

名家 刘晓东

色彩改优

toxiqndiwoed

liu xiaodong gouache painting corrections

author
ji lin fine arts press
liu xiaodong

暖色
色调
nuanse sediao

吉林美术出版社

名家美术高考改优示范系列

名家刘晓东色彩改优

LIU XIAODONG GOUACHE PAINTING CORRECTIONS

编 著 / 刘晓东
AUTHOR / LIU XIAODONG
吉林美术出版社
JI LIN FINE ARTS PRESS

BRIEFINTRODUCTIONOFWRITER

作者简介

刘晓东：毕业于中国美术学院，获学士学位。现为浙江工业大学艺术学院基础部主任，副教授。

一九九四年创办了晓东画室(Tel:13605809259)，为全国高等艺术院校输送了大量的优秀人才。

一九九七年在中国美术学院助研班攻读研究生课程。其作品在《中国高等美术学院作品全集—色彩集》、《九届全国美展作品集》等书籍中发表，出版书籍《神笔丛书—素描人像技法画例》、《名师指路》、《名家素描表现实例》、《名家色彩表现实例》、《名师刘晓东素描头像》等共30多部。其油画、水彩、水粉作品多次参加全国性展览并获奖，部分作品分别在美国、日本、印尼、香港、台湾等地展出并为机构及个人收藏。

记得在上美院的时候，就立志于做一名教师。四年后，梦想成真，且至今仍在从事着这项自己所热爱的工作。说实在的，教学工作是辛苦的，基础教学尤甚。也许是多方面的原因吧，我常常回避与艺术家的正面接触，潜心研究基础教学这块不被人重视，而又实实在在、不可缺少的工作。

基础教学，它涉及的范围很广，因此不是一两句话能解释清楚的，真可谓是仁者见仁，智者见智的事。色彩教学也不例外，这里借此机会，我只谈谈基础教学中的一种教学方式：改画。

对初学者来说，我很唯心地说，改画在教学过程中，是最直观、最直接、最有效的一种教学方式。当然，对老师来说是比较劳心和辛苦的一项工作。因为在改画的过程中，每时每刻都渗透着老师的教学宗旨，如对形体、构图的把握，物体与物体之间色彩的相互关系、冷暖、对比、和谐、表达处理等等。

一张画，经过老师短时间的改动，立刻让人耳目一新。画面中改过的地方，清清楚楚地告诉给学生，原画中所存在的问题。并且，大大地刺激了学生的视觉，激活了学生的学画思维。

我教了多年的高考美术班，学生十分欣赏我的教学思路，特别是教学改画这一重要环节，百分之九十以上的学生表示肯定，且受益非浅。因此，吉林美术出版社的张主任与我约这一主题的稿子时，可谓不谋而合。我们经过长时间的酝酿之后，编绘了此书，详实地再现了“画”在经改动后，所给予我们的真实感受，并配有简洁明了的文字解释。相信青年朋友通过对此书的阅读后，能有所收获，并能较快地掌握做画的方法。这正是我们共同企盼的。

1 学生作品 此画有不俗的表现，不论从刻画，还是从整体的把握上，都基本达到了学习的要求。然而，背景笔触太明显，而且紫色太突出，空间感也欠考虑，中间的绿色衬布的光源色需要补充，且几个水果的细致刻画有待于表现。

2 改优作品

3 学生作品 这幅画总体看起来画得还可以，只是存在一些小问题，如：罐子冷色用量过大，后面瓶子受光面暖色过量，还有前面水果的塑造还有待于加强等等。

4 改优秀作品 改动：1、多保留，少改动；2、罐子上的冷色，加一些暖复色，使灰暖色十分自然地过渡到暗部；3、高光加点冷色，使其丰富而不感觉单调，瓶子上暖绿色调整成灰绿色，以明确光源色的色彩倾向；4、水果和盘子都作了相应处理，以突出主体物。

5 学生作品 该画画面有几个问题需要解决：1、罐子和酒瓶重色过渡到亮色不理想；2、水果在刻画上不够深入，缺少细节的变化，用色上也比较雷同，水果的形体也不够严谨，特别是前面的梨，不那么厚重，显得太轻。3、粉红色衬布的颜色在处理上不老练，光源、环境和固有色三者之间缺乏连接，单调而不丰富。

7 学生作品 不少老师说：“把水果画好了，其它物体表现就不会很难。”我也有同感。我在教学过程中，也是十分强调其重要性，并要求学生要多画，多思考。

这幅画的罐子，在处理上问题还是不少的，亮部的冷色实际上是画脏了，其主要原因是冷色画得太多了，且没有很好地全盘考虑，忽视了罐子本身颜色的紧密结合，再者中间色同暗部色也是没有很好地结合。旁边的那只酒瓶塑造得也不理想。

9 学生作品 这幅画主要是画得太乱，背景衬布干扫几笔的亮色，实属不假思索地信手涂画，造成背景衬布混乱。前面的白布、灰色衬布的色彩倾向不明确，核心主体物（如水果和罐子）都没有很好地加以深入地刻画。

10 改优作品 改动：1、首先调整画面的主色调，明确三块衬布的色彩倾向；2、将不同的水果逐一表现出来，使它们色彩明确，体感强烈，冷暖到位，且有空间感；3、罐子做深入地刻画，同时将后面酒瓶一起画出，这样前后关系就比较协调映入画面，使画面和谐而不生硬。总之，这幅画主要强调的是画面的色调的统一，这往往是考生容易忽视的东西。再者，不论画什么，都要思考在先，不可乱加色，影响画面的整体感。

11 学生作品 我记得这幅画，在学生作画的过程中，曾经改过，如水果和两只罐子。1、可能学生学习色彩的时间不长，所以对灰色的处理还远不尽人意，使得灰

冷色表现得比较欠缺，没有将有彩和无彩系颜色巧妙地结合起来。2、水果在塑造上也还不够，暗部和投影的暖重色效果不佳。

13 学生作品 1、该静物在用光上考虑不当，出现光源的矛盾，使整个画面始终处在一个矛盾的对立体中。2、在主体物体中颜色表现得不够亮丽，体积感不强，素描与色彩两者之间也没有很好的表现，特别是暗部在塑造和观察方法上还需多做努力；高光处也不可几笔草草，影响画面的整体亮度。