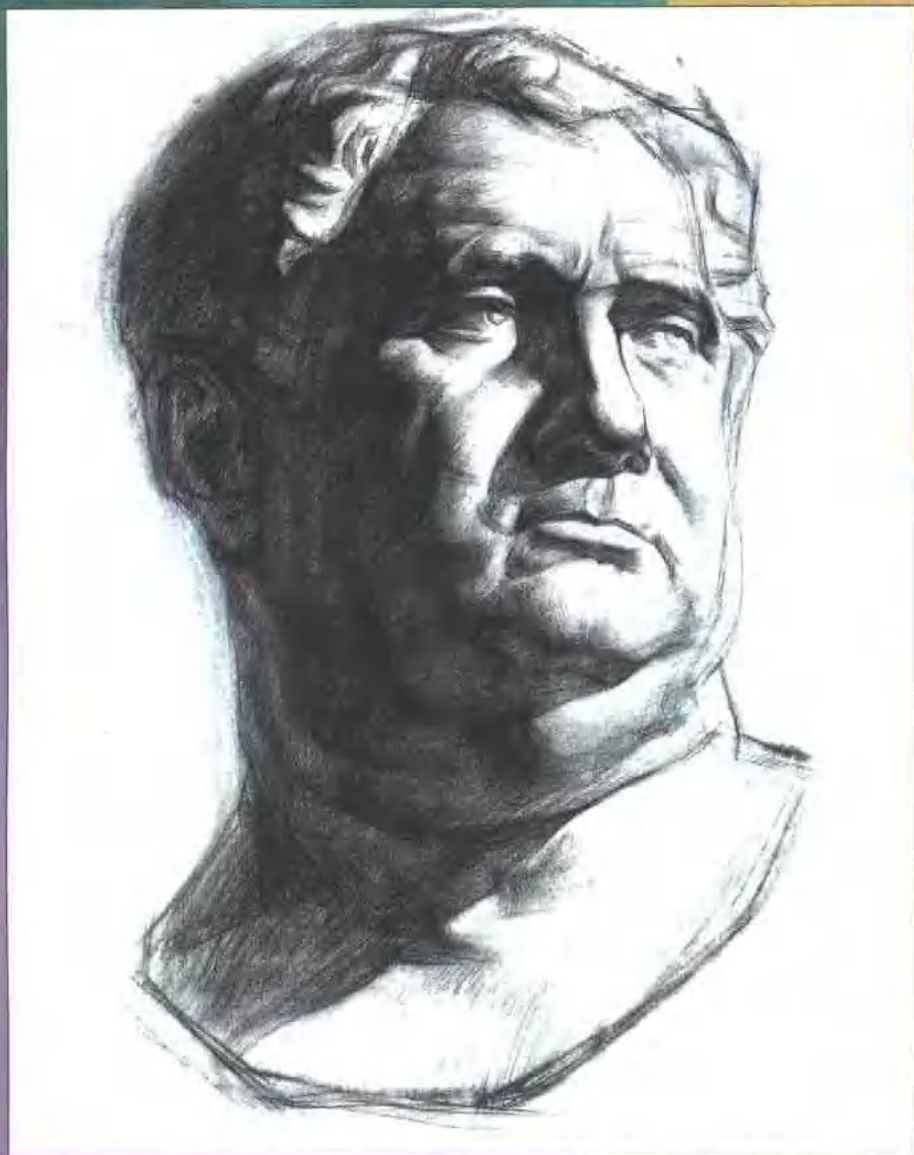

一星期美术基础速成

YI XING QI MEI SHU JI CHU SU CHENG

沈玉佩 编著

素描石膏

西泠印社

一星期美术基础速成

素描石膏

沈玉佩 编著

西泠印社

作者简介:

沈玉佩, 1997年毕业于中国美术学院版画系。

参展作品

1996年《花与果子》参加全国高等艺术院校版画年会展, 获年会奖。

1997年《艳阳天》参加浙江省版画展。

《可见的生活》系列参加第六届全国三版并获最高奖。

《瓶荷》参加浙江省迎春港回归展。

1998年《灰色风情》参加中韩交流展。

1999年《灰色风情》参加第九届全国美展, 并收藏于中国柳州美术馆。

《胡言乱语——鸟说》、《胡言乱语——鱼说》参加99年中韩交流展。

《可见的生活》参加在美国举办的当代中国青年版画家展。

责任编辑: 陈学章

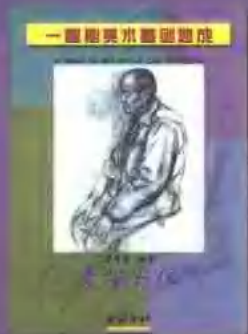
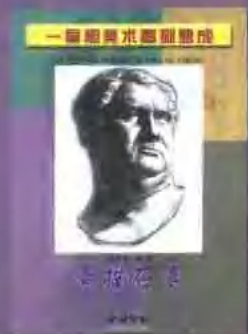
装帧设计: 阿丹

电脑制作: 罗丹

责任出版: 陈学章

《一星期美术基础速成》全套共五册

- 素描石膏
- 素描静物
- 素描肖像
- 速写
- 石膏头像·人物肖像应考点评

图书在版编目(CIP)数据

一星期美术基础速成 / 范存雷等编. —杭州: 西泠印社, 2001.6

ISBN 7-80517-526-8

I. ①一、Ⅱ. 范... ③素描—技法(美术)
④速写—技法(美术) IV J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第043687号

一星期美术基础速成

西泠印社出版发行(杭州市东坡路90号)

印刷: 杭州市余杭人民印刷有限公司

制作: 杭州新视觉文化传播

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 15

印数: 80001-10000册

全国新华书店经销

2001年8月第一版 2001年8月第一次印刷

ISBN 7-80517-526-8/J527

全套五册: 定价: 45.00元

单册: 定价: 9.00元

素描通常指单色的图画，它是造型艺术的基础。但素描不仅是单纯的基础练习，还包括为创作或在深入生活时收集素材的慢写、速写甚至于非常完整的创造性素描。例图1安格尔作品是感性与理性高度结合的艺术作品。基础训练的目的是为了不断提高造型能力，熟练地掌握造型艺术的基本规律和方法，打好扎实的造型基础。

目前国内大多数专业艺术院校都把石膏像作为素描基础的重要素材之一，同时石膏素描也是检验学画者对造型规律理解程度的重要依据之一。是因为石膏像没有色素干扰，有利于初学者观察明暗调子变化；石膏像相对固定，便于我们长时间反复研究；石膏像大多是雕塑史上的代表作，它们的动势、表情都极具表现力，有助于初学者掌握对象特征。以上种种原因表明石膏像确实是我们学习素描的理想道具。

为了达到素描基础训练的目的，学习素描要循序渐进，持之以恒。没有量的积累，不可能有质的变化，还要不断提高艺术修养。在学习过程中过早的强调主观能动性，如夸张、变形、风格等是不利于对造型规律的认识、研究，也达不到基础训练的要求。因此石膏写生的练习，必须首先表现对对象的真实感受，必须以写实的手法来表达对象的形、体、空间等，以此来研究石膏像写生的造型规律。

石膏像写生要则

1、正确观察、理解石膏的形体结构、

形体结构指形体表面各部分的组合和穿插，是素描造型的构成基础。

2、整体的观察方法

整体指作品“和谐一体”的艺术效果，是造型艺术的要素。

3、明暗规律

明暗规律是营造空间的一种表现方法，是造型艺术的重要组成部分。

4、艺术表现

艺术表现是个性、学识、审美趣味的综合体现，是造型艺术的主体灵魂。

一星期美术基础速成

素描石膏

沈玉佩 编著

西泠印社

素描通常指单色的图画，它是造型艺术的基础。但素描不仅是单纯的基础练习，还包括为创作或在深入生活时收集素材的慢写、速写甚至于非常完整的创造性素描。例图1安格尔作品是感性与理性高度结合的艺术作品。基础训练的目的是为了不断提高造型能力，熟练地掌握造型艺术的基本规律和方法，打好扎实的造型基础。

目前国内大多数专业艺术院校都把石膏像作为素描基础的重要素材之一，同时石膏素描也是检验学画者对造型规律理解程度的重要依据之一。是因为石膏像没有色素干扰，有利于初学者观察明暗调子变化；石膏像相对固定，便于我们长时间反复研究；石膏像大多是雕塑史上的代表作，它们的动势、表情都极具表现力，有助于初学者掌握对象特征。以上种种原因表明石膏像确实是我们学习素描的理想道具。

为了达到素描基础训练的目的，学习素描要循序渐进，持之以恒。没有量的积累，不可能有质的变化，还要不断提高艺术修养。在学习过程中过早的强调主观能动性，如夸张、变形、风格等是不利于对造型规律的认识、研究，也达不到基础训练的要求。因此石膏写生的练习，必须首先表现对对象的真实感受，必须以写实的手法来表达对象的形、体、空间等，以此来研究石膏像写生的造型规律。

石膏像写生要则

1、正确观察、理解石膏的形体结构。

形体结构指形体表面各部分的组合和穿插，是素描造型的构成基础。

2、整体的观察方法

整体指作品“和谐一体”的艺术效果，是造型艺术的要素。

3、明暗规律

明暗规律是营造空间的一种表现方法，是造型艺术的重要组成部分。

4、艺术表现

艺术表现是个性、学识、审美趣味的综合体现，是造型艺术的主体灵魂。

图1 安格尔

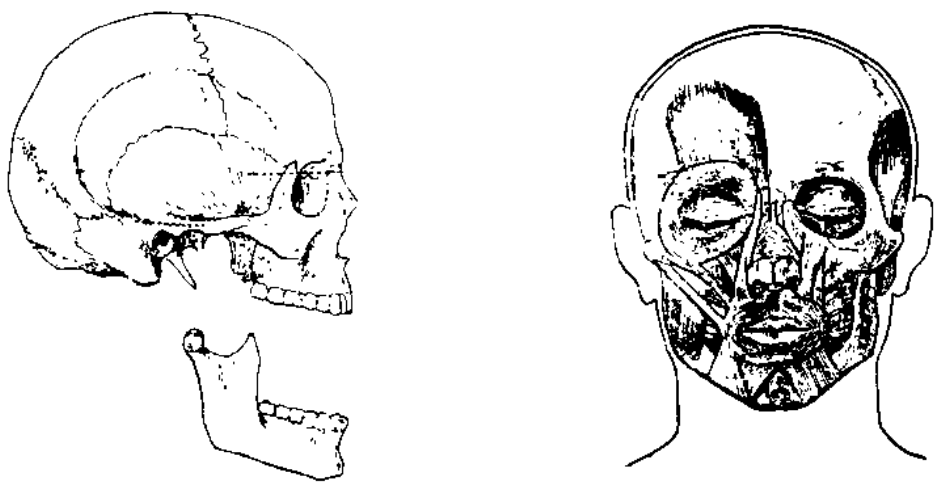
理解石膏的形体结构

自然中各物体都有自己的形体结构，形体结构指形体表面各部分的组合穿插，是素描造型的构成基础。简单的物体如立方体，其构成一目了然，容易观察和表现。复杂的物体光凭看就不行了，要建立在对该物体的内在结构有充分的理解基础上，才能准确表现对象。而石膏像就必须认真学习对象形体结构的依据——艺用人体解剖。

画好石膏头像必须首先了解头骨结构，头骨是头部造型的依据，它的形态和表面起伏处都会在人物头部的外形显露出来，头骨结构决定了头部的形态特征。图4所示为头骨重要组成部分。

头部肌肉的学习对于刻画人物特征、表情至关重要。头部肌肉大致分为表情肌和咀嚼肌两类。咀嚼肌如咬肌、颞肌，连接骨头产生运动；表情肌分布于眼、眉、鼻、口四周，正是这些部分细微的差异改变了人物的面部神情。图5所示为主要肌肉解剖图。

我们学习解剖结构是为了掌握头部基本造型规律和各体块的穿插关系。许多初学者急于求成，不愿花时间去学习解剖知识，对着石膏像盲目地画，是不会有太大进步的。当然也不能死学解剖知识，因为了解解剖知识即使再准确，再具体，也不过是解决了认识上的问题，关键还是要在实践上下功夫。掌握了素描的方法和技巧，才能具备塑造对象的能力。

作业：了解主要的头骨穿插关系和肌肉起止，默写头骨、肌肉主要组成部分各一张。

图4 头骨解剖图

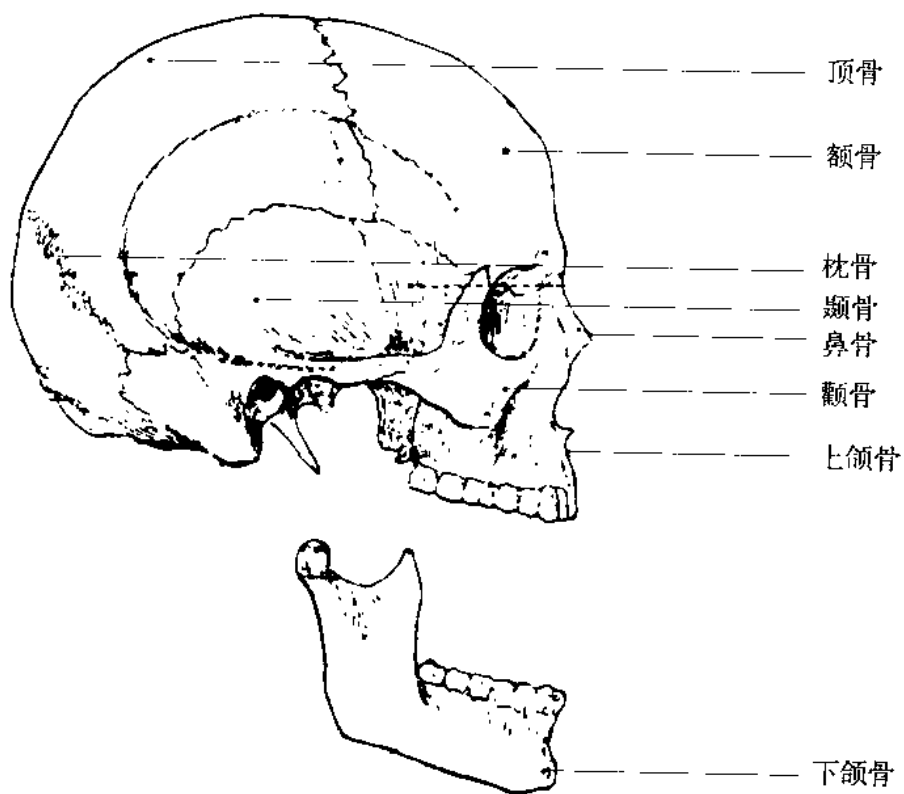
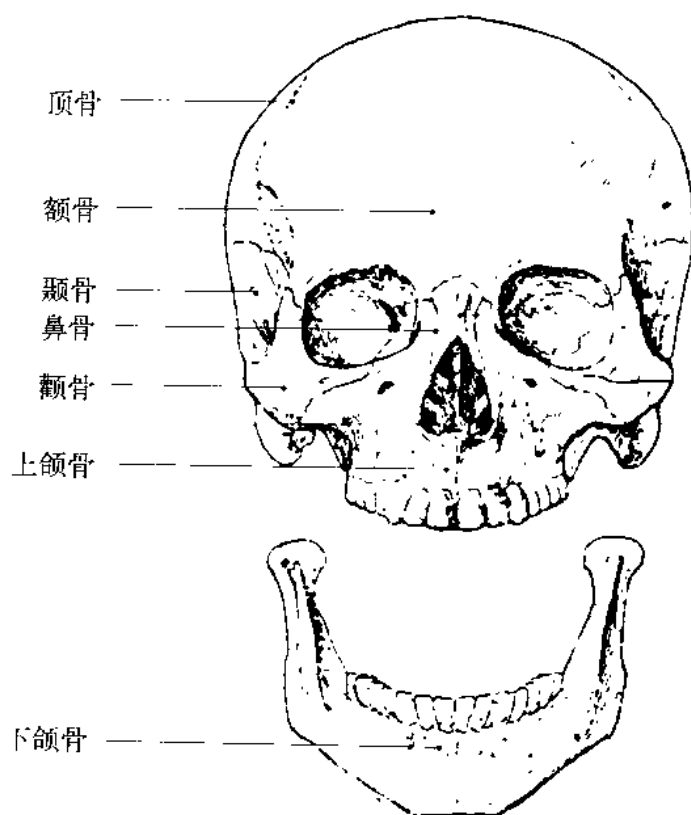
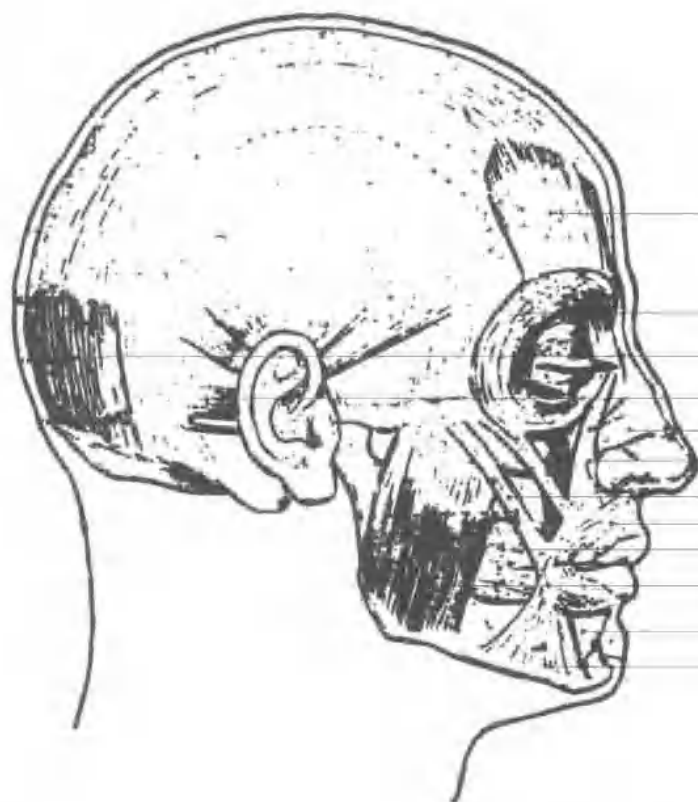

图5 肌肉解剖图

额肌
颞肌
眼轮匝肌
降眉间肌
鼻肌横部
上唇方肌
颧肌
口轮匝肌
咬肌
笑肌
三角肌
下唇方肌
颏肌

额肌
眼轮匝肌
枕肌
耳后肌
鼻肌横部
上唇方肌
颧肌
口轮匝肌
笑肌
咬肌
下唇方肌
三角肌

石膏肌肉对照图

额肌

眼轮匝肌 颞肌

降眉间肌

鼻肌横部

上唇方肌

口轮匝肌 颧肌

咬肌 笑肌

下唇方肌

三角肌 颊肌

额肌

颞肌

眼轮匝肌

降眉间肌

上唇方肌

颧肌

口轮匝肌

笑肌

咬肌

三角肌

颊肌

额肌

眼轮匝肌

降眉间肌

上唇方肌

咬肌

口轮匝肌

三角肌

颞肌

额肌

颞肌

眼轮匝肌

降眉间肌

鼻肌横部

上唇方肌

颧肌

咬肌

口轮匝肌

三角肌

颊肌

胡晓东

整体的观察方法

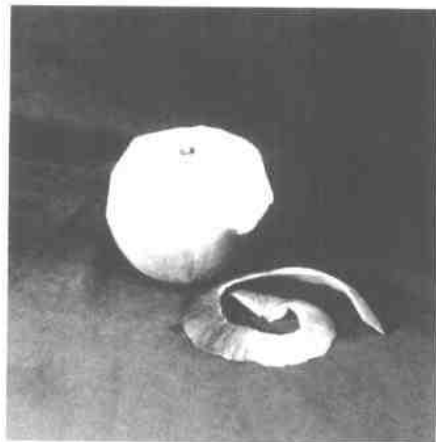
要正确表达石膏素描的各种关系，首先要有正确的观察方法，不能凭习惯盯住一点而忽略全局。作画是一笔一笔画上去的，也就是说整体是由局部组成。但作画全过程却要强调整体看，画上边时看下边，画左边时看右边，并且还要常常退远看，了解对象各部之间的相互关系。作画如果没有强烈的整体观念，没注意对象的局部间的相互关系和比例，也就无从谈起体积、空间等，局部就会孤立，就会产生素描中常见花、灰、平等缺点。

整体观念应始终贯串于作画全过程。石膏像体面往往比较复杂，容易使初学者陷入小形的局部研究中去。这时我们就需要特别强调整体的分析，先略去细小变化，紧紧抓住大的基本形体。先直线概括，即用“切割法”找面关系，苹果削去皮，曲线变直线仍是一个圆的苹果，如图所示

物体建立在对这一体块的理解的基础上就更容易塑造强烈的体积、空间关系。

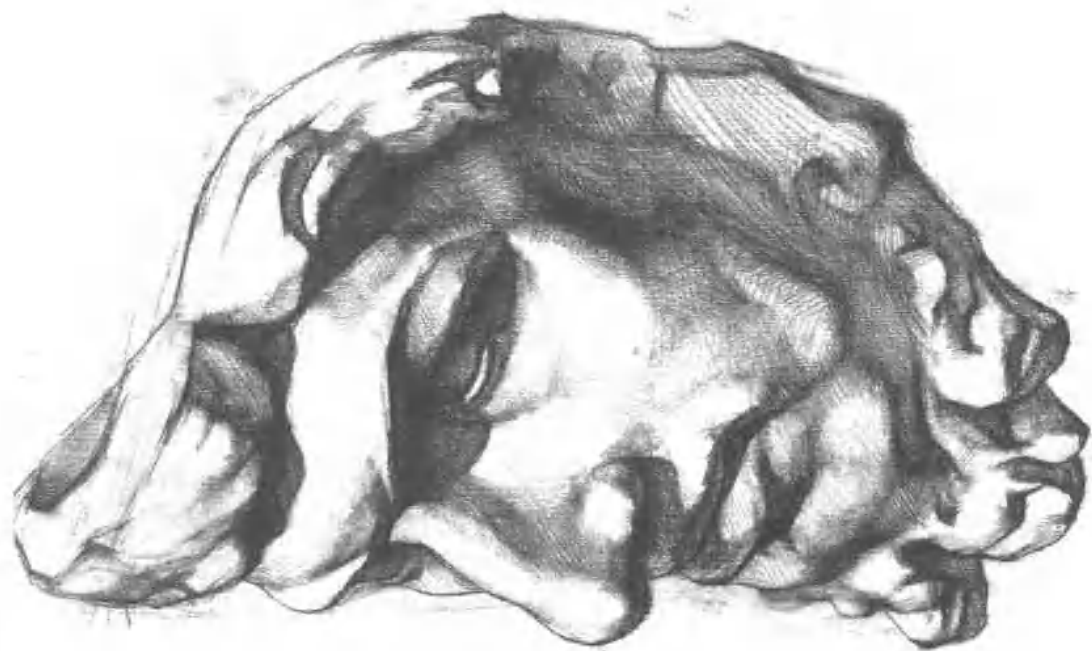

削皮前

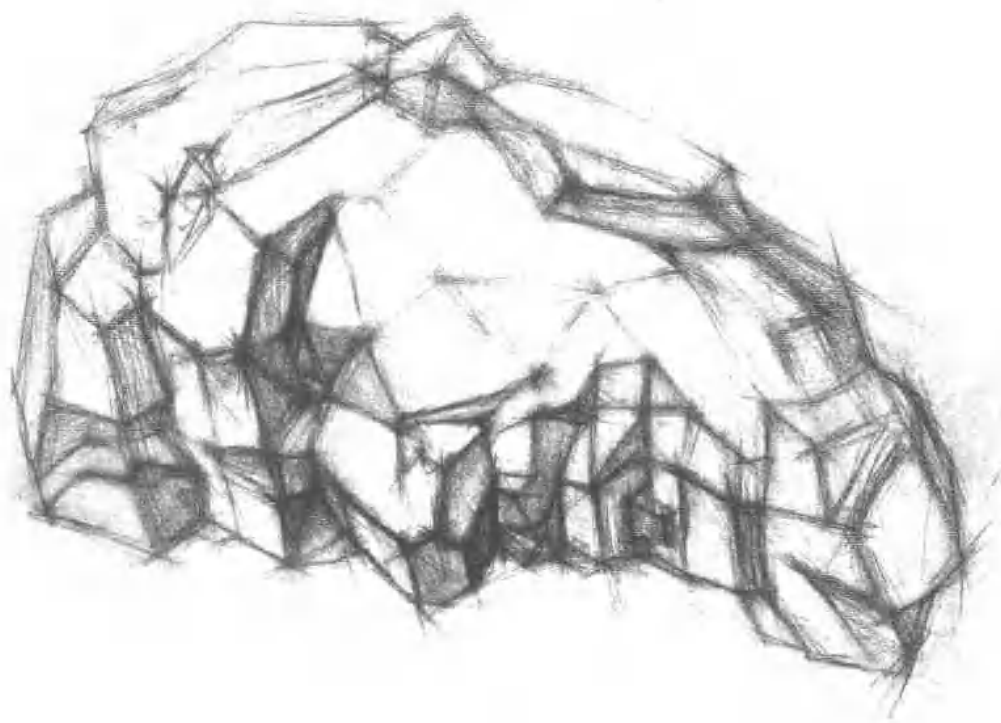

削皮后

作业：对照亚历山大切面像，理解形体组成块面，画八开亚历山大半面像一张。

姜俊

许雷

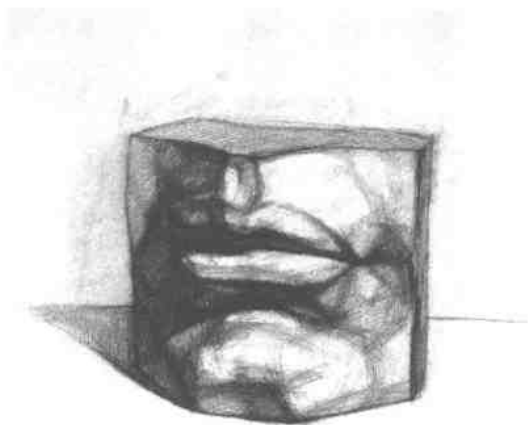
陆江云

明暗规律

物体具有一定的结构和体积，而体积又是由各种不同的面形组成，所以在一定光源照射下，因物体各个面距离光源远近不同，斜侧不一，接受的光量也不一样，形成许多明暗层次不同的透视面，由此产生明暗变化。明暗规律可归纳为“二面五调子”。“二面”即亮面和暗面；“五调子”可分为：亮调、中间层次、明暗交界面、暗调、反光。

明暗关系的运用有很多作用。如表示物体体积，刻画表面特征和质感，描绘情趣，表示或限定空间等。我们借助明暗变化规律，采用黑白对比、调子推移等塑造物体的手法，就可以在平面上营造三维空间。

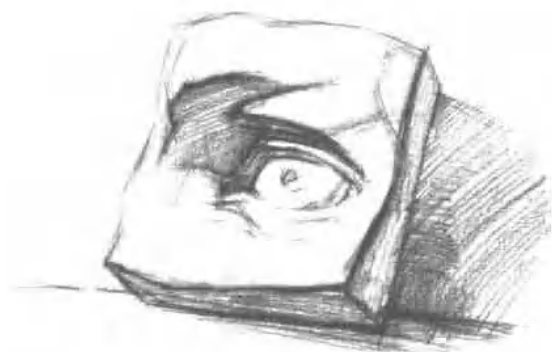
以下作品运用明暗规律研究不同光线、角度的石膏五官。附图

作业：利用灯光石膏强烈的明暗关系，完成八开明暗五官一张。

步骤①

步骤②

步骤③