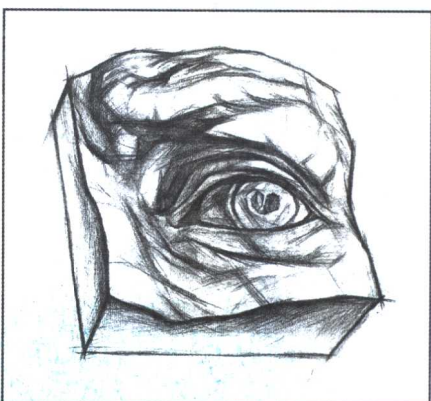
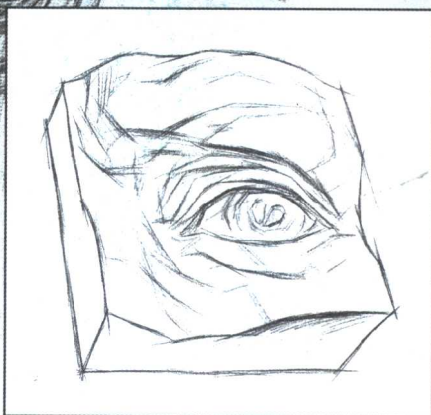
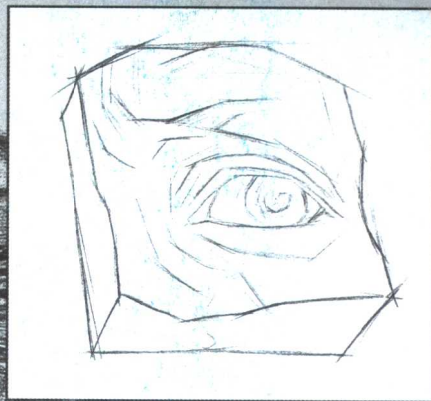
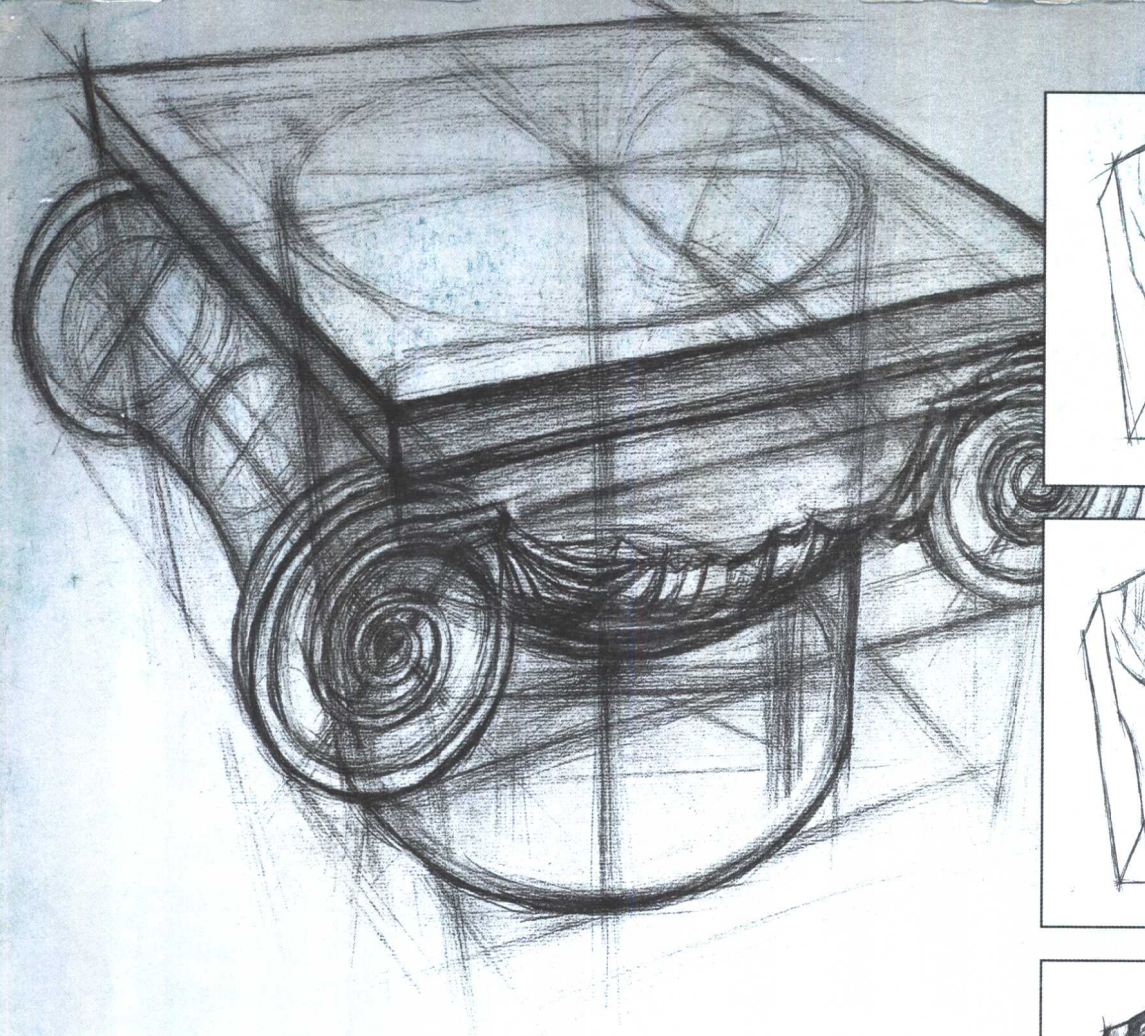

初学美术

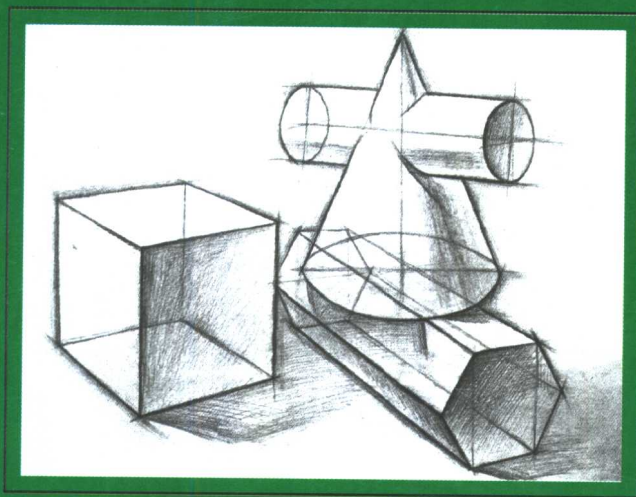
正规训练范画

素描石膏

江西美术出版社

● 吴翹璇 编著

C H U X U E M E I S H U

责任编辑\刘 杨
封面设计\傅廷煦

图书在版编目(CIP)数据

初学美术正规训练范画·素描石膏/吴翹璇编著. -

南昌:江西美术出版社,1999.6 (2003.10 重印)

ISBN 7-80580-606-3

I. 初… II. 吴… III. 石膏像-素描-技法(美术)

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 16365 号

ISBN 7-80580-606-3

9 787805 806068 >

初学美术正规训练范画·素描石膏

吴翹璇 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

新华书店发行 江西科佳图书印装有限责任公司印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16 印张 3.5

1999 年 6 月第 1 版 2003 年 10 月第 9 次印刷

印数:32001—34000

ISBN 7-80580-606-3/J·568 定价:16.00 元

目 录

1	素描石膏写生散谈	/1
2	素描石膏写生的工具与材料	/3
3	石膏几何形体画法	/4
4	石膏花饰的画法	/8
5	石膏动物像画法	/12
6	石膏五官写生练习	/16
7	石膏头骨写生练习	/24
8	石膏解剖肌肉头像写生练习	/25
9	石膏块面像写生练习	/26
10	结构素描石膏头像画法	/29
11	明暗素描石膏头像画法	/53

素描石膏写生散谈

石膏像写生训练是学习素描的起步和入门。素描,一般地说就是单色画,它是造型艺术的基础,又是一种独立的绘画形式。通常说的素描是指素描基础训练。

素描的基本造型手法是用线条、明暗来表现物象的形体、结构和空间。素描学习能提高我们的观察能力、认识能力、表现技巧,同时也提高艺术的审美水平。

素描本身可分为创作性素描和习作性素描。前者有明确的创作意图,是为创作收集素材而进行的研究性素描;后者是为了学习造型艺术而进行基础训练的习作性素描。从表现技法上分,素描有以明暗调子为表现手段的明暗性素描;也有以线造型为手段、着重表现对象的结构关系的结构性素描,本书范图大多是结构素描。

结构素描,在造型艺术的意义上是指着重表现描绘物象的解剖结构和形体结构的一种素描形式。结构素描的观念是从理解形态开始,在思维方式上是主观意识占主导位置,从描写结构造型起步的一种观察方法和思维方法。具体地讲结构素描就是破除初学者习惯的视觉经验和思维定式,提高他们在素描学习过程中对物象形态结构的辨别能力、理解能力和表现能力,从而能准确捕捉到物象结构的本质关系,更深刻地表现物象。

在素描基础训练中,如何培养和建立造型上的结构观念,加深对所描绘对象在解剖结构上的理解,弄清结构原理并运用到造型中去是本书的着重点,也是每一位初学者在素描学习中亟待解决的课题。

初学素描者在作画时往往把注意力集中到物象的细节上,对明暗变化不加选择地全部表现出来。常常是画面用笔很多,有浮华的外表,但缺少关键性的骨架结构,内容空泛,形象单薄,造成这种情况的原因是初学者的结构造型观念淡漠,缺乏对所描绘物象在结构本质上的深入观察和深刻理解。这种盲目摹仿客观表面现象的作画方法,必然导致学习上走弯路。因此从初学绘画开始,就必须建立造型上的结构观念。从这种意义上讲,素描基础训练的目的并不仅仅是在技巧上如何表现物象,更重要的是学会正确地观察和理解物象的造型特征。

在初学素描基础训练中,强调自觉地形成结构形态观念,就是要强化对物象造型结构因素在理性上的感知能力,掌握造型的主动性。在素描作画的过程中,应该注重物体形状的本质结构特征,而不是只注意形状的表面因素。因此,初学者首先要打破以往认识物象形状的习惯方法和视觉经验,加强对物象实体上的凸起、凹进、转折等形态特征在解剖结构上的深刻认识,从中提炼出物象可塑的结构造型因素,使训练由盲目摹仿对象转变为主动表现对象与创造对象。

在大千世界里,任何不同的物象都有其自身的组合秩序和搭配形

式,无论它们的形态变化如何复杂,都可以用几何形状结构形式来表现。以头部造型为例,为了理解和把握头部形态的结构特征,我们有必要通过把头部概括成几何形块来达到目的。把前额、面颊理解为方形体,口部为半圆柱体,下颌部为楔形体等。这些几何形简化了头部复杂的形态,使头部的结构变得清晰和明确,更便于记忆,为正确地塑造头部关系打好了基础。

以线为主要表现形式的结构素描有以下几个特点:一是能提炼物象的本质结构形态,在造型上做到明确、肯定、清晰、概括;二是以线造型同样能表现出物象的体积感、空间感和质量感,以及虚实关系;三是以线造型,一样能表现物象的节奏韵律,一样能抒发作画者个人的情趣、意味、气质等;四是以线造型,促使绘画者对结构形态进行造型观察、分析理解与表现,从而提高造型能力。另外以线造型的结构素描训练,对初学者鉴赏力的提高是有好处的。

素描基础训练的方法主要是写生练习。在写生练习过程中运用正确的观察方法来认识对象,用正确的表现方法来表现对象是极其重要的。当然临摹也是学习的重要方法之一,临摹好的作品首先要认识到原作者是如何观察和认识对象的,然后再学习他们在表现对象时的技法和技巧。素描初学阶段的训练过程,一般都是根据“从易到难、由简入繁、循序渐进”的原则进行。

用石膏像写生来进行素描训练,是人们长期以来总结出来的一个基础训练的好方法。石膏像是静止的,而且是白色的,对初学者研究形体结构规律和提高表现技能都有很大帮助。同时它本身又是艺术家创造的优秀艺术品,对培养学生的审美情趣和鉴赏能力起着重要的作用。素描石膏写生是客观物象与习作者的认识感受在画面上得到统一的体现。所以初学素描者要以写实方法为主,只有在深入研究石膏物象的基础上认识造型规律,才能充分表现石膏物象。如果不是以石膏物象为依据造型,以一些绘画技巧为公式,死背硬记,将会出现概念的表现程式。因此把石膏像画“像”是很重要,这个“像”并不是要求面面俱到,而是概括地、简练地、本质地表现对象的形体特征。

石膏写生应从石膏几何形体画起,掌握基本规律、基本方法,从简单概括的形体向复杂多变的形体发展,从机械形体向有机形体过渡。在作业过程上则要求方法正确,作画步骤有条理,有秩序,能够深入画下去。在时间上,长期作业和短期作业都要画,碰到学习中的问题时,不要急躁,要多思考,多分析。有时理解了,不一定画得出来,这是因为还不熟练的原因,结构素描初学者有一个“消化”理解的过程,有一个在训练中加深理解的过程。只有在不断的艰苦训练中,牢固地掌握造型的基本规律和相应的知识技能,才能画好石膏素描。

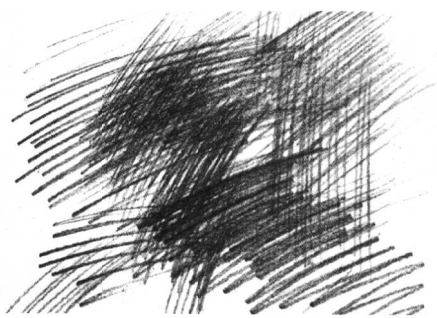
素描石膏写生的工具与材料

素描的工具与材料较为简单,最常用的工具就是铅笔,铅笔的最大优点是作画时精确肯定,能随意修改,又能深入细致地刻画细部,有利于反复地涂改和严谨表现形体,可以画出较多的层次调子,铅笔的色泽又便于表现高调中的银灰色层次,初学者比较容易掌握,因此对基础训练较适用。铅笔分为软硬两种类型,以 HB 为界线,H-6H 是向硬性发展的,6H 最硬,一般用于设计专业、描绘精密图纸之类。HB-6B 是向软性与深色变化的。目前已经有了更深的 7B、8B 铅笔,这些铅笔可以表现黑灰色调。石膏写生用 HB-4B 就能满足通常色调的需要。铅笔虽有它的优点,但也有一定的局限性和片面性,铅笔的精细很容易造成局部观察、局部着手和表现细节的兴趣,从而把握不住整体感。铅笔不能作大面积的挥洒,不易产生流畅感觉,易导致僵硬、灰涩的画面效果。

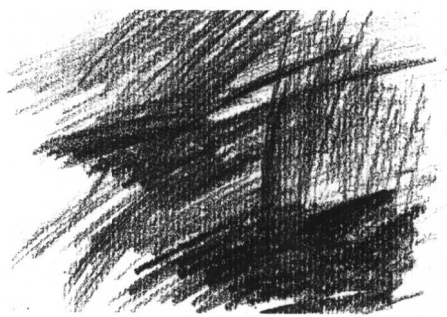
其他的常用工具还有木炭条、木炭铅笔和炭精条等。木炭条炭质松软、色泽黑而有光彩,有许多表现优势。它具有松动、流畅而极富变化的特点,能自如地表现出轻重、勾勒、顿挫等不同的画面技巧,又能排线成面,形成大片色调,轻轻擦抹便形成一种多变色调,因此木炭条具有较好的表现潜能和丰富的表现手段。木炭铅笔具有铅笔与木炭条的某些特点,色泽黑而有精神,能求得形体表现的强度,但它并不具备木炭条挥洒有神的优点,因此常常和木炭条结合起来用。炭精棒,初学者一般不宜使用,它性质像木炭铅笔,但没有外木包围成笔,笔体粗大,表现力强,尖细部分可以刻画细部,不易掌握。

橡皮擦:有软性和硬性之分,如橡皮泥就很软。橡皮擦有两种用途:一种彻底擦干净,可修改画坏了的地方;一种像细画笔一样可擦出色调来,有时留出的擦痕像笔触一样,很有韵味。橡皮的有效运用能使画面有独到的效果。

纸张的使用要根据用笔和作画的具体情况来定。铅笔素描通常以质地紧密结实、有一定的厚度、容易上铅、擦改不易起毛的素描纸为好。而炭笔素描则可用质地粗松一点的纸张。

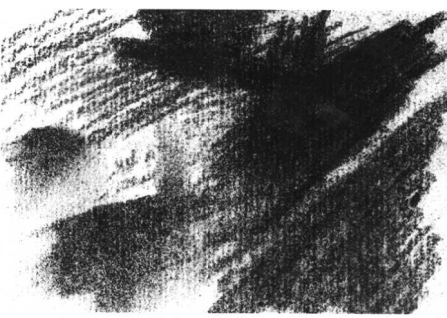
● 硬性铅笔画出的线条硬挺、清晰,表现灰色调层次尤为精彩。

● 软性铅笔画出的线条沉稳、厚重,适用于暗部层次的反复描绘。

● 炭笔画出的线条刚柔相济,但缺点是不易修改,初学者难以掌握。

● 木炭条画出的线条柔和,层次丰富,但不易作精细刻画。

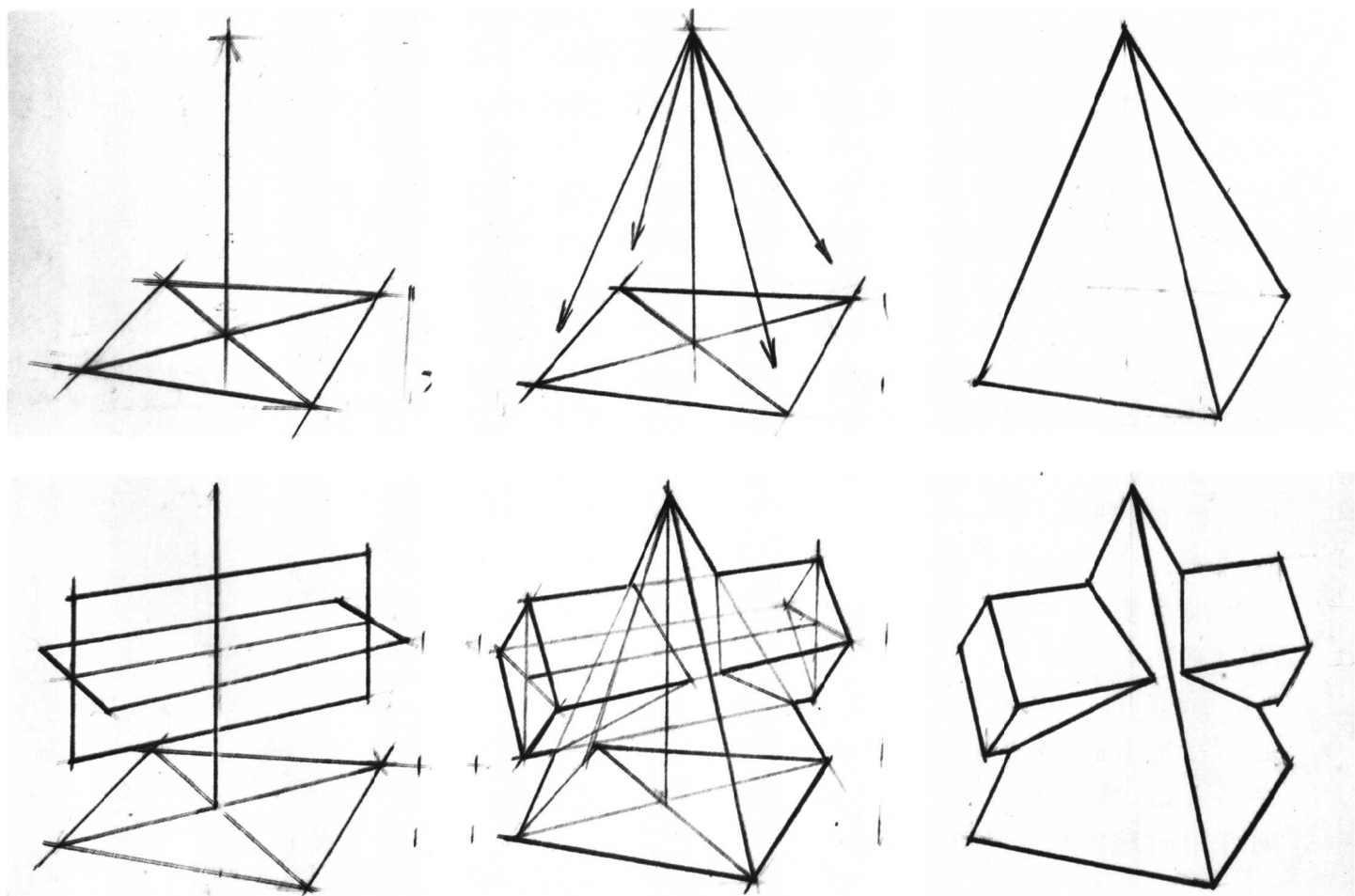
石膏几何形体画法

几何体石膏模型写生,是学习素描的第一步。又是重要的一步,这一步的严格训练为将来画好复杂形体,打下了良好的基础。世界上复杂多变的形体常常使作画者一时难以捕捉其形体特征,作画者必须借助于某些基本形体进行概括,而几何形体是经过分析归纳而概括出来的最典型、最简洁、最明确、最基本的物体形状。这些几何形体的相互结合,可以构成各种新的、复杂的形体。世界上任何复杂的物体都可以概括为这些简洁、单纯的几何形体状态。

石膏几何形体由于固有色是白色的,不存在其他色彩的干扰,有利于理解分析光影明暗变化,方便初学者辨别和认识。素描训练从石膏几何体开始是由简入繁的一条捷径。

进行石膏几何形体写生训练对初学者理解立体形体是有帮助的。许多的初学者轻视研究几何形体写生,即使画了,也不认真对待,结果达不到训练目的,甚至连自己也不信居然这样简单的形体也画不好。其实原因很简单,就是写生时只凭感觉,只记录形状,看一眼画一笔,没有重视形体结构分析与理解。

如果这样来分析:六个等大的正方形能组成一个正方体,四个等大的等腰三角形和一个以等腰三角形底边为长度的正方形能组成一个正方锥体。如画正方锥体时,了解了这样的构成关系,我们借助辅助线,先画出底面的透视形,用对角线求出中心点,再由中心点引出中轴线,确定高度后,由顶点向底面四角作延线(如下图)。这样画起来既简便,又正确。这种画法基本上是借助辅助线来完成的。如果能严格地练习一段时间,一定会有很大收获,尤其是对形体的认识会有很大提高。

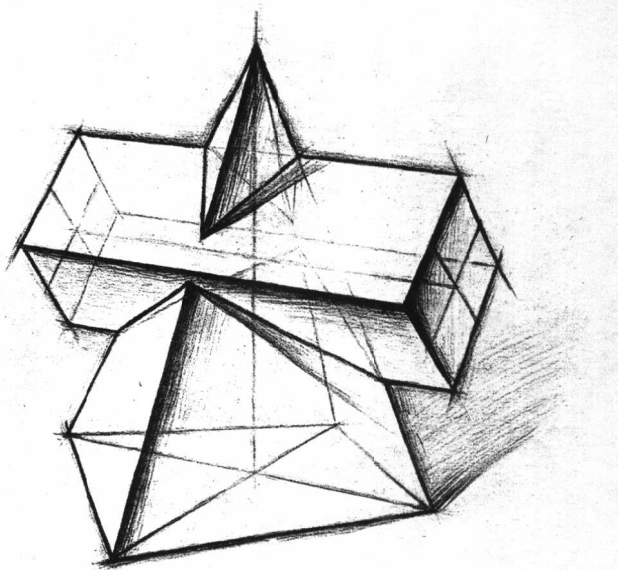
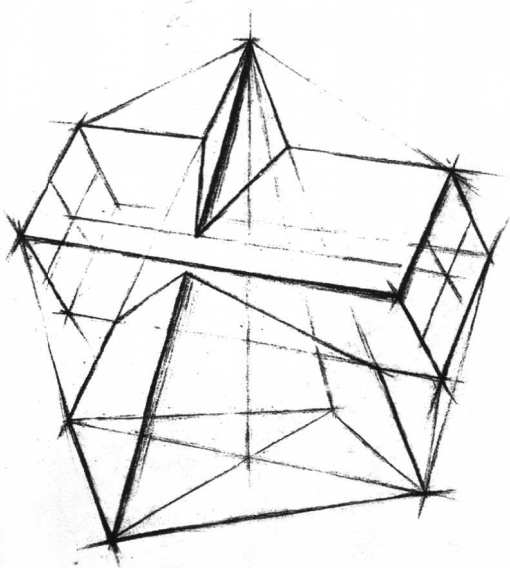
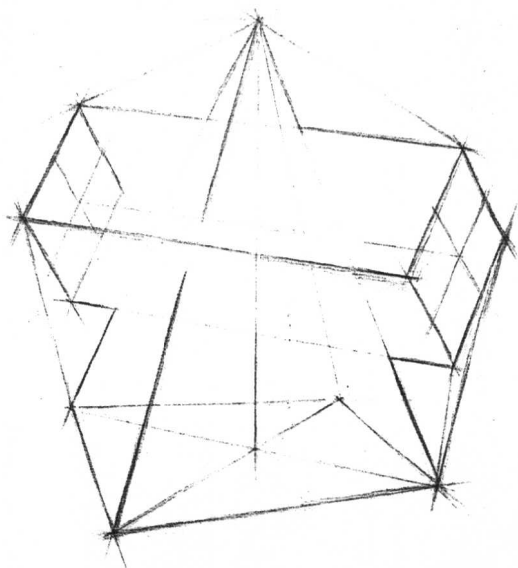

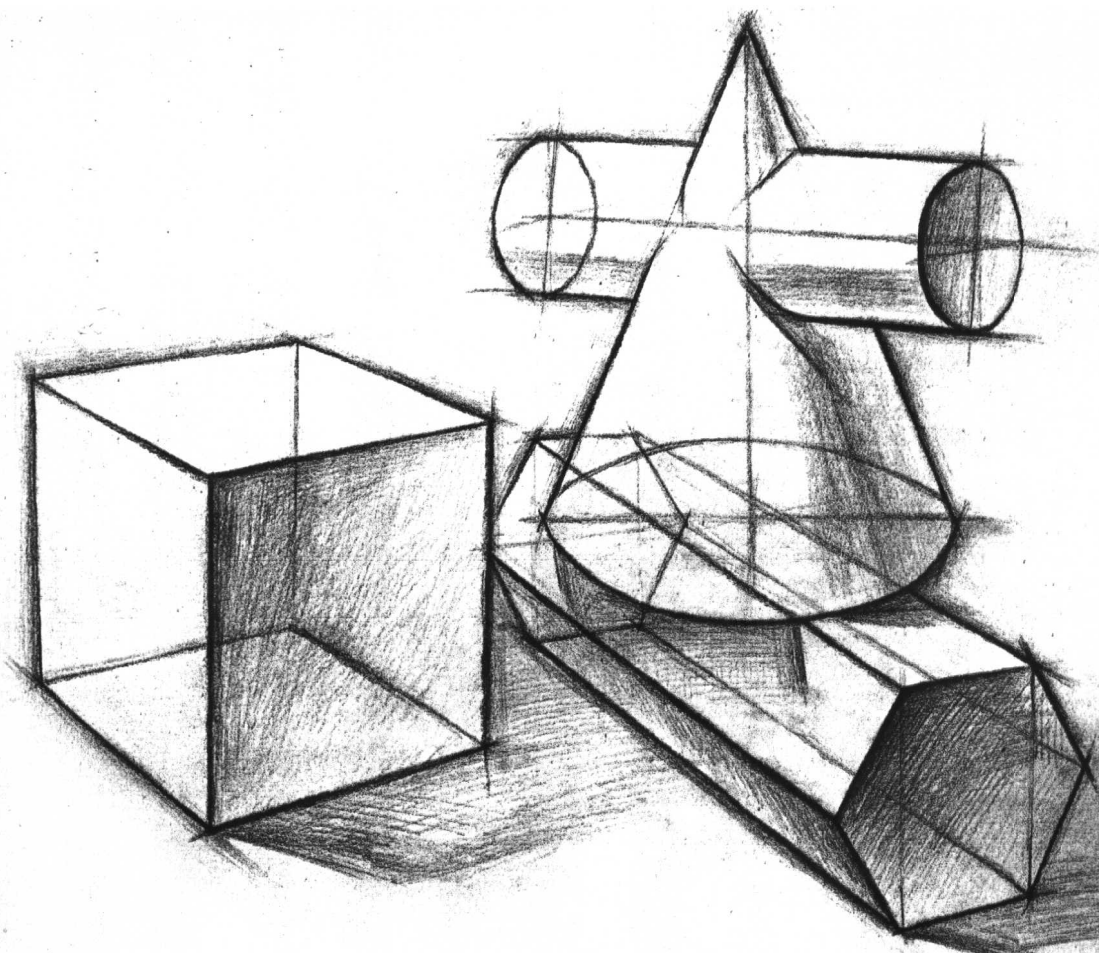
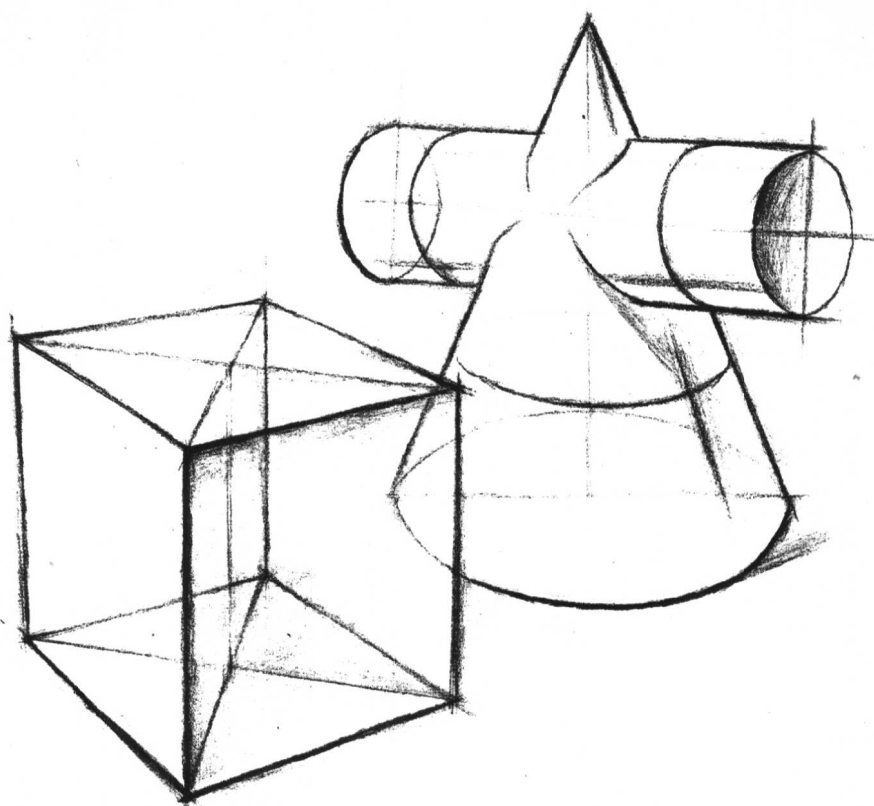
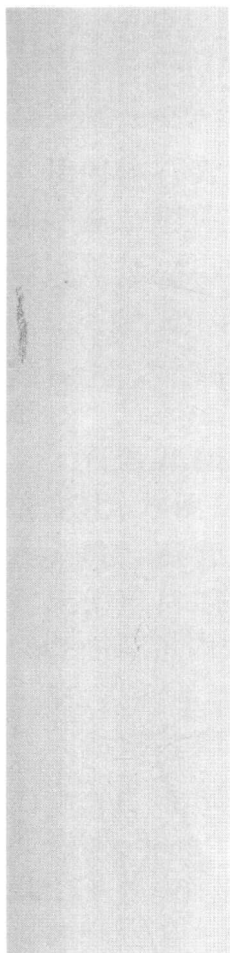
单个几何体的写生步骤

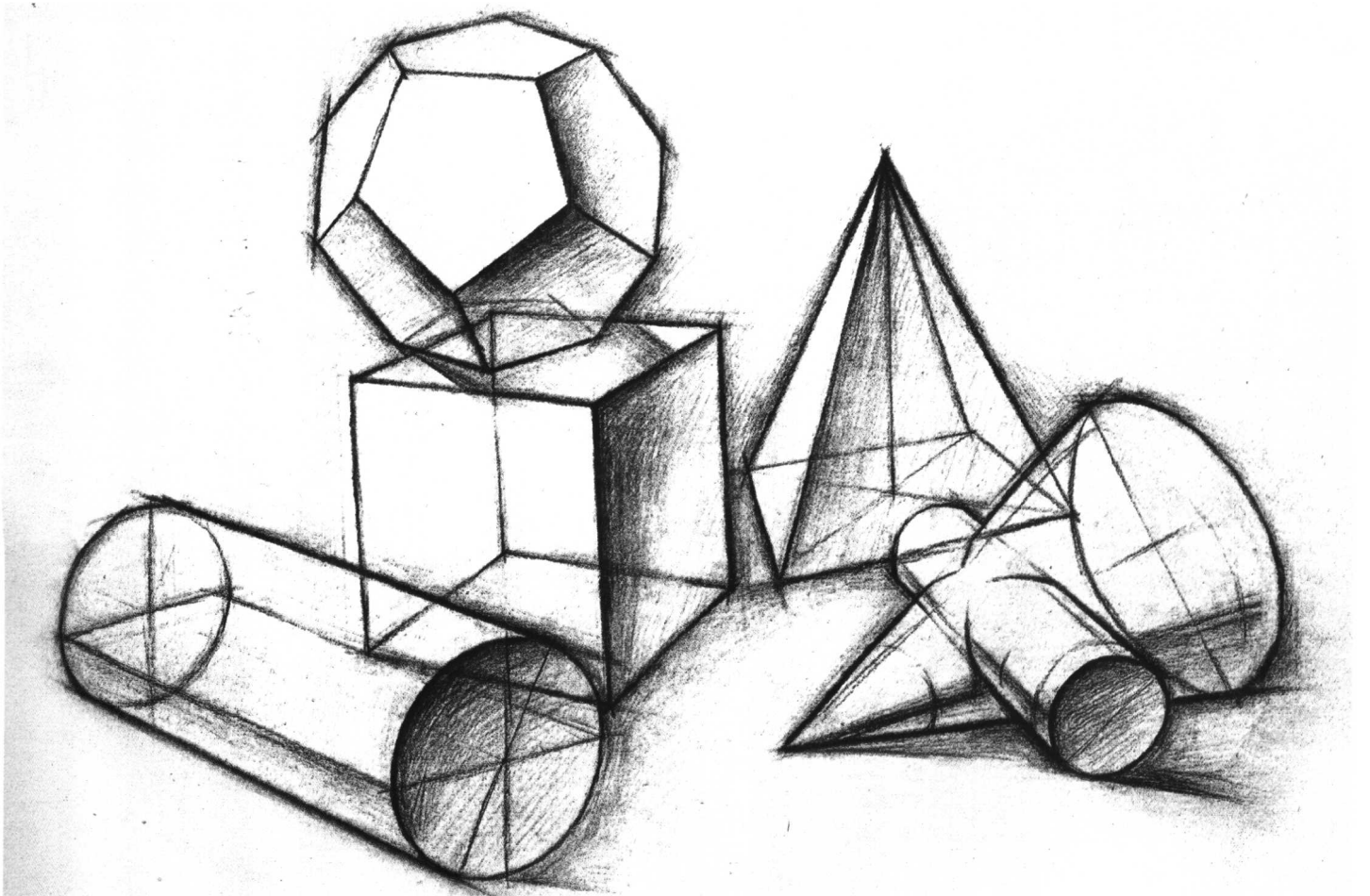
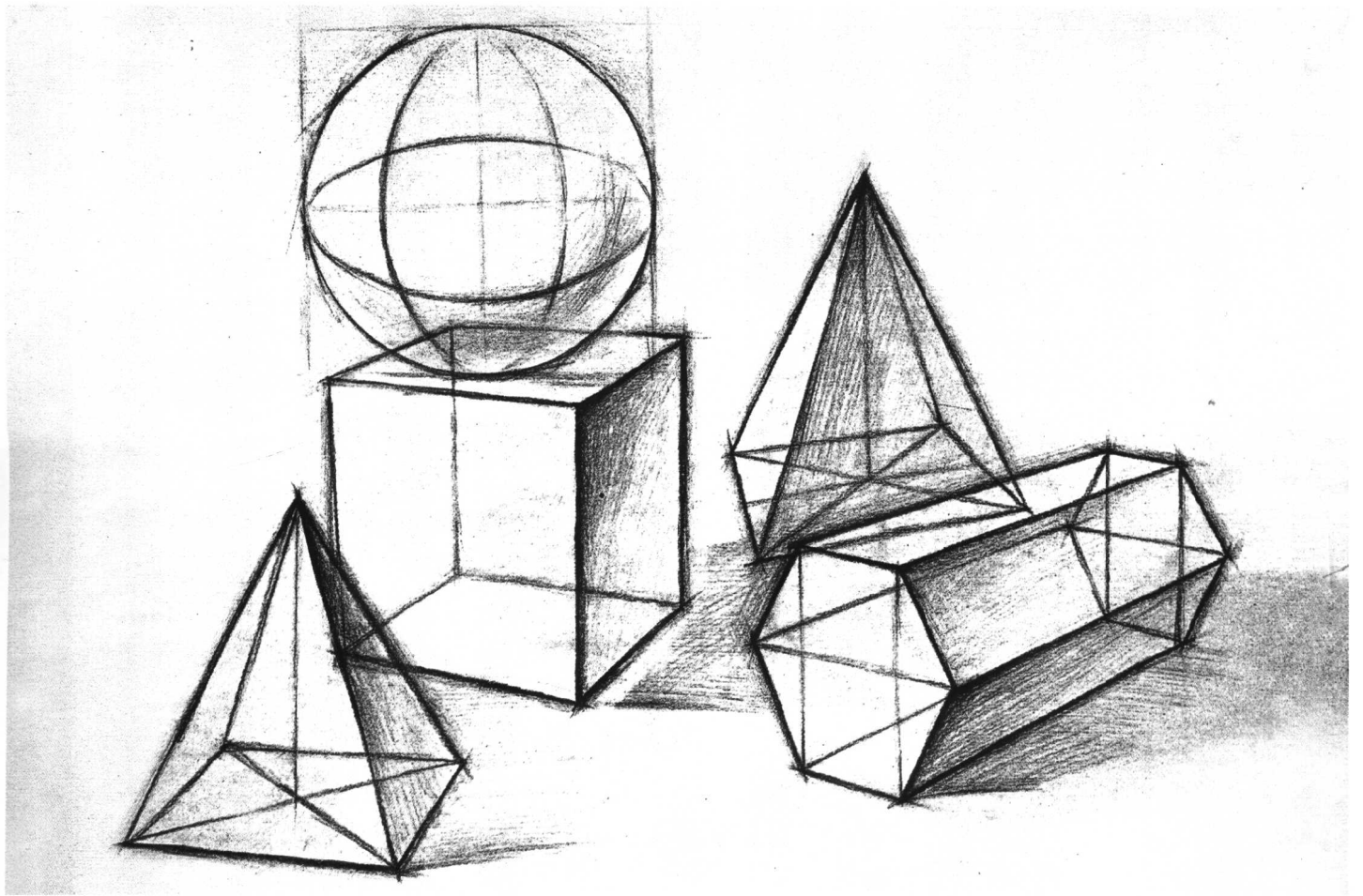
步骤一 确定高度，再确定宽度。反复比较各部分的比例关系及物体在画面中的位置，这时通常称为“定点定位”，也即画出平面的基本形。

步骤二 用长的直线轻轻画出物体的基本形体和结构关系，从锥体底面透视方形入手，用对角线求出中心点，并引出中心轴线，画出长方体水平位置中心线及宽度高度。注意形体的立体感觉。

步骤三 从物体的立体空间出发，进一步分析各部位的结构，运用线的轻重、粗细、虚实来表现出对象的形体结构的连接关系和穿插关系。

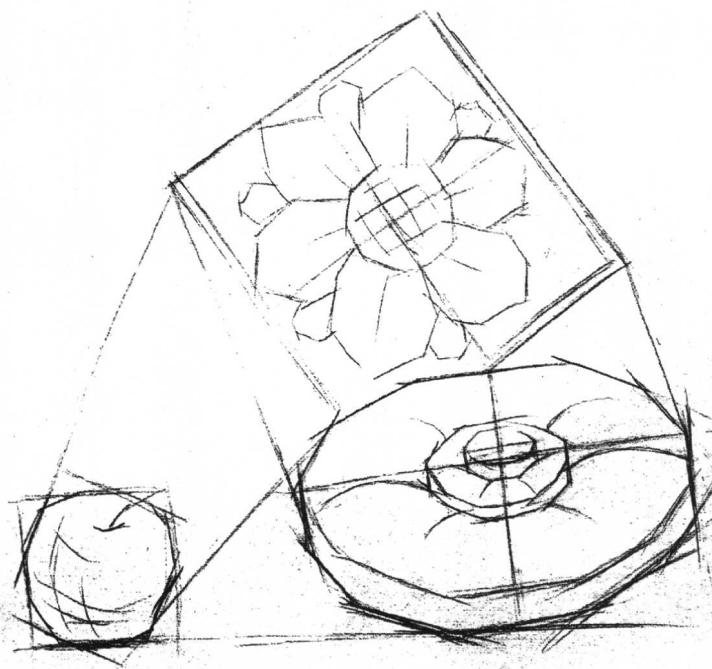

石膏花饰的画法

这里指的石膏花饰是建筑物上的花饰、花边、转角等。石膏花饰造型优美,结构较复杂,在造型上是由许多曲线构成,大小体块起伏不平,便于初学者研究形的处理。在石膏花饰训练阶段还是要用严谨的科学方法来对待它。因为花饰大多是曲线造型,我们在画的时候,必须要用直线来概括曲线造型的关系,也就是常说的“圆中见方”、“方中见圆”的表现方法,圆的东西要用方的直线来表现,以此来训练我们正确的作画方法。

线条是人类造型艺术中最基本、最原始的手段,也是最高级的造型手段。它表现力丰富,但在描绘物体上是不存在的。它实际上是人类长期实践中对客观物象概括提炼后的抽象产物,是人们想象力的充分发挥。作为一种造型语言,要把它学好,可以通过画花饰花柱的训练来达到目的。线条有它的多样性、对立性,从而也就有了它的丰富性,如长与短、曲与直、粗与细、深与淡等,对立的线条使造型丰富,具有象征意义,同时也传达情感意义。如光滑的线与毛糙的线、深厚的线与浅浮的线、硬挺的线与软弱的线、整体爽快的线与零乱、断续的线等传达了情感的意义,另外还有一些作画步骤中使用的辅助线也能起到丰富画面的作用。线条是结构素描作画的重要基础。

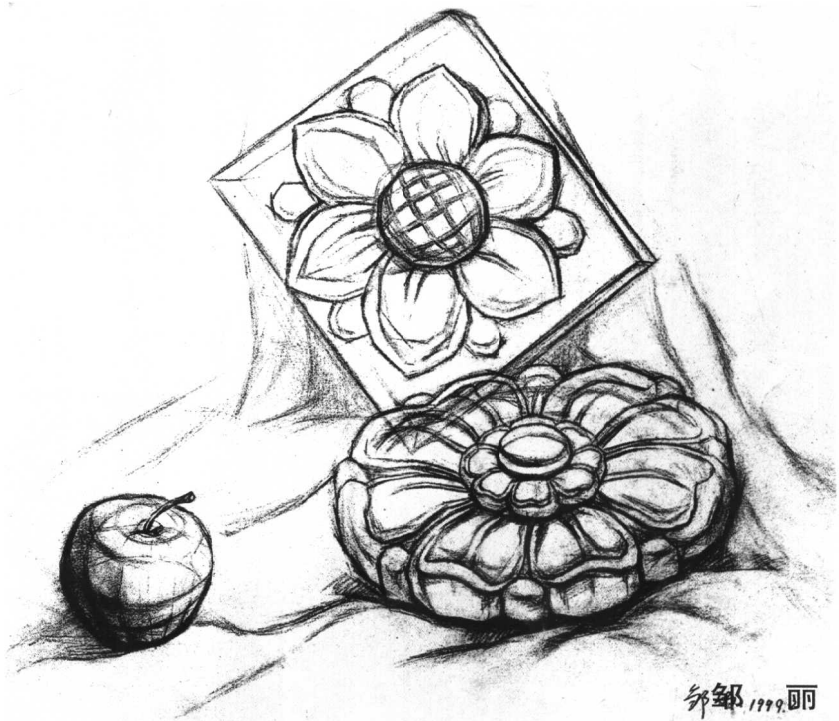
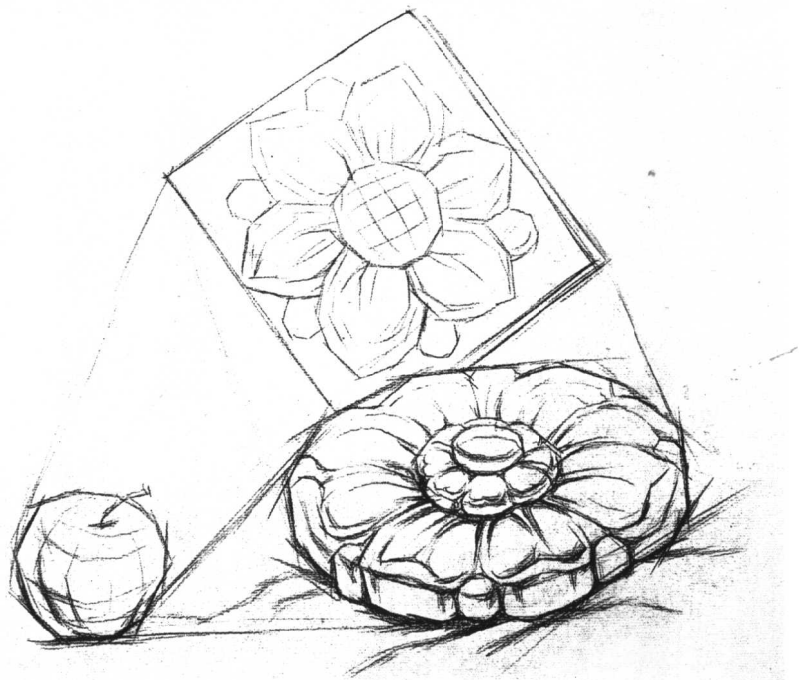

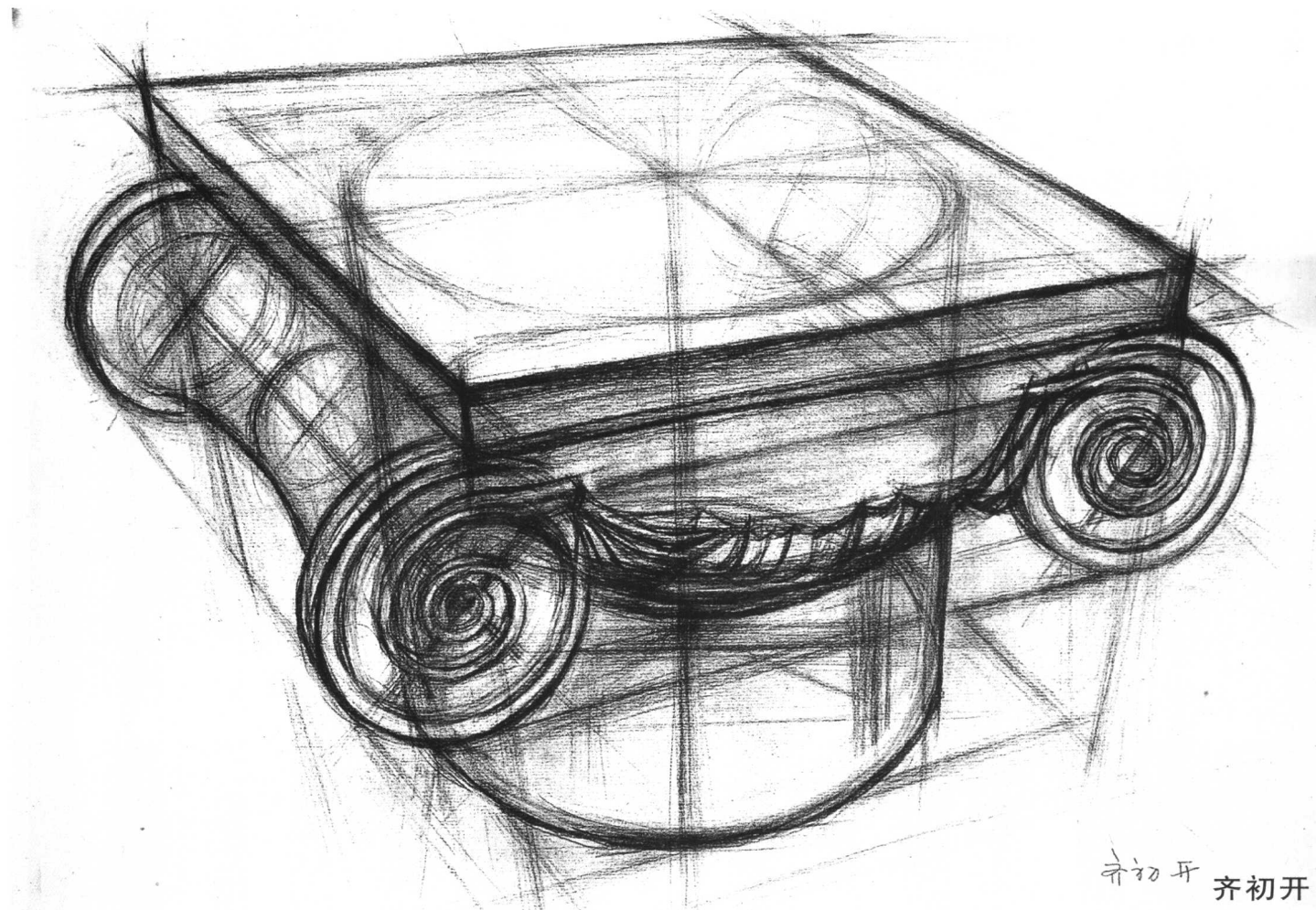
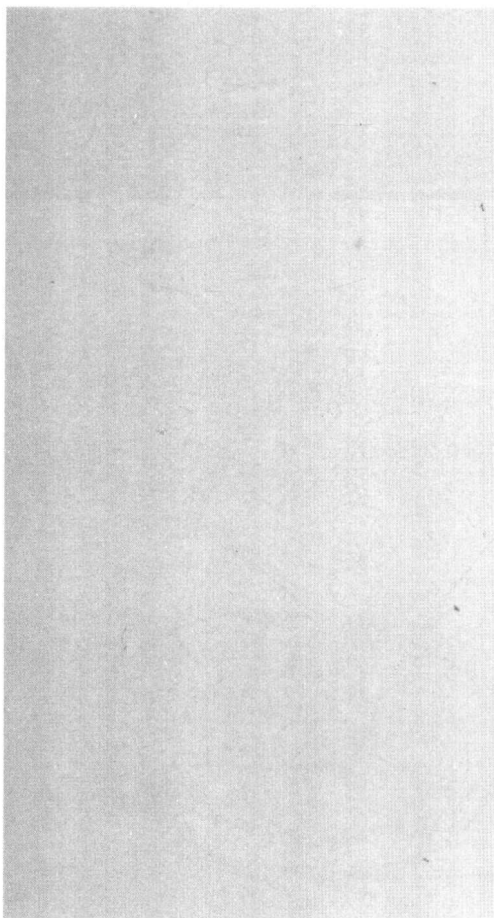
花饰石膏写生步骤

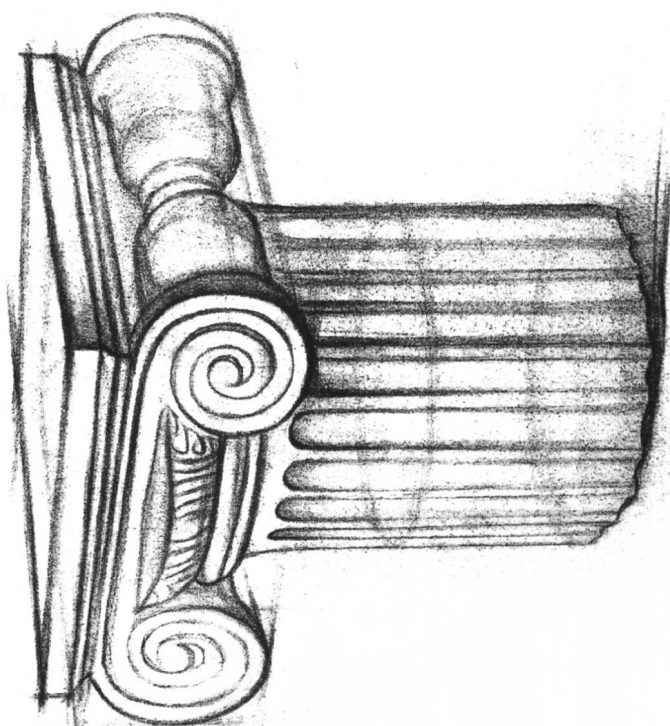
步骤一 确定表现对象在画幅中上下左右的位置,并用直线画出几何体外形的基本状态,用垂直线、水平线校正形体各部位的基本比例关系。

步骤二 进一步明确对象的轮廓。从外形入手,强调形体的穿插关系,画出形体微妙的造型变化,使形体更加充分、肯定、明确。同时形的体面转折也必须交待清楚。这种转折关系常常被称之为内轮廓(有时称为“内结构线”),内轮廓根据需要可画得虚一点、淡一点,使之和形体融为一体。

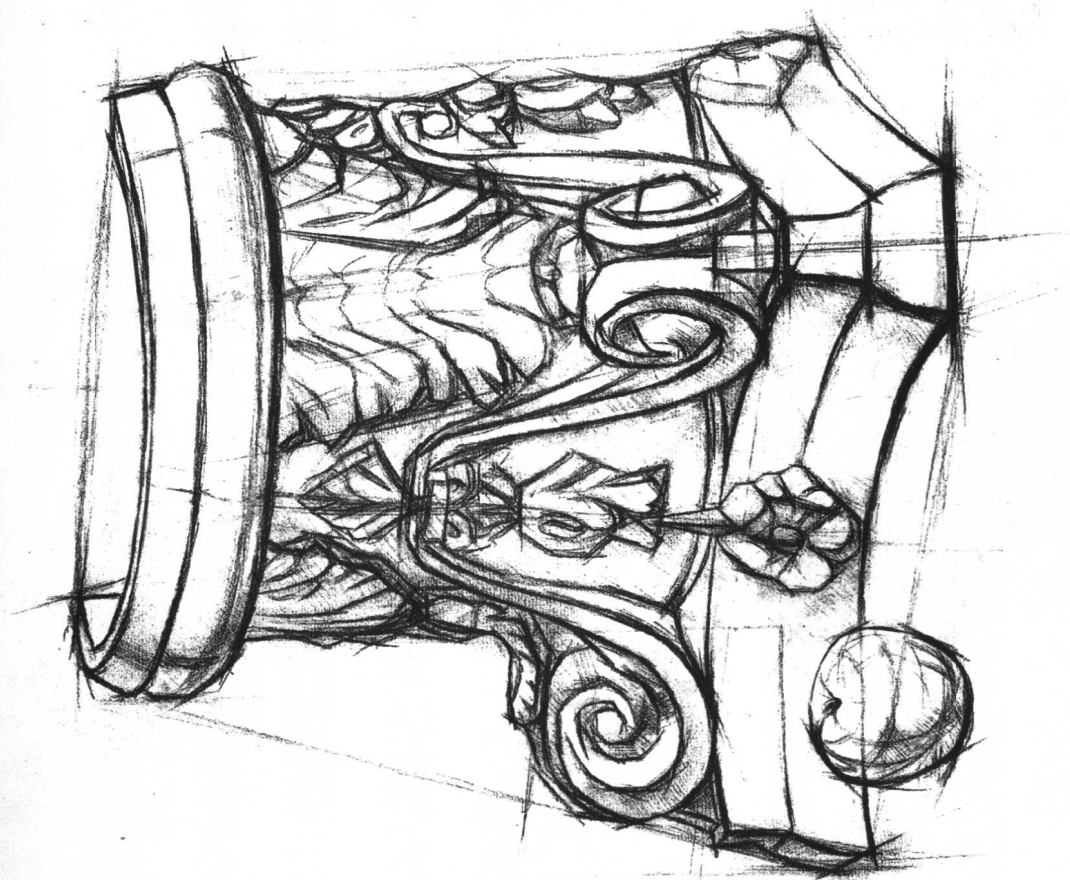
步骤三 由于初学者在深入刻画的过程中,注意力放到了局部,而对整体关系有所忽略,因而有可能出现破坏整体关系的局部刻画现象。这种现象很难避免,应注意不断地调整,处理好整体关系。最后仔细检查画面,是否达到主体突出、虚实分明、色调丰富的效果,并做到整体关系的统一。

02.11.2004

石膏动物像画法

石膏动物像写生训练是学习画有生命物体的开始。从解剖学意义上讲,动物和人一样,形体结构是有一定规律的。初学者往往只凭眼力抄录对象,看到什么画什么。这种画法,根本问题在于不懂结构关系。因此,强调掌握形体结构关系十分重要。石膏动物像写生训练是引导初学者熟练掌握形体结构关系的正确途径。

掌握形体结构的方法,首先是把造型看作各种简单的几何形体来理解,也就是说把复杂造型简单化、概括化,分析形体结构,强调形体特征,这就是通常讲的抓基本形体。石膏动物像形体特点强烈、结构关系明确,初学者容易识别,比较容易作出判断。在写生中要着重观察和判断各种结构关系,敢于运用概括、简练的基本形体。

石膏老虎头像写生步骤

步骤一 把老虎头的基本形以长的直线用定点定位的方法确定下来。把老虎头像上的基本形状画准确,如眼睛的位置线、嘴和脸部的分界线等。

步骤二 掌握大的体面关系,画准各部位之间相互的结构关系。把脸部、额头、嘴部分成几个大体块来认识,在头部中间作出标准线,把头部分成两半来理解,利用它保持形体的正确透视,随时调整左右对称关系。

步骤三 注意形体转折要清晰、明确,可以删掉一些不必要的细节,强调大块面的效果,画细节一定要服从整体关系。暗部和亮部画得要有区别,强调外形线和转折线,做到有主有次,有虚有实。

徐大卫

