

美术基础丛书

陈华新 著

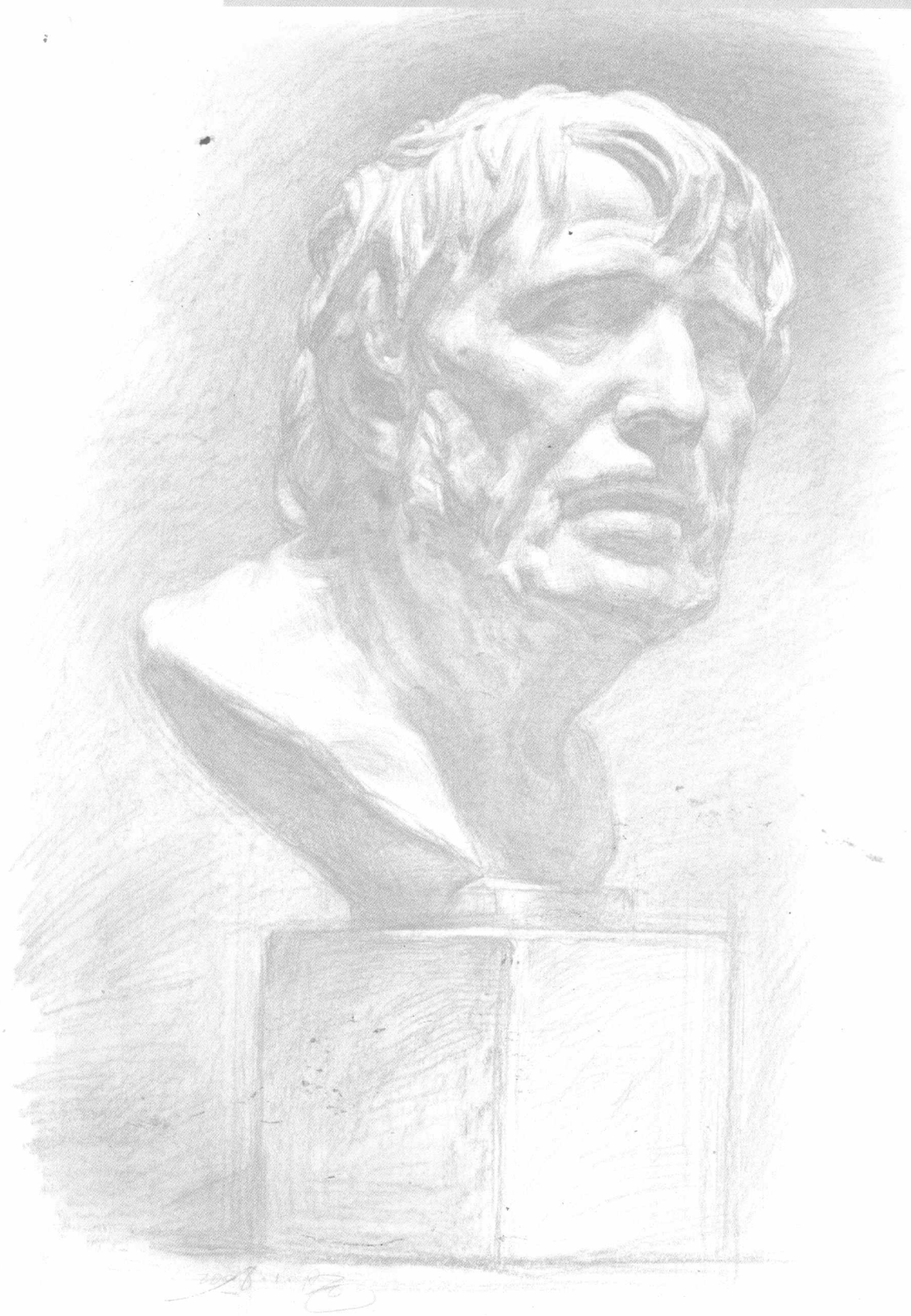
石膏像素描

美术基础丛书

陈华新 著

石膏像素描

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书是美术绘画基础练习方面的图书。书中详细介绍了石膏像素描的各种技法,着重基础练习的讲解,还对绘画中在理解方面、表现方面、易失误方面的问题加以详细分析,并将重点、难点及易失误处一一列解,使读者走出单纯技法训练的误区,以方便读者理解学习、应试,少走弯路。

本书适合作美术培训教材,也可供学生学习、应试参考。

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描 / 陈华新著. —上海:同济大学出版社,

2008. 8

(美术基础丛书)

ISBN 978-7-5608-3792-5

I. 石… II. 陈… III. 石膏像—素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068294 号

美术基础丛书

石膏像素描

陈华新 著

责任编辑 辜翔

责任校对 徐春莲

封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 6.25

印 数 1—5100

字 数 156000

版 次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-3792-5/J·111

定 价 24.00 元

我的话

绘画是一种智力游戏,是艰辛中含有快乐的过程,如果真心热爱绘画这门艺术,那么,就要学会让内心尝试这种历程的磨炼,准备好忍受一次次失败的煎熬,享受哪怕一点点进步后所带来的喜悦。

经历与过程对从事绘画艺术的人来说,是最为宝贵的财富,让我们从这里开始,一起学习,一起研究,一起进步。

目 录

① 什么是素描 目的与方向

③ 观察方法

⑤ 形

⑦ 形体

⑨ 比例

⑪ 透视

⑬ 作画过程

⑮ 结构

⑰ 辅助线

⑲ 头骨

⑳ 形体与结构

㉑ 构图

㉓ 明暗交界线

㉕ 线条

㉗ 明暗关系

㉙ 轮廓线

㉛ 明度变化

㉝ 整体

㉞ 暗部的表现

㉟ 局部处理

㊱ 空间感

㊳ 五官与脸

㊵ 眼睛

㊶ 鼻子

㊸ 嘴

㊺ 耳朵

㊼ 线条与明暗

㊾ 运笔方法

㊿ 头发的处理

㋀ 概括与丰富

㋁ 解剖结构

㋃ 头、颈、胸的关系

㋅ 主与次

㋇ 虚与实

㋉ 运动与变化

㋋ 力度

㋍ 关键点

㋏ 判断力

㋑ 质感

㋓ 主体与客体

㋕ 习惯与突破

㋗ 感觉

㋙ 节奏

㋛ 直观与理解

㋝ 风格与特点

㋟ 结束语

什么是素描

简单地说,素描就是单色绘画。其实质是通过素描这种表现形式,为我们提供感受事物、认识事物的一种途径,让我们积累更多的视觉经验,丰富我们的视觉感觉;同时,也使我们能寻找到适合自己个性的、新的视觉语言表达的可能性。从更深远的意义上来说,这也是获得表达个人情感与思想的方法。

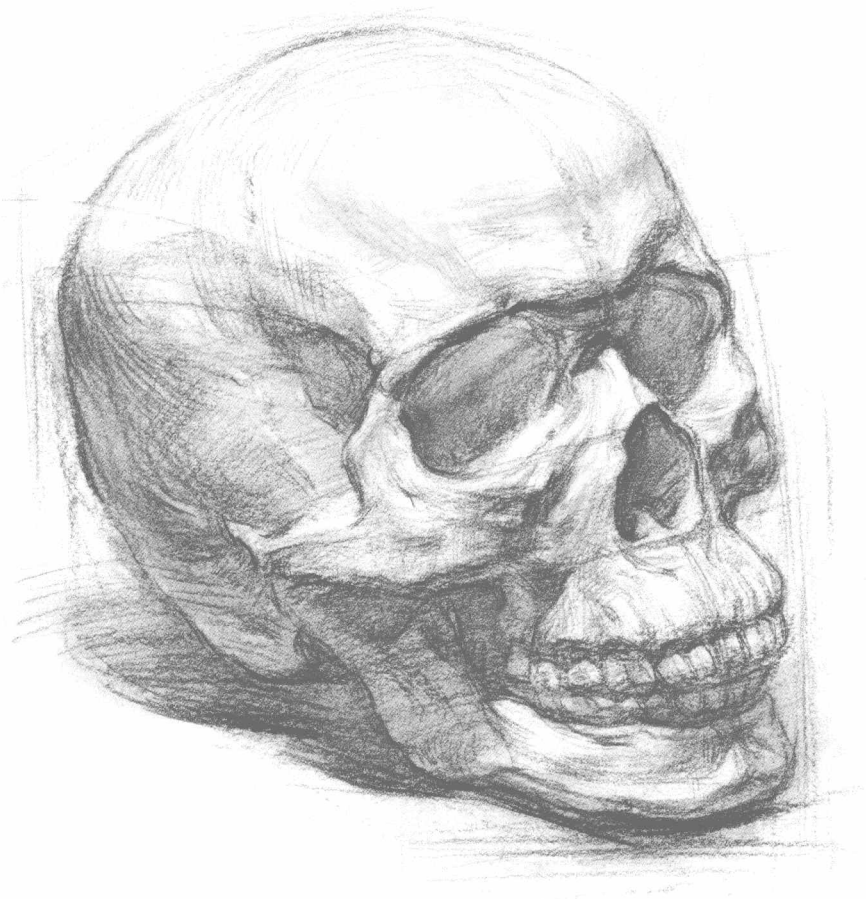
目的与方向

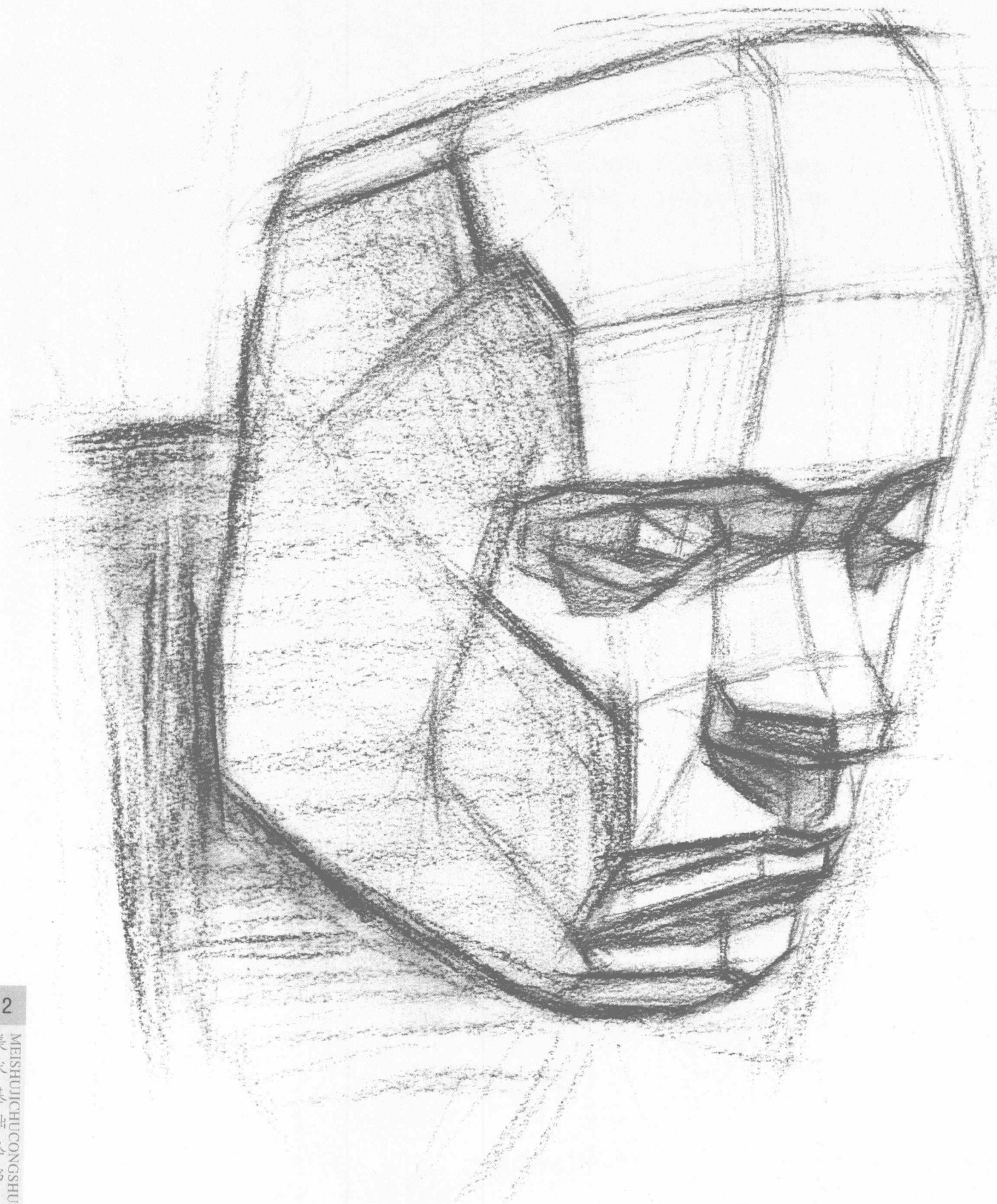
素描训练,就是研究视觉的现象。一是研究客观对象所呈现出来的形象特征;二是研究作画者如何通过观察来感受和认识客观对象,其表现手段是根据这两个方面展开的。如果忽视这两个方面的探索,单纯去学习技法,那将使我们进入绘画的误区,把生动有趣的绘画艺术变成僵硬的教条;无法体现我们在学习过程中,发挥观察上的能动性,实践中的创造性,表现时的发现个性特征,

从而妨碍了个人审美的判断。

因此,素描学习要关注这几个方面的问题,一是要有相对系统的训练过程;二是要多尝试各种不同的表现技法,丰富表现语言,从中找到和发现适合个人的语言表达方式;三是要相信自己的感觉,养成独立观察和思考的习惯,不要把他人的表现手法和审美判断视为唯一,因为对绘画感受和表现经历是没有人能替代的,他人的经验只能视为是一种启示的作用;四是在绘画上碰到的问题,应看作是令人兴奋的事情,一旦克服了,将进入更宽的领域之中;五是要善于调整自己的心态,善于调节个人的视觉角度,你就会发现一件平凡之物,也能呈现出非一般的精神特质来。

学画者会经常听到这么一句话,素描是一切造型艺术的基础,那是因为在素描学习过程中,直接而丰富地体现了视野的宽度和深度,既发现了大千世界的美,也现了自己的存在意义和追求方向。

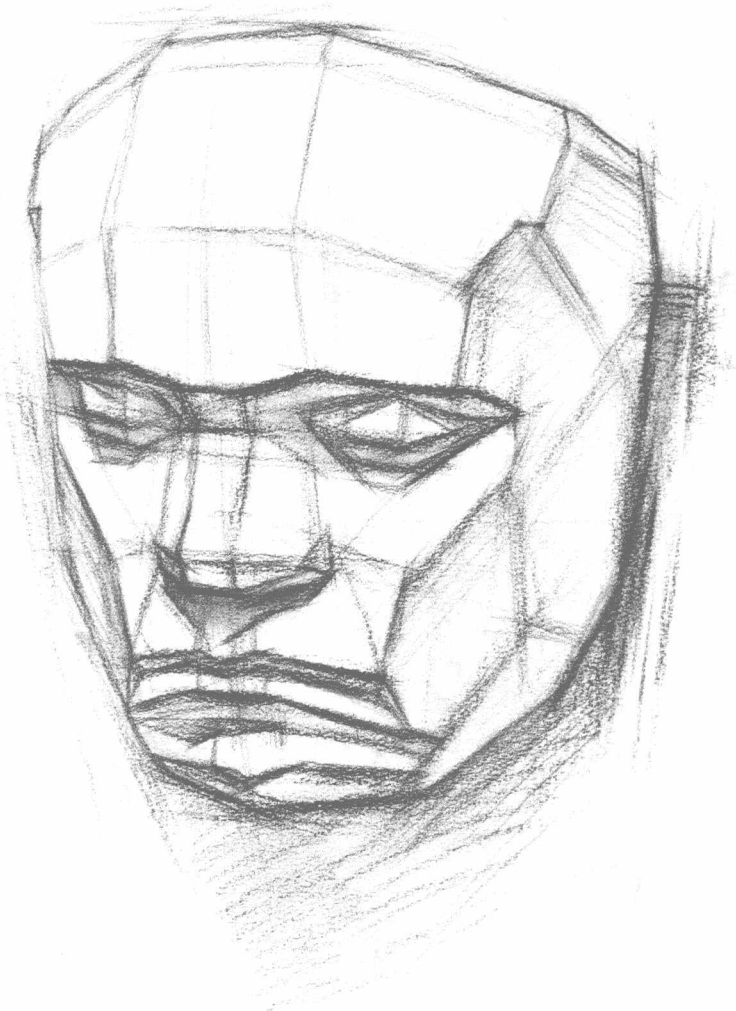
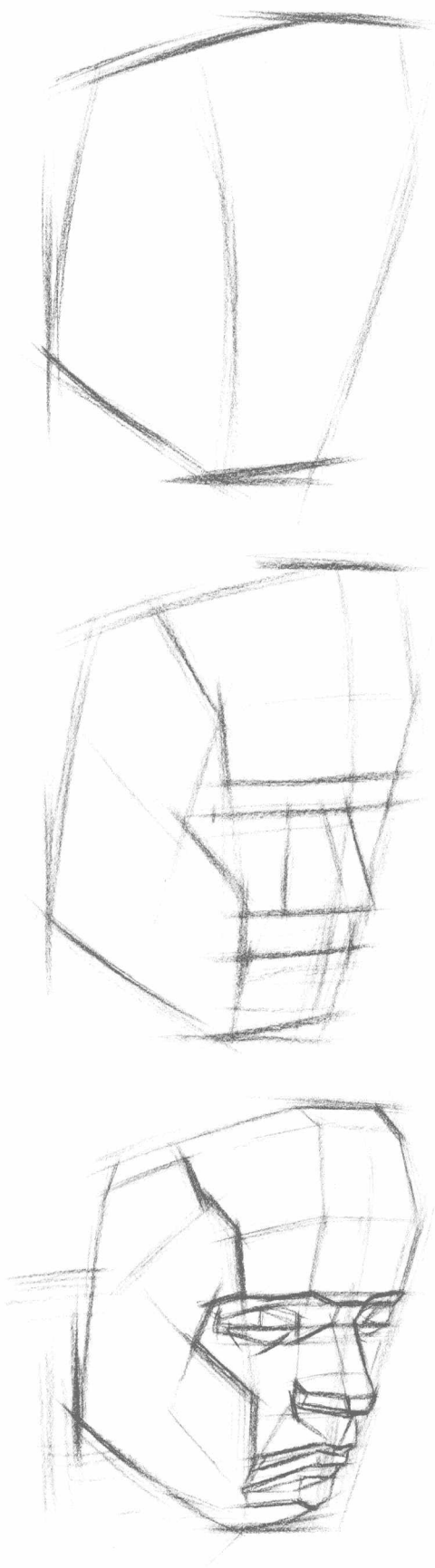
观察方法

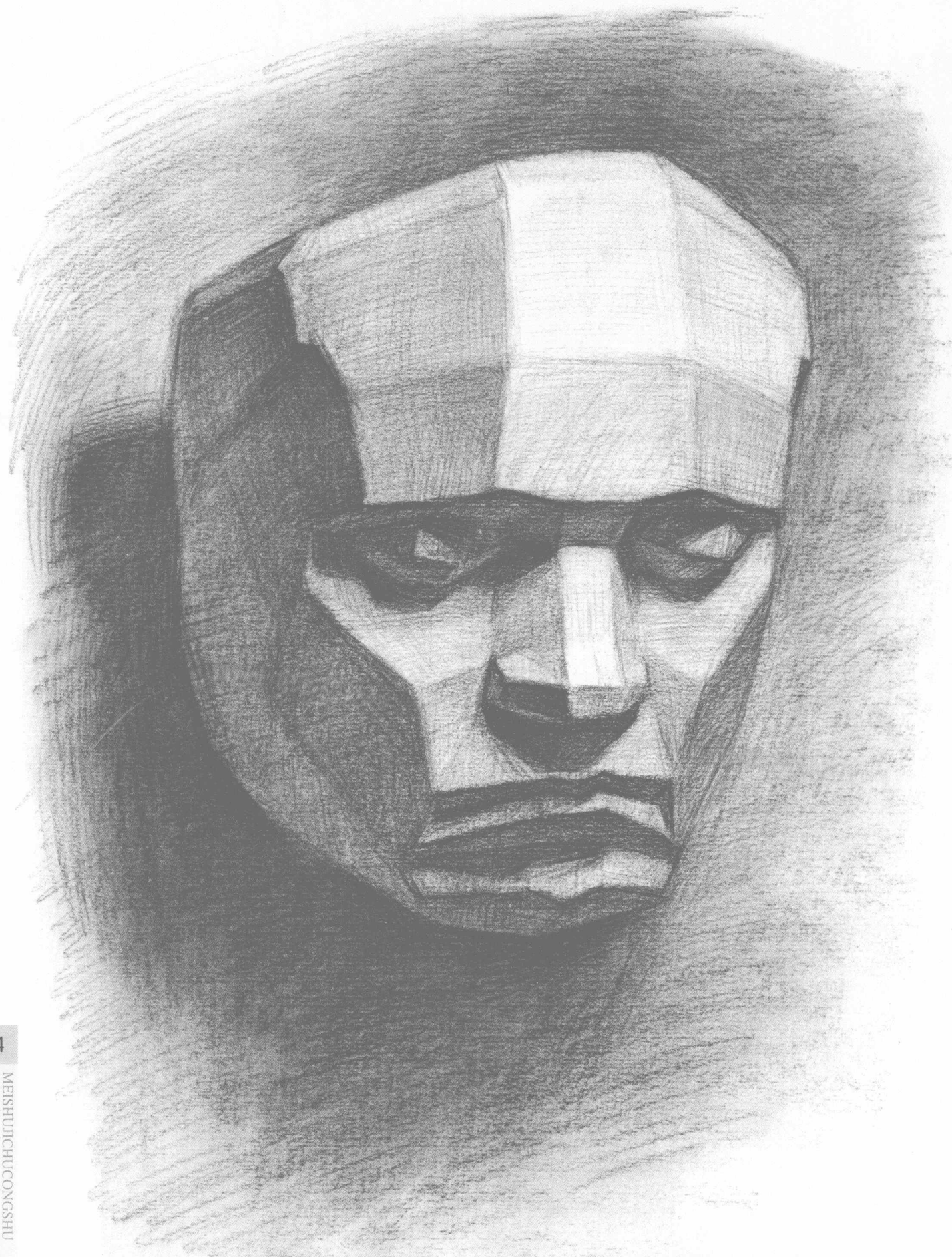
绘画是研究视觉现象的艺术。在学习绘画的过程中,要遵循客观对象所呈现出来的视觉感觉。说得简单一点,画画就是画我们所观察到的东西,内心有所触动的东西,不同的观察方法,就会表现出不同特点的绘画。由此可见,观察在绘画中的作用和意义。

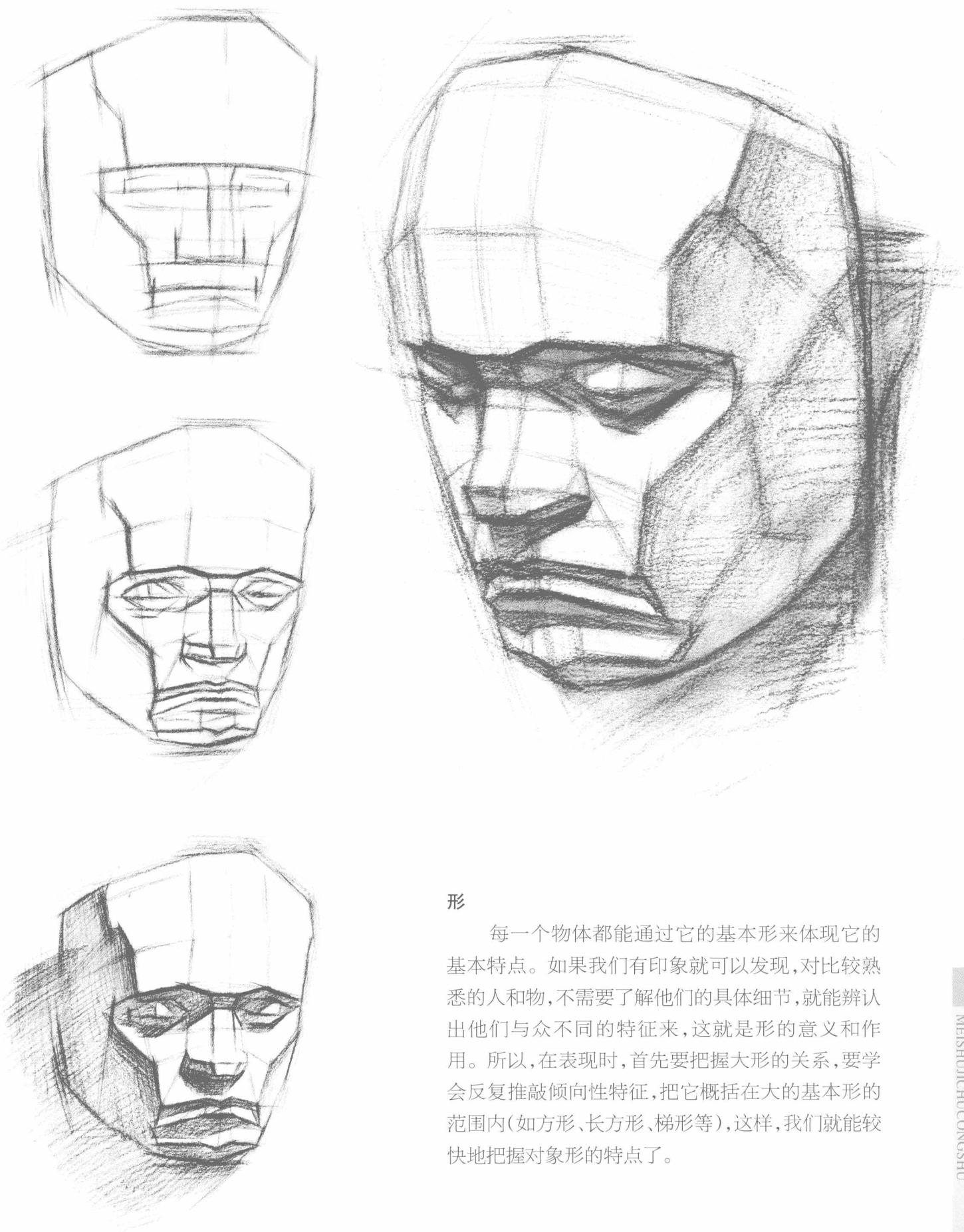
观察就是指有意向的摄取,调动一切机能去捕捉客观对象所体现出来的特点和规律,使我们的表现能倾向性体现某种感觉,逐步使观察、内心感受、表现手段在谐调中充分体现作者想要的效果。

具体地说,要善于用眼光去触摸客体各种层面的关系,关注客观物体的基本位置、形状、比例及各种关系在空间中的变化。

观察是一种动感状态,每个人可以根据个人特点,寻找到适合表现的观察方法和规律。

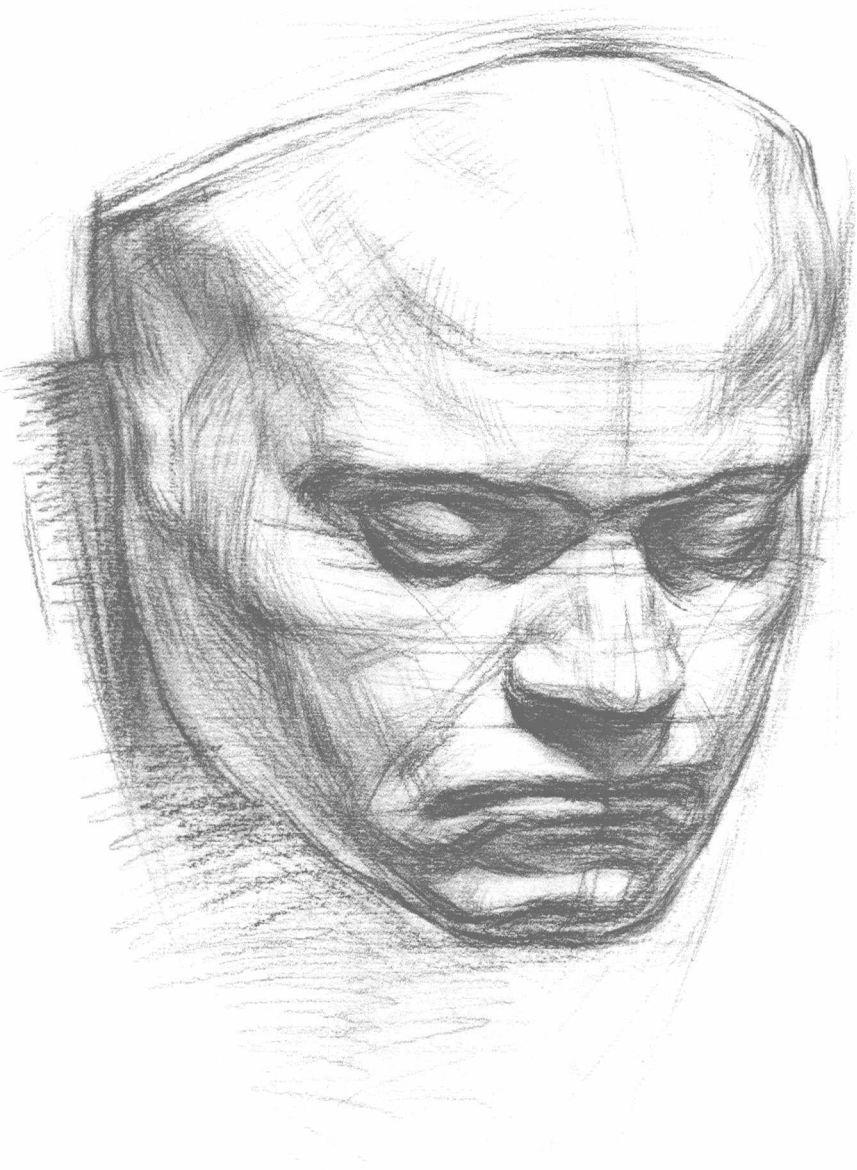

形

每一个物体都能通过它的基本形来体现它的基本特点。如果我们有印象就可以发现,对比较熟悉的人和物,不需要了解他们的具体细节,就能辨认出他们与众不同的特征来,这就是形的意义和作用。所以,在表现时,首先要把握大形的关系,要学会反复推敲倾向性特征,把它概括在大的基本形的范围内(如方形、长方形、梯形等),这样,我们就能较快地把握对象形的特点了。

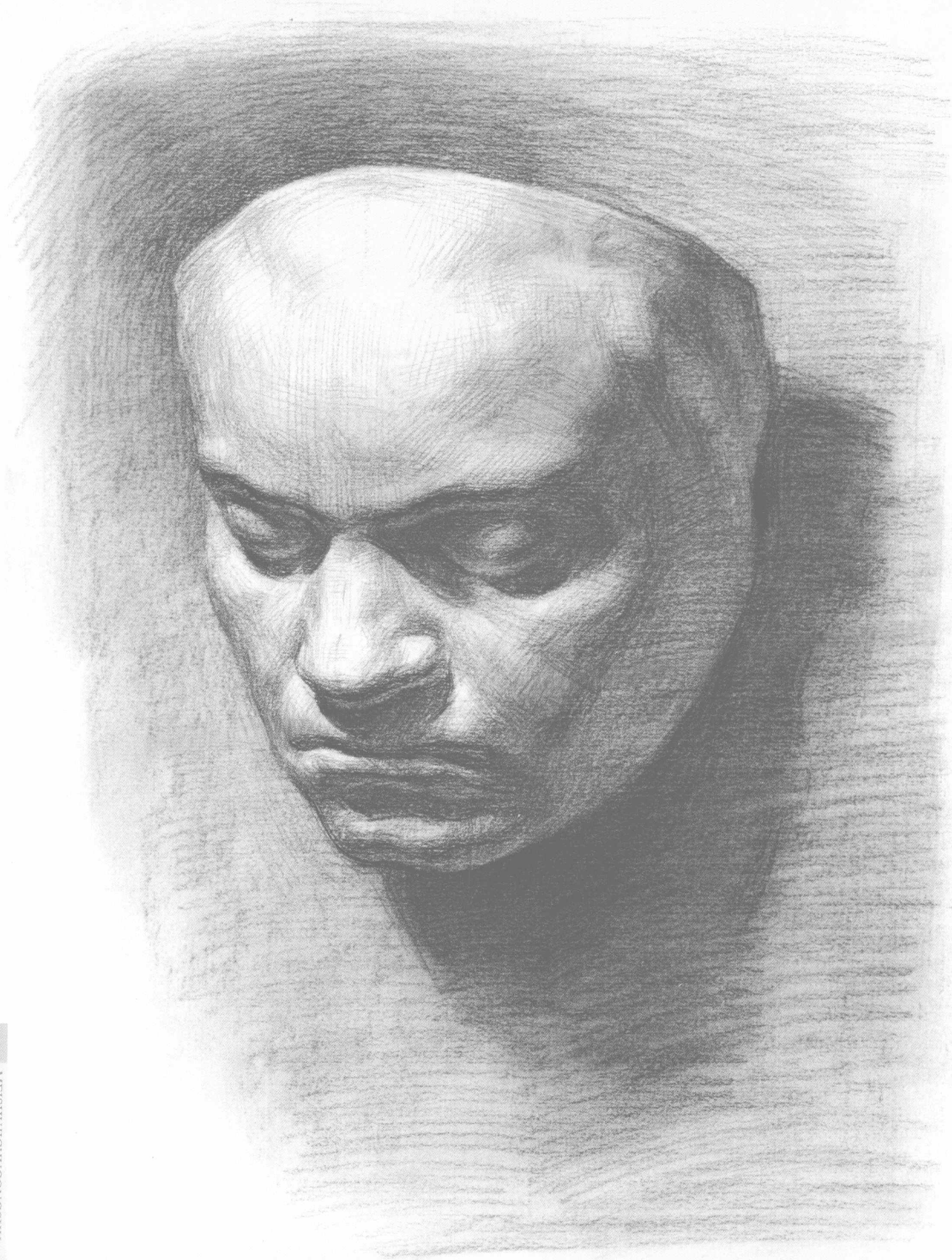

形体

我们所表现的物象是置于空间当中的,占据了一定的空间,不能用平面的意识去观察它,而是要从对象的空间位置去理解和表现它,那么对形体的感觉就显得十分重要。在基本形确立的基础上,要寻找形与形组合的转折关系,用简单明了之方法把它表现出来,使画面中的对象产生立体感具有厚重的感受。

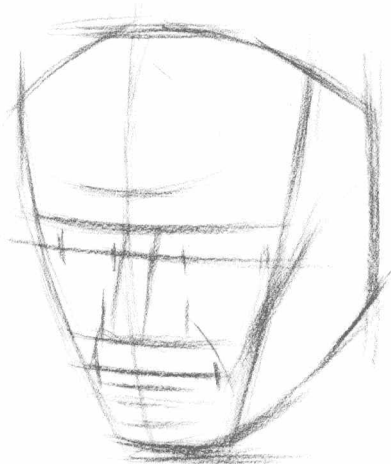
很多对象的形体关系变化比较含蓄,在表现时,要学会反复地观察,反复地表现,逐步理解它的形体变化规律。理解是建立在观察与实践的基础上的,这是绘画训练的特点之一。

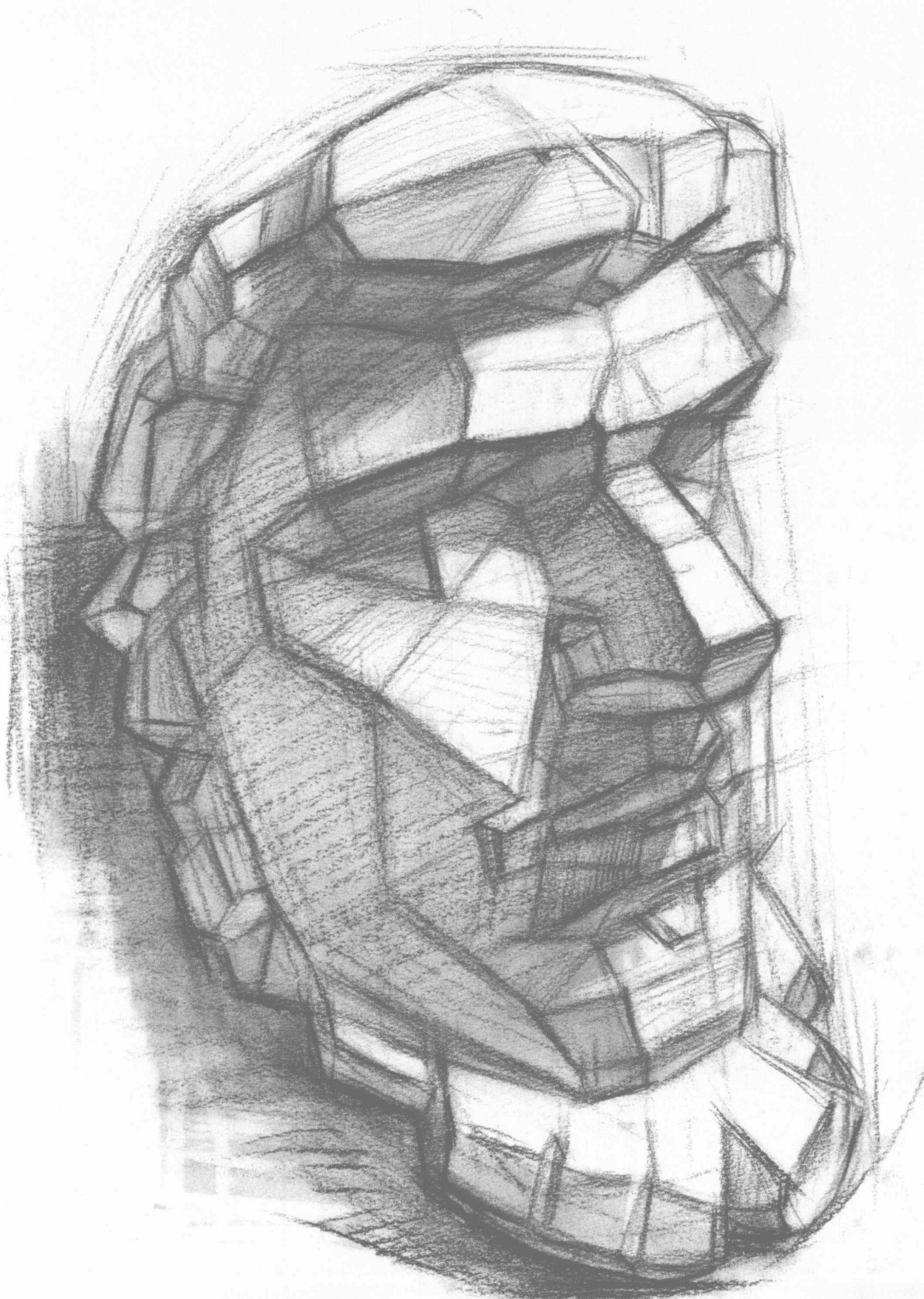

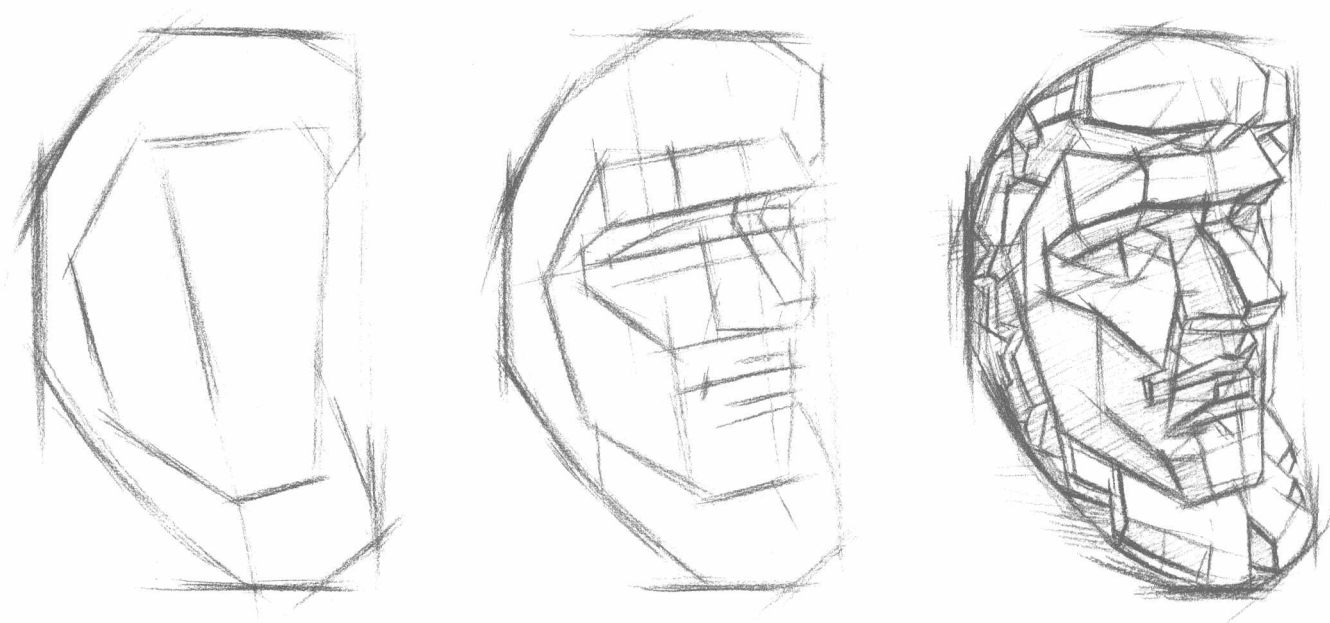

比例

任何对象都是通过一定的形体关系体现出来的,任何形体关系都包含着一定的比例关系,对比例关系的理解和掌握,使我们能更有效地把握对象的形体特征。明确地说就是高与宽、大与小等关系在形体中数与量的比较。就人物头像来说,三庭五眼是最为基本的比例关系。但是,在不同的观察角度,客观对象也会产生比例关系上的变化。所以,要学会运用规律,帮助我们更好地表现对象。

透视

由于对象在空间中所处的位置不同,它的形体关系也会发生变化。如果我们了解和掌握了透视的基础和规律,就能帮助我们更好地表现在不同角度下,对象所呈现出来的形体变化特征。例如:位于三庭的基本辅助线,在特定的视角下,会产生透视变化,以及中心线方向变化。对形象的作用等知识的了解,能较快地掌握人物形体的倾向变化与特点。

规律性的知识,是人们通过长期实践总结出来的,要深刻地体味它的意义和作用,同时拓展自身对这类知识的体验。

