

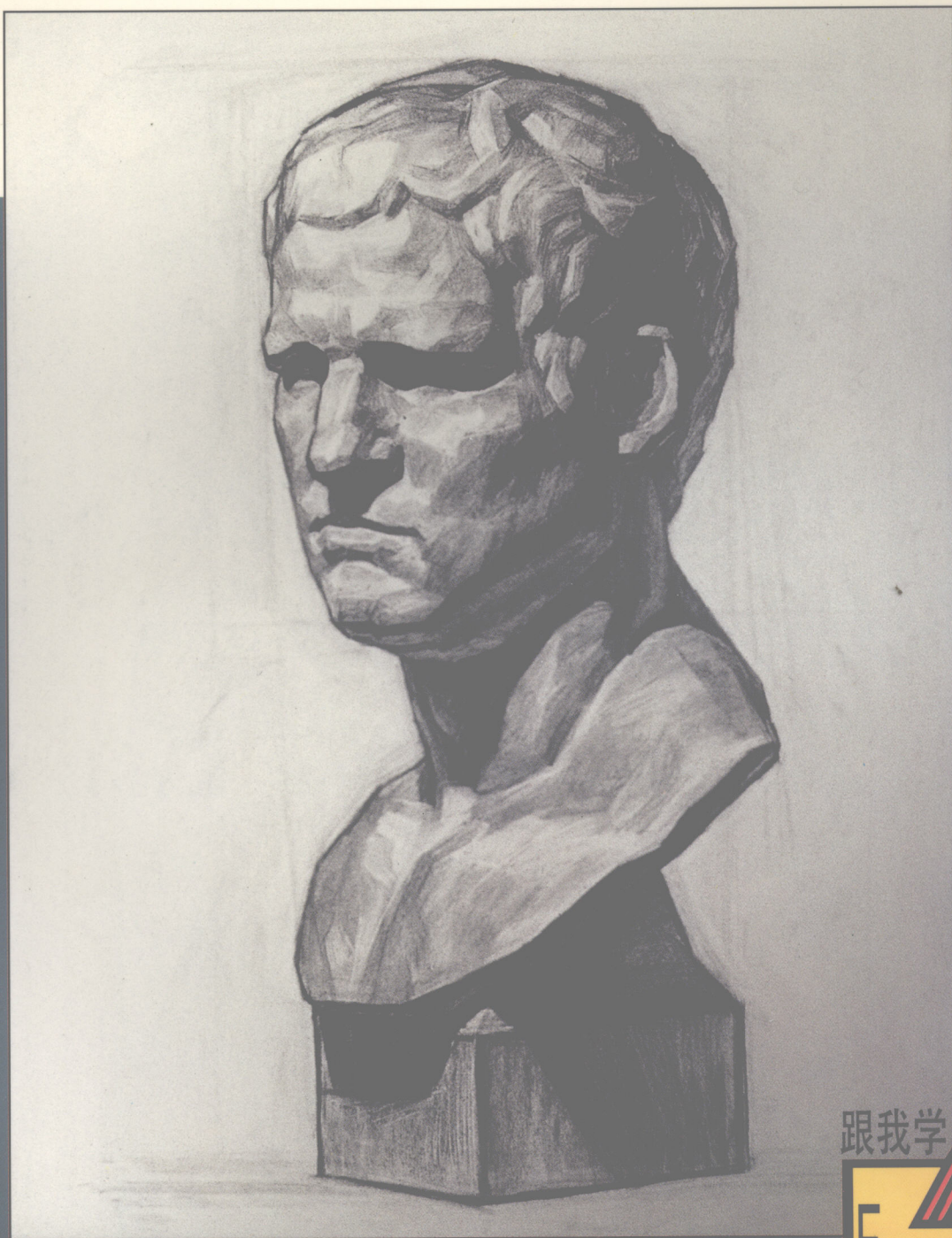
美术高考指导

范例

阿库力巴石膏像素描·色彩

李佩昆 绘画

辽宁美术出版社

跟我学

策划：张东明
李 智

李 嫒
洪小冬

图书在版编目 (CIP) 数据

阿库力巴石膏像素描·色彩 / 李佩昆绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.1

(美术高考指导范例)

ISBN 7-5314-2100-3

I . 阿… II . 李… III . 素描 - 高中 - 升学参考资料 IV
. G633.953

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 00176 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)

辽宁美术印刷厂印刷

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 ½

印数: 1 — 10 000 册

1999 年 1 月第 1 版

1999 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 智 郭治国

责任校对: 王 岩

封面设计: 张东明

版式设计: 李 智 郭治国

定价: 10.00 元

美术高考指导范例

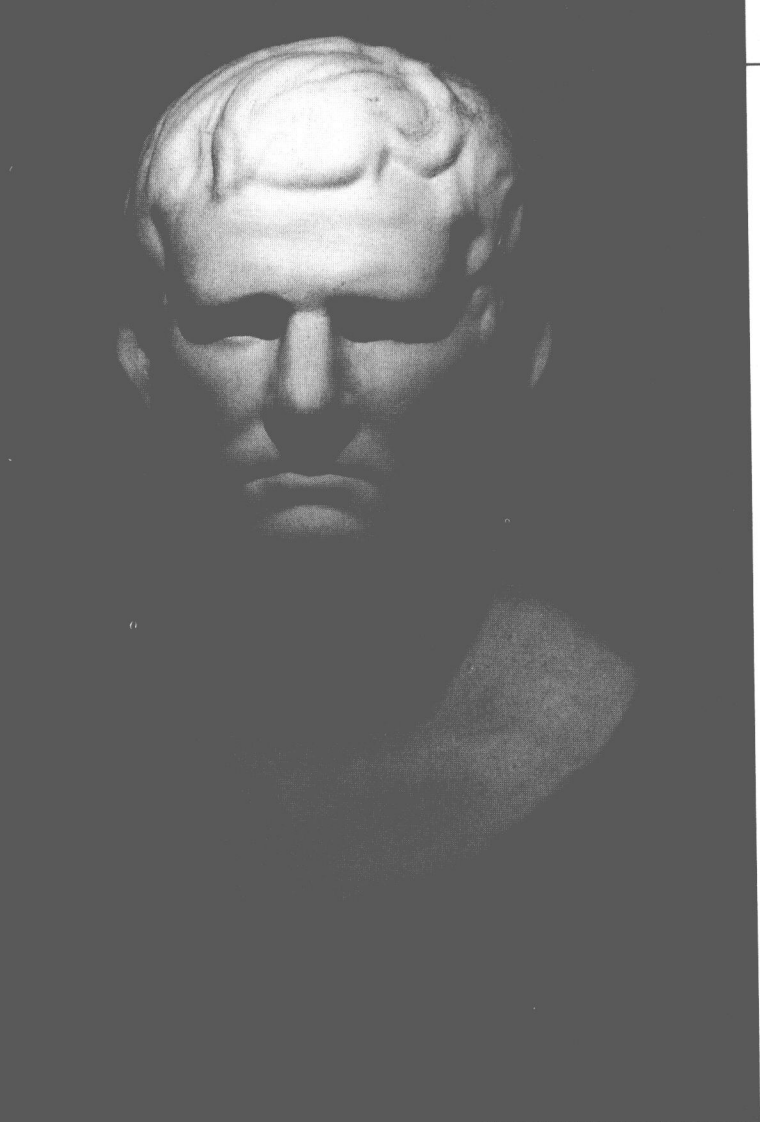
阿库力巴石膏像素描●色彩

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

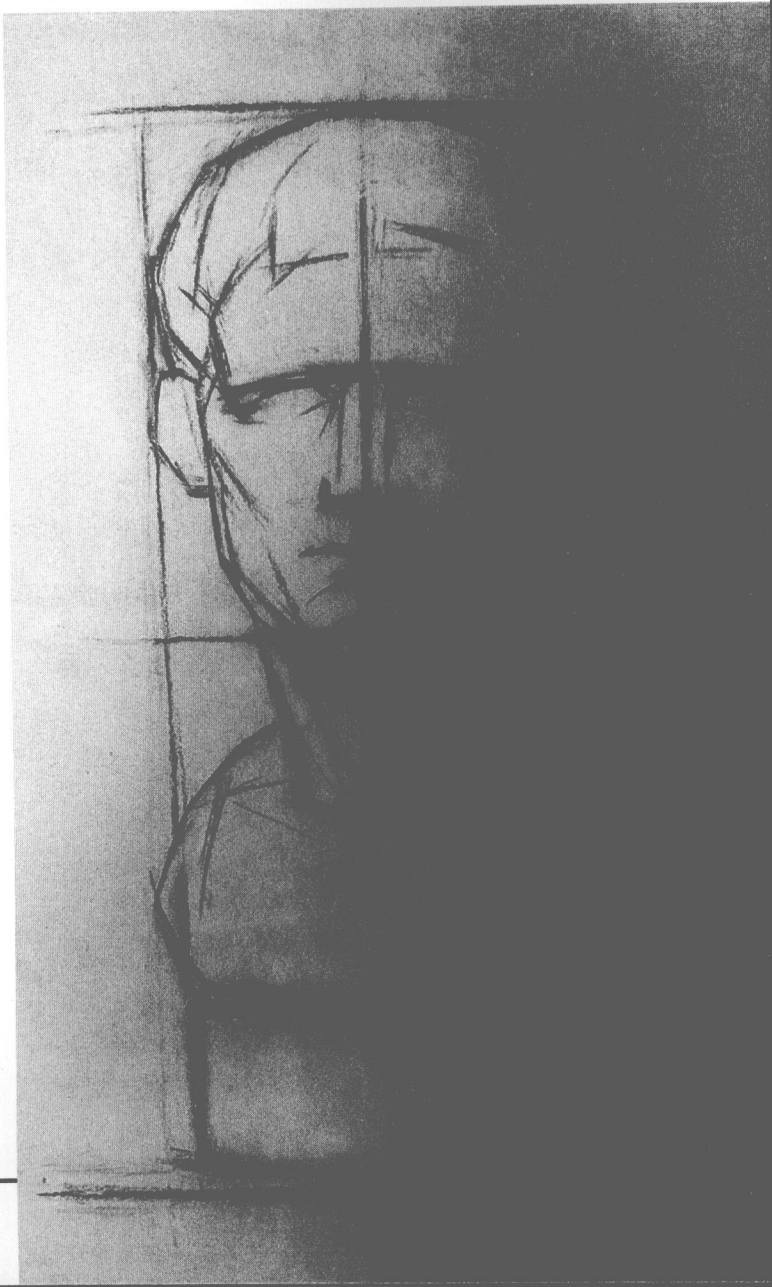

先定出雕像的总高和总宽，阿库力巴正面的比例是：从头顶到下颏，从下颏到底座边线的距离基本相等；头是稍长一点的倒六边形，眉弓线在头部的二分之一处，鼻底线在眉弓至下颏的二分之一处；颈部为圆柱体，长度基本等于从鼻底到下颏的距离；肩部为倒梯形，是雕像最宽的部分，与头的长度基本相等。

在观察处理大比例的同时，应将眉弓线、鼻底线、下颏底线、肩的基本形、头的轮廓、底座的正面和侧面的形体关系交待准确，画出由于转折透视而发生的形体变化，并以这些形和位置为依据，反复比较，以达到基本形的准确。

在画大比例的同时，必须注意雕像的动势关系。正面的阿库力巴，头是从左面轻轻扭向正前方的，肩部与头的方向错开形成对比，整个雕像的动势并不强烈，稳定中有动感，既有浑厚庄重的感觉，又有强健勇猛的特点。

(步骤一)

阿库力巴表现的是一位罗马将军。为了表现阿库力巴大智大勇、才华横溢的个性特点，作者在雕像的动势处理上，追求在稳重中具有动感。雕像的头部是上宽下窄的六边形，颈部是一个圆柱体插入头的底面，并嵌入梯形的肩部，底座是扁的长方形穿插在肩部的底面，整个形体浑厚结实，威严庄重。作者通过深深凹陷的眼窝、宽阔方正的前额、笔直宽厚的鼻梁、刚劲有力的嘴角，表现了英雄那种英勇顽强的品质。

以上是对阿库力巴的形体分析，下面对素描写生的具体问题作以讲述。

阿库力巴（正面）

第一步：构图、比例、透视、动势。（参见素描步骤一）

在画素描前，应对画面构图精心布置，使雕像在画面中完美有力、饱满大方。

布置好构图后，就要全力抓住大的形体比例关系。

(步骤二)

第二步：大的体块处理（参见素描步骤二）

确定好构图、比例、透视、动势关系后，应进一步调整大的形体关系。这时要运用大的色调将雕像的暗部组织起来，通过明暗交界线这个轴，带动明暗两大系统，画出大的形体转

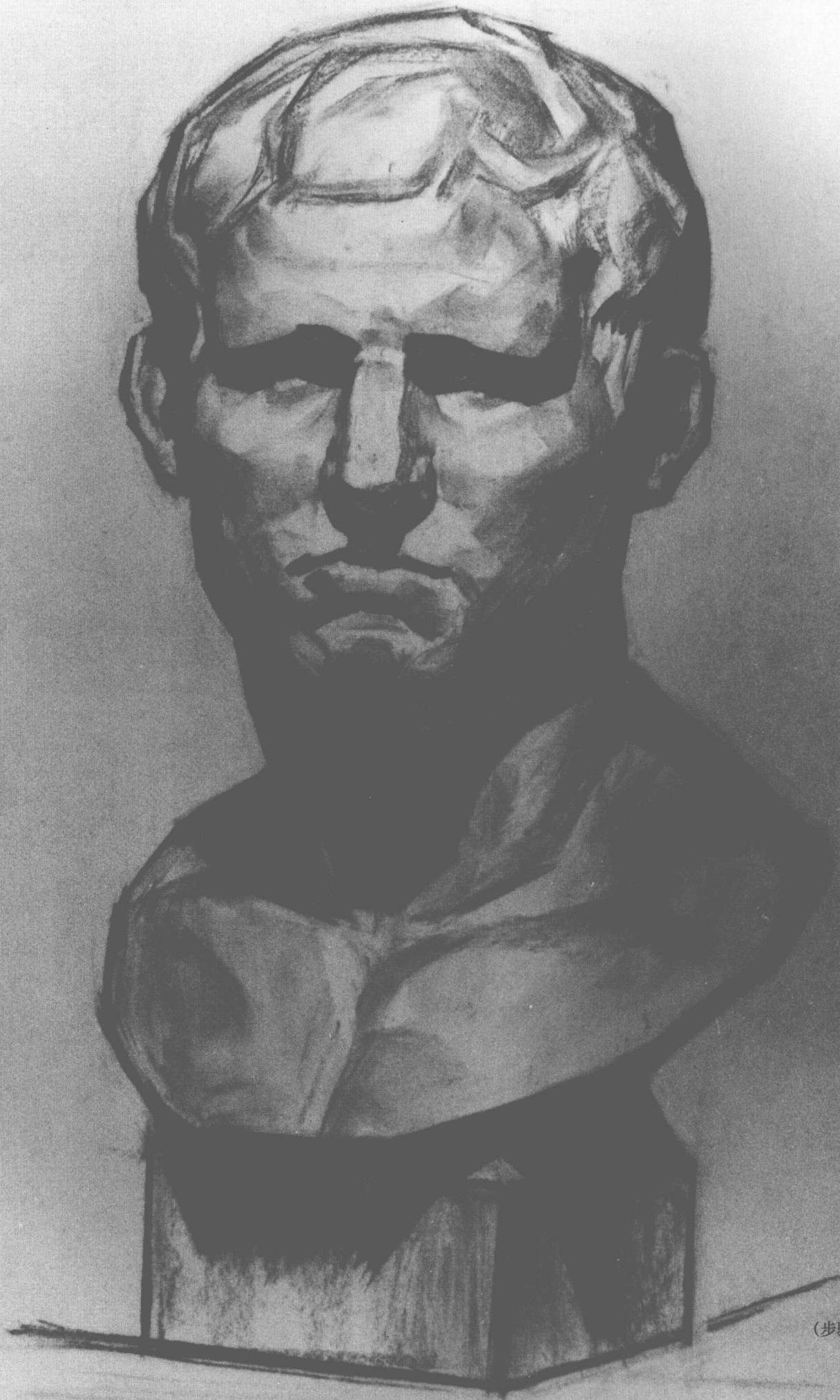
折关系，表现出体感、空间感，使素描的动势、形体结构得以进一步明确，为下一步的深入刻画打基础。

第三步：深入刻画（参见素描步骤三）

在大的形体结构明确的基础上进行局部刻画。可以先从鼻尖、眼窝、下颏和两个颧骨点画起，来带动全局，用线面结合的方法分析形与形的转折、连接以及色调的变化层次。

阿库力巴的眼窝很有特点，由于眼窝深陷，而使眉弓底面的空间深度较大，所以画时要把眼窝与额头联系起来看，画出眉弓正面至侧面与额头的过渡连接关系。通过对雕像方正宽阔的前额、笔直宽厚的鼻梁、刚劲有力的嘴角的精心刻画，充分表现阿库力巴的个性特征。

在深入刻画时，要始终坚持整体观察，随时调整画面，检查整体关系，这就是整体——局部——整体的作画过程。

(步骤三)

(完成图局部)

第四步：整体调整（参见素描完成图）。

素描写生到最后阶段，应该是生动、整体、结实、丰富的。此时应对素描的基本轮廓、基本形进行恢复性的调整，强调基本感受，强调形体大的节奏和韵律。对

雕像的精神气质要重点表现，通过大的动势，连贯谐调的形体归纳，对阿库力巴眼睛、额头及鼻子、嘴角的细微观察和刻画，充分表现阿库力巴的那种深邃、神秘、深谋远虑的个性特征和勇猛顽强的英雄形象。

(完成图局部)

(完成图局部)

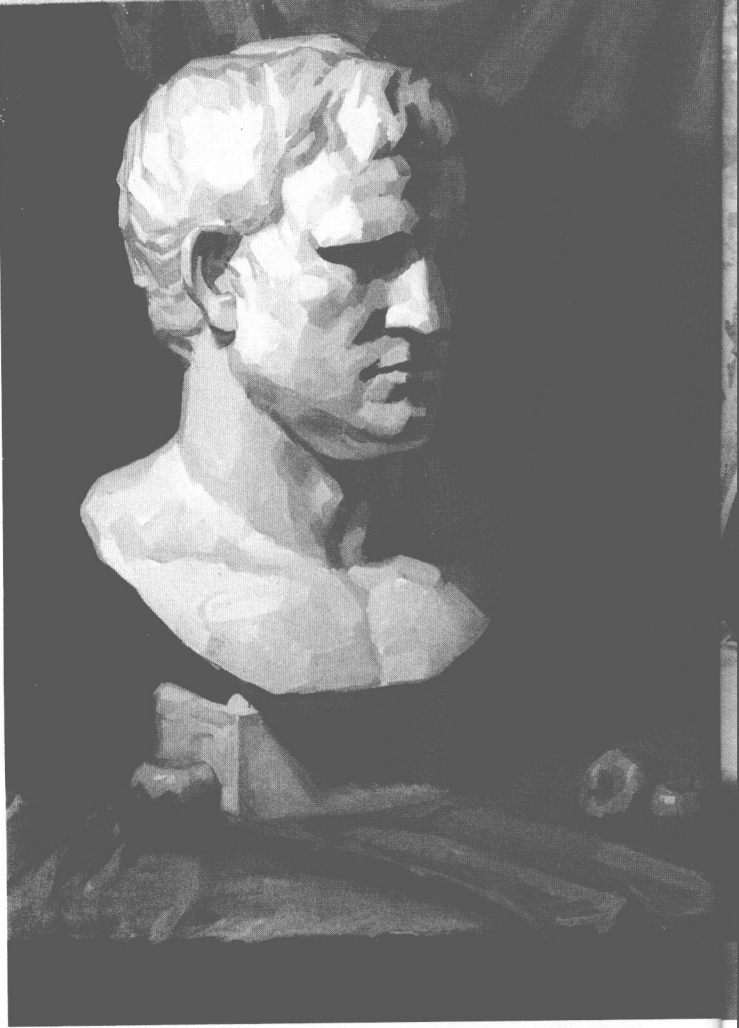

色彩石膏静物写生

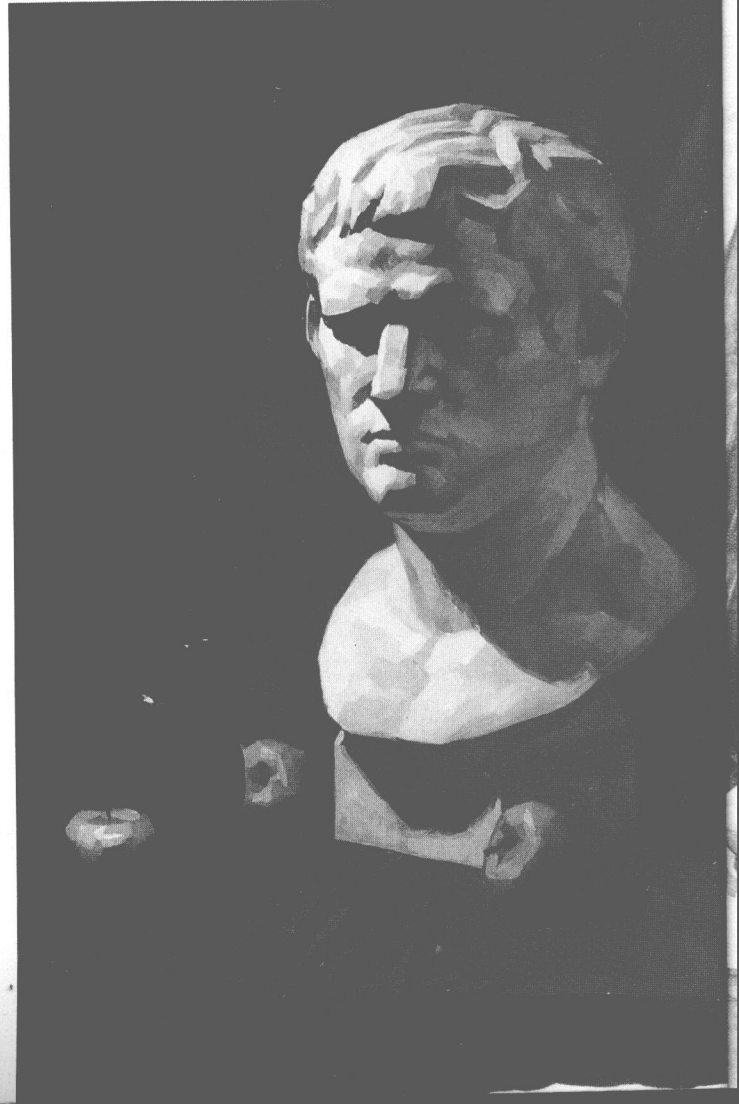
素描与色彩的关系：素描是用点、线、面、黑白、灰的调子来塑造形体，培养造型的能力，重点是解决形体结构、体面关系、空间关系及表现对象的精神面貌等。色彩是在素描的基础上，用色彩的语言来解决以上的问题。

色彩语言中的要素，即色彩三要素，它是解决色彩写生的关键，任何一幅色彩画面都是由这三要素组成的。其中的明度指的是素描中黑、白、灰的关系，色相指的是色彩的属性，纯度指的是色彩的鲜艳程度。色相、纯度在画面上始终不能离开明度而存在，色彩的每一色块对比，都同时包含着明度、色相、纯度的对比关系。

色彩写生，先要布置构图，然后找石膏的比例、结构、透视、形象特征、形体关系以及石膏与水果、水杯的空间位置关系，这些都是素描训练的内容。在色彩写生前，第一步总是要从这些素描的内容入手，色彩的深入过程同时也是素描的完成过程。可以说，素描在色彩写生中始终伴随着色彩关系而存在，素描是色彩语言中的一部分，素描是色彩的基础。

(色彩完成图)

第一组

色彩分析：这是一组蓝灰色调的静物，由一块蓝灰色衬布和深绿色衬布来衬托石膏像和苹果。蓝灰色衬布受黄光照射后亮部偏紫灰色，暗部偏淡蓝紫色；绿衬布的亮部偏深茶色，暗部偏深蓝色；石膏受光源和环境色的影响，亮部偏桔黄色，暗部偏褐绿色；水杯基本上是环境色。画面中最纯的色块是苹果的绿色。这组静物色彩丰富、协调、含蓄、清雅，非常适合用水粉表现。

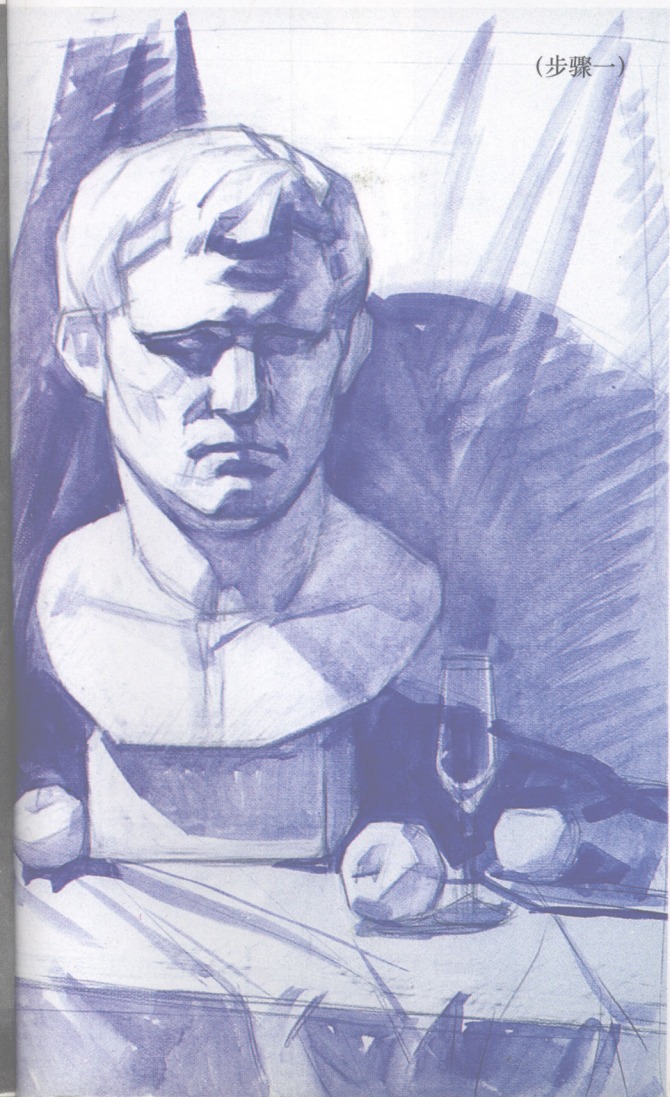
第一步：铅笔起稿加单色素描（参见色彩步骤一）

先用铅笔起稿，安排好构图，画出石膏、水果、水杯的空间位置、比例、透视关系以及衬布褶皱的走向。再用单色画出大的明暗关系和基本的体面关系，明确画面的空间、虚实关系。

第二步：画大的色块关系（参见色彩步骤二）

用最快的速度将大的色块布置好，关键的色块应一次画

（步骤二）

(步骤三)

成，如背景的紫灰色，石膏的暗部、绿衬布的明暗部。要让纯色的苹果保持纯度不灰，让最重的衬布保持重色，让石膏的亮部保持住亮色的桔黄，使画面的明度、纯度、色相关系明确，对比适度。画背景时用笔要松，水分要足，趁湿衔接将色彩渲染开，这时的画面，

应是大色块明确，形体空间关系、结构关系准确，黑白灰对比响亮，色彩的薄、厚、浓、淡适宜，笔墨酣畅淋漓，生动活泼。

第三步：深入刻画
(参见色彩步骤三)

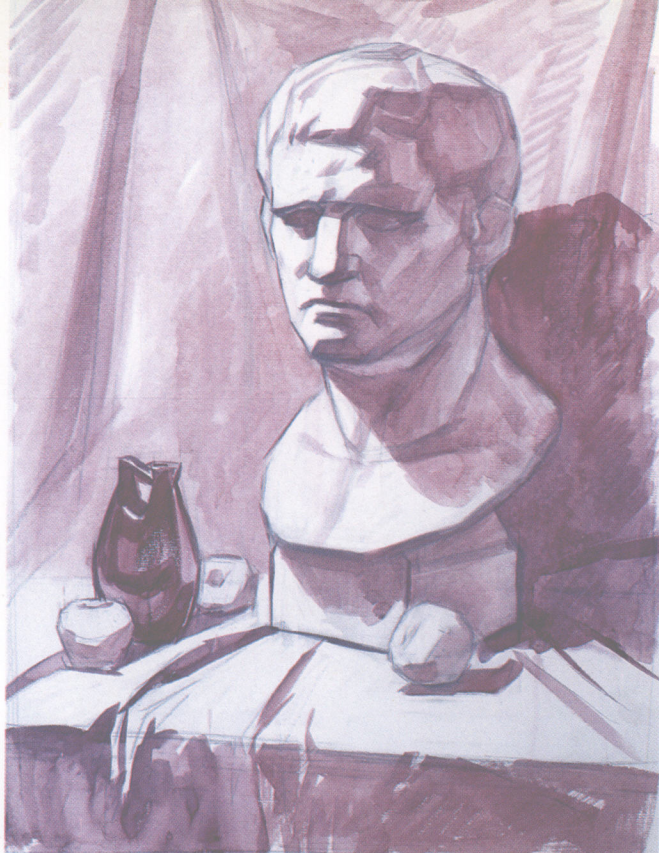
在大色块明确的基础上，抓住明暗交界线将形体深入刻画。石膏的半个颜面都处于暗部，与蓝灰布上的暗影相连接，要注重处理好这两个色块的衔接关系。在第二步中，石膏的暗部已经画得比较丰富，这时只应在石膏的明暗交界线处和眼窝、鼻子、下颏等局部稍加刻画，表现出这些局部丰富的转折关系和色彩变化。同时对石膏的亮部要进一步调整，找出直接受光和间接受光的色彩差异，尤其是明暗交界线附近的亮部过渡面与明暗交界线的衔接过渡关系。这时的画面主要是突破石膏的色彩描绘，环境和水果、水杯基本上保持不动，使得画面重点突出，主次分明。

第四步：整体调整
(参见色彩完成图)

深入刻画后，会有一些与整体不谐调的局

部，这时应回到整体中进行调整，特别是应对石膏的轮廓进行调整，要将水果、水杯适度刻画，画出它们的体感、质感。抓住衬布中几点关键的褶皱，适当强调描绘，加强静物的空间感。这时的静物已完成，画面色彩丰富，石膏形体准确，色彩响亮。

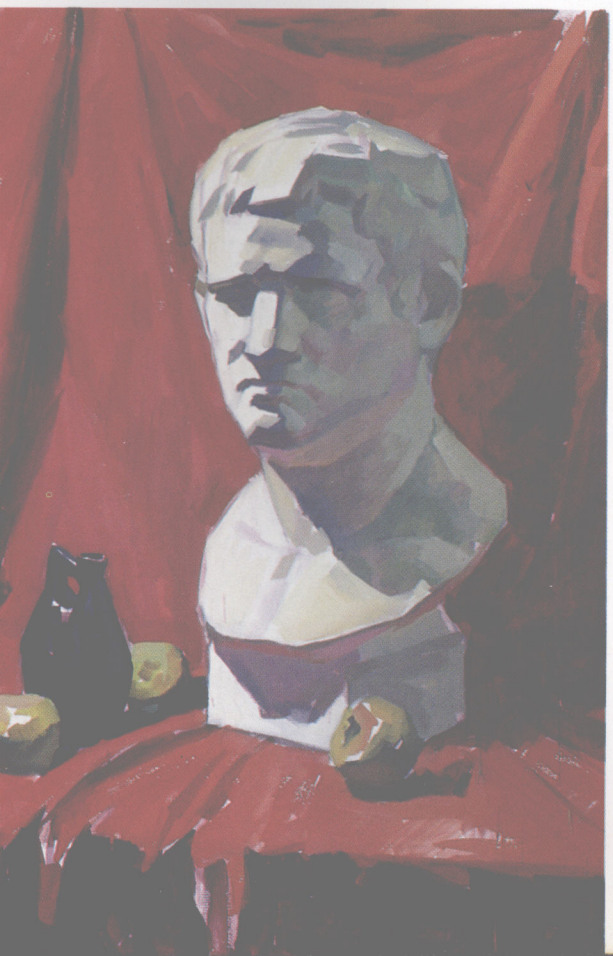

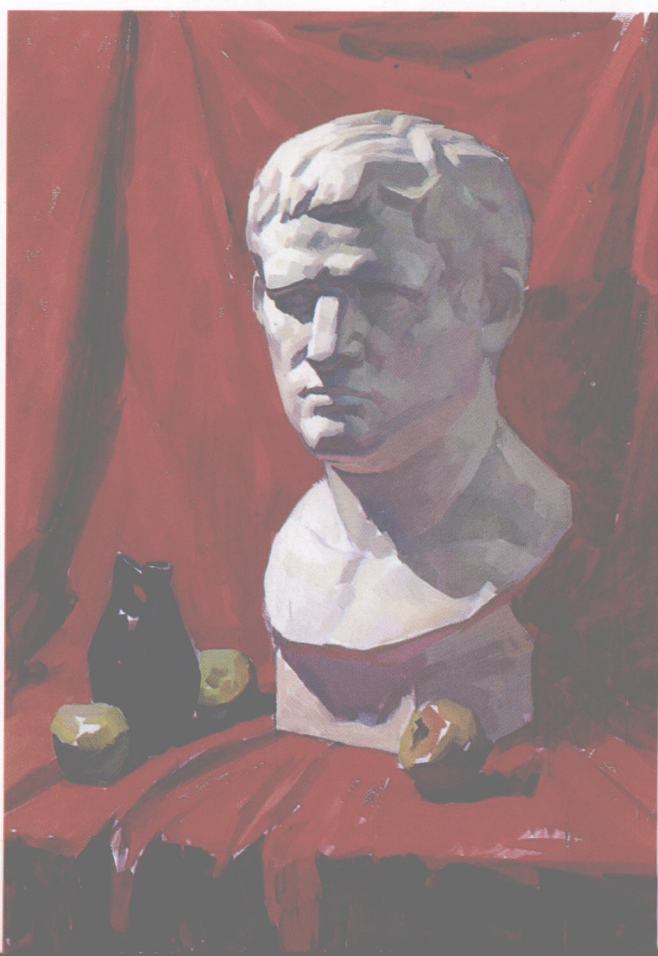
(步骤一)

第二组

这组静物的色彩鲜明热烈，与蓝灰的静物不同。这组静物中，石膏的暗部色彩极其丰富并鲜艳，它在极纯的红色衬布的对比下，有一种绿色的感觉，同时受红布反光影响，有很多面又偏紫色，明暗交界线在紫绿色和蓝紫色之间交织出现，受红布反光最强的是底座的暗部。石膏是画面色彩最丰富的色块，相比之下红衬布色彩极单纯，充分保持了红色的纯度。在静物中，绿色的苹果起到对比、点缀、调和的作用。深蓝色的瓷罐是画面中最重的色彩。这组静物属于低色调，石膏最亮，然后是苹果，视觉集中在石膏上，形象对比鲜明、强烈。

(步骤二)

(步骤三)

(完成图)

第三组

这是一组在自然光下摆放的石膏静物，它与黄灯

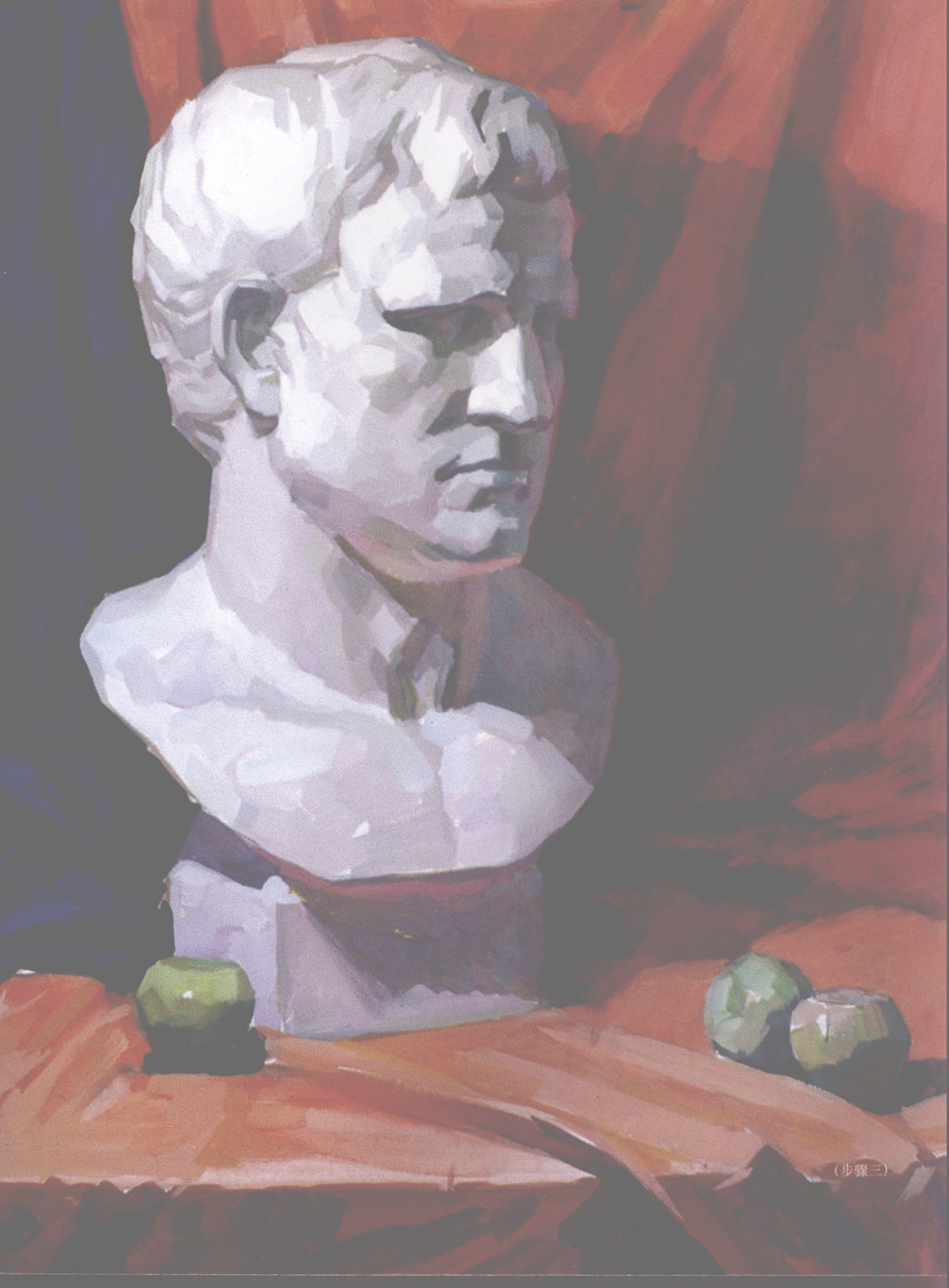
(步骤一)

光下的静物不同。整体色调偏冷。在自然光下，石膏的亮部偏蓝，暗部受桔红衬布的影响偏红黄的灰调。在深色衬布的衬托下，石膏的亮部非常响亮。由于光源的色彩偏冷且柔和，因此这组静物的色彩明暗对比不太明显，色彩关系微妙，与黄灯下的红布石膏静物相比，石膏的色彩显得含蓄、谐调。根据自然光色彩的特点，在写生时应注意用色的特殊性：即常用间色、复色组织画面。最纯的红布色彩也是偏冷的，亮部桔红加冷灰色，暗部是深红、朱

(步骤二)

红加褐色，有些地方还要加一些绿灰色、紫灰色等。石膏的用色特点也比较明显，是画面最亮也是纯度最底的色块，暗部虽受红布影响但没有比较鲜明的红色反光，只是在褐灰色中有一点点红色倾向。自然光下的苹果变成绿灰色、明暗冷暖对比微弱调和。总之，自然光的静物色彩与黄灯光下的静物色彩用色有明显不同，后者色彩对比强烈、色彩纯度高；前者色彩柔和，常用大量的复色、间色，整个画面色彩含蓄微妙。

(步骤三)

(完成图)