

名师
画室经典

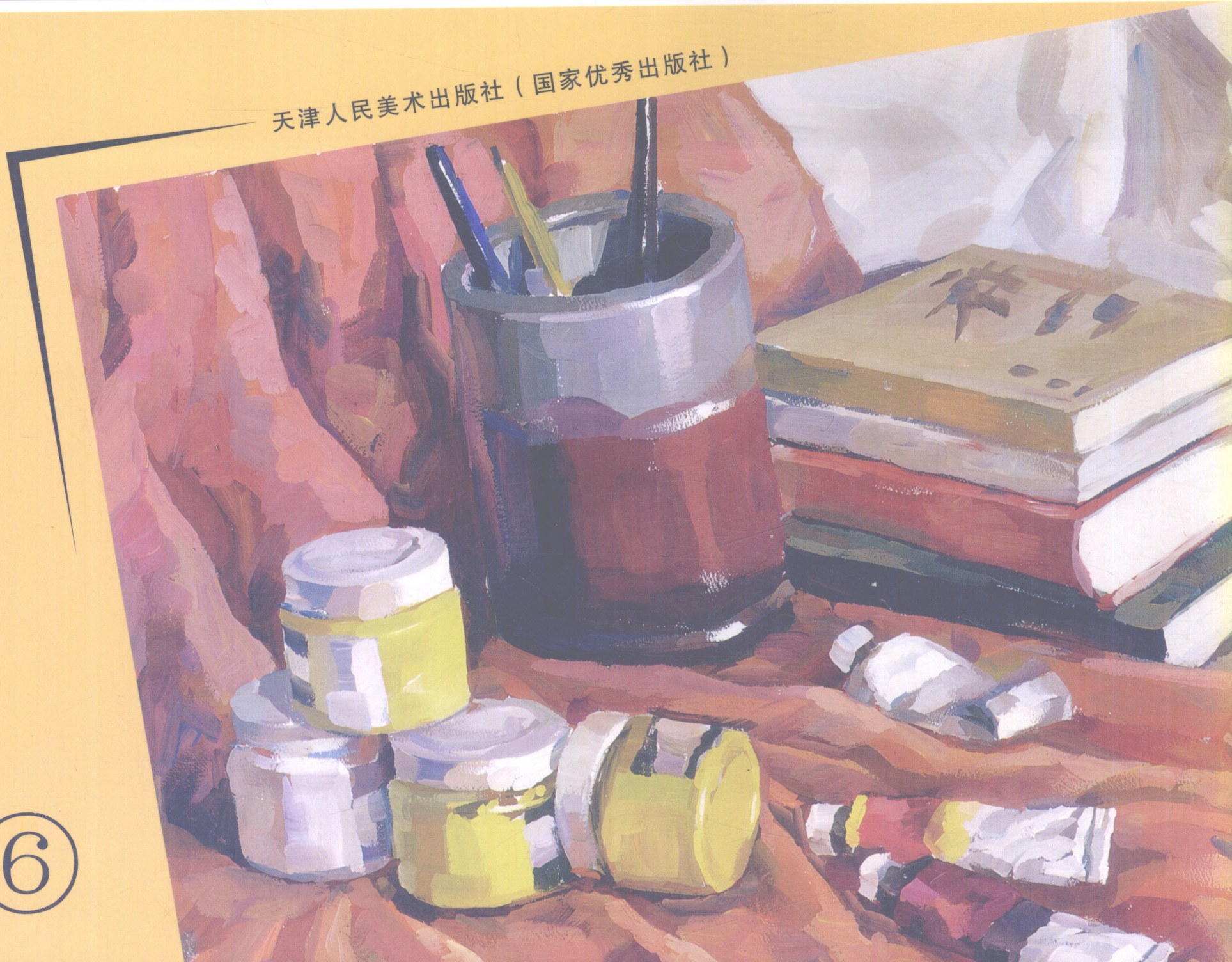
色彩静物

默写

杨列辉/著

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

⑥

杨列辉 1996年毕业于中国美术学院，1998年就职于浙江科技学院设计与艺术系至今。著有《临摹素描静物》、《美术高考默写技巧——素描静物》，作品曾多次在国内大赛中获奖、展出，被美术馆收藏。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 杨列辉著，一天津：天津人民美术出版社，2005.9

(名师画室经典)

ISBN 7-5305-3052-6

I. 色... II. 杨... III. 水粉画：静物画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第105627号

名师画室经典 & 色彩静物⑥

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022) 23283867

出版人：刘建平

沈阳新华印刷厂印制

2005年9月第1版

开本：889×1194毫米 1/12

杭州鑫启瑞广告公司制作

新华书店天津发行所经销

2007年6月第2次印刷

印张：4

版权所有侵权必究

定价：16.00元

前言

近年来,色彩默写已经成为全国许多美术院校的必考项目。色彩默写其目的是考查学生对色彩规律、表现技巧和材料性能的掌握情况。色彩默写的要求:①调色熟练、变化丰富。②笔触得当、有表现力。③色彩表现与造型不脱节。④固有色及环境色搭配合理、醒目。⑤整体感、空间感强烈。

色彩静物默写通常以某几种静物为素材,由考生根据题意要求,自行组织画面,由此来检测考生的色彩造型能力和组织色调以及构思、构图、形象塑造、艺术处理等多方面的能力。面对这样的考试形式,考生在考试前就要对这些物体的形状、色彩、质感有一个全面的了解与认识,并通过临摹、写生、默写等一系列训练,做到默记于心,只有这样,在默写时才会得心应手。色彩静物默写特别应注意以下要领:

一、合理地组织物品,掌握构图技巧

考生在拿到试卷时,不可急于动笔,要仔细审题,看清要求,静物画的物体主要有花卉、蔬果、器皿、衬布等几大类。在脑海中构画出几张画面,然后加以比较,有意识地取舍,最后留下自己设想的满意画面。在进行色彩静物默写构图时,一定要注意画面构图饱满,要注意主物体的位置不要太偏,也不要太居中,构图时要充分利用形式美的规律,静物画的常规构图主要有三角形、多边形、S形等,主物体与附属物体不要等距离摆放或摆放松散、零乱,做到错落有致、疏密得当。

二、设计好光源,搭配好物体固有色,控制好色调

首先确定画面光源;其次,要注意画面的定调问题,不能一味地强调色调而忽略了物体的固有色、光源色和环境色,更要注意它们之间的相互关系,把握整体性和空间感,如何规定色调,色调是一幅画总的色彩倾向。构图之后,可根据题意和物体,首先确定几个大的色块,以便能确定出整幅画的色彩基调。在此,应着重组织好亮部与暗部,物体与背景之间的关系,画时可采取快速薄画平涂式,使画面色调能较快的体现。铺色时要从整体着眼,充分理解光源色、固有色、环境色的关系,以求大关系的准确性。

三、深入塑造形体,刻画好细节、质感

深入刻画是色彩静物默写的艰难时期。这阶段的主要任务是用色彩充分塑造对象的形体结构、质感和空间。力求用笔、用色准确,色彩层次要衔接自然,特别是各物体的质感的表现要充分,此时,宜采取厚薄相结合的法,注意运用笔触对物体的质感进行深入塑造,以增强画面的效果。塑造物体要从大局出发,突出主体,切勿面面俱到。画局部色彩时要注意把所描绘的部分和整体进行比较,要经常调整画面不满意的地方,使一切细节服从于整体。充分遵循整体—局部—整体的作画原则,努力把静物的形体、色彩、层次、空间、质感塑造到位。

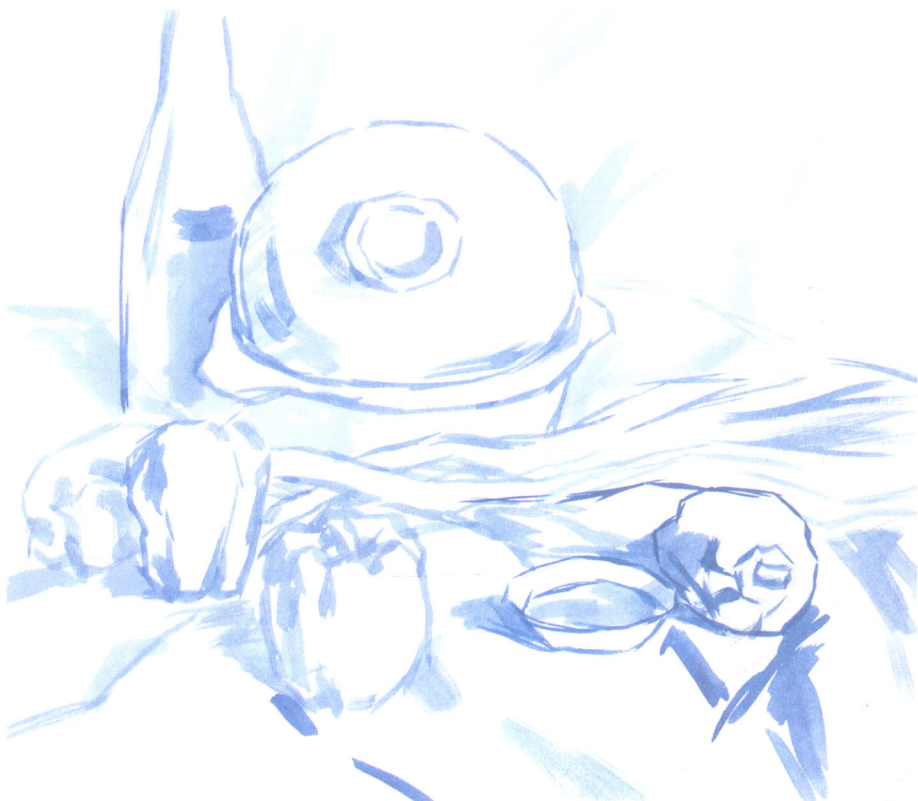
四、画面整体调整

整体调整是作画的最后一个阶段,这一阶段是考生能否获得高分至关重要的一环。首先要观察画面的色彩对比、物体之间的颜色变化,其次要关注环境色与物体边缘的处理是否与环境相统一,加强静物空间层次和空间对比。后面物体的塑造要概括一些,色彩也稍灰一些,前面的物体塑造要结实一些,色彩纯度稍高一些,主要物体要多深入多刻画。

《名师画室经典》之六

色彩静物默写

杨列辉／著

①确定砂锅、青椒、瓶子、大蒜的形象和在画面中的位置，准确表现出它们的透视和比例关系，用单色轻松地概括出大致轮廓，确定物体的基本形。

②铺上背景色，画出暗红衬布的固有色和暗部，同时塑造砂锅、瓶子及青椒大蒜，注意各物体间的空间关系。

③进一步塑造砂锅、瓶子及大蒜，注意亮部、中间色及暗部的衔接。

④调整画面，画出白衬布的亮部，刻画细腻深入，同时对青椒塑造完成。

⑤这幅作品刻画细腻，色调和谐，层次分明，较好地运用了环境色的效应，画面的轻重关系处理适当。

色彩静物默写：砂锅、深色玻璃瓶、大葱、几个青椒、一个盛有酱油的小碟、三块衬布
时间：三小时

①确定各静物的形象和在画面中的位置,准确表现出它们的透视和比例关系,用单色轻松地概括出大致轮廓,确定物体的基本形。

②铺上大体色,刻画出绿衬布和褐色衬布的固有色,同时塑造瓦罐及香蕉,注意各物体之间的色彩关系。

③塑造水果,同时进一步刻画衬布,注意亮部到暗部的变化,对瓦罐及香蕉进一步塑造。

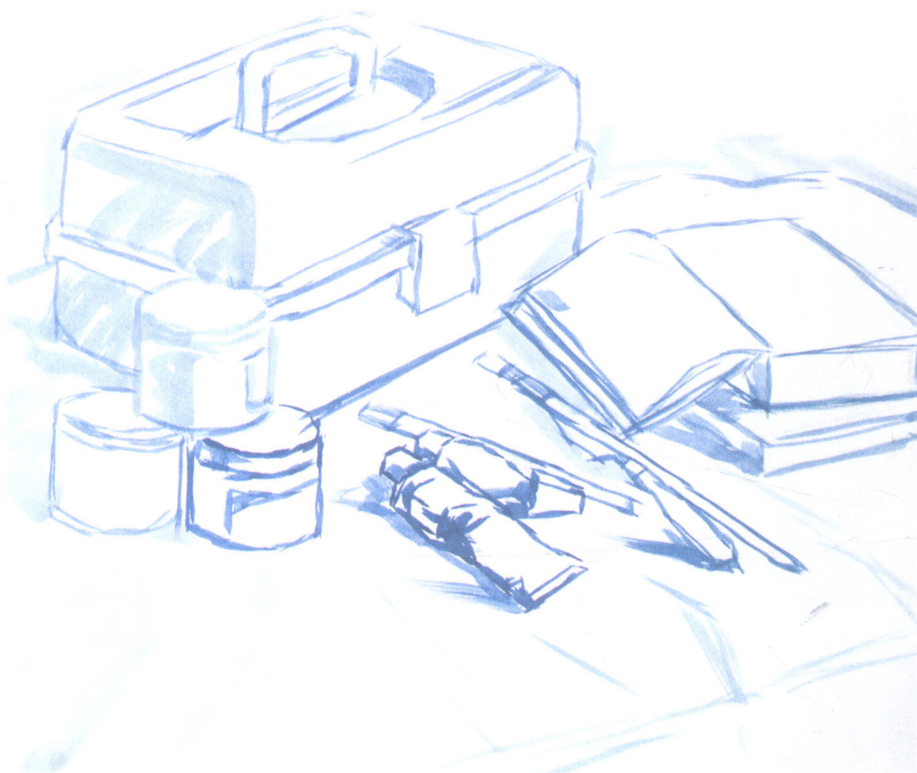

④调整画面,同时注意各物体之间的空间关系及色彩关系,对衬布进一步刻画完成。

一个深色陶罐、玻璃杯、一个白碗内一个白瓷勺、一串香蕉、一个苹果、两个梨、两个橙子
时间：三小时

⑤ 这幅作品刻画细腻，色调和谐，层次分明，较好地运用了环境色的效应，画面的轻重关系处理适当。

①确定工具箱、书及颜料的形象和在画面中的位置，准确表现各物体的透视及它们之间的比例关系。

②大体铺上背景色，同时画出工具箱、书及颜料的固有色。

③深入调整背景色，画出亮部，塑造工具箱、笔及书本，注意各物体间的空间感。

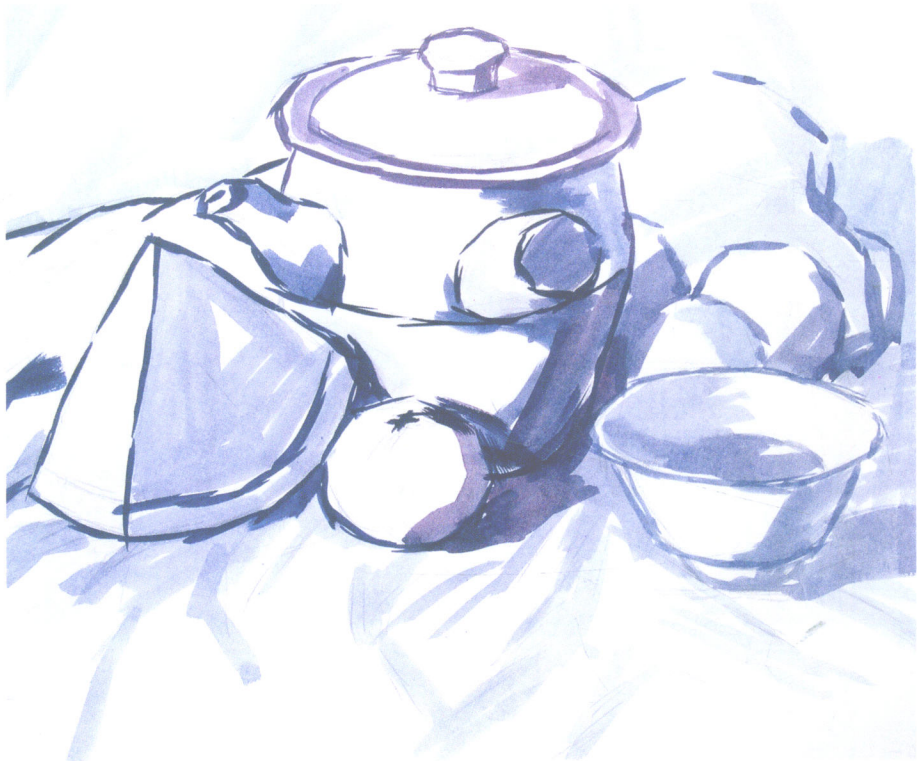

④进一步塑造颜料、工具箱、书本、笔，注意周围环境色的影响，完成对白色衬布的刻画，使画面协调。

⑤这幅作品较好表现出工具箱的塑料质感及书本的体积感，对颜料和笔的塑造非常到位，冷暖色调用的较为适当，画面生动自然。

色彩静物默写：工具箱、两本书（一本打开）、瓶装颜料、支装颜料、两支水粉笔、一把刮刀、一块白衬布、一块蓝衬布
时间：四小时

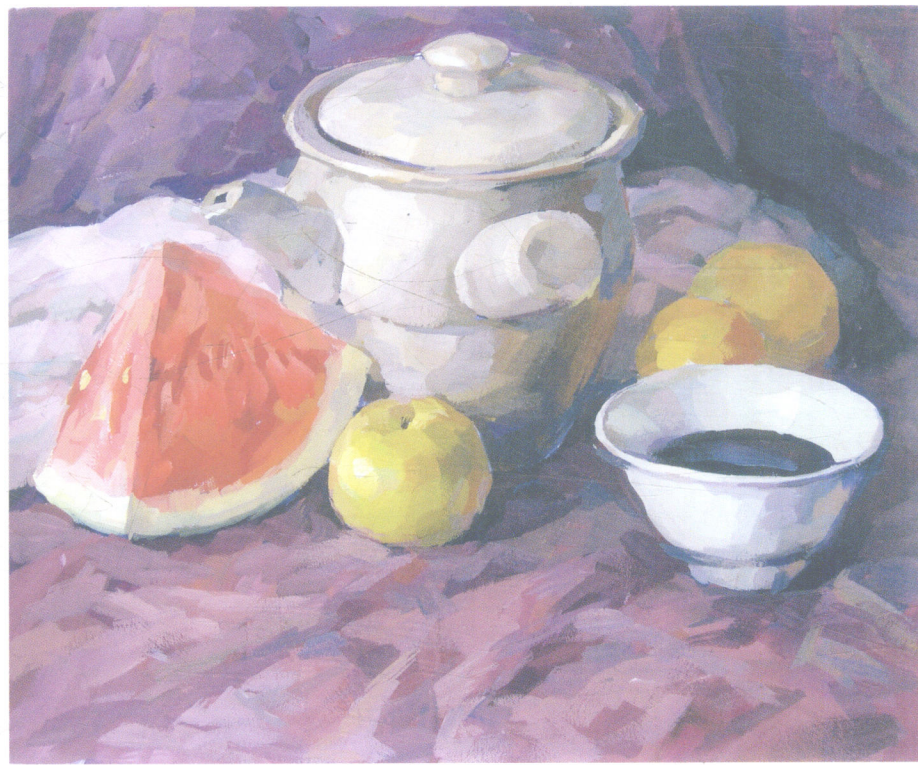
①确定各静物的形象和在画面中的位置,交代各物体的形体转折及空间关系。

②铺上大体色,画出粉红色衬布的固有色,同时塑造药罐。

③塑造西瓜及水果,注意各物体间的色彩影响及不同的质感和空间感。

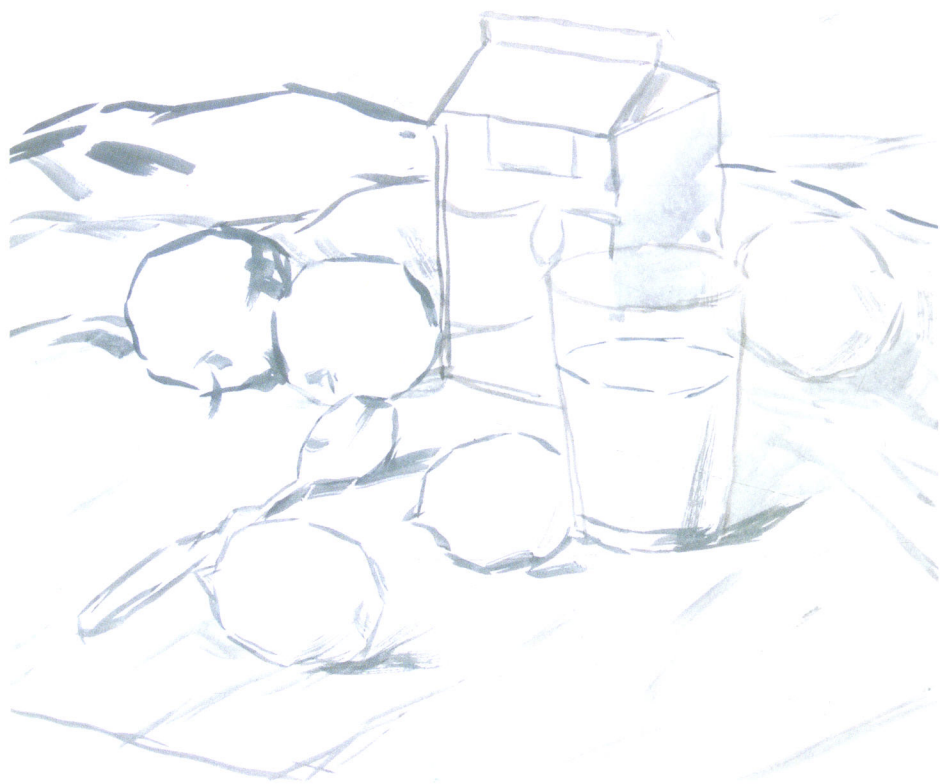

④进一步调整画面,对碗、衬布等进一步细致刻画,注意各物体间的相互关系。

⑤这幅作品药罐的体积感强，对物体刻画细腻，色彩亮丽，充分表现出了环境色的效应，使整幅画和谐整体。

色彩静物默写：药罐、一片西瓜、一个盛有药的白碗、若干水果、两块衬布
时间：三小时

①确定牛奶罐、杯子、水果及勺子的形象和在画面中的位置，准确表现出它们的透视和比例关系，用单色轻松地概括出大致轮廓，确定物体的基本形。

②铺上背景色，大体画出绿衬布的固有色及暗部，同时塑造绿牛奶罐及水果。

③进一步塑造牛奶罐、水果及衬布，同时画出金属勺子，注意各物体间的空间关系及色彩关系。

④整体调整画面，画出衬布的亮部，塑造出玻璃杯及完成对水果及衬布、牛奶罐的调整，注意各物体受环境色的影响。

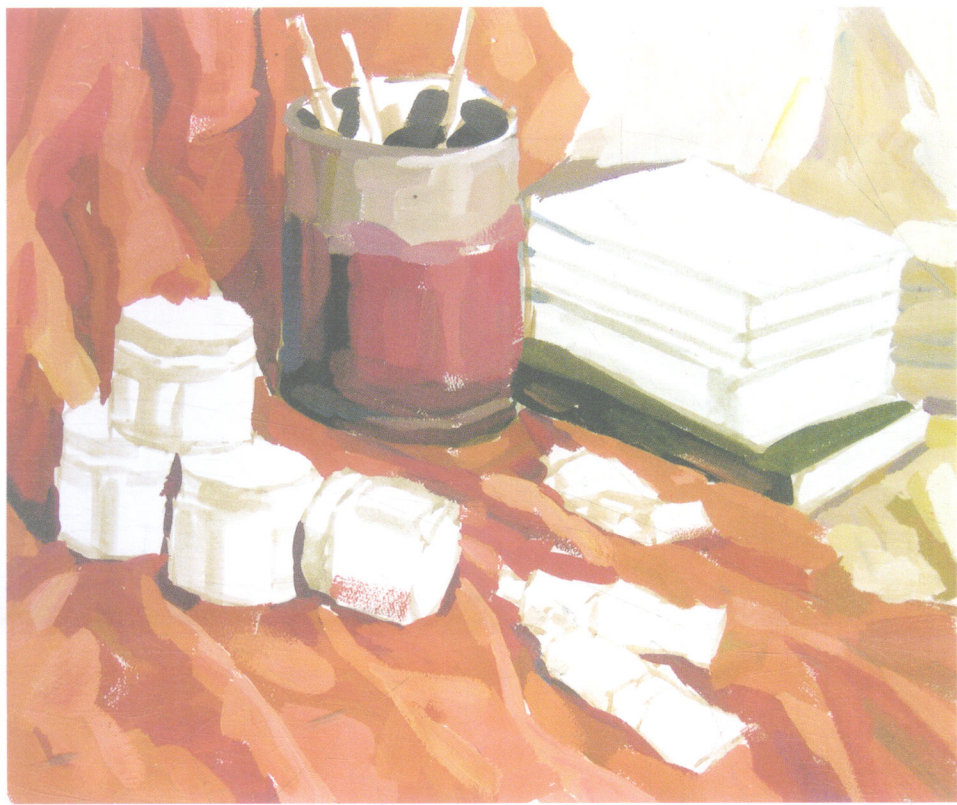

⑤这幅作品色彩明亮，较好地处理各物体间的空间关系，对牛奶罐及杯子等物体质感的塑造也很精致，用笔细腻，空间感好，整体感强。

色彩静物默写：一个牛奶罐、一个盛有牛奶的玻璃杯、水果若干、一个小勺、绿衬布
时间：三小时

①确定各静物的形象和在画面中的位置，准确表现各物体之间的比例关系，用单色铺出大体明暗关系。

②铺上大体色，画出衬布的颜色和暗部色，注意笔筒与衬布间的空间关系和色彩关系。

③对瓶装颜料和管颜料进行塑造，注意与背景与台面的空间，画出不同材质的质感。

④深入塑造，对书本、笔，衬布细致刻画，注意各物体间的空间关系。

⑤这幅画刻画出了各种物体的不同质感，色彩丰富，较好地运用了环境色的效应，物体的体感和空间感强。整幅作品整体协调，层次分明。

色彩静物默写：若干本书、笔筒里插几支笔、瓶装颜料、支装颜料若干、两块衬布
时间：四小时

① 确定各静物的形象和在画面中的位置，表现出它们的透视和比例关系，用单色轻松地概括出大致轮廓，确定物体的基本形。

② 铺上背景色，用大笔触画出不锈钢茶壶的颜色和蓝衬布的颜色，并大致画出绿瓶和蕃茄的基本色。

③ 进一步塑造不锈钢茶壶和蕃茄，同时对鸡蛋和梨进行塑造，注意它们之间的空间关系和色彩影响。

④ 对白衬布和蓝衬布及茶壶，鸡蛋等进行进一步刻画、调整，画出亮部和暗部。

色彩静物默写：
时间：四小时
不锈钢茶壶、一个酒瓶、两个蕃茄、一个梨、两个鸡蛋、盘里打开的鸡蛋、两块衬布

⑤这幅作品刻画出了不锈钢锅和透明玻璃瓶的不同质感，对画中的鸡蛋、蕃茄等刻画鲜明，用笔轻松，塑造细腻，色彩透亮，较好地表现出各物体间的空间关系。