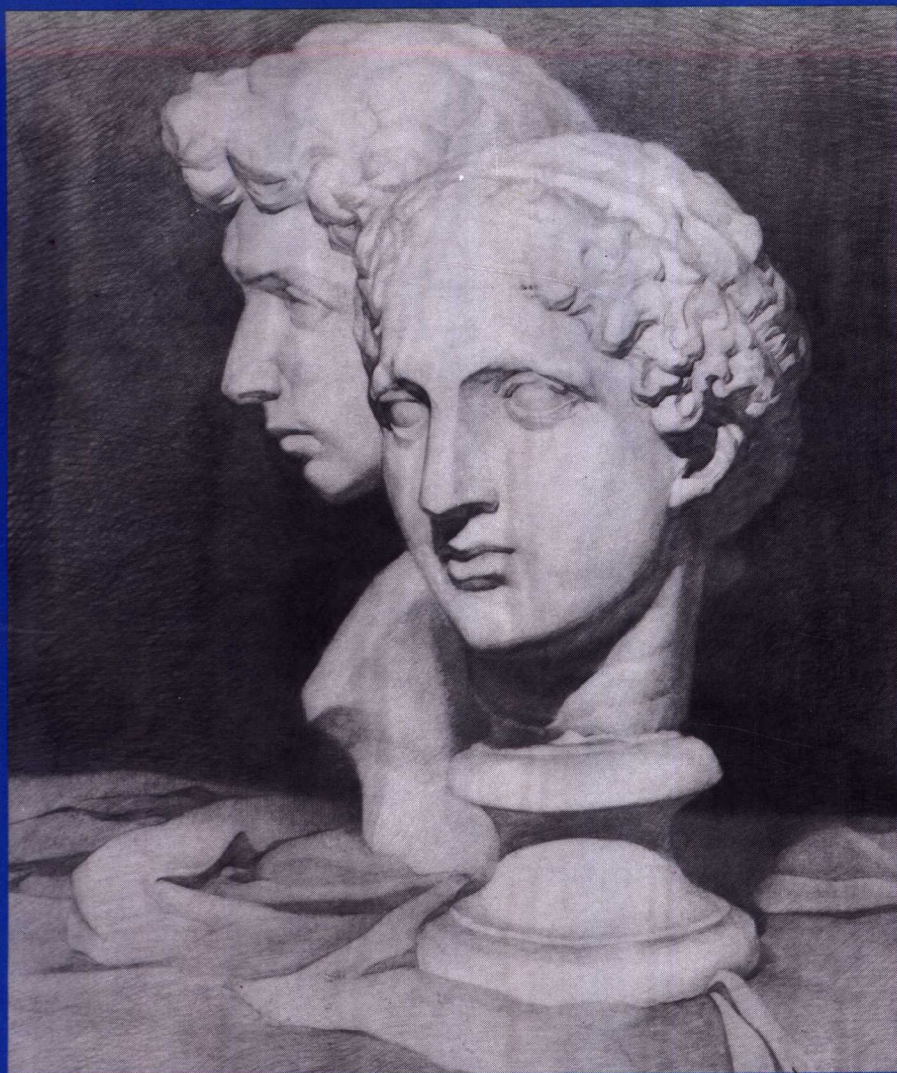

中国画报出版社

SHIGAOXIANG SUMIAO

●芳泓 等编绘

石膏像素描 基础入门

石膏像素描

● 芳泓 等编绘

基础入门

中国画报出版社

(京)新登字 179 号

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描基础入门/芳泓等编著. —北京:中国画报出版社, 1996. 10

ISBN 7-80024-336-2

I. 石… II. 芳… III. 石膏像-素描-技法(美术)-基本知识 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19227 号

石膏像素描基础入门

芳泓 等编绘

中国画报出版社出版发行

(北京海淀区车公庄西路 33 号)

新华书店总店北京发行所经销

河北三河市宏达印刷厂印刷

*

787×1092 16 开 2.5 印张

1996 年 10 月第 1 版 1996 年 10 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000 册

ISBN 7-80024-336-2 定价:7.00 元
J·337

目 录

对素描训练的认识	(1)
----------------	-----

观察方法 造型能力

为什么要画石膏像	(6)
----------------	-----

什么是石膏像 画石膏像的目的 怎样画石膏像

几何形体在素描训练中的功效	(10)
---------------------	------

什么是透视 三种透视现象 三种透视现象的规律

几何石膏模型写生练习	(15)
------------------	------

五官石膏模型写生练习	(17)
------------------	------

眼睛 鼻子 嘴 耳朵

切面石膏头像写生练习	(20)
------------------	------

石膏头像写生练习	(21)
----------------	------

作品选登	(22)
------------	------

对素描训练的认识

画素描是大多数学画者的入门阶段,它作为造型艺术的基础学科,已被人们广泛认识。而作为绘画的一种表现形式,素描同样具有特殊的审美价值及丰富的表现力。它借助单一的色调,质朴的手段,来表现客观物象的真实美。使观者从最原始、最具群众基础的艺术中得到熏陶和享受。

应该说素描是多彩多姿的,随着时代的进步,民族的发展,素描也是随之发展和变化的。从最初古人类岩洞的敲凿之作及婴幼儿的信手涂鸦中,我们能够看出最稚拙的绘画语言和潜在的艺术活动。而从古代至现代艺术家的作品中,又无不体现着时代的风貌、民族的文化及个人的特点。因此,理解素描的真正含义,是要全方位考虑的。也就是说固定不变的素描模式是不存在的,这是每个学习素描的人都应谨记的一点。

学习素描主要是培养科学的观察方法,学会捕捉对客观感受的能力,掌握造型的规律,在整体的观察中达到手与眼的协调配合;调动主观的思维能力,提高分析和理解的水准。这是学习素描的根本所在。

一 观察方法

1. 树立整体的观察方法

素描作为视觉艺术形式的一种,首先需要解决的是如何正确的观察和认识所要表现的客观物象,既要求在动笔之前学会用眼、用脑。例如每当我们面对一个或一组形象时,在头脑中的感觉印象应是客观对象本身所具有的各种组合因素的完整再现,即认识整体的形象,这一点在画素描时是尤为重要的。对于初学者来说,养成整体的观察习惯,是学好素描的基础。那么,在现实绘画中如何才能不被局部所困扰,保持整体的观察呢?

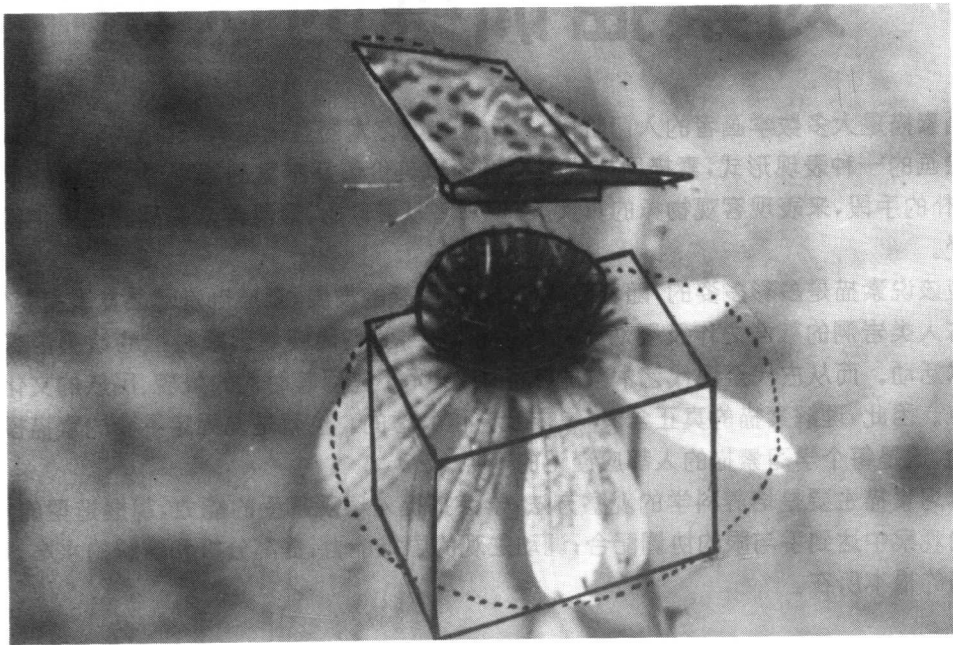
第一,虽然客观物象都是由多个局部组成,但它们之间不是独立存在的,都必须服从于整体为整体服务。因此,我们可以从整体出发,在各个局部中不断的寻求对比,通过对比来处理好各部的关系。

第二,观察是需要用脑的,要分析、研究、理解物象的内部造型因素,在理解的基础上抓住主体结构,同时把握住整体关系。这样才会得到符合绘画造型要求的观察结果。

2. 养成立体的观察习惯

立体是空间的自然现象。人类视觉反映出的都是具有高、宽、深三度空间的立体形象,我们画素描就是要求能在平面的纸上,塑造出立体的形象,营造出空间感觉。因此,养成立体的观察习惯,从深度中探求物体的构成原理,明确体积的概念,是有助于素描的造型表现的。

那么,在千差万别的客观形体中,怎样才能使立体的观察更加准确、可行,这就要依靠对形体体积的概括和归纳。我们讲,世间万物不论怎样的奇形怪状,归结起来都是由方和圆这两

(图 1)

种最基本的形体演变而来的(见图 1),它们在物体体积的构成中起着重要作用。可以说方与圆是认识和创造形体的基本准则之一,初学者必须要加以重视,养成立体观察的习惯。(图 2)是方和圆形体在现实中的演变。

二 造型能力

前面讲了如何通过视觉(眼)来观察物象,可以说它是绘画的准备阶段,一旦准备成熟就需要通过手去表现了,而表现的成败又直接反映了一个人造型能力的高低。为了能够使初学者在这方面得到充分认识,下面就造型所包含的一些存在因素作简单的介绍。

1. 形状:任何物象都是有它的存在形状,抛开体积单就平面来讲,形即表象的特征,它是区别物象的主要依据。通常我们是用最基本的几何形来概括表现的。例如,电视机可看做是一个长方形,花瓶是一个三角形,苹果是一个圆形,茶壶是圆形加三角形组成等(见图 3)。通过基本形的相加或相减及切换的演变,可以将要表现的形更加准确的再现,因此画素描认识形状是

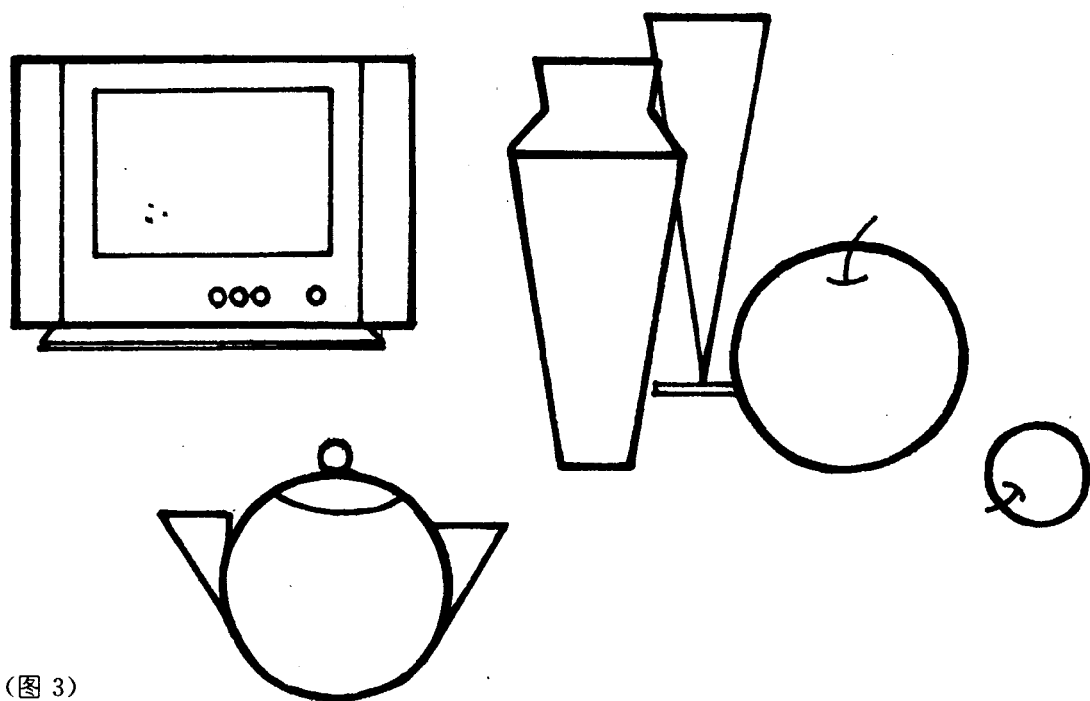

(图 2)

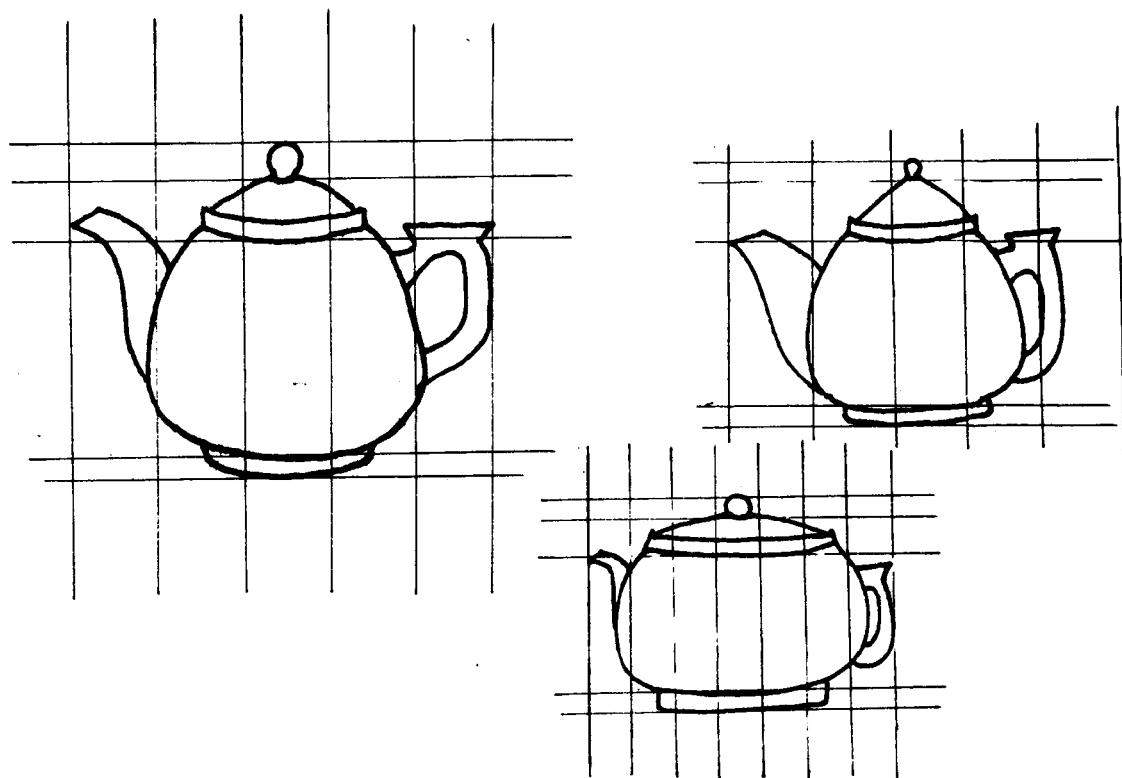
非常重要的,初学者要学会运用基本形来作画。

2. 比例:也是物象的特征表现之一,正确的比例直接关系到所绘物象的真实与否。我们说某一作品画的不像,其重要原因之一就是比例不对。例如,画一个茶壶,正确的组合比例如图(4),若比例产生差异,虽然仍可视为茶壶,但已不是真实的对象了。再如画一个人的头像,相同的五官形状,不同的五官比例,则形象是迥然各异的(见图5)。

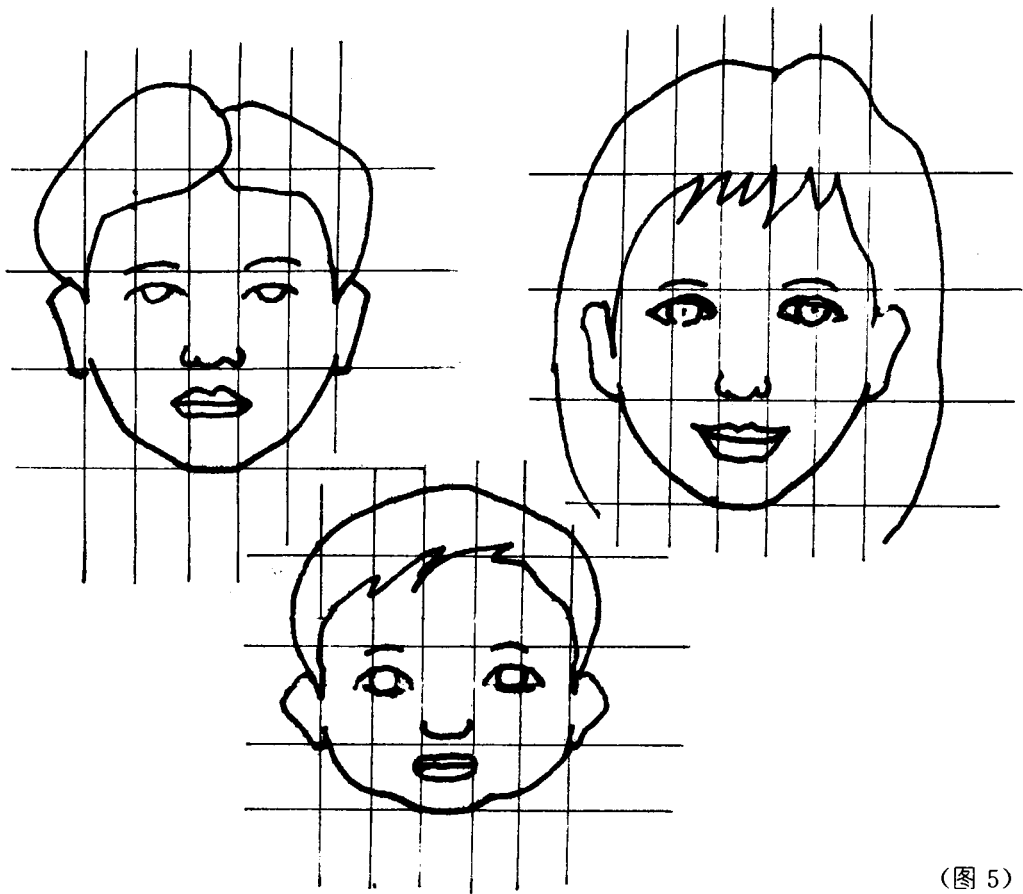
3. 结构:对于造型艺术中的素描来说,不是单纯的画其外表,对其组织结构的研究是要特别强调解决的重要环节,只有加强对结构的深入了解才能做到心中有数,才能使整体中不失细节,也才能使外在与内在的关系和谐统一。通过对组织的了解,发现并掌握其特有的规律性,并结合个人的形象思维,我们可以创作出更加符合艺术需求的形象来。例如,画人物头像素描时,五官及面部特征是很容易被捕捉到的,但有些人无论怎样细微地去表现,仍感觉不对劲。究其原因,主要是对内部的结构及相互间的存在关系不了解,没有做深入的剖析:眼睛、眉弓、鼻骨的关系;上、下颌骨的关系;耳与颧弓的关系以及面部肌肉的组织变化等等。再如,画人物素描时,人体被服饰覆盖,如若没有对人体解剖的常识,可以说是很难画准确的。

(图 3)

(图 4)

(图 5)

总之,结构是客观存在最本质的因素,它不受外界的影响,更不会因为光线的变化,而改变自身的结构。所以,了解结构是素描练习中是十分重要的一环。

4. **体积**:体积是和形紧密联系在一起的,它是立体空间的表现,前面讲过要养成立体思维的习惯,就是从体积的角度来认识的。因此,这里只需再补充几点:首先,体积是三度空间中的客观存在,是素描造型的依据。其次,在二度平面上表现三度的立体体积,是通过视觉感官的透视原理来完成的,也就是说透视是立体造型的关键;而透视的变化是有规律可循的。再次,无论是怎样复杂多变的体积都应遵循一种透视状态。

5. **明暗**:是受光照影响使形体本身的体面转折产生明暗的深浅变化。它们是对立的统一,不可分割。可以说明暗的产生是有助于我们表现空间的。通过明暗可以更加清楚地看到体面转折后形成的立体体积,在素描术语中“三大面”(受光面、背光面、明暗交界线)就是明暗的存在关系。在具体表现时,要注意区别明与暗的差异,并通过交合线衔接好两部分的关系。

6. 调子:即色度关系,它是素描造型的重要手段之一,正确地表现出色度关系,有助于表现物体的形状,能够使主体突出,这是调子的功能性作用。另外,调子还具有表现性作用,它能够制造空间、渲染气氛、抒发感情、表现意境等。

调子的形成和光线的照射有着最直接的关系,在通常情况下自然物象的色调分布是用黑、白、灰不同的亮度值以合理的关系存在着的,它是由亮面、暗面、交界线、高光、反光这五个基本光度形成的,这在素描术语中被称为“五大调”。在具体的描绘时,可以将由黑到白所呈现出的不同层次按序列排队,并分出级差,从最暗的交界线入手逐步深入。另外,投影的部位也要加以重视;要知道,投影只能分割光,不能分割形体,它只是光的遮断,要注意随形体的凸凹做起伏变化。投影处理得好,可以增加画面的空间透气性,使作品具有了精神。

这里需要提醒初学者的是,在处理黑、白、灰调子时,要多进行比较;通过比较才能找出差异。比较的方法可以是黑与黑比、灰与灰比、白与白比,这样能够达到更加准确的程度。

7. 工具的使用:绘画的工具是非常多的,单就素描而言铅笔、木炭笔是初学者首选的使用工具。特别是铅笔便于修改,色度丰富,易于掌握,使用时多以排线为主,通过线条的组织排列来塑造形体。

应该说合理的线条能够帮助表现对象,但是,这种合理不是刻意强求的结果。那些一味追求漂亮的线条样式,机械地、概念化地描绘不但无助于画面的表现,有时甚至起相反的作用,这是不可取的。合理的使用应是顺其自然,随形而变的。只要你是在用心的关注和表现对象,线条的漂亮与否都是无所谓。我们讲凡是有助于塑造形体,创造空间的表现方法都是好的。

以上的种种造型因素,是初学者都会面对的问题,然而要想使自己的造型能力得到提高决不是一朝之功,要不断地在艺术实践中加以锤炼,只有在深刻理解和全面认识的前提下把强烈的表现欲望和丰富的情趣结合起来,抓住视觉要素,精心处理,才能创作出具有独特构思及表现深度的艺术作品。

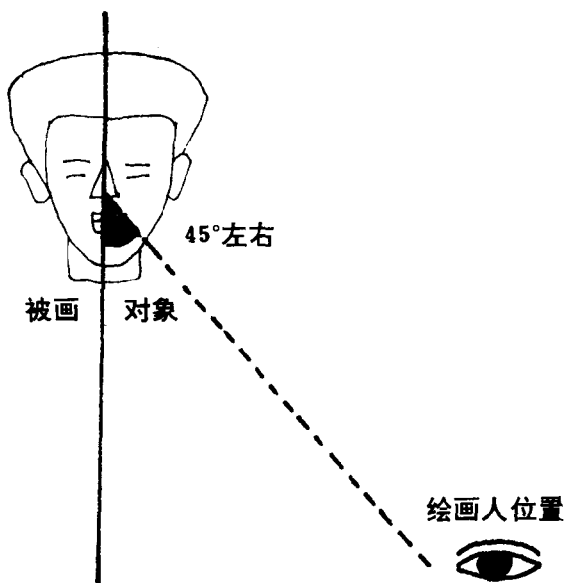
为什么要画石膏像

一 什么是石膏像

石膏像就是用石膏为原料制做的人物。它是以优秀的雕塑作品为原型翻制而成的模型教具,可以说石膏像是造型因素全面、高度的集中反映,是艺术造型的典范。

二 画石膏像的目的

由于绘画所表现的是光照作用下的可感知物质,其构成要素就是绘画的主要依据,对于初学者来说大千世界的人和物有着色彩、质感的繁杂变化,它直接干扰着对结构本质的研究,使表现更加困难。而石膏像则不同,它去掉了干扰表现的繁杂因素,以稳定的态势,单一的色质(把色彩的变化因素降至最低度),充分体现出形体的造型特点及明暗层次的细微变化。使初学者素描者通过静止和色调单纯的对象来掌握人物的结构、比例、态势、色调、空间、体积等造型规律,从而提高认识客观和描绘客观的能力。为过渡到对真实人物的写生做好准备。另外,由于

(图 6)

石膏像本身也是具有高度艺术价值的作品,它基本上保留了原作的精华,且造型严谨,形象生动,可以使学习者在锻炼技能的同时,也得到良好的艺术熏陶。

三 怎样画石膏像

初画石膏像由于描绘时间较长,自然光会因时间的推移使其明暗色调产生较大的变化,不利于初学者的描绘。因此最好选择在灯光下进行(灯光效果较生硬,除主光外,最好能有一个或几个辅助光源),这就又牵涉到如何布光的问题。通常的布光是以能充分体现石膏像形体结构特征,无琐碎支离的影调变化为好。背景的处理应简明单纯,多采用浅灰色的背景,这样可避免反差过强、过弱所造成的不利表现因素。

布置好石膏像的光源及位置后,在落笔构图之前,要学会选择绘画的最佳角度。有些人可能认为正面的石膏像表现最全面,应该是最佳角度。其实不然,完全的正面像往往缺乏空间力度,给人以较平的感觉。因此,最好是选择 30° 或 45° 的侧偏角度来描绘对象(见图 6)。这样对形体特征及起伏变化的表现相对来说会容易一些。

选择好角度之后,要根据自身对客观的感性认识,抓住最具吸引力的特征变化,准确地找到形的空间位置,用简练的直线把石膏像大体的动势关系画出来。这时要注意构图尽量饱满,使所留的空间具有较强的张力。这里,需要强调为什么要用直线起稿。首先是直线具有很强的分割态势,最具概括性,用直线起稿有助于把握形体的组织结构,易于整体的表现,从而避免使绘画人一上来就陷入局部的观察与表现这个错误的方式之中,也为后面的绘画表现创造了良好的开端。其次是我们前面讲过的,看立体形的概念,了解了方、圆是一切形体的最基本组成因素,而圆又是从方形中切换而来的,可以说方是最具立体特征的,因此用直线起稿,通过线

的粗细,轻重变化,既可以绘方,又可以切圆,它有利于立体观念的形成及立体的表现。

需要提醒初学者在用线找形、打轮廓时,不要在某一个部位过多的重复用线。因为这样会使线条生硬,缺乏活力,不利于修改及空间的表现。但是,也不能过于放松,因为随意松动的线缺乏表现力,没有生气,制约了对形体的深入塑造。

我们讲,线条是绘画的一种艺术语言,它不是孤立存在的,初学者要时刻以所描绘的客观对象为依据,以形体为准绳,真实地、客观地、又是灵活多变地来运用,使之做到心法合一,则必成功矣。

当形的大体关系基本确定后,就要考虑色调的关系了。这时,主要根据光照对石膏像的影响,提炼并表现出其黑、白、灰的总体关系(基调)明确各个组成面的整体空间状态;掌握好亮部与暗部的色度级差,使所有的明暗变化均受制于此级差之中;做到心中有数,突出重点,抛开具体的细节,只完成有相当影响力的基本体面的明暗变化关系即可。为了更好地把握色调关系,增强色调的造型表现力,特别要仔细找出明暗交界线,以丰富和连贯的明暗交界线把石膏像的起伏及体面变化整体地表现出来。

为什么明确明暗交界线会如此重要呢?这是因为明暗交界线的产生是受光照影响下的形体体面的重要转折处,由于它受反光的影响最弱,故而色调较深重(有时往往是画面最深的部位)。所以掌握好明暗交界线,有利于色度梯次的建立,对把握形象的整体变化及特征有着非常重要的意义。

初学者在涂画色调关系时,首先要从大关系出发,尽量使画面的黑、白、灰色调层次简洁准确,这就是画素描一再强调的要整体观察的具体反映,也是检验把握整体色调能力的试金石。此阶段要学会用尽量少的色调变化来表现出尽可能丰富的内容;一般采用的方法是先画出最深的一级,然后与亮部(纸的空白处)做比较再画出灰色度的一级;这样,通过不断的整体对比,逐步建立起色度梯次,进而不断的深入,就可以使形象渐渐的丰富起来。其次是从形体的结构特征出发,根据要表现的“形”来涂色调。这是因为,色调的明暗变化只有在正确地表现了形体内容的情况下,才能起积极的作用,才是有价值的存在因素。所以,为了提高运用色调塑造形体的能力,应着重观察和了解形体的起伏变化及结构关系,通过理解来减少个人的主观盲目性。不要只顾表面色调的深浅,不加理解地缺少内容地涂画色调。否则,无论画出怎样精细的色度变化,也是毫无意义的。

在完成了对形和色调关系的大体表现后,形体的局部深入将是下一步需要解决的问题。我们讲素描作为一种艺术的造型手段,其目的是要使学画者充分认识被画对象,掌握其本质特征,如若只停留在大体的表现阶段,则显得不够充实和完整。只有经过对局部细节做深入推敲,细致的表现,作品才更具艺术的审美价值,即高度的概括性与深入性的统一。应该讲深入的同时也是不断发展的过程,是检验、揭示客观细微变化能力的阶段。意义在于将认识到的表现出来,完成对客观的艺术造型。

不过做任何事情都要适度,画素描亦是如此。它不是照相,更不可能完全地将客观照搬过来,要区别对待,分清主次,根据认识和理解的程度相对完整地表现客观。不要一味的,毫无节制的追求表现“真实”那样的话则无艺术可言。

对于初学者,正确的深入表现方法为:

先做到理解,只有理解了的东西,才能有把握深入。我们知道任何事物都是由若干个局部按相生、相克的原理组成,它们都是有内在联系的。因此,深入表现时要将其理顺,按虚实、主次

来划分表现等级,这样就能在丰富局部表现的同时不会造成画面的支离琐碎。

对于虚实处理,初学者往往掌握不好,很容易出现问题,这里侧重强调一下。

1. 虚实的形成:

当要画的石膏像进入视觉的表现范围时,由于受光照的影响,体积通过明暗的对比显现出来,这时距光源近,受强光照射的体积局部对比比较强烈,视觉上比较“实”。而距光源远,光照较弱的部分则体积模糊,局部对比也弱,视觉上就比较“虚”。可以说画实处相对来说比较容易,而画虚处就要难一些了。

2. 虚实的处理:

虚处一般不受光的直接照射,而只受周围环境的反射光影响,其形体的起伏变化虽不明显,但它是客观存在的。在表现上,虚不等于无。初学者感到最棘手的是,往往强调了虚处的体积,却破坏了整体的统一,而过于虚化又会失去了内容。如何把握这个度呢?首先是在认识上,要明确“虚”的真正含义,它只是客观实体的视觉作用,是明与暗的色度差异。其次是在表现上,艺术作品之所以能够吸引人主要原因是融入了绘画人的思想感情,是主观与客观有机结合的产物,在处理虚实关系上就要结合主观的认识程度,用积极的态度来表现。所谓“积极”是指不盲目、不照搬,而是充分发挥个人的主观能动性。只有从整体出发,才能够得到既不破坏统一,又能深入表现虚实变化的素描作品。

经过深入刻画,形体被充分地表达出来,内容更加丰富了。但是在深入的过程中,由于侧重于局部的表现及视觉疲劳的作用,略微的偏离表现都会对客观的整体面貌有所影响,因此,适当做一些调整,还是非常重要的。

具体的调整方法是第一,要从加深认识与理解出发,多动脑,少动手,克服只看表面现象及照抄客观的毛病,提高真实而又严谨的表现能力。要胆大心细,加强重点,充分发挥个人的表现风格。第二,从全局出发,回到最初的“第一感受”上来,比较局部与局部,局部与整体之间的存在关系,对于不完善的部位做适当的加强或减弱处理,使之达到相辅相成的统一。第三,从立体的空间角度出发,比较形的空间体积,做到既有形的表现,又有三度空间的进深程度所构成的体积层次变化,从而达到所要求的节奏与韵律感。

总之,调整的目的是为了使分解归于统一,使形象更生动、更精采,整体感更强。它不需要面面俱到,也不是要从头到尾的再画一遍。过多的修饰,甚至做大幅度的变动,只会削弱作品原有的鲜明特性,这是得不偿失的。

为了使初学者能够有效地避免调整的偏差,自己限制一个调整时间,不失为一个好的办法。

以上对于怎样画石膏像从步骤及方法上作了简单的介绍。虽然从步骤上讲是分找形打轮廓——确立大关系——深入刻画——调整完成,这样几个各有侧重的阶段进行的,但在具体绘画时它们之间是不能截然分开的,要学会灵活地运用,切不可生搬硬套。

应该讲步骤与方法是帮助初学者练习的措施,也可以说是一种约束,它是经过实践地、科学地训练保障,掌握它可以少走弯路,尽快地提高绘画水平。所以要尽量领会其精神,勇于探索,深入学习,多借鉴别人的经验,达到丰富自己的目的。

几何形体在素描训练中的功效

画素描的人都知道在素描训练的开始阶段,一般都要先画石膏几何体形体,这是为什么呢?道理很简单,几何形体有着高度概括的体积与形状,是抛弃繁杂变化的最单纯的存在形式,是科学的依据。通过对几何体形体的描绘,可以认识和理解世间万物的形体构造原理及其它造型因素所特有的规律性常识,能够提高把握基本形的能力。用形象的比喻可以理解为几何体形体的存在本质,是研究复杂形态特征的“路标”。

需要我们了解和掌握的几何体形体有:立方体、圆球体、圆柱体、圆锥体,以及从上面几种变化出来的适合绘画表现的立方结合体,方锥结合体,六面柱体,正五边形多面球体,四面锥体,斜切面圆柱体等(见图7)。

这其中立方体又是最基本的存在形式,其等量的六个面将明暗的转变,色调的构成,多维的空间,轮廓的虚实等显现无遗。可以说它是空间体积特征的集中表现。

对于几何形体在素描训练中的实际应用,首先是要在头脑中牢固树立用几何体形体认识形象的观念,这一点在本书观察方法中已做过介绍。其次是养成用几何形体去概括表现的习惯,只有先准确地概括出基本几何形体的透视和比例关系,才能深入刻画符合客观的准确形象来。

这里,又涉及造型表现又一个重要现象,即透视的问题。

一 什么是透视

透视是人的视觉感官效应,是观察物体所产生的近大远小,近实远虚的规律性变化。掌握透视原理有助于正确地表现物体的空间形态。在素描练习中,透视可以帮助在平面纸上传达出立体的空间感觉(见图8)。

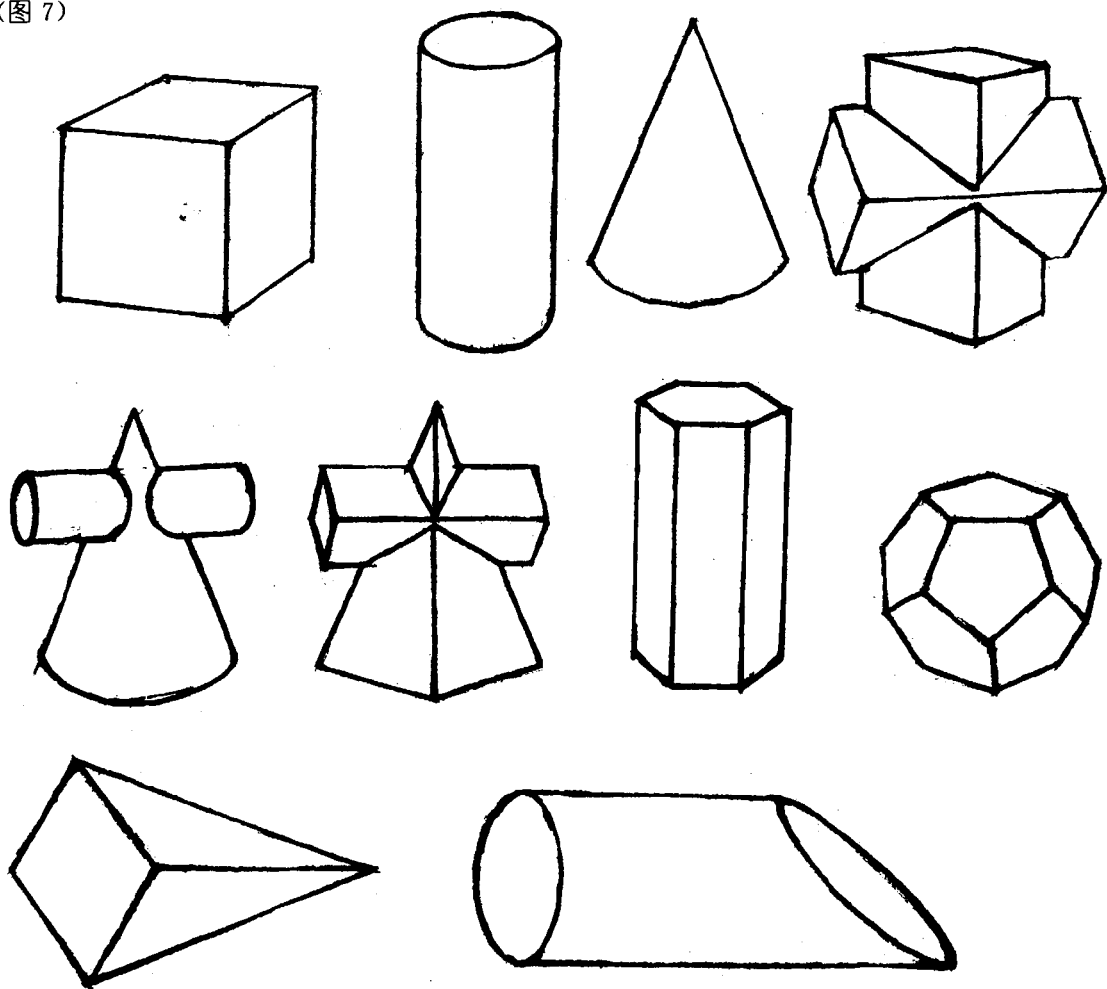
二 三种透视现象

1. **平行透视**:是指物体视平面的前后两条边线永远与画面处于平行状态,不会交合。只有近长远短,近大远小的变化。

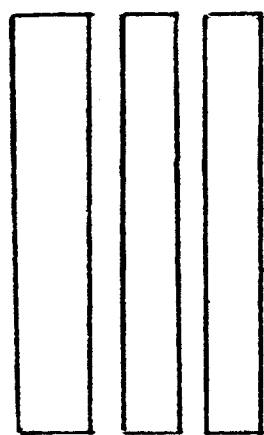
2. **成角透视**:是指物体的任何一个面,均产生角度的变化,且不论角度的大小都属于这一现象。

3. **倾斜透视**:是指物体的客观面与地平面和画面均成倾斜角度的变化。

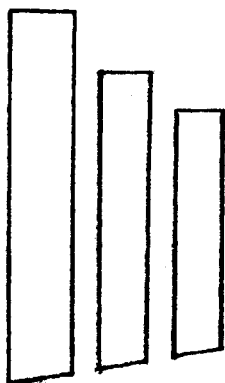
(图 7)

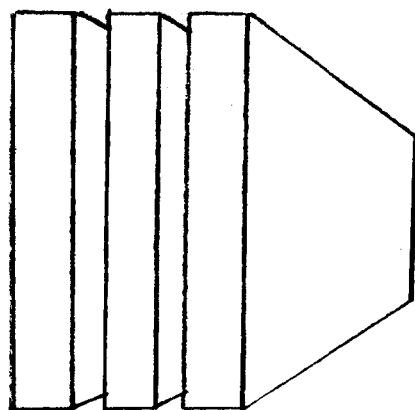
(图 8)

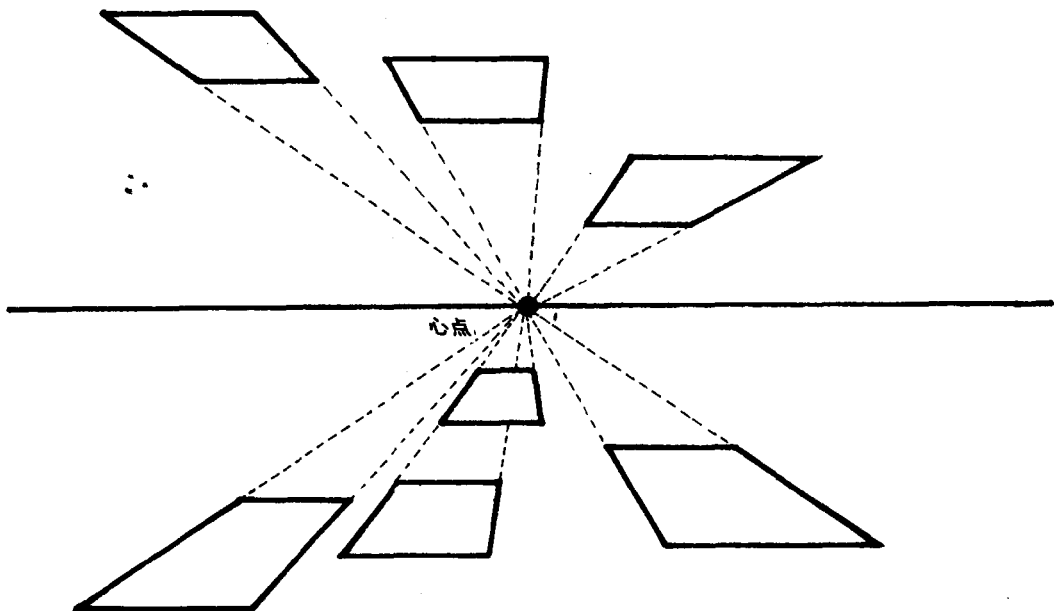

无透视现象

有透视现象

(图 9)

三 三种透视现象的规律

1. 平行透视的规律:

- A. 正方形的前后两条边在画面上永远是平行的, 透视结果只是前长后短。
- B. 正方形的左右两条边线经透视线延长后消失在视平线上的心点位置。
- C. 平行透视只有一个消失点即心点, 不论在那个位置的形体, 其透视线都必须消失在这个点上。

(图 9)为平行透视的图解。

2. 成角透视的规律:

- A. 处于成角透视现象的立体体积, 其所有的垂直线永远是相互平行的, 只是近长远短。
- B. 立体体积无论在心点的什么位置, 画面结果是必须有两个垂直面同时存在。
- C. 成角透视中立体体积的透视线是分别消失在心点两端的余点上的。

(图 10)为成角透视的图解。

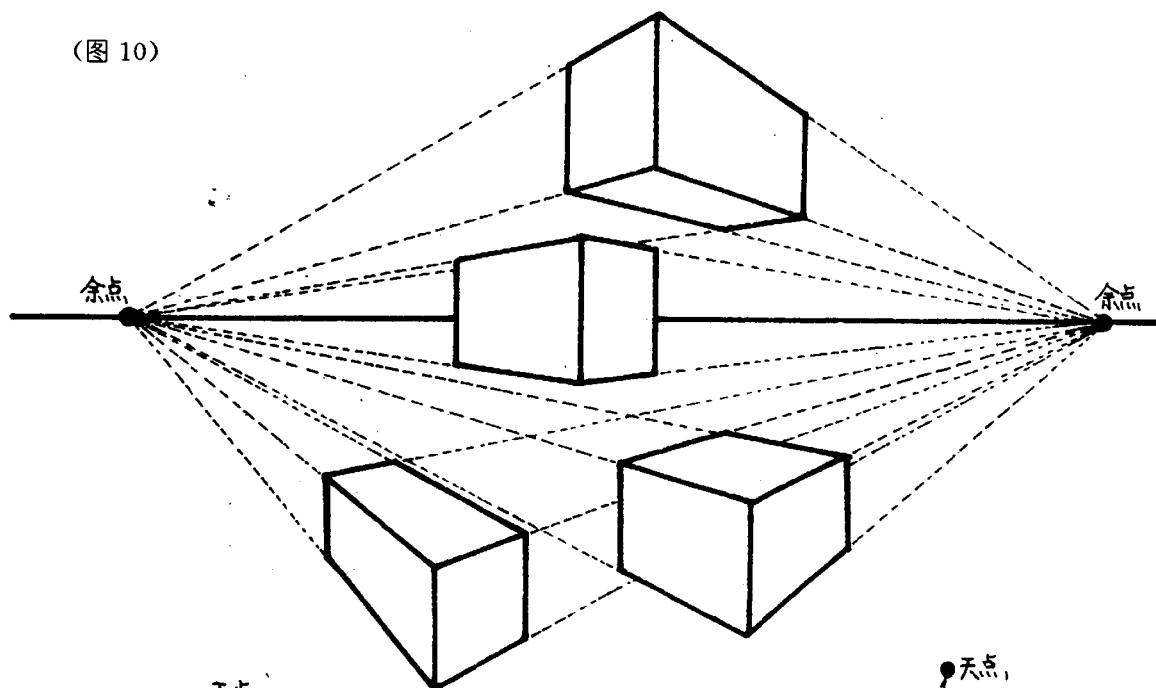
3. 倾斜透视的规律:

- A. 倾斜透视的三组透视线分别消失在天点、地点和余点上。
- B. 倾斜面近低远高, 透视线消失于天点, 倾斜面近高远低, 透视线消失于地点。

(图 11)为倾斜透视的图解。

为了加深初学者对透视现象的理解, (图 12)(图 13)为多种几何体形及实物的透视变化, 供参考。

(图 10)

(图 11)

