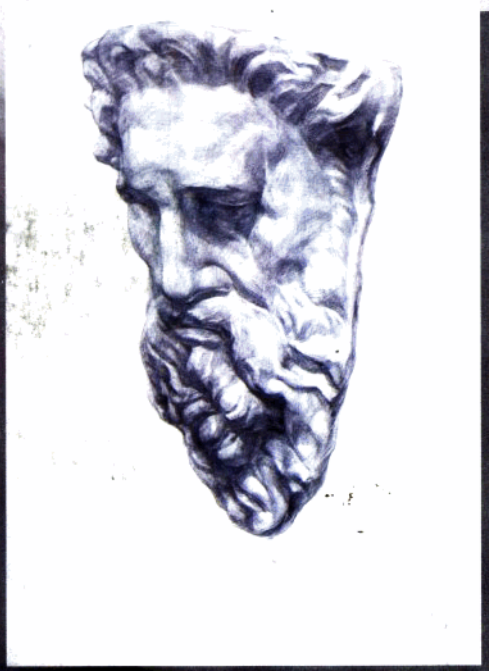

摩西

石膏像

一物一景写生系列丛书

摩 西

—物—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 7-5322-2251-9/J·2131

定价: 7.60 元

前 言

“素描”(英文 drawing、法文 dessin、德文 zeichnung)一般泛指用铅笔、炭笔、钢笔等工具所表现的单色画,它是造型艺术中的一个极为广阔的领域,面貌极其多样、流派体系也很多。但其基本功能与目的来说,分为三个方面,(1)可作为一种独立的艺术表现手段和绘画的样式。(2)指研究造型基本规律的一门学科,为此作为艺术教育的基本训练之一。(3)可作为创作草图、画稿及收集素材的手段等。

作为艺术教育的基本训练之一、石膏素描、写生,有其独特的优越性。首先石膏像固有色单一有利于学生对其造型结构充分研究,可以排除其他干扰,便于观察理解。另外由于素描石膏训练中的石膏像都出自古希腊古罗马及近代艺术家创造的雕塑艺术作品的翻制品,本身就具有很高的艺术价值,对培养学生的审美情趣和鉴赏能力起着提携的作用。

挂像《摩西》取材于圣经传说,摩西是古代犹太人最早的领袖,是使上帝的意志在地上实现的执行者。他带领犹太人逃出埃及领地,摆脱了埃及法老的奴役,建立了独立的犹太人国家,并成为代上帝向犹太人传喻“十诫”的立法者。整个《摩西》挂像表现了摩西具有深刻的智慧、饱满的精力和坚强的意志,像一个公正无私的法律捍卫者和人民的保护者,整个挂像表现出一种居高临下的状态,造型结构分明强烈,动势感很强,具有很强的艺术感染力,所以挂像《摩西》常被各大美术院校作为素描基础训练的示范性石膏。

本书所编的《摩西》三个不同主要角度,石膏写生步骤图均系上海大学美术学院中专部学生所绘,并且采取了不同表现手法,将提供给美术爱好者作示范参考,对有志于报考美术院校的考生来讲,是十分有学习价值的。

素描写生中首先应学会“整体观察”,观察是表现的先导,在石膏写生过程中,观察方法的正确与否,往往与学习成绩的优劣、学习进度快慢成正比,也可这么说,学习的过程就是树立整体观察方法和改变习惯观察方法的过程,因为“整体看”的观察方法是从学习中得来的,而习惯的观察方法(即局部的观察方法)是人生下来自然形成的生活习惯。

在整体观察的思想指导前提下,在素描写生中必须理解形体结构,所谓形体结构就是物体面与面间的结合和形体外部各部分的组合和穿插,自然界各物象,均有自己的形体结构,由于结构不受外界光照的影响而变化,所以作为素描的造型构成基础应是结构而不是明暗调子,在石膏写生时,初学者往往只凭眼力抄录对象,看黑画黑,看白画白,或一抓住明暗交界线或明显的转折面,就进行大量的涂抹。这样使得画面往往暗部虚成一片,空洞无物,缺乏体积感、或明暗部位不当,像是贴上去的附加物。我们常说的要理解地

画就是看学生在画面上是否能表现出形体结构来,这是判断理解与不理解的重要标志。因此在画石膏像时,要认识到感觉是重要的,但不能光凭感觉抄录对象。须理解解剖结构,如有些形体结构不够清楚,可走近对象看看,然后搞清它们的前后穿插组合、转折等结构关系,在合乎透视变形的情况下,去把它的来龙去脉表现出来,并使之具有和建立整体感,才能达到石膏基础训练中理解形体结构的要求。

在以上整体观察和理解结构的基础上,学生应掌握具体立体塑造的方法。具体表现的手法主要有两种。一种主要侧重于结构表现法,另一种主要侧重于明暗表现法,但不管是哪种手法其基本依据还是物象的形体结构,决不是明暗表现就不重视结构,只是结构表现法对于对象的形体结构的观察与理解更加直接,更有利于初学者掌握素描要求的根本实质。用明暗手法表现使对象更具空间感和真实感,但它也必须在结构的基础上去表现空间关系,否则只是抄袭对象的表面、黑白,而忽略了根本形体结构,等于捡了芝麻而失了西瓜,素描写生训练也就失去了意义。

接下来我根据《摩西》素描石膏写生三种不同角度的步骤图,来具体阐述我以上的观点,希望更能便于学生理解和掌握,如您在阅读本书时有所启发或收获,能帮助您克服学习中所存在的问题,我想编写本书的目的也就达到了。

贺子鉴

摩西像

1. 在画面中先定出上下两点的位置,再根据其长度定出左右最宽两点位置,用直线概括地切出外轮廓,在左右位置上定出脸部中心线。这很重要,这样可确定其动势如何,然后在中心线上定出发际线、眉弓、鼻、嘴及胡须大的形体位置,进而确定额头、颧骨、鼻子处的明暗交界线,反复比较其比例动势、透视方面是否正确。

2. 在基本位置确定好以后,用切削法概括地交代出其基本形体结构,注意用不同深浅的线条去表现,主要是表现出大的形体结构及转折,使画面有体面的感觉,尽可能舍去不重要的琐碎细节。

3. 从明暗交界处入手表现出大的黑白关系，要注意把原来表现的明暗交界及结构线融合于体面的关系之中，注意明暗光影关系在结构的变化中所呈现的规律性变化。把暗部整体统一在阴影之中，并概括地表现出前后阴影的变化关系，继而表现出整个画面的黑白灰关系。石膏的明部应留出足够的白，从而表现出大的黑白灰节奏感，使整张画面的石膏的形体结构笼罩在统一的光阴关系之中。

4. 从明暗交界线出发用明暗的手法把形体结构表现出来, 这一步一定要保持原来大的整体关系、前面的结构、明暗对比比较强烈, 而后面的结构、对比就相对比较弱, 同时通过明暗交界线、反光面的转折及投影, 从前画到后, 从主要画到次要。在表现局部结构的同时, 反复调整整体关系, 使大的形体结构更加富于秩序和节奏感。随中间层次表现出来石膏形体更加结实有力, 注意暗部反光强弱变化和胡须暗部反光所表现出大的球体感。

5. 有选择地深入刻画,按视觉规律,加强前面形体结构的清晰度,完善整个石膏的形体结构,继而进入最后的整体调整阶段,抓住对象的第一感觉,对全局进行检查,看看摩西的神态是否充分表现出来,形体结构哪里还不够需加强。哪里太琐碎了,需概括。大的明暗调子是否准确,明暗的秩序是否混乱。因为本作品的画法是以强调明暗调子来表现石膏的形体结构的,所以在明暗的整体调整时是抓两头,即高光部同最暗部的明暗比值,再调整明部中间调同暗部不同暗度值。尽可能把石膏的形体结构空间关系表现得准确完整。

(学生作品示范:罗陵君)

摩西像

1. 定点,先确定《摩西》挂像的头颈最高的点到胡须底部最低点在整张画纸的位置,由于是挂像,可以适当置于略高一点位置,这样动势感更强,然后根据上下两点,定出左右两点,则后脑及颈部位置同前额及头发位置的两点,然后用直线概括出基本外形。这时要特别注意,每根线的角度,要同水平线及垂直线去比较,这个角度的《摩西》左侧面的倾斜角度较大,对于动势的表现非常重要。然后,在每根线上找出重要的关键转折点,并连接这些点。

2. 在注意形体结构及透视的基础上较概括画出大的形体结构关系、并用直线的切削法去表现形体结构,做到宁方勿圆,画出大的转折,形体表现肯定而有力,并且要用虚实、深浅、软硬不同的线条去表现转折、前后穿插的结构关系。

3. 从明暗交界线入手画出大的明暗关系，并且表现大的黑白灰关系，此时石膏的明部除了打轮廓阶段留下的结构线外，尽可能不要画得太灰，这样可拉出大的黑白灰层次感，使石膏更具实体感。此时，把前面打的轮廓线及明暗交界线及面与面转折的结构线融合于大的黑白明暗之中，整个画面黑白灰分明，大的形体关系明确，为深入刻画打下基础。

4. 根据前步骤在大的黑白灰基础上,从体量上再反复检查形和结构关系,然后从明暗交界线出发(这是因为明暗交界线是最大转折点),整体观察和理性的理解相结合去深入刻画,所谓整体观察,就必须做到画这里看那里,画那里看这里,相互比较地去画,循序渐进地逐步深入,千万不要孤立停留于某一处,要相互比较地去画,要主动理解地去塑造,同时要保持第三步骤那种大的节奏关系,逐渐深入,要注意明暗交界线的虚实、深浅及变化,并用不同

5. 在深入刻画的过程, 很难免有些局部画过了头, 或有些地方还不够, 《摩西》的整个神态及精神气质是否充分表现出来。这一步, 主要是全面调整深入的过程, 让整个感觉回到第一感觉, 让局部服从整体。石膏的形体结构是否表现结实充分了, 如不够再加强。整个《摩西》石膏的气氛是否充分表现出来, 大的黑白灰关系是否丰富有力。整体地去感觉, 整体地调整完成。这张作品, 作者是用比较保守、严谨的手法去表现的, 所以整个石膏的形体结构、空间关系, 及质感都表现得比较充分。

(学生作品示范: 王申赛)

摩西像