

素描基础核心训练

SUMIAOJICHU HEXIN XUNLIAN

4

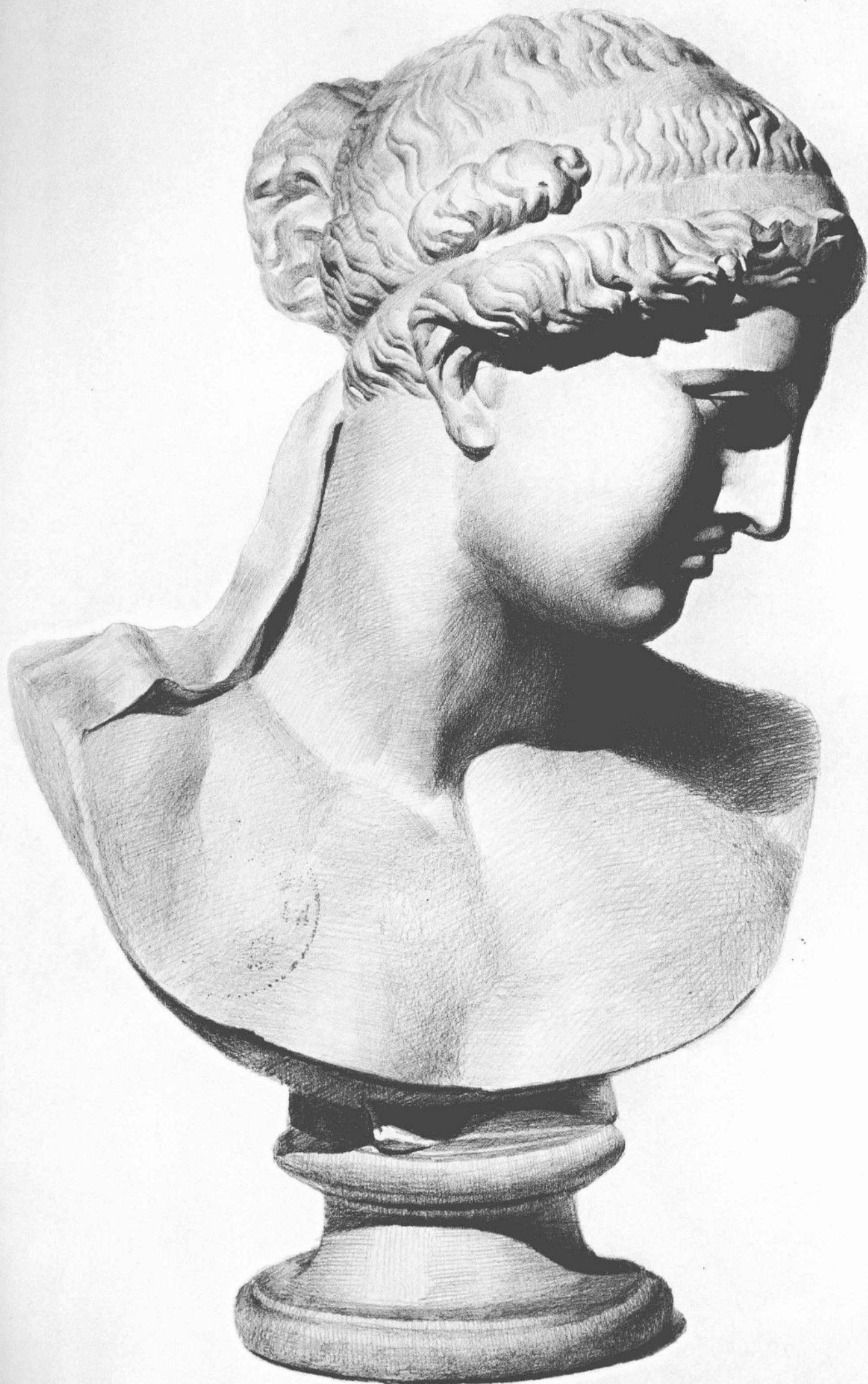
石膏头像

◎ 魏玉强 著

多角度多层次
写生精练 ●

最基础最核心
规范教学 ●

江苏美术出版社

石膏头像

魏玉强 著

目 录

第一章 素描石膏头像写生概述 //// 02

一、石膏头像写生的优点 //// 02

二、形体结构分析 //// 03

三、石膏头像写生造型方法 //// 05

第二章 石膏头像写生示范 //// 06

一、石膏头像的写生步骤 //// 06

二、亚历山大石膏像写生示范 //// 08

三、石膏头像多角度写生示范 //// 12

第三章 临摹与欣赏 //// 40

石膏头像

魏玉强 著

目 录

第一章 素描石膏头像写生概述 //// 02

一、石膏头像写生的优点 //// 02

二、形体结构分析 //// 03

三、石膏头像写生造型方法 //// 05

第二章 石膏头像写生示范 //// 06

一、石膏头像的写生步骤 //// 06

二、亚历山大石膏像写生示范 //// 08

三、石膏头像多角度写生示范 //// 12

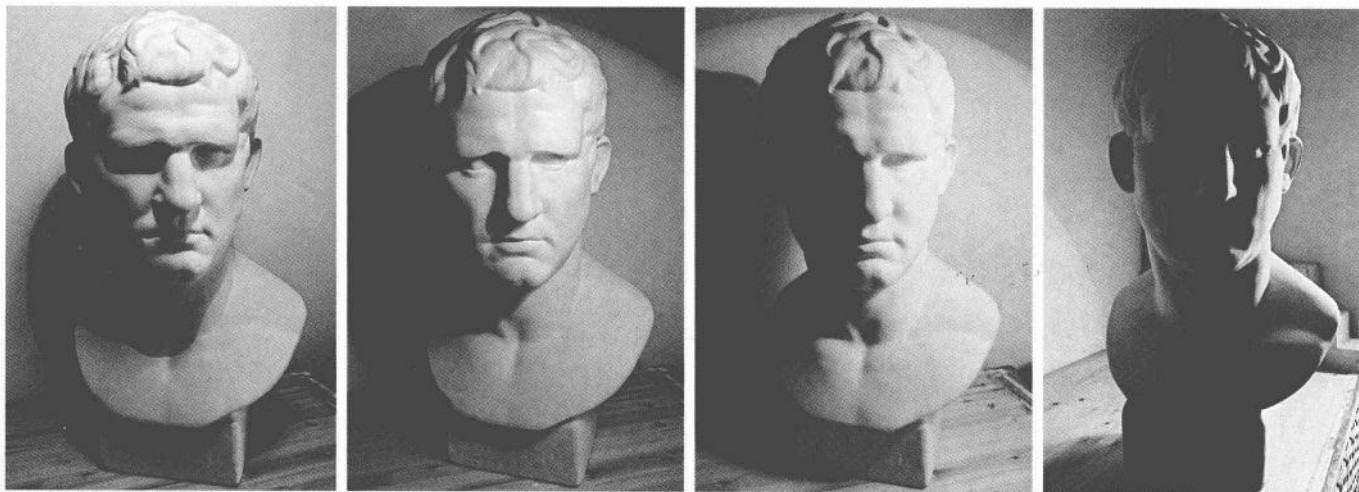
第三章 临摹与欣赏 //// 40

第一章 素描石膏头像写生概述

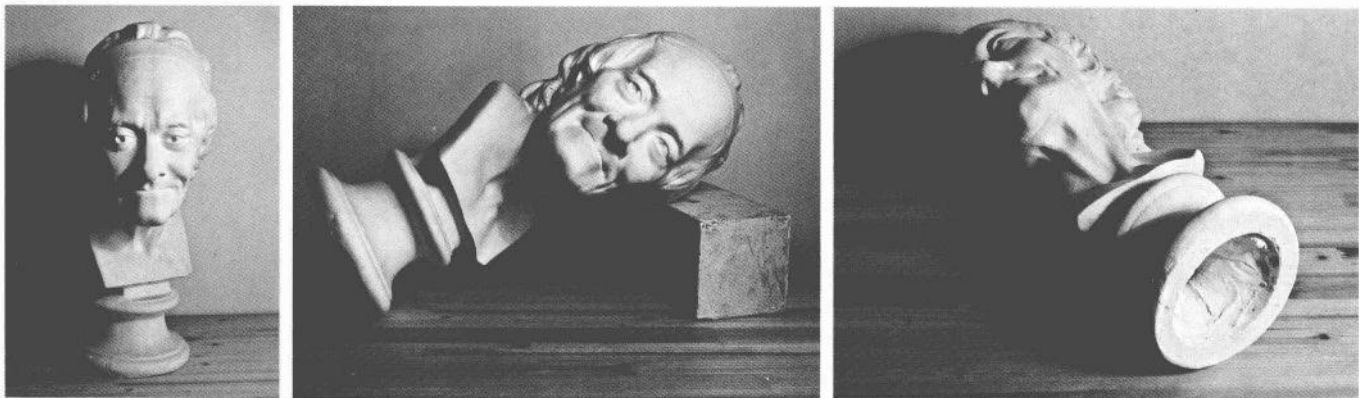
石膏写生训练,是提高造型能力非常重要的内容。多年来,在美术造型训练中,人们不断探索和研究,逐渐总结出颇具价值的教学经验。在教具的选择上,石膏模型的运用,是素描教学中一个伟大的发现。在素描基础训练中,选用的石膏教具,多是古今中外艺术大师们的雕塑作品,给人们提供了艺术作品中颇具个性的典型人物形象。无论在形体结构、形象特征,还是在心理刻画方面,都是非常优秀的。作为造型基础训练,不仅要能够把人物的形体结构了解清楚,同时能够受到大师们刻画人物内心世界的技巧影响,是一举多得的选择。

一、石膏头像写生的优点

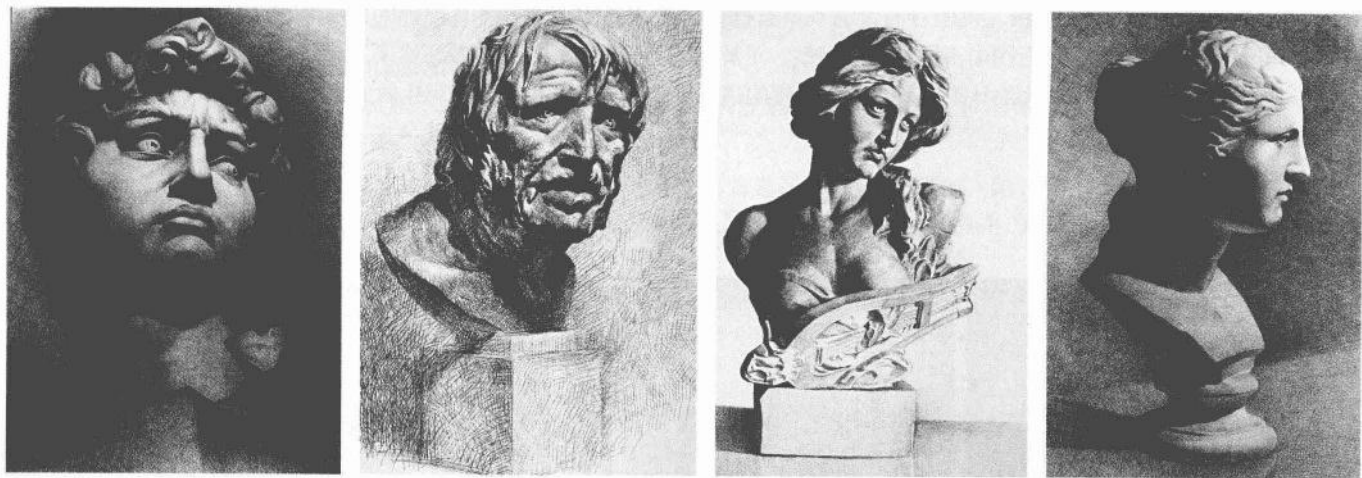
1. 静止的石膏头像质地洁白、颜色单一,不会使写生者产生明度上的错觉,并能根据需要调整方位,人为地控制光照效果(如下列各图所示);使得我们在写生训练中可以排除固有色的干扰,集中精力研究人物的形体结构、空间、透视、明暗变化等造型因素,所以对造型能力的提高十分有利。

2. 石膏的摆放可根据需要随意调整,可以从不同角度对石膏进行观察和描绘。如:正面的摆放、侧面的摆放、倾斜的摆放以及倒着的摆放角度,这些是面对真人写生时难以做到的;写生过程中不仅可以通过观察来了解人物的形体结构变化,对细微之处还可以用手触摸,感受形体起伏的微妙变化(如下列各图所示)。

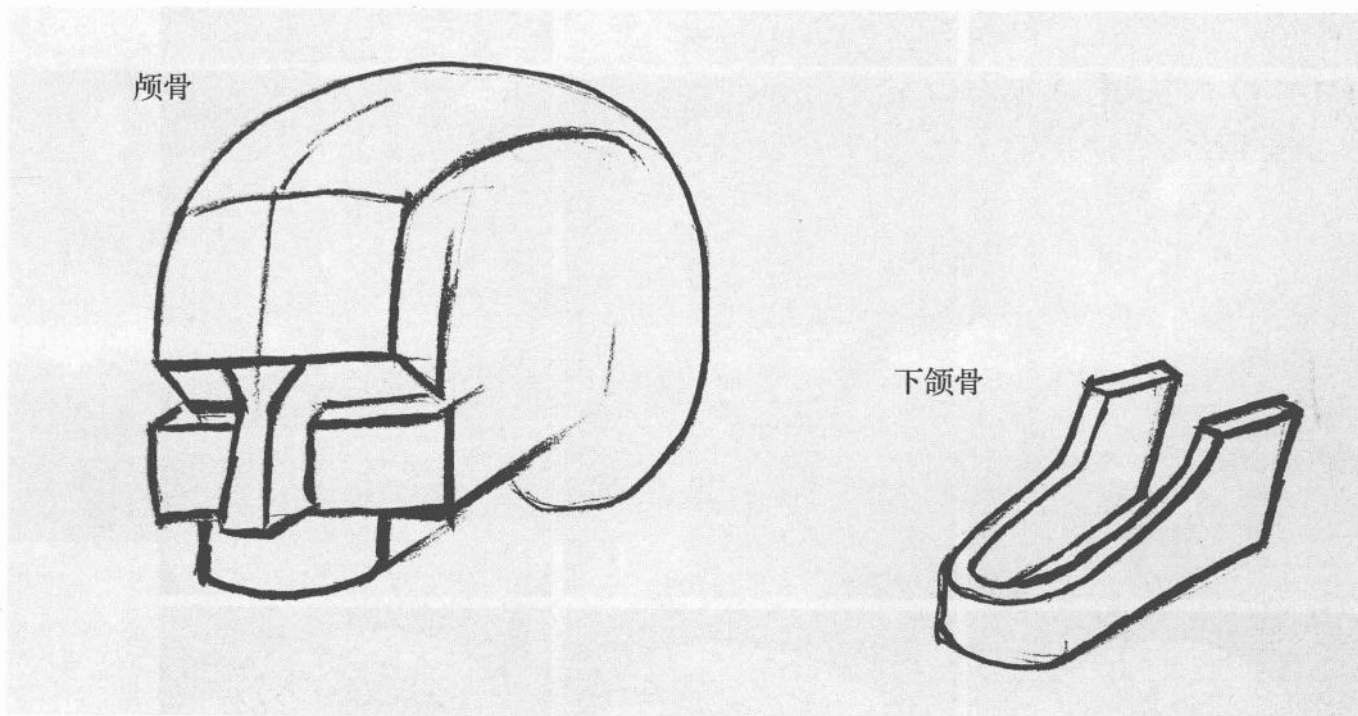

3. 可供教学使用的石膏人物教具非常丰富, 既有不同年龄、不同性别、不同个性、不同种族的人物形象, 也有不同难度的、可供不同学习阶段使用的石膏模型, 这些教具对造型能力的提高起着十分重要的作用。

二、形体结构分析

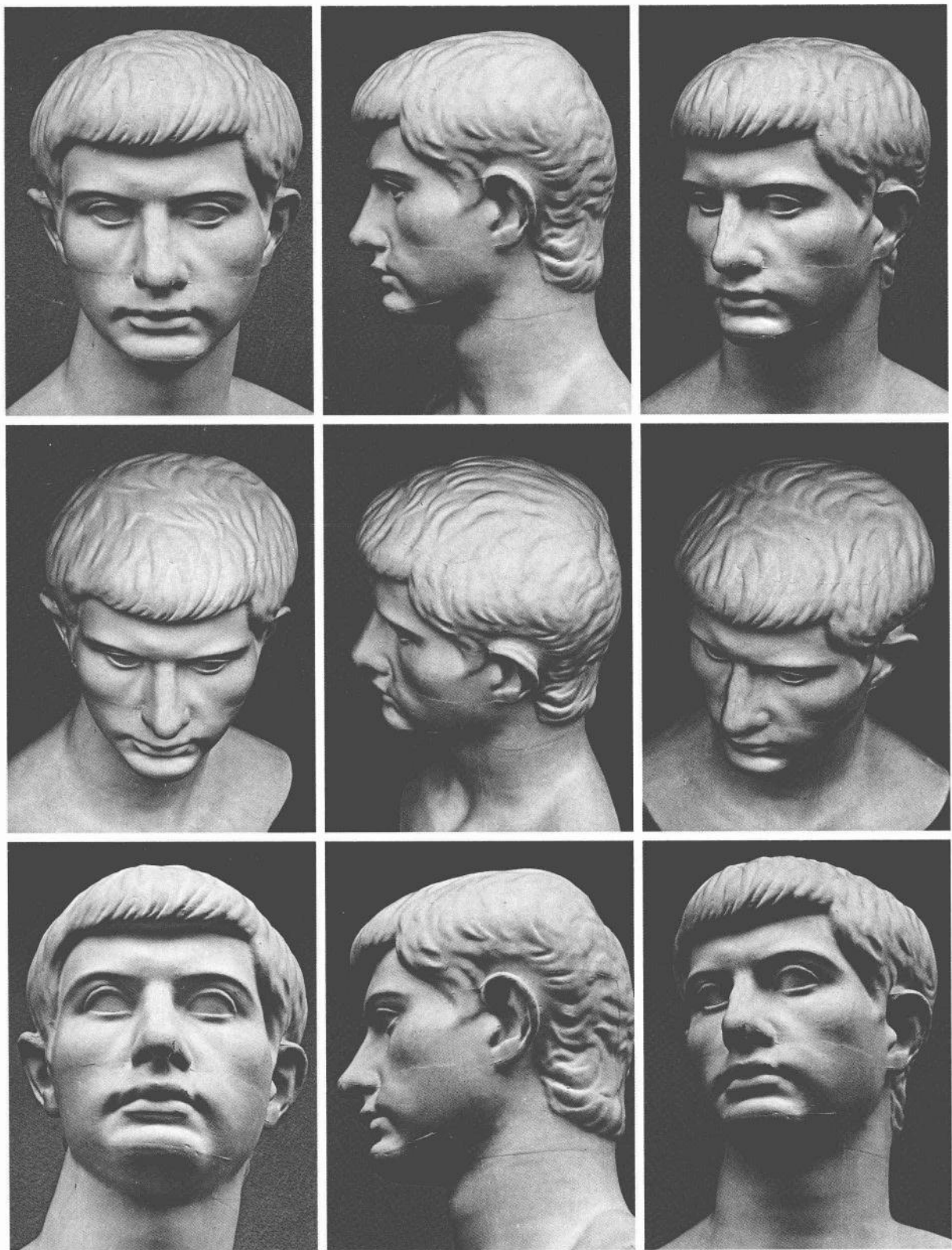
石膏头像写生的第一步是形体结构分析。在动笔之前首先要对被描绘的石膏人物头像进行形体结构的观察和分析, 这是写生的基础, 没有这个基础就不能很好地完成写生任务。

人物头部由两块大的骨骼合成, 即颅骨和下颌骨。颅骨是一个固定不变的体块, 而下颌骨与颅骨之间由一个钩环连接, 是可以活动的。研究头部的骨骼形体, 首先要研究两块骨骼的基本体块特征, 掌握了这两个体块对头部的形体构造就有了清晰的认识。从上图中可以清楚地看到头部两块骨骼的基本形体。人物头像的外貌就是在此框架基础上形成的。了解了内部的形体构造, 有利于控制整体体积的形象, 从而使人物的外部形象附着于基本体块之上, 既有鲜明的个性特征, 又有准确的形体构造。

如前所述,观察石膏的不同角度、了解石膏的全貌。不仅在写生的位置上观察,还要了解其他角度的情况,从而对头部整体形象有一个清楚的印象。在多角度观察的过程中不仅能够加深对体积的认识,为形象的描绘做好准备;同时,这样的观察也潜移默化地影响着我们的整体意识。

下面以罗马青年石膏像为例,说明对石膏的观察过程:从平视的角度观察、从俯视的角度观察、从仰视的角度观察。通过对上述三图中不同角度的观察,了解到人物平视、俯视、仰视三个不同位置的形体变化,加强对人物头部形体结构的认识以及对不同角度的透视变化的理解,为下面的写生做好准备。

平视的角度

俯视的角度

仰视的角度

三、石膏头像写生造型方法

1. 素描的造型方法非常丰富,从表现形式上分,有“明暗”造型和“线”造型两种:

① 以明暗为主的造型方法,比较直观,很适合初学者学习(图1);

② 以“线”为主的造型方法,需要写生者具备较强的提炼、概括能力,适合具有一定造型基础的学生练习(图2)。

2. 从时间上分,有长期作业和短期作业两种:

① 短期作业在造型训练中,根据不同的学习阶段,有侧重地表现某项内容,例如:以形体塑造为目的的训练(图3),以研究结构为目的的训练(图4);

② 长期作业在造型训练中,根据学习进度,选择不同难度的石膏进行写生训练(图5-图8)。

除此之外,还有以不同工具进行的写生训练,例如:常见的铅笔(图9)、钢笔(图10)、木炭等(图11)。

图1

图2

图3

图4

图5

图6

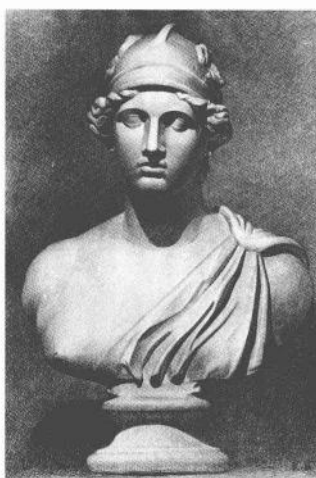

图7

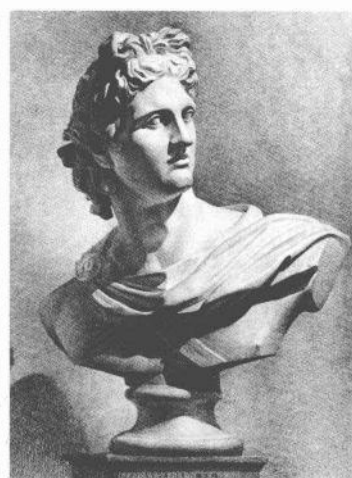

图8

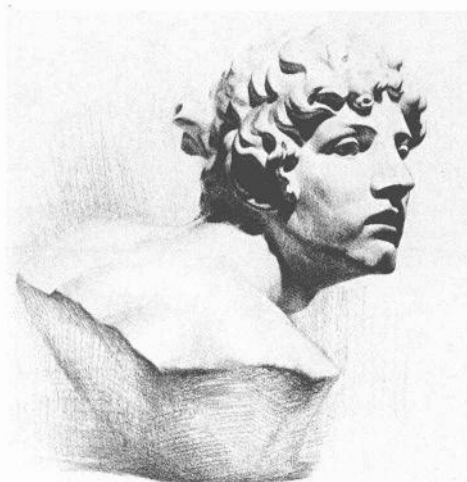

图9

图10

图11

第二章 石膏头像写生示范

一、石膏头像的写生步骤

石膏头像写生本来没有固定的步骤,换句话说,步骤是灵活多变的,根据写生对象和个人习惯,选择适合自己的步骤即可。我们现在所讲的步骤只是按通常的习惯来谈。其实,素描写生中的各个步骤在很多情况下是不能分开进行的,各步骤间既没有明显的界线,也没有固定的顺序,应该根据个人的理解进行最佳的选择。但是,对于初学者来说,提供一个参考方案还是十分必要的,通过一段时间的学习和总结,有了一定深度的体会,这个参考方案就被打破了。如果我们提供的方案适合你的习惯,有利于你表现力的发挥,这个步骤也可以一直沿用下去,毕竟这种方案是人们经过反复实践总结出来的,具有很高的科学性。然而,任何方法步骤都不是十全十美的,最好的方法是根据具体对象进行选择,随机应变。

步骤1:起稿

起稿分两步进行:第一步是构图,如何把石膏安排在画面上,是一幅画成败的关键。石膏头像的构图,要注意一个要领,即完整。把人物头、颈及底座等均置于画面之中,保持一个完整的形象。不要以为底座不重要而轻易裁掉,要知道石膏是一个整体,底座也是整体中的一部分,尽管在头像中它的地位远不如颜面部分,但它也有自己的作用,它使人物头部、颈部、胸部三个体块的方位运动产生的不稳定感得以控制,使画面既有丰富的变化,又有稳定的感觉。

在保持石膏头像完整的基础上,要把画面主形、副形的分布安排妥当,主形与副形的比例要恰当,既要防止主形过大、画面拥挤,又不能留太大的空白。要使主、副形搭配恰到好处,使画面中心突出、主次分明,主形醒目,副形作为陪衬,相互呼应。除此之外,还要注意画侧面和半侧面像时,人物面朝的方向要多留一些空间,背对的方向要少留一些空间,头顶不要太靠近画幅的边缘,要留出一定的空间,避免产生压抑感。其实,构图是否合理取决于画面分布是否符合人们的视觉习惯,符合视觉习惯的看上去就很舒服,否则就会感到别扭。在一般情况下,只要能够按此原则构图,都会收到较为理想的效果。

起稿的第二步,是在构图经营稳妥后,勾画大形。确定石膏总的高度和宽度,在此基础上,分出头、颈、胸、底座各自的位置,把上述各体块确定好后,确定五官的位置。

步骤2:勾画具体形

把人物局部的具体形象勾画出来。这一阶段要把握立体的形象特征,要有立体意识,这一点是非常重要的。当我们试图把三维空间中的形象转移到平面的画幅上来的时候,很容易失掉立体效果。在起稿的过程中,要始终提醒自己注意立体地表现对象,通过这样的写生训练,逐渐培养起立体的表现意识,避免平面图式化的习惯形成。

步骤3:形体塑造

在准确勾画人物具体形象的基础上,加强石膏的立体感。这一阶段注意力在大体块的表现上,虽然五官各局部的描绘都在同时进行,但是大体块的表现是这一步骤的主要任务。局部的表现要尽量概括,要服从大的体块关系,要强化大的体块感觉,千万不要过分注意局部的细节轮廓而破坏大的形体关系。

作画时要适当注意表现技法,尽管我们在分析头部形体结构时,往往把头部体理解成简单的几何形,但不能简单地把体块画成砖头一样,要直接按照人物头部的体积特征去描绘,掌握住体块的造型规律。

这一步的主要任务是把明暗分开,区分画面大的明暗关系,表现出光源的方位、形体的转折,同时画出暗部由深到浅的明度层次。

步骤4:深入刻画

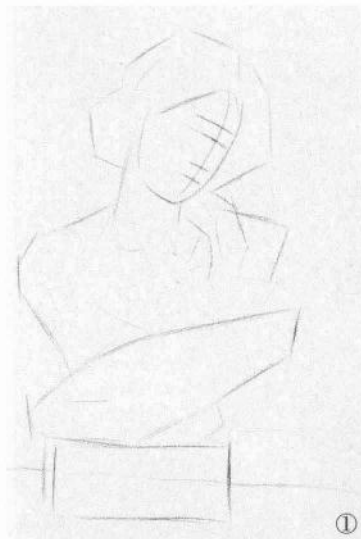
任何一件素描作业都少不了深入刻画的过程,无论是用线条还是用明暗、无论是理性化“结构素描”还是感性化“多因素素描”,都不例外。没有深入刻画的过程,不仅作品会显得苍白、空洞,也达不到造型训练的目的。深入刻画是造型训练中最重要课题之一,通过深入刻画,可以锻炼和培养写生者的各种造型技巧和把握整体的能力,并能提高解决整体和局部之间矛盾的能力。

表面上看,深入刻画是对局部进行细致的描绘,其实,深入刻画更注重整体的把握,局部刻画过程中要始终照顾整体,使局部服从整体。要知道局部刻画即整体的描绘,局部是整体中的一部分,如果局部的刻画脱离了整体,作品即告失败。由此可知,局部的深入是在充分表现局部形象特征的同时,进行局部与局部之间的比较,深入刻画是把各个局部都安排在它们各自所处的空间位置上“对号入座”,使整个画面既有丰富的局部细节,又有整体的和谐统一。把握住这一原则,就可以大胆地、全方位地对石膏模型进行深入的刻画。

步骤5:整理完成

经过深入刻画后,需要对画面上的细节进行调整。一幅好的作品并不要求把画面中的所有细节都表现得面面俱到,而是有选择地保留其中对作品主题有强调作用的精彩细节,把那些对主题的表现影响不大的部分减弱甚至完全省略。尽管基本功训练的任务以提高造型能力为目的,采用写实的手法进行,但仍需对画面进行主观的处理。写实并不是把客观对象原封不动地照搬过来,而是经过写生者对客观对象观察和分析后,把自己的感受表现出来。因此,好的素描作品总是要求写生者要有想法,而不是简单地抄袭。

整理画面是素描写生的最后一个环节,它的主要目的是使写生作业成为有艺术性的作品,而不是简单地再现对象,正如达·芬奇所说:“画家和艺术家要向大自然学习,像镜子一样只会模仿是不行的……”初学者在进行基础训练时,就要树立这样一种观念。

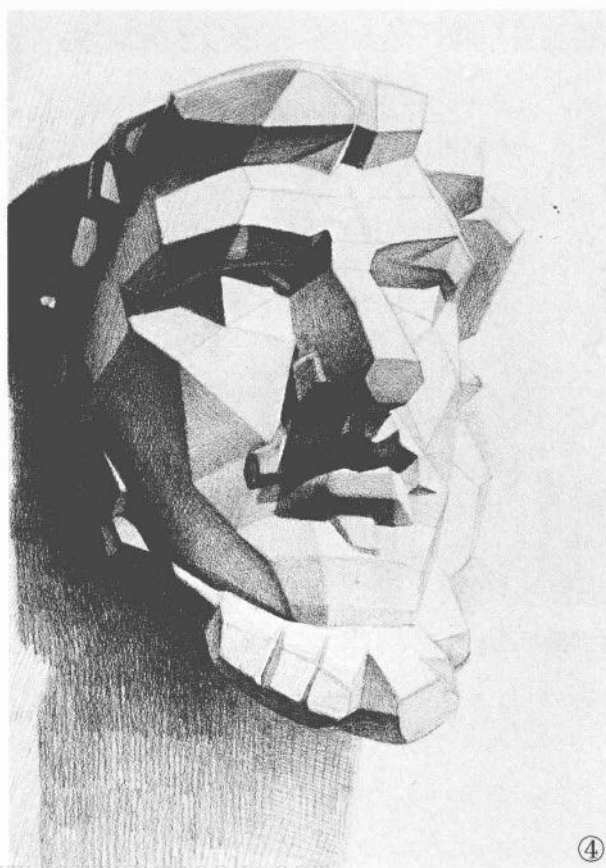
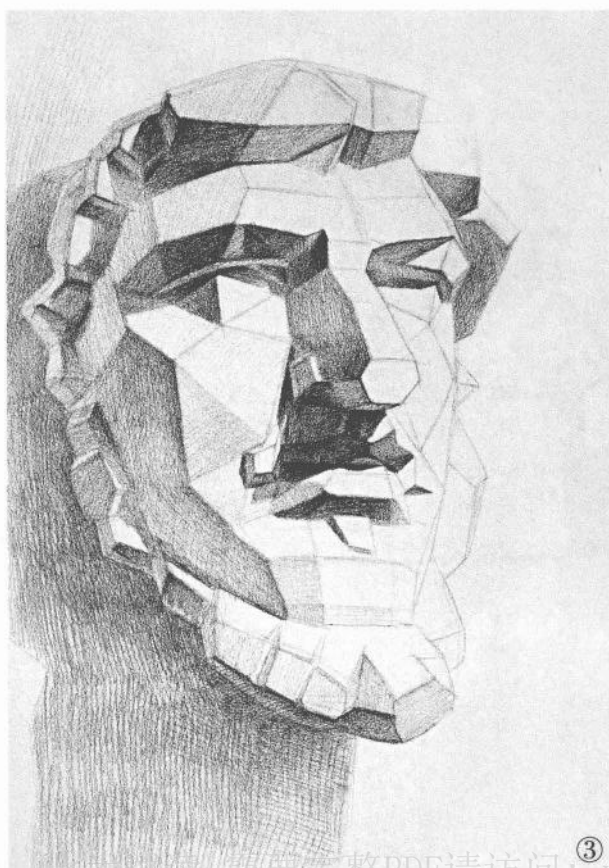
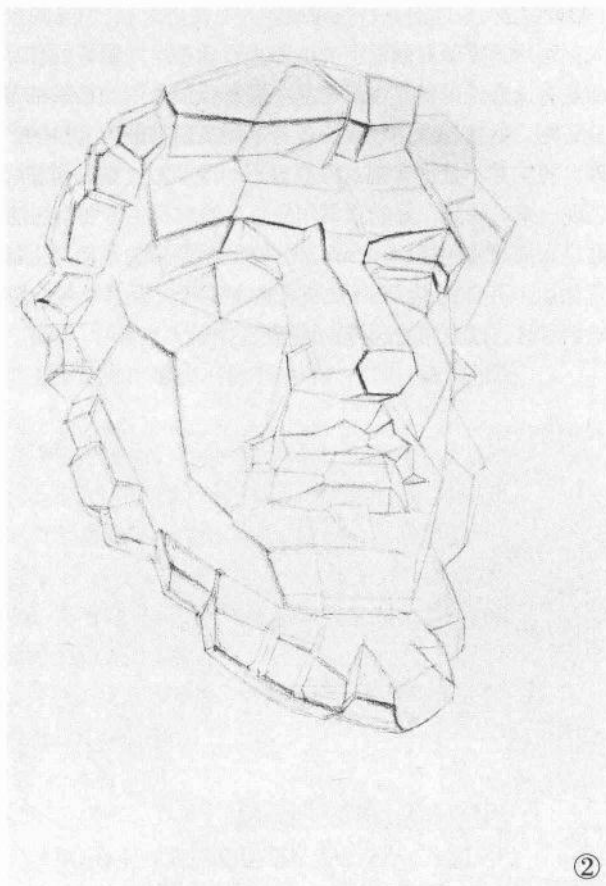
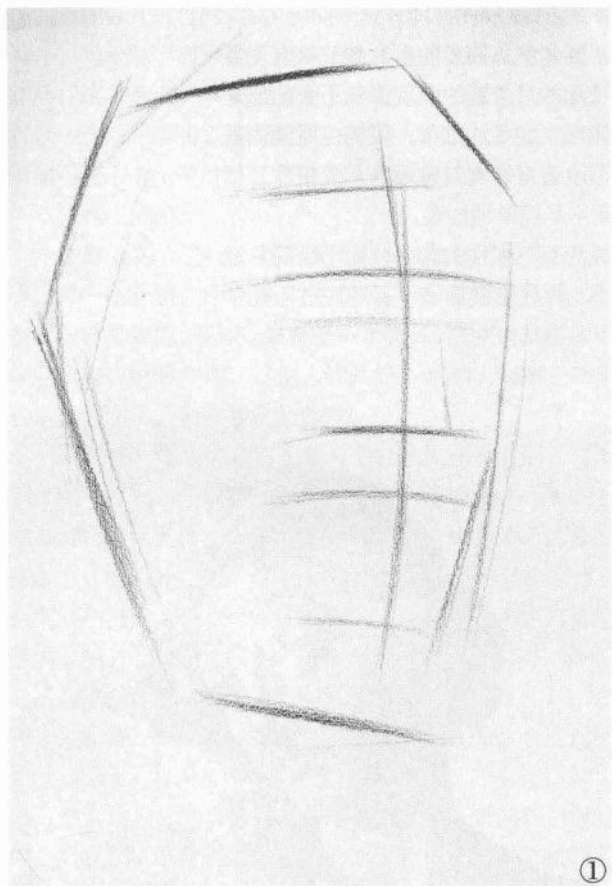

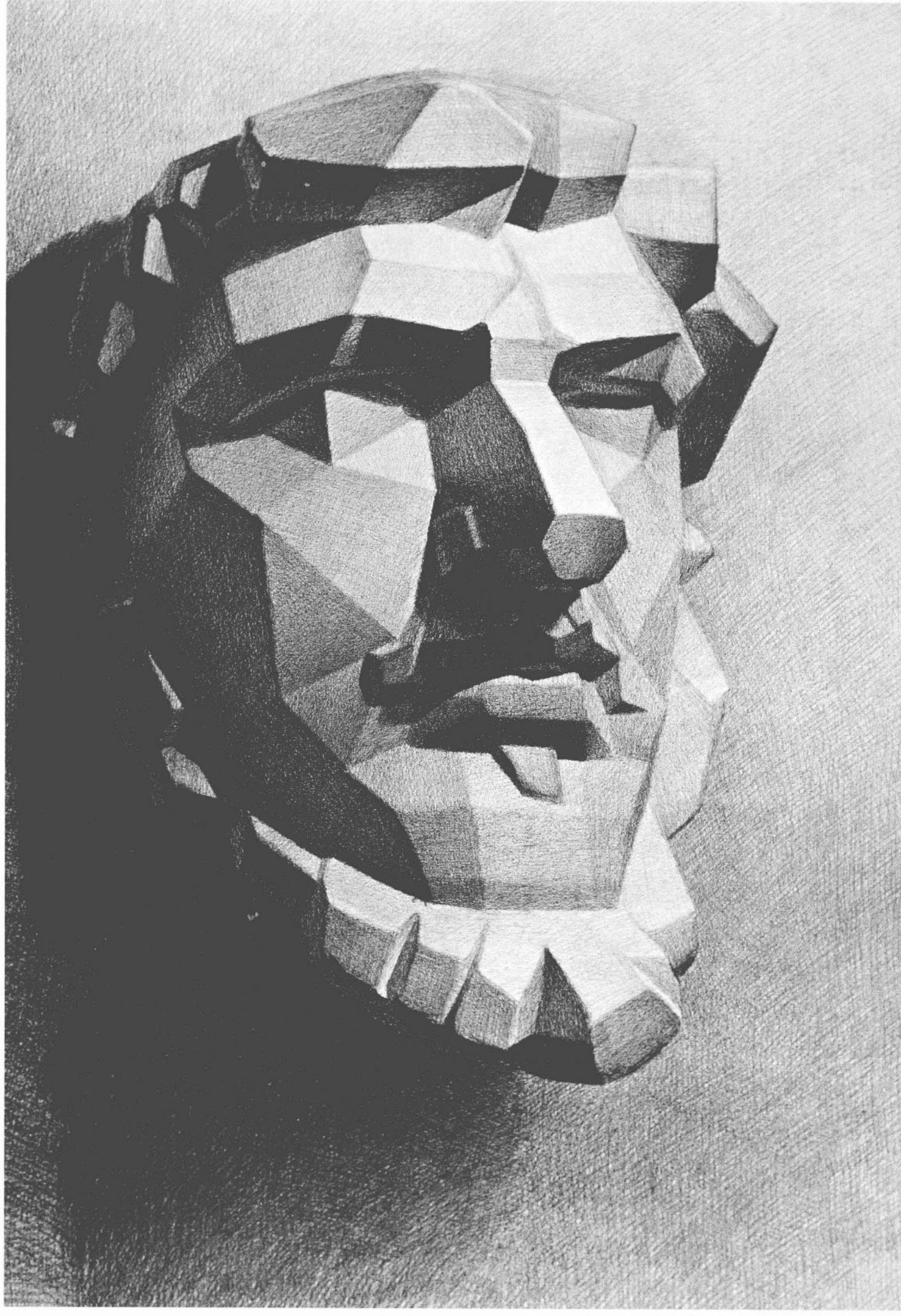
石膏头像写生步骤示范 1-5

二、亚历山大石膏像写生示范

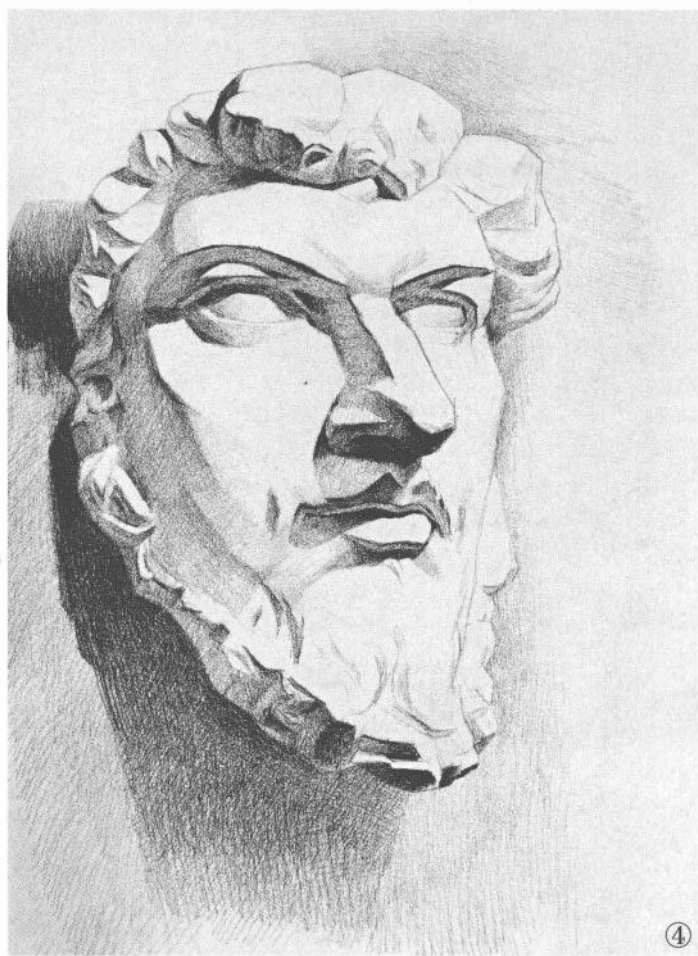
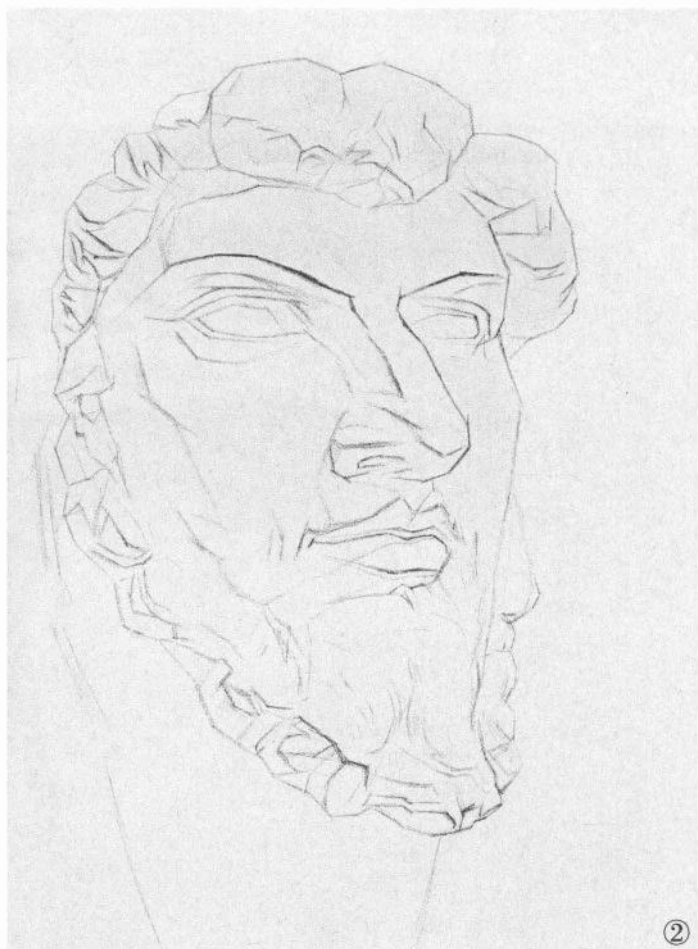
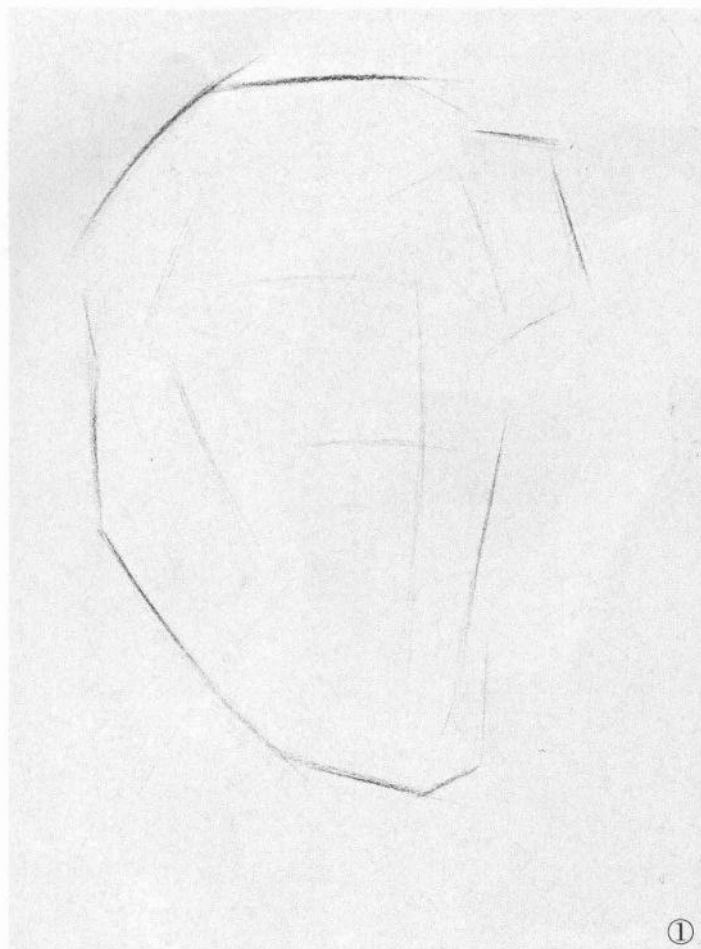
亚历山大石膏像分为切面和圆面两种。对它们的写生训练是石膏头像造型训练必经的阶段。亚历山大切面像写生的目的是学习掌握头部的透视变化规律，理解头像基本结构关系，写生亚历山大圆面像则是为了进一步分析与研究头像的解剖结构。

亚历山大（切面）

亚历山大(圆面)

三、石膏头像多角度写生示范

静止不动的石膏，非常适合多角度写生练习。从不同角度对同一个石膏进行深入地观察，可以充分地了解石膏的形体结构特征和透视变化规律，对提高造型能力有很大的帮助。

阿古力巴

