

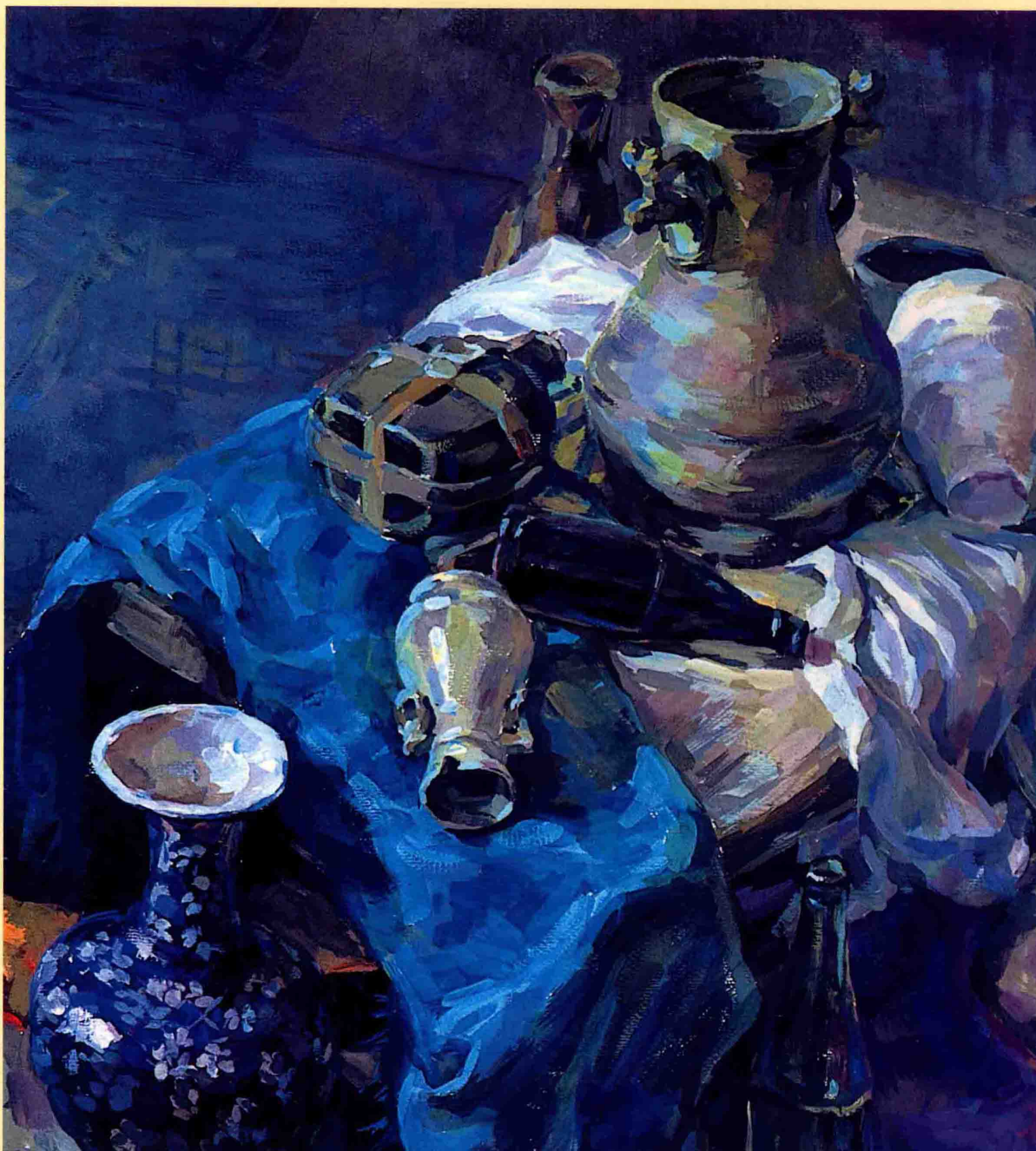
DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

顶点画室
名师讲座

色彩静物

高银河 主编 宫六朝 序

● 全新步骤图及详细点评供考生临摹学习
● 全新精选顶点画室2003-2004年考生优秀作品

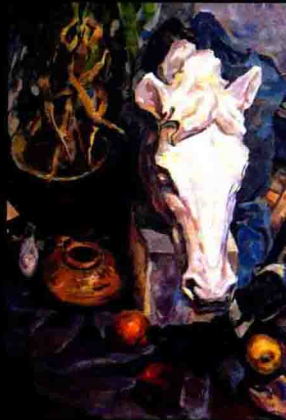
黑龙江美术出版社

顶点画室名师讲座

DINGDIAN HUASHI MINGSHI JIANGZUO

高银河 主编
宫六朝 序

色
彩
静
物

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物 / 高银河主编. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005.1

(顶点画室名师讲座)

ISBN 7-5318-1292-4

I. 色... II. 高... 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 (2004) 第 129455 号

责任编辑: 咸泽寿

装帧设计: 咸泽寿

文字校对: 陆文源

顶点画室名师讲座—色彩静物

DINGDIANHUASHIMINGSHIJIANGZUOSECAIJINGWU

编 著: 高银河

出版发行: 黑龙江美术出版社

地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮政编码: 150016

印 刷: 东莞市彩天印刷有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/12

印 张: 3

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-5000

书 号: ISBN 7-5318-1292-4/ · 1293

定 价: 19.00 元

序

·宫六朝

近年来,随着各重点院校及各大艺术学院的不断扩大招生,美术热也进一步升温,使原本被中学生视如弃物的美术课,一夜间变成了那根最抢手的升学救命稻草;反之,随着艺术考生的大幅增多,又促使许多大学相继开设了美术专业系,逐步形成了全国普遍性的各级艺术院校,更多的更广泛的为考生们提供了升学与学习的机会。

因而,各种形形色色的考生,为了实现各自不同的梦想,纷纷奋身挤入这激烈的考场当中,形成了一股浩浩荡荡的艺术考生大潮。他们中的一些人曾有过美术基础,一些人只是对美术有过一点点的接触,更多的则是为了实现大学梦半路出家临阵磨枪的门外汉。因此高考前的美术培训在大气候下一下子成为迫切的需要,成了燃眉之急。

根据考生们的需要全国各地的考前培训画室犹如雨后春笋,一夜间四处林立。而这些考前培训画室的培训目的十分直接,无疑便是怎样让学生能够在短时间内在艺术造诣上得到提高,达到迅速有效的提升,以实现其高考目的,换言之,高考前的美术培训,其目的可以十分明白而简单地理解为:只是提供打开艺术院校大门的钥匙。顶点画室就是当前比较引人注目的美术高考培训基地。

顶点画室的美术高考培训之所以能越办越好,总结这个学校的教学管理经验有几个方面:一是顶点画室在基础教学方面创建了一套系统全面,有的放矢的绘画教学完整体系。顶点画室的创办人高银河毕业于鲁迅美术学院油画系,既有扎实的绘画功底,又有教学管理的卓越才能;二是教学管理极为严格,他的严格可从要求学生作画的每一根线条,每一幅画面构图形式,以及画面的难度和深度永无止境的高要求。同时,他对学生的教学纪律管理更是让许多学生感到了“魔鬼”般的严格;三是顶点画室有一大批来自鲁迅美术学院各绘画专业的高才生任教,这些小老师们都是高银河一手教出来的得意弟子,他们对顶点画室怀着深厚的感情,对高银河这个恩师又十分的忠诚。高银河的教学思路更多的由这些弟子们全面贯彻到教学训练之中。这使顶点画室的教学质量始终保持着高水平。

顶点画室有自己独特的教学风格和特色。在美术高考培训课程中敢于增加美术基础训练大难度的课题,比如素描、色彩类的写生,其静物摆布得相当复杂,难度很高。课堂经常会把几个石膏像、衣服、器皿这样复杂的东西组合为一组静物,这种难度的静物在美术学院也不多见。而作画的步骤在要求学生用线条清晰地勾勒出整体的物体结构和透视后,描绘画面调子,色彩关系时,又让学生们从一个局部深入画起,从这一个局部推向另一个局部,逐渐向画面整体去完善。待把整个画面都完成后,再进行整体调整。此作画方法是把极为复杂的物体分化又组合,个体突破又全面进攻,这在美术教学中也是一个特色。尝试工具材料的运用上,顶点画室鼓励学生们去大胆探索。比如画素描运用有色纸、铅笔、钢笔、圆珠笔、碳条、色粉笔、水彩等多种材料进行素描语言研习,以此来开拓素描的绘画语言。在色彩、静物、人物的写生中,除广泛探索材料外,又在技法中不拘泥于块面,点彩等画法,只要画面能达到最佳效果,便提倡学生们敢于实践。另外顶点画室的速写课所涉猎内容十分广泛,人物、风景、动物、植物都是练习对象,不仅要求质量,而且数量也每天每人必须完成三至五幅,这种要求常使学生们苦不堪言,也正是这种积极的教学探求和严格作画要求,才使顶点画室的美术教学得到长足发展。为了提高学员们的综合艺术素养,高银河还和其他教师一起,精心安排了一系列的教学辅助活动。画室常年备有大量国内外画册供学生阅览,时常邀请专家前来讲学,开设幻灯、录像、技法课。欣赏和解读一些大师名作,定期观看展览,进行户外写生,还另设艺术设计课、文化课辅导等,学员们徜徉在艺术的海洋里,充实而快乐地学习着。

高银河常以“业精于勤荒于嬉,形成于思毁于随”的古训勉励自己,教育学员。这也体现“顶点”的治学理念:勤奋严谨,进取创新。“顶点”的老师决不要求学生紧随其后,亦步亦趋。他们认可基础扎实的学员们进行形式上的创新与尝试,但不鼓励学员们对一些所谓的“现代艺术”的跟风盲从。高银河坚持自己的教学宗旨,扎实的造型功底才是学员们前进道路上的基石,美术高考升学率的关键保证,迈向艺术自由王国的必由之路。

顶点画室的教学实践创造了奇迹般的升学率,帮助一大批有志于献身艺术的青年学子圆了大学梦,更为社会培养了具有相当水平的艺术人才。我相信高银河以他的业务实力和敬业精神,在今后的日子里,一定会把顶点画室办得更美好。同时也希望顶点画室的这套名师讲座丛书能给所有参加美术高考的考生以帮助。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

组合静物（沙发、罐子等）

步骤一：起稿时用铅笔轻轻地勾勒出所画静物的大体轮廓，注意处理好构图、空间布局、远近透视等画面重要关系。

步骤二：用点彩的笔触，将大的明暗色调及物体的固有色调表现出来，要利用笔触的疏密变化控制亮调及画面空间布局。

步骤三：用密集的笔触将画面大的黑白灰层次及静物的固有颜色刻画出来。并注意色彩冷暖关系变化，以及环境色对固有色的影响。

步骤四：收尾阶段背光暗部区域色调的层次关系要刻画到位。既要整体统一，又要变化丰富。受光亮部区域要表现冷暖色调的微妙变化。自然光的冷调颜色与静物实体固有暖颜色交织在一起会产生异常丰富的色彩效果。

图1是一组难度较大的静物写生习作，画者用空间混色及点彩画法精彩地表现出了自然光下的这组静物，画面色调丰富细腻、光感强烈。通常美术高考色彩静物试题中一般不会出现这种难度的考题，但是在考前的训练中我还是会安排一些有难度的大型组合静物，让学生画长期写生习作。这样做的目的是使学生有足够的课时去研究、反复深入地刻画一组静物。在深入过程中学生们会遇到诸如素描方面和色彩运用及画面整体控制方面的多种问题，并在解决这些问题的同时，也积累了深入作画的经验，并熟练了作画技巧。而短期作业则解决不了此类问题，在现定的短时间内学生只能画得略微深入就停下了，这样只是锻炼了色彩感觉，而基础功却未见有质的提高。学生们往往只是学到一些皮毛、表面的东西，所以我主张在考前培训中，既要布置短期作业，也要让学生画一些有难度、复杂的长期作业。来磨练他们的绘画能力。当然这也要根据学生自身能力和程度而定，要由易到难，循序渐进地训练。只有平时的训练难度加大了，才会在考场上游刃有余，收放自如。

图1

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

组合静物 (石膏、马头等)

步骤一：用铅笔选好所画物体大致轮廓勾勒出来，要注意物体前后远近、大小面积、透视变化、空间布局要合理。

步骤二：用大号湿笔薄涂，将大的明暗关系及物体的固有颜色铺出来，注意大面积涂色时，颜色明度可比实物略低一些，并尽量不要掺白粉，防止画面发灰，为下一步深入时打基础。

步骤三：这一步要从整体入手，循序渐进的刻画每一个局部，由于有石膏像，要注意观察环境色对石膏像的影响，以及明暗交界处冷暖关系的变化。

步骤四：在进入尾声的时候，刻画在完善细节的同时，要着重画出灯光下静物的冷暖关系变化，其在白色的石膏像上冷暖变化颇为微妙，需要细心观察体会。

图2 是一组中等难度的静物写生练习，完成时间约为4-5课时，无论是难度还是作画时间都接近高考考试，画者在限定的时间内，将灯光下的这组静物刻画得比较精彩，石膏、马头造型准确生动，冷暖变化丰富，笔法运用娴熟。

图2

图3

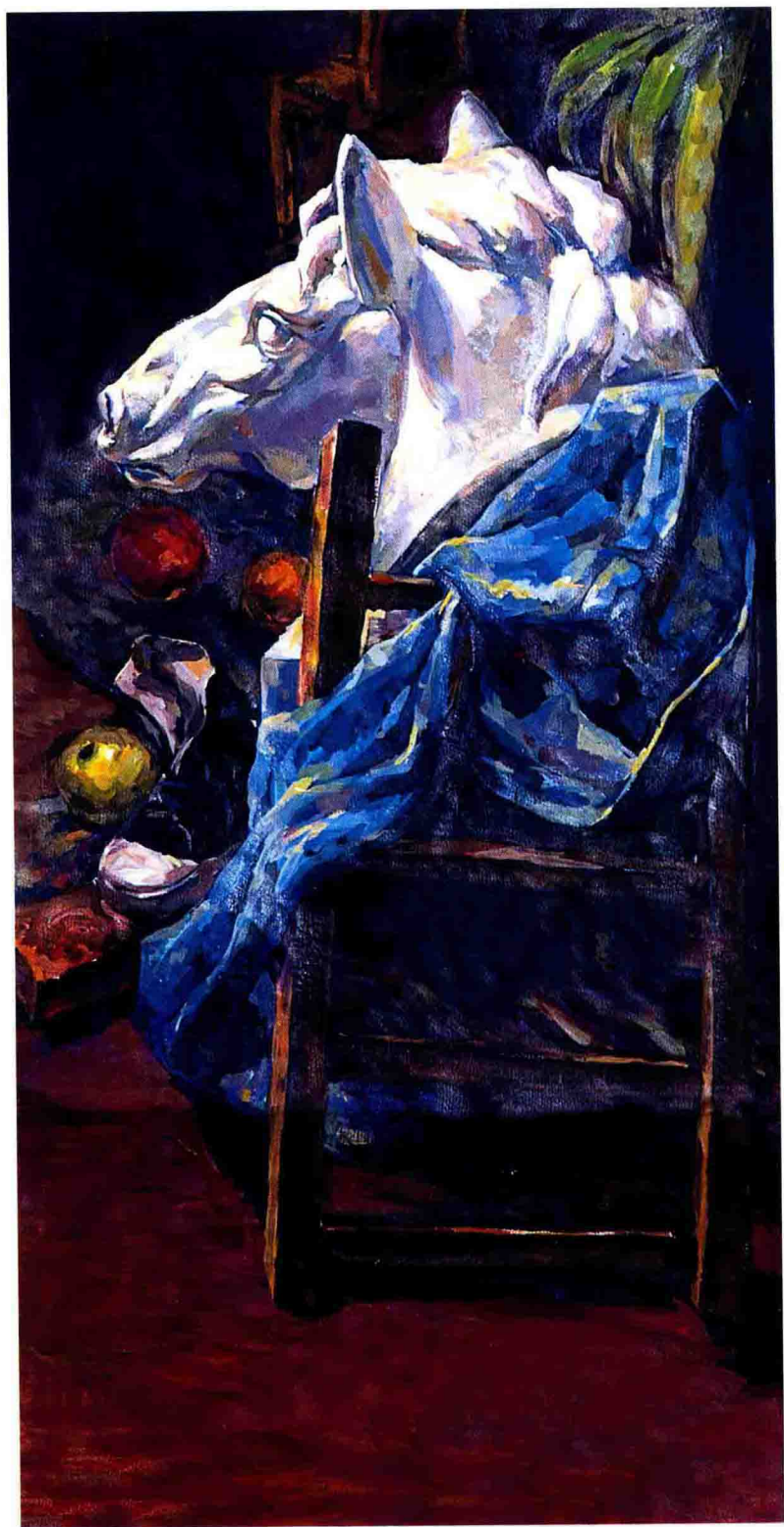

图4

图4、图5是同一组静物不同角度的两幅习作，画面构图、布局紧凑合理，物体造型刻画准确到位，整体色调以及黑白灰大关系都控制得井然有序。这说明只要画面构图、布局合理、色调统一，造型准确，不管什么角度，都能画出精彩的画来，有些学生平时训练时很在意角度的选择，其实大可不必，因为考试时按号入座，不可能都选到理想的角度，只有平时训练时不挑角度，勤练多学，才能在考试时不管遇到哪个角度，都不会使自己感到惊慌失措。

关于色彩静物与色彩静物考试

色彩静物写生是进行色彩研究的首要课题。画面的色彩是通过色与色对比从而产生的“彩”，而万物的固有色彩是通过光的作用产生的，有了光就有了色，所以光与色之间的关系实际上正是色彩研究的主要问题。能够正确地判断分析静物的光与色的关系就成了色彩学习与训练的重要课题。

光照使物体有了色，同时有了光、彩。也有了明暗与形体独立的观察对比，一个物体的色彩关系就是明与暗的色彩关系。

但是对于这些初学的考生来讲，在考前连最基本的素描都仅仅是刚刚接触，又要更多的兼顾到诸多与色彩有关的色彩知识，这对于仓促到不足一年或不足十个月的考前绘画训练来说，单纯从时间来讲，就已经少之又少，又难上加难了。怎样让学生把这些时间更好地有效利用起来，则是这一年考前学习的首要问题。考虑上述的色与光的对色因素，我们不难将单纯的素描与色彩，从光、光影上联系起来。注意引导学生从学习素描的最初就加强对色彩的认识，让学生把从零到有的有限时间运用将素描与色彩科学地结合起来，从而很好地完成考前的色彩静物训练。

在指导学生的过程中，我采用了慢慢地将明暗融入色彩，渐渐地从素描过渡到色彩的一个逆向的结合方法，以下本书所展示的大多数作品是学生在跟随我学习的过程中通过素描的学习后，运用明暗点彩，渐渐融入环境色，达到整个画面的色彩和谐的学习过程。

可能这些办法有失色彩的本意，但它确实对于初学色彩者在学习色彩塑造与色彩深入提高上起了举足轻重的作用。

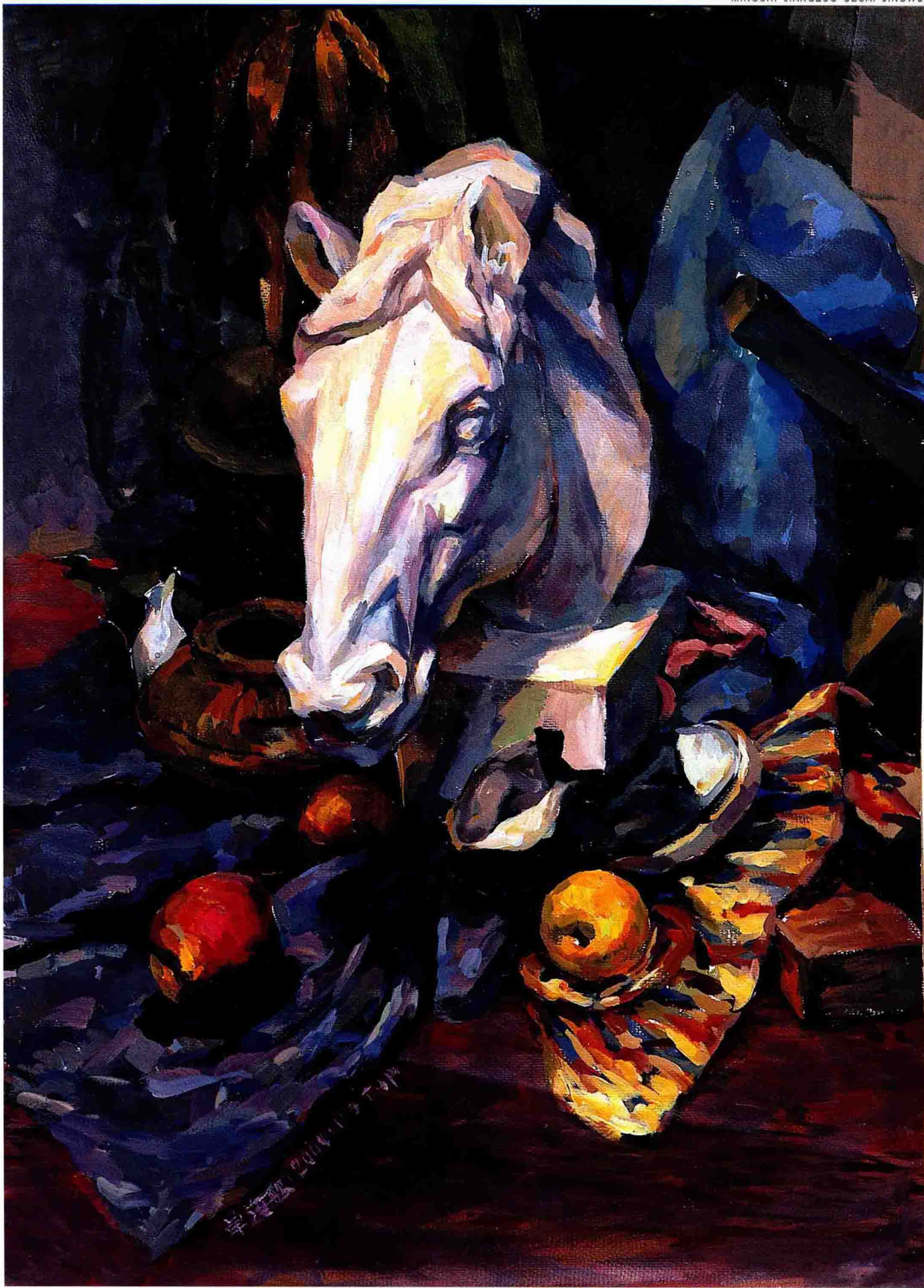

图5

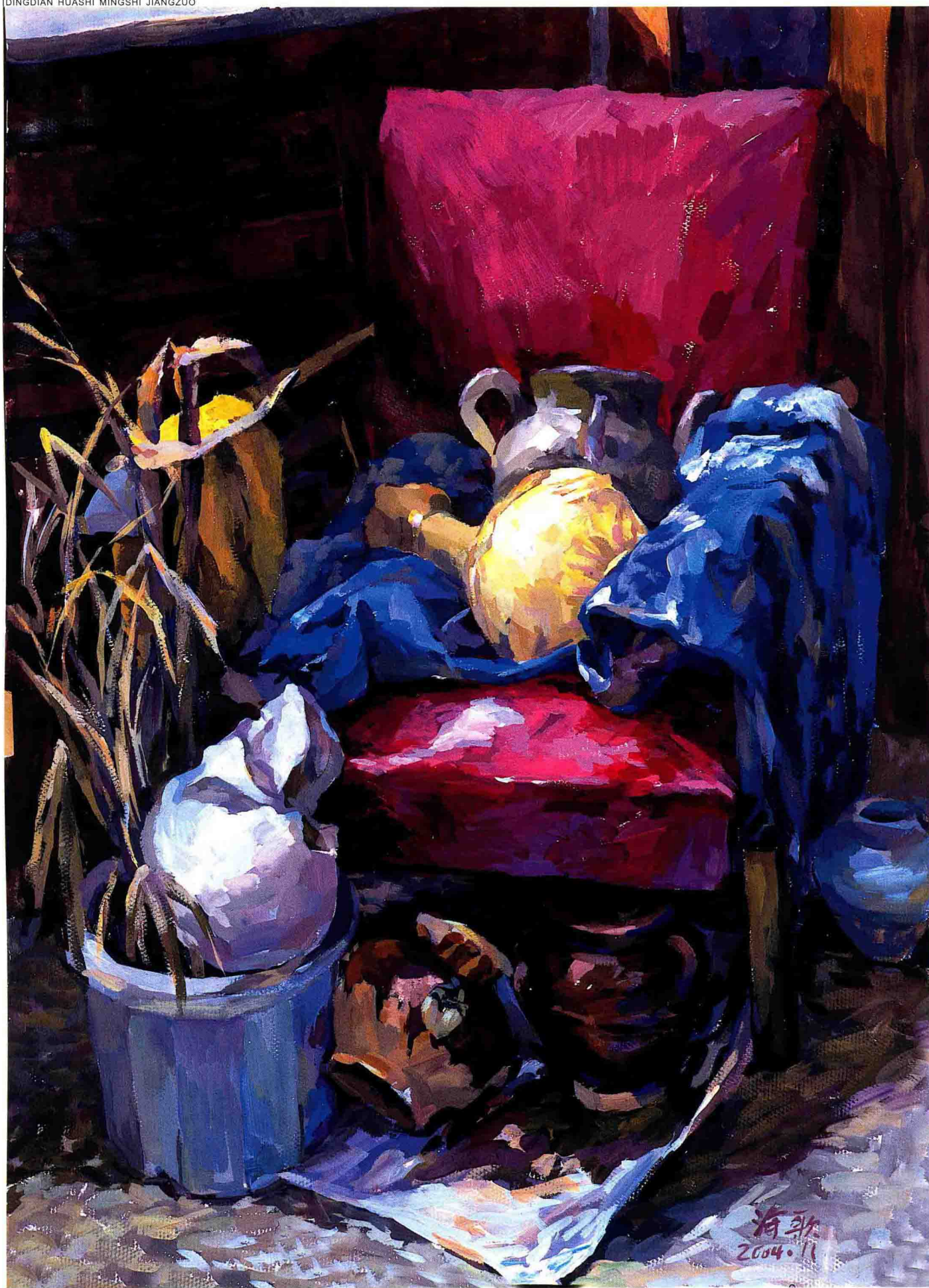

图6

图7

2003.11.15
Ren Yan 640x500

图8

图9

图 10

图 11

图 12

图 13