

中国美术学院

◎ 朱涛 编著 ◎ 中国美术学院教师 ☆ 专业教研室副主任 ☆ 培养的学生有多名参加中国美术学院美术高考获各专业的全国第1名

写生色彩静物

精品教学

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN DIYIMING JINGPINJIAOXUE XIESHENGSECAIJINGWU
江西美术出版社

欢迎投稿：
(可将作品拍成数码照片、文字内容刻成光盘)
江西省南昌市子安路66号 邮编：330025
第四编辑室 王洪波 收

QQ: 748794759
邮箱: XIAOWHB007@SINA.COM

责任编辑：王洪波 装帧设计：先锋设计 王洪波+郭阳

图书在版编目(CIP)数据

写生色彩静物 / 朱涛编著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2010.9

(中国美术学院第1名精品教学)

ISBN 978-7-5480-0372-4

I. ①写… II. ①朱… III. ①写生画: 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. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第176189号

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。
本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈

中国美术学院第1名精品教学·写生色彩静物

编著：朱涛 社址：南昌市子安路66号
出版：江西美术出版社 电话：0791-6565819 发行：全国新华书店
印刷：江西华奥印务有限责任公司 版次：2010年9月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/8 印张：5 ISBN 978-7-5480-0372-4
定价：30.00元

赣版权登字-06-2010-190

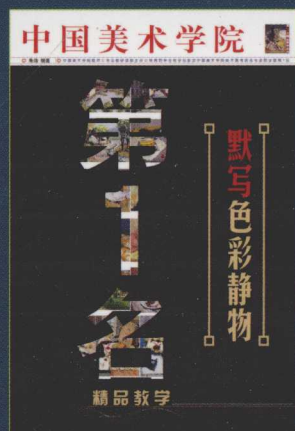
版权所有，侵权必究

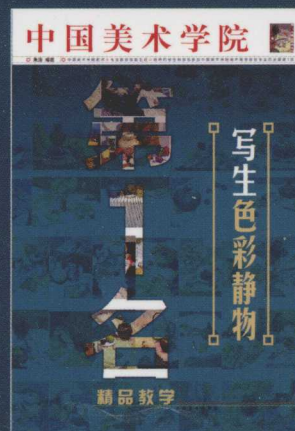
定价：26.00元

定价：26.00元

定价：30.00元

定价：30.00元

第1名精品教学系列

前言

1928年，卓越的教育家蔡元培、林风眠先生选址杭州西子湖畔创建我国第一所综合性的国立高等艺术学府——国立艺术院。以兼容中西艺术、创造时代艺术、弘扬中华文化为办学宗旨。建院82年来，中国美术学院聚集和造就了一大批中外闻名的艺术家，林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、李苦禅、李可染、王朝闻、吴冠中、赵无极、朱德群等，都曾在这里撒播艺术的种子，留下耕耘的足迹。当今活跃在国内外艺坛的许多知名艺术家都曾经在此学习、教学。今天的中国美术学院，已是当今国内在造型艺术领域中，学科最完备、规模最齐整的综合型美术学院之一，也成为众多艺术类考生心中憧憬的艺术殿堂。

每年的中国美术学院专业高考对于艺术类考生来说都是一件大事，也成为了社会关注的焦点。特别是今年中国美院对专业高考的思路做出调整，对考试的内容和形式做了较大的改动。具体体现在除国画、书法、美术学和雕塑专业仍延续过去的考试内容形式外其他专业不再像过去那样单独测试招生而是整合为造型艺术类、设计艺术类、图像与媒体艺术类和建筑艺术类四个大类测试招生；四大类专业考试都增加或提高了对速写科目的内容和要求。在以往图像与媒体艺术科目的考试中是有速写内容的，但只作为素描考试的补充和参照，今年则在几大专业考试中都增加了速写科目的测试，分值为60分。内容除了慢写、快写外还有默写，可以说是全方位地考查考生的造型和应变能力。色彩科目的考试也做了一定程度的变动，今年的建筑艺术类的色彩科目由静物默写改为风景默写，这是一个比较大的改动。其他专业如色彩静物默写，但给出了黑白稿图片，规定了画面的构图和内容。从上述的考试变动来看，其目的是更全面地考查和测试考生的综合实力和应变能力，中心点还是要看考生对绘画基础的掌握水平。

基于上述的中国美术学院美术高考新变化，新出版的《中国美术学院美术高考第一名精品教学》丛书也作出相应的调整（增加半身像）、速写、色彩写生和色彩默写四册内容。每册中都配合考试改动的新变化对该科目作了较为全面的综合论述，对挑选出的优秀作品进行了详细的解读，并对优秀范画做了有针对性的点评。希望我们的工作和努力能给考生带来有益启迪和帮助。

朱涛

毕业于中国美术学院油画系、中国美术学院教师、专业教研室副主任、培养的学生有多名参加中国美术学院美术高考获各专业的全国第1名
2001年油画作品《梧桐四时》参加文化部举办的“全国高等美术院校毕业生优秀作品展”
2002年参加“进行时态—浙江当代青年油画家邀请展”
粉彩作品《面孔》入选“全国第六届水彩粉画展”
2003年作品《双人体》参加“中国首届粉画展”获优秀奖
2004年参加“重叠—浙沪当代绘画艺术展”
2005年参加浙江油画大展“月映浙潮”
2006年举办“夜静花开—朱涛绘画作品个展”
2007年参加“重庆立场—中国当代艺术大展”
多年来的教学成果得到学校的褒奖和社会的关注，先后出版了：
《光影训练之素描静物练习》教学光盘（中国文联音像出版社）
《美术高考名师指导·素描静物》（安徽美术出版社）
《美术高考默写规律详解·色彩静物》（江西美术出版社）
《中国美术学院美术高考第一名精品范画》系列丛书（江西美术出版社）
《中国美术学院美术考前朱涛大课堂·色彩卷》（浙江人民美术出版社）等著作

第一章 色彩静物写生的方法

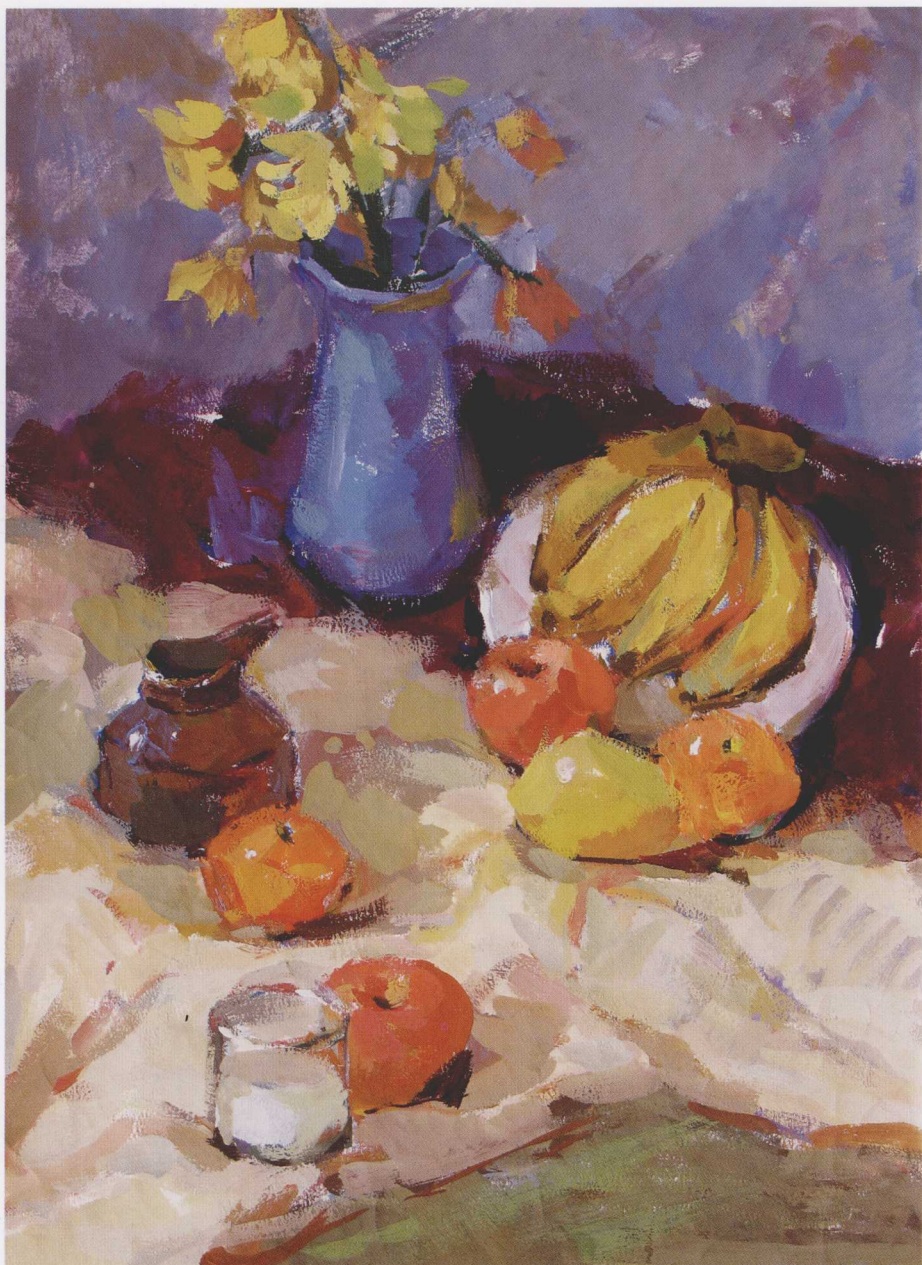
一、色彩写生的作用和意义

色彩写生是对考生观察色彩、组织色彩、表现色彩的综合能力的训练和培养，是为了训练考生的以色彩塑造形体和组织色调的能力，掌握色彩变化的一般规律和学会正确的观察方法。在写生过程中，通过练习有了对自然光线下的色彩规律、明暗变化、形体塑造等一些基础知识的认识和掌握，这些知识也是进行色彩默写的基础和前提条件。在写生中有实物的参考，光线、色彩关系、空间关系、体面关系都有物可依，但写生决不等于照抄实物，也需要画者对画面进行积极主动的观察、组织、表现和处理。

二、色彩写生与默写的关系

近年来艺术类院校在美术高考中色彩科目多是默写，但也有一些院校仍沿用写生的测试形式。但无论是采用默写还是写生，都只是考试形式上的变化。对试卷的基本评判标准和要求却是趋同的。考生在对默写和写生训练时，准备的过程和方法略有所侧重，但最后的画面要达到的标准也是一致的，可谓是殊途同归。无论考试的形式如何，在练习和学习的过程中都要注意色彩写生与默写的结合进行、交替进行。使两者互为补充、相互促进。

色彩默写

色彩写生

三、从考试的评卷标准来看色彩写生的作用和要求

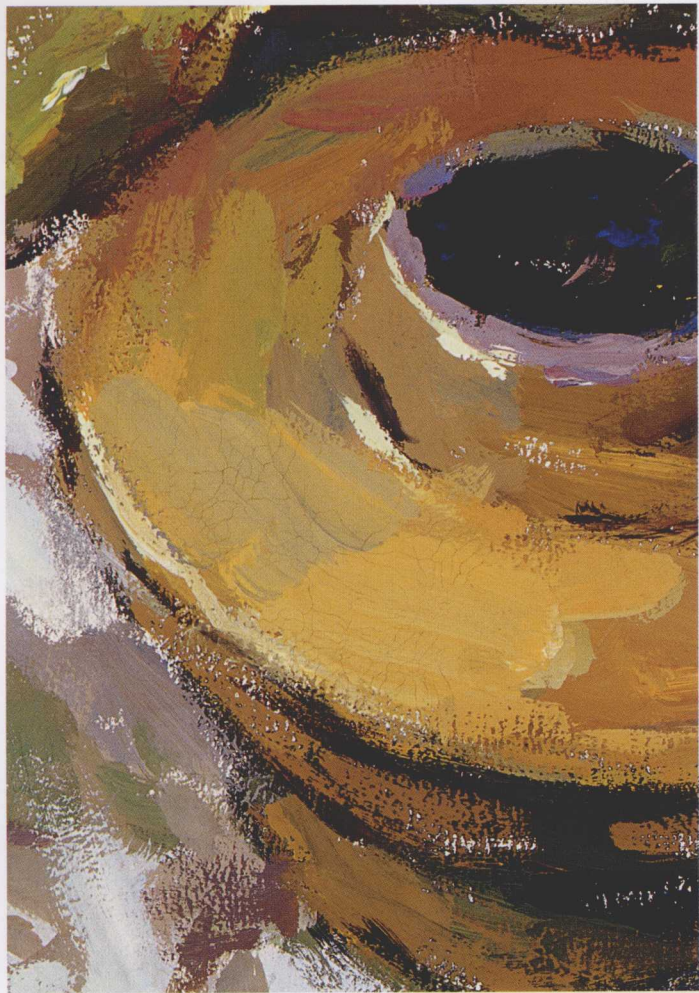
先让我们看看中国美院专业高考的试卷评判要求：

1. 根据给定的题目对画面立意，组织构图；
2. 整体的色调组织和局部的色彩把握；
3. 深入刻画能力，包括形体的正确塑造和用笔用色的肯定；
4. 画面整体的处理和表现，以及这些因素有机统一所传达出的色彩感觉和画意的气息。这个评卷要求概括了色彩训练的综合要求，是高考评分的标准依据，也是考生色彩训练的目标和方向。虽是对色彩默写的评定，但要做到这些必须有色彩写生的基础。所以考生在平常的色彩写生练习中都要以此标准来衡量自己的学习。

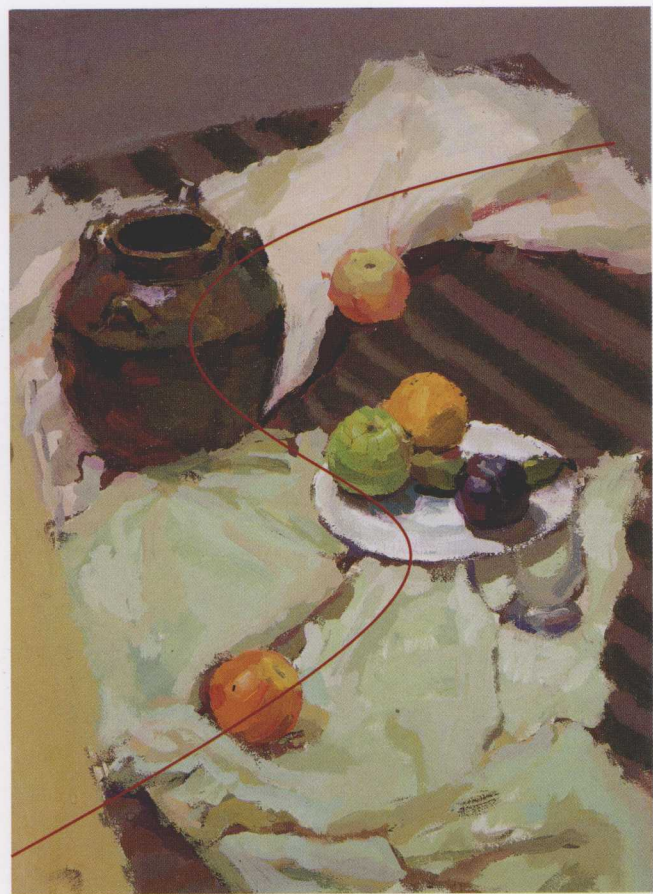
四、色彩写生的训练方法

色彩写生是对色彩规律的认识和把握，对色彩组织能力及用色彩塑造能力的掌握和提升。要有一定的素描造型能力，然后认识了解色彩变化的一般规律，学会正确的观察方法，以色彩塑造形体和组织色调的能力。先要学会调颜色，明白色彩画的是相互之间的关系而不是孤立的颜色，在自然光线下的受光部和背光部的色彩冷暖变化和怎么用笔用色来塑造物体，使画面有立体感，这些知识也是色彩默写的基础和前提条件。可以先从单独的调色练习入手，再进入小幅的色调练习，然后是8开或4开的色彩写生并配合局部的临摹练习。由简入繁，由局部到整体。抓住要领，从构图、色调、塑造几个方面着手训练，还要结合优秀的范画临摹学习。

五、构图的处理

构图，又叫经营位置，是色彩写生的第一步，也是一幅画的基本结构和框架。构图不仅仅是勾勒物体的位置，更应从画面大的格局，黑白灰构成关系以及空间、主次、虚实等关系来综合考虑。一张纸无非是横构图或竖构图两种方式：一般来讲选择正面的角度写生多用横构图，画面较为平稳舒展；在顺光角度或逆光角度写生多采用竖构图，画面延展了空间，加强了纵深感。无论何种构图方式，物体的主次虚实、前后空间、聚散关系都需要做全面的考虑，使画面完整统一。

S形构图富于变化且有运动感

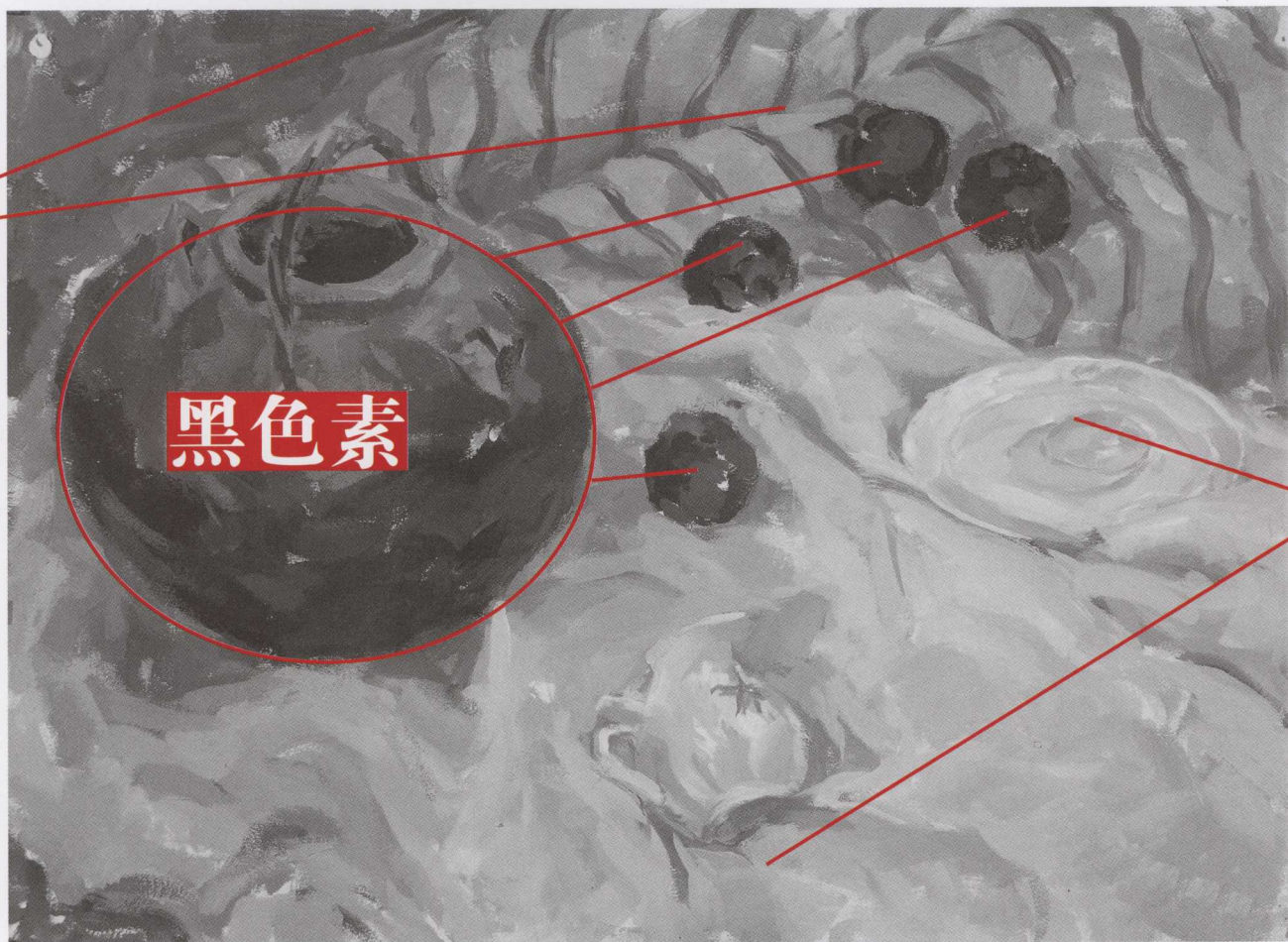

四边形构图画面显得饱满而且稳定

灰色素

黑色素

白色素

六、画面的黑白构成

黑白灰的构成也是一张画的基础，如同把静物拍成黑白照片，画面除去颜色后其基础应该是素描的关系和黑白灰的构成安排。在色彩静物写生中要概括主要物体和衬布以及在不同平面的关系而产生的黑白构成。例如深色陶罐为黑色素，蓝灰色衬布为灰色素，白布和白盘子为白色素，同时注意台面与背景的分。黑白灰关系的明确响亮是色彩默写画面响亮的前提条件。

七、色调的组织

色彩的魅力在于色彩关系的对比与和谐，色调是一幅画面总体的色彩倾向。在一幅画中，色调的倾向主要是由衬布和主体物的搭配来决定的。如果是同类色组调，那么倾向很明确，如果是对比色组调，就要注意主导色衬布的面积，如在暖色调中，暖色衬布的面积应是主导，对比的冷色只是点缀或陪衬，面积要小些，放在次要位置。在写生中要整体观察加强感受，从全局出发不可过多盯着局部的变化。

八、写生中常出现的问题及应对

在写生中，考生往往容易出现一些通病，如何有效地避免这些问题的出现对于画出一幅优秀试卷是很重要的。即使出现了一些不足也应该知道如何调整改进。我们还是拿出几张习作来比较一下，看看哪些是容易出现的问题以及如何改进。

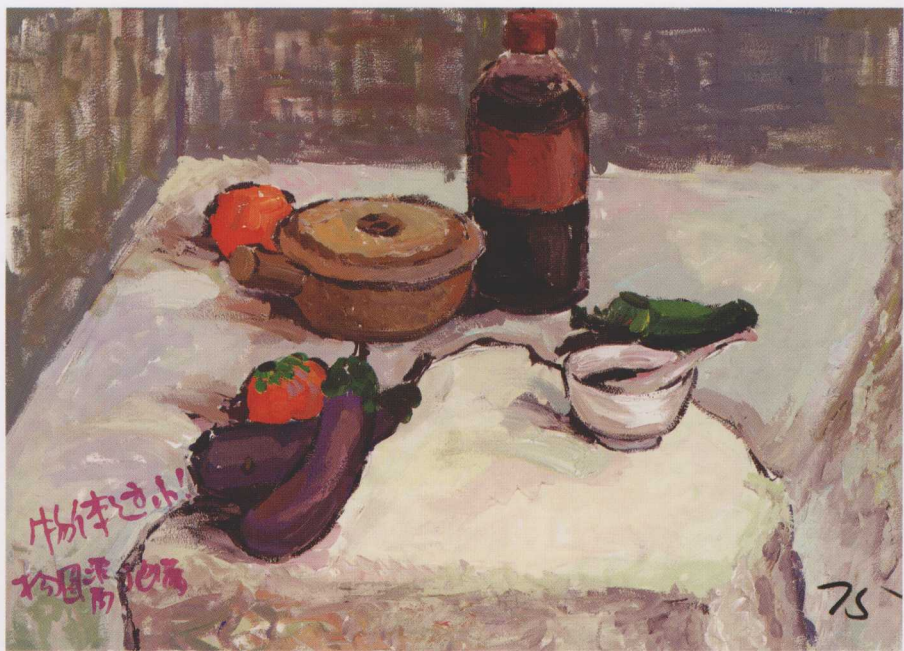
构图不合理

下面三张习作，有的主要是构图中物体过小，画面显得空洞，不饱满，给人一种小气的感觉；有的物体过于拥挤，充塞画面，给人闷塞的感觉；有的画面物体过于零散，间距雷同。

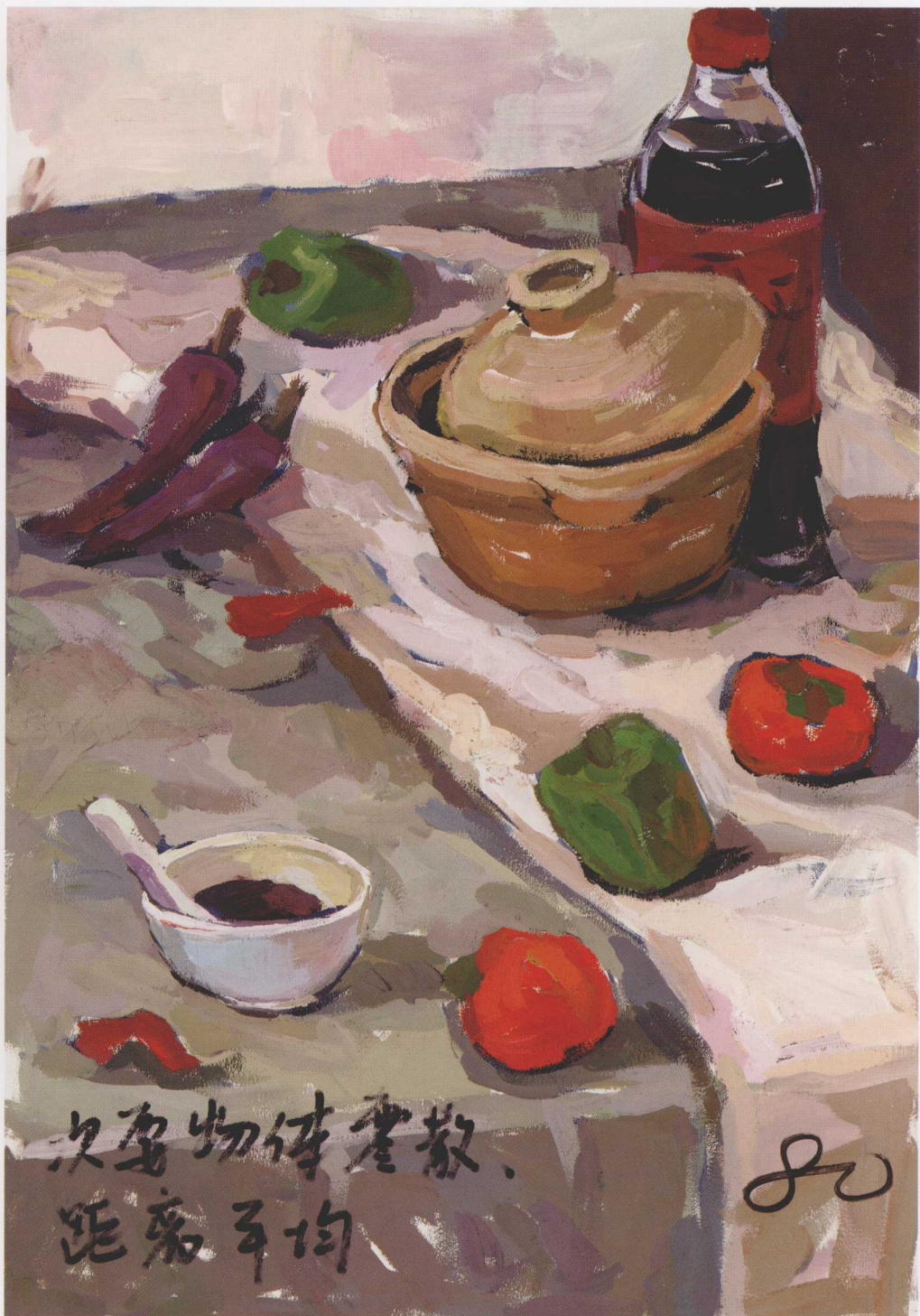
解决这些问题的办法还是要遵循构图的基本规律，做到主次得当，前后空间关系正确。还要注意透视关系，不能自相矛盾。

物体过于拥挤，充塞画面，给人闷塞的感觉

主要是构图中物体过小，画面显得空洞，不饱满，给人一种小气的感觉

次要物体过于零散，间距雷同

色彩关系中的问题

色彩的搭配及色调倾向要协调并符合题意要求，还要注意光源色、环境色的影响。在自然光源影响下，受光部色彩偏冷，背光部色彩偏暖。

火气：受光部色彩过暖，画面显得火气。应降低色彩纯度，提高明度。使受光的感觉统一，冷暖的关系正确。

脏：所谓脏颜色，还是指色彩关系的不正确，或是冷暖对比关系不对，或是色彩倾向不明确。脏颜色多了，画面的整体感觉就不够响亮了。解决这个问题的办法就是要找准色彩关系，倾向明确。

局部色彩关系不对：在色彩写生中，除了大的色彩搭配（也就是色调的和谐统一）之外，局部的色彩关系也不容忽视。如果颜色对比过强，不协调，可以减弱其对比，使之协调。如果颜色过于一样，没有区分开，可以改变其中一个色相，使之有变化。总之，同类色要注意区分，对比色要注意协调。

黄色背景衬布和黄色的沙锅颜色过于一样，没有区分开。应改变其中一个色相，使之有变化。总之，同类色要注意区分，对比色要注意协调。

受光部色彩过暖，画面显得火气。应降低色彩纯度，提高明度。使受光的感觉统一，冷暖的关系正确。

在色彩写生中，除了在大的色彩搭配（也就是色调的和谐统一）之外，局部的色彩关系也不容忽视。如上图，番茄和青椒的颜色对比过强，不协调，应减弱其对比，使之协调。

暖色衬布的暗部和背景的颜色显得很脏，给人闷塞的感觉。脏颜色多了，画面的整体感觉就不够响亮了。解决这个问题的办法就是要找准色彩关系，倾向明确。

塑造和完整性的问题

塑造方面主要是用笔用色要跟形体结合起来，也就是常说的“到位”，不能笼统、含糊。即使色彩关系不错，塑造也不能过于简单和不够充分。在细节的描绘上，应慎重到位。画面中的白色高光不能到处点，否则既不到位又显雷同，不但没有让画面充分具体，反而破坏了画面的整体关系。所以形体的塑造既要充分到位，又要注意画面的整体关系，区分主次，处理好前后、虚实关系，这样画面才完整。

虽然色彩关系不错，但塑造过于简单，不够充分。在细节的描绘上，也应慎重到位。

白色的高光到处点，既不到位又显雷同，不但没有让画面充分具体，反而破坏了画面的整体关系。所以形体的塑造既要充分到位，又要注意画面的整体关系，区分主次，处理好前后、虚实关系，这样画面才完整。

上图是一张较为优秀的习作。作者采用了竖构图的方式，主次关系合理，疏密适当。用深暖灰色布搭配白色布，台面前景的亮和背景的灰拉开了空间关系，可乐的暗部和颜色较重的茄子压住画面，黑白灰关系的构成很明确，区分开了受光部和背光部，色彩和谐响亮，塑造体面感强，用笔爽快到位。可乐瓶、青花瓷碗的细节也刻画得充分生动。作者在2006年中国美院综合设计专业的高考中色彩成绩为90分。

九、掌握一定的色彩调色经验

在写生过程中，有些学生已经能够准确地看出物体的色彩倾向，但是调不出颜色，或调准颜色画上去，干了以后产生变色现象。这是广大考生在学习过程中碰到的普遍难题，其原因是对调色盘中颜料的搭配规律及调配比例不熟，不熟悉颜料的基本特性。此外，具体作画操作不当也会引起上述情形的发生。要想在画面中准确地表现所感受到的色彩，必须掌握相应的调色技巧和工具性能。具体如下：

1. 色彩的调配

要清楚哪些颜色相加会产生不同色度和色性的颜色。比如黄色有柠檬黄、淡黄、中铬黄、土黄、橘黄等不同倾向。其中任何一种黄与蓝色相加都会产生不同冷暖倾向的绿色；而蓝色中又有钴蓝、湖蓝、群青、普蓝等不同色相，它们与不同的黄色调和，又会产生许多具有微妙差异的绿色倾向。再则，如果把这两种颜色按不同的比例相调，或是与不同比例的白色相调，那将会产生无数种明度差异和冷暖差异的绿色。

学会调灰颜色也是一个很重要的技巧。因为实际面对的物象根本不存在固有色，在光源的作用下，所有色彩都是不同纯度的灰颜色。运用对比色和冷暖色按一定比例调和，可以很快降低色彩的纯度，获得相应的灰颜色。同时我们要看到一组静物中的色彩既是相互区分，又是相互联系的。要在调色中充分利用调色板留下的灰颜色，保持调色的连贯性，可以轻松地调出灰颜色；而且这种调色方式有利于形成准确的色彩关系和统一的色调。这里仅仅介绍了一些调色的基本规律，考生应当运用这些规律大胆发挥、尝试，敢于试错，不要被条条框框限制住。通过大量的实践积累，才能真正掌握调色技巧。

2. 水分的控制

我们知道，水粉颜料是由填充剂和着色剂混合而成的。在没有加水的情况下色彩最饱和，加水后会使得饱和度降低，干后就会变灰、变浅。

初学水粉画的学生经常会碰到这样的问题，明明刚才画上去的是重颜色，干燥后却变浅了，而湿的时候看上去还是挺亮的颜色，干后却变得灰暗了。这是由于在调色的过程中没有控制好适当的水分，造成色彩在湿、干前后的变色现象。所以画暗部最深处的颜色和画面中最亮的颜色以及色彩比较饱和的地方，都不要加过多的水分，这样才能保持干、湿色彩的一致性。

除此之外，还要注意一点，在色彩的修改和覆盖中，要用比底色更加饱和的颜色并等底色干透后加以调整；尤其是在第一遍画得比较厚的情况下，如果用较薄的色彩覆盖，底色就会翻出来，也会引起上述的变色现象。

3. 工具和材料的讲究

俗话说“磨刀不误砍柴工”。许多考生在画色彩的时候，往往不讲究工具材料的合理使用，无形中给自己设置了许多障碍，直接影响到作画情绪，画面难以达到预期的效果。

合理地使用工具材料是画好一幅色彩画的重要前提。首先，调色盒里颜料的摆放应该有规律，从暖至冷进行排列。要保持盒里颜料的湿润，防止变干、变稠。最好的办法就是花点时间在颜料中加入适量的水调匀，使其干湿合适，可直接进行调色，这也避免了调色时容易出现水分控制不当的问题。还要经常清理调色盘里的脏颜色。

其次，清洗画笔的水桶要经常换水，保持水质洁净。水桶里的水如果太脏太浊，就会影响色彩的饱和度和纯度，使画面的色彩变灰、变脏。同时要特别注意在画重颜色和亮颜色时，一定要把笔头彻底洗净。如果笔头里还混有少量的粉质颜色，调出来的颜色画上去干后也会变浅、变灰，造成上述的变色现象。

十、光源色对受光、背光部的冷暖色彩影响

光源色的因素是色彩关系中首先遇到的问题。在天光下和日光灯光源下，光源呈现冷色；在阳光直射下和蜡烛光下光源呈现暖色。在通常的光线条件下，静物受光部呈现冷色，那背光部和阴影就要相对偏暖色。冷暖色是相对而言，受光源影响的冷暖变化与物体固有色的冷暖不要混淆。注意自然光源下的受光与背光的冷暖色变化。另外要注意画面整体的光源色要统一，不要出现一处光源色偏冷而另一处偏暖的矛盾现象。

十一、色彩静物写生考试的形式和要点

色彩静物写生考试大致有这么三种形式：

1.按静物的内容和摆放位置真实地写生，不要求考生对内容形式做随意的变动处理，主要考查考生的基础绘画能力；

2.只摆放静物内容不摆衬布，要求考生自己添加衬布组织色调；

3.只摆放几块衬布和少量静物，让考生添加内容。

后两种考试方式相当于写生与默写结合，在于考查考生的应变能力。当然考试万变不离其宗，重点还在于考生对基础知识的掌握和发挥。

十二、逆光的表现

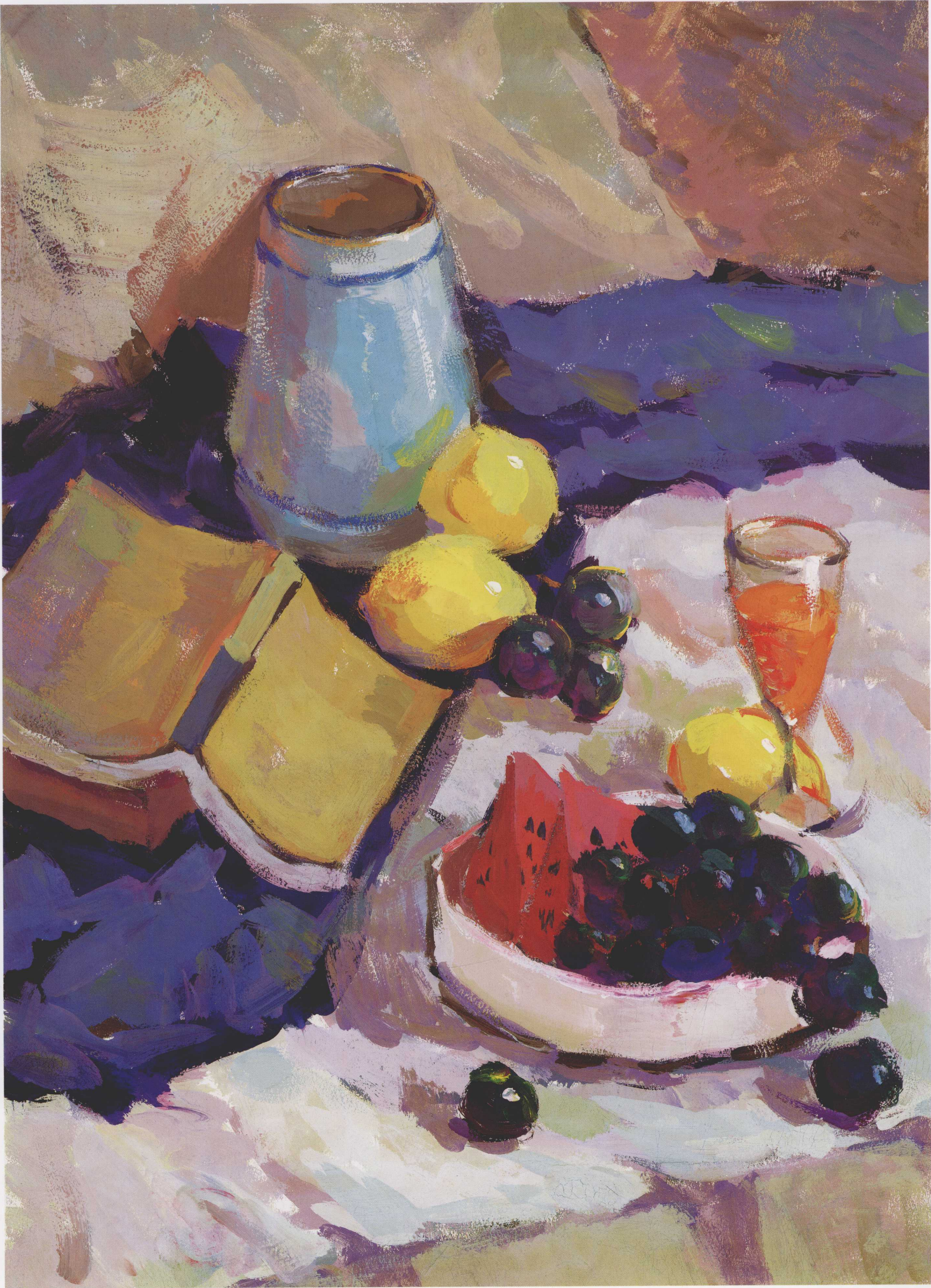
逆光的表现在于明暗关系和色彩冷暖关系的处理。通常逆光的角度比顺光和平光的角度较难处理，所以在写生中遇到逆光的角度对考生是一个挑战，但也有考生喜欢画逆光的角度，处理好了会起到特殊的效果。在逆光的处理时，不单要考虑画面色彩的搭配，更要注意受光、背光明暗的处理，暗部要统一，连成一片来画，阴影的表现也很重要。冷暖对比关系要拉开，不能画得平或灰。要画出前后的空间层次感和逆光的氛围感觉。

十三、色彩写生中的几点提示

色彩静物写生 in 专业高考中主要是考查考生对色彩基本规律的认识和基本的造型能力的掌握，但在此基础之上也重视考生的艺术修养与素质、绘画感觉和对色彩的敏感程度。这就需要考生在勤学苦练的基础上注意提高自己的艺术修养和眼力。笔者通过几年的教学实践，总结了一点心得和经验。在色彩默写中要注意几点：

1. 构图（经营位置）构图立意是写生的第一步，要全局考虑，重点突出。
2. 明度（深淡程度）明度对比是第一位的对比，黑白灰是画面响亮的基本条件。
3. 色彩（冷暖特性）冷暖是相对的，冷暖对比是最有魅力的对比。同类色比冷暖，异类色比明度，大面积协调，小面积对比。
4. 步骤（稳中略变）先深后浅，先稳后艳，先湿后干，先整后入（局部深入）作画步骤一般是分为构图、铺大色调、局部刻画、调整完成。根据考试时间灵活安排，稳扎稳打，妥当处理。

第二章 优秀范画全程详解

1.单色勾勒轮廓位置,注意台面的空间透视、物体的形体转折和阴影的位置以及物体之间的前后疏密关系

2.从中间色和暗部色彩开始铺设，整体考虑组织色彩，形成色调倾向

3. 铺设颜色要与形体塑造相结合，整体比较，区分明度、纯度和冷暖关系

4.衔接好过渡色彩。画花要注意体面关系、前后虚实关系。周围的色彩要衬托出花的鲜亮

5. 细节刻画与质感的表现。花作为重点，可用小笔触充分表现，水果色彩的纯度要与花有所区别

第三章 优秀范画重点分析

一、形色相合的块面方法

此画法是通常意义上的写生方法，注意色彩协调，塑造物体时注重颜色与块面的结合，力求做到形色兼备，画面完整。在方法上注意背景与暗部的薄画和前景与亮部的厚画相结合。

背景的薄画与前景的厚画。

由于光源色的影响，背景衬布受光部与背光部产生了冷暖变化，亮部采用了笔杆刮的手法。

前景的苹果塑造充分体现了形色结合的表现方法，色彩关系与体面转折很好地融为一体。

利用白色卡纸光滑不易吸水的特性，用薄色层的松动笔触来表现画面的层次感和透气的生动感觉。

背景几乎是一遍画完，松动的笔触透出卡纸的底色。

花卉的描绘较为具体，层次丰富。

橘子前后空间关系处理得当，前面的橘子塑造得细致一些，后面的橘子塑造得要概括一些。