

摩西是基督教传说中的人物。据《旧约全书》记载，上帝让摩西去拯救以色列人逃离埃及，为此制定了十条诫律，由摩西刻在石板上，并以执法人的资格去监督执行。这座雕像是米开朗基罗雕刻的，他表现摩西闻知以色列人违犯“十诫”正要从坐位上站立起来发出愤怒的指责。这件雕刻充分反映了摩西的性格特征，刻划出一位智慧的、公正严明的、有权威的长者形象。是世界著名的雕塑珍品。

李玉昌文

摩西 中央美院供

美术技法画库

6

石膏写生

责任编辑：史维真
装帧设计：李秀珍

朝花美术出版社出版
人民美术出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

1987年5月第一版第一

书号：8028·2311 定价

美术技法画库

游允常主编

6

石膏写生

李玉昌

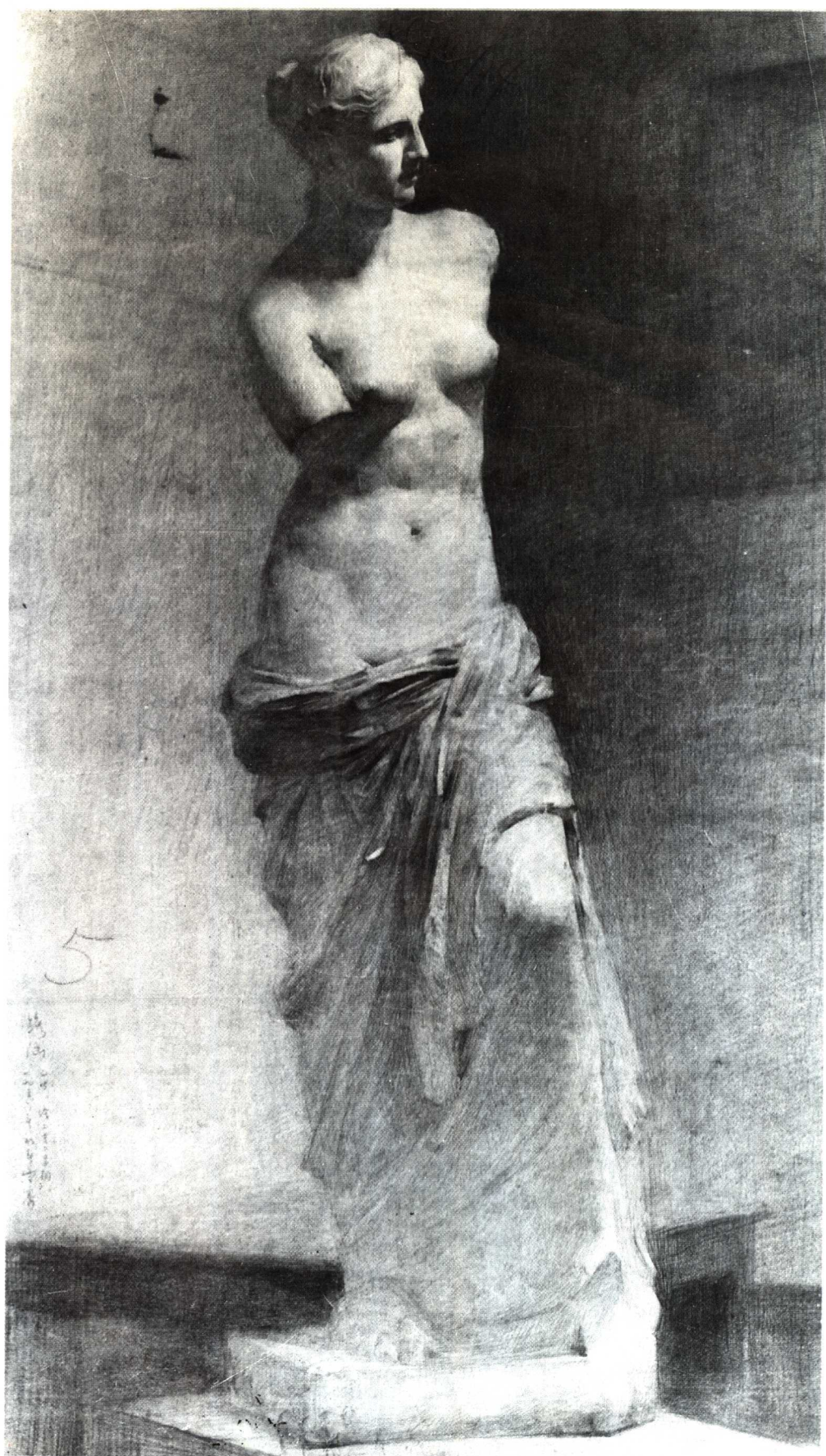
510

维纳斯

中央美院供稿

维纳斯是古希腊神话传说中的爱神和女神。她生在海中，以美丽著称。她掌管人类的爱情、婚姻和一切动植物的生长和繁衍。这座雕像是一八二〇年在希腊米洛斯岛发现的，所以又称“米洛斯的维纳斯”。雕像的体态端庄、优雅、健美，是古希腊雕刻艺术中最优秀的杰作之一。据说发现雕像以后，许多艺术家企图补上失落的两臂，但种种尝试全都失败了，至今仍保持着被发现时的原状。

李玉昌文

石膏写生

李玉昌

通过石膏写生来提高造型能力，是绘画训练的基本功。究竟应该怎样进行训练呢？下面分几个方面来谈

一 明确画石膏像的目的

画石膏像，必须首先明确目的，那就是为创作练习基本功，为创作打基础。主要有三条：

1 培养审美能力

一个人开始学画，第一次拿笔在纸上涂抹的时候，不管画的是什，都会受到审美能力——好看不好看的制约。四五岁的小孩子拿彩色笔画图画时，先画哪一笔后画哪一笔，先涂什么颜色后涂什么颜色，也都是受审美能力——好看不好看的思想指导的。可以说初学画的人首先面临的是美和丑的问题，美术美术，简而言之是美的艺术，就是说用美的手法表达美的感情，用美的语言塑造美的形象。不懂得美丑，怎么能画画？

因此，石膏写生，首先要懂得雕塑艺术的美。我们所画的石膏像，大多数是古希腊、古罗马及文艺复兴时期的雕刻，这些雕刻是世界上罕见的艺术珍品，面对这些石膏像，你能否体会出它们的美来？能否看得出“维纳斯”的美？“大卫”的美？“摩西”的美？能否看出它们的形象美、艺术技巧美？在写生中还要学会表现光线美、空间美、质感美、量感美以及构图美、黑白关系美……等等。并且还要注意发挥绘画工具及绘画材料所表达的绘画语言美。

2 提高造型能力

舞蹈艺术的基本功是腰腿功夫，绘画的基本功是眼手功夫，所以画石膏像绝不应该离开提高眼手功夫的目的——即眼睛的观察力和手的表现力。一般人以为绘画是手的功夫，其实首先是眼的功夫，如果不会看，是没有办法画好画的。画石膏像要训练整体观察的能力，学会看大的关系。也要懂得各个局部的内部结构关系，肌肉、骨骼对外形的影响，还要细细体会人物的表情。只有观察方法深化了，感觉才会敏锐，才会从普通人的眼睛转变成画家的眼睛。

会看还不行，手还要好使，应该做到“笔随心使”，“得心应手”。象戏曲演员翻筋斗，连续几个空翻不晕；象杂技演员扔碟子，不管出现什么情况都能接回来那样的过硬功夫。还要动脑子思考、分析，想一想如何进行概括、取舍和加工，提高脑子的理解能力和分析能力。

3 学习表达感情

有人会说，表达感情是创作的事，石膏写生怎么能表达感情？我认为恰恰要在习作训练中，注意训练创作的某些因素，恰恰要在初学者的石膏作业中，注意引导感情的抒发。艺术是感情的产物，可以说没有感情便没有艺术。艺术家只有热爱生活，才能反映生活；只有表现出自己的激动情感，才会产生出感动别人的作品。如果画的时候连自己都无动于衷，怎么能够使作品打动别人？所以在写生的时候，一定要满腔热情地去表现自己的激情，而不是象机器人似的冷冰冰的进行机械的摹拟。

为什么要选择石膏写生来训练基本功呢？因为它具有下列一些特点：

1 石膏像是优秀的雕刻复制品，这些雕刻除了有很高的艺术成就之外，在形象塑造及体面、解剖、结构方面是极其严谨和生动的，适于初学者练习。

2 石膏像是白色的，白色的物体在光线照射下，轮廓清晰、颜色单纯、层次分明，适于初学者表现。

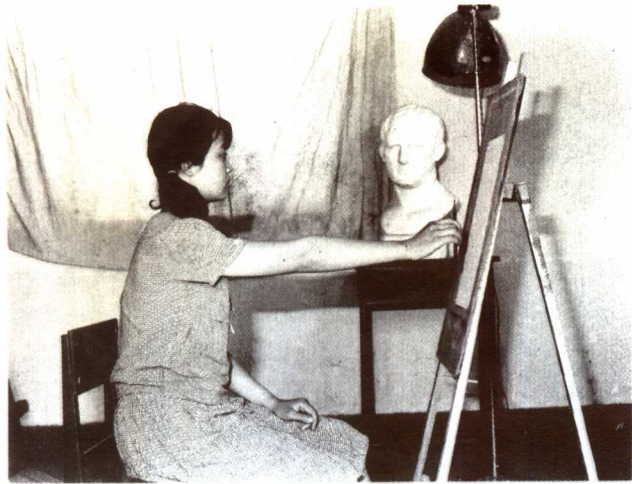

3 石膏像是固定不动的,无论画多长时间都不发生变化,适于初学者掌握。

二 做好写生前的准备

写生之前,要充分地做一些准备工作,有哪些准备工作呢?

1 要选择优秀的雕刻艺术品进行练习,因为它比真人更生动、更概括、更精练、更清楚,那些翻制模糊、结构含混并已经商品化了的石膏人,是不能用做写生的。

石膏训练一般分四个阶段,开始先画简单的几何形状、柱头和浮雕,再画头像,然后画胸像,最后画全身像。

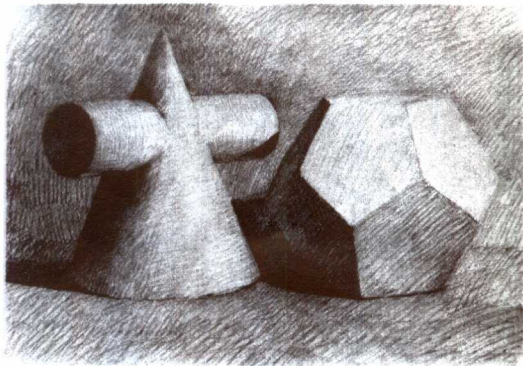
2 室内写生,可以用自然光也可以用灯光。如果房间的窗子向北,则光线比较稳定,如果窗子向南,应该悬挂白色窗帘,避免阳光移动造成光线变化。用灯光写生,可用深色窗帘将自然光挡住,以突出灯光照射的效果。灯光作业的特点是明暗分明、虚实变化多、体面清楚,适合初学者练习。初学者在选择光线的时候,要避开平光和逆光,因为这两种光线不容易看清楚大的关系。

3 人和石膏像之间的位置要摆的适当,太远了看不清楚,太近了会产生透视的错觉,所以不能少于石膏像高度三倍的距离。写生者、画板和石膏像之间要成为三角形,在写生的时候,头应该随着视线的转移而左右摆动。

画画时,人和画面要保持一臂的间隔,千万不能趴在画板上,影响对大效果的掌握。如果画幅较大,应该站着画,还要经常后退到远处检查画面。

4 画石膏像,一般多用木炭条、炭铅笔和铅笔这三种工具。木炭条的特点是质地松软、便于涂改、行笔流畅。木炭画容易脱落,如果要保存,可在完成后喷一层定画液(松香的酒精溶液)。炭铅笔色泽黑润、层次丰富、画面效果厚重有力,缺点是用橡皮擦不干净,难以修改。铅笔具有笔芯软则颜色深,笔芯硬则颜色浅的特点,可以逐渐加深,多次擦改,是初学者画石膏的理想工具。

铅笔有许多种,B和H是各种软硬的标志,6B最软,6H最硬,写生时应该多准备一些。只有一支铅笔写生是不行的,因为石膏像暗部和亮部之间的深浅层次差距很大,一支铅笔不容易表现那么丰富的层次变化。用铅笔写生,握笔的方法不同写字,用拇、食、中、无名这四个手指捏住,根据需要变化笔与纸之间的角度,可以将笔直着用,也可以横着用,这样就产生了粗细不同的笔道。有人把笔削得尖尖的,象钢笔一样使用,只能竖画,不能横涂,这就削弱了铅笔的表现力。横握笔有很多好处,它不仅可以悬起腕来画很长的线,还可以用小拇指架起来,不蹭脏画面。如果需要画成片的灰色调,必须将铅笔线一根根并排起来组成色块,这是铅笔画的一个重要技法。应该怎样排线呢?一,排线要顺手。按照手的习惯去掌握方向,怎么方便,怎么舒畅就怎么画。二,排线要均匀。排线的目的不是编织图案,而是要画成片的灰色调,不能排成纵横交错、杂乱无章的稻草堆。三,排线要丰富。用笔要有变化,又要不花、不乱、不脏。要注意发挥线的粗细、长短、快慢、轻重等变化所产生的不同效果。线的表现,不仅能刻画形体,表达情感,而且还具有一定的形式美感,要发挥铅笔技法的美。四,有时需要用手擦抹:当铅笔的颜色浮在纸面形不成一片色调的时候,当线条之间过于稀疏形不成一个灰色块的时候,需要用擦抹的方法涂一下。在擦抹之前一定要将手

几何形体 高明生画

洗干净,以免手上的汗迹和油污弄脏画面。除了手之外,软纸、棉花、棉布都可以使用,还有一种擦笔,是专门用来擦抹的工具。

橡皮主要是为了改错,在铅笔画里橡皮也可以帮助刻画形体。铅笔是一遍一遍地将颜色加深,橡皮可以有控制地将某部分减淡,这个减的技法也很重要,因橡皮的大小、运动的方向、用力的轻重以及擦、抹、拍、点等多种手法可以丰富表现力。绘画用纸要根据画面的要求去选纸。比如:厚道林纸和绘图纸质地光滑,不宜涂改,适合画短期作业。素描纸和橡皮纸质地坚固,纹路适中,可以反复修改,宜于画长期作业。水彩纸颗粒粗糙,着色力强,适用于画全身石膏像的大幅作业。为了保持画面的平整,写生之前,最好将纸裱在画板上。裱纸的方法是先将画纸用水涂湿,再用一寸左右的纸条用浆糊把画纸的四边贴在画板上,待干燥后,画纸平整,牢固,画起来非常方便。

三 写生的要点

石膏写生应遵循一定的步骤,一般可分为:构图、起轮廓、画明暗、深入、整理五个阶段。为了便于记忆,现总结为五个“好”字和五个“注意”。先谈五个“好”字。

1 选好角度

在选择角度之前先要通过观察、研究去获得对石膏像的总感受和总印象,并产生出作画的激情和对画面效果的设想,之后再根据表现的需要去选好角度。一定要注意改变那种不动脑子,坐下去就画的坏习惯。选择时还应考虑以下几点,这张作业要解决什么问题?画多长时间?用什么方法表现?看一个人会不会画画,通过选择角度就可以明白了。

2 画好构图

构图是习作的总体设计图。可以选画几个小构图,从中选择比较满意的,然后正式作画。小构图不要画大,有香烟盒大小就可以,画的时间不宜过长,以三五分钟为好,画小构图可以培养布局能力。布局是重要的。犹如衣服的剪裁,剪裁合体才能做出合身的衣服。石膏像在画面中要大小适当。太大,画面会感觉挤。太小会感觉空,不充实。还要注意画面的均衡,不能一边多,一边少。画小构图时,要测量石膏像的比例和动态,分析石膏像的明暗层次。确定最深和最浅的位置。

初学者看不准比例和动态,可以借用辅助手段测量:(一)测量比例的方法:上身姿势保持不动,向前伸直手臂,将手中的铅笔与测定的距离重合,移动拇指做上记号,再用这段铅笔的长度去量另一距离,便可以得出两个长度的比例。(二)测量动态的方法:手臂和上身姿势同前,用拇指和食指轻轻捏住铅笔并使笔杆自然下垂,用这垂直的笔杆去测量物体的斜线角度,便可以画出动态。这两种测量方法,都必须用一只眼睛看,不能两眼同时瞪得大大的。特别要指出的是,这种辅助测量只供初学者去矫正视觉错误,并非依赖手段。

3 起好轮廓

开始写生的第一步是起轮廓,起轮廓之前根据画构图时测量的结果,先在纸上标出天、地、左、右一些点,定出石膏像的位置,然后再标出中心线,找到二分之一、三分之一……以及石膏像的主要直线、斜线和形体结构的一些关键点,将这些点串联起来便可以画出石膏像的基本形状。这些点是依托、是根据地,无论什么时候画走了形,都可以根据这些点再找回来。最初的轮廓可以多用直线,这样不仅画得快,而且简便,概括,能够很快掌握对象的基本特征。起轮廓的时候,应该少用橡皮或不用橡皮,争取一次画准,不出废线。如果画不准出现了废线,不要马上擦掉,在错误的基础上改画也是一种训练。改错不是擦干净了重来,而是因势利导,将计就计。有人养成了一种坏习惯,边画边擦,依赖橡皮起轮廓,这不仅失去了训练手和眼的机会,而且把纸擦坏了很难再涂颜色。

起轮廓的时候,要多看少画,看准了再画,不要没有把握随便涂抹。某些体面和结构可以用笔做记号。有的人不这样,两点之间本来是一直线,他却画成无数根线,原来一笔可以解决问题,偏偏习惯性地重复许多笔。还有人在轮廓不准的情况下急于涂明暗,废线和涂明暗的线密密麻麻挤在一起,分辨不清,很难继续画下去。

雕像名阿里阿斯，是希腊神话传说中克里特王国的公主，她用小线团帮助英雄忒修斯杀死食人怪物米诺托，逃出迷宫，一同来到一个小岛，后来阿里阿斯被忒修斯遗弃，后又嫁给了酒神狄俄尼索斯。在欧洲民间文学中经常颂扬阿里阿斯的聪明才智，用『阿里阿斯线团』来比喻解决问题的办法。这座雕像是古希腊时的作品，作者不详。由于它的形象优美、完整，经常被各艺术院校选作写生教材。

李玉昌文

阿里阿斯 王文彬画

基本形画准后可以涂一点简单的明暗，以便对轮廓进行验证。因为单线会造成错觉，画了些明暗，观察就容易准确了。

起轮廓越快越好，一般不超过二十分钟，应该把主要时间留给下一步。

4 定好黑白

起完轮廓，就可以动手铺明暗调子。在铺之前，先要确定黑、白、灰，找到最深和最浅的地方，以决定画面上最黑和最白的部位。作画的过程中应该始终保持这个对比。在画的过程中，有时会感觉石膏像的黑白对比强，而画面上的黑白对比弱，怎么办？这时候需要冷静分析一下，将复杂的黑白层次排一排队，将深的和浅的分别归类，分析出黑、白、灰几个层次，黑的要加重，白的要提亮，让出位置给中间色调，也就是说中间色调的层次应该最丰富。有的人不注意分析黑、白、灰关系，从局部出发，不注意分析比较，将最亮的部分也涂了灰颜色，又将暗面的反光画得很浅，结果使画面又灰又花。

5 找好层次

石膏像可以理解为许许多多小的面构成的，用一个个小的面去分析石膏像的立体构成，有助于我们表现它的立体感。这些面因为方向不同，位置远近不同，受光的角度不同，形成了深深浅浅的黑白层次。在一幅画中，黑白层次越多，表现就越充分，效果就越好。有人缺乏层次的概念，画了半天到处一样深，费了力不出效果。

摆石膏作业一般背景比石膏深，石膏像的亮面比背景浅，石膏像的暗面比背景深，最深的部分在明暗交接处。这样就形成了色调的五个基本层次，就是常说的五大调子，即（一）浅色（垂直受光的亮面）（二）次浅色（倾斜的受光面）（三）次暗色（受到反射光作用的背光倾斜面）（四）暗色（受到反射光作用的垂直背光面）（五）最暗色（与光线平行受不到反射光作用的明暗交接处的一些面）。不过，这五种颜色之间的界限并不明显，每种当中还有许许多多的细微变化，而且在某种情况下（比如：平光、逆光及多种光源等），这五个阶段的区分就消失了。

下面谈五个“注意”：

1 注意明暗交接线

很多人画了许多年的画就是不懂得抓明暗交接线，他的画很难画出立体感。另有一些人写生的时候，先集中精力把明暗交接部分画出来，在暗面简单涂些黑色调，物体在画面上就马上立体起来。徐悲鸿的许多素描就是采用这个绝招，可以说他是最善于运用明暗交接线的画家。

明暗交接部分，本来不是一条线，是由许多小的面构成的，但从大的体面关系看，这个地带往往是两个大面的衔接处，因为比较窄，所以就称做线了。明暗交接线看上去象是面，但又不明确；对比好象强烈，但又显得柔和，究竟在什么地方衔接？什么地方过渡？似是而非，若有若无。妙就妙在这里，如果能把这个美妙的感觉画出来，那就证明你会画明暗交接线了。

2 注意虚实变化

石膏像的边线、投影的轮廓线等，有虚实变化，不同角度、不同距离和不同质感也会产生虚实变化。在画的时候，一定要抓住这些变化，不要画同样清楚或同样模糊。

3 注意深入刻画

所谓深入，不是将画面修饰得细微完整，而是不断将形体和色调调整得更正确、更充实。有人在形和色都有毛病的情况下，不去修改纠正，却用笔将画面描抹得很均匀、很工整，这是错误的。

深入刻画时要注意局部和整体的关系。在具体刻画局部时，应该先看大关系，应该从整体出发去画局部，画好之后再用大关系去复查调整一遍，这一点很重要。同时在深入画局部的时候，不仅要照顾大关系，还要对其它部分做些比较、对照，因为随着某个局部的充实，其它局部就会感到不足，必须及时修改、调整、补充。在深入阶段，还要注意刻画形象，应该充满激情去表现，不要麻木不仁地进行照像机似的临摹。

4 注意学习艺术手法

石膏像是珍贵的艺术品，有很高的感染力，在写生的时候，一定要注意学习他们塑造、概括、处理形象的方法。比如这些雕像的形体、姿态、表情以及头发都很美、很生动、很简练。雕塑艺术家是怎样处理的呢？我们要下功夫研究和学习。中国传统绘画讲究临摹，目的是学会一些表现技法。在石膏写生的时候，面对大师们的优秀技法而无动于衷，岂不可惜！

大卫是古代以色列王，据《旧约全书》记载，大卫少年时代是牧童，曾用牧羊的甩石器打死了强大的敌人歌利亚，因而名声远扬。这座雕像是米开朗基罗二十九岁时完成的一个全身巨像，高五米，这幅石膏写生只是一个头部。米开朗基罗突破了当时的传统习惯，不是表现胜利之后，而是刻划战斗之前。少年时代的大卫外表平静、内心紧张、紧皱双眉、怒视前方，正在准备搏斗。他的表情严肃，形象英俊，是一件世界著名的雕塑杰作。

李玉昌文

大卫 俞虹画

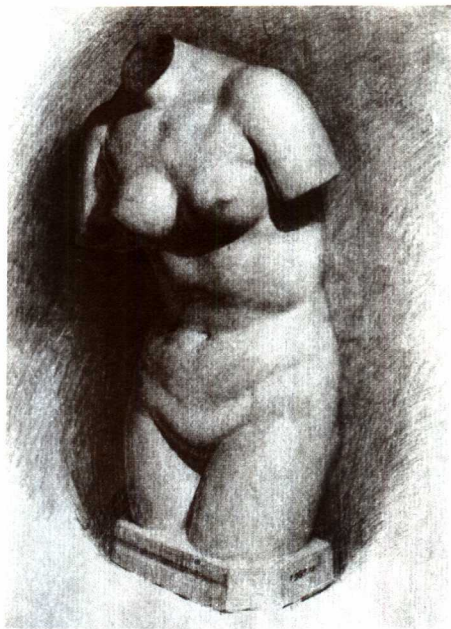
5 注意学会观察方法

前面已经说过，石膏写生的一个重要目的是训练观察方法。形的变化和黑白色调是怎样看出来的呢？是靠比较得来的。如确定某个局部的色调深浅，应该先找到石膏像的其他相似的色调部位，再比较周围稍深一点和稍浅一点的两块色调，用这两块色调做制约，然后以这三块色调之间的关系去检查画面相同部位的色调，这种方法虽然是确定某个局部的色调，却要同时看三块，比较三块，这种方法容易把色调画准确。

画石膏像，心中要时常记着总的感受和总的形象，不能够看一眼画一笔，只画局部忘记全体。为什么有人原来还能够凭记忆默画一点东西，画了一时期石膏像之后反而什么也画不出来了，就是这个原因。所以在训练的时候，一定不要看一眼画一笔，要看一眼画数笔，学会用追忆、补记方法作画，刻画自己心中的总感受和总形象，这样的基本功训练，才不会和创作脱节。

写生完成之后，可以画一张小的记忆画，通过记忆作画来检查画石膏像的方法是否正确。

最后还应该指出的是，石膏写生是基本功训练的一个重要方法，但不是唯一的方法，它不是万能的。在训练中一定要防止一死、二慢、三脱离的倾向。死，是指死画石膏，因为石膏像是没有生命的摹拟体，而生活中的一切是充满了生机的。如果长期以冰冷的感情去画冰冷的石膏，就会把活人画木了、画傻了、画死了，所以在石膏写生的同时，还要安排其它训练。在画的方法上也不要统得太死，如果不考虑每个人感觉和感受的差别，统统用一个手法去要求，象工厂的产品似的都是一个模样，就会约束表现力和创造才能。慢，是指进度慢。过去有的专业学校画一张长期作业要一两个月，总计大约五十至一百个小时，一年画不了几张，由“柱头”画到“摩西”用了将近四年。然而徐悲鸿、董希文、蒋兆和这些前辈，不是采用这种长期作业的方法，他们的基本功是很扎实的。石膏写生要适可而止，讲究效率。脱离，是指脱离创作实际，为基本功而练基本功。有人练了一辈子基本功，总觉得不过关，这好象戏曲演员整天吊嗓子不去登台表演，岂不好笑，所以，不要停留在石膏写生中，何况这也并非欧洲写实传统的本来面目。

这座雕像是米开朗基罗为美第奇礼拜堂做的。美第奇是十五世纪统治佛罗伦萨的意大利家族，也是当时欧洲最大的银行家。他的家族为自己修筑规模宏大的礼拜堂，请米开朗基罗做了许多雕像，这是个绰号为豪华者的罗伦索·美第奇的雕像。他的姿态象是倦怠无神，疲于思索，但石雕的甲冑及躯体各部分都塑造得十分精美。

罗伦索·美第奇 李玉昌画并文

阿波罗 邵大地画并文

阿波罗为希腊神话传说中神王宙斯的儿子，主管诗歌、音乐及医药，并兼管太阳的升降，所以又称太阳神。他少年美貌、勇敢善射，是古希腊人理想化了的英雄典型。这座雕像是十八世纪末期出土的，原作是全身青铜雕像，收藏在意大利贝弗德勒雕刻馆，所以也叫贝弗德勒的阿波罗，被认为是希腊雕刻中最好的作品之一。这幅画是根据它的头部石膏摹制品画的。

阿里斯托芬头像 广州美院供稿 (见后页)

这是一件希腊化时期的雕像，作于公元前三——二世纪，作者不详。现存于意大利那不勒斯博物馆。有人误传为海盗的雕像，也有人误认为古罗马的哲学家塞涅卡；但根据雕刻的年代、技法及神态分析，是古希腊喜剧作家阿里斯托芬的雕像。相传阿里斯托芬写过四十四部喜剧，以讽刺手法抨击当时各种不合理现象和显要人物。

雕像的宽阔前额上的条条皱纹表现了智慧与深思，犀利的眼神好似正在探索，表情微妙的嘴唇使人联想到喜剧家的讥讽与苛刻，这座雕像深刻地表达了人物内在的精神世界，是肖像雕刻中的杰作。

申玲达文

阿里斯托芬头像 广州美院供稿

面冠妇人头像 蒋采苹画

拉奥孔是希腊神话中特洛伊的一个祭司。当时希腊军队在雅典娜诸神的庇护下进攻特洛伊城，由于久攻不下，便佯装败退，将藏有士兵的木马弃于城下。特洛伊人中计，将木马拖进城内，夜晚木马内的士兵出来，里应外合攻陷了城堡。这就是有名的《特洛伊木马计的故事》。

拉奥孔事前识破了此计，他发出警告，但为此激怒诸神，神驱使两条巨蛇将拉奥孔及其两个儿子缠死。这座著名的群像雕刻正是表现拉奥孔父子与巨蛇搏斗的最后情景，具有强烈的悲剧气氛。雕像作者是希腊哈格桑德罗斯父子三人。作于公元前一世纪。原高二点四二米，这里画的是群雕的一部分。

申玲达文

拉奥孔 中央美院供稿

据说，公元前五世纪，布鲁特斯领导古罗马人民推翻了暴君的统一，他被选为罗马第一任执政官。布鲁特斯忠于祖国，公正无私，是一位深受人民爱戴的英雄。

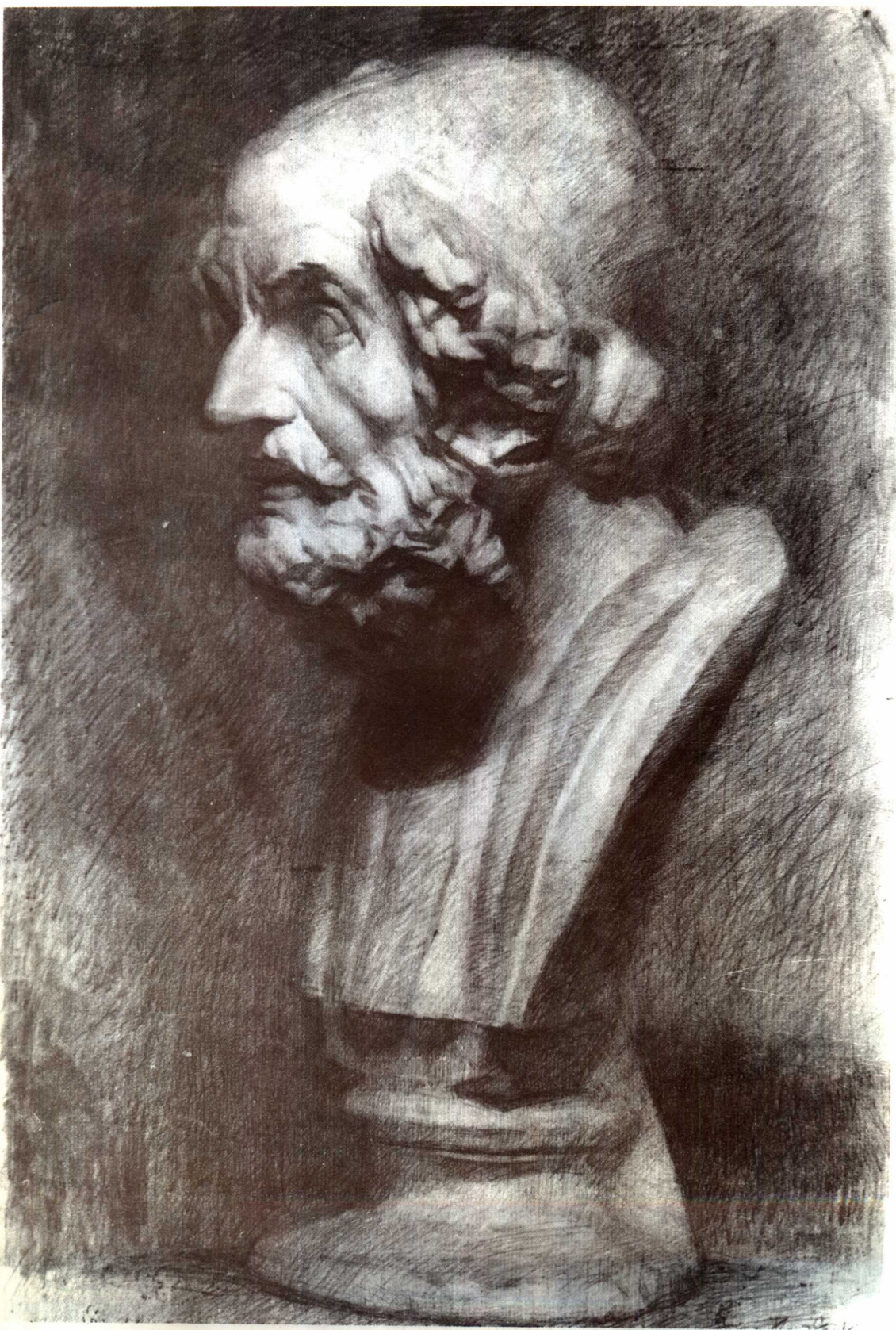
这座胸像是米开朗基罗于一五三七年制作的。胸像的头部有力地向左扭动，面部充满勇敢和机智，宽厚的面颊及昂首挺胸的神态，突出表现了布鲁特斯的英雄气概。胸像的头部仅仅粗凿，并未加工打磨，这恰恰更好地表现英雄的粗犷性格。

申玲达文

布鲁特斯胸像 中央美院供稿

荷 马 洪瑞生画

荷马是传说古希腊的盲诗人和歌手，生于公元前12—8世纪，著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》相传为他所作，通称《荷马史诗》。这座雕像是古希腊时的作品，作者不详。古希腊盛行肖像雕刻，荷马像是这一时期的代表作品。他双眉高举，额头思痕皱起，口略张开，表现了智慧和深思的特征，成功地塑造出了这位古代伟大诗人的形象。

李玉昌文

莫里哀(一六二一—一六七三)是法国著名剧作家,他写的剧本《伪君子》《悭吝人》《心病者》等,至今仍在世界各地上演,这些作品对贵族、僧侣和资产阶级的自私、伪善、阴险等丑恶灵魂作了辛辣深刻的讽刺,反映了平民阶级对专制政体的反抗。这件雕像是法兰西剧院约请著名雕刻家乌东在一七七五年完成的。雕像的头部微微倾向一边,眼神和嘴角间流露出一条讥讽的意味,长长的卷发、随着头的转动披散在肩上,簌簌的围巾系在颈周。这一切,更突出了富于浪漫色彩的讽刺戏剧家的形象。申玲达文

莫里哀胸像 广州美院供稿