

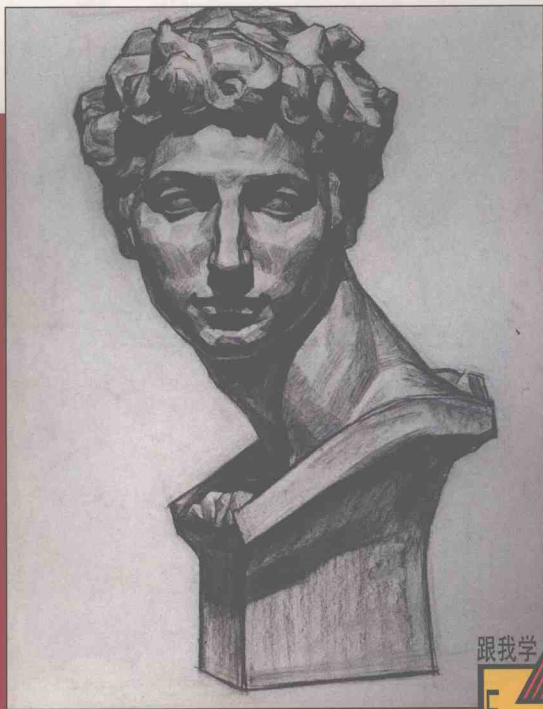

美术高考指导 范例

美第奇石膏像素描·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

美第奇石膏像素描·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 7-5314-2103-8

I. 美… 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 00171 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 $\frac{1}{2}$

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

美第奇石膏像素描●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

美第奇表现的是14世纪佛罗伦斯的统治者。由于作者对美第奇家族的统治不满，并曾经参加过推翻其统治的战斗，所以，虽将雕像塑成武士，貌似刚毅，但通过华丽富贵的外表和失去光芒的目光，却反映了美第奇内心的空虚和疲倦的神态。作者没有把美第奇作为英雄来歌颂和纪念，只是赋予雕像雍容华贵的外表。

美第奇的头、颈、胸动势关系鲜明、优美。从正面看，倒三角形头像从左（后）向右（前）探出并扭向正前方，胸部与底座相连，构成一个类似横的梯形，由于头与胸的方向是错开的，因此动势很大，颈部像一个圆柱从肩部斜着插入头的底面，颈部的胸锁乳突肌、背阔肌隆起并很有弹性。

整个雕像从头发到前额，从前额至鼻底，从下颏至颈部，有明显的三个阶梯，空间深度较大。美第奇的头发层次分明，方圆有致，并高出前额向前探出，额头是插入头发底面的长方形。眉弓和较深的眼窝是额头的底面，没有神采的眼睛茫然地望着前方，失去了武士应有的威严与锐气。鼻子是精美、修长的长方形。嘴部的

刻画秀美而又棱角分明。颧骨为倒梯形插入眉弓底面，体面转折舒缓。

总之，美第奇的动势、形体及五官处理俊美大方，虽有武士的风采，但更多的是形象的英俊、优雅和一种倦怠的平静。

以上是美第奇正面的形体分析，下面就素描写生步骤作一说明。

美第奇（正面）

第一步：构图、比例、动势、透视（参见素描步骤一）

在画素描之前，应对画面的主体形象与空白处经营布置，对比适宜合理。

构图完成后，应对雕像基本形的比例，进行反复比较，定出它的总高、总宽，并找出大的比例。例如：从头顶到下颏至底座边线的距离基本相等；眉弓在头部的二分之一处；鼻底线在眉弓至下颏的二分之一处。在找颜面部分的比例时，要将头发按头的体面结构分成几组，与头部及胸部联系着观察。

（步骤一）

(步骤二)

找比例与找动势是同时进行的,要整体、运动地观察,找出它们的运动方向和扭动关系,与此同时,应注意画出眉弓底线、鼻底线、头发底线、下颏底面线、肩座的正、侧面线等,将这些形的透视变化交待清楚,为进一步画大的形体结构打基础。

第二步:大的体块处理(参见素描步骤二)

在画好基本形后,应通过明暗交界线将暗部系统组织起来,概括出大的形体结构,进一步调整动势、比例,要画出形的高低层次,找出支撑形体的重要转折点。美第奇前额上

方的头发距画面最近,是最突出的形体,其次前额、鼻尖、下颏、底座。要将形体的这些阶梯层次交待明确,画准形的大起、大落的结构,为深入刻画打基础。

第三步:深入刻画(参见素描步骤三)

在大块体面基本准确的基础上,应抓住几点最重要的局部深入刻画,带动全局。如额头上方的发卷、眉弓、鼻子等,用线面结合的方法把这些形体丰富而有层次的转折关系交待明确。

要画出美第奇形体对比变化的特点和动势剪影的优美感觉。如头发形体变化丰富活泼,而颜面形体转折柔和,五官形体处理得优雅、平静,形体变化对比鲜明,要注意表现好雕像舒展大方的动势、强健有力的轮廓,这也是画好美第奇素描的重点。在深入刻画时,要经常回到整体中检查局部是否符合整体,不断调整,这就是整体——局部——整体的作画过程。

(步骤三)

(正面完成图)

第四步：整体调整（参见素描完成图）

在深入刻画时，会有一些不符合整体的局部使整体形象不感人，应在最后的阶段进行调整。要牺牲一些小变化，保证整体效果。

这时要回到开始画素描时的那种冲动和新鲜感觉，强调整体大的对比韵律，强调形体大剪影轮廓的运动

变化。通过对五官的精心刻画及对形体恰到好处的塑造，表现出美第奇雍容华贵的贵族形象和疲倦空虚的内心世界。

通过素描的作画过程，可以看出，素描就像建筑一样，需要认真打好地基，然后是建好大的框架结构，最后才是美观大厦的落成。

（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问题的。

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，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脱离明度而存在，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，首先要布置构图，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又是素描的完整过程。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: 这组静物的色相是米黄色调, 明度是高调, 纯度是灰色调。光源色偏桔黄, 环境色基本是米黄衬布和红衬布, 主体形象是石膏。整个画面只有桔红衬布是极纯的色块, 其它色彩都属于灰色, 其中, 最灰的是石膏的暗部, 偏蓝灰色, 石膏亮部是亮的桔黄色。米黄衬布暗部偏褐紫色, 亮部偏黄绿味, 由于米黄衬布较灰, 因此与石膏色彩差别很小。苹果的暗部偏蓝绿味, 亮部偏黄绿色。画面中最重的是紫色的瓷罐, 暗部是蓝紫色, 亮部偏暖味的紫灰色。整组静物色彩柔和、协调。

第一步: 铅笔起稿加单色素描 (参见色彩步骤一)

用铅笔起稿, 画出石膏、瓷罐、苹果的比例, 安排好构图。用土红色画出石膏大的暗部系统, 画准大的形体结构, 同时把其它静物的暗部系统组织起来, 将静物之间的空间位置交待明确, 表现出静物暗部系统的联系、衬布褶皱的运动方向等。

(步骤二)

(步骤一)

(步骤三)

第二步：画大的色块关系（参见色彩步骤二）

要抓住对色彩的敏锐感觉、新鲜印象，用大笔，以最快的速度将大色块布置好，重要的色块要一次画成，如：石膏的暗部、红衬布的明暗部、紫罐的明暗部。这些色块不能画得次数太多，要保持爽快的画面效果，尤其是红衬布、紫罐应一次画成，这些局部画得次数越多，色彩就越灰。

画大块的米黄衬布和苹果时用笔应松，要活泼，使大块色彩有一种流动的感觉。这一步完成后，画面的效果应是大色块明确，质感鲜明，整组静物的空间感好，色相、明度、纯度关系和谐，主体石膏大的形体结

构准确，暗部色彩丰富，用笔利落、大方。

第三步：深入刻画（参见色彩步骤三）

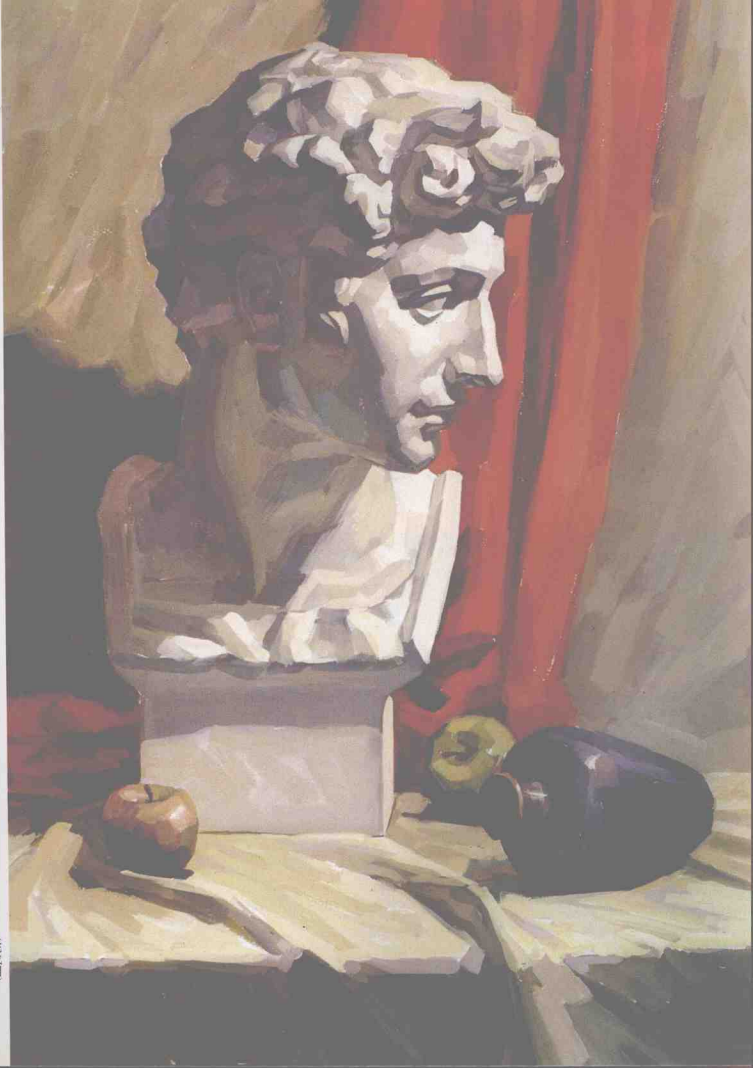
在大色块明确的基础上，应抓住主体深入刻画。石膏的暗部面积很大，占形象的三分之二，暗部的色彩和形体关系已在第二步骤中基本完成，这时只需将明暗交界线和两侧的明暗过渡面交待贴切，表现丰富。石膏的明暗交界线色彩变化微妙。发卷和眉弓部分的交界线色彩偏蓝灰色，色彩较重，与亮部桔黄色色彩对比强烈。颧骨部分、颈部和底座的明暗交界线色彩在蓝灰色中常有绿灰、褐灰的色彩交织出现，明暗、冷暖的对比依次减弱。整个石膏的明暗、冷暖色彩对比节奏鲜明，韵律优美。

在画暗部的同时，应画出石膏亮部直接受光和间接受光的色彩差别。在黄光下的石膏，直接受光面是接近纯白的桔黄色，间接受光面的色彩比暗部暖，比直接受光面冷，在亮部中这一部分的色彩是最丰富的，要在画准色彩的同时，注意与明暗交界线的衔接过渡关系。

这时的画面，主要突破了石膏的色彩及形体的表现，苹果、瓷罐、衬布都基本保持不动，尤其是瓷罐，应保持用色饱和和清爽，一次画成的质感效果。

第四步：整体调整（参见色彩完成图）

在深入刻画后，石膏形体结实、色彩丰富。这时应对苹果、瓷罐和衬布做适当的调整，加强它们的形体和色彩关系，但一定不能破坏第一印象的色彩效果。如：调整瓷罐、苹果，主要是在亮部过渡面进行调整，调整衬布，只是在近处的桌面、亮部和过渡面进行调整。这样既保持了第一印象的色彩感觉，又加强和丰富了色彩关系，同时要对画面中前面的瓷罐、后面的苹果、衬布褶纹的前后色彩对比、强弱虚实的变化、石膏轮廓的强弱变化进行调整处理，从而增强画面的整体感、空间感。这时的色彩写生已经完成，画面色调准确，静物色彩丰富，质感鲜明，空间感强，石膏色彩对比谐调，响亮，形体结实、结构准确。

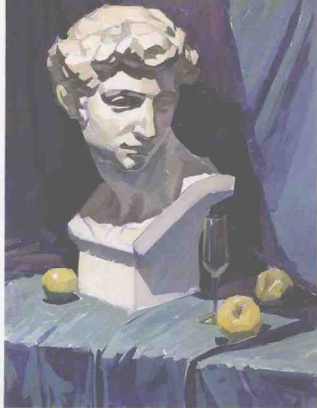

第二组

这组静物是黄色的光源，环境色是纯湖蓝色衬布和深蓝色衬布，主体是石膏。石膏的大部分处于暗部，在光源色和环境的纯湖蓝色衬布的影响下，石膏的暗部色彩极丰富。暗部靠近衬布的面偏蓝色，发卷和眉弓、颧骨等部分的暗部偏蓝绿色。处理好石膏的暗部是画好这组静物的关键。由于这组静物是重色调，同时又是冷调，所以石膏亮部接近白色的桔黄色和苹果的柠檬黄色在画面中起到了色彩和明暗对比平衡的作用，画时要保持住这两大块色彩的暖色倾向和苹果色彩的纯度。纯湖蓝色的衬布色彩单纯、明快。深蓝色衬布的色彩沉重混浊，它衬托出石膏的亮部，使画面色彩、明暗对比强烈、响亮。水杯基本是环境色，但要画出玻璃的质感，画时用色要薄，结合背景处理色彩，在点高光时，用笔应果断有力，强调玻璃制品的特殊效果。

这组静物与前一组静物虽都是在黄色灯光下，但由于环境色的不同，使整个色调差别很大，因此，画面的色彩效果各有特色。

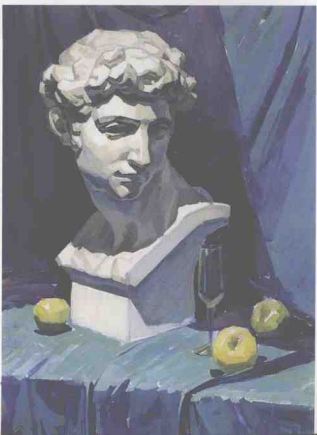
(步骤二)

(步骤一)

(步骤三)

第三组

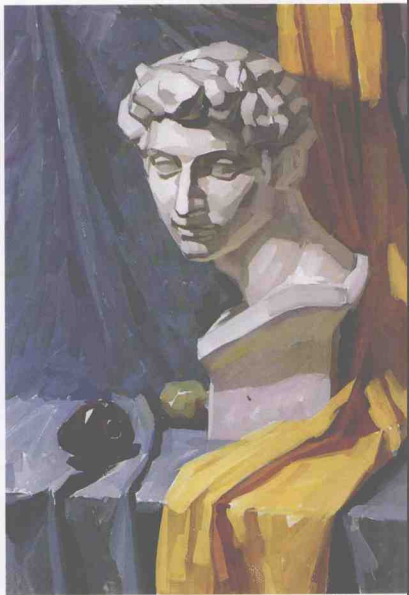
这是一组在自然光下摆放的石膏静物，环境是绿灰色衬布和淡黄色衬布，主体是石膏像。由于自然光偏蓝，所以整个画面色调偏冷。石

(步骤一)

膏亮部是近似白色的蓝灰色，暗部受黄衬布的影响偏黄灰色，明暗交界线偏褐灰色。苹果的受光面偏蓝绿色，暗部偏橄榄绿。紫色瓷罐的亮部偏蓝紫色，暗部偏紫色。画面中最纯的是淡黄色衬布。这组静物色彩对比含蓄、和谐。

自然光下的静物与黄灯光下的静物在用色上有很大的区别。由于自然光偏冷，光线柔和，在用色上，大量使用复色和间色。石膏的暗部虽受黄布的影响，但并没有鲜明的黄色，

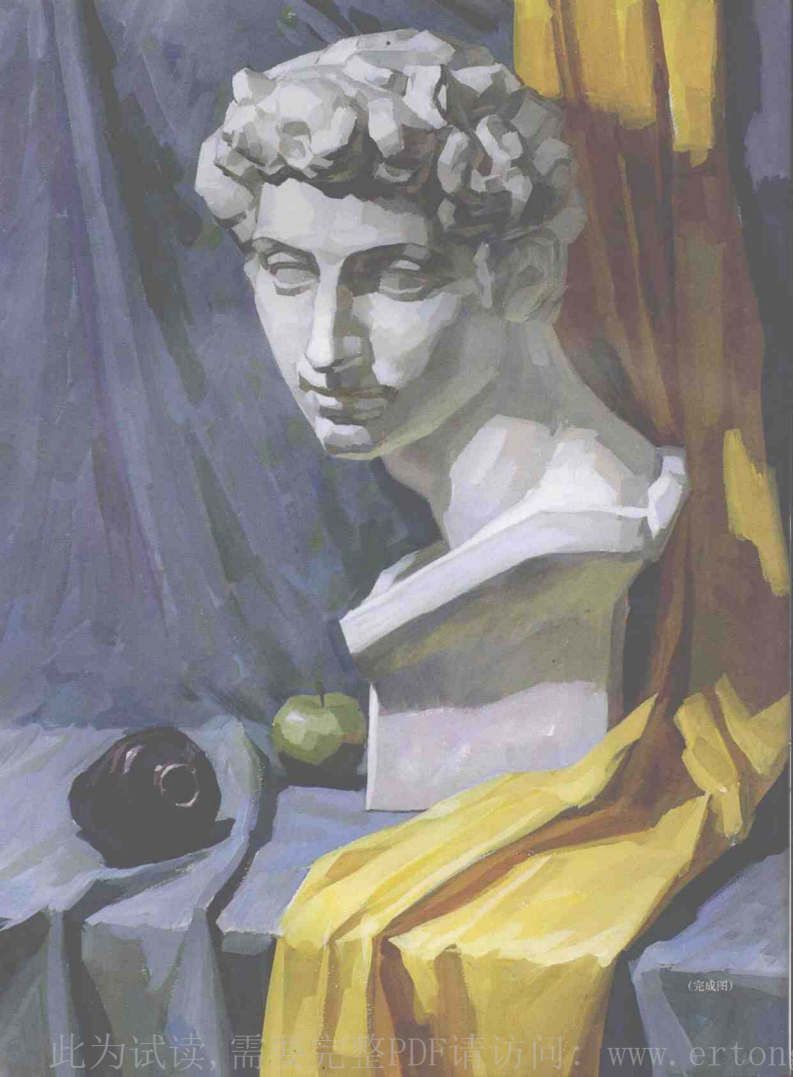

(步骤二)

只是在褐灰色中帶有一点点黄味，亮部更是属于复色的蓝灰、紫灰色。最纯的淡黄色衬布，它的受光面也是有蓝灰味，暗部受环境影响偏黄绿色。

总之，自然光静物没有了黄灯光静物的绚丽夺目的明暗对比和冷暖色彩的交响效果。自然光静物在用色方面，大量使用复色、间色组织画面，色彩的特点是协调、柔和、含蓄。

(完成图)