

美术基础教学阶梯训练 张红梅 许德奇 著

中级教程

第三册

素描篇

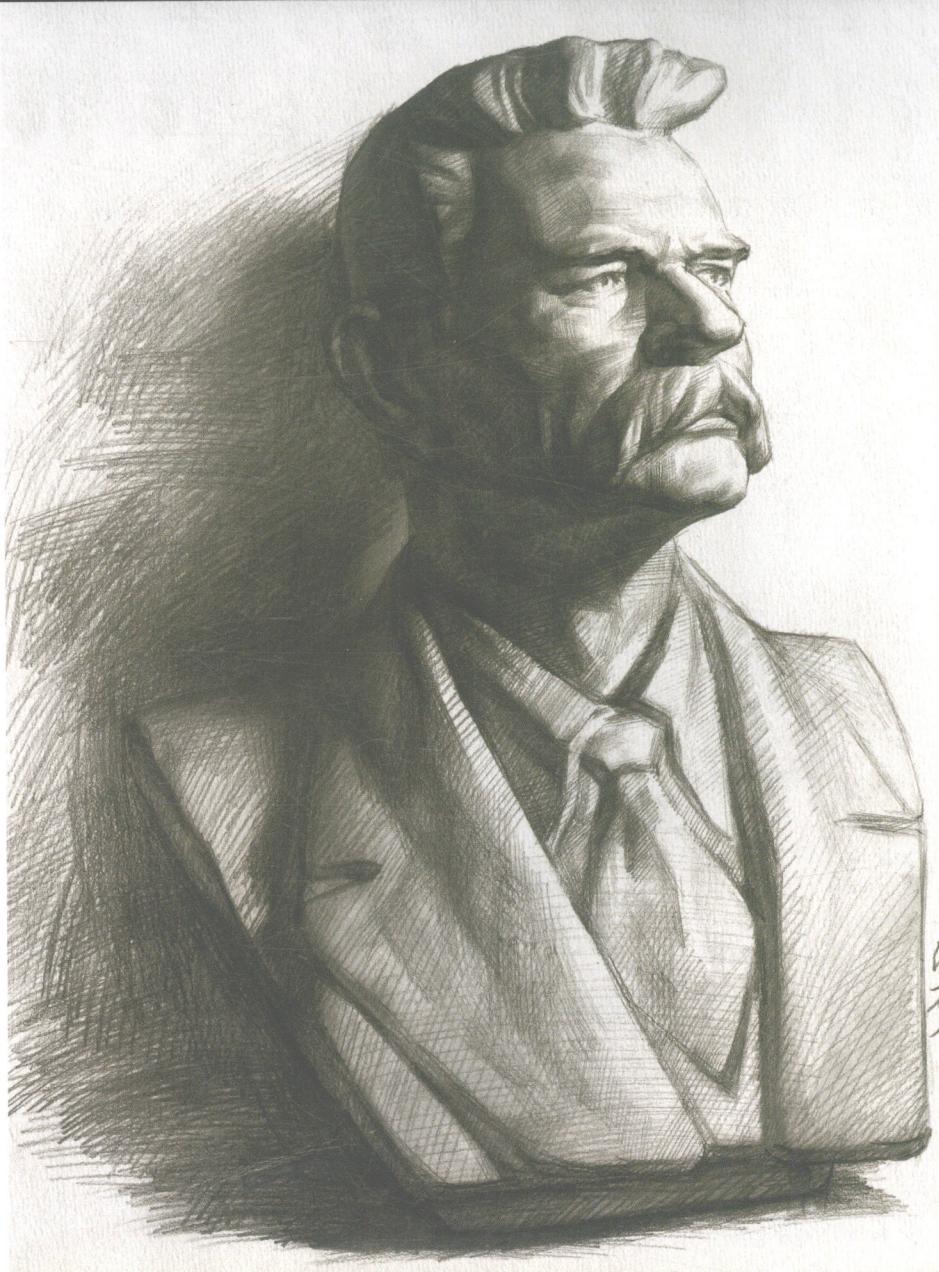
附赠VCD

湖北美术出版社

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

阶梯中级—素描石膏像

人物动态速写

素描组合静物

素描石膏像

素描真人头像

色彩组合静物

色彩风景与肖像

Stairs

阶梯训练系列
Stairs

系列丛书《阶梯训练》写生作品征稿启事

征稿内容：作品需结合美术绘画基础教学的常规内容，形体塑造结实，具有较强的绘画性，是作品发表的重要标准。其具体内容包括：①速写 ②素描 ③色彩

稿件要求：提供作品的120反转片或作品原稿，为保证编印出版的质量，请作者

认真精选作品。反转片务必拍摄清晰，模糊不清的不予编选，对开尺寸以内大小的作

品希望寄原稿，所有来稿请注明联系方式和同意发表字样。

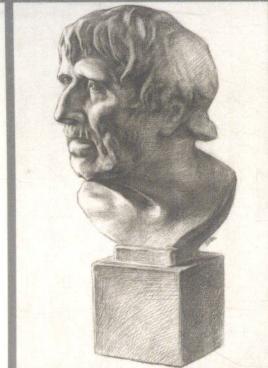
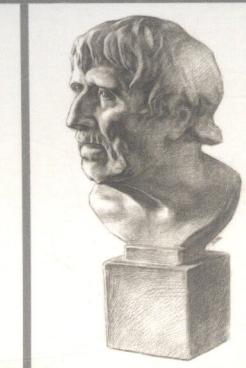
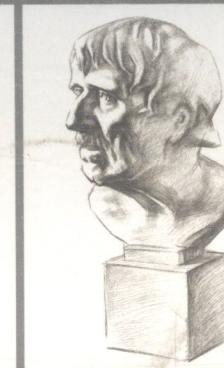
寄稿地址：武汉雄楚大街268号长江出版集团B座1804 邮编：430070

湖北美术出版社美术教育编辑室 严浩 收 联系电话：027-87679544

传真：027-87679529 E-mail：y_hao1228@163.com

选择阶梯训练

丛书策划：应传伟 严浩
责任编辑：严浩 装帧设计：敖露 迈入成功殿堂

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像/张红梅等著.

—武汉：湖北美术出版社，2007.6

(美术基础教学阶梯训练)

ISBN 978-7-5394-2017-2

I. 素... II. 张... III. 石膏像—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第073751号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌雄楚大街268号湖北文化城B座

电 话：(027) 87679526 87679544(编辑)

邮政编码：430070

印 刷：武汉精一印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/12

印 张：3

版 次：2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5394-2017-2

定 价：15.00元

ISBN 978-7-5394-2017-2

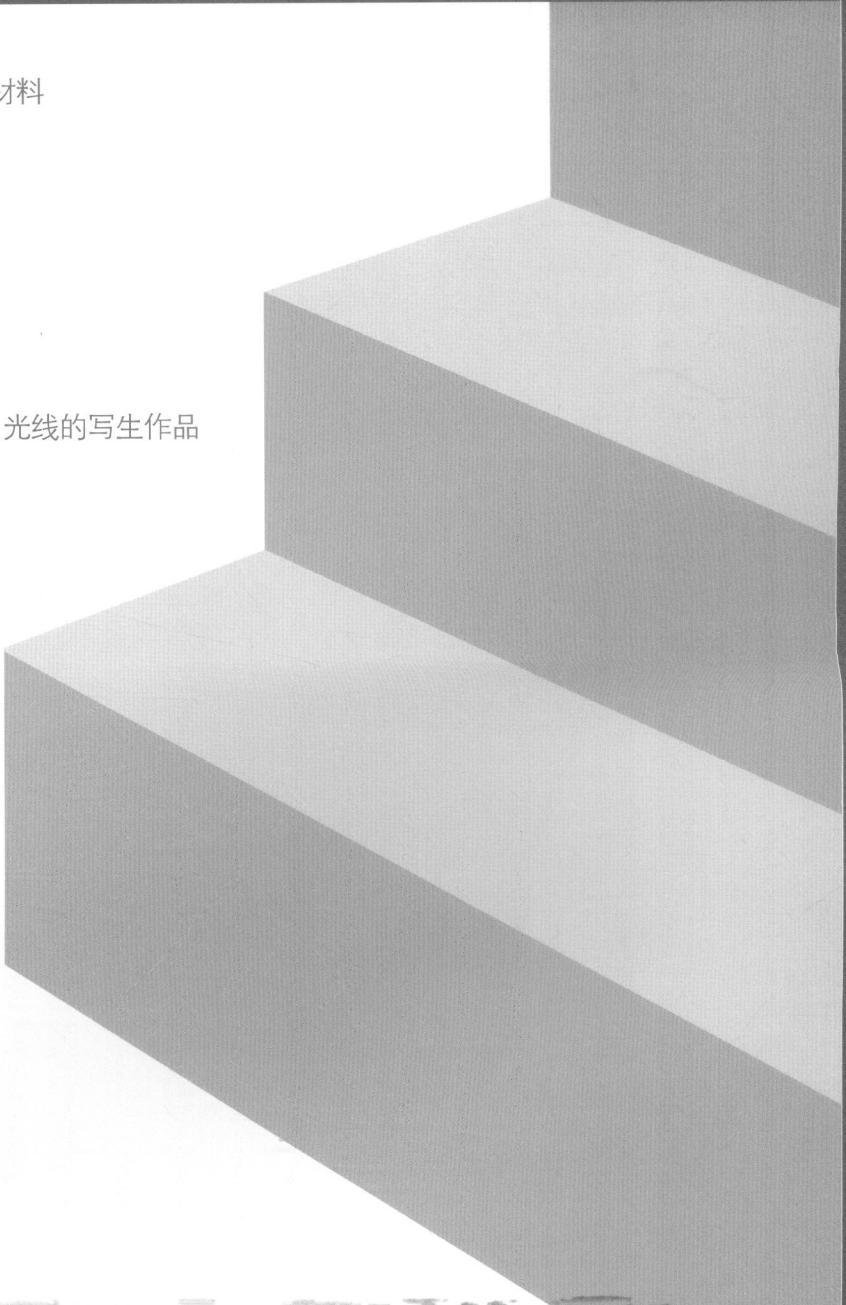
9 787539 420172 >

素描石膏像

目 录

- 03 第一章 素描石膏像常用的工具与材料
- 04 第二章 光线与石膏像写生
- 06 第三章 角度与石膏像写生
- 10 第四章 素描石膏像的写生步骤
- 14 第五章 石膏像“伏尔泰”不同角度、光线的写生作品
- 16 第六章 素描石膏像作品欣赏

前 言

素描石膏像是美术院校基础教学以及招生考试中最常见的素描课题之一，是描绘真人头像的过渡性课题。石膏像具有形象突出、造型严谨、特征鲜明、内涵丰富等特点，其单纯的质地色彩更加突显了人物的结构关系，其固定的形象特征与动态为学习研究基础造型提供了稳定的观察对照平台。

传统教学中，石膏像素描教学多使用特定的灯光，现代教学特别是美术招生考试中由于种种原因，通常使用自然光。石膏头像的摆放角度与室内采光有着密切关系，石膏头像面部方向与光线成一定角度，这样石膏头像的面部就能在自然光线下有较为明确的明暗关系。学生可以从多角度进行写生，但作为以明暗调子为主体的素描教学，有亮部、有暗部且明暗关系明确的角度来写生更易于表现。

素描石膏头像写生不同于人头像写生之处在于：造型要求特别严谨，也就是通常说的“很像”。一张画得不像的石膏素描不是好的作业，无论塑造得如何深入。所以说素描石膏头像写生最能训练学生的准确造型能力。因此，石膏头像写生在部分艺术院校常常是美术高考的首选素描命题。

学习素描石膏像的必要性

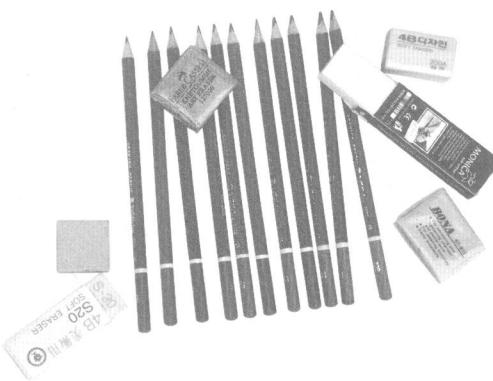
- 1.了解掌握结构、比例、形体、明暗、空间关系等基础要素；
- 2.学会从整体上全面观察、分析、研究所描绘的客观物象；
- 3.正确区分“黑、白、灰”三者之间的关系；
- 4.为学好素描人物打下扎实的基本功。

孟哲
绘

第一章 素描石膏像常用的工具与材料

铅笔: 现在市面上的绘画铅笔种类很多。画素描石膏像一般使用H、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B等几种型号的铅笔,H、HB用于深入刻画和压调子,2B、3B用于起形和上调子,5B、6B用于加重暗部和铺大色调。

定画液: 用于保存完成的素描作品,定画液使用要适量,喷得过少起不到保护作用,喷得过多会弄脏和伤害画面。

其他工具: 夹子、图钉、刀具、风干器、棉巾、布等。

纸张: 石膏头像素描写生通常采用四开素描纸,稍大一点的石膏头像可使用对开素描纸。素描纸的选择要依据素描的要求而定,课堂长期作业要使用质地坚韧、较厚实的专用素描纸,便于反复修改涂擦,短期作业就用略有粗糙面的普通素描纸就行。

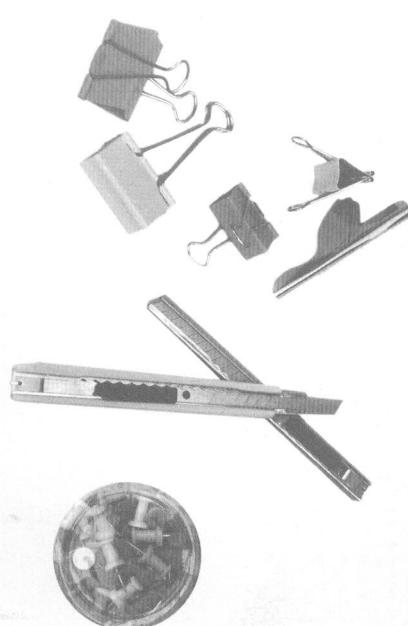
橡皮: 2B、4B的软橡皮较为常用。橡皮泥也是很实用的擦写工具,独到的柔性特征为它的使用增加了乐趣和方便。橡皮与橡皮泥在使用上,橡皮擦得更为干净,但大量的橡皮屑影响作画情趣,橡皮泥的使用虽没有碎屑的烦恼,但擦得不够彻底,且易脏。大面积彻底擦拭画面时最好是用软橡皮,只是为了减弱色调最好是用橡皮泥。

画板: 通常使用四开画板,课堂教学也使用对开画板,画石膏头像一般不使用画夹和整开画板。

画架: 可供选择的画架种类很多,轻便的、便携式的等等,可根据个人习惯和场地情况来定。画素描石膏头像时,若使用四开画板,可以不用画架,抱着画板作画姿势更为灵活主动。

画凳: 根据描绘对象的视角高低而定,常用的有马扎、椅子、高凳等。

第二章 光线与石膏像写生

光线对石膏像的影响就在于明暗关系的变化，石膏像的结构变化归根结底就是本身形体的起伏变化，这种起伏变化在固定光源的照射下，形成明暗变化，即三面、五调子。随着光线与石膏像相对角度的改变，其明暗关系也随之改变。

传统素描教学中，光线的使用通常在石膏像上方 45° 左右，过高为顶光，过低为平光。相对于石膏像，最常见的采光方向分为：侧光（左侧光、右侧光）、正面光、顶光、平光等。就光源的性质而言可分为：专业灯光、自然光、多元光等，传统的素描教学课应该采用专业灯光。

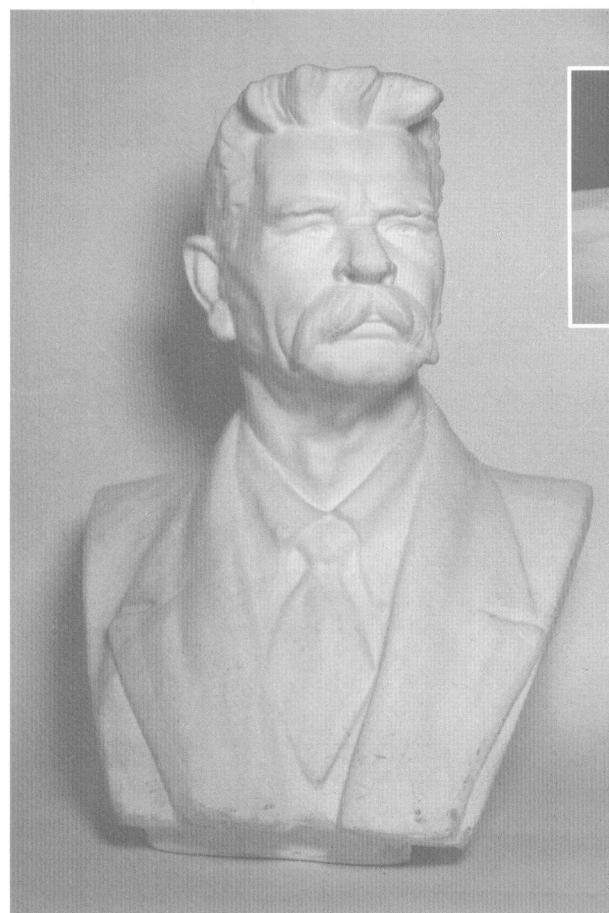
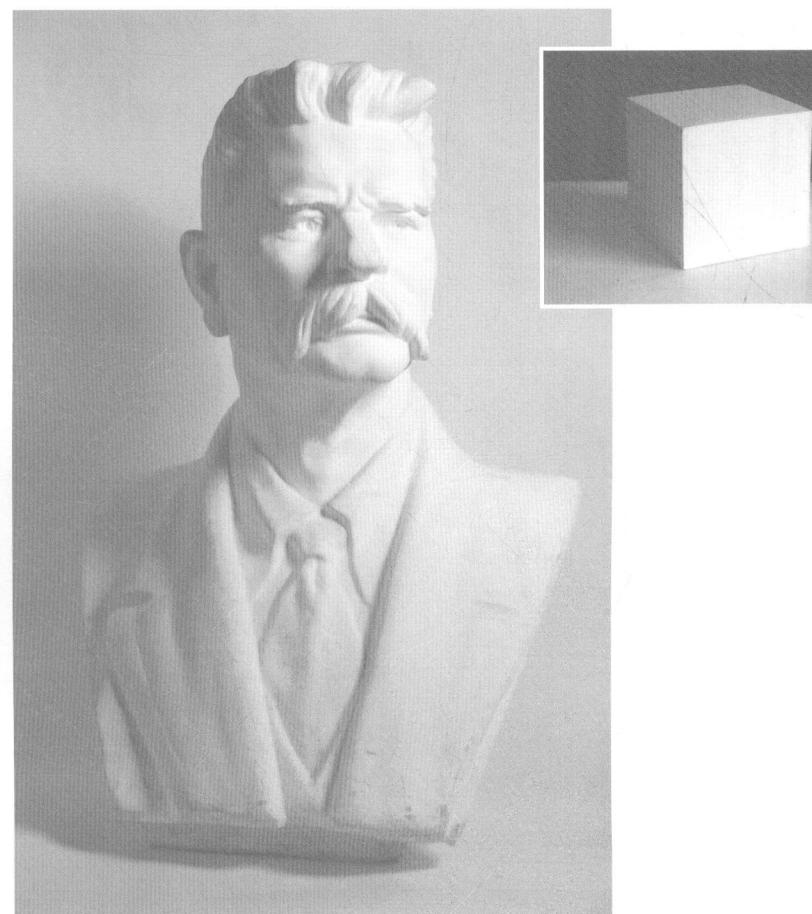
以石膏头像“高尔基”为例，来观察采光方向的改变对石膏像明暗关系的影响，以及写生时所注意的问题。

侧面光

侧光是最常见的采光方式，侧光通常是相对于石膏头像的面部而言的，而对于石膏全身像、半身像、胸像来说，只能视不同的石膏像而界定。

侧光下石膏头像面部的明暗变化非常清晰，其结构关系容易观察。在侧光石膏像写生中，最佳的写生角度是 $3/4$ 暗部侧面，因为在这一角度观察石膏头像，明暗对比强烈的位置，通常正处于重点强调的地方，使画面主次虚实关系的处理变得轻松而易于表现。

在“角度与石膏头像写生”一章中，我们详细介绍侧光下不同角度的石膏头像写生。

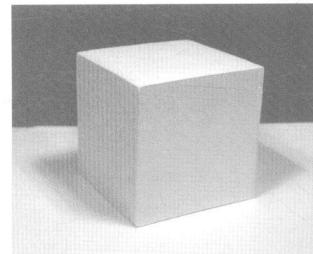
正面光

正面用光会减弱石膏头像面部的明暗对比，石膏像面部变得柔和细腻，为观察和表现面部的结构关系增加了难度。要表现好面部结构与五官，需要深刻理解其内在结构，通过加强结构点，加强虚实对比，以概括的块面手法将转折关系表现到位。

正面光正面写生即顺光写生，石膏像两侧向后转的切面逐渐变暗，最重的调子可能在远处。一方面需要加强画面明暗对比，使画面产生光感，一方面又不能使重调子突出抢眼，只能平衡好明暗与虚实的关系才能使画面空间深远，结构分明。

正面光侧面写生是比较理想的角度，石膏头像两侧都能有比较清晰的明暗层次。面部五官在侧面看来不再是重中之重，可以概括，从颧骨到耳朵的位置则需要深入刻画。

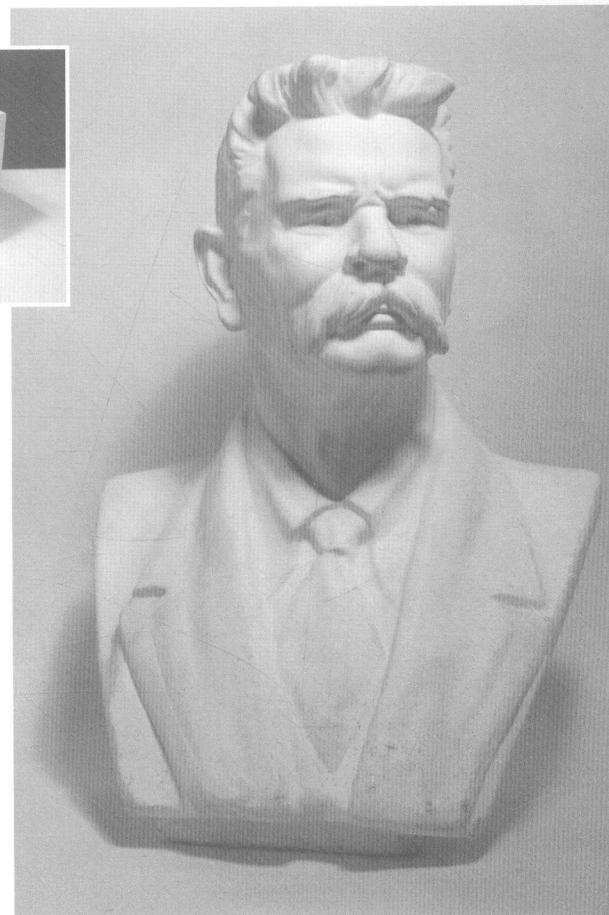
正面光写生应注意的问题：正面光线写生重点强调的位置并非明暗对比强烈，特别正面顺光写生，需要重点刻画的面部五官正处在明亮的位置上，既要实实在在的刻画，又不能画得太黑太重。正面光线写生不易表现光感，画面易“灰”，保持受光面的亮度，适当加重暗部和深灰色调是非常必要的。正面光线最好是采用正面顶光，这样面部五官就有了清晰的明暗变化，利于表现形体体感。

自然光

利用教室的窗户采用自然光是现代美术教学的主要手段。自然光受天气和日照的影响较大，因此自然光写生最好在窗子位于背阴面的教室内。

自然光柔和细腻，自然光和灯光比较，明暗对比弱，灰调子丰富细致，亮部和暗部的起伏变化都清晰可见，明暗交界线没有太重的调子，对比度不强。因此，在自然光线下写生，不宜表现光感，亮部暗部的灰调子较为接近，不易区分，为塑造明快的画面效果带来了难度，需要熟练的概括能力和对画面韵味的审美能力。写生时加强明暗对比，拉大黑、白、灰关系是保持画面明快效果的最好手法。自然光写生切忌画“灰”，除加强明暗对比外，还要注意虚实对比。由于自然光下每个部位都清晰明了，细致刻画若不注意虚实对比，就会使画面失去主次关系从而使画面“花”了。

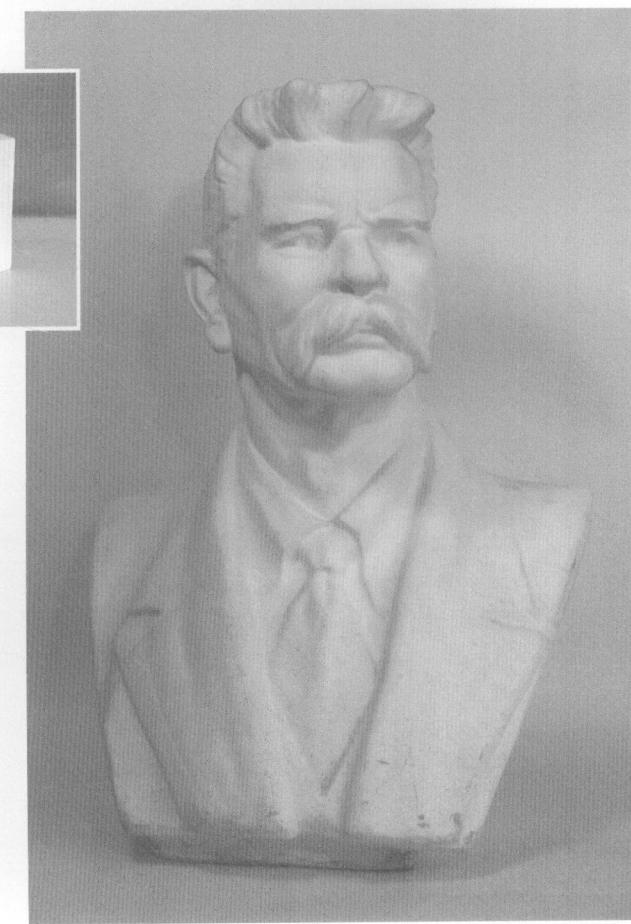
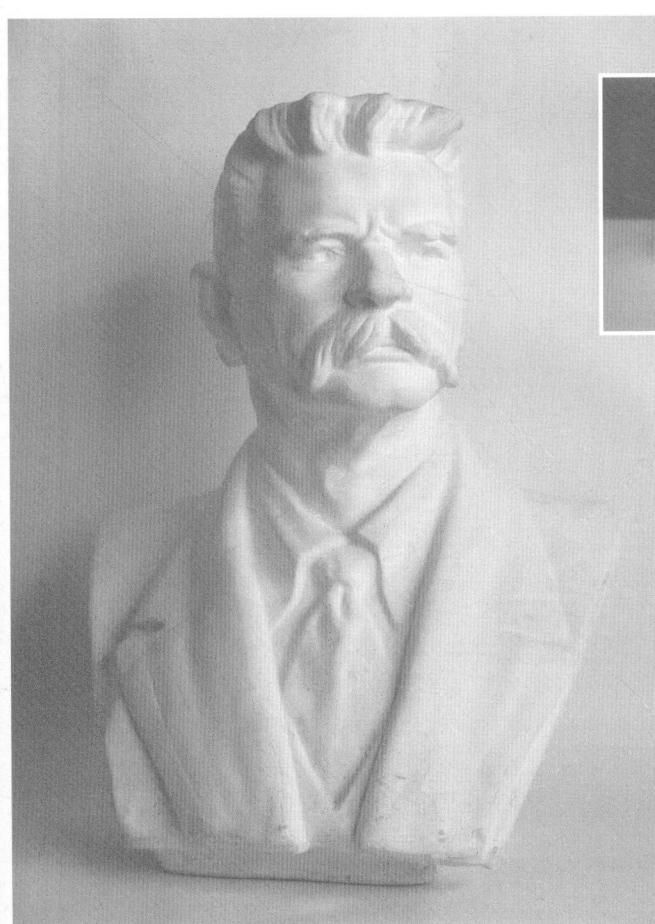
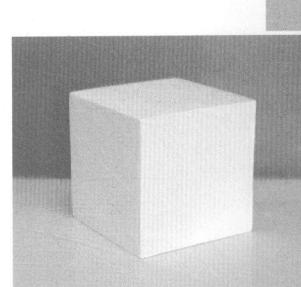
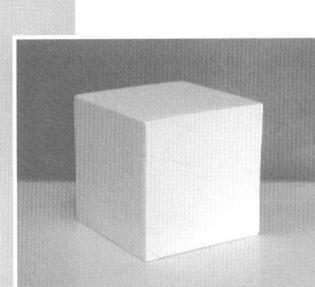

顶光

在专业画室内，都设有天窗来采取自然光，就是为了达到顶光写生的目的。而现代素描教学在进行顶光写生时多使用灯光。

采用顶光写生，石膏头像的眉弓阴影（眼窝）、鼻子底部、颧骨、下颌底部等空间结构非常清晰明显，有利于刻画塑造形体空间关系。

顶光与侧光都能使石膏像的面部的明暗结构分明，是专业教学的常用采光形式。顶光更有利于多角度写生，除俯视外几乎每个角度都有明显的明暗变化，有利于调子素描的表现，是课堂教学的最佳形式，适合多人同时作画学习。顶光写生的最佳角度是仰视，无论在左右那个位置，只要仰视石膏头像都易于表现空间形体。但在现代美术教学环境中，由于条件所限，顶光写生已不多见。

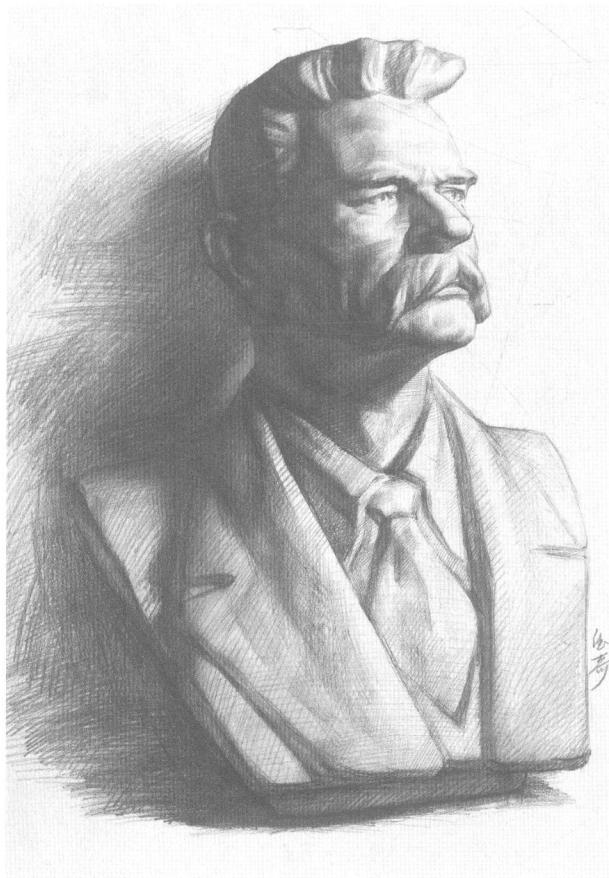
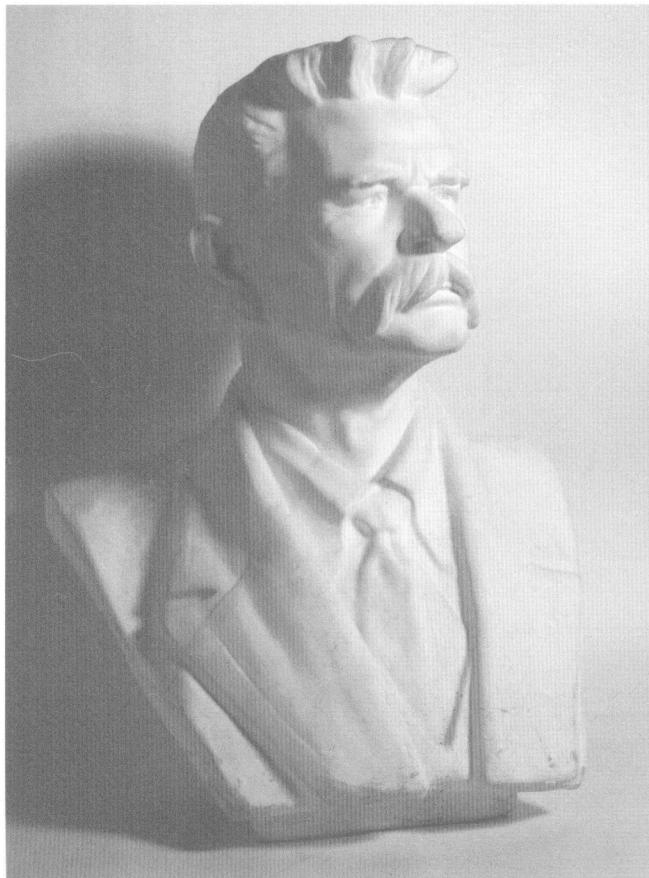
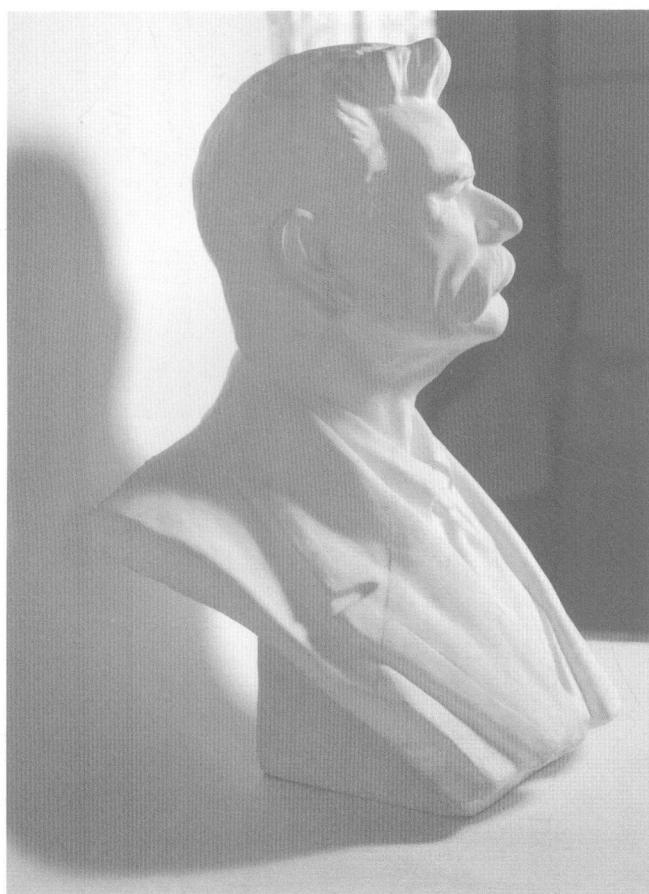

散光

非专业教室在没有专业灯光和天窗的条件下，常常利用教室的窗子或日光灯来进行写生，这种光线较散不利于专业教学，特别是传统的调子素描教学。

在非专业教室不得已进行散光写生时，应分析光线来源，找出主要光线对石膏像的影响，减弱其他光线的干扰，努力强调结构关系，灵活使用点、线、面的有机结合，塑造出生动活泼的画面效果。

散光下写生也可以采用线面结合的手法，加强石膏像的结构关系，以概括、提炼和典型化的造型手法塑造画面，增加线条和笔触的趣味与美感，使画面极富个性，从而提高审美情趣。

第三章 角度与石膏像写生

当石膏像的摆放位置与光线角度固定之后,其明暗关系确定,从不同角度观察石膏像,并进行写生,所给的视觉感受不同,相应的画面处理手法也有区别。下面继续以石膏像“高尔基”为例加以比较说明。

暗部全侧面写生

在暗部写生上调子较多,若不注意色调层次,很容易画得失去石膏质感,有人称之为“铁膏像”。要解决这一问题,首先不能将暗部色调上得过黑过死,强调交界线的同时加强反光的作用,使暗部透明。仅有的一点受光面位于狭长的面部,那是表现光感的唯一希望。尽可能保持其亮度,为表现结构需要上调子时,应使用稍硬点的铅笔点到为止。

在侧面写生头像时,由于动态较易把握,常常是一部分学习者最常选择的角度。在这一角度观察石膏像,脖子的空间深度达到了最宽的距离,面部五官也变得简单明了,易于表现,胸腔和底座也同样起伏明确,容易处理空间关系。全侧面写生,不能单纯强调五官,处于耳朵周围的转折变化都可以成为画面的视点,头部的体积感靠加强受光与反光的强度以及虚实对比来体现。

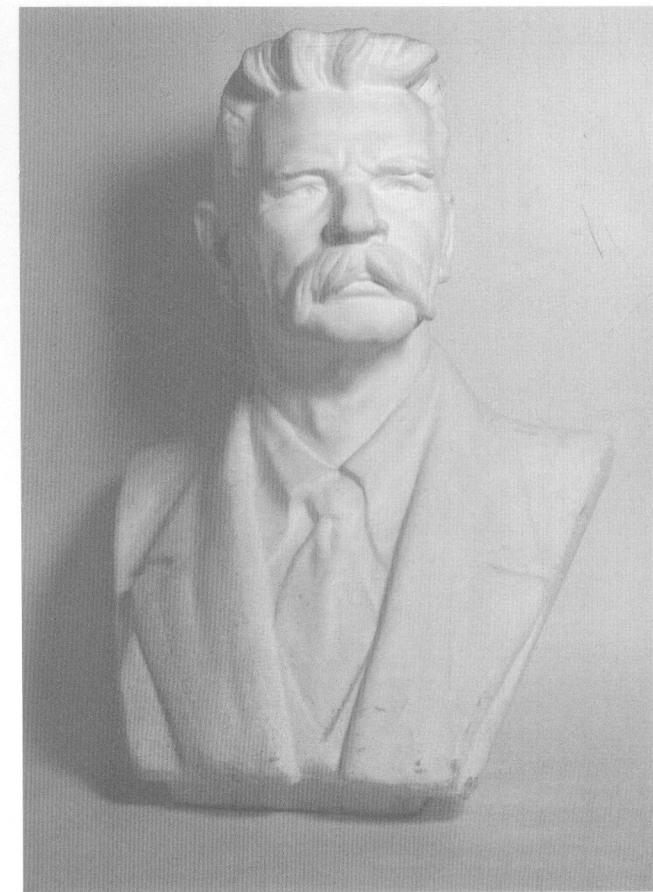
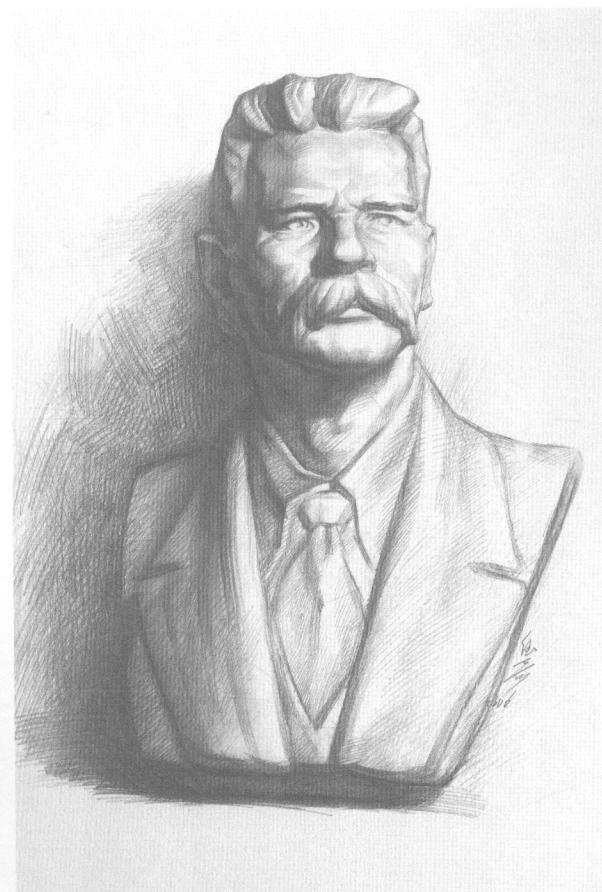
3/4 侧面暗部写生

这是最佳的素描写生角度,石膏像的明暗部分各占一半,三大面、五调子清晰明了。明暗交界线位于头像左右宽度的中间线,虚实强弱易于观察和把握。头部的体积空间在这个角度也一目了然。

3/4 侧面暗部写生,重点刻画五官和面部的明暗交界线,使其成为画面的视觉中心即“兴趣点”。特别是短时作业,主次分明是保持画面整体性的关键。在这一角度写生,要把握好灰色调子的层次,从最重的明暗交界线向亮部、暗部分别过渡,依靠调子的强弱交代明白各部位的转折关系,就能塑造好石膏像的形体、结构与空间。

正面写生

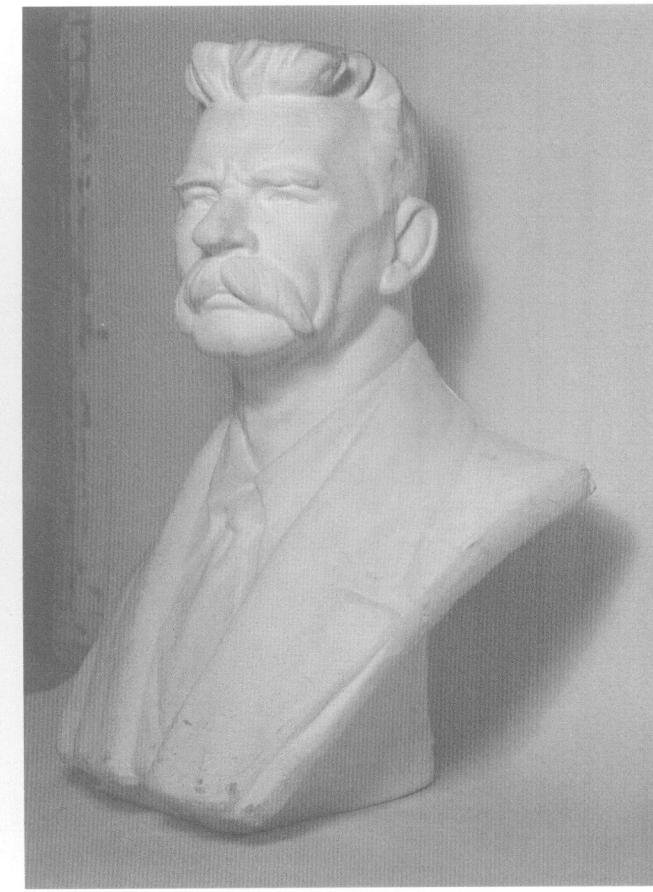
此角度石膏像的五官全部显现，是表现内容最多的一个角度。作画时既要保证面部五官的比例协调准确，又要突出石膏像的个体特征，因此对这个角度的表现相对较难。因表现结构和内容较多，加之正对石膏像，立体感较弱，所以在此角度时最容易画“碎”和画“平”。因此，作画时首先要注意头、颈、肩及底座这些大体块的关系的观察和处理，把大的空间关系摆正；在具体的画面处理上则应该着重刻画五官，强化五官的明暗，并对头部整体与底座部分进行适当的虚实对比处理，以增强画面的纵深感和整体性。

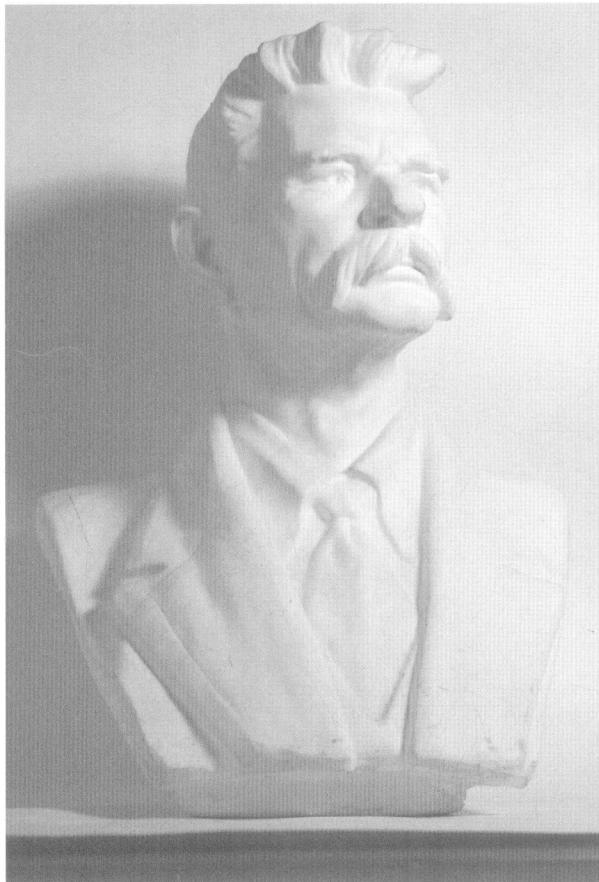
3/4 侧面亮部写生

在这一角度写生，石膏像的受光面面积最大，暗部面积很少，属于顺光面。由于整体明暗对比不强烈，在画面处理过程中经常出现的问题是容易画“灰”。

3/4 侧面亮部写生和 3/4 侧面暗部写生相比，不同的是没有了突显的明暗交界线，重点强调的部位相同，可处理方法不一样，既要保持受光面的亮度，又要把处于亮部的视觉中心（兴趣点）表现到位。要做到这一点，首先在处理手法上对重点部位刻画时用稍硬一点的铅笔，用亮调子表现，但要把转折点强清楚，即“掐点”。这是非常必要的，否则“兴趣点”就失去了兴趣，使画面没有了中心。其次需要敏感的色调层次的区分能力和表现力，加大画面黑白灰对比，从最重到最亮之间的灰调子层次分明且丰富细致，即可能够确保画面的生动性。

Stairs

亮部全侧面写生

此角度虽然比例和动态较易把握,但因大面积受光,亮、灰调子占据较大的比重,明暗对比不强,所以给体感的表现带来了一定的困难,同时画面效果上也会变得不够鲜明。

因此,在画面处理过程中首先要注意尽可能地寻找暗部面积,拉大黑、白、灰的关系。在塑造时则要仔细研究内在结构,依据面部的结构来上调子。要特别注意取舍,主要部位深入刻画,次要部位精简概括,既要避免画得太“花”又不能画得太“空”。

拉大黑白灰层次,加大明暗对比,是为了画面“醒目”。丰富灰调子,强调“兴趣点”是为了画面“耐看”。一张既醒目又耐看的素描肯定是优秀的素描。

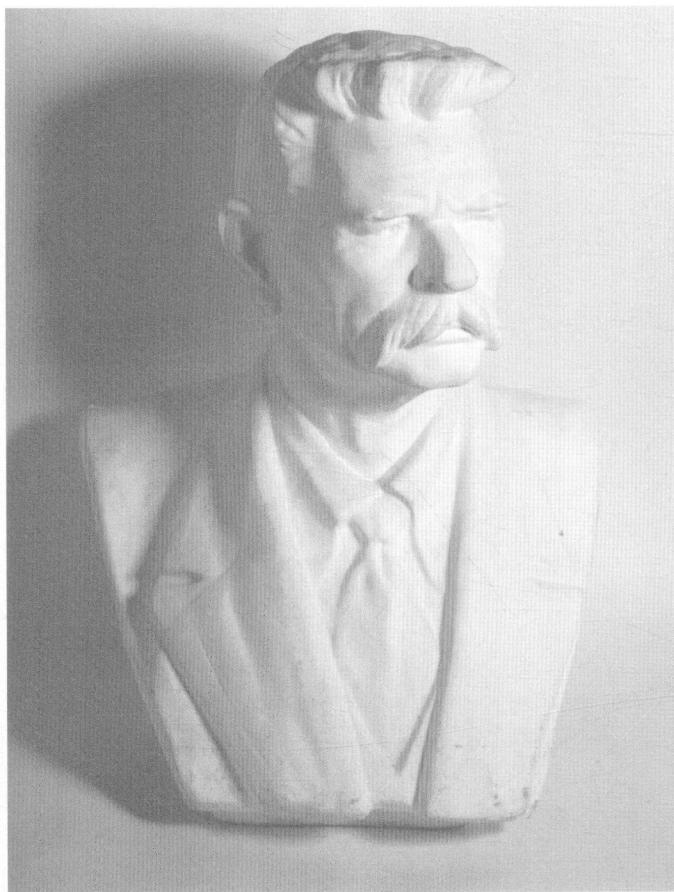
仰视写生

因石膏像所处的视点较高,所以从下巴到前额的距离收缩,眉框、鼻底、下颌底等所有向下的面完整地显露出来。在起形时应特别注意头像的动态和透视关系。

石膏像本身所具有的动态特点,在这一角度显而易见,强烈的前后空间关系也较易把握,下巴到头顶以及与颈部的距离,鼻梁的高度、眼窝的深度等都可以很好地表现出来。一般情况下,前突的形体要表现得充分具体,后退或转向两侧的结构应虚处理,这就是常说的“前实后虚”。

仰视作画最易表现形体空间。使用顶光或侧光,无论在哪个角度,只要是仰视作画都能有较清晰的明暗层次,较为明确的形体空间关系。

仰视写生就必须将石膏像摆放在较高的位置上,这会有利于多人同时写生,是课堂教学的传统方式。

俯视写生

当石膏像所处的视点较低时,头像的透视关系十分明显。头、颈、肩与底座以及面部的形体都会因透视而互相叠压。在具体表现中除了要注意五官的准确描绘外,还应特别注意额头的体感、头部的动势等的表现,并用虚实结合的手法处理好头、颈、肩与底座等大体块的主次关系。

第四章 素描石膏像的写生步骤

一、选择写生角度

石膏头像写生时，摆放位置与室内采光有着密切关系，通常石膏头像面部方向与光线成一定角度，这样石膏头像的面部就能在自然光线下有较为明确的明暗关系。课堂写生虽然可以从多角度进行，但作为以明暗调子为主体的素描写生，通常选择有亮部、有暗部且明暗关系明确的角度进行写生。当然，作为素描课学习研究，还应从石膏头像的各个角度（正面、侧面等）、各种光线（亮部、暗部等）、各种透视（仰视、俯视等）进行描绘。

二、起稿与构图

素描石膏头像写生中通常采用四开素描纸。动手作画之前首先做好准备工作，认真观察，推敲思考，不必因为有着作画的冲动和激情而匆匆动手。一旦出现构图不好、大形不准、透视不对、动态不生动等现象，之后改来改去，既耽误时间又破坏心情。在素描写生过程中，一个小时有一个小时的效果，两个小时有两个小时的面貌，三个小时不会画出一天时间所能深入刻画的程度。尤其是在有时间限制的素描考试过程中，关键问题不是深入刻画的程度而是画面效果。

第一步：确定石膏头像在素描纸上的最高点和最低点。最高点尽可能靠近上边缘，最低点与下边缘的距离要稍大一点，也就是说，构图略偏上一点。

第二步：找出石膏头像下颌的上下位置，以石膏头像伏尔泰为例，其下颌底线约在画面上下位置的二分之一处。

第三步：根据这一高度再找出头像的宽度比例，在确定头像宽度位置时，左右要居中。在石膏头像侧面作画写生时，容易出现的构图问题是：为把石膏头像的面部尽可能靠近画面中线，致使头像面部转向的一侧纸面空得太多，而另一侧则接近或超出画的边缘，这样的构图是有问题的。

第四步：依据上述步骤确定下来的头部位置及比例关系，用长线条概括出头部外形轮廓。如法炮制，先确定位置和比例关系，再用直线勾勒外形，便能迅速将石膏头像的胸腔、底座两部分的外轮廓勾画出来。在这一过程中，不必在乎石膏像外轮廓的细节，集中精力关注石膏像的头部、胸腔、底座三大部分的大小比例以及头、颈、肩三者的动态趋向。

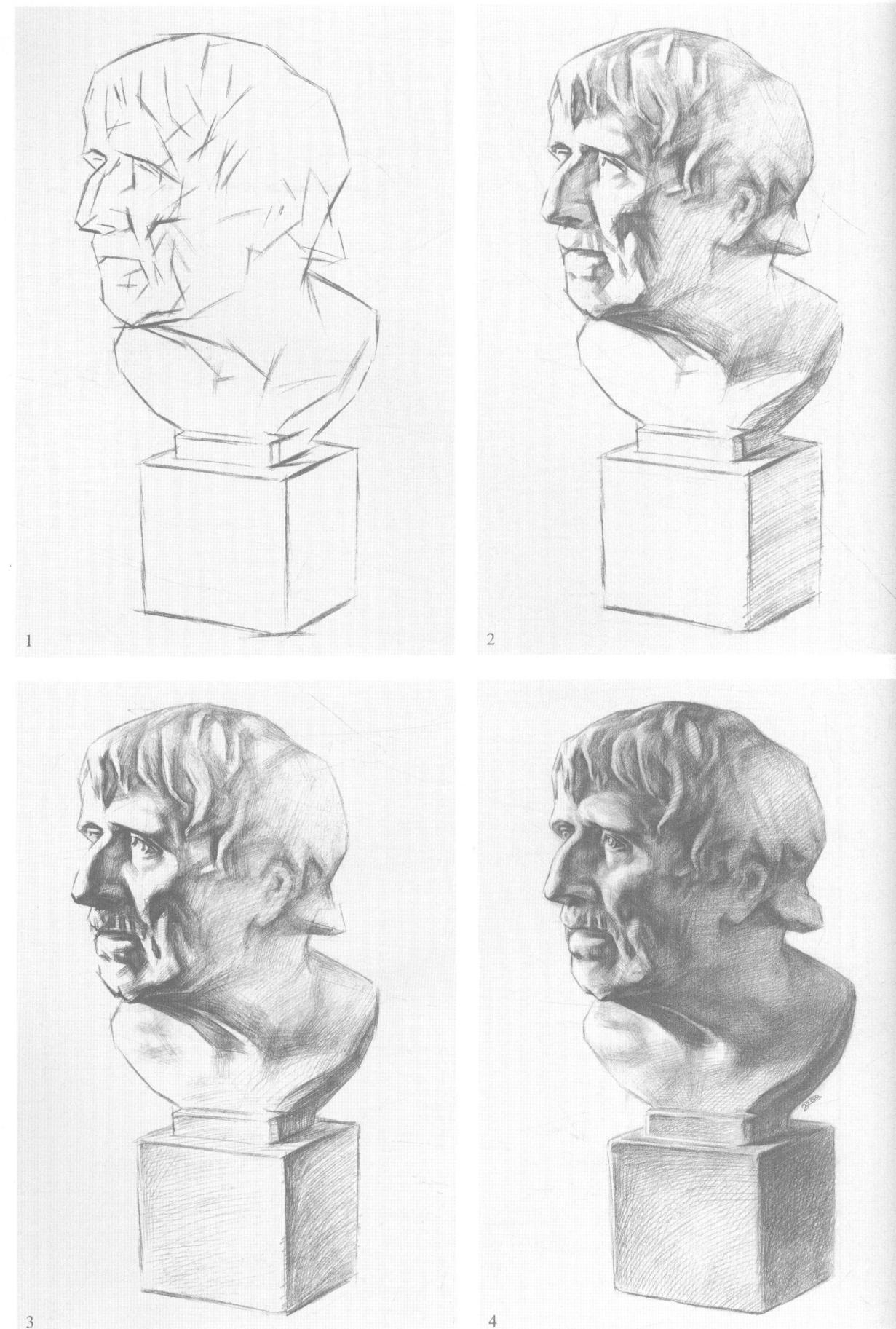
注意：石膏头像上的五官比例与“三停五眼”的基本规律不尽相同，伏尔泰头像的眉弓连线位于头顶与下颌的二分之一处。

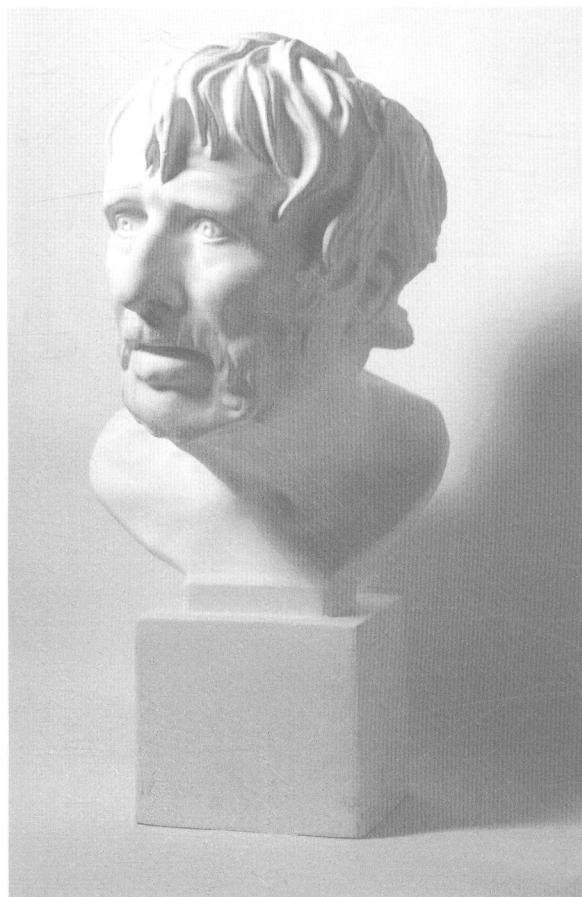
三、形体与明暗

在石膏像基本型的比例和透视关系确定之后，用较短的直线勾画局部形体比例，通常从五官、颧骨等中心部位入手，将边缘线、结构线、明暗交界线以及投影尽可能详尽地表现出来，并根据石膏像上的明暗对比来确定所用线条的轻重，如此勾画出的石膏像具有体积感和空间感。勾画石膏像的形体要分主次，一般是五官等中心部位详尽，边缘部位简约。形体各部位的比例关系确定之后，从明暗交界线开始将石膏像的暗部统一上层调子，使受光面与暗部分开。采用自然光线进行石膏像写生时，光线柔和，明暗关系减弱，灰色调子丰富，若不加强明暗对比，容易使画面发灰。

作为素描考试，为加快作画速度，也可以边起形边上调子，但这对于造型能力较弱的初学者不易掌握。再者，上过调子再修改形体，擦来擦去会使画面变脏。因此，先起形后上调子的方法是最稳妥最普通的方法。

同时，分清明暗关系有助于进一步修正形体的准确性。如果此时发现局

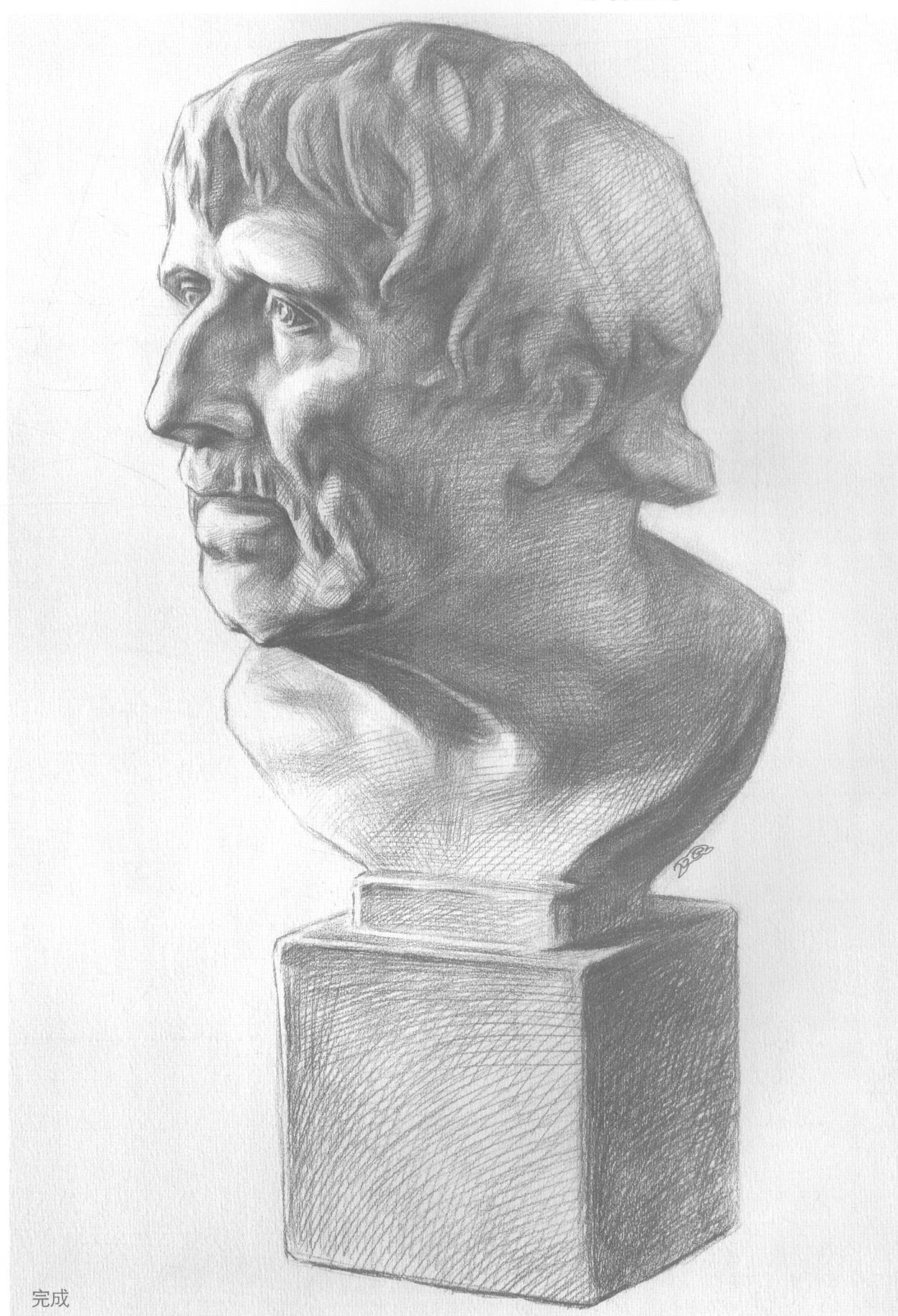

石膏像“海盗”3/4 侧面步骤图

(四课时)

这是一张3/4侧面短时间素描作业。结合作画步骤，这里需要强调的是：短时间作业并不只是概括提炼，必须有相应的刻画细节，抓住主要部位详尽刻画，次要部位生动概括，主次分明有紧有松，增强画面的节奏与绘画感。

完成

Stairs

部形体有问题又找不出原因，不妨用正形（受光面的形状）来校正负形（背光面的形状）。上述之所以反复强调修正形体，是因为画石膏头像不同于画真人头像，形体不准即特征不准，特征不准即“不像”，画得不像的石膏素描失去了培养造型能力的意义。

四、用调子刻画形体

任何形体的表面均可概括成大小不等的块面，各块面的明暗调子与形体本身及光线强弱有关。作为纯白色调的石膏像，其表面的明暗完全取决于石膏像表平面与光线的角度变化，正面受光最亮，侧之则灰，背之则暗，由此产生了“三大面、五调子”的素描理论。依据这一理论，当光线固定时，石膏像上的明暗变化即是其表面的起伏变化，这一起伏变化正是该石膏的形体特征，也就是说，将石膏上的明暗准确地抄录到素描纸上就能将石膏像表现出来。实际上这不太可能，即使长期作业，也难以“准确抄录”。因此，学会处理画面，做到主次分明，虚实相映，才能打造生动的画面效果。整体刻画要有主次，以头部为主，胸腔次之，底座末之。头部则以面部为主，面部则以中心部位的五官为主，即画面的视觉中心。局部刻画要有虚实，一是明暗对比的强弱虚实，二是结构转折的虚实点。在强调交界线的同时向暗部、亮部深入，根据形体起伏、结构转折在自然光线下所呈现出的深浅色调，通过对比来上调子。亮部的色调要保持其亮度，中间灰色调一般不深过暗部。暗部也不必太重，加强暗部的反光使其透明，则更能展现石膏的体积感。明暗交界线虽说是加强画面明暗对比的关键部位，但必须有轻重缓急，调子最重的点不要太多，通常处在面部的鼻子、额头、颧骨、嘴巴等部位的明暗交界线上。随着色调的不断深入，黑、白、灰层次更加丰富，素描石膏像的形、体、质、量要给予充分的表现。上调子多采用排列线条的方式，这样能够使得画面井然有序。采用手指、橡皮等特殊技法，能够产生独到的生动效果，具备一定造型能力之后可以尝试，切不可为追求独特效果华而不实。

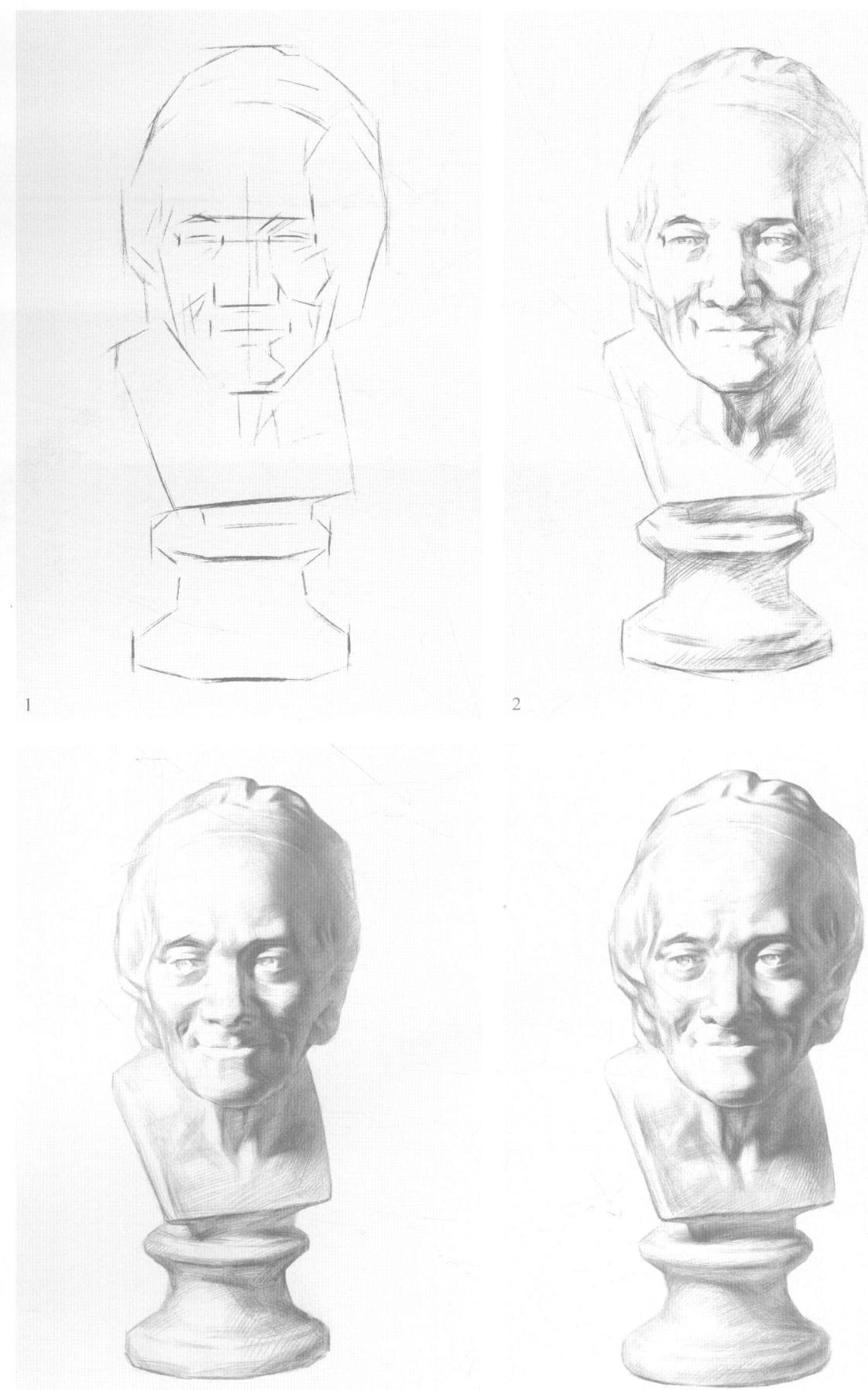
五、深入刻画 整体调整

作为调子素描，其最基本的素描语言就是写实。写实素描必须有相应的细节描绘，深入刻画就是在基本的形体造型完成之后，继续从视觉中心部位的局部入手，对画面进行细致描绘。反复推敲石膏像局部的明暗变化与结构特征，以小的块面色调来丰富画面层次，在归纳、概括的基础上尽可能地详尽地描绘出局部的色调变化。作为短时素描，虽然不像长期作业那样有足够的时间用于描绘石膏像的细微变化，但只要分清主次，抓住关键部位，虚实相映，短时作业的表现力常常比长期作业更加生动。

深入刻画应注意的几个问题：

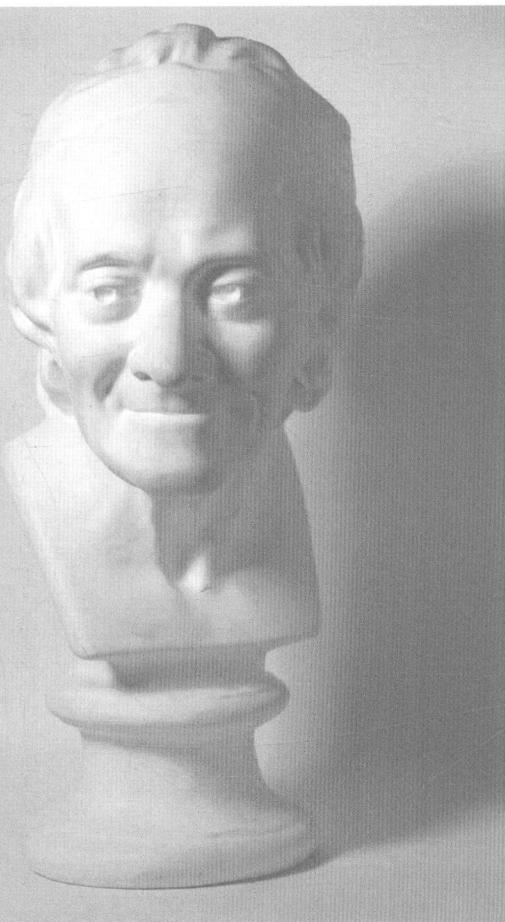
1. 局部与整体的形体比例关系，局部深入不能破坏大的形体结构与比例。
2. 整体关系明确，有主有次，层次分明，条理清晰，画面统一，避免画“花”画面。
3. 深入刻画阶段，避免画“花”画面的另一个极端是“空”，深入只是上了一些灰调子，柔和了画面的明暗关系，为保持整体一致，而不敢强调细节。
4. 灰调子上得过多，减弱了明暗对比，使画面失去了光感，使画面发“灰”。

整体调整就是对局部深入与画面主次关系的调整，是与深入塑造同步进行的。深入刻画既要有近强远弱、突出主体的整体意识，又不能将前实后虚、主次分明表现得过于概念。

3

4

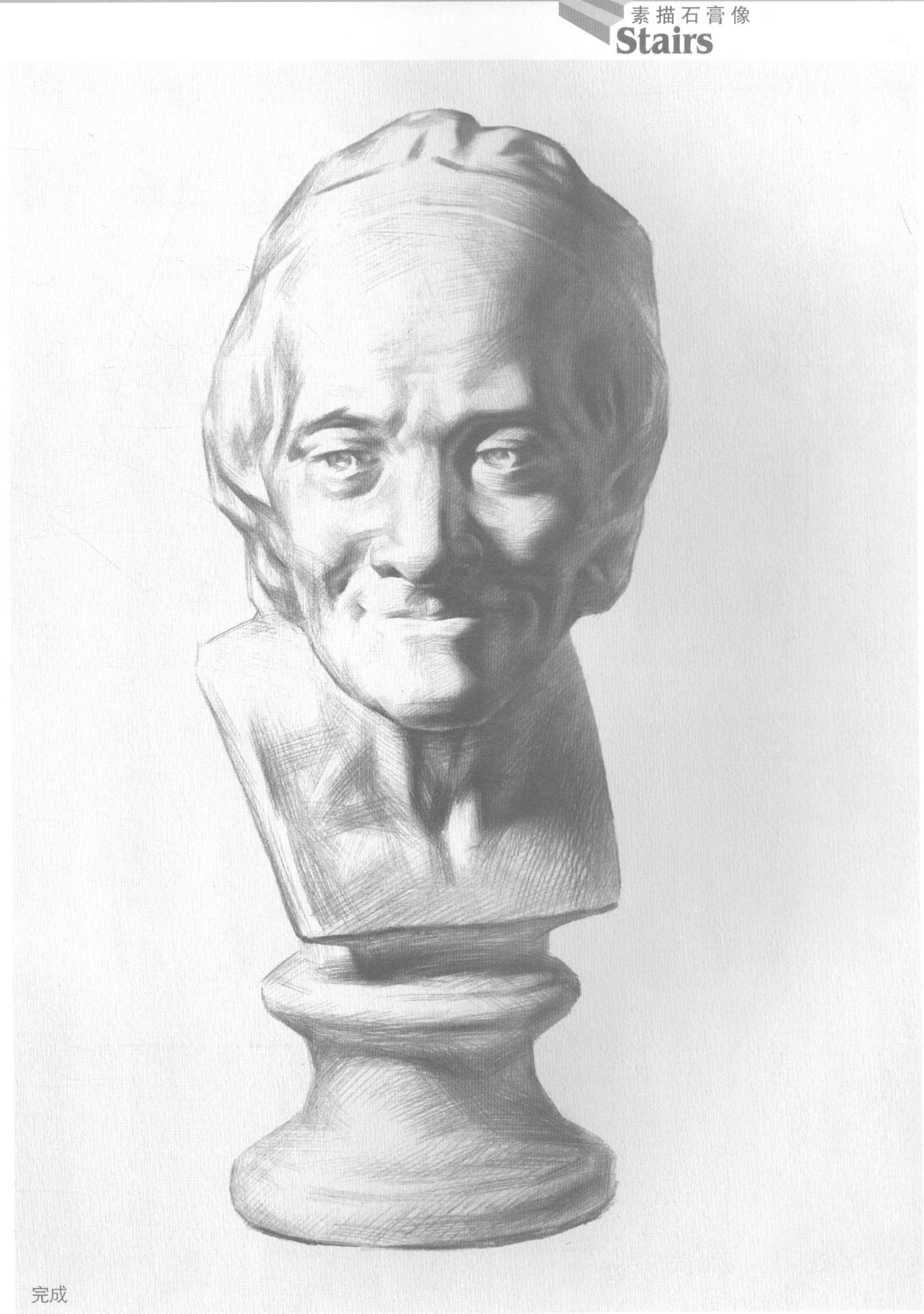

石膏像“伏尔泰”正面步骤图

(七课时)

这是一张正面的长时间素描作业，其作画步骤都是一样的，所不同的只是深入程度。长时间素描作业给予了较为充分的深入刻画时间，但深入刻画并不是面面俱到，主次关系整体意识要始终放在第一位，局部深入要服从整体需要。再一点就是塑造方法，细致地塑造常常使画面有“腻”的感觉，细而不腻是优秀写实素描的标准之一。上小色调时“块面”的使用尤为重要，学会使用“块面”去观察理解石膏像，就能掌握使用“块面”去塑造形体的整体表现方法。

长时间素描作业，要学会使用棉巾布等辅助工具，上调子过重使用棉巾布掸一下要比橡皮好用，细致刻画之前掸一下易于深入。总之，灵活掌握各种方法和工具，深入刻画以不断丰富画面。

完成

第五章 石膏像“伏尔泰”不同角度、光线的写生作品

