

美术高考指导 范例

维纳斯石膏像素描·色彩

王琪 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：维纳斯／王琦编绘．—沈阳：辽宁
美术出版社，1999.4

ISBN 7-5314-2146-1

I. 美… II. 王… III. 素描-技法 (美术)-高中-升学参
考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 10659 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 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑：张东明 洪小冬 责任校对：张亚迪
郭治国

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

维纳斯石膏像素描●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!

10本

G634.955.3

辽宁美术出版社

“米洛斯的阿芙罗蒂德”雕像是古希腊雕刻艺术的传世之作。就连孩子都知道它是爱与美的女神（古罗马神话中称这女神为“维纳斯”），它是古希腊审美理想的代表，成为了美的标志，也成为美术教学中最优秀的摹本。

维纳斯是全身雕像，当人们在米洛斯岛上发现它时，雕像的两臂已经断失，这更增添了女神的神秘美。我在大学画它时，是在画裸体模特儿前作为整体来描绘和研究的。在我们动笔前有必要对女神有一个全面的认识，应该知道那端庄、大方的容貌是与丰腴饱满的体态连在一起的，从而构成了完整的外部与内在美的统一。长期以来，人们也把维纳斯的头像作为基础素描训练的教具，我们也只能把它分解开来加以研究了。

“维纳斯”已经是家喻户晓了。常识告诉我们越是熟知的东西，就越难把握和描述。加上维纳斯的头像是从整体中分离出来的，越发显得简洁、概括。典型的希腊妇女的面孔，平静的表情。没有激烈的动势，微微抬起的左肩，形成了头、颈、胸三者间微妙的和谐。面部除了高耸的通天鼻子和大块体面的转折，找不到更多的细节变化，圆形台座是后人加上去的，同头像没有直接内在的联系，只能看作是整体的一部分。惟有发型和头发的纹理走向有极强的绘画语言和丰富的变化，为我们提供了广阔的表现空间。也是维纳斯整体形象特征中重要的一部分。要画好

维纳斯抓住这一点尤为重要。

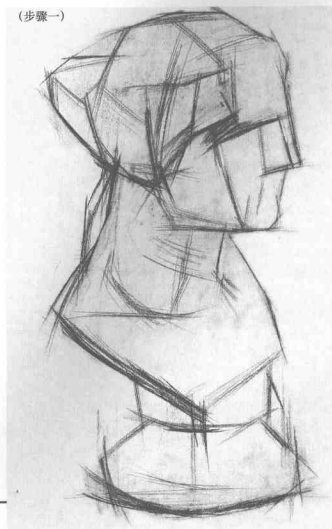
在动笔之前还有一点要告诉大家。维纳斯虽是美神，但不是所有的角度都是美的，或者说不是所有的角度都具有完美的绘画语言的。所以选择什么角度去描绘它，是一个关键问题。笔者是这样作的：动笔之前全方位、多视点观察，再敲定自己喜欢的位置，以激活自己的表现欲，但前提是这个角度必须有极强的绘画性，并能展示出对象的个性风采。

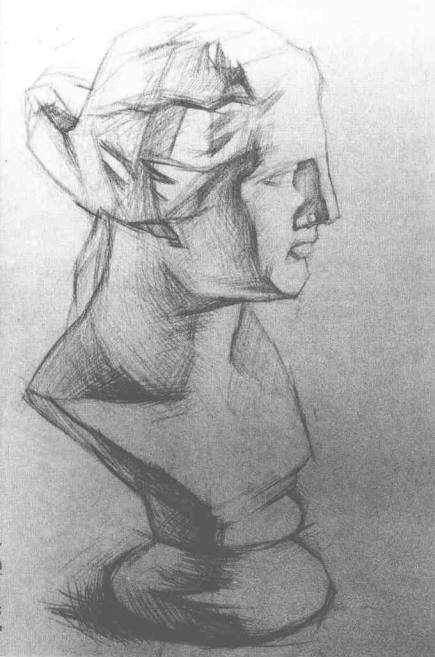
维纳斯（左侧面）

第一步（参见素描步骤一）：

在全面观察，并做到心中有有效的前提下，从感觉出发，理性为辅，上下确定两点以界定石膏的位置，这两点也可以说是法定的位置，随着不断的深入到最后的完成，都必须在这个界线内。稍有冲破，也不能跑到画纸以外。这是素描最基本也是最重要的一点：整体性和控制能力。绝不能跟着感觉走，打哪指哪！至于对象是偏左还是偏右，可依自己的喜好而定，感觉舒服就妥。因为它是立幅的，左右空间有回旋的余地。然后再画出头颈、胸、台座的位置，迅速、果断的用直线，尽可能长的直线，把几大块的基本形状、动态勾勒出来，这个基本形状是用几何形加以概括的。例如头部是长方形的，脖子是圆柱形的，胸

（步骤一）

(步骤二)

第三步 (参见素描步骤三):

这一步是刻画局部和建设的过程,相对来说整体的东西注意力要分散了。因为丰富画面要靠细节的充实,整体是靠细节来体现的。但决不是放弃整体。这是一对矛盾,注重局部必然要忽视整体,一味注重整体而没有局部的充实也谈不上深入。不会深入的人真不是少数。而一味精雕细刻的人又是匠人,只有把住好两者之间关系的人才是高手。但就这一步来说允许犯一点忽视整体的错误,否则就有点不讲理了。但是就像上节说的那样,不要跑形太多。

需要强调的是我们所说的局部刻画不是对象有什么就画什么,或是看到什么就画什么。也就是说我们主张画的不是全面因素的素描,而是经过提炼和概括的注重形体和结构的素描,一切从形体和结构出发,有利于形体和结构的局部,我们要大画特画,甚至夸张;不利于形体和结构的东西我们要少画,或是不画,甚至放弃。这样主动权在

是梯形的等等。也可以说它是不同几何形状在空间中不同走向的组合,再加以比较和调整,简单的确定一下五官位置,没有过多的刻画,在整体和大的感觉上相对准确即可。用3B中华牌铅笔,笔头削尖;侧锋用笔,深、浅适宜,在形体转折和重要的轮廓线上用笔要加重。整个画面虽没有过多的线条,也要富于变化。可以说这一步是感性的。

第二步 (参见素描步骤二):

在大感觉基本确定之后,要进行调整和强化基本形的准确度。这一步要在理性的指导下进行,在比较、测定、推敲的同时,把大的几何形体向小的、自然的形态上过渡。进一步敲定各大体块之间准确性。把几何形体的穿插变得更加有机和自然。确定五官的位置、形状,强化一下形象特征。大的形体转折处和典型的局部要加重分量,敢让铅笔黑下去,并拖带些线条,但决不是平均主义的铺调子,该出手时再出手。对整体不起作用的地方宁愿空白,包括明暗交界处和重要的外部轮廓线。这样虚虚实实、深深浅浅的线形成了一定的素描关系,即形体在空间中的关系。这样以来基本准确的维纳斯形就出现了。但要记住这一步不要过多的介入细节的刻画,要把握大关系的稳定和准确。搭好架子,为下步做准备,减轻下一步工作的负担,在做具体刻画时不至于跑形太多,争取少犯错误,因为到那时再出现问题,损失的不仅仅是几根线条,而是时间和功夫。

我们手里,不做对象的奴隶。看得见的有用的东西要画,看不见的有用的东西还要画,这就需要我们训练出一双入木三分的眼睛,靠什么?靠对生理解剖和骨骼、肌肉的认识,既然涉及到它了,就需要我们去补充和了解它。

我们主张一切手段都要为形体和结构服务,并不是说我们在凭空臆造,我们所描绘的是在特定条件下所呈现出的特定的自然形态。从这个角度看维纳斯的形状极其优美,头、颈、胸和外轮廓舒雅流畅,发型相当完整,且体感强烈,变化丰富,画起来有滋有味,还有鼻子和眼睛的位置,面部及额头的形体转折线是我们着手刻画的重点,一切都从它开始,从而带动全局。眼睛和鼻子这个三角区相对简单,但要变着法把它画得复杂。头发的纹理相当复杂,我们要尽可能简化它。突出重点,精雕细刻,不在重点部位的,一切从简。这就叫提炼,这样表现出来的东西肯定比面面俱到的描绘要强烈的多。

(步骤三)

(左侧面完成稿)

第四步（参见素描完成稿）：

这是最精彩的乐章，也是高难的一步，它不允许你犯其他任何错误，既要有整体的控制，又要有局部的刻画，步步紧逼，强化丰富形体结构，使之达到深刻，推向极限。这时铅笔由3B可以转向2B，笔头削尖，要粗线有粗线，要细线有细线，顺着形体达到艺术的真实，适当用些橡皮，有时线条达不到的效果，用橡皮擦出的灰调更有味道。还有一件整体谐调的工作，很可能有些地方画过

了，有些地方显得弱，要进行调整，不要吝啬，要舍得下手，没有做到的要给予补充，使之相得益彰。达到多一笔不行，少一笔不可的程度。还有最重要的一点，用我们的灵感，也就是神来之笔把维纳斯爱的胸怀和美的境界传达出来，我们至始要做的一切都是为了最终这一点，似乎有点抽象，但它确实存在，随着训练的深入，自己慢慢去品味吧。

（完成图局部）

色彩石膏写生

就训练色彩而言,以石膏为对象的写生色彩练习,只能说是一种方法,不能说是最好的方法。随着美术教育的发展和变化,它也变成了一个课目被人们研究和注重起来了。作为一种方法,它自有道理和规律,笔者认为,就同一对象,同一角度,从素描开始再过渡到色彩这种循序渐进的过程,从学习的角度来看是非常有益处的。它引导学生很有机的从素描走向色彩,不是把它们割裂开来,而是很友好的把两者联系在一起,真正作到了你中有我,我中有你。在很多学生的脑子里素描就是素描,色彩就是色彩,这是一个误区。

我们要告诉大家从画素描开始,就要想到色彩在其中发挥着作用,因为我们肉眼看到的一切都是有颜色的,只不过素描是用单一色彩、不同层次的黑白灰来概括这花花绿绿的生活。为了便于学习和研究,人们把白色的石膏像作为训练的工具。这个石膏像始终是处在一个彩色的环境里,时刻受到周围不同色彩的影响,最直接的是受到照射在它们身上的不同光线的影响,是灯光、是日光、是暖光,还是冷光。受冷光的照射,其对象的反光及投影一定是暖色。如果受暖光的影响,它的阴面一定是冷色相。这样一来色彩的最基本理论,互补色关系及色彩关系就成立了。所以我们要把素描和色彩看成是一个整体,两者之间是相互作用的,心中有这个理念,对艺术的进步是很有利的。

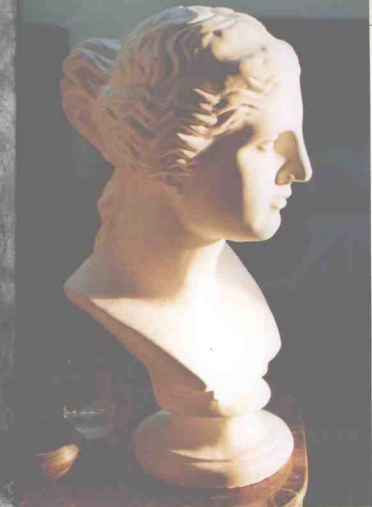
第一组

第一步：(参见色彩步骤一)

有了素描的写生，这一步省掉了很多的工作。你要做的就是在水粉颜料中选择一种颜色，把维纳斯转换到水粉纸上。我用翠绿起稿，因为这种颜色很容易被其他颜色覆盖。还有很重要的一点，要想到这个颜色在你的画面的色调上起不起作用。维纳斯的正面是偏橙色的暖光线照射，它的背光部分是偏绿的冷色反光。开始就要想到它能用上。用水稀释绿色，用它的深浅变化来简单表现出形体及素描关系，不加任何其他颜色。在这一步上也可以把它看成是素描的一种变体和延续，此时的心情一定是轻松和舒畅的，因为你心中有数，对象在我的控制之下，要保持住这种积极的心态。

第二步：(参见色彩步骤二)

用不加粉的淡彩把对对象的直观感受画出来，也可以说是染上去的，包括对背景的大面积设色，主体是在暖光的照射下，所以除了个别处有冷色的反映外，整体是以偏桔黄的暖色调组成的，必然背景的总体是以冷色为主。石膏像是放在一个开放的深色空间中，没有搭设背景和其他杂物，因为我们要研究的重点就是石膏像，在选择角度时也更加自由，所以空间感很深。我就人为

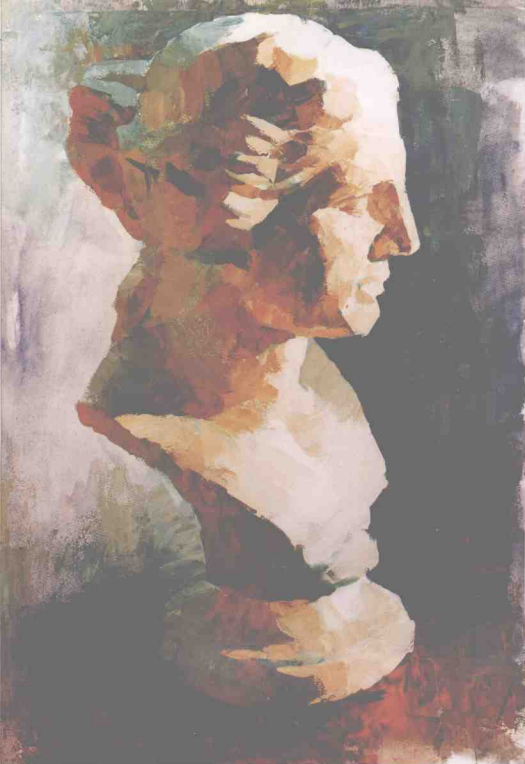

(步骤一)

(步骤二)

的把维纳斯的受光部分加重以衬托出主轮廓线，背光部分的外轮廓背景是浅亮的，一阳一阴增加维纳斯的质感。这一步我严格控制没有加一点粉，完全是单颜色之间的融和和叠压所形成的形体和色彩关系。三个角度的维纳斯的前两步都是用同一方法，只是在主色调上有所区别。这一步所做的一切都是为下一步作铺垫，留下了大量的伏笔。

第三步：（参见色彩步骤三）

这是感性色彩爆炸的一步，不择手段的把色彩感觉全部铺到画面上，可以暂时忘掉素描关系，甚至造型。色彩里的感觉的艺术在这里得到了充分的体现，过于理智是看不出色彩的，更谈不上表现了，为此我们宁愿犯点美丽的错误，也不做一个麻木的人，不择手段就是有利于自己表达的一切方法。作为学习最好是用大小不同的画笔、水彩笔、水粉笔、油画笔均可，这要看自己的爱好，就我个人来讲，我更喜欢用刀，总之对表现有益的工具就是最好的工具。

开始我就说过，以石膏作为色彩学习有它的局限性。它本身是白的，从上到下也找不出第二种颜色，这就决定了它与其他颜色结合时，不会有丰富的色彩和变化，它极易接受光源色，并作出简单的甚至单纯的反映。像这个角度右侧来的暖光，亮面只有高调的深浅变化，从交界线到暗部，都是以暖色系的

（步骤三）

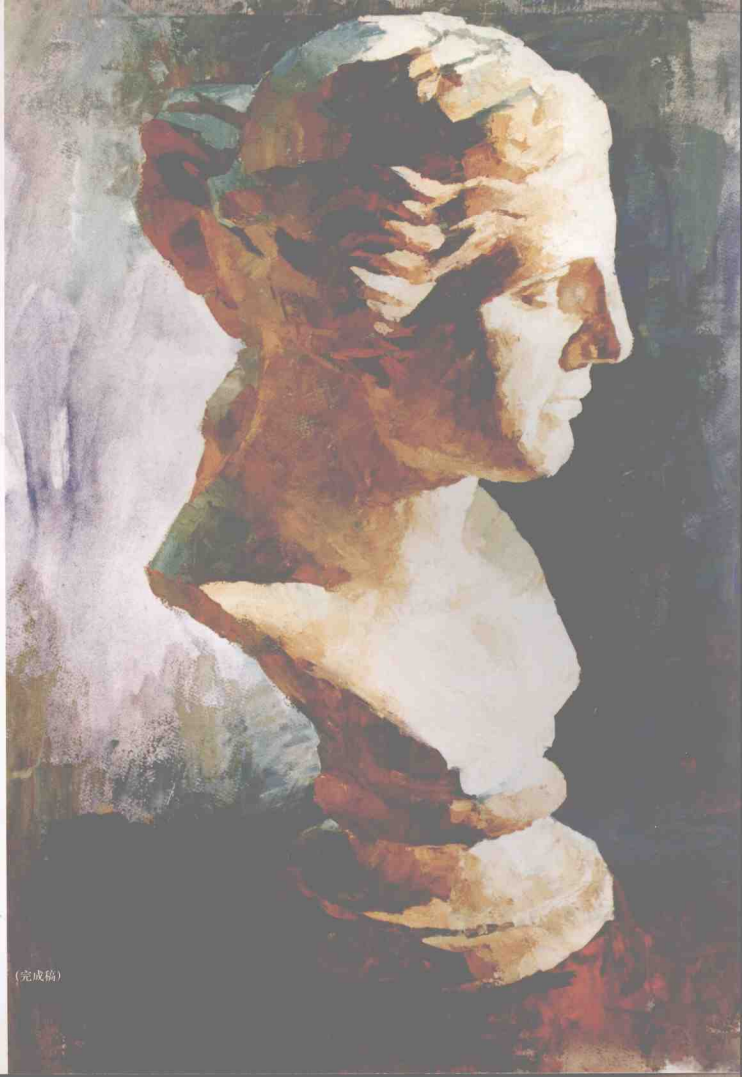
深浅变化为主，有少量的冷色交插，独有反光处是较明确的冷绿色。背景台面相对的可以放开些，我们也只能在暗部多找变化了。这就是色彩石膏像。如果画的五花八门那就不是石膏像了。它给我们限制在一定的范围内，但就这一点也足够我们学习的了。

第四步：（参见色彩完成稿）

这一步是色彩石膏像成败的关键，它是情感与理智，素描与色彩平起平坐，缺一不可的阶段，说的直白些，就是用水粉这种颜料来塑造形体。它是以素描作理念，用色彩来实现的。画面上没有准确的形，那色彩就没有依附，

全是无效劳动；如果没有色彩，其结果是用水粉这种材料画了一张只有深浅变化的单色素描。所以只用色彩来画形，说的简单，做起来难啊。两者结合的好坏，决定了艺术水准的高低。

每一种颜料都有自己的特性，我认为水粉这种材料是最难驾驭的，它的优点就是使用方便，要说遮盖力强那得看使用什么工具，用画刀表现，发挥的最好。笔者认为学习色彩还是用笔画好的多，什么东西都有个熟悉和掌握的过程，随着色彩学习的深入，大家必有自己的体会，关键是多动手、勤思考、强化训练。纸上谈兵将永无收获。

(完成稿)

第二组

以土黄、桔黄、熟褐、赭石加白构成的暖色调，背景以偏冷的褐色为主。玩味的就是黄褐色阶之间的微妙变化。对象本身也提供了这样的条件，石膏几乎被桔色笼罩，体感很强，从这点出发，我对它进行了强化，极富主

(步骤一)

观色彩，在三幅当中，这是我最得意的一幅。相对来说也是最难表现的一幅，因为色相接近，色差微妙，把握不住就变成单色素描。强弱控制不好，就不是白石石膏像，维纳斯就变得有血有肉了。大胆进行不同的色彩尝试，对我们认识色彩、表现色彩是极有好处的。

(步骤二)

(步骤三)

(完成稿)

第三组

这是由群青和翠绿组成的高冷色调，有意识的减弱了明度的对比，除了左肩部以外，没有强烈的反差，受日光灯光影响主体大半部是透明的冷绿色，左侧是暖光且

(步骤二)

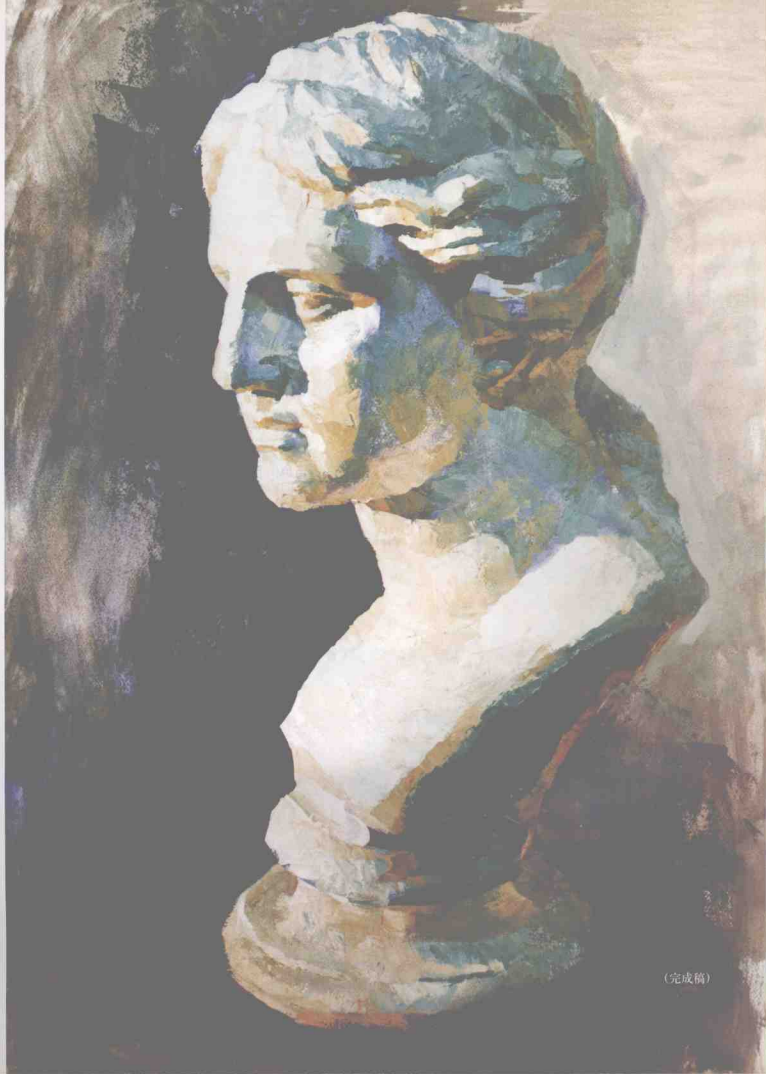

(步骤一)

明亮，两大色相对比足以构成画面。顺光和反光处是较饱和的桔黄。这是一张典型的灯光下的色彩习作，也是很容易被大家把握和喜欢的色调，会使用这几种颜色是很出效果的。

(步骤三)

(完成稿)

