

青 少 年 美 术 辅 导 教 材

基础指导
分类范画
写生提示
作业评析

石膏像 人像

张曙念 张裕元 江岚 编著

素描

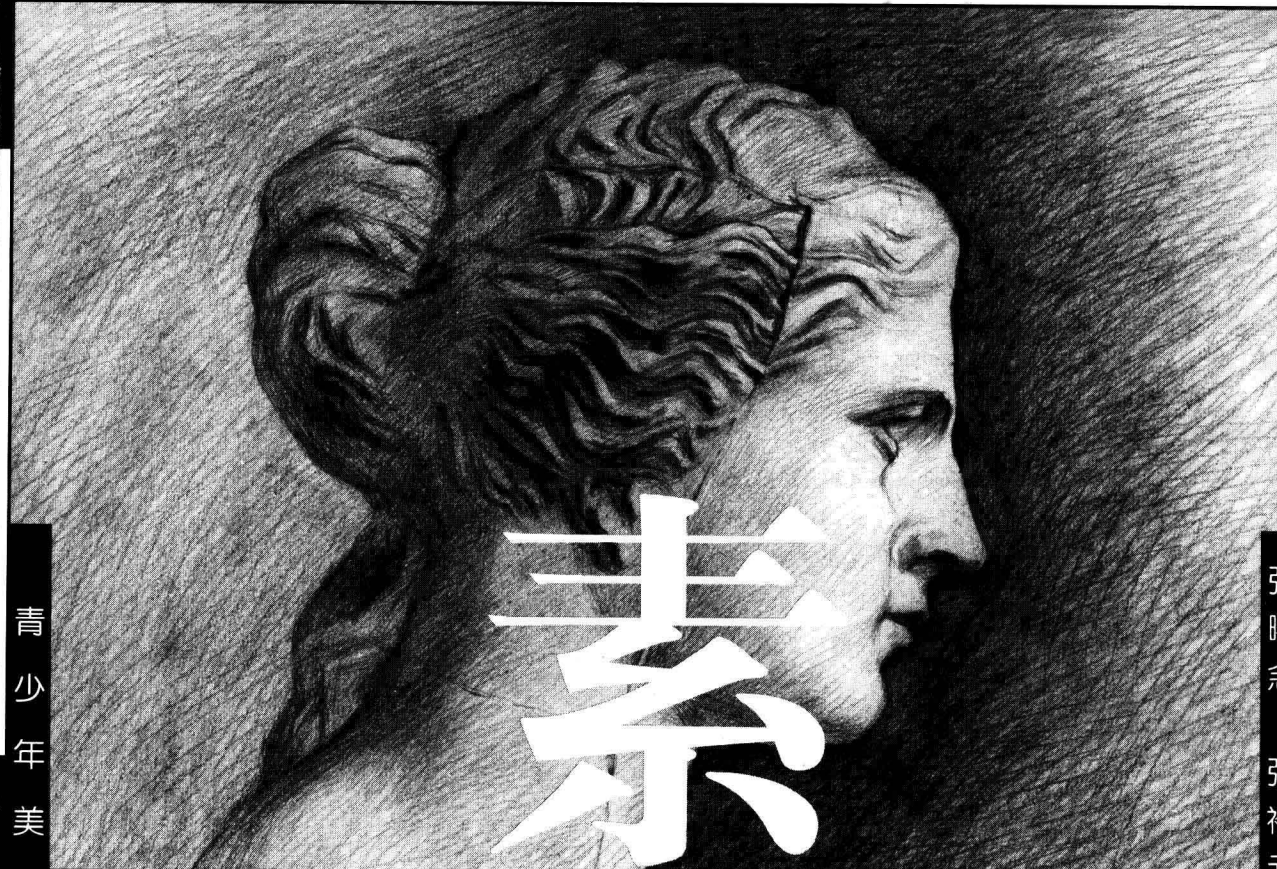
下 册

中国轻工业出版社

青少年美术辅导教材

张曙念 张裕元 江岚 编著

素描

基础指导 ● 分类范画 ● 写生提示 ● 作业评析

描

下 册

020839

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描. 下/张曙念, 张裕元, 江岚编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2002.1 (2005.9 重印)

(青少年美术辅导教材)

ISBN 7-5019-3409-6

I. 素… II. ①张…②张… III. 素描-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 068577 号

责任编辑: 王群 孙千 责任终审: 孟寿萱 封面设计: 张曙念
策划编辑: 王群 责任校对: 方敏 责任监印: 胡兵

*

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印刷: 河北省高碑店市鑫昊印刷有限责任公司

经销: 各地新华书店

版次: 2005 年 9 月第 1 版第 3 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 5

字数: 115 千字

书号: ISBN 7-5019-3409-6/C · 249

定价: 16.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119817 65128898 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

50929J7C103ZBW

前言

美术教学首要的课程是素描，它是造型艺术领域中的基础学科。除了色彩以外，素描能表现现实生活中具体物象的所有造型因素。在绘画语言中，素描是最重要、最基本的语言。可以说，素描是绘画的生命。

素描学习的主要手段是写生练习，辅以临摹优秀的写生作品。通过对写生对象进行深入的全面的立体的观察，提高学生分析理解能力、造型能力和审美能力。

本教材由浅入深，从静到动，循序渐进。上册为素描基础知识和静物写生，下册为石膏像和人像写生。从基本知识开始，把学生作为未来的艺术家来培养，采用近似强化的手段，给予技术和艺术的全面辅导。在内容编排上，努力探索素描教学的新方法，分类讲解，力求全面，突出重点。既有示范作品，又有学生作业并加以评析，考虑临摹方便，还编有范画的局部放大图；为节省篇幅，适当减少写生步骤图而增加示范作品的容量。

在本书成书之前，作者在中小學生、外籍學生、聾啞學生中試教，效果明顯。相信只要堅持不懈，將寫生和臨摹有機結合，交替進行，一定能獲得全面的嚴謹的造型基礎知識並掌握熟練的表現技法。

目 录

石膏像写生·····	1
眼、嘴分面·····	2
耳、鼻分面·····	4
眼·····	6
鼻·····	8
嘴、耳·····	10
头骨·····	12
分面头像·····	14
解剖头像·····	16
哭孩半面像·····	20
亚历山大切面像·····	22
亚历山大半面像·····	24
青年男子头像·····	26
小卫头像·····	28
大卫头像·····	30
阿格里巴头像·····	32
伏尔泰头像·····	34
阿里斯托芬头像·····	36
马赛战士头像·····	38
维纳斯头像·····	40
高尔基头像·····	42
高尔基胸像·····	44
阿波罗胸像·····	46
荷马胸像·····	48
卡力卡拉胸像·····	50
琴女胸像·····	52
拉奥孔胸像·····	54
酒神全身像·····	56
奴隶半身像·····	58
人物头像写生·····	59
女青年头像·····	60
男青年头像·····	64
中年人头像·····	68
老人头像·····	70
儿童头像·····	74

石膏像写生

石膏像写生是初学者乃至知名画家都要经历的过程。

现在美术教学用的石膏像，大多为古希腊、古罗马以及文艺复兴时期著名雕刻家创作的名雕复制品。这些作品十分严格完美，其本身的美学价值远高于自然，艺术水平惊人，某些方面后人仍然难以超越，是具有典范意义并闪耀着永久魅力的艺术珍品。

通过石膏像写生，使作画者能充分领悟到艺术家从生活到艺术的造型原理，体会到高度提炼与概括的艺术处理手法以及典型性的审美含义。石膏像写生涉及到造型的各种原理、规律和观点，是学习素描、认识真人形体之前最好的辅助手段。

石膏像写生也应由简单到复杂，最初阶段画分面五官、五官、切面像、半面像，进而画解剖头像、头像、胸像、半身像直至全身像等。初学者写生的重点是头像和胸像，通过对头部形态的分析研究，深刻理解轮廓比例、明暗色调、解剖结构、立体空间等造型规律，学会处理基本形体的局部与整体、静态与动态、虚与实、主与次、节奏与韵律等各种关系，准确地把握头、颈、肩、胸各部分形态和穿插关系，以及俯仰、扭转的透视，个性特征、精神状态等关系。

石膏像写生的步骤大体是：

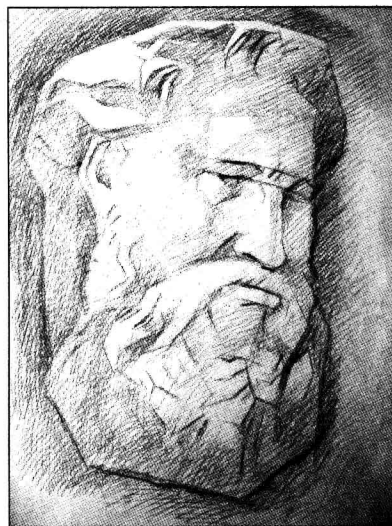
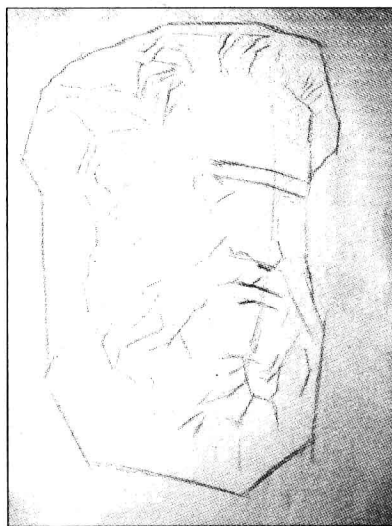
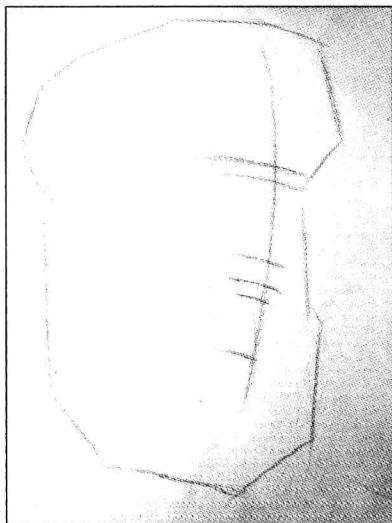
一、确定画面的构图，用较长的直线轻轻画出对象的外轮廓，然后用弧线或直线画上两眼连线、鼻底线、口缝线，画上通过鼻梁的面部中心线。

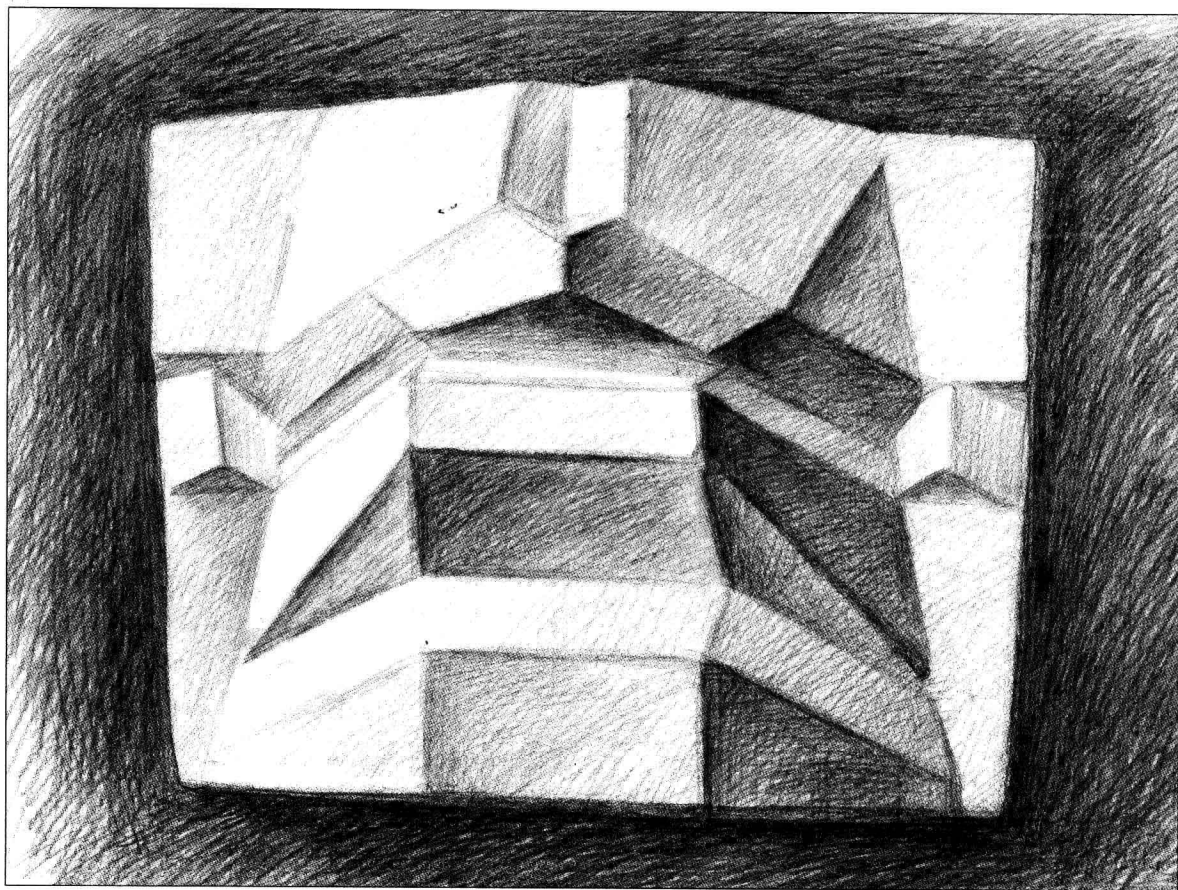
二、用稍短的直线修正轮廓和基本形。画出大体的五官和发须，画出面部的转折点、线，这时所画石膏像就有了初步的体积感。

三、从明暗交界线入手，概括画出明暗两大部分基本色调，这时画面有了基本的黑白灰关系。

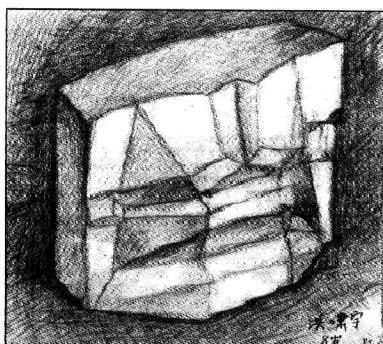
四、从结构出发，从整体出发，反复比较，充实造型，深入进行形体塑造。注意局部细节要服从整体，注意画出明暗色阶层次，注意虚实对比、取舍，突出重点，主要部分要画得充分，次要部分要画得简单。

五、最后统观全局，检查造型和明暗是否正确，调整各种关系，使形体更完美、更生动，艺术性更强。

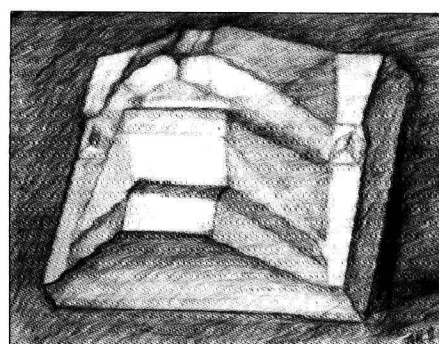

右边两幅“嘴分面”作业分面清晰，刻画较深入。

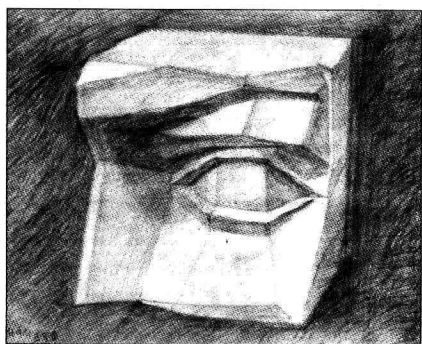

洪啸宇 (8岁)

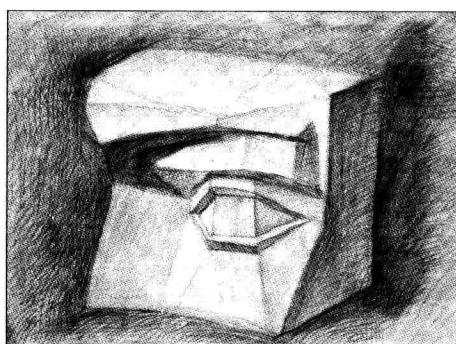

颜真 (8岁)

● 作业评析

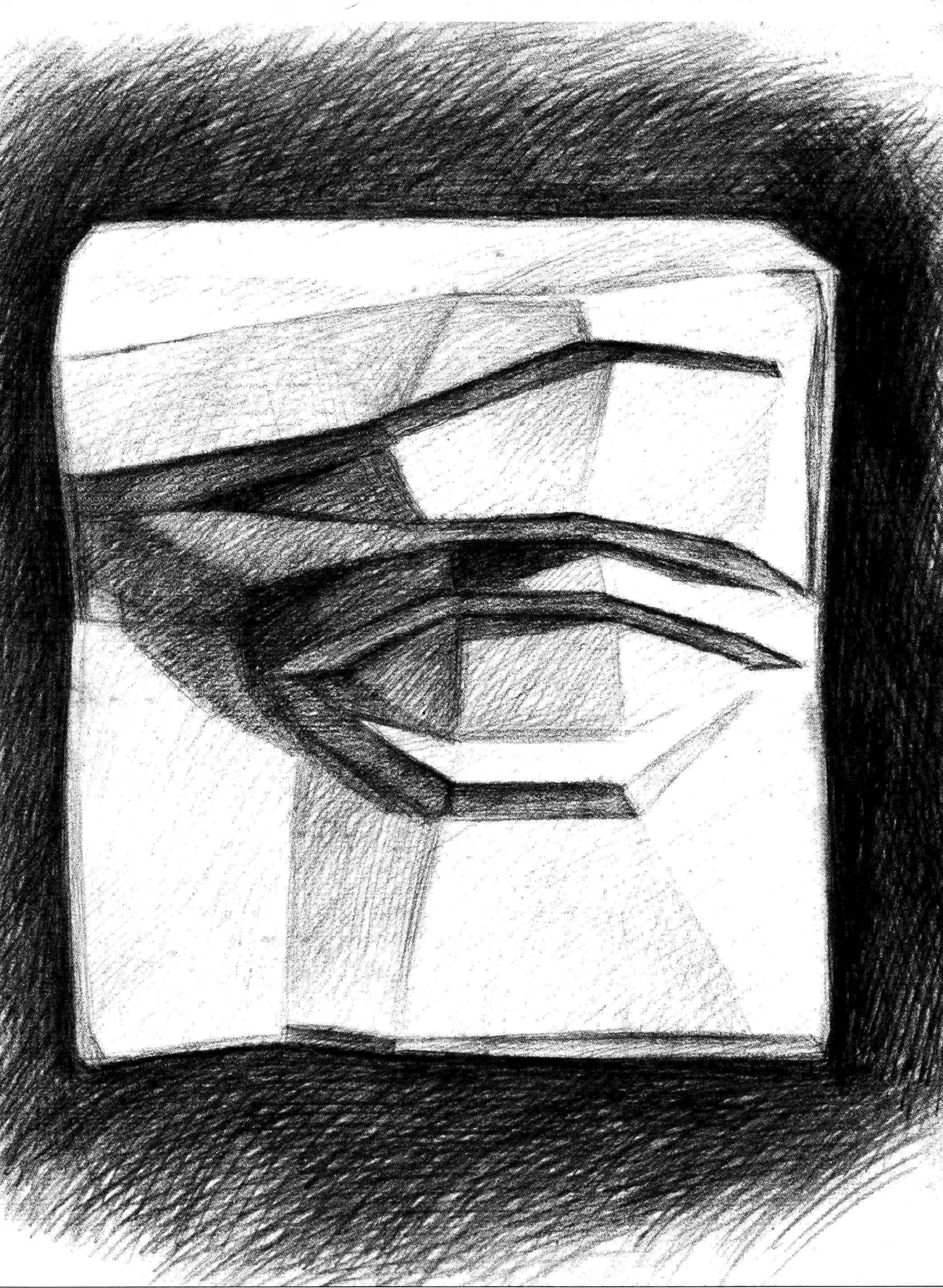

陈亦飞 (10岁)

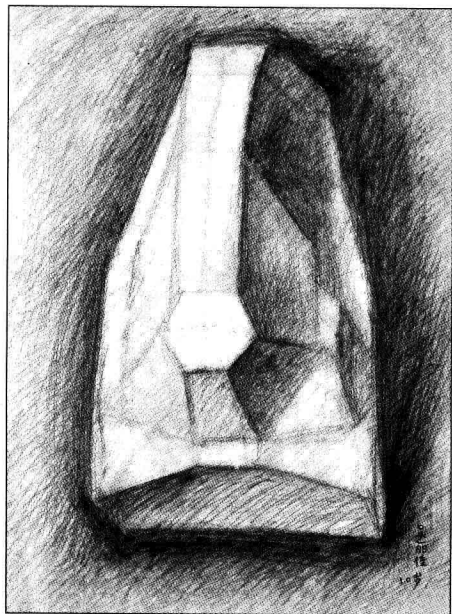

王宇希 (11岁)

左边两幅“眼分面”作业块面准确，刻画细致深入。

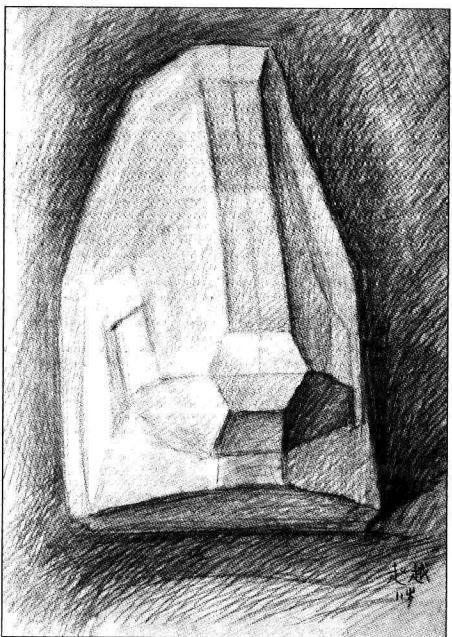

● 作业评析

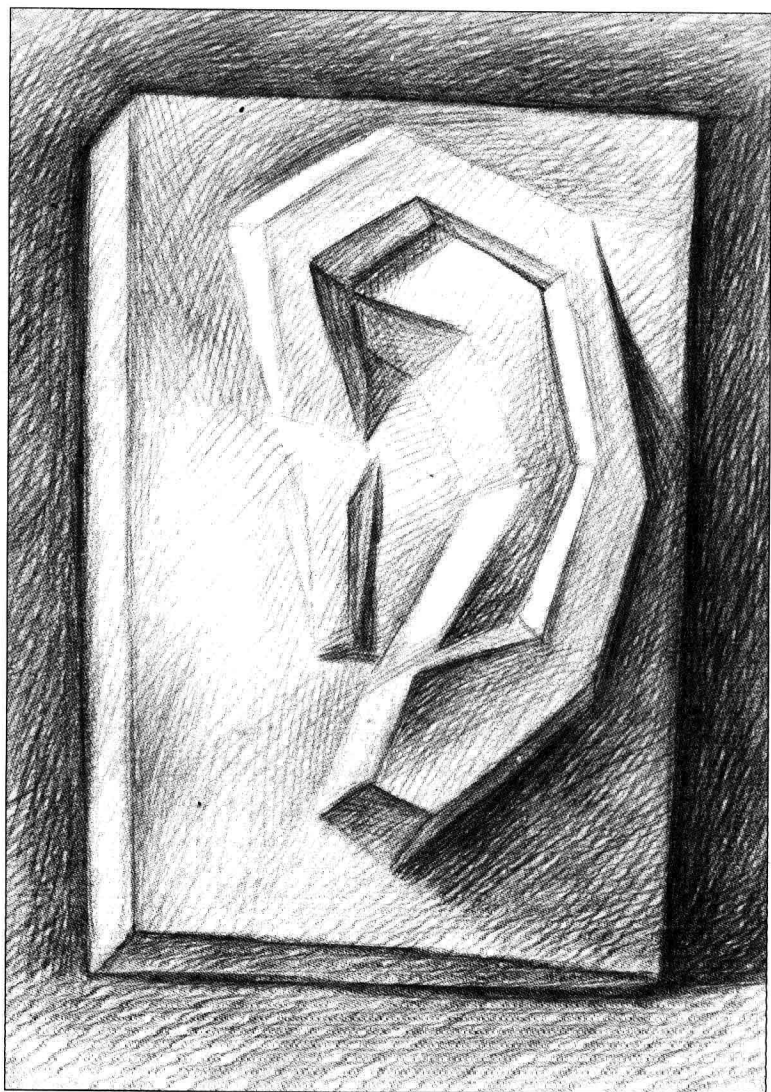
吴丽佳 (10岁)

造型准确，色调丰富。

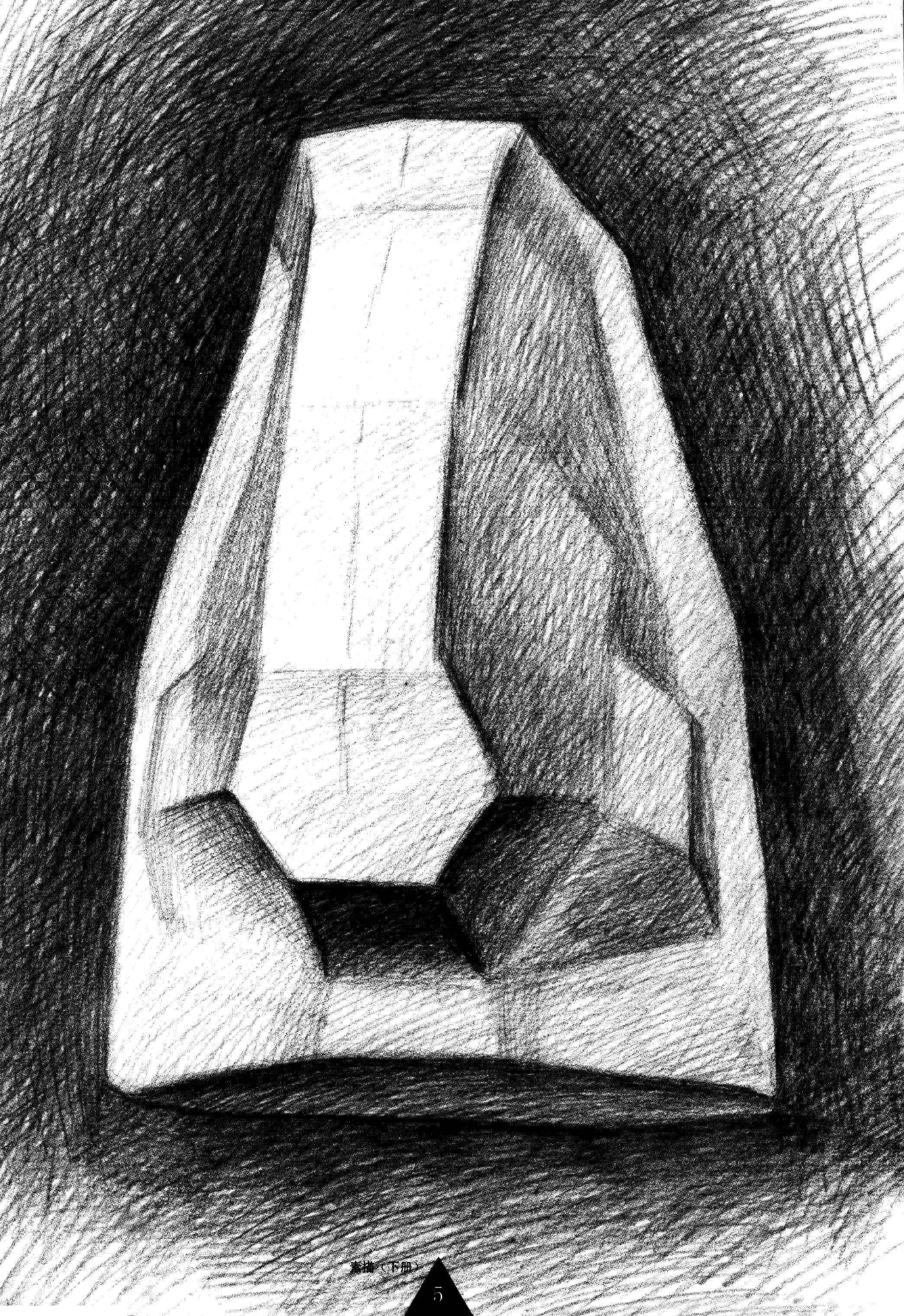
赵越 (11岁)

分面清晰，表现深入。

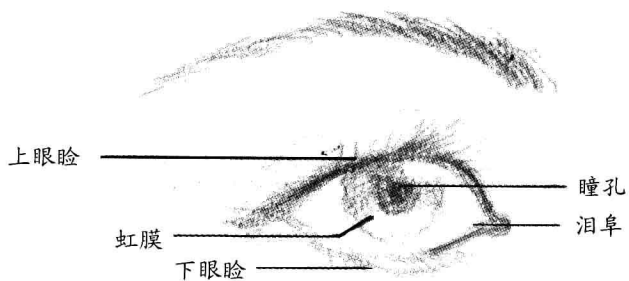

许哲鑫
(11岁)

比例准确，分面清晰。

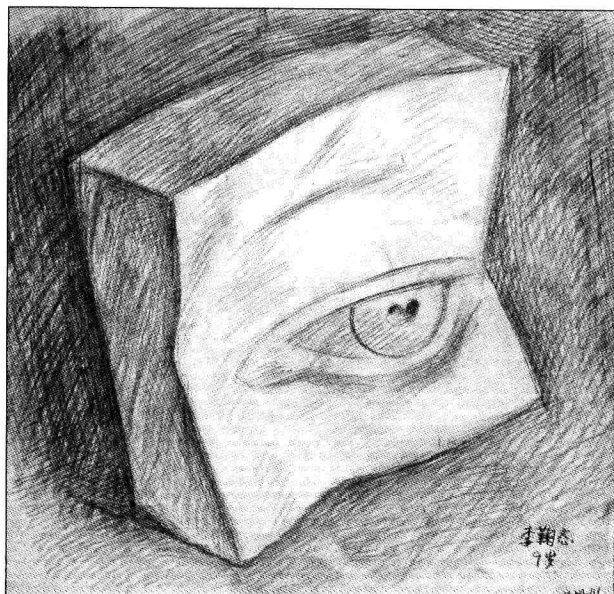

眼的结构

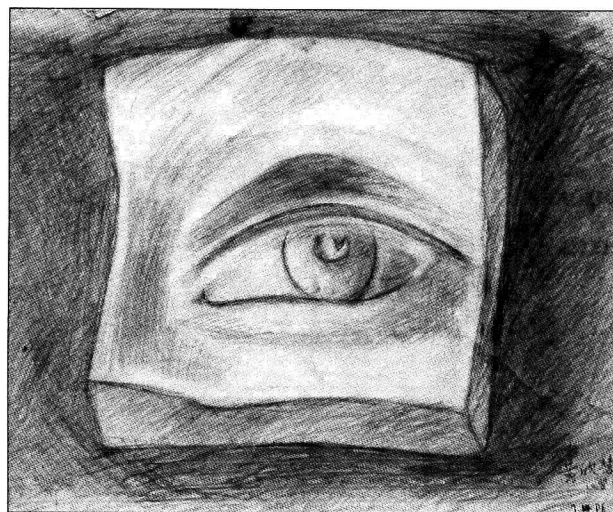

● 作业评析

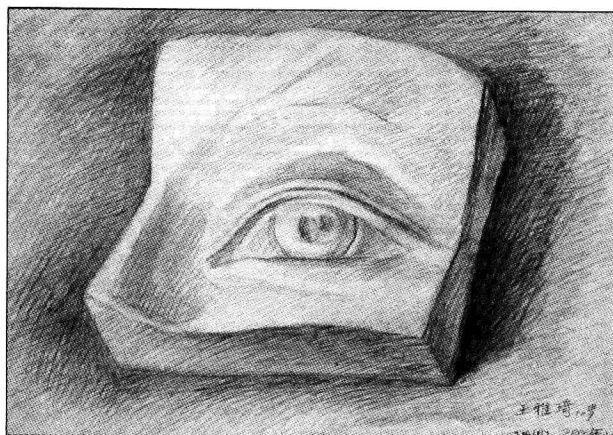
以下四张作业，较好地表现了眼的结构特点和石膏的质感，色调层次丰富，排线流畅。

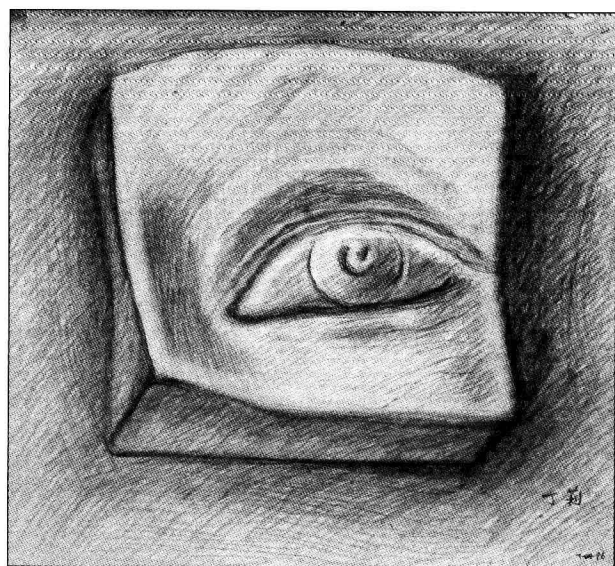
李鞠志 (9岁)

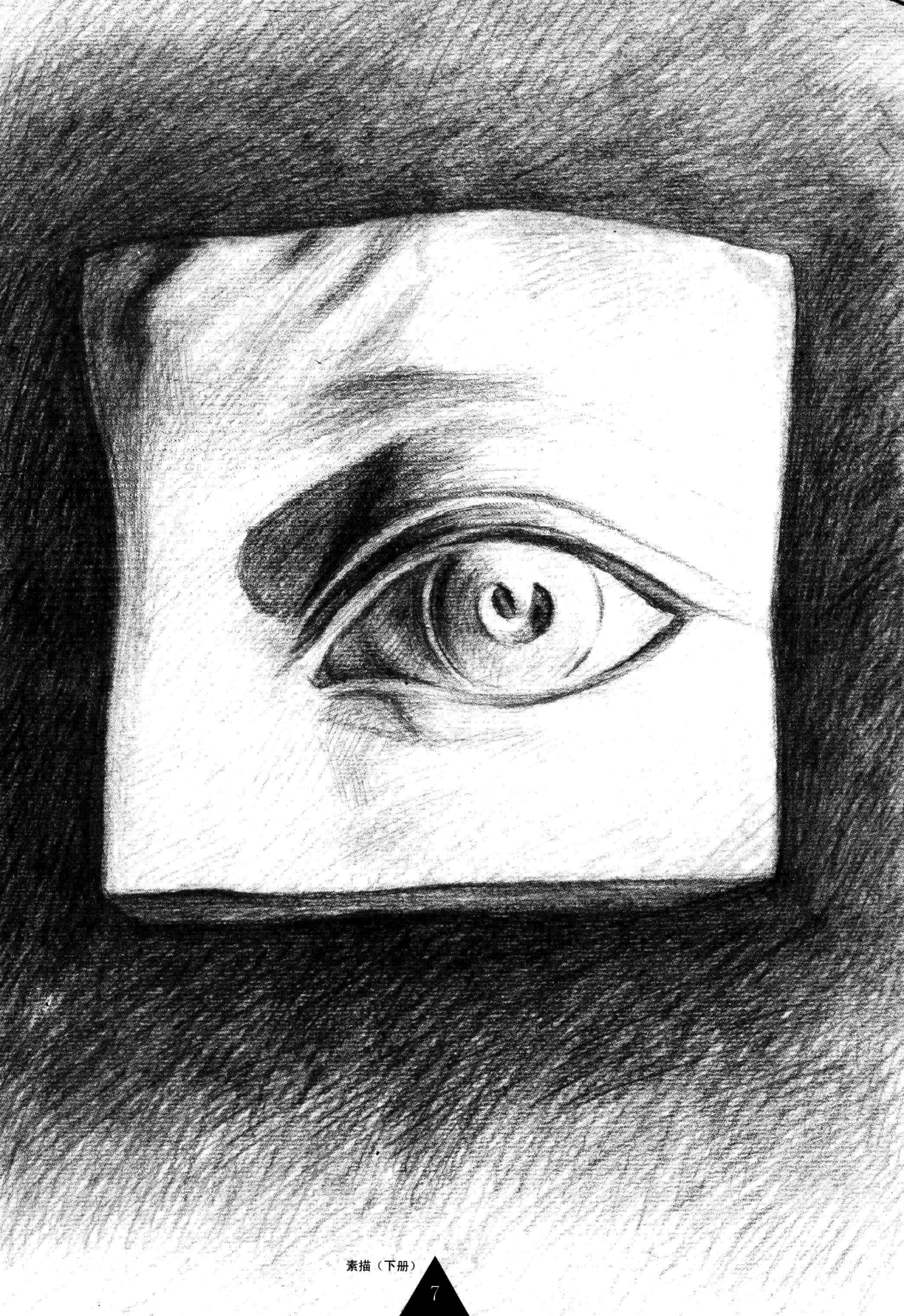
黄欣慧 (12岁)

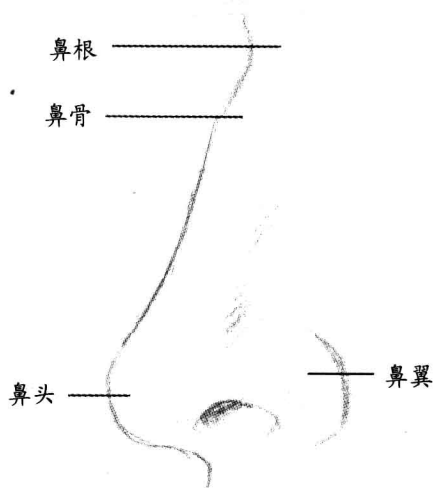
王雅琦 (10岁)

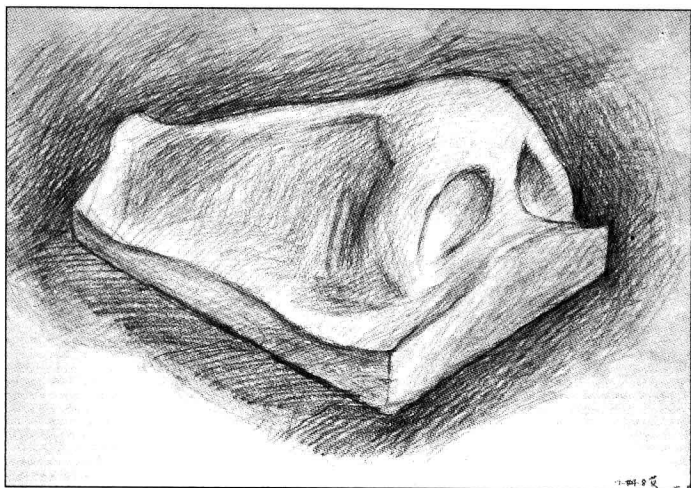
丁莉 (12岁)

鼻的结构

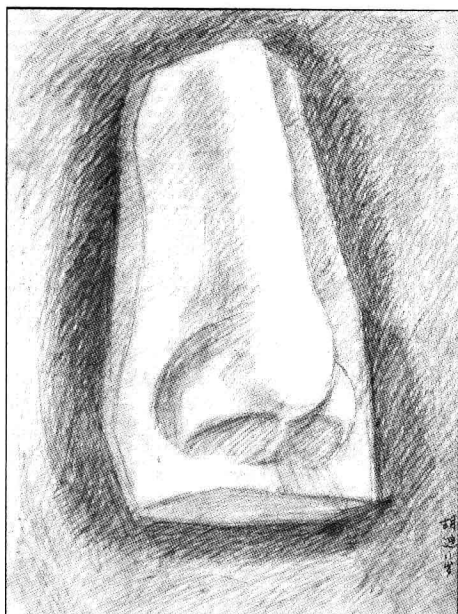
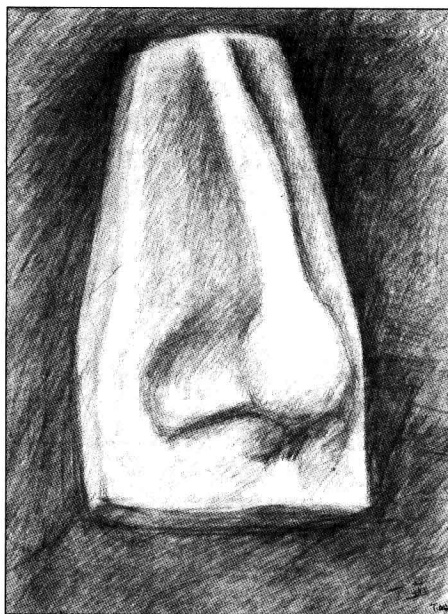

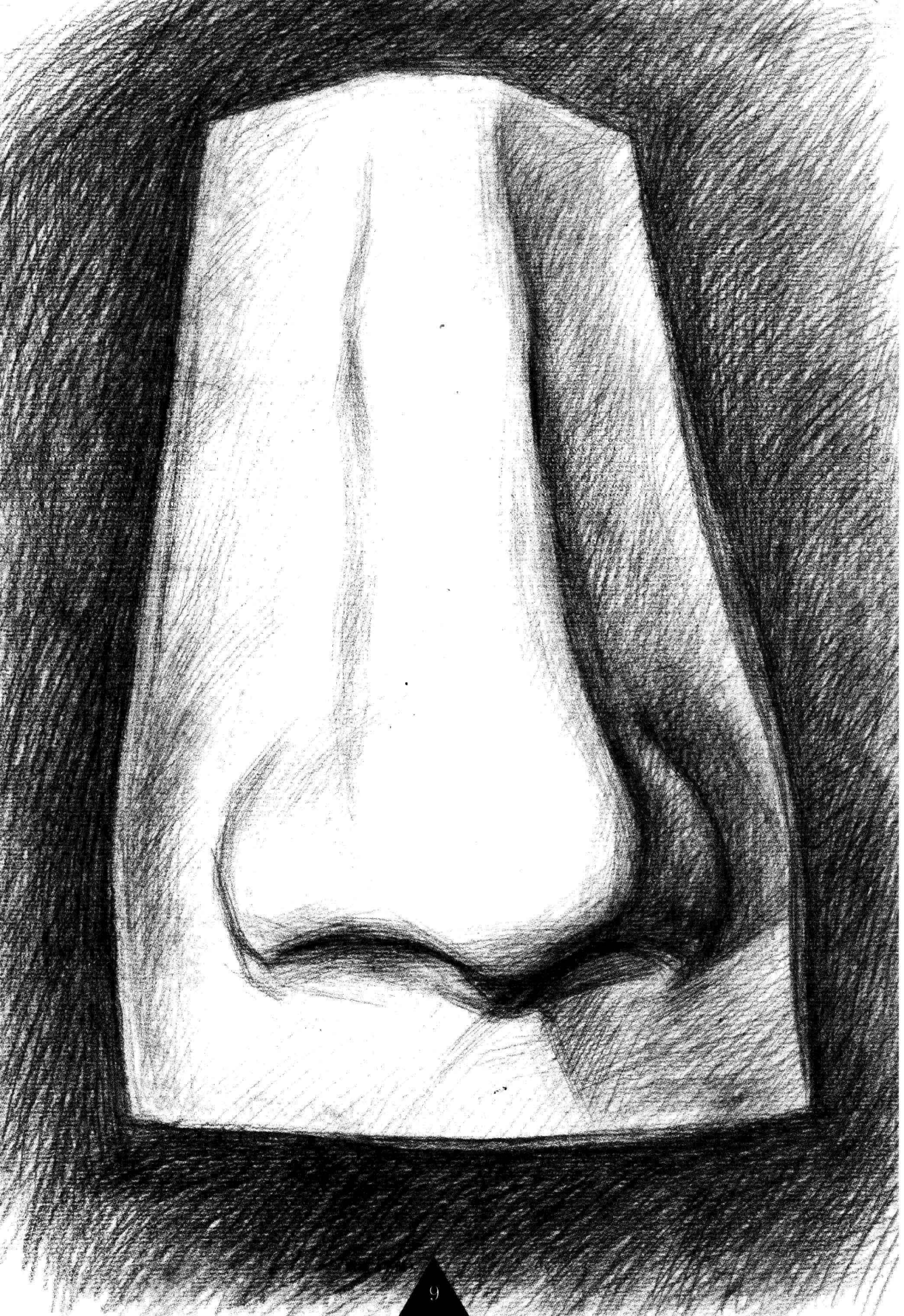
● 作业评析

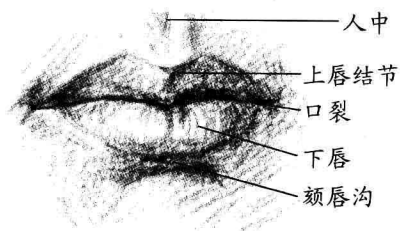
三幅作业结构
准确，色调丰富。

王 瑜 (11岁)

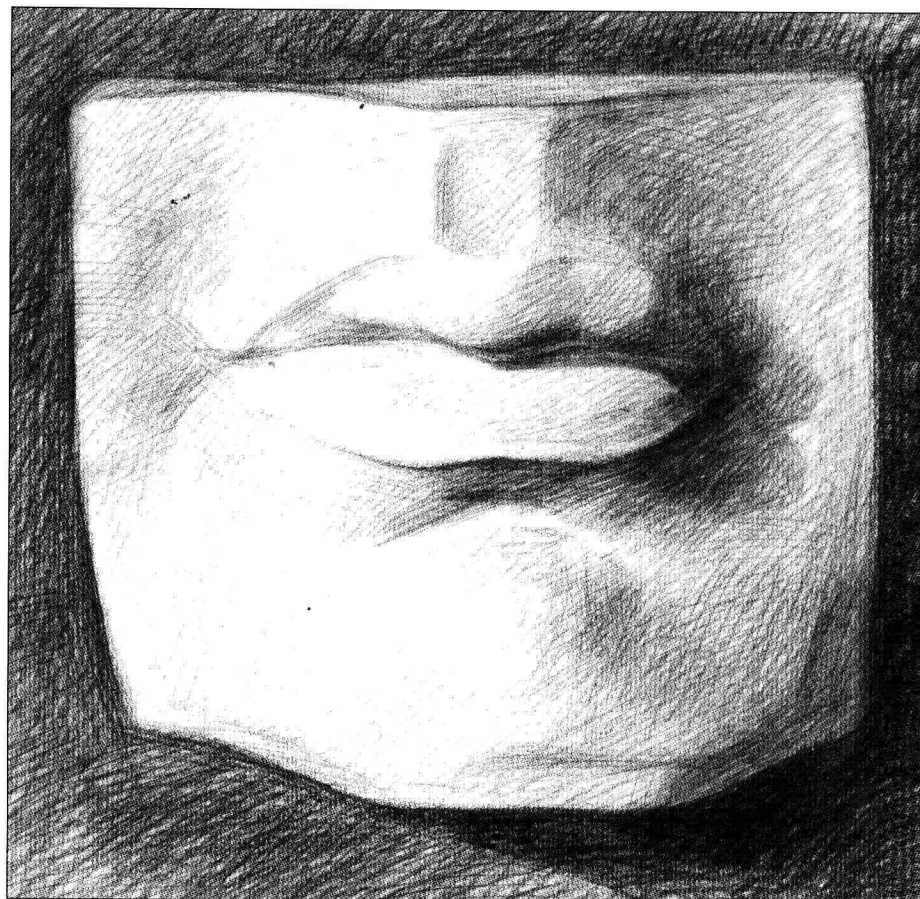
胡 迪
(11岁)丁 燕
(10岁)

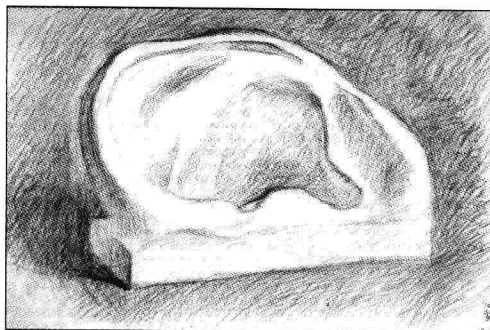
嘴的结构

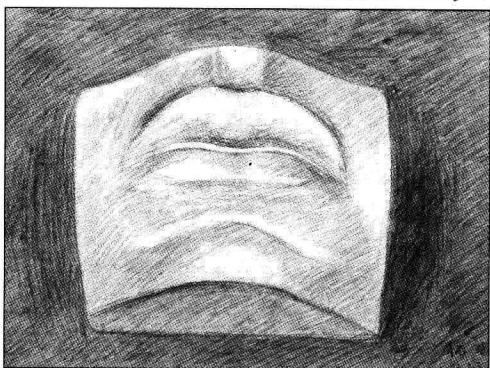
耳的结构

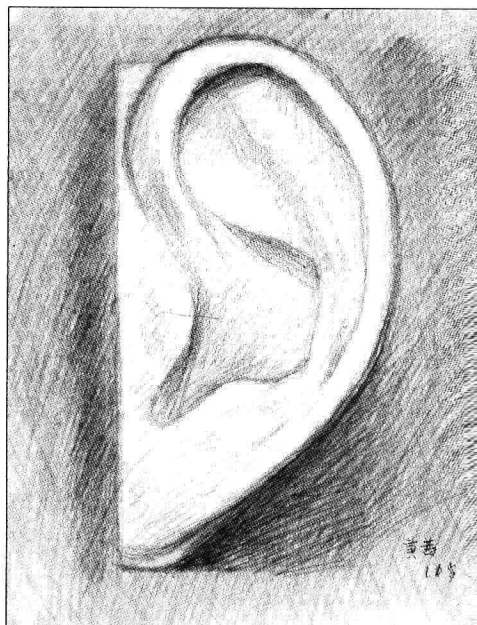
● 作业评析

吴丽佳 (10岁)

杭璐 (10岁)

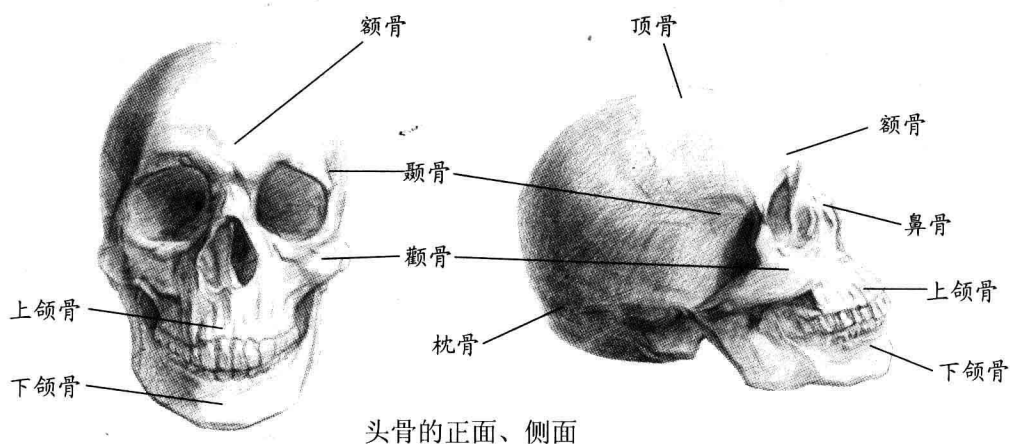

黄茜 (10岁)

三幅作业结构清晰，色调层次丰富，较好地表现了石膏的质感。

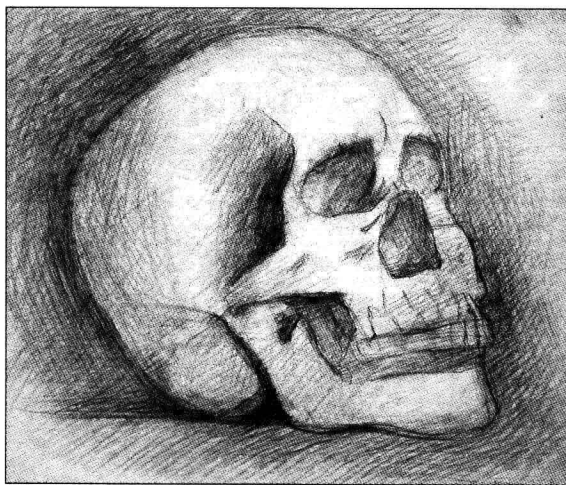
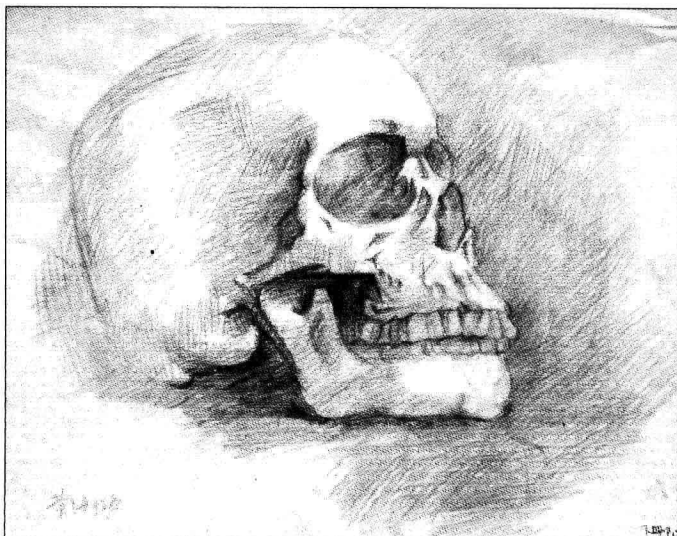
了解内在的头骨解剖知识，了解它的主要比例和结构，是画好石膏头像、人像的必要基础。

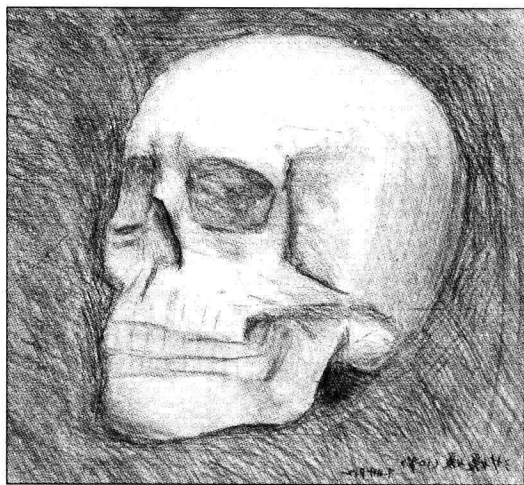
◎ 作业评析

黄海璐
(12岁)

结构准确，明暗
虚实处理较好。

王 瑜 (11岁)

沙媛媛 (10岁)

这两幅作业比例正确，结构清晰，深入表现略显不够。