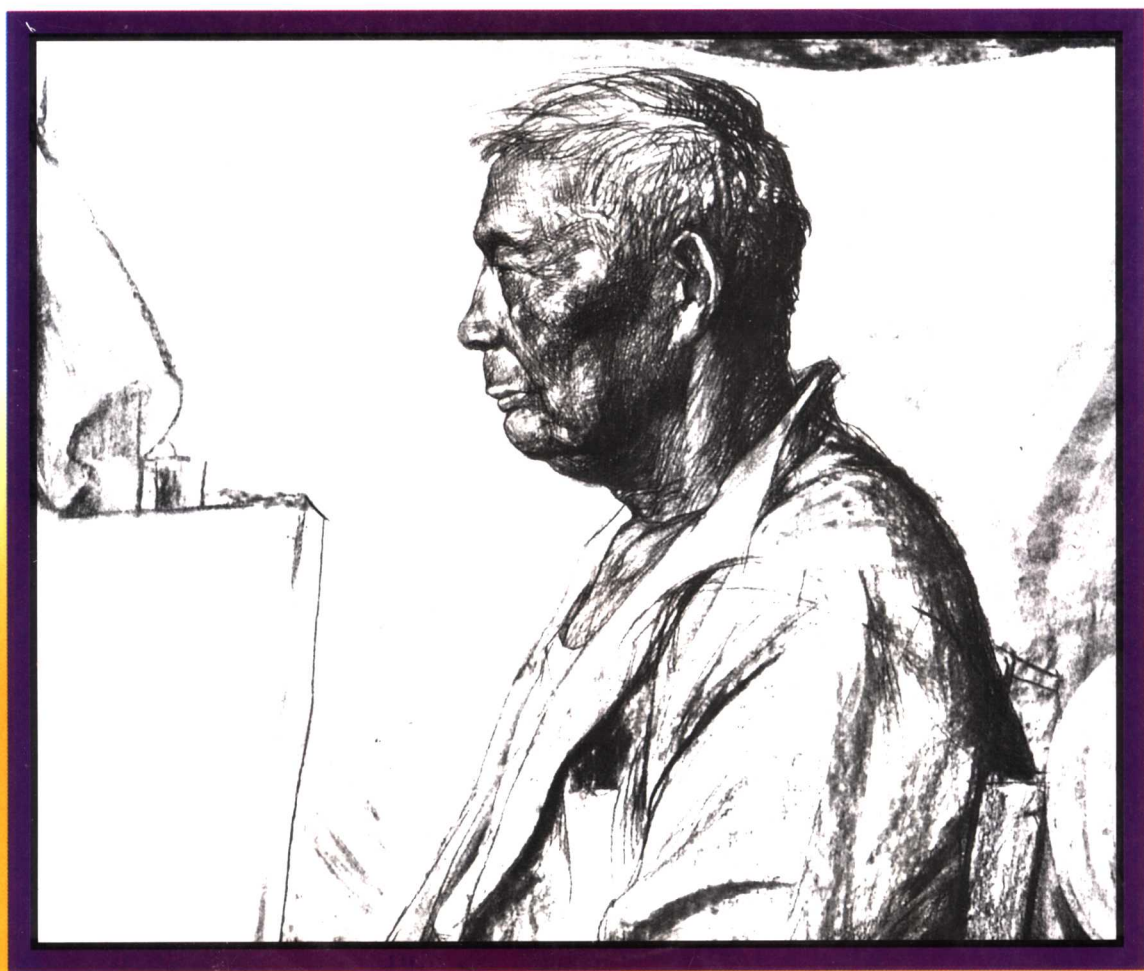

美术·设计专业学校教学丛书

素描

第三册 半身人像·风景素描

13

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术 · 设计专业学校教学丛书

素描

第三册

叶 强 编著
曾 途

大众文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描/叶强、曾途编著
-北京: 大众文艺出版社, 1999.12
(美术·设计专业学校教学丛书)
ISBN 7-80094-404-2

I. 素…
II. ①叶…②曾…
III. 素描-技法(美术)-专业学校-教学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(99)第03413号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲

责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校教学丛书·《素描》

大众文艺出版社出版发行
(北京朝阳区潘家园东里21号)
邮编: 100021
都江堰九欣彩印厂印刷
新华书店经销
开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5
印数: 1-6000册
1999年12月第一版 1999年12月第一次印刷

ISBN 7-80094-404-2/J·51

定价: 24.00元

编写说明

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

半身人像素描	
第一章 概述	1
第二章 解剖结构	3
第一节 躯干	3
第二节 肩、臂、手	7
第三章 基本表现	11
第一节 石膏半身像	11
第二节 半身人像	17
第四章 丰富的表现因素	23
第五章 参考范例	37
风景素描	
第一章 概述	55
第二章 练习与讲解	56
第三章 参考范例	65
三年级素描课教学大纲	78

半身人像素描

第一章 概述

我们知道，人们表达自身情感时，除了语言与面部表情外，形体语言也是非常重要的，其中上半身的动作起着至关重要的作用，尤其是手。在传统的肖像作品中，绝大多数也是半身肖像，因为艺术家们懂得这样才能更有效地揭示出人物更为全面的精神面貌与生存状态。使对人的表现更为“丰满”。

因此，在此册中，我们将重点学习半身人像。相对于前两册中的静物与头像，多了上半身躯干与两手。首先，要求掌握好它们各自的解剖知识：这是基础，在此基础之上，还有它们之间的动态关系，这是一个重点。再往深处走，还有服饰与人物的内在联系以及素描语言的表现与揭示人物精神状态的关系。素描教学由基础的三维立体造型走向更为宽广而自由的艺术表现，由共性知识的传授走向个性的舒展。

解剖知识的学习会略显枯燥，但它是我们学习肖像画所必备的知识。所以我们要以一丝不苟的态度去面对它，进而解决它。掌握住骨骼与肌肉在外形上的各自特征，尤其重要的是，当运动产生后，它们之间所发生的形体变化，要死死地学进去，又要灵活地运用它。

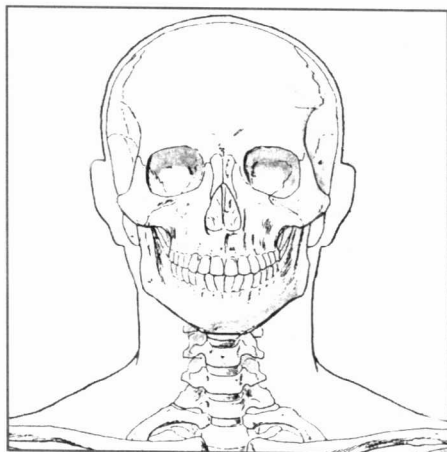
运动产生后，各种骨骼、肌肉便会发生位置上的变化，产生缓急不一的节奏变化，于是有了视觉上审美的可能。但是并非所有的动态都“看上去很美”。可见，把握住它们之间协调的动态关系便显得非常重要了。不然，画出来的动态便会“死板”、“僵硬”、“做作”。这种对动态敏锐把握的能力，还需要速写的大量练习相辅。

人物的服饰要“正确”地穿在身上，衣纹的起伏以内部人体为依托，服饰还反映出人的喜好，性格等等，所以服饰还应具有相应的个性。再者，服饰的不确定性又为画面的表现提供了足够广阔的自由空间，所以对于服饰的处理绝不是次于头、手的可有可无，而应认真加以研究，这里仍然提供一个重要的辅助手段：速写。

素描，其艺术性，更必须有人的情感参与，而人之情感在画面上的直接流露，便是素描的表现语言，它是人们情感的视觉载体。这是在我们的素描训练中不可回避的课题。于是，在本册书的最后，我们的教学着眼点更为开阔，提供了更多样式的范画进行讲解，三维立体造型的训练在此时只是其中的一个部分而已，而不是基础素描的全部。当然，我们提供的只是很有限的引导，它需要同学们吸收更多更广的美学知识，积累更丰富的视觉经验。因为艺术是无止境的。

第二章 解剖结构

教学目的: 由头像过渡到半身人像, 同学们面对的对象迅速扩大, 复杂化。半身人像的解剖结构关系涉及的骨骼、肌肉数量较多。作为艺用解剖学习, 只需了解掌握那些影响人体外形变化的部分, 大量的深层肌肉对造型没有什么直接作用, 只作了解即可。
通过此单元学习旨在使学生对于人体大的结构比例关系有个较清晰的认识。

教学要求: 对于解剖知识的学习, 重在去体会具体的形状, 切勿死背名称。既要了解单个的组织状, 对整块肌群和大的骨骼组合更要心中有数。
作画的过程中随身携带解剖书, 以便查阅组织名称和其具体形状的紧密联系。搞不懂看不清的地方, 围绕对象多角度观察或用手抚摸以了解其形状。

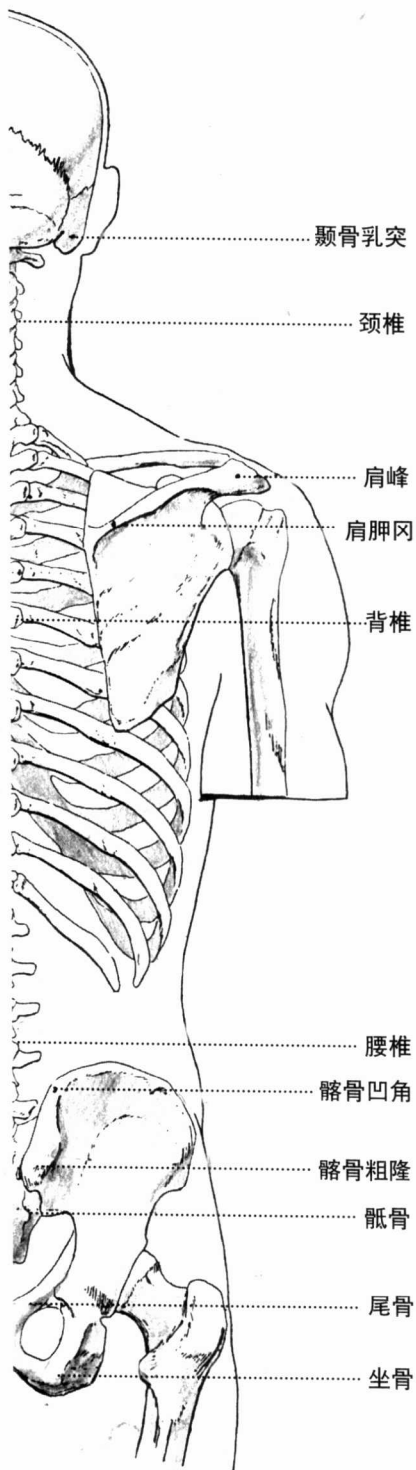
课前准备: 艺用解剖书籍, 速写本 (加强临摹和快速默写的练习)、铅笔、橡皮擦。

第一节 · 躯干

(A) 躯干骨骼

人体躯干的骨骼组织由三大部分骨骼构成, 即“脊柱”“胸廓”“骨盆”。

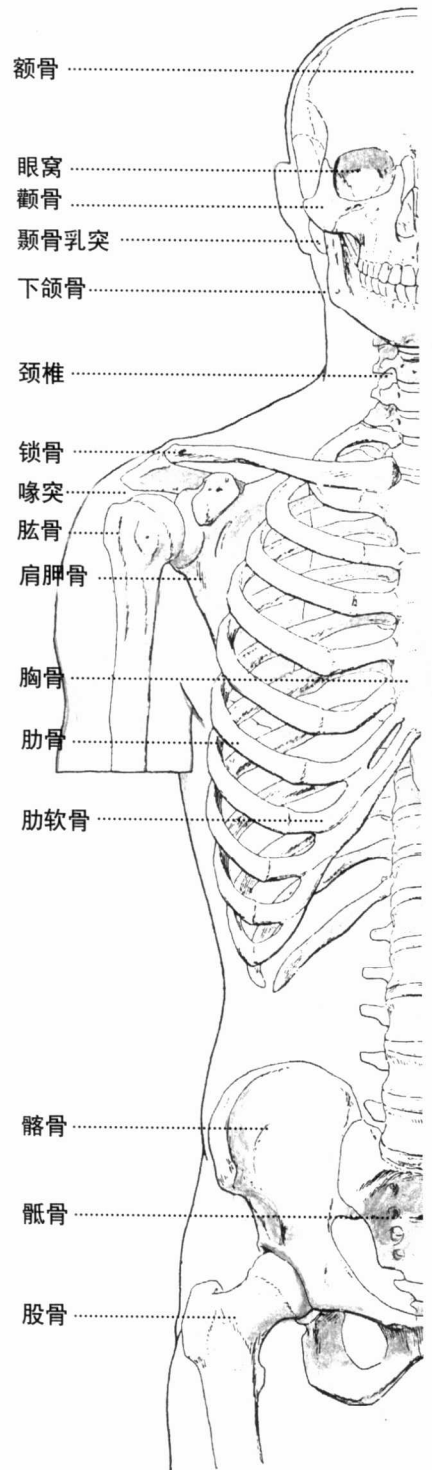
(一)脊柱：脊柱是人体的中轴，也是全身主要的支柱。人体脊柱能弯曲是有弹力的器官，当走路、跑、跳、蹲、倒时传导头部的震动打击都被脊柱的弯曲削弱或抵消掉了。使其无法传导到头部或只是极轻微的程度传至头部。

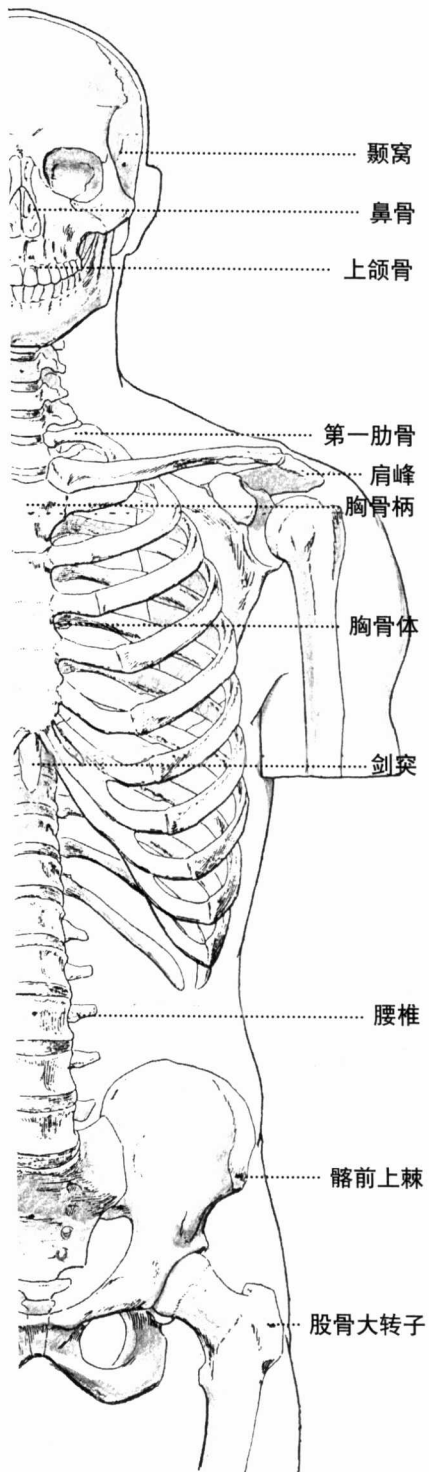
脊柱是人体的支撑轴，首先必须坚固，其正看是直的，这有利于左右平衡。侧面看是弯曲的，如一个弯曲了两次弹簧一样，具有弹性，有助于保护头部。

脊柱由五个部分的许多个独立椎骨组成：颈椎（7个）、胸椎（12个）、腰椎（5个）、骶椎（5个整合为一个）、尾椎（4-5个），全长约为身长的二分之一。各椎骨间运动虽然有限，但连在一起则活动范围很大。能各方向地屈、伸、旋。各椎骨间的软骨垫（椎间盘）则起到了减少脊柱骨的冲击及震荡的作用。

(二)胸廓：胸廓是人体脏器有效保护体和存放室。它由一个胸骨、十二对肋骨、十对肋软骨、胸椎连接而成。中空的空间，称为胸腔。

小孩子的胸廓左右径较小，而前后径较大。15岁后

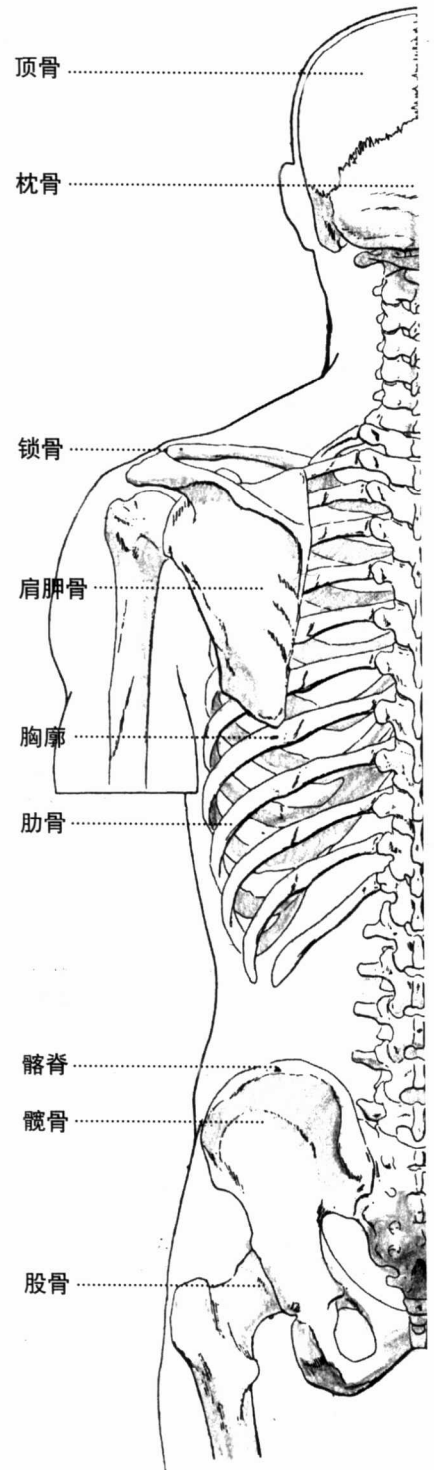

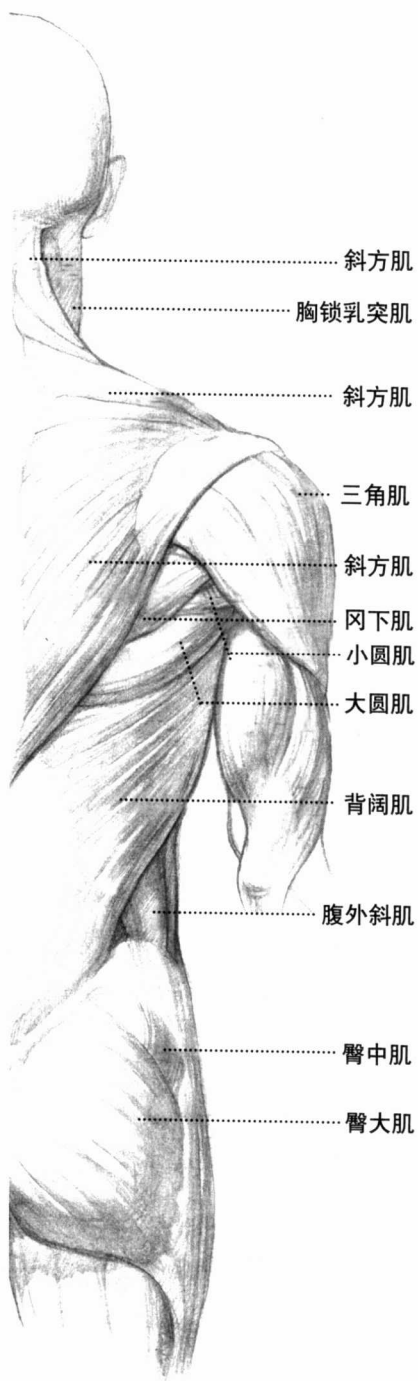
男女胸出现性别差异，男子胸廓左右径，前后径均大，更近似于圆锥形；女子胸廓上部与下部直径之差较大，胸廓略短而且钝圆。老年人的胸廓变长而且略扁，体弱而肺欠佳的人胸廓变得相对窄长，而肌肉发达体格强壮的人胸廓则显得宽而短，在作画中对待不同的对象要具体情况具体分析。

胸廓前面的连接支撑体是胸骨，后面是十二胸椎，中间由十二条肋骨包围，形成腔体。

(二)骨盆： 骨盆由左右髋骨，骶骨及尾骨（婴儿时三骨是分开的，成年后方合为一体）围合成完整的环形，生在脊柱之下，起着保护盆腔器官及传递重力的作用。并且大部为臀部厚实的肌肉所遮盖，但髂脊和耻骨是例外，此二者位于皮下，是人体造型的重要结构点。

骨盆同样存在男女差别。人体直立时骨盆上部向前倾斜，女性较男性更斜。男性骨盆高而窄，女性骨盆低而宽阔。

(B) 躯干肌肉

人体躯干由于功能相对简单，其肌肉组织也不甚复杂。

颈部：两侧有使头部连接在躯干上的胸锁乳突肌，后部有构成颈部三角形的斜方肌（上半部分）。

胸部：主要是胸大肌。男性胸大肌厚实，呈扁方形，尖端连接在上臂肱骨上。上臂运动对胸部形状会产生明显影响。女性胸大肌上面乳腺发达成为乳房，遮住了胸大肌。

腹部：我们最熟悉的形状之一——腹直肌，以纵向两排分列，肚脐之上有6块，肌肉中有三道肌腱，外表看去呈三条沟，胸大肌旁腋下有前锯肌，以其锯齿状得名。

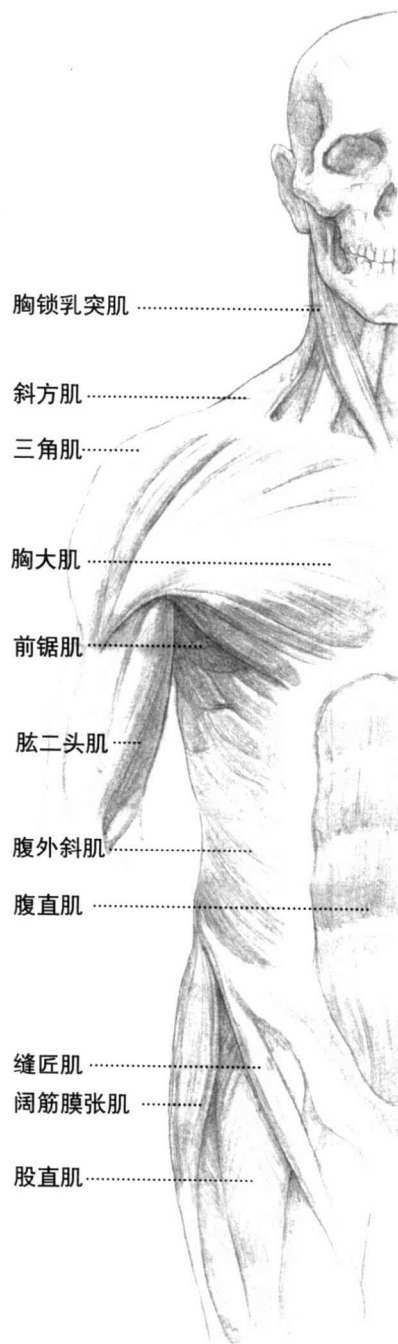
胸腹两侧：在腰部两侧形成有两个方形肌肉，即腹外斜肌。

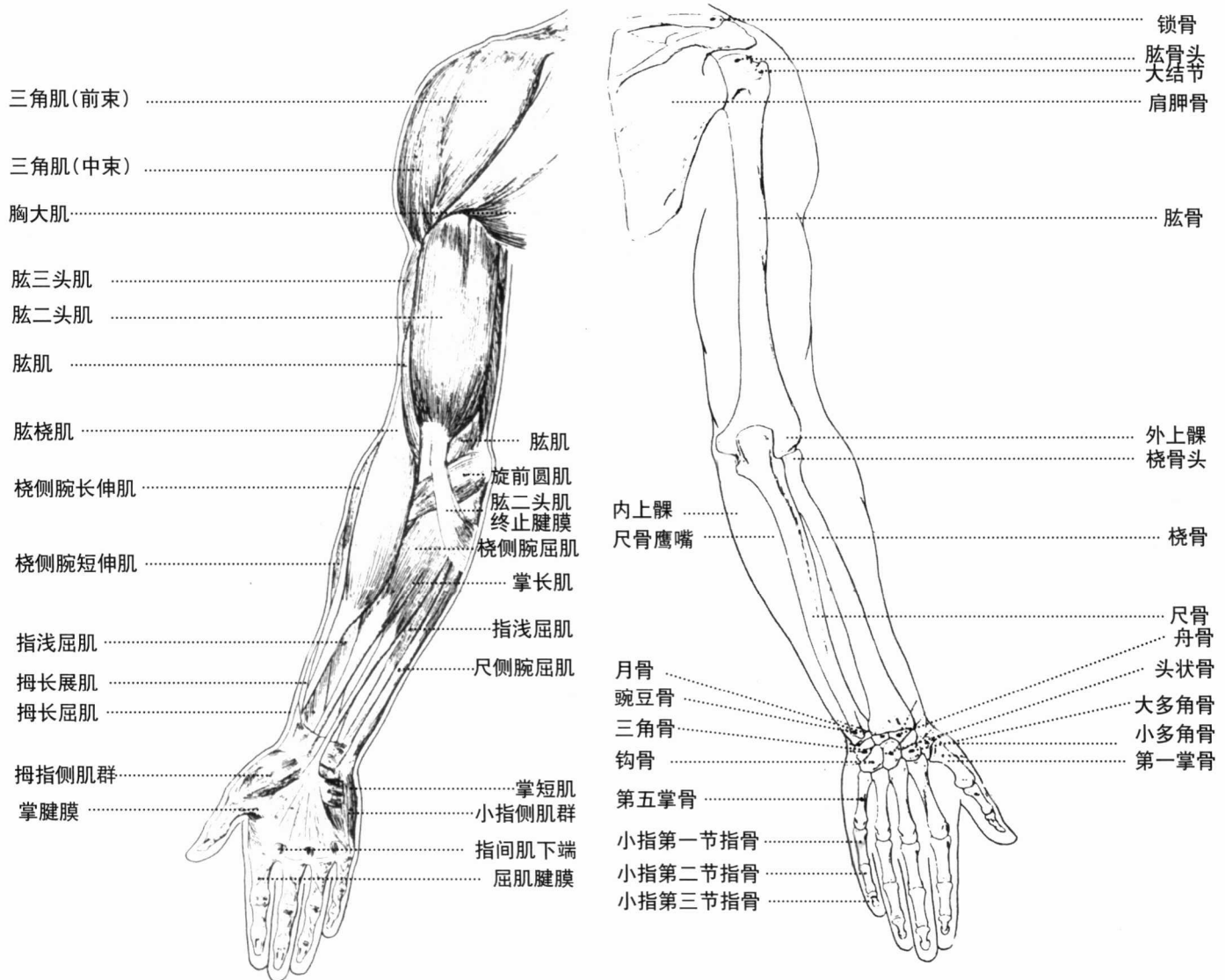
背部：对外形有明显影响的是背阔肌、斜方肌。其中斜方肌连接头、肩、脊柱，三方的各自运动都会对其外形产生影响。

臀部：分为臀大肌、臀中肌。

臀大肌的作用是后伸及外旋大腿，下肢固定时，防止身体前倾。

臀中肌作用是外展大腿，内、外旋转大腿。

第二节·肩、臂、手

肩、臂、手是连续的整体，左右对生，是为上肢。

上肢从行走中的解放，使人类有了更大的生存空间，成为人体特有的“完美”的“工具”。日常生活中大量复杂精细的动作全依赖上肢完成。如：乐器的演奏、安装复杂的仪器、乃至穿针引线。然而这种复杂的功能也全源于其精细复杂的结构。

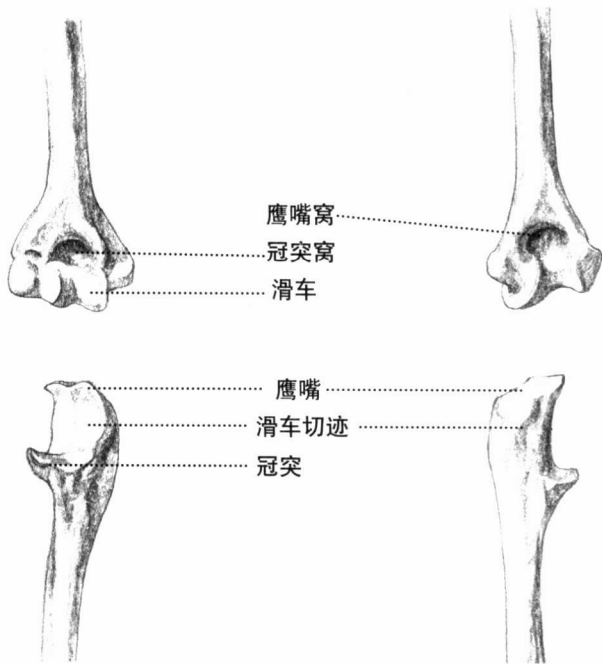
(A) 骨骼

(一)肩： 肩部骨骼由锁骨和肩胛骨构成。

锁骨是全形外露的骨骼，自胸骨颈部伸向两肩，自顶面观呈“S”形，以与胸廓弧状形吻合。与肩峰相连形成肩锁关节盂，并与肱骨相连。在造型上十分重要，其在生理构造上亦十分重要，它是肩关节与胸廓之间保持适当距离的唯一支柱。从而保证上肢的自由活动，失去它，两肩失去向外的支持就会向胸廓靠拢，也就失去了活动的自由和使劲的可能。男性的锁骨长度在发育期后迅速超过女性，故女性的肩显得更狭斜一些。

肩胛骨从人的背面看，两块三角状的扁骨就是肩胛骨，它位于胸廓后面的外侧，它对外力从背后冲击人体脏器起了很好的保护作用。其高低位于第2-第7、8肋骨之间。肩胛骨内面稍凹，以适应胸廓的弧状弯曲，并能在胸廓上面滑动，这才保证了上肢能灵活运动。

肩胛冈是肩胛骨上方三分之一处自脊柱缘处倾斜转而向肩峰的狭长部分。它和脊柱缘在背部的隆起（正常或瘦的人隆起；肌肉发达，肥胖的人则底下成沟）留有明显的轮廓，背部造型不可忽视。

(二)臂

臂的骨骼分为前臂（桡骨、尺骨）、后臂（肱骨），其复杂处在于肘部连接处。

肘部由肱骨与尺骨构成。肱骨为于尺骨相连，具备一种轴状表面，称为“滑车”。尺骨为与肱骨相连，有着鹰嘴（上半部嘴叫鹰咀，下半部嘴叫冠突）一样的构造紧紧咬住滑车，这样尺骨就可以在肱骨上自由屈伸。同样肱骨上为了屈、伸时，不由于鹰咀、冠突的隆起而妨碍动作，肱骨前后有相应的鹰咀窝和冠突窝，可满足其屈伸时的需要。

另肱骨小头与桡骨相接以使其可以在尺骨旁扭转滑动。

(三)手

手的中部，有5块掌骨，与五指骨相连。骨的前后两侧都被肌腱、肌肉及皮下组织覆盖。

手骨分为掌骨和指骨。指骨以靠近腕关节为准分别称为：近节指骨、中节指骨、远节指骨。腕骨由八块组成，其宽度是其厚度的两倍。外形呈拱状。

(B)肌肉

由于上肢肌肉相对繁杂，故在此我们仅对外形影响较大的肌肉作研究，如果想更深入了解肌肉构造，同学们可以参考相应的专用解剖书。

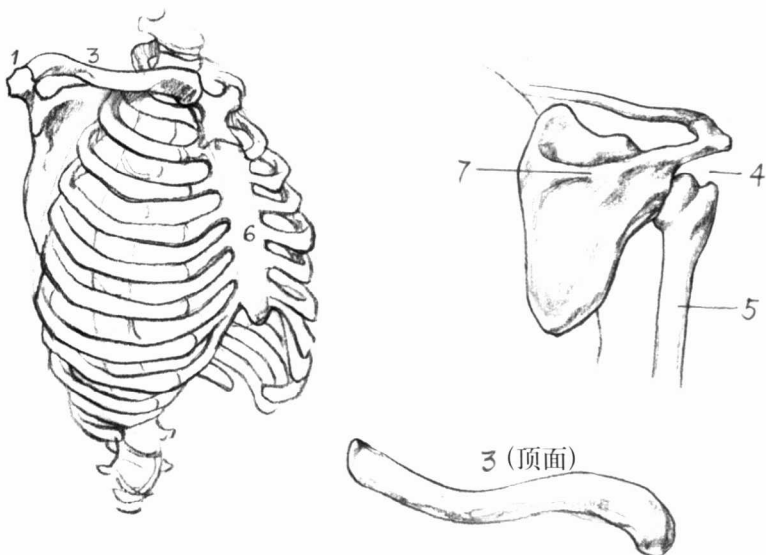
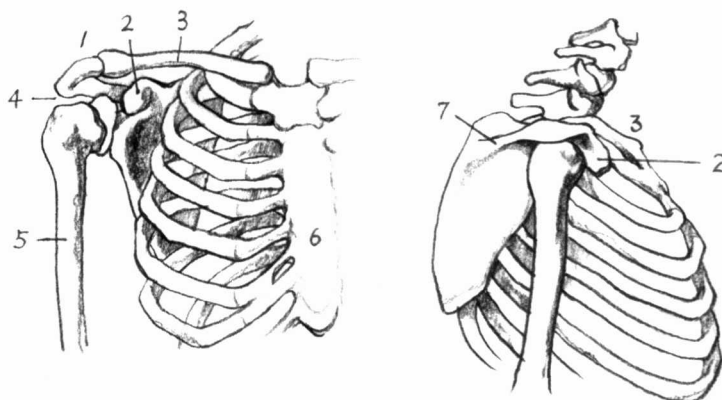
三角肌 它决定了肩部的形状，起自肩胛冈下缘，肩胛骨肩峰及锁骨肩峰端下缘，止于肱骨。作用是外展上臂，其前束内旋肱骨，后束外旋肱骨。

肱二头肌 再熟悉不过的肌肉了，作用是屈上臂和前臂旋后，故只要你一抬手就可看到它收缩后的隆起。肱二头肌长头起自肩胛骨孟上粗隆，短头起于肩胛骨喙突，止于桡骨粗隆。

肱三头肌 与二头肌相对的臂后侧，与之不同的是肱三头肌有三个头。长头起于肩胛骨孟上粗隆、内头、外头起于肱骨背面，止于尺骨鹰嘴，作用是伸前臂，兼内收上臂。

肱桡肌 起于肱骨外上髁，止于桡骨茎突，作用是屈前臂、外旋前臂。

肘后肌 起于肱骨外上髁，止于尺骨上端五分之一的背面，作用是伸肘。

- 1.肩峰 2.喙突 3.锁骨 4.关节孟
5.肱骨 6.胸骨 7.肩胛冈

总结:

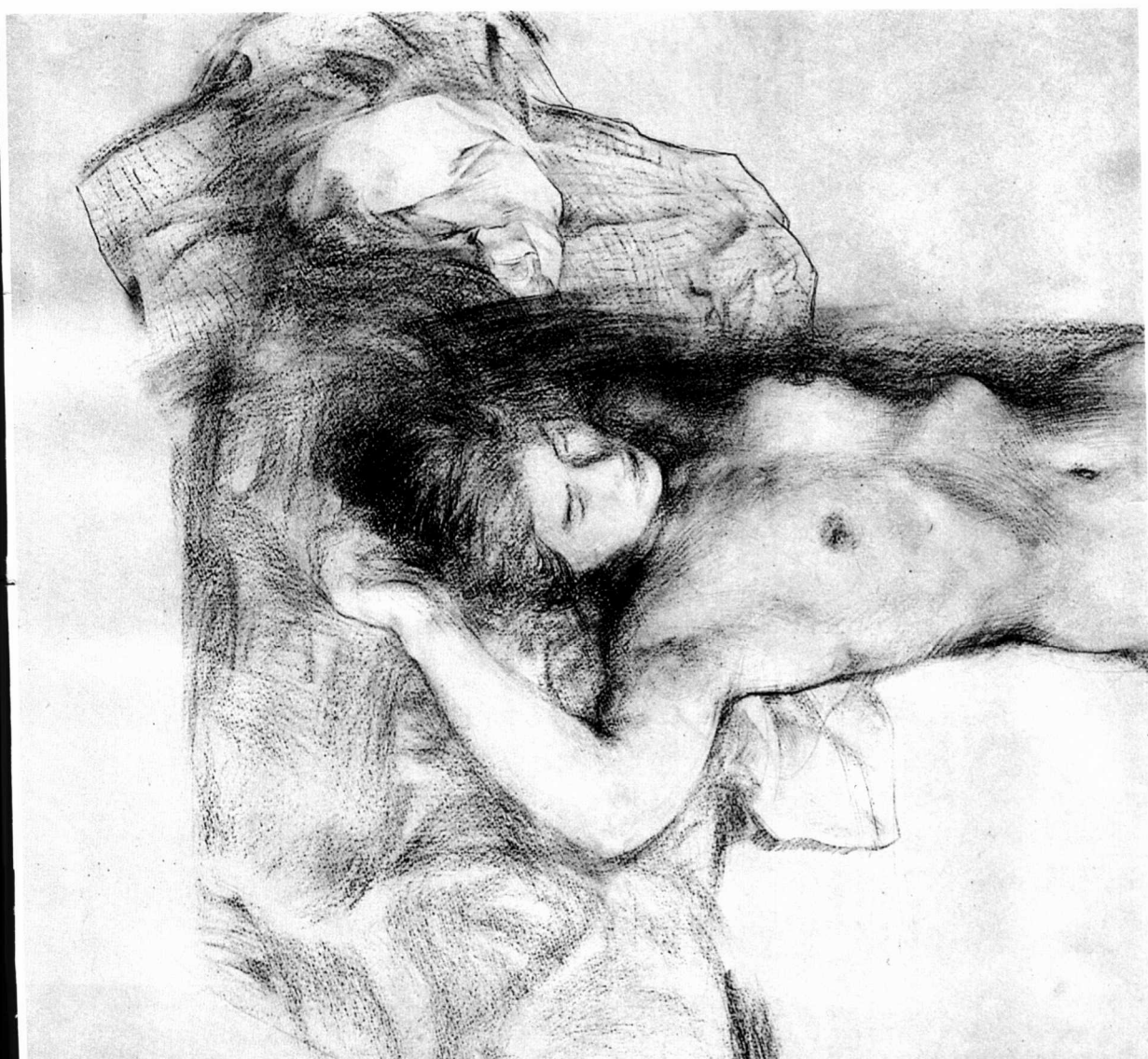
对于解剖结构的学习不可只看书本,不仅要了解静态外形,更要了解动作中的外形变化,对于肌肉的松弛、收缩、伸张时的不同状态都要了解并掌握。收缩时的隆起,伸张时的扁平都是与人的不同动作相对应的。故而必须在运动中学习解剖知识,才能做到心中有数。

另:

女性由于其皮下脂肪层使得其肌肉形状及构成变得较模糊,注意在作业的过程中进行区别,可与男性肌肉相对照研究。

课外作业:

默写主要肌肉群的构成及基本形状。对照解剖书对自己身体局部进行观察,并可同时作些解剖图练习。

第三章 基本表现

第一节 · 石膏半身像

教学目的： 在上一章里，我们学习了一些基本的解剖知识，这一章里我们将之应用到具体的写生之中。首先从石膏像入手。因为它固有色单纯，而且静止，易于观察研究。通过对石膏像的写生，使自己的解剖知识得以巩固，更加形象化，更主要的是为半身人像过渡。

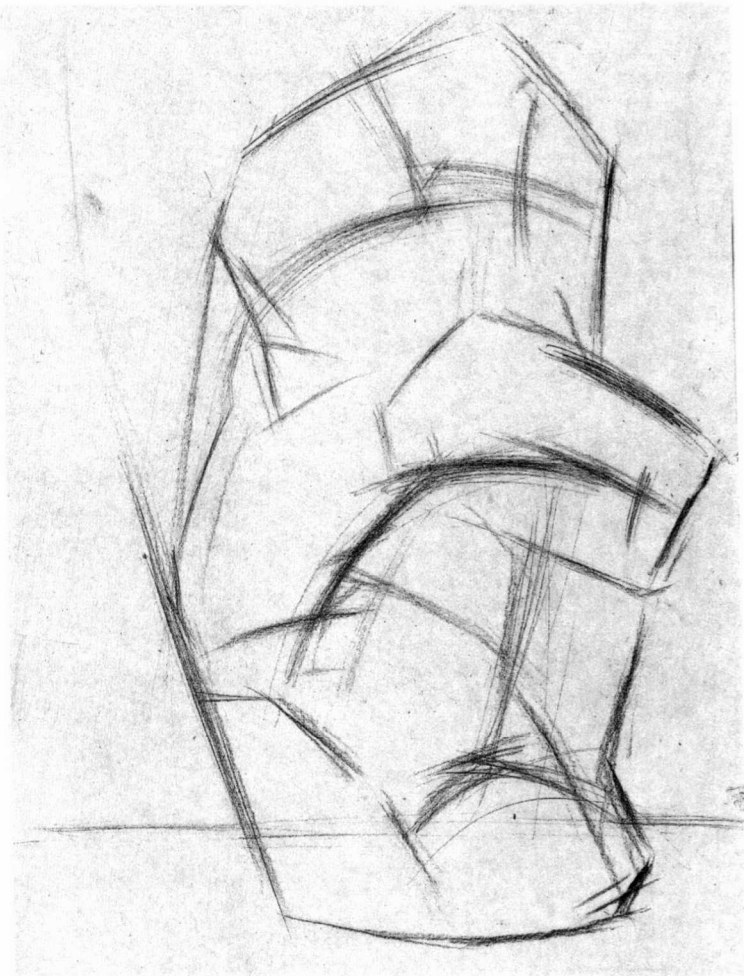
教学要求： 结合解剖书，对运动之后的肌肉变化，肌肉的形体起伏有一个较全面的认识与理解。作画过程宁可笨一点，呆板一点，也要画清楚每一肌肉组织的来龙去脉。在这一阶段，理解非常重要。

课前准备： 四开或半开150克素描纸、铅笔数支、橡皮擦、解剖书、定画液。

画前认识： 拉奥孔石膏的写生是进行半身像形体练习的有效手段。因为它的动态较大，全身肌肉大部分都处于运动紧张状态。肌肉形象明确，拉扯关系清晰，特别是胸大肌与腹腔，以及两侧的肋肌，腹外斜肌，外形特征都十分明显，易于学习与掌握。头、颈、肩的剧烈运动，使整个动态更为生动而有力，加大了人物的悲剧色彩。

在画之前，首先对石膏进行全方位、多角度的认识。对每一主要肌肉的来龙去脉了解清楚，特别是体现在外形上的重要特征。体积的高点、低点位置，要求准确到位。认识上要求实实在在，没有“虚”处。如果时间允许，鼓励对此石膏进行多角度的写生练习，在速写本上更可以作多视点、多方位的练习。

步骤一

首先定出石膏像在画面上的位置，用笔稍轻。从整体着眼，勾勒出大的动态与比例关系。这一步骤非常重要，往往是一幅画成败的关键。注意多比较形体上重要转折点的位置关系。

步骤二

进一步校正丰富形体。注意牢牢地把握住动态，头、颈、肩、胸、腹的扭动关系。用线塑造形时，注意体会线的轻重、虚实、主次与形体的起伏关系。用线造型是对形体的一次认识过程。