

HUIHUA JIETI
JIAOXUE CONGSHU

绘

画

阶

SUMIAO SHIGAO

素描 石膏

潘志亮 张勇 马晴 编著

梯

教

学

丛

书

◎ 安徽美术出版社

综 述

素描是造型艺术领域中的最基本学科。无论使用何种工具材料所做出的单色绘画，都称为素描。

素描也是一种艺术创造。不同的客观对象会激发出创造主体的不同感受。素描语言表现的画面排除了纷繁复杂的色彩，仅以单纯的黑、白、灰再现大千世界的美妙景象。

因为素描有这种单纯的特质，前人历经了许多年的探索与实践，建构了以石膏像写生训练为重要内容的素描教学体系。事实证明，这一方法的确是切实而有效的。

石膏像质地纯净、洁白，形象静止而稳定，再加上光线的投射，使得它的形体结构的起伏、明暗十分明确。作画过程中，无需过多考虑色彩的变化，只需倾注全力研究形体、结构、空间、虚实关系。因此，初学者在此基础上可以深入地探索素描的表现方法与技巧。

石膏像写生并不是为了画而画，其真正目的是通过写生训练，使初学者掌握基本的规律，而其中最重要的就是培养正确的造型观、正确的观察方法，培养符合审美原则的造型能力。正如德拉克罗瓦所说：“学素描就是学正确地看。你有什么样的老师，完全无关紧要，重要的是学会正确地理解和领悟、推理，甚至是直觉。”

初学者要达到学习素描的最基本要求——感性与理性、手和眼、技术与知识的高度统一，首先必须培养的就是正确的观察方法。

一、正确地观察和理解对象

“看，理解和画，这是艺术的规律，也是艺术家的任务。”（契斯恰柯夫）当我们眼中呈现出所观察的物象时，一瞬间会产生最初的感觉，这是极其重要的。它是留在脑中最鲜明、最生动的印象，我们在作画过程中必须始终保留这份感觉。

经过分析、综合、提炼、概括后，再通过我们的手将客观事物再现于画面上，这一切都建立在观察基础之上。要想提高观察能力，必须克服片面的、局部性的观察，培养整体的、从大局出发的眼光与思路。

局部细节应放入整体关系中，整体中应有精彩的局部，而局部又蕴含于整体之中，既不突兀又不显平板。这才是正确的观察方法，切忌重视局部、忽视整体。

二、注重形体与结构

石膏像造型结构都是严谨而准确的。所以，最初进行石膏像写生时，必须要使物象形体轮廓准确。

1. 构图

将对象放在画面的什么位置，就要考虑物体外轮廓与纸张四边的空间关系。合理的空间关系，能使画面既平衡又有变化，既恰当而又舒适。初学者开始往往达不到这样的效果，这就需要经常锻炼用较长而直的线条来定位，通过线条的相切与引导，寻找大的结构关系和形状位置。

2. 形体塑造

完成构图后，再运用短线或弧线，画出对象的细部结构，直至物体大体样貌与特征都准确地定位在画面上。这时，对象的比例、形状、倾斜度和明暗结构都准确地转移到画面上，

进而再有目的、有意识地反复修改，一步步逼近对象。总而言之，要求只有一个字——“准”。

三、深入地表现物象

任何物体都会占有一定的空间，物与物之间都有一定的空间距离。此处所说的空间含义有两种：第一是指形体空间，第二是指色彩空间。物象的前后、远近穿插，近大远小，近实远虚，说的就是空间。用“线”来表现体面，就必须处理好明衬托暗、暗衬托明以及虚与实等等关系。若能抓住石膏特质（白色、坚硬），那就比单纯地传移摹写高了一个层次。

以上只是石膏像写生应该注意的几个方面，对初学者来说尤为重要。但所谓“法无定法”，每位画家都有自己的观念和方法，但作为基础，这是每位画者从开始就应该明白的。

在素描训练中，特别是到了后期的明暗关系的处理上，容易出现一些问题，这里举例说明，并简述调整与修改的方法。

1. “花”——忽视了整体与局部的关系，过多地注意局部的明暗变化，而缺乏全面的比较，整体观念不强。画面各处亮度一样亮，暗处一样暗，没有层次感，不能正确地表现对象的形体结构。

解决方案：加强整体观念，全面比较，坚持先整体、再到局部的观察方法。要将画面上不该细致和突出的地方减弱甚至完全忽略，这样画面才能有强有弱，有虚有实，既和谐又灵动，达到完美的效果。

2. “紧”——结构、体面把握准确，明暗关系也处理适当，但由于写生时过于小心谨慎，每一个部分都力求精确细致、一丝不苟，不能做到收放自如、游刃有余，缺乏艺术性。

解决方案：为了加强轻松愉快的美感，在平时练习时应多注意艺术趣味，尽量在绘画时精神放松，以巧取胜，这样才能作出有生命力的优秀作品。

3. “脏”——画面晦暗不清，就会使观者觉得“脏”。原因是：应该明亮的地方画黑了，而暗部却又暗不下去。总而言之，画明暗调子的深浅，仍是以整体的结构变化为准。

解决方案：首先要胸有成竹，从整体上考虑画面的调子深浅是否适度，养成先理解画面，再进行修改的习惯。另外，还要注意橡皮的使用技巧。使用不当或用手擦抹的痕迹太多，也容易造成画面“脏”的感觉。

归根结底，素描石膏像的写生只有靠不断实践、不断总结，才能发挥潜力，取得明显的进步。

博巴说过，“素描是为了不机械地模仿形状和外貌”。艺术家要用眼去观察，用脑去分析，用心去领悟，最终诉诸于画面的才是真正源自内心的理解和认识。

客观再现物象并不是什么难事，怎样能达到艺术的表现，才是我们竭尽心智的追求。对写生而言，同样需要创造意识，艺术的生命在于创造。

马晴

步骤一

步骤二

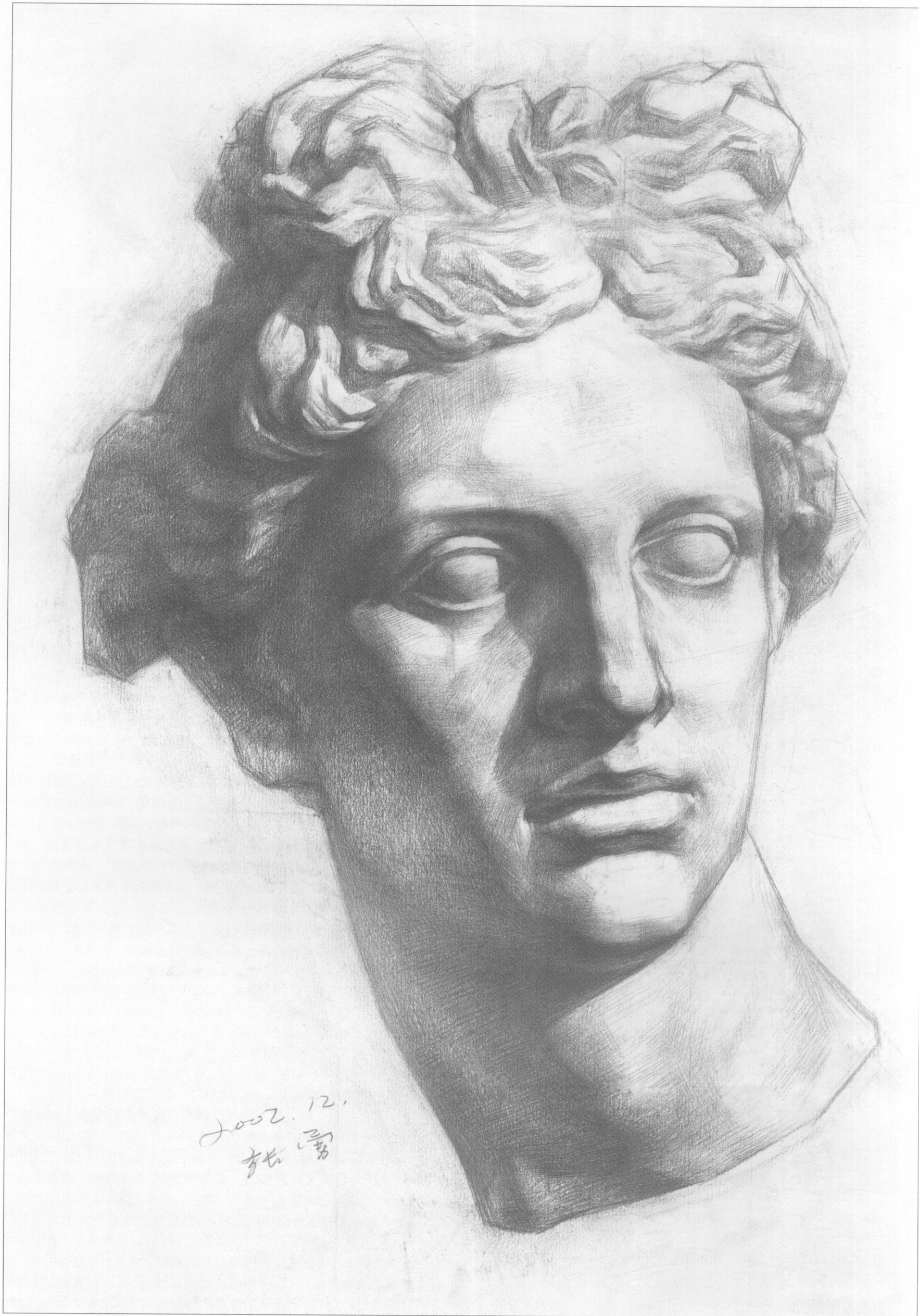
步骤三

一、起稿 作画前，先要对石膏像进行全面细致地观察，把握石膏像的基本特征，分析其构造，同时考虑如何进行表现，做到心中有数。起稿是作画过程中非常重要的环节，直接影响到画面最后的表现效果。在对写生对象有充分认识的基础上，开始落幅起稿，用线条轻轻地勾画出形体的基本轮廓，做到构图适中，比例准确。抓住整体，概括处理局部关系，把握住形体的主次虚实，做到整体观察、立体表现。

二、形体塑造 从整体关系入手塑造形体结构，准确地表现各部分形体的穿插关系。画出大体明暗调子，并在塑造明暗关系的同时逐步完善形体结构。在这个过程中，尽量把各部分的局部概括为大的几何形体，从而正确地把握透视关系。在表现大的明暗关系时要对繁琐细小的局部进行归纳整理，使之始终统一在整体关系中。

三、深入刻画 在建立大体关系的基础上，逐步深入地进行刻画。把握整体是指每一个局部的表现始终服从于整体关系的需要，在保证整体关系的基础上，大胆地进行刻画表现。刻画时要把握住主次虚实的关系，不能平均对待，深入的过程是从整体到局部再从局部到整体，反复对比逐层刻画表现的过程。

四、整理完成 经过深入刻画，形体的塑造已经较为充分，这时需要停下来进行分析思考，例如，所要表现的意图是否已经达到，主次虚实的关系处理是否恰到好处，某些刻画是否因过于突出而破坏了整体关系等。如明暗关系的对比不够强烈，可以将明暗交界的地方调子加重。整理的过程就是不断加工、取舍的过程。一幅画的成功与否，并不在于画面描绘得是否细致，而是取决于作画者自身训练的目的，取决于作画者对表现形式和语言的把握，即画面本身达到的统一和谐。

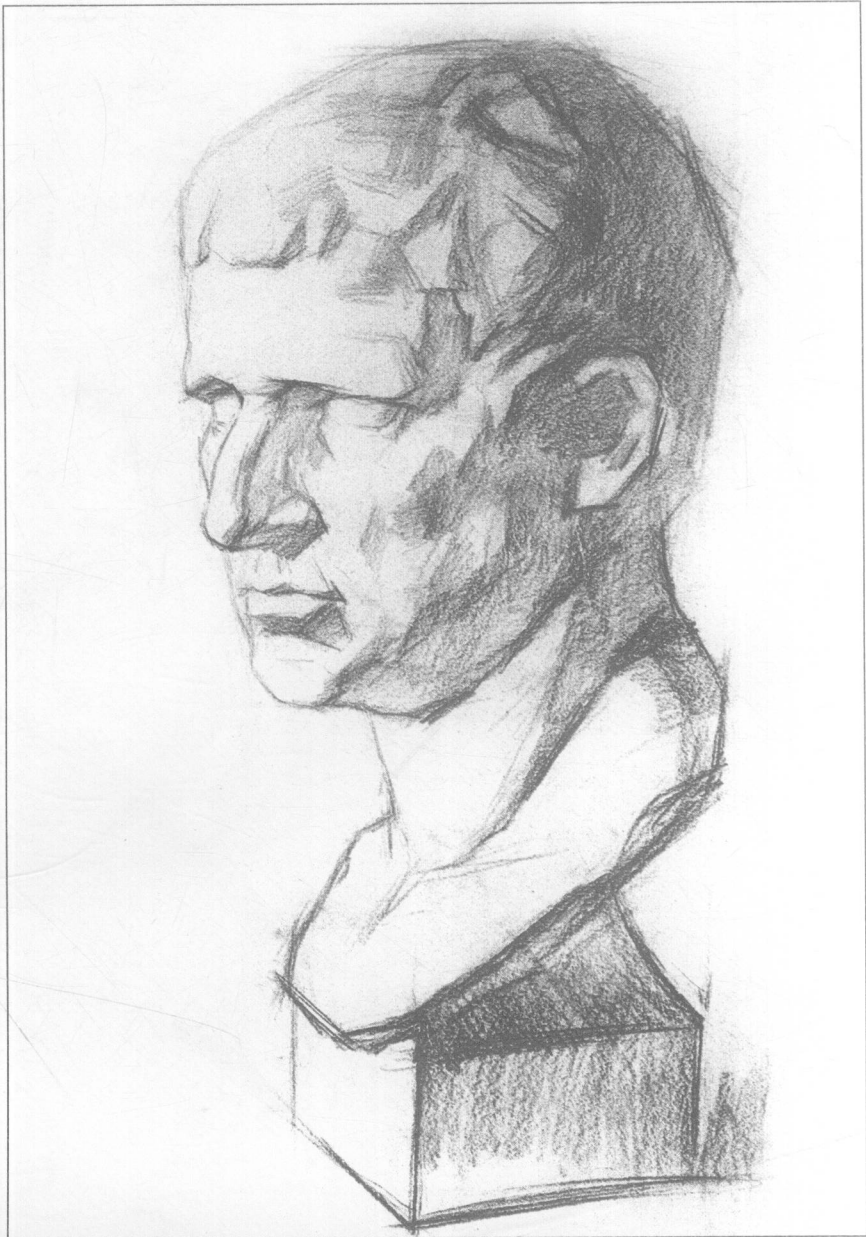

步骤四

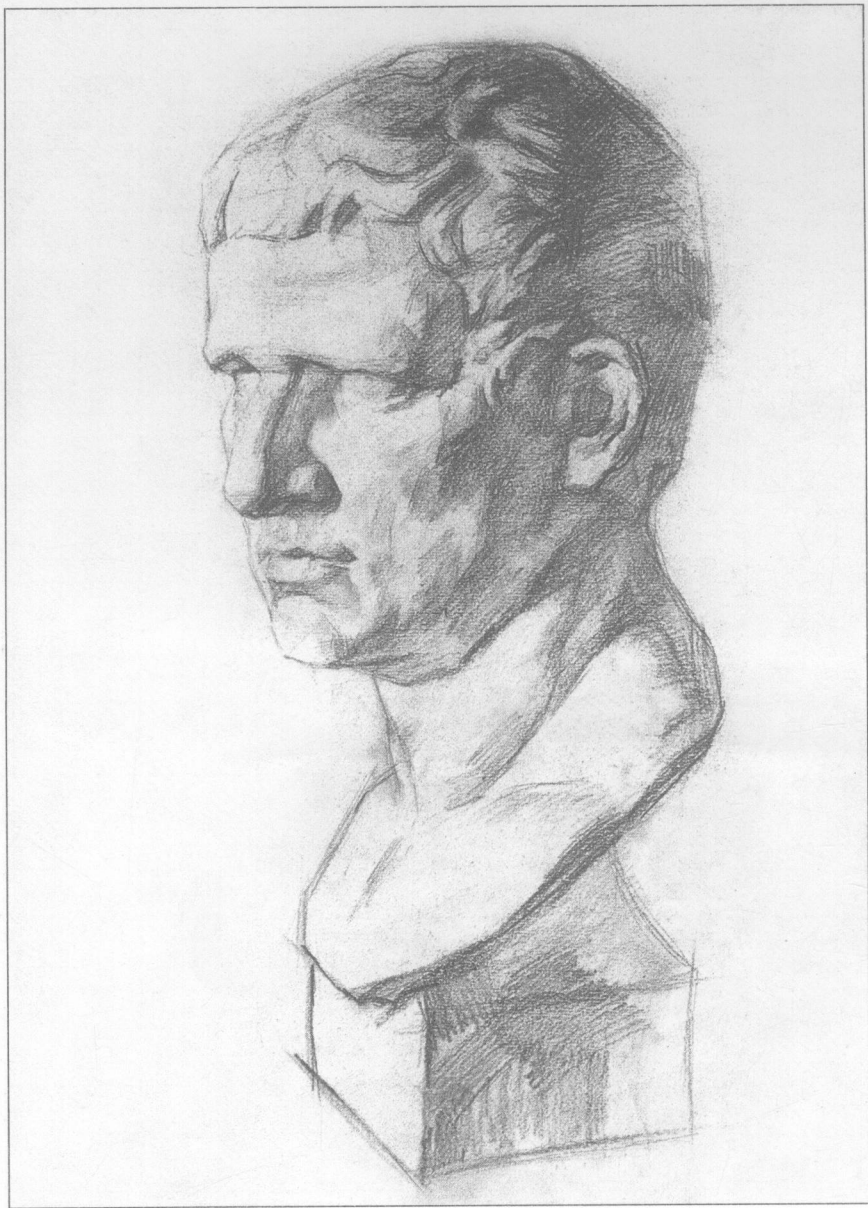
张勇

步骤一

步骤二

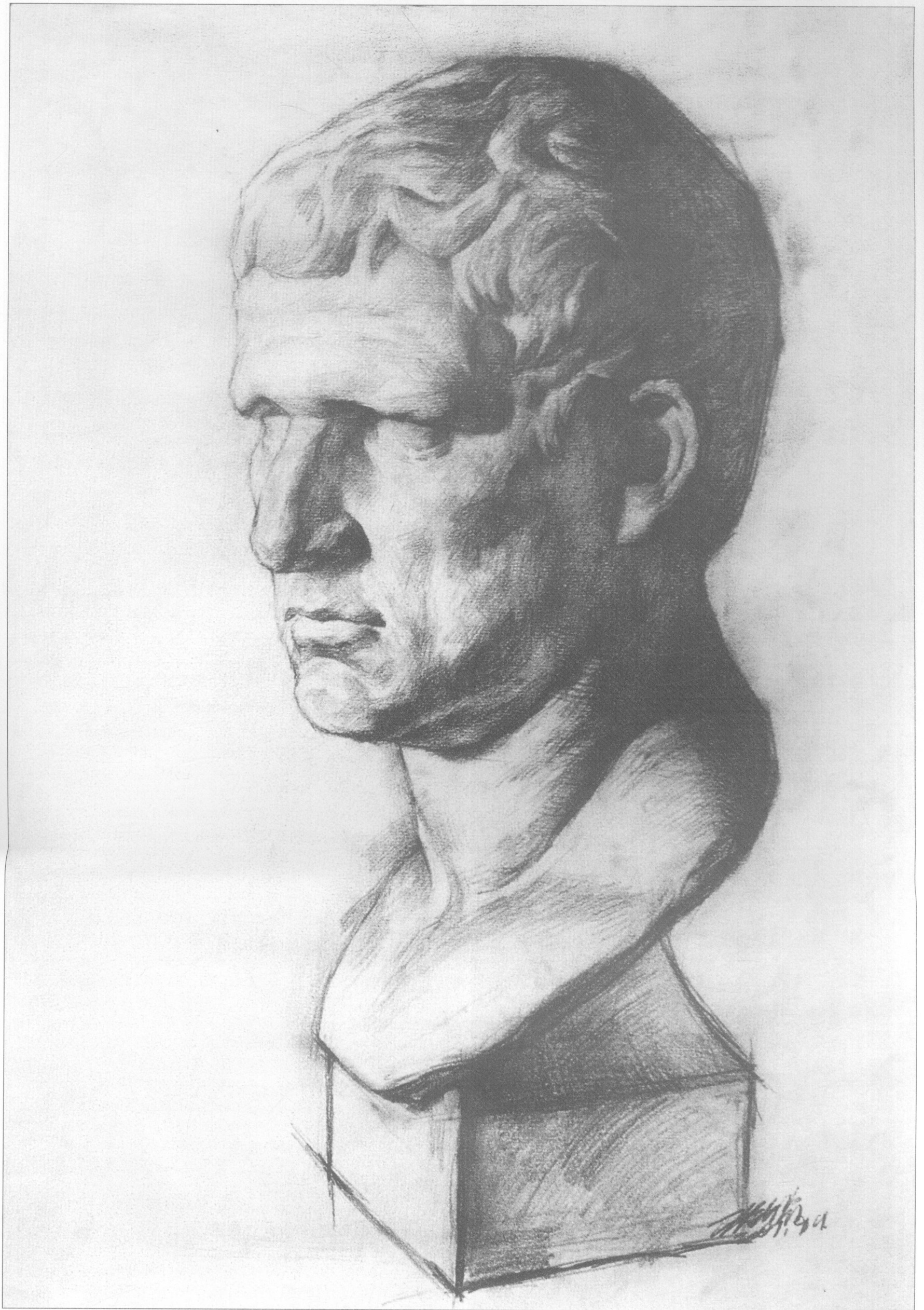
步骤三

一、构图 首先要对写生对象进行全面的审视,从各个方面了解、熟悉对象,取得感性认识,即“第一印象”。构图是非常重要的,一定要慎重。起稿要全面把握整体,落笔时,所画的每一个局部都必须服从整体。在比较中确定各点位置,并使各部分的比例关系准确。

二、塑造 形体的塑造过程同时也是分析比较的过程。首先是空间透视关系的分析,因为比例、轮廓是平面意义的,而空间深度的表现是要运用透视才能达到的。其次是结构的分析。结构是形体塑造的基础,要在对比中确定大的结构关系。形象结构的表现尽可能概括,局部细节不需要过分突出,但是必须认识和理解到。在建立了形体结构的基础上,再从整体出发,围绕明暗交界线,铺大体明暗调子。这个阶段只需考虑石膏像整体的基本形,切不可拘泥于细小的局部。等到整体明暗关系建立后,再逐层地将局部的明暗关系通过对比表现出受光面和背光面的关系。中间灰色调的表现应和整体的调子同步。

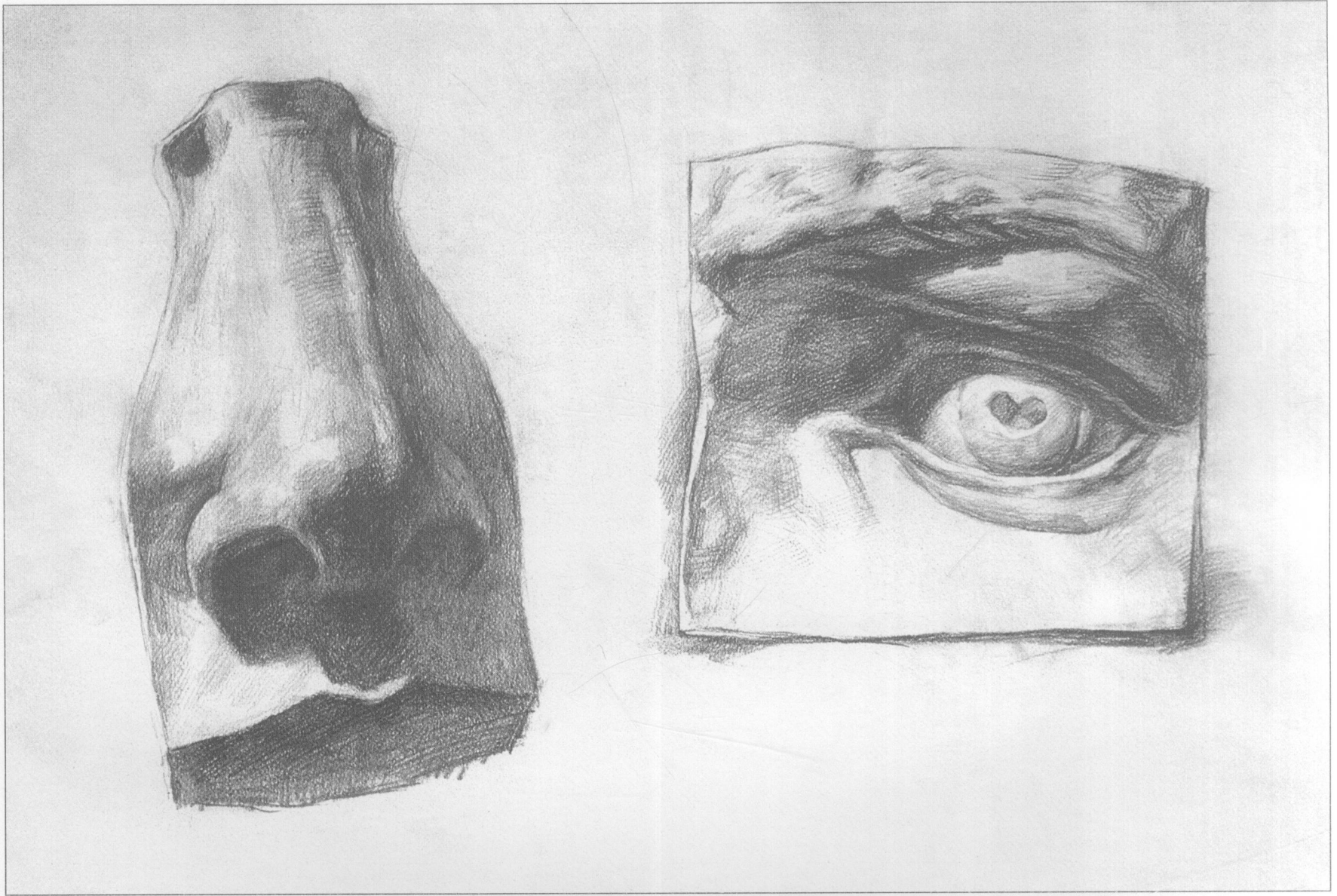
三、深入刻画 深入刻画的过程应该是整体——局部——整体,即要求在刻画局部时保证整体关系的正确。这个阶段首先要考虑的是如何使主体突出,一定要把握好主次关系,然后才能对各个局部进行仔细推敲。写生角度不同,训练目的不同,那么所要突出表现的主体部分往往也是不同的。深入刻画要兼顾整体关系,深入刻画绝不是无限制地把全部的细节都画出来。没有主次,面面俱到,不仅画面乱,还会出现“花”、“平”、“腻”、“散”等弊病,不能达到写生训练的目的。

四、调整统一 经过深入刻画,画面已经较完整充分,这时要停下来思考一下所要表现的意图是否达到,再与自己最先产生的第一印象对比,看看效果如何。如果说前面的阶段主要是动手的话,这一步更多的是要动脑。一是要考虑整体的关系是否正确,如不理想,就需要进行概括处理。二是考虑主体是否突出,如突出不够,可将周围部分和背景减弱,或是加强主体部分的明暗交界线,然后将一些能更好地表现主体的局部再进行加工,尤其是一些微妙变化,使刻画更加充分。为使画面的表现生动强烈,还要进一步考虑取舍的问题。写生不是照搬对象,而是要达到艺术的表现。这就必须通过加强与减弱、保留和舍弃、概括等艺术手法的处理,使所要表现的对象主体更加突出,形象更加生动,特征更加鲜明。

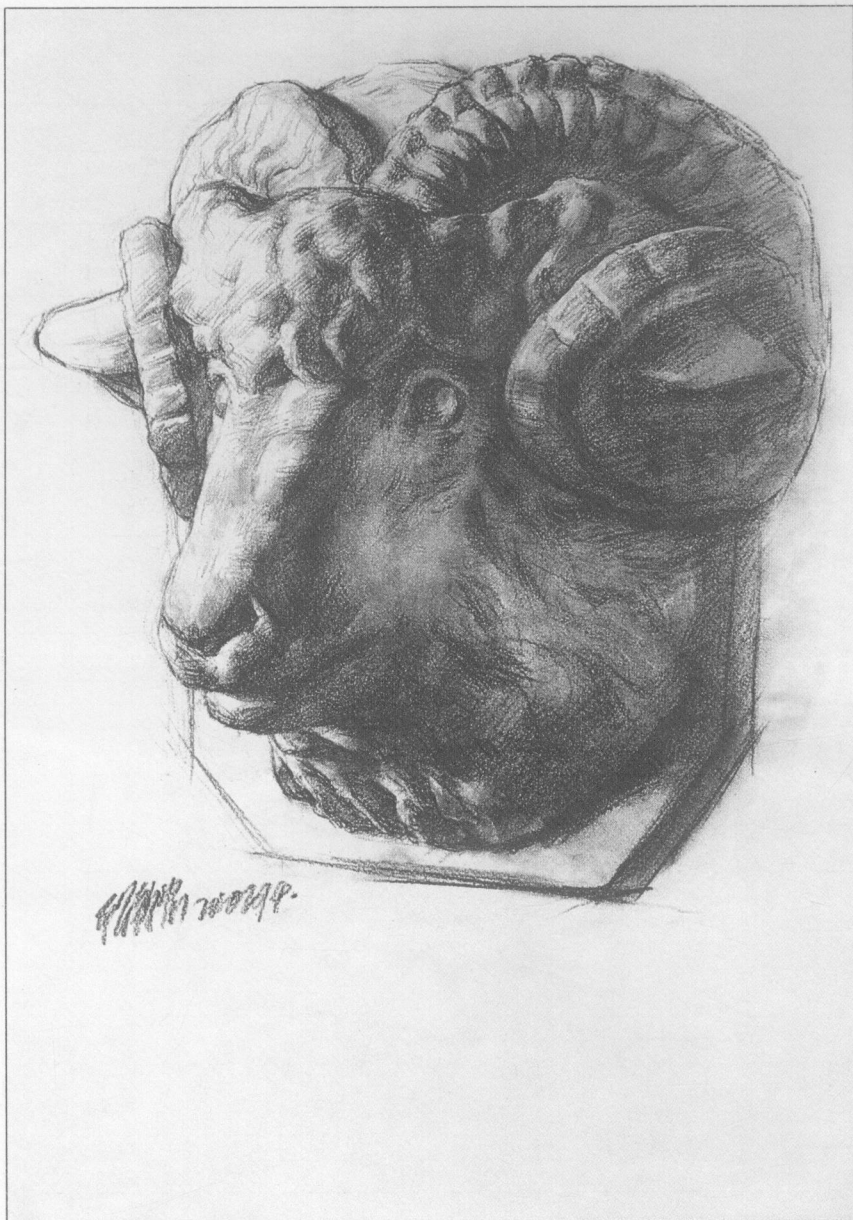
步骤四

顾致农

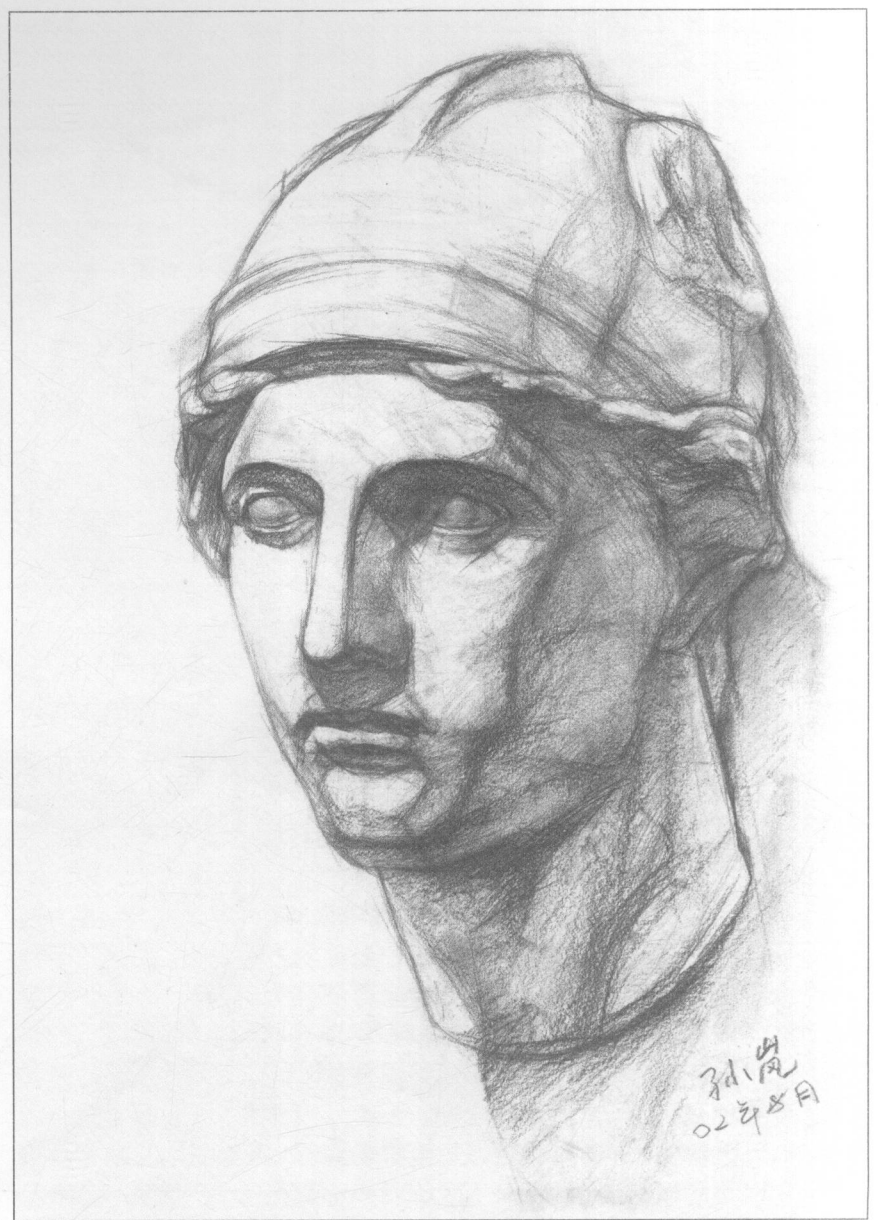
作品一

顾致农

作品二

顾致农

作品三

孙岚

作品五

顾致农

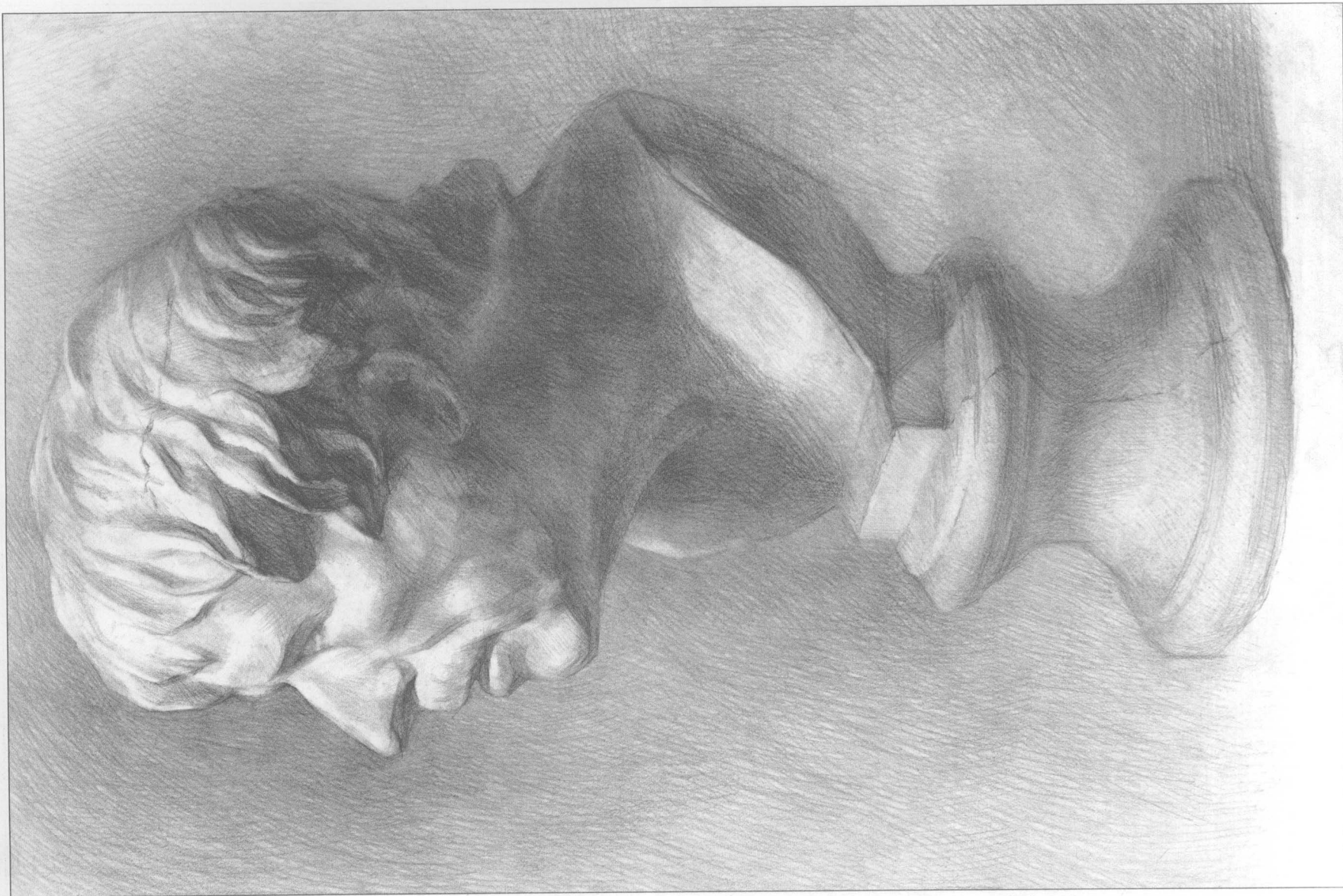
作品四

顾致农

潘志亮

作品七

马晴

作品六

作品九

华南农业大学
图书馆藏书

李淮安

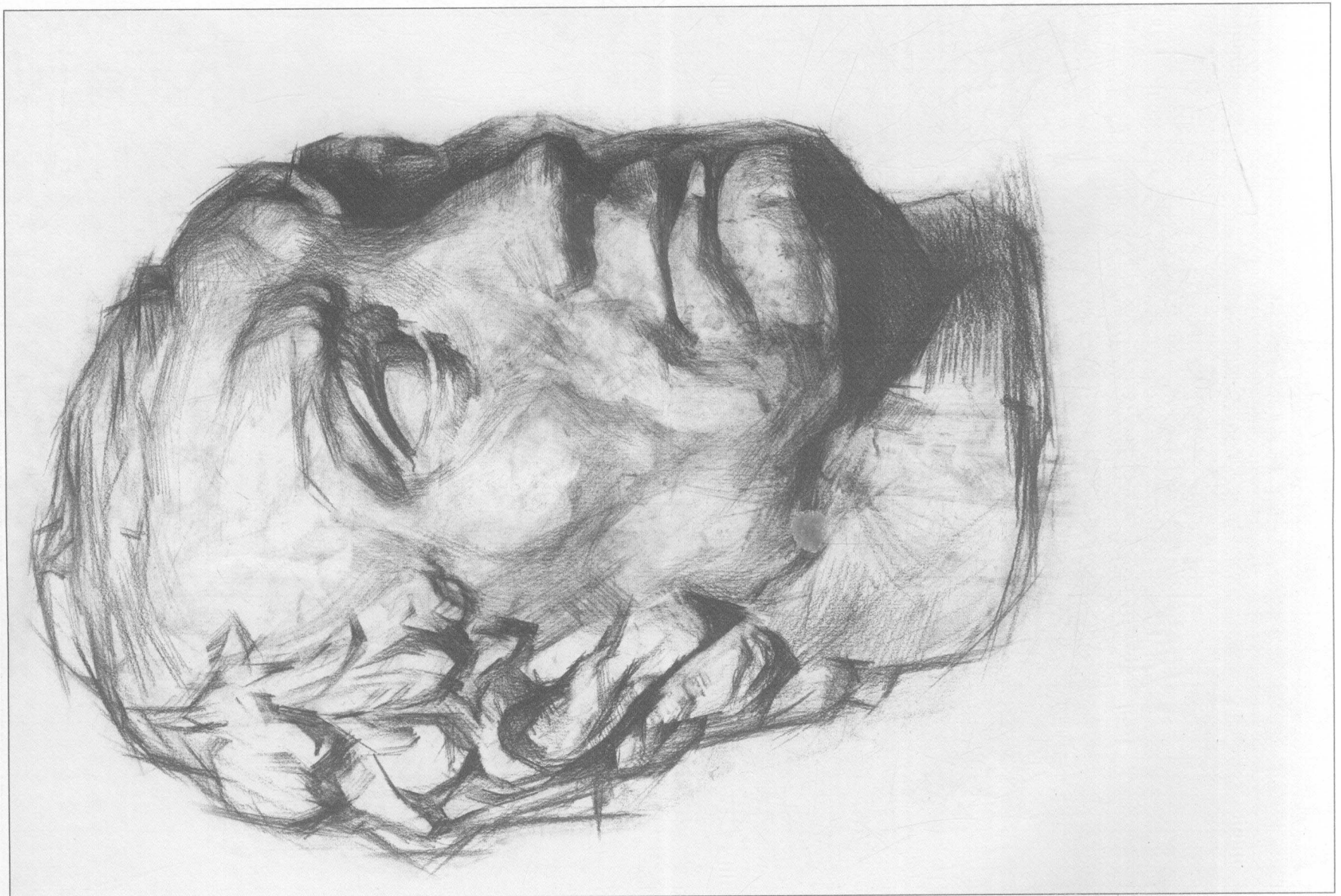
作品八

马晴

作品十一

顾致农

作品十

吴玉柱

作品十三

蒋辉华

作品十二

潘志亮

作品十五

潘志亮

作品十四

汪洋

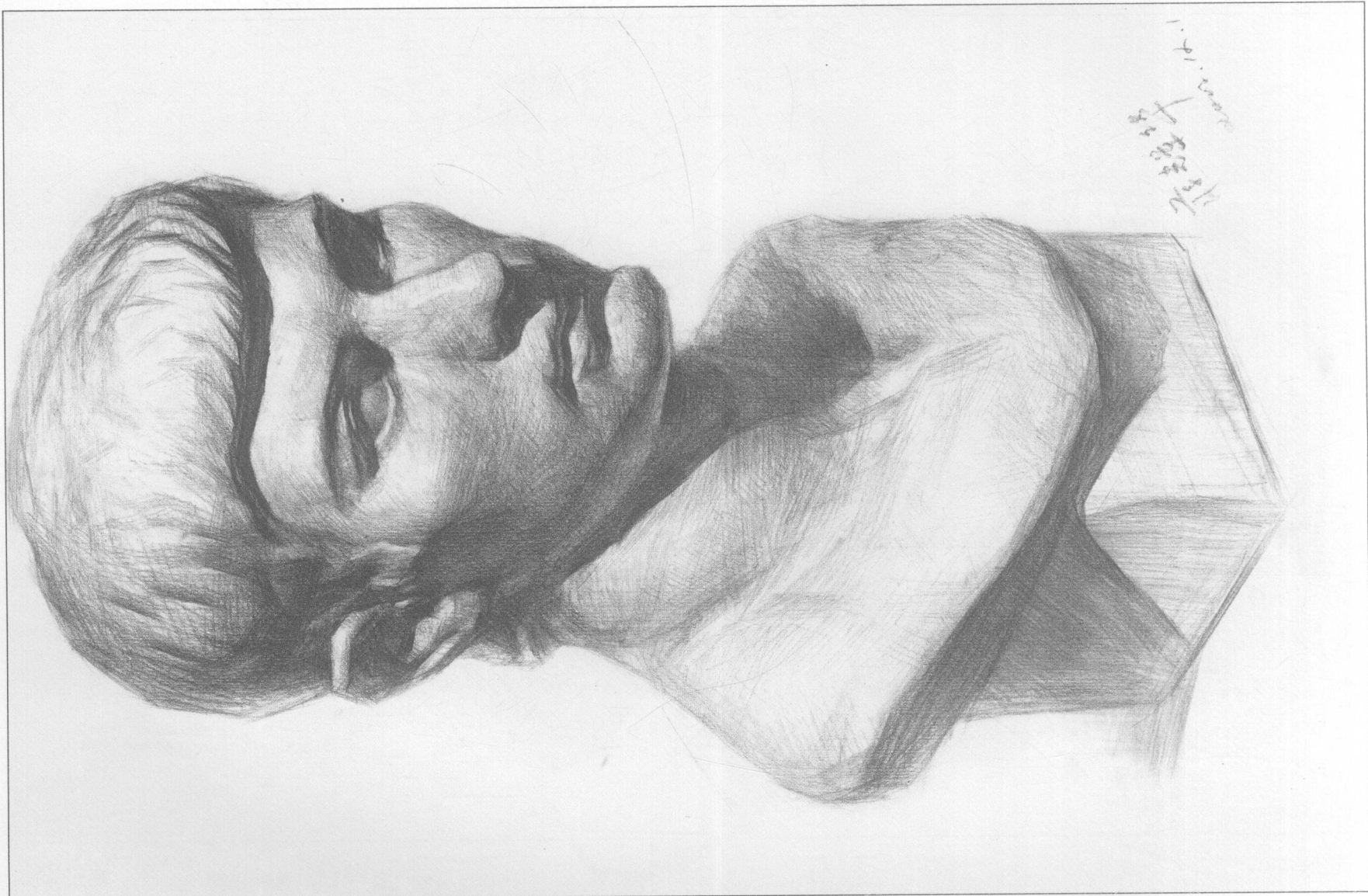
作品十七

潘志亮

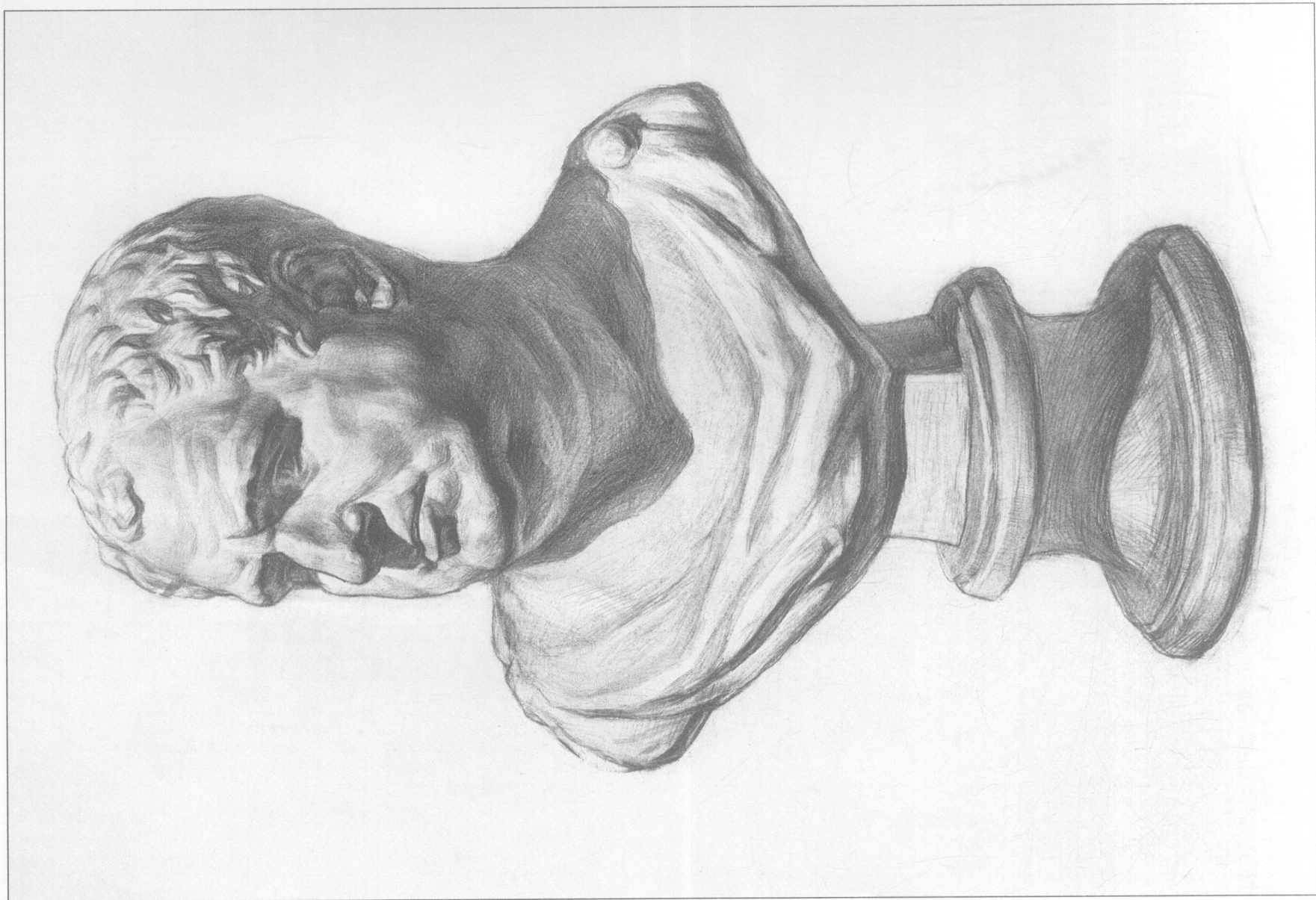
作品十六

姚宏儒

作品十九

蒋辉华

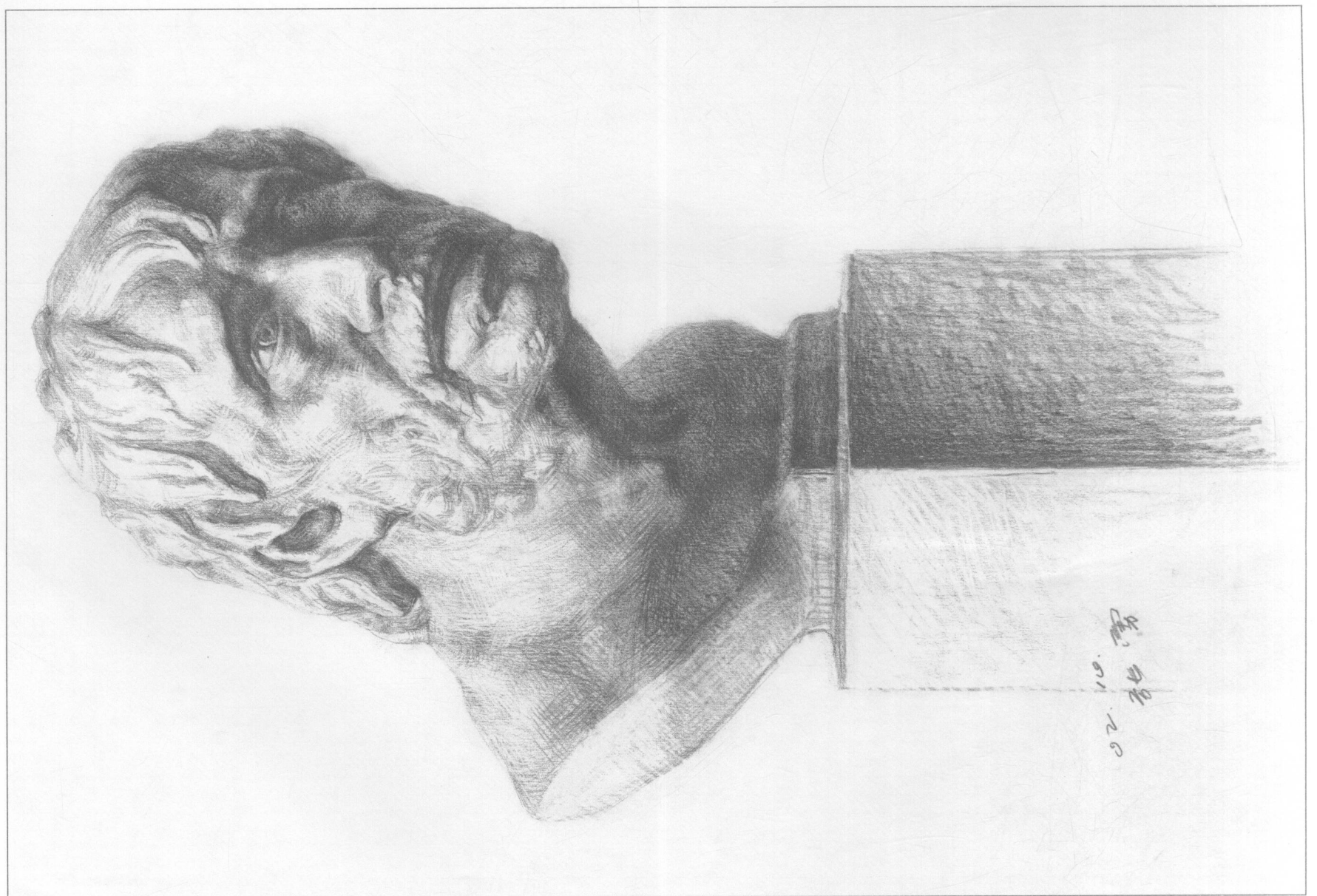
作品十八

杨守春

作品111

张勇

作品110

张勇