

J21
0250

艺术院校应试指导丛书

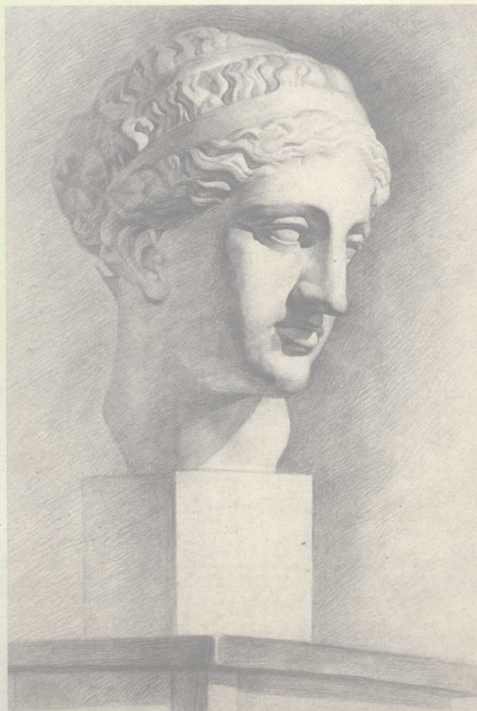
考前训练

刘春
编著

素描
石膏
头像

KAO QIAN XUN LIAN SU
MIAO SHI GAO TOU XIANG

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

一、素描石膏头像写生的目的

不是一味追求所谓当当响的石膏质感,或是认真细致的画面效果,而是通过石膏写生使我们掌握如下规律:

1. 雕塑艺术家如何创造性地处理对象形体。
2. 这些形体在光线作用下所形成的光影变化规律。

我想作为基础训练阶段石膏写生的目的不外上述两点,而在此前提下的不同风格的追求是应该允许的。

二、形体结构与解剖结构

自19世纪以来其艺术特色是一个多元化的格局。雕塑家罗丹所创造的形体源自他对人体解剖规律的谙熟,可以说他的作品更倾向于自然的解剖构造。而自塞尚等后印象主义艺术家则认定:艺术不能仅满足于复制自然,而应保持艺术家那一份独立看世界的自由。他提出自然物都可以还原成球形、圆锥形和圆筒形等几何形态,这理论相对于古典主义的“再现”原理,无疑提出了一个革命性的口号。于是艺术家眼里的自然便具有了双重的认识方式,其一是自然对象所具有的天然形态,即解剖形态;其二是艺术家经自己理性归纳的形态,即几何形态。现代素描教学中的形体结构与解剖结构一说盖源于此。而对形体结构的认知方式在我们素描训练中,对观察、表现对象具有举足轻重的作用。如《罗马王》其头部呈团块形球体,脖子为短而粗的圆柱体,胸部则是一个倾斜的片状体,如此从头、颈、胸三大体块的认识方式明确,简洁、深刻、一目了然,加之这三大体块各自不同的前后错落,倾斜方向的不同,使其与《赫尔美斯》、《伏尔泰》、《朱理·美蒂奇》拉大了形体动态上的距离。因而在我们开始着手石膏写生前应问自己面前的石膏像,其头、颈、胸三大体块的各自形体特征,以及这些体块前后退缩,扭转倾斜的角度安排是否都做到了胸有成竹。画面应该优先体现这些因素。此外从形体结构角度思考对象也有助于我们建立三维立体的空间概念。所谓“大处着眼,整体观察”一说,应是从对象前后空间方位上去领悟它的含义。解剖结构则是在上述基础上逐步向内在靠拢与深入。重在探索“这个”对象上具体的解剖构造,由表及里,关注肌肉、骨骼及表层相互间的连接关系。它们的起伏变化营造出了不同的外在形体特征。如对象额头、颧骨、上下颏、头颅几大块形体的具体连接部位,肌肉的填充如何导致外部形体的特征等。这一研究过程的意义在于培养我们深刻敏锐的思维观察能力与深入塑造表达能力。同时也能训练我们综合概括对象结构的能力。

石膏头像是雕塑艺术大师再创造的艺术作品,其对形体结构与解剖结构以及独到的艺术处理手段都体现在其作品中,

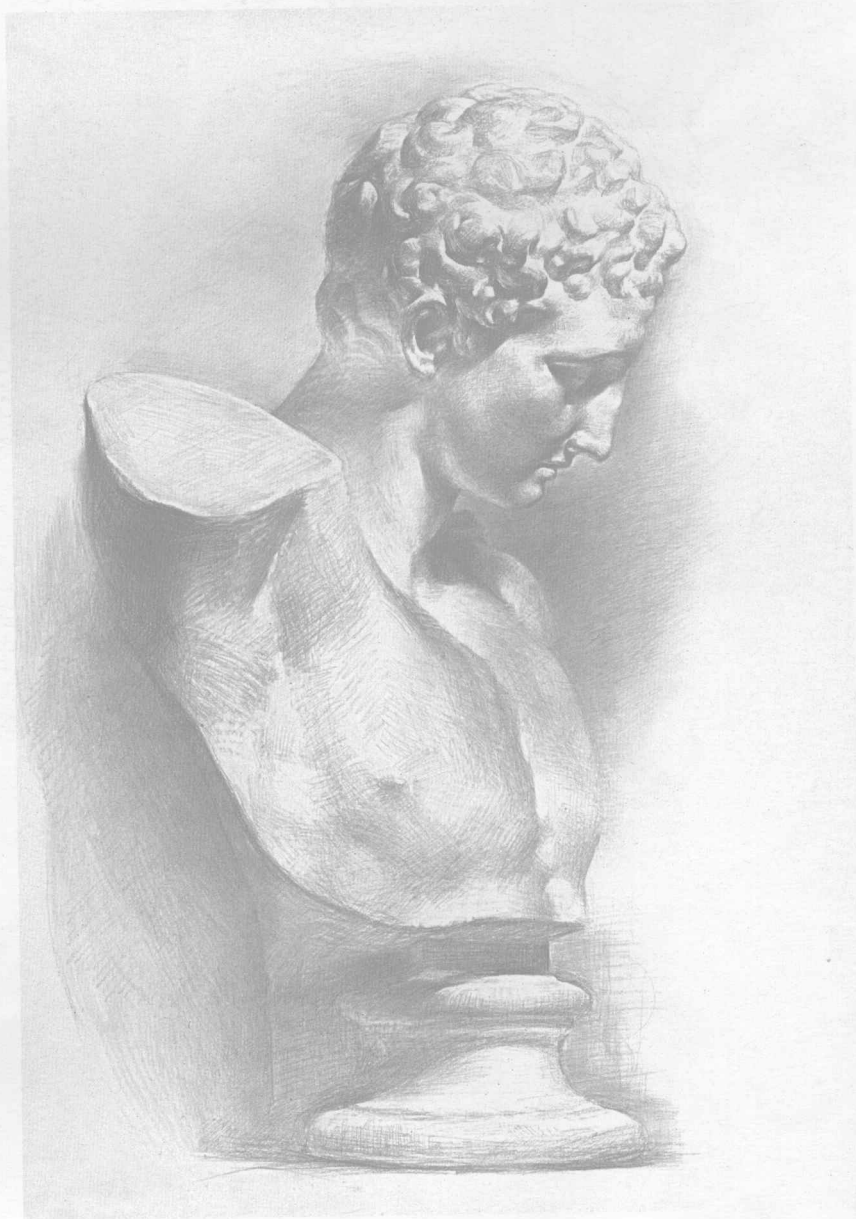
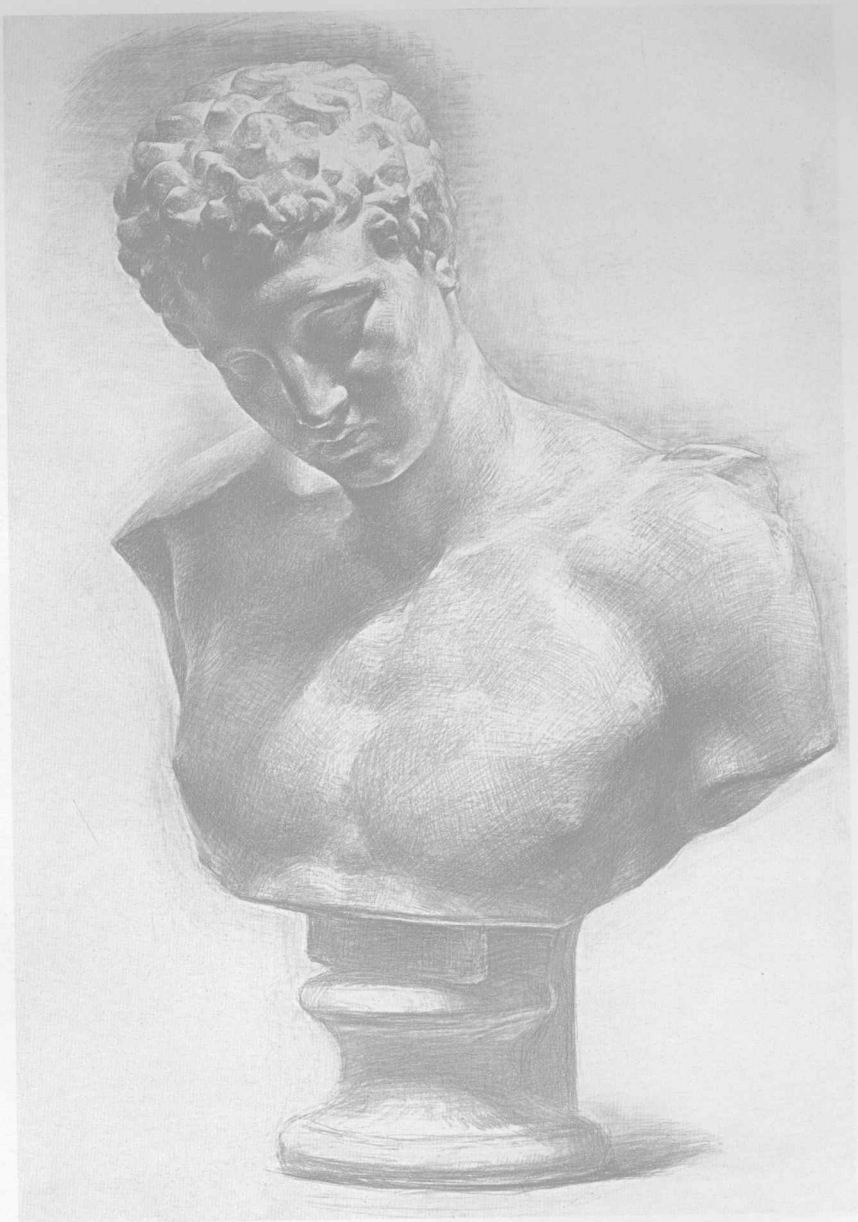
二者互为补充,正如两条不同的思维触角,一条伸向对宏观形体的理解,一条伸向对自然形态微观世界的具体感受。而我们石膏头像训练的最终目的便是细加品味这些前辈艺术大师所遗留给我们的这些深刻而又概括的造型魅力。

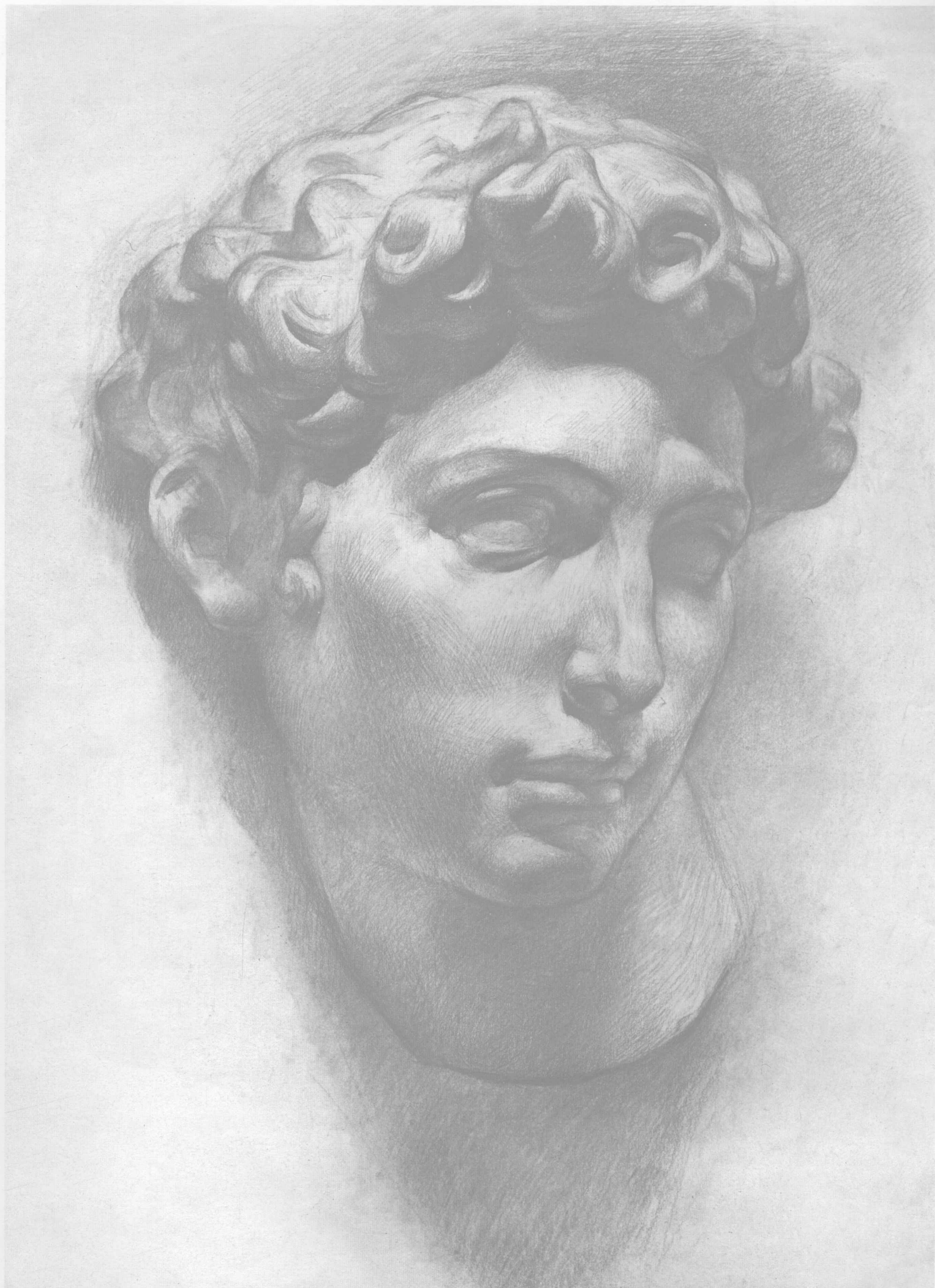
三、作为人物头像写生前期的石膏头像训练

石膏头像写生训练是人物头像写生的前期准备。石膏像颜色单纯,明暗关系明确,便于学生在作画过程中深入、充裕地观察与理解。其长期发展起来的三大面、五大调子的传统规律及以块面分析为主的造型方式,奠定了室内特定光源下写生训练的一个完整、系统、稳定的教学模式,其最终所依托的便是这一特定光源下系列的经典石膏作品。但是,学生在未来实际写生中大量接触到的对象,多是处于杂乱的自然光线下,并非完美、标准的模特儿。而一味套用三大面、五大调子描述这一自然状态下的对象是困难的,用块面的造型方式分析眼前活生生的模特儿也是难以想象的。许多自然光状态下的对象,明暗交界线几乎不复存在,在模特儿的充满生命的肌肤上,块面的分析方式更陷入“牵强”的尴尬境地。对此,某些一开始着手画人像的学生常抱怨以往石膏写生训练中所学知识难以派上用场。因此作业中常出现套用三大面、五大调子组织出的虚假明暗处理,及用解剖块面方式硬整出的与生动的对象相去甚远的解剖人等。在此他们宁可选用自己“熟悉”的现成手段去套用对象,也不去过多思考如何从对象出发,而采用相应的手段去解决问题。固定的套路束缚了直接的观察。对此有必要在石膏头像训练阶段设定杂乱的自然光线并剔除石膏分面像的训练内容,代之以自然光线下完整的具现实状态的人物石膏像。

四、形体的团块框架

素描基本功的训练内容为:形体结构,明暗光影、空间透视、动态比例等因素。不同的形体产生对应的明暗光影、空间透视、比例动态的变化。其中光线明暗是可变的,空间透视也会跟随着我们的位置的移动而产生变化,而对象的形体结构本身是丝毫不会改变。灯光照射下的石膏头像《罗马王》,绝不会因灯光的熄灭而变做另一个石膏头像《伏尔泰》,而其头、颈、胸、底座的扭动方向更不会因此而发生相反的方向的扭动,包括塑像脸部的每一处细小起伏绝不会因光线的变化、空间透视的改变而有丝毫的改变。因此,素描训练中最本质的因素是形体结构,偏离了这一前提而在错误的形体结构上下工夫深入,只会愈加远离对象。明暗光影无疑也是素描训练中的一个重要因素,立足于准确的形体结构上的明暗层次变化,也是我们得以深刻理解对象和生动表现对象的重

要手段之一。明暗光影变化受形体结构制约，集中笔墨在形体结构上展开高密度的塑造，画面自然会产生丰富、结实、饱满的形象，而脱离形体结构的明暗色调的涂抹是令人难以想象的。

我们身边的形体世界是丰富多样的，不同风格的建筑物、桥梁、汽车造型、日用品造型、石子、砖头等等，其构成方式不外团块、框架两大因素。大千世界众多的人物头部便是由各具特色的不同的团块框架构成，而每一个韵味十足的头部团块框架特征常令我们惊叹不已。而构成这一团块框架的基础便是它的额头、颧骨、颧弓、上颌、下颌、颅骨几大构件，它们之间的相互有机榫合，构成完整的头部团块框架，它们是立体、完整地处于一个多维的空间中，它们的形体自身不会因光线的变化而有任何改变，也不会因外部时间、地点、位置、光线的改变而改变。而我们运用明暗色调的规律仅是为描述这一形体所采用的手段。明暗色调的分布是随着形体的不同而发生着变化。一个球体、立方体、一团纸、一片树叶、一面墙壁、一座山峰和开阔的大地，它们所呈现的光线变化各有不同，然而却都是形体产生的结果，只有当我们用自己的眼睛去追逐、探索、领悟这些不同对象的形体变化，我们的表现手段才能是丰富结实而充满活力。我们的画面上所呈现的形体及光影色调的变化，才是真实可信。可以说充分的形体塑造下的画面的明暗关系、色调变化的处理也必然是正确的，线条也必然是生动而有力的。明暗关系表现形体，脱离形体的明暗色调是令人难以理解的。另外，我们前面提到构成头部的几个构件其中每个构件的大小、宽窄尺寸不一，形状各异，相互组合后所形成的前后退缩、凹凸变化是构成头部团块框架的基础。它从任何角度观察都是由连绵起伏的形体构成，而同时又妥帖地统一在头部这一完整的团块框架中，正如高山、大海、丛林、深谷，无论它们的起伏如何波澜壮阔，然而却都必将统一在地球这一完整的团块基础上。这一团块不仅应以整体上，前后空间全方位地展示它的外部形态，还应准确表达自己独有的基本特征。可以说，画面如果优先体现了这些因素，便摆脱了被动的平面观察的思维定势，而开始了积极主动、充满活力的观察与表现对象的新阶段。我们笔下线条的组织，围绕对象连绵起伏的形体运行，铅笔如同我们手的延伸，在形体表面触摸，这样当形体塑造满意时，画面的明暗色调也必然是正确的。其实我们的人像写生训练也同样是基于上述这些原理，道理是相通的。

