

对素描人物写生的思考

杜淑媛

四川师范大学, 中国·四川 成都 610100

【摘要】素描是写实艺术中的基础, 先辈徐悲鸿曾说过素描是一切造型艺术的基础, 提倡学习绘画从观察自然开始, 从素描开始。从历史角度出发, 素描最开始源自于西方而后流行于全世界, 当今现代人开始学习绘画大多数都从素描开始, 有的人甚至毕生都在研习素描。在学习素描的过程当中我收获了很多, 也有很多困惑。素描它是一门艺术。即使是打基础, 它的第一要务也是美。如果偏离了素描美的属性谈其他。那画出来的素描也就偏离了艺术。学习过程深有体会, 科学的观念和方法尤其重要, 有了科学做铺垫, 所画的素描在追求艺术美的同时也具备明确的方向。人物写生对于提升造型能力, 审美情趣有着极大的帮助。

【关键词】素描人物; 写生; 造型; 观念; 方法; 边缘线思考

1 绘画过程中的整体意识

我认为第一点要树立好正确的观念比如三想意识, 一想圆球、二想圆柱、三要想立方体怎么做, 目的是防止陷入局部从而忽略了整体。许多人的局部画的不错但大的体积就不是很好, 很大程度的原因就在于在描绘局部的时候, 作画的意识也掉到了局部里去了, 这个毛病是很常见的。

从大师的作品中的得知面是可以归纳整体的道理。难点在于大脑中有个死结, 认为写实就是要画出眼睛看到的样子, 但现实的情况往往杂乱无章。大脑所想与眼睛所见无法达到统一, 绝大多数人在此都忘记了所想不由自主的屈从了眼睛所见, 也找不到面在何处, 原因在于对写实的误解, 认识不到形体才是真实的, 光影只是可利用来表达形体的条件, 写实其实个人认为是在画形体, 面恰恰是构建形体的重要手段。这个时候画家的思维与雕塑家的思维接近, 用面来进行思维表达, 形体光影是辅助。

素描石膏人物是我运用铅笔在纸上的一副素描, 在动笔之前我会在脑海中先确定好构图比例以及黑白灰布局之后再实施。我会把它整体想象成球体并且严格按照球体在空间中的规律进行作画。最后呈现的效果也相对完整; 造型上比例结构基本正确, 黑白灰明确, 空间感强。缺点是边缘线处理不足, 刻画过于丰富没有很好的遵循主次去刻画。

2 不同材料技法的运用对于素描人物的表现效果

不同材料技法所呈现出来的画面效果是不同的, 呈现出的美自然也不同, 都各有特点。例如碳条作画出现在 19 世纪, 德国出现了门采尔与珂勒惠支两位杰出的素描大师。门采尔的素描作品生动传神, 技法与材料丰富多样。珂勒惠支的素描作品线条奔放, 色块对比强烈, 所刻画的人物形象简括、有力, 富有极强的感染力。他们的作品有很明显的碳条笔触特点。铅笔的特点比较细腻, 在素描的长期作业中广泛使用, 质地柔滑容易塑造。炭笔(碳条)的画面张力效果更强烈, 但丰富的黑白灰层次不易表现。铅笔表现的层次细腻丰富但画面较灰。我们完全可以针对各种素描工具的特点扬长避短, 充分发挥木炭条的软, 软炭笔的松, 硬铅笔的亮, 互相补充, 互通有无。或急如暴雨, 或轻柔细摩。丰富的工具结合, 多变的表现技法, 使画面充满了动感和创造力。但不论怎么表现都离不开造型的规律, 离不开客观事实。脱离了这些东西所画的作品都将杂乱无章。当我使用炭笔画第一副素描头像时, 在努力运用三想意识和造型规律作画的情况下, 完成时的效果也具备炭笔的特点, 如黑白灰明确, 画面有张力, 缺点也相对不足, 如画面层次不明显。而当我使用彩铅所作素描时, 这种材质和铅笔类似, 较容易塑造, 有利于创造出精致且张扬的画面效果, 但此类作品调子过于细腻, 容易造成审美疲劳。

3 轮廓线对于体积塑造的简要感想

轮廓线及形体转折困扰了我很久, 即使掌握了一些理论, 但不深入理解、不勤加练习也是解决不了实际问题。靳尚谊老前

辈说过一块面之间的转折线, 如何让边缘体积很清楚地转过去, 因为只要你一模糊虚的话, 那就很容易骗人, 那不符合规律。过去很多人全都是用虚实解决问题, 但是他发现那并没有真正的达到希望的效果。关于线的形成, 有一个说法。拿一张纸, 竖起来 90 度, 只能看到纸的一根线, 但归根到底它只是一个面。《利比亚女巫》是米开朗基罗的一副素描。箭头指的边缘就是形体转到此处成 90 度了, 只能看到一根线; 下面箭头指的是面从上面 90 度的角度转出来了, 可以看到面转出来了。可是在画画的时候总会用线画边缘的形。这样问题就来了, 我们是不是需要培养面的意识的同时, 在作画过程中用线来表现。在塑造形体空间时, 有时往往会被颜色所吸引。就是想在表达空间的时候, 一定要在形体的基础上表达颜色的变化。可是好像实际情况不是这样的, 如果想要表达充分, 不是表达颜色的变化, 而是表达形体在空间运动的轨迹, 也就是顺着形体去画, 如果不能被充分理解就还是会抄颜色。因为一些好的画, 空间感特别足的画, 都会有明度变化, 然而当理解了明暗规律时, 这些明度变化也是附在形体之上的。简而言之塑造可以说就是塑造形体起伏。我们都知道研究雕塑对于在素描中理解造型的帮助是非常大的, 著名雕塑家罗丹艺术论里头就曾谈到过, 学习雕塑的时候, 千万不要执着于表面, 而是要考虑“起伏”。画素描的时候要想象, 任何的表面, 都是内部肌肉向外延伸到极致的表现。一切生命皆从一个中心出发, 而后由内到外, 发芽、开花。同样, 当我们面对美丽的雕塑作品时, 人们也总在猜测那其中是否蕴含着强大的内在动力。这句话是不是就蕴含着古代造型时的秘密? 这就指出在做素描造型时也要从厚度上去观察事物。比方说, 文艺复兴三杰之一——拉斐尔的肖像画, 当这位大师表现在一个人正面的时候, 总会使其胸部倾斜, 以此制造出三维的效果。

参考文献:

- [1] 朱丽叶·阿里斯帝德. 西方学院派素描教程[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2017.
- [2] 庞茂琨. 鲁本斯素描解析名师解析素描[M]. 重庆: 重庆出版社, 2007.
- [3] 查尔斯巴尔格. 巴尔格素描教程[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2017.
- [4] 冯建亲, 冯阳, 薛兵. 形体解剖明暗素描[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2008.
- [5] 应金飞. 高等院校美术类专业参考大系·素描的高度: 西方名家作品精选[M]. 杭州: 浙江人民美术出版社, 2010.
- [6] 格莱因. 绘画及其法则[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 1996.
- [7] 周至禹, 谭平. 现代西方素描鉴赏与研究[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 1996 年版.

作者简介: 杜淑媛(1996-), 女, 汉族, 山西介休市人, 美术学硕士, 美术学, 研究方向: 西南美术遗产。