

素描阶梯

SUMIAO JIETI

SHIGAOXIANG XIESHENG

石膏像写生

叶庆 著

上海书画出版社

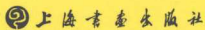
图书在版编目(CIP)数据

石膏像写生/叶庆著. —上海: 上海书画出版社,
2010.6
(素描阶梯)
ISBN 978-7-5479-0054-3
I. ①石… II. ①叶… III. ①石膏像—写生画—技法
(美术) IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第096837号

素描阶梯
石膏像写生

叶庆 著

责任编辑 金国明
审 读 朱莘莘
责任校对 郭晓霞
封面设计 潘志远
技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.shshuhua.com
E-mail shcpsh@online.sh.cn
印刷 上海市印刷十厂有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/8
印张 3
版次 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷
印数 0,001—5,000

书号 ISBN 978-7-5479-0054-3
定价 18.00元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

ISBN 978-7-5479-0054-3

9 787547 900543 >

定价: 18.00元

一条简便的绘画之路

素描训练的目的不仅仅是为了学会画一个物体，更重要的是学会一种科学的绘画方式。这种绘画方式要求我们不能单纯凭着兴趣作画，还要懂得一些绘画的基本知识和方法，要用符合科学的规律去进行绘画实践，用理性的分析去寻找灵感，从而把自己训练成一个善于观察生活和体味自然的有艺术气质的人。基于这样的训练目的，我们把素描训练看成是一种拾级而上、循序渐进的过程。这一过程由一个个相互联系的问题构成。一系列的问题构成一个完整的素描学习阶段，一个阶段的素描学习就像攀登一段阶梯。这就意味着每一步都很重要，每上一级台阶都是基于前一步的基础。因此，我们希望这种素描学习的阶梯能够架设在一个非常坚实的基础上，使绘画初学者一步一个脚印，逐渐步入艺术殿堂之门。这便是我们所理解和推介的“素描阶梯”。

一、为什么要画石膏像

以石膏像为写生教材进行素描训练，在欧洲已有数百年的历史，并形成了系统的从石膏像写生起步的素描训练体系。在我国，自从上个世纪初引入西方美术教育体制以后，也承袭了一整套石膏像写生的教学体系。长期的教学实践证明，这种由历史形成的写生教材的选择绝不是偶然的，石膏像写生确实有其他训练手段无可替代的优点。石膏像首先是一种稳定不变的描绘对象，这样初学者可以不受时间限制从容地进行分析研究。其次，石膏像色泽洁白、单纯，质地统一，具有对光线反射适度的特点，因而能呈现较明确的轮廓和体积感。初学者从白色的石膏像中能直观到明暗的色阶层，这就使初学者能集中精力分析写生对象的结构、形体和形象特征，这是石膏像得天独厚的优越之处。最后，经过历史筛选的石膏像教材，通常都是那些巨匠大师的经典之作，这些作品一般都具有造型严谨、形象鲜明、手法概括的特征。这就不仅为初学者提供了丰富的写生对象，而且可以使初学者在写生的过程中提高对艺术杰作的理解和鉴赏力。从这个意义上说，以石膏像写生为教学内容的素描基础训练与中国画从研究名家作品开始的入门训练有异曲同工之妙，它不是纯粹的自然写生，它介于临摹和写生之间，是初学者循序渐进的重要一环。

二、怎样理解结构

初学者进入人像写生阶段，无论是对石膏像写生还是真人肖像写生，都会频繁地使用“结构”一词。初学者通常以为所谓结构就是写生对象固有的需要我们去认识的那些组织规律，比如解剖结构。的确在作人像写生时，我们通常所说的结构大多与解剖有关。但是作画的时候，理解结构并不单纯只是知道解剖关系。比如，我们也许知道鼻子的解剖结构，但是我们却未必能够把鼻子画立体。而要把鼻子的体积感画出来，也许更重要的是要懂得分析鼻子是由哪几个面构成的，只有找到面的转折线（明暗交界线），把面“切”出来——把鼻子切得像石膏几何体那样由一块块明确肯定的面构成的形体，这样，我们就可以像塑造石膏几何体那样，利用光影的明暗效果来塑造鼻子的体积，鼻子才会有凸出于脸部的感觉。因此结构包括两个方面，一是对对象本身固有的结构，如骨骼、肌肉的解剖关系；二是对对象的体积结构，即构成对象体积的各个面的组织关系。理解结构对初学者来说尤为重要。首先，在写生的时候，它强调观察对象不是漫无目的地看，不是被动地看什么画什么，而是整体地去观察，去分析寻找构成对象体积的各个面，分析面与面之间的转折关系，使整个写生的过程始终是在整体的情况下进行，并牢牢掌握画面的整体关系。其次，在理解掌握对象的解剖关系时，还必须把客观的解剖关系纳入到主观的块面分析当中。比如，鼻子由鼻骨、鼻根、鼻梁、鼻尖、鼻翼等部分组成，但是光知道这些并不能使我们在平面的纸上画出有立体感的鼻子来，我们还必须把鼻根、鼻梁看作是梯形几何形体，把鼻尖、鼻翼看作是球体或者立方体……也就是说在学习解剖知识的同时必须要考虑其体积关系。第三，由于我们对结构的理解是建立在立体的三度空间的基础上的。所以，人像写生除了掌握必要的解剖知识外，还要有“基本形”的概念。“基本形”即几何形，就是把任何事物的形体都看作是球体、方体、圆柱体或者锥体。如前所述，我们可以把鼻子看作是几何形体的组合，也可以把整个鼻子看作是一个几何形体，那么这个几何形体就是鼻子的基本形。掌握“基本形”的概念，不仅有助于我们树立体积意识，避免把物体结构画得含混不清，而且还可以避免把对象看得过“碎”，陷入注重局部的泥潭。

三、石膏像怎样画得像

画石膏像，像不像是个突出的问题。对初学者来说，写生时画得像不像首先是树立一个对画面有无信心的问题，往往只有画像了，才有信心和兴趣继续画下去。但是石膏像不仅比几何体、静物复杂，而且也比几何体、静物更为人熟悉，都是些熟面孔，形稍有差池便可轻易觉察。对初学者来说石膏像写生的“打形”应注意以下

1. 首先，仍然是要立足于对石膏像的整体观察，起稿时可先画石膏像的轮廓，确定高宽比例、大小位置、透视角度和确定头部的动态关系。这一步画的都是外形，外形画准了，但是从外形开始就会产生像不像的问题了，这就好比有时我们只看背影就能认得熟人一样。初学者往往容易把注意力放在五官上面，从而忽略对外形特征的观察和捕捉。因此，打形阶段最需培养的一种能力就是要把注意力投放于外形的能力，因为这个阶段只需要把外形以及头、颈、肩关系画准，注意五官或者某个造型细节，这是不用学即会的一种观察习惯，而整体的观察能力却是需要刻意培养的，是专业训练的结果。

2. 要注意先定大小、位置，再考虑具体形状，这也是专业训练不同于日常观察之处。到画五官阶段，初学者常见的误区是不注意五官的比例位置关系，而只关心五官本身的形状。这其实也是局部观察的表现之一，其结果是五官部分单看起来似乎都挺像，但组合在一起就不那么像了。所以，通常在定好形之后，再确定五官与整个头部的比例及位置。这一步须注意的是，不能只看眼睛、鼻子、嘴巴的形，还要注意五官之间没有落笔的空白形——如额头、颧骨、下颚、下巴等处的形，只有这两个部分的形都没问题了，整个形才能算画得较准确。

3. 画五官的形时，要注意联系脸部的结构，不能孤立描摹五官的外形。具体地说，画眼睛时要注意眼睛和眉弓、鼻根以及颧骨的关系，画眼睛不只是画上下眼睑、眼珠，还要注意整个眼球的位置和形状。同样，画鼻子的时候也要注意鼻子与脸部结构之间的关系，尤其是要注意鼻子的斜面与脸部的交界处，这样画明暗的时候就可以清楚地将两个面区分开来。嘴巴辐射的面要再大一些，因为嘴巴关系到整个下颚，所以画嘴巴尤其不能孤立地只看唇线，要联系整个脸的下部，尤其是要注意两个嘴角和下颚两个骨点的位置关系，这四个点抓住了，脸下部的形也就抓住了。最后是耳朵，耳朵的耳垂连接下颚，耳屏对着颧骨，与脸颊隔着鬓发，所有这些关系都要梳理清楚。

四、怎样协调整体与局部的关系

石膏像的造型复杂且富于变化。较之石膏几何体或静物的组合写生，石膏像整体与局部的张力无疑是增大了。在这种情况下，强调一种整体的作画步骤就显得尤为重要。如果没有一种正确的作画步骤去保证画面的相对完整性，任由各个局部毫无方向和分寸地进展，就很容易造成意想不到的混乱，不但不能促进画面完成，反而容易使初学者由此丧失信心。因此，对初学者来说，在素描写生中，无论长期作业还是短期作业，无论采用哪一种表现方法，都要经过从构思构图到轮廓打形和从具体的局部深入刻画到统一的画面调整等不同作画环节的规划。这些环节只有做到明确各自不同阶段的表现任务与重点要求，才能保证画面的各个局部在整体的关照下有序地推进。同时，前一阶段还要能为后一阶段做好铺垫和必要的准备，包括留有为今后能进行反复修改、加工的余地。比如，作画初始不宜把色调画得过于浓重，要铺设适当的色阶层次为深入刻画做准备等等。整体与局部的协调体现在实现画面的全过程——作画的具体步骤之中。不能忽视掌握正确的作画步骤的必要性，它是建立在明确的训练目的和画面的表现意图的基础之上，唯有正确的作画步骤，才能保证画面能按照预期的效果逐步发展直至完成。

五、要准备哪些工具材料

1. 画板：

画板以平整、有一定坚硬度和轻便为原则。画板的使用要注意画板放置的高度和角度，以视线能够垂直画面为宜。作画的时候，画板通常是架在画架上或由手扶直立在膝盖上，与眼睛保持一尺左右的垂直距离，这样作画者在观察对象时与自身的画面角度相一致，从而提高观察和作画的效率。初学者由于书写习惯使然，往往会把画板平放在膝盖上，这样由于视线与画面形成斜角，使画面形象产生透视变形，不利于整体观察和正确描绘对象。

2. 画架：

设置画架的目的就是为了固定看画面的角度，使画板保持一定的倾斜度，让绘画者舒适地作画。一般来说画板的放置以近似垂直为宜，否则会因画板的透视变化而使画面形象变形。画板放置过高或过低也会产生这样的问题。

3. 画笔：

石膏像写生一般以铅笔为宜，便于初学者掌握使用。铅笔根据深浅程度一般从硬到软可准备2H至8B之间几种。初学者在使用铅笔的时候，一定要熟悉掌握不同铅笔的硬软性能和浓淡程度，作画时可根据对象的明暗层次或画面的需要来选择不同的铅笔，从而提高作画效率，获得较好的画面效果。

4. 炭笔：

炭笔颜色较铅笔深许多，颗粒也较粗。炭笔的优点在于黑白对比强烈，富有张力，缺点在于层次不够丰富、不易修改。炭笔通常只有软炭和硬炭两种区别，软炭颜色深，硬炭颜色淡些。另外，还可以选用木炭柳条和炭精条作为炭笔的辅助工具。

5. 橡皮：

橡皮除了有擦掉笔迹的效用外，还可以利用擦痕为塑造形象服务，擦出笔迹所画不出的效果。另外，还可以使用橡皮泥。橡皮泥的擦净效果通常不如橡皮，但是橡皮泥吸附铅粉的能力却远高于橡皮。

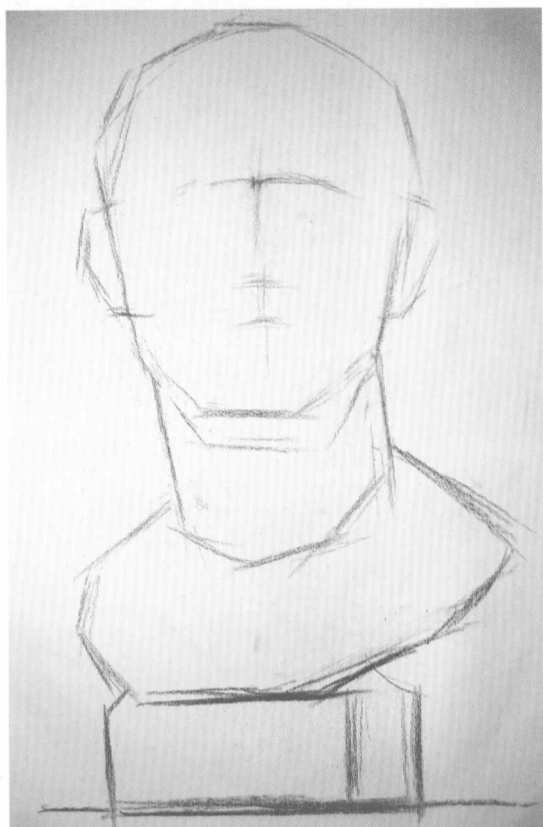
6. 画纸：

画纸以纸质密度较紧和表面肌理略粗糙为佳。好的素描纸经得起反复擦拭修改（不起毛），可以显示深浅浓淡的层次变化，适合长期作业。

六、步骤示范

作画的步骤不仅要求各阶段完成自身的表现任务，而且要为下一阶段做好应有的准备和铺垫。

1. 阿格里巴正面像（周文武）

步骤一：确定构图及头、颈、肩之间的动态关系，注意头部和颈部的角度关系。

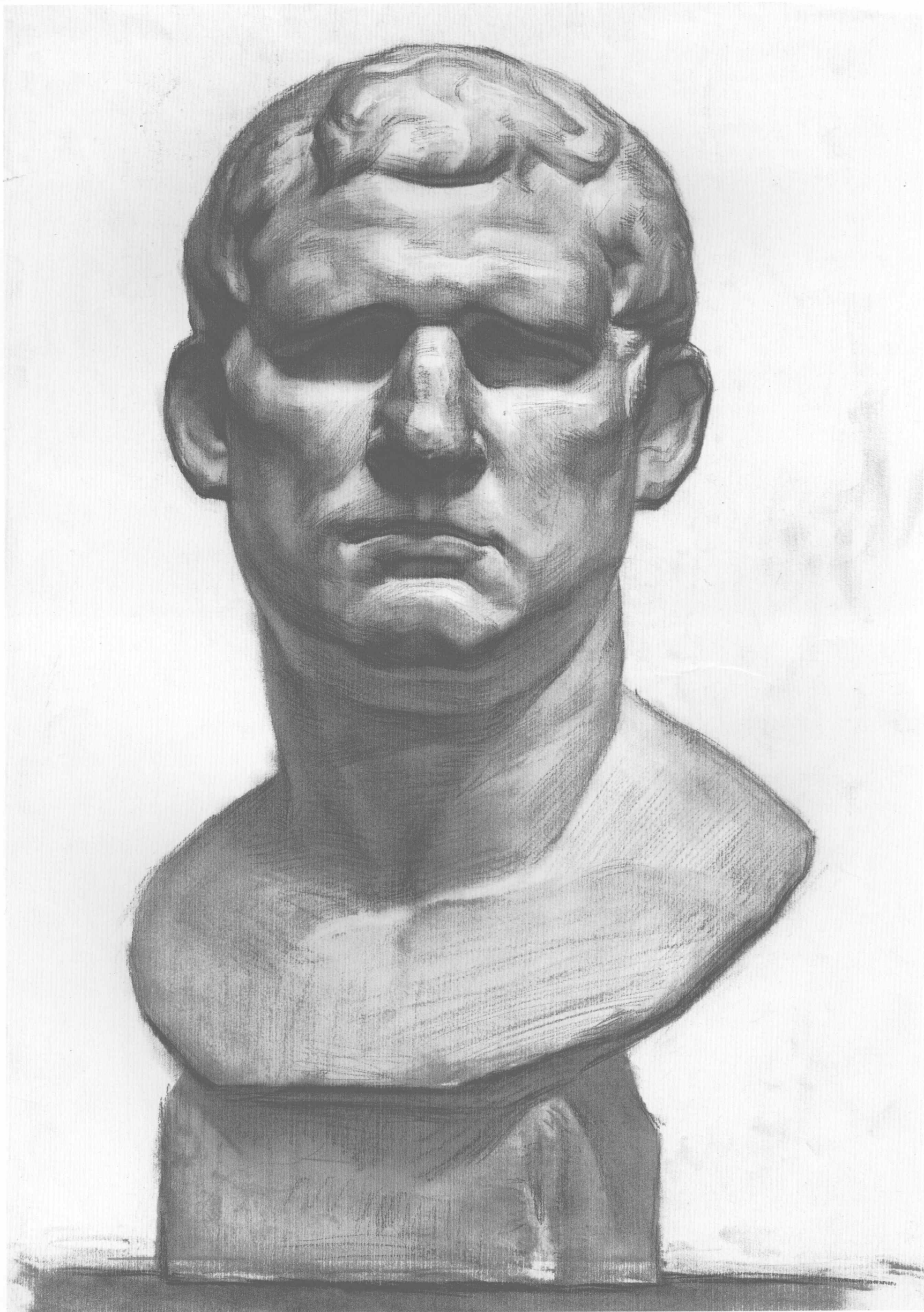
步骤二：明确五官及头部结构的体面关系，注意利用明暗交界线，交代清楚各部分之间的结构关系，画出投影的位置。

步骤三：明确整体的明暗关系，注意额、鼻、颧骨、下巴的明暗层次。

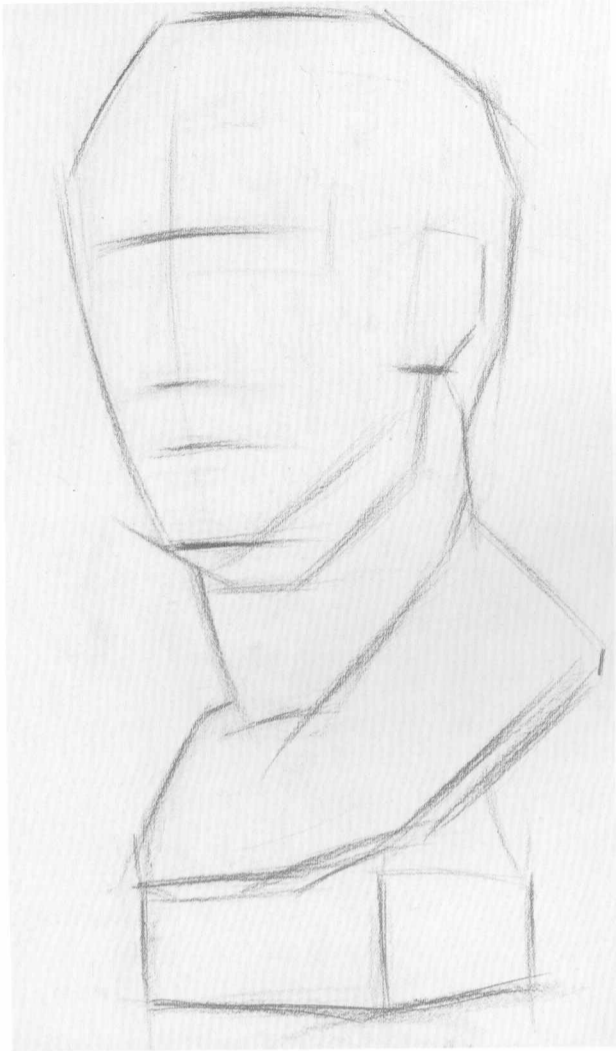

步骤四：利用明暗调子分析形体的体面关系来塑造结构，加强形体结构，注意素描的整体大关系，并调整局部细节。

步骤五：深入描绘完成，这是去面还圆的一步，在细节刻画的同时把形体的各个面连贯衔接起来，使形象更自然，更接近石膏像的原貌。在这一过程中，要注意细节和整体关系之间的协调，使细节置于整体的关系之中。

2. 阿格里巴四分之三侧面像 (周文武)

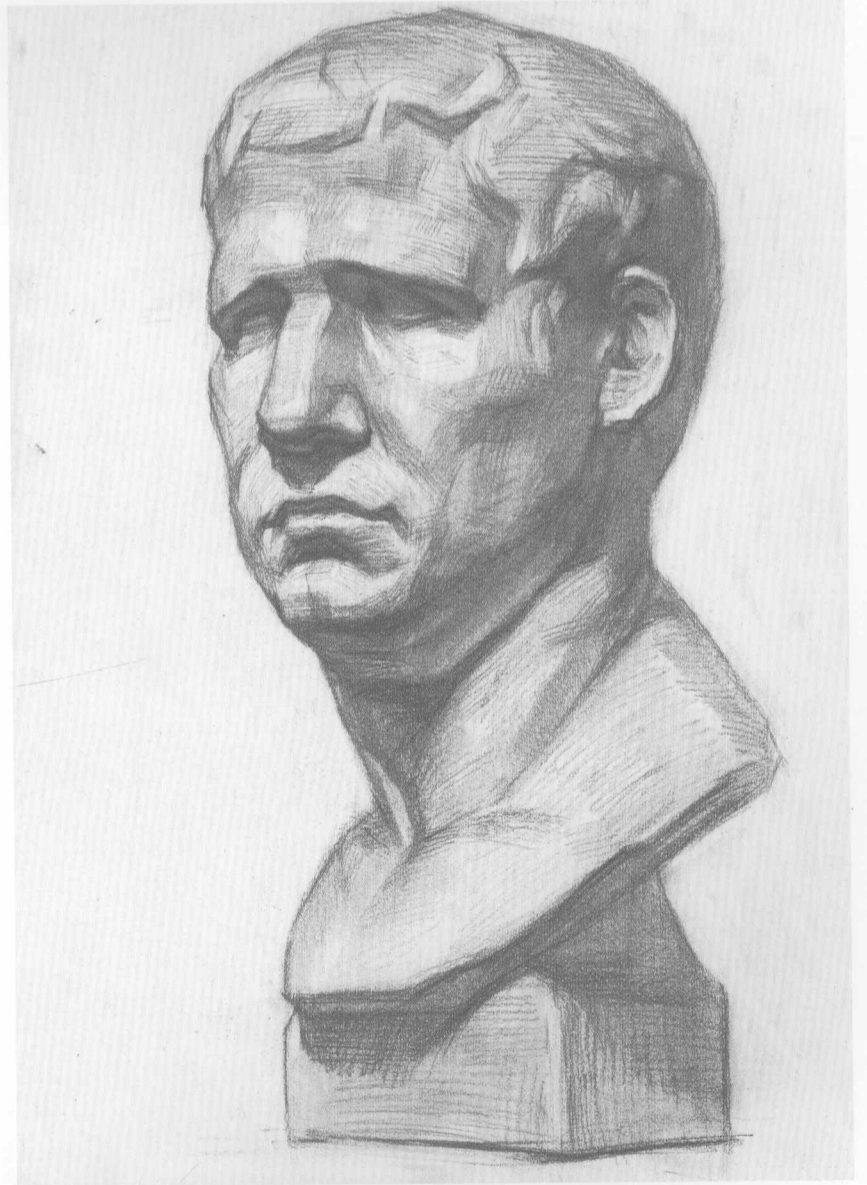
步骤一：确定构图及头、颈、肩之间的动态关系，画出脸部的中线以确定脸的朝向，注意视线方向的空白要多一些。

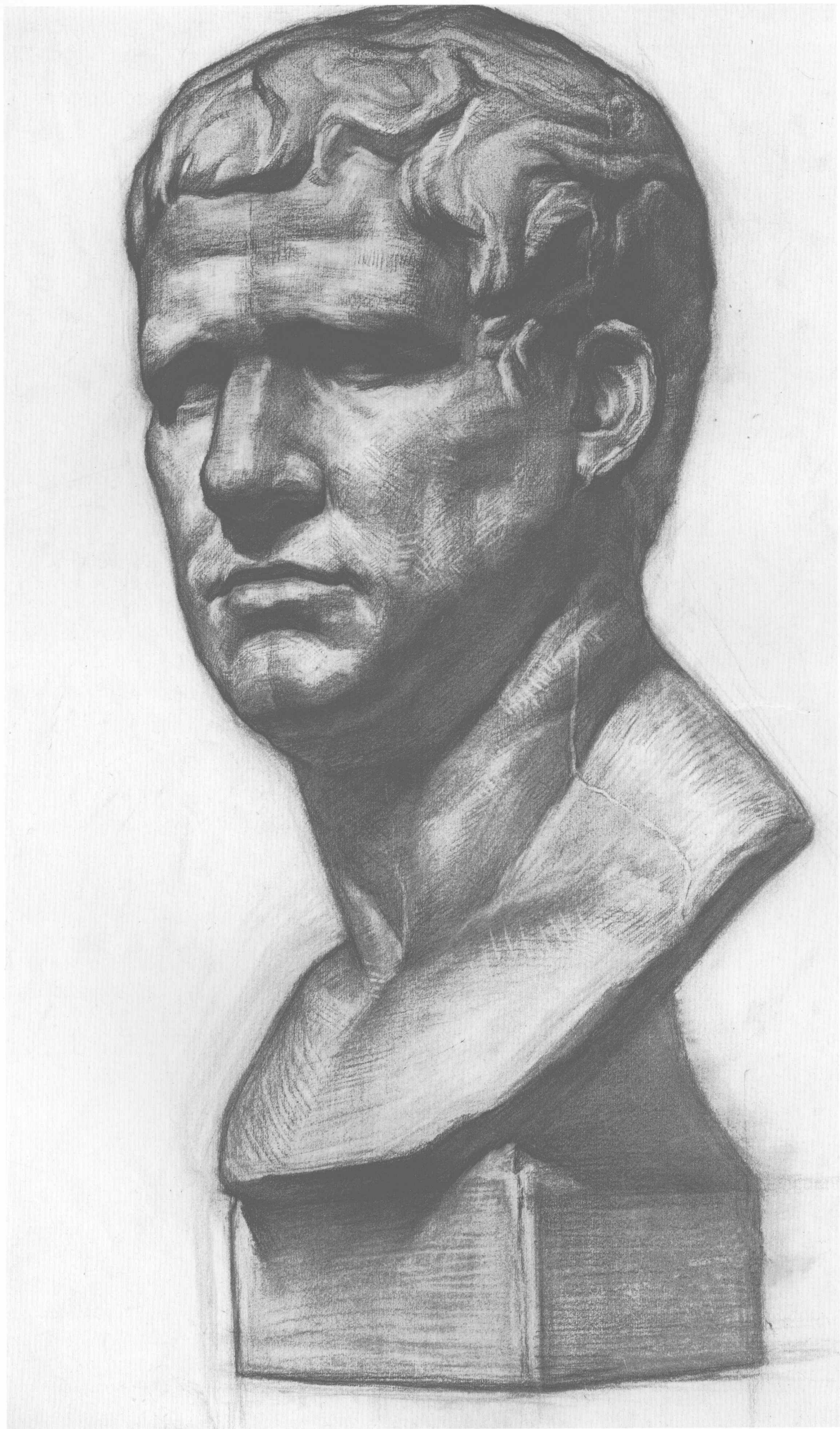
步骤二：明确五官及头部结构的体块关系，注意利用明暗交界线交代各部分的结构关系，并注意明暗交界线的整体联系。

步骤三：明确整体明暗关系，注意额、鼻、颧骨、下巴的明暗层次。

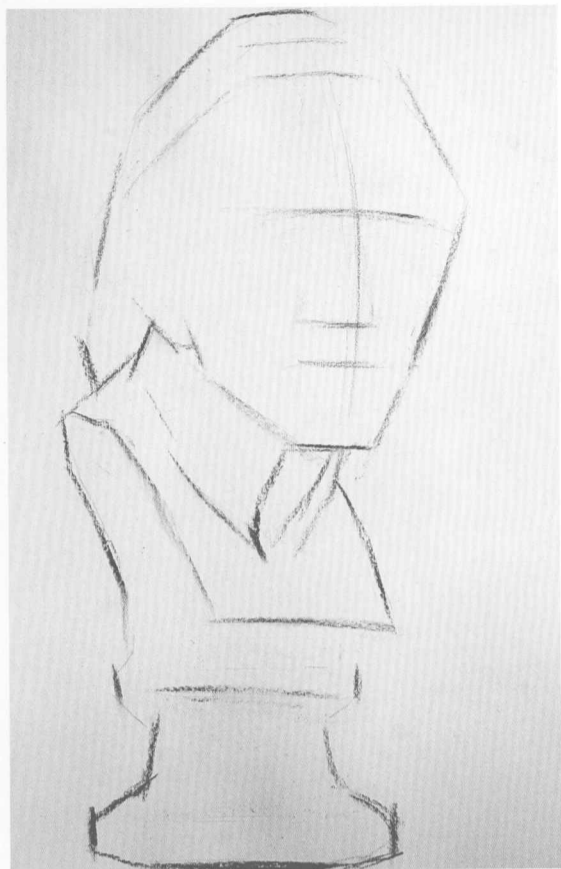

步骤四：利用明暗调子分析形体的体面关系来塑造结构，并完善形体之间的结构关系，进行形体体积的塑造，要注意强化五官的特征以及形体的体积。

步骤五：深入刻画完成，注意亮部、暗部以及灰部各自明暗调子的统一。

3. 伏尔泰四分之三侧面像 (叶庆)

步骤一：确定构图及头、颈、肩之间的动态关系，画出脸部的中线，确定脸的朝向，并注意视线方向的空白要多一些。

步骤二：明确五官及头部结构的体面关系，注意利用明暗交界线交代出各部分结构关系，注意明暗交界线的整体联系。

步骤三：明确石膏像的整体明暗关系，注意额、鼻、颧骨、下巴的明暗层次，注意头部两个面的整体区分。

步骤四：利用明暗调子分析形体的体面关系来塑造结构，并完善形体之间的结构关系，进行对形体体积的塑造。注意对伏尔泰脸部皱纹的描绘不要影响到整体形的虚实关系。

步骤五：深入描绘完成，注意亮部、暗部以及灰部各自调子的统一。

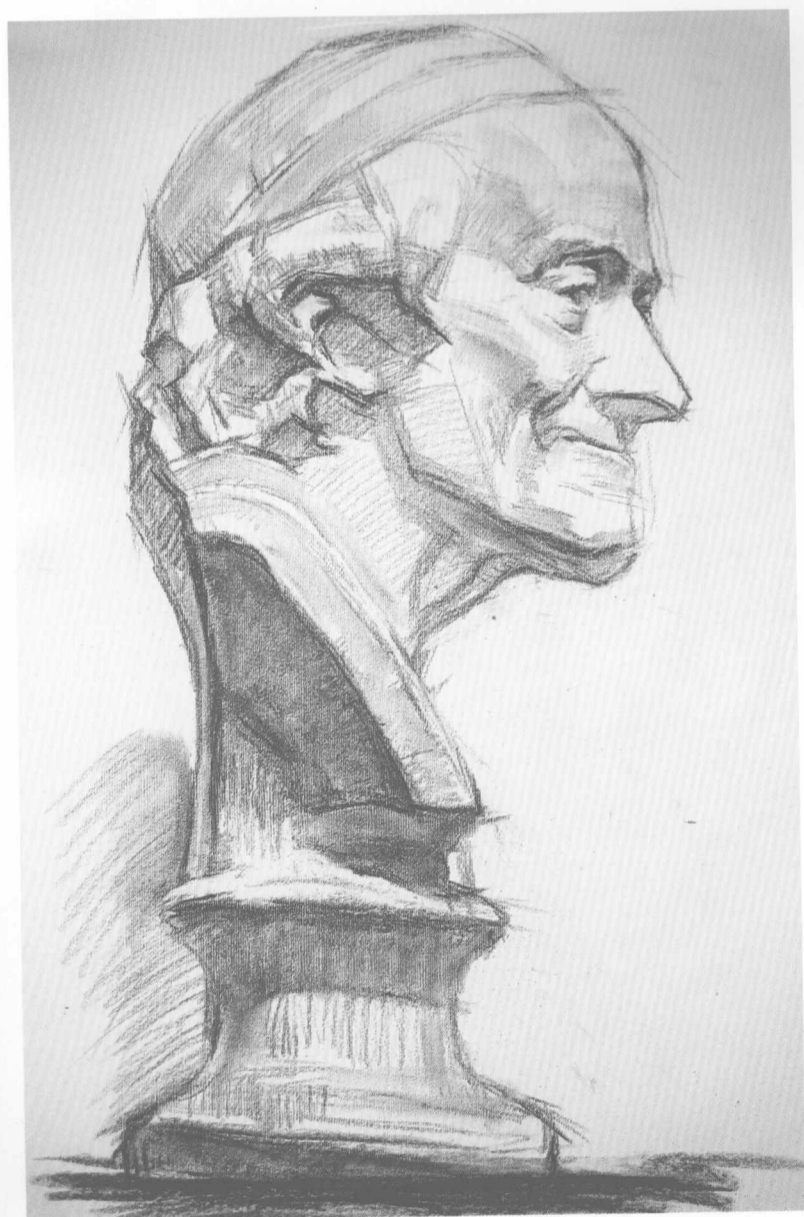
4. 伏尔泰侧面像 (叶庆)

步骤一：确定构图及头、颈、肩之间的动态关系，侧面尤其注意发际线以及耳朵的位置。

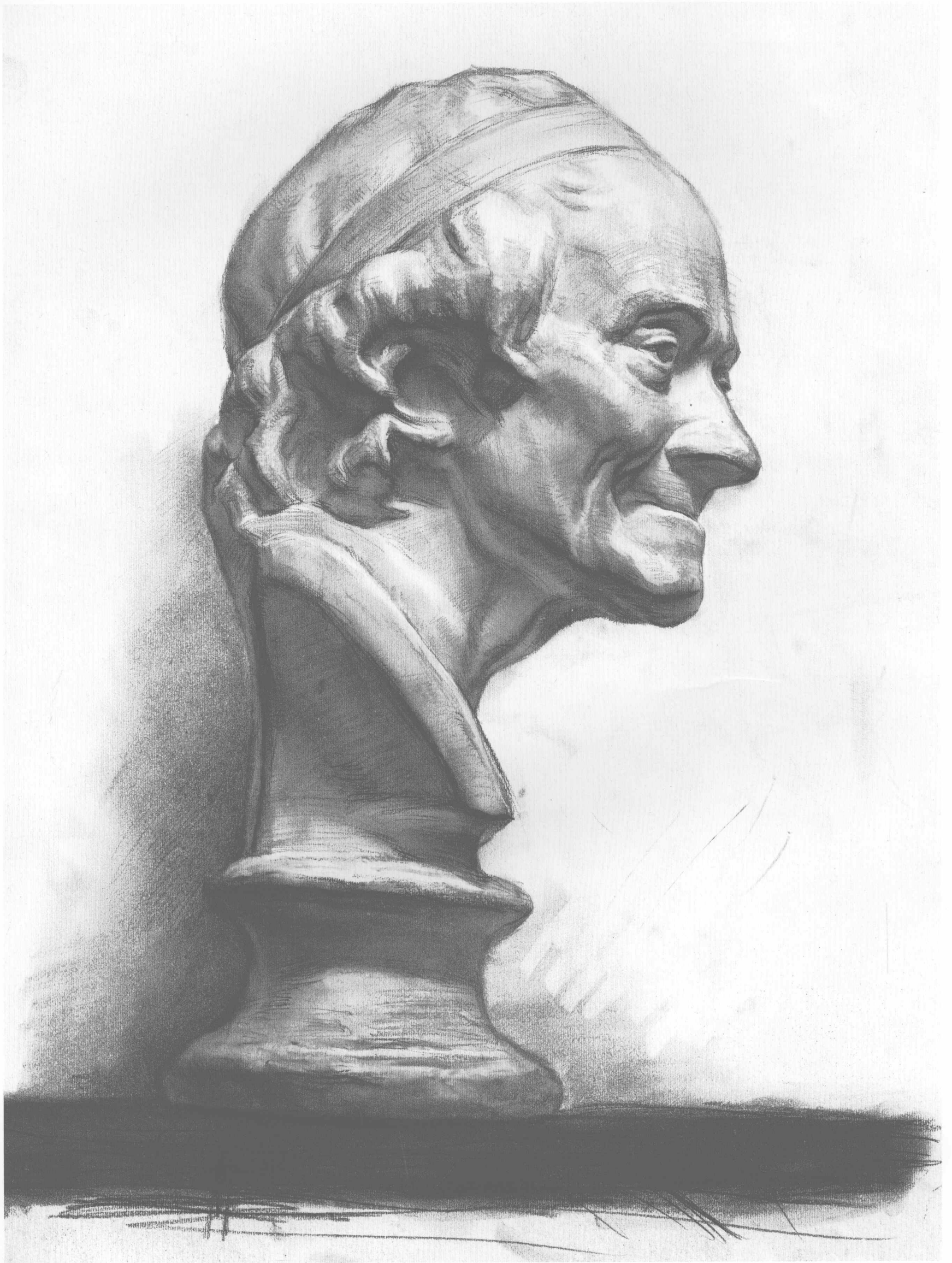
步骤二：明确五官及头部结构体面关系，注意利用明暗交界线交代出各部分的结构关系，注意明暗交界线的整体联系。

步骤三：明确石膏像的整体明暗关系，注意额、鼻、颧骨、下巴的明暗层次，注意头部两个面的整体区分，注意耳后的头发要作整体的体积处理，局部画得不可太琐碎，肩膀与脖子的空间要体现出来。

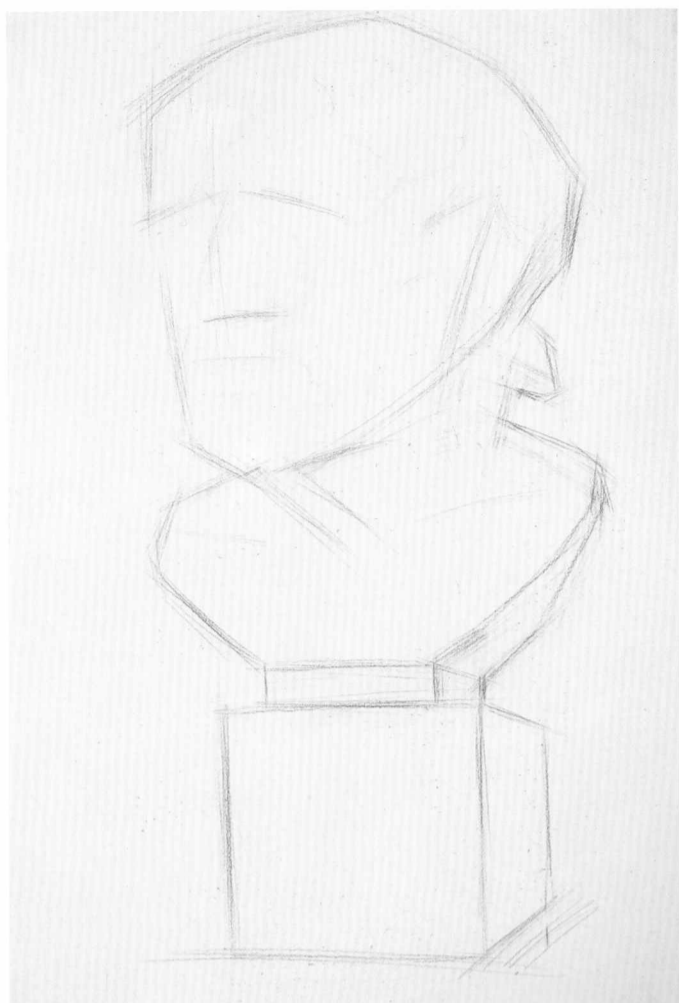

步骤四：利用明暗调子分析形体的体面关系塑造结构，并完善形体之间的结构关系，进行对形体体积的深入塑造，脸部受光的面积较多，注意亮部调子的比较和控制。

步骤五：深入刻画完成。

5. 塞内卡四分之三侧面像（徐洁）

步骤一：确定构图及头、颈、肩之间的动态关系，画出脸部的中线以确定脸的朝向，注意视线方向的空白要多一些，并注意底座立方体的透视关系。

步骤二：明确五官及头部结构的体面关系，注意利用明暗交界线交代出各部分的结构关系及明暗交界线的整体联系。

步骤三：明确头像的整体明暗关系，注意额、鼻、颧骨、下巴的明暗层次，注意头部两个面的整体区分及亮部和暗部的虚实关系。

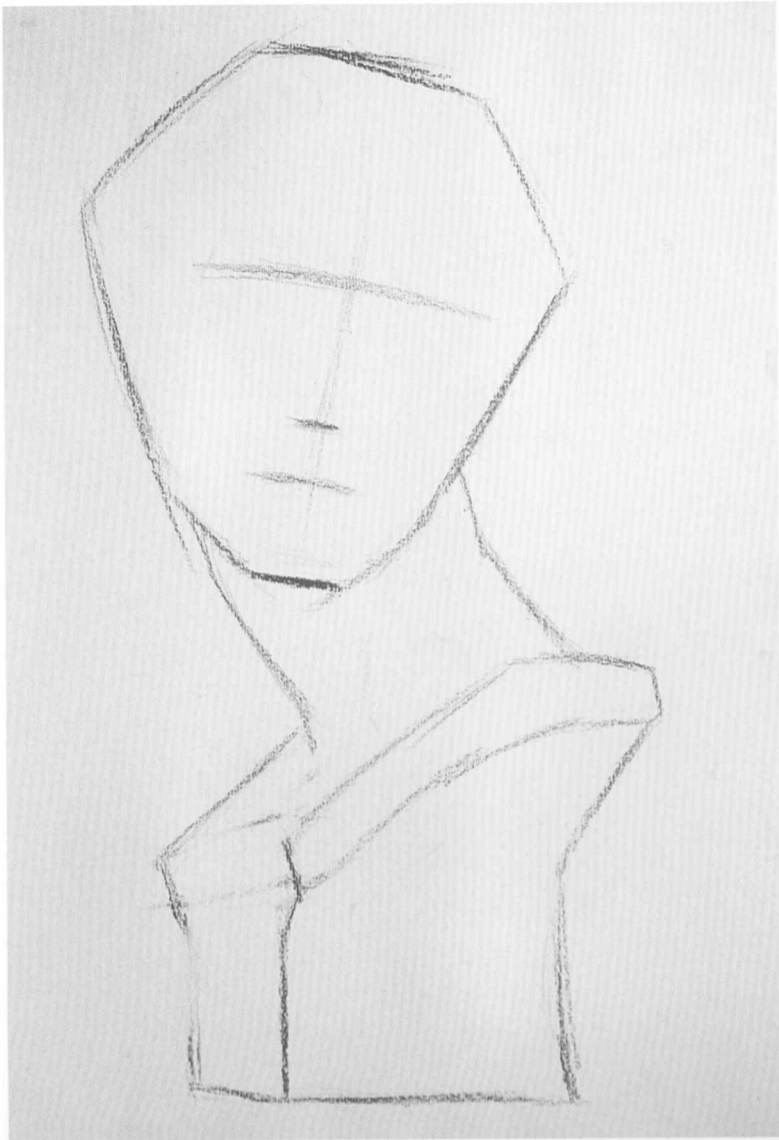

步骤四：利用明暗分析形体的体面关系来塑造结构，并完善形体之间的结构关系，进行对形体体积的深入塑造，注意头发等细节不可画得太琐碎，要整体地完成。

步骤五：深入刻画完成。

6. 小卫正面像 (叶庆)

步骤一：确定构图及头、颈、肩之间的动态关系，画出脸部的中线以确定脸的透视关系。

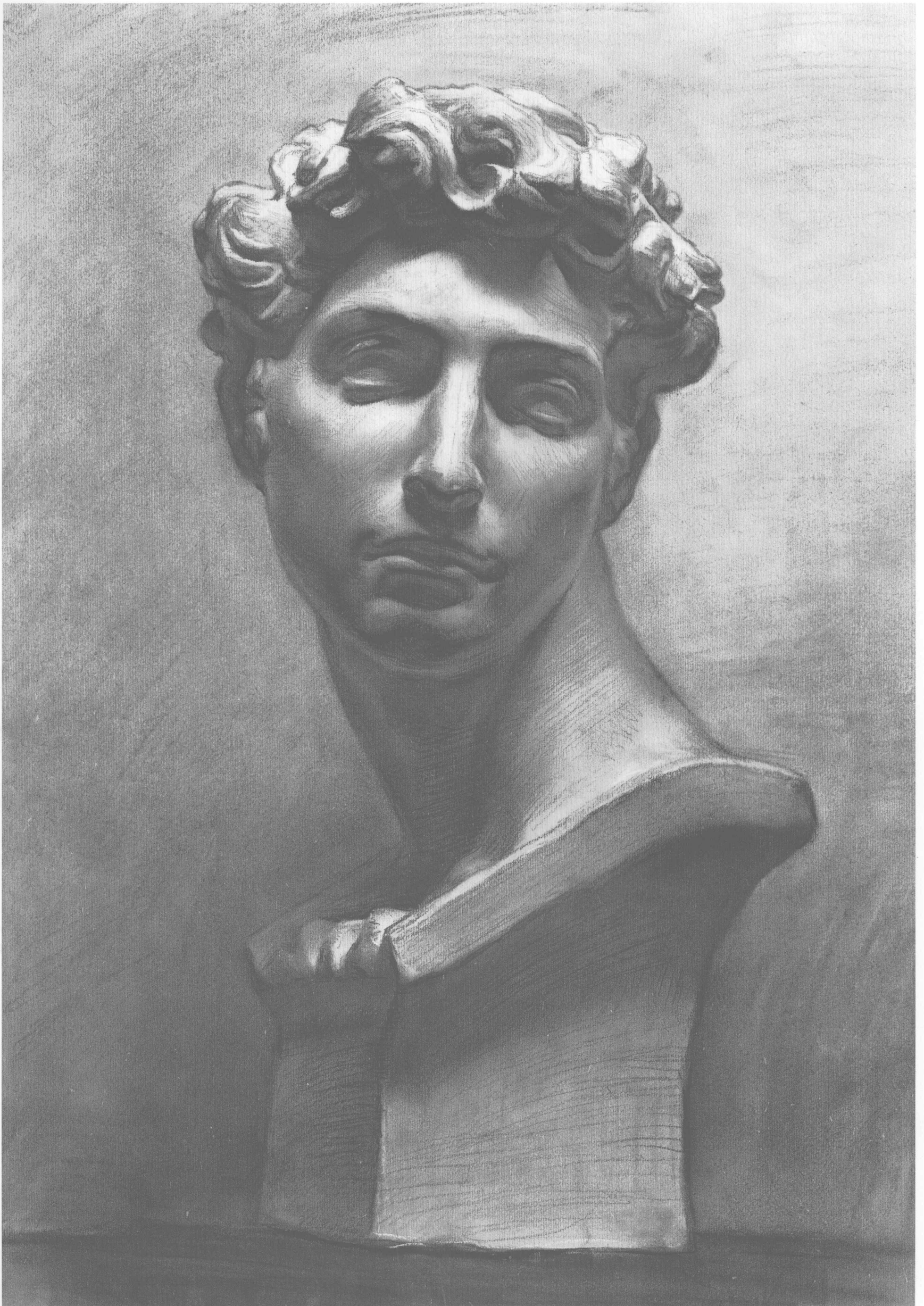
步骤二：明确五官及头部结构的体面关系，注意利用明暗交界线交代出各部分的结构关系，注意明暗交界线的整体联系，并对头发的分面作概括处理。

步骤三：明确整体明暗关系，注意头发、额、鼻、颧骨、下巴的明暗层次，注意颧骨的位置，并对头部正侧面作整体区分。

步骤四：利用明暗调子来分析形体的体面关系并塑造结构，完善形体之间的结构关系，并对形体体积进行刻画与深入塑造。

步骤五：深入描绘完成，注意背景光感和空间的处理。

七、石膏像实例

阿格里巴侧面像（叶庆）