

美术基础技法辅导范本

杨
华
编著

陕西人民美术出版社

素描石膏

素

描

石

膏

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏/杨华编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005. 1

(美术基础技法辅导范本)

ISBN 7-5368-1844-0

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第104871号

关于素描石膏想要说的话

素描的表现手法是多样的,但也是有规律可循的。本书是针对有一定美术绘画知识学生的指导书,编者根据常年的教学经验总结学生的学习特点,从不同的角度解释素描复杂的概念,力图把复杂的素描问题归纳成通俗易懂的形式。

本书采用多样化表现的图例,用一个图例针对解决一个问题的模式,分解式的解释了综合在一幅作品当中的构图规律、空间表现、透视规律、体块结构、明暗对比、整体关系、质感表现、艺术处理等问题,这样有助于学生在最短的时间内,掌握素描基本的问题,无论是考学还是基本功训练都是非常有效地。

由于本书大部分范例都是选用美院师生的留校优秀作业,所以它不仅可作为考生和基础练习者临摹的范本,也可供教授素描的老师作为美术参考书使用。

编者

二零零四年十月

杨华

杨华, 1976年1月生于西安,曾就读于西安美术学院附中、西安美术学院。现为西安美术学院研究生,西安市美协会会员,现任西安工业学院艺术系教师。常年辅导美术类考生高考。并曾参与过专业试卷评改工作。美术作品曾发表于《美术观察》、《西北美术》、《中国油画》等刊物。

目录

一、素描概论·····	1
二、石膏头像写生步骤范例·····	3
三、局部解析·····	12
四、优秀名家作品赏析·····	18
五、优秀范画·····	20
六、欣赏图·····	22

素描石膏

编者: 杨华

一、素描概论

(一) 关于石膏:

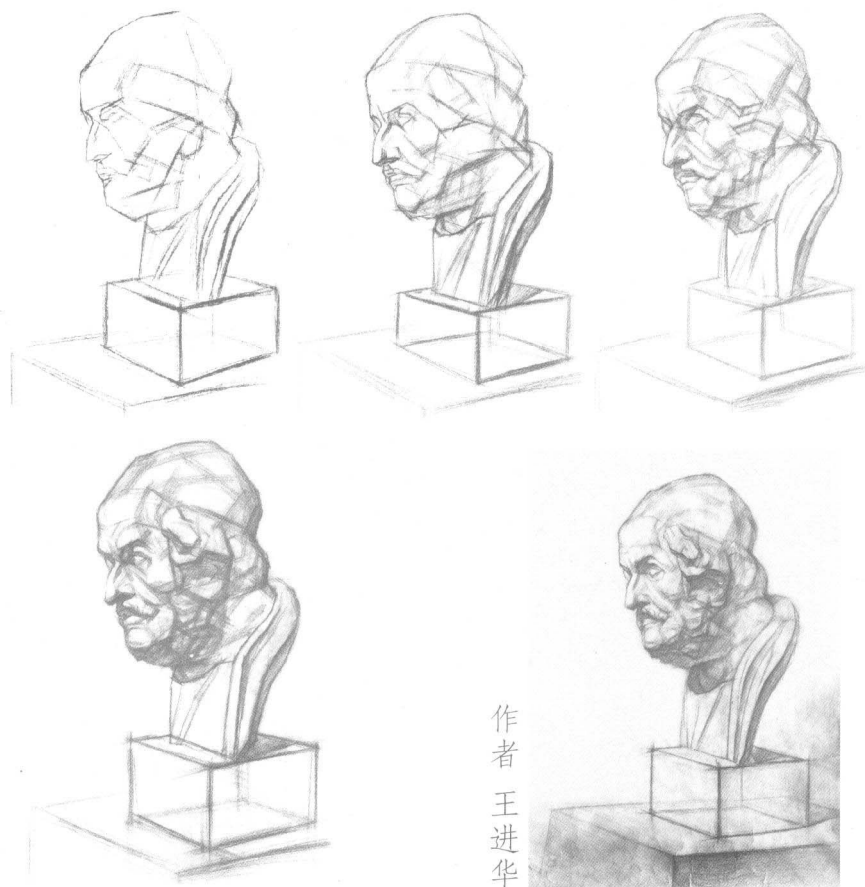
古希腊、古罗马的雕塑是欧洲艺术史上光辉的一页,它是古典美的典范。各大美术院校选用这一时期的雕塑翻模成石膏作为训练素描的基本手段,是因为它不仅训练了学生的造型能力,同时也提高了学生对艺术美的把握。

作者: 张立宪

(二) 关于写生步骤:

绘制石膏像素描应该遵循一个从整体到局部再到整体的过程,一般情况绘制过程分为五个步骤:第一步应该用直线概括出形体构成的几何形状。然后确定出石膏像的明暗交界线。第二步为暗面涂上调子,分出石膏体大的亮面和暗面。第三步细节刻画,体会雕塑的艺术表现魅力。第四步整体调整画面的体块关系,使小的细节附着在大的形体之上。最后在整体效果完整的前提下,着意刻画重点细节,如对五官的刻画以及离你最近的明暗交界线附近的形体的刻画,这样有助于增强空间视觉感。

作者 王进华

(三) 素描表现方式分类:

结构素描:侧重于用线来表现形体的造型和结构。排除光影干扰可反复校正形体,有助于训练形体构造的准确性。

光影素描:侧重于用光影效果来表现形体的造型和结构。这种表现方式有助于对形体细节以及质感的研究。

表现性素描:侧重于主观感受的表现,表现的好,会使你的画面更有个性和审美性。但初学者不易刻意追求这种表现方式,因为这种表现方式是在掌握好素描的基本规律之后的更高一层的艺术表现方式,有一定难度,并依仗艺术修养才能做好。

(四) 学习的阶段性计划和目标

石膏像写生作为画人像过渡阶段的训练,写生的主要目的在于通过对已经经过概括提炼的伟大艺术品的描绘,体会人像的解剖结构、形体结构和性格特征的表现。

学习石膏像素描要取得预期的效果大致需要经历四个阶段:

第一阶段:几何形体的训练阶段。这一阶段主要是解决基本的形体构造和体块问题,充分理解三大面、五大调子在形体塑造上的运用。

第二阶段:石膏像形体准确度的训练。学生往往有将错就错的心里,形体不准还继续画下去,如果你是正准备考大学的学生,这样的做法既起不到对造型刻画提高的作用,也浪费考前宝贵的时间。在这一阶段的训练中建议同学们用结构素描的方式练习打形。

第三阶段:进行短期石膏像素描训练,锻炼短期绘制石膏像素描的能力。这样不仅能应对考试,又可使自己对如何概括形体的体积、虚实、明暗对比、透视关系有一个全面的把握。

第四阶段:长期素描石膏像写生训练。进行长期作业的训练有助于深入研究石膏像质感的表现和面部解剖的关系以及对优秀雕塑艺术品艺术表现方式的体会,提高自己的艺术修养。如果说第三阶段对素描石膏像概念是一个泛泛的学习的话,我们把这一阶段练习好,将会对短期作业的绘画效果起到补充作用。

(五) 学会正确的观察方法——对比

用对比的方式观察物体是我们学习绘画时老师经常提到的一个问题,对比的方式简单的说:就是我们在绘制素描的整个过程中,在画每一个地方的时候,随时都需要和其他部位进行形体比较,如打形时,我们需要长宽进行比较确定比例;涂明暗时,我们需要一处和另一处比较确定谁是明谁是暗。

(六) 学习正确的塑造方法——整体

通过对比的观察我们需要采用一种方法把对象画到纸上，但绘制时我们需要一笔一笔地画，一个局部一个局部地塑造，如果我们在画的过程中忘记了和别处比较确定我们眼睛看到的对象的对比度，就容易出现许多素描问题如：画的过于花、平、乱等，为避免这些素描问题的发生，我们在画局部的时候，可以画一个阶段停下来整体的整理一下各部分的对比度，看是不是眼睛看到对象的对比方式。

（七）画面出现的问题及应对方式

由于我们不可能一下子就对绘制过程中正确地观察方法和正确地塑造方法达到熟练的掌握运用，因此我们的画面一般情况总是会出现花、圆、乱、灰暗、呆板等这样那样的弊病，在此我们对这些常见的弊病作具体分析，以此帮助同学们在绘制过程中解决出现的问题。

花：花的效果一般是画面到处都是黑块或亮斑，出现这种情况很有可能是，由于我们常时间的盯着对象的某一局部刻画，而忽略了用它和其他部位进行比较而造成的。解决的办法是，我们可以把对象上面相近的色块放在一起进行比较，如比较亮面和反光谁的亮度优先；比较面部的亮面和颈部的亮面谁的亮度优先，以此方式互相比，给对象的色域从深到浅像音阶一样排上队，这样就可以有效地避免画面上出现花的问题。

圆：这也是没有进行整体观察的结果，画面上的黑白渐变到处看起来都是一样的，使画面的视觉效果软弱无力，解决的办法是，我们首先需要观察刻画对象各处转折地方渐变强弱对比度，比较各处强弱对比度，加强画面上转折强烈地对比度，使画面增强硬度效果。

乱：绘画作品是靠视觉观察的艺术品，需要通过看的方式来体会画面的表现内容，素描是使用线条表现形体，如果线条排列长短不一、参差不齐、缝隙过大、用力不均这些都会造成画面乱的视觉效果。解决的办法是，我们在排线时尽量要使线条排列整齐，用掸布掸模糊变化过多的排线，在上面重新排列整齐的线条并使线条的走向跟着形体的转折变化进行方向的变动，使观众眼中看到的不是线条而是形体。

灰暗：出现这类问题是由于我们忽略了画面大的亮面和暗面的对比。解决的方法是，我们把对象亮面的形体和处在阴影里的形体作以比较，对比亮面形体的反差度和阴影里形体的反差度之间的强弱变化，减弱画面某些画得过于实的形体变化，这样可以有效地解决此类问题。

（八）应试小技巧

艺术类试卷是把许多考生试卷依次罗列放置在一起，由十几位评审老师一起比较评选得出试卷分值分配的档次，然后把分值档次相同的试卷再次放置在一起进行参评进行比较，再由十几位评审老师分别给同一考卷进行打分，然后取平均分得出成绩。当然最后还需要考评委进行最后的抽样审查，才是一个考生最后的成绩。那么如何在这样的评改方式下，在众多试卷中脱颖而出是每个考生关注的问题。

由于艺术类试卷这种特有的改卷方式，所以我们画面

的视觉效果一定要跳跃才能有强烈的视觉冲击力，有了强烈的视觉冲击力大家才会在众多考卷中更加注意你的作品。所以需要考生在掌握了绘画技巧的同时，需要对画面效果作进一步的研究，我们把这种能增强画面效果的方式总结如下，以便使将要备考的同学研习磨练。

1、打形时注意对对象的形象作适当的动态夸张，使对象的形象动态看起来更有特点。

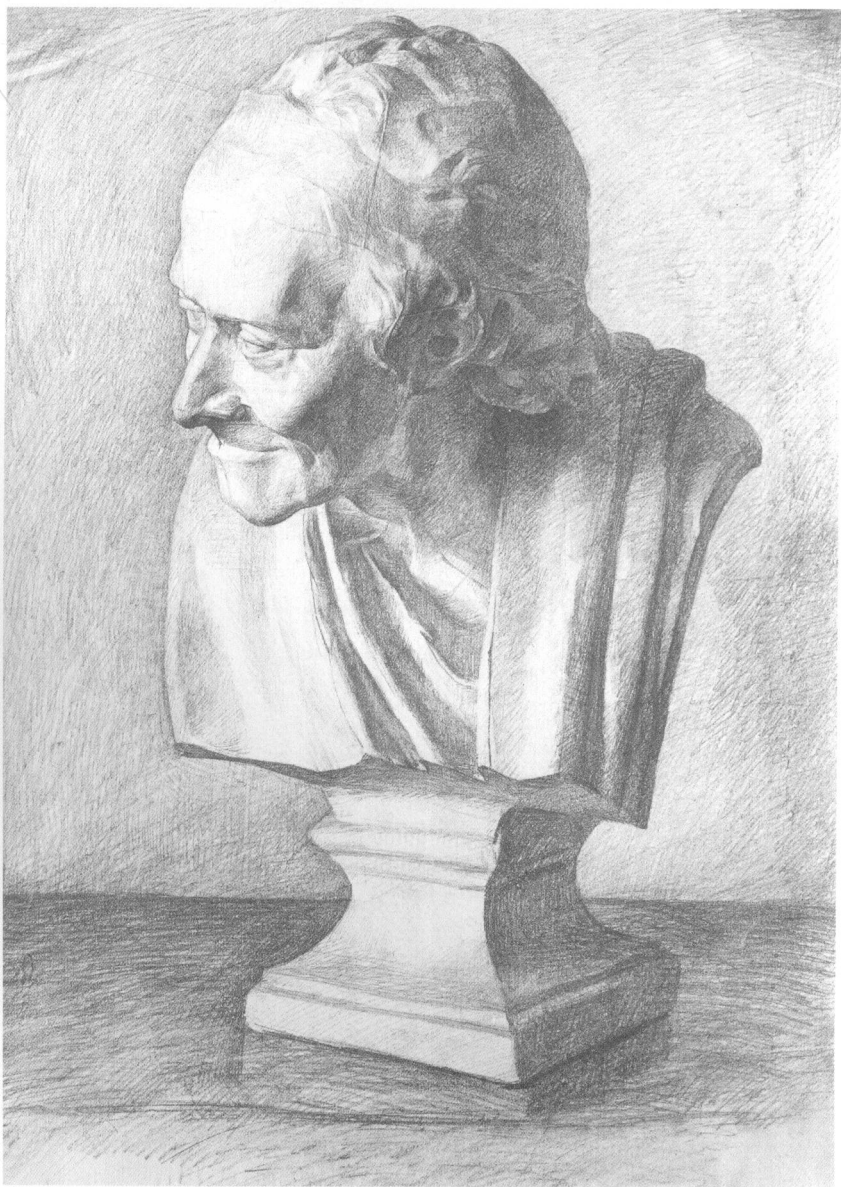
2、在不破坏整体关系的前提下有意拉大画面的明暗对比度，使画面看起来强烈精炼。

3、不要忘记对明暗交界线向亮面过渡转折处的形体结构来龙去脉的表现，切不可对此处结构含糊敷衍，这往往是老师在考察你对形体结构是否理解的重要位置。

4、对画面亮部需要进行细腻的表现，亮部是考察你深入能力的最好部位。

5、无论是石膏像写生还是头像写生需要非常注意对对象神态的把握，这样会使画面的形象更加传神。

以上五点虽能帮助考生在一定程度上增强画面的视觉效果，但是优秀的素描作品仍然需要依附于扎实的基本功的训练，所以平时的刻苦训练才是最行之有效的方式。

作者：张勃

二、石膏头像写生步骤范例

(一) 详图解析每一步骤的画法，并在每一幅画当中解释一种素描规律或表现方法，共有：体块结构、透视规律、特征动态、构图位置、明暗对比五种，此部分选择五张短期作业，目的在于训练短期内对基本素描规律或表现方法的把握，以适应考试要求。

1、体块结构

步骤一：用直线打形，确定大的形体转折面。

步骤二：进一步肯定转折，使形体呈现立体的视觉效果。

步骤三：细化转折面，调整形体，使造型更加准确，进一步刻画细节。

步骤四：调整画面体块关系，归整胡子和头发的体块，使之附着在大的圆球体之上。

步骤五：刻画距离你眼睛最近的细节，以及眼睛易关注到的形体。刻画细节时注意大的体块关系。

点评：这幅作品在体块结构方面塑造的比较好，具有厚重的形体感和表现力。

《荷马》 作者：王进华

2、透视规律

步骤一：用直线打形，强调转折。

步骤二：调整透视关系，注意基座的成角透视关系。

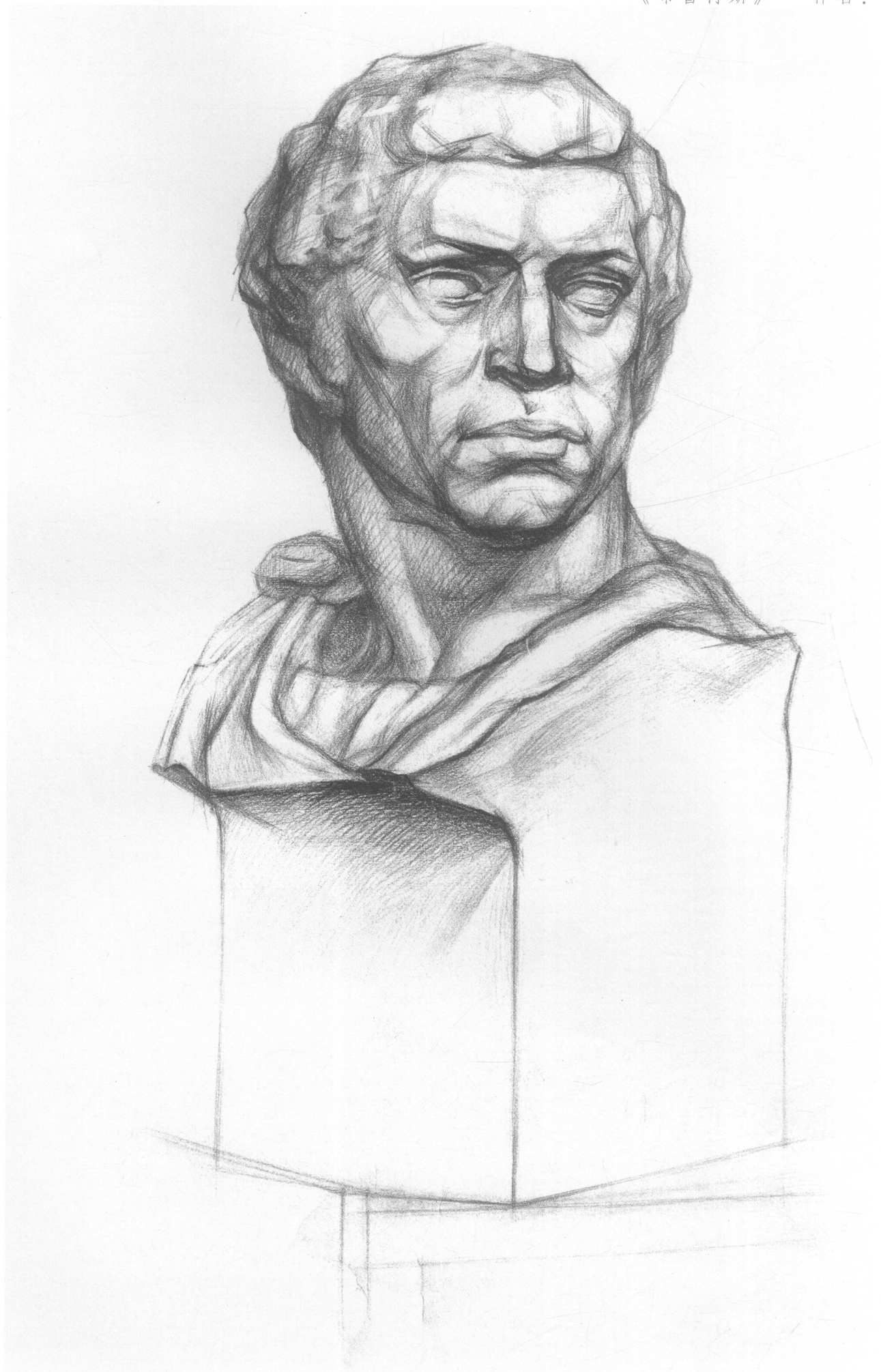
步骤三：刻画细节，使形体的体块关系充实起来。

步骤四：调整整体黑、白、灰关系，调整面部的透视关系。

步骤五：刻画五官的微妙变化。使画面呈现厚重的视觉效果。

点评：描绘石膏人像的透视我们需要注意的是：两个眼睛、左右嘴角以及左右面颊的前后距离以及基座的成角透视规律。这幅作品在这方面表现的比较好。

《布鲁特斯》 作者：张华

3、特征动态

步骤一：用直线打形，注意头部和肩部微妙的动态变化。

步骤二：确定明暗交界线的位置，分出形体大的明暗面。

步骤三：刻画石膏像每一部位的细节。

步骤四：调整统一，着重刻画头部细节，校正形体，使动态自然充实。

步骤五：刻画明暗交界线形体过渡的微妙变化，使完成的形体更加色调细腻。

点评：这幅作品在特征动态方面表现的比较好，虽然是侧面但把人物头部微妙的动态以及精神状态淋漓尽致地表现出来了。

《罗马王》 作者：徐西光 指导老师：杨华

4、构图位置

步骤一：用直线打形，由于石膏比较大，我们尤其需要注意定位物像的上下左右的构图位置以及反复调整各部位的比例。

步骤二：确定明暗交界线的位置，分出大的明暗面，使形体呈现立体的效果。

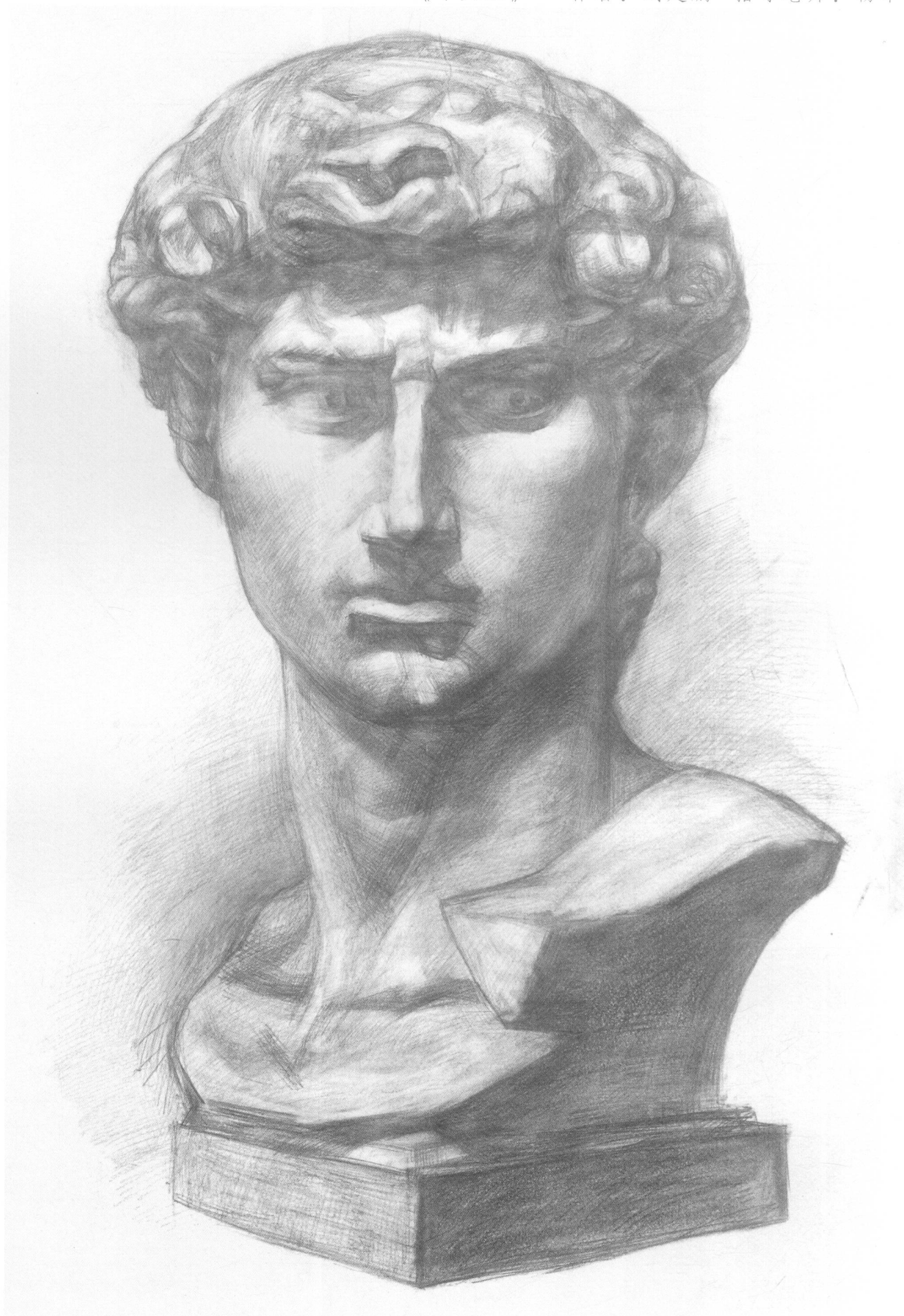
步骤三：进一步塑造细节形体。注意面部的比例关系。

步骤四：调整整体关系，强调前面的形体体块，如前额的头发、五官等。

步骤五：调整背景调子关系，使画面构图看起来完整丰富。

点评：这幅作品在构图位置方面处理的比较好。这是一幅将大型石膏绘制在4开纸上的作品，在这种情况下，我们往往会忽略构图问题，所以虽然我们已经具有一定的美术知识，但在第一步打形的时候，还是要像画一组静物一样定位。

《小大卫》 作者：刘建鹏 指导老师：杨华

5、明暗表现

步骤一：勾勒出大的形体特征，将头发分成大块。

步骤二：分出大的明暗面，为暗面涂上调子。

步骤三：进一步刻画形体，注意将复杂的头发归整出体面关系。

步骤四：继续深入，调整整体关系。

步骤五：为了突出体块关系，我们可以有意识的拉大明暗对比，增强立体的视觉效果。

点评：这幅作品在明暗表现方面处理的比较好，有意识的强调明暗反差增强视觉效果，可使我们的画面在众多试卷中脱颖而出。

《面冠夫人》 作者：宋红艳 指导老师：杨华

(二) 详图解析每一步骤的画法, 此部分选择两张较深入的作品, 在前两部分解释石膏素描规律的基础上, 着重分析作品的艺术表现方式。艺术性的程度越高, 越能为你的画面增辉, 越能提高考试时的分值。

1、艺术表现方式一

步骤一: 用直线打形, 肯定转折面。

步骤二: 从明暗交界线向暗面延伸调子。

步骤三: 分出大的暗面和亮面, 并刻画细节。

步骤四: 涂上背景调子, 调整整体关系。

步骤五：强调画面虚实艺术处理。

点评：为表现好拉奥孔复杂的精神状态作者选择此角度，这幅作品在艺术表现方式上有独到之处。

步骤一：打形，强调转折面

步骤二：分出大的明暗面。

步骤三：进一步刻画细节。

步骤四：调整整体关系，着重石膏厚重感的塑造。

《海盗》

作者 潘煜华

步骤五：整体调整画面，使线条不要太跳以至于影响到整体画面效果。

点评：这幅作品也是一幅较多地融入了作者主观感受的作品。

三、局部解析

(一) 详图解析每一步骤的画法并有局部分析, 此部分选择两张较第一部分深入的作品, 在第一部分逐一详细解释石膏素描的基本规律和基本表现方式的基础上, 更深一层地重点讲解质感的表现以及对石膏像整体关系的把握。

1、质感表现

步骤一: 直线打形, 注意头部动态倾斜度的表现。

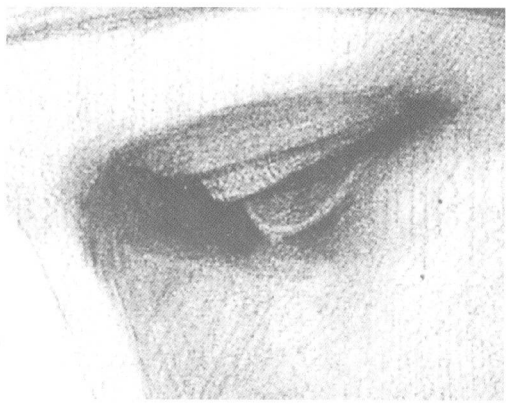
步骤二: 塑造形体, 使石膏的体面充实起来。

步骤三: 分出大的明暗面, 使石膏呈现在立体的状态下。

步骤四: 进一步塑造形体转折的微妙变化, 调整整体关系。

局部1：用硬铅刻画局部，交待清楚每一个细微面的转折。

局部2：注意头发明暗面的转折变化，含糊头发的表现会影响到整体质感的减弱。

步骤五：有意识的提亮反光面，使石膏的质感突出。

点评：这幅作品在质感方面表现突出，使阿里亚斯的视觉形象丰满圆润。

《阿里亚斯》

作者
黄绪金

2、整体关系

步骤一：用直线打形，标识转折面。

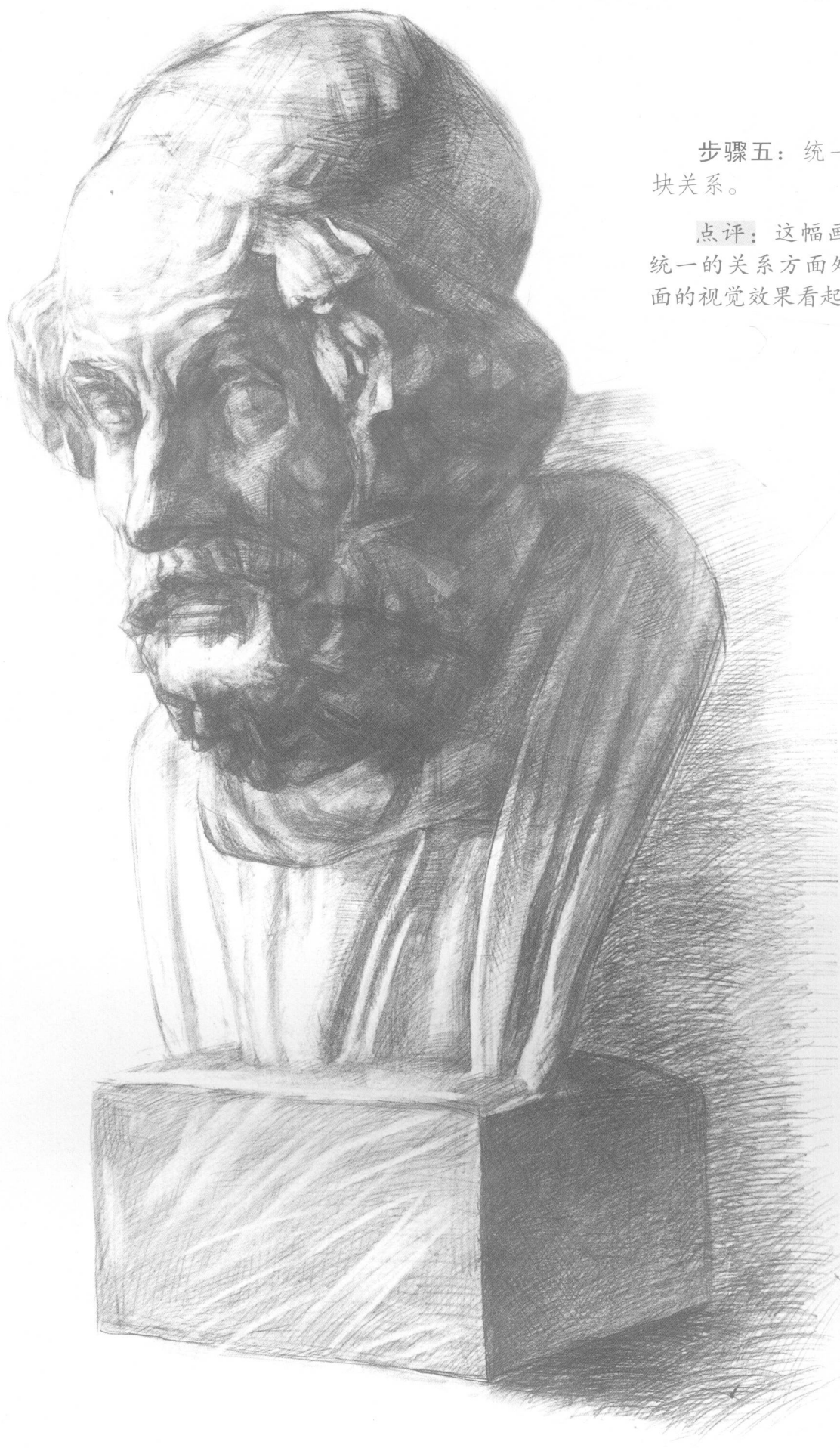
步骤二：细化具体的转折面，从明暗交界线附近为暗面涂上调子。

步骤三：强调转折面，刻画细节。

步骤四：使细节统一在画面大的体块当中，调整画面虚实关系。

步骤五：统一调整，强调大的体块关系。

点评：这幅画在细节刻画和整体统一的关系方面处理的比较好，使画面的视觉效果看起来既整体又丰富。

《荷马》

作者 刘建鹏

局部一

局部一：注意处理局部块面的衔接和调子的微妙变化。

局部二：这组头发处理的既有变化，又不乏细节塑造。

局部二