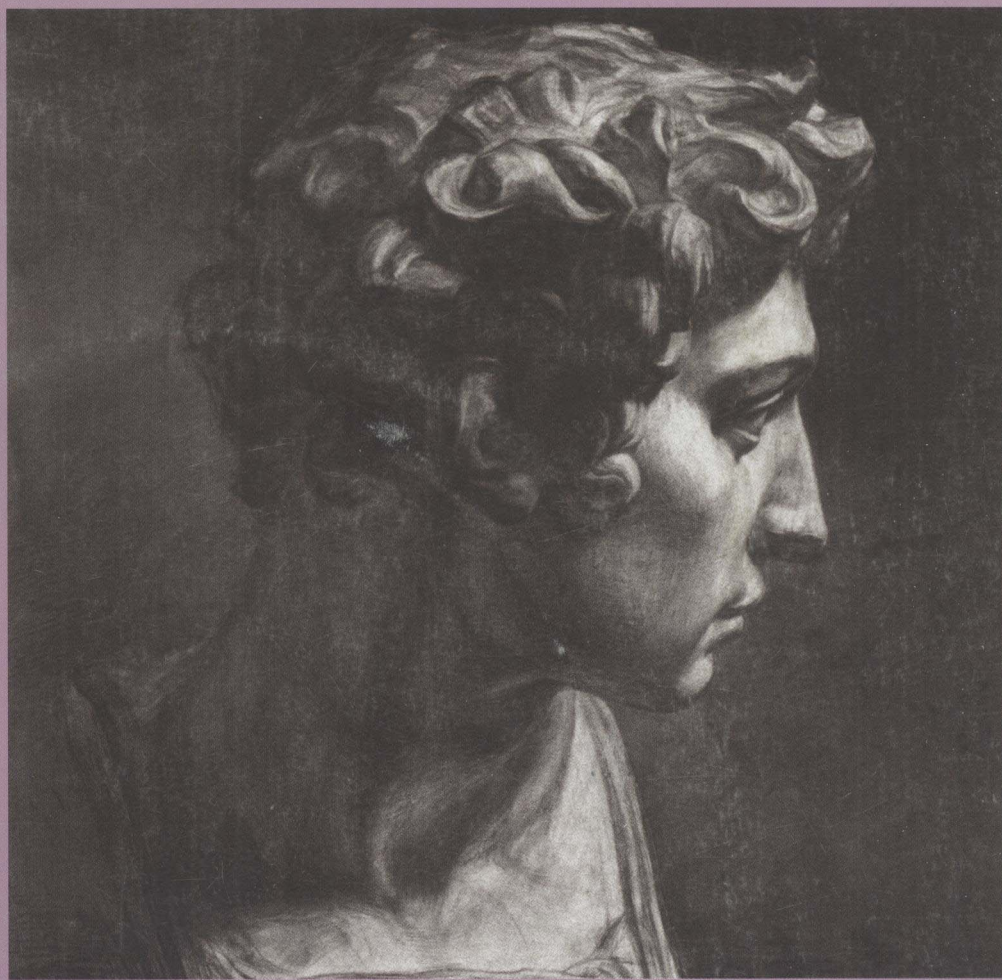

名 校 名 师 教 学 系 列

mingxiao mingshi jiaoxue xilie

中央美院附中

马刚素描石膏像教学

马 刚 著 江 西 美 术 出 版 社

附VCD教学光盘

素描石膏像

石膏像素描练习是由静物素描转向真人素描的过渡课程。

石膏像是比较复杂的与真人相似的白色形体，在石膏像上形体的转折走向要比真人清楚，由于是单一的白色，排除了肤色的影响，形体体面内容加强了，构成体面的灰调子的过渡也明确了。各种形状和深浅层次不同的灰面，成为构成立体的最直接、最重要的手段。人头部所有的东西，没有质感、颜色之分，在石膏头像中都被显现为形体。稳定不动的石膏像可供长时间的研究，深入刻画、反复修改，是对眼力的最好训练。

现在使用的石膏像基本上都是历史上的优秀雕刻作品的复制品，在利用石膏像提高素描能力的同时，体会精美，领悟造型的内涵，审美能力也在学习中得到逐步提高。

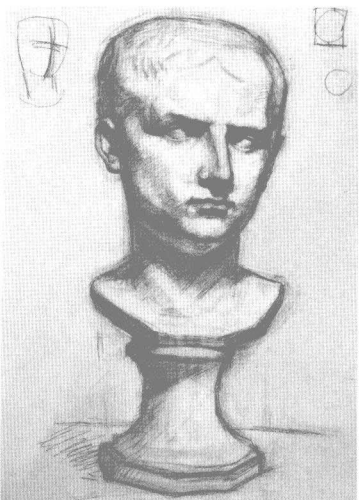
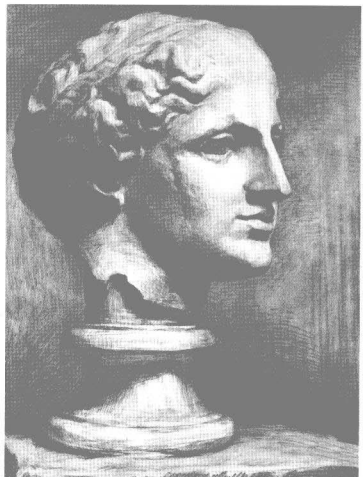
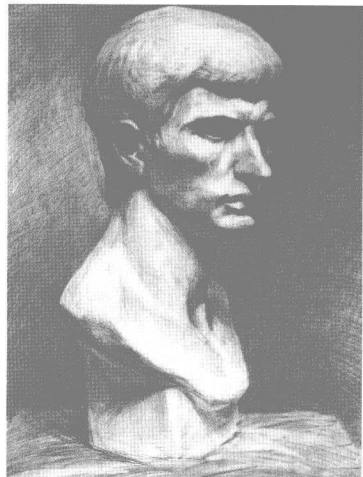
几何形体可以看作准备性练习，静物写生素描使形状的研究复杂化。对石膏像来说，造型内容的根本依然还是这些最基本的因素。把人头形概括成一个蛋形或方块体，即可初步把握住人头的基本形。在静物写生中的复杂形状研究，具备对头部深入认识的条件。

石膏像相对真人来说，强调了形体方面的因素，在这个练习中，关注点和所要解决的问题就是围绕塑造立体来进行，在画面上的第一笔就要从这点开始，在整个作画的过程中都要始终贯彻这个中心。

把人的头部分为内轮廓和外轮廓，从额结节经颧骨到颏结节，构成内轮廓，这是表现立体的重要内容。明暗交界线和亮部的高光点常在内轮廓上，外轮廓是头部形的剪影轮廓。有了内外轮廓的概念，塑造立体的头形才成为可能。

从体块组合来说，我们可以把头部的形状归纳为几种形体的组合，把前额设想为方体，嘴部为圆柱体，两个颧骨像两个方体一样嵌入脸部，下巴是一个方体，插入圆柱体的嘴部。有了这个形体的体块意识，就可以对头部的很多现象进行概括。

明暗交界线依然是重要的。当我们把这个石膏像作为一个空间中的立体来观察时，首先要关注的就是明暗交界线的变化。明暗交界线是在空间中体块的组合对光的反应，所以，对体块的这种组合关系，也

就是结构问题的认识，有助于深刻理解并准确把握明暗交界线。

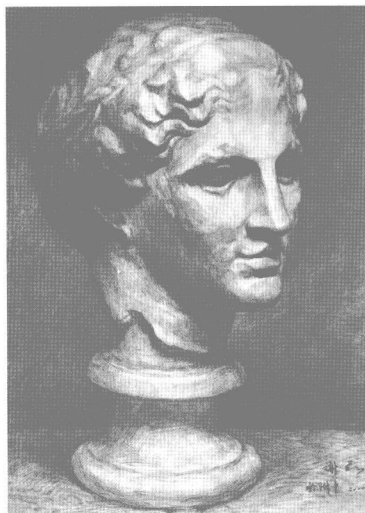
明暗交界线是形体上最重要的转折，是受光和背光、亮部和暗部的分界线。另外，明暗交界线本身的形状、虚实轻重的变化，也暗示着其他方向的起伏走向。所以说，把明暗交界线把握住了，形体的基本特征也就出来了。对于人物头像和石膏像来说，明暗交界线确立了，人物的形体特征也就表现出来了。

由于石膏像是白色的，所以它的反光性很强，甚至每一个发卷都可感觉到受光程度的不同，细节因素容易干扰对整体的观察，在画的时候，也容易破坏整体。所以要主动地对一些细节进行清除，使它们服从于大的体面。

石膏像距光越近，明暗对比就越强；距光越远，明暗对比就越弱。根据视觉生理反应，受光部分越亮，它的背景反衬就越暗，灯光作业更为明显。在一般情况下，背景都会比石膏像暗部亮一些。对物体感光规律的掌握，有助于更为主动地处理画面整体。利用头部的对称性，可用中轴线检查头部的透视位置，用垂直线和水平线也可以较容易地找准形体的角度。

边线的处理很重要，形的完整性很大程度上靠边线来解决。边线实际上不是线，而是在透视情况下被压缩的形。边线能够把形的走向和前后关系表现出来，增强立体感，使形体深厚起来。画边线时，一定要考虑到形体与背景相融的内容，它的虚实，可反映形的起伏。

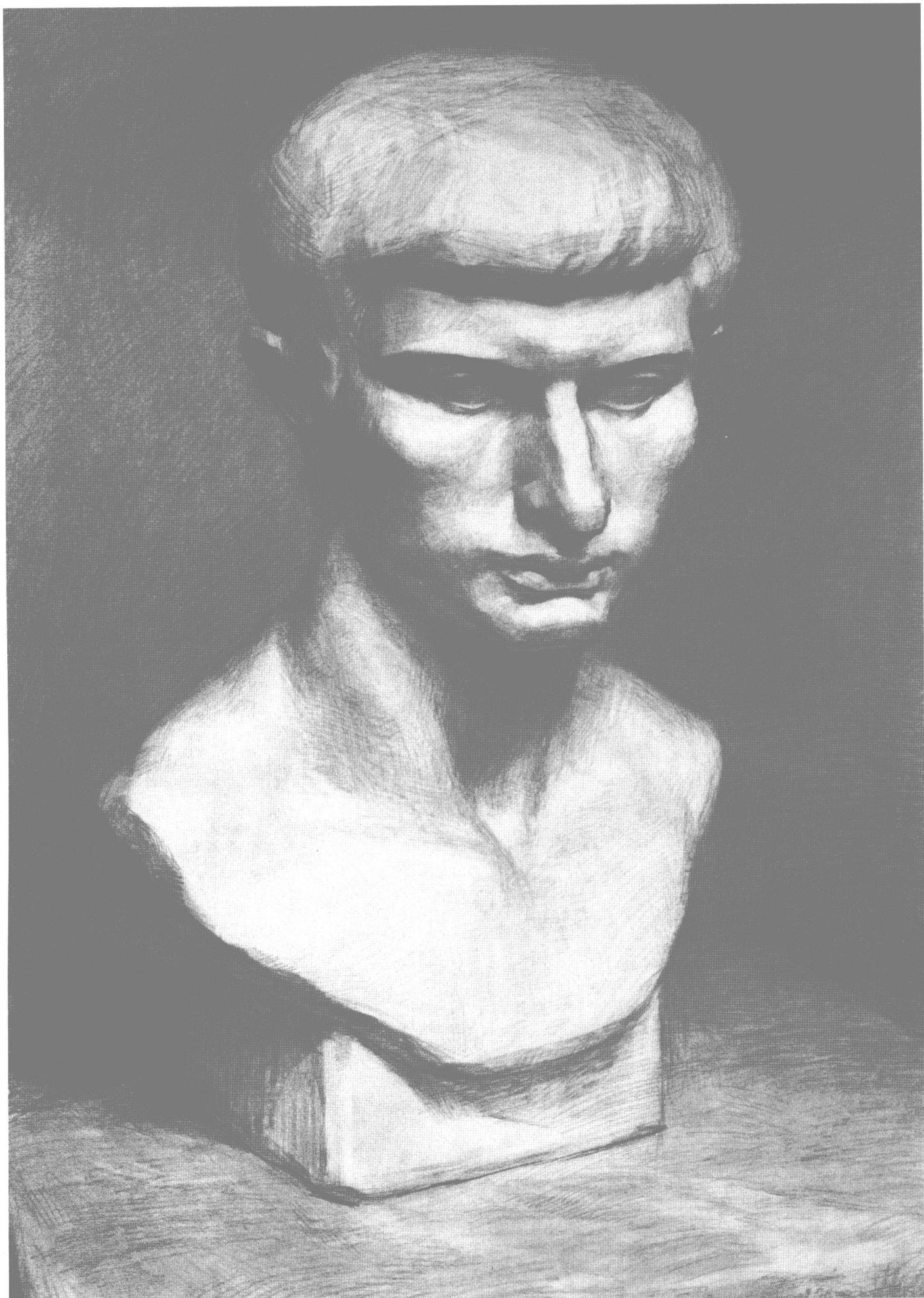
关于石膏像质感问题，不宜刻意地强调。在画画的过程中，不要怕反复修改，不要怕黑、脏，当你把各种不同的因素放在一个有机的整体中时，对象的感觉自然就能表现出来。

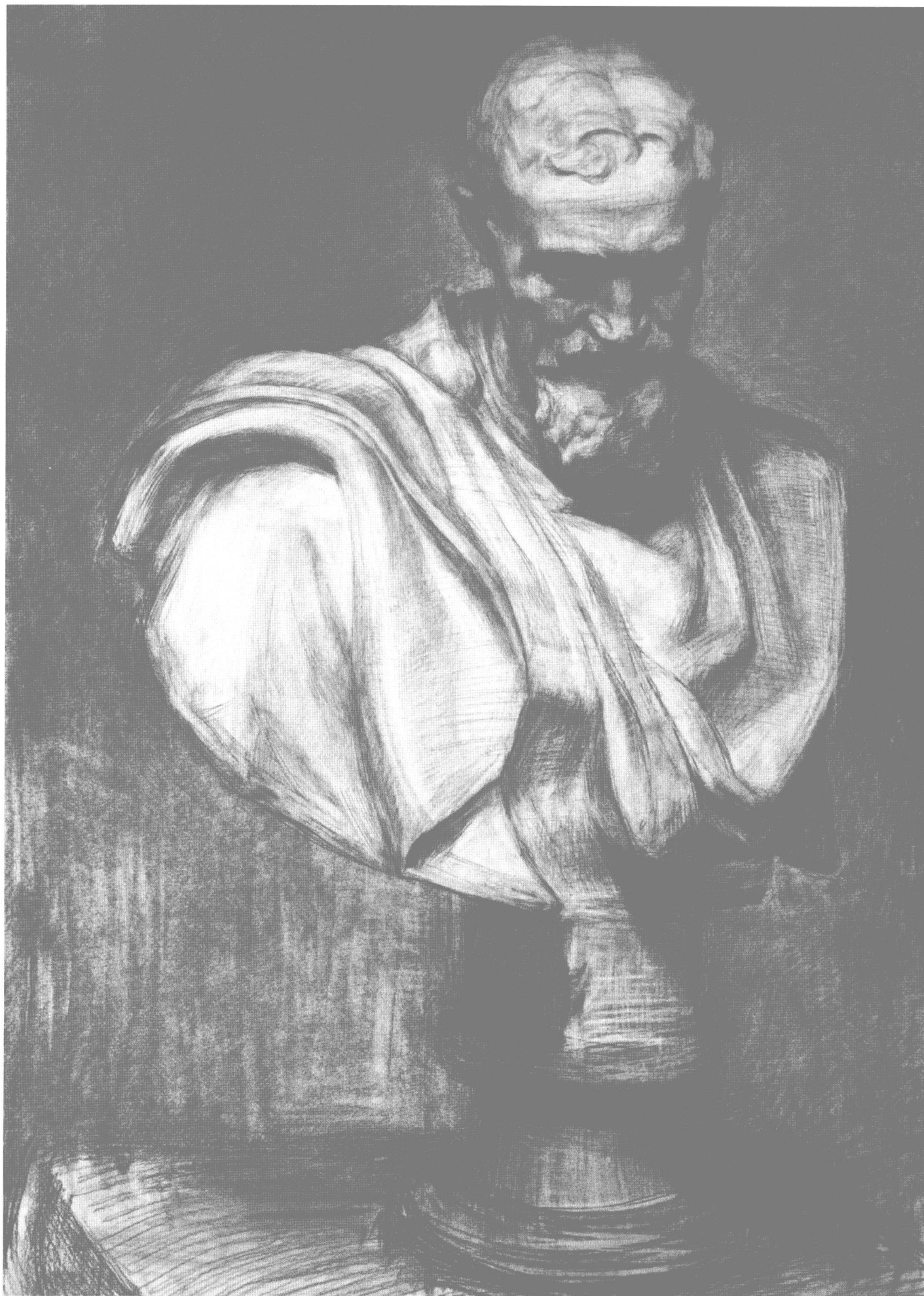

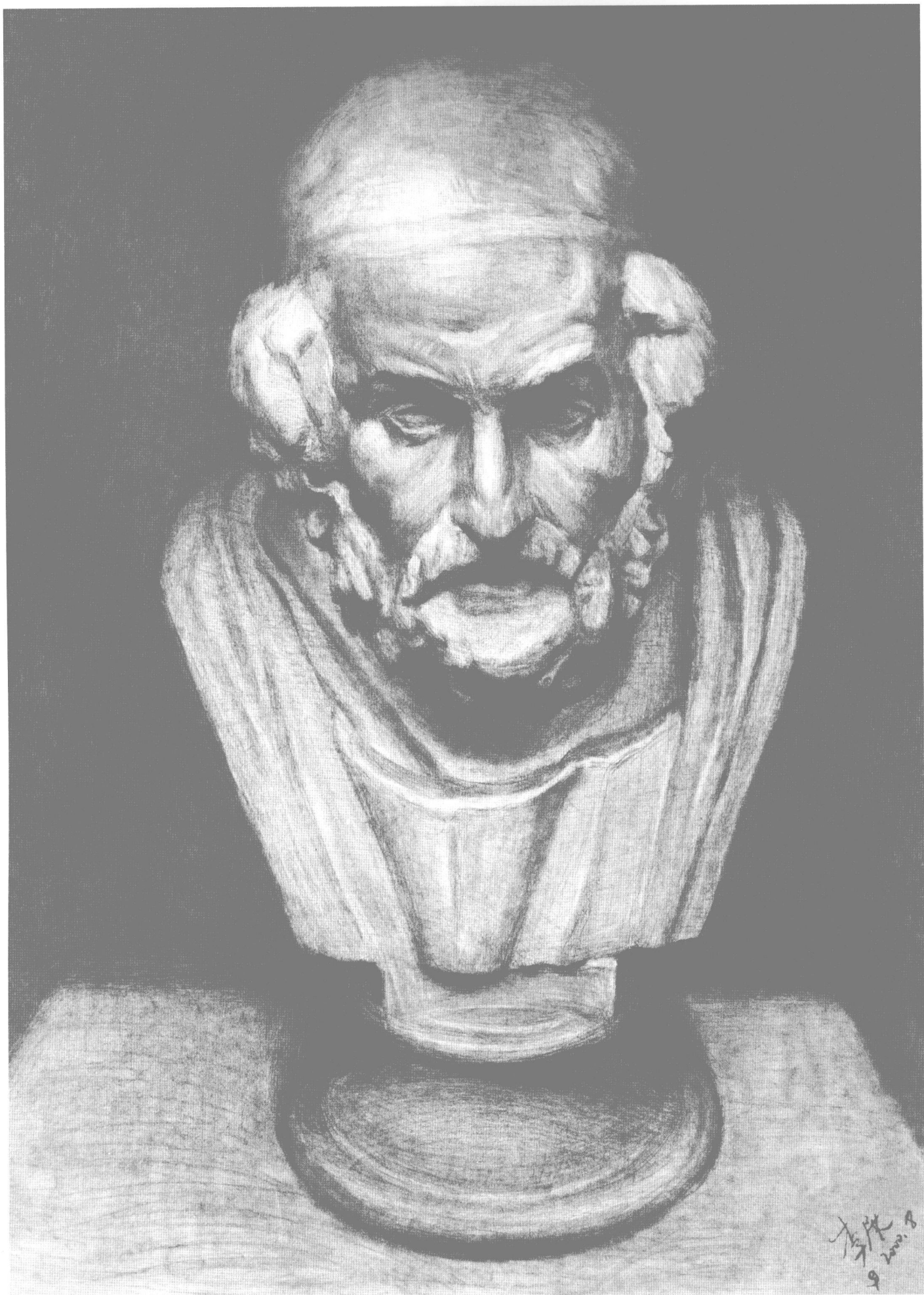
马刚

2002年10月

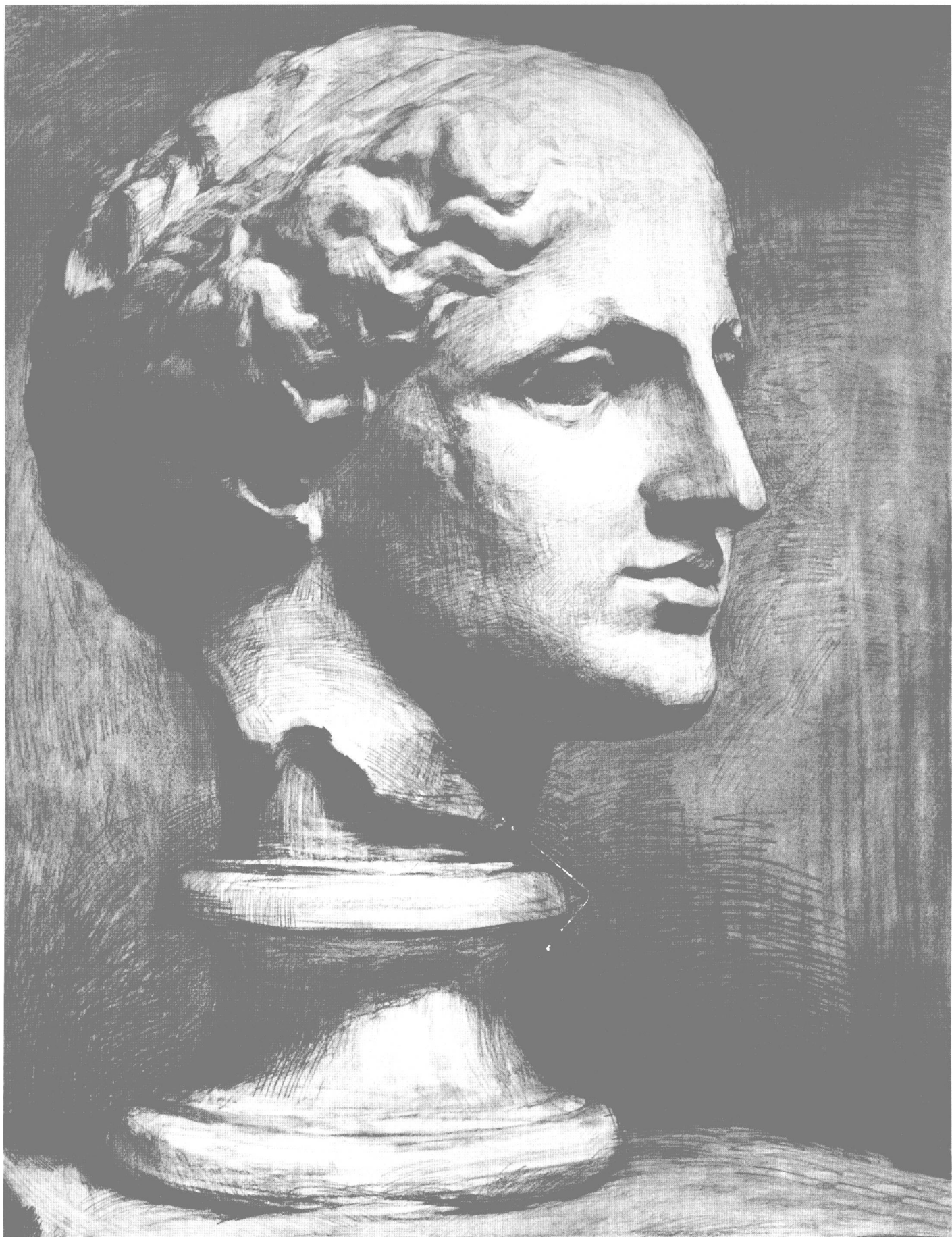

整体是由一些细节构成的，但完美的东西不琐碎。这张画是由细节的刻画堆积起来的，最开始和深入过程中的兴趣一直是在一些比较生动的地方如发卷、鼻头和破损处。虽然有一些“花”，但整体感依然有。

在特殊的角度、不习惯的角度，可利用一些最基本的抓形方法，如抓住中轴线和对称点、正面和侧面等。处理好整个石膏底座、脖子和头的组合结构关系，以及它们空间纵深透视变化和明暗层次变化等，是这个练习的重点。

荷马像的五官和头发、胡子都是比较碎的,在处理上要考虑到用体面来表现这些细节。这张画极力将看到的细节减弱,使其服从整体。头发和胡子的细节刻画也是画在形体转折的位置上,不是为细而细。五官处理有些平均。

这个画面大的明暗节奏关系比较明确，把头、肩和底座这三大块的体积走向和空间关系表现出来了。应注意肩和头的空间，用不同的处理手法，使空间拉开。

