

美术教学针对性训练丛书

色彩静物

著：韩玉宾 王 芳

范画教学 Jiaoxue
mingshi zuopin jingxuan

fanhua 名师作品精选

西泠印社 出版社

作者简介

韩玉宾，山东潍坊安丘人。1998年毕业于中国美术学院，曾先后执教于杭州教育学院、洛阳大学、浙江工程学院，现主要从事美术教育与艺术设计。作品曾多次参展、发表并获奖。

王芳，山东潍坊安丘人。2000年毕业于清华大学美术学院（原中央工艺美术学院），现主要从事美术教育与艺术设计。设计作品曾获惠普杯设计大奖赛优秀创意奖，美术作品曾多次参展并获奖。著有《色彩静物》。

范画教学名师作品精选

责任编辑：汪志强

责任出版：李兵

封面设计：韩玉宾

出版发行：西泠印社出版社

地址：杭州解放路马坡巷39号

邮编：310009

经销：全国新华书店

印刷：杭州大众美术印刷厂

开本：787×1092 1/8

印张：12.5

印数：00 001—3 000

版次：2004年6月第1版

2004年6月第1次印刷

书号：ISBN 7—80517—718—X—J·719

总定价：70.00元（共五册）

版权所有侵权必究

色彩的理解与感受

用瑞士色彩艺术大师约翰内斯·伊顿的话说，“向书本和老师学习就像在乘马车（当时最好的交通工具）旅行，一个人可以在没有车马和没有路标的条件下旅行，但是这样走得就慢，旅途就有危险。为了迅速而安全地到达一个目标，先乘一辆马车是可取的。”

可见，画画找“窍门”和“方法”是必要的。

也许有的同学要问，画色彩有普遍的色彩规律吗？或者说色彩的审美仅是由主观意识所控制的吗？画色彩都是凭感觉吗？伊顿回答得好：“如果你能不知不觉地创作出色彩的杰出来，那么你就不需要色彩知识，但是，如果你不能在有色知识的情况下创作出色彩的杰出来，那么你就应当去寻求色彩知识。”

学说和理论在技巧不熟练的时候是最好的东西，而在技巧熟练的时候，凭直觉判断就自然而然地解决了问题。

窍门和方法是建立在色彩理论知识之上的。

画好一幅色彩画，素描基本功、色彩理论知识、表现技巧，都不可缺少，有些同学也懂得了不少，水平却总是徘徊不前。那么我们问你，当静物摆在你的面前时，你有没有静下心来仔细地观察研究？对所描绘的对象进行全方位的分析 and 构思？经验证明，最有效的办法是整体比较，即提笔上色之前去区分：

1、这组静物的明暗程度怎样，最亮的是谁，最暗的是谁（明度的区分）；

2、最冷的是谁，最暖的是谁，是前面冷（暖）还是后面冷（暖）（色性的区分）；

3、最鲜的是谁，最灰的是谁（色度的区分）。

在明度、色性、色度区分的基础上，还要思考整组静物的色调类型：

1、对比色调的要找到哪几种颜色在起主导作用

2、调和色调的则需找到主色调，是冷色调还是暖色调，是红调还是绿调，是明调还是灰调。如果有了这些比较和对静物的第一感受，你是否又想到如下几点：

a、怎样构图更完美；

b、怎样把色调变得更协调更统一；

c、怎样把形体塑造得更准确更概括；

d、怎样把主次、前后空间、虚实关系表现得更到位更明确；

e、怎样把物体的质感表现得更鲜明。

理清了这些思路，算是做到了“胸有成竹、意在笔先”，这样下笔时才不会慌乱、盲目。这样的分析、比较和思考不仅在起笔时要特别注意，而且要贯穿于整个作画过程的始终。因为画面上的色彩效果也存在着比较关系，已经画上的颜色组合所造成的色彩关系，经常会因新加一笔或几笔颜色而遭到破坏。因此，整个作画过程必须随时比较，不断调整，才能取得理想效果。

参加高考的学生必须要有敏锐的色彩感觉和分辨能力。这就要求考生加强对色彩理论知识的学习。画画凭感觉，某种意义上说这的确是可贵的经验之谈。但是一个对色彩知识一窍不通的人能画得好吗？事实上，很多色彩凭直觉是很难分辨的。假设一个白球受阳光照射，受光部偏暖，通常情况下背光部偏冷，如果对色彩规律一无所知的话，是很难分辨的。色彩感觉是随色彩修养的提高而提高的。因此，色彩写生不能单靠感觉，更要重视分析研究，只有理解了的东西才能更深刻地去感觉它。

由于篇幅有限，关于色彩的由来；光源色、固有色、环境色；色彩的冷暖与空间关系；色彩的构图、用笔……等等，将在我们的拙著《名师教学—水粉静物、水粉风景技法与画例》中详细论述。

韩玉宾 王芳

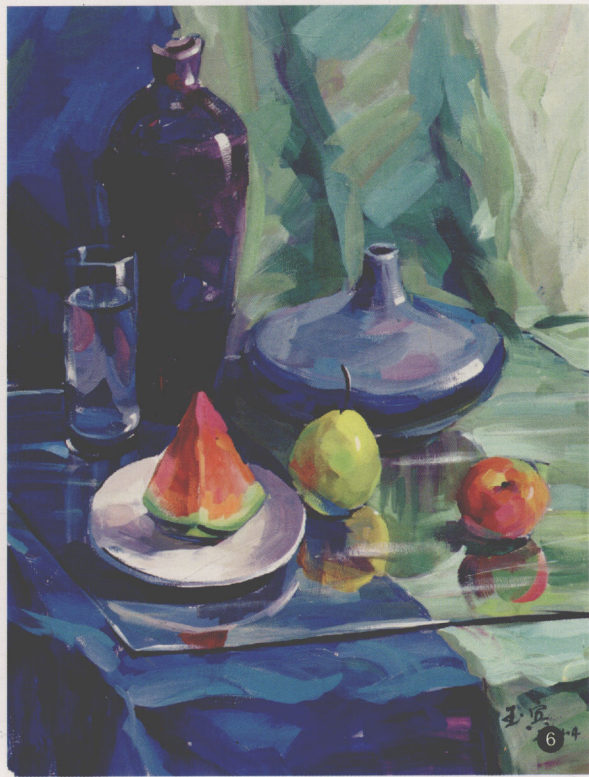
2004年4月于杭州钱塘江畔

花的主题实际上是一个“浪漫、温馨、情感、梦想”的主题。它不仅是一幅画，也是一首诗和一个意境。它给了你一个梦幻的空间，让你去想象和享受。

作画步骤:

1、对静物全方位的分析 and 构思之后, 先用铅笔构出静物的布局安排, 因为铅笔便于修改, 否则便影响情绪, 影响整个作画过程。

这一阶段重点是物体的大小比例、形体特征、透视变化和相互之间的关系。

2、用单色构出轮廓线, 并可修改铅笔构图时的不足之处, 随之简略地画出物体的明暗转折关系, 为进一步铺色、塑造确立准确的定位。

这一阶段重点是进一步检查物体的透视变化及深度空间感。

3、用大笔把物体大关系铺一遍, 用比较的方法找出物体之间的色彩差异和倾向, 注意不能在某一物体上描绘过多, 避免局部刻画。

这一阶段重点是物体的明度、纯度、冷暖之间的色彩关系, 避免雷同。

4、铺好大的色彩关系之后, 再从衬布及物体的投影进一步予以塑造。

这一阶段重点是前后空间和虚实关系。

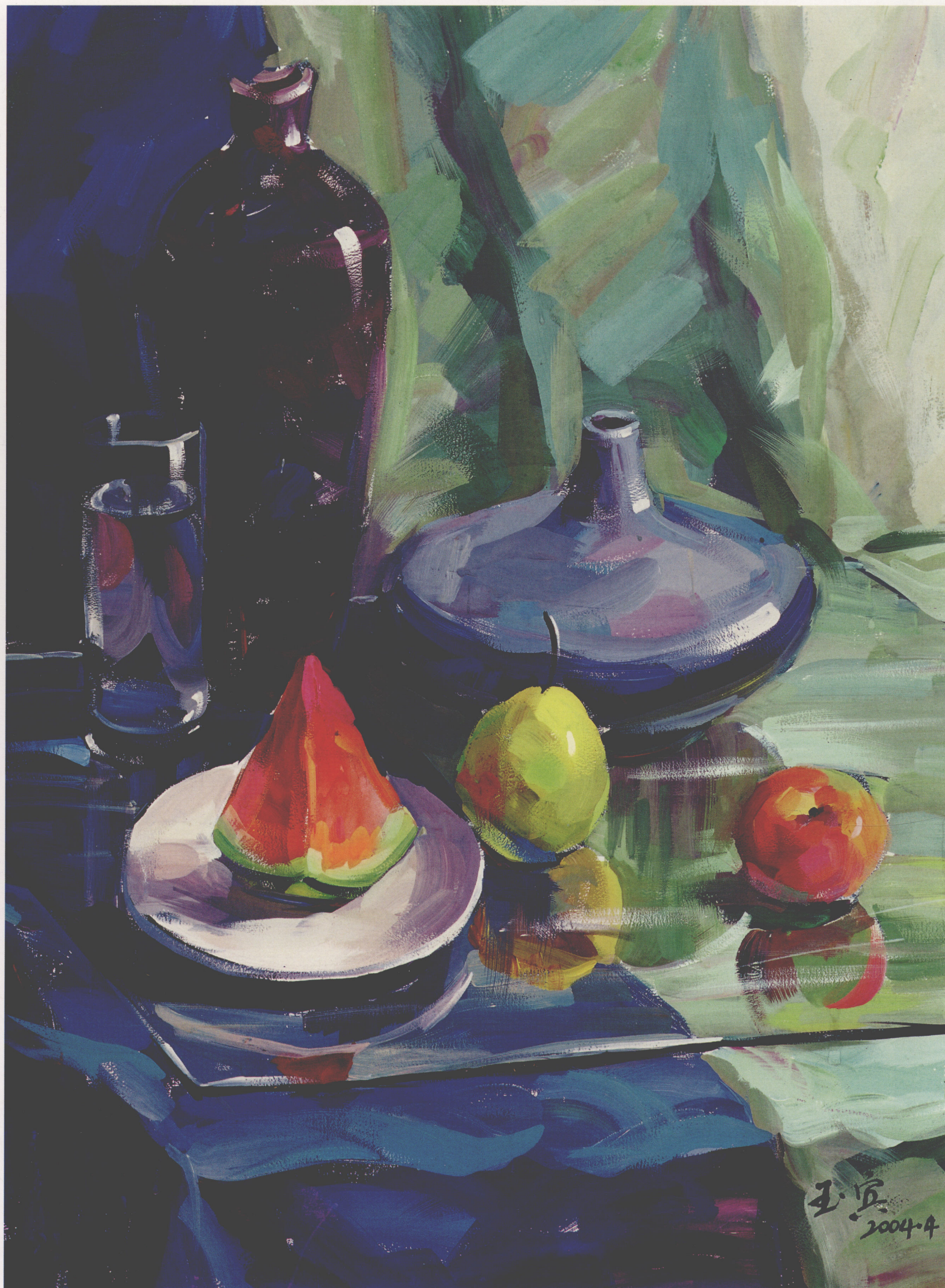
5、把物体的颜色进一步丰富, 形状特征和玻璃台、玻璃杯的质感进一步加强, 注意把实物与倒影区分开, 使之谐调。

这一阶段重点是物体的质感。

6、全部完整地表现对象后, 检查一下整体的色调、比例透视及和谐的统一关系, 调整个别局部, 减弱琐碎次要的细节, 加强物体的点睛之笔。高光、玻璃台、杯盘的边缘都需要精心地表现和收拾。

这一阶段重点是整体、整体再整体, 努力使画面的物体鲜明生动、和谐统一。

作者：韩玉宾

这幅画色彩明快，蓝布、白布与红苹果形成了既有对比又统一的视觉效果。表现手法浑厚有力，充满激情，近景衬布以饱和和明亮的色彩覆盖厚塑，表现出空间关系。

作者：韩玉宾

作者：韩玉宾

作者：郭持宝

2004.4

作者：王芳

7

作者：王芳

2008.3

正如法国德·阿尔让所说的，画家对于画笔所产生的效果越是胸有成竹，他落笔时就越豪放，越是自由。他调和折腾颜色的次数越少，所用的颜色越单纯、越爽朗，作品的和谐就越能持久。

此画用笔结实浑厚，整体概括，重点深入，同时也较好地表现了质感与主次虚实关系。

作者：韩玉宾

韩玉真
2008.10

作者：韩玉宾

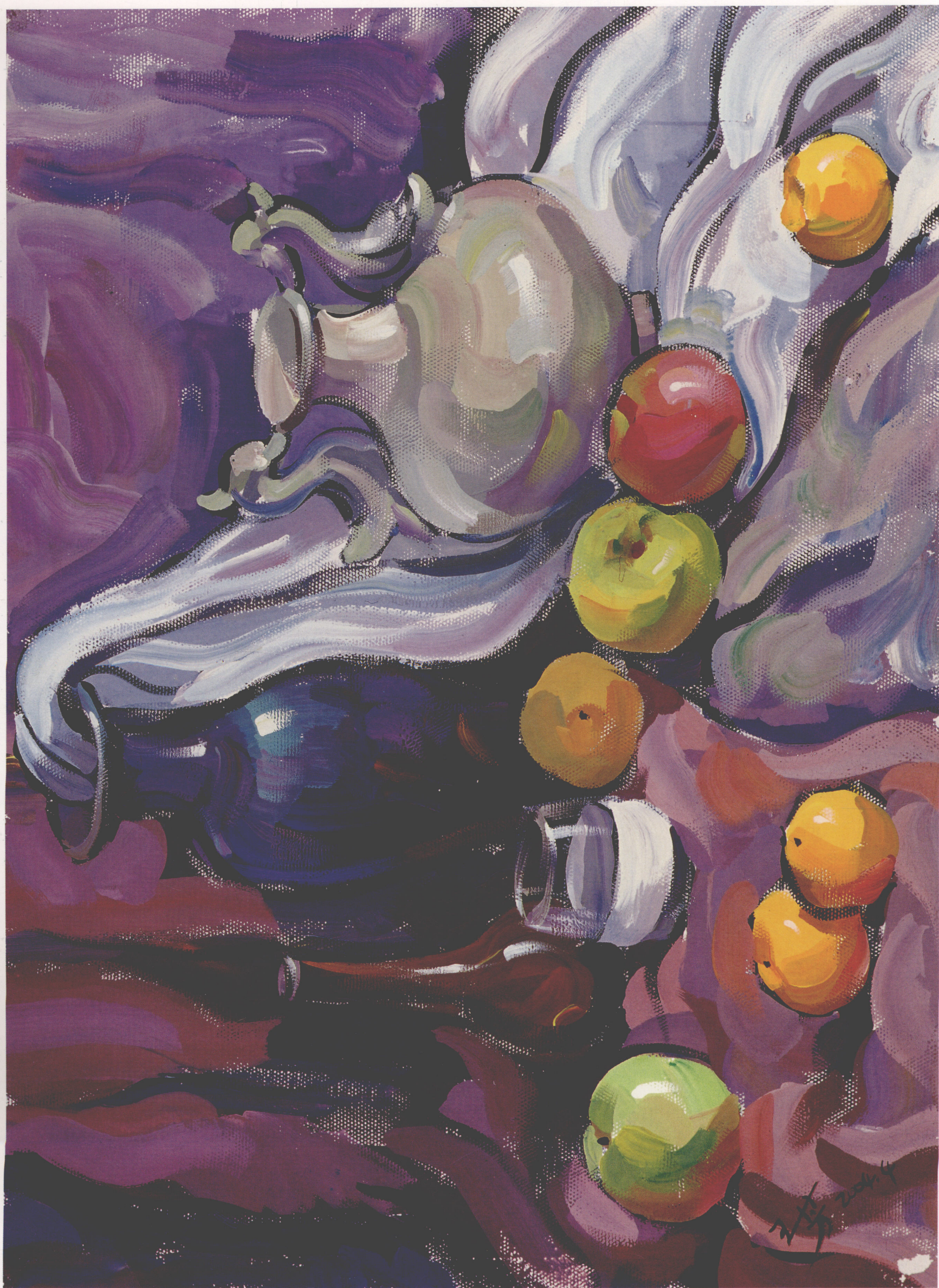

作者：王 芳

以响亮、跳跃性色彩来展示画面亮丽的色彩特征。在色调把握的基础上，大胆自如地运笔使之与夸张的色彩效果保持一致，给人以跳跃、狂放、刺激、外向的感觉。

作者：王 芳

作者：韩玉宾

以较宽的大笔，整体简洁地表现出主次关系，用笔生动灵活、自然，衬布的颜色丰富而沉稳，不锈钢水壶表现得深入而轻松，质感到位。

作者：韩玉宾