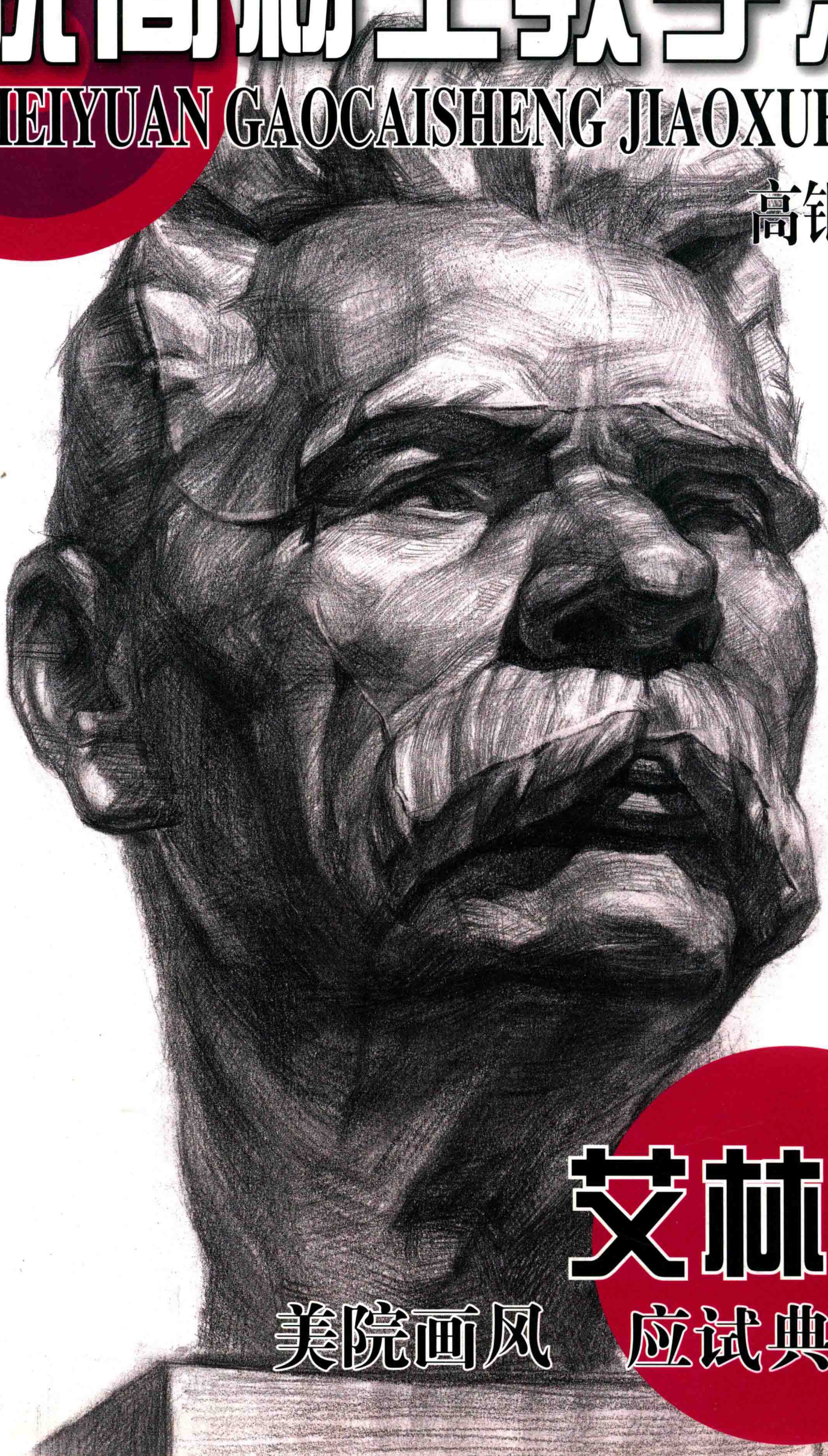

新 80 后一代

美院高材生教学范画

MEIYUAN GAOCAISHENG JIAOXUE FANHUA

高银河 主编

艾林 卷

美院画风

应试典范

新 80 后一代 美院高材生教学范画

艾 林

主编 高银河

广西美术出版社

伤。我问他时，他绝口不提对方是谁。由于他固执地与我对峙，我通知了他的家长，然而最后来的却是他的小姨。由于对方伤得很重，艾林要承担一笔数额很大的医药费。他的小姨流着泪跟我说，艾林家里已经山穷水尽了，他的母亲已经在病床上昏迷了半年，艾林全部的学习费用都是由他这个小姨来承担，而这个孩子自从母亲得了病后就变得少语而敏感。随后我才得知，这次打架事件的起因是因为对方辱骂了他的母亲，所以促使了这个平时认真画画的倔强男孩疯狂地爆发。

因为这件事，我和艾林谈了很久，期间他只说了一句话：“他们可以侮辱我但不该侮辱我的妈妈，我错了，我不该给老师添麻烦。”这件事让我很难办，但出乎我意料的是，他不知从哪里弄来了医药费如数交给了我。

同年，艾林以优异的成绩考取了鲁迅美术学院油画专业，之后的三年里我每年都能收到他的祝福短信。

2005年的一天，艾林扛着一卷子画挤进我的门口，我还没来得及问，艾林就激动地跟我说他开画室教学生了，这些作品都是他的学生画的。艾林感觉自己在教学中存在很大的问题，他希望我传授他一些教学的知识。对于艾林来说，艺术是他永远的追求，但现实是，因为家庭的原因他必须要分出一些时间来赚钱，而艾林，就如对待自己的绘画研究一样，对待他的教学和学生也同样的一丝不苟，赋予真心，他立志要把他的学生教好。之后我们关于教学有了一段时间的接触与探讨，我们在不知不觉中走得很近，因此我看到了艾林在教学与绘画方面的一点点的进步提高，看到了他对待学生和自己艺术追求的严肃认真的态度。

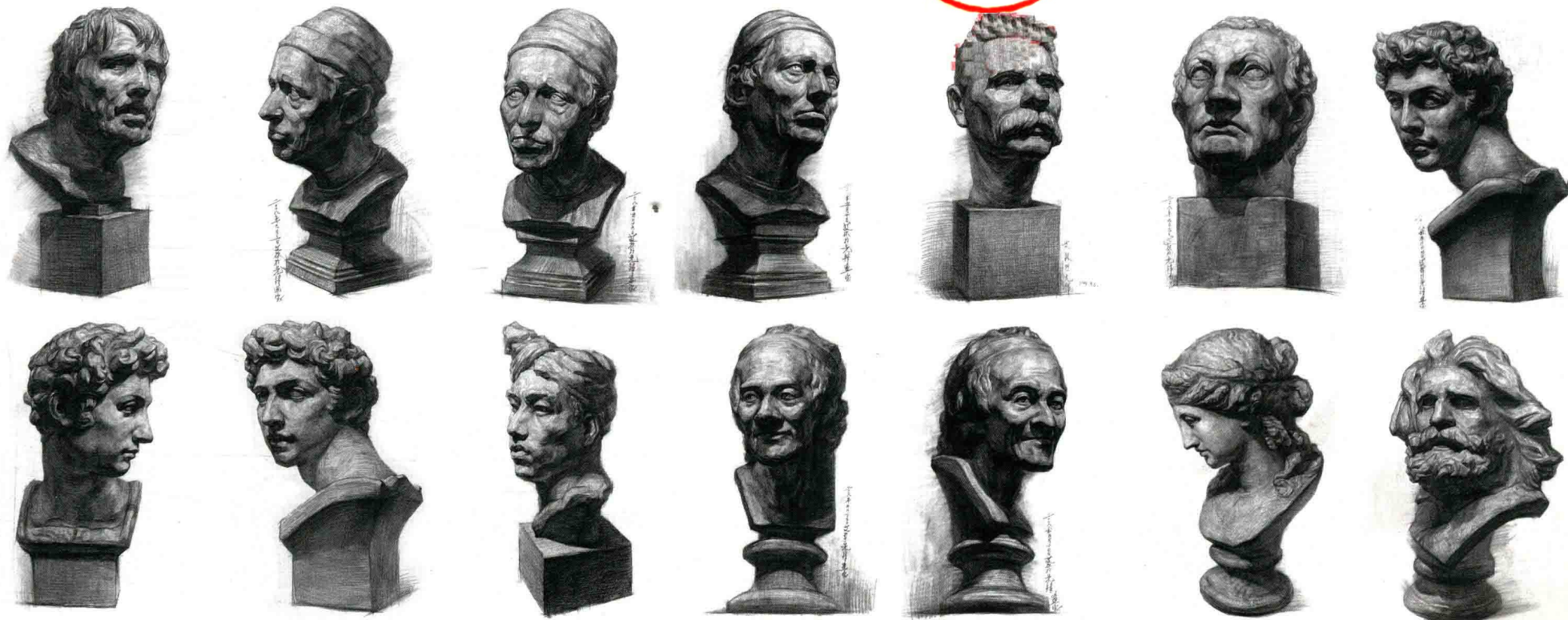
艾林的素描石膏像绘画作品充满了强烈的表现性，用笔粗犷大胆，画面一挥而就，不拘泥于细节的刻画，更注重整体的气势，而这正是目前石膏像教学中所普遍缺少的特性：在比例、明暗、体块表现准确之后，更为重要的是画者个人情感的抒发，我们面对的并不仅仅是一个熟视无睹的石膏像，而是石膏像背后原型鲜活的个性，只有认识到这一点，我们的作品才能感染人、打动人，才能在美术高考试卷中脱颖而出。艾林的素描石膏像绘画就是这样的作品。

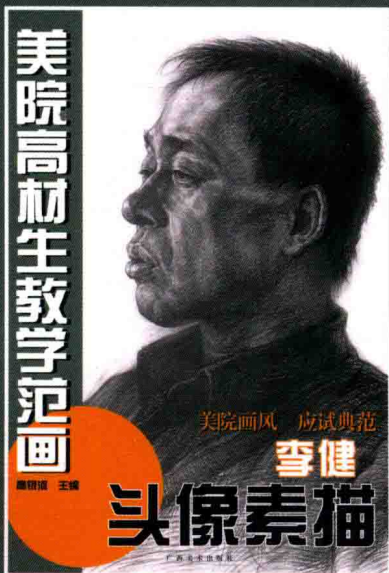
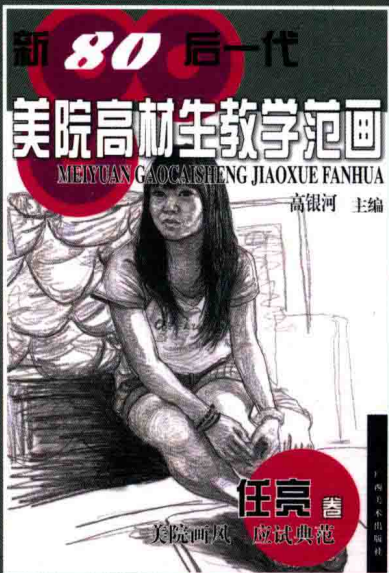
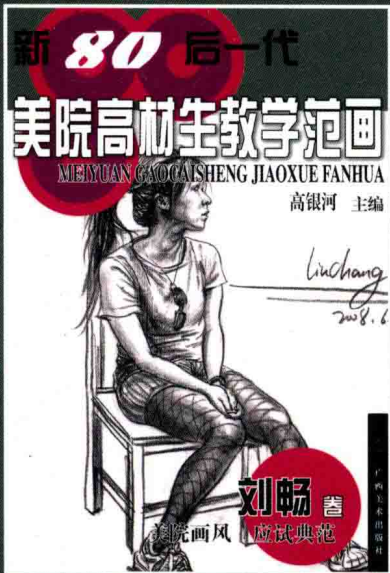
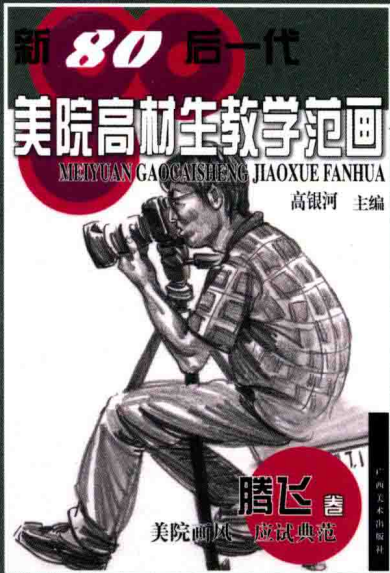
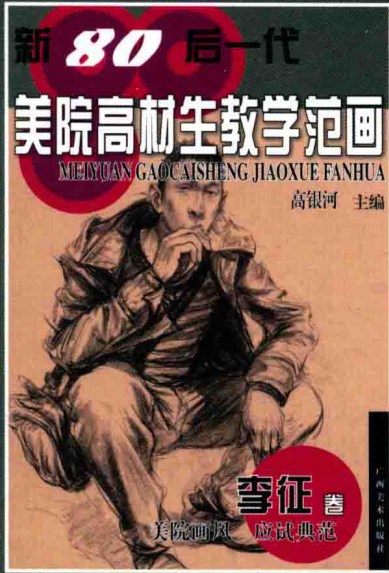
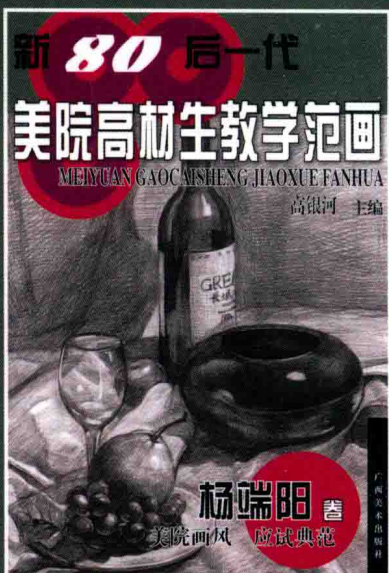
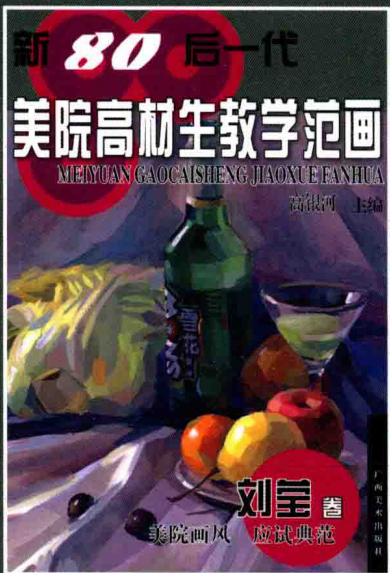
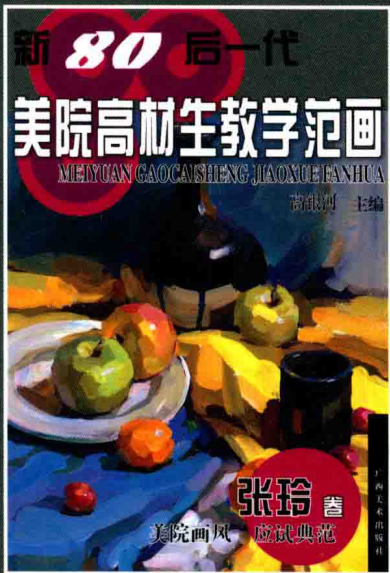
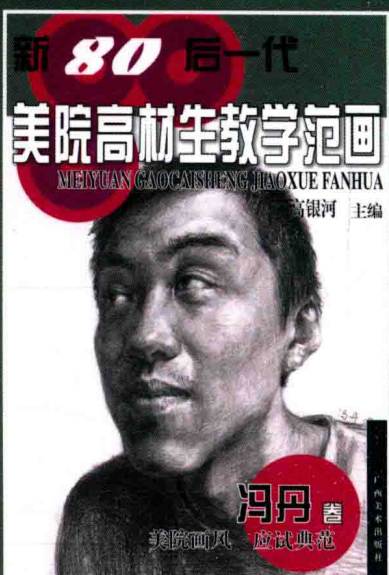
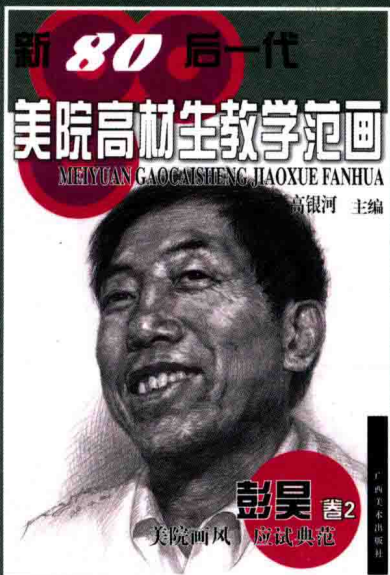
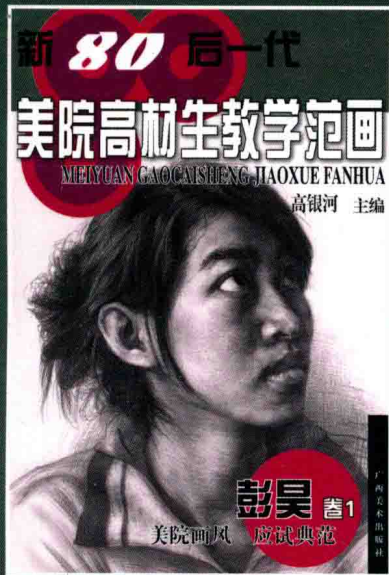
最后，希望本书能够对广大的美术爱好者和广大美术高考考生有所帮助，有所启迪。

高银河

2009年8月12日于沈阳

图书在版编目(CIP)数据

新80后一代美院高材生教学范画·艾林卷/高银河
主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2009.8
ISBN 978-7-80746-431-0

I. 新… II. 高… III. 石膏像—素描—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第154288号

新80后一代美院高材生教学范画·艾林卷

XIN 80 HOU YIDAI MEIYUAN GAOCAISHENG JIAOXUE FANHUA

主 编: 高银河
著 者: 艾 林
出 版 人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
图书策划: 张 东 杨 勇
责任编辑: 吴 雅
校 对: 罗 茵 陈小英
审 读: 陈宇虹
封面设计: 高 原
版式设计: 朗 子
出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530022)
网 址: www.gxfinearts.com
制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司
版 次: 2009年9月第1版
印 次: 2009年9月第1次印刷
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/8
印 张: 5.5
印 数: 1—5 000册
书 号: ISBN 978-7-80746-431-0/J · 1113
定 价: 32.00元

版权所有 翻印必究

ISBN 978-7-80746-431-0

9 787807 464310 >

新 80 后一代 美院高材生教学范画

艾 林

主编 高银河

广西美术出版社

伤。我问他时，他绝口不提对方是谁。由于他固执地与我对峙，我通知了他的家长，然而最后来的却是他的小姨。由于对方伤得很重，艾林要承担一笔数额很大的医药费。他的小姨流着泪跟我说，艾林家里已经山穷水尽了，他的母亲已经在病床上昏迷了半年，艾林全部的学习费用都是由他这个小姨来承担，而这个孩子自从母亲得了病后就变得少语而敏感。随后我才得知，这次打架事件的起因是因为对方辱骂了他的母亲，所以促使了这个平时认真画画的倔强男孩疯狂地爆发。

因为这件事，我和艾林谈了很久，期间他只说了一句话：“他们可以侮辱我但不该侮辱我的妈妈，我错了，我不该给老师添麻烦。”这件事让我很难办，但出乎我意料的是，他不知从哪里弄来了医药费如数交给了我。

同年，艾林以优异的成绩考取了鲁迅美术学院油画专业，之后的三年里我每年都能收到他的祝福短信。

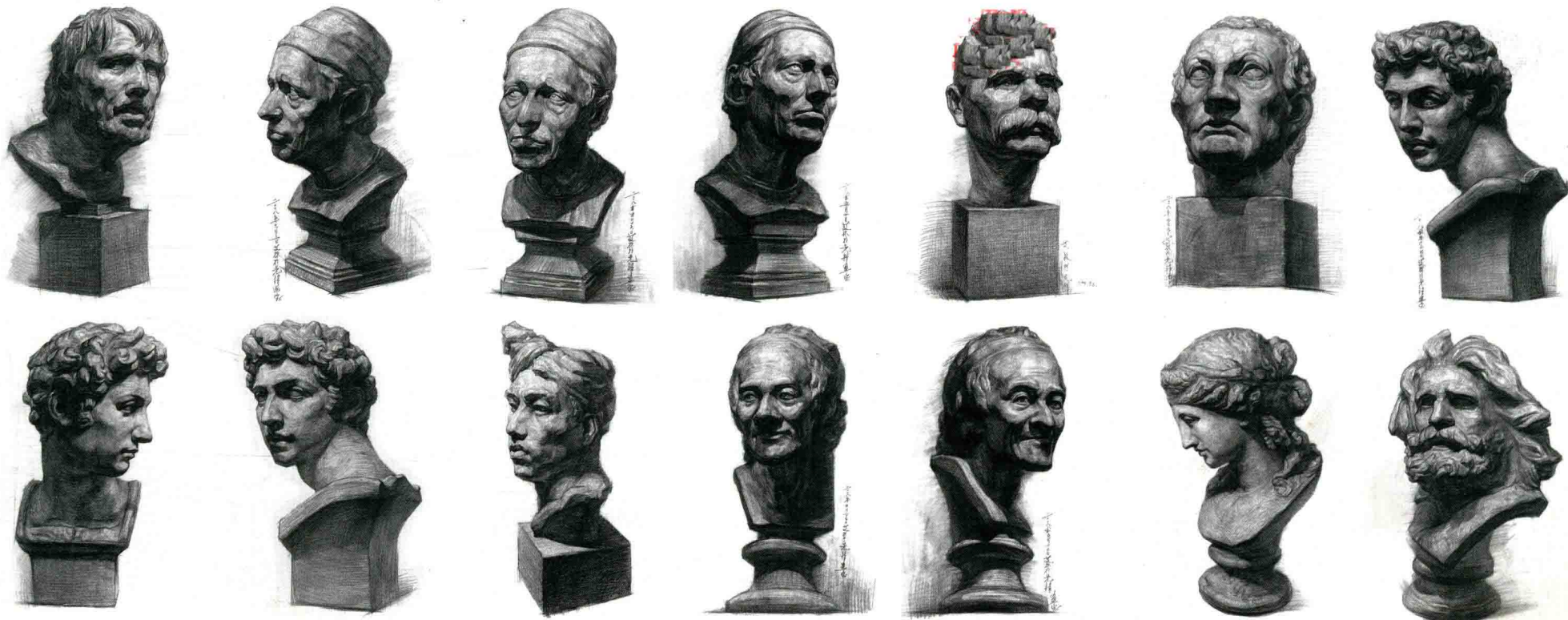
2005年的一天，艾林扛着一卷子画挤进我的门口，我还没来得及问，艾林就激动地跟我说他开画室教学生了，这些作品都是他的学生画的。艾林感觉自己在教学中存在很大的问题，他希望我传授他一些教学的知识。对于艾林来说，艺术是他永远的追求，但现实是，因为家庭的原因他必须要分出一些时间来赚钱，而艾林，就如对待自己的绘画研究一样，对待他的教学和学生也同样的一丝不苟，赋予真心，他立志要把他的学生教好。之后我们关于教学有了一段时间的接触与探讨，我们在不知不觉中走得很近，因此我看到了艾林在教学与绘画方面的一点点的进步提高，看到了他对待学生和自己艺术追求的严肃认真的态度。

艾林的素描石膏像绘画作品充满了强烈的表现性，用笔粗犷大胆，画面一挥而就，不拘泥于细节的刻画，更注重整体的气势，而这正是目前石膏像教学中所普遍缺少的特性：在比例、明暗、体块表现准确之后，更为重要的是画者个人情感的抒发，我们面对的并不仅仅是一个熟视无睹的石膏像，而是石膏像背后原型鲜活的个性，只有认识到这一点，我们的作品才能感染人、打动人，才能在美术高考试卷中脱颖而出。艾林的素描石膏像绘画就是这样的作品。

最后，希望本书能够对广大的美术爱好者和广大美术高考考生有所帮助，有所启迪。

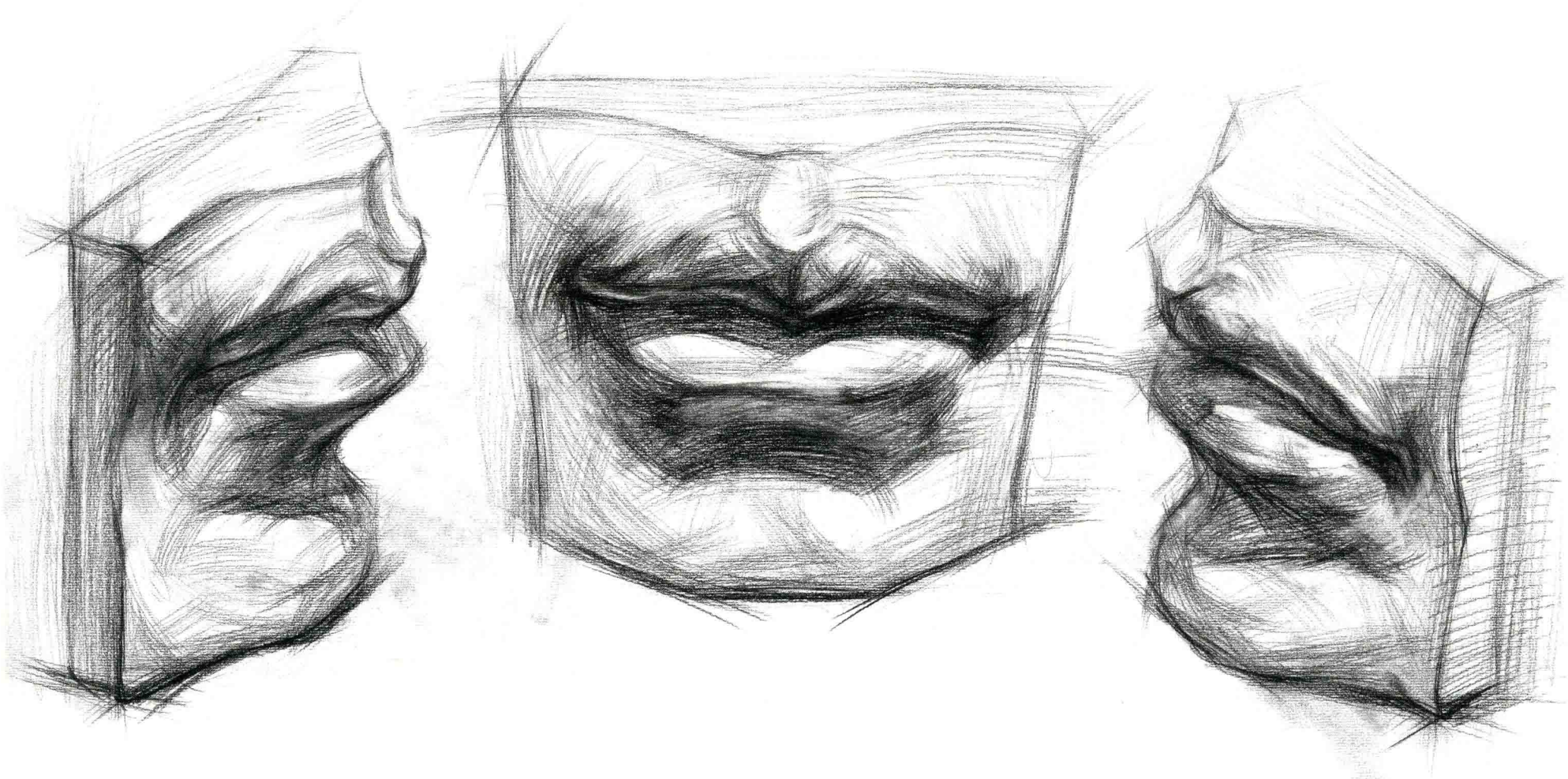
高银河

2009年8月12日于沈阳

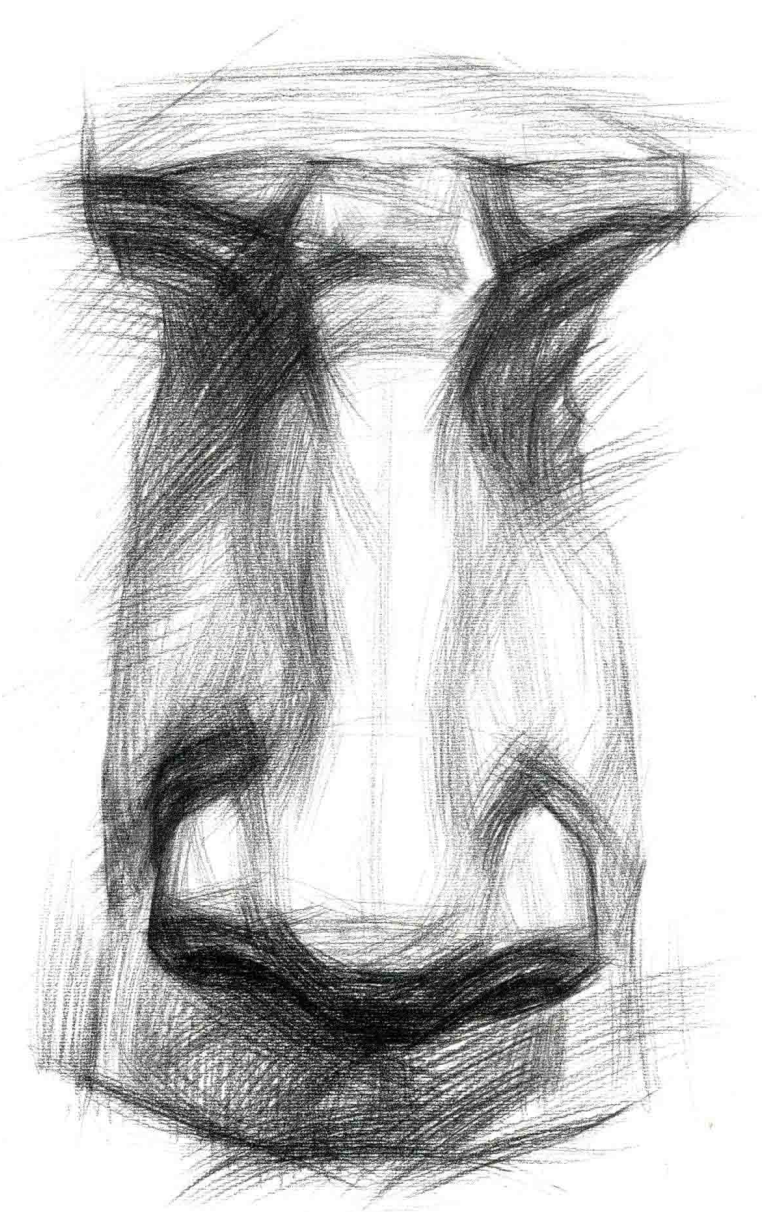

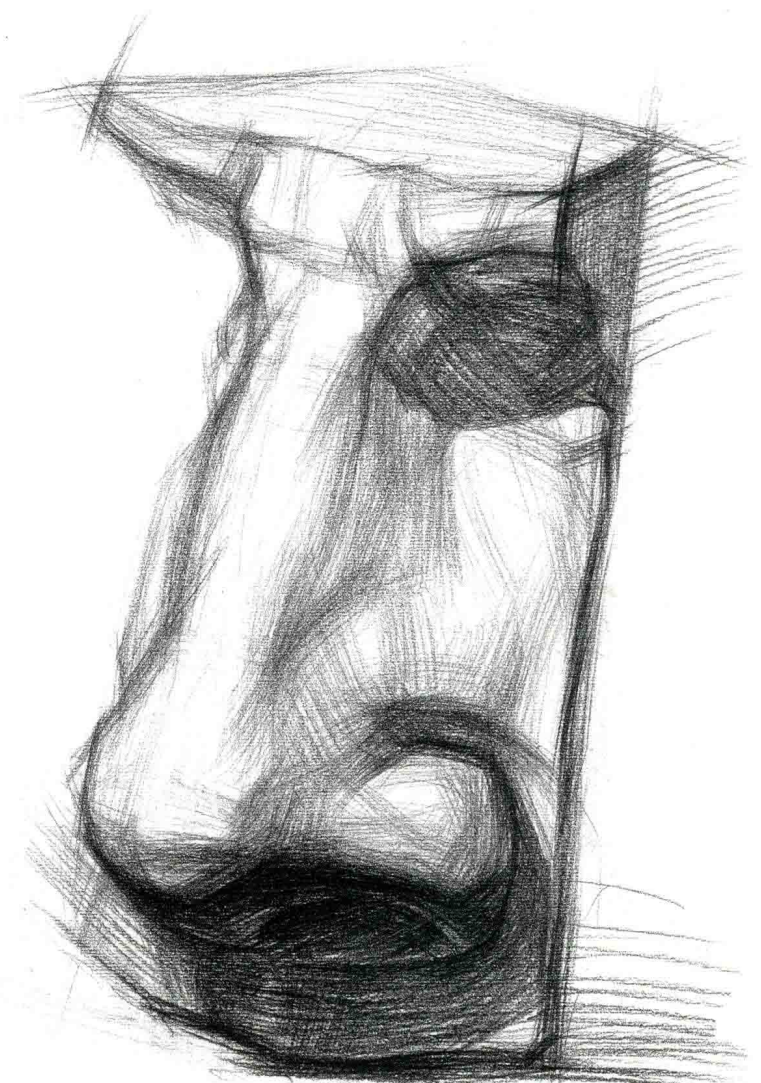
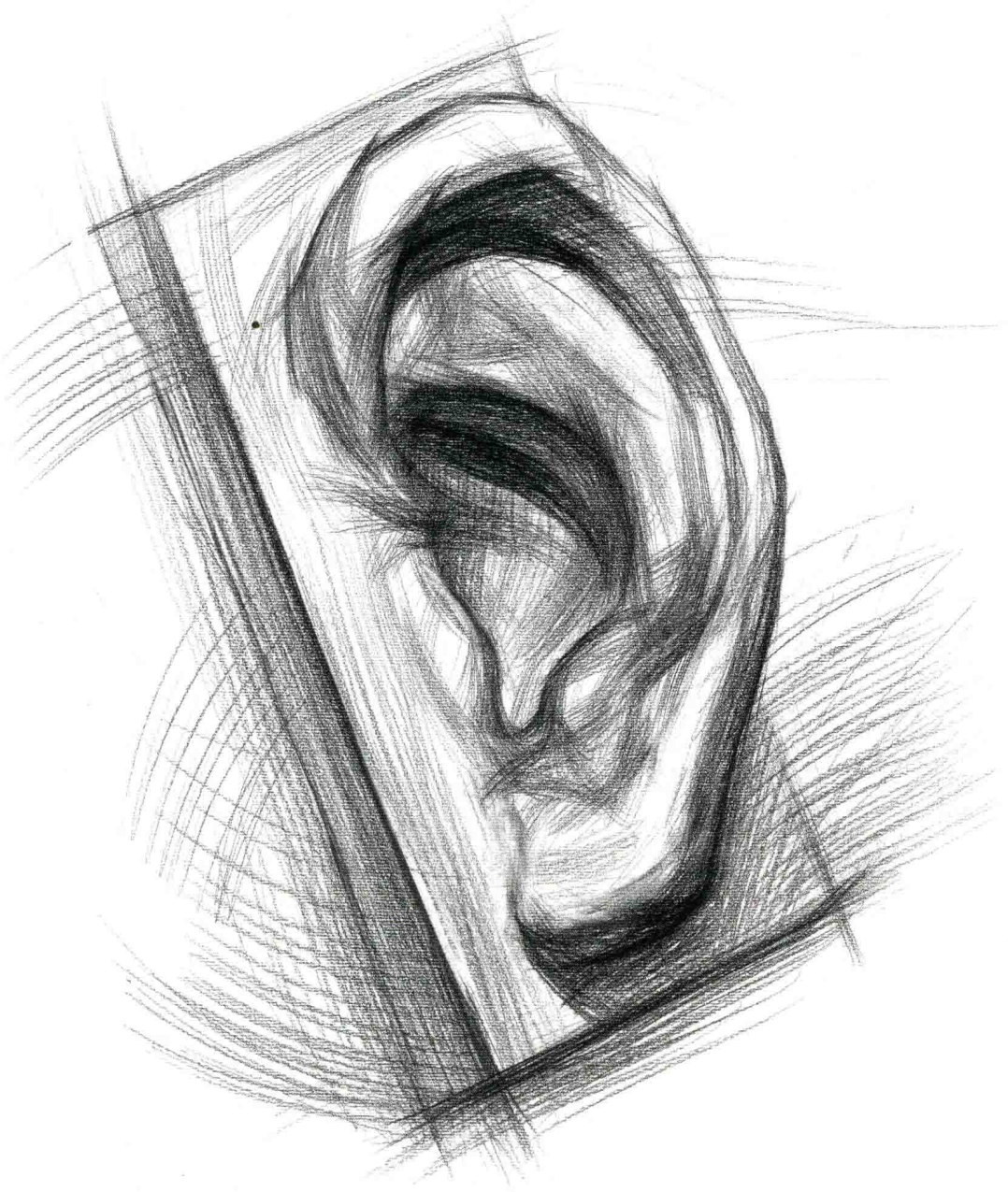
艾林子
先锋画室
07年四月

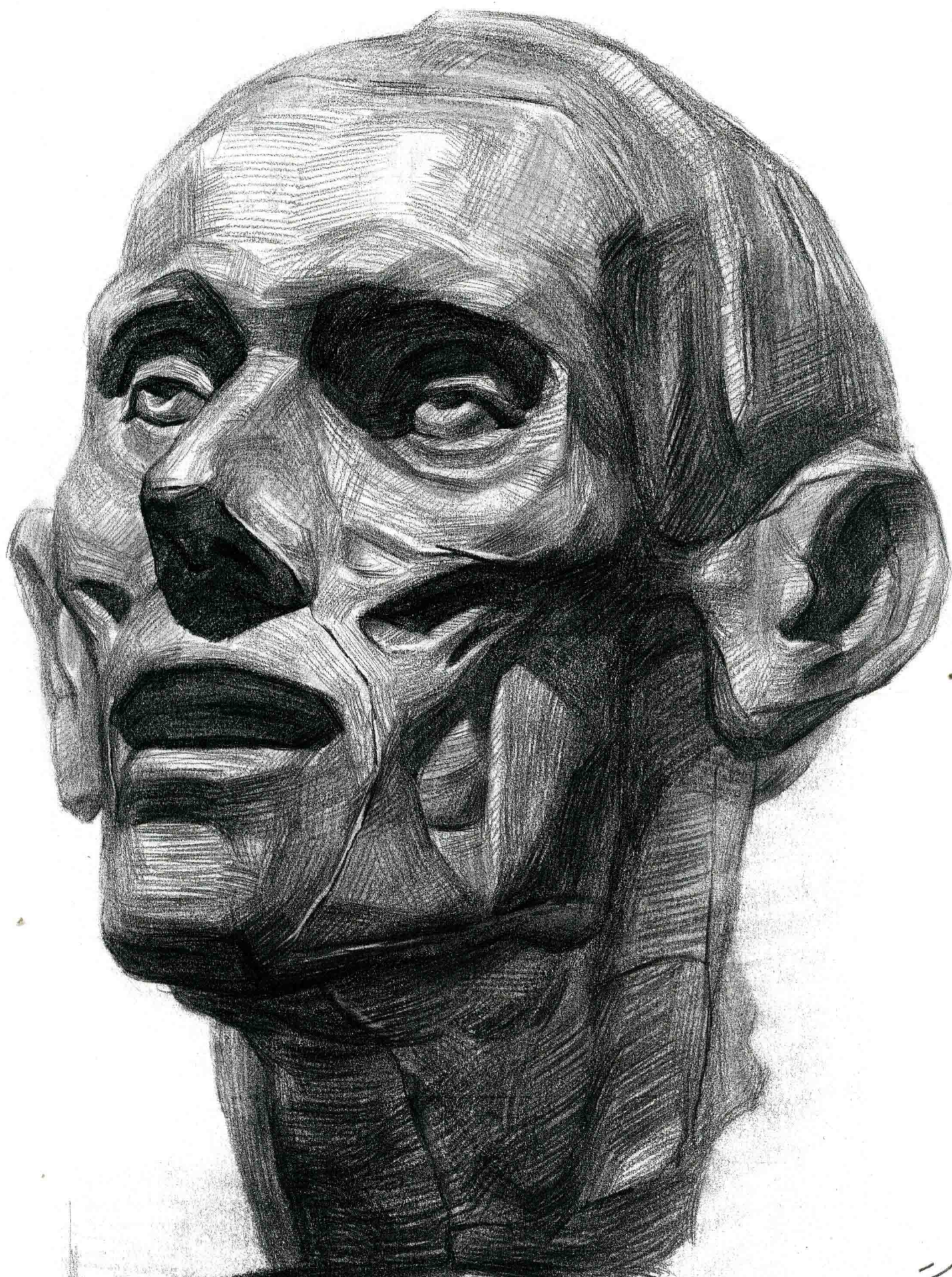
艾林子先锋画室 07年四月

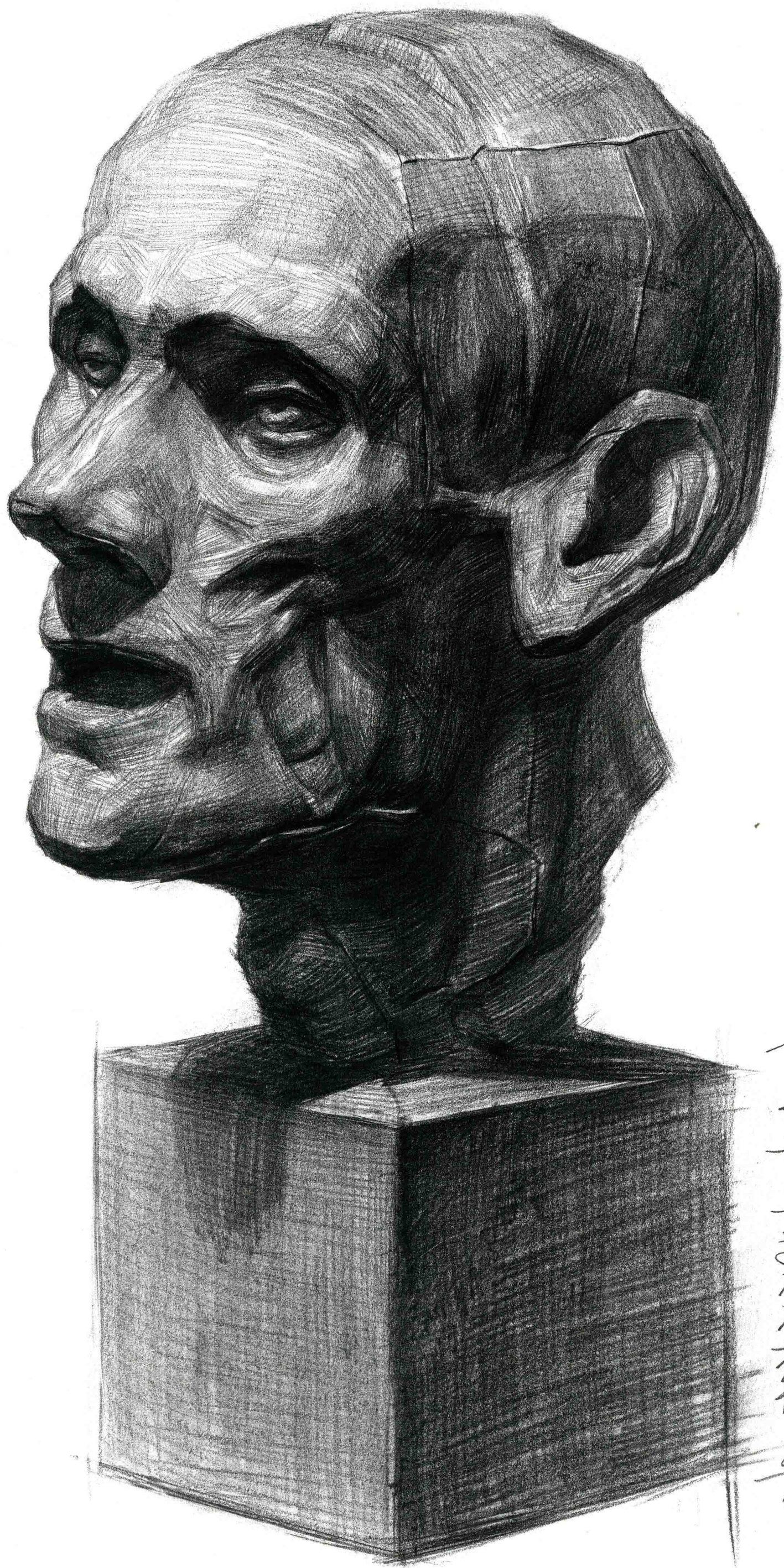
二〇一六年六月于先锋画室
艾林

艾林
二〇一六年六月于先锋画室

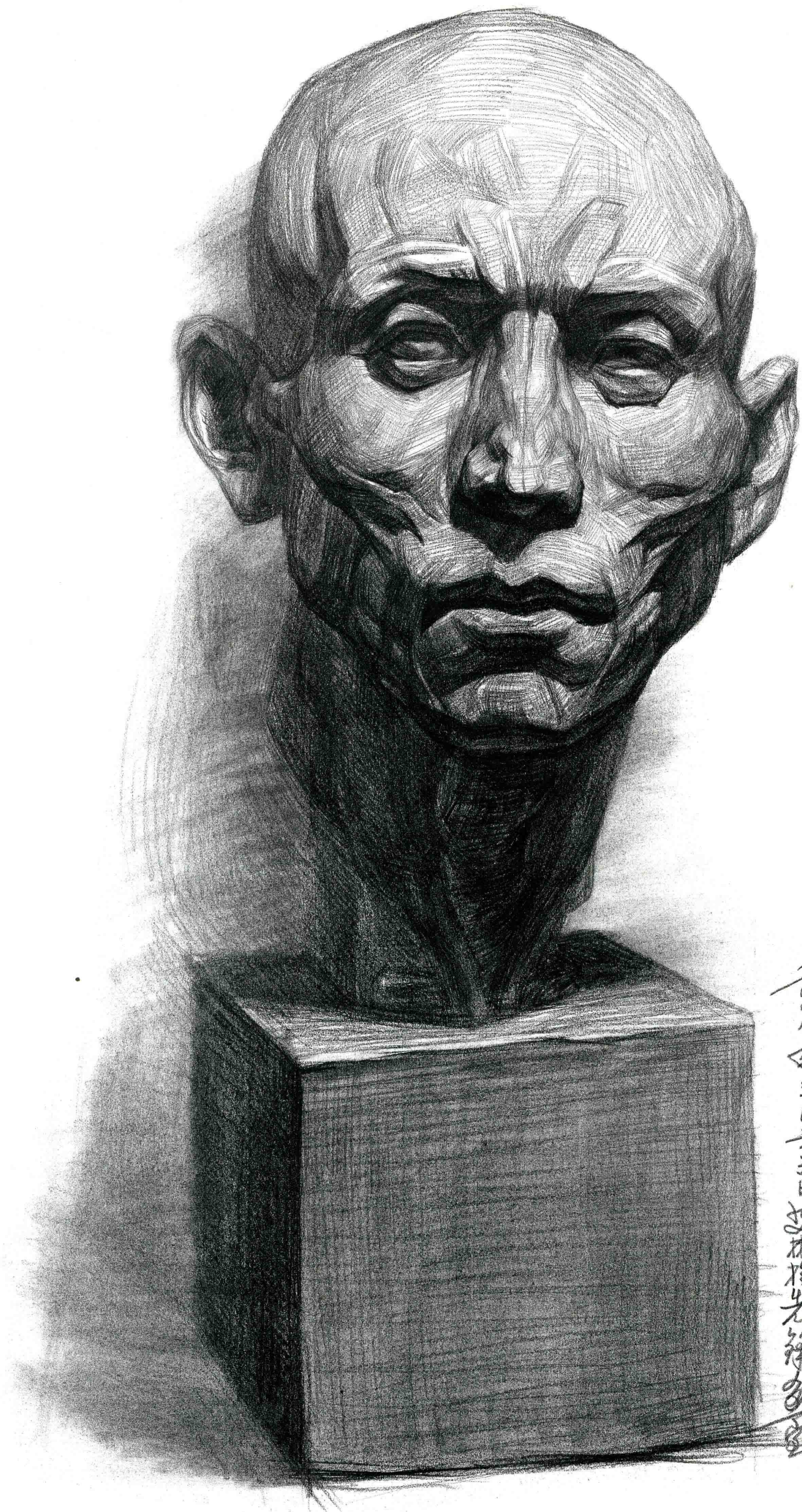
二〇〇八年五月十三日 芝林於光緒畫室

二〇〇八年五月十二日
艾林於光緒之日

二〇〇八年五月
艾林于先鋒画室

二〇〇八年五月二十七日 艾林於先鋒画室

- (1) 准确捕捉石膏像的形体，将其大的明暗关系布置在画面当中。
- (2) 认真观察石膏像的整体明暗，我们会发现在特定的顶光源下，鼻底的暗影是最重的，所以我们必须迅速地将其捕捉，置入画面当中。
- (3) 鼻底最重的暗部画出来之后，接下来我们将整个石膏像的暗部与其相比较，将整体的明暗布置在画面当中，把暗部画完整。
- (4) 暗部画好之后，等于已经构建了整幅画面的基础工程，再慢慢将每个形体的明暗交界线通过中间色调的不断比较、深入，慢慢刻画出形体的各处微妙变化。

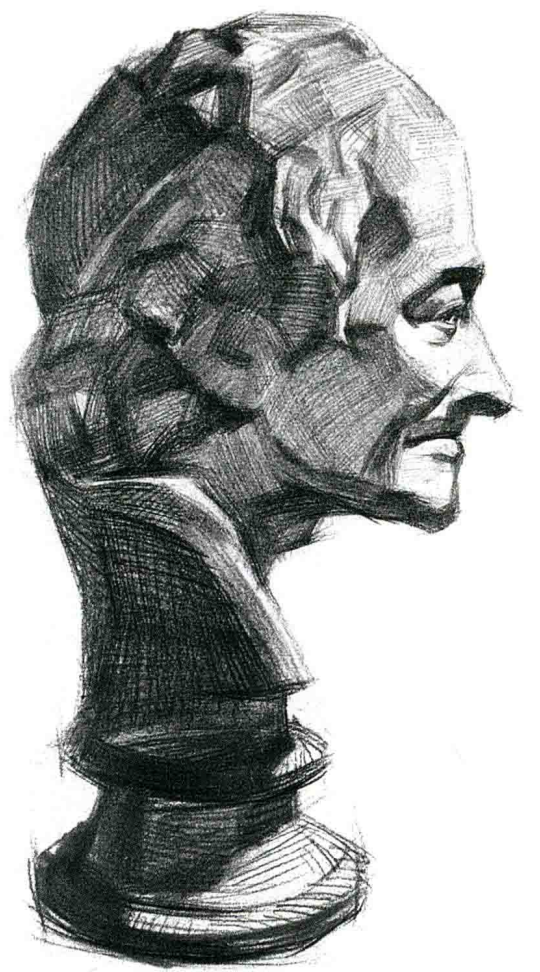

针对这个罗马青年我们作一个基本的结构体块关系的步骤讲解：

- (1) 在石膏像写生造型的第一个阶段，我们必须更多地考虑对象的头、颈、胸和大的体块关系，在这个步骤中我们对形体的概括尽量做到宁方勿圆，以整体比较作为重点。
- (2) 在基本造型准确后，第二步的工作，我们要将形体转折的结构稍作比较后对其强弱进行区分，并将暗部浑浊的结构关系用结构线的方法清晰地表现出来。为之后的步骤作好铺设，达到事半功倍的效果。
- (3) 概括暗部，用手指或一张面巾纸随着我们原本画好的结构线随势擦蹭，使明暗很快地显现出来。
- (4) 在擦蹭这个过程中我们将一些方的强硬的形体关系减弱了，因此在深入刻画前我们必须再次进行加强和调整，做到有备无患。

(1) 以简练的线条将比例概括在画面上，并用精细的线条将一些小的关系表现出来。

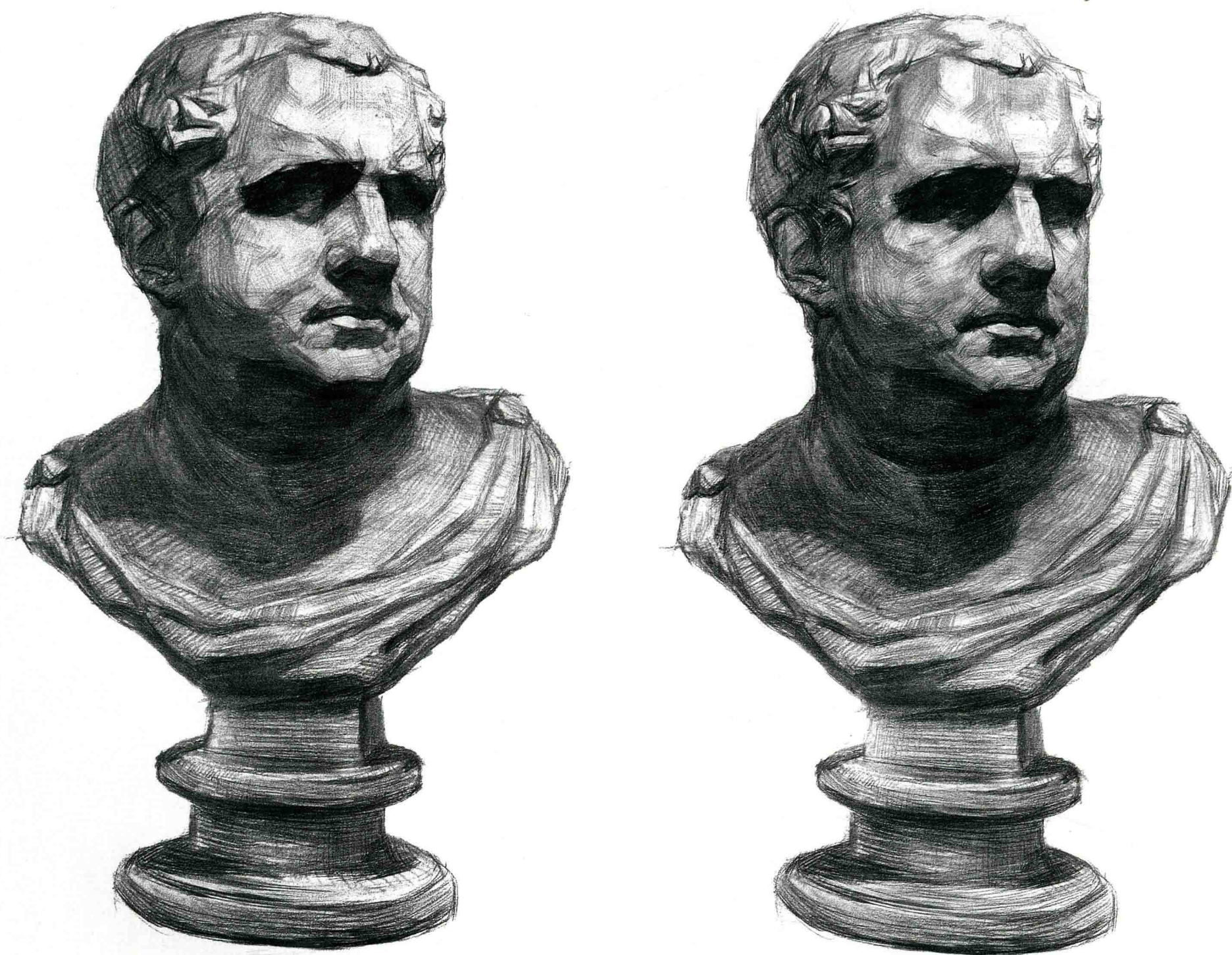
(2) 侧面的石膏是一张完整的脸的一半，画这个角度的时候较难处理的是如何将整个侧面的空间和体积关系表现出来，避免画平。我们在第二个步骤中可以先将每一处的明暗通过空间的比较铺放在画面里，这样便为以后的深入过程减少了很多容易混淆的问题。

(3) 通过反复比较，我们第二次用明暗、光影与单线将石膏的形体准确地确定在画面当中。

(4) 同样的，我们也要将暗部细致刻画，并对各处明暗交界线整体比较，整体区分。

(5) 这个石膏像的暗部面积较大，我们为了更多地突出大的形体关系，必须将暗部概括为整体，再慢慢过渡到中间色调以至亮部。

- (1) 起稿。起稿不是一个走过场的过程，它是之后所有工作的基础，我们必须以严谨的态度对待这一步骤，在第一阶段将形体结构勾画清晰、准确。
- (2) 用光影的办法再将形体确定一遍，同时将基本的明暗在画面中布置出来。
- (3) 对于石膏像写生，在深入过程中最好的办法就是一次性地将石膏最暗的部分直接表现到位，这样之后要进行的黑白色调的比较就轻松得多了。
- (4) 将暗部画好后，进入中间色调刻画阶段。在这个过程中要更多地去比较各中间色调之间的差别，存精去粕，无论某个部位多么精致，它都必须为空间和大的效果服务。
- (5) 画亮部，整体调整。