

阿格里巴

伏尔泰

■ 古典石膏素描教室

自学绘画的阶梯教程

直观的写生步骤解析

浙江人民美术出版社

■ 古典石膏素描教室

阿格里巴 —— 伏尔泰

华松津

华天阳

绘

浙江人民美术出版社

编者的话

爱好美术的青少年朋友：

你们中间一定有不少小足球迷吧？你们听到过这段话吗？有位足球评论行家说：“巴西足球与欧洲足球的最大区别，在于前者更注重过程，后者更关心结果。”

注重过程是不是和你们目前学画的心态颇为一致：一幅画是怎么画出来的？它的一步一步的过程是怎么样的……这大概是现代美术教学强调简洁、直观的需求吧。是的，过程体现了观察、思考、理解、表现的程序，它很有可学性。过去讲授绘画的图书总是以完整的完成作品（结果）作例证，我们只能看到结果——最后效果，完美无瑕，而对其作画过程往往是云山雾罩。即使偶有写生步骤图例也往往流于千篇一律。这使我们学画的人感到不满足，对提高画画技能作用也不大。

今天，我们就想在写生过程方面作些努力，把画的对象个案化，较详尽地逐个步骤地予以分析，并做到步骤清晰，要领明确。这样做相信你们会喜爱并从中学到素描写生的知识和技能。

现在，我们先从学习石膏写生入手吧！白色的石膏是形体基础训练最好的教材，我们按照循序渐进的原则，从几何体、大卫的五官、面像到头像、胸像……其中的雕像都是古代艺术家的杰出创造，美轮美奂，魅力无穷，有着很高的审美价值。通过学习我们自然而然地受到艺术的感染、美的熏陶，会大大提高我们的审美水准。而对有志于美术事业的青少年朋友，这又是实实在在的基础训练，它是我们走向艺术殿堂坚实的阶梯，祝愿你们脚踏实地地一步步走向成功！

(浙)新登字2号

责任编辑 诸庭樵

装帧设计 聿文

阿格里巴·伏尔泰

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1998年1月第1版·第1次印刷

1998年6月第1版·第2次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 1

印数: 6,001—11,000

ISBN 7-5340-0767-4/J·662

定价: 9.00元

ISBN 7-5340-0767-4

9 787534 007675 >

■ 古典石膏素描教室

阿格里巴 —— 伏尔泰

华松津

华天阳

绘

浙江人民美术出版社

编者的话

爱好美术的青少年朋友：

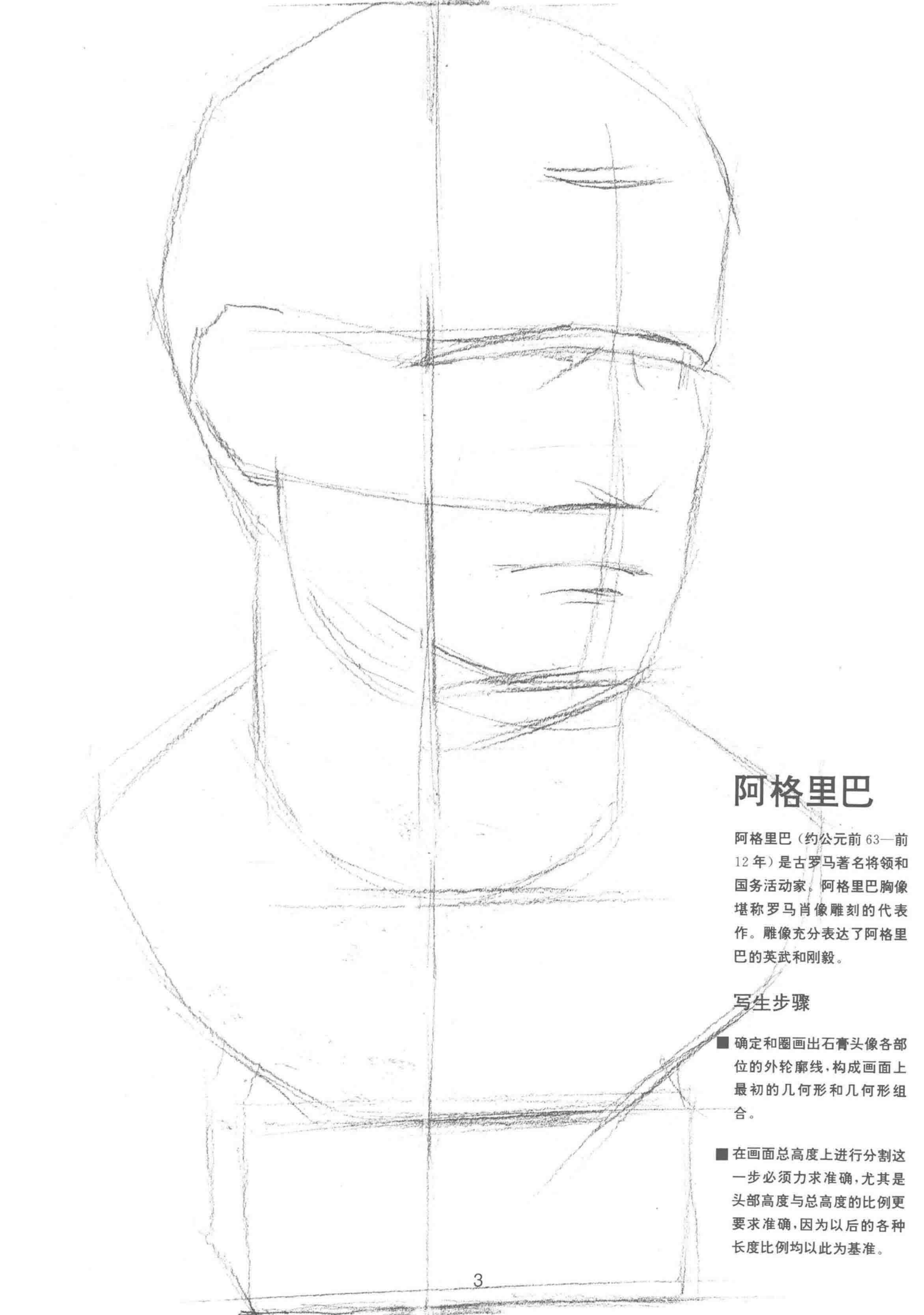
你们中间一定有不少小足球迷吧？你们听到过这段话吗？有位足球评论行家说：“巴西足球与欧洲足球的最大区别，在于前者更注重过程，后者更关心结果。”

注重过程是不是和你们目前学画的心态颇为一致：一幅画是怎么画出来的？它的一步一步的过程是怎么样的……这大概是现代美术教学强调简洁、直观的需求吧。是的，过程体现了观察、思考、理解、表现的程序，它很有可学性。过去讲授绘画的图书总是以完整的完成作品（结果）作例证，我们只能看到结果——最后效果，完美无瑕，而对其作画过程往往是云山雾罩。即使偶有写生步骤图例也往往流于千篇一律。这使我们学画的人感到不满足，对提高画画技能作用也不大。

今天，我们就想在写生过程方面作些努力，把画的对象个案化，较详尽地逐个步骤地予以分析，并做到步骤清晰，要领明确。这样做相信你们会喜爱并从中学到素描写生的知识和技能。

现在，我们先从学习石膏写生入手吧！白色的石膏是形体基础训练最好的教材，我们按照循序渐进的原则，从几何体、大卫的五官、面像到头像、胸像……其中的雕像都是古代艺术家的杰出创造，美轮美奂，魅力无穷，有着很高的审美价值。通过学习我们自然而然地受到艺术的感染、美的熏陶，会大大提高我们的审美水准。而对有志于美术事业的青少年朋友，这又是实实在在的基础训练，它是我们走向艺术殿堂坚实的阶梯，祝愿你们脚踏实地地一步步走向成功！

阿格里巴

阿格里巴（约公元前 63—前 12 年）是古罗马著名将领和国务活动家。阿格里巴胸像堪称罗马肖像雕刻的代表作。雕像充分表达了阿格里巴的英武和刚毅。

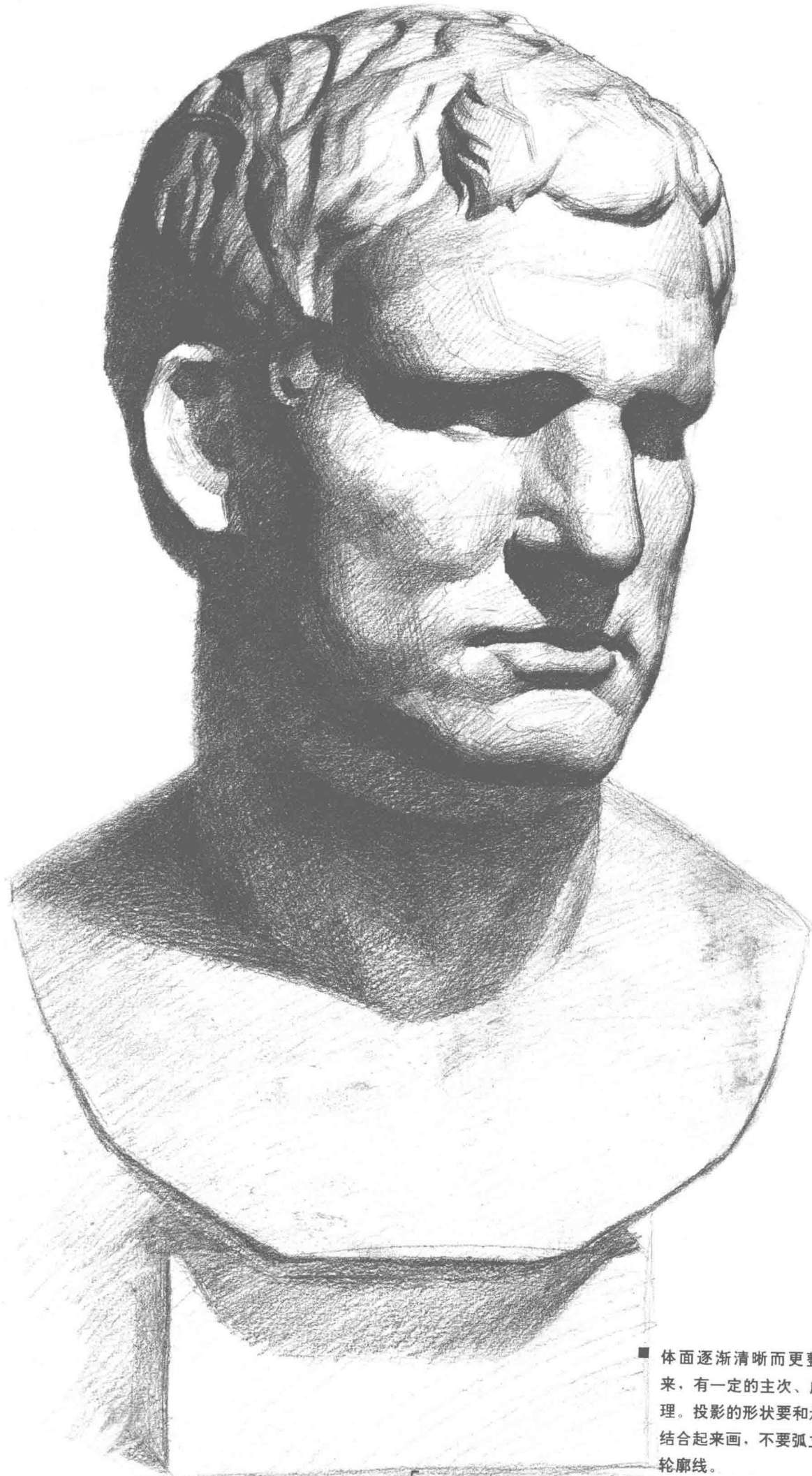
写生步骤

- 确定和圈画出石膏头像各部位的外轮廓线，构成画面上最初的几何形和几何形组合。
- 在画面总高度上进行分割这一步必须力求准确，尤其是头部高度与总高度的比例更要求准确，因为以后的各种长度比例均以此为基础。

■ 结合光线投射角度画出五官、头发、颈部等的形状、体面。自然地衬上表示体块的明暗调子。

■ 画大块体面的明暗层次时，不应模糊其实在的形体，而是要更突出形体。

■ 体面逐渐清晰而更整体起来，有一定的主次、虚实处理。投影的形状要和承影体结合起来画，不要孤立地扣轮廓线。

写生步骤

■ 深入细部刻画。具体地画出眼、鼻、口、发、胸等部位(重点仍在眼、鼻、口部)。用明暗调子具体刻画细部,关键在面的衔接上。衔接面强烈、硬挺的如额眉之间,特别是眉下、鼻子的投影,明暗调子对比强烈、尖锐(但也不应画得如剪影);而衔接面柔和的,体面转折渐变的如额与颞部、脸部的微弱起伏、鼻背与鼻侧等,则明暗调子柔和,宜用同方向的排线轻轻地画。同样,表现暗部反光也应靠运笔方向、轻重不同地画出来。如果先把暗部画成死板漆黑一块,再用橡皮去擦出反光,那一定会生硬、不自然。

要领提示

■ 当写生进行到这个阶段,初学者的画上经常会出现:“花”、“灰”、“平”、“板”,过分强调高光、反射光,把边缘线画得一清二楚等弊病,究其原因除认识不足和技术性原因之外,无不与观察方法有关。

■ 我们不妨分析一下:

所谓“花”就是明暗层次相近而又相间地分散在同一画面上,或层次虽多而深淡错杂其中。

所谓“灰”就是该亮的不亮,该暗的不暗。

“平”是缺乏立体感。

“板”是指运笔用线无变化,画面机械生硬。

■ 其共同点都是明暗层次失调,缺乏立体感,或主次不分、虚实错乱。之所以导致这样的原因就在于画者根本没

有注意和看清整个对象和其局部间的相互关系和比例。

■ 画过石膏圆球的人就会发现放置在一定环境中的圆球大体上可以分成明暗相反的两个区域:即受光部(明部)和背光部(暗部)。而受光部又可明显地区分为:

高光——即辉点,光源直射在球体上的反射光。此点最亮。

中间色——受光部中除高光外到明暗交接线处的一大片不同浓淡层次的灰调子之统称。

背光部又可分成:

明暗交接线——由一条狭长而层次较多的小面组成,这是球体中最暗部分。

反光——即球体中承受环境反射光部分。

投影——光被球体遮断后投在其它物上的影子。通常情况下阴影部分比暗部深。因为它受光反射少而承影物的色素又往往比石膏深之故。这就是我们通常说的明暗基本规律:两大面五调子。

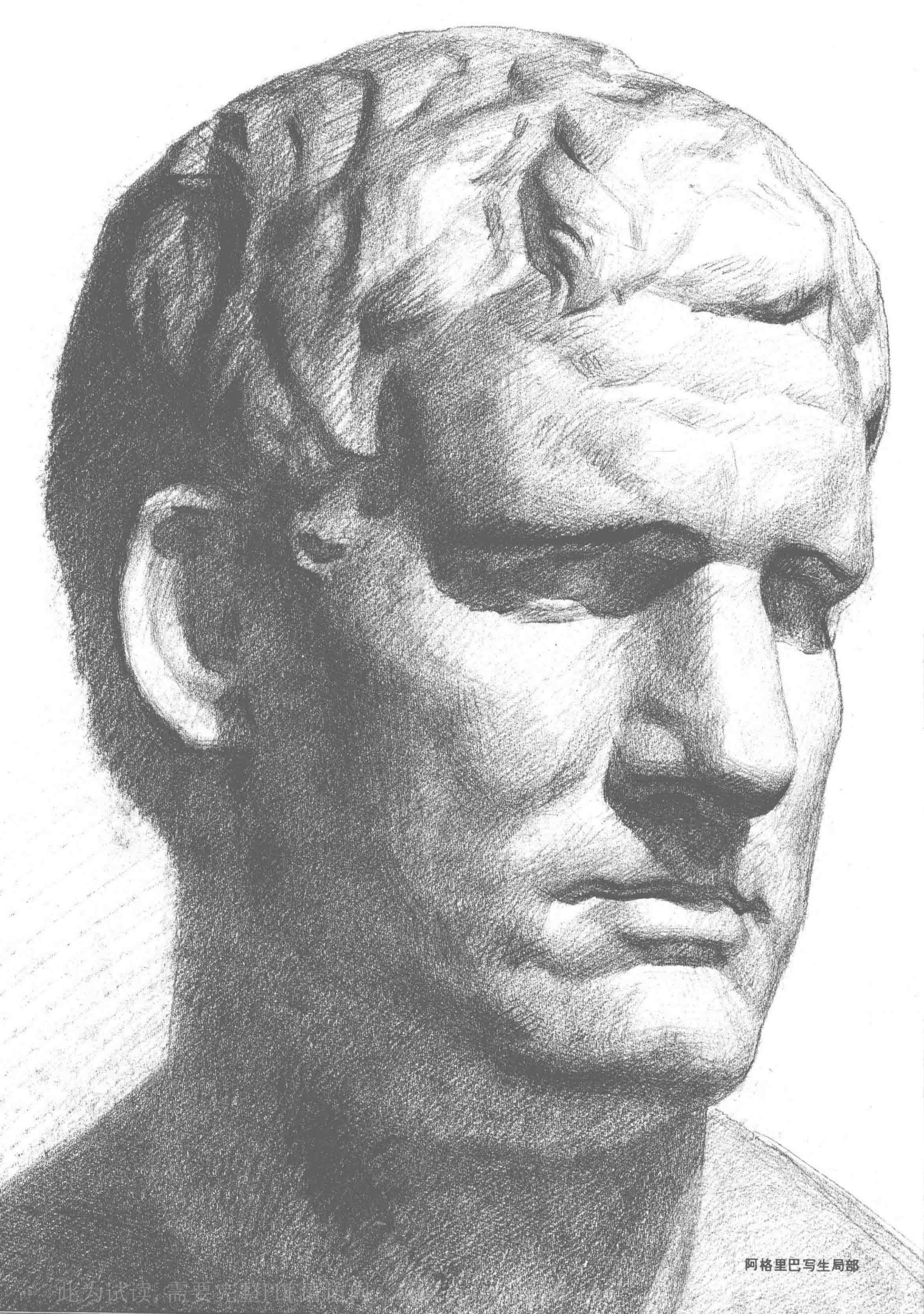
■ 阴影是光线的伴侣。阴影有自身物体的(暗部),也有由一物体投射到附近物面上的投影,投影是有形状、浓淡变化的。投影能帮助表现出深度感和空间感;但往往也会影响真实的形体,使写生者产生错觉,所以要谨慎、认真地对待。

■ 写生应该是“进两步退一步”地进行。“退一步”的含义就是说要把定期检查纳入到写生的步骤中去,做到一步一个脚印地走得更稳妥。请记住,这一步千万忽视不得。

■ 要做到形的高宽比例、大小比例的准确只能是相对而言的,它必须通过反复的比较、修改才能取得。写生就是不断地进行比较和修改的过程,是不断地肯定和准确的过程。因此,在写生起步阶段如果下笔太重,画得太黑、太死,用橡皮在画面上反复擦改使画面过早地被画黑、划伤、起毛,那么写生就无法进行下去。所以,在写生起步阶段,保持画面笔触的松、淡,修改时少用橡皮或不用橡皮就显得很重要了(对于要进行深入刻画的长期作业来说,这一点尤为重要)。这就要求铅笔要软一些,下笔要肯定但又轻、淡、松一些。要尽量在对象的暗部下笔。要保持明部不要过早地被画灰、画脏,以免过早使用橡皮擦毛了画面。

阿格里巴写生完成图

阿格里巴写生局部

写生步骤

- 对象经过整体调整最后达到较充分而浑厚的效果。我们从这局部图上可看到用细微的明暗层次变化表现出细腻的体面转折，从中学习用线方法。

要领提示

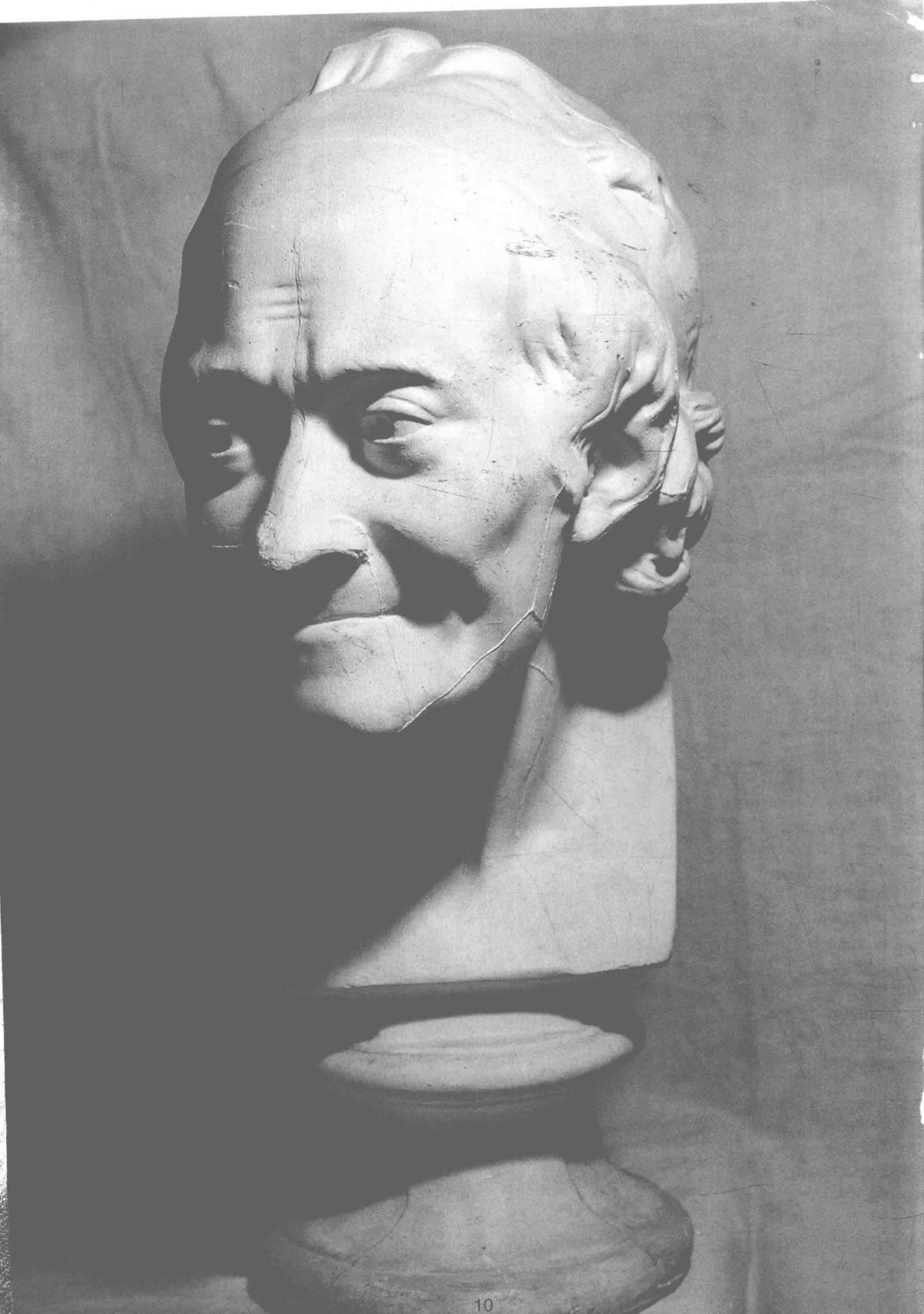
- 初学者对“线”的运用，多数是在画速写时和衬明暗调子时提出来，怎样用线生动，怎样排列、皴擦等等方面的问题。其实这不是实质问题。文艺复兴时期的大画家达·芬奇只用一种方向的斜线衬明暗，照样画得很精彩。许多优秀的速写、素描其用线方式、方法都不一样。所以，“线”怎么运用并不重要，只要整个画面协调就可以。

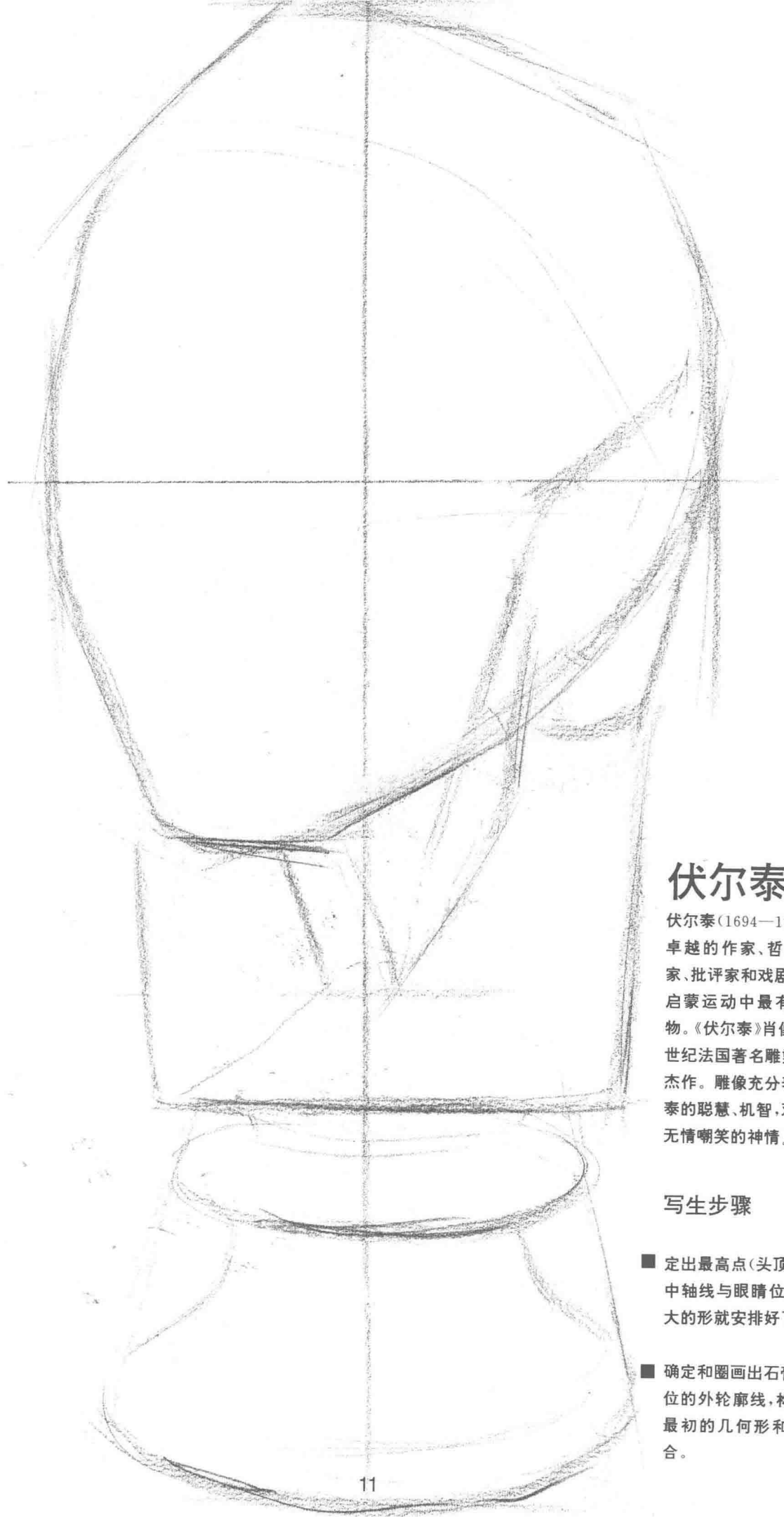
- 灯光把阿格里巴浑厚凝重的形体凸现出来，显得强烈、厚重，也提醒我们注意不要被明暗所左右而忽略了对象真

实的形体。而首先要找出对象实在的形体，也即它的结构。

- 投影是一种形状。投影的形状是由光投射到物体落到承影体上形成的，它往往与暗部混为一体。但暗部（自身的阴影）受到反射光影响，通常比投影要亮一些。投影常常妨碍写生者观察对象的真实形体，产生错觉，因此要认真谨慎地处理好。如果投影破坏形体，那就应该予以削弱或舍弃掉。

- 如何来识别复杂形体的透视变化和面形转折？首先要树立强烈的体面观。大凡有体必有面，有起伏就有面形在变化，明暗有变化必然是面形在变化，线形变化处就是面形转折处，结构穿插与衔接的地方就是面形汇合的地方。所有这些均须依据形体结构去寻找脉络，然后画上层次合乎比例的明暗调子，求得浓淡、强弱、虚实、主次等符合表现的对象。

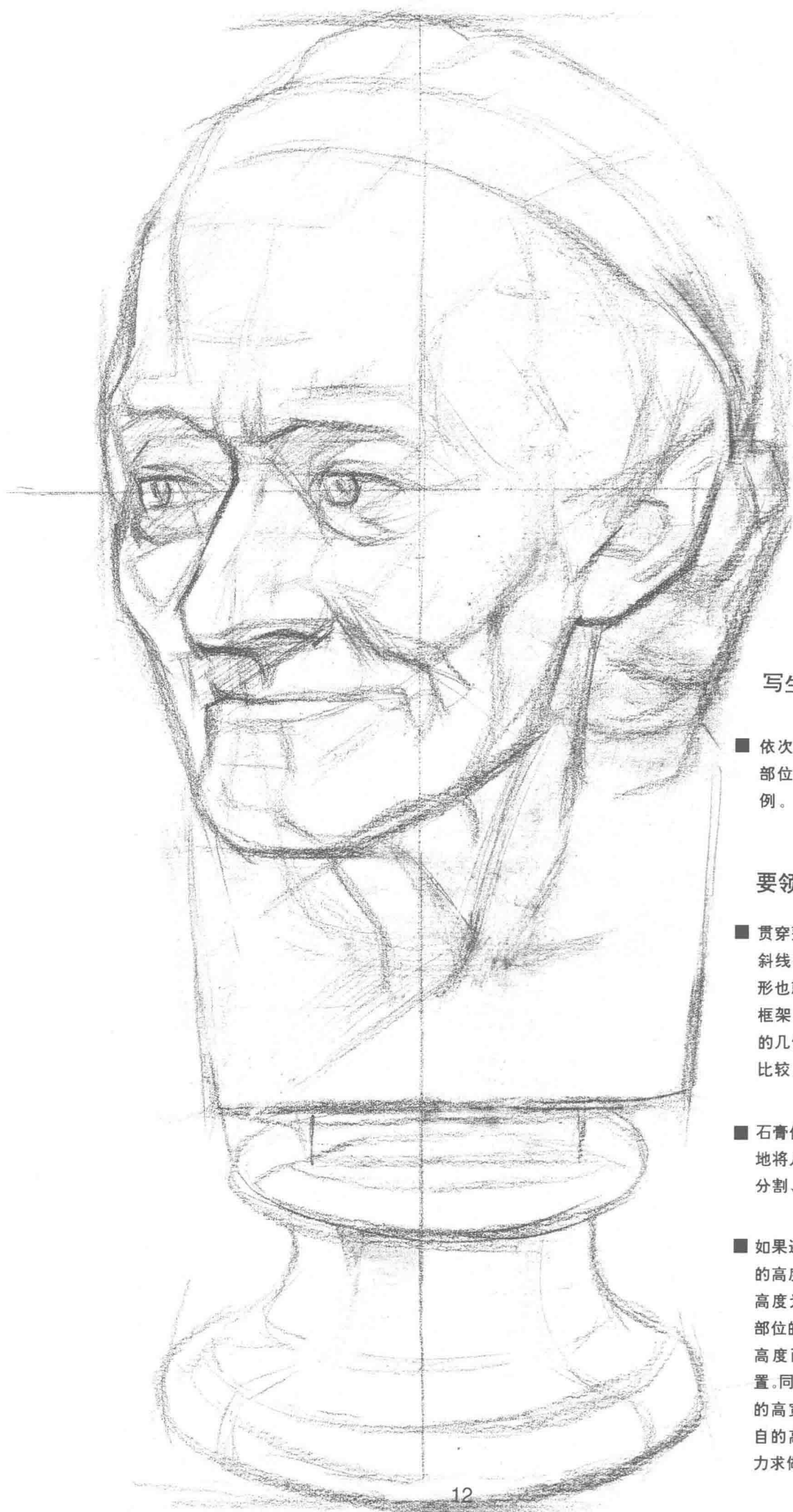

伏尔泰

伏尔泰(1694—1778)是法国卓越的作家、哲学家、思想家、批评家和戏剧家,是法国启蒙运动中最有影响的人物。《伏尔泰》肖像雕刻是18世纪法国著名雕塑家乌东的杰作。雕像充分表现出伏尔泰的聪慧、机智,对腐朽事物无情嘲笑的神情。

写生步骤

- 定出最高点(头顶)、最低点、中轴线与眼睛位置线,这样大的形就安排好了。
- 确定和圈画出石膏头像各部位的外轮廓线,构成画面上最初的几何形和几何形组合。

写生步骤

- 依次画出五官、颈、肩、胸的部位及底座等大致形状、比例。

要领提示

- 贯穿整个头部的横线、竖线、斜线等，它们所构成的几何形也就成了对象形体透视的框架，它们组成的各种各样的几何形为进行多种方式的比较、修正提供了条件。
- 石膏像的写生过程就是不断地将几何形从大到小地进行分割、比较和修正的过程。
- 如果还需要调整各部位之间的高度比例，那么，只能以总高度为基准，而不能以某一部分的高度为基准去改变总高度而影响构图的上下位置。同理，要修改各部位外形的高宽比例时，也只能以各自的高度为基准调整宽度，力求做到总高度不变。

■ 这时开始可以从自己最感兴趣的部位画起(一般从鼻子和眼部开始),从整体观察着眼,从形体结构入手,按比例把各部位画上六七成模样。同时在这些大的主要部位和大的体面转折处,按明暗层次带出大致的明暗调子。注意,这并不是大片地按面形画明暗调子,而是把明暗、体面作为充实形体结构的辅助,使结构、体积更加明确,使画面既有形又有体的感觉。这时对象各部位已按比例呈现在画面上,各部分的主次、虚实、强弱、动态、特征等等均已呈现,整个造型基本上已像对象的模样。然后停下笔,站起来退远看或把画拿到石膏像旁边作一次认真的检查,比基本形是否相似。此时若发现较大的问题,“动大手术”进行修改是较为方便的。

要领提示

■ 这一步要从结构带明暗转入突出深度感和进一步具体刻画形象。先紧紧地抓住和确定画面中的最亮和最暗的地方,然后从最亮部(或最暗部)开始,以最亮和最暗部分作为两极并以此为基点分析比较出它们的明暗层次。一般情况下总是中间色部分层次最丰富。

■ 这时候的“比较”特别要注意进行大范围的比较。例如,要把对象下颌受光部同额头受光部、鼻子及其周围的受光部去比较。把受光部的边缘与背光部的边缘相比,把反光与亮部的中间色对起来比较(切忌只与相邻部分去比较,而且比了就定局的作画习惯)。只有这样才能比较明显地看出大块明暗的差别。这就是用来比较调子的方法“抓两头带中间”。

■ 这样做并没有丝毫偏离形体结构去画明暗,仍然是在对形体结构深入分析的基础上进行的。只有这样才能在画明暗时知其所以然,使深度合乎明暗规律而有坚实感。画明暗当然要分面,但分面是为了使形体结构更加确切,使整体的深度感更加突出为目的。画面到了这一步已基本上达到要求。

■ 在深入刻画对象的形体结构时,要防止追求“绝对强度”。例如,为了突出高光的亮度,就使劲地把高光的周围加深一圈;或者为了使石膏像有洁白感,不敢画上较深的明暗调子,而拚命把背景加深,

结果使画面十分生硬。产生这种情况的原因,主要是不懂得表现工具(笔、纸、颜料……)都有局限性,作画只能表现出对象的相互关系,以求达到相像的幻觉。试想:我们画太阳,也能表现出光亮感。但颜色与太阳光相比,其光差强度何止亿万倍。

■ 这一步是出效果的阶段,到这时要多看少画,通过调整达到统一。要使画面更具有整体感,需要调整明暗对比,减弱或舍弃次要的细节,甚至为了加强或必要的夸张可允许某些方面缺乏既定的准确性。做到感觉和理解的统一,达到画面的完整性。

■ 《阿格里巴》、《伏尔泰》都是高等美术院校考试中的常用石膏像。

■ 在学习写生过程中必须强调几个值得注意的问题,如有些技术性问题,常使习作者感到困惑,不能得心应手。例如明知用笔要有轻重,但往往手不听使唤;又如总感到画得不生动,不如别人熟练;画不准,深入有困难等等。这些多属于眼高手低,或方法还没有理解,还是比较容易解决的。就眼高手低来说,这是正常现象。最怕是眼睛不高,则提高更难了。至于方法问题可再作进一步领会,学习总有个从不会到会,从会到好,从好到精的过程。只要用心锻炼是不难达到的。

■ 要锲而不舍、善于学习。当你学习石膏写生时,必须认识到,这同样是极其艰苦的劳

动。必须要有“水滴石穿,绳锯木断”那样的毅力和恒心。千万不能以为画画很轻松,学习时漫不经心,或者画画停停,这样是学不好的。

■ 一个人的毅力和恒心,往往与本人的学习动机和学习目的有紧密的联系。如果你缺乏事业心,或是凭一时兴趣画画……那么首先要树立起事业心,纠正一些不正确的思想。