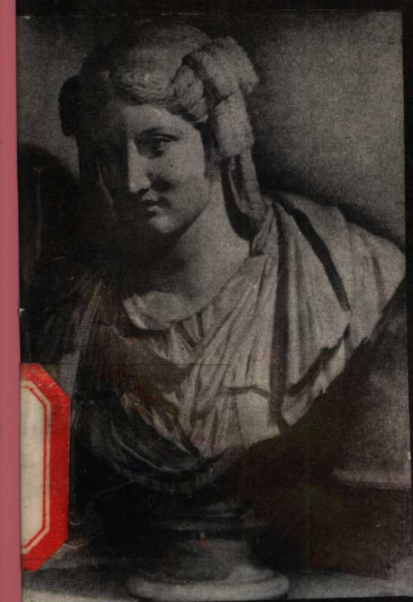
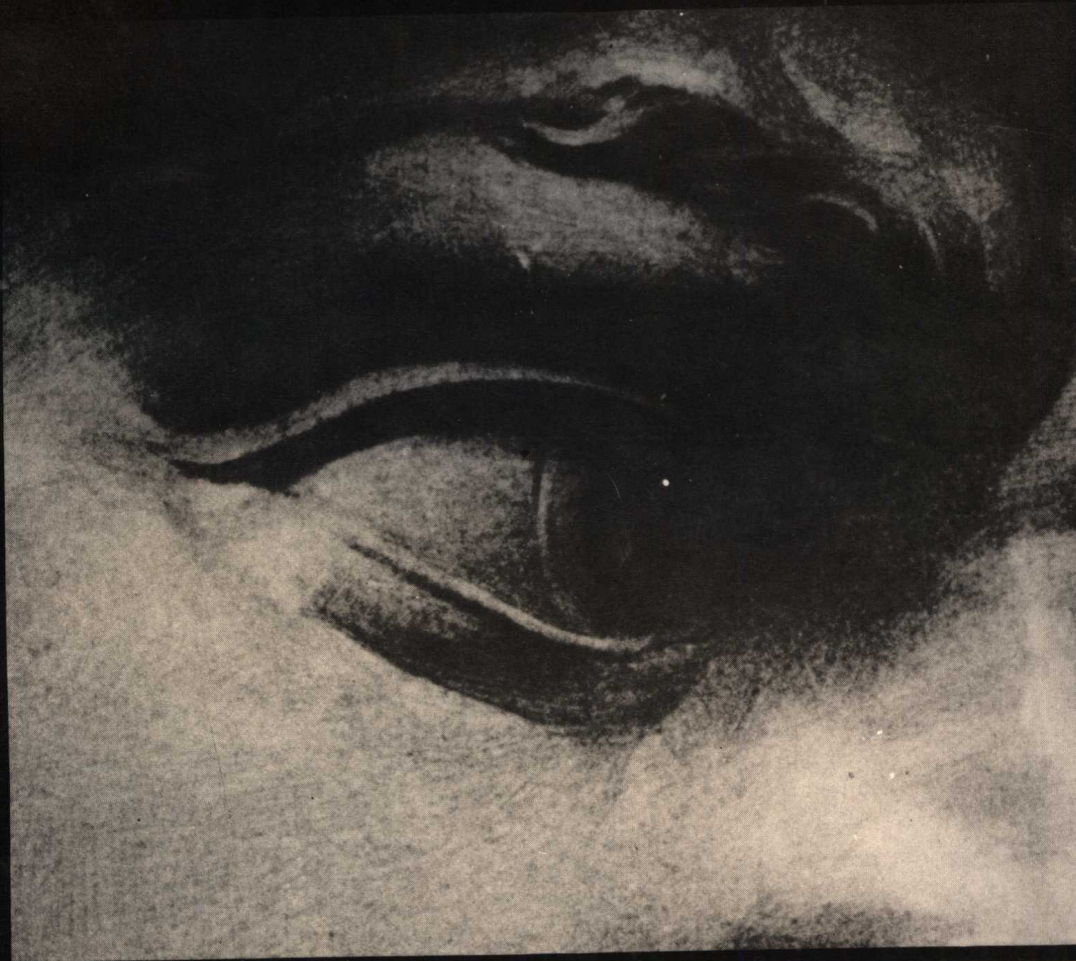
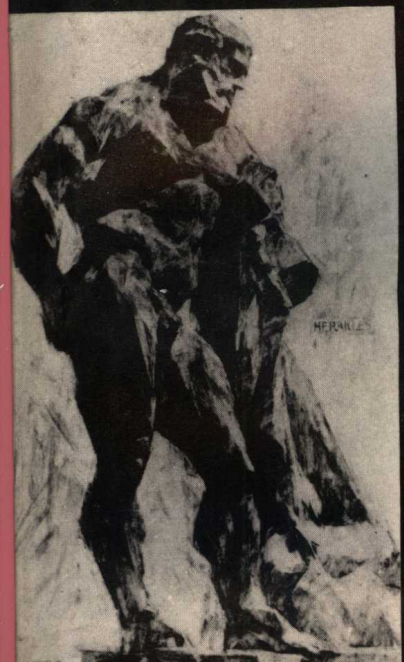
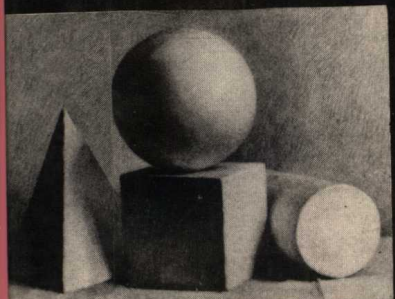




石膏像素描

王杰 编著



夜

河南美术出版社

石膏像素描

王杰 编著

河南美术出版社

豫新出字(04)号

责任编辑 张复乘

装帧设计 王 杰

石膏像素描 王 杰 编著

河南美术出版社出版 河南第一新华印刷厂印刷 全国新华书店发行
1988年8月第一版 1996年1月第七次印刷 印数44610—54610册
787×1092毫米 开本16 印张19

标准书号 ISBN7-5401-0038-9/J₂/24 定价 22.50 元

序言

立志于从事美术创作的青年朋友们：绘画是一门很有意思的学问，它不仅需要有哲学家的思考能力、作家的社会洞察力和诗人的激情，而且需要有敏锐的视觉感受能力和精湛的绘画技艺。因此做一个画家，必须付出勤奋的劳动。其中有一项工作是应该在年轻时下苦力的。这就是打下扎实的素描基础。年纪大了再回头补基础功夫，常常是事倍功半。

石膏素描，在绘画的基础训练中是一个重要的环节，这是被国内外大量不同时期、不同学派的美术教学实践证明了的。即使是西方现代主义的某些绘画流派，现在仍然把画石膏作为初学者基础训练的一个组成部分。它说明这种历代雕塑大师经典性作品的复制品，在艺术教育中不论对于促进学生的审美能力还是训练学生严谨的造型能力，都有它独特的价值。

建国以后，我国的美术教育在继承现实主义传统的思想指导下，很重视写实基本功的训练，很重视石膏素描在基础训练中的作用。但由于对艺术认识上的简单化倾向，使我们的素描教学也曾存在一些问题。主要是在训练中忽视学生主体感受能力和表现能力的发展；对于造型规律也讲得不透，常常流于对对象表面的抄袭。

最近这些年，随着对“左”的僵化的指导思想的否定，随着美术创作上主体意识的恢复和发展，美术院校的造型基础训练也有一定的进步。学生作画的主动精神明显地加强了，表面抄袭对象的毛病有相当程度的克服。但是，如果严格要求，现在我们美术创作所反映的基础功夫，还是不过硬的。这种状况除了由于整个社会艺术造型功力的提高需要一个不断积累的过程外，西方现代主义艺术观点的影响，使一些学画的青年对于严格的基础训练的必要性产生怀疑，也是一个值得注意的原因。

HAA39/9

当前，美术界的思想很活跃。各种艺术观点、主张之间的争论，也牵连到美术基础训练的教学中来。具体分歧很多，但核心的问题是：在基础训练中怎样处理个性、主观感受的表现与对客观造型规律的掌握、严谨的写实功夫之间的关系。有些同志强调前者，认为过分重视对客观造型规律的把握和严谨的写实功夫会扼制个性和创造力的发展；有些同志强调后者，认为忽视对客观造型规律的把握和写实功夫的培养，所谓个性和创造力的发展也就成为一句空话。事实是二者虽然存在着某种矛盾，但它们又是互相依赖、相得益彰的。就整个学习过程来说，应当把二者统一起来。但在不同课程和不同阶段，则应各有重点。如低年级应侧重对客观造型规律的把握，高年级则可以强调个性和主观感受的表现；素描、特别是石膏素描应着重训练严谨的写实功夫，创作和课外作业，则可以重点启发个性和主观感受的表现。

在把二者统一起来认识的前提下，对于青年来说，强调一下对客观造型规律的把握和严谨的写实功夫是有好处的。因为它毕竟是各种绘画语言得以生发的基础。而且掌握严谨的写实功夫的过程，也是一种对传统文化的必要继承。离开对传统的继承去“寻找自我”，严格地说是不可能的。其现实的后果是使自己的艺术由于营养不良而早熟。那时会发现：煞费苦心寻找到的，是一个贫弱的“自我”。

王杰同志在美术院校任教卅年，培养了大批学生，有丰富的教学经验。他在这本书里，系统地阐明了素描造型的一般规律，而且对具体的训练方法、作画步骤、作业中易犯的毛病、乃至有关石膏教材的历史资料都有详尽的论述。此外，这本书还有很多附图，有利于形象地说明问题。我相信立志于学画的青年朋友们，必会在本书中得到教益。

杜键 1987年11月6日



王 杰

一九三七年生于辽宁省
丹东市。祖籍山东。一九五
八年毕业于中央美院附中。
同年分配到吉林艺术专科学
校,主要从事素描教学工作。
曾先后在中央工艺美院、上
海戏剧学院深造。现为吉林
艺术学院美术系副教授。

中国美术家协会会员、
中国出版工作者协会装帧
艺术研究会会员。

目录

一	学习素描为什么要 从石膏像写生起步	1
二	石膏像素描的基础 训练任务	5
	• 客体物象的造型诸因素	7
	• 素描造型的基本规律	15
	• 素描造型的基本技能	20
三	石膏像素描的训练 方法	37
	• 工具材料	41
	• 训练原则	42
	• 手段与方法	43
四	石膏像素描的教材 内容	55
	• 辅助性教材	57
	• 头像教材	76
	• 胸像教材	120
	• 全身教材	147
五	石膏像素描的作画 方法步骤	207

学习素描为什么要从石膏像写生起步

画石膏的好处，我看现在已无争论的必要，光想画人体的人，一定要收到相反的效果，德拉克洛瓦虽然已成了名家，他每天早上，在绘画工作前，还要画石膏。

——[苏] 约干松

以石膏像为写生教材进行素描基础训练,在欧洲已有数百年的历史。早在十八世纪,他们就已形成了较为系统的从石膏像写生起步的素描训练体系。在我国,自从“西学东渐”、引入来自西方的美术教育体制以后,也承袭了一整套石膏像写生的作法。今天,随着我国美术教育的长足发展,在素描基础训练中,无论是选取的教材和采用的教学方法,都处于不断变革、更新的形势之下。我们确有以现代意识对采用石膏像的素描学习方法加以全面观照的必要。

由历史形成的选用石膏像为写生教材,决不是偶然的,长期实践证明了她确有其它训练手段无可替代的优点,即其生命力之所在。

首先,对初学者来说,各种形态固定的石膏像,为他们提供了稳定不变的描绘对象,因而有利于不受时间限制地、更从容地进行分析和研究。以至根据自己的要求,在画面上作反复的修正和推敲。从掌握严谨、扎实的素描造型功力的意义上来说,石膏像写生无疑是一种较理想的训练手段。

其次,石膏像具有色泽洁白、单纯的性质,比起一些其它物象来,它舍弃了色彩变化的因素。而且,石膏像也不存在质感上的复杂变化,更具有对光的反射适度的特点,既在一定光线照射下,它本身所呈现的色泽变化,同接受光的程度相一致。因而能呈现明确的轮廓和体积感。这就使初学者能集中精力于写生对象本身的结构、形体和形象特征,不致受更多外在因素的影响和干扰,初学者从白色的石膏像中,能直观到明暗色阶关系,它同运用铅笔、木炭于白纸上的浓淡调子形成感觉上的一致。这是石膏像得天独厚的优越之处。

我们再进一步看看现有的石膏像教材,在一个历史进程中,经过不断筛选、锤炼而形成的中外古今的石膏像,大多属于著名的雕塑艺术品。从西方古希腊、罗马或文艺复兴时期的名作直到我国雕塑家新创作的一些塑象,一般都具有造型严谨、形象鲜明、神采生动、手法概括、含蓄的特征。其中还包括一些出自巨匠、大师之手的艺术史上的经典之作。这就不仅为初学者提供了形象特征各异的模特群,而且可以使他们得到审美意趣的熏陶和提高对珍贵艺术品的理解和鉴赏力。

当我们面对那些具有很高艺术性的石膏像教材时,不论处于何种光线和从哪个角度去观察,都不难看出那特定的形象特征及其内涵:优美、刚健的线条,概括分明的体块结构,丰富动人的表情体态,都以严格的比例关系统一于完整的造型之中。它对初涉造型训练的后生必然提出准确、鲜明的表现任务。而难易、繁简程度不一的不同石膏像又为他们提供了由浅入深的序列教材。合理地安排、选择这些教材,是保证初学者循序渐进的重要一环。

本书将就石膏像写生的基本训练目的、要求以及方法步骤分别加以撰述。对其中有关的技法将通过若干实例,力求能作出较为清晰、透彻的说明,对常见的石膏教材作些简要的介绍。象从事任何艺术中的基础训练一样,对初学者来说,重要的前提是对打下严谨、扎实的

功力有个全面正确的看法。创造意识和创造能力，对从事造型艺术这一行业的意义是众所周知的，在进行石膏像写生的起步始，也应引起重视。

我们从艺术史上的一些著名绘画大师的经历中也可以看出，除了别的特点之外，他们不具有坚实的造型基本功力，而其中许多人都经受过石膏像写生的严格训练，他们曾多次在回顾自己的艺术道路时，用激动的心情想到那些同石膏像打交道的日日夜夜。从国外的毕加索、马蒂斯、修拉、卢奥到我国的徐悲鸿先生等莫不为后人留下了“尽精微、致广大”的石膏像素描。本书就选刊了一些遐迩闻名的艺术家的石膏像习作。（见图）

由此可见，无论从对造型知识、技能的掌握上，还是对造型艺术的全面理解上，今天石膏像写生仍然有其重要的意义。

当然，石膏像写生并不能囊括、涵盖全部的素描基础练习。作为素描训练的一个阶段，它存在着自身的局限性方面。它不可能也无需替代对多种对象特别是对真人的素描写生训练。那种沉缅于石膏堆里以画好石膏像作为最终目的作法当然是不足取的。那种因表现的狭窄性而造成的艺术上僵化和盲目也是初学者需要极力加以避免的。

拉孔（素描习作局部） 列宾



石膏像素描的基础训练任务

画家应该研究普遍的自然，就眼睛所看到的
东西多加思索，要运用组成每一事物的类型的那
些优美的部分。用这种办法，他的心就会象一面
镜子真实地反映面前的一切，就会变成好象是第
二自然。

—————[意] 达·芬奇

石膏像素描练习，当然不仅是为了画出几张“像样”的素描作业。作为一个造型基础训练程序，它无疑要承担自身特定的训练任务。

石膏像素描的本身机制所具备的特点和优越性，使它在完整的、多向的、多种手段的造型训练当中处于一个“基础”的位置上。它可以胜任为今后宽泛的素描学习内容奠基的使命。为此，石膏像素描的学习过程理应服从于如何形成现代的造型观念、通晓造型的基本规律和具备造型基础能力这一总的要求。换句话说，我们决不是为了画石膏像而画石膏像，而是通过这一过程 and 手段来达到训练造型基础的目的。

我们通常说要通过石膏像素描来锻炼造型的基本功力，它首先的含义是要求初学者通过作画实践，逐步具备造型的基础知识和能力，那么，什么是初学者必须学到手的造型基础知识和能力呢？

有关素描造型的知识内容是比较广阔的。作为一般的绘画欣赏者倒无须对此作过多的探求，但是对从事绘画的人来说，其中一些带有基础意义的知识却是必须予以透彻了解的。

石膏像写生同其它不同训练内容、方法的素描一样，它必须涉及以下两个方面的知识：一方面是被我们视觉感知和有意向加以反映的客体物质本身所具有的造型因素，（如它们的形体结构、明暗色彩以及一定的质、量感等）及其存在的基本规律；另一方面则是作画的主体——人在表现客体物象的造型因素中所应具备的规律性知识。任何画面形象的创造都离不开客体物象造型因素的依据和与其相适应的一定造型语言的选择。从事石膏像素描正是为了从基础上作起，去逐步领会和把握这些有关知识和技能。

• 客体物象的造型诸因素

在大千世界中，我们能识别出各种各类的不同物象，是因为它们都具备互有差异的各自的形态特征。构成形态特征的因素有：结构、形体、比例、明暗、运动、空间、质感和量感等等。这些可视的造型因素供给写生者感知、观察，以至素描造型的主要依据。

各个造型因素之间总是相互依存、紧密联系着的。其中结构、形体是最本质的、固定的因素；比例、空间感和透视变化是其在一定的空间中存在的形式；明暗则是借助外在条件（光）得以显现其他因素的一种先决和可变因素；色彩和质、量感则是在被人们视觉感知时存在的另一些相对因素。现分述如下：

结构

在素描造型当中，结构因素是初学者常听到的一个名词，但要对它透彻地予以了解，却并不是一个简单的事。这里所说的结构，同一般人对结构（象文字结构、建筑结构）的理解并不完全相同，它有特定的含义：

1 结构是指蕴含于物象外在形态之中的内部构造。不了解它,也就无法准确地把握物象的一系列外表特征。过去有的美术教育家曾对此作过形象的譬喻:我们面前放置着外型大小、比例基本近似的三个布袋,其中装的分别是苹果、石块和砂子(见图1)。如果不了解这一“内情”,我们是很难对三者在外型上的细微差别作出辨识的。布袋中装的不同物体,就可视为它们不同的内涵结构。因此,以人头这一对象来说,由骨骼、肌肉等内容所构成的特定解剖关系就是形成人头外型一定体面关系的内涵(见图2),我们需要了解其本身的形态及各种包含、覆盖的关系,这就是结构的第一层含义。

图1 装砂子的袋子



装苹果的袋子



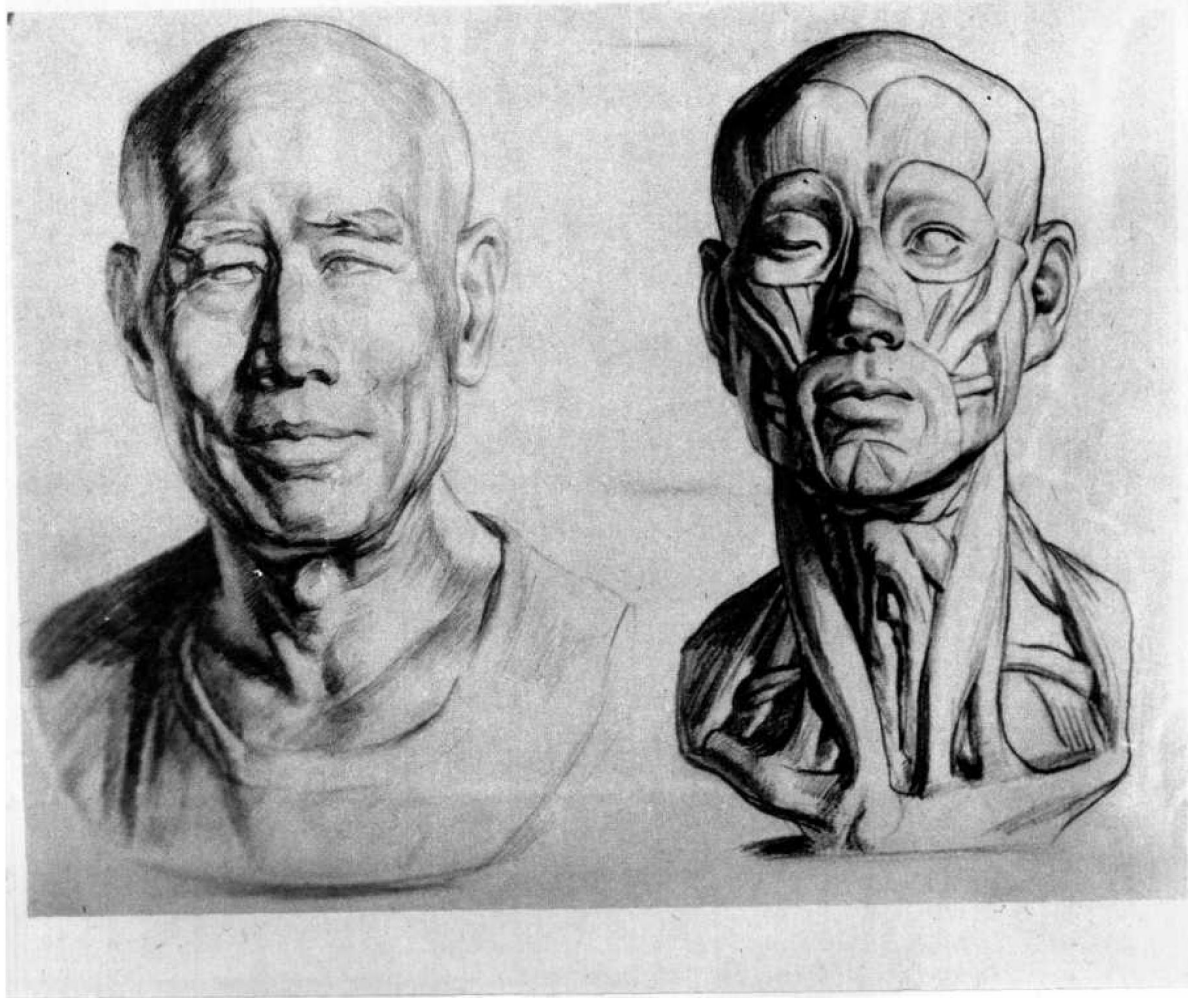
装石块的袋子



三个布袋外型的差别完全决定于每个袋子的内涵结构——所装的不同物体。

头骨和附着在其上的肌肉所构成的形态,对头部的造型起着决定性作用。

图2 王晶猷



2 结构的含义离不开造型艺术领域的特殊规定性。我们所需要研究的结构之不同于自然科学家之处正在于此。它不论有何种组织形式,有多少变化,归根结底,要体现在基本形(体)之中,这是我们对结构认识、研究的重点所在。对结构的这一概念,我们也称之为几何结构。(见图3)

3 结构是指某个物体的各个组成部分之间的结合、构成关系,亦即其间的有机联系。其中包括各种穿插、榫接、楔合关系。(见图4)只有对结构这层含义的理解,才有可能把握复杂物象的各种组装关系和它的运动变化规律。例如人体的结构就包括头部、躯干、四肢等各部位之间的有机联系和通过关节而产生的运动变化。

只有掌握客体物象的结构知识并运用结构分析的方法,才能更本质地掌握其形态特征,也才可能为了解其它造型因素奠定必要的基础。

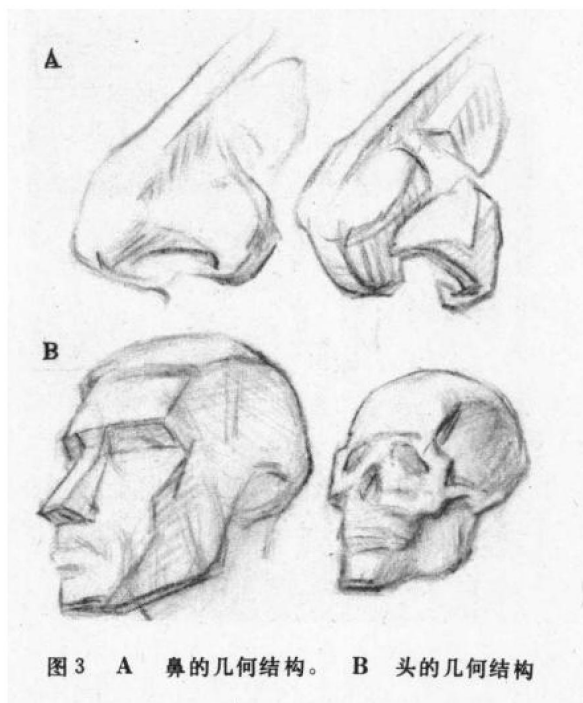


图3 A 鼻的几何结构。 B 头的几何结构

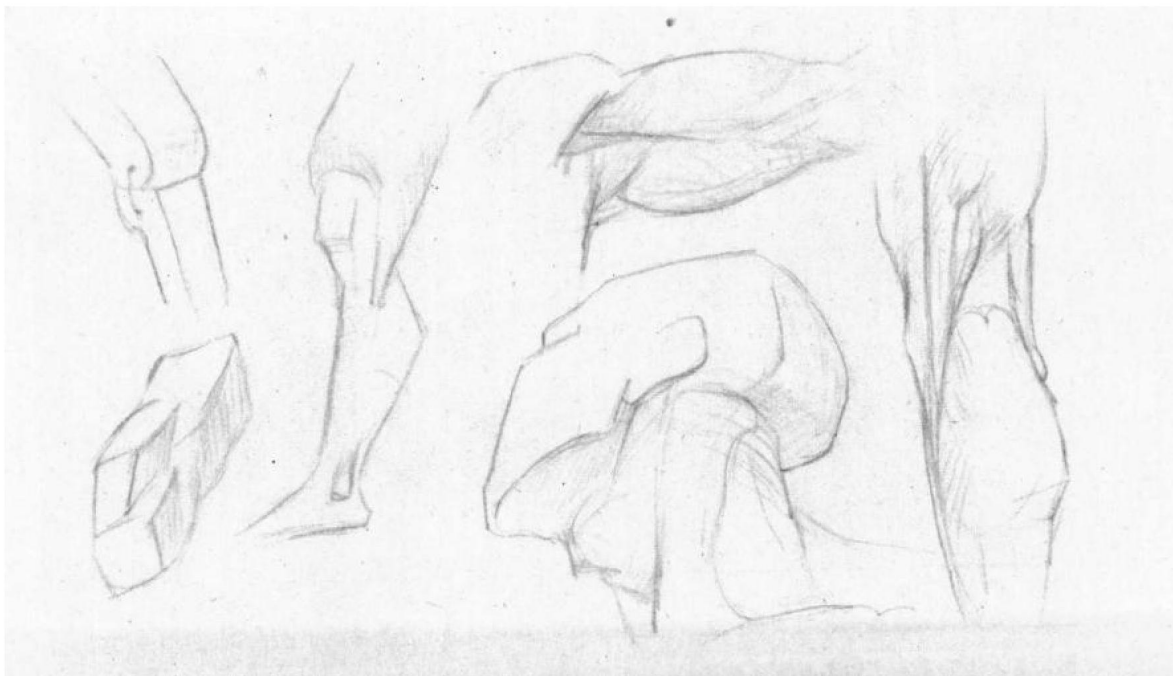


图4 人体各部分间穿插、榫接、楔合的结构关系图例。

形体

形体是客体物象存在于空间的外在形式，即体现其立体性质的造型因素。形体也属素描造型的基本依据和不变因素。画面的形和神态无不通过一定形式的形体来呈现。如果说形体与结构是外观同内涵的关系，那么形体同形象、神态则是基础和主导的关系。即所谓“神寓于形”。

物象的形体给予人们视觉的因素是由其外在体面按照一定的组织规律构成的。主要反映在下述几个方面：

1 一切物象处于三维空间之中而具有一定的立体性。这种视觉的体积空间感，完全决定于物体外在表面所具有的长度、宽度、纵深度（厚度）的特点。认识这一规律是避免把物象看“平”的关键。由于近大远小的透视规律，使一切物象形体服从它而改变自己的角度，把一切局部细节联系起来，体现向深处伸延和不同的运动感（图5）。写实绘画的视觉真实感是建立在这一透视的基石上。所以说物体的立体性依靠它可视面的三维空间方向性的表达。

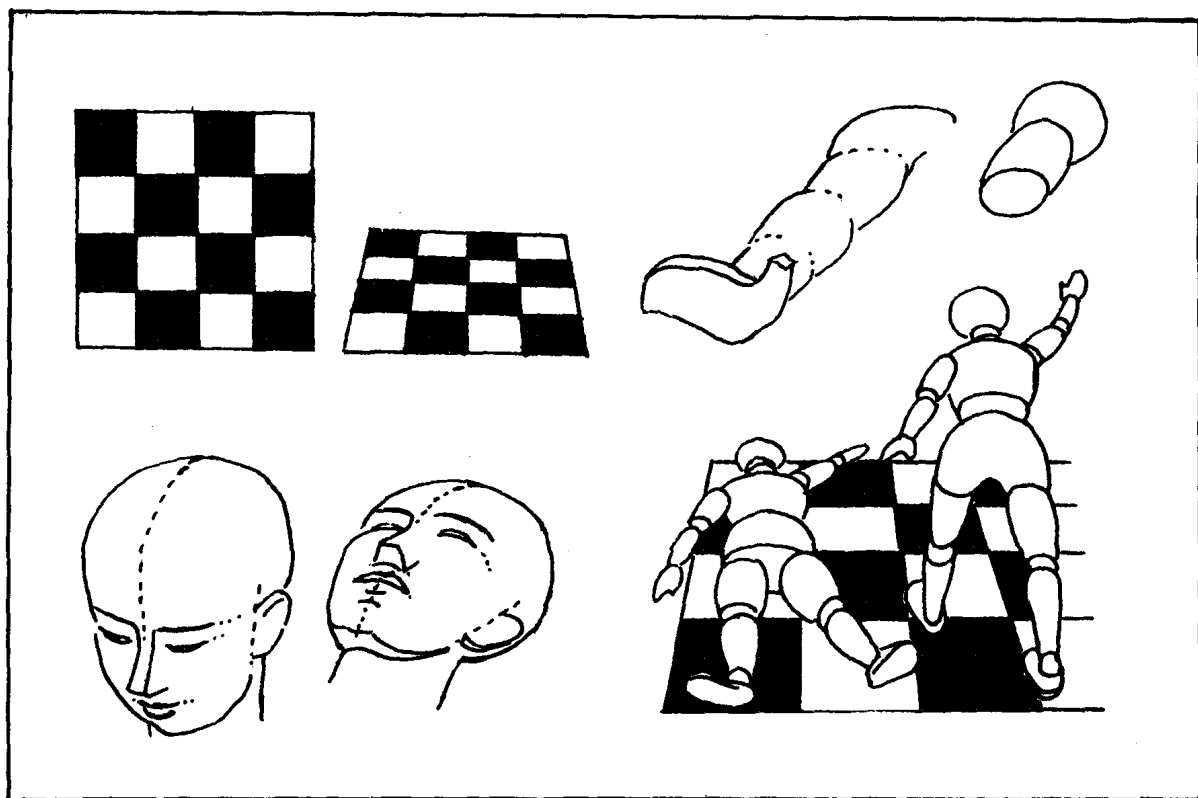


图5 我们从图中可以看到每对相同物象的各相应部分因透视缩减变化所造成形体的不同方向的运动感。内轮廓又是表达物象各个构成面的重要因素。