

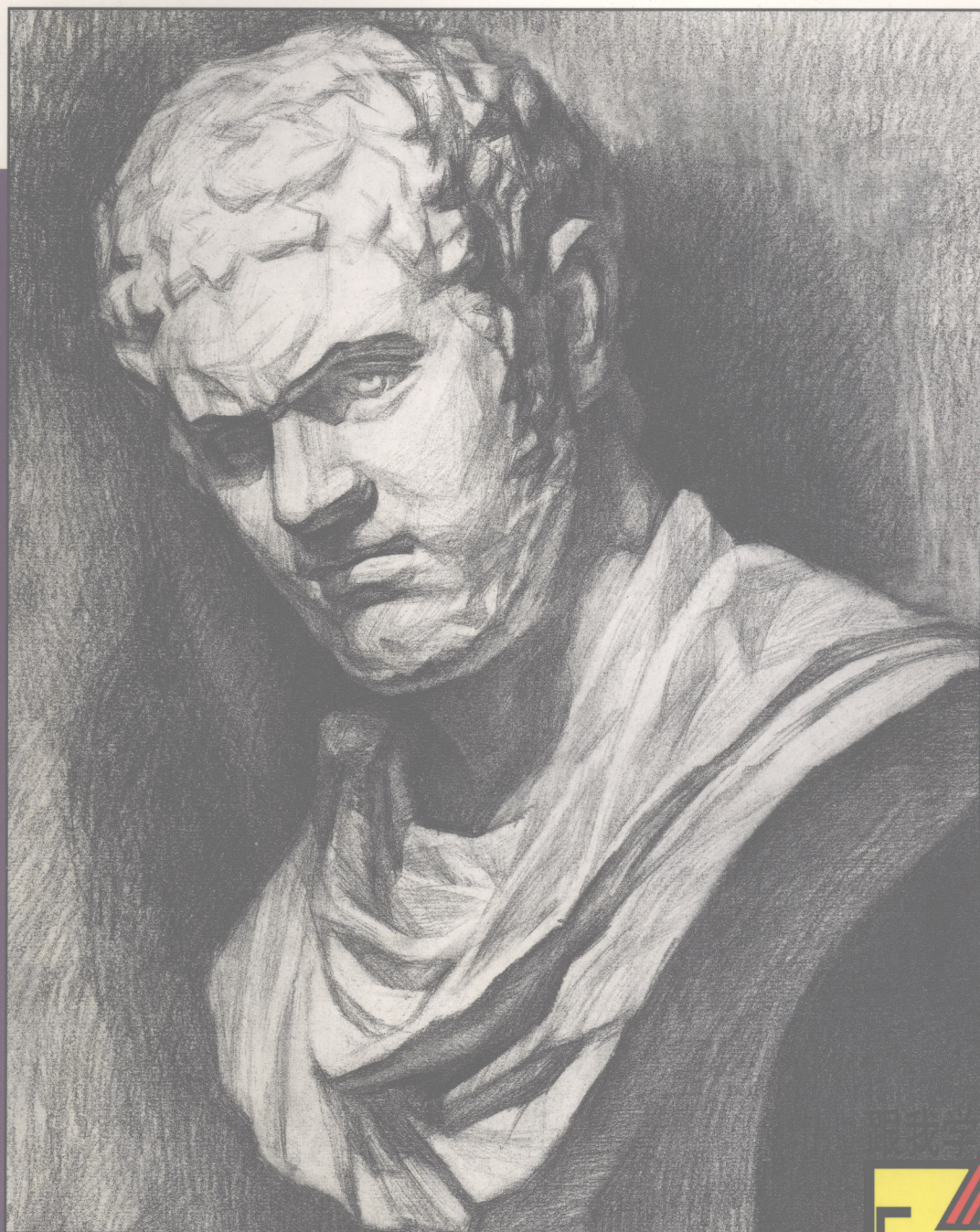

美术高考指导 范例

卡拉卡拉大帝石膏像素描 ● 色彩

谷品良 绘画

辽宁美术出版社

策划: 张东明 李 嫒
李 智 洪小冬

图书在版编目 (CIP) 数据

卡拉卡拉大帝 / 谷品良绘. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 1999.1

(美术高考指导范例)

ISBN 7-5314-2125-9

I. 美… II. 谷… 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 00304 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)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 4 千字 印张: 1½

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: 臧 红

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

卡拉卡拉大帝石膏像素描●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

卡拉卡拉大帝胸像是古罗马大理石雕刻,约作于公元3世纪初,作者不详。作品现藏于意大利那不勒斯国立美术馆。卡拉卡拉本名为马克·奥乌列留斯·安东尼努斯,系古罗马大帝,卡拉卡拉是他的外号,因其喜穿当时加利亚“卡拉”长袍而得名。死于公元217年,在一次亲征途中为部将所杀。这件作品是古罗马肖像雕刻高峰期的性格刻画的名作。作者通过动态和五官的刻画充分表达出卡拉残暴、骄横和阴险狡诈的性格,成功地塑造了一个即具无限权力又心神不安的暴君形象。

卡拉卡拉大帝(半侧面)

第一步: 写生前的观察是必不可少的,观察是表现

的前提。要从整体出发,观察比较各部分的关系,把握形象特征,在观察理解的基础上起稿。起稿时,先确定比例和构图,找出石膏的最高点、最低点、左边最外端、右边最外端,构图要饱满,轮廓要完整。用不肯定的直线联系各突出点,轻轻勾出大形。检查构图是否恰当,头、颈、胸、底座的穿插关系是否舒服,结构、大的动势是否正确。

注意: 构图、比例、结构、运动、透视、形体穿插关系(参见素描步骤一)。

(步骤一)

(步骤二)

第二步：仍以线的语言画各大块形体关系，砍块分面，例如头部可分为正面、侧面、顶面三大面，而在正面系统中再将额头分为正面、侧面和（眉眼形成的）底面三大面，鼻子、颧骨也都是三大面的关系，找形的过程中，要抓中轴线和动向线，以此确定五官位置和形状，

再联系颈、肩画胸及底座的块形。用线找形时，明暗对比强的地方要浓重肯定，远处的或看不见的线要轻淡一些，要加强几何结构和解剖结构的认识，从形体转折的关键部位——明暗交界线入手反复找形，线的不断重复则自然而然的形成了色调感觉，而不是人为地施加明暗色调，画面效果就是由不同长短、不同轻重的结构线交织起来的，在此基础上稍加色调。

注意：透视状态下的结构关系、解剖关系、左右对称关系（参见素描步骤二）。

第三步：抓住明暗交界线，以黑、白、灰的语言在交界线和投影之间施加明暗色调，借助灯光以表现体积和空间使形体更加坚实有力。塑造形体的同时，要借助五官和表情肌的变化传达内心情感，同时考虑主次、虚实、强弱及画面的完整性。3小时素描一般画到这一步。

注意：解剖关系、形体塑造和情感表达（参见素描步骤三）。

(半侧面完成图)

(完成图局部)

第四步：抓住明暗交界线进一步深入刻画，加强亮部和暗部的对比关系，从亮部到暗部，从高光到投影、从石膏到背景，要画出五大调子的变化，表现立体、空间和质感，通过形传达神。

注意：情感引起结构变化；结构引起色调变化；整体引起局部变化（参见素描完成图）。

(完成图局部)

(完成图局部)

石膏色彩写生

对于考生来说,石膏色彩写生是个难度较大的课题。它所以难,难就难在它的形体复杂,固有色又是白的,而自身的质地又具有一定的反光度。大家知道,白色物体敏感度极高,很容易被其周围的色彩所左右。不同的光源和环境都会对它造成不同的影响而产生不同的效果。如果只考虑固有色,不考虑特定光源和环境对石膏的影响,就会把石膏画得苍白而无色彩;如果不考虑固有色,过分强调光源或环境因素就会把石膏画成彩塑,成为花石膏而失去固有色。写生过程中如果控制不好明度则会把石膏画得粉气或画成泥塑,甚至画成煤块;把握石膏的反光度也有一定的难度,反光度画过分了会把石膏画成瓷器而影响石膏的质感,也影响量感;反光度画得不够则影响石膏的透明感,即影响质感也影响空间。考生的素描功底直接影响色彩石膏写生的质量,素描功底差的形体塑造不起来,就算颜色调准了也很难将色落到特定的形体上。所以说,石膏色彩写生是检验考生绘画功底的试金石,会画与不会画一看便知,来不得半点虚假。

色彩石膏写生从布光来看,不外乎有灯光和自然光两种,灯光下的石膏明暗对比强烈,色彩相对来说比较单一,亮部带有光源色的倾向,多含大红、淡黄和白粉成份,颜色偏暖,暗部带有光源色的补色,多含群青、灰绿、灰紫成份,颜色偏冷,反光则是环境色的直接影响。环境暖则反光暖,环境冷则反光亦冷。自然光的色彩看上去比灯光效果丰富得多,其冷暖、明暗关系都不像灯光下那么直观、明确。中间色调的层次极为丰富,明暗色调比较柔和、色彩关系微妙。

(色彩完成图局部)

第一组

灯光下的卡拉卡拉大帝石膏像置于灰色衬布之上，整个画面呈现高级灰调，石膏的亮部笼罩着一层灯光颜色，且明度对比强烈，自上而下产生由亮及暗、由暖及冷的逐渐变化；石膏的暗部躲在影子里，所以自上而下呈现由暗到亮、由冷到暖的逐渐变化，其变化的原因在于越向底部则越受桌面暖色的影响和反射。苹果是画面最饱和的颜色，比较鲜明，起着活跃画面的作用。灰衬布的颜色也是亮部较暖、较亮，暗部较冷较暗。

第一步：用群青颜色直接起稿。在调色盘上将群青颜色以水稀释成不同明度的渐变效果，用小笔蘸淡色以侧锋在画面上定点起稿，第一遍可能画不准，那么再用比第一遍稍重的色进一步纠正大形，进而确定明暗交界线，区分明暗两大系统，然后用比前更重的色画最暗部（石膏在背景上的投影），把石膏与背景区分开来。这一阶段最好把单色稿画得细致一点，尽管铺大色时几笔就把细部盖掉了，但作为初学者仍有必要这样做。它能使我们对形体特征有更深刻的理解，为深入刻画打下良好基础。

注意：构图、比例、形体分析、黑白灰的整体布局（参见色彩步骤一）。

第二步：铺大色。从背景入手，根据色调用大笔铺暗部色彩，正确把握色相和明度，宁可画得深一些不能画浅了，否则分量不够显得粉气。暗部铺完再接铺亮部，用石膏的明度控制衬布亮部的明度，背景铺完了，石膏就显露出来了。接着画石膏的暗部，可从明暗交界线入

（步骤一）

（步骤二）

(步骤三)

手,也可从中间调入手,依次画出交界线、反光和投影各部位的色彩。交界线及投影的色彩偏冷,明度较暗,反光部色彩受环境影响而偏暖,由于各反光面接受反光光源的角度不同而产生不同的明度变化。高脚杯在铺色时不留空白,当背景来画,苹果的处理先画暗部色再画

亮部色。

注意: 总体色调的铺色顺序由大到小,由远及近,由暗到亮,由整体到局部,将冷暖融于黑白灰中,一幅成功的色彩写生若拍成单色画应是一幅成功的素描(参见色彩步骤二)。

第三步: 深入刻画。深入是色彩关系的深入,而不是细节的罗列,是把最初不明确色彩经过比较逐步明确下来,运用色彩语言分析、塑造形体,每一笔都要落到实处,将笔触融于形体之中,要落到各个面上,尤其是面部刻画,不允许有漂浮于形体之外的笔触。大的背景及石膏完成以后,处理高脚杯周边轮廓及高光点、透光点,最后处理苹果,苹果的色彩要新鲜一些。

注意: 深入刻画过程中要考虑整体色调,以此控制每一块局部色彩,同时头部要重点刻画,下半部的关系要适当减弱,但杯子和苹果都应着力画好,杯子要透明、苹果要注意比例,初学者往往容易把苹果画得很大(参见色彩步骤三)。

第四步: 调整研究。这个环节,好多同学往往忽略了,其实很重要,及时进行研究和总结能

帮助我们取得事半功倍的效果,比如这幅画好在哪、差在哪,什么原因,该怎么改进,这些都需要研究。就具体画面而言,调整阶段要回到整个画面上来,如整体色调、主次、明暗、冷暖、形体、空间、质感等(参见色彩完成图)。

(完成图)

(步骤一)

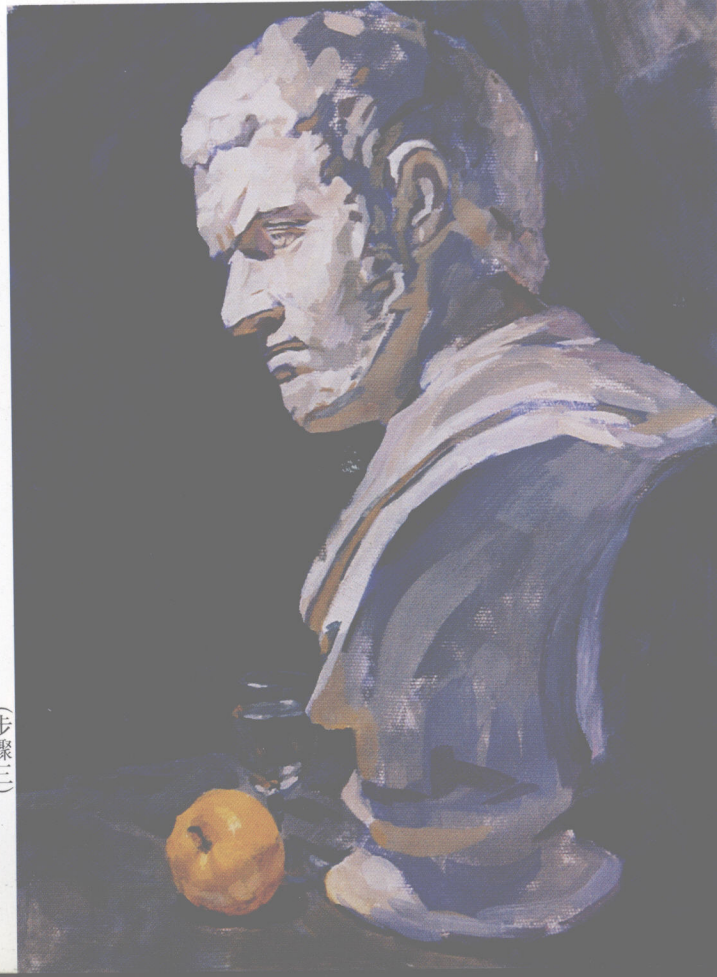
第二组

灯光下卡拉卡拉大帝侧面，前上方来光，石膏与背景、石膏的受光与背光明暗对比强烈，背景深沉，统一在深灰色调中，石膏动势、透视较大，头部前倾，五官突出，棱角分明，头发、胡须层次清晰，亮部光感强烈，为灯光所笼罩；暗部色彩丰富，统一在清冷深沉的色调之中。

写生要点：确定构图、基调，注意大的色彩关系，将冷暖融于黑白灰中；注意形体塑造，将笔触融于形体之中。

(步骤二)

(步骤三)

(完成图)

(步骤一)

第三组

自然光状态下的石膏与灯光下的石膏差别很大：灯光下光线集中，明暗对比强烈，冷暖差别明显，呈现亮部暖、暗部冷，反光暖、投影冷的规律；自然光下则光线分散、柔和，明暗对比微妙，冷暖差别不明显，需认真鉴别方可看出，亮部受天光影响略带冷味，暗部受室内环境影响颜色偏暖，明暗交界线色相较弱，明度较暗，中间调部分体现固有色。

(步骤二)

写生要点：从造形方面注意构图、形体特征和人物的情感，从色彩方面注意色调、冷暖、明暗、饱和度，用色彩处理空间、质感。

(步骤二)

(完成图)