

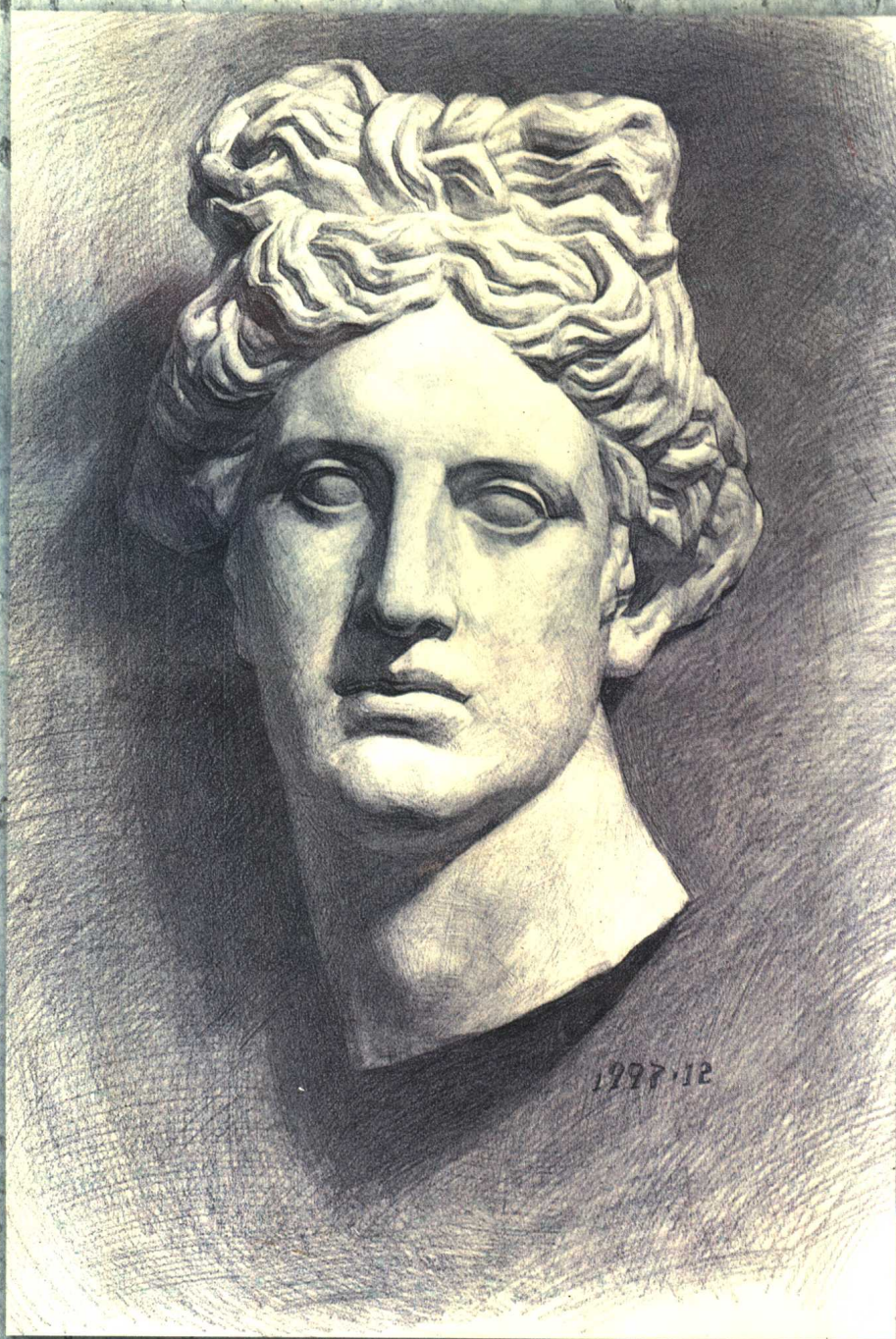
基础美术阶梯训练教材

石膏像

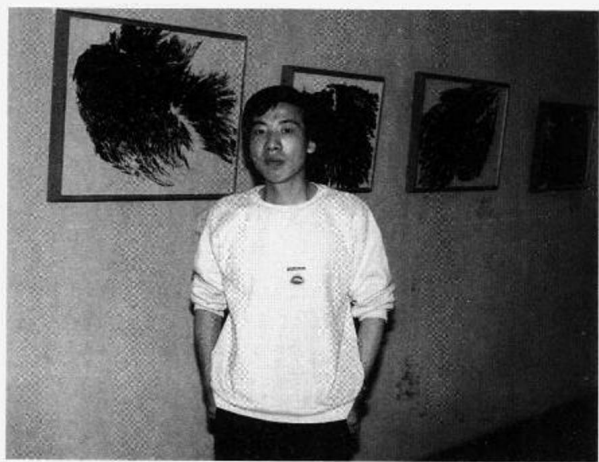
素描

陈华新 ★ 著

SHIGAOXIANG 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

石膏像素描

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 7-81058-069-8/J·002 定价: 12.00元

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以启迪，并从中获得裨益。

愿此书能伴你一段绘画艺术之旅。

1987/10

素描要义	1	虚与实	25
贝多芬(作品, 块面)	2	牧童(作品)	26
观察与理解	3	概括与丰富	27
贝多芬(作品)	4	勇士(作品)	28
形体结构	5	主与次	29
亚历山大(作品, 块面)	6	解剖头像(作品)	30
空间意识	7	结构与形体	31
亚历山大(作品)	8	阿格里巴(作品, 座像)	32
作画步骤	9	头、颈、胸关系	33
荷矛者(作品)	10	伏尔泰(作品, 座像)	34
视角与透视	11	运动与变化	35
古战士(作品)	12	朱利诺(作品, 座像)	36
视角与中心线	13	概括与力度	37
哭孩(作品)	14	布鲁图斯(作品, 胸像)	38
空间位置	15	运动与走势	39
将军(作品)	16	奴隶(作品, 胸像)	40
剖面理解	17	主体与客体	41
罗马王(作品)	18		
整体与局部	19	作品欣赏	
维纳斯(作品)	20	摩西(凡飞)	42
明与暗	21	阿里斯托芬(徐晔)	43
阿波罗(作品)	22	大卫(徐晔)	44
结构与明暗	23	马赛曲战士(凡飞)	45
阿格里巴(作品)	24	大卫(凡飞)	46

学习要点:

在一定的素描实践基础上,重新来回顾和思考素描问题,就会对素描本身的概念产生新的认识。事实上,素描的概念是指简单明确的绘画语言表达方式,但其本质内涵已远远超越了其概念本身。换句话说,学习素描的本质,不仅是素描问题,而且是艺术问题。

所以,当我们在学习素描的过程中,我们不能单纯把素描看成技法问题,而应该通过对素描技法逐步的掌握来把握艺术共存的规律,如观察方法、比例关系、结构组合、透视规律等等。使眼、心、手同步地表达来自于客观对象的真情实感,并在错综复杂的形体中,塑造对象成为概括的、强有力的艺术真实,使之更富有感染力。

因此,我们强化几个方面的训练:第一,观察能力方面,要求整体性,不拘泥于局部,注意整体关系下的局部之间的联系;第二,比较能力方面,要求面对客观对象,注重体验各形体之间的区别与联系,把握对象的特征;第三,组合意识方面,要求不仅善于处理对象的个体的组合关系,而且善于处理画面中各形体之间的组合关系,使素描表达语言更具有力度;第四,自我感悟能力方面,要求不受制于客体不被动地表现对象,而是在观察、理解的基础上体悟对象,能动入微地表现内在感受。

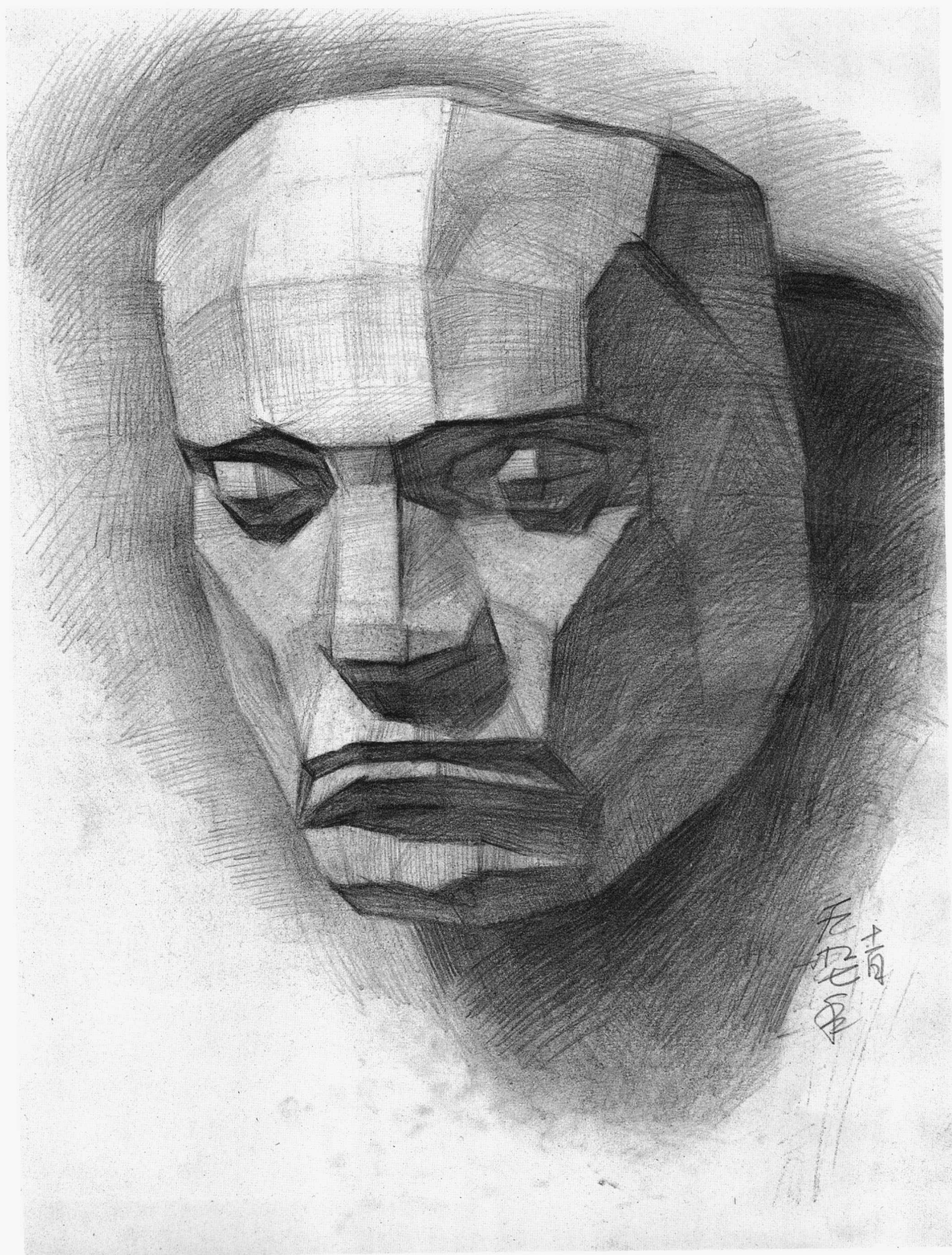
我们既要尊重客观对象,又要把画面设定为永恒的精神趋向,使直观感受和理解认识的交汇符合意向流动,这样才算真正理解了素描的内涵。

石膏像写生意义:

石膏像作为素描训练的写生教材,是历史存续下来的不可替代的较为优秀的训练体系,它之所以具有久远的生命力,就在于它能提供相对不变的素描对象,便于在不同状态下进行分析和研究、推敲和修正,这无疑给我们的训练带来很多优势。再者,由于石膏像色白单纯的特点,较有利于我们不受其他因素干扰,而能集中精力探研对象本身的结构、形体和形象特点。又因为石膏像都是精品之作,我们在训练的同时,能够透过它们严谨的造型,概括的手法,品尝到生动含蓄的精神风采,陶冶情操,提高鉴赏能力。

我们在学习过程中,要按照自身能力的强弱,循序渐进地掌握其基本要素,提高造型能力。

学习要点:

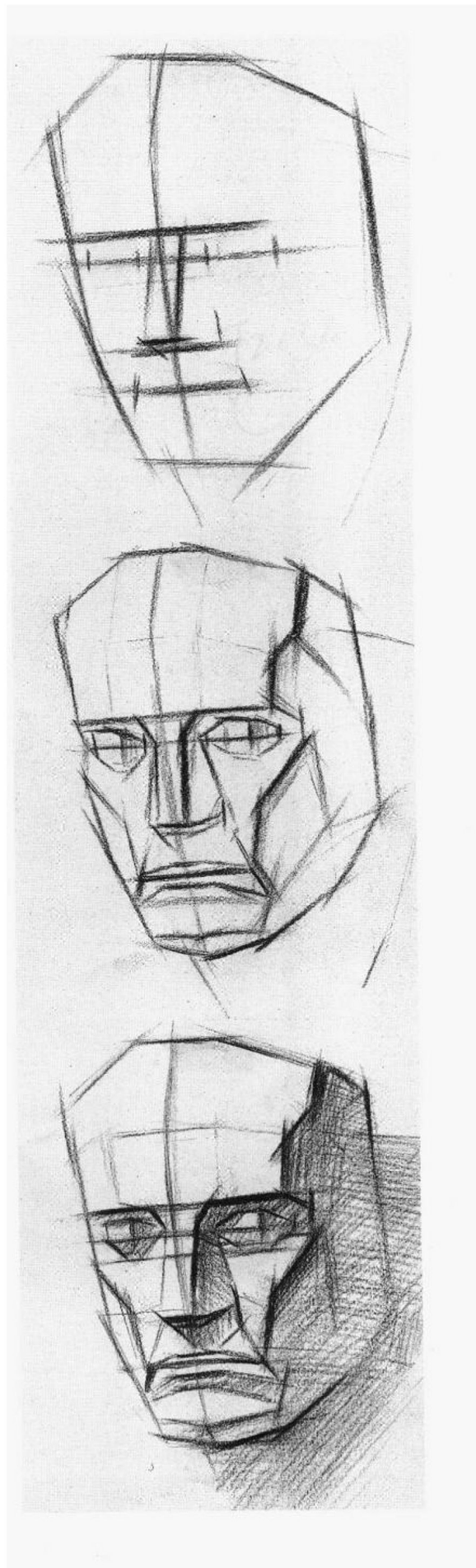
绘画是视觉艺术,在训练的过程中,一切要服从视觉审美的需要,所以学习素描知识,首先要学习观察方法。所谓的观察是指有意向的摄取,它是主体能动于客体的行为,而不是被动的显现印入。养成良好的观察习惯,对正确地理解客观对象有很大的作用和意义。理解确立在观察的基础上,观察越是整体,形象特征越是突现,理解就越是趋于其本质。由此可见,只有通过眼睛的观察、大脑的分析理解指导着手,才能正确表达所感受的对象。

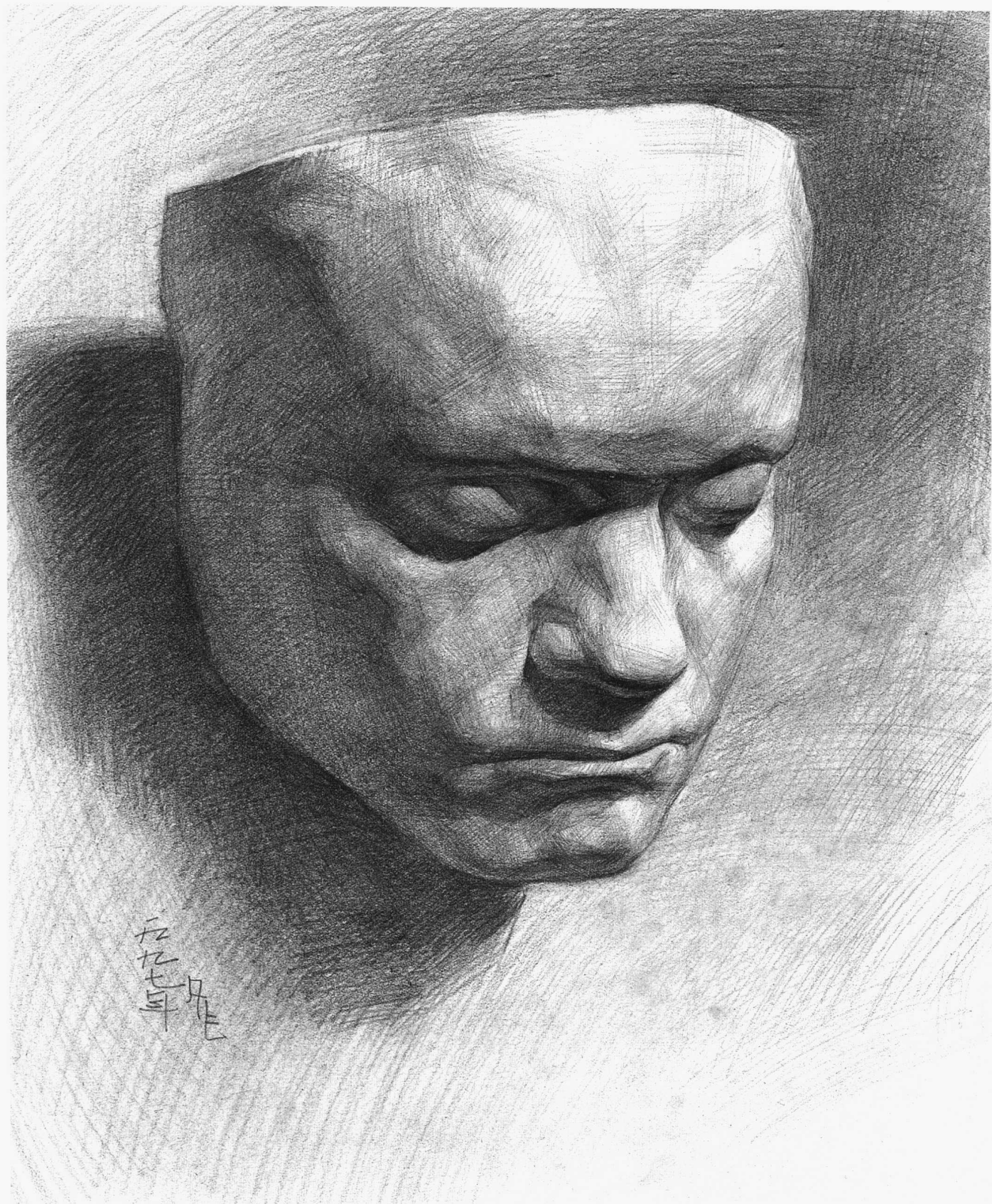
在观察方面,首先我们要关注两个方面:一、形与形体,是指客观对象所呈现的最外在形的特点和形体在空间中变化的特点。这是我们在训练中要加以研究的重点;二、比例与透视,是指客观对象各个形与形体变化的内在尺度关系与在一定视角中形与形体的视觉变化。这是我们要掌握的规律,并能熟练驾驭运用到对形体的研究之中。

我们是否能较正确地表现对象,观察方法就显得极为重要。在具体的块面石膏像写生中,要着重研究形体的变化及其组合规律,尤其是大形体面的转折部分要仔细观察,因为这使我们能明确地理解形、体、面组合是如何体现结构的转折。作画时要从大形体着手,切记:小块面含于大形体之中。

纠错点评:

舍去大形体的特征而追求小形块的变化,画面有拼凑的痕迹。

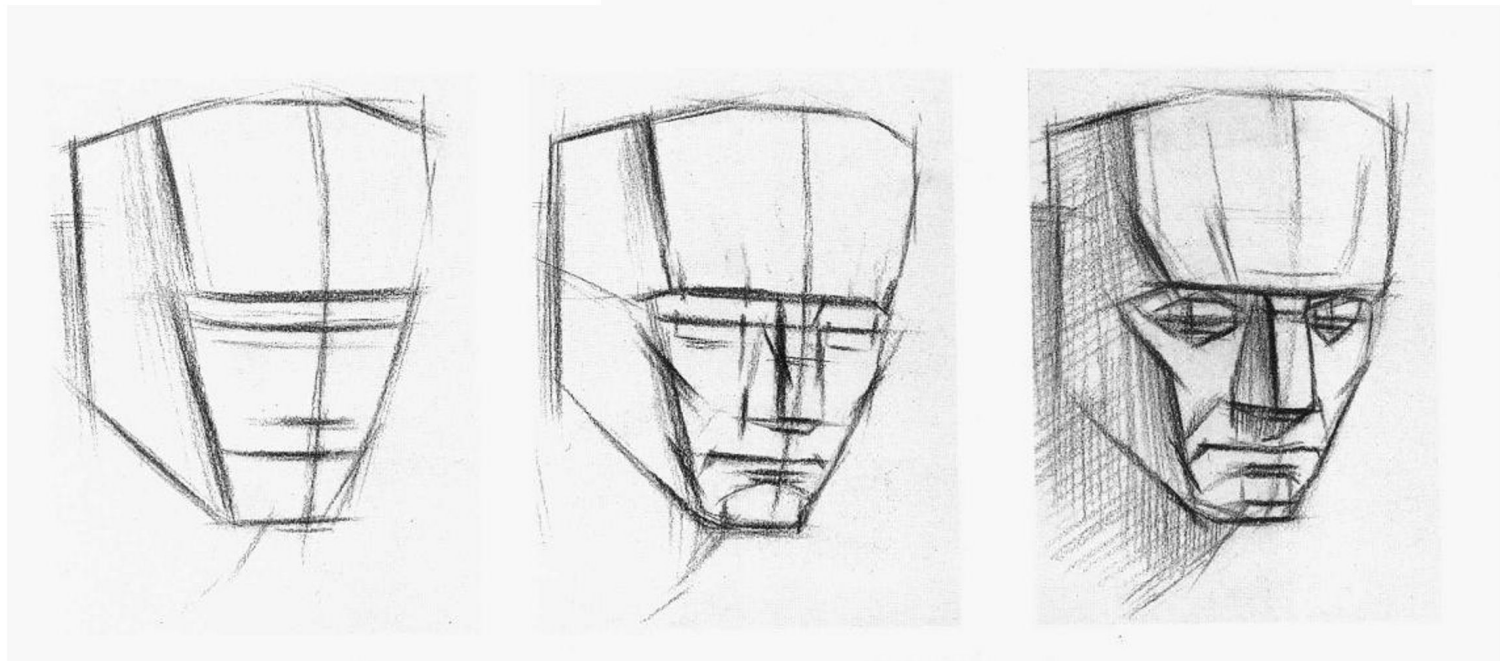
学习要点:

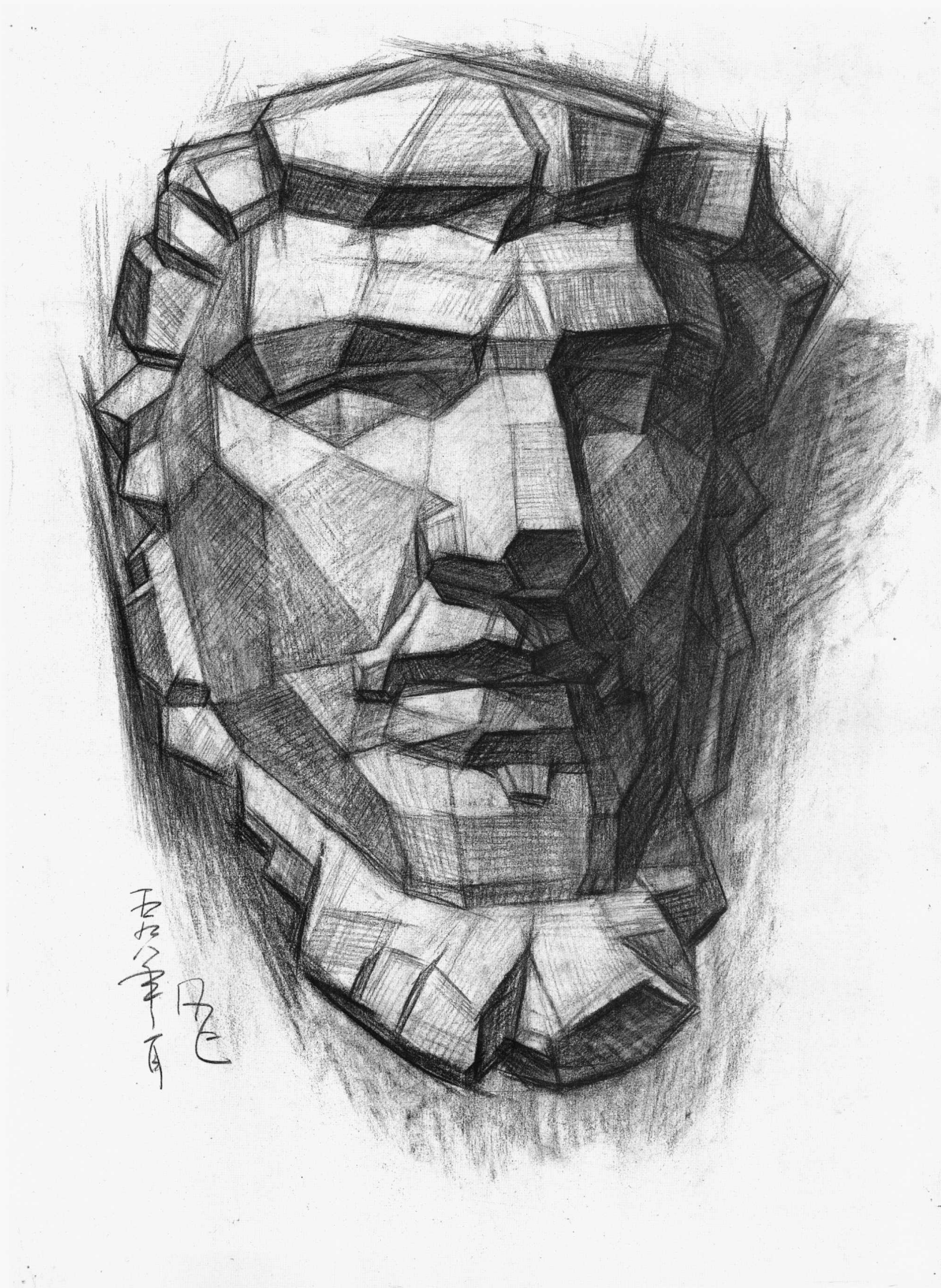
形体结构通常指客观对象的形体与形体之间的构造关系,包括画面的构成与客观对象内在结构对外在形体的影响。在作画时,不仅要捕捉到外在的形体变化,更重要的是要体会到形体内质的外在作用。

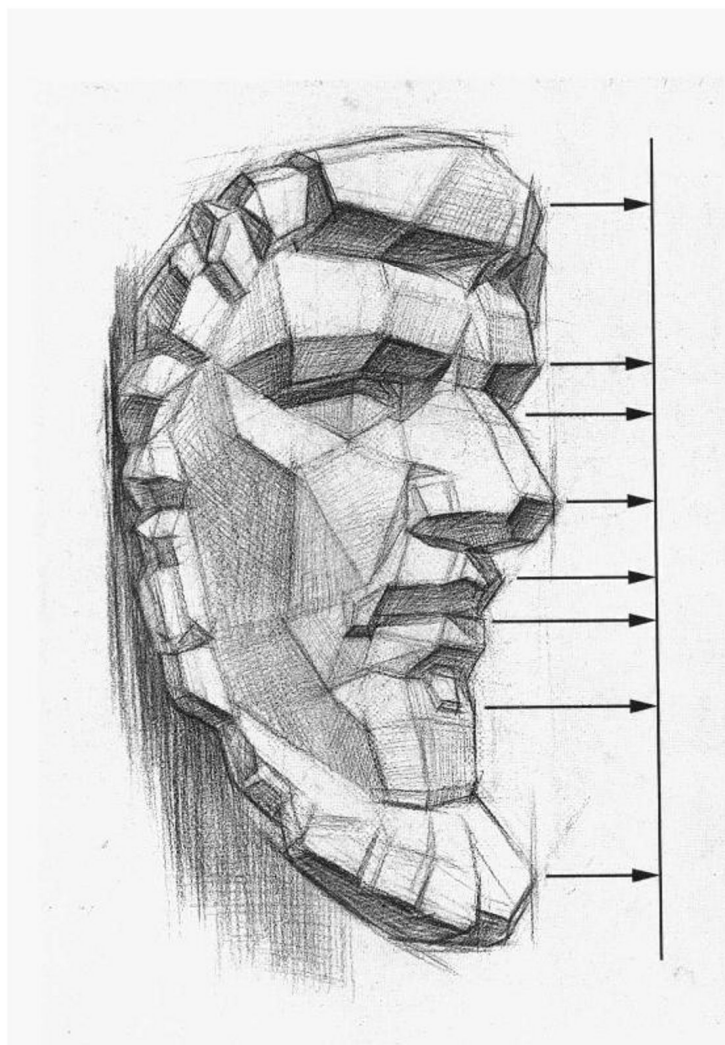
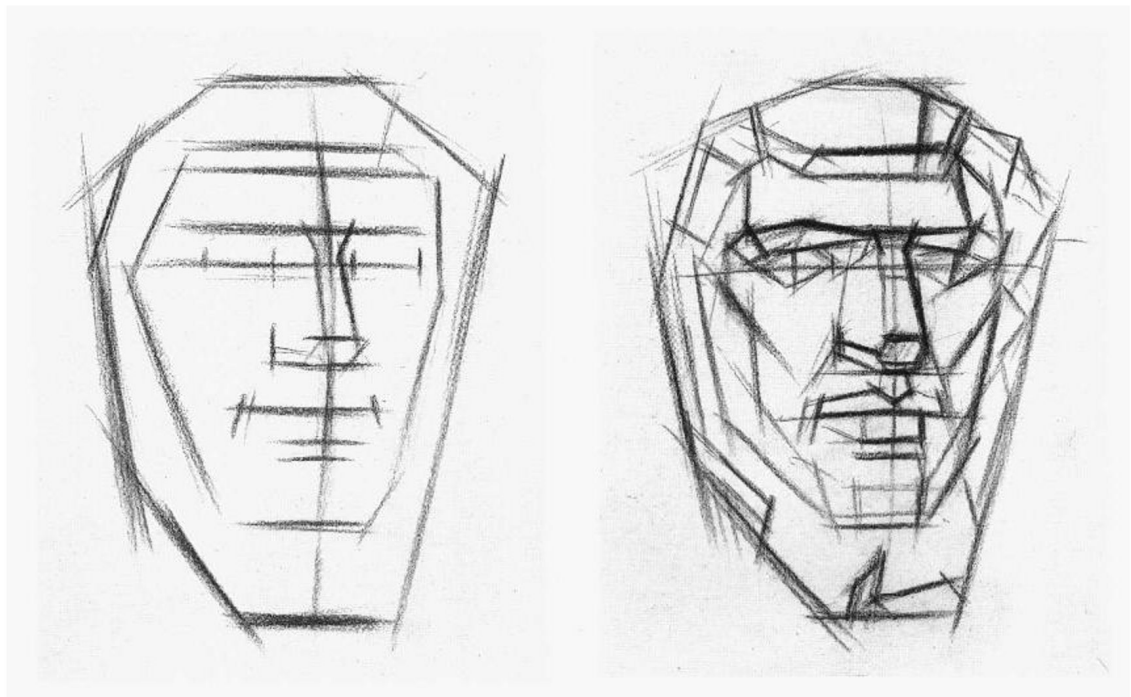
我们要善于运用概括的形体块面方法去观察、理解对象,这样有利于分析对象、表现对象,不会被复杂的形体所牵制。尤其是表现大的形体结构关系的线条,一定要正确体现对象的形体比例与动态方向,这给深入刻画对象提供了良好的基础。

纠错点评:

不是从大的形体结构变化理解对象,比例错误导致了抓不住对象的主要形体特征。

注意形体在特定视角下的空间位置

学习要点:

任何物体都存在于空间关系之中, 在一定的视觉范围内都会发生变化。所以, 在训练过程中, 要强化空间意识来研究形体的空间变化, 这样便于我们在处理具体的对象时, 能够根据对象不同的空间距离用强弱、虚实的节奏变化加以表现。

我们在作画时由于观察对象的单一性, 往往会在纵深关系上感觉不到前后层次的变化, 不妨从另一方位来观察对象, 以便完整地理解对象, 使表现手法更具有丰富地体现对象在特定视角下的空间关系。

纠错点评:

观察的单一性与理解意识的平面性, 使得描绘对象时平铺直叙, 没有层次变化, 画面中的对象显现单调乏味之感。

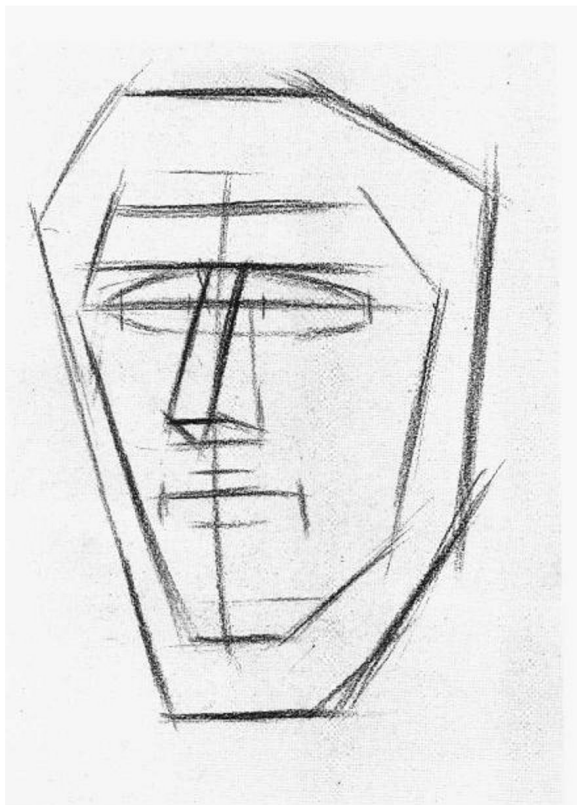
作画步骤:

作画的过程不是简单地从一个阶段到另一个阶段的技法堆砌,而应从对象的内在形体结构的本质深化,逐步地趋于丰富和完整。重感情,重理解。基本程序如下:

起稿:首先要考虑对象在画面中的位置和最基本的形体特征,根据一定的比例关系确定局部与整体的关系。注意中心线与“三庭”位置线要依照形体透视变化和视角的方向正确描绘,这样便于从总体上把握对象大的形体特征。

明暗关系:在精心推敲各部分的形体关系后,按照一定的光线与形体关系整体铺设大体明暗,关照明暗与形体结构的结合关系并逐步深入。注意形体的明暗交界线位置和变化,投影要符合形体的起落特点。

刻画与调整:深入刻画对象,始终顾及整体与局部关系,并围绕着对象的主要形体特征展开,让对象随感觉和理解丰厚地体现其神韵。

学习要点:

被表现的对象当处于不同的视角范围内,会呈现不同的形体变化和透视方向。为便于完整地理解对象,不妨从各个角度进行训练,这样,有利于正确地理解形体变化与透视变化的规律。

为了抓住形象的主要形体特征,就要学会正确地运用中心线和与其相关的辅助线,因为中心线的位置是否正确,决定了对象在一定视角内的形体朝向,能使我们正确地体会左右对称的透视变化。多方位地表现对象,是我们对规律知识理解和运用的良好训练方法。

纠错点评:

把规律性知识视为概念性教条,当对象处于一定角度变化时不知所措,把握不住对象的基本透视线与形体的关系。

