

完美教学

总主编：王拥 / 张林、张勇
分主编：邢怡蕊、刘真珍

孪生 LUAN SHENG

联考

北方色彩
南方色彩助你叱咤美术高考
孪生老师带你迈入色彩殿堂

南北之争
南方篇

图书在版编目(CIP)数据

孛生反问北方色彩: 南北之争: 南方篇 / 杨慎修
主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2012.1
(完美教学)
ISBN 978-7-5386-6207-8

I. ①孛… II. ①杨… III. ①水粉画: 静物画—绘画
技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.
①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第223181号

完美教学系列丛书编委会

主 编: 张 森 张 勇 邢柏忠 杨慎修

名誉编委: 白 杨 孙 明 彭 萌 王 攀 汪 泉 罗 炜 熊 晨
周 祥 金 瀚 江 磊 王 阳 张 萌 罗 诚 彭 剑
刘 彪 董 阁 喻 霞 丁亚洁 万良辉 陈妙蓉 甘在成
韩亭亭 万鲁超 陈煜灏 施贝艺 李静秋 罗宇欣 素海凤
任峙轩 王亚菲 丁世伟 陈凯凯 应少甫 邹宗练 余子豪
金灵芝 余春美 裘亚芬 牛娇娇 陈以真 石田丽

编 委: 徐 鑫 邹 奕 汪小灵 姚春丽

完美教学系列丛书——孛生 反问北方色彩

出 版 人 石志刚
责任编辑 郝熙敏 孙 昶
技术编辑 赵岫山 郭秋来
整体设计 刘海涛 吴 沛
编辑策划 北京休恩纳得国际文化传播有限公司
出版发行 吉林出版集团
吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
网 址 www.jlmspress.com
经 销 全国新华书店
刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 11
版 次 2012年1月第1版
印 次 2012年1月第1次印刷
印 数 1—5000册
书 号 ISBN 978-7-5386-6207-8

定 价 98.00元

完美
设计

Perfect teaching

完美教学

孛生 LUAN SHENG

反
河

北方色彩

南方色彩助你叱咤美术高考
孛生老师带你迈入色彩殿堂

南北之争
南方篇

前言

当“诗人”遇见“哲学家” 004

第一篇 南方色彩和北方色彩 有个“美丽”约会 006

第一章 是骡子是马拉出来遛遛 008

第二章 瑕不掩瑜，细数北方色彩的可取之处 022

第三章 南北方色彩差异之你问我答 026

第二篇 按此方法让你考试 “成竹在胸” 036

第一章 色彩教程之黑白稿训练 038

第二章 色彩教程之色调稿训练 046

第三章 色彩教程之塑造阶段 062

第四章 色彩教程之应考阶段 074

第五章 鑫哥教你调颜色 084

第六章 你的错误，我来改正 088

第七章 色彩也疯狂 094

第三篇 带你走进南方色彩的 “内心世界” 104

第一章 以蔬菜为主的范画讲解 106

第二章 以水果为主的范画讲解 112

第三章 以花卉为主的范画讲解 130

第四章 扩展佳作讲解 142

第四篇 南方佳作欣赏 146

当“诗人”遇见“哲学家”

——南北方色彩的高低是不言而喻的！

我觉得色彩教学之所以出现南北方的不同，背后的本质是所走的路子不同。北方那边，无论是色彩还是素描都是偏苏派的；而南方受欧洲绘画、特别是印象派的影响更多一点。你看苏派——包括现在的俄罗斯，他们这么多年不也就这样了？人家欧洲市场多繁华啊，从古典主义一直持续到现在，整个体系特别完善。那你说影响一时的苏派能和影响常远的印象派相提并论吗？

包括素描也是这样的，北方的素描比较严谨一点，而南方的则比较大气、比较有味道。他们的严谨带来的直接后果就是绘画味道弱，这是铁定的事实。而且，我觉得太注意形体的时候就会削弱表现欲望，连表现欲望都没了，那色彩的表现力肯定大打折扣。你想啊，既想把颜色表达的到位、精彩，又想造型严谨，肯定很难做到，功夫稍微不到家画出来的作品就会很难看。

南方色彩可能偏浪漫一点，像诗人一般；北方色彩偏严谨一点，像哲学家一般。一个诗人，一个哲学家，放在一块能比吗？不能比！大的取向不一样，所以画面呈现的结果就不一样。北方一直都在追求造型的严谨，在造型上面不断推敲，也可以说达到了很高的高度吧；而南方不一样，南方追求的是“色”与“形”的完美结合。我们都知道印象派的作品中造型不一定很好，但是它们可是代表了一个时代啊！所以，南北方色彩的高低是不言而喻的！

北方的严谨可能和所处的地理位置有关；北京嘛，毕竟是政治、文化中心，肯定需要严谨；而南方，江南水乡、白鹭声声、文人气息、浪漫随性，在这样一种氛围下，我们肯定偏感性点，肯定比较“诗人”！

通常情况下，北方会认定南方的塑造不够，至于色调，他们也承认南方比北方强。那色彩的灵魂是什么？颜色啦，是不是？这

是不容置疑的，北方的老师也都承认。从这一点又能轻易看到南北方的高低！

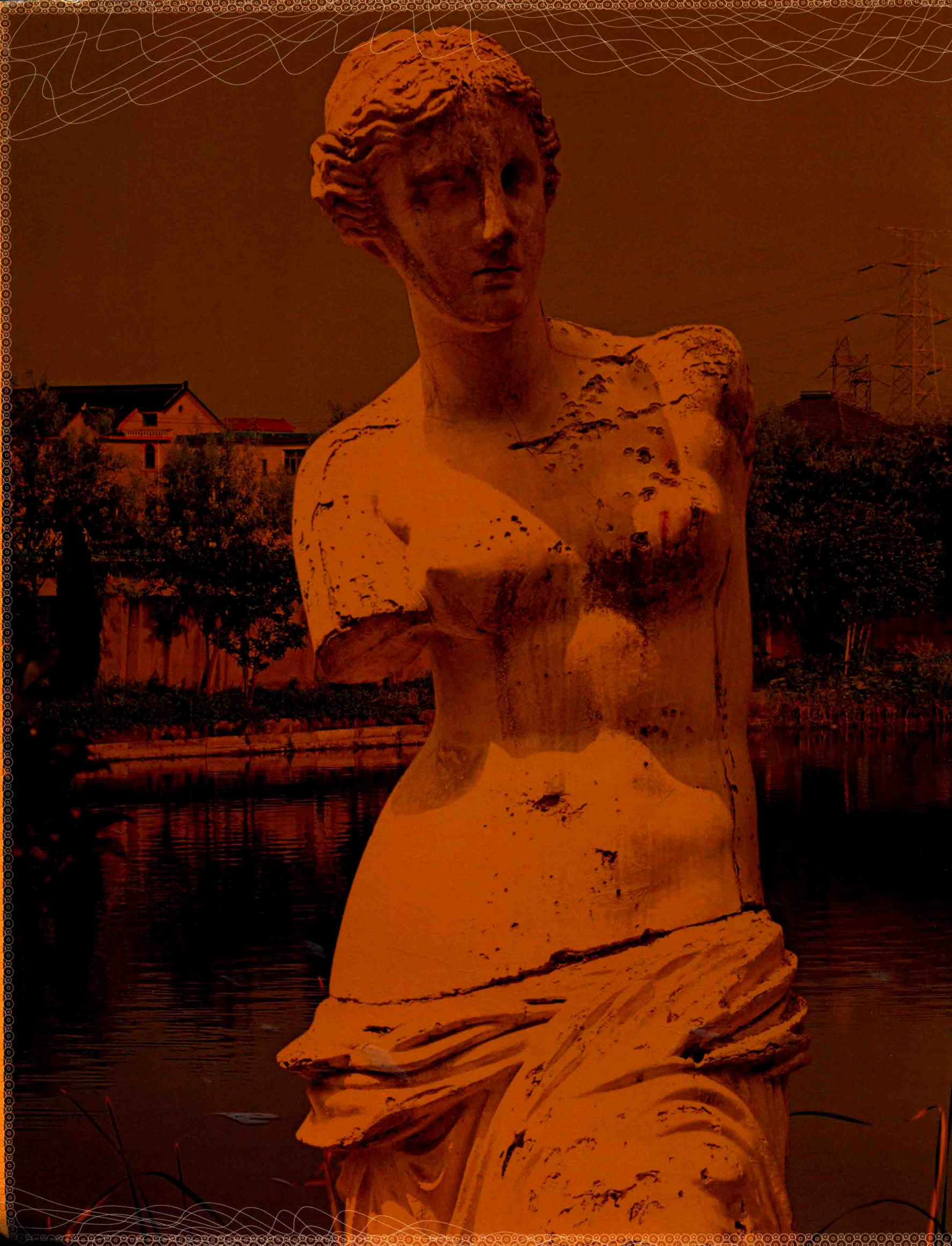
如果我们要往北方那种风格上靠的话，肯定会出问题的，有必要画成那样的吗？从本身来说，塑造偏理性多一点，色调偏感性多一点。所谓“理性”就是一味的塑造，画面呈现出的效果是单个物体很漂亮，但整个画面没有浑然一体的感觉，完全是散的；所谓“感性”就是画面中要有“修养”的成分，考虑更多的是如何让画面更协调。我觉得，我们的协调度肯定比北方要成熟。

我以前在北方待过很长一段时间，所以知道他们有些色彩会画两个星期之久！两个星期啊，你想想那都画成啥样了？颜料都堆得跟疙瘩一样，根本没法看了。这种画怎么谈美感？我是谈不出美感了，我们在中国美院时也有五天左右的长期作业，也是要深入，也会研究画面的关系，也能塑造，不过我们是围绕着画面的关系去推敲，而不仅仅是在塑造，一旦抓住局部不放那就代表整个作品都是失败的。也就是说，我们也会关注物体的塑造，但我们更关注画面的完整性。

相对来说，北方走得有点太极端，太高做了，为什么那么多学生学不出来？因为央美对素质要求很高，而很多学生的素质都达不到那个层次；南方呢，也不是不需要素质高，只不过素质差点的学生也能培养，只要能灵活地找到感觉、发挥自己的个性，没准儿就能行，也就是开发学生的潜质嘛，这就叫“有容乃大”！说白了，我们的市场比北方大啊！北方看我们的色彩也能接受，为什么？舒服！绘画味很强！色调很漂亮！至于他们说的我们作品中的物体有点轻飘，那是因为我们着眼的是整个画面，而不是瓶瓶罐罐，我们的画面是完整的！

话说回来了，我觉得南北方色彩好的和差的都一样，区别只是中间那部分。北方的一些作品，比如央美基础部的大部分作品就很牛，让人心悦诚服！南北方色彩虽然有很大差异，但整体上都在进步，正是因为有这样“百家争鸣”的局面，才促使中国的艺术不断进步，应该说，这是相当好的事情啊！

第一篇

南方色彩和北方色彩 有个“美丽”约会 006

第一章 是骡子是马拉出来遛遛 008

第一节 当南方色彩遇见北方色彩 008

第二节 南方作品PK北方作品 012

第三节 南方色彩也不尽相同 016

第二章 瑕不掩瑜，细数北方色彩的可取之处 022

第一节 朴素也是一种美 022

第二节 画面需有艺术性 023

第三节 “收”“放”自如 024

第四节 百家争鸣才能百花齐放 025

第三章 南北方色彩差异之你问我答 026

第一章

页码范围: 008-021

是骡子是马拉出来遛遛

采访者: 杨慎修 (以下简称“杨”) 陈爽 (简称“陈”)
受访者: 张勇 (以下简称“勇哥”) 徐鑫 (以下简称“鑫哥”)

第一节 当南方色彩遇见北方色彩

一、南方协调 vs 北方协调

鑫哥: 图1和图4 (010页) 在明度上都偏亮灰; 纯度方面图4偏纯一点, 图1偏灰一点; 冷暖方面, 都属于暖调子。图1给人很陈很旧的感觉, 而且色调比较协调, 统一, 但是有点“灰”过头了, 对比太弱导致颜色发不出来; 而图4既不是很灰, 也不是很亮, 但对比拉开了, 所以颜色能跳出来。

勇哥: 图4是粉色的色调, 颜色比较淡雅, 给人粉粉、亮亮的感觉。其实黄布、红布、背景、主体物、水果等物体的选择已经决定了这幅画的色调比较亮, 比较粉。我们都知道, 画面一旦粉的时候就需要几个比较重的颜色给撑起来, 所以画的时候, 不能把罐子、酒瓶这些重东西也画得特别灰、特别弱, 否则整个画面就太柔、太弱了。

我们在考试时如果遇到默写, 而又没有规定要画什么时, 就可以增加一些比较小的物象, 比如桂圆, 这样在视觉上可能丰富一点。在图4中背景、桌面、衬布处理得相对整体概括, 而主体物这一块儿画得相对深入、丰富。还需要注意的是, 并非离咱们最近的水果就刻画得最充分, 往往是处在视觉中心的水果刻画得更充分, 图4其实也可以说明这个问题——你看, 画面中出现的两个梨, 常规来说, 前面的应该提得很亮, 但是我们却把它适当减弱了, 反倒是把后面的提亮了, 为什么呢? 这就跟拍照一样, 你如果定焦在视觉中心, 那周围的物体相对也要弱一点, 也会出现这个效果。

如果我们来画图1的话, 大蒜暗部的颜色肯定要和玉米暗部的颜色拉开, 玉米的暗部相对亮部来说肯定要换一种偏暖的黄。我的感觉就是作者将物体刻画得很充分, 塑造得很深入, 但他在追求塑造时, 难免照顾不到画面的颜色, 这是可以理解的!

陈: 有很多人说法方的作品中所有物体都能立得住, 而南方作品中的物体都发飘, 您认同这种说法吗?

鑫哥: 北方可能觉得纯的时候所有东西都要纯, 灰的时候所有东西应该都是灰的, 他们认为这样才协调, 画面才舒服。我们理解的地调可能是协调里面一定要有对比, 不能说像东西全是暖的, 黄色东西全是黄的, 我们也知道如果没有对比, 画面乍看可能很协调, 好像也满足了基本要素, 但是细看会发现缺少节奏感, 就感觉缺少生命一样, 画面要么没精神, 要么特别有精神, 但是就算有精神的又感觉很躁动, 没有缓和的感觉。

而在南方的色彩作品中, 画面中偏灰的物体比较多, 但是也有偏亮的, 就是说, 画面中有灰有纯, 但整体是灰的倾向, 它有对比, 显得就有节奏感, 而且我觉得图4画到这种程度之后可以接着往下画, 可以把这几个几何形体交待得更清楚一些, 比如说: 罐子口的形状已经出来了, 而且挺完整的, 我们可以将它的颜色继续丰富, 可以把亮部色、环境色、串取的颜色补上, 让它再丰富点儿, 需要注意的是, 强调了罐子之后, 周围的东西跟黄布也要进行强调, 可能将黄布亮部的颜色再丰富点儿, 边缘稍微再实点儿, 也就是说, 接着塑造的时候要跟着中心物体整体的扩充一些, 而不能孤立地塑造单个物体。

杨: 那咱们的色彩, 主观的控制还是有的, 是吧?

鑫哥: 对! 相对来说主观控制多一点! 另外, 我们确实受国画的影响很大, 像齐白石, 他强调画东西时要“妙在似与不似之间”。再比如元代的倪瓒, 他不想画得很复杂, 画东西就喜欢“三段式”(如图2), 近处是石头、树, 中间是水, 远处是山, 很简单, 很有自己的风格, 画面看上去很舒服, 他追求的就是“逸笔草草, 不求形似, 聊以自娱耳”。

二、南北方色彩浓郁度大碰撞

鑫哥: 我的感觉是图3比较浓郁, 颜色比较奔放; 图4 (010页) 比较温柔、优雅, 它们是两种不同的倾向。我觉得这两张作品的色调都很不错; 按纯度划分, 图3是纯色调, 图4是典型的灰色调; 按明度划分, 图3是亮灰调, 图4是亮色调。需要提醒大家注意的是, 画色调的时候要特别注意物体与衬布、物体与色调之间的融合, 要注意大的关系, 要考虑清楚怎么让物体更加出得来, 只有这些都注意了画面才会比较漂亮。

感觉图3这幅画中黄色水果和红衬布利用了色相对比, 它们都出得来; 几个红色水果

图1. 有罐子、玉米的组合静物

图2. 六君子图 倪瓒 (元朝) 96.1 x 46.9cm

的固有色相同，色相、纯度对比较弱，差别拉得不是特别开，就显得这几个水果蹦不出来；水果和几块衬布之间的纯度对比稍微有点弱，好像没有太大的区分，这就导致物体出不来。也就是说，整个画面的对比关系较弱，物体都蹦不出来，感觉画面是平的。

构图方面这两张也有很大不同。图4的气很融、很贯、很聚；图3的气有点散，它散了之后就没有中心了，就不完整了。那画面怎么才算完整呢？我觉得画面中物与物之间联系性既比较紧，又有散开的，就是“有聚有散、有整有碎”，这样的画面才完整。

此外，这两张作品的对比关系也不相同。图4有整和碎的对比——衬布相对较平整些、带点皱褶，物体相对充实一点、体积感强一点，布的平和整凸显了物体的精彩；图3塑造得比较完整，能看出作者具有很强的塑造能力，但是整个画面的对比太弱了，关系拉得不够开。从另一个角度来说，考试时间相对较短，很难将画面中所有物体都塑造得很细，所以我们在画的时候，有的东西要舒展一点、平一点、整一点，这样既能节约时间，又能使物体出来。也就是说，只有一实一虚，画面的对比关系才会更明显，物体更能够跳出来，整个画面的节奏感才会更强。

杨：您是觉得图3有两个视觉中心吗？

勇哥：对，有两个视觉中心！一个是右侧罐子这一块，一个是左侧罐子这一块。

杨：我觉得南北方对于色彩的认识不同，其中一个就是视觉中心的不同。像咱们的画，很明显的就是主体物周围刻画很详细，然后前面的一些物体刻画得稍微少一点，北方那边可能前后都画了，都塑造了。

鑫哥：我觉得两个视觉中心这个问题北方肯定也注意到了，他们在作画时肯定也会避免，只是偶尔画出来的时候没有注意。

(上图) 有水果、罐子的组合静物(教学现场)

(下图) 有水果、罐子的组合静物(步骤图)

杨：还有一个关于色彩浓度的问题，北方的老师看南方的色彩，也许会觉得灰灰的、飘飘的，颜色浓度不够，比如说画水果吧，可能南方画的时候纯度各方面都在降低，有主观调整在里面，北方可能会将红色水果给足，黄色水果给足，纯布也给足……那对于色彩浓度这个问题，二位老师有什么看法？

鑫哥：我觉得浓都不是错，像梵高的作品基本上都很浓，但是对比关系做得很好，看起来很舒服；而北方的很多色彩对比关系有点弱——衬布跟衬布之间肯定也有主次，不可能几块衬布都很亮，毕竟衬布是为物体服务的！其实一张画你看眼睛去看，如果首先看到的是物体，那就对了，先看到衬布，那就不对了。

我们并不反对在画面中出现比较纯的物体，这是个人喜好，但是，当出现轴物体时，它要和画面中的其他物体形成对比，关系画好了放在画面中才会舒服，也就是说，调子浓都可以，但是物体要出得来，比如说在一块红衬布上放一个很纯的绿色水果，很跳吧？中心物体出来了，但不协调，看上去一点都不舒服，那你说这样行吗？肯定不行！所以，中心物体能跳出来是一个方面，另外还要协调，满足对比关系。所以说，调子浓了不好控制，但是控制好了也是好作品。相对而言，灰调子容易控制一些，它是从纯度、明度、冷暖三个方面整体考虑的，很容易控制，很容易出效果。

还需要注意的是，一个画面当中，所有物体都必须满足“对比中有和谐，和谐中有对比”这一关系。

图3. 有蔬菜、罐子的组合静物

这张作品大的感觉还算能够出得来，但是，局部的关系相对来说还是有点弱，就像红色水果这个局部，如果不仔细看感觉控制得还挺好，亮中有暗，但是仔细观察会发现，四个水果之间的明度，空间变化不够，不知道到底谁在前谁在后，有点糊在一起了。

图4 有水果、罐子的组合静物 张勇

整个画面中酒瓶的绿色比较抢眼，它相对暖色的红、黄是特别抢眼的互补色，一般来说，绿色不宜在画面中大面积出现，就算是出现了也不宜画得太艳、太纯，那怎么降低纯度呢？无非是从明度、冷暖、纯度三个方面去考虑，这个酒瓶就是加入了一些红色和黄色，让它含在相对亮暖的色调里面去，从而让整个画面融合得比较好。

完美艺术

第二节 南方作品pk北方作品

一、对比前的自我剖析

——南方佳作重点讲解

鑫哥：图5是一位助理教师画的！整张画面的对比关系处理得比较好，有强有弱。它给人的第一感觉是颜色比较雅致，该灰的灰下去了，纯的也拎起来了，既没有完全灰掉，又没有画得很火，包括背景和前面的灰都比较高雅，感觉调出的颜色都比较上档次，格调很高！这种看上去很温柔、很稳重。这可能跟作者的性格有关，他比较文静，就喜欢比较细腻、调子比较雅的作品，运笔也没有其他老师奔放。这种作品也可以，只要该紧的地方紧，该松的地方松，关系到位就行。

在我们画室，每个人画出来的作品都不一样，但是本质的东西都是一样的，大家对黑白灰、对色调、对各种色彩关系的理解都一样，大的观念是相同的。这张作品也有些不足的地方……

我觉得比较大的问题是物体的存在感太强。作者将所有的物体都表现出来了，别人一看，哇……画面很精彩，塑造得很好，但是看着却不太舒服，其实说白了就是所有物体都争着往外跳，没有主次，对比关系，不是有一句古语叫“枪打出头鸟”嘛，最引人瞩目的肯定也是最危险的！也就是说，画画的时候要是做得太过了，肯定会有问题，所以有的东西要通过遮挡关系弱化，物体与物体之间要通过衬布进行遮挡，像塞尚的高里画（图7），水果跟衬布，衬布跟主体物之间的关系就拉得很紧，而且有些水果甚至是不完整的，这就是完整与不完整的变化，因此，画面中的东西不能都很完整，“完整”指的是形的完整，也就是说应该有一些被遮挡的东西，这样画面就稍微含蓄一点，画出来的衬布也不是平铺的，而是有起伏，整个画面的视觉感就不一样了。

勇哥：对于这块黄布的处理，可能经常写生的学生完全能理解为什么要这样处理，纯粹默写的学生可能就不能理解。像黄布与台面相交的地方，既要表现出黄布的厚度，又要画出它在台面上的投影，所以这个交接线就要处理得松一点，稍微往上抬一点，这是整个边缘处理上一些细节东西，真正写生的学生是能注意到的，不写生的学生不大会注意。玻璃杯后面的布看不到投影，而前面的黄布能看到投影，这两个地方地处理有很大学问，这种处理方法我们称之为“对角原理”，也就是说画面有“起来”跟“结束”的关系。在我们的理解里，塞尚的作品可能

图5 有水果、水壶的静物组合

我觉得这张画里面有些比较精致的东西，这个很重要，就是说，画面中要有大取舍的东西，取的在哪儿，舍的在哪儿，这些是要去考虑的。黄布上零星的重色块，它有点冷颜色在上面，红布前面的重色块，很容易画薄，但是这张画作者就画得比较厚实，就是说，当处理三块布的时候，不可能都画得一样“热闹”，红布热闹一些，白布平静一些，这就跟街道和小巷一样，街道热闹一点，小巷就冷清一点，你说如果小巷整天也像大街一样，车水马龙，那肯定要出问题，小巷堵死了，里面的人想出也出不去，想进也进不来，完全乱套了，这不行啊？不行的！

“对角原理”运用得比较多，也就是说通常他会将暗部卡得很重，亮部放掉一点，像图7中的杯子，左侧的边缘线是暗部，就实一些，右侧的边缘线是亮部，就弱一些，经过这样地处理之后画面更加完整。

具体到图5中，桌面前面的这条棱处理得实一些、强一些，后面的那条棱处理得虚一些、弱一些。画面中所有东西应该都是对立矛盾的，当一方变强时，另一方相对就变弱。其实画面中实跟虚的对比说白了就是从前后关系里出来的，同时也是认真写生时仔细观察出来的。其实只要把这个弄懂了，就会知道边缘线该如何处理了，这就是“灰色串联、暗部串联”嘛！就是说把灰部、暗部能够考虑起来，形成一种立体的感觉，一旦看准了、画准了，空间就出来了，就有立体感了。其实，我们的观察方法不一样，着眼点不一样，那画面呈现的效果肯定不一样。

二、知己之后还要知彼

——北方作品重点剖析

勇哥：图6可能偏短期一点，是逆光作业，所以里面的水果稍微弱一点点。逆光的画无非是远处的明度都提高，对吧？明度提高了，对比就弱了。有学生会问，远处物体亮了不是跳出来了吗？对，如果只提远处物体的明度那它是跳出来了，但是当所有物体明度都提高之后，整个画面的对比度也就减弱了，物体自然也就跳不出来了。

我觉得这张作品中物体跟背景的对比，跟衬布之间的对比稍微弱了一点，显得画面缺少“呼吸”。也可能着眼点不一样，他可能更关注物体本身的形体结构，把物体塑造起来了。但是他这种观察方法问题也是有的，比方说葡萄以及啤酒瓶的边线，处理得有点抢眼，反而立不住！反过来，我们的作品并不是不注意形体结构，只是相对而言考虑得稍微少点，我们考虑更多的是整体跟局部的对比关系以及怎么融进大的色调里。

鑫哥：假设将橘子去掉，我觉得这张作业的调子还不错，控制得还算可以！

图6 有水果、酒瓶的静物组合

他塑造这些水果时同样也是用“冷色包裹、冷色串联”，但是果子地塑造稍微深入了一点，物体本身的松紧关系缺少了一点，就是说，物体放在那里有点孤立了，不是很能融进整个调子里面。

我觉得北方理解的塑造和我们理解的塑造有点分歧，在纯颜色控制方面，南北理解也不同。北方理解的画纯色的东西是跟客观对象联系的，也就是说橘子是跟偏红色的物体一起考虑的；而我们肯定是跟绿布、跟冷的色调一起考虑的，可能我们画那个橘子时，暗部、灰部就画那么红、那么火，会稍微再绿一点点。

杨：可能北方这边的学生，包括老师考虑的是颜色的浓郁度要高！

鑫哥：既然浓郁度要高，为什么衬布的浓郁度不高？我觉得他们可能还是考虑局部比较偏多，考虑与整个画面融进去的较少，导致整个画面太灰了，调子处理得不是非常好，就是说，他们没有将画面整体的“度”控制好。但是我觉得这张作品控制得比较好，你看苹果和梨子既不特别火，又不是特别灰，它们比白衬布稍微纯一点，但是又纯得不过，能够融得进去，所以感觉整个画面不是特别“火”，也不是特别灰，整张画面除了橘子之外其他的看起来都挺舒服的。

图7 洋葱 保罗·塞尚 66×82cm 1896—1898年

这张画右后侧的这两个洋葱，它们距离很近，但是作者把后面发红的洋葱的形找准了，卡在负形里，玻璃杯就出来了，空间也找到了。这张画你说它塑造得深入吗？可能从某种意义上来说并不是非常深入，但是画面的关系处理得非常好，该有的都有了，我觉得这样也就够了。

三、南方颜色pk北方颜色

——南北方作品对比剖析

勇者：图5（012页）和图6（013页）都是偏短期点的作业，其实我们从葡萄的处理就可以看出来两边的不同。图6中作者是把葡萄当作一个重色块处理的，是整体的感觉（如图8）；图5的葡萄下面也是个重色块，不过作者是把它当成梨或者苹果来处理，边缘也有松紧，有一些“破”的形体跟“要”的形体，这样的话就感觉葡萄更生动透气一点，有味道一点（如图9）。

在处理葡萄时，我们首先应有整体概念，所谓整体概念，一是整体的色彩概念，也就是说，应该把葡萄看成一个“整”的色块，不要一上来就逐个画，这样既浪费时间又容易使色彩关系零乱；二是整体的形体概念，应注意葡萄大的明暗转折，不要拘泥一些小的细节。

此外，在处理葡萄时还要注意保持用色的饱和度，这样有利于表现葡萄的质感。在

最后调整阶段的时候，要注意组织葡萄的造型，适当进行局部塑造，位置靠前、较显眼的葡萄要特别重视，认真处理。

图8中的两个黄色水果跟图9中的两个黄色水果其实也是一个道理，只不过图9中的水果相对来说温和一点，对比弱一点，更加协调一点；图8中的水果相对来说对比强了一点，画面感觉拉开了一点。

鑫哥：处理衬布的时候其实跟处理水果一样，基本上都是同一个道理，就是说如果把所有的水果，衬布都反复堆积很厚的话，画面看上去会不太轻松，让人感觉比较压抑，看起来很不舒服。图5中红衬布热闹一点，感觉就厚实一点；如果“啪啪啪”把白衬布画得也很厚实，让它也很热闹，那感觉整个画面就有点乱了。

如果我们“理性”一点分析“热闹”跟“不热闹”的关系，会发现物体的“热闹”程度与布的“热闹”程度有一个比例在，这个比例可以灵活变动，就是说为了让画面更好看，我们在作画时会有一老取舍，这一点从用笔也可以看出来：红衬布前面竖着用笔，白衬布横着用笔，这就是“笔随象行”，用笔根据画面的动态来，这样的话作画的时候才有“气势”，作画的时候，一上来就“啪啪

图8 有水果 酒瓶的静物组合（局部）

画。横着几笔，‘啪啪啪’竖着几笔，看起来没什么，实际上就表达了一种理解。用笔的朝向很讲究，一块衬布肯定有大的趋向动态，顺着这个‘势’走，哪怕就几笔，马上就能看出衬布的动态。

图5中这块红衬布，大的走向肯定是朝下的，作者地用笔也朝下，但是走到转角时稍微拉了两笔，把这个动态微微改变一些，如果全往一侧走会感觉有点死板，经过作者这样灵活的处理之后，画面就比较舒服了。

图5和图6这两张作品中一些暗部处理的原理我觉得也要不多。岭南北方的某些老师会觉得我们的色彩有点‘飘’，有串色的嫌疑。但是就我们的理解，你说一个大的家族里面，爷爷奶奶爸爸妈妈儿子……一大群人，他们的性格肯定不会全都一样，可能有的脾气急躁火爆，说两句话就火冒三丈，有的生性非常文静，说话都不会大声，有的做事非常有主见，有的做事总是随手随脚……总之外在的东西可能千变万化，但是他们身上有一个共性是怎么都不可能改变的——都流着同样的血液，就算性格再不同他们也是一家人。也就是说，我觉得画面当中的颜色彼此之间应该有微妙的联系，所以我们的画面并不是纯色，而是物体之间都有联系。

我在作画的时候，为了保证速度，通常是手上拿三支笔（如图10），第一支是画重颜色的，第二支是画衬布的，第三支是画水果的。比如说水果中有几个梨，那基本上就是第一个梨用中黄加点拿坡里黄加点白画出来，然后画下一个梨的时候，我可能不会把刚调出的颜色洗掉，会再蘸一点橘黄，让

它有点偏红的感觉，调好再放上去……这样画出来之后呢，几个水果之间本身就有种联系，有点你中有我、我中有你、水乳交融的感觉，那画面自然就协调、统一了，也就是说整个画面是个整体，而不是分裂的好几个部分，只有整体了才会有画面感嘛！

我觉得，我们的画跟北方的画有一个区别：我们在选择静物时，如果水果是鲜亮的，就不会再选择鲜亮的衬布，而是选择相对明亮一点的衬布，反过来，如果衬布是鲜亮的，我们就会选择明亮的水果，这里提到了‘明亮’和‘鲜亮’，它们是在教学中非常重要的两个词语，我们在讲课的过程中会经常提到，也就是说，水果是鲜亮的，衬布就应该是明亮的，或者衬布是鲜亮的，水果就是明亮的，无论是摆静物时，还是在作画的时候，都要注意，只要把这两个关系考虑进去，画面基本上就能出来。

杨：也就是说一个是明度上的问题，一个是纯度上的问题，不一样啊！

鑫哥：对对对，不一样！我觉得可能我们对塑造的理解也不一样，像图9这个不锈钢茶壶，也花了很多时间塑造，而且塑造出来以后，感觉跟梨子、香蕉、衬布、背景都能融进去，它不是孤立的，是和整个画面结合起来的，不可能将它从画面中拿下来，你一拿，其他物体也跟着跑了。

图10 这是我日常作画的一张图片，可以清楚地看到手上一共有三支笔，它们的作用都是不同的。此外，大家也可以看到，我们的颜料满满的装了三大盒。而且，调色板上的颜色都是以色块的形式区分的，丝毫不乱。

图9 有水果、水盂的静物组合（局部）

我们在表现金属器皿时首先要了解它的特征：一，受环境色影响大；二，具有强烈的高光和反光；三，本身固有色为深灰色；四，亮部与暗部间的色彩具有较大的跳跃性。正是因为它的这些特征，所以我们在表现时要注意以下几点：首先，要确定其固有色，白色不要加太多，否则不利于质感的表现；其次，要注意周围物体的影响，环境色不能处理得太灰，其纯度应该较高，水分可以适当减少些，这样有利于色性的把握，不至于画‘脏’；再次，可以适当拉开亮部与暗部的冷暖关系，并注意面与面之间的明度差异；最后，在处理高光和反光时要注意反光的明度不能超过高光，同时高光与反光的位置要准确合理。

