

教学第一线 JIAOXUE DIYIXIAN

感知色彩

G A N Z H I S E C A I

李晨东 著

河北美术出版社

策 划：郭 涌
责任编辑：张 静 苏征凯
装帧设计：一 凡

图书在版编目（CIP）数据

感知色彩 / 李晨东著. —石家庄：河北美术出版社，
2006.12

（教学第一线）

ISBN 7-5310-2760-7

I. 感... II. 李... III. 水粉画—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（2006）第123601号

教学第一线 感知色彩 李晨东 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里8号

邮政编码：050071

设计制作：点晶视觉设计工作室

印 刷：河北新华印刷二厂

开 本：787mm×1092mm 1/12

印 张：3

印 数：1~4000

版 次：2006年12月第1版

印 次：2006年12月第1次印刷

ISBN 7-5310-2760-7

9 787531 027607 >

ISBN 7-5310-2760-7 定价：21.00元

序

色彩静物写生课是学习运用色彩语言塑造艺术形体的一门重要的美术基础课程，它是绘画色彩学理论应用和技法实践的重要手段，色彩静物写生是培养学生正确观察和学习表现方法的最佳途径。色彩静物写生需培养学生正确的观察方法，色彩感受能力的培养和提高技能是统一的关系，因为只有感觉到的东西才有可能被准确地表现出来，色彩写生同样如此。感觉是前提，感觉是非常重要的，而感觉的基础是观察，只有掌握了正确的观察方法才能深入地理解物体的本质，也才能深刻地反映所表现的对象。当静物画家赋“物”予充分情感的同时，感人的作品便由此而生。这说明静物画不仅仅是基础训练的传统领地，同时也蕴含着深奥的艺术境界和无穷的艺术表现空间。

看晨东的水粉画，可以从中体会到他多年色彩教学中的探索与实践，经过这些年不断的教学摸索，在色彩教学上具有了一套自己独到的方法与见解，这些作品是作者多年的积累，也是他个人在美术色彩基础教学中的总结。另外，在他的作品中不仅仅显示出了娴熟的技艺，同时更可贵的是在画面中体现出的志趣。

中央美术学院教授

个人简历

李晨东，男，1964年生，河北省张家口市人。

1988年毕业于河北师范大学美术系油画专业，文学学士。

河北省油画协会会员，张家口市美术家协会会员。

1991年在天津美术学院油画系进修。

2006年在中央美术学院版画系进修。

河北省张家口市职教中心艺术高中美术教研组教师，从事美术教学、创作、研究工作。作品具有个人风貌，多次在全国、省、市级参展，并被专业刊物介绍发表。

现就读于河北师范大学美术硕士研究生班。

参与出版的著作：《河北省张家口市艺术高中·全国优秀美术考生基地》、《色彩》校本教材、《色彩静物画集》等。

色彩静物写生步骤说明

一幅完整的静物写生，必定有好的作画方法、步骤做为支撑。我们的同学大多都不太注意一幅画的作画过程，出现的后果是在画面中有许多不和谐因素，画面显得脏、乱、差，产生这样或那样的问题，直接影响作画的信心。所以在作画步骤上的完善就显得非常重要，这就需要引起大家足够的重视。当然，也并不是说画不好画就是作画步骤不完备，重要的一点是你对所画对象从整体上没有清晰的把握，不明白所画对象在画面中所处的位置。比如主次关系、前后关系、干湿变化关系等，诸多的关系在你的头脑中没有形成如何表现它，怎样表现它的概念。要知道整体观念在写生训练中是最重要的。只有在作画方法、步骤上的完备，才能使你信心、有计划、有步骤地完成作画过程。有计划有步骤的好处是：每一步骤都有每一步骤的解决问题的方法，有利于我们把注意力放在关注的问题上，有步骤、有计划地去逐步解决。下面说一下作画步骤、方法及应注意的问题。

首先是摆静物。好的静物写生都是按照美的视觉规律，按照生活情趣有目的、有想法地去组织、安排物体的。尤其是我们看到西方古典静物画作品时，画面所体现出的审美情调，对物体的深刻把握，技巧的完美展示，使我们心灵为之一震，并为我们后人总结出了构图形式美的规律。如：A字形、四边形、S形、一字形等等形式美法则；利用黄金分割率分割画面，产生秩序美，和谐美。这些都是值得我们学习和借鉴的。可以说摆不好就会画不好。摆静物不是随便拿来什么物品胡乱一摆就可以，其实真正的艺术大家在其表现的物品上的眼光极其挑剔的，他们选择的物体绝不随便，因为这会影响画面最终的效果。所以摆静物要求协调搭配，包括大小、质地、色彩、形式特点等，要求主题明确鲜明，富于特色（见步骤图）。

第一步：构图。根据所摆物品的整体感受，先要确定构图纸张的大小，尺寸，横、竖幅面。用单色表现出静物的造型特征及物品之间的位置关系、构图形式，同时看一下画面，是否主题突出，画面饱满，物品之间的关系是否和谐丰富，构图形式是否明确。

第二步：铺大体色。在明确画面总体色调气氛的前提下，用大笔把握住色彩的冷暖、明暗、纯度、色相及物体总体的体面转折和色彩前后空间关系。这一阶段要求用笔概括、洗练，设色大胆、流畅，用色不要太干太厚，干湿厚薄变化适中，加大色彩的对比关系，不拘泥于小的色彩变化，追求画面整体的色彩感受，对色彩的总体气氛、色调的和谐把握是关键。

第三步：深入刻画。这一阶段要求作画者在把握住以上总体的色彩印象之后，对画面中的各物品造型、色彩、空间、质感、主次、用笔，都要认真明确地具体刻画出来。可以说铺大体色是凭感觉画，那么深入刻画就是靠感觉和理性的分析综合表现出来，当然是在整体的控制之下。对每一物品在总体中所处主次、位置关系做相应的处理，完成画面的总体塑造，做到深入、丰富、细致的表达。由于水粉画的材质特性，在画法上也不是各自独立地去生搬硬套，而是要看画面的需要。有的地方如背景色彩变化，可以在铺大体色时趁着颜色未干，就要一次性地画到位，使色彩的衔接过渡自然和谐不生硬，产生深远柔和的视觉效果。再有塑造物体明暗关系时，暗部与亮部的厚薄关系也应给予考虑。利用好颜色、笔触在暗面所起的作用，使它画得薄一些，含蓄一些，不能太亮太跳，这样画出的效果就会显得丰富有变化。

最后阶段为调整完成。对于有经验的画家来说，深入刻画同调整完成是同时完成的，由于他们整体的把握能力强，没有必要分阶段去逐步完成画面。即使他们作画分阶段去进行，也是为考虑画面效果来运用的。但对于初学绘画的学生，一定要打好基础，从有序到无序，从理性分析到无意识的表达，从有规律到自由发挥，都是以经验、技巧以及对知识的理解、掌握程度而论的。所以我们既不能去死抱模式不敢前行，又不能为了前行不为自己打下良好的基础。调整完成对于我们来说是非常重要的环节，可使一张画的效果产生质的飞跃，是总结我们所学技能知识、审美及经验的总汇，可以说是仁者见仁，智者见智。那么在这一阶段应注意哪些问题呢？首先是要在画面整体观念的指导下谈调整、谈完成，这是相对的，不能绝对化。对每一个物品的处理，都要看它在整体画面中所处的位置及重要性来决定，不是处处清晰，处处深入。根据画面效果和所表达的主次关系、前后空间关系做统一调整。比如，画面中次要的东西太突出，这时就要用大笔来概括去表现，使主体突出。再如，在深入刻画冷暖关系时会出现太暖或太冷等不和谐色相，这时要根据画面进行调整使它恰到好处。还有，如太粉、太火、太脏、物体深入时变了形等等问题，都要在调整完成阶段有计划、有目的来调整统一画面，使画面达到你最理想的效果。总之，调整完成的目的是根据作者的感受，在整体的把握下，对色调、造型、刻画程度及在画面中出现的各种问题进行调整，使画面表达准确生动，变化丰富，产生良好的画面视觉效果，完成你的审美过程。

实物照片

步骤图1

步骤图2

步骤图3

步骤图4(完成图)

实物照片

步骤图2

步骤图1

步骤图3

步骤图4(完成图)

实物照片

步骤图1

步骤图2

步骤图3

步骤图4(完成图)

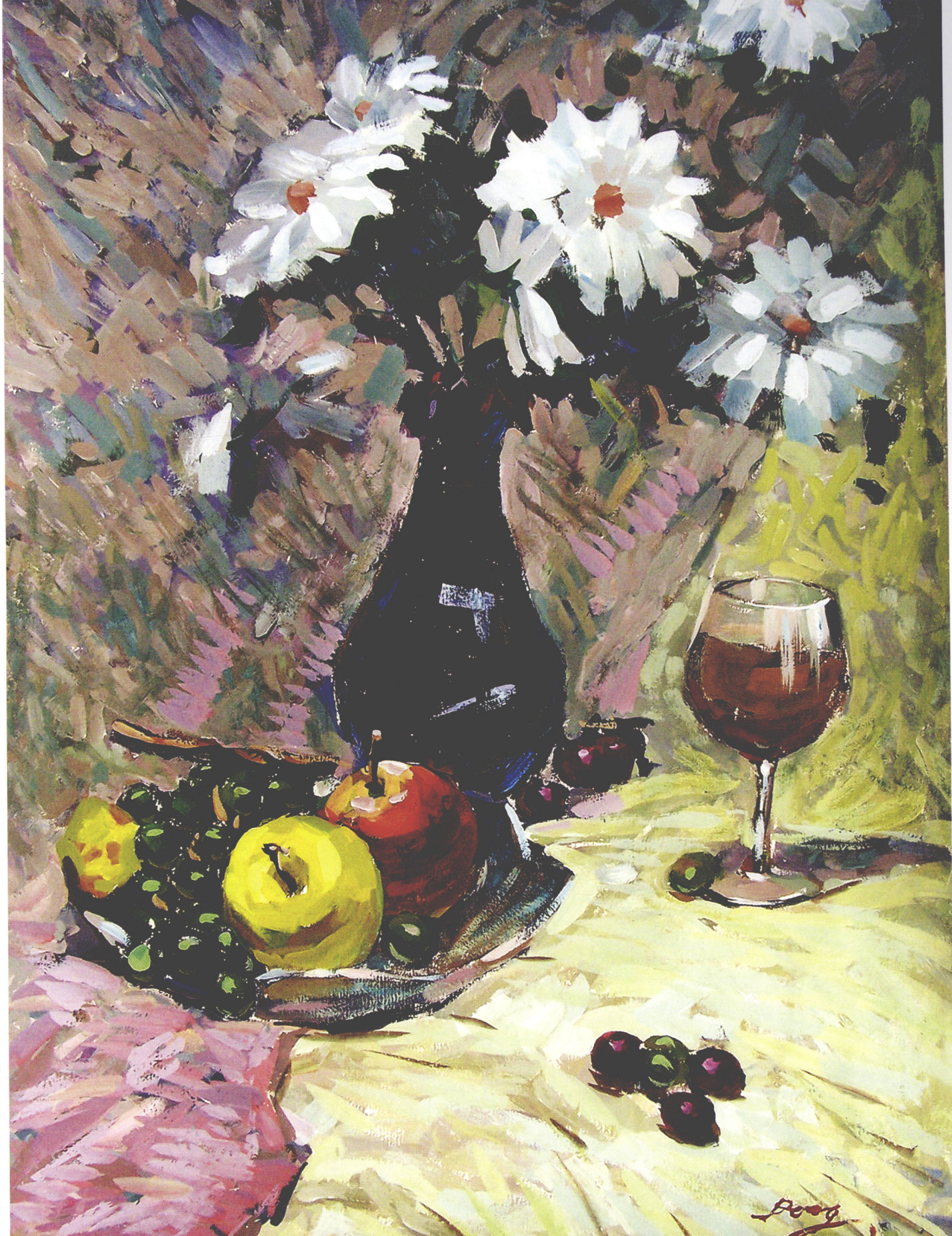

静物画天地虽小，但可成就艺术家探索、发现、创造的勇气和决心，它不仅是审美的对象，还带给人类更多精神上的快乐和启示。体现了画家们炽热的情感和对事物的深刻探索，让我们看到的是既熟悉又陌生的事物，看到了创造的乐趣。

「教学第一线」
8 感知色彩

塞尚这位19世纪伟大的画家，对静物画的研究持续了一生。在静物画中追求自己的审美思想，探索画面的均衡、秩序，他不仅仅影响了那个时代的艺术家，而且也影响到了今天的艺术家。

不论是实在的器皿、逼真的花卉、朴素的用具，还是想象丰富的奇特物体，都证实了艺术家对世界存在的迷恋之情和对艺术的严肃思考，是人与自然交融的情感体验和赋予事物意义的表达方式。

