

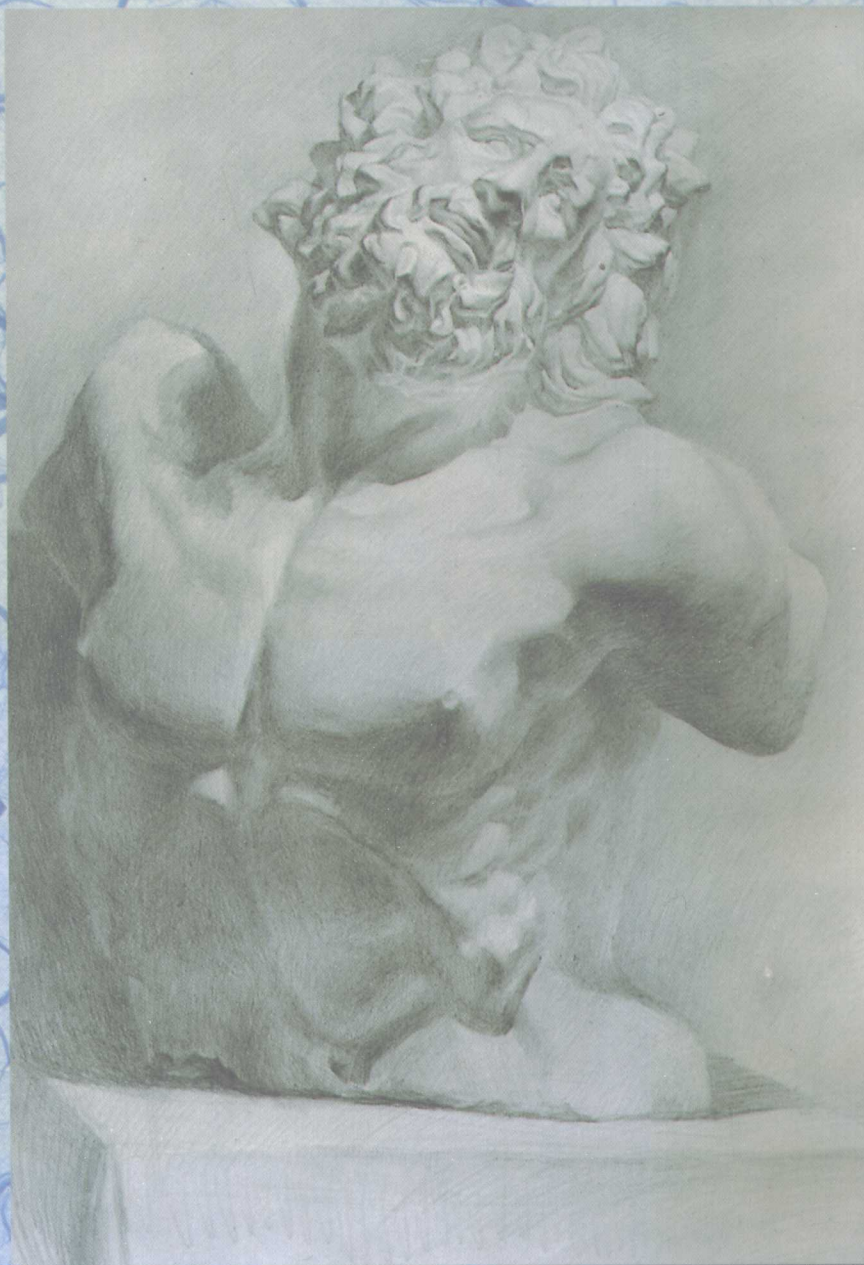
基础美术阶梯训练教材

石膏胸像

# 素描

季晓炜 ★ 著

SHIGAO XIONGXIANG SUMIAO



海大学出版社

基础美术阶梯训练教材

# 石膏胸像素描

季晓炜 著

上海大学出版社

· 上海 ·

## 编 者 的 话

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,均有实际的指导意义。

## 作者简介

季晓炜,男,1958年生于上海。1986年毕业于上海师范大学美术系。毕业后一直从事美术基础课教学工作,现任上海师范大学行知艺术学院讲师。绘画作品多次参加国内各种展出,论文曾在全国美术教育论文评比中获奖,合著有《素描(三)》。

## 基础美术阶梯训练教材

简易几何体石膏静物素描

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

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

石膏胸像素描 / 季晓炜著. — 上海 : 上海大学出版社, 2000.7  
基础美术阶梯训练教材  
ISBN 7-81058-160-0

I. 石... II. 季... III. 石膏像 : 胸像 - 素描 - 技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 20299 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  
2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷  
印数: 1 ~ 5100  
定价: 12.00 元

# 目 录

---

|             |    |                 |    |
|-------------|----|-----------------|----|
| 素描概述 .....  | 1  | 整体与重点 .....     | 24 |
| 正确的观察 ..... | 2  | 虚实与空间 .....     | 26 |
| 形体分析 .....  | 4  | 明暗与调子 .....     | 28 |
| 作画步骤 .....  | 6  | 背景 .....        | 30 |
| 对称 .....    | 8  | 形体分析(全身像) ..... | 32 |
| 平行 .....    | 10 | 人体的运动 .....     | 34 |
| 视角与透视 ..... | 12 | 作画步骤(全身像) ..... | 36 |
| 视角与表现 ..... | 14 | 正面与背面 .....     | 38 |
| 体块与明暗 ..... | 16 | 臂与腿 .....       | 40 |
| 体块与线条 ..... | 18 | 工具与材料 .....     | 42 |
| 节奏与明暗 ..... | 20 |                 |    |
| 节奏与线条 ..... | 22 | 作品欣赏 .....      | 44 |

## 学习要点

许多学生习惯于将素描功底的深浅与作画内容的难易画等号,而满足于课程难度的不断加深。实际上他们追求的是能画出难的画,而不是能画出好的画。然而,就绘画而言,难不等于好,好也不一定难。这实际上还是一个如何认识和理解素描的问题。如果我们只看到作画内容的难度,把全部精力投入到对造型与结构难度较大的对象的刻画上,就会不可避免地将素描蜕变成一种纯粹的技巧比赛,同时也会完全背离艺术的宗旨。因为素描实际上是一门艺术,需要作画者具备观察、体验、情感以及个性等诸多感性方面的良好素质。所以素描功底的深浅应该体现在作画者在素描学习过程中,培养与完善自身艺术素质的能力的高低上。

因此,艺术造诣的高低远不只是技术上的难易。除了技术,它还有更高的追求。只有认识了这一点,我们才会意识到,作画内容难度的每一次加深,其主要目的是在客观上对我们施加压力,提出更高的要求。

但这并不像我们所学的其他课程那样,只要你做过了并做对了,也就自然而然地认识了。素描的学习有些不同,它在更大程度上属于“顿悟式”的,而不属于那种“理解式”的。它是一个通过一般的理性说教式思维方式很难圆满完成的过程。只有通过长期的实践和全身心的投入,并积极地有意识地去体味,才会达到一种豁然开朗的艺术境界。在这样的一个过程中,你很难分出是先意识到了再去画,还是先画了再去意识。但是我们不能没意识地去画,也不能不画而只是意识。所以,面对不断增加的难度,不要只是简单地、不加思考地去度难关,也不要不画一笔而只是苦思冥想。在素描学习中,理解 and 实践就像树和根一样,谁也离不开谁,它们是互为依存、共同发展的。

## 石膏胸像写生的意义

本书主要针对石膏胸像写生作一些指导,其中也包括了一些石膏全身像的内容。比较石膏头像写生,石膏胸像写生在下面几个方面需要注意。

首先,要对人体的解剖结构、运动规律等方面更全面地掌握。这种掌握应该是一种可以实际应用、解决具体问题的掌握。而死记硬背、机械地理解只能是纸上谈兵。

其次,要有更强的整体把握能力。对象的内容复杂了,画什么,不画什么?什么要详,什么可略?需要以一种敏锐的整体感觉来决定取舍,从而达到繁而不乱、简而不少的目的。

另外,石膏胸像或全身像除了神态表情之外,还有动作、形态等需要表现,在艺术上有了更多的表现内容。要做好,就需要学习更多的东西,通过多看、多想、多画,来全面提高艺术素养。



卡拉卡拉 作者 毛旭光



莫里哀 作者 张慧



### 学习要点

观察与看有根本区别，看只是一般的视觉活动，而观察则是一种人的思维参与并指导的视觉活动。

观察是整体地看，必须同时去看对象的各个部分，注意它们之间的关系，如比例、明暗、调子等。

观察是分析地看，通过比较把各种关系在画面上进行组织、安排，如主次区别、调子高低、明暗对比等。

观察是理解地看，不能满足于眼前所见，而要利用各种知识更全面地去剖析对象。

### 纠错点评

作画时不要仅满足于你所画的角度观察，只要条件允许，就要尽可能地对作画对象进行全方位的观察，以便在自己的头脑里建立对象的整体形象，这是画好素描的前提。





荷尔美斯 作者 陈喜磊

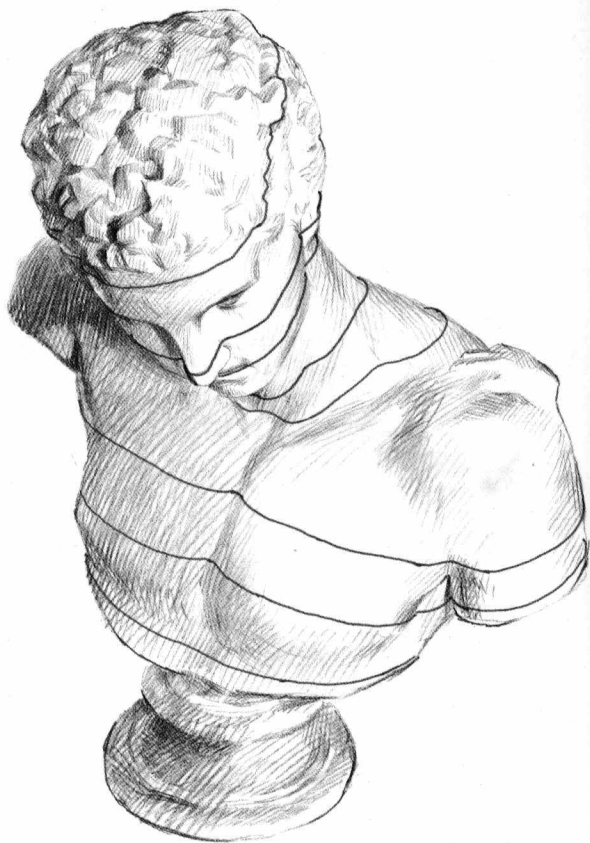
## 学习要点

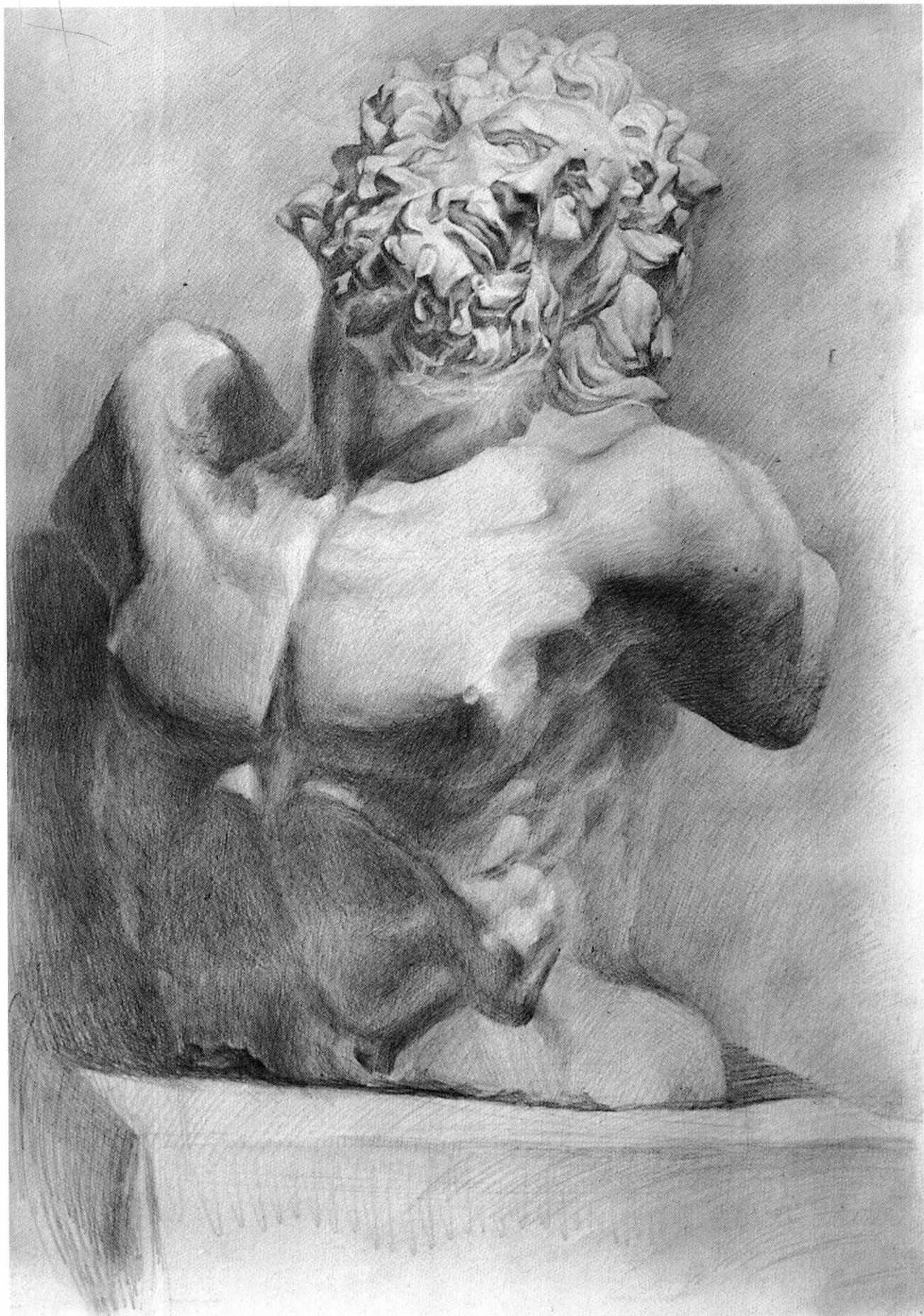
胸像由头部、颈部和胸部三个基本部分组成。其中头和胸部的形体是固定不变的。如人的头，不管它如何运动，一般没有外力作用其形状总是固定的，不可能一会儿长，一会儿短。胸廓也是如此。所以，作画时对这两大体块的造型特点、比例关系要准确表达，不可随意变动。

人的头和胸是靠颈来连接的，颈部有点像一个圆筒。但由于头和胸之间的活动是靠颈来完成的，所以这个圆筒总在随着其活动而改变着自己的形状。这给我们从外型上把握颈部制造了不少困难。我们不能简单地把颈部看作一个圆筒，而要通过这个圆筒，全面地了解颈部骨骼和肌肉的特点，不要轻视颈部的表现，它的作用并不如它在胸像中的所占比例那样小。

## 纠错点评

颈从胸廓的上方向前延伸，与头部的下后部位连接。从侧面看，颈是由下往上倾斜着的，千万不要把人的颈部画成像垂直的烟囱一样。





拉奥孔

## 比例轮廓

比较纵向和横向自身以及互相的比例关系。轮廓不仅指可以表现外形的线条，而且还包括一切表现形体转折、结构要点的线条。在这里这些线条可以理解为一种记号。

## 大体明暗

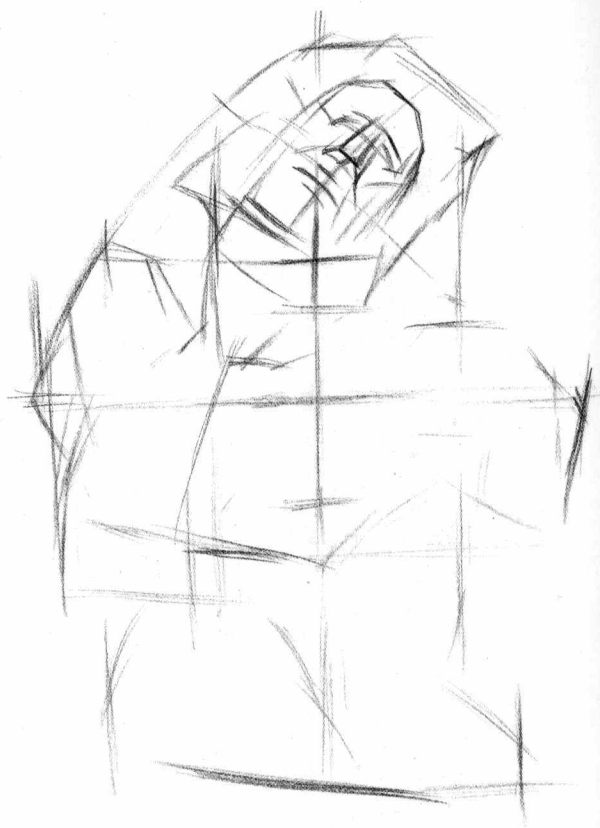
首先要确定明暗交界线，分出明暗两大面。画大体明暗尽量一气呵成，暗部要连成一片，互相呼应，不要东一块西一摊。

## 逐步深入

一般从对象最亮和最暗的地方着手。深入刻画只能从一两个局部进行。一个局部一下子深入多少，要根据自己的把握能力而定，但初学者一般不要一下子将一个局部深入太多。

## 刻画调整

调整是刻画的一个步骤，即对前面表现不足之处再加，而对表现过头的则减。不要总是把加上去看成是“画”，其实用橡皮擦掉也是“画”。





古战神 作者 夏冰

## 学习要点

从正背面看,人体都是呈左右对称的。除了头部,颈部和胸部也是左右对称的。

由于生活中的人是不断运动着的,所以头部和胸部很少会处于同一角度、同一方向。这样,对称只是头部、胸部自身的对称,它们不会有一条共同的中心线。而我们却可以利用它们各自不同的中心线来表现人的运动。由此可见,对称需要我们设立中心线,而中心线又可以用来解决对称以外的许多问题。

颈部和胸部不同,它自身的形状是可改变的,只有在正面直立或无任何扭转动作时才是对称的。

## 纠错点评

中心线实际上是一根随着形体起伏变化而变化的线条。我们可以把它归纳成直线或弧线,但实际上中心线决不是那么简单。若不能真正理解这一点,就不可能画好石膏胸像或全身像。





少女像

## 学习要点

人的形体构成是呈左右对称的，若我们将相对称的两点都连接起来，那么这一根根连线就应该是互相平行的。平行是造型的一个基本规律。

从头部开始，两眼、两耳到两肩、两膝、两足都是互相平行的，但这种互相平行的状态只是出现在人处于标准的直立姿势时，而在日常生活中，人的动作是千变万化的，所以所有的平行点不可能一直保持完全平行。在各种运动中，人的各大体块处于互相倾斜、扭转的状态，平行只能体现在体块本身。

而各体块之间的倾斜和扭转，还会导致各体块的重叠，同时也会产生一些体块的透视畸变，这会使对象失去常态下给我们的形体印象，使我们难以观察到各对称点之间的关系。所以，在一些复杂的运动状态中，我们应由表及里、去伪存真地找出各体块的来龙去脉，特别要重点把握那些必须平行的地方，不出差错。



## 纠错点评

四肢是人体特别活跃的部分。所谓四肢的平行，可以理解为四肢各相同的部分长度的一致。保持四肢各点的平行，就要求在任何复杂的运动状态中，排除各种透视现象的干扰，相应地保持四肢各部位的长度一致。





阿里亚斯 作者 陈喜磊

## 学习要点

由于人的运动与作画者的不同视角,生活中的人物不可能处于完全无透视的状态。透视造成了人的全部或部分的变形,给我们作画带来了困难,但同时也正由于有了透视,我们才能在平面上表现出人的各种运动形态的空间感觉。所以,透视不仅不可避免,而且是画好素描的重要因素。

要表现好透视状态下的人物,首先要理解人的形体结构。对人的各部分的形体,不仅要掌握它在正常视觉情况下的外形,更要能够想像其在空间中的各种变化形态。画素描不能依样画葫芦,看一眼,画一笔,而要观察和想像相结合。观察,只有想像的观察才是主动的、积极的;想像,也只有立足于观察的想像才是现实的、可操作的。观察和想像在画素描时是密不可分、互相补充、交替操作的。

## 纠错点评

透视的变化在画面上体现为比例的变化。初学者往往对准确把握这些变化感到困难,这主要是由于对象平常的比例关系在我们头脑里造成了一种视觉惯性的缘故。所以我们可用一些客观的比例手段,如用笔测量等方法去排除这种视觉惯性的干扰。

