

上海书画出版社

蒋玮 谢历恩 编著

选用常考石膏像

解析自然光写生

多角度全方位模拟考场

考试石膏像写生全程导航

素描石膏像

SUMIAO SHIGAOXIANG

光源处理

GUANGYUAN CHULI

前言

素描是造型艺术的基础,而素描石膏像写生作为对考生造型能力最重要的检验,是每所艺术院校的必考科目。

需要指出的是,几乎所有的艺术院校在素描考试中都采用自然光源,这对平时习惯了在灯光下进行写生的考生来说会感到十分棘手。因此我们邀请一些长期从事素描教学并多次参加艺术院校招生考试阅卷工作的老师编撰了这套丛书,并且配以在历年考试中出现频率较高的石膏像在自然光源下各个不同角度的优秀范图,供基础一般的考生通过考前临摹默记,并在考场中有针对性地合理利用,解决考试过程中自然光源的处理问题,避免因一味地抄袭明暗而造成卷面“平”、“灰”等弊病;同时对如何合理安排考试时间、正确掌握写生步骤等其他具有普遍性的问题也一一作答,以求帮助广大考生在最短的时间内有较大的提高。

本册以石膏像“牧童”为例,对素描写生中如何处理自然光源的问题进行讲解。范图由蒋玮老师提供,文字由谢历恩老师撰写。

考场写生角度实物对照

P11

P15

P16

P13

P10

P2

P4

P5

P7

P8

很多考生遇到这种全亮部角度可能会束手无策,尤其是形状不规则的头发如何塑造,这幅作品很好地解决了这个问题。

关于光源 大部分考生都知道,在素描写生考试过程中会遇到一个不可避免的问题,即写生所用光源为自然光源。这里有必要解释一下,所谓自然光源就是指考场内不用照明器具而直接由窗外散射进来的光源。这样的光源有两个特点:一是照明强度较弱,照在石膏像上不会引起很大的黑白反差,显得比较灰;二是作为考场的教室通常有一面整排的窗,由于面积很大,这就造成石膏上的投影不明显,有时会出现投影重叠现象,让考生无所适从,不知该描绘哪个投影。这种环境因素给考生素描写生带来很大的难度,画面中容易出现“散”、“灰”、“平”等毛病,因此本册就如何处理自然光作具体讲解。

这张图带有一定仰视角度,形体和透视关系都不易把握,同时亮部面积较大,一般考生易画得过平,空间难以表现,范画的处理值得借鉴。

本书大部分范画出自一位从事素描教学的老师之手，大家可以在此看到对同一对象多种角度的不同处理。考生可特别借鉴这幅图中头发的处理。

形体分析 正如为了打形精准先要有正确的观察方法一样,处理自然光首先要学会分析形体。假设有两个人同时观察一件物体,一个未学过素描,而另一个为有经验的画家,前者通常只注意到形状轮廓,而后者却从中观察到长方体、圆柱体或球形,画家这里所用的就是以几何形体进行分析对象的方法,事实上对任何对象都可以这样进行分析,这对于我们把握复杂形体非常有用。(图1卡姆比亚索的素描。)这里我们也可以试着分析石膏像牧童,如头部可看作蛋形或方块体,而五官中的眼可看作半球体,鼻子可

图1

理解为长方体等。(图2)可能有学生要问:为何要这样进行分析,这与光源处理有什么关系?原因很简单,由于几何形体表现十分规则,因而所产生的明暗关系比较固定,用它来分析表面起伏复杂的石膏像,容易使原本复杂的明暗变得简单,石膏像上的明暗即是所有几何形体明暗的总和(图3)。但是笔者在教学实践中发现很多学生在写生中注重局部

分析,而忽视整体。就拿五官中的眼睛来说,许多学生已注意到两个半球体形状,但却忽视两个半球体是在蛋形(人头可看作蛋形)表面基础上建立起来的;再来看看鼻子,一般我们把它看成长方体,但没有注意到鼻底不是一直线;而嘴是最容易出现问题的地方,大家能够把嘴唇的体积用半圆柱体来表现它上下的起伏,而忘了它也是在一个大半圆柱体之上,整条嘴裂线还不在于一个平面上。面部中的眼角线、鼻底线和嘴角连线均为弧线(图4中右图的理解是错误的)。这里尤其要提醒写生时坐在石膏像正面位置的那些学生。

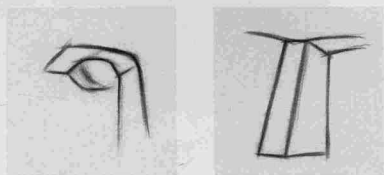

图2

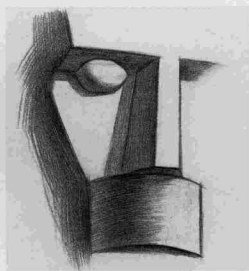

图3

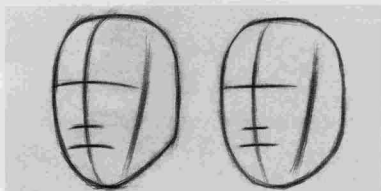

图4

这是考生所喜爱的角度之一，由于明暗对比强烈，富有节奏，因此比较容易出效果，但也会因角度的缘故，很多考生容易忽视头像上的透视问题。

这幅作品的最大特点是色调明快,暗部到亮部的处理富有节奏变化,特别是处于背光部的头发、耳朵及下颚等部位能做到虚而不平,这一点值得借鉴。

光源取舍 本文开头已谈到了考场的光源情况,可以这么讲,如果不对其取舍的话,即便作了形体分析仍很难进行描绘,现在我们就来谈谈如何来对光源进行取舍。具体作法是在心里首先确定离石膏像最近的那扇窗的光源,因为此处光源对石膏像表面明暗影响最大。但仅仅这样是不够的,虽然光源的横向面积大为缩小,而窗的纵向高度(1.5至2米)依然使石膏像显得受光很散,也就是说照到石膏像上仍有从侧上方到侧方的一系列光(图1);离开便于我们描绘的理想光源(即比较集中的点光源)还有距离,因此我们必须再加以取舍。在取舍前先来比较一下两张不同高度侧光照射下的石膏像

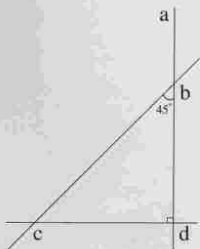

图1

受光效果的照片(图2),其中A为侧上方光面,B为侧光,由于侧上方来的光不仅容易让人看出从左到右的明暗关系,也能照顾到从上而下的表面起伏,这自然要比单一的侧光效果要好得多。古代画家这一方面研究得十分全面,以至于把光源位置具体到侧上方 45° ,并认为这里才是表现最佳形体的光源位置。

图2

作为全侧面逆光角度,写生过程中要注意暗部的反光处理,避免画得太闷。

此幅作品的颈部塑造值得注意。同时，对角线的构图更加强了对象的动势，使整个画面显得生动而不呆板。

光源处理 这里所说的光源处理并非处理光源本身,而是指石膏像表面受光部的处理。

说到受光部请大家注意,这不仅仅是指亮部。一般在空间中的物体至少受到两处光源的影响,即直接光源(受光)与间接光源(反光),所以在光源处理中不能疏忽暗部的反光。下面我就给大家提供一种处理分析方法:

1. 分析光源(直接、间接)与受光面的位置关系。

2. 对照光源规律,即垂直照射面最亮,与光源平行的面最暗。(图1)

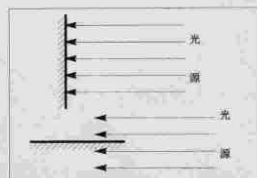

图1

3. 根据距离光源的远近分出受光的强弱。

还有一个问题是,直射光源容易确定,而反射光源方向位置在哪里?按照一般习惯作法我们可以把反光定在直接光源的反向位置(图2),这样离开两部分光源最远的位置就是暗部最深的部位(明暗交界线)。

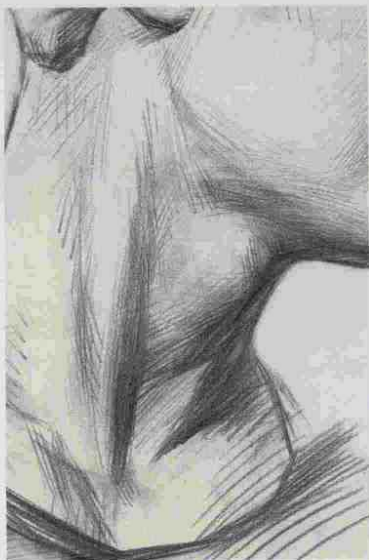
图2

在考场中光源较散,需要考生对此进行组织,对主要光源和次要光源加以取舍。

考场需知 首先要杜绝照抄对象，同时
在心里确定光源，并对经处理的光源而造
成的画面效果做到心中有数。考试中为了
能使对这种方法的运用获得更好的效果，
可以加强明暗对比，同时也要切记避免画
面光线处理不一致，而不至于破坏整体。
祝各位考生成功！

作为全亮部的形体塑造,作者以简练快速的笔触加以描绘,整幅画面显得流畅、轻松,只是鼻梁转折处略显生硬,右眼位置稍稍偏下。

从这幅范图中可以看到作者抓住大的形体结构,对暗部进行整体描绘,同时利用不同的亮部形成对比。