

美术自学向导丛书

石膏像素描

范画精选

张怀林 编著

MEISHU
ZIXUE
XIANGDAO
CONGSU
ZHANG HUAI LIN
BIANZHU

SHIGAO
XIANG
SUMIAO

YOUXIU
FANHUA
JINGXUAN
HUAJI

FUJIAN MEISU
CHUBANSHE

福建美术出版社

· 除了色彩
素描是包罗万象的
——安格尔

临摹可以使有才能的人
轻易获得成功
——德拉克罗瓦

怎样画好石膏像素描

张 怀 林

画石膏像素描的步骤,与画静物、人像一样,都是先打轮廓,画大明暗,再深入刻划直至整理完成。但是,要把石膏像素描画好,远不是解决了作画步骤就完了的。这里面有许多认识上和方法上的具体问题需要解决。下面就以问答的方式,谈一些在画石膏像素描中经常遇到的、具有普遍性的比较实际的问题。

问:画素描为什么要画石膏像呢?

答:画石膏像是画好人像的准备阶段。石膏像是静止的,画者可以有充分的时间观察、研究、认识对象的结构特征以及光在形体上产生的明暗变化规律;可以有充分的时间解决比例、动态以及明暗关系中的一系列问题。

我们常画的石膏像,多数是雕塑大师的杰作,他们已经在自己的作品中对形体进行了高度的概括,在整体关系、虚实、质感、表情等方面都作了艺术处理。把石膏像画好,本身就是向大师学习的过程,也为今后画好人像打下坚实的基础。

问:先画大明暗再打轮廓,还是先打准轮廓再画明暗?

答:两种方法都可以。但对初学者来说,先把轮廓画准了再上明暗的方法比较好。轮廓打不准,明暗色调画得再多还是不像,所谓“皮之不存,毛将焉附?”轮廓画准了,再画明暗,就不用一会儿改形,一会儿又改明暗,弄得手忙脚乱。如果每次都是为了急于出效果,马马虎虎画出轮廓来就去画细部,久而久之,会养成一种画什么都深入不下去的毛病。

问:怎样才能把轮廓画准?

答:形体本身其实并没有一个固定的轮廓。所谓轮廓,只是在一定的观察角度下,形体由于面的转折而产生的“线”。这些转折在形体边缘即外轮廓,在形体内部即内轮廓。画轮廓时,不能

只画外轮廓,要内外轮廓一起画,也就是把结构的内外部分连接起来画。

画轮廓的方法很多,如有人用铅笔、重锤、小尺去测量,这些方法都是可以的。这里介绍一种“几何形归纳法”,即把形体各部位概括成几个几何形及其延长线。只要准确画出每个几何形的比例及它的倾斜角度;各几何形之间的相互穿插关系,由整体到局部,由大到小,最后把局部结构刻划出来,轮廓就画准了。用这种方法不仅有利于整体观察,而且便于对形的理解和记忆;不仅便于检查比例,而且便于检查动态、重心、透视上的毛病,即快又准。

问:为什么画色调前要先画出大的明暗关系?

答:每个大型乐队都要有个指挥,这个指挥就是把握乐曲演奏时大关系的。指挥随时随刻在向每位演奏员作出快慢、强弱及情感处理的提示,以确保整个演奏的协和、连贯和所要达到的气氛和情调要求。

一个石膏像上有五官、头发、衣纹或者还有躯干和四肢等大大小小的起伏,光线照在上面,形成无数明暗变化。若不事先将这些明暗归纳概括成大的黑白灰关系,一幅画将会杂乱无章。当大的关系确定下来以后,在刻划局部小的明暗变化时,始终保持住这个大的关系,好象演奏员要不停地注意指挥一样。这样画到最后,一幅画才能确保整体和节奏感的完美。

问:什么是三大面、五个调子?

答:这是我们通常对形体结构以及明暗关系的一个概括性理解。形体上任何一个起伏,从某一个角度看过去,都可以归纳成三大面,这样归纳,便于对形体结构的整体观察、理解以及便于掌握光线在形体上的变化规律。所谓五个调子,是光线在形体起伏中产生的明暗变化,我们用亮、暗、最亮、最暗、反光这五种调子来概括千变万化的明暗层次,也是为了便于观察、理解和整体表现。当然,我们在深入画明暗时,不能只停留在“五个调子”阶段。在每个调子中要找出更丰富、微妙的层次来,否则一幅画将流于简单化。但反过来,在表现色调的细微变化时,又不可脱离大的明暗关系。比如,在暗部里尽管有不同层次的明暗差别,但暗部中最亮的程度也不可超过亮部的明度;反之,亮部中的暗的地方,也不可比暗部更重。这是很多人在画素描中容易出现毛病。有些人在画反光时,处理得比亮部还亮,这就错了。

问:怎样才能既保持大关系,又画得很丰富呢?

答:只有一个诀窍,就是“比较”。在作画过程中要一刻不停地比较。要上、下、左、右、前、后一起比。决不能画哪里,眼就死盯着那里不动,也不能只在局部范围里比。例如,前面说的有人把反光画得过亮了,就是因为他缺乏多方位的比较。若只把反光在暗部里比,反光是很亮;但若把

反光与亮部比一下,就会看出还是亮部亮。在画某处暗部时,还要和全画最暗的地方比,看看比它浅多少;还要和其它暗部比,看看比它们深多少、浅多少,分出1、2、3……这样就有变化了。画灰面更要如此。灰色是最丰富的色调,也最难把握它的程度,只有通过比较,才能找出细微差别。

画画的时候,不能一直埋头画,要经常停下来,把画放在远处观察,这样容易找出大关系上的毛病。

问:画得没有立体感是什么原因?

答:这是没有用立体观察的方法所造成的结果。一个人立体观察形体的能力不是天生就有的,是靠培养和训练出来的。人最初都平面地看形体,儿童画、民间绘画、农民画,都是平面造型,因为他们只习惯于平面地观察形体。所谓立体观察,就是要看到形体在三维空间的变化。光线照在平面上,是不会有明暗变化的,只有照在立体物上才产生明暗之分。也就是说,当我们看到有明暗的时候,应该马上意识到这里出现了立体结构的变化。那么,我们用素描去表现它时,决不能见亮画亮,见暗画暗,要弄清楚这儿那儿为什么亮、为什么暗,立体结构在这里是怎么变化的。观察到了,理解了,再去画就主动了,而且在画的时候一定要明确,每一笔都是在塑造形体。

我们不仅要学会观察、表现小的立体型,更要能看到大的立体变化,塑造大的立体结构。比如我们在画“大卫”的头发时,不仅要会塑造每小撮发卷的立体感;还要看到并塑造出每大块发团的立体关系;最后还要把整个头发附在大卫头上所造成大的立体空间表现出来。

这里顺便谈一下边线的处理。前面说过,轮廓其实是形体转折后产生的“线”。怎样处理这个边线?也要从立体观察的角度去理解和对待。石膏像上,面的变化是极其丰富的,当它从可视角度转到背后去时,转折弧度或角度是不一样的;每块面距离视点的远近也不一样;光线在每块面上产生的对比强弱不一样;每块面与背景的对比关系也不一样。如此,由各个不同面的转折组成的这一圈边线,其变化当然也不能一样,应该有强有弱,有实有虚。

问:画石膏像时,怎样掌握虚实处理?

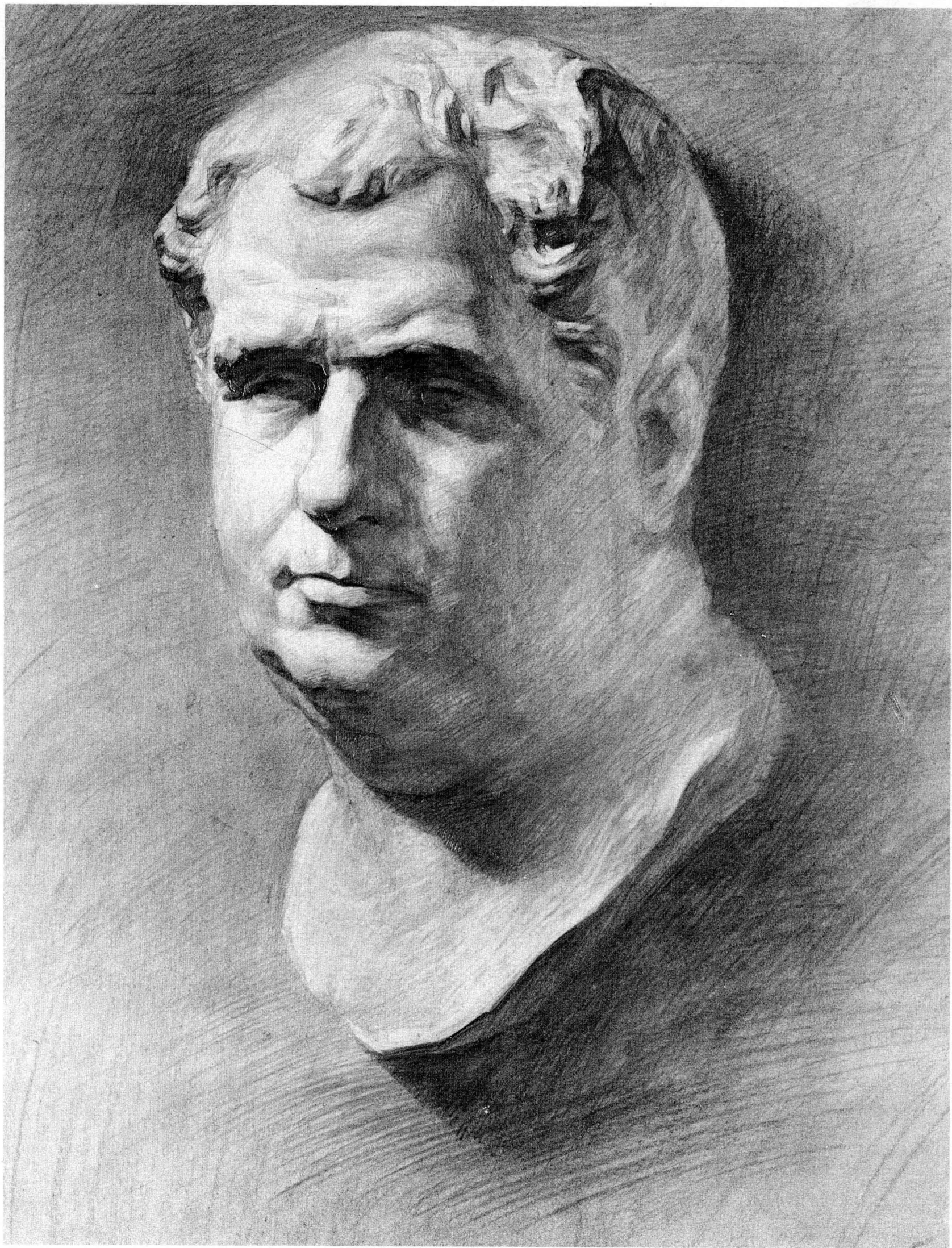
答:前面曾说过,一座好的石膏像,艺术家已经作过了虚实的处理,我们是不是只要把石膏像上实的部分画实,虚的部分画虚就完了呢?不是的。把石膏像画成素描后,又要有画中的虚实处理。同样一个石膏像,由于摆放的位置不同,光线投射的角度不同,背景的明暗对比不同,视点的高低不同,我们在石膏像上感受到的强弱刺激也不同。一般来说,距离视点近的、明暗对比强的,我们应当画得实一些。随着空间的推远,明暗对比的减弱,由实到虚一层一层表现过去。一幅虚实处理较得好的素描,不仅产生强烈的空间效果,而且富于优美的节奏和韵律感。

要注意一点：我们在画虚的部分时，并不意味着可以马虎了事，可不讲究形和结构的准确，不讲究明暗关系的准确，线条也可以粗粗地涂几下。虚的部分什么都要有，只不过关系弱而已。虚的部分更不要有大笔触，否则这部分深不进去，反而会翻到前面来。

问：画石膏像素描的工具材料及用笔、用线有没有什么讲究？

答：画石膏像可以使用多种工具材料，如铅笔、炭笔、炭棒、木炭条等。纸张可以用图画纸，也可以用高丽纸、宣纸等。用铅笔一般宜用质地较硬的纸；用炭棒时，可用稍软点的纸，而且下面多垫几层纸，这样有利于笔触的衔接；用炭条时，可用高丽纸或宣纸，便于炭粉的附着。

在用笔和用线上，一般没有什么过高要求。能准确表现出形的结构、质感就可以了。我们在对形体理解和表现的初级阶段中，曾用直线分块面的办法造型。而在画石膏像（除了画切面像以外）时，不能到处都是小方块，要把细微变化、转折画出来，要表现出一个东西。不能只停留在关系上，要表现出具体的形和质感，要讲究绘画性。更不要在一张画中炫耀所谓“帅”的线条。罗丹说过，“真正好的素描，就是那些我们想不到赞美的素描，因为我们完全为它们所表达的内容所吸引。”安格尔也说过：“最好在你们的画上只看到成果，而看不出你们采取的表现手段。”

阿格里巴

上海美院 钱 骏

卡拉卡拉

福建师大 张永海

塞内卡

福建师大 杨思陶

维纳斯头像

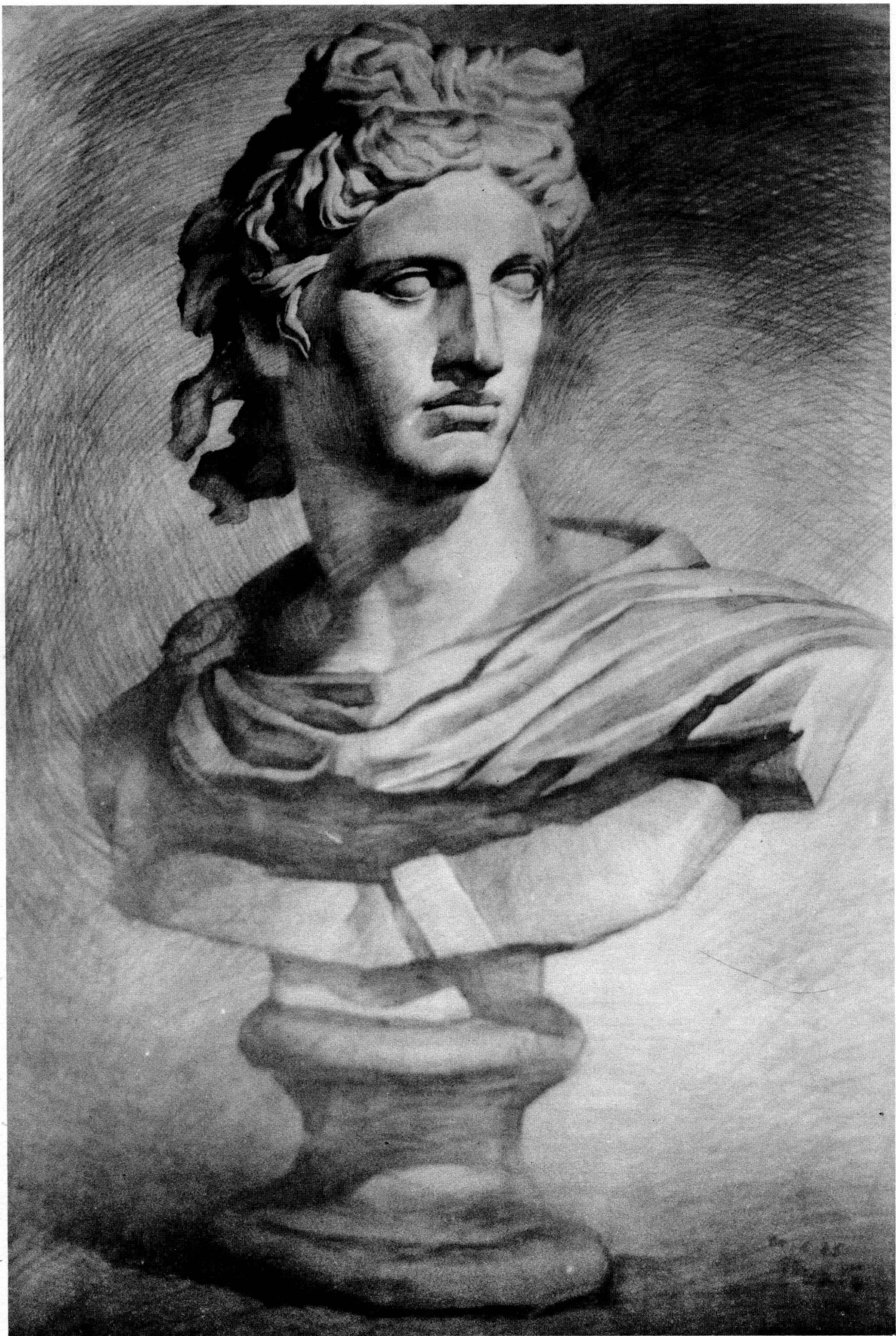
中央美院 赵玉民

朱理亚诺·梅迪奇

福州画院

杨宏伟

阿波罗

福建师大 张永海

荷 马

中央美院

文中言

荷 马

四川美院 冉正东

大 卫

阿里阿斯

中央美院 周志宇

朱理亚诺·梅迪奇

米开朗哲罗

中央美院

毕建锋