

新视点
美术教材

陈华新/著

素描

第四册

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描.第4册/陈华新著.一上海:上海大学出版社,
2003.8

新视点美术教材

ISBN 7-81058-601-7

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068633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

(第四册)

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

(第四册)

陈华新 / 著

上海大学出版社

· 上海 ·

素描要论	3	五官的结构与表现(眼)	24
整体观察的意识	4	五官的结构与表现(鼻)	26
基本比例关系	6	五官的结构与表现(嘴)	28
解剖结构(头骨)	8	五官的结构与表现(耳)	30
解剖结构(肌肉)	10	塑造的完整性	32
形体观念	12	半身像素描要论	34
作画步骤	14	结构与比例	35
运动与透视	16	作画步骤	36
形体与透视	18	形体与结构	38
明暗规律	20	手的结构与表现	40
线条与明暗	22		

素描训练是深化认识客观对象的实践活动,其意义是能使我们的感情和认识更趋向于客观对象外在形体所包含的本质的内在联系,能调动我们的直观感觉、丰富地反映客观对象的精神特质。素描训练为我们提供了整体观察对象的可能性、体味对象形体结构变化的实在性、运用技能技法表现对象的多样性以及提高审美意识的感悟性,因此,对素描本质的理解,必须建立在实践的基础上,建立在潜能开发与观念更新的立足点上。一切缺乏实践的概念理解,其结果只能是回归概念本身,而不会随着绘画训练的推移,调整审美本质的取向。

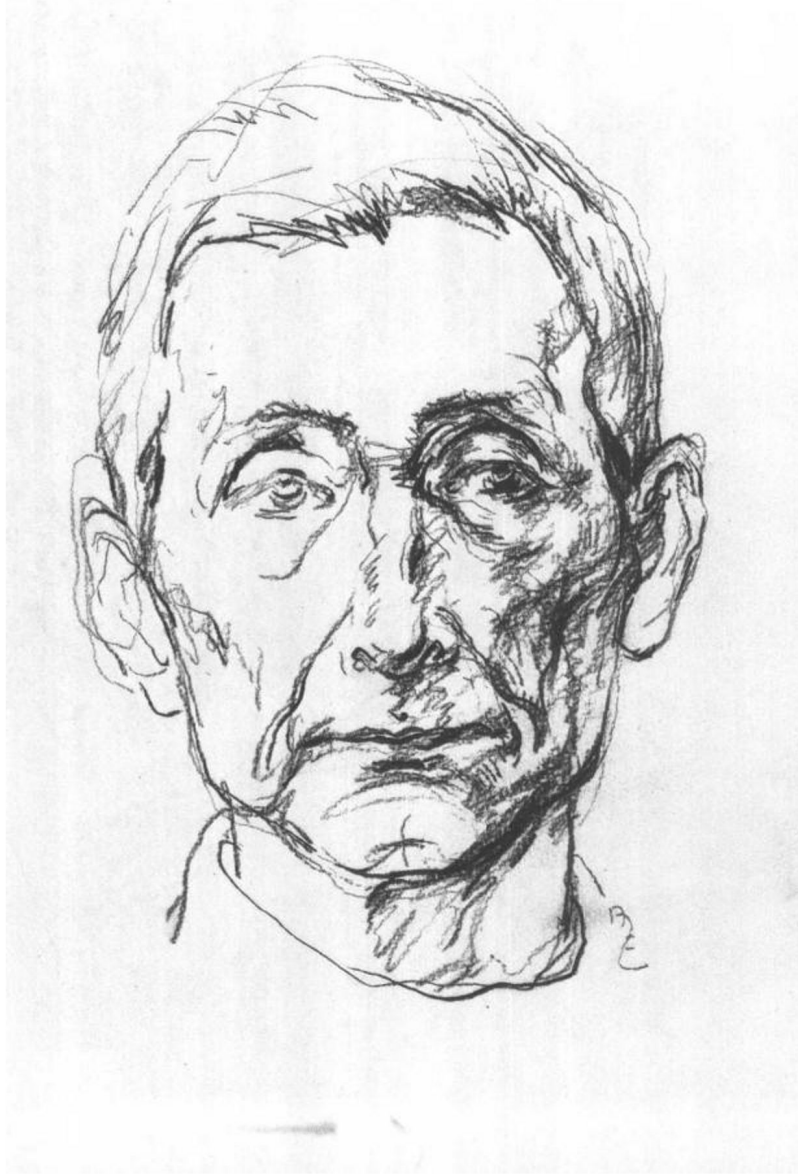
素描是指单色绘画,其涵义包含着作画者整个认识过程和技法掌握过程。通过训练,既可以表现对客观对象的全新的感受,同时也获得了一种表达情感世界的更有效的方法。

素描训练是复杂艰辛而令人激动的过程,在其中我们既能观察到世界,又能认识自我。

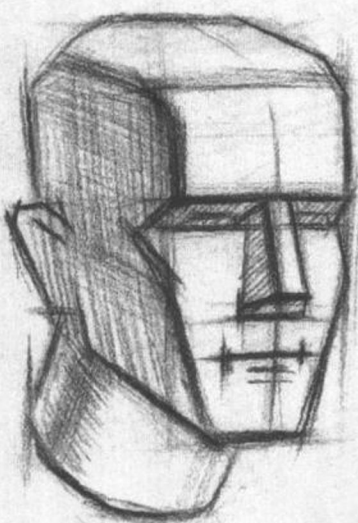
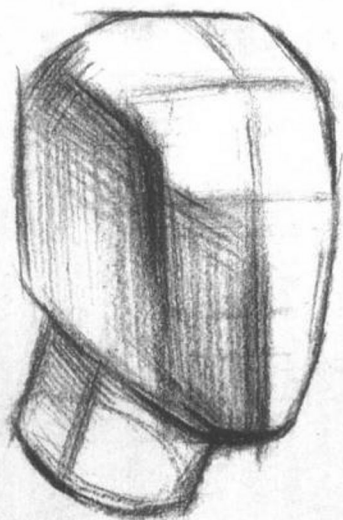
人物写生的意义

人物肖像写生是素描绘画重要的课题之一,它与前一阶段的石膏像训练既有内在联系,又有区别。所谓联系,在于两者都是为了研究造型的规律、观察的方法和表现的手段,而区别则在于人物写生不是停留在一般意义上的静态造型训练,而是需要深入反映人物形象动态的个性特征、精神面貌和所显露的时代气息。所以在作画时,运用我们对规律性知识的掌握,整体地把握人物的形体特点,舍去观察的局限性、认识的概念性和表现手法的单一性,以我们的感觉与分析,将整体与局部综合起来,培养自己的绘画意识,提高自己的绘画能力。

由于人物的形态千变万化,绘画时我们既要注意各个人物形态所构成形体关系的特征,又要注意从个性表现中了解和熟悉共性的形体变化规律,尤其是内部结构对外在形体的作用,这样才能获得有效地运用规律、丰富地展示具有个体形象特点的素描作品。

学习要点

观察是主动的行为,是人的主观意识对客观对象的认识与判断,这种认识和判断是否正确,与我们是否运用整体的观察方法有很大的关系,所以观察方法的整体性是我们表现过程中要加以研究的重要方面之一。

通常,没有经过绘画训练的人们,他们的“观察”只能说是看见,而且往往是孤立地、平面地、局部地反映对象,被动地接受行为。对作画者来说,这种“观察”有背于整体造型的原则,无法达到准确地表现对象的目的,并碍于造型能力的提高。

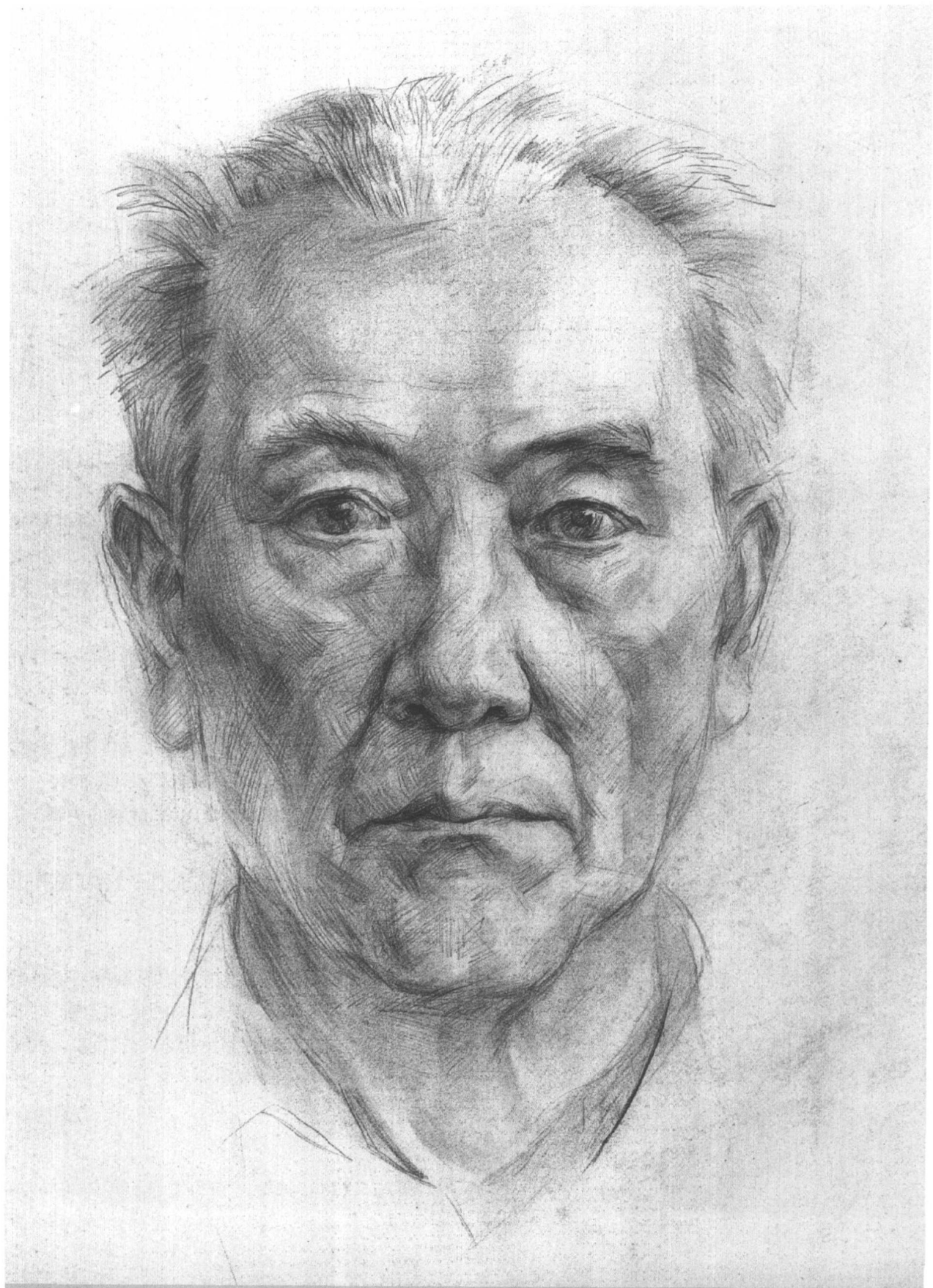
因此,观察要从大的空间形体及特征关照对象,将直觉的感知和深入的观察相结合,整体地显示对象面貌,统观对象的各个部分的组合结构关系和整体形象的关系,从而准确地把握对象。

整体的观察始终贯穿作画的全过程之中,有了整体的观察才能有机地协调各种关系,才能整体地表现对象,才能体现对象精神。

当我们面对具体的形象时,把对象的形象特征可以概括到最基本的形体之中,并根据大形体的运动透视方向,确立五官比例位置,这样就较容易掌握对象的特点,为进一步深入刻画提供了良好的先决条件。

纠错点评

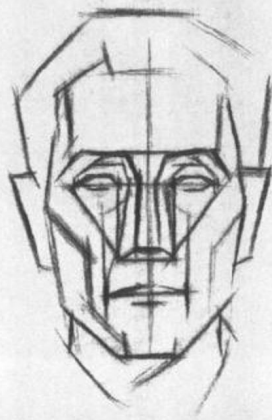
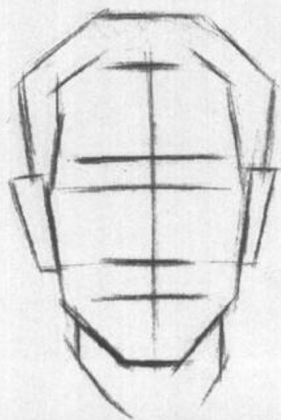
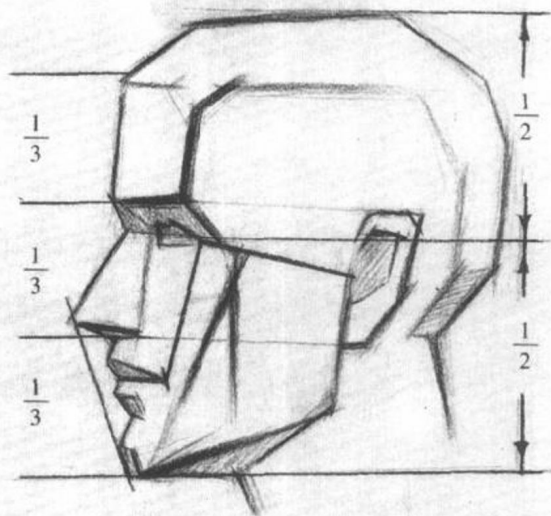
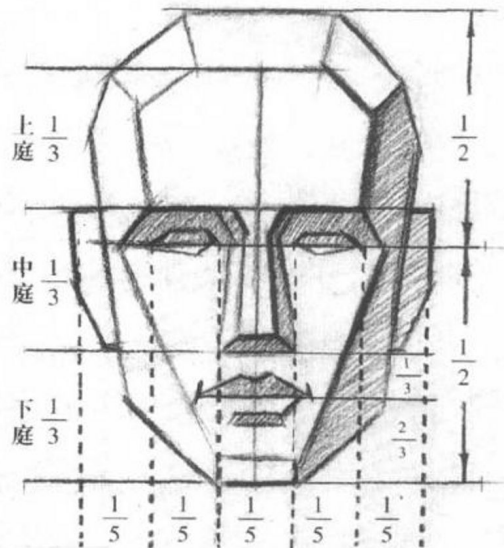
观察对象时,只关注对象形态的边缘和具体的局部,会导致表现对象的方式上也是从边缘与局部开始,缺乏整体关照下塑造形体结构关系的联系性和延续性。

学习要点

任何的形像都存在于一定的空间形式之中，并通过其特定的长、宽、高来反映其特征。长、宽、高的相互协调关系，就是比例，人物的头部及五官关系含有同样的原理。我们通常把头部的五官比例定为“三庭”、“五眼”。“三庭”是指从发际到下颏，分为上庭、中庭、下庭三等分；“五眼”是指从正面看脸的宽度（含两耳），具有五个眼睛的位置。在这里所表述的是最一般的规律，由于我们可能从不同的角度作画，那么就要根据客观对象的视角特点，灵活地运用此规律。

因此，我们作画，不是画规律，而是把规律运用到具体的表现过程中去。人的五官一般都是左右对称的，在表现时，必须把它们之间的关系联系起来考虑，这样就很容易掌握对象的形体变化规律了。

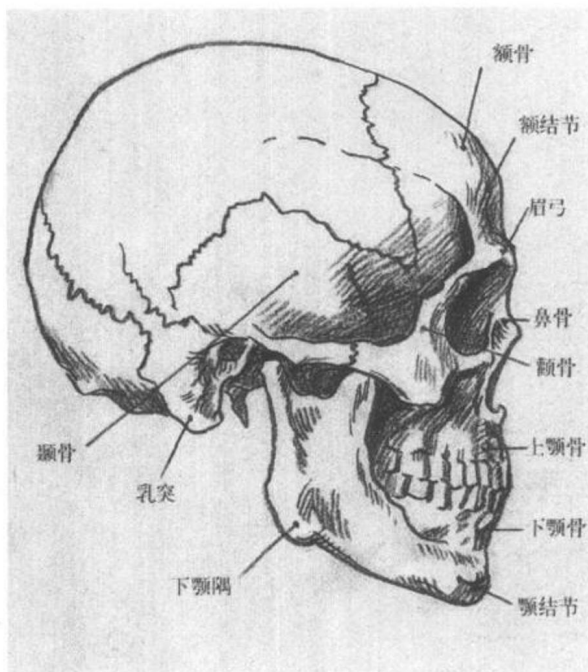
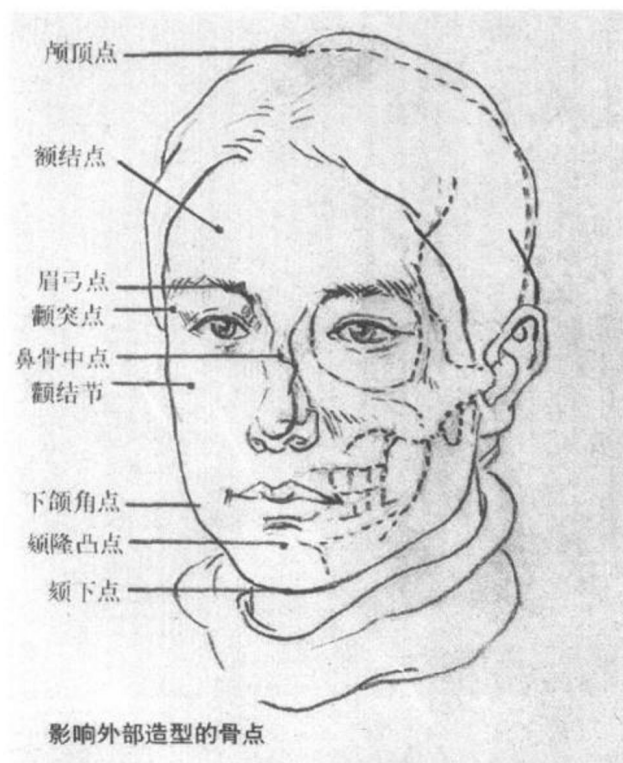
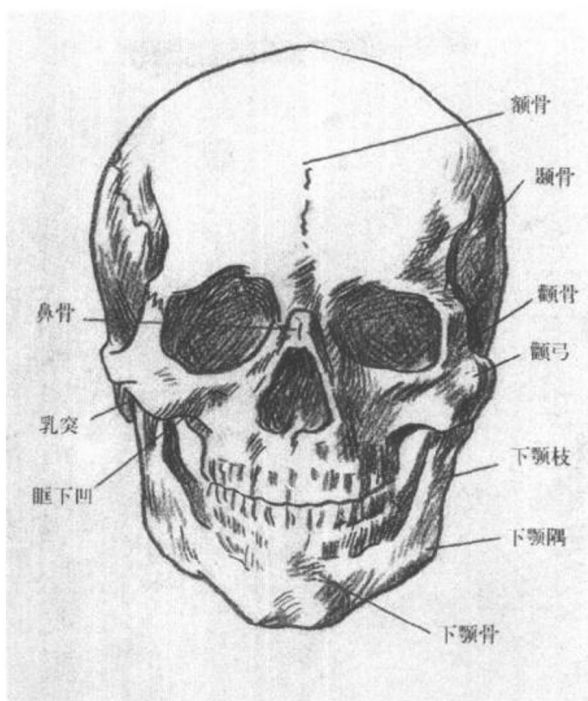
96.2 AE

学习要点

为了使画面表现得更深入,能更丰富地刻画出人物的精神面貌,了解和熟悉一些解剖基础知识是非常必要的。

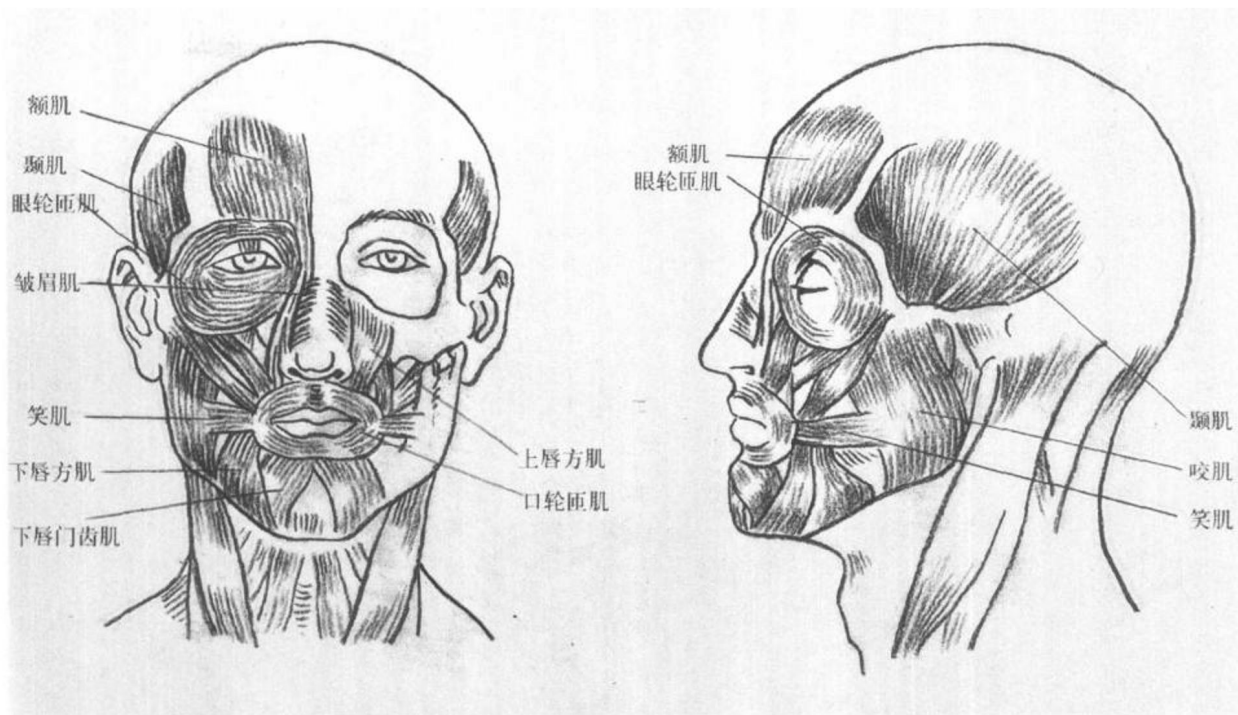
人的外在形体特征和基本比例是由骨骼决定的,骨骼固定的形态相对不变,但影响着外在形体的变化。头骨的构造同样如此,对人物的头像的形体特点有相当大的关系,也是我们描绘对象头部结构的主要依据。我们应该注意从不同角度来了解头骨构造特点,从内在结构关系理解对外塑造形体的作用。

尤其是直接影响外形体结构的骨点,它是支撑起整个头部形体的基本框架。作画时,如果能准确地把握住骨点位置(例如,骨点对形体的转折作用及骨点的左右对称关系),表现好头部的基本形体就迈出了关键的一步。

解剖结构 (肌肉)

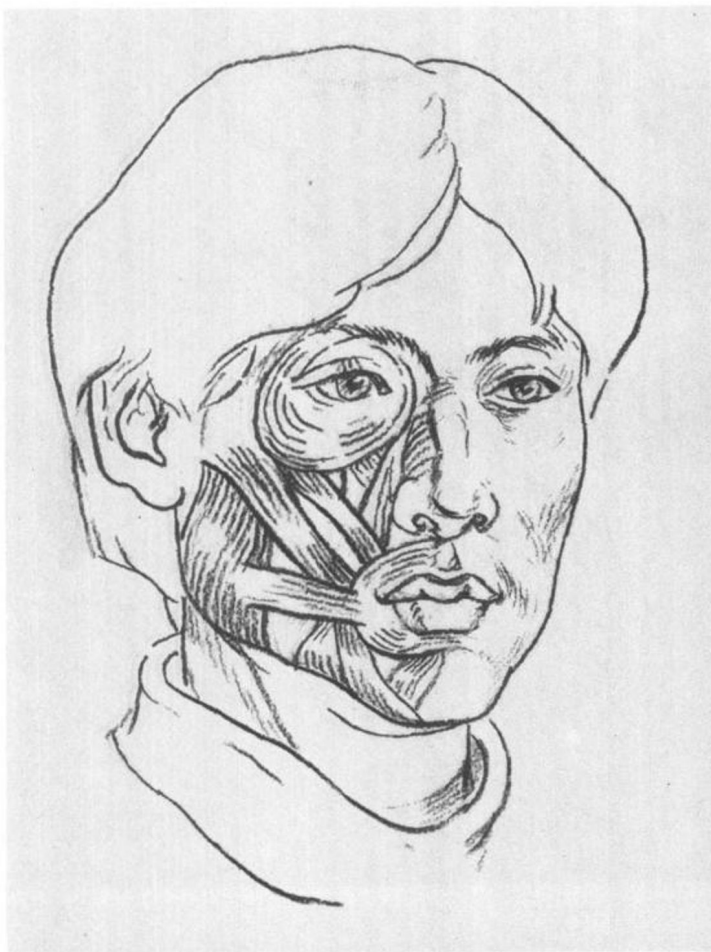

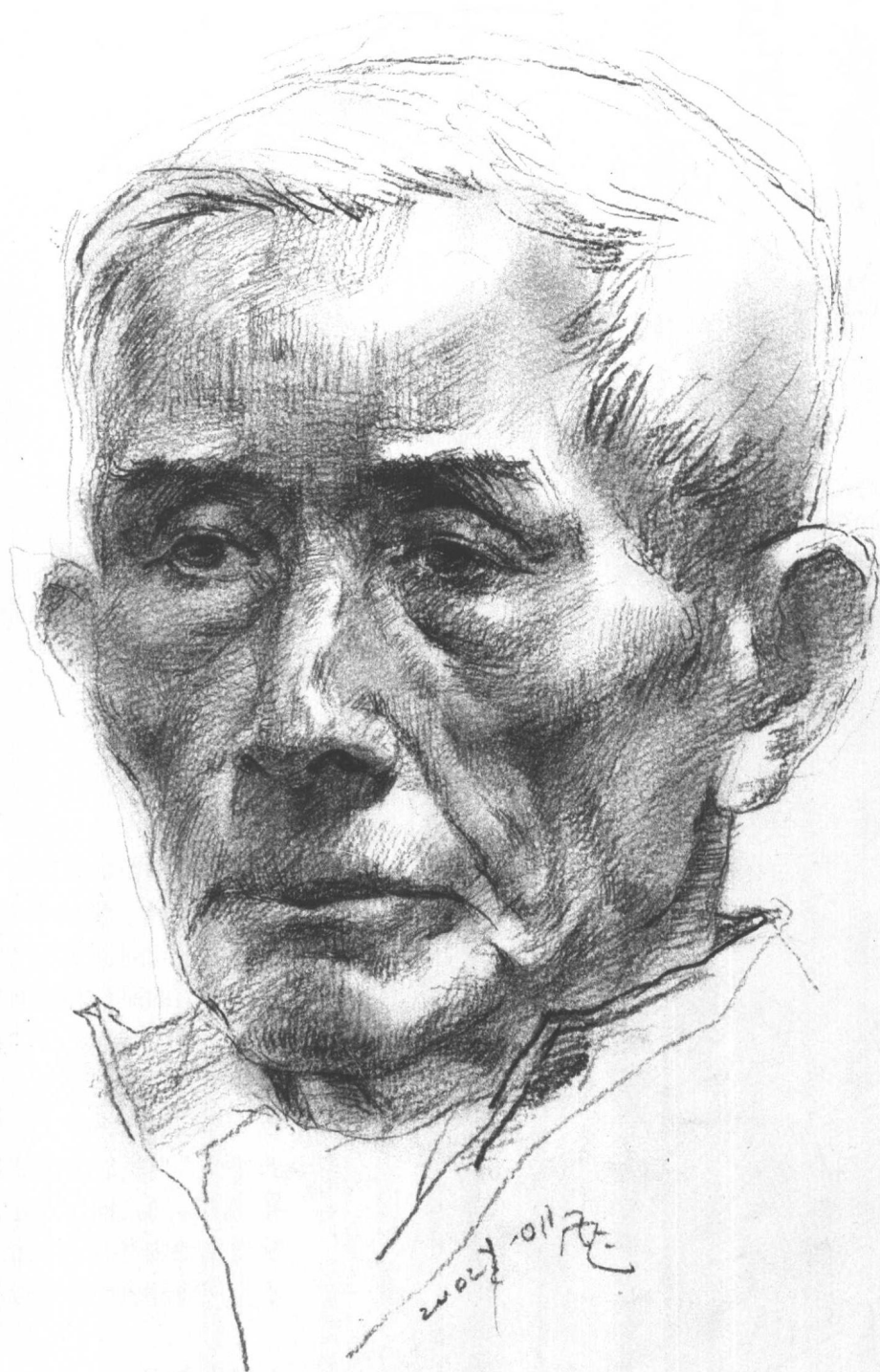
学习要点

人的头部的肌肉解剖结构与头骨解剖结构一样，影响着外部形体的变化。头骨处于相对固定不变的状态，但依附在头骨上的肌肉却富有变化，会呈现出各种形状的起伏，牵动着人物的头部运动和脸部表情的产生，所以要了解和熟悉头部的肌肉结构生长规律和形体构造的特征。当我们熟悉地掌握肌肉的位置和它的运动走向后，在画人像时，就能较自觉地去感知内在结构的外部体现，不会把面部表现得空而不实。

纠错点评

对解剖结构的研究只停留在其结构构造上而忽略了对塑造形体的作用，使画面的人物结构与形体脱离了内在的联系。

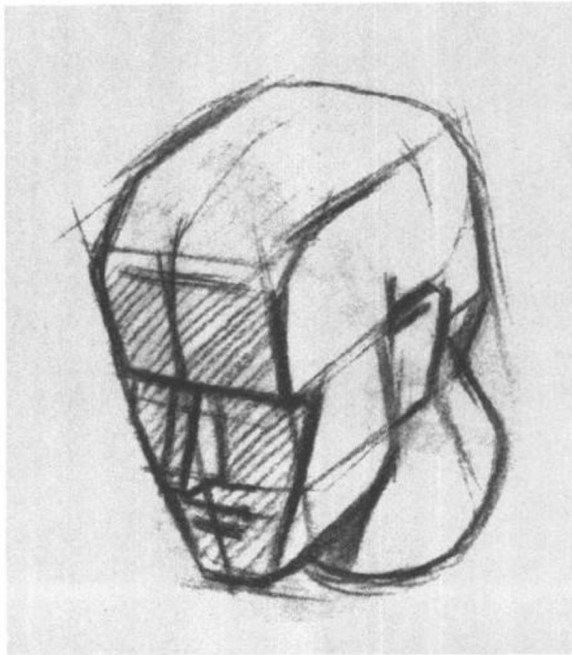
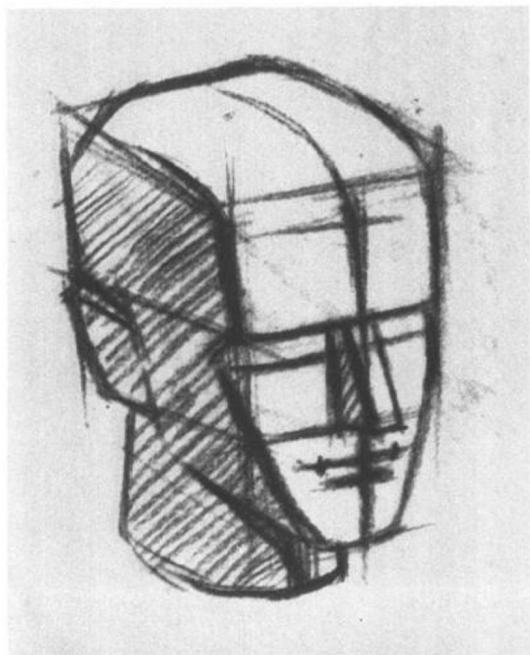
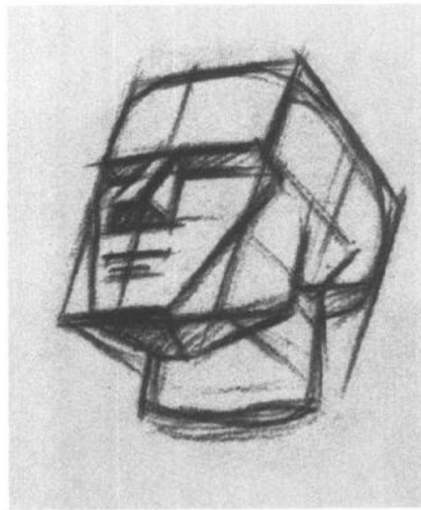
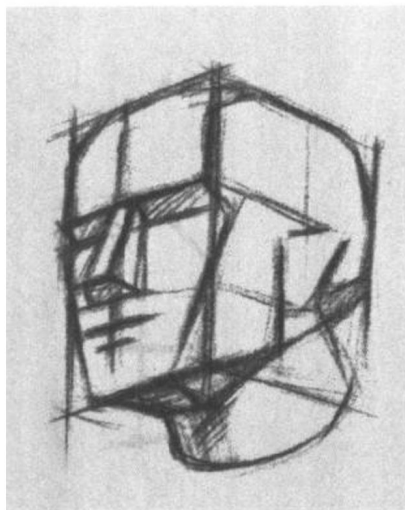
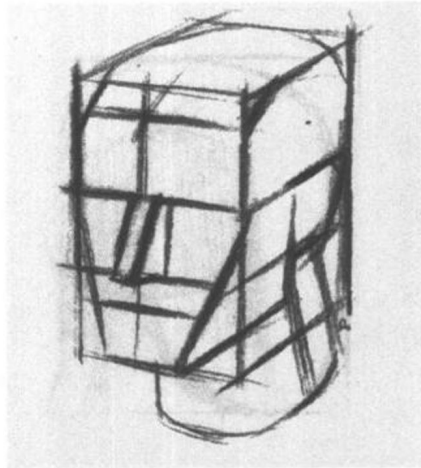
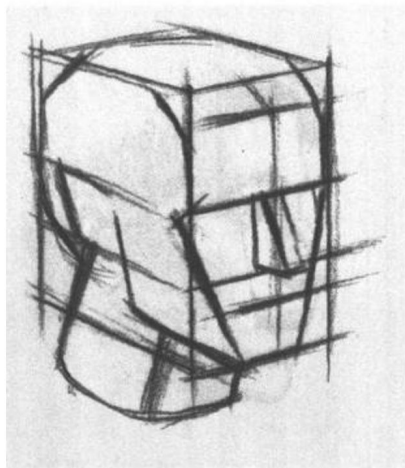

学习要点

观察和表现对象时，应尽可能将空中的形体变化位置与其相关联的各部分同步考虑，不要局限于边缘线和轮廓。要强化形体观念，善于捕捉在特定视角下的形体变化，这是绘画中比较重要的环节。所以在塑造时，既要把握好人物头像的基本形体，又要注意与头形变化相关的几条重要的辅助线（如中心线与中心线相交表现“三庭”位置线），这样就可较容易地概括体现人物像的基本特点。

纠错点评

缺乏强烈的形体观念，以及观察方法的平面性、思维方式的单一性和表现手段的局部性。

学习要点

在作画之前，先要对人物有整体的直观感知，这就是我们常说的“第一印象”，也是在整个塑造过程中始终追寻的最本质、最生动的真实。

起稿：根据画面的需要，确定位置，并且把人物头像的动态和方向，通过一定的透视与比例用长线体现出来。五官位置与头型变化要作同步考虑。

塑造：在大的关系基本准确的前提下，根据主次关系，从局部着手（但必须在整体光照下进行），然后按大的形体关系铺设明暗，在结构、形体明暗关系的不断比较中逐步深入。

调整：为了使画面更整体、更生动地体现人物的精神，恢复我们第一直观印象，对画面需作必要的调整，调整必须根据主观对客观的意向，有主次、有强弱节奏变化地取舍。

