

孙传宝

特色教学 色彩静物

孙传宝 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

孙传宝

特色教学 色彩静物

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物/孙传宝著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2010.6
(孙传宝特色教学)

ISBN 978-7-5394-3506-0

I. ① 孙… III. ① 水粉画: 静物画—技法 (美术)
— 高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ① J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第086217号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武昌雄楚大街268号文化城B座

电 话: (027) 87679544

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: 10

印 数: 4000册

版 次: 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

定 价: 58.00元

孙传宝简介

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
安徽省油画家学会会员，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》

目 录

第壹章 色彩静物教学步骤讲解 P04

- 一、蔬菜类 P05
- 二、水果类 P05
- 三、食品类 P06
- 四、花卉类 P06

第贰章 色彩静物局部讲解 P08

- 一、瓷罐 P08
- 二、水果 P08
- 三、花卉 P08
- 四、玻璃器皿 P08
- 五、蔬菜 P08

第叁章 优秀作品讲解 P13

第肆章 阅读大师经典作品 P67

孙传宝

特色教学 色彩静物

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 孙传宝著. — 武汉: 湖北美术出版社, 2010.6
(孙传宝特色教学)

ISBN 978-7-5394-3506-0

I. ①色… II. ①孙… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术)
— 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(2010)第086217号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武昌雄楚大街268号文化城B座

电 话: (027) 87679544

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: 10

印 数: 4000册

版 次: 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

定 价: 58.00元

孙传宝简介

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
安徽省油画家学会会员，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》

目 录

第壹章 色彩静物教学步骤讲解 P04

一、蔬菜类 P05

二、水果类 P05

三、食品类 P06

四、花卉类 P06

第贰章 色彩静物局部讲解 P08

一、瓷罐 P08

二、水果 P08

三、花卉 P08

四、玻璃器皿 P08

五、蔬菜 P08

第叁章 优秀作品讲解 P13

第肆章 阅读大师经典作品 P67

写写画画

由于长期在美术基础教学的前沿奔跑，和同学们的相处使我感到责任的重大，“如何教学”的问题就会时常闯入我的思考空间，真的，若能给学生传授新的知识，教出成绩，是件很幸福的事。所以，点点滴滴的教学心得也偶尔会梳理一下。

多年的美术基础教学经验的积累，使我逐步地理清了教学的基本思路。不过，仍有一些新的观点还在探索 and 实践中，我认为这是件好事，只有不断地去突破和尝试新的教学方法，才会有新的教学理念应时而生。我教学的原则框架是：在美院教学大纲的基础上，根据我此时教学的实际情况，有针对性地进行内容压缩，也就是拣重点、抓要害、分步骤地进行训练，让学生及时有效地理解绘画的基本规律。将课程训练和应考训练分为两个阶段，原因是前者主要是解决绘画的基本规律，这意义重大；后者是依据应考的要求来进行“画面解答”。

在具体教学方案的实施中，教师的根本任务就是：引导、劝教和督行，而学生才是教学理念的具体实践者。正是这个原因，教师还要同时激励学生的学习斗志和决心，让学生在学习中真正地建立不怕吃苦，不惧磨砺的心理意志，我们的教学

理念才能彻底实现。

素描是一切造型艺术的基础，尤其是架上绘画的写实技术，素描的能力才是关键，不然你就弄不出名堂。在具体训练中，要求学生会辩证地理解绘画中的专业概念，比如：构图形式、形、体、结构、空间、质感、黑白灰、节奏等。协调好这些矛盾你就能创造出一幅好的画作来。

不论你在研习哪种题材的色彩，静物，风景，还是人物，形色结合是前提，调性控制是关键。在色彩教学中，明度、纯度、冷暖、色调、调和色运用，亮调、灰调、暗调等专业概念必须让学生彻底理解，引导学生的审美眼光，让学生能独立地评价和判断一幅作品的好坏。若是色彩默写，上述要求更加重要。

速写的包含量很广，大致分为两类：生活速写和应试速写。前者和我们的生活息息相关，它没有太多的要求和限制，只要想把我们看到的生活场景用速写画出来，皆属于此范畴。而后者则需要根据应试要求，有针对性地进行训练。速写看起来轻松随意，其实它包含着很多的艺术素养。在教学实施中，也需要分阶段、分

课题地进行训练，同时布置大量的课外作业，量的积累也能帮助我们更快地理解速写的基本要义。

创作是个大课题，需要上述三科的综合做基础。应试创作多以“命题”为主，就像我们文化课里的写作文一样，需要有主题，有情节，有焦点（视觉中心）。结合我们教学的综合知识，融入个人的情趣特点，在材料和技法上都可以做大量的尝试。具体施教中，教师要有耐心，积极地点评，运用阶段式、过渡式的教学方法，引用大师的作品做范本，学生很快就能领会到创作的乐趣。

以上只是蜻蜓点水似的简单描述，仅属个人认识。当然，学生水平的高低，主要取决于教师的判断力及教学方法，同样的理论概念在不同的教师课堂上会产生不同的教学成果。不断地突破自我，完善自我，提高自身的审美眼界和品格情操，是一名教师的根本任务。好的教员一定能“美育”出更出色的学生。

孙传宝

2010年4月13日子夜

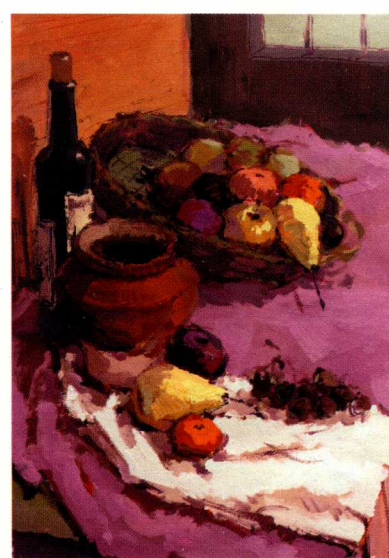
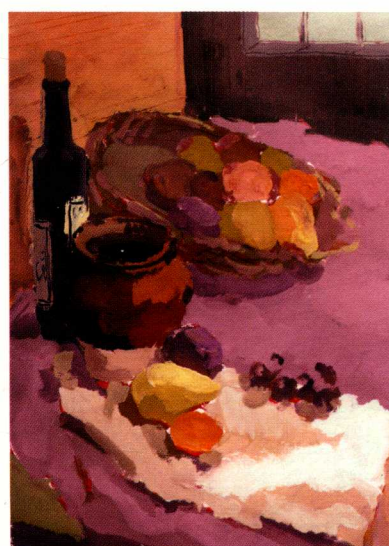
第壹章

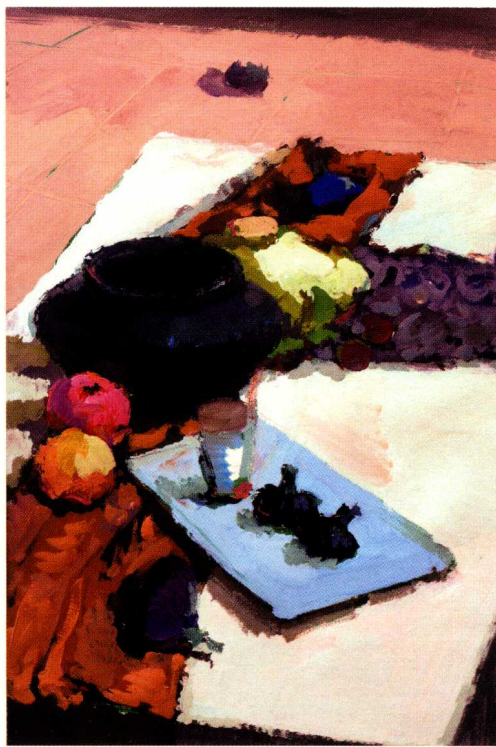
色彩静物教学步骤讲解

在美术基础教材上经常看见绘画步骤的图文理论，旨在向学生传授一张画如何完成的具体思路，让学习者明白在绘画的每个环节上需要掌握和必须完成的要点。

另外，这几个步骤图均是笔者以默写形式，以红、黄、蓝、绿四大主色调绘制完成的。在默写前，必须做到胸有成竹(积累)，立意在先，方可下笔，这几幅作品可供同学们参考学习。

本书中我示范了几幅作品的步骤，水果类、蔬菜类、食品类和花卉类。这几大类是色彩静物教学中训练的常规内容，

一、蔬菜类

- 1.待深思熟虑后,我选择了一个非常有个性的构图形式,感觉新鲜,好玩。用中绿起形,“S”形构图图活泼优美。作画的第一步十分关键,所谓万丈高楼平地起,不可儿戏。
- 2.铺大颜色,可将颜色多调一点,水分足一点,这样画起来感觉滋润,浑厚。下笔概括,简洁明了。
- 3.深入刻画细节,从主体物向四周逐步展开,注意三块布有繁有简,橙黄布下笔丰厚活泼,而白布则下笔平铺,整体简约。
- 4.继续深入调整,注意一些小细节的点画要精到,到位,不可拖泥带水。

二、水果类

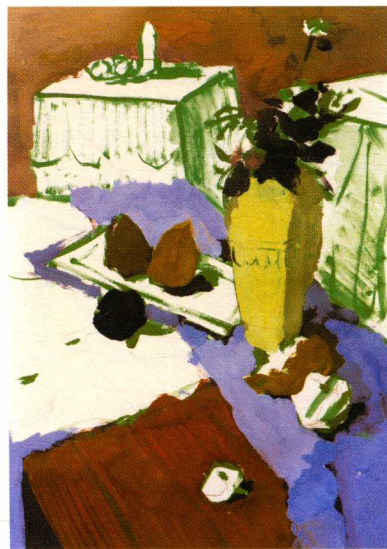
- 1.在动笔前,打好腹稿,也可多勾几张草图,选择一幅最满意的,再肯定落笔。这幅画在考虑成熟后,用大红色起形,成半弧形构图形式,空间深远,气势开张。
- 2.铺大色调时,运笔迅速,概括。从深到浅,由主到次,一气呵成。
- 3.进一步将画面铺满,适当地勾画一些冷暖、明暗层次,准备开始深入刻画。
- 4.层层递进,主次关系在塑造上要紧松得当。对于不满意的部分可反复调整、覆盖,直至满意为止。

三、食品类

- 1.从大师的作品里吸收的灵感。思路清晰后，用褐色起形，注意画面物体的大小、方圆、高低、主次、虚实的打造。
- 2.铺色时从整体着眼，不拘小节。注意画面黑白、冷暖、灰的对比，下笔强劲有力。
- 3.开始深入画面，丰富细节。第2步是减法，而第3步则是加法。要会控制节奏。
- 4.调整画面是需要作者的“眼力”的，综合素养皆能体现。这幅画的效果我很满意。

四、花卉类

- 1.这幅画的特点是，既不影响我的基础教学，同时也加入了我的个人趣味。用中绿起形，画面的结构打造丰满，形式独特，颇具意味。
- 2.还是上述的思路，从深至浅，由大面积到小面积依次铺开。色彩要饱和，运笔应爽快。
- 3.待铺满画面，画出花瓣和花叶的造型，注意花卉的体积在空间里的作用。花瓶两边的水果近艳远灰，空间深远。
- 4.深入刻画，进而调整。将某些不满意的细节调整过来，使画面看起来更具艺术感染力。

2014.11.20

第 二 章

色 彩 静 物 局 部 讲 解

组织一幅优秀的作品需要很多的构成元素,这些构成元素的精到与否会直接影响到一件作品的好坏。在色彩里物体放在不同的空间环境里,会呈现不同的强弱效果和冷暖关系,所以,环境色的研究是色彩课上要解决的重点。

一、瓷 罐

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。比如:第 35 页的画面主体物罐子倾放在红布和白布之间,我们不难发现其暗部色彩偏向于环境色一红色。而亮部则呈现光源色一冷绿色。一冷一暖,互补关系,对比强烈,视觉感舒服。

二、水 果

水果在静物画里是司空见惯的元素,画水果除了要注意它的基本造型特征外,比如苹果偏圆、梨子偏椭圆,更要注意放在空间的什么位置上,在画面空间的最前方“亮、艳”,还是最后方“弱、灰”,比如上页的两水果放在蓝色灰布上,光源呈暖色,环境色就偏冷色。

三、花 卉

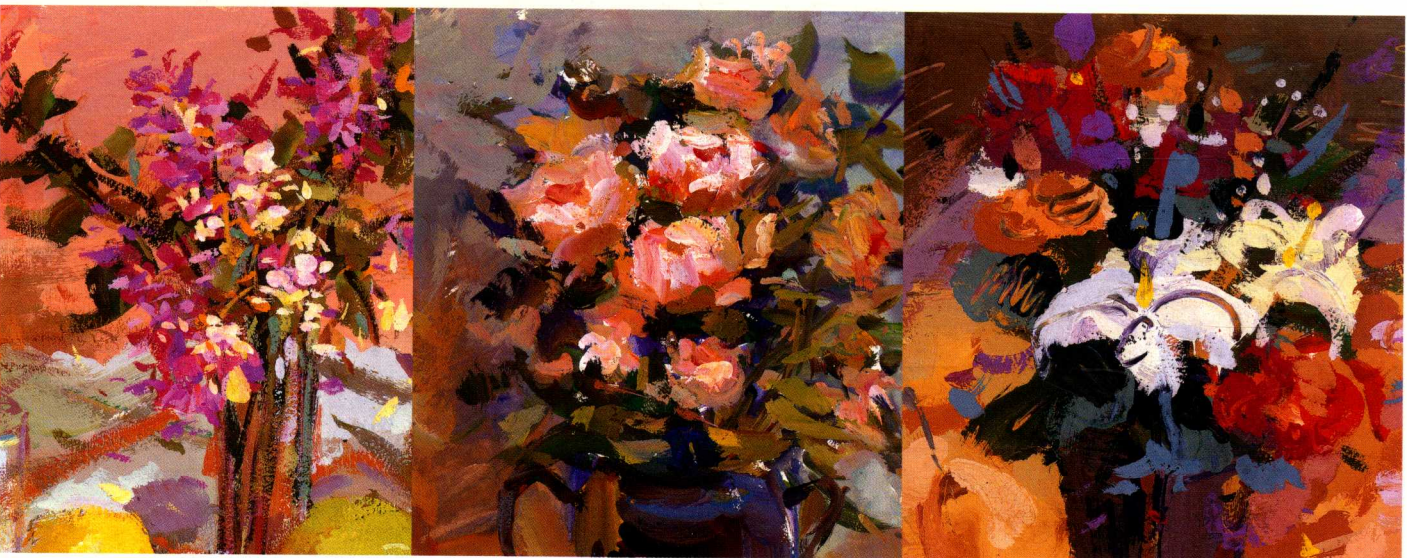
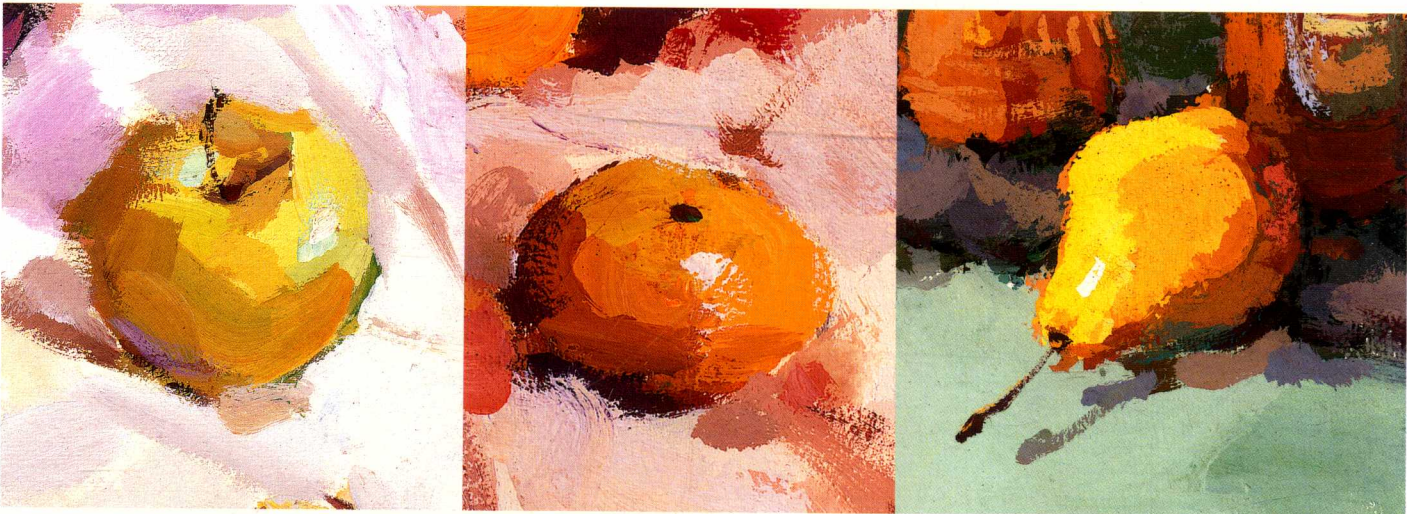
画花卉是有技巧的。首先是我们在认识上要正确:一束鲜花放在花瓶里,它自然就会有上下左右及前后空间关系,而在正前方的就要画得实而密,相对在左右两侧或是后面的就要画得弱而虚。同时还应注意花朵的面部走向,有正、侧、背造型。切忌一一死扣,将其大感觉神韵把握住就行。

四、玻 璃 器 皿

画玻璃杯,玻璃瓶,玻璃缸等物体时是需要巧劲的,主要是突出其透明感。一般情况下,像第 64 页的这个牛奶玻璃杯,我是先将瓶底和牛奶的颜色画上去,而杯口和勺把是待背景的黄绿色铺上之后才勾画上去的。也就是说先画底色再勾画玻璃器皿,这是我的惯用方法。

五、蔬 菜

我们在蔬菜静物里经常遇到的不是白菜,就是花菜和萝卜。很多学生就怕画这个,都是因为没有理解其结构和色相特点:我们看花菜更像一个圆球体,在素描课上我们都理解了圆球体的三大面(光源色、固有色和环境色)五大调,然后再看花菜无非就多了几个疙瘩而已,想明白了,问题就解决了。

刘晓 2007.10.1.

孙传宝 绘

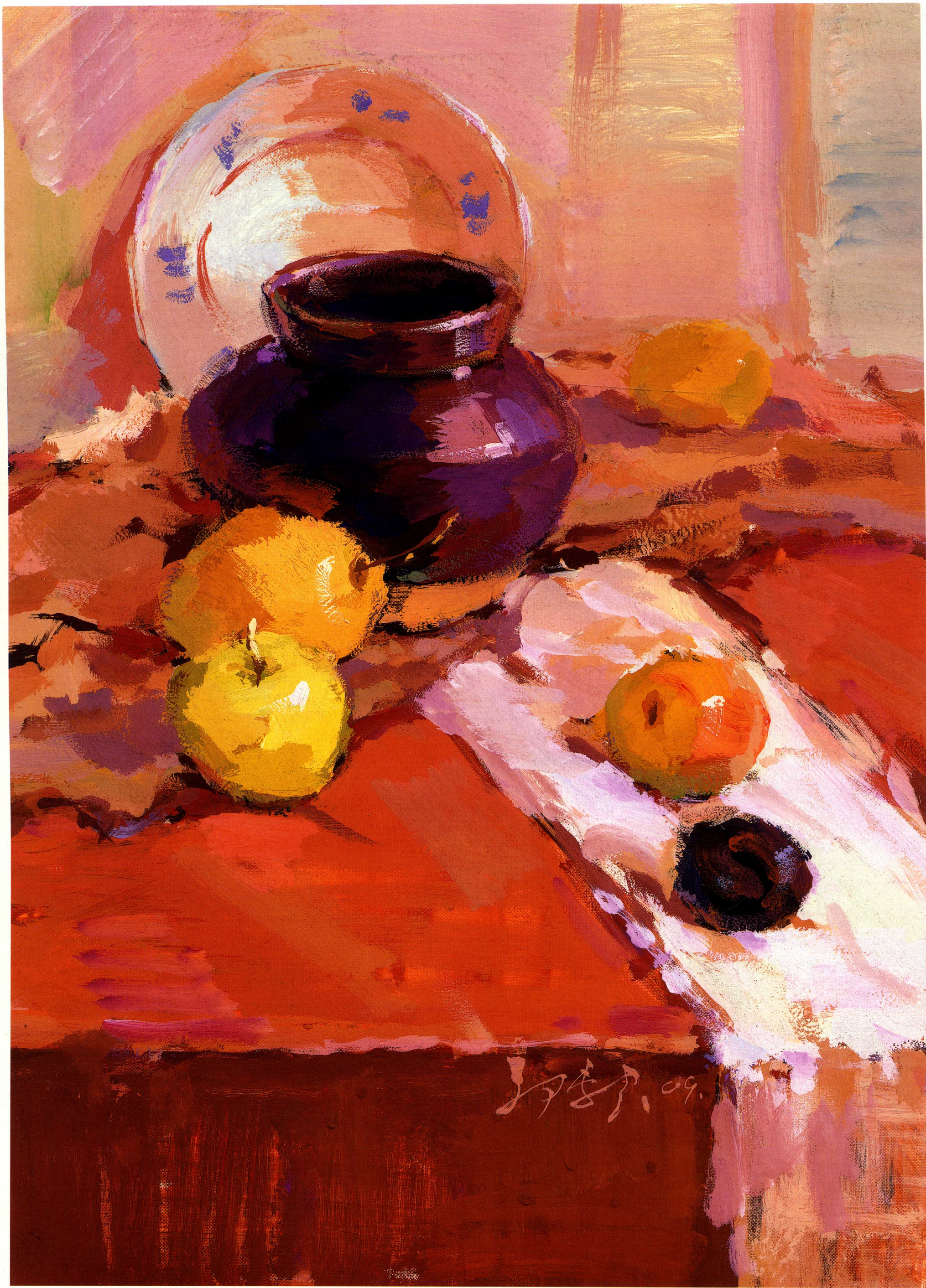
孙传宝 绘

孙传宝 绘

王艳 绘

孙传宝 绘

第叁章

优秀作品讲解

色彩静物教学是色彩教学的一个分支，它主要是便于学习者在静物的课题里理解色彩的基础理论和基本规律。由于此内容不仅具有独立性，同时兼具教师便于教、学生便于学的特点，所以，它的内容经常出现在古今中外大师的作品里，全国各大美院的基础部的课堂上和全国各地大大小小的美术高考培训班上。

根据全国各大美术院校招生的特点，各个美术培训班的色彩教法也是形式多样，但万变不离其宗，无非是色彩基础理论的认

识和应用。当然，这里面还牵涉到绘画的具体表达和如何引导学生审美取向，这一步才是考验教师能力的最主要的一关。我们常讲，画如其人，名师出高徒。绘画的高雅和低俗，是讲的品格问题。优秀的作品人人共鸣。

本书中收录了一些优秀色彩范画，只是给正在学艺路途上的同学们建一座桥梁，范画的意义只是一个标杆，学习者向着这个方向走就不会出偏。但范画也不是终极目标，艺无止境，更高的境地需要我们一同去迈进。

孙传宝 绘

斑驳灵动的笔法是这幅画的特点。主体物的质感表现到位，其他杂物左顾右盼，东张西望，十分神气。画面节奏欢快，笔触奔放有力，一气呵成。