

清华美院高才生考前示范系列

水粉静物

朱丽越 聂焱 编著

 吉林美术出版社
JILIN FINE ARTS PRESS

2006年夏天,我的学生朱丽越给我看了她编辑的这套书。10年前的这个时候,我曾经辅导过她考前的基础课,10年后的今天,我看到她有这样的成果真是感到欣慰。不仅是她,还有书中的这些学生们,都是通过自己的刻苦努力,不断地提高艺术修养和技术水平,都在艺术的道路上默默坚持着。不断地坚持,不懈地努力,使他们成为同学中的佼佼者,这正是秉承了清华校训“自强不息,厚德载物”。

回想我们学校的老前辈们,比如张汀、吴冠中这些老先生,都是活到老画到老,在审美的人生中积淀了深厚的艺术修养,给我们学校,乃至给所有学习艺术的后生晚辈留下了宝贵的精神财富。我想,这才是我们学校的教学精神:勤奋,热爱,修养。我希望看到这套书的人们不仅学习技法,也学习这种精神,不仅画,而且热爱画,过画画的生活,以审美的态度生活。希望这些同学们能继续努力,在辛苦中能不断体会到乐趣,这样你们会感到你们所付出的,或者放弃的都是值得的。我更加希望我们在艺术教育中能不断涌现这样的新人,应该鼓励他们、推广他们,让艺术在教育中推陈出新,生生不息。

宋克

2006年5月于清华大学美术学院绘画系

编著简介

朱丽越,毕业于清华大学美术学院雕塑系,现任联合艺佰培训中心负责教学指导工作。多年来在基础教学中积累了大量经验,帮助很多优秀的学生打下了坚实的基础。教学是我们的事业也是我们的乐趣,学生的进步是我们的终极目标。在这个过程中我们和学生一样苦中求乐,每一个学生的成功都在我们的生活中留下光彩的一笔。作为教师我们最大的心愿就是希望每个学生在学习绘画的过程中都能充满热爱和激情,通过绘画理解生活,通过学习磨炼个性。成长和进步是无止境的,我们愿意和每一位读到此书的人一起分享这种乐趣。

色彩教学心得

色彩像音乐一样,是一种震动,它能在自然里表现出一种最富于创造性,而同时又是最难下定义的东西,那就是它的内在力量。

——凡·高

以终为始,当我们想要完成一张令自己满意的色彩作品时,首先要明晰,你想要画面呈现什么效果。根据你想要的结果,去寻找方法,达到你想要的目的。视觉作品的完成,对于它的创作者来说,经常从开始就在心中较清晰地完成了。作画者用2小时或者3小时或者数天的功夫观察,用眼睛去调整所看到的一切。他要超越影像的细节和细微的差别,去坚持独特的整体观念,所以高更说:“色彩应该是思想的结果,而不是观察的结果。”学生在学习色彩的过程中常常掉入的陷阱就是一味地去描绘眼睛看到的各种细节,而忘记最初想要传递的印象。

一、摆脱这个陷阱的方法要从整体出发

艺术即是谎言。当我们拿起画笔面对画布的时候,我们的工作不是如同相机一样去反映我们看到是现实。画笔的工作是创造,去描绘“经过安排的”自然。在作画时,先选定画的主题,应该特别教导学生对光与影、形与色的调和与对比观察。观察一个物体的同时要兼顾它周围的事物,不要一个局部一个局部地画,而要整个画面全面着色,选准明暗调子和色彩,并注意主体物左右的东西,眼睛不要集中在一个点上,而要照顾全局。主体、背景、前景要同时作画。创造不是改变事物的本来面貌,但在表现上有所侧重,可能突出或者取消某块色调,或者突出某个重要轮廓,绘画的过程,是不断发现主体之间的韵律、相互联系和节奏的过程,因为在任何主题中都会存在比我们原来设想的要多得多的“天然布局”,逐渐发现这种咋看不易发现的规律,对于作画者来说,是一种莫大的满足。色彩就是这样,一方面来自准确的观察,一方面又充满了个人的创造。

二、忽略光影与强调光影

1. 取消自然光的描绘,忽略自然“光”与“影”的存在,代之以色、面的关系,作有韵律的组合排列,例如马蒂斯平面装饰风味。

2. 主观用光,使光象色彩一样,创造光的节奏和旋律,使光线成为画面构成的造型要素之一,例如中国传统绘画重主观轻客观,重表现轻再现。

三、色彩的理论与技术

1. 理论。色彩具有独立的表現机能,色本身及其所构成的关系,对人类心理和生理产生直接感应,给人带来想象及联想。色彩的强弱、伸缩、平衡和张力构成的色彩世界,给人以直觉的震撼力量。凡·高在写给弟弟的信中说:“我不懊悔我曾努力去掌握色彩的理论原则。”色相纯度、明度等基本色彩原理,色彩本身具备的冷暖扩张、补色原理,临近色与对比色带来的不同画面感受,和谐的色彩理论,例如静态的色彩韵律表现——通过相似性原理进行有次序的新进变化色相纯度,产生色彩阶调序列,或将色相、明暗、强弱等反复变化产生节奏感;激动色彩组合表现——通过色彩的对比、调和、变化,统一规律,结合形状线条等造型成分,构成有抑扬顿挫的激动的色彩动感等,都有助于我们在创作过程中有效地表达我们的思想。

2. 技法:作为表达思想的途径,我们不免要考究绘画技法,选择合适的材料。借鉴传统绘画的优秀遗产,研究大师技法,模仿是成长的必经之途。如水彩的敷设薄画透明的笔触,清新的色彩带来的愉悦与不透明厚层颜料的对比,薄涂干画笔的涂抹、流淌、涂刮,主体的质地、构造工艺的不同,给人以不同的视觉印象。软与硬、重与轻、光滑与粗糙,透明与不透明等都能增强色彩视觉感受的丰富性。

薄涂画法的多层罩色,厚涂凹凹的表面,或者干擦透出底色或纹理,薄地厚涂或者薄厚涂交错并置,颜料的反复交错,制作出清新流利或涩粗朴拙等不同的色彩效果,鼓励学生去尝试更多的表现技法,不要按条条框框去作画,鼓励学生画出本人的观察和感受,会极大地促进学生的学习兴趣。

四、提高色彩能力的途径

要想提高首先要看好的作品,提高自己的审美能力。色彩的学习和练习最终是为了创作而非应试,从优秀习作中抬起头来,多看多研究大师的作品,这是促进色彩能力进步的第一步。然后是要勤奋练习,练习,再练习。数量是必不可少的,尤其是小幅的色稿。在每幅习作之前先画一张小色稿是很出效果的方法,很多时候20分钟的小色稿都会比6小时以上的习作更鲜活,更有表现力。大量地积累小色稿是色彩能力提高的重要手段,一张正式的习作开始以前可以以换角度多画几张小稿,这样更能做到胸有成竹,也更能留住最新鲜的感受。

色彩练习的过程是有趣的充满灵性的。如果你掌握了原理而又勤于练习,那么你一定发现这个世界变了,很多你平时忽视的东西变得神奇有趣,学会用色彩的眼睛看世界,用色彩分析你生活的空间,那么提高就尽在不言中了。

作者：尹鹏

教师点评：画面造型逼真，色调细腻柔和，构图经过精心设计，显得安静朴素。单纯的颜色、单纯的构图、单纯的作画心态，由此创造出了一个谨慎平衡的和谐艺术氛围。

作者：莫焱

教师点评：这张画注重造型的严谨和质感的表现，是一幅较完整的习作。作者刻意淡化景深，突出物件之紧凑，作品的形式表现和风格，显现出作者的艺术才能。

作者 尹鹏

教师点评：这张画朴素真切，造型逼真，质感刻画细致入微，作者的色彩造型严谨，整体色彩把握得当，鸡蛋黄和蒜苗的嫩绿点醒了雅致的灰调画面。细致的笔触对日常生活中常见物品的描绘，引发我们暂停忙碌，留心体味与生活息息相关的这一切。

在构图上，画面右下端稍显重了一些，远处的桌角再虚一点更好。

作者：张重

教师点评：这张画是逆光表现，难度较高。作者不仅充分表现了光感，还把冷色调包围中的暖色处理得和谐活泼，可以看出作者对色彩语言的熟练掌握。但前景色块处理稍显凌乱，构图也可以主观处理一下。

作者：尹鹏

教师点评：这张画构图巧妙，造型细腻逼真，质感强，画面宁静、完整，葱的处理稍显琐碎，但仍不失为一幅好画。

作者：赵也

教师总评：这张画造型严谨空间感强，颜色浓烈厚重，用色大胆漂亮，笔法酣畅痛快，柔和的灰色背景和主观处理的暗红色衬布背景，突出了前面颜色的饱和度，也延伸了画面的空间感，是短期作业中的精品。

作者：尹鹏

教师点评：作者对构图很有研究，总是能从简单的静物组合中传达出某种艺术意味。焦点聚集在生活中常常被忽略的小物件上，整体的基调淳朴宁静。单纯的构图，营造了一个融洽平和的印象。

作者 聂焱

教师点评：作者非常重视色彩造型的严谨，充分体现了以色造型的理论。颜色与形体空间结合紧密，画风朴素，非常值得临摹学习。

作者：尹鹏

教师点评：这张画意境悠远，有一种由里而外散发出来的恬静，画面平稳中见生动。构图和色彩的处理以及对主体物的刻画表现出作者出色的艺术修养。作者对白菜、水杯、案板用不同的方式去描绘，对白菜的柔软，玻璃的透明坚硬和案板的粗糙质地都被描绘得生动可信。平直的案板在画面中的位置对画面形成的分割节奏，也体现了作者的构图造诣。

作者：李国良

教师点评：这张画造型严谨，颜色稳重而又不失透明，空间感强，静物质感处理轻松细腻。笔触老练泼辣，长条笔触形成的肌理使这幅静物画充满了激情，静态之物忽然有了觉醒与情绪。

作者：张量

教师点评：这张画用笔活泼透明，瓷器质感表现出色，构图舒服，空间感强。

作者：张重

教师点评：这张画鲜艳浓烈，用笔轻松活跃，粉红色是种很难掌握的色调，作者在处理衬布与墙面时都花了些心思，寻找整体色彩的和谐统一，但环境色的影响对卷心菜、苹果等物体的影响略显不足。

作者：夏姝

教师点评：这组静物难度较高，不仅有同类色的对比，还有几块很纯的补色在一起，但是作者都处理得和谐统一，不仅稳重，同时又成为画面的亮点。

作者：夏彦

教师点评：作者写实力底很强，颜色冷暖交织变化，但画面调子统一和谐，形成了稳重的高级灰。我们学习色彩的基本知识，练习表现技法技巧，最终是为了表现事物的结构与情感。这张画对物的描述，也不是纯粹描摹自然，而是包含了作者对于现实某种情绪和看法。在色彩、造型和画面肌理节奏的处理上，作者的个性无疑是可触知的。

作者：浦松远

教师点评：这张画朴素安静，光影处理很有构成感，灰色调简洁而耐人寻味，能看出其中受莫兰迪的影响。