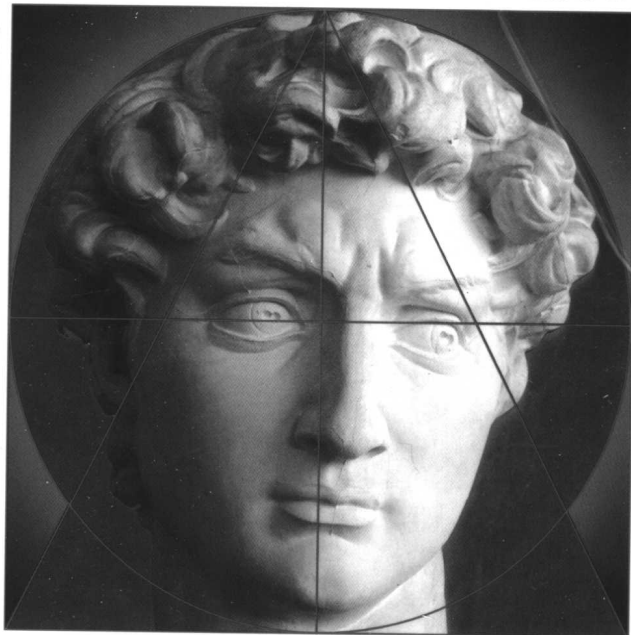

正
规
训
练
范
画
正
规
训
练
画

SUMIAO RUMEN

SHIGAOXIANG HUAF

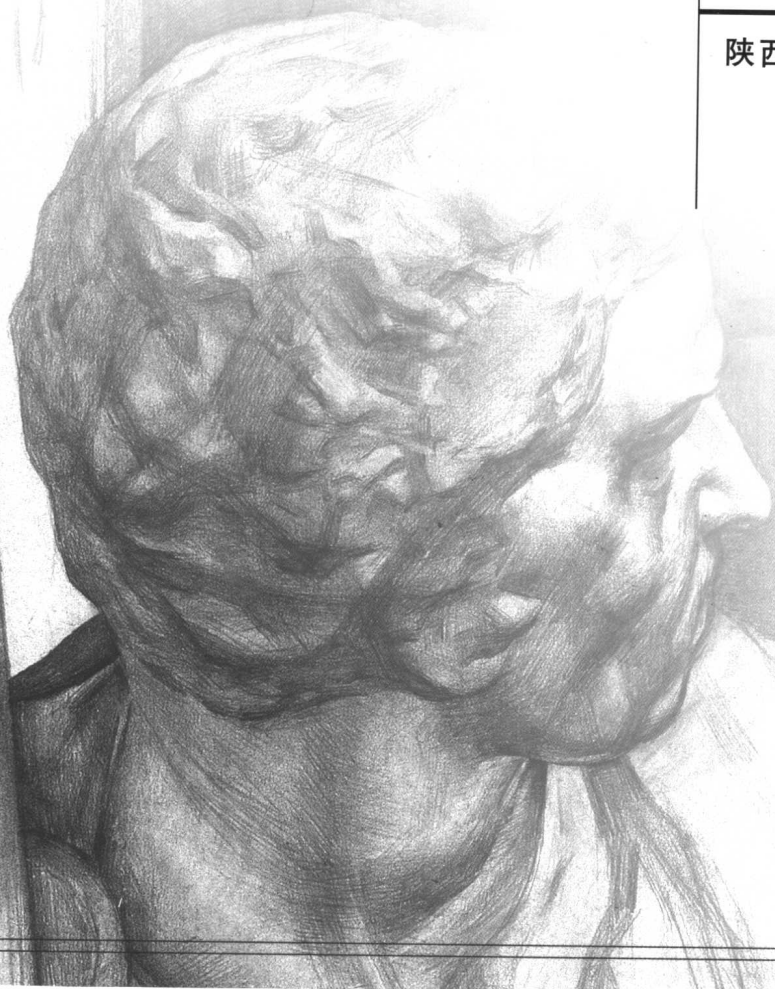

王风华
编著

素描入门

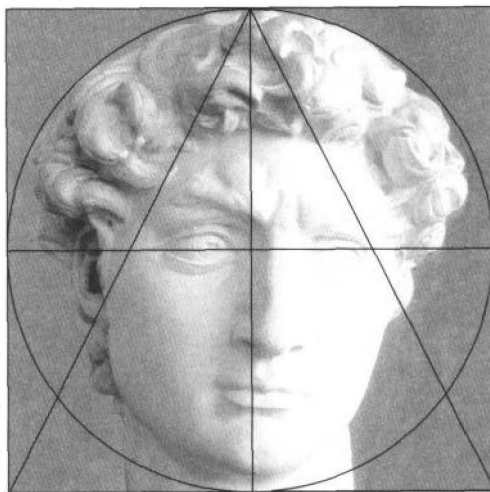
石膏像画法

陕西人民美术出版社

SUMIAO RUMEN

SHIGAOXIANG HUAF

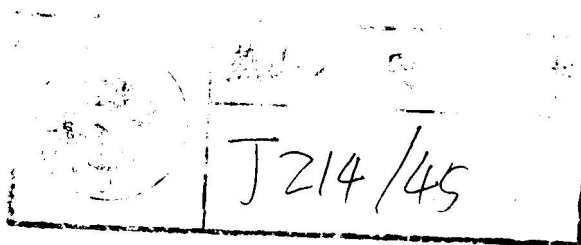
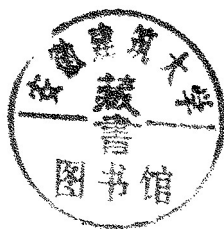

王风华
编著

素描入门

石膏像画法

陕西人民美术出版社

0748970

~74

05
10
13

图书在版编目 (C I P) 数据

石膏像画法 / 王风华编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003.3

(素描入门)

ISBN 7-5368-1502-6

I. 石... II. 王... 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 (2003) 第 014739 号

素描入门

石膏像画法

王风华 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

889 × 1194 毫米 16 开本 5 印张 10 千字

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN7-5368-1502-6/J·1230

定价: 16.00 元

序

素描的概念是从西方传来的，美术家根据 sketch 一词意译而来，最初是草图的意思，是以单色线条为基本元素，对事物进行客观描绘。经过几百年的发展，素描不仅在美术学院的教学作为造型艺术的基础训练，而且有其独特的审美特征，并成为一个独立的画种。

素描训练是一切造型艺术创作的基础，艺术家通过科学、系统的素描训练，对事物形体有了更深刻的认识，也产生大量的绘画、雕塑作品，推动了艺术的发展。20世纪初，徐悲鸿、林风眠等一批艺术家留洋回国，创办美术学校，将西方正统的学院派素描带入我国，并通过系统化、规范化训练，培养出一大批具有扎实写实能力的现实主义画家。50年代我国受苏联美术教育的影响，契斯恰柯夫素描体系对当代美术学院产生了巨大的影响。随着社会的进步和发展，尤其改革开放以来，艺术观念不断更新，素描在美术学院教学中的理解逐步拓展多元起来，教学与研究也步入了新的时期。但无论怎样发展，素描最基本的要素仍然要求规范的进行训练，基本功不扎实，自由发挥就缺乏生命力和表现力。

我们在研究素描时，必须了解素描艺术的发展历程，初学者学习过程中也必须具备一定的理论常识，这对造型能力的全面提高起着一定的作用。

我们要求系统化、规范化、科学化地训练，目的就是让学生少走弯路，直接接受学院化的科学方法，为以后进入深层次的研究与创作打好坚实的基础。

王明理
2003年3月程明安

编者的话

素描是一个永远谈不完的话题，对于学习美术的人来说首先遇到的问题就是素描。在当今图书市场高度发展的背景下，有关素描的书籍品种繁多，无论技法、鉴赏，还是手稿文献的资料随处可以买到。初学者可以学习技法，研究者可以分析各种流派的风格演变，教育者可以讲评案例、引导创作。那么对于刚涉足美术领域的人来说，如何来学习与欣赏好的素描艺术作品、如何来理解素描的基本概念与功能呢？在这里就写实性素描作为重点讲解内容，书中作者结合自己十多年来的学习与教学经历谈一些自己的经验与体会，希望能对初学美术的学生起到一点帮助作用。

王风华

2003年3月于西安美术学院

目 录

序

- ① 写实性素描 (1)
- ② 画素描所需的材料和工具 (5)
- ③ 石膏像素描的相关知识 (8)
- ④ 石膏像素描的构图常识 (10)
- ⑤ 石膏像素描的作画方法步骤 (12)
- ⑥ 优秀生素描作品点评 (47)
- ⑦ 优秀石膏像素描作品欣赏 (57)

编者的话

我们常说的素描是指造型艺术中的基础练习,一般以单色线条为基本造型元素,对事物进行描绘,或客观写实,或主观夸张,或抽象表现,它是成为画家与设计师的必经之路。

当今世界上大多数美术学院都将素描课程作为一种必修的基础课,甚至有独立的素描学院,其原因一方面是因为它对造型训练非常直接有效,另一方面进行素描练习所需的材料与工具非常简便,随手可用,无论铅笔、钢笔、木炭还是毛笔都可以用来画素描。

艺术的发展不可能是单一的,素描艺术也有不同的风格流派,不同风格流派的形成既受民族、地域的影响,也有时代背景的烙印。比如意大利的古典素描、德国的传统素描、俄罗斯的学院素描、美国的现代素描等,他们都有其独特的表现特征及系统的训练方法。总体来讲,素描以造型训练为最初目的,无论它们的面貌差异多大,训练方法还是有一定共同之处。这里就写实性

图1 米开朗基罗 [意大利]

素描来看，其观察分析方法可以分为三种。

(一)由内(内部结构)向外(外部特征)分析练习

即强调内部框架构造，外形较为松散、自由，其代表画家有米开朗基罗、丁托莱托、博巴、贾克梅蒂等(见图1、图2)。他们的作品生动自由，气氛与张力表现充分。

(二)由外向内分析练习

即偏重外部特征的刻画，通过准确的轮廓穿插，表现模特特征，暗示内部构造与体积感。其代表画家有波契切利、荷尔拜茵、丢勒、安格尔、康波夫等(见图3、图4)。作品多呈现出一种庄严与经典。

图2 米开朗基罗 [意大利]

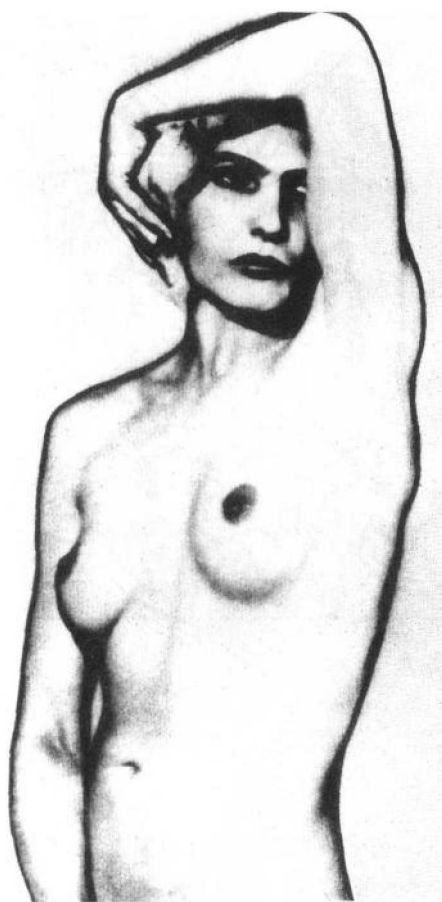

图3 康波夫 [德国]

(三)内形与外形同时分析练习

即将前两种方法结合起来，通过对内形的研究与对外部特征及空间的把握，再现客观对象(见图5)。例如我们熟知的俄罗斯素描体系就非常具有代表性，其作品使我们感受到一种理性、严谨与客观真实。

上述所谈到的第三种训练方式，我们通常也称它为全因素素描，即包括构图、比例、空间、透视、调子、质感、量感、体积、主次、节奏等因素来全面要求，也有利于初学者系统地掌握形体在空间中的基本规律，可以培养学生理性分析，由简到难，循序渐进，全面思考的习惯。

图4 荷尔拜茵 [德国]

图5 苏里柯夫 [俄罗斯]

画素描的材料工具比较简单,只要有画板、纸张、铅笔、炭笔、木炭条、小刀、橡皮、软布、图钉就可以了。下面我们对这些工具作一些具体说明。

画板或画夹:两者都可以用来做纸的衬板,画板不宜过薄过软,也不可太重,初学者可以将画板靠在椅背上或放在腿上作画(见图6)。画板的大小可以根据模特的大小、教学的要求而有所不同,最后用图钉或夹子把纸平整地固定在画板上就可以了。

纸张:在市面上我们见到的绘图纸、新闻纸、素描纸、宣纸、水彩纸都可以用来画素描。学生可以根据自己的喜好和教师的要求进行选择,但考虑到素描较速写有一定深入性,那么所选的纸张也不宜太薄、太脆、太光滑,以免画破或画不上色而导致无法深入。一般来说短期作业可以选择较松软的纸张,长期作业要用一些厚实、耐擦的纸张。

笔:画素描对笔的要求更宽松一些,选择绘图铅笔、炭笔、木炭条均可。不同的笔会画出不同的线条,铅笔可画出各种肯定的线,炭笔、木炭条画出的线厚重而朴实(见图7)。对于初学者来说,我们还是鼓励用铅笔比较好,因为铅笔由软到硬可根据作画进程和模特情况随时调整型号,也便于修改和刻画细部。HB为中性(不软不硬)铅笔,B的号数越大,颜色、质地也越黑越软;H的号数越大,颜色、质地越淡越硬。学生须备用多种型号的铅笔以便调换(见图8)。就拿画石膏像来说,一般用笔不宜太软,5B、6B类铅笔基本不用,多用中性和偏硬的铅笔更容易表现石膏的质感,而画人物头像时则相反,松软的铅笔适合画人物皮肤富有弹性的特征。这里还要强调一下,用笔时,不能像写字那样拿笔,应五指抓笔,可以稍松弛一点(见图9)。作画时还须不断提醒自己用小刀随时削尖铅笔,以便于对细微的局部进行刻画。

橡皮与软布不仅是修改画面的工具,也可以擦出不同的肌理效果。目前可以买到的橡皮有橡胶橡皮、塑料橡皮和可塑橡皮三种。橡胶橡皮质地软硬适中,用刀将其切成尖锐状可以修改细部;塑料橡皮

图6 作画姿势

质地较硬，能将死板的轮廓线破开，也能擦出细细的线条；可塑橡皮我们常称为软橡皮，可以擦掉过黑的调子，但用多了会使画面出现脏与腻的现象。作画时可根据画面的需要来选择橡皮，软布可不断拍打浮在画面上的铅粉，会使画面实在而生动(见图10)。

图7

图8

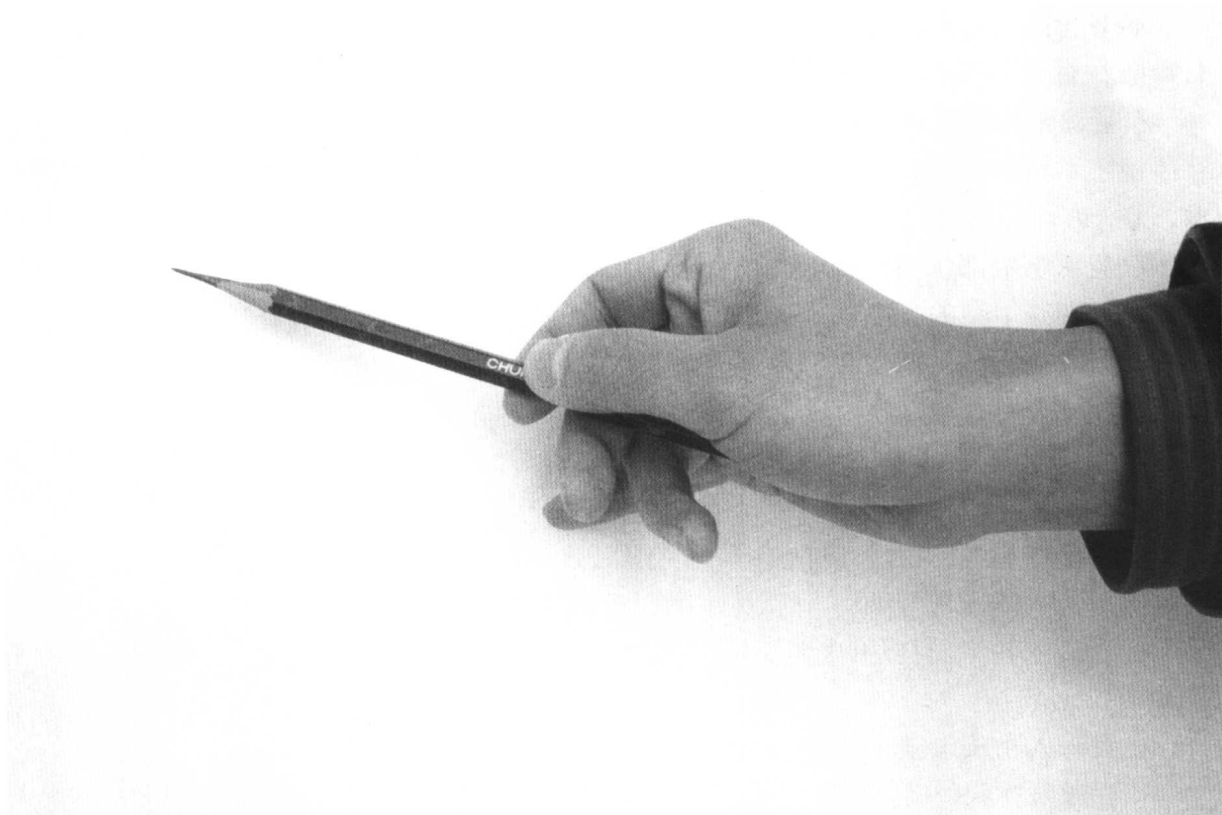

图9 拿笔姿势

图10 橡皮与软布

本书我们以石膏像这一典型的学院基础训练题材作为讲解内容,那么美术学院里为什么要画石膏像?石膏像都有哪些种类呢?这是初学者常提出的问题。

石膏像素描源于西方古代对雕塑名作的写生,目前美术学院沿袭了这一传统,采用了古今中外雕塑艺术精髓的石膏复制品作为教具,我们通过画石膏像素描一方面可以了解大师们的雕塑艺术,另一方面石膏像是单色的、静止的模特,便于初学者观察研究其空间结构与光线变化。所以,大多数美术学院都将画石膏像素描作为人物写生的前期准备,许多艺术大师都曾把画石膏像素描当作自己训练造型的一个阶段,毕加索、修拉、普吕东、徐悲鸿等都为我们留下了大量的、优秀的石膏像素描作品,值得我们永远学习。

石膏像的类型可以分为以下七种:

1. 石膏切面像(贝多芬切面像、亚历山大切面像等,见图 11)。
2. 石膏结构像(头骨、肌肉像等,见图 12)。
3. 石膏人物器官像(眼、耳、鼻、嘴、手、足等,见图 13)。
4. 石膏人物半面挂像(摩西面像、古战士像、埃及挂像等,见图 14)。
5. 石膏人物头像(朱里亚诺、伏尔泰、罗马王等,见图 15)。
6. 石膏人物胸像(莫里哀、布鲁特斯、希腊斗士等,见图 16)。
7. 大石膏像(大卫、摩西、奴隶、维纳斯等,见图 17)。

以上七种类型充分体现了学院素描体系由简到难,循序渐进的训练过程。

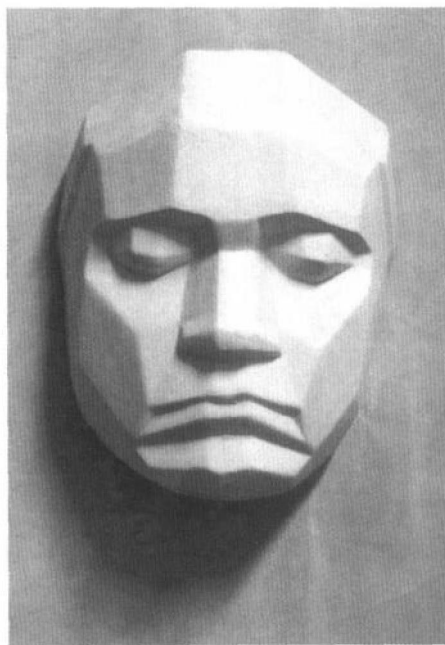

图 11

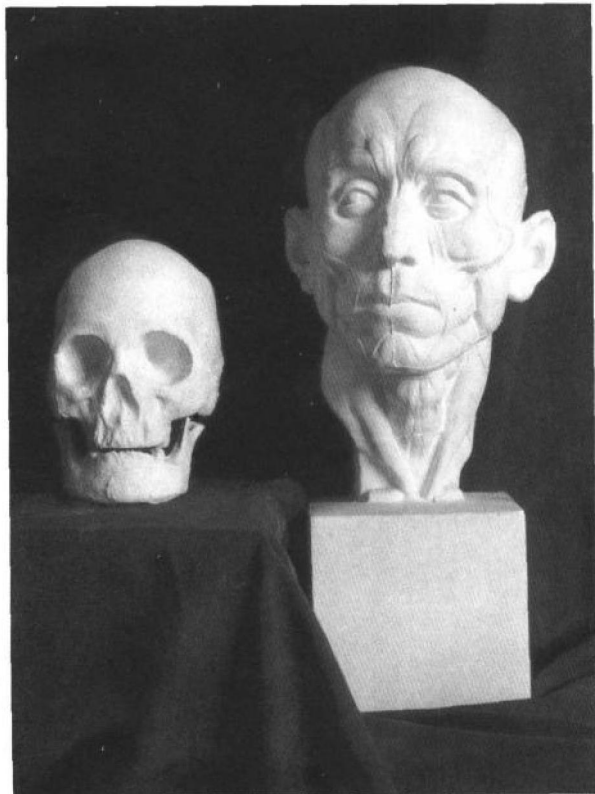

图 12

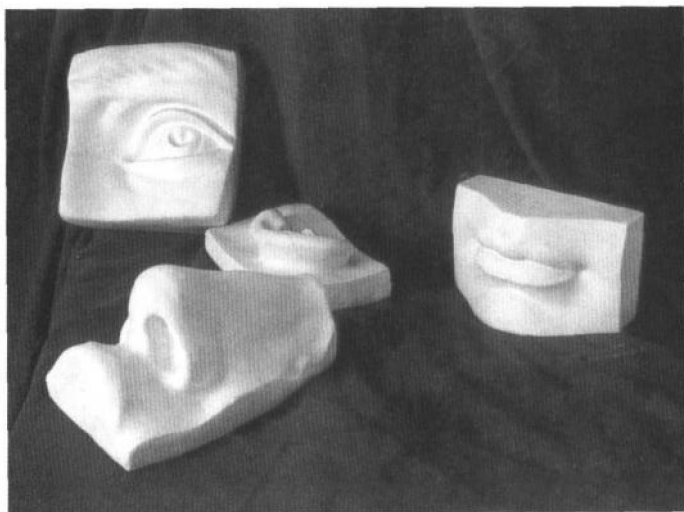

图 13

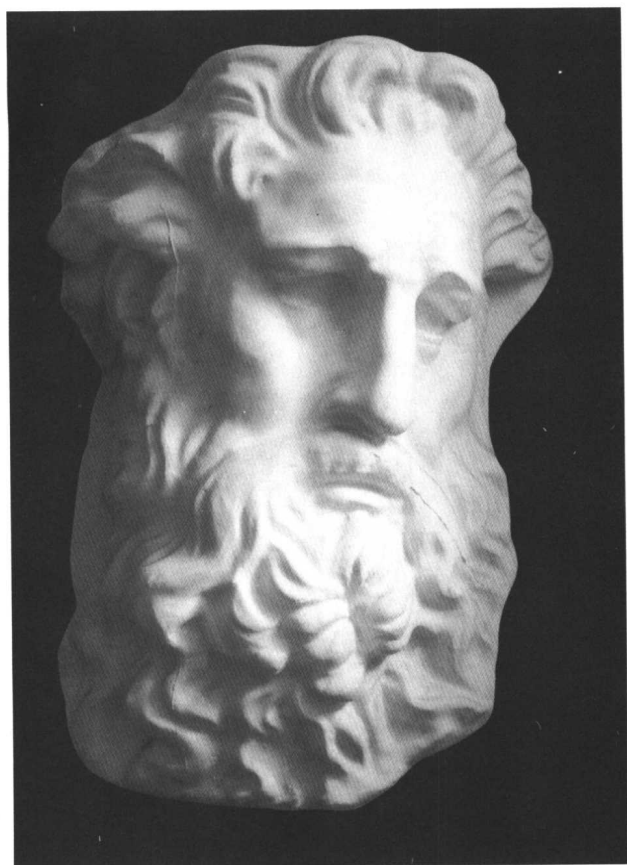

图 14

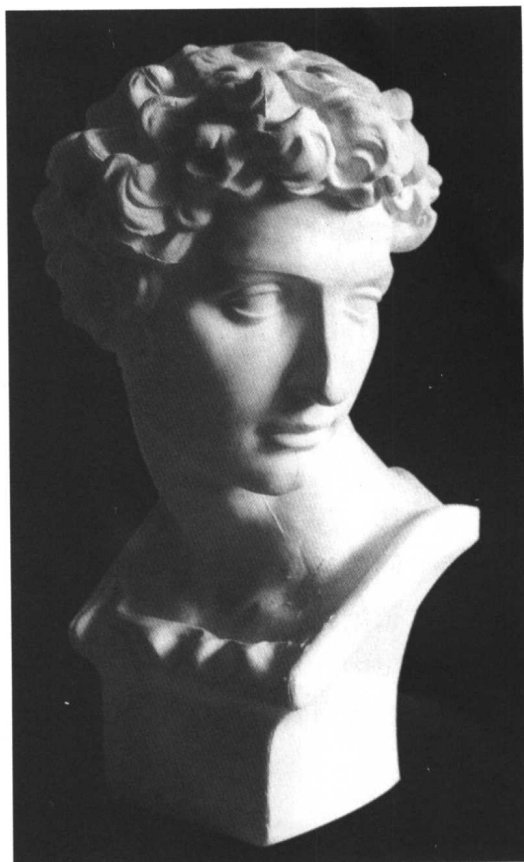

图 15

图 16

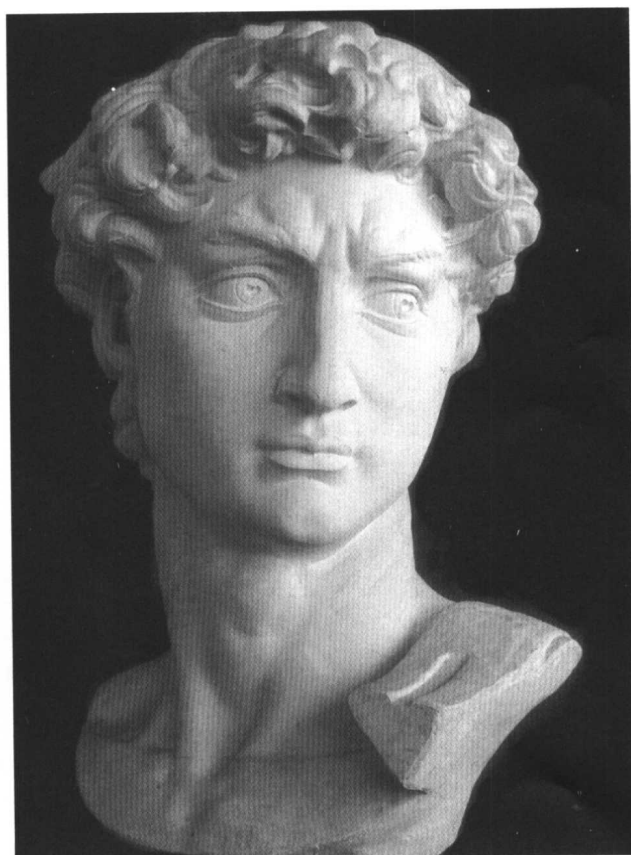

图 17

塞尚说：“构图是绘画的生命”。的确，构图是反映一个画家修养的重要标准。对素描来说，它也是训练构图的重要手段。素描的最初功能是它的草图功能，画家在创作阶段的草图是尝试各种构图的实验。那么初学者构图观念的培养就必须在基础训练阶段完成。

一般来说，画石膏像素描的构图规律比较简单，就是要大小适中，不偏离画面重心，留一定模特的视线空间(见图18、19、20、21、22、23)，当然根据模特的不同特点也可以有所突破，例如大卫像，要把他的精神气质表现出来，可以在构图上饱满一些，有必要时可增加一些辅助线，强化石膏的空间环境来增大画面的张力。

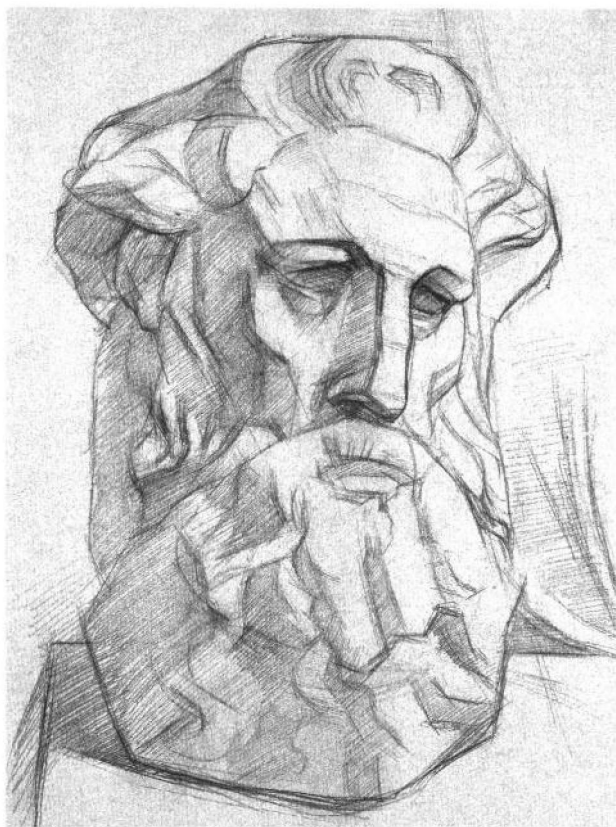

图18 正确的构图

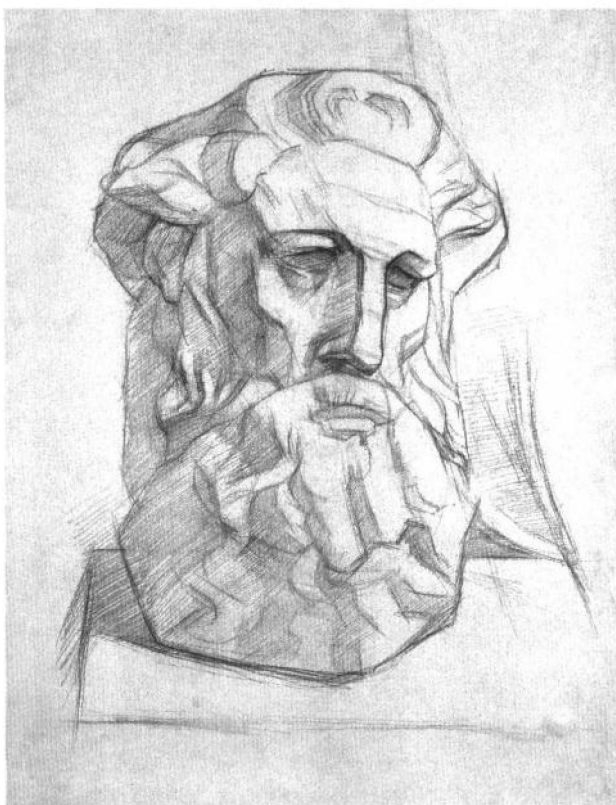

图19 构图偏小 画面太空

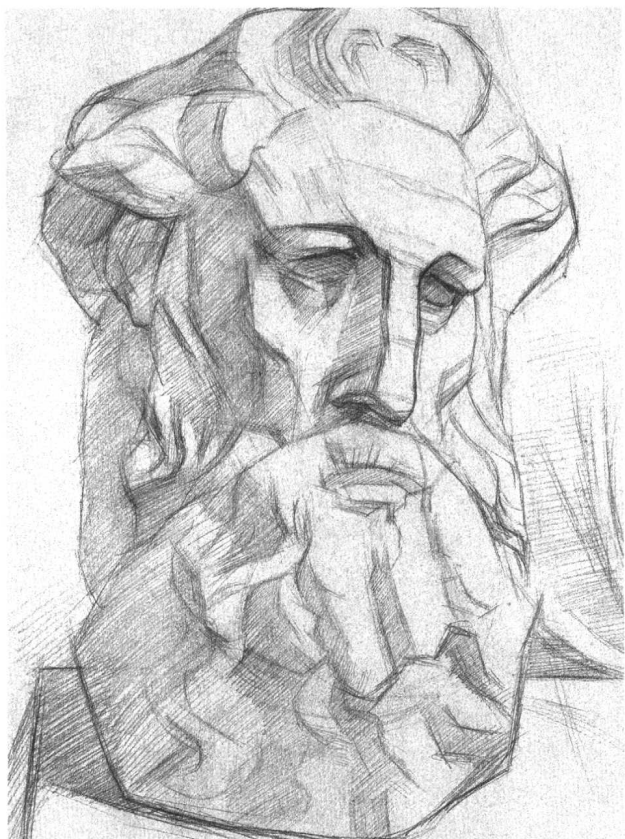

图 20 构图偏大 画面太满

图 21 构图偏右 画面空间太小

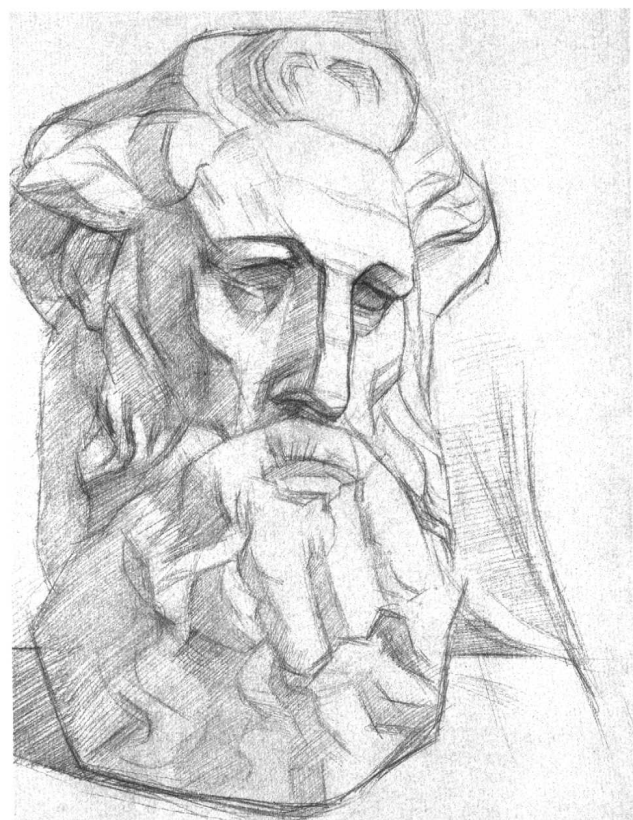

图 22 构图偏左 画面失去平衡

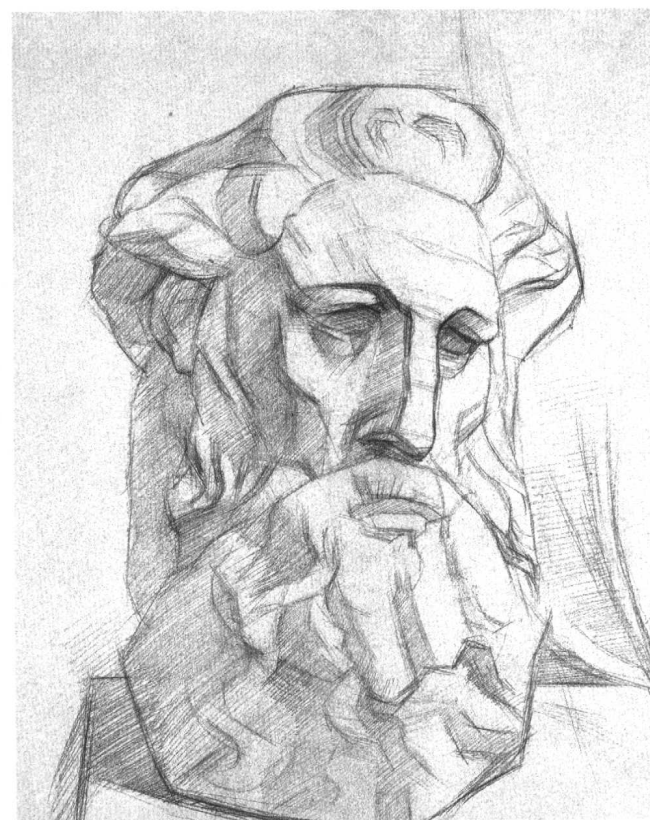

图 23 构图偏下 画面显得下坠