

名师教学 丛书

名师指导 特色教学 冲刺三大美院

邓小兵 编著

色彩静物 小色稿训练

绘画过程中的疑难解答
行之有效的训练方法
应试策略集锦

长江出版传媒

湖北美术出版社

名师教学™ 丛书征稿

专业之道 尽精尽微 鄂美图书 精彩呈现

如果您有好的美术作品请将其拍成电子文件发往电子邮箱

E-mail: 305659215@QQ.com (请注明投稿)

一经采用我们会尽快与您联系

联系电话: (027)87677519

联系人: 吴开

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物小色稿训练 / 邓小兵编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2012.8

(名师教学丛书)

ISBN 978-7-5394-5428-3

I. ①色...

II. ①邓...

III. ①水粉画 - 静物画 - 绘画技法 - 高等学校
- 入学考试 - 自学参考资料

IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第162384号

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号
湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520 (发行) 87677519 (编辑)

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉安捷印刷有限公司

制 版: 武汉浩艺设计制作工作室

开 本: 889mm×1194mm 1/8

印 数: 3000册

印 张: 5

版 次: 2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

定 价: 42.00元

ISBN 978-7-5394-5428-3

9 787539 454283 >

目 录

01

一、关于色彩静物

02

二、灰调子并不代表画面灰

03

三、色彩的变调练习

03

四、小色稿的讲解

04

五、画面的节奏处理

05

六、关于笔法的运用

06

七、向大师学习

07

八、学习中国画

08

九、小色稿

12

十、步骤解析

20

十一、范画欣赏

一、关于色彩静物

我经常教学生画些小色稿，特别是在时间有限的集训期间，这可以起到事半功倍的效果。不管是色彩、素描还是速写，我都会从小画稿入手，通过小画稿的训练来解决大的问题，培养学生整体的精准的观察能力。印象派大师莫奈曾经说过，当他作画时，会忘掉眼前是哪种物体，看到的只是一小块蓝色、一小块长方形的粉红色、一丝黄色……从这些话可以看出大师作画时整体观察的思维方式，这不正是我们应该学习的吗？

1. 构图

我们常常会沉醉在一段美妙的乐曲里，一段乐曲会有主次，会有铺垫，也有高潮；有高音也有低音，有快慢的节奏变化……这样才能让音乐变得饱满起来。而我们画画也是一样。构图也要注意到画面的节奏，有集中紧凑的地方也要有松散的地方，有高、有低、有胖、有瘦、有深、有浅，才会显得有节奏，才会耐看，才会有美感。我们画画不是将各个物体在纸上信手画出来就够了，它们被放在一个画面里，要有主次、疏密、空间等变化，这样才是一幅有血有肉有骨架的作品。在向美术高考冲刺阶段，我们必须掌握一些基本的构图方式，如三角形、方形、圆形、半圆形、S形、Z形等。

2. 整体色调

色调就是指整张画面的色彩倾向。我在教学当中，刚开始会要学生从小色稿以及单、复色变调练习入手，这一阶段要求学生只准用油画刷或者大号笔，主要训练学生对整个画面的整体观察方法及对整体色调和黑白灰的控制。这阶段必须注意拉开背景、桌面和物体这三大块的明度关系且协调好这三大块的色彩，不能使画面脱节。随后在此基础上进行色彩变调练习，学生必须在四开纸上画四张不同的色调，边画边比较，在不同的环境下会有不同的色彩变化和产生不同的色调。这阶段非常重要，老师在教学当中要多示范、多讲解，色调是一张色彩画的最基本的语言，没有色调的色彩就如一张素描，甚至还不如一张素描。

3. 画面深入

前面小色稿我们主要解决了大的问题，在大的色彩关系和大的黑白灰关系解决后，就要开始进行深入塑造了。就像我们写文章一样，大的框架有了，这时候想拿高分就得写得耐看，写出打动阅卷老师的东西，画画也是如此。

关于画面塑造，在这里得指出一个问题：很多同学认为塑造就是反复地刻画

体积、反复地强调物体，结果画完后发现面面俱到。切记：面面俱到就等于面面不到。我们进行深入塑造时，应该根据画面整体的需要入手，把握好画面的主次、前后、疏密、节奏等关系。可先观察画面，从主到次、从前到后、从大到小、从深到浅来深入、来反复比较。在这里提醒考生，千万不能因为深入而破坏掉整个画面的大色调、大关系。

4. 色彩的用笔、构成、味道以及虚实的运用。

对于基础较好的同学来说，学习笔法还是很有必要的。刚开始我们可以多临摹些花卉类的写意国画或者油画大师作品，学习他们的笔法、色调运用以及空间和画面构成方法，运用到自己画作中上来。临摹是最直接、也是让你进步最快的一种方法。临摹大师的作品，一定要临摹懂了才能提高自身的绘画修养，所以我们在选画时一定要先读懂画或者请老师解读画，再根据自身的特点去临摹学习，这样才能更加有针对性地完善自己。

5. 举一反三

总会有学生说，要是考试考的内容是老师没教过的，怎么办？

随着艺术教育的发展，考试越来越多样化，对考生的整体素质要求也越来越高。我们在教学时也一定要引导学生用举一反三、一通百通的思维方法去发现绘画的规律。我在教学时，经常以点带面地把看似不相关的两个问题联系起来讲，比如在画色彩时怎样和素描联系起来，在画素描时又可以把速写的生动性与素描联系起来。总而言之，我们学东西时千万不要老师教你多少你就学多少，一定要学会举一反三，学会把很多表面没有联系的东西联系起来去想，去发现绘画的规律，这才是根本。只有这样，不管考试怎么变，也不管以后你学什么，你都能去发现它们的个性和共性，发现它们的基本规律。而我们在考试时只需利用这些规律来解决所碰到的问题就可以了。

绘画是一门语言，而美术高考考的就是你对这一门语言的理解和应用。用这门语言编写出一篇能打动阅卷老师的文章就是高分试卷。而艺术家们是用这门语言来编写自己对生活的一种态度。我们经常对学生讲，千万别为了考试而学画，我们是为了学画而考试。在这条追求梦想的路上，奉劝那些带有侥幸心理学绘画的考生，一步一个脚印，稳打稳扎才是正道。只有把基础打牢固了，把基本的绘画语言运用到位了，才会在考试中取胜。

二、灰调子并不代表画面灰

记得自己当年在考前有一段时间曾误以为灰调子就是画面灰灰的感觉，现在想起来有点好笑。而现在很多学生也有这种错误的理解。灰调子只是整张画面的色调偏灰，如灰红调、灰蓝调、黄灰调，绝对不是画面关系灰。要训练色调，训练黑白灰的大关系，练习小色稿是最可取的方法之一。特别是对于初学色彩的同学来说，十六开的色稿，画起来快得很，但却能让我们在短期内对色调及画面的黑白灰迅速地理解。初学色彩的同学，我一般会要求他们拿最大号的水粉笔或者刷子来画色稿；对于有一定基础的同学，我通常会要求他们用刷子。这样，学生在十六开的纸张上不得不注重大色块的明度变化和大的色彩变化。

①初学色彩阶段应该多训练单色画，掌握素描里面的黑白灰关系。

如图 1，A、B、C 为主体罐子、背景、衬布，大的黑白灰关系非常明确，深色的罐子 A，灰色的背景 B，亮色的衬布 C，这是画面里面面积最大的黑白灰关系，A、B、C 三块面不管怎样交错都必须拉开它们的明度关系，这是关系到你的画面能不能跳出来的关键之一。这阶段的色彩练习以大的黑白灰关系为主，也使学生了解水粉颜料的特性。开始画时，一定要果断大胆，还有就是舍得用颜料。大胆去表现才能使你在这条路上跑得更快。

②图中白线代表用笔的朝向，我们在画小色稿时要尽量寻找个体不同朝向的笔触，分三笔画出一个物体的体积感，就像表现球体一样来用笔；或者用三角形用笔法，都比较容易表现出体积。同时也要注意三笔之间的明度关系。

③黑白稿结束之后，初学者对黑白灰和画面的素描关系已经有了一定的认识，基础较好的同学对用笔也有了简单的了解，在此基础上再进行色调练习。同学们可以在一张四开纸上临摹四张不同的色调，基础较好的同学可直接临摹大师油画风景或者油画静物来提高对色调的认识和色彩笔法的运用。如右图色稿，在刚开始训练时可以画得更概括一些，以训练色调为主。一定要去相互比较，观察不同环境里色彩呈现出的不同的状态，从而发现其中的规律。

刚开始可以参考右图的这些色稿，用笔简练概括，颜色偏灰，但要有一定的色彩倾向。

图 1

图 2

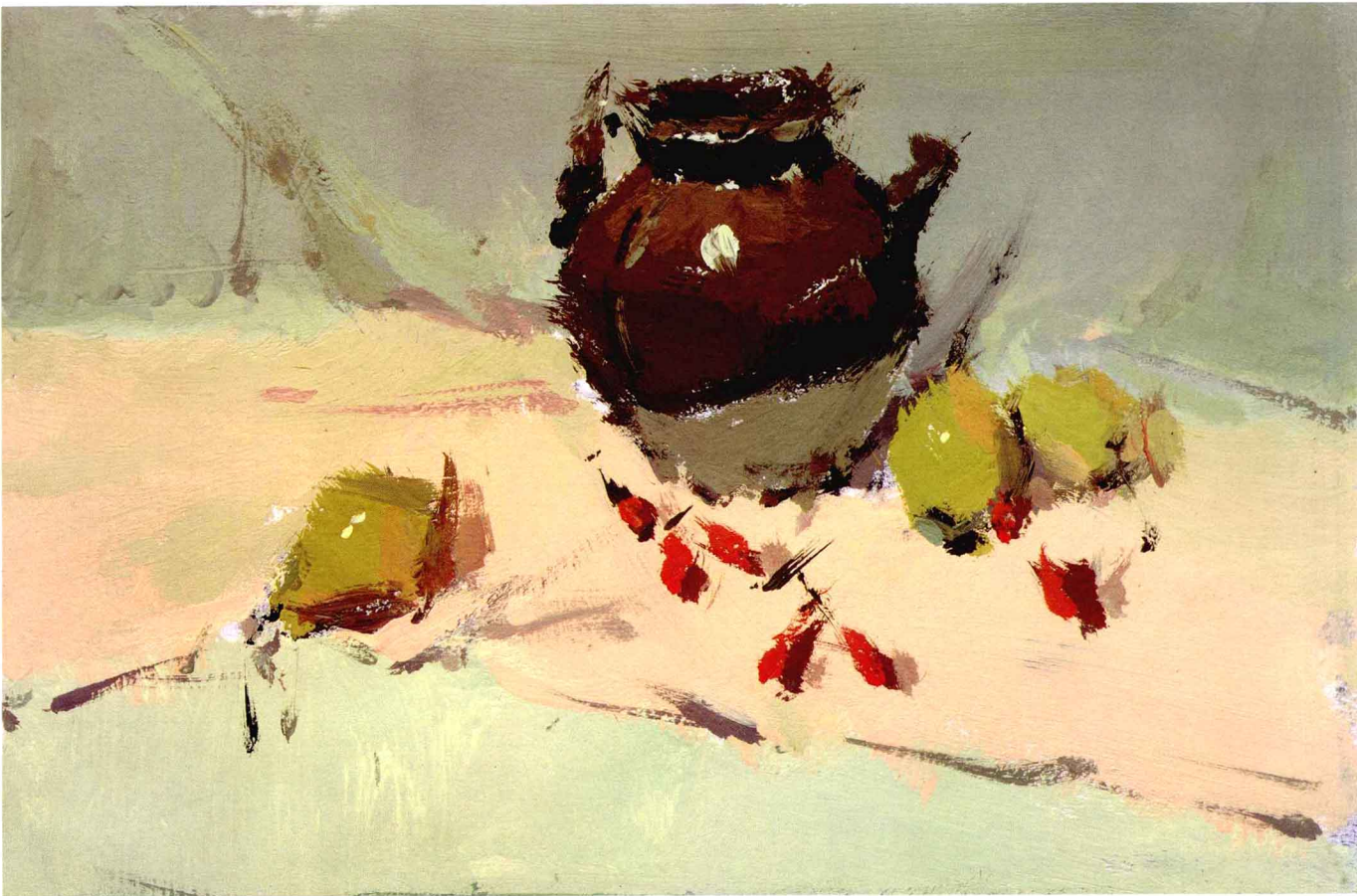

图 3

三、色彩的变调练习

色调是画好色彩最主要的一个因素，是在考试中你的作品能从众多考生画作里面跳出来的关键。一般色调统一的画面往往更能在众多的卷子里面脱颖而出，所以我们画一张色彩时，不仅仅是刻画素描关系，还要整体把握画面的色彩倾向，也就是我们所说的色调。而加强色彩变调练习，非常有助于我们把握好色调的运用。下图是我给学生做的两张简单的示范。

这是两张冷暖调性对比的练习，也可以说是红灰调和绿灰调的对比示范。两张画我只改变了衬布的颜色，而两组同样的静物（同样的酒瓶、水果、瓷盘、衬布），却在整体色调和色彩上发生了变化。值得注意的是，单个静物的色彩倾向都要跟

从整张画面的调子走。多画些小色稿变调练习，不一定要画得很深入，但一定要去比较，去感受它们在不同环境里面发生的微妙变化。通过这种训练能学习到对色调的把握，特别是考前，这对色彩考试的默写有很大的帮助。此外，这种小色稿面积小，画起来快速又简单，能积累大量的素材。别人一天画两张四开的作品来解决大关系、大色调，而我们一天能画八张十六开的小色稿来解决色调、黑白灰的大关系，一是有了量的积累，二是更容易把握好画面的整体色块，这样又方便又实用的方法为何不尝试一下呢？

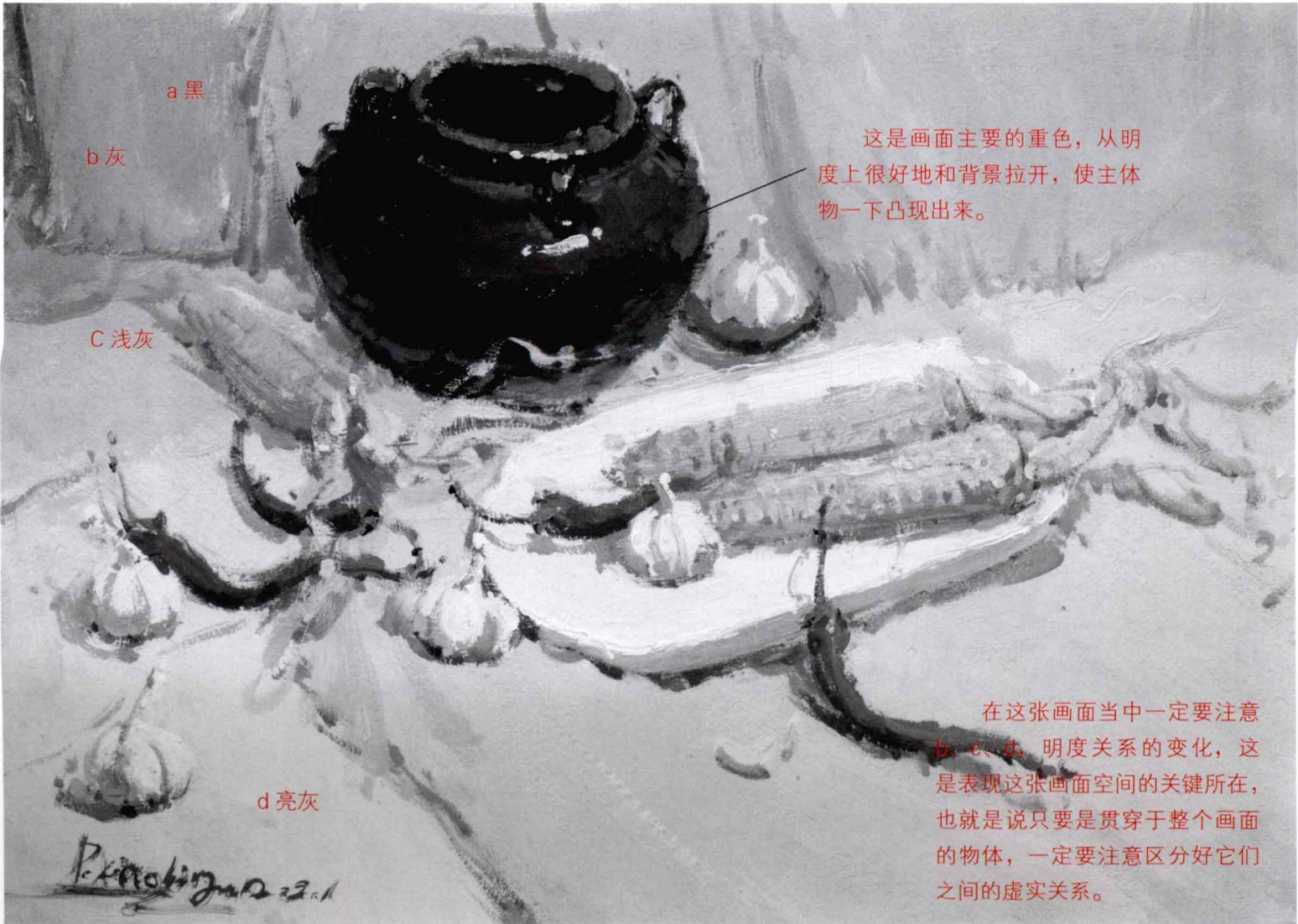
四、小色稿的讲解

右图是一张十六开的小色稿示范，纸张不大，整张画大概三十分钟左右完成。我们画画并不是画得越大就越好，此画虽然不大，但是画面表达的基本绘画规律还是值得很多考生借鉴的。

首先从黑白灰来讲，背景、物体、桌面上的布，这是画面面积最大的三块。它们的明度、纯度都形成了明显的对比，这是画面最初应考虑的问题，只有在此基础上才能接着往下深入塑造，也就是说把这三块颜色拉开是决定你的画面能在考试中跳出来的关键。

举一反三，前面我就提到过一定要学会举一反三，要一通百通。上面那张画我们讲了黑白灰。很多同学总是向老师抱怨，说考试时出现的很多问题老师没有讲解过，或者说很多内容平时没有练习过，难道老师教你画苹果你就只会画苹果，那以后你画香蕉、菠萝、梨等等，也要老师一个一个教吗？上一张画最主要的重色是布，下面的这张也只是秩序改变了一下而已。深色的陶罐，灰色的背景，亮色的瓷盘，其实道理还是一样，要把这三块主要的颜色、明度、纯度、冷暖关系区分开来。

五、画面的节奏处理

我们要想把色彩画好，并不是简单地把一些基本的绘画语言表达出来就够了，何况当今美术高考对考生的素质要求越来越高。右图是一张四开大的课堂示范，这张画最大的特点就是画面的视觉中心突出，虚实节奏也把握得比较到位，尤其值得学习的是笔触的运用和构图。

从用笔来看，整张画面的用笔都是围绕画面视觉中心的主体向四周扩散的，从而在视觉上产生强大的凝聚力和向四周扩散的张力，使得画面的主次节奏强烈。

画面的构图，看似随意，仔细观察却不难发现，花的笔触和布纹的朝向都是指向画面的视觉中心的，这也是这张画的优点所在。

从画面的虚实节奏来看，我见过很多外国大师的油画和国内画家的国画，从他们的作品中可以发现他们将虚实关系运用得非常有感染力，值得我们虚心学习和借鉴，这样才能在这条路上走得更长久。首先，从整个画面的虚实关系来讲，贯穿整个画面的亮色布由前至后的虚实关系变化非常微妙；其次，从物体来讲，从前面到后面的水果、花、布的深浅，依次处理得恰到好处；再就是，花的虚实关系和我们画球体的虚实关系是一样的，前面探出来的花要亮些，中间的花要稍暗一些，后面的花用简单概括的几笔大胆虚过去，使画面更加耐看，更加有感染力。

在国画里面特别讲究疏密关系的变化，水粉画也不例外，艺术是相通的。

具体分析一下画面的黑白灰产生的节奏变化。从图中可以看出，作者对于大的黑白灰节奏把握得非常到位，灰色的背景 D 和亮色的花 A，A 和深色的花叶 E，E 与亮色的罐子 B，B 与水果 C，C 与白色的瓷盘，以及瓷盘与布 F 之间微妙的黑白灰节奏变化使画面更加丰富耐看。总之，这些从大至小的微妙变化是需要我们去学习的，而且一定要举一反三地去用到以后的作品当中。

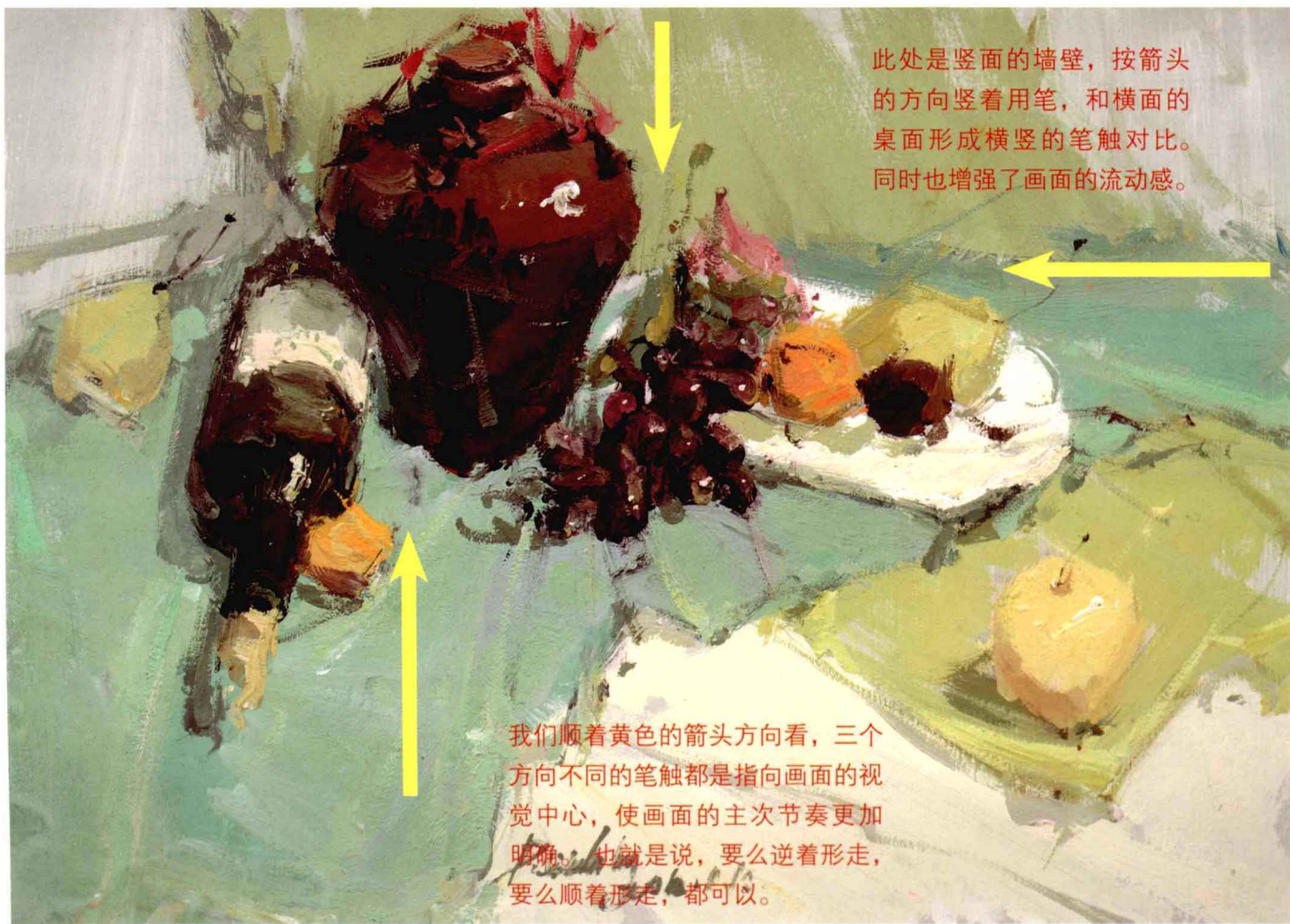
六、关于笔法的运用

不同的笔法在色彩里面可以表现出不同的效果。很多大师的画，用寥寥数笔就能表达出丰富的绘画语言及情感。我们画一张画并不是画的时间越长就一定能越深入，也并不是画得越多就一定越好。如果用更短的时间和更简练的手法就能表现出更多的绘画规律，那才是更高的一个层次。我们画画一定要弄懂什么地方该画，什么地方该少画甚至不画；为什么要画，画一张画是为了表现什么？

当基本的绘画语言解决后，如果还想更进一步提高，想让你的作品里充满才气和味道，那么绘画的笔法是你必须要学习的。我们以右图这张一小时左右的四开纸示范为例，来讲一下绘画的笔法。

这张画的笔触干脆，用笔松动、连贯，且也贴形，作画所用的时间虽短，但画面还是比较耐看，比较有味道的。

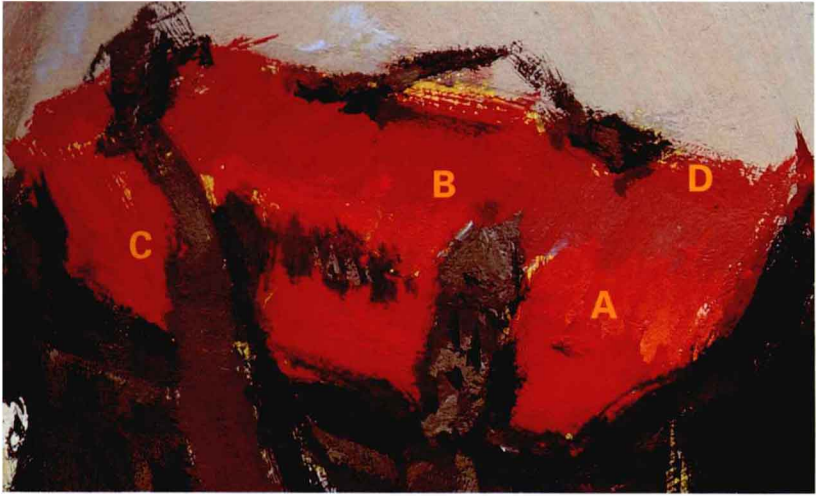
画这张画前，我刚好浏览过一些国画作品。我在画室久久地看着静物，想要从中找出能激发我作画冲动的兴奋点。静物还是这些，坛子、罐子、瓶子、水果……我却试图从其中找出一些不一样的东西，一种国画里那样写意的味道。我终于不由自主地拿起了刷子，先上了一层像水墨画那样的浅灰底色，接着连贯快速地勾形，当然构图早在脑海中呈现过一遍；接着铺大关系，且把最初的那层底色留了下来，这里用最直接的视角观察深红色的罐子、酒瓶、葡萄，亮色的瓷盘以及橙色的水果，所获得的最直观的感受。这些物体颜色都不一样，但整体呈现出亮灰的冷调。接着从画面视觉中心开始刻画，尽量保持最初的感觉，连贯地用笔，不过这时我用的是简单的几何形体去表现它们——球体、圆柱体……以及前面、后面、中间，暗面、灰面、亮面等等，用笔依然是肯定的、连贯的，最后自信地点上高光。这时候我深有感触的是：“画画其实可以是一种享受。”所以我们一定要寻找作画的兴奋点。

简单地讲，笔法一定要贴形走。也就是说，好的笔法要结合物体的造型，表现出它的绘画性。大的用笔要跟着大的结构走。（见下图）

值得注意的是，笔触也是需要我们去经营的。即便达不到像大师那样的一气呵成也不用急躁。在你有扎实的功底之前，那样的境界是很难达到的。但是，我们能从经营中去不断提高自己的笔法。经营笔触的关键，就是看你有没有这个意识，在每次的作画过程中去揣摩与感受。

下面我们来讲讲局部塑造笔法的运用。刚刚讲了，笔法一定要跟着形走，不然就是花架子，也就是我们说的“画表面”。

七、向大师学习

站在大师的画前，不知道你们有没有和我一样的兴奋感，就是想立刻拿起笔来。前面我分析的那张静物，整张画面的用笔就是学习了莫奈的作品《睡莲》中表现水流动的一种笔法，不知道你们是不是和我一样有这种感觉呢？再看，大师用花的前后虚实和透视关系来表现画面的空间感，笔触顺着或者逆着水流的方向来表现出水是流动的而花是颤动的效果。如果你没有激情，没有冲动是画不出这样的效果的。可以看出当年画家对绘画的激情，潇洒的笔触，带着强烈的感情，而我们是不是更应该谦虚一点来学习呢？绘画是一份疯狂的事业，只有你自己有了这份热情，才能使你的画笔燃烧。

这张画整体用笔较简单，笔法并没有太大的变化，但是我们仔细观察画面，比如工具箱是用强烈的立方体的意识来塑造、来用笔的，这就是笔法；而且在色彩关系上也有微妙的变化，如A处转折处，要有亮颜色且偏暖，笔触也要顺着形体向下，使形体更加能够转过去。B处明度要灰些，色彩要冷些，用笔也要顺着转过去的方向来画。C处也要顺着形体转下去，这样整个工具箱不管在色彩上还是素描关系上都刻画到位了。ABC都讲了，再讲很多同学容易忽视的D处，这看起来简单随意的一笔，却提示我们，工具箱后面还有一块面啊。有时候就是这样，画了这一笔和没画这一笔是有很大的差别的，所以千万别忽视了色彩的用笔。同学们平时应该多临摹一些大师的油画作品，学习他们的笔法，这对提高我们绘画的修养会有很大的帮助。

油画刷E处，为了表现出刷头的质感，我用刷子的角尖画出较松动的笔触来表现。F处投影是用笔竖着来画，可以表现颜料盒的转折，颜色要透明，投影的形要清楚。我们画画时千万不能忽视投影，投影要是没了，物体会显得飘，会没有分量感。再看颜料盒G处，这地方的投影也千万不能忽视，而且要表现出主要的虚实、节奏变化，不要画得呆板没变化。这种虚实关系，并不是瞎编乱造的，而是我们通过仔细观察都能看得见的。

总之，我们一定要学会观察，学会从大的画面虚实构造，举一反三地运用到这种细节刻画中。同样，从构造整体所用的笔法，再到刻画局部物体的笔法，都是需要我们去举一反三和融会贯通的。这里讲了这么多，希望大家学到的不仅仅是懂得如何去分析这张画，更要打开思维。大师或者名家的作品其实也不是可望不可即的，只是大家缺乏自我发掘而已。

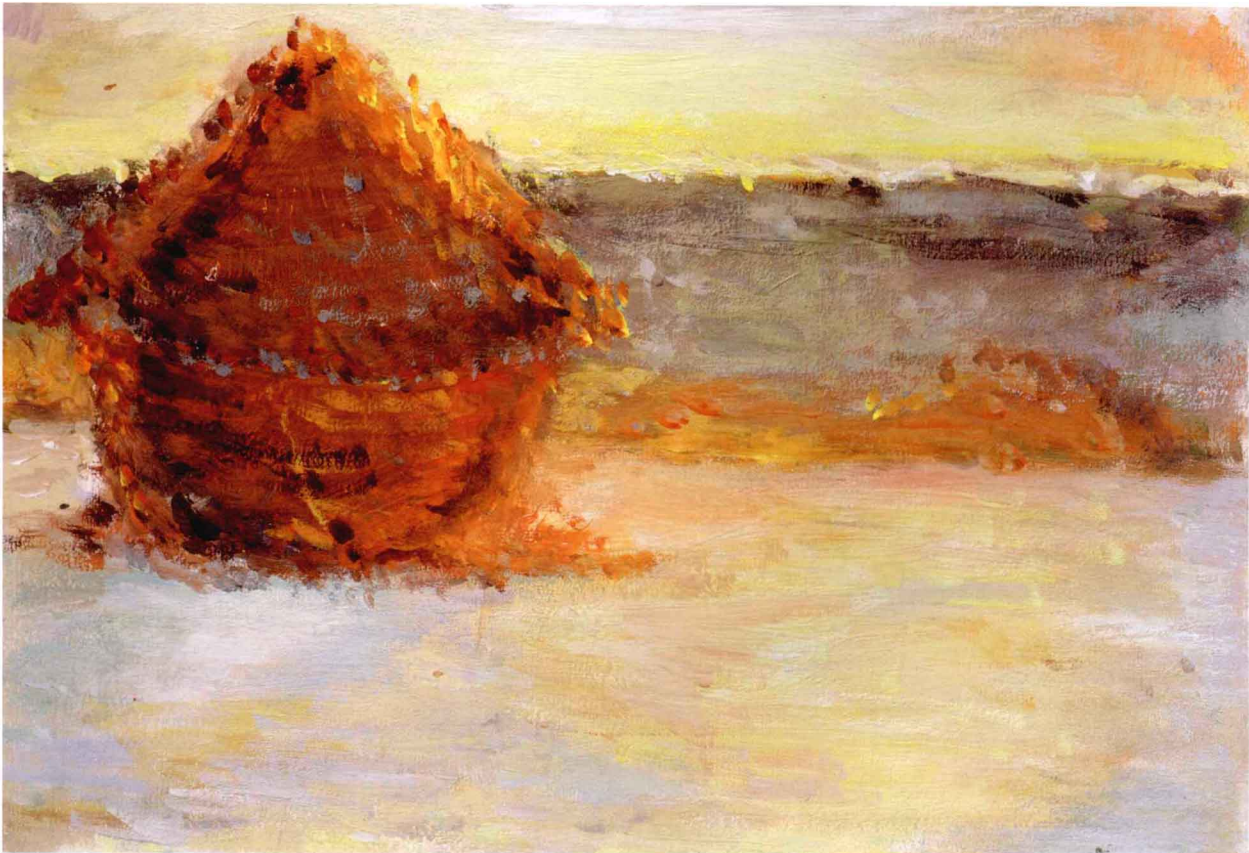
接下来我们来看几张大师作品，同大家分享下我个人所感悟到的一些值得我们学习的知识。

为了提高学生对绘画的热情和更接近大师、学习大师，我们对于基础好的学生开设了临摹大师作品的课程，以下是我们学生课堂临摹的作品。

对于基础较好的学生，开设这种课程是很有必要的，可以从中学学习到对色调的把握，和笔法的运用，以及画面的构图等等。一些自学能力较强的甚至可以发现很多老师也没注意的优点。左下面这张水粉作品，可以看出该学生对色调的把握以及运用色彩和笔触塑造形体都是很到位的。草堆利用简单的圆柱体来塑造形体关系，笔触也是顺着圆柱体来用笔的，而且由于逆光使草堆的大面积处于暗部，颜色通透，草堆的两条交界线表现出它圆润厚实的体积感。

这两年艺考热使得各高校对学生绘画的素质要求也越来越高，我们从事考前艺术教育的老师不应仅仅是教给学生一些基本的知识，还要不断提高考生的艺术修养。我一直比较反对应试教育，考生并不是考上大学就万事大吉了，考上大学还要工作，还要有所追求啊，所以引导学生的兴趣向绘画更高的层次发展是很重要的。千万别觉得学习大师跟高考没关系，绘画是相通的，大师背后下的功夫也许是你我都不能比较的，不然怎么会有这种说法，大师是“疯子”呢？

下面我们再来看一张作品，前面我们讲的是西方油画大师，那毕竟是别人的东西，学习了他们的优点再融合自己国家国画的特点，就有了我们说的“国美色彩”。我理解的“国美色彩”是中国自己的色彩，而不是单独那一种风格。有了西方油画的色调，结合国画的用笔韵味。当然还有很多优点，我们只指出了这两点，其他的就要靠同学们自己去琢磨领悟了。

这是一张临摹大师的课堂示范作品，淡淡的色调，写意的笔触，配合青花瓷很有一些国画的韵味。

同时学习大师如何处理花的虚实和透视关系。比如前面的花要画得大一些，后面的小一些；前面的花要处理得实一些，后面的花虚一些等。处理这些关系的时候一定要把花当成一个球体来刻画，并且注意花的朝向的规律性。

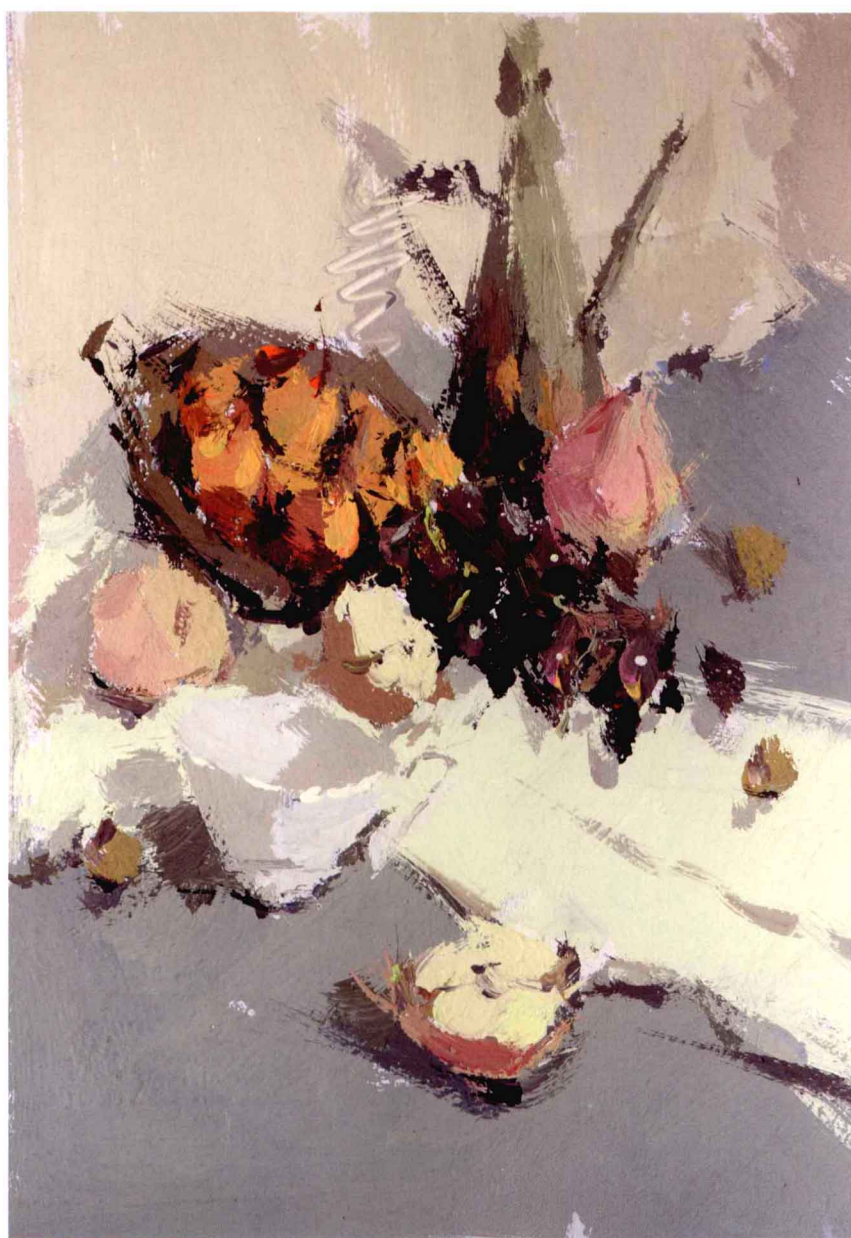
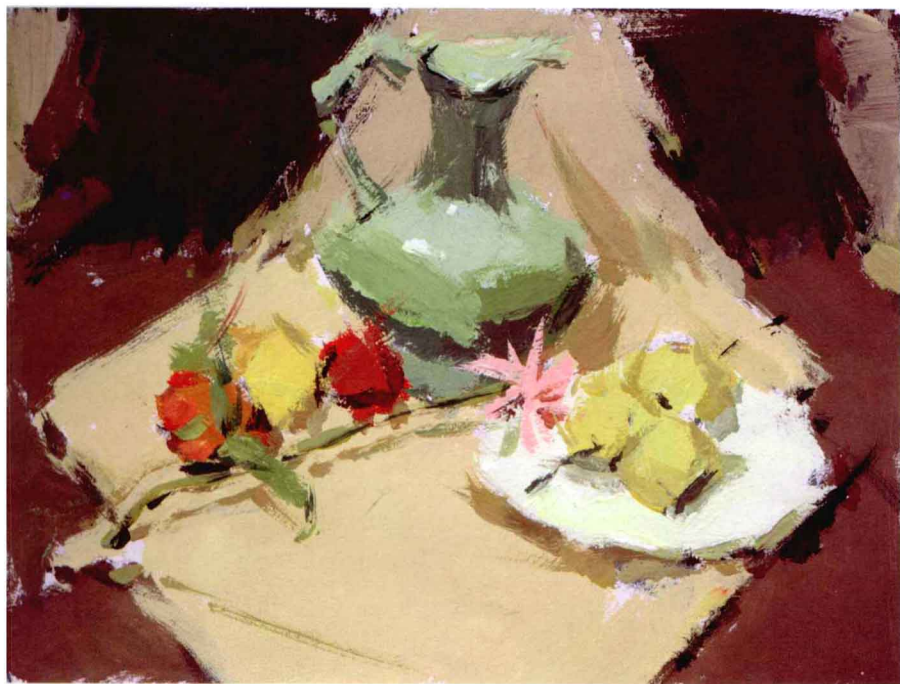

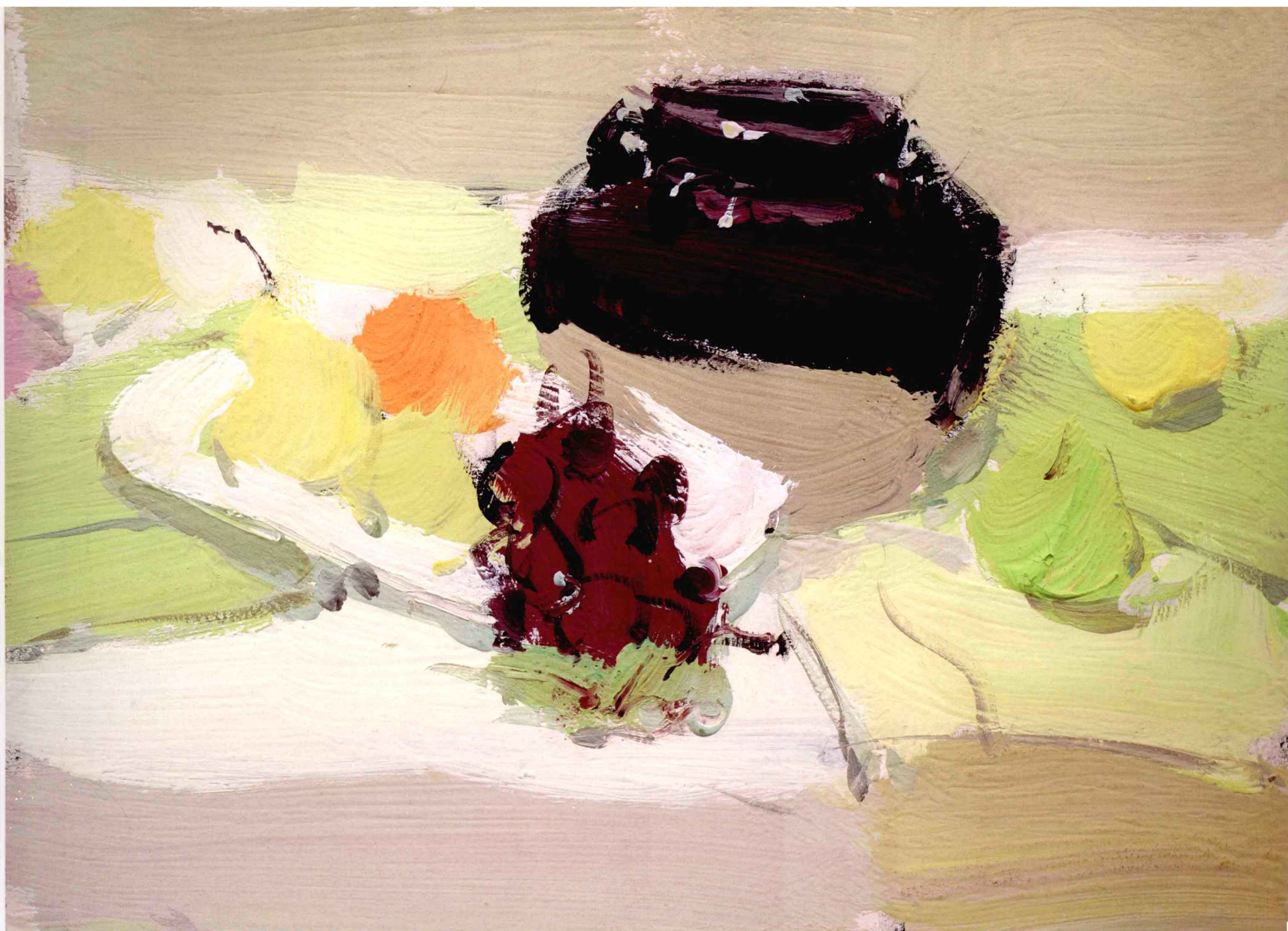
八、学习中国画

对于笔法的学习，临摹一些国画来练习用笔和虚实处理是最直接、最有效的一种方法。如右图，用笔一气呵成且不失韵味，花的前后虚实更是处理得非常到位，笔触非常具有动感，很好地表现出了花的生命力。

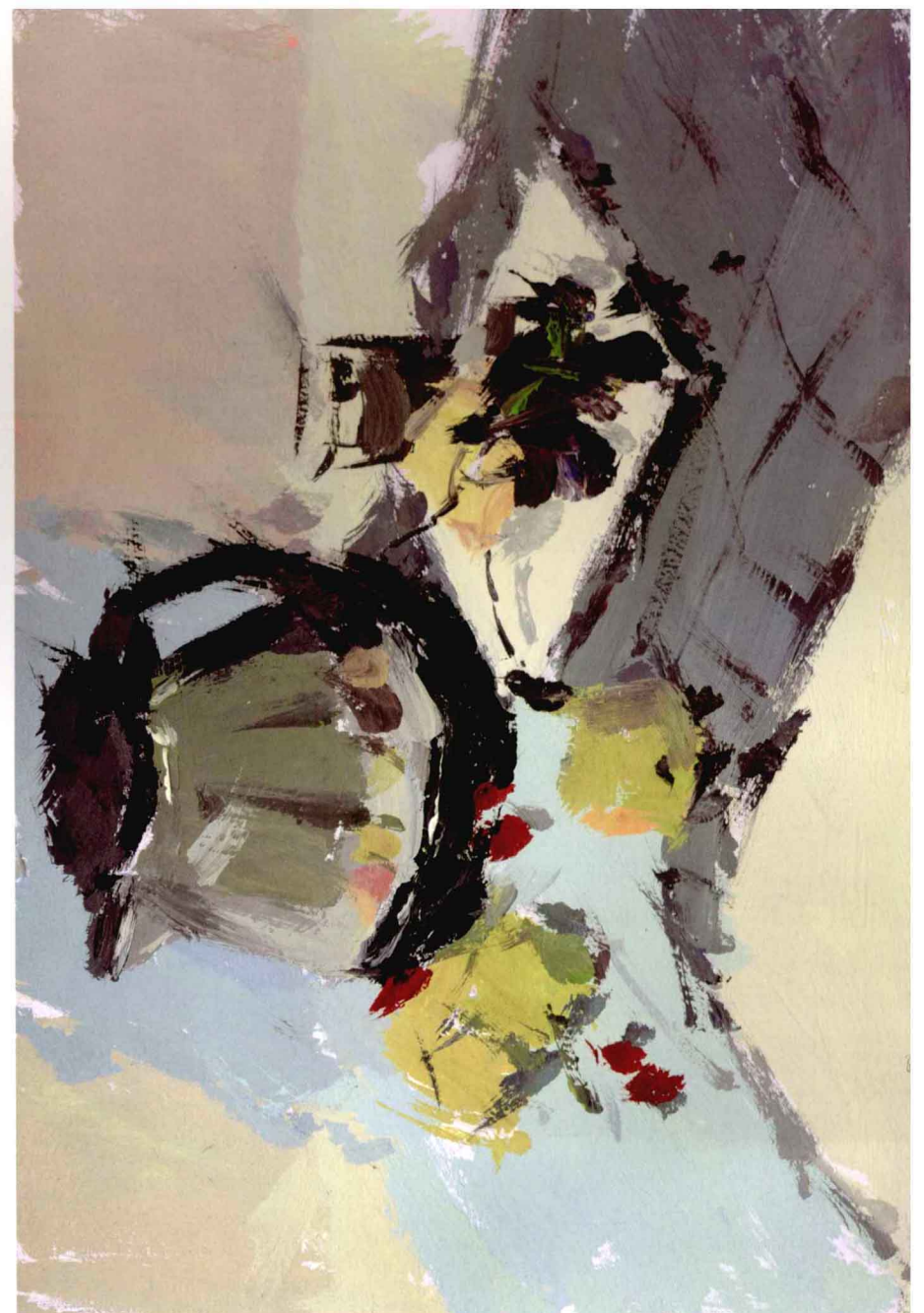
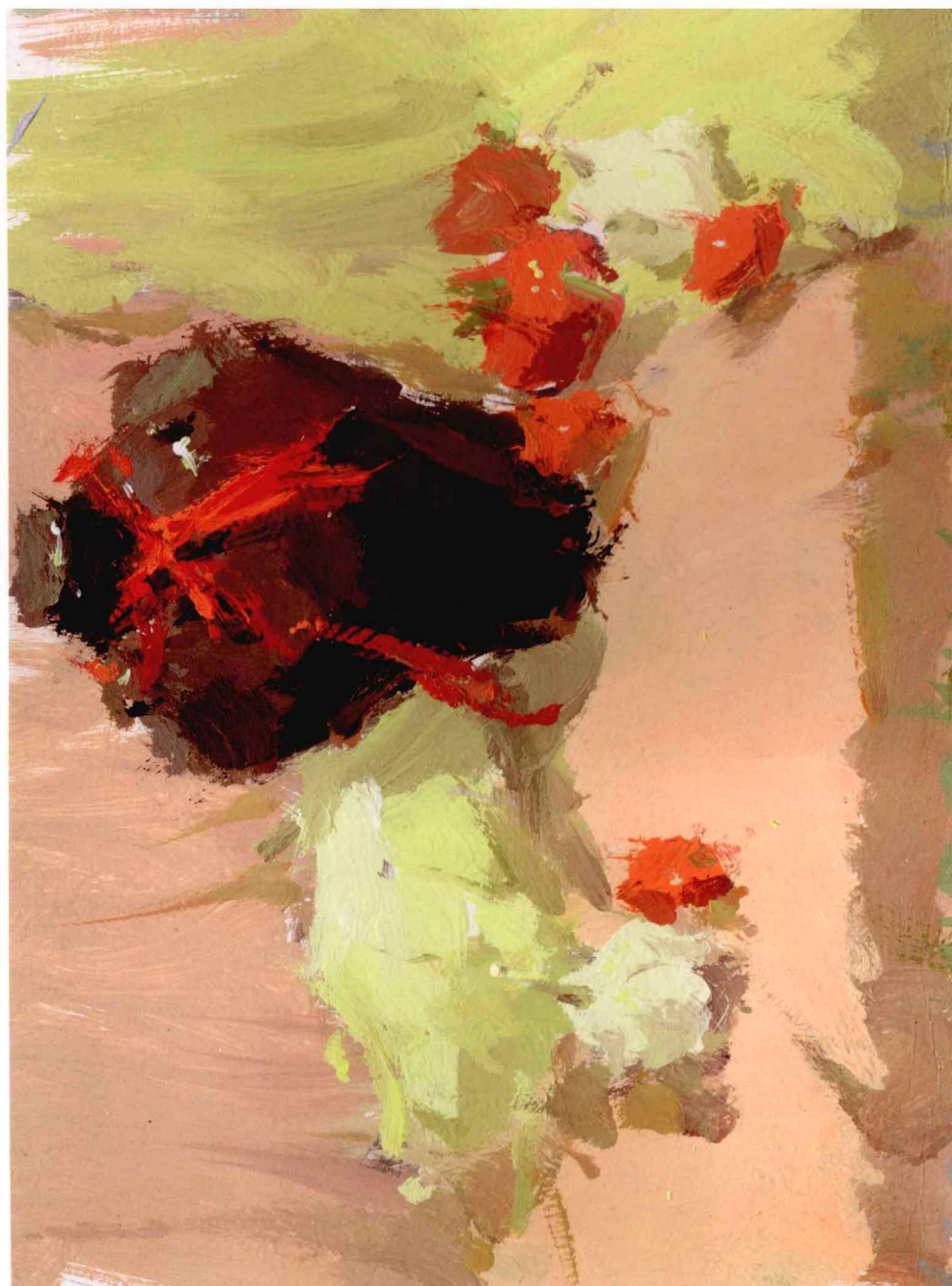

九、小色稿

十、步骤解析

先观察、构好图，如果前期小色稿训练到位的话，这些问题应该早已心里有数。再用浅灰做一层底来确定画面色调。

注意画面背景立面和桌面转折的明度关系，用大号笔或者用油画刷铺色，拉开画面前后空间的大关系，注意要做到对画面的黑白灰关系心中有数，从面积最大的色块开始铺色。

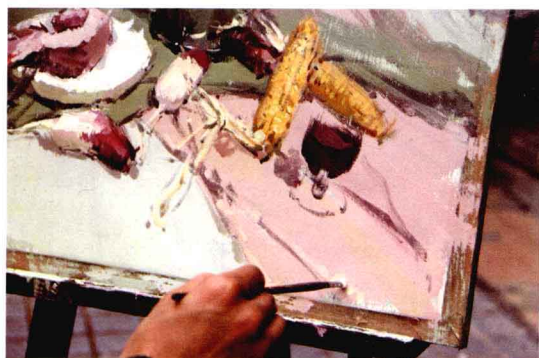
利用画面主要的重色——火锅压住画面，铺出瓷盘、玉米、肉和萝卜等的颜色，用两到三块面去概括出形体关系，切记投影要跟上。

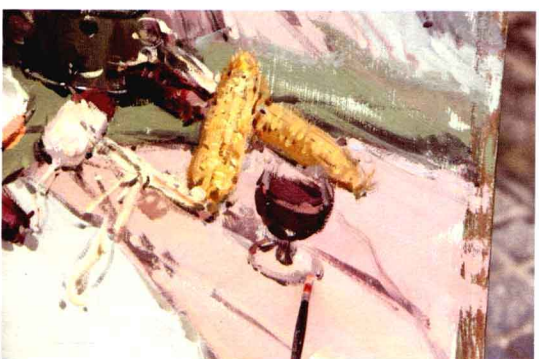
刻画萝卜和玉米时要有强烈的圆柱体的意识，笔触要跟着圆柱体的结构走。还要注意到暗面和亮面的色彩冷暖和纯灰关系。

刻画猪肉时要主动去概括形体关系。瓷盘要注意边缘的厚度以及暗部受衬布影响较明显的色彩变化。

注意前面的布纹颜色要偏暖且明度要高些，后面加几笔偏灰冷的颜色来拉开前后关系。

从画面的视觉中心火锅开始深入，往四周扩散去塑造，这样更容易把握好画面的主次节奏。刻画时一定要相互比较地去画，比较各处笔触的疏密、大小对比等。

玻璃杯属于透明物体，可以用肯定自信的笔触提出来，切记勿把玻璃杯的轮廓勾勒得过于死板，注意虚实关系；最后点高光的用笔也要做到自信，不能因为深入而胆怯，不敢放开去表现。

完成画面，画面主次分明。衬布简单概括的笔触和物体较紧密的笔触形成了很好的对比，且亮灰的背景和深色的主体物形成对比。这样一来，从明度到笔触，以及色彩关系，都准确到位了。

先观察，构图要做到心中有数，可以先做一层底色用来丰富画面暗面色彩，用笔要松动连贯。勾形要做到一气呵成。

注意画面黑白灰关系，以及色调的总体倾向。用笔要保持最初的感觉。眼睛可以虚着观察色彩之间的对比关系。

跟上果子以及其他面积较小的物体的颜色。用概括、干脆的笔触画出大的体积关系，同时注意画面的空间关系，物体与物体、衬布与衬布之间的空间关系，以及光源由近处到远处的色彩变化。

从画面视觉中心开始刻画塑造。注意金属质感的表现，用笔干脆利落，高光要强烈，利用环境色比较明确的特点来表现金属的质感。布的刻画用笔要大块松动，尽量保留第一遍的笔触，这样和物体之间就形成了松紧的对比。

