

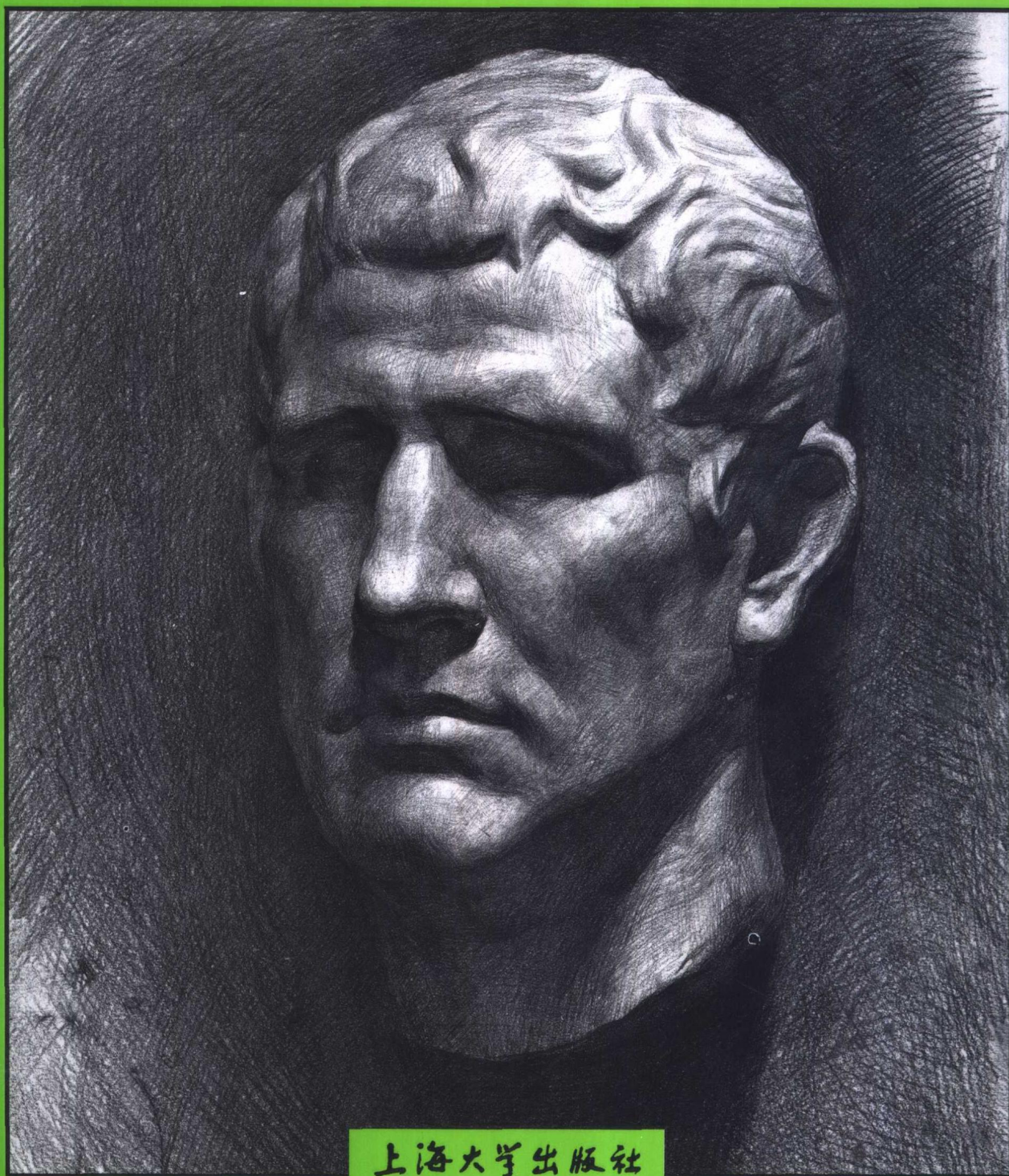
新视点

美术教材

陈华新 / 著

素描

第三册

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描.第3册 / 陈华新著. — 上海: 上海大学出版社,
2003.8

新视点美术教材

ISBN 7-81058-600-9

I.素... II.陈... III.素描—技法(美术)—教材
IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 068622 号

策 划: 管耀峰

责任编辑: 柯国富

责任制作: 张继新

装帧设计: 谷夫平面设计工作室

新视点美术教材

主编: 陈华新

素 描

(第三册)

陈华新 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码 200072)

(E-mail: sdcbs@citiz.net 发行热线: 56331131)

出版人: 李顺祺

诸暨市富林印务有限公司印刷 各地新华书店经销

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 2.5 字数: 50000

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 5100

定价: 8.00 元

新视点美术教材

素描

(第三册)

陈华新 / 著

上海大学出版社

· 上海 ·

目 录

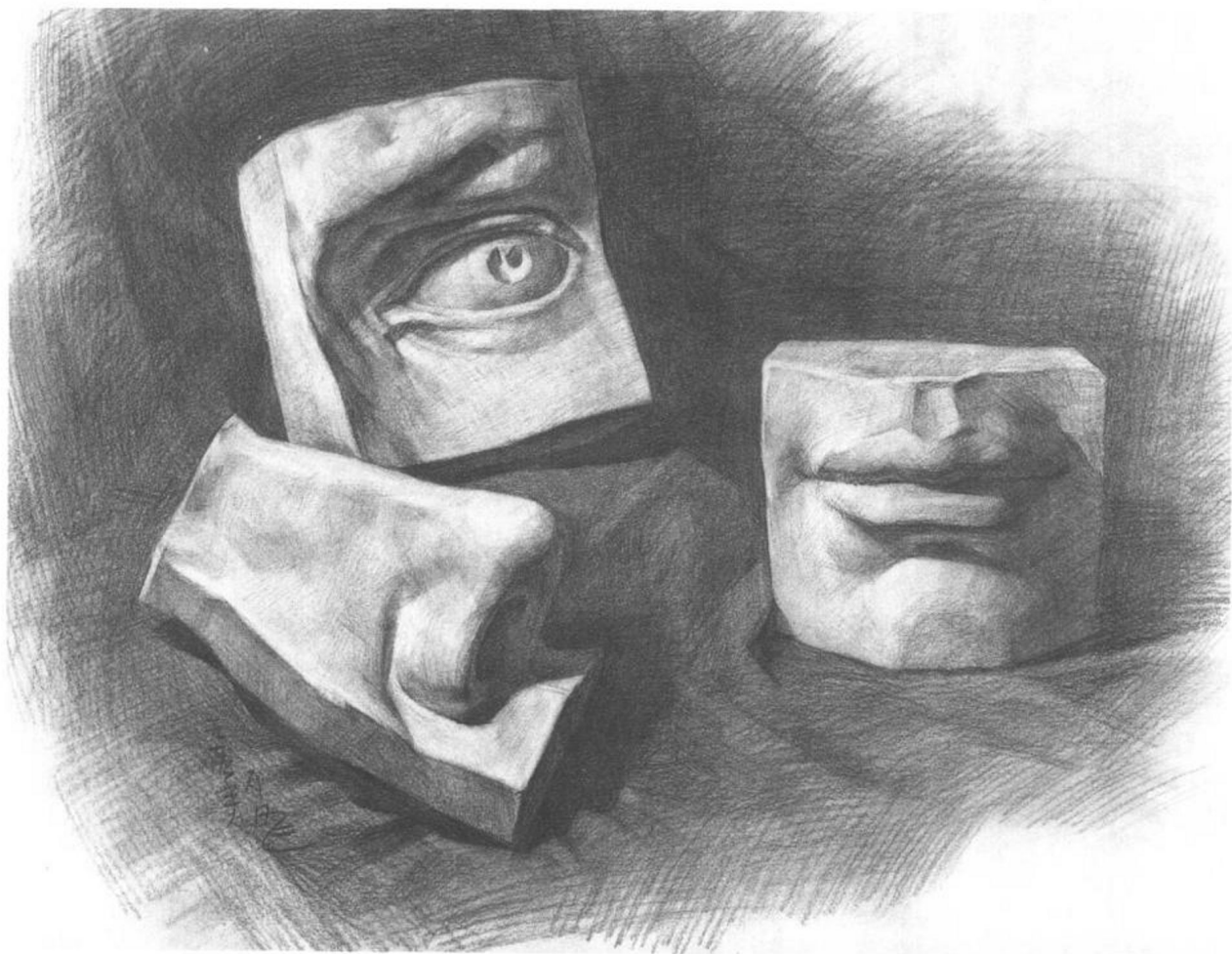
素描要义	3	古战士	20
鼻部 (块面)	4	罗马王	21
鼻部	5	哭孩	22
嘴部 (块面)	6	将军	23
嘴部	7	摩西	24
眼部 (块面)	8	维纳斯	25
眼部	9	阿格里巴	26
耳部 (块面)	10	阿波罗	27
耳部	11	牧童	28
五官组合	12	勇士	29
五官与头部关系	13	阿里斯托芬	30
头骨	14	头像	31
贝多芬 (块面)	15	解剖头像结构	32
贝多芬	16	阿格里巴 (胸像)	34
亚历山大 (块面)	17	伏尔泰 (胸像)	35
亚历山大	18	朱利诺 (胸像)	36
荷矛者	19	欣赏	37

在一定的素描实践基础上,重新来回顾和思考素描问题,就会对素描本身的概念产生新的认识,这说明我们在素描领域里跨进了一步。事实上,素描的概念是指简单明确的语言表达方式,但其本质内涵已远远超越了其概念本身,换句话说,学习素描的本质,不仅是素描问题,而且是艺术问题。

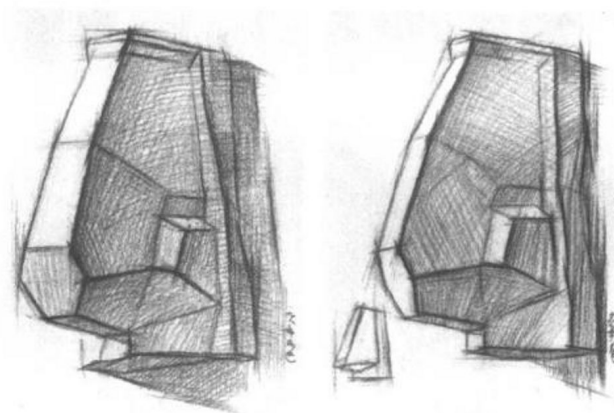
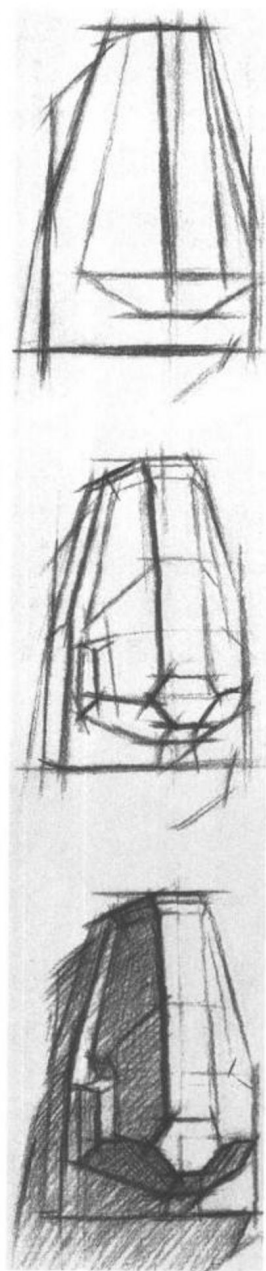
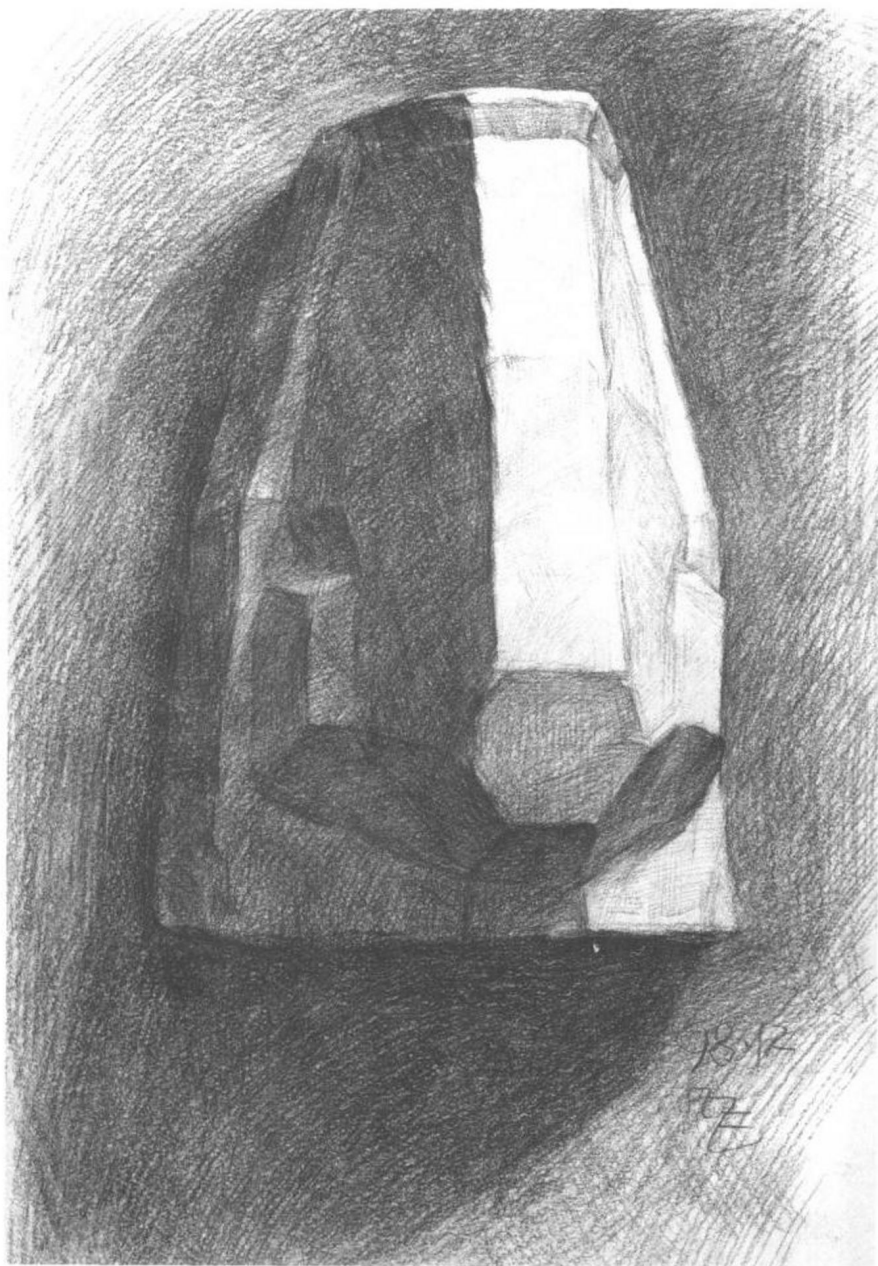
所以,我们在学习素描的过程中,不能单纯地把素描看成是技法问题,而应通过对素描技法逐步的掌握来探索艺术共存的规律,如观察方法、比例关系、结构组合、透视规律等等。使眼、心、手同步地表达来自于客观对象的真情实感,并在错综复杂的形体中,把对象塑造成为概括的、强有力的、客观真实之外的艺术真实,使之更富有感染力。

由此,我们强化几个方面的训练,其一,观察能力方面,要求整体性,不拘泥于局部,而是注意整体关系下的局部之间的联系。其二,比较能力方面,要求面对客观对象,注重体验各形体之间的区别与联系,把握对象的特征。其三,组合意识方面,要求不仅善于处理对象的个体的组合关系,而且要善于处理画面中各形体的组合关系,使素描表达语言更具有力度。其四,自我感悟能力方面,要求不受制于客体、被动地表现对象,而是在观察、理解的基础上体悟对象,能动入微地表现内在感受。

我们既要尊重客观对象,又要把握画面艺术精神,使直观感受和理解认识相交流,这样才能真正理解素描的内涵。

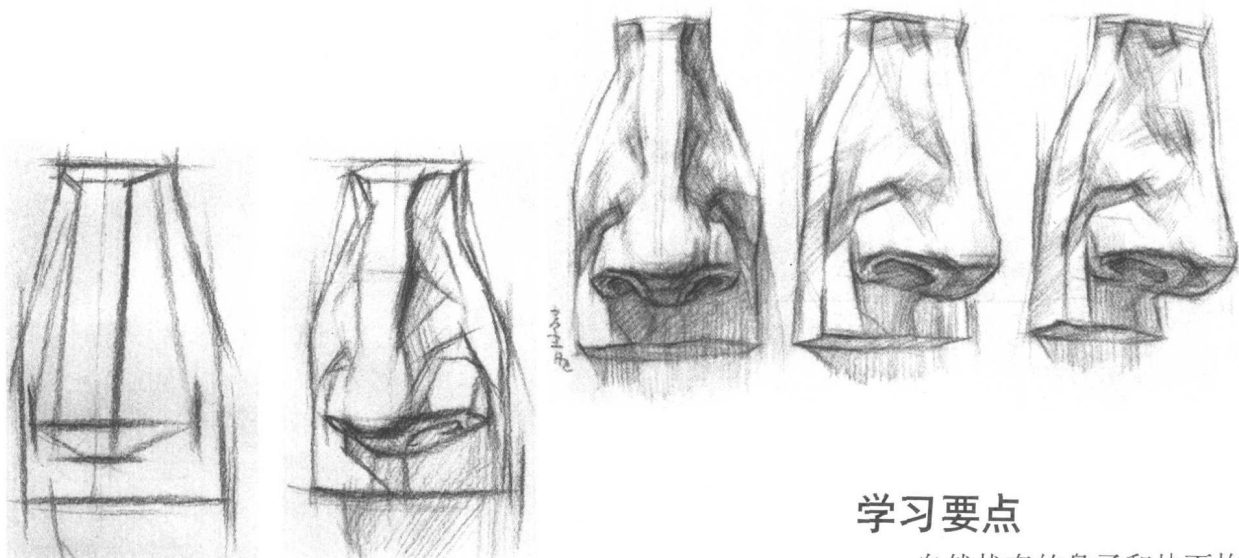
鼻部 (块面)

学习要点

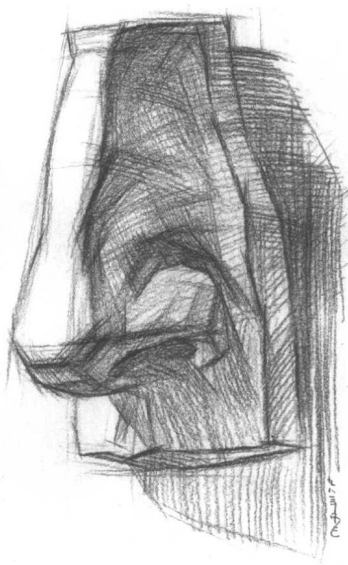
鼻的结构造型比较含蓄、概括到一定的块面来理解就容易。在具体观察时，可把对象视为基本的梯形块面，尽快抓住对象的形体特征，为进一步塑造奠定基础。

表现时，要始终关注整体关系下的体面如何体现对象的结构关系，体面的起落变化和透视方向又是如何展示对象的空间关系。这样，才能把各个块面统一起来，贴近对象的本质。

学习要点

自然状态的鼻子和块面构成的鼻子，其形体关系既有内在的联系，又有一定的差别。在观察和表现时，要善于运用概括的形体块面来理解鼻子的基本构造，关注大的形体的变化，注意鼻脊的位置，理解它对整个鼻子的支撑作用。要准确体现鼻子的构造关系，表现好鼻子对头部的刻画具有重要任用。

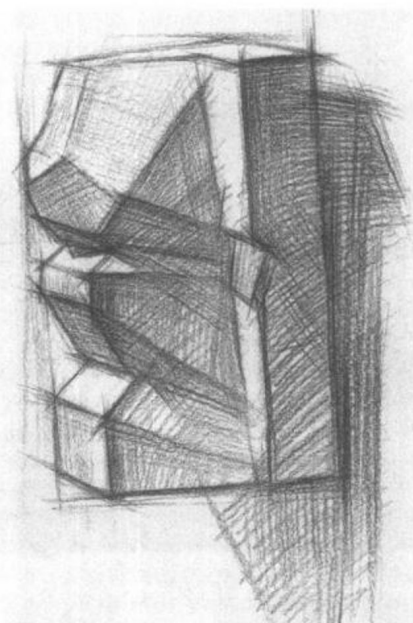
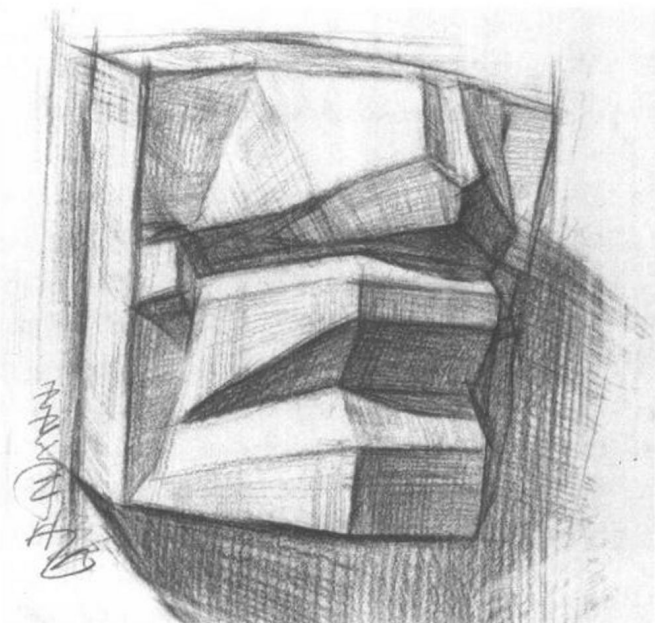
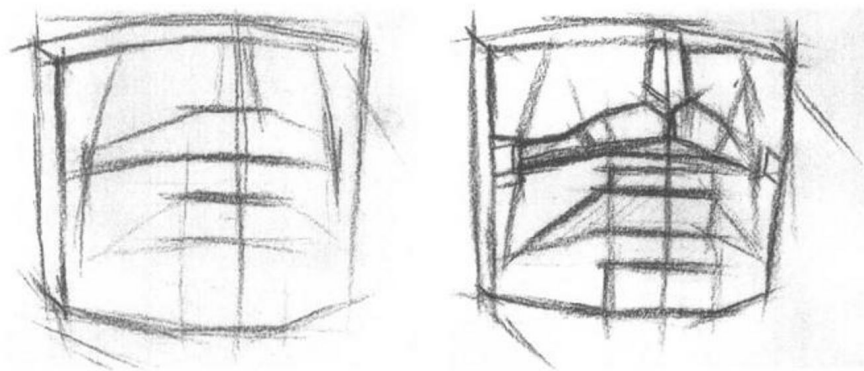

学习要点

人的脸部、嘴的运动变化相对比较大,牵动着面部的范围比较广,对其形体作较仔细的研究和分析,有益于理解它的构造。

我们可以把嘴的基本形体理解为半球体面上的起落变化,也可以概括在几个基本体面的组合之中,这样便于从整体上把握它的形体特征。中心线和两嘴角连接起来的辅助线,在塑造时是至关重要的,它们反映了嘴的方向和所处的状态,为进一步刻画嘴的各形体组合提供了一定的依据。

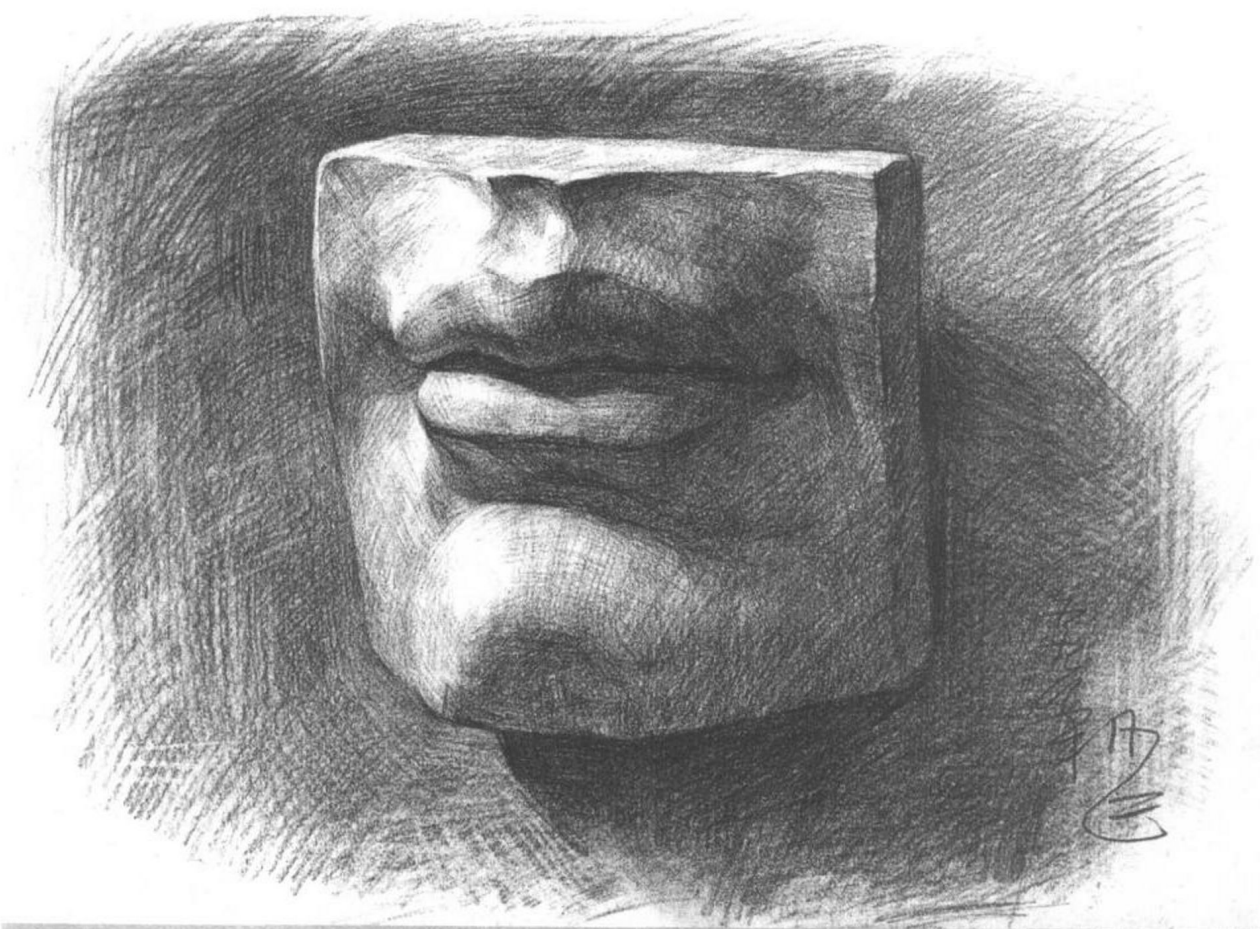
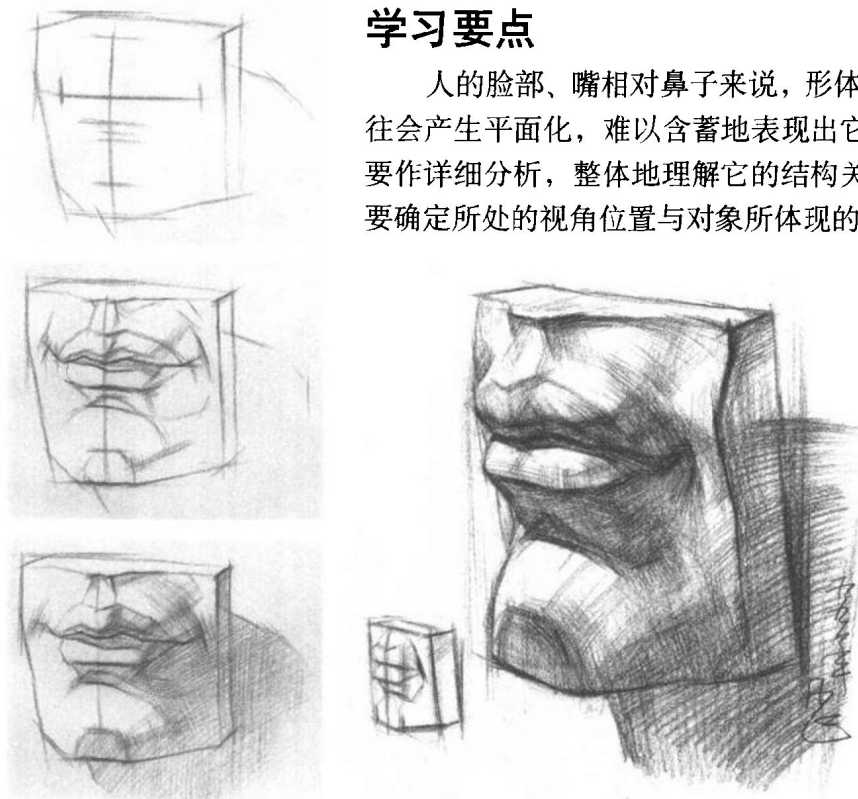
表现时,要注意上嘴唇和下嘴唇的形体面朝向,以及嘴与周围的衔接,运笔要根据形体的之间关系有序地整体地进行。

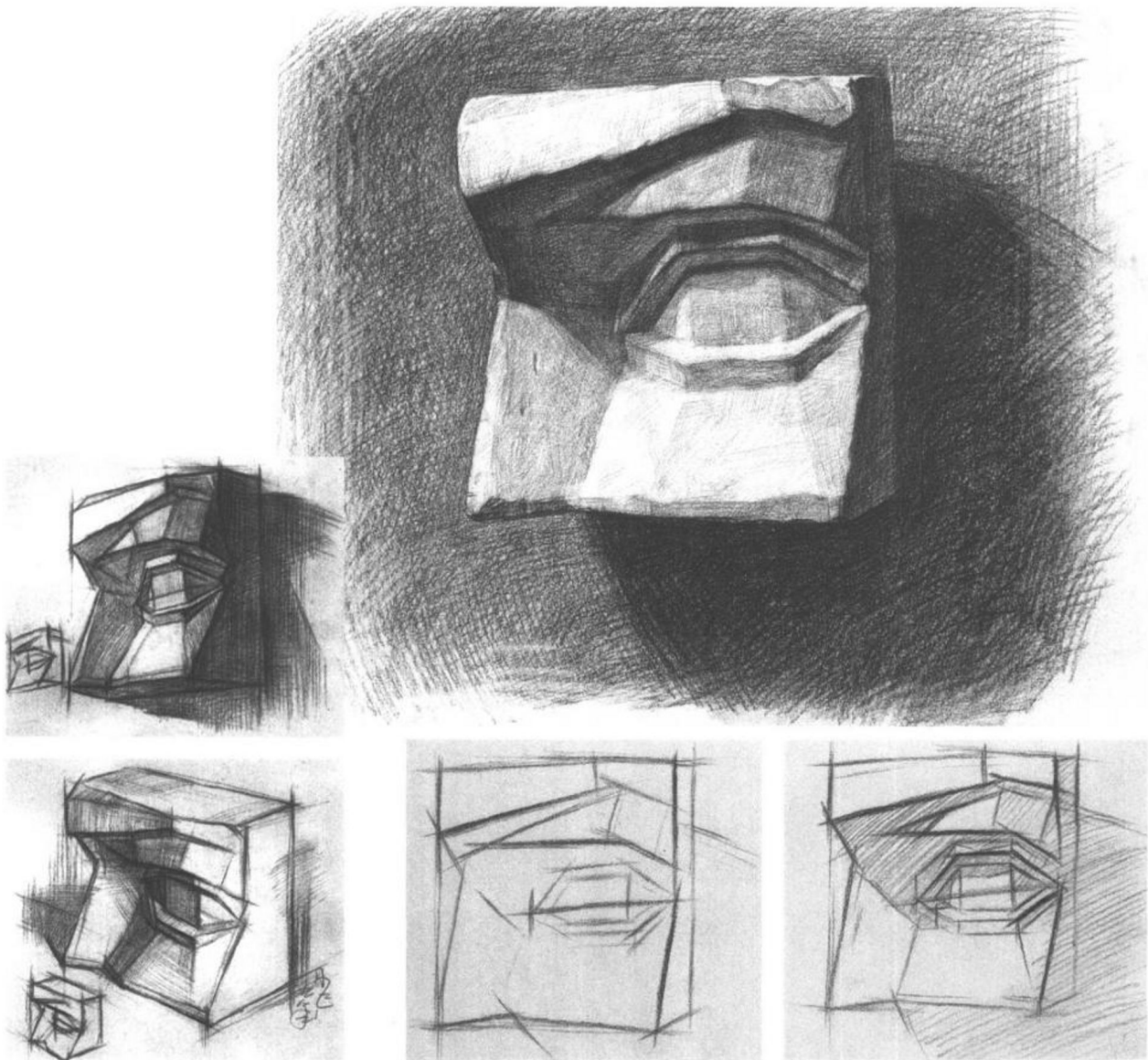

学习要点

人的脸部、嘴相对鼻子来说，形体的起伏趋于平缓，在塑造时，往往会产生平面化，难以含蓄地表现出它的空间关系。因此，在观察时，要作详细分析，整体地理解它的结构关系。在具体作画过程中，首先，要确定所处的视角位置与对象所体现的形体透视关系，用最基本的线条，

根据一定的比例概括地勾画出来；其次，以中心线为依据定出嘴的位置和基本形态，同时注意嘴的形体起落变化与周围关系，用强弱的明暗交界线表现出体积感，铺设明暗要有序地展开，注意整体的明暗虚实变化；局部塑造服从于整体的需要，使画面中的对象在塑造中达到要求。

学习要点

眼睛的结构造型比较复杂,包含的形体面变化多,因此,在观察时,不仅要整体上把握住对象的基本形状,还要仔细弄清形体之间的来龙去脉。

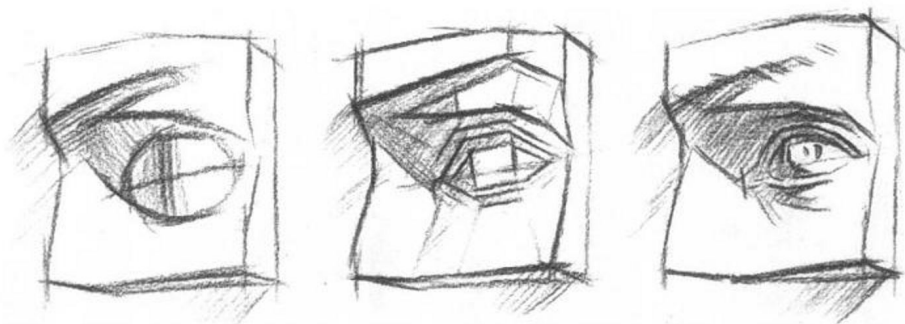
要把握以下几个作画过程:

(1) 用富有倾向的线条把对象的大轮廓勾画出来,注意其比例和透视变化,根据眉弓和两眼角的形状运用长直线确定眼睛的基本位置。

(2) 反复推敲眼睛的基本形体和眼睛与眼眶之间的关系,在进行整体比较的前提下进行局部塑造。

(3) 在一定的视角范围内,根据形体反映出来的明暗关系,有虚实地画出明暗交界线和投影,然后整体地铺设明暗关系,笔触最好能从结构的转换倾向着手,使表现手法与形体效果同步体现其精神。

(4) 眼睛处于不同的视角下,表现的节奏强弱变化的侧重点也不一样,因此,要不断地比较,在比较中深入刻画,在比较中调整,才能刻画好眼睛。

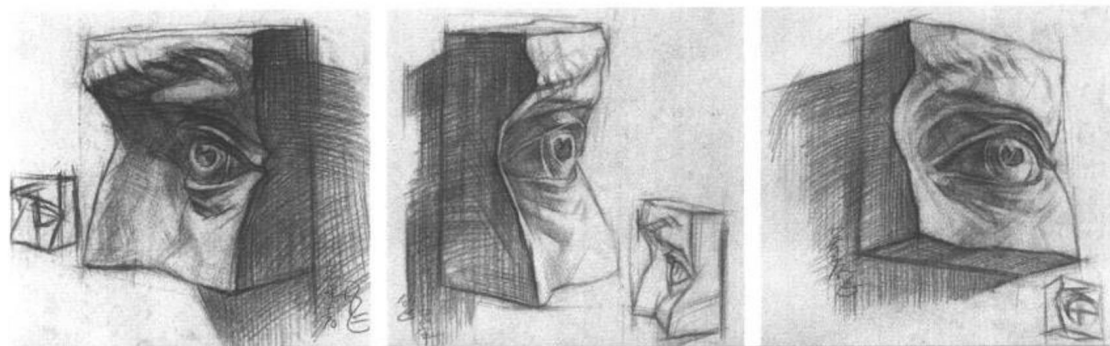
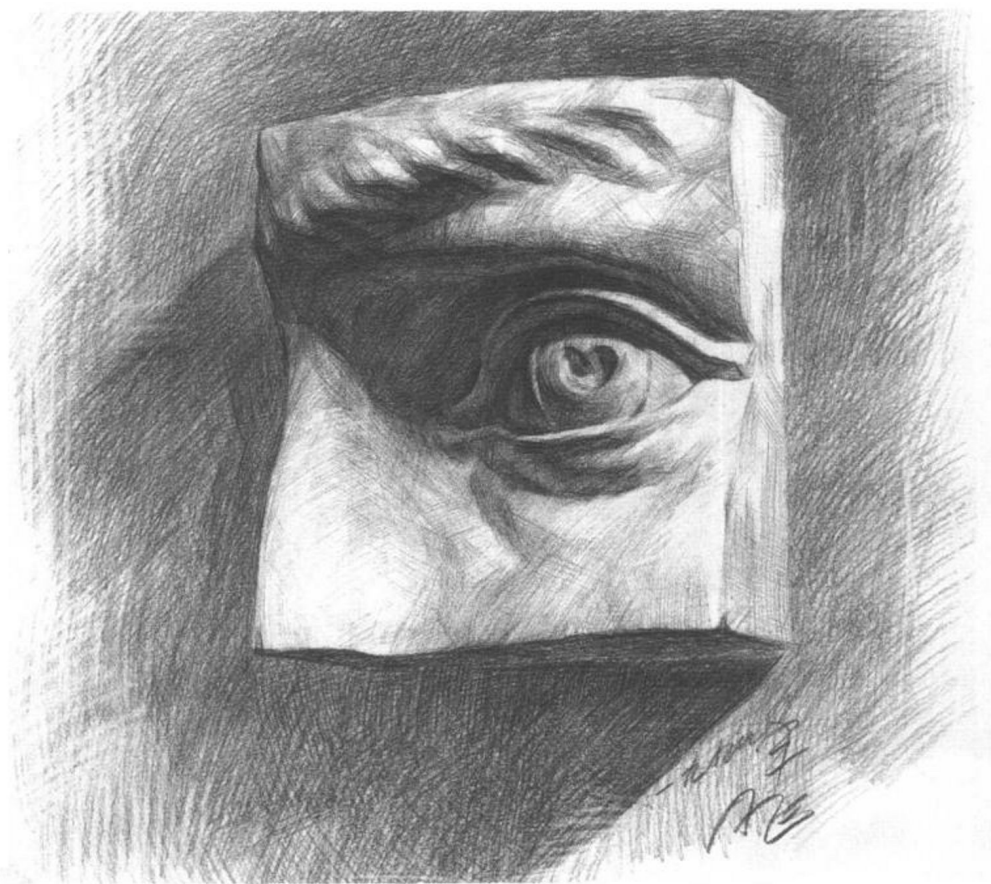

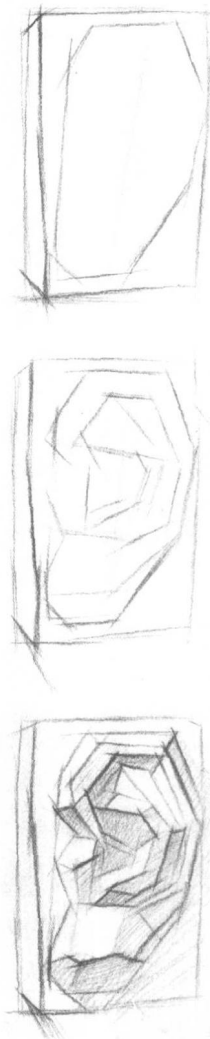
学习要点

在五官中，眼睛占有重要地位，它传递人物的精神和喜怒哀乐，在表现时，要仔细研究它的结构与形体关系，尤其要体会它的内在结构对外在形体的作用，采用简练的手法来表达它的丰富变化。对眼角间的联系部分，特别要反复推敲，抓住其转承起落的虚实变化进行刻画，使眉弓下的眼睛充分显示其神韵。

纠错点评

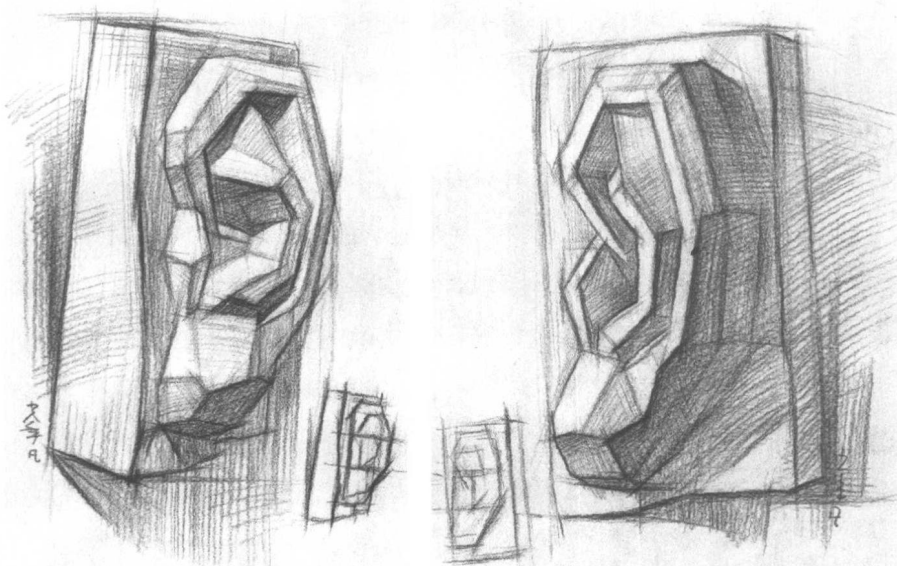
由于所用的基本线条没有正确体现眼睛的位置和方向，造成眼睛与周围关系不协调；由于表现手法呆板，使用的线面与它的形体结构起伏相脱节。

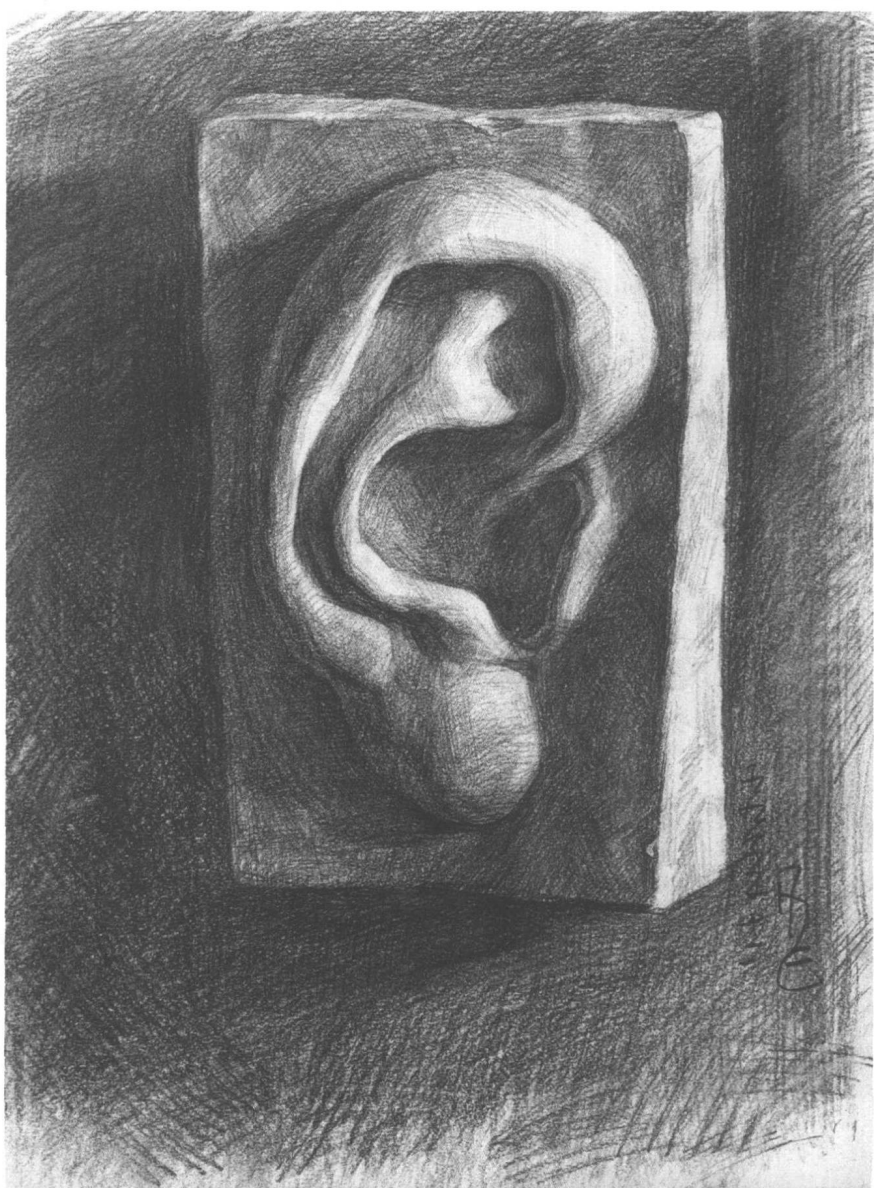
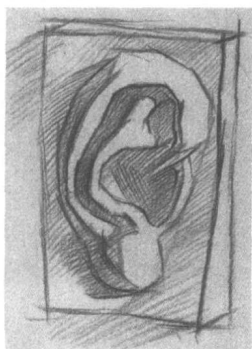
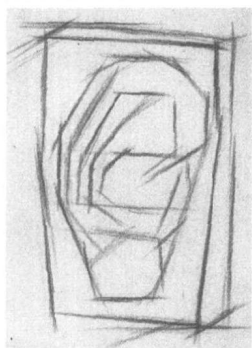
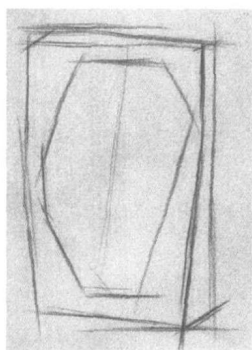
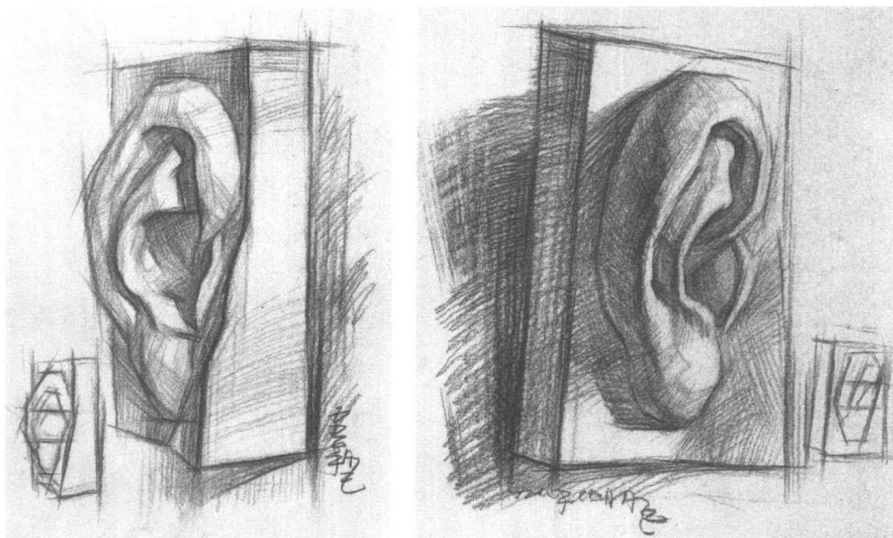
学习要点

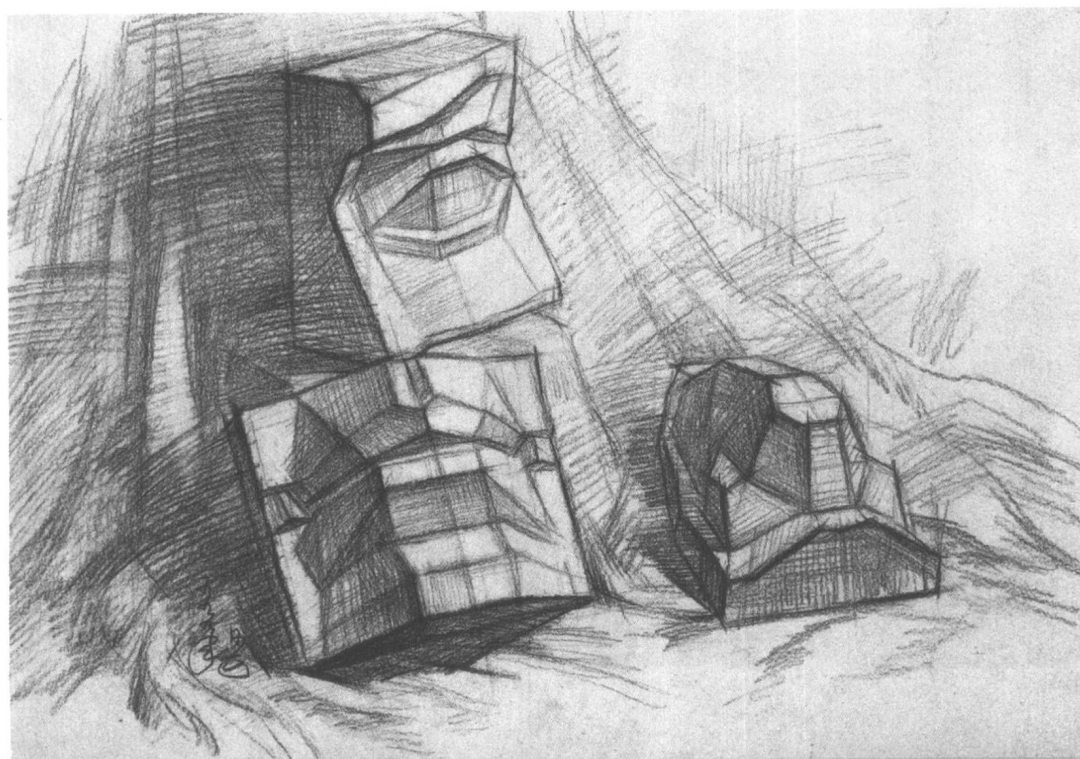
耳朵的形体结构交错起落比较复杂,理解和表现具有一定的难度,要用相当大的耐心来描绘。在表现时,明暗要统一铺设,从大形体上着手,勾画出它的最大特征,其小形体须存于大形体之中,让大小形体同步体现它的形面变化。

学习要点

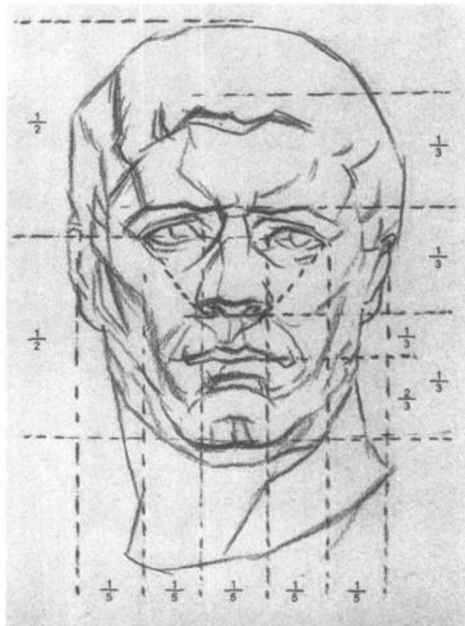
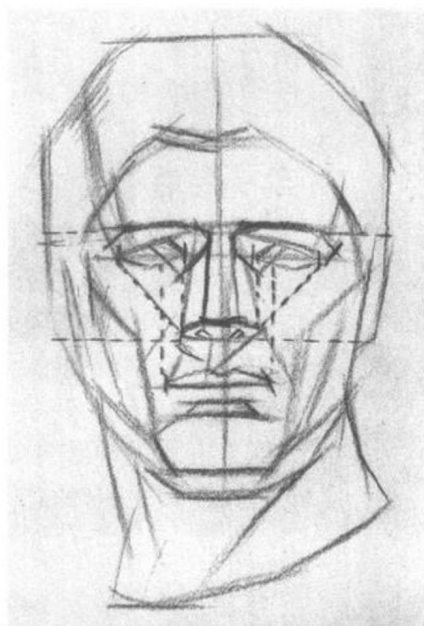
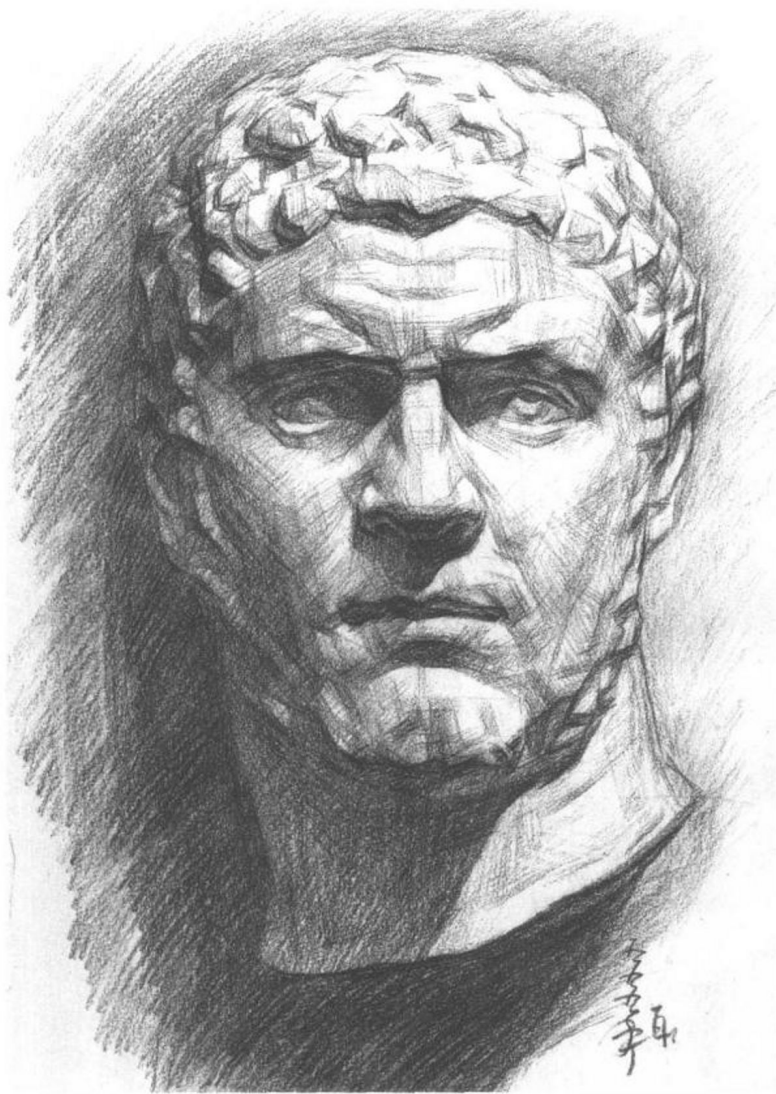
如果在不同的视角下观察耳朵，会发现随着视角的转移，其空间形体也随之变化，所以，只有熟悉了耳朵的基本结构形体，才能掌握多角度的耳朵形体变化。在作画时，不要以耳朵的概念性形体替代一切变化，而是要在特定的角度下理解和分析其结构的造型规律。

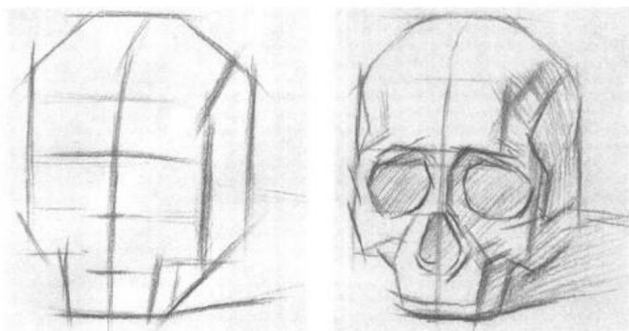
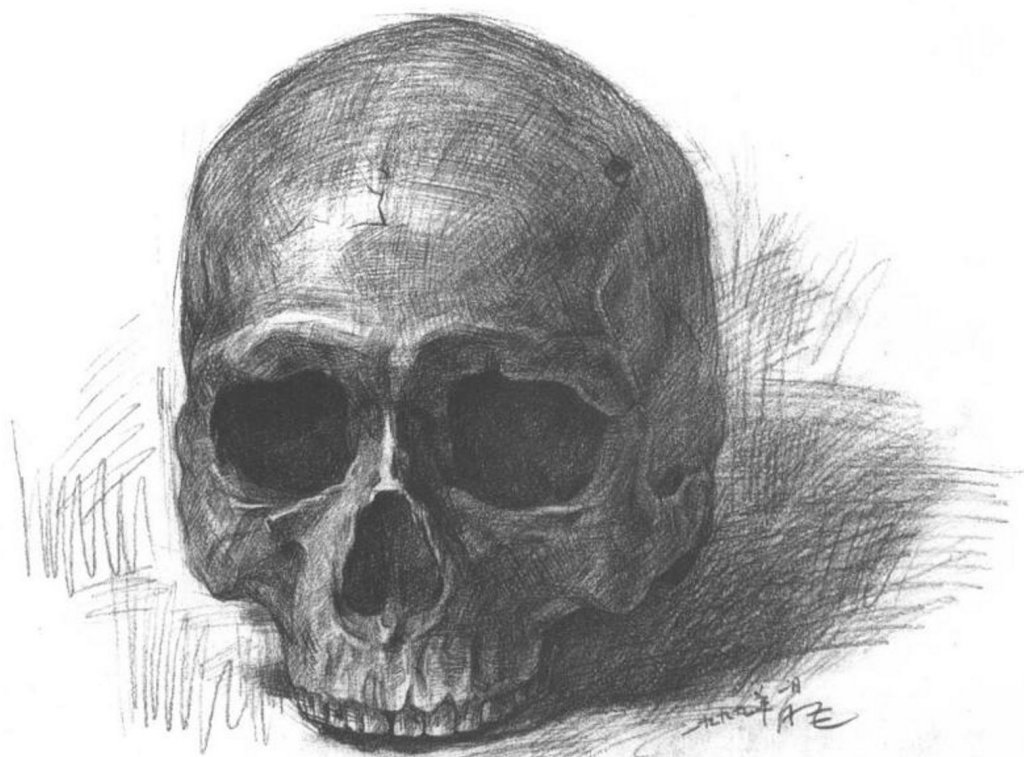

学习要点

五官形体造型的实践经验，为石膏像训练作了较充分的准备。在画石膏像时，首先要了解和熟悉五官与头部之间的关系。通常把五官在头部的比例定为“三庭”、“五眼”。“三庭”是指从发际到下额，分为上庭、中庭、下庭三等分；“五眼”是指从正面看面部的宽度，具有五只眼睛的位置。“三庭”、“五眼”确立了五官与头部的关系。值得强调的是，由于观察角度不同，其比例规律往往也会发生变化。

学习要点

人物头像的外在形体特征变化与头骨的构造是密切相关的，因此，对头骨进行研究与描绘，能更好地理解与表现人物头像的造型和面貌。在表现时，要观察它的整体构造特点，注意特定视角下的头骨比例及其透视变化，并根据它的基本形态确定局部位置。尤其是影响外形结构的头骨骨点位置要正确，这样才能把握住头骨的总倾向和具体的结构，要理解它与整个头骨之间的关系，力求体现形体转承的结构起落变化。

学习要点

绘画是视觉艺术,在训练的过程中,一切要服从视觉审美的需要,所以学习素描知识,首先要学习观察方法,所谓的观察是指有意向的摄取,它是主体能动于客体的行为,而不是被动的显现印入。养成良好的观察习惯,对正确地理解客观对象有很大的作用和意义。理解确立在观察的基础上,观察越是整体,形象特征越是突现,理解就越是趋于其本质。由此可见,只有通过眼睛的观察、大脑的分析理解,才能正确地表达所感受的对象。

在观察方面,首先我们要关注两个方面:①形与形体,是指客观对象所呈现的最外在形的特点和形体在空间中变化的特点。这是我们在训练中之要加以研究的重点;②比例与透视,是指客观对象各个形与形体变化的内在尺度关系与在一定视角中形与形体的视觉变化,这是我们要掌握的规律,

并能熟练驾驭运用到对形体的研究之中。

我们是否能较正确地表现对象,观察方法就显得极为重要。在具体的块面石膏像写生中,要着重研究形体的变化及其组合规律,尤其是大形体面的转折部分要仔细观察,因为这使我们能明确地理解形、体、面组合是如何体现结构的转折。作画时要从大形体着手,要把小块面含于大形体之中。

