

董健

董健 著

中国纺织出版社

Dong Jian

sumiao

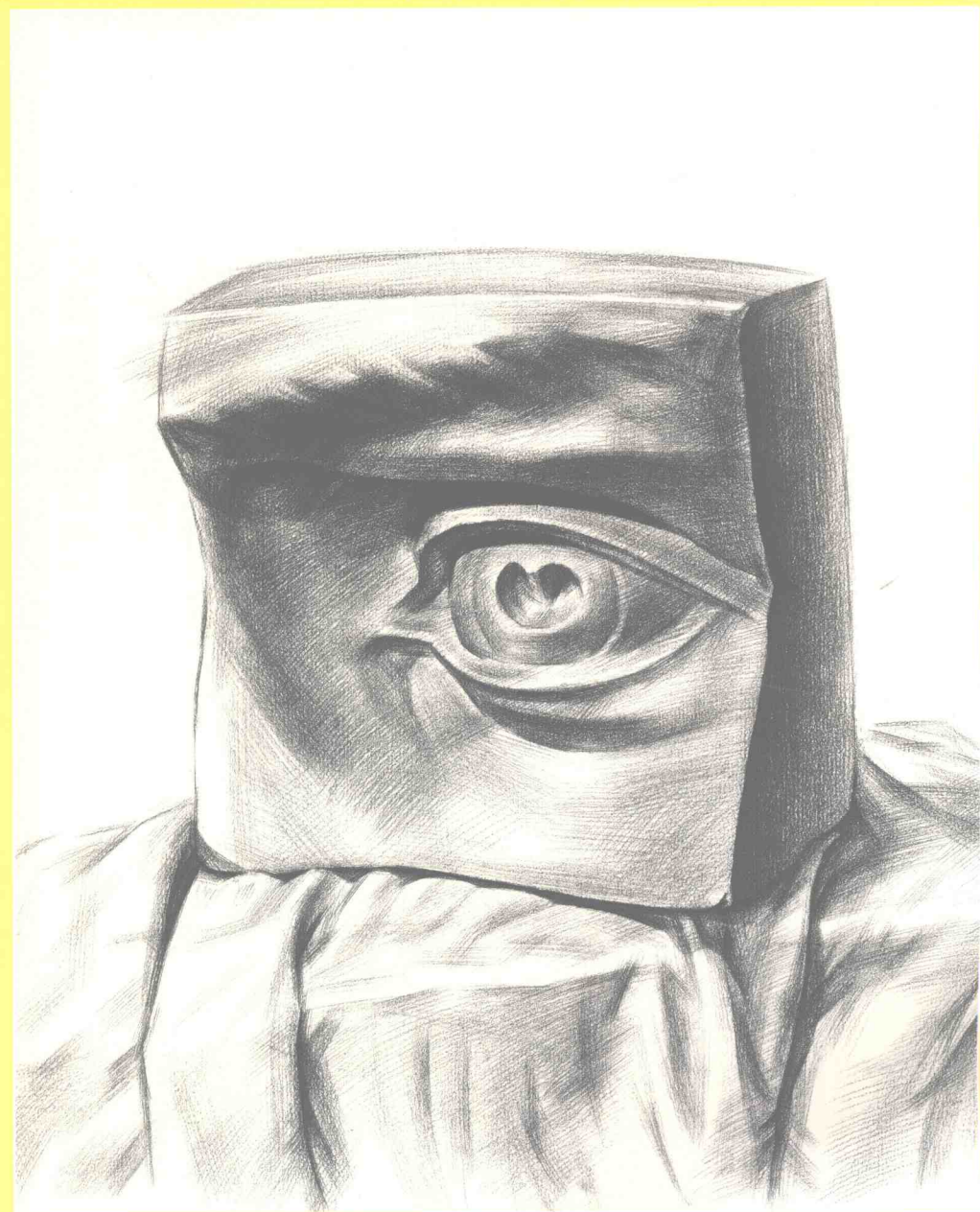
shigao

jingwu

kuaisu

rumen

素描石膏·静物快速入门

图书在版编目 (CIP) 数据

董健素描石膏、静物快速入门 / 董健著. —北京: 中国纺织出版社, 2009.7

ISBN 978-7-5064-5566-4

I. 董… II. 董… III. ①石膏像—素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 ②静物画—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 034012 号

策划编辑: 曲 佳 责任编辑: 王花妮
版式设计: 曲炳达 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 北京盛通印刷股份有限公司装订
各地新华书店经销

2009 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/8 印张: 6

字数: 59 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

作者简介

重健 1979年8月生于河南开封 2002年毕业于西安美术学院装饰艺术系 现为西安科技大学艺术学院讲师 长期从事美术基础和理论课程教学 作品入选：2002年“陕西省首届素描艺术大展”、2003年《西部·西融》艺术大展、2002年《当代艺术大展》(EEX)、2005年《面对画》当代艺术展(德国)、2007年《东·西》艺术大展(EEX)、2007年《回到苏联》艺术大展(北京)、2008年《中国嘉德珍藏油画上居展》(深圳)。

怎样画好素描石膏像和素描静物

一、怎样画好素描石膏像

石膏像写生是传统学院派素描的主要训练方式。石膏像色白、质地细，比真人颜色单纯、柔和，黑白灰调子关系明确，适合较长时间的研究和训练，方便初学者熟悉、掌握空间结构和光线变化，为将来刻画真人打下良好的基础。

进行素描石膏像写生主要应注意以下几点。

(1) 构图：一般石膏像的构图要求画面完整，将石膏像安排在画面合适的位置，同时要考虑画面的均衡和视觉的合理性。

(2) 明暗关系：石膏像受到光线照射后，会产生不同的明暗关系。随着结构的起伏变化，石膏像表面受光的角度不一样，就出现了不同深浅的黑白灰关系。我们一般将这种明暗变化归纳为三大面(亮面、灰面、暗面)和五个调子(高光、亮灰面、明暗交界线、反光、投影)。

要准确地分析和比较石膏像的明暗关系，抓住石膏像的起伏、转折变化，注意明暗交界线的变化。明暗交界线是物体表面大的结构转折面，是亮与暗的分界线。由于它不受光源照射也不受反光影响，所以颜色比较重。同时要注意虚实变化，从而很好地表现出石膏像的结构、空间感和层次感等。

(3) 结构：石膏像的结构不会因为光线的变化而改变。在刻画的时候，要抓住结构，不能盲目地照抄调子。只有对人体解剖有一定的了解，才能准确地抓住骨骼和肌肉的变化，从而准确地刻画出石膏像的结构特征。

二、怎样画好素描静物

素描静物写生也是传统学院派素描教学的重要内容之一。素描静物写生主要是训练学生的造型能力和表现能力。对初学者来说，通过由简单到复杂的素描静物组合写生，可以提高观察和分析自然界各类复杂形体造型规律的能力，并充分掌握素描的表现技法。进行素描静物写生主要应注意以下几点。

(1) 构图：构图是画面的基本要求，构图的形式决定了画面的视觉感受。所以，一个好的构图可以使画面上的物体主次得当，令人一目了然，更好地表现出画面的美感。在画面构图中，应避免主体物摆设得过于松散、画面整体布局杂乱、主体物不明确、画面物体过多等弊病。

(2) 质感：在静物写生中，每个物体都是由特定的材料构成的，而材料又是体现物体本质特征的重要条件。不同质感的材料在视觉和触觉上形成了各自不同的视觉感受，如光滑、坚实、松软、湿润等。所以我们在作画过程中要仔细观察不同质感的物体，以寻找最适合的表现方式，从而使画面达到真实的视觉感受。

(3) 空间：素描静物画面是一个空间的概念，所以要进行整体观察，把更多的形体放在特定的大环境之中进行观察，而不能单一地观察某一部。在逐步深入的作画过程中，应抓住整体静物的明暗关系和对比关系以及静物之间的虚实层次关系。在对比关系中，要注意虚实对比、空间对比、质感对比等，通过素描的表现手法营造出黑白的“三维”空间，给观者带来更接近真实的视觉感受。

(4) 明暗关系：静物融合在空间之中，在光线的影响下产生了丰富的明暗变化。在素描静物的写生中，处理好明暗关系是作品成功的关键。作画时首先要处理好亮面、灰面、暗面这三个层面，然后通过进一步的刻画表现出更丰富的明暗层次。明暗调子的丰富程度决定了画面的整体效果。物体固有色的不同决定了画面不同的调子。写生时要认真地观察，更好地刻画出丰富的明暗关系，使画面产生生动的节奏感、韵律感。

(5) 表现手法：线条是素描造型的重要表现手段，是构成素描关系的最基本因素。在素描静物写生中，线条的轻重、刚柔、疏密、深浅都会在画面中形成不同的明暗层次。所以，在进行素描写生时，无论采用什么方式的线条去表现对象，重要的是线条要符合画面达到的效果，以便更好地表现出画面的形式感、力度感、纵深感、节奏感、秩序感等。

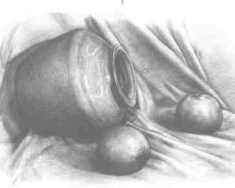
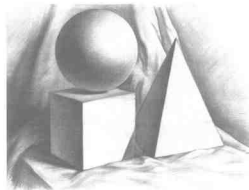
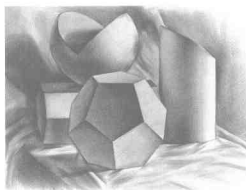
Dong Jian
suniao
shigao
jingwu
kuaisu
rumen

董健

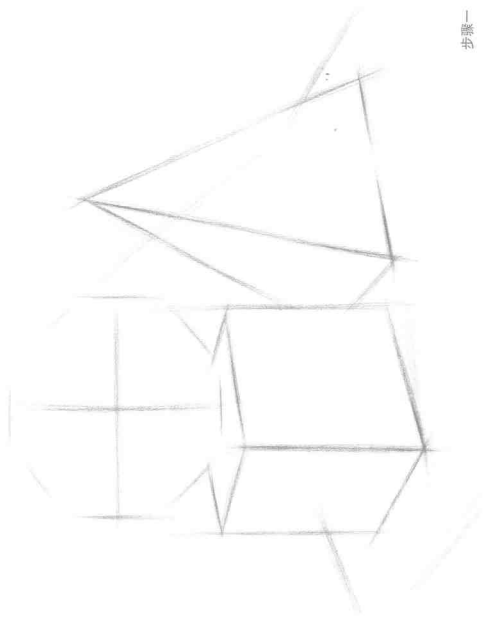
素描石膏·静物快速入门

董健 著

中国纺织出版社

步骤一 用长直线概括地画出石膏几何形体的位置。注意构图要均衡, 画面尽量饱满些。

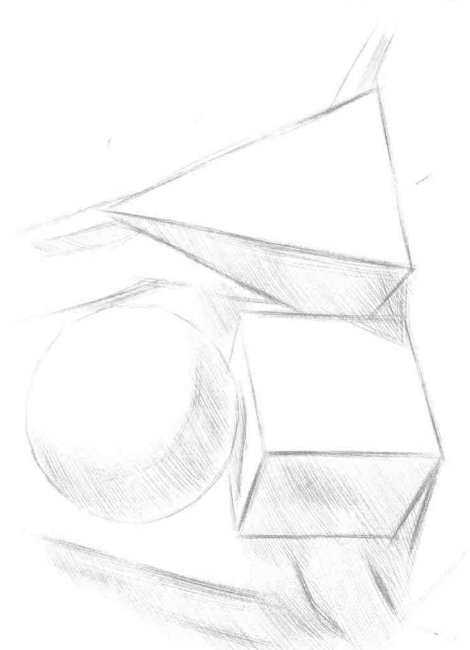
步骤一

步骤二 在形体特征基本准确的前提下, 画出暗面色调。此时, 需要强调物体的明暗交界线及阴影和衬布褶皱的大体位置。

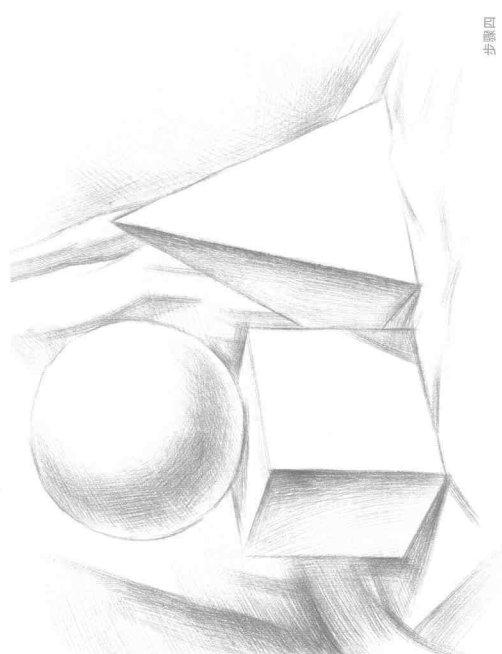
步骤三 在形体特征基本准确的前提下, 画出暗面色调。此时, 需要强调物体的明暗交界线, 背景不宜画得太多、太杂。

步骤四 进一步调整各个形体, 使结构尽可能准确。注意各个物体暗部的不同明暗层次变化以及灰面与暗面的衔接关系。背景要紧密结合物体进行描绘。

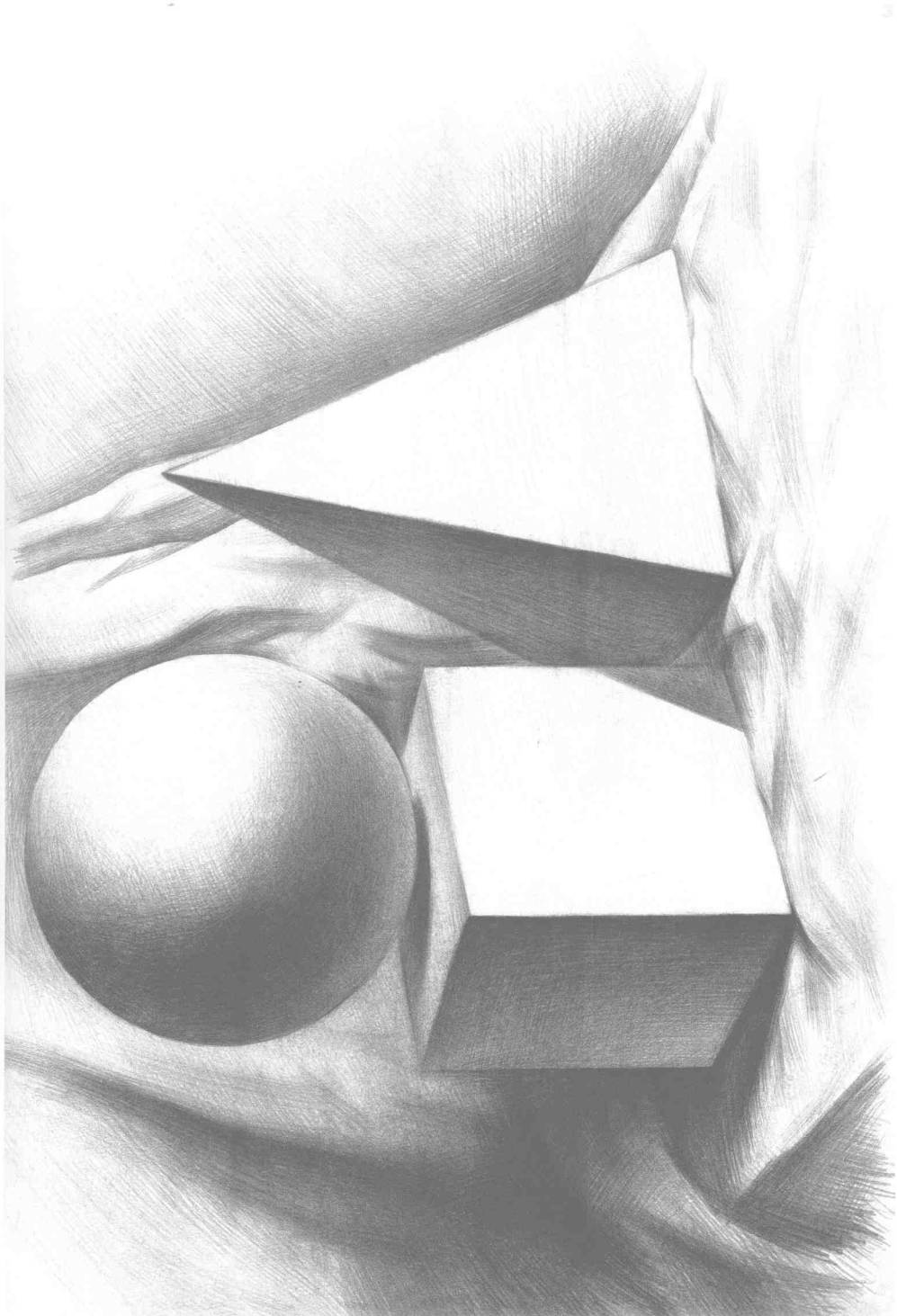
步骤五 最后对画面进行整体调整。进一步加强物体在空间环境中的明暗虚实关系。强调体积感与质感的表现, 注意细节的刻画必须要符合整体关系。

步骤三

步骤四

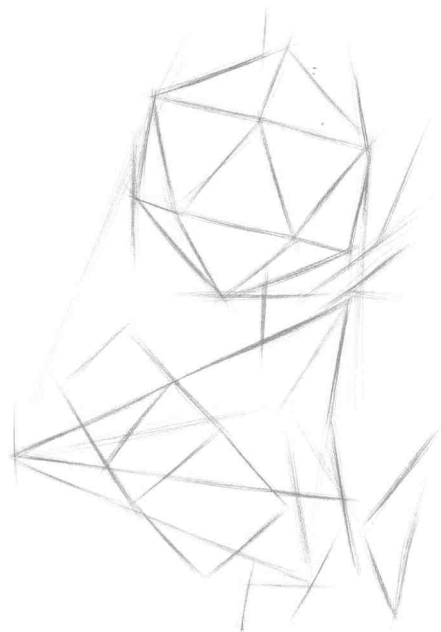
步骤一 用简洁的长直线和辅助线确定几个几何形体的形体特征及相互之间的大小比例、位置以及透视关系。

步骤二 进一步确定每个几何形体的比例和结构，画出明暗交界线的位置。

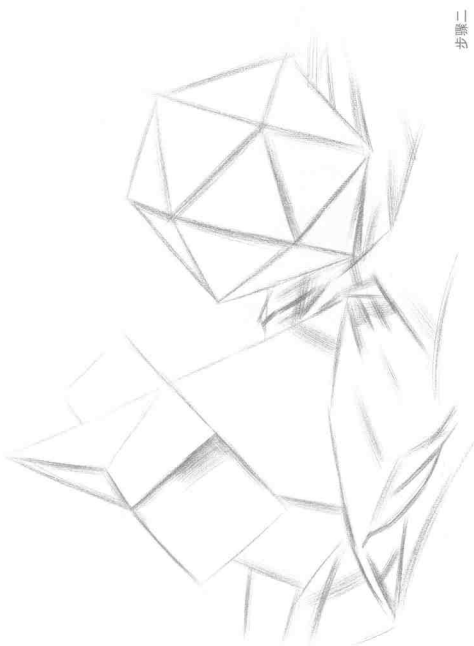
步骤三 概括地画出几何形体大的明暗关系，注意这一步不要过多地刻画细节。

步骤四 从暗面入手进行深入刻画，重点强调明暗交界线以及暗部的层次变化，要注意背景 and 几何形体的虚实表现。

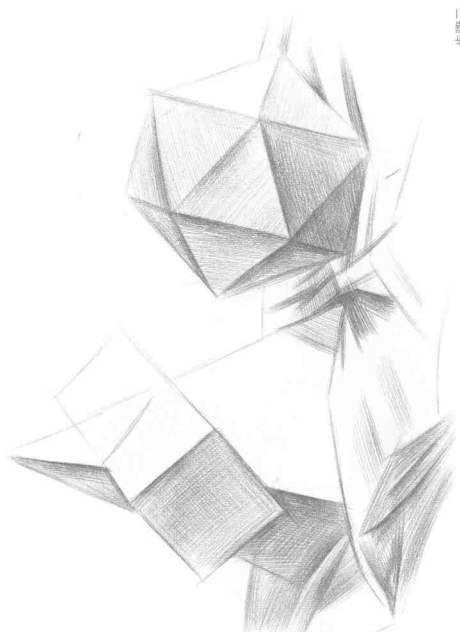
步骤五 最后对画面进行整体调整，要注意画面的整体关系，如物体前后关系、几何形体的体积感以及几何形体与台布之间的关系。要调整好画面的黑、白、灰层次，明暗色调要流畅、明快。

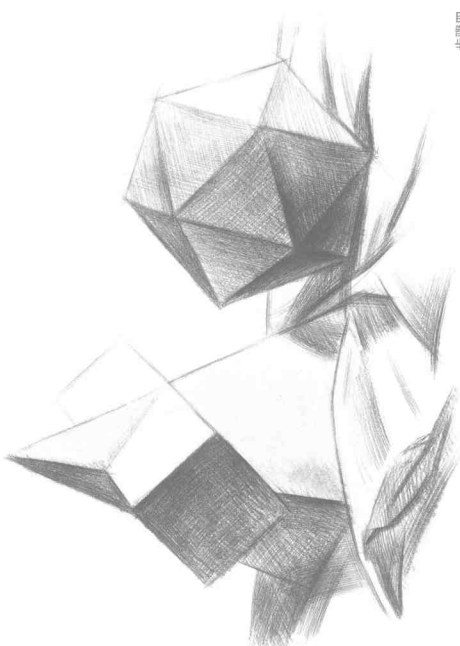
步骤一

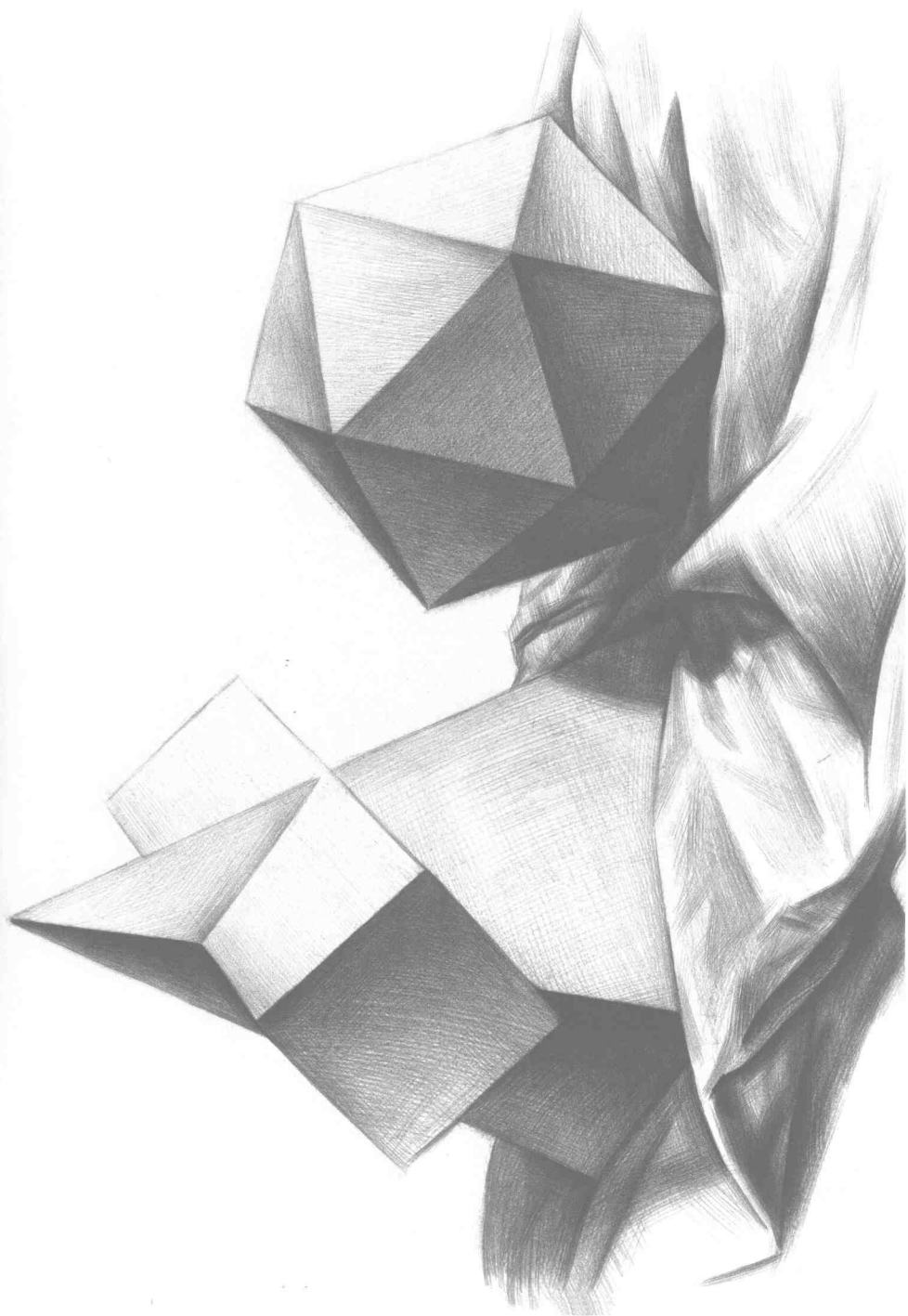
步骤二

步骤三

步骤四

两个几何形体组合 (书腰五·背面)

首先确定好画面构图。用长直线概括地画出各几何形体的基本比例、结构及位置关系。

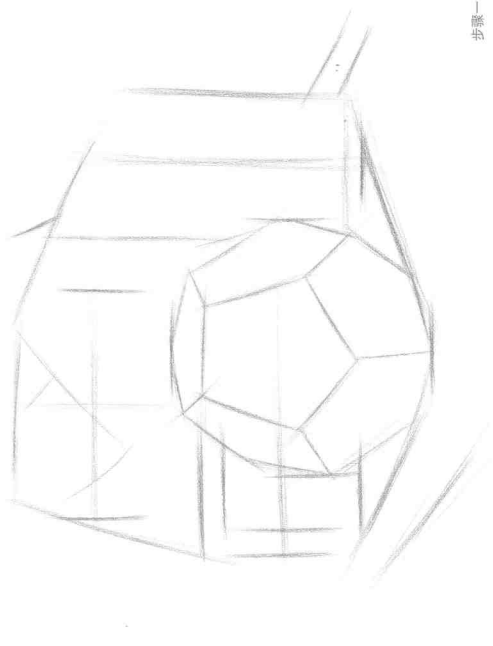
步骤二 对几何形体进行认真的分析和比较。尽量准确地表现出几何形体的基本特征。

最后画出明暗交界线的位置。为后面的刻画打下基础。

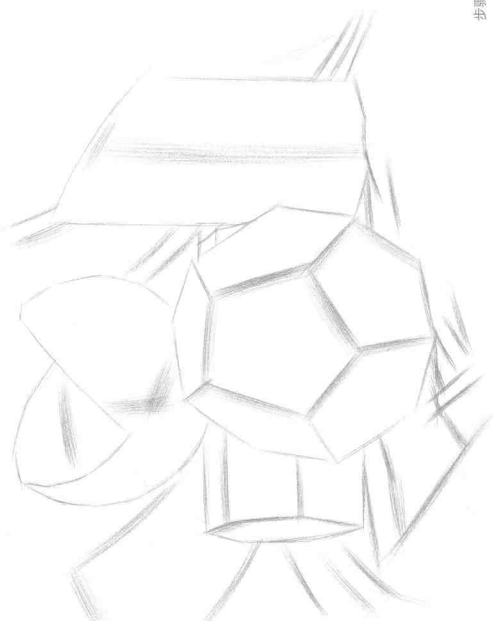
步骤三 从暗面开始画起，辅出画面中大体的明暗关系，包括背景及阴影，但背景不宜表现得大复杂、简单、明了即可。

步骤四 进一步调整各几何形体之间的关系并进行深入刻画。要注意每个几何形体的明暗层次变化。背景也要结合几何形体进行整体表现。

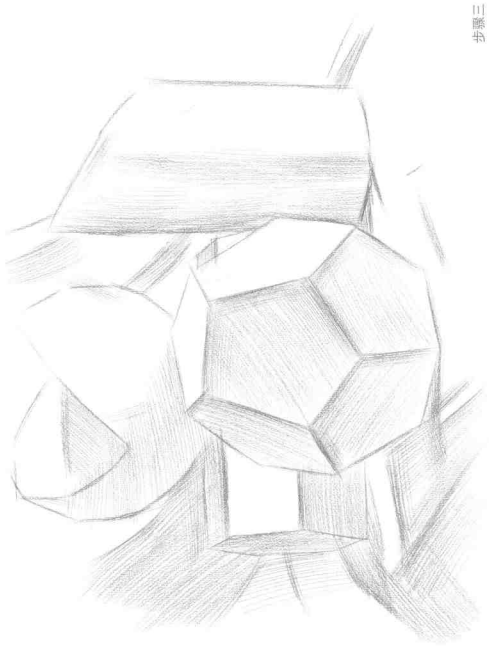
步骤五 最后对画面进行整体调整。要着重强调空间关系和明暗、虚实关系，同时不能忽视体感和质感的刻画。对于细节的刻画要能从画面整体效果，尽量使画面主体突出、层次分明。

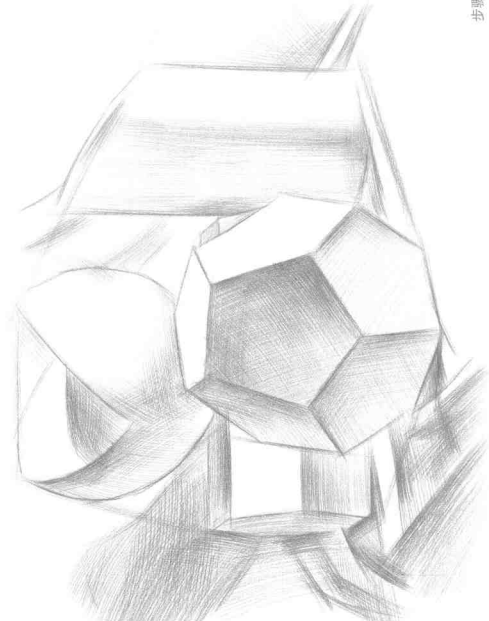
步骤一

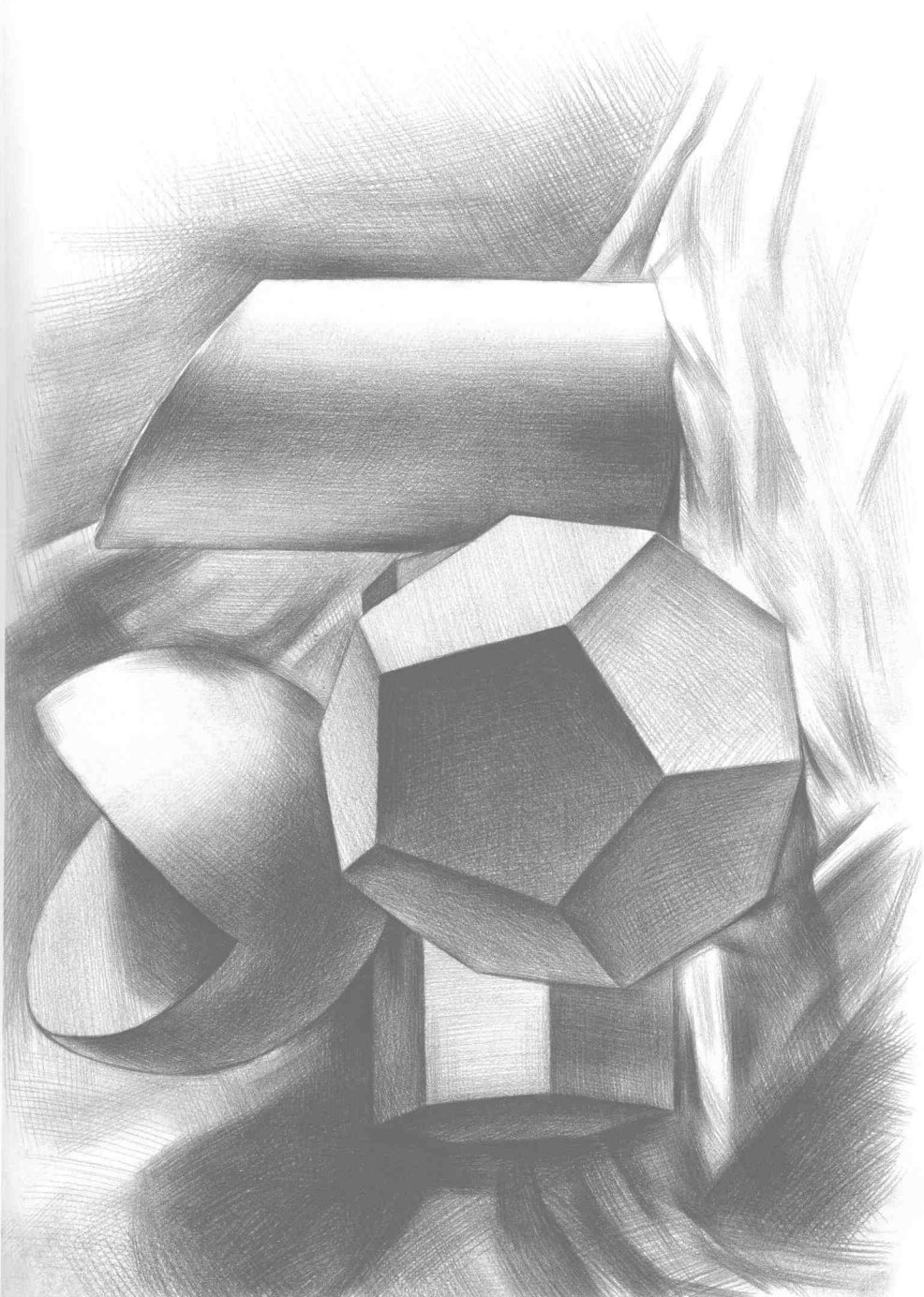
步骤二

步骤三

步骤四

《眼睛石膏像》写生步骤

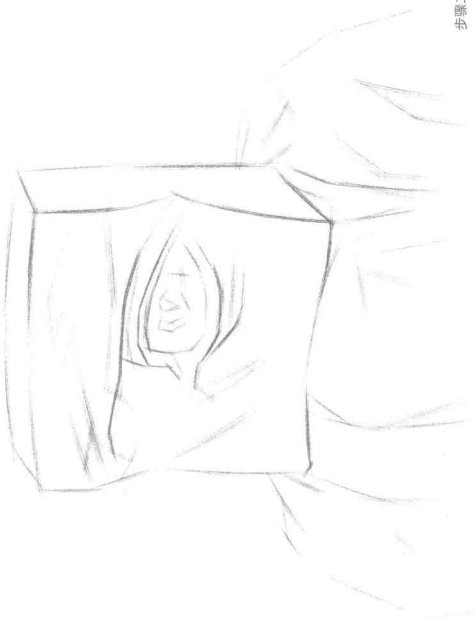
步骤一 首先
确定对象在画面上
的位置，用长直线
概括，准确地画出
对象的基本比例关
系和结构特征。

步骤二 用概
括的线条勾勒出各
局部的造型特征及
局部的起伏变化。用
笔尽量简练、准
确，不要过早陷入
对细节的刻画。

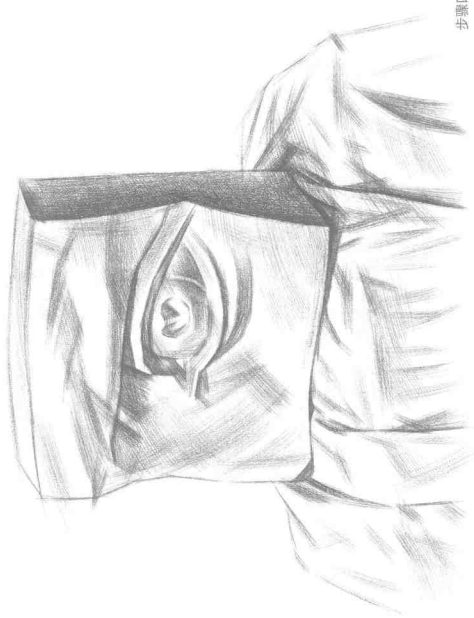
步骤三 明确
明暗交界线的位置
及结构起伏关系，
然后铺出暗面的基
本调子，区分出基
本的明暗关系。结
构穿插、转折的地
方要具体刻画，明
暗关系要归纳。

步骤四 从结
构和明暗出发，深
入刻画对象的造型
特征，衬布也要进
行一定的刻画。这
样才能使画面协
调、统一。

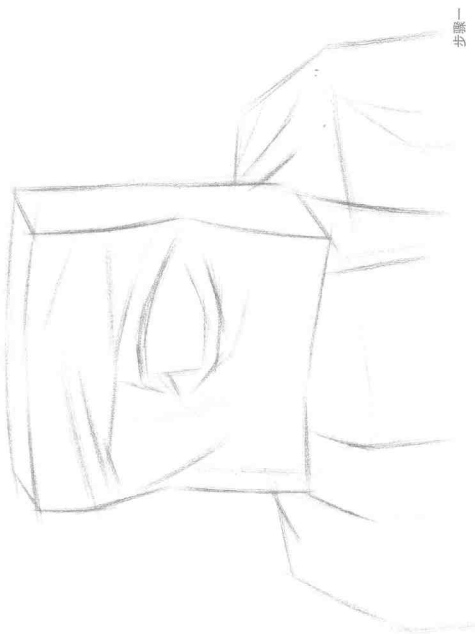
步骤五 对画
面进行整体调整，
进一步确定对象的
结构特征。不断调
整细节与整体的关
系，每个局部的刻
画都要具体，但要
使画面细节服从于
整体。对于暗部的
刻画不能僵硬，要
保持透气。

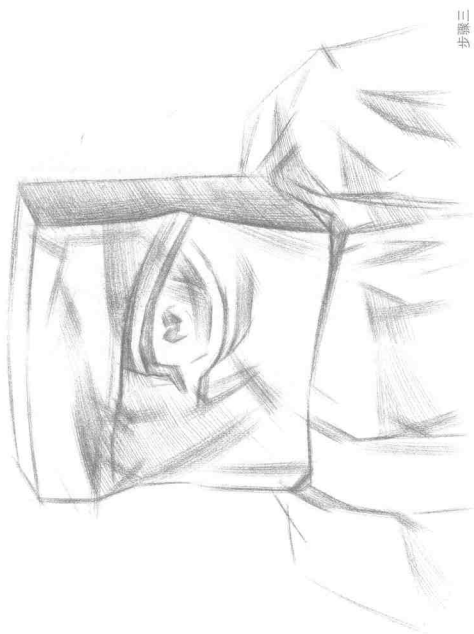
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

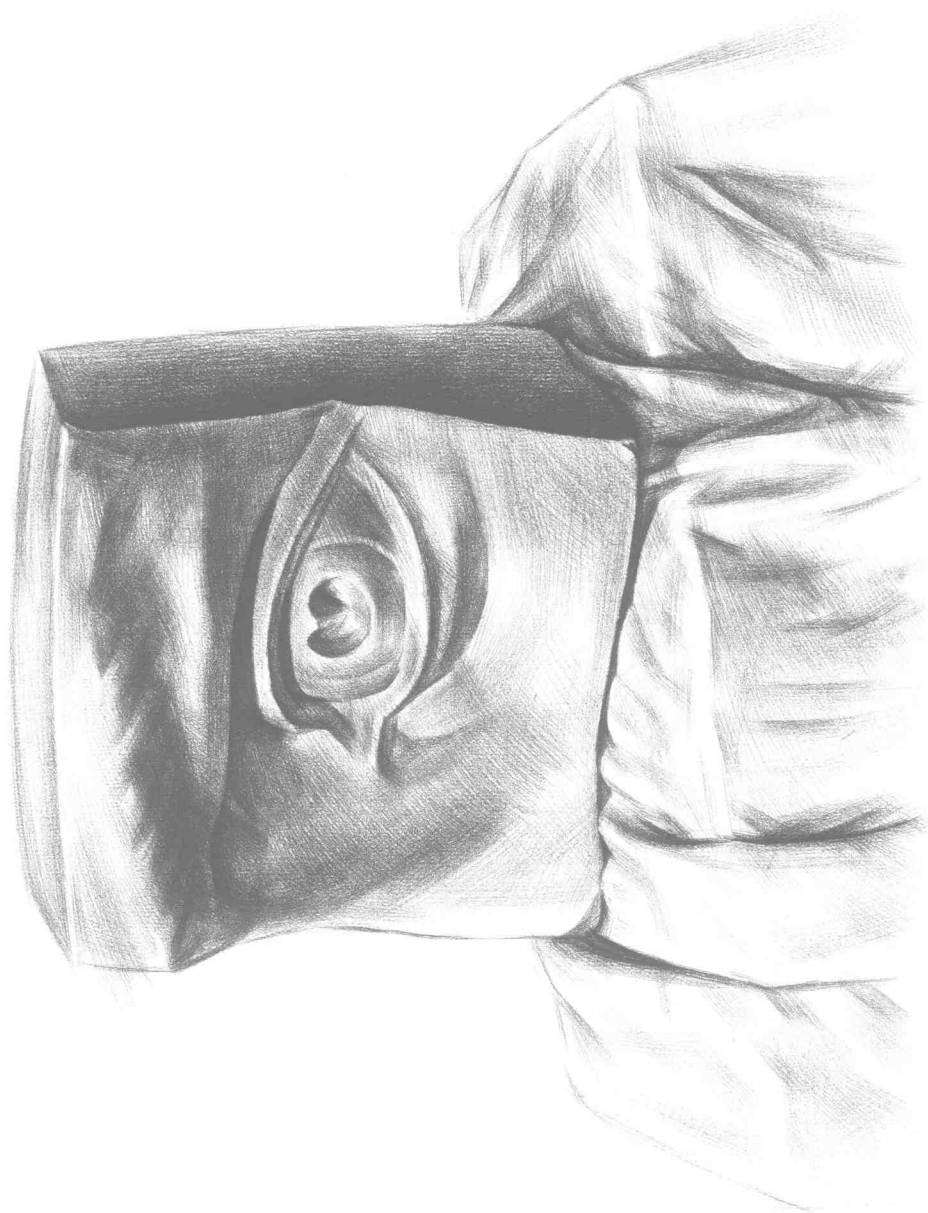

图 14-1-1 雕塑 (全脸, 低促)

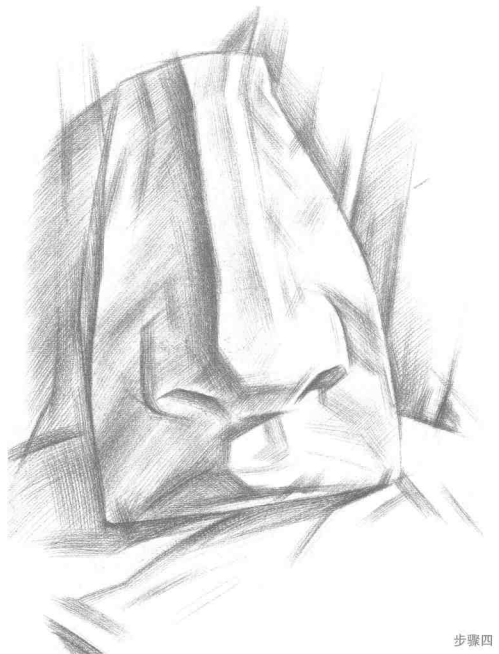
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《鼻子石膏模型》写生步骤

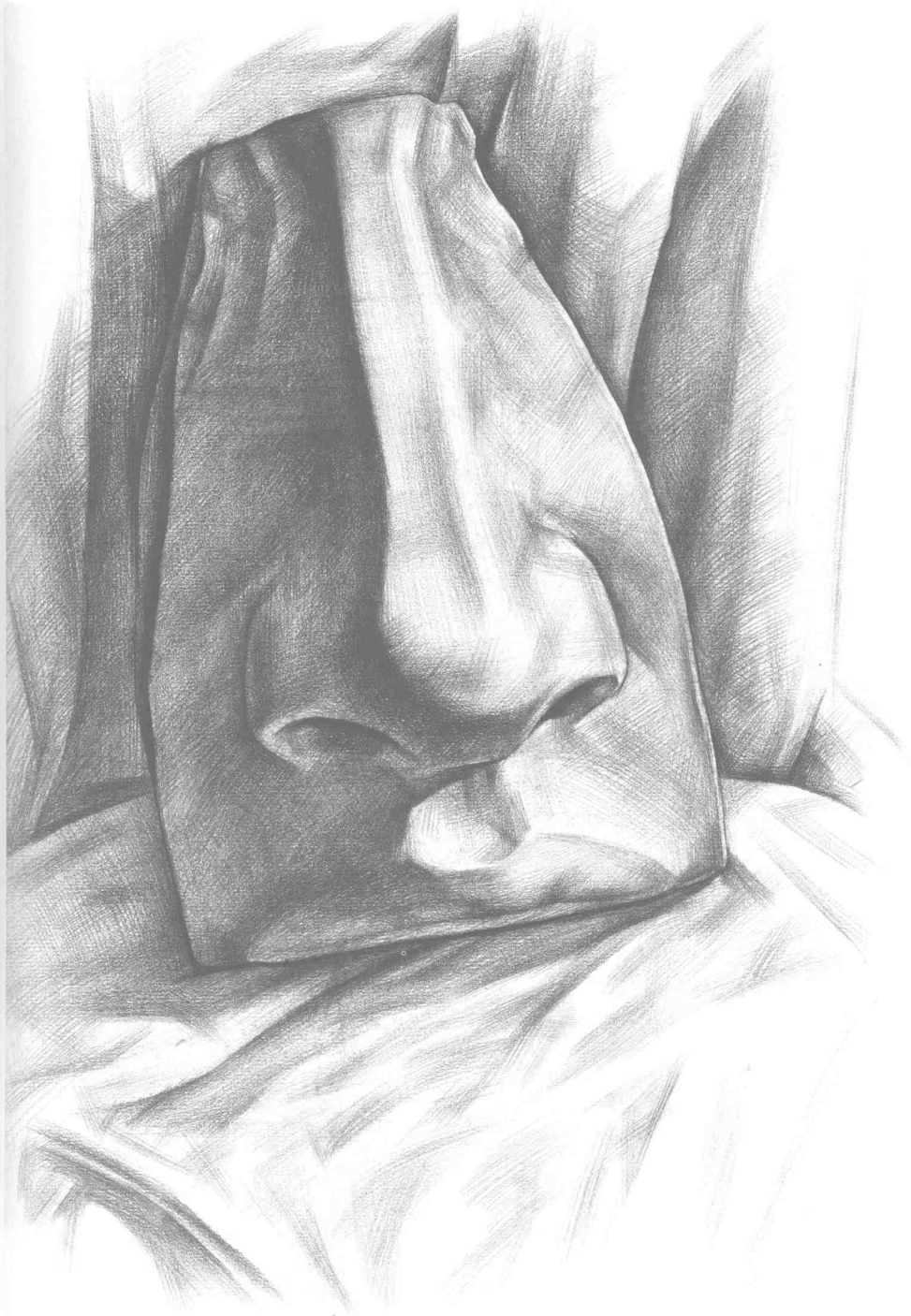
步骤一 确定鼻子石膏模型在画面中的位置。用长直线概括地画出形体的基本比例和特征。

步骤二 进一步完善鼻子石膏模型的基本比例和特征。鼻子的整个形体没有过多的细节。所以要抓住整体造型上的起伏变化。用简洁的线条概括地表现结构。

步骤三 确定明暗交界线的位置。铺出大体的明暗关系。

步骤四 从结构出发，深入刻画形体的起伏变化。进一步加强结构和明暗关系。画面中的明暗调子既要整体，又要有细微的差别。在保证画面整体感的同时，也要对局部进行重点刻画，不能平均对待。

步骤五 最后对画面进行整体调整。画过了的地方要适当地加强。刻画不够的地方要减弱。

鼻子石膏模型（步骤五·完成）

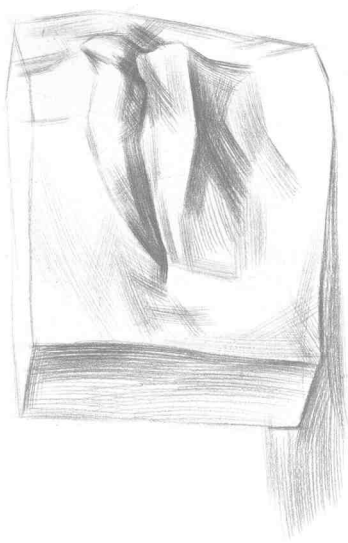
《型》写生步骤

线的线条概括地勾

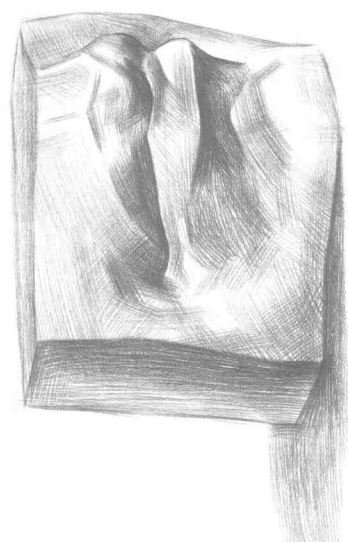
步骤二 认真观察石膏模型的每一个局部的起伏变化, 逐渐把嘴部的形体具体化。

步骤四 仔细
观察、分析石膏模
型中最重要的和最亮
的部分、深入刻画
结构的转折变化及
细节特征。

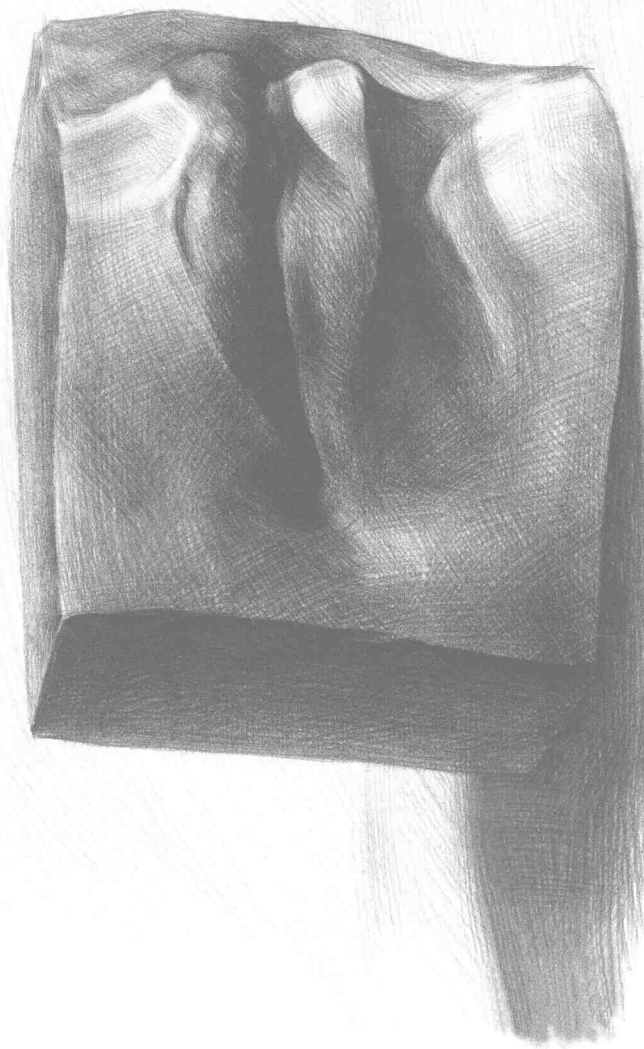
步骤五 最后

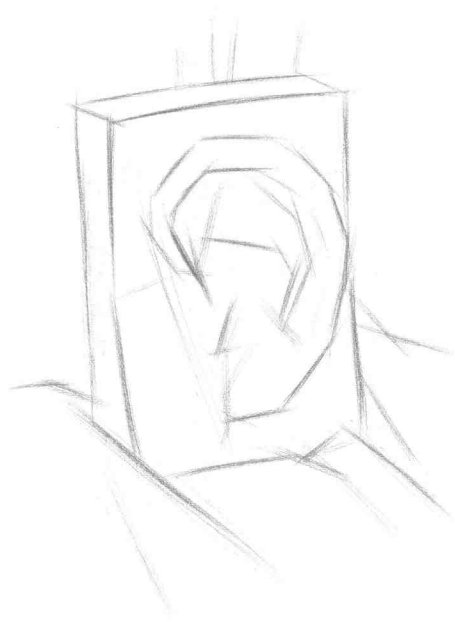
步驟一

二、步骤

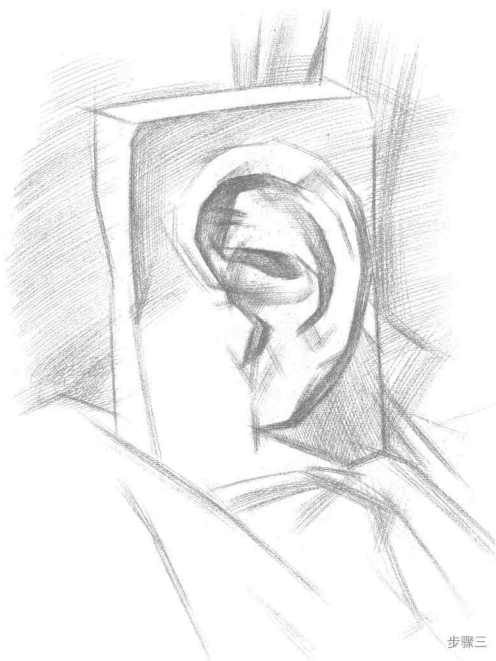
胸部(素描) (素描·素描)

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《耳朵石膏模型》写生步骤

步骤一 首先确定画面构图，再对形体进行一定的归纳、概括，然后用简练的直线确定形体在画面中的大体位置和造型特征。

步骤二 对形体进行细节分析，重点抓住结构的穿插和起伏关系。

步骤三 观察光线造成的明暗变化，确定明暗交界线的位置，然后铺出暗面的色调。暗部不要画得太重，主要是以区分明暗关系为目的。

步骤四 从结构出发，仔细研究耳朵结构的穿插和起伏。对明暗调子的变化要进行细致的表现，同时背景也要进行相应的刻画，但深入的程度不要超过耳朵，深入刻画时要始终保持画面的完整。

步骤五 最后对画面进行整体调整，进一步完善画面。在不断调整细节的同时要做到细节服从整体。加强对明暗交界线及周围结构转折的刻画，使画面效果更强烈、更完整。