻画石膏头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤五 整体调整。在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

塞内卡之二 (步骤五·完成)

在此种角度下，石膏像大部分处于暗面，结构的表现在不能含糊

●《塞内卡之三》作画步骤

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官、头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 画出头发和五官的结构特征，不要着急进行细节刻画。

步骤三 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石膏像暗部的结构关系。

步骤四 深入刻画石膏头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤五 整体调整，在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤一

步骤二

步骤三

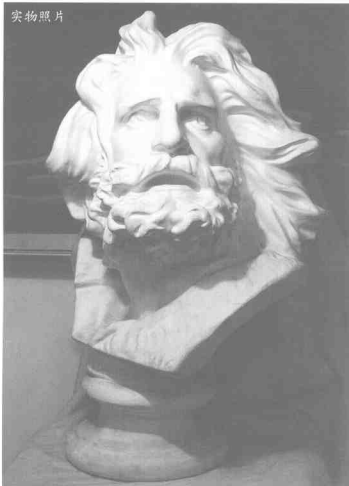

步骤四

塞内卡之三 (步骤五·完成)

头发呈梯形，包裹整个头部

胡须也是一个梯形，套住半个脸部

注意头发的动感表达

要表现出厚度和体积感

该石像来源于法国巴黎凯旋门高浮雕《马赛曲》的局部，是一个处在强烈运动中的人物头像。除了头、颈、肩的大扭转外，头发和五官在运动中也发生了变形。

老战士的头发和胡须形成了两个有运动节奏的梯形。整个脸部以突起的鼻子为中心，连接眼窝和颧骨的大起落。由于头的仰角很大，五官透视变化剧烈，颧骨几乎降到了鼻子下面。

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官、头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石像暗部的结构关系。

步骤三 进一步刻画石头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤四 深入刻画，在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤五 整体调整。经过深入刻画画面会出现很多细节，这时要对各个局部进行分析 and 整理，恢复第一印象，对局部进行减弱或加强处理，使其处在一个合理的位置上。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

马赛曲老战士之一（步骤五·完成）

分析

●《马赛曲老战士之二》作画步骤

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官、头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石膏像暗部的结构关系。

步骤三 进一步刻画石膏头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤四 深入刻画，在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤五 整体调整。经过深入刻画画面会出现很多细节，这时要对各个局部进行分析 and 整理，恢复第一印象，对局部进行减弱或加强处理，使其处在一个合理的位置上。

步骤一

步骤二

步骤三

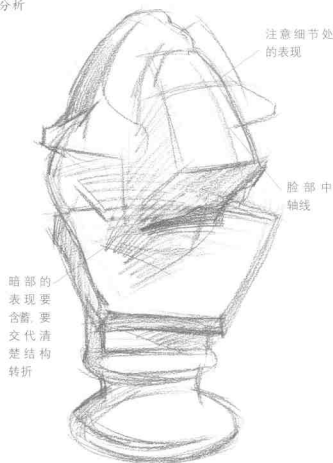

步骤四

马赛曲老战士之二 (步骤五·完成)

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官、头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石膏像暗部的结构关系。

步骤三 进一步刻画石膏头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤四 深入刻画，在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤五 整体调整。经过深入刻画的面会出现很多细节，这时要对各个局部进行分析 and 整理，恢复第一印象，对局部进行减弱或加强处理，使其处在一个合理的位置上。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

马赛曲老战士之三 (步骤五·完成)

●《塔头之一》作画步骤

骑士像，全名加塔梅拉塔，原型是一座青铜骑士像，安置在意大利圣安多尼广场中央。人物两眼圆睁，面部神情刚毅，棱角分明，体积感饱满厚重，充分表现了一个威武骑士的英俊形象。

步骤一 根据对象特征，画出基本形，确定头、胸、底座的比例关系。画出五官、头发及头像大的结构，确定大的造型特征和形体关系。

步骤二 分析头部的受光和背光关系，找出明暗交界线。含蓄地交代石膏像暗部的结构关系。

步骤三 进一步刻画石膏头像的明暗关系，使形体逐步丰满。注意明暗关系应随着头像的体面转折而变化，局部深入不能脱离整体的大关系。

步骤四 深入刻画，在大的形体塑造的基础上进行整体的充实，使整体感不断深化和加强。认真刻画对整体效果有强调作用的细节，而那些对整体效果作用不大的局部则应予以省略。

步骤五 整体调整。经过深入刻画画面会出现很多细节，这时要对各个局部进行分析 and 整理，恢复第一印象，对局部进行减弱或加强处理，使其处在一个合理的位置上。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

