

素描

中等美术学校
SU MIAO

青少年美术辅导作品



浙江人民美术出版社

编者的话:

美术教育是美育的重要组成部分,是培养青少年德智体全面发展所不可缺少的。目前世界各国都普遍重视艺术教育,不少国家的理工科学学校也都把美术作为选修课目之一。近年来我国的美术事业有了喜人的发展,广大青少年学习美术的热情也很高,为了适应四化建设发展的需要、满足广大青少年、尤其是喜爱美术的青少年自学美术的要求,我们按中等美术学校课程和基础美术学习的科目,编辑了这套《中等美术学校·青少年美术辅导作品》画丛,编有《石膏写生》《速写》《素描静物》《色彩静物》《色彩风景》《图案》共六册。

这套画丛的作品选自各美术院校专业教师的教学示范作品和美术院校附中学生的优秀习作,所以适宜一般青少年自学。为了使初学的青少年能在短时间内尽快掌握基础的美术知识和绘画技巧,我们请美术院校的专业教师撰写了简明扼要的文字说明,较为概括地叙述了各种不同画种的学习方法和步骤。我们希望这套画丛的出版,能为广大青少年自学美术提供有益的启示。

浙江人民美术出版社画册编辑室

考试要求:

中等美术学校素描考试,目的是测试考生所掌握的基本造型能力和素描技巧水平。因各类中等美术学校培养目标不同,其考试内容分别有石膏头像、真人头像、静物、速写、慢写等(部分学校还另设有素描创作考试)。浙江美术学院附中近几年素描考试均为男子头像或较简单的石膏头像。

素描考试的时间为三小时(即四课时)。考试要求达到:一、构图安排恰当。二、对象比例、形体基本正确;能体现出对象的形体透视关系和对称关系。三、可以运用线条或明暗的手段表现出对象的特征和形体结构。四、整体与局部的关系处理较好。以上就是素描考试最后评定成绩的依据。

素描试卷一般为八开或四开铅画纸,工具自备,铅笔、木炭笔、炭精棒均可(速写也可用钢笔)。考生可采用自己最顺手的工具。

考试注意要点:

一、保持充沛的精力。考生在迎考的前几天要做到心里放松、生活愉快、休息适当,以保持良好的身体和旺盛的精力。这是每个考生应重视的一点。

二、做好充分的物质准备。考生在考试前,应把各种画具(包括铅笔、橡皮、擦布等)准备好,这样一上试场不会因为准备画具忙乱而影响情绪,浪费时间,使你更集中精力进行写生考试。

三、要有一个好的构图。构图是写生的基础,有一个较好的画面构图,就有了一个良好的开端,这不仅为下一步的深入刻划创造了条件、也为自己的写生增添了信心。人们往往把这一步,看成是考试是否成功的关键。这个问题主要靠平时的训练和个人临场发挥的水平,要求在开始阶段必须先对对象有个整体的观察研究后,作出对构图的正确安排,可先用轻松的笔触将对象大的动态、比例、形体速写下来,通过检查、基本正确后,才能深入描绘。

四、要有计划地安排时间。写生考试的过程和平时的训练大致是相同的,但由于考试时间有限,一般应注意第一阶段——构图位置,第二阶段——深入刻划,第三阶段——整体调整这三段时间的合理和有计划安排。考试并没有一个死板的时间表,而掌握时间主要解决办法是:考生在平时训练中,可针对考试的写生时间、要求,多作一些类似考试形式的写生练习,这样就会使自己能够在考试中不慌不忙,胸有成竹。这里还要说明的是平时训练中要注意锻炼多种角度的写生,使自己能适应考场规定角度的写生。

石膏写生	文字:甘正伦 华杉 作者:张定钊 俞洋奎 殷雄 成南炎 吕洪仁 徐贵忠 俞迈 马勇等
素描静物	文字:徐屏 华杉 作者:俞斌浩 张定钊 俞洋奎 张晓 黄晔 董春雷 展明 陈虹 臧伯荣 洛齐等

中等美术学校·青少年美术辅导作品 (修订本)

素描

责任编辑:骆振龙 诸庭樵

浙江人民美术出版社出版·发行 (杭州市武林路125号)	开本:787×1092 1/8 印张:4.5
全国新华书店经销	1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷
上海市美术印刷厂印刷	ISBN 7-5340-0246-X/J·212
	印数:00,001—20,000 定价:6.50元

素描石膏的学习方法

素描学习的目的在于掌握正确的观察方法和表现方法。即懂得整体地观察对象各方面的联系，掌握有秩序的作画步骤；能够运用比较、分析的方法，立体地塑造处于空间中的形体。

素描过程是一种视觉敏感性的训练，当初学者经过一段时间练习，掌握了整体的观察方法，并使手、眼达到很好的配合时，就可说初步掌握了素描。

要达到上述目标，画石膏是个很好的途径。因为，一、石膏是静止不动的。二、它是白色的，当投上一定的光线后，既有清楚的结构显现，又易于研究光在物体表面上的变化规律。三、它通常是一件优美的艺术名作，能给作画者以美的启迪。因此，画石膏几乎成为许多艺术大师都曾经历的过程，它被视作学习素描最初阶段的途径之一。

通常画石膏采用的是表面较粗而质地坚实的铅画纸和木炭纸。铅笔可备由硬至软的一组（如 HB、2B、4B、6B 等），软铅笔常用来画暗部，硬的用来刻画亮部及中间色，或两者交叉使用（软铅笔不易复盖在硬铅笔的笔触上，应注意避免）。木炭条则以质软而不松，色黑者为佳。木炭铅笔和炭精棒因不易反复修改，初学者一般不宜选用。此外还需备橡皮（木炭用面包芯，不用时应包在塑料袋中保存）和一小块干净抹布。固定液用松香溶于酒精或乳胶调水喷之即可。

素描石膏作画步骤通常分为四个阶段：

1. 根据对象的动势，以大的比例关系入手，确立构图，然后以轻淡自如的线大致画出各个部位面的大小、方向及透视变化。这个阶段特别要注意大的形体比例，尽量把复杂形体概括成几何形，通常要多用直线，以便把握整体。

2. 进一步较具体地画出大的形体结构（即使看不见的部分也要轻轻画出），要求对象的形状、比例、结构准确。同时轻轻画出大的明暗关系并具体地画出各个主要部位的明暗形状。

3. 逐步深入塑造。素描从根本上来讲是一个提炼过程，而不是照片似的摹写或细节的拼合。当上述阶段完成后，就应抓住主要的部分逐步深入描绘，并由此有联系地向四周发展，要始终保持整体感。多比较是整体的保证，时时处处都要运用比较的方法。这一阶段要多注重理性分析。

4. 调整完成。通过加强和减弱，概括次要的细节，突出主体，从而使作品更整体，也就更强烈、感人。一幅素描作品的好坏，不在于面面俱到，而在于各部分关系的正确。本阶段要求更多的感性认识，要多看少画。

一、石膏几何体写生

世界上的形体是千变万化的，拿人体来说，就是一个极复杂而又不断变化着的生命机体。

我们将石膏几何体写生作为学习的最初阶段，正是为了使我们的养成从形体结构的原理去理解对象的习惯，如人的头部是一个近似蛋形的球体，颈部是一个圆柱体等等。

由于石膏几何体其形体简单、明确，所以是初学者学习掌握透视规律的理想教具。绘画透视是研究物体在空间位置的一门学科。立方体呈现的平行、成角透视；多面体的各个面的缩小变形；圆柱、圆锥体的圆面透视……。当不同石膏几何体组成一起时，它呈现出多样的透视变化而又统一于画者的视线（视平线），初学者从中能更好地去理解空间、体积的结构，以及各种面和线的透视变化，领会透视的基本概念。当我们懂得和初步掌握透视知识后，不用画明暗调子，仅凭浓淡的线条也能画出存在于空间的、具有立体效果的对象来。

此外，由于几何体的切面简单、明确，所以也是研究光线在空间形体表面散布规律的良好媒介。

石膏作业应由简单到复杂，使学习者能循序渐进。石膏几何体作业要注意的是：1. 构图要均衡优美；2. 对象各部位之间的比例、结构、线与面的透视关系要正确；3. 明暗（明、中间色、暗、反光等）调子的描绘清晰得当；4. 要仔细观察那富有变化的两大面的交界线，并予以重点描绘；注意各个形体之间，形体与环境之间的相互联系，切忌简单地将一个“面”画得象块平的黑布或灰布，它应是一块由近及远、由强至弱，上、下、左、右都各自不同的有变化的处于空间中的“面”。

二、石膏五官写生

石膏五官是从意大利文艺复兴巨匠米盖朗基罗的名作《大卫》的头部上翻制的，造型严谨、具有很高的艺术性，是研究人的头部五官的典范。石膏五官写生是石膏头像、胸像写生的过渡学习阶段。

1. 石膏五官与几何体不同的是它不再是具有明确切面的对象，需要你从多变的形体起伏中看出“面”的转折变化，这就要求你运用学到的知识，从中归纳出类似圆柱体、球体和多面体来，以求更好地把握整体，画出立体感、空间感来。

2. 深入阶段中你必须辅以对头部解剖结构（肌肉、骨骼）的研究，在理解的基础上去作画，将会达到更佳的效果。

三、石膏半面像、头像写生

各种石膏头像的难度是不同的，切面像通常是最先采用的教具。石膏切面像本身并非艺术佳作，但因表面被切成数十个不同方向、角度的面，当投上一定角度的光线后，棱角分明，光差明显，正好帮助初学者去理解复杂的形体是由众多切面组成的原理，以使这一原理在今后的作业中加以应用和发挥。

在石膏头像写生中所需注意的是：

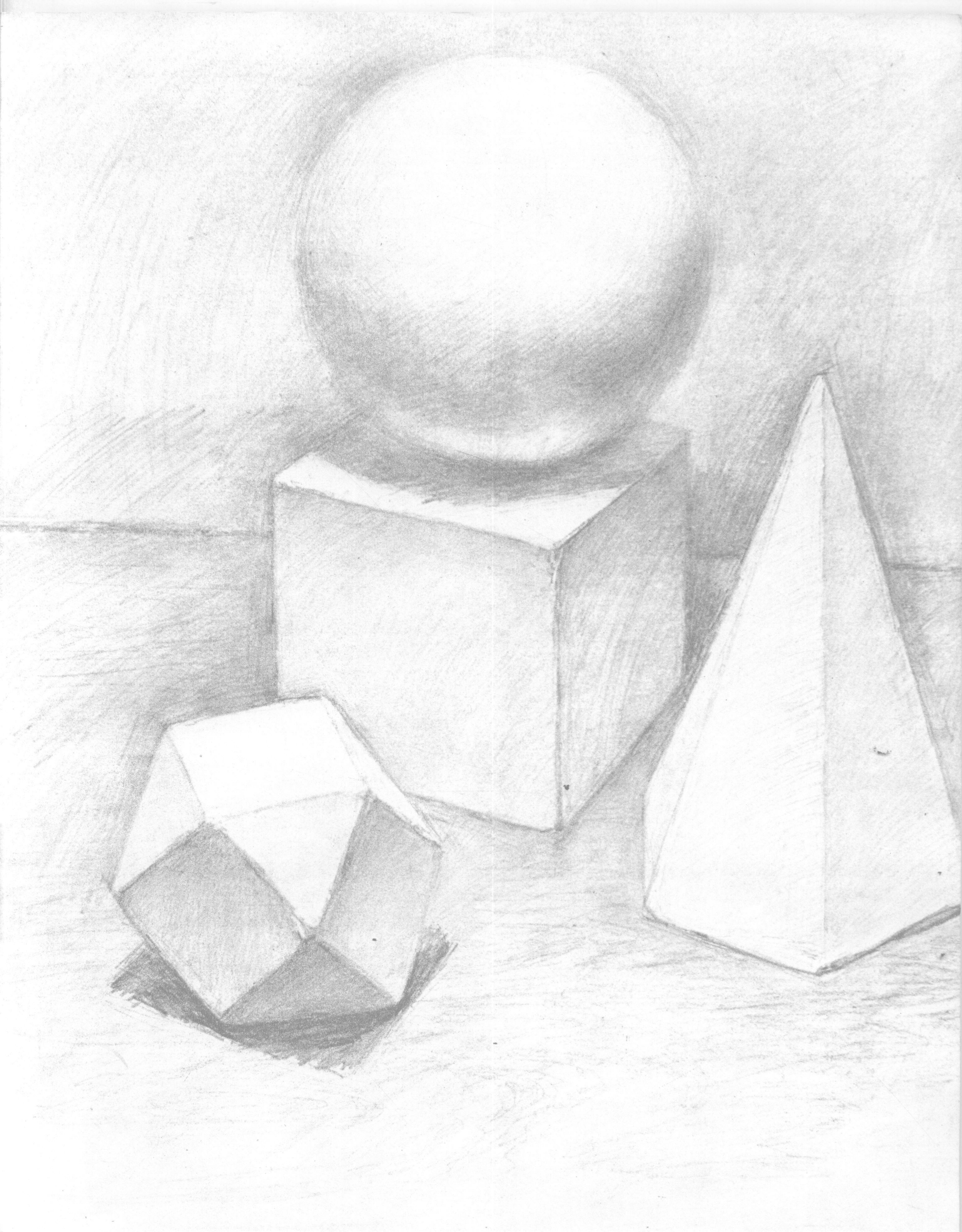
1. 要更详尽地研究头部的解剖结构（如颧骨、下腭等部位的构造等）；

2. 要更注意贯穿鼻部的垂直中心线与眼、鼻、眉、嘴等横向线的垂直交叉和透视关系，注意五官等细部的透视变化。

3. 在画到头发、胡须等看来繁杂的局部时，以切面观察的理解方法，对形体加以概括处理。

中等美术学校·青少年美术辅导作品

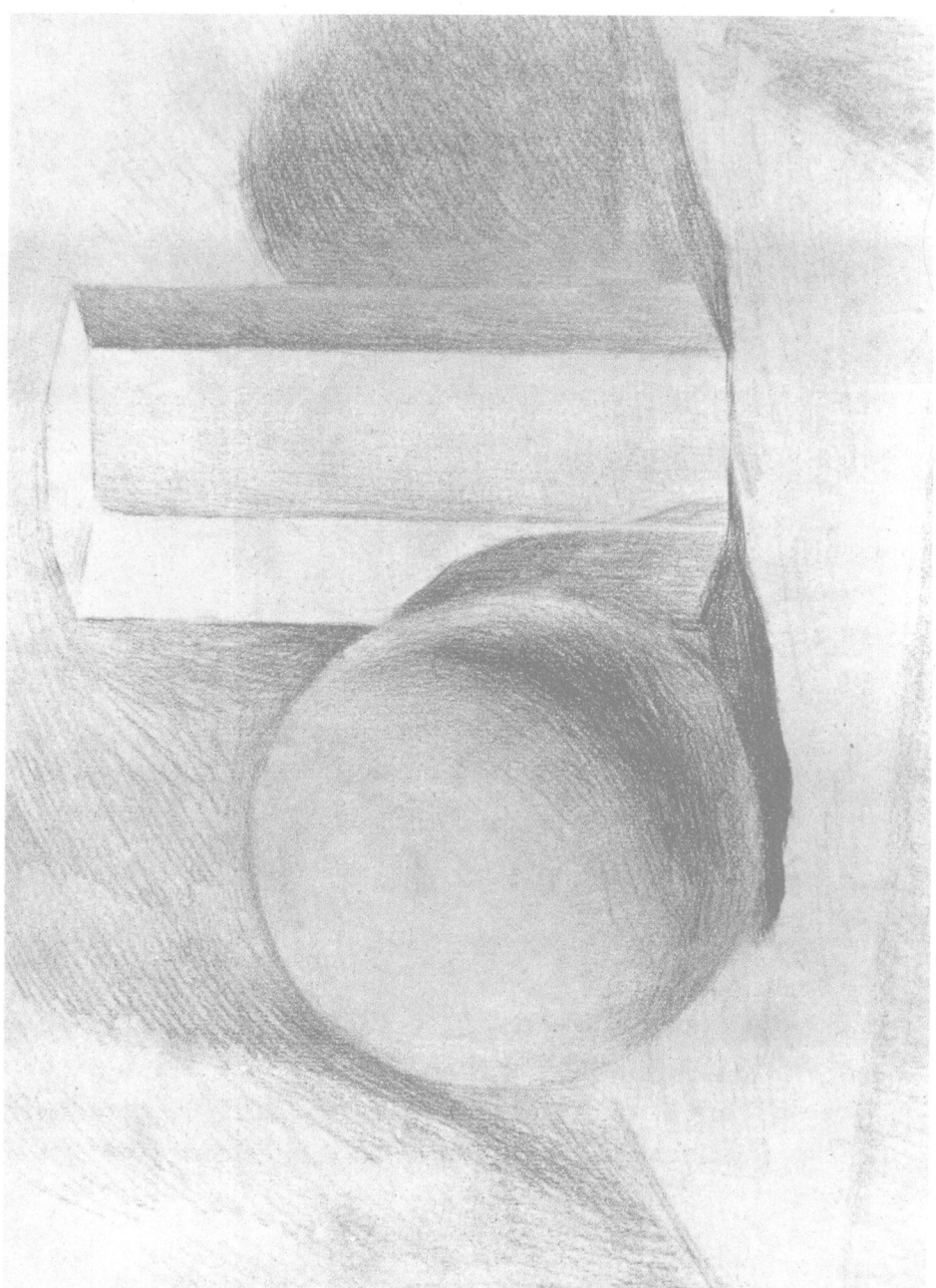
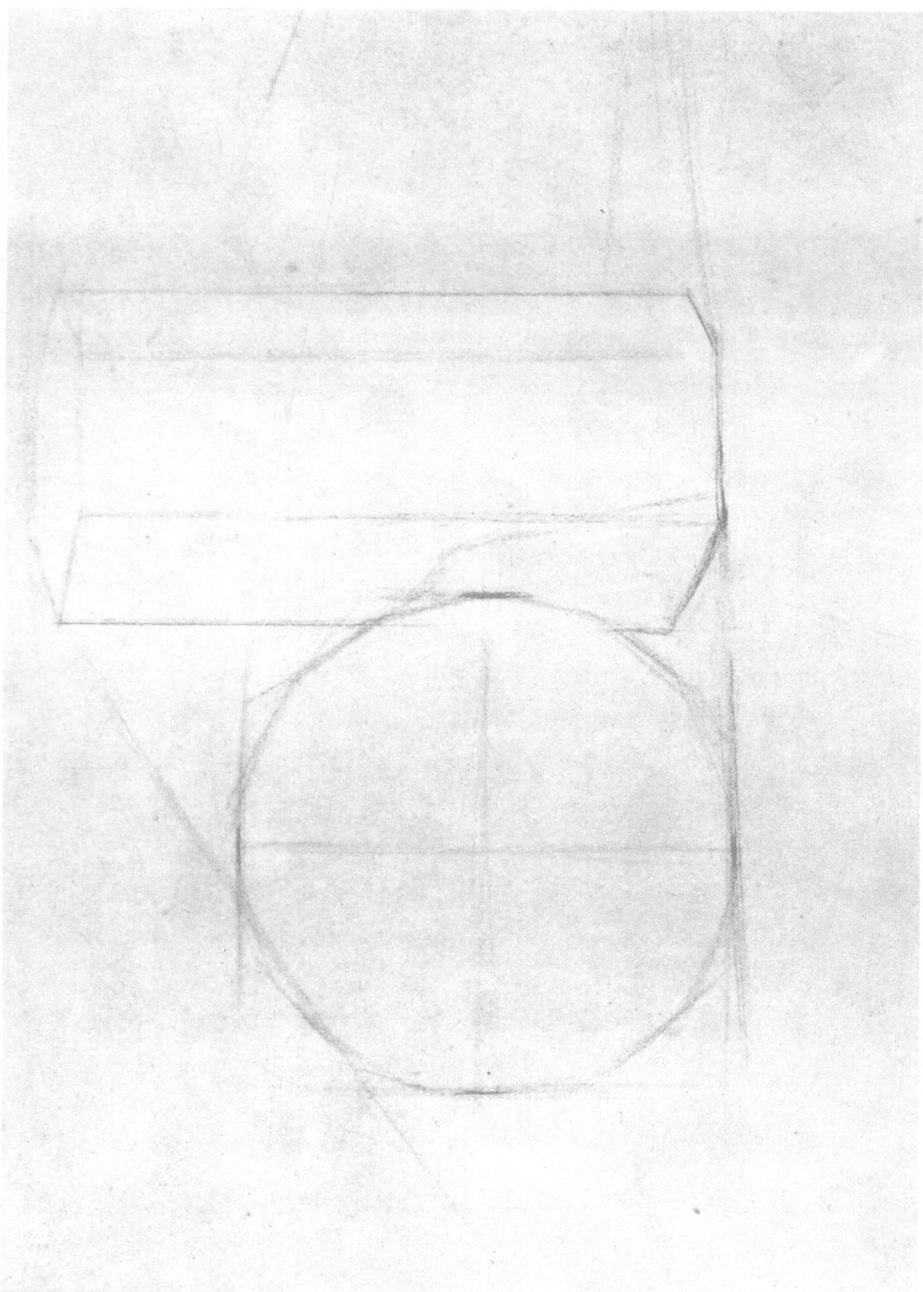
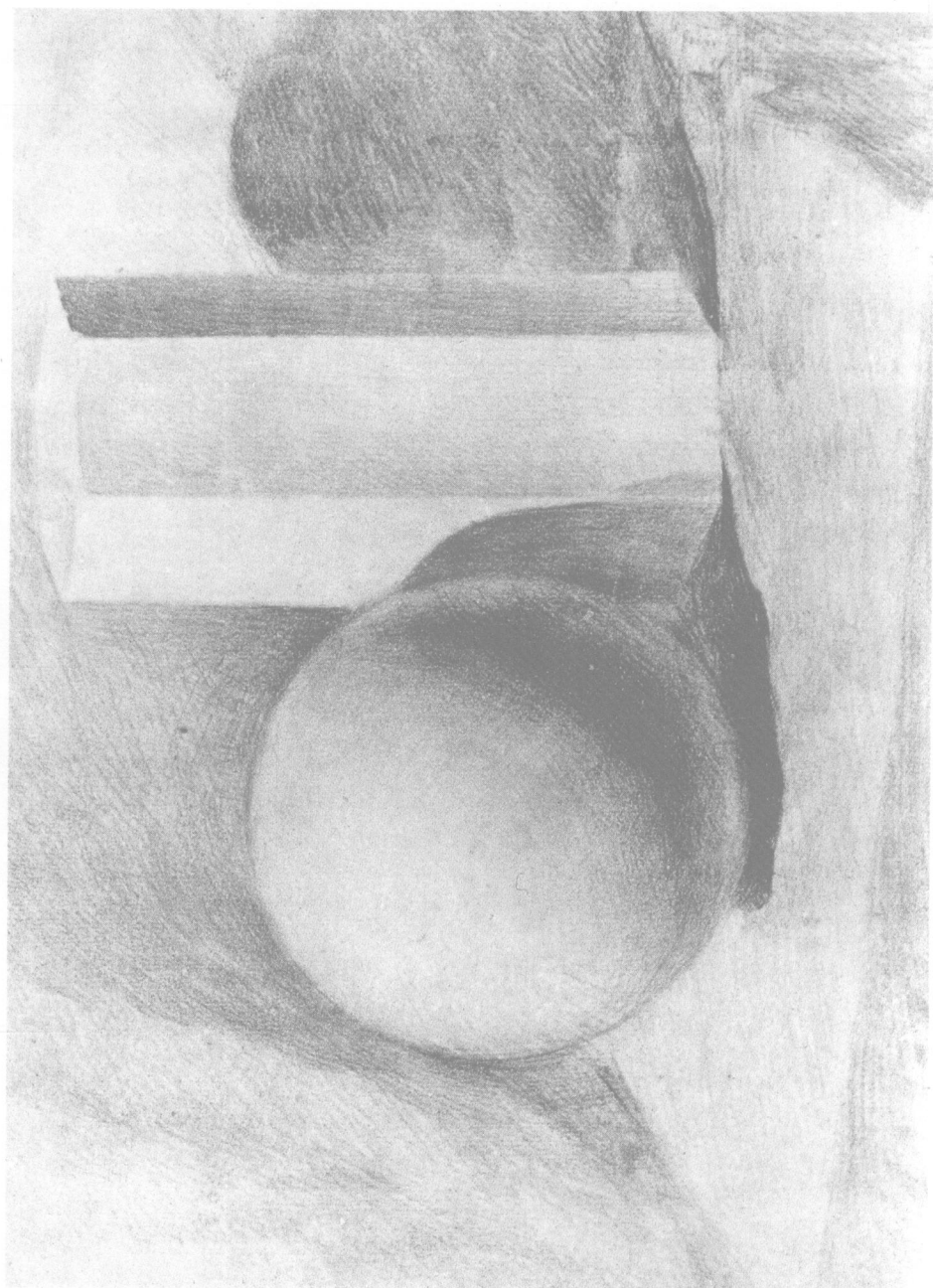
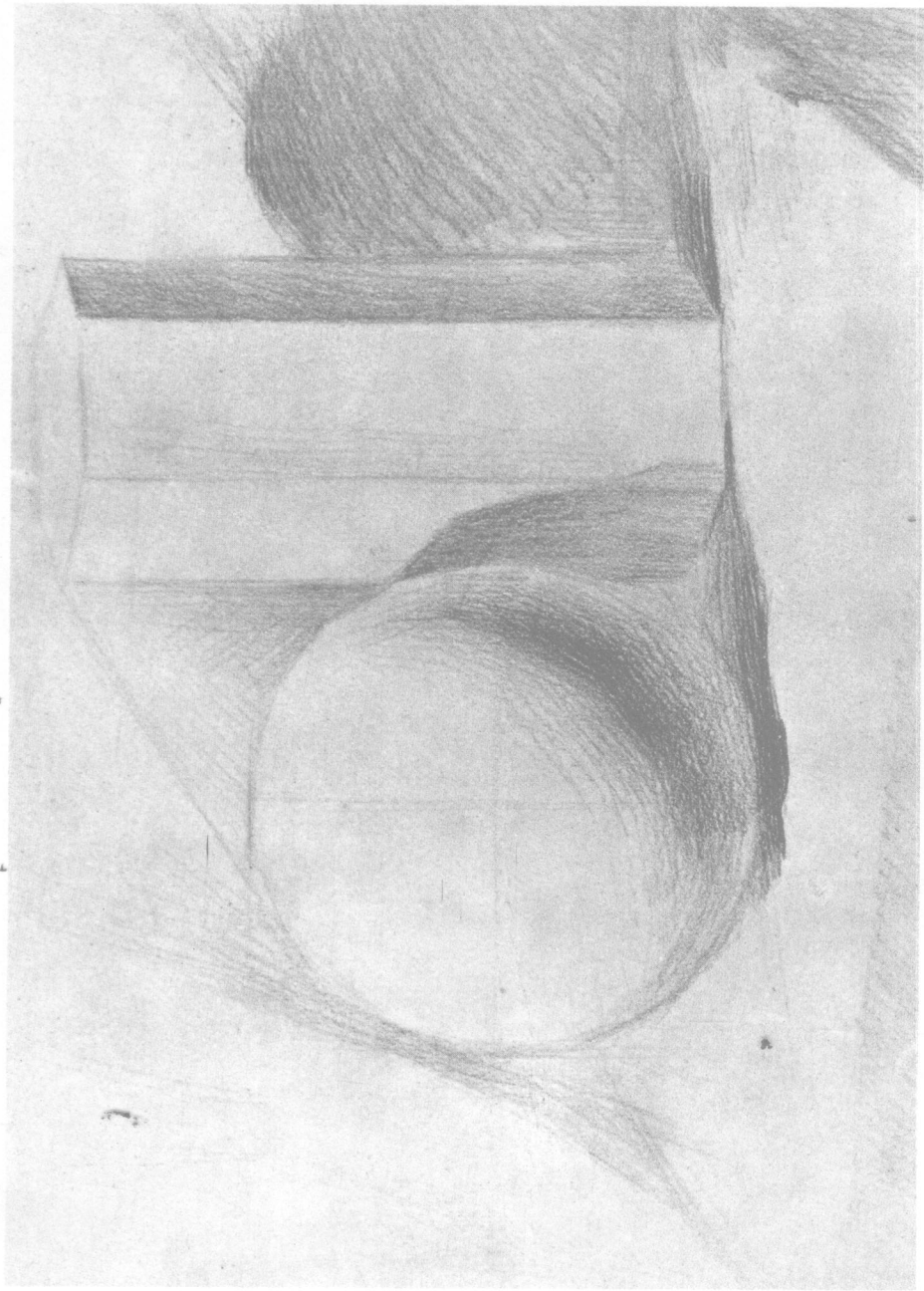
石膏写生

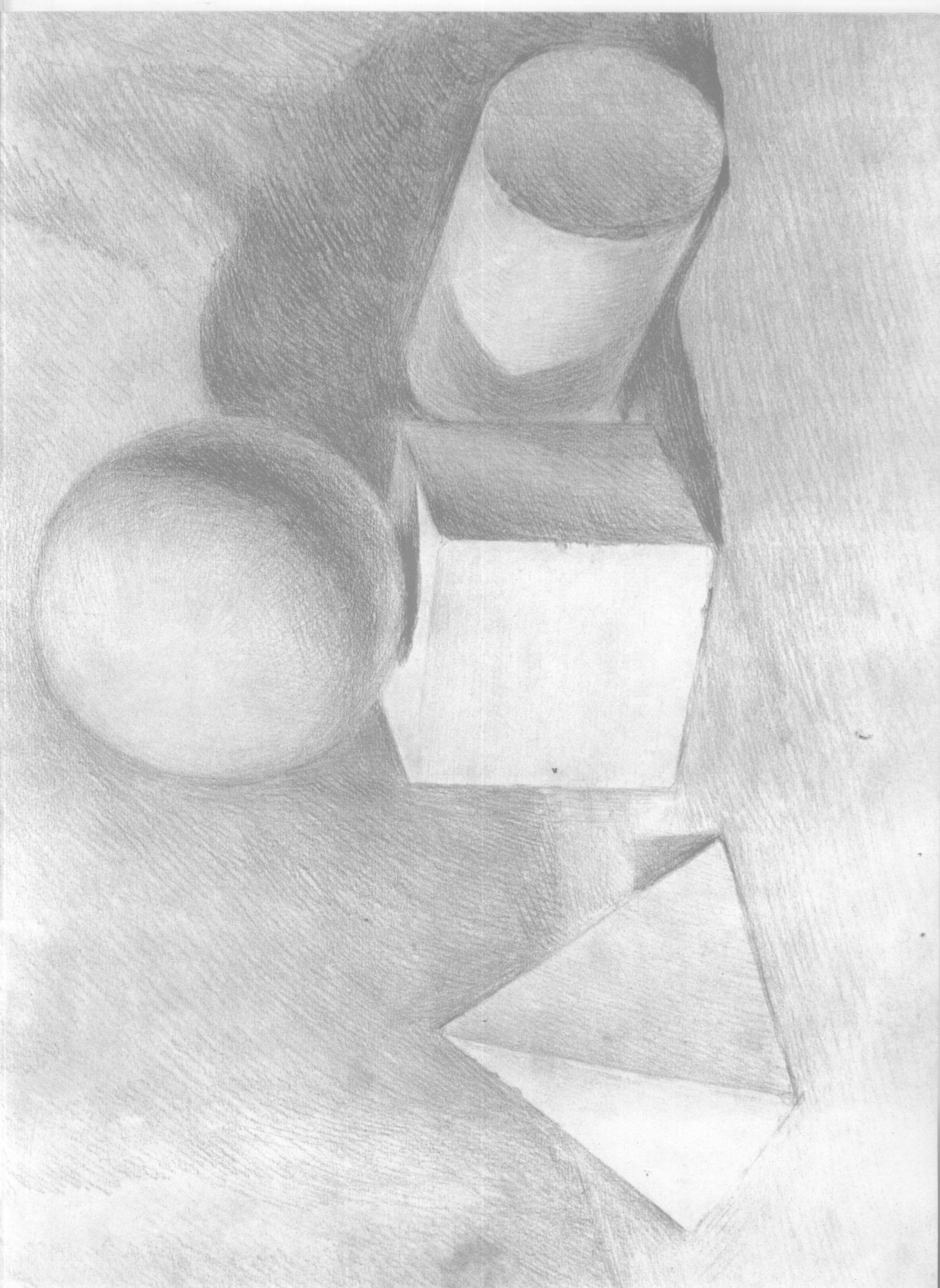


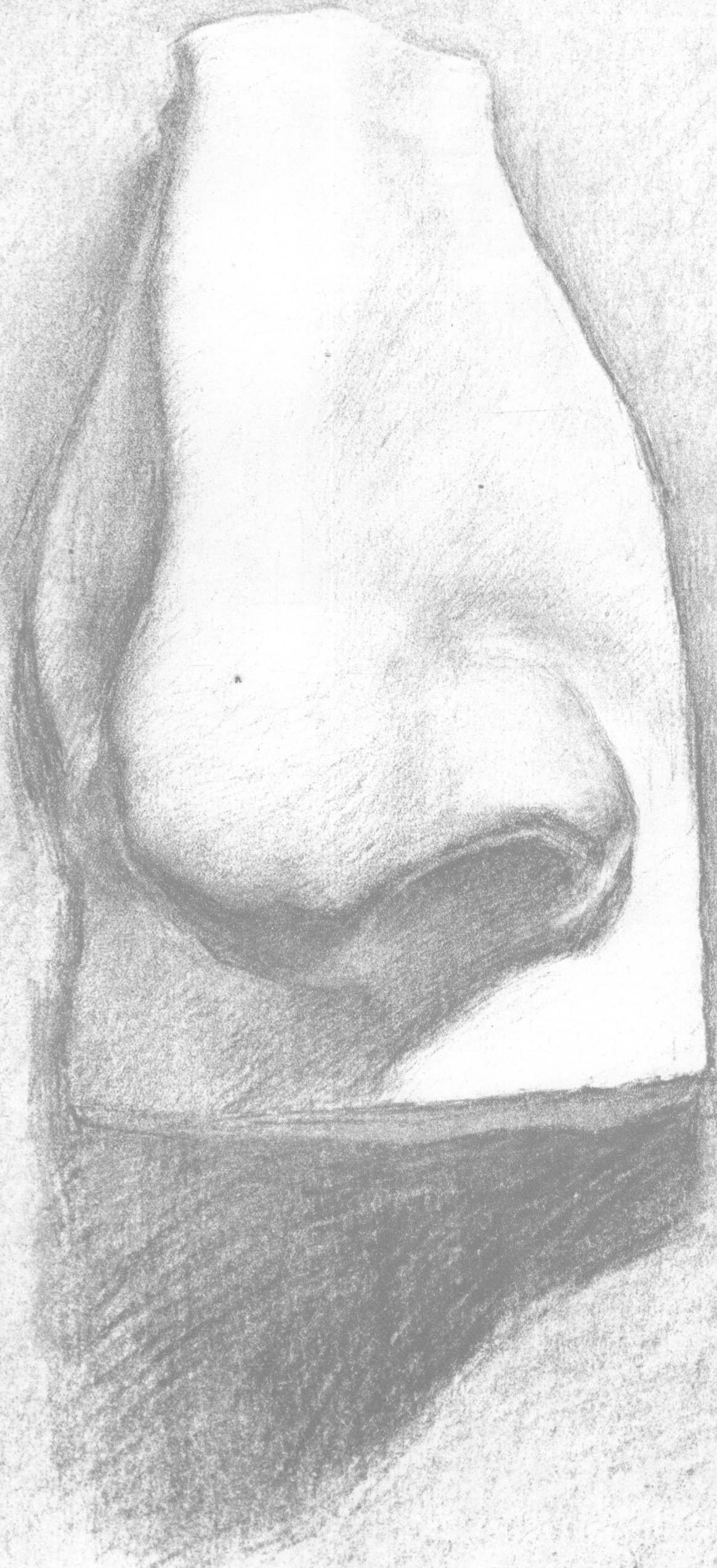
这幅素描作者用粗疏有力的线条，明确、清晰地画出了这些几何体的结构、体面，透视关系准确、舒适。给人清新、明快之感！

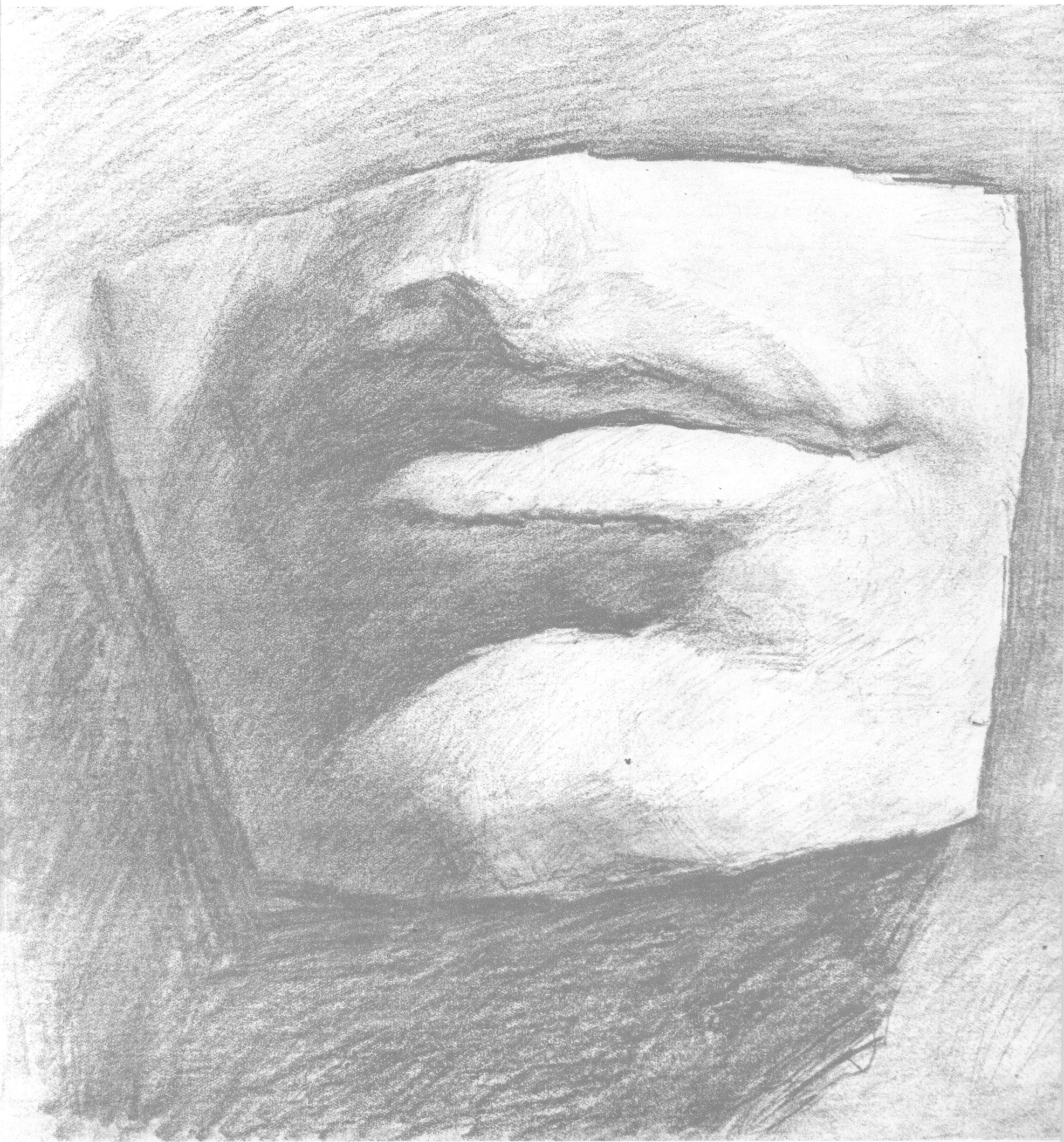
石膏几何体是学素描基本功之必需，但目的是理解形体结构、掌握透视规律，而不是盲目的、无止地去描写明暗、质感等等，这幅作品给初学者作了很好的示范。

1 几何体 （铅笔·8课时）





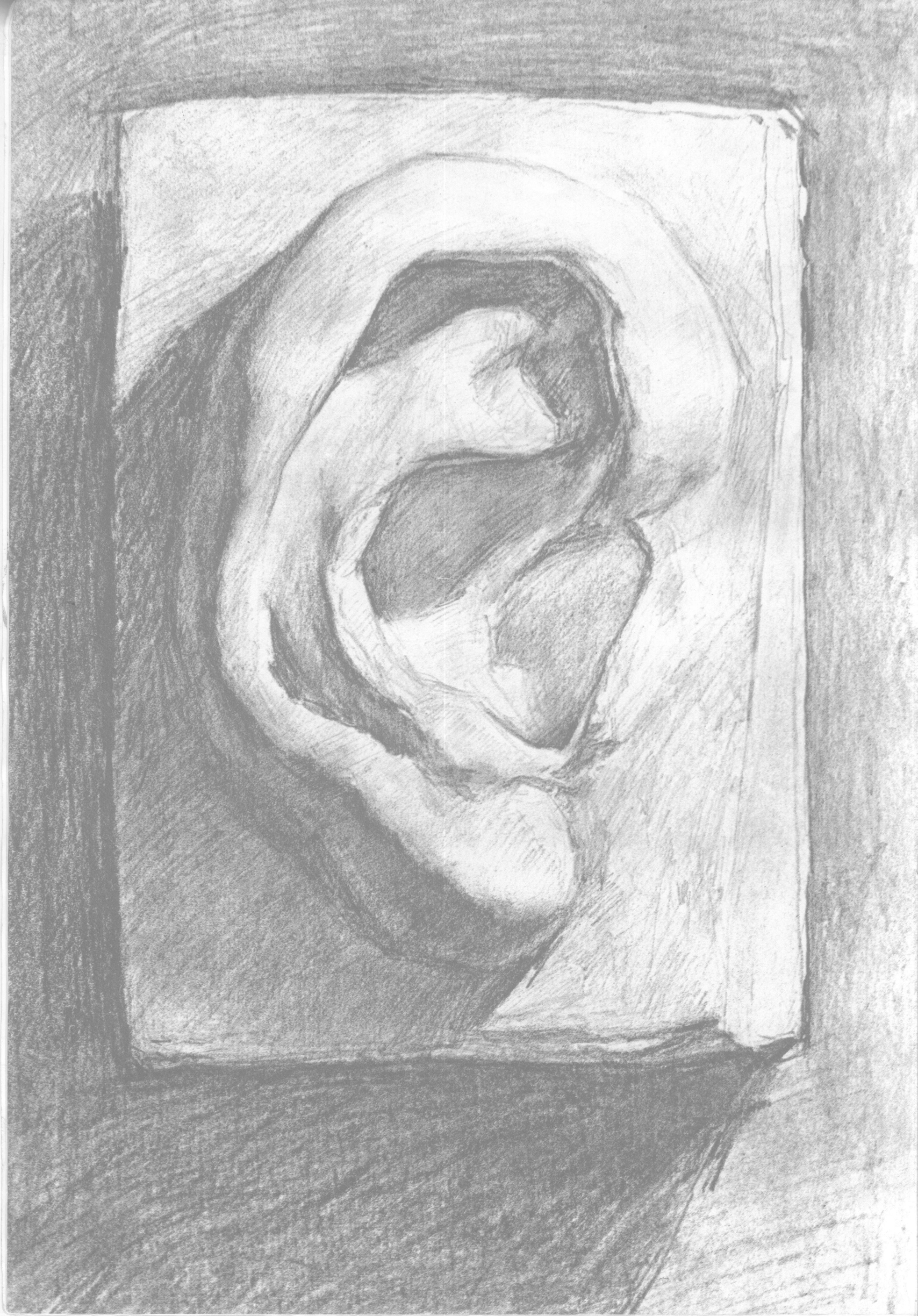


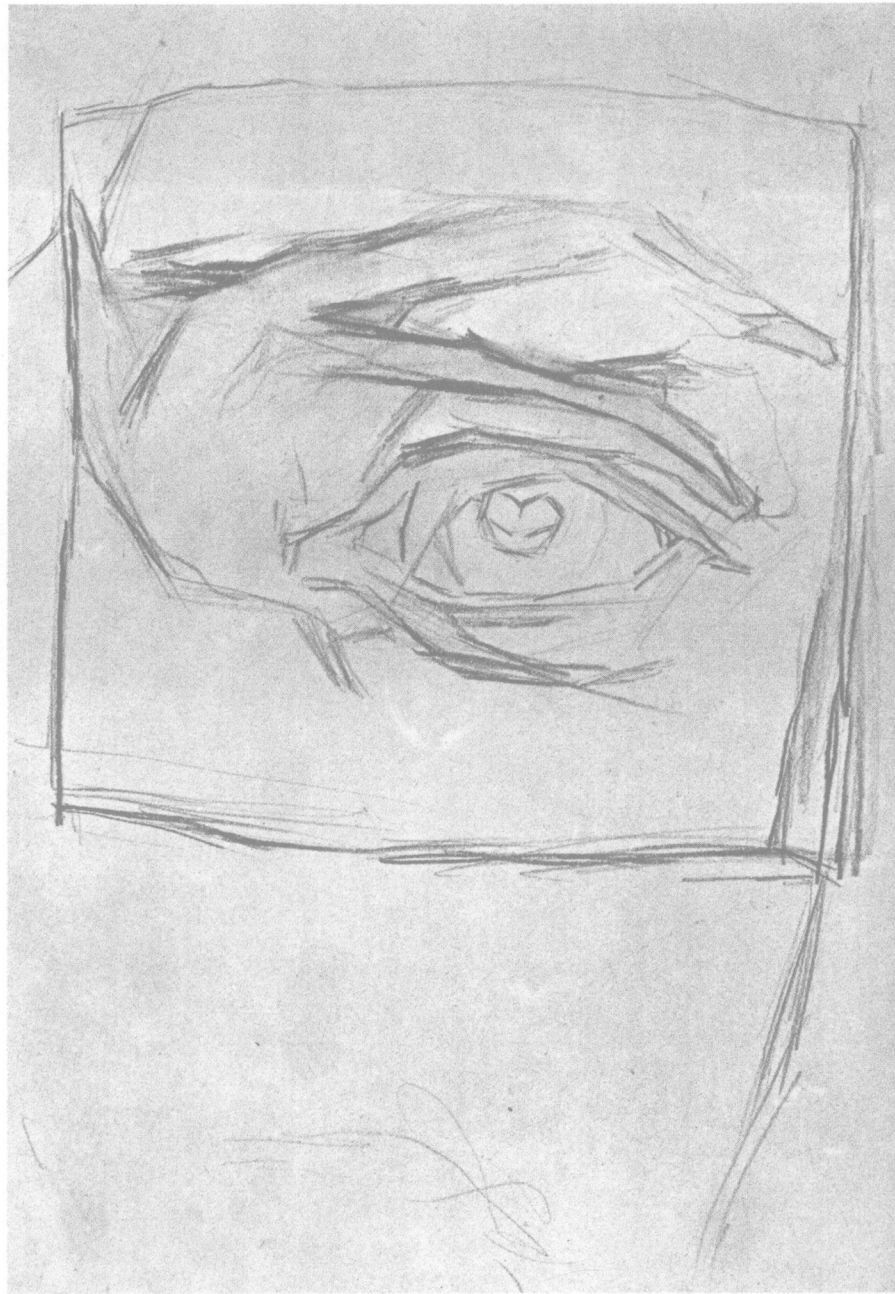
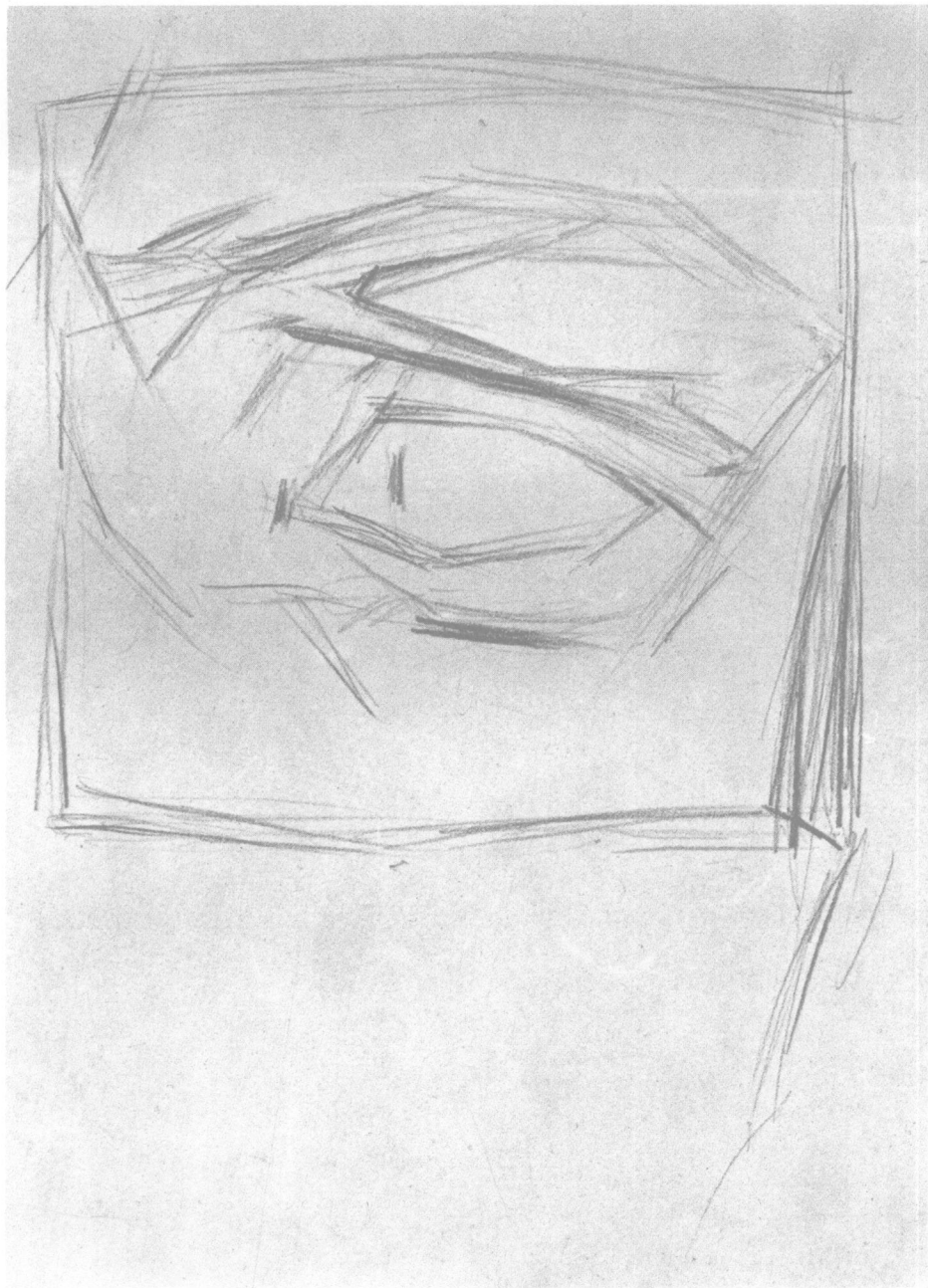


4 鼻 (铅笔·12课时)

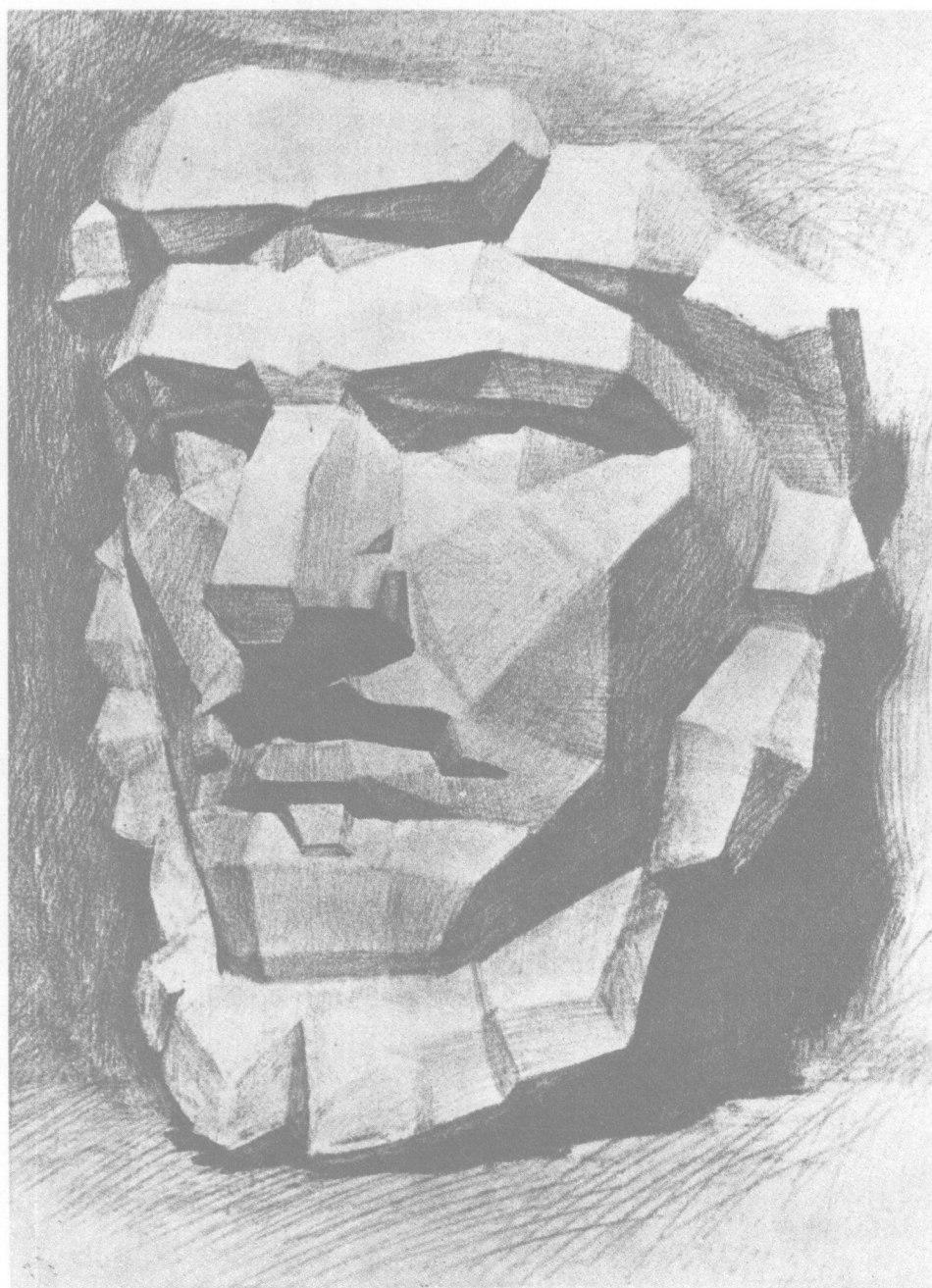
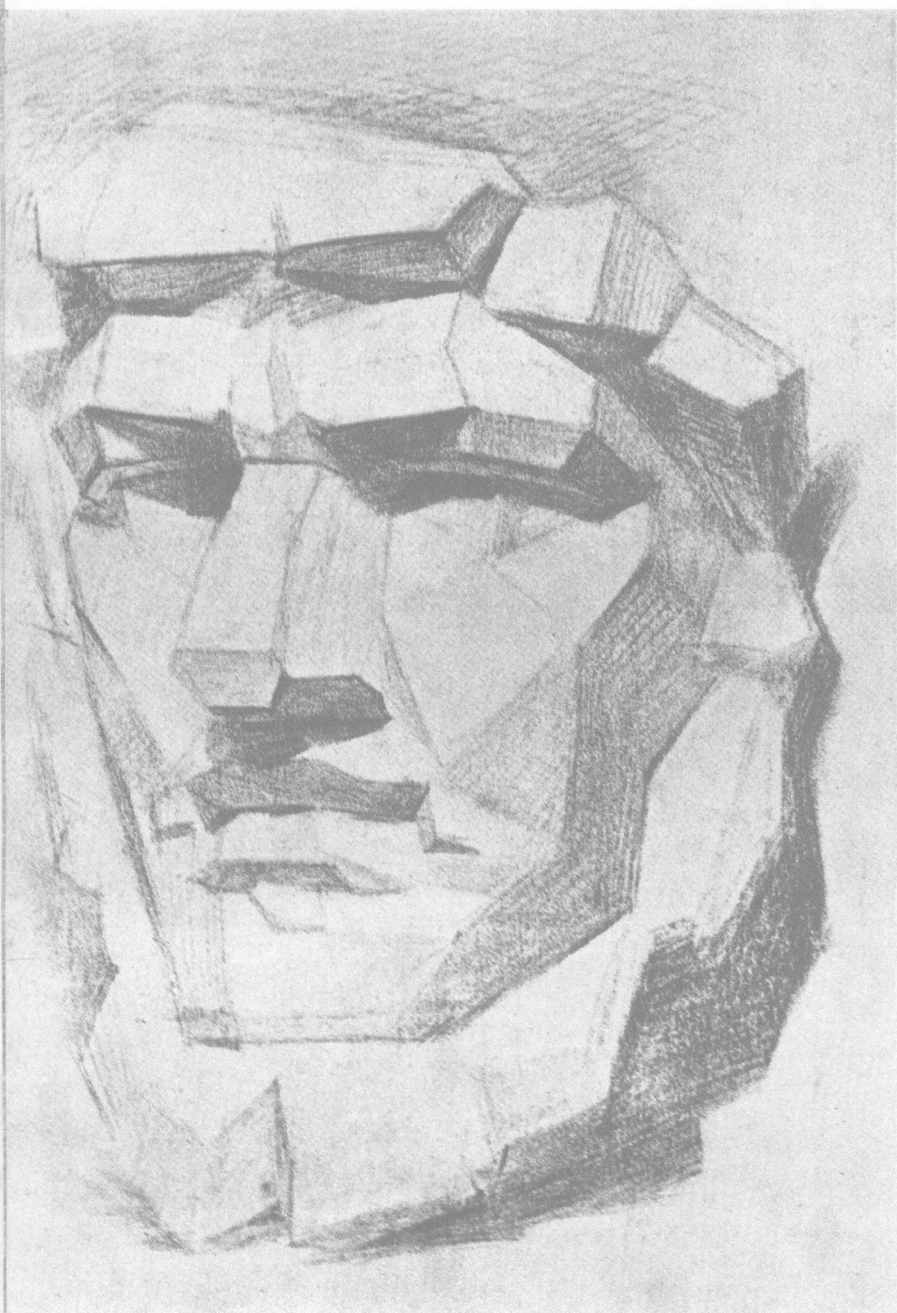
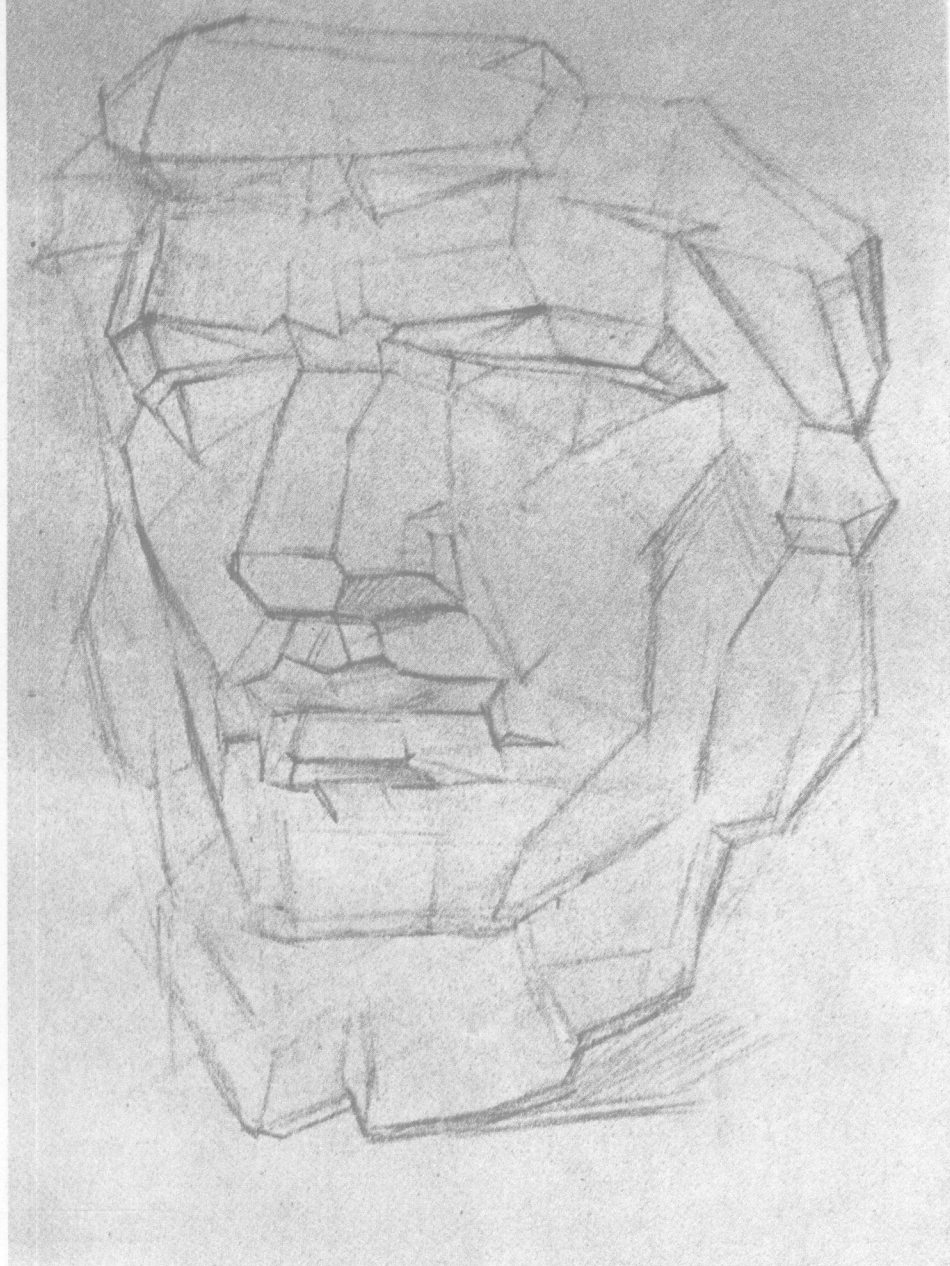
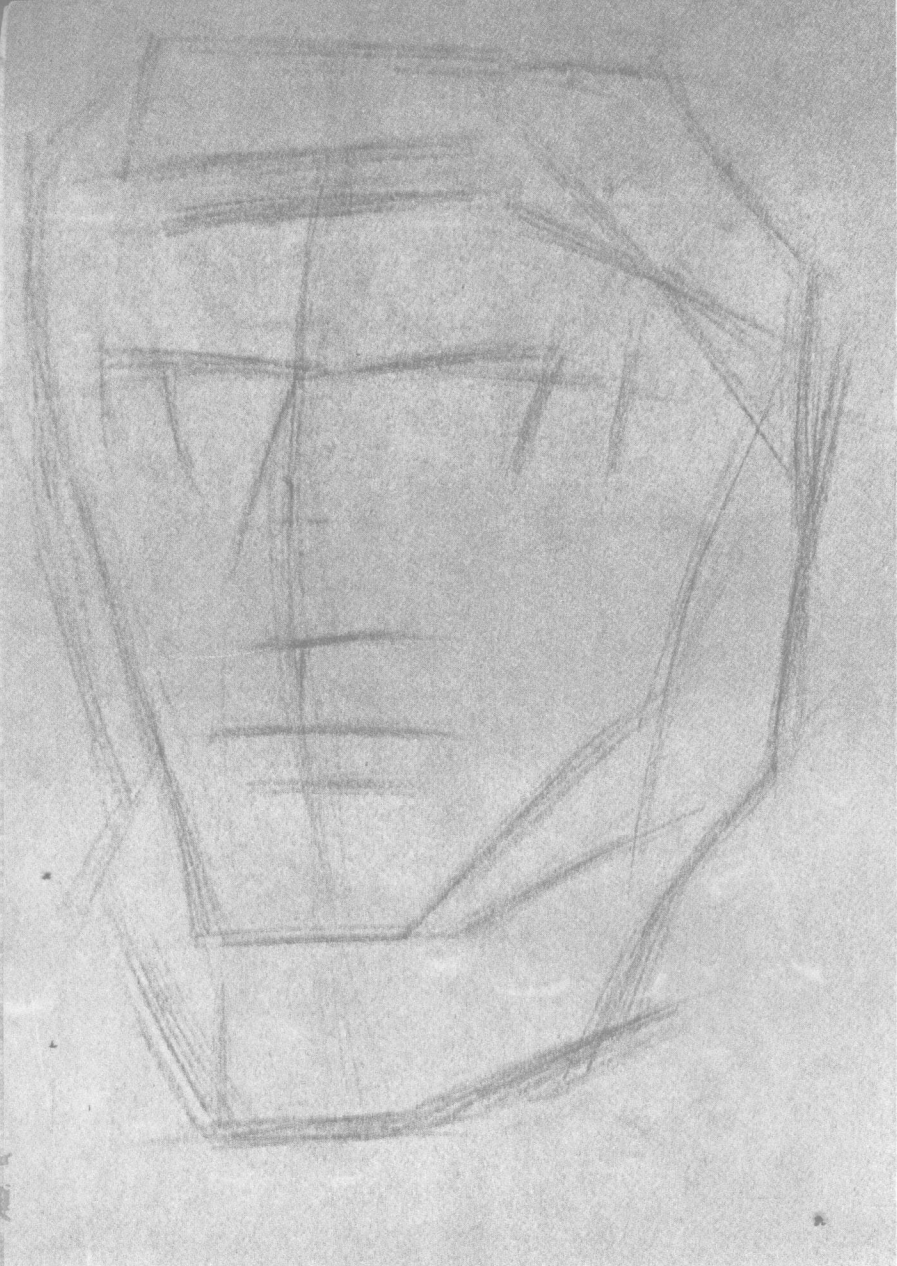
5 口 (铅笔·12课时)

石膏五官写生采取大卫头像的眼、耳、口、鼻分别进行练习，使研究的课题集中明确。它与石膏几何体最大的不同就在于体面起伏微妙、形状曲折多变。这几幅素描的作者是位富有教学经验而又功夫扎实的画家，他采取通常的右上方照射的光线，使眼、耳、口、鼻的形体清晰、自然。作者塑造准确、结实、细腻，体积感强而又不失生动性，值得初学者学习。

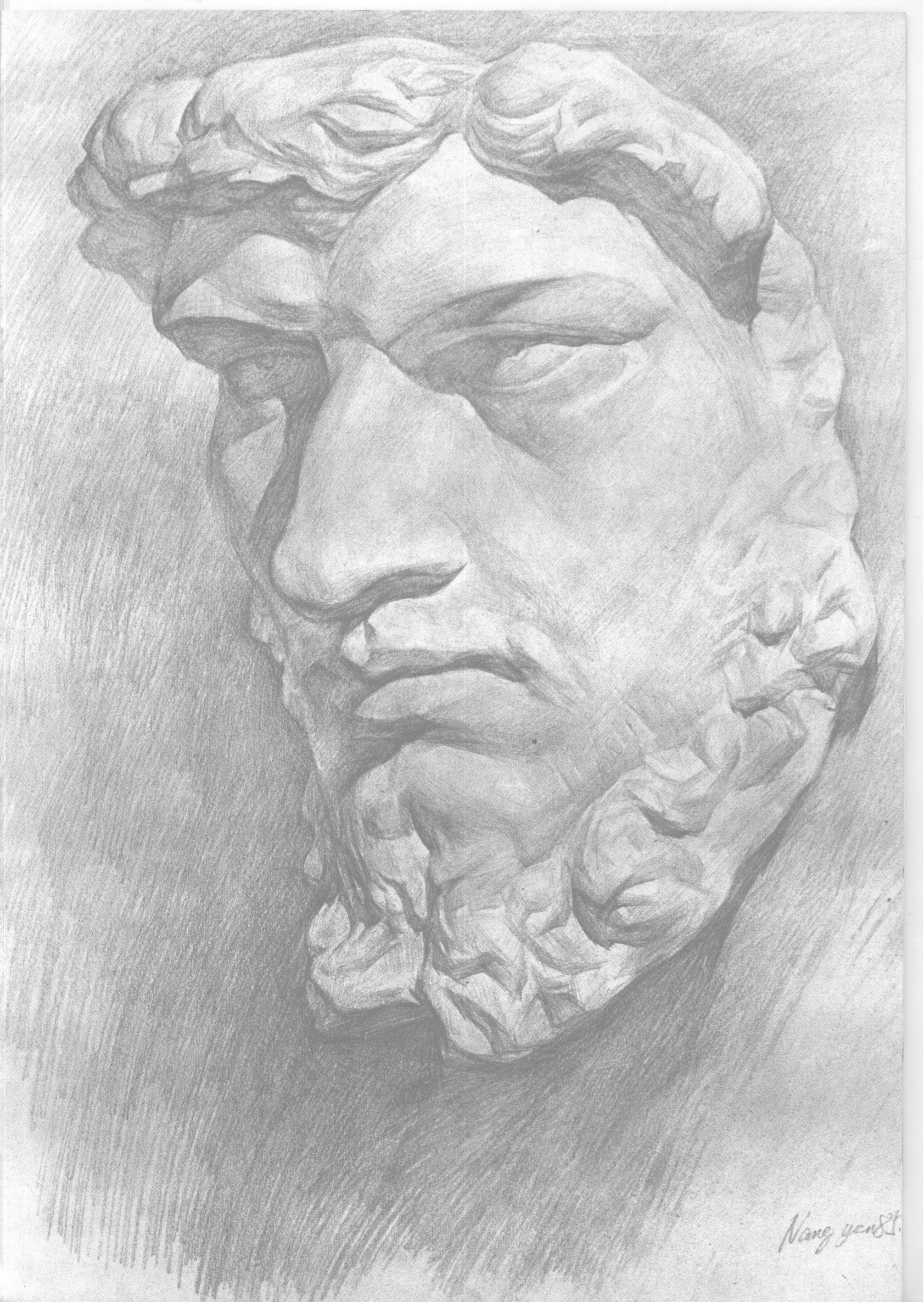








写生步骤 8 亚历山大切面像 (铅笔·12课时)
9 亚历山大半面像 (铅笔·12课时)



Nang yen 8th.





10 伏尔泰 (铅笔·8课时)

11 战神 (木炭笔·4课时)