

基 · 础 · 绘 · 画 · 教 · 室

SUMIAOSHIGAO JICHU HUIHUA JIAOSHI

素描石膏

梁景如 梁煜 编著

1

- 中国美院资深名师
- 三十余年教学经验
- 所教学生大都考入中央美院、中国美院等著名高校
- 所选作品均为近年美院研究生、本科生、附中生习作精品
- 实用规范 循序渐进
- 取材权威 高考必备

安徽美术出版社

作品二十二

图书在版编目(CIP)数据

素描石膏 / 梁景如, 梁煜编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004.3 (基础绘画教室)

ISBN 7-5398-1222-2

I. 素... II. ①梁... ②梁... III. 石膏像—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第123055号

注: 本书作品的作者: 梁 煜 张 芳 李 清 周增祥 周博一 蒋博宇

张 力 张 量 王羽飞 张徐伟 傅良益

基础绘画教室—素描石膏

梁景如 梁煜编著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

开本: 787×1092

1/8

印张: 2.5

印数: 0001—3000册

2004年3月第1版

2004年3月第1次印刷

ISBN 7-5398-1222-2

定价: 16.00元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

的最佳载体。石膏像本身是静止的、相对固定的。白色的石膏像在一定的光线照射下既有清楚的结构显现又有丰富的明暗变奏,使画者能静心研究光在物体上的不同变化规律。作为教学道具的石膏像是历代杰出的雕塑家留下的艺术精品,其形体、比例、结构、解剖日臻完美,艺术感染力强,给习画者以美的启迪。多角度和不同透视的反复训练是真人写生难以满足的。

素描石膏像写生要点如下:

(一)正确的观察方法和表现方法。素描石膏像训练其重点是要了解并掌握造型艺术的一般规律。首先应解决观察方法、表现方法,培养学生运用基础知识和表现技法对客观对象细致严谨的观察和研究、分析、认识以及刻画表现能力,在掌握对象的基本比例、动态、体积、空间的基础上,强调对形体本质和结构、空间体量及运动关系的理解,以及由内及外的整体观察方法和理解方法。学生必须有一定的素描基本概念和知识,并能使掌握的方法与技巧在实践中运用得当。

观察方法——整体的观察方法。要求学生要整体地观察对象各方面的联系,素描石膏像写生是达到上述目的的最佳途径。因为石膏像具备有利的客观条件,习画者可以对客观对象多角度地、不受时间限制地反复观察、研究、比较和描绘。整体观察要求习画者注重画面大关系,善于用几何形体概括归纳对象,寻找物体形色变化并确定形体特征。在素描的初始阶段应着重提高自身对形体结构的感知和表现,一切技巧形式都应服务于这个目的。

表现方法——宁方勿圆,由大及小。对象的明暗是形体结构的起伏在光照射下的表现。要从比例、形体结构、明暗等关系入手,学会不断地比较,面对石膏像,反复地交叉比较画面各部分形体的比例、明度等,在比较中深入调整。整体观察和多作比较是习画者提高造型能力和准确表现对象的重要保证,应在不断实践中形成习惯。

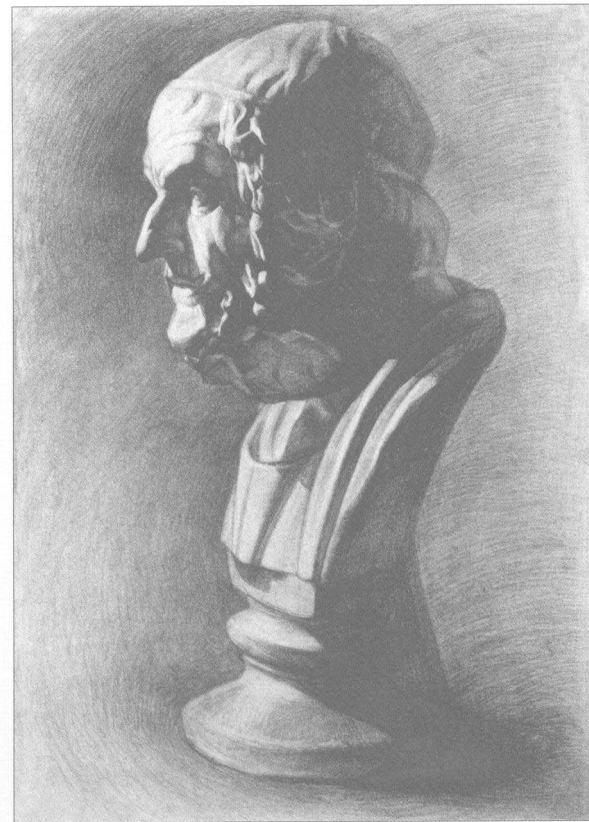
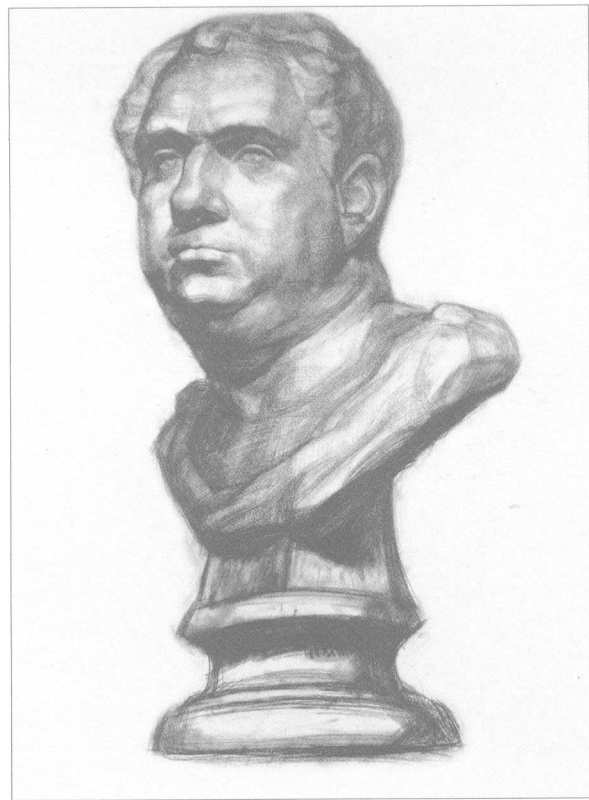
(二)掌握素描石膏像作画步骤,重视研究造型规律。规范的课堂教学模式,应侧重于造型规律的研究和认识的深化。课堂长期作业与短期作业的结合使规范方式与激活艺术感受得到很好的结合,要强调学生懂得整体地观察对象各方面的联系,并掌握有秩序的素描作画步骤。为了强化学生对作画步骤的重视和习惯的培养,在素描石膏像写生的开始阶段,教师应示范作画步骤。在起稿、上大体色、深入调整等各个阶段,要求学生能够运用比较方法与分析方法,立体地塑造形体和空间。

(三)对石膏像的写生要围绕着“形”进行。素描教学的核心是对“形”的研究和表现,而“形”是构成视觉艺术语言的基础。对石膏像的描绘要围绕着“形”进行,所以作画的最重要方面是“形”准。形准在绘画中包括比例准确、结构严谨、特征鲜明等。形准是石膏写生的首要原则,“准”的含义包括了形体结构的动态比例和体积大小分量等全方位要素。

(四)塑造体积是石膏像写生的重要课题。明暗、空间、质感等的表现都要服从于形体结构。在作画过程中要深入具体地画出对象大的形体结构,要求对象的形状、比例、结构正确,并画出大的明暗关系与各个主要部位的明暗形状。逐步深入塑造的过程也是一个提炼过程,要针对其主要特征进行刻画。要运用绘画透视学、解剖学来检验形体塑造正确是否,运用立体分析法和解剖学来理解比例结构。要使画面主次分明,虚实变化合理,塑造坚实、厚重,使画面具有艺术感染力。避免绘画中常出现的“板”、“碎”、“花”、“灰”等弊病。用造型艺术最单纯的方式表现客观对象最本质的东西,即形体结构、质感、空间感。

(五)画面的整体感是素描石膏像写生要点之一。作画过程中始终要注意运用比较的方法,多比较是使画面具有整体感的重要保证。要注重理性的分析,要使主观表现和客体状态很好地结合,通过加强和减弱、舍弃或概括等方法,突出画面主体,从而使作品更加整体。在作品的最后调整阶段要多看少画,更要多思考。在深入刻画的过程中,要不断从细节刻画中跳出来,调整与加强画面的整体效果。

素描石膏像的写生课程要求通过极其严格的规范教学,让学生逐步掌握扎实的造型基本功,从而为素描人物写生打好坚实的基础。

梁景如 梁煜
杭州·巴黎

素描关系示意图

暗面
反光
亮面
灰面
明暗交界线
投影

步骤一

首先要全面细致地观察，在对对象有充分认识的基础上，用线条勾画出对象的基本轮廓、大的比例关系，确立各部分的位置以及大的体块关系，使构图符合要求。

步骤二

可施以简单的明暗，用大的几何形体进一步明确对象大的体面结构关系、空间关系、透视关系、虚实关系。注意头发的处理，要把众多的小形体归纳、组合、整合起来整体进行处理。

步骤一：确定构图，画出石膏头像动态线，并从比例关系入手。

步骤二：用概括的几体形体确定石膏像主要体面的位置、形和透视关系。

步骤三：深入求证对象形体结构的正确性，铺大的明暗关系，加强体积感。

步骤四：由主要部分入手深入塑造，并带动全局，要反复比较，力求精确。

完成图：调整画面，善于运用“加减法”，突出主体、保持整体，赋予画面更强的感染力。

头发的处理要概括，分大的体块来处理，注意体积感、空间感的体现，不要画平。并注意主次虚实的变化，不要过分注重细节。

暗部的处理要丰富而整体。

步骤三

用概括的手法画出大体明暗关系，不要过分注意细节。从整体关系入手塑造形体结构，准确表现各部分形体的穿插关系，区分出对象整体的受光部分、明暗交界线、暗面及反光。

步骤四

五官等主要部分的处理要充分，刻画要深入，但也要注意与整体的协调关系。

要注意反光的处理。
明暗交界线要有虚实变化。
颈部的处理要概括，体现动势并注意与头部、底座的关系。
底座的处理要整体。

完成图

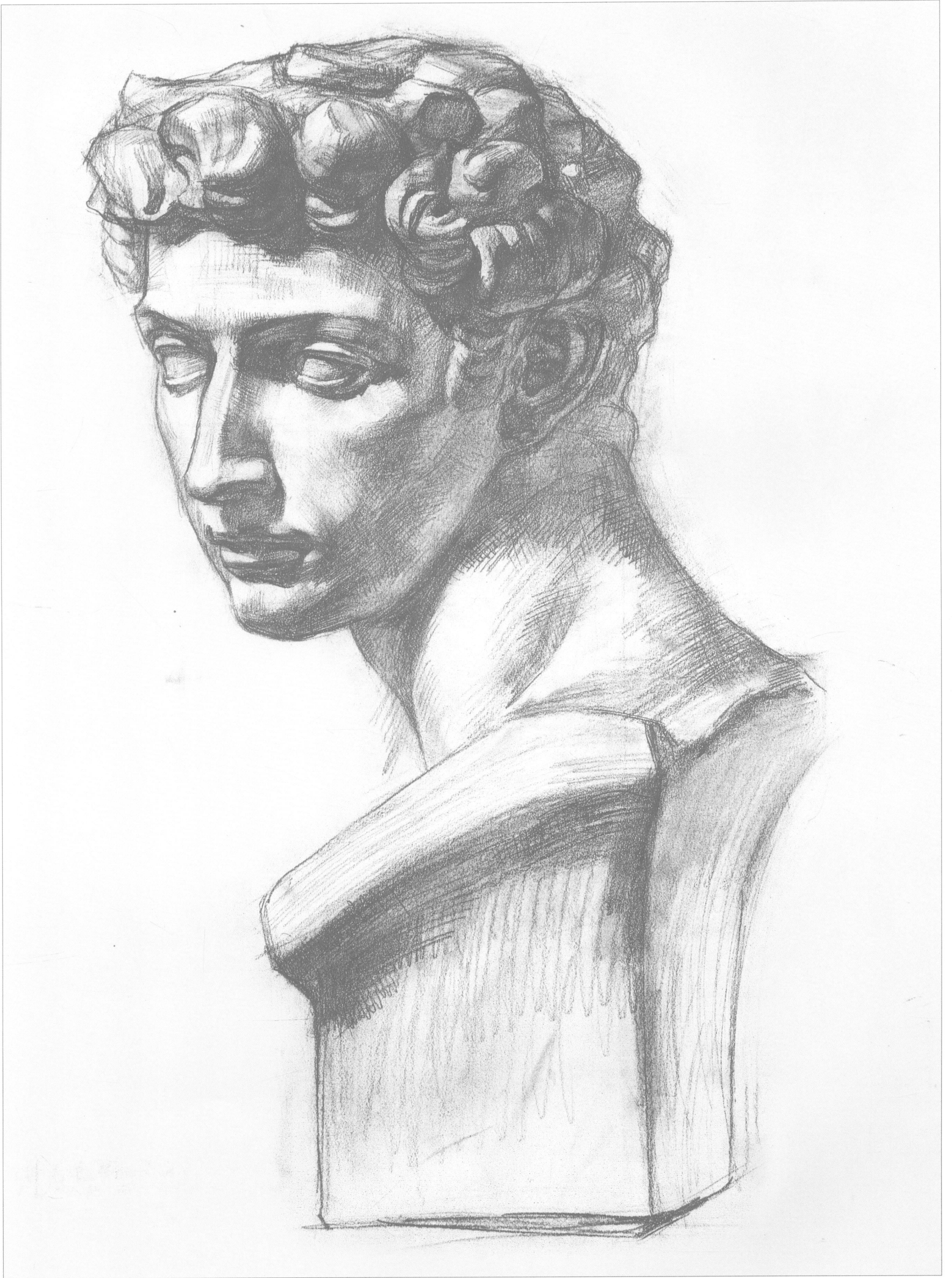
作品一

作品二

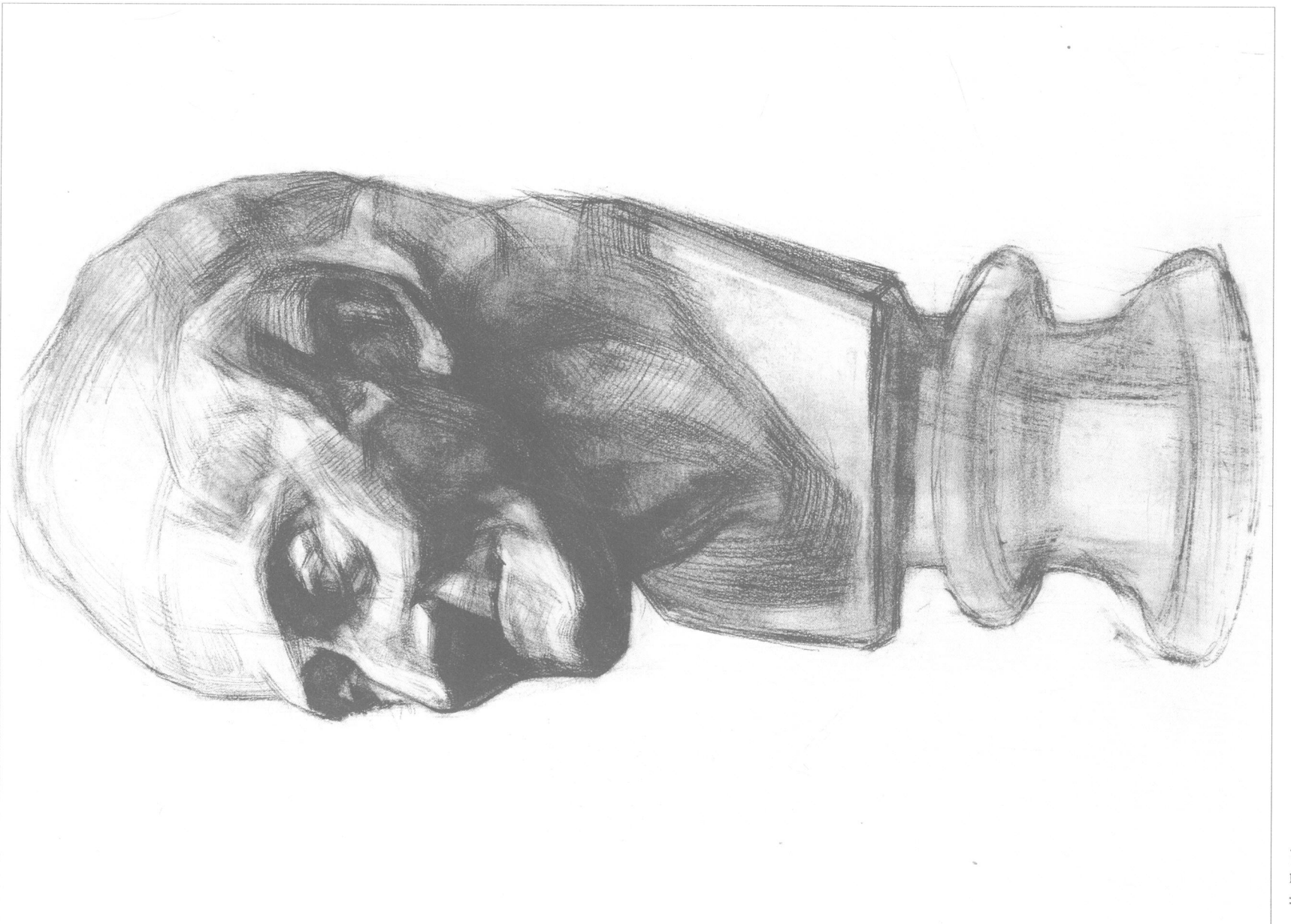
作品三

作品四

作品六

作品五

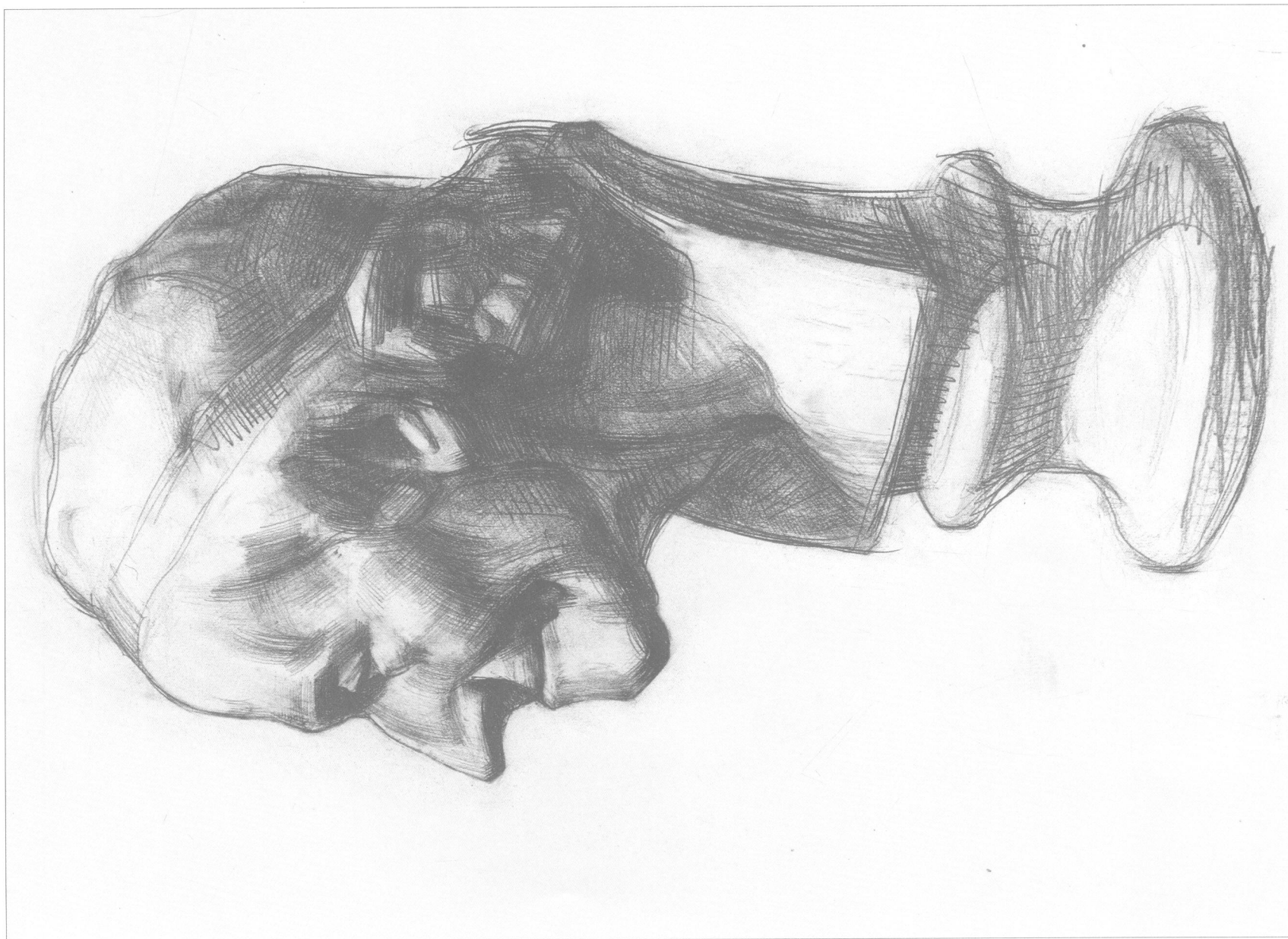
作品八

作品七

作品十

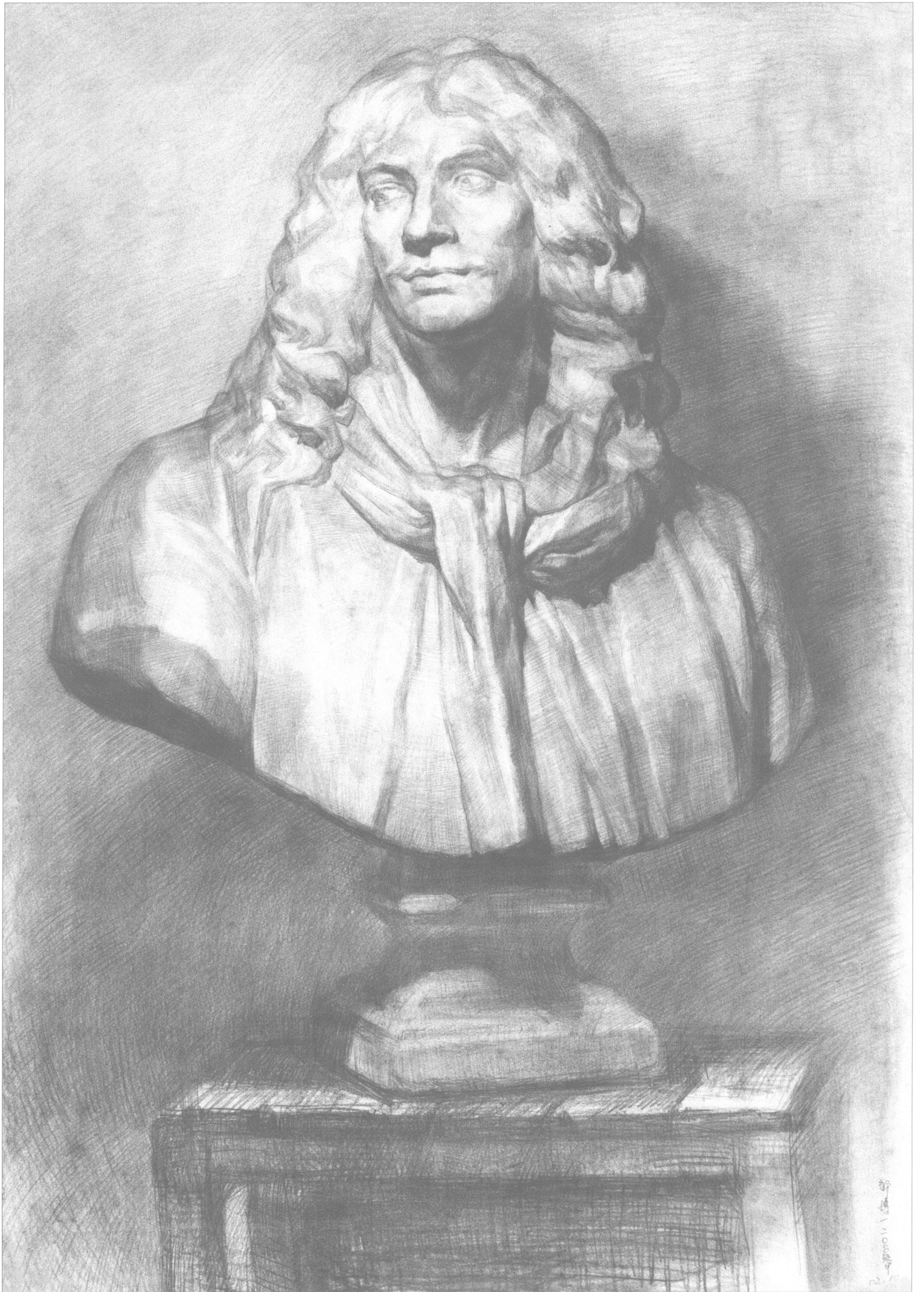
作品九

作品十二

作品十一

作品十三

作品十四

作品十五

作品十六