

包少先画室美术高考实战技法

适用美院教学、高考辅导、自学参考

② 色彩静物

包少先 著

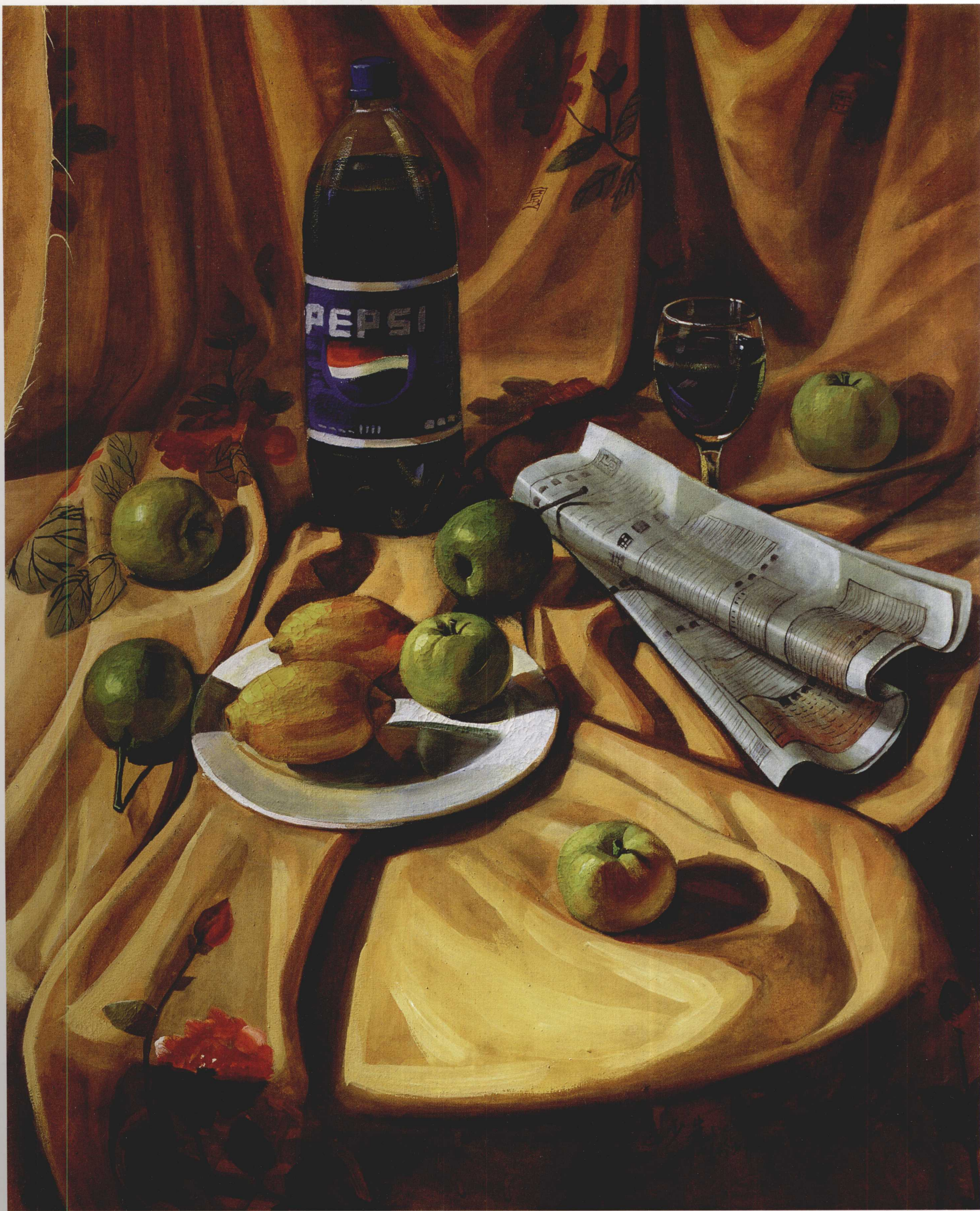

- 怎样才能快速提高水平
- 怎样才能保证塑造生动
- 怎样才能顺利考上美院

《荔枝与香瓜》(重点训练明度对比、冷暖对比)

这幅静物以训练明度对比为主,尽量写实尽量深入,要使考生知道素描和色彩的区别是冷暖关系。有意识地让红布只有明度对比而没有冷暖变化,让浅色布既有明度对比又有冷暖变化。二者对照比较,让学生真实感受到明度对比的本质、基础地位和冷暖对比的丰富多彩及感染力。只有明度对比是不行的,色彩画一定要用丰富的色彩去表现,避免用色单调。色彩丰富是指色彩的纯度、明度、冷暖等对比丰富而统一,而不是画面中色相的多少。若只追求冷暖变化而忽视明度对比是不够的。因此学生在作画过程中应把色彩感觉和素描关系有机结合。作为中长期作业训练(12课时),考生应对各种对比关系进行初步了解,知道物体受光线影响后物体所产生的明暗层次的色彩变化。了解色彩转换的一般规律。可以使考生具有严谨的塑造能力并知道以色造型。我们知道,暖色前进、冷色后退,亮前进暗后退,鲜前进灰后退等,而本幅静物处理手法正好与色彩的一般透视规律相背,但空间感同样很好。这说明在透视中,结构透视比色彩透视和明暗透视更重要。

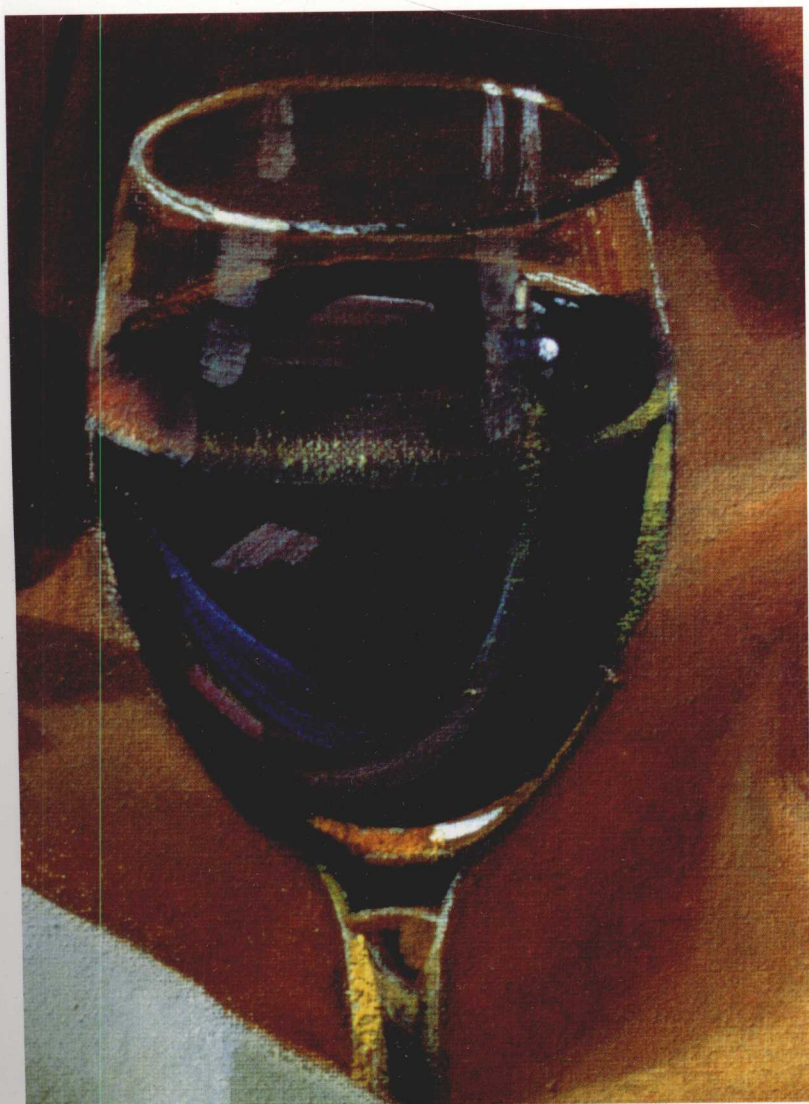
《静物》(训练九种对比及画面协调的能力)

这是一幅暖色调的水粉静物习作。色调明确、丰富，色彩转换自然，冷暖及补色对比响亮和谐，表现手法生动，笔笔到位，适合提高考生的综合表现能力。九种对比：色调对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比、色块对比、面里对比、用笔对比、虚实对比。

《打开的鸡蛋与碟子》(重点训练薄画法)

运用薄画的手法，画出了厚重的画面效果和强烈的对比关系，犹如油画的表现力。这也是水粉画、水彩画的常用技法，同学们应该熟练掌握，熟能生巧。此方法衔接自然、透气，便于修改、深入和保存作品。画面的远处、暗部或次要个体及作画起始运用该方法较好。

以色造型，笔笔准确、简练。

笔笔既是色又是形。

《玉石酒壶和玻璃酒瓶》（重点训练概括能力）

用大色块和快速流动的大笔触来表现，用笔、用色简练，具有动感和内在的和谐美。鲜艳的红布和绿色背景是对比色，但由于背景明度、纯度很低，所以整个画面非常和谐统一，且把主体物的质感衬托得非常到位。这幅画的表现技法对提高考生概括能力和快速作画能力很有意义。不同质感、不同结构用不同的技法，省时、省力、生动，而不是用一种方法画到底，而忽视其他多种对比。玉石壶的用笔、用色很少，但其半透明质感和丰富的色彩被表现得非常充分，且造型严谨。这幅画很简练但并不简单，它的明度对比、纯度对比、补色对比、冷暖对比、笔触对比、虚实对比等无不精彩到位。

《苹果和梨》(重点训练“灰”色层次的纯度对比)

这幅冷色调的静物,运用纯度极低的“灰”色,重点表现了白布和主体物,画面干净鲜明,充分体现了色彩的对比。画面中80%以上都是由纯度相对较低的“灰”色组成,只有大面积的“灰”色才能衬托出鲜明的主题。绘画追求响亮的对比关系,常常是靠追求色系极丰富的“灰”色的对比,而不是靠鲜艳的颜色取得的。高水平的色彩画不是单调、生硬、刺眼的色彩处理。不要认为灰色用多了画面就不会跳出来,恰恰相反,只有灰色的熟练运用才能出现响亮而丰富的画面效果,才能体现高水平,才能得高分。强烈鲜明的色彩关系不是普遍存在的,而相对“灰”的色彩才是普遍和美的所在。“灰”色的熟练运用是熟练用色的标志——追求千变万化的色彩转换而整体固有色感不变,才是运用色彩成熟的标志。

《钳子和锤子》（重点训练质感在画面中的感染力）

这幅画的背景太薄，有脏的感觉，这是因为压不住底色的原因。地面与背景空间没有拉开，没有色彩转换，所以背景空间感较差，与主体物不够协调。在主体物深入的情况下，背景应适当深入，不应差距太大。铃铛、钳子、锤子等主体表现比较到位，与桌面形成强烈对比。

《罐子和篮子》(重点训练同类色的对比变化)

用点、线、面结合的笔法画出各道具的结构和色彩，用笔轻松生动，造型严谨，充分体现了结构、质感与用笔的密切关系。用笔生动是看如何简练准确地画出物体的形、色和质感，而不是色块的大小、明确与否。不要把平涂认为没有色彩变化，也不要把散涂认为就是色彩丰富，色彩丰富和用笔是不同的概念，不要混为一谈。没有笔触对比，就没有虚实，画面很难生动，主体物很难突出，易出现“腻”或“花”的现象。

《啤酒和葡萄》（重点训练综合把握画面的能力）

用笔爽快，简练肯定，色调明确、丰富、协调。特别是葡萄仅用20多分钟便完成了，却达到了主体深入的目的，且具有油画般厚重的效果。画葡萄运用调色和用笔技巧，三笔便能出现色彩丰富、形及质感兼备的效果，这才是用笔生动的一个范例。只有在实践中总结形、色、质感等和用笔的关系，用笔时尽量不反复修改，用色不要调得太熟，才可以避免脏和色彩单一。用笔生动在高考中才能显现出你扎实的基本功和绘画才华。但是用笔快不等于生动，色块大不等于概括，能用最简练的语言表达出深刻的内涵才是生动和概括。

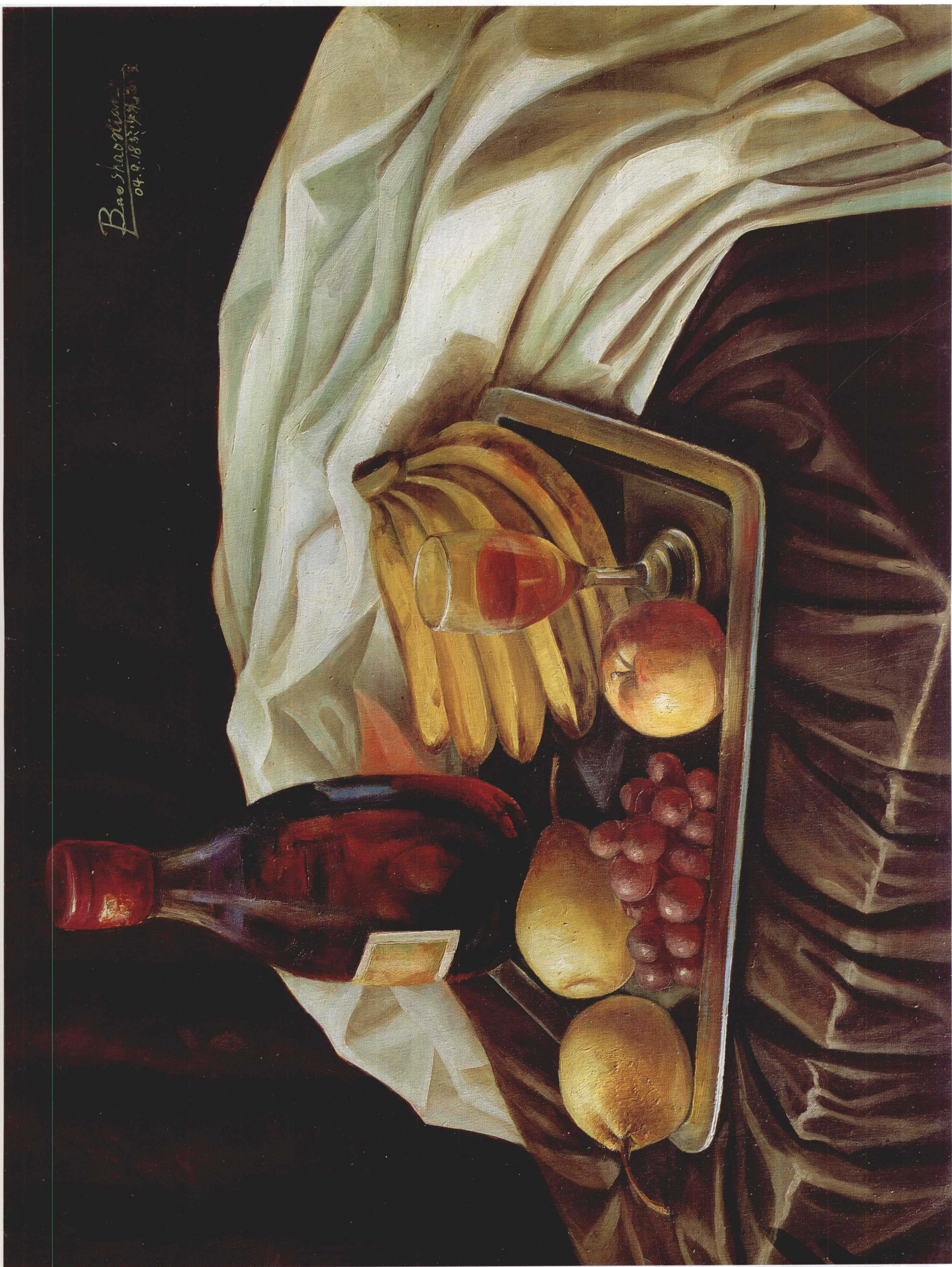
《书桌》(重点训练面里对比)

大色块的黑白灰及冷暖对比明确，色块处理简练且有变化，色调变化丰富。对局部的精心刻画，起到了画龙点睛的效果。特别是平整的大色块，一定要注意上下、左右、前后的冷暖变化、明度变化、纯度变化、虚实变化等。

《石榴》（重点训练冷暖对比）

画面色彩明快、对比强烈，整体色调统一和谐。墙和白布的微冷色调使暖色调的画面得到了平衡，有了凉爽的感觉。画面中，明度对比非常重要，是本质、是基础，它是立体感、空间感、质感的决定因素。色块大小、纯度等因素都不可忽视。但色彩中最美、最有感染力的对比应属冷暖对比，一定要精心处理。画面若没有冷暖关系，那么它就不是色彩画。

《红酒与水果》（重点训练虚实对比）

色调对比响亮，物体塑造结实，质感表达准确，主体物与衬布的用笔很轻松，画面中布纹处理得比较深入。对布纹的深入表现在画面中所起的作用不亚于对主体物的表现。这也是一种常用的表现技法。

《葫芦丝和黑花瓶》（重点训练用笔对比）

凳子和花瓶运用调色和用笔技巧，寥寥数笔就画得非常充分。对衬布花格运用透视处理，同样运用调色技巧，用笔并不太多，但画面显得非常深入和生动。这离不开对结构的理解和扎实的造型能力及概括能力（画面简单应复杂地画，画面复杂应简单地画）。画面中应以基础的用笔为主，配置少量特殊笔法（如靠背）会显得既稳重又活泼。若不注意用笔对比或走极端，画面会失去感染力。

《花盆》(重点训练色彩透视)

注意叶子的空间变化，上边冷下边暖、近处冷远处暖及明度、纯度、虚实等变化。要注意整体体积，主要是空间深度的对比，避免画成“扇形”。让画面统一的方法很多，统一明度、统一冷暖、统一纯度、统一用笔等，应根据画面的需要灵活运用。

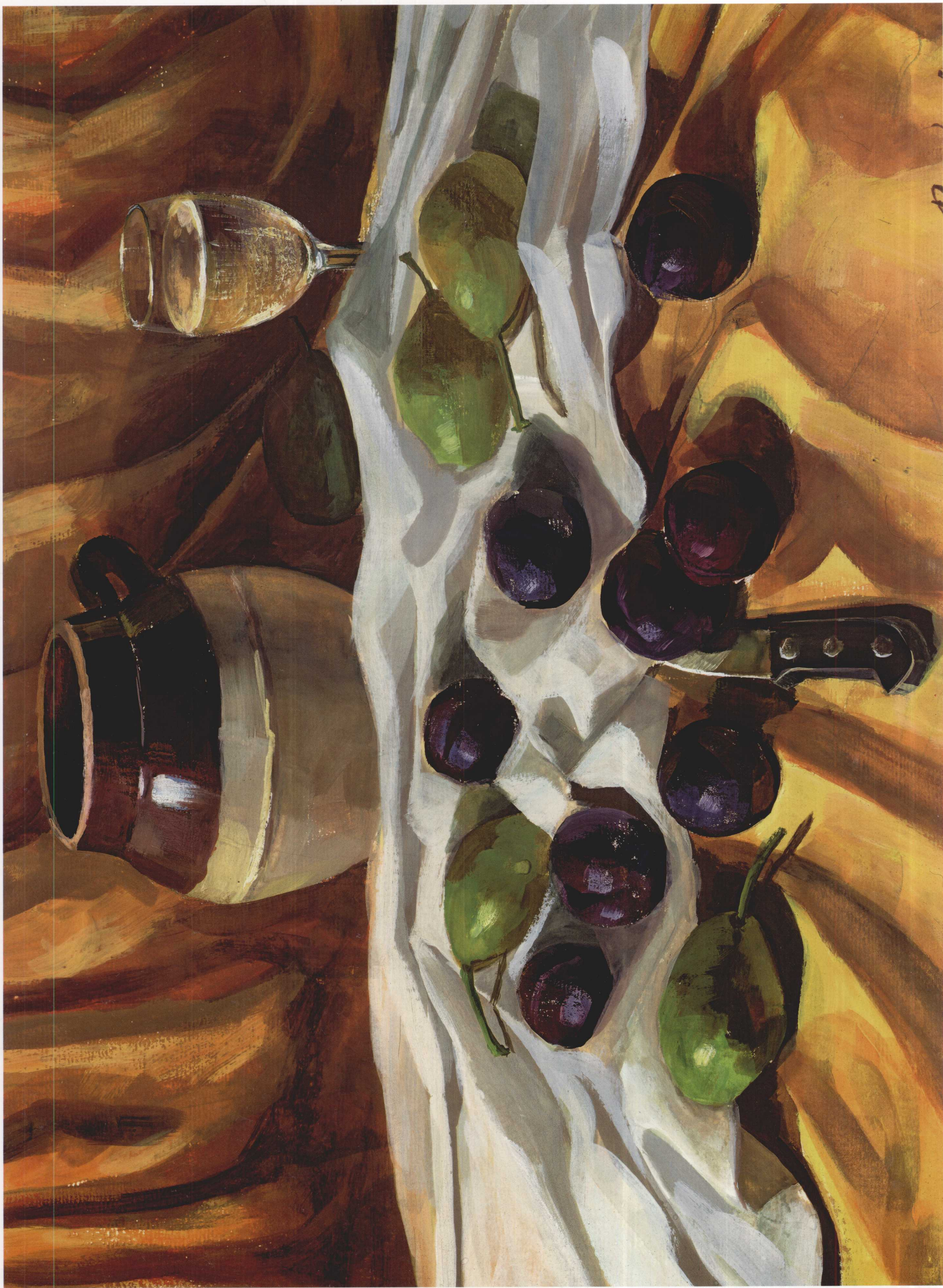
《香蕉和罐子》（重点训练如何表现光感及补色对比）

画面没有多少色彩，却画得干净充分，环境色特征明确到位，运用补色对比强烈生动，光彩夺目且非常协调。光源色、固有色、环境色在空间中的相互衬托，给人以丰富、生动的美感。这种对比关系较难处理，冷暖、明暗、色块大小等处理不当易导致失败，但在众多画面中易脱颖而出。

《木墩与菜刀》(重点训练线的运用)

构图饱满、稳定，有生活气息。色调冷暖搭配合理，质感表达准确。局部深入可以借鉴，但在高考中不要平均对待，主次、虚实要拉开。平涂用笔，其色彩转换等不够明确，在高考中应避免平涂。为锻炼准确的观察和表现能力及严谨的作画习惯，也可适当练习两幅。

《黑莓和梨》（重点训练铺色彩大效果）

基调明确，环境色特点突出，衬布的冷暖与水果协调呼应，用笔简练肯定且和色彩结合得很好。黑色光滑的物体，不要照搬“五层次”，那样会使物体特征不鲜明不生动，一定要靠色彩去塑造。注意用笔不要太平均、单一，应加强笔触对比和虚实处理。深入塑造时前边衬布需要加强，后边背景需要减弱。