

石膏像素描

100 法

章德明 金晶石 著

上海书画出版社

石膏像素描 100 法

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏像素描 100 法 / 章德明 金晶石著.

上海: 上海书画出版社, 2001.7

ISBN 7-80635-918-4

I. 石 ... II. ①章 ... ②金 ... III. 石膏像 - 素描 - 技法 (美术) IV .J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 039672 号

石膏像素描 100 法

章德明 金晶石 著

上海书画出版社出版发行

(上海市钦州南路 81 号 邮编 200235)

各地新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 16 印张: 4

印数: 0001-5,000

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-80635-918-4/J.1539

定价: 10.00 元

J214

165

玫瑰红 6

石膏像素描100法

章德明 金晶石 著

上海书画出版社

目录

导言

工具与材料

1

铅笔

2

炭画铅笔

3

炭精条

4

木炭条

5

不同笔
的选择

6

纸

7

橡皮

8

纸笔

9

手指

常用石膏像

10

朱理

11

伏尔泰

12

塞内卡

13

阿格里巴

14

马赛

15

荷马

作画步骤

16

大卫步
骤之一

17

大卫步
骤之二

18

大卫步
骤之三

19

大卫步
骤之四

20

大卫完
成稿

21

伏尔泰步
骤之一

22

伏尔泰步
骤之二

23

伏尔泰步
骤之三

24

伏尔泰步
骤之四

25

伏尔泰
完成稿

观察方法

26

整体观察

27

立体观察

构图

28

正面石膏
像构图

29

侧面石膏
像构图

30

其他角度石
膏像构图

造型

31

比例

32

动势

33

透视

34

结构

35

解剖

36

形象特征

37

明暗交
界线

38

边缘线

39

细节

40

节奏感

41

运动感

42

深入刻画

43

神态

44

质感

45

量感

46

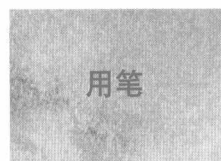
空间关系

47

黑白灰
关系

48

加与减

49

画面至少要有三
种不同的用笔

50

点

51

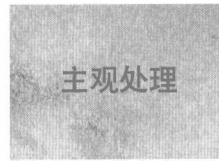
线

52

面

53

体

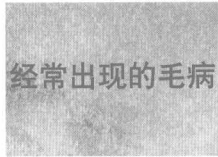

54

调整画面

55

四项基
本原则

56

死抠局部

57

琐碎

58

花

59

散

60

呆板

61

脏

62

灰

63

黑

64

反光太亮

65

轮廓线
生硬

66

透视错误

67

无虚实
关系

68

构图错误

69

比例失调

70

明暗交界
线简单

71

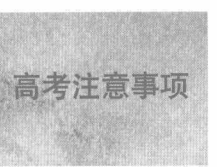
神态错误

72

质感单一

73

用笔单一

74

短期作业

75

拉奥孔

76

阿波罗

77

阿波罗

78

亚历山大

79

维纳斯

80

朱理

81

朱理

82

朱理

83

朱理

84

朱理

85

伏尔泰

86

马赛

87

马赛

88

阿格里巴

89

罗马青年

90

勇士

91

维纳斯

92

荷马

93

荷马

94

布鲁特斯

95

布鲁特斯

96

布鲁特斯

97

布鲁特斯

98

拉奥孔

99

大卫

100

大卫

导言

当代的中国美术事业经过几代人的不懈努力得到了迅速发展并呈现出一派欣欣向荣的喜人景象。全国各大美术院校的素描基础教学毫无疑问对培养各地优秀的美术创作人才,对繁荣中国的美术事业起了很大的作用。

然而,中国的素描教学长期以来一直存在着若干问题。我们都知道素描是舶来品,其中充满了西方式的思维方式和精神理念。因此,对中国人来说,要有一个长期的从认识到模仿,从消化、理解到批判地继承与创新的发展过程。素描教学将直接关系到中国美术人才队伍的建设和培养。世界上的绘画大师们在丰富素描绘画语言方面的献身精神,将激励我们更加积极地做好素描教学工作,培养出更多更优秀的美术人才。

石膏像素描是素描基础训练的一部分,这种训练为的是让学生学习基本的绘画观察方法和表现方法,帮助报考美术院校的青少年朋友和自学素描的美术爱好者尽快尽好地掌握这些方法,是我们编写本书的目的和愿望。

工具与材料

石膏像素描所使用的材料和工具随时代的发展产生了一些改变,然而,最基本的作画工具仍然是铅笔、纸和橡皮。

不同的画家对工具和材料有不同的喜好,不同的作画方法、步骤能使工具发挥不同的作用。在此我们将根据自己多年素描教学实践的经验 and 前辈大师的训诫,给予读者以正确的引导。

1

铅笔

石膏像素描起稿要用软铅。软铅的特点是比较松,画出的线条流畅富于变化。在石膏像深入阶段,较软的铅笔可以担负起塑造形体的任务。硬铅适用于亮部和高光的刻画。

它们大致的分工为:

4B、5B 用于起稿及刻画暗部;

B、2B、3B 用于深入刻画形体、明暗交界线、边缘线、反光及表现质感;

HB 用于刻画亮部、塑造形体及表现质感。

2

炭画铅笔

炭画铅笔优点是色彩浓重,富有变化和表现力;缺点是此笔不适合作深入刻画,不易修改。

3

炭精条

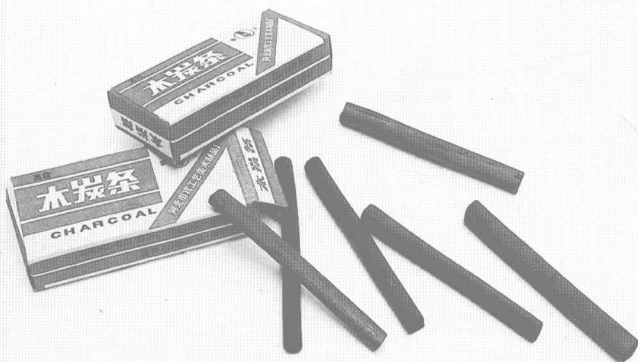
炭精条棒的优点是色彩沉着,比较细腻,富有变化和表现力;缺点是易断,不易刻画细节,不易修改。

4

木炭条

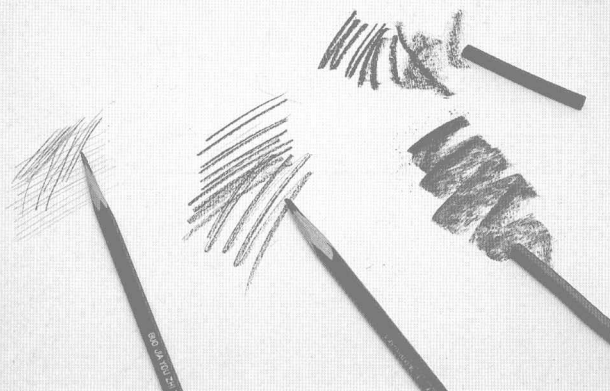
木炭条优点是画出的线条优美流畅;缺点是易碎,所画的作品易模糊,不易保存。

5

不同笔的选择

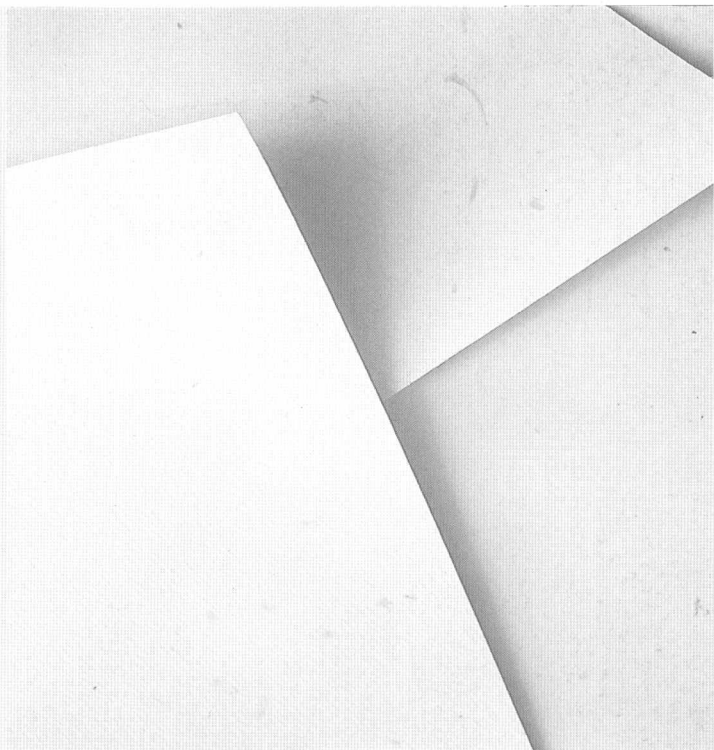
铅笔更适用于素描的基本功训练。画石膏像大多用铅笔,美术院校石膏像素描入学考试大多也用铅笔。研究性素描一般用铅笔,创作性素描一般用炭画铅笔、炭精条和木炭条。初学者学习素描用铅笔更适合。

6

纸

石膏像素描所用的纸张一般不能太薄、太粗糙。以铅笔在其表面能有附着力，行笔能够流畅，橡皮擦过不易起毛的纸为宜。纸张大小一般略小于所画物体，如朱理、塞内卡、马赛等石膏像，用四开纸来画就行了。

7

橡皮

目前素描常使用的橡皮有白色的香橡皮(不宜使用带颜色的香橡皮)、白色的普通橡皮和可塑橡皮三种。橡皮对于初学者来说仅仅只是修改错误的帮手;而对于画家来讲,它还可代笔作画,成为一种很好的作画工具。

下面具体介绍这三种橡皮的使用方法。

白色香橡皮的优点是擦除笔迹彻底、干净,使用它是决定彻底清理画面时最好的选择;缺点是很难用其表现微妙的层次感,容易擦死,擦后易出现条状橡皮屑。素描深入刻画时不宜使用。

白色普通橡皮的优点是可表现丰富的色调变化,适用于素描的任何阶段;缺点是很难彻底清除笔迹,被它擦过的纸易起毛。

可塑橡皮的优点是可局部清除笔迹,减淡笔迹;缺点是不宜反复使用,橡皮本身较黏。

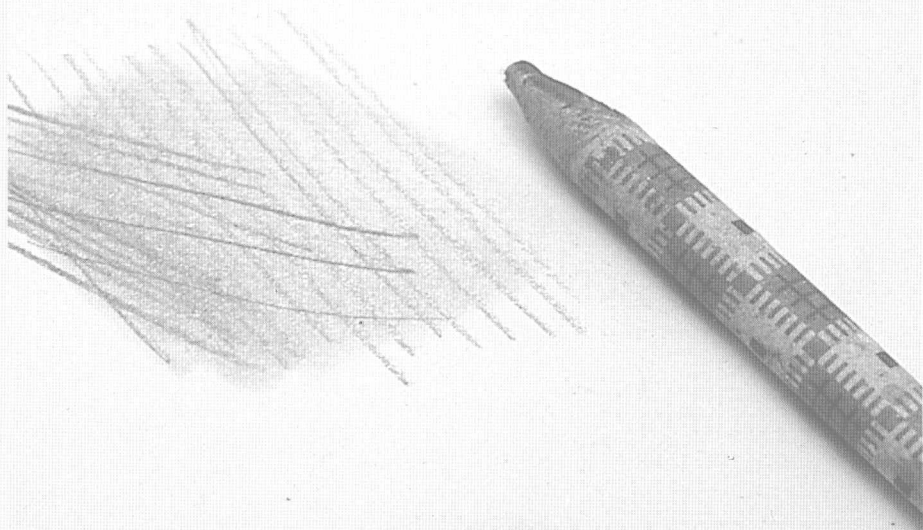

8

纸笔

铅笔
和纸笔的

区别在于：铅笔用于刻画，纸笔用于补充。纸笔主要用于表现暗部的层次、笔触的衔接、明暗交界线的过渡，以及物体的质感。用纸笔擦的同时要用铅笔不断地加以补充。擦本身也是一种画，画就要表现形体及空间，无目的地乱擦是石膏像素描中的典型错误。

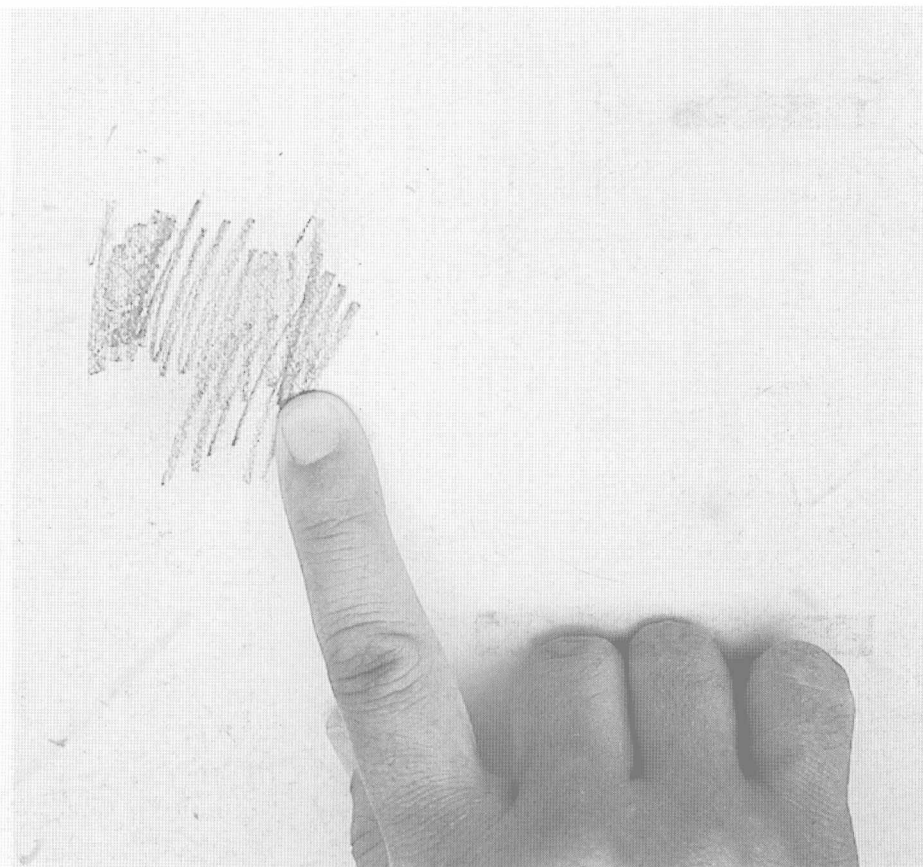

9

手指

用手
指代笔来

作画，手指也成了作画工具。手指和纸笔的功能基本相同，但手指触摸画面是有感觉的，所以对下“笔”轻重缓急的把握比纸笔更加准确，更加灵活。

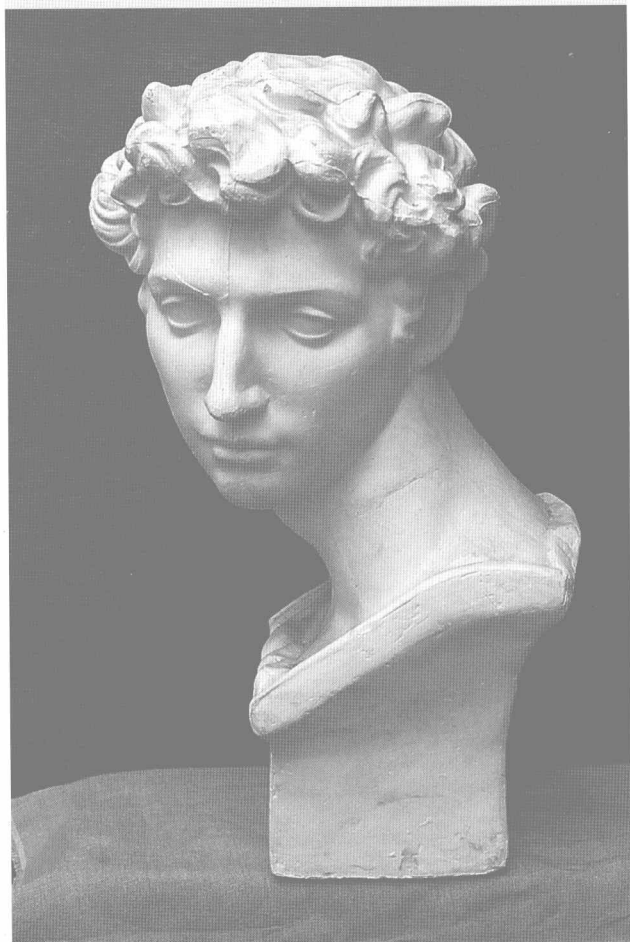
常用石膏像

下面介绍的这六个石膏像,在美术学院长期的素描造型基础训练教学及历年高等美术院校入学石膏像素描考试中一直被使用。因为它们的形象特征、形体比例、动势、透视等各个方面都具有很强的代表性。

10

朱理

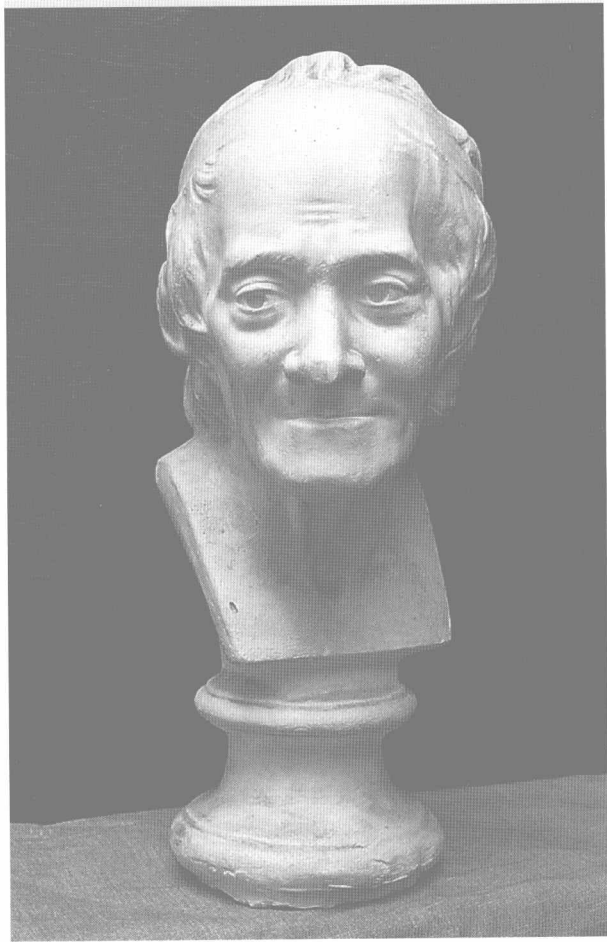
朱理雕像是米开朗琪罗的作品,雕像形象英俊,神色刚毅,头发弯曲,颈项修长。既有古希腊的优美又创造出了文艺复兴时期人性化的时代特征。

11

伏尔泰

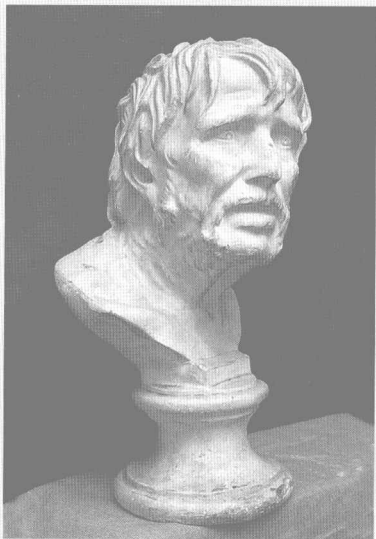
伏尔泰是法国启蒙思想家、哲学家、作家。雕像的额头宽大,目光机智。清瘦的面容,使得头部的形体结构显而易见。

12

塞内卡(又名: 阿里斯托芬)

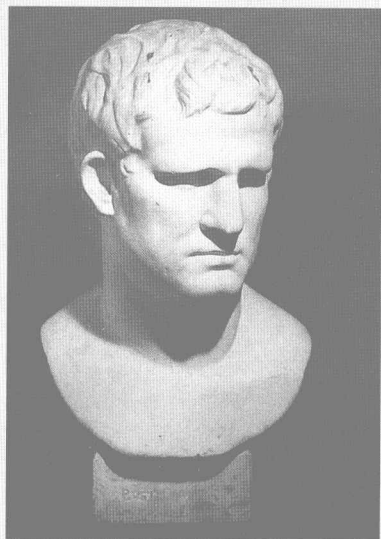
塞内卡是古希腊哲学家。(有著作认为,它可能是古希腊喜剧作家阿里斯托芬的肖像。)这件作品突出地表现了一位富有智慧与激情的长者,其形象内在性格和外在特征都十分鲜明。

13

阿格里巴

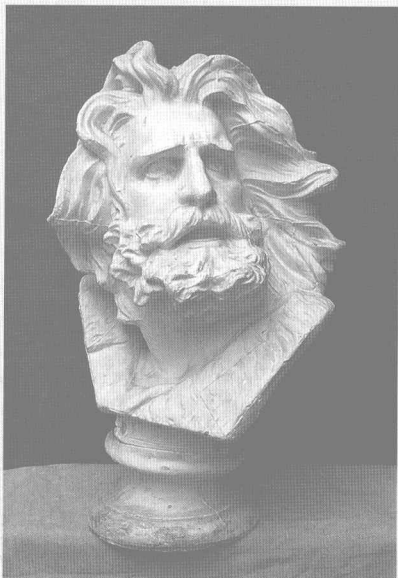
阿格里巴是古罗马时代的一位将军。其面部神态威严冷峻,形体结构明确厚重,比例清晰,整体感强。

14

马赛

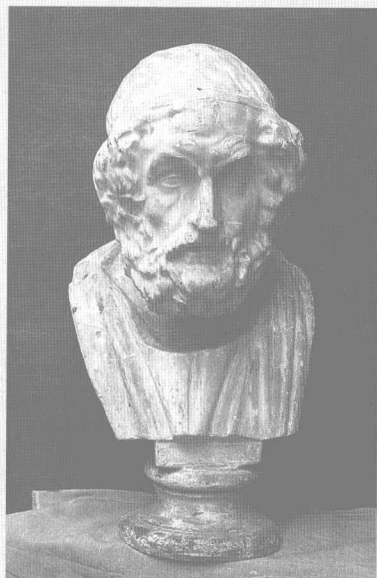
马赛是法国凯旋门墙壁上一组群雕中的一位战士形象。其表情激昂,头发和胡子都非常富于表现力。头、颈、胸和形体运动关系给人以强烈的视觉效果,是现实主义和浪漫主义完美结合的典范。

15

荷马

荷马是古希腊诗人,专事行吟的盲歌手。相传著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》为他所作。

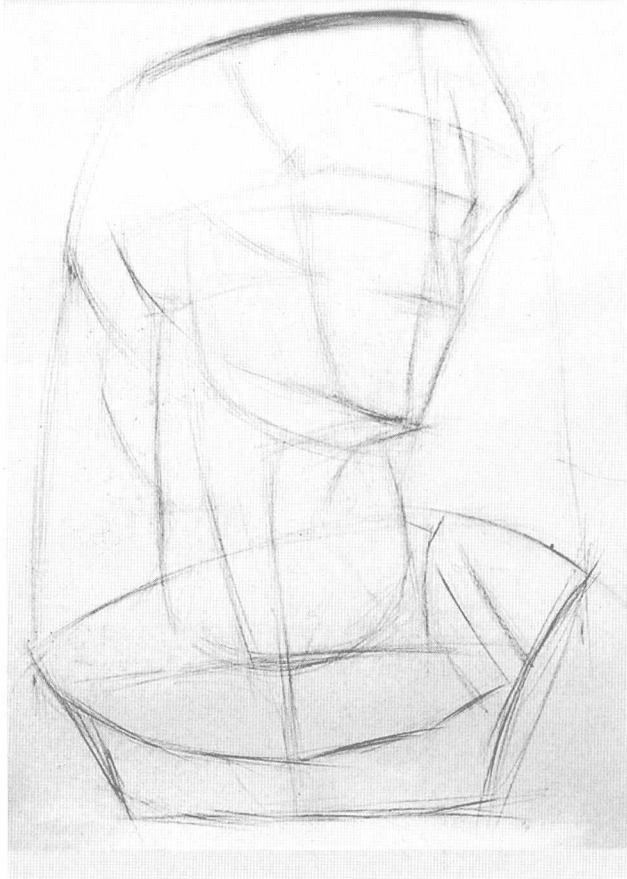
作画步骤

正确的作画方法和步骤是一幅好作品产生所必须具备的重要因素。而正确的观察和思考又决定了正确的表现方法。对一个石膏像的观察、感受应该分为以下三个阶段：一是直观感受石膏像的形象特征、动势和一切外在的大美感；二是深入研究形体结构、动势、比例、透视，全面了解和掌握内在生长结构和外在的表象结构；三是经过深化对形体的观察、思考和理解，重新回到对整体美感的再认识。

16

大卫步骤之一

构图起稿时用长线来安排大卫的形体比例、空间位置、透视、动势和结构穿插关系。

17

大卫步骤之二

完善对大卫形体结构的认识，改正画面形体比例、动势、透视和形象特征上的错误。对大卫的形体结构、动势、透视和神态作进一步的分析研究。

18

大卫步骤之三

开始用明暗调子塑造大卫的形体。通过黑白灰调子的层次变化，交代出形体的转折，拉开空间的层次。这一过程还要把握好边缘线和明暗交界线大的节奏变化。

19

大卫步骤之四

进一步深入刻画。要想使画面生动感人，特别要注意用笔上的变化。大卫兼有男青年的英俊和战士的威武，因此，用笔要有柔有刚。

20

大卫完成稿

大卫是米开朗琪罗的作表作品。雕像风格清新细腻，坚实有力，十分完美。因此，想刻画好它任务十分艰巨。除了需要很好的造型能力及耐心细致的观察和表现外，在最后调整画面阶段，要对整个的形体、形象特征同时做加减法，以便更好地交代出大卫的精神气质和形体特征。

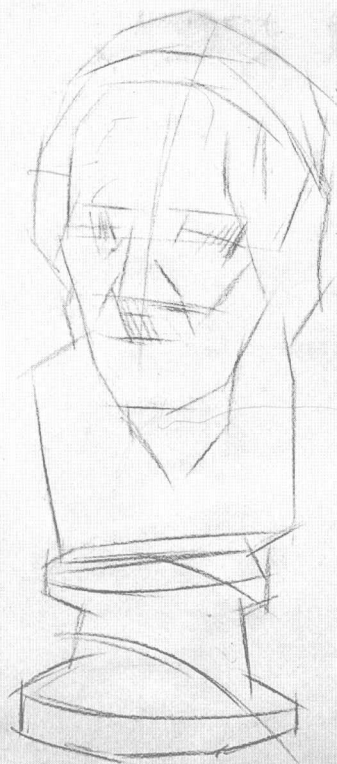

曲庭贤

21

伏尔泰步骤之一

起稿时要注意观察和体会老年人特有的五官比例关系及形象特征，确定好构图。合理地安排石膏像在画面空间中的大小、比例及动势，使石膏像在画面中看起来舒服。

22

伏尔泰步骤之二

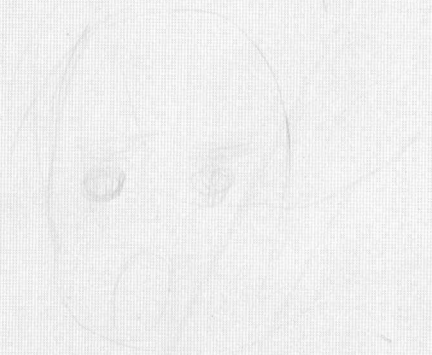
分析石膏像的形体结构关系和受光情况。找准大的轮廓、明暗交界线及投影的位置。

23

伏尔泰步骤之三

铺大的明暗。从明暗交界线处开始，将暗部与投影连起来铺一遍。这样整个石膏像上就呈现出了受光部和背光部两个基本的调子。

24

伏尔泰步骤之四

从明暗交界线处开始深入刻画，因为明暗交界线是最能反映物体形体转折变化的地方。抓住了明暗交界线的刻画，能使我们迅速有效地交代出物体的形体结构关系。与此同时，我们还要刻画出伏尔泰的形象特征。通过观察和体会，把握其精神气质特点。

