

石 膏 像 素 描 指 南

石膏素描写生述要

一、为什么要画石膏像

一般常见的石膏像，均是西方雕塑大师所塑造的完美的艺术形象。作为模型，它有静物的特点，可让人长时间观察，变换角度进行多方位的研究和揣摩，甚至通过触摸去感觉形体的起伏。人物的形体结构是复杂的，如果处于运动中更是变化多端。我们在接触活生生的人之前，先研习石膏像，对于了解人物形体结构的基本规律，是很有帮助的。

二、如何安排石膏像写生的进程

一般规则是由简入繁，从头像、胸像、半身像到全身像。

临摹在写生前是必要的，至少要经常读画。本书提供的作业都是较好的参考资料，你要学会分析与鉴赏，提高自己的审美力。这样，在日后的写生练习中，你就会逐步对如何观察、表达对象的动人之处，有自己的方法和见解。

三、构图

石膏像构图的主要问题是布光。布光练习一般为两种情况：一种是试验不同角度的光照，在石膏体上所产生的明暗调子，给你的视觉带来的不同感受，比如顶光、侧光、底光等等；另一种是在一个固定光源下，你自己变换观察与作画的位置，而获得殊异的明暗调子，如正面光（全面光照）至全背光之间的各种位置与角度。

构图练习主要考虑对象受光与背光的面积、大小比例，以及由于形体起伏形成的明暗斑点在画面上的位置安排。不同的安排形成的整体气氛、节奏韵律必然不同。

四、动笔的第一件事，是确定基本形

所谓基本形，是将对象的整体形态，分析为几个简单的几何形体。具体作画分两个步骤：

（1）落笔先找点。如外轮廓的上下左右四个突出点，再连线成形，随后画出面部五官（或躯干）的中心线，以及五官（或头、胸、骨盆与手脚）的横向定位线。这时要留心的是大小比例关系。

（2）分析各种体块的形状与交接关系。先找相对应的骨点，如头部的额结节、眉弓、颧骨（及颧弓）与下颌骨下端，躯干部主要有锁骨、肩关节、髋关节（又称髂嵴）等。再依据骨点分析各种体块的基本形，如方形的额、扁平的颧骨区、三角形的下颌部、圆柱状的颈部。而由肩带至腰部的胸廓就象一个大楔形（从背面看十分清楚），骨盆则略呈方形。其余四肢部分也都可以分析为几种几何体的榫接。

这一阶段的难点在透视。处于空间中的形体，它的侧向面，即具有深度关系的体面在纸平面上如何表达，需要焦点透视知识。一条斜线倾斜角度的细微变化，都将导致极大的形体表达错误。检测错误的方法，许多人利用水平线与垂直线比较上下左右的位差，或利用其它辅助线条切分平面，根据相似形的原理，对切分形进行比较和校对。

五、第二阶段涂画大体明暗影调，就应注意虚实、层次关系

简要地说，这一阶段的任务是粗略区分受光部与背光部、主体和背景之间的明暗关系。其目的是利用明暗关系使对象“立得起来”、

“转得过去”。基本上可分三步进行：

(1) 确定对象的明暗交界处及投影位置。

(2) 从明暗交界处开始，用 4 B 或 6 B 的铅笔涂画对象的暗部与投影。

(3) 在对象受光部的背景上画上灰调。

画面的黑白灰三大层次要先画出。对象受光部在这阶段一般不落笔，只留白。画者的注意力主要集中在暗部。暗部的调子层次要清楚，最暗的只宜一处。在考虑暗部的影调深浅变化层次的同时，也应考虑虚实变化的推移关系，运笔运线要掌握松紧度。

六、深入刻画的意义是尽可能充分地表现对象

深入描绘阶段，一般都从暗部最重的影调部分开始，由明暗交界处向亮部过渡，画出半明半暗的中间调子。作画过程中要注意四点：

(1) 保持基本形的比例关系，防止在局部小形体的描绘中将大形歪曲，越画越大（或越小）。

(2) 保持整体明暗的层次、虚实关系，注意变化。防止处处刻画得一样精细，平均用心用力，明暗调子雷同，越画越黑（或越灰）。

(3) 形体要不断校对，达到描绘准确、充实，有细节，有取舍。明暗交界处要强调，尽可能画得充分，其余依次削减。

(4) 切分块面要注意结合形体，注意大关系，切勿盲目地切分所有的过渡调子，做“表面文章”。

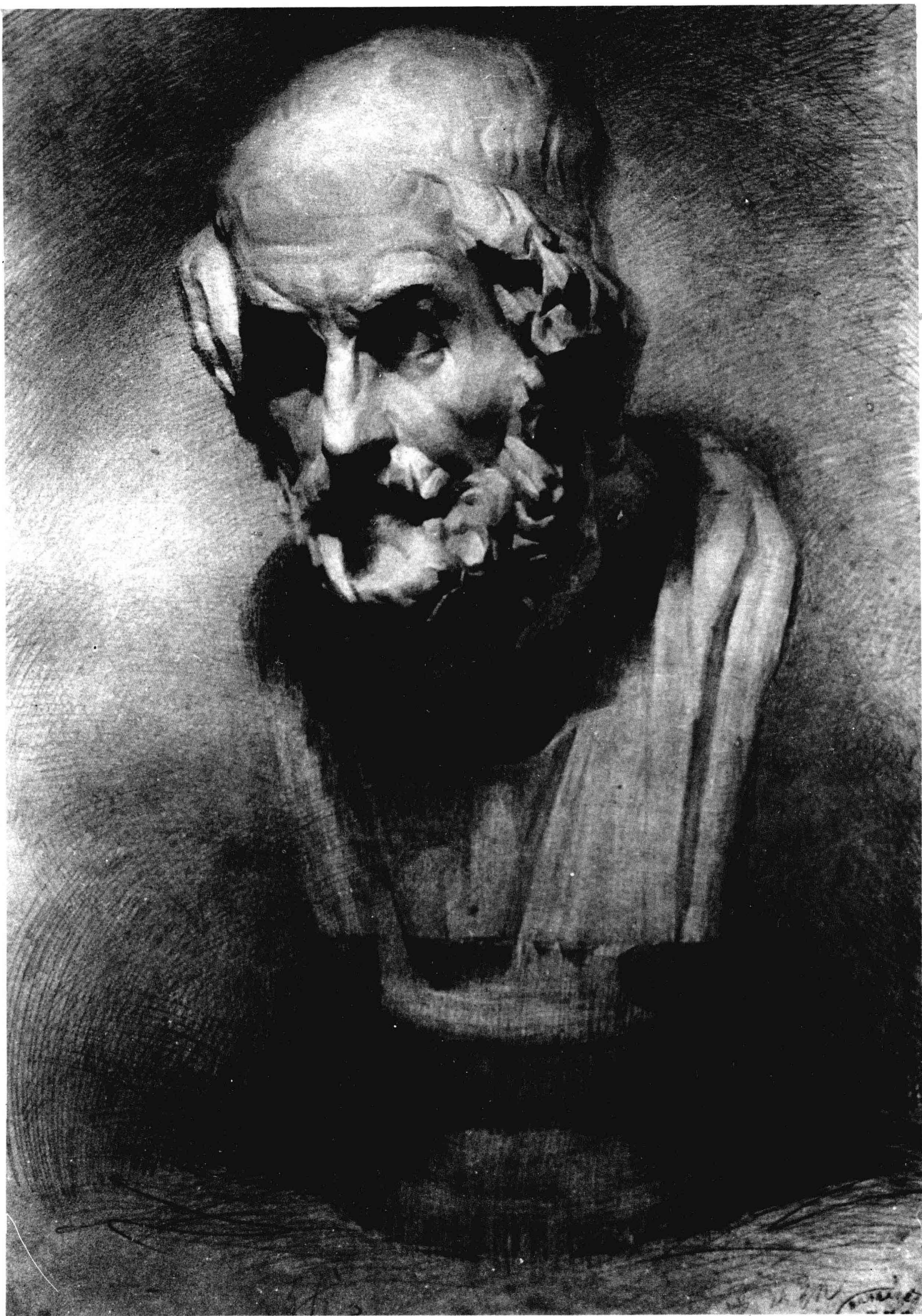
在深入描绘过程中，耽于局部是犯大忌的。初学者要多看少画。看要“跳着看”，这样才能在整体关系中控制局部。石膏像素描写生的时间较长，对外部形体的准确性、内部结构的紧凑性要求较高，主物与背景的关系也应处理妥当。总之，调动一切造型手段，表现出物体的形体空间。描绘者在长时间的作画中，易于疲劳，感觉容易迟钝，情绪难于控制。因此，适时休息，调整视觉，以保持良好的直觉感受是很重要的。

七 最后的调整是恢复最初的直觉

一般人习惯将画放在石膏像旁，坐在原处比较观察，调整明暗的层次与虚实关系，加强或削弱某些不适当的细节，使它们都恰到好处，和谐而生动。另外，对画面的主次可进行有意识的处理，使自己的某种表现意图更强烈、更动人。

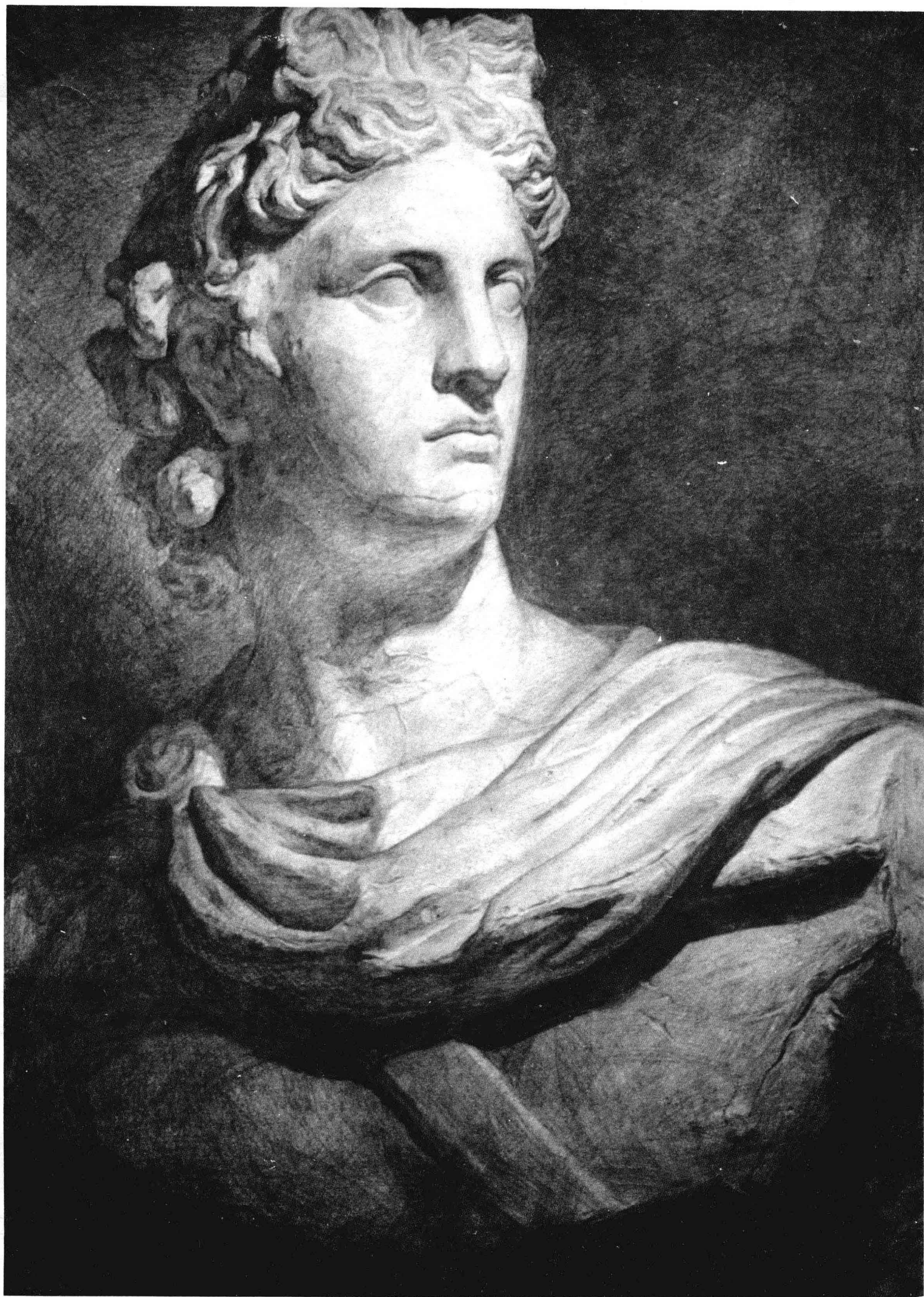
石膏像画到最后，常见病一为腻，一为花。“腻”的原因大致为下笔太重，修改过多，铅粉密结，糊；“花”的原因多是层次与虚实不清。整理时，如能将橡皮用得好，用得巧，效果则显著。如提，按、挑等，然后，再用铅笔打线收拾。描绘过程中可使用纸笔，使影调柔和，但整理阶段要慎用。不同的表现方法，对工具材料的使用要求也不尽相同，这取决于个人的经验与爱好。

郑 工 1990. 8

荷马头像

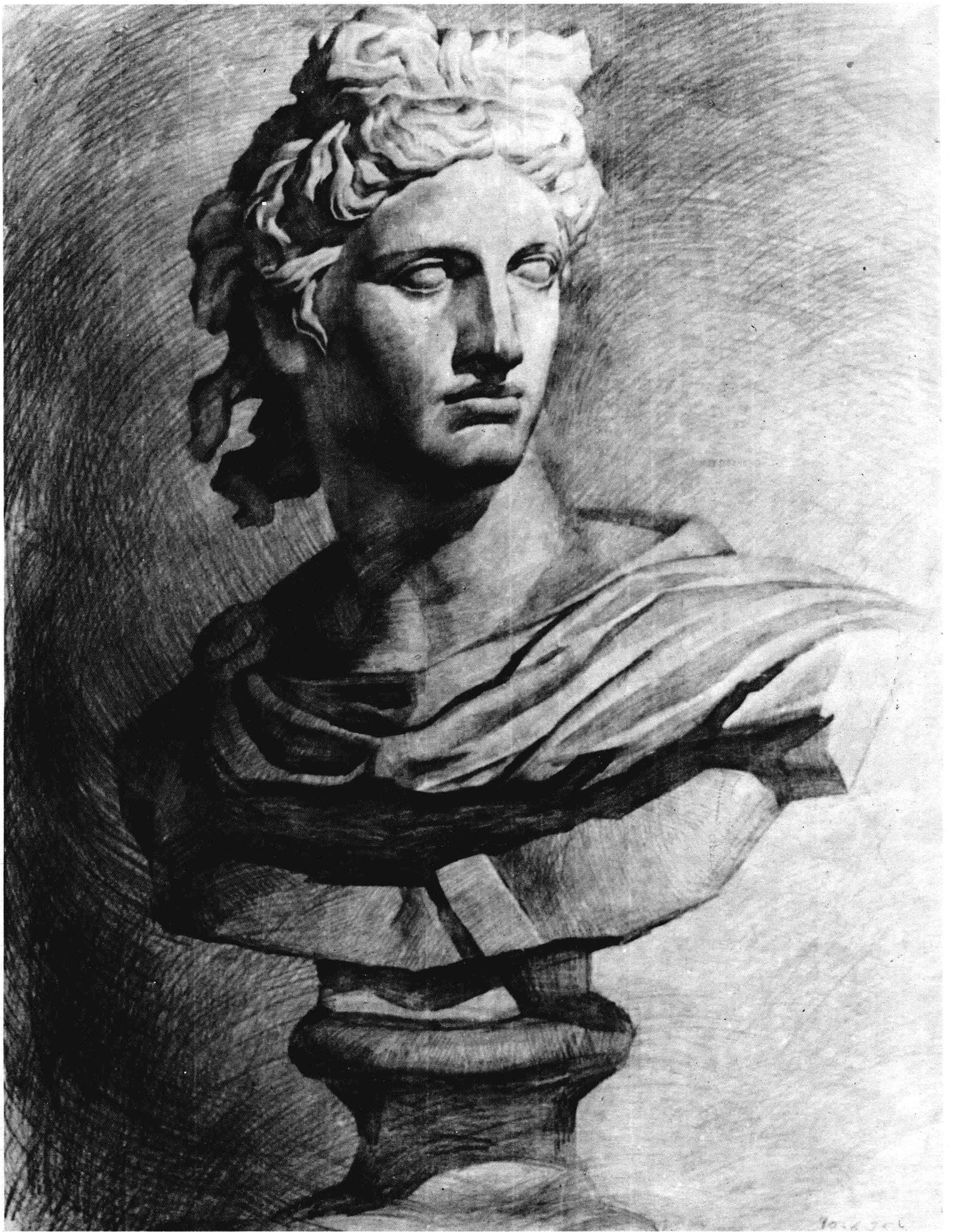
孟庆凯

阿波罗头像

陈朽涌

长时间的作业要求画得充分、完整。陈朽涌的描绘较细致且深入，一般的细节他都予以关注，中间调画得丰富而不简单，整体感也好。但由于用笔的松紧掌握不当，且过多地考虑形的细微变化而失去了造型的力度。

阿波罗头像

张永海

相对于前一张而言，此幅作风迅捷有力，比较讲究用线、轻重、疏密、松紧，变化较多，有明确的整体塑造观念。运用明暗影调也注意大关系，小变化。但由于行笔过于流畅，精于刻划而缺乏厚度。

莫尼哀胸像

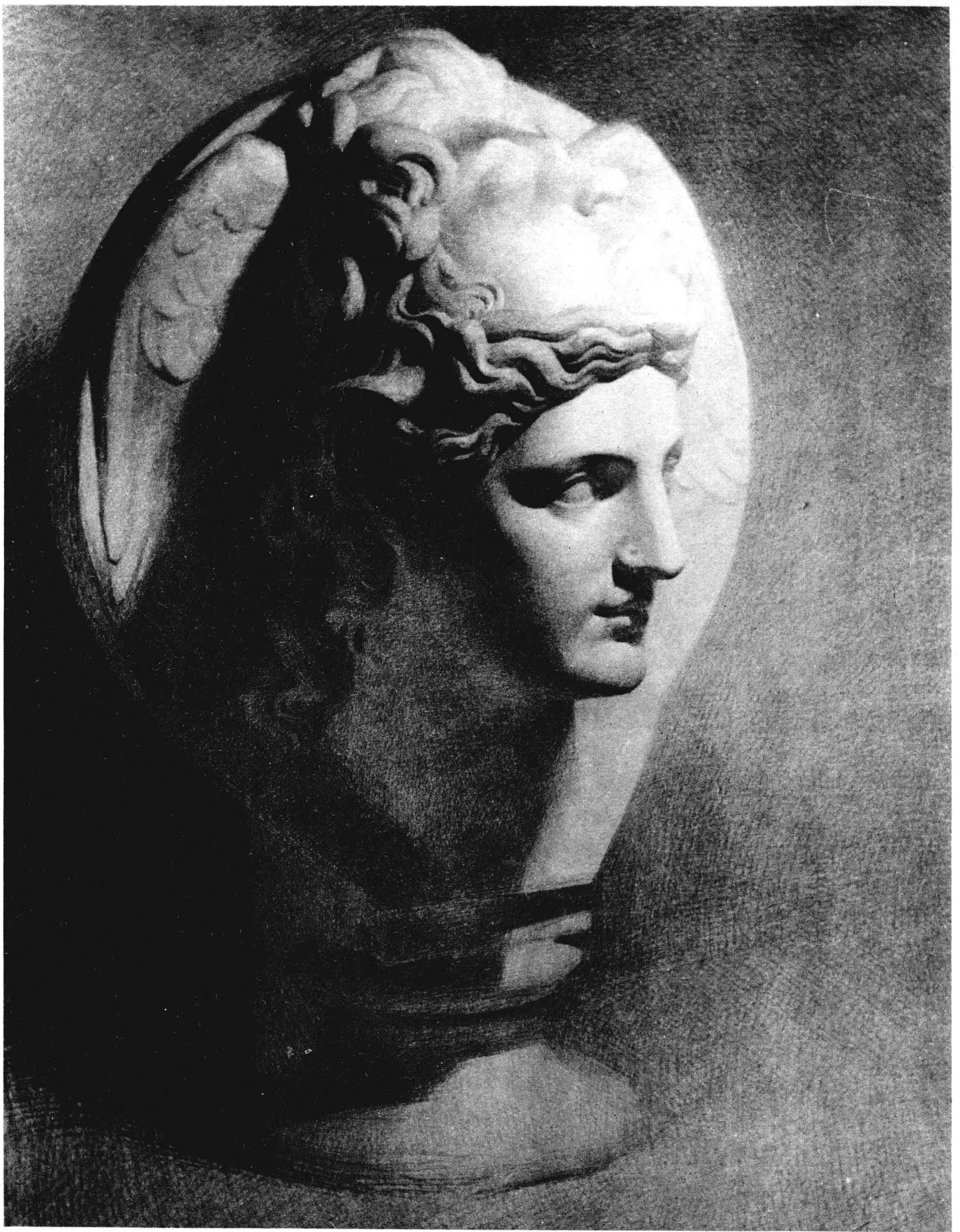
牟 刚

法国诗人

孟庆凯

此画带有一股不可抑制的激情，线条较奔放，脸部表情、气氛都较好，尤其胡子和嘴巴画得很生动。但有几处形体却放松了，如鼻头，脖子和基座都有点歪。

刘晓翔

画风细腻、平静、完整，似乎无可挑剔。作者能准确地描绘形体，并很好地把握中间过渡调的变化。明暗与形体很贴切，上半部很精彩，见功夫。只是那些组织得有条不紊的线条，画到平展的桌面时，缺乏变化，深度感略嫌不足。

布鲁斯特头像

徐晓东

对于技巧性而言，“浑然无迹”是一个很高的境界。作者没有炫耀，没有做作，泰然自若地将形体的力度、体积和分量作了很好的表达。行家有句话，叫“吃”，指线条和明暗准确地说明形体，而不浮夸自身。这要求画家在深入描绘过程中不耽于表面线条的生动，敢于反复，具有强烈的写形构体意识，才能表现得如此内在和大度。

大卫头像

于向东

柔和、明快，以干净利索的块面切分出形体，十分准确而有节制地描绘中间调子，从头发至脖子，我们可以看出作者对主次与明暗虚实的层次关系的有意识处理。背景不露不跳，完全是一种烘托，眼睛和头发画得耐人寻味。但下巴画得不好，与脖子的距离拉不开，下半部有几处地方略为单薄。

大卫头像

胡貽孙

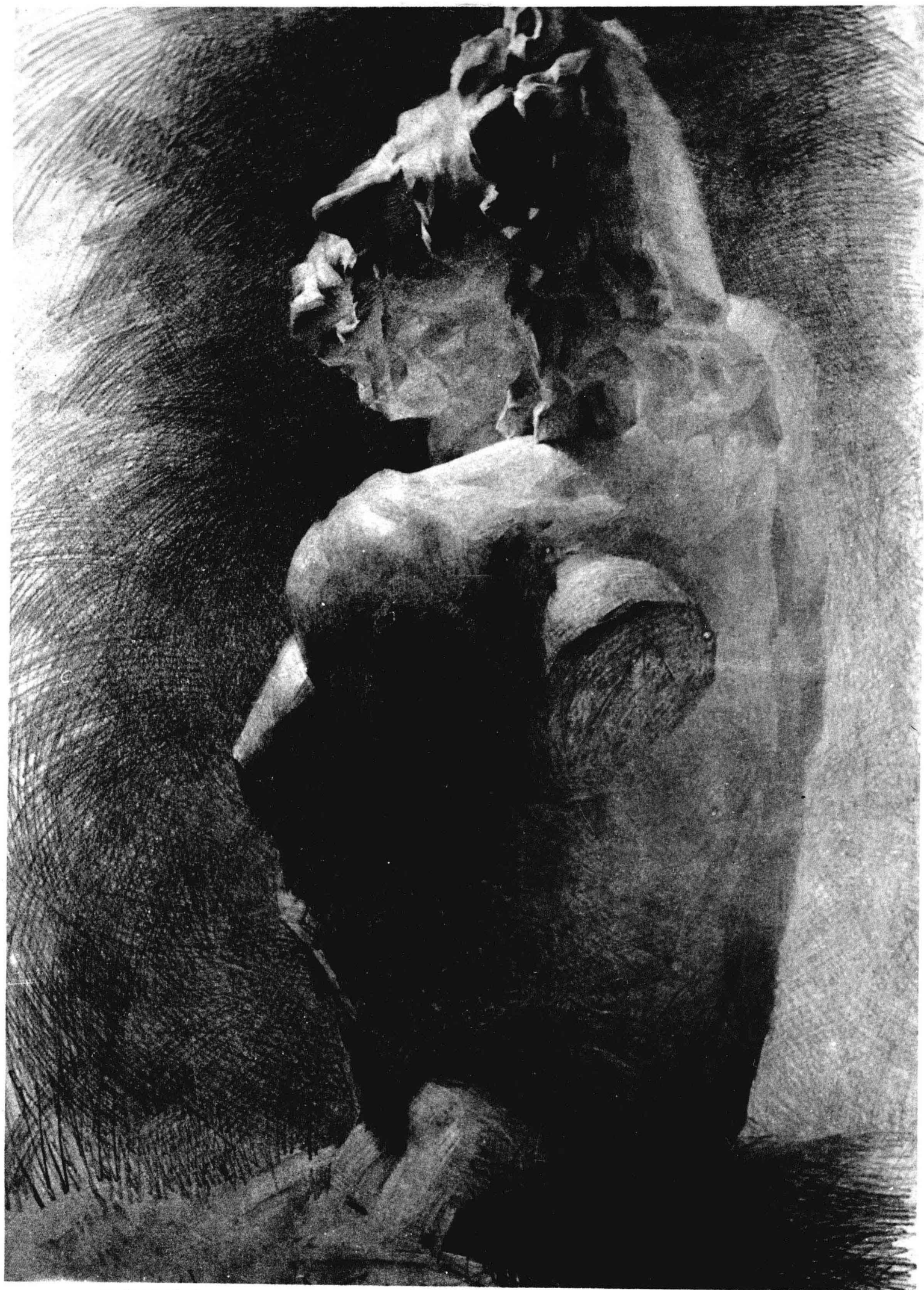
用深色背景衬托石膏的质感是较常见的方法。何况画者又选择了正顶光，暗部只剩下五官那几处明显的凹凸所造成的阴影，当然还有头发。大面积的中间调子要画得既有内容而不灰就算是比较成功的作业。只是五官过于“刻”，而显得气脉局促，额发、颈脖亦有此病。

大卫头像

喻 红

用一片空白交代石膏的背景空间,这不仅需要胆识,而且应有过人的才气与相应的技巧。画面厚实、严谨、内在,头发和脸部五官是最精彩的部分,明暗于形体非常贴切,厚得起来,转得过去,暗部重而不腻,背景有几处略施几笔调子,消除了孤立感。

拉奥孔胸像

孟庆凯

“拉奥孔”雕象的肌肉发达且紧张，须发小，起伏多。作者选择一个侧面多背光的角度，形体多处于暗部极为统一。作者对明暗调的层次理解与表达都较准确，虚实较好，体积感强，但肩、背与腰的结构较松散。