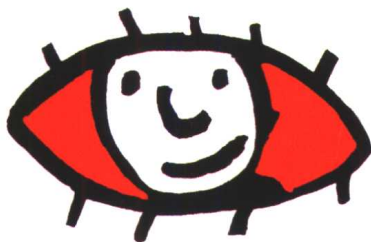

少年美术起步丛书

主编 陈可久 指导老师 陈可久 沈玉佩

SHAONIAN
MEISHU QIBU

石膏头像

湖北美术出版社

少年美术起步

石膏头像

主编：陈可久

指导教师：陈可久 沈玉佩

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏头像 / 陈可久主编.

—武汉: 湖北美术出版社, 2000.1

(少年美术起步丛书)

ISBN 7-5394-0918-5

I. 石…

II. 陈…

III. 石膏像—素描—技法 (美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 75542 号

责任编辑: 余 澜

封面设计: 未筱乔

特约编辑: 陈 波

技术编辑: 祝俊超

再版修订: 陈可久

少年美术起步·石膏头像

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.5

版 次: 2000 年 2 月第 1 版

2000 年 7 月第 2 版

2000 年 7 月第 2 次印刷

印 刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

印 数: 4001-9000 册

ISBN 7-5394-0918-5/J·826

定 价: 14.00 元

引 言

素描是一种单色绘画。同时又是学习绘画的基础。素有素色、朴素、单纯、直接含意，描即是写和慢慢地画，是造型艺术的基础。素描一般是指用简便的工具，如：木炭条、炭精条、铅笔（从H到B）、钢笔、毛笔等在纸面上所作的绘画。可分为研习性素描（基础素描），表现性素描（创作素描），速写（素材素描）等形式。

素描训练的目的是为了不断地提高造型能力，达到概括而又深刻，真实而又生动、准确而又艺术地表现对象。

素描学习是一个完整的训练体系，要培养科学的观察方法，深刻的再现手段，形象的思维能力和坚实的造型基础。使眼、脑、手同时得到锻炼和协调。解决好主观与客观，现象与本质，感性和理性，局部与整体等关系。

素描基本练习的技术性很强，要非常强调素描的严格性、整体性与深入性。素描练习的严格性表现在：认识的明确性，观察的正确性，艺术表现的完整性，精神实质的深刻性，无似是而非之处，笔不妄下，力求落笔就准，有不可移动性。整体性在表现上能概括，去繁琐，就简练，取完整。深入处刻画精微，次要处大胆提炼，关键部位卡得很准又很微妙。

素描是一种艺术，不只是单纯的技术练习，不仅要学好技巧，更要学习艺术，艺术的真实不等于自然的真实，艺术是主客观统一的产物，是理性与感性的高度结合，是我们对自然的再创造。造型规律是可以直接讲授的，艺术修养需长期在潜移默化的过程中逐步形成。因此，还要多注意造就画外功夫。学画先贵人品，文如其人，画亦如此。

素描艺术表现的规律要了解并不难，难在运用，主要是启发自己的主观能动性，反复实践，不断增强审美意识，发展才智，并在具体画面中去解决存在的问题，不断地克服缺点，克服缺点就意味着进步。

学习素描必须按部就班，循序渐进，不能急于求成，要作出艰苦的磨炼和投入相当的时间，并要专心致志，持之以恒，从量的积累逐步达到质的变化，才能练就扎扎实实的基本功。

素描的基本概念

一. 线与面

线条是点运动的延续, 连接起点与终点的是线, 任何一幅素描都是由无数线条组合而成, 所以研究线的变化规律是素描造型中的重要因素。

线条有长短、曲直、硬软、横竖、粗细、深浅、虚实、向背等变化, 一般素描要求用短线定位, 长线画出外形, 用设定的垂直线, 水平线, 检查形的正确及动态。

点、线、面这三种抽象的绘画成分, 线是最单纯而简洁的造型因素, 绘画的线并不完全是客观物象本身存在的线条, 不是照抄物象的轮廓画出来的线条, 应该是在观察、分析和感受对象的过程中提炼概括出来的有生命力的线。

外轮廓线一般要画得清楚一些, 内轮廓线相对要模糊一点, 受光部分的线要画得细、实、深, 背光部分的线要画得粗、虚、淡一些, 从而形成线的变化和节奏。

无数线条的并列形成排线, 素描中的色阶和调子要借助于排线, 排线的基本性在于一根有变化的线条(两头轻、淡、虚, 中间浓、粗、实, 似断头纱线的效果)按小角度交叉进行有深浅、虚实等变化的排列, 使线与线交错成扁棱状。利用不同的工具, 熟练地掌握各种不同的排线形式与方法, 可以表现出丰富的色阶层次和不同的肌理及质感。不同的形状, 调子的深浅, 物体的质感等不一样, 应采用不同的排线方法。

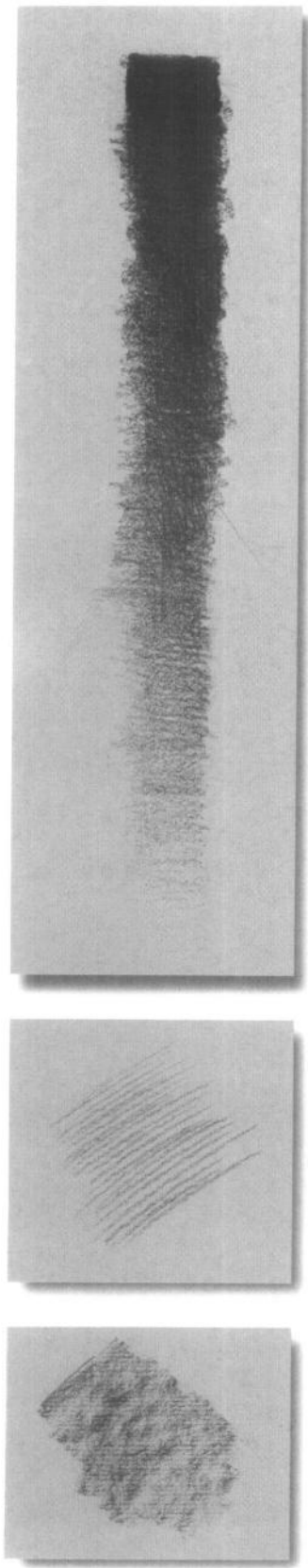
排线的方向, 通常由右上方向左下方往返进行, 这种方法与人的生理相适应, 但也不绝对, 应随形运笔, 造成既统一又有变化的排线, 注意层次的变化及丰富性。

用笔的轻重, 直接影响着画面深浅调子的变化, 线条用笔的快慢影响着画面的生动性, 还要注意排线的形式, 如用笔尖, 笔的侧面, 粗线、细线、疏线、密线、长线、短线、排线后再加擦排线等。

线条的形态虽各异, 但基本形态是曲和直。色素关系是浓淡; 组织关系是疏密等, 运用这些造型因素就可以画出具有表现力的素描。

无数点的组合或无数线的排列后的效果, 在视觉上成了面, 三个以上面的组合则成为体, 立体物都是由很多的面组合而成的。面的空间位置, 形状、大小、角度等不同面的形状决定体的形状。

面上的光量决定着物体调子的变化。同样一个面, 它的各个部分与光的距离和角度不同, 会产生深浅渐变的调子, 所以画任何一个物体的任何一个面, 都有渐变的倾向, 因此, 必须认真地找出物体的各个面, 并且建立起面与面的正确关系。

二. 形体结构

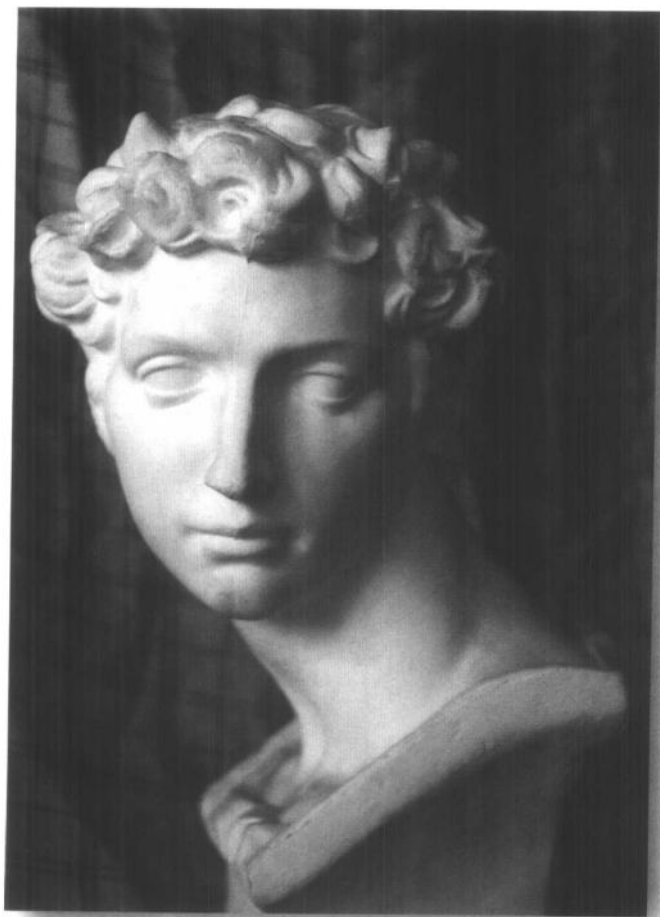
形体即物体的形状与体积,是素描的主要问题。生活中视觉感受的形体是多样的,为了有效地表现形体,必须采取正确的观察方法,有意识地进行概括,归纳成简单的基本形体及其组合。

任何物体的基本形体,不外乎立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体或是介乎于它们之间的形体或者是它们的组合。基本形体能帮助我们认识素描中一切物体的造型,复杂的物体往往由基本形体组合而成,学会简单的东西复杂看,复杂的东西简单看的方法,来提高自己的观察能力,分析能力,概括能力及表现能力。

画素描的时候,首先要把大体形画准,然后才是局部深入。

结构是指物体本身各部分的组合和构造。物体都有内部和外部的因素和结构关系,各部分的互相连接、穿插等决定了物体的形体。结构是物体的本质因素,在任何情况下,结构是不变的,而光线等因素是可变的。如果光线起了变化,只是影响了物体的明暗、虚实等的变化,而结构总是存在的。如果对物体不作结构分析,就不可能画出正确的形体。因此,必须对整个形体包括看不见的那些部分画成透明的图形,使其在结构中不产生错误,同时,要进一步理解切挖结构,几何结构,轴心结构,复合结构,解剖结构的关系和表现方法。

三. 比例和构图

比例即是大小关系，指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、宽窄、多少、厚薄、面积等诸方面的比较。借助这些关系求得物体造型的准确性。比例是物体造型特征的一个方面，在素描中比例是不可忽视的一个要素，比例不准，就不可能画得准确。

人物的比例可采取相对的标准比例来确定，如站八坐五盘三半，即是以人物的头部为长度，确定人物不同状态的比例关系。又如“三亭五眼”来确定五官的位置。

由于透视的原因，若要形象的正确，除结合透视的原理外，还需采用感觉比例的方法正确表现。如两根同样长短的线，方向不一，长短感觉也会不一样，竖线似乎要比横线长一些。同样大小的物体，亮的总是比暗的感觉大些，有细节的物体比没有细节的物体大些重一些，远的物体比近的物体小些等。

确定比例必须从大处着眼，反复比较，凡写实表现物体，外形的正确是首位的，物体的外形不仅仅是它的边缘，应包括它本身因结构及比例不同所产生的全部不同方向的大大小小的块面构图。

四. 明暗调子

明暗是一种自然现象，从中可以找出表现的规律，是造型的重要手段，是表现形体、立体、空间、质感等的要素。

调子是光线强度的物理特征，是体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。

任何一种物体在光的照明下所产生的调子层次变化是无穷的，但只要掌握住基本规律，就不难表现出调子的各种变化。

物体明暗调子的变化有如下一些规律：

1、光源强些，面的受光量就多，调子就亮，光源弱时，面受光量少，调子就暗。

2、光源离面近，调子就亮，光源离面远时，调子就暗。

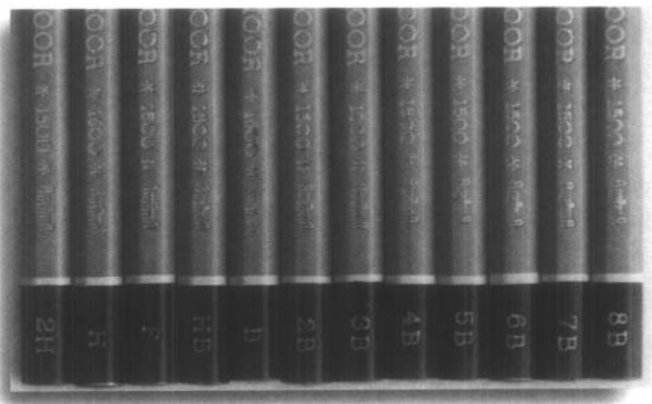
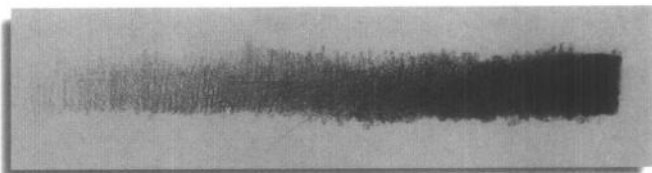
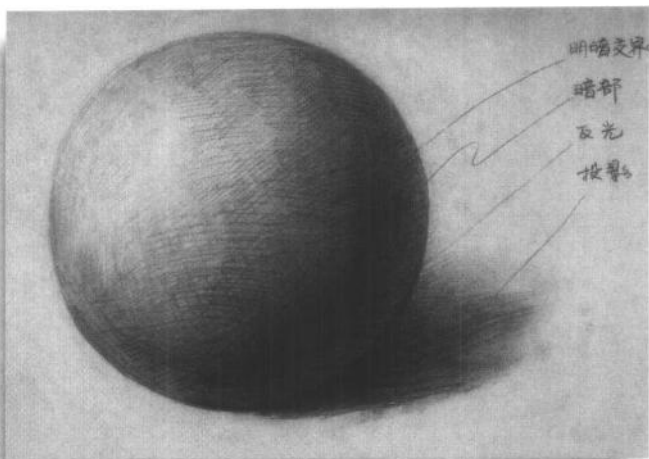
3、光源与面直射时，调子就亮，光源与面的角度越倾斜时，调子越深。

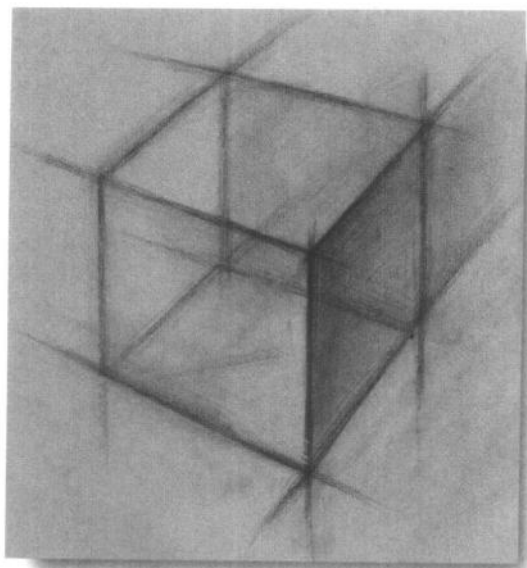
4、如果光源强弱、远近和角度相同时，物体离画面近时，调子就会亮些，反之，就会暗一些。

5、上述因素在相同条件下，固有色深，调子就暗，反之则亮。

对调子的层次要善于归纳和概括，首先在画面中要树立调子的整体感，即画面黑、白、灰的关系，利用这三个大的调子统一画面，控制住画面的整体效果。同时要注意中间调子是亮面的一部分，而反光则是暗面的一部分，应当严格地统一在暗部中，反光再强也不能超过亮部的最暗处，如果我们眯起眼睛看物体就不难看出这层关系。

明暗调子的局部关系主要是指：部分的亮调（包括高光），灰调（也称中间层次或过渡调），明暗交接调（或交接面、线），背光部分的反光，暗部的过渡层次和投影。

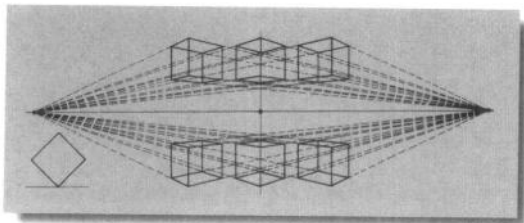
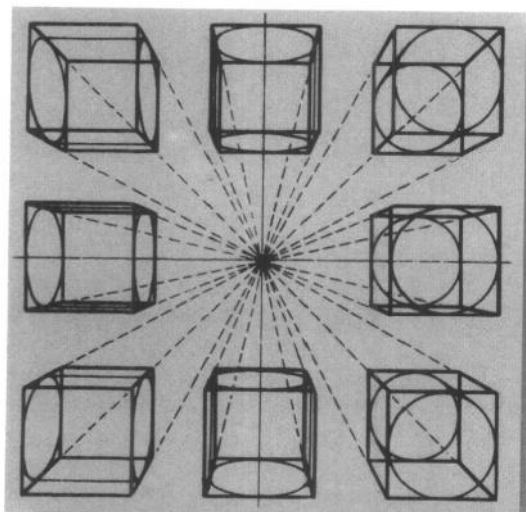
五. 透视与空间感

透视是一门专门的学科,简而言之是近大远小的关系,也是透视的基本道理。学画过程容易犯透视错误,所以开始学习素描就离不开研习透视的道理,可以在学画的过程中逐步掌握一些必要的透视法则。

在实际生活中,任何一个物体与我们都成一定的角度方向,开始写生时,如何将空间中的物体画成立体,透视是主要的因素,即在两度的平面上表现出三度的主体空间。

绘画的透视概念,包括两个方面,一是形体透视,二是空气透视。近大远小是指形体透视,近实远虚是指空气透视,这两种透视是我们在画素描中经常遇到的。

透视在东西方绘画中采用的方式各不相同,西方绘画中常采用焦点透视,中国画常采用散点透视。

六. 块面和立体感

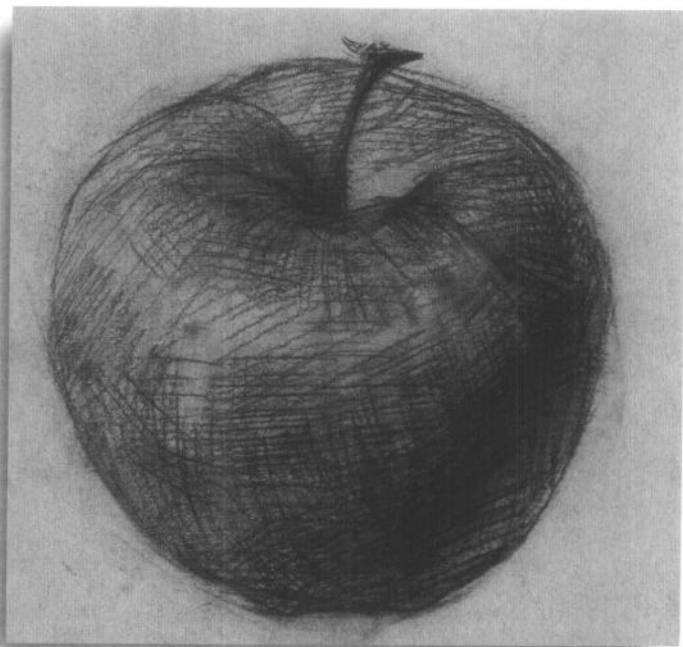
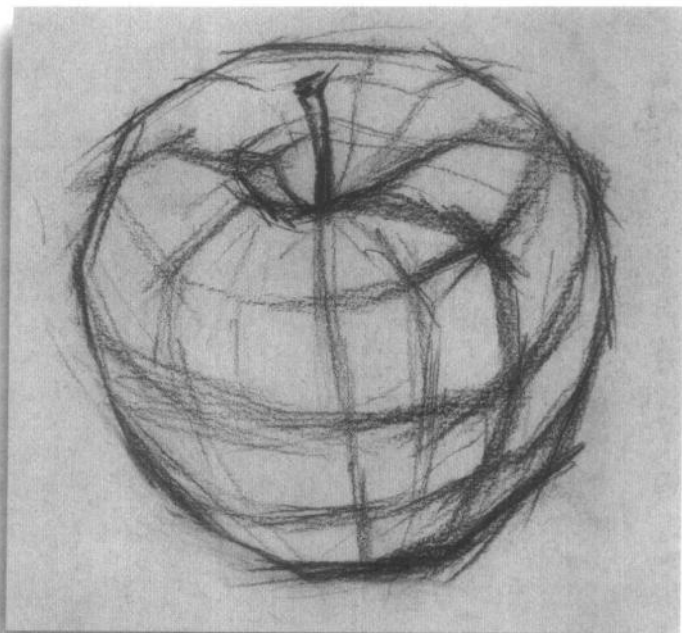
凡物体都由许多不同方向且形状各异的大小块面组合而成,这种不同形状的块面及组合即是素描中常说的体面关系。

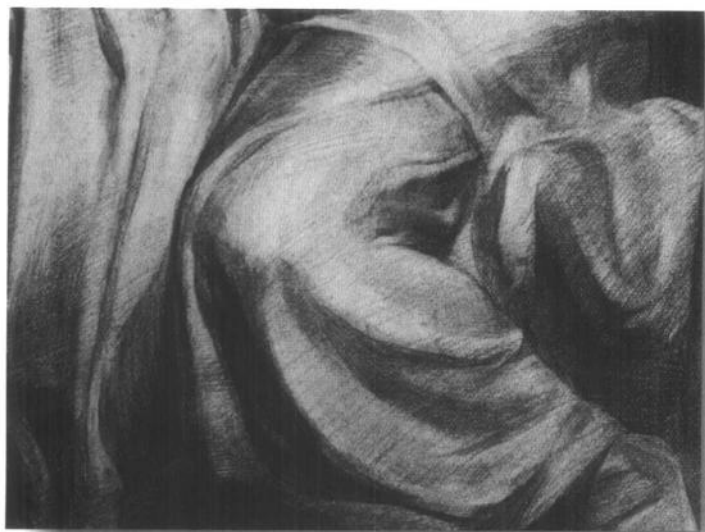
在平面纸上画出物体的高、宽、深三度空间产生起伏不平的感觉,构成一个近乎逼真的立体形状这就是立体感。

如果缺乏物体是由面构成的观念,在描绘的时候,就不会在画宽度和高度的同时,正确地画出它的深度,从而把物体的立体感画出来。

立体性是物体的主要特征,而只有在体现物体面的组合及结构时才能较好地画出它们的立体感,所以作画时要选择最能体现立体效果的适当角度,要注意光源与物体的最佳视角,还要善于把物体归纳成具有明确几何形体的画面加以表现。

在平面上表现素描立体感的方法不外乎用明暗法表现(调子素描);或以线为主辅以明暗加以表现等几种基本方法。

七. 肌理及质感

不同的物体都因为组成物体的材料质地不一样，才有各自的坚硬、松软、粗糙、光滑、透明等不同质感，如金属、玻璃、木头、陶器、石膏、人像、棉布等。

质感是物体表面的视觉特征。在素描中要重视表现物体的质感，常利用调子、肌理、形状、线条和工具特点等因素加以表现。如粗糙的物体调子关系柔和，没有高光、反光也较弱；光滑物体各种对比就强烈。

肌理是指物体的纹理及其起伏效果，如毛巾松软，表面粗糙起伏不平，还具有厚实感，而丝绸光滑轻薄。少儿肌肤细嫩，老人皮肤的粗糙及皱纹。这些质地视觉中清楚地反映出来。为了表现这些质感，就要认识它们的肌理形状特征以及富有代表性的细节的刻画。

线条是表现质地的外部条件，也是表现质感的一种手段，采用不同的线条，能表现出物体不同的质感。

不同的排线方法，如疏密、繁简、层次的多少等若能正确而熟练地运用，则对物体质感的表现有着直接的影响。

此外，还有铅笔、木炭条、炭精棒、橡皮、小刀、擦笔等工具若使用得当，也能有效地表现出各种物体的质感。

石膏像写生

素描学习中加强石膏像写生,是必须走的重要一步。一些素描的基础知识和基本技能均可通过石膏像写生恰当地得到解决因此,石膏像写生则是素描的基础,石膏像写生的功底愈扎实,有关造型的其它总是就容易解决、各方面的提高也就更快,绘画的表现力也就愈强,所以,要重视石膏像写生。素描关系的正确掌握和水平的提高,需要经过长期的严格训练和循序渐进地艰苦磨炼才能达到。要在不断的练习中提高认识能力,观察能力,表现技巧和审美水平。

石膏像是静止的,色素单一,适宜研究造型规律和提高表现技能。石膏像写生练习,必须以写实的手法,表现对石膏像的真实感受。石膏作业的技术性很强,碰到的问题很多,每一张作业都要认真对待反复实践,才能牢固地掌握造型规律和有关的知识及技能,逐步达到能得心应手地表现较复杂的物体的水平。

石膏像写生可从短期作业着手,以结构素描起步,以形准为根本结合长期调子素描的练习解决石膏像素描的深入问题。石膏的长期作业以铅笔为宜,便于进行反复修改和深入刻画。短期作业和速写等可试用其它工具,从中得到启发,提高表现力。

1. 基本要则

(1) 学会整体观察,自理好整体与局部的关系。

整体就是整个全部,是造型艺术的要素,是指画面“和谐一体”的艺术效果。要能正确地表现石膏素描的各种关系,着先要具有一定的观察能力和正确的观察方法,不能凭自己以往习惯于盯住一点的观察方法,而要去学习“整体看”的观察方法,了解对象整体与局部及各部分之间的相互关系及比例。

一方面要同时眯起双眼整个地去看,画东要看西,画上看要下,画左要看右,画这里要看看那里。另一方面要比较地去看,上下左右大距离地作比较,并且间或退远一点看。懂得整体是由局部组成,局部从属于整体而又充实于整体,深入时要特别注意画面的整体感,而不能损害整体关系,不能

使局部孤立,要有强烈的整体观念,把整体始终贯穿于作画的全过程。

(2) 理解形体结构, 学习艺用解剖。

形体结构是素描构成基础, 作画应从结构着眼, 正确把握形象, 笔笔抓住要领, 只要抓住了形体结构就是抓住了造型的要点。

对结构的理解方法: A. 要熟练地掌握人体结构及其运动规律。B. 对形体结构进行造型分析, 把造型外部看作各种简单的几何形体结构及互相穿插。C. 用块面的切割来理解物体的造型。

在画石膏像时, 感觉是重要的, 但光凭感觉抄录对象是不够的。因此, 要从根本上理解结构并研究其在外形上的体现, 从整个石膏头像的形体组合到各部分形体和肌肉的穿插, 交待出结构的来龙去脉并使之具有整体感, 才能达到石膏像基础训练中理解形体结构的要求。

(3) 进行立体塑造, 注意画面的空间感。

在平面上表现立体, 是素描基础训练的一个主要方面。必须在画面上表现出具有形状结构的高、宽、深三度空间。要理解空间透视、线条的运用及明暗调子等原理。

要树立强烈的体面观念。石膏像的体面往往比较复杂, 需要分析和概括, 有体必有面, 有起伏就有面形的变化, 线形变化处就是面形转折的地方, 结构穿插与交接的地方就是面形集合的地方, 这些均须按形体结构去发现并寻找脉络, 然后画上合乎比例的明暗层次并形成调子。不要使明暗浮在表面, 脱离形体和结构, 应严格找出具有一定形状的大小块面紧紧咬住结构, 表现出石膏像的形体。

物体如何分面? 如苹果经过刀削去皮, 刀痕犹存而不失其圆, 即“宁方毋圆”的道理。凡物体都可以这样去理解而后大胆下笔肯定。即使感到面画的切界太硬, 只须在面与面之间带上几笔, 增加一个中间层次就会立即圆厚起来, 且是圆中带方, 更有立体感, 更有画意。

分面及与面结合的明暗调子, 是进一步明确体积及其结构的手段, 也是表现物体空间及立体感的方法。

2. 方法和步骤

石膏像写生的方法与步骤通过看图可以知其大概,但为什么要这样画需进一步加以了解。造型能力的提高,不仅有表现技巧问题,也有认识上和方法上的问题,光凭直觉照抄对象,不能达到训练目的。因为“感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能更深刻地感觉它”。只有把知识和技能结合起来,正确运用到实践中去,通过大量反复地练习才能逐步掌握。

下笔前要反复比较,整体观察,要眼观全局,只有看得准才能画得准。还要做到画这边的同时也要画另一边,就是说要相应地画出彼此的关系。作画落笔总有先后,但画面上的每个阶段应该是相对完整的。方法步骤不能乱。要环环相扣,增加作画的条理性、顺序性。要尽量减少返工,把握整体——局部——整体的关系,先略去细小的变化,紧紧抓住大的基本形体,用长短直线结合切削的方法不失为石膏像起稿的好方法,其作用在于转折肯定,基本形体明确,写生的过程实际上是无数重复的比较,用各种方法认真检查形的正确十分重要只要善于进行比较就能画得正确。

写生过程可分大体、深入、调整三个阶段,作画步骤的多少没有绝对的标准,只是为了学习的方便,需要有个前后的顺序:

1. 大体落幅:下笔前要认真观察,对石膏像的特征、动势、神态、各部分的比例等加深感受,然后选定作画角度,注意构图安排,不能画到那里算到那里,要善于控制画面,用长直线画出头、颈、肩、五官、底座等的基本形。做到大的动态和基本形的正确及特征表现,同时,要十分注意透视问题,把各个部分统一到正确的透视中去。

2. 表现各部分形体结构的同时,画出大的明暗关系,抓住明暗交接线,因为明暗交接线往往是体面的转折处。一般从眼部画起,按明暗层次带出大的明暗调子,把明暗、体面来充实形体结构,使结构、体积更加明确,造成画面既有形又有体的感觉。把对象各部位按

比例呈现在画面上,各部分的主次、虚实、强弱、动态、特征等均正确产生和进一步检查画面的整体关系。

3. 深入画面,具体刻画形象,确定画面中的最亮和最暗的地方,从暗部画起,逐步过渡到亮部,抓两头带中间,分析比较出不同的明暗层次,把层次画丰富,把形体画厚实。对形体结构仍要深入理解,才能知其所以然,使深度合乎明暗规律而又有结实感,分面以画面中出现的效果而适可而止,并不是层次愈多愈好,层次多少的关系犹如斜坡和台阶的关系,要根据画面表现的视觉需要,不可面面俱到,平均对待。

4. 调整统一,使画面更具有整体感。调整明暗对比,减弱或舍弃多余的细节,同时,加强一些主要的方面,使画面更整体,更完整。

习作进入了这个阶段,应该多看少画,使画面效果更为稳妥,一般形体结构不会再有大的更动。而多数往往是局部调子不到位或刻画不足,或对象的精神状态需要加强,或某些细节可以减弱甚至于不要,一定要斟酌如何更改更能出效果,而不能草率动笔,有时只须略加几条线或在局部略作修整即可,要防止“画蛇添足”和随便涂改。但也有人,明明发现问题却瞻前顾后,不敢动笔,这也不必要,应该大胆尝试,因为习作终究是练习,克服缺点就是进步,不要过多地计较一张画的得失。

作画前后阶段还要使感觉和理解很自然地副画在一起,使画面具有最初印象的生动感并有较强的艺术感染力。

3. 克服弊端和艺术处理

作画不是要把看到的東西都画出来,而是要画进去。作画的过程就是改画的过程,改掉易犯的毛病,如:脏、乱、平、薄、僵、板、灰等等。

4. 要注意的几个问题

学习过程中,有些技术性的问题,往往感到困惑,不能得心应手。如用笔的轻重,节奏感,生动性,形的准确性,画面的深入等困难,

一时难以克服，主要是眼不高手没有跟上，或理解不透，只要用心作画是可以解决的。

(1) 要锲而不舍，善于学习

学习美术是极其艰苦的劳动，必须要有“水滴石穿，绳锯木断”的毅力和恒心。

学画必须要有勤学苦练，锲而不舍的精神，只有这样才能达到“十年磨一剑，不敢试锋芒，再磨十年剑，泰山不敢挡”这样的境界。

(2) 不能“急于求成”

“急于求成”或“拔苗助长”结果只能是“欲速则不达”。就作画的步骤来说也是不能“急于求成”的，步骤要环环相扣。又如石膏像长期作业要求写实，要求深入理解，深入刻画，而你却想另一套，往往不会成功。

(3) 正确认识方法和“秘诀”

“循法而上”是必要的，但对“方法”一定要吃透其精神实质，才能灵活运用，只有合乎规律和原则的方法才是好方法。所谓学画“秘诀”就是“多看、多想、多问、多画”，另无它法。

(4) 要同时进行速写、默写和临摹练习

写生、速写、默写和临摹的任务各不相同，但目标一致，可以相得益彰。“四写”应当同时进行，时间安排上应以写生为最多，最主要。

(5) 要重视画外功的自我培养

南宋诗人陆游同他儿子谈学诗时指出“汝果欲学诗，功夫在诗外”，这是说得很深刻的。光靠技术是成不了大器的，一定要重视多方面的修养。

中国杭州市第七中学 陈可久

1999年2月1日

陆隼