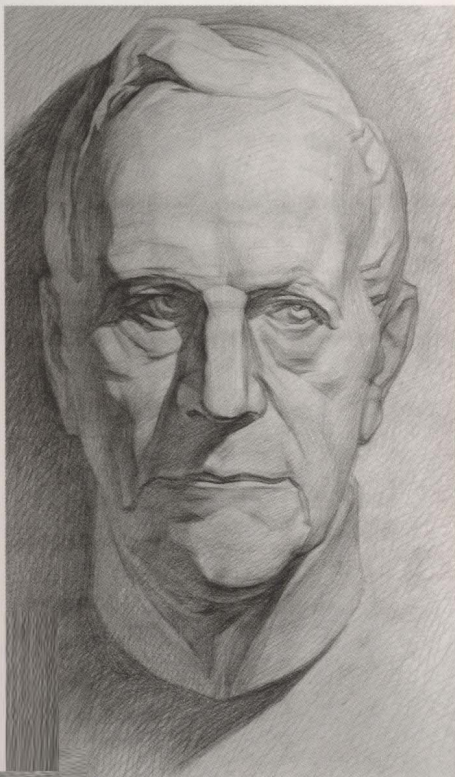

青少年 考前
素描学习基础系列

石膏
半面像

张裕元 张曙念 张列苏 编著

中国轻工业出版社

青少年素描学习基础系列

石膏半面像

张裕元 张曙念 张列苏 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏半面像 / 张裕元, 张曙念, 张列苏编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2005. 1
(青少年考前素描学习基础系列)
ISBN 7-5019-4618-3

I. 石… II. ①张… ②张… ③ 张… III. 石膏像—
素描—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参
考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 105753 号

责任编辑: 王旭华

策划编辑: 张皓颖

责任终审: 孟寿萱

封面设计: 叶 蕾 王超男

版式设计: 叶 蕾 王超男

责任校对: 李 靖

责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 4

字 数: 100 千字

书 号: ISBN 7-5019-4618-3/J·231

定价: 16.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65141375 85119817

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

40510J5X101ZBW

前言

毋庸置疑,素描是一切造型艺术的基础和基本功。现在,越来越多的人在学习素描,有的是因为爱好,有的是因为升学,有的是因为考级,总之,素描热已悄然兴起。

素描学习的内容是丰富多彩的。先从画石膏几何体入手,继而画静物、风景、动物,最后画石膏像、真人像、人体等。素描学习要解决构图、比例、透视、结构、明暗、色调、体积、空间、质感等技术技巧问题。素描表现技法有明暗光影素描、结构形体素描、线性素描、线面结合素描等几种。素描按功能分习作研究性素描、素材性素描和创作表现性素描。素描按作画时间分为速写、短期作业、中期作业和长期作业。素描因作画工具不同又分为铅笔素描、木炭素描、炭精素描、钢笔素描、竹笔素描等。

学素描应是轻轻松松、快快乐乐的。在这种观点支配下,我们出版了这套系列书,它具有以下特色:

一、在联系实际阐述素描知识的基础上,把复杂的技术技法缩编成五字歌诀,好记好理解。

二、根据大量国外史料,把经典石膏像编成“艺术档案”作为背景资料,既能让学生弄清来龙去脉,扩大艺术知识领域,又能激发学习兴趣。

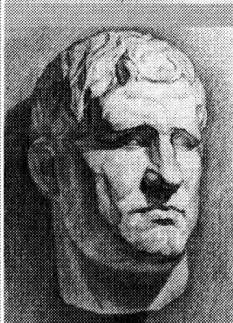
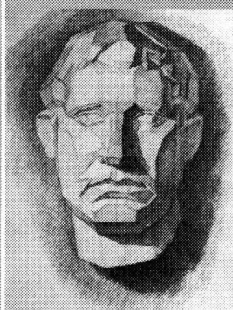
三、尽量提供多种优秀石膏像、多种作画角度、多种素描工具、多种写生风格的范图,配以写生方法和战略步骤的文字。

四、基础训练与考试、考核定级内容结合,具有实战应用意义。

在成书之前,作者曾在考级辅导班、高考自考辅导班、美术培训班试讲该书内容,效果明显,达到了快乐学习、轻松提高的预期目的。

须说明的是由于国内石膏像无统一标准,同一名称的石膏像因产地不同形象大异,请读者以自己写生的石膏像为准。

目录

素描百韵歌	1	
头部有五官	2	眉、眼
	6	鼻
	8	嘴
	10	耳
艺用解剖学	12	头骨
	14	维纳斯
	16	贝多芬切面
定幅与构图	18	贝多芬
三停与五眼	20	阿格里巴切面
	22	阿格里巴
分析体与面	24	朱理切面
	26	朱理
	28	亚历山大切面
	30	亚历山大
	32	持矛者
儿童半以下	34	哭孩
先画大整体	36	米开朗琪罗
画上看下	38	阿波罗
最暗最先画	40	罗马王
	42	荷马
逐步加色调	44	赫尔美斯
	46	毛琪
修正和提炼	48	牧童
	50	古代战士
灰花脏腻平	52	勇士
	54	卡力卡拉
	56	摩西
	58	学生课堂作业点评

造型艺术课,基础是素描;除了色彩外,全都能表现。
初学画素描,循序勿急躁;先画几何体,再学画静物。
定幅与构图,绘画第一条;认真选方案,谨慎细思考。
过大或过小,画面均难看;偏左与偏右,感觉都不妙。
天头和地脚,左边与右边;先定四个点,控制画范围。
打形和铺调,深入与统一;写生四阶段,环环要紧扣。
起稿画轮廓,一律长直线;概括基本形,不管繁细节。
短线修长线,形象更逼真;充实细局部,画面渐完整。
眼要整体看,心中有全貌;全面做比较,比例更准确。
画上看下,垂直线来查;看左画右边,水平线可验。
任何一形体,有形就有面;分析面与体,块面来塑造。
外形是表象,结构是根本;造型抓结构,充分去表现。
平面是二维,三维立体显;高宽加上深,才有空间感。
近大远处小,近长远处短;透视有规律,画错就别扭。
光照正方体,产生黑白灰;仔细辨明暗,三大调分明。
球体有五调:明部次明部、明暗交界线、暗部与投影。
找准明暗线,转折看得清;再向二面分,色调皆齐全。
分清受背光,整体铺色调;最暗最先画,最亮最后画。
逐步加色调,深入是关键;拉开明与暗,层次大丰富。
强弱成对比,虚实齐表现;手法多变化,画面显生动。
细节纳全局,局部从整体;重点要突出,主次才分明。
形体边缘线,分清虚与实;推进深空间,画好衔接处。
要得主体显,背景是支柱;背景与主体,绿叶衬红花。
质感与量感,特征要显著;运用诸技巧,分别去表现。
调整与统一,修正和提炼;把好最后关,整体要协调。
亮部须整洁,暗部显透明;画黑不能死,画灰不沉闷。
灰花脏腻平,素描大弊病;分析其原因,对症来纠正。
艺用解剖学,画人之关键;细心去研究,作画才正确。
头呈正方体,骨骼须牢记;顶枕颞颥额,眉鼻上下颌。
面部两类肌,扩张与收缩;表情肌动作,显露喜怒哀。
头部有五官,眉眼鼻嘴耳;熟悉其结构,掌握形特点。
三停与五眼,定位有了谱;脸型分八格,画像显特征。
儿童和成人,眼高不一样;儿童半以下,成人半以上。
人体测比例,头高作标准;立姿七半高,坐五蹲三半。
颈像圆柱体,胸廓马蹄般;锥形臂和腿,楔形手与脚。
头胸和骨盆,动态大体块;四肢紧连它,姿态多变化。
画人难画手,记牢骨和腕;脚掌有厚度,立足须稳妥。
鞋帽依结构,衣着须适体;褶皱要简洁,表现显质感。
石膏是过渡,真人不可少;男女和老幼,写生都重要。
嘴当富弹性,眼要神采显;鼻子呈立体,耳朵结构明。
头发须蓬松,皮肤要泽润;骨骼显硬度,肌肉觉柔韧。
眼要练敏锐,速写不间断;用笔少而精,线条须流畅。
素描要多练,理论学有益;此诀非灵丹,真知自实践。

头部有五官 眉眼鼻嘴耳

描画人面部的重点是表现五官的大体形状、基本结构、面部表情变化和相互间的关系。绘画和雕塑艺术中的五官是：眉、眼、鼻、嘴、耳。

五官中最显露感情的部位是眉、眼、嘴；

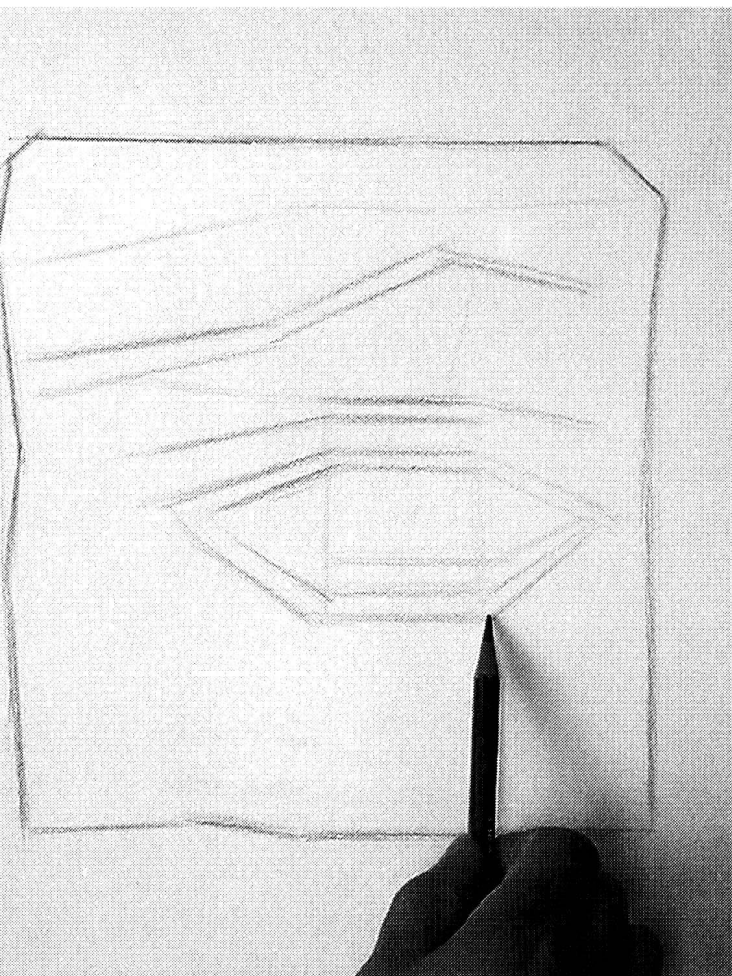
五官中最引人注意的部位是眼；

五官中最明显凸出的部位是鼻、耳；

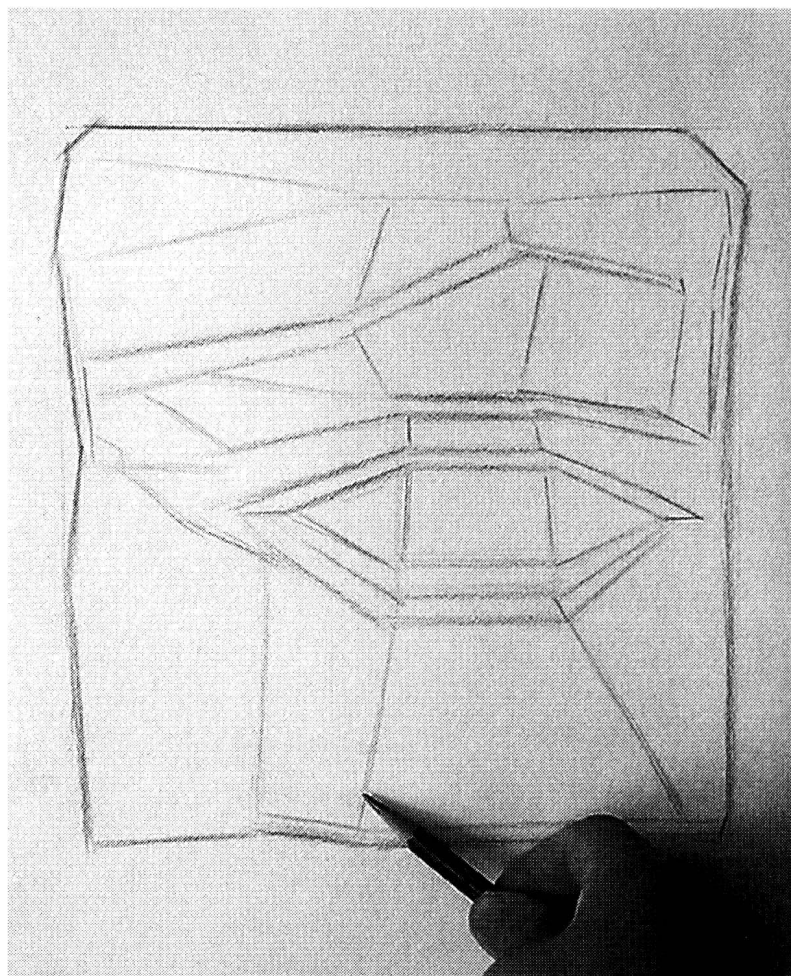
五官中最能动作的部位是眼、嘴。

由于人的性别、年龄、人种和个体的差异，五官呈现复杂的变化，但就其基本结构来说是一样的。通过对五官石膏模型的写生和深入研究，使我们对五官的结构、形状有所了解和认识，就能在相当大的程度上为石膏头像写生创造了条件，奠定了基础。

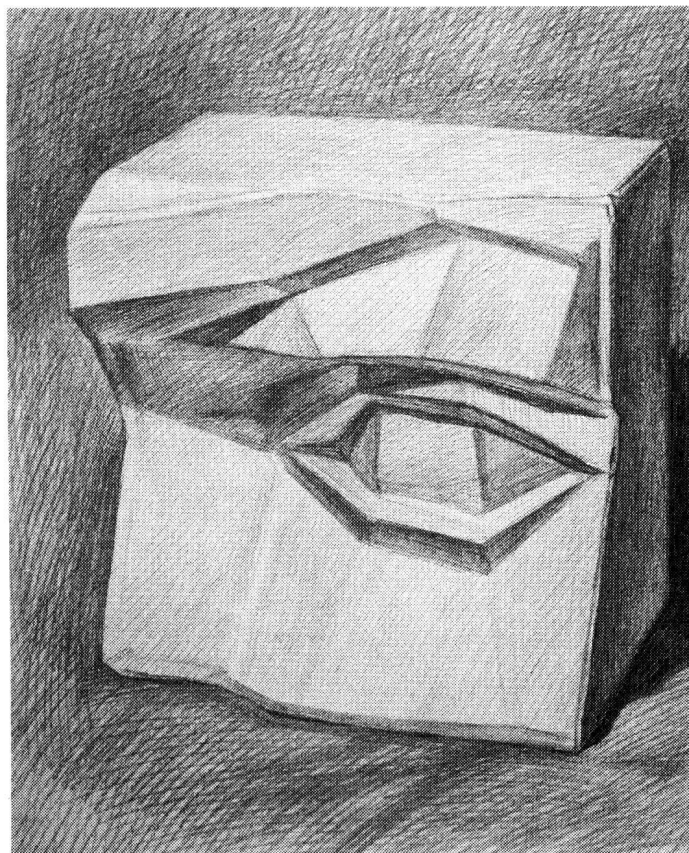
五官石膏模型有多种，有切面的，有球面的；有东方人种的，有从《大卫》像上翻模的西方人种的。

一、确定眉、眼切面外轮廓在纸上的上下左右位置，从外到内用长直线轻轻画出大致轮廓。(约 30 分钟)

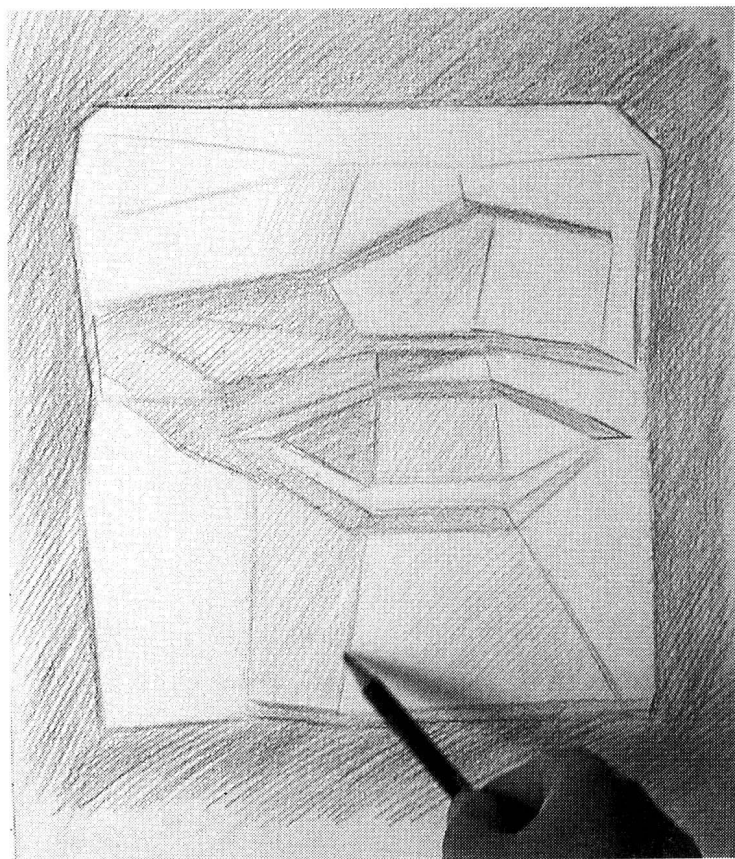

二、用短线修正长线，进一步画准确眉、眼切面内外轮廓、结构和细节。(约 20 分钟)

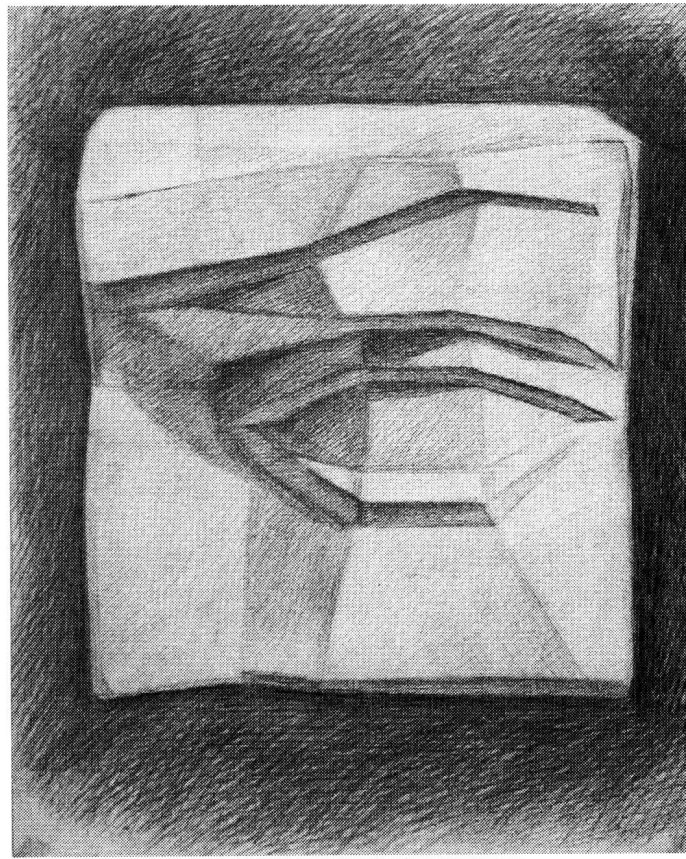

眉、眼切面

铅笔 8 开纸 3 课时

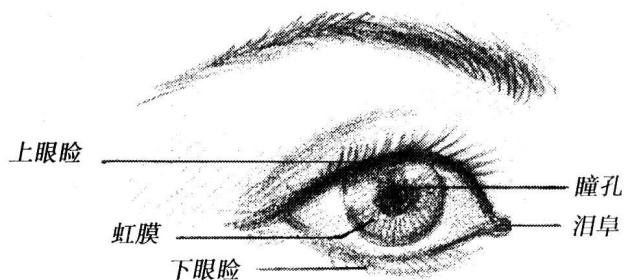

三、找准明暗交界线,先画暗部,后画亮部,从整体上画大体明暗色调。(约 30 分钟)

四、进一步画准确各个面的明暗色调,从整体上调整、修改、统一画面,直至完成。(约 60 分钟)

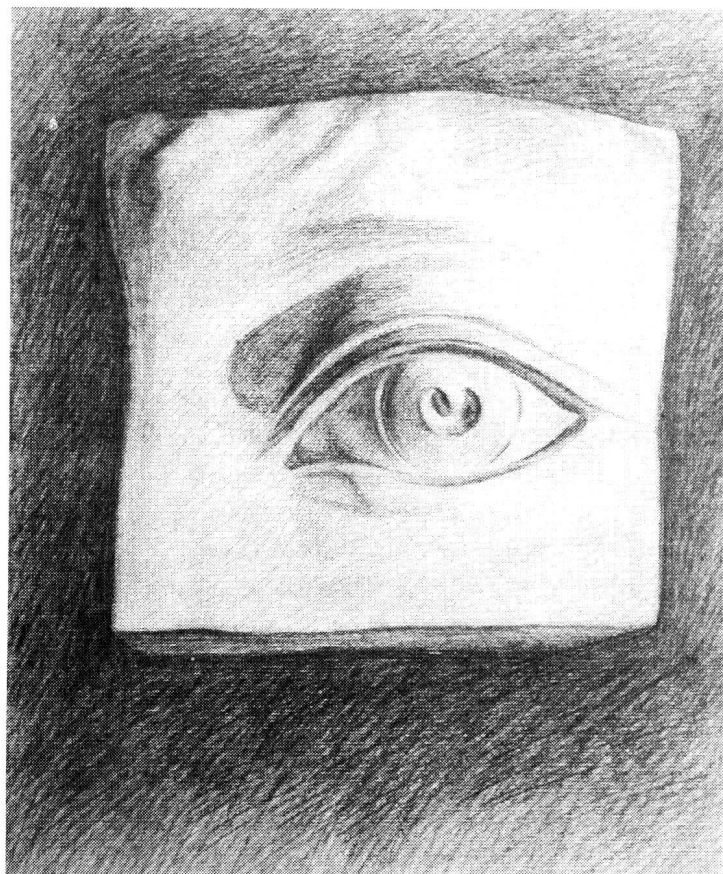
眉、眼的外形

眉起至眼窝的内上缘向外上方生长，它是额与眼窝的分界。眉的内端为眉头，近似直线，外端为眉梢，呈弧线状。眉的内端由于处于背光的阴影部位，因而较外端深些。画眉先画出眉的起伏转折，再根据形状、长势有虚有实地表现。

眼是人的精神状态和性格表情的中心，“情在笑容，神在双目”，古人这话很有道理。眼位于眼窝后退的面上，上下眼睑间的空隙呈平行四边形。上眼睑与眉骨之间形成上眼睑沟，是眼的重要部分，俗称眼窝。上眼睑处于背光应深于下眼睑。有的石膏像刻有瞳孔凹坑和环形虹膜，须细心观察，精心刻画。眼白是眼球凸面的一部分，要画出调子，不可空着不画。

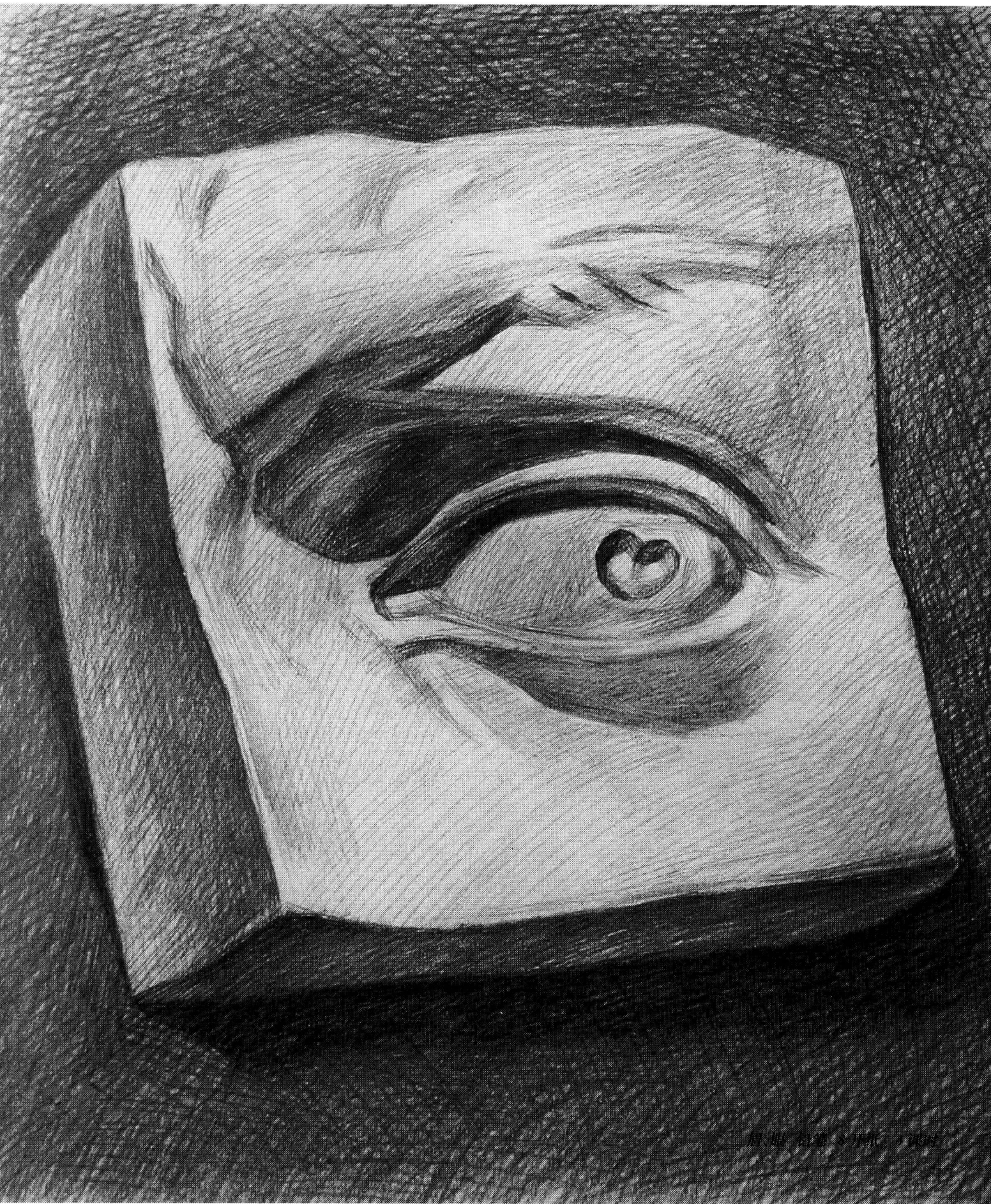
这里是两种石膏眉、眼的写生。

眉、眼 铅笔 8开纸 3课时

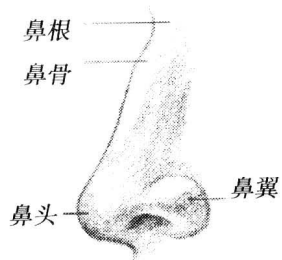

眉、眼 炭精条 8开纸 1课时

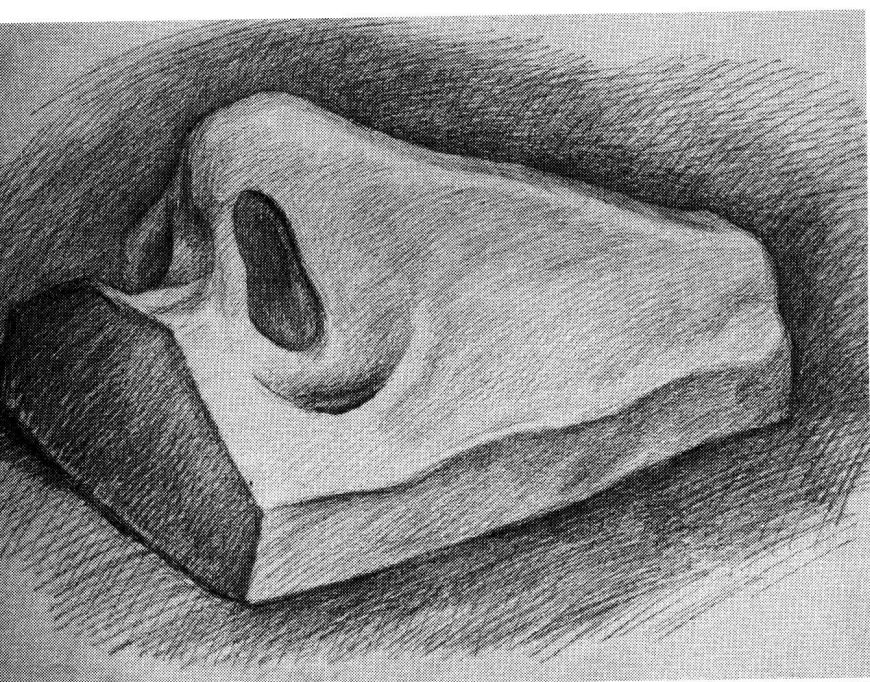
眼睛的解剖与透视

鼻的外形

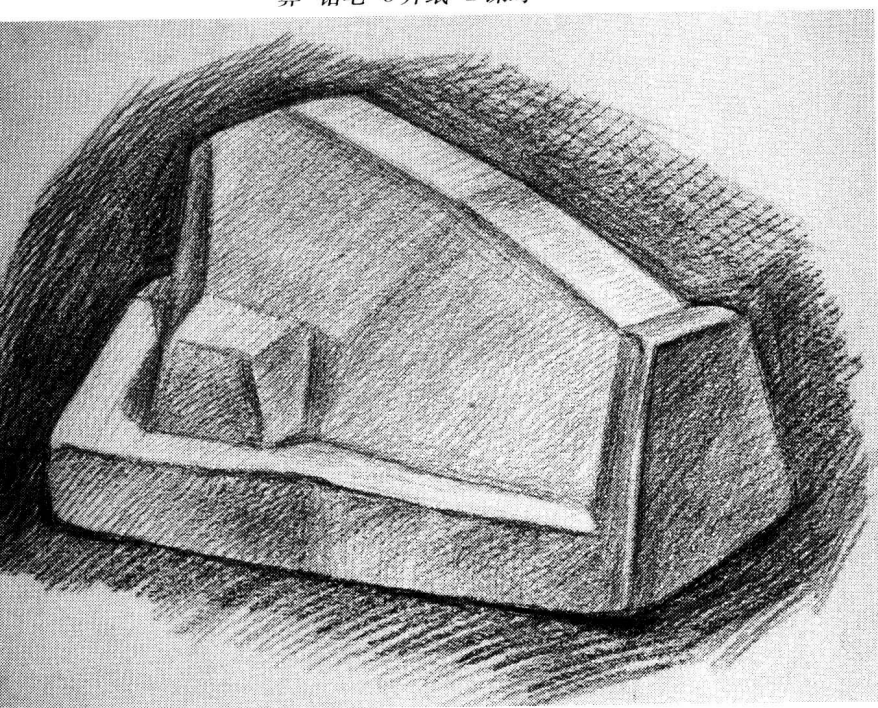

鼻隆起在面部前方的大面上，鼻有硬骨性和软骨性的骨骼，鼻根部有隆起的鼻骨，极富造型特点。鼻的底部有两个鼻翼，呈圆形稍带方角。鼻中隔隔开鼻孔，鼻孔往往处于暗部，由于受到一点反光影响，不宜画得过黑。

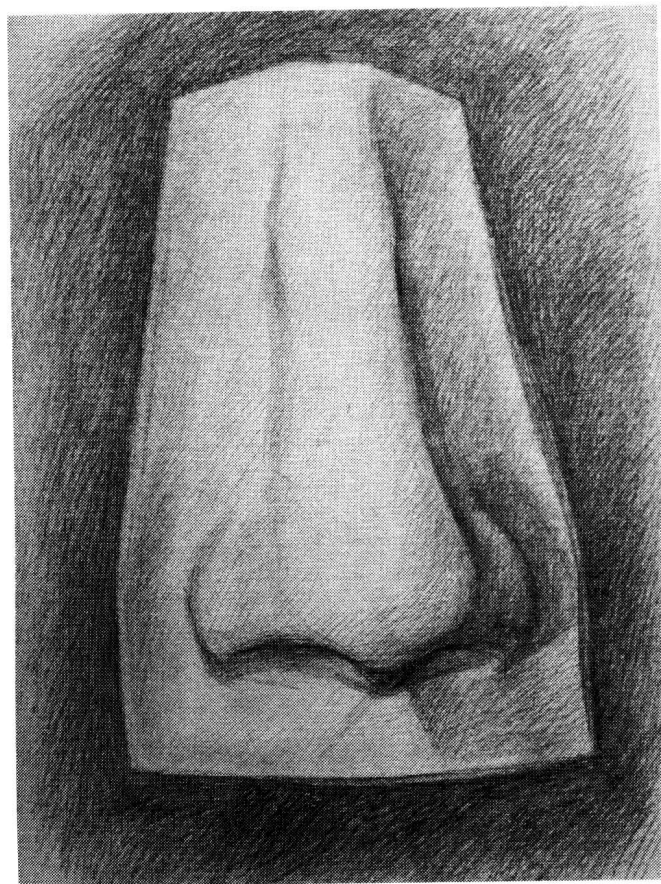
这里是三种石膏鼻的写生。

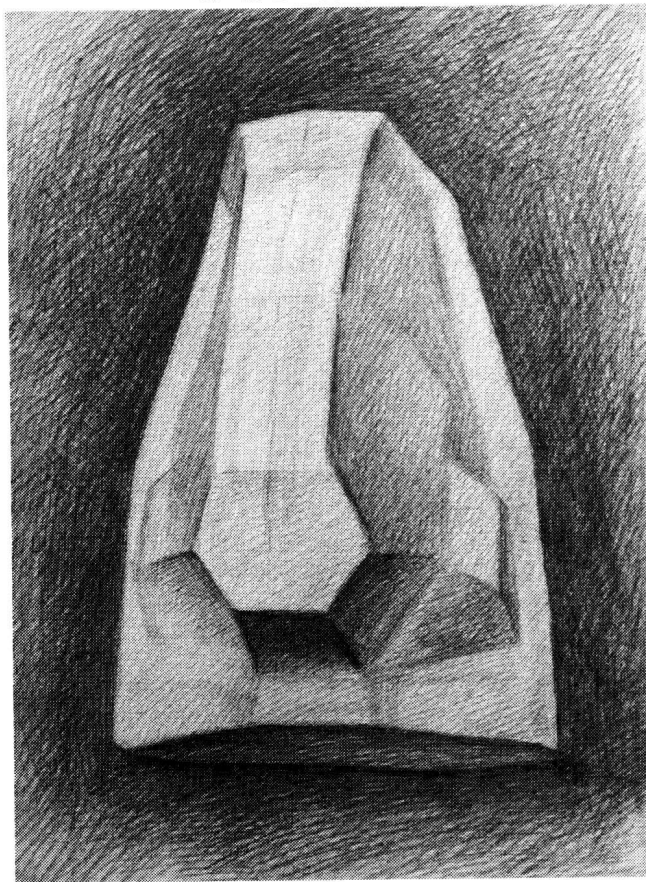
鼻 铅笔 8 开纸 2 课时

鼻切面 炭精条 8 开纸 1 课时

鼻 铅笔 8 开纸 3 课时

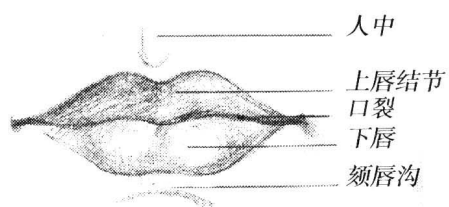

鼻切面 铅笔 8 开纸 3 课时

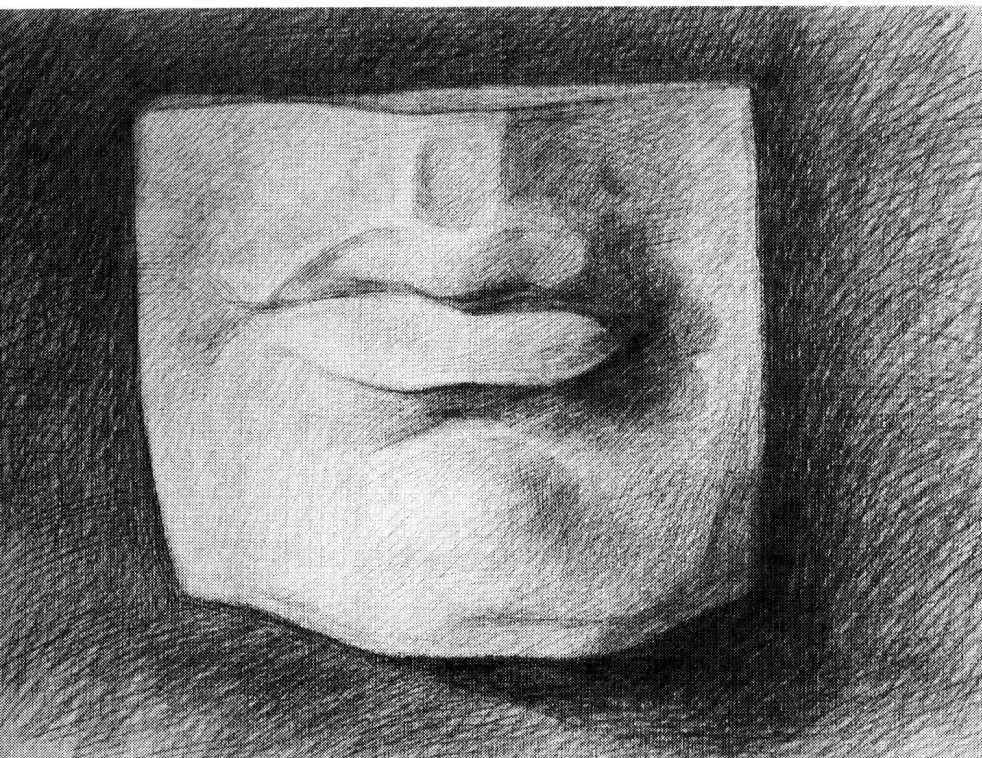

鼻 铅笔 8开纸 3课时

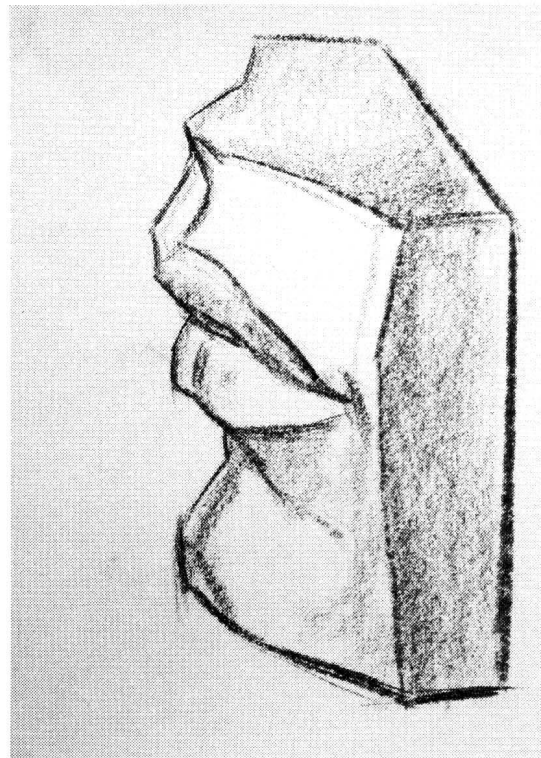
嘴的外形

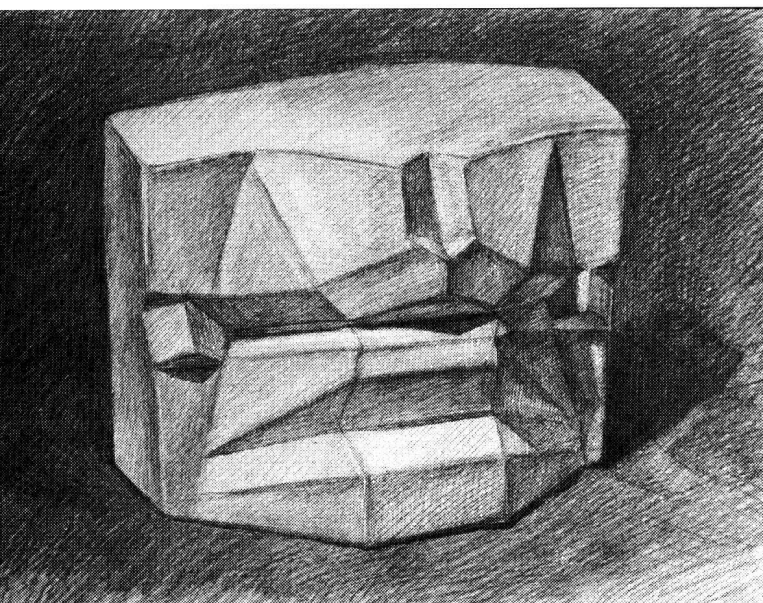
嘴是重要的表情器官,造型微妙而多变化。上唇皮肤凹下的部分是人中,为人类特有的结构。上唇从人中开始,分为左右两瓣,中央的小隆起为上唇结节。上唇较薄而扁平有棱角,它的上缘形似弯弓,与口缝形状相似,曲度略大。下唇较圆厚。上唇一般处在背光,色调较暗;下唇处在受光,色调较亮。下唇与颏隆凸之间形成水平略向下弯的短沟为颏唇沟,儿童和妇女较明显。

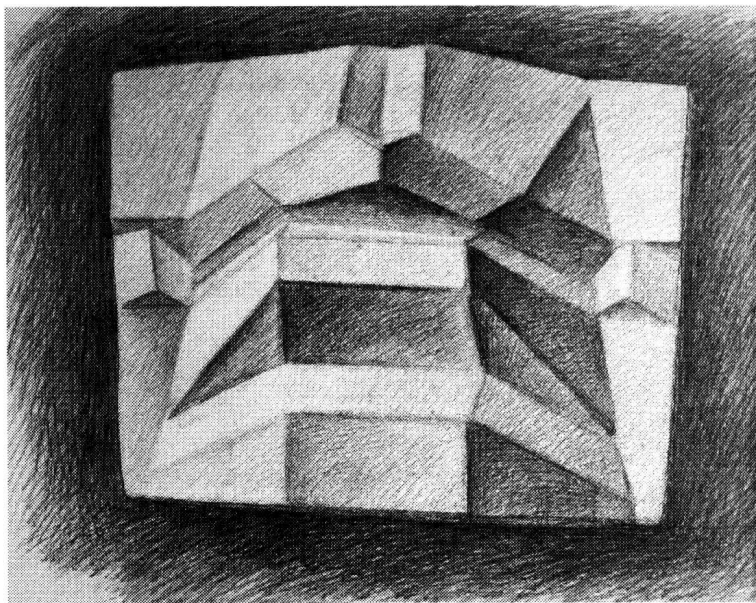
嘴 铅笔 8开纸 3课时

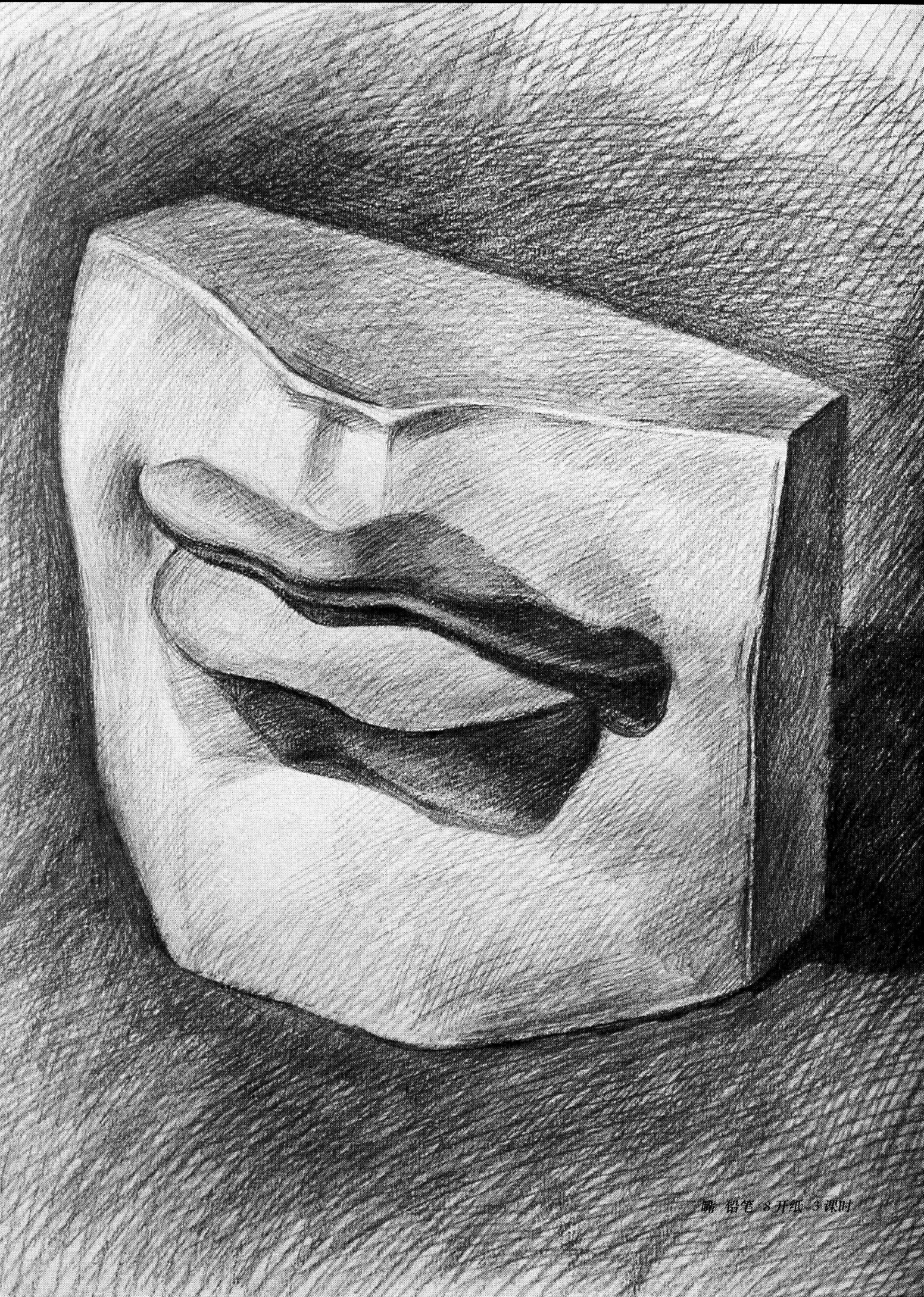
嘴 炭精条 8开纸 3课时

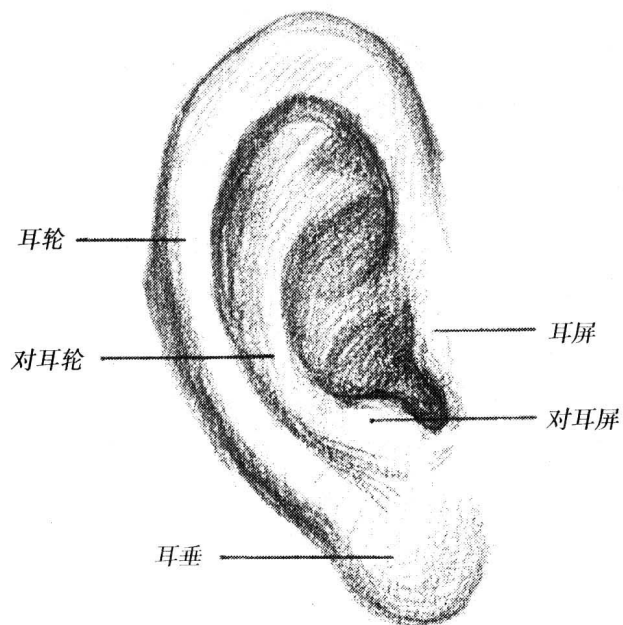
嘴切面 铅笔 8开纸 3课时

嘴切面 铅笔 8开纸 3课时

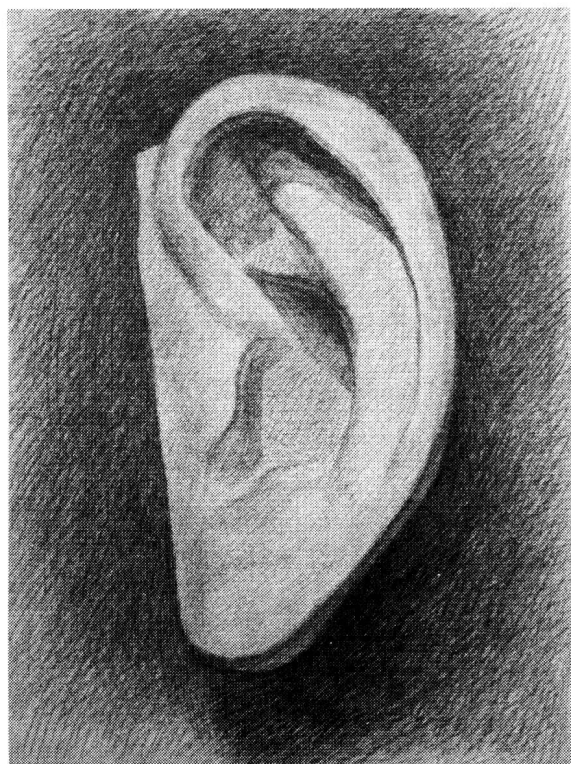

耳的外形

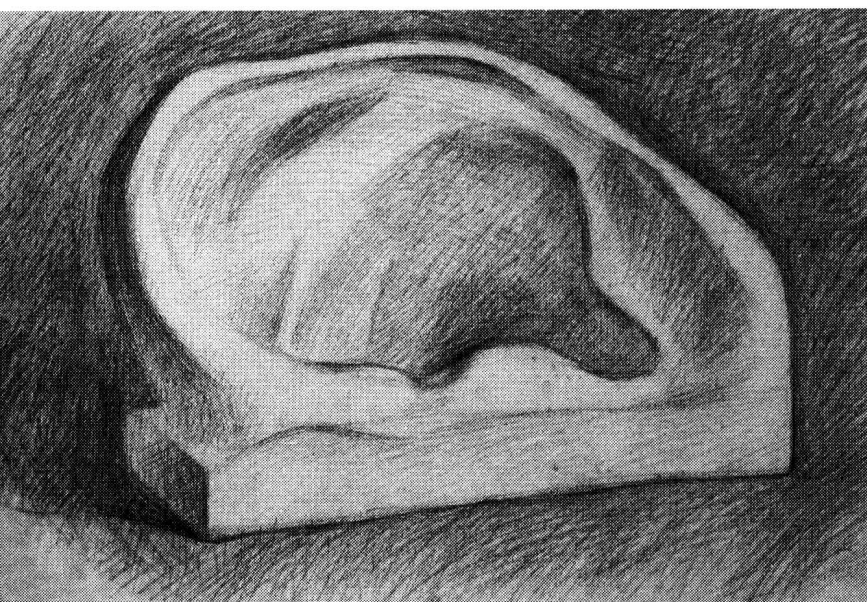

画耳要注意耳的各部分穿插关系和透视关系。耳的形体高低起伏较大,明暗对比也很明显。从正面看面部,耳处在较隐蔽处,描画时只需概括大体形状,省略细部。从侧面看,耳与下颌骨、鼻侧面线差不多同方向倾斜。耳长、宽比为二比一,整体外轮廓呈卵圆形。耳的背面与正面呈相应的变化。

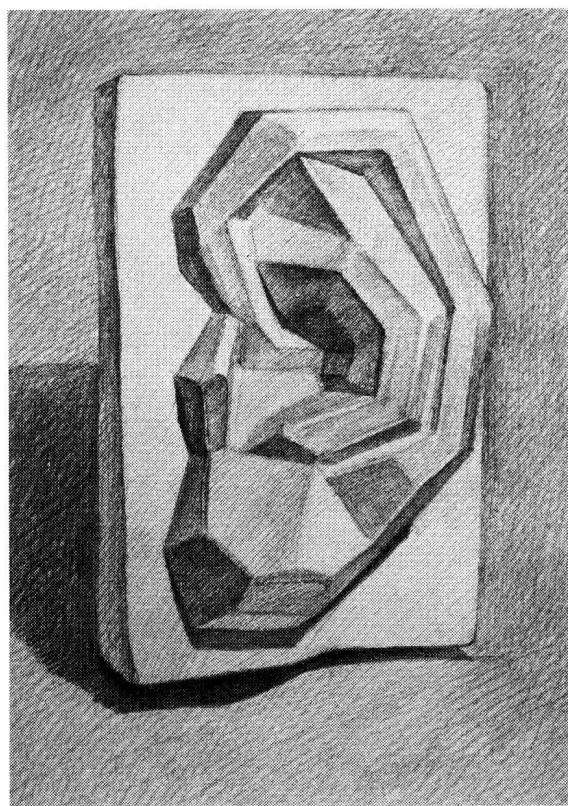
这里是三种石膏耳的写生。

耳 铅笔 8 开纸 3 课时

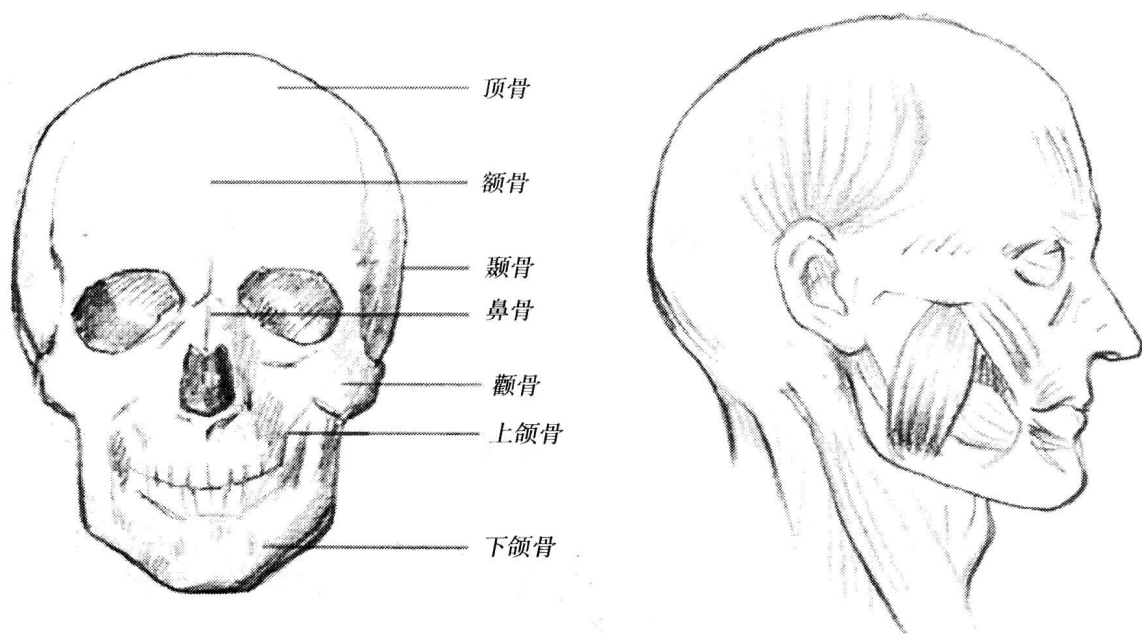
耳 铅笔 8 开纸 3 课时

耳切面 铅笔 8 开纸 3 课时

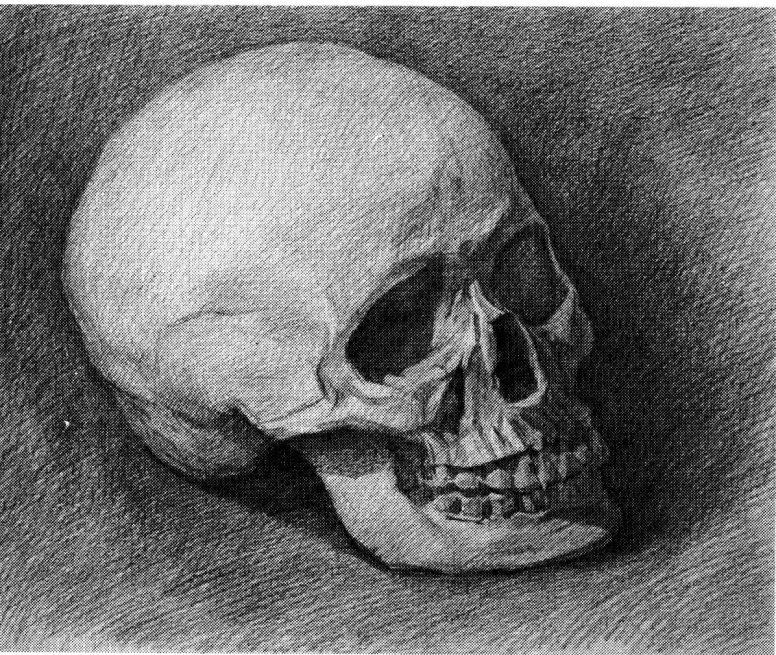
艺用解剖学 画人之关键

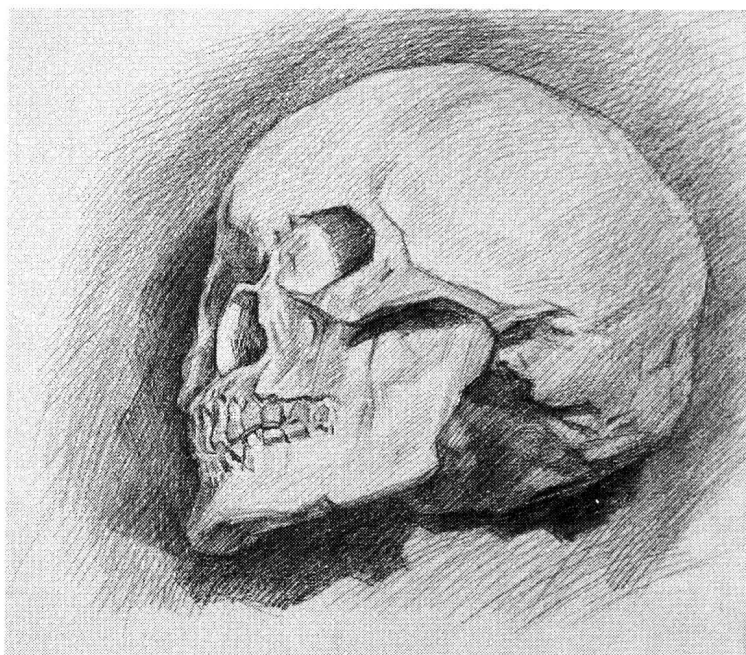
头像的外部特征,取决于头骨和肌肉的结构形态。

头骨分脑颅骨和颜面骨两部分。眉以上耳以后的部分是脑颅骨,由额骨、顶骨、颞骨、枕骨组成。眉以下耳以前的部分是颜面骨,由颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨组成。鼻骨构成鼻梁硬部,棱角方硬,是鼻梁的最高点。颧骨呈扁平状,在鼻的两侧,沿眼窝外侧向外上方伸展。上颌骨是一个竖立的圆柱体,连接着鼻底部和上牙床。下颌骨与颜面骨分离,是头骨中惟一可活动的关节,分左中右三个面,是头与颈的分界处,呈马蹄形。

面部主要的肌肉有颞肌、上唇方肌、颊肌为扩张肌,使嘴、鼻、额的肌肉拉向上方;皱眉肌、鼻肌、眼轮匝肌、口轮匝肌为收缩肌,向下向内绷紧面部。脸部表情肌的动作和变化显示喜、怒、哀、乐。头面部显于外表的肌肉还有:颞肌、颊肌、咬肌,使嘴产生动作。

女头骨 铅笔 8开纸 4课时

女头骨 铅笔 8开纸 4课时