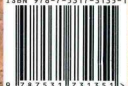

决战高考，我要双赢

ISBN 978-7-5317-5135-1

9 787531 751351 >

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

北方文艺出版社

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

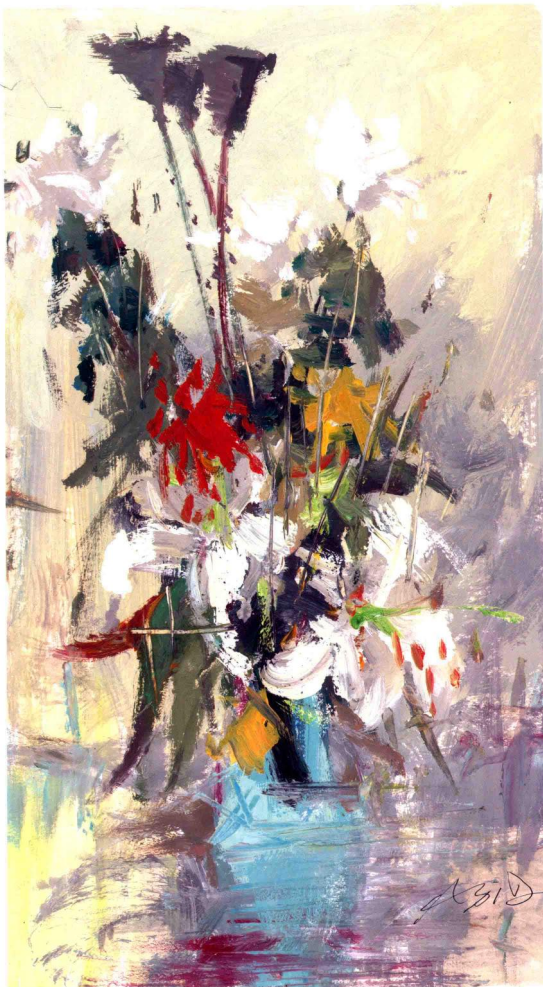
2003 年以第 2 名考入中国美术学院工业设计系。
现任中国美术学院出版社基础教育推广中心研究
员, 中国美术学院报考艺名师班特邀教师。

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》
《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

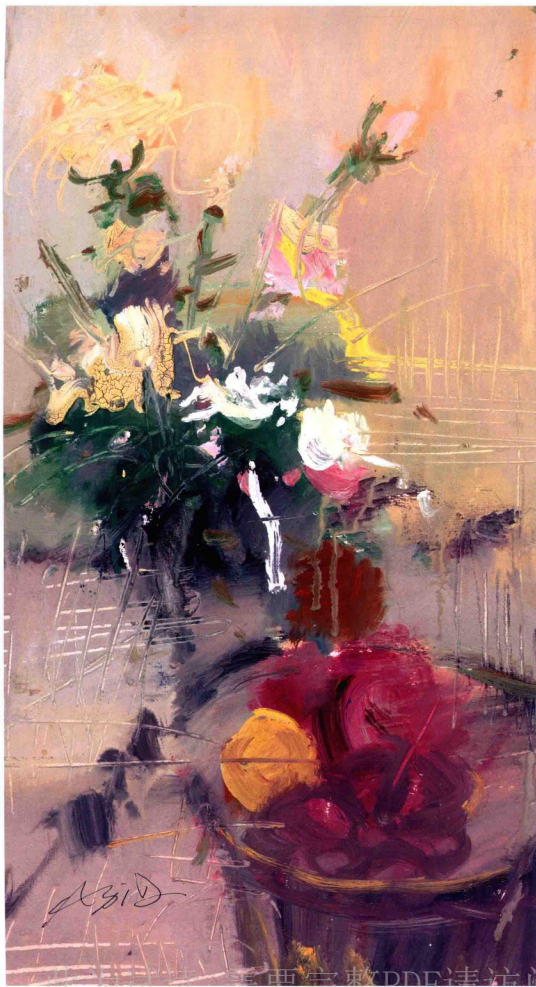
主编：张玲

编著：余芳涛

北方文艺出版社

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。

2008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科书（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。

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》

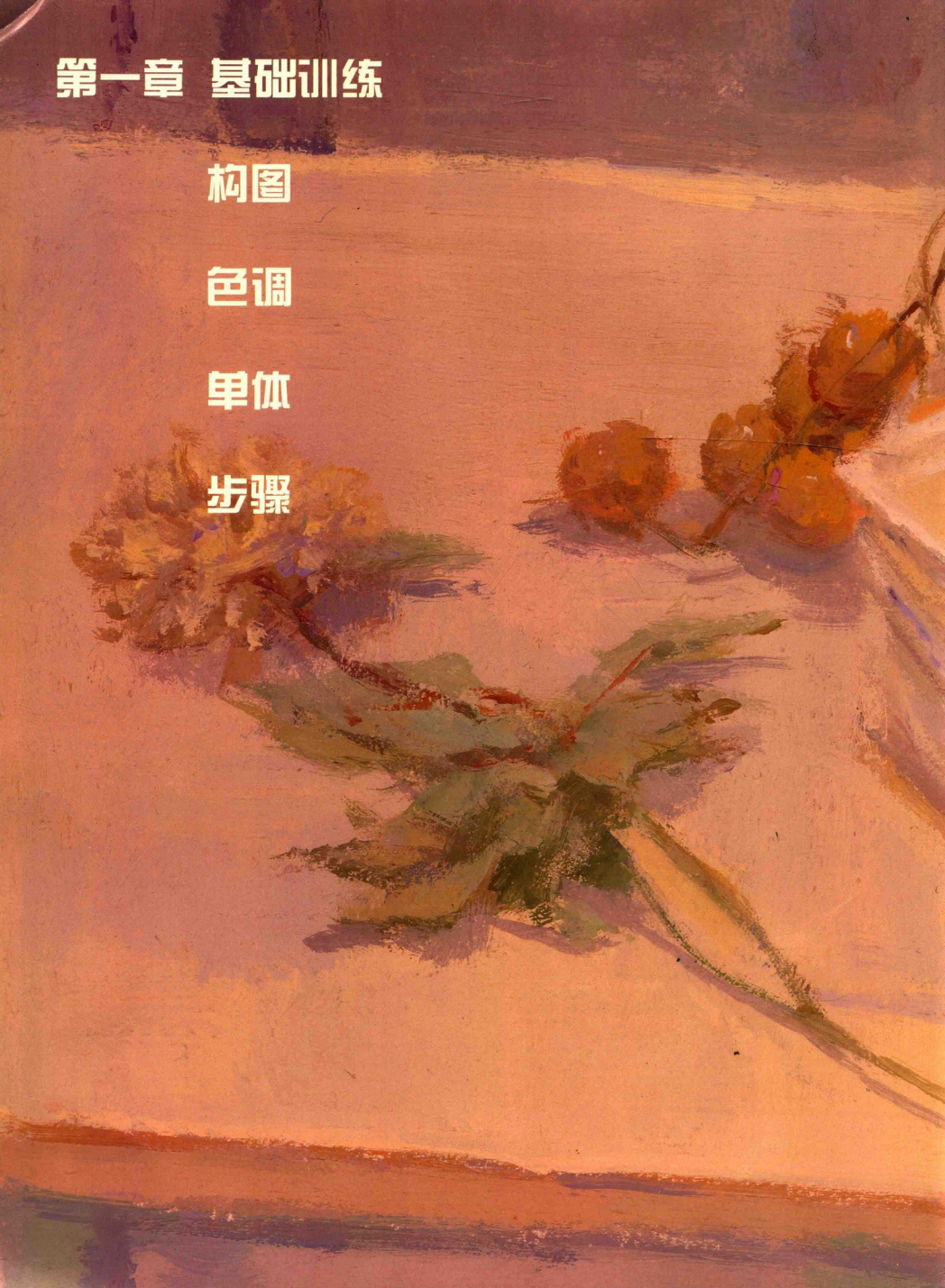
第一章 基础训练

构图

色调

单体

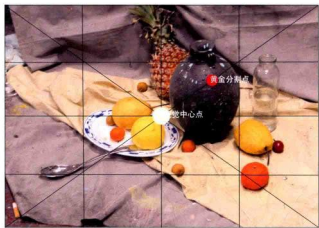
步骤

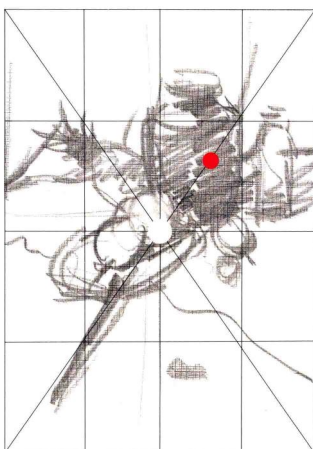
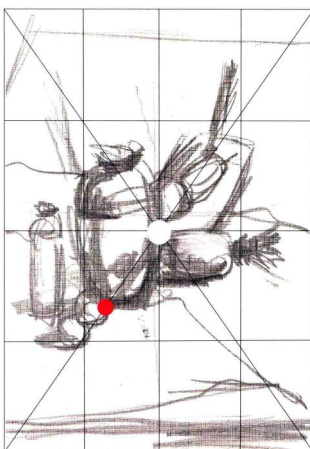
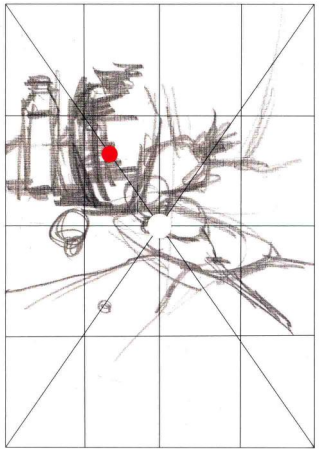
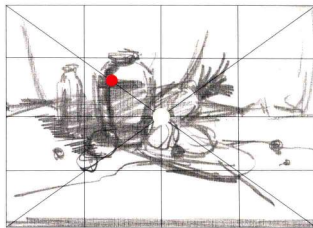
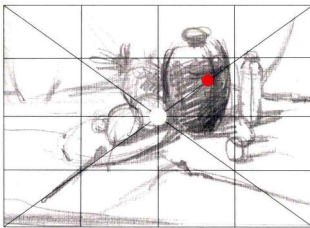
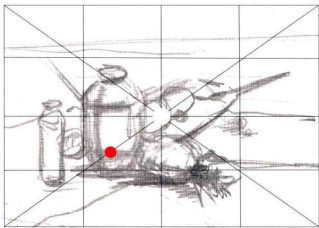

常规构图的变换练习

同一组景物变换两个取景角度，是训练构图能力。多数构图的取景中都会出现主体与中心位置重合的情况，对于物像的取舍要时刻考虑到观者的兴趣。在构图时和像物之间要遵循比例黄金分割与中心线的关系。同时，也要考虑景物的取舍。

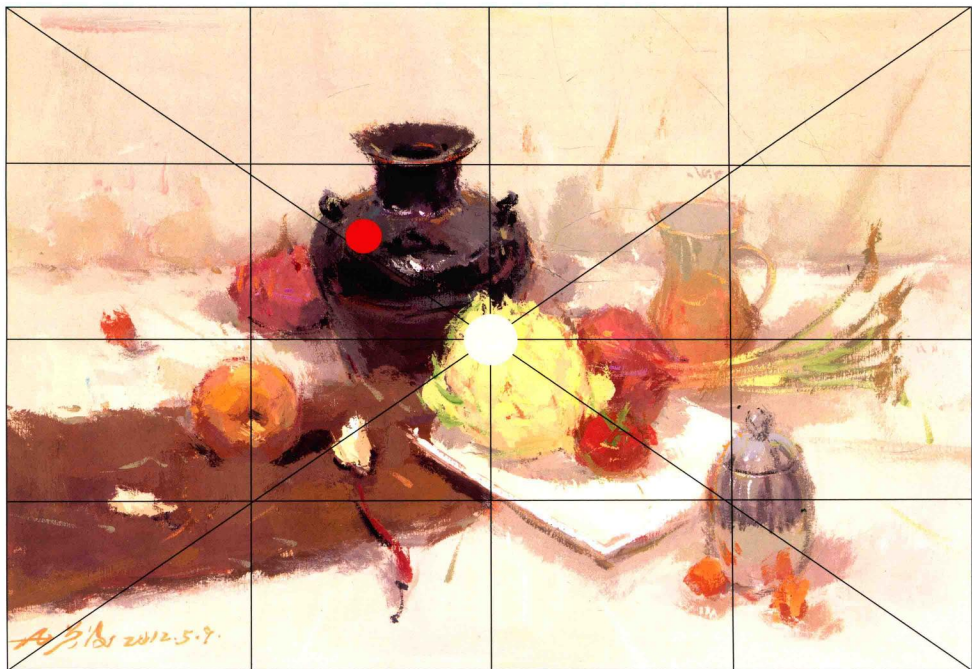
根据纸面意识和两个点的位置重新取景构图

构图中的色彩关系

在一幅作品中，色彩之间的明度、纯度、饱和度对比是决定布局的重要因素。色彩关系、物象质感所形成的重量感，影响画面构图协调。因此，我们必须注意画面中物象之间的平衡和呼应关系。同时，我们还应注意物象的几何关系、色彩的暖色调形成的升腾和浮躁，冷调、暗调、疏离变化的关系及画面会形成一种视觉的节奏感。

这里我们要尝试掌握画面的一种平衡关系，在画面构图中心位置充分利用暖色调中心位置来吸引和平衡画面的色彩关系。在画面中心位置安排我们画到画面有力物象的视觉冲击力来吸引视觉色彩的秩序。

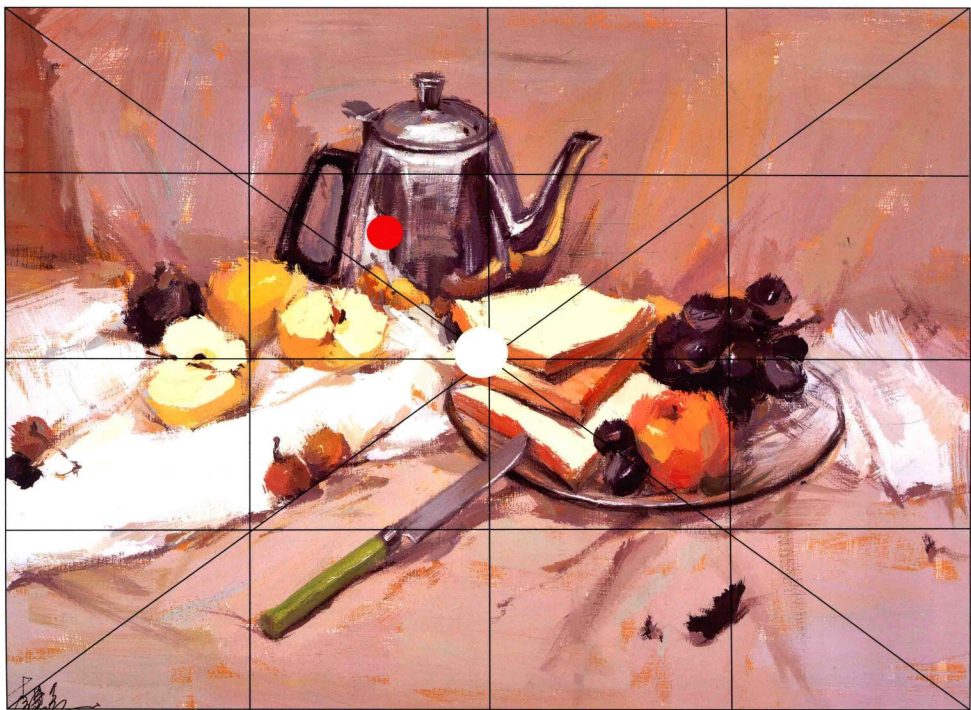

构图中的疏密关系

疏密关系一直是对构图能力考验中不可或缺的部分。画面中的疏密关系体现作者的画面组织能力，同时也考验作者对画面主题、主体的把握能力。疏密关系是我们根据常规构图中的黄金分割点与视觉中心点来安排的。由两点向四周扩散在画面中形成张力（紧张感或出的视觉力量）。围绕黄金分割点和视觉中心点，且将画面中的元素连线，两两对连线做适当处理来达到画面的协调与美感目的。

经营画面的关系，正邪明暗，外者是经营者，静物是经营客，在画面经营的位置。

疏密关系是画面的经营过程，在这过程中不能只关注静物本身的造型关系，而忽略对画面中去。想画面里的大小来定，而静物在画面中的体量关系才体现经营画面的能力。

从整体上看 示意图中最密集、颜色归纳较复杂的位置在画面中心部位。而背景、台面、衬布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关系就比较靠近画面中心部分。画面的虚实、疏密、主次也就更加明晰。

两点强化地看 示意图中主体物的明度、色彩对比优势，形成强烈的面。它与画面中的水果组合出较密集的颜色部分对比出强烈的视觉中心。

支撑与发散地看 示意图中有视觉中心与主体物组合以不同形式向画面的四边四角扩散（如图中彩色线条与黑色箭头所示）。这些线条不仅向外拉，同时也向着中心从外往里拉，形成聚拢的动势感。

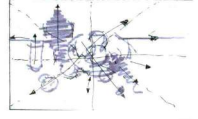
从整体上看 示意图中最密集、颜色归纳较复杂的整体形状。这个形状的位置在画面的中心部分，并且能够明显的看到主体物——黄全分割点和果盘——视觉中心的对应关系。

两点强化地看 示意图中主体物与画面中的水果组合出较密集的颜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 示意图中有视觉中心与主体物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）。这些线条不仅向外拉，同时也向着中心从外往里拉。除此之外物体本身的动态也能形成聚拢关系。

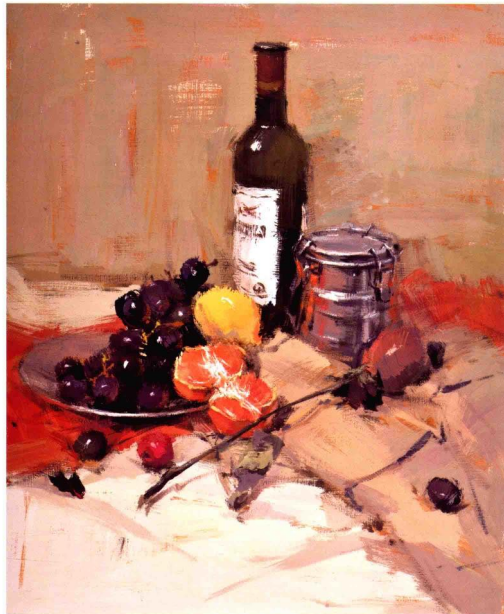
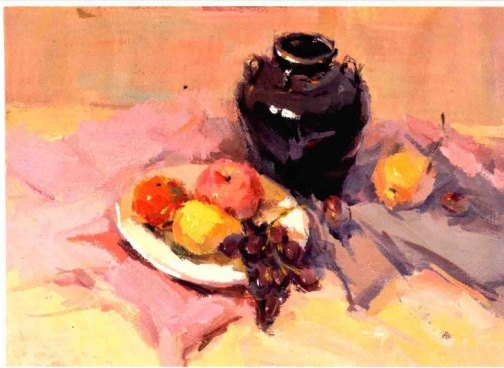
从整体上看 示意图中物体组合出三角形来支撑着画面的整体关系。这个组合形中有高矮、大小、多少、长短、方圆、纯灰的对比关系。

两点强化地看 示意图中主体物与画面中的水果组合出较密集的颜色部分，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。

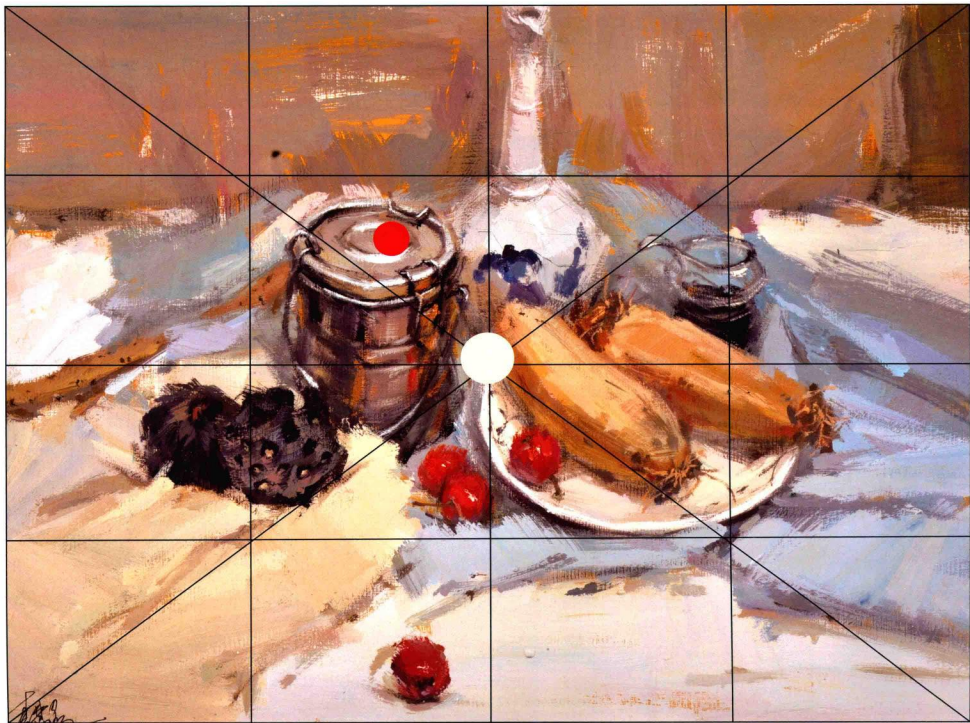
支撑与发散地看 示意图中有视觉中心与主体物组合以不同形式向画面的四边四角扩散（如图中黑色箭头所示）。这些线条不仅向外拉，同时也向着中心从外往里拉。除此之外物体本身的动态（酒瓶、干花枝、布袋等）和散落在外面成线形的动态也能形成聚拢关系。

构图中的主次关系

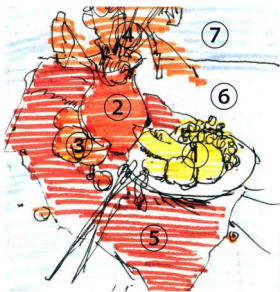
主次关系即画面主题与次要画面的主题的性质和排列所体现的从属关系。主次不仅存在于物中还是存在于画面中，都是与构图中的一个关键。它的处理不多于另一个物体的处理。而主次关系的处理过程中要体现画面中的对比。这些主物体与次要物体的对比关系基本上集中在画面的中心部分中（图1-1-1）。因此来处理主次关系时，要突出主物体，使主物体成为画面的中心，使其他物体成为次要物体。

主次关系的处理是相对性的，所以我们在处理主次关系时，要注意主次关系的对比，使主物体成为画面的中心，使其他物体成为次要物体。

整体笔触上看

示意图中的冷灰色区域笔触融合着而简洁。而暖色的部分有明确的笔触大小协调的变化。柠檬黄与橘黄的区域笔触由多到少，精巧简洁概括地处理着。花卉部分的笔触则更加细腻。

比较地看

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。从而得到主次关系。陶罐、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两部分。

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暗秩序的推移之外，其色彩关系是关键。水果的饱和度、纯度高于花卉。

塑形上

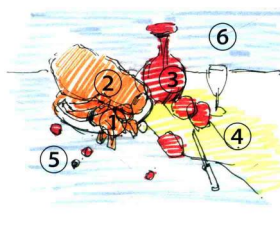
比较画面中其他物体的体积感和笔触对比的细腻度，陶罐是适当其冲的。它的形体转折在画面中最细腻，边缘处理很丰富。

整体上看

画面中的笔触做到了形色结合，且表现力很强。在作画过程中尝试对静物的认识，做到了自然、真实地再现。对于笔触的大小、多少、形状都遵循着物象的本质而进行。

比较地看

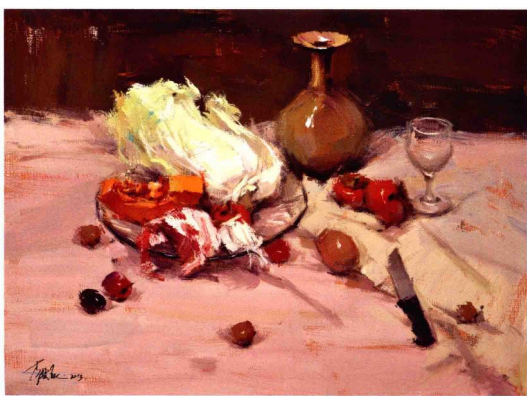
画面中的笔触虽然没有明显地进行表现，但是物象自身的形感、姿态不一。它们的形感也有着明显的秩序。如图中1、2、3、4、5、6的秩序表明形由自由到规律性的变化。

两点强化地看**色彩上**

白梨的明度、纯度与笔触感作为视觉中心体现了它的视觉吸引力，与黄色南瓜与红白相间的枣表现出了它们的姿态美。其次陶罐的色彩在背景的衬托下显出画面上的空间感，特别是口子的色彩打成了背景的沉闷。

塑形上

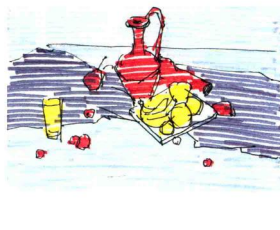
不同特点的静物表现不同，前后空间秩序的不同笔触的先后也不同。白梨挡住陶罐，南瓜贴着白梨，肉遮住一部分南瓜和西红柿。它们本身的先后关系要求我们用笔的先后秩序。这只是塑形过程中的秩序，它们的形感和笔触的表现力还得依照对物体本身的感受。

整体上看

示意图中明显地突出笔触丰富和概括的地方。笔触的区分不仅是突出了画面表现目的和意图，同时也对画面中平面形和立体形明确表现。

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(扇、摆、勾、点)。平面背景用笔刷，轮廓的地方用笔，细膩边缘的地方用笔，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**

的虚实、强弱不仅仅在颜色上，很多时候与用笔很有关系。用笔的饱和度和力度都影响着虚实的表现。如画面背景处用刷子轻刷，饱和度和力度也是用刷。但饱和度和力度，体现的虚实率，色彩显得肯定；而水果部分用笔要柔和地显现出色彩的光亮度。

塑形上

来看这张画，笔触显自由，并没有很老实地去抄摹对象，而是用理解去对待每一块颜色。画面中的水果部分很明显是笔触先行，而后对形体进行研究。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

构图就是安排画面中各个构成因素的位置，使画面达到一种统一、和谐、完整的效果。构图是绘画创作中非常重要的一环，它关系到作品的成败。在一定的范围内，安排和确定画面中各个因素的位置，使画面达到一种统一、和谐、完整的效果。构图是绘画创作中非常重要的一环，它关系到作品的成败。在一定的范围内，安排和确定画面中各个因素的位置，使画面达到一种统一、和谐、完整的效果。

构图的基本原则和要素如下：1. 构图的基本原则：构图的基本原则是使画面达到一种统一、和谐、完整的效果。2. 构图的要素：构图的要素包括画面的主体、陪衬、背景、前景、中景、远景等。3. 构图的方法：构图的方法包括对比、均衡、节奏、韵律、虚实、疏密、聚散、呼应、衬托、对比、均衡、节奏、韵律、虚实、疏密、聚散、呼应、衬托等。

