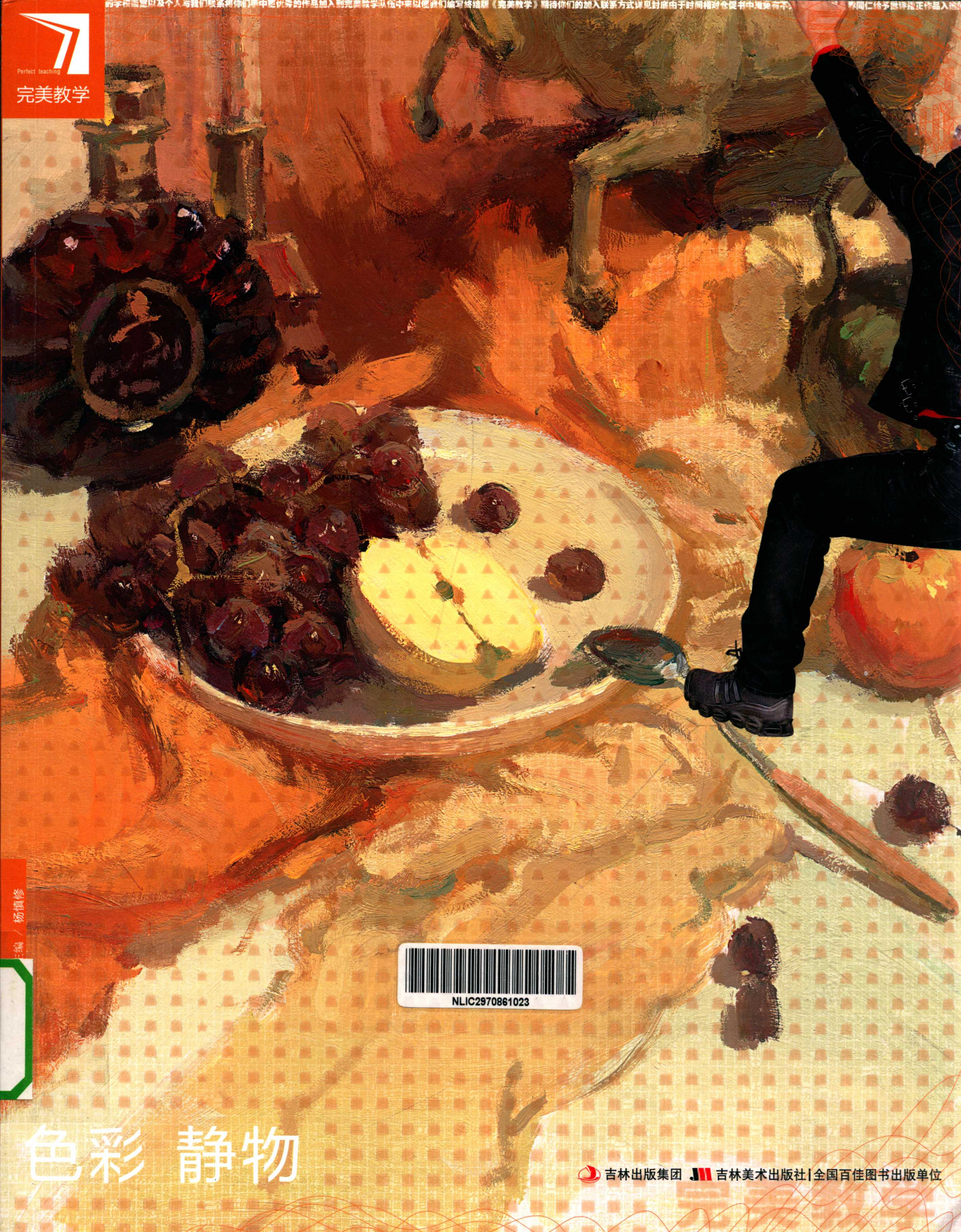

的书籍和画室以及个人与我们联系把你作品中优秀的作品加入到完美教学队伍中来以便我们编写总结版《完美教学》期待你们的加入联系方式详见封底由于时间相对仓促书中难免有不

同仁给予批评指正作品入册

完美教学

NLIC2970861023

主编 / 杨慎修

色彩 静物

吉林出版集团 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/杨慎修主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2012.1

(完美教学系列丛书)

ISBN 978-7-5386-6387-7

I. ①色… 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280552号

完美教学系列丛书——色彩静物

主 编 杨慎修

出 版 人 石志刚
责任编辑 吴思明 孙 昶
技术编辑 赵岫山 郭秋来
整体设计 刘海涛
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 印 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 978-7-5386-6387-7

定 价 98.00元

完美教学

完美教学

我们编的是“知识”，而不是“书籍”。

本书融合了多位极具实力的名师，对应考中必须掌握的、最为重要的几个知识点展开了全面的阐述，仿佛老师时刻在你耳边提醒着一样。此外，考前若能熟练掌握一套完善的、行之有效的绘画步骤和表现手法，那么将是你取得考试成功的有力保障。如果你仔细阅读本书中的默写和写生步骤，就会发现其中的精彩阐述足以让你从容面对目前国内所有院校的色彩考试。

当书能够真正给人以启示，才算尽到它应尽的责任。我们一直致力于传播正确的、必备的基础绘画知识，来帮助莘莘学子用最短的时间掌握艺术的真谛。

色彩 静物

NLIC2970861023

记住，爱，还是爱。

记住。如果你对静物没有“感觉”的话，那你要想办法去“爱”它。要去找它的闪光点，然后把所有的思绪都投入进去。这样，你自然就会找到兴趣点，并且“爱”上它的。如果感觉静物好看，致使你心情澎湃时，就要把这个“火儿”压下来，调整好心态，让自己冷静下来。如果能在动笔之前静静的观察和分析几分，那么感受肯定就会有所不同。我们说素描谈到的多是“造型感”，而色彩主要是强调“色彩感觉”。这也可以看出色彩在感受的东西会多一些，但前提是不能脱离核心的东西。

完美教学

色彩静物·目录

第一章 这些辅助训练，你一定要掌握	004
一、黑白灰的构建是决定画面秩序的关键	004
二、要想快速掌握色调这一色彩的灵魂，就一定要加强小色稿的训练	006
三、要想画好默写，就一定要做变调训练	010
四、铺色时，你是这样做的吗	014
第二章 你注意视觉中心了吗	018
※重视视觉中心是应考成功的秘诀	018
第三章 有感而发，才能画出感人的作品	022
一、借鉴他人优势，为我所用	022
二、你所用的方法必须为你的画面服务	024
三、要想达到最好的视觉感受，就要“不择手段”地去表现	028
第四章 优秀的作品必定有成熟的表现手法作为支撑	040
一、你大胆、放松到这种程度了吗	040
二、纳比画派——画面气质宁静、优雅	046
三、点彩表现，有着其独特的艺术魅力	056
四、刮刀有时也是一种极好的绘画工具	062
五、特殊的表现手法	066
第五章 如此精彩的默写步骤，是你取得高分的有力保障	072
一、至于是否能够冲到90多分，那就要看你个人的理解和掌握程度了	072
二、用铅笔起稿，可以将构图推敲得相对稳妥一些	072
三、有时“刷”上一层底子，能使画面很好地笼罩在一个漂亮的色调中	073
四、单色勾形时需要注意的几个方面	074
五、铺灰、压深、提亮是我认为最好的铺色步骤	078
六、在考试时选择百合花，很容易让你的画面在众多的试卷中“跳”出来	088
七、来，一起听听张勇老师总结的精彩作画流程吧	096
八、常规的色彩静物默写赏析	100
九、极具个性的色彩静物默写赏析	106
第六章 你熟练掌握一套完善的写生步骤了吗	116
一、我在起稿时考虑了这些，你注意了吗	116
二、我是这样“铺”大的色彩关系的	118
三、我是这样塑造的	120
四、最后的调整是至关重要的	122
第七章 必须练到的几类题型	124
一、罐子、水果类静物训练	124
二、以酒瓶为主的静物训练	146
三、以蔬菜为主的静物训练	152
四、以花卉为主的静物训练	162
五、以文具和生活类物品为主的静物训练	174

这些辅助训练，你一定要掌握

页码范围：004—017

一、黑白灰的构建是决定画面秩序的关键

在画每组静物前，都需要先整体分析一下画面的黑、白、灰关系。首先，需要确认的是控制画面色调的衬布、台面、立面和背景，这几大块颜色之间的和谐程度，因为这几块颜色决定着画面的灰色调性；其次，要考虑到稳定画面的重色物体以及活跃画面的亮色辅助物体，因为这样画面就有了强烈的黑、白、灰层次；最后，我们还需要适当关注画面中的水果、葡萄粒或者花瓣这类零碎的辅助物，因为添加上这些之后，画面就赋予了强烈而且丰富的黑、白、灰以及点、线、面的节奏关系。只有这样画面的深浅次序才能得以很好的建立，而且这种观念还需要始终贯穿于整个作画流程中。

也就是说，在画之前要先从画面总体的黑、白、灰来分析，看看画面中最重要的区域在哪，几块灰色又安排在哪几个位置，画面中最亮的区域又在哪，因为这个涉及明度的素描问题，也就是画面的黑、白、灰构成问题，它不仅是塑造形体的前提，更是组织画面节奏的重要因素之一。黑、白、灰关系构成感不强的画面在效果上往往显得比较弱，而通过合理的黑、白、灰布局，往往能使画面的效果更加的沉稳。

其次，还需要注意画面中单个物体的亮面、灰面、交界线、反光及投影之间的黑、白、灰区分，这些就是构建物体体积的关键。同学们在学习的过程中可以画一些下方这种单色练习，来加强物体的体面特征和形

体的塑造能力，这样对于加强色彩的塑造能力有着非常直接的帮助。大家要知道，其实任何一幅好的作品，黑、白、灰关系一定都是非常明确的。只有掌握好对黑、白、灰的控制能力，才能在加入色彩因素后做到画面即丰富，而又不失整体的关系。

在黑、白、灰的对比中，黑白对比是明度对比中的两个极端，它们之间是由深浅不一的多种灰色组成了无数的色阶。此外，我们还要注意同类色之间微妙的明度对比，在素描关系明确之后还可以提高同类色前方物体的纯度，来更好地表现整个画面的气氛。同时，我们还可以通过冷暖及虚实处理手法，以此来加强画面主体与周围辅助物之间的对比关系，使得画面的中心更加的突出。

黑、白、灰在色彩静物中有着举足轻重的地位，我们通常称之为画面的“骨架”。在这一过程中，我们要像下图那样安排好画面中黑、白、灰之间的相互交错，比如白中有灰、灰中有黑，这样相互渗透和点缀，就能够使画面的黑、白、灰层次富有变化。

大家如果想透彻了解并掌握黑、白、灰在短期色彩静物中的作用和使用，就一定要看看完美教学的《反问——北方色彩》这本书第038—045页中的解说，其中对黑、白、灰的训练分四步进行了详细的阐述，大家如果仔细阅读书中的文字，定能使自己的知识面得以极大、快速的扩充。

二、要想快速掌握色调这一色彩的灵魂，就一定要加强小色稿的训练

这种小色稿的训练对于色彩的理解和感受能力的提高是十分有利的，如果进行大量并且系统的色调训练就可以提高对色彩敏锐的感受力以及对画面色调和气氛把握的能力，以此提高自己对画面协调性和统一性的理解。在小色稿的训练中，最重要的就是对大面积区域颜色的把握，一定要加强对整体关系的控制，要有意舍弃那些不必要的细节，用大号笔或小刷子以概括、简练的形式来体现对象色彩的基本特征和大的画面气氛，同时还要注意色块的大小和形状的表现。要学会将局部细微的色彩变化归纳到整体的、大的颜色中来，这样的训练如果到位的话，往往可以取得事半功倍的效果。

这一过程中，大家一定要注意不同静物、不同色调在纯度上的区分，同时还要注意区分同类色之间微妙的色彩变化，并且在

色调统一的基础上还要注意冷色与暖色在画面中的运用，尽量使其和谐地融入在一个整体的、漂亮的色调中来。

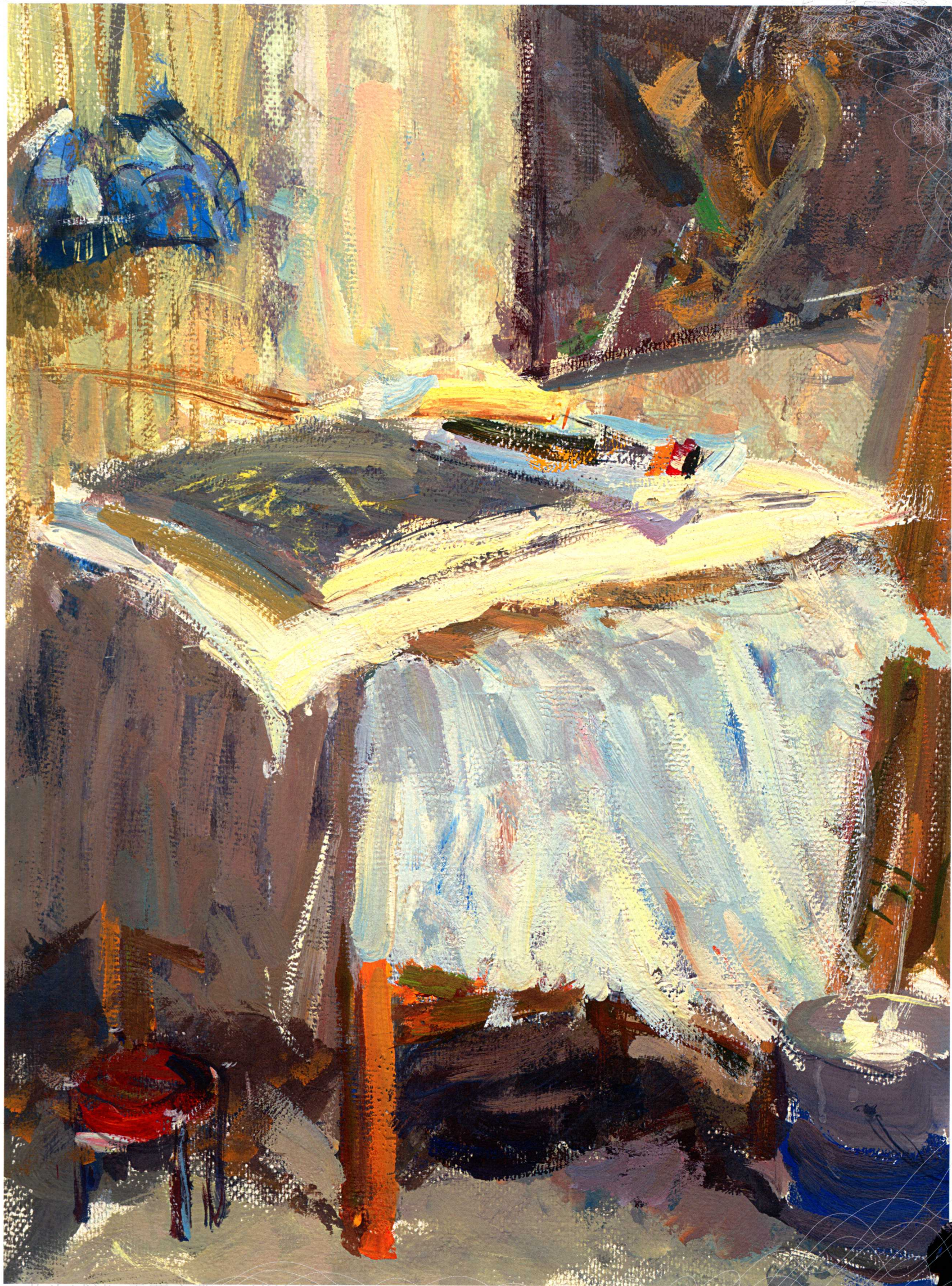
在经过单色稿和小色稿的训练之后，一定要能与日常的训练有机结合，在把握好画面的色调后，再进行塑造和刻画，这样你再画大幅或者长期作品时就能从容许多。

大家在画这种小色稿时要注意时间长短的把握，要能快速、敏捷地捕捉到对象大的色彩关系，以追求色调统一和谐为主，略微表现出少许的层次即可，并对此进行推敲和分析。时间基本控制在半个小时以内，画幅基本以16开为主，这样学生的色调意识和对色调的把握上就能得以在短时间内快速提高。大家都知道，色调是色彩的灵魂，所以我们在这一阶段的训练中，要有针对性地摆出各种不同的色性、色相和不同纯度的静物进行训练，以此来增加我们的色调意识和主观控制画面色彩的能力。

这种训练就是不改变物体的情况下，来改变画面色彩总体的倾向，也就是说按照作者的意图去组织一幅与对象实际色彩完全不同的色调。这种训练办法可以改变因单一训练造成对对象的盲目依赖，而将注意力集中到对色彩规律的把握上来。况且，这种训练对于目前国内多数院校考色彩静物的默写来说是十分有必要的，可以很好地让我们主动去探索和掌握多种色调的和谐性，来适应不同类型的色彩考试。

这样的变调练习多了之后，就能够很好地提高学生对画面的组织能力和构成画面的能力，使得作画的应变能力得以快速增强，并且还能有效地提高对色彩的感知能力，所以变调训练是学好色彩的一种非常有效的训练手段。建议大家挑出自己平时训练中认为还不错的作品来进行这种变调的训练，这对于取得考试成功来说是十分有必要的。在训练过程中要注意色彩的色相、冷暖、纯度以及面积的对比，要能根据画面的主色调合理地组织好画面各部分之间的关系。

0040000810121416182022242628303234363840424446485052545658606264666870727476

四、铺色时，你是这样做的吗

画画一定要注意尺度的把握，学会适可而止

易斌：右侧这张画作者只画了七成左右，属于见好就收的典型，画到这种程度是相当需要勇气的；如果再画下去就会出现越来越紧的情况。央美的刘晓东老师说，他在上学时油画系的朱乃正教授曾告诫过他们：“画画一定要注意尺度的把握，一定要学会适可而止。”其实，一个人想要把握好尺度是相当难的，如果能把尺度把握得极其好，那就是大师了。很多人认为画出来的画和静物一模一样就是好。其实，画画并非如此，这就好比咱们国画中的大写意，写意非常讲究“写”与“意”，讲究笔墨精神和文人气，这就是一种度的表现。这张画给人的感觉就有点儿文人气，感觉就像是文人墨客喝了酒之后画出来的一样。

放松不代表粗糙，画画需要对比

虽然右侧这张画画得很放松，但绝不粗糙，笔触的各种变化非常讲究。其实，越是看着放松、随意的画，画的时候越需要整体

性地把握，也需要对画面有整体认识。在这张画中，每一个笔触都是透露着生命的，都是活的；所以这张画带有一种很强的写意感和一挥而就、一气呵成的书写性，给人一种痛快淋漓的感觉。

右侧这张画的色调比较重，作者采用大的明暗对比，用周围环境的重色将白花的亮衬托了出来。但如果周围环境色过重的话，又会使得画面过于孤立，为了使整个画面在色阶上有一个简单的呼应，画面上配了一块灰白色的衬布。菊花和这块灰白色衬布在明度、冷暖上都有点儿接近，但菊花相对来说会亮一点儿、冷一点儿，灰白色衬布则偏灰一点儿、暖一点儿。

与此同时，作者还画了很多细小的东西，比如罐子的边缘线、罐子前面压住的小布褶、衬布的结构与形态的变化都非常具体。主体物菊花也做了重点刻画，它的颜色、形状和结构处理得都非常好，每朵菊花的亮部颜色和暗部颜色都不同，菊花“亮”不起来的地方还加了一些丙烯。而且他对菊花的刻画始终是在对整个画面松紧的把握之上的，所以他对两个水果的结构只能做简单的交代，因为它们不能抢了作为视觉中心的花，但它们在冷暖上也有区分。罐子从暗部到灰部、再到亮部的颜色变化也很丰富，但相对于整个画面来说，它毕竟只是一个陪衬物，也不能强于花卉。总之，一张好的作品，不管采用什么样的方式画，始终都要把握好它的虚实关系。

考试时，画面上可以留白点吗

杨慎修：我曾听到过一些学生问自己的老师这样一个问题：画面中留些白点的作画方式可以出现在考试中吗？关于这个问题，易老师有什么看法吗？

易斌：当然可以。其实，并不是不留白点的画就是完整的画，也不是留白点的画就不是完整的画了，缺乏完整性的画无论留不留白点都不是好画。我们所讲的绘画完整性并不是面面俱到，而是整体观察、整体表现，画时要连贯，而且随时停下来看，它都是一张耐人寻味的、值得琢磨的好画。咱们中国画里就比较讲究留白点，西方画虽然没有这种形式，但他们表达的是结构上的亮点，比如普桑的画。我们再回过头来看这张画，这张画就是因为留了一些很自然的白点，才会显得非常放松，充满了一种笔意和绘画情趣。所以在画色彩静物时，我是鼓励学生留出一些自然的白点的，如果眯着眼睛看的话，这些白点已经成为了画面的一部分，虽然它不是画面的重要组成部分，但在视觉上很好看，会显得画面更加厚重。

(下图) 水果静物 保罗·高更(法国) 33.0 x 45.0 cm
1886年

