

高考美术习作精练 素描&色彩&速写

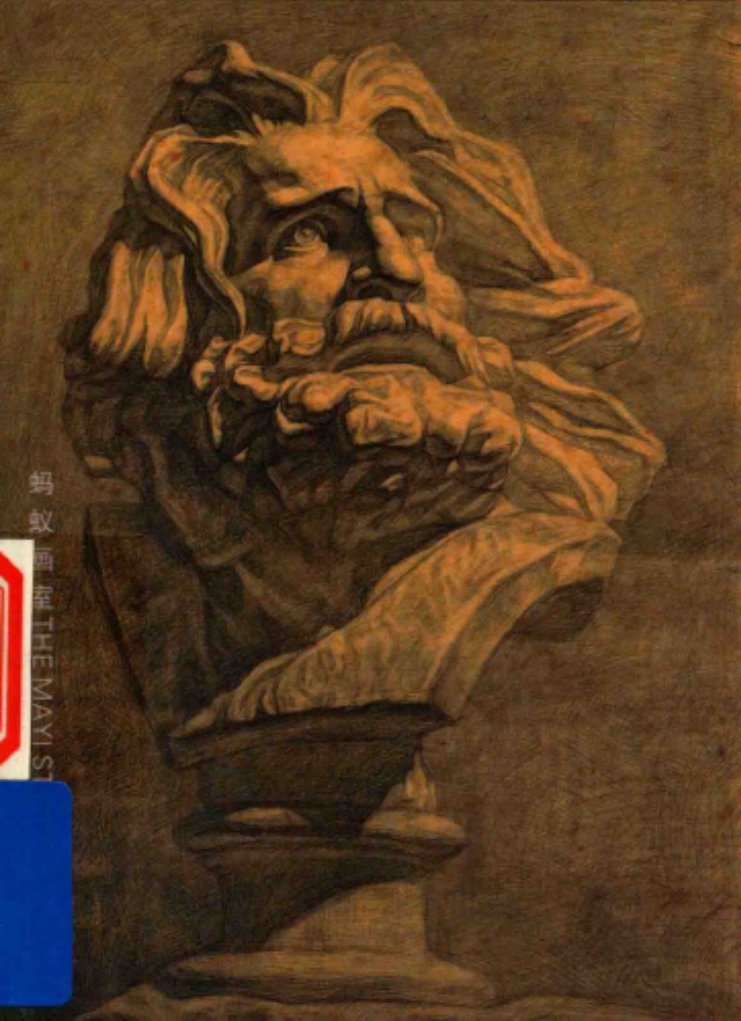
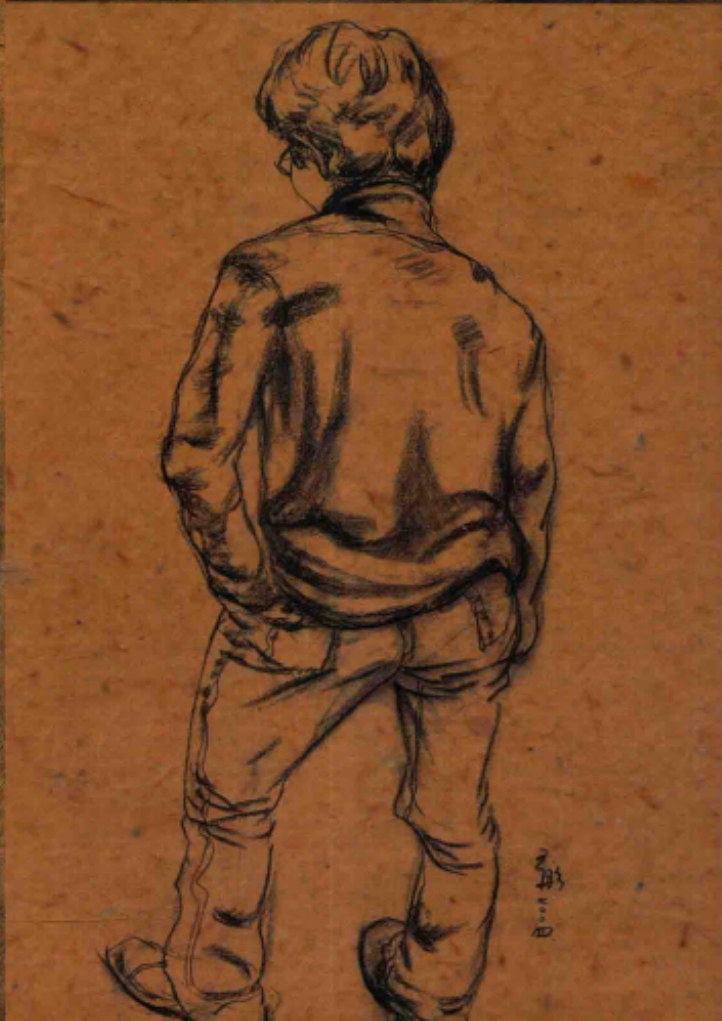
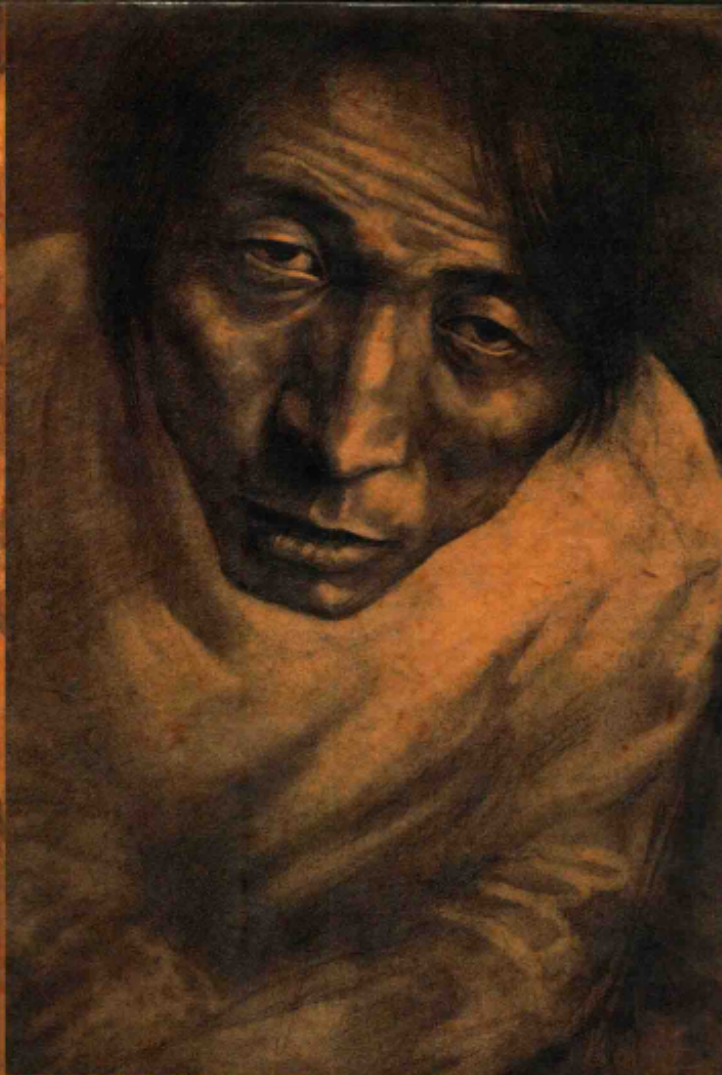
蚂蚁画室

THE MAYI STUDIO

慕永政 王曦彤 编著

晋级美院

甘肃人民美術出版社

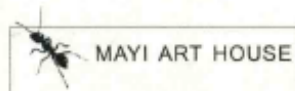

图书在版编目(CIP)数据

蚂蚁画室:晋级美院 / 慕永政编著. —兰州: 甘肃人民
美术出版社, 2006. 11
ISBN 7-80588-611-3

I. 蚂... II. 慕... III. 素描—作品集—中国—现
代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第132932号

蚂蚁画室

慕永政 编著

责任编辑: 刘铁巍 马吉庆

封面设计: 慕永政

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: (730000) 兰州市南滨河东路520号

电 话: 0931-8773224(编辑部) 0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://gsart.home.sunbo.net>

刷: 兰州大众彩印包装有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/12

印 张: 6

插 页: 2

字 数: 50千

版 次: 2006年11月第1版 2006年11月第1次印刷

印 数: 1~2 000册

书 号: ISBN 7-80588-611-3

定 价: 36.00元

(甘肃人民美术出版社图书若有破损、缺页可随时与本社发行部联系更换)

版权所有 盗版必究

蚂蚁画室晋级美院

素描 & 色彩 & 速写

THE MAYI STUDIO

蚂蚁画室 ANT STUDIO

慕永政 王曦彤 编著
晋级美院
JINJI MEIYUAN

甘肃人民美术出版社

慕永政 蚂蚁画室创始人, 毕业于西北师范大学敦煌艺术学院, 现为自由职业者。

黎明开始

到每一年最为紧张的备考期, 很多同学就早早在画室里等待天色渐亮, 在黎明的曙光中, 为求学和艺术那片未来的天空涂下新的一笔, 这一幕, 对蚂蚁画室来说, 已经持续了六个年头。六年中, 蚂蚁画室从最初的几个人到现在的上百人, 一步一步走过来。此刻, 朝阳灿烂, 画笔匆匆游走。那些珍存于共同奋斗过的师生们心底的瞬间, 不能挥笔端, 但翻开这册子, 它们就会再次回来。

为了和众多的艺术考生交流经验, 分享画画喜悦, 我们把自创办以来的部分作品结集出版, 对画室六年来的教学做一个总结, 以此体现蚂蚁画室对专业基础的判断与同一尺度, 也借以和广大美术爱好者交流和学习。

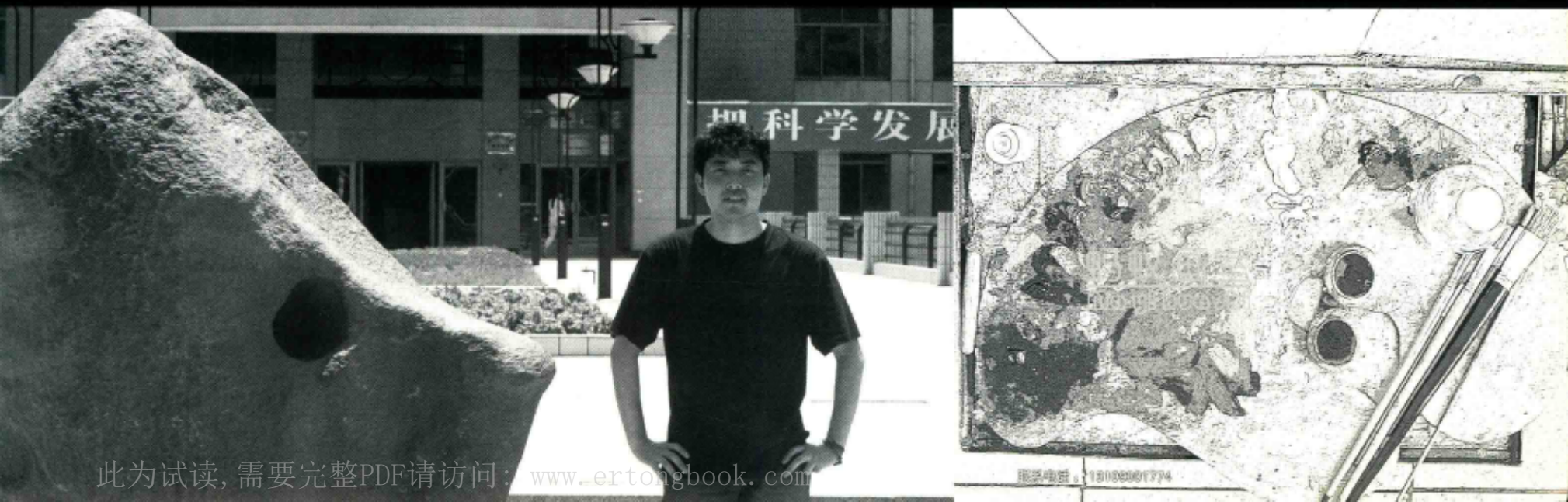
录入本书的作品以绘画造型基础作品为主。艺术若是建造视觉金字塔的巨型工程, 绘画造型的基础训练就是无比重要的夯基, 也正因为此, 画室把学生造型能力的训练放在首位, 同时强调个性, 提倡多思维取向、多手法表现, 把技法训练和观念渗透尽力结合起来, 以期同中有异。在教学效果上避免“一个脸孔”的弊端。本书的编选也体现这一思路。我们注意了收录作品对考生的引导作用, 作品以写实为主, 既要能反映基础造型能力, 又体现出对不同表现形式和手法的应运。

学习, 犹如渡过一条问题的河流, 每一个考生在面对造型知识和操作能力、观察、感受和艺术表现、领悟能力和技巧把握等一系列细节问题时, 都要花费时间和精力去摸索解决, 而对参考资料的选用似乎是他们在问题之河中需要摸到的第一块石头。作为交流和参考资料, 希望本书不仅可以成为艺术考生一个可供学习和借鉴的范本, 也能成功借以发现更多问题, 向河流更深处行进的一块落脚石。奥地利诗人里尔克曾虔诚地对上帝和艺术祈祷: “我们全都是匠人: 要么是学徒, 师傅, 要么是大师。”而对所有刚刚踏入艺术学习之路的考生来说, 这还是天亮前的黎明。

本书的出版是一个初步尝试, 瑕疵难免, 欢迎同行的交流指正。感谢几年来关心和支持蚂蚁画室的师生朋友, 也祝愿为艺术而热情奋斗的考生取得成功。

蚂蚁画室 二零零六年十二月

王曦彤 毕业于西北师范大学敦煌艺术学院研究生部。蚂蚁画室专职教师, 从事多年美术辅导, 经验丰富。

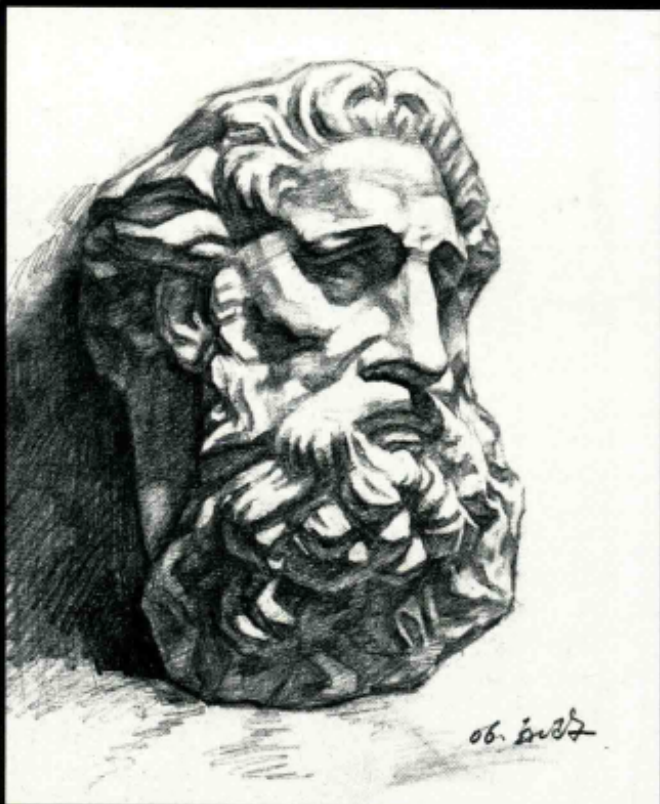

图1 摩西 (16×13cm) 慕永政

图2 朱理亚诺·美第琪 (22×14cm) 慕永政

结构观念,在造型艺术的意义上是指对描绘物象解剖结构和形体结构上的认识与理解。结构观念的建立,旨在建立素描基础训练中“理解形态开始、从结构造型起步”的较高的学习起点,以理性的、科学的观察方法和思想方法,破除初学者习惯的视觉经验和思维方式,提高他们在素描基础训练中对物象形态结构的辨析能力、理解能力和表现能力,从而获得能够深入形态表象和结构实体之中的洞察力,准确捕捉到物象结构本质要素,并运用造型语言揭示出来,成为物象特征和精神意象的完美体现。

一、结构观念的建立

在素描基础训练中,培养和建立造型上的结构观念,加深对所描绘物象在解剖结构上的研究与理解,弄清结构原理并运用结构造型对每一位艺术学徒来讲,都是在素描基础中有待解决的课题。这关系到初学者在习画过程中能否获得正确的理性思维方式和深入体察形态内在结构的能力,尽快走出摹仿客观表象的误区,在造型上得到理性的深化和创造性的升华。在低年级的基础训练中,经常会出现这样的情况,学生面对所描绘的课题、兴趣和注意力往往集中在物象吸引人的某些细节上或明暗变化丰富的光影上,并不加选择地试图把这些客观因素表现出来,虽然花费了很大精力,结果却事倍功半,要么画面仅有肖似的轮廓和浮华的外表,缺少内在骨架,要么画面整体上缺少必要的联系,形象显得单薄,内容空泛等等。这些问题的存在,固然有习画者手头上技巧不熟练的因素,但究其根本原因是结构造型观念淡漠,缺乏对物象在结构本质上的深入观察和深刻理解使然。这种急功近利的学习态度和盲目摹仿客观表象的习画方法,必然导致学习上的弯路,甚至使学习停滞不前,因此,必须建立造型的结构观念。应当明确,素描基础训练的目的并不只是在技巧上如何表现物象,更重要的是要学会正确地观察和理解物象的造型特征,把握物象的本质结构和普遍的造型规律,这实际上是一个积极的理性思维过程,它强调的是对物象本质特征的洞察能力和分析能力,米开朗基罗曾说过:“艺术家用脑,而不是用手去画。”大师的这句话精辟地概括了理性思维在造型艺术实践中的重要意义。

在素描基础训练中,建立自觉地结构形态观念,是对所描绘物象观察、认识、理解、表现等诸多方面的综合调整过程。综合调整的目的,就是要强化对象造型结构因素在理性上的感知能力,掌握造型的主动性。

二、认识形状与结构

形状与结构是物体在空间中存在形式的客观反映,它们是相互依存的,共同支配着物体的形态特征和结构特征。并在空间上和力学上始终保持着协调一致的形式。它们共同构成了物象形态的基础,把握着自然界一切物体的平衡。就视觉经验而言,眼睛可以毫不费力地把握物象形状的基本特征,这是每个视力健全的人都可以做到的,但是,在造型活动中,仅以看到的形状当作物象特征的全部,显然是错误的,一双没有经过训练的普通人的眼睛和画家的眼睛,对同一物体的形状在特征上会有着显著不同的认识,前者可能注意形状的表面因素,而后者可能更注重物体形状的本质结构特征。

三、结构的几何形成因素

结构是物象组合秩序和搭配关系在结构形式上的客观反映,它具有支配物象形状本质特征的功能。在大千世界里,任何不同的物象都有其自身的组合秩序和搭配形式,构成了纷繁复杂和丰富多彩的形态结构样式,但无论它们的形态变化如何复杂,却都具有构成其基本特征的总体形式规律,即几何式结构形式。

我们所熟知的几何形体,是经过科学分析从万物繁杂的形体结构中提炼、概括出来的最简约和最具有代表性的普遍规律的结构形式。任何个体的物象,不过是这基本结构规律个别秩序的重新排列与组合,它们在构造上都存在着几何式的结构因素。虽然我们所描绘的物象在结构上可能是抽象的、内在的或隐伏的。有的甚至是不可视的,但只要我们以造型的结构观念去观察它,研究它,就能够发现其复杂形态中几何式结构特征,从而把握住它在造型上的结构要点,并通过个性鲜明的艺术语言把物象还原到关键的结构形态之中。

综上所述,在素描教学的基础训练中建立和强化结构观念是提高造型艺术技能,掌握造型基本规律的有效途径,它对完善素描基础训练,培养具有坚实造型基本功和较强创造力的美术人才,具有重要的现实意义。

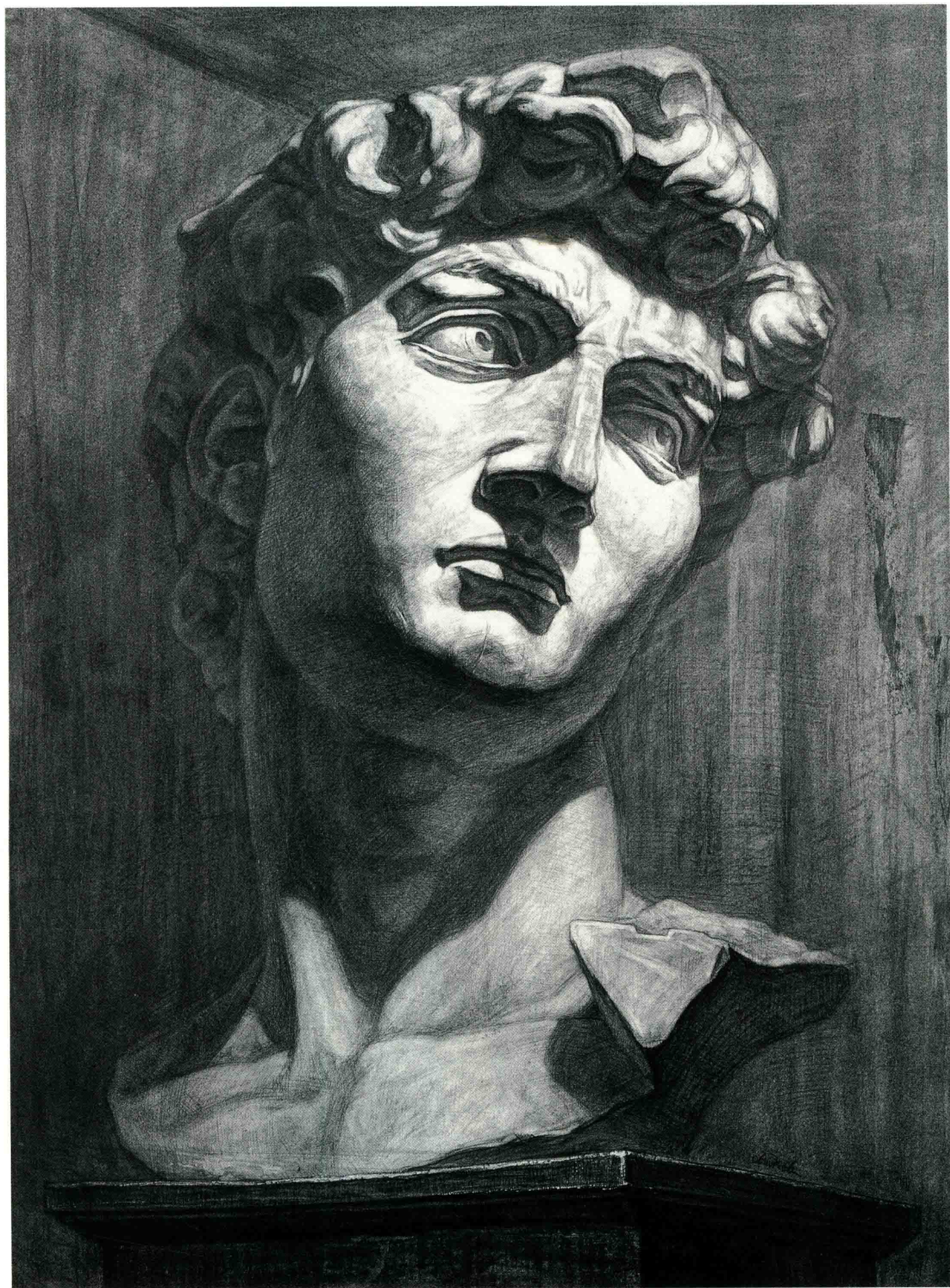

图3 大卫 (106×79cm) 慕永政

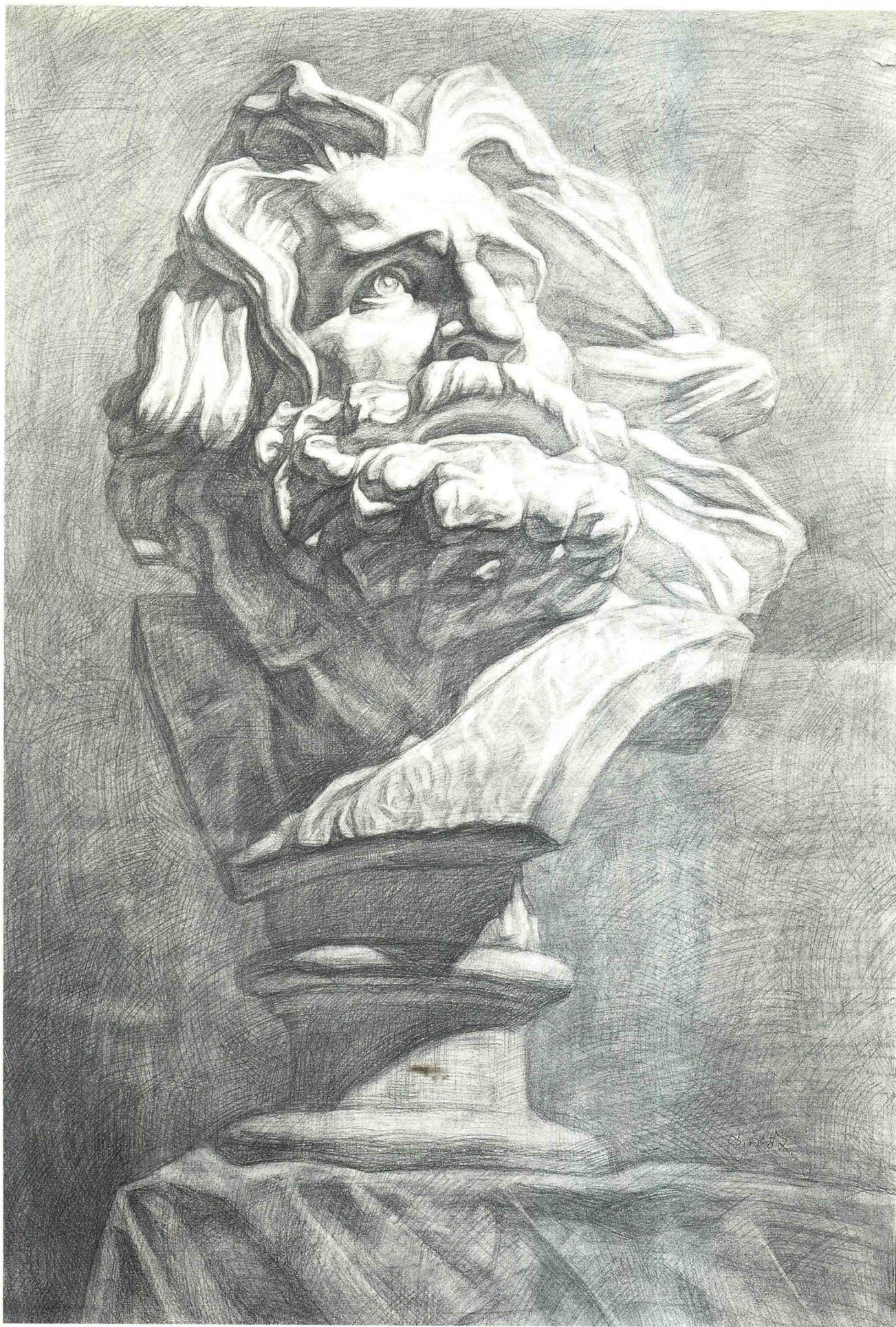

图4 马赛 (76×52cm) 慕永政

素描石膏像概述

素描被看作是进入美术大门的必经之路，因为这一训练所涉及的范围几乎囊括了艺术的全部基础领域，而石膏像素描则是这块地基的基础部分。它高度单纯的结构规律和静止稳定的状态都有利于我们在学习过程中较为深入细致的观察、分析和理解对象的形体结构，从而提高我们具体深刻地塑造形体的能力。

我们现在熟知的石膏像是经过艺术家的提炼之后的艺术形象，其本身就具有很高的艺术审美价值，他们可以在完成作业的同时自觉地呼吸到艺术的气息，同时也能对学生审美意识有潜移默化的提高。

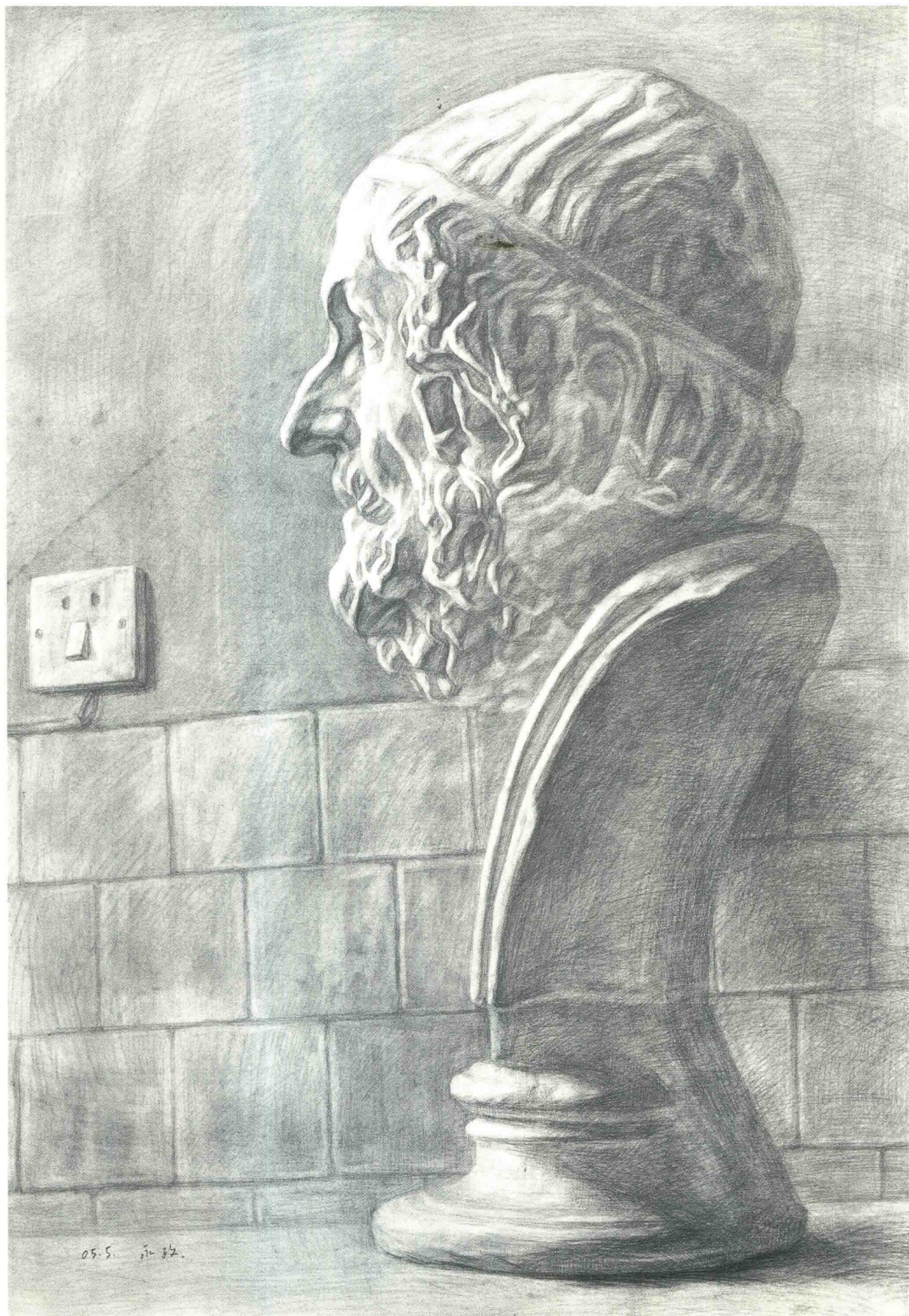
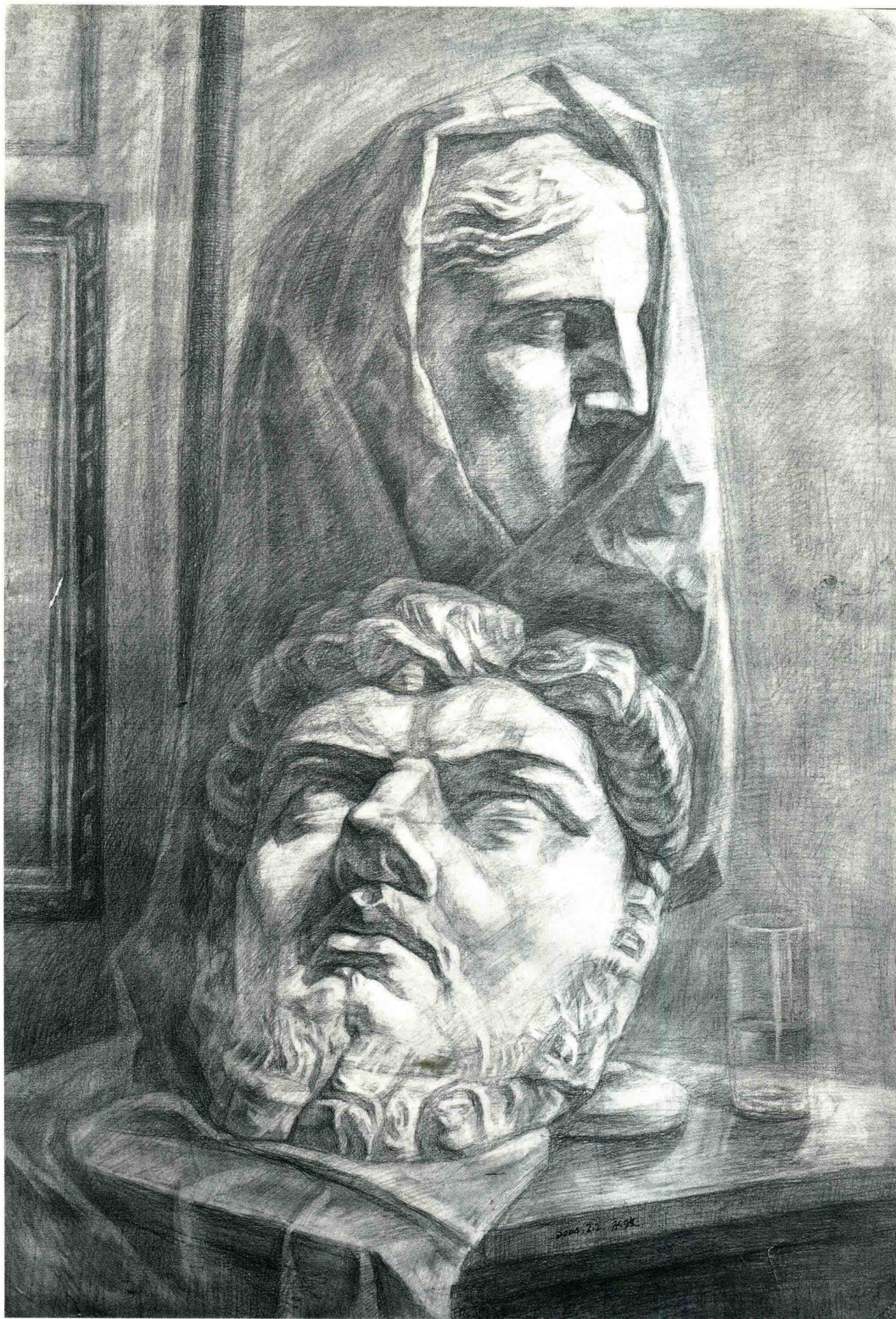

图5 荷马 (74×57cm) 慕永政

如何面对石膏像进行写生

我们在面对石膏像时，首先需要情感的投入，素描的过程并不是简单的“依葫芦画瓢”式地重复模拟，而应建立在有感而发，以形写神的基础上。要体验和感受石膏像丰富的形象特征，通过感受不断地具体和强化艺术形象，把比例、结构、透视、解剖等造型因素结合起来去表现。石膏像写生中的结构主要指头部的解剖构成，这也是构成形体的内部因素。结构是因，形体是果，在石膏像素描教学的过程中要教会学生从似是而非的表面形象中运用形体结构分析法则，结合透视原理，主动地去塑造形体。通过对画面的反复调整、处理训练学生的控制能力，唤醒学生对对象的表现欲望，达到自觉表现和神形统一的境界，使素描作品富有感染力。完成了石膏像的练习就能自然地进入到人像练习，人像相对石膏像更为的丰富，因为人是有生命的。

图6 维纳斯和亚历山大 (76×52cm) 慕永政

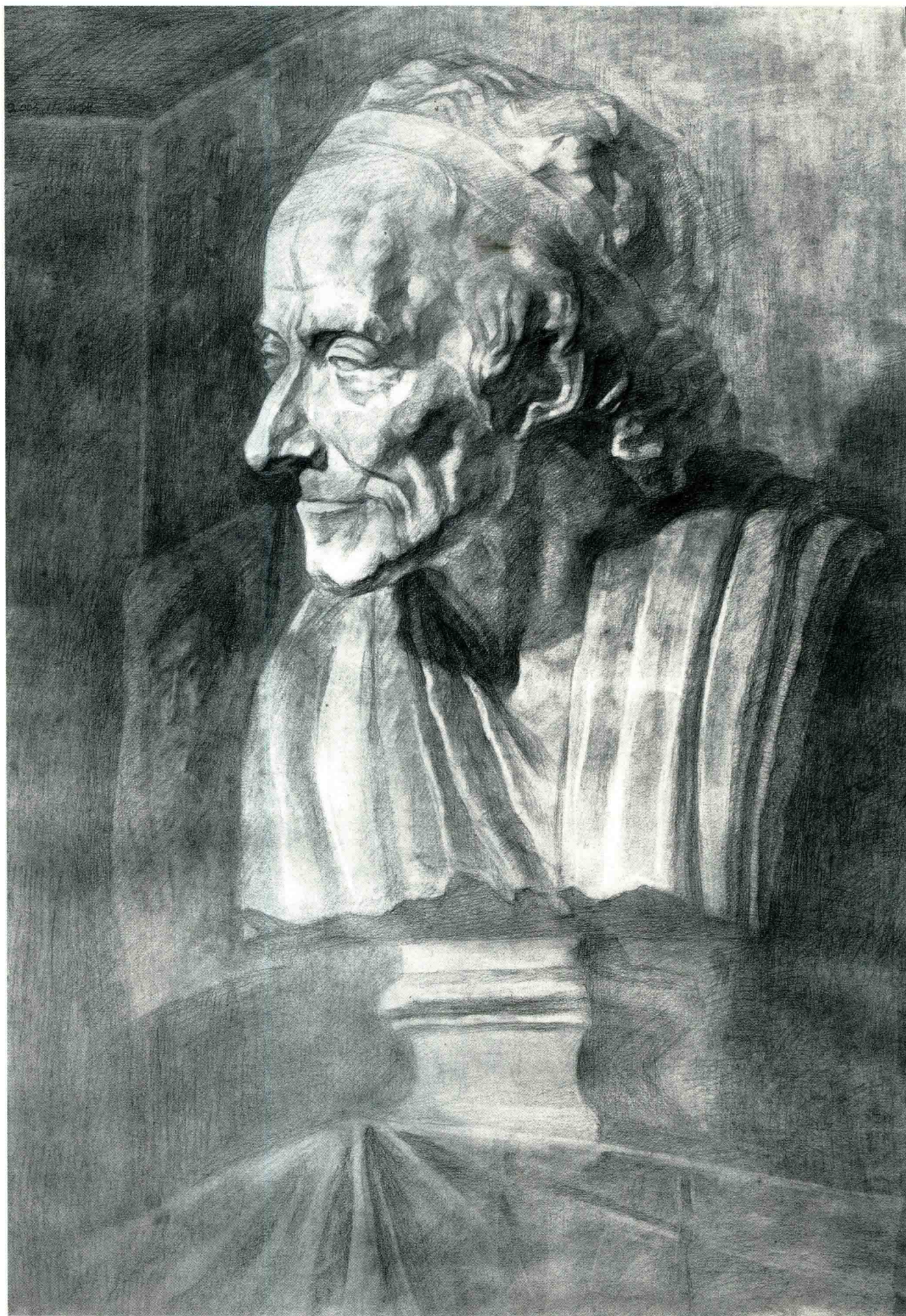

图8 朱理亚诺·美第琪 (50×38cm) 慕永政

理解素描的真正内涵

在一定的素描实践的基础上，重新回来思考素描问题，就会对素描本身的概念产生新的认识。事实上，素描的概念是指简单明确的绘画语言及艺术表达方式，但其本质内涵已远远超越了其概念本身。换句话说，学习素描的本质，不仅是素描问题，而且是艺术问题。

所以，当我们在学习素描的过程中，我们不能单纯把素描看成技法问题，而应该逐步通过对素描技法的掌握来把握艺术共存的规律，如观察方法、比例关系、结构组合、透视规律等等。使眼、心、手同步的表达来自于客观对象的真情实感，并在错综复杂的形体中，塑造对象成为概括的、强有力的艺术真实，使之更富有感染力。

因此，我们必须强化这几个方面的训练：

一、观察能力

要求整体性，不拘泥于局部，注意整体关系下的局部之间的联系。

二、比较能力

要求我们面对客观对象时，需要注重体验各形体之间的区别与联系，把握对象的特征。

三、组合意识

要求我们不仅善于处理对象的个体的组合关系，而且善于处理画面中各形体之间的组合关系，使素描表达语言更具有力度。

四、自我感悟

要求我们不受制于客体、不被动地表现对象，而是在观察、理解的基础上体悟对象，能动入微地表现内在感受。

我们既要尊重客观对象，又要把画面设定为永恒的精神趋向，使直观感受和理解认识的交汇符合意向流动，这样才算真正理解了素描的内涵。

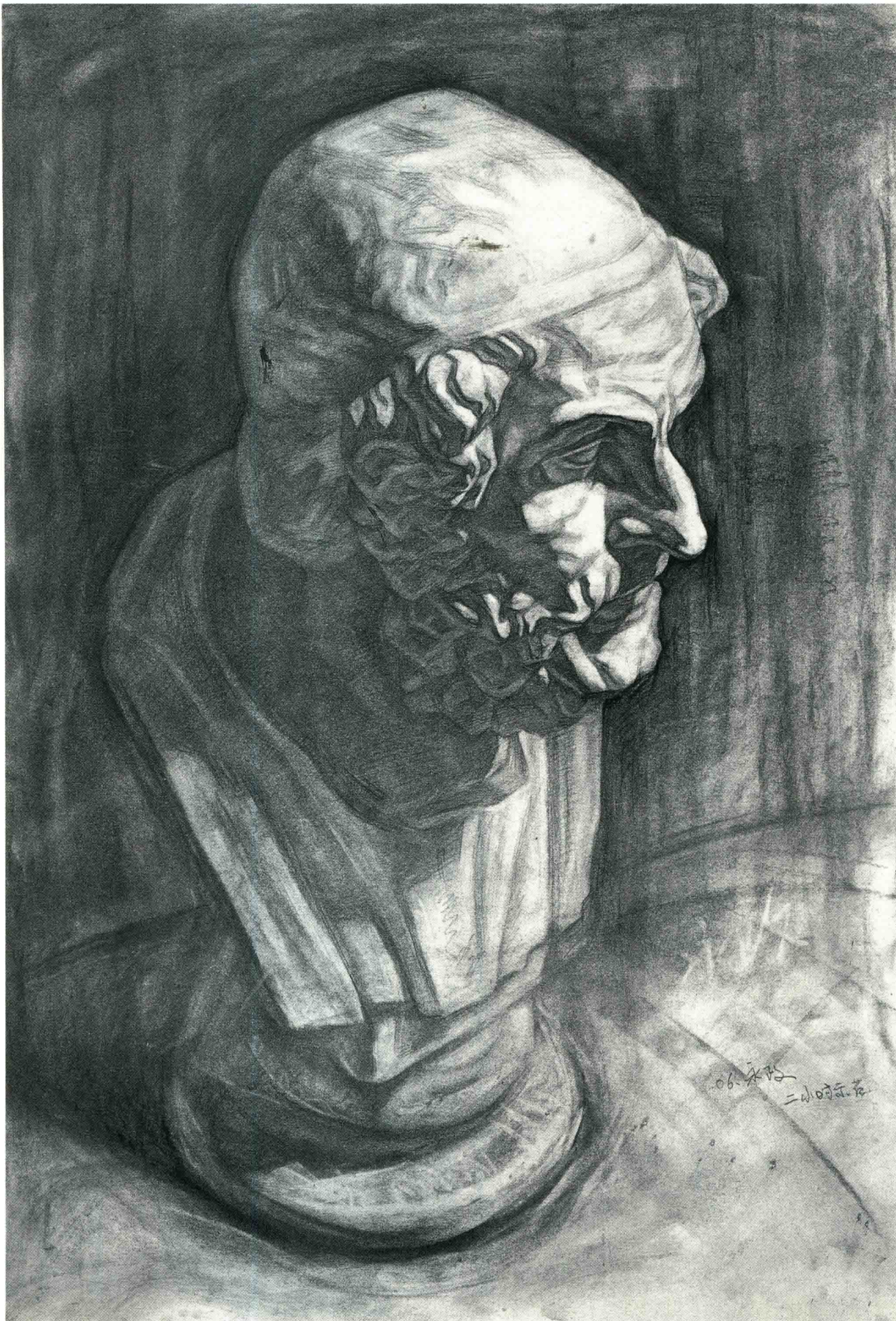

图9 荷马 (76×54cm) 慕永政

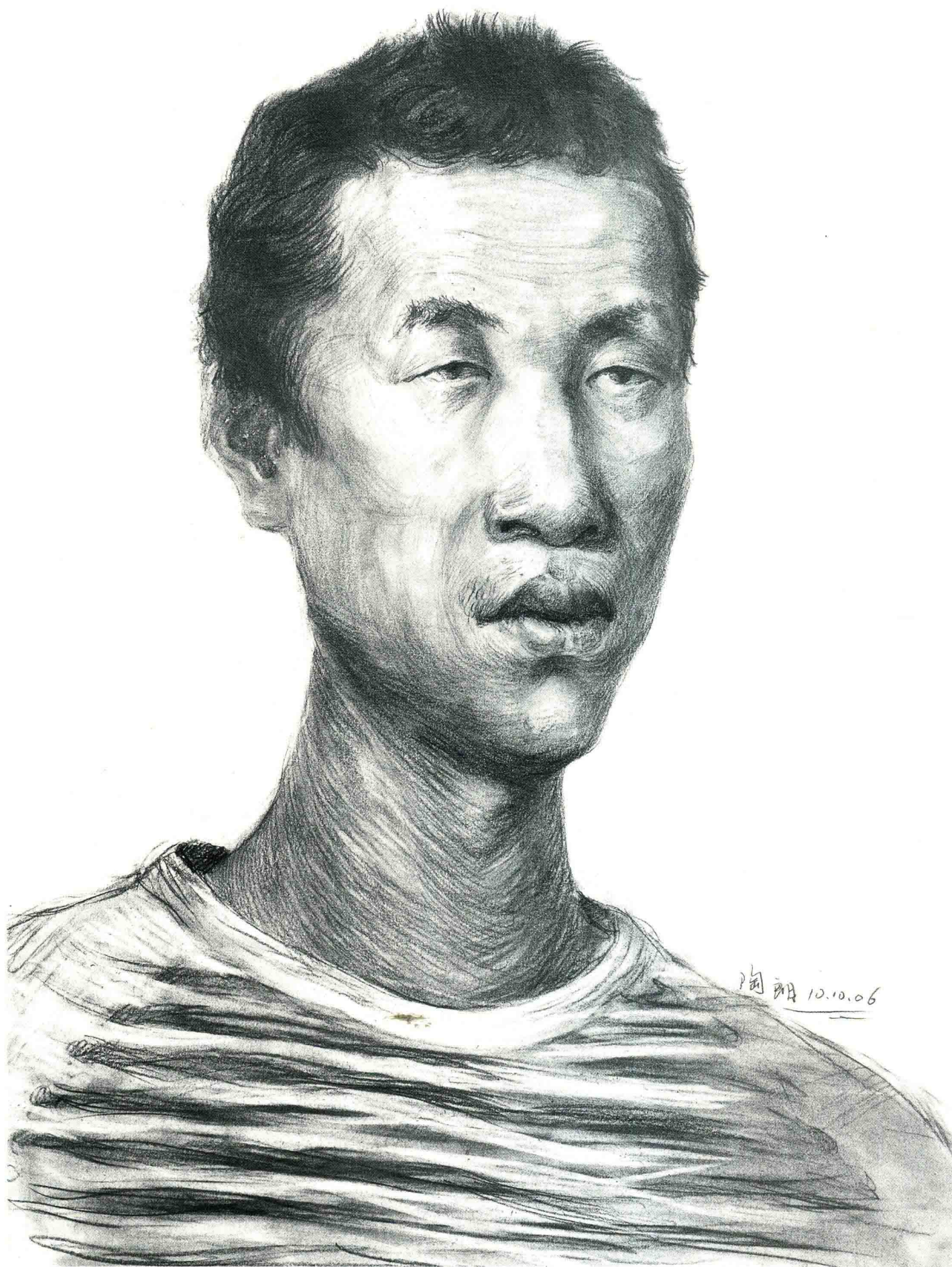

图10 男青年 (53×37cm) 陶朗

对头部结构的认识

头像的写生是在表达对模特的基本感受，这种感受包括模特的形象、气质、年龄、外貌特征，它们共同构成了这个模特本身所显示给别人的视觉经验，进而由艺术家获得，最终通过艺术家以绘画的方式表达了出来。因此，画者要很好地传达对模特的独特感受，需要对头部的结构有所理解。

一、头部重要的骨点位置

头骨的顶部由额骨、枕骨、颞骨、顶骨组成。面颅骨由鼻骨、颧骨、上颌骨、下颌骨等组成。

塑造头部形体第一个需要注意的关键结构是颞骨和顶骨之间的颞线位置，它是头部一个重要的形体转折点。这个关键位置的刻画意味着从头骨的体块入手，一方面可以很快地建立对头像的体积认识，也可以帮助画者对空间有更好地理解。如果将其和光线结合起来理解的话，就会有清晰的认识，颞线的转折处就是头像明暗的交界线位置。

03.12.26 永政.

图11 男青年 (53×37cm) 慕永政

第二个和颞线同等重要的骨骼结构是脸部的颧骨位置，其形状向外隆起，侧面的颧弓呈弓状，并且颧骨横向和耳朵的位置处连接起来，形成重要的形体转折面，颧骨的转折是脸部最重要的转折位置，对它的刻画很有造型意义，它和颞线结合起来构成了头部的形体转折。

第三个重要的结构转折点是下颌骨的位置，它和颞线、颧骨形成了联系紧密的三个转折点。

头部骨骼是头部造型的本质所在。如果把头骨理解成一个简单的蛋形或者几何形体，那么这三点就形成了赋予造型意义的刻画位置，从额头的额结节到眉弓、颞线、颧骨结节和下颌结节骨点的连接，使之构成了头部不同面的转折。把它们通过线条的转折变化连接起来，就是蛋形或者头骨的明暗交界线，这样，头像的结构和光线就成了有机联系的统一体。

图12 男青年 (52×37cm) 慕永政

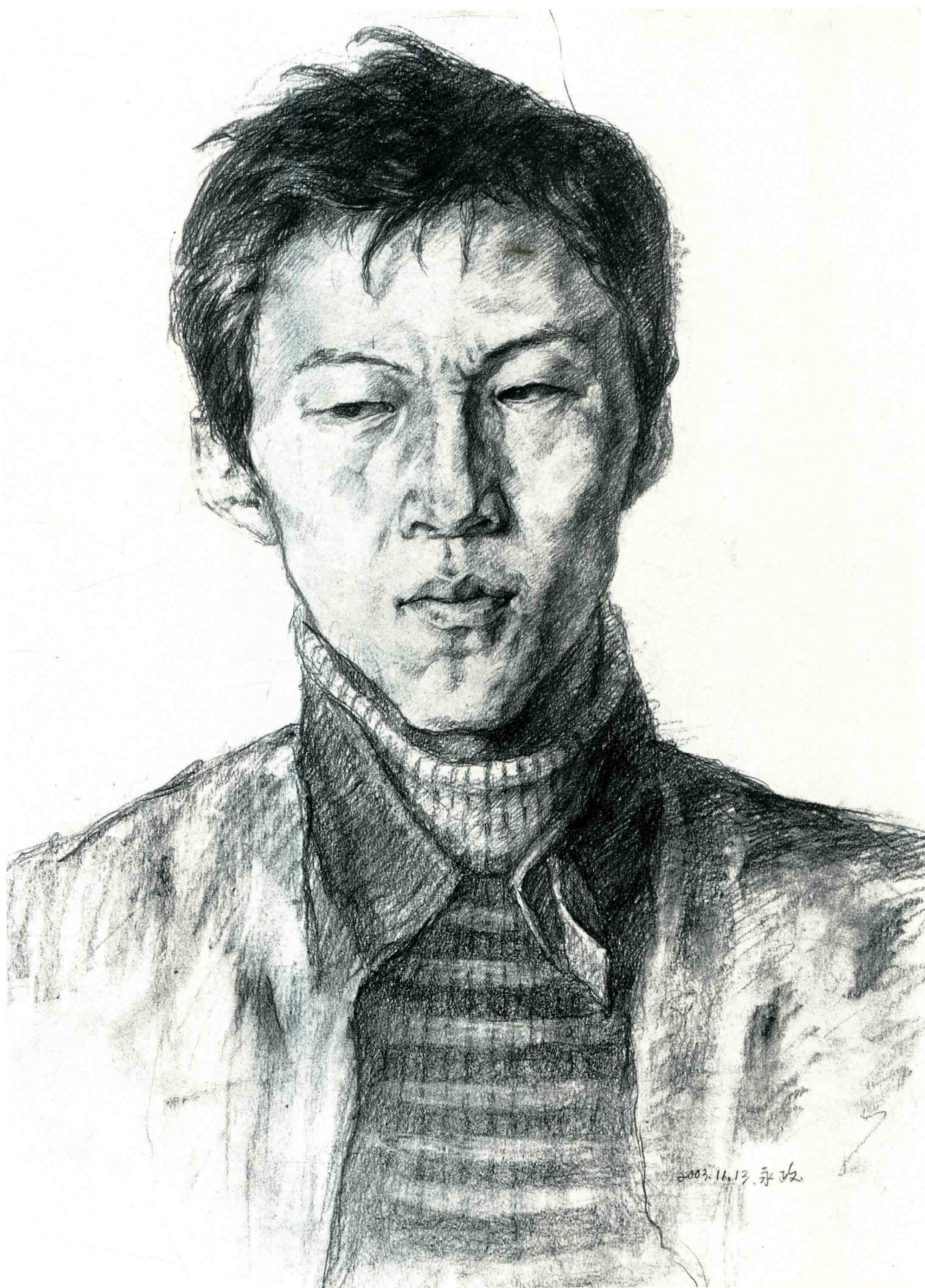

图13 男青年 (53×37cm) 慕永政