

湖北美术出版社

徐武斌

用批阅式
教你画

色彩静物关

美术高考速成教育丛书

主编 涂伟

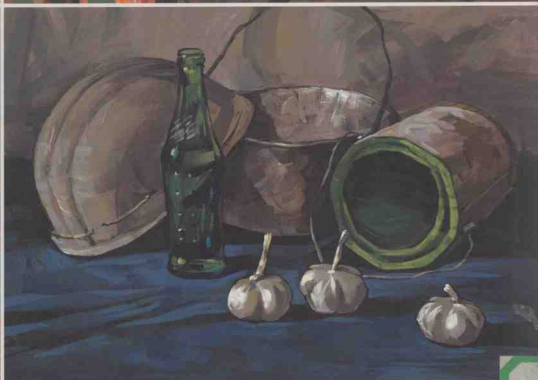
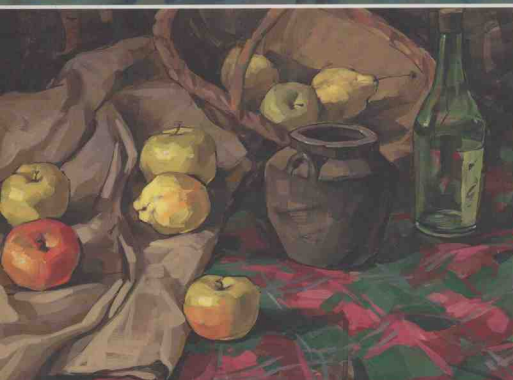
内附近年名校考题供考生教师家长研究

错误清清楚楚
优点明明白白

错误清清楚楚

优点明明白白

☐ 素描头像 / 徐武斌 姜 明

☐ 石膏头像 / 徐武斌 曾番武

☐ 色彩静物 / 徐武斌 彭明华

☐ 人物速写 / 徐武斌 王海红

☐ 素描静物 / 徐武斌 杨成磊

图书在版编目(CIP)数据

徐武斌用拙阅式教你过色彩静物关 / 徐武斌编著.

武汉: 湖北美术出版社, 2004.10

(美术高考速成教育丛书)

ISBN 7-5394-1592-4

I. 徐... II. 徐... III. 水粉画—静物画—技法

(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 090695 号

湖北美术出版社出版发行

邮政编码: 43007

武汉雄楚大街268号C座14楼

电话: (027)8767955

深圳华新彩印制版有限公司制版印刷

新华书店经销

印数: 5000册

2004年9月第1版

2004年9月第1次印刷

889mm × 1194mm 1/12

印张: 3

ISBN 7-5394-1592-4/J · 1310

定价: 22.00元

ISBN 7-5394-1592-4

9 787539 415925 >

丛书主编: 涂 伟
责任编辑: 晓 地
整体设计: 聂 虹
复 审: 黄晓路
终 审: 彭年生
责任印制: 李国新

我所了解的武汉艺苑美术培训学校

丛平主编

涂伟

当前我国的艺术教育随着经济建设的突飞猛进,已进入了新的历史发展阶段。以湖北省为例,20世纪70年代末,省内开设美术专业的仅有3所院校,现在已发展到几十所之多,美术类考生人数也已达到二万多名。面对这么多学生学美术,老师应该怎样教,学生应该怎样学就成为了非常现实的问题。徐武斌老师创办的武汉艺苑美术培训学校成功地解决了这一问题,并形成了一套新的、行之有效的教学模式。徐武斌老师早年毕业于广州美术学院,后在华中师范大学任教多年。师范学校经验的积淀,成就了他的事业,并于1992年创办了以美术基础教育为主的培训学校——武汉艺苑美术培训学校。这所学校拥有一支很强的师资队伍。在这支队伍中有经验丰富的中青年专业课教师,也有一批重点中学的优秀文化课教师来校任教。在教学实践过程中,教师孜孜不倦地追求体现出的内在涵养表明了这支队伍对美术基础教学有着较高的着眼点。这所学校走进全国各大院校的高升学率,就能充分证明这一点。徐武斌老师在多年的艺术教育实践中清楚地认识到美术基础的重要作用。他深深体会到:认识学生的不同个性,努力挖掘并充分发挥每个人的才能和天赋是最关键的,同时也是最困难的,因此所呈现的问题就显得更加重要。由于该校学

生的来源广泛,学生素质也参差不齐,教师就担负着不同层次的教学任务。他们每时每刻都在思考:“我们要教什么?”、“什么时候教最合适?”、“教学的最佳方式是什么?”、“该布置什么类型的作业?”、“在批改学生作业时应考虑哪些因素?”、“如何帮助一个存在困难的学生?”、“如何更进一步提高水平较高的学生的成绩”等问题。倘若没有一支强有力的教师队伍,没有很强的责任心,没有一个有凝聚力的教学组织来进行运转的话,是很难胜任此项教学工作的。学校里的教师让学生学会如何不断地挑战自我,积极研究、探讨并掌握自己不熟悉的课题,不断要求学生把改正在学习过程中出现的问题看成是学习的重要手段,培养学生批判性的思维方式,这样避免了教学上死气沉沉,唯有教师唱主角的不良方式,从而营造了一种自信、热情和好学的氛围,在这种氛围之中充分发挥学生的观察力、创造力,培养学生科学的研究方法和热爱学习的精神,以这种精神感染和影响学生的成长。

武汉艺苑美术培训学校经过多年的教学实践,逐渐形成了一套极具特色的教学体制和科学的教学方法:重理论知识,重技术水平,重艺术修养,重学生与学生之间的交流互动。重理论知识:每一个教学环节都从理论知识入手,要求学生对每一个知识点弄懂吃透,并通过考试、小结、课堂讨论的方式让学生掌握。重技术水平:任教的老师都具备扎实的绘画基本功,每次的教学内容都由老师亲自带领学生画,老师画一个步骤,学生跟着

画一个步骤,直至完成,这就让学生能直观地了解画面中的一切技术问题,而不是光说不练,从而形成了颇具特色的“直观引导教学法”。重艺术修养:通过电教手段,定期组织学生观看优秀的绘画作品,讲解、分析优秀作品的内容,让学生学会去“读”画、“评”画、“批”画,做到以“眼”高,带动“手”高,形成了一种具有艺术水准的“教”风。重学生与学生之间的交流互动:他们让学生用自己的眼睛去看老师作画,用自己的大脑去分析老师的教学,把学生专业笔记向全校展示,他们的目的是让一个人的心得大家都得到体会。此外他们还把不同类型的习作展示出来,让每一个优点大家都能吸取,每一个缺点大家都当成警钟,每天下课以后有很多学生在自觉地给自己加大作业量……学校始终有一个非常好的学风,正是在这种风气的熏陶之下,学校成立十多年来已培养了上千名学生进入高等艺术院校。学校每年都有多名学生能够通过清华美院、中央美院等国家级重点院校的专业分数线,每年的本科通过率都保持在90%左右。早期学生有许多已获得硕士学位,并在攻读博士学位。有的在高等院校任教,有的从事专业的设计工作,并事业有成。从他们的办学思想和取得的成果上,我们不难看出他们的责任心和使命感。

2004年8月

武汉艺苑美术培训学校 电话:027-87328205

手机:13808696248 <http://www.whyy.cn>

彭明华
新鲜的水果

大块笔触塑造形体，形体完整，块面清楚，可见作者扎实的塑造功底。灰调子的冷暖变化微妙，色块的处理、颜色的虚实、空间感的处理都是这幅作品值得一提的地方。

色彩静物

色彩的基础知识

色彩的三要素

视觉感知的一切色彩现象,都具色相、明度和纯度三种性质。这三种性质是色彩的基本构成要素。

明度,通常是指色彩的明暗深浅程度。

色彩中明度关系是骨骼,是色彩结构的关键。就拿画一个苹果为例,如果我们只是在轮廓内涂上了苹果所具有的系列颜色,而不富于它们明暗变化,你会发现什么呢?只是一块平淡的色块,而得不到我们想到的苹果的体积和结构变化。

色相,指的是色彩的相貌,简单的理解就是指色彩的名称。每一种色彩给我们特定的色彩印象,就是该色的色相特征。色相是色彩的灵魂,把几种不同的色系放在一起,形成有序的环形运动轨迹,这就是色相环,我们通常购买的颜料种类变化都遵循于色相环的变化规律。

纯度,指色彩的鲜活,纯净程度。

在绘画操作中我们要不断地对颜料进行调配,降低纯度,从而达到要求的颜色。即使同一色相,纯度产生了变化,也会立即带来色彩性质的变化。例如,没有经过调和的红色,纯度最高,加一点白色,纯度降低了,虽然仍属红色系,但它的性格已由原来的鲜红,变成了粉红。在色彩一写生的过程中,要不断提高自己对色彩纯度的控制能力。

色调对于色彩的重要性,无论如何强调都不过分,不能过这一关,就不能算入了门。色调可以使画面和谐、舒适,它是联系画面不同色彩的纽带。

- 1、从色相上来说:有红色调,蓝色调等。
- 2、从明度上来说:有亮色调,灰色调,暗色调等。
- 3、从纯度上来说:有高纯度色调,低纯度色调。
- 4、从冷暖上来说:有冷色调,暖色调,中性色调。

在对画面进行大体色彩铺设布置之前,我们首先应对色调有一个定位,做到胸有成竹。在操作中我们应该遵循局部色彩服从于整体色调的原则,不要使画面的任何一块色彩太过孤

立。只要抓住上面所讲到的几个点,主观地去分析每一块颜色,少一些对固有色的抄袭,相信大家很快一就会掌握色彩入门的钥匙。

除了对色调的掌握外,色彩对比是色彩的另一个关键。合理地运用好色彩的对比,才能使画面一面有生气,有内容,这也是获得丰富的色彩变化一的重要手段。

1、色彩三要素的对比(即色相、明度、纯度的对比)。

2、冷暖的对比。

3、形体的对比。

4、色块、面积的对比。

巧妙的运用对比,主观地、有意识地强化对比,画面才能响亮、明快,具有强烈的吸引力。对比与色调协调是两个相互对立的矛盾体,过分地只去追寻某一个点都将导致画面的失败,我们要学会在这两个矛盾体之间寻求平衡点。

同类色调的问题

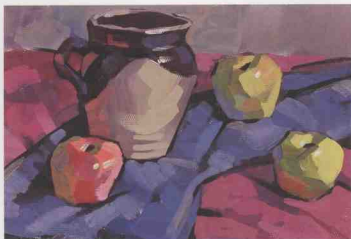
同类色调主要指在色相、明度、纯度三个方面有着类似或接近的几种色彩的组合,它们的色彩关系具有一致性和统一性。例如白衬布、白色瓷盘、牛奶、鸡蛋等的组合,或者是红衬布、红色苹果、桔子的组合等。在表现类似静物组合时,常出现对比弱,画面色彩单调、平淡,主次不分明等问题。所以我们应该对客观对象的色彩进行主观分析和设计,努力寻找它们之间存在的微妙差异性,在统一中寻求对比,突出表达的主题。强调冷暖和明度的变化,画面就会变得丰富、饱和起来。

对比色调的问题

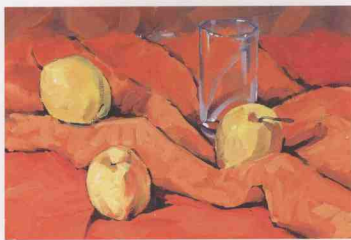
和同类色调相反,指在色相、明度、纯度关系上存在较大差异的几种色彩的组合,以互补色(如:黄和紫、红和绿、蓝和橙等)的对比最为强烈。对比色的组合给人以不稳定和不和谐的感觉。例如,红色衬布和绿色水果的组合,深色衬布与亮的物体的组合等。常见组画有这些:色彩显得孤立,色调不明确。由于对比太过强而使画面主次不分,虚实变化不强等。我们在遇到类似静物时,首先应明确自己的表现意图,定出画面色调,减弱对比,牺牲部分颜色的真实性,以求画面的和谐。要遵循局部服从整体的原则,加强画面的虚实变化和明暗层次的变化。

明度对比

冷暖对比

暖色调同类色对比

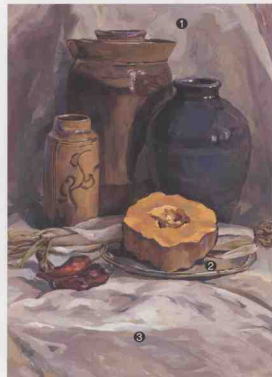
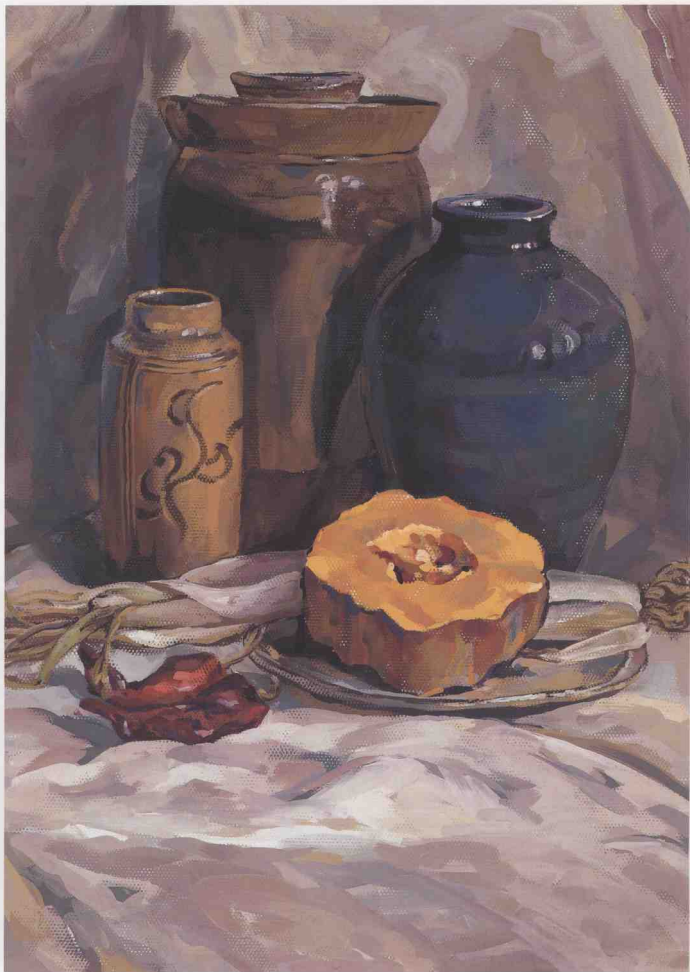
纪芸 (湖北美术学院)

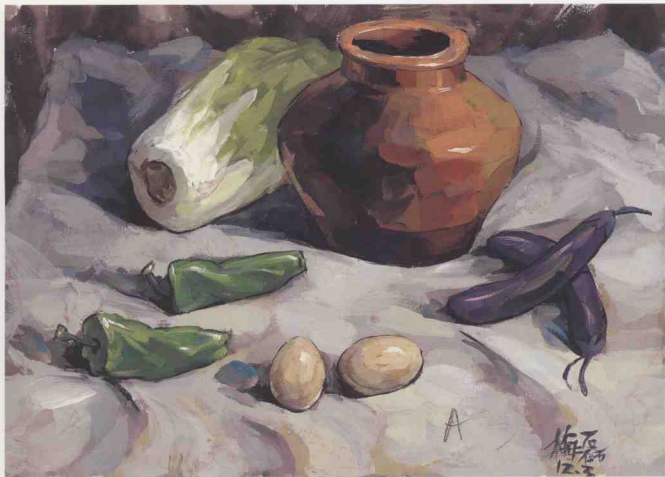
罐子·南瓜

① 背景的颜色应稍微暗一些, 用笔显得太乱。

② 对前景的物体塑造力度不够;

③ 前台衬布要提亮一些, 对布纹的表现不够。

梅磊 (江西农业大学)

鸡蛋·辣椒·茄子

①罐子口是整个罐子的精华部分,对它的刻画一定要充分;

②相同的物体一定要找出它们颜色的微妙变化;

③整张画的色彩统一有余,变化不足,色彩显得单调。

邱妮 (华中师范大学)

有玉米的静物

①玻璃瓶缺少透明感觉,对高光的处理过于草率;

②绿色衬布,前后的色彩明度缺少变化;

③对于物体的塑造比较充分,特别是玉米和罐子。

陶之伟 (天津美术学院)

红桔子

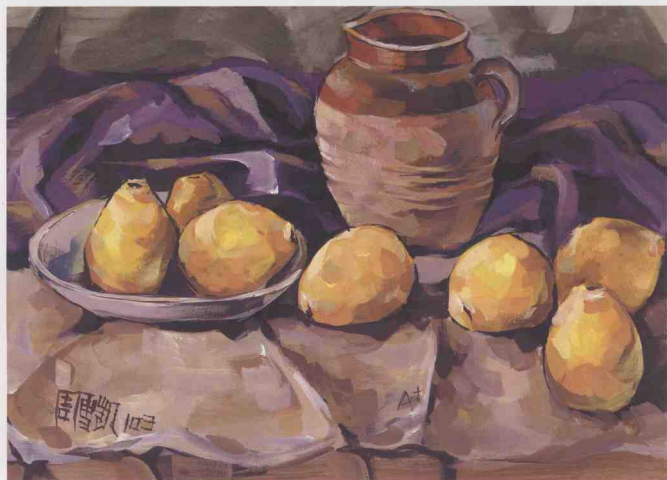
- ① 罐子的形，透视欠缺收拾；
- ② 蓝色衬布的颜色过于单调；
- ③ 对于水果的色彩和塑造过于雷同，缺少变化。

周雪凯 (重庆大学)

梨

- ① 紫色衬布的颜色有些脏、浮，处理有些花；
- ② 梨子色彩的区分和形的变化欠缺考虑；
- ③ 灰色衬布前面部分提亮些才好。

画水果的常见问题

水果是色彩练习及考试中最为常见的物体,常见的水果有苹果、梨子、桔子、香蕉、桃子、葡萄、西瓜等。这些水果都有着共同的特点,就是色彩丰富,色彩纯度较高,表面比较光滑,所以在表现这些物体的时候,我们要注意在把握好它们素描关系的基础上,还要把握好色彩的纯度变化。

画水果常见的问题:

1. 形上的问题,主要体现在对外形和结构起伏变化的刻画上不够到位,画得太圆,对于这些地方我们可以稍作夸张,可以使画面具有一定的张力。

2. 用色上的问题,经常出现“脏”、“灰”、“花”的问题,主要是过于追求色彩的丰富和写实程度而造成的。在画水果时,用色要尽量做到少而精,高度概括,暗部用色要沉稳,敢于重下去,亮部一般两三种颜色变化就可以了,要大胆地把暗、灰、亮的层次拉开。

3. 用笔的问题,经常出现用笔“散”、“乱”、“死”等问题,用笔有“点”、“勾”、“扫”、“摆”、“拖”等。在抓住物体主要结构气势的基础上,做到对于结构的表现紧一些,用笔活一些,两者相结合,块面地去观察,块面地去表现。暗部用笔可以用“摆”、“拖”的方法,使颜色自然融合,亮部可以用“扫”、“扫”、“点”等方法,要使亮部有强烈的笔触感觉。

4. 刻画问题,主要体现在对每一种水果特征部位的刻画力度不够。比如苹果的凹陷部位,一定要找出它的明暗和颜色的变化,并且要表现出因结构变化所产生的起伏高低的变化。梨子的把,并不是大家所想到的从头到尾一样深浅就可以了,仔细观察,它是有颜色变化的。葡萄的透明感觉不够,主要对高光 and 反光的表现不够充分。桔子表皮粗糙,用笔应多一些干擦的手法,高光不易过于强烈等。

蔬菜的常见问题

近几年的考试中蔬菜出现的比例也越来越大,由于蔬菜的种类比较多,颜色和形体比较复杂,对于画惯了苹果、梨子的初学者来说,蔬菜丰富的色彩变化和复杂的形体表现等都是学习的难点。常见的蔬菜种类有:白菜、萝卜、西红柿、大蒜、土豆、

辣椒等。

对蔬菜的表现我们从色彩、形体、质感等几方面来讲,蔬菜的颜色纯度较高,色彩冷暖变化较大,形体上的变化较之水果复杂些,一定要区别于水果的形体、质感方面有松软的、坚硬的、粗糙的、光滑的各种变化,主要是在高光的表现上要有变化,不能千篇一律,再就是用笔要大胆、灵活,忌讳细勾细描。

徐武斌
秋实

水果造型结构特征明确，构图布局大胆，降低色度的紫色衬布与高色度的水果，产生了强烈的明度对比，水果造型大量运用邻近色块并置，色块变化微妙，颜色新鲜，灰面的颜色表现得十分漂亮。

彭 Zhong (湖北美术学院)

- ① 罐子的塑造和对色彩变化的理解比较充分;
- ② 紫红色衬布亮部色彩有些粉;
- ③ 蓝色衬布无论是从颜色还是塑造用笔都是比较到位;
- ④ 梨子的色彩有点单调, 前后远近缺少变化, 应考虑一下环境对它们的影响。

曹 Feng (北京林业大学)

水果组合静物

整幅画面给人很强的视觉冲击, 构图饱满, 色彩丰富微妙, 显得厚实有力。

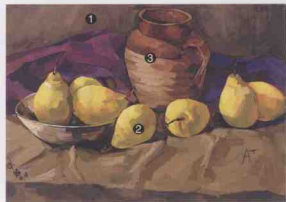
- ① 桌面的颜色稳重, 但前后缺少了一点变化;
- ② 盘子里的果子要更进一步刻画。

张敏（武汉科技大学）

紫色衬布·梨

- ①背景色彩显得沉闷，不透气；
- ②从构图上讲，几个梨子的位置处在一条直线上，这是比较忌讳的，缺少了前后关系，并且在色彩上也显得有些雷同；
- ③罐子的高光部分处理得还不够，再提亮点会好些。

蒲婷婷（北京林业大学）

红苹果

- ①苹果的用笔略显零乱，笔触感不强；
- ②红色盘子缺少对于质感的表现，在明暗上也缺少了变化；
- ③红、黄、蓝三块衬布的色彩协调是有一定难度的，作者对此的处理还比较到位。

李金荣

橙色衬布上的水果

画面为暖色调，颜色对比鲜艳，笔法冷静沉着，形体造型完整，灰色调处理得当，层次丰富漂亮，釉质感表现较精彩。

丁可人（华中科技大学）

带金属壶的静物

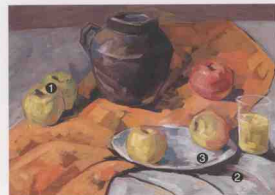
- ① 罐子的塑造不够充分；
- ② 杯子的质感表现欠缺力度；
- ③ 金属壶的用色和质感表现都是好的，但在细节刻画上更进一步加强。

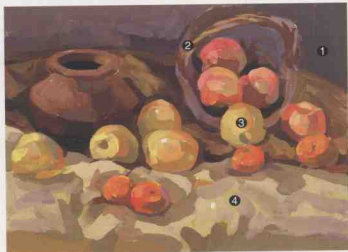
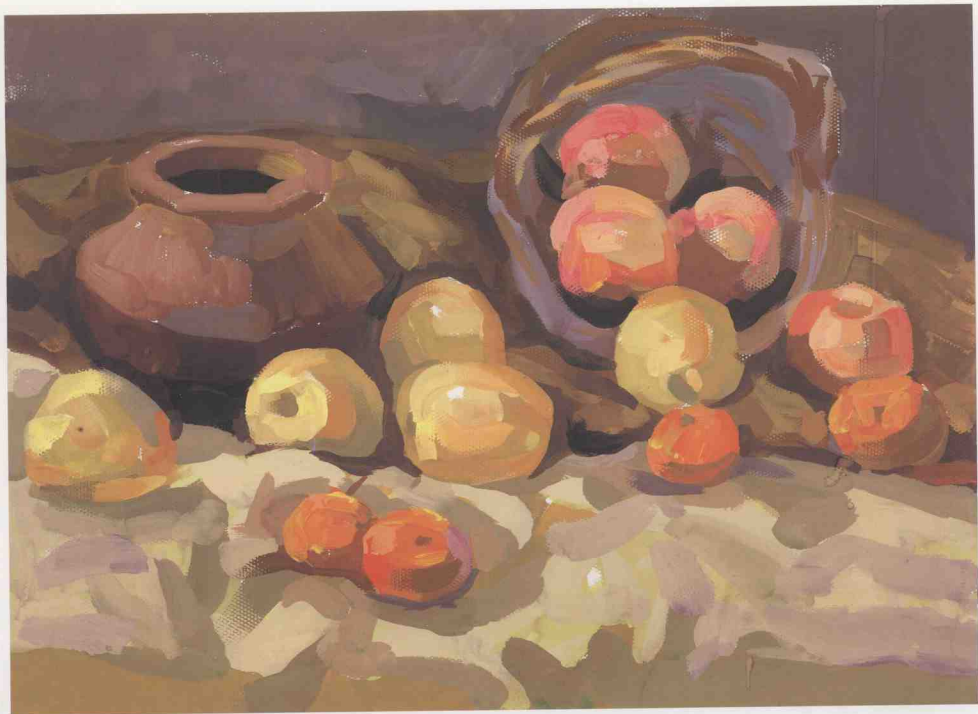

王丹凤（大连大学）

黄色衬布上的苹果

- ① 这两个果子的处理有些雷同；
- ② 桌面前的白色衬布布纹显得单调、概念化；
- ③ 盘子的透视不够准确，对盘口的处理略显粗糙。

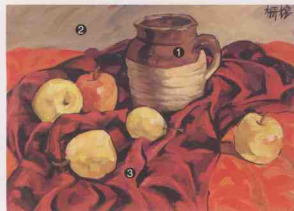

林洁 (天津美术学院)
果篮和水果

- ① 背景的色彩有些脏，没有起到衬托物体的作用；
- ② 对于果篮的刻画力度不够；
- ③ 所有的果子在塑造上缺少了虚实的变化，应集中精力把视觉中心范围内的果子作进一步的刻画；
- ④ 前台衬布用笔太乱，失去了章法。

梅婷（湖北美术学院）
红衬布上的静物

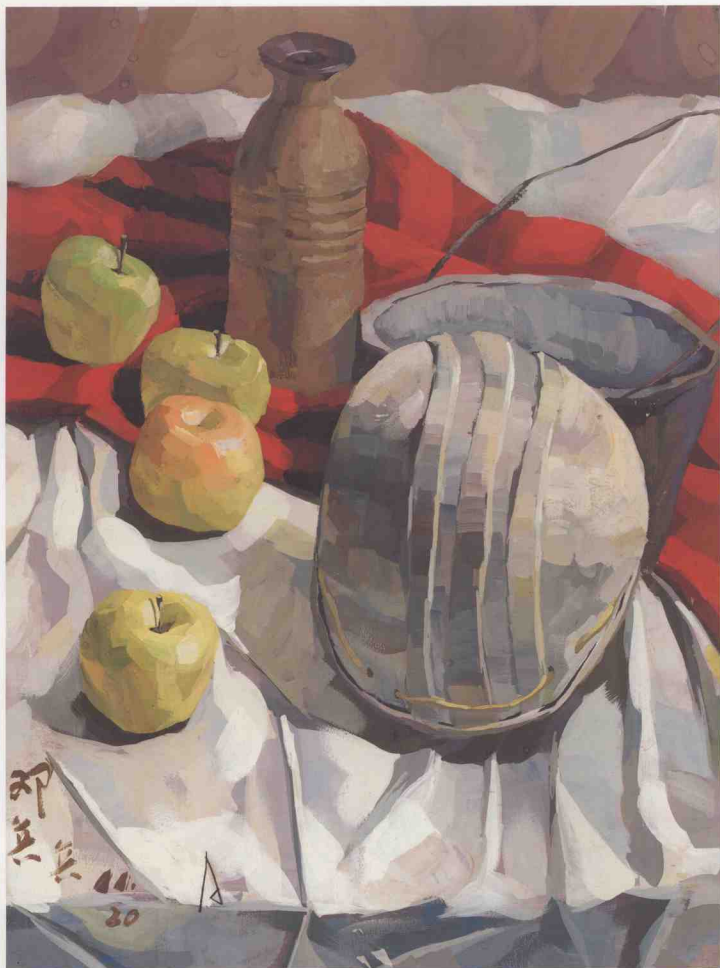
- ①罐子色彩的处理到细部的刻画都显现出了作者的实力；
- ②背景处理略简单，应有些色相和明度的变化就好了；
- ③紫红色衬布布纹过于复杂，显得有些乱。

邓兵兵（武汉理工大学）
切开的苹果

- 这幅习作构图合理，用笔简洁，刻画到位，展示出作者很强的素描功底。
- ①这个果子与画面稍稍有些脱节；
- ②蓝色衬布的前后缺少了色彩变化，布纹过于平均。

邓兵兵 (武汉理工大学)

白色的头盔

① 对于深色带釉的瓶口，应注意高光
的处理和背影的区别；

② 苹果的暗部和亮部的色相、明度变
化不够，显得灰；

③ 白色衬布用笔大方，色彩明快。

