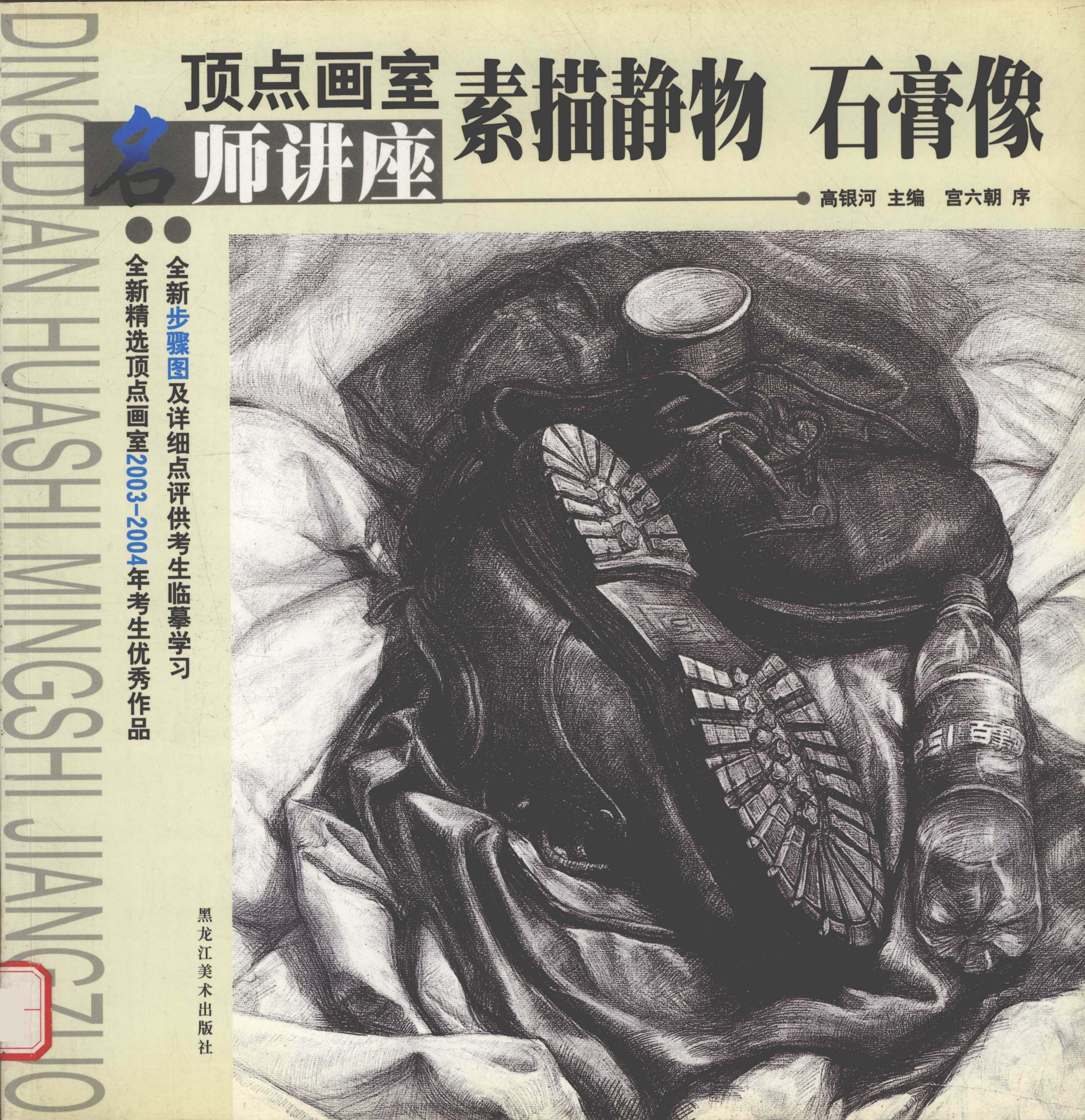




顶点画室素描静物 石膏像

高银河 主编 宫六朝 序

● 全新步骤图及详细点评供考生临摹学习

● 全新精选顶点画室2003-2004年考生优秀作品

黑龙江美术出版社

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZHUO

顶点画室名师讲座

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

高银河 主编
宫六朝 序

素描静物
石膏像



图书在版编目 (CIP) 数据

素描静物石膏像 / 高银河主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.1

(顶点画室名师讲座)

ISBN 7-5318-1289-4

I. 素... II. 高... III. 静物画—素描—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 129452 号

责任编辑: 咸泽寿
装帧设计: 咸泽寿
文字校对: 陆文源

顶点画室名师讲座—素描静物 石膏像
DINGDIANHUASHIMINGSHIJIANGZUOSUMIAQINGWUSHIGAOXIANG

编 著: 高银河
出版发行: 黑龙江美术出版社
地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮政编码: 150016
印 刷: 东莞市彩天印刷有限公司
开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/12
印 张: 4
版 次: 2005 年 5 月第 1 版
印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1-5000
书 号: ISBN7-5318-1289-4/J · 1290
定 价: 16.00 元

序

· 宫六朝

近年来,随着各重点院校及各大艺术学院的不断扩大招生,美术热也进一步升温,使原本被中学生视如弃物的美术课,一夜间变成了那根最抢手的升学救命稻草;反之,随着艺术考生的大幅增多,又促使许多大学相继开设了美术专业系,逐步形成了全国普遍性的各级艺术院校,更多的更广泛的为考生们提供了升学与学习的机会。

因而,各种形形色色的考生,为了实现各自不同的梦想,纷纷奋身挤入这激烈的考场当中,形成了一股浩浩荡荡的艺术考生大潮。他们中的一些人曾有过美术基础,一些人只是对美术有过一点点的接触,更多的则是为了实现大学梦半路出家临阵磨枪的门外汉。因此高考前的美术培训在大气候下一下子成为迫切的需要,成了燃眉之急。

根据考生们的需要全国各地的考前培训画室犹如雨后春笋,一夜间四处林立。而这些考前培训画室的培训目的十分直接,无疑便是怎样让学生能够在短时间内在艺术造诣上得到提高,达到迅速有效的提升,以实现其高考目的,换言之,高考前的美术培训,其目的可以十分明白而简单地理解为:只是提供打开艺术院校大门的钥匙。顶点画室就是当前比较引人注目的美术高考培训基地。

顶点画室的美术高考培训之所以能越办越好,总结这个学校的教学管理经验有几个方面:一是顶点画室在基础教学方面创建了一套系统全面,有的放矢的绘画教学完整体系。顶点画室的创办人高银河毕业于鲁迅美术学院油画系,既有扎实的绘画功底,又有教学管理的卓越才能;二是教学管理极为严格,他的严格可从要求学生作画的每一根线条,每一幅画面构图形式,以及画面的难度和深度永无止境的高要求。同时,他对学生的教学纪律管理更是让许多学生感到了“魔鬼”般的严格;三是顶点画室有一大批来自鲁迅美术学院各绘画专业的高才生任教,这些小老师们都是高银河一手教出来的得意弟子,他们对顶点画室怀着深厚的感情,对高银河这个恩师又十分的忠诚。高银河的教学思路更多的由这些弟子们全面贯彻到教学训练之中。这使顶点画室的教学质量始终保持着高水平。

顶点画室有自己独特的教学风格和特色。在美术高考培训课程中敢于增加美术基础训练大难度的课题,比如素描、色彩类的写生,其静物摆布得相当复杂,难度很高。课堂经常会把几个石膏像、衣服、器皿这样复杂的东西组合为一组静物,这种难度的静物在美术学院也不多见。而作画的步骤在要求学生用线条清晰地勾勒出整体的物体结构和透视后,描绘画面调子,色彩关系时,又让学生们从一个局部深入画起,从这一个局部推向另一个局部,逐渐向画面整体去完善。待把整个画面都完成后,再进行整体调整。此作画方法是把极为复杂的物体分化又组合,个体突破又全面进攻,这在美术教学中也是一个特色。尝试工具材料的运用上,顶点画室鼓励学生们去大胆探索。比如画素描运用有色纸、铅笔、钢笔、圆珠笔、碳条、色粉笔、水彩等多种材料进行素描语言研习,以此来开拓素描的绘画语言。在色彩、静物、人物的写生中,除广泛探索材料外,又在技法中不拘泥于块面,点彩等画法,只要画面能达到最佳效果,便提倡学生们敢于实践。另外顶点画室的速写课所涉猎内容十分广泛,人物、风景、动物、植物都是练习对象,不仅要求质量,而且数量也每天每人必须完成三至五幅,这种要求常使学生们苦不堪言,也正是这种积极的教学探求和严格作画要求,才使顶点画室的美术教学得到长足发展。为了提高学员们的综合艺术素养,高银河还和其他教师一起,精心安排了一系列的教学辅助活动。画室常年备有大量国内外画册供学生阅览,时常邀请专家前来讲学,开设幻灯、录像、技法课。欣赏和解读一些大师名作,定期观看展览,进行户外写生,还另设艺术设计课、文化课辅导等,学员们徜徉在艺术的海洋里,充实而快乐地学习着。

高银河常以“业精于勤荒于嬉,形成于思毁于随”的古训勉励自己,教育学员。这也体现“顶点”的治学理念:勤奋严谨,进取创新。“顶点”的老师决不要求学生紧随其后,亦步亦趋。他们认可基础扎实的学员们进行形式上的创新与尝试,但不鼓励学员们对一些所谓的“现代艺术”的跟风盲从。高银河坚持自己的教学宗旨,扎实的造型功底才是学员们前进道路上的基石,美术高考升学率的关键保证,迈向艺术自由王国的必由之路。

顶点画室的教学实践创造了奇迹般的升学率,帮助一大批有志于献身艺术的青年学子圆了大学梦,更为社会培养了具有相当水平的艺术人才。我相信高银河以他的业务实力和敬业精神,在今后的日子里,一定会把顶点画室办得更美好。同时也希望顶点画室的这套名师讲座丛书能给所有参加美术高考的考生以帮助。



宫六朝

2004.12.1.

考前素描静物训练的重要性与目的

由于高考临近的原故，考前培训的意义也日趋简单：只要能够让学生达到目的一升学。所以考生大多不愿花费时间精力去学习那些高考涉及不到的课题，而是更多地选择考什么画什么（以头像为主），用什么学什么，头疼医头，脚痛医脚，或者干脆就来个“死记硬背”。这样一来，素描静物学习就被考生所忽视，甚至放弃不画，有很多的考前辅导老师也为取悦学生择其所好，错误地认为这样多画些应考的课题，更直接，更易于解决问题，会有更好结果，从而使素描静物成为考前极易被忽略的课题。

初学的考生在考前很少愿意把时间花在不被设为试题的素描静物科目上，他们大多直接进入考前的模式训练当中，想直接多练习一些考试科目，希望能够用熟能生巧来促成画技的提高。这是一种很盲目的学习方式，他们完全没有体会素描静物学习的重要性，很遗憾地错过了一个迅速提高素描的能力快速通道。

为什么这么说呢？一个学了几个月画的学生可能已经初步具备了一定的造型能力，而等待解决的下一个问题可能就是怎样塑造物体，怎样让一张画更加拥有生命力。而他们对一些好的长期素描也有着强烈的渴望，我觉得静物画恰好就能承担起这个重要的桥梁作用。静物的由近到远，由明到暗，由实到虚的画面空间深度，多空间和多深度空间，是石膏像、人像写生所不具备的。而静物从视觉上所反映呈现出来的不同质感、不同固有色，画面丰富的色调和多个微妙细节等因素又很容易帮助初学者解决素描学习中造型以外的更多的东西。



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

一、组合静物（衣物、拳击手套等）

步骤一：起稿时首先要考虑画面构图，透视及远近物体在画面中的空间位置关系。

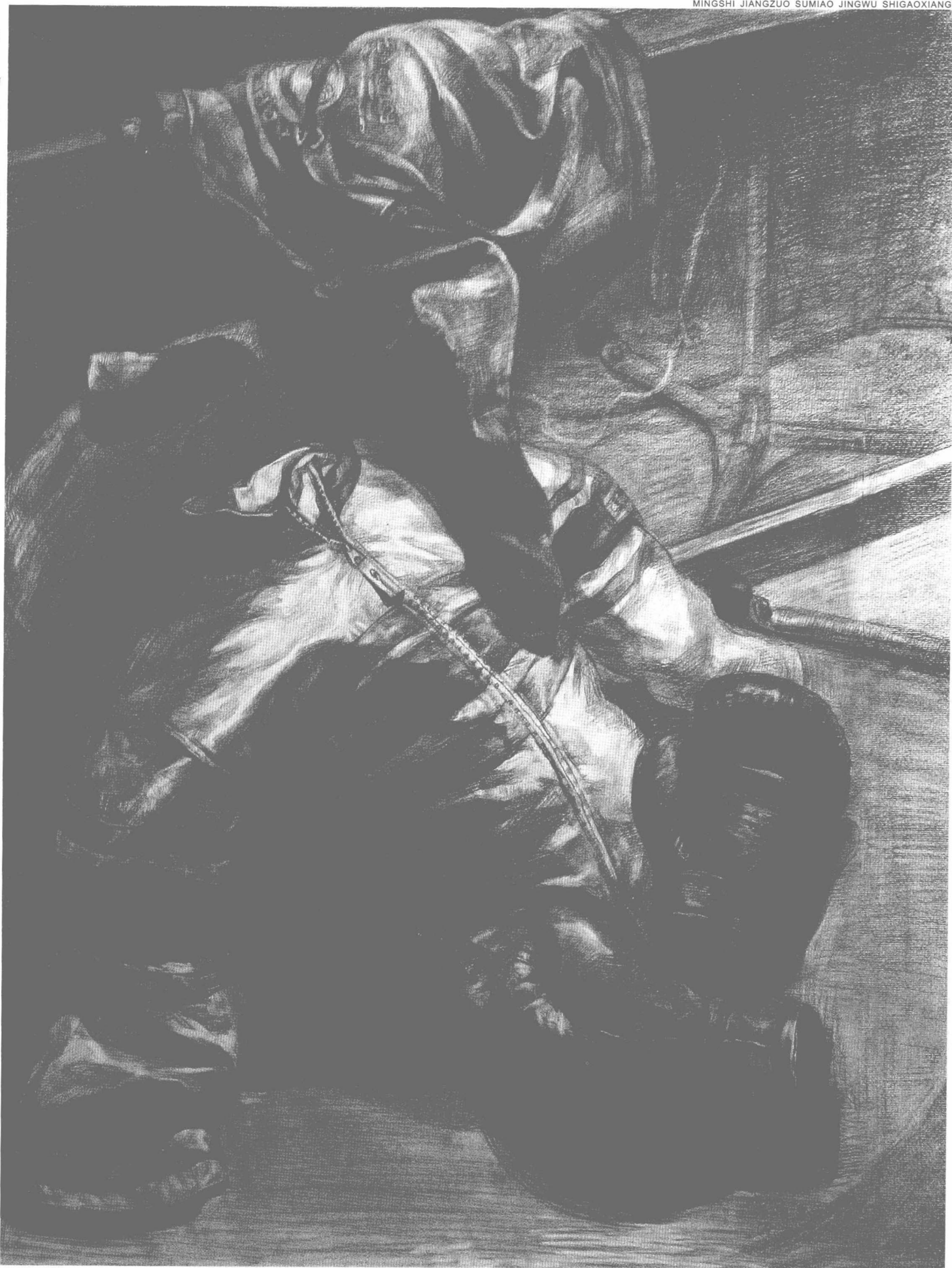
步骤二：在第一步线稿的基础上，完善物体的造型特征，力求画到准确严谨。然后将物体大的明暗对比关系描画出来，要注意笔法的运用，线条要由浅入深，循序渐进。

步骤三：这一步进入大面积铺明暗色调阶段，要控制好黑白灰层次关系，亮部与暗部的反差要加强，给中间灰调留下层次空间，为下一步深入刻画打下基础。

步骤四：深入到这一步时，一定要注意两点：一个是丰富调子层次关系的同时，要避免刻画得过于琐碎，把握好局部细节与整体的关系。另一个是在描画物体本身的固有色即深浅关系时，要注意光源的影响，利用物体的光影变化，将各种物体的质感如：软、硬、柔、刚等用线条上的疏密变化表现出来。

图1 这幅静物习作大约18-19课时完成，是一张较有难度的长期作业，可以看出作者的素描功底很扎实，对画面的控制能力很强，局部细节刻画也很到位，很好地将长木窗框、衣物及拳击手套的软硬质感表现出来，画面构图布局也很有特色。

图1





步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

二、组合静物（衣物、拳击手套等）

步骤一：以长直线起稿，画出轮廓，画面构图、空间布局要合理，远近透视比例要准确，为下一步深入打好基础。

步骤二：以密集的线条排出明暗色差，塑造出大的整体空间氛围。画明暗调子要由浅入深，整体推进，注意近实远虚的色调层次变化。

步骤三：在第二步的基础上继续调整深入，注意物体固有色在光照下的明暗变化。要加强对物体质感的刻画。

步骤四：收尾阶段的刻画在把握整体调子不花、不琐碎的基础上，要精心刻画局部细节，将微妙的光影变化及物体不同质感细腻、真实地表现出来达到全因素素描技法应有的视觉效果。



图2 是一幅中短期素描静物习作，这幅习作的精彩之处在于作者精到地刻画出衣物、长木窗框、拳击手套等静物在灯光下细腻、丰富的明暗变化。由于物体质地的不同，在光照下会产生不同的明暗质感差别。作者很好地将这些差别表现出来。物体固有的软硬质地，在画面中表现得客观而真实。

图2



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

三、组合静物（衣物、拳击手套、静物灯）

步骤一：起稿时要根据自己所处的角度画出最佳的构图布局。

步骤二：营造静物所处的背景空间时，要注意透视变化。同时也要注意远近物体的虚实变化。

步骤三：在深入刻画时，要明确静物的主次关系，不要不加选择地把所看到的任何物体都当作主体去画。

步骤四：收尾阶段线条运用或紧或松、有虚有实地刻画物体质感，在质感的表现上，要注意高光与反光的黑白对比度。



图3 这幅静物写生习作的最大特点是画面整体控制能力强，黑白灰层次分明，局部细节刻画生动精彩。尤其是把拳击手套皮革的松软质地表现得淋漓尽致。

图3



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四

四、组合石膏像写生

步骤一：用长直线勾勒出石膏像的大体轮廓，注意大的动势转折、比例、透视关系，造型一定要严谨、准确。

步骤二：根据光源方向，确定明暗交界线，从暗部入手塑造出石膏像形体大的转折块面，把握好背景、桌子平面与立面的前后空间对比关系。

步骤三：这一步深入刻画时，要注意控制好亮部到暗部的过渡关系。在不影响大的黑白灰布局的前提下，要着重表现中间灰调子的丰富变化。

步骤四：到了最后收尾阶段，一定要控制好画面大的整体关系，造型要准确严谨，黑白灰调子层次过渡既要丰富又要有条理。要避免调子过腻。



图4 是一幅典型的全因素素描习作，作者手法朴实，造型严谨。黑白灰层次关系丰富，局部刻画完整细腻。石膏像暗部区域的刻画尤为精彩。

图4



有很多学生喜欢把看到的所有物体的暗部都画得一抹黑，从不考虑比较它们本身固有的差别。因而在摆设静物的时候就主动地把静物之间固有色的差别拉开得很大。如：图5，白色石膏几何形体与深色的玩具及酒瓶，这样静物本身就构成了很强烈地黑、白、灰画面，学生在学习过程中，再不用去过多强调它们的色调差别，只要区别每个静物自身的黑、白、灰变化，画好最重、最黑的部分再去和其他较为亮一些的部分局部比较，刻画起来就更加生动、更加轻松。这样的课题的开设对于学生加强绘画要表现黑、白、灰的理解就容易了许多，同时，对学员很好地理解肖像画黑头发与白色的脸及灰衣物之间固有色的关系，大有益处，为肖像画学习做了铺垫、打下了基础。

图5



图6



图7



图8



图9



图10

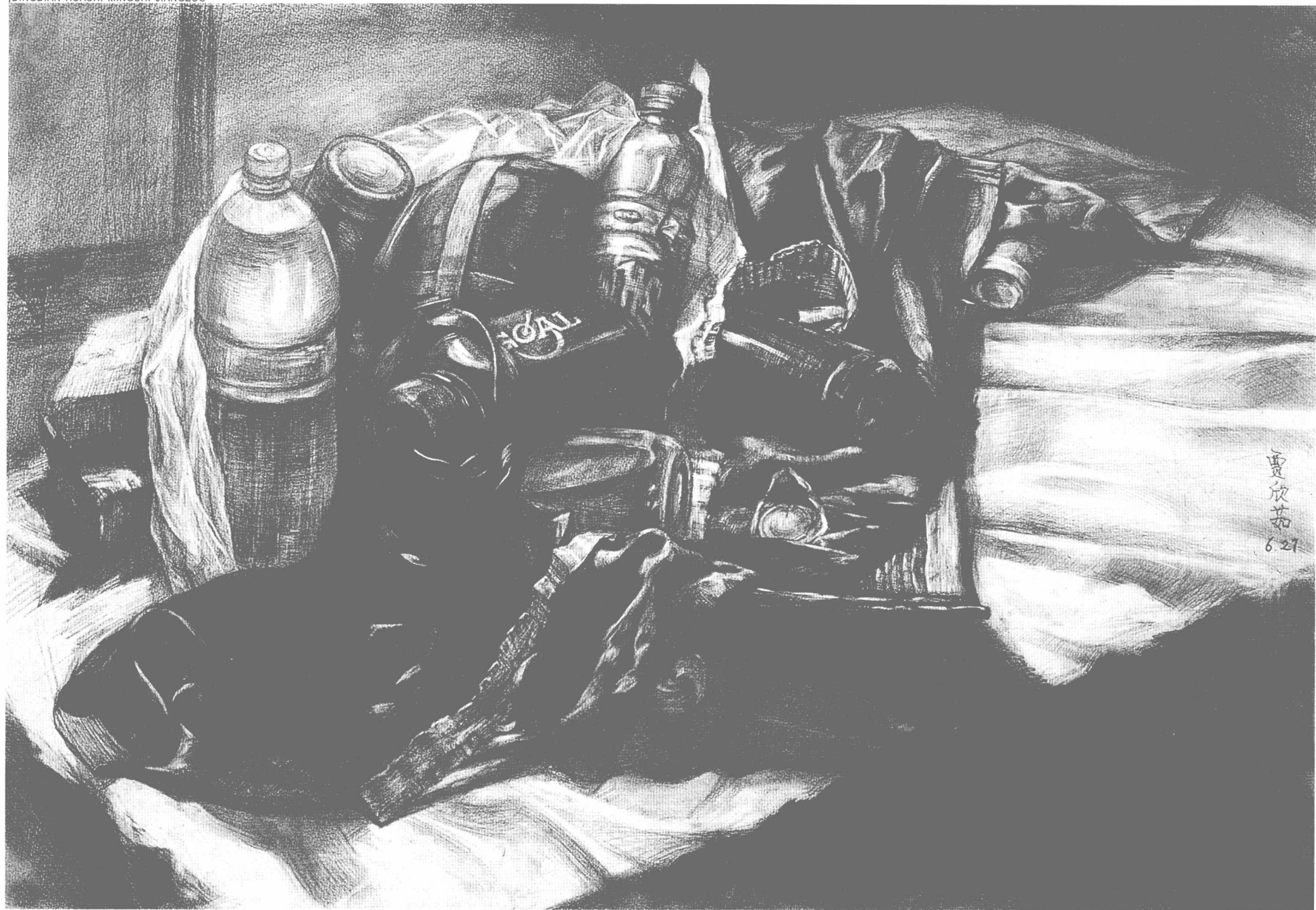


图 11

其实一张较长期、较深入的全因素素描，就可以有足够的时间让学生较完整地考虑到整个画面的所有因素，但是很多学生由于太痴迷细节、质感等等因素，同时是很难把握整体观察和区别好物体之间的差别的。我们在教学当中就更应该在他们自认为画完的时候，强迫其再重新调整画面，让他们反复摆弄刻画物体的虚实、黑白，这样慢慢来调整空间，达到一幅具有真空间感的画面。这对训练提高学生对空间的理解、对画面的整体把握控制能力，无疑是个好办法。