

MEI SHU GAO KAO ZHI DAO
CONG SHU 美术高考指导丛书

静物卷

色彩

徐海鸥 编著

SE CAI JING WU

苏州大学出版社

序

近年来，我国艺术类高考的热度有增无减，呈逐年上升的趋势，许多地区的考生人数都在大幅度地增加。据资料显示，山东省今年报考美术和艺术设计专业的考生已达到了14万人。

面对不断升温的艺考热，我想主要是两个原因所致：其一是社会的需要。改革开放以后，我国的经济建设得到飞速发展，百姓的生活水平有了极大的提高，解决了温饱问题以后，人们开始追求美的享受和精神的愉悦。就艺术设计来说，同样一件器物，造型美、色彩好的自然更容易激起人们的购买欲望。有人说设计就是生产力，设计能使我们的生活更加美好。这句话是有一定道理的。目前，我国艺术设计的总体水平还不是很高，与发达国家相比还有较大的差距，社会的发展呼唤着大批的优秀艺术设计人才。其二是，青少年对艺术的热爱与日俱增，越来越多的青年学子将从事艺术创作视为自己的终身事业，他们争相报考高等院校的艺术专业。虽然这些年来我国的高等教育事业发展很快，艺术类院校和专业比原先新增了不少，但似乎考生的人数增加得更快。因此，艺术类高考的竞争还是很激烈的，特别是报考一些名校难度就更大，经常出现数万考生报考和几百个录取名额之间的强烈反差。

为了让这些考生能够尽快地提高自己的专业水平，在专业考试中脱颖而出，取得好的成绩，特别是在时间短、还不能放松文化课学习的前提下，我以为科学合理的学习方法和高水平的示范是很重要的。因为，眼高才能手高，方法对了，事半功倍；方法不对，则事倍而功半。

受苏州大学出版社的委托，徐海鸥和黄艾两位教授主编了这套美术高考指导丛书。他俩都是长期从事艺术教育创作的专家，教学科研成果丰硕，在艺术考试辅导方面也积累了相当丰富的经验。该套丛书的出版不但对考生有所帮助，而且还可以供艺术院校的学生作为基础课的学习和临摹之用。相信本套丛书的出版一定会受到大家的欢迎。

在这套丛书的编辑过程中，我们还得到了南京艺术学院和南京师范大学张连生、邬烈炎、高柏年、张五力、单德林、盛梅冰等教授和专家的支持，在此一并表示感谢。

是为序。

廖 军

于枕河小筑

2005年10月15日

图书在版编目（CIP）数据

美术高考指导丛书. 色彩静物卷/徐海鸥 编著. —苏州：苏州大学出版社，2005.11
ISBN 7-81090-576-7

I. 美… II. 徐… 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. J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第130541号

责任编辑：薛华强

装帧设计：杨文丹

出版发行：苏州大学出版社

地 址：苏州市干将东路200号 邮编：215021

经 销：江苏省新华书店

印 刷：江苏太平洋印刷有限公司

开 本：889mmx1194mm 1/8

印 张：12（共三册）

字 数：96千

版 次：2005年11月第1次印刷

2005年11月第1次印刷

书 号：ISBN 7-81090-576-7/J·20

定 价：75.00元(共三册)

苏州大学版图书若有印装错误，本社负责调换

芦花

张连生

水粉色彩静物写生

徐海鸥

培养色彩感觉能力，一般我们都从静物写生开始训练，静物写生是色彩写生的基础，是认识光色变化的重要途径。静物画是内容上区别于人物画和风景画的画种名称，一般都是将大自然中的一部分自然物或人造物拿来单独描绘或组合描绘，大多数是人们生活中常见或常用的东西，通过画家的描绘与刻画，成为艺术作品，有着独立的艺术欣赏价值，经过人的视觉感官引起人们对美好事物的联想、回忆或感觉的满足。

静物画，除了在美术院校绘画基础训练课程中是一门必修的主干课程以外，也是大多数美术院校招生考试选择的考核内容之一,主要原因是：静物画为室内静物写生，物像静止，光线稳定，色彩明确及造型结构相对简单，有助于按照美术基础教学要求由浅入深、从易到难地进行静物的选择和布置，可以集中精力认真地研究和描绘，学习绘画构图的一般法则，掌握色彩造型的基本技能，熟悉和了解光源对物体色彩的影响与变化，研究静物的体积感、质感、空间感的表现方法，充分掌握水粉画的绘画技法与特性。

一、色彩静物写生的观察与理解

对于一个画家来说，我们在这个世界上所看见的一切事物，不论人的脸，花草，景物，原野的景色，所有的一切都是色彩，而因为我們是用颜料描绘它们，因此就必须对色彩进行深刻的研究，确定应该使用什么样的颜色、什么样的技法来运用这些色彩关系。

从静物的固有色来分析，在法国印象派绘画时期，有人曾提出，大自然的色彩是非常复杂的，物体并没有固有的色彩。从我们一般感觉来看，草是绿色的；然而若眺望远方的原野，草却不是绿色的而是青色的；若再受到晚霞的照射，草也能被看为红色或灰色的。色彩随着所观察的位置和时间而发生种种不同的变化。假如在我们所画的静物中有一白陶罐，光源为红色，那么白陶罐受光的部位显现的就不是白色的固有色而是红色，而它的背光部分就呈绿色，这是视觉受色彩补色效应产生的视觉效果，背光部分的色彩为受光部分红色的补色。这就又得出一条规律，物体一定有阴影，尽管这种阴影从来被认为是黑色或褐色；不过若仔细观察，未必是那样。阴影也有种种不同的色彩，黄色物体的阴影带紫色；红色物体的阴影含绿色。总之，阴影的色彩是该物体颜色的补色。

对静物之间色彩关系的观察，影响着整幅静物画的色彩。例如，过多注重条件色对一个苹果固有色的影响，使本来颜色很鲜艳的苹果在画出来后给人感觉很脏、很烂；或者只注重苹果的固有色，而忽视了条件色对它的影响，那给人的感觉好像苹果不是放在这个特定环境里的物体。其原因在于缺少用色彩关系及色彩变化规律的原理去理解和分析客观对象的色彩。因为自然界任何物体都存在于一定的空间之内，相互联系，相互制约，从而形成一定的关系，这就是色彩关系，它的变化规律就是固有色与条件色的对立统一规律。

在静物写生中对整个画面色彩关系关注的同时，还要考虑到画面物体之间的前后虚实关系，除了素描的透视因素之外，还要注意色彩的透视因素，也就是前面的物体除了在体积上略大，明暗反差也较后面反差大外，在色彩上前面的物体较后面的物体色彩纯度要高，冷暖的细微变化中对比要

强一些。如后面的红苹果较之前面的红苹果要红得暗一些，色彩纯度要弱一些。当然这些色彩知识和规律的运用，需要我们在实践中用敏锐的感觉去观察与分析，才能抓住细微的色彩变化与色彩规律。

因此在静物写生中，理解和掌握这些色彩关系及变化规律是至关重要的。它能使我们观察色彩的能力得到提高，同时也会使我们在色彩写生中占有主动权，免于被动地模仿对象的颜色，而是按照客观对象在一定的条件下形成的色彩关系进行描绘，也就是常说的我们不是在为画静物而画静物，而是在画静物之间的色彩关系，在画色彩。

梨花与梅瓶
徐海鸥

土耳其铜壶

郭烈炎

任何再相似的两块色彩，只要其中一个要素有所区别，就不会是重复的颜色。

二、静物的质感特征与水粉表现技法

组成静物画的物体很多，如瓜果、蔬菜、陶瓶、瓦罐，比比皆是，丰富多彩，然而各种物体因质地质感的不同，而产生千差万别的色彩变化。一切包含瓶罐、水果、蔬菜等所组成的静物，俱圆中带方，均有石膏几何体中所包含的体积结构因素存在。所以在寻找色彩关系的同时，要整体观察注意各个静物基本外形的体积、体块结构，才能准确找到色彩冷暖变化的明暗交界线。

(1) 水果与蔬菜是我们静物写生中经常出现的，水果如苹果、桔子、梨子、桃子、柿子、葡萄、杏子等形状基本上多呈球体，一般表面光洁度较高，高光明显，对光有正射。这类物体颜色光亮，纯度较高，高光处倾向光源色，色彩明暗冷暖差别大。在画的过程中，用色不宜太干，少用干笔枯笔，高光与反光比较明显，水粉用色用水尽量饱满，才能将水果表现得清新、滋润。蔬菜中的萝卜、土豆、番茄等与水果无异，青菜、白菜等叶状静物在掌握大的体积关系后，还要注意它们的生长结构，用笔宜果断、简洁、明快，水分适宜多一些，不能重复太多，否则会将蔬菜画熟画烂掉。

(2) 土陶罐与竹、木、铁等器物，因表面结构较粗糙，对光线是漫反射，环境对它的影响不大，它对环境也不造成影响，固有色比较明确，明暗差别不大，故用笔不宜太外露，高光与反光不明显，甚至没有反光，为了表现其较粗糙的外表，用色用水可以选择干枯一点，用干画法表现。

(3) 金属器皿与玻璃器皿表面结构均非常光滑，结构紧密，对光有正反射或镜面反射现象。明暗和色彩的变化复杂，色彩关系对比强烈，明暗面转折突然，受环境影响非常大，固有色感觉较差，反光也强烈，对周围影响也大。金属器皿在写生过程中对光源色、环境色的表现要细心对待，稍有不注意便会因琐碎而失去整体感。玻璃器皿除有以上金属器皿的特点外，又具有独特的高透明度，因为透明，明暗交界线不明确，高光完全接近光源色，其余部分基本以背景或器皿内部的物体色彩为基调，应适当增加玻璃的灰色。有时玻璃器皿的反光比受光更强烈。掌握这些特征也就不难表现金属与玻璃器皿的质感了。

(4) 花卉写生静物中是常出现的，也是画家十分喜欢的表现内容。插花的写生一般与青菜、白菜等原理相同，必须从整体入手，注意一束花的

在观察色彩的过程中要学习和利用分析比较的方法。如何看出色彩和发现色彩的关系，关键是比较，有比较才有鉴别，这是一个从局部到整体、从整体到局部的过程。

整体观察就是将所描绘的对象全部纳入视觉范围内去观察比较，通过左右、前后、上下、明暗之间反复的比较观察，找出中间色彩的差异和变化，明确相互之间的关系，切勿孤立地观察色彩。把握大的基本关系，如明暗对比的强弱，冷暖间的色差，色彩的纯度，主体与背景的关系等。色彩在相互比较中才能找到其关系与变化。

比色度：物象从明到暗有丰富微妙的深浅变化及固有色的明暗差异，确定画面的明与暗，最亮点与最暗点，亮部范围与暗部范围等关系，使画面具有正确的黑白关系。

比色性：在写生中首先要确定画面大的冷暖基本关系，再从中寻求细微的冷暖关系变化。

比色相：大的色相容易观察到，但细微的色相差异只有通过分析比较才能区别出在色彩倾向及纯度中的变化。

明度相同比色相和冷暖；色相相同比冷暖和明度；冷暖不明确比明度和色相。

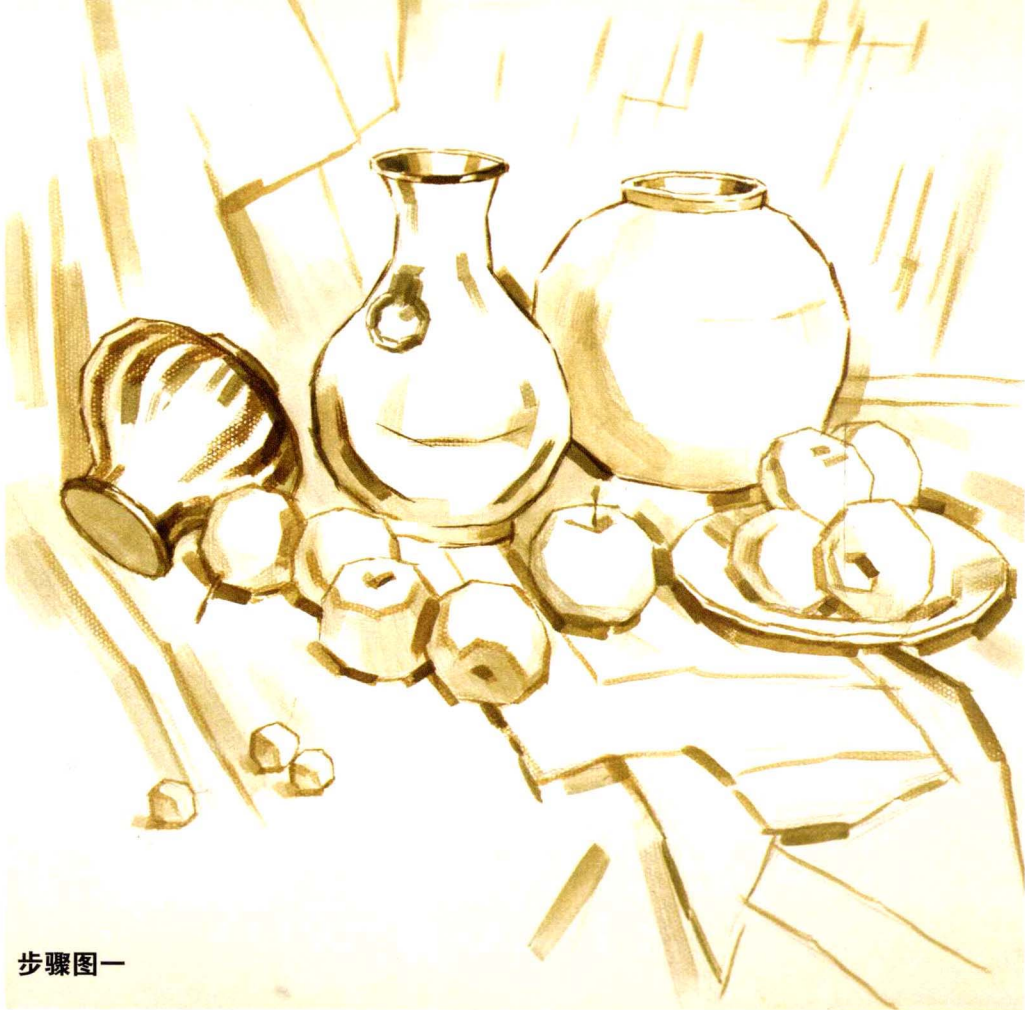
大的形状体积，然后依据各种花瓣的生长规律进行塑造。水粉画花卉一般不宜重复画，若先画枝叶的话，可将花朵部分留白，等画上花瓣后，再用后面枝叶的色彩去修正填压花的外型，这样在纸的白色底子上所画的花瓣颜色明快，用笔轻松，才能表现出花卉的新鲜、娇嫩、透明、滋润的感觉。在实际作画中，我们需要真正塑造的只有前面主要的几枝花，后面的花朵要画得较虚，色彩纯度也较弱，这样才能将一幅花卉静物写生处理得有张有弛、虚实得当。

（5）静物画的背景一般都为纺织品面料，有花布、色布或地毯、毛呢、丝绸等。质感有粗有细，一般都选用质地较粗的面料，反射光微弱，固有色强，与前面的静物不会争夺视线，对突出主题、构成画面色调起着重要作用。背景衬布的选择得当与否，影响着整张静物画的成功与否。丝绸作为衬布时，在画面上有富贵华丽的感觉，与静物配合得当，别有一种意境与效果，但丝绸质地细密，反射光较强，不太容易表现和处理。

三、水粉静物的艺术表现形式

静物画一般有油画、水粉与水彩等不同艺术形式，但水粉静物画本身的艺术表现形式也很多，因人而异，表现手法也不相同。从大的方面来观察，基本上还分为三个大的类型。一类是写实性的，比较注重物体造型结构，讲究素描的明暗对比与反差，塑造物体结构较严谨和深入细致，强调刻画物体的质感和物体之间的空间虚实关系。另一类是意象性的，比较强调光源对物体所产生的色彩影响与色彩关系，比较注意画面色调与色彩关系，注意每个物体与每块色彩之间的色彩冲突与和谐，而对物体的素描关系与体积结构较放松，色彩语言优先于造型结构语言。两种艺术表现形式各有优缺点。在学习静物画的过程中，我们不妨对以上两种形式都作一些研究和学习，也不妨都尝试实践一下，这是非常有益的。第三类属装饰静物写生，它强调画面的装饰意味，体现了艺术教学中追求美学的多元性特征，同时密切配合艺术设计类基础教学的特色和特点，打破一些旧的绘画表现形式，不注重原有的三大面五大调子的模式，也是近来静物写生新观念下产生的艺术形式。这种表现形式主观创作意识理念较强，对画面整体把握控制能力要求比较高。在学习静物写生的过程中，也可以学习和了解这个表现形式。

水粉静物画既不同于油画，也不同于水彩画，但又同时拥有油画和水彩画的艺术特征，所以我们在学习用水粉画颜料画静物时，要学习水彩画的技法，最大程度地运用好“水”这个重要因素，水粉画“水”字当先，又要学习油画的艺术语言，可使用干画法，掌握用较干、较厚的颜料用笔进行塑造与摆放。总之，我们在绘画过程中，“水冲色”也行，“色破水”也行，只要根据画面的需求，灵活掌握各种水粉技法与特性，那么必然会是“干湿浓淡总相宜”。

步骤图一

步骤图二

步骤图三

写生静物完成稿

徐海鸥

静物写生步骤图

静物写生步骤之一

静物写生的起稿，一般在训练一段时间后，可直接用水粉色勾稿。用被写生静物光源色的补色淡淡构出静物轮廓结构。如光源色偏冷，轮廓线可用熟褐和中黄色起稿；如光源色是阳光或暖灯光，即可用群青色起稿。起稿前要认真观察客观对象，然后在画纸上简单确定主体物和副体物之间的基本位置，主要应对画面的构图和物体之间的大小、距离等进行比较，对整个客观物体的组合有一个整体的印象，并将这个印象与感觉一直保持到写生完成。定稿完成后，再将各个物体特征与明暗关系、素描关系、体积感用薄薄的颜色进行肯定与加强。

静物写生步骤之二

在单色稿子的基础上开始作画，可以先从整幅画中物体比较深的颜色开始，或者从主体物开始。这样完成后，画面容易得到控制，深浅对比度合适，画面不容易发灰。另外也可以先画大体色调，然后再进行色彩的深入与形体结构的塑造，其优点是容易控制画面的基本色调，但笔下控制不当容易发灰。每个人可根据自己的特长选择不同的设色步骤。上图因为背景色衬布色彩比较强烈，故先从背景的中黄与深红色开始入手，铺出大体的色彩关系。

静物写生步骤之三

在背景大的色调铺出之后，根据主体物与背景色彩的对比、比较，找出相互之间的色彩变化与色彩关系，画出罐子的深色与瓷瓶的淡灰色，并依次画出各个副题静物苹果、橙子、梨等的色彩。这时特别要注意物体之间的大小关系、色彩冷暖与对比关系。然后逐步向四周发展，直至将整个画面完成大的设色与基本塑造的程序。通常要将后面的物体相对画得简洁一点、单纯一点和虚一点，而前面的物体则根据物体主次来对待，特别是前面的衬布与后面的衬布的前后要分出浓淡、虚实、冷暖变化等关系。要始终整体观察比较，做到主次物体的刻画虚实有变化。

静物写生步骤之四

徐海鸥

深入调整是一张习作在结束前很重要的工作。在调整中应对物体的形、透视关系、素描关系作整体审视，进行必要的调整，同时观察整幅习作的色彩关系与基本色调是否协调，找出不足之处，或加强或减弱。一般开始构图时若比较认真仔细，习作完成前，在形与结构上就不需要作太大的改动，主要是在大的色调与局部色彩关系上作较多的观察与调整，使整幅画面的色彩像一组交响乐队演奏一样，高高低低有对比，有节奏而又协调地响亮起来，发挥出色彩在写生中全部的特征。这个过程，就是培养色彩感觉能力的训练过程。

青花瓶与葡萄

徐海鸥

瓷瓶与苹果

徐海鸥

石膏几何体与瓶花

张连生

有蓝色花瓶的静物

姜竹松

白瓷罐与水蜜桃

徐海鸥

姜竹松
有不锈钢器皿的静物

夹竹桃与桃子

徐海鸥

白衬布上的静物

徐海鸥