

局部真理

陈浩波 车朝春 编 陈浩波 撰

衣褶

[从局部到整体 从谬误到真理]
ZOOM IN ON THE TRUTH

山东美术出版社

局部真理

[衣褶] 陈浩波 车朝春 编 陈浩波 撰
山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

衣褶 / 陈浩波, 车朝春编著. — 济南: 山东美术出版社, 2005.1

ISBN 7-5330-1878-8

I. 衣… II. ①陈…②车… III. 人物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 142387 号

目录

- 01 前言
- 02 大师经典
- 24 学院范例

陈浩波

1997年毕业于山东艺术学院雕塑系

2002年毕业于俄罗斯列宾美术学院雕塑系, 获硕士学位

现为中国人民大学徐悲鸿艺术学院讲师

车朝春

2003年毕业于俄罗斯列宾美术学院雕塑系, 获硕士学位

现为俄罗斯列宾美术学院雕塑系博士研究生, 俄罗斯美术家协会会员

出版 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

发行 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)

电话 (0531) 6193013 6193028

制版印刷 山东新华印刷厂

开本 889 × 1194 毫米 大16开 2印张

印次 2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

定价 12.50元

母与子 拉斐尔

自从意大利文艺复兴以来,素描一直被当作所有造型艺术的基础练习和创作底稿。就像一部美术发展史的摄录机一样,保存下来的珍贵素描手稿记录着古往今来无数艺术家在艰辛的艺术创作道路上所付出的智慧和汗水,同时也为我们提供了丰富的实物资料来了解他们的思想,借鉴他们的经验。

今天,素描已经成为一项独立的艺术形式。丰富多彩的表现技法、多元化的创作理念都极大的拓宽了它的内容和范围。在这种情形下,我们依旧不应当舍弃它最基本的功能和目的,那就是为艺术创作进行基础准备。也就是说,素描应当具有探索性和记录性。在这个过程中无须考虑成败,要达到的只有一个目的——解决造型中的基本问题。只有牢记这一点,我们才能在素描学习的过程中不断明确自己的任务,随时矫正错误的观察方法和作画步骤,提高自己的艺术修养和创造力。

“人是万物的尺度”,人也是其自身的尺度。虽然有多少艺术家就有多少种素描风格,但人自身永远是艺术关注的主题中心。人体美是自然美的精华,在艺术家眼中有时它甚至可以涵盖一切美的形式。掌握人体美

的表现技法对一位研习造型艺术的人来说,是无法回避的重要一课。

当我们看完大师以流畅的线条、轻松的笔调绘出的人体素描,再踌躇满志地面对现实中的模特时,却发现自己眼中的人体形象与大师描绘竟如此不同!人体影调混乱模糊,形体含混复杂,让人感到无从下手。应当怎样处理局部与整体的关系,如何使画面既丰富又统一,怎样准确安排五官的透视,怎样画手和脚,人体对衣纹究竟有什么影响……这些问题一直困扰着众多的学生和画家。其实,先辈大师们早已用其杰作为我们指明了道路,答案就在在这些优秀的素描中。通过对它们进行深入地研究和体会,试着以大师的眼光来审视这个形象的世界,你就会找到表现人体美的诀窍。

本书试图深入剖析和揭示的,是细节与局部的真理,是造型艺术的真谛。充分领会和掌握它们,对于我们的素描技能及艺术创作水平的提高都具有重要意义。细节诠释艺术的风采,没有细节是能力缺乏的表现,但同时请不要忘记——整体高于一切。细节再精彩,失去了整体的和谐也无法成就真正的艺术作品。

衣褶习作 达·芬奇

布料、衣物的褶皱是艺术家在创作当中经常会遇到的表现对象。乍看起来，衣褶总是“山峦起伏，沟壑纵横”，杂乱复杂的令人理不出个头绪。但事实上只要耐下心来，先抓住整体，再仔细分析每一条纹理的来龙去脉，你会发现它的变化规律，再经过坚持不懈的练习，你就可以自如地驾驭它来创造你需要的形象了。

在着手描绘一块复杂衣纹之前你需要了解几个要点。首先，需要记住衣褶是有其自身的体量的，所以它同样遵循基本的光学原理，同样拥有明暗交界线和背光面、受光面，反光和高光。初学者往往关注边缘线而忽略了这些表现形体的基本要素；其次，衣褶并非任意出现在任何地方的，它总是固定地产生于人体转折、拧旋或挤压的部位。在同一个力的作用下，在

相同位置几乎总是出现相同的褶皱。这就是为什么画家不对照模特一样可以“造”出非常准确的衣褶的原因；另外，重力也是时常影响衣褶形态的基本因素之一。它的作用往往表现在衣物的垂挂部分并将影响人物的重心位置。在后面的素描范例中我们可以看到这一现象。

即使是到现在，又有几人可以将衣纹描绘的如上图般精湛美妙。

整个画面是稳定的三角形，而衣褶的主线则围绕这个三角各个边旋转形成一个贯通封闭的结构。它使画面完整、稳定，又有如行云流水一般充满韵律感。每一条褶皱结构都有其自身明确的起止点，又都与其他部分相连。整体分布疏密有度，和谐统一。

注意这张所描绘的布料在质感上与上一张有所不同。上一张中织物表面硬朗的线条、尖锐的折角以及纤细明亮的高光都表明那是一块丝绸质料的衣物；而这张质感表达上要软弱许多，褶皱的数量增多且形状复杂，应该是一块棉质衣料。

无论衣褶有多么复杂，一定要先找到大的明暗关

系，特别是下面有人体结构的地方，要首先将人体结构的大体块交代清楚，在这个基础上再去找具体的纹理起伏。就像这张素描，我们首先看到的是衣服下两条腿的形体特征，其次才去关注衣褶。所有衣褶都是为表现人体结构而存在的。

衣褶 达·芬奇

通过影调的反映，让我们首先看到的是臂、脖、腿等几处人体结构的体积形状。现实当中的自然形态是不可能出现如此紧贴于身体上的衣褶形态的。很显然，大师根据自己的想法将衣纹做了上述处理。

女子肖像习作 拉斐尔

我们能够体会到地球重力施加于衣料上的作用。它会形成大量并排向下垂落的线条，使画面单调重复。拉斐尔给前后两组垂落的衣纹都增加了变化，“之”字形折叠下行的线条缓解了直线下垂的压力，使视觉关注点始终保留在主体画面当中。臂下浓重的投影除起着相同作用外也拉大了前后空间的距离。

立像 拉斐尔

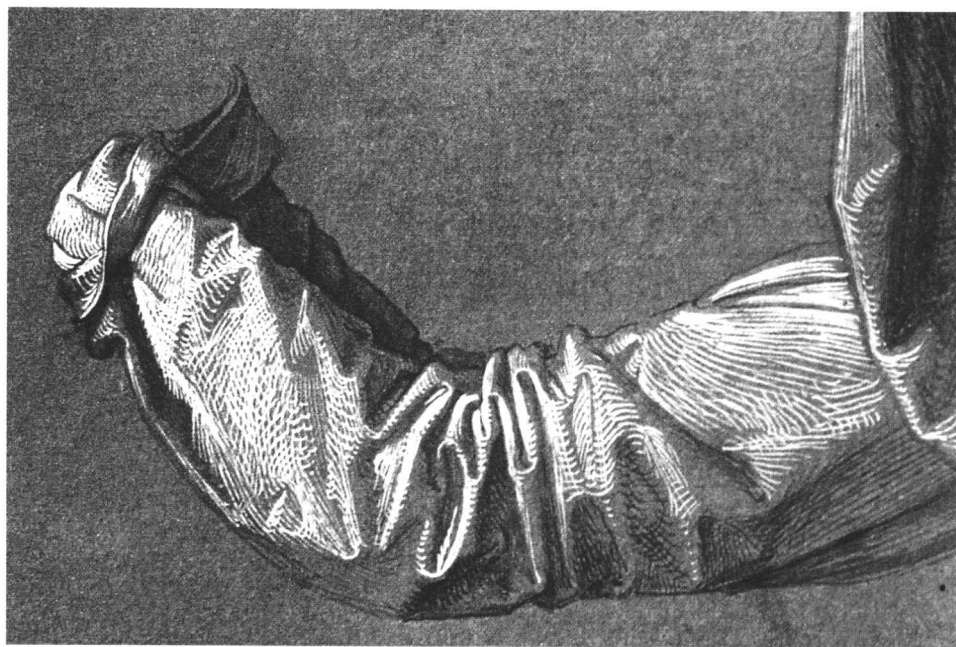
这又是一张拉斐尔通过对人体动作进行分析研究后绘出的想象中的衣褶纹理。在艺术创作中,这种情况是很普遍的。

看看腿部衣褶的弧线,它表明这一部分圆柱体的形状。另外,着衣上的明暗交界线与裸体上的位置是基本保持一致的。

天使 拉斐尔

虽然丢勒在这里除了衣物外没有画出手臂的任何一部分,但我们依然能够明确感觉到它的存在。通过上臂白色线条的疏密情况,我们甚至可以精确指出三角肌的位置。可见,了解人体结构是使衣褶不至于画空、画平的关键所在。

衣袖习作 丢勒

从左侧握杖手臂袖口的形状及明暗关系上看，画家把前臂简约归纳成方形，这对于描绘像这样垂直指向画面前方的透视角度的形体是十分有益的。

注意看左侧前伸的大腿上下两部分衣褶的不同。上半部被大腿顶起而紧贴腿部，没有衣纹；膝以下由于小腿内收，衣服下面是空的，受重力作用而产生垂直的柱状衣褶。

老人 丢勒

明暗交接线上盘结交错的细致衣纹贯穿画面上下。在臂弯和腿弯处，衣纹从各个方向向中心汇聚。所有衣纹起止点清晰，松紧有度，节奏感很强。

衣纹 克劳得·奥兰多

两个人物衣着对比效果很有趣。左侧年轻学者从动作到衣纹处理都充满了动势和活力，特别是大块的条形衣纹从略抬起的右腿向腰间盘旋而上，经过左胸部垂直衣纹的延续与背部外边缘线相连又回转至右臂圆形内旋的衣纹上，仿佛一条永不休止的小溪在人物全身流动。与之相关联，人物形象的年

龄、手持的物品都被用来强化主题，与画家赋予他的意义相吻合。反之再看右侧这个僧侣形象，迟暮衰老，循规蹈矩。平展均匀的大块下垂衣纹显得单调乏味。两个人物对比之鲜明由衣纹处理得到充分展现。十分成功地反映了画家崇尚科学、反对宗教的人文主义思想情怀。

科学与宗教 弗拉门哥·马尔纳

祈祷者

受光面随背部形体转折向背光面过渡。臂部向下以及向侧面暗部转折的情况是由衣褶体现出来的。在高光的部位，艺术家往往很少甚至取消衣褶的出现。为了不让下摆的大块垂直衣褶太过枯燥，画家将中间一条的暗部减弱并使之与其他垂线方向相交，以增强生动感。

僧侣 德·拉·德米尼亚尼

这幅素描以线为主，施以少量的阴影。腹部以两条衣纹线条凸显出其外形，袖口、臂弯处的弧线勾勒出上肢的体积。优秀的画家用线条也可以起到显示面的作用。

凡·代克用密集的衣褶表现了左腋下形体向后延伸的空间，而在躯干与大腿转折处却以留白表现相同的形体转折。不同的虚实表现手法运用在同一幅素描作品中却丝毫不使观者产生以混乱错觉，这令人不得不佩服大师技艺的精湛。

修道院长肖像 凡·代克

