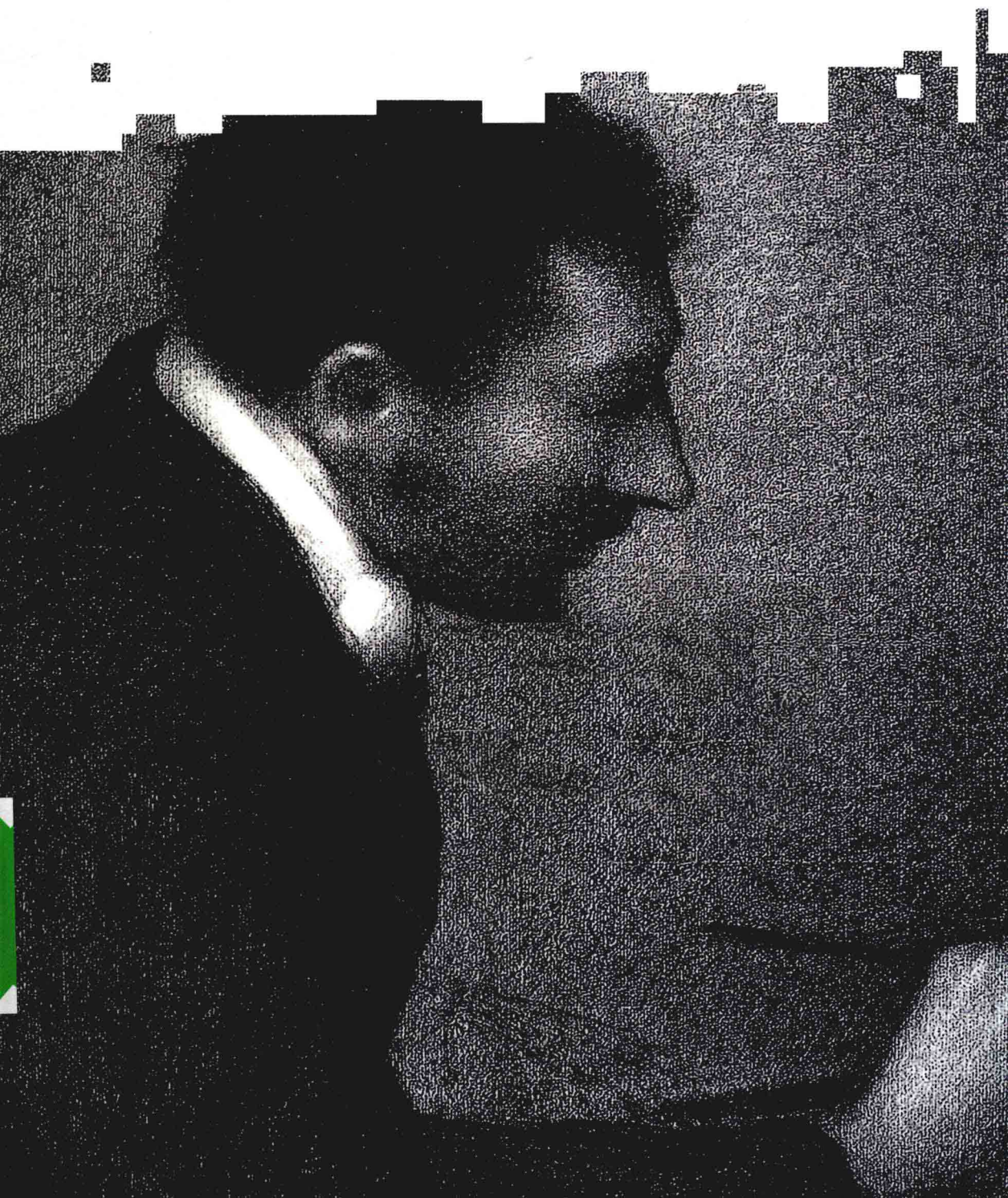

大 师 素 描 精 析

明暗造型

MINGAN ZAOXING

来源著 | 上海书画出版社

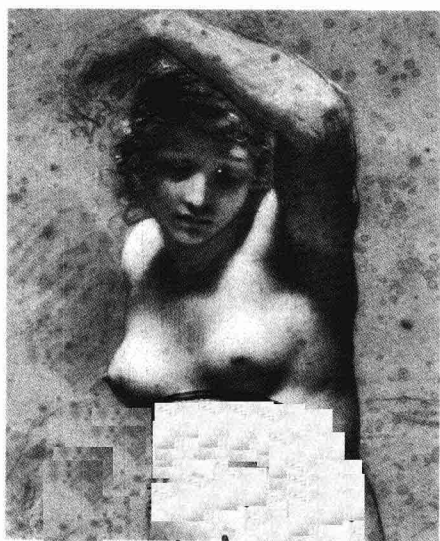

MINGAN ZAOXING

大 师 素 描 精 析

明暗造型

来源著 | 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

大师素描精析·明暗造型/来源著. —上海: 上海书画出版社, 2009.12

ISBN 978-7-80725-983-1

I. ①大… II. ①来… III. ①素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第220909号

大师素描精析·明暗造型

来 源 著

责任编辑 李诗文
审 读 朱莘莘
责任校对 王惠国
封面设计 王 峥
技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社

地址 上海市延安西路593号 200050

网址 www.shshuhua.com

E-mail shcp-ph@online.sh.cn

印刷 上海精英彩色印务有限公司

经销 各地新华书店

开本 787×1092 1/18

印张 7.67 字数 32千字

版次 2009年12月第1版 2009年12月第1次印刷

印数 0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-80725-983-1

定价 32.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

目 录

发展和变化着的明暗造型语言	1
大师作品精选分析	4
达·芬奇	4
米开朗基罗	15
伦勃朗	21
普吕东	29
库尔贝	52
米勒	62
门采尔	73
德加	82
列宾	94
珂勒惠支	106
修拉	117

发展和变化着的明暗造型语言

以明暗作为造型手段是始终贯穿于西方写实绘画发展过程中的。写实绘画是在二维平面上创造三维立体的物象，创造出一种类似真实的“幻象”，它在平面上依赖于线和明暗，确定所绘对象的形和体积。文艺复兴以前已经有艺术家对明暗与空间做了一定的研究，尤其是欧洲艺术的摇篮古希腊的雕塑，其写实性已经到了相当的高度。但作为平面的绘画发展速度却比较缓慢，这是由于受到当时科学发展的限制。另外，文艺复兴之前的绘画特别是公元5世纪到15世纪的中世纪，由于宗教道德观和禁欲主义思想的影响，素描和绘画沦为为宗教服务的工具。基督教崇尚精神上的永生而轻视人世的现实生活，因此这种宗教思想对艺术和绘画带来了严重的影响，画家们只能克制、压抑着情绪，运用概念的几何化图形强调形体的平面化以及生硬的轮廓边线。中世纪的绘画是不讲究明暗与空间的，因为具体的空间是与人们的现实生活联系在一起的，而平面化可以将某种形象固定在程式之中。这种僵化概念的方式代替了古希腊、古罗马生动的技巧，因而在中世纪，写实绘画的发展受到了限制和阻碍，甚至可以说写实绘画是倒退的。到了中世纪晚期，随着资本主义生产方式的萌芽与城市的发展需要，一方面人们的思想逐渐从僵化、压抑的情绪中释放出来，反封建的与宗教神权对立的人文主义世界观逐渐形成，促进了人们对现实和自然美的追求，影响到艺术领域，人们的造型观念开始转变。另一方面，古希腊、古罗马遗迹发现的古代艺术使得当时艺术家为之崇拜，纷纷去研究学习，期望文学艺术能够重新恢复到古希腊、古罗马时期的辉煌，这就是史称的文艺复兴。由于建筑美学的发展带来了空间、明暗光影、解剖、透视等各个学科的发展成熟，激发了艺术家对于人体和自然规律研究的热情，从而使绘画表现得更为真实，写实绘画因此得到了发展，并趋于成熟，素描成为研究形体规律的基础和手段，明暗造型更是其中重要的手法。

从文艺复兴开始，艺术家就一直致力于写实绘画的研究，艺术的探索和科学的进步融为一体，互相促进，对于光的规律的研究与发现，使得艺术家能够更加真实客观也能够更加细腻深入地去表现形象。艺术家为发现这种表现三维空间的手法感到兴奋，既而把三维空间的呈现当作他们孜孜以求的目标。而达·芬奇则将明暗的规律表现处理和空间处理，推向一个新的高度。他创造了“薄雾法”，运用非常细腻的色调过渡来表现虚实变化的明暗，使得物象在二维平面上呈现三维立体效果，光影明暗推移过渡更加细腻柔和。画家把明暗的层次分为暗部、亮部、中间色、反光、高光，作为明暗素描的基础色调。这种立体的、整体的观察手法和层次分明的明暗造型手段逐渐成为画家共同遵守的艺术造型准则。借助明暗技法，三维立体造型对于延续了上千年的以二维来表现事物形态的手法是个极大的进步和超越，使文艺复兴时期的绘画对于客观的真实再现达到前所未有的高度。这种明暗的表达是基于艺术家深刻、主动、理性的观察的，由于艺术家对于事物有着不同感受，就呈现了艺术家不同的明暗的特点和风格，明暗造型也呈现着多姿多彩的面貌，其基础是光感的真实性。不同的光会产生不同的明暗效果，使得物象在空间中呈现不一样的感觉。艺术家正是努力去再现这种感受，他们在艺术上的风格特征很多都体现在造型上的。例如，荷兰的大师伦勃朗喜爱运用从画室顶部一角射入的光线为光源，以大面积的幽暗背景去衬托所需要刻画的主体的高光以及亮部，借此呈现出深厚的体积和深邃的空间景深，使得人物形象塑造极为生动强烈。而达·芬奇则偏爱柔和的侧顶光线，运用由明到暗渐次变化的规律，以非常细腻柔和的手法呈现丰富而朦胧的色调，极为微妙的转折，从而体现出画面的简约、和谐以及典雅的气息。法国古典主义学派的领导者普桑则受意大利古典精神的影响，明暗造型追求整体统一，倡导细节服从整体的理念，运用大块的黑白灰关系来塑造人物，简练大方，呈现出雕塑般的效果。而米勒却运用蓬松而又厚实的笔触来交织明暗调子，显现了影像朦胧、光线颤动的画面氛围，明暗关系处理得很概括，造型上表达了对于农民的热爱以及体现了其质朴的美感。可以这样说，明暗素描的产生为艺术家们提供了塑造对象更为广阔的天地。

以明暗为主的塑造手段至今仍然是写实主义素描最基本的表现手法，由于其对真实的、客观的物象的卓越表现力，一直为艺术家所采用。随着19世纪照相术的发明，对于自然的刻意模仿逐

渐消退,出现了一些新的明暗表现理念,这也是绘画发展的新趋势,新的表现形式出现了。19 世纪末 20 世纪初各种艺术流派纷纷出现,除了延续写实的表现手法外,艺术家更强调对对象的主观感受的表达,如德国女画家珂勒惠支,她以强烈而浓重的明暗效果来描绘人物抗争的情绪,明暗粗犷有力,削弱了再现的成分,加强了表现的力量。新印象主义的修拉不仅仅将明暗视为塑造手段,更是强调了明暗作为独立的黑白灰因素来构成画面。他运用古典的构图、几何化的形体重新构建画面,使得画面兼具古典的样式美和现代的绘画形式。又如,超现实主义画家排除了固定的光源,使画面呈现于变幻莫测的不同时空中,明暗表现手段也和其他手法交叉、融合。

总而言之,明暗造型这一素描语言也是不断发展变化的,但其本质的规律还是自文艺复兴以来大师给我们呈现的经典方式,这种经典的语言也是值得永久研究和借鉴的。本书在此也解析部分大师在明暗表现中的精彩语言。

大师作品精选分析

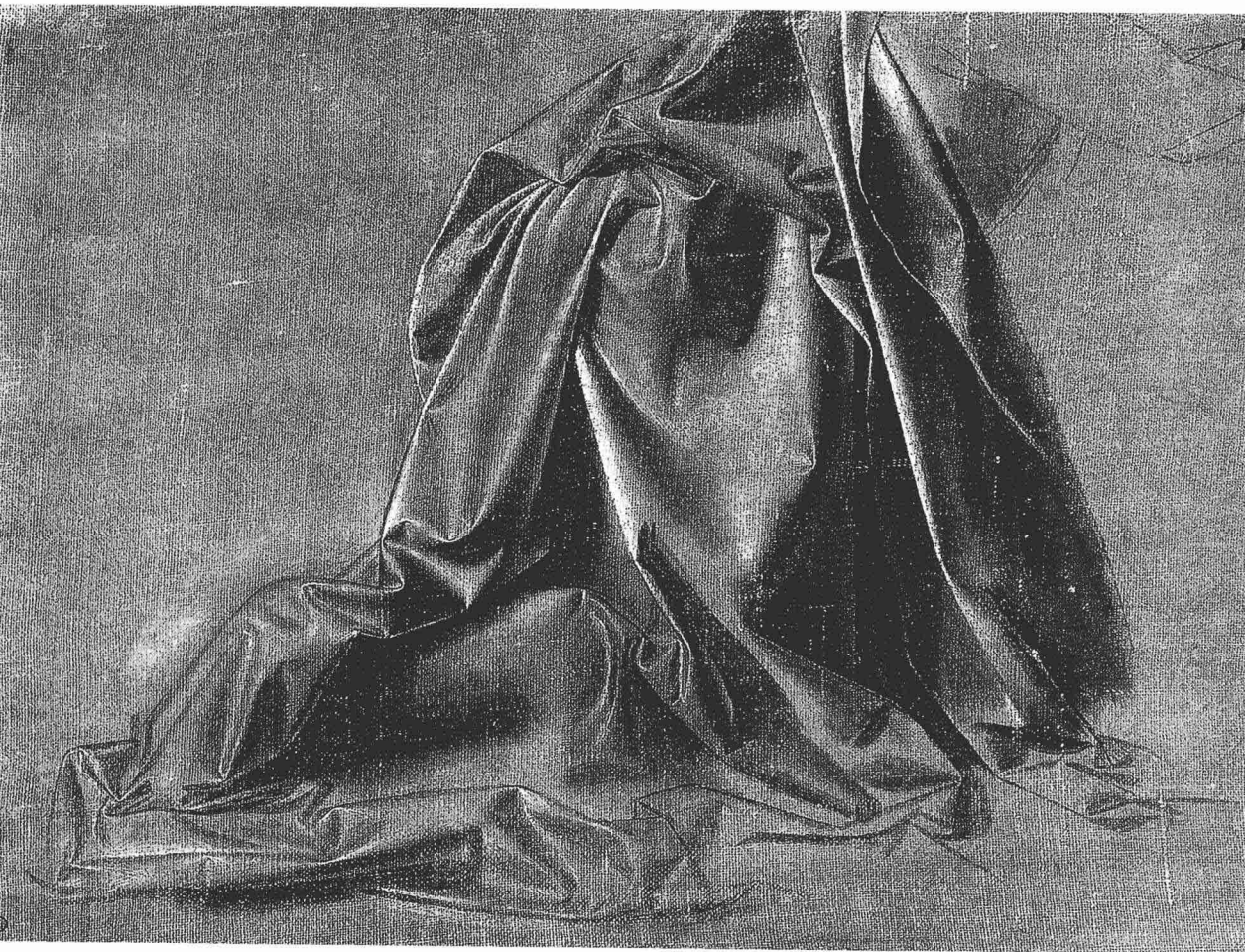
达·芬奇 (1452—1519)

达·芬奇是文艺复兴时期“三杰”之一，他对科学和艺术的研究涉及多个领域，他的素描作品也体现了这个大时代的科学和人文精神。文艺复兴颠覆了中世纪的黑暗，崇尚古希腊的文明和艺术理想，对人类艺术的进步产生了极其深远的影响。其人文主义理想和现实主义精神，表现在艺术的方方面面，自然也影响到素描艺术。达·芬奇的素描大量的是作为壁画草图和写生画稿，其呈现的是对古希腊艺术的追索和对现实的探索。达·芬奇的素描作品在特定光源下以透视解剖为规矩，以明暗为手段，表现人和事物的三维图像给后世素描艺术以深远的影响。

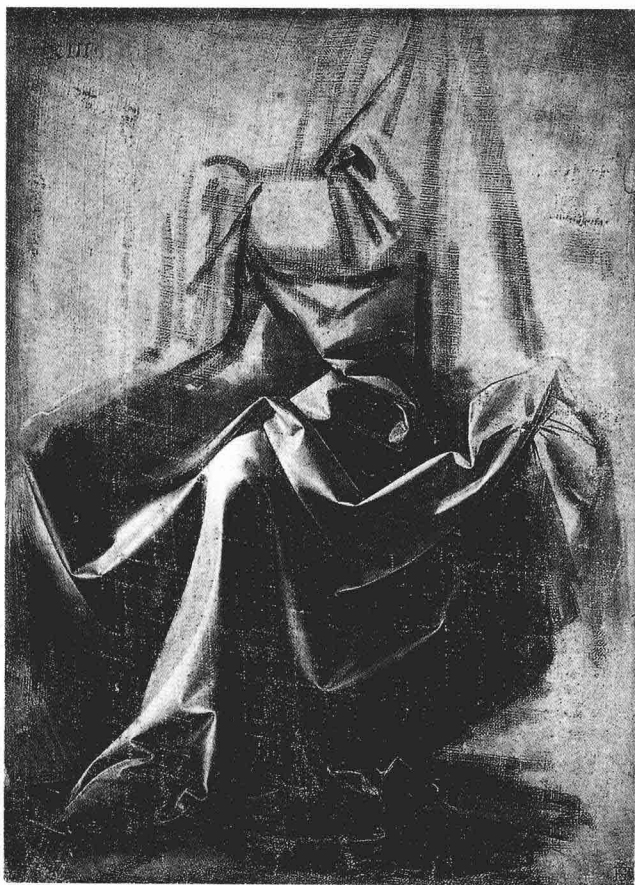
侧面女子肖像 1499年 黑、红色粉笔 63×46cm

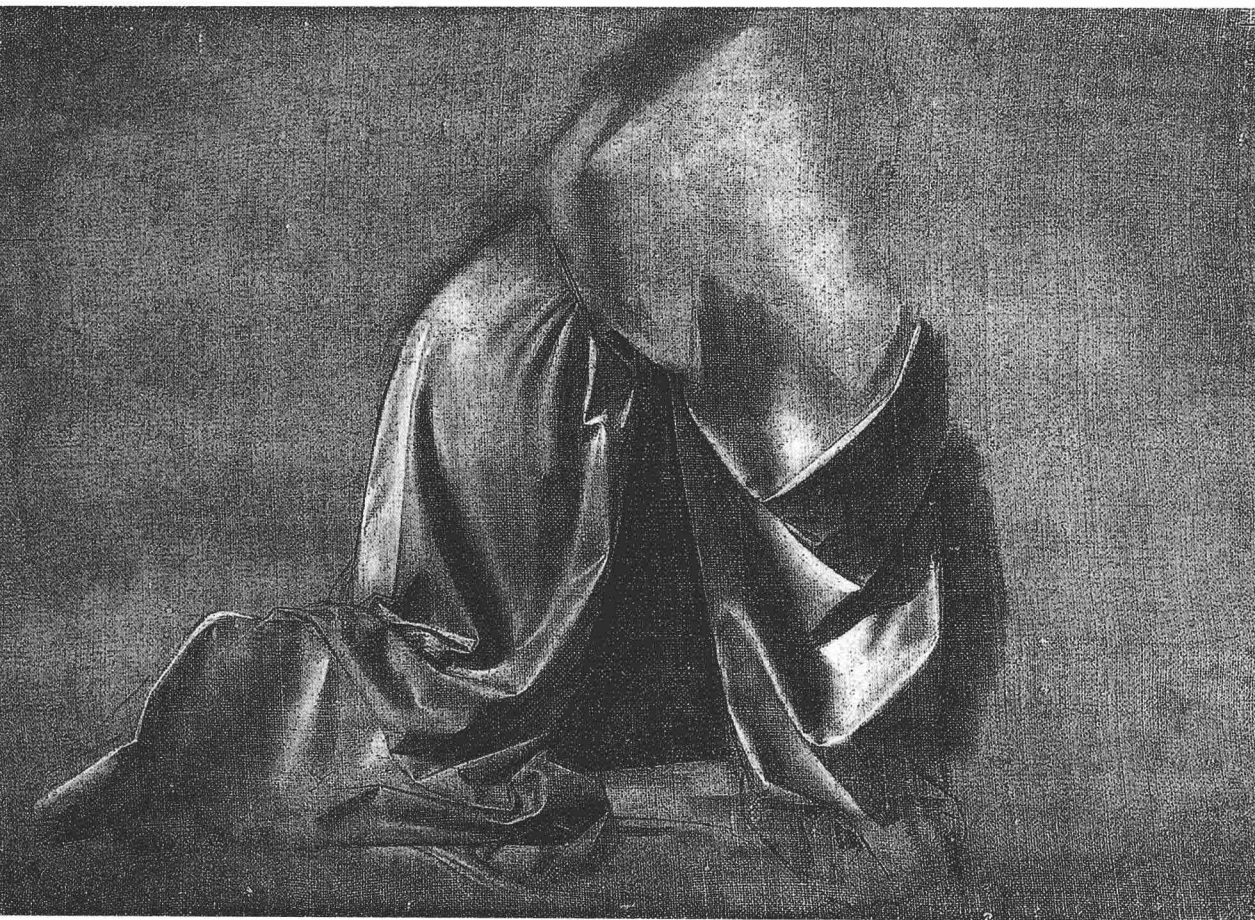

在这幅侧面女子头像中，可以看到古希腊浅浮雕的影子。达·芬奇以十分柔和的明暗表现基本形体的自然起伏，如脸颊的侧面向下颚延伸的蛋形曲线，表现得十分微妙。光线从上侧下来，眉弓下产生了眼眶的投影。眼球呈半圆的弧形，镶嵌在眼眶中，在阴影中呈现复杂的明暗变化。下眼睑是眼眶的下缘，与微微隆起的颧骨形成对比。鼻子和唇部侧面的阴影减弱，强调了鼻子下方和上嘴唇下方的阴影，与右侧面部的轮廓线联系起来了。达·芬奇严谨柔和的古典画风，对后世产生了深刻影响。

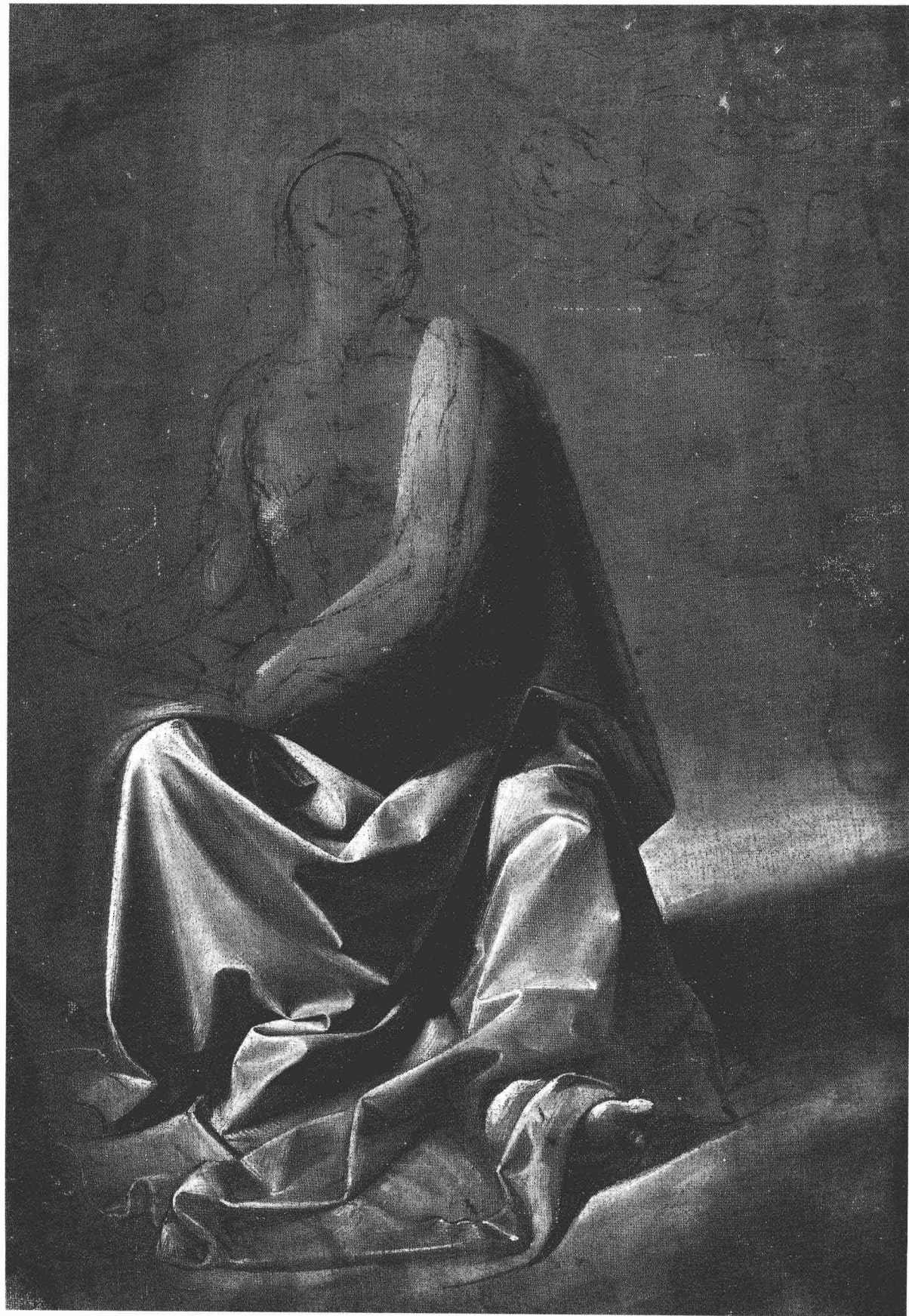
达·芬奇大量的衣褶习作为是创作准备的写生稿，一般都是描绘缎类织物制作的披风和毯子。画面上光源是确定的，因此高光的位置非常明确，是在衣褶隆起的部位。在受光的一侧，是浅色调，背光部分在明暗交界线以下则有反射光和投影。每组衣褶的明暗大致如此。

图中可以看到高光的强度随衣褶的角度和衣褶形状的不同而有所不同。由此可见，大师观察之缜密。由于光线的过渡推移微妙，色调层次显得很丰富。即使在暗部，大师通过强调反射光的作用，使得暗部在统一中又显出丰富的色阶变化，强化了体积和空间感的表现。

“岩间圣母”衣褶习作 约1483年 毛笔 21.3×15.9cm

衣褶体现了人体的体积、透视变化和运动方向。大师充分把握了三者的关系，利用了衣褶变化来塑造人物形象。一组衣纹缠绕在腹部，强烈的高光产生的衣褶线，引向深处体现了右腿的透视位置，而前面左腿亮部的衣褶表现力度大于暗部的柔软的叠纹（画面虚的部分）。从左腿向下引出的斜向的褶纹，从暗部到贴近地面的亮部的变化，加强了人物前倾的动势。