

新结构素描

「王国建 / 编著」

石膏像表现技法

SHIGAOXIAN
BIAOXIAN
JIFA

【湖北美术出版社】

新 结 构 素 描

石膏像表现技法

SHIGAOXIANG
BIAOXIAN
JIFA

王国建 / 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏像表现技法 / 王国建 编著
—武汉:湖北美术出版社, 2003.1
(新结构素描)

ISBN 7-5394-1320-4

I.石…

II.王…

III.石膏像—素描—技法(美术)

IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091335 号

石膏像表现技法

© 王国建 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

印 刷:湖北恒吉印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:4.5

印 数:5000 册

版 次:2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1320-4 / J · 1159 · I

全套定价:36.00 元 本册定价:18.00 元

目 录

一、结构素描概述·····	01
二、结构素描的表现技法·····	02
三、石膏像素描步骤演示·····	03
四、范画解析·····	11
五、作品欣赏·····	58

一、结构素描概述

素描作为造型的基础,也是独立的一种绘画形式,与其他画种不可替代的表达与审美价值。同时素描也是培养正确的观察方法,训练看的能力与手的表现能力的手段。素描分全因素素描、结构素描、表现素描与抽象素描。

结构素描是以结构或突出结构,淡化光影,以线条为主要表现手段的一种素描方法。结构素描对光影素描而言会使画面中的形体、透视、解剖结构显得更鲜明、突出,画面形的感受更强,是短时间内表现形式最佳的方法。

结构素描不受光线的影响,光线可从不同的角度投射变化,但结构素描要表达的内容不会发生变化,因为石膏像本身的结构不会变。形体结构、解剖知识、透视原理、空间与体积,观察、理解、认识与表现是结构素描的重要因素。

1. 形体结构

自然中万物世界都是有形的物体,这些复杂的物体结构在结构素描中我们可把它简化成不同的几何形体。形是由物体的结构关系所组成,是本质。物体表象所产生的变化都是由形本身的变化体现出来的。

2. 解剖知识

认识对外形产生影响的骨骼与肌肉,是理解一些较复杂不明确的形体,帮助我们强化造型的辅助手段。面部需要掌握的骨骼有颧骨、颞骨、上颌骨、下颌骨、额结节、头顶骨;肌肉有咬肌、眼轮匝肌、口轮匝肌等。

3. 透视原理

物体的体积与空间关系是依靠透视原理与线条的变化来实现的。结构素描光影较少,要求在作画中将整体与局部、体块与体块之间的透视关系认识清楚,表现准确并增强空间感。

4. 空间与体积

空间是素描教学中非常重要的因素,画面中的空间感是靠一种意识来控制的,从学画第一天起就要强调画面的空间感,培养良好的空间感受能力。一个石膏像在特定的环境里,与周围的物体形成一种特有的时空关系,产生较强的空间感,体现出一种氛围,这种气氛是由对象与对象、局部与局部之间的关系形成的。

要想表现好空间感,就要把形体的透视关系及物体与环境的透视关系画准确。把形体中不同的结构关系,不同的块面朝向,前后、左右的转折关系组合好。同时把握好画面中的虚实、强弱,用笔的方法,线的透视,色调的对比,对物体的理解、认识与观察等。结构素描,大多不

画或少画背景;即使表现背景也要结合主体,而不是为画背景而画背景。画面的空间意识靠长期的习惯而形成,空间意识的增强,也就是你观察方法与能力的提高。

体积。物体本身都有一定的体积,大小都占有一定的空间,并呈现出不同的或方、或圆、或锥体的形状。这些既简单又复杂的物体,我们把它称为不同的几何形体。在结构素描中,利用几何的眼光来观察对象,是增强物体的体积感与空间感的重要方法。西方画家体积观念较强,这与他们科学的观察方法有关,因此,在他们的素描作品中能表现出很强的体积感。所以一旦我们认识到体积在素描中的重要性,就要在画面中大胆地去表现。这样就不会出现画面平淡、空间感不强等问题。

5. 观察、理解、认识与表现

在素描造型中,观察、理解与表现方法也就是前者怎么看,后者怎么画的方法。看:即认识、了解物体的外观与物体本身所蕴涵的内在精神。在看的问题上,由于学生认识事物的能力不同,得到的观察方法也不相同,从而表达出的画面效果也就不完全一样。作画中首先要看到物体的基本形象,要学会感受对象。西方的石膏雕像个性都比较鲜明,从神情、气质中可知其身份。在认识对象时要整体地观察对象的外形,把握形体之间微妙的转折与衔接关系,运用线的表现方法将结构、形体、透视、空间、有机地结合在一起,准确的将你对石膏像的感受表现出来。方法上要以突出结构为主,用疏密变化的线来表现形的结构与透视关系,少量增加些明暗,以增强画面的节奏感,使石膏的质感、虚实关系,黑白灰关系对比鲜明,层次丰富,充分体现出石膏质量的厚重感与体积感。

6. 构图与比例

构图与比例是画者下笔前就应考虑的问题,一幅好的作品(创作或习作)应该也是一个好的构图。有的画面刻画得不错,但构图有缺陷,不是主体偏了,就是将主体物画大了,或画小了,这都是在画石膏像时应该注意的。好的构图,主体物大小要适当,画面上下、左右要有余地,以形体上的完整、准确,视觉上的饱满,均衡为原则。

比例。简单地说是物体整体与局部之间的长、短、宽、窄的关系,但画面中的比例不是物体的实际比例。由于透视的原因,物体的局部比例会发生变化,而把握好了这些变化,画面中的形象才符合现实中的形象的比例关系。物体的比例关系非常重要,这是学画者需要解决的最基本问题。

二、结构素描的表现技法

结构素描的表现技法前面已经提到了一些,要想掌握好作画的方法和技巧,首先,要了解什么是结构素描,不要提起结构素描就联想到几何形体的堆砌,狂放的线条,这只是一种表面现象。

画好结构素描,你要多花费时间把头部的解剖结构弄明白,达到认识、理解、出手能画出局部结构的基本形,说出每个结构的名称,做到下笔前心中有数。

1. 线条决定形体结构

1) 线是结构素描的主要语言,在画面表现中占主要位置。线的表现在中国古代人物画中有大量的运用,各种线的叫法与用法非常讲究。欧洲文艺复兴的大师,如意大利的达·芬奇、米开朗琪罗,德国的丢勒、荷尔拜因以及现代画家毕加索、马蒂斯等,都把线作为造型的重要手段之一,并留下了大量的范画与理论文字。

2) 线在作画中有长短、宽窄、浓淡、虚实之分。五官的用线由于形体朝向不同,线的粗细要有变化,如鼻梁用线要细而有节奏;眉弓的线要粗而浓;嘴的用线要含蓄多变;上下唇线要有虚有实,口缝浓重;脸的外轮廓线要根据结构的变化要求一气呵成,避免松散接不上气,有失整体与石膏像的体积关系。

3) 线的衔接与穿插在作画中非常重要,外轮廓线构成物体的外缘,内轮廓线确立块面之间的相互衔接与相交的位置。外轮廓线的衔接,是根据结构的变化来组织用线的粗细,画外轮廓线时,线的衔接要体现结构特点。不同部位线的强弱要根据结构的前后关系将线的穿插画准确,不要线条混乱、主次不明,破坏画面的空间感。

4) 线在表现明暗、面与面的转折、颜色的变化上有很强的表现力。当我们描绘暗部往亮部转折时用宽而浓的线,就会区别开明暗的差别,这条宽线前面实后面虚,线本身就会有一种空间感。这样前后的空间感就会因为这条线而显得深远。

面与面的转折,颜色的深浅变化,可用不同线的变化来区分。通常用重一点的线来表示物体的背阴处,浅一点的线来描绘受光部,如头顶,可用轻而淡,以至消失的线,这样就会显得亮而明快。

2. 明暗调子辅助线强化形体

明暗调子在全因素素描中非常重要。在结构素描中,明暗调子可以弥补线条在某些方面的局限性。

1) 皴擦法

皴擦法是结构素描用来处理明暗常用的方法。工具上可用手、绒布、纸笔、橡皮。擦时要轻,不破坏纸的表

面,不破坏线的颜色。暗部擦过后要透明、有变化、不花不腻。在明暗的问题上有经验的画家往往靠他头脑中的理解来对付复杂的物体。画家是把脑子中的明暗(对形与结构的理解)画在画面上,而不是把看到的调子机械地搬到画面上。

皴擦中橡皮的质地较软,我们可用它提高亮部的质感,加深暗部的浓重。橡皮可擦、摆、润、画等。纸笔可帮助刻画块面较小细微的地方,手可对大面积的块面进行轻重、虚实的渲染、过渡,这些工具和方法如运用得好,作起画来非常方便。

2) 做底子法

在作画前你可根据主体物的明暗关系,在画纸上或刷、或擦一些铅笔粉。然后在做好的底字上开始作画,在作画过程中你会感觉画面上的线与周围结合得很好,空间感很强。

上明暗时可在你认为需加重的地方画些调子,需提亮的地方用橡皮轻擦,效果非常自然。这种方法用木炭来作为绘画工具最合适。初学者常用的工具是铅笔,铅笔的使用,要根据画面的要求改变软硬的选择,一般暗部多用4B~6B,亮部用2B、HB、2H。不管什么工具,只要适合自己都可以选用,并且都能画出好的作品。

掌握好结构素描仅仅靠这些因素与技巧是不够的,需要我们长期在实践中多画、多学、多看。取人之长,补己之短,看好的作品是学画进步的好办法。

三、石膏像素描步骤演示

《伏尔泰》

伏尔泰是18世纪法国伟大的思想家、哲学家、戏剧家。伏尔泰石膏头像是一件形体、神态都很典型的写生教材。写生前要多观察对象。如颈部前倾、肩部高抬、头颅大、面部小、五官集中、嘴角收缩等特征。

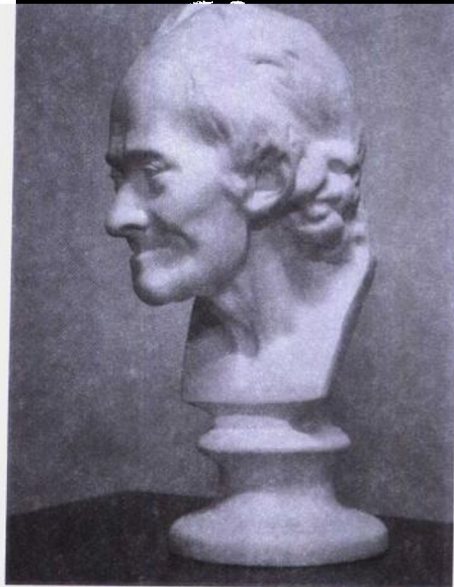
步骤一：首先对石膏像进行观察了解，用直线标出伏尔泰头顶与底座的位置。确定构图，找到头与肩、肩与底座的关系，画出大体轮廓。

步骤二：在大的外形上画出五官的透视线，并将五官的基本形画出，明确头、颈、胸的基本关系。画五官时注意伏尔泰的神态与表情，面部结构要理解地画，画对称。

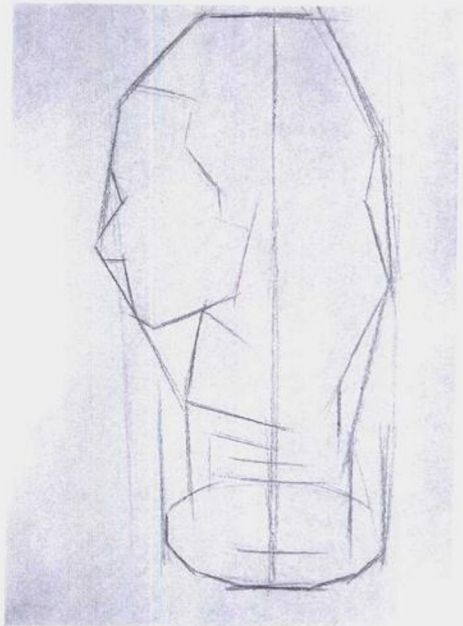
步骤三：找到石膏亮部往暗部转折的明暗交界线，用较软的铅笔根据左右结构变化涂上调子，再将五官的结构转折画出来。画时注意整体关系，检查石膏像的透视是否准确，空间感是否强。

步骤四：在大的明暗关系确定后，可以从你最感兴趣的局部开始，伏尔泰可以从五官画起，然后头发、头颅整体往前推进，注意虚实关系，强调结构变化，充分表现石膏的体积感、空间感、质感。

步骤五：调整完成阶段，检查结构是否对称、舒服、主要结构是否突出，对比是否强烈，如有问题及时修改，一定要使画面在最后阶段生动完美。

实物

步骤一

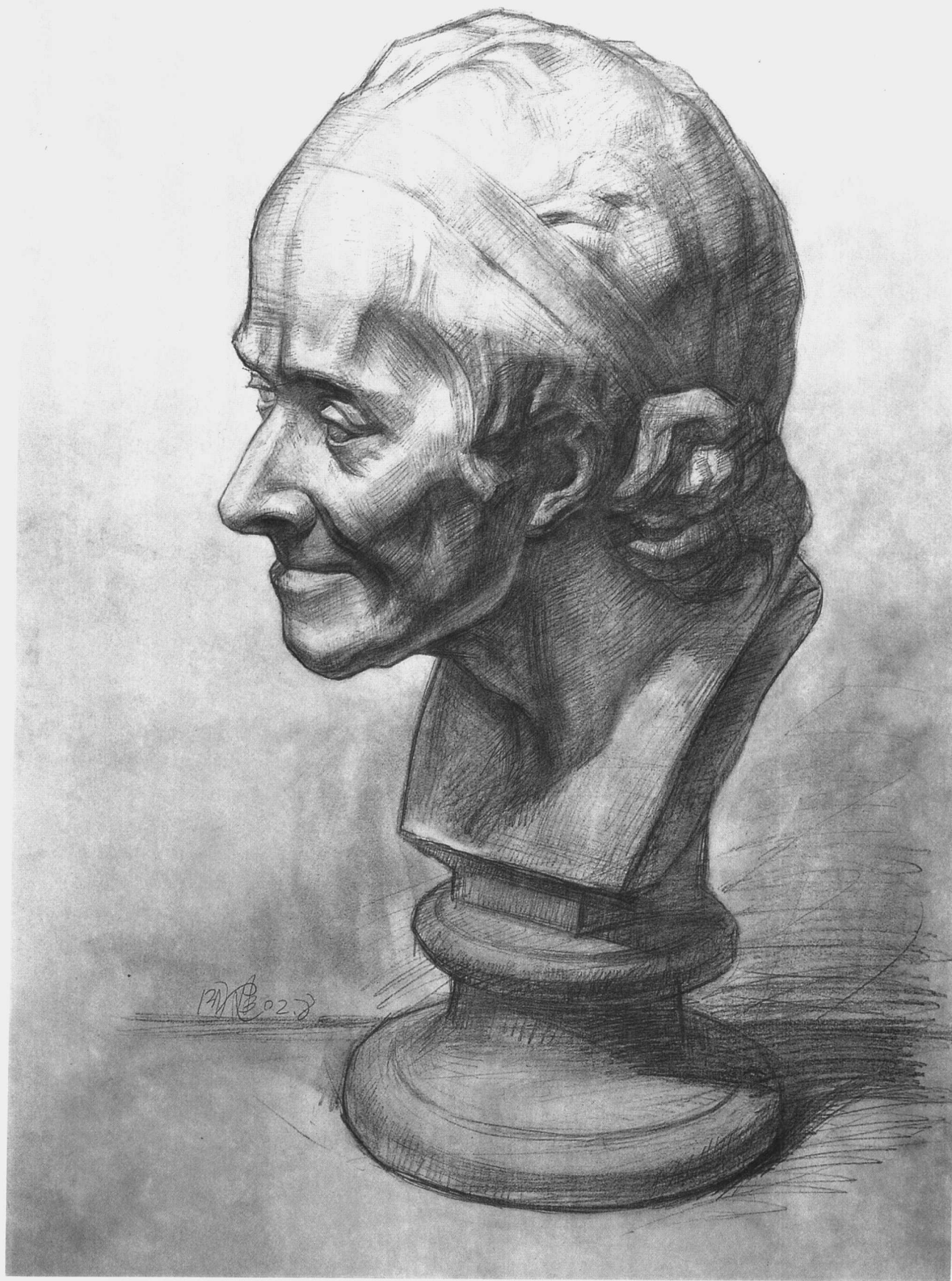
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

《格达密纳塔》

《格达密纳塔》为文艺复兴初期雕刻家多纳太罗所作，格达密纳塔是意大利帕都亚城的一个卫士长，其雕塑粗犷、威严，军人气质表现得比较突出。

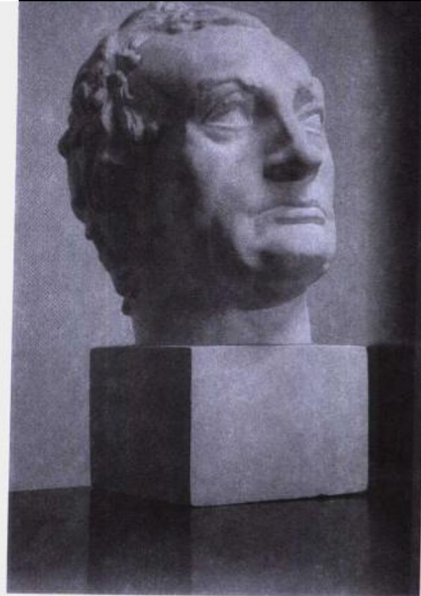
步骤一：首先定出石膏的最高点与最低点，用直线画出石膏外形大的透视线，再根据石膏头部、颈部、底座的高低，画出外形轮廓，注意头的仰视、脖子与底座的关系。

步骤二：用直线找到五官位置，并根据解剖结构画出五官的基本形以及正面与侧面的转折线；画耳朵时注意耳朵上下与眼睛、鼻子的关系。

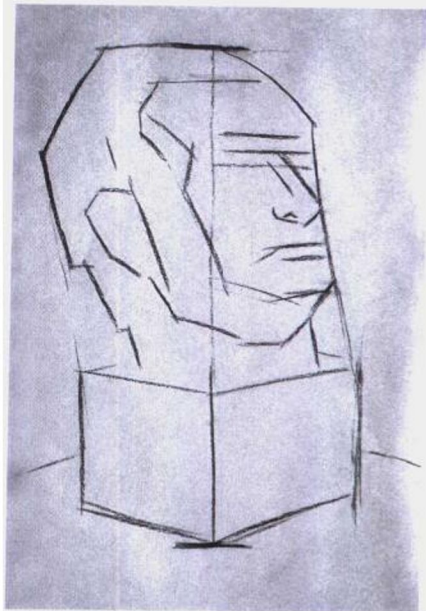
步骤三：在进一步调整好五官形体的基础上，找到面部各部位的结构关系，用淡色在暗部涂一遍，不要影响主要结构线的颜色。

步骤四：深入阶段，从石膏像明暗交界线开始，逐步深入刻画，在刻画面部时，要时刻牢记整体，抓住形体的骨点并细心研究。结构转折处要准确，淡化光影，强调结构形体，突出五官造型与头发的结构，避免只画大关系，简单、概念，缺乏可读性。因为局部的刻画对石膏像的精神气质具有重要作用。

步骤五：进一步深入强调石膏像的结构，检查局部之间的关系是否舒服，空间感、体积感、质感、虚实关系以及石膏像的气质、表情、刻画得是否到位，需要减弱的或需要加强的要进一步调整，才能完成一幅好的作品。

实物

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

《塞内卡》

《塞内卡》，误称《海盗》。塞内卡是古希腊喜剧作家，相传他写过44部喜剧，现存有《阿卡奈人》、《骑士》、《和平》等十多部。被誉为“喜剧之父”。

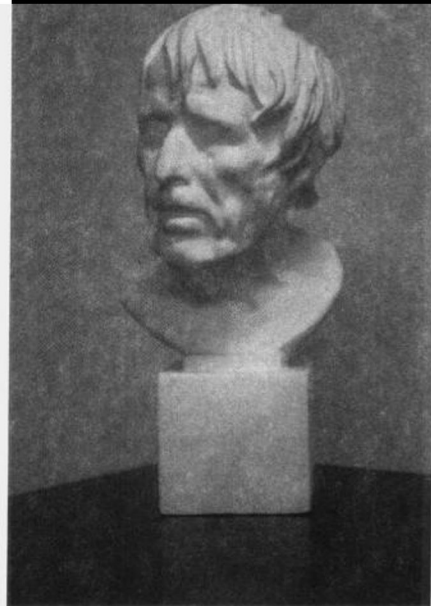
步骤一：作画前从各个角度观察石膏的整体造型，确定石膏像在画纸中的位置，用直线画出石膏像的外形，注意头、颈、胸的关系。

步骤二：画出五官与面部主要结构，确定头发的形，具体颈部的结构与胸部的关系，注意塞内卡上下嘴唇的外形。

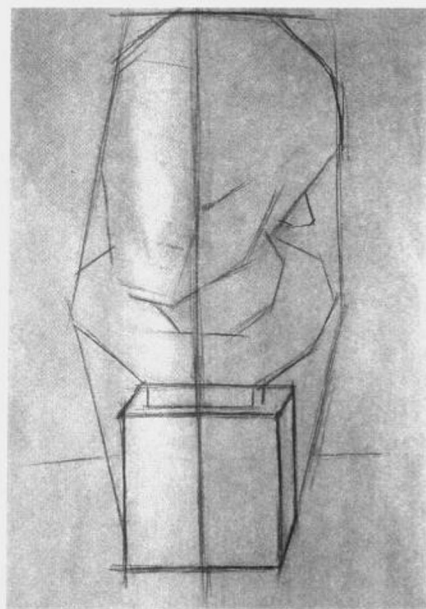
步骤三：进一步丰富形体与结构，找到大的正面与侧面结构转折线，用浅色区分亮面、暗面，检查整个石膏的透视是否准确。左右结构是否对称，给下一步打好基础。

步骤四：从整体出发，具体刻画头发、五官以及面部肌肉表情。头发松紧合适，虚实变化得体，主次分明，与头颅结合完美；前后要有空间感，避免花、乱，在结构与明暗处理上要加强。

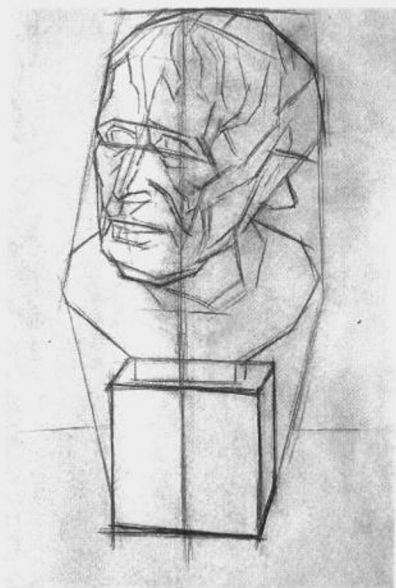
步骤五：在前一步的基础上调整与深入刻画你最感兴趣的结构，找到局部的细微变化，丰富石膏像的神情特征，调整好结构线的虚实、宽窄，达到体积感强，形象生动，富有感染力。

实物

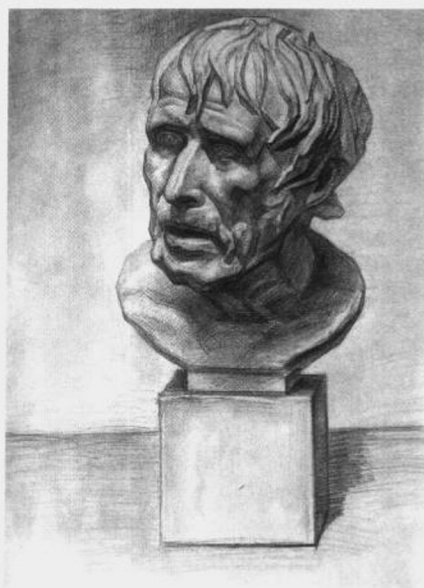
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

《罗马王》

罗马王——唯铁里乌斯，是公元2世纪后半叶罗马著名的元首，其个性狂妄自大。此为古罗马时期纪念碑式雕像，现藏意大利那不勒斯美术馆。

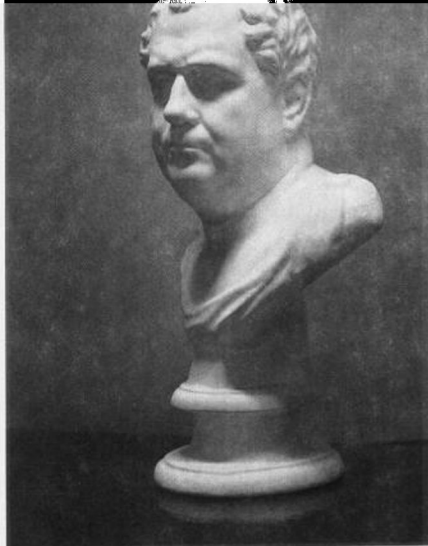
步骤一：作画前对石膏像进行观察，找到视平线，画出头顶的边线与底座的边线，找到石膏的垂直线，确定构图。用直线画出石膏的外形，注意头部与颈部的关系。

步骤二：在第一步的基础上定出眼睛、鼻底、嘴缝的位置，画准耳朵、眼睛与嘴的透视关系，在大的比例关系基本准确的情况下完成石膏像的基本形。画眼睛时注意内外眼角以及上下眼皮的位置。注意与眉弓、颧骨和鼻根的关系；画鼻子注意与上颌骨、人中、内眼角、眉弓的衔接关系；画嘴时要注意上下颌骨、口轮匝肌、人中的关系。

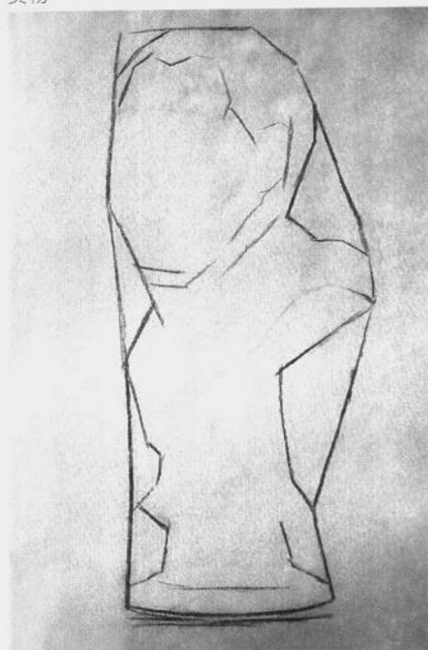
步骤三：在基本形准确的情况下检查局部与局部之间的对称关系，分出石膏像的暗面、亮面。结构素描要强调结构，注意前后虚实关系，给下步深入刻画打好基础。

步骤四：深入刻画是在你前几步的基础上，增强了对石膏像的了解，从明暗交接线开始，沿着结构的变化，整体的深入。深入时注意石膏像的表情神态、五官的体积、结构的穿插关系。

步骤五：调整完成阶段。你可将画放较远的距离检查一下，石膏像刻画的是不是你最初的印象，画面主要结构是否突出，有无花、灰现象，如发现问题及时修改，直到画面达到冲击力较强，效果最佳为止。

实物

步骤一

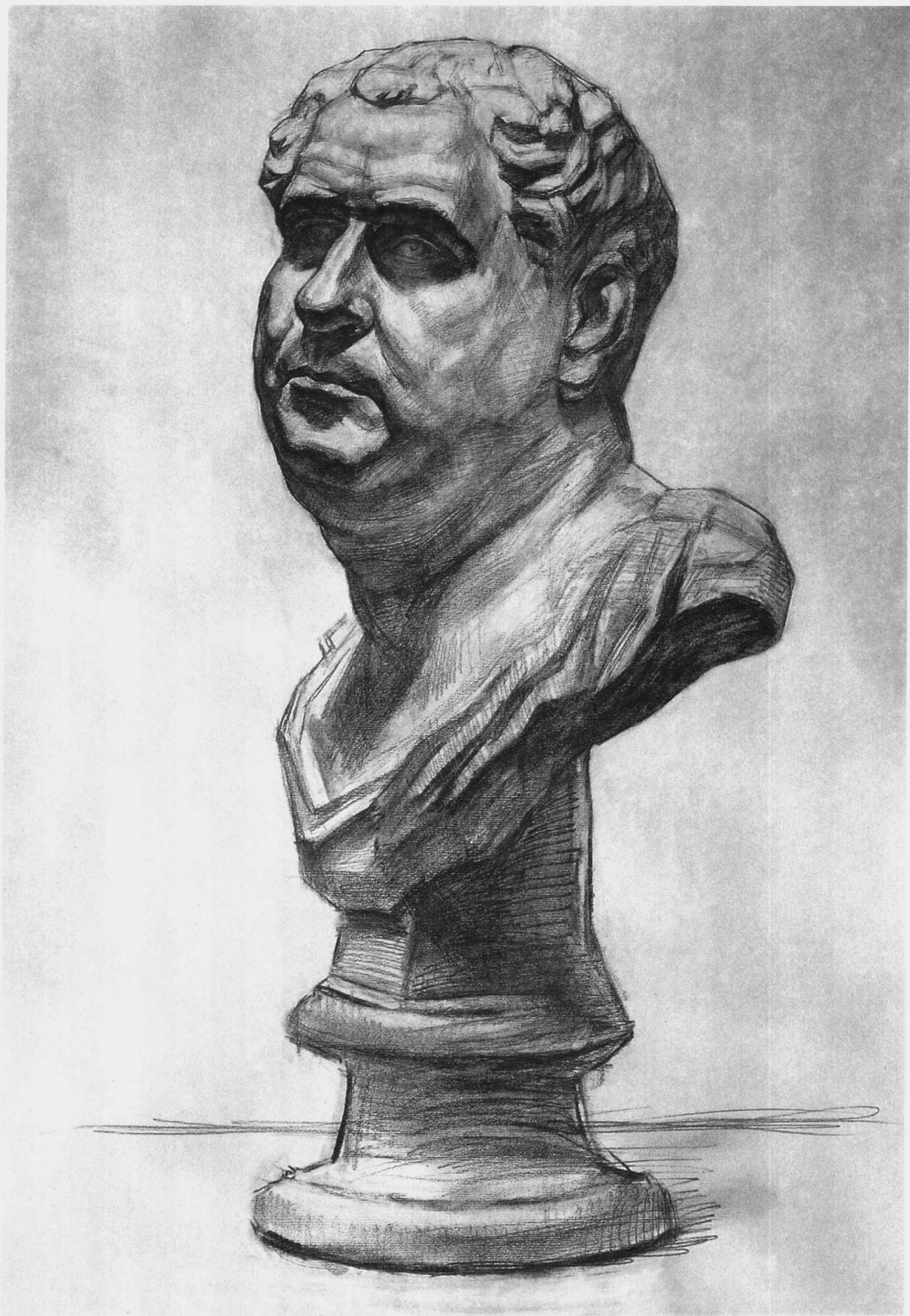
步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

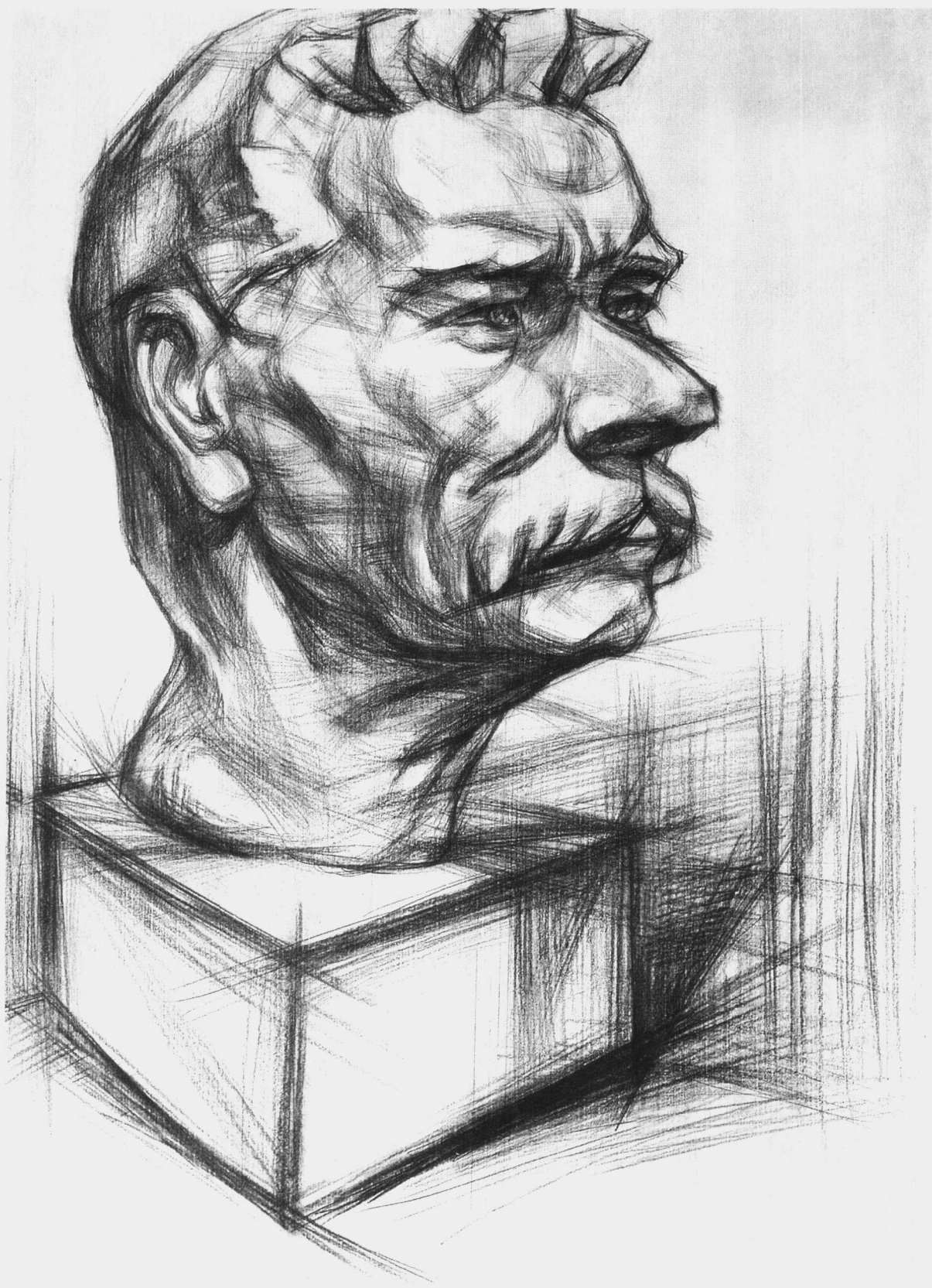

四、范画解析

《戴帽男子》 佚名 素描纸·铅笔

结构严谨，头、颈、胸关系准确，表情生动、自然。

《高尔基》 陈天义 素描纸·铅笔

块面分明、线条清晰，石膏像的体积空间感较强。用线灵活、自然。不足之处是构图不完整，头顶处理得不好。

《罗马青年》 袁来 素描纸·铅笔

结构突出、线条简练,用少的线条把石膏的体积、空间、质感表现了出来。