

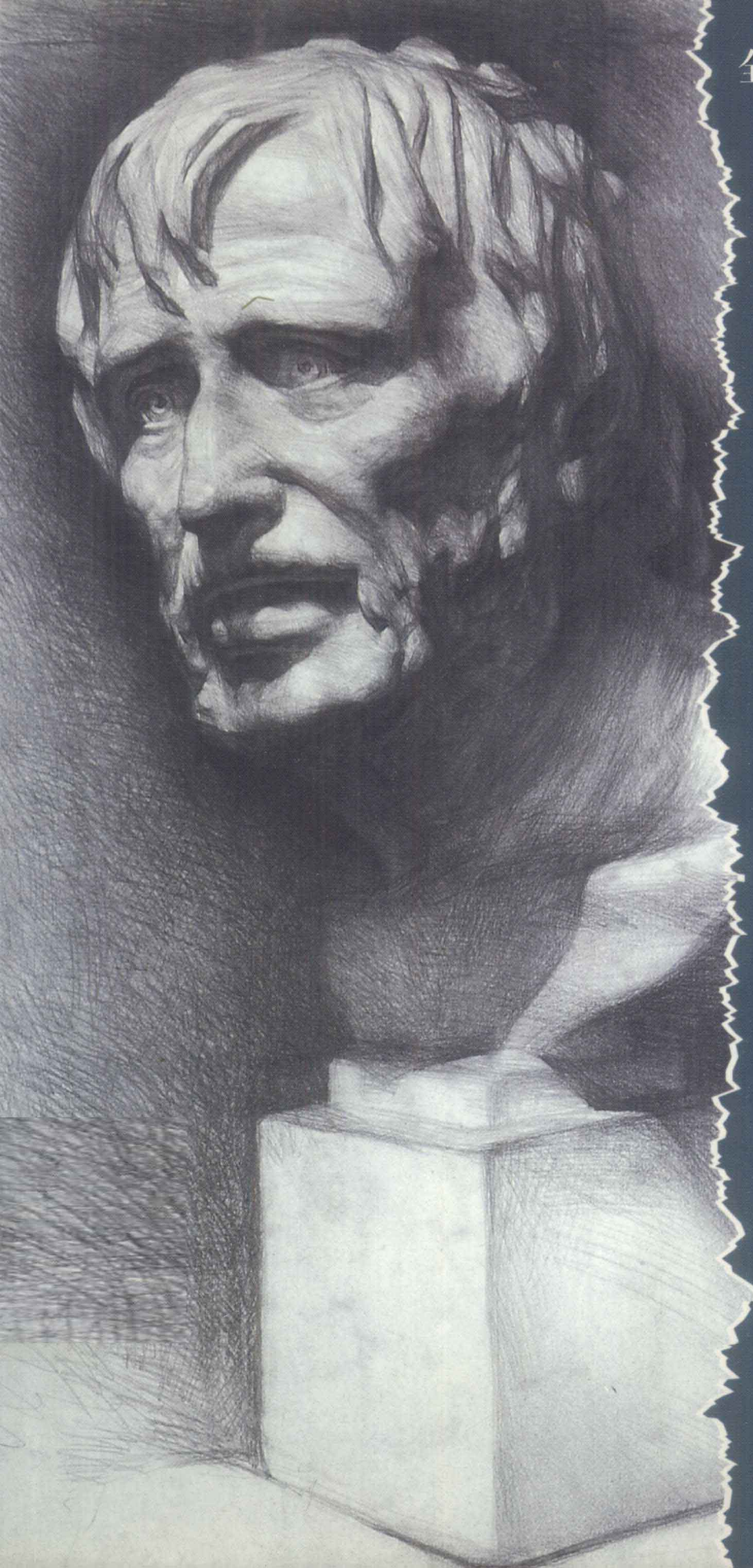
全国业余艺术教育教材

素描

⑤

美术技法丛书
(中级班)

开明出版社

素描 ⑤

美术技法丛书
(中级班)

全国业余艺术教育教材

编者：张建春

目录

一、素描概述	2
二、石膏素描	3
头骨解剖结构	5
头部肌肉解剖	7
三、作画步骤	8
四、示范作品	16

开明出版社

素描概述

“素描，它是构成油画、雕刻、建筑以及其他种类绘画的源泉和本质”，这是早在文艺复兴时期，米开朗基罗对素描的一段精粹的阐述。无论是现在还是将来，学习素描仍是锻炼造型能力以及绘画技术的重要手段和途径。同时，在学习素描过程中，还能逐步培养和提高绘画者良好的素质。在素描教学和研究中，重视基础素描、学习正确的观察方法、加强整体观念和立体观念尤为重要。良好的学习方法为坚实的基本功训练铺平了前进的道路。基础素描重在研究、分析、理解，在掌握基本理论的同时，在写生中增强视觉感受。正如安格尔所言：“如果作画时是用头脑去支配手的，则不管画面上有多少缺点，情况总是比较好的……手的灵巧取决于经验，但感情的真挚和理解力却必须首先发挥出来，而且在某种程度上，它们是可以替代其余一切的。”

学习素描，首先要正确理解整体与局部的关系。局部的刻画，不是破坏整体，而是用细节来丰富整体，否则就要忍痛割爱。画前，对形象应具有深刻的认识和理解，对形象特征要有主次、有前后、有大小地进行概括、整理，牢固地树立起整体—局部—整体，概括—深入—概括的观察、思维方式。写生中整体观念要贯彻到画前观察、深入作画以及收尾调整的始终。德拉克罗瓦曾举过一个例子：“有一个德国艺术家叫德米尔的，竟然能在自己的肖像作品中画出皮肤上的毛孔和每一根胡须。他的作品实际上非常低劣，完全不能表达客观对象生动的感觉。人们对我说，这可能是由于他没有才能，但要注意，才能不是别的，乃是概括和选择的本领”。达·芬奇所说的“整体的每一部分与整体成比例”就辩证地说明了整体与局部之间的关系。

第二，立体观念的培养。任何物体在光的作用下是立体地呈现于空间的。在白纸上要栩栩如生地表现出物体的立体感，首先要深入理解形体结构。分析形与体的关系，抓住形体结构线，借助明暗不同层次的调子在结构素描中用粗细不同、虚实不同的线，强化其形体的空间关系、体面关系。罗丹曾说过：“你们要记住这句话：‘没有线，只有体积’。你们勾描的时候，千万不要只着眼于轮廓，而要注意形体的起伏，是起伏在支配轮廓”。他有力地说明了是形体起伏作用于线，线只是内在结构的外形化。这种空间（深度）观念和形体塑造观念，就是画家主客观统一之后要树立的立体观念。

第三，技法与修养。任何艺术和工艺都离不开技法，技法是达到目的的一种手段，它的优劣直接影响着作品成功与失败，训练技法是能力的培养，也是艺术修养的反映。只有艺术修养提高了，技术才能获得新生。要提高自身修养主要依靠学习—创造—学习，世界上新事物的创造决不是一件孤立的奇迹。正如米开朗基罗所说：“许多艺术修养的失败，仅仅是由于他们只接受某一种画法，而指责其他所有的画法。必须研究一切画法，而且要不偏不倚地研究，只有这样，你才能保持自己的独创性，因为你将不会只跟着某一个艺术家跑。应该做一切人的学生，而同时也不是任何人的学生，应该把一切学到的功课，化为自己的财产。”善于创造的艺术家长也是最善于学习自然和大师的人。

石膏素描

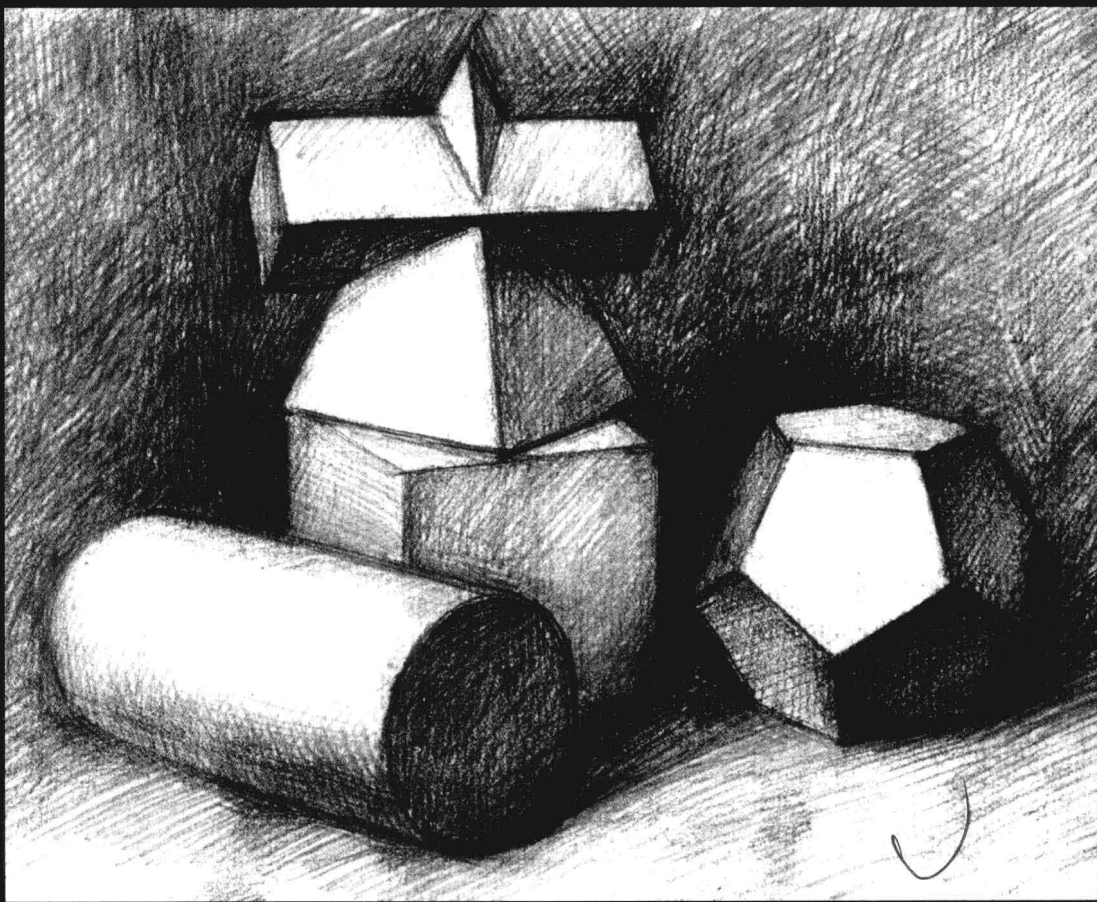
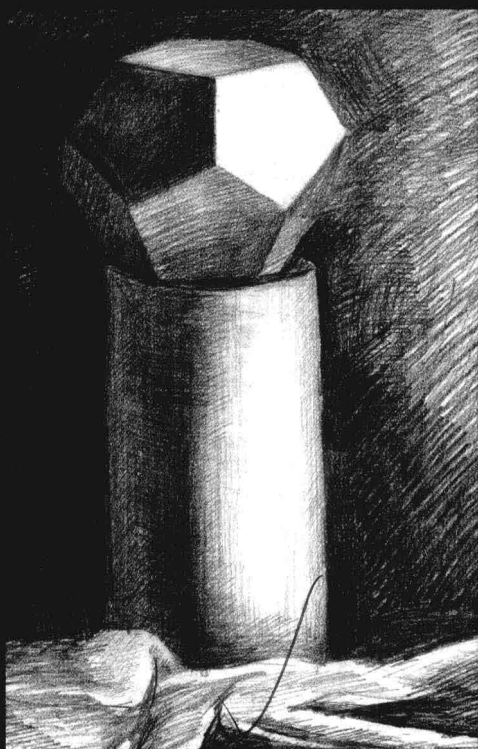
石膏素描分为石膏几何素描和石膏头像素描。

一、石膏几何体

石膏几何体包含了造型艺术最根本的要素：点、线、面，以及由它们延伸发展所产生形成的形体结构，而形体结构则是造型的基本内容，是本质。艺术家们觉得所有的形体都是由这些几何形体构成的，或是由这些形体的局部组成的。

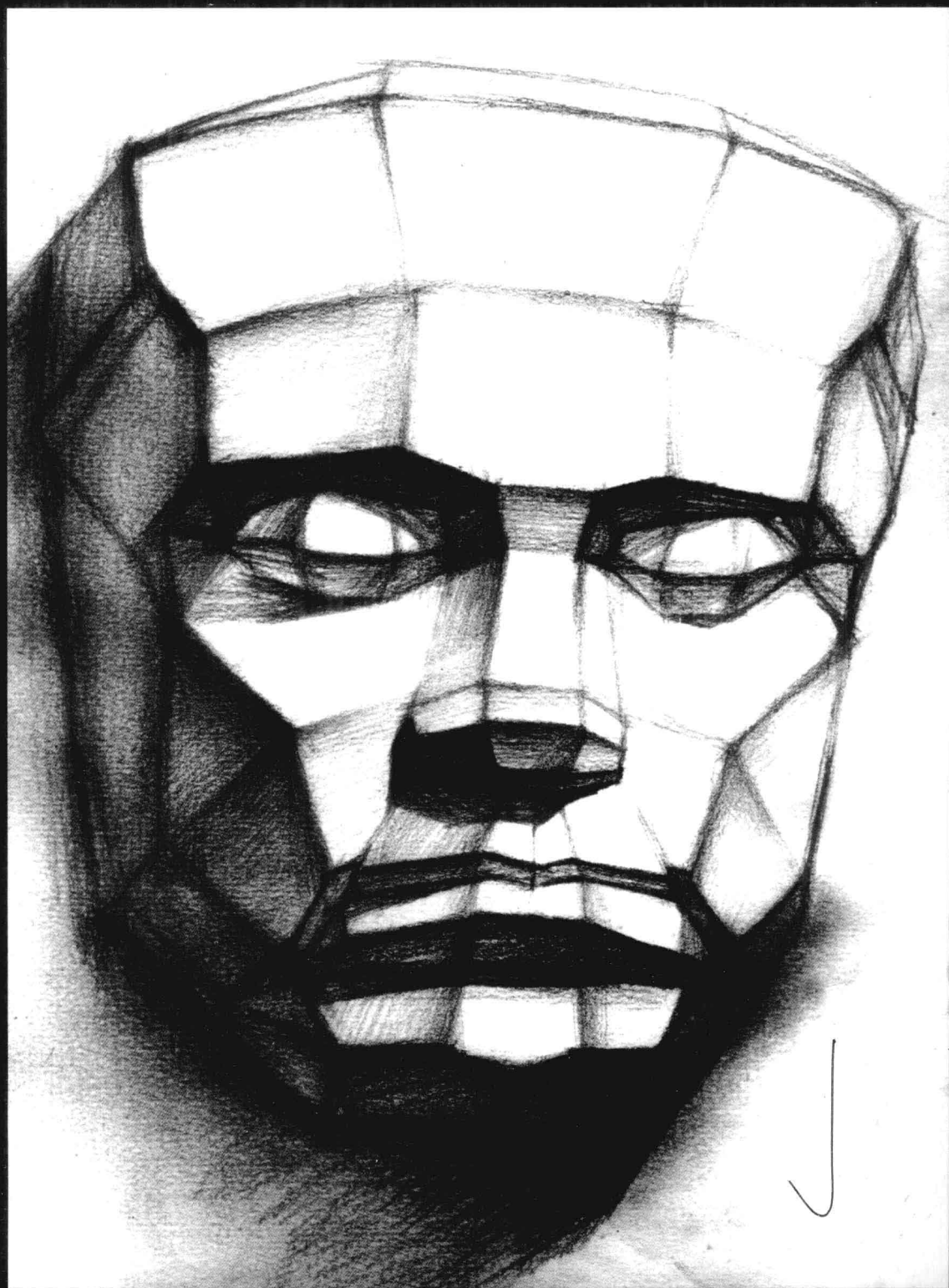
二、石膏头像

石膏头像是由许多形体组成的。

当我们面对着亚历山大切面像和贝多芬切面像时,就知道石膏头像是由许多块面组成的,世界上一切有形的物质都是由许多几何形体组成的,这就要求我们要用立体的观念去理解它。

在我们学习素描时就要树立起一种局部与整体的观念。在深入对象时不要破坏整体,要对其有深刻的认识和理解,并且始终树立这一观念。

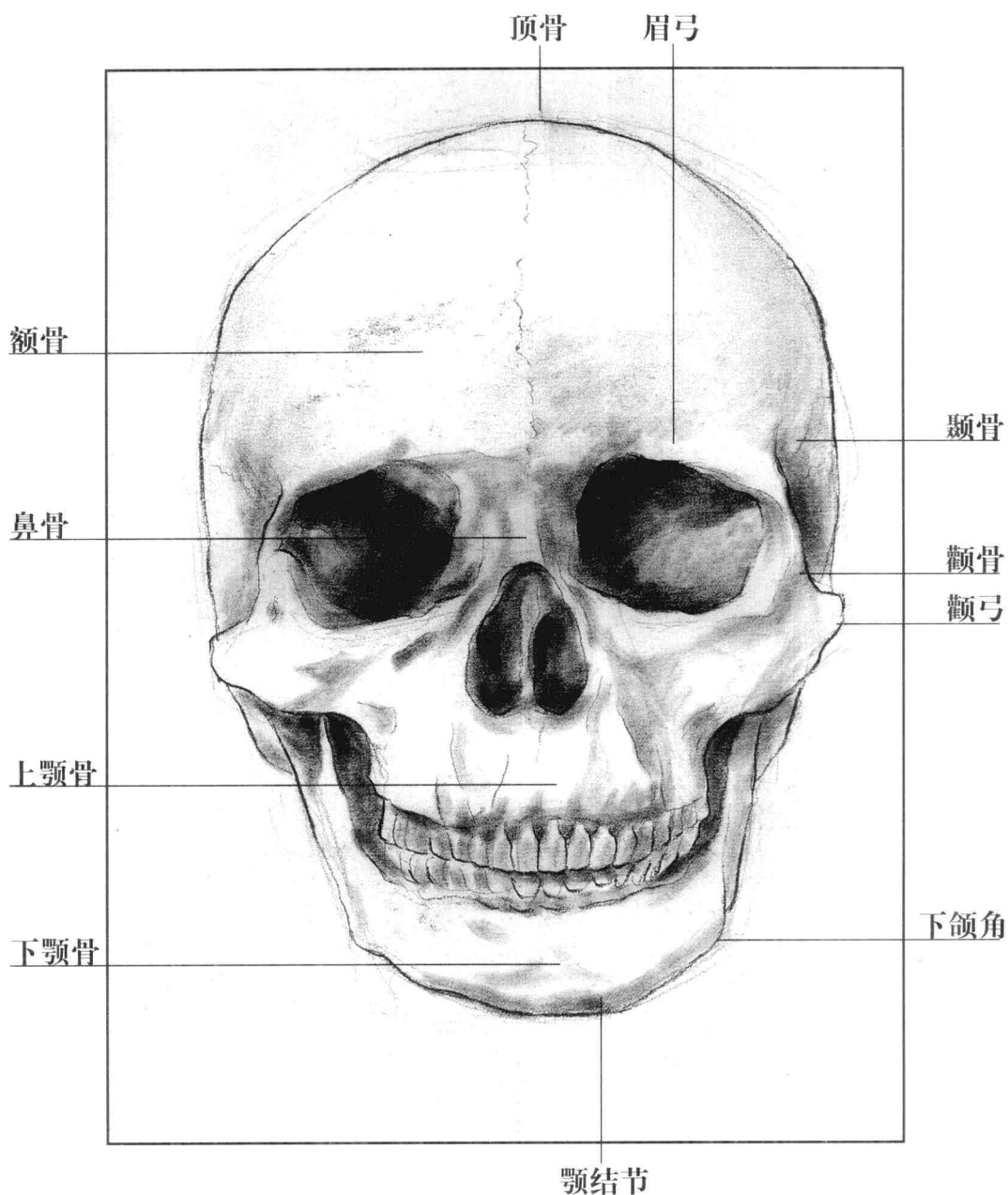
贝多芬像局部
(切面)

头骨解剖结构

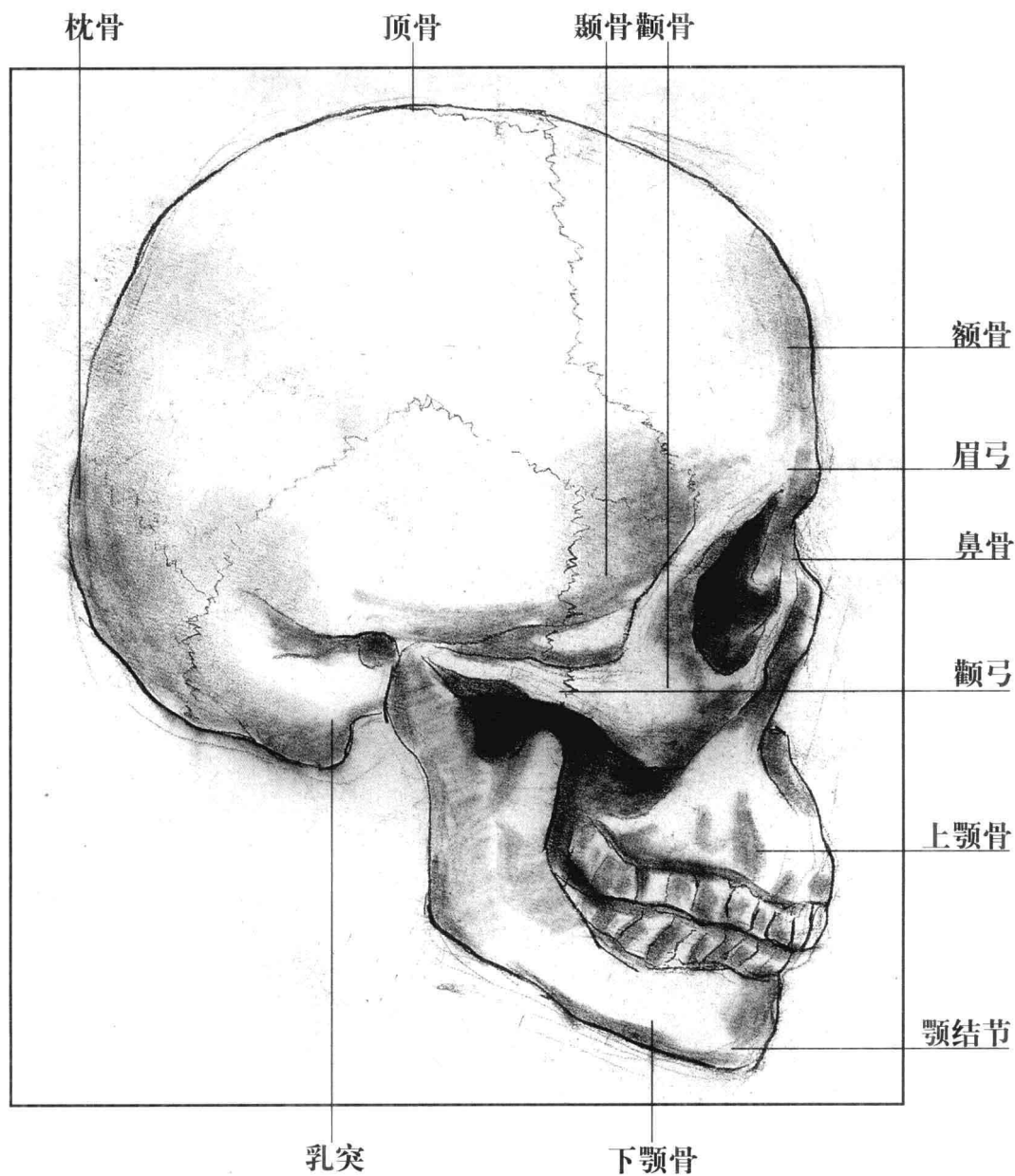
石膏素描

认识和理解头像的外部造型特征，一定要掌握头部骨骼和肌肉构成的解剖知识。头部解剖结构包括头骨及脸部肌肉，头骨是头部造型的基础，是决定头部外形的要素和关键，头骨上覆盖着肌肉层。

头骨由两部分组成：下颌骨和构成头颅骨的其余骨头。脑颅部的骨骼有：额骨、颞骨、顶骨、枕骨；面部骨骼包括：鼻骨、颧骨、颧弓、上颌骨、下颌骨、颞结节、上颌骨；而下颌部分只有一块下颞骨。

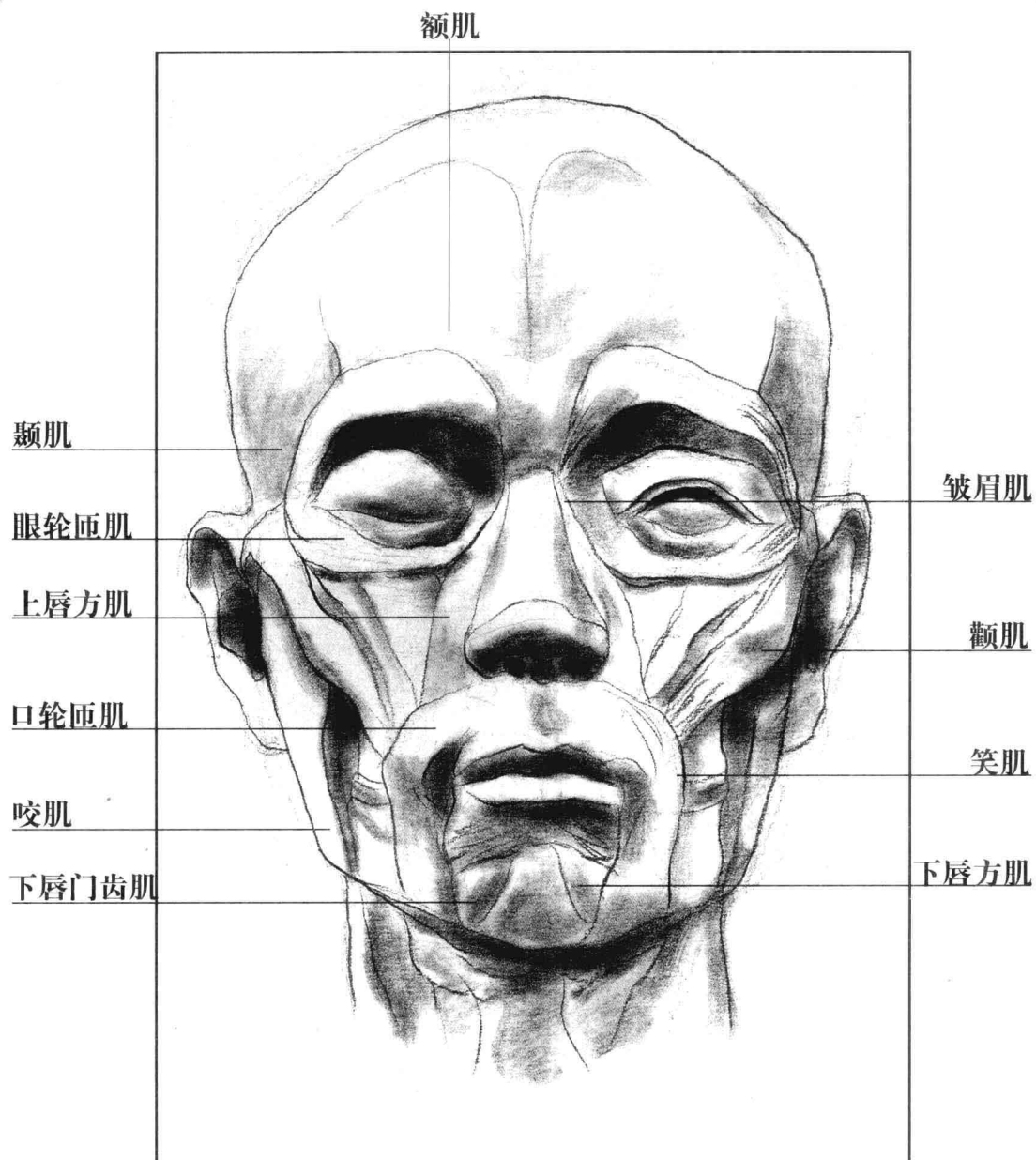

头骨中的高点是造型的基本点，这些高点包括额丘、顶隆起、顶盖隆起、鼻隆起、眉弓、颧突、乳突、下颌角、颏隆起、枕外隆起等，这些点是寻找与确定头部基本形状与体积的基本点。

头部肌肉解剖

头部肌肉是覆盖在头骨表面的一个薄层。它主要包括：额肌、皱眉肌、眼轮匝肌、上唇方肌、颧肌、咬肌、口轮匝肌、三角肌、下层方肌、颏肌。肌肉是表现对象表情的重要因素，同时与一些面部皱纹有关。在真人头像写生前，可以通过头骨写生与肌肉石膏模型写生来分析、熟悉、理解头部的解剖结构。

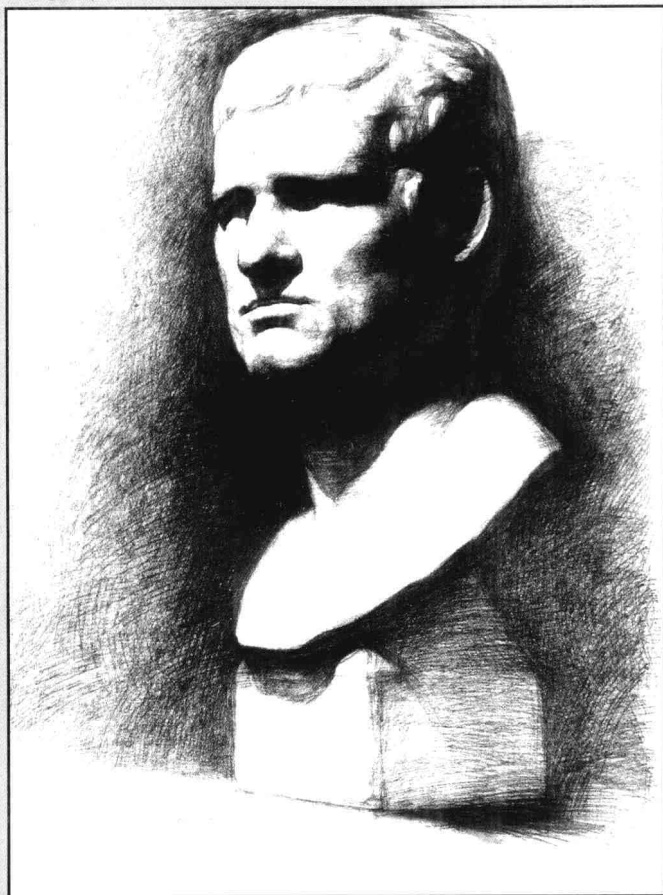

▲步骤一

▼步骤三

▲步骤二

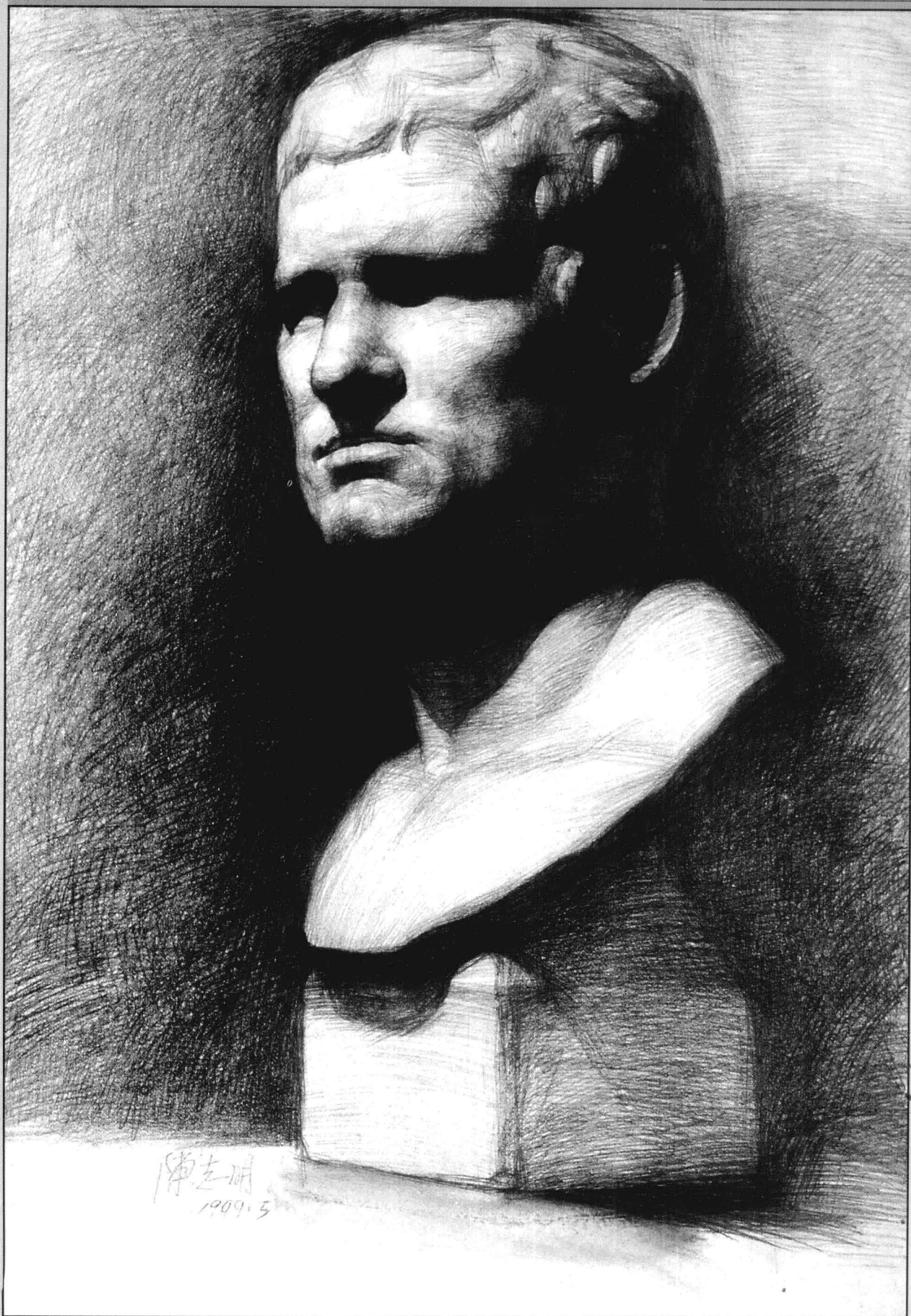

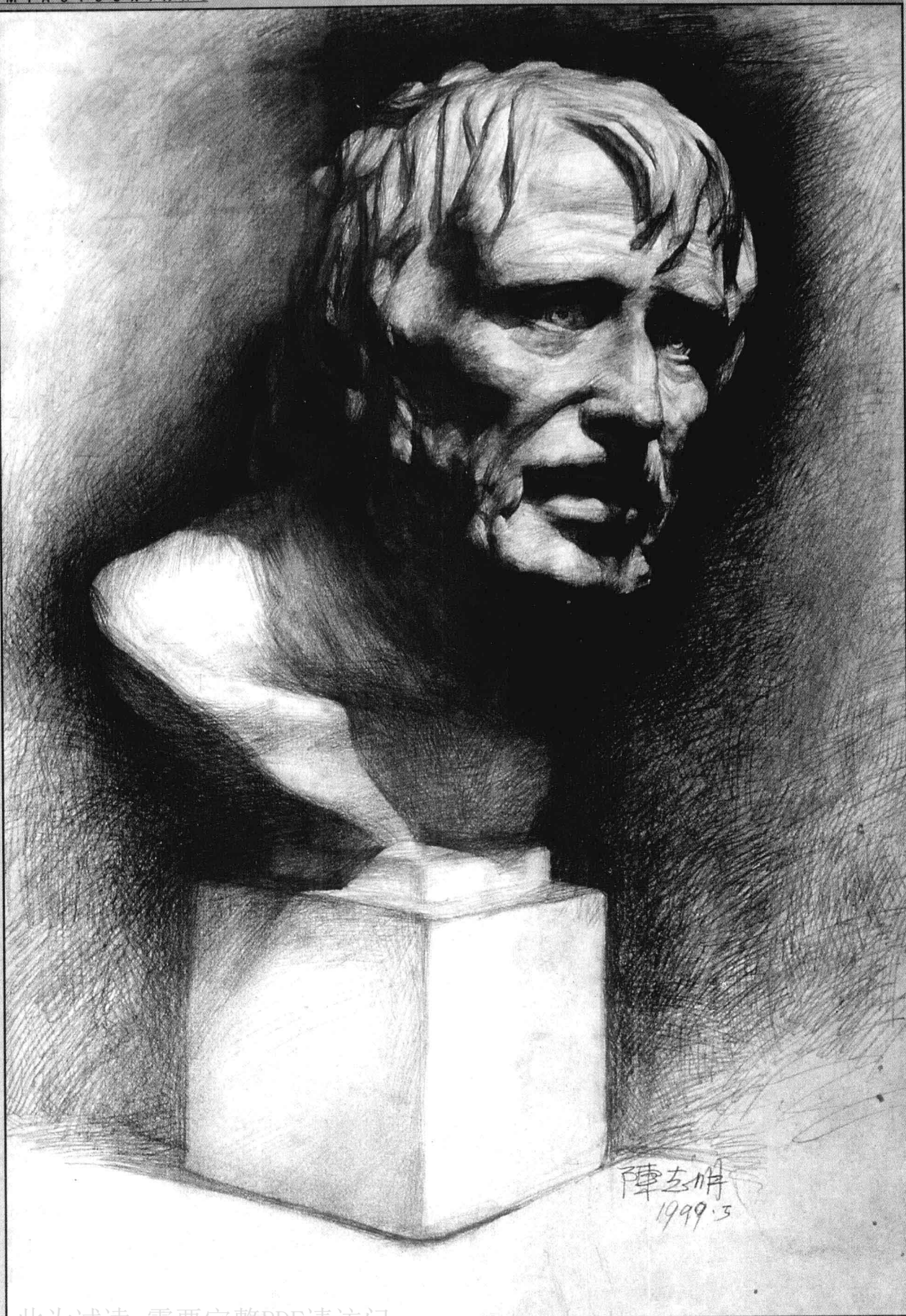
“阿古利巴”作画步骤

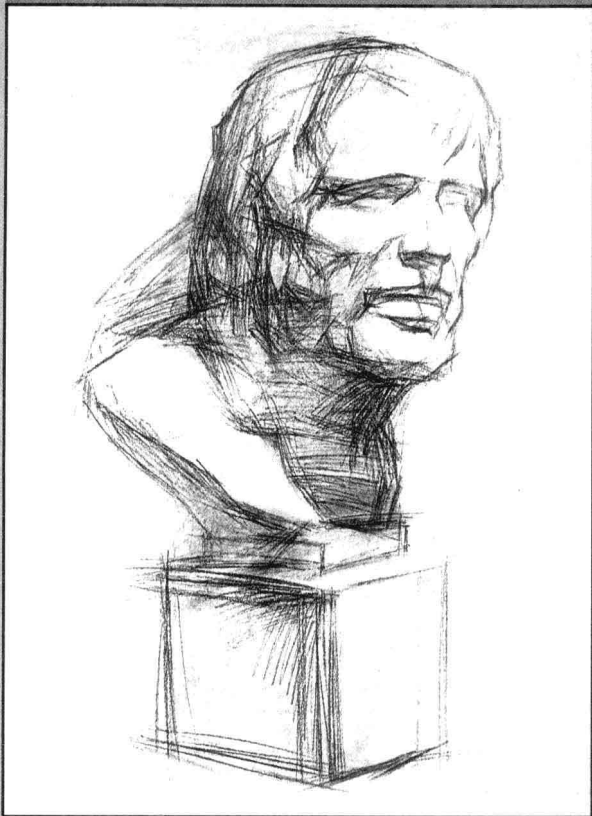
一、确定构图后，用直线画出大致轮廓，定出头、颈、胸的关系及各部位的基本比例关系。

二、借助垂直、水平、延长等辅助线，进一步找出各形体（如五官）的形状、位置关系。

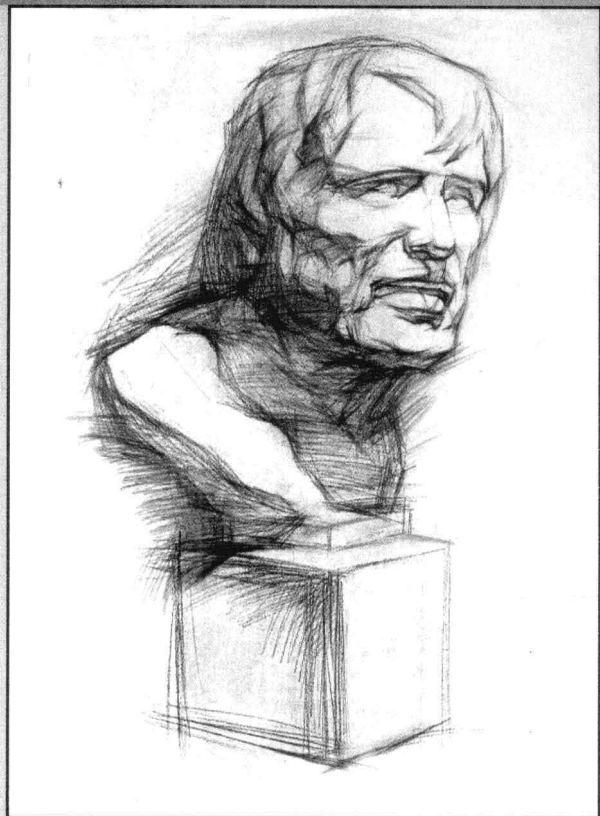
三、从形体出发画出大致明暗—受光部与暗部的比例关系。在保持整体感的情况下，通过分析、理解、比较和调整，逐步深入完成。

▲步骤一

▲步骤二

▼步骤三

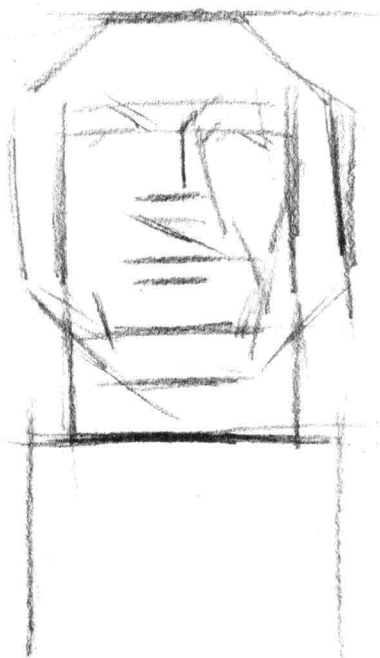
“海盗”作画步骤

一、先用铅笔确定头像在画面中的大致透视关系。

二、再借助辅助线定出头与肩与胸之间的比例关系以及五官的位置。

三、找出明暗交界线，画出亮部、暗部。在保持整体感的情况下，逐步深入、调整完成。

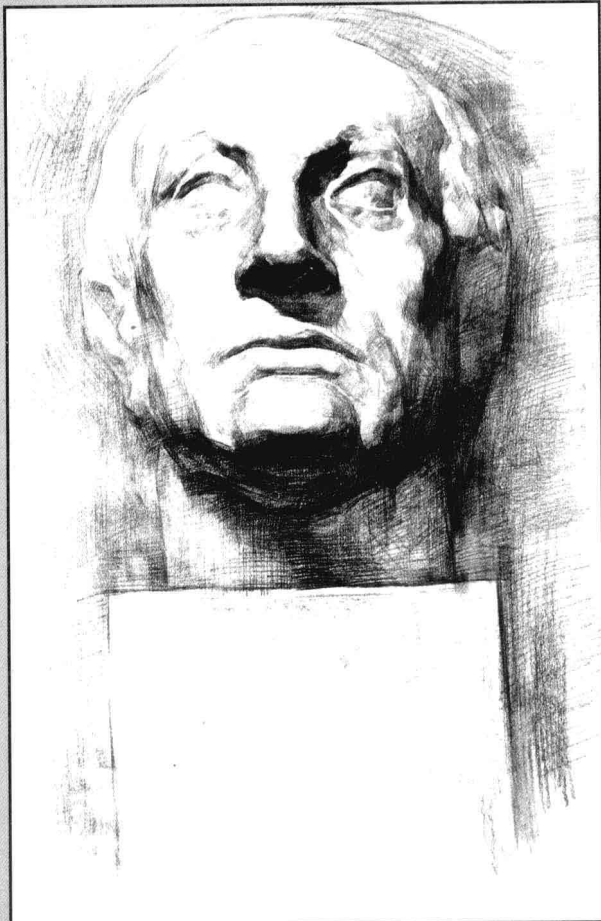

▲步骤一

▲步骤二

▼步骤三

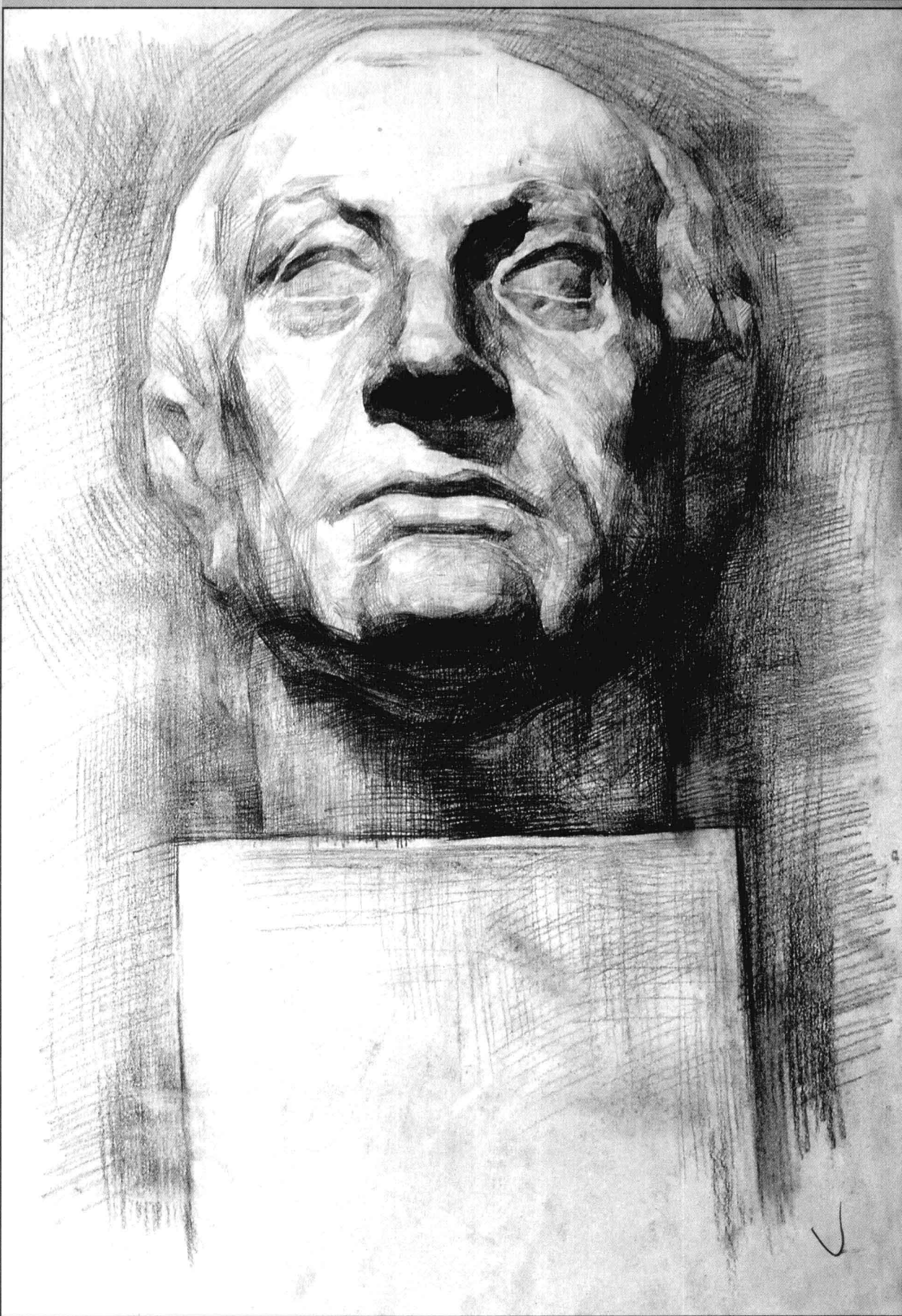

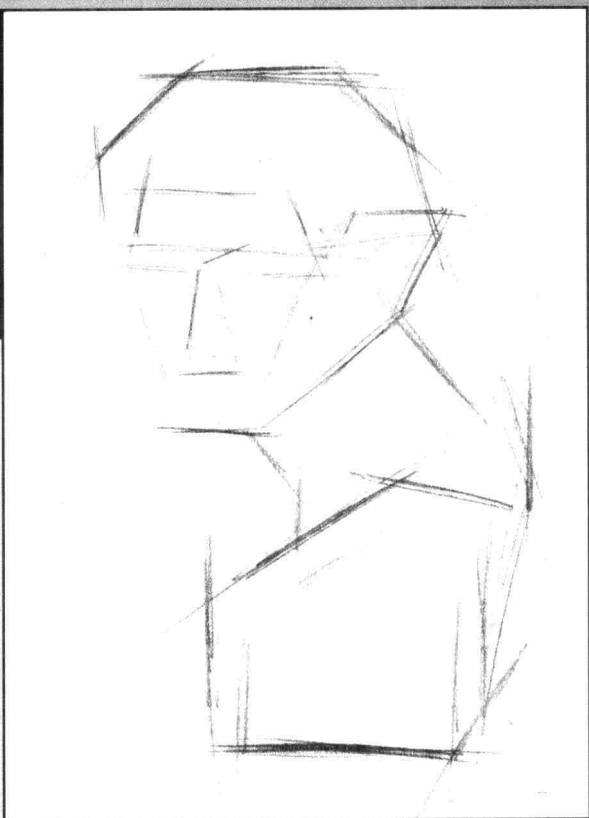
“布鲁塔斯” 绘画步骤

一、先定出头像在画面中的位置，用笔勾出大致轮廓。

二、借助辅助线，找出头、颈、胸的位置，确定其正确比例关系，画出大体明暗关系。

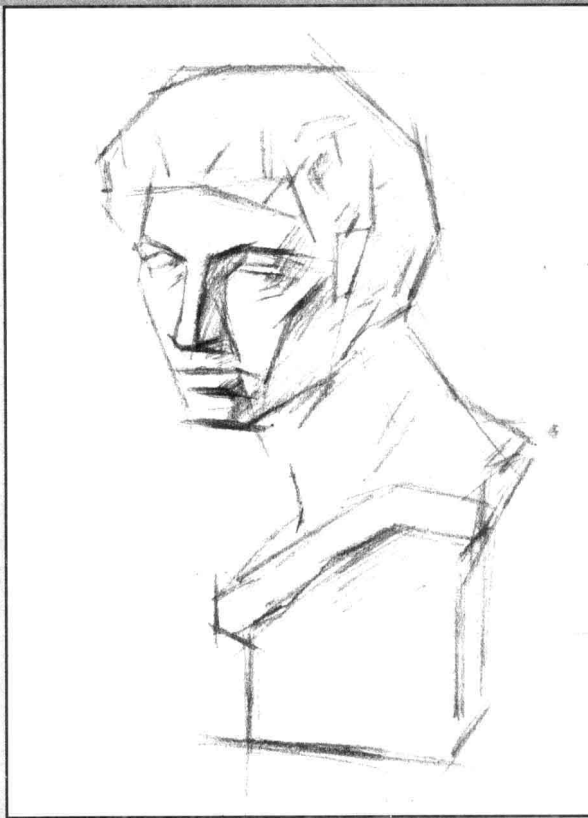
三、从形体出发画出大致明暗—受光部与暗部的比例关系。在保持整体感的情况下，通过分析、理解、比较和调整，逐步深入完成。

▲步骤一

▼步骤三

▲步骤二

“小卫”绘画步骤

一、确定构图后，画出大致轮廓，定出头、颈、胸的关系及各部位的基本比例关系。

二、深入五官的刻划，画出大体的明暗关系。

三、从形体出发画出大致明暗—受光部与暗部的比例关系。在保持整体感的情况下，通过分析、理解、比较和调整，逐步深入完成。

