

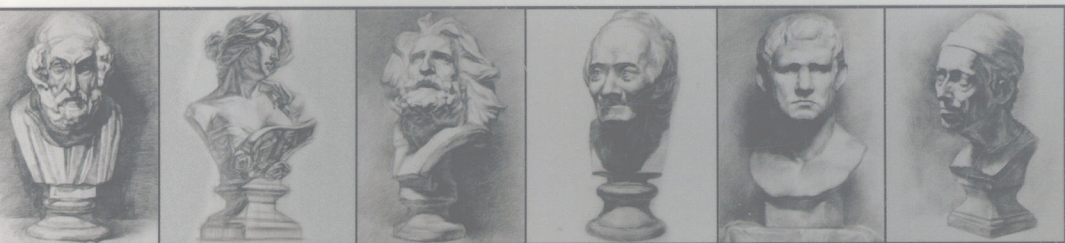

指南针

中级部分

2

主 编 刘永雄

21世纪

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

石膏像写生

王闽宁 著

辽宁美术出版社

王
闽
宁
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

石膏像写生

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总 策 划 范文南
总 主 编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总 编 审 李兴威
副总编审 金程斌 (特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚 蔚
版式总体设计 曾爱军
印制 总 监 鲁 浪 徐 杰
编辑委员会
主 任 李兴威
副主任 申虹霓 童迎强 王 嵘 刘志刚
委 员 光 辉 姚 蔚 金 明 孙 扬
罗 楠 苍晓东 肖建忠 郭 丹
杨玉燕 宋柳楠 林 枫 邵悍孝
肇 齐 关克荣 严 赫 刘巍巍
侯俊华 刘 时 张亚迪 方 伟
孙 红 鲁 浪 徐 杰 薛 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏像写生. 高一. 下 / 王闰宁编著. —沈阳: 辽宁
美术出版社, 2006. 9
(21 世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3580-2

I. 石... II. 王... III. 石膏像—写生画—技法
(美术)—高中—教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 062791 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 5
字 数: 12 千字
印 数: 1—3000 册
出版时间: 2006 年 9 月第 1 版
印刷时间: 2006 年 9 月第 1 次
责任编辑: 田德宏
图片翻拍: 刘 时 张 雷
版式设计: 曾爱军
责任校对: 张亚迪

定 价: 18.50 元 E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话: 024-23414948 http://www.lnpgc.com.cn

前言

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育，已经是一项必要的学术工作。因此，我们作为美术教育工作者，有着不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神的结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等，在编写的过程中，我们本着遵循课程标准的原则，保持教学基础内容的规范性和稳定性。将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点，科学归纳整理并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

绘画是可以教授的，除了视觉教育外还有更多的可学技能，通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘，可以表现人的思想感情，还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么，通过这套丛书，你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐，还能让你更了解自己，特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西，你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说，仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展，这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养，素质是看不见、摸不着的东西，但我们能实实在在地体会到它在艺术人才培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到，每一个有机体，每一件事物，包括一草一木都在向你倾吐秘密，在你为绘画着迷的同时，绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高，你画出自己眼前事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画，你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候，诗的语言就脱口而出；音乐家的灵感到来的时候，就会把声音编织起来，创作出美妙的乐章。当你的绘画天赋被激发的时候，期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后，随身携带个速写本，它将提醒你经常进行绘画，你会发现它的效果是不可思议的。每天只需画一点点，它将开阔你的眼界，点燃你对绘画以及生活的热情。

愿《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述

第一章	08	基本训练
第一节	08	石膏像的构图原则
第二节	12	石膏像的整体结构
第二章	14	石膏像的形式表现
第一节	14	塑造石膏像的表现形式
第二节	17	石膏像的明暗与体积关系
第三章	20	石膏像立体感的塑造
第一节	20	石膏像塑造中的立体感
第二节	22	画面常出现的问题

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任

宋惠民 鲁迅美术学院（原院长） 教授

副主任

何 杰 清华大学美术学院副院长 教授

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中国美术学院基础部 教授

安 滨 中央美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾 问

陈邯郸

主 任

姜复越

副主任

刘永雄 于 健 张 军

主 编

张 军 于 健 刘永雄

教材编写统筹

王珂岳 姜复越

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛健斌	吴彦蓉	黄志平	张鑫峰	伊 凯
王闽宁	刘秀芳	高 媛	张 艳	鞠 峰
王 进	韩福营	曹建丽	朱海滨	张可隼
冯连生	金勇文	王 丹	何 伟	王珂岳
刘洪帅	巨德辉	王传杰	韩 雪	全晓男
陈 兵	谢 天	冯利源	孙晓毅	李元成
杨 军	解文金			

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

**THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION**

教学目的：通过对石膏像的练习，让学生对古典雕塑有一定的了解。同时对头颈肩的结构有所了解。为下一步进行素描人像写生打下良好的基础

教学要求：通过对形体的认识与了解，运用辅助线，明暗来塑造物象。透视准确，造型严谨

概 述

素描是从事美术事业者所必须要学习的，它是一切造型艺术的基础。素描石膏像是各美术院校学习、训练素描的一个不可缺少的基础科目，也是各高校招生考试的重要内容。

石膏像因其造型的经典，颜色的单纯，形态固定，成为全因素素描教学中的重要组成部分。石膏像色泽洁白，具有比较强的反光性能，在特定的光线下，能以丰富的明暗关系，呈现出明确的轮廓，体积感也比较强，并且因为颜色和质地的单纯，使画者不受各种其他因素的干扰，可以练习丰富的调子变化。同时，素描石膏像的学习是初学者或考生转入到素描人像的一个过渡阶段，因而学习和掌握素描石膏像的技法显得尤为重要。

目前教学中所用的石膏像，都是各个时代雕刻大师经典作品的复制品。这些作品作为特定的典型形象，都充满活力。石膏像的面部表情和微妙的神态体现出丰富的生命特征，在作画时要把握好这一总体特征，并贯穿在作画过程中。在石膏像写生中多采用全因素素描的方式，可以充分地表达出石膏像的质感、体积、空间等。

学习素描石膏像之所以重要，首先在于它反映了结构、比例、形体、明暗、空间关系等等，而这些又是学习绘画的必经之路。因此我们学习素描石膏像，主要是学会从整体上全面观察、分析、研究被描绘的对象。其次，素描石膏是初学者认识和掌握对象的一个好方法。在分析理解对象的结构、特征上，石膏像以其特有的单纯白色，在固定光线下产生了微妙的明暗变化。它虽然没有复杂的色彩关系，然而“黑、白、灰”三者之间的表现，为初学者观察整体、塑造体积、表现对象提供了极好条件。正确区分“黑、白、灰”三者之间的关系是学习和掌握素描的关键。再者，素描石膏像为学好素描人物打下扎实的基本功。初学者在石膏像的学习训练阶段中，可以不受环境、时间的

限制，从不同侧面、不同角度较为固定地给初学者以长时间观察、分析、表现对象的条件。同时，它还可以帮助初学者掌握解剖知识、肌肉的结构与转折关系，从而进一步学习素描人物。从近几年各院校美术专业招考内容和要求看，素描占着很重要的地位，其中石膏像考试占着不小的比例。作为基础教育的一部分，素描教学受到了各大高校的高度重视，因此，希望大家都要勤学苦练，全面掌握素描技法。

“工欲善其事，必先利其器”，下面我们来简单了解一下画素描时所用的工具。

在素描石膏像中，工具和材料是为表现对象服务的。当你充分灵活地运用工具、材料时，画面对象才会丰富起来。熟悉和掌握素描写生工具的性能与表现方法不容忽视，工具材料不同程度地影响作画的表现效果时硬时软的笔触，时浓时淡的块面，令素描的黑白世界如此丰富多彩。

纸张：一般选择的纸张多为质地坚硬而有细纹的，这样的纸便于深入刻画，也耐橡皮摩擦。可以表现出丰富的层次。适合长期作业。另外，凸版纸、绘图纸、新闻纸、包装纸、道林纸，这些纸一般适合于铅笔、钢笔，可以表现笔的精细，画面的层次丰富。

画笔：一般多用铅笔。铅笔分为H、B两种型号。H表示笔的铅硬，画出的颜色浅；B表示笔的铅软，画出的颜色重。

橡皮：以选择质地较软的橡皮为好，如白条橡皮、香味橡皮和可塑性橡皮等。这些橡皮有两种用途，一是可以用来修改画面，另一种还可以用来表现作品的画面效果，例如用于表现高光、反光、塑造块面。

纸巾：准备一包餐巾纸。这对表现画面同样有较好的作用，如大块面的明暗、灰部的表现，通过纸巾稍稍地擦一擦，其效果就能表现出来，然后在重点部分再用铅笔加深，前后层次就逐步拉开了。

第一章 基本训练

本章重点:了解石膏像写生常用的几种观察方法,塑造方式,并加以表现

第一节 石膏像的构图原则

一、课题目标

通过本课题的练习,使学生能加强对构图的认识和了解,并可以自如运用基本的构图和透视原理来表现物象。

二、课题要求

了解基本构图的形式,掌握基本规律并加以表现。这些石膏像大都以竖构图为主;这应根据物体对象的特点来确定画面构图的形式。

三、课题内容

构图是画石膏像的第一步。构图的好坏,直接影响到画面的效果,构图的失败会导致后来所有的努力都变得失去意义。

构图的法则是布局、线条、形状、黑白灰及透视的多样统一的变化,从对称中求不对称,平衡中求不平衡,一般中求不一般,均衡,变化,和谐,达到矛盾和统一的辩证原则。素描是空间艺术,而构图就是要将形体、黑白灰等因素合理地安排在纸面的二维空间中,物象要注意大小适中,过大,显得画面拥挤,造成画面压抑的感觉;过小,画面收缩,画面会显得空荡,使对象显得孤立;过偏,画面倾斜。

所以安排画面时要充分地考虑,画正面石膏像时,上下距离一样,而左右距离应有所变化,脸部前的距离可稍大些,如果是全侧面,前面距离则更大些,这都能很好地体现出画者的审美素养。

四、教学辅导

提醒学生注意在以石膏像为主体的画面中,构图的主要问题集中在作为主体物的石膏像所在的位置是否合适;石膏像的背景是否要有空间等等。

五、课后作业

多角度观察石膏像,并画出不同视觉角度的短期作业。注意构图的变化。

斗士(图1~8)。

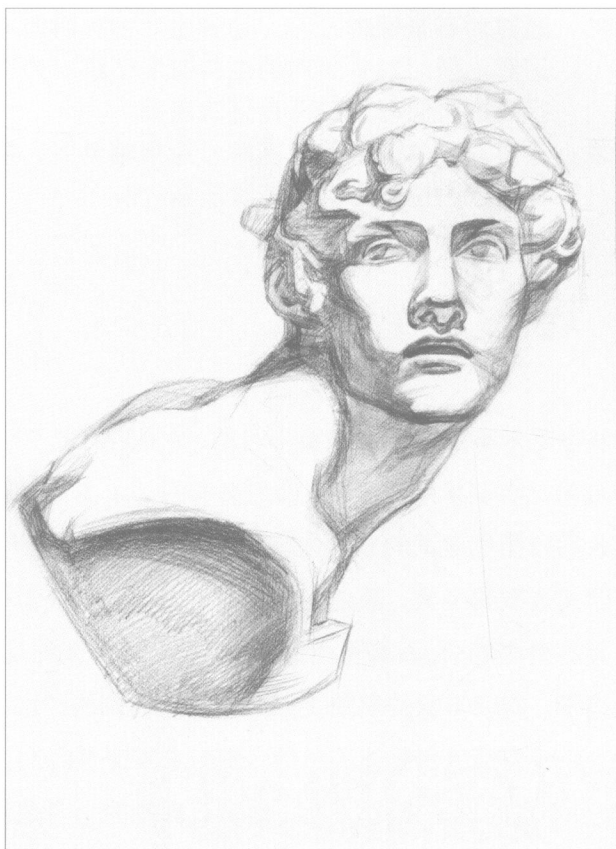

图1
步骤一

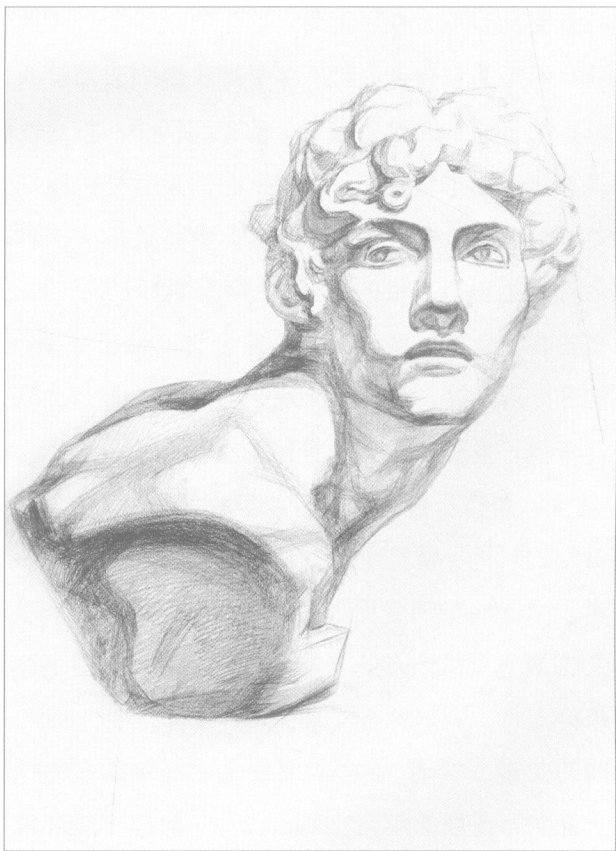

图2
步骤二

图3
步骤三

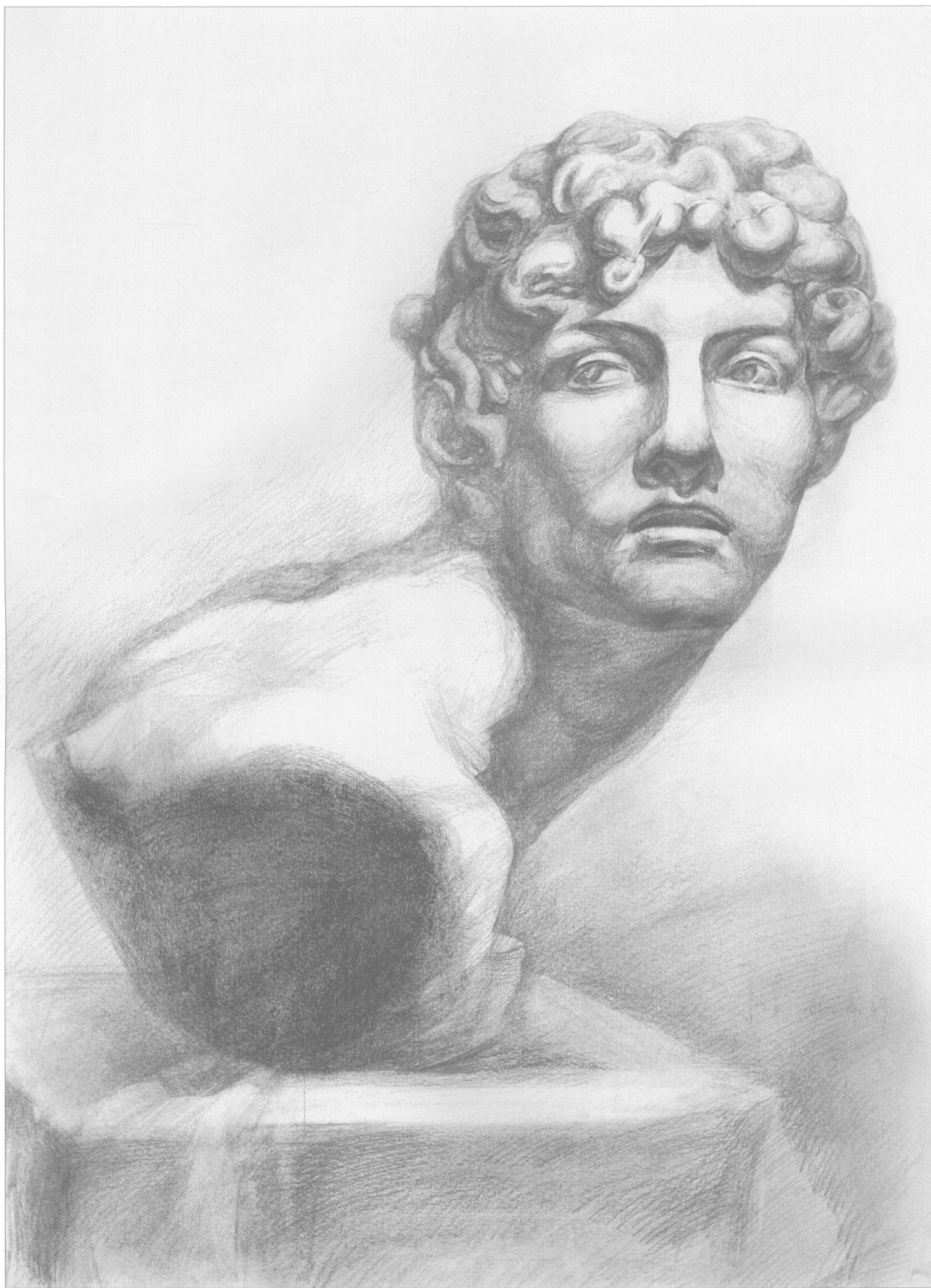

图4
完成图

图5 步骤一

图7 步骤三

图6 步骤二

图8 完成图

小贴士：

构图一般有竖构图、横构图、方构图，我们先要观察对象适合什么样的构图。可以以速写的形式先画几幅小构图，帮助合理布局。

第二节 石膏像的整体结构

一、课题目标

通过本课题的学习,使学生能够了解石膏像的基本结构关系,并熟练运用规律来表现物象。

二、课题要求

了解石膏像大的动势和基本结构组成部分。

三、课题内容

在素描教学中,造型是素描的核心问题,而结构又是造型的核心问题,所以研究和掌握结构是素描教学的最基本和重要的课题。石膏像大体上分三个部分:头、颈、胸(底座)。

画石膏像的时候,在观察物象时,可以先将目光散开,不具体地来看局部的某一点,而是将整个石膏像都尽收眼底。一幅画从开始到完成

是一个塑造形体的过程,因此观察和分析的准确与否,实际上关系到画面对象像与不像的大问题。

用几何体的形状去分析石膏像每个部位,头部用长方体,脖子用圆柱体,脸部用梯形,掌握了这些规律,就能结合平时所学的几何体,把它们组合起来,形成一幅完整的块面石膏像。

四、教学辅导

注意分析不同的石膏像,结构上的细微变化学会观察动态变化,并用线给予明确表现。

五、课后作业

用单线的形式表现出石膏像的结构穿插,并以几何形方式进行小图分析(图9~11)。

图9 作者:徐雨盟 指导教师:王闽宁

图10 作者:薛瑞 指导教师:王闽宁

图11 作者：马宁
指导教师：吴彦蓉

第二章 石膏像的形式表现

第一节 塑造石膏像的表现形式

一、课题目的

通过本课题的学习,使学生了解几种练习方式用以表现石膏像。

二、课题要求

学生了解并掌握学习方法,并加以区别。

三、课题内容

慢写:着重理解它的结构、明暗、造型、比例、变化,可以采用明暗素描的方法,落笔准确、构图完整,在把握物体结构的基本特征上,准确、有序地塑造形象。

速写:取几个不同造型的石膏像,着重基本形象的塑造。用直线构

画出轮廓线条,着重画出它的基本形态特征,这种练习,可以采用结构素描方法。

解剖:骨架、肌肉头像、肌肉模型,利用解剖教材熟悉并掌握它。

多角度的练习:同一石膏像以不同的角度去练习,掌握石膏像大体位置和主要结构。

四、教学辅导

注意速写和慢写的区别,可以在同一个石膏像中运用。

五、课后作业

默画石膏像的肌肉解剖图一张。

图片荷马(图 12~14),带帽老人(图 15~18)。

图 12
步骤一

图 13
步骤二

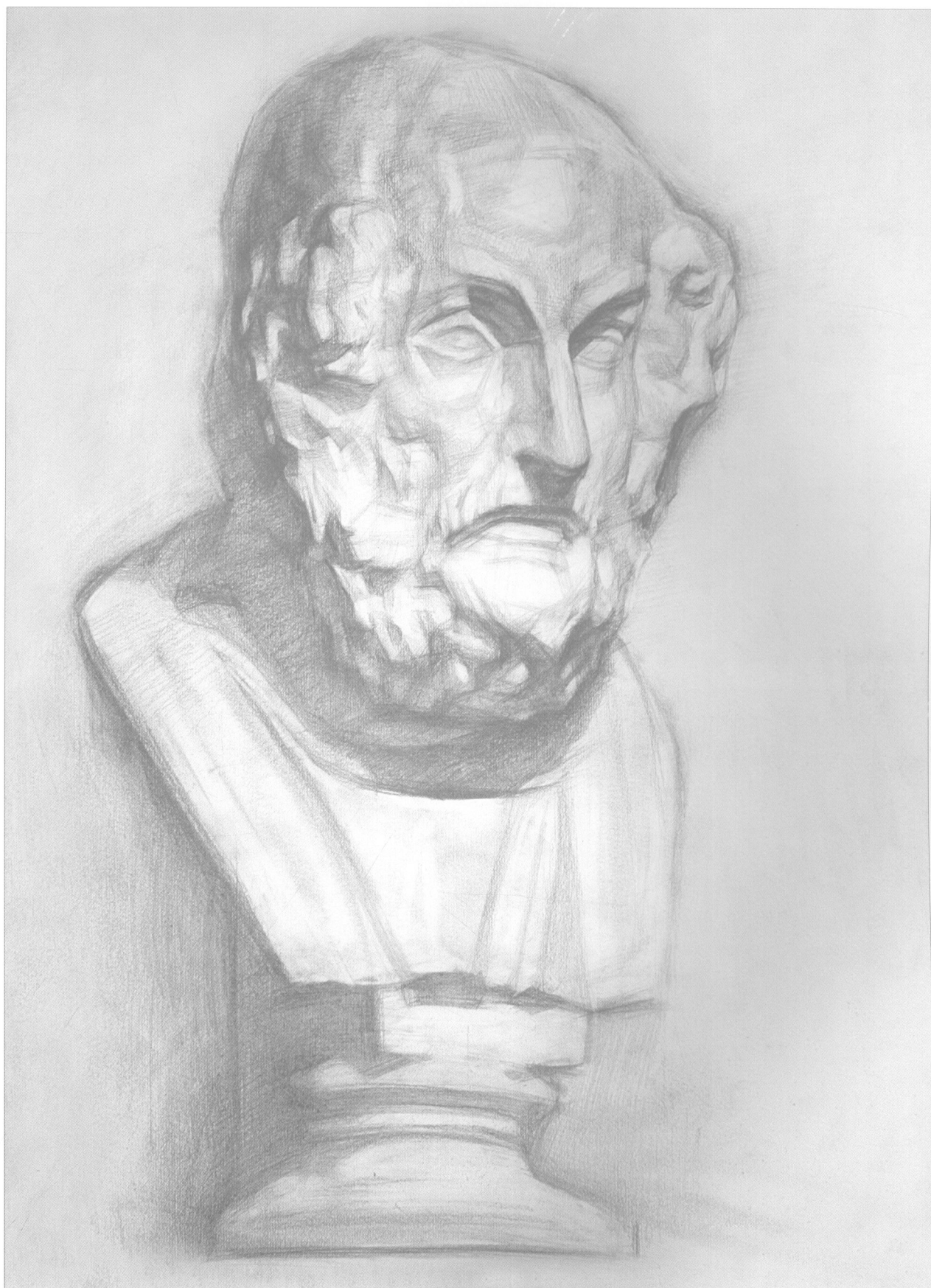

图 14
完成图

图 15
步骤一

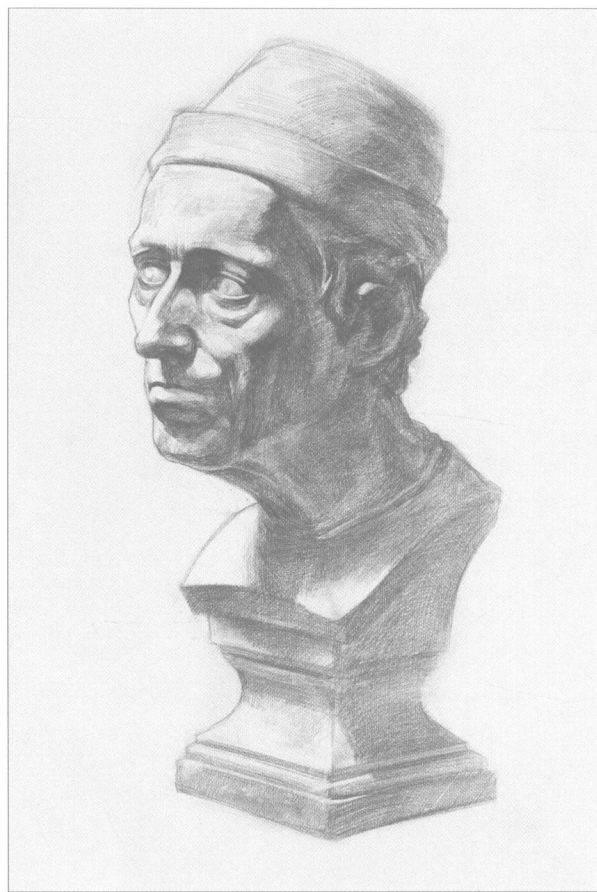

图 17
步骤三

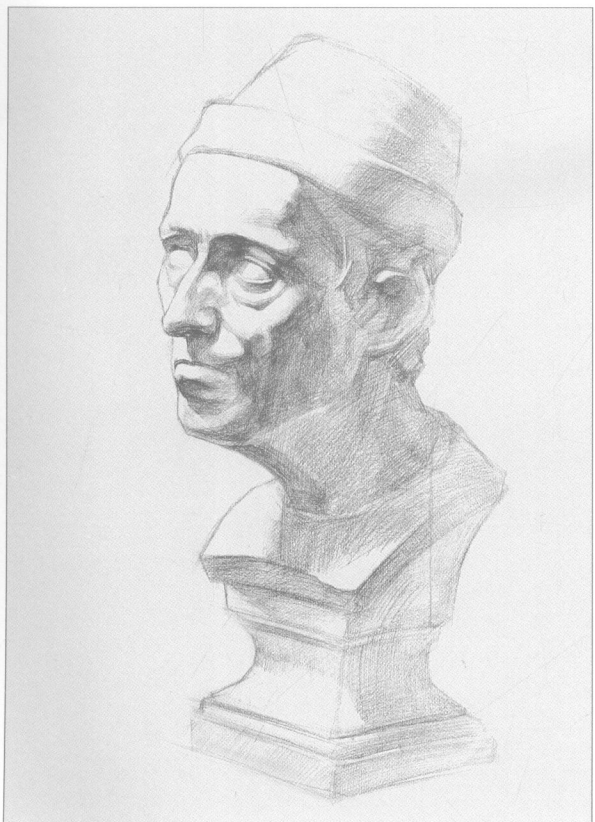

图 16
步骤二

图 18
完成图