

美术专业课堂教学丛书

MEISHU
ZHUYAN
KETANG
JIAOXUE
CONGSHU

SHIGAOJINGWU

路昊 编著

石膏静物

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

石膏静物/路昊编著. —天津:天津人民美术出版社,
2007. 1
(美术专业课堂教学丛书)
ISBN 978-7-5305-3373-4

I. 石... II. 路... III. ①石膏像—素描—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料②静物
画—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学
参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第138777号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘子瑞 网址:<http://www.tjrm.cn>

昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷 全国新华书店经销

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/12 印张:3 印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:11.00元

路昊

- 1976年5月15日生于山东省济南市。
- 1995年9月考入山东艺术学院师范系油画专业。
- 1998年油画《原野》入选“98中国国际艺术年——当代中国山水画、油画风景展”。
- 1999年7月毕业并获学士学位，并于同年参加巨幅油画《世纪大典》的绘制工作，作品被中国香港地区政府收藏。出版《路璋、路昊油画作品集》。
- 2001年9月考入中央美术学院油画助教进修班。
- 2002年9月考入中央美术学院油画系二画室攻读硕士学位研究生，导师为戴士和、王沂东。
- 2003年9月赴俄罗斯莫斯科、圣彼得堡艺术考察，参观特里季科夫画廊、普希金造型博物馆、埃尔米塔什博物馆、俄罗斯国家博物馆、列宾美院等。
- 2004年5月赴香港考察，访问香港大学、香港理工大学等。
- 2004年10月至2005年1月赴法国巴黎美术学院留学一学期，并在欧洲参观考察。
- 2005年6月《背》、《爱尔兰酒吧》获得研究生毕业作品展优秀作品奖，《背》被美院收藏。
- 2005年7月获得硕士学位并留校任教。
- 2005年11月获得中央美术学院王嘉廉油画奖学金一等奖，并参加相关展览。

美术专业课堂教学丛书

MEISHU
ZHANYE
KETANG
JIAOXUE
CONGSHU

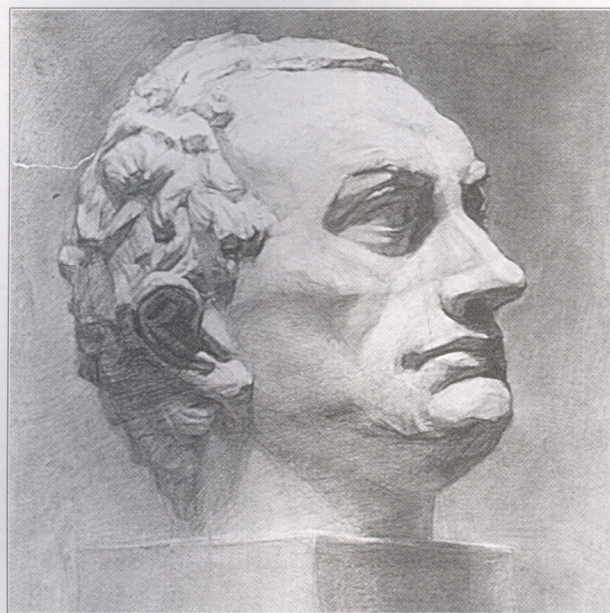
SHIGAOJINGWU

路昊 编著

石膏 静物

目录

前言 素描石膏和静物	1
素描石膏步骤分解图	4
素描静物步骤分解图	6
素描石膏作品赏析	8
素描静物作品赏析	27

前言

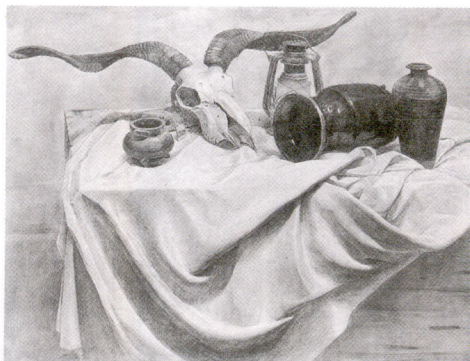
素描石膏和静物

很难把素描仅仅局限在绘画基本功的范围里来加以评述,现在,当我们看到过往大师的此类作品时,完全可以把其当作记载作者精神与技巧信息的文本来研究。它不仅是对人类可见事物最朴素的描绘,同时它又是表现一位艺术家原始创意的最直接的手段,是艺术家心灵与情感轨迹的最生动体现,容不得半点虚假与造作。

中央美术学院对素描的要求可用一个“严”字概括。美院的整体教学风格是以严谨著称的,素描是基础教学,是油画、国画、壁画、版画和雕塑的基本功,所以对学生素描素质的要求是严上加严。有些人说美院保守、压抑,我倒觉得“保守”得不够、“压抑”得不够。其实从美院毕业的许多同学都有同感,我们得益于这种“保守”的教学风格、这种“压抑”的学习氛围。尤其是在打基础的时候,老师们都是教导学生对素描造型上的每一个问题都绝不能回避、绝不能玩花样,一是一、二是二,看到什么就画什么,比例、色调、空间等这些素描基本问题一定要依据对象,不能过分地发挥主观能动性,以至于因过早地追求个性表现使作品流于肤浅。但也不是一味地描摹,而是注重在描绘中理解自然中不变的规律。

自然、生活和生命是艺术创作取之不尽的源泉,一个艺术家对于他所处的自然、他自身的生活和包括他自己在内的整个生命的认识程度,直接决定着他的作品艺术价值和格调,作品的格调的高低是美院老师们非常看重的。素描作为一种最朴素的描绘自然的绘画手段可以最直接地反映和训练艺术家的观察力、表现力,并帮助探寻自己独特的艺术语言。但是,不管使用什么样的素描工具和表现手法,让心、眼、手相互结合、相互统一才是画好一张素描的关键。因为,每一种具体表现语言的产生都不能是无源之水,画面上每一个痕迹都要来自你对客观对象深刻地观察和体会。所以,只有把“心”静下来,“眼”才不会糙,看东西就会踏实了、客观了,这样才能看到对象最生动的部分,抓住眼前这个模特儿所独有的、不同于他人的特征,这些特征直接决定着对象的个性、经历、甚至身份,这些特征又不是孤立存在的,必须把它们放回到具体的空间和对象客观的形体位置上去才是正确的,才有实际的意义。也就是说,任何特征都要符合“人”的基本特征,“三停五眼”、“近实远虚”和所有透视规律等都是前人总结出来帮助我们基于观察进行理性分析的方法,这些方法有助于我们将感性认识和理性认识相结合,将所有观察和分析的结果转化到切实可操作的“手头功夫”上去。“心”决定“眼”,“手”是它们二者的反映,所有的观察方法和素描规律知识的运用都要基于上述原则,这样可以最大限度地避免概念,避免机械地模仿某种流行的素描风格,简单地追求“个性”和“夸张”在这里是行不通的。解决手头的问题是相对容易的一环,只要通过反复的练习,先静心、练眼,后练手,眼传心灵、手随心动,就可以在二度空间中创造出三度空间的假象。

现在社会上有大量的考前辅导书和类似作品分析一类的技法书,好像已经把“怎么画素描”说得很头头是道了,似乎只要照办就能考上什么学校、就能画出什么效果,或者是打着什么“新素描”、

王子骄 作品三幅

“新表现”等旗号哗众取宠，好像画画的都变成了造电脑的，非得用“奔三”淘汰“奔四”才能证明自己的伟大。其实怎么画素描真是没什么可多说的，记得我刚刚学画的时候根本没有什么所谓高考辅导书或素描技法书，父亲也不让我看那些东西，我只看大师的画册，不断地临摹和写生，根本不关心在中国的某个地方有什么人画什么画，有什么这样那样的创新，我只是相信我眼前的这个“真实的自然”，相信传统中“伟大的经典”，相信不断地努力和依靠老师的指导一定能带来“丰厚的回报”。单就一张素描作业来说，形准才是第一位的，生动是油然而生的。把客观对象的真实造型特征尽量完整、不是投机取巧地呈现在纸面上就可以画得特别像，既然特别像了也就生动了，生动的作品是会感人的，如果自己都觉得眼前的作品不准确、不像，那还怎能指望别人信以为真，自己尚不能被感动，岂能感动他人。

在这本书中我们收录的是静物素描和石膏像素描。静物素描与石膏像素描是绘画的基础中的基础，是以最概括的方式练习描绘对象的基础训练。一幅优秀的静物和石膏像素描的基本要求是：构图完整、比例准确、黑白灰鲜明、刻画深入。但是对于初学绘画的学生来说掌握素描静物的基本绘画步骤和方法还是很关键的，因为掌握了正确的方法能够帮助你最为快捷清晰地将你的观察和感受表现出来。下面我们就具体地讲述一下素描静物的基本作画步骤和方法以及需要注意的一些问题。

在开始一张作业之前你应该选择一张大小合适的纸张，以四开左右的素描纸为宜。首先是起稿阶段，也可以叫构图阶段。这一步主要的目的是取定物体的基本形、基本比例，以及所有物体在画面当中的摆放位置。在起稿阶段用笔以3~4B的铅笔为宜，铅笔过硬不易擦掉，过软则阻碍以后的深入。以正确的方式握笔，始终以长直线构图。首先将所画的一组静物或石膏的最高点、最低点、最左点和最右点在纸上以直线标出，如有必要也可将这几点连线就会更清晰地看到纸面上构图的位置以及大小。一般来说构图底端的部分最好比顶端大，不然会有物体向下坠落的感觉。在构图的整体位置确定后就要再逐个确定每一个物体的高矮和宽窄，同样是用长直线交代，如果是石膏像则应标注出头颈及胸的高矮宽窄，并同时画出这几个体块的中线，这将比较容易地帮助你掌握石膏像的动态。在大的比例定好后就是要确定一些具体的形和比例，比如瓶子口、瓶颈、瓶身的比例，布纹的走向，水果的基本形态，投影的位置等等。如果是石膏像则需要用长直线找出眼睛的高矮宽窄位置、发际线的位置、眉弓的位置、鼻梁鼻翼的长度和宽窄、口缝的位置、嘴唇的厚度、下颔的边界位置、耳朵的角度和高矮位置、锁骨位置，以及两肩的倾斜角度和底座的位置。以上形体位置找出之后就需要将石膏像整体的明

作者：高璇

作者：张晓珊

作者：路昊

暗交界线贯穿起来画。最后不要忘记将底座和投影的位置画出来,不然的话石膏就会像是飘浮在空中一样,这是许多初学者经常会忽略的事情。当然以上强调的都是形体比例和位置的问题,还有一个问题也是初学者经常会忽略的,那就是动态。这个问题在静物素描里并不存在,但是在石膏像写生里却十分关键。因为即使在比例位置正确的情况下,如果动态画得不准确也会严重地影响到造型效果和画面表现力。所以在这个阶段初学者最好在起笔之前就对石膏像进行一番全方位的观察,以便清楚地理解它的动态,并且在落笔时尽量有意地强化它的这一动态特点,在这里注意的是强化而不是弱化,适度的强化会使你的画面更加接近实物同时也会增强画面的表现力度。这个时候你不能着急,尽自己所能将形体画得尽量准确,即使需要花费较多的时间也是值得的,因为起形的这个阶段尤为重要,这个阶段是构造一张素描画面的基础,就像建筑的地基一样重要,如果形体动态不准确那么再多的刻画也不存在意义。那么如何将形体比例画准呢?想要解决这个问题需要正确的观察方法和严格长期的练习。有些初学者不知道什么是正确的观察方法,往往会画什么看什么,陷入局部观察的误区,而局部观察永远不会画出准确的形体。正确的观察方法就是整体观察,整体比较。也就是说在你画一个物体的同时要和其他的物体进行比例位置及大小的比较。坚持养成正确的观察方法是画准形体的关键。而当你具备了准确捕捉形体的基本能力才可以谈到下一步,也就是铺色调和深入刻画。在这个阶段的目的是确立基本黑白灰关系并使形体更加具体深入。在这一步骤中需要注意的是自始至终要使黑白灰之间的色差鲜明,因为丰富的黑白灰变化可以营造出丰富的空间感觉。如果画面画“灰”则会显得平淡无力。也许这个道理许多同学都知道,但是为什么有些学生明明知道不能画“灰”却在完成的时候偏偏“灰”了呢?这是因为你没有将色调明确地分类,分类不明确就会导致盲目,时间一长自然会画灰。避免这一问题的方式就是:比较观察,最先从重色调着手,将色调依次由重到浅排队,这样头脑清醒地进行深入就不会画灰了。但是鲜明的色调也要附着在形上,在深入刻画的时候一定要注意刻画形体转折的位置,一般来说在这个位置会形成一个明暗交界线,将明暗交界线的变化刻画丰富是塑造形体的关键。有些学生认为明暗交界线是一条线,往往将

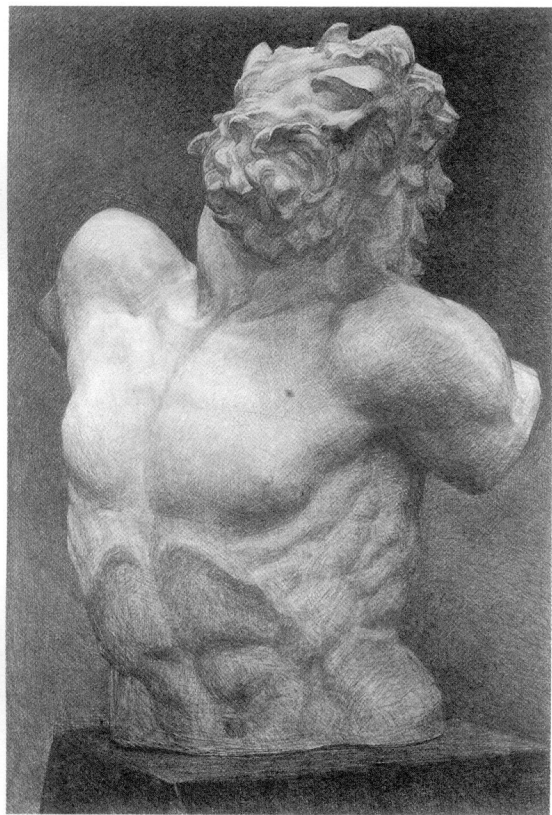
明暗交界线画得生硬呆板,其实明暗交界线是一个形体转折带,具有极为丰富的变化,所以不能简单地加以理解和处理。另外注意了抓住明暗交界线刻画以外还有一个原则需要谨记,那就是近实远虚的原则。绝大多数情况下近处的物体要比远处看起来清楚,也就是“实”。所以当你刻画近处的物体时要比远处的物体刻画得更加深入而具体。然而,虚与实是相对而言

的,这需要你不断地进行比较,潜心地体会与耐心地表现,实不能实得僵硬,虚不能虚得空洞。

以上是几个具有代表性的关键问题,也是许多初学者急于明白和解决的。但是什么事情想做好都不能仅限于纸上谈兵,再多的理论也比不上一次实践所能带给你的体验。想要画好素描正确的方法固然十分关键,但是同时你也要养成一种宁静虔诚的心态,素描是你对于自然规律的一种学习,需要你的理性与感性全神贯注地充分结合,这需要你坚持不懈地努力。也许有些痛苦也许有些枯燥,但是,正是在这个过程当中你会越来越了解自然,了解绘画,也会慢慢地了解自己。素描决定着你在艺术上的成熟,它也决定着你在艺术上自由的能力,如果你有心,如果你有毅力,如果你能够长期忘我地坚持,画好素描,那么也许你会越来越接近你的梦想。

路昊

2006年7月17日

素描石膏步骤分解图

步骤一

定出石膏像最高点和最低点，并用长直线画出基本轮廓和比例。

步骤二

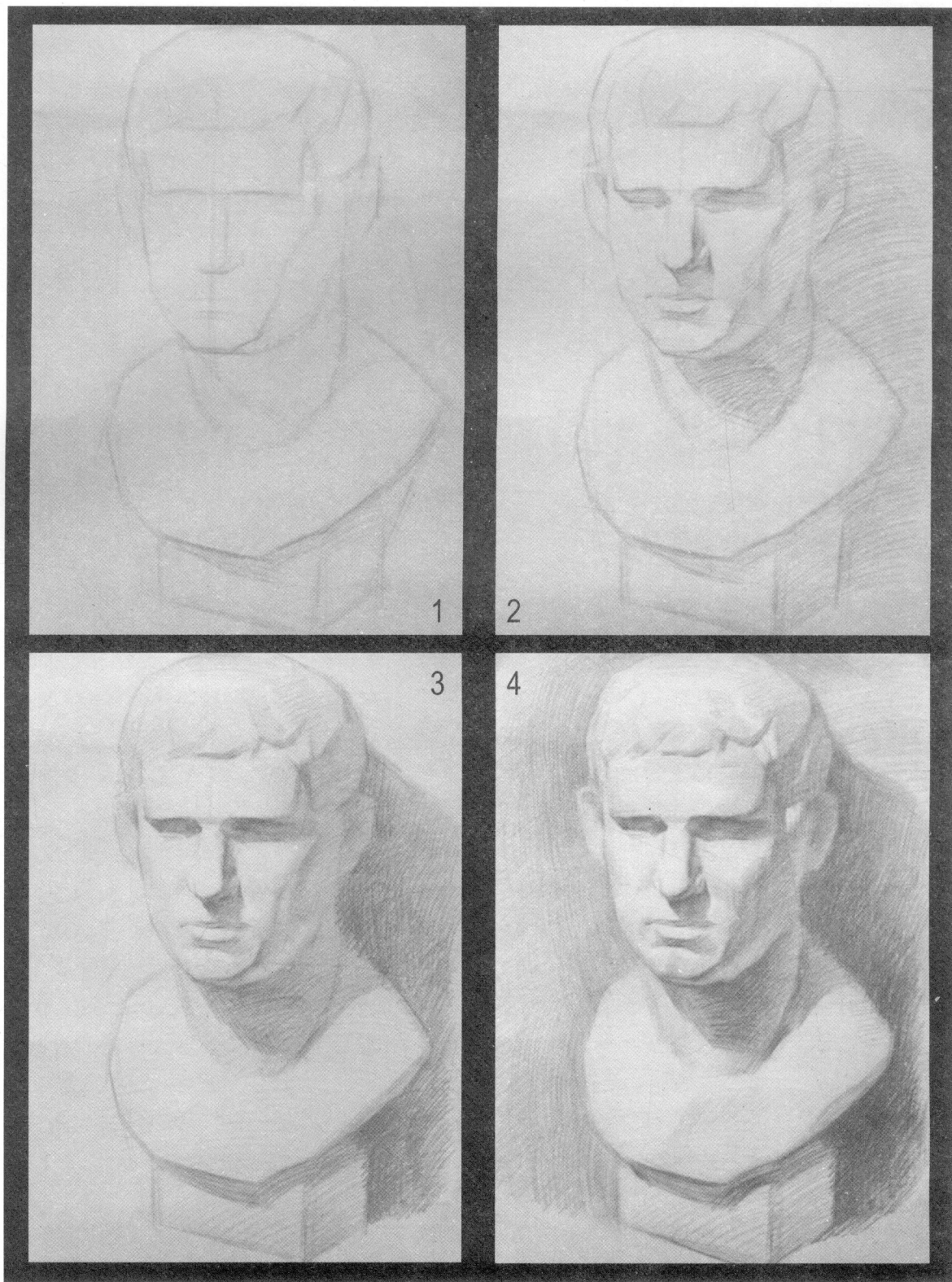
画出更具体的形体位置，并带出明暗交界线的位置。

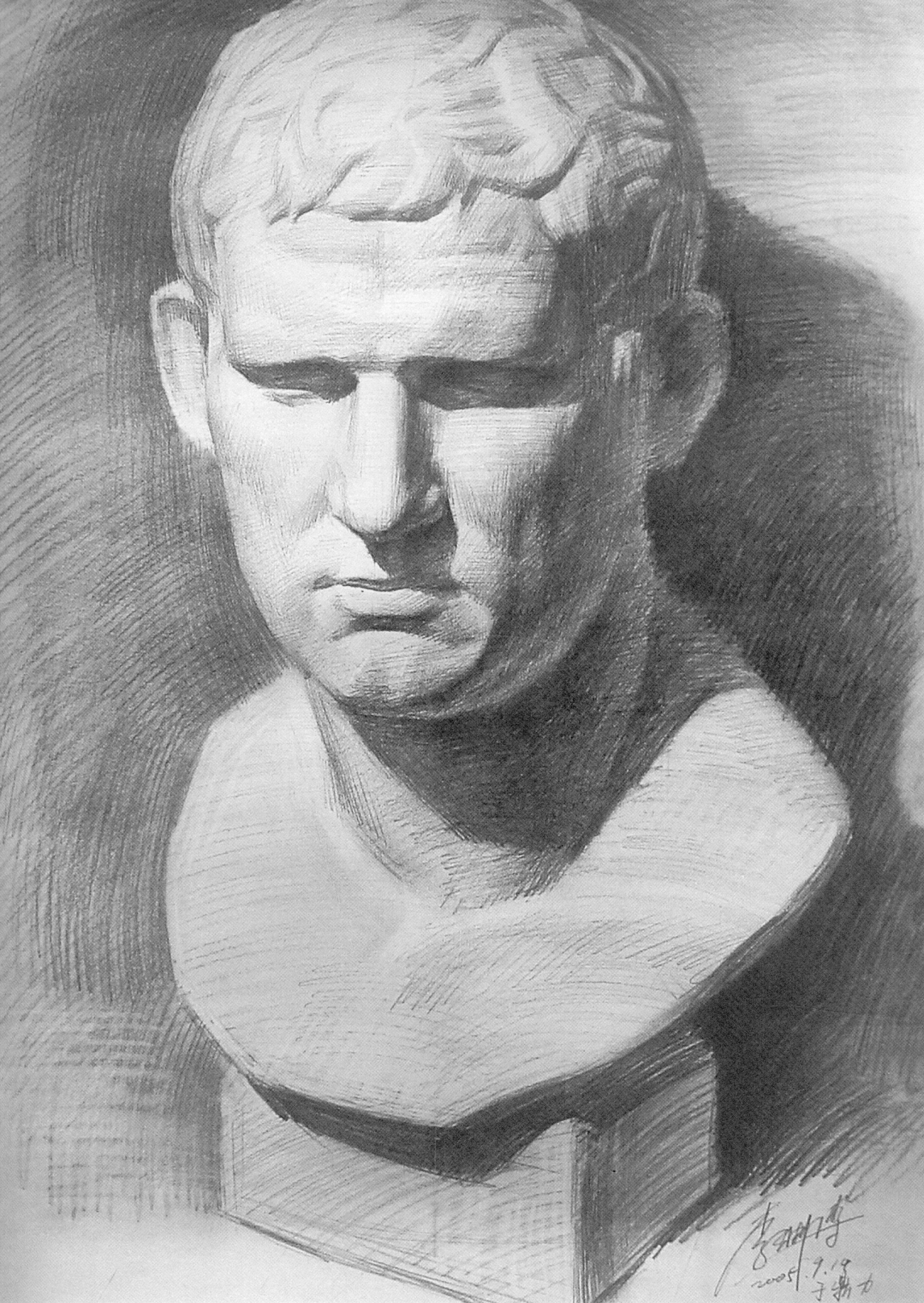
步骤三

画出基本的黑、白、灰关系和虚实关系。

步骤四

抓住明暗交界线继续深入，并始终保持明确的黑白灰和虚实关系。

步骤五

完成阶段将更为丰富的色调和
微妙的形体转折表现得具体完整。

作者：李渊博

素描静物步骤分解图

步骤一

构图，以长直线的方式画出整组静物的位置，注意构图要饱满。

步骤二

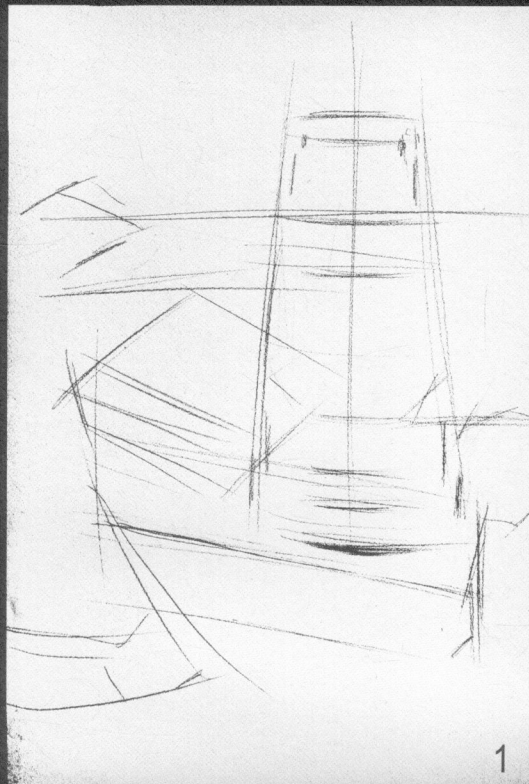
画出物体的基本形体特征、大致明暗交界的位置以反复比较的观察方法确定正确的比例位置。

步骤三

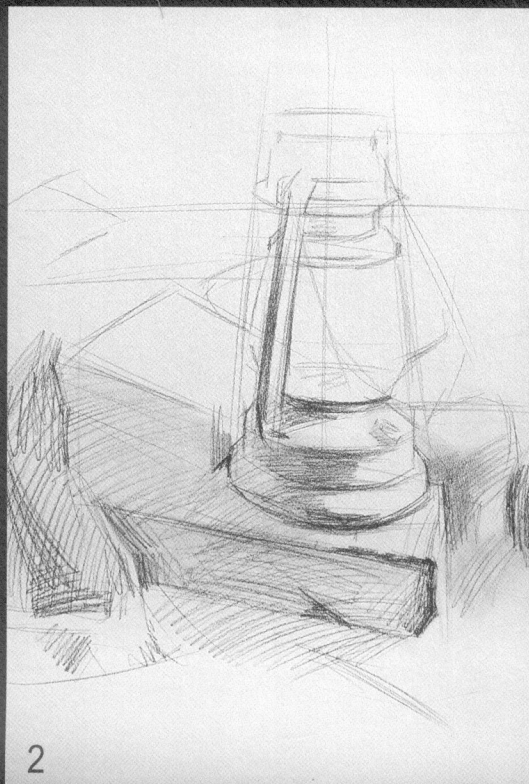
从暗部着手画出大的黑白灰关系的同时具体深入。

步骤四

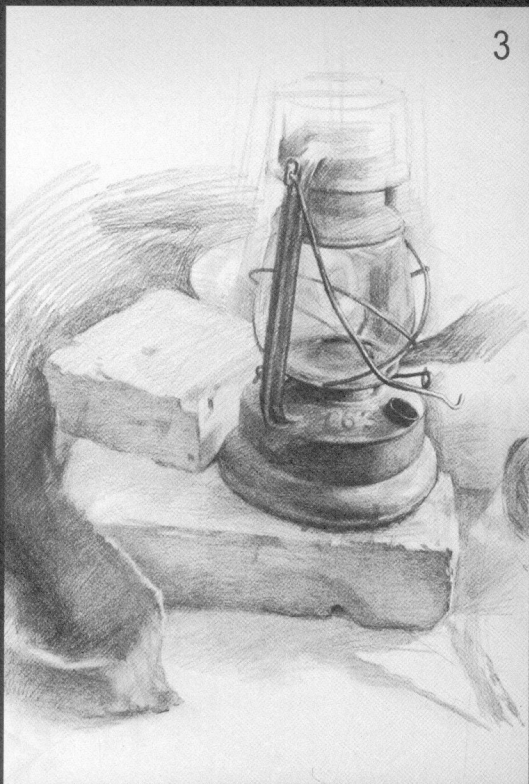
更深入地刻画，色调也更加丰富细腻，同时着重质感的刻画。

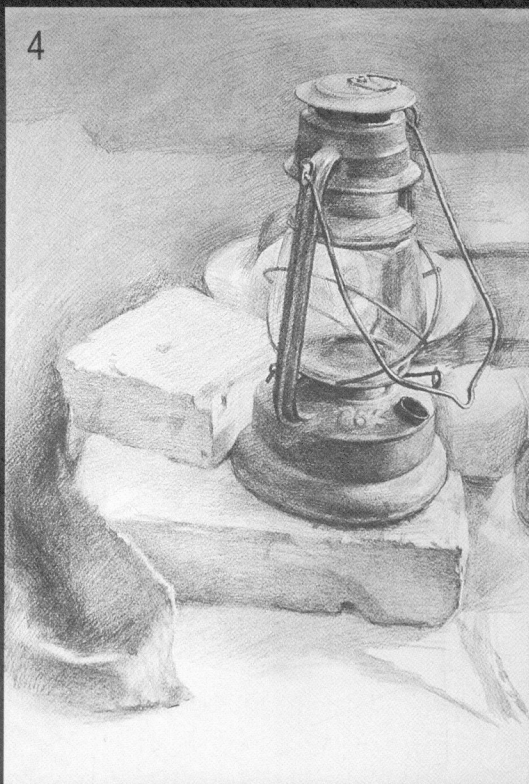
1

2

3

4

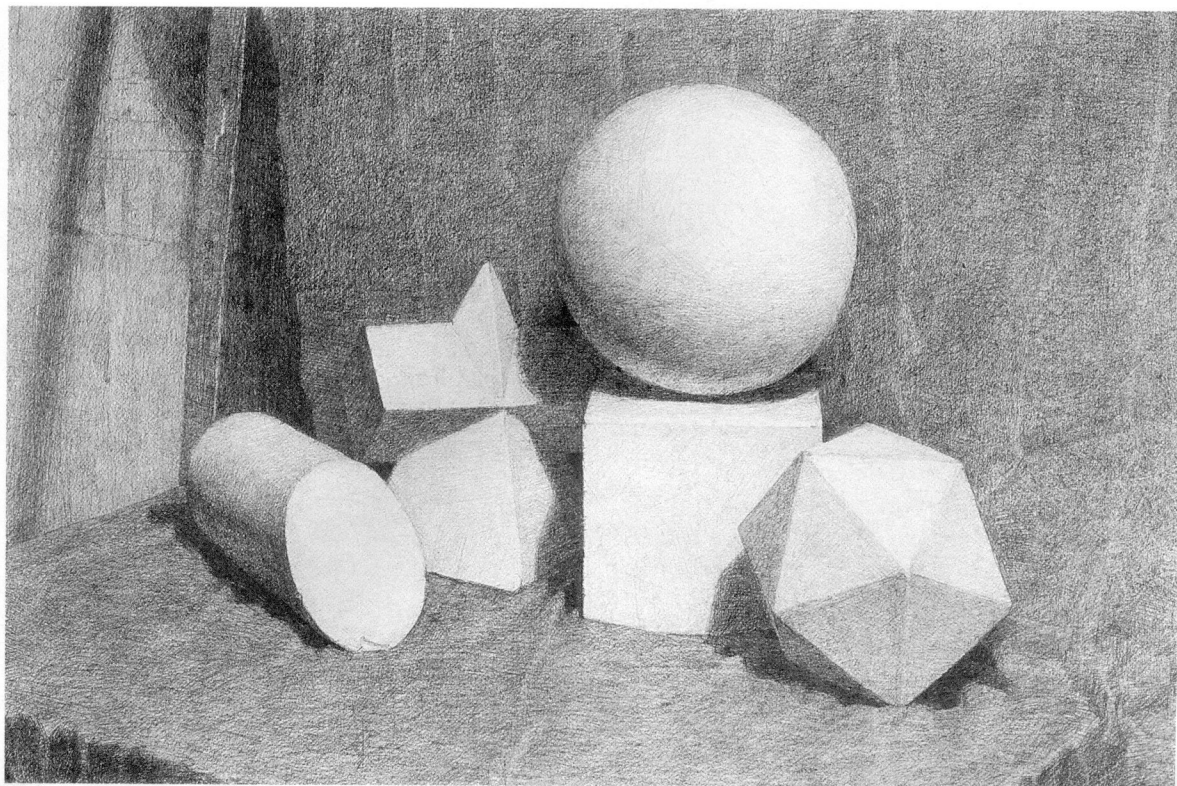

步骤五

形体刻画得更加完整，尤其将物体的高光和暗部深入得更为具体和精彩。

作者：路昊

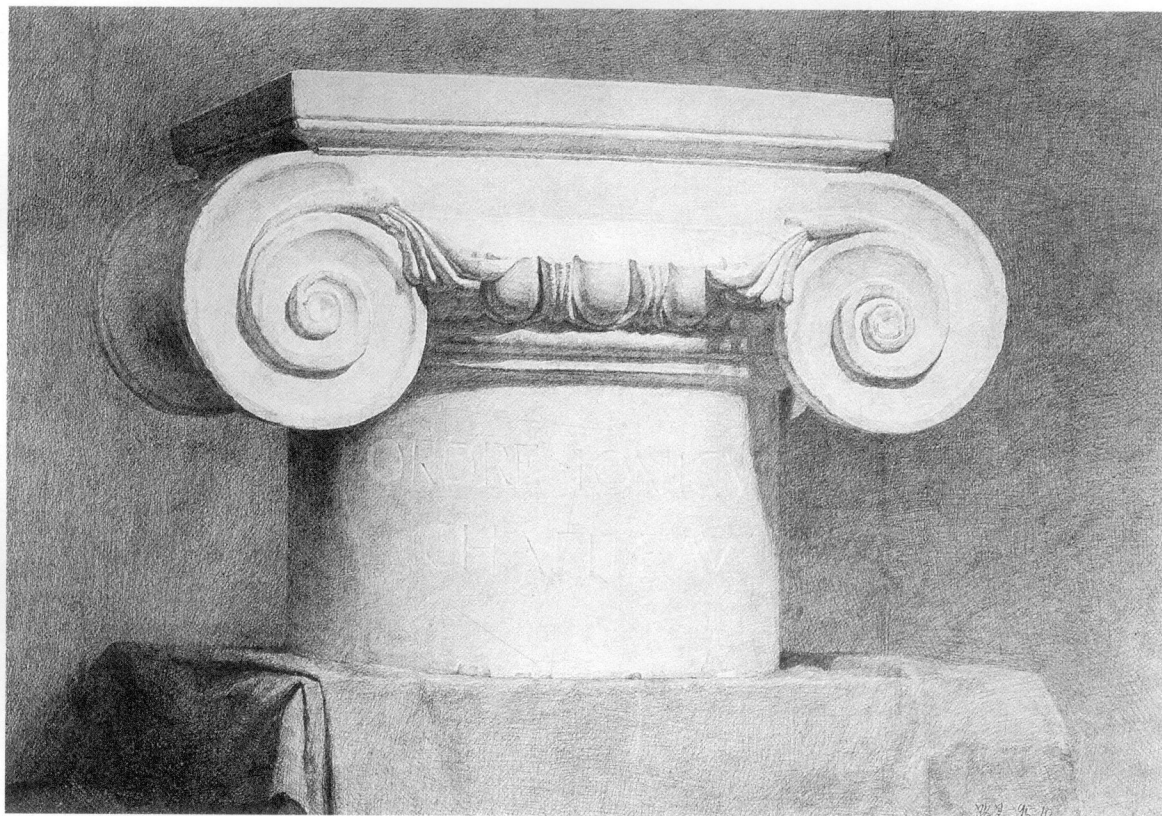
素描石膏作品赏析

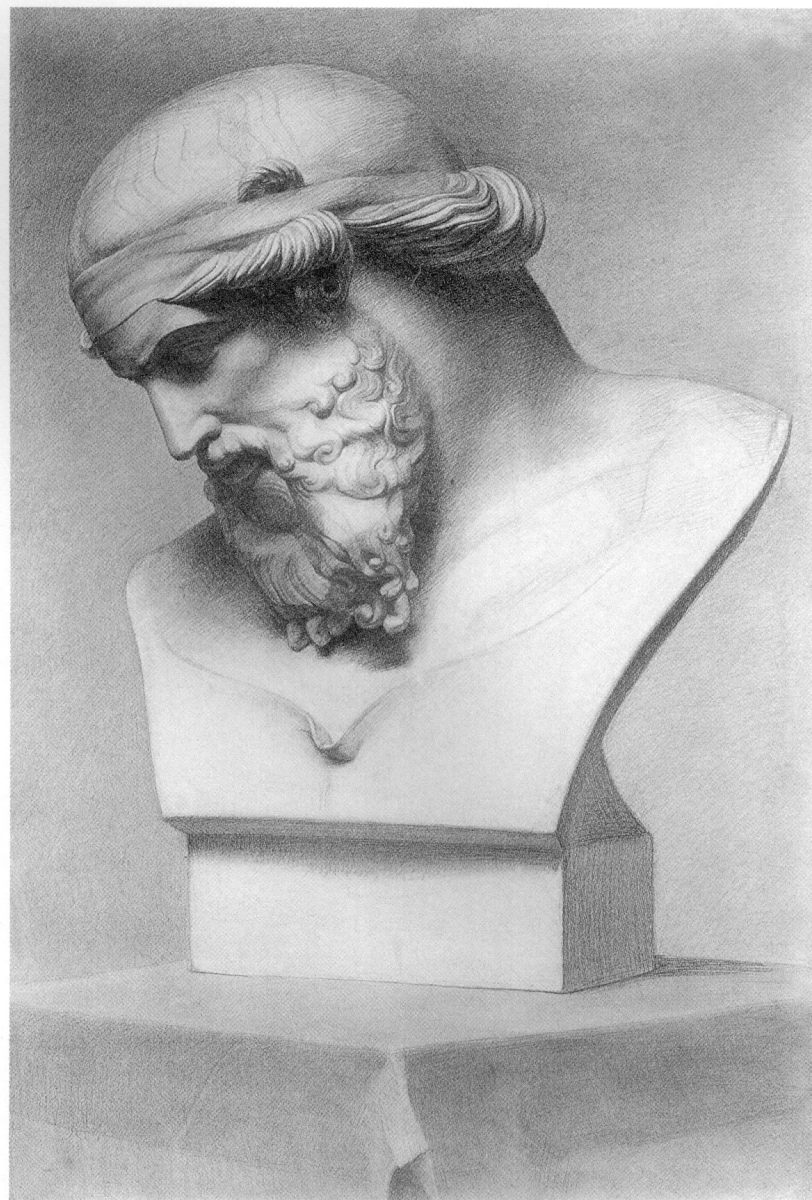
几何形体是石膏素描的基础。这是一幅全因素的几何形体素描石膏作品，形体和透视均表现得十分准确，由于作者十分有序地控制了黑白灰关系，从而将光感和空间表现得舒服而到位。

作者：路昊

这是一个难度较大的角度，视角几乎接近纯正面，但是作者抓住了有限的几个明暗交界线的位置将空间和体积表现了出来，空气感表现得尤为出色。

作者：路昊

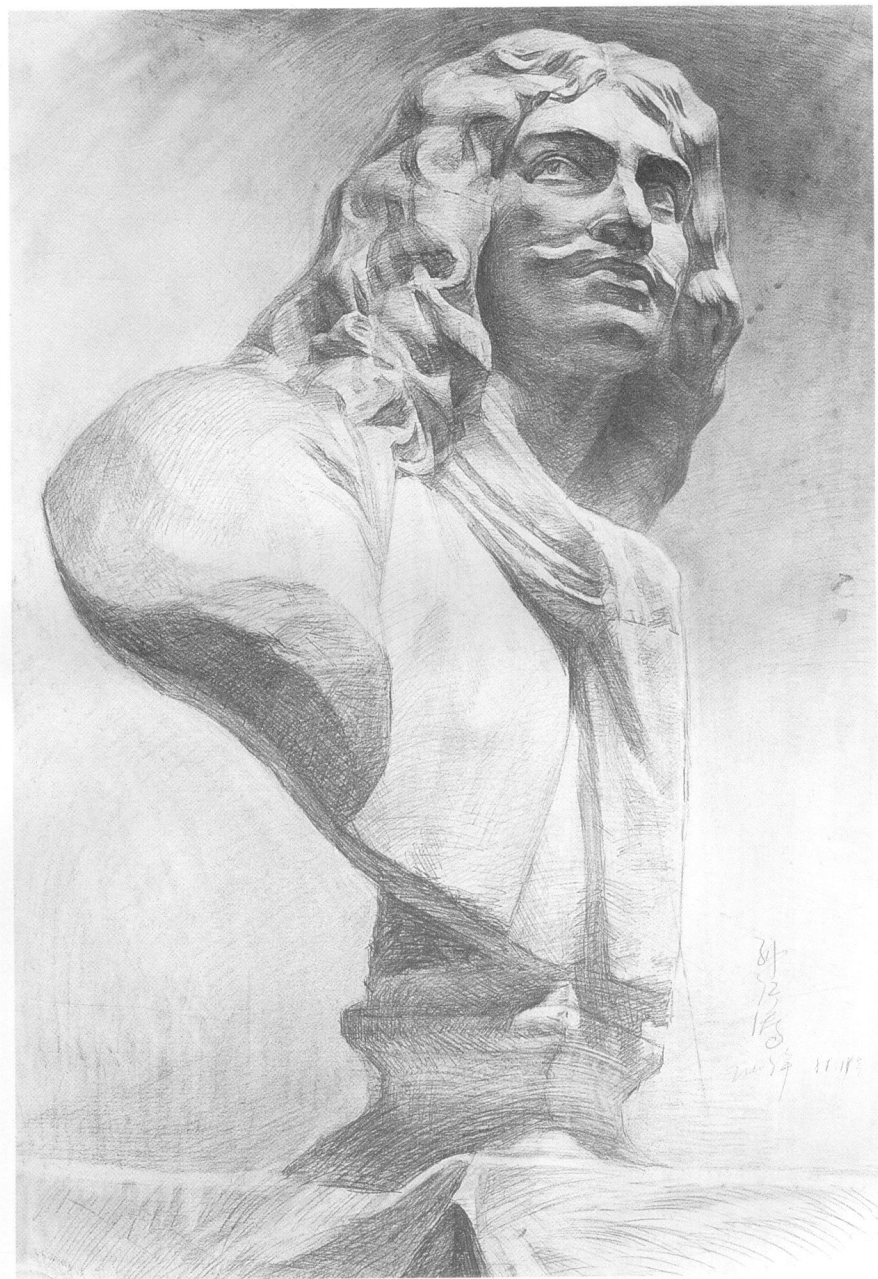
作者：王子骄

这是一幅笔法细腻的石膏像素描，作者不厌其烦地将鬃发和胡须塑造得十分具体，具有借鉴意义。

作者：路昊

奴隶这个石膏像在动态和空间方面的变化都十分复杂，难度很大，但作者在这两方面都表现得较为出色，体现了扎实的造型能力。

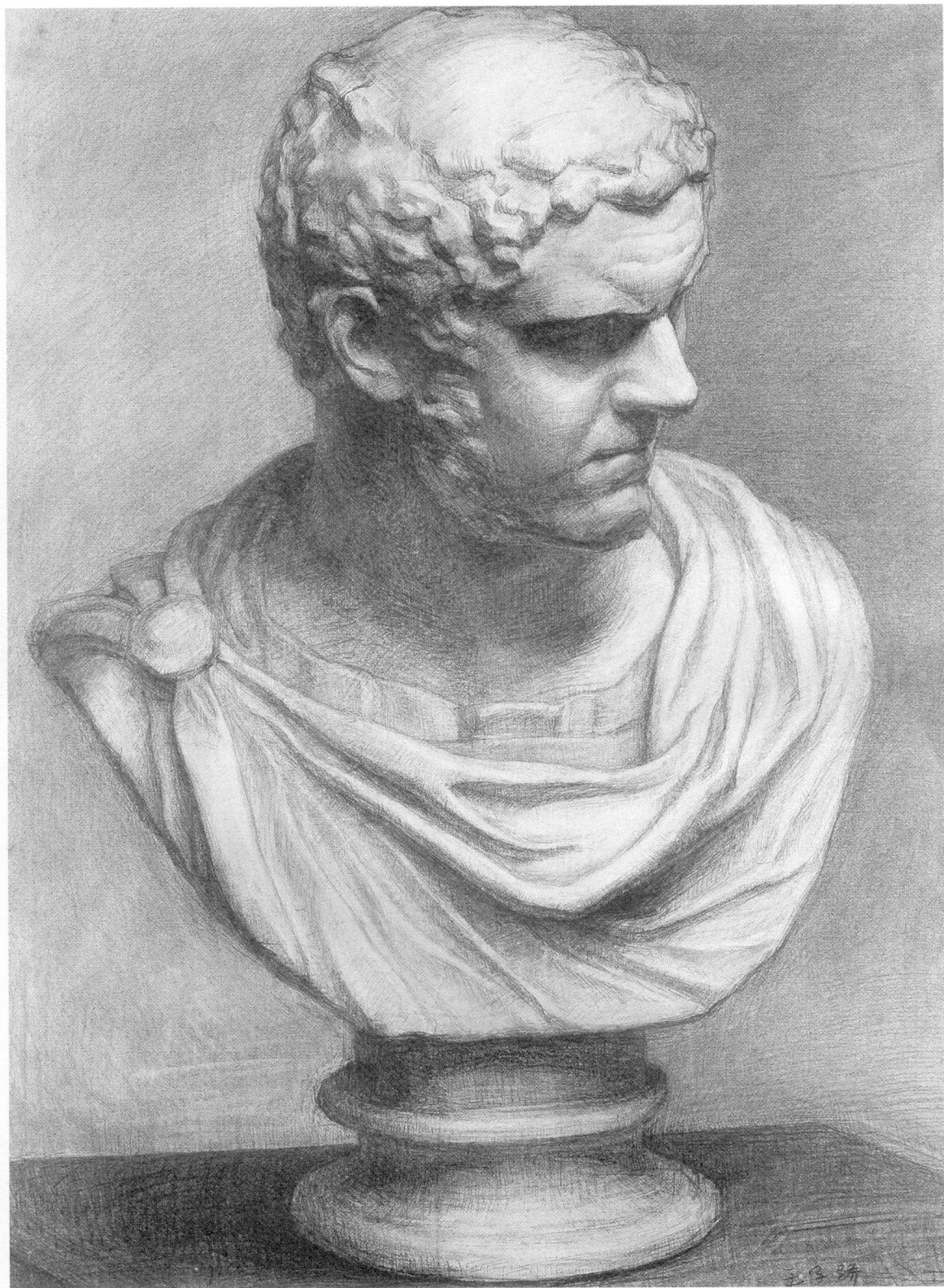
作者：孙红涛

形体和透视准确，空间感较强，明暗交界线处理得大胆鲜明，使形体显得果断有力。

这幅石膏造型准确，体积塑造结实具体，手臂的刻画非常出色，光线集中在腿部，增强了空间效果的表现。

作者：李晓宁

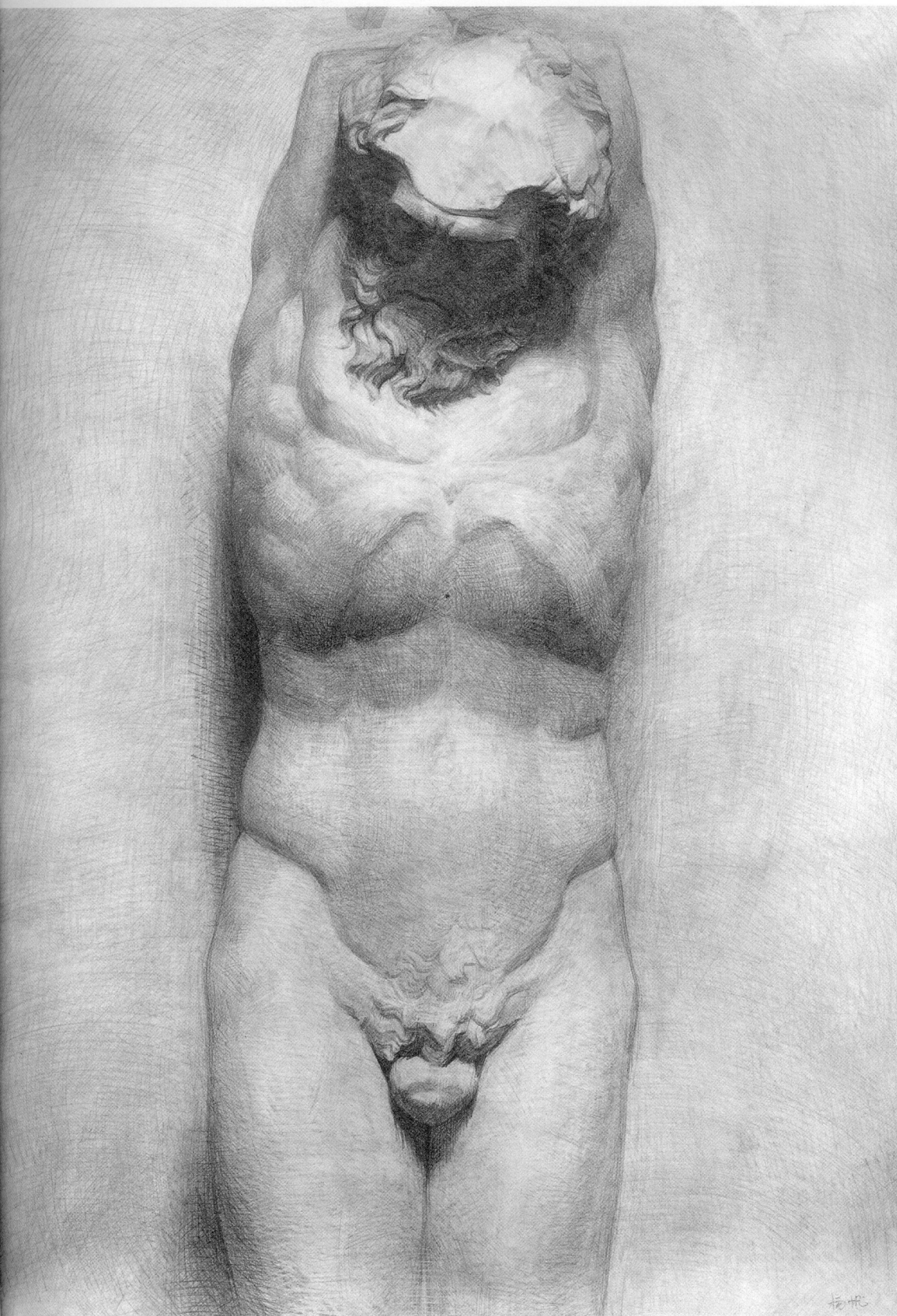
作者：王子骞

作者：马昆

作者：麦健云

作者：高璇

作者：杨帆