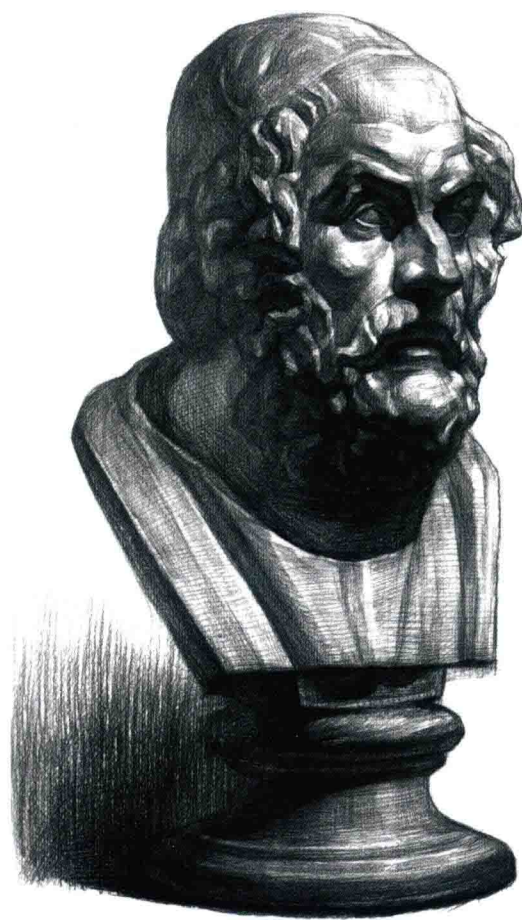
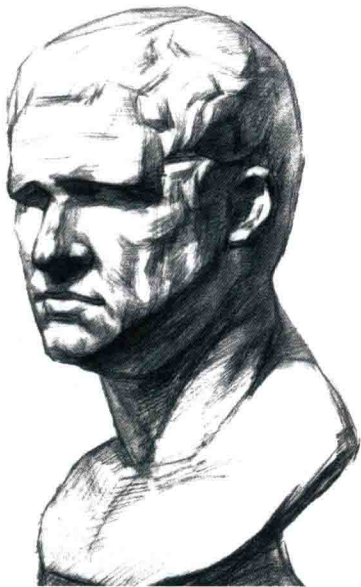
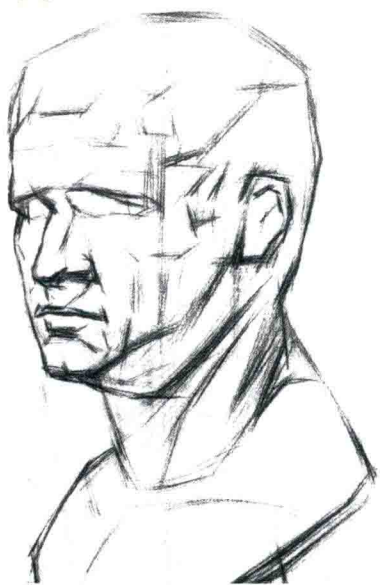

绘画步骤清晰易学
 完整介绍素描技法

张恒国 / 编著

素描基础教程

石膏像

清华大学出版社

素描基础教程——石膏像

张恒国 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

素描石膏像写生是素描基础训练中有着极为重要的意义。素描石膏像是初学者认识和掌握对象的一个好方法。初学者在石膏像的学习训练阶段中,可以不受环境、时间的限制,从不同侧面、不同角度长时间地观察、分析、表现对象。石膏像以其特有的单纯白色,在固定光线下,产生“黑、白、灰”的明暗关系,为初学者观察整体、塑造体积、表现对象提供了极好条件。素描石膏像可以为学好素描人物打下扎实的基本功,还可以帮助初学者掌握解剖知识、肌肉的结构与转折关系,从而进一步学习素描人物。

本书选用常见的石膏像,分别介绍了石膏像写生的重要性、石膏五官的画法、石膏挂像的画法、石膏头像的画法、石膏胸像的画法以及石膏半身像的画法,通过对石膏像深入的描绘,详细介绍了石膏像素描训练过程中的基本流程、作画方法及要点。该书作品精美,图画规范,结构清晰,实例丰富,分析讲解透彻,旨在帮助读者提高石膏像的写生能力和造型能力。

本书实例针对性较强,紧扣“基础”和“实用”两大基点,是美术爱好者学习素描石膏像的入门教材,同时也可以作为美术相关专业的教材,以及准备跨入艺术院校的学生学习使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程.石膏像/张恒国编著. —北京:清华大学出版社,2016

ISBN 978-7-302-41348-6

I. ①素… II. ①张… III. ①石膏像—素描技法—教材 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第209143号

责任编辑:杜长清

封面设计:刘超

版式设计:刘洪利

责任校对:马军令

责任印制:杨艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:清华大学印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm 印 张:5.75 字 数:117千字

版 次:2016年2月第1版 印 次:2016年2月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:19.90元

产品编号:063991-01

前 言

素描是运用单色线条的组合来表现物体的造型、色调和明暗效果的一种绘画形式，是造型艺术的基础和组成部分，是锻炼观察能力、分析能力、表现能力和审美能力的重要绘画形式，也是一切绘画的基础，可锻炼绘画者所有造型艺术的基本功，是初学者进入艺术领域的必经之路。为提升广大美术爱好者的素描绘画水平，我们组织编写了本套素描基础学习教材，其中包括《素描基础教程（畅销升级版）》、《素描基础教程——素描静物》、《素描基础教程——石膏像》、《素描基础教程——人物头像》、《素描基础教程——结构素描》、《素描基础教程——石膏几何体》、《素描基础教程——人物速写》和《素描基础教程——风景写生》八本书，涵盖了素描基础入门的主要内容。该套图书既可单独成册，也可以形成一个素描入门的完整体系，可以适应不同层次和不同需求的读者。

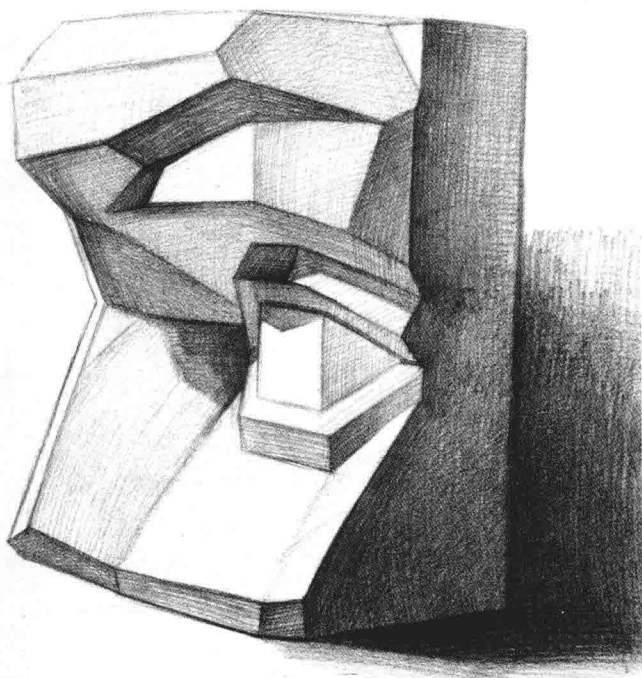
本套丛书以美术素描的基础理论知识和具体的实践练习为主线，重点加强素描基本技法的训练，以提高学习者的综合素质与实践能力为目的，通过大量优秀的作品范例，详细、系统地介绍了素描的概念、内容、观察分析方法和绘画步骤等内容，总结了学习素描写生的入门知识、基础技法，完整地叙述了素描绘画技法的要点，力求做到融科学性、知识性、通俗性、实用性于一体，读者在学习中能开拓视野，陶冶情操，增长美术知识，培养动手能力和创造能力。

本套丛书注重实用性，遵循造型训练的学习规律，内容安排从简单到复杂、从理论到实践，以提高基本造型能力的实践练习为主，同时也遵循实用性强和覆盖面宽的原则，适合素描初学者和爱好者自学入门，也适合大多数美术类、设计类、造型类专业的学生使用，是美术培训机构及高等院校相关专业的适用教材。

由于时间紧张、水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进和完善，望广大读者指正。

编者

目 录

CONTENTS

第1章 石膏像概述1

- 素描石膏像1
- 素描石膏像的重要性1
- 石膏像写生的基本要求1
- 石膏像写生的意义1

第2章 石膏像五官的画法2

- 石膏像五官概述2
- 石膏像眼睛的画法 (一)2
- 石膏像眼睛的画法 (二)4
- 石膏像嘴巴的画法6
- 石膏像耳朵的画法 (一)8
- 石膏像耳朵的画法 (二)10
- 石膏像鼻子的画法12

第3章 石膏挂像的画法14

- 贝多芬切面像的画法14
- 石膏头骨的画法16
- 亚历山大切面像的画法18
- 阿格里巴切面像的画法20
- 贝多芬面像的画法22
- 维纳斯挂像的画法24
- 亚历山大面像的画法26
- 劳孔头像的画法28

第4章 石膏头像的画法30

- 战神头像的画法30
- 维纳斯侧面头像的画法32
- 高尔基头像的画法34
- 青年头像的画法36
- 格达密纳塔头像的画法38
- 毛奇头像的画法40
- 罗马少女头像的画法42

第5章 石膏胸像的画法44

- 石膏男孩像的画法44
- 阿格里巴侧面的画法 (一)46
- 阿格里巴侧面的画法 (二)48
- 阿格里巴侧面的画法 (三)50
- 小卫的画法52
- 米开朗基罗的画法54
- 伏尔泰的画法56
- 海盗的画法58
- 荷马的画法60
- 维纳斯的画法62

第6章 石膏半身像的画法64

- 石膏半身像的画法64
- 少女躯干的画法64
- 肌肉躯干的画法66
- 劳孔半身像的画法68

第7章 石膏像作品欣赏70

第1章 石膏像概述

素描石膏像

素描石膏像是绘画造型艺术中最基本的训练科目之一。石膏像包括石膏像五官、石膏挂像、人物头像、人物胸像、人物半身像等，它们对于理解面部的立体构造，各个面的轮廓、比例、转折、透视、解剖、明暗变化有着很大的帮助。现在的石膏像大都是从希腊、罗马不同时期巨匠的经典雕像上翻制下来的，蕴含着艺术美的规律和价值。这些石膏像造型严谨，结构准确，形象生动，不但能使初学者得益于造型能力的训练，还能在学习过程中增强审美意识，提高艺术修养和鉴赏力。石膏像作为静态的形式，不仅具有真人的基本结构、特征，同时又减少了真人较多的固有色和质感的变化，使素描中最基本、最重要的一些因素，如基本的解剖结构、形体关系等得以纯化，使初学者在绘画中能更专注于绘画根本性问题的分析和理解。素描石膏像作为基础训练的重要课程，已成为学习素描由静物组合转向真人头像写生训练的不可缺少的过渡。

素描石膏像的重要性

素描石膏像之所以重要，首先在于其反映了结构、比例、形体、明暗、空间关系等，而这些又是学习绘画的必经之路。因此，学习素描石膏像，主要是学会从整体上全面观察、分析、研究被描绘的对象。

其次，素描石膏像是初学者认识和掌握对象的一个好方法。在分析理解对象的结构、特征上，石膏像以其特有的单纯白色，在固定光线下，产生了微妙的明暗变化，为初学者观察整体、塑造体积、表现对象提供了极好的条件。

再者，素描石膏像可为学好素描人物打下扎实的基本功。初学者在素描石膏像的学习训练阶段中，可以不受环境、时间的限制，从不同侧面、不同角度长时间观察、分析、表现对象。同时，素描石膏像还可以帮助初学者掌握解剖知识、肌肉的结构与转折关系，从而进一步学习素描人物。

石膏像写生的基本要求

(1) 形体准确

形体准确就是说画面造型与对象肖似，要点鲜明，透视和比例要正确，并且应该是明确的。在练习中坚持“形准”的要求，是眼与手的准确性；是感觉的准确；是眼、手感觉的一致与协调；是一丝不苟的造型习惯；是从物象观察到形成感受，从感受到组织画面的全过程训练。

(2) 完成立体塑造

实现画面的充分立体感，塑造出对象的完整结构和整体空间构造。全部调子构成一个有序的整体，靠的是归纳与整

理。归纳与整理的主要原则就是对象的空间结构，就是把调子理解为面，把面理解为体的一部分，把体理解为全部构造的一个组件，把这些组件再全部安装、穿插为完整的空间立体结构。

(3) 整体感

整体感是作画过程中贯穿始终的要求，包括画面因素自身的整体性，表现在线的组织，黑、白、灰布局方面；造型本身的整体感，体现在造型的轮廓、立体塑造上，以及能够把无数细节、层次、转折都贯通和统帅起来的整体观察上。

石膏像写生的意义

石膏像是静止不动的，从整体到局部呈现严格规定着的状态，要想画好石膏像，就必须把注意力集中到认识其整体与局部的关系上，提高这方面的观察能力和理解能力，锻炼既能把握整体造型特点、空间关系、色调层次、质感等，又能深入细致地刻画细节的硬功。画石膏像还可以使我们了解人物造型的一般规律和表现要领，为画人物素描打好基础。

通过石膏像写生，了解人物造型的特点与规律；运用科学的观察方法，认识形体、整体与局部的对立统一关系，掌握表现形体面和整体立体特征的严谨技法；体会形象的美感和性格特征，用绘画表达精神。

石膏像写生训练的意义在于学习和掌握空间中形体结构的塑造，以及对整体观察、整体推进学习方法的掌握，还有对画面节奏、韵律、形式感的把握。在造型能力方面偏重于对自然物象的把握，而不是运用绘画语言自如地构造画面。

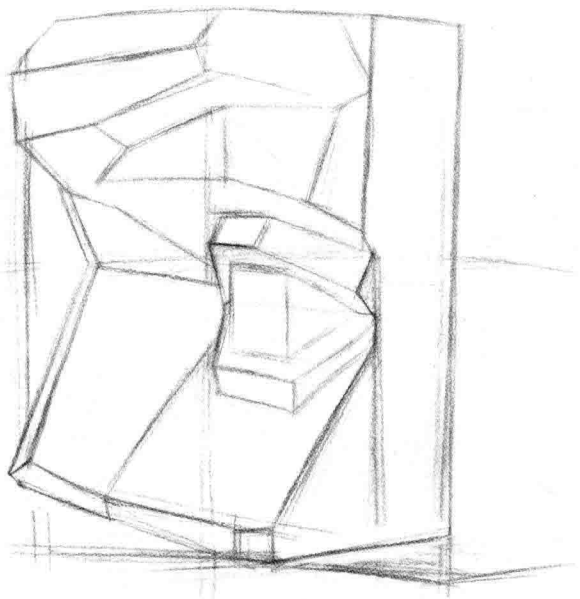

第2章 石膏像五官的画法

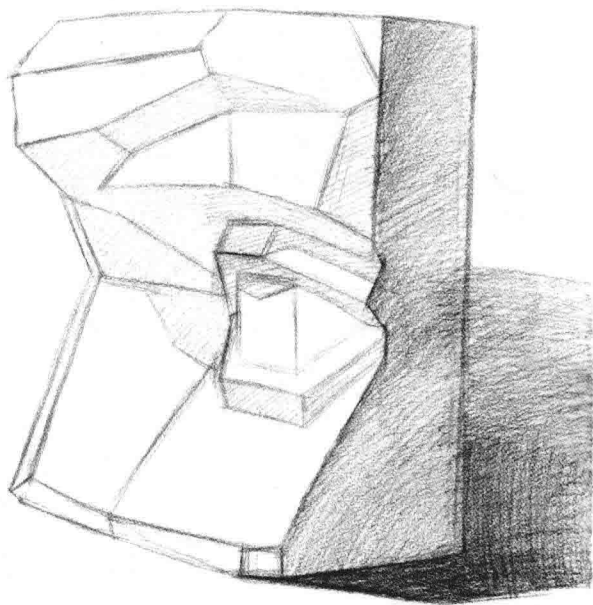
石膏像五官概述

通常的造型训练一般遵循由简单至复杂、由易到难的规律，而面对复杂的石膏像，难度较大。因此，将石膏人像的五官分解开，逐一训练写生是较为合适的训练方法，这样成功地完成了向石膏像写生过渡的准备，因此在石膏像写生中被广为采用。先学习画石膏像局部以及切面像，这些难度低一些，同时也可以了解石膏像局部的特点以及表现方法，为后面学习画石膏像打下基础。

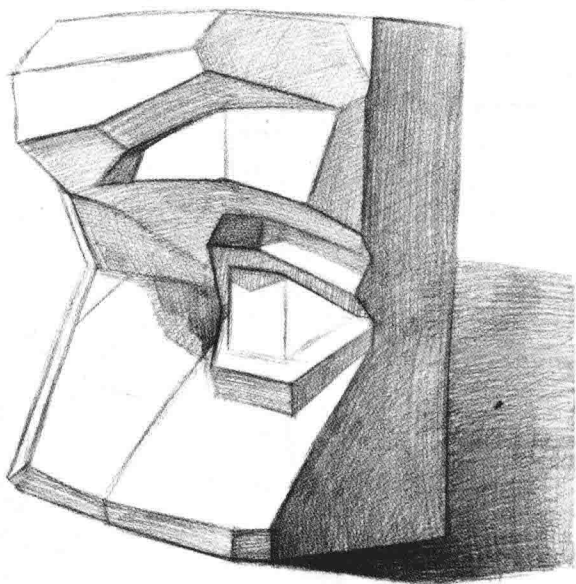
石膏像眼睛的画法(一)

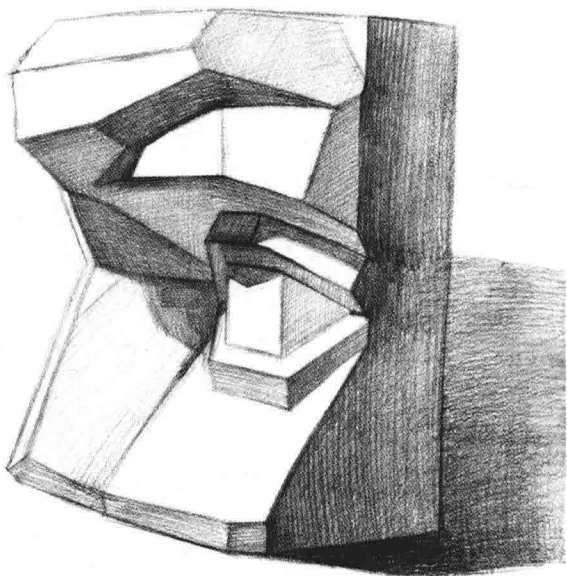
步骤一：观察整体，用长线条画出石膏像眼睛的轮廓，将石膏像眼睛切面画准确。

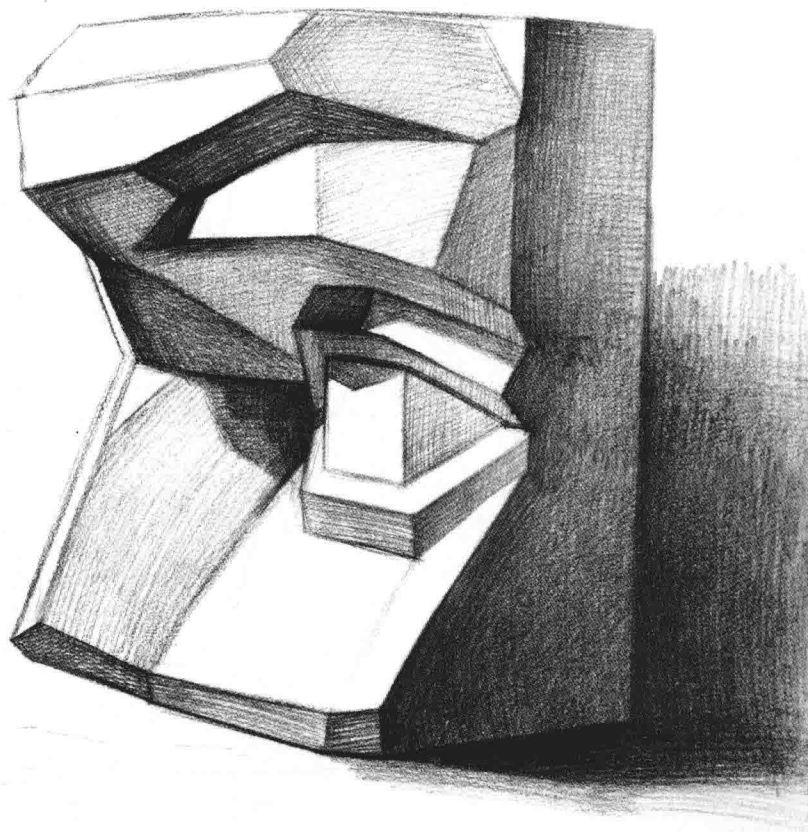
步骤二：找出石膏像眼睛切面的明暗交界线和暗部，然后整体铺上明暗色调。

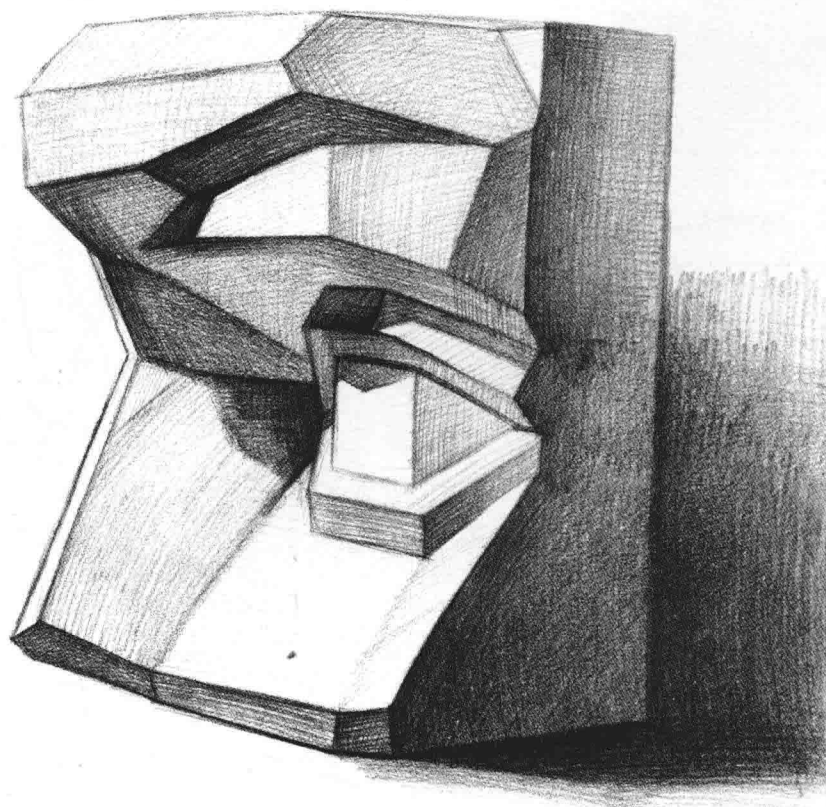
步骤三：沿着石膏像眼睛切面继续上色调，增加眼睛的灰面层次，画出石膏像眼睛的立体感。

步骤四：进一步给眼睛暗面上色调，并逐步拉开眼睛切面的色调层次。

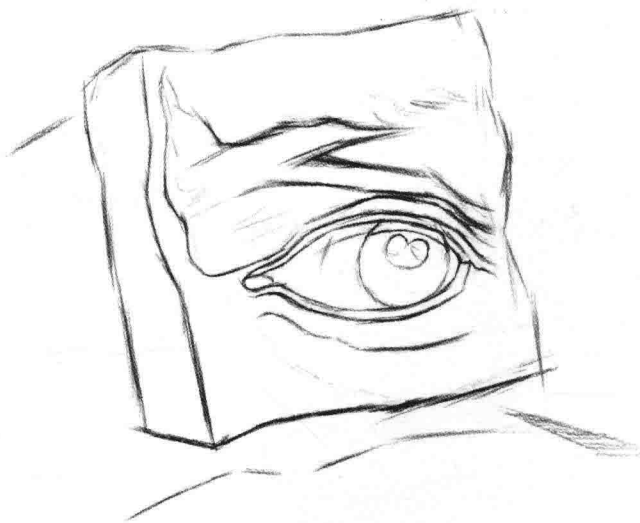

步骤五：深入刻画眼睛切面的细节，注意眼睛的质感和体积感，以及整个画面的统一关系。

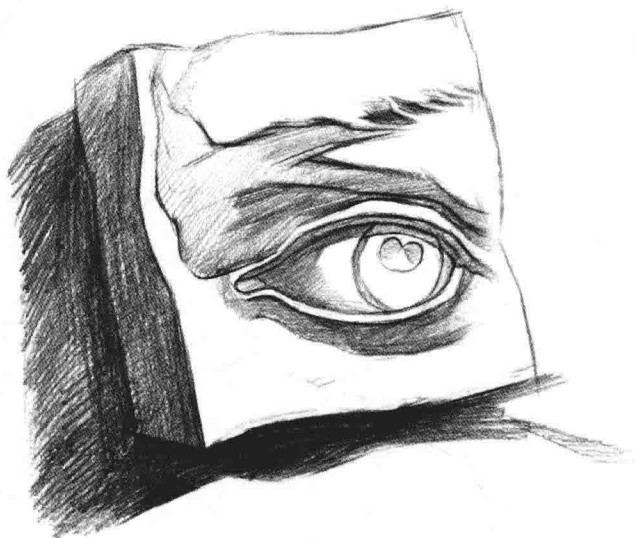

步骤六：增加灰面的色调层次，并拉开不同块面之间的色差，突出石膏像眼睛切面的形体和明暗。

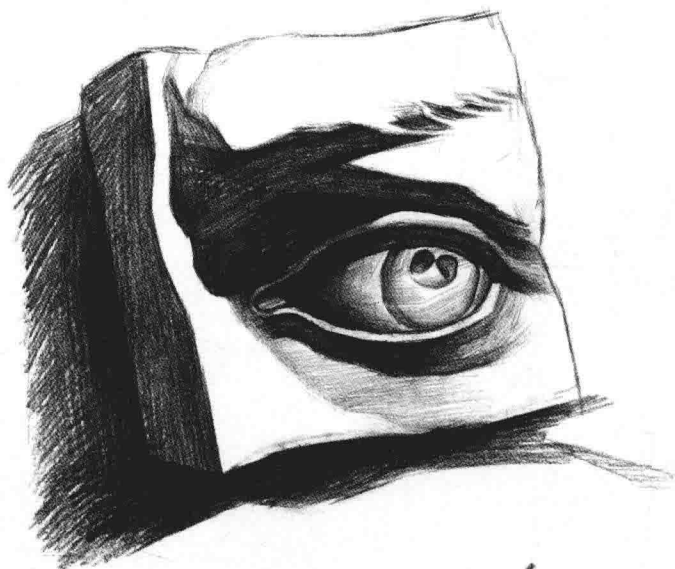
石膏像眼睛的画法 (二)

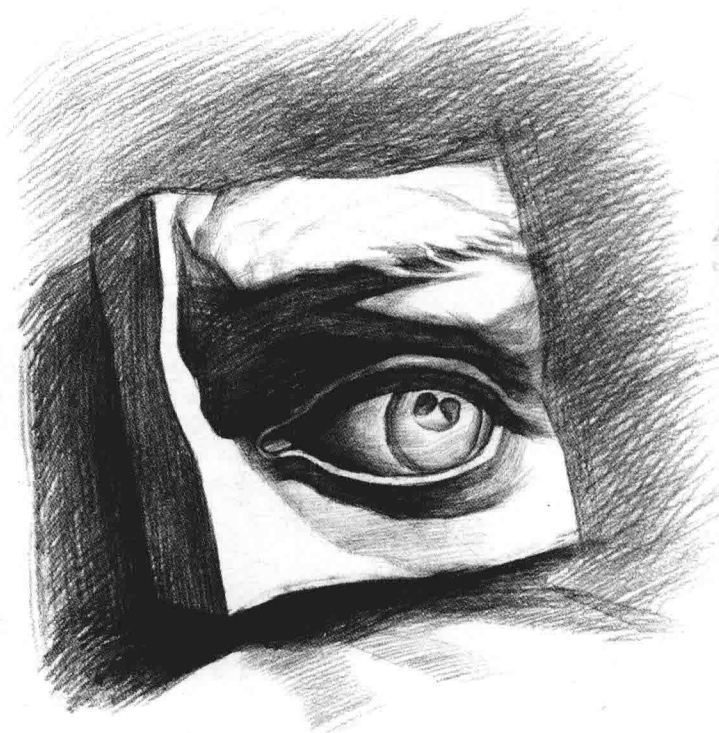
步骤一：先画出石膏像眼睛的整体外形，然后画出眼睛和结构，最后画出阴影轮廓和布纹。

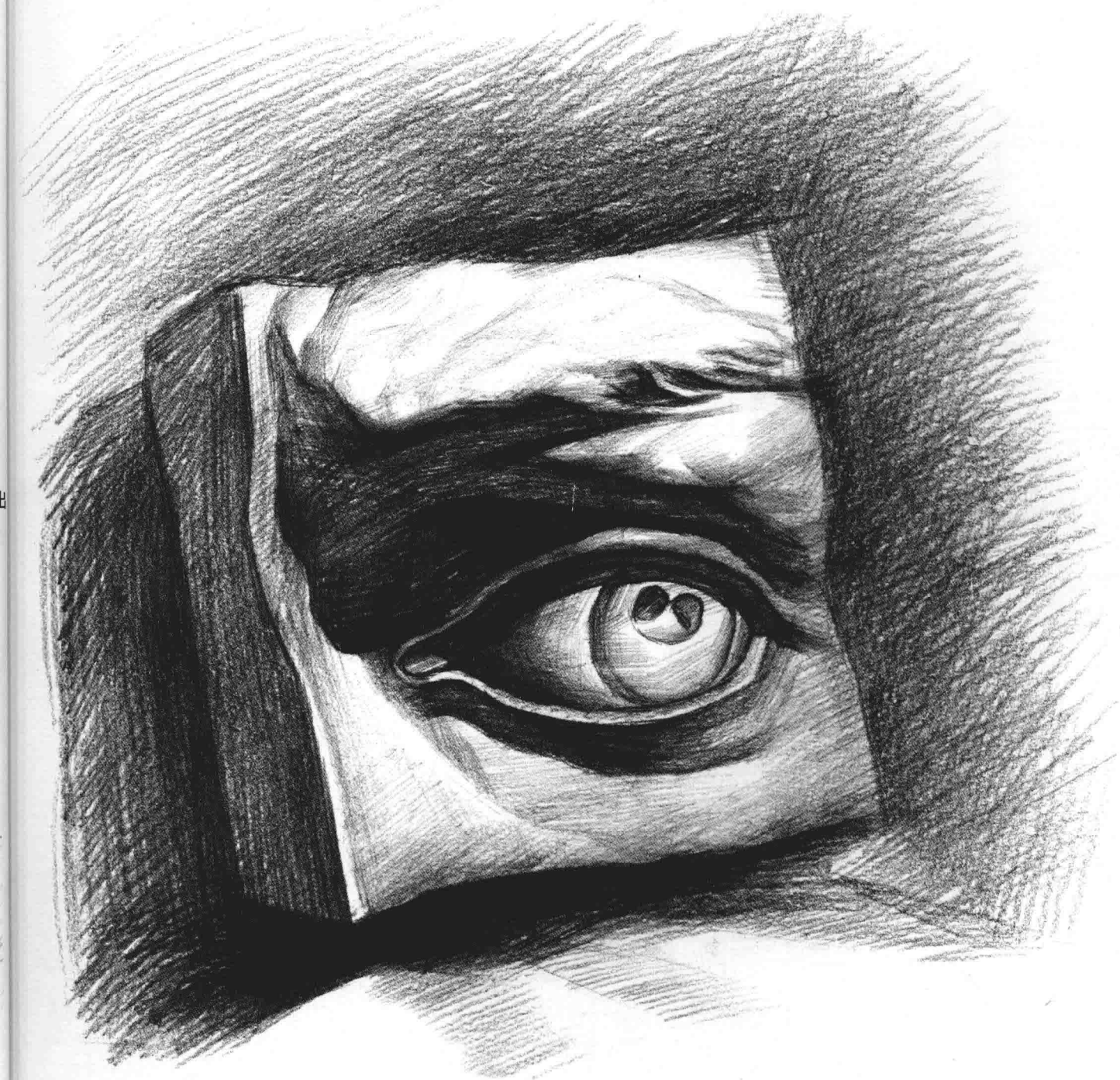
步骤二：给石膏像眼睛的暗部和阴影整体铺上色调，画出大的明暗关系。

步骤三：加深眉弓、眼睑周围的色调，强调眼睛局部的形体和结构，突出眼睛的特点。

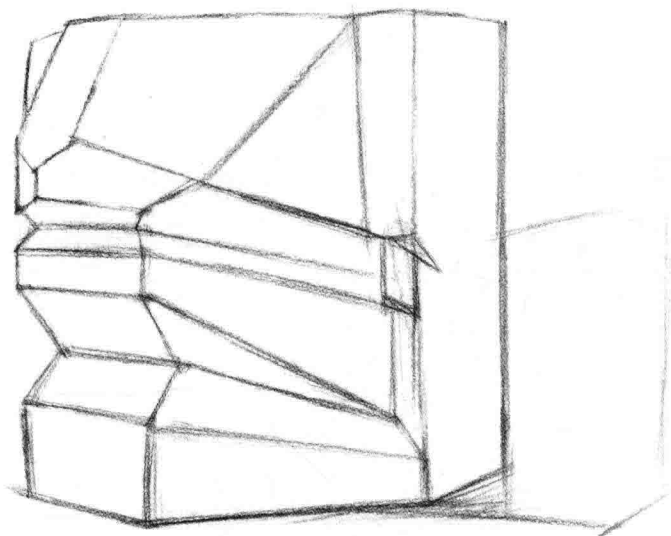

步骤四：丰富眼睛、眉毛周围的色调细节，然后沿着外轮廓画出背景色调，突出石膏的质感。

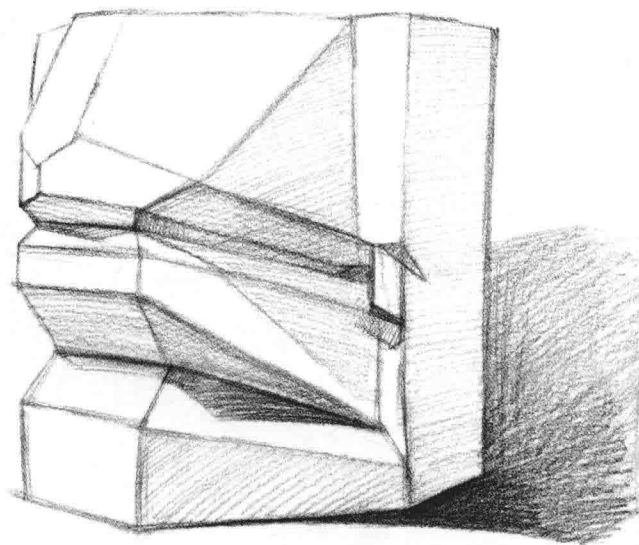

步骤五：丰富眼睛的亮面色调，完善局部的形体，调整眼睛的黑白灰层次，将眼睛画完整。

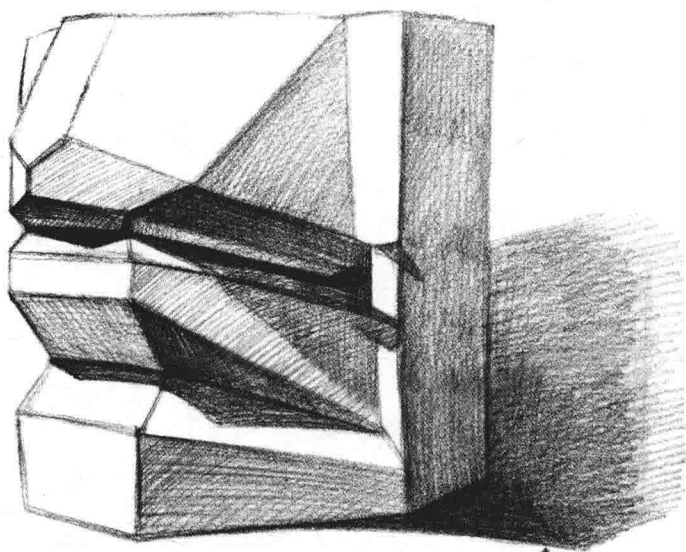
石膏像嘴巴 的画法

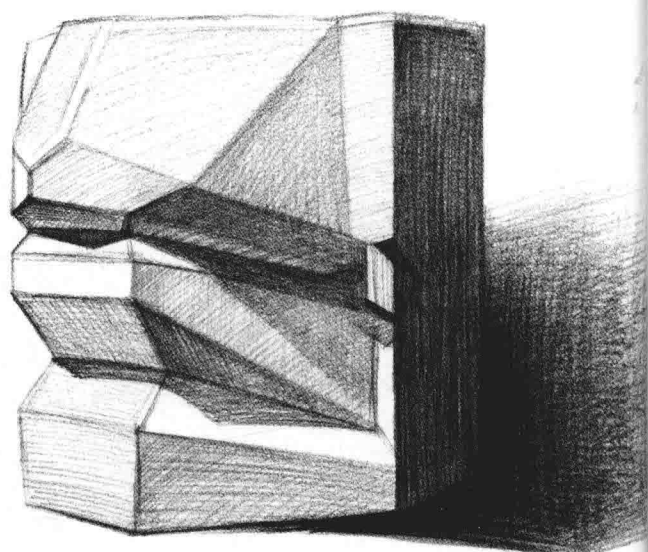
步骤一：先用长线条画出石膏像嘴巴的大体轮廓，然后画出嘴巴切面的转折线。

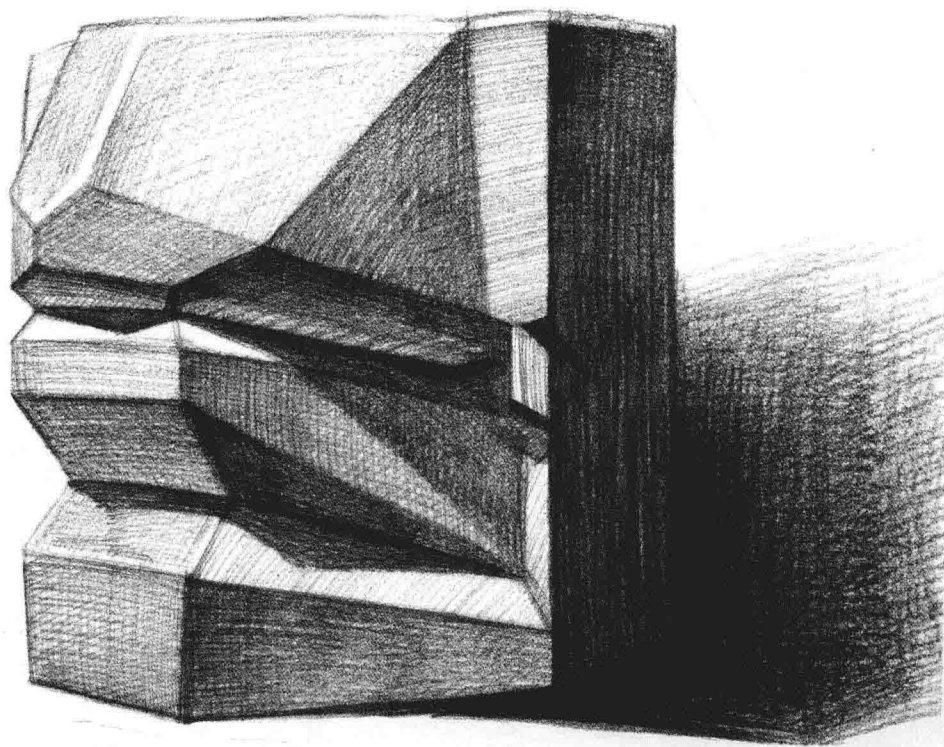
步骤二：找出石膏像嘴巴的明暗交界线和暗部，然后整体给暗部和阴影颜色铺上色调，画出大体明暗关系。

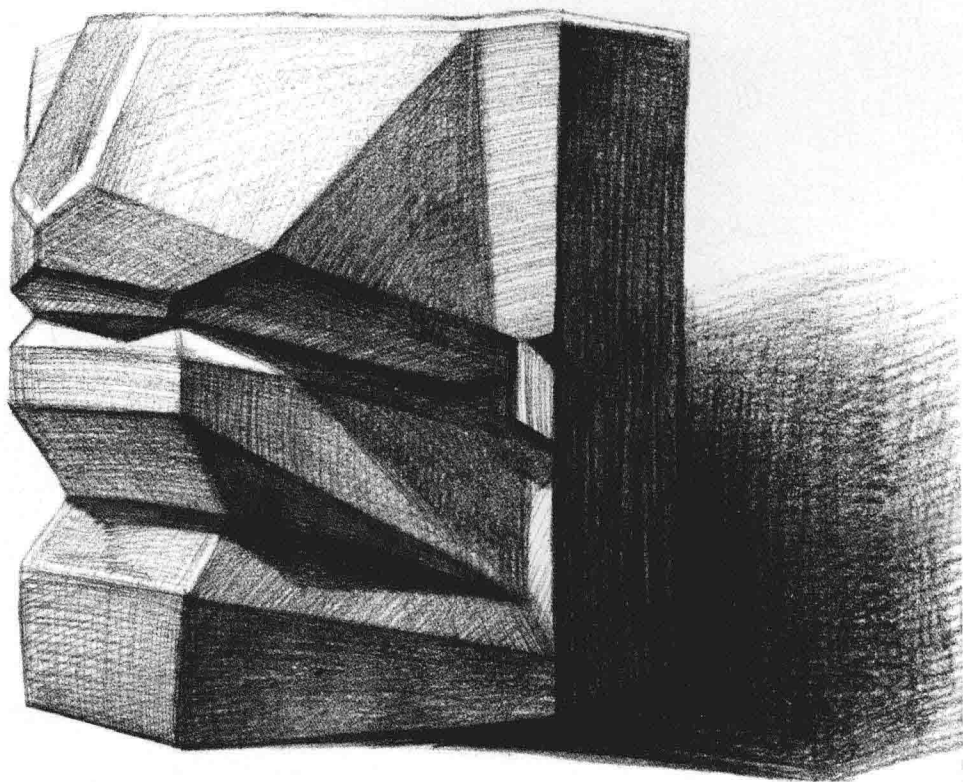
步骤三：沿着石膏像嘴巴切面进一步铺上色调，拉开嘴巴切面的色调层次。

步骤四：丰富亮面的色调层次，加重暗部和阴影的色调，拉开不同块面的色差。

步骤五：深入刻画石膏像嘴巴的细节，突出嘴巴的质感和体积感，并保持整个画面的统一关系。

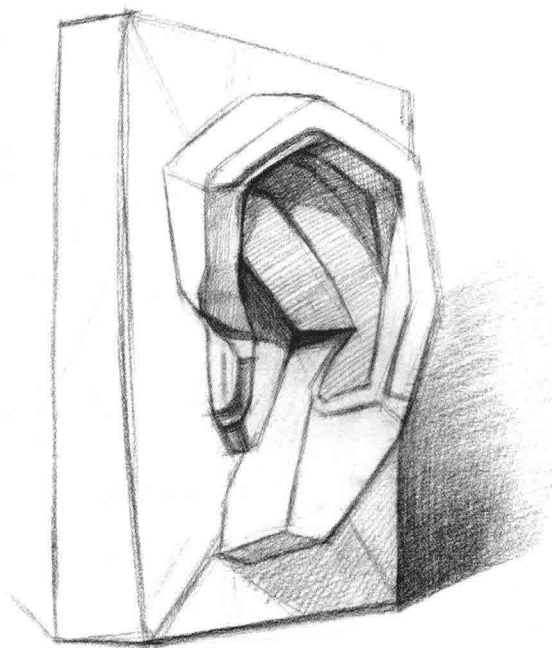

步骤六：调整石膏像嘴巴的切面色调，完善画面细节，使画面整体统一，形体准确，色调层次分明。

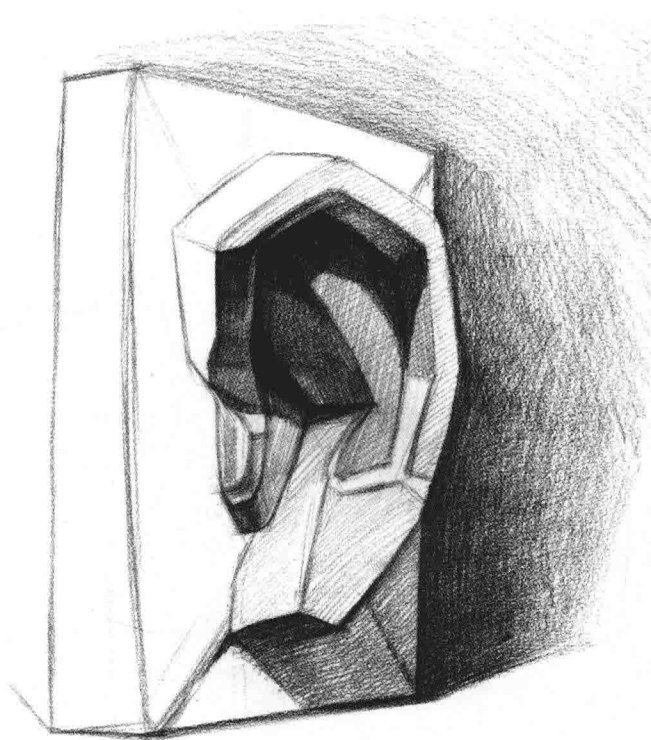
石膏像耳朵的画法（一）

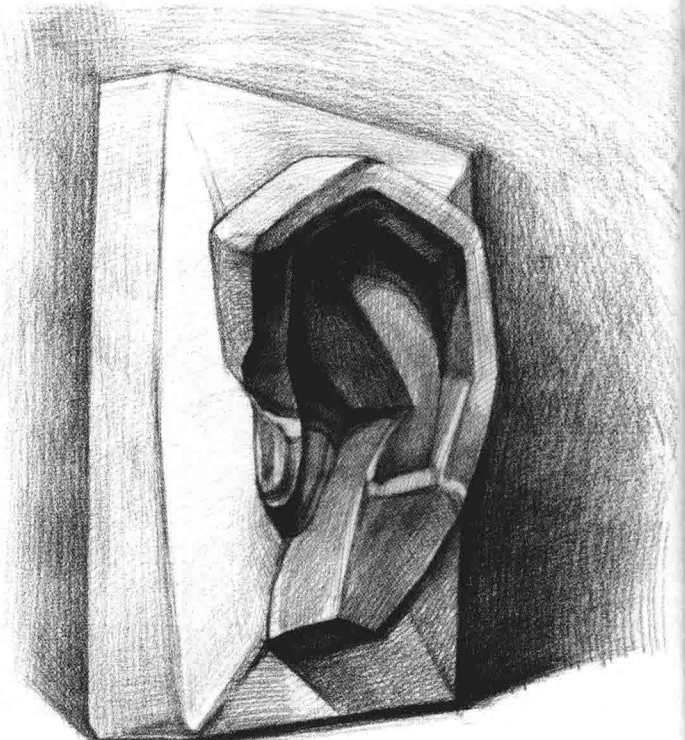
步骤一：从整体出发，用长线条先画出石膏像耳朵切面大的形体和块面，然后画出耳朵的结构。

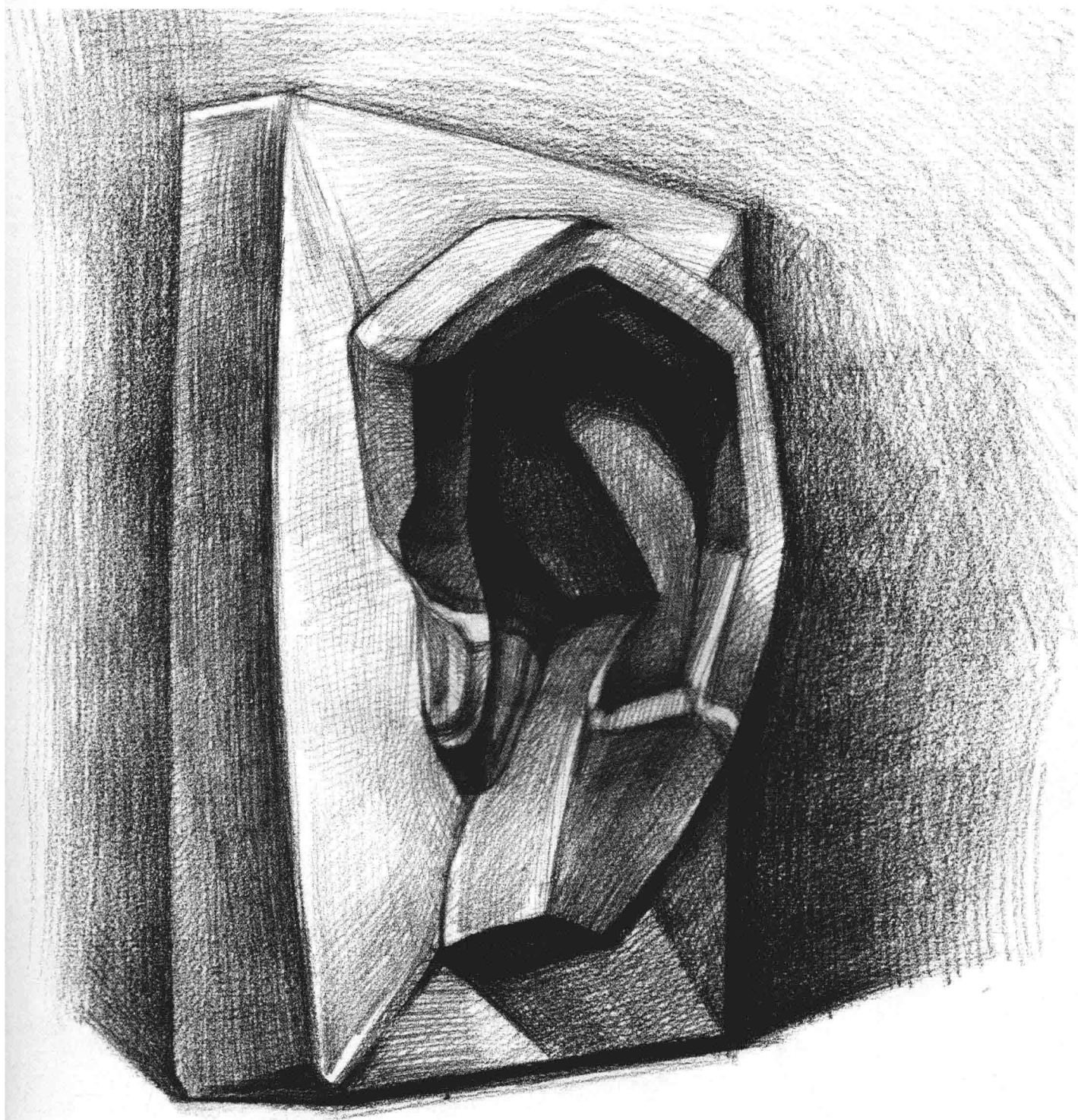
步骤二：给石膏像耳朵切面的暗部和阴影整体铺出色调，画出整体的明暗关系。

步骤三：给耳廓内的面进一步上色调，拉开面的色差，然后加深阴影和背景的色调。

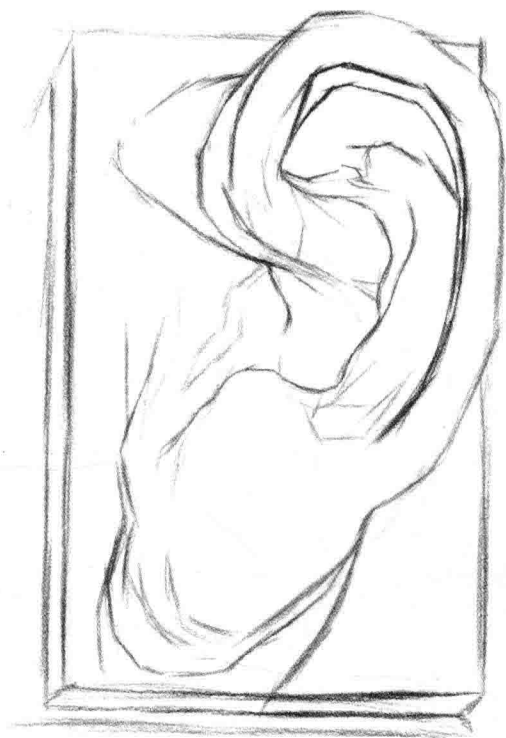

步骤四：深入表现耳朵内部的色调和明暗关系，然后给亮面上色调，并沿着轮廓加深背景色调。

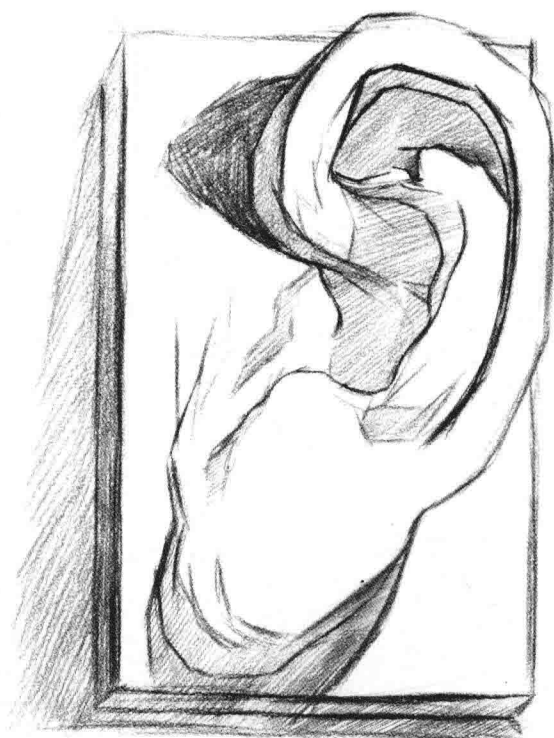

步骤五：加深左侧面的色调，然后整体调整块面的色差，完善石膏像耳朵切面的表现。

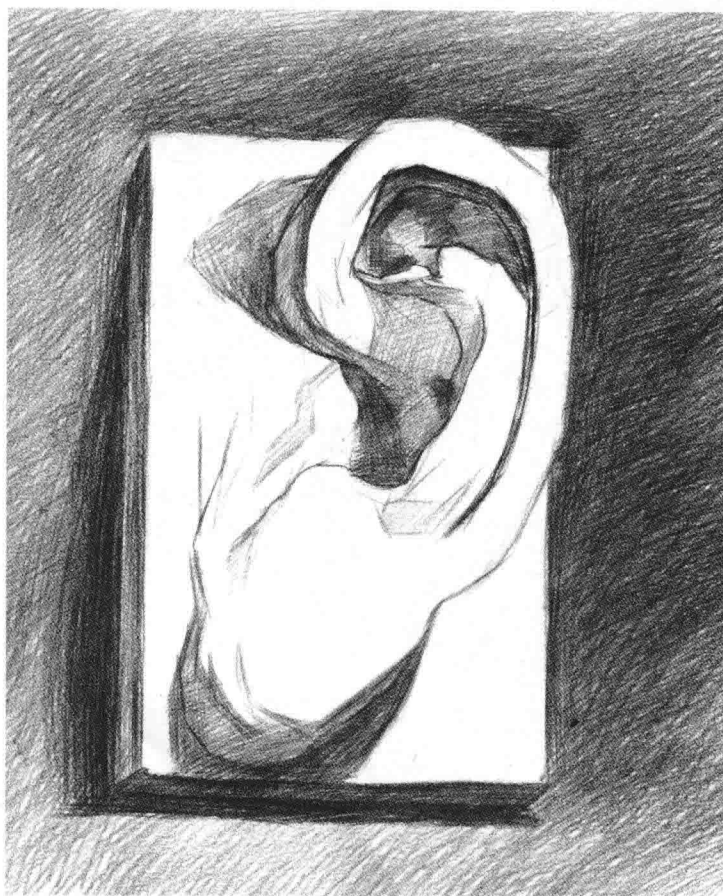
石膏像耳朵的画法 (二)

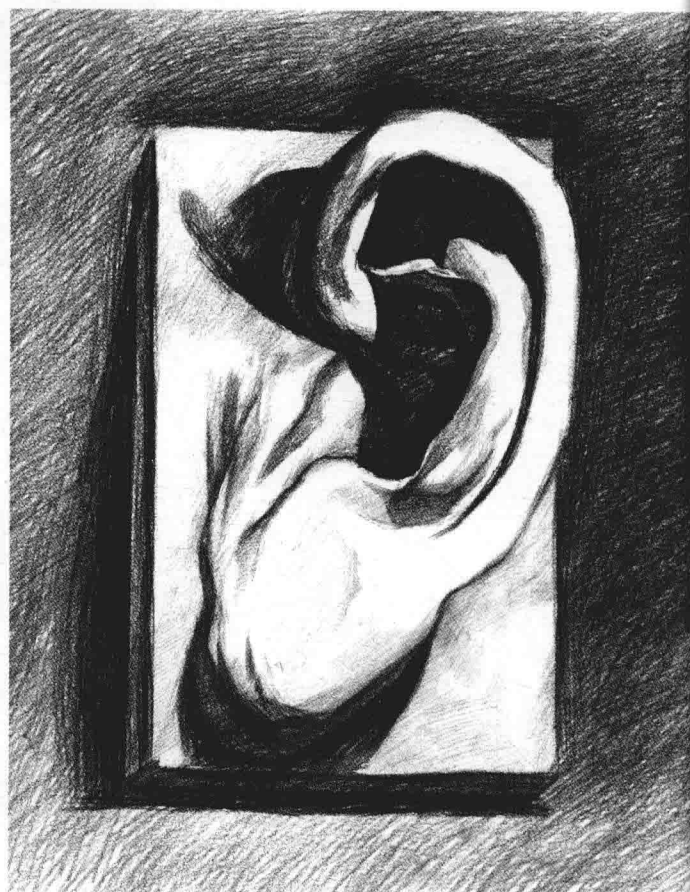
步骤一：用线画出石膏像耳朵的轮廓，注意拉开线条的层次。

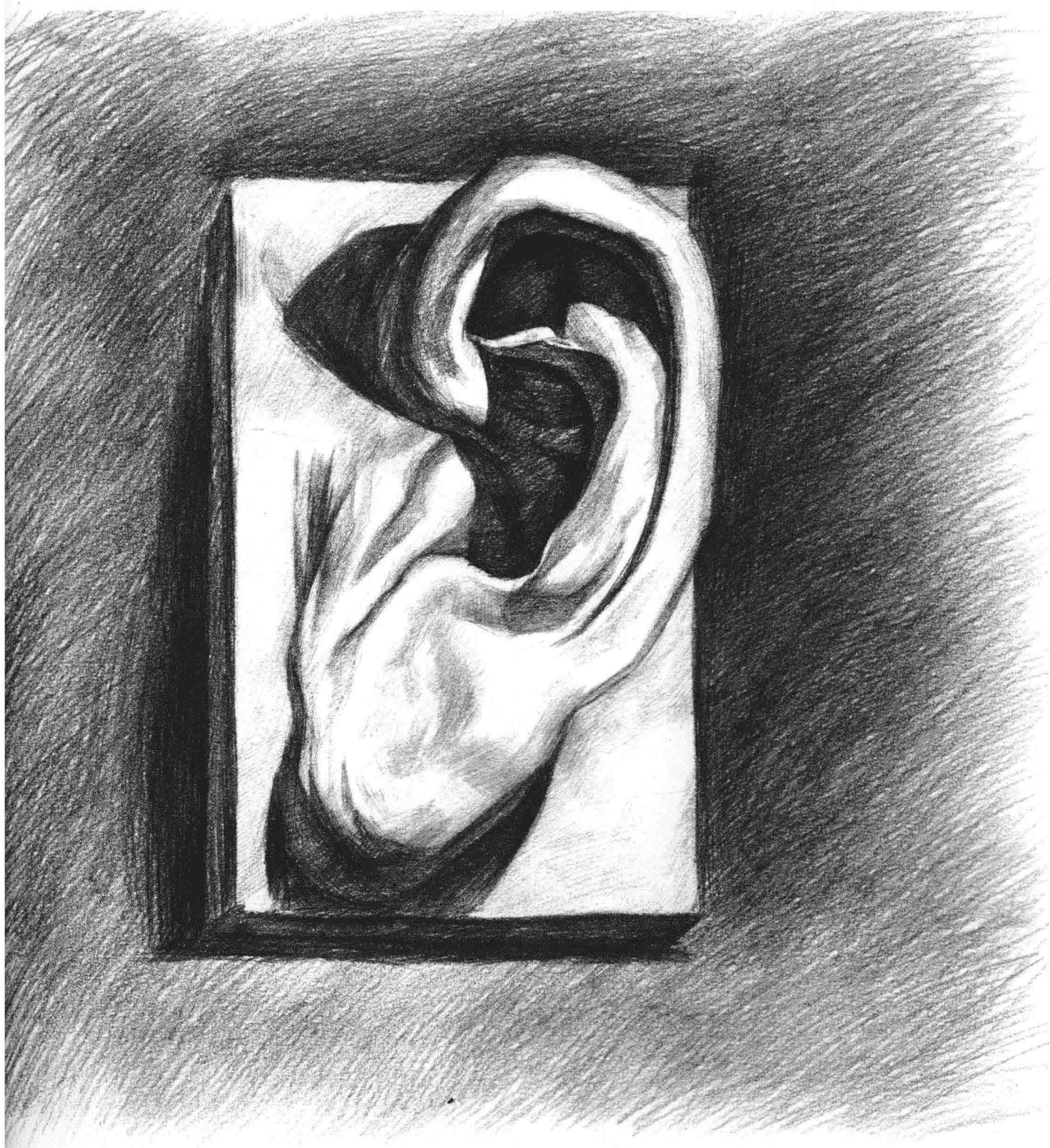
步骤二：给石膏像耳朵的暗部和阴影整体铺上色调，画出大体的明暗关系。

步骤三：沿着耳朵的形体进一步给耳朵上色调，然后给背景上色调。

步骤四：进一步刻画耳朵的形体和明暗层次关系，突出耳朵的结构特点。

步骤五：深入刻画耳朵的细节，丰富耳朵的局部色调，注意表现石膏像耳朵的质感和体积感，以及整个画面的统一关系。

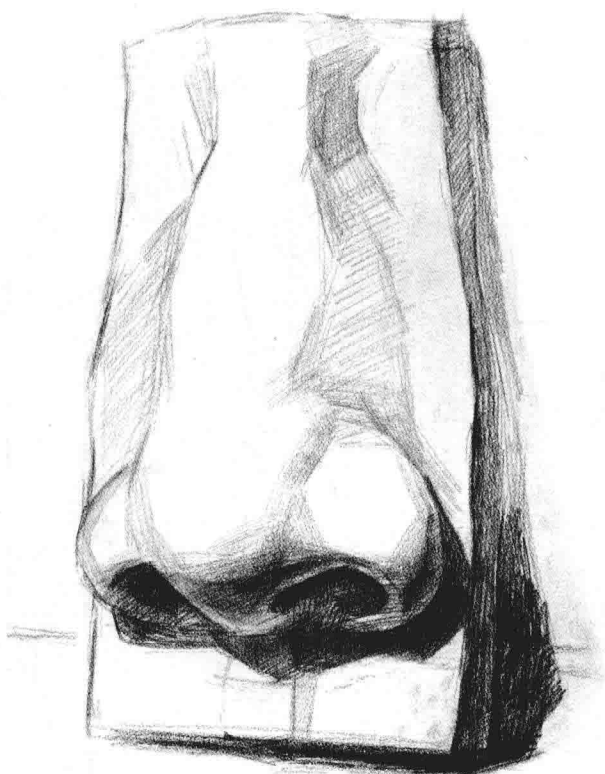
石膏像鼻子 的画法

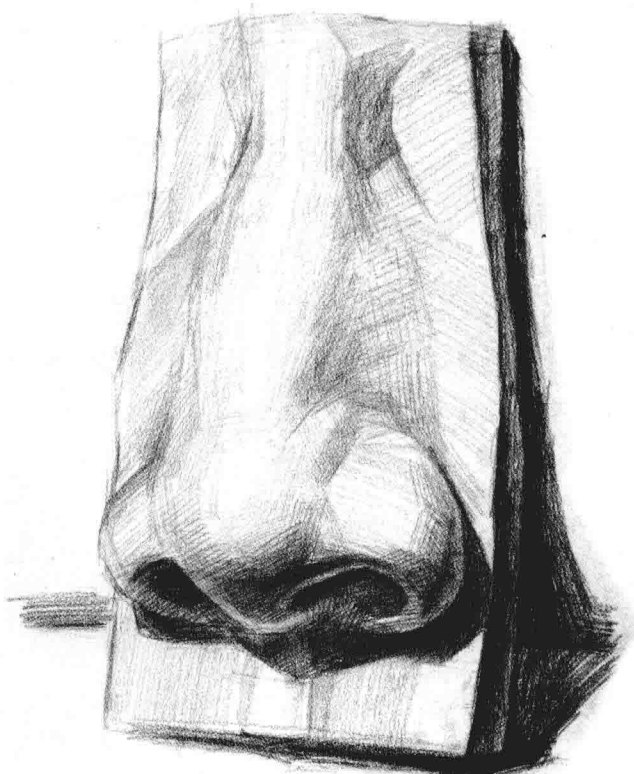
步骤一：用概括的线条画出石膏像鼻子的大体轮廓和结构走向。

步骤二：找出石膏像鼻子的明暗交界线和暗部，然后整体铺上明暗色调。

步骤三：刻画鼻子的暗部和投影，找出鼻骨的结构，增加鼻子的灰面层次并画出投影。

步骤四：进一步刻画鼻子细节，丰富鼻子的灰色调，拉开色调的层次。