

名 师 一 点 通 指 导 丛 书

张英超 著

素描石膏像

辽宁美术出版社

作者简介：张英超，男，汉族。1963年生于沈阳，祖籍山东。1980年考入鲁迅美术学院油画系，油画专业。1984年鲁迅美术学院油画系毕业，获学士学位，并留校任教至今，现任鲁迅美术学院副教授。

主要著作：《新素描表现技》、《中国艺术家工作室》（合著）、《人体上的绘画》、《张英超创意素描作品集》、《名师一点通指导丛书——素描石膏像》、《改画步骤详解图例·色彩卷·人物头像》

其它绘画作品：曾在国内展出并被收藏和获奖。

©张英超 2003

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像 / 张英超著. ——沈阳: 辽宁美术出版社, 2003.10
(名师一点通指导丛书)
ISBN 7-5314-3110-6

I. 素… II. 张… III. 石膏像—素描—技法(美术)—教材
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第067175号

出版者：辽宁美术出版社
(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

印刷者：沈阳新华印刷厂

发行者：辽宁美术出版社

开本：889mm × 1194mm 1/8

印张：3

字数：13千字

印数：1—4 000册

出版时间：2003年10月第1版

印刷时间：2003年10月第1次印刷

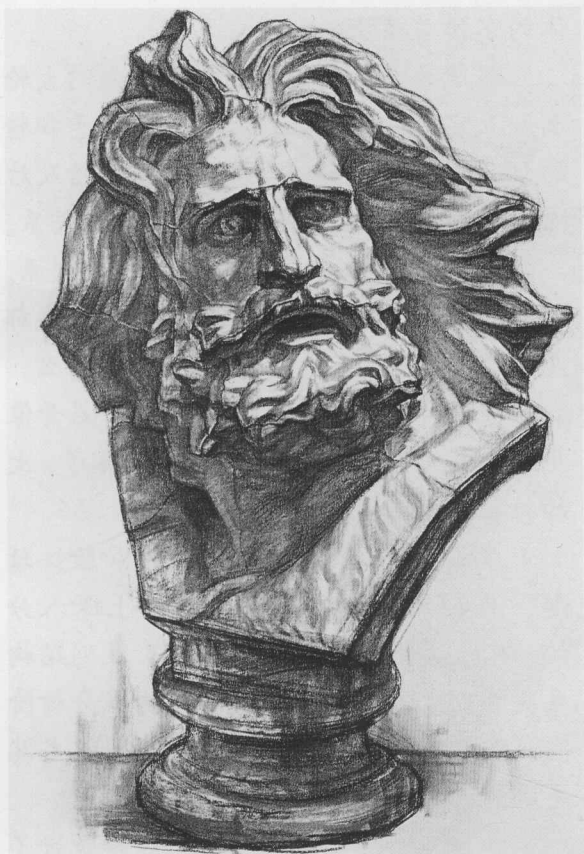
责任编辑：李 媛 姚 蔚 张 明

版式设计：人 慈

责任校对：孙 红

定价：15.00元

邮购电话：024-23419474
E-mail: lm1945@yahoo.com.cn
http://www.lnpgc.com.cn

大凡正式学过素描的朋友，都有画石膏像的经历。虽然画石膏像不是学素描的惟一途径，但画石膏像在我们许多成功画家的学画过程中起过重要作用。我们一些老一辈艺术家甚至是通过飘洋过海到西方取经，为我们取来了今天美术学院素描教学大纲里一部分画石膏的经验，这些成功的经验影响了几代艺术学子。

提起画石膏像，我们这一代人更是记忆犹新。从我国1977年恢复高考以来，石膏像就一直作为许多美术学院的素描考题，画素描石膏像几乎成为未来画家朋友们的入门课程。尽管目前有的学画朋友为了“应试”目的放弃画素描石膏像去画人像素描。但我相信其中一些人迟早要回来补课，因为学习画石膏像在学习素描中有着不可替代的重要作用。

既然，画素描石膏像是如此的重要，那么我们怎样通过画石膏像来认识素描呢？我发现大家虽然对画素描石膏像有着一致的认同，但在书店里摆出的许多关于画素描石膏像的技法书中都有着不同的认识和侧重。目前，在我国关于画素描石膏像的体系中，有着两大类倾向。一类是南方画派，其风格是注重形体结构上的明暗关系，以调子丰富细腻，质感鲜明，立体感强作为价值取向。一类是北方画派，其风格则是形体结构本身为追求目标，强调体积感胜过质感，重结构轻调子，并注重造型结构的绘画性因素。

由于南北两派的不同价值取向，使许多考生陷入两难境地。在双方看来，南方素描画派风格细腻柔弱，过分依赖光影去包装形体结构，造成许多表面的“假效果”，使形体结构穿插不结实、不明确等，总之在画上是被动式。而北方素描画派的问题：结构关系表现得粗糙，造型不到位，不是理性分析，一味地追求所谓的“大气”效果，使画面内容空洞，给人一种没画完的感觉。在这两种对素描不同的审美判断中，南北两派各都挟带了各自的“偏爱”。客观地讲，两种“偏爱”中都有可取的东西。有时我真奇怪，为什么面对同一张素描作品会有两种不同的价值判断，对于素描难道还有两个造型规律吗？从辩证的角度看，你可以说有，也可以说没有，但在目前考学的范畴内，答案是：只有一个造型规律。只是人们对此有不同的理解罢了。我们许多考生分别被南北两派的“偏爱”选中成了金榜题名者，也有的考生成了两派“偏爱”的牺牲品。

那么，既然有这两种素描学派的“偏爱”，我们的考生跟随哪个才对呢？这一直是考生朋友想得到的答案。我认为：面对“偏

爱”你可以在造型规律上很下功夫，以不变应万变，否则你就去投其所好，但不能丢的还是规律。然而，有的考生想知道面对“偏见”怎么办？我的回答是：真正搞学术的是没有“偏见”的。如果你认为那是“偏见”的话，那你只有凭运气了。

应该声明的是，在这本集子中，我所教的既不是“偏爱”，也不是“偏见”，更不是投其所好，而是一种实实在在的造型规律。因为，我知道自己是站在怎样一个层面上做这件事，但愿我没有给考生朋友们指错路。全国美术学院的大门目前都是朝着现实主义这条道路开的。希望你能够通过不懈的艰苦努力迈进艺术之门。

近来，我一直在思考一个问题，每个学画石膏像的同学都想知道一个素描石膏像是怎样画出来的。然而我们的书店提供了那么多关于画石膏像的书，那么多画石膏像的方法和步骤，为什么还有很多同学画不好呢？由此，我产生了三个怀疑：①学生买来书后根本就没看。②买来书看了内容，但没有看懂。③书是看了，也明白了，就是落到实践上还是不会画。于是，我就想给学生画步骤有没有实际用处，否则人家为什么还不会画呢？是你没有写明白，还是写明白了，学生就是不感兴趣？回想我们学画的时候，根本没有可看的范画和方法步骤之类的书。所以画到今天这样子也实属不易。看看今天的学生学画画真是幸福。现在的技法书真是太多了。只要你想到的，人家出版社都已经为你准备好了。可是这种周到和方便并没有使学画同学感到高兴，反而使他们不知如何是好了，因为他们又遇到了选择上的困难，学生们不可能把书店里相关的书都买回家来仔细研究。在我教的学生中，经常有同学请我给他们推荐一些“管用的”书。为了完成学生们给我的任务，我不得不亲自跑到书店学习了一番，目的是找到一本可推荐的书，让我的学生拿回家里可以“自学”。所谓能够自学就是让学生感兴趣并且一看就懂的书。书店里，茫茫书海中，我寻来觅去，就是没有发现学生们要的那种书。不是人家写得不好，而是我看懂了，就怕学生不感兴趣。因为里面写的都是“素描是一切造型艺术的基础！”“整体观察，注意大关系”等等至理名言。我确信这些对于考生来说正确无疑，只是还需要做老师的亲自去解释这些道理。所以，我只好空手回到画室里，向同学们说：“你们自己去书店选吧，只要你认为好的就买回来，看不懂有老师给你们解释，因为书上说的都有道理，就看你怎么理解了。”可是，说归说，我还是要坐到书案旁，准备写点东西。因为，我似乎感觉到学生们想要的东西是什么了。

美帝奇：

素描纸(53cm × 38cm) 铅笔 2003年

美帝奇这个石膏像的妙处在于他优美的动势。米开朗基罗正是制造优美动势的高手。他能让本属于自然的东西更加自然完美。这不是谁都能做到的。一个冷冰冰的大理石通过他的手——马上就有了他的体温、他的血液、他的灵魂，他把生命的力量给予了他手抚摸过的一切。

自然——是美好的最朴素的代名词，但不是每个人都能够做到自然。只有你的心超然于物外，才能拥有自然。米开朗基罗用心创造了艺术的自然，美帝奇正是这自然的结晶。

我认为，画美帝奇石膏像难在动势上。但我发现许多同学注意的不是动势，而是惧怕美帝奇的头发。也许出于这样的原因，所以只把目光注意到脸上，结果偌大个石膏像只画了个五官。这就是同学们画美帝奇石膏像常犯的毛病。

步骤1 先把美帝奇分解成三部分。把头、颈、底座分别理解为鸭蛋圆、圆柱、立方体，美帝奇的动势就体现在这三块形

体的穿插关系上。

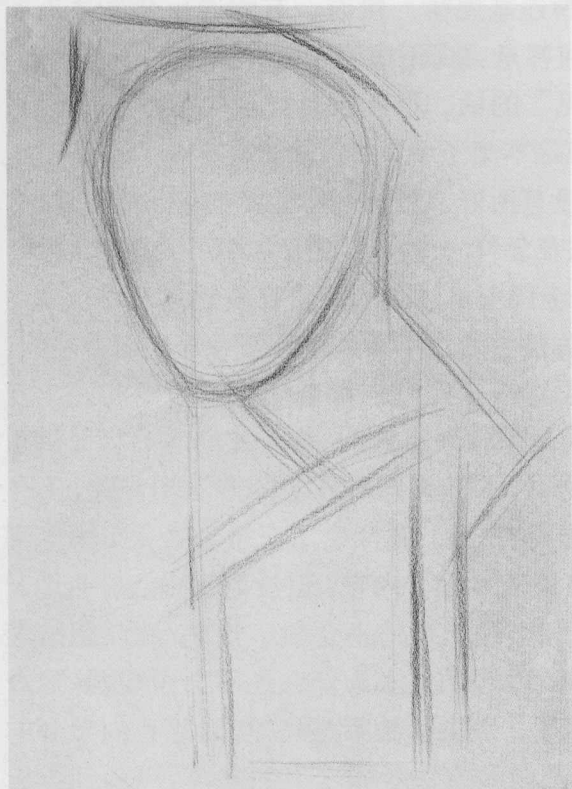
步骤2 在鸭蛋圆上画出头发的大轮廓和五官的关系，把圆柱体拧成脖子扭转的劲，在呈垂直的立方体上画出肩膀及后背的斜线，以加强头部与肩部的动势关系。

步骤3 进一步深入各部分的造型关系。这个阶段一定要把节奏放慢，每画一条线都是经过认真的挑选，绝不是见什么画什么。

步骤4 这一步很重要。因为石膏像几个主要部分在此阶段都变得立体了，大的特征也基本显现出来。

步骤5 在此，继续把头发和脸、颈部、肩和底座分三部分从结构上深入分析。从上至下区别开深入程度，做到结构主次分明。这一步骤属于用结构线分析阶段，需要整体把握，不可急于求成，尤其是头发部分。

步骤6 由于上一步骤用线条做好了结构分析的准备，这一步就可以把结构通过明暗转换成体积。如果说上一步是结构分析，那这一步就是体积上的归纳。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

步骤6

步骤7

有了明暗，就要加强体积感，就要从所有大的明暗交界线开始，这时要整体观察石膏像的光影关系和明暗气氛。

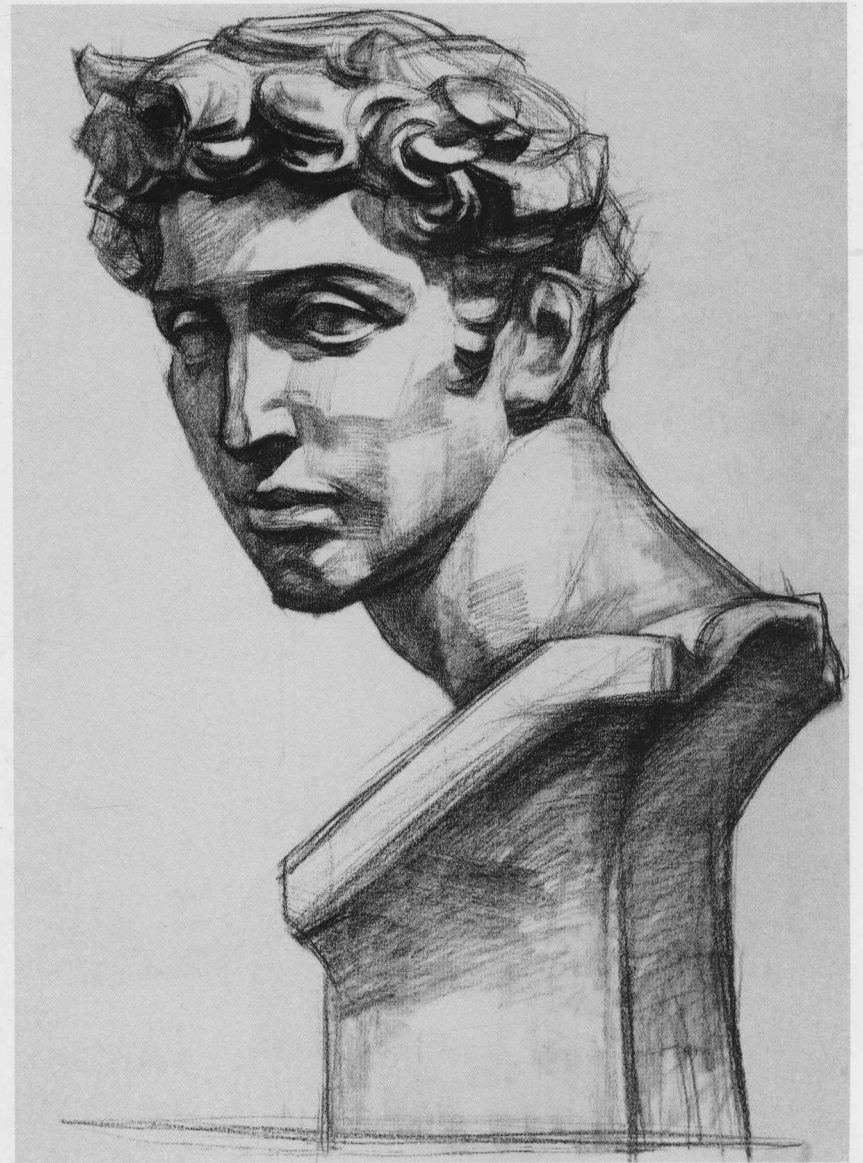
步骤8

从主要形体的明暗交界线，或者说形体转折的部分加重调子，并深入该部分的结构关系，特别是头发。

步骤9

这个步骤与前面一样，要做到有选择地深入，而且是整个暗部的深入，亮部一定不要动。有些同学在暗部没有准备充分的时候，急于把亮部调子涂满，结果造成脏、灰的局面。

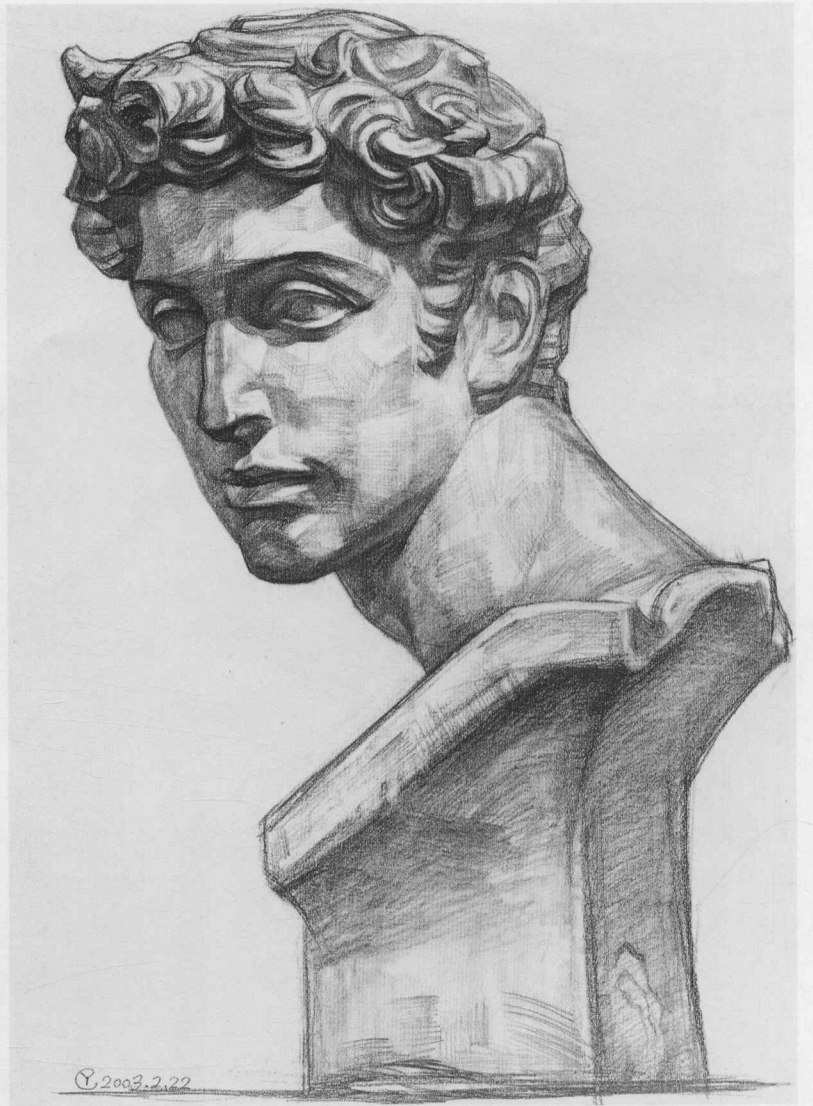

步骤10

画到这一步应该是画暗部及亮部中间调子的时候了。这个阶段算是深入局部的开始。你不必怕画碎、画花、画局部，只要记住一切最终要回到整体上去就可以了。

步骤 11

步骤 12

步骤 11 如果把所有步骤分成三大阶段的话，这一步就算是第三阶段，因为这是真正深入的开始。你一定把握好深入节奏，使形象渐入佳境。

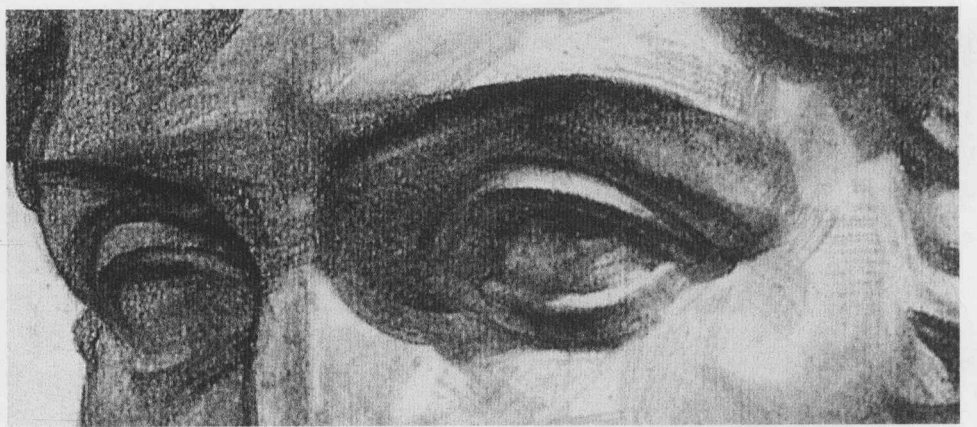
步骤 12 这时你要从整体出发，放开手深入那些你感兴趣的细节。品尝一下步步为营的喜悦。

步骤 13 深入，深入局部细节。还是深入，深入整体关系。

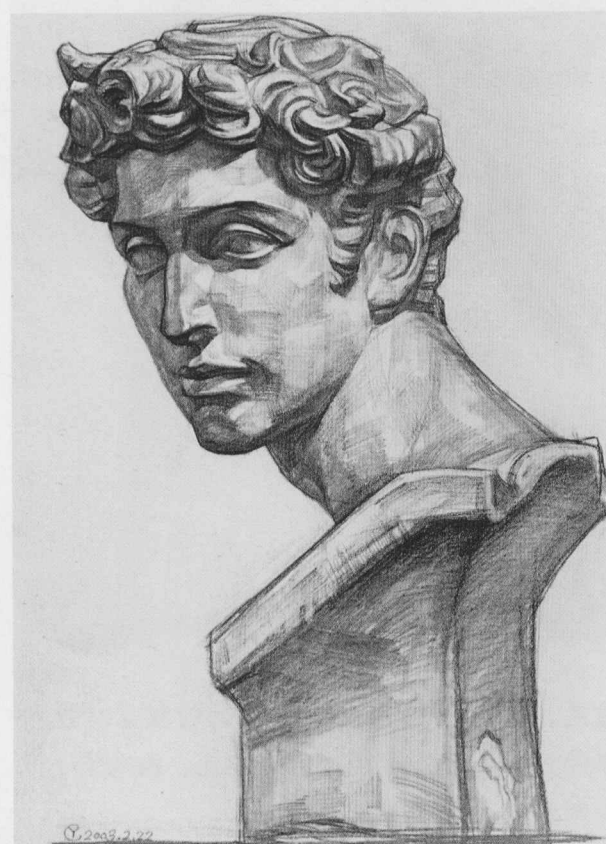
步骤 14 调整，深入，再调整。

步骤 13

眼睛局部

步骤 14

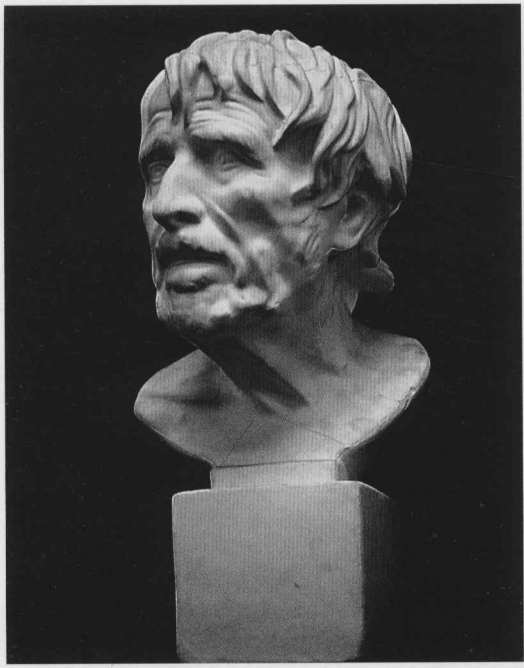
头发局部

步骤15 还是调整，调整那些画紧的地方。比如头发卷的形体过于刻板，需要放松，调整虚实关系，该看不清楚的地方，就不要让眼睛太好使。

前面讲过米开朗基罗追求的是自然，美帝奇就有那种圣洁崇高的自然。我们画的素描也是要追寻这种自然，一种心中无碍的自然。

我要说的是：画局部容易，画整体不容易。画不自然容易，画自然了不容易。画立体容易，画不立体不容易。画清楚容易，画不清楚不容易。画凸出来容易，画凹回去不容易。画近容易，画远了不容易。画死板容易，画生动了不容易。画实了容易，画虚了不容易。画紧了容易，画松了不容易。画形容易，画神不容易，画“形神兼备”就更不容易。

赛内卡：

素描纸(53cm × 38cm) 铅笔 2003年

赛内卡——这个学画者的永久课题，一直等待着探索者对他进行发现和破译。

我的破译方式是从几何形体开始的。

我画石膏像之所以从几何形体的解释方式开始，是因为我喜欢雕塑语言。当我看到一个石膏雕像的时候，就会想到他的雕塑过程，而我画石膏像的过程正是这种雕塑过程的回放。

步骤1 同画美帝奇一样，先把头、颈、肩、底座四大块分解开来。用雕塑语言把赛内卡的形体动势穿插起来，就像木匠在做一件家具一样。为接下来的造型用卯榫建构起最初的一个框架。

步骤2 用经过挑选的线条，按着透视关系在这个框架中开始分割出形象最初的轮廓。用雕塑的话说，你这时手挥大砍刀，着力砍出你所需要的形。

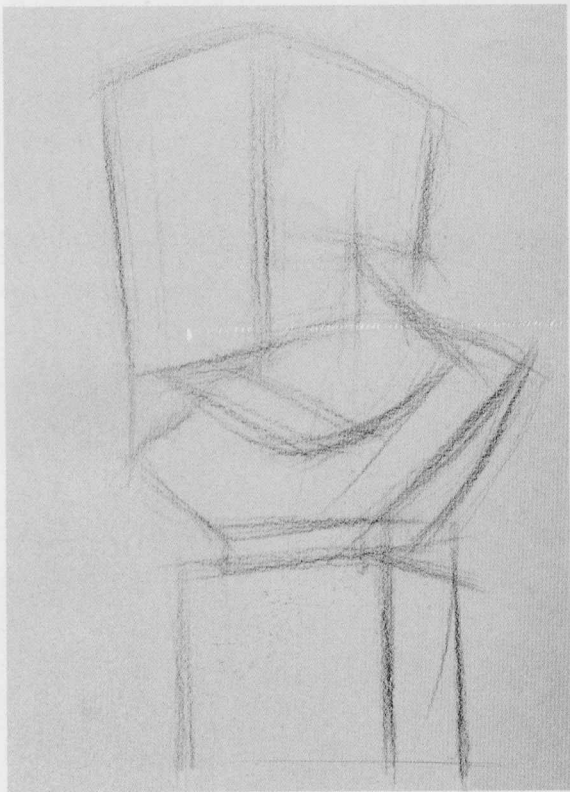
步骤3 形象开始显现，你可以发现

这个阶段就像建筑工人在建大楼时搭的脚手架。这时你不必在意线条是否一定准确，但要画出形的大的位置关系和结构的走势。

步骤4 用铅笔的侧锋在已建立起来的形体构造中加进明暗调子。这时要把最初的四大块合成一大块来处理明暗关系。

步骤5 在已准备好铅笔调子基础上，用纸笔加强形体结构的明暗关系，把原来步骤中结构线条融到体积中去。整个石膏像的体积感在这个阶段就显现出来了。

步骤6 进一步加强明暗关系。这时调子要具体落到解剖关系上，比如，前额处的头发一定要暗示出前额的隆起关系；颞骨处的头发则要把前额宽度转折位置交待清楚；接下来的头发就要把颞骨到耳部的连接关系表达出来。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

步骤6

步骤7

画到这一步的时候，许多结构关系相对具体了，但决不是面面俱到。要考虑光影的虚实关系、形体的主次关系。这时强调光的存在，是建立在形体的造型关系上，而不是简单的光影效果。用光影把形体按秩序送到空间中去。

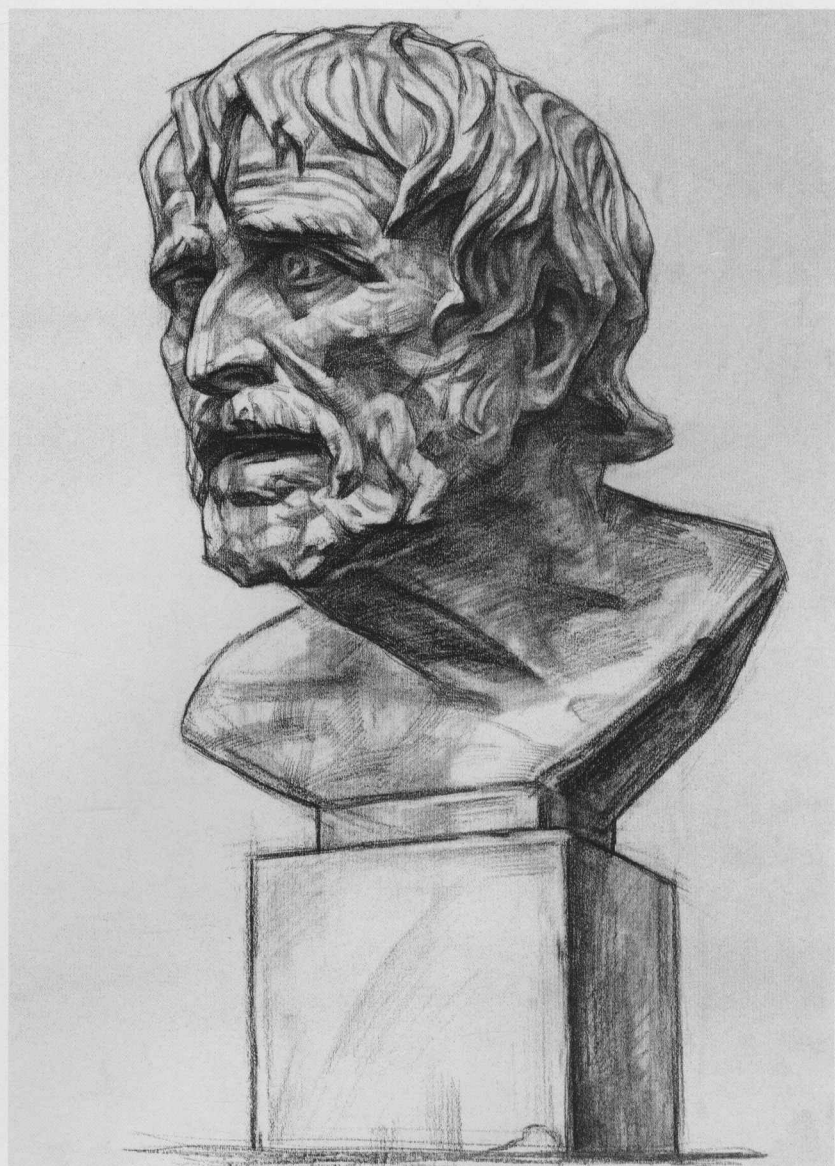
步骤8

这里要特别强调胡子的处理。我们一些同学画这部分的时候，不注意胡子底下的解剖关系，只是简单地把光影下胡子的明暗起伏画出来，从而造成了胡子散乱没有根基的结果。

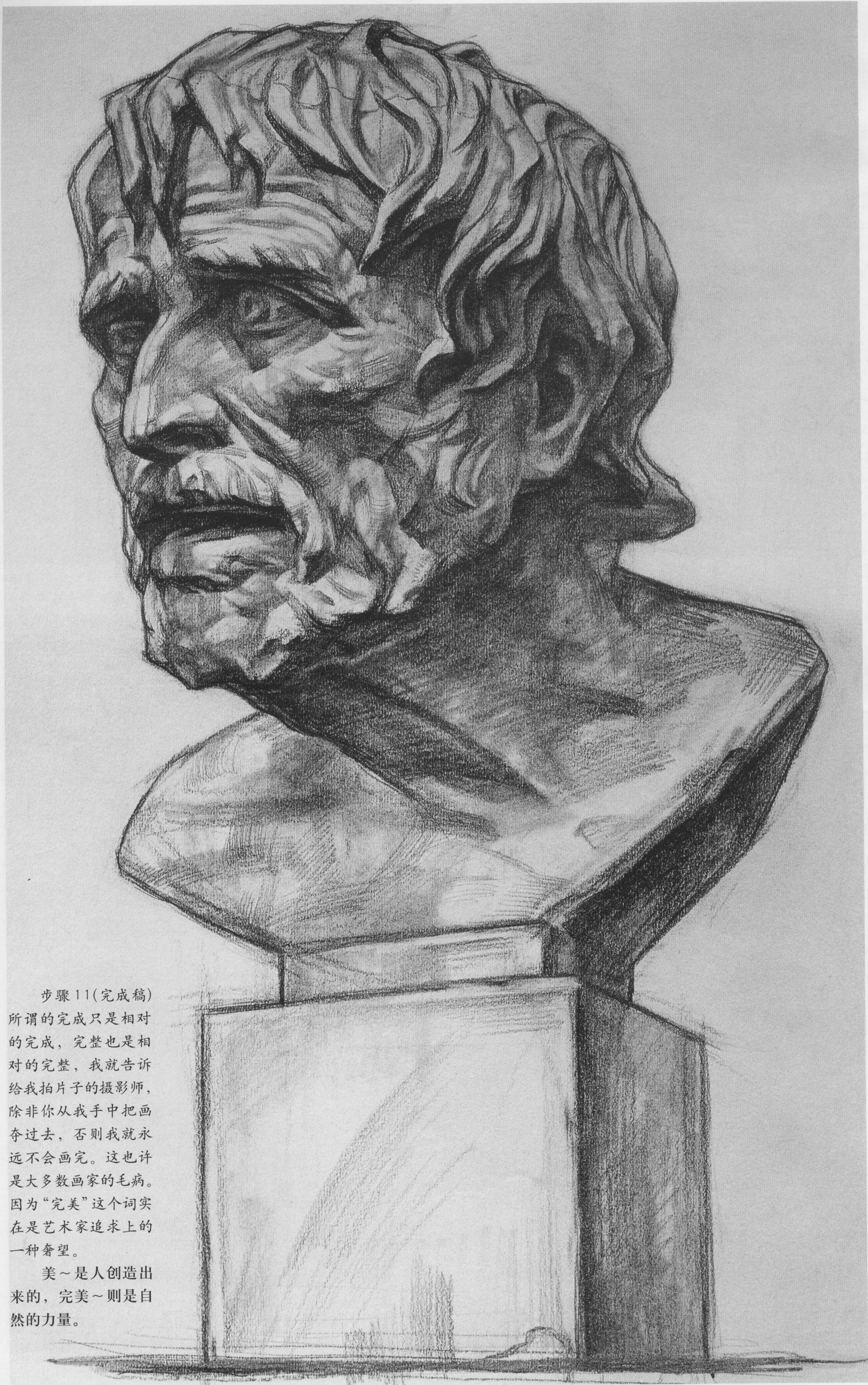
步骤9

我告诫同学们画亮部调子时，最好吝啬点。就像杂技演员走钢丝，一定要慎重表现亮部调子的层次关系。

步骤10

画到这一步该是检验你整体感觉的时候了。因为前面每一步的努力都是为了最后的效果，而这一刻就是你对赛内卡最初的感觉。

步骤11(完成稿)

所谓的完成只是相对的完成，完整也是相对的完整，我就告诉给我拍片子的摄影师，除非你从我手中把画夺过去，否则我就永远不会画完。这也许是大数画家的毛病。因为“完美”这个词实在是艺术家追求上的一种奢望。

美~是人创造出来的，完美~则是自然的力量。

画伏尔泰石膏像，我采用了结构素描的表现方式。当我们主观地去看一种事物的时候，就会发现事物的现象跟你想要的东西有一定的距离，为了满足你的主观需要，你就得把你对客观事物的理解加进你的感觉中去，这样你就不会亦步亦趋地跟着现象跑了。

步骤1 画这个石膏像，我的兴趣点是从其构造开始的。在起稿的时候，你最好在视网膜上加一层过滤网，过滤掉那些表面的东西，使你的线条能够一针见血地落到形体的基本框架上。

步骤2 深入的过程是由表及里的。

面对形体，我们是从外向里看的，画的时候则是从里向外画的。画的过程是一个挑挑捡捡的过程，这种挑捡就是你思辨的轨迹。这往往需要想的多，画的少。

步骤4 一定不要忘记你画的是一个体积。这个体积是有关节的，是活的东西。在你的笔下要区分出什么是静态的形体，什么是动态的形体。例如：骨骼与肌肉的关系。

步骤5 我们画出来的东西往往是要掩护那些需要藏起来的东西，一个形体的张力不在于露出来多少，而在于藏起来多少。

伏尔泰：

素描纸(53cm × 38cm) 铅笔 2003年

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

步骤6(完成稿) 人的认知度是相对有限的, 当你觉得笔下的形体将趋于完美的时候, 恐怕你没有发现的问题就已经出现了, 可见虚心是可以使人进步的。

我在美院读书的时候，老师就告诉我，那塔夫石膏像非常难画。遗憾的是在校四年没有机会画过这个石膏像。第一次画那塔夫是在我十年前写的那本《新素描表现技》一书的时候，一共画了两张素描，一张是带步骤的俯视角度的那塔夫，另一张是以放倒的姿态出现在静物素描中。从效果上看我都不满意，所以寄希望于这次能有个好效果。然而我深知这只是一愿，因为雕塑大师作品里的精髓不是靠我们几张素描就能领悟到的。

那塔夫的难度在于静止中有运动，严谨中有张力。他所有的解剖结构都穿在同

一条运动着的链上，丢掉其中任何一个环节，运动就停止了，作品的生命也就此结束。

步骤1 我这次画那塔夫石膏像挑了一个正面角度，原因有两个，一是有些同学不敢画正面的形象；二是正面看人可以一览无余，所有表情特征尽收眼底。这第一步你尽可以同自己做一个游戏，看看你能不能用最少最简练的线条把那塔夫最大最主要的特征画对。这是一种感觉的培养，眼力的培养。

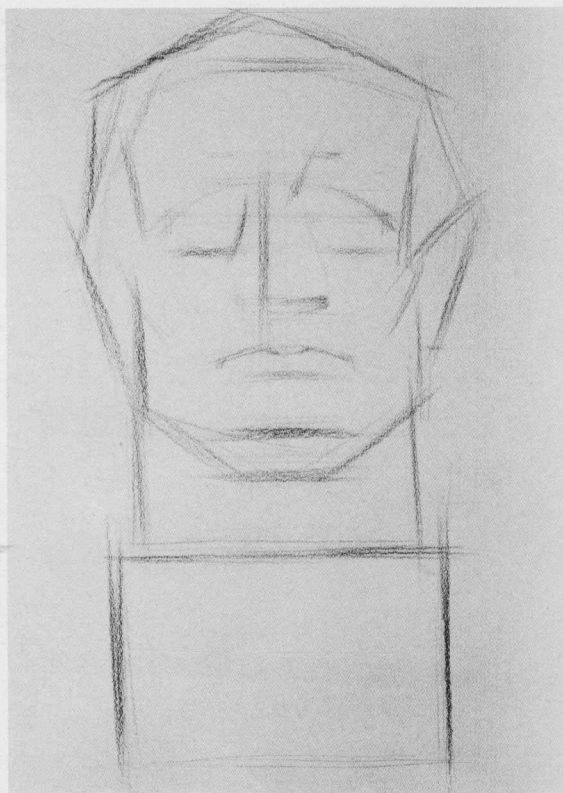
步骤2 继续深化你的感觉，并且快速画下来。

那塔夫：

素描纸(53cm × 38cm) 铅笔 2003年

步骤3 只要你记住人的构造(解剖)是劳动创造的，特征(长相)是爹妈给的，表情(神态)是心理因素决定的，那你就尽情发挥你的感觉，把一切都画下来吧。

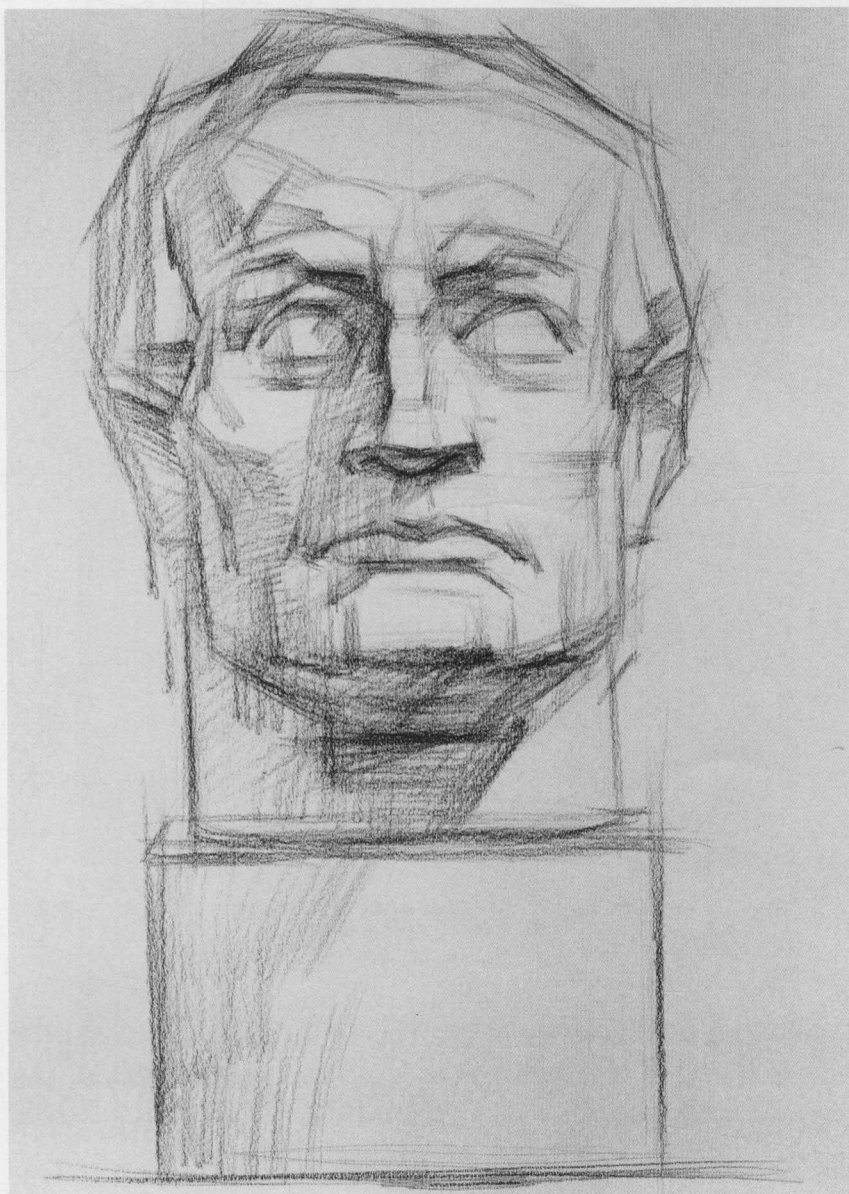
步骤4 用你学过的透视原理、光影手段，把脸的侧面，鼻子的侧面，嘴的侧面，下颔的侧面等画好——要想把正面画好，必先把正面的两个侧面画好，这是能使正面形象有立体感的秘密。

步骤1

步骤2

步骤3

步骤4

步骤5

深入的过程，就是整体与局部、局部与整体轮回交替地占据画面，每一次交替都是一次质的提升。

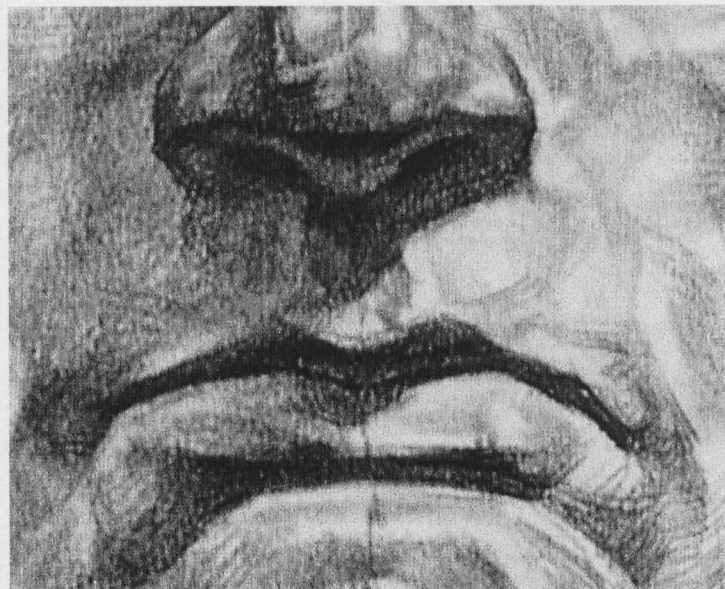
步骤6

前辈所说的“整体观察”是怕学生画走了形。“整体深入”是怕学生画局部了走不出来。实际上“整体观察”是必要的，“整体深入”则是要从局部开始的。即使暂时看着不舒服，也要沉住气，只要你心里有整体就行了。

步骤7

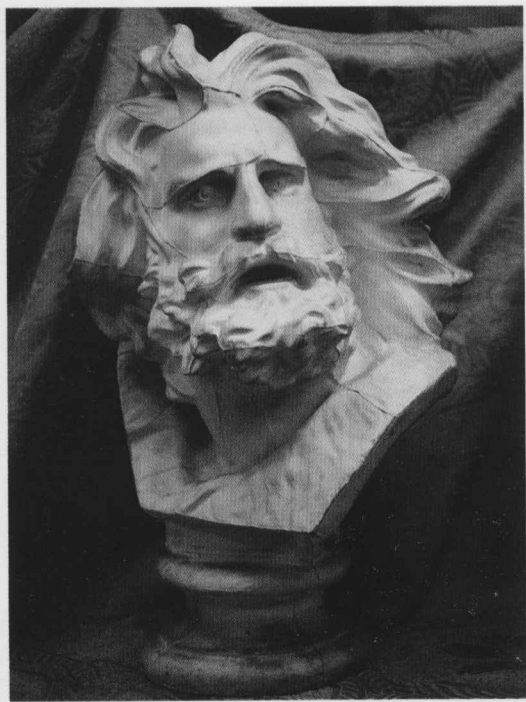
上一阶段画得不准并不重要，重要的是这一步要改正上一步的错误。这就是深入的目的。

五官的局部

步骤8(完成稿) 越到最后越不好画。因为形体出现得多了,需要你的眼睛照顾的也多了,我们所说整体控制能力在这个时候就该用上了。那么怎样控制呢?我认为采用归纳法或者删减法比较好。什么是归纳法呢?就是把所有造型因素进行分类归纳。例如,从明暗因素讲,亮部结构归纳,暗部结构归纳,轮廓线的归纳,调子的归纳,面与面的归纳等。什么是删减法呢?例如:小局部服从大局部,小转折服从大转折,小关系服从大关系,小效果服从大效果等,既然是服从,那么删减是必要的。删减法的原则是小服从大,大服从更大。

我总是不能把马赛当成一座永远凝固的石膏像去画。那迎风飘荡的头发，加强了头部向前冲的气势；从那冲开几乎被胡须遮挡的口中，我们似乎听到了正义的呐喊声；那双深陷在眉弓下的眼睛，目光像两团将要喷出的火焰，要把整个世界的不公统统烧尽。我喜欢这个雕像像火一样的生命力。

步骤1 我用炭精条起稿。采用“以神写形”的方式，从神态特征出发，用明暗法勾出大的气势轮廓。

步骤2 以情感为动力，以感觉为坐标，大刀阔斧向形的态势推进。

步骤3 强化形体的量感，动感。

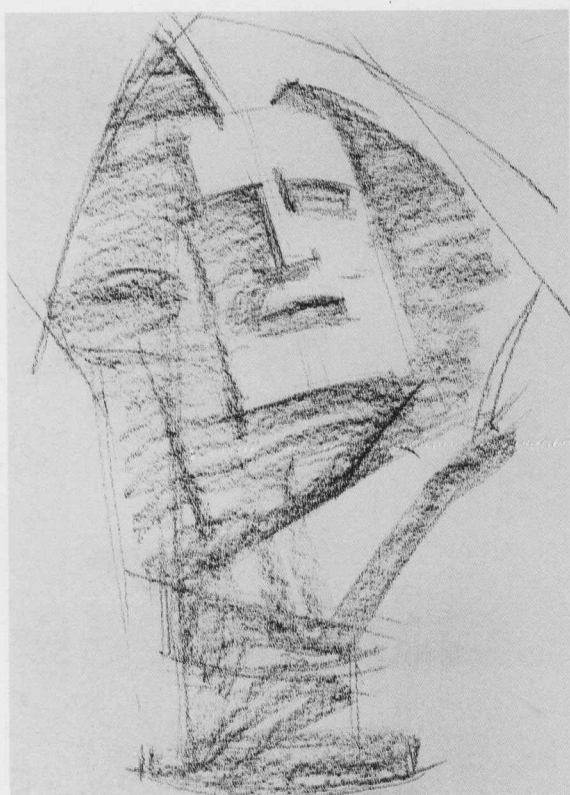
步骤4 把神态通过形态确定下来。这里少不了要顾及动势、比例、解剖、明暗等造型要素。

步骤5 以脸部为中心，进入主要细节塑造，如五官、胡须及主要头发的转折处，但决不是面面俱到。

步骤6 这一步很重要，开始可以画放开一些，但这一阶段是收的转折点，所谓收就是指形要归到位了，尤其五官部分，只有五官“收”得住，胡须、头发才能“放”得开，所以，注意力松懈不得。如果这一步主要部分画不准，后面就不好深入了。

马赛：

素描纸(53cm×38cm) 炭精条 2003年

步骤1

步骤2

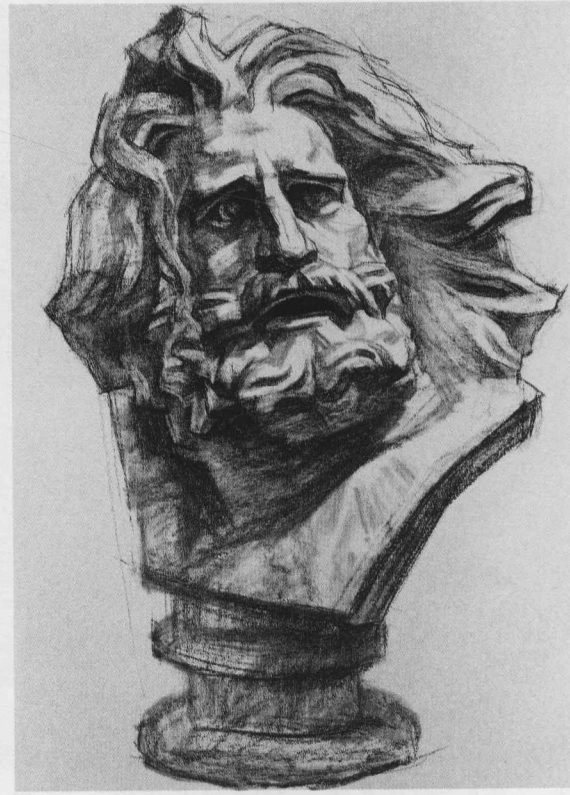
步骤3

步骤4

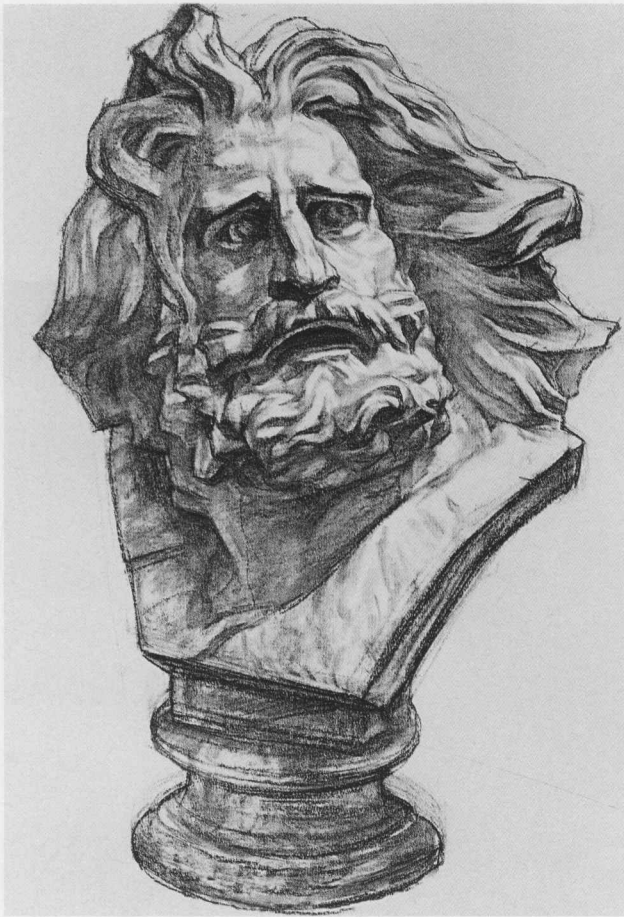

步骤5

步骤6

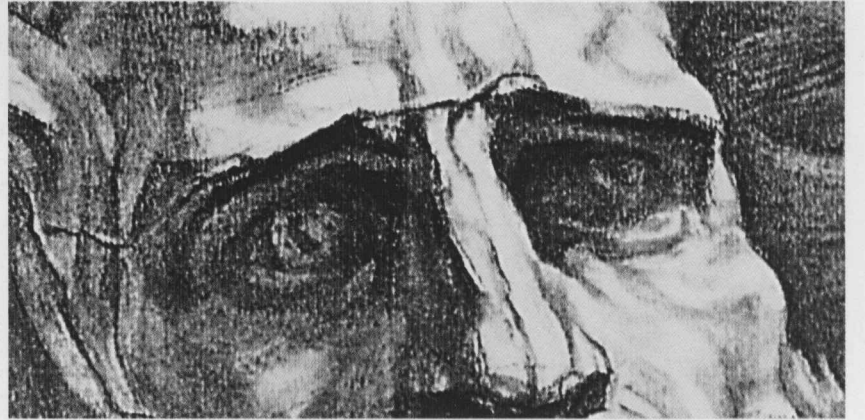

步骤 7

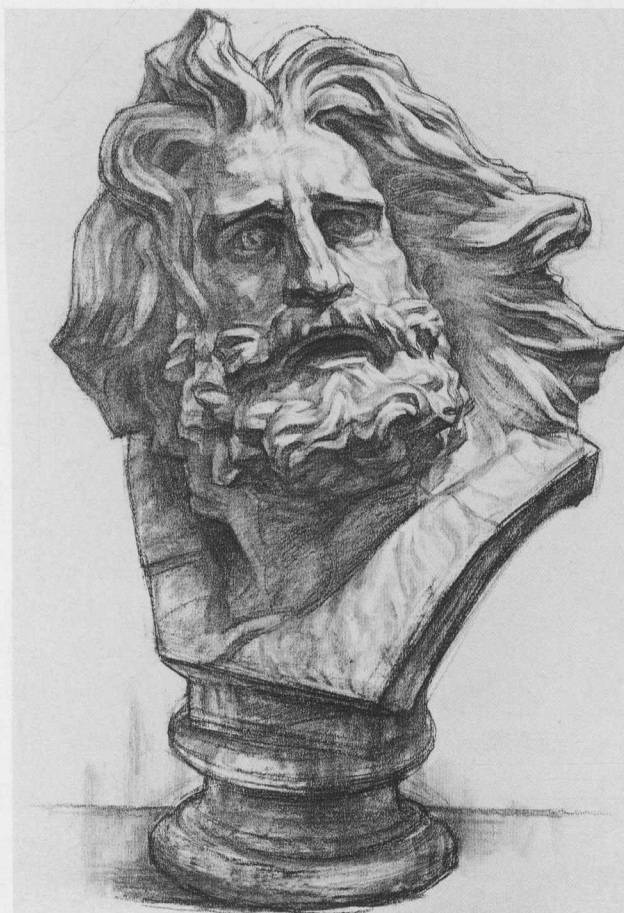
步骤7 以五官发出的神情，带动胡须和头发的动势，就像用梳子梳过一样，不要让头发和胡须的飘动不顺畅，如形的走势，形的来龙去脉。形可以虚，也可以弱，但决不能来路不清。

步骤8 还是那句话：深入，在深入中调整。

步骤9 又是那句话：调整，在调整中深入。

步骤 8

步骤 9

局部表现