

美术高考指导

范例

斗士石膏像素描·色彩

王晓恩 绘画
辽宁美术出版社

跟我学

策划: 张东明 李 嫒
李 智 洪小冬

图书在版编目(CIP)数据

美术高考指导范例: 斗士/王晓恩编, —沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.4

ISBN 7-5314-2152-6

I. 美… II. 王… III. 素描-技法(美术)-高中-升学参考资料 IV. G633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 06173 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 4 千字 印张: 1 $\frac{1}{2}$

印数: 1 — 10000 册

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明 洪小冬 郭治国 责任校对: 王 岩

封面设计: 张东明

版式设计: 洪小冬

定价: 10.00 元

美术高考指导范例

斗士石膏像素描 ● 色彩

这套《美术高考指导范例》丛书，是奉献给初学美术，并把目标定在进入美术学院进行深造的青年朋友们的。这套丛书通过详尽的讲解和引导，这种讲解及引导并不是基于以基础知识讲起，而是确实解决考生在具体画某一物体过程中面临的关键问题。

从每一位经历过美术院校学习的画家的经验都会告诉你：看美术基础书、掌握一点美术理论知识是一回事，但当真正面对客观对象写生时，却是另一回事，对着面前的画纸往往是手足无措，拿着笔不知如何入手。这是从认识到实践的一个认识过程。真正的在画纸上从容落笔，面对看似复杂的物体，一步步循序渐进、归纳整理，这才是一个质的飞跃。这套丛书基本上囊括了美术院校作为基础教学的教具，是每个学生在学习当中都将会遇到的。而在书中，每一件石膏头像、胸像、静物、人物肖像都有素描、水粉写生的具体作画步骤说明，都会告诉你此时应该注意什么，并如何操作，使初学美术的青年朋友们了解到极其严格的规范化的训练模式。相信这些精道的画例会使你通过勤奋的、规范化的美术训练最终引你迈入艺术大门！

辽宁美术出版社

“斗士”

第一步：

我们都知道，无论是“动态中的运动”，还是静态中的运动，都存在有重心感，它不仅是视觉经验的感应，同时具有科学性，在素描教材中，所面对的绝大部分为“静态运动”的客体。重心的确立最初往往只是凭感觉，有时是一种朦胧的，而重心线经常在作画中起到领导、指挥的作用，或者说是形体的“公共作用”。通过它建立画面的构图，通过它寻求到形体各部位的比例关系，通过它可以比较出形体运动的方向以及形体间的角度等等，画面中几条主要的运动线，它们决定了客体的整个动律的关系、运动的朝向、运动角度。（参见步骤一）

(步骤一)

(步骤二)

第二步：

动势的感受极具冲击力。它不仅是形体自身的一种协调关系，而是通过这种关系的建立来表达你内心对客体的运动感受和思想内涵。以这种运动的感受带动你去发展形体运动关系。继而逐渐会看到那些形体转折的辅助线，更充实了这种运动感觉的完整力度。形体间线的贯穿、组合形成的大的律动线是通过这种强烈的运动感受而得到的。（参见步骤二）

第三步：

各种几何形体空间穿插，组合形成一部运动中的机器，体现出分量感，把主观感受深入到对形体的认识和理解之中，奠定了机器在运动中的交响前的基础，待到交响产生时，单纯的语言便代替了画面的整体语言。

绘画的痕迹看得很清楚：以各种长的、短的、穿插的、联系的，建立在各种几何形体上的所有曲线，突出和加强对象的运动感觉以及勇士那种动态起伏、形态刚健、力度极强的运动谐调。（参见步骤三）

(步骤三)

第四步：

这是一幅三个小时的短期作业。表现语言的单纯与简单完全是两种不同的概念。艺术上的单纯需要深刻的内涵，用自己的理解去对待客体，是画者处理和表现对象的高度概括力，力争达到“以少胜多，以简胜繁”的效果。

有些同学经常无目的地去学习某种表现技巧，甚至挖空心思去迎合高考的某种口味。这样是不益于你艺术的长远发展。

不论任何一种表现语言：线、结构、调子、线加调子或是全面因素的表现，只要你尊重科学，把握艺术的表现规律，都会是一幅完美的作品。（参见完成稿）

Liadon
1999.11

(完成稿)

(步骤一)

第一组

第一步：

色彩绘画意是需要一种冲动，一种激情，也就是面对对象的一种骤然承受和强烈的表现欲望。

此画的起稿不是很具体，用单颜色通过几个点和几条线把构图安排得当。之后投入全部的情感去审视对象的色彩空间、色彩节奏。作画过程中，甚至忽略了对物体具体形状具体描绘，努力使各部位的色彩达到振动和交融，主体的边缘线与周围环境达到一种交融状态，当然作画者首先要作到心中对形的把握能力。（参见步骤一）

第二步：

物体所有的暗部在造型对比的前提下，要控制住色相的差异，明度的差异及纯度的差异；涂颜色时尽可能先抛弃白色的调和。水粉稀薄一些，不介意水分过多而流淌。保持透明度，这就像水彩画的湿画法。之后迅速涂上背景大块色调的颜色，与之暗部渗透和谐调，这里要注意画面重点色——红花的重要性，它是活跃画面，丰富色彩的空間的重要环节。即便是占据画面空间的位置很小。要说明一点，因为水粉颜料的特性，单颜色才可保持色彩的纯度，鲜艳和透明。因此不仿先用单色的红，按照冷暖的关系，像中国写意画花一样去表现。这时的画面是一种松弛状态，此时画面的感觉是生动的，是有情趣的，它寓意着色彩张力的发射。（参见步骤二）

(步骤二)

第三步：

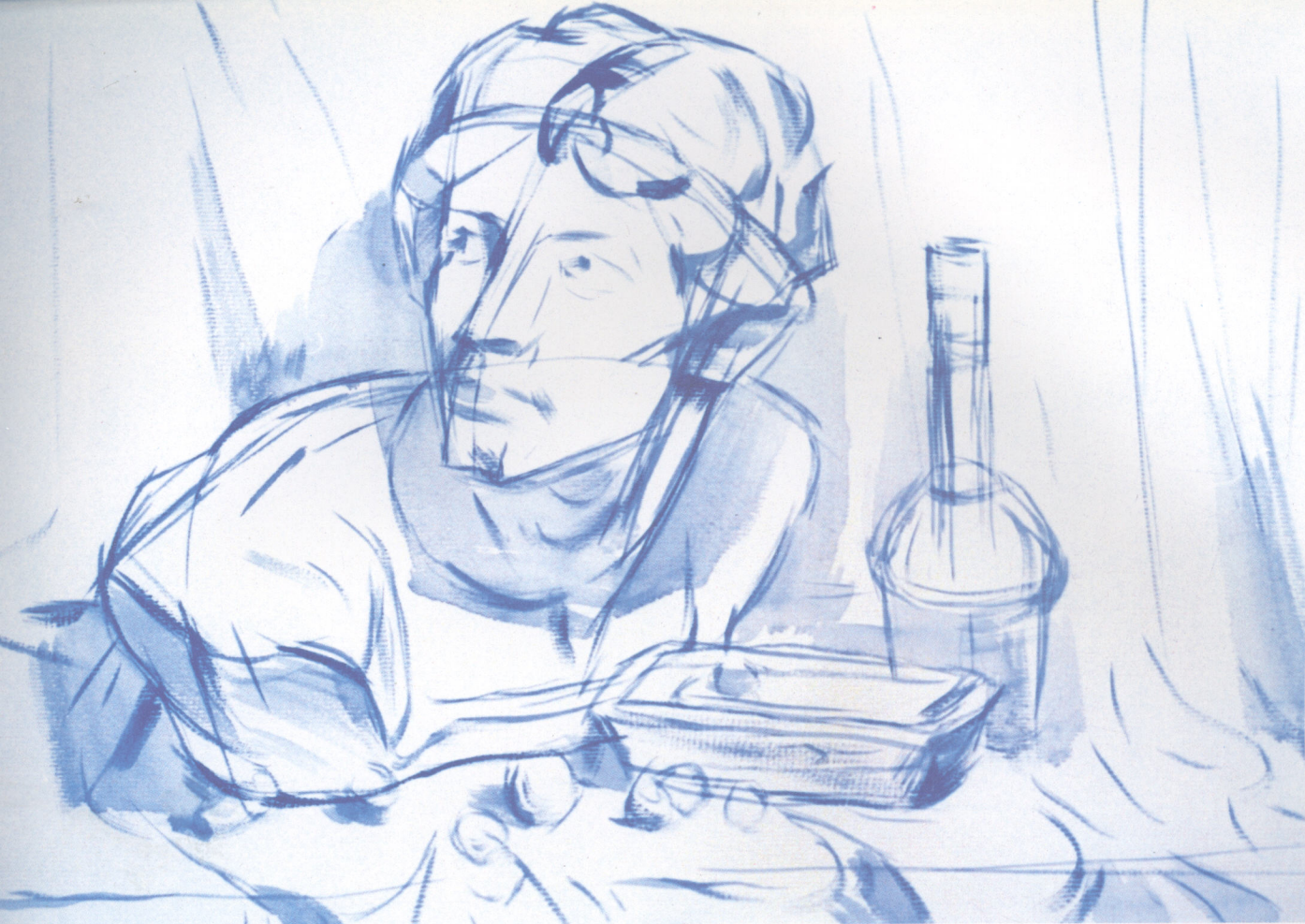
接下来，要有些理性。作画状态中，情感贯穿始终非常重要，但它不能代替所有。例如对形体的塑造，节奏感的分析，尤其是对画面颜色的保留等等。（要理性些审视画面）石膏的暗部到亮部中间过度颜色很宝贵，它关系到形体的塑造和色彩的丰富，关键注重色彩复色的色相变化以及明度上与周围形体的衔接。（参见步骤三）

第四步：

要注重学会保留。例：背景暗部颜色，石膏的暗部颜色的纯度。其一，因为水粉颜料特性的存在，一旦暗部经常反复，尤其是渗入更多的白色，那么就会失去重度，会粉光。其二，要保持透明感，越是单纯的颜色，它的透明度越强。其三，最为重要，色彩宜需要空间感，塑造感。要学会建立画面，保留也是建立的重要环节。一幅画的进行不应全部消灭又重新建立这样的一种反复，它应是每一阶段都有的保留，作画过程也是要有节奏感的。（参见封底完成稿）

（步骤三）

(步骤一)

(步骤二)

第二组

(步骤三)

第一步：作画前最好先用铅笔起稿，在这里我舍去这一步。单颜色的素描稿极为重要，不仅要安排好构图，物体的比例关系。一定要通过形体明度的关系使画面形成一种力度。起稿的颜色最好选择具有透明度的冷色，例如群青，中绿等。(参见步骤一)

第二步：先用单色略加水粉画出色彩的倾向以及最纯度的颜色——红布。这一步铺大颜色至关重要。先从暗部入手，决不调和白颜色，在调色盒中，有许多颜色本身都具有粉味，比如土黄、赭石、粉绿等。复色不宜多，单纯一些。有些物体要同时进行；酒瓶和背景布的关系、石膏暗部与背景的关系等。(参见步骤二)

第三步：这幅画最难点是背景布的颜色。固有色是大面积的暖灰色和小面积红色；白布在暖色光下，色相偏土黄味，而背方处为蓝紫味，在明度上是最重的，因此在调色中敢于于色相近的色去调配，但决不可调配的太熟，尽量学会在画面中调色，涂色时要透气，留有小的空间，不要画的过死，这些小的空间是为环境色而建立的。此时画面所有物体的色彩都需通气，要相互渗透，不必聚于一个物体的刻画。

值得注意的是，灯光下的画面不同于日光，它相对

比较单纯，要多注重色彩的补色关系，那么你就敢于强化对象，大胆用色。(参见步骤三)

第四步：这幅画面的主体——石膏，是刻画、塑造的核心，既要保持它的明度，基本色相；又不失它丰富的色彩变化，这就需要对形体和色彩总体的把握能力。固有色为白色的物体，吸光力最强，它会吸收周围的各种颜色。因此要非常注意它的基本色相，不要过多被周围环境的影响。

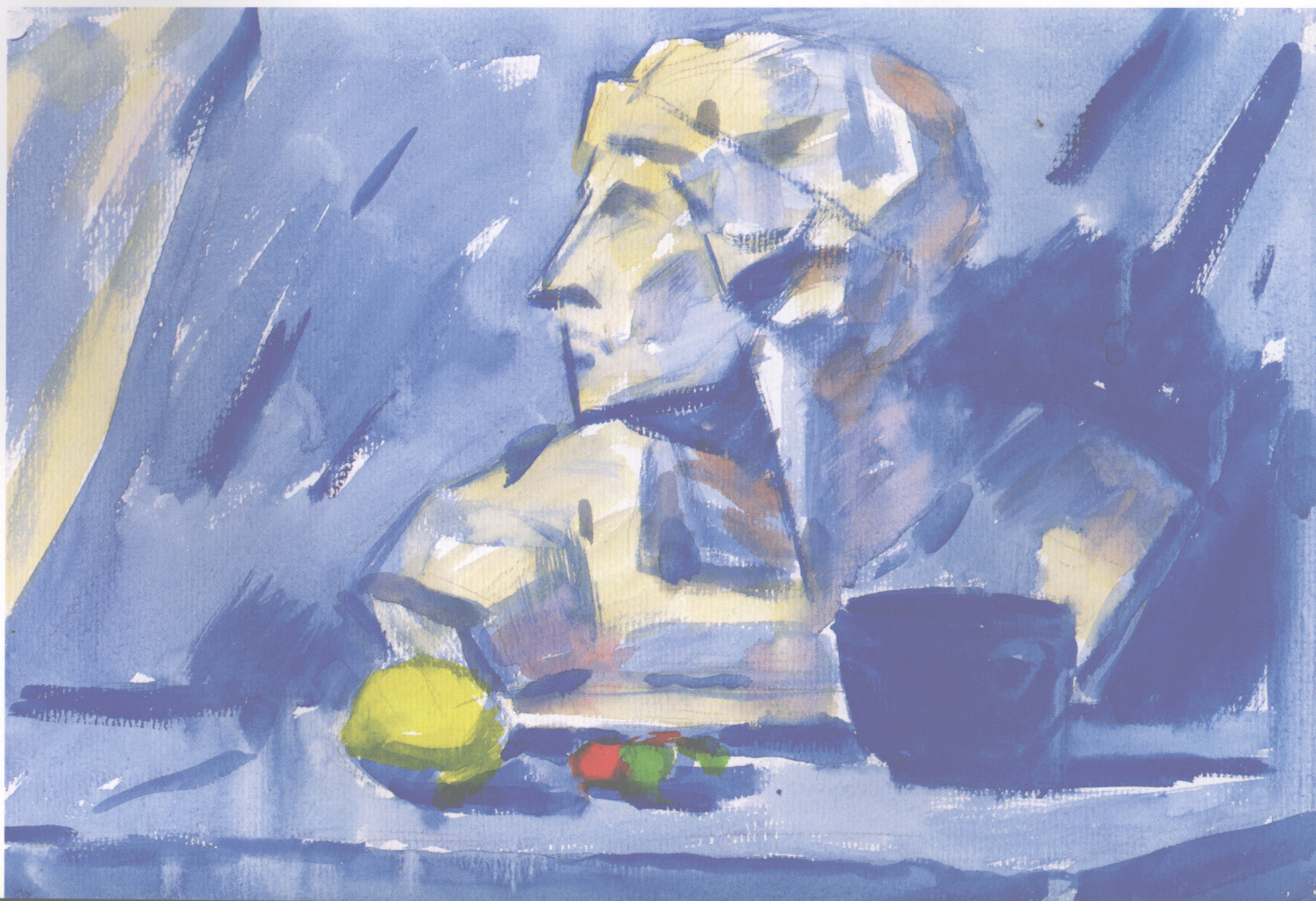
值得注意：一、在画面后期，小块重点色的运用，它集中表现在主物体石膏上——橙，橙红，它起到活跃画面，强化色彩空间的作用。但切不可泛泛的用，那样会使整个画面杂乱，琐碎。二、在画面后期，暗部重颜色的保留，同时要积极促成自己画面色彩的谐调，根据对象的色彩关系来调整自己的画面，形成自己画面的整体力度，张力。三、要把握画面的节奏，松紧结合。例如酒瓶、酒杯与周围环境的关系；小水果的塑造；主体石膏整个边缘的处理等。四、画面纯度颜色的控制。小竹篮和水果是画面的高纯度。一幅画的形成，不可能所有物体都是高纯度，因此要注重纯度颜色在画面小面积对比中的合理安排。(参见完成稿)

(步骤一)

(步骤二)

(步骤三)

第三组

第一步：蓝色调

群青颜色起稿。用笔尽可能松弛，画出暗部系统的关系，着眼于各物体暗部以及投影所形成的总体关系。(参见步骤一)

第二步：

单颜色加些水分涂上大面积的古蓝色，用笔要有节奏，透有空气感，略有区别大面积蓝色的冷暖变化，蓝色要敢于渗透到每个物体之中。水果的纯度色可先用单色表现出来。这时的画面不存在白色的调和。

背景大块受光色涂上之后，马上调整背光部暗部系统，投影的暗部和重物色的冷暖关系，这一环节关系到整个画面的稳重。在作画状态中有几种对比的关系要贯穿，形成自觉；同一明度的物体，要注重冷暖差别；冷暖相近的物体要注重明度的比较；同一色相的物体要注重纯度的比较；同一纯度的物体要注重色相和明度的差别等这些相互连带的比较关系。

这一步有些调和白色的颜色可以进入画面，但不可过多侵犯暗部及深重的部位，同时逐渐丰富大块基调的颜色，包围着主体的刻划。(参见步骤二)

第三步：

选择主体刻划，塑造过程中要保持松弛状态。主要从暗部入手及暗部到亮部过渡处着手，不断丰富，增强

中间颜色，层次感的体现。尽可能保持暗部的稀薄，透明。层次不必太多，而中灰处不必过多考虑白色的使用和薄厚，尤其是亮部，尽可能增加白色调和的厚度，以达到从暗到灰到亮的一种薄厚；透明与不透明的节奏感，以达到给观者视觉上的享受感，情趣感。(参见步骤三)

第四步：

这幅作品着重于绘画性，而不是装饰性和其它，在表现上着眼于层次的塑造，主观的强化和刻意的保留。例如石膏起稿时的群青色和隐约渗透在画面各部位小面积的群青色，在作画的后期还有所保留，这样会给人一种未完成作品的错觉，一幅作品的完成与否是相对而谈的，尤其基础训练中而不是主观创作中。更为重要的是作画的状态应是在每一环节、每一步骤都是完美的。作品的完成不仅要看画面塑造和刻划的程度与否，还要看作画者想要表达对象的一种审美情趣和表现度。也可以理解为“见好就收”。有些作品是不可无限地去深入，作品的完成与否是和你所表现的目的有着直接的关系。

另外在表现的手法上要有些特点，笔触的运用。不同的对象应有不同的感受；不同的表现语言，比如水果的刻划，不见其都像拿刀削大萝卜一样，到处是块面。布的刻划也不见其都像绒缎一样。关键是笔法的节奏和整个画面谐调起来就够了。(参见完成稿)

(完成稿)