

SECAIJINGWU

色彩静物

基础美术 **对比** 训练教材

写生
与
默画

刘 胜 著

XIESHENG

YU

MOHUA

责任编辑: 徐 玫 封面设计: 李 佳

基础美术对比训练教材

素描石膏几何体结构与明暗画法

素描静物结构与明暗画法

素描石膏五官及面像结构与明暗画法

素描石膏像结构与明暗画法

素描头像结构与明暗画法

色彩静物写生与默画 >>>>

JICHU

MEISHU

DUIBI

XUNLIAN

JIAOCAI

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物写生与默画/刘胜著.-南昌:江西美术出版社,2008.7

基础美术对比训练教材

ISBN 978-7-80749-522-2

I 色… II.刘… III.水粉画:静物画:写生画-技法(美术)-教材 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第087766号

色彩静物写生与默画

刘 胜 著

江西美术出版社出版发行

地 址:南昌市子安路66号江美大厦

网 址:www.jxfinearts.com

电子信箱:jxms@jxfinearts.com

邮 编:330025 电 话:6565509

全国新华书店经销

印 刷:恒美印务(番禺南沙)有限公司

2008年7月第1版

2008年7月第1次印刷

开 本:787毫米×1092毫米 1/8 印 张:5

印 数:1-5000

ISBN 978-7-80749-522-2

定 价:28.00元

色彩静物对比训练概述

一、色彩对比教学的目的

强调基础教学的重要性，这已经不是一个问題，关键在于我们需要一个什么样的基础教学，或者说学生在基础教学阶段学习的阶段性目标是什么。

迫于色彩入学考试的要求，色彩静物默画的趋势日益明显，每年的艺术考试中，全国各艺术院校对色彩的考试绝大多数都采用默画的卷面形式来考查学生的色彩基础。为此，考前的色彩基础教学也应围绕这一目标展开。

色彩基础教学初级阶段的内容可以概括为：色彩概论、临摹、写生、默画。其中写生与默画两者既相互独立又相互影响。这样，一套新的教学思路便展现在我们的面前——色彩静物写生与默画对比训练模式。

二、写生与默画的关系

写生与默画是基础绘画训练的两种方式。写生相对于默画而言，色彩静物写生，提供了具象的静物、衬布、光源，并呈合理的组合状态摆放在我们面前，只要找一个合适的角度便可以开始作画；默画则没有具象可视的静物给我们参考。从近几年许多美术院校色彩入学考试的方式来看，一般默画只是提供一段文字来描述所要表现的内容，如静物的品种特征、衬布的颜色、色调要求等等，考生是根据文字内容来完成绘画的。

图 1

色彩写生是色彩训练最基本的手段。我们可以在光色相对稳定的环境里，从容地观察各种光影现象和色彩关系，研究不同物体的固有色，在不同情况下的光源色和环境色的变化，从而理解和掌握色彩关系及其变化规律。写生能使我们观察色彩的能力得到提高，从而表现出来的色彩也会真切。同时使我们在今后的创作中具有一定的主观能动性，不一味地去照搬色彩，而是按照客观对象在一定条件下所形成的色彩关系表现色彩，确切地说是表现色彩关系。（见图1、图2）

色彩默画则是从理论知识、色彩关系规律、形象思维能力、记忆能力、构图能力、造型塑造能力以及色彩感觉等诸多方面对我们提出更高更多的要求。它不仅要求我们熟悉各种静物的基本造型、颜色、质感等等非常本质的特征，还要求我

们像导演一般在画面上合理安排出静物相互之间的“关系”，如物体大小、疏密、组合的关系，色调的冷暖关系等等。相对写生而言，默画带有更多的主观性和表现性。同样的表现内容，默画方式表现出来的画面会比写生方式丰富得多。

虽然色彩写生与色彩默画存着上述诸多不同，但是它们的目的是是一致的，在训练过程中也是相辅相成，即色彩写生与色彩默画都是用色彩塑造形体。有了一致的目的，那么它们之间也必定存在不可分割的联系。首先，写生是默画的基础。默画所要求具备的能力建立在扎实的写生基础之上，而且，这一基础依靠的是多次写生、反复训练、不断积淀。也就是说必须依靠一定数量的写生训练以提高我们的绘画技巧，提高对色彩的把控能力，才能提高默画能力。

色彩写生，其实就是观察色彩、分析色彩和表现色彩的过程。表现色彩并不是将静物的所有颜色全盘呈现，而是通过观察、分析，归纳出一组静物中的物体色彩构成总的色彩倾向，即色调。在写生中，需牢记静物的总体色调，并将其贯穿于写生的始终。

图 2

三、色彩对比教学的启发

色彩对比训练模式可以正确引导学生从最初的对物写生逐步过渡到脱离静物默画的阶段。

色彩对比训练的模式可以让学生面对默写试题时有目标明确、胸有成竹的自信表现,不再是无概念地生硬地背写所画的物体。在造型基础阶段,形态的“转换”是首先要解决的问题,在写生过程中怎样将自然形态通过我们的认识与方法“转换”成艺术形态,要让学生懂得艺术表现不是自然主义的客观记述,一幅作品的“状态”与“效果”掌握在作者的审美判断之中,我们所需要的是在艺术表现与自然形态之间建立起相对应的

图 5

图 7

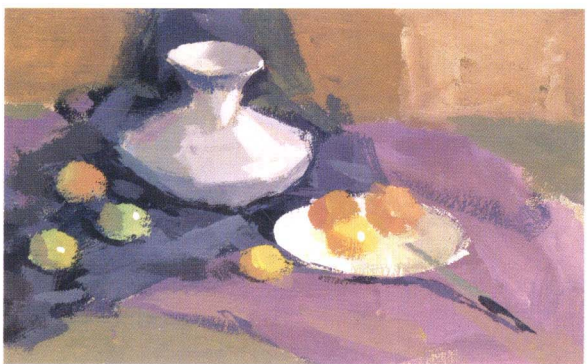

图 9

这是一个很有效的训练方法。每一个变调练习,都是一次对色彩关系的剖析与总结。它能激发我们对色彩的表现欲和创造力。长时间坚持变调色彩默画训练,能画出很有特点、很漂亮的色调。

相似性联系。

1. 启发学生概括能力

用大笔触简单地分出各种几何体的基本块面,概括的笔触训练很重要,它能使我们“忽略”物体过于繁杂的色彩而使其简单化,提炼出具有概括性的色彩关系。同时,物体的体量感也随之体现出来。塑造形体时用笔可轻松些,要区分黑、白、灰三大面的受光关系。(见图3)

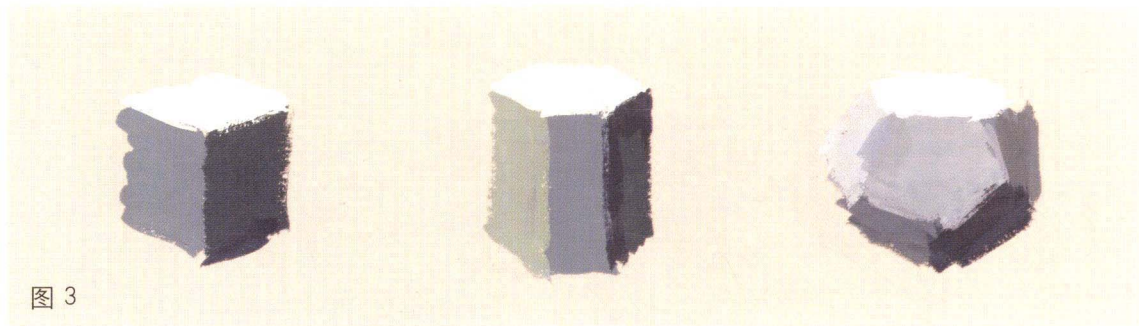

图 3

图 4

图 6

图 8

图 10

调。这一对比训练可以很好地培养学生把握色调和表现色彩的能力。(见图5—图10)

另外,写生到一定阶段后,应相应地做一些配合写生的默画训练。例如在写生完成后,可利用刚获得的感觉迅速作一些小幅记忆画,以此来巩固对构图的把握、对物体形态和色彩的记忆和理解,当小幅记忆画积累到一定阶段后,再有意地完整地默画复杂一些的静物组合,以此来验证自己对色彩静物诸多需要表现内容的把控能力。

四、色彩静物写生与默画的方法步骤

1. 色彩静物写生的方法步骤

艺术院校入学考试的考题采用静物写生与默画两种形式,以检测考生对色彩的组织、理解和用色彩表现造型等多方面的能力。在做写生训练时,首先要明白,色彩不是五颜六色的彩色,而是颜色和颜色之间所形成的某种关系。这种色彩关系包括色相、明度、纯度、色性等因素。写生训练要把这些因素之间的相互联系、相互映衬、相互对比,在整个画面中有机地结合在一起。这样带着思想去画,才能为将来的默写作好铺垫。

写生的目的是引导学生学会观察色彩、感受色彩、表现色彩。

第一步:起稿构图。初学者起稿,宜用铅笔,到一定阶段能力提高后,可用干湿适宜的单色直接起稿。起稿应从整体出发,先确定各物体落在画幅上的位置、大小比例、主次关系、疏密关系、形体结构等等。注意外形无需太紧。(见图11)

第二步:用12号大笔先从主体物暗部入手,按形体转折变化用笔。随后铺出各物体的暗部和背景色。(见图12)

第三步:进入铺色阶段。用较薄的颜

2. 启发学生的想象力

自己主动地拟定光源的方向,概括自己主动地拟定光源的方向,概括表达练习。可以以苹果为例,通过果子蒂头的朝向来表示光源的方向。这种对比训练对将来把握整幅画面光色变化的整体性是很有帮助的。(见图4)

3. 启发学生的创造力

用色彩的形式对照静物实物的组合照片,主观改变其光源色、环境色和整体色

色将画面各物体基本色铺出,画出大的色域,形成统一的大色调关系。铺色时切忌盯着一点看,盯着一点画,应该是画主体物时主体物与背景一起看,进行比较,从比较中找到空间关系和色彩关系。相互比较是找准色调的有效手段。(见图13)

第四步:深入刻画。收拾一下主体物的形,主体物需重点刻画。深入刻画的过程,需要充实细节,应耐心地描绘。同时注意笔触的大小、形状和走向。通过笔触和色彩,把主体物的重量、质感及空间感表现出来,使之成为画面中最精彩的部分。(见图14)

第五步:调整完成。作画是一个反复的过程,随着刻画的深入,对画面的认识也随之加深,有必要将画面作些调整,有的需加强,有的需减弱,最后使画面生动而有感染力。(见图15)

2. 色彩静物默画的方法步骤。

默画是建立在写生基础之上的,而且目的性一致,同样遵循“用色彩塑造形体”这一原则。因此,在大的作画原则上默画与写生的步骤有很多相似之处,如上述写生步骤中的第三、第四、第五步。在此,不再重复。相比较而言,默画的审题与构图需作有针对性的介绍。

无论是在平常的训练中还是在高考的考场上,当我们面对要画的内容时,不可急于动笔,要仔细审题,看清要求。此时脑子里应该会有一个初步的画面效果——形和色调。不妨在草稿纸上试画几张不同的草图,如是横构图还是竖构图、静物不同的组合效果等等,仔细推敲后选择其中最理想的正式落稿才妥。这个过程虽然在整个作画过程中只占十几分钟,但是却非常重要,因为在接下去的时间里,整个绘画都建立在此基础上,如果考虑得不成熟、不周全,将给后期带来极大影响。尽量减少前期的失误,后期才能顺利完成。

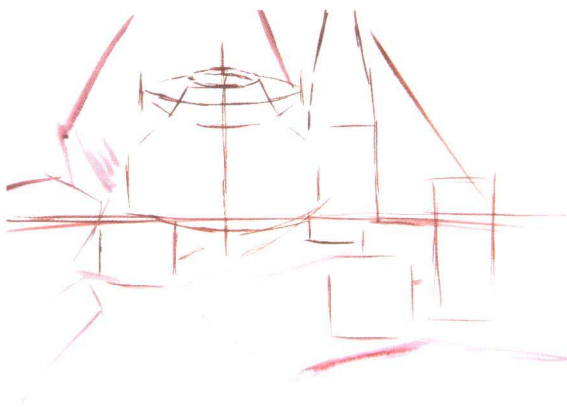

图 11

图 12

图 13

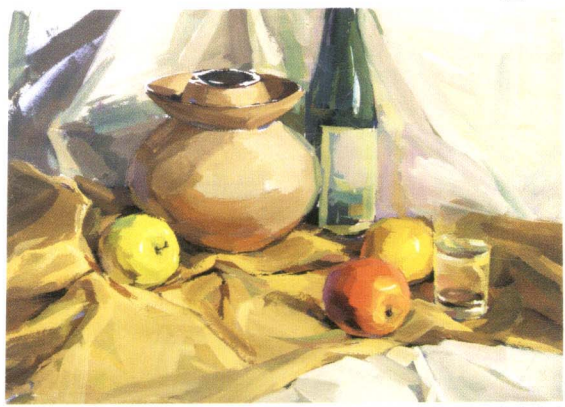

图 14

图 15

默画的过程,也是一个整体——局部——整体的过程。默画时对静物的形

图 16

体要有明确把握。要注意明暗交界线,有意识地强化明暗对比,使之更有体积感和重量感。(见图16)

另外,还有一些小窍门可以借鉴,例如将物体的受光面安排得多些,背光面安排得少些。尽可能少画暗部,多画亮部,最理想的效果是亮部占四分之三,暗部占四分之一,这样画面整体效果就会明快而不至于灰暗了。

基础绘画训练,教会我们如何去看,如何去画。在色彩静物训练中,写生与默画有机结合的训练方式,将有效地提高我们以色彩塑造形体的能力,为将来进入专业绘画学习打下扎实的基础。

针对写生作业所作默画练习。在大构图不变的前提下,主观改变基本色调,使其倾向更暖的色彩氛围。画面色彩简练厚重,较之写生稿带给人另一种感受。

水果、花瓶、酒瓶、高脚玻璃杯是一种常见的搭配关系。对这些物品的塑造训练应多加练习。这幅作品运用了冷暖色相的对比关系，突出了果子在画面中的效果。明度对比的运用也恰到好处，使得画面很明快。

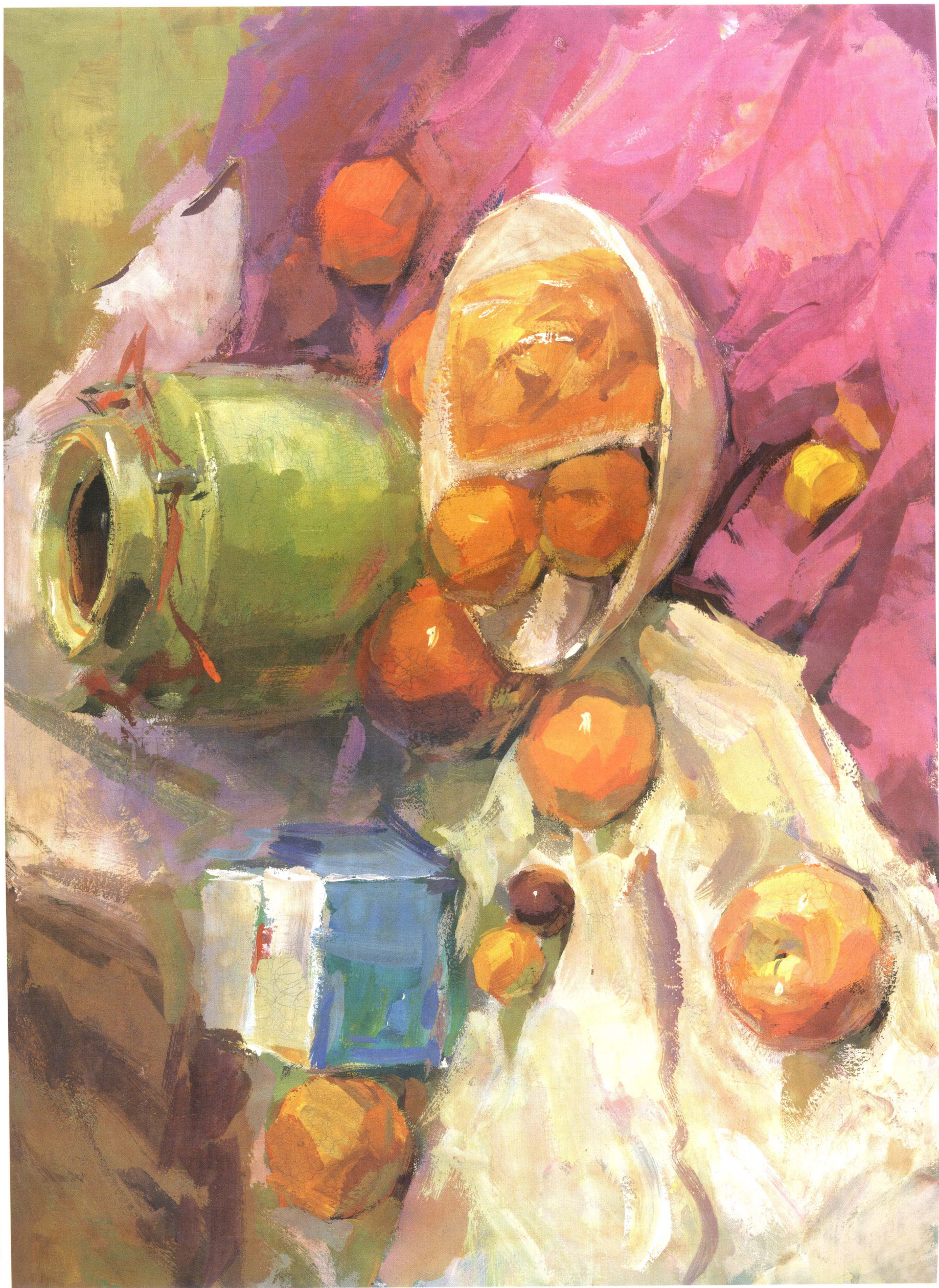

黄灰色与粉黄、绿灰色的衬布搭配很典雅。果子的主次关系处理得生动有节奏，空间感较好，笔法严谨，塑造厚实。黄绿色调表达微妙。这种近似色的弱对比为画面营造了非常和谐统一的气氛。

07-6 刘胜