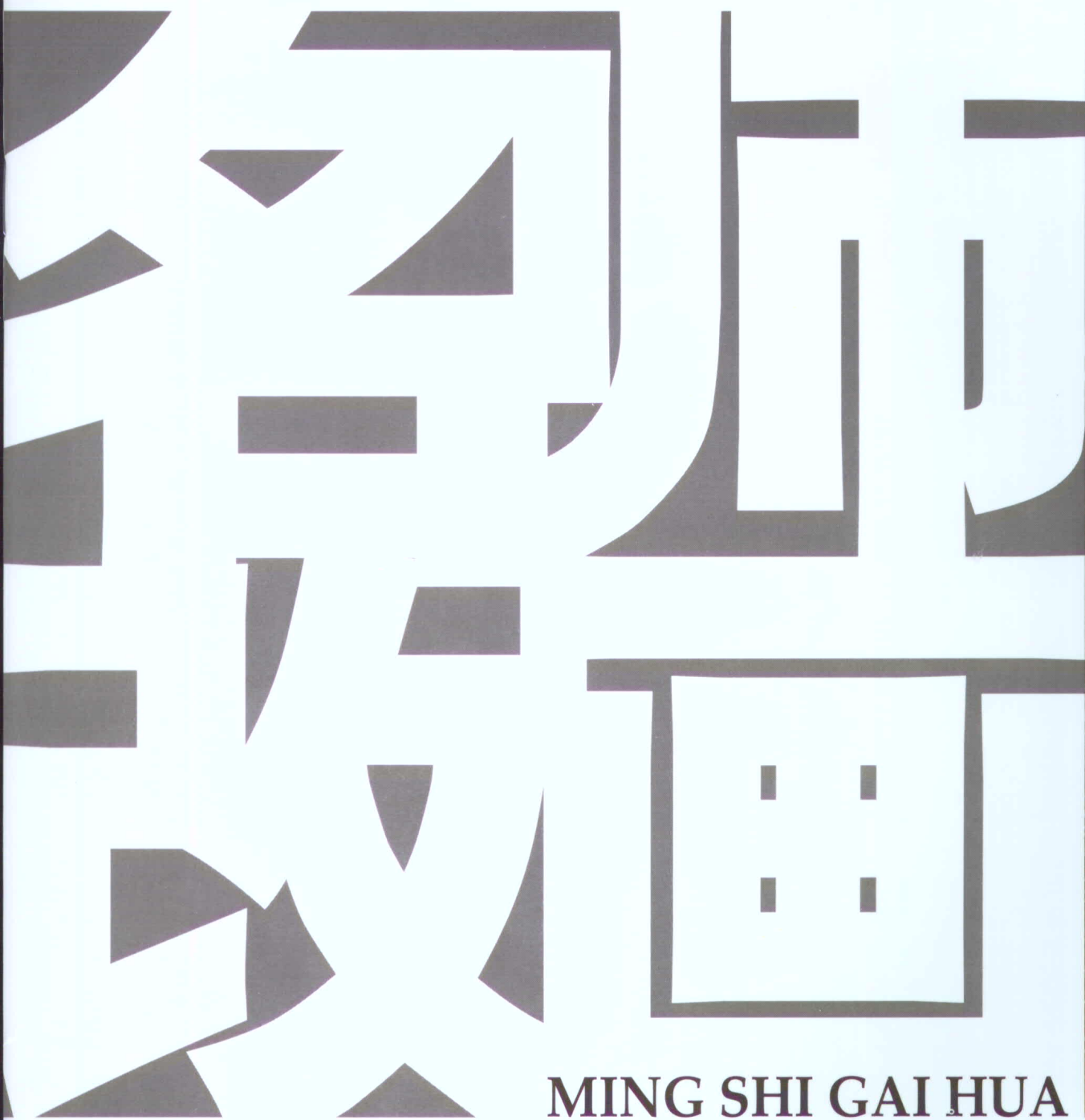

杜国浩

素描·石膏像

MING SHI GAI HUA

上海书店出版社

《名师改画系列丛书》

主编 宋建社

- 《素描·石膏像》杜国浩
- 《素描·人像》章德明
- 《素描·速写》张培础
- 《色彩·静物》朱颖
- 《色彩·风景》李朝华
- 《色彩·人像》宋建社

图书在版编目(CIP)数据

名师改画. 素描石膏像 / 杜国浩编著.

— 上海: 上海书店出版社, 2003.10

ISBN 7-80678-155-2

I. 名... II. 杜... III. 石膏像—素描—技法
(美术) IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字

(2003)第080603号

总策划: 李远涛 俞子林

责任编辑: 童辰翊

技术编辑: 吴放

装帧设计: 吴莹

图版摄影: 陈龙

出版发行: 世纪出版集团上海书店出版社

社址: 200001 福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

制版: 上海丽佳制版有限公司

印刷: 上海三印时报印刷有限公司

版次: 2003年10月第1版第1次印刷

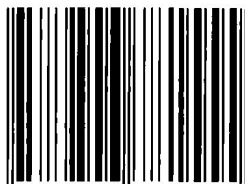
开本: 787×1092 1/8

印张: 3 印数: 5000

书号: ISBN 7-80678-155-2/J.86

定价: 14元

ISBN 7-80678-155-2

9 787806 781555 >

序 言

如果把艺术创作看作是艺术家个性最充分的展现,那么艺术教育就是从这种种个性中提炼出来的共性的综合——不然,艺术教育就无法立足;艺术创作反对没有个性,而艺术教育假如没有共性就根本无法展开。教育,本来就是把前人的一些规律性的经验传授给后人的一个过程。

都说艺术教育难,也许难就难在艺术与教育从一开始就是相悖的。

在今天艺术教育如同艺术创作一样百花齐放的时候,任何一套艺术类的教科书都已经难以涵盖其所有了。然而,作为教育,艺术总还有一些共同的、基础的东西从一个侧面交给自己的学生——这就是本套书出版的目的。

具体来说,这套书是关于美术爱好者在学习基础的过程中如何去克服和解决碰到的种种毛病和问题的一套书,是指导立志参加美术院校考试的同学避免错误、争取成功的一套书,也是帮助美术院校在校学生进一步提高素描和色彩造型能力的一套书。这套书总的名称是“名师改画”,具体分《素描石膏像》、《素描人像》、《速写》、《色彩静物》、《色彩风景》、《色彩人像》等六册,由六位作者根据自己多年的写生、教学实践,从各自的角度阐述了基础训练学习中可能遇到的问题及其解决的方法,将会在绘画的观念、表现的形式、制作的技巧等各方面给初学者以一定的参考和帮助。当然,不同的艺术形式都有自己的表现技法,而不同的表现技法又都有自己的局限所在,因此,读者可以在结合自己的学习中选而用之。

世界总是在向前走,艺术也在不断地发展,有些陈旧落后的东西将被或正被淘汰。然而,真正优秀的艺术是永远不会衰落的,它们是整个人类宝贵的精神财富。同样,作为产生这种艺术的摇篮——艺术的基础教育也将永远为人们所重视。

石膏像素描写生中的常见病与修改

作为基础素描的石膏像素描是广大艺术爱好者和有志于视觉艺术专业的艺术学子的必修课。石膏像素描作为基础素描,也就决定了涉猎这个领域的大都是初学者或是爱好者,因其是初学,也就难免对许多素描知识、理论、技法、技能知之甚少或不甚理解,或虽已懂得了不少素描理论知识,但在具体操作中还是会经常顾此失彼,出现许多令自己非常头痛烦恼的不该出现的毛病和问题,有的还是屡改屡犯的老毛病。

作为传统艺术的石膏像素描,虽然难免受到当今各种现代艺术的冲击,但其艺术魅力还是吸引了不少艺术爱好者的青睐,并在其中游弋,其中也难免因材料和技法等原因而产生些许困惑和遗憾。

本书就石膏像素描写生中的常见病、多发病,为大家作一些梳理分析,并根据作者本人多年教学和艺术实践经验谈一些解决的方法,以供广大艺术爱好者和初学者参考。

构图问题

画一幅画首先需要做的事是处理画面的构图问题,也就是你所要描绘的对象在载体上的位置、大小。石膏像素描写生也一样,当你着手作写生时,要思考的首要问题就是石膏像在纸上的具体位置和大小等。初学者往往不是把石膏像画得太大就是太小;不是偏上就是偏下;不是偏左就是偏右,或干脆就把石膏像放在画面中央,四平八稳显得很呆板。要解决好石膏像写生的构图问题,我想应该从这么几个方面入手:

1. 画前了解清楚石膏像的背景资料。

作为素描写生练习的石膏像,就目前讲大都是历代艺术大师的精品力作的石膏复制品,其造型完美,结构严谨,形象特征鲜明,艺术感染力极强,充满了深刻的思想内涵和丰富的人文背景。因此,要想把石膏像的深刻思想内涵表现出来,你首先就得去了解这尊石膏像的由来,这样才能作进一步的打算:怎样在纸上安排它的位置?也就是“经营位置”、“置阵布势”,这是一张石膏像素描的“画之总要”。我们说构图是石膏像素描画面构图各种关系的总体,是一张画思想性和艺术性的体现,也就是要在对石膏像精神、艺术、人文背景的全面深刻了解的前提下去选择自己的构图形式——即在纸上的位置高低、左右、大小,这样我们才可能做到,在不违反构图原则的前提下有所突破。大家可能还记得中国现代画家罗中立的油画《父亲》,那充满整个画面的农夫皱巴巴的脸膛,给人一种压迫感,从构图的一般原则讲就显得太满了,但是惟其满才充分表达了作者的艺术构想,才真正把作者的思想感情通过极具视觉张力的画面传达给了每一个观众,给当时所有观众心灵以巨大的震撼,作者成功了,构图成功了。

2. 石膏像在画纸上的位置。

石膏像在画纸上的位置应基本偏上;在石膏像视觉前方位置比脑后的空间位置留得大一点,这样画出来的石膏像才会给人舒展、透气、精神的感觉,否则会产生下坠、闷堵、压抑之感,一般情况下切忌把石膏像放在画幅中央。

3. 石膏像主体在画幅中的范围大小

一般情况下,石膏像主体在画幅中的范围不宜过小,太小整个画面显得空荡荡不饱满;同样也不宜过满,主体塞满整个画面给人一种有压迫感,使人有透不过气来的感觉,画幅显得不完整。追求一幅画的完整性是每一个艺术学子从学艺的第一天起就应时时注意培养的一种艺术素质。

4. 石膏像构图中的对比因素

在石膏像构图中我们也应注意各种对比因素的运用,大家都知道素描最基本的原素是明暗、线条,要很好地运用这些原素,使其在画面的构成中创造出一种美的意向,这就需要我们用智慧经营、编织它,使其产生各种对比效果如:黑白、虚实、疏密、曲直、横竖、浓淡、大小、远近、参差——做到在变化中求得统一,在统一中寻找变化。

6. 石膏像构图中的其它因素

素描中往往都有签名落款之事,这也是构图的一个部分,字迹的大小,颜色的深浅以及字迹在画中的位置都要视整个画面的情况行事,不要因这些而破坏了画幅的完整统一,一个好的签字往往还能挽救和弥补构图的缺陷。

比例不准问题

比例不准问题不但是初学者经常碰到的老大难问题,有时候就是学了很长时间的人也会出现画的东西让人怎么看都感觉不舒服,其中原因固然很多,但细究往往就出在比例上,要解决形的问题,我想首先应该从比例入手。

德国著名画家丢勒说:“没有正确的比例,就不可能有一幅完美的图画,虽然是尽了最大的努力而画成的。”比例是绘制石膏像素描首先要接触的问题,一幅画的成功与否,首当其冲的就是看你画的石膏像比例准确与否。石膏像的比例关系可分两部分来理解:其一是画中整个石膏像(基座、胸、肩、头和脖子)相互之间的大小比例关系;其二是头部五官之间的比例关系。画石膏像实际上就是画“关系”,画比例关系、虚实关系、明暗关系……

我国画论中有关人体比例界定为“立七坐五盘三半”,头部比例为“三停五眼”。这是前人对人体比例的归纳总结,是一般的规律,使我们后人得以坐享其成,但在实际操作中我们还应根据实际情况灵活运用,绝不可用教条主义的方法生吞活剥。在实际操作中我们应注意,随着物体所处的空间位置的不同,其原来相互间的比例关系也将起变化,如:

1. 头的低下和仰起、转动和倾斜等都将引起头部空间位置的变移,物体也就会因透视变形,而使一般比例关系失效。
2. 我们说的一般比例关系是指普遍的、大多数人的比例关系,而人是千变万化的,既有符合一般的比例关系的人,也有特殊比例的人,而且有时还经常碰到:有人偏高,有人偏矮;有人头部额头高,有人下巴长等等,这些特殊的比例关系就要求我们要认真注意“观测”,所谓“观”,就是在作画时多看,找出物体的特性,也就是我们常说的特点,这样才能在绘画中不致于患形式主义、主观主义的毛病。所谓“测”,就是在作画时我们要多做比较,“比较”有效的方法是:借助垂直线对上下两物体的横向空间位置进行比较,以确定各自的横向空间位置;借助水平线对左右两物体的竖向空间位置进行比较,以找准两物体各自的竖向空间位置。根据实践证明,这是行之有效的方法。“比较”这是我们在处理石膏像比例关系时不可缺少的工具,也是我们每个初学者在踏入素描这个领域伊始就要切记一辈子的词汇。“比较”告诉初学者在作画时要:画上部,看下部;画左边,看右边;画中间,看四周。

透视问题

在石膏像写生中人们往往对头部三个部位的透视线搞不太清楚,有时虽然也拉了三个部位的透视线,但在进行到具体刻画细部阶段,那三个部位的透视关系就会搞乱,使人感到脸部的五官似乎都错位了。要解决这个问题,首先应该了解基本的透视知识,搞清透视的基本原理,这样才能从根本上解决问题。

透视是文艺复兴带给人类的宝贵财富,它将再现自然的科学方法引入绘画艺术,使西方绘画艺术进入了一个崭新的繁荣时代。达·芬奇的《最后的晚餐》是这个时期透视法的典范之作,当然任何一项科学技术都有其局限性,透视法也同样,这里我们就不多述了。

透视法在我们石膏像绘画中的运用是本书的要点。透视有一点透视、成角透视和多点透视,这要根据绘画者的创作意

向而定，一般常用的是一点透视（也叫平行透视）和成角透视（也叫两点透视）。作为我们石膏像素描来说，在起稿阶段很重要的一环是视物体摆放的空间位置和视平线的高度来确定五官三条透视线的斜度：物体高于视平线的话，三条透视线就在视平线的上方；物体高度与视平线高度相近时，三条透视线就与视平线的相近；物体处于视平线以下时，三条透视线则处于视平线的下方。

透视原理的掌握离不开知识和训练，作为初学者仅凭直觉只能感觉到其存在，因此只有不断地深入学习方可在平面图纸上创造三维的视觉效果，并将其逐渐演化成为一种造型语言，一种特殊的魔幻般的视觉空间。

体积感问题

写生中经常会有这种情况，有的人造型比较准确，透视也没有问题，但是总感到很平，物象显得很单薄，立不起来，给人感觉只是黑白的“木刻”或“剪纸”。这其中的症结主要出在绘画者在作画的过程中缺乏体积的概念，更不知道怎么根据体积去分面，由大面到小面逐渐切割的方法。

要解决体积的问题首先要解决一个对物体的认识问题。在绘画者看来，石膏像是由不同形状的几何体组成的。其中主要呈立方体和圆球体。比如，整个头部可以看成是两个椭圆体的组合；脖子是圆柱体；鼻子可以看成是拉长的三角体等等。总之绘画者要树立一个主体的概念，三维的概念，在作画的过程中要立体地看物象，立体地画，这样才不会把物体画成一个平面。

另外，要注意物体的转折变化，尤其要注意转折点的变化，要关注明暗交界线的变化，因为这些是物体内部体积结构的关键所在。

接着应建立物体是由不同的几何体组成的体积的概念，但体积的组合又不是杂乱无章的一堆东西，而是有前后层次的，因此在作画时，要先给其分出先后层次，然后再依据层次先后，渐次塑造形体。

在塑造形体的过程中，我们还要注意各体积之间的大小、主次、虚实之间的关系，要整体地看，整体地去画石膏像，这才能真正做到立体的作画之目的。

在这段小文结束前，我想起了《契斯恰可夫教学体系》一文中关于立体地画的精到话语，契氏说：素描画的不是线，而是形。也就是说，画的是线而看到的是两条平行线之间所包含的体积……。当总的体积在横直位置上相对地正确时，即着手把它们分为更小的部分，然后如你平常见到的那样，细细地画出来。

明暗处理中的问题

1. 散、花、碎

我们经常可以看到，在初学者的石膏像素描中物体与物体之间似乎都是孤立的，尤其画头发部分更是如此。这种散、花、碎出现主要是作者缺少整体地看，整体地画的概念。在画的过程中过分拘泥于细部的刻画，忽视了整体和细部的关系；色调处理中缺乏过渡层次；用笔散碎，黑色斑、白色块“闪动”；形体悬浮不扎实。

要解决散、花、碎的问题，首先要解决作画者的作画观念，即在作画时要从大处着眼，要胸中有全局观念，在画局部时也不要忘了全局，为了全局的需要概括地提炼处理局部，不是自然主义地依样画葫芦。要整体地画就要作画者分清整张石膏像素描中物象的主次、虚实，不沉醉于细部，为了全局有时对某些细部要忍痛割爱。

另外，在作画的过程中不要光埋头画，要经常停笔，把画放到远处进行整体的审视，这样往往能及时发现问题并纠正之，不要等画完了再发现问题，那样就得不偿失了。

2. 灰

在初学者的石膏像素描中有时会看到这种状况，一幅画既没有最亮处，也没有最暗的地方，深浅级差不大，是灰灰的一片。这主要是绘画者对素描五调子还没有真正地理解，中间调子画得太多，层次级差过小，作画时胆子不够大。

对于这类初学者要说的是：放开胆子大胆地画，画的中间要拉大深与浅的级差，尤其要注意处理明暗交接线的深度，因为该处是物体结构的转折点，在这里物体的明暗将产生剧变，因此你只有把深度画到足够的程度，才能与亮部、反光和暗部拉开距离，做到亮是亮，暗是暗，避免灰的出现。

3. 黑

把石膏像的亮灰部画得过深，暗部画得过黑死，整个画面黑的部分过多，这也是我们常见的毛病之一。这主要是作画者画的时候可能有于对形体结构把握不准，因此反复多次用笔所致，也可能是作画者用笔时不善于控制轻重，在画亮灰部时用力过猛，再者可能是作画者根本就不太了解素描五调子，不知相互之间的黑白级差关系。要改变这种情况，首先须对症下药，根据每个人的具体缺陷提出修改方案。

对第一种情况，首先应该提高作画者对形体结构的认识能力，懂得用笔与形体结构的关系，画的中间做到多看、多分析，没搞清形体结构关系不轻易动手，下手尽可能稳、准。

对第二种情况者还较简单，只须告诫其在作画时注意用笔的轻重，在处理亮灰部色调时，要注意尽可能轻一点用笔，不要一时兴起用笔过狠，同时也不要忘了多做“比较”，即画亮灰部时多与暗部的黑度比较。

对第三种情况者，须让其搞清楚素描明暗五调子之间色调深浅相互之间的级差关系，分清亮部与暗部的黑白关系。要让亮部亮起来，暗部暗进去。

结构问题

在画石膏像素描中，初学者碰到的最大问题可能就是结构问题，不是额头画高了，就是画低了；不是鼻子画宽了，就是画窄了，或者画脸颊时虽想用笔触表现肌肉的相互关系，但感觉相互之间总也连不起来；也有时初看画作其形象似乎像石膏像，但细看好像又有点不像，这种似像不像的游移不定其使作画者苦恼，究其原因可能是这么几个问题：

1. 对人的骨骼构造特点不甚了解。不甚了解骨骼的形状起伏变化特征和相互的连接关系；对诸骨骼相互连接所产生的骨点位置不清楚；对骨骼转折变化而产生的线形特征不清楚。

2. 对覆盖在骨骼上的人体肌肉的形状、走向不清楚；更不清楚肌肉间的相互咬合、穿插关系。

要解决这些难题，就要作画者安下心来学习人体解剖知识，首先要学通学懂骨骼的构造特点，作为石膏像素描来说，我们必须先要掌握人的头骨的形状、构造特点。头部骨骼是头部解剖的重点，因为它是头部造型的内在支柱，研究头部造型首先要研究头骨。

头骨的特点是：

(1) 头骨中除下颌骨外，其它骨骼都是一个不可分的固定整体。

(2) 头部形体转折均是由头骨上各“支撑点”构成，而且这些支撑点都是对称的。如：额结节、眉弓、颧骨结节、下颌角和颈结节等，这些点的联结也就构成了人脸的内、外转折变化，即人脸部的内、外轮廓。

然后我们应深入学习研究头骨上覆盖的肌肉，因为我们接触更多的是肌肉的起伏、穿插、咬合的外在形状特点。头部肌肉的特点是：

(1) 头部肌肉有表情肌，表情肌的运动直接产生了脸部的表情。

(2) 头部肌肉还有咀嚼肌，咀嚼肌由颞肌和咬肌构成。

(3) 脸部皱纹的产生和肌肉的走向呈垂直角度。

当作画者清楚地知道了人的头部骨骼和肌肉的构造特点、形状以后，那么要画准石膏像也就不会是太难的事情了。但是要画好半身胸像，我们光有头部的解剖知识还是不够的，还应进一步学习人体其它部位的解剖知识，这是毋庸置疑的。

在本段文章快要结束时，我还想告诉初学者，必须注意这样一个问题：解剖关系是形体关系的依据，对解剖的分析研究代替不了对形体的分析。因此，我们要进一步研究形体结构，把头部骨骼与肌肉共同组合而成的外部形状概括为几个基本体块，要研究这些体块的穿插、榫接关系以及由此而形成的凹凸变化关系。这才是石膏像素描中所需要的。

《马赛》

该画的主要缺点：

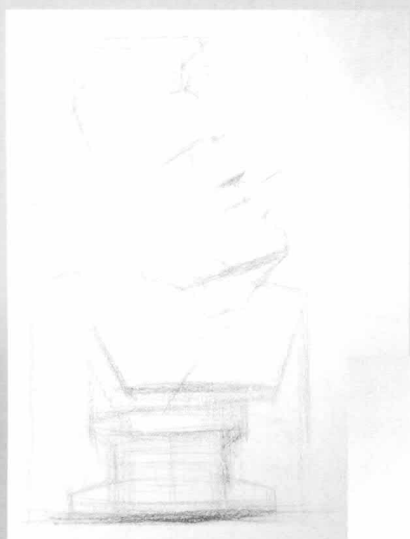
构图欠妥，石膏像位置放得太中了。

要画好一幅习作，首先应抓好画面构图，为了处理好构图关系，我们每一个初学者必须多做几种构图方案，从中找出最能体现石膏像精神内涵的合适构图。以下是几种构图欠妥的例子，展示给初学者，以作警示。

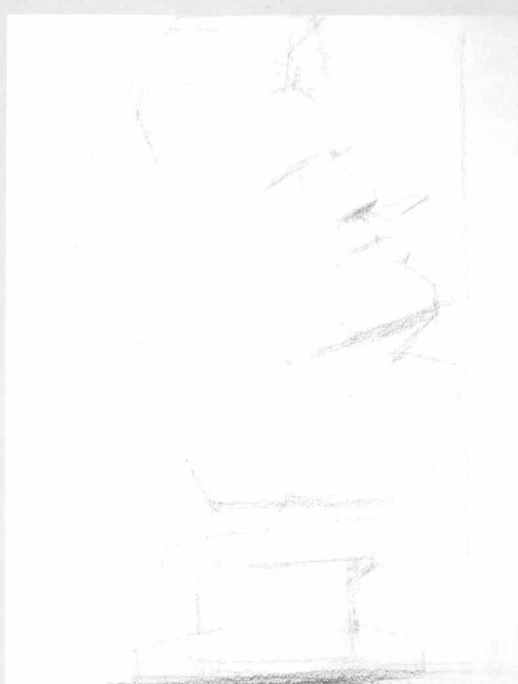
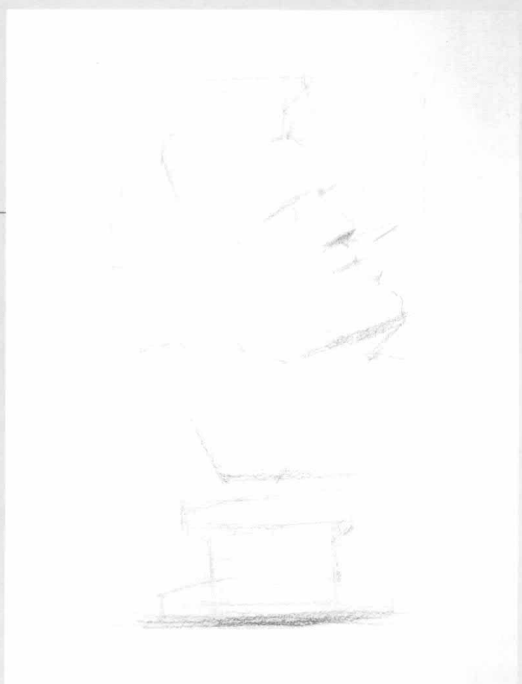
偏上 偏中 偏下

1

偏左 偏右

2

太空 太满

石膏像写生的正确构图

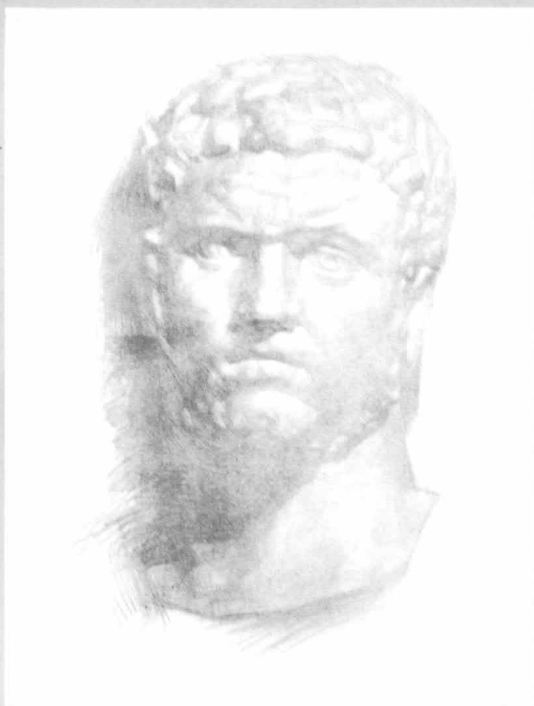
4

2002.12.27

《卡拉卡拉》

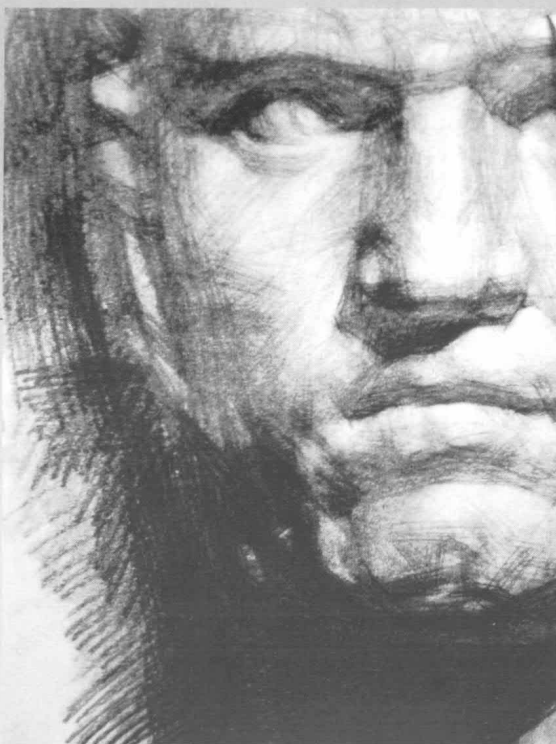
该画的主要缺点：
黑气太重。

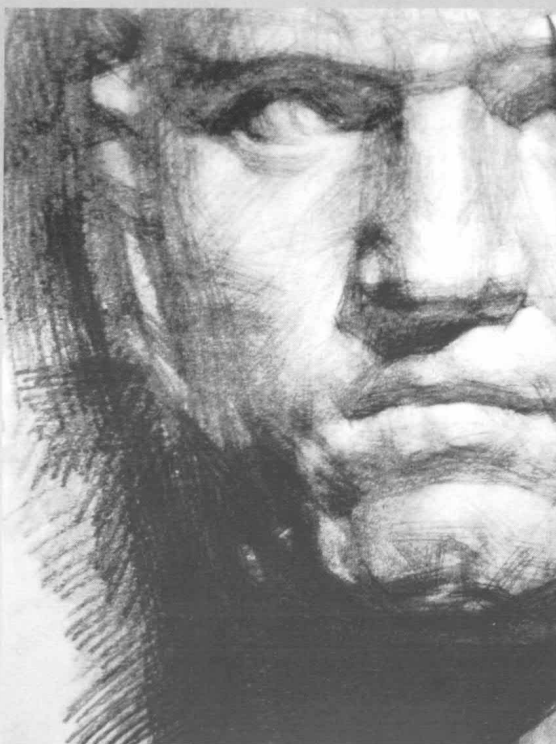
用橡皮擦拭石膏像的亮部，找准暗部与亮部的关系。

用橡皮边擦拭边塑造形体。

修改暗部，使之与亮部相协调。

用铅笔修正形体结构，使之更完善。

最后的完成画面。

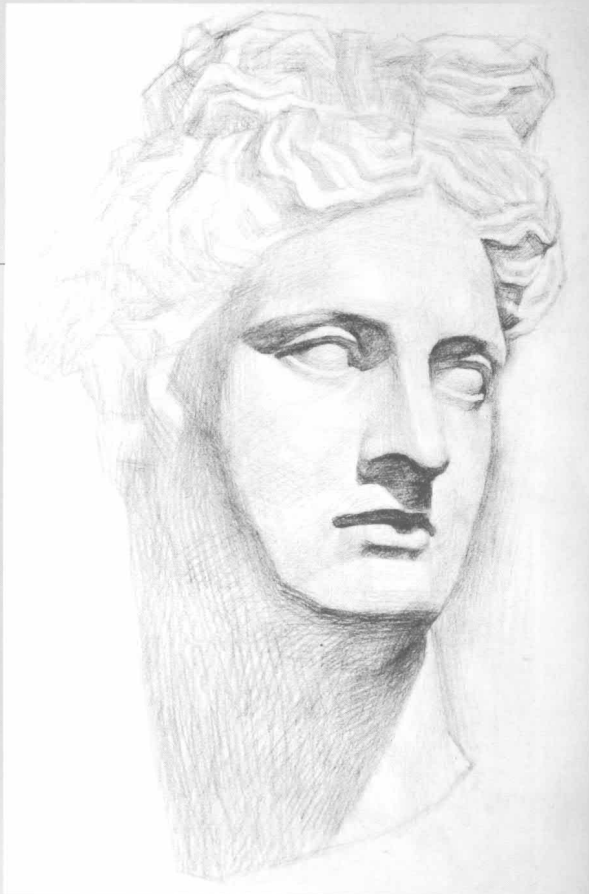
《阿波罗》

该画的主要缺点:

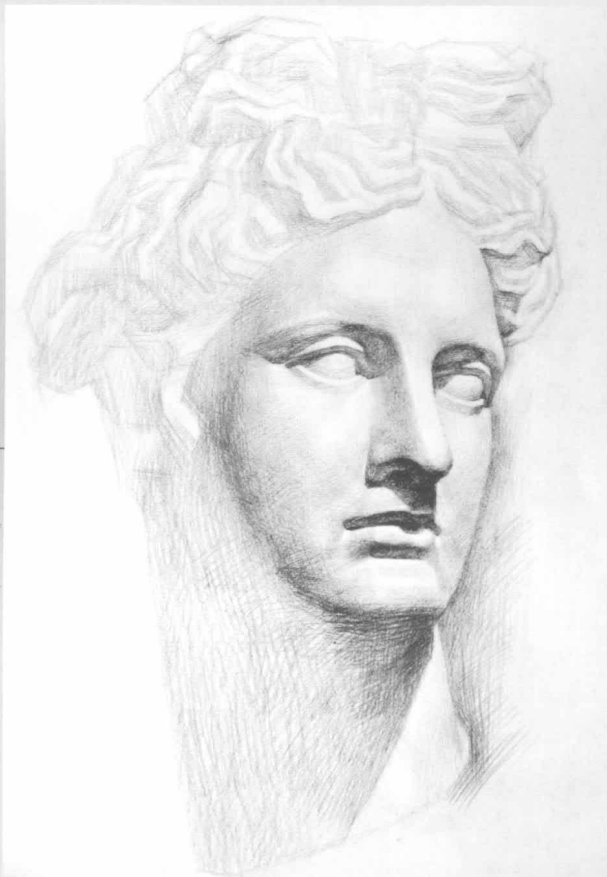
1. 画面灰, 亮部不亮, 暗部不暗。
2. 头发平, 主次、虚实强调不够。

从明暗部交界线开始, 加深暗部的黑度。

提高亮部的明度。

修改头发, 分清头发的主次层次, 处理上注意虚实变化。

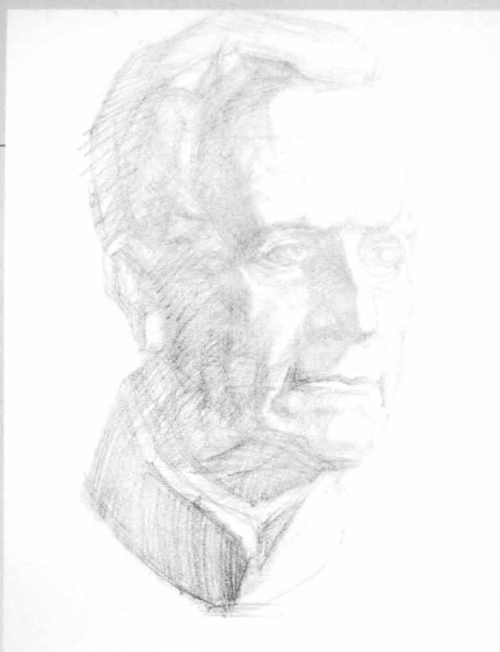
完成的画面。

《毛奇》

该画的主要缺点：

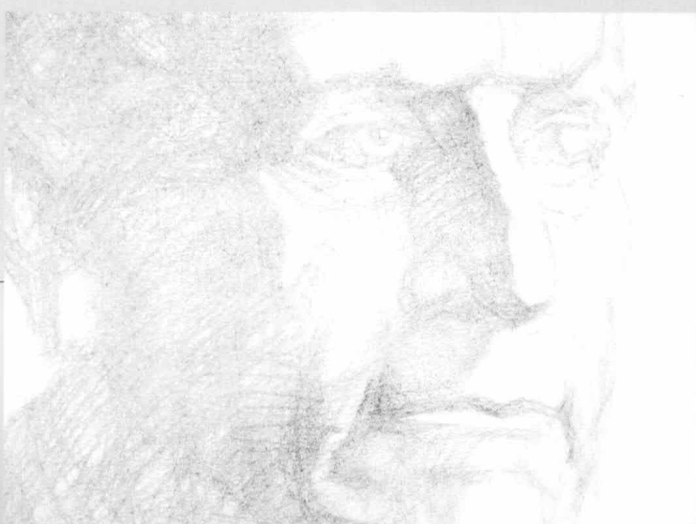
1. 五官透视关系、形体结构均有问题。
2. 体积感不强。
3. 深入不够。

校正五官的透视关系。

校正颧骨和下颌部结构形体。

校正额部结构形体。

塑造五官形体结构

完成的画面。

《朱理诺》

该画的主要缺点：

1. 鼻子的鼻球部分画得过长。
2. 脖子的斜度不够。
3. 基座透视不对。
4. 头发显得散、碎。
5. 额部形体偏低。
6. 眼睛的透视不准。
7. 左颧骨偏高。
8. 下巴偏小。

调整大的比例透视关系。

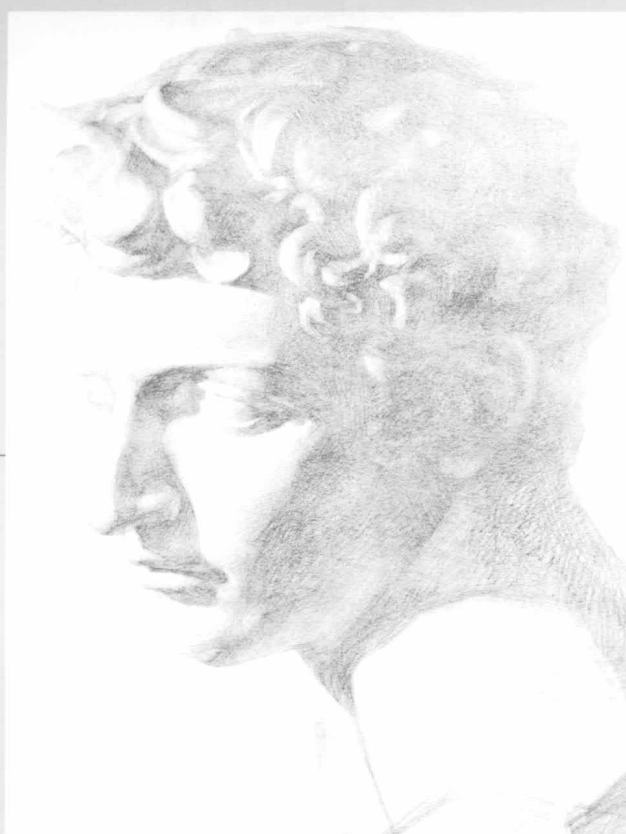
修整五官形体透视关系。

修正整个脸部的结构关系。

调整头发的主次关系。

修改脖子与基座，整体调整画面。

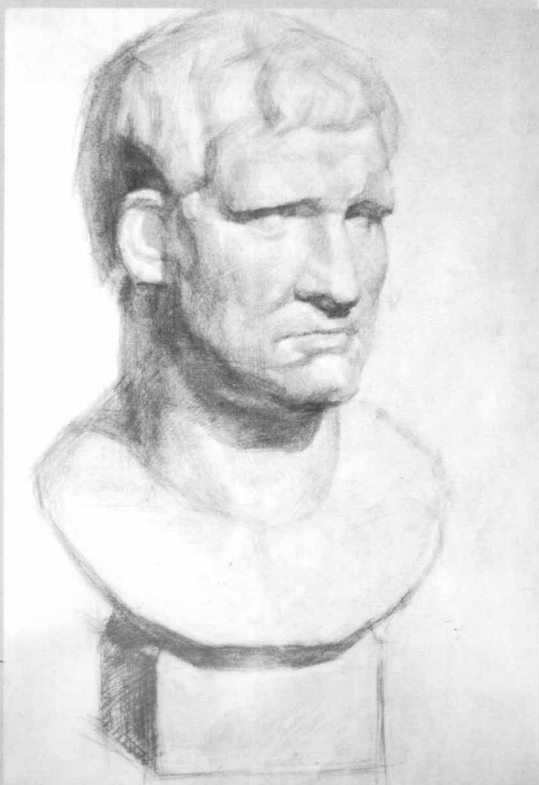
《阿格里巴》

该画的主要缺点:

1. 形体比例不太准。
2. 颈部与肩部关系也有问题。

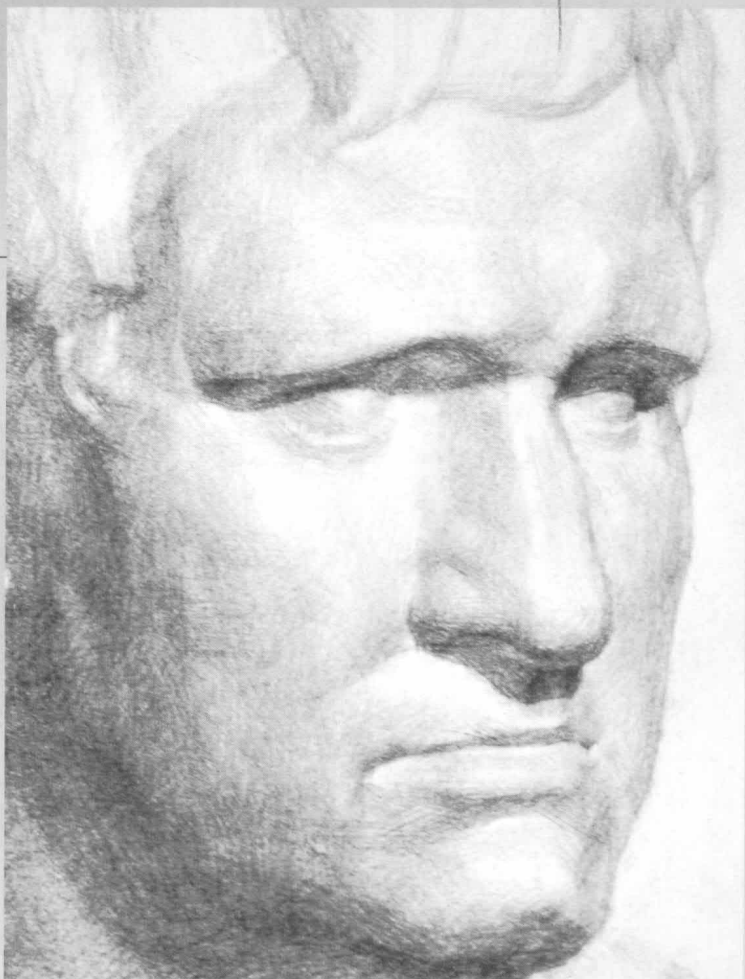

校正比例、透视关系。

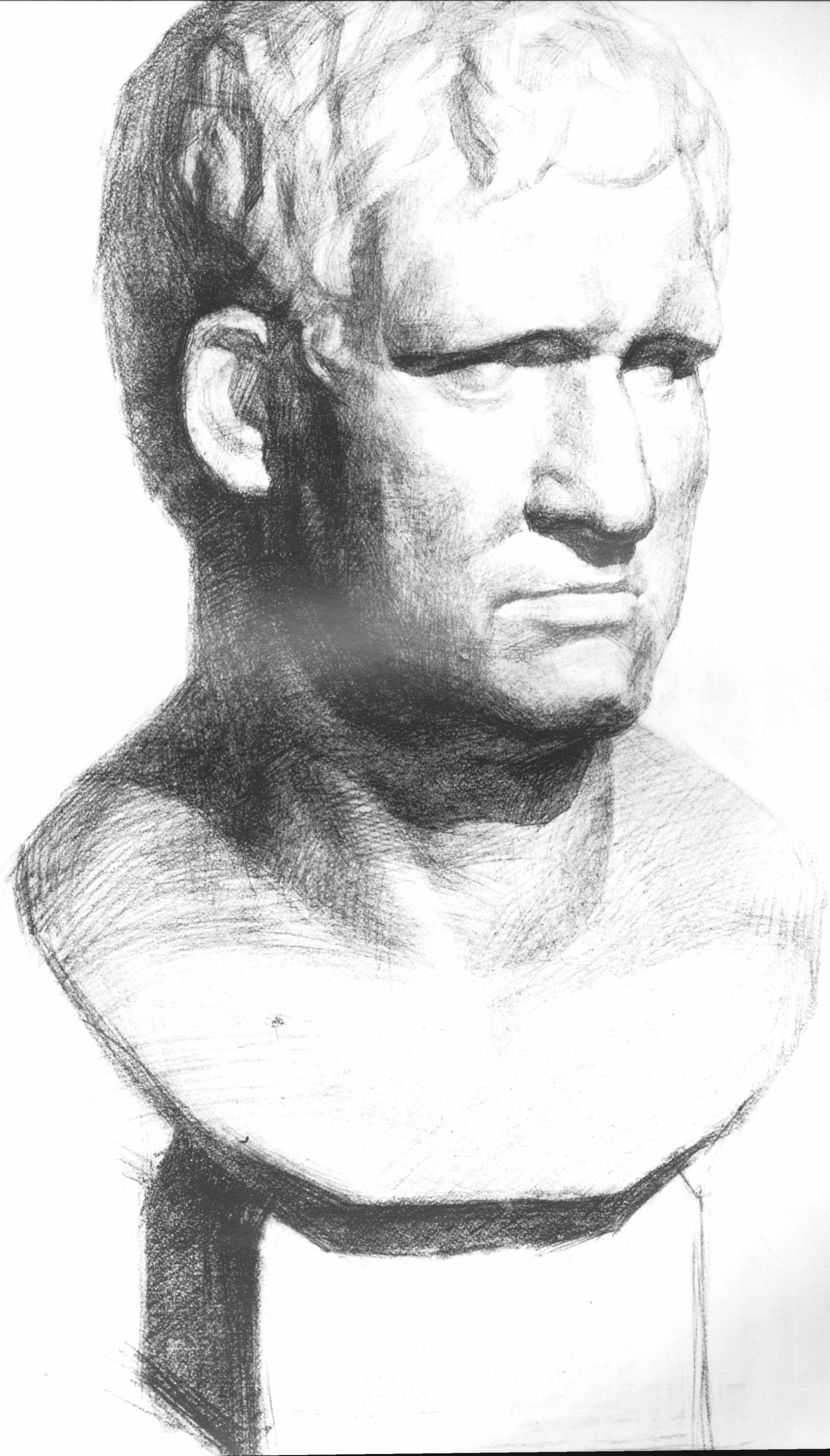

修改内外轮廓。

重新塑造五官形体结构。

修改脖子与基座，整体调整画面。

《伏尔泰》

该画的主要缺点：

1. 透视不准。
2. 头部的倾斜度与原石膏像有偏差。
3. 石膏像暗部画得有点散，整体性差。
4. 背景画得黑白各一半，破坏了整幅画的协调统一。

重新确定头部倾斜度，画脸部中心线。画五官透视线，校正透视。

用橡皮重新画出整幅画的素描调子。

从整体出发，从五官开始进一步调整画面的明暗关系。

修改脖子与基座，整体调整画面。