

决战高考，我要双赢

ISBN 978-7-5317-3135-1

9 787533 873135 >

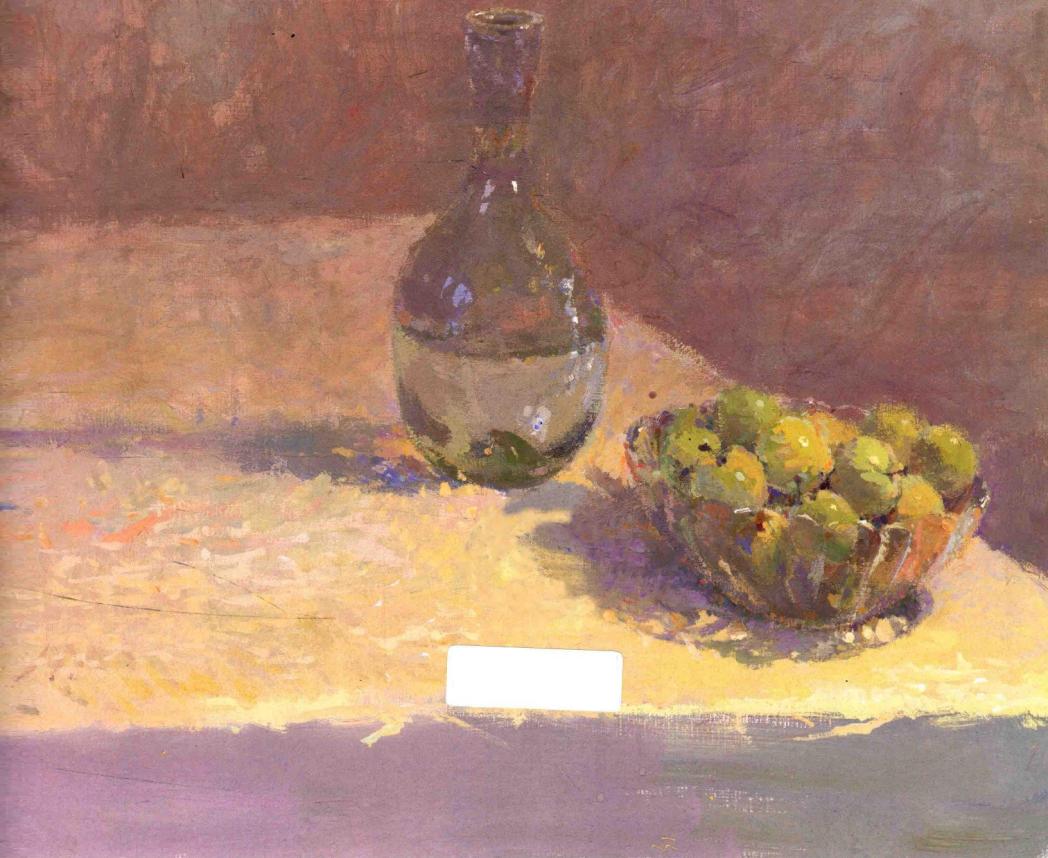
定 价：90.00 元

印象笔迹

Impression notes / The college entrance examination teaching—The color still life

艺考风尚 高考基础教学——色彩静物

主编：张玲
编著：余芳涛

北方文萃出版社

content 目录

第一章	基础训练 ······	004
	构图	
	色调	
	单体	
	步骤	
第二章	联考冲刺 ······	066
第三章	校考把关 ······	082
第四章	探索色彩 ······	104

余芳涛

2003年以第2名考入中国美院工业设计系。
现任中国美院出版社基础教育推广中心研究员，中国美院美术报考艺名师班特邀教师。

专辑

- 2006年《考上美院之捷径素描、色彩》
- 2009年《全国美术高中专业教材系列丛书》
《色彩大范本》
《水粉静物仿真挂图》
- 2010年《国美精英档案——余芳涛色彩教学笔记》
《色彩静物技法大全》
《色彩风景临摹本》
《南方色彩阵容——余芳涛带你领略国美色彩精髓》
《色彩导航》
- 2012年《色彩的魅力——传神写照》
- 2013年《展望——色彩静物基础课本》

合辑

- 2004年《中国美术学院设计色彩、设计素描》
- 2005年《中国美术学院名师推荐作品集》
- 2007年《色彩静物临本1、2》
- 2009年《全国美术高中专业教材》
- 2010年《主题教学》
《成功教学》
- 2011年《杭州色彩》
《杭州素描》
- 2012年《成功教学系列》
《主题教学——色彩静物3》
《主题教学——论道》

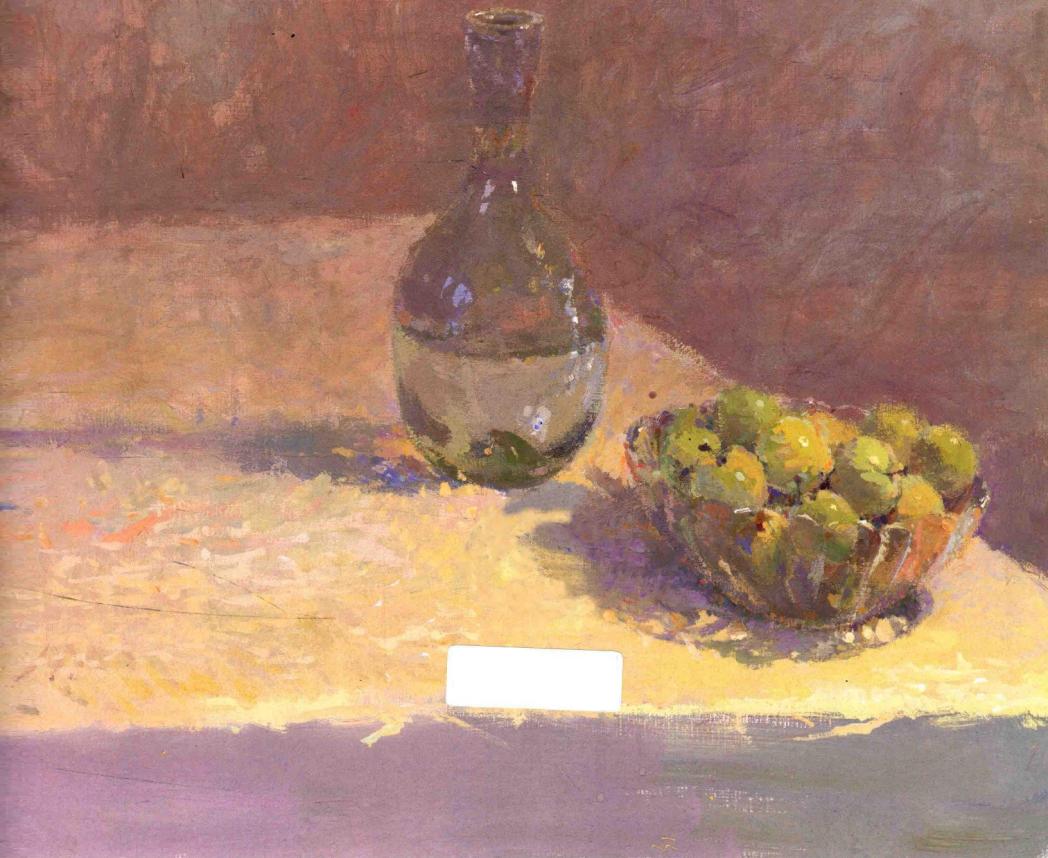

印象笔迹

Impression notes / The college entrance examination teaching—The color still life

艺考风尚 高考基础教学——色彩静物

主编：张玲
编著：余芳涛

北方文萃出版社

主编简介

张玲

1985年出生，黑龙江省鸡西人，硕士，现任教于牡丹江师范学院环境艺术设计系。

2008年毕业于哈尔滨师范大学环境艺术设计系，2009年考取哈尔滨师范大学环境艺术设计系景观设计方向研究生，从师张红松教授。

2010年，作品入选哈尔滨师范大学《美术学院研究生导师与历届研究生优秀作品选集》，黑龙江美术出版社出版。

2011年，作品入选“首届全国高校美术·设计作品大奖赛”，辽宁美术出版社出版。
2009年，在广西美术出版社出版《新80后一代美院高才生教学范画——张玲》卷，广受考生好评。

2011年，编著《联考全攻略》，湖北美术出版社出版。

2012年，编著《联考全攻略2》，湖北美术出版社出版。

2011年，作品入选全国幼儿师范教育教材书（修订本）《美术——鉴赏·造型》，广西美术出版社出版。

2011年，作品入选国家艺术类核心期刊《美术向导》，中国美术出版社主办。

content 目录

第一章	基础训练 004 构图 色调 单体 步骤
第二章	联考冲刺 066
第三章	校考把关 082
第四章	探索色彩 104

余芳涛

2003年以第2名考入中国美院工业设计系。
现任中国美院出版社基础教育推广中心研究员，中国美院美术报考艺名师班特邀教师。

专辑

- 2006年《考上美院之捷径素描、色彩》
- 2009年《全国美术高中专业教材系列丛书》
《色彩大范本》
《水粉静物仿真挂图》
- 2010年《国美精英档案——余芳涛色彩教学笔记》
《色彩静物技法大全》
《色彩风景临摹本》
《南方色彩阵容——余芳涛带你领略国美色彩精髓》
《色彩导航》
- 2012年《色彩的魅力——传神写照》
- 2013年《展望——色彩静物基础课本》

合辑

- 2004年《中国美术学院设计色彩、设计素描》
- 2005年《中国美术学院名师推荐作品集》
- 2007年《色彩静物临本1、2》
- 2009年《全国美术高中专业教材》
- 2010年《主题教学》
《成功教学》
- 2011年《杭州色彩》
《杭州素描》
- 2012年《成功教学系列》
《主题教学——色彩静物3》
《主题教学——论道》

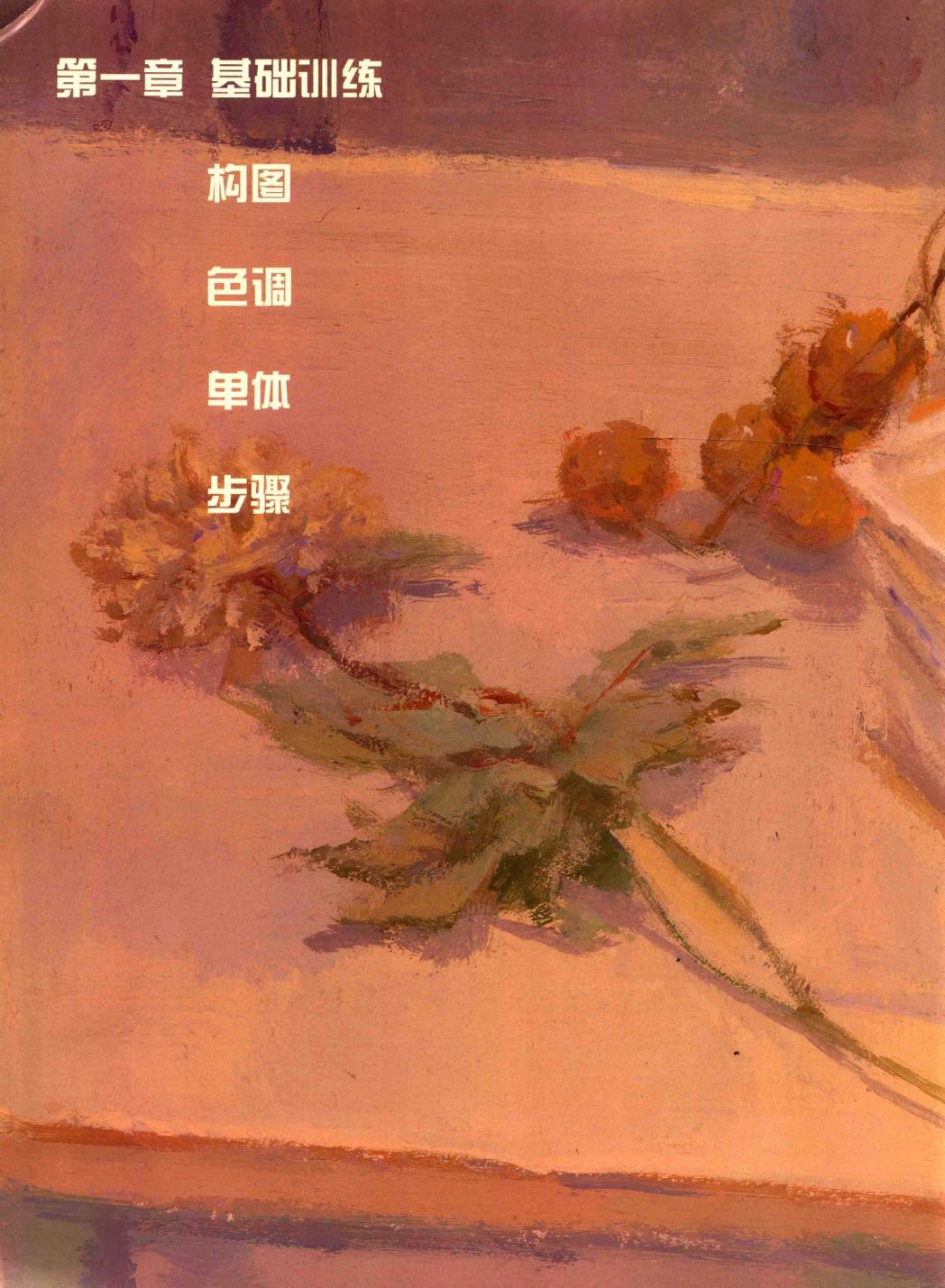
第一章 基础训练

构图

色调

单体

步骤

构 图

一幅作品看开的时候先考虑的是均衡形式，然后再进一步考虑构图。学习构图，大家一定在课本上进行过，但往往觉得枯燥、乏味，比不上口语的即兴表达。那么我们来谈谈清楚构图的技巧，从创作的角度出发，把艺术创作提升到一个更高的层次，从而提高自己的创作水平。绘画的构图和音乐的旋律一样重要，这是创作的灵魂所在。构图严谨，画面才更具有感染力，构图松散，画面则会显得平淡无奇。

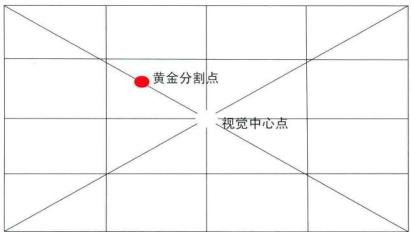
画面在垂直方面会形成一个直立型中心和垂直型构图，它能映衬着中心物的主体地位，平衡着画面，加强作品视觉与整体的对比和统一，它的重心是画面的整体要为它服务，以突出主体而忽略次要部分。

视觉中心点

中心点必须长久地坚持，或者突出鲜明的主题性和色彩的冲突，才能引起观众的兴趣和兴奋。

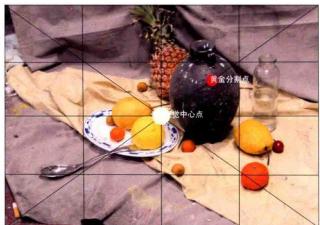
黄金分割点

立体画的构图，在画面中占有较多的面积，并且是主要视觉的支撑，主要视觉的位置决定了画面的空间关系。

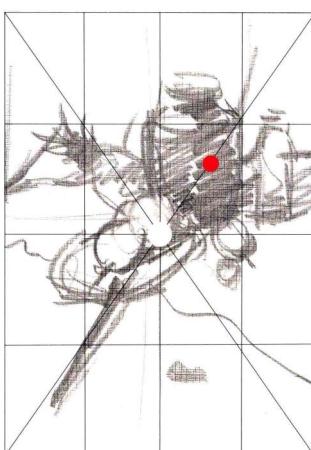
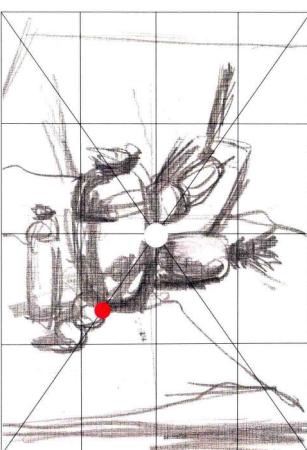
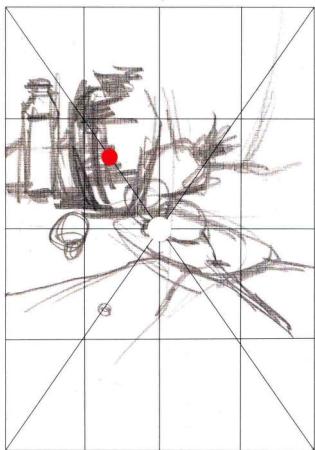
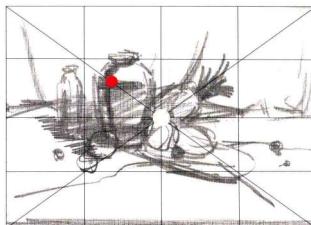
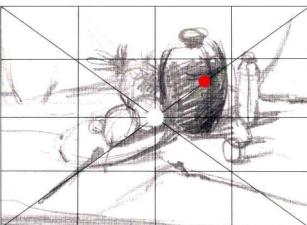
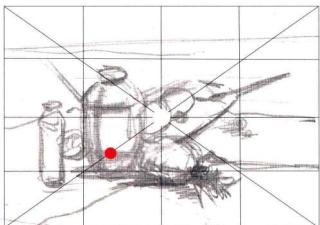

常规构图的变换练习

同一组静物变换画面位置和构图，提高构图的组织能力。在多棱柱形的物体中要多考虑体块与中心，在画面中做位置关系。对于物体的动态要判断到位置对角度的关系。在配小静物时也要通过比例看了解体中心的位置关系。例如：视觉未达到透视。

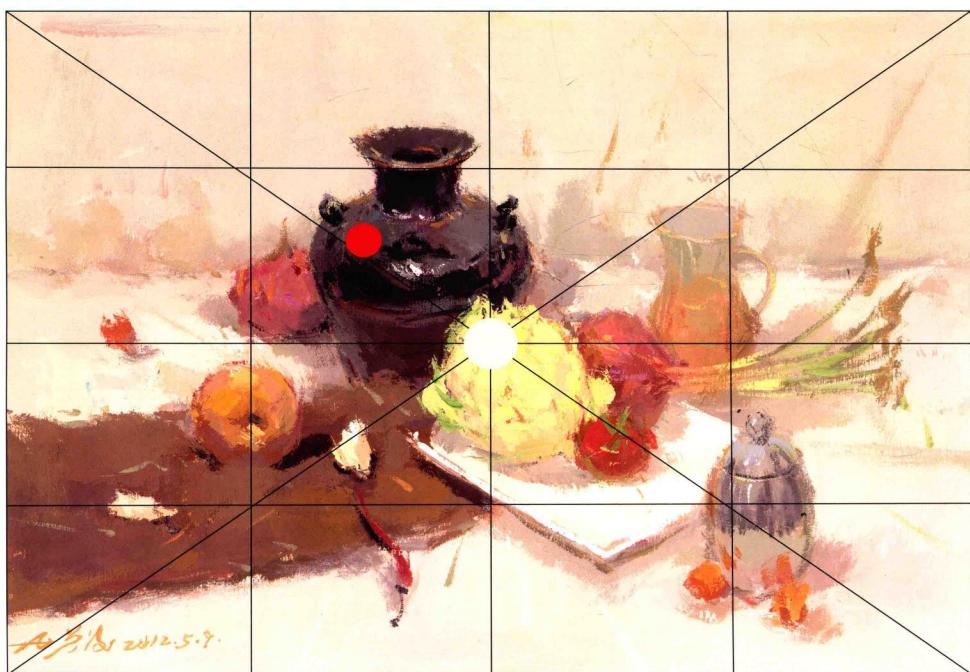
根据纸面意识和两个点的位置重新取景构图

构图中的色彩关系

在一幅作品中，色彩之间的呼应、强调和对比都是必须考虑到的。色彩轻重、节奏强弱所形成的空间感，影响着画面的协调。因此，我们必须要在画面中相之间的平衡和呼应关系。同时，我们还要注意到色彩的结构关系，色彩的渐变变化成冷暖和纯度、饱和、明暗、浓淡等变化的复杂关系会形成一种视觉的节奏感。

我们这里只说测试要求设定一些单色调色彩，从而以构图中后退色空间和色彩空间的安排和协调画面的色彩关系。在此过程中不要求我们做到色彩强弱上的视觉张力和看得到的视觉处理色彩的秩序。

从整体上看 意图中最强的物体已经呈现出来，其他色彩基本偏灰色或是弱对比，这样可以让视觉中心更加明确，并且在视觉中心处安排了一些重色和白色的音符。使得色彩的对比与层次在中心位置保持着鲜明性、丰富性、对比性。其次从色调上看所有的灰色物体均体现了与视觉中心的统一与呼应关系。

两点强化地看 视觉中心与黄金分割点上的色彩各体现了其基本功能属性。两点上的物体层次丰富，对比明确清晰。视觉中心将视觉冲击力加强，黄金分割线的主体物将视觉中的对比性增强的同时与画面其他物体、背景进行协调，做到色彩关系既冲突又和谐统一。

联系地看 画面中的色彩应该先分色块的纯灰关系和对色系的归纳。画面中归纳出黄色系中的纯黄色玉米与黄灰色的台布、橘黄色系中的橘黄色的南瓜及小橘子以及橘黄色的背景。黄色系中的浅绿色的小陶罐与后面的橄榄绿。其中黄灰色系组成了整体色调的关系。橘黄色系的变化体现了空间秩序中的前后左右的关系，并且以平衡的三角形的位置关系来稳定整个画面的色彩平衡感。

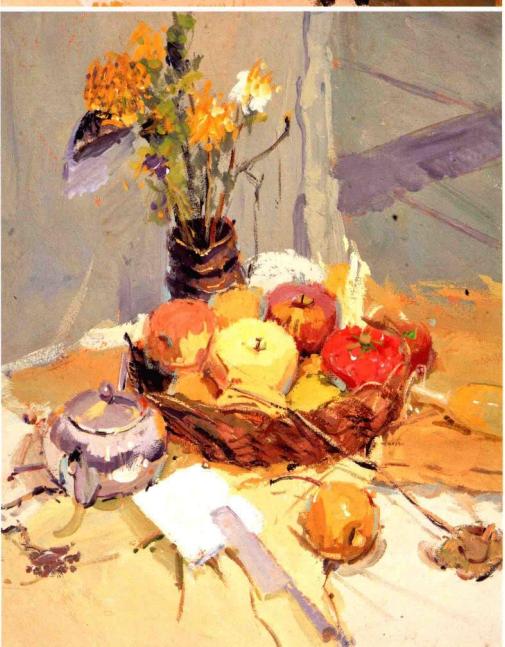
从整体上看 意图中最强最重的物体明确出来，其他色彩基本偏灰色或是弱对比，这样可以让视觉中心更加明确，并且在视觉中心处安排了一些重色和灰色的篮子，使得色彩的对比与层次在中心位置保持着鲜明性、丰富性和对比性。

两点强化地看 意图中被归类后的效果，花卉与果盘中的色彩最多，层次最丰富。对应到原画其形体特征也比較明确，造型的含量也比较高。所以在画面中能明确体现主题性和作画的目的性。

联系地看 画面中的每一块颜色，主题色彩与果盘中的暖黄色倾向在各个色块中或多或少地出现。主题色彩的含量根据画面空间和对比的需要来决定。比如背景中地面的颜色中体现的是黄绿色，而背景的衬布由于与主题物体接近日，所以它呈现出来的是高明度的橙灰色和绿灰色。而背景中的冷灰色在台面和主题物体上体现较多的位置是在其边缘上。

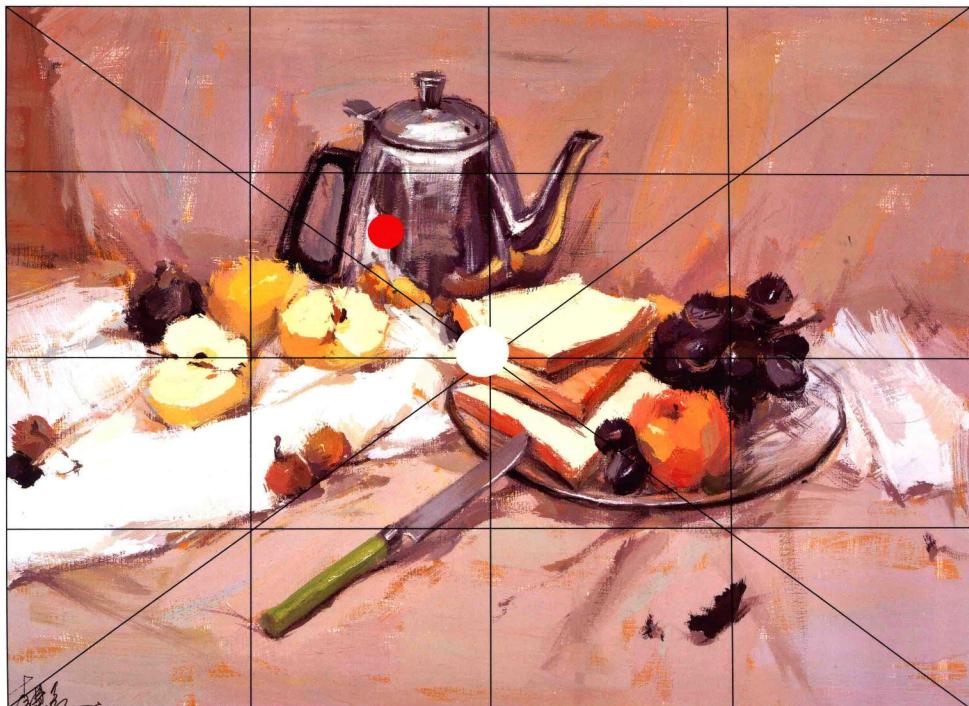

构图中的疏密关系

疏密关系一直是对构图能力考查不可缺少的部分。画面中的疏密关系体现出考生的画面组织能力，同时体现出考生对画面主体、主体的把握能力。疏密关系是我们根据画面构图中的黄金分割点与视觉中心点来安排的。由两点包围的轴线在画面中形成张力（张力表现出视觉力量）。围绕黄金分割点和视觉中心点自沿着画面的两条中心线。两条对角线做疏密处理来达到画面的视觉饱满的目的。

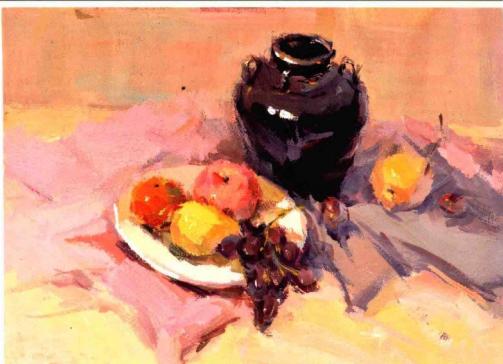
经营画面的线条一定要明快，作者是经营者，静物是被经营，画面是经营的产物。

经营画面是高雅的经营过程，不仅过程本身只关注静物本身的疏密关系，而是整个经营过程。一幅成功的画作大小关系、经营好物体在画面中的体量关系才把体质经营画面的能力。

从整体上看

示意图中最具密度、颜色归类最复杂的部位。画面中的黑、白、高光的明度变化和起伏形的对比性比较微弱。这样其画面表达的目的和位置的视觉关系比较靠画面中心部分。画面的虚长、疏密、层次等也就更加明显。

两点强化地看

示意图中看画面中主体物的两点对称的优劣，形成对称的面。

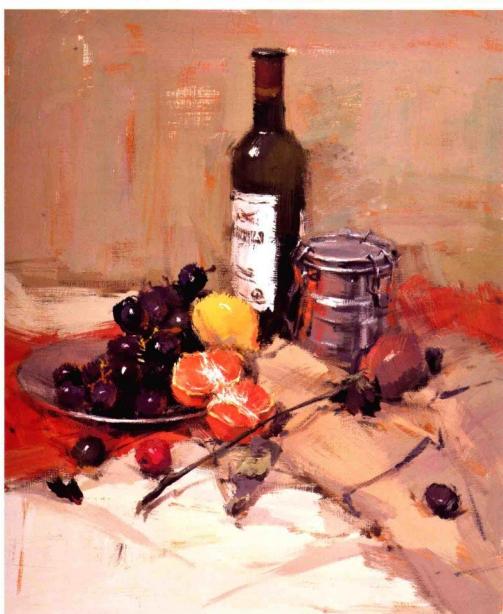
它在画面中的水果组合出较密集的纯色部分对比出强烈的视觉中心。

从整体上看

示意图中最具密度、颜色归类最简单的整体形状。这个形状的位置在画面的中心部分，并且能够明显的看到主体物——黄金分割点和果篮——视觉中心的对应关系。

两点强化地看

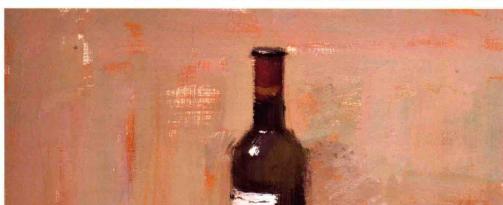
示意图中看画面中主体物与画面中的水果组合以不同形式向画面的四边四角扩散（如图中黑色箭头所示）。这些线条不仅向外扩，同时也向中心从外往里拉。除此之外物体本身的动力也能形成聚散关系。

支撑与发散地看

示意图中看画面中主体物与画面中的水果组合以不同形式向画面的四边四角扩散（如图中黑色箭头所示）。这些线条不仅向外扩，同时也向中心从外往里拉。除此之外物体本身的动力也能形成聚散关系。

从整体上看

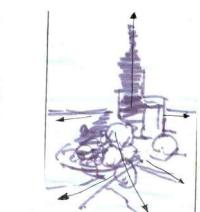
示意图中物体组合出三一角形来支撑着画面的整体关系。这个组合中有高矮、大小、多少、长短、方圆、纯灰的对比关系。

两点强化地看

示意图中看画面中主体物与画面中的水果组合出较密集的纯色部分，对比出强烈的视觉中心。同时从示意图中能够明显地体会到画面表达的主题性。

支撑与发散地看

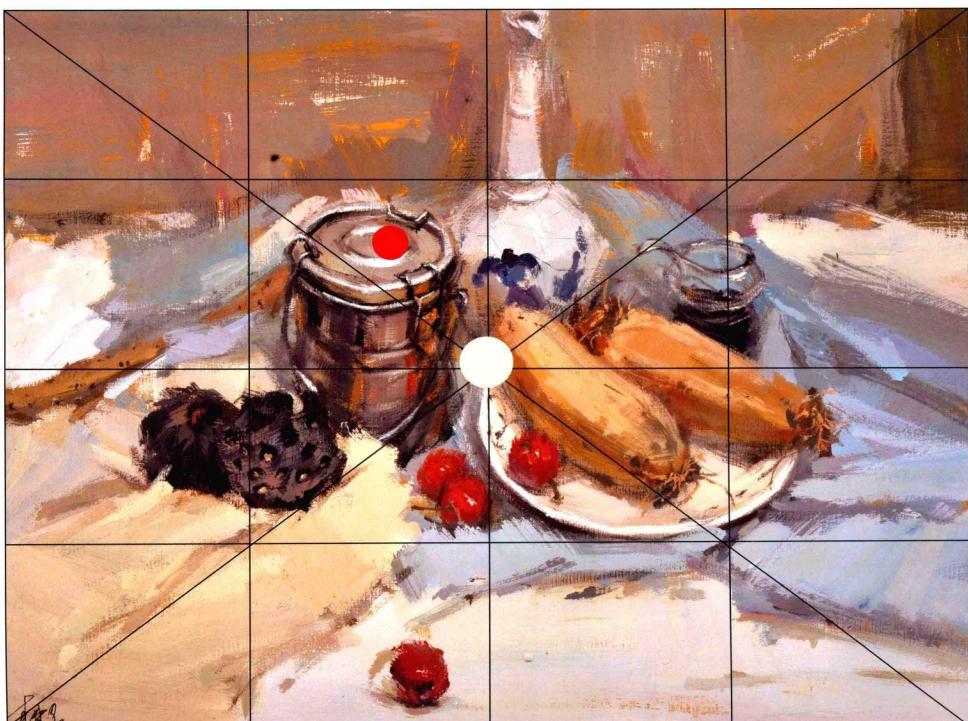
示意图中看画面中主体物与画面中的水果组合以不同形式向画面的四边四角扩散（如图中黑色箭头所示）。这些线条不仅向外扩，同时也向中心从外往里拉。除此之外物体本身的动力也能形成聚散关系。

构图中的主次关系

在构图中首先要考虑的就是画面的构图性和把什么样的物体放上去。在很多复杂的画面中还是有画面主体，希望对观者来说可以识别的一个画面。它的视觉不能同时在一个物体上聚焦，而是要同时地观察两个画面中的物体。因为一个物体是主要的，另一个物体是次要的，基本是在视觉上占得高和低一些。因此在处理层次的时候是根据了景深和视觉效果来判断，而且所有的作品都有确定的主次视觉。

画家在构图时必须要注意表现，所以我们在刻画时必须根据画面的层次和画面的中心的吸引力，让次要物体成为这两个方面。

整体笔触上看

示意图中的冷灰色区域笔触笔触含蓄而简洁。而橘色的部分有明确的笔触和大小形状的变化。柠檬黄与橘色的区域的笔触由多到少、精到简洁概括地变化着。花卉部分的笔触灵活而流畅。

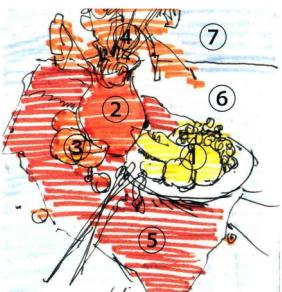
比较地看

以示意图中的笔触关系和笔触之间的对比关系来排序。如图中1、2、3、4、5、6、7所示。从而得到主次的关系。蔬菜、水果为画面的主要部分，花卉是画面的表现部分。其他笔触关系是为了不破坏画面重要的明暗部分。

两点强化地看

色彩上来看水果与花卉的笔触关系，水果的笔触重形体转折和明度秩序的推移之外，色彩对关系是关键。水果的饱和度、纯度高于花卉。

塑形上：比较画面中其他物体的体积感和笔触对比的细致度，陶罐是首当其冲的。它的形体转折在画面中最细腻，边缘处理最丰富。

整体上看

画面中的笔触做了一个结合，且表现力很强，在作画过程中真诚对待静物的认识，做到了自然、真实地再现。对于笔触的大小、多少、形状都遵循着物体的本质而进行。

比较地看画面中的笔触虽然没有明显的笔触表现，但是物象陈显的形感、姿态不一样。它们的形体也有看明显的秩序。表示中1、2、3、4、5、6的秩序表现形由自由到规律性的变化。

两点强化地看

色彩上：梨的基调，纯度高笔触感作为视觉中心体现了它的视觉吸引力，且黄色深浅与红色相间的表露出它们的姿态美。其次陶罐的色彩在背景的衬托下显出很浓的立体空间感，特别是口子的颜色打破了背景的沉闷。

塑形上：不同特点的物体表现也不同，前后空间秩序的不同笔触的先后也不同。白菜挡住陶罐，南瓜躲在白菜，肉遮住一部分南瓜和西红柿。它们本身的先后关系要求我们用笔的先后秩序。这只是塑形过程中的秩序，它们的形感和笔触的表现力还得依照对物体本身的感受。

整体上看

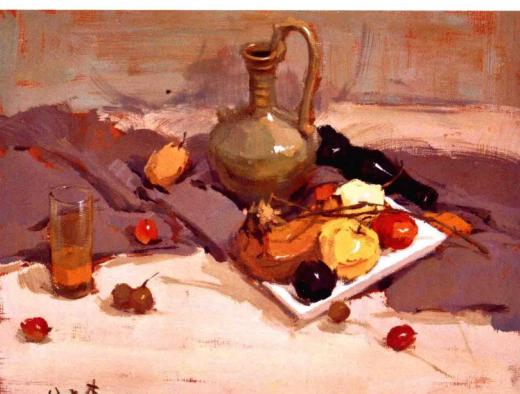
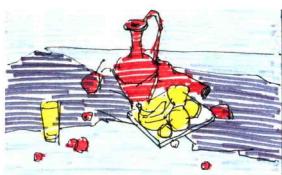
示意图中明显地突出笔触丰富和概括的地方。笔触的区别不仅是突出了画面表现的形和笔触，同时也对画面中平衡形和立体形明显地表现。

比较地看各个笔触的作用明确，且能把笔触中的几大特点很好地运用(圆、锯、提、勾、点)。平面背景用笔圆，圆形的地方用锯，细部边缘的地方用提。需要线条时或线性物体用勾，精确的形状用点。

两点强化地看

色彩上：结实、强弱不仅仅在颜色上，很多时候与用笔很有关系。用笔的饱和度和方向。力量都用着莫大的作用。如画面背面处用刷子轻刷，饱和度低。画面色彩也是用刷，但强度高，体现的覆盖率高，色彩显得肯定；而水果部分用笔要能体现出色彩的发光感。

塑形上：来看这张画，笔触显自由，并没有很着实地去抄袭对象，而是用理解去对待每一块形态。画面中的水果部分很明显是笔触先行，而后再对形体进行讲究。这样的作画方式可以体现作画过程的流畅性。

构图中的分割空间

构图首先要考虑画面的分割和空间的设置。画面的分割是指画面中所包含的线条、形状、面积等视觉元素的分布情况，是画面主体与背景、前景、中景的分离；空间的设置是指画面中物体的前后关系，是画面的深度、远近、层次、疏密、虚实等。构图与空间的设置是统一的，它们都是为了更好地表现画面的主题。

一个画面的构图和空间设置必须有节奏感，才能吸引人。构图中的“点或一点”通过线的连接形成一个点或一个线，通过线的连接形成一个面，通过面的连接形成一个体，通过体的连接形成一个空间，通过空间的连接形成一个整体。构图与空间的设置，是画面的骨架，是画面的脉络，是画面的灵魂，是画面的生命，是画面的骨骼，是画面的肌理，是画面的骨骼，是画面的肌理。

