

素描研究

系列丛书

SKETCH

石膏

基础

贺亮著

教学

中国美术学院出版社

封面：马赛 郁菁 指导教师：贺亮
封三：荷马 郁菁 指导教师：贺亮

图书在版编目(CIP)数据

石膏基础教学 / 贺亮著. —杭州：中国美术学院出版社，2006. 5
(素描研究系列丛书)
ISBN 7-81083-485-1

I. 石... II. 贺... III. 石膏像—素描—技法(美术)—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第032320号

责任编辑：俞利民 装帧设计：翰艺 责任出版：葛炜光

石膏基础教学

作者：	贺亮	出版发行：	中国美术学院出版社
地址：	杭州南山路218号	邮政编码：	310002
经销：	浙江省新华书店	印刷：	浙江兴发印务有限公司
开本：	787mm×1092mm 1/8		
版次：	2006年5月第1版	印次：	2006年5月第1次印刷
印张：	7.5	印字：	数：3千
印数：	0001-5000		
ISBN 7-81083-485-1/J·466	定	价：	38.00元

石膏素描写生

贺亮

学习素描首先要解决形的问题，为了更好地解决塑造形体给我们带来的困惑，我想从以下几个方面来谈谈。

一、比例

物象的比例关系，学画者应不遗余力地进行研究，并且是需好好掌握的；比例关系是通过比较而确定的。石膏像写生中的每一步进展都涉及到一个确定正确比例的问题。从大的外形到局部结构之间的比例，形体之间的长短比例，明暗层次的比例关系，由上至下、由左至右以及黑白灰构成上的比例关系也是通过比较来判断其是否正确。在学习中，常常需依据自己现场测得的各部位的比例，且不可套用某种定式来进行绘画，这样获得的效果才会更好。

二、透视

透视是指由于物体所处的角度、高度不同而在视觉上产生长度的递增与缩减、形状的变化的一种现象。摆在我们面前的物体想仅通过直觉找准，难度较大，还需具备一定的透视知识。透视的学习是一个比较严谨且至关重要的学习环节。掌握透视学理论知识，对于初学者来说，虽重要，但无须刻意向纵深发展，只需掌握基础的知识即可。如焦点透视、成角透视、俯视和仰视等。

我们在平常的训练中要有意识地培养自己以目测方式训练自己的观察力、分析力和手的表现力，而最终主要依靠感觉。只要思想上意识到透视统一的必要，形体的诸多问题就迎刃而解了。

三、形体与结构

有了对比例、透视的认识，我们再去研究形体与结构的问题。

形体结构问题是素描写生中最为关键而又最为基本的研究课题，因为素描写生是以再现对象的真实性作为衡量的尺度，而不同的对象都有其各自的形体特征。要想将对象画得自然准确，就离不开对对象形体结构的准确理解与表达。

形体结构是一个外与内的紧密结合体。我们应深入学习形体结构，理解物体的构造关系，通过分析、理解，把物体的造型关系找出来。这样就容易发现物体的透视比例是否准确，动态是否妥帖。由此才能真实而准确地掌握形体结构。当然，对于初学者来说，做到正确地把握形体结构决非朝夕之事，还需要花大力气来研究。希望初学素描的朋友们多用线条将你所理解到的形体结构连接起来，这对认识结构原理有显著的效果。这样，就为进一步深入地表现物体的体积、色调、质感、层次、空间感等奠定了坚实的基础。

然而，初学者往往把兴趣过多地集中在中间色的表达上，这样对素描学习弊多利少。常见的毛病有：由于缺乏素描明暗关系对比与黑白灰关系的理顺，从而出现某个亮部的局部色块画得太重，远看像抹了一块黑一样；本应画得灰一点的局部，由于画得过于暗了，色调上画得太过了，使得画面出现“脏”和“灰”的感觉。如此看来，懂得黑白技巧比懂得明暗五调子更重要，因为只知明暗五调子这个规律，不知道黑白技巧，那么五

大调子可能就会束缚住你的手脚。所以黑白对比的这种绘画形式语言，在画面中所起的作用不可低估。

四、临摹

临摹是学习石膏头像的最好途径，也是提高素描水平和反映感知能力的有效途径之一。世界上很多画家都十分重视临摹，不少专家主张借此手段解决诸多问题。石膏像由于材质的特殊性，在写生中有一定难度，常出现“脏”和“灰”的现象和石膏质感不强等问题，所以只有通过临摹，研究前人的经验和技法，这样，学习中遇到的问题就易化解。与此同时，临摹可促使考生提高眼睛与手的配合默契程度，在两者协调当中，培养了素描造型的信心。

短期素描训练重在培养学生敏锐的艺术感觉，要求反应迅速、表现简洁，既要求有严谨的造型，又要求有丰富的表现语言，在短时间内使手、眼、脑三者协调统一，最终达到具有全面造型能力的教学目的。

短期素描也是用线条、明暗来表现物象的形体、结构和空间的，在学习与研究过程中，首先要理解整体与局部的关系，培养正确的整体观察方法。其次要建立立体观念，同时还要注重艺术表现力、艺术创造力的培养，高等艺术院校所定的招生标尺，则是测试考生在短时间内写生的基本功如何，艺术的表现能力和艺术的可塑性如何。那些自然主义抄袭对象的做法会使作品缺乏艺术感染力，也体现不出自身的艺术感受能力，而主观地歪曲对象更将导致形体失准等等，考生惨遭淘汰自在情理之中。有鉴于此，我们在短期素描教学中更应侧重解决下列问题：

一、形体结构与特征

对大的基本形及结构特征的准确把握是一幅画成败的关键所在。在训练过程中，通常采用正负形的观察方法来关注物象边缘线高点的转折、起止、长短及角度的大小。在物象大形准确的前提下，再进一步研究局部的关系、左右对比、虚实、疏密等是否合理，以及点、线、面、体、明暗、光影的关系。学会利用结构点、明暗光影点的串联概括观察形体的正确观察方法，可适当地夸张形体特征，通俗地说就是画得像。在艺术院校入学考试中，素描形的准确、特征的把握很重要，尽管有些考生能力较强，塑造得比较深入，但走了形，分数仍旧很低。反之，有些考生形体特征把握较好，只需稍加刻画，便可取得良好成绩，若再深入一步便可取得优异成绩了，原因就是把握住了形体这一素描本质要素。

二、线面结合

线和明暗作为素描的表现手段都应该有所侧重地分段进行训练。用线来表现形体，显示肯定、果断、迅速的特性，特别适合于短期作业的使用。物体有了明暗，则变化丰富、层次感强；线面结合使短期作业具有一定的深入塑造空间。在肖像写生中，用线条表现形体与形体之间的关系时，应关注线条的穿插关系；内形则相对含蓄。形体间的穿插关系、结构关系、明暗体积关系都是十分微妙、丰富的，需进行理性分析研究，加之感性认识，在概括基础上才能较准确地把握。内形和外形在作画过程中应相互照应，要避免单独看外形或内形。否

则，二者合在一起时，形体在视觉上会有错位不对称之感。

三、明暗调子与节奏

通俗地说，就是首先要明确，对象最亮与最暗只能有一处。通常在画调子关系时，要先看出对象最亮部、次亮部、再次亮部——最暗部、次暗部、再次暗部等有序的规律性变化，并把握好这些调子的节奏关系，画面自然就层次丰富、生动响亮了。

四、把握视觉中心

在绘画写生中，物象与作画在视觉上产生一种关系，不论你处于什么角度，眼前总会呈出一处最强烈、最主要的部分，这便是视觉中心。我们应当重视视觉中心部分的明暗虚实变化。在作画时，用眼睛盯住主要部分，用余光去看其他部分，这要自始至终地贯穿于整个作画过程。如果看一点、画一点，画面虽也清楚，但是主次不分、虚实不分，缺乏艺术感染力。

五、分清呆板与松动

在作画过程中，有些学生在画形、结构、体积等方面均没有什么问题，但作为一幅好的作品，却总让人觉得欠缺些什么。原因在于画面过于呆板、僵化。有些是外轮廓线过死，没有依光线、结构上的变化而掌握轻、重、转、停；或是形体之间缺少线的穿插关系；也有些是画调子时大的节奏没有拉开，过于简单化；再则是在画调子时线条不够松动，运笔过于死所致。绘画要求松动，是因为不论用什么工具（毛笔、钢笔、铅笔、木炭条等）画出来的画本身就是艺术作品，这里的松动，不是形体结构的松散，而是指画味、韵味的把握，轻松愉悦感的体现。

素描作为造型艺术的基础，它是绘画者的观察方法、表现方法和综合绘画能力的体现。作为绘画基础造型训练的石膏头像写生，我们描画的头像大多是历代艺术大师所创作的雕塑作品的复制品，造型完美，特征鲜明，具有强烈的艺术感染力。同时，石膏材质单一的色调又有利于绘画学习者较为容易描画把握对象的结构、形状、透视、比例、空间、质感等一系列素描所应具备的要素。

古典艺术雕像，不仅是优美的艺术品，也是极好的素描教学对象。学习者可以通过对这些雕像的写生训练，进一步掌握造型技法，提高对复杂形体的表现能力和对美的形式的认识和理解。石膏像的写生训练是艺术院校的绘画造型基础的必修课，因为它所具有的色调单一、静止不动的特点便于学生更好地观察形体、研究形体。

石膏像的写生使学生有可能因他们在画人物模特时所不能达到的那种精确性来研究形体。

石膏像作为基础训练，现也是美术院校高考的考试内容之一，本书针对美术高考的学生学习素描的需求，书中的作品全部为短期作业，并配有逐步深入作品的步骤图，同样一个石膏像，多角度的描绘，为广大学习者学习素描，提供了学以致用示范，解决学习素描的难点，示范作品有十分强的针对性，同时为适应不同学科需求，石膏写生表现方法也各不相同，为广大美术高考的学生提供一本优秀石膏素描示范作品集。

用最简洁的线条确定动态造型，并用辅助线定好位置关系。

利用明暗交界线把石膏头部结构进一步表现。

将明暗关系进一步加强，这一步要注意脸部结构的刻画。

调整画面局部关系

深入刻画头部、胸廓、基座的相互关系

此步注意头发的概括处理

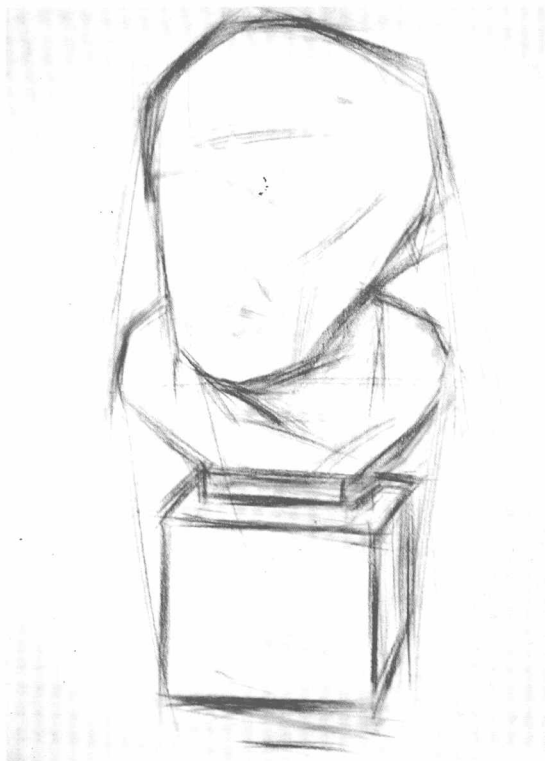
《海盗》

1. 起稿注意构图，多去比较头颈胸的关系；
2. 结构线要提炼明确，头发塑造要注意整体感；
3. 将整体塑造作为重点，特别注意五官的特点；
4. 额头也要加以刻画，注意皱纹的归纳表现。

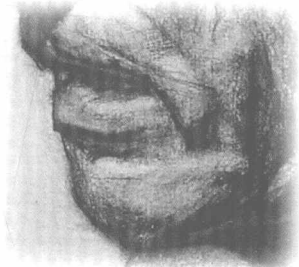
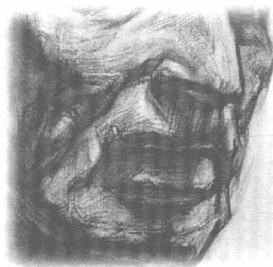

注意边缘线的表现

眼部要注意眉弓的特征，并注意其结构的刻画

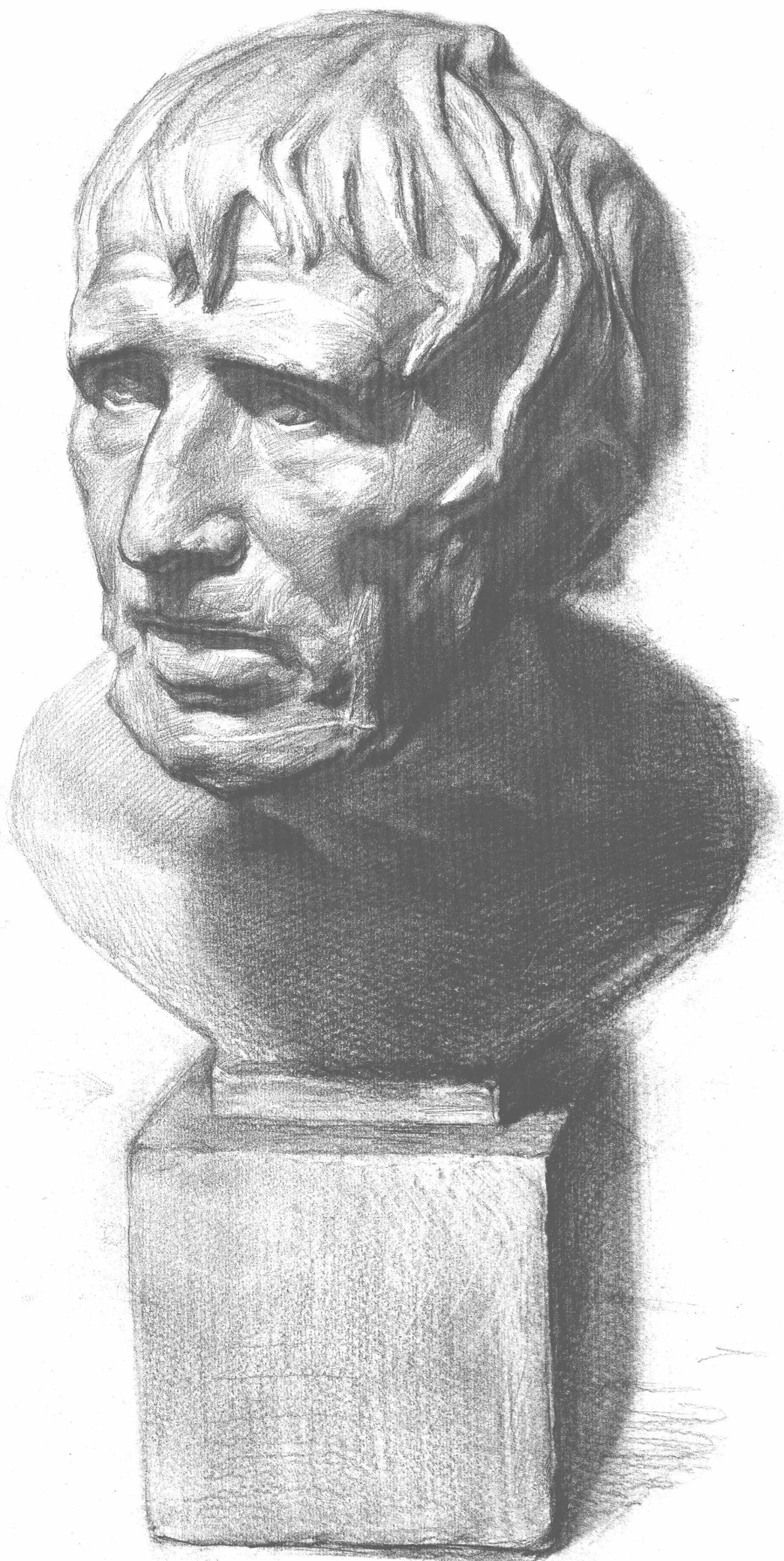
注意嘴部和脸部、下颌的联系，并能体会其结构硬度

注意嘴部和脸部、下颌的联系，并能体会其结构硬度

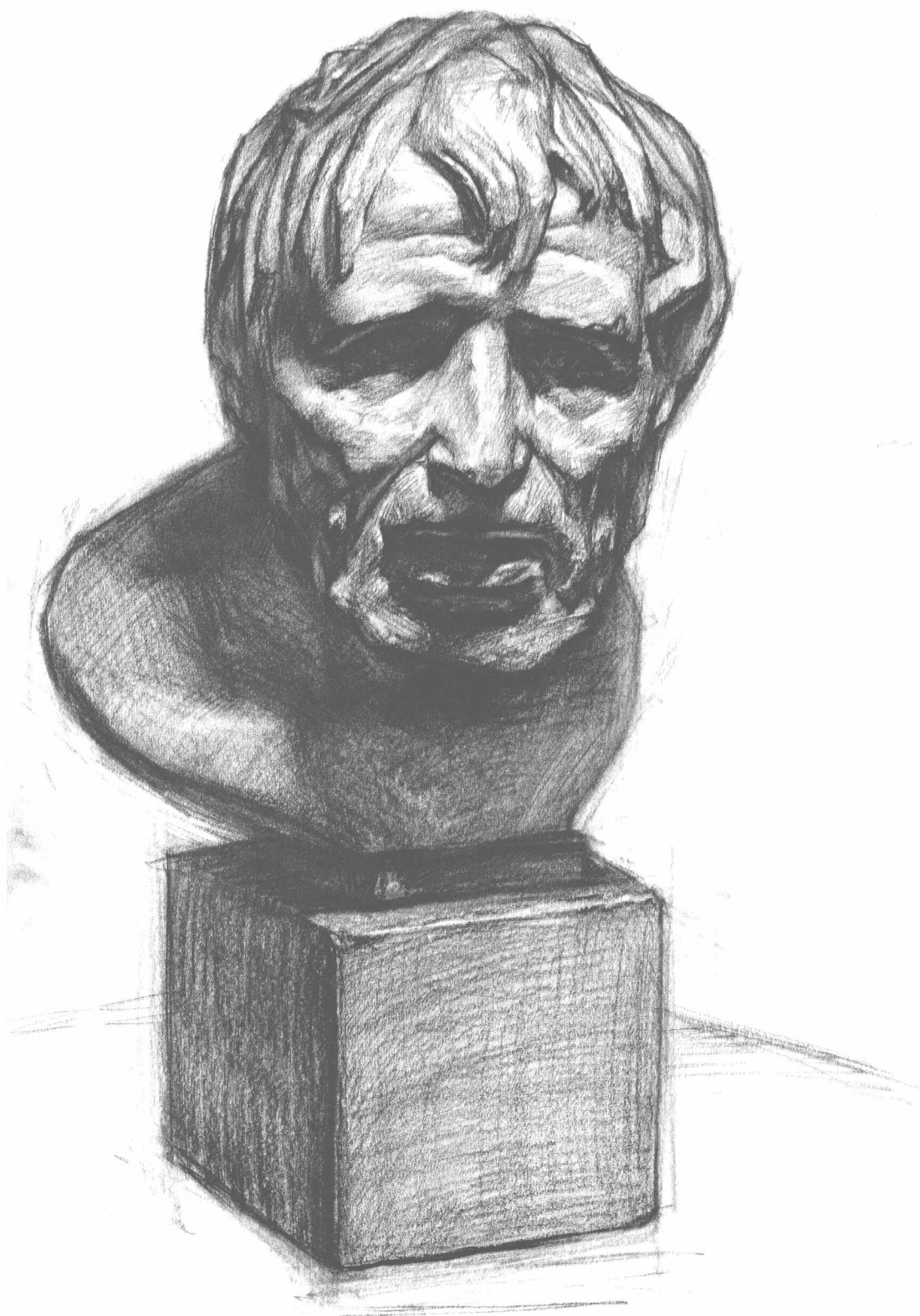

注意下颌与脖子、胸座的关系，注意虚实变化

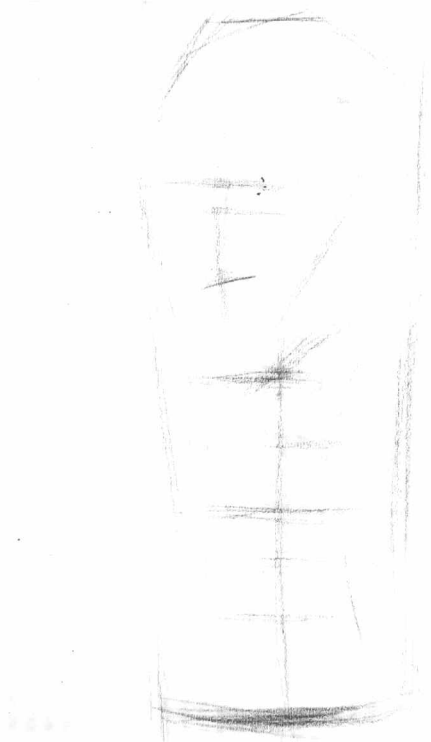

确定构图，定好比例位置

抓准形象特征，定好脸部结构和明暗交界线

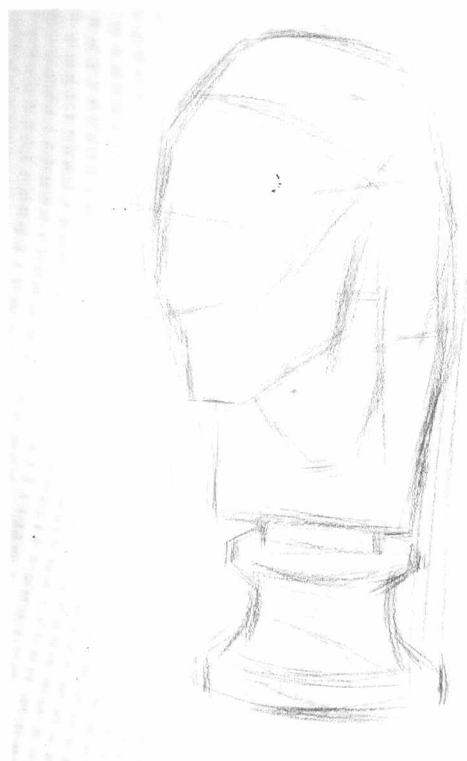

进一步完善造型，并画出概括的明暗关系

《伏尔泰》

1. 起稿时特别注意他的动态，用线肯定；
2. 将结构线提炼处理，注意他的表情；
3. 强调他的头与胸座的前后关系；
4. 这一部特别注意要主观表现他的面部结构。

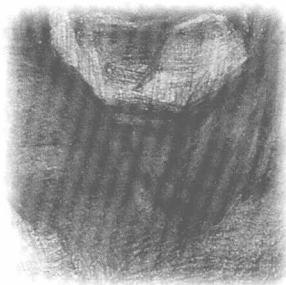

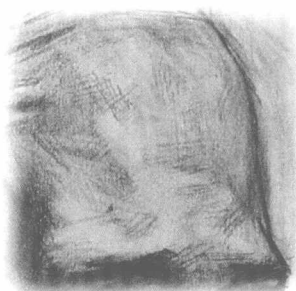
注意眼睛的起伏刻画，并能带出一定的虚实变化，在下眼睑的刻画上要特别注意其结构

注意其鼻子的造型特征，同时要注意其鼻底的虚实处理

下颌要注意与脖子的连接，对其结构要认真观察，把握其整体

对额头要特别强调其眉弓骨的起伏，能够提炼概括