

教学范画精选

素描 石膏像

刘晓东 著

刘晓东

安徽美术出版社

浅谈素描石膏像写生

刘晓东

我在编此书时,可谓斟酌多时,其原因是多年来一直从事素描教学研究,迫切想就教学上规律性的东西作一个小结;同时也告知朋友们本书的定位为三小时到六小时的短期石膏像写生,其目的是希望朋友们能够在限定的时间内,既充分又合理地表现描绘对象,从而在考试中取得好的成绩。

学习素描首先要解决形的问题,为了更好地解决塑造形体给我们带来的困惑,借此机会,我想从以下几个方面来谈谈。

一、比例

物象的比例关系,是学画者应不遗余力进行研究,并且需好好掌握的。比例关系是通过比较而确定的。石膏像写生中的每一步进展都涉及到一个确定正确比例的问题。如,从大的外形到局部结构之间的比例,形体之间的长短比例,明暗层次的比例关系,由上至下、由左至右以及黑白灰构成上的比例关系也是通过比较来判断其是否正确。在学习中,常常需依据自己现场测得的各部位的比例,且不可套用某种定式来进行绘画,这样获得的效果才会更好。

二、透视

摆在我们面前的物体想仅通过直觉找准,难度较大,还需具备一定的透视知识。透视的学习是一个比较严谨且至关重要的学习环节。掌握透视学理论知识,对于初学者来说,虽重要,但无须刻意向纵深发展,只需将最为基础的知识搞懂即可。如焦点透视、成角透视、俯视和仰视等。

我们在平常的训练中要有意识地培养自己以目测方式训练自己的观察力、分析力和手的表现力,而最终主要依靠感觉。只要思想上意识到透视统一的必要,形体的诸多问题就迎刃而解了。

三、形体与结构

有了对比例、透视的认识,我们再去研究形体与结构的问题。

形体结构问题是素描写生中最为关键而又最为基本的研究课题,因为素描写生是以再现对象的真实性作为衡量的尺度,而不同的对象都有其各自的形体特征。要想将对象画得自然准确,就离不开对对象形体结构的准确理解与表达。

形体结构是一个外与内的紧密结合体。我们应深入学习形体结构,理解物体的构造关系,通过分析、理解,把物体的造型关系找出来。这样就容易发现物体的透视比例是否准确,动态是否妥帖。由此才能真实而准确地掌握形体结构。当然,对于初学者来说,做到正确地把握形体结构决非朝夕之事,还需要花大力气来研究。希望初学素描的朋友们多用线条将你所理解到的形体结构连接起来,这对认识结构原理有显著的效果。这样,就为进一步深入地表现物体的体积、色调、质感、层次、空间感等奠定了坚实的基础。

然而,初学者往往把兴趣过多地集中在中间色的表达上,这样对素描学习弊多利少。常见的毛病有:由于缺乏素描明暗关系对比与黑白灰关系的理顺,从而出现某个亮部的局部色块画得太重,远看像抹了一块黑一样;本应画得灰一点的局

部,由于画得过于暗了,色调上画得太过了,使得画面出现“脏”和“灰”的感觉。如此看来,懂得黑白技巧比懂得明暗五调子更重要,因为只知明暗五调子这个规律,不知道黑白技巧,那么五大调子可能就会束缚住你的手脚。所以黑白对比的这种绘画形式语言,在画面中所起的作用不可低估。

四、临摹

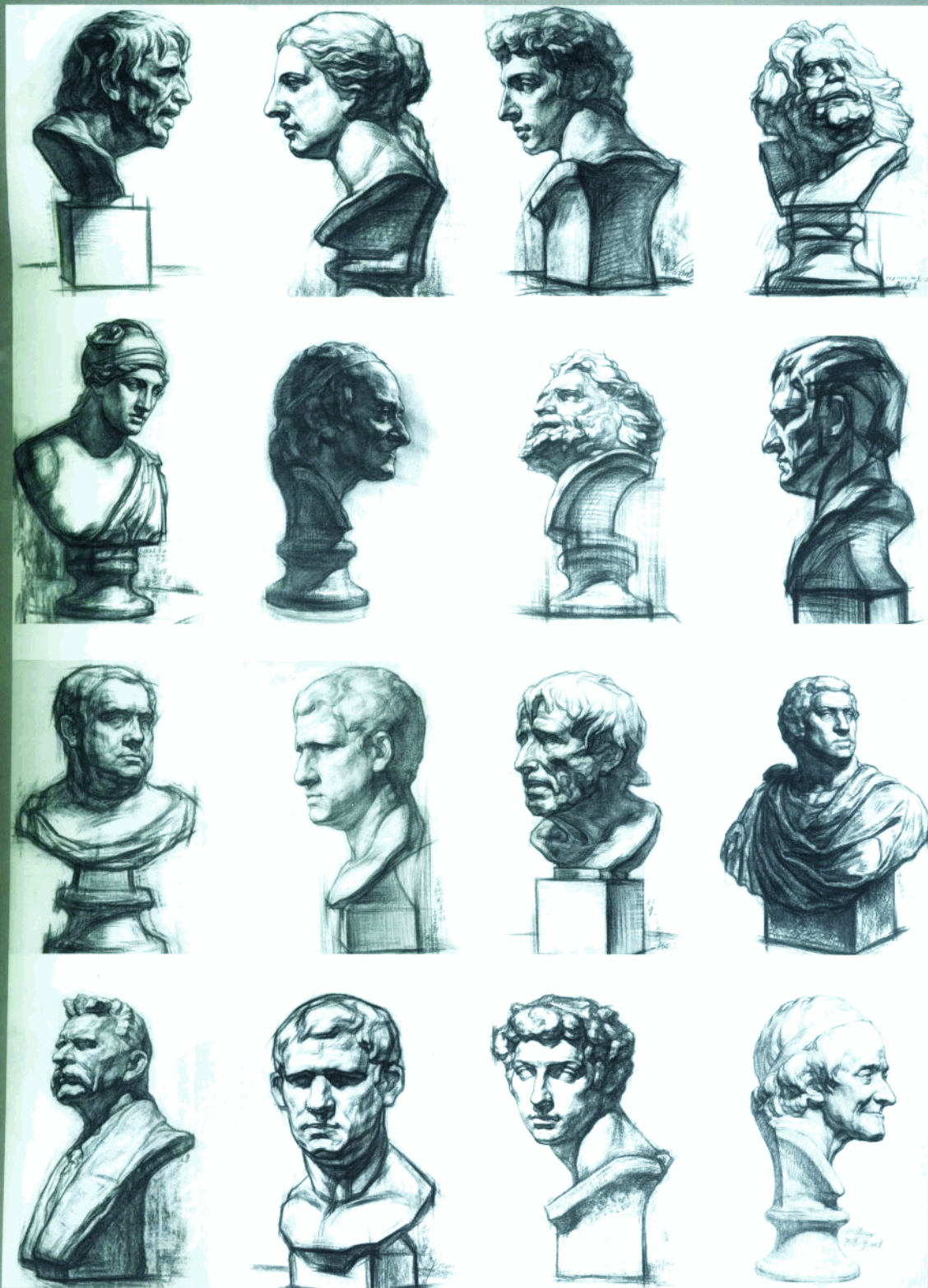
临摹是学习石膏头像的最好途径,也是提高素描水平和反映感知能力的有效途径之一。世界上很多画家都十分重视临摹,不少专家主张借此手段解决诸多问题。石膏像由于材质的特殊性,在写生中有一定难度,常出现“灰”、“脏”的现象和石膏质感不强等问题,所以只有通过临摹,研究前人的经验和技法,这样,学习中遇到的问题就易化解。与此同时,临摹可促使考生朋友提高眼睛与手的配合默契程度,在两者协调当中,培养了素描造型的信心。

在此,为满足考生朋友的应试需求,我着重重画了不同角度的石膏头像,并采取多种表现技法,以此提供给广大读者,希望你们能提供借鉴。愿青年朋友们取得长足进步。

刘晓东,1989年毕业于中国美术学院。1997年在中国美术学院研究生班读研究生课程,作品在《中国高等美术学院作品全集》、《色彩教学》、《石膏头像》、《色彩静物》、《色彩》等画集中出版发表。油画作品和水粉、水彩作品多次参加浙江省及全国美展并获奖。部分作品分别在美国、日本等国和香港、台湾等地区展出并被收藏。

现为浙江省高校画会、浙江水彩画家协会会员,浙江工业大学艺术设计学院服装系主任、讲师。

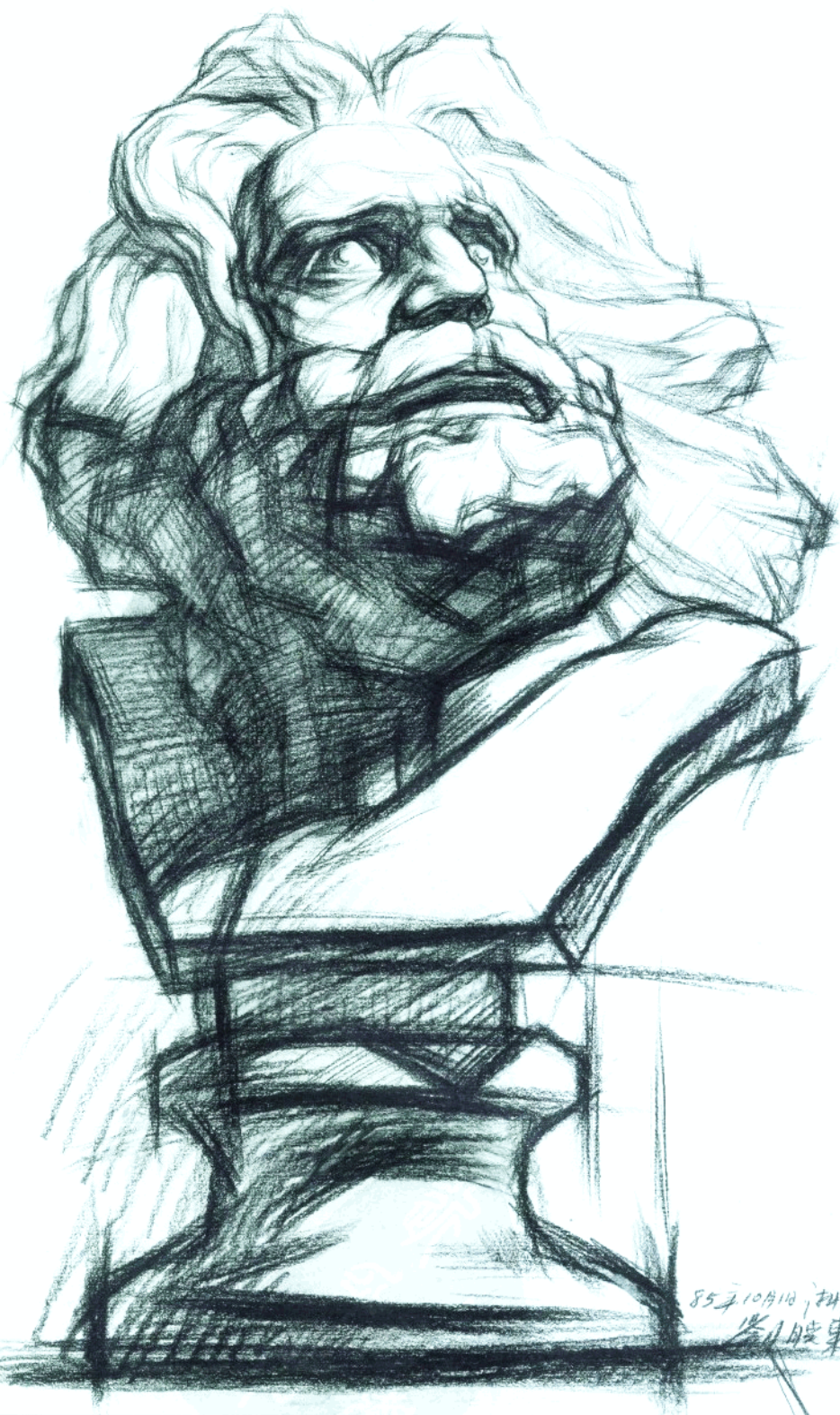

刘晓东画室
2011年11月

刘晓东 2000年12月

