

上海书画出版社

张海军 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

SUMLAO SHIGAOXIANG

1 正确打形

ZHENGQUE DAXING

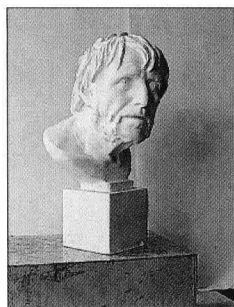
前言

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。

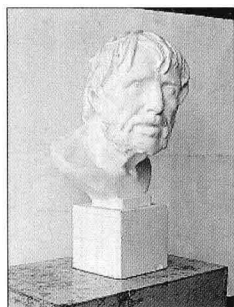
需要指出的是,几乎所有的艺术院校在素描考试中都采用自然光源,这对平时习惯了在灯光下进行写生的考生来说会感到十分棘手。因此我们邀请一些长期从事素描教学并多次参加艺术院校招生考试阅卷工作的老师编撰了这套丛书,并且配以在历年考试中出现频率较高的石膏像在自然光源下各个不同角度的优秀范图,供基础一般的考生通过考前临摹默记,并在考场中有针对性地合理利用,解决考试过程中自然光源的处理问题,避免因一味地抄袭明暗而造成卷面“平”、“灰”等弊病;同时对如何合理安排考试时间、正确掌握写生步骤等其他具有普遍性的问题也一一作答,以求帮助广大考生在最短的时间内有较大的提高。

本册以石膏像“海盗”为例,对素描写生中的打形问题进行讲解。部分文字由上海市轻工业学校谢历恩老师撰写,范图由中国美术学院学生提供,在此表示感谢。

考场写生角度实物对照

P13

P16

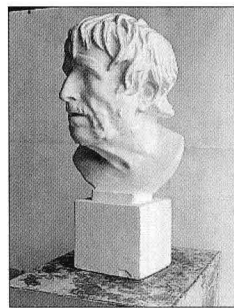
P9

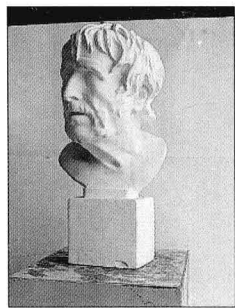
P2

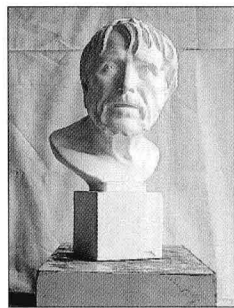
P4

P6

P7

P11

P14

这是一幅较好的写生作品，比例准确，体积感、空间感较强，主次较为分明，显示出作者扎实的造型能力。不足之处是部分明暗调子有些孤立，明暗交界线稍显呆板，下颏底部的前后空间关系也未能拉开，不够透气。

（作者 袁飞）

正确地打形 学过素描的人大都知道,素描写生过程一般可分为四个部分(打形、铺大体明暗、局部深入、调整)。其中打形是写生的第一个步骤,同时也是非常关键的一步,这对最终画面效果的成败起着决定性的作用。但是这一步骤往往容易被忽视,特别是那些准备应考的同学,由于平时正确的作画习惯没有养成,再加上考试中的急切心理,就更容易导致这样的情况出现,最后只得与自己所报考的学校擦肩而过。因此在本册中,笔者打算就这个看似简单却极为重要的问题作一些讲解。

首先要提醒各位考生注意,我们所讲的这些内容主要是针对石膏像而言,别的对象(如人物、静物)应视它们各自的情况而定,画石膏像的办法并不能用来解决一切在写生中出现的问题。(附图1—3石膏像海盗打形步骤。)

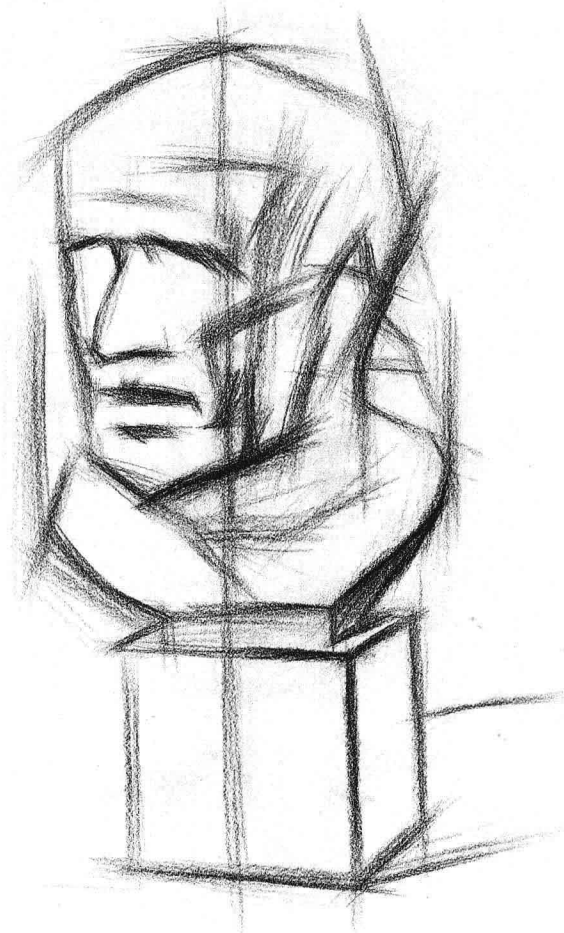

图2

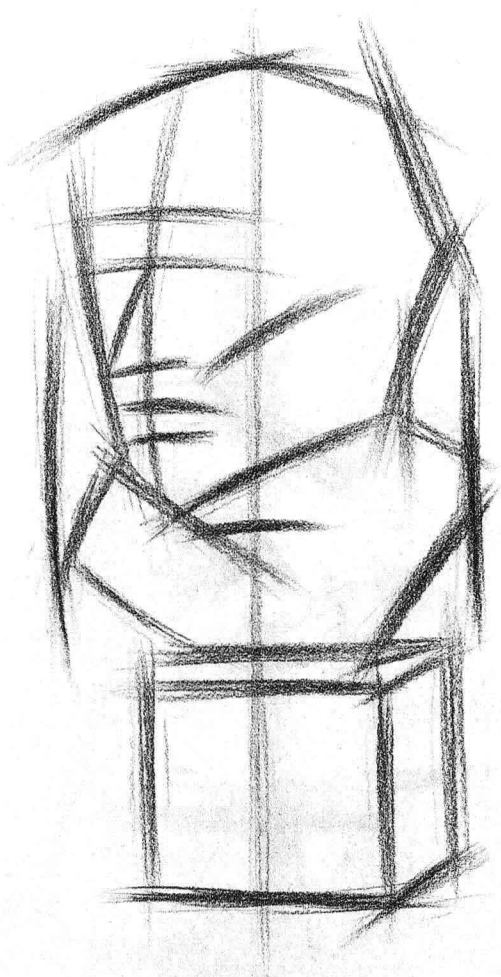

图1

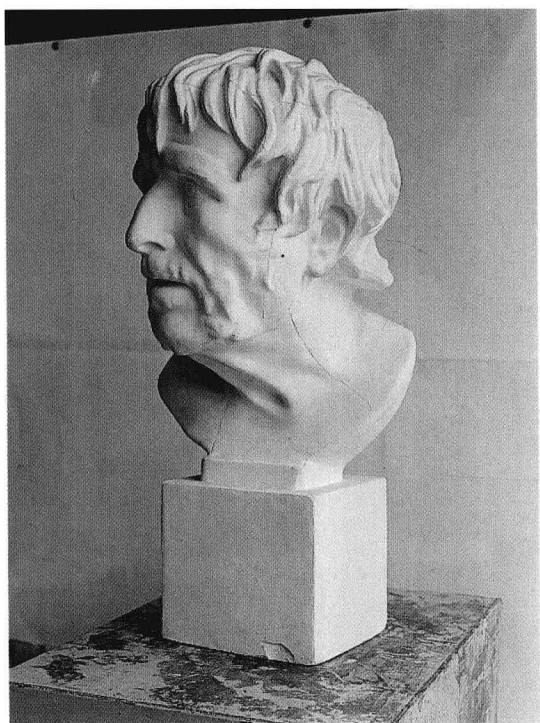
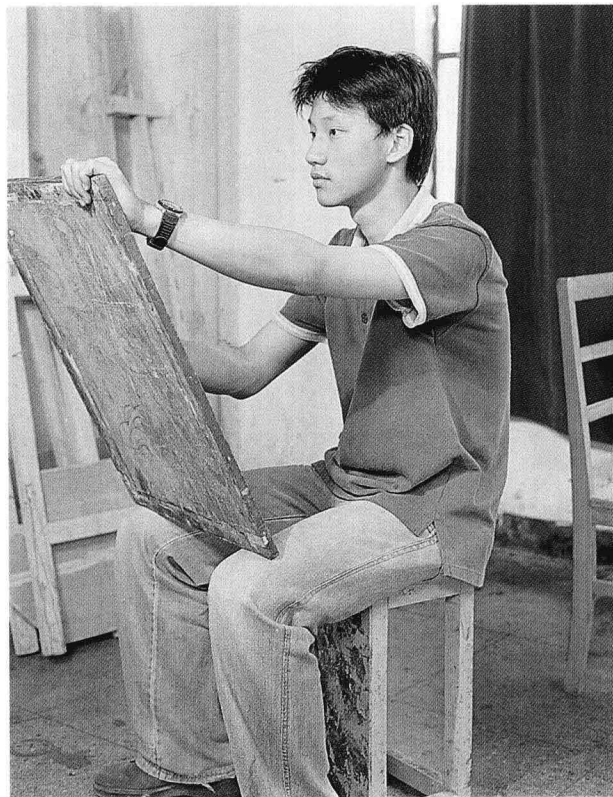
图3

作者对画面有一定的整体把握能力,如果能够加强黑、白、灰的明暗层次对比,效果会更好。五官刻画有些拘谨,亮部刻画稍嫌简单,鼻子、脸颊、头发等处缺少体积变化,底座也较平,应加强对体积、空间的认识。

(作者 徐进)

如何观察 一般来讲,当我们面对一座石膏像时,我们首先应该做什么?很多同学会回答是观察。那么我们又该问:观察什么?这时可能大家的回答就不同了。有的说是观察五官,有的说是观察轮廓,有的则说是观察整体比例……其实,每种回答都有道理,但也都有片面性。正确的观察应该是留意对象给我们的第一印象,而且这个印象应该是全面而整体的。大家不要小看这样的观察方法,它不但会对其后打形的准确度,而且也会对最终的整体调整起到关键的作用。

作者对形体结构较为理解,整体控制画面的能力较强,构图饱满、完整,处理概括、简练。如果底座造型再严谨一些,画面的整体性会大大增强。在素描训练中,画面中每个部位的形都要认真对待,否则会削弱形体的完整性。

(作者 王竹)

这幅素描呈现出强烈的形体感,作者对头部结构也较为理解。只是刻画有些平均,缺少前后虚实的变化,另外还应注意底座的透视关系。

(作者 王竹)

完整地构图 通过正确地观察以后，我们就可以开始动笔了。大家一般都认为应该把所画对象放在画面中央，其实这是一个十分含糊的理解。准确的讲法应该是：我们怎样把对象放在一个合适的位置。为此，我们应考虑以下两个因素：一.面部朝向。如果我们正处在对象正面的位置，那么处理起来就比较简单，只要把对象放在画面居中的地方即可，否则我们就应该在画面中给石膏像面部朝向的方位多留出点空间。只有这样，才不会使画面显得臃肿，也不会使构图失去平衡，向一边倾斜（图1）。因为在一般的头像写生中，面部往往是需要深入刻画的地方，在视觉上就会显得“重”，而其他地方就相对会显得“轻”一些。二.空间因素。这也是大家不太注意的一个方面，具体表现在画面中就是石膏像放置位置的高低。这样讲也许大家会感到费解，我们举两张图来加以说明。图2中一张构图位置偏高，而另一张则偏低。这时大家会感觉A的进深（即观众到画中的空间距离）较大，而B则显得距离我们较近。因而我们不宜把画面构图安排得上松下紧，这一点在座像写生中反映得比较突出。这里还要补充一点，即投

图1

图2A

图2B

影的因素。这主要是针对那些喜欢在素描中画背景的同学而言的。所谓投影的因素，主要是指它的大小对构图的影响。如果对象的投影面积较小，足够收入画面，自然就不必讨论。但考场中大家要面对的问题是，我们多半要遇上侧光，这就意味着画面上会出现面积很大的投影。对此，我们应该至少保留投影面积的三分之一，否则就容易造成不完整的感觉。

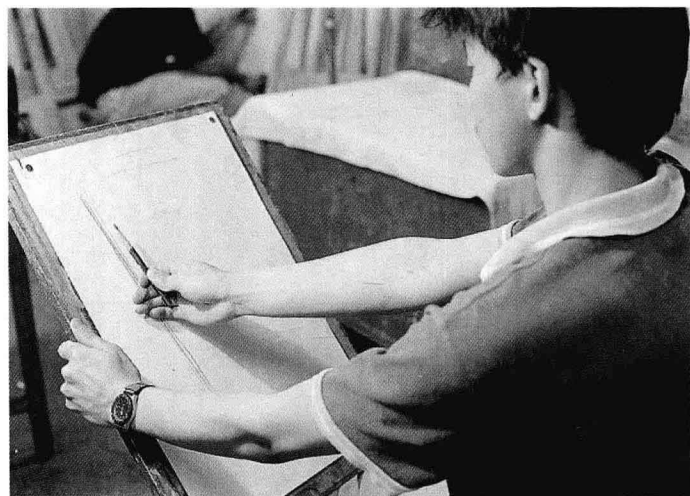

该幅素描基本形体结构正确，明暗关系较好，画得也较为轻松。但受光部有几处太重，影响了整体感。亮部的头发刻画过于简单，应该注意头发自身的体积塑造和头发之间的结构联系，颈部与肩的衔接关系也应注意。

（作者 小雨）

掌握比例 构图确定后，我们会面对比例的问题。要确定形象的高度与宽度，通常的办法是拿一支铅笔，伸直手臂进行测量，得出较准确的比例（例如本书的海盗像，宽高比例为1:2）。即使你学习的时间不长，通过这样的办法依然可以使你在打形过程中取得令人满意的效果。你可以得出头、颈、肩纵向的长度比例，还有在侧面位置的耳朵、颧骨、下颌骨横向的宽度比例以及鼻梁等主要的标志性部分的比。这里要提醒各位考生的是，最好不要因追求速度而在考试中改用目测的方法，这样做可能会适得其反，你也许会在后面的修改中浪费更多的时间，更糟糕的是，你有可能还会因此而影响考试的情绪。

这幅素描明暗关系较为统一，黑、白、灰关系处理得当，说明作者对素描规律有较为深入的认识并有较强的塑造能力。应注意造型的准确性和头、颈、肩的动态关系。
(作者 袁飞)

朝向与透视 最后要谈的是,在打形过程中关于朝向与透视的问题。所谓朝向是指石膏像面部所朝的方向,前面我们在谈构图时已经提及,这里要谈的是朝向与透视的关系。大家都知道透视主要是讲物体近大远小的规律,但这一规律怎样体现在石膏像写生中呢?换句话说,这一规律在石膏像写生有什么作用呢?作用有二,一是使形体更加增强立体感;二是帮助我们确定五官的正确位置。如果说我们的考场座位是正对着石膏像的,那么角度除了略微有些仰视外(座像是基本平视的,这里主要指挂像,考场中挂像位置一般高于考生的头顶,底部与头顶高度相当),对象不会因透视而在视觉上产生变形(图1)。但在考场里的每一组考生中,这样的座位不会超过四个(图2),而在其余的位子上,考生均要面对透视作用下形体发生变

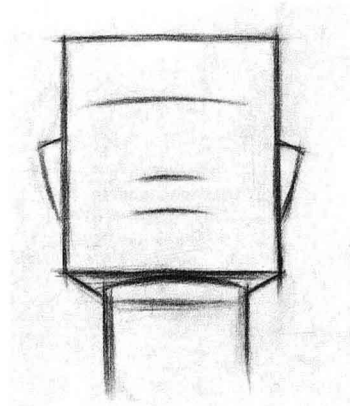

图1

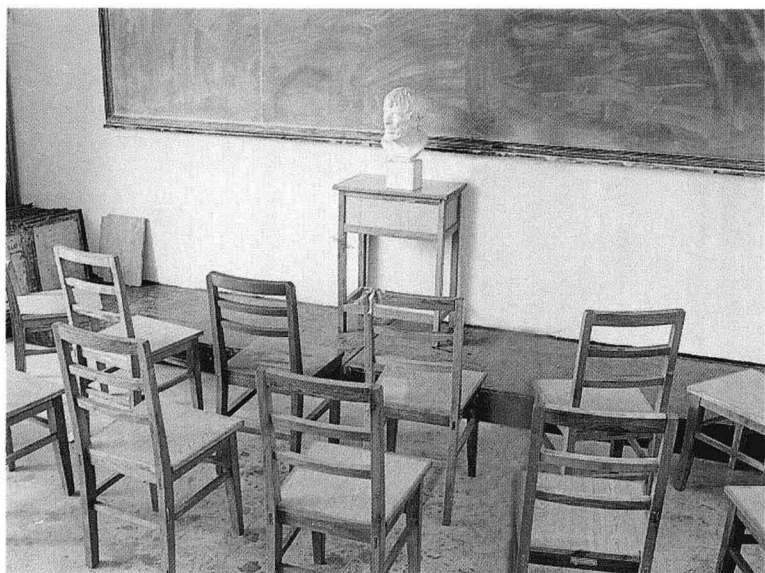

图2

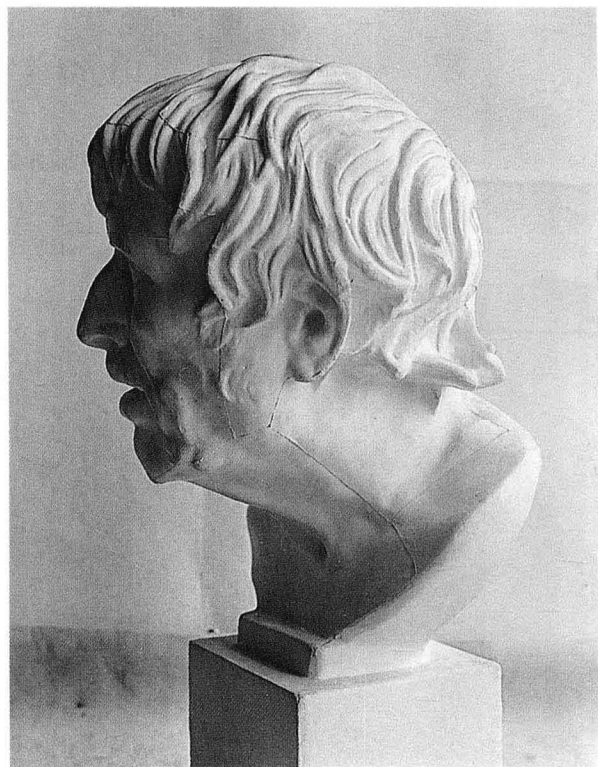
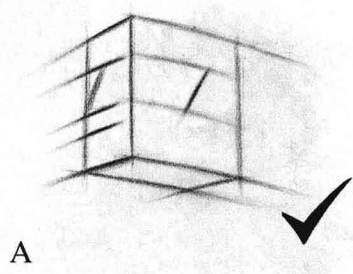
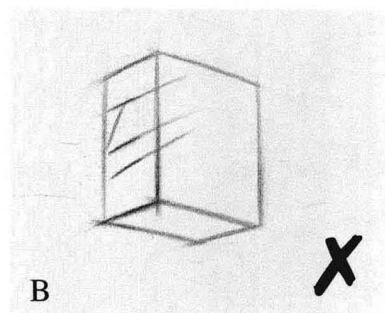

图3

化的情况。在形体发生变异的情况中,以五官最为明显。一般来讲,大家都知道这样一个常识,即五官中眼、鼻(鼻底线)、口的位置在平视时基本平行,耳朵的长度为鼻梁到鼻底线的距离,从侧面看耳根线与鼻底线基本齐平(图3),但除了平视外,其他角度均会出现因透视而发生变化,如图4A中显示出五官已不再平行了,面与头顶线 and 下颌线一起消失到一点。利用透视规律来打形可避免形体歪曲,造成反透视的错误(图4B)。

A

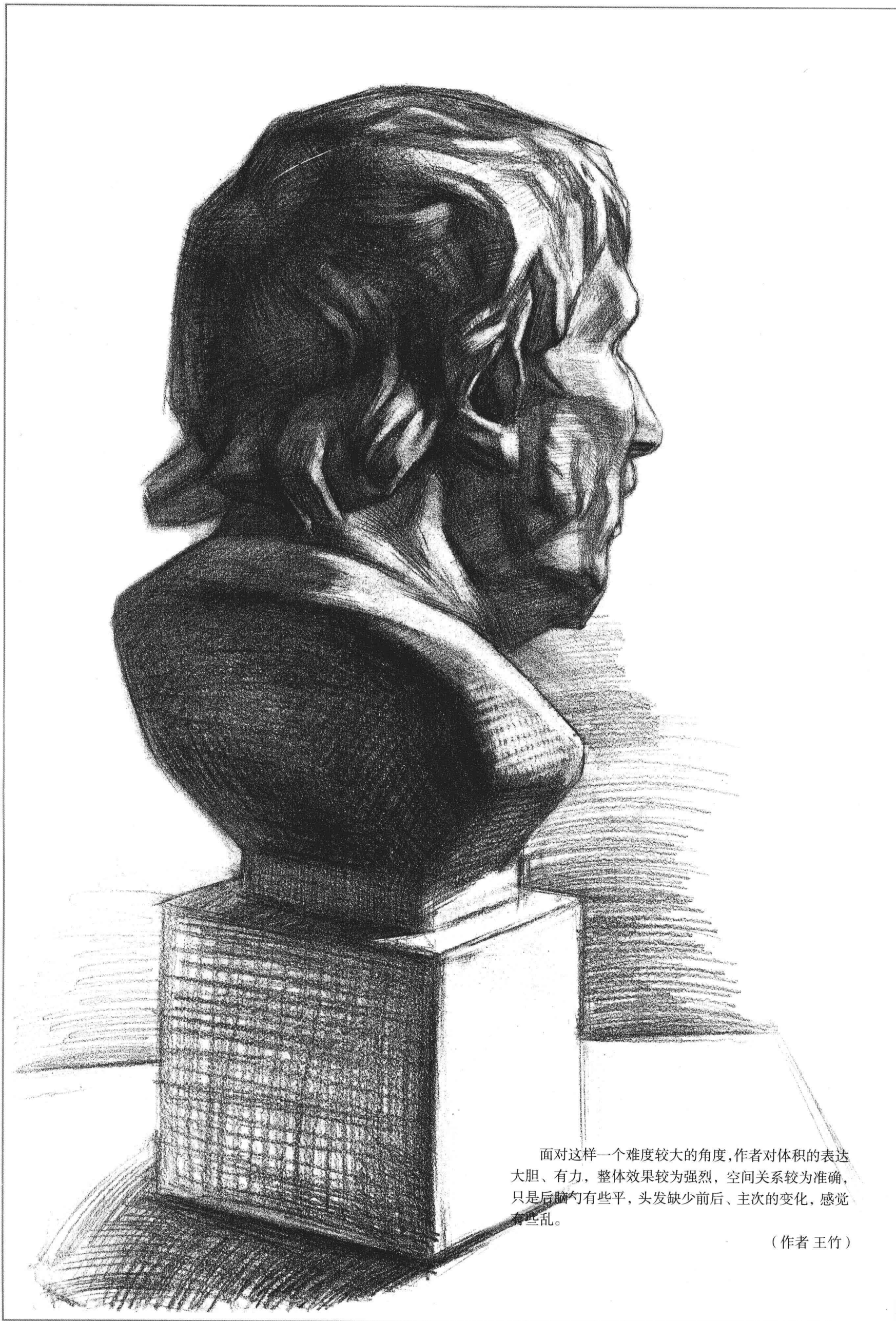
B

图4

作者没有追求面面俱到,而是把明暗关系作为表现对象的辅助手段,以结构为主,画出造型特征及形体关系,并大胆地采用了线面结合的方法,结构准确、松紧有度。但嘴部周围以及下巴感觉有些平。

(作者 王竹)

面对这样一个难度较大的角度,作者对体积的表达大胆、有力,整体效果较为强烈,空间关系较为准确,只是后脑勺有些平,头发缺少前后、主次的变化,感觉有些乱。

(作者 王竹)

考场须知 在考试中,考生由于受时间限制往往容易忽视打形,有些同学会认为形可以留在以后继续修改,但结果非但速度没有加快,反而给自己的调整过程带来很多“后遗症”。这并不是说在起稿的时候就可以把形打得很准,相反起稿阶段的形由于缺乏体积、明暗的配合,打形往往不能做到万无一失,确实是有很多问题要在深入的阶段内解决。但绝不能因此而产生草草打形,把时间留在深入阶段的错误想法。在三小时素描写生中,由于时间有限,无法作更多的深入,因此教师在打分时,注意力往往会更多地集中到形准不准的问题上去。所以,在考试时考生应该始终将注意力保持在形上,以形为基础,适当带出对体积的表现,在深入刻画阶段始终不应放松对形的把握,在这一阶段里反复调整形体。记住,素描的目的就是要准确地刻画形。此外,笔者在教学中发现,很多学生形没打准,除了缺乏比较以外,还有一个原因,即在作画时身体的位置肯定会发生移动。由于作画时不可能有完全固定的视点,对形的把握的准确度因此也就会大打折扣。解决这一问题的办法

是:在石膏像上确定一个参照物,记在心里,在抬头时就可以调整观察角度了,这样在进行比较、测量时,就不致产生错误。

(作者 谢历恩)