

美术高考指导 范例

哥达米那塔石膏像素描·色彩

王晓恩 绘画

辽宁美术出版社

跟我学

FOLLOW ME

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: 哥达米那塔 / 王晓恩绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.1

(美术高考指导范例)

ISBN 7-5314-2126-7

I. 美… II. 王… III. 素描—技法(美术)—高中—升学参考资料 IV. 6633.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 00314 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: 5 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: 张东明 洪小冬 郭治国 责任校对: 张亚迪

封面设计: 张东明

版式设计: 洪小冬 郭治国

定价: 10.00 元

美术高考指导范例

哥达米那塔石膏像素描●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

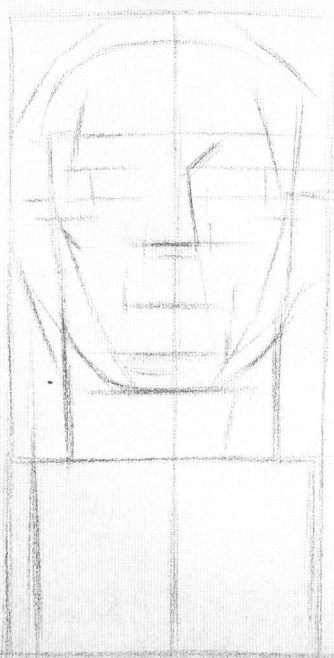

哥达米那塔（正面）

第一步：对象无论是石膏还是其它物体，起稿最好的表现手段，是通过线；那些不同粗细、不同长短、不同强弱的线去体现。而直线是最佳的，它可以最直接、最单纯的表现出你所观察到的物体各形体关系的点所形成的联系，直线所形成的各种几何形，更便于画者的直观性和比较性。

通过直线很快地发现了对象的基本特征，比例、透视，而简练的直线可迅速建立基本的骨架，这是起稿最起码的法则。（参见步骤一）

（步骤一）

(步骤二)

第二步：线条是构成画面节奏的先者，直线的重复、积累，很容易使观者产生迟钝感；各种长短直线形成的网状更会让你无法理出大的节奏。那么大的曲线和弧线会给你带来许多兴奋；你应主动去观察、比较，通过某些直线所得到的点汇集成符合形体规律的大的曲线——面部与头顶形成的蛋形；头部的外形。这时当你退后几步看画时，你便会发现各种线条结合着运用是多么的生动。

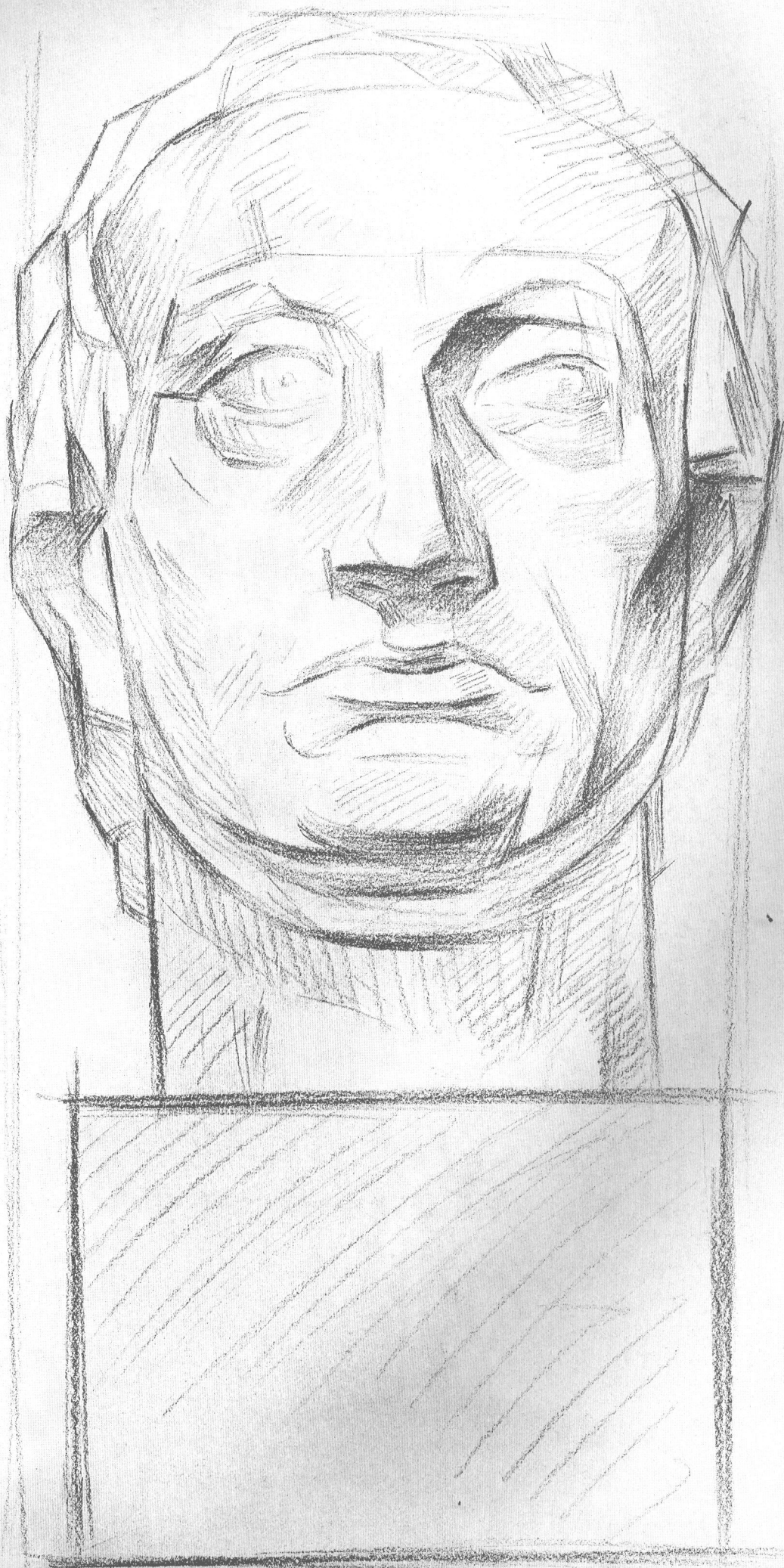
用几何形的方式去理解对象、分析形体关系是至关重要、必不可少的。画面中所体现对

象各种几何形状是靠你自己去发现和比较，不同角度观察对象都会构成各种不同的几何形状。（参见步骤二）

第三步：色调的建立。一谈到素描的调子，不要以为画面涂了许多不同的黑、白、灰的铅笔粉，那才叫调子。应理解为调子的形成从一开始用线起稿时，在作画者的观察中就已经开始。线条所形成的黑白灰度，自然会引导你走进调子的空间中。

这个步骤中，线、形体、黑白灰的关系是同时进行的。它是通过大的形体转折点，明暗交界处着手，更要关注暗部的形体变化，因为暗部的形体关系让你分辨的不清晰；黑白灰关系很相近；光影对形体的影响等等，使你对结构关系产生错觉。这时需要到物体的近处仔细去观察，甚至用手去触摸，从形体构成的本质去认识。这一阶段是艰苦的工作，一定有耐性，反复比较、观察和改动，既要有形体的分析，又要有丰富色调的变化。

色调的功能应该是为形体的建立以及形体之间的空间关系而服务的。色调的介定应在作画者心目中有一个很好的定位。（参见步骤三）

(步骤三)

(正面完成稿)

第四步：这一步要充分发挥调子的作用。大的调子空间，微妙细节的色调变化，时刻遵循形体的走向、起伏而逐渐深入。

绘画中的深入不仅体现在对各形体的具体分析；局部细节的特意刻画；黑白灰层次的加重等，更主要的是如何把握整体的形体感觉，整体形象的节奏感。具体应体现在作画的整体状态中，深入中的加法与减法是作画者学习的重要课题。

“加法”是指深入中的渐进。作画者都会自觉的努力去实现。

“减法”经常给作画者带来困惑。对它的理解不单单是把画面中不准确的痕迹擦掉；应更深一层地理解为：为了整体节奏的完美，大胆概括、削弱或是消灭那些破坏、影响你画面完美的不必要的细节、孤立的形体、孤芳自赏的色调等等，减法是整体利益的象征。（参见完成稿）

色彩部分：第一组

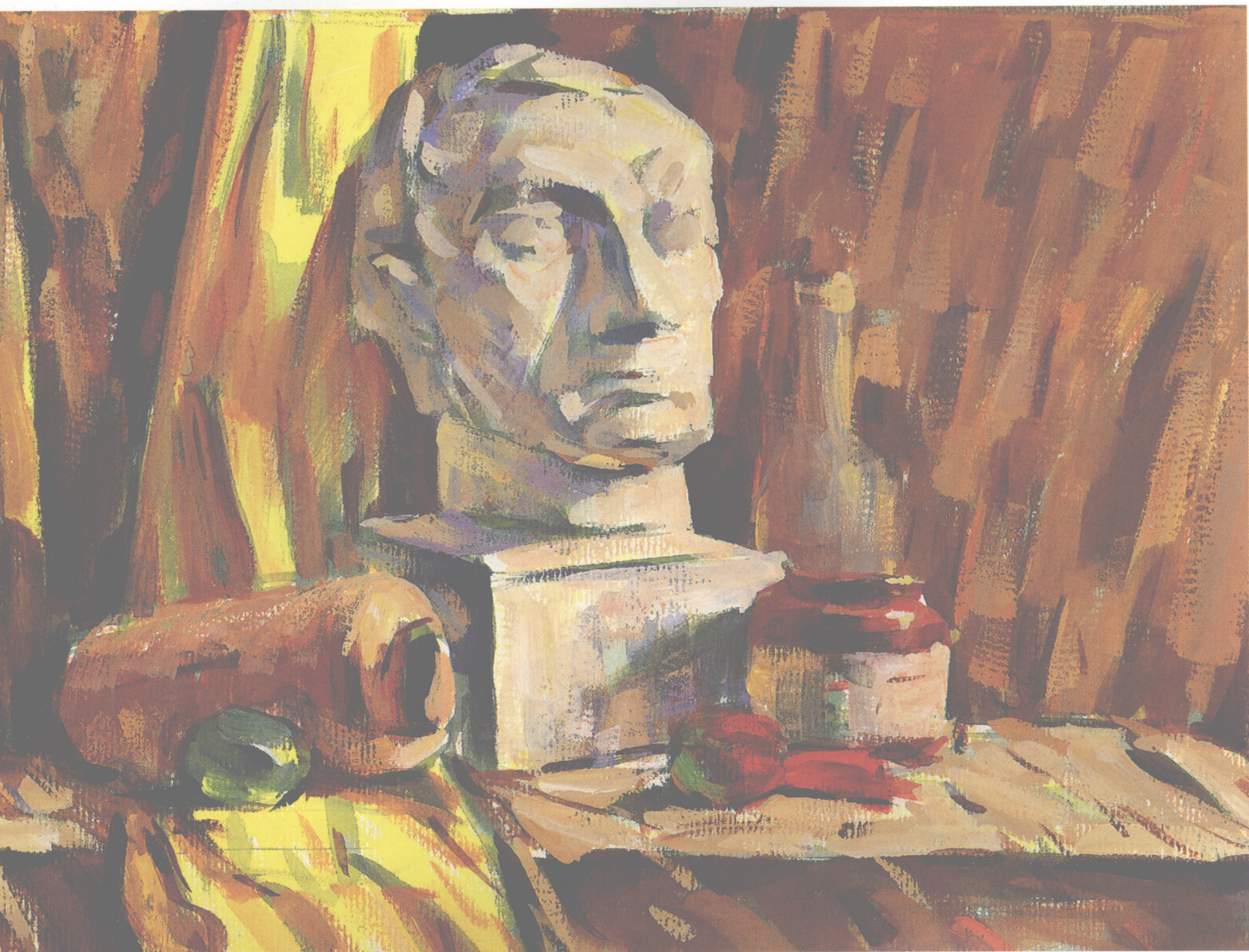
第一步：实际石膏静物是自然光线，物体内容很多。作画之前要仔细观察，尤其在构图上，主体是石膏，要考虑到它与其他物体面积上的对比在空间中的作用，其中包括衬布等。

在铅笔稿之后，用中绿或深绿画出单色的素描稿。在画单色素描的过程中，心中就已经控制了画面大的明度关系。更主要是概括和归纳所有物体暗部关系。对于主物体——石膏，要严格把握基本的形象准确和大块形体的分析。（参见步骤一）

第二步：用单色略加水分画出色彩的倾向以及画面最纯度的颜色——黄布。这一步铺大颜色至关重要。任何部位都不调和白颜色，第一遍色彩尽可能保持一种透明，复色不宜多，单纯一些。我们知道在调色盒中，有许多颜色本身都具有粉味；比如：土黄、赭石、粉绿等。涂色时要先从暗部或是大面积的灰重物体开始，略加水分，让物体之间的色彩沟通起来，形成碰撞、渗透，同时保持物体形状的不变。用笔要有些节奏，不可像刷油漆一样，均匀的让观者见不到任何笔触。这种单色的色彩关系作为画面层次和厚度的一种埋伏，色彩绘画更需要层次，同样是逐步建立，逐步塑造的。（参见步骤二）

(步骤三)

第三步：水粉画中有许多部位和颜色是经常改动的，但有些部位要尽可能少改动，主要是指色彩的暗部。由于水粉颜料的特性，暗部改动越多，它的透明度和重度越弱。因此，在这一步骤中，要注重暗部的刻划，调色时复色不必过多，在色彩达到深、重的同时更要有色彩的倾向，这一环节关系到整个画面的稳重感和明度关系的建立。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连带的比较关系。

这一步对于某些调和了的白色颜色便可以进入画面，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。（参见步骤三）

第四步：进行主体刻划，塑造过程中要保持松弛状态。着重于暗部到亮部过渡处刻划，不断丰富，增强中间色彩的层次感，这种中间色可不必过分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，给人以视觉上的暗部薄、亮部厚的节奏感。

另外，在表现手法上要有些特点，笔触的合理运用会大大增强画面的效果。不同的对象应有不同的感受和不同的表现语言。例如，背景布的某些笔触与水果的表现，在同一幅画面中要有所差异，关键是笔触的节奏和整个画面能谐调起来才是最为重要的。（参见完成稿）

(完成稿)

第二组

第一步：这是一幅近三个小时短期画的制作过程。用群青颜色起稿，主体是石膏，基本色调为暖红色调。为什么暖色调要用冷色群青起稿。一是群青色在水粉色中具有一定的纯度；二是具有透明度；三重要的是静物在暖色的灯光下，它的补色关系很强烈。在黄色灯光下的暖色调的对象，一般来说，它的暗部都呈蓝紫或蓝绿，这是因为色彩补色关系造成的。因此这幅画中用群青色起稿，对后期制作的暗部覆盖色的透明和保留将会起很大作用。（参见步骤一）

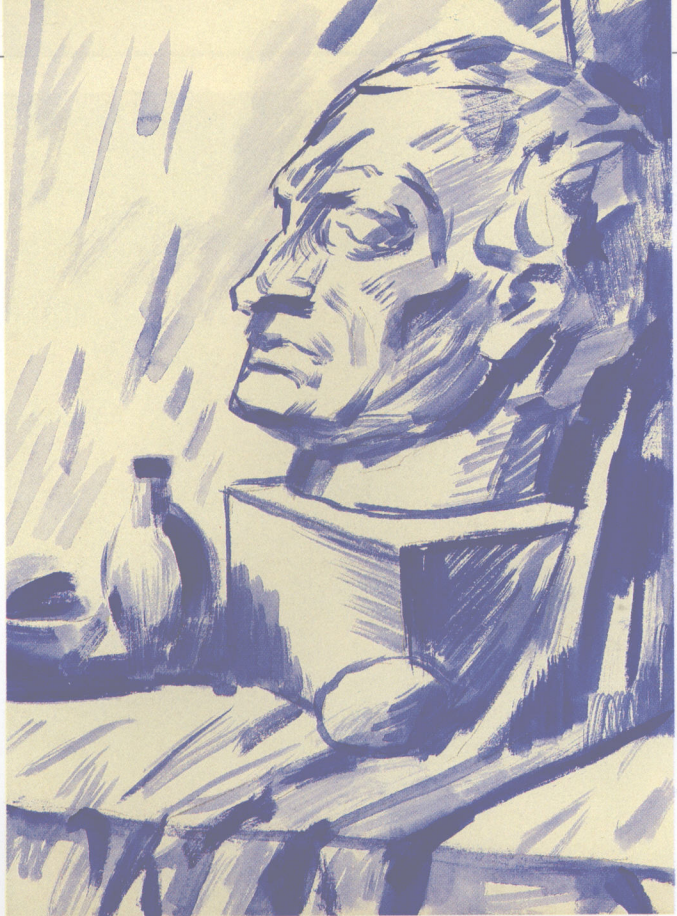
第二步：色彩绘画，尤其是短期作业，总是需要某种冲动和激情，也就是面对对象的一种强烈的感受和强烈的表现欲望，它的前提是注重观察对象，被对象的色彩完美的节奏所吸引。

这一步的着色，有时很像中国画的写意，水分大些，甚至不再乎水的流淌。不加白色的单色从大面积的部位落笔，物体之间的色彩尽量达到一种交溶状态，使色彩达到振动和交响。（参见步骤二）

第三步：物体所有的暗部在进行反复比较的前提下，要控制住色相的差异、明度的差异及纯度的差异。从画面中可以见到主物体背景的两块暖色衬布和酒瓶的色彩变化。石膏的暗部颜色是整个静物最冷的颜色，要注重光与其他物体暗部色的联系和它自身所受环境色的影响。

石膏的暗部到亮部中间过渡的颜色很宝贵，它关系到形体的塑造和色彩的丰富，关键是复色的色相变化以及明度上与周围物体色彩的衔接。（参见步骤三）

第四步：色彩石膏像的塑造宜离不开素描的造型能力。有的人甚至理解为用色彩画素描。这不是没有道理的。在考生的考卷中它显得极为明显，既有色彩又有严谨的造型

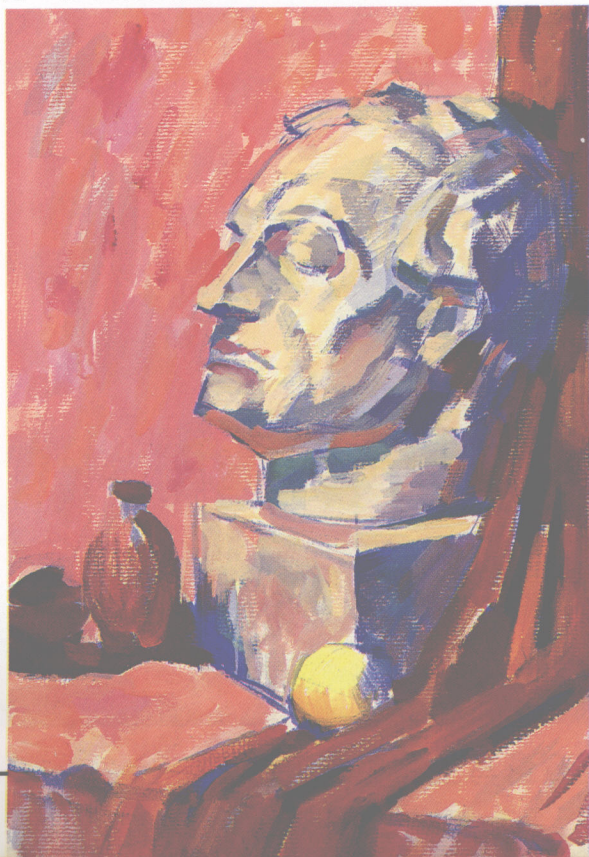
（步骤一）

试卷，他的成绩自然就好；而只有色彩却没有严紧的造型，这样的试卷只能让人感到有些遗憾。

对于石膏的深入刻划，决不可脱离环境色的影响，从明度上看，它是最亮的，从色相看，它是偏冷的，从纯度看，它属中性的。因此在你的调色盘中要学会控制色彩，要在基本的两三种颜色中寻求形体之间色彩的微妙变化，时刻保持整个画面色彩的相互比较，从而对石膏进行细致的逐步塑造。（参见完成稿）

（步骤二）

（步骤三）

(完成稿)

(步骤一)

第三组

第一步：自然光下的逆光静物，这一课题在色彩写生中是必不可少的一个内容。

群青单色起稿，基本是用单颜色画素描，分清明部系统和暗部系统，黑、白、灰的关系等，对石膏像的塑造要严格。单颜色的素描主要是通过水的稀释程度来调整画面的节奏感，重点是在大面积的暗部中区分物体的明度关系和对石膏的形体描绘。（参见步骤一）

第二步：接下来同样用单色不加白粉画出受光部的色彩——偏黄色。这幅画的难点是整个画面的暗部，它既有明度的变化，又有色相的变化，更要统一在基本的冷色调里。暗部明度对比最重的地方，如小碗、桌布应尽可能一次性完成，同时找出色彩倾向的变化；小碗的调色是黑绿略加黑涂在原有深重群青色的底色上，小碗的边缘要考虑到桌布偏暖色的影响。桌布的调色是土红、紫红略加黑涂在原有深重群青色的底色上，同时要对群青底色略有少量的保留。调色中要注意不可调和的过熟，调配的程度在六七分既可落到画面上。对暗部其他物体要有一定色彩倾向的颜色与其相呼应。（参见步骤二）。

(步骤二)

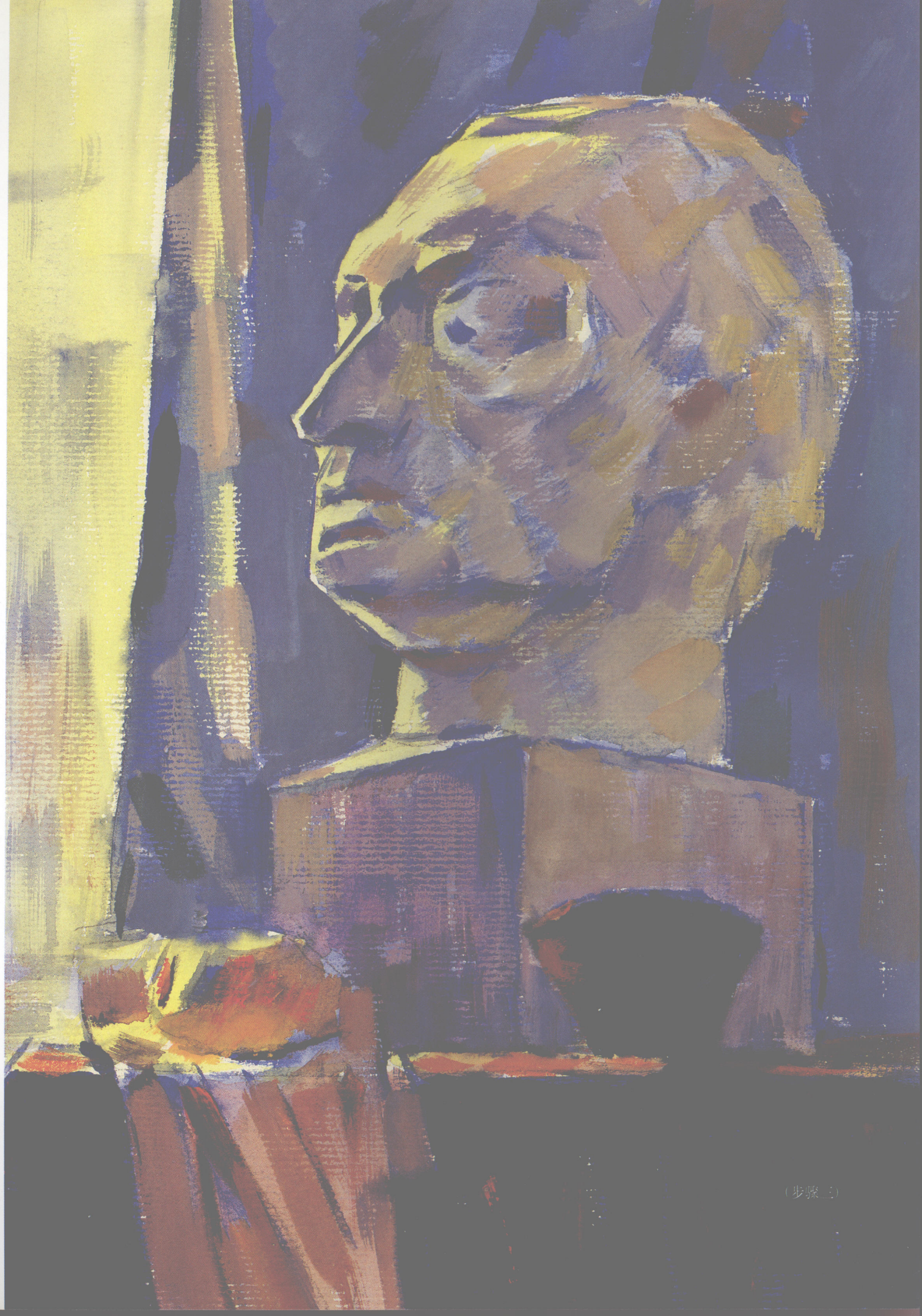
第三步：这时的暗部最重处可不必大动，重点寻找灰颜色的色彩关系。

灰颜色同样要具有它的色彩倾向。例如石膏背景布是蓝紫味的绿；石膏暗部是蓝紫味的黄；小块桌布是蓝紫味的红。它们在明度上又接近又有差别，因此更要注重相同明度物体的色相比较。而画面最纯色或是说重点色为水果和桌布的受处，它要时刻确立好在整个画面中的位置，它所起到的重要作用是不可忽视的。（参见步骤三）

第四步：刻划石膏是这幅作品的关键。画面中其他物体都很平，只有石膏是有力度的，同时它所占的空间面积又是画面的主体，它的难度就在于所有的形体关系都处在暗部，色调的变化非常微妙，同时要考虑环境色多角度的影响，因此塑造的选择点要从明暗交界处入手，先控制住大的对比关系，不让其他形体的色彩明度来破坏这种对比，对石膏形体的本质特征要有理解，避免像衬布一般的布面化。塑造中灰色调的笔触应该起到它的作用。

画面时刻保持在单纯中求得变化，它始终是探讨造型艺术者的重要课题。（参见完成稿）

(步骤三)

(完成稿)