

美术名师课堂

黄瑞欣 / 编著

素描石膏

河南大学出版社

谈素描石膏

□黄瑞欣

画石膏目的是画人，但把画石膏当作学素描的“起步”，画完石膏像，有了一定“基础”再“过渡”到真人头像，这种“由浅入深，先静后动”的“循序渐进”，似乎有些机械而不可取。初学画画，即是从未动过画笔，上来完全可以直接去画人，这样的先感觉、后理解也许画不好，画不好不要紧，有了问题就好，可以通过画石膏来解决。画画就是不断地和各种问题打交道，若不画人，可能就没有画人的问题，画起石膏来就很容易先入为主，变得盲目被动。画石膏是画人很好的辅助性手段，石膏像静止不动，便于初学者不受时间限制地去观察、分析对象，反复推敲和修整画面；同时石膏像色彩单一，调子分明，结构清晰，适宜画者研究、掌握造型的一般规律和表现技能。如果将画石膏和画真人相间进行，穿插地去练习，则一定会使我们更敏感、更直接地去有的放矢，使二者相得益彰。

画石膏要把石膏像当真人去画，好处是能尽快地进

入状态，这就要求我们首先得把石膏像当真人去“看”。教材选用的石膏像，大都是古希腊、罗马或文艺复兴及近代经典雕刻的复制品，多取材于神话故事和著名的历史人物。只有对石膏像的内容与背景有所了解，才能加深我们对“它”的把握和感受，才会动情，进而积极主动地去“看”它。这些石膏像无论是人还是神，我们且都把它们当成有血有肉活生生的人，而不是冷冰冰的毫无感情可言的模具，这样才能更自觉地去以形写神，从而画得形神兼备。以往的教训是：我们可能很快就从画石膏像中学到了一般的方法，却不会通过这种方法去认真地“看”具体的对象，其结果往往是把这种方法逐渐地变成一种程式化的套路和招数，致使我们的手越熟，眼却越麻木，脑却越迟钝，画越来越概念化和僵化，离“人”越来越远。

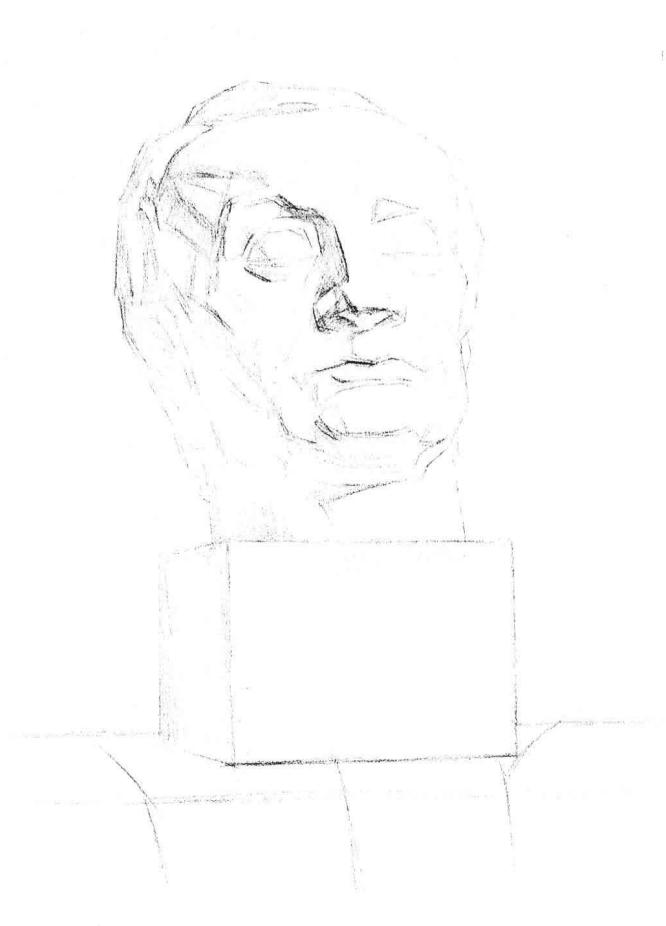
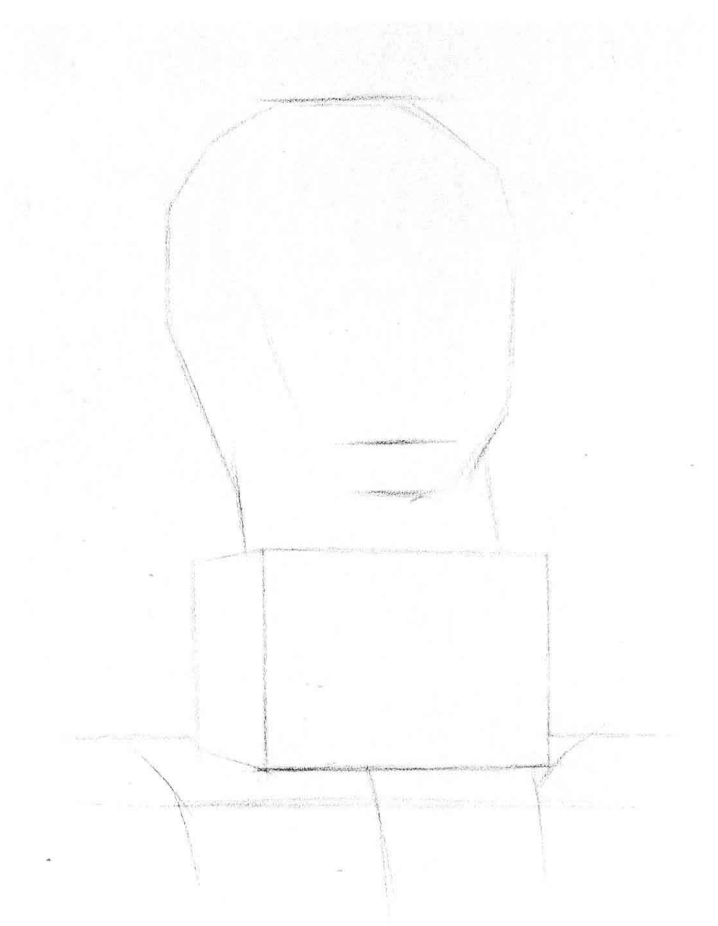
要想把人画好，可从石膏像中去学。我们画的石膏像，不只是一种特殊的作画对象，更重要的是，它们都

是前辈大师巨匠创造的艺术品，它们不是真人的简单再现，而是比真人更具典型意义的永恒典范之作。我们不仅仅为画石膏而画石膏，还要学会去欣赏它，把画石膏像当成素描训练的阶梯，就像学中国画先从临摹入手那样，从石膏像中理解艺术的造型与自然物象的区别，感悟形和神的关系，借鉴和吸收大师们处理造型的方式。这种处理方式，还非常直观地浓缩在这些大师们传世经典素描中。这些素描是他们造型精髓的体现，我们要用心去体会，边画石膏，边向大师学素描，用从大师素描中学到的“看”人画人的方式，去看石膏，画石膏；看真人，画真人。最最忌讳的是：把具有高度艺术价值的石膏像，仅看成一件普通的静物来描绘，兴趣集中在光线投射和石膏质地的表现上，用大量的时间去做浮光掠影的表面文章，误入歧途而不自知。那样兴许也画出几张“像样”的作业，然而在素描艺术上却很难登堂入室。

摩西 王欣

诚恳、实在、朴素，不事修饰，对象肃穆庄重的状态刻画得恰到好处。

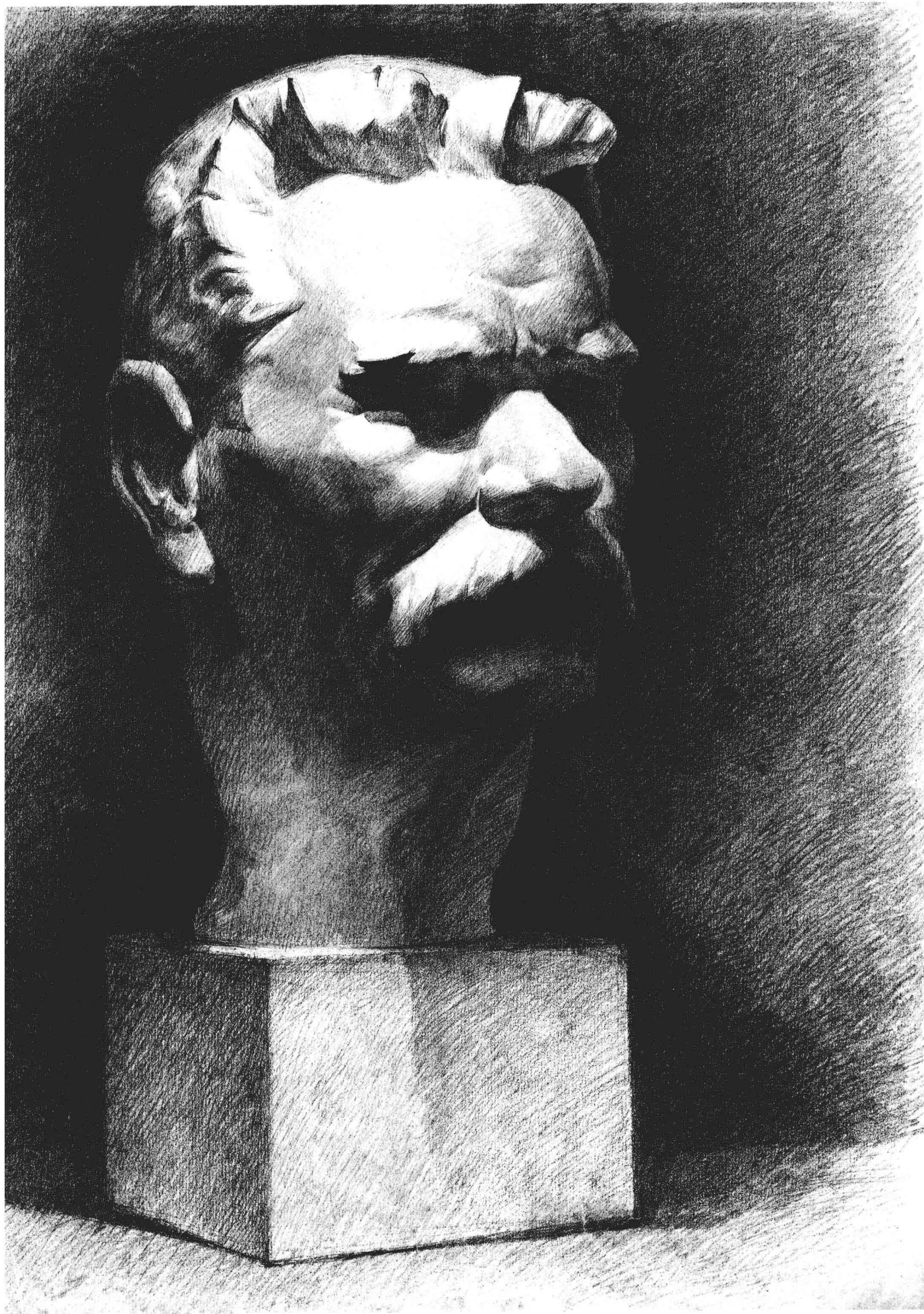
画法步骤:

1. 确定对象在画面中最高点和最低点、高宽比例的基本位置,用较长的直线画出头、颈、基座和台面之间比例关系和基本形。
2. 在基本形的基础上使对象颜面和五官等形体结构逐步具体化,找出形体转折的位置,略加塑造。
3. 进一步使对象结构、体积、空间、形象的精神特征更加具体、充实,着重刻画与对象气质、神情相关的部分,重点领先,全面推进。
4. 分清主次,用综合概括和加强减弱的方法,突出重点,削弱或删除不必要的细节,使对象形象准确,鲜明生动,画面统一和谐而完整。

格达密纳塔 熊晓东

对象坚强、骁勇的性格特征通过敏锐犀利、干净利落的描绘，骨肉分明地得以呈现。

高尔基 刘洋画

造型严谨扎实，形象生动传神，强弱松紧有序，明暗色调丰富而响亮。

塞内卡 吴斌

虚中求实，简约而不空泛，深沉机敏的智者形象
含蓄耐看。

克里卡拉 吴斌

凶狠、阴险、狡诈的暴君形象描写入微，繁简有致，紧凑自然。

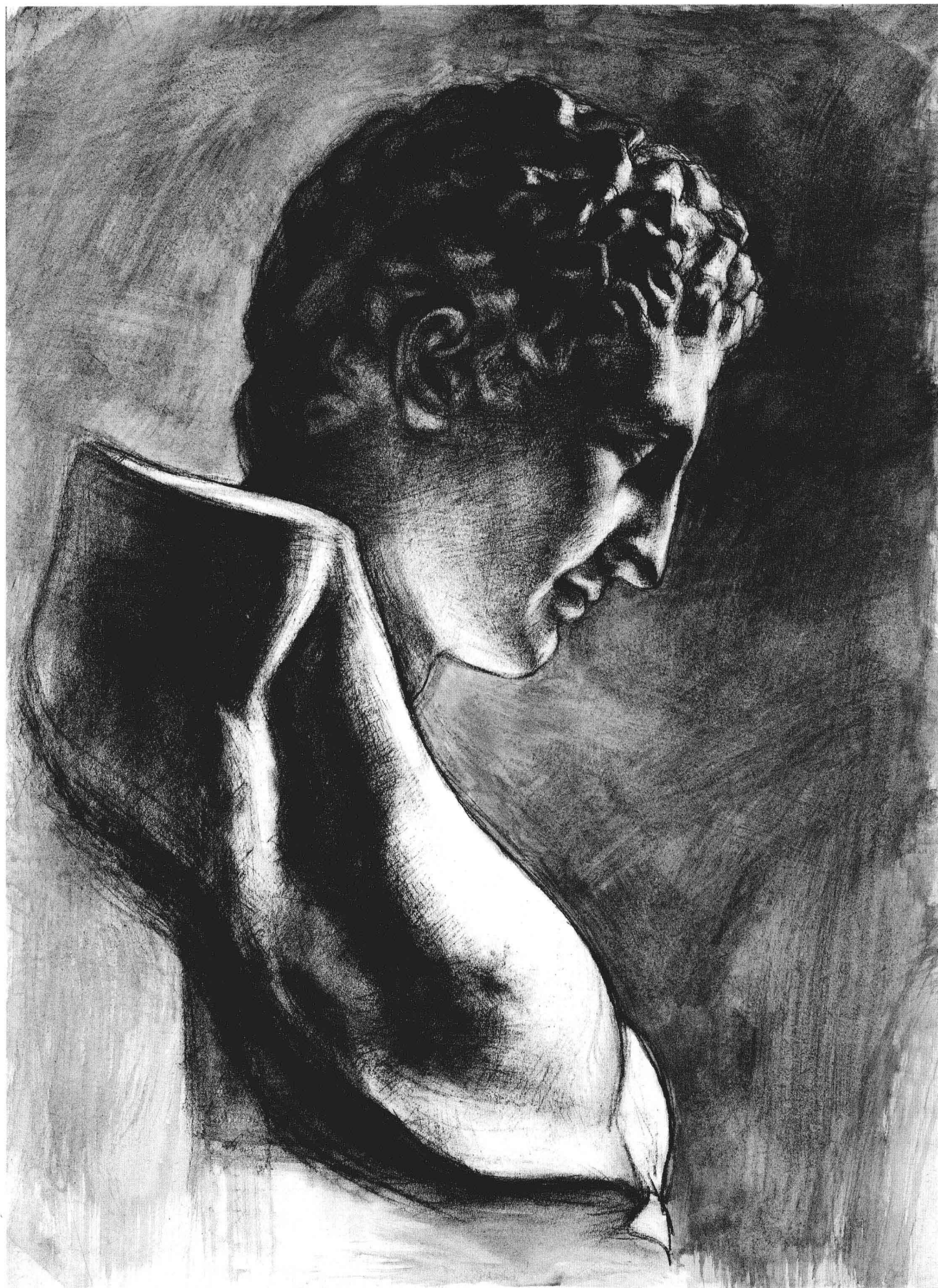
伏尔泰 郭军营

质朴内在，不尚表面，形体浑然，边缘穿插关系处理巧妙，很贴切地把握到哲人敏感智慧的神情。

帕特农女神 熊晓东

浑朴圆厚，严整洗练，信手自如地表现出女神富有生命力的静穆气质。

赫尔美斯 王恒立

精中见细，虚实相生，极具节奏与韵律感。
背景用水略加渲染，使宁谧而带幻想神情的宙斯之子凸显而出。

阿波罗 熊晓东

太阳神庄重宁静之态，借以娴熟生动的手法，很到位地寓于丰富充实的画面之中。

维纳斯 彭西春

既求精到，又尚简约，充分表现出女神饱满圆润的形态和端庄典雅的神韵。

冠面妇人 彭西春

细而不腻，单纯中求丰富，详略得当，安详雍容之美耐人寻味。

米开朗基罗 彭西春

画风朴素自然，画面严整稳妥，体现出大师倔强、耿直、热情的精神气质。

勇士 黄瑞欣

注意画出对象头、颈、肩的关系和它们的细微变化。

马塞 刘洋

强烈的视觉效果，遒劲的笔调有张有弛，空间虚实处理得当，理想地传达出战士激昂的精神风貌。