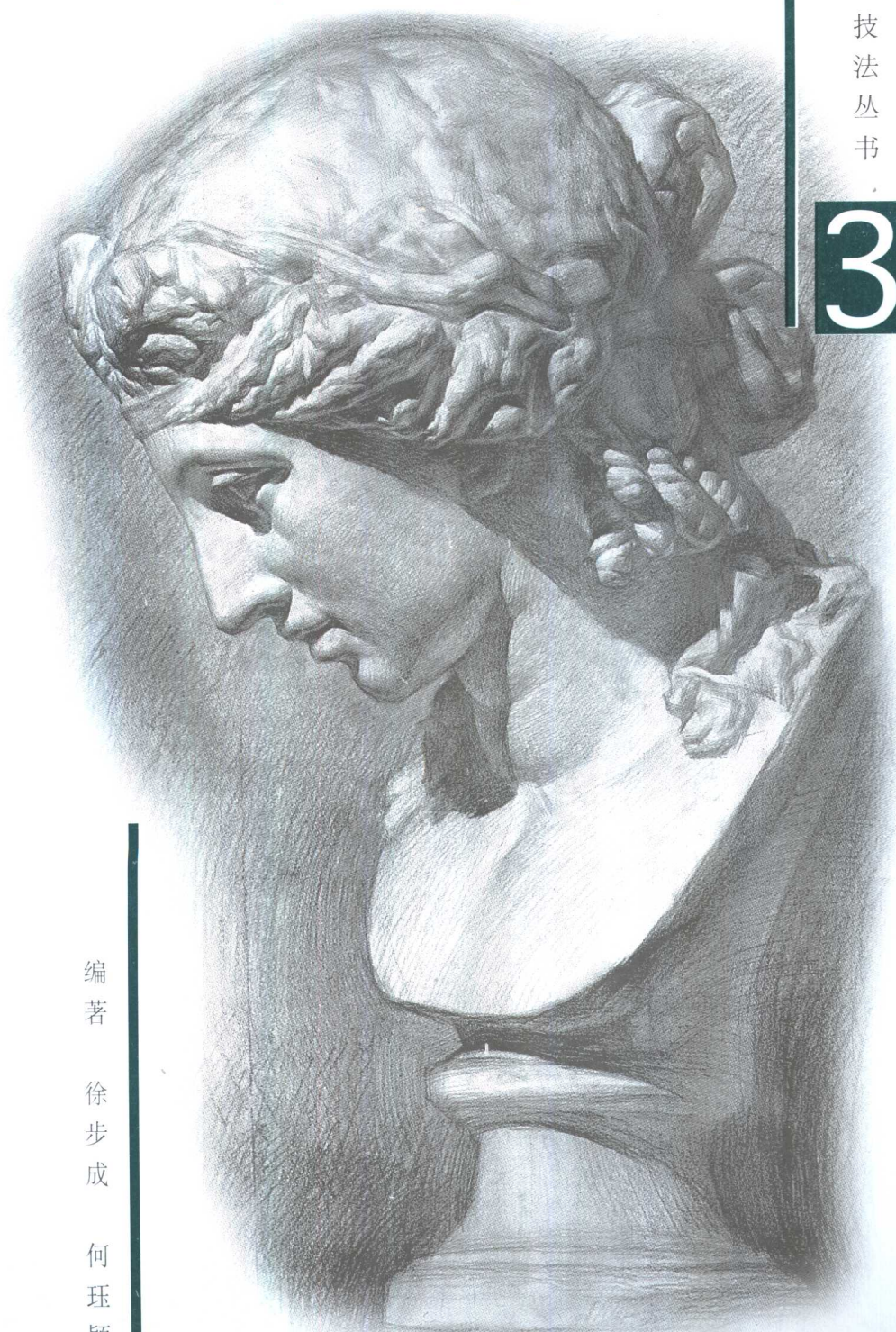

素描

少年儿童美术技法丛书

3

编著 徐步成 何珏颖

上海画报出版社

徐步成

1963年生于上海。

1987年考入上海大学美术学院油画系。

1991年毕业后留校任教,现为上海大学美术学院油画系讲师。作品多次参加国内重要画展及美国、德国、法国、瑞士、日本、俄罗斯、香港、澳门、印尼等地展出,并被收藏家收藏。

大卫

张琦伟 作

序

新版《素描》教材是应广大爱好美术的青少年的迫切要求，在原《素描》教材的基础上更新、提高的全新版本。近五年来，《素描》教材把成千上万青少年带入艺术殿堂，引进艺术院校的大门，产生了广泛的影响。为了更准确地体现《全国学校艺术教育总体规划》，我应邀主持这辑《素描》新教材的编写。尽管教材主要的对象仍然是青少年学生，但我们力求艺术教育质量上的一丝不苟。即叙述上的循循善诱和示范上的高品位。为此组织了上海大学美术学院、同济大学四位具有丰富教学经验的资深教师共同编写此书。新版《素描》顺应青少年心理及艺术认知规律，针对当前中等、高等艺术院校各类专业考试范围、考生要求，分“几何体石膏静物”、“石膏挂像”、“石膏头、胸像”、“头像写生”四分册，由浅入深，循序渐进，十分有利于初学者的入门训练。我希望看到更多的美术爱好者同我们一起开启素描艺术的大门，在新世纪的艺术队伍中看到他们的身影。

上海大学美术学院副院长

张培础

目 录

一、总论	1
素描是什么	1
石膏像素描	3
二、石膏像写生	4
学习要点	4
写生步骤	7
构图与起稿	7
塑造、确定基本形	13
明暗关系	21
深入刻画与调整	27
三、胸像写生	33
四、灯光与自然光	36
五、结构素描	38
六、明暗素描	40
七、解剖分析	42
八、石膏头像写生的处理方法	45
头、颈、胸	45
点、线、面	51
主与次	53
虚与实	55
简练与丰富	57
九、范例	58
荷马	58
阿里亚斯	59
尼奥佩	60
拉奥孔	61
荷马	62
大卫	封三

总论

素描是什么

素描,广义上指用单一的颜色表现物体。主要是通过单色写生来训练学生的造型能力。这是学习各类美术专业的一项重要的基本功。

作为一种单色绘画,素描既是一门独立的艺术门类,又是画家用来训练造型能力的手段。无论是对于初学者、成功者或大师,也无论是过去、现在还是将来,素描的重要性将永远存在。

因此,我们必须加强以下几方面的训练:

首先,是观察能力方面。力求整体感,不拘于局部,注意整体与局部之间的关系。

其次,是比较能力方面。注意各物体之间的特殊关系,注重体验各形体之间的区别与联系。

再次,是认识和思维的训练,从而达到既是艺术表现能力的训练,更是艺术素质的培养。

素描的训练不仅要求学生画出“逼真”的效果,更重要的是通过研究自然界的形象,研究自我的认识和感觉,从而达到主客观的统一;感性与理性的辩证统一;实现艺术的再创造。

祁科卿 作

祁科卿
1999.

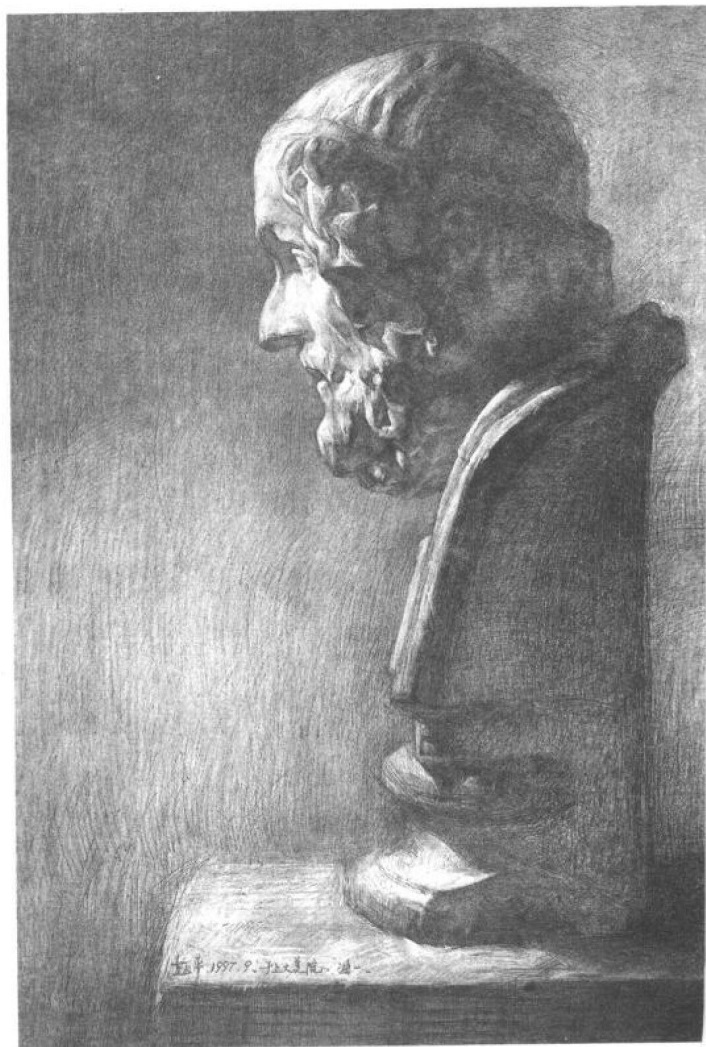
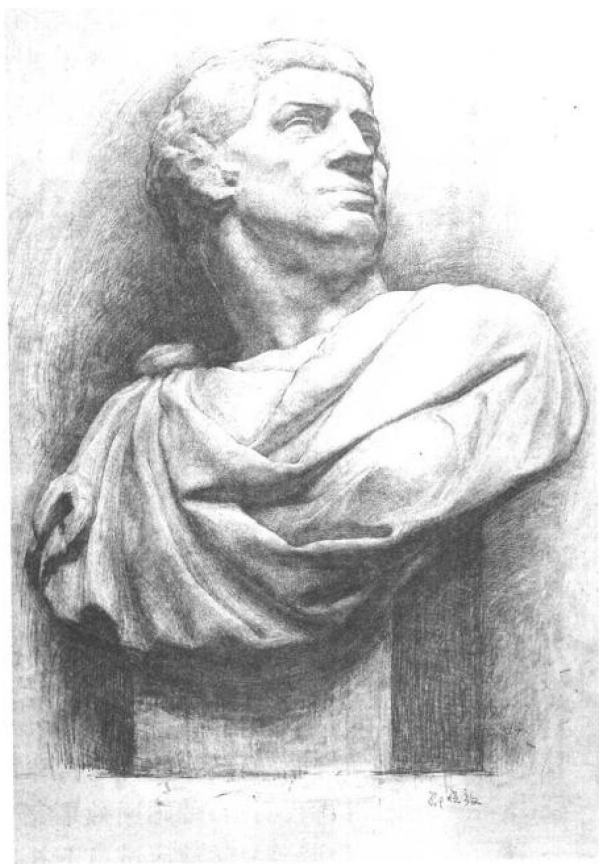
石膏像素描

学生采用石膏像做为写生对象,有许多好处。

一、采用石膏头像,没有其他色相的干扰,便于观察、比较、理解物体本身结构的形态和形象特点。

二、石膏头像是固定不动的,便于学生长时间研究人的体面构造。

三、理想的石膏头像,在解剖、结构上准确;体面转折清楚;神态动势传神,比真人更典型化,从而提高鉴赏能力。

石膏像写生

学习要点

素描基础教学不仅是训练塑造形体的能力,更重要的是培养学生认识与理解形体的能力。没有对形体的深刻体会与敏锐观察力,没有积极的思维训练和审美情趣的培养,对造型能力的提高也就很难进入高层次。因此,素描的早期训练特别重视培养正确的观察方法和描绘客观物体造型的基本规

律。从研究客观物体间的关系出发,整体地、立体地描绘对象,形神兼备地表现客观具体对象。做到把物体的客观认识和在一定环境中的视觉感悟结合起来,把握好现象与本质的关系,才能深刻地掌握造型规律。

学生可以选择阿格里巴、伏尔泰、塞内卡等结构体面较为清晰的石膏像来练习。在此基础上,相应增加难度,以美第奇、马赛、荷马为主。最后进行胸像练习,如阿里亚斯、布鲁特斯、拉奥孔、大卫等。

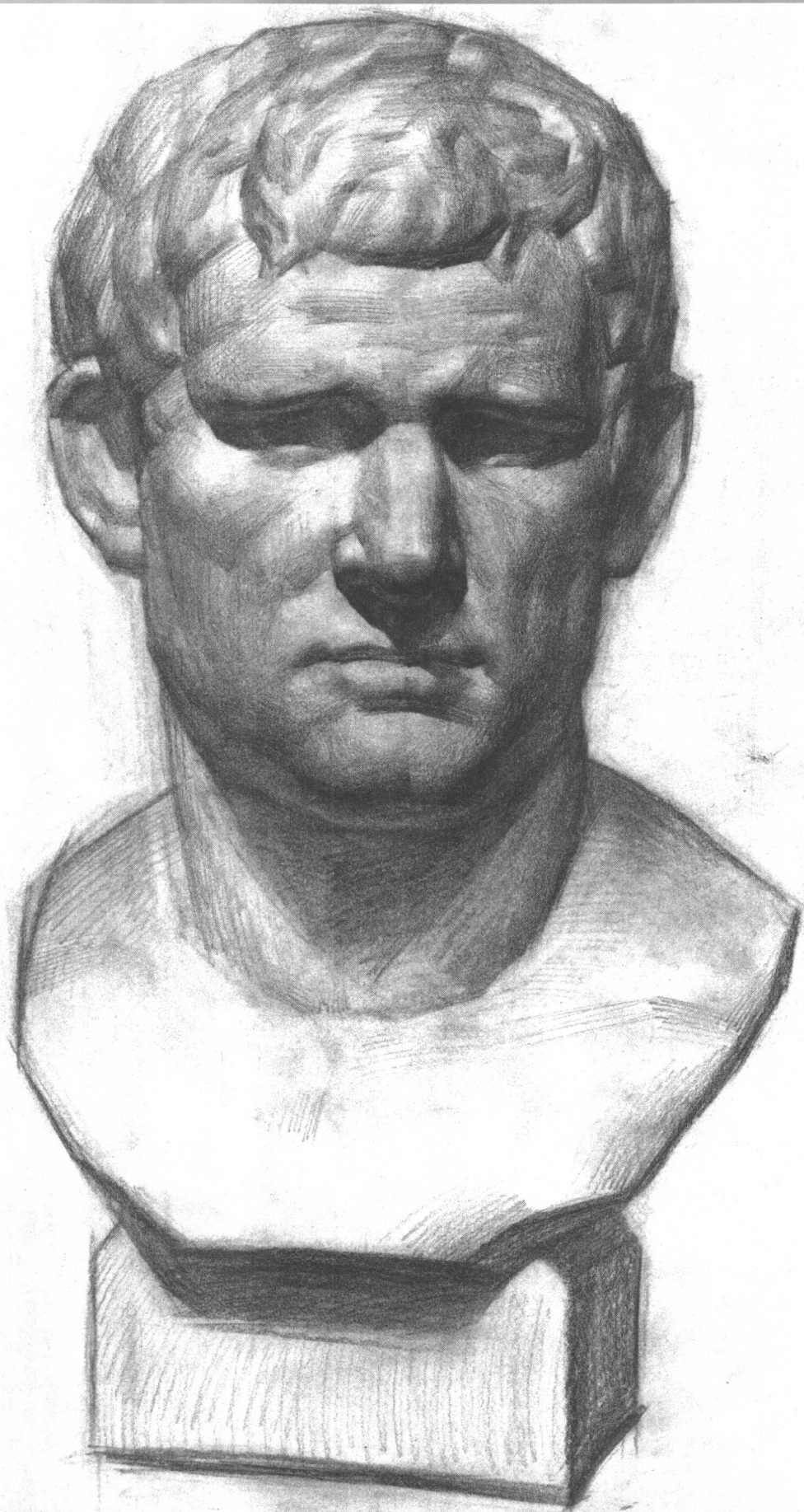
练习可结合灯光与自然光,短期与长期交替进行。

长期练习一般为8至12小时,要求深入刻画为主。所以,对每一作画步骤要求很高。对形、结构、明暗调子、虚实关系等进行反复推敲,是研究物体本质最好的学习途径。

短期练习一般为3至5小时,要求概括地表现物体的结构、明暗,使画面效果完整和谐。为学前应试打下扎实的基础。

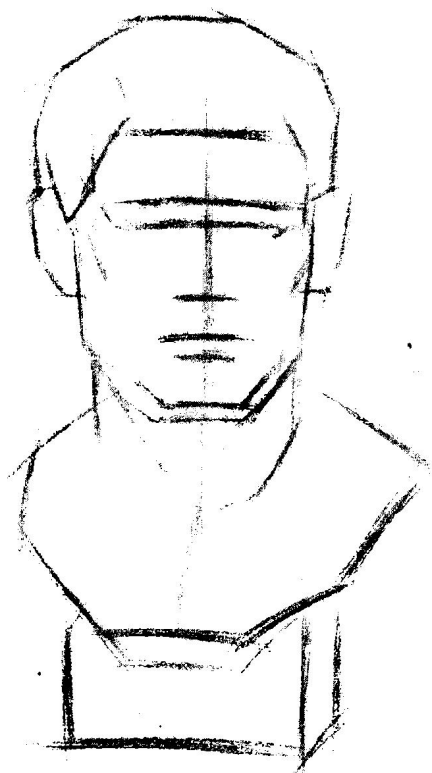

阿格里巴

古罗马的一位将军。面部神情威严冷峻，脸部五官结构清晰，体块强调，没有过多的细节。

史瑛姝 作

写生步骤

构图与起稿

考虑物体在画面中的位置,根据人的视觉规律,构图应为上紧下松,这样的画面就有稳定感。否则,就会产生物体下沉、不平稳之感;左右位置的确定,以石膏像视线方向的一侧,留白多一些,让石膏像的视线有延伸感,不然的话,就会产生压抑、局促的感觉。

画面的构图亦不能太正,也不能偏重于一侧,只要符合以上几点,构图就能稳定、饱满。

所以,在最初的构图阶段千万别粗心大意,一定要有错必改,不能养成惰性,否则会带来整体的缺陷。

构图不准确

构图分析

构图偏大, 头顶与基座冲出画面, 结构松散, 画面不完整。(左上图)

头像脸部紧贴画面边缘, 产生压抑、紧张的感觉。(左下图)

构图左右两侧太对称, 给人感觉太静止、呆板。画面上部留白太多, 下部留白太少, 画面感觉下沉。(右图)

黎颖华 作

点评：此幅为自然光源下的习作，构图比较完整，结构比较正确，层次丰富，整体感强。

95. 27

寿小星 作

塞内卡

古希腊哲学家。体面转折强烈，有较强的动感。

黎颖华 作