

神笔
丛书

素描石膏技法画例

著
魏玉强

黑龙江美术出版社

著 魏玉强
出版 黑龙江美术出版社

素 描 石 膏 技 法 画 例

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏技法画例/魏玉强著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2000.8

(神笔丛书)

ISBN 7-5318-0817-X

I. 素... II. 魏... III. 素描—技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68249 号

摄影 金横林

吴桂香

素描石膏技法画例

SUMIAO SHIGAO JIFA HUALI

著 魏玉强

出版 黑龙江美术出版社

哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016

制版 黑龙江龙美彩色制版有限公司

发行 新华书店经销

印刷 哈尔滨工业大学印刷厂

印次 2000 年 10 月第 1 版 2003 年 8 月第 3 次印刷

规格 889 × 1194 毫米

开本 1/16

印张 7

印数 10001 ~ 15000

ISBN 7-5318-0817-X/J · 818

定价: 26.00 元

网址: WWW.hljms.com.cn

目 录

第一章 素描概述.....	1	第二章 石膏写生的基本任务.....	5
一 素描的目的和任务.....	1	第三章 几何形体写生.....	6
二 素描的基础训练.....	1	第四章 石膏五官写生训练.....	10
1 观察方法.....	1	一 多角度写生练习.....	10
2 表现方法.....	2	二 五官写生范例.....	10
3 素描的造型方法.....	2	第五章 石膏头像写生.....	19
(1) 线条造型.....	2	一 形体分析.....	19
(2) 明暗造型.....	3	二 方法步骤.....	19
(3) 明暗变化的基本规律.....	3	画例.....	51

一 素描的目的和任务

素描是一切造型艺术的基础,是练习造型基本功的手段。锻炼观察能力和表达物象的性质、构造、空间位置、色调关系、质感等方面的能力,一般是通过素描来进行的。素描是训练分析和综合能力的主要手段,是深入研究和艺术地概括,掌握基本造型方法和规律的非常重要的课题。

素描的表现形式多种多样,根据不同的需要采取相应的表现手法达到预期目的。素描大致可以分为三种类型,一种是为美术创作收集素材的素描,这类素描的特点是与创作主题紧密相关,为创作服务的,根据需要可作短期的、长期的或局部习作;第二种是以素描形式进行美术创作的,即独立的画种;第三种是作为基本功训练的素描,主要是以培养造型能力为目的。以上三种素描,由于目的不同,各自的任务也不尽相同,本书是以造型能力训练为目的来进行研究和探讨的。

素描基础训练的技术性很强,需要长期持久地磨练,在学习态度上要树立刻苦钻研的精神,及时总结经验教训,在反复的实践中不断提高认识和表现水平。

二 素描的基础训练

素描的基础训练是观察方法和表现方法的训练。而正确的观察方法尤为重要,素描的效果与表现方法有直接关系,而表现又是建立在观察基础之上的,只有观察得准确,才能表现得合理。我们在描绘自然界

中的各种物体时,首先要进行深入细致的观察,抓住其神韵及大的形体特征,然后运用各种不同的方法手段将自己的感受表现出来。运用什么样的表现形式,是经过观察后决定的,可以说,观察方法是素描写生中最重要的方法之一。

1. 观察方法

在素描写生训练中,必须首先培养敏锐的观察能力,深入地刻画、生动地表现,依赖于正确的观察方法。绘画的观察方法是整体地观察、分析地观察。要画一个物体,首先要“看”(即观察)，“看”是绘画写生中不可缺少的,绘画过程中的“看”和平常人们看东西不一样,平时人们看物体往往过分注意细节,看人的时候,总是看眼睛如何,鼻子长得怎样,头发长短等等,却不大注意整体,看到了鼻子、眼睛和嘴,却没有注意到它们之间的关系,看到了人物的头,忘记了人物的脚,这是缺乏整体感的“看”。而画家在看人的时候,则是运用整体观察的方法去看的,不只是看鼻子,眼睛和嘴……,而是一眼看到全部,看头的时候也看到了脚,不仅看到外表同时也要看到内部的结构(图1、图2、图3)。在绘画过程中要把对描绘对象的第一印象不断深化,由表及里地“看”,这种“看”不是单纯地观察,而是分析地“看”理解地“看”这就是绘画中的整体观察。

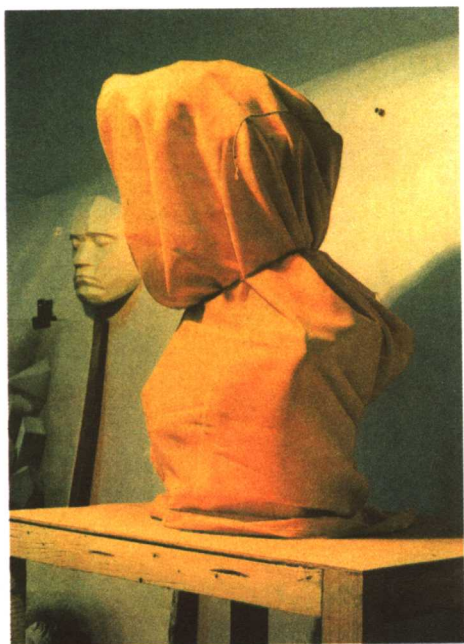

图1

图2

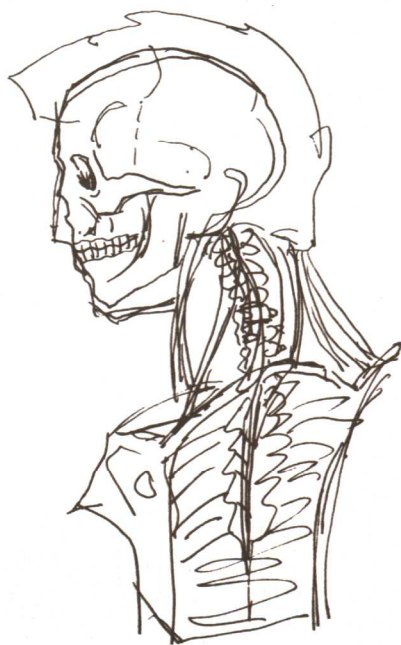

图3

2. 表现方法

素描的表现方法是多种多样的,根据不同的对象,运用不同的表现方法,但是无论用什么方法,都必须使你表现的物象具有立体感,要表现出它的体积,所处的位置和所占的空间,要有“想法”,要做适当的艺术处理。在素描写生中要注意整体,处理好整体与局部的关系。在写生过程中要始终把握住整体,使各个局部都处在合适的位置上。要把所描绘的物体的体积表现出来,要注意表现物体的形体结构,要立体地看待客观世界的一切物象,不要过分强调轮廓线,要把物体的体面表现出来。

3. 素描的造型方法

素描从广义上讲是指一切单色画,如:铅笔、木炭、钢笔、毛笔等各种单一颜色的笔或颜料所作的画,狭义指以单一颜色描绘出具有一定空间、体积、质感等诸多因素的素描。作为造型的基本手段,大致可分为两种,即线条和明暗,作画时往往两种方法结合使用。

线与面是相互转化的,作画时首先要弄懂二者的关系。

(1) 线条造型

以线条作为造型手段来塑造形体时,要注意线条的变化,不是抽象的线条,而是随着物体的体面转折进行变化的,人们在观察物体时往往过分注意物体各部分的轮廓,并习惯用线条将各部的轮廓圈起来,造成一个死板的框,这对表现物体的形体和空间效果是极为不利的。要解决这个问题,首先要弄清楚线条的形成,如下图所示。我们从(图4)人物的侧面观察,额头、鼻子、嘴至下颏一带形成了一条明显的轮廓线;我们再从(图5)人物的正面观察,这时会发现,从额头到颏底这一带并无线条存在,由此可知,线条是物体转折形成的痕迹,它是面的缩减,它随着体面的变化而由面到线或由线到面进行转化,线就是面,面就是线,二者随着画家的位置移动而发生着变化(图6)。在用线造型时,要根据具体情况进行处理,表现出线条的粗细、轻重、虚实等变化,努力追求线条高度概括的表现力。

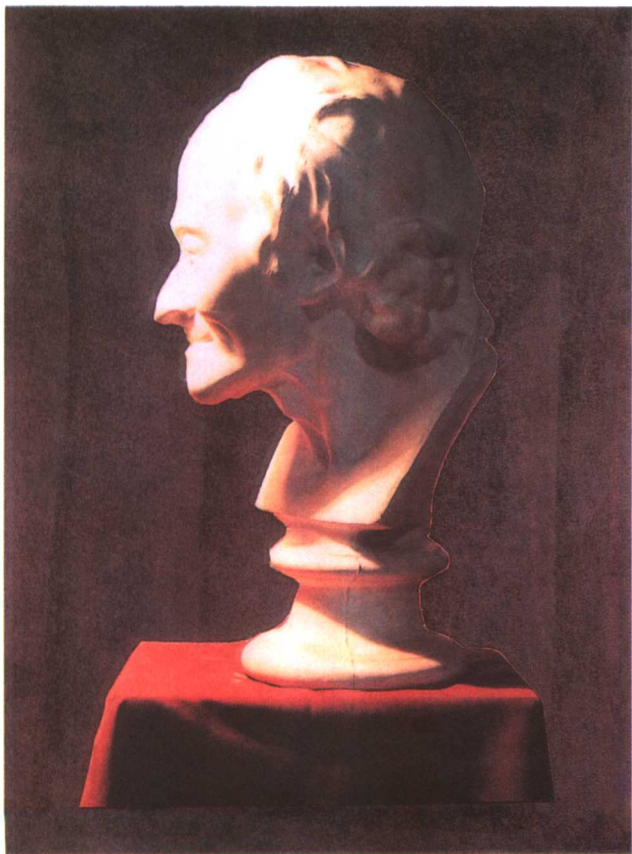

图4

图5

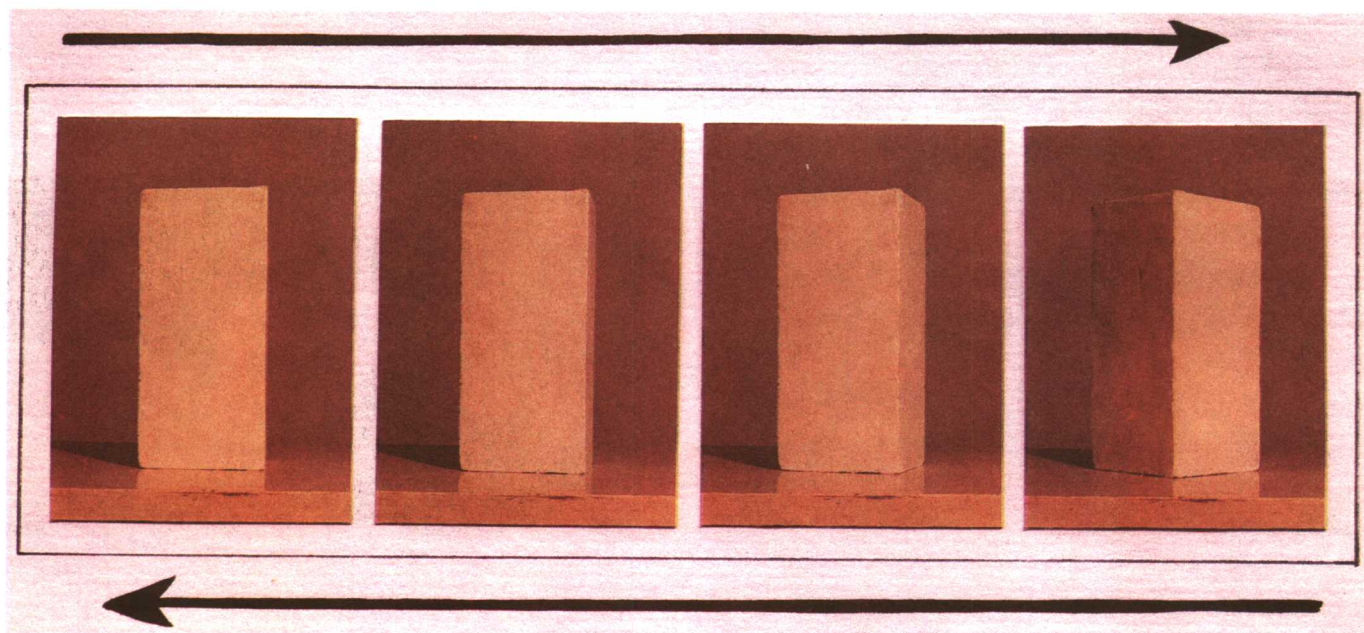

图6

(2) 明暗造型

明暗是素描造型的基本方法之一。物体表面能呈现出不同的明暗层次，是光作用于物体的结果。因为有了光，物体才能在视觉上显现出立体感，所以，明暗是塑造体积、表现空间的重要手段，也是素描写生练习的主要课题。

(3) 明暗变化的基本规律

明暗的变化是随着物体的形体结构而变化的。光照射在物体上，使物体的表面出现了明暗层次，当光源的位置移动时，物体表面的明暗关系随之发生变化，在明暗的比例，投影的位置等方面也都有着不同程度的改变。但是，无论光线怎样变化，物体本身的结构

并没有改变，所以，在表现明暗关系时应当注意不要被表面的光影所迷惑，而忽略物体本身的结构特点。要认真分析物体的起伏、转折的棱角等诸多变化因素。研究明暗变化的基本规律，可以从以下几个方面进行分析：

① 光源的距离

光源距离物体的远近不同，形成了明暗上的差别。距离光源近的明度高，距离光源远的明度低。(图7)

② 光源的方位

用明暗调子造型时，要注意光源的方位。虽然在大多数情况下，不一定要把光源(日、月、灯、火)直接摄入画面，但是，应该在所画的物体上体现出来。

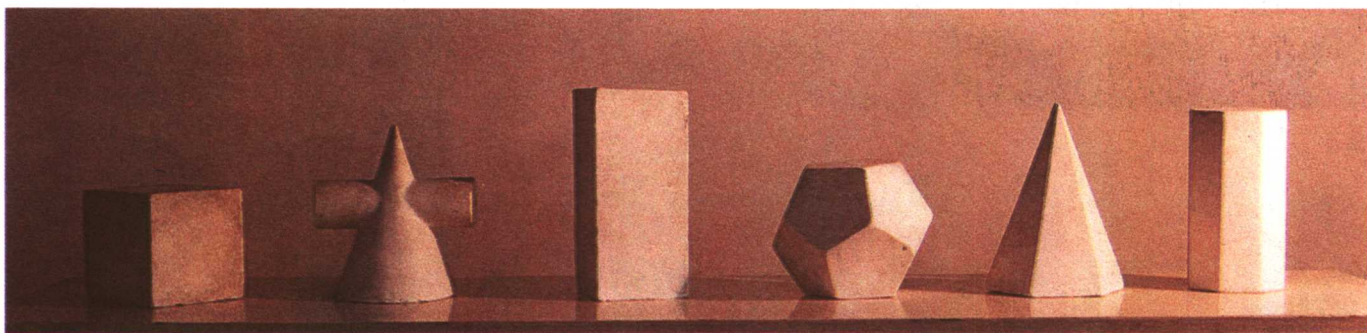

图7

③物象与写生者的距离

距离写生者近的物体明暗对比强烈,轮廓清晰,远处的物体相对变弱(图8)。值得注意的是在特殊的情况下,距离远的物体可能很清楚,距离近的物体也可能模糊不清(如图9),总之,要根据具体情况灵活处理。

④明部和暗部的区分

物体受光后形成明部和暗部两大系统。明部包括最亮的部分和中间色调,暗部包括明暗交界线、反光和投影(图10)。

写生时要注意明暗的对比关系,受光面中较暗的部分比背光面中较亮的部分还要亮得多,同样,背光面中较亮的部分比受光面中较暗的部分还要暗得多。(图11、图12)

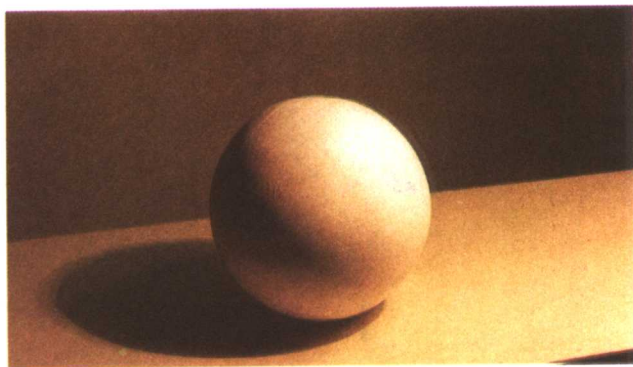

图10

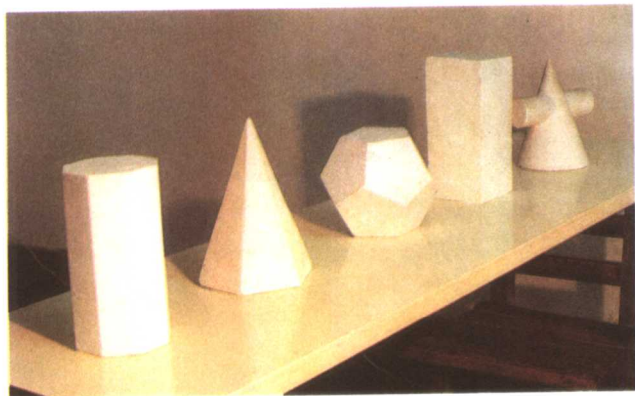

图8

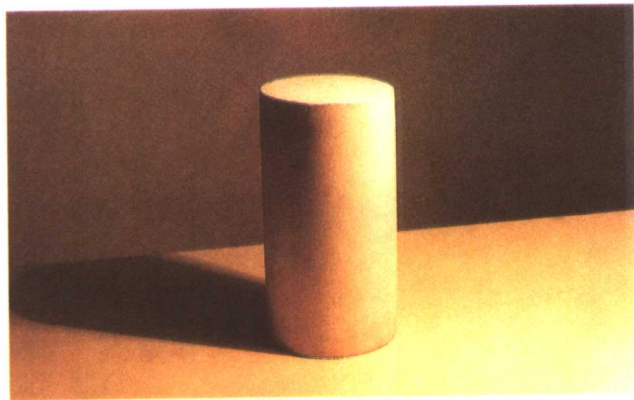

图11

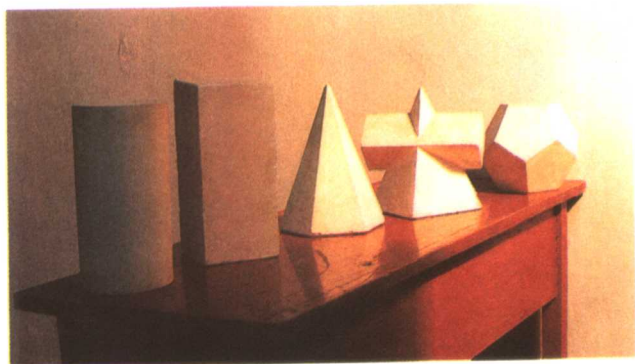

图9

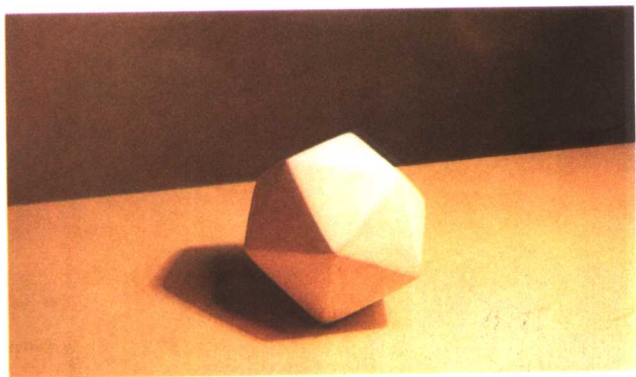

图12

石膏写生是目前美术院校普遍使用的素描教学方法,是锻炼造型基本功的重要手段。石膏颜色洁白,表面无光泽,色调柔和自然,结构清晰明确,以此为模特进行写生,对于深入观察和分析石膏像的形体结构是极为有利的,是锻炼造型能力的极好素材,是向人像写生过渡的阶梯。由于石膏像是静止不动的,可以使我们有足够的时间对照模特进行分析和研究,并且可以从各个不同角度进行观摩,加之石膏是单色物体,

从而使写生者可以排除固有色的干扰,集中精力去研究物体的形体构造,这对提高造型能力是非常有益的,目前可供写生训练的石膏教材非常丰富,写生者可以根据自己的需要进行选择。这里需要指出的是石膏写生的目的是锻炼造型能力,并非为了完成几幅石膏写生作业,不要以画好石膏为最终目的,这一点是初学者一定要注意的。

几何形体写生是初学者最易掌握的课题，它形体简单、体面分明、特征突出、表面没有光泽、颜色单一，初学者由此入手最为简明。自然界中各种形象复杂的物体全都是由简单的几何形体组合而成，我们在

写生时，要把复杂的物体概括成简单的几何形，从而表现出物体的大的形体特征，由此可知，各种几何形体的造型方法是描绘其他一切物体的基础，初学者一定要重视几何形体的写生训练。(图13-图17)

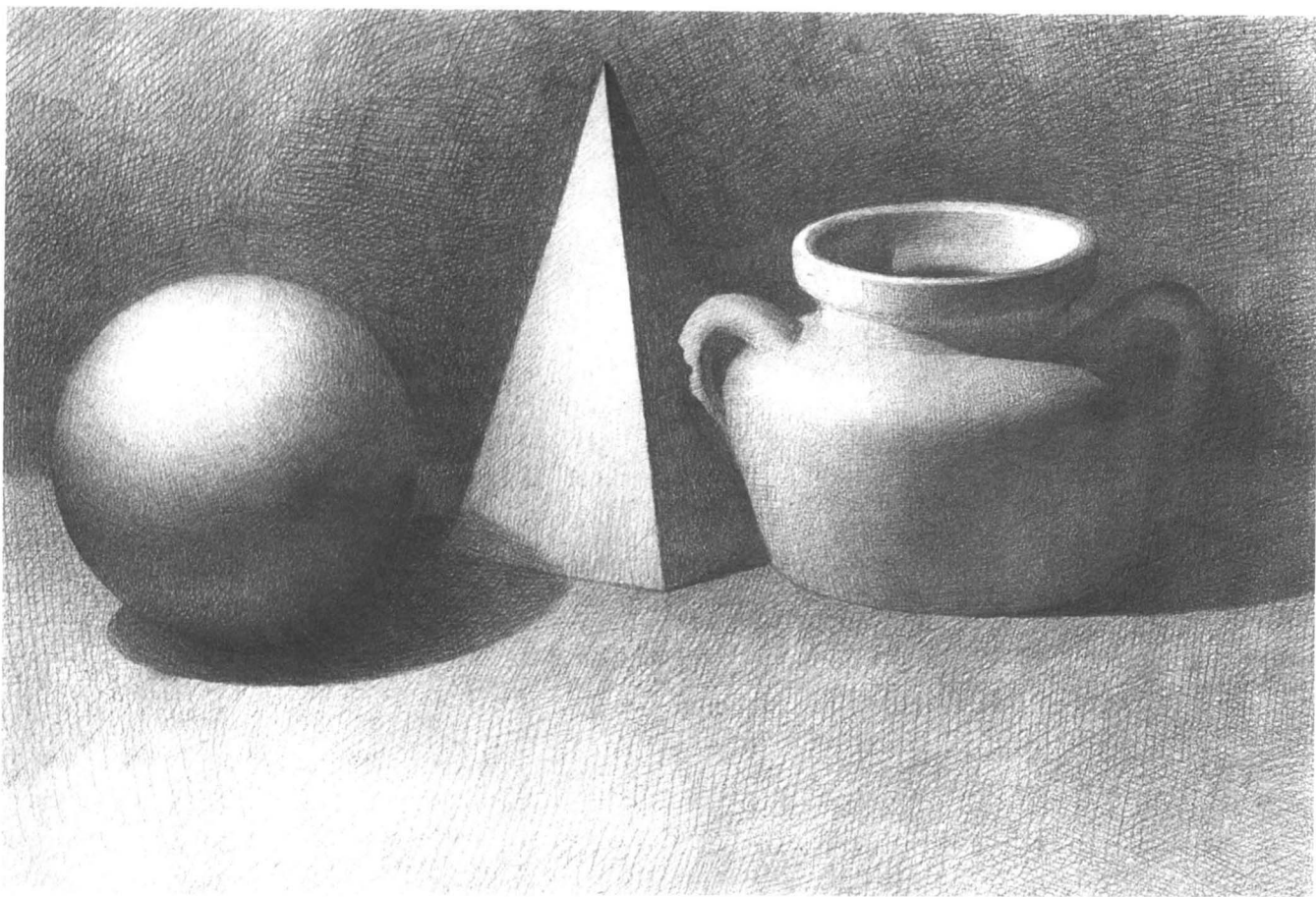

图13 这三个物体几乎布置在同一空间位置上，层次变化微妙，作画时要集中精力表现物体的形象特征，同

时注意画面的处理，强调虚实变化以及通过不同物体投影的曲线变化来增强画面的趣味性和韵律感。

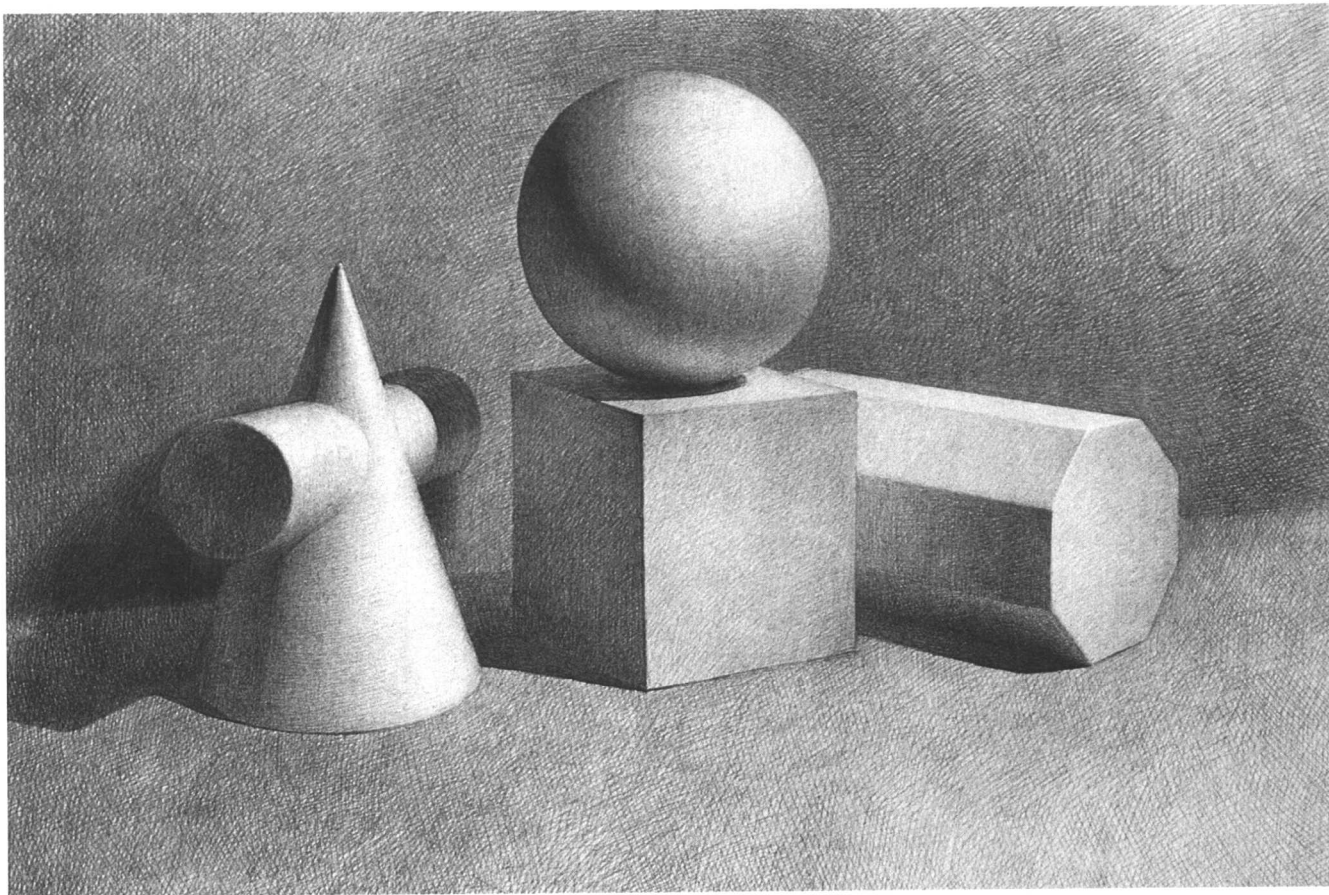

图 14 几何形体

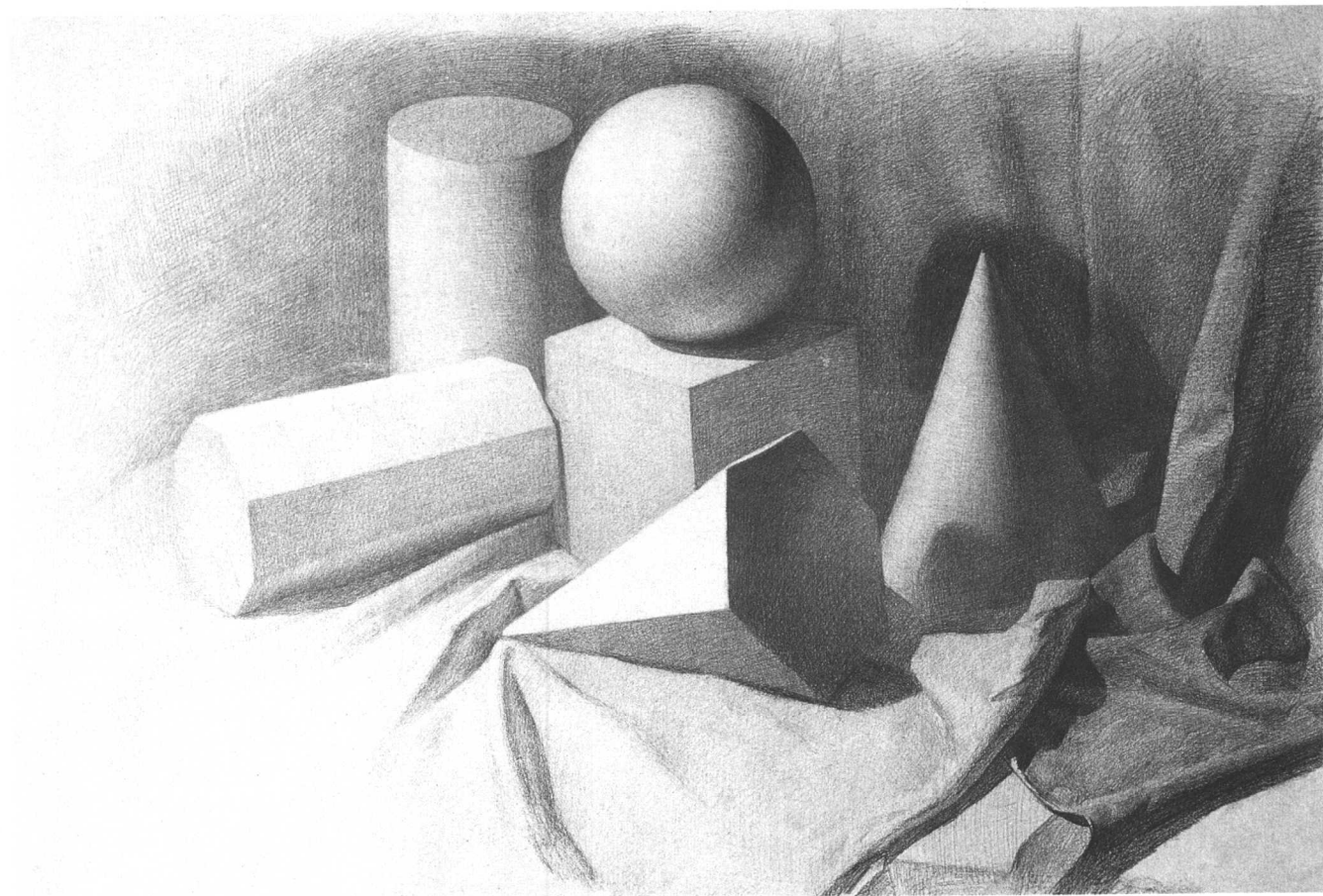

图 15 几何形体和衬布

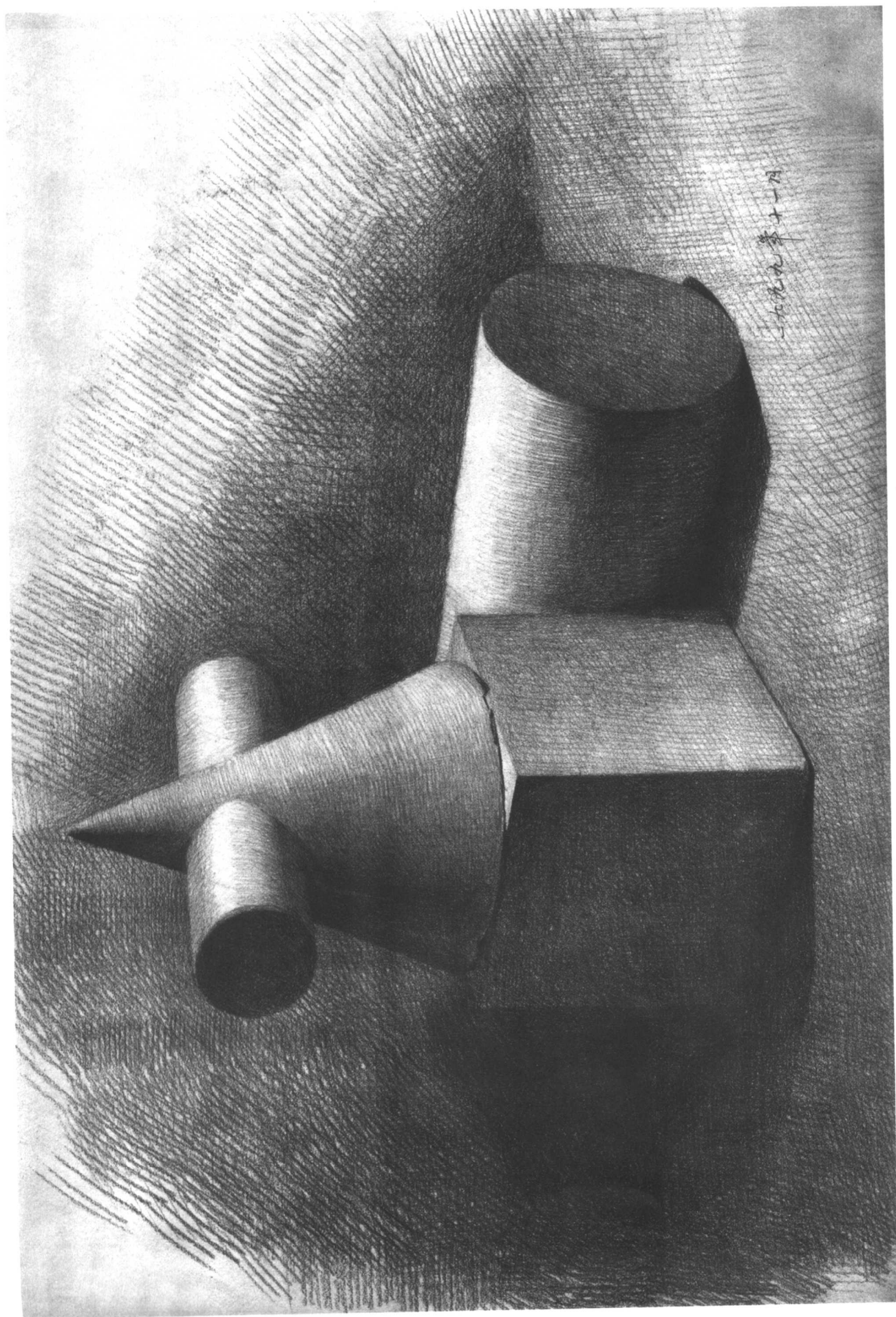

图 16

图17 柱头

柱头是复杂的几何形体，写生时，首先要分析它的形体结构，把复杂的物体分解成简单的几何形，弄

清楚每一部分的具体形象，然后再把它们组合起来进行描绘。

一 多角度写生练习

石膏五官写生是研究五官局部结构关系和形体表现技法的训练。通过多角度写生练习,可以更充分地了解五官的形体结构特征和透视变化。熟练地掌握五官形体在不同角度的变化规律和形象特征,为石膏头像写生打下基础。

多角度写生训练可以是短期作业,主要目的是通过多角度写生,更加深刻地了解五官的形体结构和解剖关系,结合默写练习,把五官在不同角度的形态默画出来,这对提高造型能力是非常有益的(图18-图37)。

也可以进行长期作业的训练,以便更加充分地表现五官生动的细节,加强造型能力的培养。

二 五官写生范例

在石膏五官写生训练中,除了进行多角度写生,掌握不同角度和转向的透视变化外,还要对其进行深入细致的研究,对局部的形体转折、起伏、衔接、重叠等细节进行刻画,从而做到对五官的形体比例和结构特征了如指掌,这对准确地表现石膏五官形象具有重要的意义。

五官的刻画不仅要注意结构,还要注意神态的准确,特别是眼睛;所谓“传神写照皆在阿睹之中”,培养由刻画局部而联系到整体的意识。

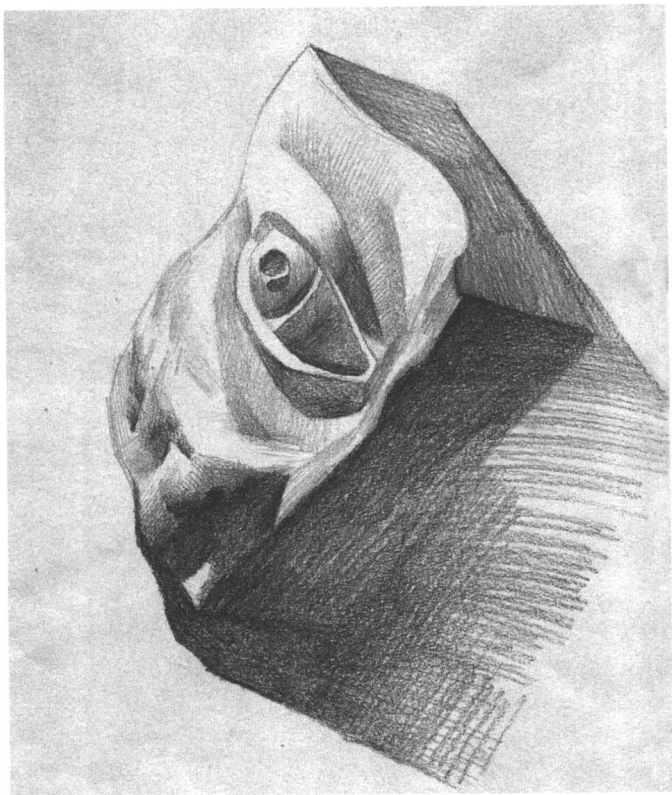

图 18

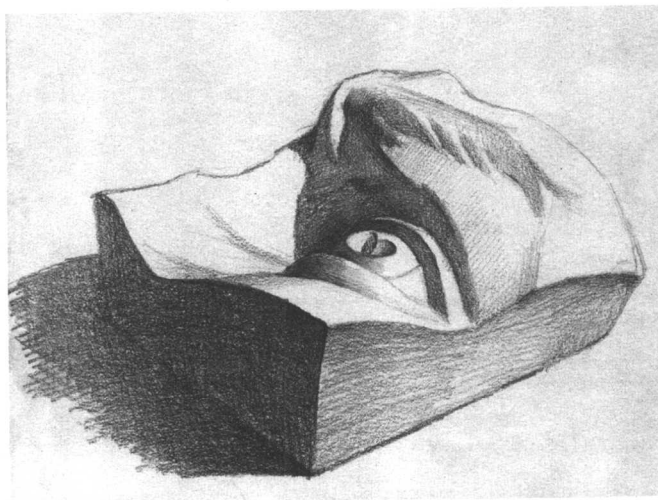

图 19

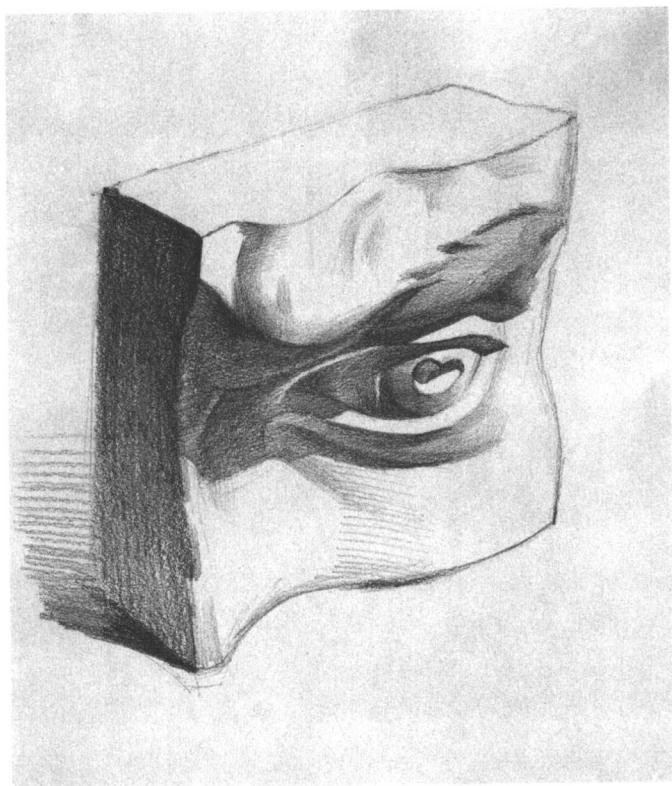

图 20

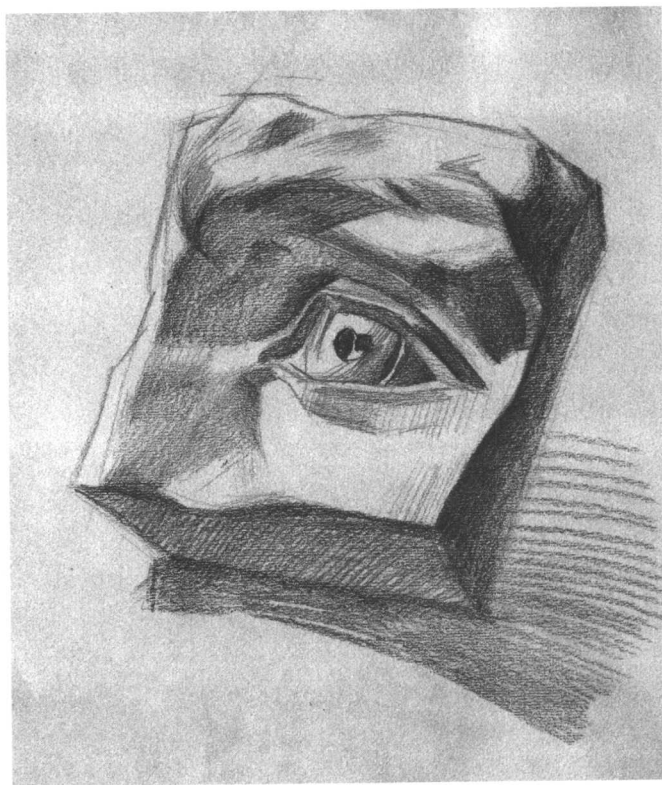

图 21

画耳朵有一定的难度,因其结构非常复杂,所以在刻画时注意大的结构关系,不被其所琐碎的细节所迷惑,才能表现得有血有肉。

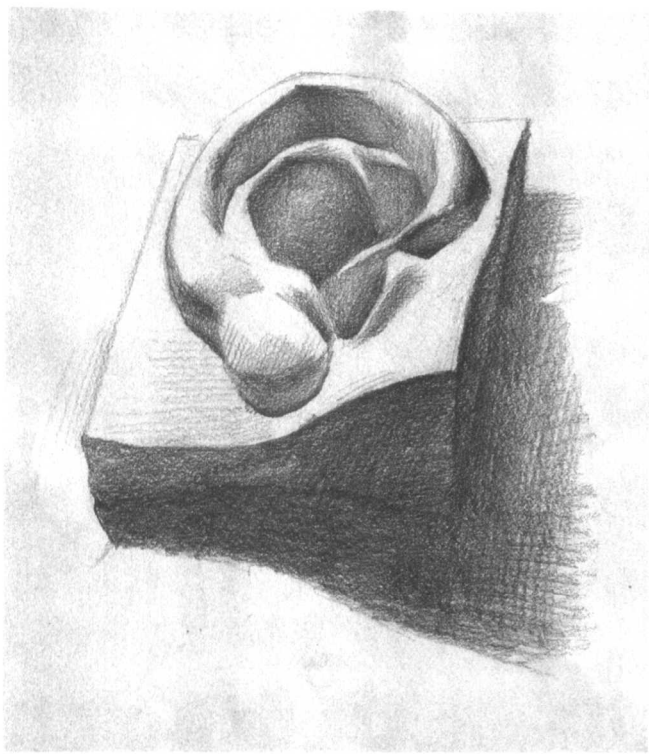

图 22

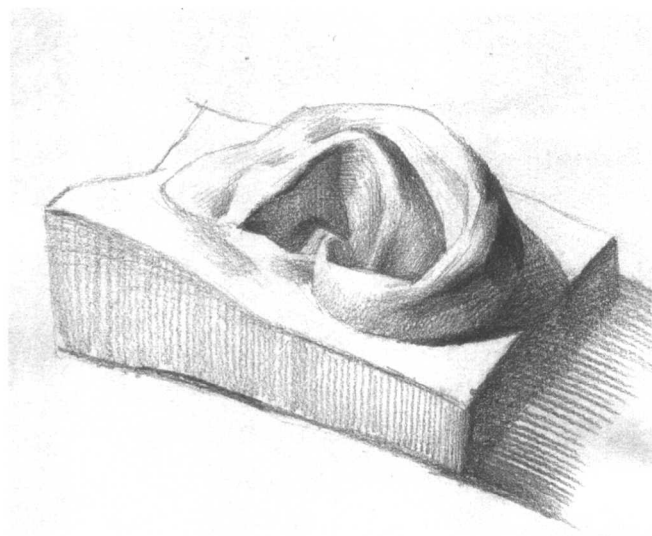

图 23

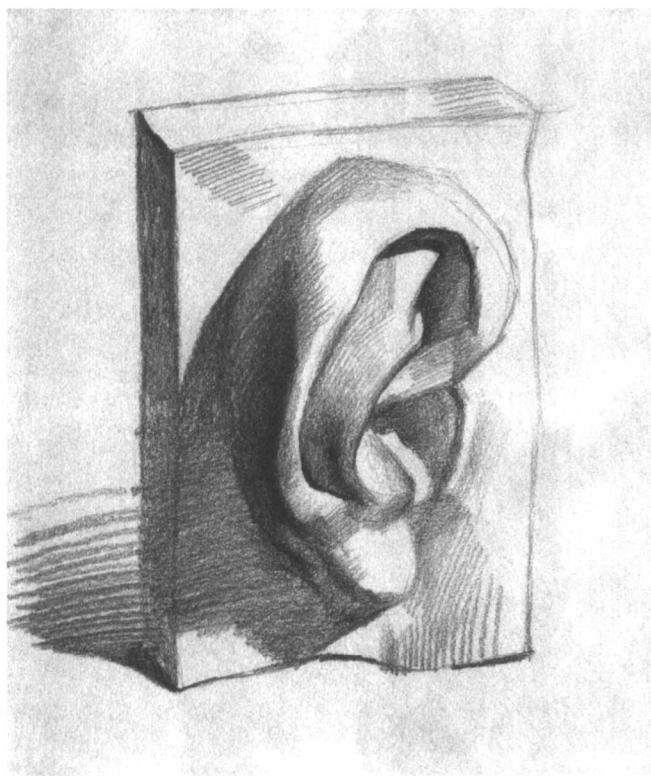

图 24

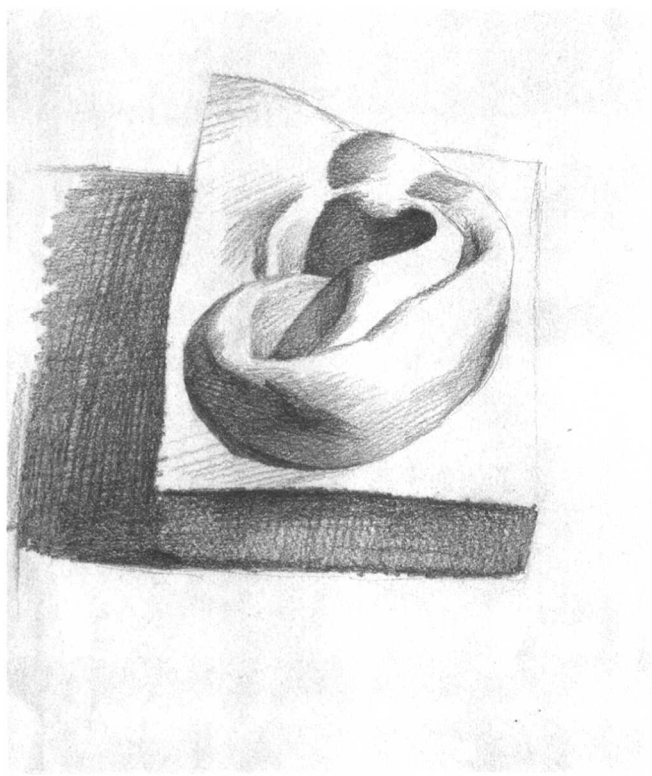

图 25