

全国十大名画室习作展示

具有中央美术学院

造型基础的

油画家

南方色彩漂亮的

高考水粉静物

习作

选

新空间画室

SHIXIXIZUOZHANSHI

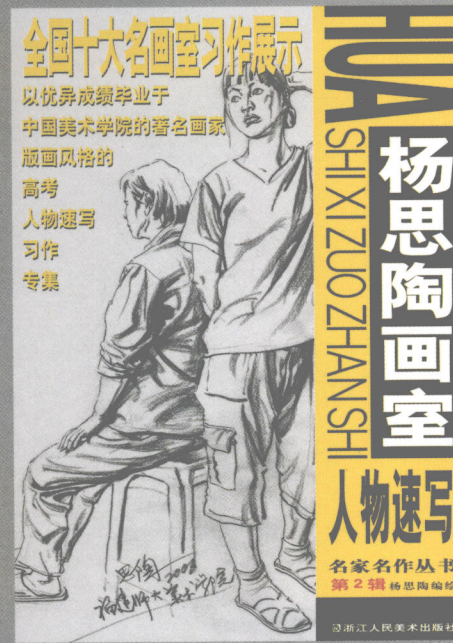
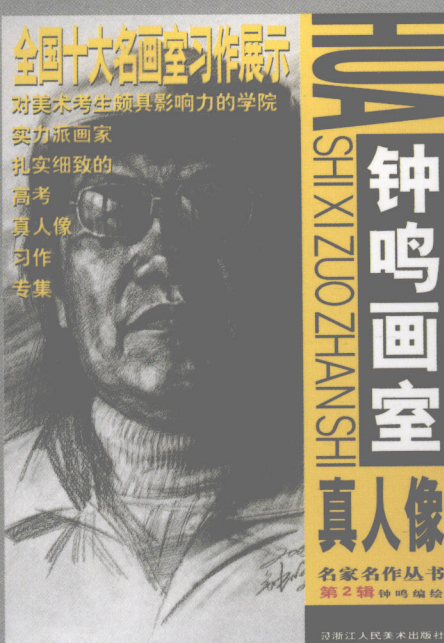
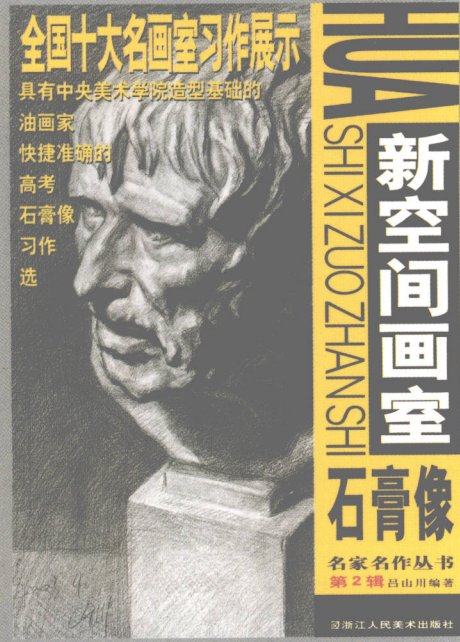
水粉静物

名家名作丛书

第2辑 吕山川编著

浙江人民美术出版社

名家名作丛书第2辑 本辑8册隆重推出

新空间画室水粉静物—名家名作丛书第2辑

编著 吕山川

出版发行 浙江人民美术出版社
杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷 杭州下城教育印刷有限公司

版 次 2007年1月第1版·第1次印刷

开 本 787×1092 1/8

印 张 7

印 数 0,001—3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2239-5

定 价 37.00元

如发现印刷装订质量问题,请与本社发行科联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

新空间画室:水粉静物/吕山川编绘. —杭州:浙江人民美术出版社, 2007.1

(名家名作. 第2辑)

ISBN 978-7-5340-2239-5

I. 新... II. 吕... III. 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. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第141437号

发行人 奚天鹰

策 划 高志岳

责任编辑 高志岳

封面设计 沈 汶

版式设计 王诗瑶

赵 洁

图片翻拍 吕 超

刘宇红

文字审校 王素一

张彦能

张谷年

责任印制 陈柏荣

ISBN 978-7-5340-2239-5

9 787534 022395 >

定价 37.00元

SHIJI SHIXIZUOZHANSHI 新空间画室

水粉静物

名家名作丛书
第2辑 吕山川编著

浙江人民美术出版社

获德国莱法州艺术奖学金 并赴欧洲参加艺术交流的油画家

吕山川简介

中国美术家协会会员,新空间美术培训学校校长,福建师范大学美术学院教师。1992年以全系第一的成绩毕业于福建师范大学美术系,并留校任教,1997年以优异的成绩毕业于中央美术学院油画系第九届研修班。

在福建省美术统考的四年中,新空间美术培训学校的学生就连续拿了三年的全省第一。其作品曾刊登于《中国油画》、《江苏画刊》、《艺术界》等国内重要刊物,著名刊物《艺术界》2003年1月刊做了个人专访,刊登作品三十余幅。

主要艺术活动:

- 1994 入选“第八届全国美展”
- 1994 入选“第二届全国教师画展”
- 1998 创办新空间美术培训学校
- 1998 入选“北京‘重新开始’油画展”
- 1999 入选“日本‘中日当代艺术展’”
- 2002 赴欧洲艺术考察并举办画展
- 2002 入选“全国第六届水彩水粉展”
- 2003 入选“全国小幅水彩水粉画展” 获铜奖
- 2004 入选“第十届全国美展”
- 2005 获德国莱法州艺术奖学金,赴欧洲参加艺术交流三个月,遍访欧洲各大美术馆,并举办个人画展,部分作品被美术馆和个人收藏。

目录小图

祝
你
好
运

高志岳 编辑说《名家名作丛书》

一、引以自豪的美术高考上榜消息

因为编辑工作的关系，我要经常与许多美术高考培训班画室或院校画室老师保持联系，大家像老朋友一样，时常共同探讨高考培训和美术基础课的问题。每当美术高考之后，碰面谈论最多的话题，必然是关于高考上榜的事。他们会说：“我的学生某某、某某某已列入中央美院前三名之内！”“中国美院中有两个考上第一名的就是我的学生某某、某某某！”“在本地高考中，我的学生考得最棒！”“我的学生高考上线率占九成，升学率占七成！”等等。其中部分学生因为我曾多次刊用过他们的优秀课堂习作，也是我所熟悉的。除了这些当面表述引以自豪的语言之外，我还收到很多外地的电话、短信、信件，同样传来这类喜报。在这个时候，我总是一句一句地重复着向他们表示恭喜，就像我们中国人过年一样，充满着喜气洋洋的气氛，我由衷地向他们表示祝贺！

二、他们出成绩的高招是什么

能考出这样好的成绩，他们的老师有什么高招？学生高水平的作品是怎样画出来的？能够体现他们师生高水平的作品资料怎么样才能得到？这是许许多多学画的孩子及家长们迫切需要了解和解决的问题。近年来，各地学画的队伍愈来愈庞大，他们已不满足于一般性的学习，他们要求学得更好，这就需要得到更精更好的学习资料和信息。

三、这套画室习作精品系列《名家名作丛书》将会告诉你怎样出成绩

我们这套美术辅导教材《名家名作丛书》，带着“出成绩的高招是什么”的问题，从浙江到全国，对有关美术培训班画室和院校画室情况进行了粗略的调查研究，向部分名列前茅的优秀美术培训班画室及院校画室师生征集了许多习作精品。在《范本》美术技法丛书已取得较为成功的经验基础上，用不断创品牌的强烈意识，又努力地去策划和编辑了现在这套规模较大的画室习作系列丛书，取名为《名家名作丛书》，将陆续出版。该套丛书将会直观而形象地把这些优秀师生作品的效果、技法和经验，展示在你的面前，你就会从中得到那些高才生出成绩的答案和秘诀。

四、指导老师都是绘画或教学高手

这套丛书所选用的老师作品，都是曾经培养出高考高分考生的老师示范习作。从这些作品中不难看出，这些指导老师的绘画技法是非常出色的，他们的教学经验是十分丰富的！有了这样的老师亲自示范指导，就为学生的高升学率创造了良好的条件。因此，他们的美术培训班画室或院校画室，往往就会成为学生的首选目标。常言道，名师出高徒，事实正是如此。

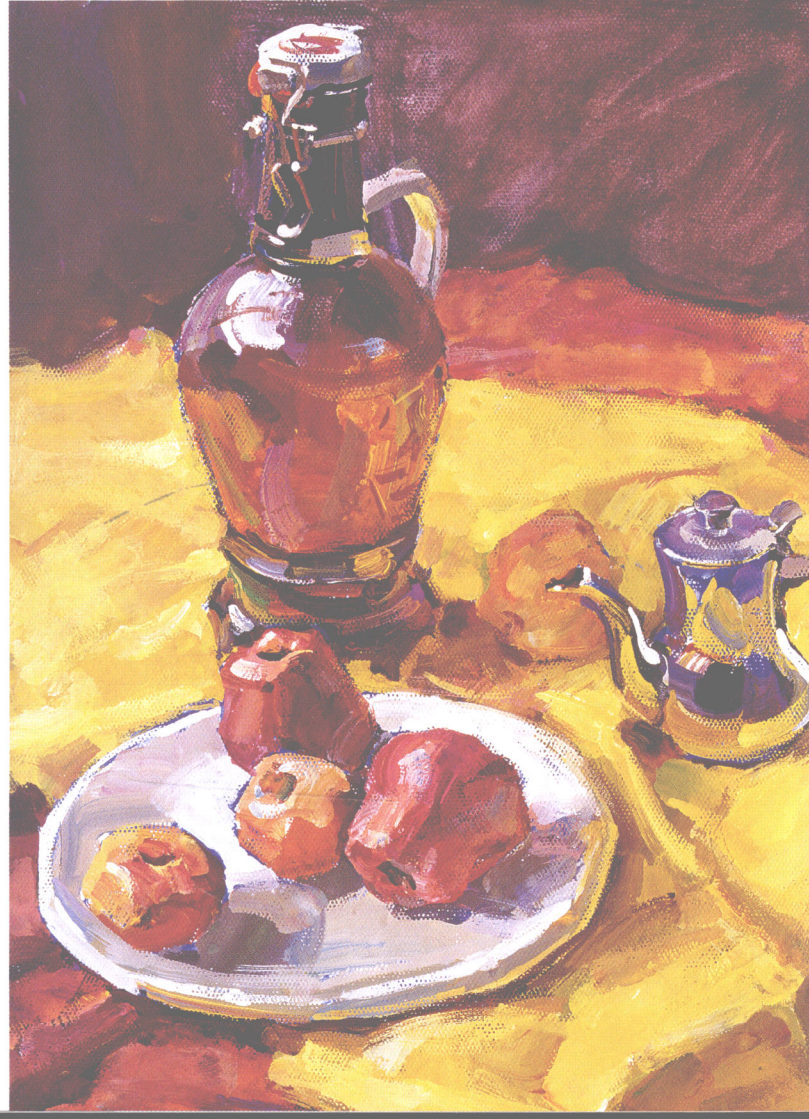
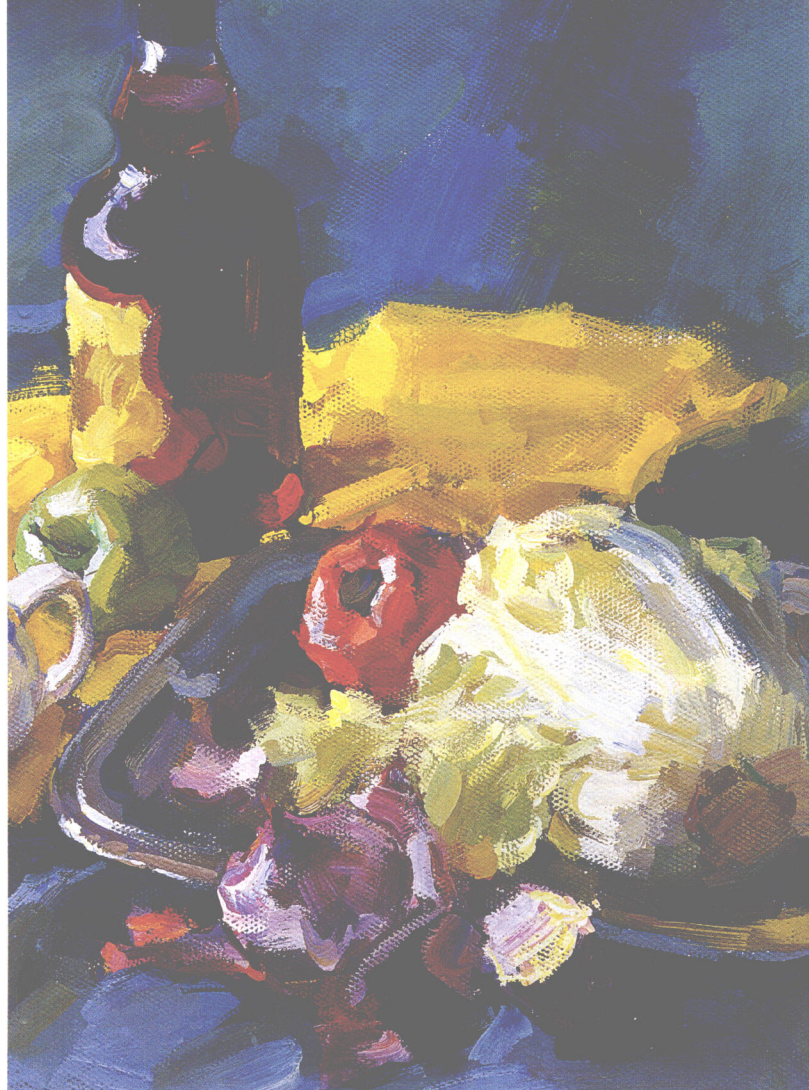
五、学生的漂亮习作令人刮目相看

这套丛书中所选用的学生作品，许多是出自中央美院和中国美院高考上榜或已考入的学生之手，所以，入选这套丛书的学生作品，也是非常优秀的！在名师的指导培训之下，许多孩子进步惊人。模仿是孩子们的天性，他们在绘画高手和教学经验丰富的名师引领之下努力奋进，画出了令人刮目相看的课堂习作。有部分习作，甚至于分不出是出于学生之手还是老师之手，或者已超过了他们的老师，可谓是“青出于蓝而胜于蓝”吧！这些漂亮的学生习作与优秀的老师习作摆在一起，皆可称之为名家名作，这一点也不过分。

六、下工夫借巧力的捷径

一个人能力有大小之分，但是，只要肯下工夫，其中很重要的一点，就是借鉴优秀师生的学习经验，同样会取得突破性的成绩。借鉴的前提是资料本身应属于最优秀的，这才是下工夫借巧力的真正捷径。谁拥有了这套最优秀的作品资料，谁就将得到神力相助。将会给更多的老师提供有力的支援，给更多的学生增加上榜的机会，多出几个高考状元，这是肯定的！这也是我们浙江人民美术出版社出版这套丛书的目的和心愿，并会因此而感到无上荣幸和宽慰的！

借此机会，要对大力支持过和正在支持这套系列丛书出版的老师、学生、朋友们，表示最诚挚的感谢！你们精彩的作品或专集的出版，虽然包含出版社的努力在内，却更是你们才智的体现，更是对他人倾情的帮助。谢谢你们！

吕山川 名家谈如何使考生作画水平在较短的时间内得到较快地提高

一、考生如何获得高分

考生如何在色彩考试中获得高分，这是大家共同关注的问题。在每年的色彩考试中都存在这样一种现象：有些学生经过短期的强化训练，在考试中得到了高分，而有些考生花了大量的时间训练却考得不理想。其原因是考生在训练过程中，仅仅注重对专业基本规律的学习，而忽视了对考试要求和评分标准的了解。常言道：“知己知彼，百战不殆。”考试亦是如此，只有充分地了解色彩静物考试的规律及要求，才能更有针对性地进行一系列的强化训练，掌握赢得高分的技巧，在考试中脱颖而出。在此我们有必要了解色彩静物考试方面的规律和要求。

二、色彩考试的基本要求

1. 构图完整、造型准确。要充分利用形式美的规律，使构图富有创意并吸引人。形体比例准确，各个物体都要大小协调。主体物要放在画面中心略为偏左或偏右的位置上，物体与物体的间隔距离要有疏密变化。在高考中色彩试题往往是以默写为主，所以构图的好坏决定了这幅画的命运。

2. 色调明确。色调是指画面色彩的总倾向，可倾向于暖色或冷色、亮色或暗色、绿色或红色等，就是平时所说的暖色调、冷色调，高调子、低调子，绿调子、红调子等。要求整个画面的几块大的色彩，如背景、衬布的安排及物体的固有色要有一个合适的色彩总倾向。色调既要有统一的总倾向又要有微妙和谐的变化，这是色调的基本要求。

3. 深入刻画。要求利用色彩充分塑造对象的形体结构、质感和空间，对主要物体进行重点深入的描绘，以表现各物体处于特定光线和特定空间中的真实性，对物体的关键部位进行细节刻画。充分遵循整体——局部——整体的作画原则，努力把静物的形体、色彩、层次、空间、质感塑造到位，使画面更为完善。

4. 画面完整。画面大色块要为整体需要而安排，物体之间层次感与空间感要拉开，衬托物要起到对主体的衬托作用，以突出主体物的特色。整个画面要体现整体关系与局部关系、色彩关系与素描关系、色与形关系的统一。

三、考生如何在较短的训练时间内得到较快的提高

明白了以上这些考试要求，我们在平时的训练中才能有的放矢，事半功倍。那么如何在较短的时间内提高考生的作画水平呢？结合多年的美术教学经验，我以为应从以下几个方面来准备：

1. 用规范的方法来培养自己的色彩感觉能力。只有充分感觉到的东西，才能被准确地表现出来。要对物体的形状、色彩、质感有一个全面的了解与认识，并通过临摹、写生、默写等一系列训练，做到默记于心，只有这样，在考试时才会得心应手。课后要及时总结经验，要善于开动脑筋思考问题，努力解决问题。

要想画出好的作品，必须进行理智分析，冷静思考，知其然更要知其所以然。任何方法和手段都是为了表现事物的个性特征，决不要盲目地模仿别人作品的某些表面效果，不顾自己的色彩感受和要表现的形象特征。这是色彩学习者要遵循的一条重要原则。

2. 要有饱满的作画情绪和强烈的创作欲望。作画者要力求在较短的时间里进入角色，达到最佳的作画状态，切忌漫不经心、精力不集中。动笔之前，要充分地感受对象，包括对象的整体色彩关系、基本形体比例、明暗层次、特点等，找到整组静物中自己想要表达的兴奋点，将这些记在脑海里，并且认真思考要采用的方法和手段，即“胸有成竹”，意在笔先。

3. 色彩观察方法的正确与否直接决定着作画的成败。作画过程中，要始终从整体观察，整体刻画形象，使局部服从整体。一组错综复杂的静物在光线与环境的作用下，便呈现出了物体的大小主次、色彩的冷暖明暗、前后空间的虚实等现象，实际已经形成一种互相融合、互相依存的整体制约关系。在这种关系中，一切局部的、琐碎的、偶然的物体色彩现象，都必须服从整体的要求。具体的方法是：眯起眼睛，眼睛的视点自然会落到主体物上，一切物体中的高光跳跃点会依次分出来，而最亮的只有一点，其他亮点依次减弱。在观察暗部时，我们可睁大眼睛看物体暗部的重色，通过不断比较，从整体中发现最暗的部位，其他暗部依次减弱。

比较是观察色彩的最重要的手段之一。不比较就难以准确地找出色彩间的变化，但这种变化是相对的。物体色彩的比较主要是从色彩的三个基本要素中加以区别：一是从色性上（冷暖程度），有冷与暖的对比、暖与暖的对比和冷与冷的对比；二是从明度上（明暗程度），有明与暗的对比、暗与暗的对比和明与明的对比；三是从纯度上（鲜明程度），有纯与不纯的对比、纯与纯的对比和不纯与不纯的对比。任何复杂多变的色彩，只要通过比较，就能区别出来。

4. 最后就是自己的心理素质和在考场上的稳定发挥了。要保持一份平常心，如同日常训练写生那样让心情放松，同时要有自信心。在限定的时间内写生，须合理地分配时间，明确各时间段所要达到的效果。比如铺大体色、深入表现和整体调整三个阶段所必须完成的工作。可以说有序的作画步骤、有条不紊的作画状态，是正常发挥原有的专业水平的有效保障。在作画进行到最后阶段，应该撇开其他各种因素，根据画面的需要进行整体的调整，也可以说作一些艺术加工与处理。

步骤一 用铅笔起稿,分析出花瓶与花的几何形块面。上色从暗部入手,拉开大的明暗关系。

步骤二 注意背景和主体之间的色彩关系,花的颜色与花瓶要协调,花瓶的绿不能太过。

步骤三 深入刻画时,注意色彩的渐变过程,同时要注意与背景的色彩关系,两者的颜色要和谐。

步骤四 补色在色彩的运用中是很重要的,它能打破色彩单一的僵局。

步骤五 画面的完整性是至关重要的,初学者应该从中好好体会色与几何形块面的处理技巧。

步骤一 有时起稿可以换种色彩,有种新鲜的感觉,用笔轻松自如。

步骤二 用大笔铺开画面的大体色调,画面的几点重色是很重要的。

步骤三 可以从局部入手,对主体进行刻画,花的用笔根据形体结构走,要放松,注意观察前后几朵红花的色彩变化。

步骤四 对画面的空间表达是很重要的,很多初学者只注重主体刻画而忽略了这一点。

步骤五 背景要大块地处理，
这样，突出了花的用笔，也使
画面主次分明。

步骤一 画面的构图别出心裁。此画构图不同于一般的习作，同时，也很认真地画出素描关系，可见作者的严谨态度和创新的想法。

步骤二 作者对作画的步骤是很严格的，用大笔铺开画面，为接着往下刻画提供了色彩依据。

步骤三 画面层层地往里推，有条不紊，不急不躁，加重了暗部的颜色，水果颜色画得十分透气，衬布的长线与水果的圆线形成了对比，东西不多，但不失丰富。

步骤四 进一步加强了色彩对比，对衬布的布纹走向刻画得一丝不苟，着重刻画那一盘子水果。

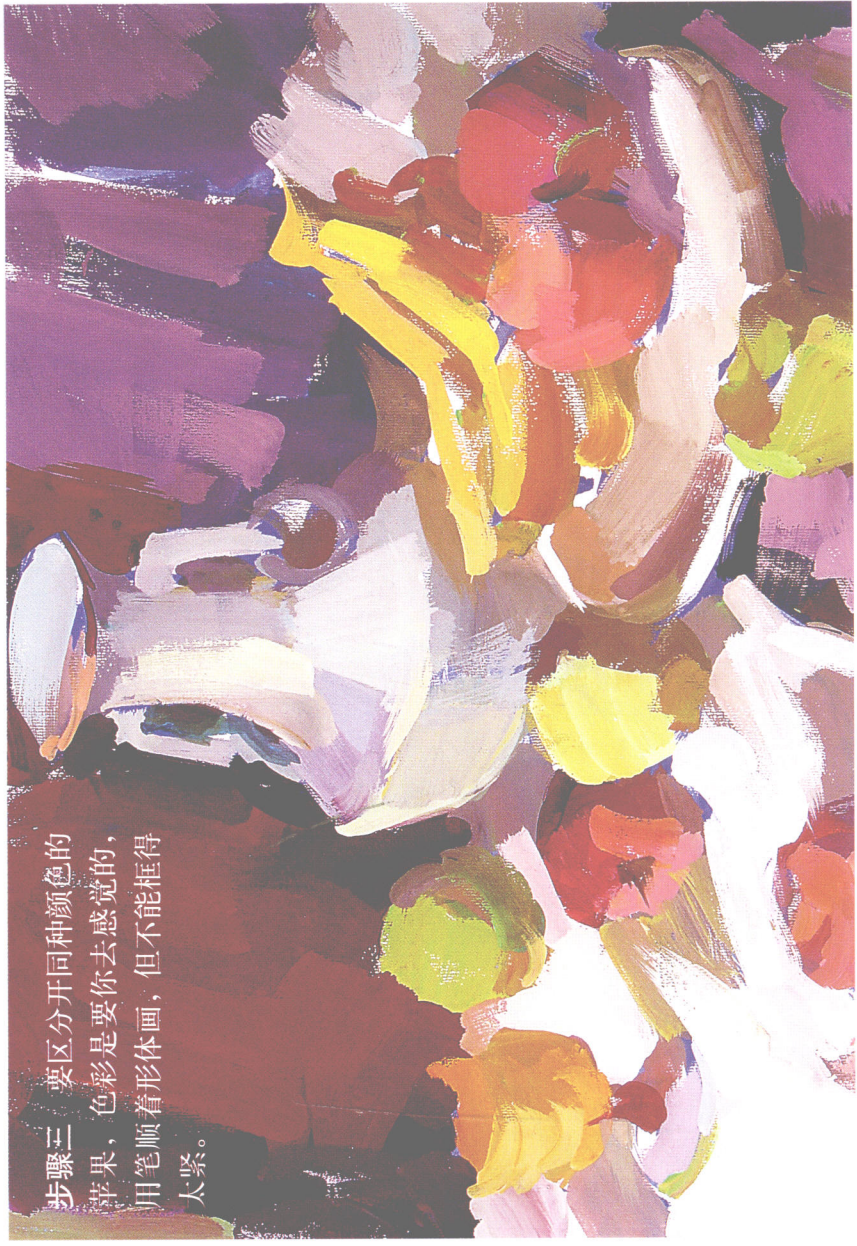
步骤五 画得细而不腻，水果的结实与衬布的松动形成了反差，使画面更具可读性，初学者要好好地学习这种作画态度与方法。

步骤一 用大笔确立画面的构图与布局，画出明暗交界线及投影的位置。

步骤二 铺出衬布的大体色块后，从物体的暗部入手，用笔大方肯定，注意白布的暗部不能画得太重。

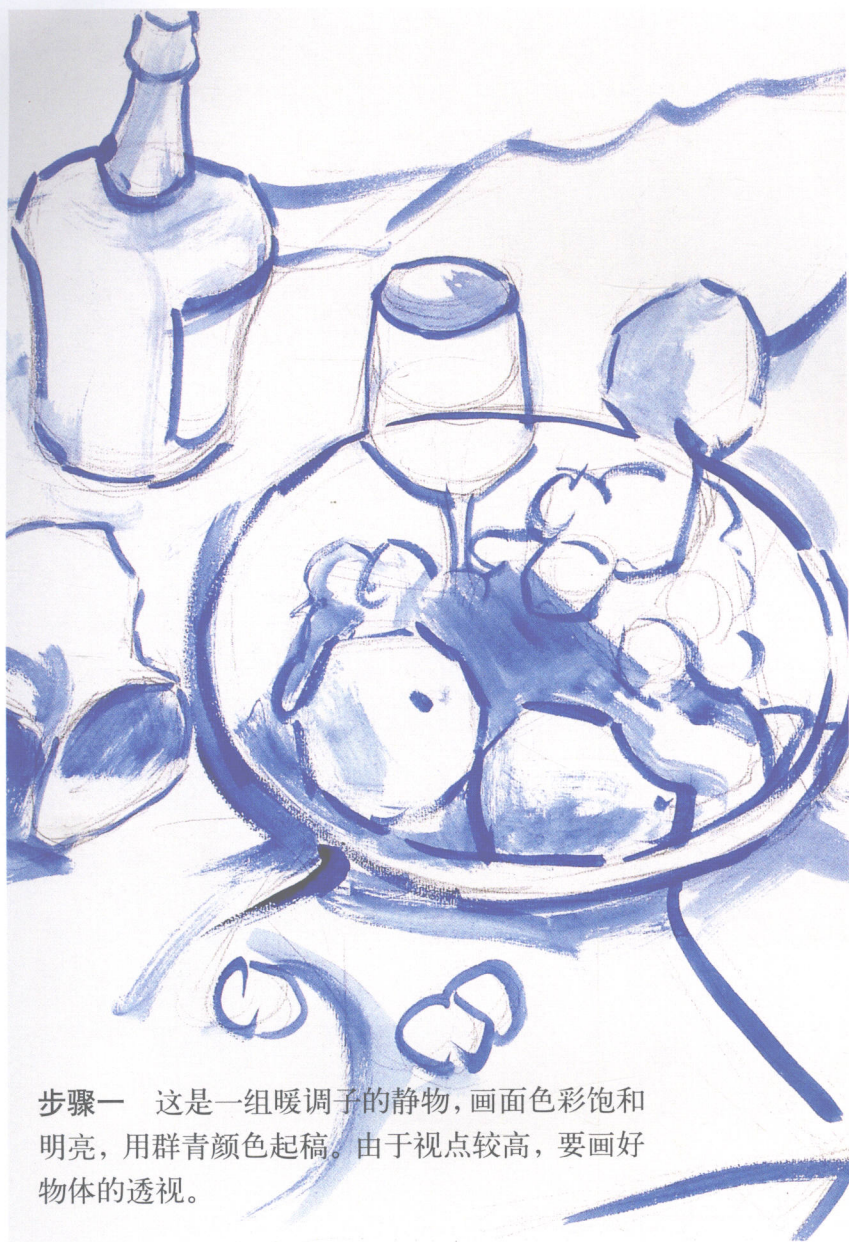
步骤三 要区分开种颜色的苹果，色彩是要你去感觉的，用笔顺着形体画，但不能框得太紧。

步骤四 把握好画面的灰纯关系，后面的物体相对灰一些，但这是相对的，不是每组静物都这样。

步骤五 厚重的用笔，明确的明暗关系，色彩饱和响亮，这是色彩画的重要之处。

步骤一 这是一组暖调子的静物，画面色彩饱和和明亮，用群青颜色起稿。由于视点较高，要画好物体的透视。

步骤二 画出大的色彩关系，第一遍颜色并不太厚，但色彩很饱和。

步骤三 进一步把整个画面的色彩铺开，物体的用笔“宁方勿圆”，从果盘中的水果入手，葡萄不能一粒粒画，先看成整体。

步骤四 深入表现各个物体的色彩变化，注意不同物体的表现在用笔上要有所区别，葡萄间的重色要先点出来，重点刻画其中的几粒。

步骤五 这幅作品成功地把握了画面的总体色调和物体的质感及空间感,画面主次分明,物体的色彩表现得十分丰富而细腻,恰到好处的关键细节的刻画与整体色彩的把握,在形与色的结合上达到了理想的效果。