

素描

4

美术技法丛书(中级班)

上海画报出版社

责任编辑：杨秉良 杨顺泰

上海市业余艺术教育教材

编委会主任：干树海 俞恭庆

副主任：王礼炳 顾国治 朱延龄 林康哉 孔耀洲

委员：区卓标 孙振新 朱 瑚 石美玲 李锐杰

姜永龙 徐佛华 曹跟林 蒋松涛 熊源远

(以上按姓氏笔划为序)

主 编：孙振新

副主编：区卓标 李锐杰

编 者：绘画第一册 韩子寿 张慧珍

绘画第二册 陈寿鹏 王小音 黄润民

绘画第三册 沈丽珠 张慧珍 汤尹玮

绘画第四册 洪明铎 方英航

素描第一册 陈华新 韩树虎

素描第二册 梁大立 陈 燕

素描第三册 陈华新 季晓炜

素描第四册 陈 虹 范佩俊

国 画 魏志善 沈雪生

色 彩 陈华新

书 法 篆 刻 徐 俊 牛振生

欣 赏 王小音

速 写 魏志善

策 划：姜永龙 彭文元 石美玲 熊源远 曹跟林

少年儿童美术技法丛书 素描第四册

孙振新 主编

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海华业装潢印刷厂

开本 787×1092 1/16 印张 4 印数 150001 - 160000

1997 年 7 月第一版 2000 年 9 月第四次印刷

ISBN 7 - 80530 - 290 - 1

J · 291 定价 9.00 元

ISBN 7-80530-290-1

9 787805 302904 >

编者的话

本教材是根据《全国学校艺术教育总体规划》的精神在市文化局、市教委领导的直接关心指导下编写的。目前已经面市的有：《绘画》四册、《色彩》一册、《国画》一册、《书法篆刻》一册、《速写》一册、《欣赏》一册、《素描》四册。

《素描》第四册适合高中学生使用，内容大致可分成石膏像素描和人物像素描两大部分，通过图例结合简明扼要的文字，对石膏头像、石膏胸像、人物头像、人物带手肖像素描的基本方法和基本步骤作了较系统详细的阐述，对高中学生报考艺术类院校有实际指导意义和参考价值。

本书还对素描教学中经常会涉及到的一些问题作出解答，如全因素素描与结构素描、线造型方法与块面造型方法，以及它们的联系与区别等。

此外，本书还收集了部分多年从事高等院校和美术专业学校素描基础课教学的教师们的素描范例，大部分为课堂示范作品，对初学者有很好的示范借鉴作用。

孙振新 作

陈虹作

目 录

一、石膏像素描	1
阿格里巴	2
大颜面(亚历山大)	4
贝多芬死面像	5
朱利诺·美第奇	6
马赛曲	8
伏尔泰	10
仰面力士	11
塞内卡	12
荷马	15
莫里哀	16
高乃依	18
拉奥孔	19
布鲁特斯	20
卡拉卡拉	21
大卫	22
二、人像素描	23
头部骨骼	24
头部肌肉	25
男子头像	26
老人头像	28
老妇头像	30
女青年像	33
上肢骨骼、手部骨骼	38
女子带手肖像	40
男子带手肖像	42
线造型与块面造型	43
三、范例	45
阿格里巴	45
阿里亚斯	46
米开朗基罗	47
女子肖像	50
女青年像	52
老人肖像	55

石膏像素描

《塞内卡》 张定钊

《贝多芬》

《荷马》

《马赛曲》 董启瑜

素描是一门技艺。在二维的平面上创造了三维的空间,让观者产生如同面对实物的幻觉,这就是素描的奇妙之处。要做到这一点,必须具备多方面的知识,如对透视的了解、对写生对象的形体结构的了解、对光影明暗五大调子的理解、对素描工具材料的熟悉以及善于运用各种表现手法来表现对象等等;要是表现的对象涉及到人,还必须具备相当的艺用人体解剖学的知识。所有这些,都是应该在学习素描的过程中逐渐加以掌握的。

素描既是训练手(表现)的过程,也是训练眼睛和脑子的过程。如何来表现对象取决于你如何观察这个对象,如何观察这个对象取决于你对这个对象的理解深度,因为只有理解了的东西,我们才能更深刻地感觉它。画面上的明与暗、虚与实、表面纹理质感与内在形体结构等等都是互相联系的矛盾统一体,只有全面的、而不是单方面的表现对象、认识对象和观察对象,我们才能画出真实可感的形象来。在这方面,敏锐的感觉应该和理性的思考紧密结合起来。

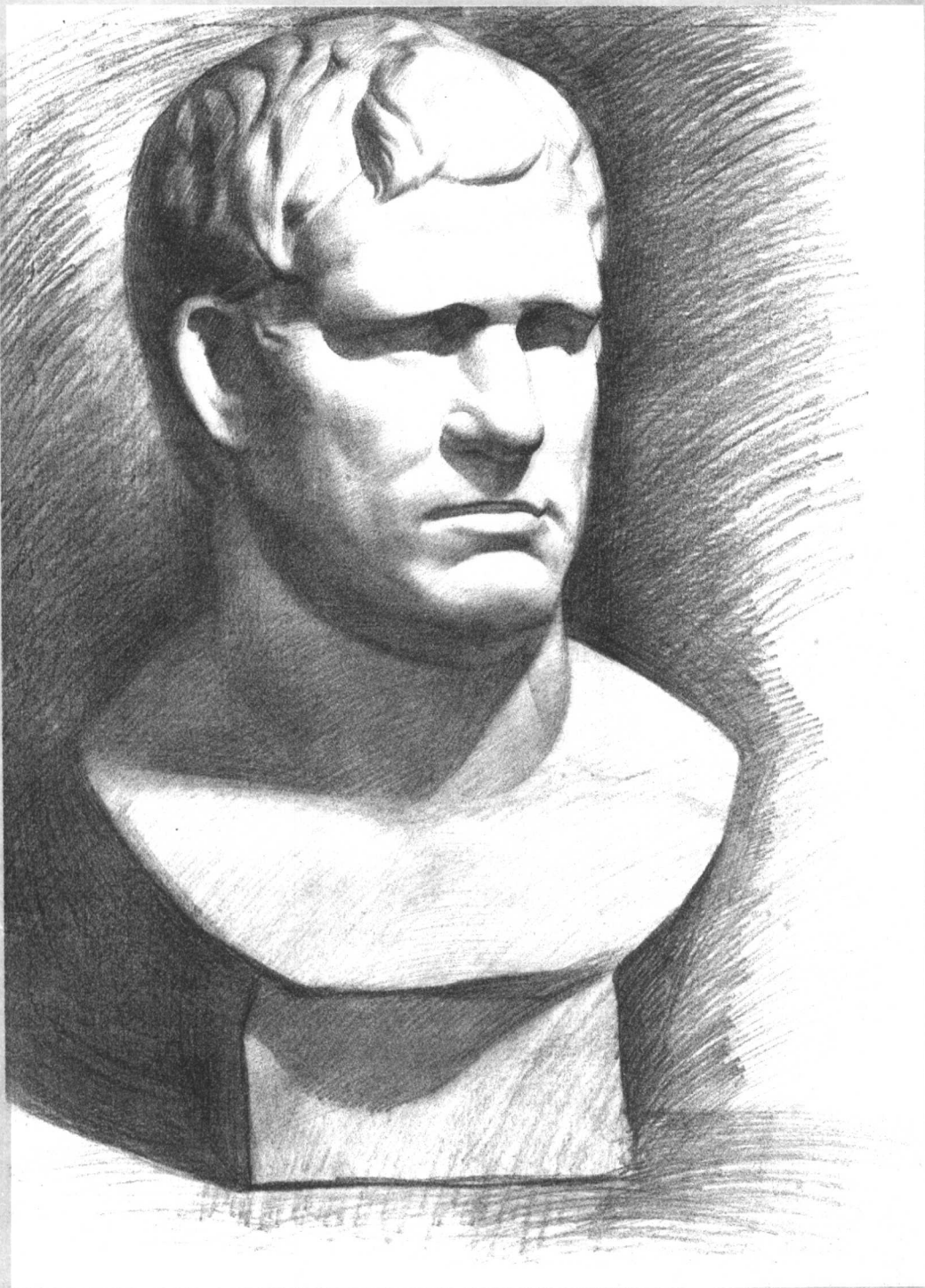
石膏像素描:

画素描一般从画石膏像入手,这是因为:

1. 石膏像相对固定,便于作画者从容观察和长时间反复研究。
2. 石膏像没有色素干扰,初学者便于明确观察明暗调子变化。
3. 各类教学用石膏像,从几何体到全身像、造型由简单到复杂,便于安排由易到难、由浅入深的教学课题,已经形成了一个完整的系列。
4. 石膏像都经过精心挑选,大多是雕塑史上的杰作、代表作,往往是一个时代的经典造型。雕像的动势、表情都极富表现力,可以说在各方面都经得起反复推敲和研究,有助于学生在素描造型训练的同时潜移默化地提高审美鉴赏力、了解艺术史。

基于以上原因,石膏像是初学者循序渐进地学习素描的理想教材。

石膏像素描

阿格里巴

陈虹作

阿格里巴是古罗马的一位将军。此雕像面部神情威严冷峻、脸部五官结构清晰，整个头像没有过多的细节，是初学者练习素描的好素材。

石膏像素描

石膏头像写生

画素描应遵循先画石膏后画人物的过程,以达到循序渐进的训练目的。初学者可以先选择阿格里巴、伏尔泰、塞内卡这些结构体面较清晰的石膏头像来画。

(1) 起稿: 定石膏像高度、宽度比例。注意构图的上紧下松原则。左右位置的安排的一般原则是朝向面部的一边空多一些。

(2) 确定基本形体: 这一阶段的任务是将对象的大小体块有穿插有次序地表现出来,如头是球体,鼻子是球体上的隆起物,眼窝是凹进去的球体,眼球嵌入其中,颈为圆柱,斜插入呈梯形的胸廓之中……在表现这些基本形的时候,必须以写生对象为依据。严格依照比例来画,要有“体”的概念也要有“形”的概念。

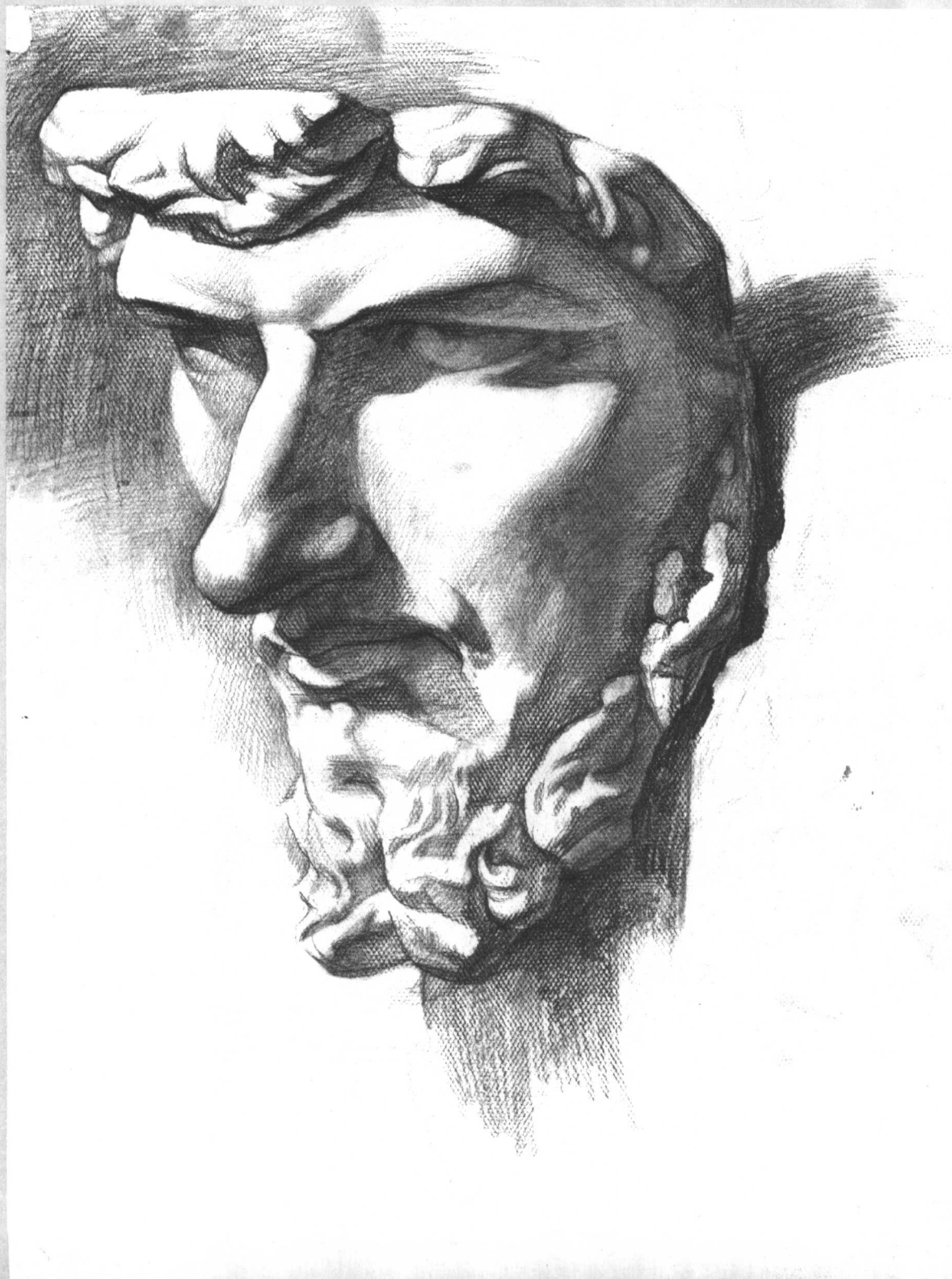
(3) 深入阶段: 这一阶段的任务是进一步加强和整理“形”和“体”。所谓“形”就是立体的写生对象投射在平面的画幅上所呈现的各种形状,“形”贯穿于深入刻画的始终,“体”是对象所占的空间体积。

素描是平面上表现三度空间的技术,因而,立体对象反映在平面画幅上的“形”就显得特别重要,“形”不准,表现一个特定素描对象的立体感就无从做起。只有准确地描绘出这些反映在平面画幅上的形状,才能进一步充分刻画对象的体积感、质量感和明暗虚实光线变化,整个深入刻画过程就是对“形”的不断修正和调整,并进而不断增强体积感和质量感的过程。

在整张素描习作的各个部分都进行了反复、深入、详细刻画之后,做画者应该有意识地努力恢复对写生对象的新鲜感,即所谓“第一印象”,强调这种印象,在画面上加强一些部分,减弱一些部分,使画面的黑白明暗、虚实强弱关系更鲜明、更协调。

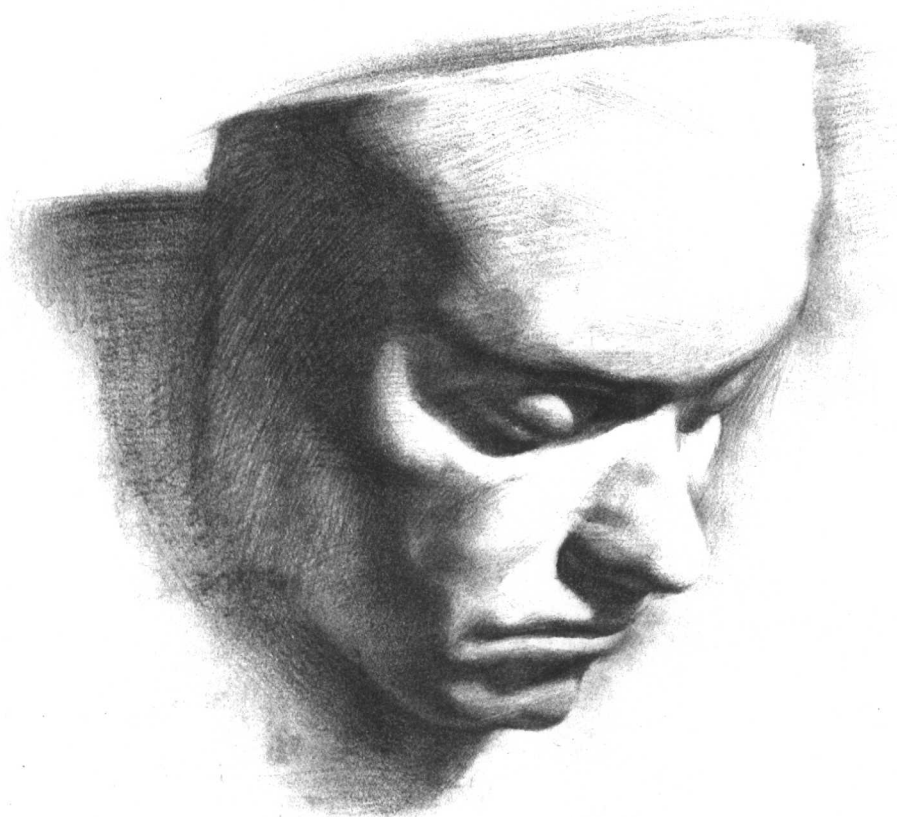

石膏像素描

大颜面(亚历山大)

范佩俊 作

贝多芬死面像

陈虹作

贝多芬去世后,人们为了纪念他,在他死去的面部上翻制下了死面像。

石膏像素描

朱利诺·美第奇

佛罗伦萨美第奇家族成员，
英年早逝，死于政敌的暗杀。

陈虹作

石膏像素描

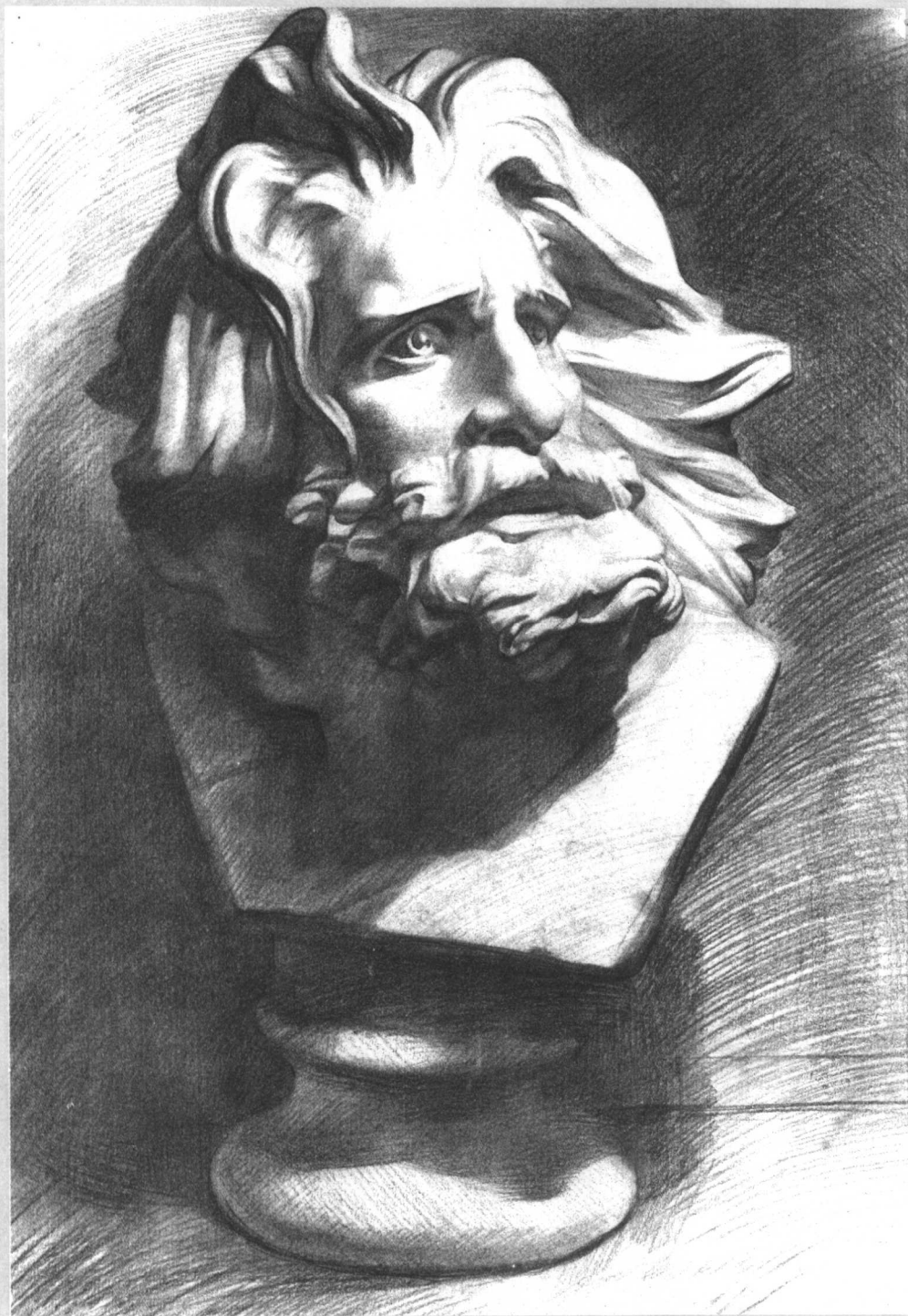
灯光与自然光

初学者首先可以画几张石膏像的灯光作业,因为在集中光照下的石膏像明暗五大调子(即:高光、亮部、明暗交界线、暗部、反光)比较容易看得清楚,便于处理画面的黑、白、灰色调关系。

有了一定的作画经验之后,应该画一些自然光照下的石膏像,有助于锻炼塑造形体的能力和对色调的敏感。

陈虹作

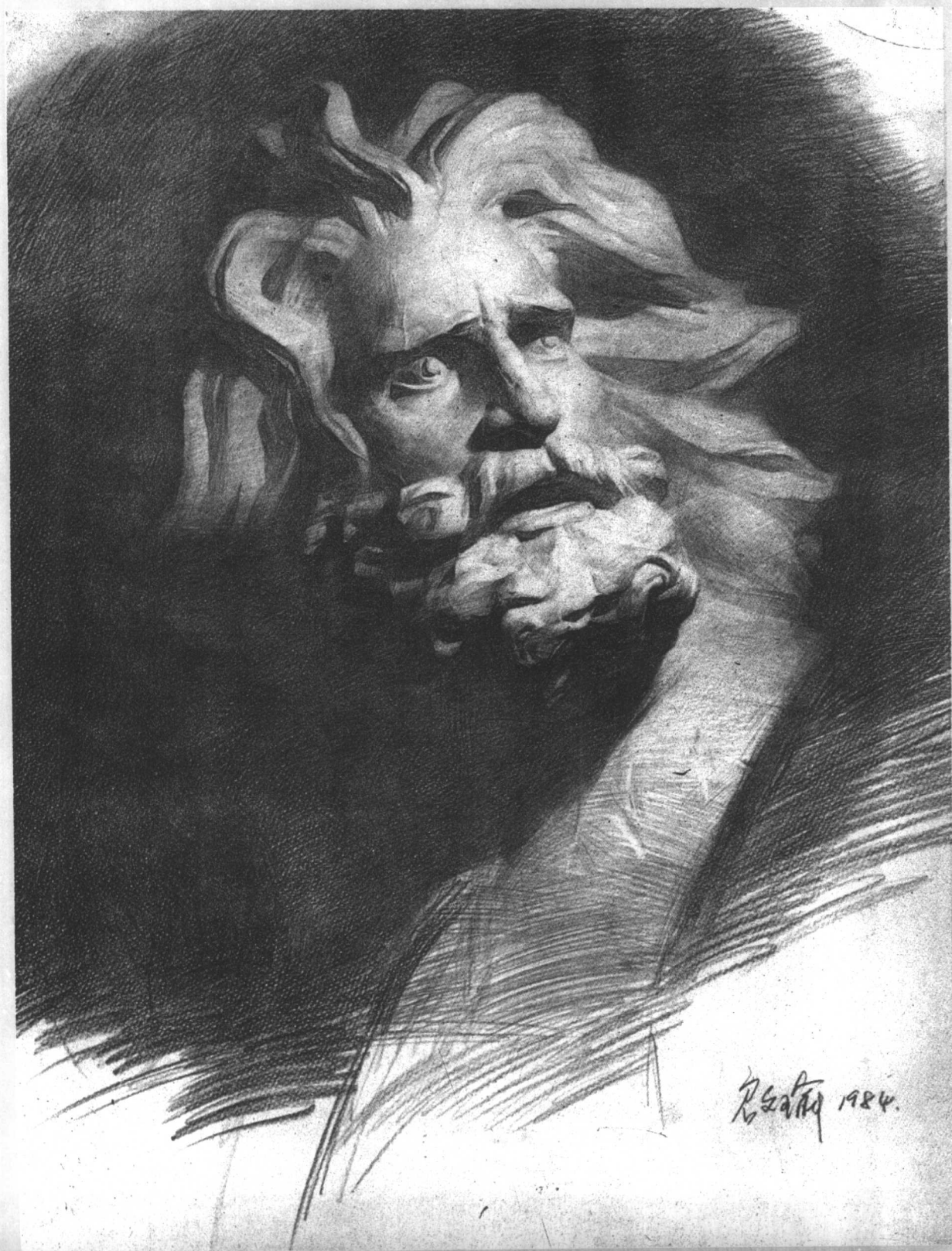

马赛曲

陈虹作

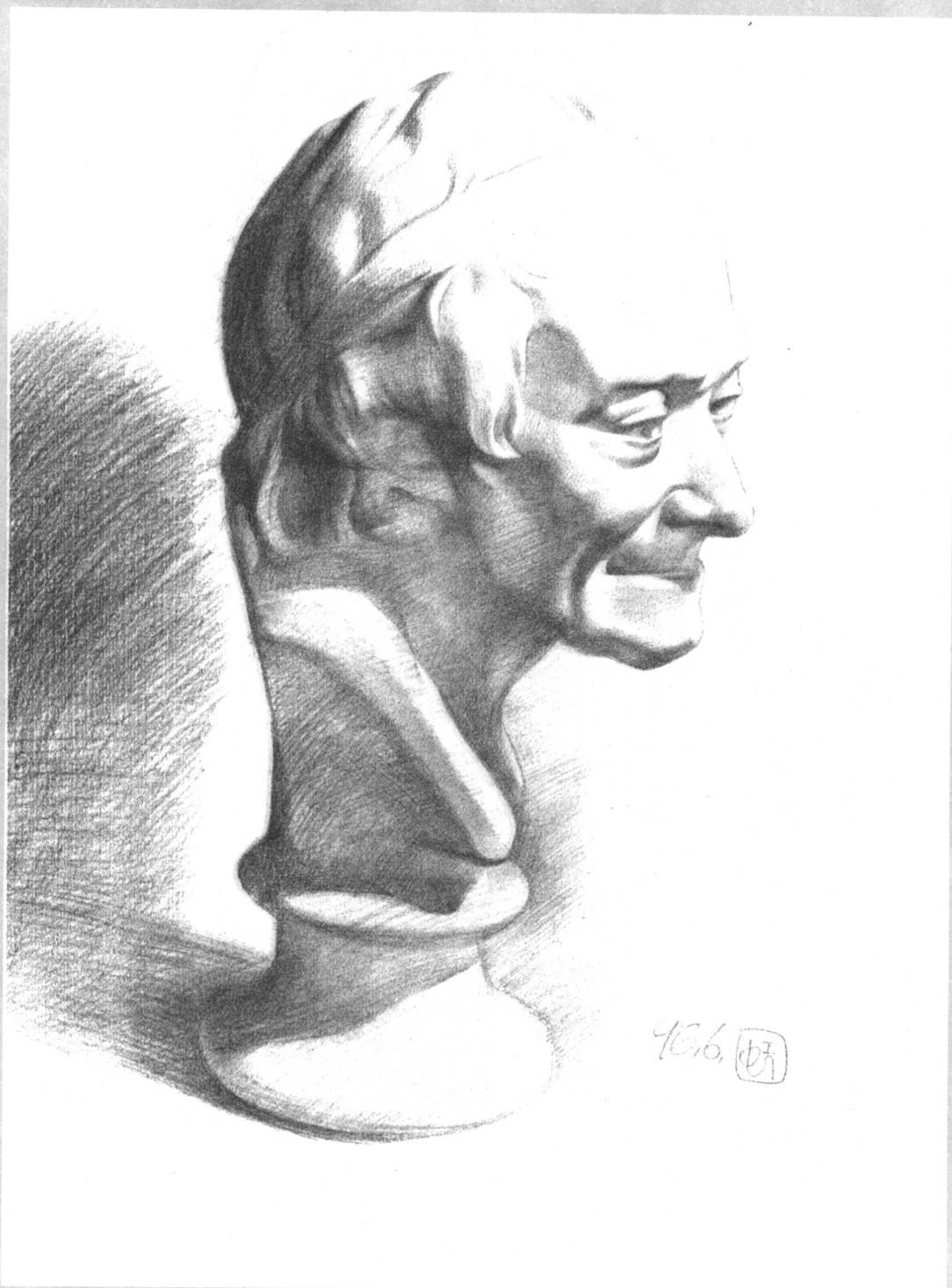
这个石膏雕像取材于法国巴黎凯旋门浮雕，具有强烈的动感和昂扬的气势，满头飞扬的长发和浓密的虬髯更增加了这个雕像的表现力。

石膏像素描

董启瑜 作

石膏像素描

伏尔泰

陈虹作

伏尔泰是法国启蒙主义思想家。人们可以从乌东的这个雕像中看到伏尔泰睿智的目光和略带嘲讽的微笑，性格的刻画极为传神。

仰面力士

范佩俊 作