

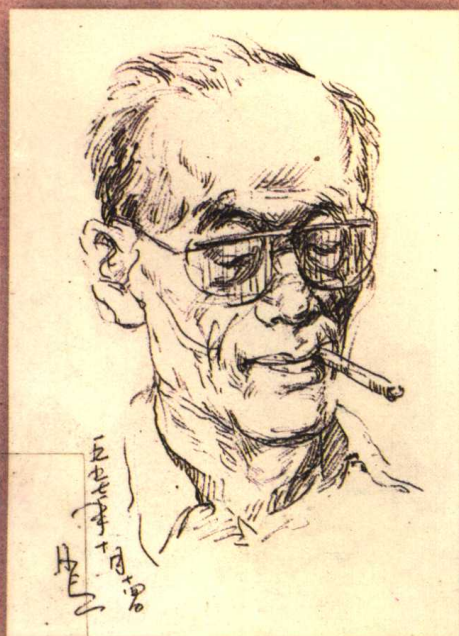
基础美术阶梯训练教材

人像

素描

陈华新 ★ 著

RENXIANG SUMIAO

上海大学出版社

陈华新(凡飞),男,1961年出生于上海。

1981年就读于上海师范大学艺术系油画专业。1985年在上海行知艺术师范学校任教,从事基础绘画教学,高级讲师。

绘画作品曾参加上海美术馆落成画展、中国乡情画展、海墨油画展、上海水彩画展、上海市教师画展等,并多次获奖和在美术专业刊物上发表。著有《素描》(一)(三)、《色彩》。

其对绘画艺术的态度:一切空想莫如于实践,勤奋与收获从某种意义上说是同一概念。

基础美术阶梯训练教材

人像素描(已出)

石膏像素描(已出)

五官石膏素描(将出)

几何体·静物素描(将出)

风景速写(将出)

基础美术阶梯训练教材

人像素描

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)

各地新华书店经销 上海市印刷七厂印刷

开本889×1194 1/16 印张3 字数77千

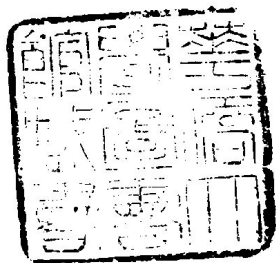
1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

印数: 1-5100

ISBN 7-81058-070-1/J·003 定价: 12.00元

A0766220

素描训练，作者常称之为“劳动”，其因有二：首先，学习素描是观察、分析、理解的智力劳动，善于拓展智力劳动的宽度，才能有效地把握素描训练的本质，才能正确地理解其对自身艺术发展的意义所在；其次，学习素描又是动手的体力劳动，只有动手的实践活动不断趋向深入，才能充分体悟每个进程中的感受，才能积累丰富的感情经历，使技法表现更具有本质的内涵。这两种“劳动”是密不可分的，直接影响到学习者对素描知识的掌握。

根据作者教与学的绘画经历，本书着重就形体置于空间变化中的视觉现象与规律及其在运用过程中所碰到的具体问题应如何加以处理的思维活动，作较系统的图文讲解。总的体会是：整体的观察意识、量化的实践过程、能动地运用规律是指导素描训练的三大要素，所以在编著此书时尽可能体现这一精神，意在给予青少年爱好者启迪，并从中获得裨益。

愿此书能伴你一段绘画艺术之旅。

1111111111

肖像

素描要论	1	半身像素描要论	30
整体观察的意识	2	结构与比例	31
基本比例关系	4	作画步骤	32
解剖结构(头骨)	6	形体与结构	34
解剖结构(肌肉)	8	动态与结构	36
形体观念	10	手的结构与表现	38
作画步骤	12		
形体与透视	14	作品欣赏	
明暗规律	16	作品一(凡飞)	40
五官的结构与表现(眼)	18	作品二(徐晔)	41
五官的结构与表现(鼻)	20	作品三(王耀)	42
五官的结构与表现(嘴)	22	作品四(凡飞)	43
五官的结构与表现(耳)	24	作品五(凡飞)	44
整体与局部	26	作品六、七(凡飞)	45
塑造的完整性	28	作品八(徐晔)	46

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,能调动我们的直觉感受,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,其涵义包容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。

对于我们来说,素描训练是复杂艰辛而令人激动的过程,在其中观察到了世界,也认识了自己。

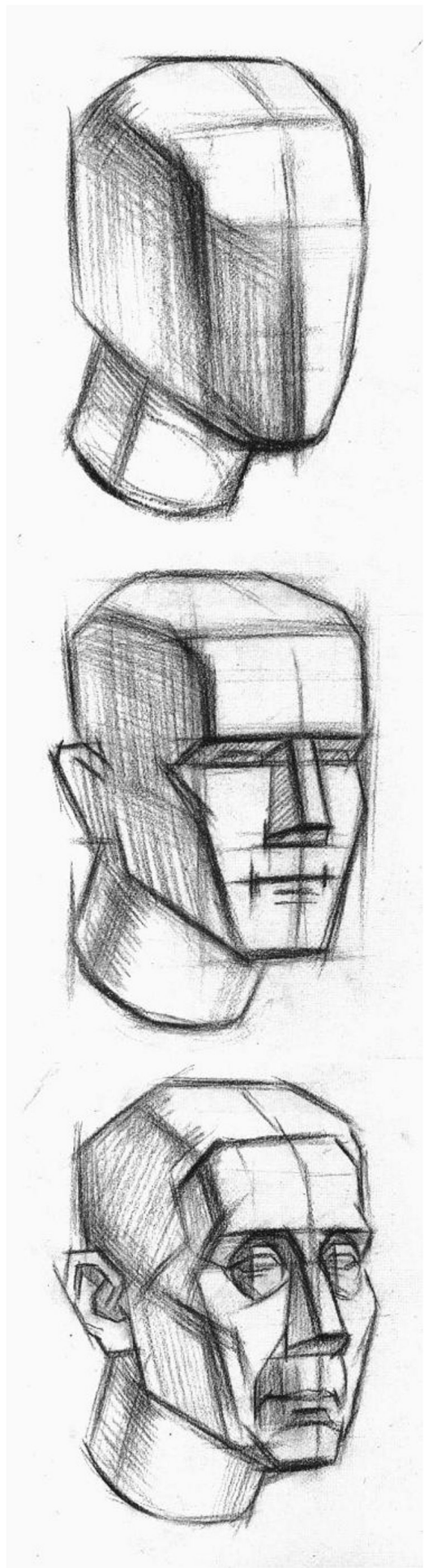
人物写生的意义:

人物肖像写生是素描绘画中重要的课题之一,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。

由于人物像的形态千变万化,我们在绘画时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,这样才能取得有效地运用规律、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。

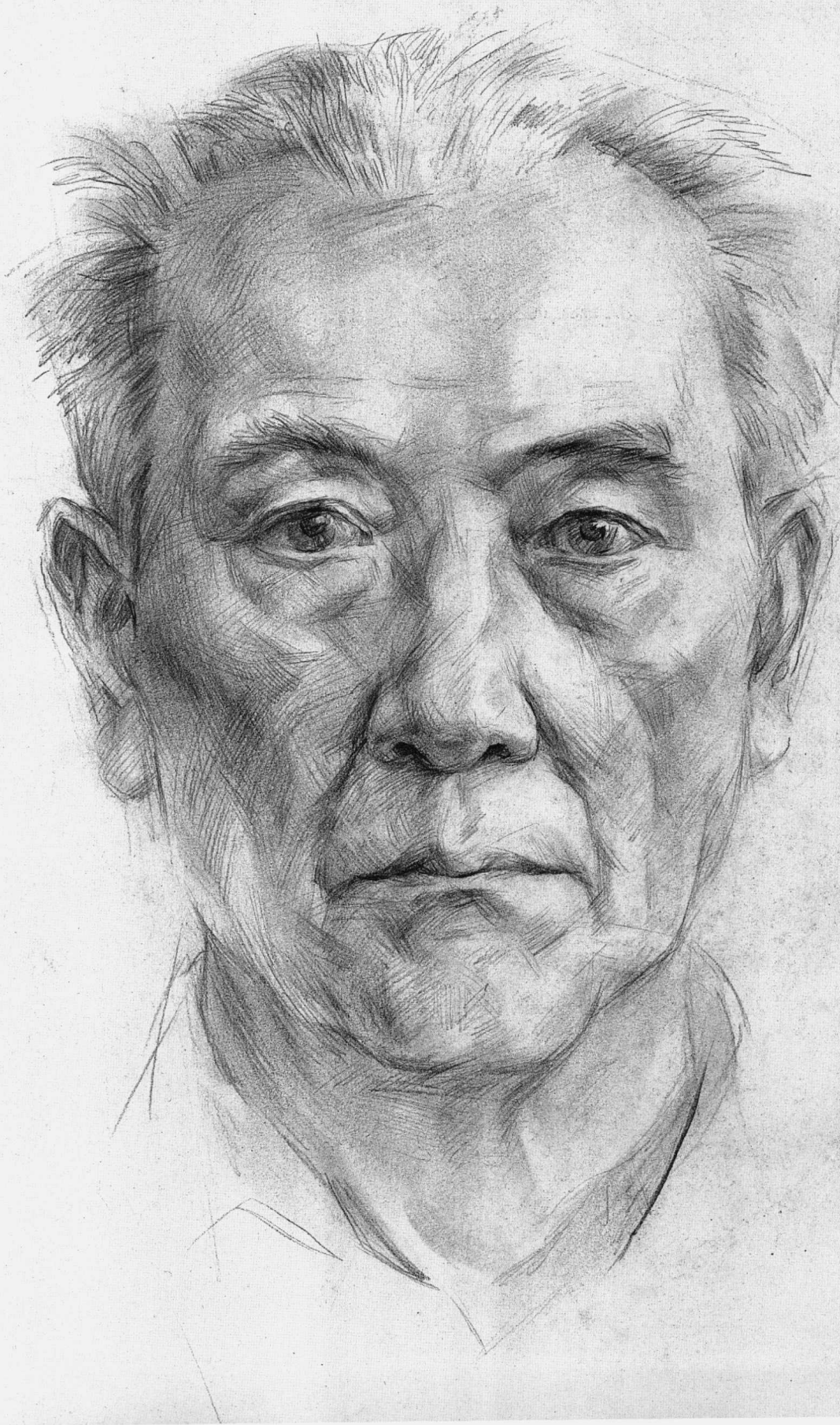
因此, 观察要从大的空间形体及特征关照对象, 将直觉的感知和深入的观察相结合, 整体地显示对象面貌, 统观对象的各个部分的组合结构关系和整体形象的关系, 从而准确地把握对象。

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:

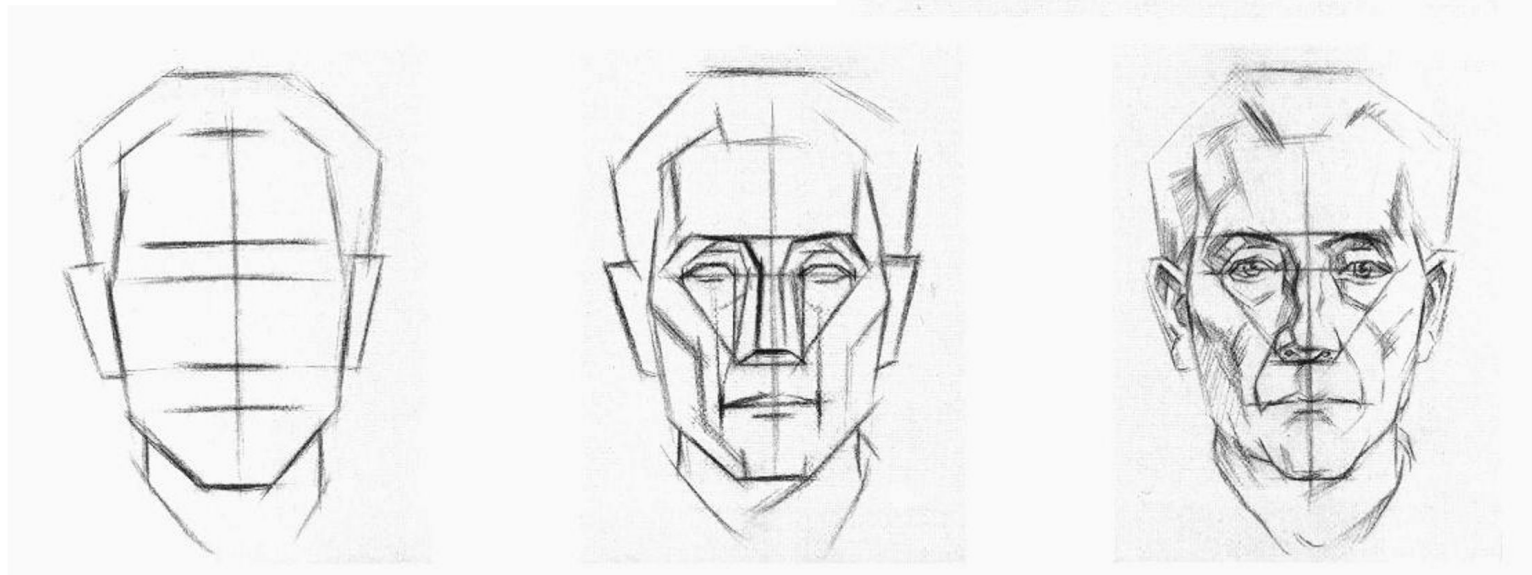
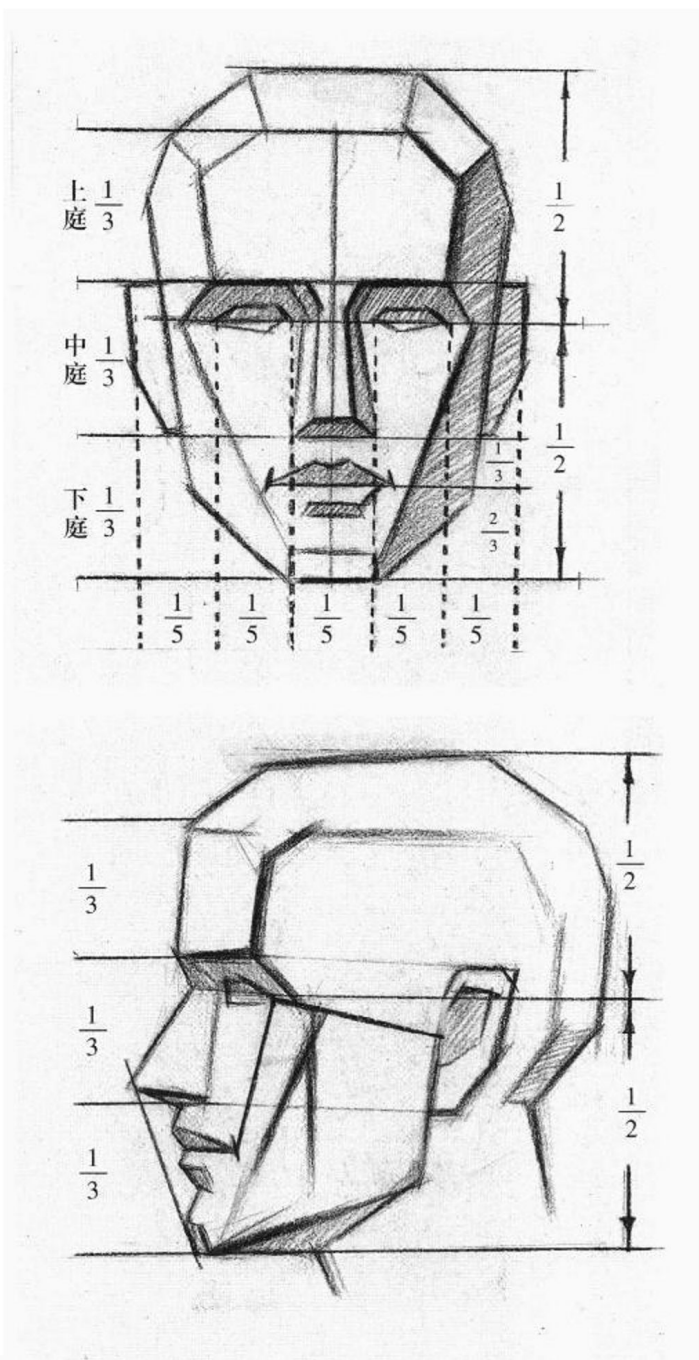
观察对象时, 只关注对象形态的边缘和具体的局部, 会导致表现对象的方式上也是从边缘与局部开始, 缺乏整体关照下塑造形体结构关系的联系性和延续性。

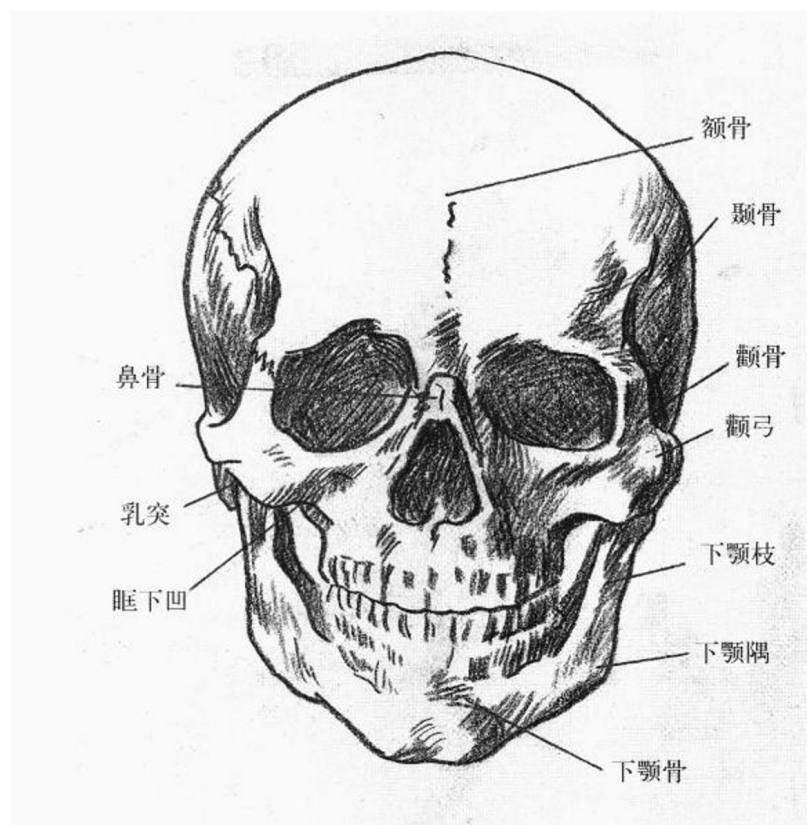
学习要点:

任何的形象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”是指从发际到下颌分为上庭、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。

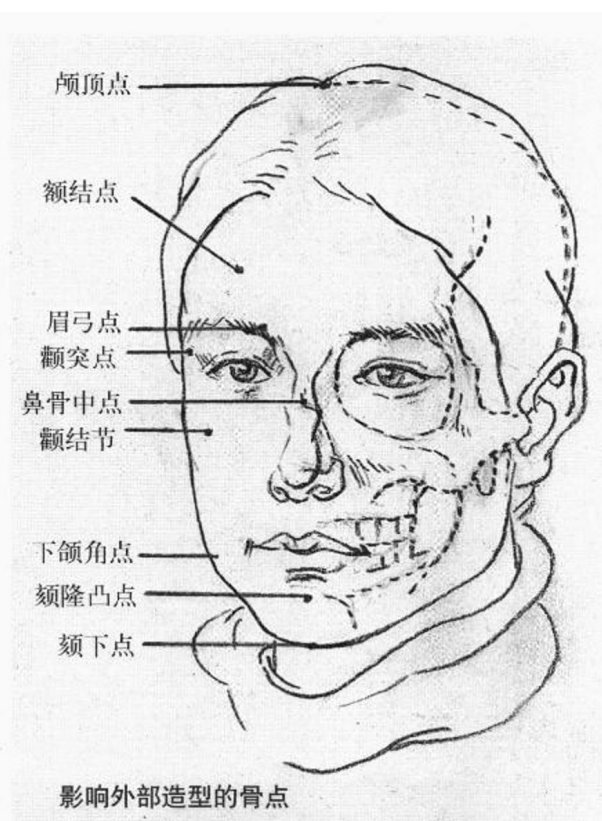
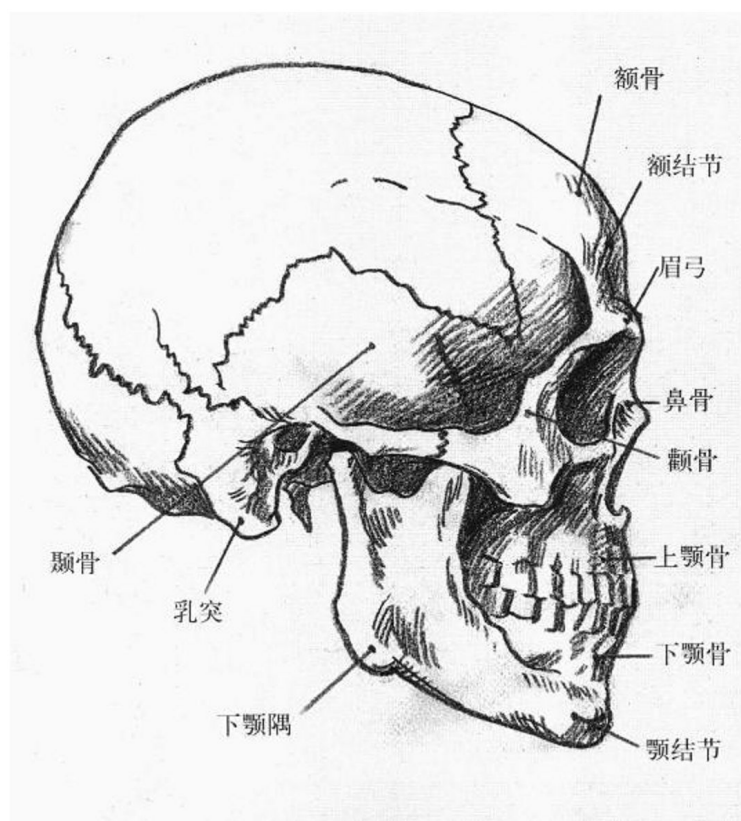

学习要点:

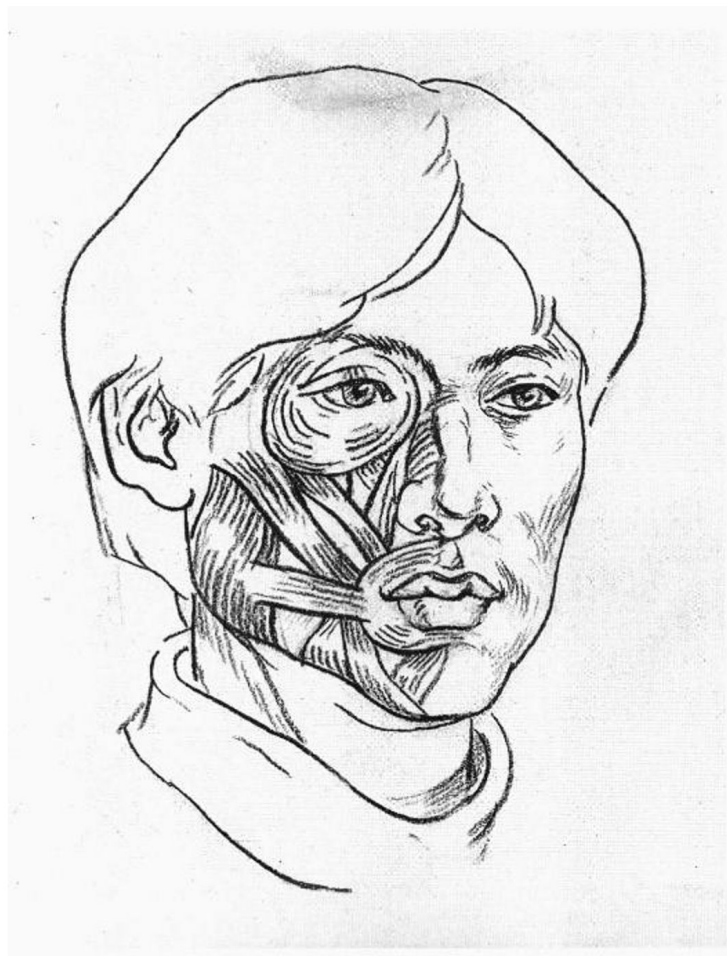
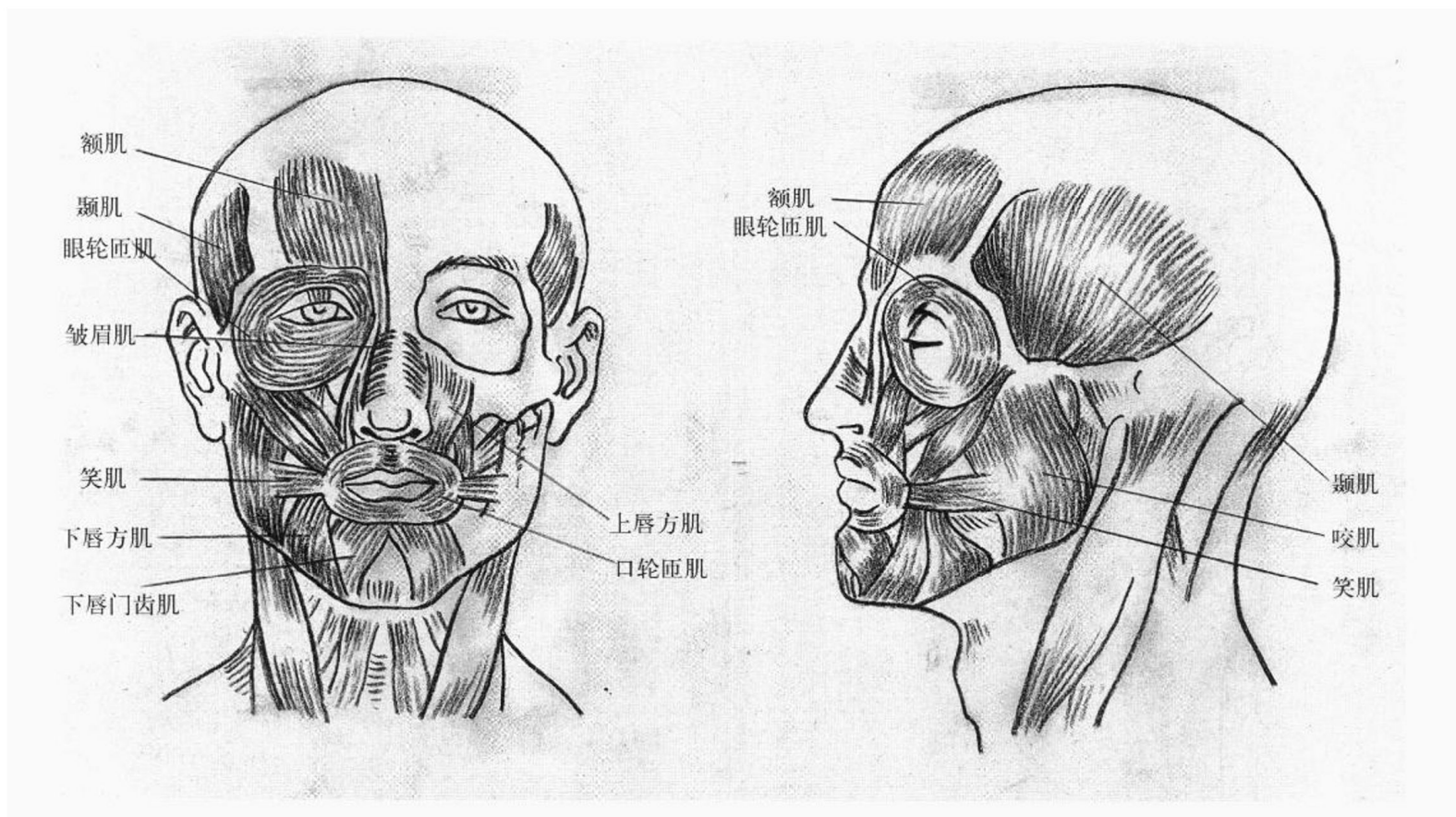
为了使我们表现得更深入, 能更丰富地刻画出人物的精神面貌, 了解和熟悉一些解剖基础知识是非常必要的。

人的外在形体特征和基本比例是由骨骼决定的, 骨骼固有的形态相对不变, 但影响着外在形体的变化。头骨的构造同样如此, 对人物头像的形体特点有着相当大的关系, 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, 在作画时, 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), 我们表现好头部的基本形体就迈出了关键的一步。

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上表情的产生,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。当我们熟练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,应尽可能将空间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。

