

色彩静物 攻略

MEISHU GAKAO YINGSHI GONGLUE

SECAI JIANGWU

美术高考应试

杨俊甫 著

5

南
007.2.13

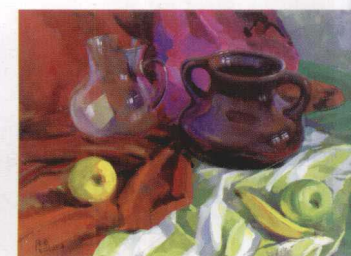
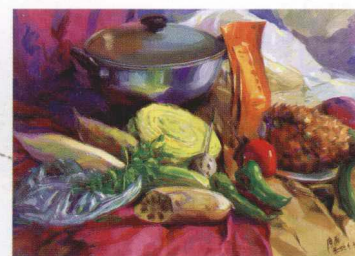

天津人民美術出版社

G634.955
6

美术高考应试攻略

色彩静物

杨俊甫 著

天津人民美術出版社

色彩静物

MEISHU GAKAO YINGSHI GONGLUE—SECAI JINGWU

美术高考应试攻略

天津人民美術出版社 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:刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2010年1月第1版

2010年1月第1次印刷

开本:889 × 1194 毫米 1/12 印张:3

印数:1-2500

版权所有,侵权必究

定价25.00元

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/杨俊甫著. —天津:天津人民美术出版社,
2010.01

(最新美术高考指南)

ISBN 978-7-5305-4092-3

I. 色… II. 杨… III. 水粉画:静物画—技法(美术)—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第215526号

出版人:刘子瑞

责任编辑:袁金荣

技术编辑:李宝生

封面设计:君

ISBN 978-7-5305-4092-3

9 787530 540923 >

定价:25.00元

艺术简历 | Brief Intrudction

◎杨俊甫

1988年毕业于天津美术学院。

2003年结业于天津师范大学水彩画研究生课程班。

中国美术家协会会员，天津市水彩画专业委员会委员，现为天津城市建设学院艺术系副教授。

水彩作品多次参加国内外展览并获奖，多年一直从事美术基础教学，对色彩写生教学积累了丰富的经验。

引言

foreword

在长期从事美术基础的教学，接触众多美术类考生的培训和多年参加高校美术类考生的评卷工作中，我发现考生普遍存在着考前色彩学习的盲目和浮躁，色彩基础不扎实的问题。具体表现在考生考前学习过程中对各个阶段训练的目标不明确，对出现问题的原因不清楚，没有针对的解决方法。例如如何重点研究解决物体明暗体积的问题、色彩的丰富问题，用色彩塑造形体的方法及色彩的艺术表现的问题等等。在色彩表现技法上，有些考生过多地模仿某画室老师的表面用色、用笔风格，而忽略色彩规律的运用，从而造成画面越画越乱、越脏，色彩很浮躁。因此，在各个阶段学习的过程中，应明确学习的内容和目标，找出表现的方法。

广大考生在考前学习中要参照高校美术类色彩考试的评分要求来进行色彩训练。目前，全国各个院校美术类色彩的评分标准基本是一致的，主要考色彩基础知识的扎实、色彩关系的运用、色彩的艺术表现力。具体为：1. 构图的完整——根据考题立意，组织画面的构图。2. 画面色调的和谐——整体色调的和谐统一。3. 各类物体的塑造表现能力——物体的体积塑造，用色造型刻画的能力，画面的主次关系，前后的空间关系的处理。4. 画面的艺术表现性——在写生基础上对整体色彩的提炼、概括、艺术的表现，画面具有色彩的视觉冲击力。

本书的内容主要是通过色彩写生示范步骤，针对考生进行考前强化训练，实施具体的解决写生中色彩表现的方法，训练整体色彩的感觉，培养学生的艺术表现能力。本书示范步骤详细、全面分析讲解写生的全过程，由简单到复杂、由浅至深、由客观的描绘到主观的表现，使考生在考前做到心中有数，训练时有序，保持考前色彩的头脑清晰，在色彩写生过程中把握色彩的要领。

foreword

目录 Content

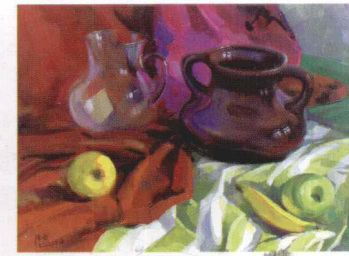
第一章 考前写生强化训练.....	2
第一节 实施具体解决色彩塑造的方法.....	2
第二节 训练色彩写生的整体感觉.....	10
第三节 培养色彩艺术的表现能力.....	13

第二章 静物写生示范图例.....	14
一、瓷煲汤锅与蔬菜.....	14
二、逆光下的加饭酒坛与白萝卜.....	16
三、瓷煲汤锅与西红柿.....	18
四、黑瓷罐与旱萝卜.....	22
第三章 静物写生作品赏析.....	24

G634. 955
6

美术高考应试攻略

色彩静物

杨俊甫 著

天津人民美術出版社

第一章 考前写生强化训练

第一节 实施具体解决色彩塑造的方法

根据作者多年色彩基础教学的经验,许多考生在画面中普遍存在有以下5个问题:

1. 色彩发闷(不响亮);
 2. 物体塑造不结实(没有体积);
 3. 空间层次感不分明;
 4. 色调不统一;
 5. 画面色彩没有整体艺术感。
- 在以下三个阶段训练过程中考生应把其作为重点,通过进行分析研究,制定出相应的解决办法,通过色彩写生练习,逐渐提高色彩的表现力。

一、画面色彩发闷的问题(色彩不响亮)

1. 色彩脏

原因:色彩冷暖关系、色彩倾向、明度三方面把握不正确,出现受光部偏冷,背光部偏暖,没有掌握色彩的冷暖变化规律。

解决方法:强化考生的色彩冷暖意识,正确地提高观察色彩冷暖的能力。

2. 色彩纯度

原因:色彩纯度在画面中没有规律性。色彩纯度高低混乱。

解决方法:加强学生对空间的认识,分清空间的前后关系,后面的物体色彩纯度低,前面反之。

二、画面物体塑造不结实的问题(没有体积)

1. 形体结构不明确

原因:对形体的结构不理解。

解决方法:搞清结构可以近距离观察,感受。

2. 物体的体积弱

原因:对物体空间体积感受不强。

解决方法:虚眼观察物体,美化物体,增强物体明暗反差。

3. 明暗调子乱

原因:黑、白、灰,调子不明确。

解决方法:从整体出发观察,归纳出黑白灰的层次。

※小结

在第一阶段中分析了画面出现的问题:1. 色彩发闷;2. 物体塑造不结实的问题,在本阶段训练中作为重点来解决,因此,在写生中强化考生:1. 色彩冷暖的意识——通过观察和分析,欣赏优秀作品来提高学生冷暖的感觉,使学生辨清画面好与差的差别,在作画中知道自己画面中哪些是好的和不好的,不好的应改过来。2. 物体体积的意识——强化形体的立体感。这阶段中概括为四个字:“明暗、冷暖”。“明暗”即调每一笔色时应考虑素描中的黑白灰调子,“冷暖”即在明暗度定准后再考虑色彩的冷暖倾向。

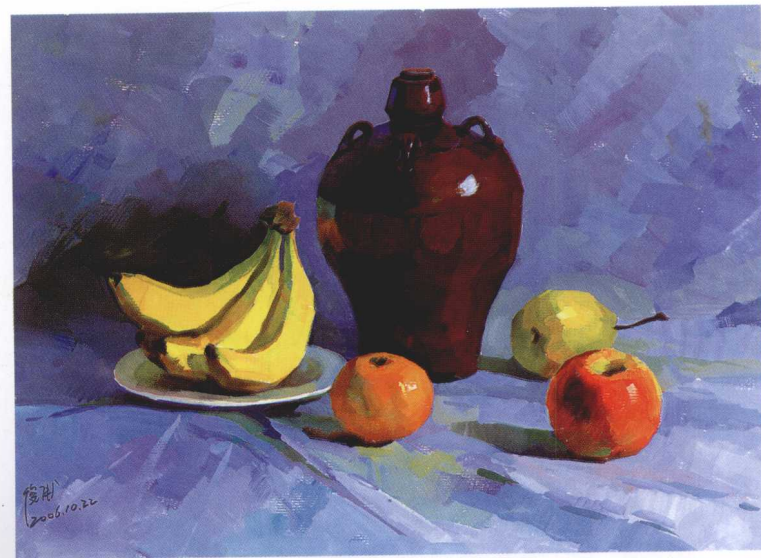
练习要求:完成1~3幅写生作品,解决画面中各个物体的明、暗、冷、暖关系。由简单静物组合开始,重新观察、认识、理解单独物体的体积的色彩变化规律。

实物照片

创作后

作品参考

三、两种不同“强调”的训练方法

1. 强调色彩冷暖的训练方法

要求通过观察物体上的色彩，抓住色彩冷暖的关系，用大的色块来塑造受光面偏冷，背光面偏暖，这种训练方法能强化色彩的冷暖关系，突出色彩的冷暖，达到用色造型表达色彩的生动性。

2. 强调物象体积的训练方法

要求通过观察物体上的明暗，抓住明暗变化关系，用大的色块来塑造受光面偏亮，背光面偏暗，这种训练方法能强化物体的明暗关系，突出黑、白、灰的关系，达到用色造型表达物体色彩体积的空间感。

四、几种不同衬布组合写生训练

1. 白色衬布组合写生范例

初学者适宜摆白色衬布写生,因为白色与其他物体组合时,色彩关系很明确,最易看出白色衬布中物体对其影响的环境色彩。更能表现白色衬布中的丰富的色彩变化关系。

具体步骤如下:

步骤一:起单色稿——用群青色画出物体的轮廓线,再简单分析物体受光原理,画出物体的背光面和灰面,增加物体的体积感和光感。

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

步骤二:画独立物体——先从后面的黑色罐子画起,用熟褐、普蓝、红及黑等色按照先重后浅的程序,画出黑罐,分出黑罐黑、白、灰的体积关系。

步骤三:铺大的背景色——整体画面是浅色调,与黑罐、苹果、梨、橘子的黑白灰关系很明确,应该注意考虑环境色的影响,使背景色调丰富,避免单色平涂,没有空间感。

步骤四:完成图——深入刻画,画橘子、苹果、梨时,应该注意物体与物体之间的空间关系,加强橘子、苹果明度的对比,冷暖的对比。调整整体关系。

步骤四

2. 浅蓝色衬布组合写生范例

有颜色的衬布不同于白色衬布，静物的环境色在有色的衬布上影响不明显，而衬布的色彩对静物的反光影响很大，浅蓝色衬布写生主要训练背景调子的协调，从单色的色彩中体会丰富的环境色彩的相互关系，达到背景色彩在变化中求统一。

具体步骤如下：

步骤一：单色稿起形——首先安排构图，画面的下部要比上部多留空白，用群青色归纳静物的受光部和背光部，表现出光感和空间效果。

步骤二：从颜色最重的物体画起——由罐子的重部画起，依次画出灰部及亮部，注意罐的亮部的明度变化。香蕉的色彩及明暗面比较明显，应明确亮面

和暗面的色彩关系，注意香蕉头部与根部由黄到绿的渐变，应一遍完成。画梨在注重体积的同时，要考虑与其它水果的前后关系，色彩纯度减弱，突出前面的水果色彩的纯度。

步骤三：塑造碟子——碟子的色彩是白色，画碟子时主要是通过画碟子周围的色彩关系来衬托白色碟子的感觉。其一画出碟子下面的重投影，其二画出碟子上面的灰的色彩，最后挤出碟子边的厚度。

步骤四：最后画苹果和衬布——前面的苹果刻画要具体深入，色彩冷暖关系对比强烈，投影要重而透出衬布的色彩，衬布黑白对比要强，整体色调比背景衬布亮，色彩变化丰富。

实物照片

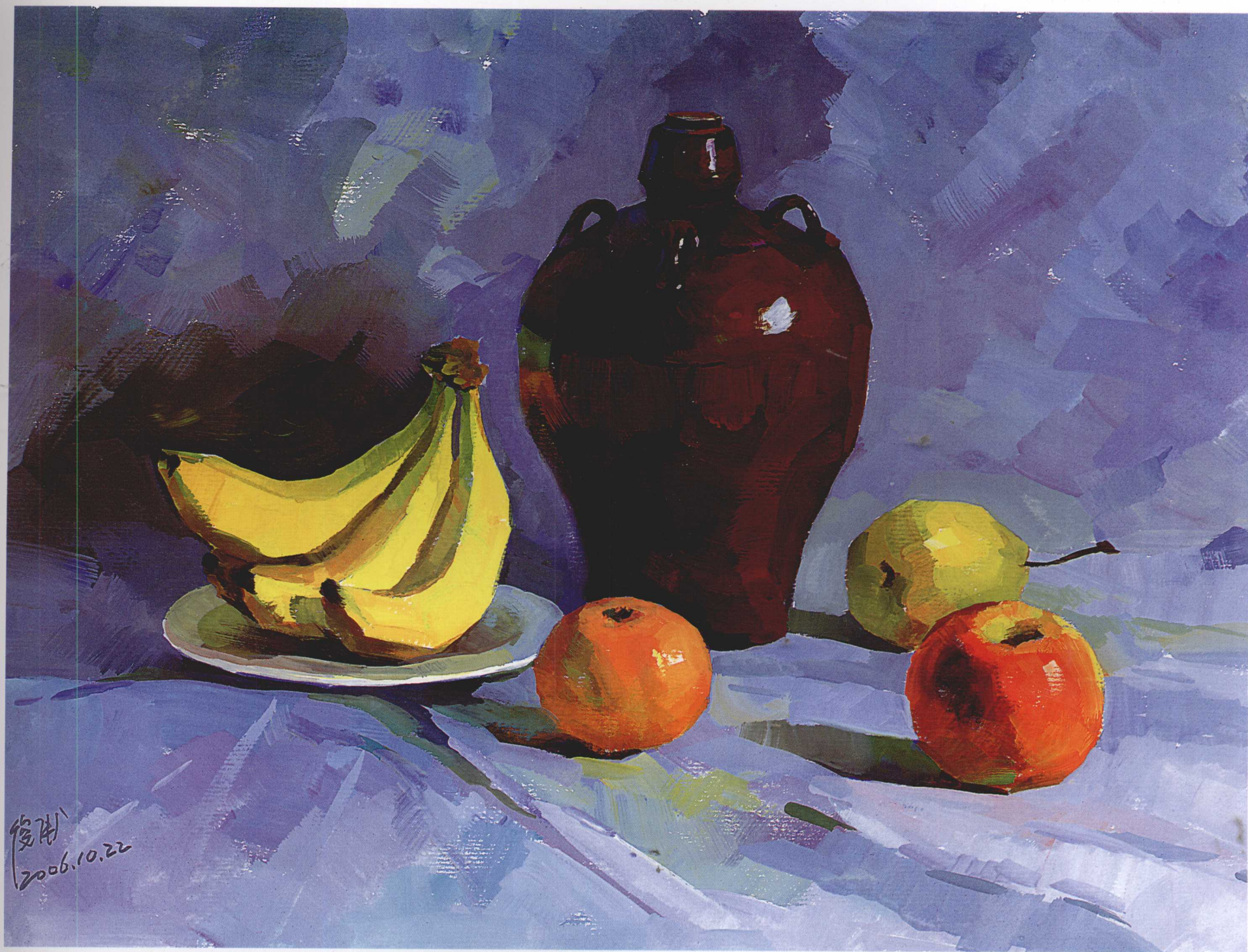
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

3. 白色与浅蓝色衬布组合写生范例

前面的单色衬布写生，有利于初学者对单独物体的色彩关系的观察理解和表现，而不会被繁乱的色彩而干扰，但从色彩整体来讲，前面背景色彩确实单调了。白色与浅蓝色衬布的组合，可以丰富画面的色彩感，进一步提高学生对物体色彩的敏感度和控制画面的色调的和谐。

具体步骤如下：

步骤一：单色起形——单色起稿对于初学者是必要的，应养成习惯。其目的是在画色彩之前，脑子里先过一遍画面的素描关系的感觉，群青起稿能使画面整体清新，透亮，明确。

步骤二：从酒坛画起——在起单色稿的时候，画面中已归纳出酒坛的黑白灰素描体积关系，画色彩时应按照分清的层次，由重至浅，将酒坛的体积表现

出来，在调色板上要明确地调出三个层次的色块。

步骤三：画浅蓝色衬布背景——趁酒坛未干时，画浅蓝色衬布，作为背景应概括地归纳大的体块关系，不宜画得过细，用大号笔快速地完成，注意酒坛的投影与衬布的关系。

步骤四：塑造中间的水果——处于画面的中间位置的苹果和梨，在刻画时要明确，充实，但不能过于细致，主要画出其本身的体积感和与周围物体、衬布的色彩关系，不能孤立地刻画一个物体，注意环境色对它的影响。

步骤五：最后完成橘子、苹果——橘子、苹果处于画面前部，刻画应细心，色彩冷暖关系准确，水果的质感强，用笔用色应准确、要精彩，白衬布是烘托整体色调的气氛，用笔概括而有力，层次分明，环境色彩丰富。

步骤六：完成图——调整画面。

实物照片

步骤一

步骤二

步骤三

第二节 训练色彩写生的整体感觉

在学生认识掌握了色彩的明暗、冷暖基础上,解决画面出现了:1.空间感不强;2.色调不统一的问题,重点训练学生色彩的整体感觉。概括画面中的大的色彩块面关系。

一、画面空间感不强问题

1. 物体本身空间感

原因:物体自身各个面的转移不明确。

解决方法:理解形体面与面的转折关系。

2. 物体与周围环境之间的空间感

原因:物体边缘处理简单相同。

解决方法:分析物体边缘线与背景的明暗关系。

3. 物体与物体之间的空间感

原因:前后物体处理相同。

解决方法:前面物体色彩鲜明、对比强,后面物体色彩偏灰冷,对比弱。

二、画面色调不统一问题

1. 整体色彩冷暖不明确

原因:只顾局部,忽略了整体的冷暖关系(受光面偏冷,背光面偏暖)。

解决方法:舍去细节,整体观察,整体概括。

2. 缺少亮调色彩

原因:画面整体都很亮,反而感觉不出亮色的调子。

解决方法:用灰面衬出亮调,在亮调中分出亮灰面。

3. 缺少灰调色彩

原因:灰调与亮暗没有分清,冷暖倾向错误。

解决方法:加强亮调,加重暗调,在灰调中分清亮暗灰。

4. 缺少暗调色彩

原因:画面没有重色调,没有实重、虚重色调。

解决方法:加强重色调,突出色彩冷暖倾向。

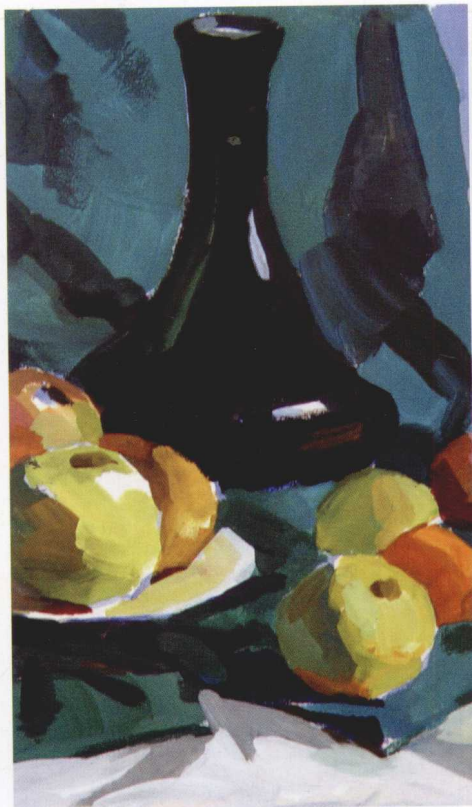
※小结

这段主要重点强化整体画面中的空间感及色调的统一。(在步骤图中为铺大色调阶段)用大的色块分出物体的黑白灰三大面,画出整体的色调并表现画面的空间感。在辅导学生作画时强化:1.色彩概括的意识——用大的色块准确地概括出物体的黑白灰关系及色彩的冷暖关系,舍去物体的细节,归纳大体面。2.色彩的空间意识——训练学生的空间感,利用大的块面,通过色彩的冷暖对比,虚实对比,表现色彩的空间。3.色调的意识——在画面中加以区别,归纳出冷、暖色调,亮、灰、暗色调,并在画面中表现出其层次变化,统一在一个基调里。这阶段中概括为八个字“舍细求整、空间色调”,“舍细求整”即舍去细节求整体,用大笔概括。“空间色调”即统一色调,塑造物体空间感。

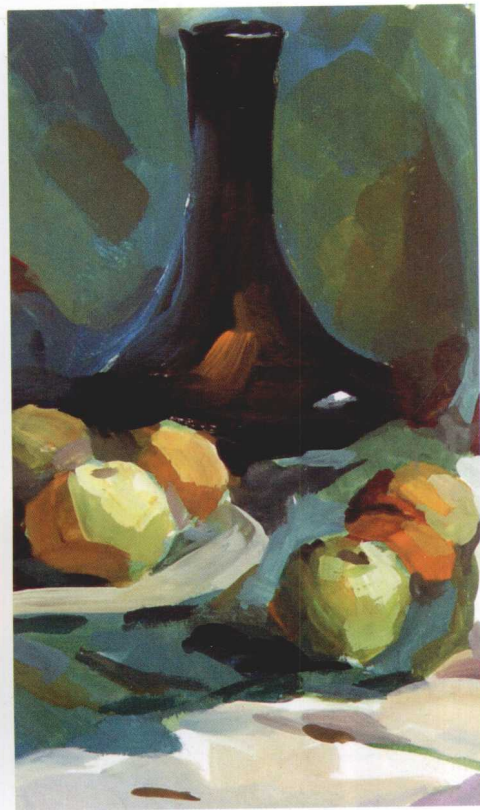
练习要求:完成1~2幅写生作品,解决画面空间感及色调。体会八字“舍细求整,空间色调”,主要来解决整体的大色块关系及色调的统一关系(表现)。

实物照片

冷色调

暖色调

三、同组静物冷暖两种不同色调的表现

1. 色彩小稿训练之一

画面色调统一在冷调之中，所有的物体色彩都受冷调的制约，色彩倾向偏冷，在冷调之中要分清各个物体的冷暖变化，增加物体的色彩表现力。

2. 色调小稿训练之二

画面色调统一在暖调之中，所有物体的色彩都受暖调制约，色彩倾向偏暖，在暖调之中要分清各个物体的冷暖变化，增加物体空间色彩的表现力。

※以上两幅不同色调的小稿，使我们体会到无论是冷调或是暖调，都完整地表现出静物的色彩关系。注重画面中的色调，运用色调把各个物体的色彩关系串在一起，相互制约，达到整体色彩的和谐。

实物照片

四、空间色彩的训练

这组静物主要目的是训练学生的色彩空间中的表现。静物中物体很多，其中白瓷盘中的一堆橘子，营造出空间的色彩，物与物之间层次感强，在塑造橘子时，前后橘子的表现及色彩的区分有所不同，前面的衬布色彩关系明确，刻画比较深入，与背景中的衬布概括、含蓄的色彩形成对比，远近的虚实、主次分明，使整体画面具有空间感。

第三节 培养色彩艺术的表现能力

在色彩写生中,学生对色彩应在感性认识上,进行理性的分析,艺术的表现。在把握色彩整体关系中,研究用笔、用色及色彩的艺术规律,准确生动地塑造物体。解决画面上与色彩艺术处理问题。

一、画面色彩整体艺术处理

1. 不会提炼概括色彩艺术

原因:不会运用色彩冷暖变化关系,黑白关系艺术节能型概括表现(理性)。

解决方法:整体观察,整体理解,整体处理,整体表现,运用色彩冷暖规律塑造形体。

2. 画面调色乱

原因:调色盘上的调色分数混乱没有规律。

解决方法:调色盘应分深、灰、浅三个区域,在一个基调中变化统一。

3. 画面用色乱

原因:对纯度高与低不明确,不会区分强弱对比。

解决方法:理解色彩变化规律,近物体色彩对比强、纯度高,远物体色彩对比弱、纯度低。

4. 画面用笔单一

原因:局部观察,局部调色,看一笔画一笔。

解决方法:心中牢记整体色调,灵活运用大小笔触,利用物体的虚实变化采用摆色、揉色。

二、在多年写生中自己总结出协调整体色彩画面的经验

1. 色彩丰富时,要单纯化(统一)。

色彩单纯时,要丰富化(变化)。

即色彩繁杂变化过多时,要简单化,感到色彩单一时,要色彩丰富变化。

2. 大笔触多时,要有小笔触。

小笔触多时,要有大笔触。

即大笔触控制整体感,小笔触刻画细节及精彩之处;小笔触多了,容易碎、散,用大笔触调整整体大关系。

3. 色彩都暖色,要冷色协调。

色彩都冷色,要暖色协调。

即暖色之中有冷色,冷色之中有暖色,暖中含冷,冷中含暖。

4. 色彩纯度高时,要有纯度低的呼应。

色彩纯度低时,要有纯度高的色调整。

5. 需清楚时清楚,需“糊涂”时“糊涂”。

运用大虚大实,虚中求实,实中含虚。

※小结

这段训练重点培养学生组织画面的能力,包括色调协调,物体的主次关系,虚实的处理,理性的分析色彩的能力等。艺术的表现物体色彩,整体的概括物体及物与物之间的关系。体会八个字:“主次、协调、变化、用笔”。

练习要求:完成1~3幅写生作品,解决画面中色彩的整体感。概括、统一、归纳画面的色调。通过主观的强化、减弱,来表现整体的主次、虚实关系,由被动地去描摹物象的色彩变为主观地强化物象色彩。