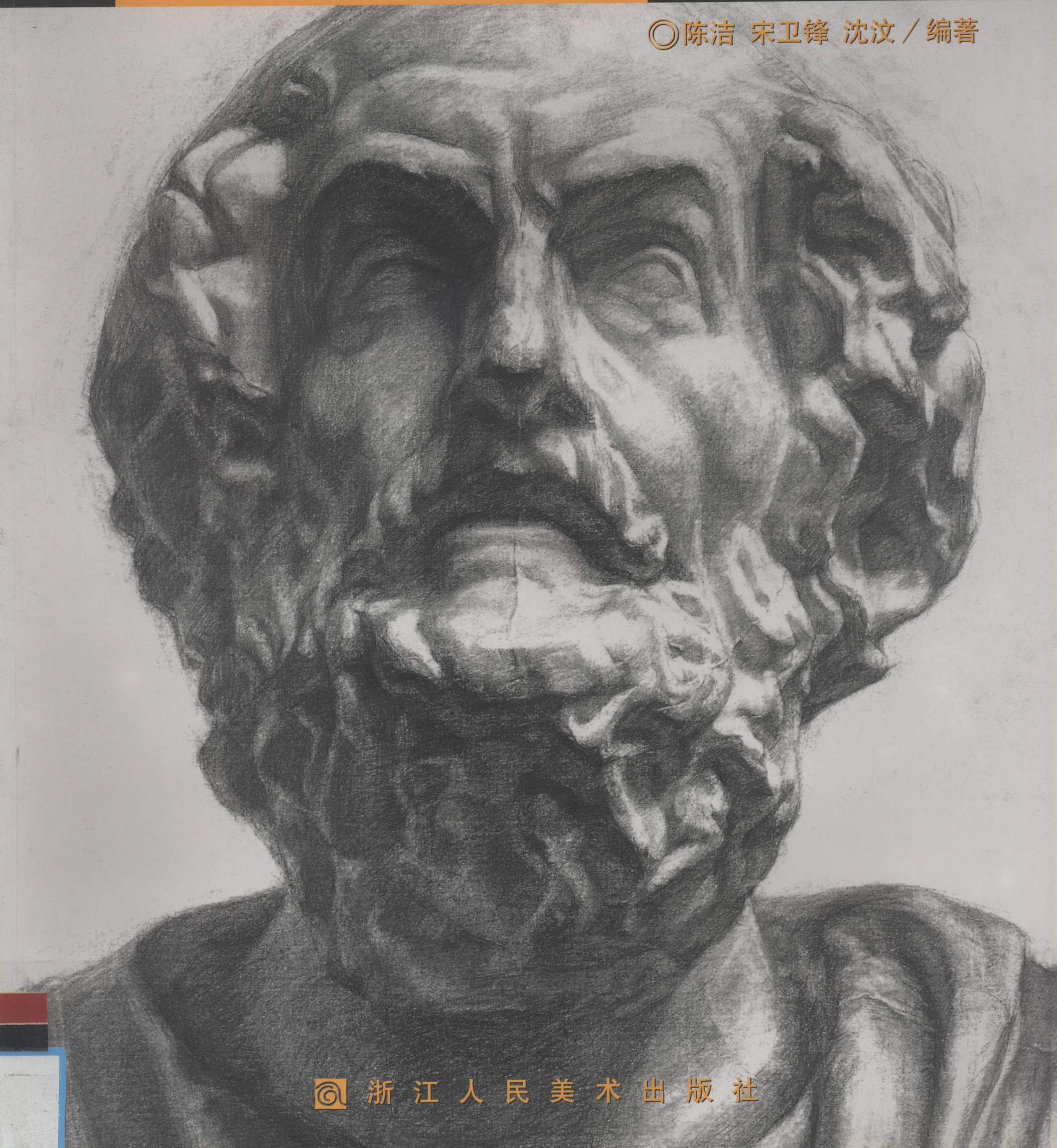

基础美术强化训练丛书

MEISHU ④ JICHU

石膏头像 范本

◎陈洁 宋卫锋 沈汶 / 编著

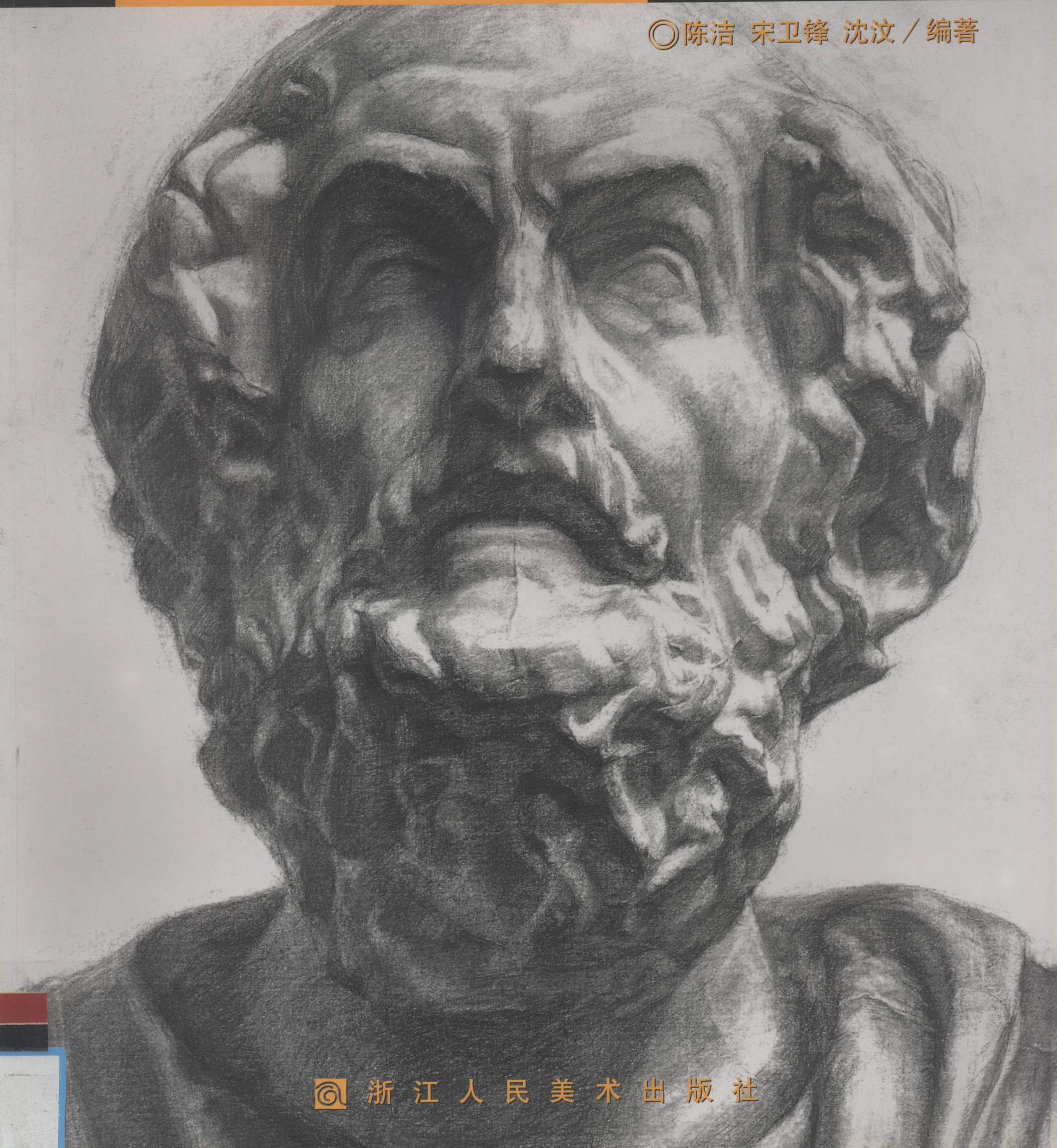
浙江人民美术出版社

基础美术强化训练丛书

MEISHU ④ JICHU

石膏头像 范本

◎陈洁 宋卫锋 沈汶 / 编著

 浙江人民美术出版社

李源
LOIYUAN, 2001.

基

础

美

术

强

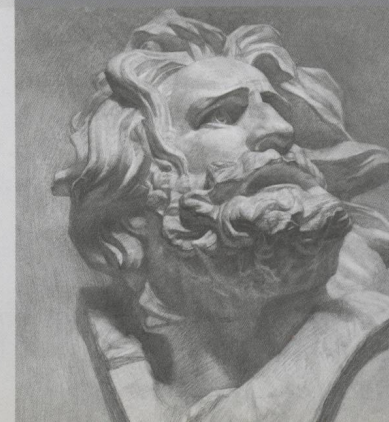
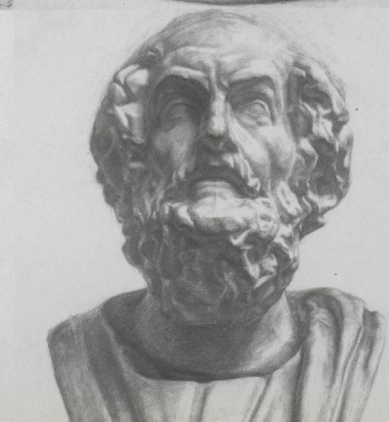
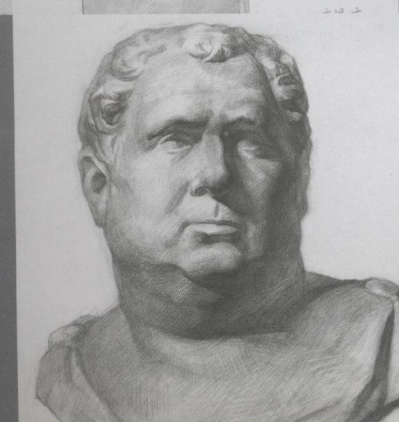
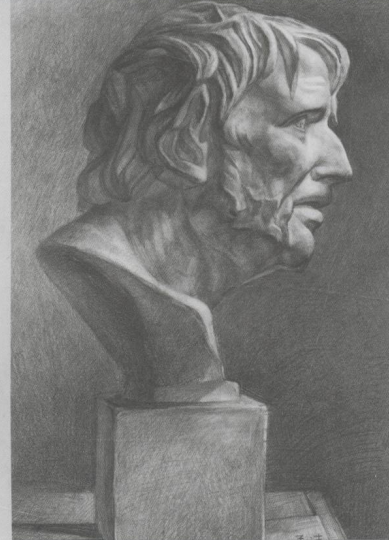
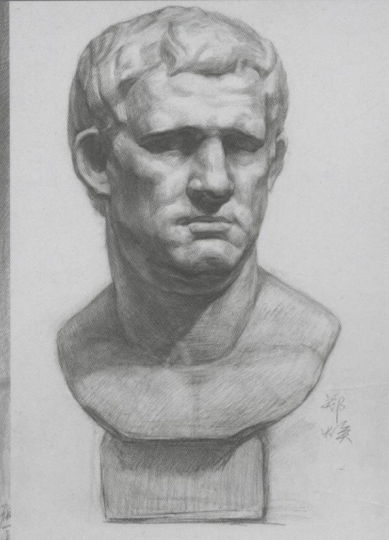
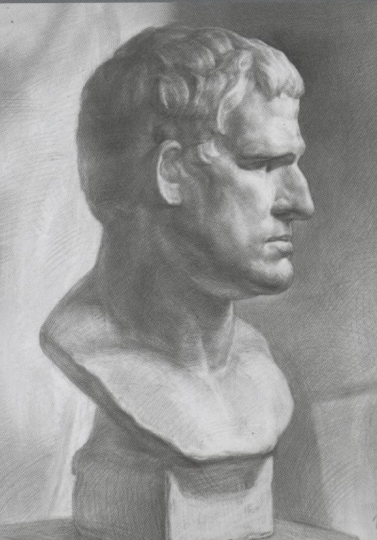
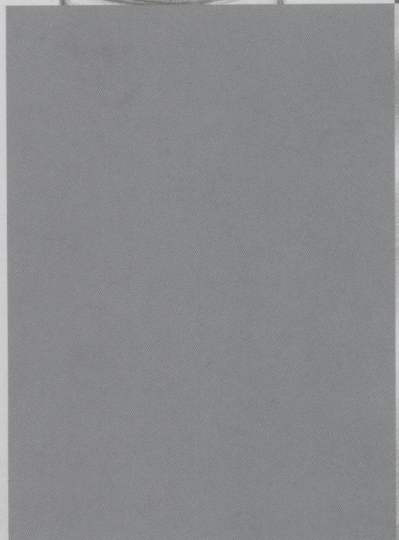
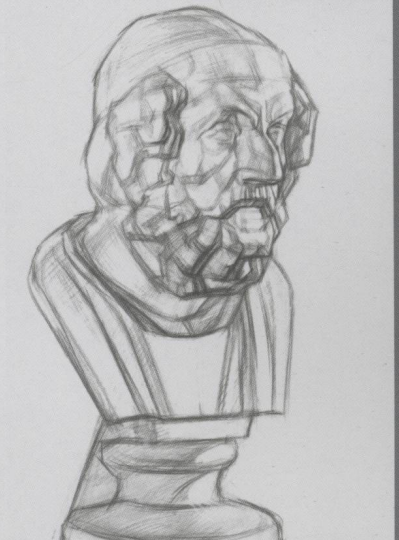
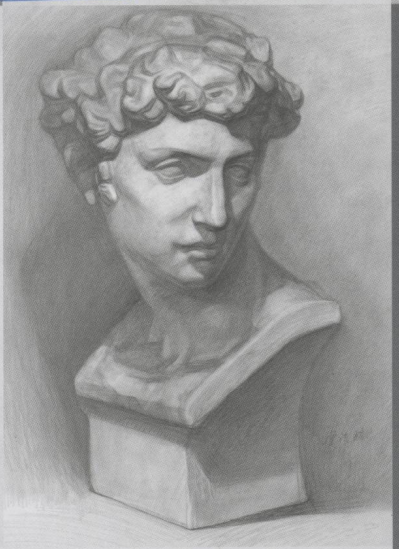
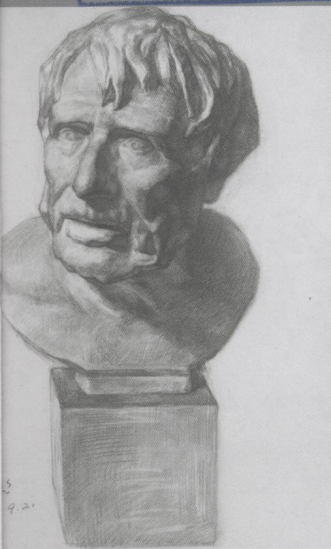
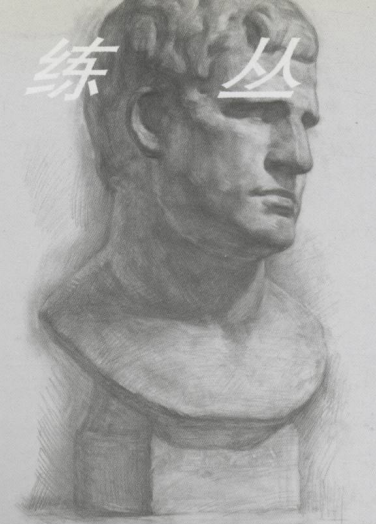
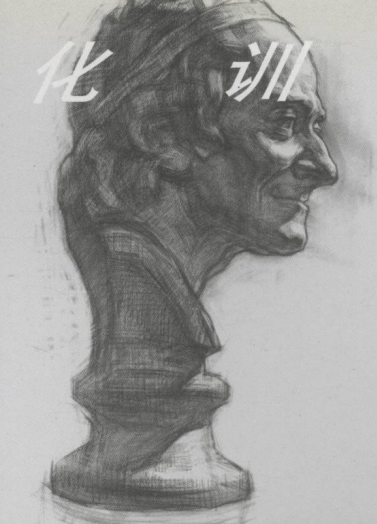
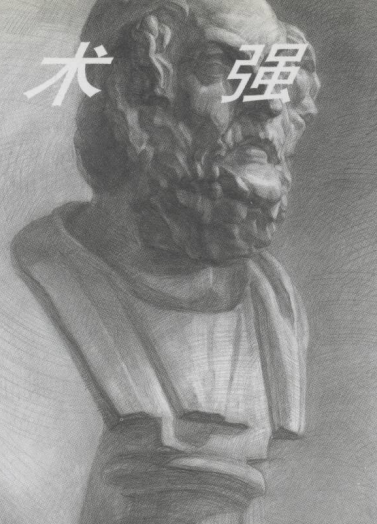
化

训

练

丛

书

J214
384
V4华南农业大学
图书馆藏书

石膏头像 范本 4

陈洁 宋卫锋 沈汶 / 编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

伏尔泰 / 明暗素描 / 2

荷马 / 明暗素描 / 5

塞内卡(海盗)写生步骤 / 结构素描 / 6

塞内卡(海盗)完成图 / 结构素描 / 7

阿克利巴写生步骤 / 结构素描 / 8

阿克利巴完成图 / 结构素描 / 9

伏尔泰写生步骤 / 明暗素描 / 10

伏尔泰完成图 / 明暗素描 / 11

罗马皇写生步骤 / 明暗素描 / 12

罗马皇完成图 / 明暗素描 / 13

塞内卡(海盗)写生步骤 / 明暗素描 / 14

塞内卡(海盗)完成图 / 明暗素描 / 15

朱理亚诺(小卫)写生步骤 / 明暗素描 / 16

朱理亚诺(小卫)完成图 / 明暗素描 / 17

阿克利巴写生步骤 / 明暗素描 / 18

阿克利巴完成图 / 明暗素描 / 19

马赛写生步骤 / 明暗素描 / 20

马赛完成图 / 明暗素描 / 21

阿里亚斯写生步骤 / 明暗素描 / 22

阿里亚斯完成图 / 明暗素描 / 23

荷马写生步骤 / 明暗素描 / 24

荷马完成图 / 明暗素描 / 25

塞内卡(海盗) / 结构素描 / 26

阿克利巴 / 结构素描 / 27

伏尔泰 / 结构素描 / 28

朱理亚诺(小卫) / 结构素描 / 29

荷马 / 结构素描 / 30

马赛 / 结构素描 / 31

阿克利巴 / 明暗素描 / 32

阿克利巴 / 明暗素描 / 33

阿克利巴 / 明暗素描 / 34

塞内卡(海盗) / 明暗素描 / 35

塞内卡(海盗) / 明暗素描 / 36

塞内卡(海盗) / 明暗素描 / 37

塞内卡(海盗) / 明暗素描 / 38

朱理亚诺(小卫) / 明暗素描 / 39

朱理亚诺(小卫) / 明暗素描 / 40

朱理亚诺(小卫) / 明暗素描 / 41

伏尔泰 / 明暗素描 / 42

伏尔泰 / 明暗素描 / 43

伏尔泰 / 明暗素描 / 44

伏尔泰 / 明暗素描 / 45

罗马皇 / 明暗素描 / 46

罗马皇 / 明暗素描 / 47

阿里亚斯 / 明暗素描 / 48

阿里亚斯 / 明暗素描 / 49

荷马 / 明暗素描 / 50

荷马 / 明暗素描 / 51

荷马 / 明暗素描 / 52

马赛 / 明暗素描 / 53

马赛 / 明暗素描 / 54

马赛 / 明暗素描 / 54

石膏头像 画法要点

陈洁

● 素描工具材料

素描作画工具主要有笔、纸、橡皮、定画液等，下面谨作简单介绍。

1. 笔。铅笔是学画者的必备工具，具有作画方便、便于修改、易于控制等特点，同时铅笔便于作较细致的刻画，所以用铅笔作画可以收到极其深入的效果。但由于它的笔触比较纤细，黑白对比不及木炭条或炭精条、木炭铅笔来得强烈，所以不适宜绘制太大的画面。

普通铅笔按其软硬程度不同而标成不同级别。标有B的为软质，标有H的为硬质。软质的是从B、2B到8B，级数愈高愈软，色调也愈深。硬质的则是从H、2H到6H或更高，级数愈高愈硬，色调也愈浅。从H到B之间还有一级HB。一般而言，超过7H或8B的铅笔用途就不大了。

画素描的铅笔选用B到4B之间，便可画出丰富的调子。太硬的铅笔容易损伤纸面，而太软的铅笔又不利于初学者掌握，容易弄脏画面。画素描时应该注意不同软硬铅笔的使用顺序，一般先软后硬。画时要轻松着纸，不可擦伤纸面，这样也便于修改。

木炭铅笔和炭精条质地比铅笔松脆，黑白对比很强，表现效果强烈，可与用布或手揉擦相结合，以形成较多层次，否则会比较生硬、生涩，同时用木炭铅笔和炭精条来作画的纸张不要太粗糙，否则更容易产生枯涩的不良效果。

木炭条用柳枝烧制而成，质地比较松脆，但对比层次丰富强烈，适于画大幅作品，能够用手或者用布擦，较快地涂出大面积的色调。另外，不同粗细的线条可以进行深入刻画，也可以大刀阔斧地处理。但是由于木炭条质地较松，附着力差，一方面在作画过程中要不断地擦入纸纹中，另一方面，画好之后必须马上喷上定画液，注意木炭条不宜在太光滑的纸张上作画。

2. 纸。素描用纸种类繁多，但应以质地坚韧为佳，这既便于深入，又利于保存，另外不同作画工具对纸张的要求也有所不同。

3. 橡皮。美术用绘画橡皮有软橡皮、硬橡皮以及橡皮泥等几种。软橡皮可以修饰细节，在塑造灰面时会出现松的效果。硬橡皮则可用于修整清楚轮廓或是彻底清除画面。橡皮泥则可利用其可塑性的特点，修饰不易修饰的细微之处，或者轻揉轻擦以除去画得过深的地方。

4. 定画液。素描完成后用于固定画面，以便长久保存。

● 结构素描的表现方法

可以说结构素描是初学者学画明暗素描先期训练的较好方法，也是当今高考生和设计专业学生正在追求和掌握的一种重要的素描技法。结构素描较之明暗素描更多依赖于理解，理解石膏像表面的明暗效果下的实质的线、面、团块结构和透视变化，并以线为主来表现石膏像的内在结构，表现出看得见和看不见的结构。但是作为石膏像的结构素描又离不开明暗的分析，因为明暗素描中的明暗交界线又往往成为结构素描的结构关系线的一部分或者全部，同时石膏像结构素描线条运用的轻重依然会参照明暗轻重，所以两者关系密切，是外与内的关系。画结构素描时，要把复杂的对象的形体先归纳成简单形体的组合，然后用不同断面来理解形体，从横剖面、纵剖面等不同的剖面结构来加以分析和表现，从外轮廓到内轮廓都要充分考虑，才能更好地理解石膏像的结构，才能画出好的结构素描作品来。

● 明暗素描的表现方法

明暗素描是素描造型的一种重要手段。初学者在作石膏像素描时，应该注意石膏像的明暗现象是光线作用于物体而产生的结果，物体受光后出现受光部和背光部，即明暗两大调子。受光部包括亮部、高光和中间色，石膏像受光部应该以浅调子为主。背光部包括明暗交界线、暗部和反光。作为石膏像素描，

应先抓住明暗交界线的位置和形状，把石膏像明暗两大部分区分开来，明暗交界线是最暗的部分。投影的边线离物体越远，投影便越浅、越模糊，所以暗部从明暗交界线向外逐渐减弱直至反光，但反光再亮也不会超过受光部，这就是明暗素描的规律。明暗变化归纳起来便是亮部、中间色、明暗交界线、反光、投影五大调子，作画时只要细心观察，多作比较，便不难掌握，但是要注意明暗两部分的对比是与色调层次丰富、细致相统一的。

● 构图

初学构图时，应该注意画面要饱满充实，画面上方的空白应留得比画面下方少，而石膏像面部朝向的一边，可以留得较另一边多一点。由于石膏像素描主体本身就是一个完整的石膏像，所以构图应该说较为容易，掌握住上面的大规律就可以了。至于涉及到复杂环境或者整体背景空间感的较高层次的练习，则应该运用构图法则中的删略、取舍和加强、减弱等组织手法以强化主体。

● 观察与写生步骤

石膏像素描的观察是先期作画的基础，强调“看得快”和“看得大”。所谓“看得快”就是强调写生时新鲜的第一感觉，捕捉对象给自己的第一印象，千万不要使眼睛只停留在一个地方或死盯着一小块地方孤立地去观察，要抓住石膏像的明暗对比以及关键的突出的形体关系。而“看得大”就是要看得整体，细部要服从整体，作画过程中需要对各部分分别地深入刻画，但各部分的深入刻画又要为整体效果服务，所以在进行了一段时间的深入刻画后，都要眯起眼睛看一下石膏像的大的整体关系来进行调整，以避免各种毛病的产生。

石膏像素描的基本步骤则可以分为四个阶段：第一是构图阶段，要注意前面所说的构图法则。第二是起稿阶段，在构图基本完成以后，用比较概括的直线或弧线勾出石膏像的轮廓，确定石膏像的正中线位置，画出头、颈、胸三者关系以及眼、鼻、口处三条平行线的关系。第三是深入刻画阶段，要先从明暗交界线入手铺出大的明暗调子，使石膏像呈现出体感，然后根据体积与结构进一步画出主要的形与中间层次，明确区分受光、背光两大面，整体观察、局部入手刻画各部分的细节。第四是调整完成阶段，就是要多看少画，努力避免易犯的毛病，及时发现问题，以使画面整体而有主次、深入又不空洞，直至逐渐完成。

● 表现技法

将画面的明暗、色调、形状等，用不同硬度的铅笔以粗细疏密不同的线条来表现，可以用尖细的铅笔排线。排线条可以分为同一方向上的排线条、交叉的排线条、物质肌理式的排线条。另外还可以用手、布或橡皮擦出柔和的调子。

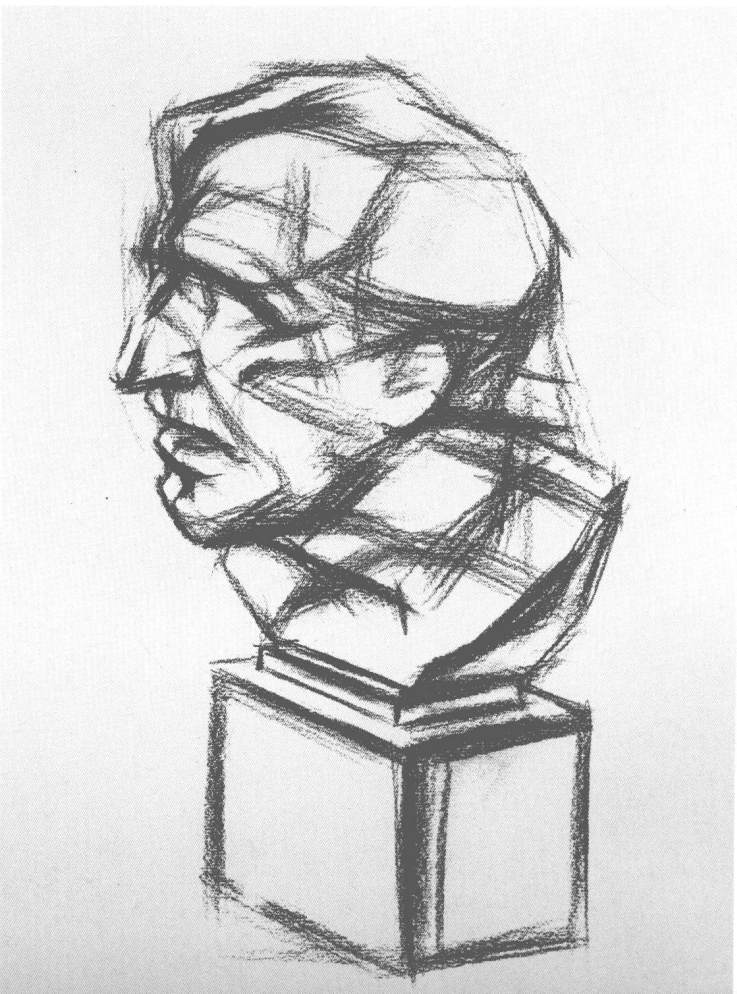
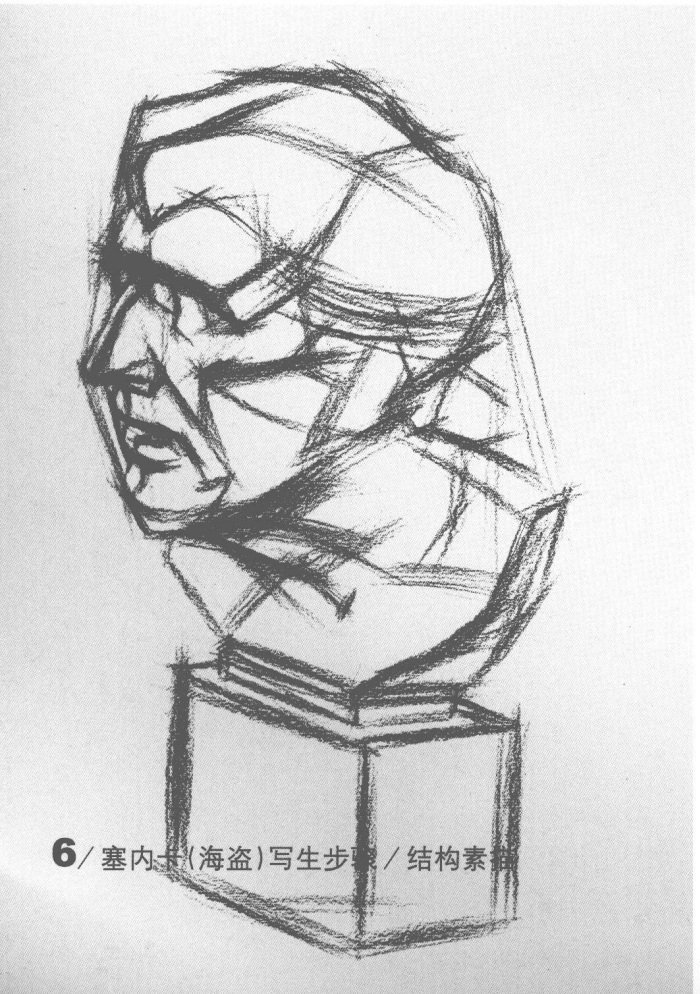
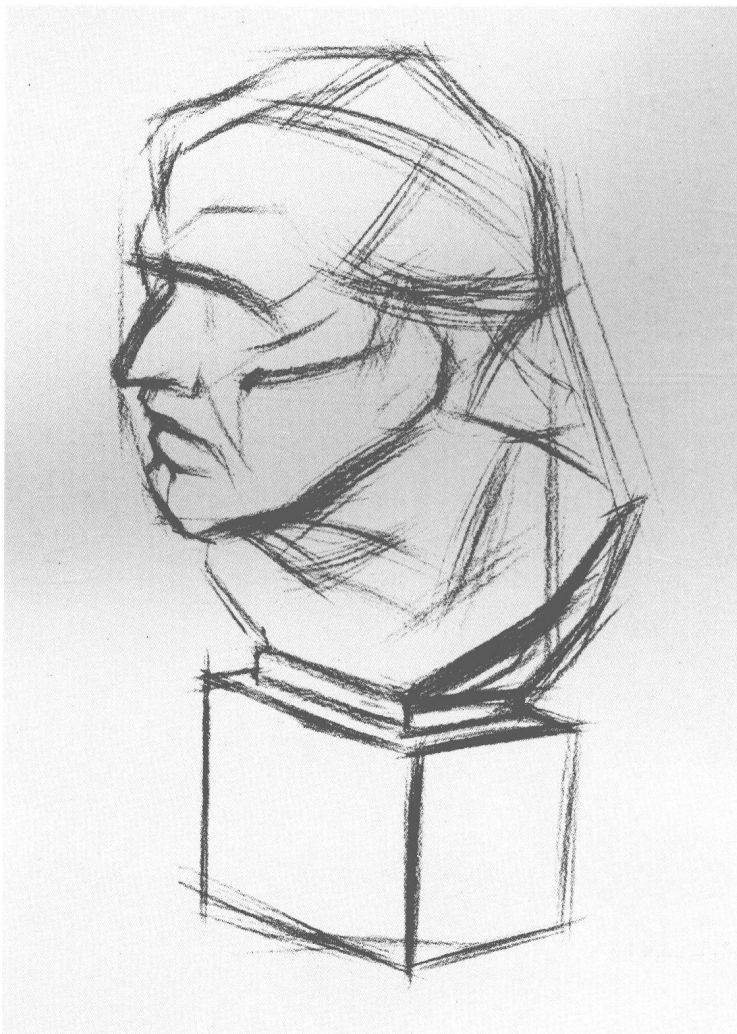
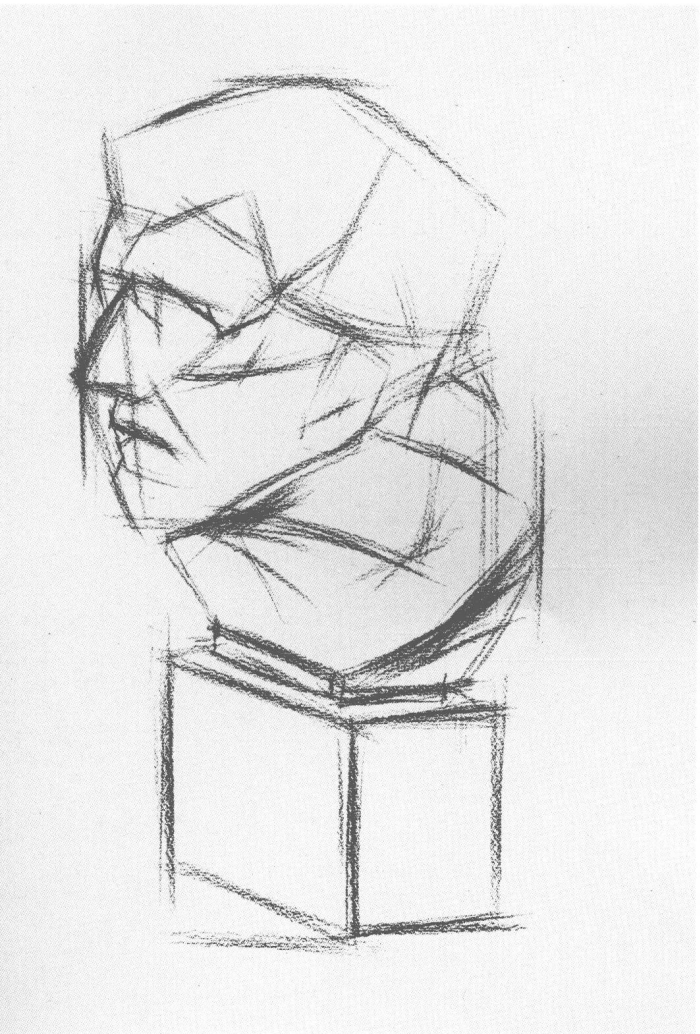
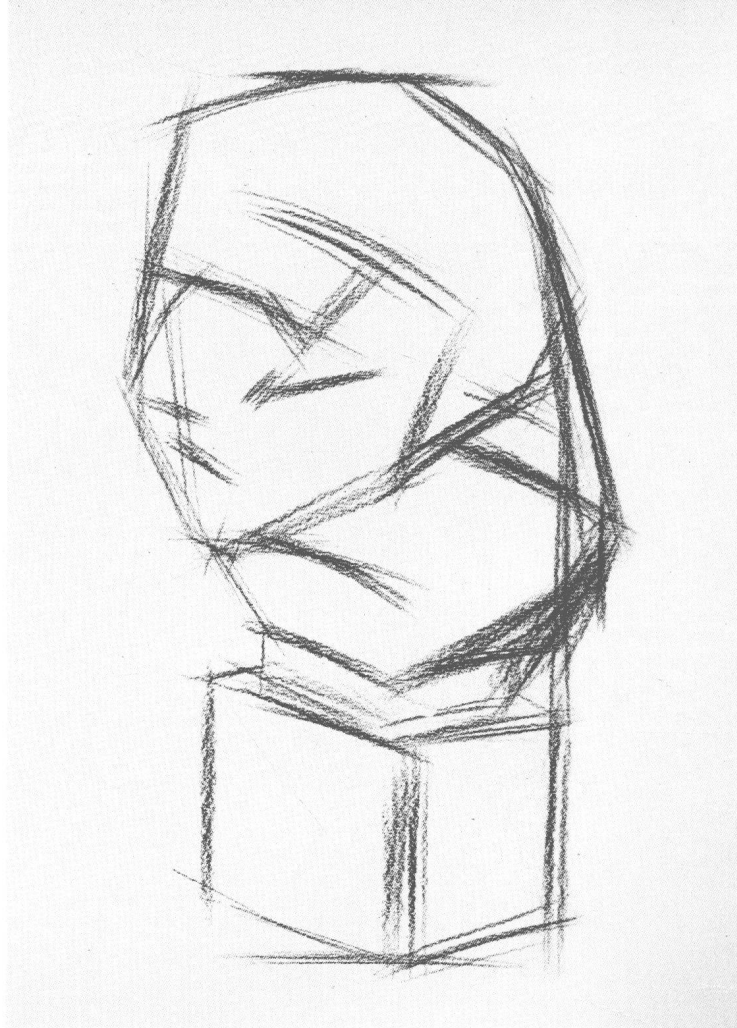
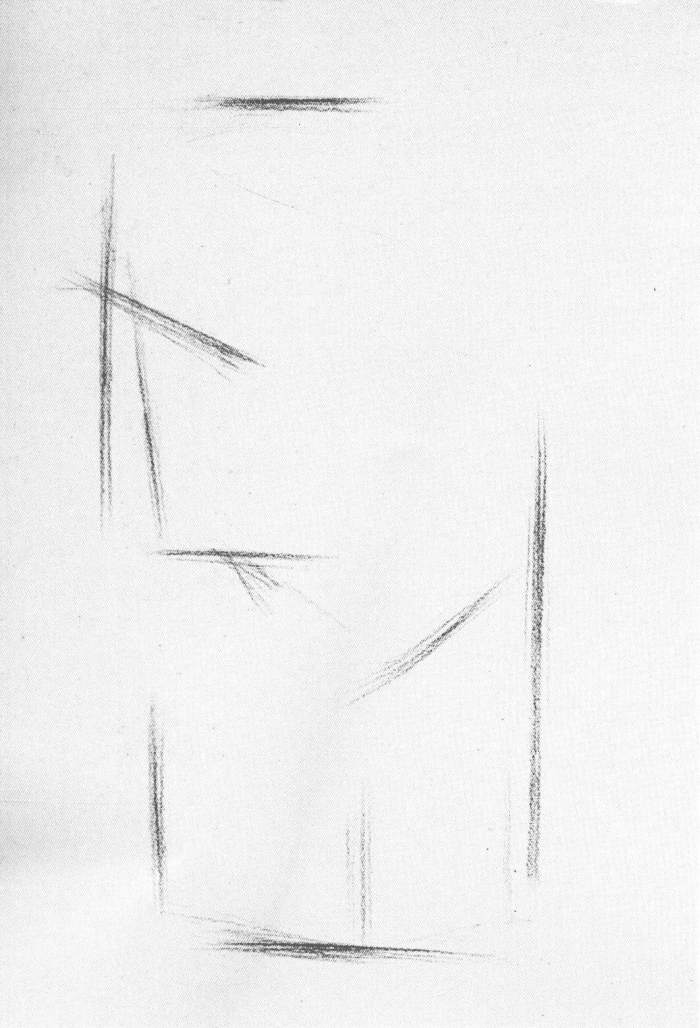
用木炭条侧锋将形体轮廓构图完成之后，以木炭铅笔均匀地画出明暗调子。抹，即涂上炭粉，然后把它均匀地抹入纸纹中作为底色，以利于后面的描绘。抹炭粉的原则是沉稳，忌反复涂擦，涂擦时可用手或较柔软的布。擦，即用手擦出大体的亮面，再用橡皮擦出亮光，从而获得层次丰富的厚实效果。石膏像素描的各种表现技法可以在作画过程中不断总结与吸收，但切记各种技法终归是为表现对象目的而服务的。

● 写生中容易犯的错误和解决方法

画石膏像素描要注意从大体入手，以避免产生灰、糊、浮、板、脏等毛病。“灰”就是基本明暗关系拉不开距离，这需从明暗交界线入手，暗部压重，亮部提亮。“糊”就是似是而非，结构不清，“浮”就是只注意表面效果，要克服这两个毛病需要检查用笔造型是否落于实处，结构关系是否交待清楚。“板”就是机械地作画，生硬而不生动，这需要用笔与表现手段的多样性投入来加以克服。“脏”是反复涂改，大关系不明确而造成的，画时应仔细观察，用笔明确、肯定，做到胸有成竹。

黄灿
2003-03-26

塞内卡(海盗)写生步骤/结构素描

1. 认真观察石膏像，为塞内卡定最高点和最低点，定下额的位置，头、颈、胸下半部分的距离大致相等。大致确定眉弓的位置，因为眼睛部分对整个石膏像的比例起很重要的作用，同时定下脸的倾斜角度。

2. 确定各个部分之间的比例关系、倾斜角度，因为塞内卡的头稍向下倾，所以鼻头与下颌那一点的位置关系非常重要。脸上的颧骨也应同时定下来，大致画出颈、肩以及底座，注意三者之间的比例关系。因为此角度略带俯视，所以颈部应比平时短。

3. 对各个部分进一步刻画。注意各部分之间的关系，眼角与鼻翼的连线倾斜角度很重要。因为是俯视，嘴的倾斜度较大，要处理好头与颈的关系，画上耳朵，加强一些重要的结构线条，大块面地画出头发，注意头发的倾斜角度和高度。

4. 刻画一些细致的内容，如嘴、鼻、颈、肩、头发等。同时，修正各部分的比例关系，适当加上一些明暗分割线和大块面划分线。因为是结构素描，所以可以对底座进一步刻画，注意透视。

5. 细致刻画。加强各重要部分，如眉弓、颧骨、鼻子底部等，可稍微画得重一些。画出塞内卡脸上的凹凸感。处理头与颈的关系，使其空间感更为明显和强烈。同时也要注意大关系，从整体到局部再从局部到整体，不断比较和修正各部分，使形更为准确和有立体感。

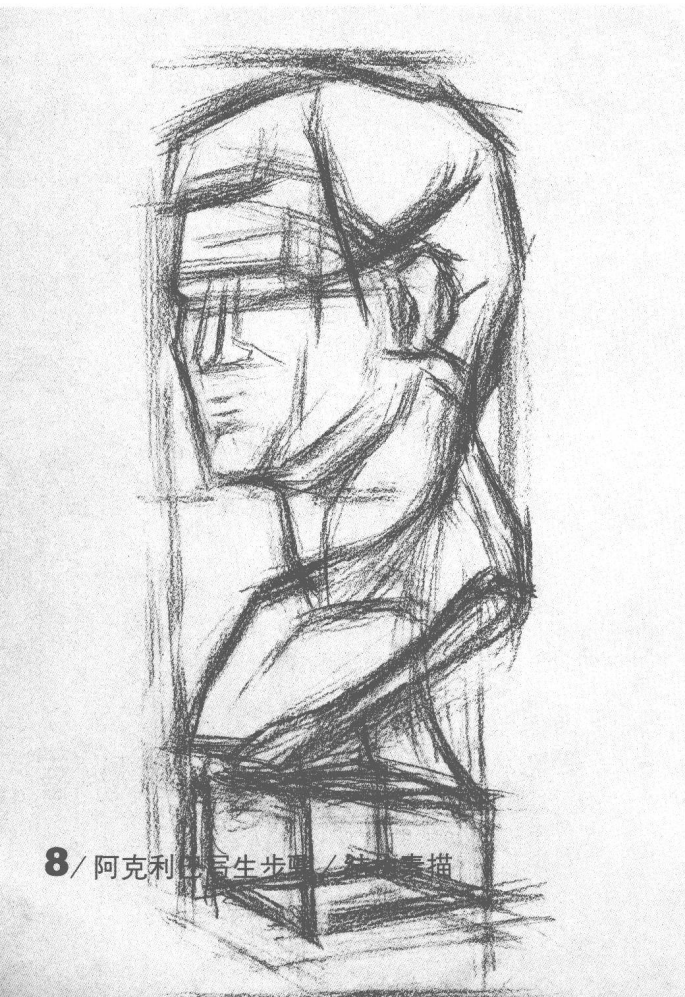
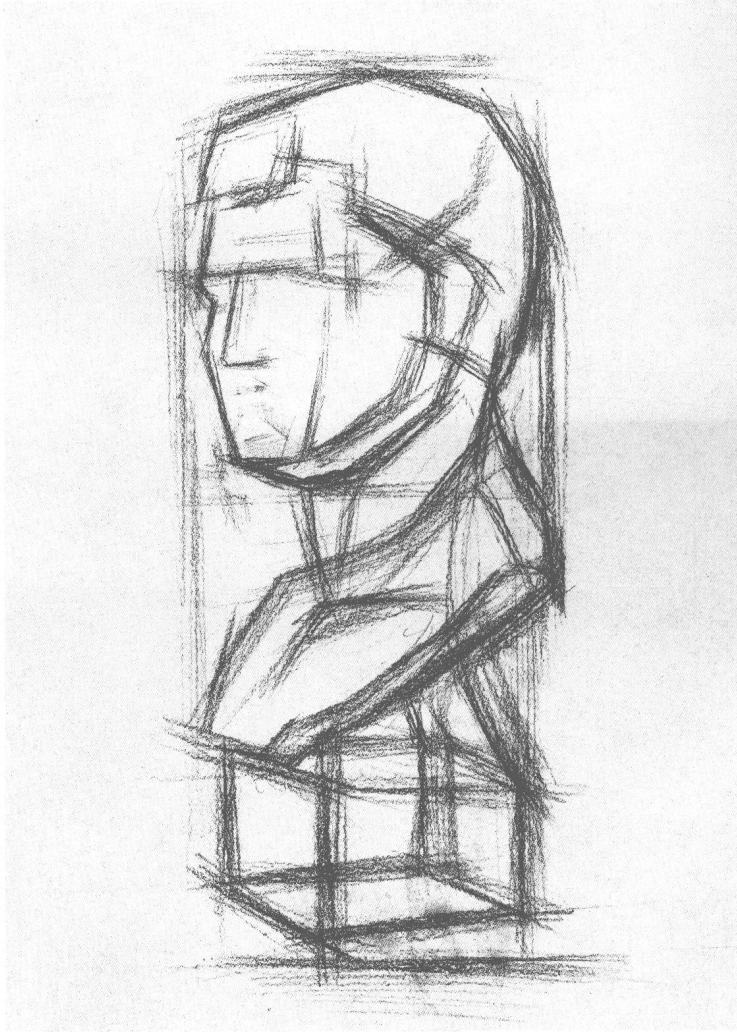
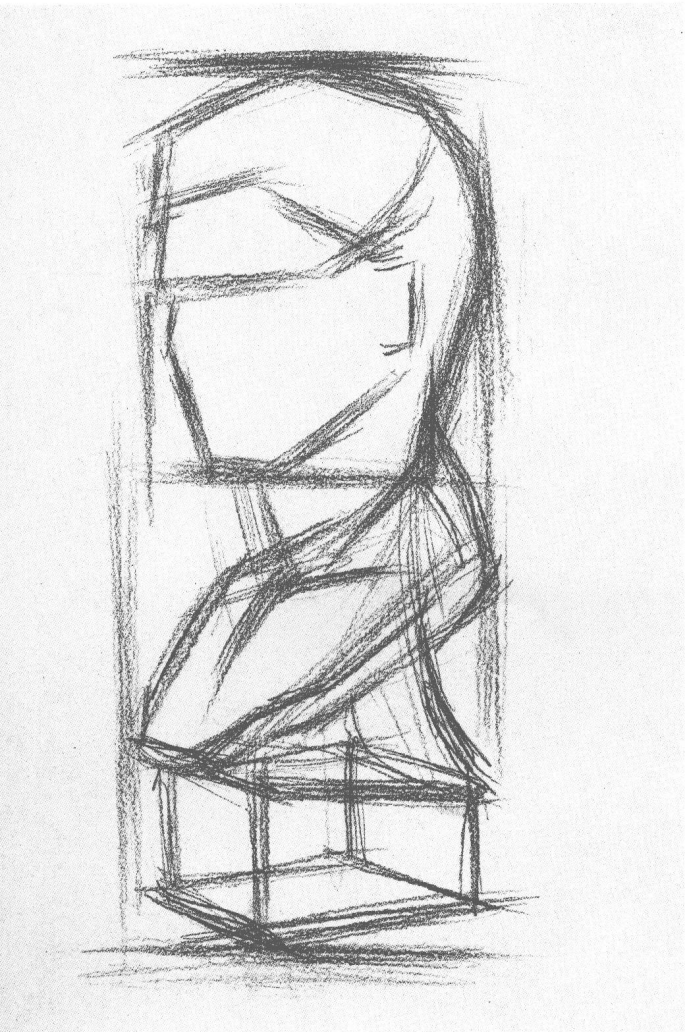
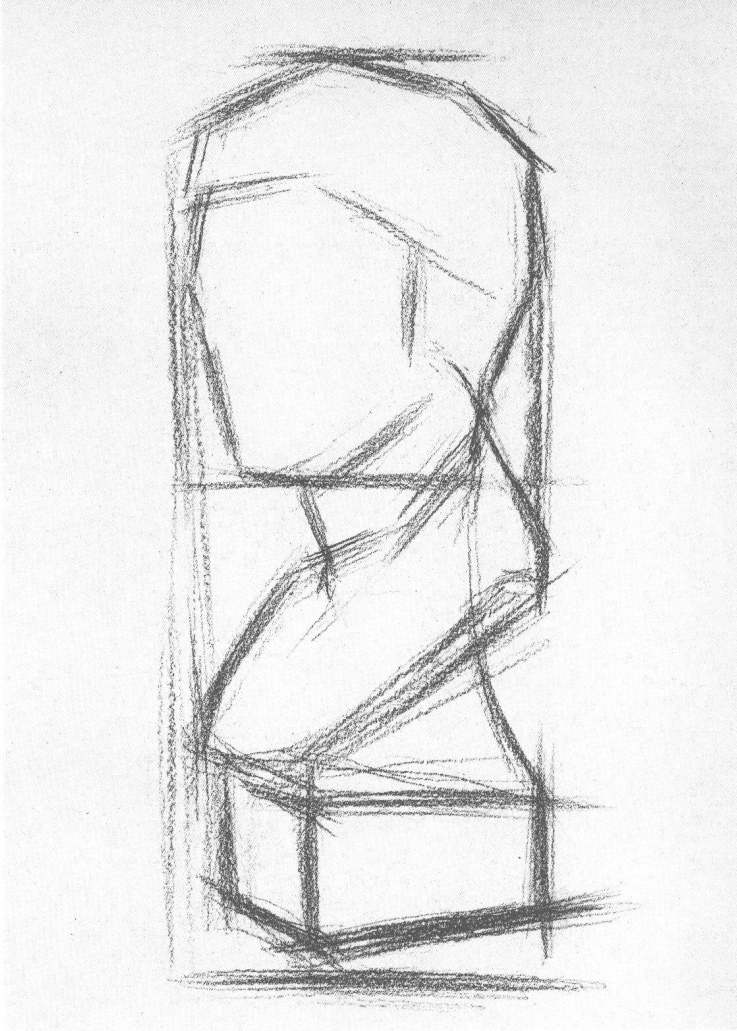
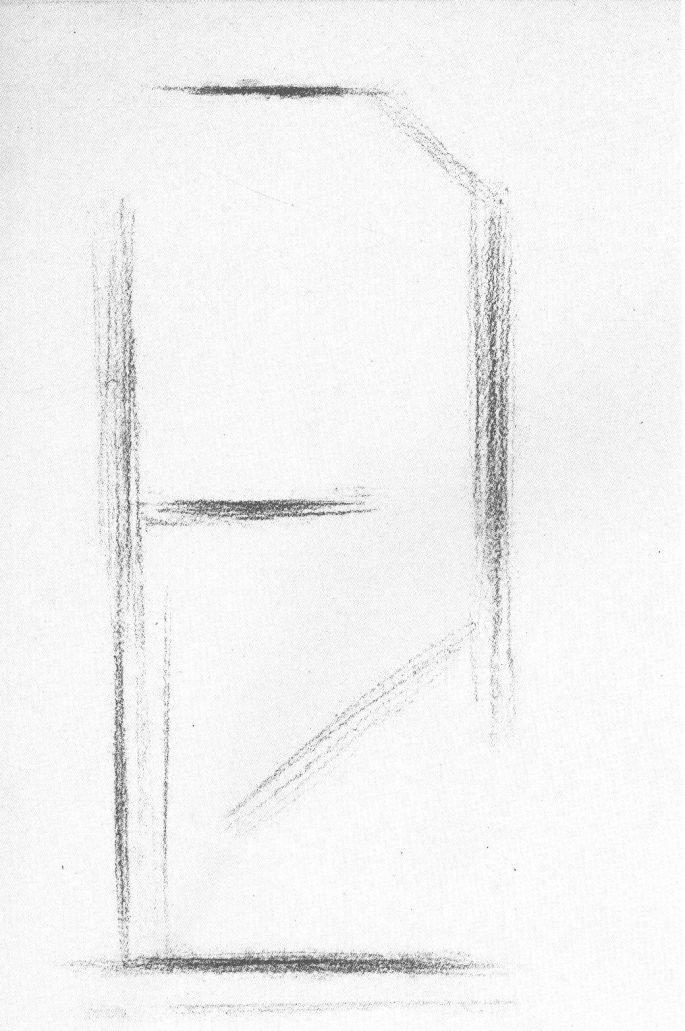
6. 适当加上一些明暗，再加强眉弓、颧骨、下颌等，画出明暗交界线，画上灰面，使塞内卡更具立体感。但明暗不要上得过多，那样会影响结构的表现，也不要刻画得很死，使线条始终保持轻松感。

7. 完成图调整。深入刻画，使脸部的咬肌等都能充分地表现出来。画出眼睛、耳朵等细节部分。颈与肩的小转折也要处理好，包括底座的各个面的转折。头发不宜处理得过分细致，依然用大块面处理，效果会比较好。

03.4.15

何方

阿克利巴写生步骤 / 结构素描

1. 定出石膏像在画纸上的最高点和最低点以及下颌这个点，意在交待头部与胸部底座的比例关系，用松软的笔拉出长线条。

2. 画出石膏像的外轮廓，交待好头发、脸部、颈部、胸部、底座的比例。注意这座石膏像应有点仰视的感觉。

3. 画出眼睛、眉弓的位置和头发的转折线。同时，前胸上的锁骨也要跟着画出，该作业是结构素描，所以底座的内部结构也应表现出来。

4. 刻画颈、胸的结构，画出鼻子的位置、肩与胸的转折。注意下颌与颈有一段距离，表现出其空间。脸部结构深入塑造，头发要大块面地分出。

5. 画出眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵的位置，注意颈与后脑勺联结得是否顺畅，再回过头来看看石膏像的大体形和厚重感，注意仰视时耳朵的位置。

6. 深入刻画五官。了解五官的结构，进一步刻画五官。画出头发的转折面，稍微细致地分出即可，根据石膏像的明暗关系，可以用铅笔扁平地擦几下。注意离你近的转折线色调应加深，让石膏像有“圆”的立体感。

7. 调整大体形。可适当加强对中间色灰色的处理，保留作画时的辅助线，以丰富头像的结构表现。

伏尔泰写生步骤 / 明暗素描

1. 动笔之前, 首先应当考虑石膏像在纸上的基本定位, 以及石膏像大致的比例和透视关系, 然后开始用木炭铅笔自上而下、从左到右画出大致的动态与基本特征。

2. 将石膏像分为两大块, 第一块是从头顶到下颌骨, 第二块是从颈肩到底座。同时深入画出其轮廓、中轴线和五官线, 再沿着结构的形体和转折确定明暗交界线。

3. 明确黑白灰关系。先不急于中间层次的表现, 而应回到暗部的层次, 对暗部调子作进一步的调整。与此同时带动中间调子的表现, 这样会使画面整体且鲜明。

4. 这时, 回过头来重新确定眼睛、眉弓、鼻子、嘴巴的明暗交界线, 并且深入地将其一一地表达出来。再沿着明暗交界线向周围推出不同层次的灰调子, 重点是中间色和亮部的灰调子。

5.最后,观察即将完成的石膏像素描,还是要从整体到局部进行审视,逐一进行检查,发现有损于整体效果的地方应擦掉,并给予补正。

罗马皇写生步骤 / 明暗素描

1. 在画之前应对石膏像进行一番观察，确立其最高点和最低点以及左右位置，一般石膏像脸朝哪边，哪边应空得略多一点，确定头部与底座比例，然后在底座上方画出胸部。画时，线条应轻松自如，以便下面几步的作画和修改。

2. 在确定头部大概位置之后，画出脸部与头发分割线，确定耳朵的基本位置，由耳朵延伸到眼睛与鼻子。在这个角度的罗马皇，眼睛与鼻子应处在最高点与最低点的中间位置上。此时应注意眼睛、鼻子、眼角以及鼻子间所构成的三角形是否准确，底座也应进一步确定。

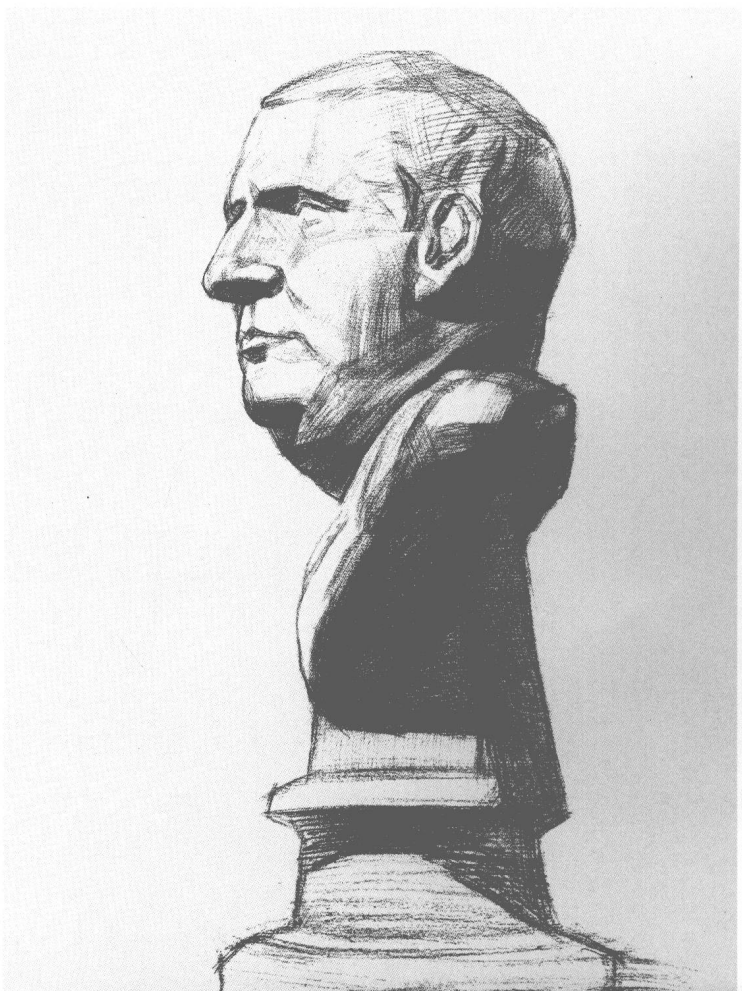
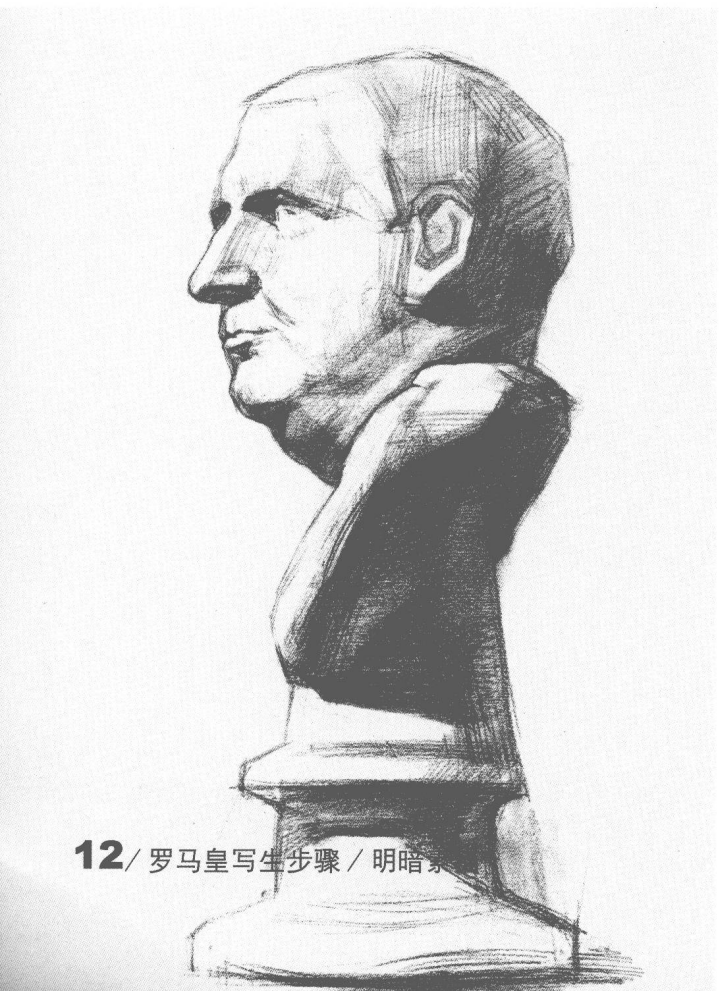
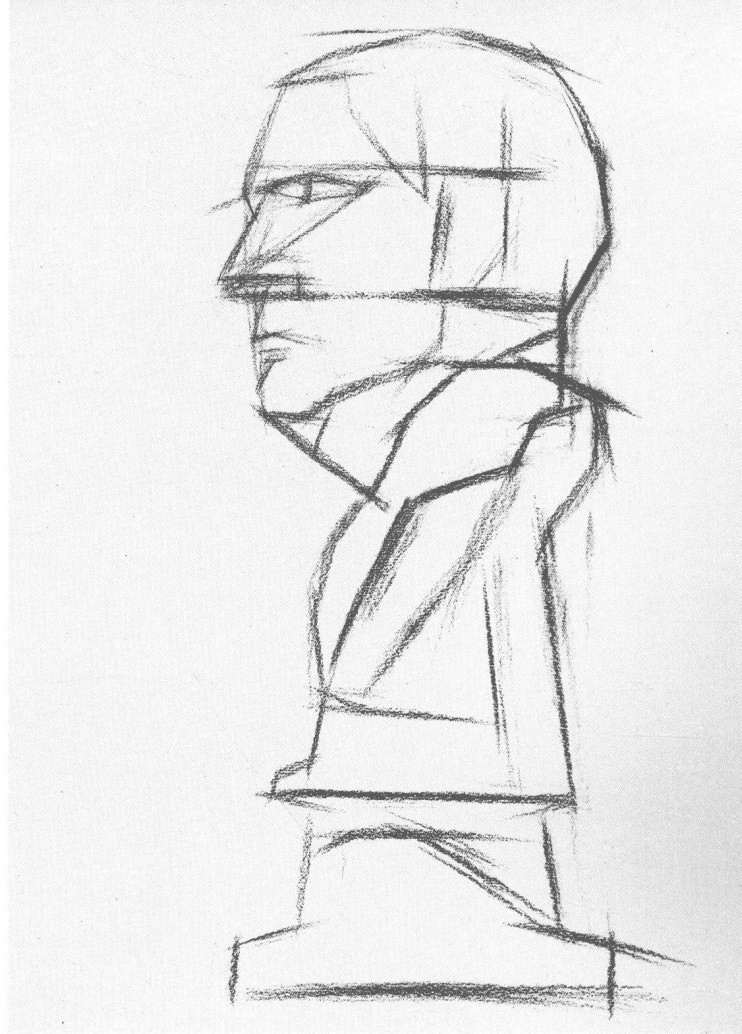
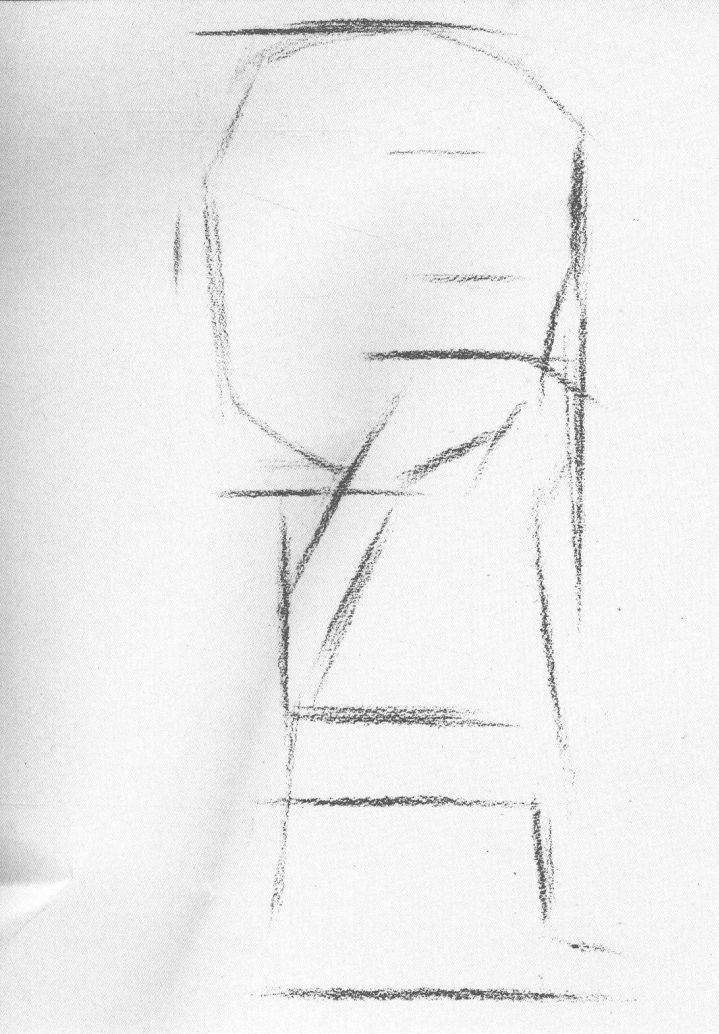
3. 在这一步应把石膏像的基本形体完全画出，在画小形体时，也应注意大形体的东西，在保证小形体准确的情况下，不失大形体的准确。切记透视不能失调，注意脸部最左边线的斜度和动态的斜度与胸部的斜度构成的关系。

4. 在形体基本准确的基础上，概括地上一二点明暗，关键的几条明暗交界线应稍重些，投影也应当明确，暗部应当统一。在画明暗时，还应对形进行比较，可用大块明暗的面积反复进行比较。

5. 进行初步刻画，着重在明暗交界线上作文章。对画面的视觉中心(胸部)进行仔细刻画。注意空间前后关系，找出最黑的与其次的，并依次找下去。虽然离我们最近的是胸部，但画面的视觉中心还是脸部，所以不能过分强调胸部。

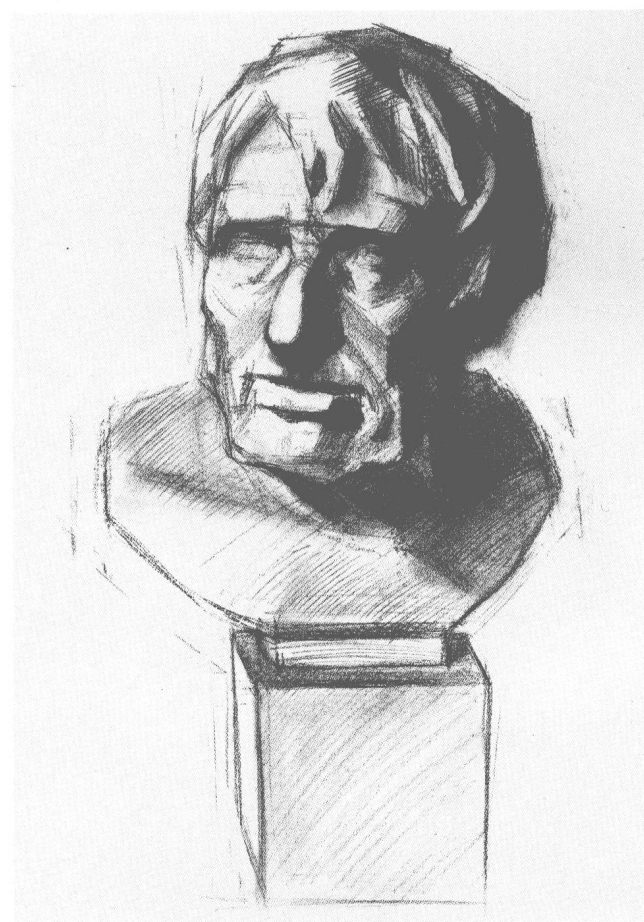
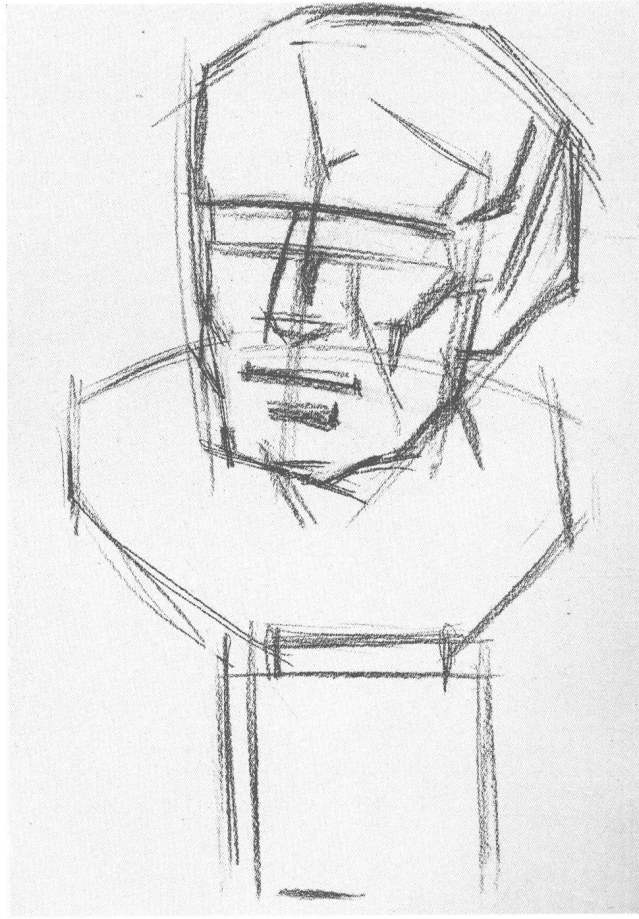
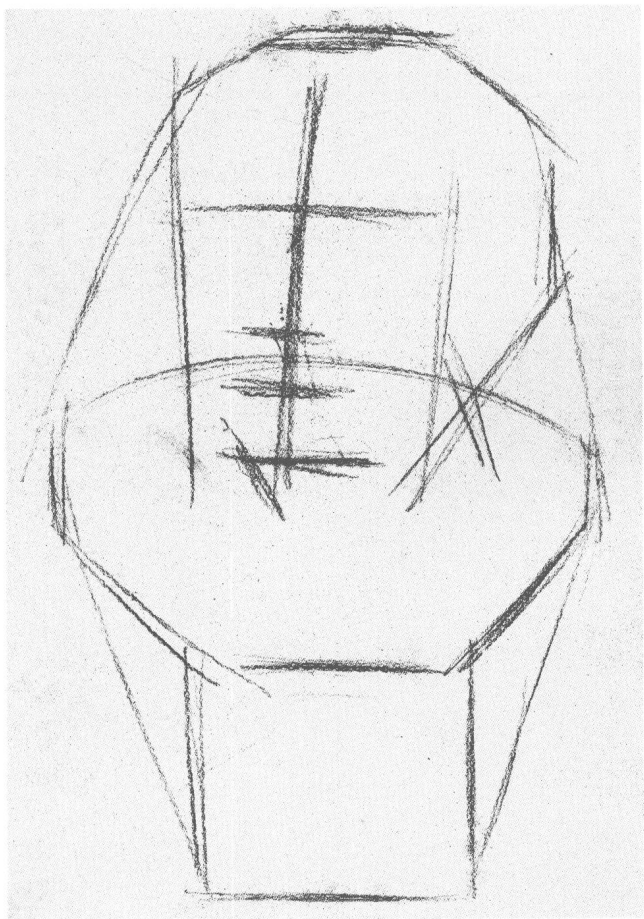
6. 在明暗交界线旁边跟着上灰部色调，这时可用稍硬的铅笔来作画，画出一些微妙的灰部体积，使石膏像显得结实。此时头颈胸的关系应当准确，使画面协调、整体。刻画好五官还是最主要的。再作调整时，注意轮廓线、明暗交界线、投影线的关系以及灰部的处理。胸部也应当画得很实在。

7. 最后一步，进行全面调整。此时画面应当很整体，但对细部应再稍加刻画，头发以及石膏像的亮部还是具有色调的。底座应稍加整理，不能使之与石膏像脱离关系。这是一幅没有背景的作业，故对边缘线的处理也要求很高。边缘线不能死板，应随体积、空间的变化而变化，使之与面融为一体，而不是单纯的一条边缘线。

王靖飞
03.4.21-

塞内卡(海盗)写生步骤 / 明暗素描

1.起稿时,要注意构图。视觉上的平衡十分重要。起笔轻松,便于修改,不伤纸面,并尽可能拉长线条,整体地去组织画面。

2.确定头、胸、底座的关系。要强调动势和透视的表现,并逐渐确立五官的位置,造型过程中应反复进行比较,进行修改。

3.要抓住对象的特征,要提高造型的准确性,这样有利于画面的继续深入,同时要注意穿插,在调整形的同时,建立起画面的初步空间关系。

4.确定形之后,开始上大调子,把暗部统一起来画。注意画面的整体性,把头、颈、胸的关系明确起来。这一环节既是为深入做准备,同时又是对造型的又一次整体上的把握。

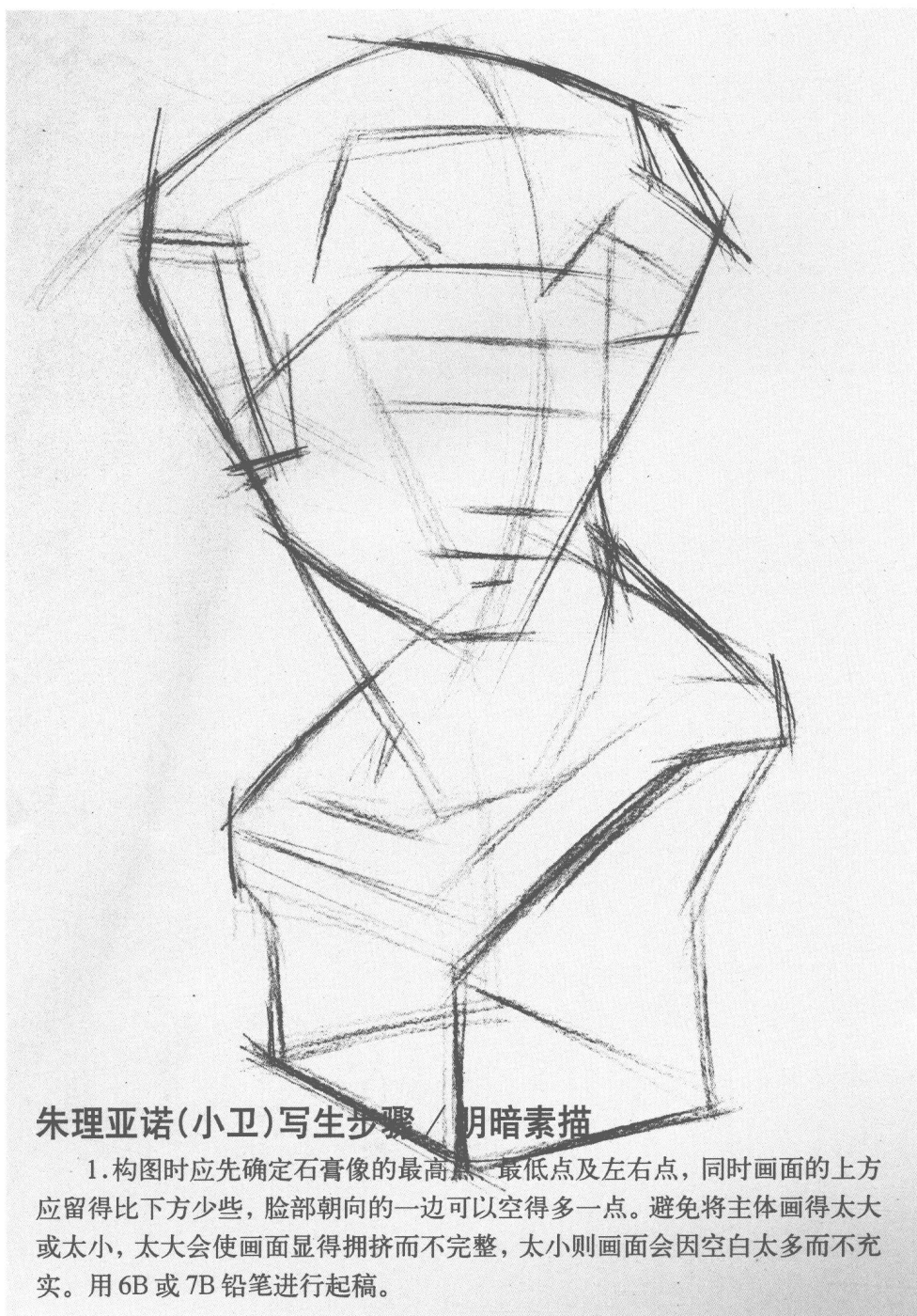
5.深入时,我们可以选择眼睛、鼻子等视觉中心入手。仔细观察其中一些细微变化,对局部的小形体开始加以修整。

6.继续深入,要注意灰调子的微妙过渡变化。对一些局部,做进一步的刻画,突出它的特征及石膏的质感。

7.深入到一定的程度时,要重新考虑大效果。避免色素的重复,去掉一些过多的细节,对画面再一次作全面调整,最后完成画面。

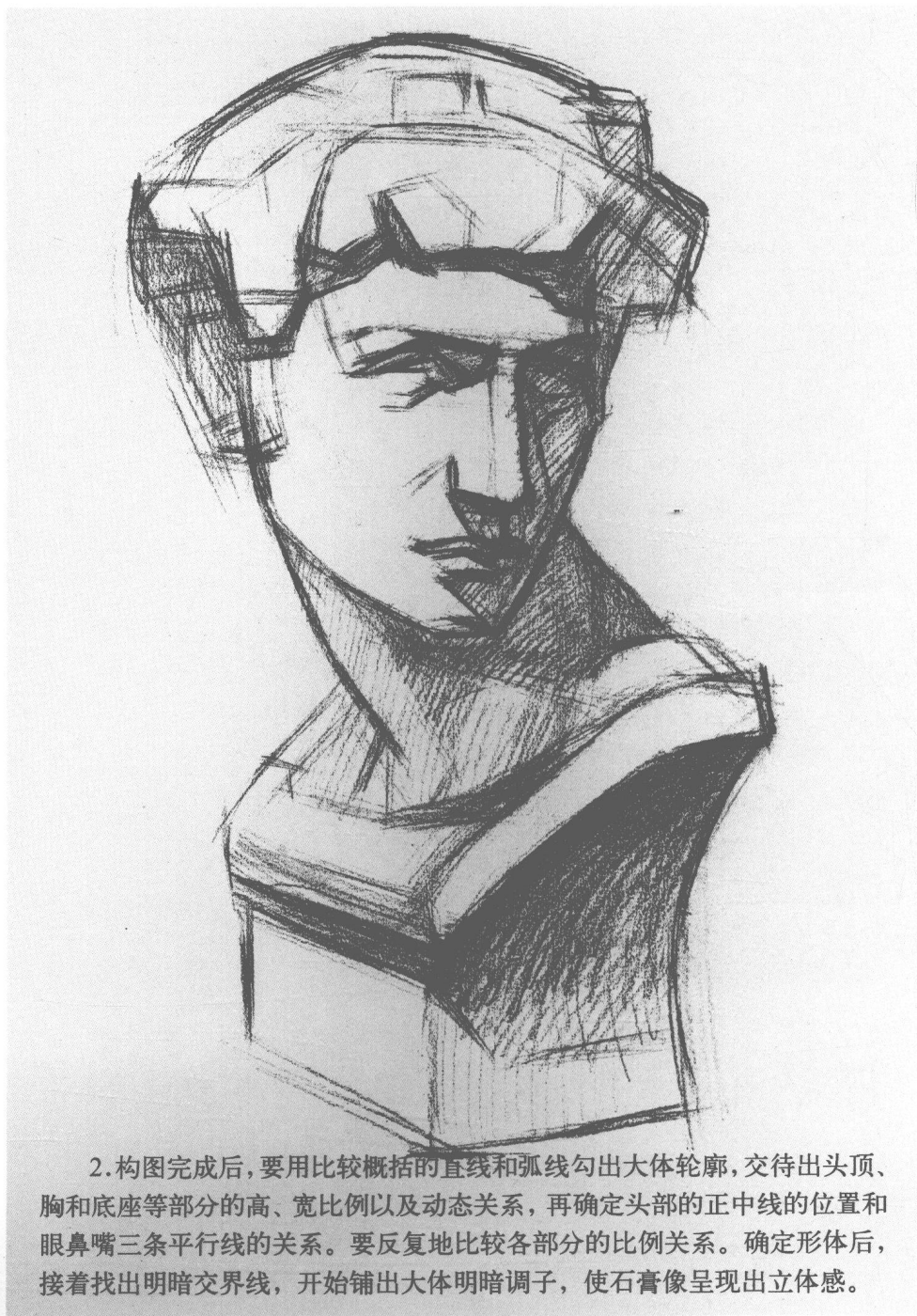

王羽飞
02.9.21

朱理亚诺(小卫)写生步骤 / 明暗素描

1. 构图时应先确定石膏像的最高点、最低点及左右点，同时画面的上方应留得比下方少些，脸部朝向的一边可以空得多一点。避免将主体画得太大或太小，太大会使画面显得拥挤而不完整，太小则画面会因空白太多而不充实。用6B或7B铅笔进行起稿。

2. 构图完成后，要用比较概括的直线和弧线勾出大体轮廓，交待出头顶、胸和底座等部分的高、宽比例以及动态关系，再确定头部的正中线和眼、鼻、嘴三条平行线的关系。要反复地比较各部分的比例关系。确定形体后，接着找出明暗交界线，开始铺出大体明暗调子，使石膏像呈现出立体感。

3. 根据石膏像的体积结构画出主要的中间色调层次，明确区分受光、背光两大面，处理好明暗大关系。此时选用比较软的铅笔，如4B或5B铅笔。要注意头发的前后顺序，以免画面显得平板。

4. 深入刻画。一般从五官和明暗交界线开始深入刻画，在原先的基础上，根据石膏像体积结构的转折，有序地向亮部和暗部作层次丰富的色调过渡，并分清正面、侧面、头顶、额部及额部以下部分等几大面。注意画亮部时运用比较硬的铅笔，如HB或2H铅笔等。