

美术教学训练系列教程 >>

MEISHUJIAOXUEXUNLIANXILIE
JIAOCHENGSUMIAOSHIGAOXIANG

素描石膏像

刘文斌 著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁美术出版社

美术教学训练系列教程丛书编委会

策 划: 范文南

主 编: 范文南

编 委: 洪小冬 鲁 浪 王 成 彭伟哲 童迎强
申虹霓 田德宏 宋柳楠 王 申 苍晓东
刘志刚 方 伟 光 辉 李 彤 严 赫
罗 楠 关 立 林 枫 关克荣 郭 丹
肇 齐 郝 刚 薛 丽 张 帆 王振杰
邵悍孝 刘 时 王 东 高桂林 高 焱
吕鑫洋 李卓非 王 楠

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏像/刘文斌著. —沈阳: 北方联合出版传媒
(集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.6
(美术教学训练系列教程)
ISBN 978-7-5314-4611-8

I. ①素… II. ①刘… III. ①石膏像—素描—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考教材 IV.
①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第096575号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市新友印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 张: 4

出版时间: 2011年1月第1版

印刷时间: 2011年6月第2次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强 鲁 浪

封面设计: 童迎强

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4611-8

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

ISBN 978-7-5314-4611-8

9 787531 446118 >

定价: 30.00元

石膏像素描写生

石膏像写生是素描造型基础训练课对造型能力要求较高的课题之一，形体组合较为复杂，色调丰富，变化微妙，包含了造型基础训练课的所有造型规律，是基础课教学中必修的一个重要环节。石膏像是静止不动的，便于学生对形体进行较长时间的观察、研究、分析与理解，训练对形体的准确度的掌握能力。石膏像大多选自经典雕塑的复制摹品，形象艺术性高，是经艺术家提炼并再创造的艺术形象，有助于对学画者提高造型的审美能力、认知艺术修养起到良好的艺术开端。

画好石膏像写生并不难，掌握好素描造型规律是石膏像写生的前提条件，在对形体的观察与理解上应遵循几何形体写生的基本规律，从简单到复杂，循序渐进，先选取小型、整体感较强的石膏像进行练习，初学者且不可贪大，避免仅从感官出发，不理性，在学习上多走弯路。

一、工具与材料

石膏像写生选用的铅笔可从2H到6B、8B，软性铅笔用于起稿，因其附着力弱，便于修改，中性的铅笔用于后期的深入刻画，硬性的铅笔多用于画亮面，现在市面上售的铅笔种类较多，好的铅笔木质与铅质较好，画暗部不容易反光。橡皮一般选用一块美术用橡皮与一块可塑软橡皮即可，可塑橡皮用于修整细部。擦笔可有可无，也可用面巾纸代替。素描用纸应选用质地坚实、容易上铅笔色调的纸张，橡皮反复修改不易损伤纸面，黑白灰色调容易拉开，能画出更多的色阶来。表面光滑、质地松软、密度不好的纸大多不好用。

二、光源的设定与作画角度的选择

由于石膏像自身的特性，纯白色在自然光或散光源下形体明暗变化较弱，黑白灰关系变化较小，对初学者往往会造成一定的难度，因此基础教学中，石膏像写生多采用固定光源的设定，调整好石膏像的黑白灰关系，使明暗交界线与反光面明确自然，便于理解形体结构与写生。写生前应对石膏像作多角度的观察与体会，并了解一些有关石膏像人物的历史背景资料，体会人物的精神特质，选择自己喜欢的作画角度，石膏像写生侧面对初学者来讲在表现体积感上难度大些，容易画平，但在找大形方面容易，各有利弊。石膏像因其雕塑的特点，仰视一些画面效果往往会更好。

三、观察的方法

在确定好作画位置后，首先要对石膏像作全面的认真的观察和了解，明确整体的组成部分，动态特征与大致比例关系，明暗色调的整体变化，保持好第一印象的新鲜感。理解形体关系要用几何形体的观察方法，先把复杂的形体简单化，要学会归纳与整理，确定好主次关系，空间的前后与虚实，作好对石膏像整体的明确认知。

四、作画步骤

1.构图：在开始动手前安排好构图的合理性，要考虑石膏像的整体特征，画多大，放在什么位置，要进行综合考虑，整体偏于纵向的石膏像在画纸上构图上下可少留些空间，如伏尔泰、米开朗琪罗等，4开纸大致一般上部留出1~1.5厘米，下部留出1.5~3厘米，横向有一定宽度的上下可多留些空间，这是一般的规律，构图安排的大小还要根据具体的实际角度所定，要考虑画面的效果，有无背景与台面等其他因素，不可拘泥于文字理论的局限，太大则堵，太小则空，画面看起来以和谐、自然为妙。

2.起稿：以软铅笔用直线定出形象的外轮廓，应明确认识水平线与垂直线的概念，这一点对起稿及找形非常重要，素描纸的横边与竖边则是相对应的水平线与垂直线，有了水平与垂直的坐标，比对形体才能准确无误，这一阶段要多用眼观察比对整体外轮廓的比例，也就是剪影的比例关系，做到准确无误。

3.画大形象：从明暗交界线入手用线条概括出石膏像的形象特征，头部是整个画面的视觉中心，五官是头部的重点，要准确控制好形象的比例关系，这一阶段不可画的过细，要注意画面的整体效果，初学者应练习从复杂的形体变化中概括结构关系，不能什么都画，要学会省略，不被细小的变化所牵制。

4.宜方勿圆：起稿画大形应用轻松的长直线，找出形体变化的主要转折关系，直线分割的造型形象肯定，特点鲜明，外形硬朗而有力度。

5.涂大色调：形体基本定好后，把石膏像的亮面与暗部两大系统用色调区分出来，便于对形象有更准确的比对，应从石膏像对比最强烈、色调最深的部位画起，这些部位往往转折关系较为强烈，或离视点较近，处在最主要明暗交界线部分的色调，画色调时要逐层画出，不可过黑过死，手的力度要控制好。明暗交界线后要留出反光，并控制整体的虚实关系，边画边控制好形象特征。

6.深入刻画：在色调与形基本准确的基础上，进行深入刻画形体，这时需要对形体进行更准确的认识与理解，把握好形象特征细微变化，遵循造型的特点主动地刻画出来，强化人物的精神特质，对五官的部分作为重点，分析好体面转折关系，色调的层次变化。

7.调整完成：对整个画面作整体的调整，这一阶段要回到最初的第一印象感觉，要多看整体，尽可能站的离画面远一些，便于整体观察，看看哪个地方画的不够、哪个地方画过了，什么地方应该虚，什么地方应该实一些，整体黑白灰关系是否有序，暗部的体积感是否表现得准确恰当，对整体画面作好全面掌控，调整完成。

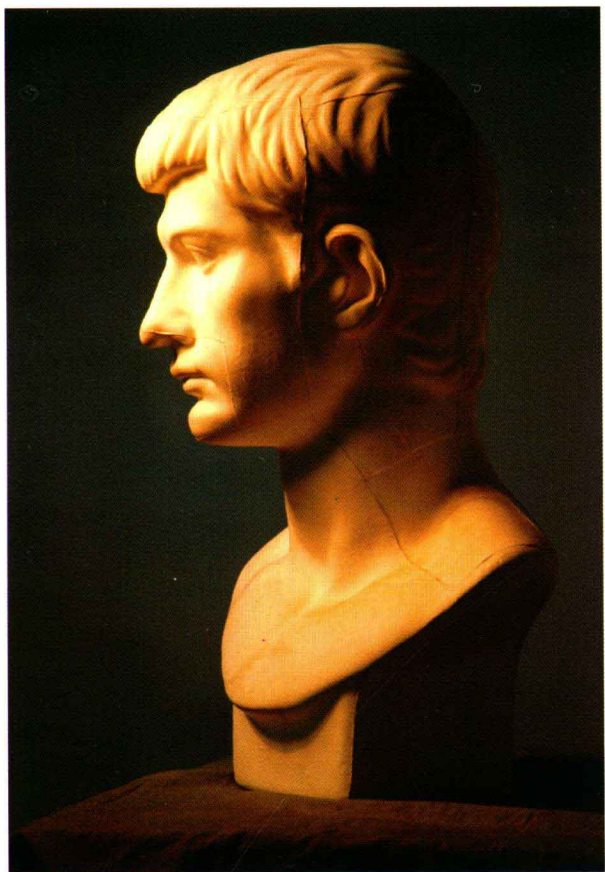
五 石膏像写生教学要求

1.造型准确：造型准确是石膏像写生的基本要求，脱离了形体的准确度，表现得体积感再好也是没有说服力的，准确的比例关系是石膏像写生评定标准的前提条件。

2.黑白灰关系明确有序：黑白灰关系的合理布局是关系到整个画面的完整性、统一性，它能考查作画者对画面整体色调的把握能力。

3.刻画深入、虚实得当：深入、细致的表现石膏像的结构、明度、质感能体现出作画者的技术性，制作的技巧优劣决定绘画成败，好的素描也应体现出好的技法。

4.整体感强、形神兼备：整体处理好画面是体现出作画者的全面素质与艺术修养，传神的表现好石膏像的人物性格是作者综合素质的全面体现。

步骤三：从石膏像的明暗交界线出发，画出暗部的大色调，要明确明暗交界线并留好反光，五官进一步具体化。

步骤一：用软铅笔起稿，确定好构图，并画出石膏像的基本轮廓特征，定好五官比例，头、颈及底座的比例结构。

步骤四：深入刻画阶段，分析好各部分的结构关系及整体的体积感，头部及五官是重点，明确主次关系，调整虚实关系及整体色调。

步骤二：用色调分出明暗两大部分，进一步确定好比例关系。

步骤五：画好头部亮面的结构关系，控制好明度，从整体上观察，看一看是否有画的过的色调与不够的部分，明暗交界线与反光是否合理，做到局部与整体的统一，调整完成。

完成图

步骤一：用软铅笔起稿，确定好构图，并画出石膏像的基本轮廓特征，定好五官比例，头、颈及底座的比例结构。

步骤二：用色调分出明暗两大部分，进一步确定好比例关系。

步骤三：画出暗部的大色调，对结构及体积进行分析，五官进一步具体化。

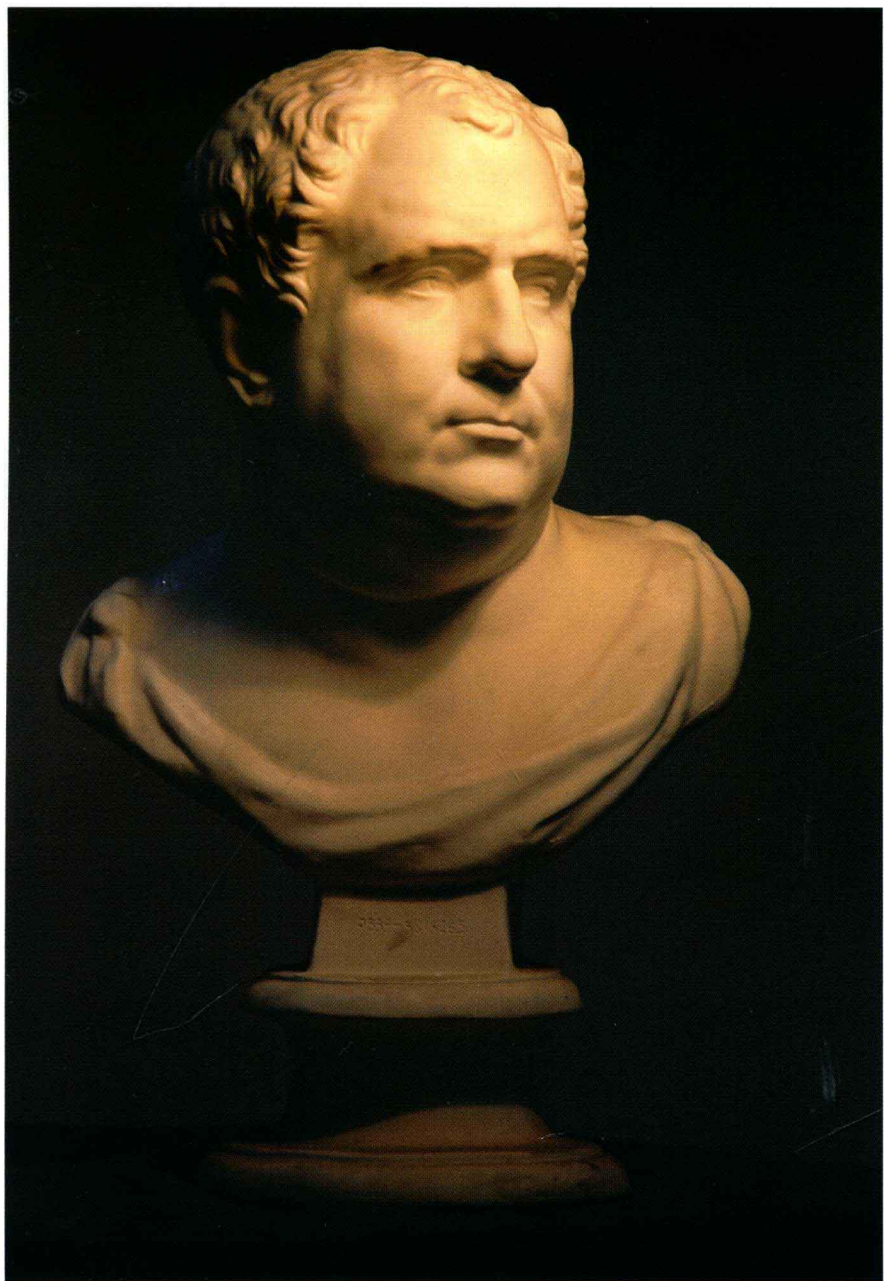

步骤四：分析好各部分的结构关系及整体的体积感，头部及五官是重点，明确主次关系，调整虚实关系及整体色调。

步骤五：深入刻画，画好头部亮面的结构关系，控制好明度，从整体上观察，看一看是否有画的过的色调与不够的部分，明暗交界线与反光是否合理，做到局部与整体的统一，调整完成。

罗马王

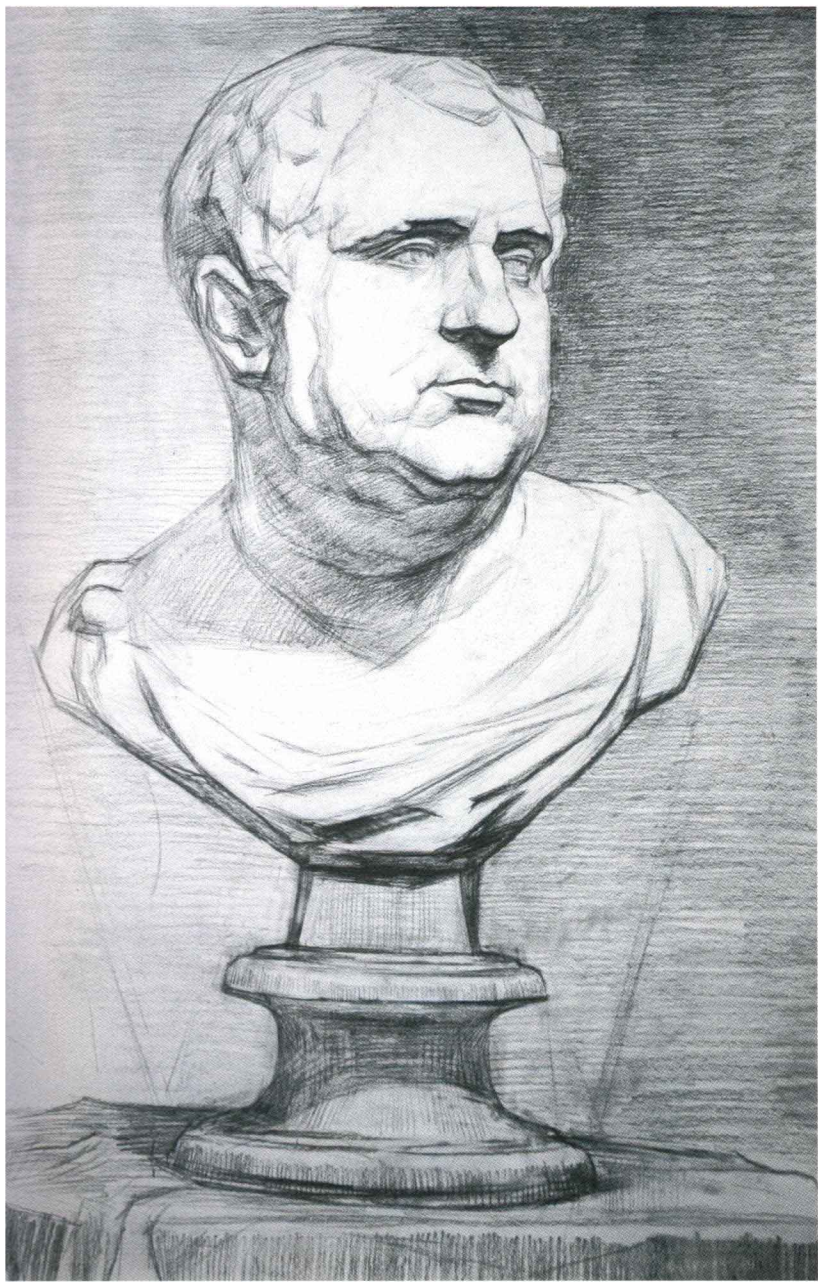
步骤二：从明暗交界线出发，用软铅笔画出暗部的色调与投影，大略分出主次与虚实。

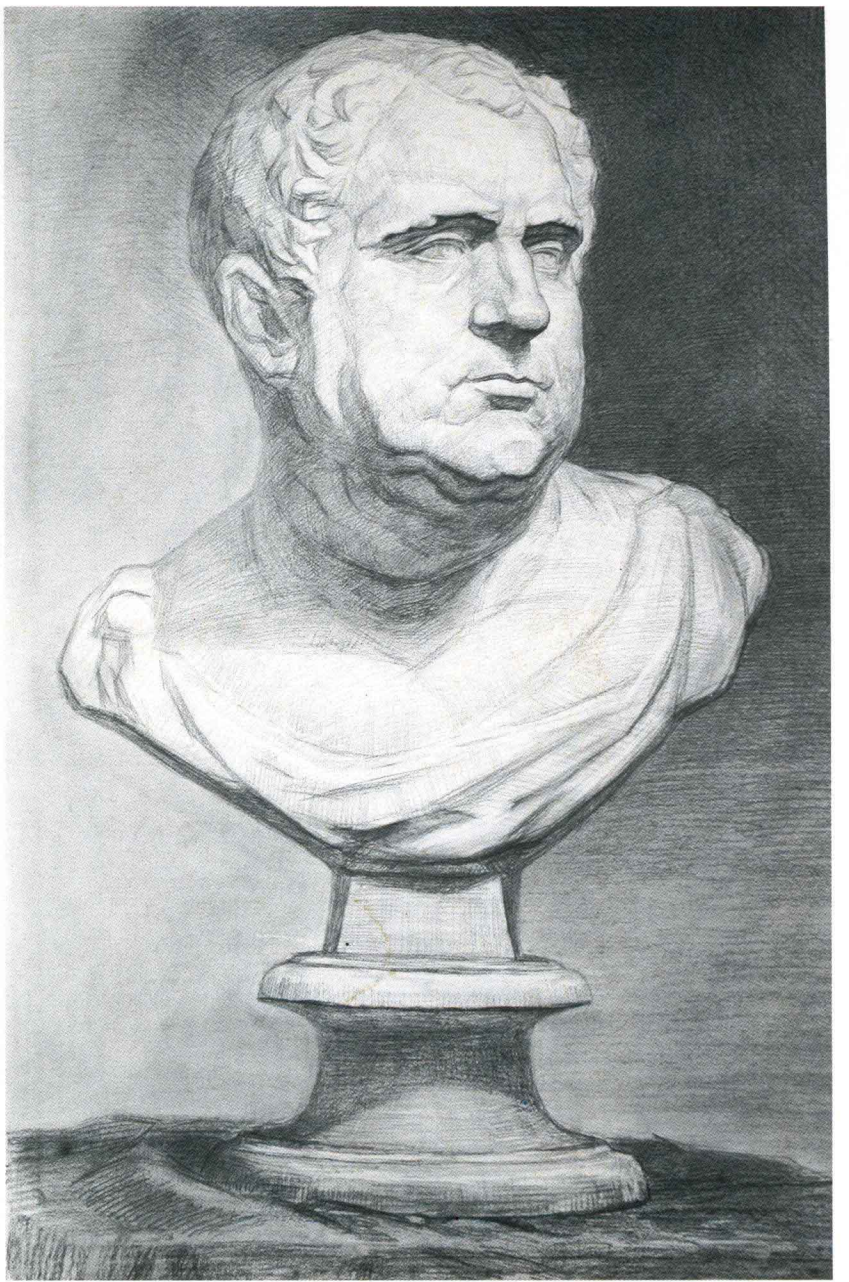
步骤一：用软铅笔起稿，确定好构图，头脑中应明确水平线与垂直线的概念，并用直线画出石膏像的基本轮廓特征，定好五官比例，头、颈及底座的比例结构。

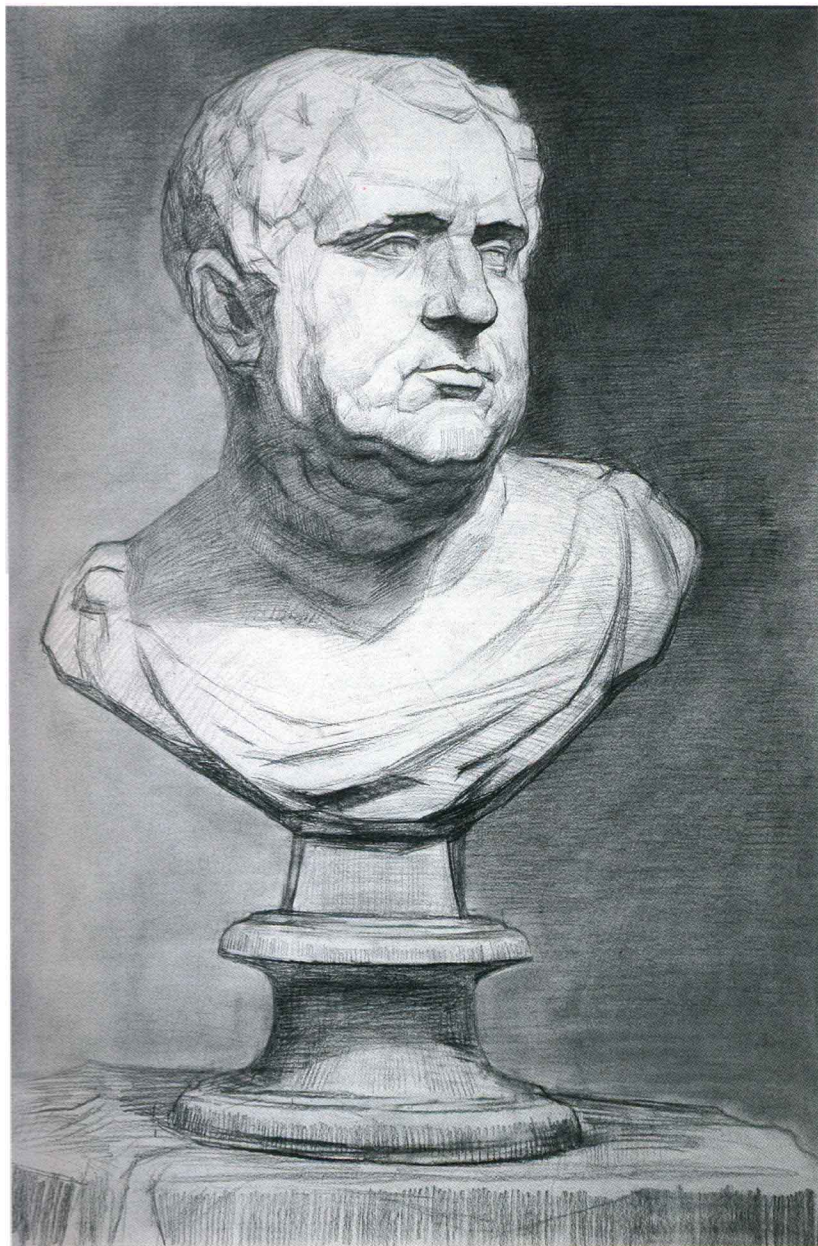
步骤三：画出台面的关系并带出背景色调。

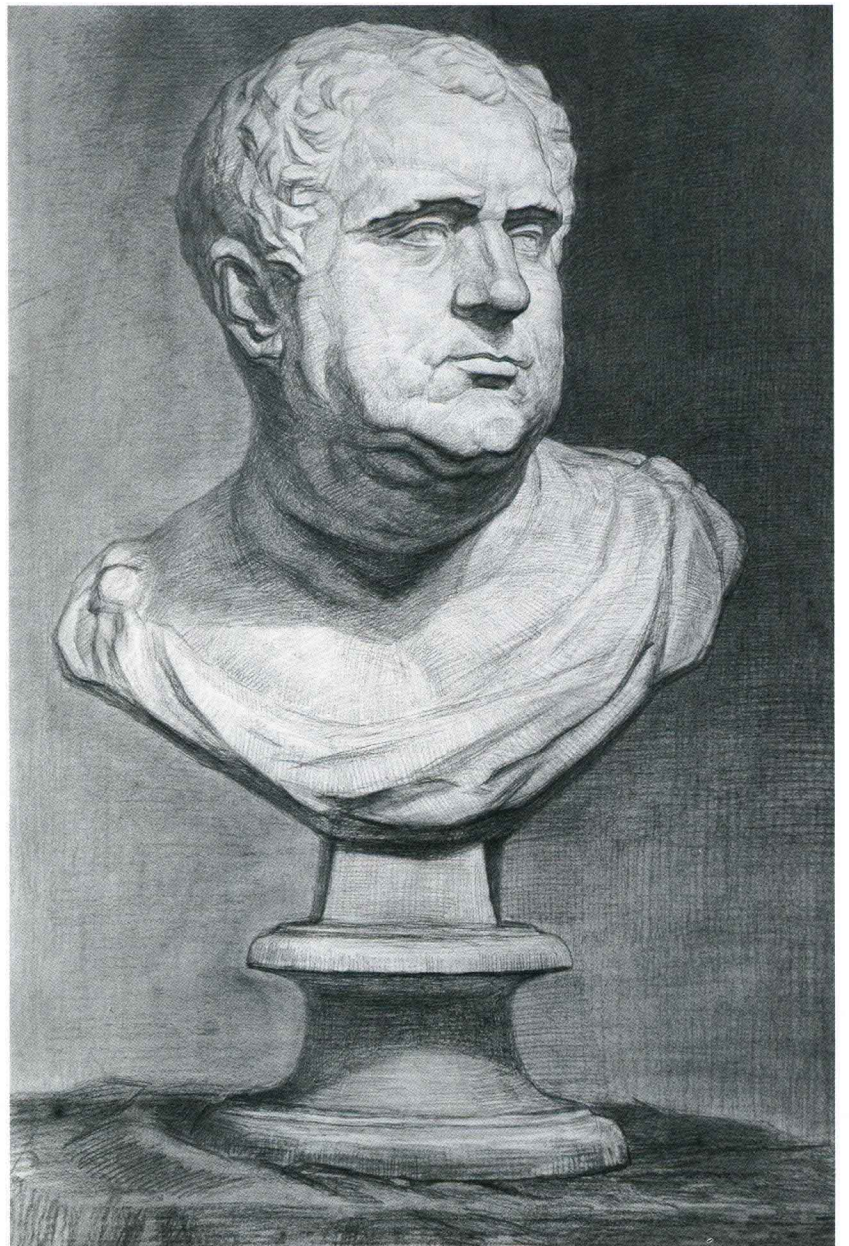
步骤四：逐层加深各部分的色调，明确结构关系与虚实，初步显现石膏像的质感及画面空间。

步骤六：大的色调体积基本明确，丰富画面色调的层次，亮面及灰面用稍硬的铅笔（2B或B）画出，便于控制色调。

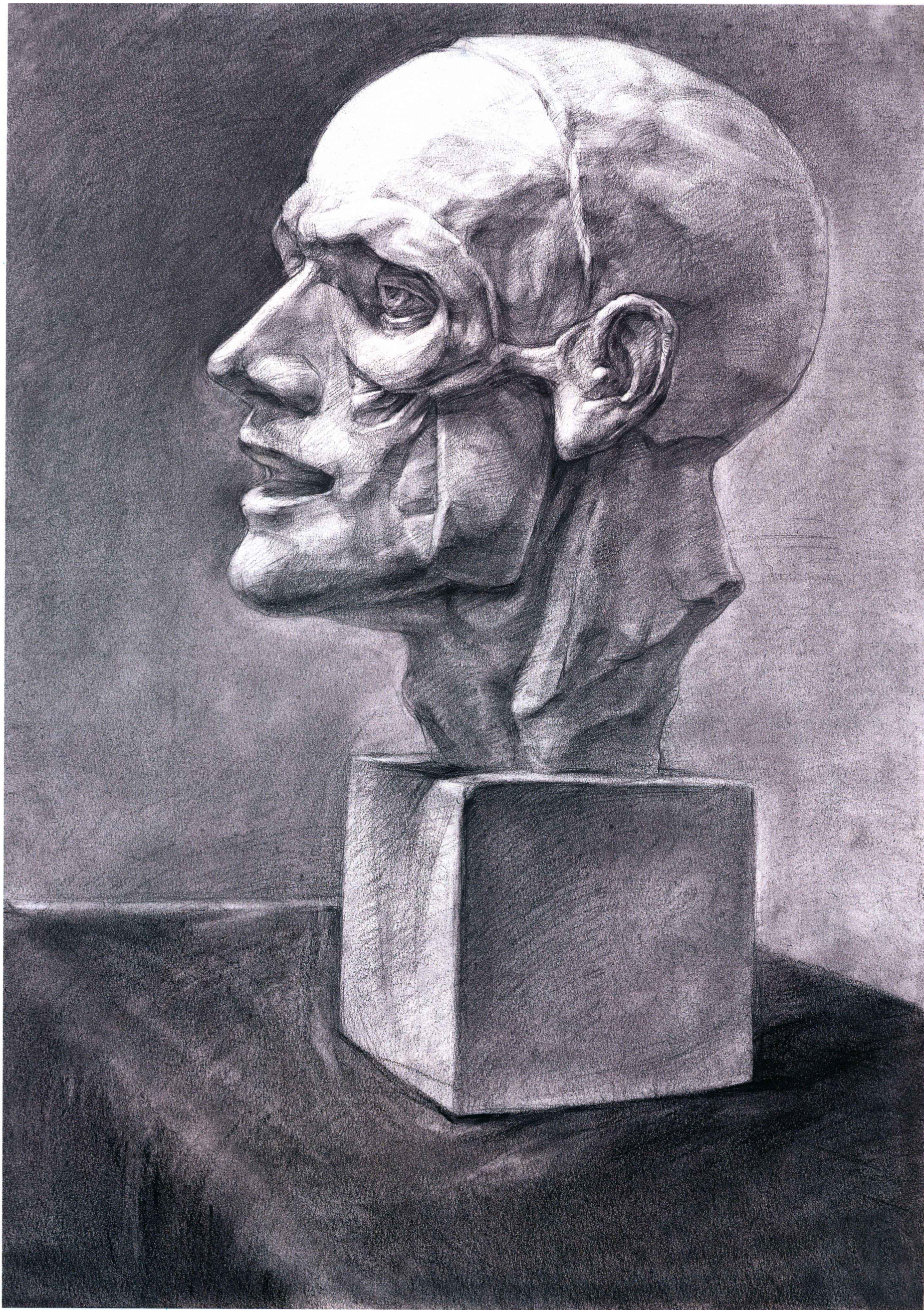

步骤五：深入刻画时边画边比较形体的结构和准确性，画色调时要区分主次，要留有余地，方便调整。

步骤七：对细部进行深入刻画，画出石膏像的质感，调整整体与局部的关系，加重五官及下颌部的明暗交界线，统一暗部的色调并留好反光，拉开背景与石膏像的空间色调关系，石膏像写生完成。

解剖人 岳向辉

学生对画面的整体控制较好，结构与色调处理的明了细腻，具有较强的石膏质感，不足之处在于对形体结构及透视关系缺少严谨的分析与比对。

战神 徐含

画面充分的表现出石膏像的质感，笔法精细入微，整体画面黑白灰关系处理层次分明，富有节奏，真实感人。

巴特侬女神 柳舒

作者对色调分析与表现的丰富入微，同一个石膏像不同的学生描绘有不同的感受与理解，但同一宗旨是要求造型准确生动，黑白灰关系明确，充分表现出石膏像的质感、量感。

荷马

石膏像写生考查的是学生全面造型基础知识及对几何形体复杂变化的理解，并通过艺术的表现手法来实现。这张石膏像造型准确，刻画深入，不足之处是亮面色调显得简单，轮廓线缺少变化。轮廓线是压缩了的面的体现，它是随着体积转折与纵深变化而形成的强弱变化规律，需要学生细心地观察。

马赛曲战士 王子情

准确的把握住石膏像的形体结构关系是石膏像写生的基本前提，并对画面中的黑白灰层次要做到认真的分析对比，一张好的石膏像应做到造型准确，黑白灰关系明确有序，这张作业达到了石膏像写生的教学要求。

格达米那塔 王宏博

画面笔法松弛，视觉效果较强，突出了石膏像的质感。

巴特依女神 刘洋

侧面石膏像写生形体较容易画准确，但处理不当石膏像会缺少体积感，这需要学生对空间意识更好的理解与技法上准确的表达。这张石膏像在整体完整统一的前提下不失细节。很好地刻画了侧面头发的起伏变化，在空间处理上和谐自然。