

基础美术阶梯训练教材

五官石膏

素描

陈华新 ★ 著

WUGUAN SHIGAO SUMIAO

上海大学出版社

基础美术阶梯训练教材

五官石膏素描

陈华新 著

上海大学出版社

· 上海 ·

编者的话

绘画，不仅只是一门艺术，而且对开发智力、发展个性、提高素质都是非常有益的。

为了满足社会对艺术教育教材的需求，培养跨世纪人才，我社根据“全国学校艺术教育总体规划”的精神，特邀上海大学美术学院、上海师范大学行知艺术学院、华东师范大学的专业美术教师编绘了《基础美术阶梯训练教材》系列丛书。旨在通过绘画技法的训练，培养学生视觉思维能力、艺术审美能力以及开拓创新精神。

本系列丛书内容全面，图文并茂，通俗易懂，既可作为专业、业余美术训练教材，亦可作临习摹本，无论对初学者或是已有一定绘画能力者，本丛书均有实际的指导意义。

作者简介

陈华新(凡飞),男,1961年出生于上海。

1985年毕业于上海师范大学艺术系油画专业。现在上海师范大学行知艺术学院任教,从事基础绘画教学,高级讲师。

绘画作品曾参加上海美术馆落成画展、中国乡情画展、海墨油画展、上海水彩画展、上海市教师画展等,并多次获奖和在美术专业刊物上发表。著有《素描》(一)(三)、《色彩》。

其对绘画艺术的态度:一切空想莫如于实践,勤奋与收获从某种意义上说是同一概念。

基础美术阶梯训练教材

几何体静物素描

五官石膏素描

石膏像素描

石膏胸像素描

人物像素描

人物速写

风景速写

山水国画

人物国画

静物水彩

风景水彩

静物水粉

风景水粉

图书在版编目(CIP)数据

五官石膏素描/陈华新著. —上海:上海大学出版社,1999.9
(2003.11重印)

基础美术阶梯训练教材

ISBN 7-81058-112-0

I.五… II.陈… III.石膏像-素描-技法(美术)-教材
IV.J214-43

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第42115号

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路149号 邮政编码200072)

上海出版印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

开本889×1194 1/16 印张3 字数77000

1999年9月第1版 2003年11月第6次印刷

印数: 31101~36200

定价: 12.00元

目 录

素描要论	1	组合训练(嘴)	27
几何体石膏(结构)	2	组合训练(眼)	28
几何体石膏(明暗)	4	组合训练(耳)	29
静物(结构)	6	五官组合(块面)	30
静物(明暗)	8	五官组合	32
鼻(块面)	10	头骨	34
鼻	12	解剖头像结构	36
嘴(块面)	14	五官与头部关系	38
嘴	16	手	40
眼(块面)	18	脚	42
眼	20	作品欣赏	
耳(块面)	22	作品一(凡 飞)	44
耳	24	作品二(季晓炜)	45
组合训练(鼻)	26	作品三(徐 晔)	46

我们在素描训练过程中,随着自身基础能力的不断增强,会发出这样一些自问:为什么要学习素描?它会给我们带来什么?这是一种在绘画训练进程里必然会产生现象。在某种意义上,也说明我们已开始步入了新的境界。

什么叫素描呢?简言之,素描就是以最基本、最朴素的绘画方式来表达我们对客观对象的感受。素描训练,不仅能扩展我们的表现技法,同时也能拓宽我们与客观对象的联系,理解对象的内在性,表现对象的和谐性,也为我们提高视觉审美能力,促使我们与自然、与生活更为相融。

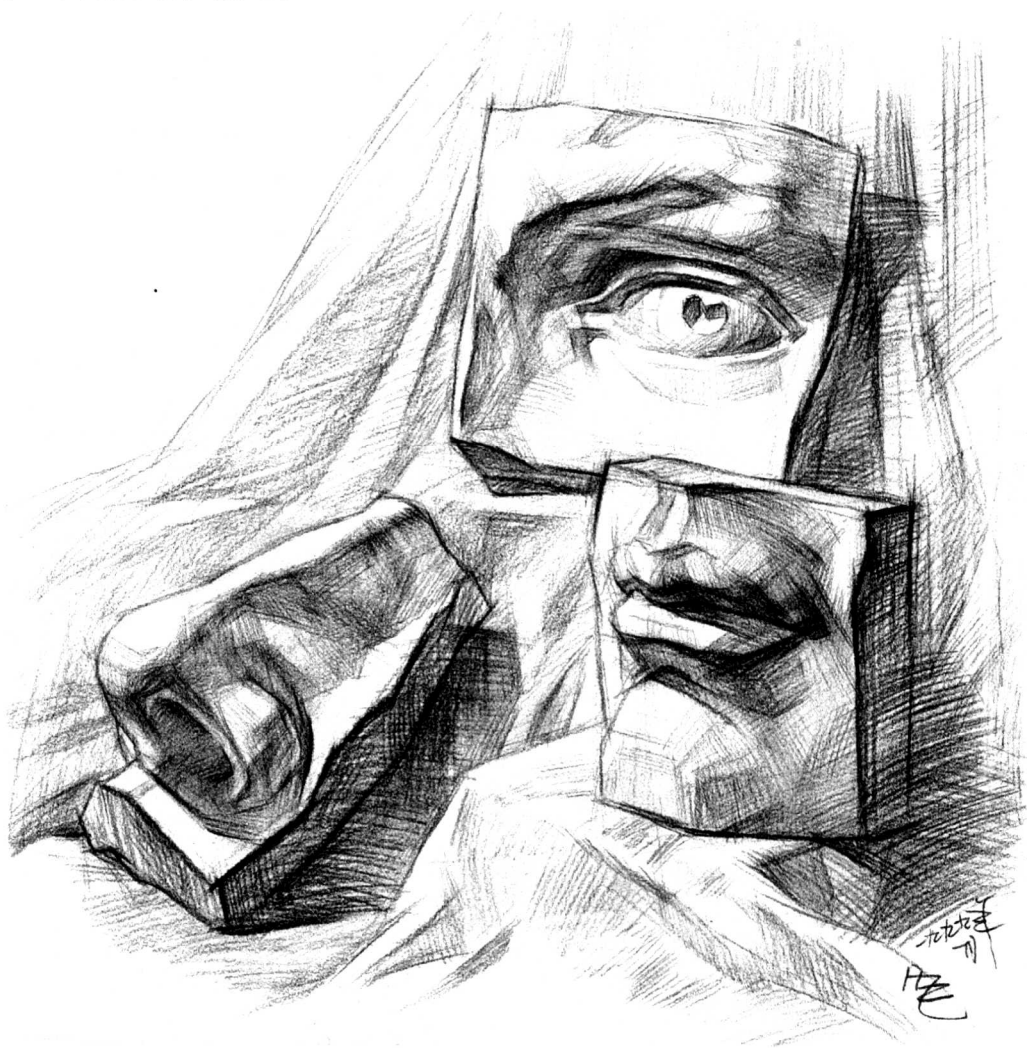
因此,在具体绘画实践中,不能把素描作为单一的技能技法来训练,而应综合起来理解它,这样才能掌握素描的本质意义。正因为如此,观察与理解,观察与表现就显得极为重要。要意识到,眼前的任何一个客观对象,无论是一个完整的形象,还是各个个体对象的组合,对于画面来说都是一个独立世界。只有学会整体地观察对象,善于把局部归入统一整体之中去理解,才有益于整体感受对象;只有把握住客观对象各个关系的主次、轻重、虚实、节奏等,才能使我们的理解随着观察的不断深入而有效地展开,并切入事物的本质;只有掌握正确的观察方法,表现手段才能在训练中逐步丰富和提高。

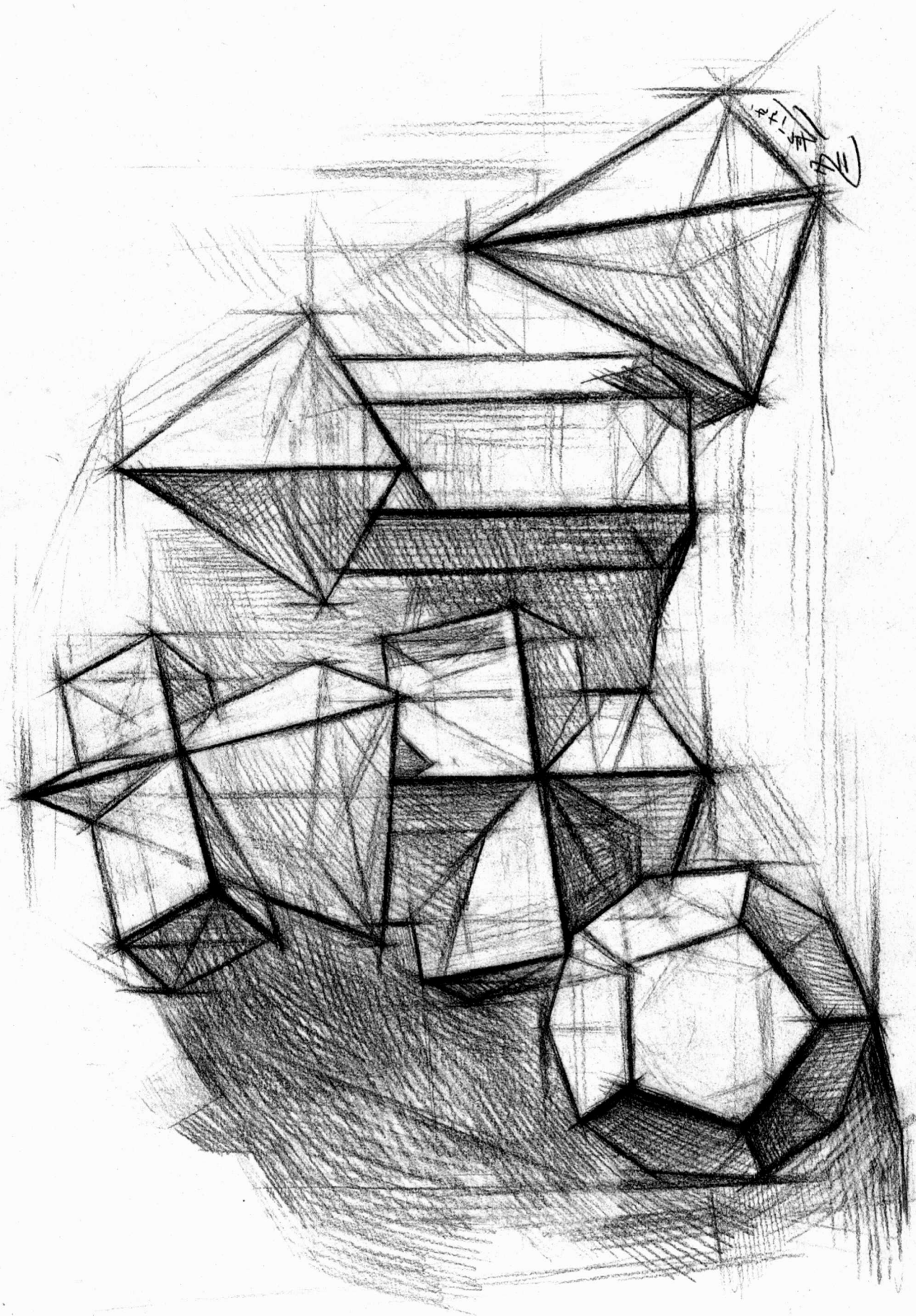
在绘画中,相对来说,素描训练要经历一段比较长的过程。由于每个人个性特点的差异,往往会在各个层面遇到不同的问题,对素描也会产生各种不同

的理解和感受。但是,如果踏实地走出每一步,就可提高我们的感知能力,对绘画就会有一个基本的共识。也就是说只要我们努力去发现和表现对象的内在美,就会得到令人激动的收获。

五官石膏写生意义

在我们着手石膏像写生之前,先对五官进行研究非常重要。因为五官在人物头像写生中占有十分重要的地位。这与五官的作用有关。由于人物在表达感情时,除了形体动作之外,主要靠五官传达情感信息,所以,充分理解和熟悉五官的形体结构就十分必要。在训练过程中,对头部而言,五官是局部关系,但在具体表现时,五官又是一个整体。因此要运用素描训练的基本规律来研究五官,准确地表现它们的形体特点。

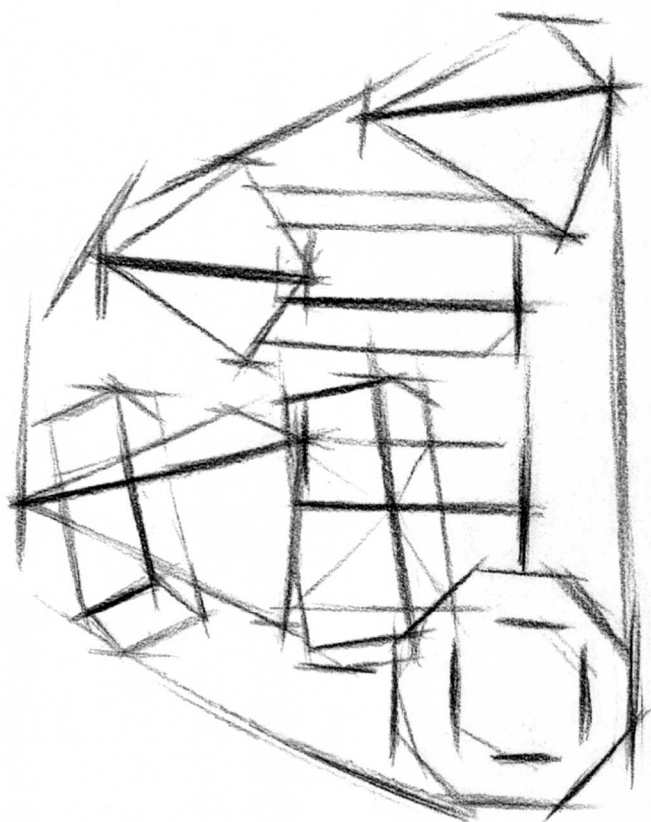
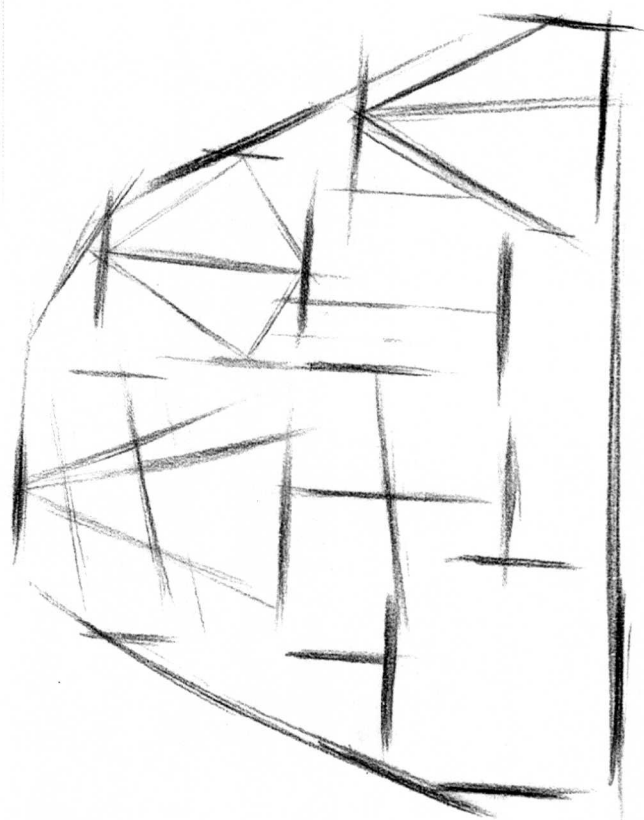
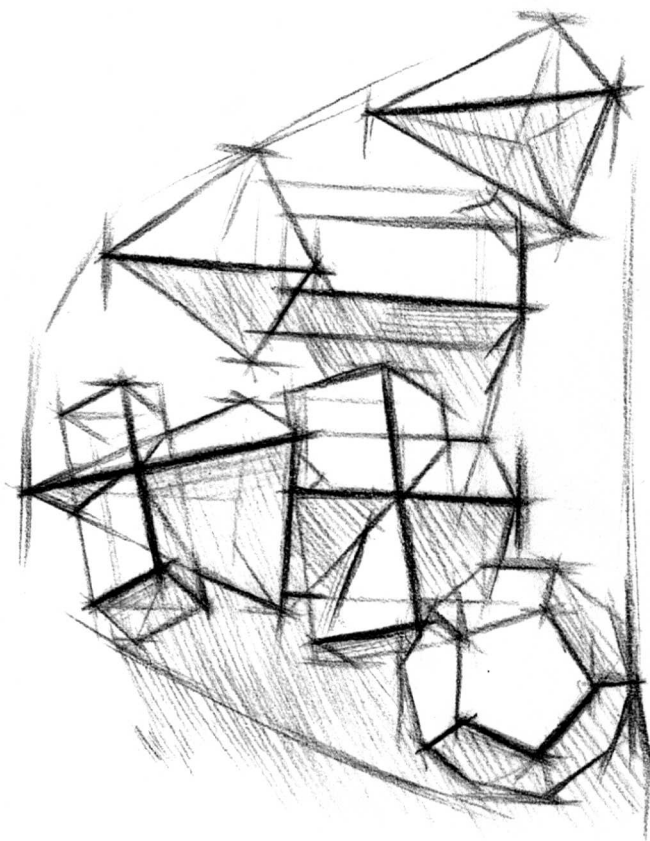

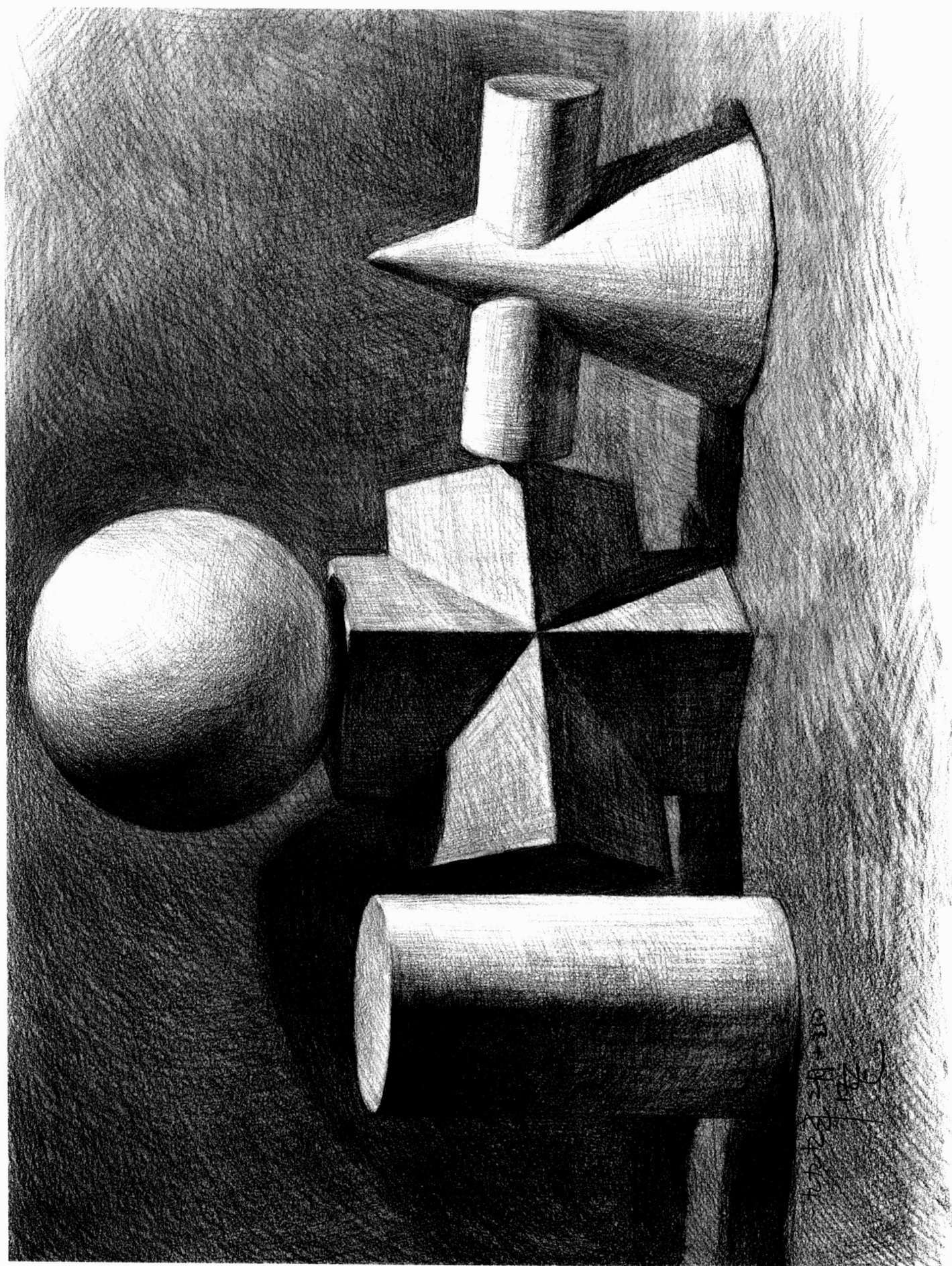
学习要点

把所有的客观对象联系起来,根据一定的比例有机地组织在画面中;在画面中体现为构图、定点、定位。

在各个形体大比例正确的前提下,进一步把握各个形体结构的透视变化和空间变化,在画面中体现为结构造型。

观察各个形体之间的空间位置和强弱变化,特别是作画时在特定视角下观察到的空间位置,在画面中体现为塑造与调整。

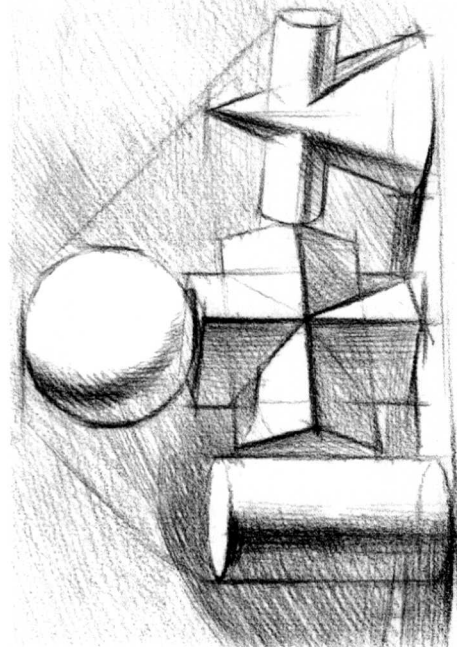
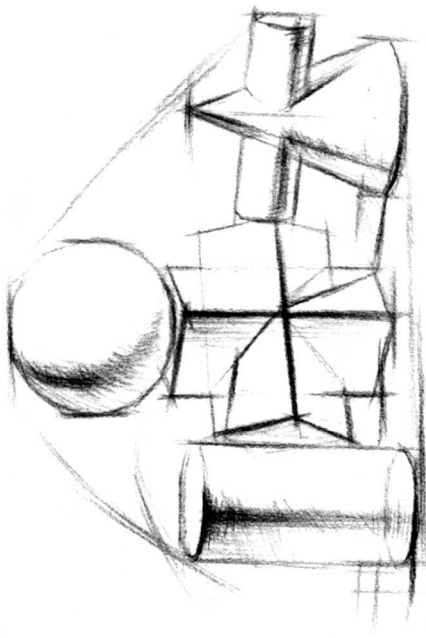
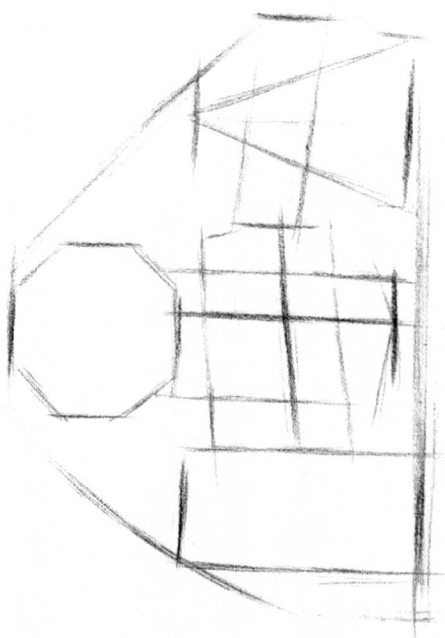
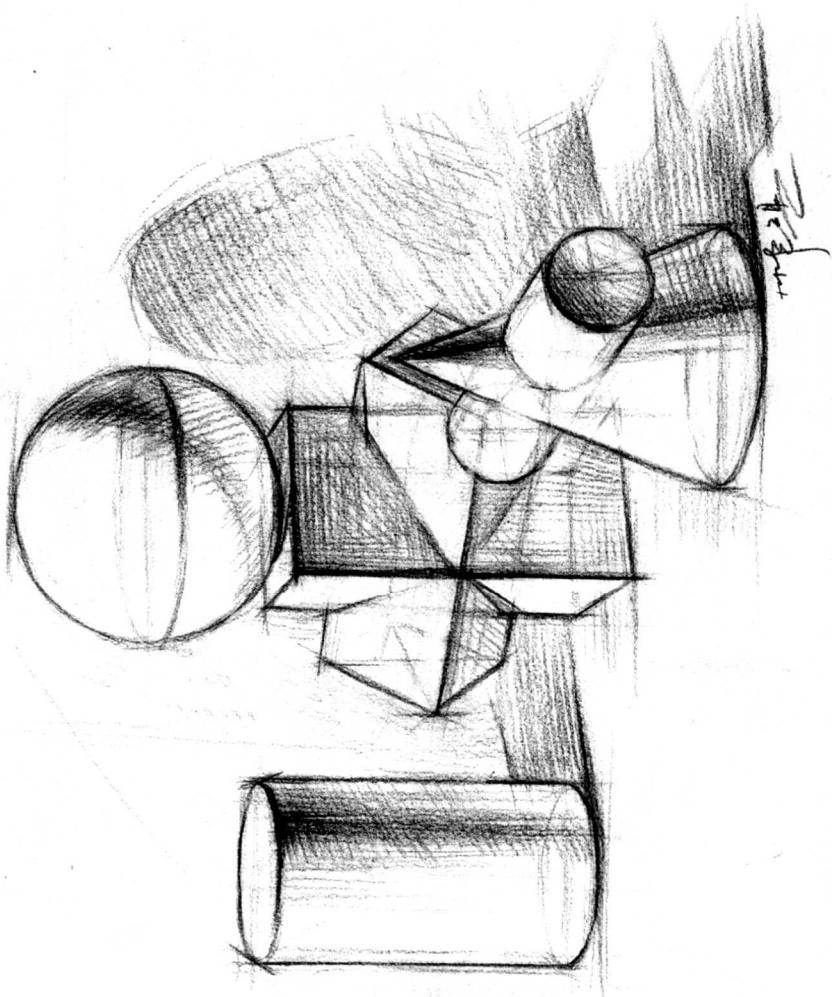

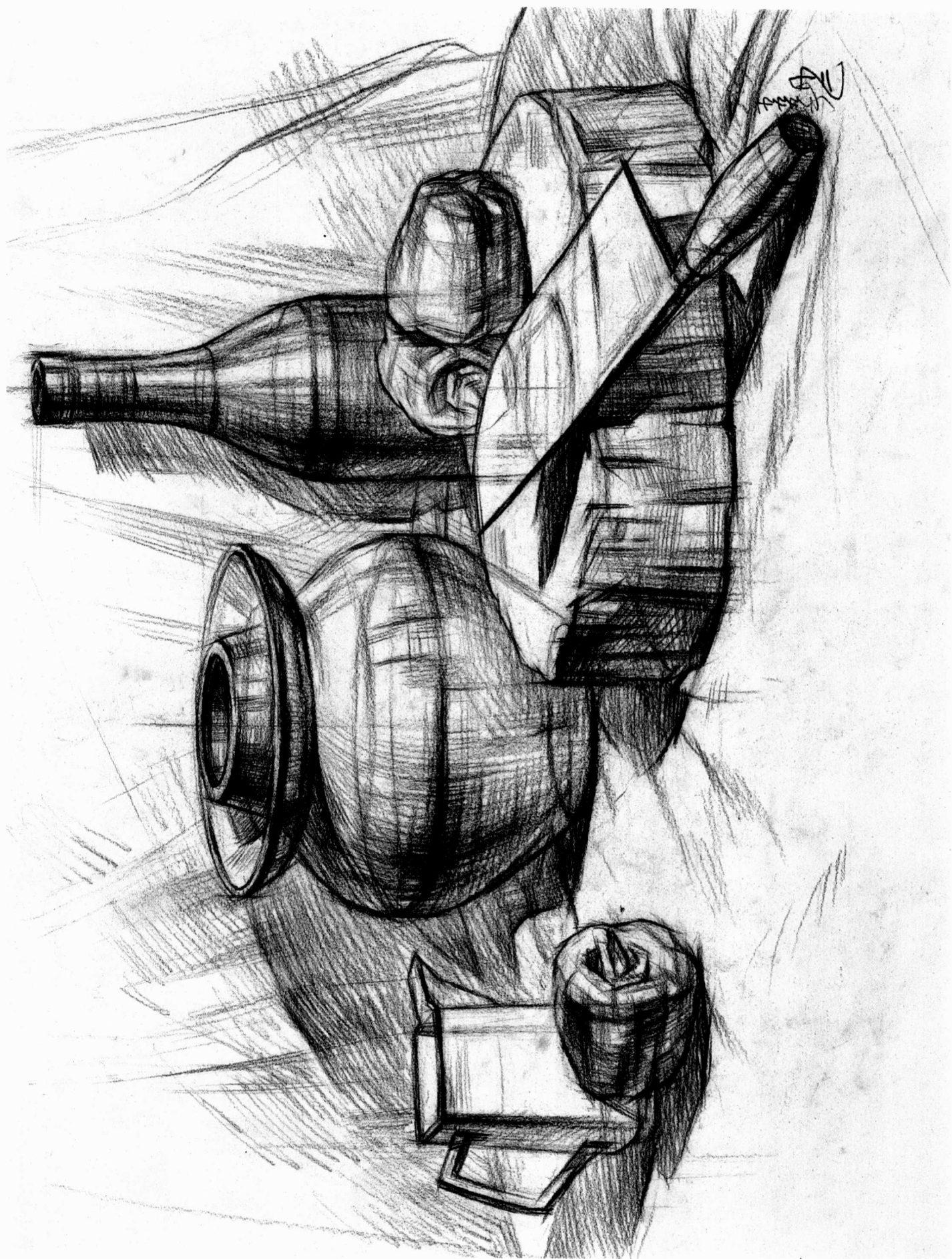
学习要点

明暗造型是为了强化形体感、空间感和质量感,在塑造时要把对象联系起来观察比较,既要注重明与暗的关系变化,又要注重中间色调的过度;既要注重物体间的空间明暗变化,又要注重环境对物体的明暗作用。每一次塑造,都应在整体观察比较下进行,逐步使被表现对象按照所要求的理想效果展现。

纠错点评

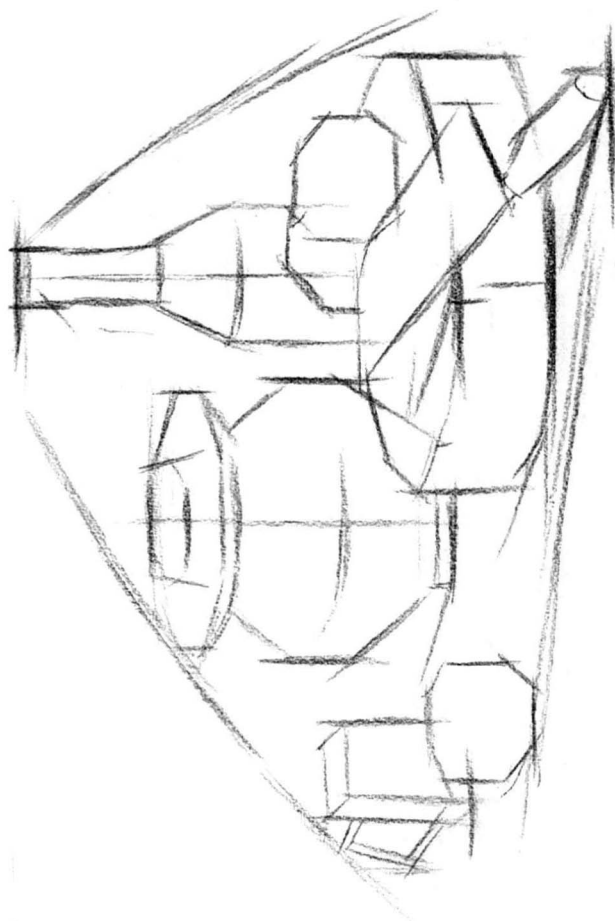
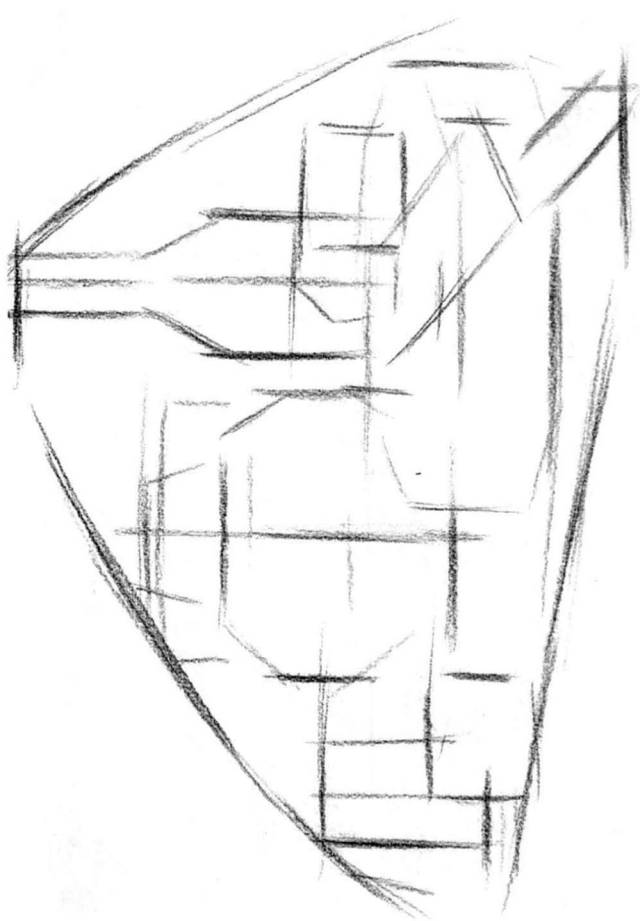
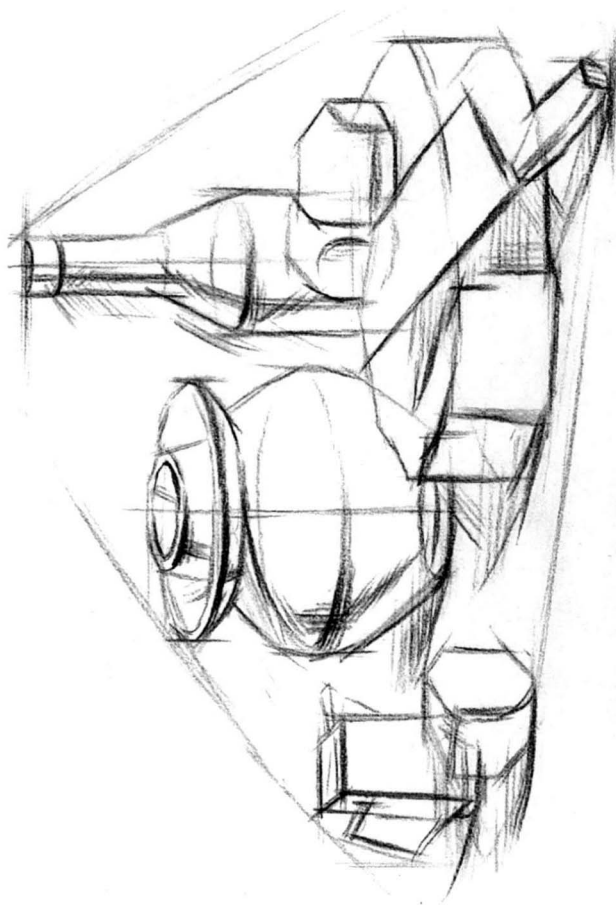
铺设明暗时,没有根据整体的要求进行,以致物体间的明暗关系孤立,没有联系,画面显得平、花、散。

学习要点

构图是否符合视觉审美要求，能反映出作画是否从整体上观察和理解了对象。正确的构图方法是把各个物体联系起来，同步考虑它们的空间位置、比例和形体结构，使画面显示其整体效果。另外，充分利用最基本的铺设线，确定各个物体的位置和比例，然后随着观察的不断深入，逐步地进入塑造过程。塑造时，要关注对象的形体结构组合关系，不仅要表现出视觉范围看得见的形体变化，同时要使画面能体现看不见的形体空间关系，以此培养我们的立体思维能力。

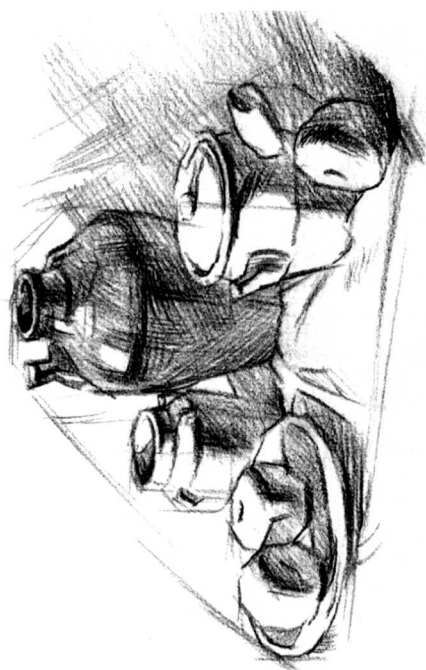
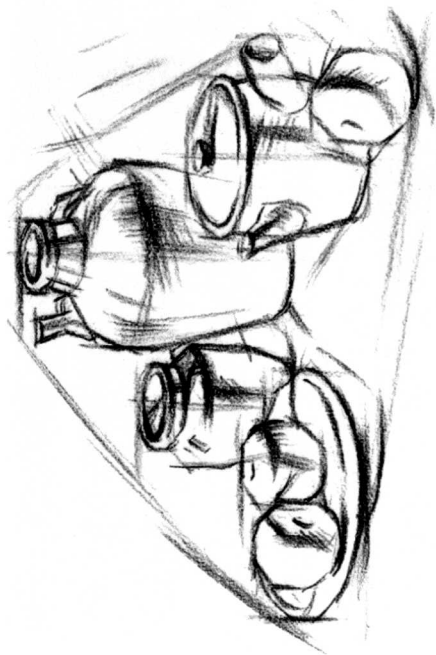
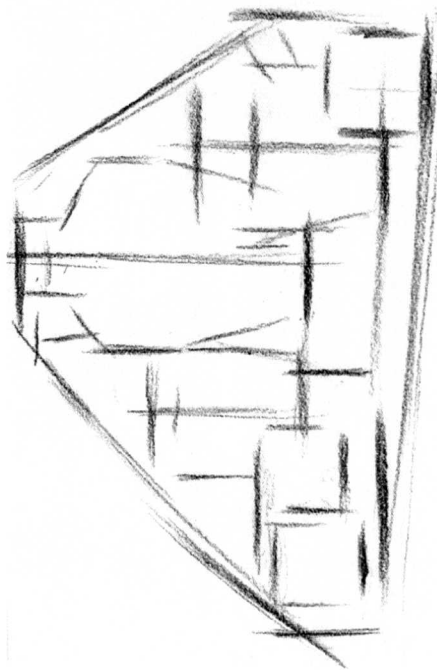
学习要点

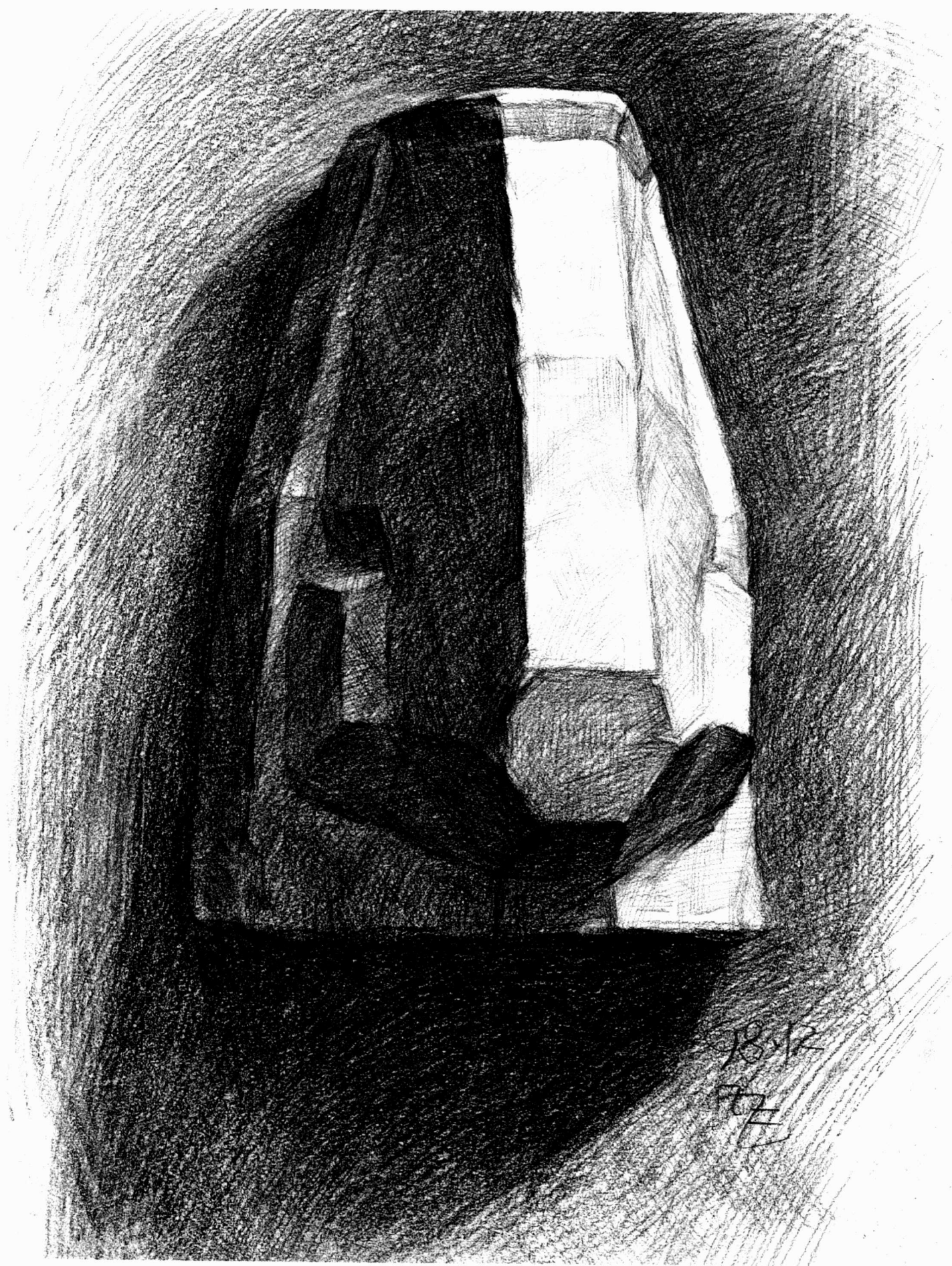
几何体石膏本身的固有色单一,所呈现的明暗变化较清晰,较易塑造。相对而言,静物明暗现象就较复杂。首先是形体上,各形体的穿插组合,给明暗带来多层次变化。其次是质量上,由于运用材料各异,固有色不一,接受光的作用变化多样,给人的明暗感受较杂,难以把握。因此,要仔细研究静物在写生过程中的明暗规律。

在塑造时,从整体上统一各形体变化和明暗变化;局部表现时,要注意物体的质量感和空间感,通过反复的比较和表现,使被表现物体协调地展现在画面之中。

纠错点评

用明暗塑造对象时,忽视了整体要求,因而画面中的对象缺乏统一的有机联系,各个物体显得孤立,而固有色较深的物体则被表现得漆黑一团,没有空间感。

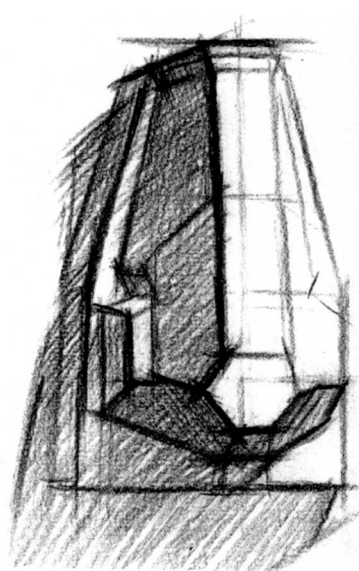
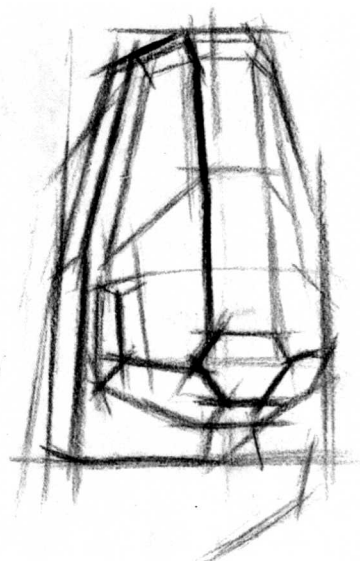
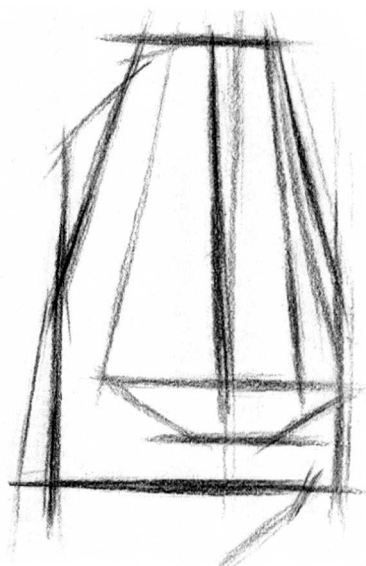
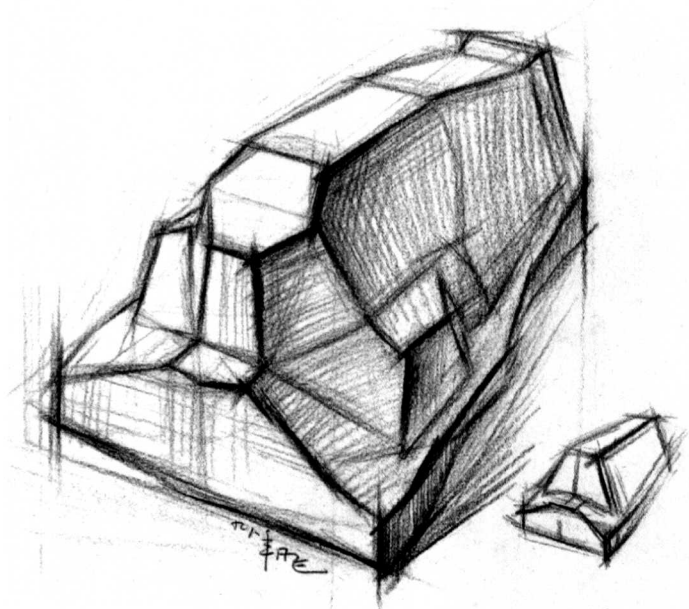
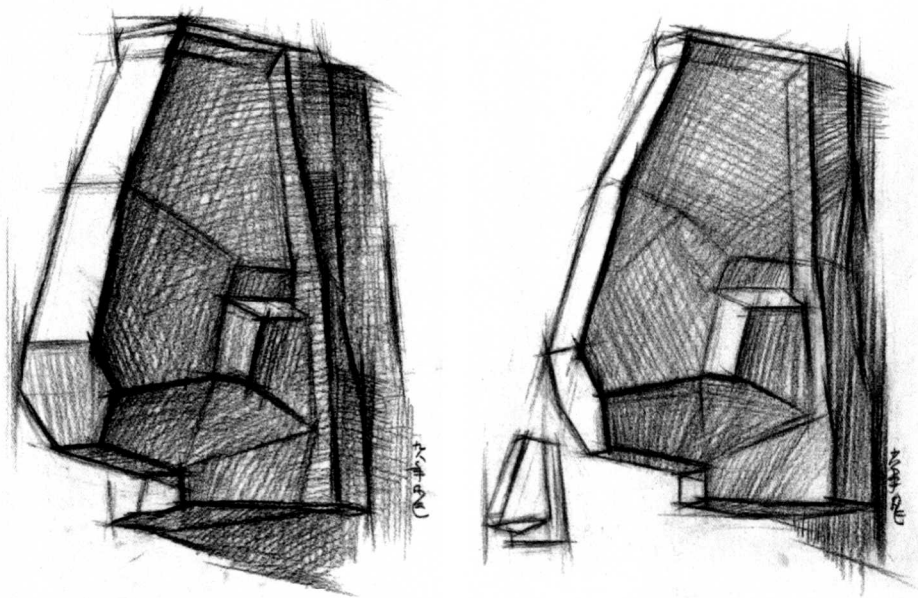

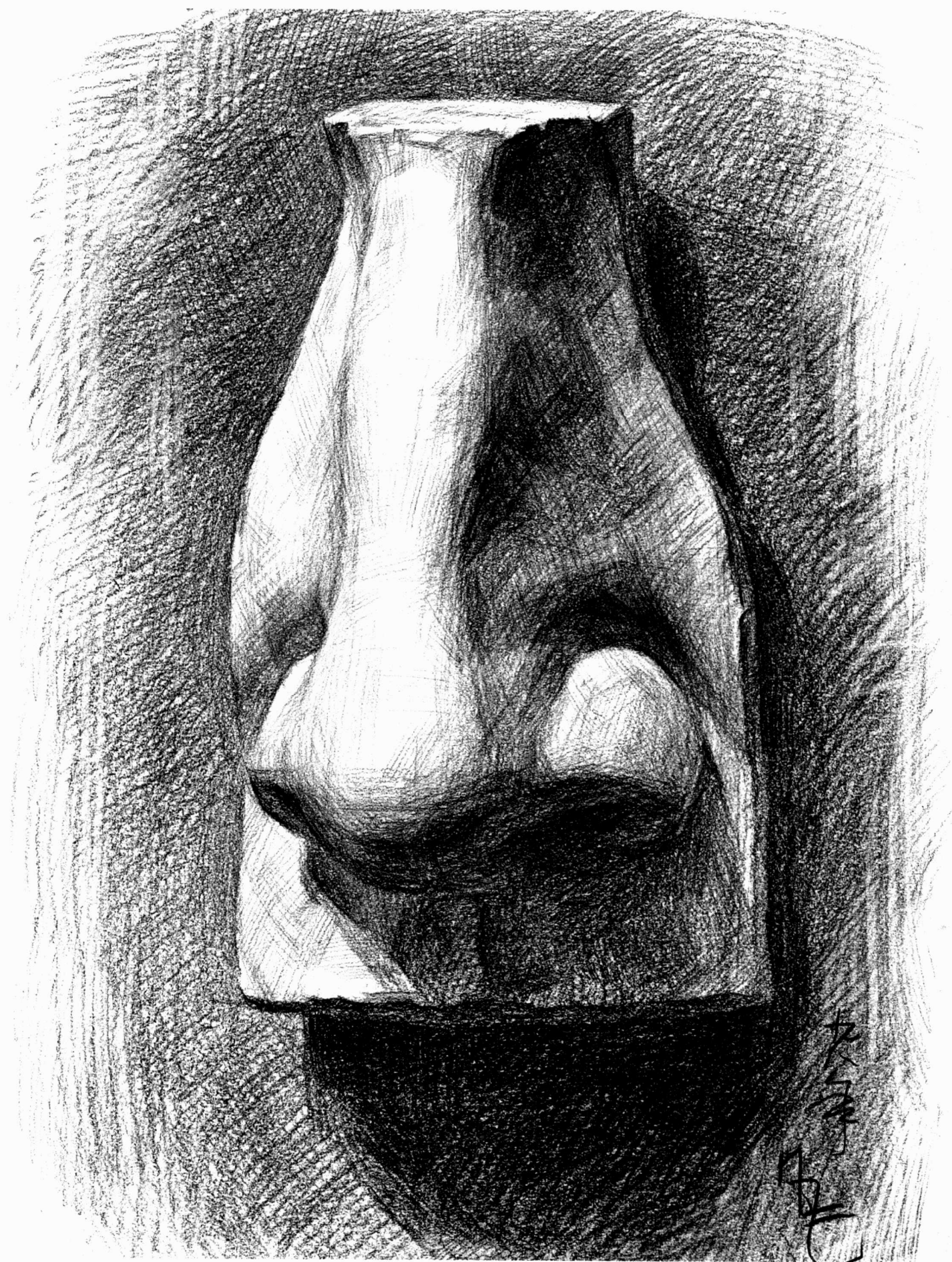
学习要点

形与体是素描训练中必须强调和研究的内容之一。形是指所表现的对象最外观的特点,体是指对象的空间体面的组合关系。如果把对象的形体有机地结合起来理解和表现,就便于捕捉到对象的基本形体变化特征和空间变化方向。我们不妨从多角度去描绘对象,以便掌握造型的基本规律。

鼻的结构造型比较含蓄,概括到一定的块面来理解就比较容易。在具体观察时,可把对象视为基本的梯形块面,尽快抓住对象的形体特征,为进一步塑造奠定基础。

表现时,要始终关注整体关系下的体面如何体现了对象的结构关系;体面的起落变化和透视方向又是如何展示了对对象的空间关系。这样,才能把各个块面统一起来,贴近对象的本质。

学习要点

自然状态的鼻子和块面构成的鼻子在形体关系上,既有内在的联系,又有一定的差别。在观察和表现时,要善于运用概括的形体块面来理解鼻子的基本构造,关注大的形体面变化,注意鼻脊的位置,理解它对整个鼻子的支撑作用。鼻翼位于两侧斜面上,刻画时要与整个鼻子形体同步考虑,鼻孔处在朝下的形面上,要正确体现其结构与鼻子的协调性。表现好鼻子,对头部的刻画具有重要作用。

