

色彩静物

实力道场

高端解读
深层剖析
清华模拟
师生对话

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

编著 姬建民

实力道场

色彩静物

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

编著 姬建民

随着美术高考热的不断升温，美术高考的难度越来越大，近两年的美术高考考生人数猛增且居高不下，考生们都想通过美术这个渠道寻求更切合实际的发展空间，美术高考竞争激烈难度加大也就不言自明了。要想使自己的试卷从众多考生中脱颖而出，取得好的名次，作为考生的你就必须具备较好的绘画修养、熟练的技巧、敏锐的观察力和感受力及放松的心态，要想拥有或接近这样的素质，那么在平常训练中就要做到：勤问、勤练、勤想、勤观、勤看、勤临、勤总结等。

勤问：问高水平的老师、高水平的同学、高水平的同行，同他们交流找出自己的差距和问题所在。

勤练：坚持每天都要训练，并有一定量的要求，不要三天打鱼两天晒网。

勤想：要经常思考自己，想一想自己的画面上的问题，老师都对自己说了些什么，想一想怎么做才能尽量避免下次训练再出现雷同的问题。

勤观：要善于从绘画的角度观察社会生活中的各色人物，用心体会他们的特点、变化、神情、气质。

勤看：看好的展览、看好的书籍、看好的画册，提高艺术修养和艺术鉴赏力，开阔视野，避免出现不知道自己的画面好坏的难堪局面。

勤临：要养成勤临摹的好习惯，它是提高你绘画水平的一个非常重要的手段，当然一定要临印刷好、水平高的范画，如果能临原件更好。

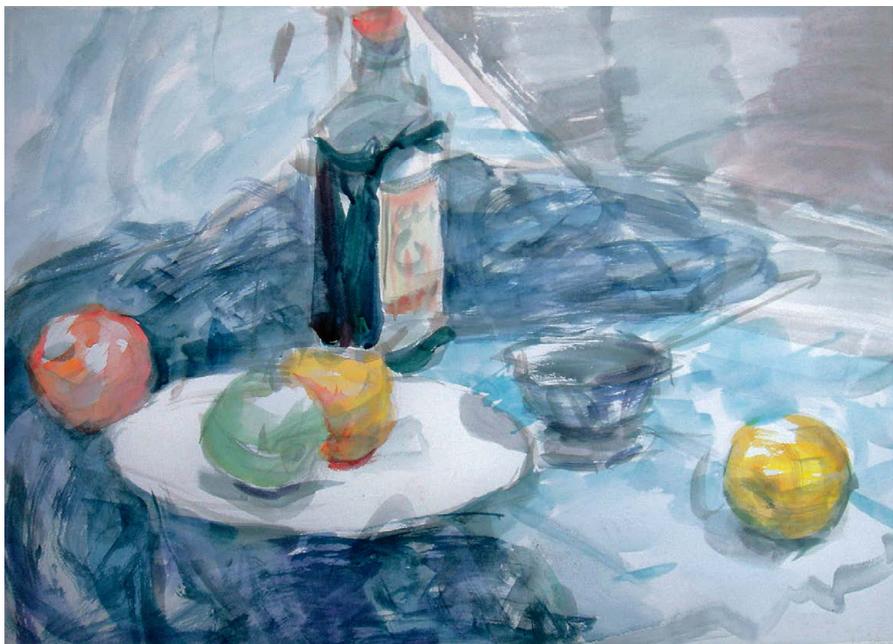
勤总结：要对自己进行经常性的阶段总结，通过一个阶段的训练，哪些方面有了进步？如何进步的？要分析出原因。还有哪些问题？为什么会出现这样的问题？要分析原因，及时总结。下一步如何练？怎么学？要心中有数。

此书选登了一些编者近期在教学中跟班所画范画和步骤及学生们的优秀作品，供学生解读，有不妥之处，望指正！

图版目录

色彩静物步骤示范·····	2
具备三只眼·····	6
色彩静物赏析·····	7
点彩练习·····	32
模拟试卷点评·····	36
师生对话·····	44

色彩静物步骤示范

1

2

示范一：（姬建民 绘）

1. 在起稿阶段构图很重要，要把整组静物放在画面中居中稍靠上一点的位置上，不要太满或过于小，用薄薄的单色把静物基本的素描关系简练、概括地表现出来。

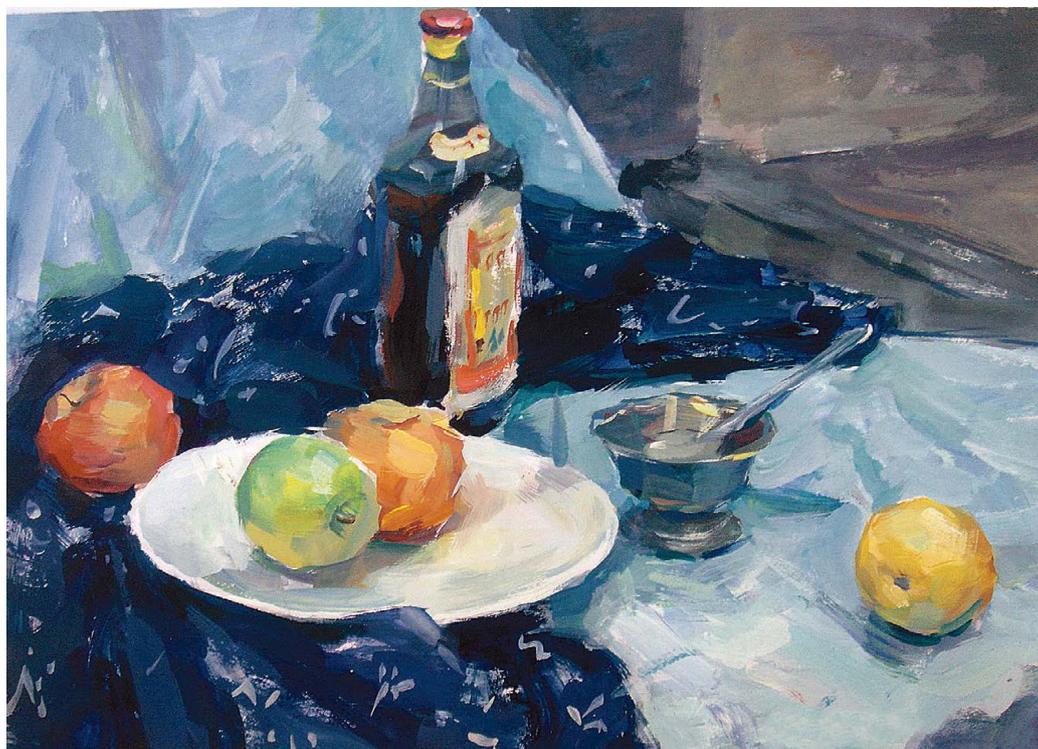
2. 用薄的颜色把整体静物的基本颜色倾向轻松快捷地铺下来，并保留住静物的素描关系。

3. 用较饱和的颜色从较深的衬布开始画起，衬布纹理深的变化和衬布受光的变化可同时进行处理，但要注意深和亮的冷暖关系，并把其他物体暗部和较深的变化顺势表现出来。浅色的布及白色的盘子要保留，因为它们的高明度很高，表现它们色彩变化的时机未到，但为了保证画面整体的要求，可以随机做一些小范围的渲染。

3

4. 把亮的衬布、盘子和其他物体的受光面进行塑造，并让形和色彩结合得紧密周到。色彩冷暖变化要明确、合理。对不同物体反映出来的高光要区分对待，避免出现“公共”高光。对近处主体物进行充分的塑造，放松边缘及靠近背景物体的表现，让画面主次关系清晰、分明。

姬建民 绘

1

2

3

示范二：（姬建民 绘）

1. 构图安排后，判断一下静物的素描关系，罐子最深，白布最亮，其他物体和衬布则趋向于不同程度的灰。用较薄的颜色把静物的固有色连同素描关系用大笔轻带出来。

2. 判断静物的冷暖变化，罐子的暗部受浅红色布的影响偏暖，受光部分及高光周围，受冷光源和附近偏冷的白衬布影响而偏冷。碗里因受暖色橘子的影响呈现暖绿的倾向。

3. 为了体现画面的空间感，在处理背景白色衬布时，画冷一点、灰一些，但要注意与红布交接的位置要微微地偏暖一些。

4. 对碗进行较深入的塑造，拉开与罐子的空间关系。对几个水果的塑造，要分出主次和前后，分别刻画到位。近处的白色衬布要画得饱和些、厚实些，给人一种向画面外发展的感觉。

姬建民 绘

具备三只眼

第一只眼：观察静物的冷暖变化，包括整体冷暖、局部冷暖。

由于光的作用有了明和暗，物体也就很自然地产生了冷暖关系。一般情况下，在画室自然天光的照射下，物体亮部偏冷，而暗部偏暖。如果在阳光的直接照射下，物体亮部则偏暖，暗部偏冷。环境色的复杂多变，令物体暗部的冷暖关系摆脱了常规意义上的规律而变得丰富多样。这就需要学生具备科学的理性分析思维和感性的直接印象，正确地判断出物体冷暖关系并表现出来。①

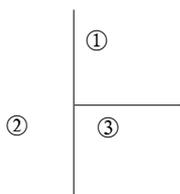
第二只眼：观察、判断出静物的总体色调。

在写生之前，首先要判断你所要表现的静物，它的总体色调是什么。因为在同一光源的照射下静物便呈现出一个总体的颜色倾向。在写生过程中，要使画面每一个局部的颜色变化服从总体色调。眼睛不断地巡视整个

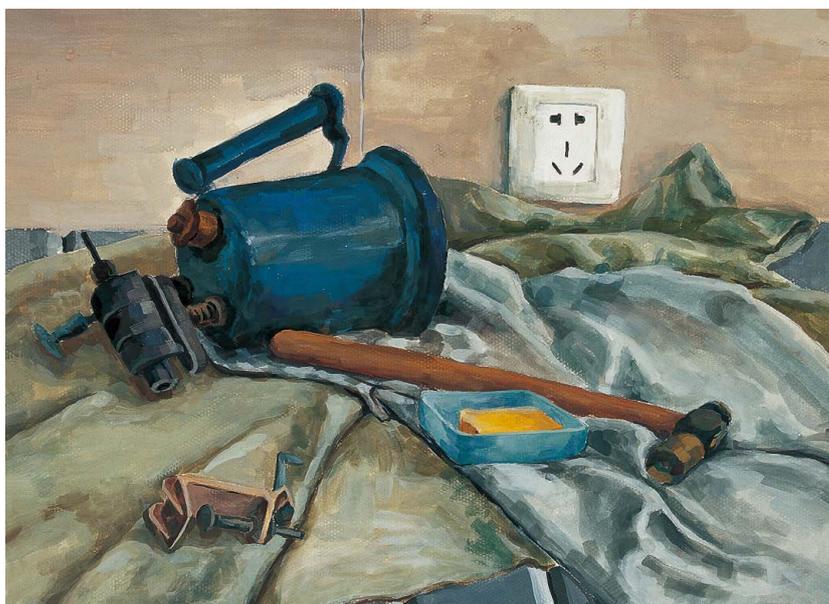
画面，画笔无论在哪里停留，你的眼睛却始终“行走”于画面之间。这种思想要贯彻到底，直至画面完成。②

第三只眼：观察静物的素描关系，分析出黑、白、灰的层次变化。

一幅好的色彩静物写生作品，当被拍成黑白照片时，它的黑、白、灰层次变化也是非常丰富的，体积关系、空间关系、虚实关系都会在画面上有充分的体现。学生在面对静物时，一方面观察静物的冷暖、色调，另一方面就是要善于滤掉颜色，去观察静物的素描关系，能够准确地判断出大的黑、白、灰关系及物体自身的重、灰、亮关系。学生在这方面容易出现的问题是：调出了正确的颜色变化，但忽略了明度差别。可以通过多画素描静物解决问题，但不要走极端，去用素描方式完成色彩训练，形、色兼备才是正确选择。③

①江超 绘 ②司博闻 绘 ③房博男 绘

色彩静物赏析

关于冷暖：一幅水粉作业冷暖把握得很好，证明你在学习阶段对色彩已经有了很强的感知力、判断力，把握和驾驭了色彩的基本规律，冷暖是色彩造型的根本。

一幅好的水粉作业，色彩是否丰富，冷暖起着关键

的作用，当你熟练、准确地塑造出水粉静物的冷暖变化，你的作业就充满了灵气和活力。

姬建民 绘

由于衬布颜色变化较多，纯度较高，极易产生环境色（条件色），色彩的冷暖关系变化明显。此幅水粉静物对学生认识冷暖及环境色有一定的启发作用，另外衬布塑造得也很充分、放松。

孙雪 绘 指导教师：姬建民

采用俯视构图，近距离对物体进行了详实的描绘，并着力在画面的空间感、色彩的冷暖关系和物体的质感上，作了较充分的表现。

刘璇 绘 指导教师：姬建民

对静物近距离的观察和刻画，使画面形成俯瞰效果并努力地表现出前后的空间关系，对近、中、远物体的虚实处理体现出画面的节奏变化。色调明确，整体关系和谐。

薄晶晶 绘 指导教师：姬建民

为了突出牛头在画面中的主体位置，对鱼、陶罐、水果在节奏变化上依次作了处理并淡化衬布和背景，使画面对比强烈，主题突出。

张嘉文 绘 指导教师：姬建民

对色调有较强的控制力，颜色关系和谐、朴素。牛头与衬布和背景的色彩变化，含蓄而微妙。

魏灏菁 绘
指导教师：姬建民

这张静物写生整体效果不错，内容鲜明强烈，物体有较强的塑造感，色彩单纯，用笔朴实。美中不足的是，相机、阀门、图片之间缺少层次变化，影响了画面纵深的空间关系。

姬建民 绘

这张画画面很明显呈现出偏红的暖色调，静物中偏冷的色彩变化与整个色调协调一致，画面气氛轻松自然。

姬建民 绘

这是一张短期练习，绘画时加强了用笔的速度，使画面产生了一气呵成的流畅效果，对铅笔的精确处理，体现了一张一弛的节奏感。

薄晶晶 绘
指导教师：姬建民

在鞋的表现上注重变化，中间的一只鞋刻画充分，其他鞋依次放松，画面强弱关系分明，色调浓郁，有感染力，给观者带来画面以外的联想。

盛胜 绘
指导教师：姬建民

这张静物作业色彩关系统一、色调明确、用笔肯定、色彩变化含蓄微妙。打开的书处理得不错，只是远处背景的颜色和前面灰布的颜色没有拉开，画面下方，画得有些简单。

姬建民 绘

整个画面色调趋向于暖灰，用笔挥洒自如，塑造感强。舍弃对细节的刻画，体现了注重整体，把握大局的意识。

王瑶 绘
指导教师：姬建民

每个相对独立的固有色变化，合理地融合在统一的色调关系里，同时又照顾到环境色的影响而带来的冷暖变化。
不足：局部有些颜色倾向不明确。

姬建民 绘

对水果中冷色的点缀，拉近了与整个色调的关系，利用挤压的方法把勺子刻画得轻松自然，快捷、简练的笔法，生动地表现出了酒杯的质感。