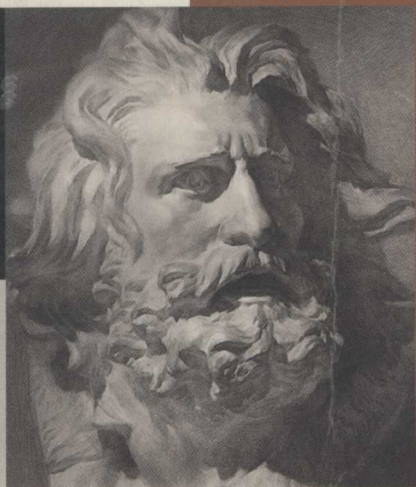

素描石膏 教学

张会元 张会安 著

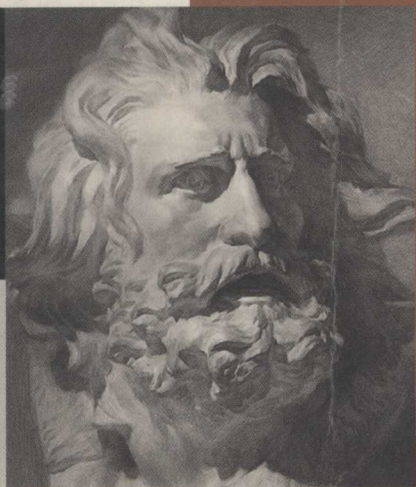
SUM I AO
SH I GAO
J I AO XUE

江西美术出版社

范画作者

张会元	张会安	张 昕	廖媛雨
余克蒙	张 冰	古 晔	张建华
陈银生	吴 勤	刘仁湘	丁国雨
毕慧鹏	夏 强	袁 杨	张 锐
王荣庵	李 鹏	钟鼎山	杨叶青

素描石膏 教学

张会元 张会安 著

SUM I AO
SH I GAO
J I AO XUE

江西美术出版社

责任编辑 刘熹奇 肖 炜 封面设计 大 可

ISBN 7-80690-544-8

9 787806 905449 >

ISBN 7-80690-544-8
J·1301 定价: 16.00 元

素描石膏教学

张会元 张会安 著 江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏教学 / 张会元, 张会安著. ——南昌: 江西美术出版社,
2005. 1

ISBN 7-80690-544-8

I. 素… II. ①张… ②张… 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114177号

责任编辑: 刘熹奇

肖 炜

封面设计: 大 可

素描石膏教学

张会元 张会安 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路66号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6566093

新华书店经销

江美数码科技有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 5 印数 1-6000

ISBN 7-80690-544-8/J · 1301

定价: 16.00元

目录

前言

第一章 素描石膏写生的意义	1
第二章 素描石膏教程	1
一、素描石膏教学程序	1
二、观察方法和表现方法	1
第三章 石膏头像写生	1
一、头部结构	2
二、块面像写生的步骤与方法	3
三、半面像写生的步骤与方法	3
四、石膏头像写生的步骤与方法	3
第四章 石膏胸像写生	3
一、胸部结构	3
二、石膏胸像写生的步骤与方法	4
第五章 石膏全身像写生	4
一、人体结构	4
二、石膏人体写生的步骤与方法	5
三、石膏坐像写生	5
第六章 素描石膏习作分析	6
一、素描石膏常见毛病	6
二、素描石膏习作讲评	6
作品图例	26

前言

素描是造型艺术表现的形式之一。它是从感觉和经验中得来的传统的绘画表现方式。凡是用单一的色彩、简便的工具对客观的物象作朴素描绘的作品都称素描。素描过程是一种训练,通过这种训练逐步养成视觉的敏锐性,养成对形式、情感、节奏的直觉感受与鉴别能力,进而养成正确的观察方法,获得相应的表现技巧,所以说,素描又是造型艺术重要的基本功之一。

素描是最古老的绘画手段,也是西方最早独立的一种绘画形式。素描不是固定不变的绘画形式,它是随着时代的发展而发展的,又是随着特殊需要而变化的。人们依据艺术的规律,对素描进行着不停的探索,从而使素描艺术不仅作为绘画的基础训练而存在,更作为一种独立的造型艺术样式而存在。素描发展到今天,已有了广泛的内涵,在形式与风格方面亦更趋向多样,素描可以是具象的,也可以是抽象的;可以采用客观写实的形式,也可以采用夸张、装饰化的形式。素描的表现手法异常丰富,如线描、明暗素描、线面结合素描、黑白团块素描、设计素描、结构素描等。素描使用的工具、材料任意选择,可使用铅笔、炭条、炭精棒、钢笔、毛笔、竹笔、圆珠笔、麦克笔、喷笔以及任何可利用的工具;可使用素描纸、卡纸、新闻纸、水彩纸、牛皮纸、包装纸,也可用木板、画布、墙壁等不同平面成像。

素描按其功用可分为习作性素描、创作性素描和资料性素描。习作性素描包括素描写生、速写、默写与想象的练习;创作性素描则是以素描的方式进行创作,具有很强的表现性,又称为表现性素描;资料性素描则是为创作积累素材而画的各种生活内容的素描或速写,有的只是记录某些形象特征和细节,内容包

括静物、动物、人物、道具、环境和风景等,无所不画。

素描作为造型艺术的基础,是美术初学者踏入艺术殿堂的必经之路,这已成为不辩的事实。素描作为一门艺术,使许多有成就的画家无不为此探索投入大量的时间和精力,甚至是不少绘画大师的毕生追求,并留下了大量的传世之作。素描教学正是为青少年实现这种理想走出第一步。

素描教学一般指素描基础训练,即引导初学者步入素描,练就全面的造型基本功,为今后学习其他专业打下坚实基础。

所谓全面的造型基本功包括:敏锐的视觉感受能力,分析、理解物象的认识能力,对造型的构想、形式的探求等方面的想象力和创造力,以及有效地传达感受、认识和构想的表现力。

素描教学为了达到以上目的,必须在教与学两方面既要符合科学规律,更要遵循艺术规律,方能收到理想的效果。

我通过长期素描教学实践,深深体会到素描教学应努力做到以下七个方面:

一、注重艺术感知的直觉。艺术感知的直觉,包括了感与知两个方面的最初综合,它有难得的全面性和可靠性。纯理性的描绘虽然“正确”,但易流于机械,因而并非真实。惟有感与知结合并把这种感知结合的直觉贯穿始终,才能真正接近真实而获得满意的效果。

二、坚持严格的治学态度,教师要在各学习阶段和环节上严格把关,要求学生在训练中除激情外,还需要有理智、冷静的分析与综合的态度,必须养成严格的学风。

作,但明显比前两幅表现得干净利落,画面响亮,形体结构铿锵有力,石膏感极强。从作品中排线的轻松自如而又到位,色调变化丰富而又有层次,明暗对比关系整体而又强烈,尤其是对头发的细微刻画,既精致而又结实整体,说明作者对形体的全方位感受。虚实刚柔有节的造型,头、颈、胸的适度连接,线条的巧妙结合,营造出头像的总体气韵,同时又体现出作者的扎实造型功底。

例五(图37、38、39),对同一对象作多角度的研究与表现,并运用多种素描方式进行尝试,这在素描基础训练中是值得提倡的,这也是从习作性的素描走向艺术性强的素描的演变初兆。素描训练不仅仅是练必要的技术,而且要练就艺术,发展个人的灵性与艺术修养。阿里亚斯是位美貌女性青年,面容娴静端庄,动势优雅动人,无论在用线性素描(图38)或在强调块面塑造的素描(图39)和运用光影变化的明暗素描(图37)中都得到了充分的体现。可见素描手法是多样的,艺术语言是丰富多彩的,学生们应在实践中不断地去探索、去创造。

例六(图51),大卫石膏头像是石膏像中难度最大的表现对象,在大学中被列为一项重要的课题训

练。认真画好一幅大卫头像确实能得到一次全面的训练和提高。这是因为它有超乎寻常的比例,结构坚实而柔和,头发变化复杂而优美,面容英俊而坚毅,是一件完美无缺的划时代的艺术作品。其不同凡响的艺术震撼力,往往使学生有望而生畏、无从下笔之感。该幅素描画面整体,构图饱满,形体准确,结构严谨,刻画细腻,气质特征、空间层次、质感量感等都有较好的表现,反映了作者较强的素描功底。

例七(图70),石膏坐像写生是素描基础训练的最后阶段,可想而知它的重要性与难度了。罗伦索·美第奇坐像除一般全身像的难度外更具困难,因为它全身穿戴华贵,饰物铠甲雕刻复杂而非常出色,要使素描既能表现如此繁杂的变化,又不失体态的形神兼备和完整统一,确是一件不容易达到的事情。除要控制人体内在的结构准确到位,又要使衣服的纹路组织处理符合艺术形式美的法则。如何对衣纹进行取舍,加强或减弱,突出或推后,疏密关系、主次关系的表达,非得花功夫不可。作品的成败与知识的深浅和艺术修养的宽窄有直接的关系。所以学生要学好素描,不仅要多画,还要多在画外下功夫。

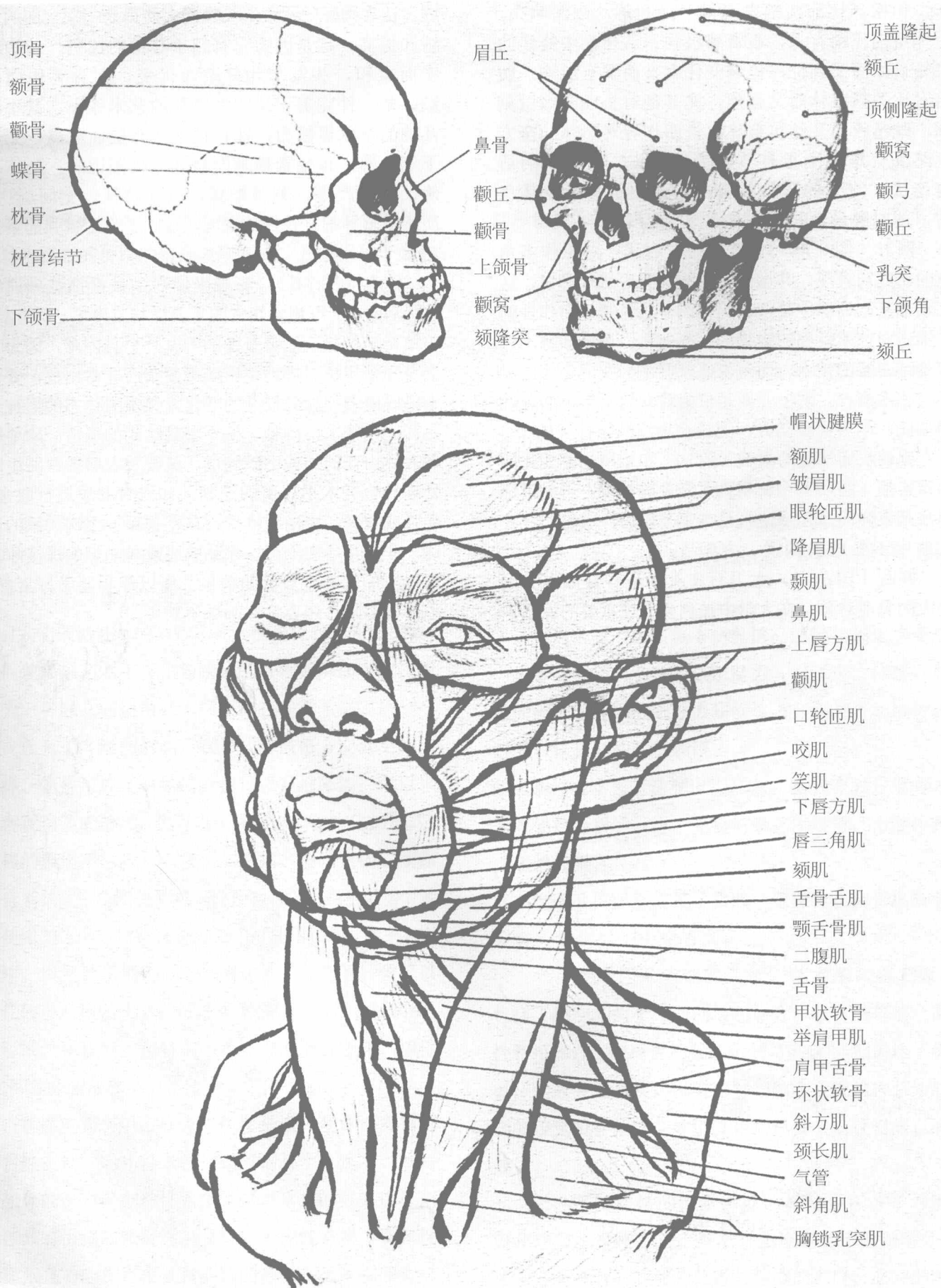

图1 头部解剖结构

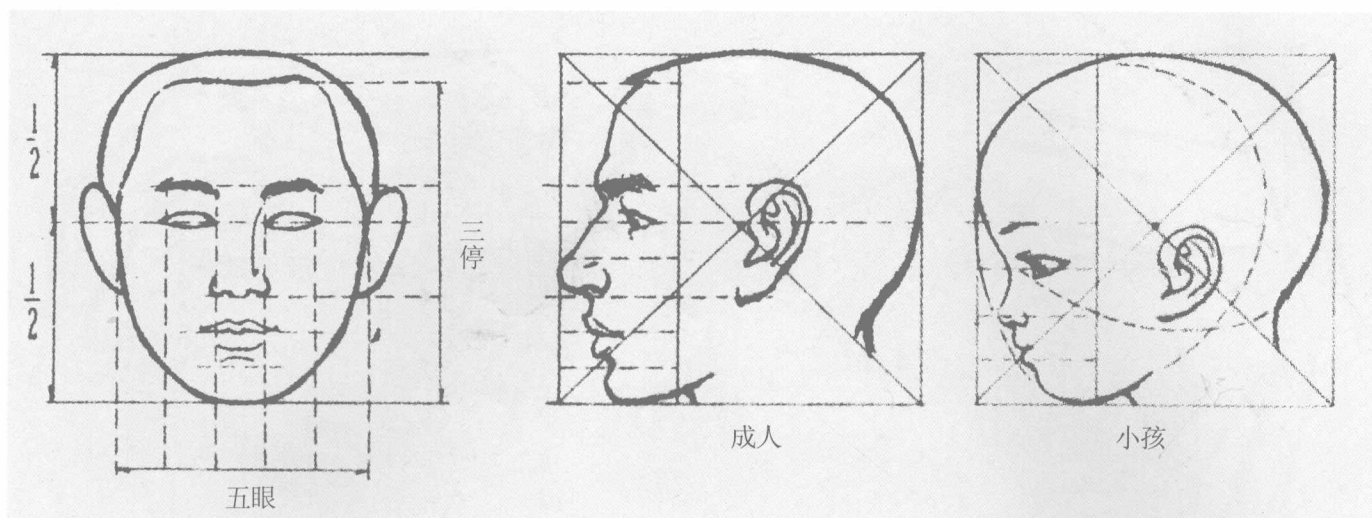

图2 头部的比例

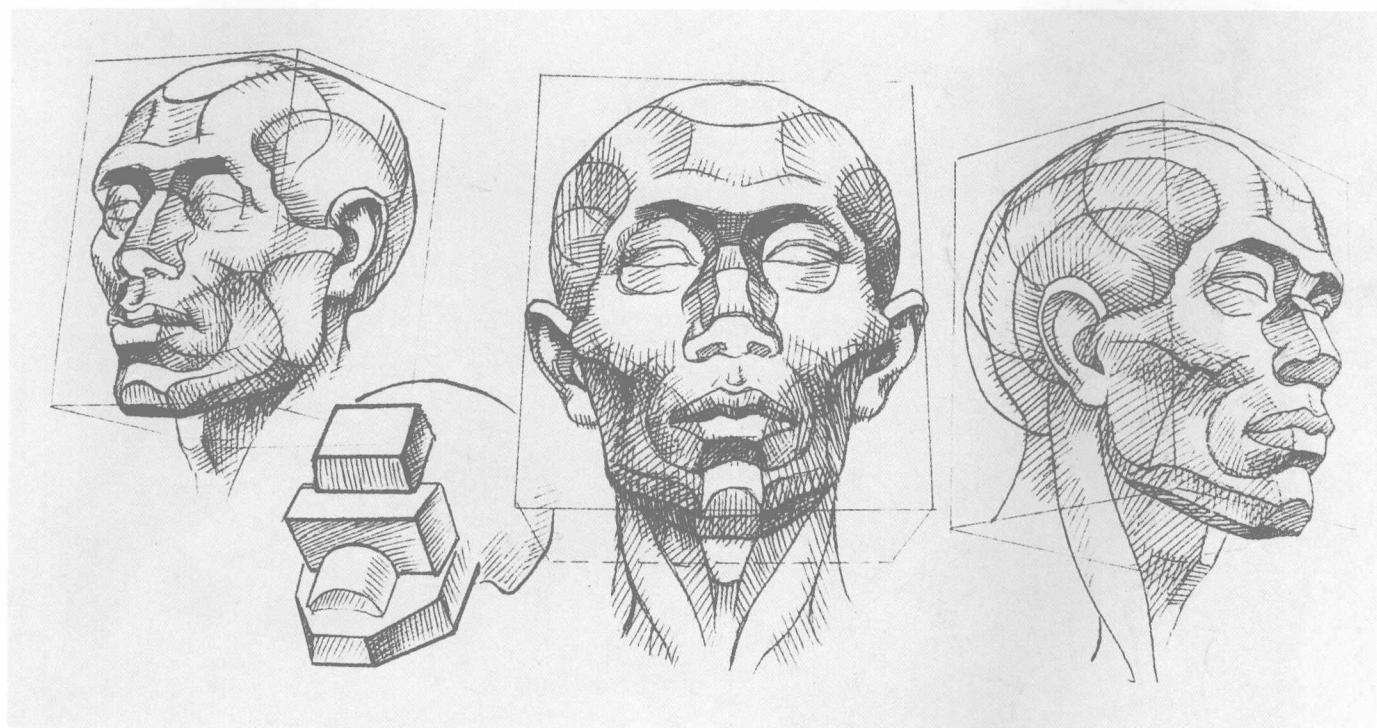

图3 头部形体结构

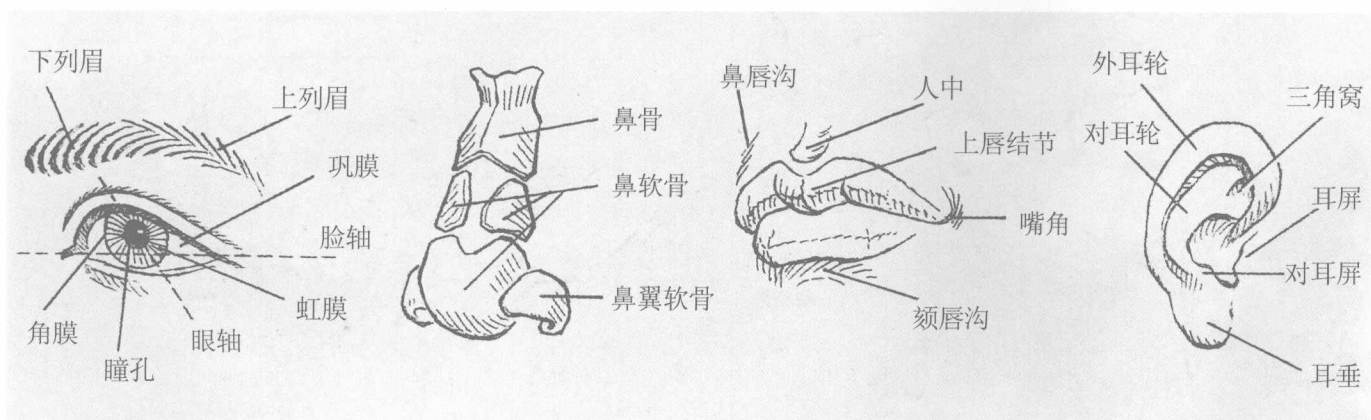

图4 五官结构

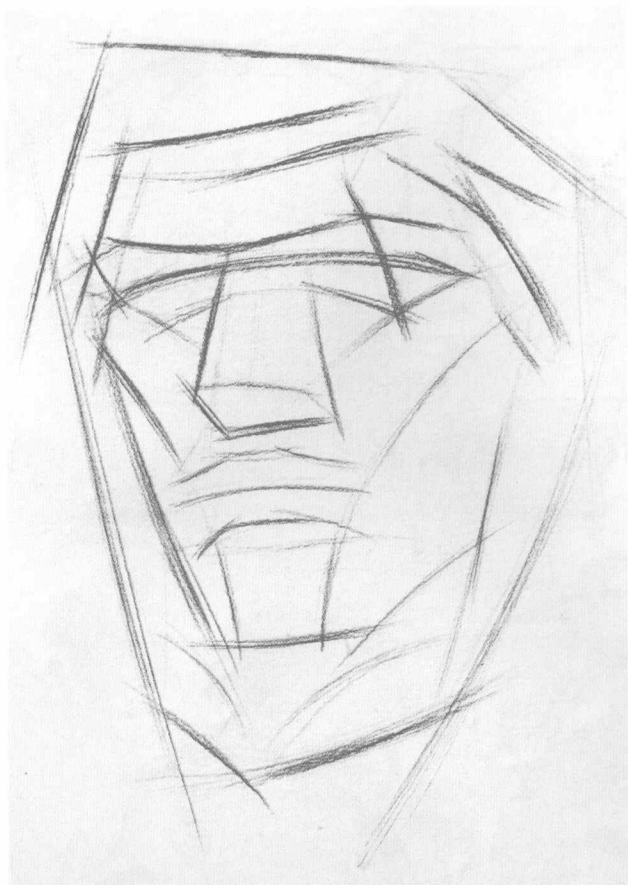

图 5-1

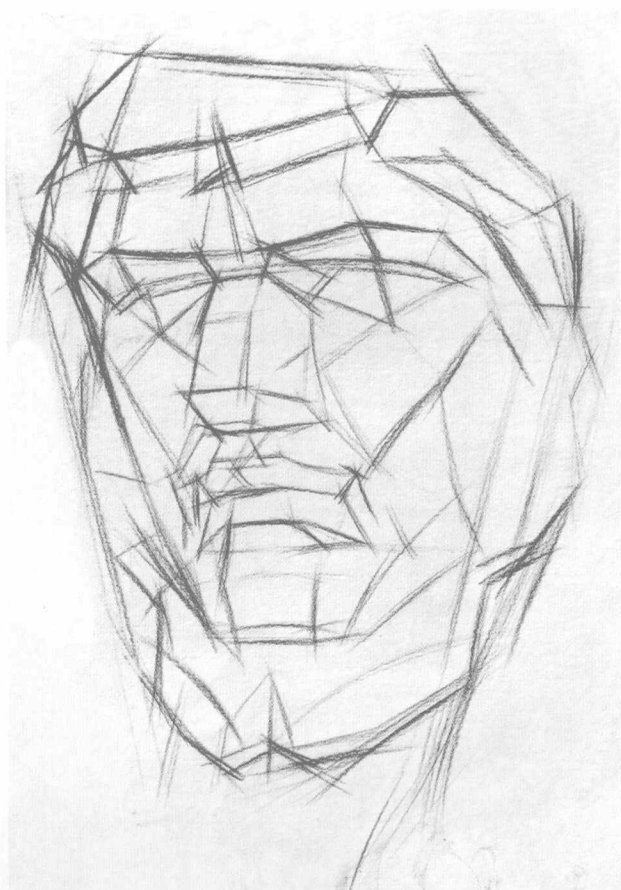

图 5-2

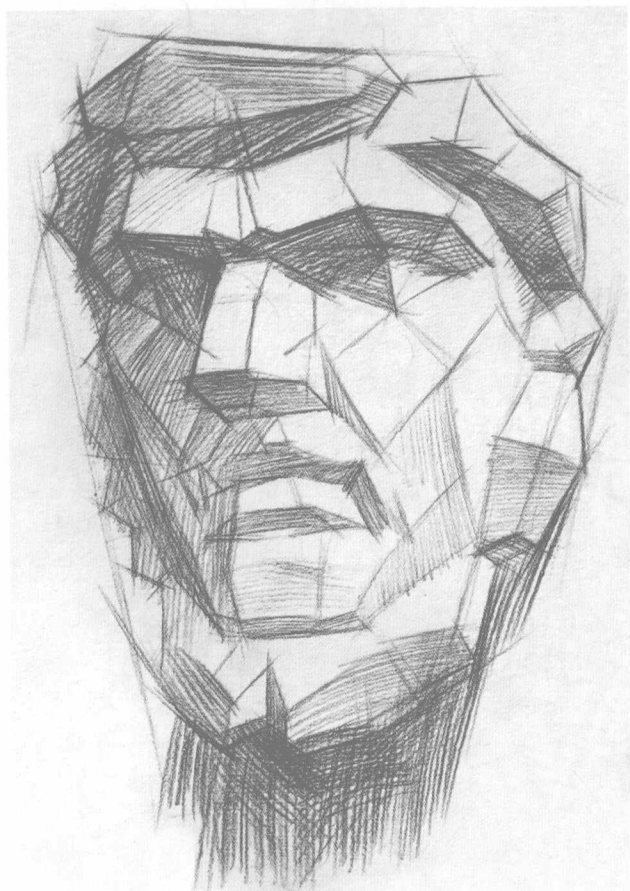

图 5-3

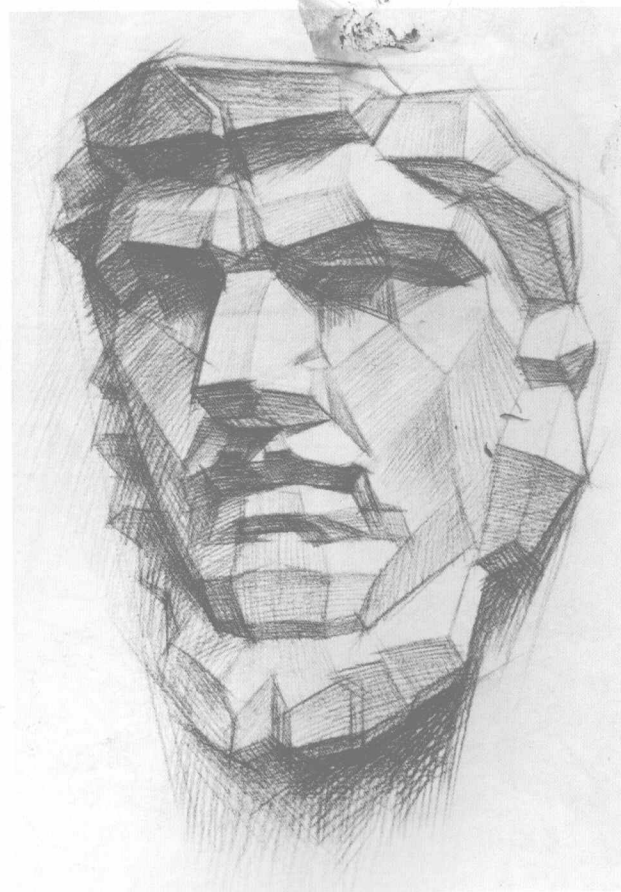

图 5-4

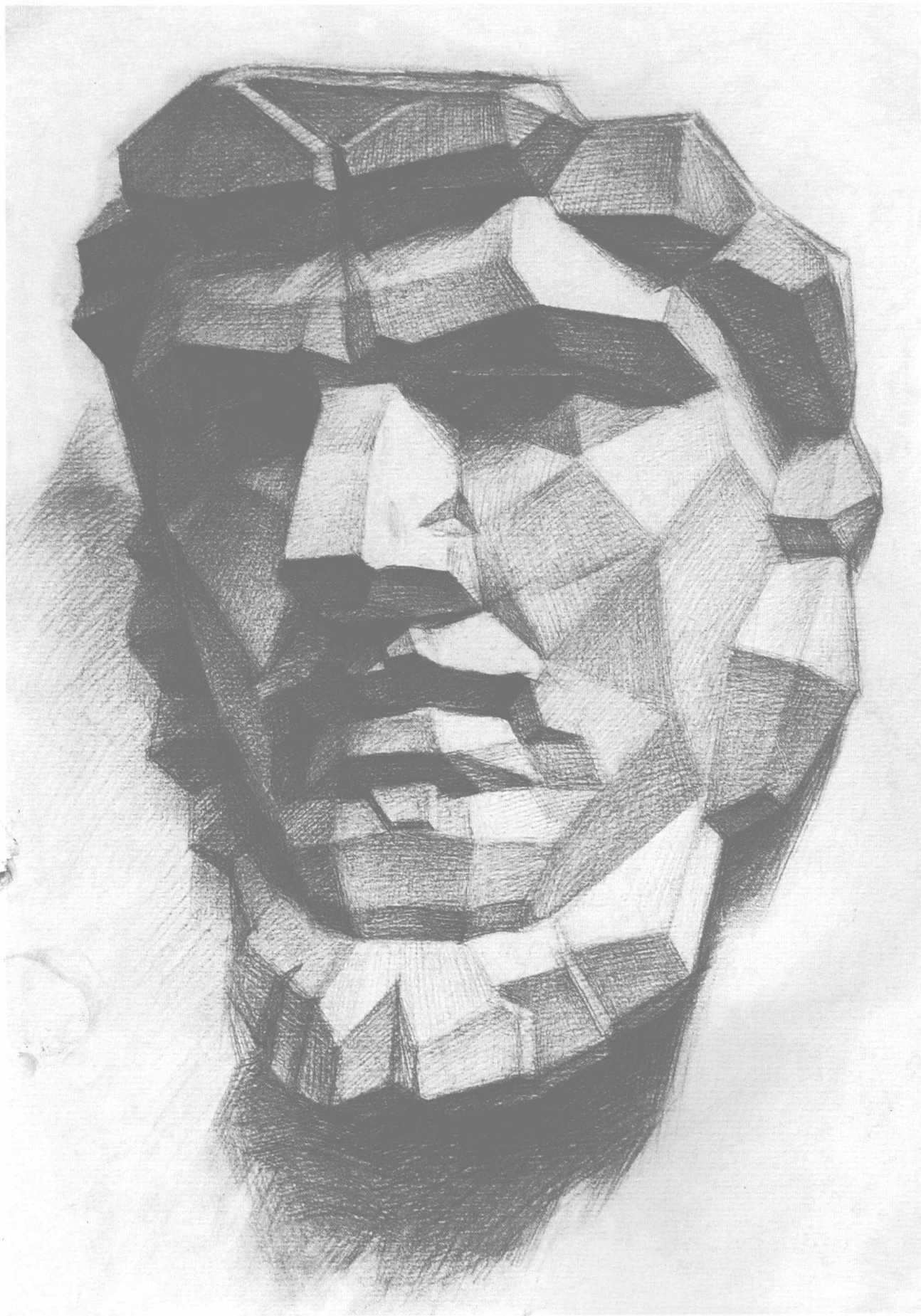

图 5-5

图 6-1

图 6-2

图 6-3

图 6-4

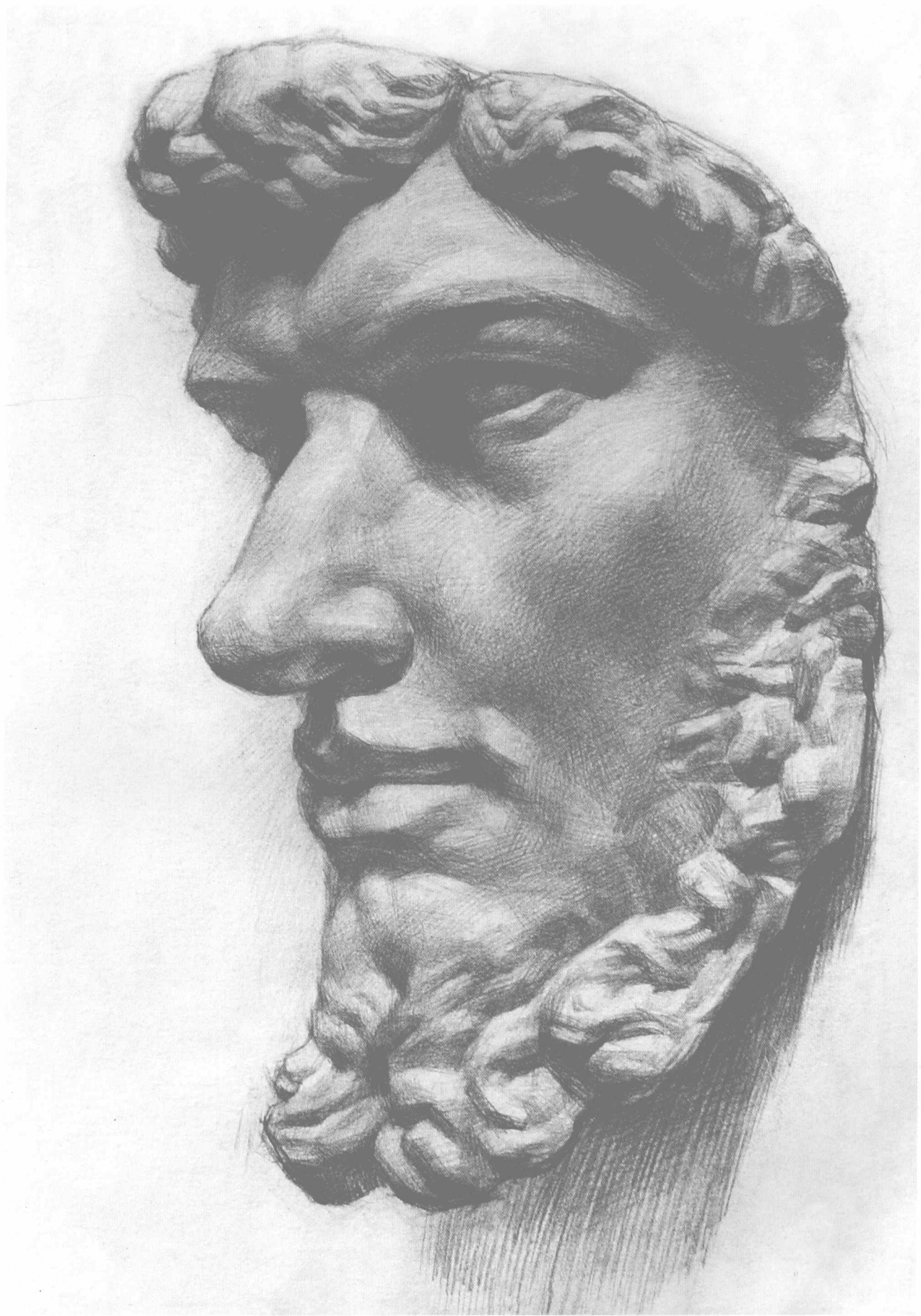

图 6-5

图 7-1

图 7-2

图 7-3

图 7-4

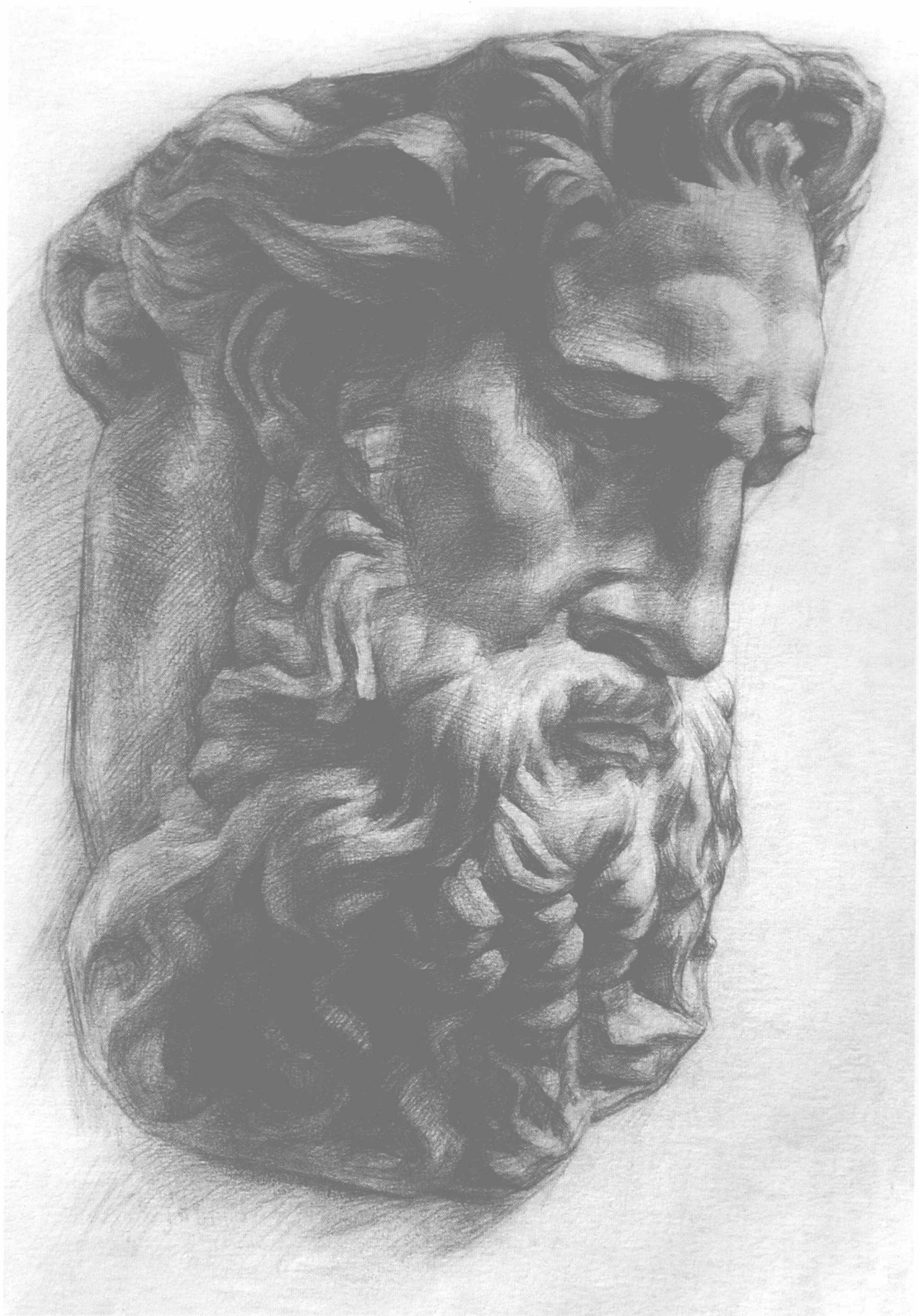

图 7-5