

●美术学院基础教学丛书

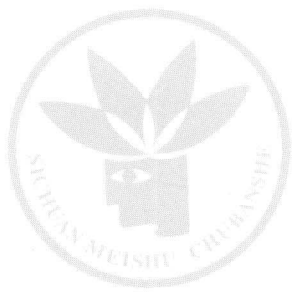
●编著 刘勇

素描石膏范画

SU MIAO SHI GAO FAN HUA

川 美 术 出 版 社

SUMIAOSHI
GAOFANHUA

美术学院基础教学丛书

素描
石膏
范画

刘 勇 编著

刘勇

1956年生,重庆人。1982年毕业于四川美术学院油画系,1989年毕业于中央美术学院油画系研修班。现为四川美术学院雕塑系副教授、四川美术学院素描教学指导小组副组长、中国油画学会会员、中国美术家协会四川分会会员。代表作品:《重庆谈判》、《帝国“葬礼”》、《女人祭坛》。油画作品《战俘》、《迁》被中国美术馆收藏,其中《迁》参加中国美术馆举办的《馆藏作品赴苏油画展》;作品《珠玛》参加《第八届全国美展》获省优秀奖;《帝国“葬礼”》参加《纪念抗战胜利五十周年展览》,获四川省优秀作品二等奖。分别于1992年和1996年《全方位素描教学》和《基础素描综合教程》连续获得四川美术学院优秀教学成果二等奖,并有论文发表。

(川)新登字 006 号

封面设计:吕雁南 张大川

责任编辑:吕树明

素描石膏范画

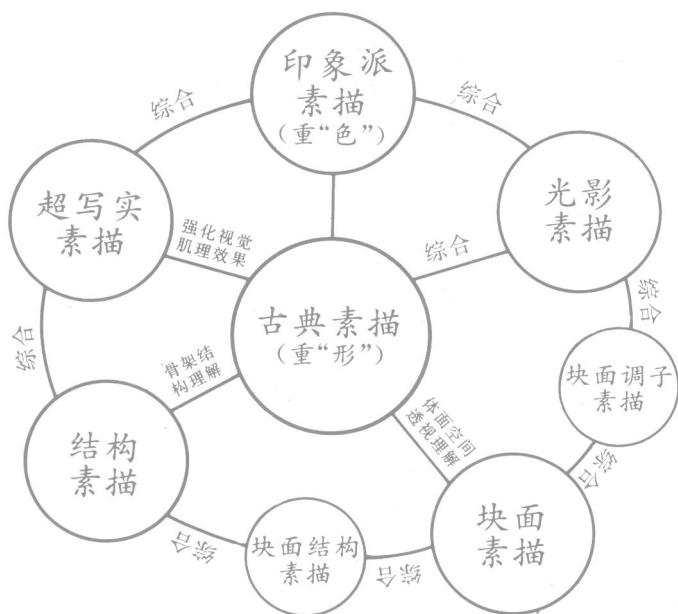
刘勇 编著

四川美术出版社出版发行 社址:成都市盐道街3号 邮政编码:610012
四川新华印刷厂印刷 新华书店经销 开本 787×1092mm 1/8 4印张
1997年9月第一版 2001年7月第三次印刷

ISBN7-5410-1367-4/J·1300

定价:20元

素描石膏范画

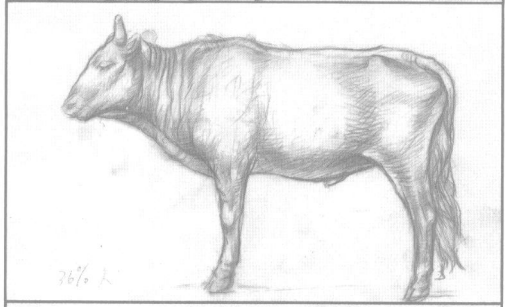

学院派素描综合训练星系座标图(写实体系)

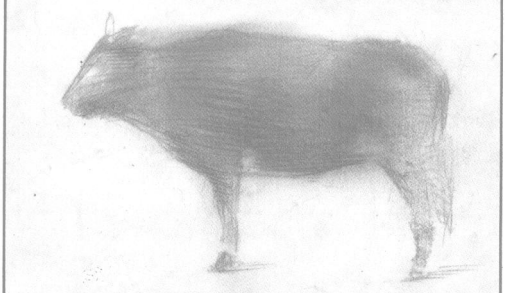
牛系列

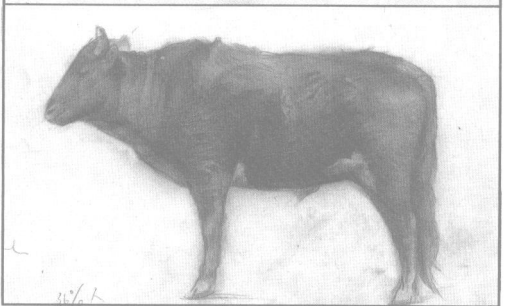
牛系列①

牛系列②

牛系列③

在以写实作为主流的中国学院派素描教学中,石膏像素描写生是常见的基本功训练方式之一,同时,石膏像素描也是从静物到人物的过渡性练习。这种在固定光源下,以长期作业为主的石膏像素描写生能力的高低,往往在传统的美术学院被认为是检验“功夫”深浅的试金石。我国不少美术院校的入学考试也往往通过石膏像素描写生来考察学生的能力,以此发放能否入学的通行证。

素描的基本功训练,更多地偏重一种理性的活动。在固定光源下,静止形态,色质单纯的石膏像,为我们提供了从容地进行分析研究,在画面上反复推敲和修正的机会。目前石膏像写生教材内容大多利用古希腊、古罗马以及文艺复兴大师的经典雕塑作品。(也有部分国内外优秀雕塑作品。)传统的西方学院派石膏像素描训练的着眼点主要是古典审美标准和手法的完善。中国学院派石膏像写生体系主要源于前苏联和东欧的学院教学。造型方式上形成块面空间透视,由浅入深的立体造型的教学规范,强调基础造型的几何意识。具体运用中,把古典石膏像分解成块面状供学生分析、研究,引入几何石膏写生,更重循序渐进的基础作用。由于单一体系引进中国所形成的公式化、概念化的倾向,一段时期部分美院师生开始向古典素描回归,在石膏像素描写生中强化了古典轮廓线意识,但审美上更为个性化。显然,古典素描所包含的重知识、重科学、重对人的研究等文化内涵,适应了中国文革以后的社会和文化背景。与此同时,以反对先入为主的新潮思想为先导,一批变客体为主体,寻求视觉感受深度的新写实石膏像素描,在中国各美术院校的师生中相继出现。过去,在石膏像素描写生中省略不画的与所谓基础训练关系不大的某些肌理效果,变成了刻画内容之一,至此,石膏像素描的训练已逐渐变成全面的基础能力的综合训练。这些多元探求的中国学院派素描训练的新经验,极大地推动了石膏像素描写生体系在中国的建立。

为了适应时代对石膏像素描基础写生的新要求,本书可能有别于目前市面上很多同类书籍的方法,但就基础知识本身而言,与其它书籍并无二致,本书虽有关于素描潜在内容的引伸,但重点还是围绕与写生石膏像素描相关的基础训练内容和方式的综合的写实技能的基础训练,因为,这种综合的基础训练是连接未来种种可能的桥梁,愿《石膏素描范画》成为青年朋友的良师益友。

石膏像素描的综合基础训练

一、综合训练的相关对应法则

在浩渺无际群星璀璨的宇宙中,是什么维系恒星、行星、卫星的井然有序的运转?西方人说是能量守恒定律,但中国人早在几千年前就运用易学原理的相关对应法则,阐释了宇宙的奥秘。如果我们把学院派素描写实体系这棵参天巨树中的古典素描看成是恒星的话,那么,与之对应的:印象派素描,光影素描,块面素描,结构素描,超写实素描就是行星,介于这些素描方式之间的如块面调子素描,块面结构素描等等就是卫星了(参见图表)。我们之所以要设立这样一个星系座标,原因是:笔者发现当每种素描方式产生问题时,总是寻求对古典素描的回归。而对古典审美标准程式化的反叛,并不意味着因此否定古典素描尊重科学与自然,从里到外地研究对象的严谨的造型精神。在强调视觉感受的印象派那里,古典素描虽被斥之为过分理性而失去了视觉真实,(见牛系列①②)但在西方十九世纪末学院教学将两种方式合二为一,我们称之为“光影素描”。(见牛系列③)于是,学生用柔和的中间调子,琢磨入微地刻画明暗层次的丰富效果,但造型开始弱化。与之相对应的是,几何形体概念的诞生,当时的写

现实主义绘画的代表库尔贝、柯罗等在造型中已存在强化形体力度的几何减形要求。于是,又产生了块面素描。(见牛系列④)前苏联契斯恰可夫素描教学体系,正是在这样的背景下把几何造型作为一种基础训练的空间透视斜面的理解方式而运用于基础教学,但由于从外到里无数透视斜面的调子分析,所还原的对象,因细致入微而接近于照片, (“块面调子素描”,介于图③与图④之间的方式)往往得到的是造型表面的真实,但它适应了现实主义创作理论影响下的大众审美需要。与之对应,随后产生的“结构素描”, (见牛系列⑤)虽然它源于几何空间的骨架结构概念,但它是对古典素描更为理性的回归。也因如此,它在造型本质上的强化意识,更容易因失去感性而造成公式化、概念化的倾向。学画者更多的时候追求一种表面程式,而非仅仅是一种理解方式的把握,于是,“超写实素描”(见牛系列⑥)以其对细节的视觉肌理效果的极端地表现,而使客体物象变得具有主体精神的活力。这些在观察方式上变化所产生的行星群和卫星群支撑了传统学院派几百年历史。实践证明,学院派素描体系变化的历史就是一个不断综合适用的发展史,它必将由于宇宙万物的相关对应法则所孕育的新思维而产生新的综合。

二、方法步骤

1. 选择角度,确定构图

石膏像素描所选教材大多是雕塑大师的经典之作,如大卫、拉奥孔等,所塑对象都有一段感人的故事。作画前,首先对作品与作者的背景资料进行一番了解,便于我们深刻把握作品的精神内涵,然后参照国内外表现同类作品的素描资料,鉴赏分析其优劣。尤其重要的是:选择一个你认为最能表达作品精神内涵的较佳角度。有经验的作者往往先在不同角度作一些小构图,寻求与对象相适应的感受。角度选定以后,如何最有效地表现对象,构图就十分重要,空间的密与疏,宽与窄,都应视画面的需要来定。构图原则:通常遵循平衡而富有变化,丰富而不失整体,主体突出而不显呆板,创新而不失法度。许多时候,学生对角度和构图的选择不够重视,而使最后的作业变得与人相似而平庸。相反,如果这个阶段把握得好,将使你整个作画过程充满激情。总之,角度与构图的好坏与你综合的文化素养相关甚密。

2. 遵循基本原则,综合运用技能

石膏像素描基础训练,对于学画者,应强调对传统写实素描的综合体验。如果我们把作业分成:轮廓、明暗、刻画三个作画的主要程序,那么,轮廓阶段应严格把握“准确”的原则。具体表现时,取决于你对“形”与各种造型方式所对应的特点的综合认识:古典轮廓线以其擅长对形体结构自然本质的提炼,所形成的弧线透视的空间表达方式,在作画的最初阶段显示出的精确性,对于形象的准确的把握,作用显而易见;而块面结构轮廓线以其对形体结构强理解,所形成的块面空间透视表达方式,在作画的最初阶段显示出的包容性,对于形象的整体关系的准确把握,同样作用明显。明暗阶段,应严格把握“形色兼备”的原则。具体表现时,取决于你对“色”与各种造型方式所对应的特点的综合认识,古典明暗不受固有色和微妙光影的影响,而直接表现与形体有关的高点和低点的明暗概括效果(重“形”轻“色”)。光影素描重视微妙的光影效果和固有色变化的表现(重“色”轻“形”)。力图表现形体与色调的坚实关系的块面结构素描也有综合运用或用其所长的可能。刻画阶段,应严格把握“取舍”的原则。古典刻画方式强调形体边缘线和低点线的刻画而不受物体远近的影响,弱化了空气透视和固有色的影响和变化;而光影素描强调对形体明暗色调的细腻表现,注重明暗效果的中间色调的把握,弱化了形体的理性结构线,以及块面结构素描强调结构要点和明暗交界线的表现,弱化了视觉的细腻感受。这些方式所具备的不同特点和长处同样可以运用于我们对作业完成效果的综合追求或不同选择。(参见牛系列)

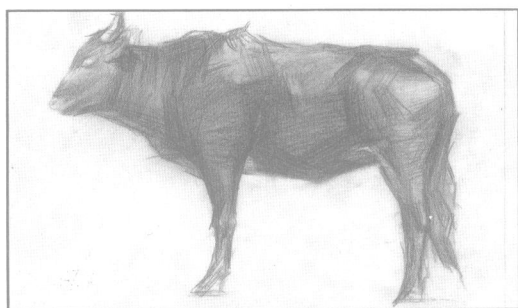
石膏像素描的基础写实训练应始终坚持以古典素描为中心,兼容其它造型方式的综合训练为主。当出现混乱时,我们可以重新回到古典素描中去寻求新的契机,因为古典素描对形体本质的深刻认识永远是写实素描赖以生存与发展的精神支柱。

3. 大卫石膏像的作画步骤及相关因素的分析

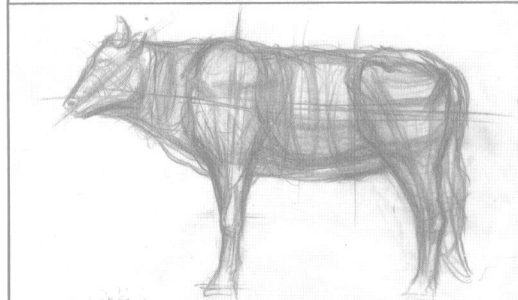
步骤图①

用较直的概括线确定大卫的构图位置和基本形的准确外轮

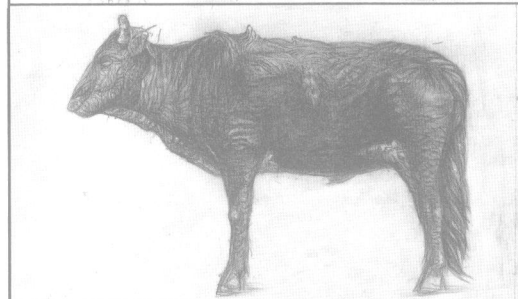
牛系列④

牛系列⑤

牛系列⑥

步骤图①

步骤图②

步骤图③

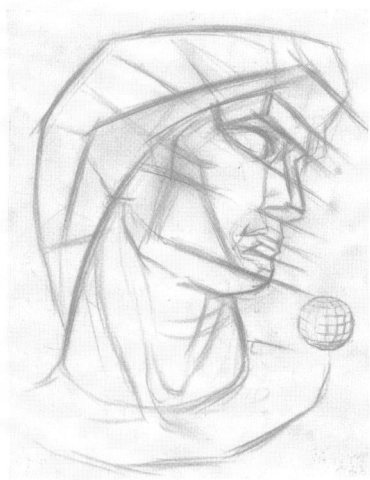
步骤图④

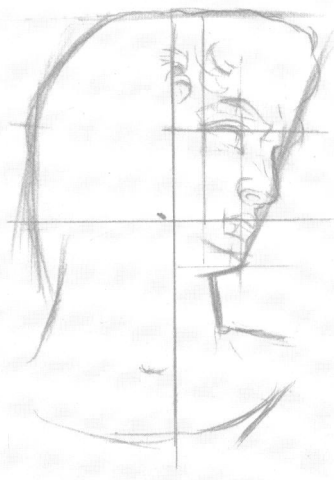
步骤图⑤

步骤图⑥

附图①

附图②

廓,注意头部前倾的动势和头颈的比例,以及面部的朝向和大小体积转折位置。可以用手中的铅笔,伸直手臂进行垂直线和水平线的比较,以判定外轮廓高低点的位置和线与线的倾斜关系,注意轮廓线交汇点的准确位置,并适当强调。

步骤图②

从外轮廓转入对内轮廓的基本体积和比例位置的界定,强调基本形的几何体积概念(见附图①),注意头像中部、眉弓和两眉之间的水平和垂直的动态交汇线的倾斜位置,以及肩部的倾斜关系和头、颈、胸不同的朝向。用垂直线、水平线组成的视觉网对颈窝、内外轮廓的高低点进行准确的界定或校正。(见附图②)

步骤图③

在确定了基本形的比例,透视的体积关系后,进一步用较短的直线来确定具体的细节,以及明暗交界线的位置。同时,头部解剖结构是以具体对象的形体特点来理解的,(见附图③)因此各种体积表达方式(“块面”,“骨架”见附图①④)也应进行相关的理解。观察时,可以用不同的几何形状来体会大卫各部分的基本形体特点,如头发部分可看成一个斜扣的三角形;颈部看成圆柱形;眉弓到鼻子看成一个T字型等等。而且可以继续用以上分析方法更细地把握形体。由于所画大卫是一个侧面而带仰视的角度,运用辅助线的方法,从头发上沿到眉弓、眼角、鼻底、嘴角、下颏依次牵引斜线向视平线方向倾斜(见附图①)能较好地把握形体的透视关系。需要说明的是,这种方法仅适用于理解性练习,不能当成目的,具体作画时,还应保持视觉感受。(注:例图中多数图例,仅仅是一种理解方式,不宜在作画过程中直接体现,但可以作为分解练习,有针对性地解决问题。)

步骤图④

在形体基本确定有初步细节以后,用适当的曲线对形体的空间位置和体块连接关系,进行骨架轮廓的理解。也可以进行这类分解训练、深化理解,同时结合内部结构进一步确定明暗交界线和结构要点的细微形体变化。除对颈部、头发等进行弧线色带的环绕概括外,用短曲线对眉弓到眼睛起伏变化,颧骨转折处与颧桥的形体趋势,鼻骨的衔接位置,以及嘴部的起伏进行准确的骨架结构的体会(见附图④)但要根据形体的方圆变化和明暗的对应关系来画出线的松紧、强弱、粗细的变化。由于大卫石膏像是采取古典手法塑造的,在这个阶段,也可以进行更为细致的古典轮廓线的界定。(见附图⑤)一般比较强调低点轮廓线的提炼和肯定,而高点部位的轮廓则随形体起伏的强弱而发生深浅、粗细、松紧的不同变化。(如果平时作画较概念,建议在这个阶段运用古典轮廓线的方法将形体的细微关系画充分。)

步骤图⑤

形体轮廓完成以后,根据明暗交界线的位置进行明暗表现。首先,沿着明暗交界线将暗面和亮面的对比关系拉开,再较为概括地画出对象体块明暗的初步关系。(见附图⑥)运用铅笔时,保持较为松动的线条,使形象初步形成色调的空间感(近强远弱)。由于光是由斜上方来,底面的色调略深一些,然后可以进一步修正轮廓与形体起伏的位置和色调的关系,逐渐拉开黑、白、灰的距离。每一次加深都应以发际、眼眶、鼻底、下颏底等位置进行深色推进。这时候,素描方式可以形成两种走向:一种按短期作业的方法,一次将深色画到位,然后再拓展细节,但重点是明暗交界线和结构要点以及五官的刻画,形象的其它部位较概括(见附图⑧)。这类素描在高考应试时有一定效果。(同时,也可以按这种方法画出一张绘画意味很强的中期作业。当然,如果这样,深色不宜一次画到极限,不然会影响生动的效果。)另一种走向是长期作业的方法,综合运用各种写实造型方式,用眼睛来抚摸形,以古典素描对形体低点的本质理解,以色调素描对中间调子的细微把握,以块面结构素描对结构要点的明确认识,以超写实素描对形体肌理效果的强化表现,来锻炼全面的基础能力。请注意不同轮廓方式与调子表现的不同效果(见附图①与③,④与⑧,⑤与⑦)

步骤图⑥

大的调子关系完成以后,从大卫石膏像发际的高点部位的明暗交界线开始,用深色推进画面,进入刻画阶段。如果暗部的

色调太表面,请用古典素描的低点轮廓线进行强化,但要注意色调与轮廓线的虚实变化。(见附图⑦)如果亮部太简单,请用调子素描方法画出中间调子的细微变化。(见附图⑨)如果形体太软弱,请用块面结构素描的方法强化明暗交界线和结构要点的刻画。(见附图⑩)如果形体太概念,也可试用超写实素描的方法强化形象肌理的视觉效果。

本示范图的完成效果,主要采取综合方式,但由于深色推进过早,形体表达欠深入。(参见第四页正图)

这本书里收集的是目前中国较有影响的三所美术学院及附中的石膏像素描习作(中央美院、中国美院、四川美院),以学生长期作业为主,也有部分教师的教学示范作品及教学探索作品。这些素描,大多是近一、二年的新作,从中可以了解学院派石膏像基础教学的最新情况。当然,所选作品,由于编辑水平和渠道的限制,也可能难以反映几所美院的总体面貌和实际水平,但通过作品,达成一种校际之间的交流,推动教学改革,使广大美术爱好者受益,是编者最大的愿望。

附图③

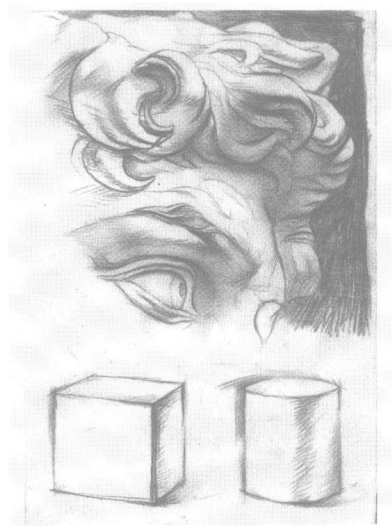
附图④

附图⑤

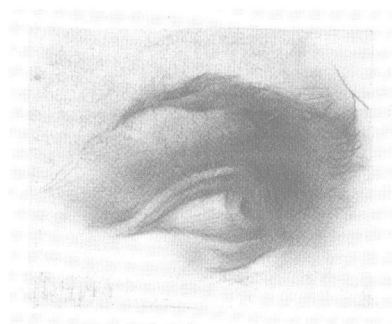
附图⑥

附图⑦

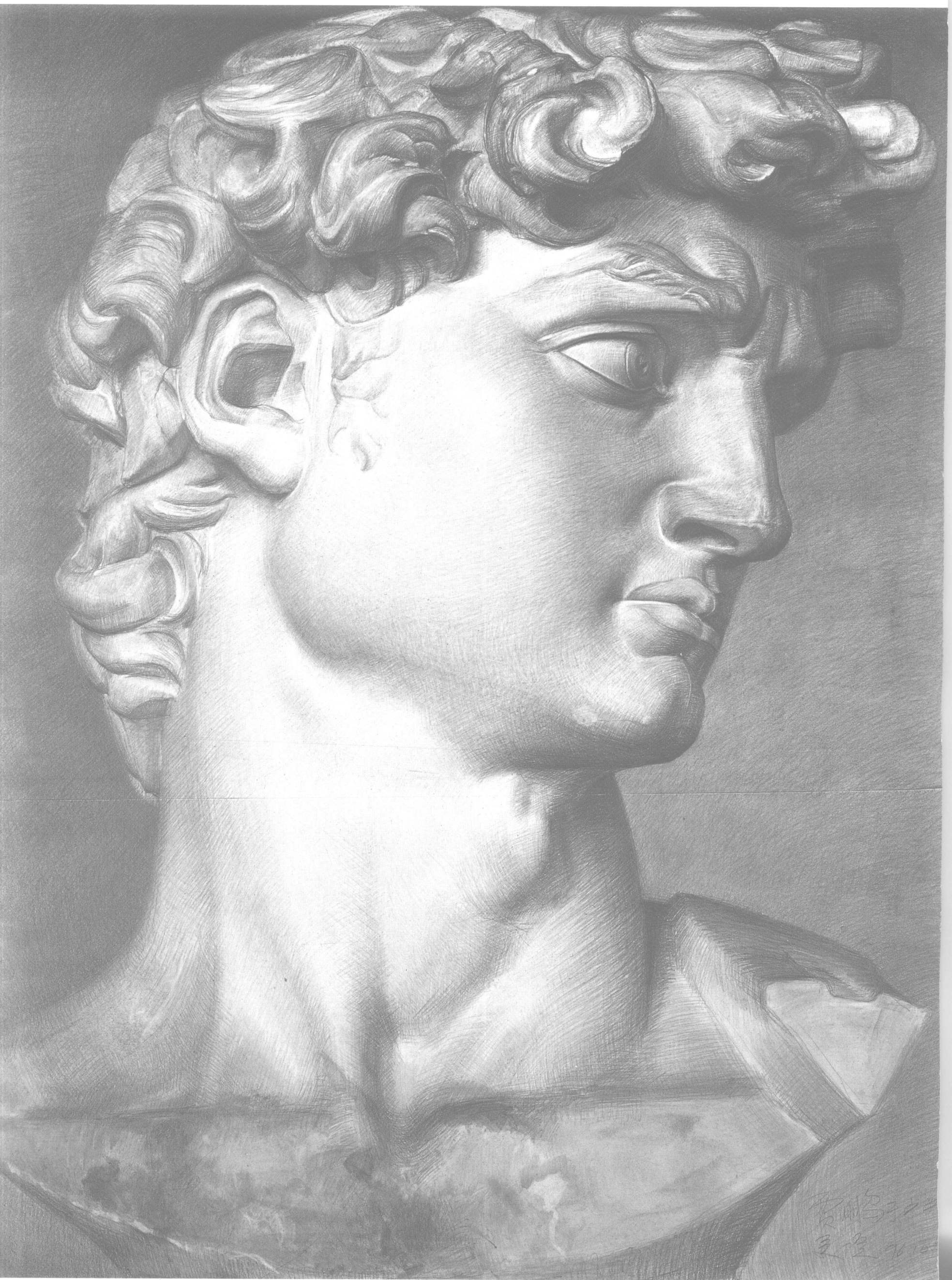
附图⑧

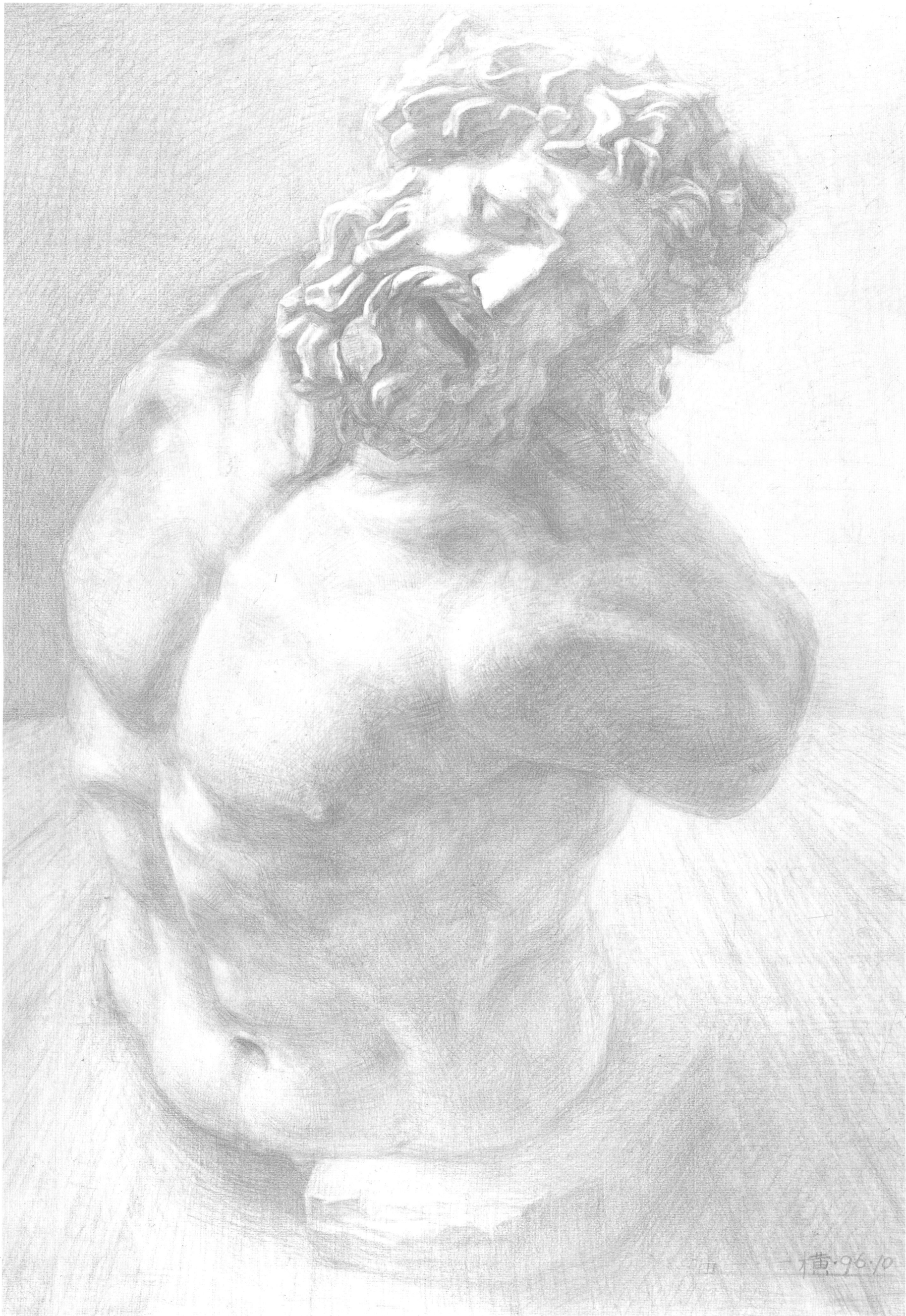
附图⑨

附图⑩

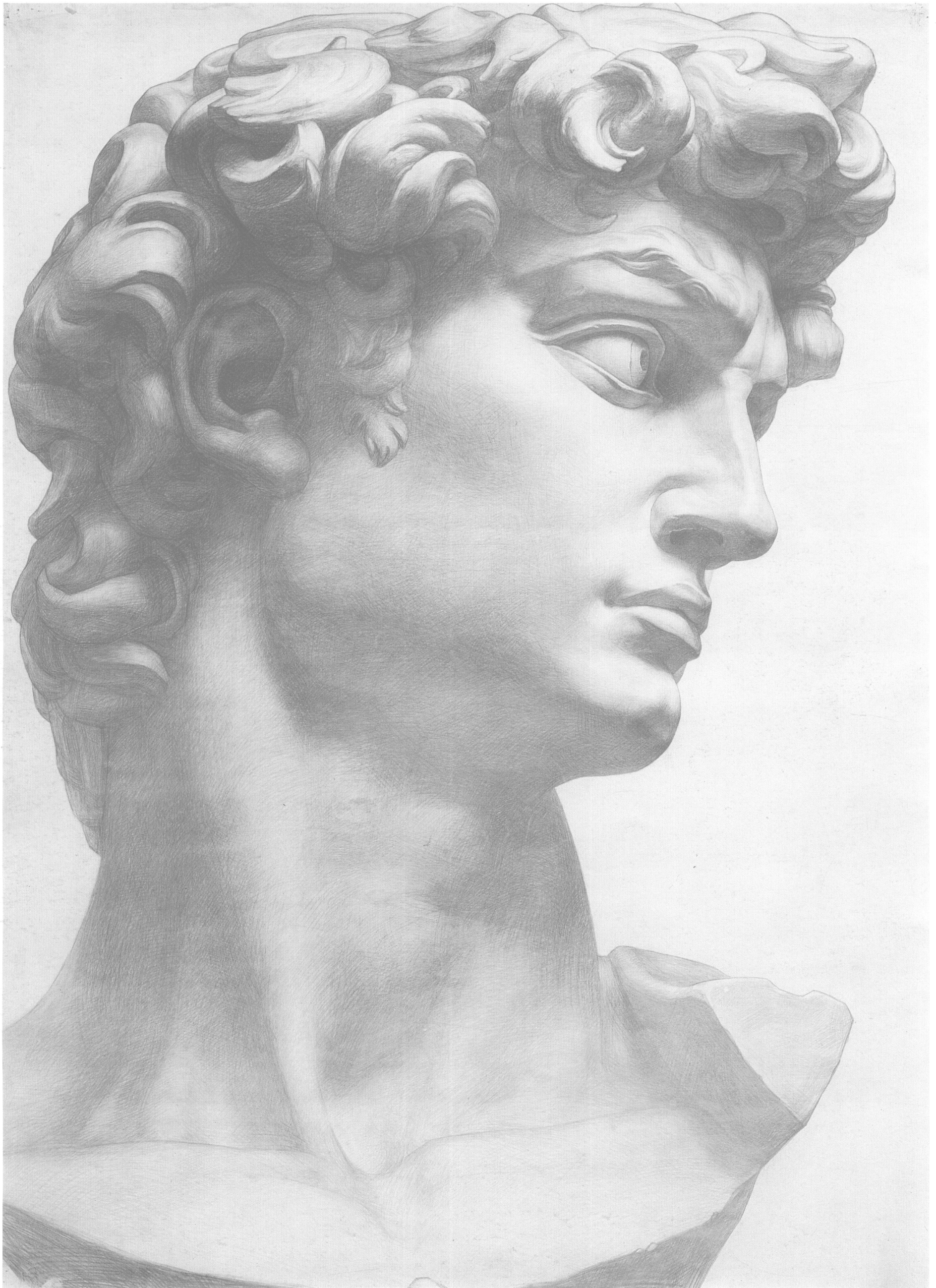
大卫 (铅笔)120×89.5cm 作者 贾鹏(中央美术学院)1996

拉奥孔 (铅笔) 87×57cm 作者 陈溢横(中国美术学院)1996

荷马 (铅笔)65×51cm 作者 林晨曦(中国美术学院)1995

大卫 (铅笔)90×60cm 作者 张庆(四川美术学院)1995
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

布鲁特斯 (铅笔)90×60cm 作者 潘鹏(中央美术学院附中)1995

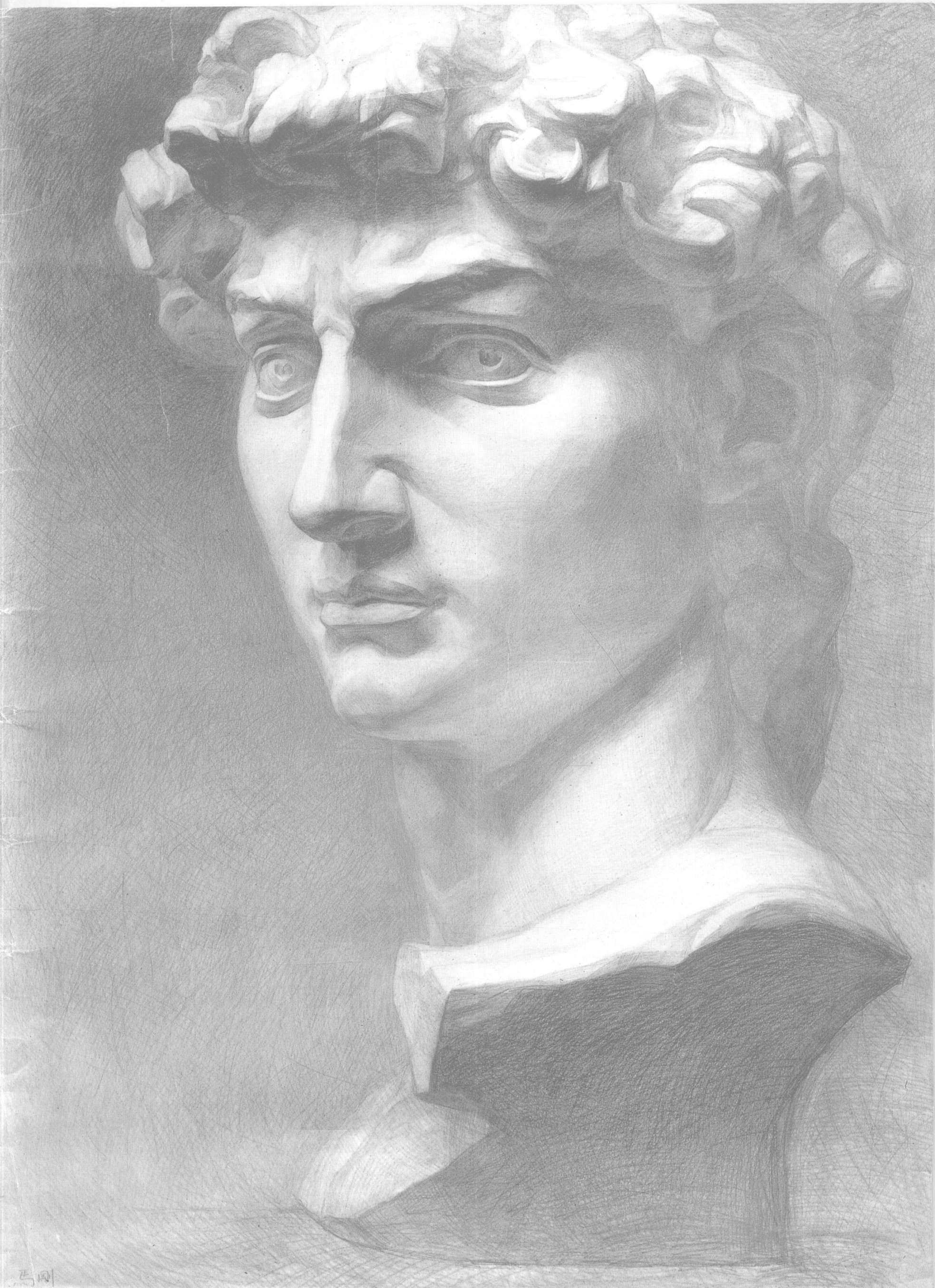
石膏像 (铅笔)109×72cm 作者 杜娟(四川美术学院)1996

希腊女子像 (铅笔)90×60cm 作者 柳青(中央美术学院)1995

莫尼哀 (铅笔)90×60cm 作者 李晓宇(中央美术学院附中)1995

大卫 (铅笔) 120×89.5cm 作者 马刚(中央美术学院)

莫西 (铅笔)80×54cm 作者 张庆(四川美术学院)1996
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com