

高手画室里的秘密

周利宾教你画 色彩静物

周利宾 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

高手画室里的秘密

周利宾教你画 色彩静物

周利宾 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

作者简介

2002年毕业于山西大学美术学院油画专业。
2009年获得山西大学美术学院油画专业研究生，硕士学位。
2002年至今任教于山西戏剧职业学院。
2000年从事美术高考教育至今，已为国内多所著名美术院校输送大批人才。
已出专著：《周利宾速写》，2007年出版。
《成才之路·色彩》，2008年出版。
《名家色彩》，2008年出版。
《备考特训范本》，2009年出版。

http: //zhoulibin1979.blog.sohu.com
Tel: 15534469999

色彩静物教学课程安排

在各大美术院校的专业考试科目中，水粉静物占有很大的比重。而对于许多考生来说，这也是比较难的一门科目。为了让学生打好色彩基础，我们把色彩课程分为四轮，共六周。整体思路是，一、让学生对色彩有一定程度的认识。二、为考前练习进行提前准备。三、使学生具备一定的主动能力。

第一轮：静物写生。内容：鲜花、水果、陶罐、花瓶等各种形状的器皿。时间：两周。纸张：8K。作画时间4小时。教学目的：第一轮色彩写生练习必须打开学生的眼睛，让他们认识、感受颜色，所以我要摆一些鲜花、好看的静物来吸引他们的眼球。这样会提高他们对色彩的敏感度和作画的兴趣。此轮的学习重点是：对大色调的把握、对素描关系的强调、色彩的冷暖关系的理解，环境色的认识与表现。

第二轮：静物临摹。内容：色彩静物范画。时间：一周。纸张：8K。临摹时间：3小时。教学目的：通过临摹优秀作品，掌握塑造的不同的手法。在一周的临摹中，要穿插1-2天的快速临摹。8K纸。时间1小时。要求学生在一小时内迅速概括大的色彩关系，捕捉大色调。这样的训练可以培养学生更好的整体意识。在临摹或写生过程中要时刻对整个画面有一种控制能力。

第三轮：静物默写。内容：组合静物试题。时间：一周。纸张：8K。默写时间：3小时。由于大部分院校考试均为8K纸，默写居多，所以我们要提前进行默写训练，以便让学生更轻松地适应考试。经过上一轮临摹后，再进行色彩静物默写训练，主要目的是锻炼学生对画面构图、色调、大关系的控制能力，塑造的主动控制表现能力，在默写过程中对色彩关系概念的理解、运用能力。

第四轮：静物写生。内容：较复杂的组合静物。静物信息量要多。
时间：两周。纸张4K。写生时间：4小时以上。通过前三轮的练习，大部分学生对于画色彩已经有了一定的认识，在4K纸上学生容易放得开，深入更到位。这一轮主要目的有以下几点：1. 对画面构图的再认识，如何使构图优美、比例舒适、大小空间得当。2. 色调的和谐、统一。即如何使画面色彩成调子，对冷暖关系的深入认识、理解，通过完成来积累经验。3. 确定塑造手法与提高表现力。由于每位同学观察比较的方式不同，会有不同感受的表现力。要通过正确的观察来寻找适合自己的手法。

高手画室里的秘密

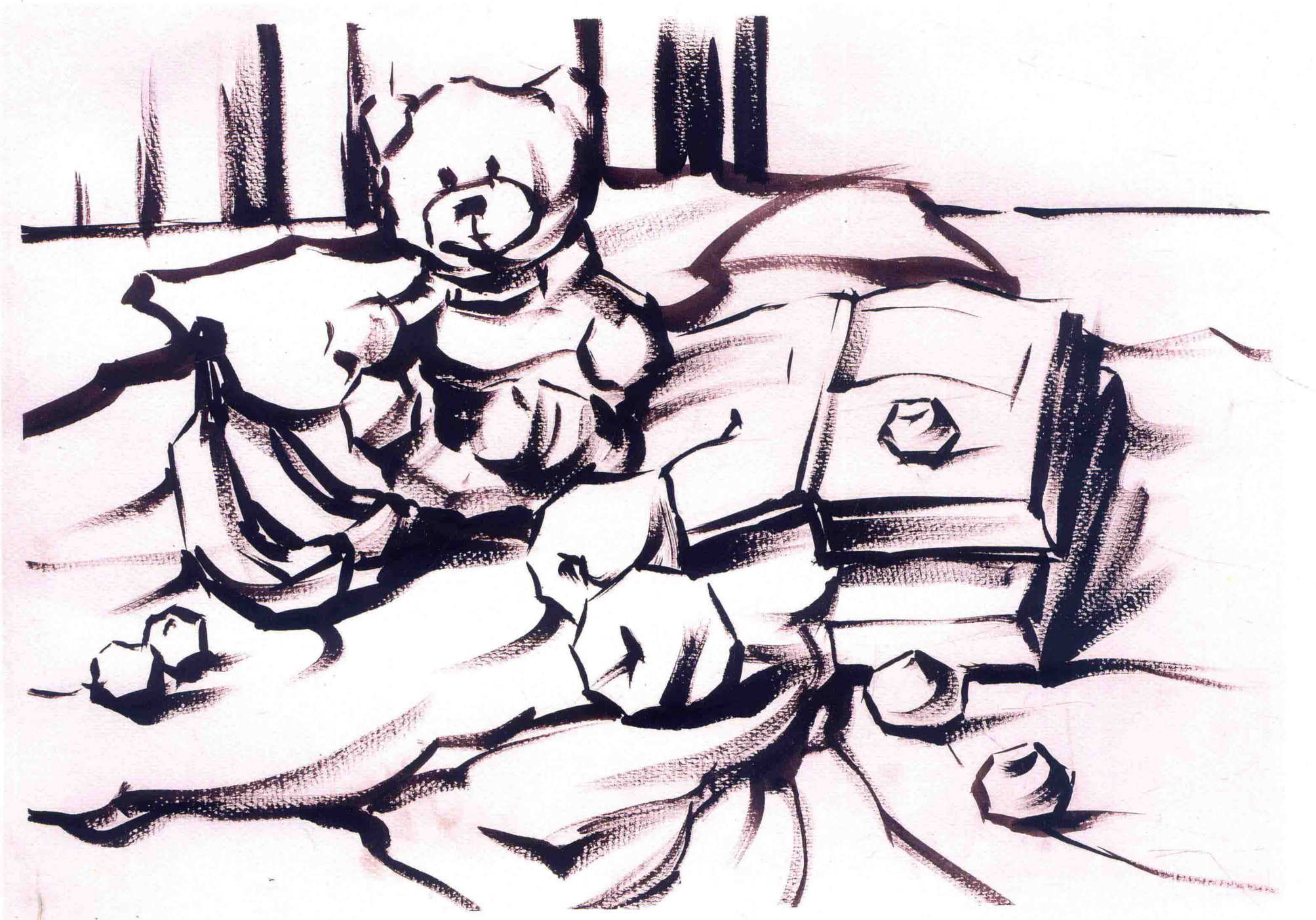
周利宾教你画 色彩静物

周利宾 著

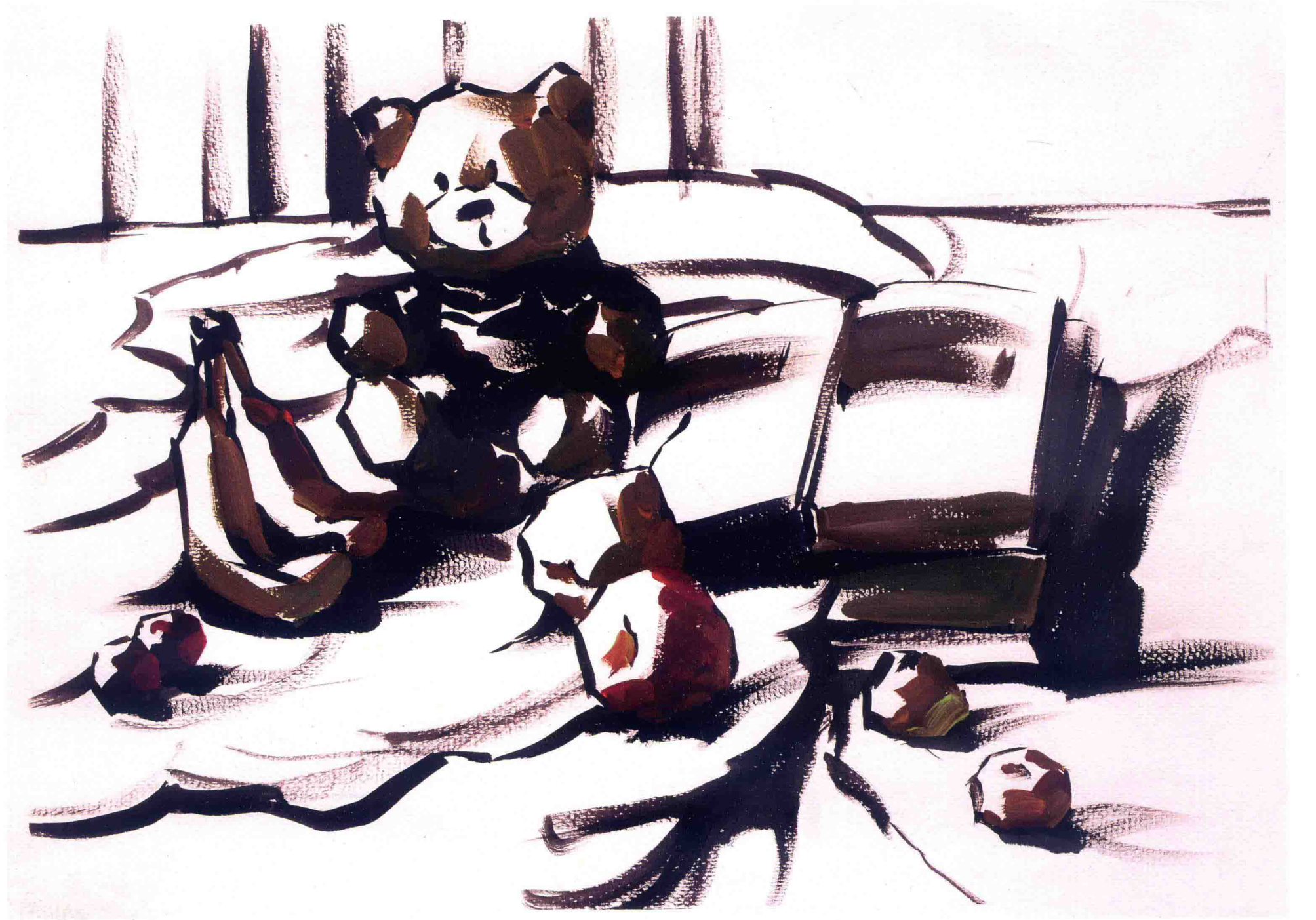
湖北长江出版集团 湖北美术出版社

第一轮 静物写生步骤及要点提示

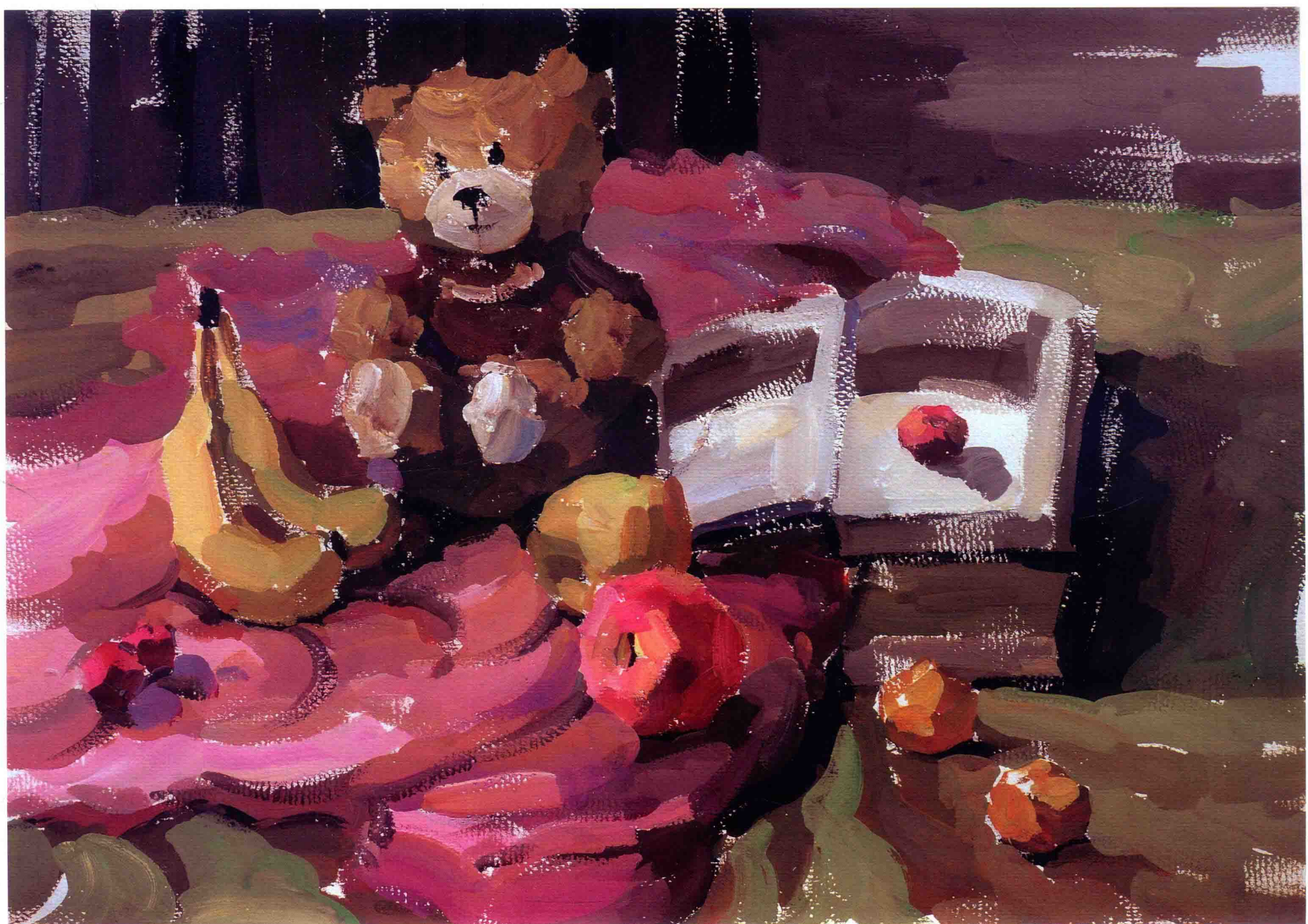
1. 用群青加熟褐起稿。定出主体物及各物体的正确比例，前后关系。重点要交待清明暗交界线的位置，衬布大的方向穿插关系。

2. 用大号笔从主体物最重的部分铺色概括，同时概括其他物体的暗部，要注意冷暖、明暗的相互比较。概括出衬布的暗部。素描关系要准确，注意整体画面的协调舒适。重点在于用笔的结构性。

3. 从主体物的亮部一次概括各物体的亮部色彩。边画边比较其他亮部，同时和暗部做比较，突出层次感。结构感要清晰。

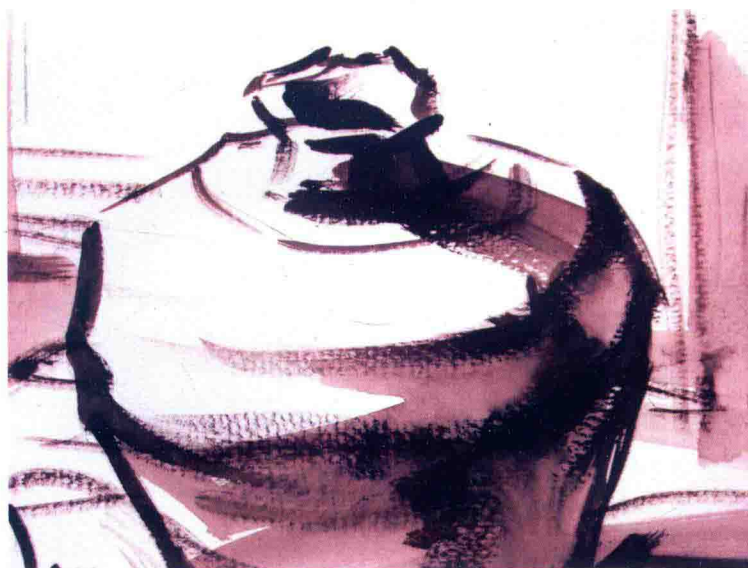
4. 深入刻画主体物。在这一步关键要取舍、突出重点，相互比较。切勿到处画，要有意识地塑造，直到画面完整结束。

第二轮 静物临摹 步骤及要点提示

1. 读懂所要临摹的范画，将画面中各物体的位置、比例、结构准确地画出来，同时表现出阴影关系。构图时要大胆、肯定，切勿描摹。

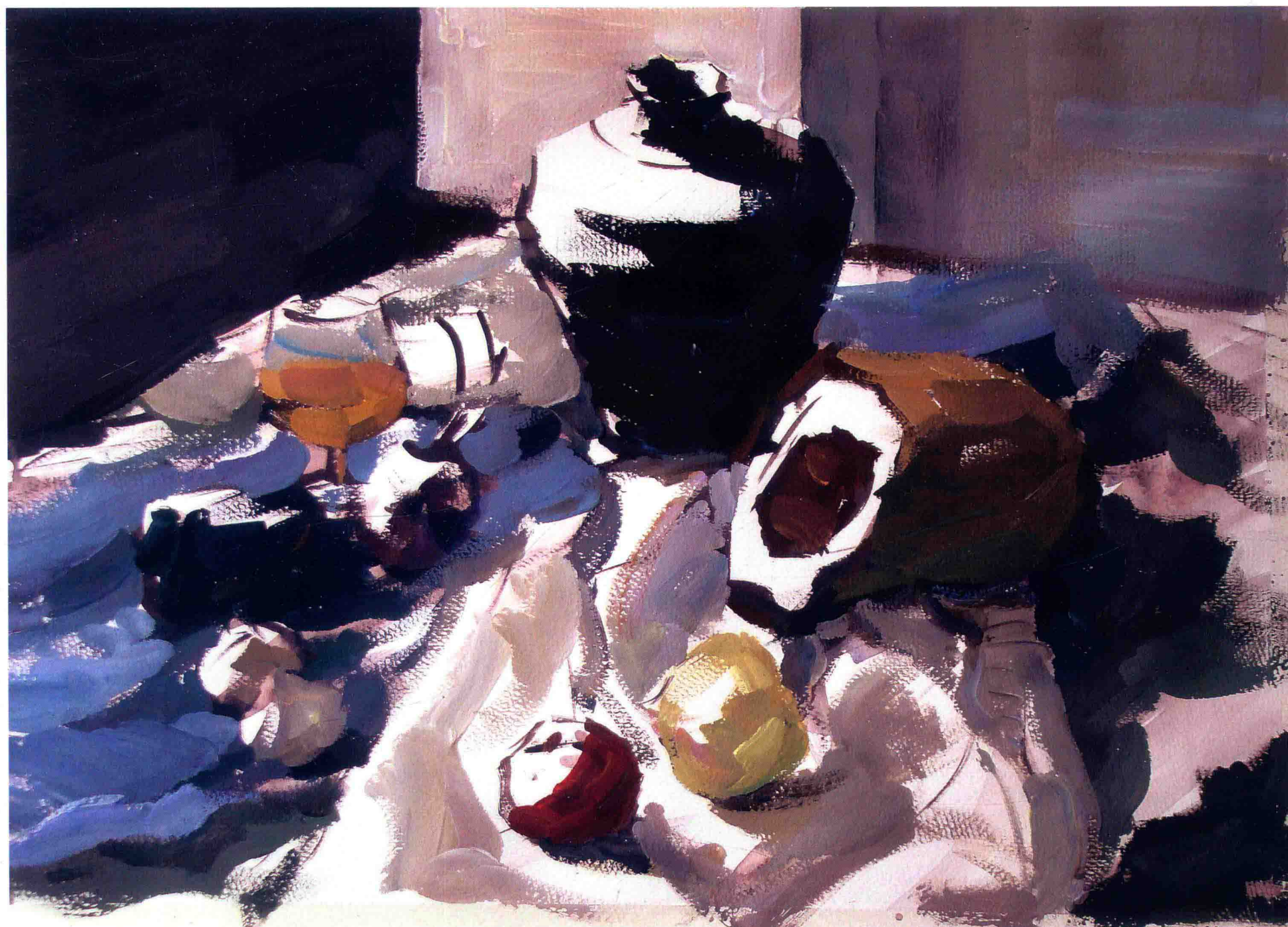
2. 主体罐子的结构要画得明确有力。

3. 物体和衬布的挤压关系要画明确。

4. 物体之间的空间位置关系要表达清楚。

5. 明确范画的色调关系，用较大号的笔从主体罐子最重的部分开始大胆铺色，同时将衬布及环境中较重的地方铺开。

6. 概括主体罐子时，一定要明确底面、侧面、明暗交界线的结构转折变化，概括得要整体且结合环境关系，画出反光的变化。

7. 画颜色较鲜亮的物体时，要考虑其在环境中的冷暖变化，切勿画得太纯、太火。

8. 画体量较小的其他物体时，要和主体物进行比较，概括得简单些。

9. 将罐子南瓜的亮部的颜色确定，突出画面的中心。

10. 确定罐子亮部颜色，一方面要看范画，另一方面根据你前面所概括的关系来确定，在临摹过程中要学会主动思考。

11. 杯子亮部的颜色尽量地亮些，以免在深入过程中提不起来。

12. 将画面中其它较亮的部分铺开，同时对主体物及重要部分加强刻画，这样才能保持较好的空间关系。

13. 塑造罐子时要突出质感，拉开和其他物体的感官感受。

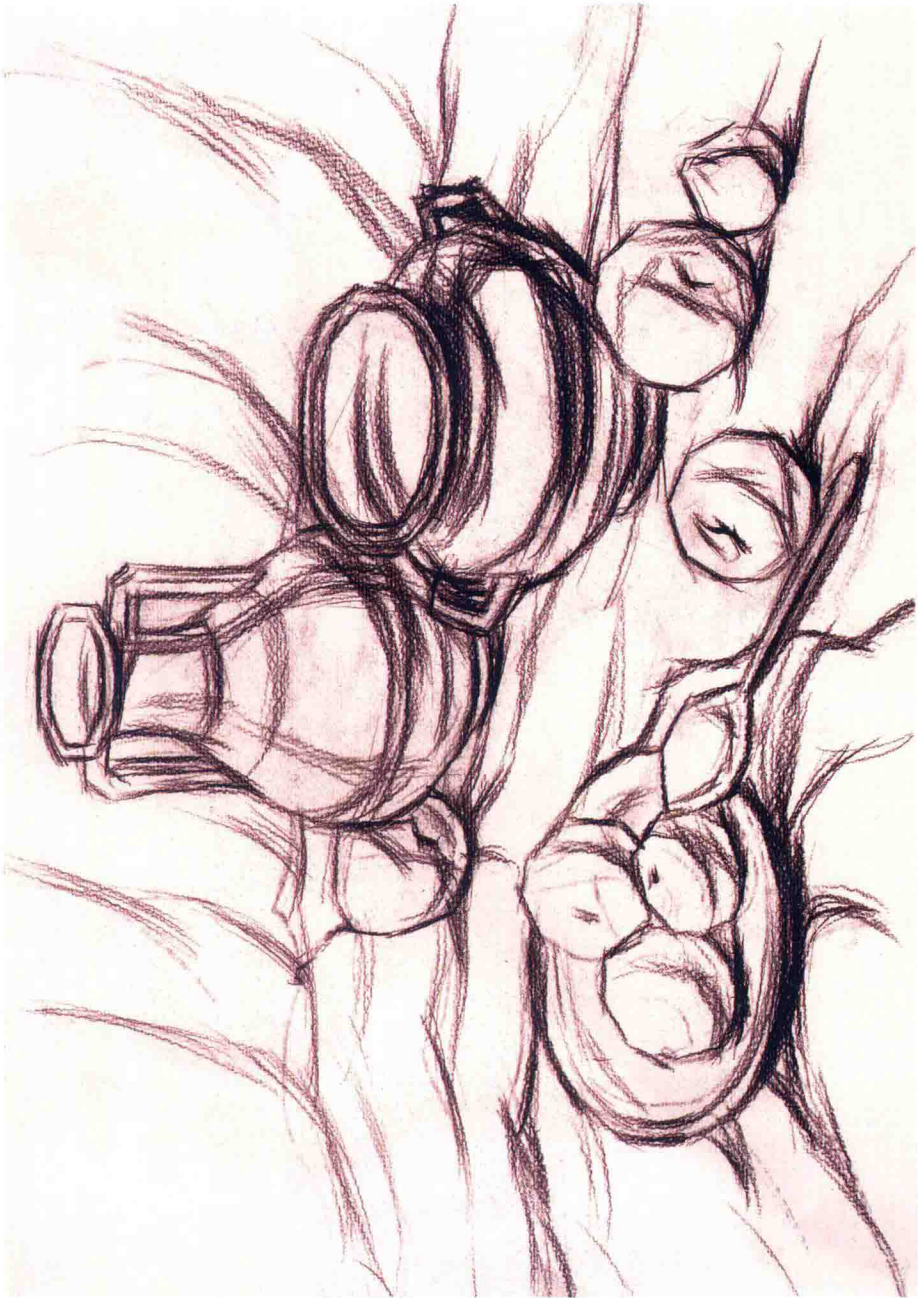

14. 前面浅色衬布概括时一定要透亮、明快，画面色调要拉开。

15. 抛开范画，根据你现在临摹的程度，不断比较，进行深入刻画，通过临摹，要达到认识、理解、掌握、熟练的目的，而不是一味地描摹。

1. 用铅笔准确地画出物体的结构关系，物体和物体之间关系，以及物体和衬布之间的关系。重点：①构图要饱满、优美、舒适。②比例、结构要明确肯定。③物体和衬布接触挤压点要画肯定。

2. 默写时，尤其开始练习默写时，一定要讲究规律性。所以我们先从主体物的明暗交界线入手进行概括，同时概括与其关联的物体以及其他的物体。重点：①概括时要从暗部入手。②概括时要注意结构的转折。③概括时要注意比较各物体之间的色彩关系。

3. 和暗部比较，概括主体物的中间部分，同时比较地概括其它物体的中间部分，要注意比较色彩的冷暖倾向，拉开物体前后的关系。概括衬布上的投影及较暗部分的衬布。要轻松地画出光源左侧及右侧衬布的区别，但要大胆概括，切勿影响物体的突出性。重点：①比较各物体的色彩倾向。②边概括边拉开画面的空间关系。

4. 从主体物亮部入手，不断比较，使画面光感自然充分，但不要画得粉气。确保画面大的色彩空间关系舒适正确。前面的局部物体可画得强烈些，增强空间感。重点：光感要表现好。

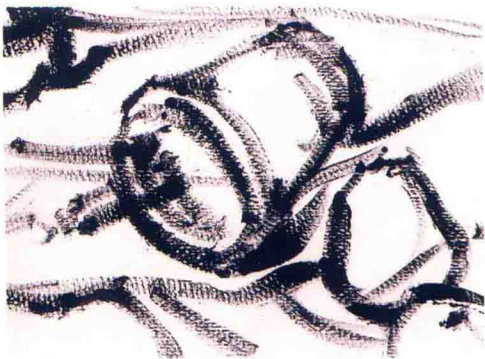

5. 掌握好默画时间，以空间和色彩关系为主，对物体进行深入刻画。画面边缘分析比较，对于一幅考试作品，切勿描摹，浪费时间，浪费精力，浪费材料。重点：深入时要果断肯定。

第四轮 静物写生步骤及要点提示

1. 确定画面构图，生动勾勒出各物体的动态及比例位置关系，用笔轻松自然。

2. 躺倒的杯子要画好和桌布的挤压关系。

3. 用色要干净些，用大些的笔直接从主体物暗部概括铺色。同时将较亮的部分一同概括，把握好直观感受。

4. 前面的小罐从一开始概括就要表现力强些，用笔要大胆肯定。

5. 每个物体概括时尽量一次性找准感受，用色要大胆，可适当夸张加强。对比也要尽量拉大。

6. 铺衬布时切勿脏、乱、花、根据直观感受，尽量简单，亮些。但层次空间感还是要拉开些。

7. 边概括，边拉大空间，刻画主体局部，表现力要体现在用笔、用色、更重要的是要用感情去作画。

8.9. 前面部分要精彩，但切勿画碎，小罐要画透明，区分出不同质感。

10. 将整体色调控制好，空间感要强些。

11. 调整画面关系，回到第一感受，适当改动，切勿刻画过头，破坏画面的协调感。

单个静物写生步骤图 罐子 瓶子篇

