

Paradigm 美术高考名师范画精选

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

名师范画

鄂美动力
E-MIND

临摹篇

色彩静物临本

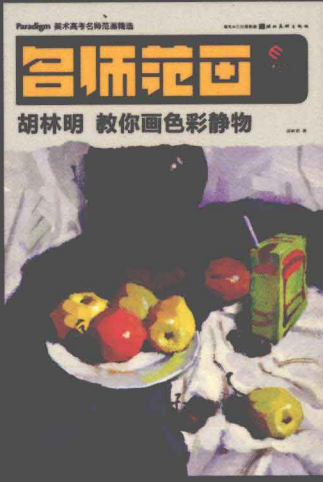
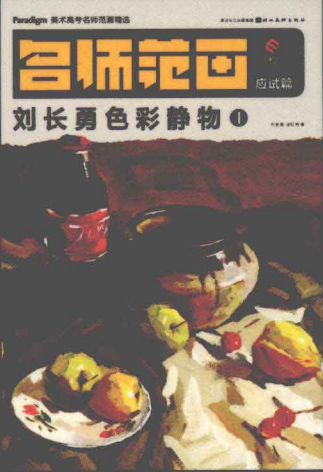
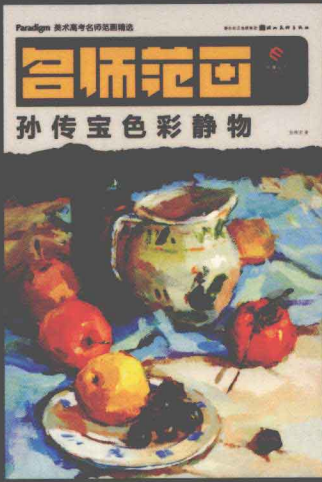
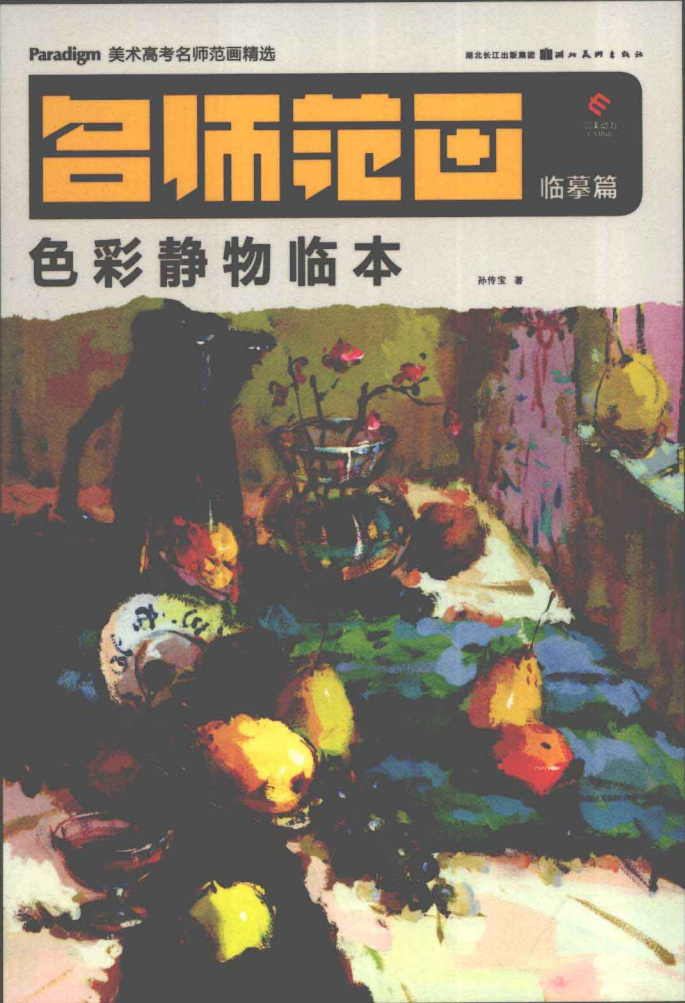
孙传宝 著

Paradigm 美术高考名师范画精选

丛书策划/责任编辑：严浩 封面设计：敖露

孙传宝
1981年生于安徽霍邱。
2008年毕业于中央美术学院综合绘画专业，
安徽省油画学会会员，多次参加展览并
获奖。多年从事美术基础教学和研究工作，
作品入编多部画集，著有《名师范画·孙
传宝色彩静物》《名师范画·孙传宝教你
画色彩静物》《孙传宝特色教学系列》等。

美术作品征稿

本社长期欢迎投稿，请把优秀作品直接发到我们的邮箱，
并留下详细的联系方式。

QQ: 43527354

电话: 027-87679544

邮箱: y_hao1228@163.com

图书在版编目（CIP）数据

色彩静物临本 / 孙传宝著.
—武汉: 湖北美术出版社, 2011.4
(美术高考名师范画精选)

ISBN 978-7-5394-4125-2

I. ①色… II. ①孙… 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064822号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电话: (027) 87679526 (市场部) 87679544 (编辑室)

邮政编码: 430070

印刷: 武汉精一印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/8

印张: 6

印数: 4000册

版次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定价: 38.00元

名师范画

鄂美动力
E-MIND

临摹篇

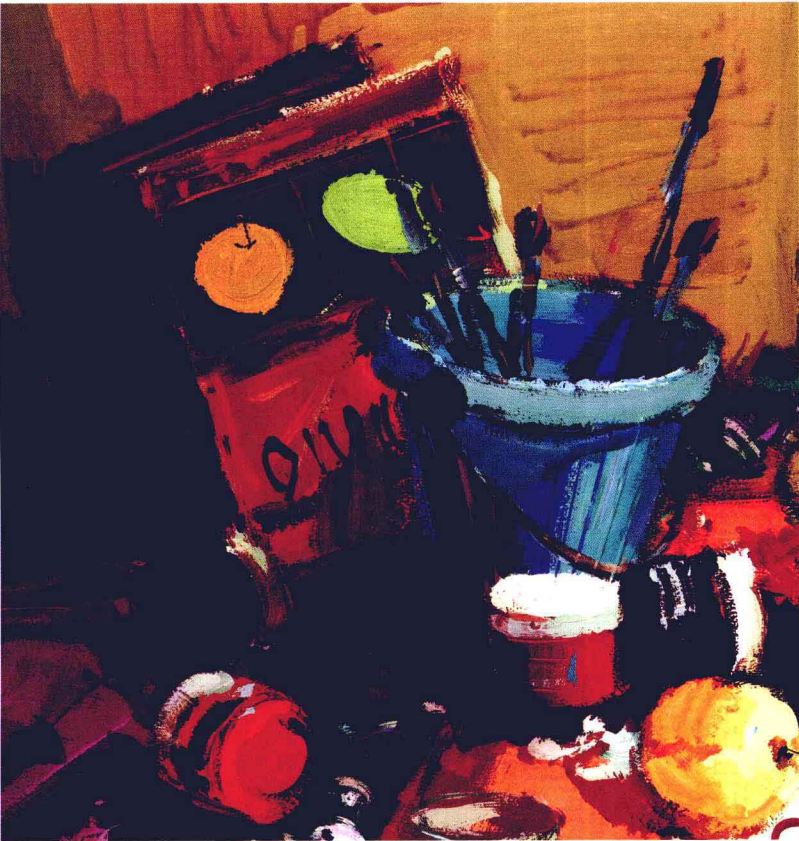
色彩静物临本

孙传宝 著

色彩静物写生步骤

- 1.根据静物摆放的特点,先用铅笔轻轻勾勒物体的基本造型和位置,然后用褐色进一步确定,同时注意线条的起、承、转、合的韵律。加强明暗关系。
- 2.从暗处画起,调色不宜太厚,迅速地铺开大体关系,形成色调感。注意暗部的层次变化以及和投影色彩的衔接。这一步应简洁明了。
- 3.开始向亮部过渡色彩层次,运笔要灵活多变,但一定要裹着物体的结构走。进一步深入塑造,从主体物开始,向四周逐渐展开,同时注意画面的节奏、色彩的呼应等。
- 4.再从整体出发,调整画面,使画面更协调,更整体。统筹全局,增强画面节奏,使画面更具活泼生动的感染力。

▲ 书本的表现

桶的后面斜躺着两本书,书的投影将它很好地和背景协调了起来。桶的下面放了两个颜料盒,色相不同,摆放不同,但色彩对比比较响亮,原因是它们呆在画面的视觉中心位置。

桶下方的那本书,注意在表现时应把握好书本放在空间里的透视关系,只要透视没有问题,将颜色的“近艳远灰”表达出来就行了。

一、文具类静物临摹要点

对色彩的基础学习研究来说,所有的色彩规律和基本的理论几乎都是一样的,你画个苹果和你画个脸蛋的道理是差不多的,但不同的是苹果的造型和人的脸蛋的造型是有很大的区别的。所以说理解了色彩的客观规律是基础,区别各物体的形态特征才是关键。也是同样的道理,不管我们在认识和点评哪一种类型(水果类、文具类、蔬菜类、花卉类等)的具体内容时,它们之间是可以触类旁通的。也就是说我们都应具备举一反三的发散思维能力。

► 构图

右页这幅作品表现的是文具类的题材,画面构图上采用传统的手法,意在追求一种稳定、平和的组织形式。当然,无论怎样的绘画形式,在协调内容较多的画面时,如何将一些抽象的构成元素,比如聚散、主次、呼应、点线面等组织得富有节奏感,则是需要学养心智的。

► 主体物

浅蓝色小水桶处于画面视觉中心偏上的位置上,运用构图的上紧下松的常识与原理,色彩表现明亮,过渡自然,主题鲜明。桶里放了几支画笔,长短、高低、聚散变化有致,表现出画面的趣味性。

◀ 文具的表现

加强文具物品形体特征与固有色的表现,色彩变化较为单纯,用笔可随意、放松点,不要拘泥于细节。

► 衬布的表现

画面里共有三块衬布,它们之间的搭配,面积的大小,摆放时的凹凸变化都是有讲究的。放在最下方的黄布是平铺在台面上的,面积较大,而在后方众物体的下面放有一小块紫色布,起伏变化很大,但面积很小。在最上方的这块绿色碎花布摆放得很有特点,它从台面的最前方一直延伸到空间的最后方,它不仅丰富了画面的层次,而且加强了画面的纵深感,使我们在纸上制造的立体幻觉有了很真实的感觉。

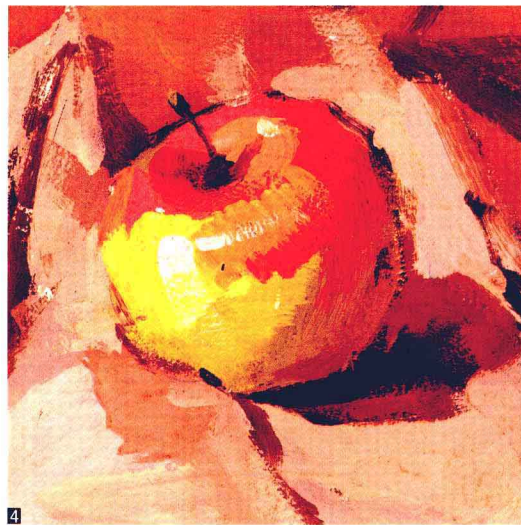

二、水果类静物临摹要点

构图

这幅作品构图采取竖构图,背光物体紧凑,受光物体松散,一紧一松就给画面营造了较好的节奏。如果说画面中小水果山楂是小的“点”,苹果、橘子、梨是大的“点”,布纹的轮廓形、深色的碗口、花卉的枝茎是“线”,瓶身、布纹、背景是“面”的话,那么,画面在对点、线、面等的抽象关系的把握上也处理得十分和谐。

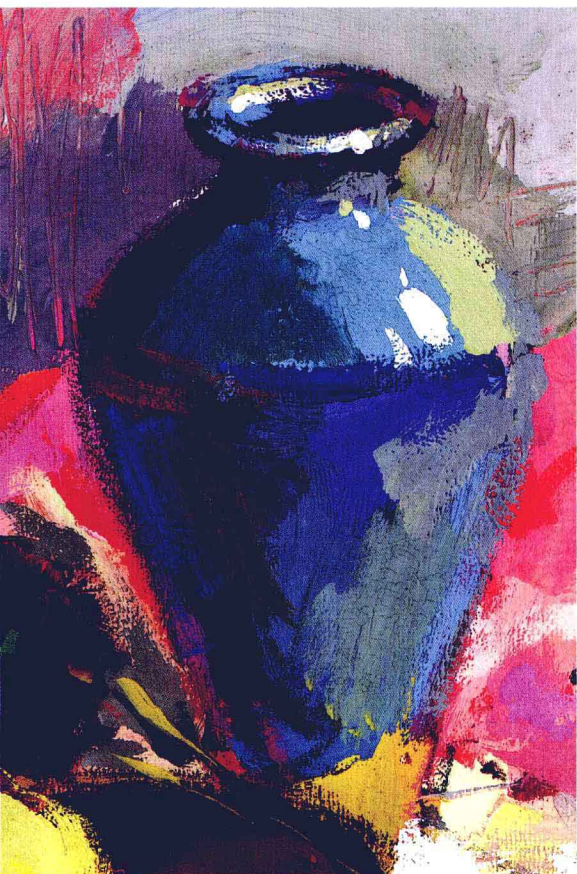
色调

柔和美妙的色调处理,有意地减弱了画面的素描关系,强化了色彩的表现力。唯美和谐的色彩色调中,添加许多梦幻的颜色经营。

画面是以纯粹的亮色调为主,只有深色的果盘和暗紫色的水果“压”住了画面。小面积的重颜色在画面里十分宝贵,有了这块颜色画面就不会“飘”,并且要想让一幅画面亮起来,除了运用大面积的高明度颜色外,还必须有适量的重颜色做点缀。这很关键,也是一个窍门。

玻璃杯的表现

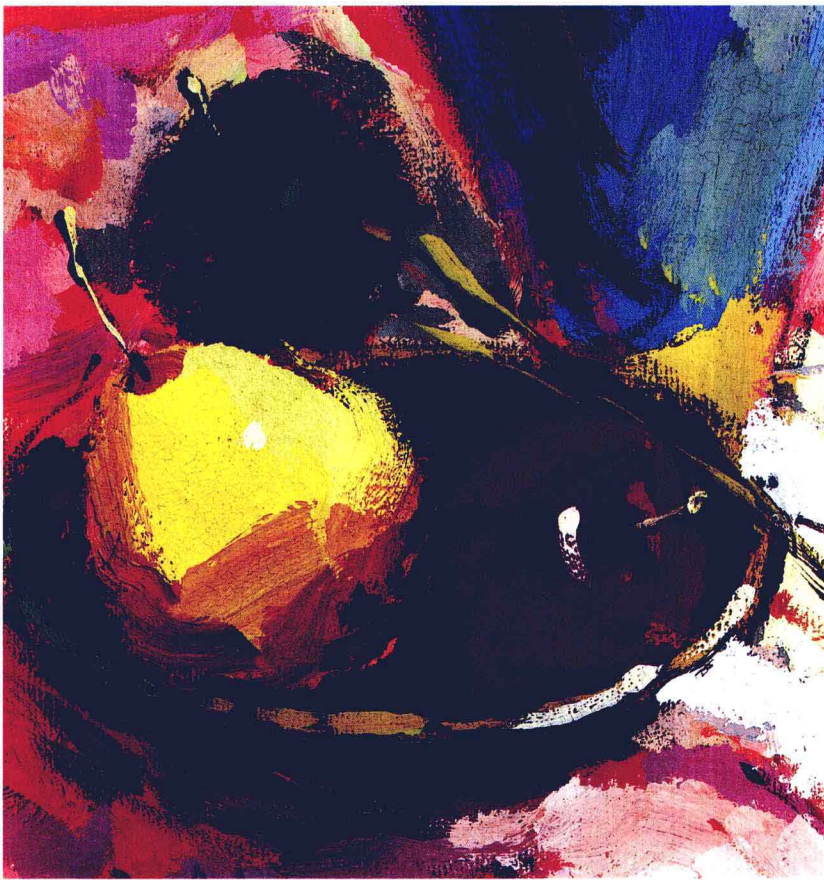
花瓶右边的玻璃水杯也并没有做过多的刻画,当把它基本的特点和周围的关系都已表达正确时,我就停下了笔。因为对于一个次要物体,最好是点到为止。

瓷瓶的表现

一般情况下,罐子都会做为主体物在一张画里出现,所以,相对于其他物体,罐子都是重点刻画的对象。

蓝色花瓶作为这幅画的主体物,在刻画上并没有斤斤计较,我还是以一种大刀阔斧的手法,大块面地将颜色摆在形体结构上,色彩沉着,笔触有力。

水果的表现

花瓶下方的这个深色瓷碗在画面里显得十分重要,里面的两个水果也塑造得充分,一个明亮,一个深沉,一个黄颜色,一个紫颜色,对比强烈醒目。

画面右边的这个梨刻画得十分透明,大笔触,大色块,结构用笔,层层过渡,看起来清爽并且沉稳。

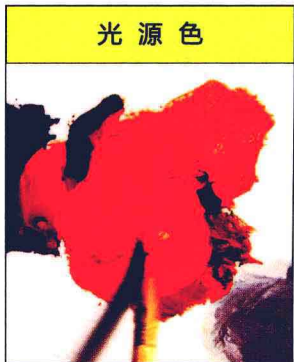
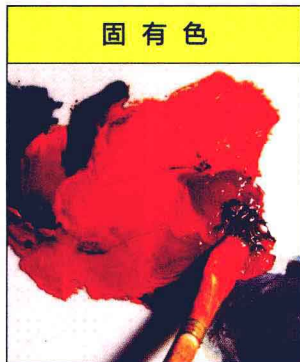
花瓶后面的那个深色水果,几乎没有光泽,这是为什么呢?因为它呆在花瓶的投影里,并不直接受光。

橘子的表现

画面下方橘子的色彩很夺目,饱和的橘黄色,造型结实,笔法强劲有力。

刻画时可以把橘子分成三大面,固有色——灰面(中间的纯度较高的橘色),光源色——亮面(亮部的那块中黄色加白),环境色——暗面(暗部的一块混合色,相对灰暗、浑浊)。这几个概念常是表现某个内容的最基本语言,也就是说在塑造任何一个物体时都要具备这几个概念。

偶尔在书上读到一段大师亨利·马蒂斯的语录，他说：“我不能奴隶般地照抄自然，我必须转换和主观地使它变为作品的灵魂，当我决定了所有颜色的关系时，结果肯定是生动和谐的色彩。”我很能体悟大师的这段话，正吻合我这一时期的心迹。

我本人十分喜爱这幅小画，因为它不仅体现了上述的特点，同时它也真正地体现了一种品味。

应试的内容都是生活中常见的景象，从静物到风景再到人像，一年一度的美考大军整天都在琢磨这事，苹果怎么画，罐子怎么画，操场一角怎么画，女青年头像怎么画，怎么才能拿到高分。

考试有要求，分值有考点。了解具体事项，明白了具体考查的要点，有的放矢，从容自信，就可以百战百胜。

基础教学的常规思路就是传授基础的理论方法,用这个理论方法指导学员作画。理论结合实践,结果验证理论。

我们常说艺术表现绝不是模仿自然,而是去挖掘自然的精髓,加以艺术的处理。所以,我认为绘画表现就没有客观的真实,而只有主观的真实,客观世界只给我们提供一个依据,一个表达的借口,至于画面中的超写实还是冷抽象都是一种态度和观念。

我常常佩服那些能把许多张画都画得很精致的同仁们，达到复制般的能力不是人人都能做得到的。

每个人对画画的体会有所不同：画画如同呼吸，是生活的点滴感悟，学习，否定，判断，选择，进步。有的时候很平静，有的时候很激昂。对待绘画也应持有同样的态度，画面就会自然流露出心绪的波动。

三、金属类静物临摹要点

◀ 构图

我用了在基础教学中很常见的一个思路：背光的部分紧（合），受光的部分松（开）的原则。将物件和衬布都放在地面上，利用物体的组合，既不是直线，也不是倾斜，而是优美的曲线状，将空间拉得深远。主体物刚好放在画面左边的黄金分割点上，这样既吻合人们的审美习惯，又符合美学规律。聚散，张弛，点、线、面的节奏感均把握得很有分寸。

◀ 色调

我处理成一个比较讨人喜欢的暖灰色调，和谐美妙的黄色主调用浅淡简洁的紫灰色做陪衬，一主一次，一强一弱，虽是两极互补，也是对比色，但协调好了却非常漂亮。同时此画也是一幅高明度作品，白布的存在也帮助绘画时用了大量的“亮”颜色，明亮醒目。

◀ 空间

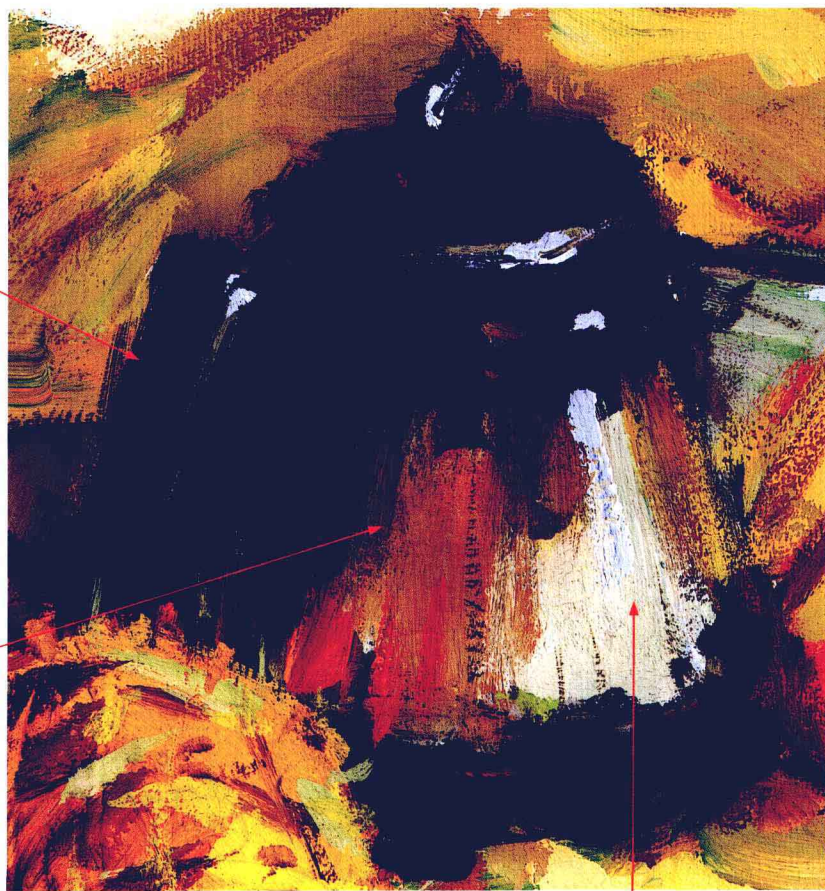
在刻画技法上，也运用了许多对比手法。画背景紫灰色地面时只轻轻地刷上一遍颜色，并且不厚，很润很整的感觉。这些画面次要的地方必须处理得概括、简练，为主要部分的刻画提供空间。

暗

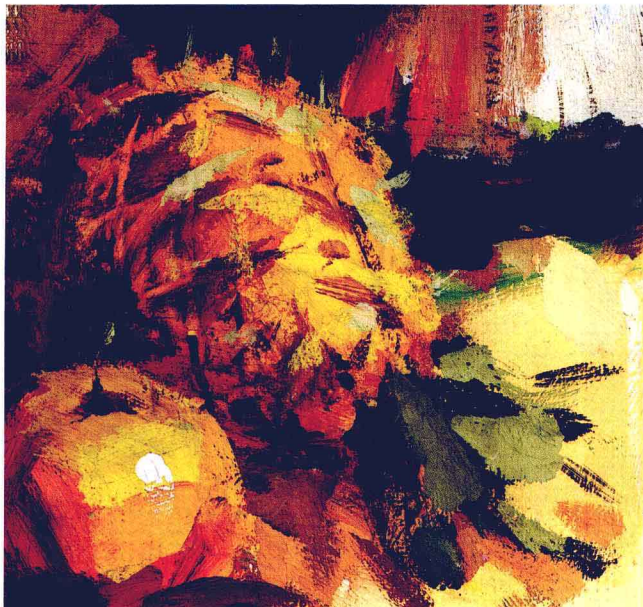
灰

亮

▲ 金属物体的表现

在刻画主体物部分的不锈钢壶、菠萝和旁边的苹果时则花费了一些心力。这个部分是画面的视觉中心（画眼），是一张画的灵魂。所以，在画面最出彩的地方，将不锈钢壶的壶盖、壶把手、壶底等部分的颜色压得很深。一是为了抢眼、醒目；二是画面里需要这块重颜色。将壶身先处理成暗、灰、亮三大块，然后在这个基础上加它的环境色，这样画的好处就是不容易画花。塑造上也是层层叠叠，追求丰厚、充分。

▲ 菠萝的表现

菠萝也是进行了有意识的处理，先把菠萝铺上深、灰、浅三块颜色，在这个基础上再画果皮的纹路走向，点上几点关键的小花刺。然后将它的叶子画出，同样用概括的几大笔来表现。

▲ 苹果的表现

壶的右下角的苹果完成得十分漂亮，依渐变的层次，笔笔摆在结构上，刻画得结实而果断，色彩饱和，很具神采。

▲ 花卉的表现

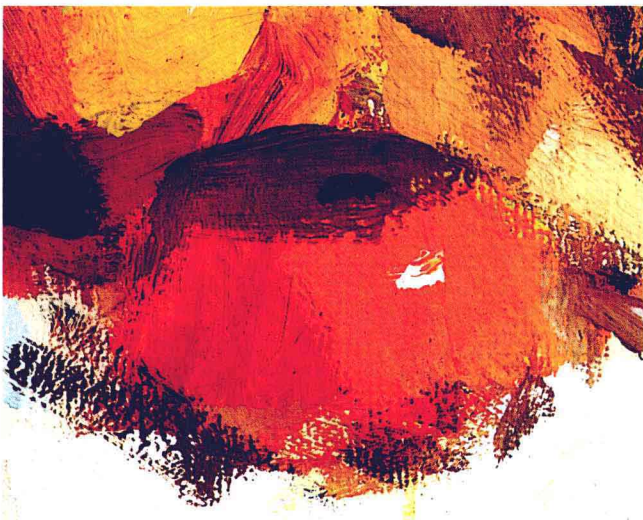
此画在一个秋高气爽的午后完成的，在画面的右边我默写了一支玫瑰花，是主观臆造的颜色：蓝紫色。我问同学们：有这种颜色的玫瑰花吗？有几个女同学响亮地回答：有，蓝色妖姬。

▲ 虚实处理

画面后方的高脚果盘和周围的色调处理得也非常和谐，它不仅形成了整张画的左右均衡感，同时果盘里两个相对较灰暗的水果正好托出了前面的水果的脆嫩、鲜亮。

更远处我用三笔完成的果子刚好打破了背景处的空寂，它的意义也非同小可。

▲ 橘子的表现

我也注意处理了画面下方的两个橘子，一暖一冷，一暗一明，有意区别了它们的不同。