

现代 美术技法丛书

New
Exploration of
Sketching Plaster — Statue
Technique

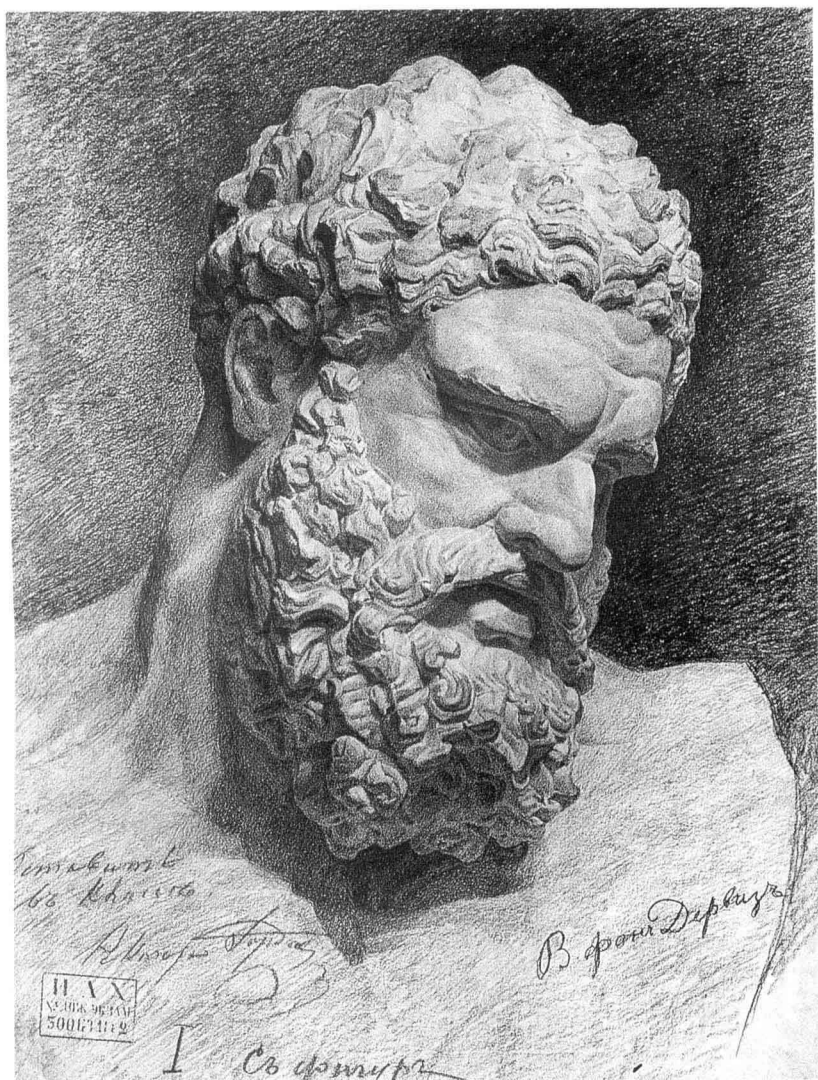
素描石膏像 技法新探

郭卫华 著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

New Exploration of
Sketching Plaster — Statue
Technique

素描石膏像技法新探

郭卫华 著

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏像技法新探 / 郭卫华著. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2001. 1

(现代美术技法丛书)

ISBN 7-5305-1411-3

I. 素… II. 郭… III. 石膏像-素描-技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73420 号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 9.5

印数: 0001-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 33 元

作者简介

郭卫华 1957 年生于天津,1980 年毕业于天津美术学院。现任天津工艺美术设计院副教授,从事素描及色彩的教学研究工作。素描及油画作品多次在国家级刊物上发表,并入选全国及市级美展。著作有《素描静物写生技法》。

目录

前言

过去的日子……

概论

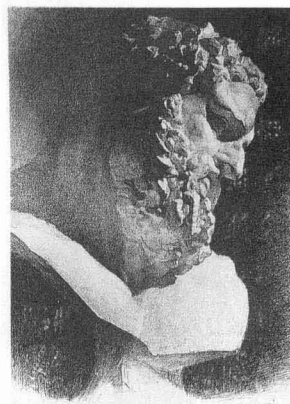
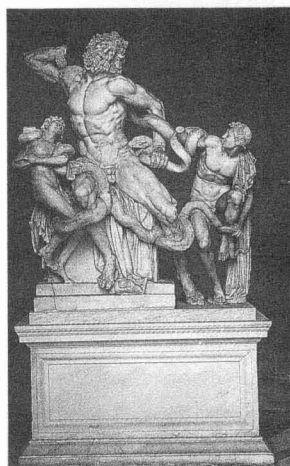
工具的准备

线条的组织与应用

分析与表现

过程

作品欣赏

前言

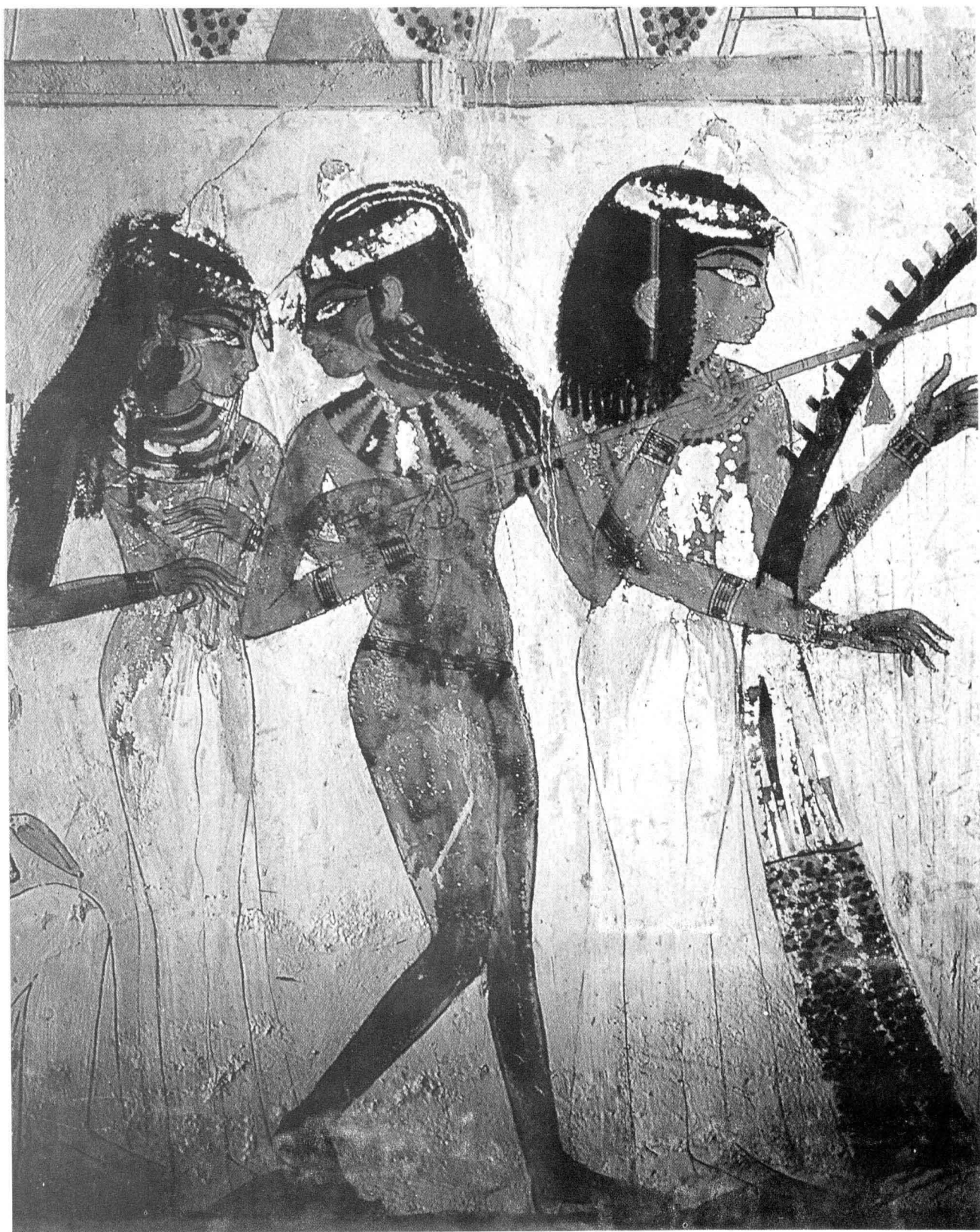
人类早期的绘画与他们的生存活动有着密切的关系。从存在于史前的岩洞壁画可以看到,石器时代的洞窟居民用赭石这种天然矿物制造颜料混合兽油,用粗糙的芦苇秆、鬃毛或直接用手涂抹。将与他们每天都打交道的动物及狩猎场面描摹下来——这样的艺术也许不过是一种图解。但“洞窟壁画远远超过这一点,那是一种凝重、恢宏的伟大艺术,其精湛与力度自诞生之日起便不曾有人超越”。(《绘画的故事》英)(图1)这些准确生动的动物造型、宏伟的场面都是以线条作为构成形象最基本的造型要素,显示出原始先民所具有的高超智慧和形象思维素质。这些绘画被认为是人类最早的素描作品。关于素描《布列塔尼克百科事典》有过精确的表述:“所谓素描,主要以线条表现物体、人物、风景、象征符号、情感、创意或构想的艺术形式。”“素描大体上来说,是大型创作之前画的草稿或草图;但广义上讲,“素描”的概念相当广泛。如果说可以在纸、布、羊皮纸、木头、石头、金属及陶器等物质材料上,用铁笔、铅笔、毛笔、钢笔、木炭、针、凿子等工具以线条画出的东西,无论采用什么材料都是广义上的素描,甚至拿一根木棍在沙滩上画线,在玻璃上画出图形,也是广义的素描。这个定义确认了以线条将对象视觉化作为素描的主要特征,并

(图1)(法) 受伤的野牛 拉斯科岩洞壁画局部 约公元前15000—前10000年 野牛身长110cm

且记述了素描的范畴。(图 2)(图 3)(图 4)

从岩洞壁画到达·芬奇的创作草稿。(图 5)欧洲的素描诸流派(图 6)(图 7)(图 8)(图 9)(图 10)以及利用明暗造型的俄罗斯写实主义素描画派,直至近现代具有强烈表现主义倾向和多种形式风格的素描作品中(图 11)(图 12)

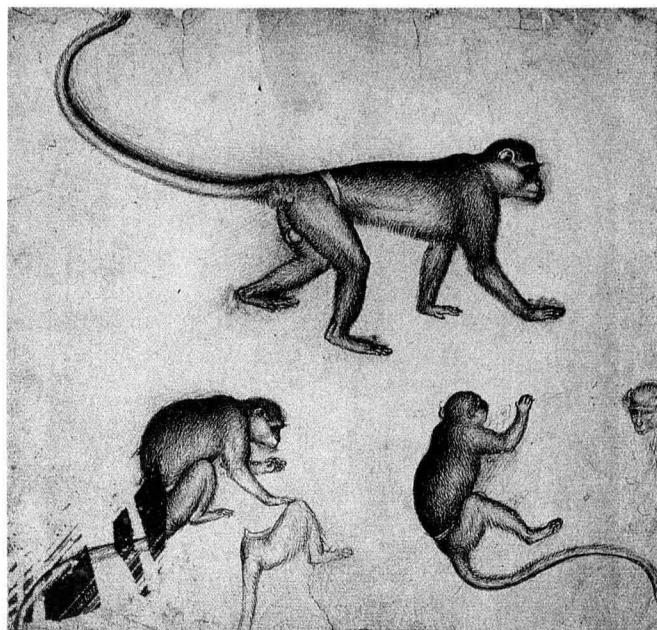

(图 2)纳库德的女乐师们 约公元前 1420 年

(图 3)皮萨内洛(意) 猴子

约 1430 年取自一本速写簿,银针画于纸上

20.6cm×21.7cm

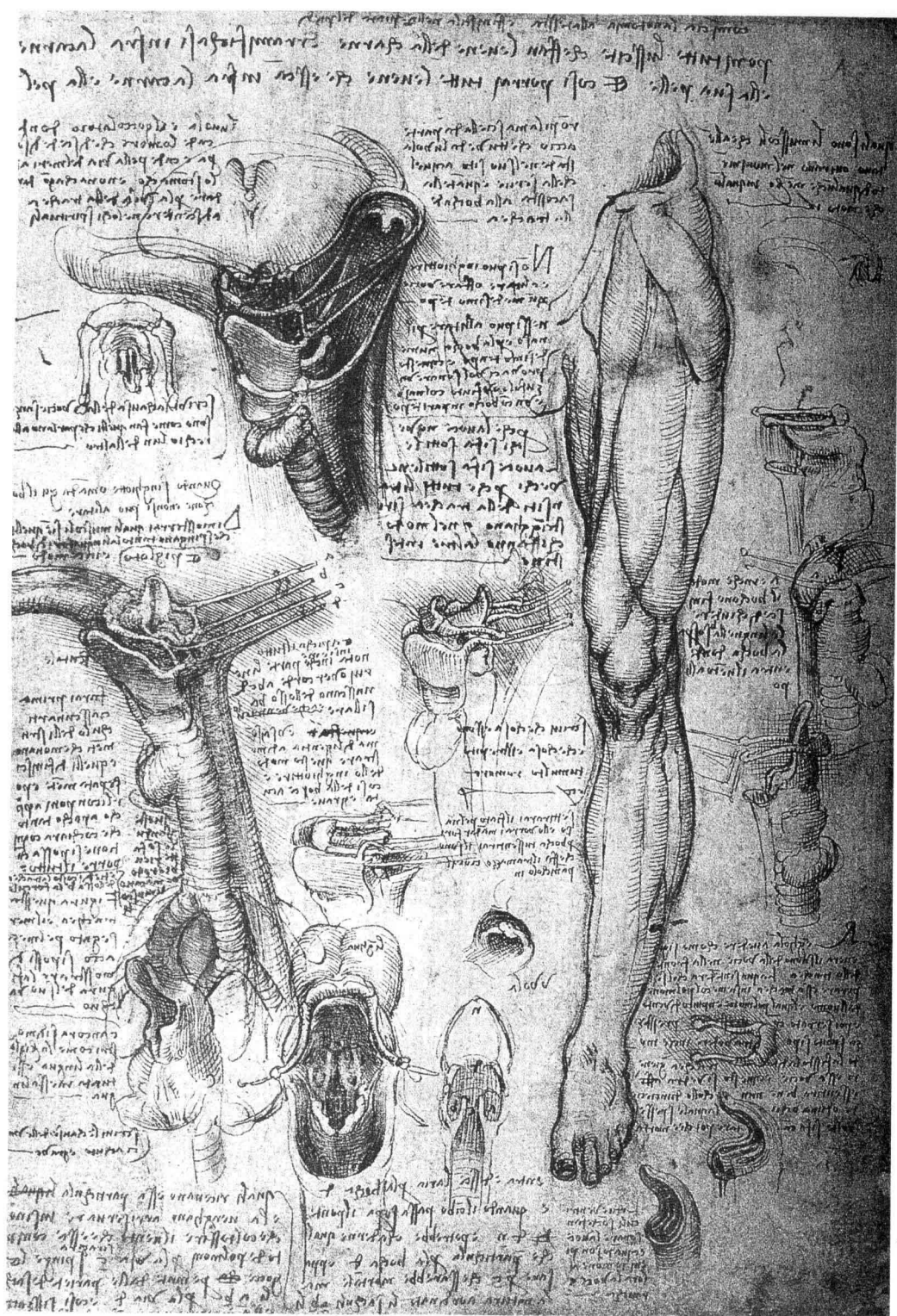

(图 4)白虎君 永乐宫壁画白描

约元泰定二年(公元 1358 年)

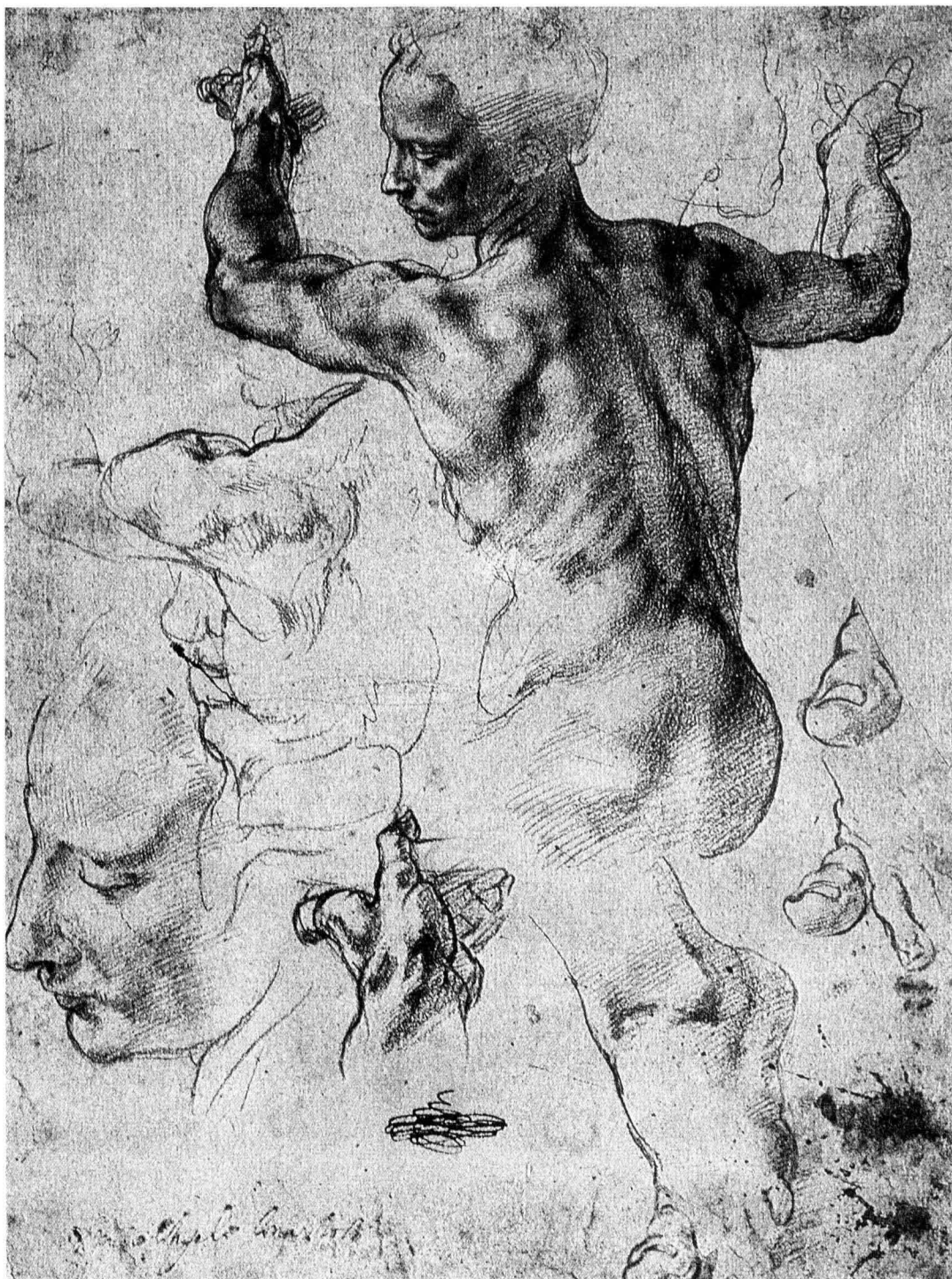

(图5) 莱奥纳多·达·芬奇(意) 圣安娜和圣母子的画稿 褐色纸 木炭

(图6)莱奥纳多·达·芬奇(意) 解剖研究(喉头和腿部)

1510年 蘸水笔 褐色墨水 黑粉笔画于纸上

(图7)米开朗琪罗(意) 为西斯廷礼拜堂天顶画中的女预言家所作的草图
约1510年 红粉笔 浅黄色纸 28.9cm×21.4cm

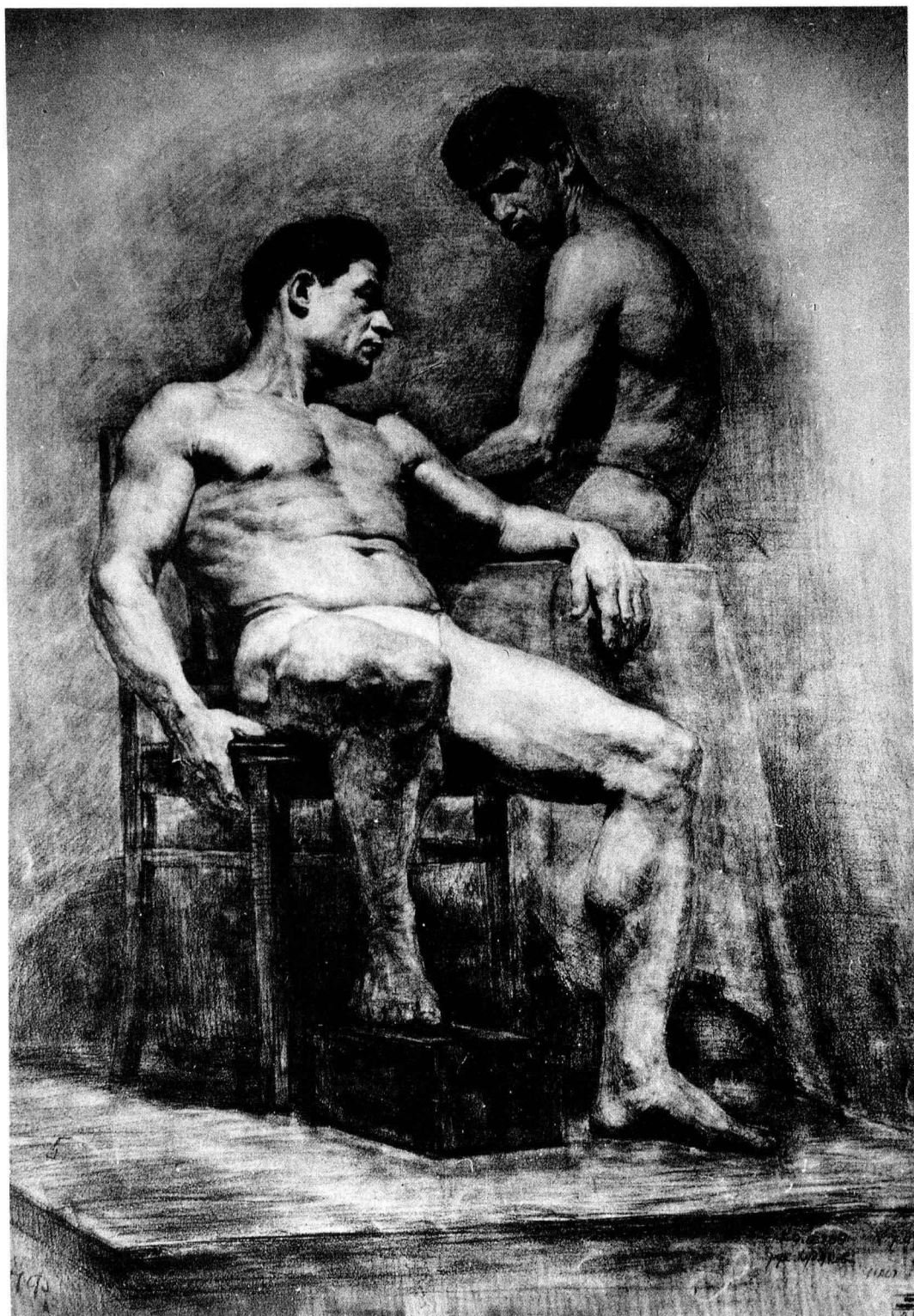
(图 8)鲁本斯(法兰德斯) 画家之子尼古拉斯肖像
约 1620 年 黑、红粉笔 纸本 25.2cm×20.3cm

(图 13),可以感受到人类的生存延续、科学文化的发展与进步始终和艺术活动(包括绘画)密切关联。素描的表现方式也由简单的轮廓造型逐渐演变为具有明暗层次的三维立体空间,体现了画家对自然美的深刻感悟和艺术理解力、创造力。这期间经历了一个漫长的历史过程,蕴含着历代无数艺术家呕心沥血的艰辛劳作,积累了大量宝贵的实践经验。为我们今天认识素描规律,掌握素描技巧开辟了道路。

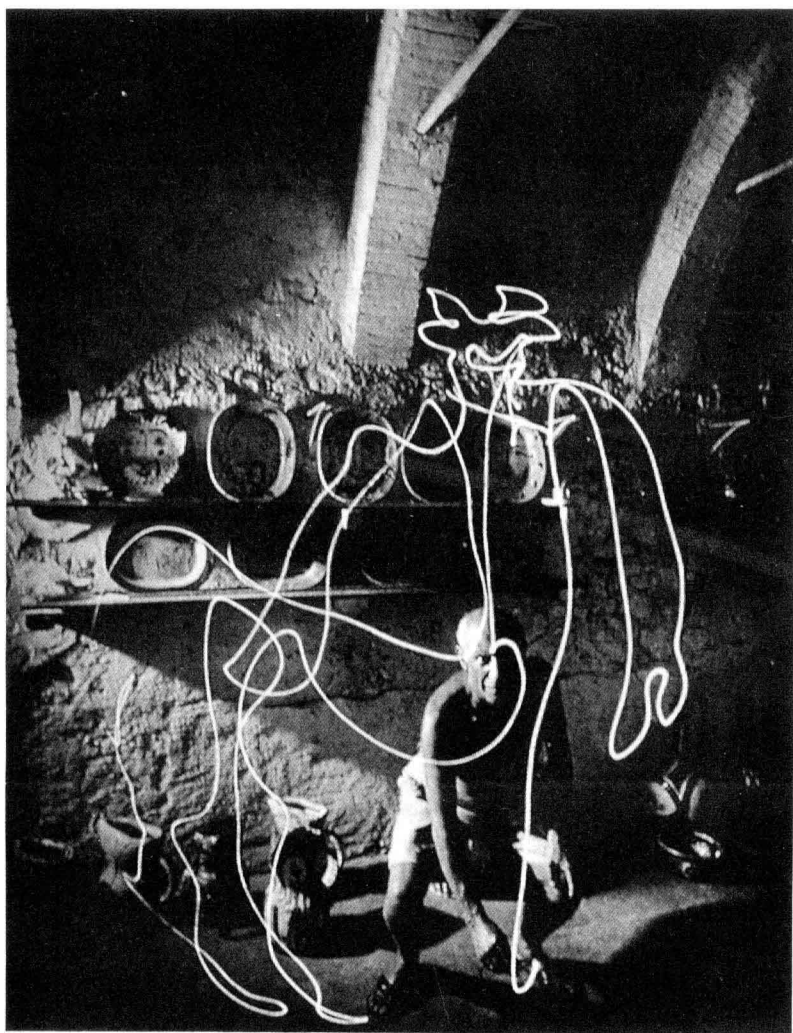
写实性素描的主要倾向在于揭示形象的内涵与构造的规律,有着一整套系统、科学、严谨的训练方法和教学体系。内容包括:素描静物写生、石膏像写生、人像乃至人体写生,理论部分则涉及比例、结构、解剖、透视等研究课题。本书将截取素描石膏像写生部分做一些理论及技法上的探讨,由于水平所限难免有错误及疏漏之处,恳请前辈及同仁批评指正。

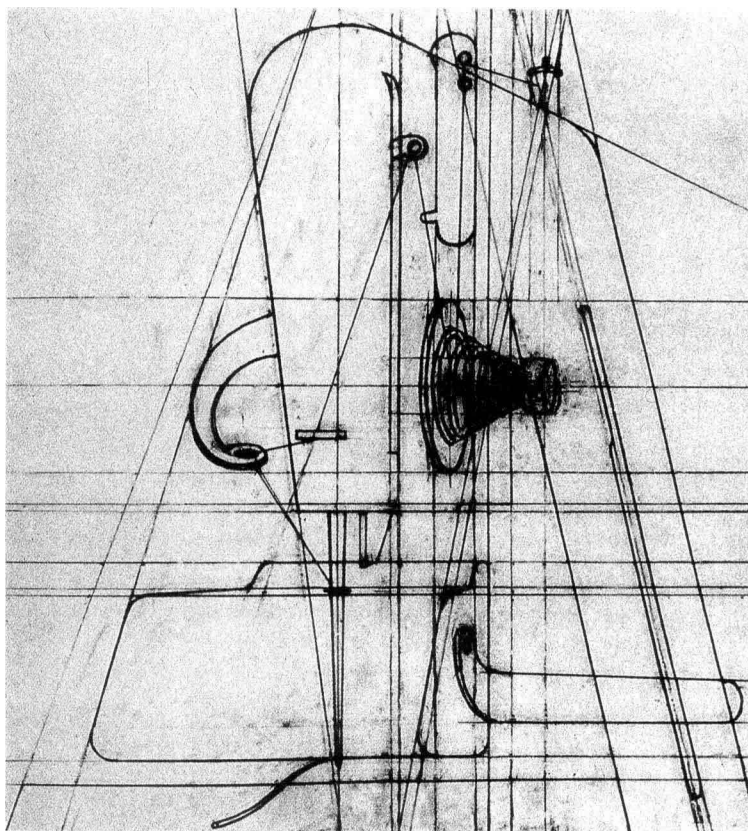
(图 9)安格尔(法) 查尔斯·巴德汉女士 1816 年 铅笔 26cm×21cm

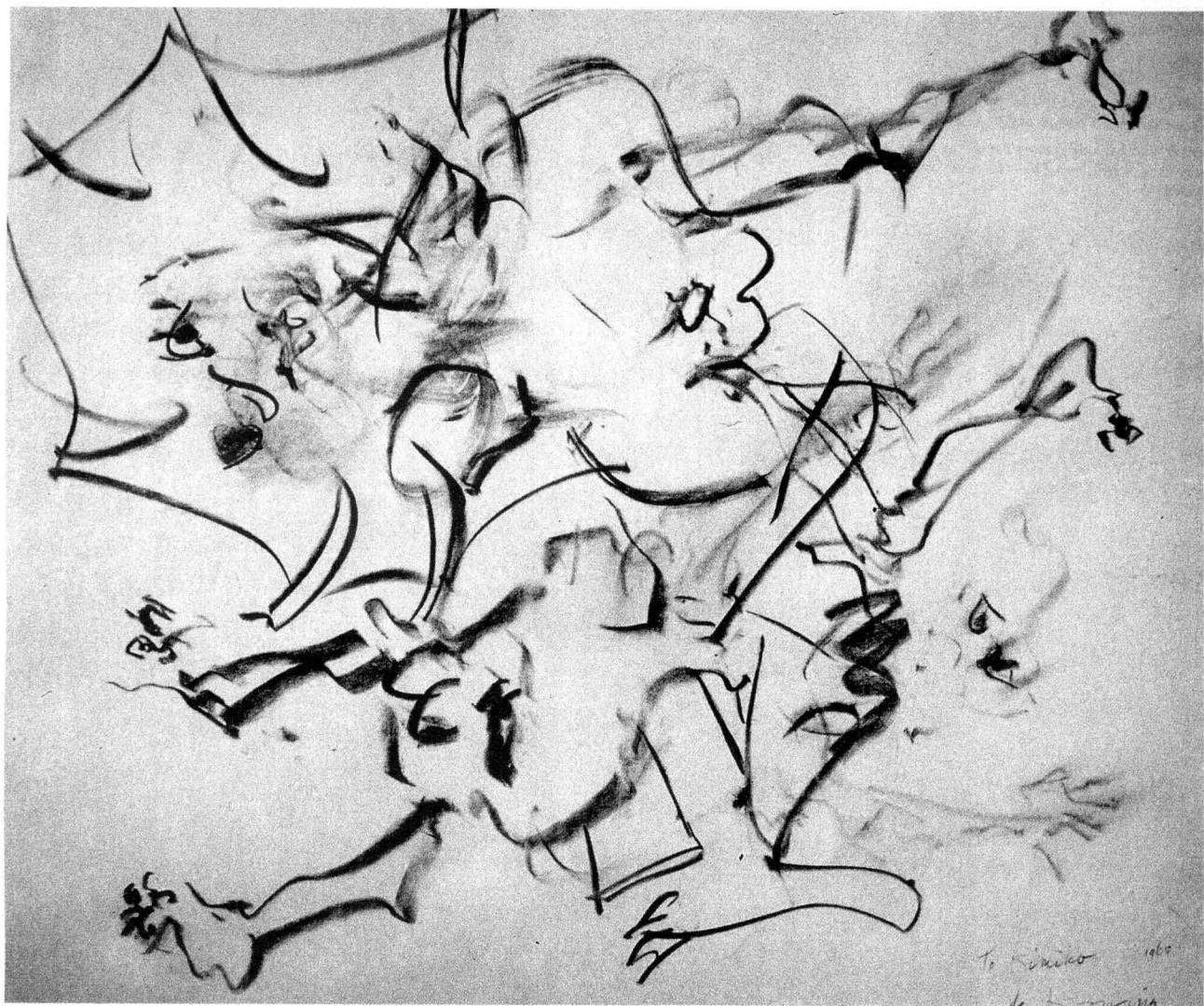
(图 10)(俄) 两个男裸体的坐姿

(图 11)毕加索(西) 焦恩·米利拍摄的毕加索画的有色纸上的素描 1949 年

(图 12)柯拉菲克(德) 设计素描

(图 13)威廉·德·库宁(美) 两个女人的习作 1965 年 铅笔 50.4cm×61cm

过去的日子……

对我来说知道画素描要从石膏像开始那是在70年代初,当时正处于“四人帮”猖狂的时期,政治气氛紧张,文化生活极端单调,反复出现在人们视野中的只有“八个样板戏”以及铺天盖地的“宣传画”(相当于今天的广告招贴画)。内容主要是“阶级斗争”,那是一个物资奇缺的票证年代,令现在的人无法想象的是连当时的生活必需品一小盒火柴都要票,美术用品更加难买,理论书籍几乎是空白,只有一些“工、农、兵形象选”的素描头像;“报头图案汇编”之类的小册子,一本俄罗斯《素描教学》在私下里秘密传抄似乎《圣经》一样珍贵。记得偶然一次从文化宫的窗外看到里面亮着灯正在画石膏像,仔细一看不禁为之一振——那洁白结实的“工农兵”石膏像在灯光的照射下所产生的浓淡不同的色调以及透明的反光部位都令我激动不已,而画不到石膏像又使我沮丧。于是回到家自己用泥塑了一个约50厘米高的头像刷上广告白充当石膏像,津津有味地画了起来,虽然造型不够完美但毕竟与石膏像有些接近了……

当解放的春风吹到每一个中国人脸上的时候(粉碎了“四人帮”),我踏进了天津美术学院的大门,开始了紧张严肃的校园生活。一旦真正坐在宽敞的教室里面面对根据西洋经典雕刻制作的石膏像时,一种神圣的激情油然而生,用幸福感来形容当时的心情一点也不过分。在明亮灯光的作用下,石膏像的轮廓美轮美奂,黑白色调虚实相生奥妙无穷,使我充满了表现的欲望。教室中铅笔在纸面上滑动的沙沙声也令我感到愉快,从此开始了艰苦的习作过程。

通过多年的素描实践体会到研究素描规律需要不断的努力和倾注全身心的热情,容不得半点虚伪和退缩,应凭着真诚、执著和对绘画艺术的热爱,忍受寂寞、孤独、枯燥和失败带来的负面影响,坚定信念不断总结经验,画大量的习作才能达到徐悲鸿先生

“尽精微,致广大,道中庸,极光明”的境界。

画石膏像素描也是如此,仅靠一时的热情和冲动是难以持久的。当这种激情受到挫伤,诸如形不准、调子难以深入、不知如何控制画面的整体感等技术性问题时很容易罢手。从而失去了解艺术规律的机会,最终难以登堂入室,因此,一方面要强调情感因素对画家至关重要的作用——具备激情和表现欲望,还要有清醒的头脑和坚强的意志,对习作中的问题做理智分析,研究素描的科学性。养成善于提问题的良好习惯,学会思考,才能逐渐提高造型能力,掌握素描技巧,做到得心应手。下面我想用安格尔的话作这段文字的结尾:“画素描绝不单纯是打轮廓;素描不是仅由线条所组成的,素描——它还具有表现力,有内在的形,有画的全局,是艺术的雏形,请注意在素描之后将产生什么吧!素描本身已包含着全画的四分之三强,如果要我在自己门上挂一块匾额,我将在上面写上‘素描学派’四个字,因为我深知,一位画家是靠什么来造就的。”“素描——这是高度的艺术诚实。”(图14)(图15)(图16)(图17)

(图14)希腊雕刻家在工作
公元前1世纪希腊化时代的宝石
1.3cm×1.2cm