

有比较才有鉴别 有鉴别才有进步

比较
训练法
COMPARING TRAINING

9 787539 420011 >

造型基础训练方法丛书

杜光华 编著

湖北长江出版集团

石膏像的结构 明暗 比较训练法

湖北美术出版社

比较

训练法

COMPARING TRAINING

孔祥卫 主编

造型基础训练的目的并不只是学习表现物象的技巧，更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征，把握物象的本质结构和普遍的造型规律，这实际上是一个积极的理性思维过程。同一个物体或物体之间的内在结构、表面光影以及色彩关系等是相互联系的，将它们放在一起整体观察，相互比较，在比较过程中去寻找规律。

将这种立体造型方法运用到绘画实践中，去更好地诠释你所要表现的对象！

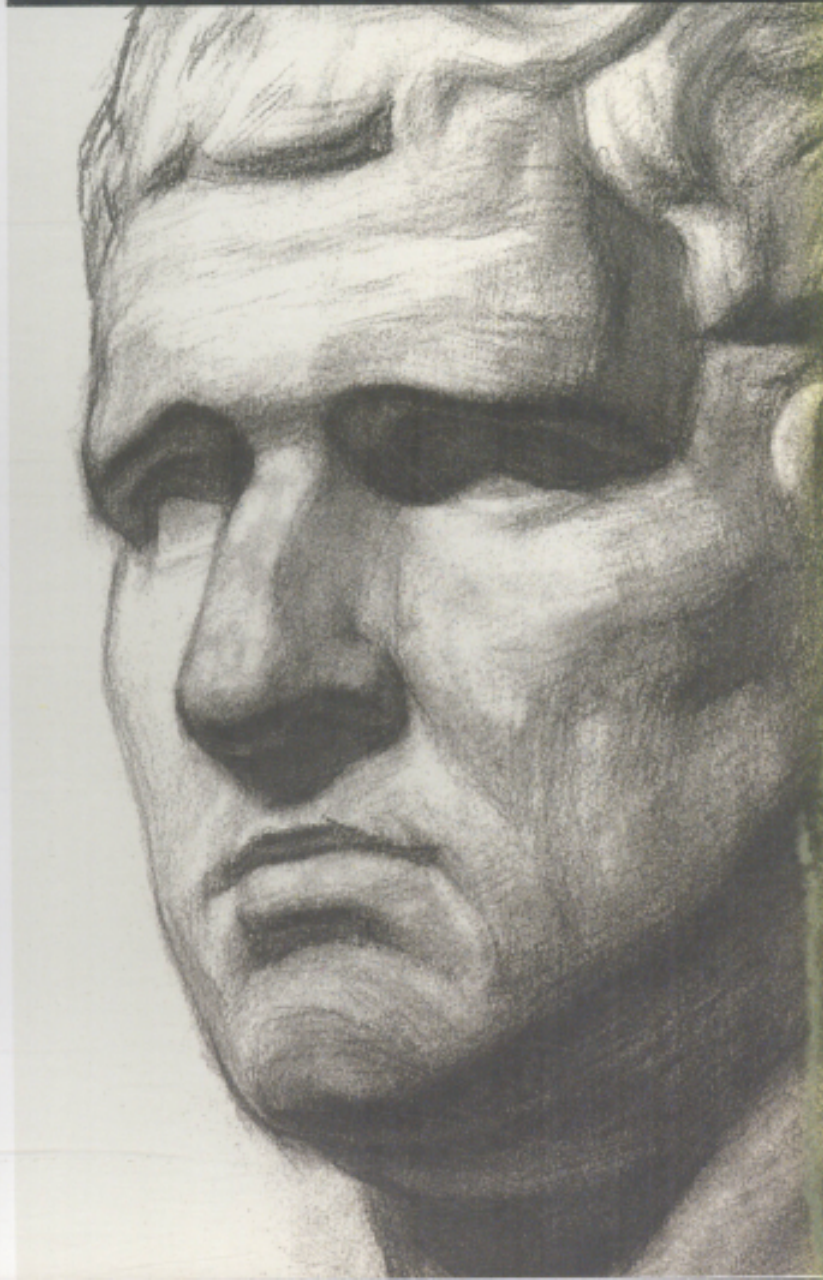
石膏像的

结构

明暗

造型基础训练方法丛书

有比较才有鉴别 有鉴别才有进步

比较训练法

COMPARING TRAINING

杜光华 编著

丛书策划/责任编辑:敖露 书籍设计:敖露 孙启昕

技术编辑:李国新

石膏像的结构明暗比较训练法

图书在版编目(CIP)数据

石膏像的结构、明暗比较训练法/杜光华编著.

—武汉:湖北美术出版社,2007.5

(造型基础训练方法丛书/孔祥卫主编)

ISBN 978-7-5394-2001-1

I.石… II.杜… 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(2006)第148819号

出版发行:湖北美术出版社

电话:(027)87679522 87679535

邮政编码:430070

印刷:武汉精一印刷有限公司

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail:fxg@hbapress.com.cn

开本:635mm×965mm 1/8

印张:8

印数:8000册

版次:2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

定价:25.00元

几何体的	结构 明暗 创作比较训练法
静物的	结构 明暗 色彩比较训练法
石膏像的	结构 明暗 比较训练法
人像的	结构 明暗 色彩 速写 比较训练法
风景的	速写 色彩 比较训练法

ISBN 978-7-5394-2001-1

9 787539 420011 >

写给真心喜欢美术的你

比较训练法

造型基础训练方法丛书
COMPARING TRAINING

杜光华 编著

比较训练法 有比较才有鉴别

孔祥卫 主编

石膏像的结构 明暗 比较训练法

目录

一、常用的素描作画方法与工具的使用 02-03

二、石膏像素描造型的基本要素 04-08

三、如何画好素描石膏像 09

四、石膏像结构素描 10

五、石膏像明暗素描 11

六、为什么要用比较的训练方法进行学习 12-13

七、石膏像结构素描与明暗素描比较训练 14-49

八、范画欣赏 504-64

一页（目录页）上的

范画欣赏 504—64”

八、范画欣赏 50—64”

重版将会及时更正，特表歉意！

“艺术家用脑,而不是用手去画。”

——米开朗基罗

素描,顾名思义,它包含“朴素的描写”之意,是用单色表现物体造型关系的艺术学科,如铅笔画、木炭画、单色水彩或单色水粉画以及钢笔画都可称素描。

素描是造型艺术中一个极为广阔的领域。“它是构成油画、雕刻、建筑以及其他种类绘画的源泉和本质。”这是早在文艺复兴时期,米开朗基罗对素描的一段精辟的阐述。无论是今天还是明天,学习素描仍是培养锻炼造型能力和技法的重要手段和途径。在素描教学中每一位老师都会重视基础素描,因此学习正确的观察方法,加强整体观念、立体观念尤为重要。良好的学习方法为坚实的基本功训练铺平了前进的道路。基础素描重在研究、分析和理解,在掌握基本理论的同时,在写生中增强视觉感受。正如安格尔所言:“如果作画时是用头脑去支配着手,则不管画面上有多少缺点,情况总是比较好的……手的灵巧取决于经验,但感情的真挚和理解力却必须首先发挥出来,而在某种程度上,它们将可以替代其余的一切。”

为什么要画石膏像

初学素描,眼和手不能完全统一,需要状态稳定的对象来进行练习。在画真人头像以前,白色的石膏像舍弃了真人模特儿复杂的色彩和质感,将物象的造型特点鲜明地表露出来,是较好的素描教材。目前我们常用的石膏像大都是照古希腊、文艺复兴时代大师们的作品进行翻制的,它们造型严谨,形象概括、优美。通过写生练习,我们不仅能提升造型技巧,而且可以受到大师们的熏陶。

一、常用的素描作画方法与工具的使用

素描的作画工具与材料比较简单,有铅笔、炭笔、炭精条、钢笔、毛笔等,初学者一般都选用铅笔,因为它使用方便,易修改,表现力丰富。在经过一定时间的学习和熟悉铅笔表现方法的基础上,可以选择其他材料作画,发挥各自材质特性,以增强画面艺术表现力。

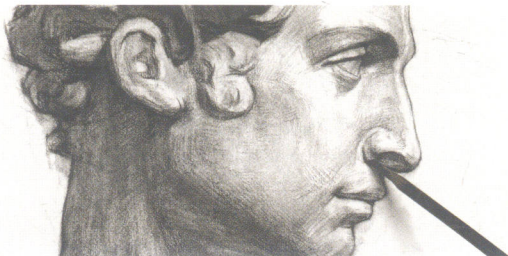
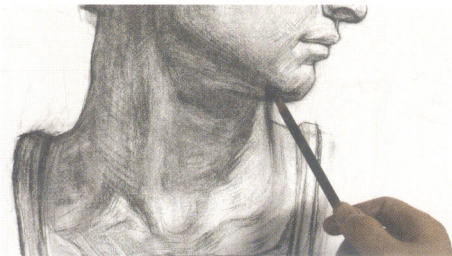
这里介绍常用的几种作画方法和辅助工具。

(一)铅笔作画

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。根据画面需要选择不同号数的铅笔,打轮廓时一般选用中性铅笔(2B-4B)。涂大体明暗、画面阴影及最深处时,一般选用软性铅笔(4B以上的铅笔),表现较淡物体或进行细部刻画,一般选用硬性铅笔(HB以下的铅笔)。铅笔素描可选用可塑橡皮泥和橡皮擦,目前市场上的一些4B橡皮擦是不错的选择。画纸可采用铅画纸、素描纸等,以纸质坚韧而带纸纹为宜,不可采用表面光滑和太薄的纸张。

(二)木炭作画

木炭作画需要准备木炭铅笔、木炭条、炭精棒、擦笔、可塑橡皮泥及定画液等。木炭作画效果使画面黑白对比强烈,与铅笔相比,能加强表现力度,作画速度也可提高,但由于修改不易,故需要有较好的控制力,以保证表现准确性。作品完成后还需要喷上适量定画液以便保存。木炭作画最好选择木炭纸、水彩纸等粗纹、较厚的纸张,当然素描纸及铅画纸也可选用。

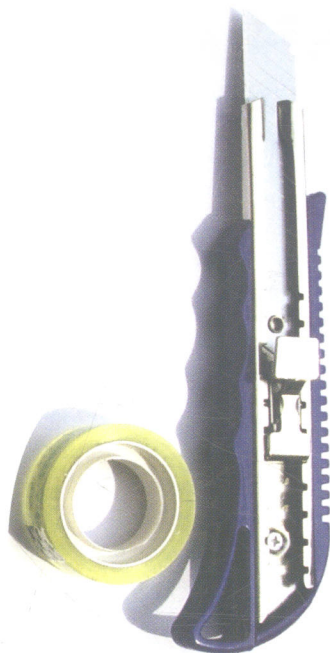

(三)橡皮

橡皮在作画过程中不仅可以用来修改画面,也可起到画笔的作用,用来调整画面色调,表现物体,橡皮的有效运用能辅助提升画面效果。现在市面上常见的有普通硬橡皮和可塑橡皮两种。

铅笔

工具刀、透明胶

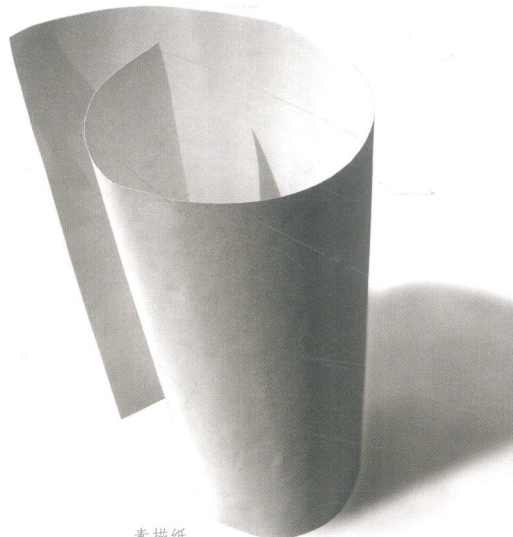

可塑橡皮、4B 橡皮

木炭条

炭笔

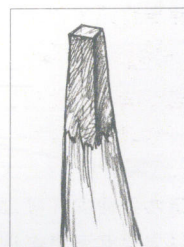

素描纸

H 到 6B 的 铅笔 线条

木炭条 线条

炭笔 线条

教你一招：

通常我们喜欢将铅笔削得又细又长，其实这样削出来的铅笔不仅容易折断，并且画的时间长了笔头容易磨圆，导致画出的线条“浮”在纸面上，没有力度。如果将露出的铅笔芯削成长方形，这样便可以保证在露出的铅笔芯画完之前总有一个角度是尖的，并且不易折断。

削一支漂亮的笔

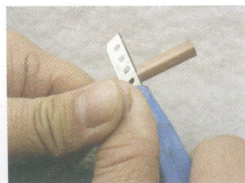
节约

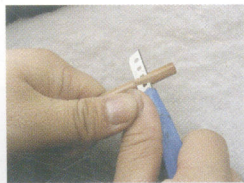
1. 首先用左手的拇指按住右手的拇指。

2. 控制削笔力度的关键在于左拇指推的力度，而不是右手。

3. 刀口的角度控制在8度左右，再次提醒是左拇指用力。

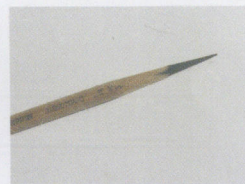
4. 均匀地削掉木制的部分。

5. 铅笔芯削出的长度一般控制在13毫米左右。

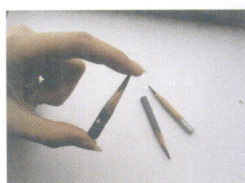
6. 用刀片轻轻地将笔芯刮细，力度要均匀，否则前功尽弃。

7. 削笔是绘画过程中一个重要的环节，笔削得如何也可以影响到你作画时的心情，只要平时多练习，相信你能削出漂亮的铅笔。

8. 节约了一支铅笔。

1. 用完的铅笔头怎么办？

2. 找支不用的钢笔，摘下笔身。

3. 将笔头插进去，用纸调整接口。

4. 节约了一支铅笔。

二、石膏像素描造型的基本要素

(一)石膏像的形体结构

形体结构是形体之间的穿插连接关系,穿插关系则是最基本的结构形式。石膏像的形体结构最概括的形式莫过于几何体,形体结构的运动,造成了外形的变化。物质世界的一切形体不论其结构如何复杂,形态如何千变万化,只要经过概括,都可以找到与其相对应的基本几何形体。

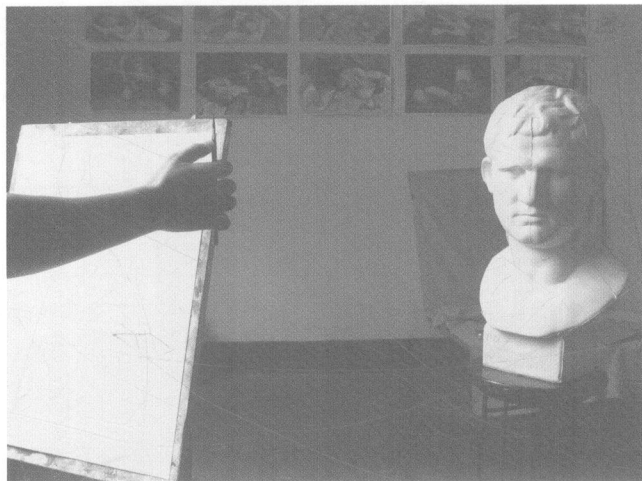
(二)如何画准石膏像的形体结构

为了画准石膏像的形体,我们必须掌握一套正确实用的观察方法,了解一些认识对象的基本原则,并在大量的训练中逐步熟练掌握。

画准形体的关键词:观察、理解、概括、比较

1.观察对象

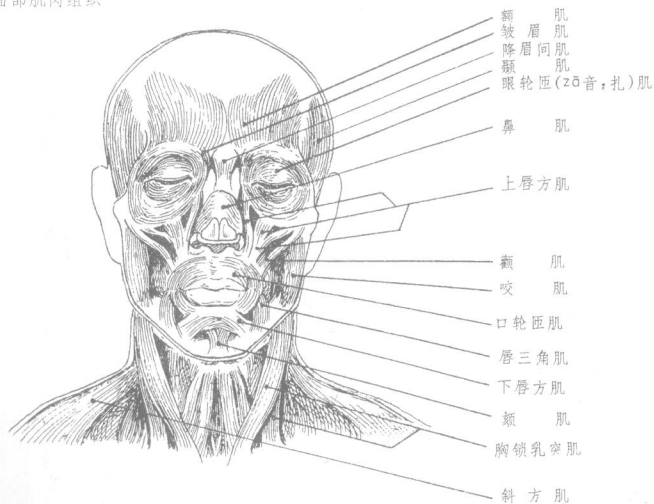
我们在对一个石膏像进行写生时,不要忙着下笔,首先对所画对象的这个角度进行整体观察,找出其特征和我们在绘画中所要表现的重点,大致确定一下物体在画面中的位置,做到心中有数。在绘画过程中,要从整体开始比较,分析形体大的关系和动态,每画一段时间就稍作停顿,退远观察,还要经常将眼睛眯起来观察对象,消弱细节,概括对象,这样便能避免局部观察所带来的弊端。总之学会观察对象是一切造型的基础和前提,只有观察准确了,你才能更好地去理解。

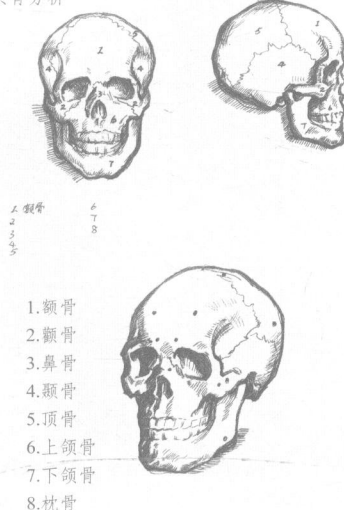
2.理解对象

真人头像由头骨、肌肉组织和毛发等组成,石膏头像是真人头像的模型,因此,要表现好石膏像的造型特点,首先要掌握好头骨和肌肉的艺用解剖,了解它们的内部结构,不要把目光只停留在表面的变化上面,要找出引起这些变化的最终原因,如同背课文,理解记忆的内容会长时间印在脑海里,并且会真正地让你学以致用,死记硬背则是短暂的。

面部肌肉组织

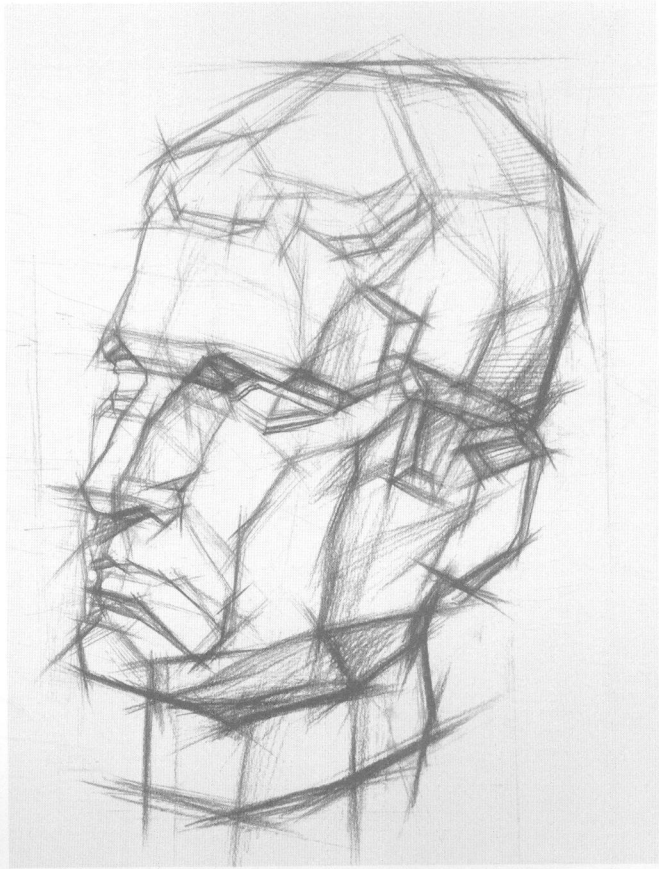
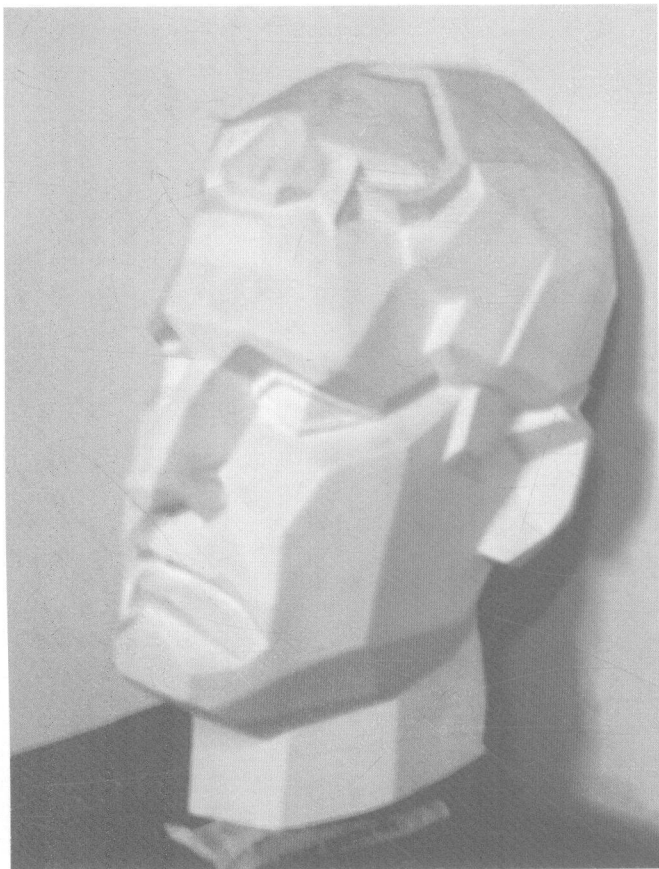

头骨分析

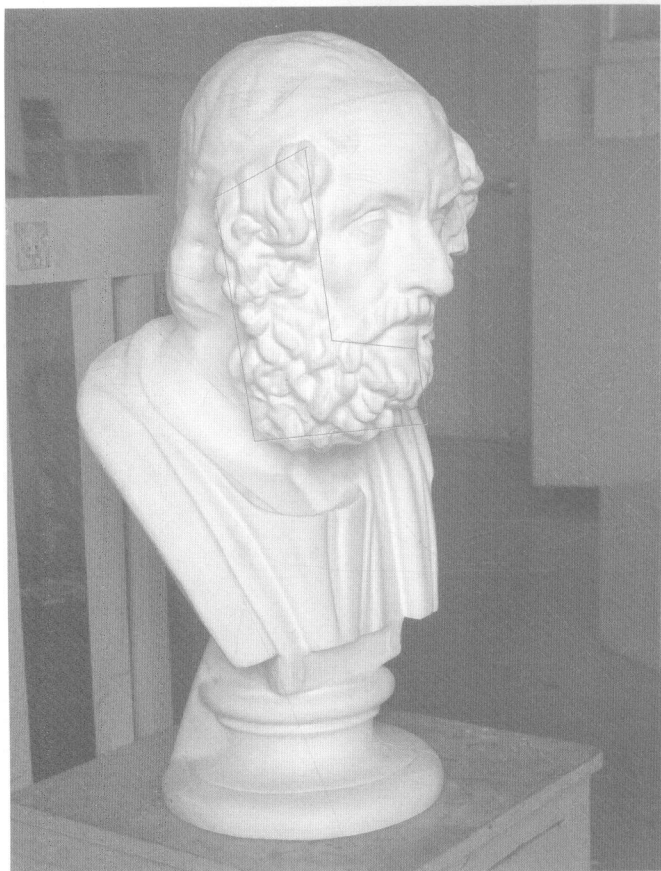

3. 概括对象

在面对复杂的石膏像时,很多初学者显得手足无措,不知如何下笔。前面我们已经提到,任何复杂的形体都可以概括成简单的几何形体来进行理解,因此,为了帮助初学者认识并掌握将自然的形象概括为几何体的方法,我们可以先训练切面石膏像,当然切面石膏像所表现的只是一种概括法,每个石膏像你都可以用自己的理解来进行概括。

经常练习帮助你概括对象的切面石膏像。

面对复杂的结构形体,用自己的理解去概括对象是画好素描石膏像的关键。

4. 比较对象

一般我们衡量一个物体大还是小时,必须得有一个参照物来进行比较,绘画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认它们的位置、大小、面积。画面中内容本身的比较,画面与物体对象的比较、结构与明暗的比较等,都是画准石膏像形体的较好依据。

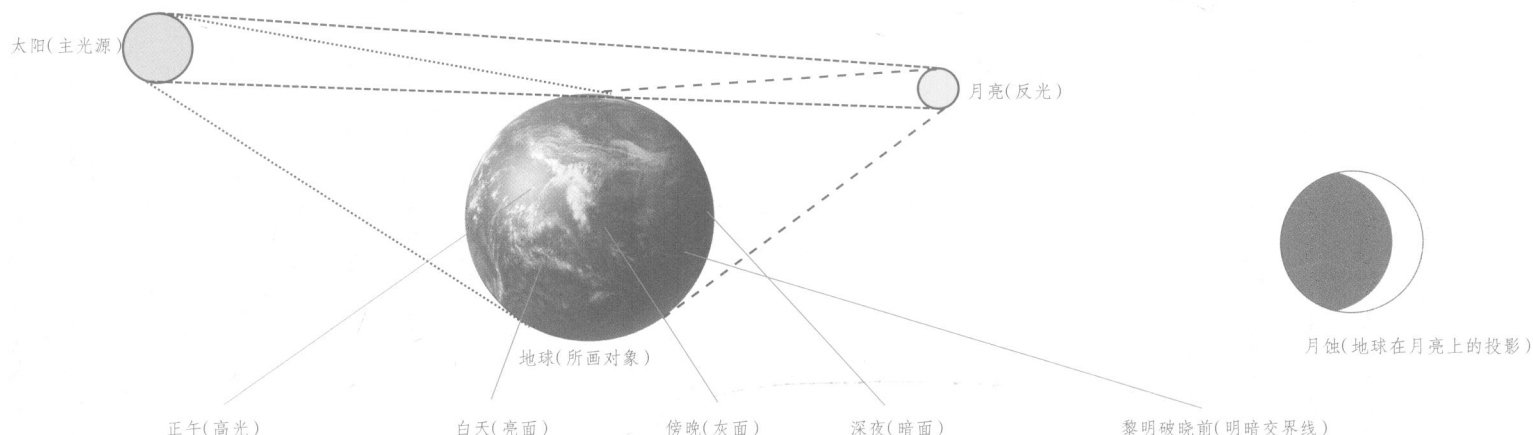
(三) 石膏像的明暗光影

1. 光影产生的原因

石膏像的形体结构准确以后,我们便要考虑到表现他们自身的体积关系和所处环境的空间感。

很多初学者在作画时更多的是去“临摹”对象,看到黑的地方就涂黑、亮的地方就画亮,对一个物体上的明暗不加选择地全部“描绘”下来,但对于产生这些不同明暗变化的原因却不知从何而来。我们举一个例子,通过这个例子我们可以分析物体产生光影的原因。

地球在太阳的照射下形成了白天与夜晚,也就形成了物体的两大面。

在美术高考中,一般不打聚光灯,因此光线在石膏像上显示得较“散”,这时候我们必须做到自己心中有数,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。

试一试:找出画面中其他部位的明暗交界线。

高光部 ●

亮部 ●

暗面 ●

明暗交界线 ●

反光 ●

投影 ●

边缘线的处理要有变化,以此来表现物体的空间感。

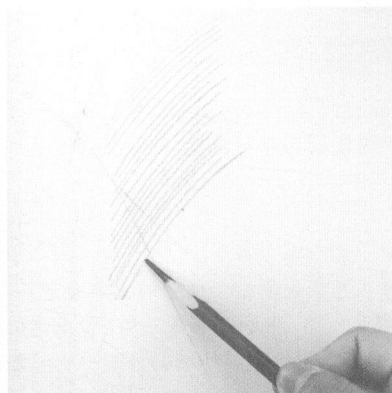

2. 空间感

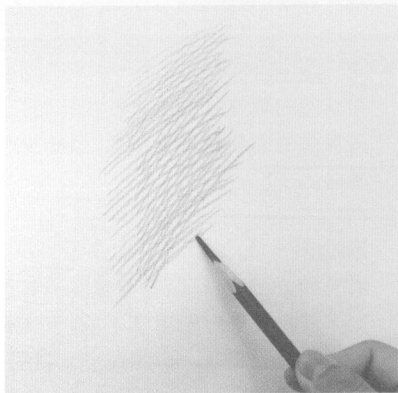
空间是指物体的存在方式,包含着高度空间、宽度空间、深度空间等,这也称为艺术的“三度空间”。空间感是指物体给予人在空间位置上的远近距离。现在短期石膏像作业很少铺背景,因此石膏像的空间主要是靠边缘线的轻重、粗细、浓淡和虚实变化来表现。

(四) 如何处理好石膏上的明暗关系

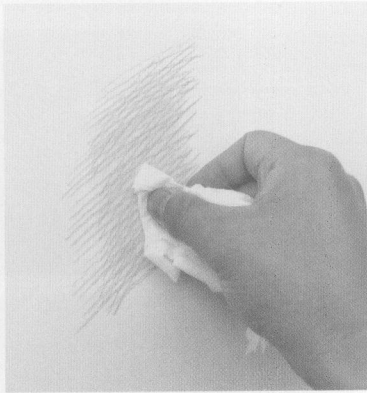
1. 怎样排线条

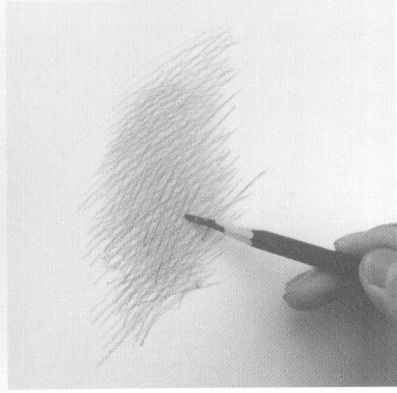
1. 选择炭笔或者铅笔均匀地排出线条,线条间的间距不可过大,注意下笔和收笔都要轻,不要出现带“勾”的线条。

2. 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。

3. 用软布或纸轻轻地刚才画出的线条擦拭一遍,目的是让线条显得更柔和,但注意不要擦得过分,以免让画面显得过油、过腻。

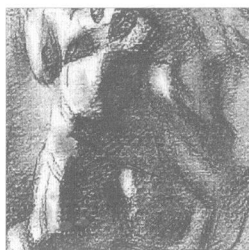
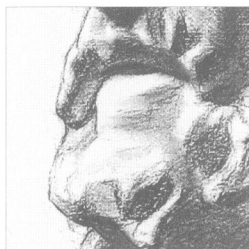
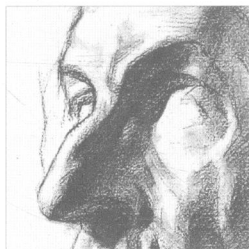

4. 最后将笔尖立起,在刚才色调的基础上再铺上一层较“硬”的线条将颜色“锁住”,这样就不会“浮”在纸面上。

2. 怎样给石膏像上调子

石膏像上调子是很多同学较为头疼的问题之一,在结构准确的情况下,怎样画出立体、空间甚至质感是石膏像表现所要解决的另外一个问题。在理解了光影变化产生的原因后,我们就可以将这个理论运用在石膏像上,上调子之前,我们首先要找出物体的“两大面五大调子”(第7页所讲)。

第一步:

根据石膏像的起伏结构,找出大的明暗交界线,用铅笔的内侧将暗面涂满,分出亮面和暗面,这一步尽量将眼睛眯起来观察,不要盯着局部。

第二步:

用棉纸或布将暗面的色调整体地统一一遍,再用硬一点的铅笔在上面排出线条,锁住暗面色彩,并强调明暗交界线。

第三步:

用较硬的铅笔从明暗交界线开始往亮面过渡出灰面色彩,用笔要轻。一般石膏像的面部都是受光面,因此灰面所表现的也是石膏像的面部结构,形要准确。

第四步:

调整细节,在大的明暗关系准确的前提下开始表现每个局部的立体感,但一定不能死盯住一个细节不放,一定要相互比较,依附于整体明暗,过分琐碎的地方要省略掉。边缘线的处理要虚实有度,根据结构的转折来分析线的轻重缓急,这样整个石膏像就不会像剪纸一般贴在画面上而无空间感。

第五步:

将画面放远进行检查,调整明暗过重或过轻的地方。

三、如何画好素描石膏像

学习素描的训练过程要遵循“由易到难、由简到繁”，“由浅到深、循序渐进”的原则，逐步培养扎实、严格的造型能力；要用正确的观察方法，分析认识对象，从而不断提高表现对象的能力，使脑、眼、手同时得到锻炼。

要画好素描石膏像，除平时作大量的刻苦练习外，还需注意以下几点：

(一)正确的观察方法

如何观察是任何领域写生训练中十分重要的一步。分析每个石膏像的具体特征，掌握其动态变化是表现好石膏像的前提。

为确定某个局部的色调深浅，应该先找石膏像的其他相似的色调部位，再比较周围稍深一点和稍浅一点的两块色调，用这两块色调做制约，然后以这三块色调之间的关系去检查画面相同部位的色调，这种方法虽然只是确定某个局部，却要同看三块，比较三块，这种方法容易把色调画准确。

画石膏像，心里要常记总的感受和总的形象，不能看一眼，画一笔，只画局部忘记整体。所以在训练的时候，要看一眼，画数笔，学会整体地去作画。

(二)树立立体观念

这是初学者画石膏像的关键因素。变二维空间为三维空间，从平面表现到立体表现，必须要掌握与其相应的立体轮廓转折方向，与此同时，必然要改变那种视轮廓转折为一种单纯的“线”的表现方法。

(三)良好的学习方法和习惯

了解了上面的理论知识之后，写生、临摹、默写无疑成了石膏像素描学习方法的重要环节。

如何从临摹走向写生？初学者一般都安排先临摹，因为这样你可以吸取他人的经验以及作画的一些方法步骤，同时也会提高认识能力。到第二步写生的时候，很多人就有些泄气了，为什么自己临得好而写生的效果却不尽如人意？这时必须静下心来好好思考：自己临摹的时候有没有达到眼、脑、手的结合？有没有去想过人家为什么这样画？

边临边写生，这种方法更适合于初学者。选择临本上的一幅画，找一个相同角度的石膏像，然后自己先画，画到哪一步进行不下去时再翻出临本进行借鉴，这样就学习得更直接了。

⑦ **你准备怎样去画好石膏像呢？可以写下自己的想法。 :-)**

四、石膏像结构素描

主要是利用线条来表现石膏像的形体以及空间穿插。

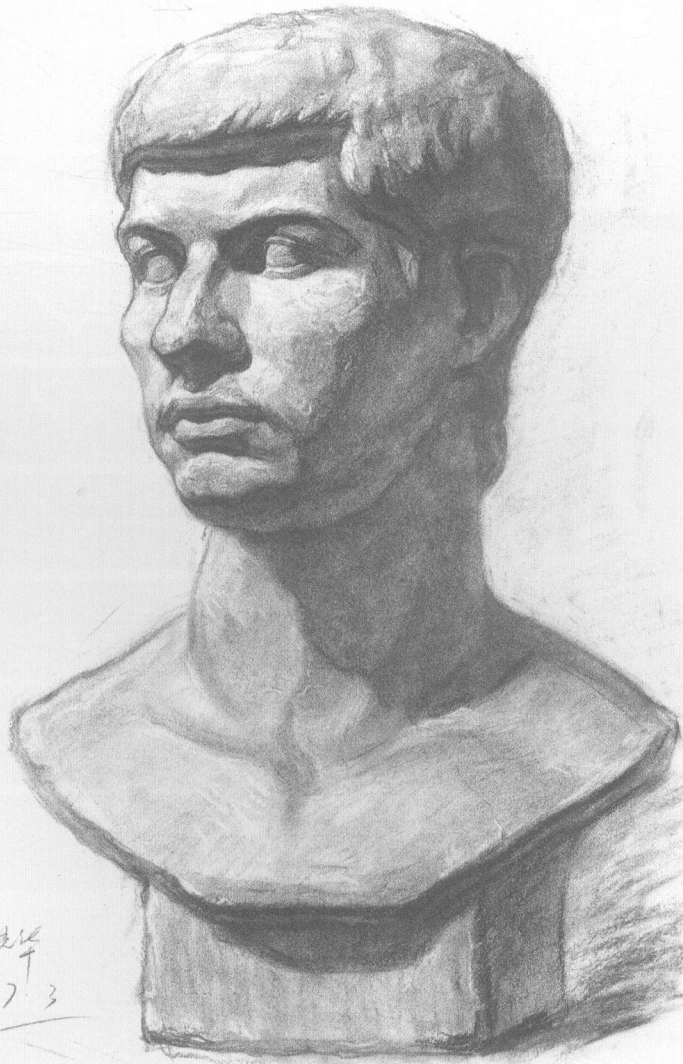
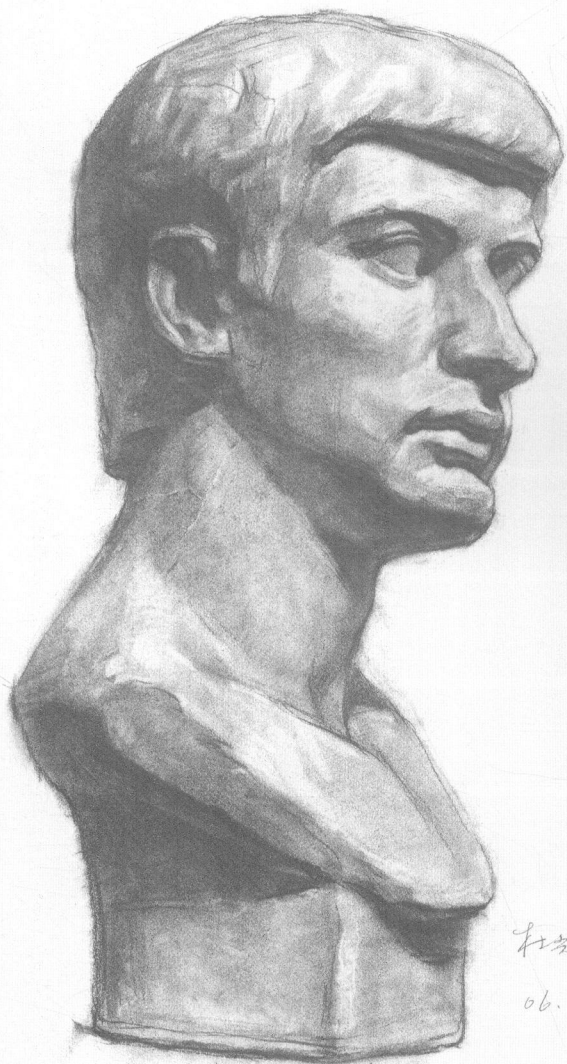
在素描的表现上,结构就是骨架,有了骨架物体才有形、体、块。素描作画过程中,结构是必不可少的,结构素描练习是初学素描者必经的过程,只有在形体、结构准确的前提下才有进一步研究光影、质感、明暗调子的可能性和必要性。

五、石膏像明暗素描

在画石膏像时,通过表现它的明暗变化来体现空间、质感、光影等。

明暗在画面上从亮到暗的渐变中所形成的色阶关系称为调子。对调子的正确把握与处理,能更好地表现物体的质感、体感与空间感。

六、为什么要用比较的训练方法进行学习

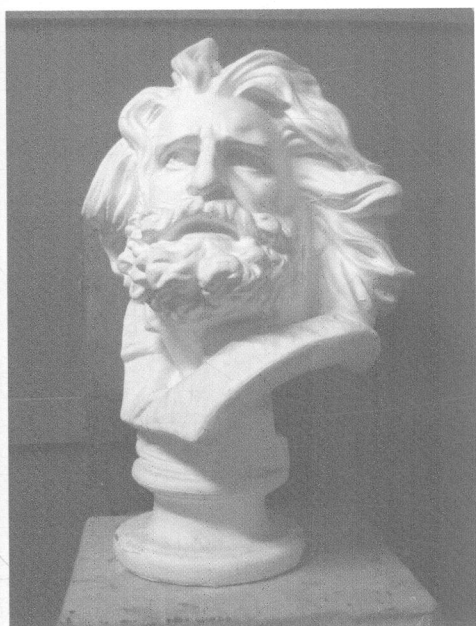
素描是从我们看不见的东西开始，而到看见的东西结束。也就是说初学者对隐藏的客观造型规律的把握是至关重要的，只有理解了内在的结构规律，才能更轻松地驾驭自己的画面。

结构、形体、比例、明暗、空间、色彩、质感等等是构成物象间差异的基本造型因素，就是因为这样的差异，才能让我们识别大千世界里种种不同的物象。

这些造型因素之间总是互相依存、相互联系的。结构、形体是最本质的、固定的因素；比例、空间感和透视变化是其在一定空间中存在的形式；明暗则是借助外在条件（光的作用）得以显示出其他因素的一种前提和可变因素；色彩和质感则是被人们视觉感知时存在的另一些相对因素。

从下面表中可以看出各个基本造型因素在结构素描、明暗素描和创作中所起的重要作用。因此也可以得出结论：结构素描、明暗素描和创作之间是必然联系在一起的，结构素描是明暗素描和创作的基础；明暗素描是结构素描与创作的过渡，它是在结构素描的基础上再进一步研究光影和质感的；而创作的要求就更高了，当美术学习者进入更高的学习领域时，美术创作是最终体现其各方面基本素质和个人修养的依据。

	结构素描	明暗素描	创作
结构	✓	✓	✓
形体	✓	✓	✓
比例	✓	✓	✓
空间感	✓	✓	✓
透视变化	✓	✓	✓
明暗		✓	✓
色彩			✓
质感		✓	✓

实物

结构素描

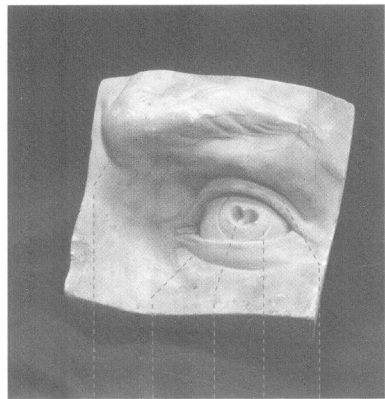
明暗素描

接下来,我们将对各种常见石膏像进行结构素描与明暗素描的绘画示范,用比较的学习方法去解决学习者在绘画过程中所遇到的各种问题,逐步培养大家理解对象的认识能力和对物象各种造型因素的分析能力。

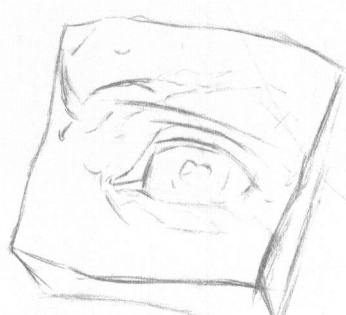
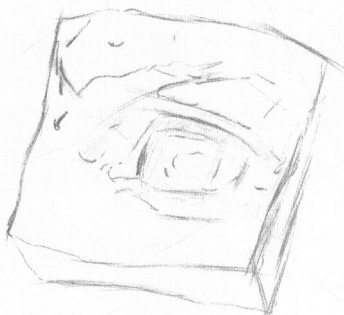
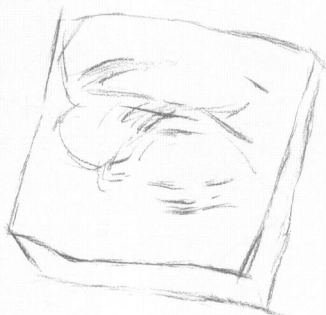

|石膏眼睛的结构|

七、石膏像结构素描与明暗素描比较训练

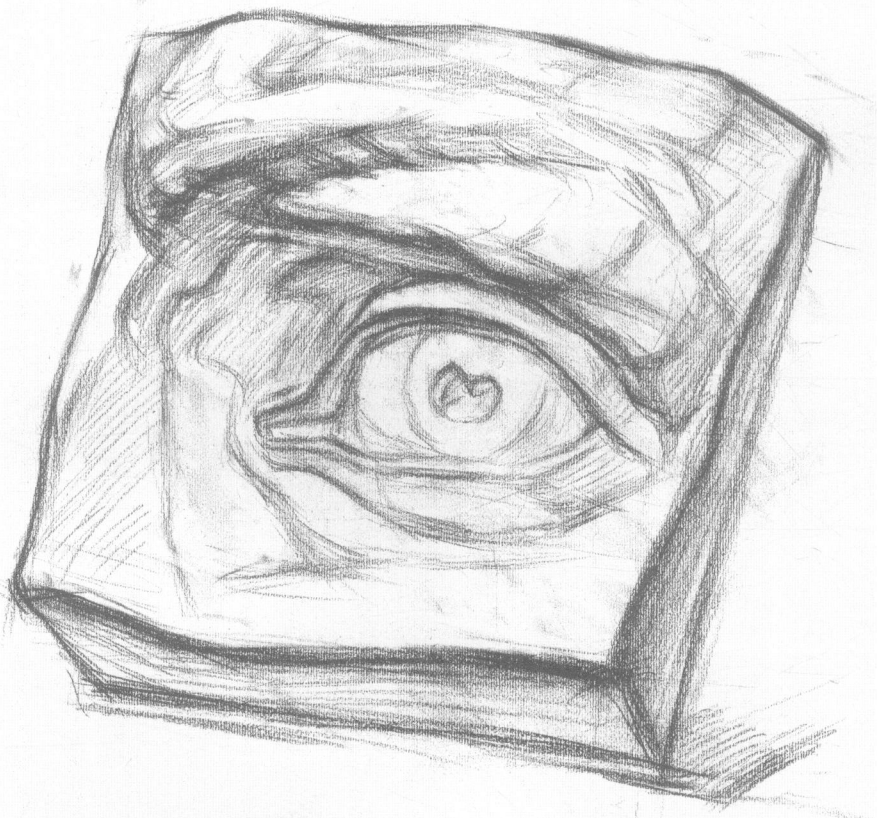
眉弓 下眼睑 瞳孔 眼球 上眼睑

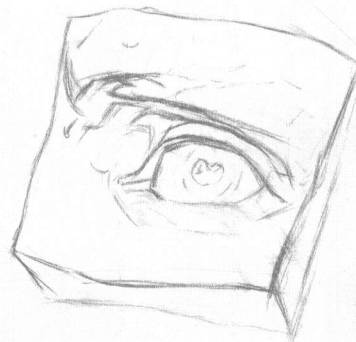
1. 有一定造型基础的前提下, 可以内外形同时画, 打形时内部结构的带入可以帮助更好地把握外形特征。

2. 作画速度相对放慢, 但形的准确度提高了, 对眉弓的厚度及上下眼皮的厚度作出交待, 确定基本形。

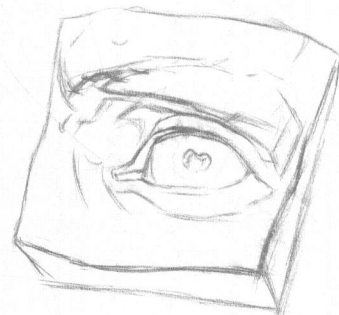
3. 从前后空间出发, 对眉肌、眉弓作重点刻画, 从空间上拉到前面来。

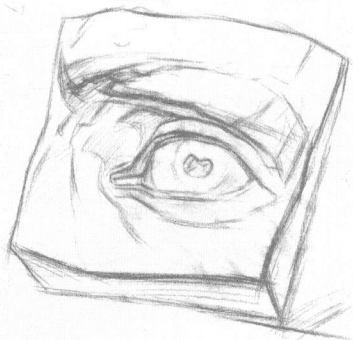
完成图

4. 对眼眶的形和眉弓右侧面的转折略作交待, 从整体上把握整个石膏。

5. 继续加强眉弓、眉肌处的转折力度, 将眼眶内的结构关系交待清楚, 眼球的立体感基本呈现出来。

6. 整体观察, 注意整个画面最终效果, 加强一些转折线的力度, 从而使整个画面更具冲击力。