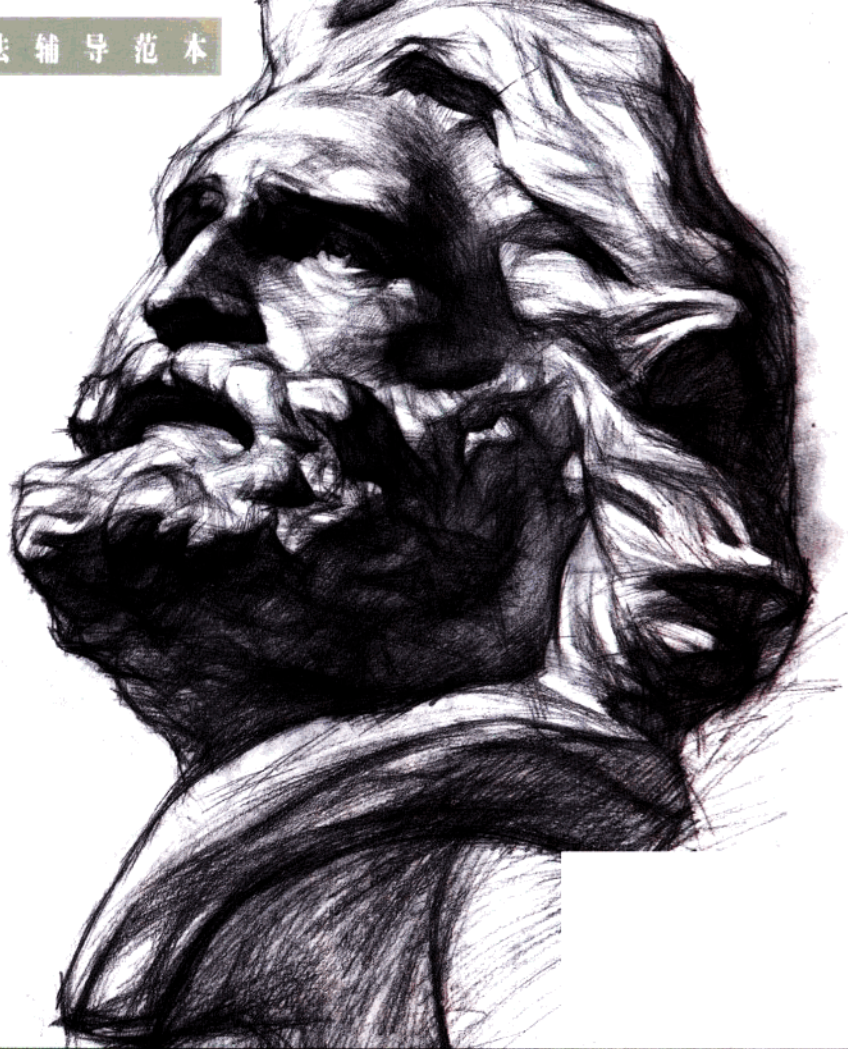

素描技法辅导范本

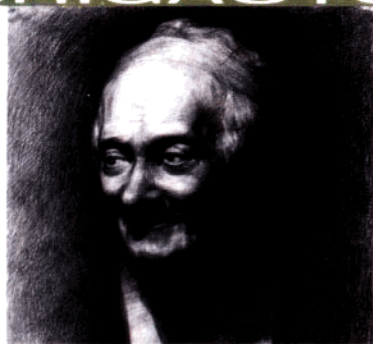
编著 陈志明

④

素描石膏头像

云南美术出版社

SUMIAOSHIGGAOTOUXIANG

SUMIAOSHIGGAOTOUXIANG

素描石膏头像

陈志明 编著

云南美术出版社

目 录

石膏头像写生的意义	2
整体意识的培养	3
石膏像摆放与布置	4
石膏像写生的构图	4
形体结构及其与透视、比例的关系	5
明暗调子与层次	5
石膏像的质感	5
空间的表现	6
主次与虚弱	7
基本表现方法	7
作品示范	8
素描石膏头像作品赏析	32

石膏头像写生的意义

石膏头像写生是造型基础训练的一个组成部分。

素描造型是绘画艺术的基础。为培养绘画者的造型能力与造型技巧而进行的基础素描训练,是一个对诸种视觉造型因素、造型基本规律进行分析和综合的复杂过程。通过石膏头像的写生练习,初学者能够理解与把握对象最具本质、最具规律的特征,学习正确的观察方法与作画程序,同时也有利于训练自己严谨的造型能力,培养较高的审美能力。石膏头像写生是整个循序渐进的素描基础训练中一个不可缺少的基础环节。

石膏头像写生的重要性在于:首先,作为写生用的古今中外石膏像,大部分都是历代艺术大师精心创作的雕刻精品的石膏复制品。这些石膏像造型严谨完美,比例严格精确,形体结构明确,神情动态生动,形象特征鲜明,表现手法多样。在石膏像写生过程中,如何准确把握对象的外部形象特征及内在精神气质,体会石膏像形象的视觉美感,理解石膏像创作者的创作意图及对形象的艺术处理,这些都是初学者必须面对的课题。这些问题的解决对提高他们的艺术鉴赏能力和理解能力,培养他们的审美意趣将起着不可低估的作用。同时还可以提高他们对客观物象的总体感受能力,并培养他们今后从事与艺术实践相关的创造意识与创造能力。其次,石膏像作为一种教学道具,其本身是无生命的静物。它静止不动,稳定不变,不受时间限制,使画者能从容地进行反复的比较与调整;神态与动态固定,便于对形象特征进行研究与把握;色泽单纯,质地统一,不存在复杂的质感与色彩变化;轮廓线与体积感明显,便于直接着力于形体结构的研究。这些都便于初学者进行充分的分析与探索,从而掌握严谨扎实的写实功夫,培养一丝不苟、精益求精的学习精神。

石膏像所具备的各种独特的优点,使初学者能够在大量的不间断的写生练习中,学习并掌握正确的观察方法、表现手法、作画步骤,提高自身对结构、形体、透视、比例、空间、明暗、质感等造型因素的理解能力和把握能力,了解素描造型的基本规律,树立绘画的整体意识,培养造型的严谨性,掌握写实的技巧技能,为人物素描写生打下良好的基础。

显而易见,石膏头像写生并非只是目的,它仅仅是一种学习手段。通过它,初学者可以从基础开始,逐渐理解并掌握和造型基础有关的知识、能力、技巧。

整体意识的培养

整体意识的确立是素描训练中极为重要的一个内容，是画好素描的前提。整体意识能体现对形象总体特征的把握能力和画面整体效果的表达能力，是素描训练的关键所在。

整体意识的涵义是指构成画面的诸种视觉因素之间的对立统一的“和谐”，是指对客观对象的总体感受与体验；是指对形象整体特征和画面整体效果的判断能力、把握能力与表现能力。这种整体意识的形成有赖于艺术修养与审美能力的培养，有赖于正确的、科学的观察方法与绘画技法的建立与掌握。

任何一个形体均是由许多局部构成的整体，同时这个整体又制约着每一个局部。整体与局部本身是无法分离的，是一个事物的两个方面，没有孤立存在的整体，也没有不影响整体的局部。局部是对整体的充实，整体是对局部的统一。

整体，首先是观察的整体。要让自己的视线始终控制整个作画对象与整幅画面。看一个局部应看它在整体中的关系，如它在对象整体中的大小、远近、强弱、深浅等关系。在刻画过程中同样要时时注意观察每一局部在整体中的关系是否正确。要注意画面的整体性，将表现对象的结构关系、比例关系、明暗关系、虚实关系、透视关系等系统地运用到画面的整体之中，不能孤立地表现某一个局部，也不能将局部与局部生硬拼凑，而应在局部与整体的统一中达到和谐。

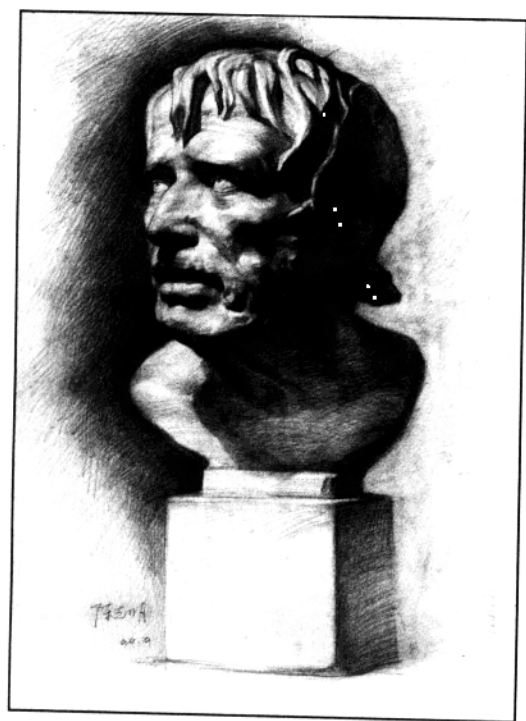
因此无论是在观察对象时，还是在深入刻画过程中，都不能丧失整体意识，不然，我们就无法把握对象的总体特征，更无法表达出对象的整体效果。

石膏像摆放与布置

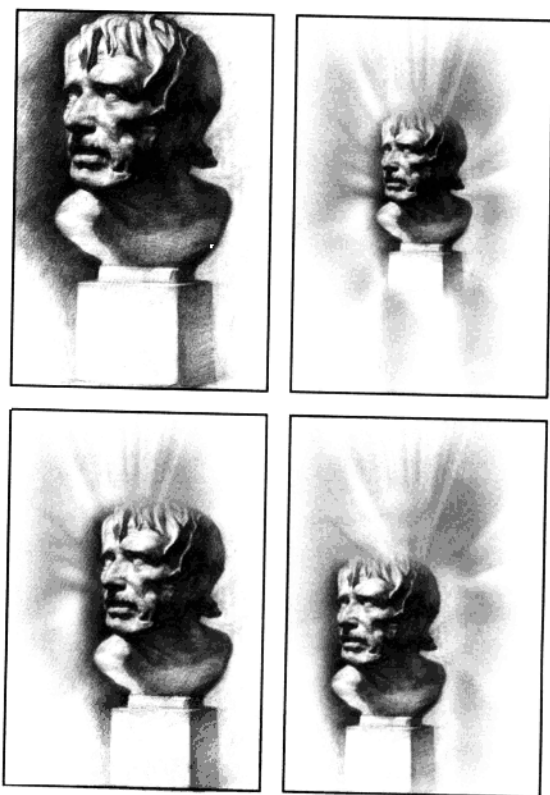
石膏写生应选择那些结构较明确的石膏头像。石膏像的背景最好采用空间形成的灰色调,也可用灰衬布衬托。光源可采用灯光照射,光线可来自石膏像正两侧上方,以最能显示对象形体结构、最具有整体感为宜。写生位置最佳距离以对象高度的三倍为佳。要既能看清对象细节,同时又能对整个石膏像进行观察。距离过近会影响对石膏像的整体观察,距离太远则会无法看清对象表面微妙的变化。

石膏像写生的构图

石膏头像写生的构图,从内容上看虽不复杂,但一个好的构图,能为进一步的深入打下良好的基础,所以构图这一步仍有必要引起我们的重视。完整的石膏像写生构图通常应该把石膏像整个地画进画幅中,包括底座。在画幅四周应留有合适的空间,不可太满,也不能太空。一般情况下石膏像面向的一边应稍多留一些空间,以免造成压抑感。

合适的构图

不合适的构图

形体结构及其与透视、比例的关系

形体结构是指物体形体各部的结合与构造,是形体占有空间的方式,它客观地、本质地决定物体的外观特征。形体结构的基本存在状态是圆球体与立方体。圆球体与立方体的组合可以综合与概括任何复杂的形体。形体结构的基本要素是点、线、面。这里的面是指形体上不同方向的组合面。线,是指面与面之间的转折线。点,是指三个以上的面在形体上形成的交接处。连接两个转折点的直线往往表现出面之间的转折,从多面的不同转折形成各类体块,各类体块的榫接组合就构成物体总体的造型特点。由此可见,点、线、面决定形体的外观视觉特征。

在研究形体结构的过程中,认识和表现透视现象是一个重要环节。透视是指由于物体因所处的角度、高度不同而在视觉上产生长度的递增与缩减、形状的变化的一种现象(如图)。形体结构往往随透视的变化而产生视觉上的变形。对形体结构的研究,在某种程度上实际已转化为对透视结构的研究。形体结构的透视关系的正确与否,决定一幅素描作品的成败。

形体结构的另一个内涵是比例。任何物体的形体都有自身特定的比例。比例主要是指物体在空间中的高、宽、厚相互之间的长度的比较与分割,比例制约着形体结构的基本特点,反映物象的造型特征。一个形体的比例关系变了,该形体的具体形态特征也就不存在了。在石膏像写生过程中,必须依靠整体的观察与反复的比较,准确地把握对象的各部分的比例关系,才能正确地表现出对象的造型特征。

明暗调子与层次

明暗是光源照射在物体形体上而引起的色度层次的黑、白、灰的变化。

明暗中不同的黑、白、灰层次的产生,取决于光源的强弱、物体与光源距离及与写生者的距离远近、物体与光源的角度变化、物体自身的固有色的深浅、物体本身质地的反光性等因素。

把整个画面归纳为暗部、亮部、中间部三个黑、白、灰的大块构成,尽可能把一些小的明暗变化加以联系,统一在大块的明暗之中,以形成画面人的黑、白、灰趋势,获得良好的画面效果。

石膏像的质感

石膏像是用石膏制作而成的,质地坚硬细腻,色泽纯白,有较强的光洁度与反光性。因此,石膏像在光照下具有很强的透明感,哪怕是在暗部反光亦非常显著。所以在塑暗部形体时不能涂成黑色一片,而应该恰当地描绘出各个细部的反光、投影,交界线的层次关系,以体现石膏像的质感所固有的视觉美感。

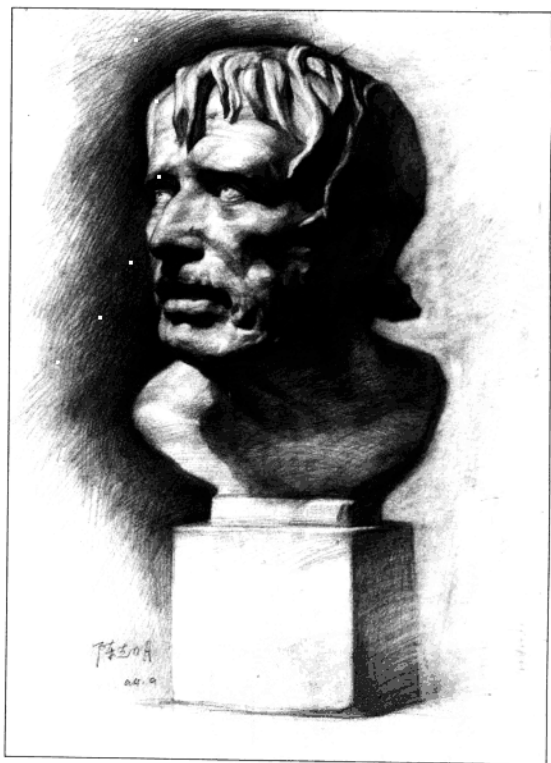
空间的表现

空间可以理解为观察物体时产生的距离感,其中包括物体各部形体空间中的前后远近位置、因所处的透视角度的不同而产生的体积与形状的变化(变形),同时亦指由于大气作用物体各部分而在色调层次上所产生的变化。对空间的处理是素描训练的一个主要课题。

空间的表现,与透视上的相应部位的缩减递增有关,同时也与明暗的虚实对比有关。

只要正确认识物体近大远小的透视现象,掌握点、线、面在空间中的递增与缩减变化的透视规律,使用形面的相互套叠、体块的相互榫合、线条的互相穿插,就能正确表达出形体的空间关系,使描绘的物体呈现出一定深度的空间感。(如图)

明暗是表现空间感的另一个最为有效的因素。明暗在空间的表现上有其自身的规律,如近处细节清晰,层次丰富,对比强,表现较实;而远处则细节模糊,层次单纯,对比弱,表现较虚。我们只要运用这一规律,画出处在不同空间位置的形体上不同的明暗层次,便可以真实可信地营造出物体空间中的立体感。

主次与虚实

一幅生动的素描作品,画面肯定主次明确,在处理上必然虚实有度,否则便缺乏艺术感染力。

“主次”指的是画面中应重点表现的一点和次要对待的部分。“虚实”的处理,即是把画面中主要的部分用“实”来表现,次要部分则用“虚”来表现。对“主次”的虚实处理涉及到三个方面的因素:一是形体在空间的距离的远近,二是明暗色调的层次关系的强弱,三是所处的是视觉中心还是非视觉中心。

在对具有前后空间关系的形体的表现中,对前置的一部分形体的塑造,相对其他后面的次要形体应当更细致、更充分、更具体。边线处理相对肯定、尖锐、清晰,而对远处的部分形体则应进行适当的概括与简化,边线应轻淡、模糊。

在明暗的处理上,近处的物体的明暗关系对比度应该加强,对明暗层次的刻画应该较为丰富。远处部分的明暗对比应该减弱、淡化,明暗层次相对应该简略。

视觉中心往往是对象本身最感人、作者最想表现的一部分。为了突出这一部分,加强这一部分在视觉上的冲击力,使之成为画面中最强烈、最主要的一部分,必须对此有意识地加以充分表现,而对其他非视觉中心部分则可弱化处理。

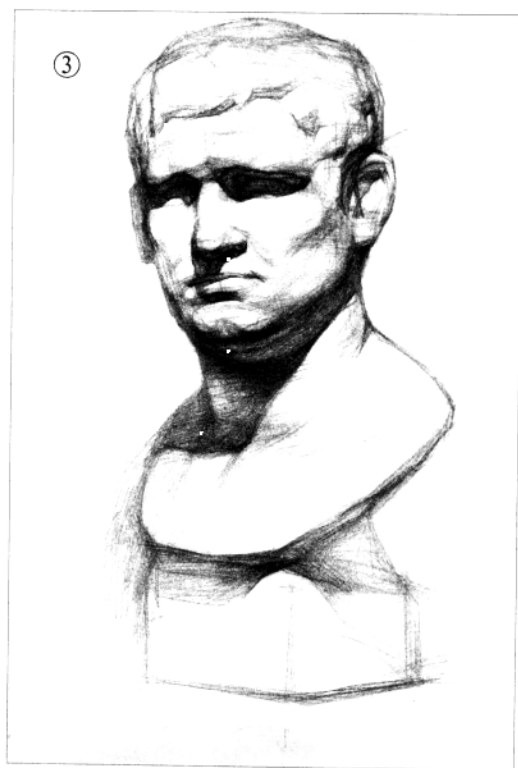
基本表现方法

素描的表现方法,不外乎线条与色调两种基本语言。线条的表现方法,应该是以表现对象的形体结构为切入点,利用线条的走向、长短、粗细、浓淡的变化,界定并表现形体外轮廓部分的边缘、形体体面之间的转折、各部形体之间的结合,从而表现物象的形体结构、透视关系、空间关系。(如图)

色调的表现方法,是利用物体各受光面因对光线的反射的不同而产生的色调上的深浅变化的特点,表现出物象的立体感、空间感。正确描绘画面的明暗色调关系,区分色调上色度的深浅层次变化,能够正确地表现出形体体面的起伏、形体的远近空间关系,体现物体的结构,从而在平面上创造富有立体感的视觉形象。

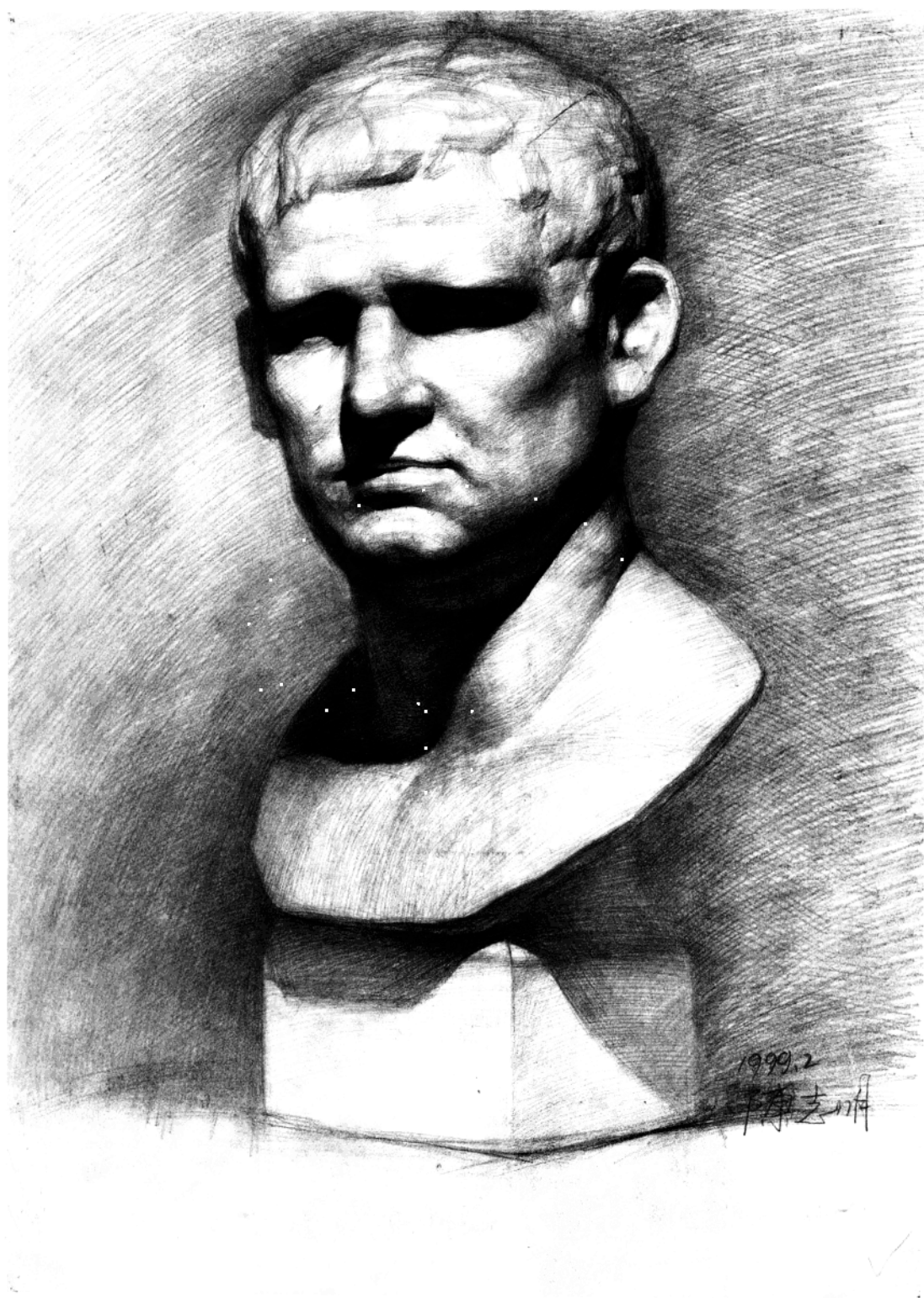
作品示范

① 确定构图，勾勒出对象的的动势及大的形体，注意头、颈、胸的结合关系。

② 抓住结构，概括地画出几个主要的形体及大体的明暗。

③ 进一步深入刻画，把暗部形体画充分，同时带动亮的形体塑造。

这是一幅全因素长时间的素描作品，刻画深入细腻，较好地表现了石膏特有的质感。

①

②

③

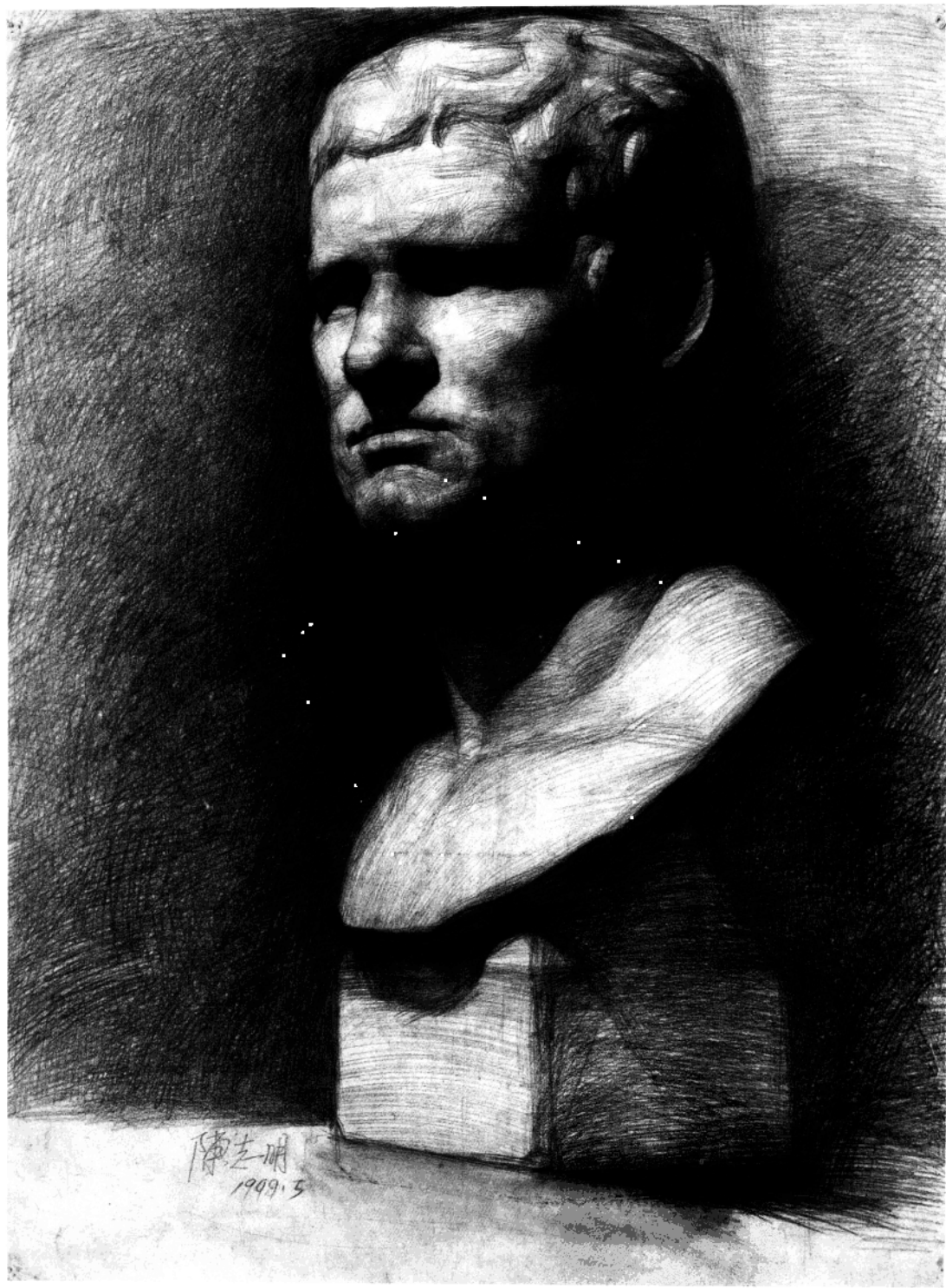

① 确定构图，勾勒出对象的动势及大的形体，注意头、颈、胸的结合关系。

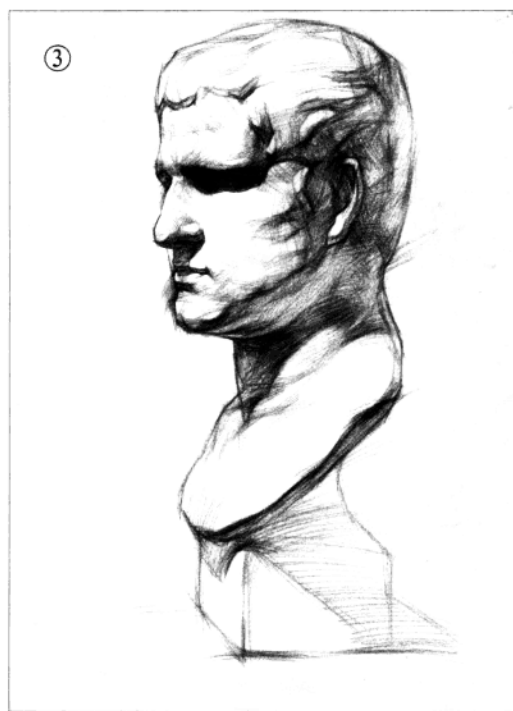
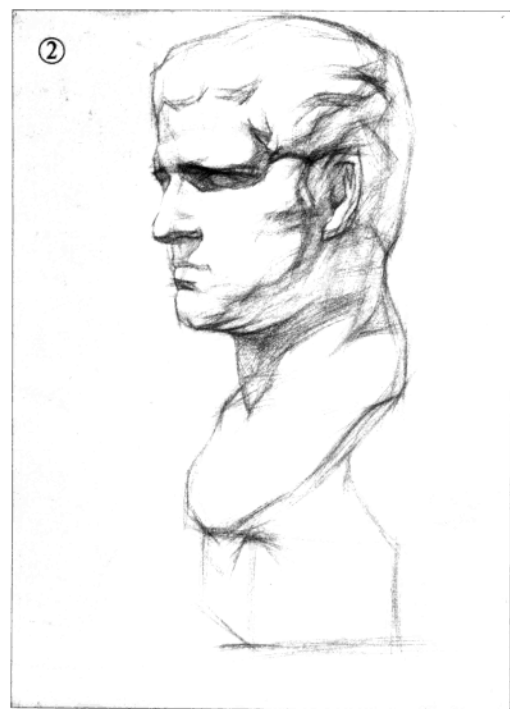
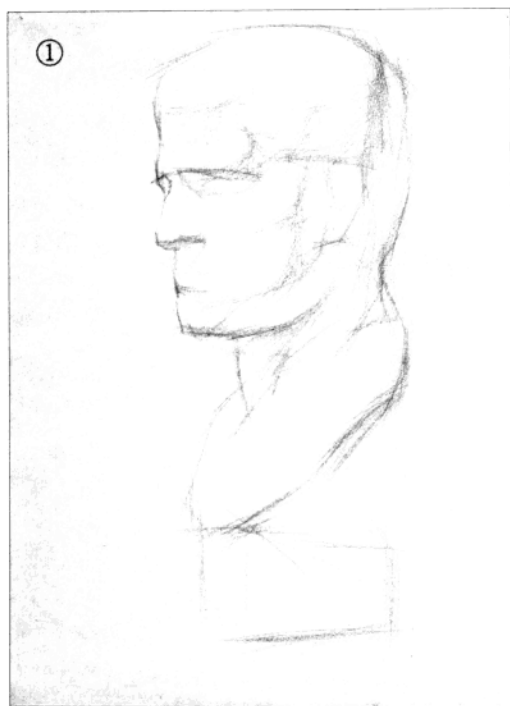
② 从结构出发，塑造大的形体，区分明暗两大部分。

③ 深入刻画，把暗部形体画充分，同时带动亮的形体塑造。

④ 深入分析并刻画形体的结构与明暗的不同变化，把局部的刻画与整体的塑造统一起来。

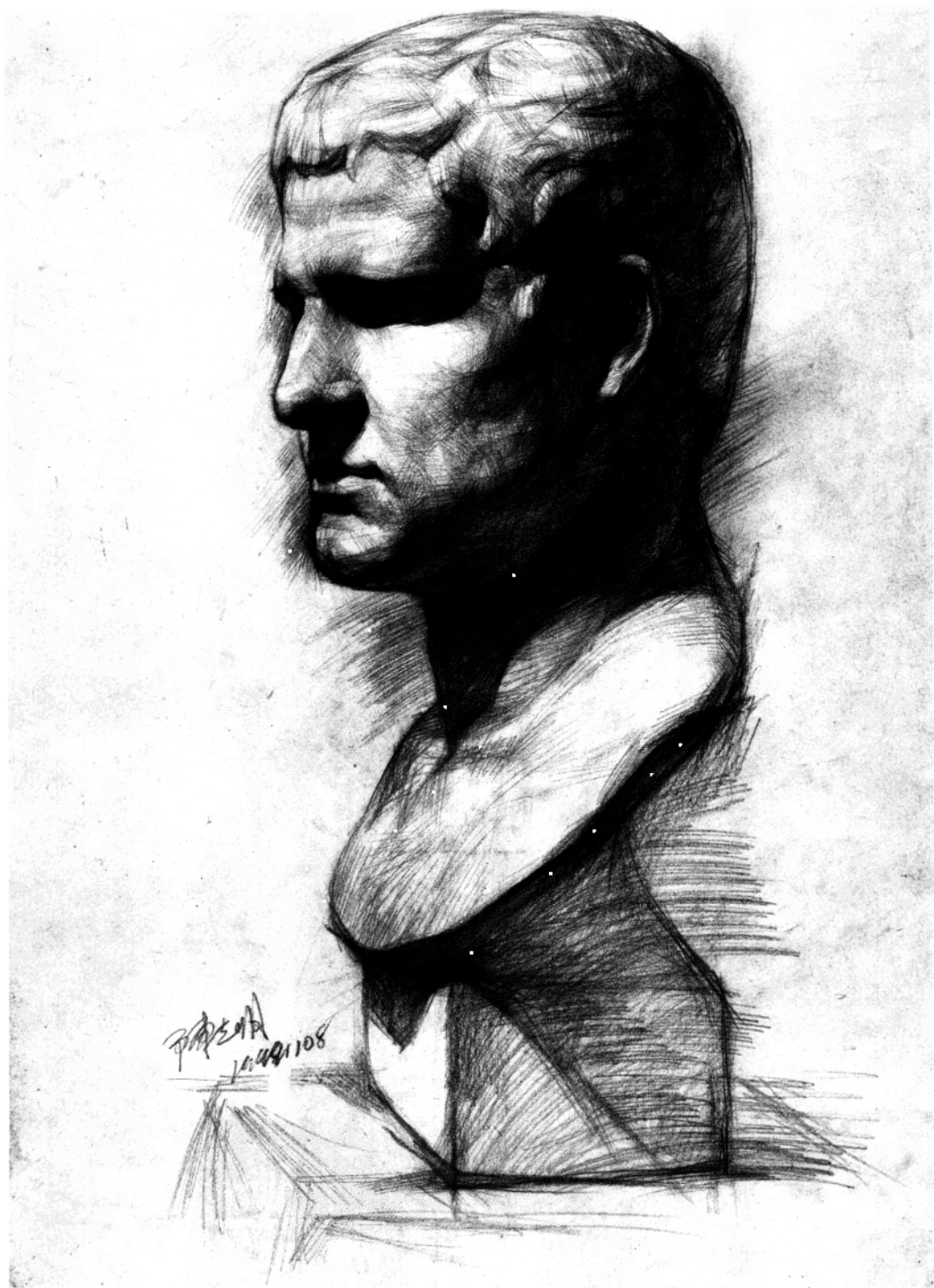
该作品造型浑厚结实，明暗调子丰富微妙。同时较好地表现了对对象的神态特征。

① 确定构图，在对象面向的一边多留一些空间。

② 明确对象主要的形体结构，初步区分大体的明暗。

③ 抓住对象关键的转折，深入刻画对象的形体结构与明暗调子。

这是一幅以较快的速度完成的作品，表现手法概括肯定，利用边线的虚实穿插，表现形体的结构与空间。

①

②

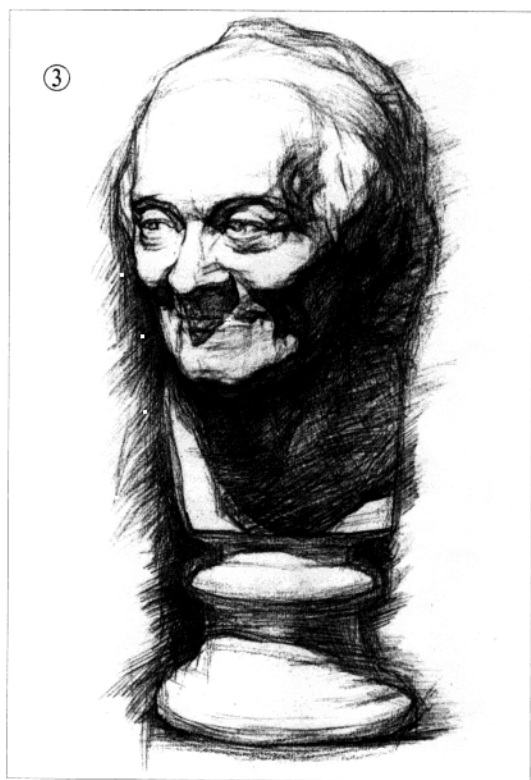
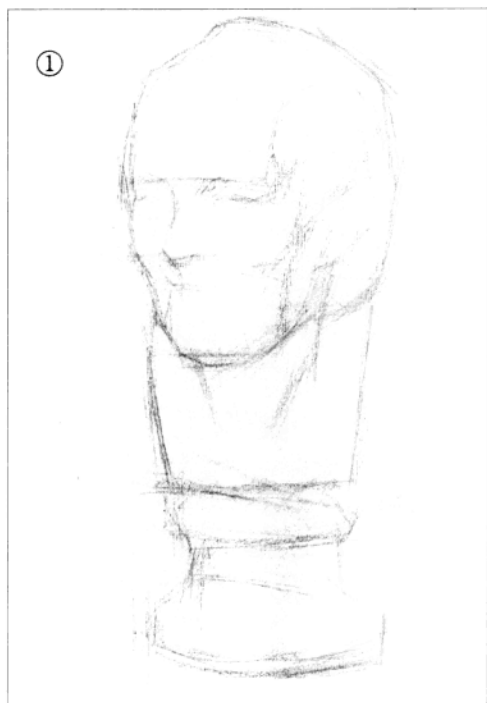
③

- ① 画出对象的基本形。
- ② 抓住关键结构，概括地画出主要的体块。
- ③ 深入刻画各部分的细节。

这幅作品对光影未作过多的描绘，突出了线的运用，对石膏像的边线变化作了认真的推敲，较好地表现了对象的体积和结构。

① 确定构图画出对象的基本形。

② 抓住关键结构，概括地画出主要的体块与大体的明暗。

③ 深入刻画各部分的细节，充分塑造对象的形体结构，表现明暗调子的微妙变化。