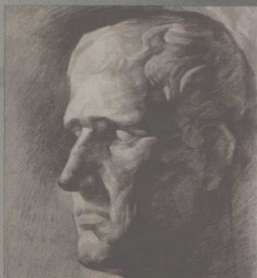

石膏

美术专业考试
入门必备丛书

李
宁
付
卫
东
主
编

石膏素描
石膏素描

素描

西安出版社

目 录

一、素描石膏概况	(1)
二、绘画工具和材料	(1)
1、笔	(1)
2、纸	(2)
3、辅助工具和材料	(2)
三、素描石膏要点	(2)
1、确立三个观念	(2)
2、归纳三个层次	(4)
3、质感的表现	(4)
四、几何石膏	(5)
五、石膏挂面	(6)
六、石膏圆雕	(8)
七、素描石膏写生常见问题	(10)
八、素描石膏作品赏析	(10)

李宁, 1960年8月生, 1987年毕业于河南大学美术系油画专业, 1989年加入中国河南美术家协会。1991年参加河南美术家赴西藏考察团深入西藏。1993年入中国美术家协会油画研修班, 1995年加入中国工业设计协会, 现任河南省青年美术家协会副主席, 任教于河南安阳师范学院美术系, 从事素描、水粉、油画、电脑美术等课的教学。

付卫东, 1970年11月生, 1991年毕业于河南大学美术系油画专业, 获学士学位, 1999年加入中国河南美术家协会, 现任教于河南安阳师范学院美术系, 从事素描、水粉、油画课的教学。

一、素描石膏概况

素描作为造型艺术的基础,是每一位学习绘画者的必修课。接受系统的素描训练,可以使初学者掌握正确的观察认识和表现客观对象的方法、技巧及艺术性的画面处理,从而提高学习者的造型能力和审美能力。

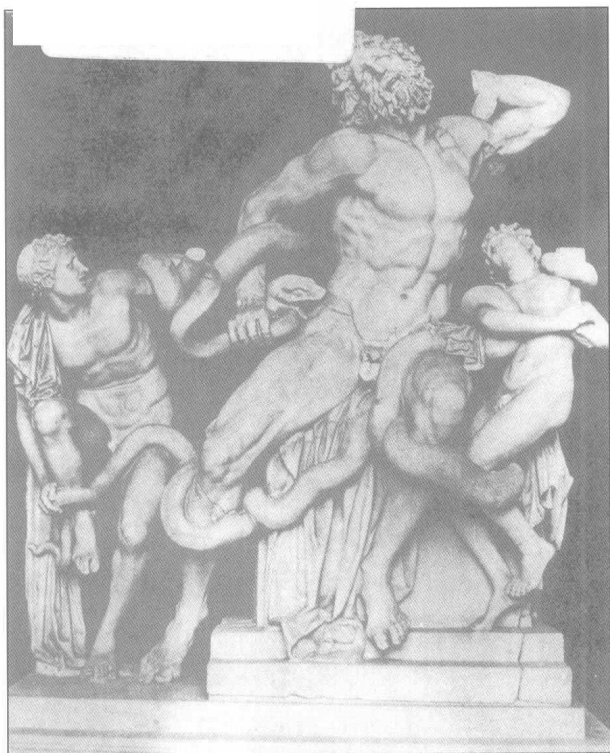
石膏模型的写生是素描系统训练中不可忽视的重要环节。石膏模型具有结构明确,造型严谨,色彩单一,影调鲜明,静止不动等特点。石膏模型写生训练是初学绘画者最适合的训练方法。通过石膏模型的训练,初学者可以掌握正确的观察方法、表现方法,养成良好的作画步骤,从而提高初学者对素描中诸要素的理解和把握能力,培养初学者学习绘画的严谨性和绘画的整体与形体意识。素描石膏模型训练中的石膏像多采用古希腊雕刻,大部分为历代雕刻艺术大师的精品力作,雕像自身极具艺术价值与艺术魅力,造型完美、结构严谨,具有鲜明的形象特征和强烈的艺术感染力,对提高初学者的鉴赏力,启迪审美情趣起着积极作用。因此,素描石膏模型写生一直是美术院校的基础训练科目。近年来部分学生为迎合考试而越过石膏模型写生练习,直接面对人物模特写生的作法实不可取,由于人物结构组成因素较为复杂,难度较大,越过石膏模型练习,就很难准确地把握模特的结构和体面差异,以及色调、质感等细微变化。石膏像的写生练习,为初学者进入人像写生打下基础。石膏模型的静止特点和单纯的色调,便于初学者研究分析,对于初学者造型能力的提高起着不可忽视的作用(图1)(图2)。

二、绘画工具和材料

俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。得心应手的工具,性能熟知的材料应用是画好一张画的前提条件,初学者有必要对工具材料作以深入的了解与尝试,从而熟练应用作画工具,掌握使用技巧,做到游刃有余,充分发挥各种材质特性,为取得好的画面效果服务。初学者应在不断的实践中总结经验和体会,选择和使用适于自身个性的工具及材料。

1、笔

石膏模型写生练习用笔种类较多,不同的种

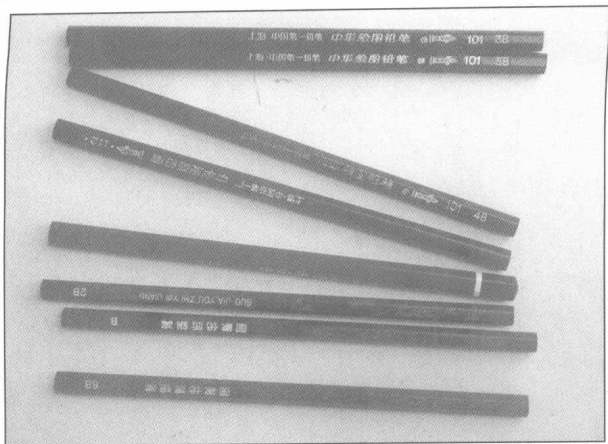
拉奥孔

(图 1)

缚鞋子的青年

(图 2)

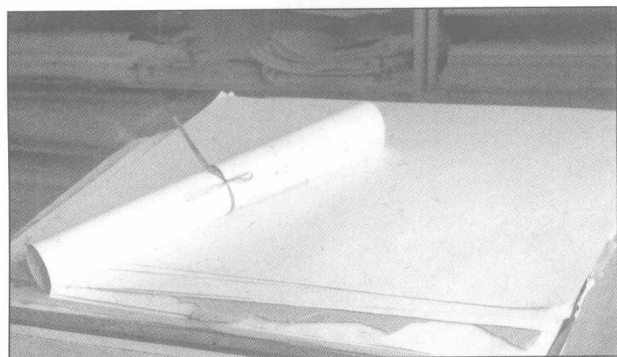
笔 (图 3)

铅笔交替结合使用,产生特殊的画面效果。

水墨:水墨工具介于水彩与水墨之间,表现力极强,和其它工具结合使用,更能产生特殊效果,但初学者不易掌握,较适合于大型石膏雕像的表现。

2、纸:

目前市场上出售的纸种类很多,因质量不同而价格不同。适合于石膏练习的纸质有以下 2 种:

纸 (图 4)

素描纸:素描纸条纹颗粒细小,纸较厚,白而结实细腻,为初学者首选。

水彩纸:水彩纸正面较粗,背面较细、结实,不会起毛,允许反复修改,通常为乳白色,有厚薄之分。

3、辅助工具和材料

橡皮:橡皮既可修改画面,又能表现物体,目前市场上专供绘画用橡皮种类较多,常见的有橡胶橡皮、塑料橡皮、可塑橡皮等。橡胶橡皮较软,不会损坏画面;塑料橡皮去污力极强,适合于在厚纸上擦拭各种工具留下的痕迹;可塑性橡皮粘度大,去污力弱,可作为修改减弱物体色调层次的工具。另外,大面积的层次色调修改,面包渣、馒头渣的搓揉,同样可起到良好的效果。

擦笔:擦笔采用上好宣纸为材料,卷实并将两头修尖,市场上有售,画者也可自制。可根据自身习惯和要求,修改擦拭画面,取得好的画面效果,它既可渲染色调,又可刻画细部。

辅助工具 (图 5)

类可产生不同的画面效果。

铅笔:铅笔是石膏模型练习最常用最基本的工具之一,是长期作业训练的首选。我国上海产“中华牌”绘图用铅笔质量稳定,(一般型号有 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, HB, 2H, 4H, 6H),种类多,组合使用方便,适合于表现层次丰富的画面。

炭铅笔:炭铅笔色泽黑,无光泽,行笔画线较铅笔干涩,较适合表现色调层次少,结构明确凝重的画面。炭铅笔是结构素描的常用绘制工具。

炭条:炭条可分为柳炭条和炭精条两种。炭条可涂抹,也可进行细节刻画,表现力丰富,可与炭

素描纸:素描纸条纹颗粒细小,纸较厚,白而结实细腻,为初学者首选。

水彩纸:水彩纸正面较粗,背面较细、结实,不会起毛,允许反复修改,通常为乳白色,有厚薄之分。

3、辅助工具和材料

橡皮:橡皮既可修改画面,又能表现物体,目前市场上专供绘画用橡皮种类较多,常见的有橡

胶橡皮、塑料橡皮、可塑橡皮等。橡胶橡皮较软,不会损坏画面;塑料橡皮去污力极强,适合于在厚纸上擦拭各种工具留下的痕迹;可塑性橡皮粘度大,去污力弱,可作为修改减弱物体色调层次的工具。另外,大面积的层次色调修改,面包渣、馒头渣的搓揉,同样可起到良好的效果。

擦笔:擦笔采用上好宣纸为材料,卷实并将两头修尖,市场上有售,画者也可自制。可根据自身习惯和要求,修改擦拭画面,取得好的画面效果,它既可渲染色调,又可刻画细部。

擦布:擦布一般为棉布,主要用于画面色调层次的修改。拍打,擦拭画面,可调整画面调子,修饰过渡色调。

取景框:采用厚质卡纸,据画者要求,挖去中心部位,主要用于构图取景,对初学者在构图上起辅助作用。

固定液:固定液为画面完成后,为保护画面不被擦拭而用,一般采用胶液喷洒,使画可长期保存(图 3)(图 4)(图 5)。

三、素描石膏要点

1、确立三个观念

(1) 确立结构观念,

任何物体都有自身的形体结构, 物体的形体结构即物体各部分按照一定的规律相结合, 从而形成特有的物体外貌和特征。形体结构客观地、本质地决定着物体的外观特征, 也是绘画中最基本的造型要素。因此研究分析物体结构特点与规律是素描训练的主要目标之一, 初学者尤其应重视物体形体结构的分析, 把握形体本质。

形体结构的基本存在状态不外乎方与圆, 任何复杂的形体都可以用方圆这两种基本状态加以概括。任何形体结构特征都是方圆的组合与重复。组成形体结构的基本因素是点、线、面(图6)(图7)。

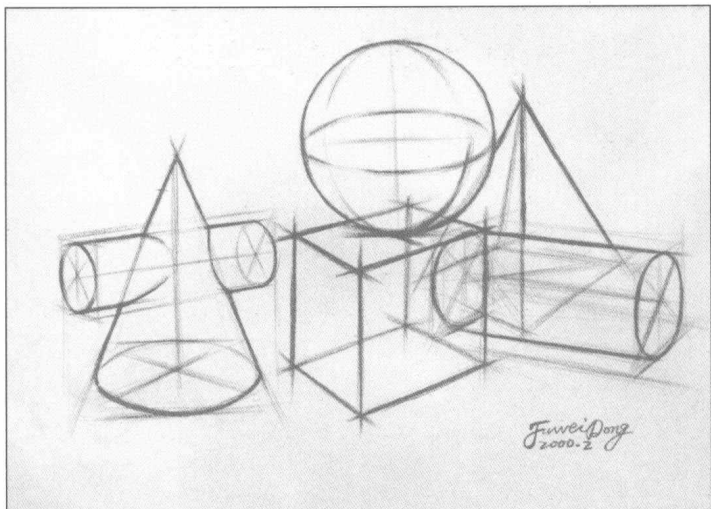
(2) 确立空间观念

物体自身的结构占据相应的空间。自身结构规律的不同, 结构部分与部分之间同样存在空间关系, 如物体与物体在空间中的方位关系, 物体自身组成部分与部分的空间连接关系等。没有空间观念, 在平面的纸上塑造立体的可视形象是不可能做到的, 因此空间意识是初学者在训练中必须培养的意识之一。

塑造空间立体形象, 在二维平面上创造出可视的三维形象, 对于透视规律与常识起着不可忽视的作用。初学者必须掌握基础的空间透视规律并使其指导于实际绘画(图8、图9)。

(3) 确立整体观念

整体观念的培养是素描训练中极为重要的一个内容。整体是画者对客观物体的总体感受与体验, 是画者对物体的整体特征和

几何体

付卫东(图 6)

拉奥孔

列宾(图 7)

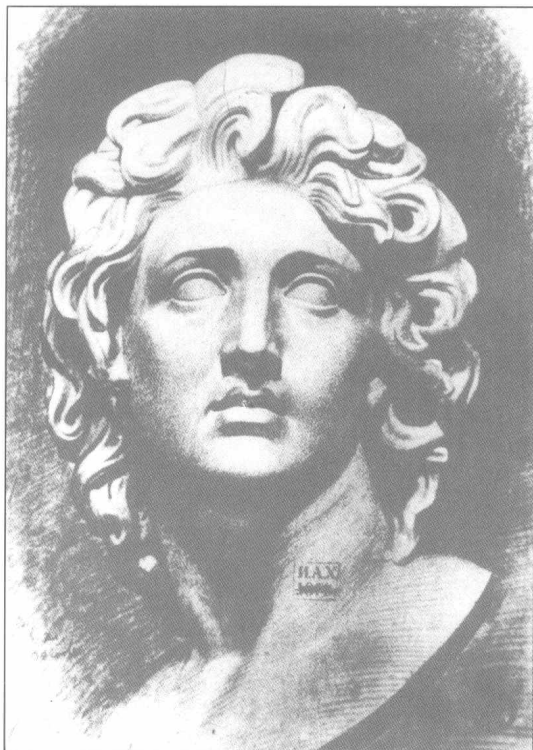
塞内卡

付卫东(图 8)

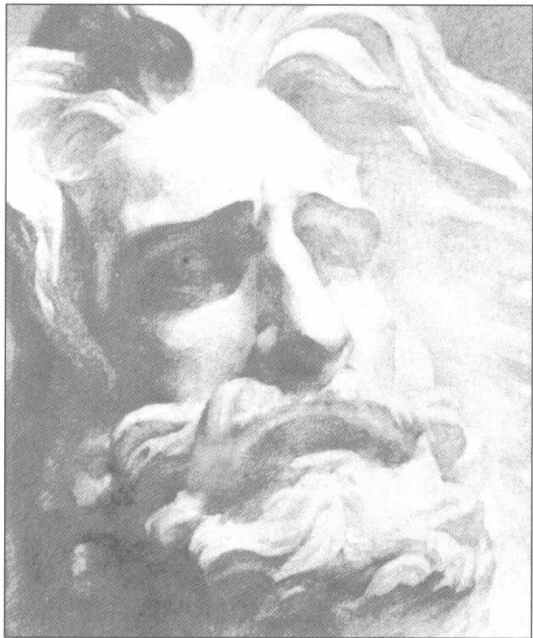
战神

付卫东(图 9)

亚历山大

列宾(图 10)

马赛

李宁(图 11)

画面整体效果的判断、把握与表现。要想做到整体地表现物体,首先要求画者做到对观察物体的整体,观察的整体要求画者以联系的相互比较的方法进行全局的观测。观察时,目光由局部到局部,围绕对象反复比较,对局部的研究统一在整体观察之中,明确物体的总体特征,分析局部与局部的相互关系及各局部在整体形象中的位置,做到局部的充实并服从于整体。

刻划局部的过程中,首先抓取物体大的动势,比例,明暗,在局部与整体之间反复比较,作品与物体比较,及时摒弃有损于整体效果的局部细节,局部的刻画既能充实服从于整体,又不出现空洞无物的隆通整体,保持画面的整体完美与统一(图 10)。

2、归纳三个层次

明暗调子是素描的基本表现手段之一,初学者往往被变化微妙的色调所困扰。初学者单一的表现技巧面对变化丰富的物体色调更是力不从心,从而丧失对绘画的信心。实际上,理解光影变化规律和掌握相应的表现技巧后,画面便会出现令初学者信心倍增的效果。

明暗色调首先是由于物体各部分受到光照量不同从而形成物体表面不同的色阶,形成亮度的层次变化,是物体在一定光照下的特定表现。物体产生不同明暗调子的原因一般有以下几点:

(1) 光源的强弱多少与物体的空间方位关系,从而造成物体不同的色调变化。

(2) 物体体面与光源之间的空间关系,使物体呈现出相应的色调变化。

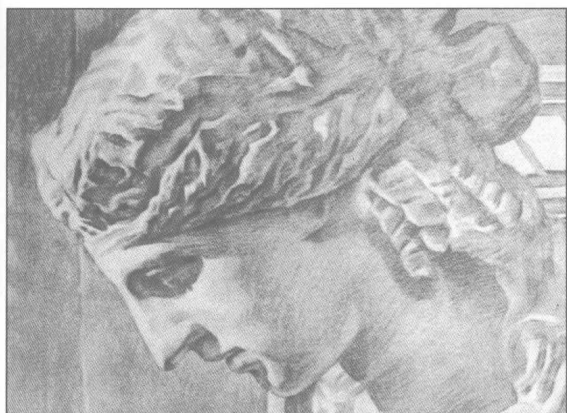
(3) 物体的材质性能透明度、反光度、空间背景的影响等,对画面色调同样有一定的决定作用。

尽管物体在光照下调子丰富而微妙,但总结其规律,基本上可归纳为三个层次的交替重复,即正面受光的层次为亮部,倾斜受光的层次为灰部,背对光源的层次为暗部。亮部色调含高光,暗部色调含反射光。再复杂的物体色调变化,初学者在实际操作时,都

应首先区分亮、灰、暗三个层次并保持到画面结束(图 11)。

3、质感的表现

不同物体有着不同的材质特征。石膏模型质地坚硬,形体结实,色泽白亮,质地细腻,富有体积感,因此在刻画过程中,准确适当地表现出石膏的质感,可使画面生动感人,也是初学者提高素描表现必不可少的训练内容。由于石膏特有的质地,在光照下反光性强,具透明感,因此中间色调不可画得过重,暗部的涂抹应顾及石膏固有色的表现,细节刻画不可过软过圆,应做到方中带圆,圆中见方,体面具体,塑造肯定,使石膏模型的质感和量感得到充分体现(图 12、图 13)。

阿里亚斯

付卫东(图 12)

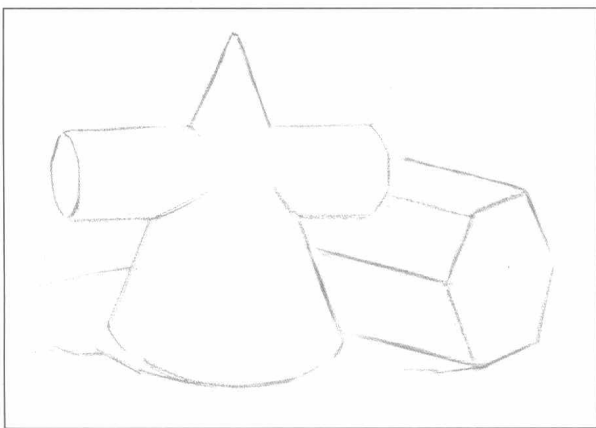
勇士

李宁(图 13)

四、几何石膏

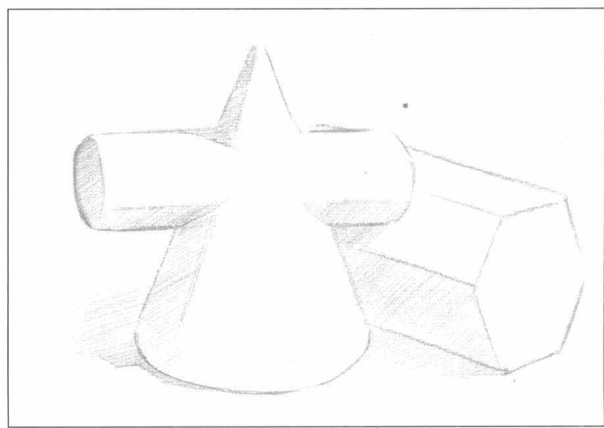
自然界的一切形体,无论简单还是复杂,都可归纳为若干种几何形体,都可以通过几何形体来理解物体的基本特征。几何形体单纯明确,学习素描一般都要从石膏几何开始。初学者可以集中精力观察研究其结构特点,透视变化、明暗调子规律和构图规律,以及表现手段上的线条运用等。

石膏几何体作画步骤:(图 14A、14B、14C、14D)

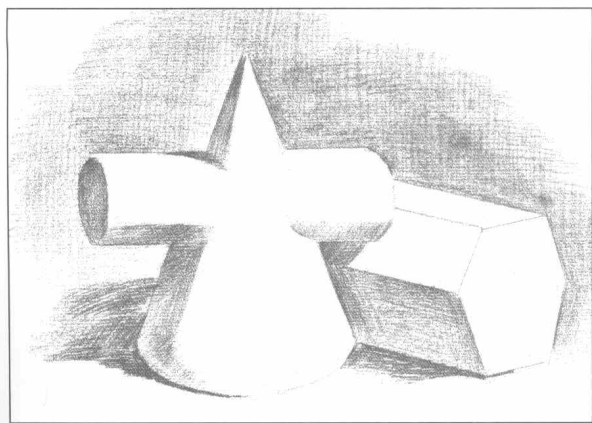
(图 14A)

1、起形,用直线画出物体最高点及左右两点的位置,并用简捷的线条画出物体。

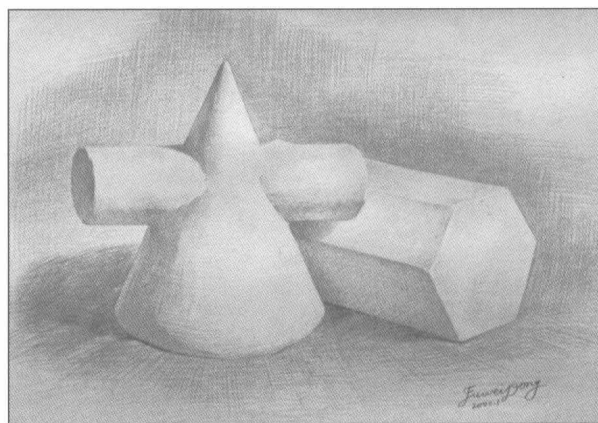
(图 14B)

2、铺色调,根据物体光照状况,画出大体明暗关系,主要区分出亮暗变化。

(图 14C)

3、深入,对物体深入刻画,充实局部的细节微妙变化,并注意局部之间的联系。

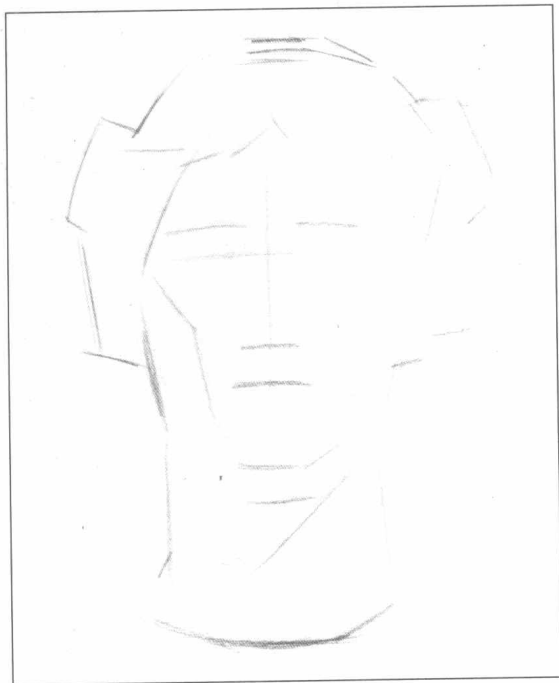
几何体 付卫东(图 14D)

4、调整、加强整体效果,调整局部与整体协调一致,使画面更加完美、生动。

五、石膏挂面

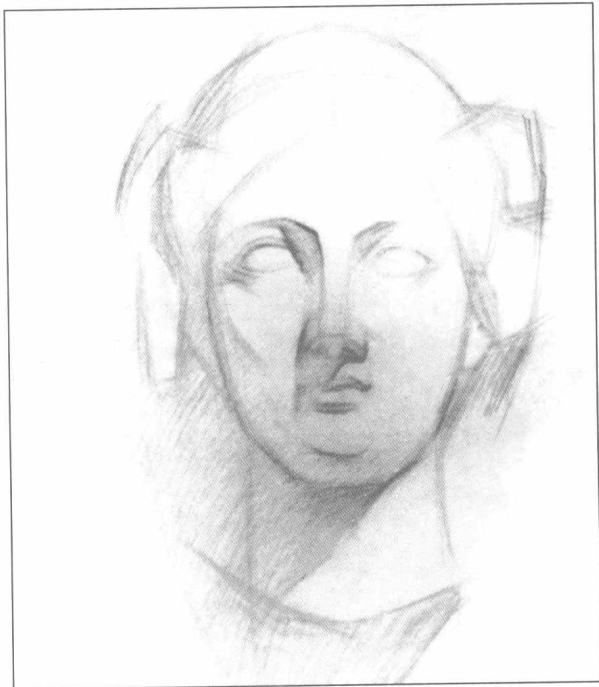
经过一段时间的石膏几何训练之后,便可进入石膏挂面像的训练。挂面像是圆雕的一部分,目的在于方便初学者集中精力研究表现人物五官特征,掌握人物面部解剖常识和塑造五官变化的技巧,为进行石膏圆雕像的训练作好准备。

石膏挂面像作画步骤:(图 15、15A、15B、15C、15D)

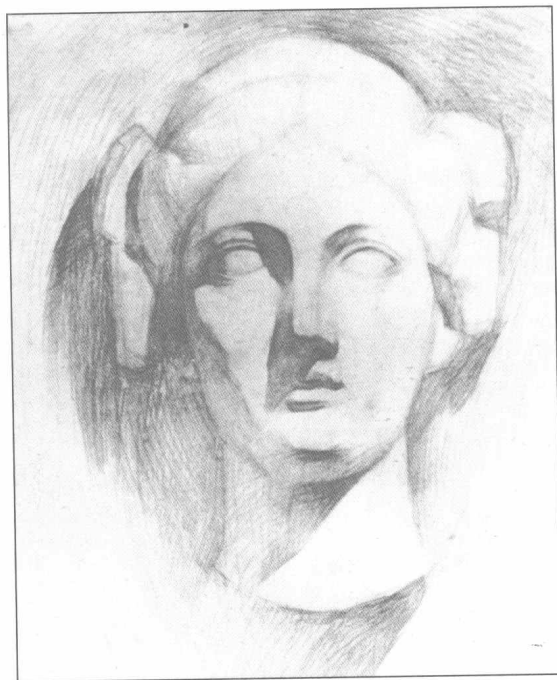
(图 15A)

1、用长直线定出挂面像在画面中的位置。

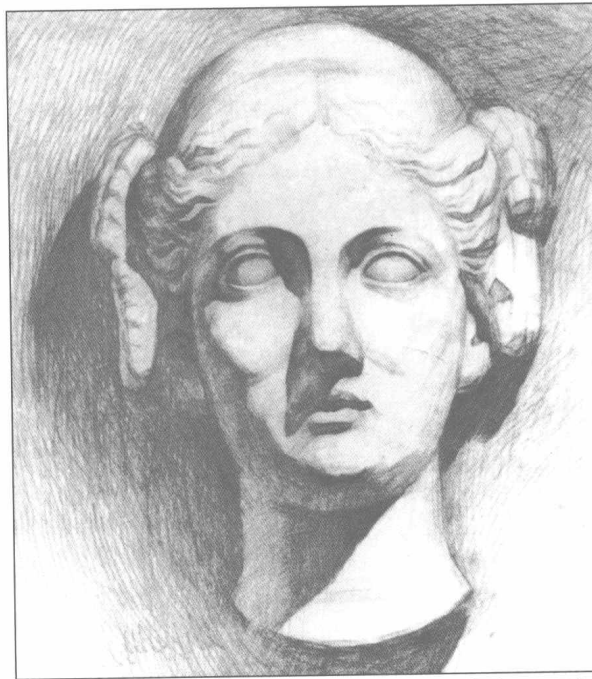
(图 15B)

2、用短直线找出人物五官及头发的大体结构关系。

(图 15C)

3、找出调子变化中的明暗分界线并画出大体的明暗调子。

(图 15D)

4、深入刻画五官的具体结构,调整画面的总体效果,充分表现对象的质感与体积感。

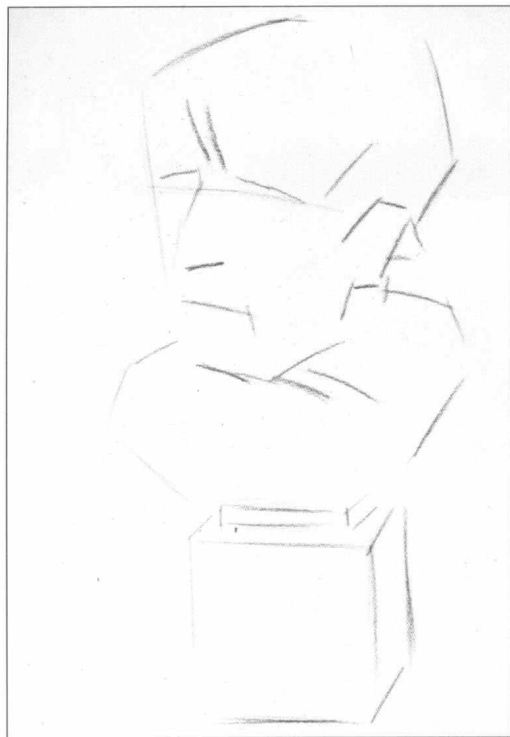
双辫女

李 宁(图 15)

六、石膏圆雕

石膏圆雕比起挂面像的训练又增加了相应的难度,要求初学者在挂面像训练的基础上,表现出雕像的空间、体积和头、颈、肩、胸、胯的关系,为画好人物素描打好基础。

石膏圆雕作画步骤:(图 16、16A、16B、16C、16D)

(图 16A)

1、在画面上确定物体的方位大小和动态。

(图 16B)

2、用直线画出物体轮廓,要求造型准确。

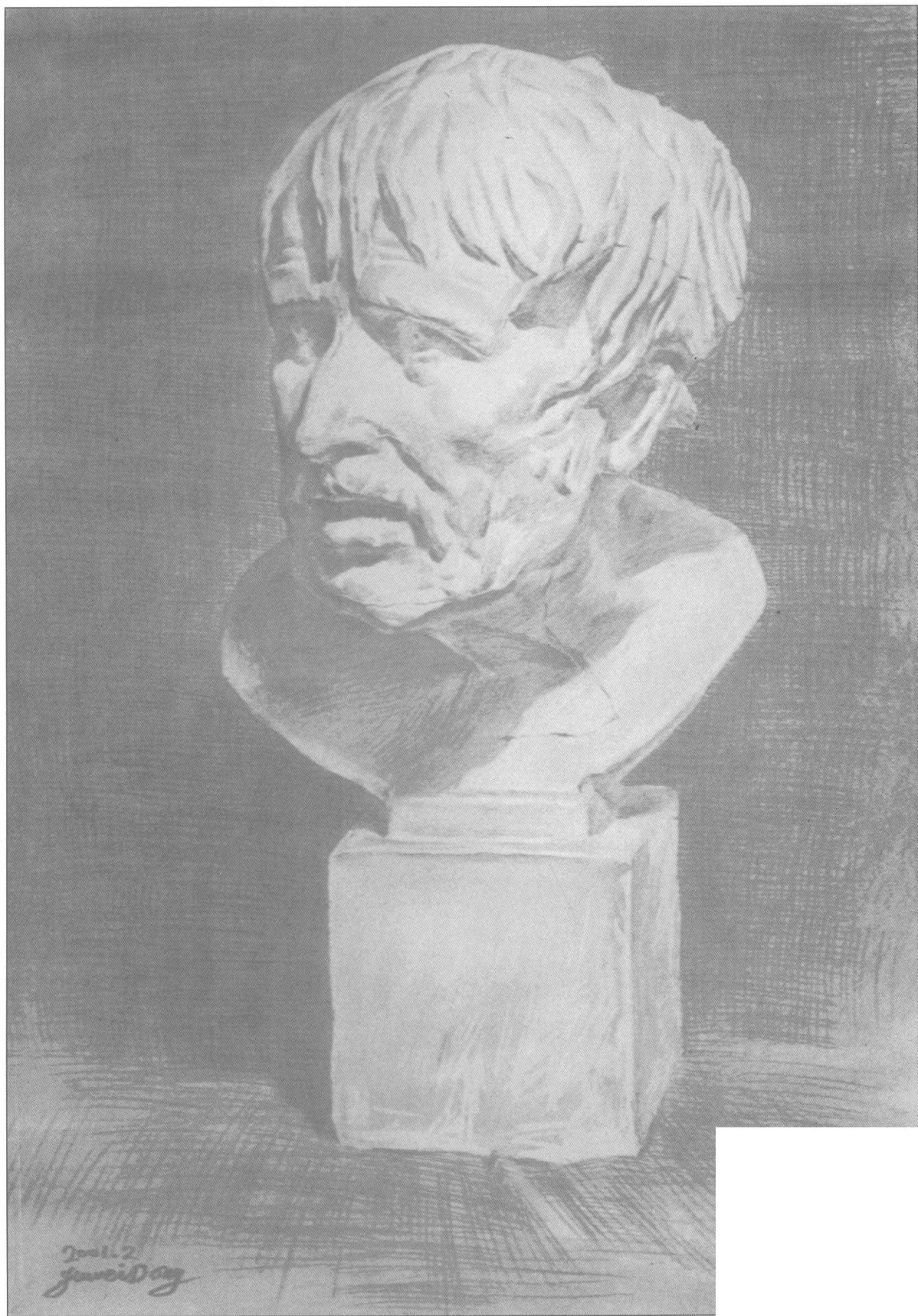
(图 16C)

3、铺设大体明暗,突出质感与光感。

(图 16D)

4、刻画细部并使画面整体统一。

塞内卡

七、素描石膏写生常见问题

1、画面构图：石膏模型的训练构图首先要适当，应综合考虑模型的组合、动势、表情等因素，避免构图过小、过大、过偏，避免视向堵塞、形体失重等毛病的出现。

2、比例透视，起轮廓阶段最常见的问题是比例、透视上的错误，产生的原因有三：一是由于感觉和判断力较差，二是由于视觉上的误差，三是由于局部之间的相互比较与联系不够。比例与透视的错误是造型中形体不准的主要原因，可借助水平线、垂线、斜线等目测法加以纠正，提高感觉与观察能力，不可迁就凑合，为深入刻画埋下隐患。

3、色调处理

在深入刻画阶段，画面容易出现“花”“脏”“腻”“飘”的毛病，主要原因是色调各层次间比例失调，深浅缺乏整体比较，画面中黑、白、灰层次距离过小、紊乱。克服以上毛病须进一步调整画面，结合形体变化，使色调为塑造形体服务。另外，作画时与画面保持一定距离，并经常退后一定的距离观察画面与物体的差距，眯起眼睛观察大体效果，随时比较，随时调整，保持对物体的新鲜与敏感。

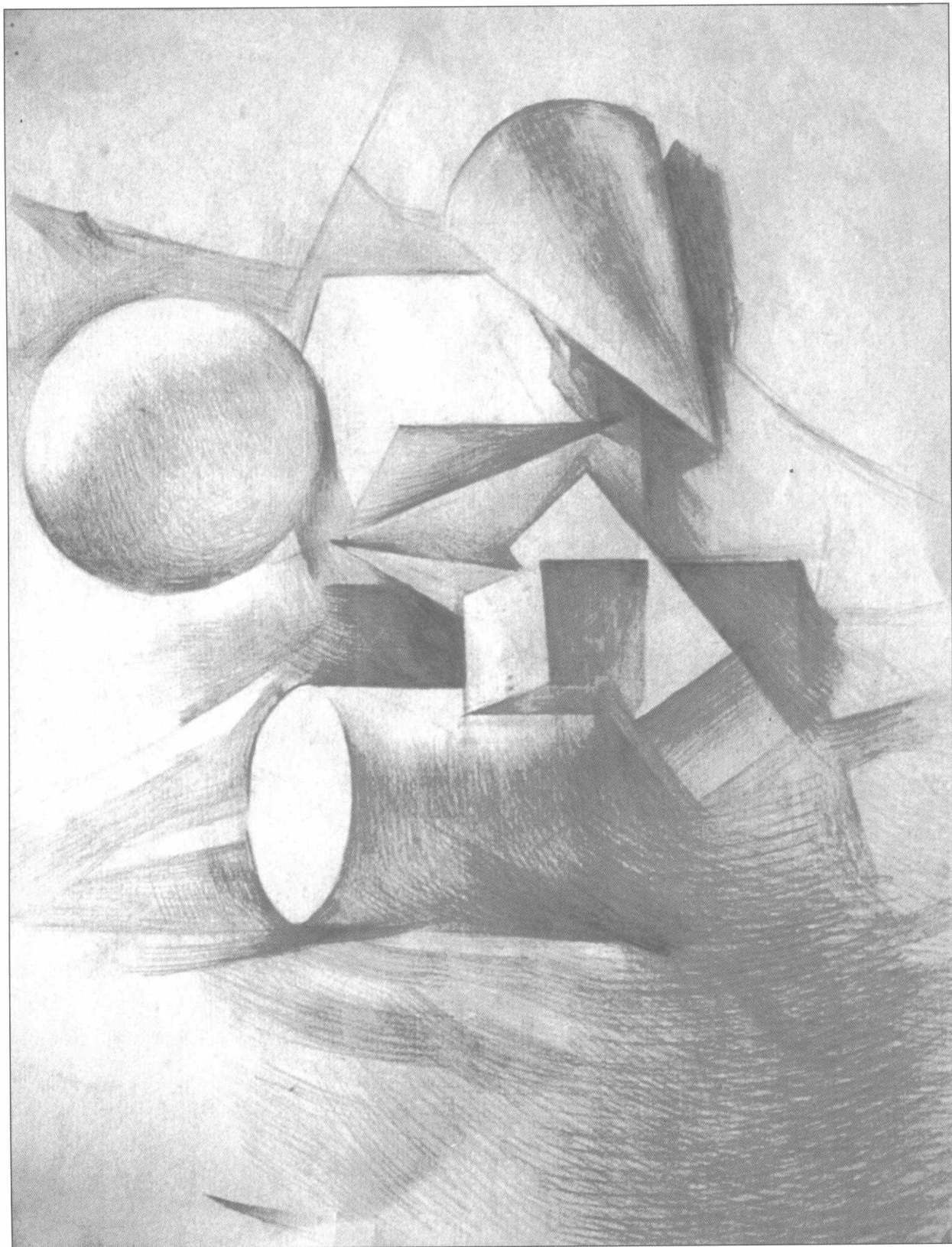
八、素描石膏作品赏析

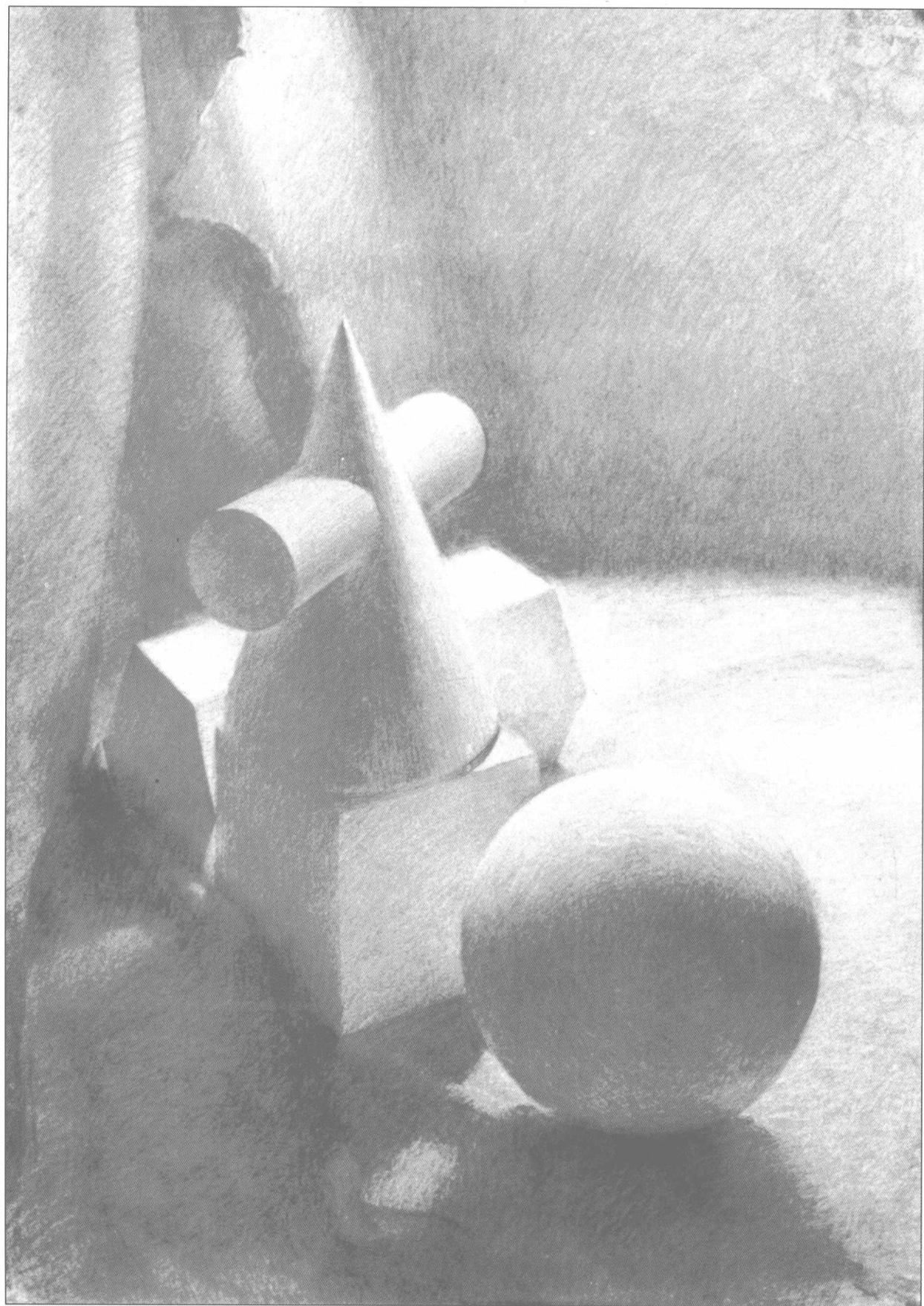

石膏静物

李光安 作

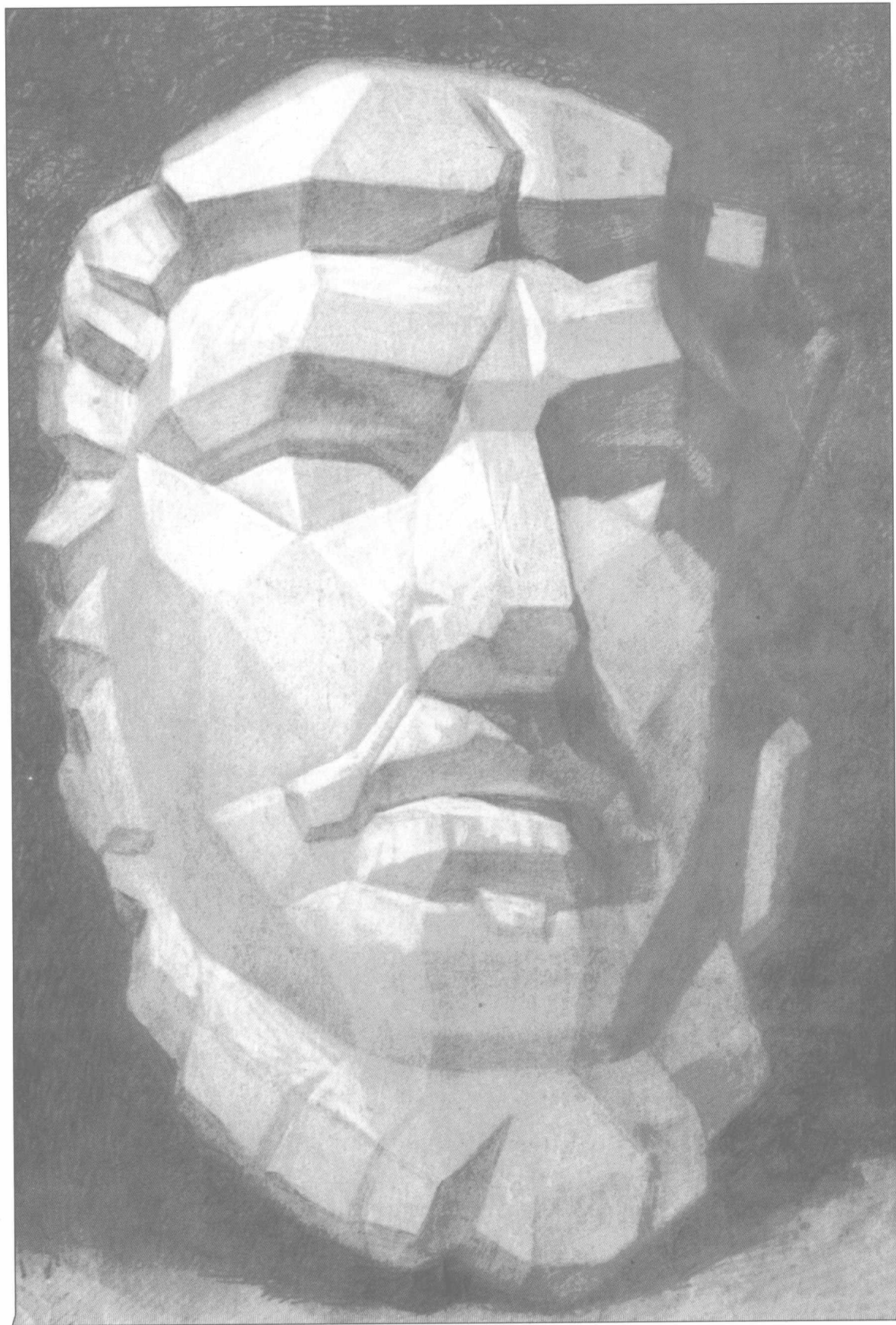
本画构图严谨，笔法细腻，打破的石膏挂面像与几何体的完整形成对比，背景的刻画真实、充分，体现了作者的审美情趣。

几何体

李 宁作

亚历山大

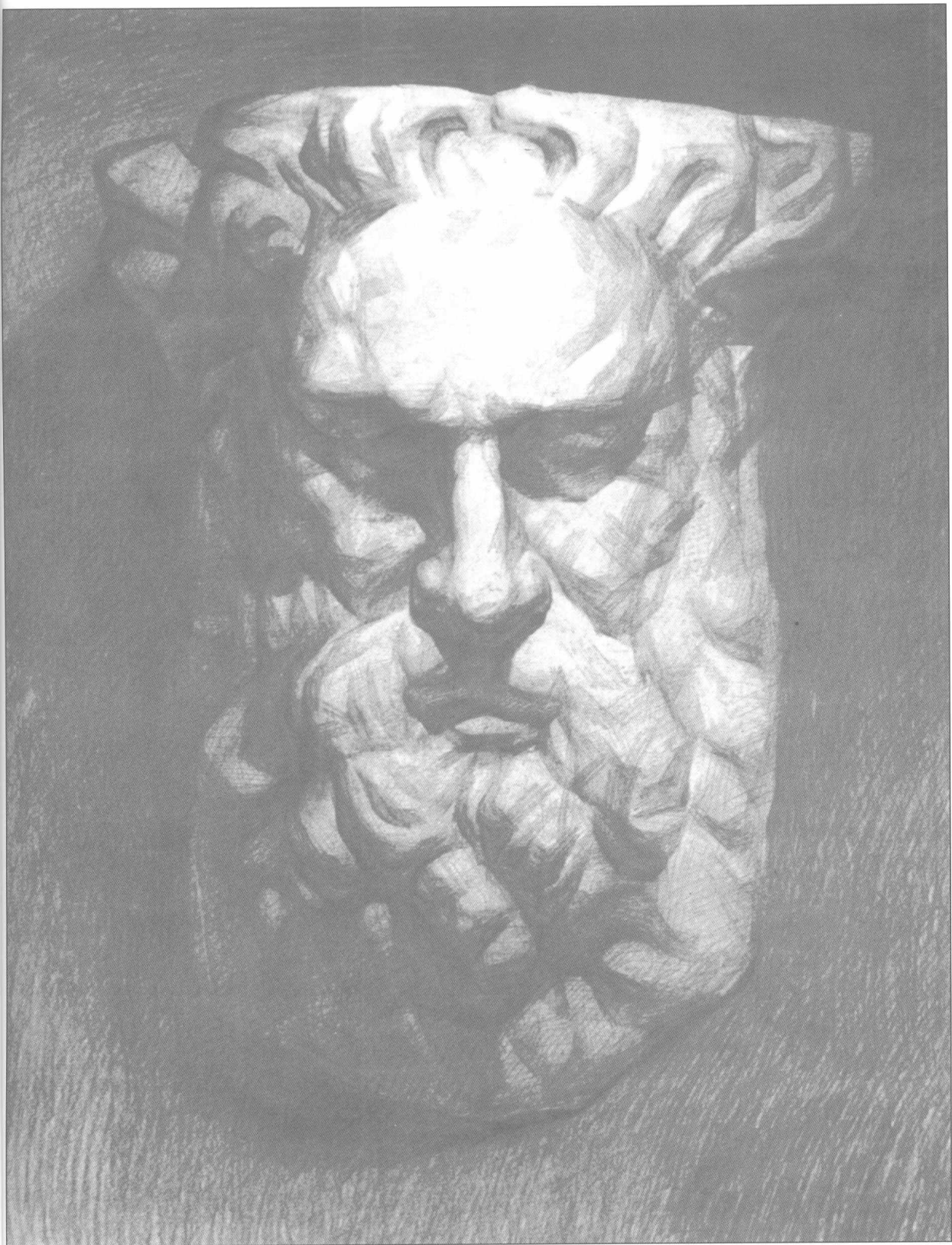
李宁作

阿波罗

付卫东 作

本画构图严谨，刻画深入细腻，有较强的空间感与体积感；尤其是头发的处理，整体充实，值得初学者学习借鉴。

摩西

李宁作

本画雕像塑造厚重、整体，结构准确，层次细腻，较好地表现出了先知摩西的神态。