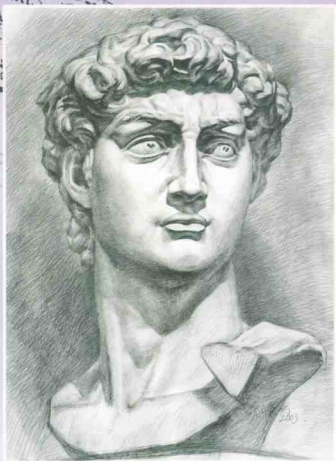

素描教学·范作

SUMIAOJIAOXUE·FANZUO

刘东兴 著

哈尔滨地图出版社

素描教学·范作

SUMIAO JIAOXUE FANZUO

刘东兴 著

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

素描教学·范作 / 刘东兴著. — 哈尔滨: 哈尔滨地图出版社, 2005.5

ISBN 7-80717-092-1

I. 素… II. 刘… III. 素描—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 052445 号

哈尔滨地图出版社出版、发行

(地址: 哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮政编码: 150086)

牡丹江广播电视报业印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 5.5 字数: 80 千字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1~1000 定价: 32.00 元

作者简介

刘东兴，生于1950年12月，哈尔滨人。毕业于哈尔滨师范大学艺术学院美术系油画专业。现任牡丹江师范学院艺术系副教授、美术基础教研室主任，黑龙江省美术家协会会员，黑龙江省美术家协会水彩画专业委员会理事。

目 录

前言	2
石膏像素描	3
人物头像像素描	15
人物半身像素描	37
人体素描	45
速写	57
名作欣赏	69

前言

作为高等院校美术专业的基础教学，素描在整个造型艺术中有着举足轻重的地位。它作为一种造型基础，涵盖了对造型规律和艺术规律的研究。如同艺术殿堂的地基，素描功底的深浅几乎决定了艺术家最终可能达到的艺术高度。为此，在基础训练中潜心研究造型规律是非常必要的。通过基础训练掌握规律，然后运用规律进行创作，直至打破规律实现超越，这也许是每个艺术家获得成功的必经之路。

素描属于视觉艺术领域，不像观念艺术那样需要依赖文字宣传作媒介与观众沟通，而是让观众直接地欣赏。正因为具有这种特点，制造视觉形象的技巧就显得非常重要，它决定了视觉传达的有效性。对于复杂的绘画方法、技巧，教师在教学中仅仅依靠语言表达是不够的，需要有目的、有针对性地进行绘画示范来配合教学。学生的一些问题和困惑都可以在这种直观的教学中寻找答案，使造型能力迅速提高。

本专著是作者在素描基础教学中课堂教学示范作品选编，侧重难度较大的人物素描部分。按照美术学专业教学大纲的教学训练程序，结合绘画步骤的分解图例，对于绘画训练中的难点、要点加以强调和提示，提供了素描和速写参考范例，其中蕴含了作者对造型艺术规律研究的态度和审美取向。

随着艺术发展趋于多元化，素描的样式风格已有了极大的拓展。本书旨在对学生在造型规律的研究中给予更多的指导和帮助，而并非对素描表现手法的局限。如果有人能在掌握基础造型规律的同时，找到更适合自己的个性发展的艺术语言，这也是作者所期盼的。因为通向艺术圣殿不会只有惟一的途径。

作者

石膏像素猫

白色石膏像被认为是训练素描基本功的最好对象。这些石膏像大多都是古希腊、古罗马雕刻杰作的典范。它们造型优美,比例和谐,结构准确清晰。在固定光线下,呈现出有秩序的、变化微妙的、层次不同的明暗色调。同时,由于石膏像是静止不动的,这就便于我们长时间观察、分析和研究。

面对这些精美的石膏像作品,教师在教学中除传授造型知识技能外,还要引导学生领略其中丰富的文化内涵,增强学生的艺术修养。石膏像素描不仅是素描基本功训练的重要手段之一,同时,一幅优秀的石膏像素描作品本身就具有很高的艺术表现力和审美价值。

石膏像写生基本方法步骤(中短期作业12课时)

一、确定构图、基本形、大的比例关系

用线标示出石膏像在画面中的上下高度和左右宽度。用长、短直线画出石膏像大体轮廓、基本比例,确定五官位置。在观察表现时,要善于“滤掉”轮廓中小的转折起伏,多用辅助线概括出头、颈、胸、基座的平面基本形,找出它们相互的角度关系和比例关系,进一步确定动势特征。这阶段的用线要轻淡,使画面保持灵活可变化状态,便于以后的调整深入。(图1—图2)

二、找出形体结构关系

以形体结构观念去分析理解对象,进一步画出大的形体转折,如头的正侧面转折处,下巴向颈部的深度转折,眼眶、鼻底的厚度等;这时还不要过早地进行深入,多找大的比例、透视关系,初步形成体积框架,为下一步的深入做好铺垫。(图3)

三、确立大的明暗关系

进一步调整确定大的体面关系,逐步具体表现五官形体。此时可以从形体明暗转折处涂调子,并以调子辅助矫正形体和结构关系。用明暗造型手段表现出石膏像大的体积结构感,如面部前额的长方体感,丰厚的鼻子至鼻底,下巴至颈部的厚度,这些大出大入的明显梯度关系都要恰当地表现好。这时石膏像的形象体积已比较具体明确。(图4)

以上三个阶段非常重要,是作品进一步完成的保证。

四、反复分析调整,刻画完成

遵循整体—局部—整体的绘画原则,进一步深入表现刻画大体块面关系中的细节,使其逐渐具体,如发丝的组织、走势,五官的具体特征,脸部肌肉(颧肌、咬肌、口轮匝肌等)起伏,形体转折的方圆衔接,头、颈、肩的造型关系更加明确具体。要注意这一阶段的深入刻画,不能孤立地连接形体或机械拼凑、罗列细节,要通过观察分析、综合理解、提炼概括地表现对象在整体统一关系中的细节,才能使作品更加生动,富于表现力。结束时还要回到整体,重新审视画面,及时调整纠正,在深入中存在的问题,使作品趋于完美。(图5—图6)

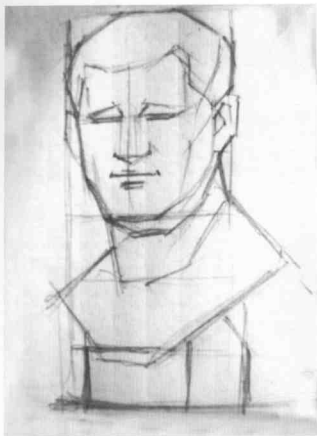

图 1

图 2

图 3

石膏像写生步骤示范

图 4

图 5

图 6

石膏像写生步骤示范

阿古力巴 54cm × 39cm

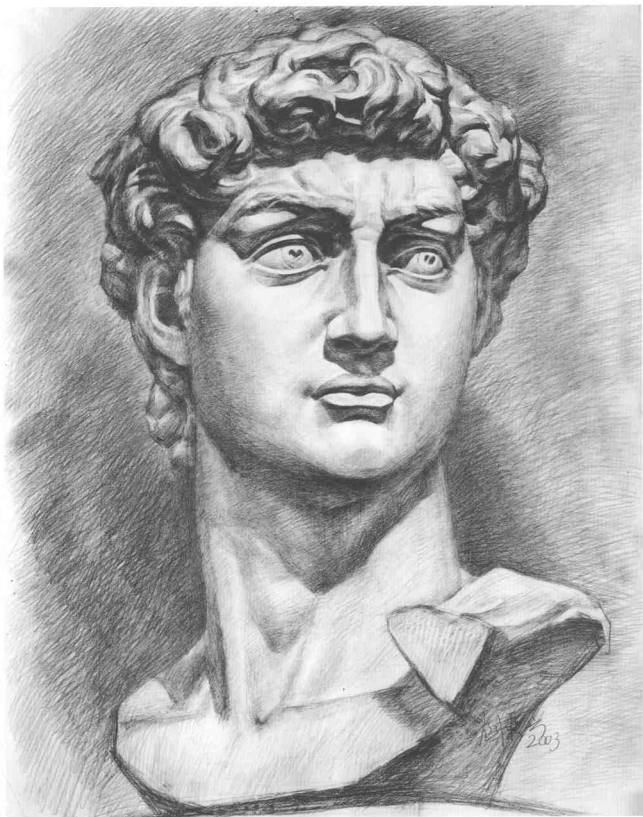

雕刻欣赏

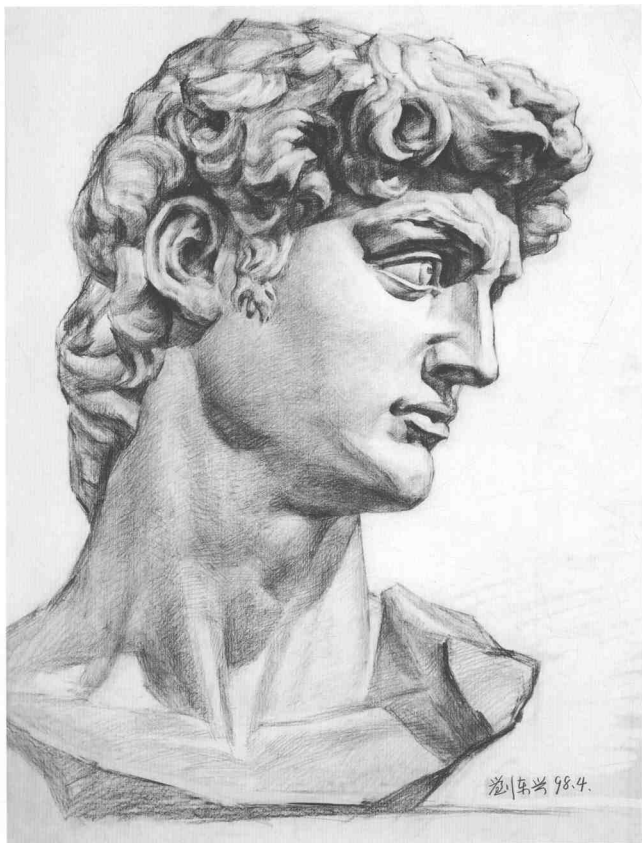
米开朗基罗是意大利著名的雕刻家、画家和建筑家。他生活在意大利教皇和国外侵略者互相勾结、蹂躏意大利的年代。他热爱祖国和自由，曾亲身参加过保卫家乡的战斗。斗争的失败使他感到痛苦失望，从而在艺术创作中，倾注其痛苦和寻找自己的理想。由于所处时代的限制，其绝大多数作品都是宗教和古代神话题材。

《圣经》传说中的牧羊少年——大卫，杀死了攻打犹太人的非利士巨人哥利亚，保卫了祖国的城池和百姓，使其免遭异族侵扰，受到人民的无比爱戴。米开朗基

罗就在大卫身上寄托了自己的理想和渴望，希望能有一个像大卫一样的英雄来拯救祖国。大卫被雕刻成一个体格雄伟、健美，神态勇敢坚毅，体现着外在和内在全部男性美的理想化青年巨人。大卫在战斗前全身处于紧张状态，左手扶着肩上的甩石机，右手下垂，头猛转怒视前方，准备给敌人以有力打击。大卫双眉紧锁，眼睛炯炯有神，显出威力逼人之势。此像总高5.5米，用一整块大理石雕刻而成，雕刻仅用了两年时间，显示出艺术家惊人的魄力与艺术才能。尽管在整体结构上作了某些艺术上的夸张处理（如手关节较大、大腿加长等），以加强巨人的感觉，但是它每一个细节的解剖结构的精确是无懈可击的。这是大师创作中的精华，也是雕刻艺术的不朽之作。

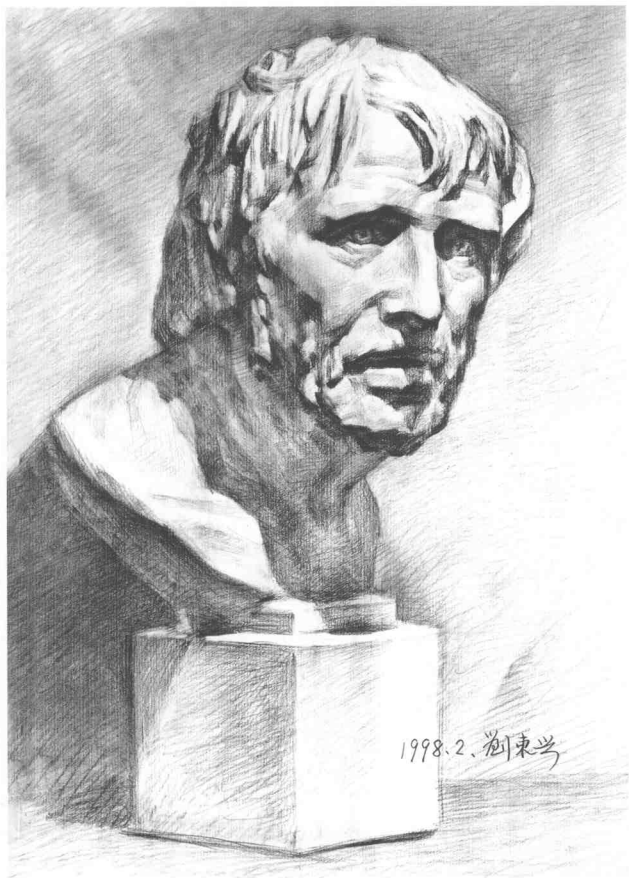
大卫 110cm × 79cm

大卫 79cm × 54cm

格达梅那塔 79cm × 54cm

塞内卡 79cm × 54cm

维纳斯 79cm × 54cm