

色彩静物示范作品点评

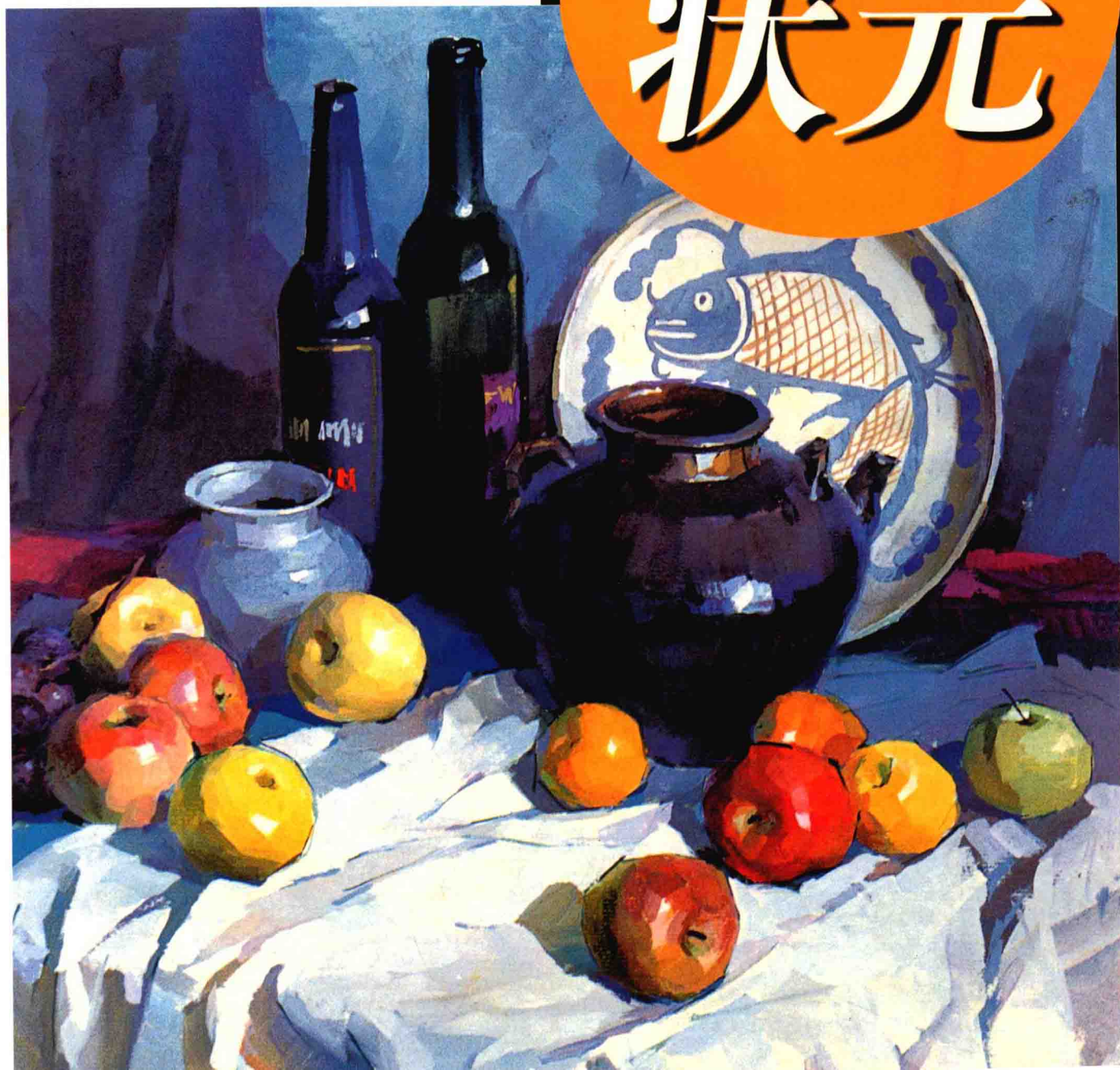
Gaokao

■ 陈可久 主编

Meishu

美术高考

状元

师作品示范
术状元习作
级教师点评

浙江人民美术出版社

序 言

一年一度的美术高考吸引了莘莘学子为之拼搏,为了帮助应考者达到美术高考的专业水平和要求,我们特请长期从事美术高考辅导的教师作教学指导和步骤分析,并选取了近几年来考入高等美术院校的学生在考前专业训练中所作的优秀习作,供大家学习借鉴,通过对照比较、相互交流,想必会受到启迪,找出差距,得到帮助,提高水平。

重基础,讲技能: 专业学习的过程应十分重视基本能力的训练、基础知识的理解和基本观念的培养,完成从不会到会、从会到提高、从提高到拔尖的飞跃过程。绘画艺术既要具有扎扎实实的基本功和较强的表现力,同时还要具备画面艺术处理的能力,努力达到技能、理论和审美的统一。美术与技能有着必然的联系,可以说没有技能就没有美术。因此,在某种意义上,美术又是一种技能活动,在基础训练阶段,应该让技能性的活动贯串于整个过程之中,如果缺乏必要的专业技能训练,不懂素描和色彩,那只会制造出一种视觉上的不愉快,这正是基本功不够而产生的必然后果。所以,严格有效的基本功训练是十分必要的,应该用专业的语言不断提高绘画的水平和完善作品的内涵。

多实践,勤思考: 一切造型艺术都需要经过基础训练,这要靠平时大量的甚至是枯燥的基础训练来完成。写实基本功和基础训练是我们必须扎扎实实走过的重要一步。实践是根本的,对造型艺术的诸多问题,经过多次接触和讲解分析是可以懂的,但

是懂不等于会,会也不等于专,更多的是要自己去理解,去思考,问题出在什么地方?不足在何处?要注意什么?如何解决?应该明确地认识到练习不仅是为了完成一张作业,更重要的是理解和运用知识,掌握造型的方法和技巧,认真完成每张习作,在大量的反复实践中,把握娴熟的表现技能,求得真知。

不厌学,求进取: 由于每个人原来的基础和起点不同,领悟的能力也有强弱,加之文化程度和学习的精神面貌也不完全一样,学习美术会遇到很多困难,开始学习的阶段困难会更多,还会产生厌学的情绪;要进行专业学习,确实需要有“苦其心志,劳其筋骨”;勤奋刻苦是一切有成就的人取得成功的必备条件,应该好学不倦、努力进取,通过苦练把知识转化为技能、技巧,进而提高造型能力,产生质的飞跃。

基本功训练必须由浅入深,由简到繁,循序渐进,不能急于求成,更不能拔苗助长。要按教学规律,遵循素描由几何体开始到静物、石膏像、真人头像、穿插速写、慢写,乃至用色彩完成静物、风景等内容。并且要规范训练,走正路子。既能整体把握又能深入塑造,有较强的绘画表现力,视觉效果舒适、响亮。

要讲的话还很多,不再赘述。还是请大家认真读画,汲取营养。最后,祝愿你们能顺利如愿地进入高等美术院校深造,成为祖国未来的设计家和艺术家。

浙江省特级教师 陈可久

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物示范作品点评/陈可久编著. —杭州:浙江人民美术出版社, 2003. 1 (2003. 5重印)
(美术高考状元)
ISBN 7-5340-1538-3

I. 色… II. 陈… 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(2002)第094522号

美术高考状元 色彩静物示范作品点评

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号)

<http://mss.zjcb.com>

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

2003年5月第1版·第2次印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 2.67

印数: 8,001-16,000

ISBN 7-5340-1538-3/J·1346

定价: 15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

艺术加技术

——谈色彩静物写生

郦纬农

色彩静物、色彩风景，它们是一种独立的艺术形式，又是造型艺术的基础训练课程。艺术中包含有客观的自然属性（即理性）和主观的自我属性（即感性）。在整个作画过程中，只有当理性与感性即客观的自然属性与主观的自我属性完美地结合在一起，其作品才会具有较高的水平。所以，作为艺术门类的基础训练，不可片面地强调某一方面或忽略某一方面。客观的自然属性，对于色彩静物而言，就是指物体的形体结构、透视比例、光影明暗、物体的固有色等。主观的自我属性就是指构图的优化处理、色彩调子的组织、色彩冷暖的夸张，在表现过程中，运用概括取舍、疏密节奏、虚实变化等手段，构成画面的美感。初学者，往往把注意力放在研究客观对象的自然属性上而忽略了主观体验的感觉和对艺术情趣的追求。

自然属性（即理性）是容易了解的，形体比例、明暗色调、透视变化等可以通过理性的分析，准确无误地得到表现；而

（即感性）得凭借多了解美学知识，多欣赏优秀的美术作品，多去感受与体验存在于客观世界的美感方能获得。培养美感是基础训练的核心，所以，色彩基础训练应该包括审美训练和技能训练两个方面。在训练过程中，审美训练应始终占有主导地位，审美训练要支配技能训练的始终。以感性激发性，用表现美的激情和表现美感的目标去调动理性、激发性，同时又以理性去体现感性。

简单地说，感性加理性就是艺术加技术。只有建立在美感即艺术美之上的基础训练，才是我们所需要的能取得较快进步的训练方法。

教学实践证明，学生在色彩静物写生训练中，如能重视对理性思维与感性思维同步加以训练和培养，会明显地收到良好的效果。

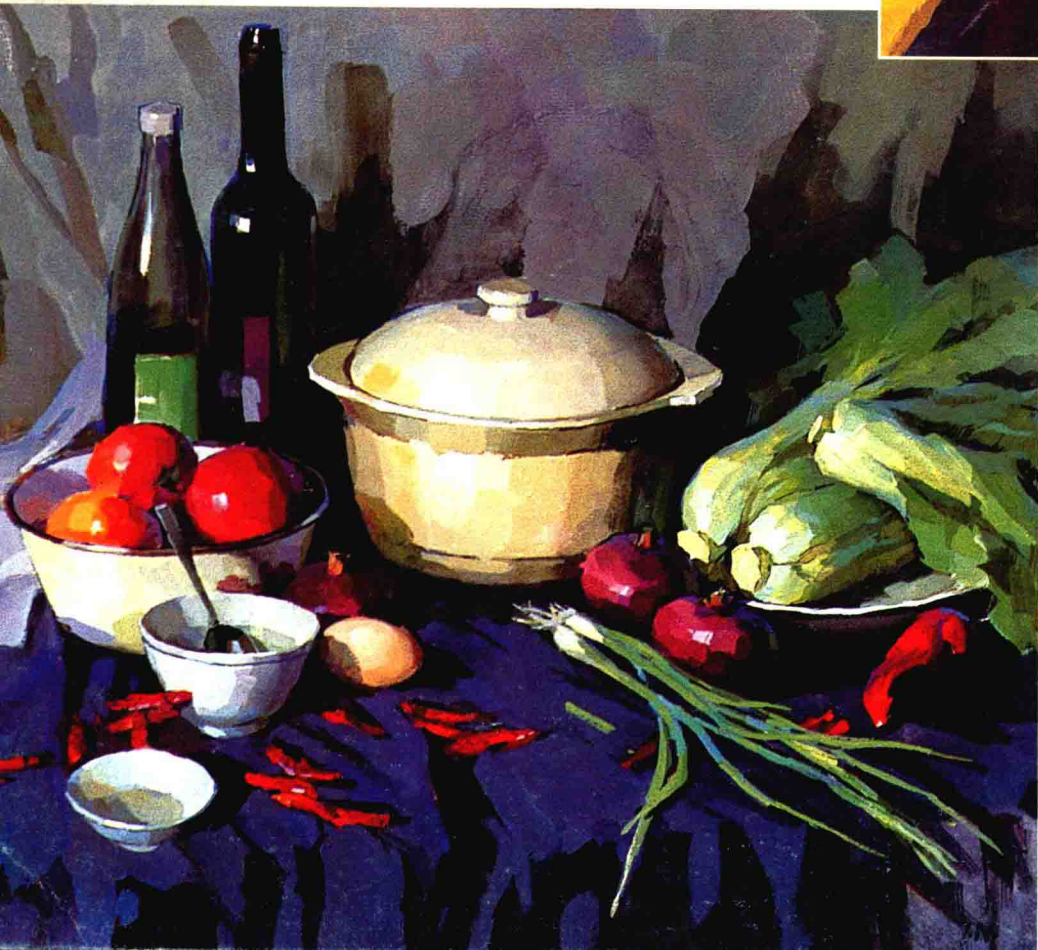
详细的思考，笔者提出有利于审美训练及技能训练的18写生原则，权作抛砖引玉。

色彩静物写生原则

一、构图美

构图是一幅画的构架，构图是体现内容的一种形式。美的内容必须依靠美的形式才得以体现，不同的道具和景观，应采用不同的构图形式去表现。

构图的形式美存在着一定的规律。构图要突出主体，主次前后必须分明，避免多个表现主体的出现和层次紊乱。形式美的最高要求是和谐，和谐就是许多对立面的统一。构图美就是要使繁简、动静、明暗、虚实、疏密等许多对立的、矛盾的方面统一起来，使画面既有变化又很和谐。对比中求谐调，在构图的形式美中占有重要地位。初学构图还得从抓住最为主要的要领着手，即上紧下松、左右均衡、大小得当、有疏有密。

二、黑白灰

黑白灰是一种素描概念。在色彩静物或风景的写生时，面对纷繁复杂、绚丽多彩的自然界的色彩，常常令人无从着手。但如果我们对于对象的众多复杂的色彩，首先从素描关系出发，用素描眼光去观察对象，把许多不同色相、不同明度的色彩，归纳成黑白灰三大块。这样，不但在调配色彩时能采用概括的手法，大胆地、整体地确定它们的明度属性，而最重要的是能使整幅画面产生响亮的艺术效果。

黑白灰的明度对比是色彩的众多对比中的最本质的对比，亦称是第一位对比。即使是表现色调较淡雅的画作，同样应保持淡调子中的黑白灰对比。

三、大对比

在考生的习作中，常能发现画面中的每个道具都画得不错，但看整幅作品却发现前后、上下、左右色彩层次混乱，缺乏空间感。画面色彩在明度、纯度、冷暖方面缺乏比较，以致产生画面中道具与道具之间、道具与背景之间、背景与桌面之间、桌面与道具之间的各种对比关系没有拉开，风景画中，天与地、天与建筑物、建筑物与山、建筑物与树等缺乏大的比较，没有形成色彩表现空间的大的层次关系。

先有大对比，后有小对比。大对比失调，小对比就失去意义。大对比培养我们理性思维的习惯，大对比还能提高我们使画面产生美感的感性思维能力。

四、五层次

色彩静物训练的目标主要是以色造型、笔笔到位。以色造型就是用色彩的明度、纯度、冷暖等的变化，去表现物体在光线的照射下产生的素描明暗五层次变化所形成的体积效果。明暗五层次的受光部有高光、中间色，背光部有明暗交接线、反光、投影。明暗的五层次是体积塑造的最基本的表现元素，缺一不可。强调“五层次”就是强调色彩静物在高考评分标准中的“体感强”的塑造要求。笔笔到位就是要求在塑造物体体积时，每一笔的色彩都应落到不同明度的五个层次上。

色彩静物十分讲究塑造，在做到“笔笔到位”时，还应注意用笔放松，防止画得呆板和画面的形体塑造产生僵化的后果。

五、光固环

较为标准的画室，一般都采用光线较稳定的朝北教室。静物道具在由北窗进入的带蓝色天光的照射下，它的受光部的色相发生了变化，呈现出偏冷的光源色。而与光源光平行的体面，因光线柔和使物体的这些部位呈现出固有色。与受光面截然相背的物体的暗部，因受环境色彩的反射，在素描关系上称反光部位，呈现出环境色。物体受光源光的照射和环境色彩的反射，它的色彩产生了冷暖的色相变化，形成物体的色彩的美感。这种色光的冷暖变化的美感，恰恰是西洋画艺术表现的特有的优势，是其他画种所无法替代的。缺乏“光固环”色彩表现的静物，严格地说是一幅单色画，或者说是一幅色彩单调的作品。

冷暖对比是最具魅力的色彩对比。

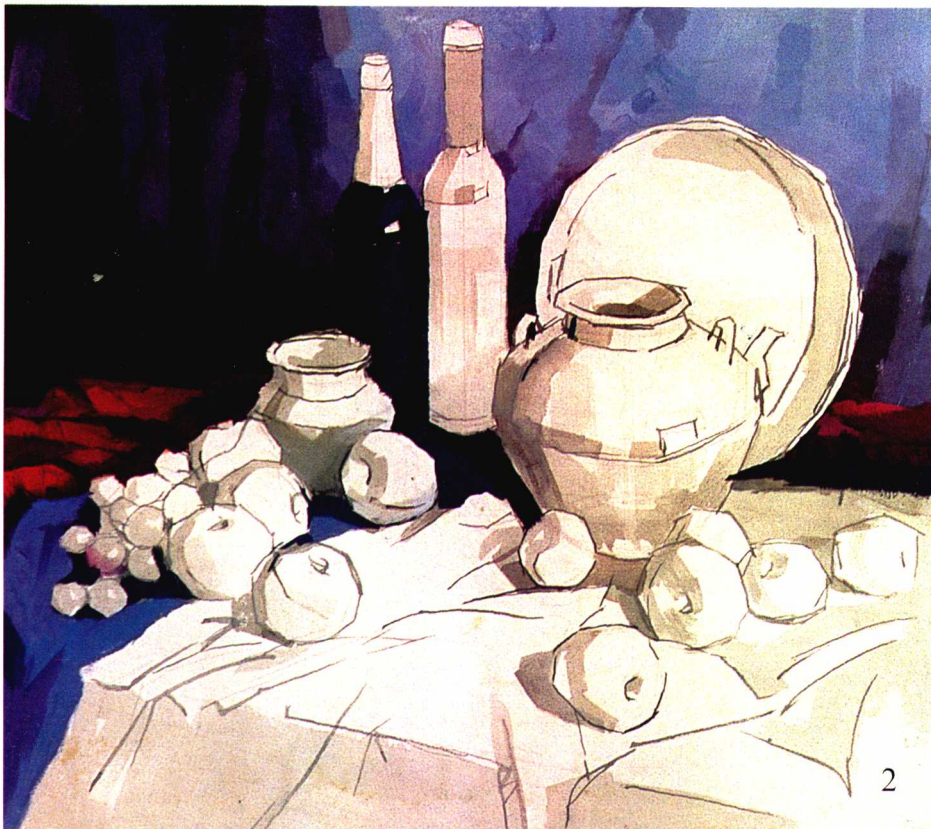
六、重色调

色彩调子体现了一幅画的总的色彩倾向，由此而形成画面的一种气氛，给审美者以美的享受。

色调的形成来自客观自然。由于季节、地域、时间、气候等的不同，在风景写生时，可以感受到明显的色调差异。静物写生的色调一般都由教师在布置道具时有意选择同类色、同性色或邻近色以及小面积的对抗色组成各种不同色相的色调。色调对于提高一幅画审美价值重要性的认识，在考生中没有引起足够的重视。一组色调很统一的静物，在写生时不但没有得到强化，反而被画成毫无色调意识的失败之作。提出“重色调”不仅是一个表现技能问题，更为重要的是培养自己感性思维能力、提高审美水平及艺术修养的基本艺术素质问题。

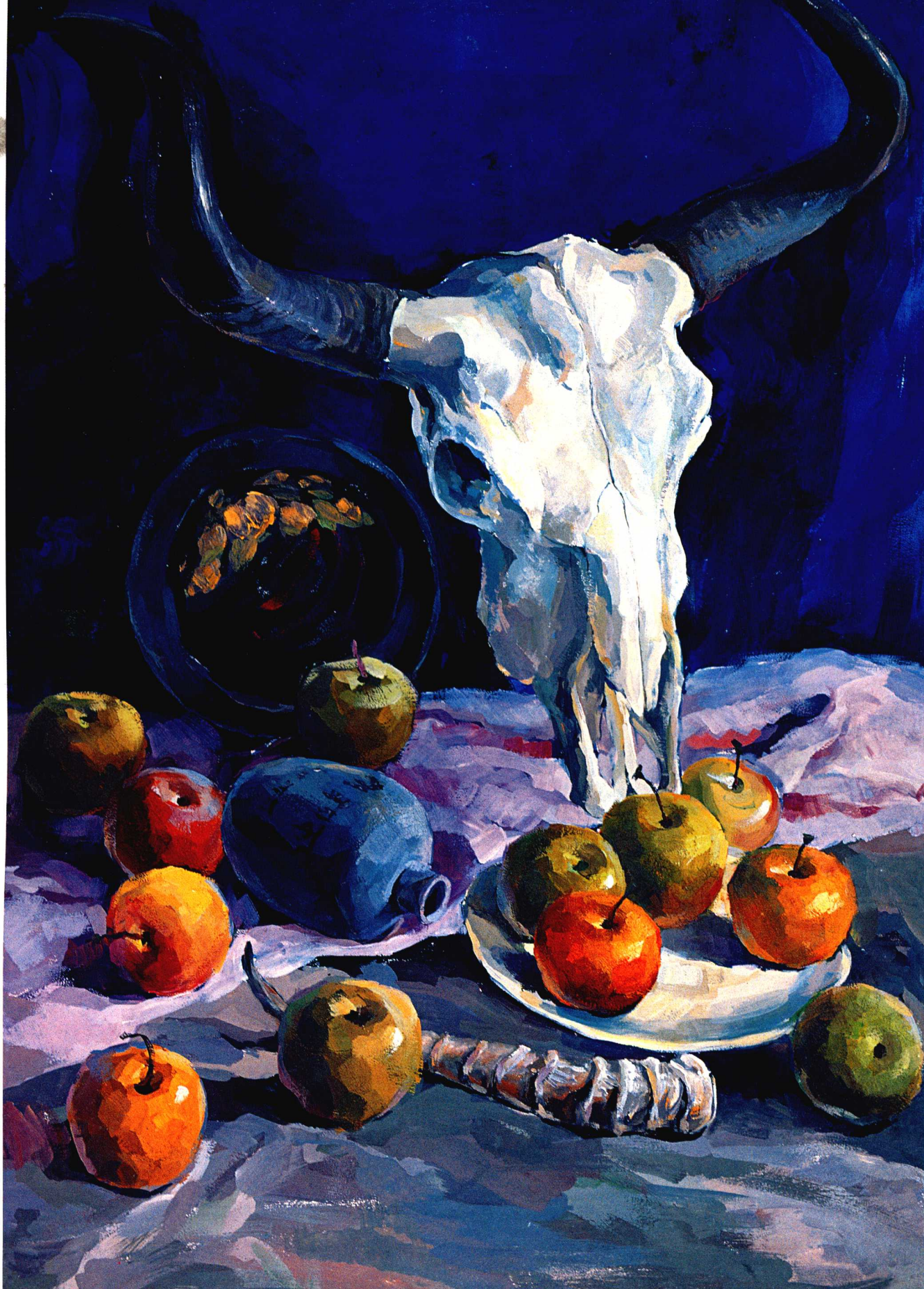
综上所述，如果在静物写生过程中，能注意“构图美”——美的画面构架；“黑白灰”——画面响亮；“大对比”——有层次；“五层次”——物体塑造有体感；“光固环”——色彩有冷暖变化；“重色调”——美的画面色彩气氛；那就可以肯定地说，作画有了方向，上色有了目标，评画有了标准，无疑能取得较大的进步。

色彩静物写生作画步骤

郦纬农 画

许雷, 1999年毕业于杭州七中, 同年考入中国美术学院工业设计与陶瓷系。

教师点评: 这是一幅对开的课堂习作, 目的是训练深入刻画的能力。作者表现细腻, 塑造具体, 尽管物体数量多、构图复杂, 但仍显得有条不紊, 色彩丰富又不失整体。

俞佳迪，1999年
毕业于杭州七中，同年
考入中国美术学院视觉
传达设计系。

教师点评：画面构
图完整，形成冷色调，
物体塑造厚实，注重物
体边缘和瓶口以及衬布
褶皱的细节处理，增强
了画面的可看性和体积
感。主体突出，虚实得
当，富有情趣。

陈志若，2001年毕业于浙江省瑞安市师范学校，2002年9月考入杭州师范学院美术学院绘画系。

教师点评：该画色彩布局合理，前后虚实关系处理得当，尤其是牛头骨的塑造比较具体，质感塑造及冷暖关系到位。红色桌布的描绘用笔大胆、概括，较好地衬托了主体。

俞小雪, 1999年毕业于杭州七中, 同年考入中国美术学院环境艺术设计系。

教师点评: 这是一幅课堂习作。该生采用勾线的方法控制形体, 用厚薄结合的画法把握效果, 简中有繁, 繁中有简, 不失为一幅成功的静物写生作品。

曹怡春，2000年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院环境艺术设计系。

教师点评：此画是一幅课堂习作。作者采用大量同性色，使画面柔和、协调。背景用湿画法，颜色透明，一气呵成。主体塑造笔触鲜明，跳跃感很强，整幅画的空间层次把握较到位。

赵青，2002年毕业于杭州七中，同年考入清华大学美术学院。

教师点评：画面色彩亮丽，用笔轻松，看似信手拈来，实为关系严谨，前后空间处理得当。略感叶子稍碎，可再整体些。

蔡 颖，1999年毕业于杭州七中，同年考入杭州商学院艺术设计系。

教师点评：这组静物集中了较多造型各异的玻璃器皿，锻炼表现透明物体的能力，对提高描绘物体质感的水平很有帮助。此画表现细腻、刻画深入，技法熟练、繁而不乱。

许雷

1999年毕业于杭州七中，同年考入中国美术学院工业设计与陶瓷系。

教师点评：

寻求不同的表现方法，可以锻炼多种以色造型的能力。线、面结合的画法能使形体明确，更具有装饰性。凡表现性色彩，必定主观意识强，注重情感色彩的表现，强调画面本身色彩组合的力度，因为主客观是辩证统一的关系，要善于在实践中运用。

徐颂梁，1998年毕业于杭州七中，同年考入北京印刷学院。

教师点评：此画构图紧凑，布局合理，层次分明，虚实得当，笔随形体，有笔有色，色彩丰富，塑造到位，画面效果响亮。