

指南针

中级部分

4

主 编 刘永雄

21 世纪

中国美术基础教育
THE 21ST CENTURY PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
规范系列教材
FOR CHINESE ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

素描石膏像

王珂岳 韩福营 著

辽宁美术出版社

王 珂 伍
韩 福 营
著

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PRESCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

素描中级教程

素描石膏像

高中部分

辽宁美术出版社

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

总策划 范文南
总主编 范文南
副总主编 李兴威 洪小冬
总编审 李兴威
副总编审 金程斌(特邀)
整体设计统筹 曾爱军
封面总体设计 姚蔚
版式总体设计 曾爱军
印制总监 鲁浪 徐杰
编辑委员会
主任 李兴威
副主任 申虹亮 童迎强 王峻 刘志刚
委员 光辉 姚蔚 金明 孙杨
罗楠 苍晓东 肖建忠 郭丹
杨玉燕 宋柳楠 林枫 邵得孝
董齐 关克荣 严赫 刘巍巍
侯俊华 刘时 张亚迪 方伟
孙红 鲁浪 徐杰 薛丽

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像 / 王珂岳, 韩福营编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.10
(21世纪中国美术基础教育规范系列教材)
ISBN 7-5314-3619-1

I. 素... II. ①王...②韩... III. 石膏像—素描—技法(美术)—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第081876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
印刷者 沈阳美程在线印刷有限公司
发行者 辽宁美术出版社
开本 889mm × 1194mm 1/12
印张 5
字数 12千字
印数 1-3000册
出版时间 2006年10月第1版
印刷时间 2006年10月第1次
责任编辑 宋柳楠
图片翻拍 刘时 张雷
版式设计 曾爱军
责任校对 张亚迪

定价 18.50元 E-mail: lnmsscbs@mail.lnpgc.com.cn
邮购部电话 024-23414948 http://www.lnpgc.com.cn

前言

THE LIBRARY OF THE
CHINA NATIONAL CENTRE FOR
SCIENCE AND TECHNOLOGY
LIBRARY

中国美术学院美术考级教材

《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》丛书是新世纪新的教学理念、新的美术教材，融会了新的教育观念。如何规范基础教育，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，有不可推卸的责任。

随着美术教育的迅猛发展，真正的实用教材应该是对知识体系的牢固掌握与培养创新精神相结合体。《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》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教科书，其内容更完备，更加富有创造性。这套丛书的内容包括：素描、色彩、速写、装饰画、设计等。在编写过程中，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，科学地归纳并加以诠释。在知识的掌握和能力的培养上，给学生以全方位的指导。

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，在为你绘画着速的同时，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刻，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《21世纪中国美术基础教育规范系列教材》这套丛书伴随同学们度过愉快的学习时光。

龙力游

2006年4月6日于中央美术学院

目录

CONTENTS

21 世纪

中国美术基础教育规范系列教材

THE 21ST CENTURY
PUB SCRIBED TEXTBOOK SERIES
FOR CHINESE
ELEMENTARY ART EDUCATION

概 述	06	
第一章	07	对素描石膏像写生的认识
第一节	07	关于绘画的真实
第二节	13	关于艺术表现
第二章	18	以概括与提炼为主的训练
第一节	18	罗马青年写生步骤
第二节	20	石膏像默画步骤
第三章	25	以深入为主的训练
第一节	25	深入的方法
第二节	27	伏尔泰像写生步骤
第四章	29	以表现为主的训练
第五章	32	素描石膏像作品鉴赏
第一节	32	素描石膏胸像作品点评
第二节	37	素描石膏像作品鉴赏

21世纪中国美术基础教育规范系列教材

学术评定委员会

主 任 鲁迅美术学院（原院长） 教授
宋惠民

副主任 清华大学美术学院副院长 教授
何 杰

龙力游 中央美术学院附中 教授

申胜秋 中央美术学院附中 教授

袁 元 中央美术学院基础部 教授

安 滨 中国美术学院基础部 教授

教材编写委员会

顾 问

陈即邨

主 任

姜复越

副主任

刘永雄 于 健 张 军

主 编

张 军 于 健 刘永雄

教材编写统筹

姜复越 王珂岳

教材内容总体设计

于 健 张 军

编 委

薛继斌 吴彦蓉 黄志平 张鑫峰

伊 凯 王阔宁 刘秀芳 高 媛

张 艳 鞠 峰 王 进 韩福营

陈金龙 曹建丽 朱海滨 张可隽

冯连生 金勇文 王 丹 何 伟

王珂岳 巨德辉 王传杰 韩 雪

全晓男 陈 兵 谢 天 冯科源

张有成 解文金 宋东宇 魏世杰

杨 军 李元成

概述

经过一个阶段的石膏像写生训练,尤其经过素描石膏胸像训练后,你会感到本教材所涉及的石膏像写生训练表面上看似有些简单,但却有着特别的意义。安排这样的训练内容出于以下考虑:一方面,验证对以前在石膏像写生中积压的问题是否得到解决;另一方面,提出更高的要求来表现这些石膏像;同时兼顾高考的需要。在美术训练中,有这样一句名言:“不在于画什么而在于怎么画。”这里包含的意思很多,不仅仅是简单的作画步骤,还包含作画意图、思想等。如果说绘画训练可以分为描摹阶段,掌握写生规律阶段,形成个人语言阶段和艺术表现阶段的话,那么我们现在正处于由写实规律向个性语言过渡的阶段。这个阶段的总体要求应以更简捷的手法概括和提炼对象的基本特征,并提倡以赋有表现力或赋有个性的手法表现对象。此外,要求在较短的时间内完成以前需要较长时间才能达到的画面深入程度,并且对一些常见的石膏像的基本结构应达到默画程度。因此说本阶段的训练并不轻松。这是对每个同学绘画才能的一次挖掘和考验,具有一定的实践意义。然而艺术本身并不是千篇一律的。绘画训练应该遵循艺术人才成长的规律。对天才来说过多的限制只是对人才的摧残。而天才也不是不学无术的,他们应该很明确自己的长处是什么,需要补充哪些弱项。作为表现性的想法或手法不是到了大学才应该有的。对每个学生来说,绘画训练的阶段也不是截然分开的,它常常是综合在一起的,只是不同阶段有所侧重而已。作为教学要面向全体学生因材施教,作为学生应该不断树立追求的终极目标。

然而我们不可回避的问题是面对美术高考应采取的态度。我们说高考像一个游戏。这个游戏规则又不十分明确。一般来说,人们比较

看重造型能力,在此基础上有个性的表现当然备受青睐。相反,再有个性的表现连基本形都画不准,也很难得到认可。美院中绘画专业非常少,更多的是实用美术专业,所以对造型能力的要求都提到了突出的地位。但这并不等于拒绝任何有个性的东西。这要靠每个同学自己去把握。关于视觉冲击力问题也是每个面临高考的美术学生敏感的问题。“大”、“黑”、“强”固然抢眼,但抢眼的东西并不一定能打动人心,不要忽略内质的表现。还有一种相反的情况,即“人人站立我躺下”、“人人躺下我站立”,比如在众多的素描试卷中,突然有一张调了很少以线为主的素描或者画法怪异的素描,它可能是抢眼的试卷之一,但是过分的怪异则背离美的范畴。我们并不是要同学们去追求怪异,而是根据自己的实际,去发现和发掘赋有个性的和率真的东西。

作为教程,这里依然要按照一定的阶段安排必要的训练内容。这对绝大多数同学形成全面扎实的基本功是不可缺少的。第一阶段:以概括和提炼为重点内容的训练。第二阶段:以准和快为重点内容的训练(一般为3小时)。第三阶段:以深入为重点内容的训练(要求用3小时达到先前6小时达到的全面深入的程度)。第四阶段:综合表现训练(要求具有一定的表现手法或个人风格)。但是作为石膏像训练依然是较客观地表现对象,可供个性发挥的空间不是很大。除了跳调常规角度或光线下的写生训练外,还有您增加了特殊角度及特殊光线下的写生训练;还要进行必要的默画或逻辑推导画法训练等。经过这一轮训练:将为我们顺利进入高校并为今后的美术高级训练铺垫扎实的基础。

本教程第五章还选录了大连市第十五中学学生素描作品与国外名家素描作品,希望能成为提供参照和努力超越的目标。

第一章 对素描石膏像写生的认识

教学目的：使学生进一步明确意象在绘画中的统领作用。并且明确在意象基础上的概括、提炼、深入，进一步理解真实表现物象的含义

教学要求：通过欣赏优秀素描作品，理解、掌握素描写生概念

教学重点：明确概括与提炼的关系及深入的含义

课时分配：理论，4课时

“无知的人所喜欢的就是在制作上那种毫无表现力的烦琐，虚假的高贵安逸。庸俗的人完全不懂得大胆的简练，将无谓的细节迅速地放过，只注重整体的真实。”

——罗丹

“自然中的一切都有性格。这是因为它的坚决而真挚的观察。能看透事物所蕴藏的意义。”

——罗丹

第一节 关于绘画的真实

一、概括

这是对物象的形体结构作整体的归纳和表现。比如将复杂形体看成简单形体是一种概括，将琐碎的面看成较整的面是一种概括，将起伏多变的线看成较直的线也是一种概括。概括是一种化简的过程。徐悲鸿说：“但取简约以求大和。”这是把握整体的需要，也是绘画表现的需要（如图1、2）。

图1 米开朗基罗 画

图2 巴巴画像

徐悲鸿说：“宁方勿圆。”这也是一种概括手法，人们对“方”的东西容易看出方向，能产生稳定感（如图3）。而对“圆”的东西则很难辨别方向，容易产生飘浮感（如图4）。

图3（英）穆格杂尼作

图4 拉斐尔·画

二、取舍

绘画常用的手法之一。概括并非摒弃所有细节,取其能够反映物象特征和本质的部分或细节,舍其一般的、非本质的细节,这是绘画所注重的表现方法,对物象的取舍能力反映出一个人的绘画素养或认识事物的能力(图5、6)。绘画不同于照相那样无一遗漏地表现。机械式的描摹物象是缺乏艺术修养和艺术灵性的表现。

图6 大卫像

三、提炼

有除去杂质、存留精华的含义。素描训练中的提炼是指舍弃一些非本质的表象,强调物象形体结构和本质特征。我们经常说要提炼出线或面,提炼出形体结构特征,这些都是在强调要反复推敲、反复经营的意思。眉毛胡子一把抓不一定能画出好画(如图7、8)。

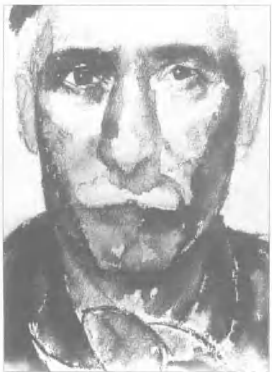

图5 (西) 阿奎里兹·画

图7 (德) 伦巴赫·画

图8 游北和 画

图9 商夫·拉莫尔 画

图10 大卫头像

四、主次

确定画面主次的依据有多方面,首先以表现形象特征为目的而确定画面要表现的重点部分或重点内容,比如画一幅石膏像素描写生,面部一般是表现的重点,因此在明暗的对比上和刻画的程度上也应有所强调。相反,五官表现得很含糊,而底座或发卷表现得一丝不苟,往往显得抓不住重点。另外,以形体结构为依据进行主次处理,如对形体的关键转折,明显的凸起部分,离视点较近的部分,一般来说都是应该强调的重点。而次要的转折、深陷的和退后的部分,不应作过分的强调,应使它们的关系处于合适的空间位置,任何不适当的强调都会导致形体感和空间秩序的破坏(如图9、10)

五、深入、细节与整体感

绘画需要精彩的细节,好的细节表现能引起画面的变化,使画面更生动、更感人。“深入”有表现细节含义,但不全是。深入应该是对客观物象突出的和有意味的特征与实质的进一步表现。不必要的细节描摹不仅不是深入,反而是背离深入的要旨。必要的细节刻画是深入的一部分。徐悲鸿说:“不尚琐碎,失之微细。”的确如此。一味求大体,画面会空乏;而一味求细节则容易失去大局。徐悲鸿的“尽精微,致广大”,强调了作画不能走向极端,应将整体和局部有机联系在一起。作为基础训练尤其应该这样(如图11、12)。

图11 王阿岳 画

图12 王阿岳 画

六、虚实

虚实是客观存在的现象,是绘画的基本处理手法之一,但往往被忽略。一般来说,近实、远虚,这是大的规律和原则。虚与实体现在线条或细节的清晰程度上,也体现在明暗对比的程度上。一般来说,近处的物象清晰度高,远处的物象清晰度低;近处的物象明暗对比比较强,远处的物象明暗对比较弱。明确这个道理我们可以主动处理形体虚实关系。此外,明暗交界线周围较实,其余部分较虚;亮部较实,暗部较虚;凸起部分较实,凹陷部分较虚等等(如图13、14)。

还要提及一点的是轮廓。从理论上讲，轮廓一般都会存在或多或少的轮廓光，轮廓一般情况下是较虚的，在普遍较虚的效果中，还存在虚实变化。在处理轮廓时，虚与实交替变化，能更充分显示形体在空间中的去向（如图15、16）。

图 13

图 16

图 14

图 15

虚实同样存在一种关系,虚实的处理既要体现出空间关系,又要体现出画面的节奏关系,总之,要使人感到舒服合理。相反,有一种现象是亮部很实,暗部则很笼统地虚过去,以至没有明确的轮廓和应有的转折,这是应该加以克服的现象。

七、客观真实与艺术真实

我们常常会听到一些画家的忠告,要将形画准,要客观真实地表现对象。罗丹说:“美只有一种,即宣示真实的美,只有反映了真实,才获得这种优越性。”的确,反映物象的真实可以产生一种魅力,会带来一种充实、稳定之感(图17、18)。相反缺乏真实的表现,往往使人产生一种扭曲或不安的感觉。

图17 书·捷尔维斯基

图18 农夫头像(俄)

客观真实与艺术真实都是相对而言的,客观真实是指排除主观感受因素的客观存在,但这是不成立的。因为我们用眼睛感觉物象的同时就存在着主观因素,只是我们常常努力排除主观因素,力求纯客观地反映现实,在此基础上我们还要尽可能地艺术地表现它,使这种所谓的客观真实更加突出,更加强烈。由此我们得出结论,客观真实是艺术真实的前提,客观真实不等于艺术真实(图19、20)。

改变往日既定的设想和粉饰的念头,面对物象你首先要瞪大眼睛观察,去发现对象最突出的特征和最实质的内核,其余的表现都应围绕这一线索展开。

第二节 关于艺术表现

艺术表现体现在两个方面，一是体现在表现客观真实所采用的手法，如第一节所述；此外，体现在作画者表达主观感受所采用的手法，如对某种意味的传达、对某种情绪的表现等。这二者又相互矛盾着，画家表现的侧重点不同，其作品的审美范畴就各不相同。

一、表现手法

素描表现手法是多种多样的。首先工具的多样性。铅笔是最好的，它可以表现细微的层次，便于修改。炭笔也可以画石膏像，但容易画死、画闷，一些细微的层次尤其是亮部的调子不容易画出来。木炭条，表现较弱的调子较好，但表现较硬的质感则不如铅笔。使用纸笔与纸巾可以迅速铺上较灰的调子，但容易使形体含糊不清，这种效果在处理较虚的部分或较含蓄的部分时可以运用。橡皮、塑胶以涂改为主要功能，但同时也是很好的画笔——白色或灰色的铅笔，用于提亮画“过”的部分，纸巾也具有同样的功能（如图21、22）。

图19 路德维希·梅德诺 画

图20 雅各布·范·雷斯德斯 画

图21 罗科素描

图22 达格尼肖像

图 23 (俄)

图 24 (俄)

真正的白铅笔在画高光时使用,但在画石膏像时一般不使用白铅笔。白铅笔又有纯白和暖白之分。可根据不同的纸张选用不同的白铅笔,白铅笔在画人像时用得比较多(如图23、24)。

铅笔表现石膏像的手法又可以是多种多样的,如:以线为主的表现方法依赖轮廓线。明暗交界线、转折线与投影线为主要语言,以线构成网络,制成形体结构。运用线的长处是便于在顺光状态下和明暗交界线比较明确的状态下进行表现。线的运用着力于捕捉对象生动的线性特征,但要克服过分的和呆板的线性描绘(如图25、26)。

图 25 (德) 约瑟夫·沙尔 画

图 26 (俄)

图27 捷克斯头像

以块面为主的表现方法, 依赖对形体的归纳, 寻找形体的转折, 由转折线形成表层结构网络构成形体的主要框架, 借助调子的推移表现出微妙的起伏变化和立体感。往往更能本质地表现物象的体积和空间特征, 但也容易产生呆板的效果。用这种手法画石膏物体效果较好, 画真人写生则有些局限性 (图27、28)。

二、意味

意味是一种形式的东西, 是超出具体物象之上的一种构图意义上的变化与组合而形成的关系。如节奏、韵律等。我们看到塞尚的素描非常简化, 按照客观物象的实在标准去衡量, 他的画仅仅是起了个大形, 但从画面的结构来看却十分严谨而有序 (图29)。另外从一个完形的归纳来看也存在意味。比如罗丹雕塑轮廓的概括与提炼, 细节的简化与含蓄产生一种内在的生命张力。亨利·摩尔的雕塑更是具有这样的特点。意味反映作者的审美趣味。这恰恰是应该强调的个性审美特征所在, 也是形成个人绘画风格的重要前提 (如图30、31)。

图29 塞尚 画

图28 弗洛伊德 画

图30 弗洛伊德素描

图31 雷洛伊德 画

三、心境

画家着力表现某种情绪或心境时,往往采用异常的或变形的手法,以达到强烈的视觉感染效果。如凡·高的素描就有某种热烈的视觉感受(图32)。而谢洛夫的素描就有某种流动和不安的感觉。夸大这种情绪的视觉表现往往成为具有表现主义特征的绘画(图33)。在石膏像写生训练阶段,主要强调对物象客观真实的研究和表现,但偶尔作些表现性的尝试或许会带来一些启发。

图32 凡·高 画

图33 谢洛夫 画

四、风格

风格是画家作品具有相对稳定性和独特性方式的综合的表现。它体现了画家的趣味、常用手法等。如我们看到丢勒的素描和伦勃朗的素描就有明显的不同,往往是一望而知。前者善用线,后者善用色调渲染。然而同样是用线,丢勒、荷尔拜因、安格尔、席勒的素描则各具面貌。形成这些不同的表现风格,源于画家各自不同的意味追求和习惯的动作特点等。其中意味统领了各自所表现的形象和笔调。从艺术表现方面看这是更大的整体(如图34、35)。

图34 丢勒 画