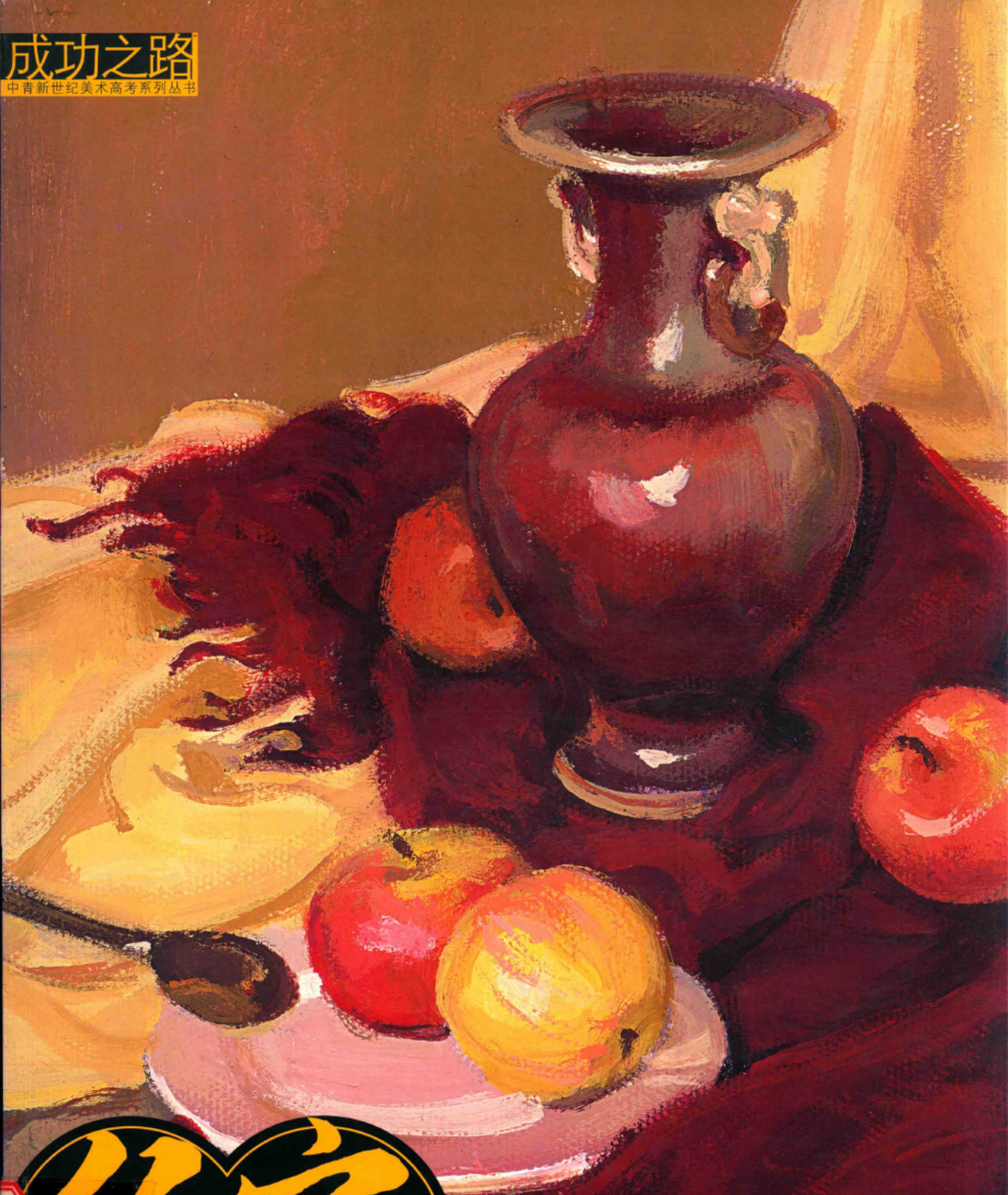

成功之路
中青新世纪美术高考系列丛书

名家

精品范例

第2辑

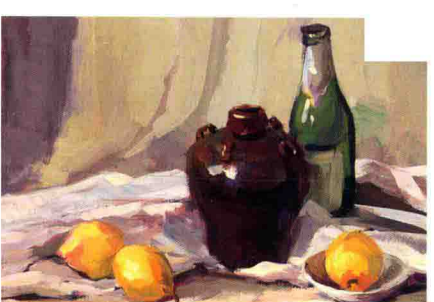
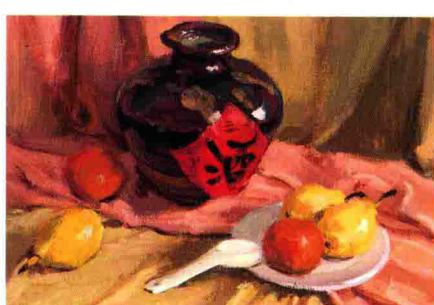
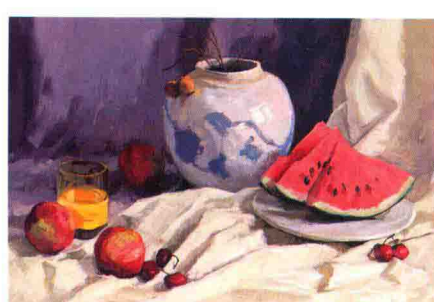
3

汪楚人/著

汪楚人 | 色彩静物

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

汪楚人

1971年出生于北京；

1995年毕业于中央美术学院油画系第二工作室；

2002年创办三一画室（www.31as.cn）

写生是我们亲近自然、体验生命、锤炼画艺的最佳方式，是一个真正的艺术家需要终生持守的本分。虽然这里只是关于水粉静物写生的特定题目，但是我并不愿意大家只是把它定格在绘画训练的初级层面上。水粉静物写生并不仅仅是描绘某一个特定的物象，或是在表达某个纯粹的自我，它应该是物我交融的情感展现，是天人合一的真实表达。

的确，针对高考的美术教学是现实的，不容许“票友”式的随意，也没有纯艺术的浪漫。然而，这并不能够成为一些人抛开色彩的基础性和规律性做法的借口。仅针对某些专业类院校有所倾向的“样式”进行所谓速成教学的做法，这样是危险而不负责任的。绘画的学习从来没有什么窍门和捷径，越是期望在考试中取得优异的成绩脱颖而出，就越需要脚踏实地，从扩展学生的艺术眼界、提高他们对绘画的认识和品位开始，从而激发其真正的绘画兴趣和热情。认识的广度和深度决定我们的处境和步伐。总体来看，我们今天的色彩教学是以西方传统绘画为核心的“混合体系”，国人对其认识仍然有待提高。从事高考美术教学的老师们由于自身的局限和应试教育的压力，教授的内容实际上十分有限。许多学生在进入色彩学习很长时间以后，还不能够对原色、同类色、对比色、明度、纯度、色相、色调等基础概念有清晰的认识。学生眼睛里往往只有自己老师的画，对于绘画的理解只局限于老师的认识，标准也只是老师的水平，致使很多有艺术天分的孩子输在了起跑线上。

“一个好的艺术家是好脑筋的产物。所以千万不要用垃圾来充塞它。”——亨利·摩尔（Henry Moore 1898~1986，英国当代著名雕塑家。）

越是初学者，越需要了解一流的艺术和真正的艺术家。作为“传道、授业、解惑”的师者，“慧眼识珠”、“因材施教”，对学生的艺术潜质、造型趋向能够及时发现并给予正确的引导，是起码的专业素质和教学精神。能

够培养学生健康的心态与敏锐的眼光，并使其逐步领会和掌握造型艺术的基本技能和规律，去努力锻造不怕火炼的“真金”，才是真正负责任、有建树的绘画基础教学。

“画不师古人，未有能成家者。”——黄宾虹。

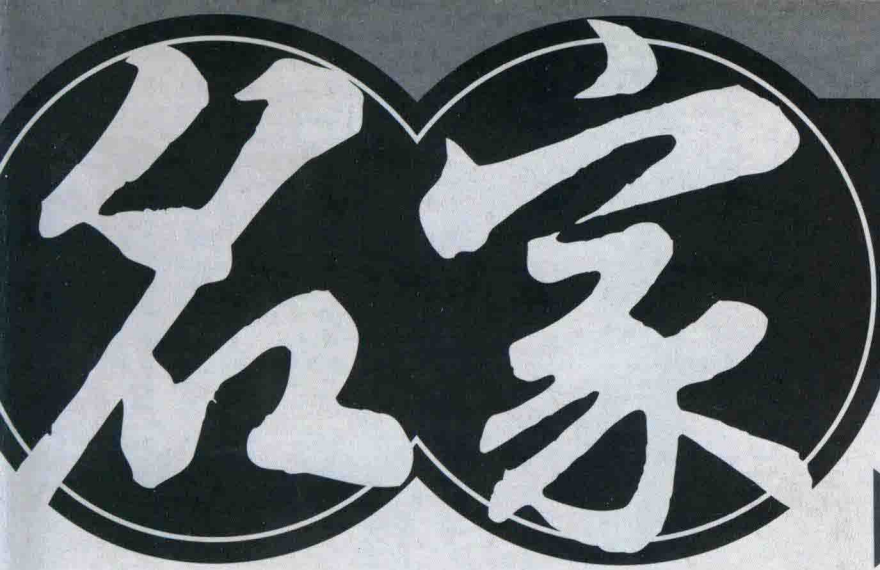
想要画好水粉色彩静物写生却不熟悉塞尚、雷诺阿、莫奈、夏尔丹、雷东、博纳尔、莫兰迪的作品，也不明白其中妙处，何其可悲！“眼高”才有机会达到“手高”。尽管，水粉这一绘画材料有其特性，其绘画技法也或多或少有别于水彩、油画或是丙烯，但是其美感规律、艺术本质与其他色彩载体都是相同的。大师虽然早已作古，但大师的作品，却永远都是人类智慧的宝藏和最为生动的老师。其中，记录着前辈们曾经遇到过的问题以及解决这些问题的方法和经验；蕴藏着对于自然美的精华提炼，对于艺术规律的高度概括和高超的艺术表现技巧。这些历史上杰出的艺术头脑经过长期探索、实践出来的艺术形式和经验，使得极其复杂与困难的问题变得浅显易懂。

另外，学生造型意识和色彩能力的切实提高，不可能仅依赖于某一门单纯的课程，必须把它纳入艺术基础教学的整体中去，绝不能顾此失彼。唯有使学生的艺术素养和综合能力得以立体发展，才能真正帮助他们全面、彻底地解决色彩的基础问题，才能使学生们在竞争激烈的高考中取得优异的成绩。因此，在三一画室（www.31as.cn）的色彩基础教学中，始终坚持着对于绘画艺术单纯而真诚的信念。我们相信只要肯付出，将时间和精力投入到方向正确的系统教学中，造型艺术的基础课题都将迎刃而解。

感谢中国青年出版社为我们提供了这个与大家交流的平台！感谢为本书的顺利出版而付出努力的三一画室的教师们！廖建平、谷晓明、胡修鹏、方磊、王帅等诸位老师的教学示范作品为本书增添了许多光彩！

汪楚人

2008年6月于北京三一画室

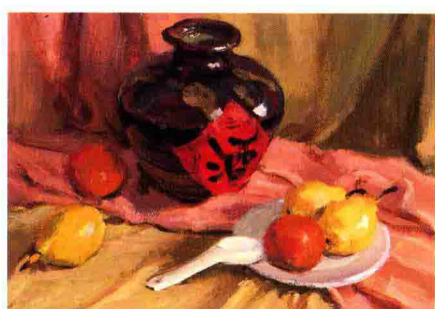
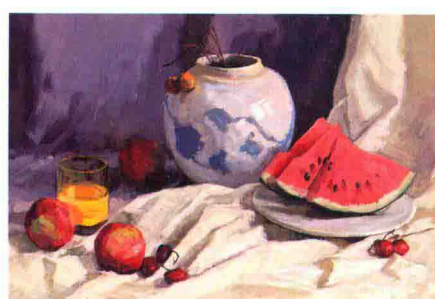
精品范例

第2辑

3

汪楚人/著

汪楚人 | 色彩静物

一、有矿泉水瓶的静物组合

步骤一：矿泉水瓶、报纸以及白色衬布是近年来美术高考色彩题目中屡次出现的内容，所以在平时训练中对于类似的、容易忽略的身边事物需要给予一定的重视。铅笔起稿是比较容易把握的方式，也利于构图的揣摩和控制。

步骤二：对于水粉颜色而言，普蓝和深红能够调和出最深的色彩，在着色的“第一时间”用它来把握住画面最深的关系是非常重要的。如果在下面的绘画过程中留心保留最深处的关系，可以有效解决水粉材料容易“粉”的问题。

步骤三：先明确主体的色彩及形体关系再以其为参照把握画面的进展，这样容易控制住主体的轮廓，有利于确立主体的核心地位。但若不留心也容易造成形体的死板或是在轮廓周围留下空白，从而影响画面的顺畅表达。

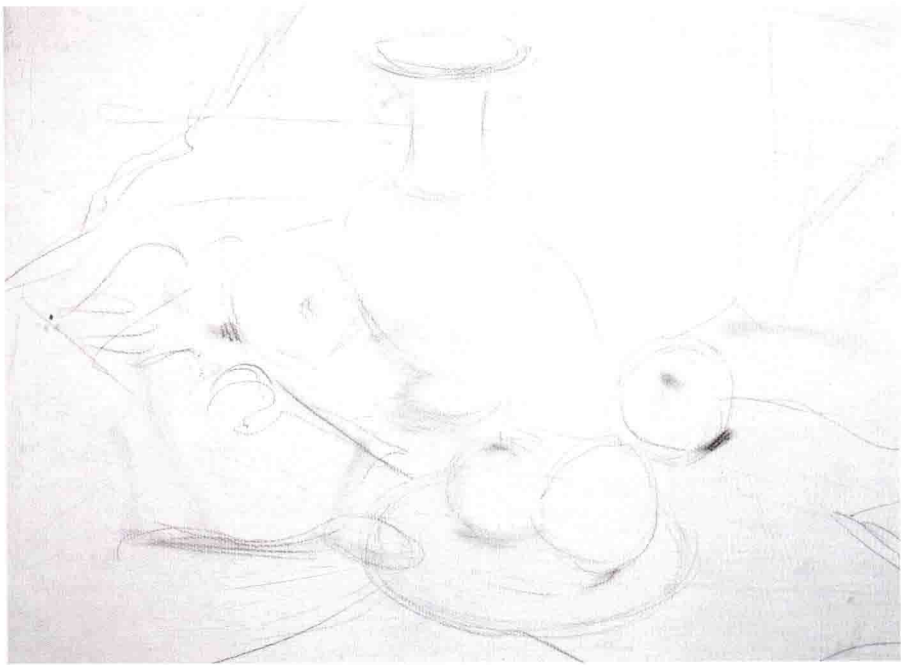
步骤四：以主体为核心铺设整体的色彩氛围，尤其需要注意平、立面空间的进深关系。（在色彩整体控制的基础上，对于局部进行细节描绘，丰富变化关系，拉开画面节奏。）

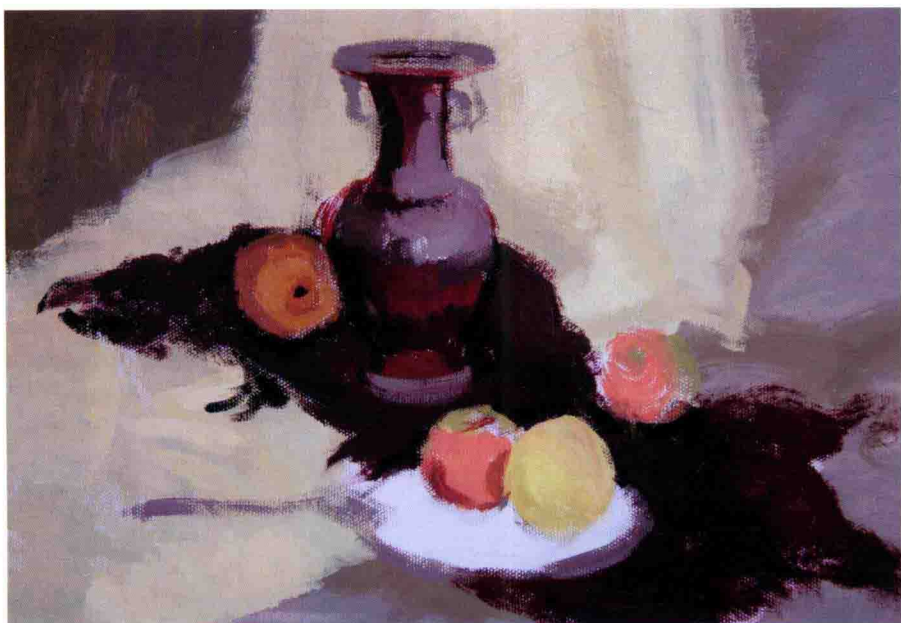
步骤五：细节深入能够使画面生动，但是必须在最后环节回到对整体画面的把握，使局部细节真正服务于画面整体美感的需要。

二、花瓶与水果的静物组合

步骤一：构图是画面美感的重要内容，对其进行严格的把握和训练是不可或缺的。不要操之过急，需要克制迫切着色的心态。在色彩学习的同时，不要忽视对于素描的训练。

步骤二：整体着色，首先把握住整个画面的色调、空间关系。对于“形”的表达最好控制在感受的层面上，若是不急于将轮廓画得太紧，会有利于色彩感觉持续发挥作用。（在整体的色彩氛围中，进一步明确形体关系。）

步骤三：红色是不宜过多调和的颜色，掺杂过多容易污脏，加白过多又会翻粉。在训练中需要格外注意总结经验，力争把握适度原则。

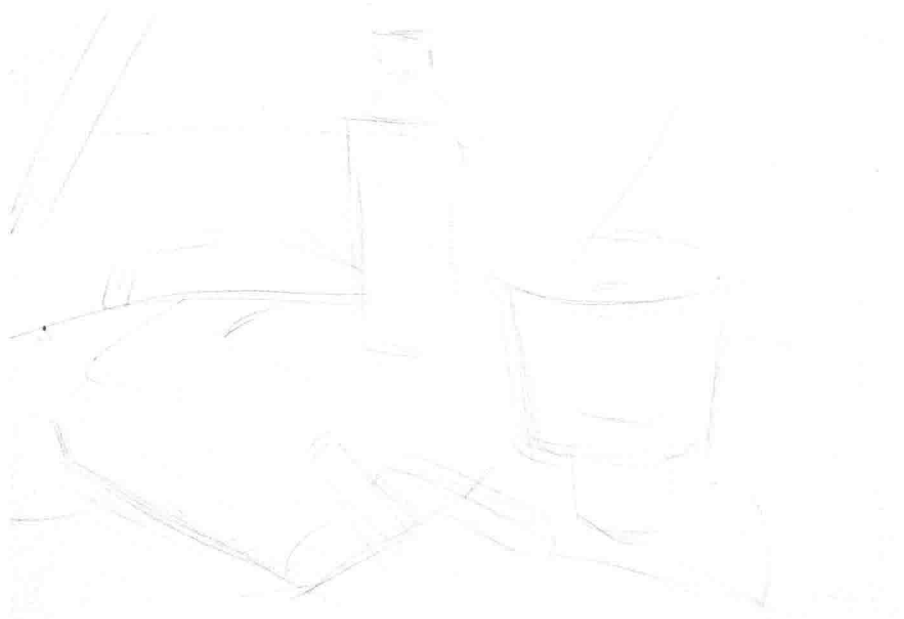
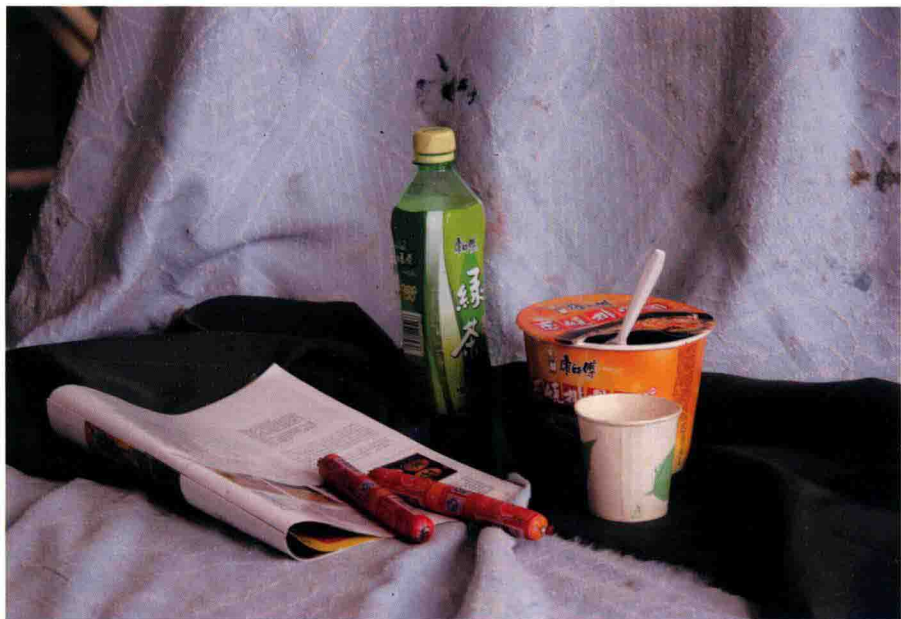
步骤四：以主体为核心展开空间、形体的进一步塑造，在刻画局部和丰富细节的同时要注意色彩上的表现，避免顾此失彼，造成色彩关系的缺失。

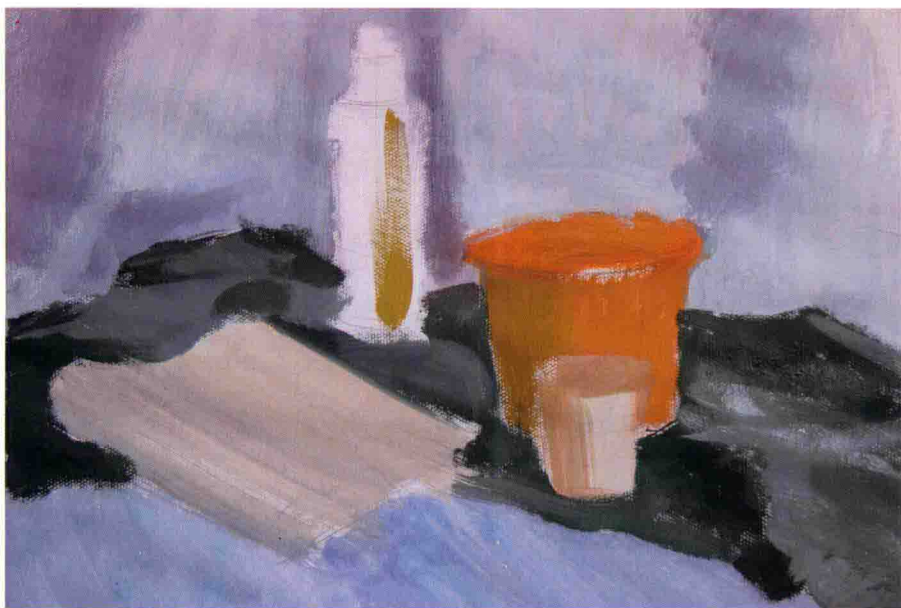
步骤五：对各部分细节进行协调，甚至可以暂时脱离实物关系的参照，在最大程度上使画面整体趋于完善。

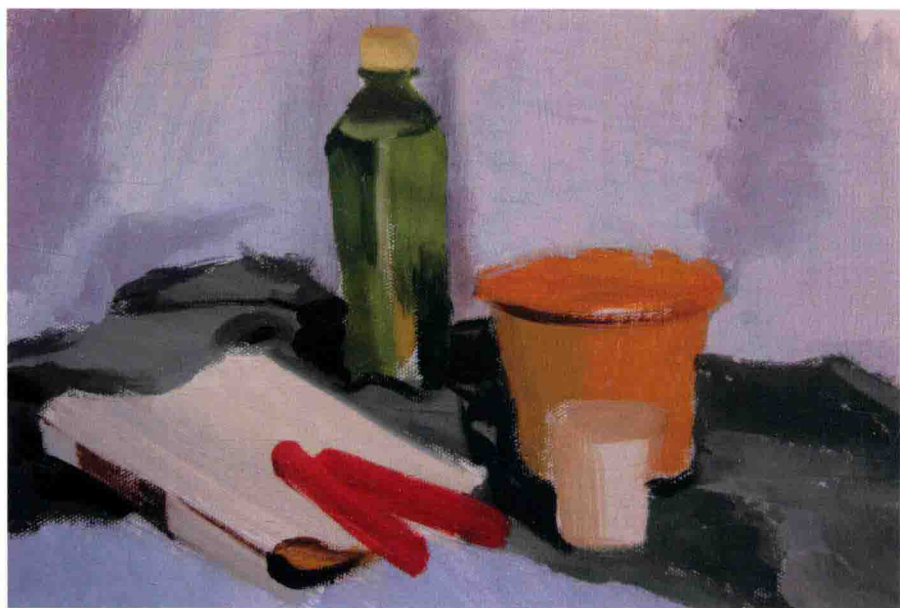
三、有饮料瓶的静物组合

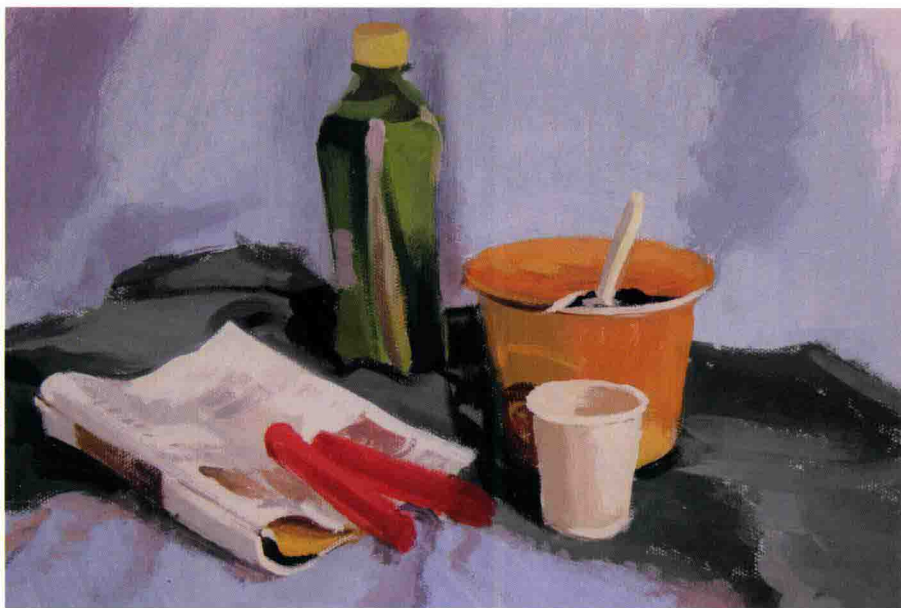
步骤一：报刊、饮料瓶、纸杯、方便面……这些身边的日常事物往往容易被我们忽略，但却在近年来的美术高考色彩题目中多次出现，所以需要在平时训练中给予一定的重视。

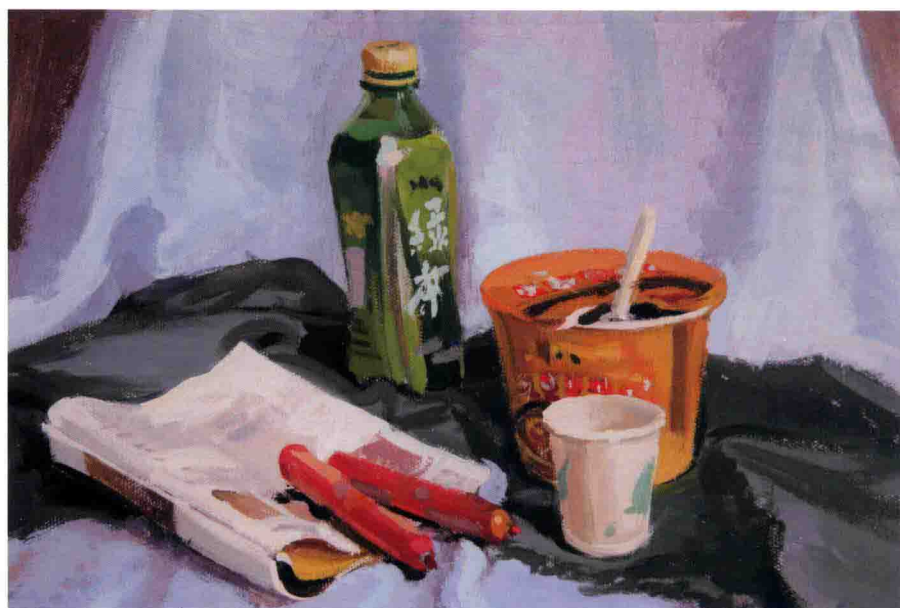
步骤二：铺设画面主体色调、把握整体空间关系，要重视色块意识和画面控制能力的培养。学习使用大号画笔，争取几笔就把画面铺满，并力求在这几笔之间将画面的大关系把握住。

步骤三：平、立面基调的铺设基本完成，为主体的“登场”提供了初步的依据和参照。在这一环节，主体的表达依然是概括的。不要急于投入局部的描绘，把握好每一步的主要任务有利于画面的顺利进展。（进一步明确主体的色彩、体积关系，丰富画面细节。）

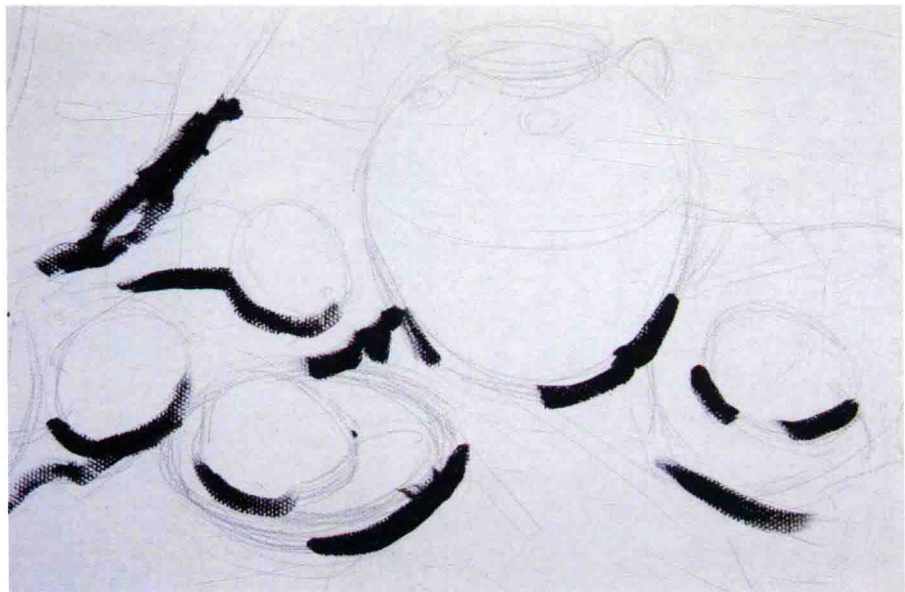
步骤四：在主体细节的处理上，尽量画一处完成一处。一个物体、一个物体的解决最有利于关系的深入和画面的进展，对于作画时间也更容易控制。

步骤五：正常地完成画面应当经历从整体到局部，最后再回到整体的过程。局部、细节必须服从画面整体的需要，才有可能成为优秀的艺术作品。

四、坛子与梨的静物组合

步骤一：最初显于画面的“黑点”像几个铆钉撼定了整个画面明度的最大反差，为下面色彩的表达提供尺度和参照。

步骤二：用最为直接的方式确立色彩的基调。不宜拖泥带水，稀薄的颜色更利于整体关系的铺设。尽量将画面的空白处都填满，以免给下面的绘画步骤制造麻烦。

步骤三：拉开画面进深，为主体的表达提供空间。（注意运用明度、纯度、色相的变化表现物体的空间、体积关系，使画面细节进一步丰富。）

步骤四：笔触的大小、颜色的厚薄以及边、线、面等抽象因素的表现都会直接影响画面效果的优劣，在局部、细节的处理上需要灵活运用。

步骤五：完善画面效果，对于局部、细节进行调试，使其成为画面整体的有益补充。

五、花与花瓶的静物组合

步骤一：古之“六法”对“经营位置”已有论述，可见构图在绘画中的重要地位。

步骤二：运用新鲜的感受首先表达出对比最为鲜明的主体色彩关系，为画面的深入提供参考依据。

步骤三：平、立面空间和衬布关系的铺设为下一步主体的表达铺平道路。进入主体的塑造同样要从整体关系出发，要力求先把“大”的问题解决好。

步骤四：深入局部细节、拉开色彩节奏、丰富关系变化，使画面趋于丰满。（对于局部的深入势必暂时影响画面的整体效果，因此一定要注意为最后的调整环节留下足够的时间。）

