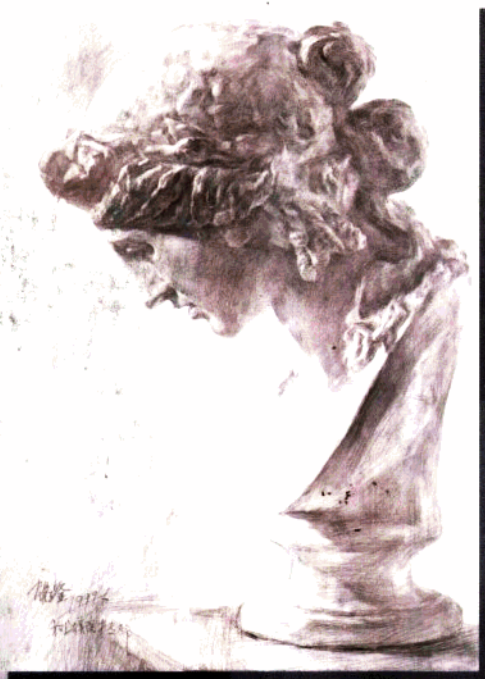

阿里阿斯

石膏像

一物一景写生系列丛书

阿里阿斯

一物一景写生系列丛书

绘画 编者 贺子鉴

摄影 倪嘉德

责任编辑 乐 坚 装帧设计 杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海市美术印刷厂印刷

开本 889×1194 1/16 印张 1.5

1999年11月第1版 1999年11月第1次印刷

印数: 0,001—5,000

ISBN 7-5322-2254-3/J·2134

定价: 7.60元

前 言

素描通常是指单色的图画,它是造型艺术的基础。素描是用线条、明暗来表现物象的形体、结构和空间的。在这些不断地练习中可提高我们的认识能力、观察能力、审美水平和表现技巧。优秀的素描本身也具有独立的艺术价值,从此角度来讲它又是艺术的一种表现形式。

石膏像是静止的、而且色彩单一,适宜初学者研究造型规律和提高表现技能,所以现在各大美术院校美术入学考试,许多用石膏作为素描考试对象,在这里我们选用古希腊雕刻《阿里阿斯》的石膏像作为示范作品。《阿里阿斯》据希腊神话传说,在古代克里特王国有一座迷宫,里面住着一个人身牛首的怪物叫米诺托。克里特国王每隔九月要献出七个少女和七个少男给米诺托吞食。当时,在亚狄加有一个英雄名叫条塞,他决心要杀死这吃人的怪物,为民除害,但是,进入迷宫杀死怪物并不难,难的是事后如何才能走出迷宫。这时,克里特国王的公主,阿里阿斯爱上了英雄条塞,决心帮助他建立功勋,于是交给他一个线团子。条塞将线头结在迷宫的进口处,随即带着线团走进迷宫,杀死怪物米诺托,然后顺着线走出了迷宫,这就是有名的希腊关于英雄的神话《阿里阿斯线团》的故事。这件雕像刻画精细、形象优美,是一尊典型的古希腊的雕像。本书选编了《阿里阿斯》不同的三个典型角度进行素描写生分析其作画过程,作者都是上大美院中专部学生,并采用了不同的表现手法,希望能对初学素描的学生和有志报考美院的学生有所帮助。

在不管采取何种表现手法,学习素描写生的目的都是一致的,就是表现形体结构。下面在这里简略谈一下石膏写生要注意的问题。看得准才能画得准,要看得准,首先要有正确的认识与理解。“整体观察”必须贯串整个作画的过程。动笔画线,就得弄清楚这根线的虚实、轻重等等和包括这条线在内的基本形,并与其他部位的结构、比例等关系。如果仅仅抓住一点,必然要多走弯路。所以造型能力的锻炼,不单是技术问题,也是认识上的方法问题。“感觉到的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能更深刻地感觉到它”。所以作画要把知和见很好地结合起来,才能真正看得准。作画时各部分要相应地进行,步骤要环环相扣,不仅要眼观全局,而且要做到画这边也画画那边,就是说相应地画出彼此的关系。环环相扣就是前一步要为后一步打好基础和做做准备。如第一步没达到,把动势画歪了,又没有及时检查改正,不仅影响第二步的进行,而且画到后来只得返工,以致造成方法顺序上的混乱与时间上的浪费,还会造成情绪上的烦躁,从而影响作画心情。反之则可步步为营、稳扎稳打。作画开始应以“切削法”为宜,这就是先用较长的直线切出最基本的形体、连接突出的点和明显的转折关系,再用较短的

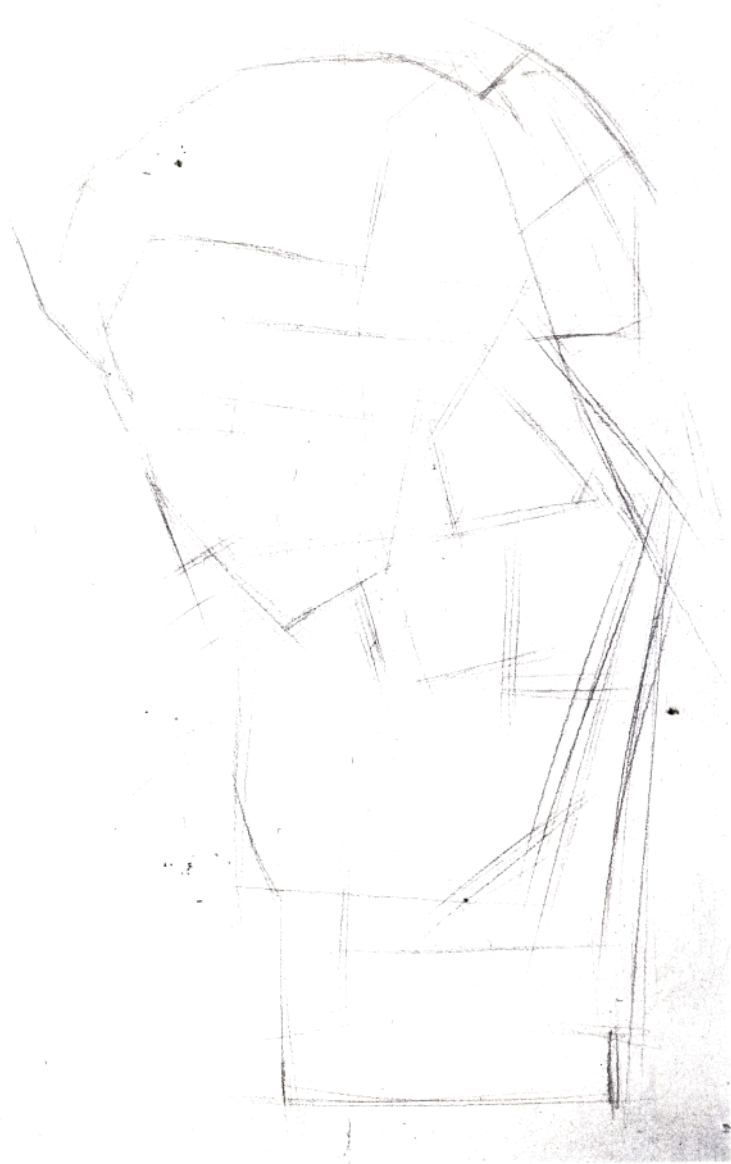
直线来充实各部位和基本形,逐渐做到与对象的基本形相似。作画从整体到局部、从大到小比较容易画准,“切削法”也是本着先略去细小的变化,紧紧抓住大的基本形体的精神。它的优点在于转折肯定、基本形明确,从而便于比较,先直后曲、较容易掌握,先方后圆便于画得正确。要善于比较,用“形”来检查一切。事物的一切特征,都是从相互比较中显现出来,作画起稿时对线条比较其长短、斜正、对部位寻找垂直水平关系等,固然也是比较方式之一,但画准对象很有效的办法莫过于比基本形的相似和用基本形来检查一切。只要初学者能把画上的某个部分的基本形与石膏像上相应部位的基本形进行比较,求其是否相似就极易鉴别出画得是否准确。写生的过程,实际上是无数次重复地比较的过程,最后我再想谈一下关于概括、提炼的线的作用。我们画素描是一种主动塑造形体结构的过程,而线的运用和理解对于初学素描的学生非常重要,因为它往往能抓住形体的穿插、转折、前后空间、面之间的界限、形体区域划分的关键与本质。它往往是“以一当十”、“以少胜多”、抓住事物本质,在素描结构的理解中对于“线”的理解非常重要,历代素描大师,如安格尔、荷尔拜因、鲁本斯等都可谓是用线大师,就是明暗调子表现的素描中,其线的因素同样是应该可以用来解释的。

下面根据具体的《阿里阿斯》石膏素描写生三个不同角度的步骤来阐述以上我所提出的几个问题,希望对您素描学习中有所启发或收获,这也是我们的愿望与编写本书的目的。

贺子鉴

阿里阿斯像

1. 确定构图，定出大的比例关系，注意动势，用直线概括画出外轮廓，表现出各大转折点，反复检查各直线的长度、斜度和外轮廓同石膏对象、正负形的相似形的比较，做到比例、动势、透视比较准确，构图合适。

2. 确定大的形体结构的体面、比例关系, 定出五官位置, 通过划分的大体面结构, 反复核准轮廓, 从外到里再从里到外, 使轮廓、形体结构、透视更加准确。

3. 从结构出发带出大的明暗关系, 来充实石膏的形体感, 并且进一步分析理解表现体面和结构关系, 按体量关系来校准形及轮廓, 为进一步深入打下基础。

4. 通过深入刻画结构带出明暗关系,以突出深度感。从画面最精彩、最强烈或最感兴趣的地方入手分析形体,具体刻画,循序渐进,要学会画这里看那里,相互比较,把形体的来龙去脉交代清楚。把铅笔当成一把雕塑刀,在形体结构上进行塑造,注意明暗交界线、边缘线、前后形体穿插和变化,建立大的“球体感”,把线与面融合于空间变化之中。

5. 让画面回到第一眼的印象与感觉之中, 对整体作一个大的明暗关系的调整, 使整体的明暗关系鲜明、强烈, 调整那些不符合整体明暗关系的体面, 使局部的形体结构同大的明暗关系, 有机地统一在整体之中。检查形体结构是否明确, 体积感、空间感是否强烈, 人物形象与神态是否鲜明, 整体石膏的艺术感染力是否强烈。

(学生作品示范: 鲍麟)

阿里阿斯像

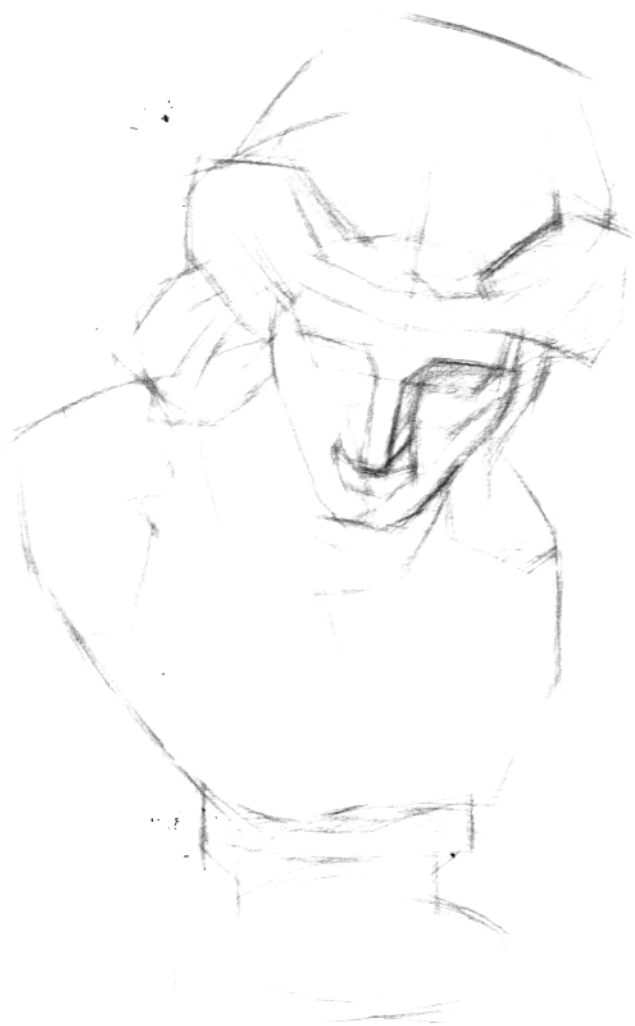
郭敬明

1. 确定构图、定出头部、胸部、底座的比例，用直线连接外轮廓线，画出各转折点及各线的长度关系和斜度关系，并且通过正负形体来检验其轮廓区域的相似程度，做到形体比例及动势比较正确，构图合适。

第10课

2. 画出脸部中心线，注意其左右比例关系及倾斜度和透视关系，定出五官比例，及头发大的形体转折和颈、胸底座的体面关系。

3. 进一步从形体结构出发画出其大的结构关系, 注意形体的前后穿插关系、结构关系, 并从明暗交界入手带出大的明暗体面关系, 注意头部、胸部的透视变化是这尊石膏这个角度动势表现成败的关键。

4. 从结构出发带出明暗关系，来表现深度，深入刻画，在画面黑白关系上按体面关系充实中间灰部色调，使形象更结实，层次更丰富。按明暗规律交代形体结构，形体的深度感更充分，空间感更强。为了保持整体感，注意在深入的同时，时常反复调整大的明暗体面关系。做到循序渐进、逐步深入。

5、画面的全局作一次调整，抓住第一感觉和印象。加强有些明暗层次的对比，从大的形体结构关系出发，对局部结构进一步调整，有的地方进一步加强，有的地方则减弱，使整个画面更加统一协调，使画面更具感染力。

(学生作品示范：邬斯琪)

阿里阿斯像