

锁美院

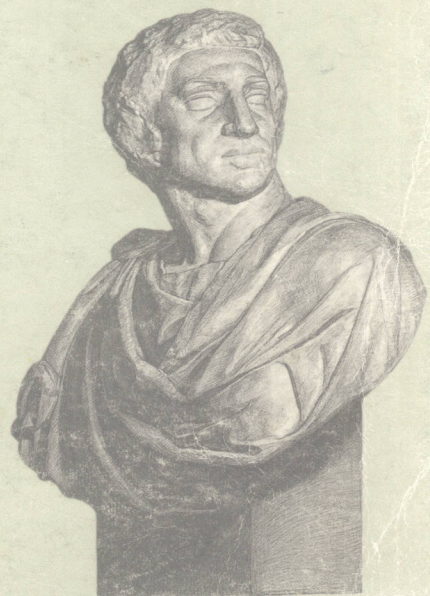
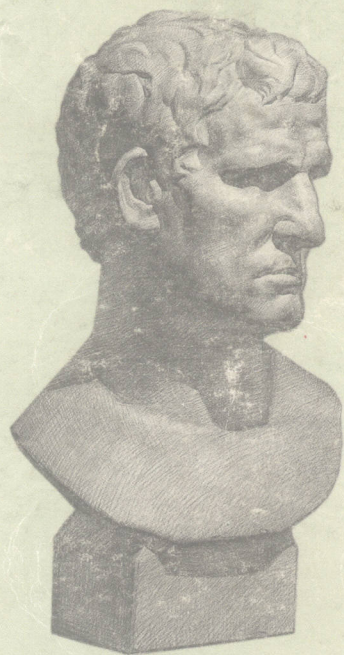
DUOJIAODUTONGBUXUNLIAN

多角度同步训练

张永海 编著

S U O D I N G M E I Y U A N

石膏像素描

朱理亚诺·梅迪奇 张永海

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描多角度同步训练/张永海编.-福州:福建美术出版社,2000.5

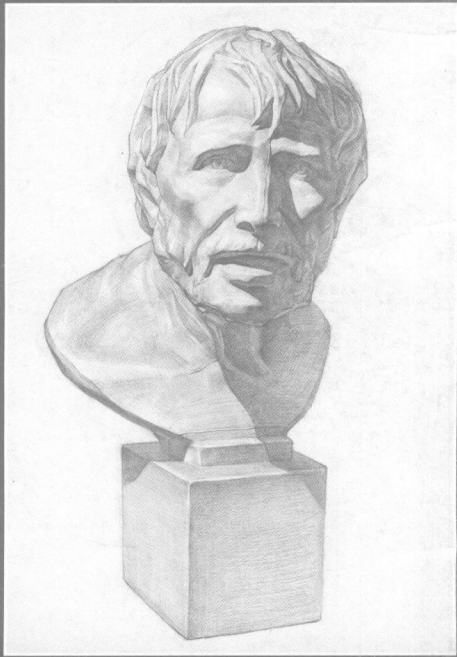
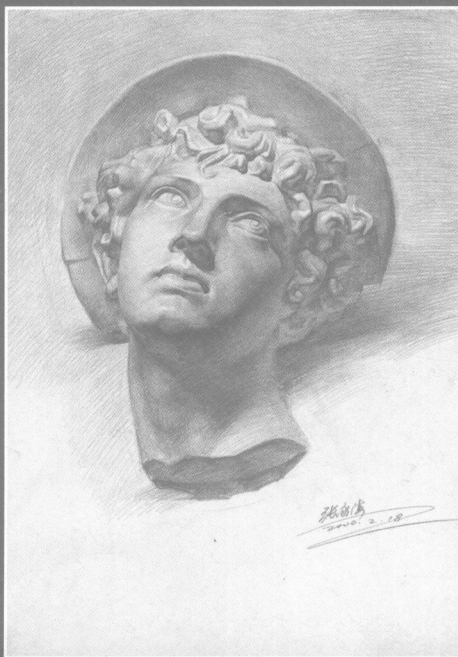
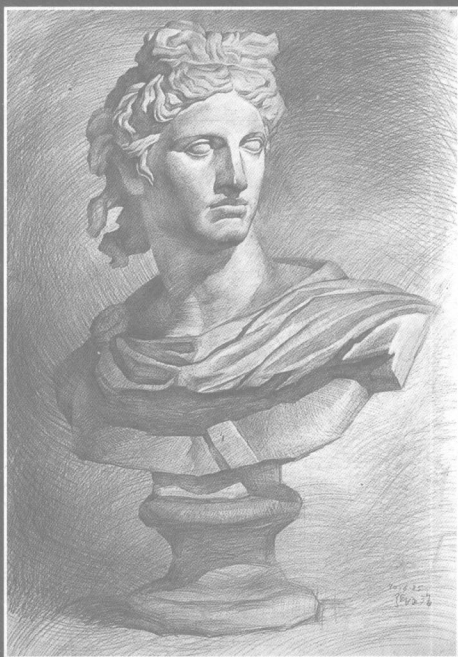
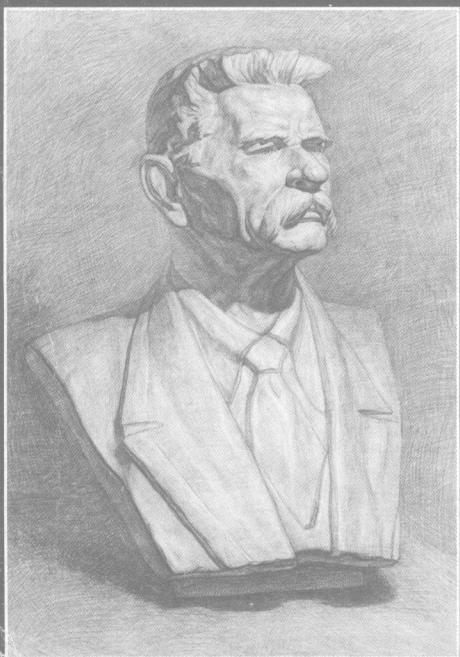
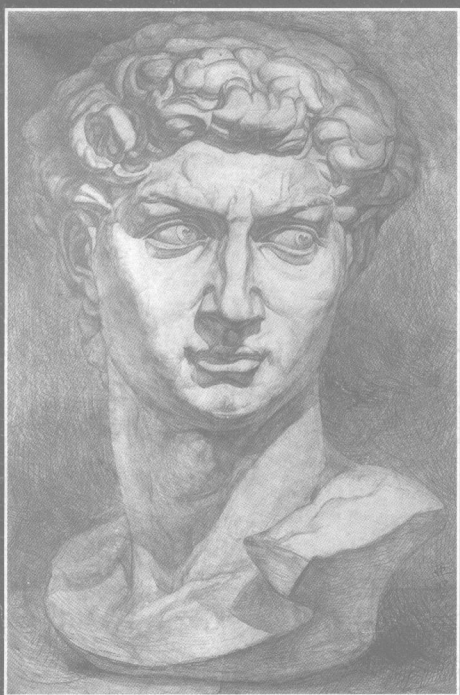
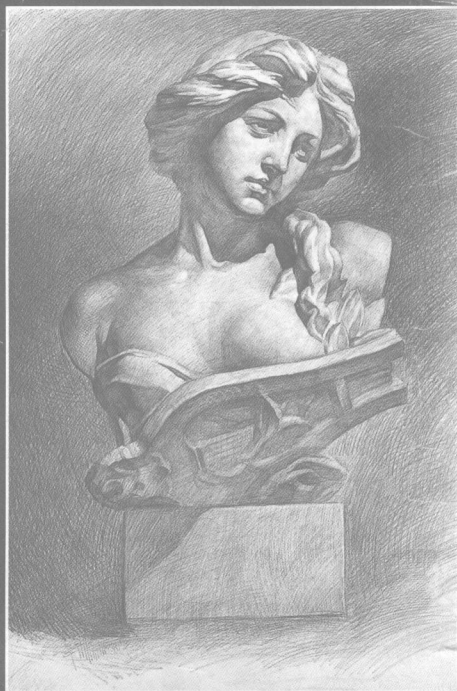
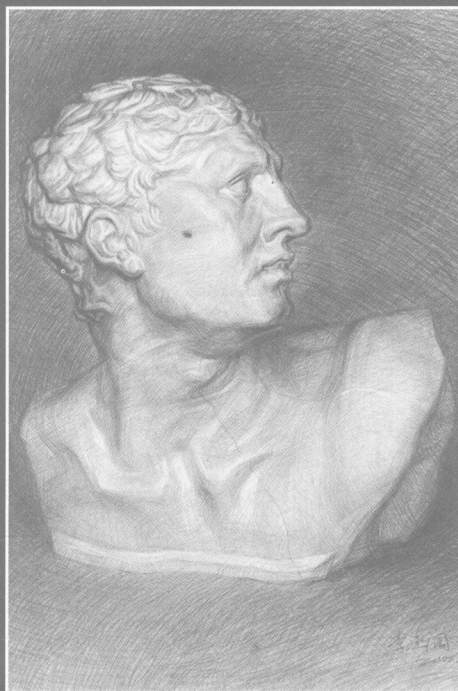
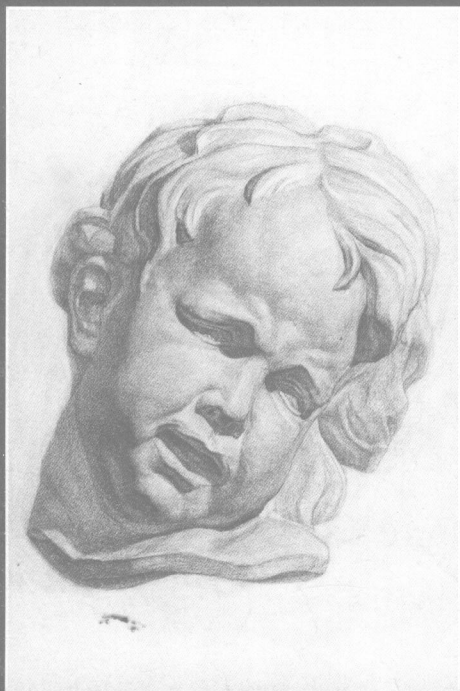
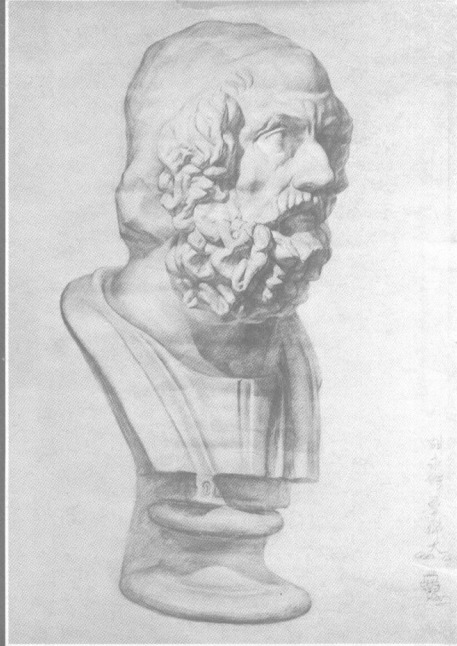
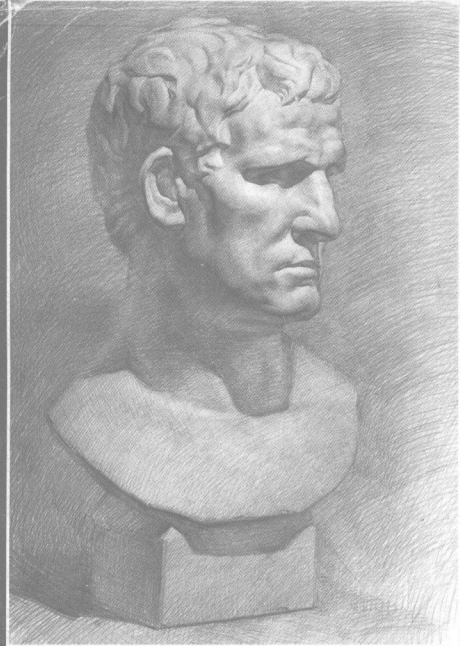
ISBN 7-5393-0878-8

I.石… II.张… III.石膏像-素描-技法(美术)-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25388 号

封底作品:垂死的奴隶
拉奥孔
少女

施能杰
林 峰
林 颢

前言

张永海

一、学习石膏像素描的意义

素描是一切造型艺术的基础。学习绘画必须首先从素描入手。而石膏像素描则在素描基础训练中充当了非常重要的角色。这是因为石膏像多数都是前辈雕塑大师的精心杰作,是雕塑家反复琢磨、仔细推敲、高度概括提炼的艺术精品。本身已具有精湛的艺术性和完美的形式感。此外,由于石膏像是静态的,这对于初学者在相对稳定的条件下,深入细致、多角度、长时间地观察了解和研究人物的结构、比例、骨骼、肌肉、动态、神情等提供了很好的写生模型。另外,石膏像具有单纯洁净的色调,在光线的作用下,形体转折、解剖结构以及明暗层次的变化都易于被初学者理解和掌握。石膏素描写生历来作为美术院校入学考试的科目,受到广泛重视。此外,它也在美术院校的基础教学中占有一定的比重,其重要性是不言而喻的。

二、石膏像写生的方法步骤

1. 构图

构图又称布局。面对一张白纸怎样将写生对象合理完整地安排在画面上是十分重要的。恰到好处的构图往往会取得良好的视觉效果。作画时,首先依照石膏像的比例和外形特征,定出石膏像上、下、左、右四个突出点,再连线成形,然后从上到下,画出一条中轴线,以此为准,进一步确定纵横各部位的比例关系和各结构点的位置距离。如若画背景,还要考虑光线的来源及投影位置。一般来说,构图要求饱满、合理。即不能太大,也不宜太小。如果没把握,可先画几张小构图,然后择取最佳方案,移植到正式画面上。

2. 画出内、外轮廓,确定基本特征和形体结构

(1)当构图确定后,接着用直线进一步找出石膏像的内外轮廓(外轮廓指特定角度下物体的外形特征,内轮廓指特定角度下物体内部结构的形体特征。这些内外轮廓构成了石膏像的特定形象)。

(2)充分利用辅助线对写生对象的动态、比例、透视等关系进行认真的推敲论证,以求得准确的外形特征、结构关系和整体气势。用笔应根据结构和明暗的主次关系区分轻重虚实。

(3)运用几何分析法来分析石膏像。这是因为自然界一切物象的造型,不管多么复杂,从形体结构来讲,都可归纳成各种不同几何形体的组合,甚至可以简化到立方体、锥体(或圆柱体)、球体等形状。比如:人物头像的额丘、眉弓、鼻梁骨、颧骨、下颌骨等,它们有的呈方形,有的呈圆柱形,有的呈扁平形,分析成块面连接起来,形体塑造便容易得多。因此利用几何形体造型,研究客观存在的体积与空间关系,既能提高对体积感的认识,又可培养在二度空间的平面画面上,表现三度空间立体形象的能力。

(4)借助石膏像周围物体的水平线和垂直线进行角度上的比较,以求证出形体的透视变化。运用这种方法,同样也能求证出形体与形体之间的大小、长短、粗细、宽窄、深浅、高低等比例关系。

3. 分析块面,以明暗来塑造形体

(1)根据光线的来源定出明暗交界线。明暗交界线是体现物体结构和体面转折非常重要的部位,它对形象的结构、体积和光感的表现,具有极其重要的作用。因此,必须根据明暗交界线区别受光面和背光面。

(2)确定整个画面黑、白、灰的总体布局。黑、白、灰的关系是物体固有色彩和光照明暗所形成的。每一局部的明暗变化,都应服从整体的黑、白、灰关系,使之有机地形成一体。明暗调子不是一蹴而就的,它是从轻到重,从简到繁的一个过程,在这过程中,始终都要保持画面的黑、白、灰关系。

(3)用几何形的观点分析,找出结构与结构之间的转折关系,从大到小,块面分明。

(4)注意三大面、五大调子的分析运用。三大面指:任何一个形体的起伏都可简化为三个面,即受光面、间接受光面和背光面。五大调子指:光线在形体起伏中产生的明暗变化,我们把其变化归纳成亮部、最亮部、暗部、最暗部、反光部五个调子。这种概括能有效地对写生对象进行整体上的把握和表现。

4. 循序渐进、细致刻画

(1)当大体的明暗关系将形体表现出来后,接下来是逐步深入的过程。深入中还要注意形体比例、结构的反复对照,以求得更加准确的造

型。

(2)明暗的深入要始终从整体入手,循序渐进,层层推进,并注意局部的细微变化。调子在逐渐加重中丰富画面,使形象渐趋完整,结构更加明朗、厚实。

(3)注意前后层次和明暗虚实关系。通常离我们视线近的部位会看得比较清晰,对比强烈。反之,则相应模糊,对比较弱。因此判断物体的前后层次关系,只需根据物像离我们作画视线的远近关系来衡量,落实在画面上的便是虚实关系,即前实后虚原则。离视线近的部位要刻画细腻,并强化明暗的对比。越往后则越逐渐递减其对比度和清晰度。石膏像写生中,五官是重点,有些角度如侧面的眼、鼻、嘴等离视线较远,却依然是重点刻画对象。因此,虚实关系有时要视主次关系而定。

5. 统观全局,谐调统一,完整表现

在最后的调整阶段中,检查形体结构、特征、动势、空间、明暗、色调、气氛的整体关系。进一步强调主次关系和形体的虚实对比,突出重点,使其精细入微,淡化次要部分,但也不可有迹无形使之只有空间的推移而缺乏形体结构的交待。画得不够的要继续铺上明暗调子。画得太过的,则适当减弱。最后达到整体的和谐统一,完整表达。

三、石膏像写生容易出现的问题及解决办法

(1)画得过“焦”。如太重、太黑等。这是作画过于急躁,没能较好地控制明暗的对比度,一味地往死里画而造成的。

(2)画得太“灰”。这是因为作画过于谨小慎微,缺乏对比,该重的不敢压,该亮的不敢提。

(3)画得太“花”。这主要是眼睛只盯在局部的明暗对比上,而没有从整体出发来观察和表现写生对象。

(4)画得太“平”。这是因为忽略了物像形体的前后、虚实变化而缺乏空间感,尤其是在边缘线的处理上,往往刻画得过于清晰而造成的。

(5)画得太“糊”。这主要是因为做画过程缺乏自信,不敢肯定,涂擦过多,致使所塑造的各个局部胶合在一起,黑白莫辨,难免生腻、粘糊。

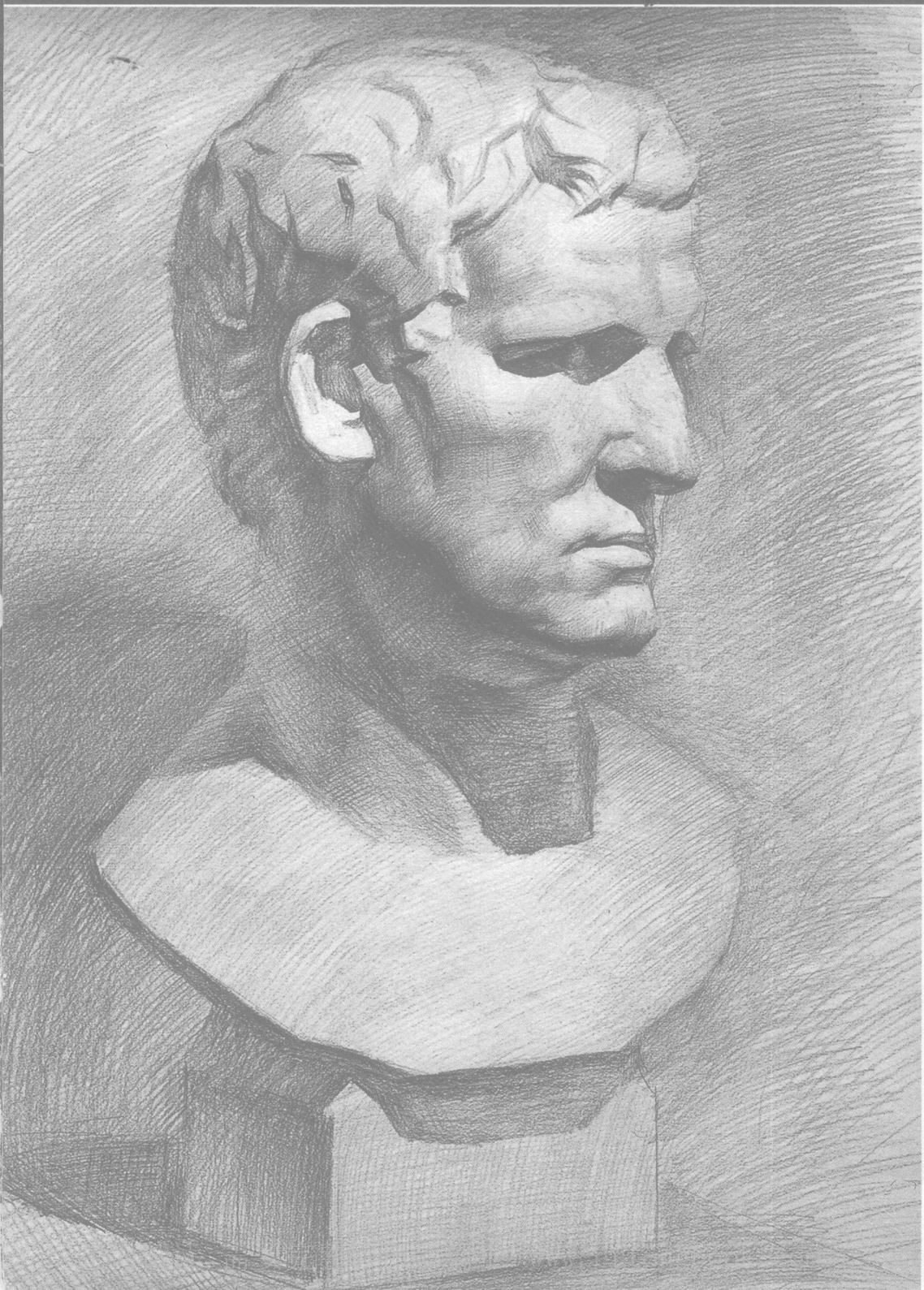
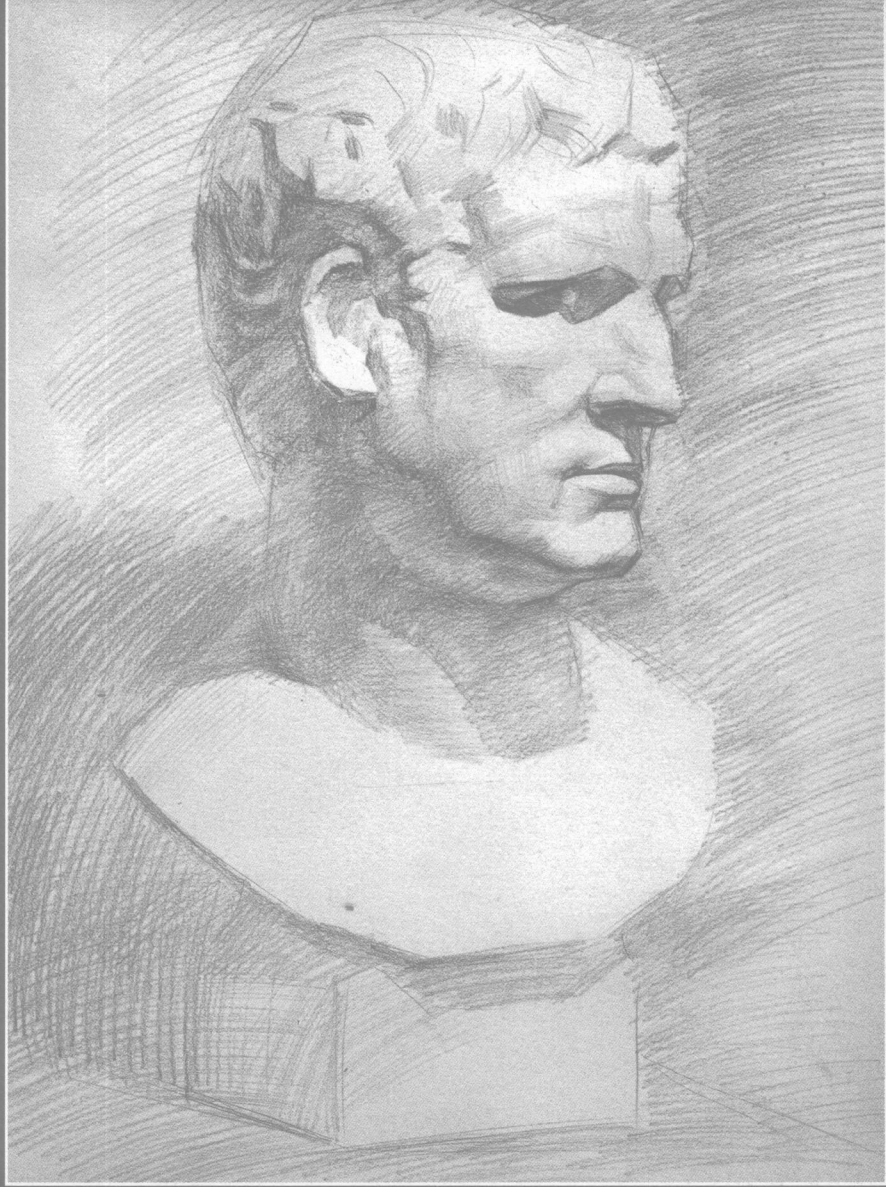
以上的种种问题,最主要的原因还是缺乏整体意识,而整体意识来源于观察和思考。一幅完整的石膏像素描,体现作画者高度的艺术思维和对形式的深刻理解。因此培养整体观察、整体表现、整体推进、整体调整等意识尤为重要。

任何事物都是辩证的,都是矛盾的对立统一。在石膏像写生中,要善于发现矛盾,并加以揭示。如明暗、轻重、远近、高低、方圆、虚实、主次等,它们既对立、又统一。因此,要在写生中学会运用辩证法原理加以分析、思考。同时,要遵循感性与理性相结合的原则。造型艺术的特点在于视觉的直接性与思维的普遍性的结合,因此必须以感性为基础,以理性来深化。“只有理解了的东西才能更深刻地感觉它”,单凭感觉难以揭示本质而显肤浅,仅凭理解容易导致公式、概念。生动具体的艺术形象,应是两者紧密结合的结果。

四、材料的运用

不同性能的工具材料,会产生不同的形式美感和效果。石膏像素描练习在用笔方面有铅笔、炭笔、木炭条、钢笔等可供选择,但由于石膏像质地洁净、细腻,一般采用铅笔来表现。因为铅笔有从HB到8B不等的型号差别,具有轻重、软硬之别,运用得好,可以比其它材料更易深入,表现细腻,层次感强。铅笔的运用很有讲究,一般来说是先软后硬,即:一开始用较软的笔,如5至6B左右的铅笔铺大调子,到后阶段可用2或3B左右的较硬的铅笔来调整局部、刻画细节,这样实施明暗调子容易做到衔接自然,且丰富细致,也宜表现出石膏的质感。橡皮擦要小心地用,不宜大面积地涂擦,尤其是在深入以后,这时可用按、挑、提等办法。还可用软布轻抖画得太过火的部位。当然,做画习惯和材料的应用因人而异,这取决于个人的经验爱好。

最后需要说明的是,任何一门艺术的追求都是要付出艰苦的劳动和全力以赴,画石膏像也一样,要保持良好的精神状态、注意力集中,遇到挫折时要冷静思考,找出问题所在,并加以克服。画石膏像不仅仅是以锻炼基本功为目的,它更是以树立正确的审美观念,提高审美能力为目的,在写生中加深对美的理解,提高艺术的感受力、想象力和创造力。只要勤学苦练,多加思考就一定能够很好地掌握这门艺术。

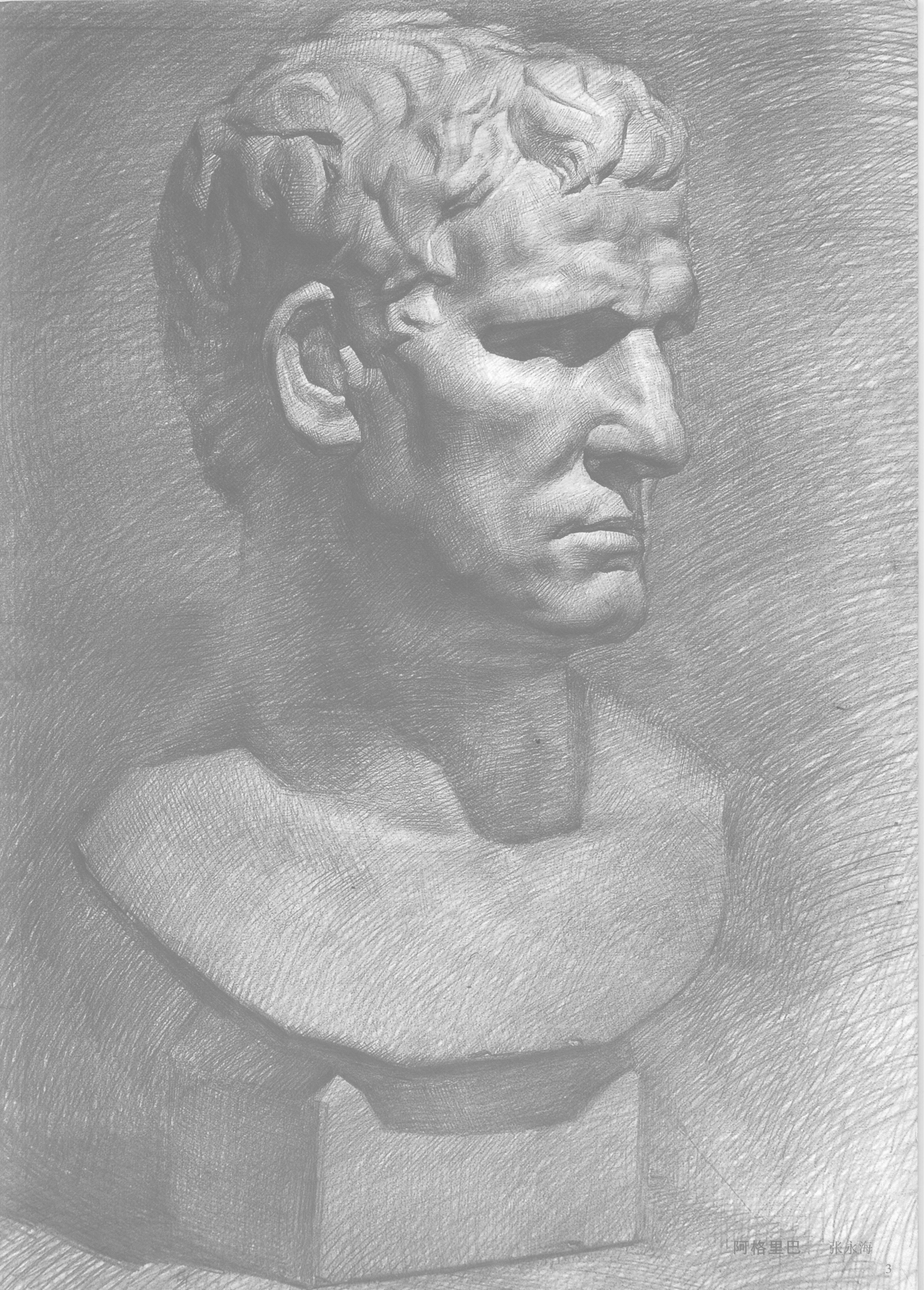
阿格里巴 步骤说明

①先用直线画出石膏像大体的轮廓（注意头部与基座是一个整体，初学者往往容易只注意头部而忽略了底座，从而造成构图上的不完整），接着定出五官的大体位置，也可将手臂伸直，用铅笔当尺子量出各局部的比例关系。用笔要轻，线要拉得直，不要做过多的重复。

②铺上大体的明暗关系。一般是从明暗交界线开始，将暗部及投影一起覆盖。交界线相对重些，反光部分稍轻些。投影做为整体的明暗关系可一同铺上调子，以增强空间感。

③当大体的黑、白、灰关系确定后，继续加重明暗对比。同时更准确地调整形体结构，扩大灰调子的面积和层次变化。注意衔接好下颌与颈部的关系。局部的转折变化一定要服从整体的空间体积。

④在不断深入中继续拉开明暗对比，同时进行细部的刻画，找出细微的结构变化，加强虚实。在最后的调整中可用 2B 左右的铅笔进行调子的推进和组合，使之更加细腻丰富。

罗马王 步骤说明

①先安排好构图,而后找准头、颈、肩及底座之间的关系,用直线画出基本的内外轮廓。

②画上第一遍调子以分出三大面,使之具有初步的立体感。尽管调子比较轻,但也要讲究虚实对比。眼、鼻、嘴等处于明暗交界处,黑白对比要明确清晰。右边脸颊轮廓至基座及投影须联系起来铺上较大面积的调子以衬托出受光部分。

③加重黑、白、灰的对比,同时从结构入手,用不同的调子逐步深入,塑造出各个细节的形体状貌,包括头发、衣纹和基座。

④愈深入就愈要注意整体性。尤其当处于亮部的结构表现较细致丰富的时候,不要忘记从明暗交界线开始至暗部及投影的整体性加重。反光部分的强弱变化更要认真推敲。因为含蓄朦胧而又不失严谨结构的调子最难画。背景的加重也会起到突出石膏像本身的黑白对比。

莫里哀 步骤说明

①定出石膏像在画纸上所画的范围,后用直线轻轻勾画出其基本轮廓和动态。注意比例和透视关系。看似简单的几根线条,但已大体抓住了石膏像的造型特征。

②用明暗塑造形体,初步形成体积感与空间感,用笔可宽粗些,但一定不能太重。波浪起伏的披肩长发要归纳概括,并进行结构上的组合,使之既有韵律变化又不失整体统一。

③继续加深、丰富暗部的调子,使结构层次更加明朗,对比强烈。做为灰层次的背景,也要根据石膏像受光和背光的关系来营造出一定的空间深度。

④用2至3B左右的铅笔进一步丰富明暗调子,使石膏像更加丰满立体,某些细节上的精雕细刻会产生更加逼真的视觉效果。但必须是建立在整体性基础之上,只有仔细观察,注意力高度集中,才能取得这种远观势、近取质的艺术效果。

海 盗(侧面) 步骤说明

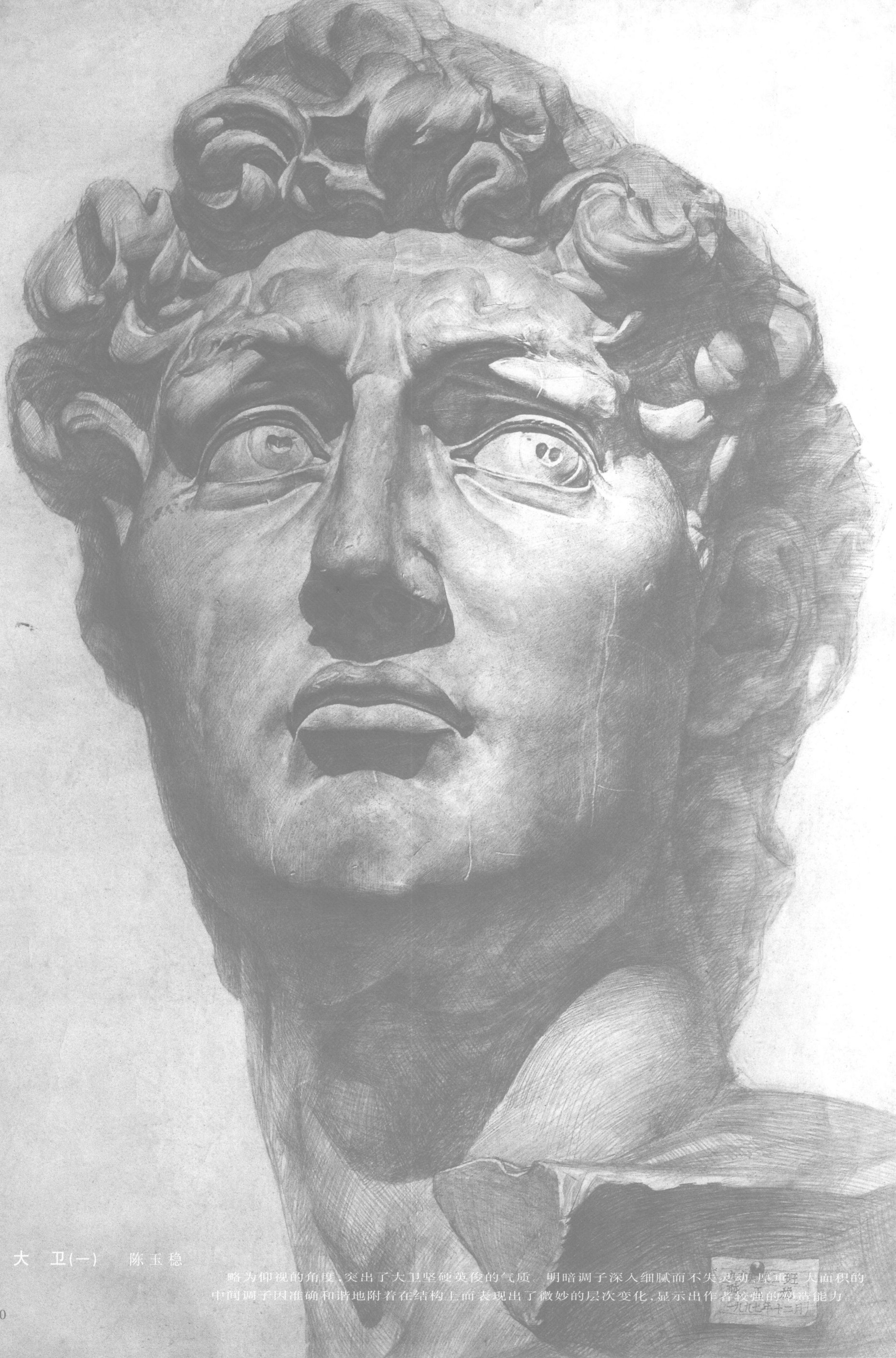
①用直线画出石膏像的大体框架。对侧面头像而言,外形尤为重要。注意五官与后脑勺的对应关系,耳朵定位的准确与否也会直接影响形象特征的准确性。

②画上大体的明暗关系,头发要分组并以此塑造出头部的体积关系,不可只注意复杂的头发而忽略内在的形体结构。

③继续加深、丰富明暗调子,主要是暗部的结构变化,在不画背景的情况下可多画些灰调子,以强化结构,并推进明暗的层次变化。

④深入细致的刻画,注意五官的转折起伏,卡在结构上的线条要有刚柔,厚薄、粗细之区别,眉弓、鼻梁、下颌骨等处的线条要硬挺,鼻翼、嘴唇处相对柔些,亮面的灰调子要以块面的形式“吃”到结构里面,使形象表现得结实而不松散。

大卫(一) 陈玉稳

略为仰视的角度,突出了大卫坚硬英俊的气质。明暗调子深入细腻而不失灵动,厚重的大面积的中间调子因准确和谐地附着在结构上而表现出了微妙的层次变化,显示出作者较强的塑造能力。

一九九七年十二月

高 仍 依 陈 玉 稳

作者以细腻的笔触,平静、内在地将复杂的形体进行归纳概括,较好地处理整体和局部的关系。不耽于表面形式的生动,依据丰富的明暗推移和柔和的渐次变化使画面轻松而不失份量。

布鲁图斯 林峰

此画黑白对比强烈,具有较强的视觉张力,敢于压重暗部的背景,使得受光部分的灰调子得以有更多的层次变化。头、颈、肩三者关系表现得合情入理,富有旋律节奏。尤其是左肩部位前后左右的空间体积通过准确的衣纹组合和微妙的明暗变化,较好地塑造出体量感。

荷 马 胡永锋

此画造型严谨,结构明确,主次分明,不借助背景也依然较好地表现出空间和体量。头发和胡子密而不乱,富有层次和节奏上的变化。

哭孩(一) 陈伟

用结构素描的方法来表现对象。依靠粗细、方圆、轻重等不同的线条语言将哭孩的内在结构及外形特征塑造得丰富而不失整体。不用明暗同样较好地表现出了空间和体积关系。

不足的是造型上五官略显集中。

哭孩(二) 林峰

下笔大胆、粗犷，画风朴实、沉稳。画法是先后轻，即先用较软的笔(6B左右)压重暗部，并用手轻抹画面，再用橡皮擦提亮受光部。摒弃单纯地追求石膏白质感，而注重表现结构本身，使之具有石刻般的凝重厚实的效果。

缺点是亮部画得稍“糊”了些。