

走进艺术殿堂

石膏像素描

编著 张淳

主编 王海燕 顾黎明

河南美术出版社

Entering the Arts Circle

走 进 艺 术 殿 堂

石膏像素描

编著 张 淳 / 河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描 / 张淳编著

—郑州: 河南美术出版社, 2003.7

(走进艺术殿堂 / 王海燕, 顾黎明主编)

ISBN 7-5401-1114-3

I. 石…

II. 张…

III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校
—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 055937 号

目 录

① 总论

② 石膏像素描写生方法

基本要点

梅蒂奇像作画步聚

莫里哀像作画步骤

躺倒的头像作画步骤

⑩ 作品赏析

④⑧ 作品赏析·大师作品

丛 书 名: 走进艺术殿堂

主 编: 王海燕 顾黎明

书 名: 石膏像素描

作 者: 张 淳

责任编辑: 张复乘 尚晓周

出版发行: 河南美术出版社

经 销: 全国新华书店

承 制: 河南康龙图文制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.5

出版时间: 2003 年 11 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 7-5401-1114-3/J·1000

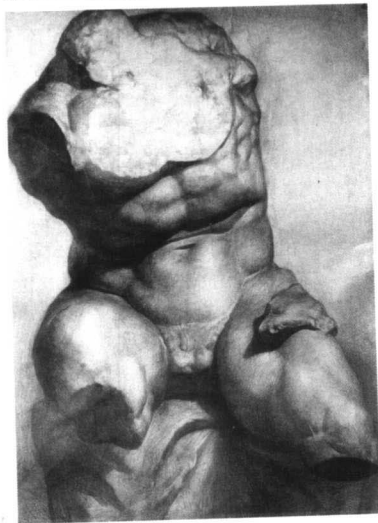
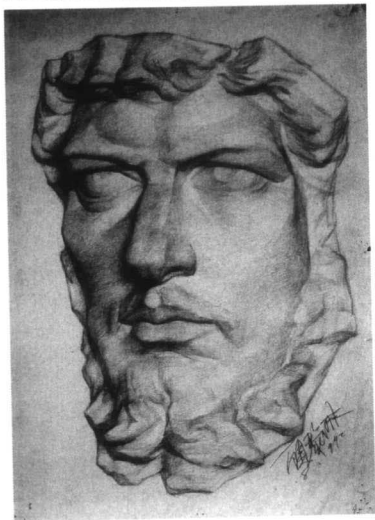
定 价: 17.00 元

总 论

广义上讲,素描是一切造型艺术的基础,它涉及多样的艺术学习及创作探索过程。其中石膏像写生多年来一直被我国高等美术院校列为入校考试的重要科目,并作为造型艺术基础训练的必修课而出现在各美术院校的课堂上。但是长期以来由于考前美术培训不够规范,水平参差不齐,专业院校内的训练方法及观念相对保守刻板,致使对石膏像写生的意义和要求在相当的范围内存在误解,争议也颇多。

对着石膏像写生的作画方式始于欧洲文艺复兴之后,当时所选石膏像多翻自古代优秀的雕塑作品,后来这种方法被广泛采用,并走入了学院的校门。许多艺术大师(比如安格尔、毕加索等等)都曾有过这种严格训练的经历。选择石膏像作为刻画的对象,首先因为相对真人模特而言,它具有更稳定、更单纯的优点,学习者可以有充足的时间来面对一个抛开了复杂色彩因素的形象,对结构、体积和空间展开深入系统的研究,从这个角度讲,石膏像是模特的替代品,更多反映了作为自然形象客观性的一方面。从另一方面讲,石膏像又不是一个纯自然的形象,它是经过了艺术加工处理的作品,是艺术家观察自然并以独立审美角度进行表达的载体,依此初学者再去刻画石膏像时强调更多的则是一种临摹性,而石膏像理所当然的成为了一个“摹本”。通过画石膏像,学习者不仅可以掌握物体在自然空间中的变化规律,还可以了解不同时期,不同艺术家的造型特点,对美术史的学习也同样具有推动作用。以上两点对于学习者具有同样重要的作用。在过去的教学中,我们往往强调第一点而忽视了其“临摹性”的意义,常常将艺术品和自然混为一谈。

画石膏像依照时间可以划为短期和长期作业,短则可以两三个小时,长则可以数周甚至更久,要依作画要求和条件而定。对于初学者最好能长短结合,既要保证研究的深入性又要提高短时间里把握形象的概括能力。至于画法切不可一概而论,因为每个人的审美习惯和喜好以及观察的角度各不相同。对初学者,画法大致可以分为两种:一种是以结构线为主的造型语言,附以少量的色调,这种方法简洁明确,便于初学者从结构入手掌握造型的本质因素;第二种主要以明暗光影来塑造形象,利用光影的明暗虚实变化创造立体空间感。在实际画的过程中这两种方法相辅相成,不是截然分开,其共同本质都是表现形象的结构关系和形体特征。认识到这一点,学习者就不至于陷入一种狭隘的技术论,被某一种方法步骤所左右,而从学画之初就为以后艺术创作打下一个坚实又具有广泛发展可能的基础。

石膏像素描写生方法

基本要点

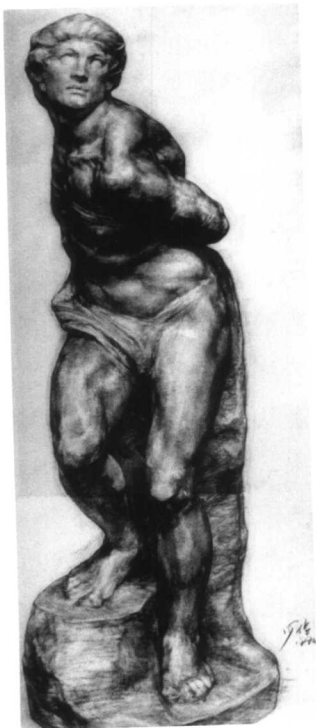
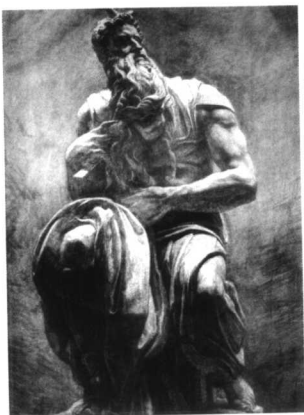
目前,介绍石膏像写生作画步骤的范本不下几十种,但其内容大抵相同。这里将作画过程分为四步,并将每一步要解决的根本问题和基本要求提出来,以供参考。

步骤一：起稿子

定点切形、直线起稿是大家常用的方法。在这一步中,首先画面构图要求均衡,主体过大、过小、过偏都会造成视觉上的不适,如不注意,长久会养成构图上的不良习惯。准确把握主体的动态和比例是这一步的关键,头、颈、肩以及全身的动态特征往往是表达人物精神情绪的重要因素,而从整体到局部的准确的比例关系,则是把握大形的根本,也是接下来进行深入刻画的基础。要做到这一点,我们通常采用工具测量、比较形体延长线以及目测基本形等方法,而通常通过速写等方式培养起来的对形象特征的敏感性才是根本。

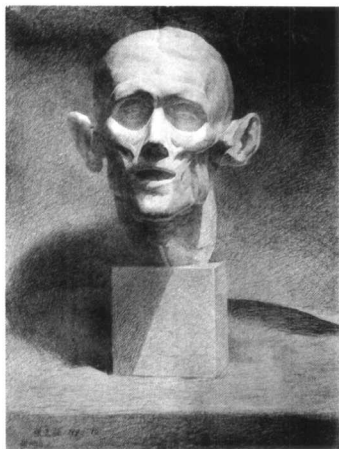
步骤二：形体分析

这一步我们一般以线为主要语言,以少量色调为辅助,从解剖结构入手对形象进行形体分析。这要求画者能抓住形体转折的关键结构点,搞清每个形体的起止位置以及形与形之间的榫接关系,这一切需要以足够的解剖知识作为基础,画的过程要避免分析得过于生硬、机械化,出现类似堆积积木的情况,从而失去了自然形态的合理性。这一步是整个作画过程中的关键一步,甚至不少画家只进行到这里就停下来,深入准确的线结构分析已足以成为一幅完整的作品。然而,这一步如果分析得不充分,接下来铺色调就会无的放矢,线条浮在形体表面,成为浮光掠影。

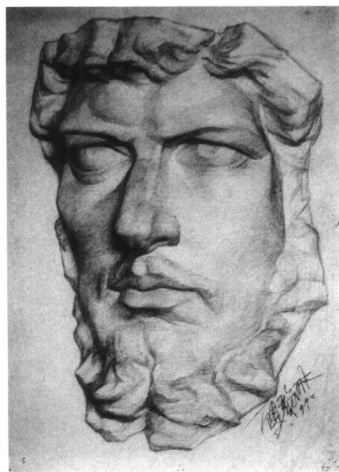
步骤三:铺设大色调

这一步要强调的主要有两点:一是要以明暗两大系统的对比为主,中间色调不要过分突出,为接下来的深入留有余地;二是铺色调时要注意系统性,即平时所讲的三大面五调子,从整体出发,对自然光影进行概括、提炼,切不可被表面的一些明暗左右。恰当的处理明暗色调对营造出较强的空间感体积感十分有帮助。

步骤四:深入和调整

这是作画的最后一步。作画者要切记,深入要以塑造准确的形体关系为根本,而并非钻入一些细枝末节,不可将深入和简单画“细”等同起来,要通过对形体的明暗虚实,方圆强弱等变化的刻画,使形体更加结实,因此充分的中间色调和明暗交界线是深入的重点。深入同时还要注意在画面上做好加减法,即调整画面的节奏,使画面的“气”贯穿起来,形成一个完整结合体。这一步是否做得充分,往往是评价一个画家能力的重要标准。

以上的四个步骤只是给初学者提供了一种可能,而实际上很多艺术大师并不拘泥哪一种作画步骤,比如德国古典大师丢勒多以局部完成的画法作画,从一个模特的手脚入手慢慢推移,同样创造出了极富整体性和感染力的作品,因此作画的关键是在作者自身心里是否对形象有一个深入而整体的认知,最后画面的效果才是检验步骤过程是否合适的可靠标准。

梅蒂奇像作画步骤

步骤一 此幅作业以表现结构为主。在起稿时,首先以准确的线条将头部的动态和五官的形描绘出来,梅蒂奇的头向前探出并且扭动,所以在处理时要将头放在中线偏左,而将颈部和底座放在右边,这样更有利于表现扭头的动态。另外,梅蒂奇的头发比较复杂,起稿时可以将头发大体上分为几组,以便于下一步深入。

步骤二 在以上基础上,辅以少量的调子,将五官的形更加明确和具体化,尤其要注意眉弓、眼睛和嘴的立体结构。头发要在大组的基础上用具体的线将其连接关系加以表现。脸部从颧骨到下巴的斜面要用少量色调表示,初步显示出脸的体积感。

步骤三 抓住形的转折处进行深入刻画,使每一个结构关系更趋合理,并将暗部联贯形成一个系统,大的体积已基本表现出来。同时要注意受光部边线的处理,比如脸和鼻子的左边线,可以用线来表示压缩透视的亮面,但要注意线的穿插关系一定要符合解剖结构,处理不当轮廓线会显得简单、缺乏体积感。

步骤一

步骤二

步骤三

孙雪

步骤四 深入调整时要注意中间色调的形的确切位置和走向,使其更加坚实厚重,五官和头发的刻画要注意同周围结构的连贯性,整个头部从前往后自上而下对比强度逐渐减弱,最后完成的形体具体连贯而且富于节奏。

莫里哀像作画步骤

步骤一 这幅作业较前幅有所不同,主要通过色调明暗以及光影变化来塑造形体,而并不是以线作为独立造型语言出现。在起稿时,不要太过注意每个形的精细,而应更多从大的比例关系和形的走向上加以把握。画时要注意作为胸像特有的比例关系,其头部向右微倾,略有仰视,因此要注意自头至胸部中线的变化。其头发自上而下比较流畅,而且体积感较强,起稿时要注意它的走势,并标出明暗交界线的位置。

步骤二 从明暗交界线入手开始铺设色调,尽快将明暗两大系统的对比拉开,这时亮部尽量不多做处理,同时将背景铺上,营造出大的空间关系,这一步要求色调位置一定准确。

步骤三 依照顶部来光的规律将明暗、强弱关系进行排队,从额头、眉弓、鼻子、下巴,再到胸部、底座,色调对比逐渐减弱。整个胸部铺以大的灰调,造型平整,以突出头部的亮度和起伏。头发的处理以几何化的造型将几大组的起伏和连贯表现出来。这一步主要围绕明暗交界线做文章。

步骤一

步骤二

步骤三

张志强

步骤四 依照三大面五调子的系统关系从明暗交界线向两边推展，向亮部施以细腻的中间色调，逐渐过渡至高光；暗部要处理好反光及投影，以表现空气感和体积感。五官和头发是刻画的重点，虚实强弱是造型的关键，比如其右眼眉弓到鼻子的明暗交界线要比左眼强烈得多，下巴到脖子处在阴影中，处理较虚，只在形的转折处稍微明显一些。石膏像下部投影加重，更有利于表现灯光下的效果。完成后，整个画面强烈而细腻，精微又不失概括。

躺倒的头像作画步骤

步骤一

这是一个较有新意的设置，将一个残缺的头像横倒，前面竖一个手的模型，拳头的指向同头部的趋向吻合，使前后空间拉开。起稿时构图要巧妙，选择一个合适的角度。注意头部的透视关系，五官因透视变形而缩短。

步骤二

这是一个顶逆光作品，因此在铺色调时要注意面向作者方向的面处于暗部之中。逆光作品明暗交界线以及投影的变化尤为重要，抓两头带中间的原则很适合于此。

步骤三

开始深入时以近处的手和下巴、头发作为重点，注意同处在暗部但不同方向面的转折关系，向远处透视的形逐渐弱化，更加强了躺倒的头部的纵深感。

步骤四

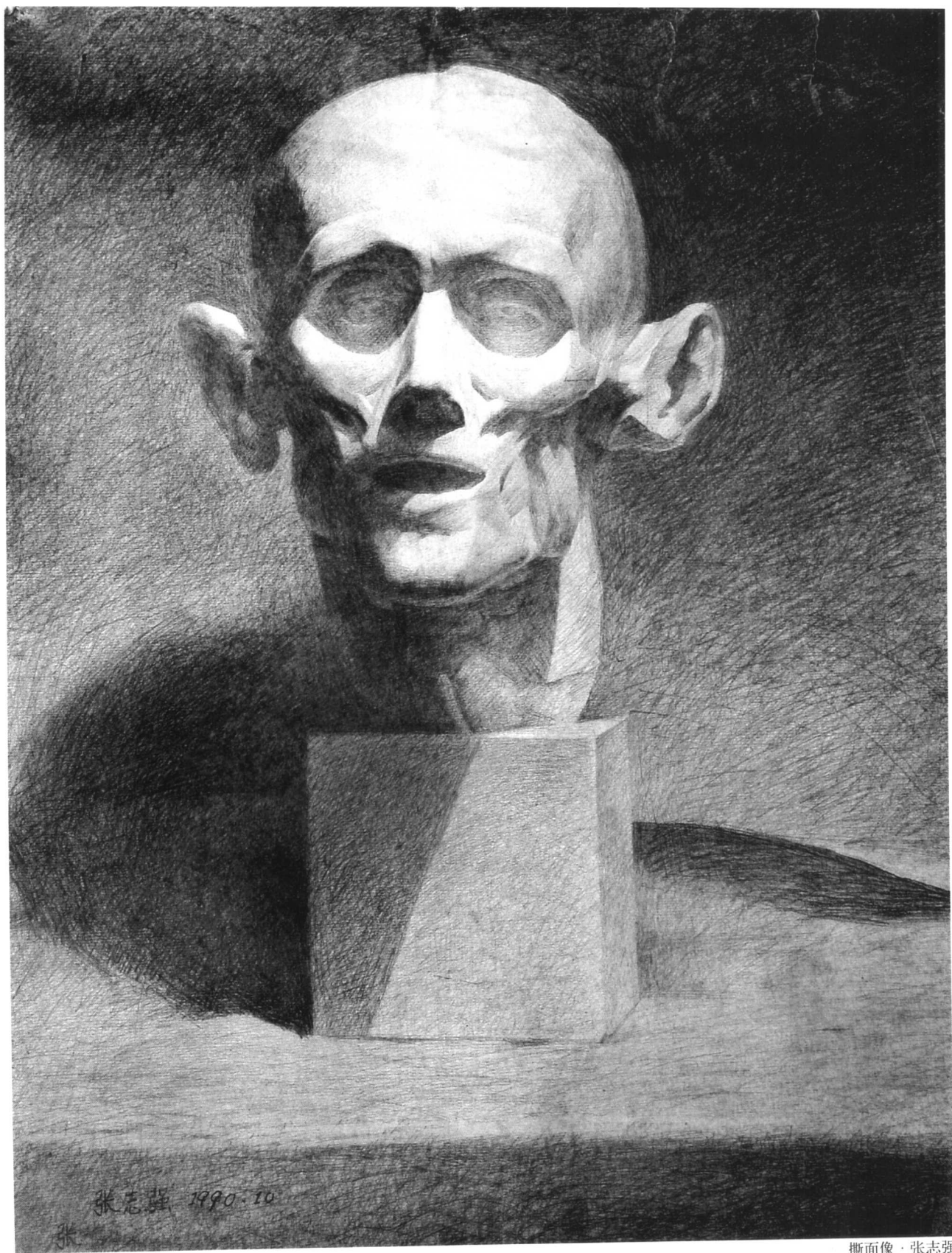
将过渡的灰色调确切地加以表现，对颈部和脸部灰面的刻画有助于塑造脸部的形体关系和颈部的肌肉变化，最后将暗部和投影加以连贯，以保持明暗两大系统的对比关系。

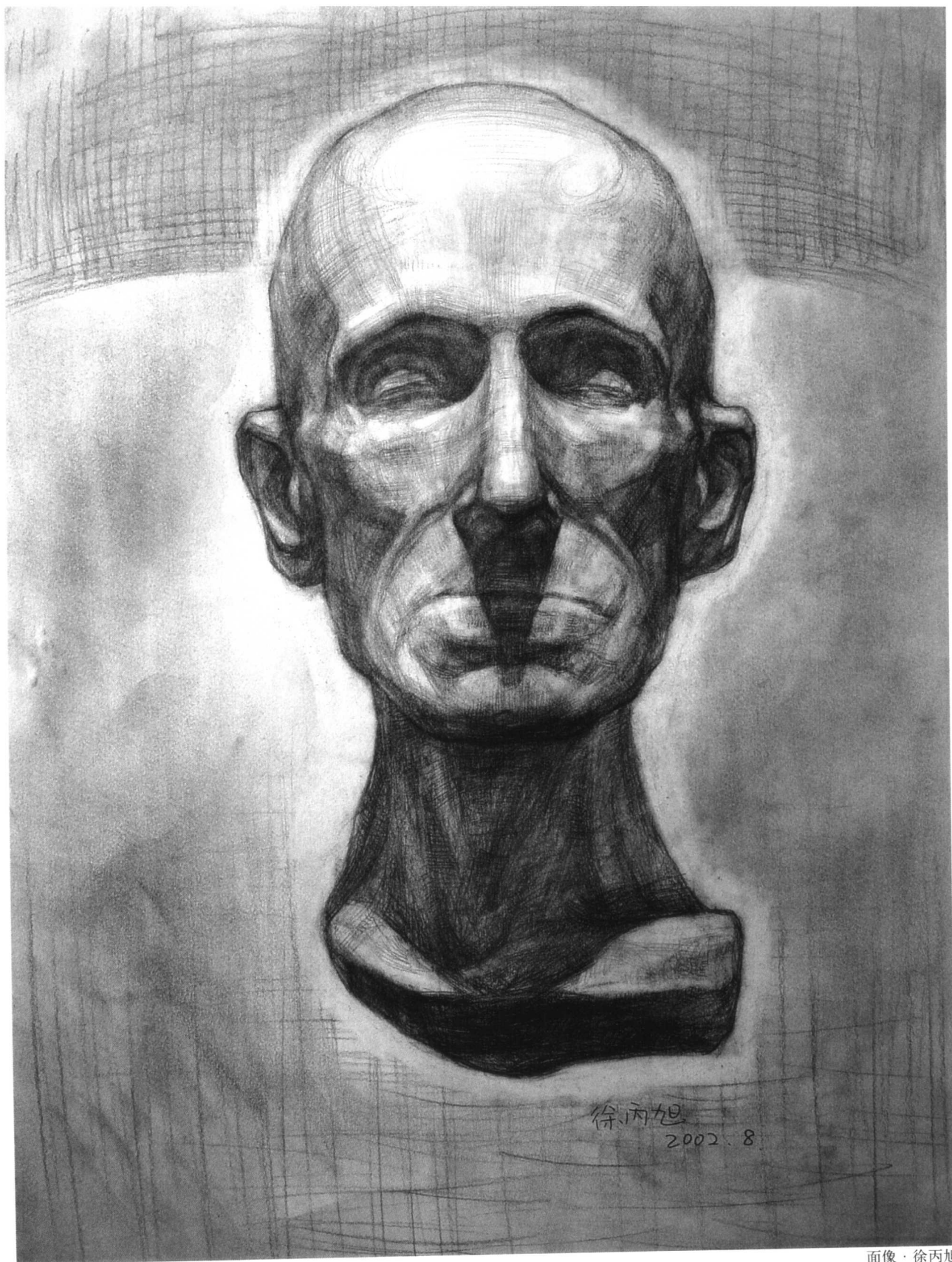
撕面像·耿文萃

分析：撕面像是整个石膏像写生的基础，主要让初学者能够对人的头部结构由骨骼到肌肉再到外部造型有一个较深入的研究。这张作业以线面结合的方法对头部的结构关系和造型特点作了较为准确的表达。

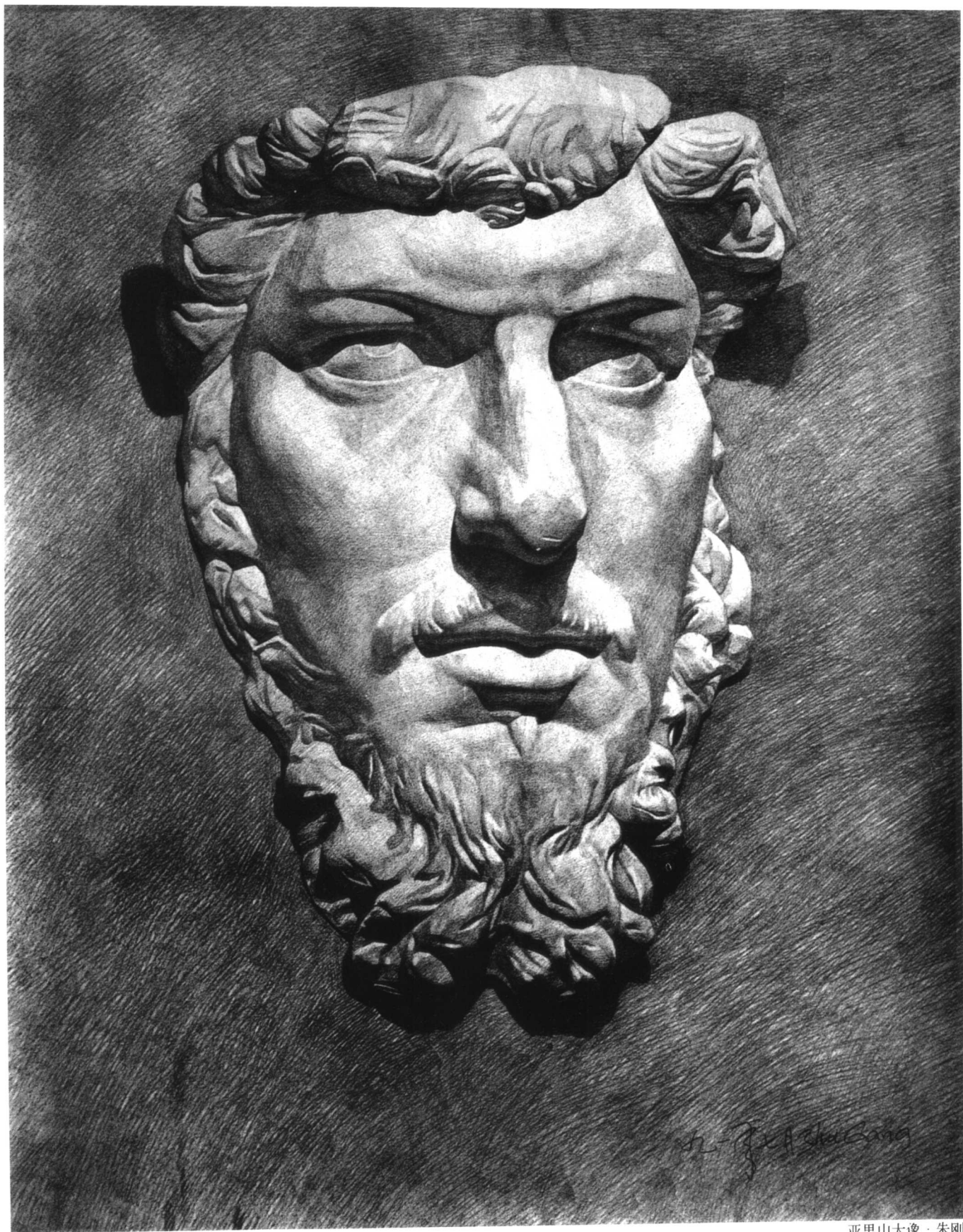
撕面像·张志强

分析：这是典型的利用明暗光影塑造形体的作业，明暗层次和立体空间表现得较好。

面像·徐丙旭

分析：较好地掌握了顶光下脸部光影变化的规律，黑、白、灰三个层次处理分明，形体和光影结合得当。虽然只是面像，但仍能明确地感到正面和侧面的转折关系。

亚历山大像·朱刚

分析：此幅作业将脸部的结构和造型特点做了深入刻画，造形严谨。

亚里山大像·顾黎明

分析：相对前一张作业而言，此幅作业没有过多地对细节进行描绘，而是更多地关注脸部大形的起伏。把调子归纳到外轮廓线里。