

素描

中等美术教程

中国美术学院学术 research 部推荐教材

从石膏像到肖像

CSGDX

QILDW

SKGQE

李均 编著

HGRELSA

中国美术学院出版社

KEILNOSJ

中等美术教程

中国美术学院学术研究部推荐教材

素描

从石膏像到肖像

李 钧 编著

中国美术学院出版社

从书策划 图雅图工作间
从书主编 陈 岫
责任编辑 洛 齐
封面设计 小 尔
版式设计 小 尔
责任校对 默 君
责任监制 陶柏生

图书在版编目 (CIP) 数据

从石膏像到肖像 / 李钧编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002. 5 (2002. 10 重印)
中等美术教程
ISBN 7-81083-104-6

I. 从... II. ①李... III. ①石膏像-素描-技法 (美术)-专业学校-教材②肖像画-技法 (美术)-专业学校-教材 IV. J211.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第032276号

从石膏像到肖像

李 钧 编著

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路 218 号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江大学印刷厂 印刷

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 10 月第 2 次印刷

开本: 787×1092 1/16

印张: 5

字数: 14 千

图数: 101 幅

印数: 3001—6000

ISBN 7-81083-104-6/J·98

定 价: 18.00 元

目录

概述

5

第一单元 明暗关系
三大面与五调子
虚实变化
单元小结及作业

7

第五单元 写生步骤
轮廓的构画
明暗的处理
单元小结及作业

31

第二单元 结构与形体
结构
形体
单元小结及作业

11

第六单元 局部形体处理
头发的画法
五官的表现
组合表现
单元小结及作业

37

第三单元 线条与结构
线条的练习
结构素描
单元小结及作业

17

第七单元 石膏像到肖像
头部结构与肌肉
躯干结构与肌肉
单元小结及作业

53

第四单元 比例关系
形体结构比例
明暗关系比例
构图上的比例
单元小结及作业

25

第八单元 示范作品赏析
石膏像示范作品
与肖像示范作品

65

概述

素描不仅可以作为“一切造型艺术的基础”，用来训练学生对物体的观察、分析和表现的能力，还可以作为一种独立艺术形式来进行艺术构思和创造。因此，素描基础训练是美术教育中的首要环节，它是学生面对客观世界以艺术表达的方式跨出的第一步。

人物头像是美术专业的学生必修科目中最为复杂的课题。头部表现了形体、结构、比例的精巧与微妙，一直成为美术学习者，乃至专业画家们的难点。对大多数人来说，画头部不仅是自始至终的琢磨过程，而且是永无止境的锤炼过程。

这本教材主要针对中等美术学院学生石膏像与肖像课程编排。共分八个单元，前四个单元是上半学年的课程，后四单元是下半学年的课程。值得注意的是不能死板地来理解每个单元的学习内容，好像以为在学习“明暗关系”时就可以不必理解“形体结构与体块”了。其实石膏像学习是一个整体学习过程。学生在上课之前最好先把这本教材通读两遍，做到大体了解之后，再在每个单元里着重解决

某个问题，这样点面结合地学习效果会很好。

这本教材是多年的基础教学经验之后的总结。时间安排上以一学期12周，一学年24周，每周12课时来计算。当然，作者并不认为这是一本完美的教材。

第一单元

明暗关系

在整个素描学习过程中明暗关系的调整与表现将贯穿始终。学生们在第一单元中要学着利用明暗法来描绘石膏像的体积感、结构感、调子感。要理解明暗关系在调整和统一画面的每一个局部过程中是极为重要的。

用明暗关系塑造形体要掌握以下几个简单规律关系。

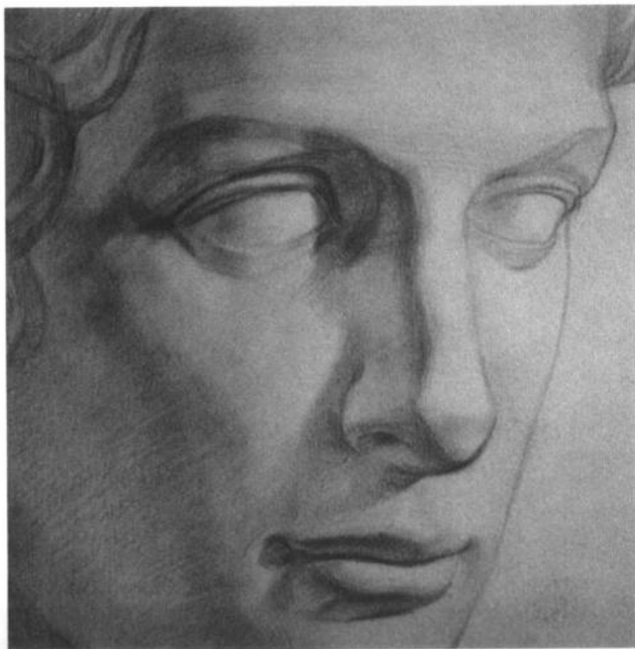
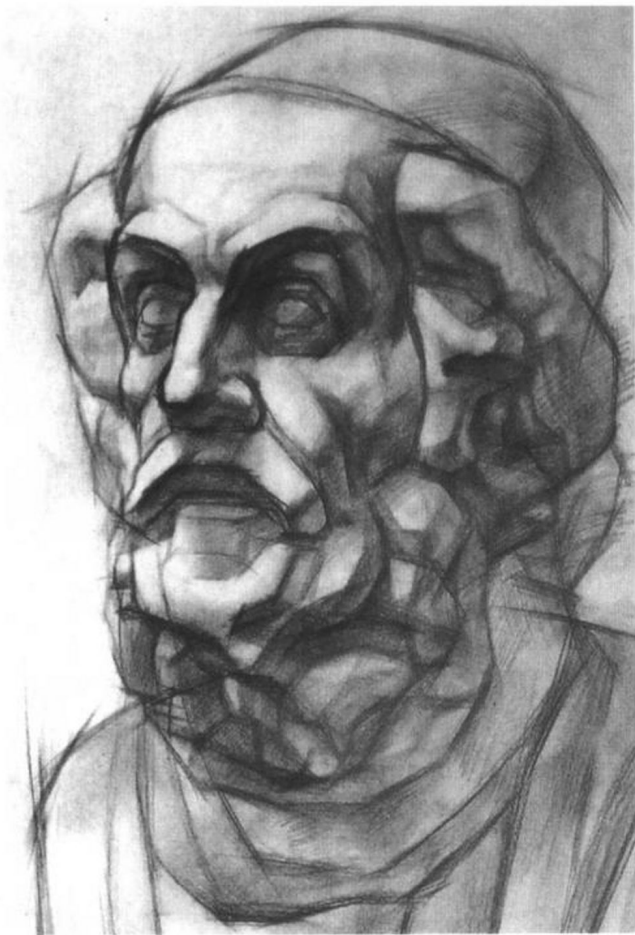
三大面与五调子

三大面是指光源照射下通常所呈现出的黑、白、灰三种不同深浅关系的基础色调，这个现象反映在几何六面体上最为明显清晰。并且我们通过六面体也能立即明白，光线对物体的作用。最亮的“白色”部分是正面的受光部分。最深的“暗色”部分是背光的背面部分。而介于二者之间的“灰”色部分就是受光线斜照的侧面。这样大部分块面清晰的物体我们都能用黑、白、灰明暗关系来代替了。

但是就石膏像而言块面并不是都是简单明确的，既有大块面的起伏也有许多微妙柔和的小曲面。用三大面来概括有显生硬，画面效果也会不够丰富。

图 1

图 2

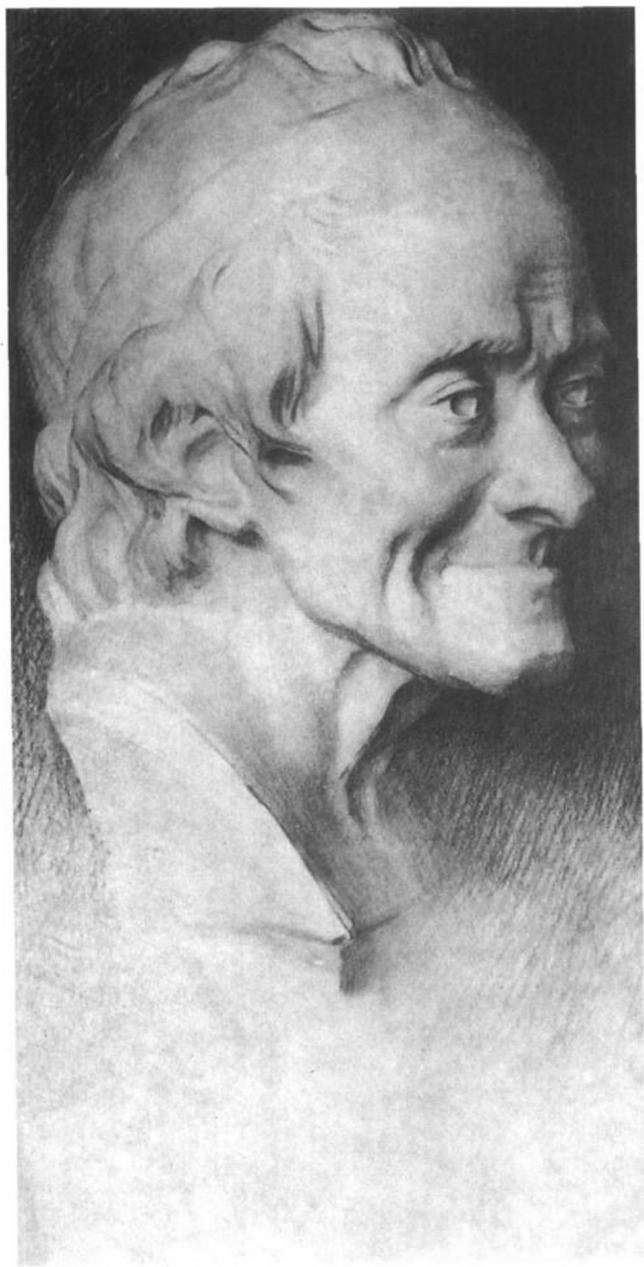

图3

然而五调子能够概括地解决这个问题。有助于更丰富多层次的明暗，这种关系在球体上表现得最为明显。即五个基本色阶：亮部、亮灰部、明暗交界线、暗部、反光部。其实理解成六调子会更好理解些，既六个基本色阶：亮部、亮灰部、明暗交界线、暗部、反光部、投影部。

当然三大面与五调子，只是明暗变化的一般规律和概括，是一种简单的说法。在石膏像中并没有纯粹的六面体和纯粹的球体。光线在其上产生的变化就更加复杂多变了。学生在实际应用上要整体把握，灵活穿插，不可生搬硬套。（图1-图2）

虚实变化

初学者在画石膏像时常常把后面的物体加黑和加深来突出前面的形体，他们这么做不仅是受了后面形体是阴影的迷惑，而且是错误地认为加深后面的形体就能让前面的形体靠前。但事实上，物体距离光越近，黑白对比越强烈和越清楚，而反之则越弱化和越模糊。这是明暗关系当中另一个重要的规律。（图3）

投影

有光就有影，但它同属于暗部色调，它总是与结构混杂在一起误导人的视线。

所以我们要小心处理投影使它不影响暗部结构，也不能让它误导我们的画面。当你多次练习后，就会知道怎么处理它了。（图4-图5）

单元小结及作业

这一阶段的学习要花费三周的时间，每周大约安排12课时，让学生来运用三大面、五调子的知识，利用石膏像教具，简单地来完成一些明暗作业练习。让学生来掌握石膏像上的明暗关系。主要强调三大面、五调子，以及虚实关系，力求把复杂的明暗关系用简单的表达方式表达出来，让学生了解最基本的明暗规律。

（1）用8开纸，每4课时完成1幅作业，一周完成3幅，一单元完成9幅作业。

（2）作业要求简洁，使用线面结合的方法完成，不要求画背景。

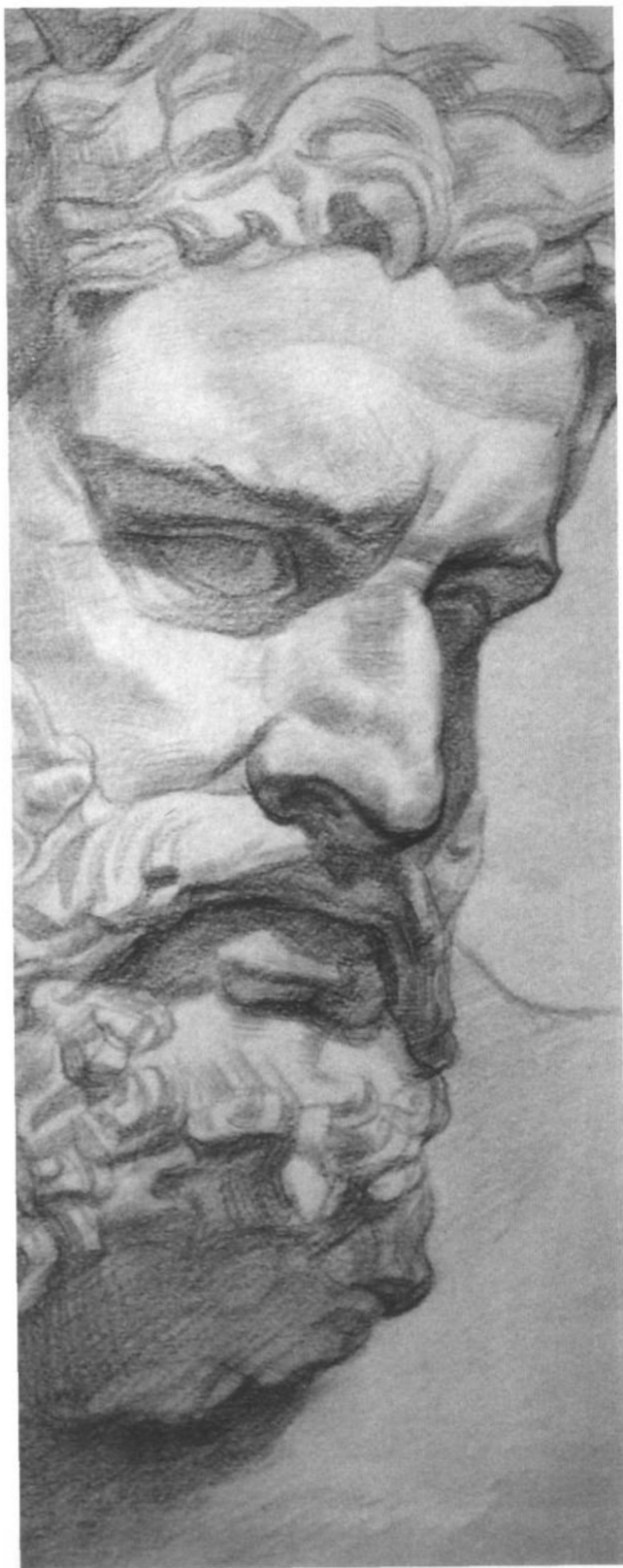

图4

图5

第二单元

结构与形体

结构和形体是两个互有联系又有区别的概念。

结构

结构：是指物体的内在形式，是每个体积的内部构造与组合，特指物体的局部和体积与体积之间的关系。

我们知道一个人体是有血肉有骨骼的，形体就如同血肉，而结构就如同骨骼，骨骼虽是看不见的，但是却是实际存在的，并且支撑着整个形体。而形体的外在变化是由于内在结构的变化而产生的。所以必须透过现象来探索物象的本质，有本质现象的物体才能够合理存在。

一个物体的外在形体是由许多局部的内在结构所组成，所以必须熟悉其结构，并包括结构与结构间的穿插、榫接、楔合关系，只有明确的了解和把握这些要素，落实在画面上的物体才会相对准确。（图6-图7）

当然我们对结构的了解与研究与自然科学或解剖中的研究侧重点并不相同，但我们仍应该了解简要的解剖结构，这样才能灵活熟练地完成形体与结构间、形体与形体间、结构与结构间的穿插与结合。

所以形体结构是素描学习中一个重要本质的因素。

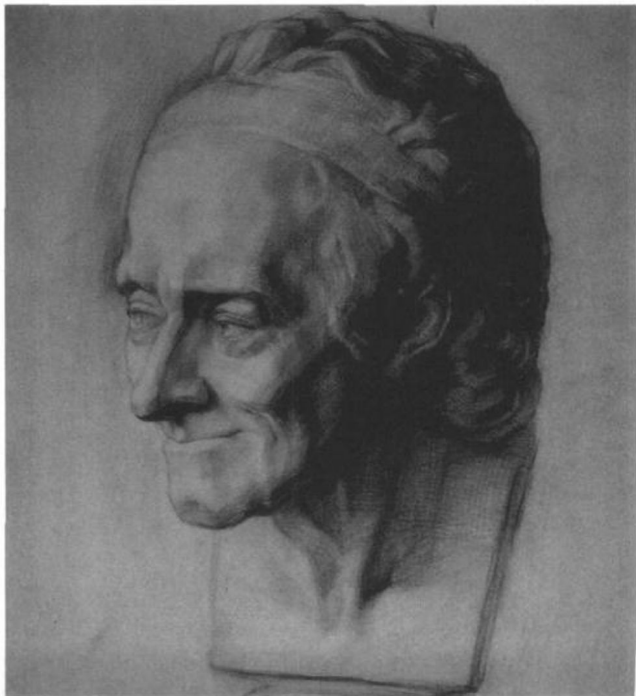
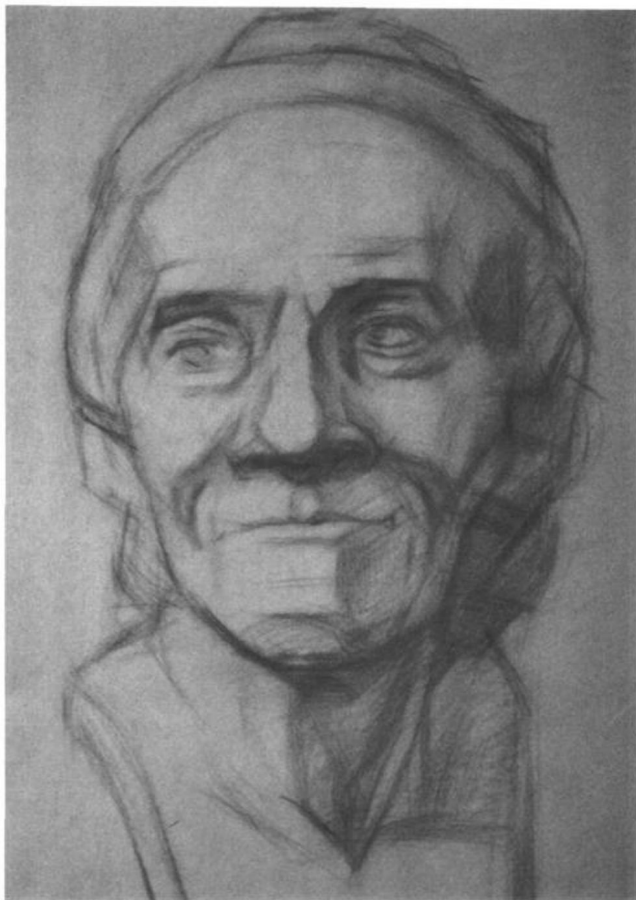

图6 图7

图8

图9

形体

概括地画形

形体：是指物体的外在形式与所占的空间形成的关系，特指物体的大形和外轮廓。

学习素描时，一定要培养一种习惯，即把任何东西都看作是简单几何体的习惯，而且必须坚持这样做。这样我们会更容易感受到形体的完整性，而略过琐碎的问题，一定要从大体块着眼、整体出发，并长期训练自己养成一种良好习惯。

立方体、圆柱体与球体这些最基本的形体，我们已经相当熟悉了，当它以石膏几何体的形式出现时，我们会有直接的几何的印象，但这些形体在周围具体的复杂物体上出现时，我们往往会视而不见。

但如果懂得所有复杂形体都是由简单形体组成的，我们就会在要画的物体上把它们寻找出来，你会发现，用多面的几何体——六面体、柱体、球体来思考看待物体是极有帮助的。

我们必须有想象力，想象力永远是艺术之源泉。画一个物体时，首先把它概括成最接近的简单几何体，不久，你会发现这些形体总是很接近基本形体，或者在两者之间。比如立方体与圆柱体之间，或柱体与球体之间。再者，我们想象这些几何体是透明的，甚至我们想象走入这些结构的内部，这样的练习我们很快地就会熟悉结构内在的几何面，以及面与面如何衔接，而其穿插、凹凸的运动又是怎样的。通过这些形体组合的练习，我们可以创造无穷的客观物体。（图8-图9）

概括地画体

当我们在纸上画一个造型时，能运用简单几何体块来呈现形体是相当实用而有效果的。造型上与之有关的各种难题，例如形状、比例、方位、块面、细节、明暗以及线条，都可以用体块考虑，轻松解决。

如何要保持形体的总体形状呢？可以举个例子，石膏像中，头颅通常是最频繁出现的内容，尽管每个头颅看来不尽相同，有长有短，有阔有窄，我们要把它理解成正面如同蛋形，而后面看来是球形，不过这个蛋形有长短阔窄的不同而已，细节细绘就会服从于总体形状，画面很容易就显得整体有力，自然轻松地表现出体积的感觉。因为我们如果首先考虑到简单体块，那么运用线条来呈现三维的形体就会容易一些。

当我们在细节上越钻越深乃至迷失时，我们必须时时提醒自己，永远不要让细节冲淡了体块本身的效果，细节必须作为从属，适当的省略、筛选。

在不断的训练和概括中，我们会越来越灵活地处理复杂的形体和结构。（图10至图14）

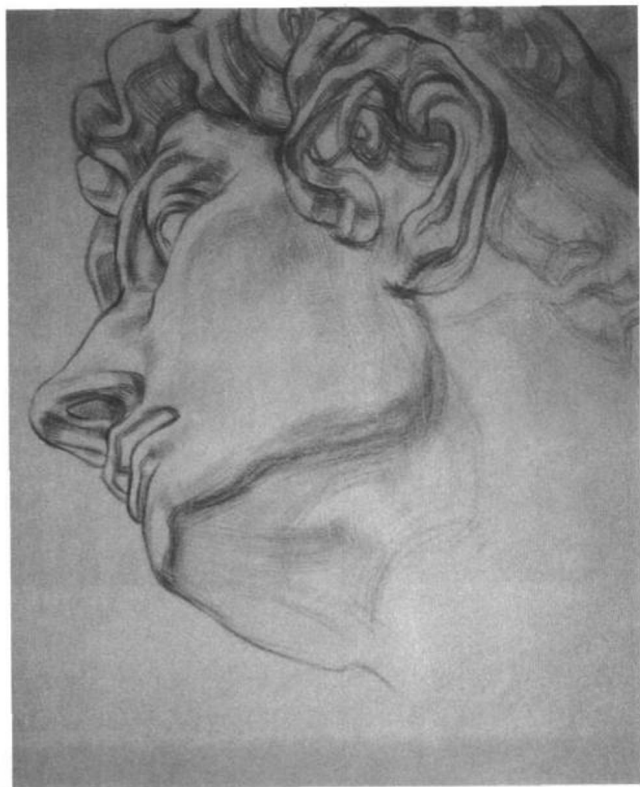
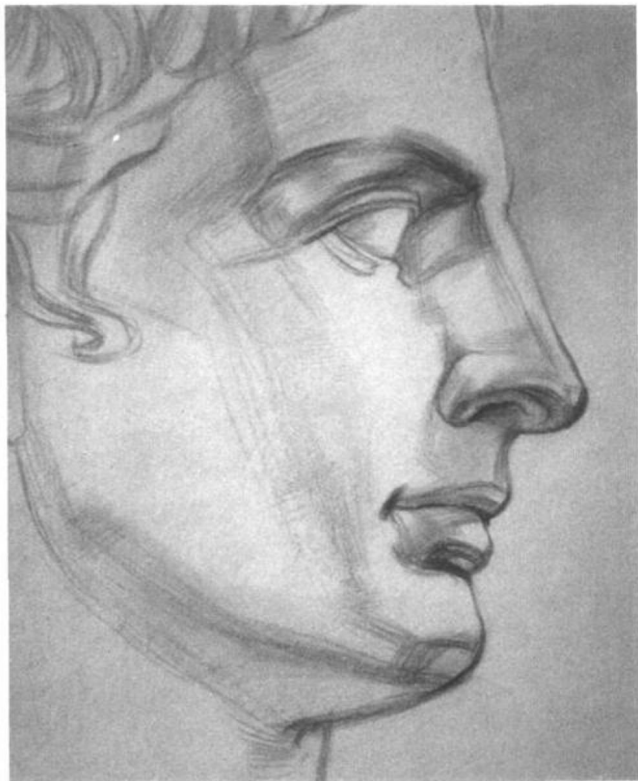

图10

图11

图 12

单元小结及作业

形体结构与体块的练习大约用三周时间来完成，时间上是比较紧张的，务必积极配合回家作业来达到这一单元的要求，即要探索物象的内在本质，也要表现形象的外在美感；即要明白形体与形体的内在联系，也要有大体积、大明暗的把握能力。

(1) 使用八开铅画纸，每四课时完成一幅作业，3周完成9张，6张用结构线的方式来画，三张用明暗法来画，互作比较。

(2) 画结构线时尽可能搞清楚线的穿插与形体的内在关系，线也要有深浅、虚实变化，适度擦点暗面。

(3) 画明暗时要画清楚体块的边线是从哪里开始到哪里结束的，不要不明白就凭感觉画，总要找点结构方面的资料反反复复研究。

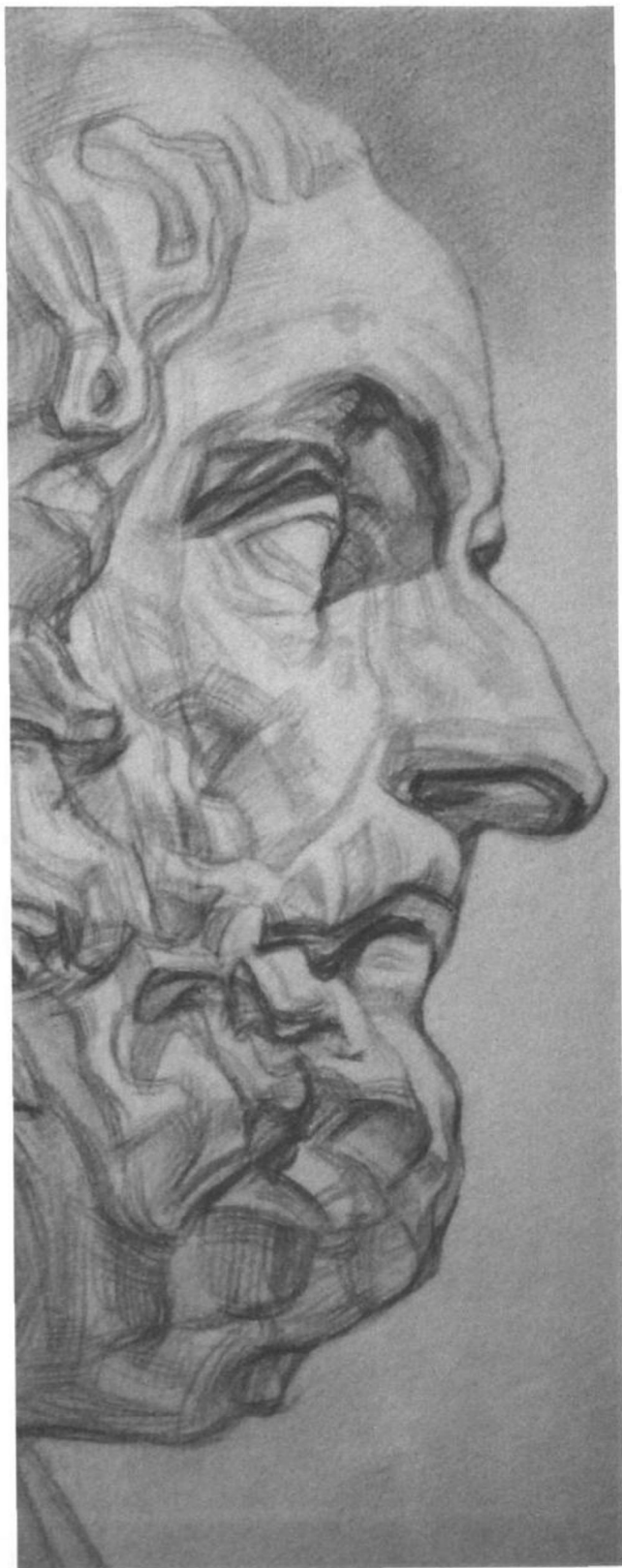

图 13

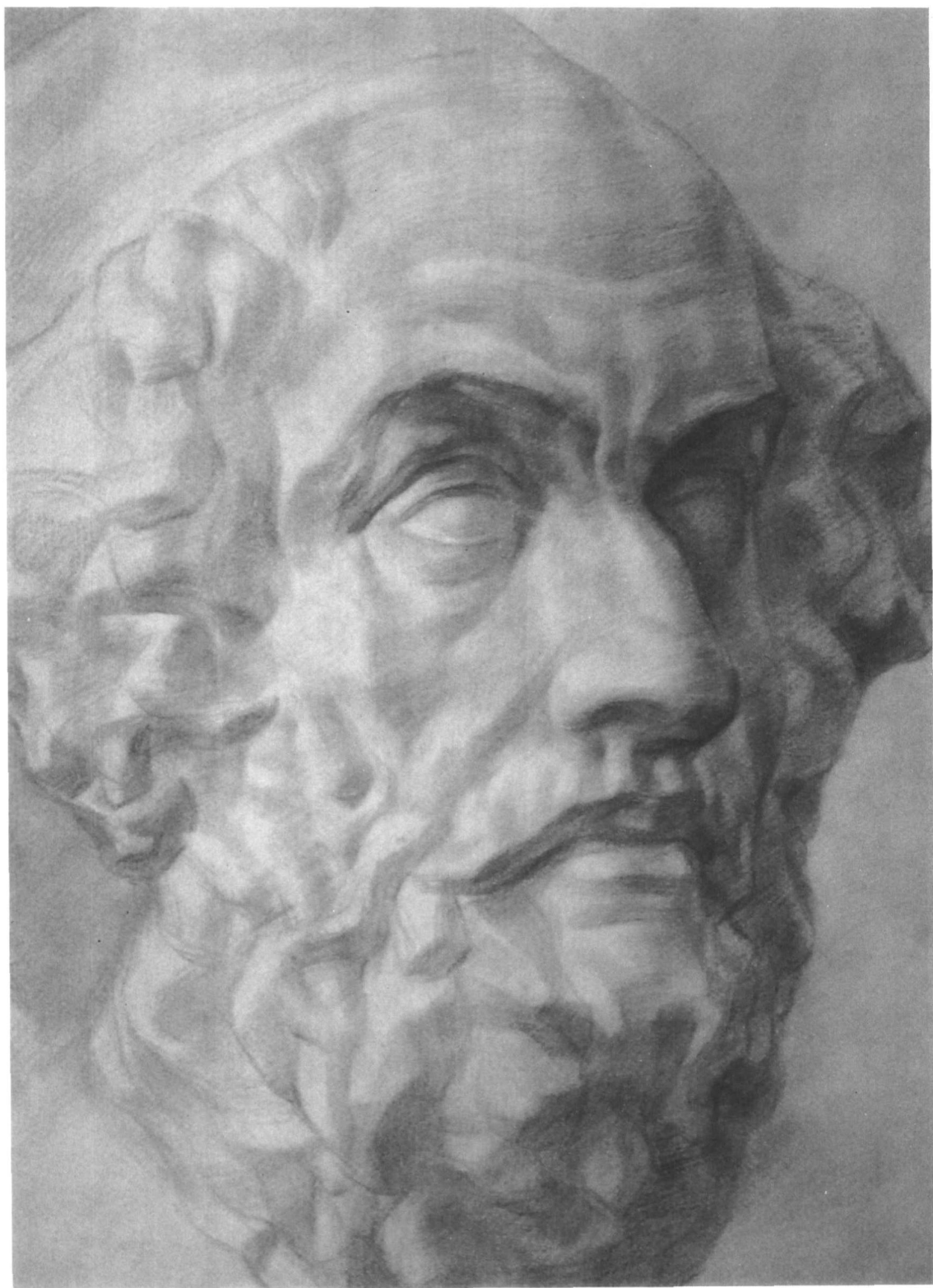

图 14