

美术高考 新方法系列丛书

色彩篇

半写生

BAN XIE SHENG

何平著

美术高考训练新概念!
缩短学习时间, 提高学习效率!
破解美术高考疑难问题之秘诀!

湖南美术出版社

PDG

教 学 的 结 晶 全 新 的 奉 献

何 平 著

嶺南美術出版社

PDG

图书在版编目(CIP)数据

美术高考新方法·半写生·色彩篇 / 何平编著. —广州: 岭南美术出版社, 2005. 10
ISBN 7-5362-3168-7

I. 美… II. 何… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第105419号

策 划: 刘向上
责任编辑: 刘向上
设 计: 三人组
责任校对: 梁文欣
责任技编: 许骏生

美术高考新方法·半写生——色彩篇

出版·总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号二楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2005年10月第1版
2006年10月第2次印刷

开 本: 889mmX1194mm 1/12
印 张: 3.5
印 数: 3001~5000册

ISBN 7-5362-3168-7

定 价: 25.00元

不落窠臼 独辟蹊径

这么多年来，美术应考的训练囿于写生、临摹、再写生这一不变的传统教学模式中，一直没有人对这种教学模式提出异议或进行新的教学模式的尝试。毕竟要重新创造出一套行之有效的又为大众认可的另类方法是需要勇气和冒着招惹同行唾弃的风险的。正当大家都在乐此不疲、按部就班、依样画葫芦地言传身教时，何平老师却大胆地创想出对我们来说纯属另类的应考方法：由画照片入手，然后临摹，最后才写生。经过几年的教学尝试，据何老师介绍，经他用这种全新的教学方法教出的学生在各学校的专业考试中取得了意想不到的好成绩。在此我不想就传统的教学模式抑或何氏教学法贸然地评定孰优孰劣，至少我对何老师能够在如此众多的美术应考班中率先尝试运用全新的教学方法去进行教学实践，其行为着实令我钦佩。确实，传统的教学模式已经被数代的艺术家无数次的复制已经走到了尽头，后人再怎么努力也很难有大的突破和推进，我们的艺术教学需要一些全新的教学方法和全新的理念来丰富一成不变的传统模式，我同时希望在艺术创作多元共生的今天，我们的艺术教学也应该顺应潮流，与时俱进，形成多元互动、良性循环的发展态势。

龙虎简介

（广州美术学院教授、硕士研究生导师，著名水彩画家）

目 录

1	半写生概述	
2—3	半写生训练第一课	固有色训练
4—5	半写生训练第二课	素描关系训练
6—9	半写生训练第三课	环境色训练
10—11	半写生训练第四课	统一、协调训练
12—13	半写生训练第五课	质感训练
14—15	半写生训练第六课	体积、空间感训练
16—17	半写生训练第七课	黑、白、灰训练
18—19	半写生训练第八课	色感综合训练（夸张、强调）
20—21	半写生训练第九课	色彩综合训练
22—23	半写生训练第十课	美术高考实战训练
24—31	教师作品欣赏	
32—35	学生优秀作品选	
36	国内各大院校校址	
37	后记	

半写生概述

所谓“半写生”即是介于“临摹”与“写生”之间的一种学习绘画基础知识的新方法。实践证明,这种方法可以弥补传统练习方法的不足,可以大大缩短学生的学习时间,提高学习效率。起到事半功倍,精教精学的教学效果!

毋庸置疑的是,美术初学者学习掌握好绘画基础知识及基本表现技法,对于往后升学或就业都是不可或缺的!很难想像一个连“指法”都很生疏的“钢琴演奏家”能弹出动听的曲子来。芭蕾舞蹈家如果没有“台下十年功”的努力,就不会有“台上十分钟”的精彩!这谁都懂。然而艺术规律是相通的,因此熟练掌握好绘画基础如同钢琴家练“指法”一样重要!问题的关键是:应如何才能快速而又有效地掌握好“基础技法”呢?除了传统方法还有无其他方法呢?笔者带着这些疑问经过几年的努力 and 实践,终于摸索出了一套行之有效的教学方法,我们称之为“半写生”实践证明,这种方法很适合当今学生的学习,尤其是对于扩招后的美术高考生及想能过短时间内学习而又能取得较快进步的学生!

俗话说“实践是检验真理的唯一标准”,朋友们!赶快拿起你的画笔动手吧,经过“半写生”强化训练,相信你一定能成功!

半写生训练程序:

- 第一步要求:根据教材所给的实物照片进行“写生”

实物照片

传统写生练习的弊端——“动写生”

1. 写生时物体会随作画时间变化而改变角度,造型及色彩等。例如画人物头像就不可能长时间不动(这严重影响初学者对人物特征把握)。
2. 画静物时,上午与下午的色彩感觉就不是一样的!
2. 写生时作画时间有限!这也是很不利于初学者学习的,由于初学者往往需要较多时间去研究、表现对象。

半写生的优点——“静写生”

1. 对照实物照片作画不会改变角度,造型及色彩等。
 2. 有利于初学者认真研究对象而不受时间的限制。
- 第二步要求:根据教材所给的范画与自己的作业进行对照、比较,找出毛病,然后依照范画要求修改作业

示范作品

传统写生中“示范教学”的弊端:

传统的教师示范教学法是效果最好的方法之一,可是当面对扩招后的班级有几十个以上的学生同时学习时就会发觉它的弊端:一个角度的示范已无法满足所有学生的学习需要,例如教师示范的示范作业,而好有一部分学生往往画的是逆光或是侧光作业,这就不能使范画较好地帮助学生解决问题。

半写生的优点:

对照照片而画的示范跟学生作业的角度完全一样,这就很有利于学生直观地感受到:面对同样一个静物,同样一个角度、同样一个时间,教师的示范跟自己的作业有何差异,从而很快解决了遇到的难点问题。

- 第三步要求:结合教材所练习过的内容进行实物写生

经过一段时间的训练后,这时就可以写生了,但这时所写生的物体最好是“半写生”中所训练过的熟悉物体,这样才有利于初学者“温故而知新”,“熟能生巧”。

固有色训练

练习方法：（注：以下课程的训练同理）

第一步：对照相片物体进行“写生”，即半写生

第二步：对照范画进行修改、调整

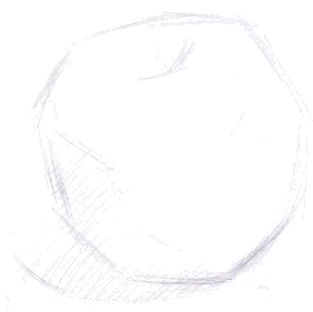
第三步：实物写生

作业要求：

1. 熟练掌握单个物体的画法和步骤。
2. 准确表现物体的固有色。

作画步骤：

1. 定准物体的造型特征。

2. 勾勒出大结构及明暗的关系。

勾边画法的优点：

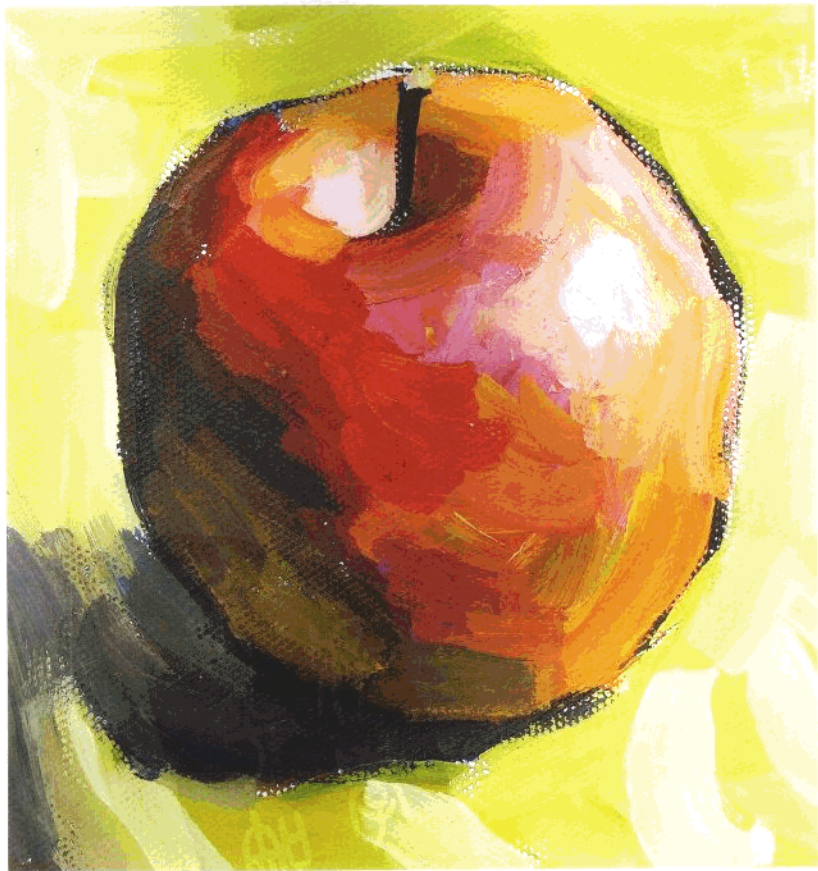
1. 勾了边，物体结构会显得明确而有力。
2. 画面也因此显得结实而又厚重。
3. 使得不协调的画面、色彩变得协调统一。

5. 深入刻画，进一步刻画丰富又统一的色彩关系及修整素描关系。（注意：勾边后，最后调整画面时要适当用色压住浮在物体上面的边线，这样勾的边才不会轻浮，才耐看！）

3. 由投影画起，铺出画面的暗部及灰部（固有色）。

4. 加白色或亮色画出亮部色彩（这时可留边或是勾黑边）。

素描关系训练

作业要求：

1. 运用素描知识完成对布纹的理解及表现。
2. 运用色块生动地表现布纹的体积、脉络、起伏、疏密等特征。
3. 用色“宁厚勿薄”，“宁干勿湿”。

难点：

如何能生动而又有序地表现出布纹复杂的关系。

作画步骤:

1. 起稿 (确定画面的构图, 勾勒出衬布的大结构及明暗关系)。

2. 由投影画起, 铺出画面的暗部及灰部 (固有色)。

3. 加白色或亮色画出亮处色彩, 最后调整画面。

环境色训练

作业要求：

1. 环境色的表现：越光滑的物体，环境色影响越大、越丰富。（如图）茶壶的颜色已大部分是环境色的反映，而固有色只是很弱的灰色。
2. 掌握水粉静物的作画步骤。

步骤（一）

1. 起稿，确定构图。
2. 勾勒出画面、物体的造型特征及大结构。

步骤（二）

定出光影关系（即找出主光源方向及暗部）。

步骤（三）

由投影画起,铺出画面的暗部及灰部(固有色)。

步骤（四）

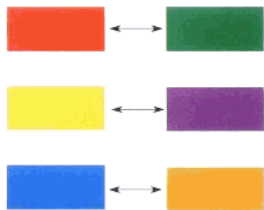
加白色或亮色画出亮部色彩。

- 注意环境色之间的互相映衬关系。
- 注意每个西红柿的不同冷暖变化关系。
- 注意衬布左至右微妙的明度渐变关系。

难点：互补色的（补充）表现

当某一色块面积很大，色彩倾向较明显、较强烈时，会在人的视觉里产生一种色彩补偿的视觉现象，使处在这种色彩环境中面积较小的中性色（尤其是灰色）在一定程度上带有邻近色块的补色倾向，当然互补色的表现是微妙的，并不能像固有色、环境色那样强烈地表现。

最基本的三对互补色：

步骤（五）

深入刻画，进一步刻画丰富又统一的环境色彩关系。

统一、协调训练

作业要求：

1. 画面要有主色调。
2. 色彩与色彩之间要协调一致，技法要统一。

(下面以2004年美院高考试题为为例)这是以考察学生有没有协调画面能力的一次考试。

重点:

1. 由于红布在画面中占主导作用,所以要先设定整个画面色调偏暖(或叫偏红),这就解决了色调统一问题。
2. 本来看似冷绿的苹果这时为了协调需要可适当偏暖黄绿,而同样色彩艳丽的红布,为了协调绿苹果而适合添加黄红色,这样绿与红就有了起协调作用的共同色“黄”,因此而显得协调又统一。

质感训练

作业要求：

1. 对不同质感的物体要有不同的认识及表现。
2. 整体的观察及表现。
3. 光滑质感的物体要重视高光的表现。

