

SU MIAO
SHI GAO
XIANGL
ZHEN REN
TOU XIANGL
XIAO
CAN KAO

美术学院
老师推荐作品

素描 石膏头像 真人头像

小参考

浙江人民美术出版社

美术学院老师推荐作品

素描
石膏头像
真人头像

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏头像、真人头像小参考 / 浙江人民美术出版社编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(美术学院老师推荐作品)

ISBN 7-5340-2137-5

I. 素... II. 浙... III. ①石膏像—素描—作品集—中国—现代②肖像画—素描—作品集—中国—现代
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022117 号

责任编辑: 江健文
装帧设计: 见 闻
责任印制: 陈柏荣
文字校对: 黄 静

图版提供

牛萍萍	赵 薇	李晓娟	贾庆庆	赵 帅
唐家森	陈志明	安 滨	徐 方	周 刚
徐岸兵	曹兴军	佟 麾	韦 瑜	于 洪
闫 新	来 源	关 印	张红才	黄国上
杨 涛	高 路	刘 丹	翟永良	徐向南
魏 伟	关 宇	徐公才	刘 帆	樊 林
顾致农	孙传宝	张 梅	周 瑞	杨 波
李 青	张家良	李 根	倪 锐	刘晓东
丁海贞	郑 妙	陈惠柯	关 翔	贾 格
王惠敏	李 路			

中国美术学院造型基础部 设计基础部
浙江工商大学美术学院

美术学院老师推荐作品·素描石膏头像、真人头像小参考

出版发行 浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)

网址 <http://mss.zjcb.com>

经销 全国各地新华书店

制版 杭州东印制版有限公司 印刷 杭州下城教育印刷有限公司

版次 2006 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/64 印张 4 印数 0,001-3,000

书号 ISBN 7-5340-2137-5/J·1732 定价 20.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

素描的结构问题

结构的问题是素描写生中最为关键和最为基本的问题。因为素描写生是再现自然对象的真实，因此，对物象结构需要作由表及里的分析和理解，抓住物象结构本质去表现是素描写生的基本功。

画人物或石膏像也是这个道理，如果表面的干扰太多，直观的外表印象很强，要想深入到内部构架去考虑问题并不容易。因此，要深入把握结构问题，以便能够表现出准确的构造关系，只能通过分析、理解，把物体的框架关系找出来，否则，结构问题永远不可能搞懂。而一旦有了结构意识，在作画时就会以框架形式来加以观察、理解并找出物体前后、里外的框架构成，这样就容易发现物体的透视关系是否准确，比例大小是否适当，动势状态是否妥帖，各部分的体块穿插是否整体。

透视、比例、动势是结构问题最重要的三个方面，把握“结构”其实也就是要解决这三个方面的问题。如透视问题，用线的形式就能找到透视的消失点，表现出前后左右的变化；通过线的方法更容易确认出比例是否合适；用线来表现物体处于动势时的内在框架，立刻就能注意到整体与每个局部的动势倾向关系及各部分形体在同一透视状态中的联系。

对结构的认识与表现往往不是直观和感性的，我们建议考生用框架结构线的形式来理解物体，并用一段时间以线描的画法来分析表现物象，这对考生掌握结构原理有明显帮助和作用。当把框架形式的画法变成自觉的审视方式后，就为考生进一步深入地表现物体的体积、调子、层次、质感、空间感等这些素描中的重要内容奠定了坚实的基础。

素描中的调子与层次

素描的调子与层次主要是借助线条与明暗来表现的，是对物体的结构与体积的立体表现。明暗现象是光作用于体积与空间形成的，而不是停留在对光影本身的效果上。初学者在画素描的过程中对明暗的运用会出现这样或那样的错误，要解决这些问题，首先必须对明暗现象有充分的理解和认识，才能避免浮光掠影地描画物体的明暗层次。

对于明暗现象，我们可以从以下几个因素来观察与分析：光源的强弱

及照射到物体的角度、物体距写生者的距离、物体本身固有色明度。这是我们判断和确定物体的明暗层次的主要依据。一个有三维空间的物体，在光源的照射下，通常有五大层次，即素描常用术语中的“五调子”，包括受光面、中间面、明暗交接线、反光、投影。其中明暗交接线与反光归纳在暗面，受光面又有高光。对于素描写生而言，明暗交接线非常重要。在作画时，从明暗交接线入手结合形体结构来表现，较容易把握整体关系并使物体达到较强的体积感和空间感，中间面是物体层次最丰富的部分，也是我们表现对象质感和色调的主要部分。在写生时应特别注意对中间面的形体塑造，但要注意与暗面、反光部分的层次差别，避免画得雷同。物体的暗面受到环境和物体的影响会产生反光，通常，反光的明度不会超过亮面的亮度。这些现象在作画时要特别留心观察和把握。

光线照在物体凸出的部分，其凹下的部分就形成了投影。在绘画领域我们称之为光的“死角”。其实投影同样受散射光线的影响，由此产生了深浅差异。投影落在凹凸形体上，就形成相应的起伏变化。考生在画素描写生时要特别留意投影与形体结构的关系，不能简单地画成一团黑。

“五调子”是一切物体在一定光线下的明暗变化的最基本特点，或者说是基本格局。透彻地理解和认识明暗层次现象对我们深入本质地表现对象具有十分重要的作用。

素描写生的步骤与方法

素描写生是培养和训练学生最基本的造型能力的基础手段，目的是培养学生正确的观察方式及作画方法。如何看就决定了如何画，手上的铅笔永远受控于双眼的感受和大脑的思索。所以正确的观察方式与作画步骤对考生快速提高绘画水平至关重要。

我们首先要培养的是整体观察比较、整体表现、整体深入、整体调整、整体协调这样一种观念和作画习惯。整体素描的最高准则，也是艺术美感的最高准则。一个没有经过绘画训练的人，他观察物象通常是散乱而无序的，逐个看完物象的每一局部是普通人的观察方式，而画家的双眼对物象的感觉则是着眼于它的整体，把握整体中的主次关系、大小对比、节奏层

次等，所以他会发现事物中存在的视觉美感。

素描写生的基本方法和步骤可概括归纳为从整体入手到深入刻画到整体调整。具体而言，它可分为四个阶段。

第一步，整体抓形阶段。

在这个阶段里，我们应首先对写生对象进行观察，把握这个对象的精神气质及情绪特征，看其是何种动势，头部仰、俯和倾斜的角度怎样，头、颈、胸三段关系的穿插有何具体特点，人物面部神情是何种情绪状态，这些因素对后一阶段的作画非常重要。我们要牢记这种认识和感受并贯穿于作画的始终。有了对物象的观察和感受之后，接下来就是确立对象在画面中的位置。在画面构图过程中，整体物象在画面中要饱满适中，避免画得过小或过大。画人物或石膏像时，应重点确定人物的动势线，找准头与颈、胸的穿插关系，从这些大的因素入手容易画准对象的形态特征。起稿阶段应多用长直线轻轻勾出轮廓位置，找出大体的比例关系。在人物写生中，鼻子与头部是固定不变的，头部的俯仰、左右倾斜姿势，均会在鼻子不同的倾斜角度中有所体现。在确立形体比例时，应概括地去看复杂的细节，归纳成大的几何形体。

第二步，表现大的体面关系。

从结构转折关系入手，从明暗两大面的交接线开始，整体地铺出大的明暗关系，表现出物象的体积感和空间感。在这个阶段的表现过程中，对体积、明暗应做大的比较和归纳。通俗地说，就是进行一次“排队”。通过观察和比较，找出哪一部分体现转折明暗对比最强烈，哪些部分次之，依次类推，将整体对象的大块结构转折和明暗对比的强弱节奏进行一次梳理，区分出明暗对比级差。确立并牢记这种节奏差异，在此后不断深入表现和塑造对象的过程中，始终按这种级差来表现。应避免层次画得雷同，没有主次强弱差别，导致画“灰”、画“僵”、画“花”等毛病的出现。

在铺大体明暗关系表现物象的体积感和空间感时，应理解并认识到，物象的明暗是结构转折和起伏在光线作用下形成的。画明暗体面时，应时刻结合结构关系来表现。

第三步，深入具体地表现对象。

在大的体面、形块层次及空间的表现基本确定的基础上，作进一步的

你应该掌握的

观察和比较，对中间面、亮面的结构、层次用比较、“排队”的办法作深入地表现。这个阶段的工作比较复杂和艰苦，我们不仅要把握暗面大层次的节奏差异，同时要把握中间层次和亮部层次之间的明暗区别，最后还要将三大层次作相互比较。在深入阶段，只有看得出细微差异，才能表现出更多的层次变化。

第四步，整体调整阶段。

整体调整的原则是局部服从整体、细节服从全局。在这个阶段需要静下心来，从整体效果出发，进行一次全面的检查和调整。

因为在长时间的深入表现中可能淡化或忽略了大体块、结构关系以及人物的基本特征，我们应从以下几个方面认真检查：人物（石膏像）的比例、结构是否准确，五官特征是否鲜明，体面、层次是否拉开，质感和空间感表现得如何，是否有“碎”、“灰”、“浮”、“僵”、“平”的现象存在。对上述要点作了全面的检查和分析之后，再有针对性地进行调整和修改。以概括、加强和减弱的方法，削弱零碎、“抢眼”的细节和不必要的、非本质的因素，突出重点，使形体结构准确生动，达到完整统一的效果。

考试基本要求与主要标准

1. 构图得体；
2. 正确地理解和表现形体结构及明暗变化；
3. 准确地再现物象的质感与空间感；
4. 画面整体完整；
5. 形神兼备。

上述五个方面是素描考试的基本要求和衡量考生素描能力的主要标准。

徐祥兵画

