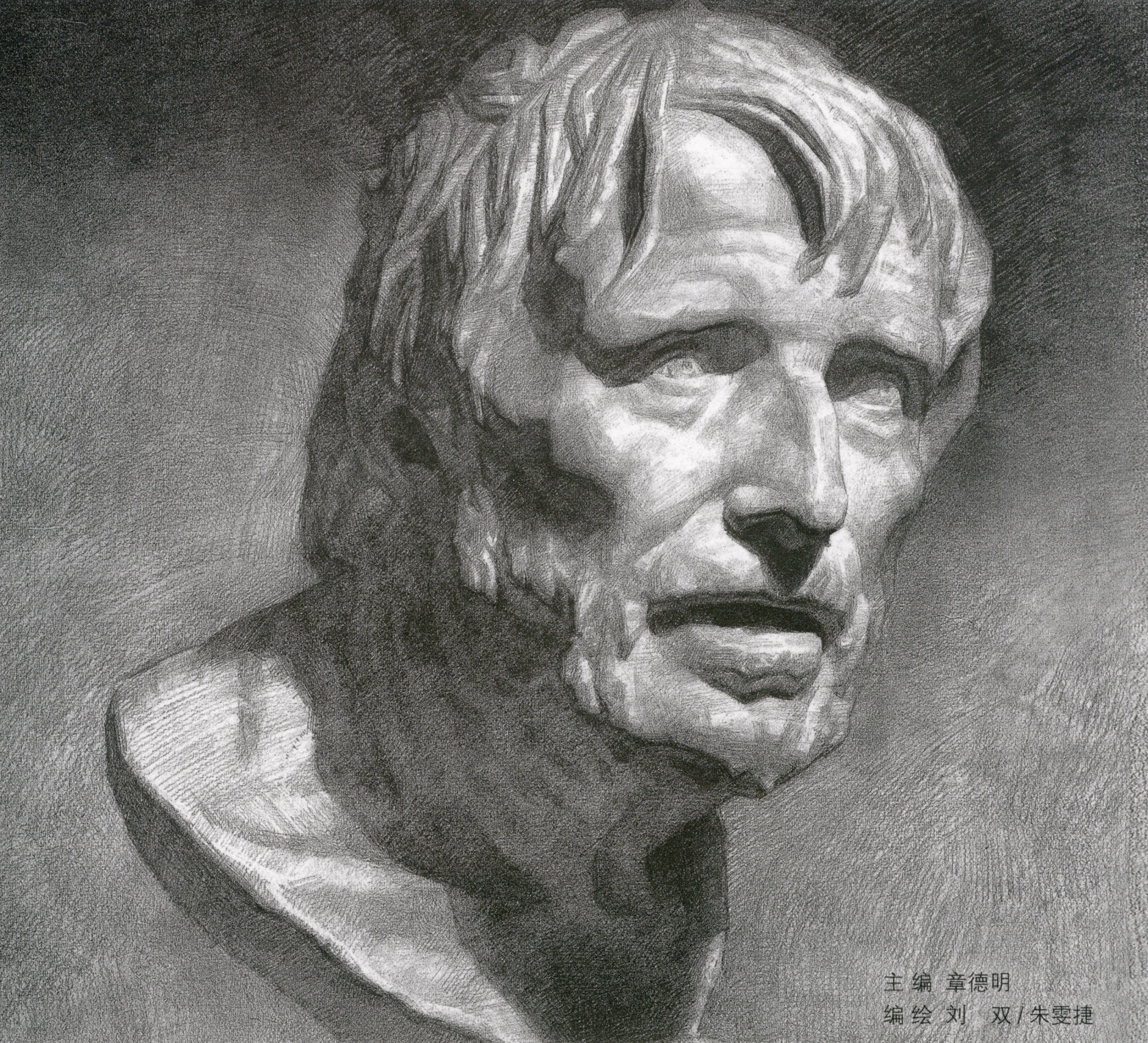

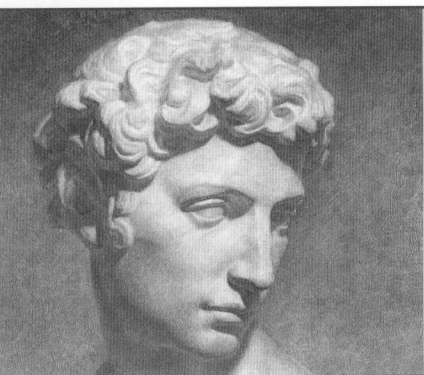

主编 章德明
编绘 刘双 / 朱雯捷

绘 画 入 门 阶 梯 教 程

SHIGAO TOUXIANG 素描
SUMIAO 石膏头像

上海人民美术出版社

「绘画入门阶梯教程」

素描石膏头像

主 编 章德明 编 绘 刘 双 / 朱雯捷

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

素描. 石膏头像 / 章德明主编; 刘双等编绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2005
绘画入门阶梯教程
ISBN 7-5322-4635-3

I . 素... II . ①章...②刘... III . 石膏像 - 素描 - 技法 (美术) - 教材 IV . J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 141845 号

本书除署名作者的画稿外, 其余画稿均为朱雯捷所作。

绘画入门阶梯教程——素描石膏头像

主 编: 章德明

编 绘: 刘 双 / 朱雯捷

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥 / 陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 7

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4635-3/G · 225

定 价: 16.00 元

序

素描作为独立的艺术作品具有极高的艺术欣赏价值,同时也是造型艺术基础训练的方法与手段。素描教学长期以来一直是我国美术院校各专业进行基础训练的重要课程,也是报考艺术院校的重要考试科目之一,所以基础训练的重要性是不言而喻的。为此掌握素描基础训练的知识和正确的作画方法是至关重要的。

这套素描教程从素描基础训练的基本内容入手,帮助学生掌握素描的基础知识、基本方法与基本技能,来提高绘画造型能力及技巧。从石膏几何体、石膏五官、石膏半面挂像、石膏座像到静物道具,较为系统地讲述了素描造型中关于比例、结构、形体、空间、明暗处理等基本内容与要素。用单个课题来进行素描练习,通过理解形体、建立空间概念,训练感受方法、表现方法和作画方法等手段,从而提高造型能力。

这套教程的宗旨是引导初学者运用规范、科学的训练方法进行基础素描的学习,由简单的单个训练逐渐过渡到复杂的组合训练,使初学者在较短的时间里按照由浅入深、循序渐进的原则,进行规范的作画程序,从而培养和养成正确的观察方法和理解方法,提高想像力和造型表现能力。

章德明

目录

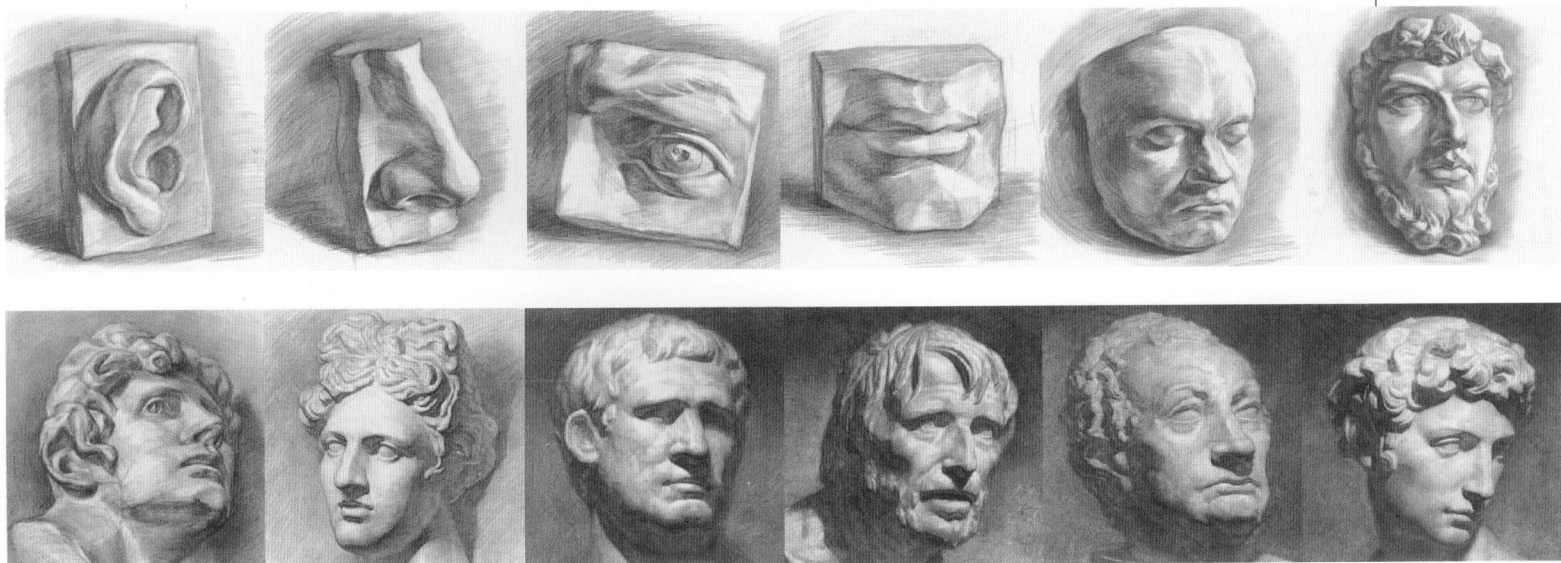
前言	/1	石膏眼睛	/16	肌肉解剖座像	/36
常用工具介绍、握笔姿势、运用线条	/2	石膏耳朵	/18	阿格里巴座像	/38
构图、明暗、透视	/3	贝多芬切面像	/20	海盗座像	/40
鼻子切面	/4	贝多芬半面像	/22	伏尔泰座像	/42
嘴巴切面	/6	亚历山大切面像	/24	歌达美纳塔座像	/44
眼睛切面	/8	亚历山大半面像	/26	巴特农女神座像	/46
耳朵切面	/10	勇士半面像	/28	马赛曲座像	/48
石膏鼻子	/12	阿波罗半面像	/30	作品分析——小卫座像	/50
石膏嘴巴	/14	战神半面像	/32		
		石膏头骨	/34		

前言

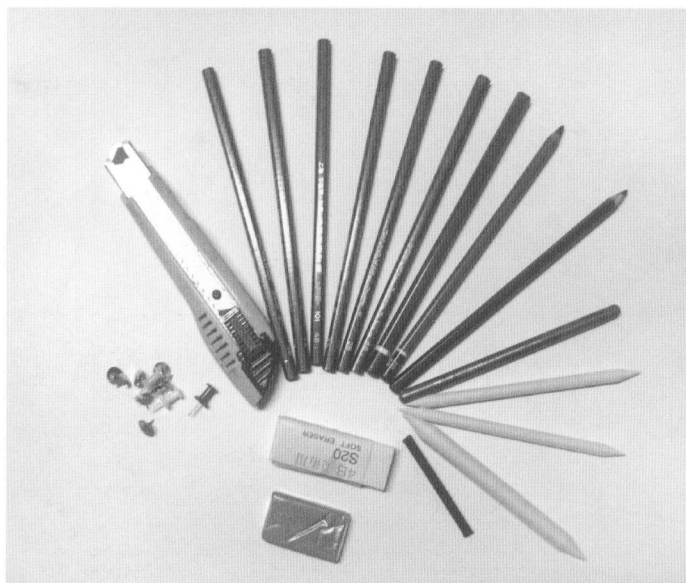
素描石膏头像写生是整个素描训练课中的一个重要环节,也是目前各类艺术院校招生中常用的考试科目。

石膏头像是初学者学习素描写生的理想工具,它色泽洁白、纯净,排除了大自然中复杂的色调,最能体现黑、白、灰的对比关系。同时,石膏像是静止不动的,作画时不受时间限制,可以从容地去观察、思考和研究,有充足的时间去理解对象的形、比例、结构、透视和明暗等造型规律,表现对象的体积感、质感和空间感,同时学习和掌握绘画的基础知识,包括解剖、构图、明暗色调等方面的知识。要建立正确的观察方法,训练塑造形体的能力,培养造型的严谨性,提高自身的审美能力。

石膏头像中有许多古今中外优秀雕塑大师的石膏复制品,这些雕塑作品本身具有极高的艺术审美价值,它的造型严谨完美、比例严格精确、形体结构明确、神情动态生动、形象特征鲜明,本书列举的眼、鼻、嘴、耳等局部,都是非常经典的大师作品。初学者通过对这些石膏像的写生训练,可以提高自身的鉴赏能力与审美意趣以及对客观事物的总体感受能力。写生中要注重加强对形体结构、明暗透视、解剖的研究,培养和建立创造性的思维方式以及高尚的审美情调。同时掌握作画的技巧技能,了解头像造型的基本规律,为人物素描写生打下良好的基础。

常用工具介绍

画笔： 1. 铅笔HB、B、2B（硬性铅笔：笔触较淡，颗粒细腻，适合刻画细部以及亮部的层次）；3B、4B、5B（中性铅笔：笔触的深淡与颗粒均适中，比较容易控制和掌握）；6B—9B（软性铅笔：笔触较深，颗粒较粗，适合塑造大关系）。

- 2. 炭笔
- 3. 纯铅铅笔、纯炭炭笔
- 4. 木炭条
- 5. 擦笔

橡皮： 1. 橡皮

2. 可塑橡皮（适用于处理细腻的明暗关系）

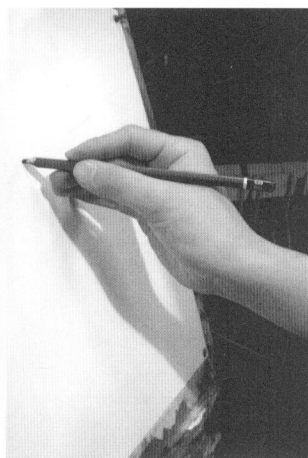
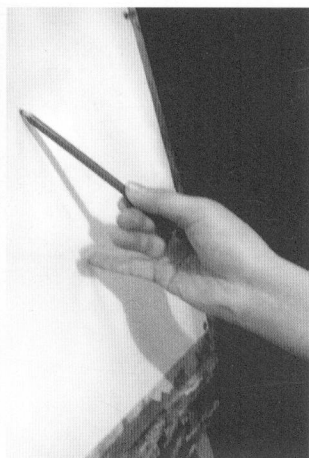
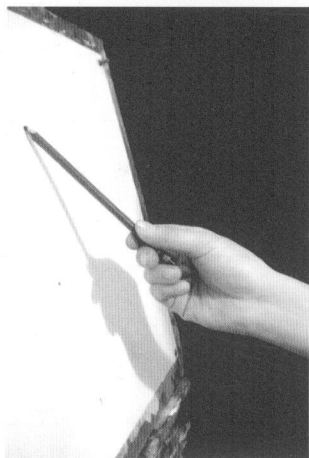
画纸： 1. 铅画纸

2. 素描纸

3. 牛皮纸、水粉纸等

美工刀、图钉、画板、画架

握笔姿势

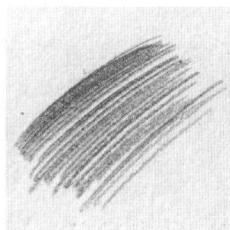
1. 握在铅笔后端，运用手腕的力量控制铅笔。适合画长线条或大面积的排线。

2. 手握铅笔，用小指架在纸上作为支点保持手的稳定性。适合刻画细节和一些比较精致的地方。

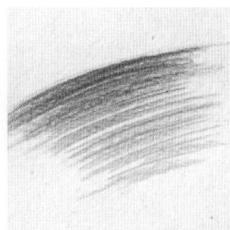
3. 握在铅笔的前端，竖起铅笔和纸保持一定的角度。适合在最后调整阶段，刻画一些比较强烈或十分硬朗的地方。

运用线条

不同的排线方式可以产生不同的效果。能够在适当的位置上运用合理的线条排列，会给画面增色不少。

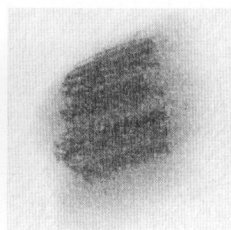
斜排线

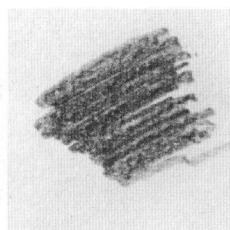
由深到浅的排线

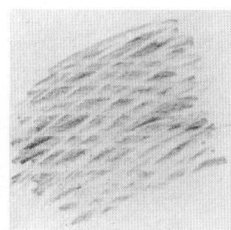
交叉排线

擦抹

涂

橡皮擦出的排线

构图是指在画纸的四条边内被画物体所摆放的位置。

构图时注意不要过大(撑出画面)、偏小、偏左(右)、偏上(下)。

正确的构图，中心位置是在画面二分之一偏上一点。

构图

明暗

明暗是指通过调子的深浅关系，在画面中所呈现出的光影变化。通常可分为三大面五大调。

1. 三大面：指的是物体在空间中受光线的影响而产生的黑、白、灰三大面。

2. 五大调：指的是在受光物体上所呈现的明暗调子的变化规律，即受光面(高光)、中间调子、明暗交界线、暗面(反光)、投影。

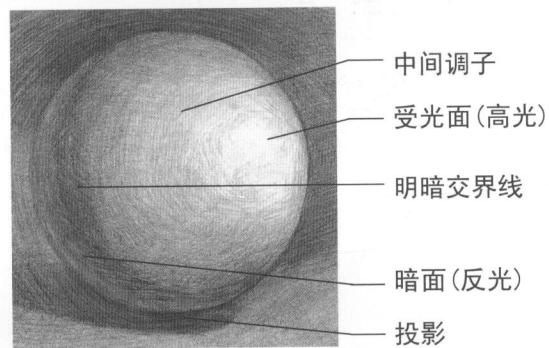
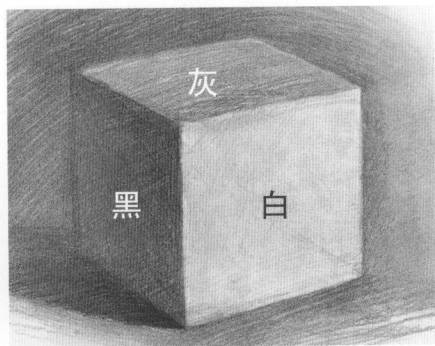
受光面(高光)——物体直接受光线照射的部位。

中间调子——受侧光照射的面。是明暗调子中层次最为丰富，最为复杂微妙的部分。

明暗交界线——暗面中最深的，体现结构转折的那部分。

暗面(反光)——背光的面。包括在暗面中受到环境反射影响的部分。

投影——物体遮挡光线后在其背面所形成的阴影部分。

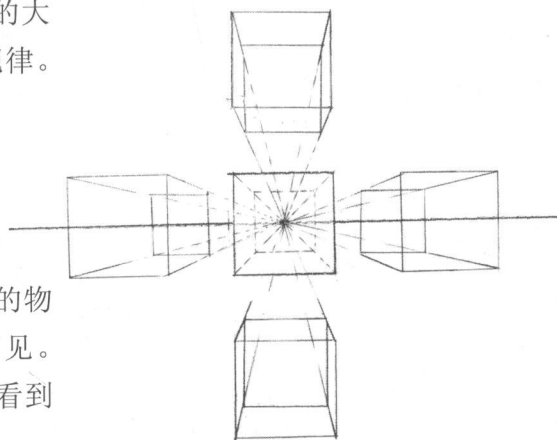

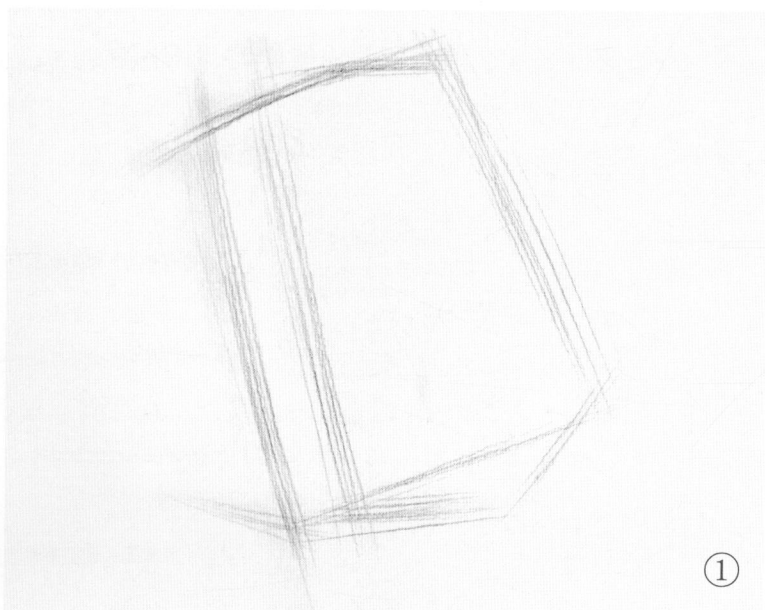
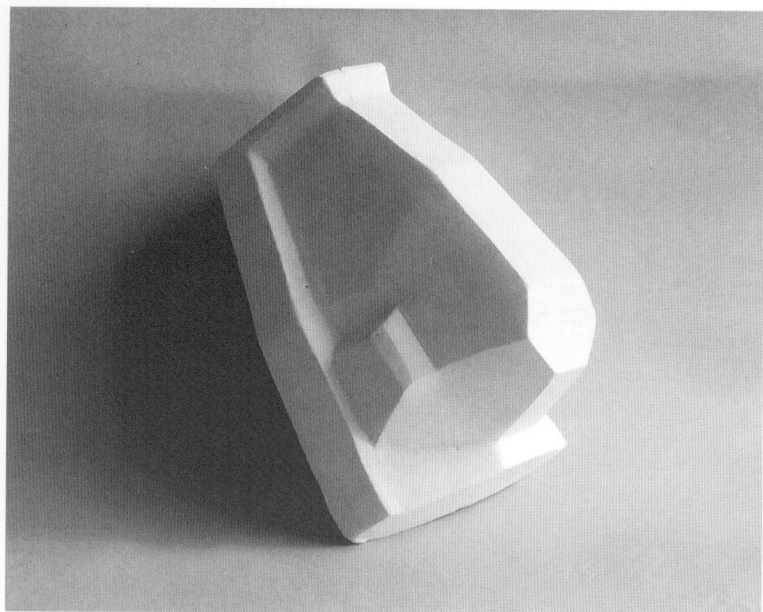
我们在观察不同方位、不同距离的物体时，相同大小与造型的物体在视觉上所呈现出的体积大小与造型上的变化，被称之为透视现象。

透视是客观存在的视觉现象，它直接影响物体在画面上的大小与造型，因此我们必须表现好物体在画面上的透视变化规律。

1. 观察者所看方向的中心叫视心。
2. 通过观察者所看方向中心轴的水平线叫视平线。
3. 体积相同的物体近大远小。
4. 距离相等的物体，越远它们之间的距离越短。
5. 我们能观察到比视平线低的物体的上面，比视平线高的物体的下面。正好水平于视平线的物体，则上下两面都不可见。
6. 位置在视心右方的物体只能看到它的左面。反之则能看到它的右面。位置正好处于视心中心的只能看到它的正面。

透视

鼻子切面

块面强化了鼻子的外形，概括地分出鼻子最大的形块。

注意难点

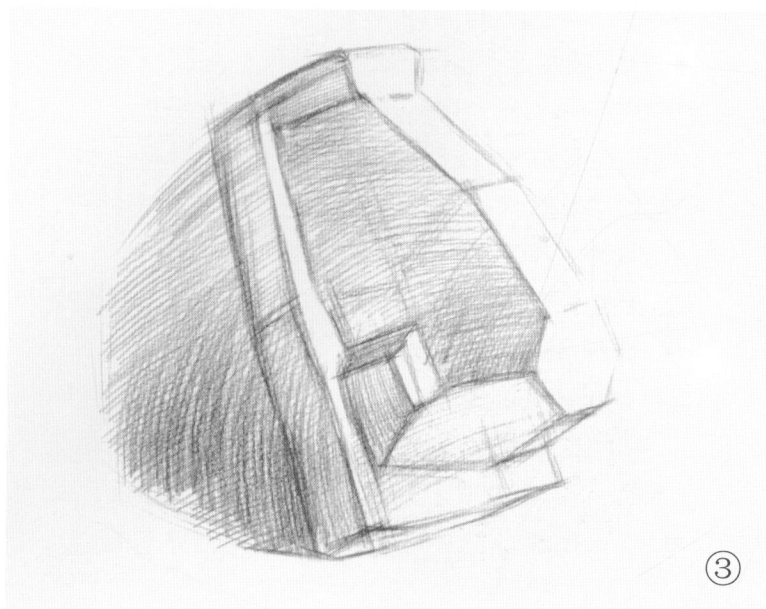
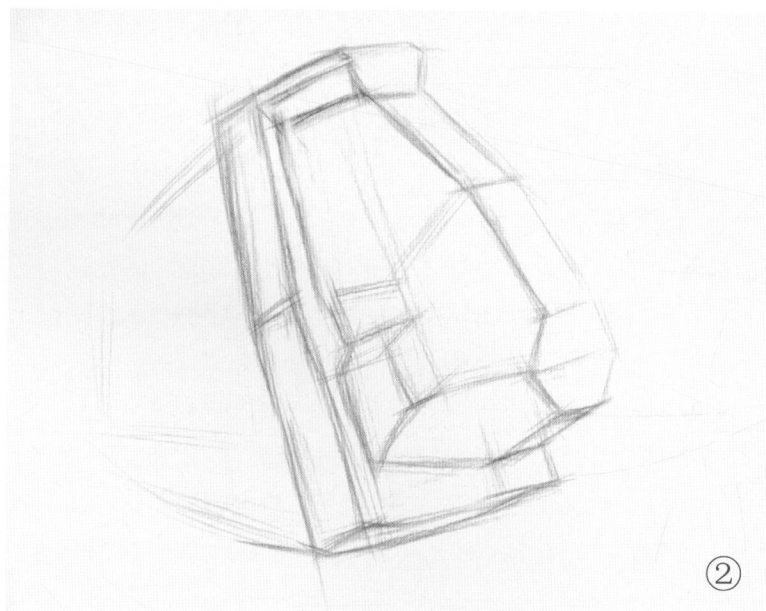
注意整个石膏外轮廓的特征，以及暗部的整体关系，不要因为一些小的明暗变化而影响大的效果。

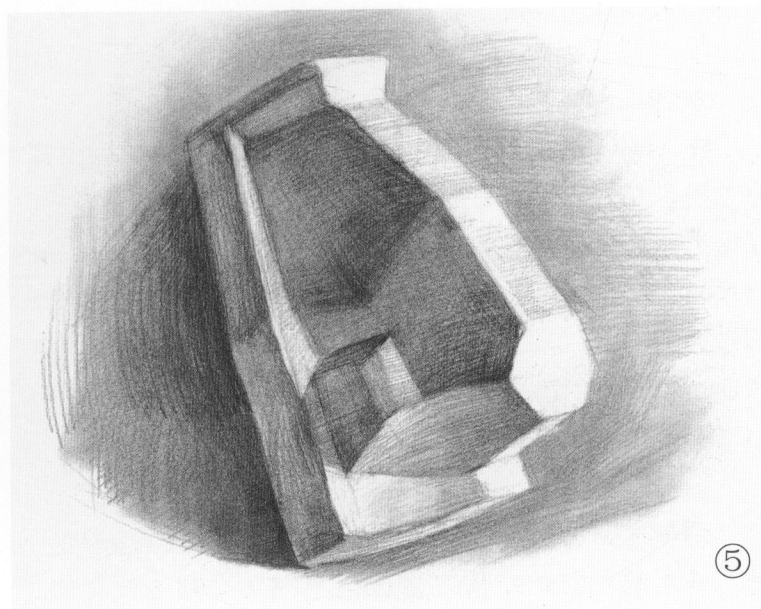
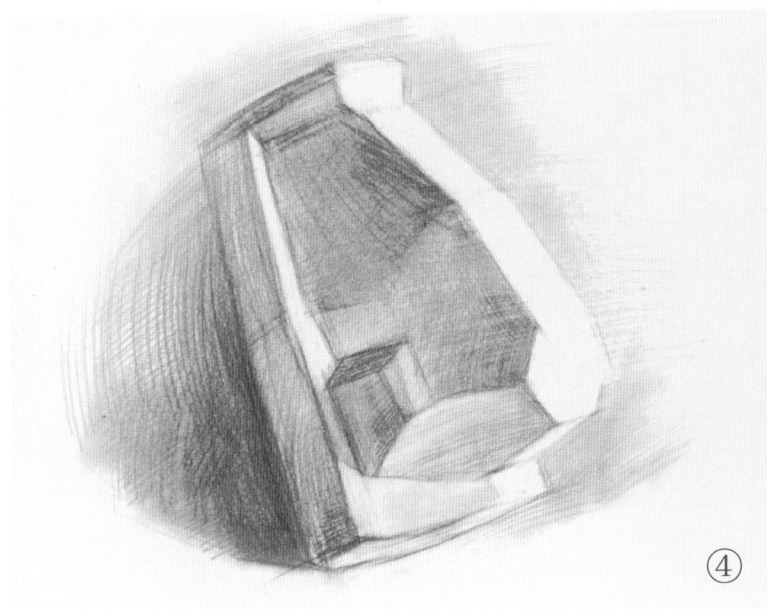
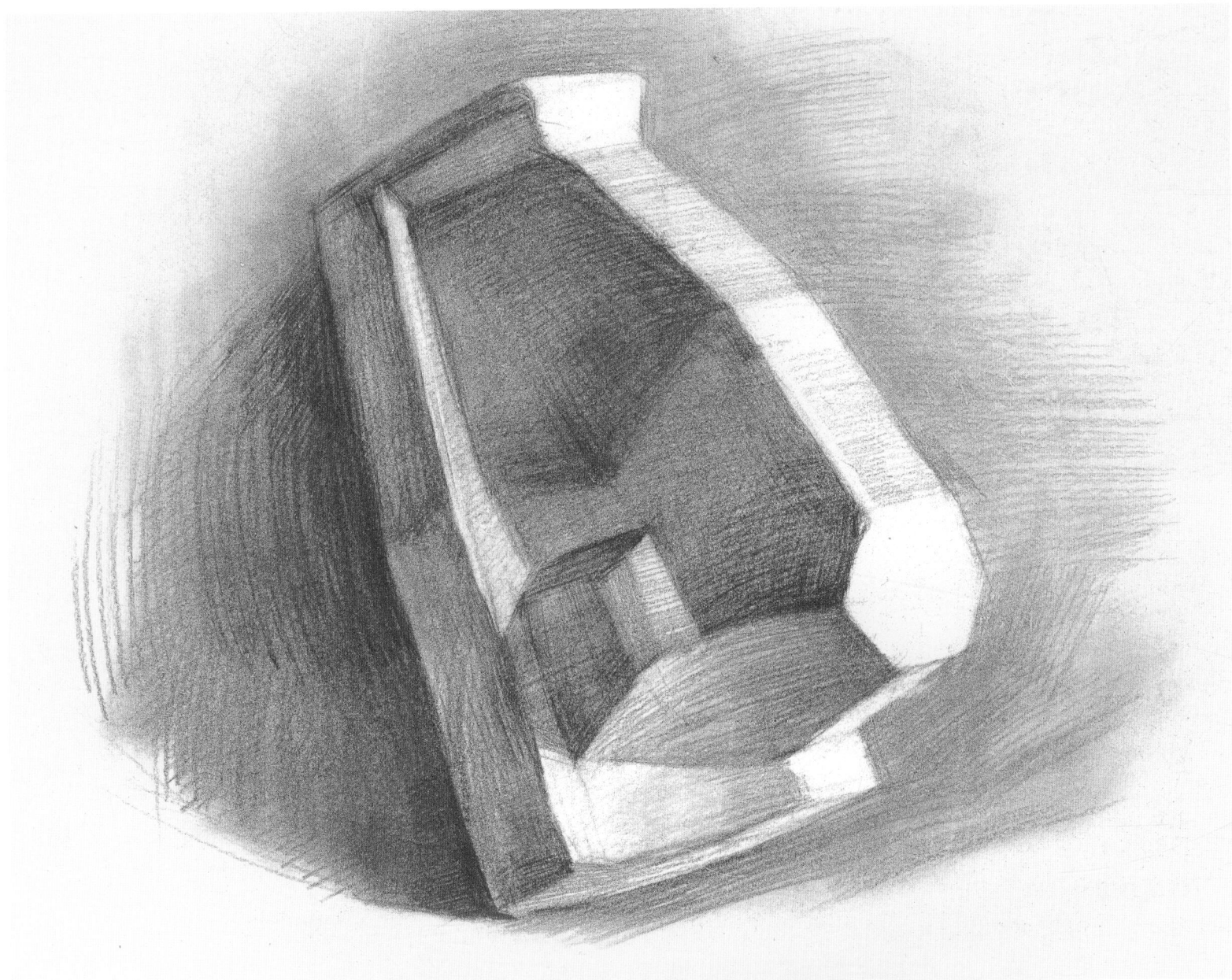
练习步骤

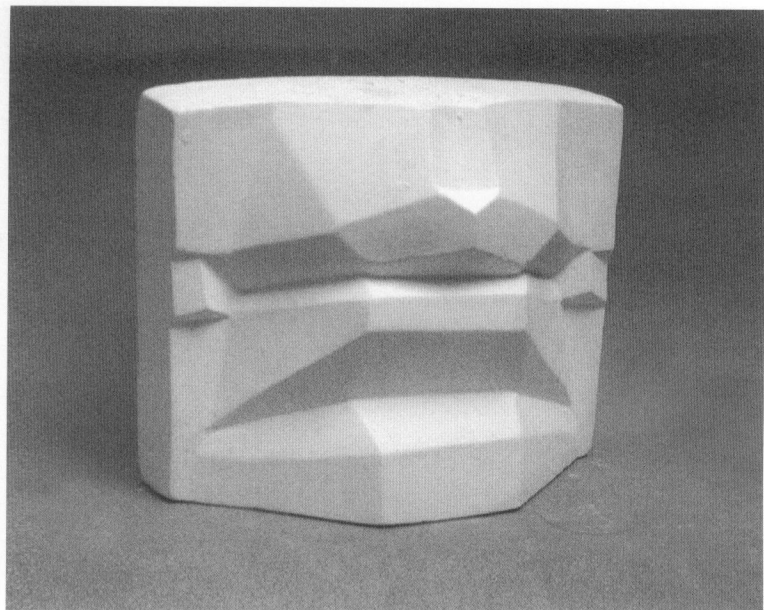
①长直线确定石膏的高宽比例，注意石膏倾斜的角度。②刻画出石膏的块面，先画出大的块面再画小的。注意运用线条的轻重变化来表现前后关系。③上大体明暗，把握住大块面的调子。④加强亮部和暗部的对比关系，用背景的灰调子和暗部的调子把亮部烘托出来，控制好背景、投影、石膏暗部的调子。⑤加深投影两端，突出投影的纵深感。强调明暗对比关系，加深交界线，增强石膏的立体感。最后，亮部再加入一些浅调子，使石膏的层次更丰富一些。

自学要求

多多练习，了解鼻子切面像的特点。通过练习熟悉大、小块面之间的比例关系和切面的各个角度。

嘴巴切面

块面强化了嘴巴的外形，概括地分出嘴巴的各个形块。

注意难点

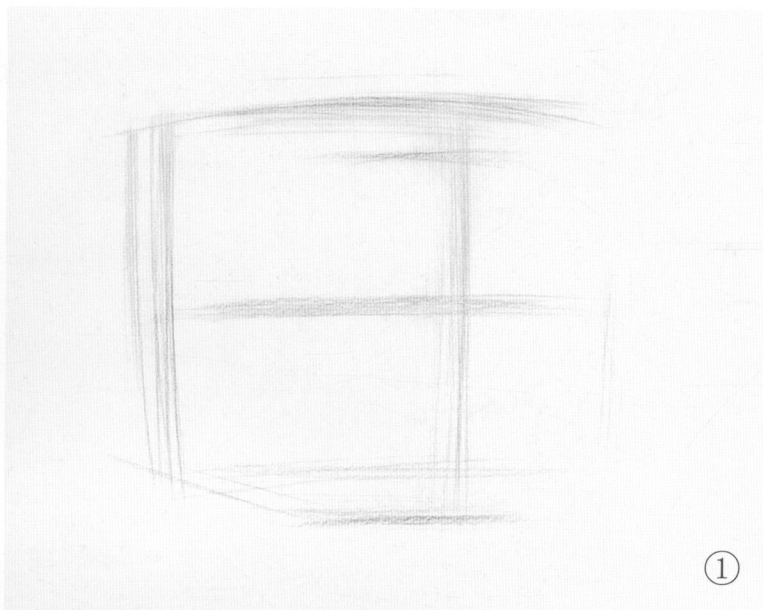
画小块面时应从整体到局部的观察。嘴唇、嘴角一带的块面比较繁琐，如一个一个去画，形会很难把握，应根据嘴唇大的外轮廓逐个将小的面分出。

练习步骤

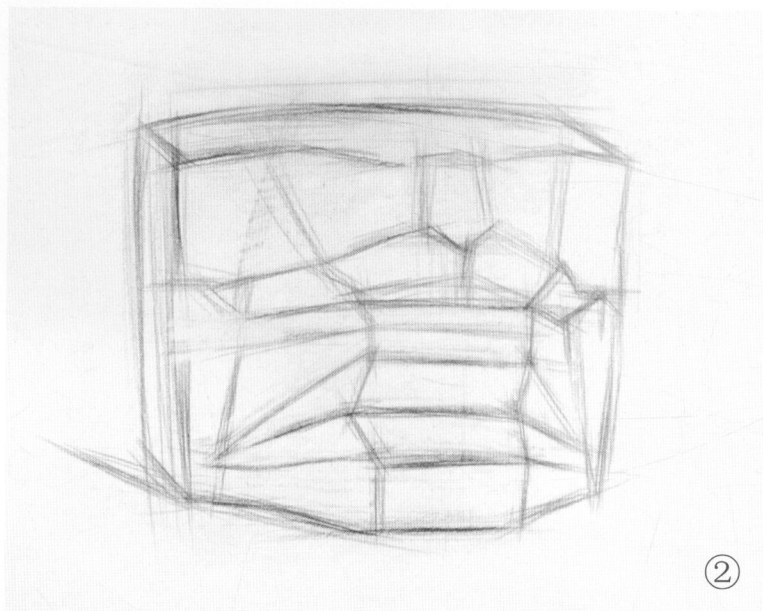
①平行、垂直线交代出嘴唇和人中的位置，定出高、宽比例。②由整体到局部耐心仔细地分出石膏的各个块面。③铺设大体明暗，注意交代大致的明暗关系。④增加调子的层次，突出嘴唇部分的对比度。铺设背景，让投影、石膏暗部过渡到背景中去。⑤进一步拉开调子的层次，中间调子可以适当地提亮一些，保持受光面的亮度，加深背光面。强化石膏大的明暗关系。

自学要求

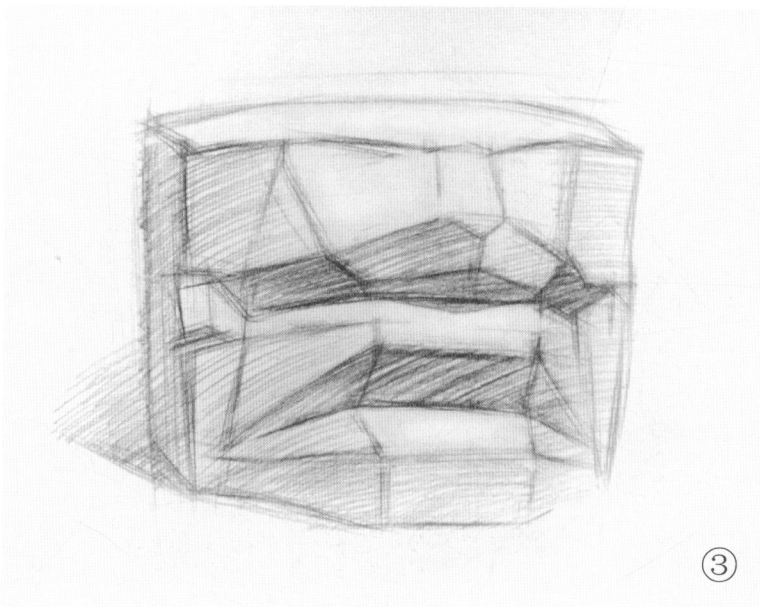
多了解嘴巴的结构，掌握其不同角度的透视变化。

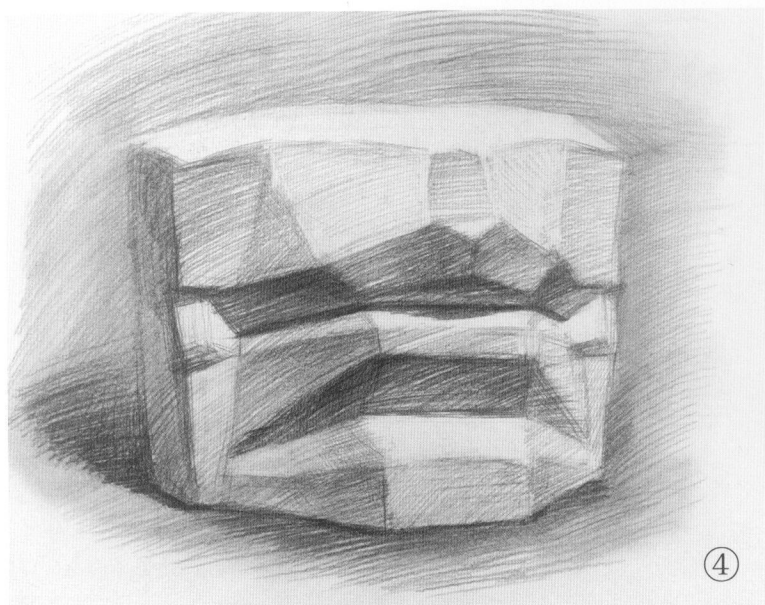
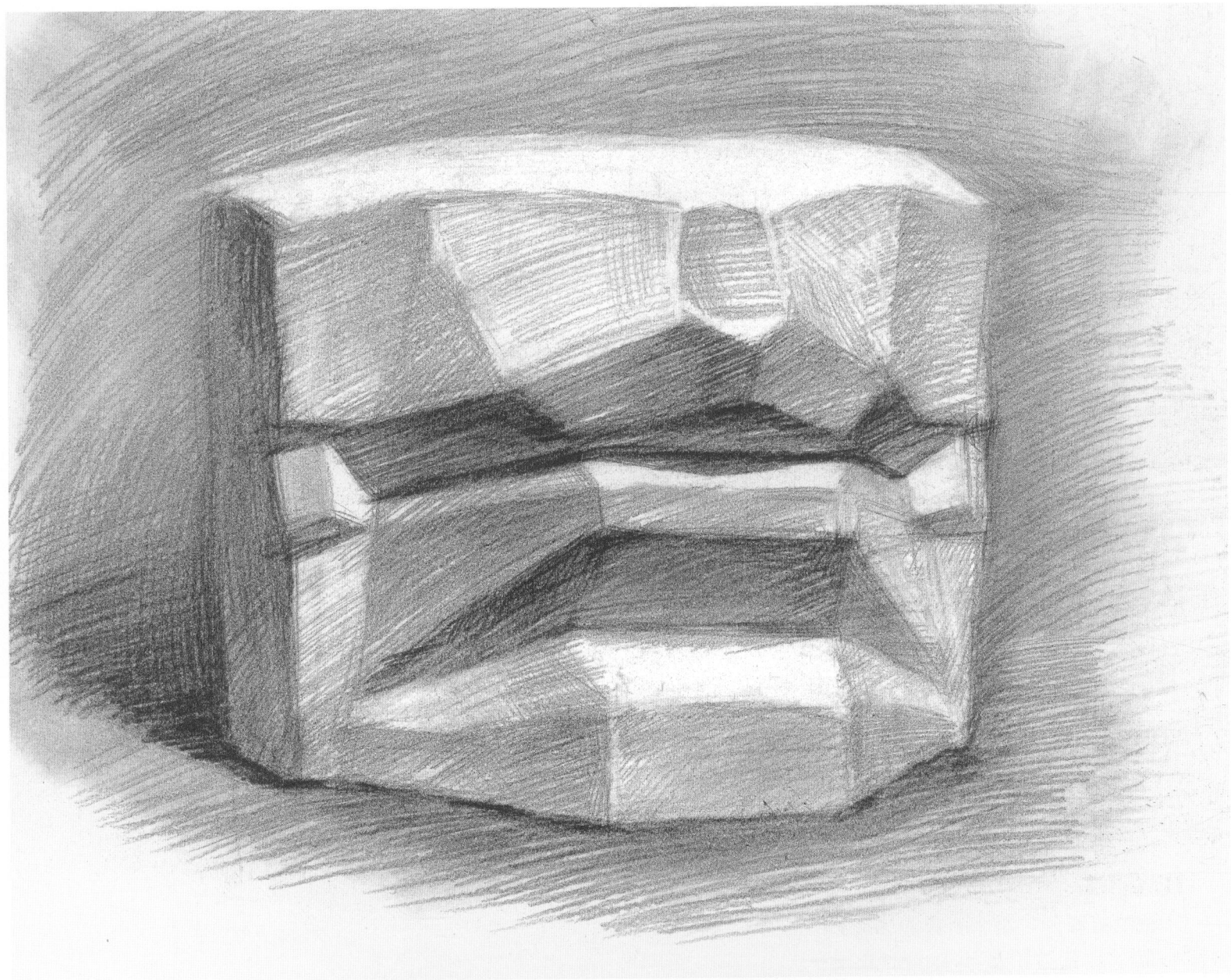
①

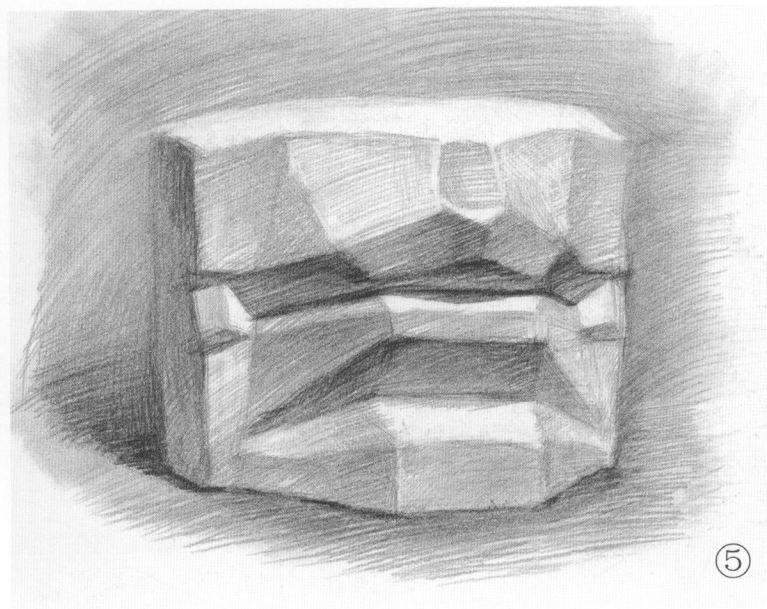
②

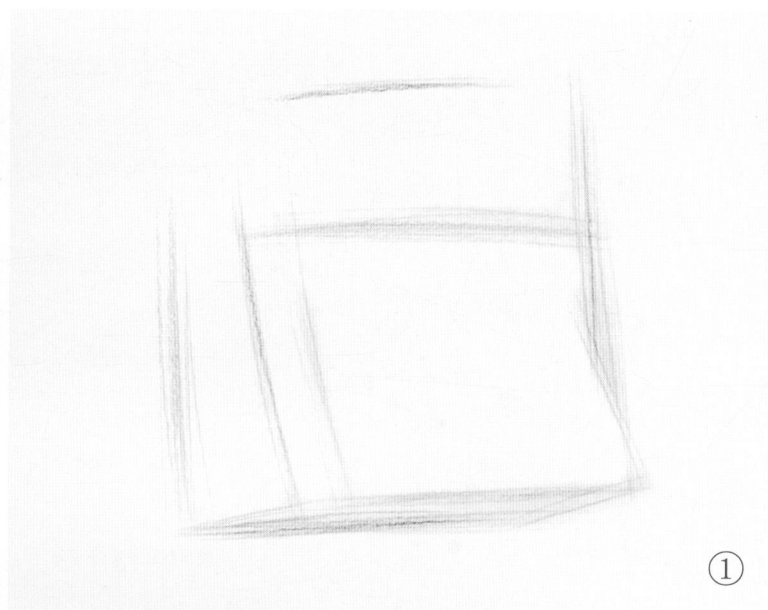
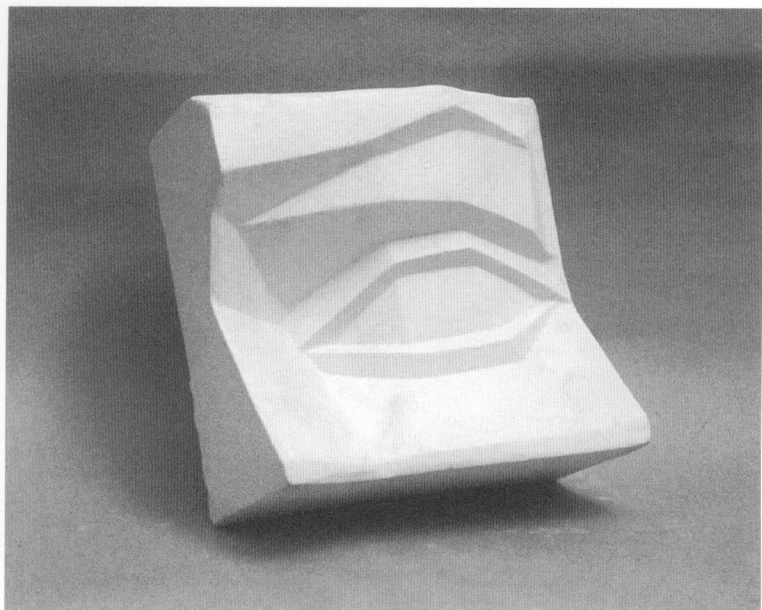
③

④

⑤

眼睛切面

块面强化了眼睛的外形，概括地分出眼睛的各个形块。

注意难点

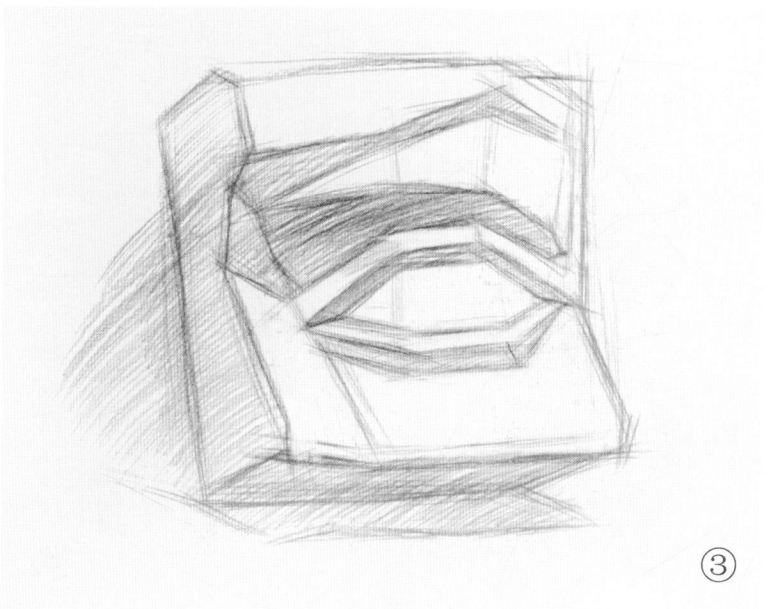
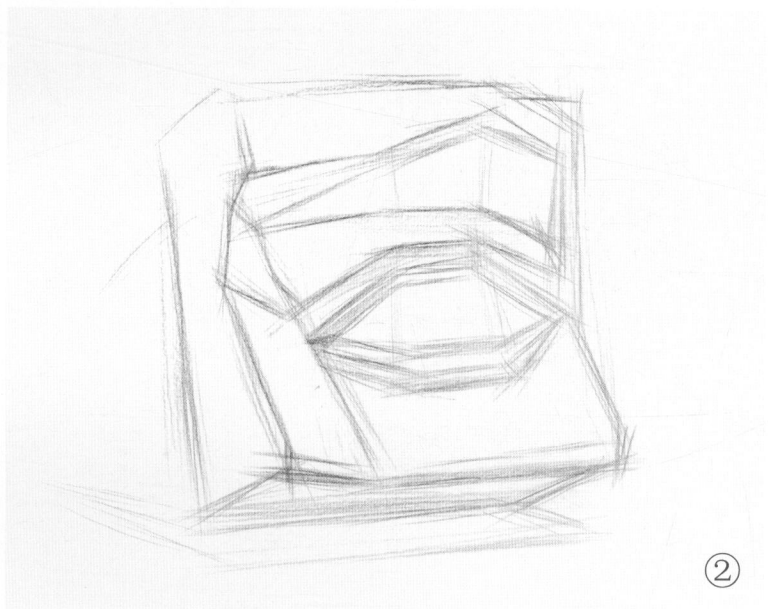
注意眼睛部分与整个石膏的比例关系，否则很容易画宽或画高。注意眼睑处块面的宽度变化。

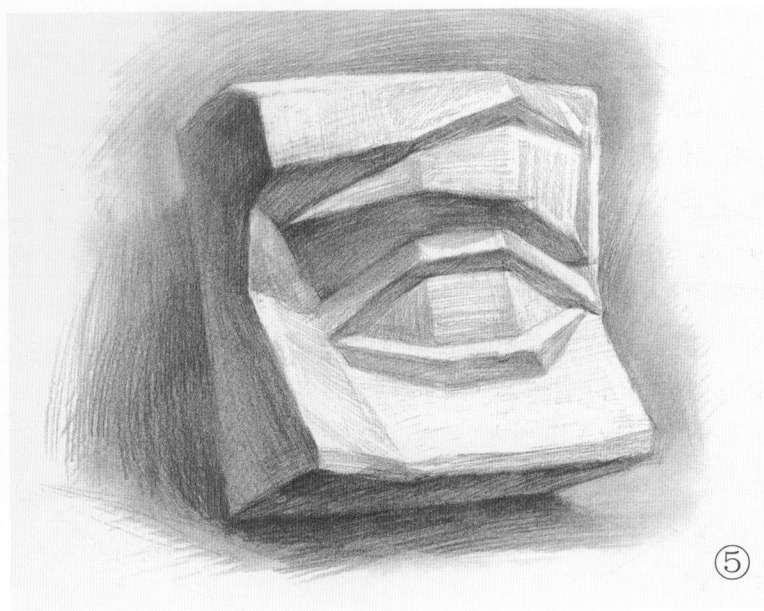
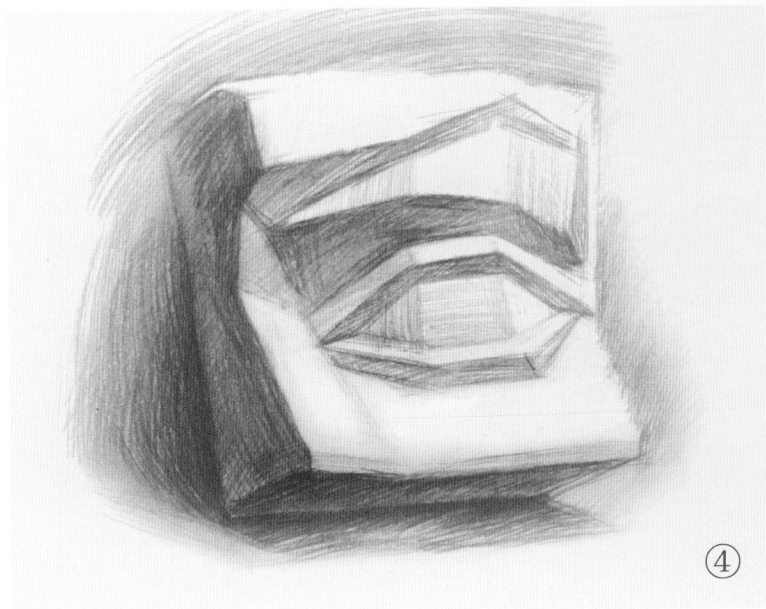
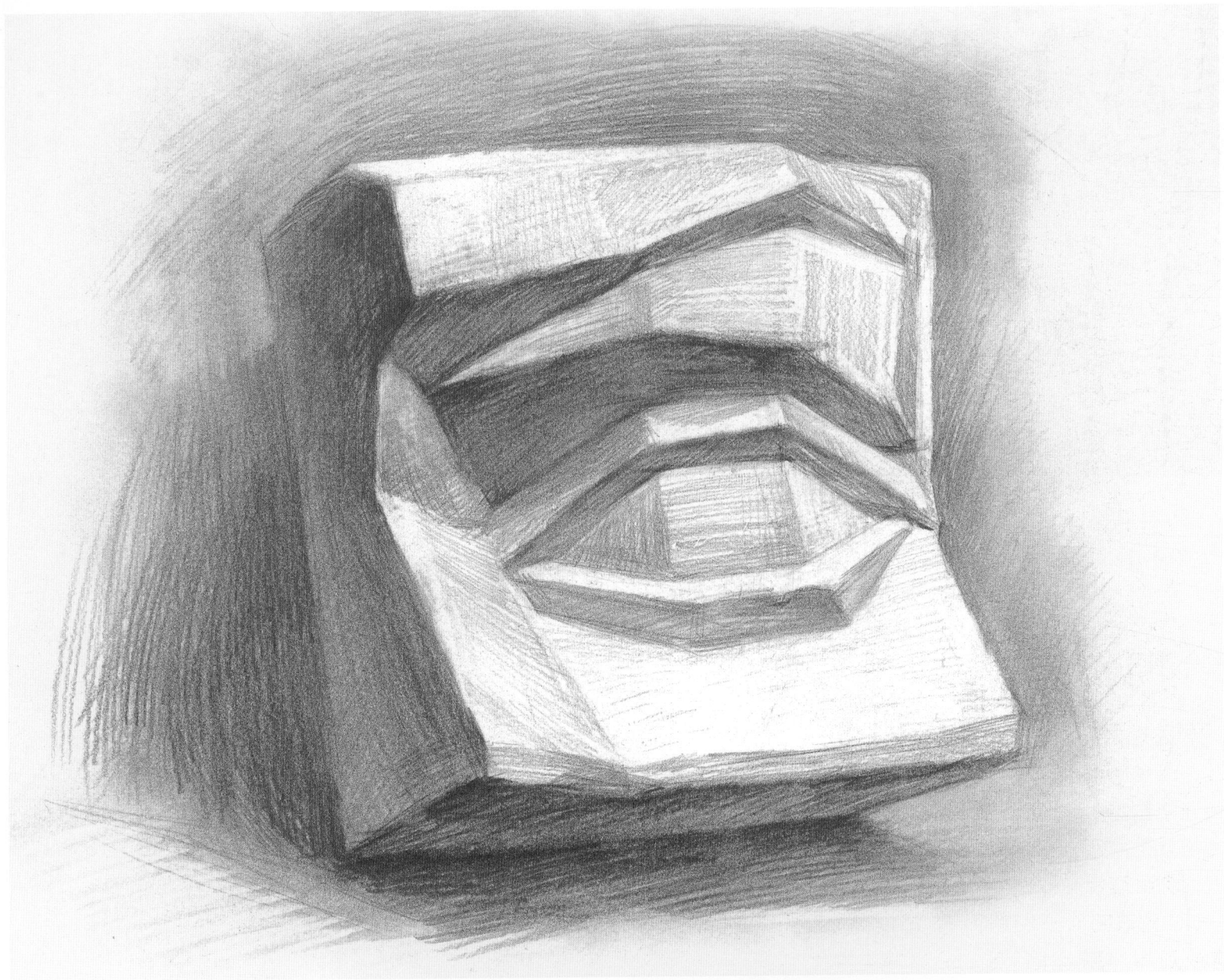
练习步骤

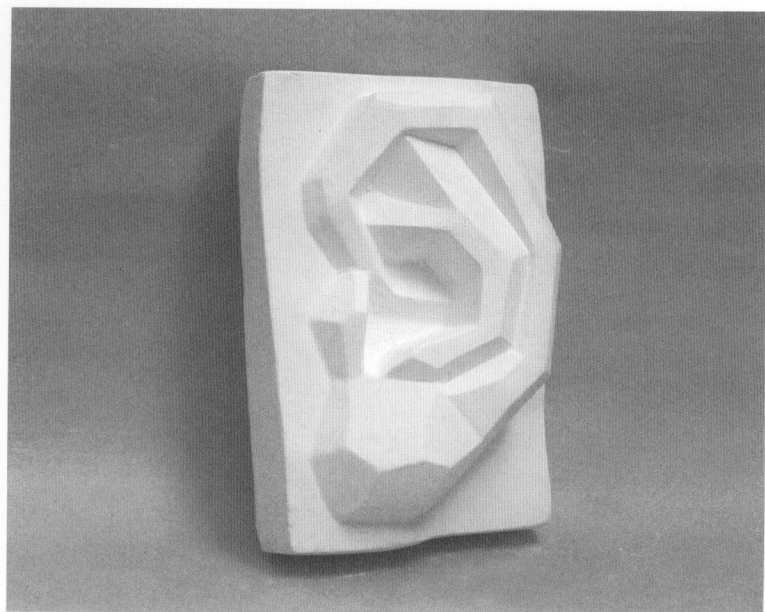
①画出石膏的高、宽比例，先画出眉弓的位置。②画出石膏的每个面，相互比较大小位置。注意用线的轻重。③铺设大体明暗，抓住整体的明暗关系，从眉弓往暗面、投影处铺设。④加强背光面的调子，把石膏的调子先拉开，加强对比。⑤拉开暗部调子的层次，把握好每一处明暗交界线的强弱对比关系。丰富灰调子的层次，注意与亮部的衔接。

自学要求

多了解眼睛的结构，掌握其不同角度的透视变化，反复练习。

耳朵切面

块面强化了耳朵的外形，概括地分出耳朵的各个形块。

注意要点

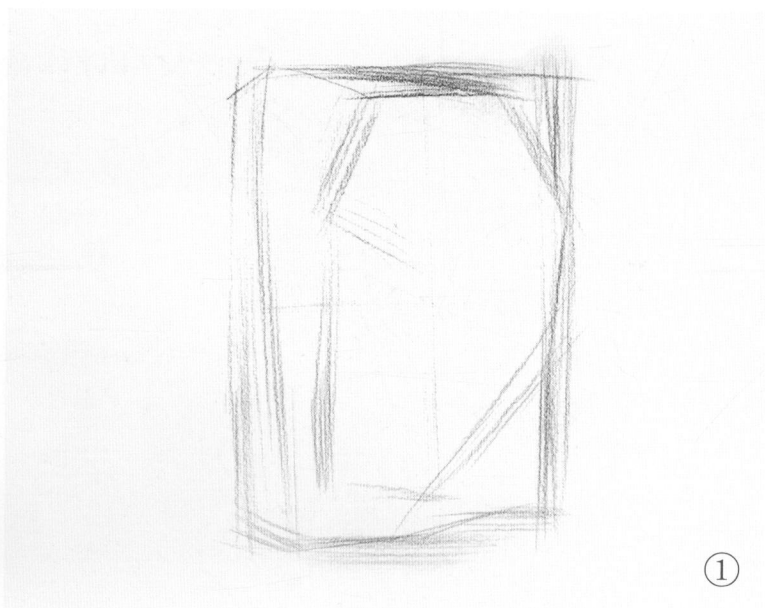
虽然切面把耳朵的结构概括出来了，但是复杂的块面相互交织在一起很难判断出它们之间的联系。为了能很快地把握住耳朵的造型，要先从耳朵最为概括的大形着手，层层深入才能找到每一个块面之间的来龙去脉。

练习步骤

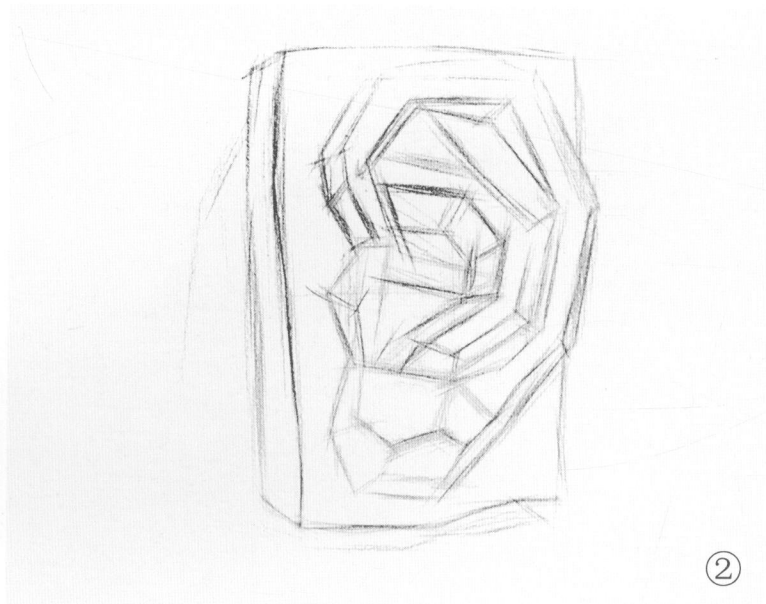
①长直线勾勒出石膏的外形比例及耳廓基本造型。②进一步明确耳廓、耳道、耳垂的块面及相互之间的比例关系。③大面积地铺设明暗，可先从耳廓、耳道的暗部、投影及石膏的投影、暗部开始。④铺设背景，加强整个石膏的对比关系。尤其注意耳朵中间块面调子的变化，注意整体关系。⑤进一步调整耳朵的造型，让每一个块面符合其耳朵的结构并很好地融入整体之中。调子上的运用也要从整体考虑，首先要考虑的就是整个石膏的空间关系，如大背景与投影是否有一定的纵深感。接着，注意耳朵主要结构处的明暗对比及调子的衔接关系。

自学要求

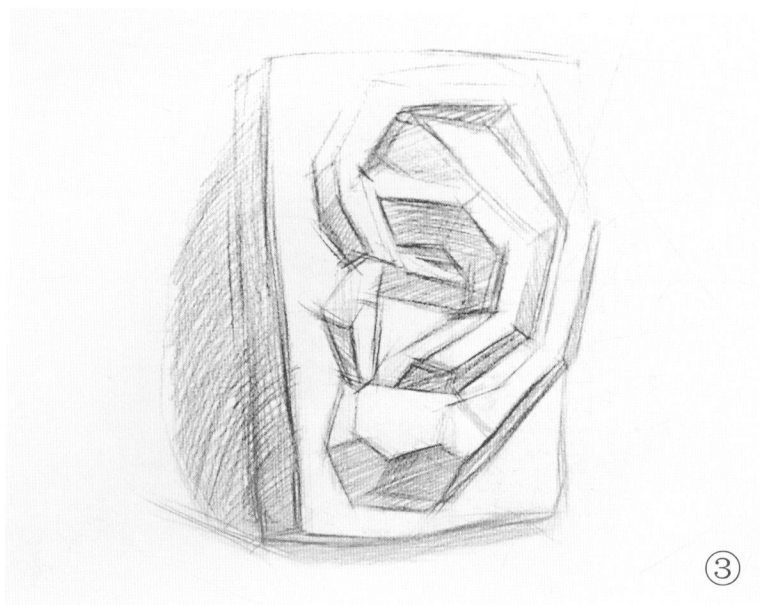
要重视了解耳朵的结构，通常初学者对此容易忽视。

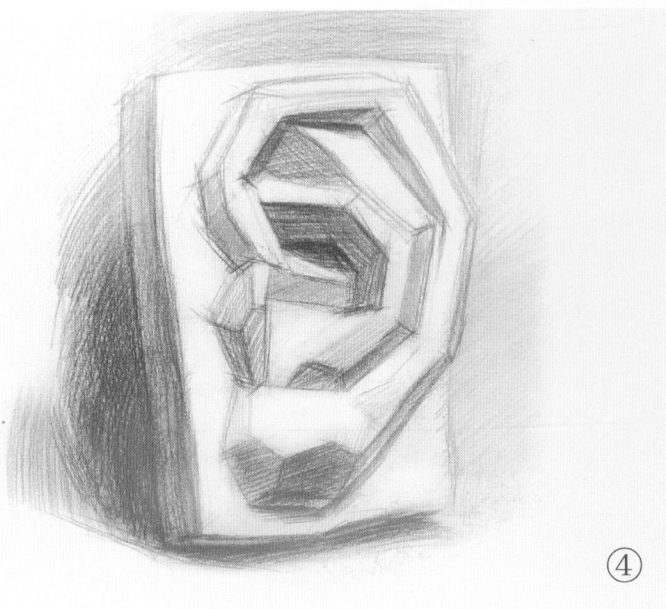
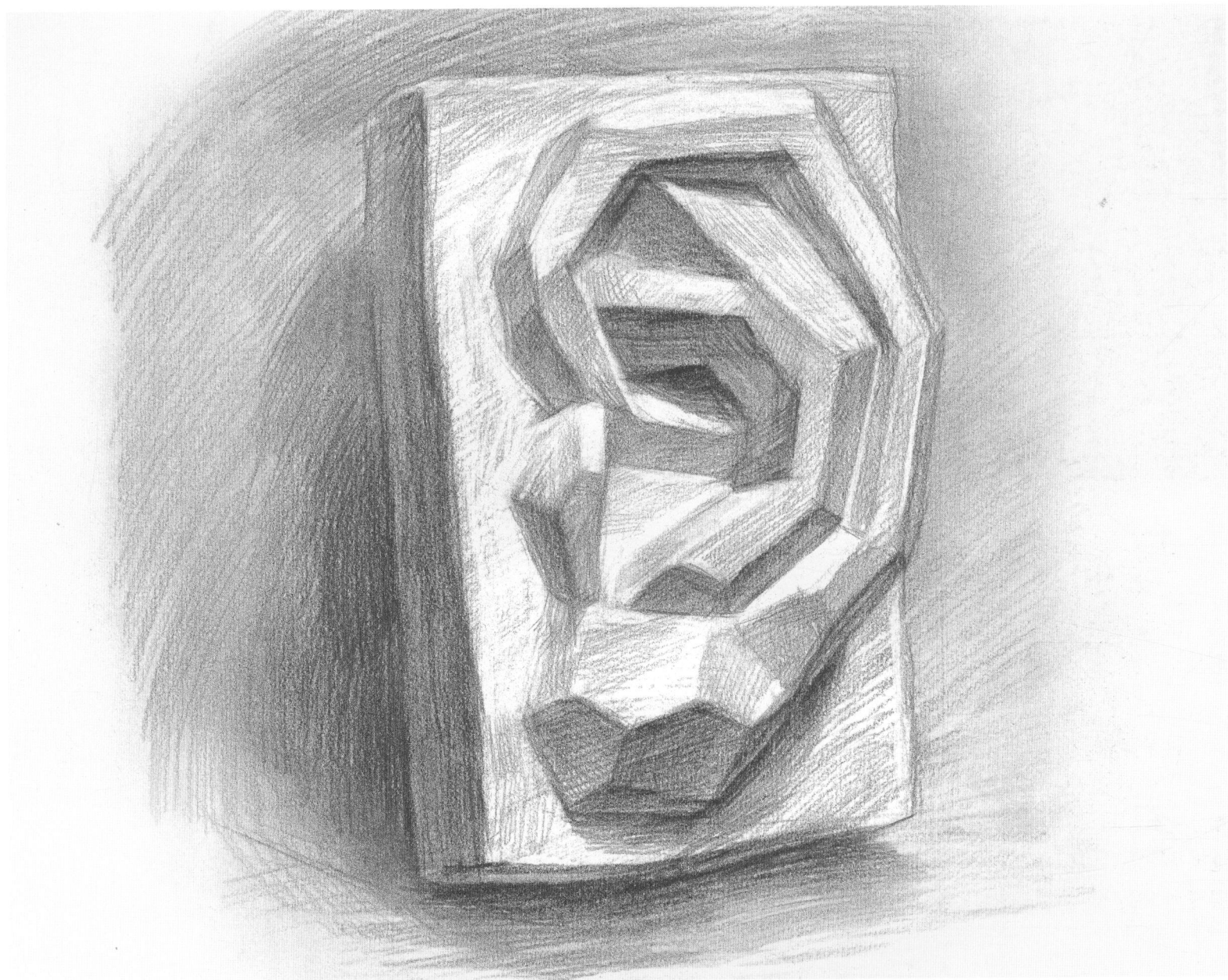
①

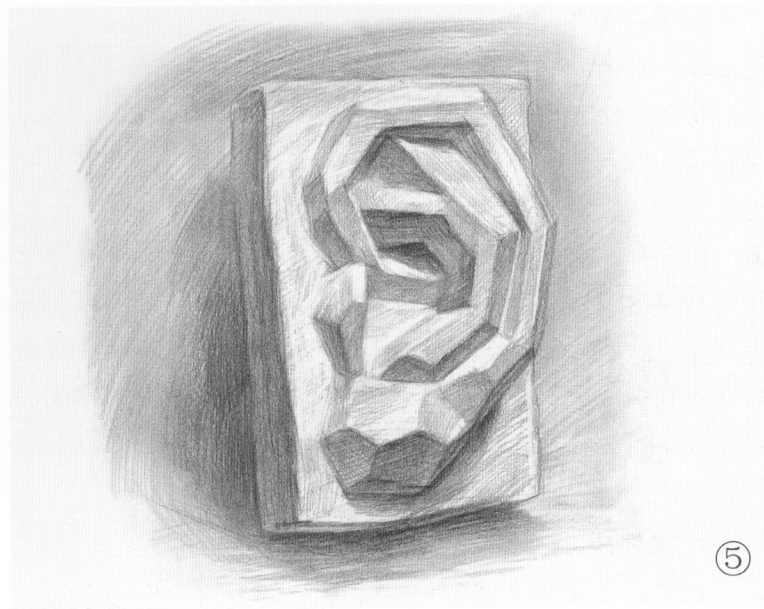
②

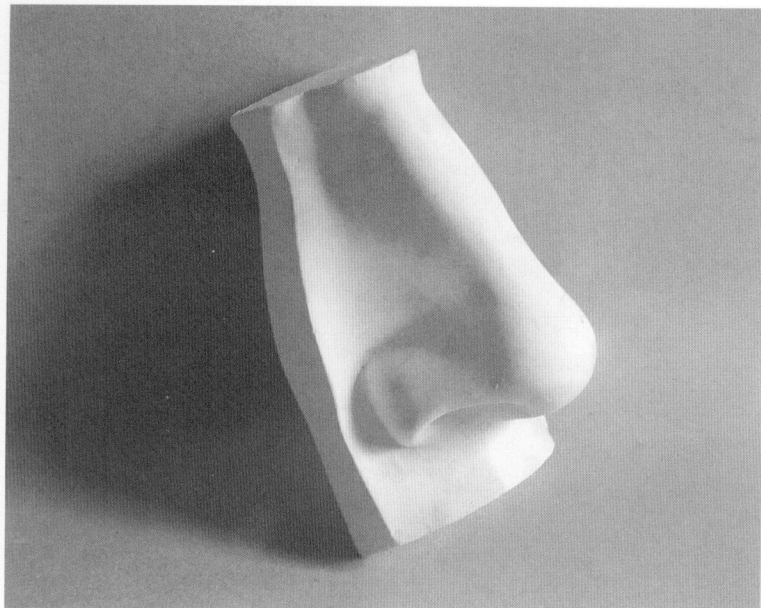
③

④

⑤

石膏鼻子

掌握了解鼻子的结构，为画石膏头像做准备。

注意难点

注意鼻梁和鼻球的塑造，圆和方的感觉要把握得当。
鼻孔的反光是表现鼻翼和鼻球穿插关系的关键。

练习步骤

①用长直线打出鼻子的外轮廓，并确定在画面的位置。②大形基本刻画完整。③找出大的明暗交界线和投影。④调整暗部的关系，找出最暗的和次暗的加以区分，并强调明暗交界线的变化。⑤进一步拉开画面的黑白关系，由交界线开始分别向亮部和暗部过渡，丰富画面的黑、白、灰层次。

自学要求

了解鼻子的结构，观察并练习不同的角度。

