

名家

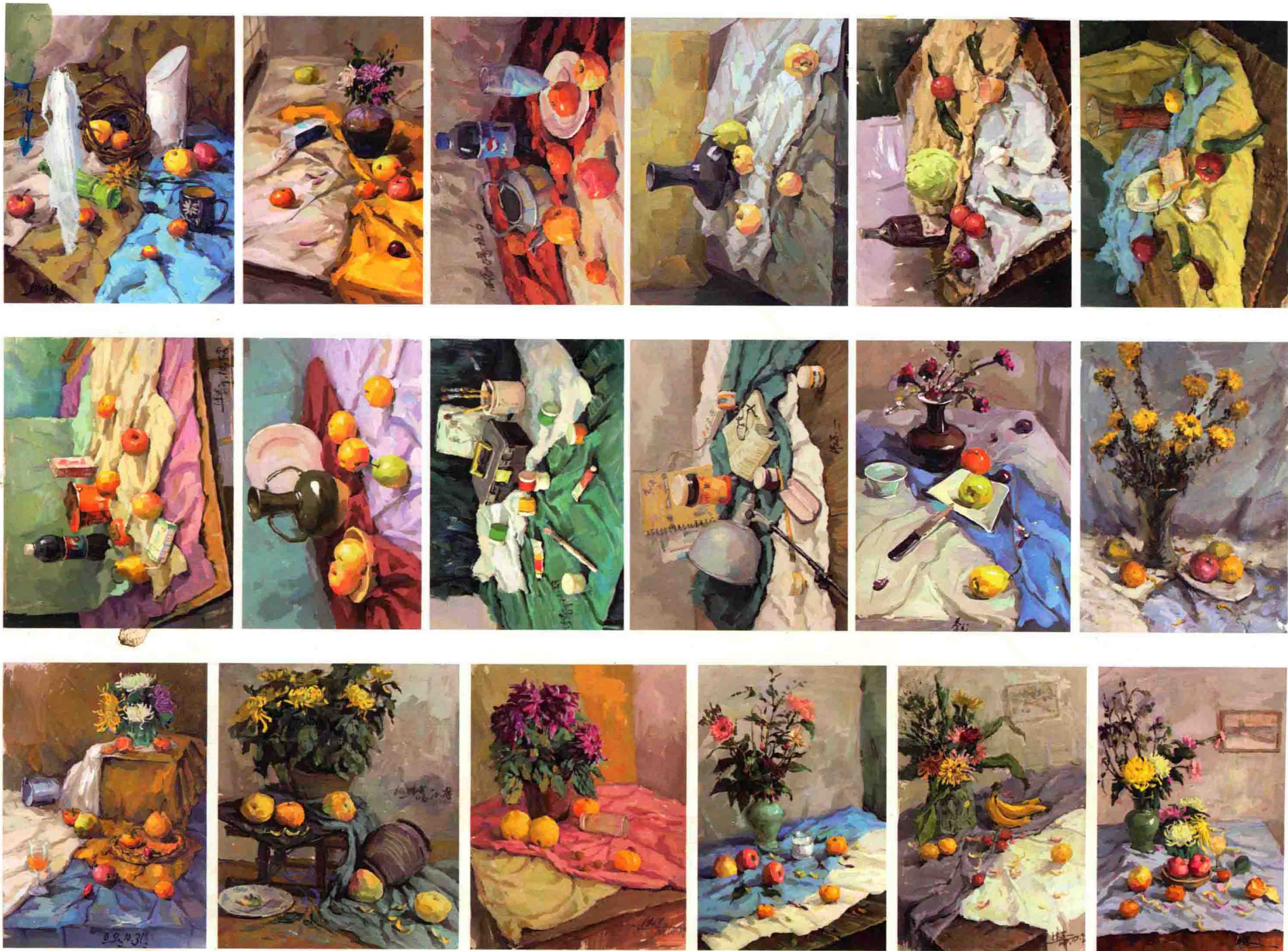
艺术教学课稿专辑

绘画阶梯教学丛书·大范本系列

梁伟志 秦允水粉静物教学

梁伟志 秦允 著

图书在版编目（CIP）数据

梁伟志 秦允水粉静物教学 / 梁伟志, 秦允著. —合肥 : 安徽美术出版社, 2010.6
(绘画阶梯教学丛书. 大范本系列. 名家艺术教学课稿专辑)
ISBN 978-7-5398-2354-6

I. ①梁… II. ①梁… ②秦… III. ①水粉画: 静物画—技法(美术) IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第089810号

策划编辑: 谢育智 毛春林
责任编辑: 马 涛 毛春林
责任校对: 司开江

名家艺术教学课稿专辑 绘画阶梯教学丛书·大范本系列 梁伟志 秦允水粉静物教学 梁伟志 秦允 著

网络支持: 安徽美术出版社网站 <http://www.ahmscbs.com/>

出版发行: 安徽美术出版社(合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F)

编辑热线: 15255190979 0551-3533612 毛春林

全国销售热线: 0551-3533607(或0551-3533609) 姚健 李春鸣

安徽省内销售热线: 0551-3533604 马燕 都亚鹏

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

版 次: 2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

开 本: 889×1194 8开

印 张: 6

书 号: ISBN 978-7-5398-2354-6

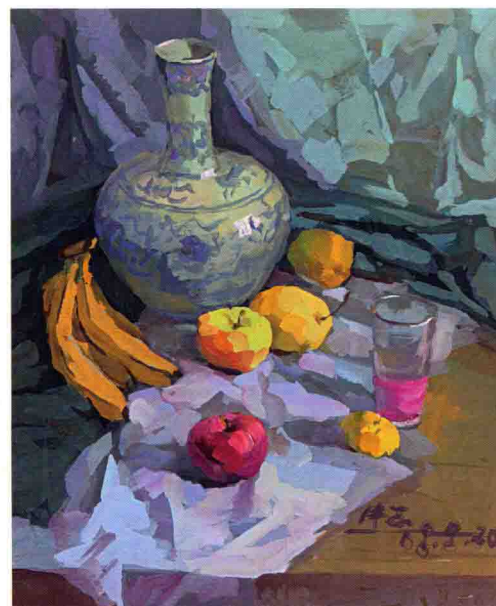
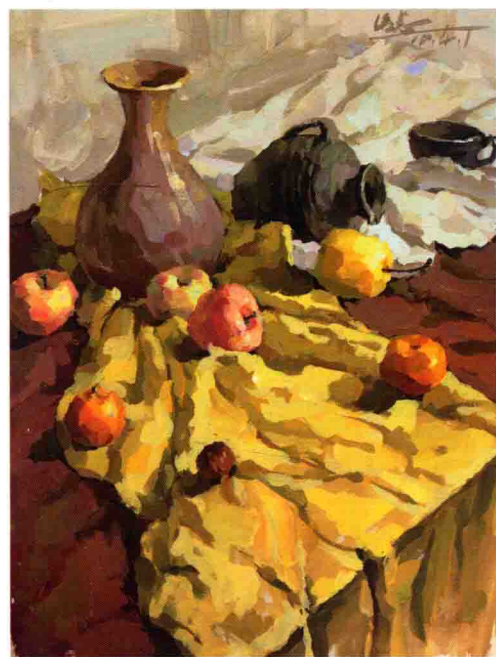
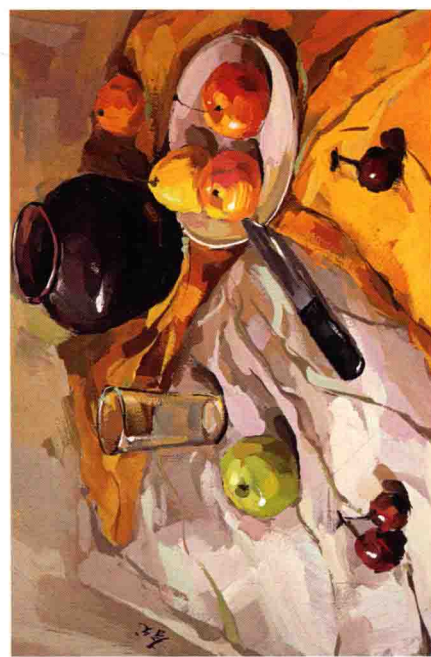
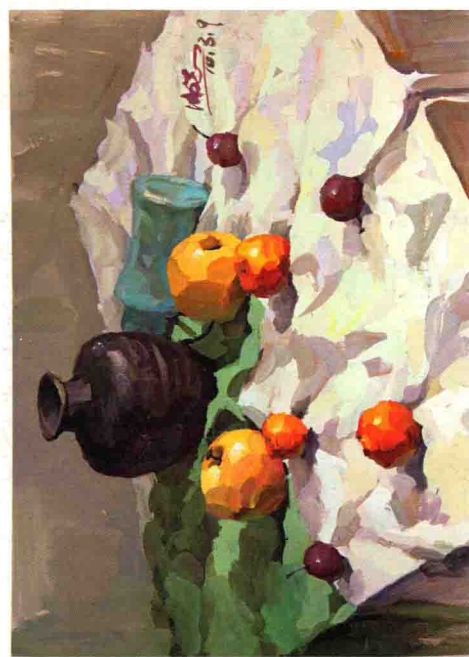
定 价: 42.00元

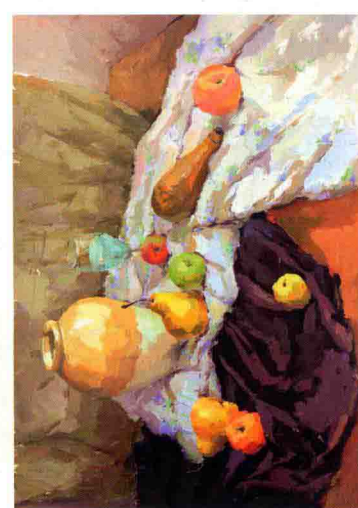
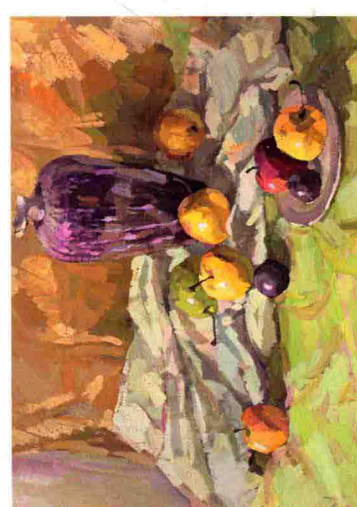
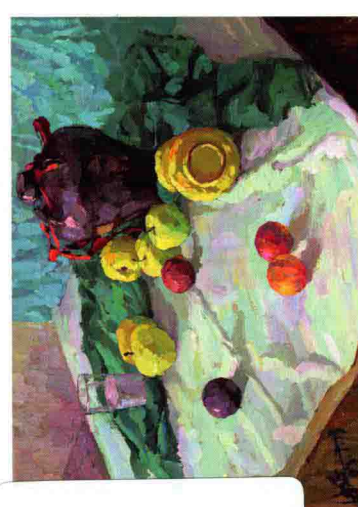
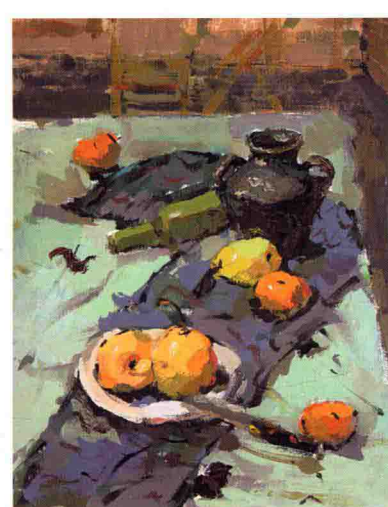
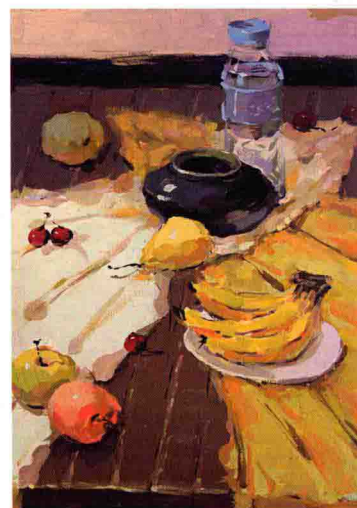
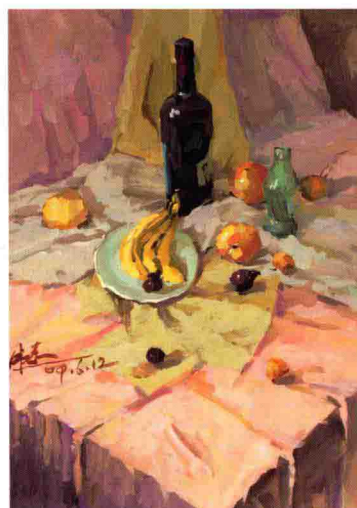
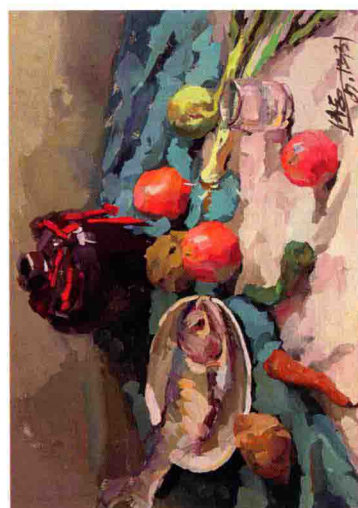
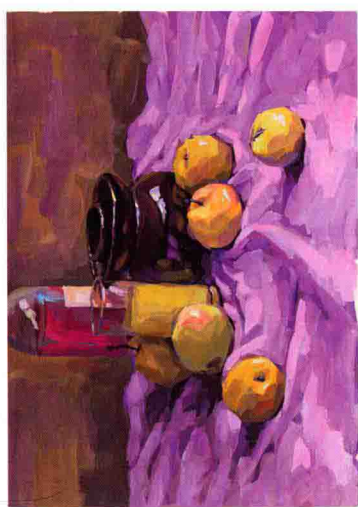
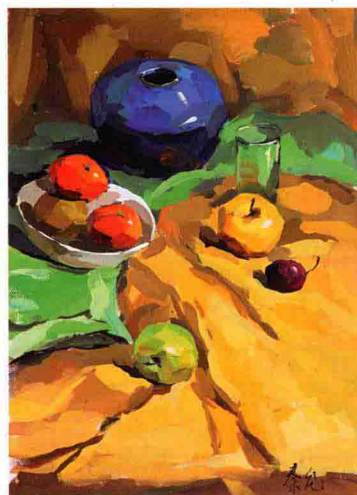

梁伟志，毕业于安徽师范大学油画专业，进修于中央美术学院。其作品多次入选中国美协及吉林艺委会编著的画集。多年教学积累了丰富的艺术高考应试经验，教学灵活多样，技法娴熟，深受学生欢迎。

秦允，安徽利辛人。2005年毕业于阜阳师范学院绘画专业，获文学学士学位。2003年至今，一直从事于美术高考培训，教学方法灵活、实效，教学成果颇丰。

前言

1.从美学角度来看,描绘静物是人们日常生活审美需求的一个反映。另外,它在绘画基础训练中又有十分重要的地位。色彩静物写生是色彩训练最基本手段,因为可以在稳定光源下,长期研究光色关系,所以静物写生或默写常作为各类美术院校入学考试的主要内容。

2.我学画时,也走了不少弯路,那时像现在这样可以借鉴的好书很少。如今在高考第一线授课多年,也总结了一定的经验,在教学中,我们反对学生机械模仿。因为艺术教育“教其法而不能授起手也”,不能抹杀学生的个性。于是所带学生风格不一,吾等窃喜,这才是艺术教育。尤其是看到学生作出优秀的作品,俨然不是出自一个刚学绘画一两年的学生之手,我由衷赞道:“蓝已青矣!”

3.随着近几年艺考升温,越来越多的学生想通过短期培训来考入一所理想大学。我们有一个愿望,为这些热爱美术或想通过美术升学的学生们出一本适合自己的画册,让他们从中有所收获和启发,于是编著了这本课堂教学师生作品集,愿对广大考生有所帮助。

4.由于时间仓促,本书有不完善之处,还望各界同仁批评指正。

教学随笔

1.画色彩,冷暖对比是一种最强烈的对比,没有冷暖,色彩就无从谈起。但冷暖都是相对的,孤立的冷暖是没有意义的。

2.小的色稿的训练是重要的。一般八开、十六开均可。用时半小时至一小时,初学者时间可以略长。重点在于研究各种色的相互影响、控制关系,解决大的色调,找出物体之间大的色相、冷暖、鲜灰、对比等因素。

3.色彩观察要遵从以下流程:走马观花(感性的整体)—相互比较—局部观察—整体(理性)。

4.“授之以鱼,不如授之以渔”,不要过多依赖老师改画,个人积极主动的学习与研究是最重要的,我们在老师身上吸取的关键是他们的观察分析方法及表现技法。

5.画面中要找出5个之最——最大、最纯、最深、最亮、最复杂。

6.一定要控制好水分,水分大时,干后的对比减弱(明暗、鲜灰),灰亮面要相对干点、厚点。

7.不可忽略投影的重要性,要和物体暗部对比同时画。素描上的三大面(黑、白、灰),黑不仅指物体暗部也包括了投影。

8.明暗交界线预示着结构转折,用笔要肯定,不可太湿。

9.考试属于短期作业,但是平时训练长期作业不可缺少。只有平时“深入”了,考试才能“浅出”。即浅出的前提是深入。

10.要学会用“一个字”来概括你的画面问题。比如“火”“粉”“灰”“脏”等。因为一个字概括的问题,才是你画面中最大的问题。不要钻到局部的小问题中走不出来。

11.和谐而丰富的色彩关系,深入的塑造,是你对自己提出的更高的要求。要把色彩训练和素描相结合,你才能考出好成绩。

12.我们常讲的“暖进冷退”是有条件的,指同明度、同纯度下,暖的色块感觉在前,冷的后退。

13.在一幅静物画中,某一块衬布,或同一色相、冷暖的物体,到底是前暖后冷,还是前冷后暖,是取决于画面整体色彩关系的。

14.深入刻画不要误解为对画的细节,是指抓住充分表现的形体特征和质感的部分,避免死抠局部,要不失整体。

15.张大千说:临摹这种基础训练是“做有本生意”,能做得长远,做得大;而“无本生意”做不得。

16.体会表现空间的五种对比方式——冷暖、明暗、鲜灰、干湿、繁简。

17.同类色调中要从明度、纯度、冷暖、补色对比这几个方面运用。

18.在塑造中,罐口明度及色彩关系变化,罐颈与罐身之间形的穿插关系,是学生容易忽视的问题。

有关试卷评分

常有学生问：“老师，在考试中要想得到高分，有什么诀窍吗？”我要说的是考试没有什么诀窍，只有实力，我们不能靠投机取巧来决胜高考。各院校考查的都是考生的基本素质和能力，阅卷都有一个相对的标准来评分，按照这几条标准做好了，自然得高分。

一、构图

我在教学中用四个字“奇中求正”来概括构图的规律，“奇”就是变化，“正”就是平稳、统一，即在变化中寻找统一、和谐，也就是“均衡、变化、统一”原则。一般选择正面等常规视觉角度易表现，根据物体高低选择横构图或竖构图。能力较强的同学，可以选择强俯视或侧面逆光，或增加媒介（如窗户、墙面等）来分割画面。

在默写中，应先安排主体物（可能不只一个物体）位置，然后把大的物体（或小的物体多个组织在一起）与主体物靠近，构成视觉中心，再把衬布穿插于画面中，最后根据构图摆放点缀性的小物体。

二、色调

色调是画面大的色彩倾向和类别，所谓以一种主要的色彩来统一画面，实际上就是在相互对立的色彩中缓和对立的色彩矛盾，强调一方，减弱一方，从而产生色彩的协调感。

色调由色相、纯度、明度、色性、面积大小、光源色、环境色、固有色等因素构成，画面中的色彩关系应该是有机的，有序地进行统一才能形成和谐的色调，但不能忽视对比色的因素和点缀色的因素，应是“大统一，小对比”。一般从以下几个色调加以练习：1. 同类色调；2. 邻近色调；3. 对比色调。

三、形体、节奏

静物写生中，同学们可以根据需要适当移动物体的位置或改变物体比例、大小。尤其是默画中一定要注意物体各自特点，大小、高矮、比例、面积，疏密的比例美感及物体的质感表现，用笔的方圆、软硬使画面有较强的节奏感。

四、色彩关系

任何物体存在一定空间之内，它们的色彩必然是与周围邻接的物体相互影响、相互制约的，从而形成一定的关系。这就是色彩关系，它的变化规律是固有色与光源色、环境色的对立统一规律。在作画中，一定要树立一个整理的观察方法，在固定光源下，从色相、色度（纯度）面积大小来确定色调，找出画面中最暗、最亮、最冷、最暖、最饱和、最灰等差异，以主体色为中心，来调整它们自身的变化，把色彩控制在一个整体环境中。

五、塑造与深入

各个物体塑造根据自身所在的色彩关系，用笔随结构走，局部表现时，要始终保持整体的观察方法。物体质感的表现要根据物体吸收、反射光的能力来处理固有色与环境色的对立统一，高光与反光也是表现物体质感的重要方面。需要注意明暗交界线是物体大的结构转折点，用笔要方、肯定、略干，要随结构走。主体物中，罐口等表现很重要，口部画得好了，罐子才能很精彩，这是很多考生忽视的问题。

六、艺术感染和与表现手法

这是得高分的主要因素之一。客观色彩只是艺术表现的依据，每个人性格不同，知识结构、艺术修养也有所不同，对色彩感知、感悟也有差异，所体现的画面效果也肯定不同。只有认识、理解色彩并感受到色彩，才能充分表现。

任何画种都讲究用笔，要根据不同对象选择不同用笔方式，真实、生动地表现对象，可以增加画面的意境和艺术感染力。最常用的笔法有摆、刷、揉、点、扫、勾、拖等。

橙汁与面包写生步骤

一、用赭石起稿，画出各物体的基本形状，大体位置及空间关系。

二、确定画面的整体色调，注意色彩的冷暖、鲜灰变化。

三、从饮料瓶入手，依次在各物体的中间色调的基础上进行一定的深入塑造。

► 四、从整体出发，做深入调整，丰富画面关系。

画具写生步骤

一、用单色起稿，注意画面构图图的稳定、节奏、疏密等关系。

二、从重色入手，依次铺开，考虑画面大致效果，暂不深入。

三、进一步塑造，注意形体与色彩的结合，保持画面整体色调。

▼ 四、在整体的基础上，深入刻画，注意衬布的起伏、转折，重点塑造画面主体物，塑料的质感要表现充分。

花卉写生步骤

一、采用竖式构图，用单线先勾勒确定花与花瓶在画面中的位置，再组织水果等小物体，注意物体疏密关系。

二、大块铺色，画出物体的基本色。颜色不必太丰富，同时用色彩的冷暖拉开空间。

三、深入塑造，重点塑造主体花卉，水果、衬布也要同时跟上。注意各物体色彩的区别与联系。

► 四、调整。从整体出发，丰富画面层次，特别是物体的质感与特征。

秦允 作

梁伟志 作