CHINESE FINE ARTS FOUNDATION EDUCATION SERIES

石膏像基础数学

ARTS FOUNDATION 中国美术基础教育系列丛书

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社 LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

石膏像基础教学

CHINESE FINE ARTS FOUNDATION EDUCATION SERIES

[绘画基础卷]

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏像基础教学/刘永雄主编;张军等编著.--沈阳:辽宁美术出版社,2013.8 (中国美术基础教育系列丛书) ISBN 978-7-5314-5567-7

I. ①石··· Ⅱ. ①刘··· ②张··· Ⅲ. ①石膏像—素描 技法 Ⅳ. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202790号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 20

字 数:500千字

出版时间: 2013年9月第1版

印刷时间: 2013年9月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲

技术编辑: 吕志刚

责任校对:李昂徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5567-7

定 价: 120.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Chinese fine ARTS

Foundation Education Series

第一篇
石膏像写生 / 刘永雄 主编 王闽宁 著
第二篇
素描石膏胸像 / 刘永雄 主编 王珂岳 著
第三篇
素描石膏像 / 刘永雄 主编 王珂岳 韩福营 著
第四篇
色彩石膏静物 / 张军 主编 曹健丽 著

Chinese fine 总目录/contents ARTS

Foundation Education

第一篇
石膏像写生 / 刘永雄 主编 王闽宁 著
第二篇
素描石膏胸像 / 刘永雄 主编 王珂岳 著
第三篇
素描石膏像 / 刘永雄 主编 王珂岳 韩福营 著
第四篇
色彩石膏静物 / 张军 主编 曹健丽 著

序言

《中国美术基础教育系列丛书》是新世纪、新的教学理念,它融会了新的教育观念。如何规范基础美术教育已经是一项必要的学术工作。因此,我们作为美术教育工作者有着不可推卸的责任。

在编写的过程中,我们本着遵循课程标准的原则,保持教学基础内容的规范性和稳定性,将美术基础教育各学科中的知识要点、难点、疑点,科学归纳整理,并加以诠释,在知识的掌握和能力的培养上给学生以全方位的指导。《中国美术基础教育系列丛书》无疑是一套具有使美术基础教育实用性、科学性、前瞻性为一体的系列专业图书,其内容更完备,更加富有创造性。这套丛书的内容包括素描静物、石膏像、人物头像、色彩静物、风景写生、速写、设计基础教学等。

绘画是可以教授的,除了视觉教育外还有更多的可学技能,通过讲授、观察、理解、训练方可掌握。绘画是视觉形象的描绘,可以表现人的思想感情,还可以使欣赏者联想到没有出现在画面而又和画面形象有密切关系的事物。那么,通过这套丛书,你将学会不同的观察方法和对事物描绘的能力。绘画不仅能够使你的视觉更敏锐,还能让你更了解自己,特别是那些你自己也感觉模糊、无法用语言表达的东西,你的画就能够向你展示你对事物的观察和感受。对于我们新世纪成长起来的每一位同学来说,仅仅培养体力和智力是不够的。我们必须全面发展,这也是时代对我们提出的新要求。尤其是艺术素质的培养,素质是看不见、摸不着的东西,但我们能实实在在地体会到它在艺术人才的培养和发展中所起的关键作用。

通过学习绘画你将看到,每一个有机体,每一件事物,包括一草一木都在向你倾吐秘密。 在你为绘画着迷的同时,绘画艺术也将净化和提升你的心灵。随着能力的提高,你画出自己眼前 事物的能力也随着加强。如果你钟情于绘画,你就会成为一个画家。诗人的灵感到来的时候,诗 的语言就脱口而出。音乐家的灵感到来的时候,就会把声音编织起来,创作出美妙的乐章。当你 的绘画天赋被激发的时候,期望你能用你的妙手和娴熟的技能让你的绘画活动予以实现。

最后,随身携带个速写本,它将提醒你经常进行绘画,你会发现它的效果是不可思议的。 每天只需画一点点,它将开阔你的眼界,点燃你对绘画以及生活的热情。

愿这套《中国美术基础教育系列丛书》伴随同学们度过愉快的学习时光。

中央美术学院
龙力游

Preface

"The series of books of the Chinese art basic education" is a series of books with new teaching concept in new century, which integrates with new teaching idea. It is an important academic work to standard the basic education of art. Therefore, we have the compelling obligation to be art educators.

In the compiling process, according to the standard principle of teaching lessons, we keep the basic teaching contend of normalization and stability, summing up and interpreting the key points, difficulty points, doubtful points scientifically, giving a full range of guidance on the mast of knowledge and improving the capability of students. There is no doubt that "The series of books of the Chinese art basic education" is a set of books which connecting the practical applicability, scientific nature and foresight together. The content is much more completed and more creativity. This series of books includes sketching still life, plaster statue, hand sculpture, colorful still life, scenery sketch, sketching as well as the basic education of designing, etc.

Sketching could be educated, except for visional education; there are more techniques for you to learn, by teaching, observing, understanding, training, and we could mast it. Sketching is the description of vision, the expression of people's thinking idea and also could make the enjoyers imagine the images not in the pictures but intimating connection with the images on the picture. Therefore, through learning this series of books, you will learn different observing methods and different description methods on figures. Sketching not only makes your vision more sensitive, but also makes you know yourself better, especially about the things you didn't understand clearly and couldn't express it with words. Your sketching will show your observation and feelings towards objects. For every young student growing up in new century, only developing physical power and intelligence is not enough. We must develop ourselves in all aspect, which is also the requirement of the new century towards us. Especially about the development of artistic quality, it couldn't be seen or touched by people. But we could feel deeply the important function it works on training and developing art intelligence

By learning sketching, you will see every organism, everything, including every tree and every bush seems to pour out their secret. When you are fantastic by sketching, at the same time, sketching art will also purify and improve your soul and heart. With the capability improved, your sketching capability will be improved, too. If you lost your heart to sketching, you will become a writer. When a poet's inspiration comes, poem language will blurt out. When a musician's inspiration comes, he or she will weave the music to create beautiful music. When your sketching talent is stimulated, expecting that you could sketch with your hands and experience as well as your adept skills, which will make your sketch dream, comes true.

At last, you'd better take a sketchbook along with you everywhere, which could often remind you of sketching; you could find sketchbook has a good function for your sketching life. Everyday only sketching a little could open your eyes and ignite your enthusiasm towards sketching as well as towards your life.

Hoping this "The series of books of the Chinese art basic education" could accompany with you through the wonderful study life.

Chinese fine ARTS

Foundation Education

Series

刘永雄/主编 王闽宁/著

教学目的:通过对石膏像的练习,让学生对古典雕塑有一定的 了解。同时对头颈肩的结构有所了解。为下一步进 行素描人像写生打下良好的基础

教学要求:通过对形体的认识与了解,运用辅助线,明暗来塑造物象。透视准确,造型严谨

概述

素描是从事美术事业者所必须要学习的,它是一切造型艺术的基础。素描石膏像是各美术院校学习、训练素描的一个不可缺少的基础科目,也是各高校招生考试的重要内容。

石膏像因其造型的经典,颜色的单纯,形态固定,成为全因素描 教学中的重要的组成部分。石膏像色泽洁白,具有比较强的反光性能, 在特定的光线下,能以丰富的明暗关系,呈现出明确的轮廓,体积感 也比较强,并且因为颜色和质地的单纯,使画者不受各种其他因素的 干扰,可以练习丰富的调子变化。同时,素描石膏像的学习是初学者或 考生转入到素描人像的一个过渡阶段,因而学习和掌握素描石膏像的 技法显得尤为重要。

目前教学中所用的石膏像,都是各个时代雕刻大师经典作品的复制品。这些作品作为特定的典型形象,都充满活力。石膏像的面部表情和微妙的神态体现出丰富的生命特征,在作画时要把握好这一总体特征,并贯穿在作画过程中。在石膏像写生中多采用全因素素描的方式,可以充分地表达出石膏像的质感、体积、空间等。

学习素描石膏像之所以重要,首先在于它反映了结构、比例、形体、明暗、空间关系等等,而这些又是学习绘画的必经之路。因此我们学习素描石膏像,主要是学会从整体上全面观察、分析、研究被描绘的对象。 其次,素描石膏是初学者认识和掌握对象的一个好方法。在分析理解对象的结构、特征上,石膏像以其特有的单纯白色,在固定光线下产生了微妙的明暗变化。它虽然没有复杂的色彩关系,然而"黑、白、灰"三者之间的表现,为初学者观察整体、塑造体积、表现对象提供了极好条件。正确区分"黑、白、灰"三者之间的关系是学习和掌握素描的关键。再者,素描石膏像为学好素描人物打下扎实的基本功。初学者在石膏像的学习训练阶段中,可以不受环境、时间的

限制,从不同侧面、不同角度较为固定地给初学者以长时间观察、分析、表现对象的条件。同时,它还可以帮助初学者掌握解剖知识、肌肉的结构与转折关系,从而进一步学习素描人物。从近几年各院校美术专业招考内容和要求看,素描占着很重要的地位,其中石膏像考试占着不小的比例。作为基础教育的一部分,素描教学受到了各大高校的高度重视,因此,希望大家都要勤学苦练,全面掌握素描技法。

"工欲善其事,必先利其器",下面我们来简单了解一下画素描时 所用的工具。

在素描石膏像中,工具和材料是为表现对象服务的。当你充分灵活地运用工具、材料时,画面对象才会丰富起来。熟悉和掌握素描写生工具的性能与表现方法不容忽视,工具材料不同程度地影响作画的表现效果时硬时软的笔触,时浓时淡的块面,令素描的黑白世界如此丰富多彩。

纸张:一般选择的纸张多为质地坚硬而有细纹的,这样的纸便于深入刻画,也耐橡皮摩擦。可以表现出丰富的层次。适合长期作业。另外,凸版纸、绘图纸、新闻纸、包装纸、道林纸,这些纸一般适合于铅笔、钢笔,可以表现笔的精细,画面的层次丰富。

画笔:一般多用铅笔。铅笔分为 H、B 两种型号。H 表示笔的铅硬,画出的颜色浅; B 表示笔的铅软,画出的颜色重。

橡皮: 以选择质地较软的橡皮为好,如白条橡皮、香味橡皮和可塑性橡皮等。这些橡皮有两种用途,一是可以用来修改画面,另一种还可以用来表现作品的画面效果,例如用于表现高光、反光、塑造块面。

纸巾:准备一包餐巾纸。这对表现画面同样有较好的作用,如大块面的明暗、灰部的表现,通过纸巾稍稍地擦一擦,其效果就能表现出来,然后在重点部分再用铅笔加深,前后层次就逐步拉开了。

第一章 基本训练

本章重点:了解石膏像写生常用的几种观察方法,塑造方式,并 加以表现

第一节 石膏像的构图原则

一、课题目标

通过本课题的练习,使学生能加强对构图的认识和了解,并可以自 如运用基本的构图和透视原理来表现物象。

二、课题要求

了解基本构图的形式,掌握基本规律并加以表现。这些石膏像大都以竖构图为主,这应根据物体对象的特点来确定画面构图的形式。

三、课题内容

构图是画石膏像的第一步。构图的好坏,直接影响到画面的效果, 构图的失败会导致后来所有的努力都变得失去意义。

构图的法则是布局、线条、形状、黑白灰及透视的多样统一的变化,从对称中求不对称,平衡中求不平衡,一般中求不一般,均衡,变化,和谐,达到矛盾和统一的辩证原则。素描是空间艺术,而构图就是要将形体、黑白灰等因素合理地安排在纸面的二维空间中,物象要注意大小适中,过大,显得画面拥挤,造成画面压抑的感觉;过小,画面收缩,画面会显得空荡,使对象显得孤立;过偏,画面倾斜。

所以安排画面时要充分地考虑,画正面石膏像时,上下距离一样, 而左右距离应有所变化,脸部前的距离可稍大些,如果是全侧面,前面 距离则更大些,这都能很好地体现出画者的审美素养。

四、教学辅导

提醒学生注意在以石膏像为主体的画面中,构图的主要问题集中体 现在作为主体物的石膏像所在的位置是否合适,石膏像的背景是否要有 空间等等。

五、课后作业

多角度观察石膏像,并画出不同视觉角度的短期作业。注意构图的 变化。

斗士 (图1~8)。

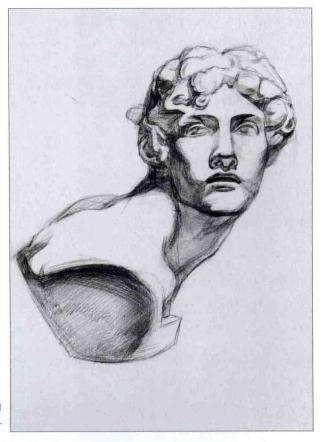

图 步骤一

图2步骤二

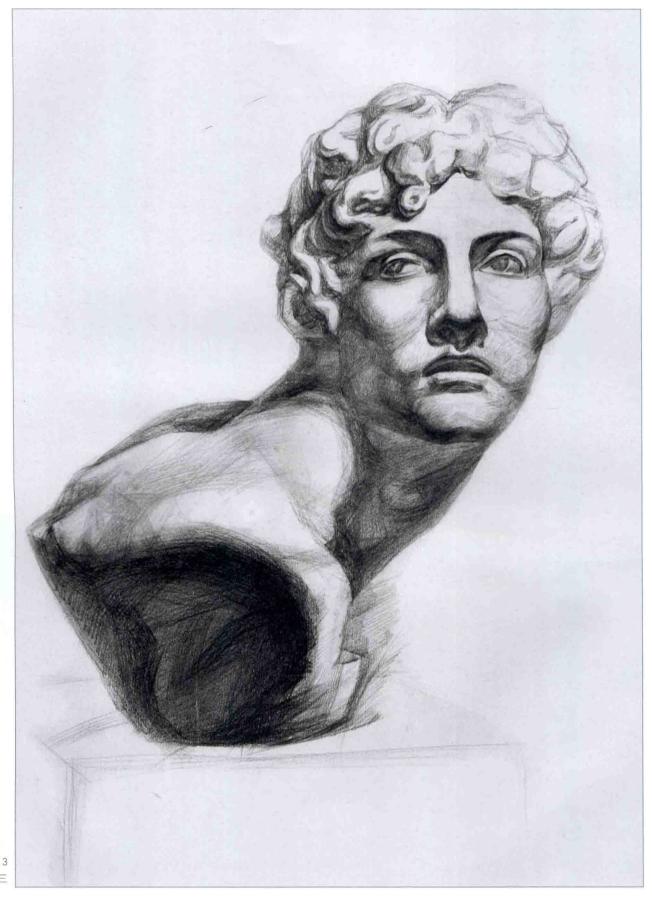

图3步骤三

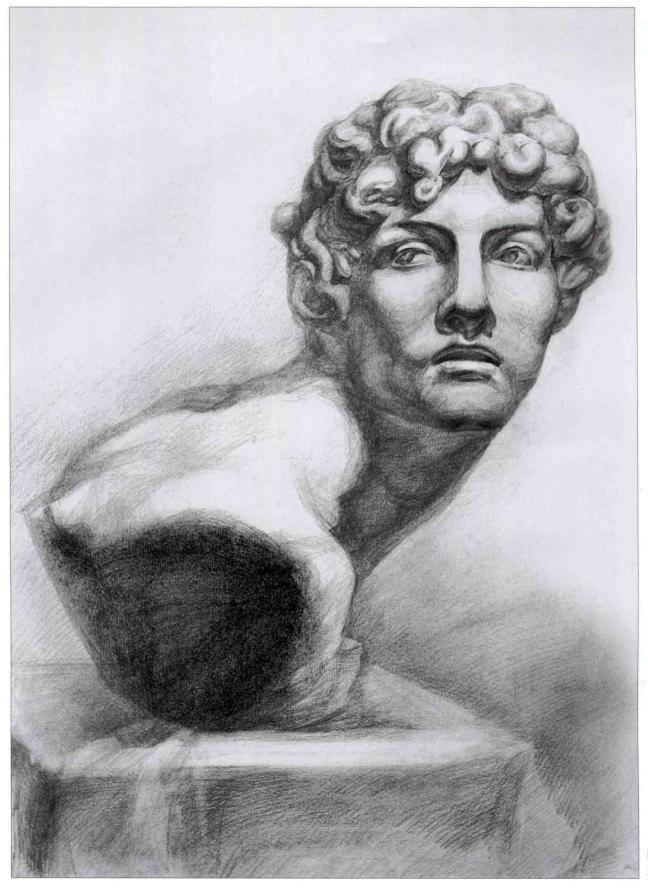

图 4 完成图

图 5 步骤一

图 6 步骤二

图7 步骤三

图 8 完成图

小贴士:

构图一般有竖构图、横构图、方构图, 我们先要观察对象适合什么样的构图。可以以速写的形式先画几幅小构图, 帮助合理布局。

第二节 石膏像的整体结构

一、课题目标

通过本课题的学习, 使学生能够了解石膏像的基本结构关系, 并熟 练运用规律来表现物象。

二、课题要求

了解石膏像大的动势和基本结构组成部分。

三、课题内容

在素描教学中, 造型是素描的核心问题, 而结构又是造型的核心问 题, 所以研究和掌握结构是素描教学的最基本和重要的课题。石膏像大 体上分三个部分:头、颈、胸(底座)。

画石膏像的时候,在观察物象时,可以先将目光散开,不具体地来 看局部的某一点,而是将整个石膏像都尽收眼底。一幅画从开始到完成

图 9 作者:徐雨盟 指导教师:王闽宁

是一个塑造形体的过程,因此观察和分析的准确与否,实际上关系到画 面对象像与不像的大问题。

用几何体的形状去分析石膏像每个部位,头部用长方体,脖子用圆 柱体, 脸部用梯形, 掌握了这些规律, 就能结合平时所学的几何体, 把 它们组合起来,形成一幅完整的块面石膏像。

四、教学辅导

注意分析不同的石膏像,结构上的细微变化学会观察动态变化,并 用线给予明确表现。

五、课后作业

用单线的形式表现出石膏像的结构穿插,并以几何形方式进行小图 分析(图9~11)。

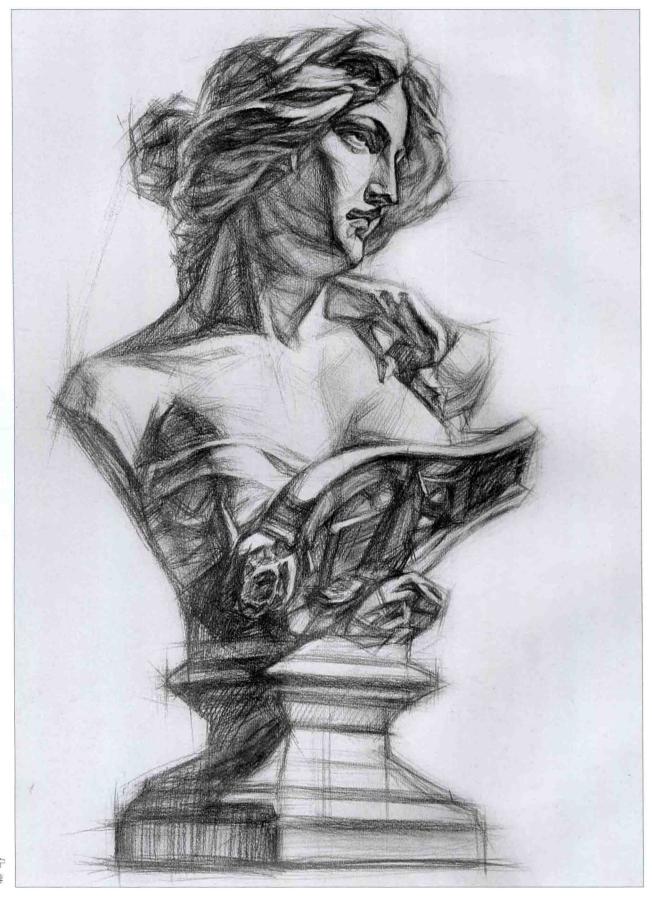

图11 作者:马宁 指导教师:吴彦蓉