

SU MIAO SHI GAO XIANG

美 术 基 础 教 学 分 科 辅 导 大 全

素描石膏像

王 国 斌 著

河 北 美 术 出 版 社

美术基础教学分科辅导大全

素描石膏像

王国斌 著

河北美术出版社

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑:郭 涌
封面设计:王晓辉
内文设计:泉 声
作品翻拍:王国斌

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏像/王国斌著. —石家庄:河北美术出版社, 1999. 2(2002. 5 重印)
(美术基础教学分科辅导大全)
ISBN 7-5310-1172-7

I. 素… II. 王… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24922 号

美术基础教学分科辅导大全 素描石膏像

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制版印刷 河北新华印刷二厂
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张 4
印 数 10001—12500
版 次 1999 年 2 月第 1 版
印 次 2002 年 5 月第 2 次印刷

定 价 14 元

目 录

第一章 素描综要	(1)
第二章 石膏像写生与素描技法的关系	(2)
第三章 石膏像素描的构成成分	(3)
一、明暗关系	(3)
二、形体结构	(4)
三、比例	(5)
四、空间	(7)
五、线	(7)
第四章 石膏像素描的技法与工具	(9)
第五章 石膏像素描写生步骤	(11)
一、头部结构与石膏切面像	(11)
二、石膏头像课堂作业的步骤	(11)
(一)观察	(11)
(二)大体轮廓的构成	(11)
(三)明暗色调的处理	(13)
(四)细致的刻画	(18)
(五)完成	(20)
三、短期的训练	(20)
第六章 石膏素描问答	(22)
石膏像素描作品图例	(25)

第一章 素描综要

素描,不仅仅是一种技法,它在当今视觉艺术中已具有完整的广泛的艺术表现力。它提出的一些新的艺术概念已深深地影响了其它的艺术门类。它所具备的这些品质,已成就了它自身即为艺术品的独特地位。

我们通常理解素描为单色线条或明暗组成的绘画。其实,素描技法和知识蕴含在一切造型艺术当中。诸如结构、点、线、面、黑、白、灰、质感、量感、空间感、运动感、对比、节奏等等,这些素描的因素构成了和充满着整个绘画、雕塑及现代艺术的空间。

在欧洲,从文艺复兴以后至十九世纪下半叶,相当长时期内素描的面貌是非常丰富多彩的。人们受古典时期作品的影响,比较着重形体的塑造、严谨的线条、精致地描绘。后来,人们由于受到各艺术流派的影响,对光和色的变化,明暗的对比产生了浓重的兴趣。画面中由线描和明暗、笔触所组成的诸多构成因素中,光和空气也开始进入素描当中。由早期古典式的严谨的闭合的线的运用和后来的断续的活跃的充满了生命力的开放的线的运用,象征着素描的发展和变化。

达·芬奇的素描以严谨著称,十分注重结构。荷尔拜因的素描善于用线,简洁准确。学院派首领安格尔依据传统非常重视素描,首先是线描的技巧。他说:“艺术的完美在于素描之中……素描,包含着除了颜色的细致变化之外的一切。”安格尔的作品很甜美安静,细腻的线条在近乎完美的造型上有秩序地排列着。现实主义画家门采尔,一生画了无数幅素描,仅在柏林国家画廊一处就超过5000件,他把熟练的技巧同非凡的勤奋结合起来,他对于准确性与可靠性渴求有加,竟使无论历史家和裁缝都完全满意。德国女画家柯勒惠支在用素描、石版画表现人、表现底层的受压迫受到饥饿威胁的女人和儿童的深刻的表现力极强的作品,曾经深深吸引了无数的人们。这里要谈到十九世纪到二十世纪德国的表现主义绘画,著名的“桥”社和“兰骑士”,把素描的技巧和手法又发展了一步。表现派的方法很重视表现人内在的思想和情绪,所以外表的造型需要夸张,所用的线条和明暗也服从于表现者的这种意图,因此画面里充满了一种情绪和由巨大的情绪所构成的空间所呈现出的力度。(图1 A—C)

在我国学院式的素描基础训练只是近百年的事情,是随着西学东渐逐步得以发展的。尤其是新中国成立后,形成了规范的学院式训练体制,造就了大批优秀的美术家。我国的素描基础教学由于受到政治方面的影响,五十年代起推行了一边倒的苏式契斯恰阔夫式教学模式,致使素描教学过于单调、刻板。近廿年,随着

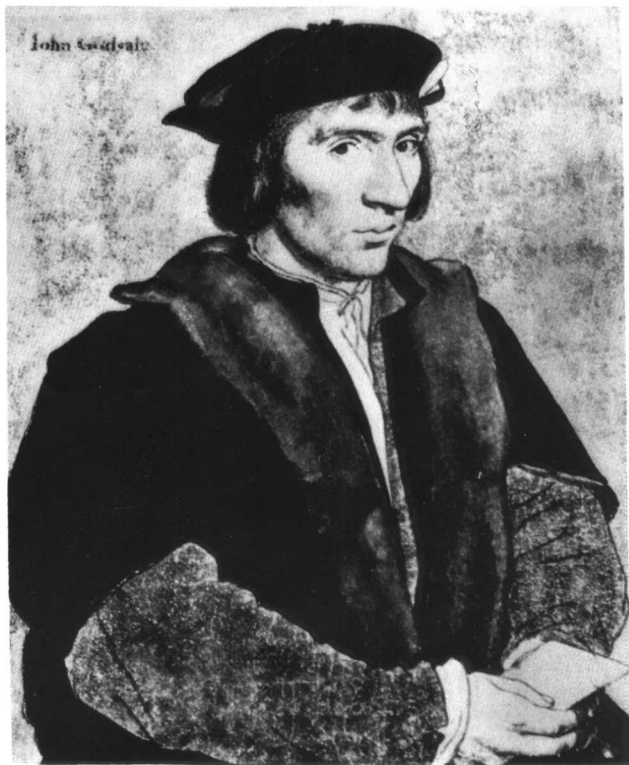

图1-A 审计官约翰·哥德沙夫 (德)荷尔拜因

图1-B 轧铁工场的工人 (德)门采尔

学术环境逐渐宽松,内外交流的机会增多,美术界思想比较活跃,美术教育方面也受到一定程度的影响。素描艺术在更高的层次上也有许多发展,产生了许多优秀作品。(图2)突出标志为一九九七年秋在北京中国美术馆举办的“中国当代素描艺术展”。

学院式艺术学习来自西方,它与中国传统绘画中的学习方式完全不同。过去中国传统方式讲究得是师傅带徒弟,口授心传,徒弟与师傅亦步亦从。而现代学院式教学是开放的、规范化的、理性的。学生人数也众多,分年级、次第而学习,学校有自己一整套完整的教学体系。

素描基本功训练是所有造型艺术必须应该具备的,石膏像素描则是培养素描能力的主要手段之一。对学习油画、雕塑、版画、壁画及工艺等专业尤为重要。石膏像素描训练体系集国内外数百年来众多美术院校和画家们的实践经验而成,已经是一种较为成熟的培训方法,做为学院艺术的传承,我国美术院校也将石膏像素描教学纳为素描课的重要内容。大多数专业教学都将其做为学生入学后的首要必修课。

石膏本身素白无色,石膏像在特定的光线下,不同角度时,它自身的形体结构都很清楚明确,学生可长时间地进行深入研究,在这种很冷静、很理性,长时间地研究之后,学生们基本掌握了人的头部结构和由于光线的缘故发生在头部、胸部上面的素描关系的各种微妙的变化,无疑这为今后的真人素描研究打下一个坚实的基础。

教学中应用的石膏像多数是欧洲历代的雕塑大师的艺术精品,有古希腊、古罗马时期和文艺复兴前后的作品,历经数代人,经过不断地筛选,形成了现今数量可观的石膏像教学组合。石膏原作多为大理石体,教学所用的石膏像是由原作翻模制成的。我国美术院校所用的石膏像大多数是老一辈画家留学海外时,省吃俭用、节衣缩食,用节省下的经费购置后运回国内的,后经战乱等,在许多人的保护之下才得以留存到今天。

素描艺术的各种表现形式和主张现在是“百花齐放”,但做为学院式素描基础训练,它必须有自己的规范和准则,在一定的框架内才能正常、健康发展。石膏像素描训练做为学院式教学的重要内容也将继续传承、发展下去。

第二章 石膏像写生与素描技法的关系

画素描,要研究规律性的东西。不管什么专业,最基础的素描造型的基本原则始终还是应该有的。只有经过严格的基础训练,学生达到一定水平后,再按不同的专业需要再深一步地进行素描个性化和专业化的训练。比如学习雕塑专业,就需要按雕塑专业的要求,强

图1-C 九十三岁老人像 (德)丢勒

图2 头像 舒传熹

图3 永乐宫壁画(局部) 佚名

调形象的结构轮廓线,而不是过多地强调明暗关系因素。雕塑是由无数不同角度的轮廓线组成的。但是学习中国画则以线描为主了,线描是中国传统绘画中的一个主要表现方式,历史上也曾产生了许多大师和杰出的作品。(图3)

素描训练应该遵循“走进去——出得来”这样一条灵活的、创造力很强的路子,不能只会画“八股素描”,“拘泥于素描不化”或仅能掌握在固定光源之中的素描写生,光线、角度或模特一变一动就什么也不会画了,不能只培养学生摹拟的本领,这样就学死了,走进去而出不了。要研究物象的结构规律,熟练掌握物象在各种光线和角度下的变化规律,素描中的各种明暗、线条、结构等因素均是为我所用,是物随我转,而不是我被物转,这样学习素描就是学活了,能走出来了。

石膏像写生是素描学习的基础内容。素描技法基本功的许多问题要在画石膏像写生的过程中得到解决,所以,弄明白素描技法的基本概念以及与石膏像写生的关系,对学习石膏像素描是十分必要的。

石膏像素描,是素描训练的手段之一。而且大多被用作低年级或初学者素描入门的训练,原因就是与真人相比,它比较稳定,调好光线摆好后,可以长时间地在同一角度上对它进行研究、描绘训练。在高年级也有以强调表现力见长的石膏像素描。画石膏像素描,重点是训练自己描绘物体的一种能力,是为了解决自己的视觉视察力,使手能服从眼的指挥,进而表现你的感受。如果你能把整体表现得强有力,表现得很充分,甚至比自然形态的东西更强烈,它就有感染力。感染力从哪儿来,不是从繁琐中来,而是从简练中来,从表现中来。

素描中的技法不能单独成立,它应用于素描人物、素描静物、素描风景和素描石膏写生之中。在进行石膏写生的过程中包含了所有的素描技法问题,以后我们在讲解写生过程的那一章中会对此进行详细地介绍。石膏像素描盛载了素描技法本身所有的问题,如果我们能很好地解决它,那么将来我们就能顺利地进入到下一个新的课题——真人素描的写生中去。

第三章 石膏像素描的构成成分

一、明暗关系

明暗关系是素描最主要的因素之一,是在光线的作用之下,物象所呈现的最自然、最明确的一种黑、白、灰关系,是物象被识别的基本条件,是石膏像素描过程中被利用最多的造型因素。它帮助表现形体的结构;塑造物象的体积;刻画物象表面的特征和质感;调整或限定空间;它帮助表达或调整强烈和柔和的调子,它是塑造形体不可缺少的手段。

明暗关系的调整贯穿于整个素描的过程之中,素描其它的几个因素在整体关系被确定后,所能起到的作用就显得有些局部了。而要完成一幅较为完整的素描,明暗关系即是一把钥匙,在调整、统一各个局部关系的各过程中,显得尤为重要。

塑造明暗关系有如下几个一般规律:

1. 三大面,五调子。

三大面指物体在光源照射下通常所呈现出的黑、白、灰三种不同深浅关系的面。(图4)五调子是指物体受光后所形成的明暗变化由浅到深的五个基本色阶的层次:亮部、亮灰部、明暗交界线、暗部、暗部反光。(图5)“三大面、五调子”仅仅是物体明暗变化的一般规律和方便说法,随着物体角度和光线强弱等因素的变化,其明暗关系也产生许多复杂变化,在实际应用中,要随机应变,整体把握,切不可死搬硬套。

2. 近实远虚。

这也是明暗关系中一个主要规律。物体距离光源较近的部位,形体关系、黑白对比强烈,显得实、清楚。相反,距离光源较远部位的形体关系黑白对比比较弱,显得虚,因而模糊。

3. 投影。

投影是物体在一定光源照射下,显现在另一体积之上的影像。通常情况下,光和影是一对矛盾,不分不离,有光即有影。在素描关系中一般同属于暗部色调,它经常和物体的暗部结构相伴在一起,在描绘中不要受表面现象的误导,要注意加以区别。(图6)

明暗关系在素描中很重要,但始终要把握住,不要仅是照抄黑白,为明暗而明暗,应该明白,明暗只是处理素描关系的一种手段,而非目的。许多初学者在这个问题上认识模糊,造成无谓浪费。

二、形体结构

形体和结构是两个内涵略有不同但又互为联系的不同概念。我们为了减少抽象的概念对初学者的困惑,将形体结构做为一个因素来谈。

形体,一般指物体的外在形式与所占有的空间形成的关系,做为素描的一个因素,它常用来特指物体的大形和外轮廓。

结构一般指物体的内在形式,是每个体积的内部构造和组合,常用来特指物体的局部和体积与体积之间的关系。

在一定的角度之下,物体的外部形体是由许多局部结构所组成。做为石膏像素描来讲,多为头部内容,所以对头部结构应该详细了解。我们对人体结构的研究与自然科学或医学中的结构研究是不同的,对各个组成部分之间的结合构成关系,其中包括穿插、榫接、楔合关系,均需有明确的了解和把握,落实在画面上的

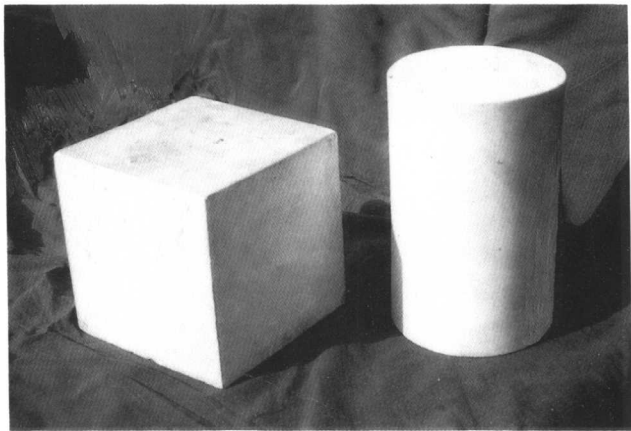

图4 黑白灰三大素描关系

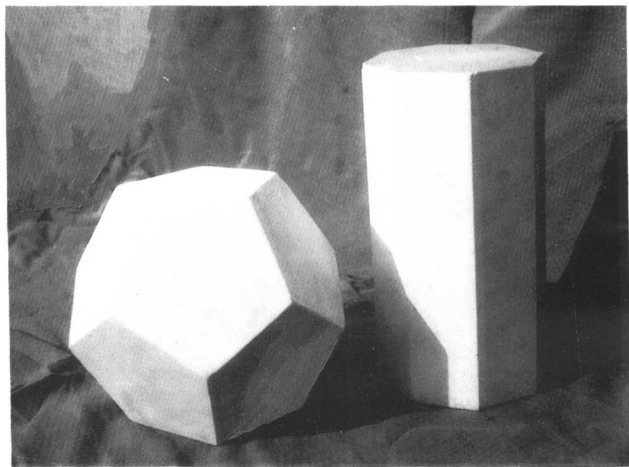

图5 五个基本色阶

图6 光线和投影的关系

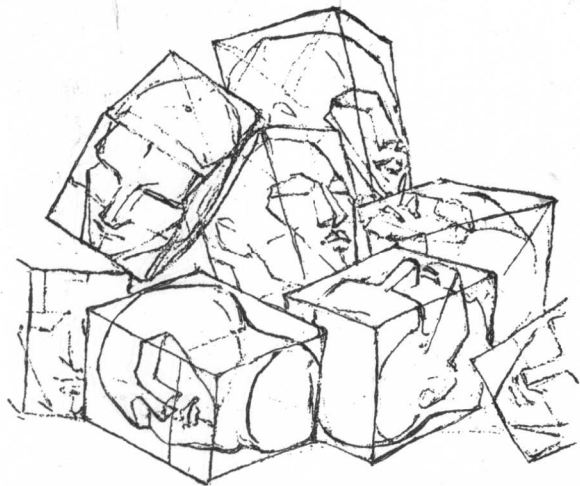

图7 头部形体结构 (美)佐治·伯里曼

更多的是表面上各几何部分的组成。

只要熟练掌握了人体各部分的结构组合知识,熟悉了在运动中各部位结构所发生的变化及其规律,才能在素描中正确地表现出形体结构的关系。(图7—11)

在对结构的具体研究中,学生可以借助专门的人体结构方面的书籍或立体的雕塑来学习把握形体结构。

三、比例

比例关系是每个素描初学者必须要掌握的一种技术手段。比例关系是通过比较而确定的,初学者对素描写生每一步骤的进展,都涉及到一个确定正确比例的问题;从外形的大比例到局部结构之间的小比例;物体之间大、小、长、短的相互比例;明暗关系中各色阶层次间深浅、明度方面的比例;构图上黑、白构成比例等。(图12)

如何确定正确的比例关系呢?答案只有一个——即比较。俗话说,有比较才能有鉴别,形体结构中每一个比例关系的确定,都是比较的结果。

一直沿用的“立七、坐五、盘三半”,“三停五眼”等都是前人总结出画人体和头像的基本比例规律。在实际应用中,还是要依据自己现场测得的各部分的比例来画,不能将规则生搬硬套,教条使用。规律只是个共性化的东西,但每个人又都有自己不同于众的特点(个性),准确的比例关系要靠在其性的原则之下把每个人主要的特征找出来,这样才会把造型画准确。

结构与结构之间的比例,要靠许多不规则的几何形来比较,进而确定其准确性。初学者可在所画石膏像的部位,任意确定几个点,组成一个几何形,再在画稿中的相应位置上用同样的几个点组成几何形,然后再将两者进行比较,如果几何形的造型感觉相同或相似,说明造型的准确程度。反之,则造型不准,需要重新进行调整。几乎所有的部位都可用这种方法进行比较来确定其准确程度。(图13)

明暗关系的合适比例,也需要用比较的方法来确定。当画稿的明暗关系大致确定后,许多不同层次的灰面处理正确很不容易达到,这需要将其中的明暗比较接近的色块进行比较,这样才能把握到正确的明暗度,愈是同类色调相比较愈是很难区别它们中的对比程度。从亮部到暗部的色调,也要细心排队,区别从亮到暗的逐步变化的各个变化程度,做到心中有数,这样处理出来的明暗关系不致于散乱、凌乱,而是层次分明,准确有序。

构图上的黑白比例关系在石膏像素描中一般不要刻意加以处理,只是按物象明暗关系写生即可。在今后的创作或构成练习中,黑、白、灰的关系,明暗程度的比

图8 几何形体的结构 陈辉

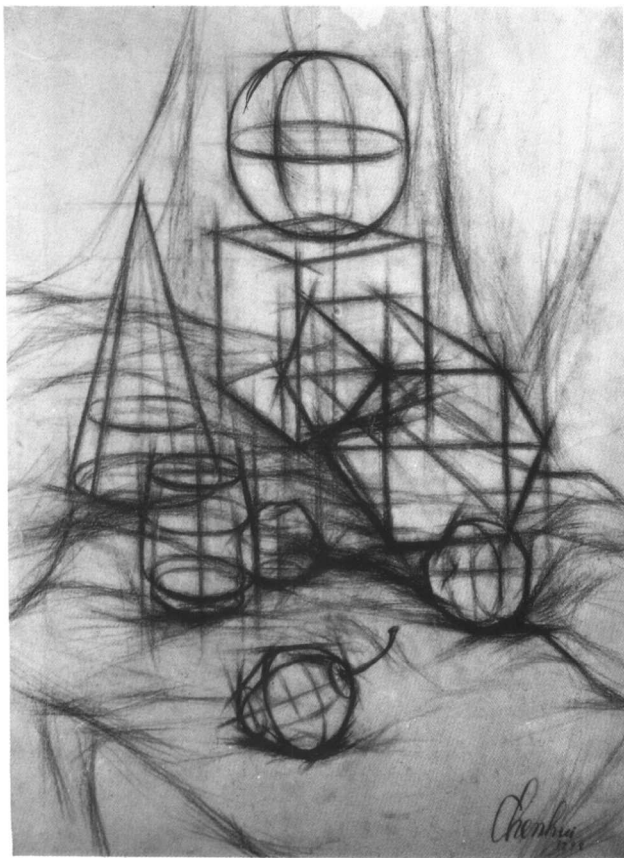

图 10 鼻子和嘴的结构

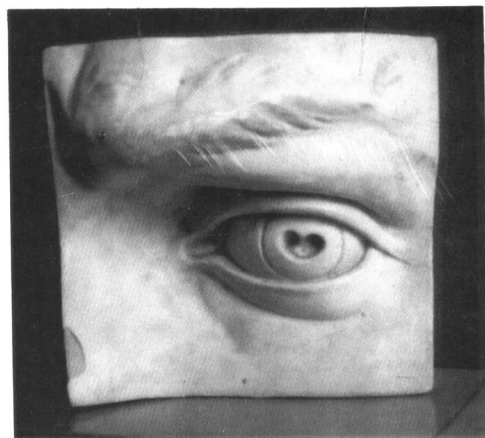

图 9 眼睛的结构

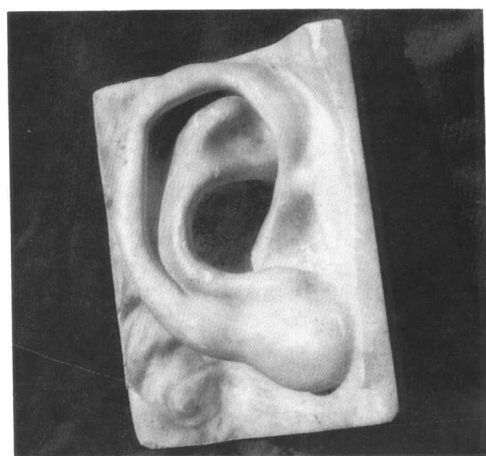

图 11 耳朵的结构

图 12 静物 郭彤

图 13 确定结构的比例

图 15 莫里哀 王杰

例关系会显得十分重要。

四、空间

空间是个很抽象的名词,是一个不容易把握和理解的概念。构成绘画中空间感的因素很多,明暗、比例、构图、质感、线条等方面的因素,如果任何一种因素处理不当,都会使画面可能失去空间感。当学生面对石膏像和画稿时,要体验物象在空间中的占有感、距离感,也许并没有着意于空间的刻画,但由于其它素描因素处理得当,空间感也就自然产生了。

对空间淡化处理,也是一种方法。有经验的画家常将素描中的结构或其它因素做为作品最主要的因素去追求,而淡化明暗和空间因素,这也产生了不同的艺术效果。(图 14)

五、线

线是点、线、面中的一个因素,因在绘画中线的作用和表现力都非常突出,甚至可以独立存在为一种绘画语言,所以有必要单抽出线这个因素来进行研究。

石膏像素描中涉及到线的因素主要表现在起稿的轮廓、塑造结构的转折和表现体面关系的效果上,通过线条的排列使画面产生一种强烈的,或疏淡、或节奏优美的效果,使用线条能使质感和空间感跃然纸上。可见,线的组合、排列如果能掌握较好,确实对于画面效果起着举足轻重的作用。但初学者不可过份将精力和注意力移情在线条的表现上,这样反而事与愿违,应主要去寻找正确的造型、结构和明暗关系。如果你能将这画面因素处理得看上去很舒服,那你所用的线条肯定是合适的。相反,那你就应该在线条的运用方面找找问题,比如背景的线条过于粗重或过于明显都有可能使空间远不过去,造成俗语所说的:空间有点“脏”,或往前“跳”。背景上的线条过于平滑细腻,没有变化也有可能造成“板”或“不生动”。如何使用线条才能获得理想效果?这问题没有一个明确的答案,主要还是依靠自己多看、多画、多动脑筋,经过大量的写生训练,自会“得来全不费功夫”。(图 15)

在所谓“结构素描”的画法中,线是主要的表现手段,通过体面转折的变化,将结构更多以线的形式表现出来。结构素描虽然是以线为主,以明暗为辅的表现方法,但不能光注意线的表面,以为只能用线,不能用明暗,那就太教条,太机械了。这种形式的素描的观察方法与以明暗为主的素描有不同之处,在意识中应更多地去体验具体的体积之间是如何衔接的,体面的转折究竟在何处?在描绘中注意表现这些转折,将明暗变化、投影等因素纳入线的考虑之中,进行综合处理。有的初学者一听结构素描以线为主,就不敢画明暗,这也不正确,有些体面关系勉强用线(完全用线)表现反而很别扭,那就一定要根据当时的感觉调整画面,增加些

图 14 大卫 洪小墨

明暗块面的变化,使线的力度更大。总之,绝对的线或面是不存在的,一切方法都应以表现正确的物像形体结构为原则,关键是在使用时把握好二者的“分寸感”和“度”。(图 16)

第四章 石膏像素描的技法与工具

画素描用的工具材料与实用技法二者间关系密切,不同的工具材料产生不同的素描效果。所以,初学者对掌握常用的素描技法和学习如何使用工具材料要给予一定的重视。

怎样才能尽快地掌握素描材料和工具使用呢?主要还是通过对这些材料的反复试验训练,熟悉每一种材料的性能及不同材料所产生的不同效果。如果对材料和媒介仔细研究之后,就会在素描的工具材料使用方面达到无障碍的感觉,素描的重点也就进入以技法表现为研究的阶段了。

素描材料的使用,通过下面的介绍,应该容易掌握,但对表现技法的知识和能力还待今后的素描写生训练中得以掌握。

画笔:

画素描用的铅笔,一般选用绘图专用铅笔,大致分类为硬性(H型:H、2H、3H、4H……),软性(B型:B、2B、3B、4B、5B、6B)6B最软,HB属于不软不硬的中性铅。作为一张素描写生用笔一般准备H、HB、B、2B、4B几种型号就可以了,其它铅笔可根据需要再选用,不必全部备齐。

根据需求和爱好,还可选用炭铅笔、炭精条、木炭条作为画笔。在训练中尽量用自己较为熟悉的工具,这样使用起来才能得心应手,画出理想的效果。

石膏像素描中,铅笔的使用技法主要有两种,一是线条技法,二是色调技法。这两种技法在画面中相互关联,通常不用刻意区别。线条技法,一般来说,是线条在纸上排列和交错所产生的顺序的方法。(见图 17)常用的表现方法是:以对角的斜线为主,其它角度为辅,线条可曲可直,可长可短,只要在画面上正确表现石膏像的形体、结构和所需的空间即可。但注意描绘时别光注意线条本身的美感。第二种色调技法是指不明显地排列线条,比如用软铅笔或炭笔或木炭条表现的画面中,大面积地使用明暗,有些地方可以用手或布或橡皮去制造一种模糊或厚重的块面及空间的感觉,整个画面充满了调子(纯粹明暗),有序和优雅的线条在这里完全看不到或只占很小的比例。当然其它技法还可尝试,比如用许多不规则的曲线,等等。(图 18)

初学者应以表现石膏像的形体结构,明暗关系作为素描的目的,其它都作为辅助完成的手段,手段和目的不要弄混。通过大量的练习之后,线条的应用会自然

流畅,对各种工具的认识也会加强。

画纸:

素描用纸一般选专业用的素描纸、绘图纸。纸的质地要坚实些,纹理稍粗糙些为佳。这类纸的优点是能经得住橡皮的反复擦拭和修改,有纹路的纸面能盛载分许多层次画出的铅笔或炭笔的颜色,能使画面中有很丰富的色调变化,使暗的地方能画得很重,能暗进去。如果使用表面很光滑的纸则不可能出现这种效果,铅笔在这种纸上的着色能力很差,因而影响明暗关系的表达。

如果用木炭画,纸的质地可相应再软些,纹理也较粗些为好。画铅笔素描用的纸,质地可稍硬些。画长期素描石膏像作业,画前应将纸裱在画板上,这样可以保持画纸的平整和制作过程的舒适。裱纸的方法一般是先将纸的反面喷湿,或用干净毛巾擦湿,稍待片刻,待纸张均匀吸水涨松后,再把纸的边缘涂上胶水,反过来贴在画板上,反复将纸边压实粘牢。等纸干燥后,即可使用。注意,整个晾干的过程中,如纸面中间部分干的过快,可用湿毛巾再敷在其上,这样使纸面一直保持同时湿润,同时晾干。

橡皮:

橡皮的选用以橡胶质地柔软为佳,太硬易伤纸面,如果纸面被硬橡皮擦伤,那无论如何去画,也终难掩盖住擦伤的痕迹,因此一定要选用较好质地的橡皮。

市场上的“可塑橡皮”、“绘图橡皮”、“香味橡皮”均可选用。橡皮除了擦掉笔痕外还可以利用其擦痕产生铅笔所达不到的特殊效果,有经验的画家把橡皮当笔一样使用。具体的使用效果还要靠自己在实践中慢慢摸索。用木炭画素描时,也可使用馒头心做橡皮使用。具体办法是,将适量的馒头心揉搓成面团样的感觉,用面包制作也可以,使用效果均可。

定画液:

定画液的作用是使完成的素描表层有一层均匀的保护层、不致于使画面上的颜色脱落或因为时间长了而磨损画面。

定画液可选用商店里卖的成品,也可自制。以一定比例的松香放入酒精溶液内,待其溶化后即可使用。也可以用白乳胶加水稀释后使用。使用时,用喷雾器(或自制喷管)均匀地喷到画面上。要注意,如果喷的浓淡不均匀,会出现黄色的斑痕色迹。所以要求喷嘴与画面保持一定距离,用力均匀地喷洒。

画板、画架

画板最好选用表现平整,大小合适的绘图板,一般用小号或中号。画架以三角架最为常用。使用时要注意画板的倾斜角度,一般以近似垂直固定为宜,倾斜角度过大容易使画面透视太大,发生变形,影响正确表达。

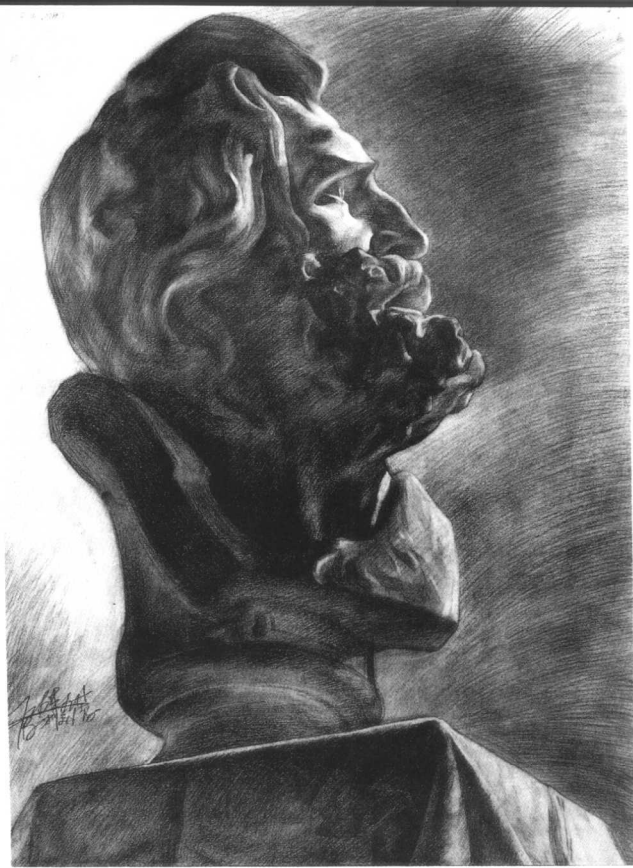

图 16 莫里哀 贾宝刚 图 18 马赛 佟颀

图 17 马头 楼逐虎

图 19 外国男孩石膏像

画板放置的位置高低,要与眼睛所处的位置适宜,否则也会产生同样的问题。

第五章 素描写生步骤

一、头部结构与石膏切面像

大家都知道,如若画头像,首先要了解人的头部构造,石膏像亦如此。要从大的构造上观察这尊石膏头像的体积、五官和每块肌肉特有的结构是怎样镶入到这整体中来的?例如我们画一张稍侧一点的石膏像,怎样画呢?首先,我们要记住,这是一个有重量、有明暗的体积,上面又有若干的各种造型和稍小的体积块面。(图 19)用线一定要有体积感,这样做的目的是使学生始终有个整体结构的概念,在大的整体结构中才可能再有局部小的结构变化,而这些局部变化必须要依据于整个头像的结构和关系。这在今后的作业中是个十分重要的问题。

因此,我们要做大量的结构写生练习,熟练地掌握在各种光线下、角度中石膏像大的结构变化。同时,也要做各种关系中,光线下的各个不同角度的,侧面和透视的,脸上每块局部结构的素描写生练习。这样做,会使我们观察和了解石膏头像的内部构造,以利于将来更深入地刻画。(图 20、21、22)

石膏切面像也是为了这个目的而产生的。为人们熟知的切面像是亚历山大切面像。切面像就是突出石膏头像大的结构变化,大的体面关系,把小的局部变化概括、简化为不同的体面,使得面部大的形体感突出,使人们一眼就能看到整个头像的特点。这些切面像有利于初步的辅助练习,使学生能掌握大的头部造型规律。(图 23)

二、石膏头像课堂作业的步骤

(一)观察

画前要仔细观察该石膏像的特点,自己与石膏的角度和石膏本身所处的光源环境及与自己的距离。如画大卫等体积硕大的石膏,一定要调整好自己的与石膏的距离,不能太近,否则影响你的整体观察和作画。画前最好作一较小的构图。

(二)大体轮廓的构图

如果这张确定为长期的素描作业,最好用铅笔起稿子,纸上可以画辅助线。(图 24)首先确定这个头像在纸上的位置,不大也不小,不偏也不重,轻轻勾出大概的轮廓,造型一定要准确。这时一定要记住前面讲的大的结构关系。(图 25)在比较准确的情况下,可进一步把轮廓往更深入里刻画,每个局部大的结构变化要特别注意,使之一开始就把握住对象大的特征,这会使石膏像也像人像一样具有特点和神气。一定要记住,从一开始就注意到这种大的结构和表情的特点变化。(图

图 20 局部写生练习

图 21 五官不同角度的局部结构

图 22 石膏像短期写生练习

26)

继续更完整地起轮廓,这时要注意由于光线引起的石膏头像上结构的变化,注意明和暗交界的地方,这个地方很关键,要特别强调。待整个头像的轮廓都起得较完整后,一边再找轮廓,一边往上涂调子,把关键部位涂上些浅调子。(图 27)

至此,石膏头像的轮廓起稿阶段已经完成。

(三)明暗色调的处理

有了比较完整的轮廓稿子后,要慎重地将明暗调子涂上。不要求快,不要草率。

先涂大体调子,因为在后期起轮廓的阶段,已经把明暗交界线强调地画出,也已经涂了些辅助性的小面积明暗,现在要循着这个程序在整个画面上涂大体的明暗调子。(图 28)涂调子时要注意以下几个方面:

1)、不要局部地观察某个颧骨的暗面,或具体去抠某个鼻孔和眼睛,要全面地,也就是把你们的眼睛放大到能观察整个头像的整体明暗关系。

2)、涂明暗时不要一下子涂得过于浓重(黑),因为这是一张较长期的作业,也不要太硬的铅笔(用 H—HB 较为合适),太硬的铅芯容易划破纸面,不利于以后深入。

3)、要注意光的来源方向。在整个石膏头像的画面上一定要注意什么地方受光最强,什么地方弱之,什么地方又弱之,什么地方最暗,反光处绝不能跟受光部一样亮。

始终要记住整体观察,要记住黑、白、灰三大调,无论你在哪一个步骤上,你在处理什么地方的细部,一定别忘了整体关系,否则画面会产生破碎或各局部都争先跳跃的效果。

涂大体明暗时,根据各人不同,可以先从颧骨交界线部分涂起,也可以从五官涂起。不管你从哪里涂,都要记着整个头的体积和结构,一切明暗都围绕着它们去画。

这时要注意到头发和耳朵,一直不要忽略这两个部分,许多学生素描都犯如此的错误:脸部刻画尚好,但头发和耳朵太简单,或是很草率地平涂过去,或造型不准都不可以。

在这一步骤中,可通过不同层次的明暗色调来表现物体各面受光后所产生的各种不同的明暗关系,我们涂色调,别忘记是为了塑造大的形体,表现处于三维空间中物体的凸起凹进的起伏变化和物体带有透视的各部分转折关系。

让各部分比较均衡地前进,绝不能把一只眼睛画得特别仔细后再去画另一只眼睛,然后再去画鼻子、再画……,这是典型的“抠”局部了,这是初学者最易犯的毛病之一,这主要是不能整体观察物体的结果。所以我

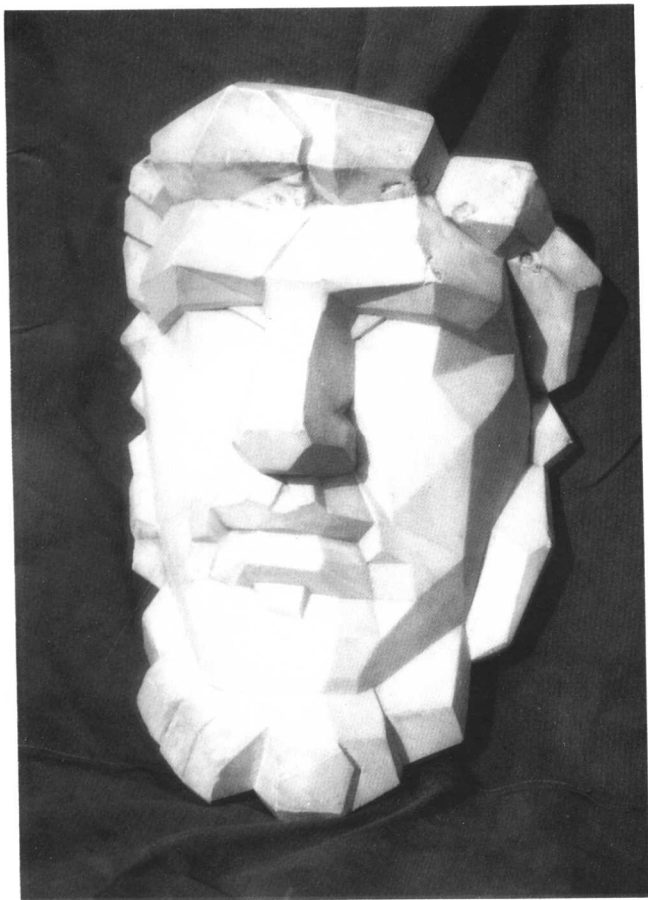

图 23 亚历山大切面像