

浙美版

新世纪美术高考专业摹本

◎ 姜法彪 郑润中 \ 编著

色彩静物

- 美术高中教学范本
- 美术自学训练用书
- 美术高考辅导教材

浙江人民美术出版社

色彩教学的实践和探索

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 姜法彪, 郑润中编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1 (2006.2 重印)
(新世纪美术高考专业摹本)
ISBN 7-5340-2029-8

I. 色... II. ①姜...②郑... 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 (2005) 第 128196 号

绘画作者名单:

袁丹琳、洪奕萍、张玮娜、刘昊、王瑾、赵明芳、冯杰、尹敏、叶婷婷、陈曦、詹晓婧、陶鑫、何建星、华方梅、金善亮、袁一娇、李玲、蔡建、郭世振、阮磊等。

色彩静物

——新世纪美术高考专业摹本

出版: 浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)
经销: 全国各地新华书店
网址: <http://mss.zjcb.com>
印刷: 富阳美术印刷有限公司
开本: 787×1092 1/8
印张: 5
印数: 3,121—6,150
版次: 2006 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷
2006 年 2 月第 1 版·第 2 次印刷
书号: ISBN 7-5340-2029-8 / J·1671
定价: 28.00 元
如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前言

色彩是绘画艺术语言构成中最活跃、最丰富、最具表现力的视觉传达因素, 在美术基础教学里, 色彩(水粉)写生是学生认识和理解色彩绘画知识相对便捷和容易掌握的有效训练手段, 是培养学生色彩的感受能力, 提高学生对色彩的审美情趣, 掌握正确观察色彩和表现色彩的方法, 因此在绘画基础教学中, 色彩的地位是十分重要的。于是如何在教学中正确引导学生, 更加合理充分地发挥色彩本身的绘画语言就成了我们教学的主要目标。

色调

在我们从事美术基础教学的这几年中, 感到学生对色彩概念的理解不能融会贯通于写生当中, 同时也没有一个色彩好与坏的评判标准, 特别是中学美术基础教学, 受高考的影响往往容易使教学走向简单化和模式化, 甚至在教学中抹杀了一些色彩绘画所表现的个性的东西, 带来的后果是造成学生对色彩的曲解, 对绘画语言的探索缺乏主动性和创造性。面对这些问题, 在教学中就应该有一个明确的教学目标, 从色彩的本质——色调入手。因为我们知道色彩绘画不论是油画、水彩、水粉画、版画, 首要解决的问题就是画面色调是否和谐统一。

色调是色彩绘画的灵魂

色调是客观存在的, 有其自身的变化规律, 它是与形结合在一起的。对创作者来说, 色调是艺术品的统帅和指挥。画面丰富的冷暖色彩, 如果没有色调的统帅和指挥, 就会失去整体色彩的统一性, 从而导致画面花、乱、不和谐。在大自然中, 色调是光的产物, 物象呈现的色调, 反映了光源色的特点, 不同的光源产生不同的色调。色调的提炼取舍, 不是主观编造色彩, 正确的提炼取舍, 必须能传达物体色调的精神, 这就要做到准确、鲜明、生动、自然。色调不准, 画面就会失真, 失去了所画对象的具体性、特殊性。色调不鲜明, 虽有特点却不突出, 画面效果就“温”、“弱”。

色调既然要统领全局, 必然也会影响全局。确定色调应该在落笔之前, 尤其难在冷暖、明暗等分寸的掌握和控制上, 需要学生平时不断地观察、写生、记忆。如阴天的天光、中午的阳光与日光灯的光, 三者全是白光, 而三者又不可能同时出现, 所以很难比较, 只能在记忆中进行比较, 这就需要有大量的写生观察做基础, 才能奏效。

色调从性能上可以分为冷、暖及中性调。在设计色调的过程中, 应“加强一方, 减弱另一方”(如暖色调中的冷颜色, 应该在色彩的纯度和面积上加以控制, 而冷色调中的暖颜色也应在色彩的纯度和面积上加以控制), 以帮助色调的形成。

我们明确了色调在画面中的作用和地位后, 就应该研究如何在写生中具体操作它, 理

顺色彩作画的步骤，这样学生在进行课堂写生时思路会更加明确，对画面表现语言的探索才会有兴趣、有动力、有创意。

教学中的一些体会和构思

1. 限定色练习

在色调练习中，首先要了解在常见的水粉颜料中，色彩大致可以分为下面几种调子：红、黄、蓝、绿。除了黑白颜色外，其他颜色都可以归纳到上述几种调子中去，这样便于调颜色和用色。

选择几组静物，分别加上红、黄、蓝、绿几种衬布，这时我们可以清楚地发现，静物因为所加衬布的不同而呈现完全不同的色调。由于是色调练习，学生不必拘泥于物体的细部刻画，可以更加自由概括地表现对象，这对培养学生整合画面，归纳形与色，逐步摆脱固有环境色的限制有很好的帮助，借此提升学生对色彩理念的认识、感觉和思维都有很好的作用，为以后的写生打下基础。这里要注意的是，色调练习在毕业班的色彩教学中应占较大的比重，色调练习中还应当穿插进行适量的色彩变调练习。

2. 掌握色彩对比的一些基本规律

在正常光源下，物体表面一般都会呈现淡淡的冷灰色，这就要求我们在写生时明确物体受光、背光的色彩冷暖关系，根据不同色调选择自己需要的颜色，而不是单凭感觉用色，这样可以在作画过程中逐渐认识色彩的规律。比如：我们可以把红、黄、蓝、绿、橙、紫，这三组互补色简单地组成一个色环，如图，从中可以发现写生过程中除了互补色不太容易调和和使用外，其他相邻的色彩都可以当作主体色的辅助色来使用。学生在写生过程中只要能辨别色彩冷暖，就可以大胆地用色变调了，避免了一些学生只会使用一两种色彩，如用熟褐、青莲等去画灰色和暗部，这样可以最大可能地拓展学生的用色范围。通过大量不同调子的练习，使学生基本了解主色调和辅色调之间纯度和明度的对比关系。

3. 材料、技法的了解和运用

水粉画对各种纸张、画笔并没有什么特殊要求，不像油画、版画、国画等其他画种对材料有严格的要求。但作为初学者，还是应该了解一些不同纸张和画笔的特性，以便于在作画中控制水分。比如水彩纸质地柔

韧，吸水性能好，表面相对粗糙；卡纸（白卡）吸水性能弱，表面光滑；灰卡吸水性能强等。在作画时要注意水分的控制和用色的厚薄，笔法技巧上也要讲究变化，比如水彩纸用色要饱和，水分要适中，运笔要轻快；白卡纸几乎可以直接用色，不必加多少水，运笔多采用揉、擦、拖等笔法；灰卡用色要厚，水分要饱和，运笔多采用摆笔、刷、点、拖等手法。这些技巧只有在不断地写生实践中才能体会和掌握。

常见问题

在具体教学中，学生最常出现的问题是：冷色调中干脆没

有暖色，或暖色调中不敢用冷色，常表现为夸大物体上环境色的作用和色彩倾向，使冷色调画面冷得“阴森森”，暖色调画面给人“火”和“焦”的感觉。

另一个较为突出的问题是：将构成画面色调的衬布的色彩、纯度和明度画得过高过重，使得衬布前的罐子、水果等主体的色彩

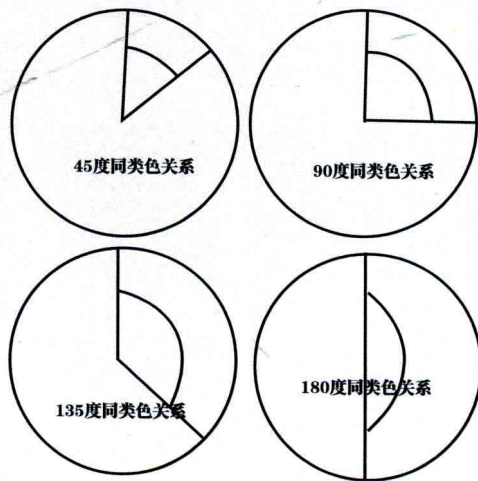

和素描关系很难处理。最好将衬布处理成中间色，明度、纯度都控制在一定的范围，应该为画面中的主体物服务。

结束语

色彩（水粉）基础教学的方式多种多样，技法材料也很多，但是训练学生的色调感觉与色彩关系的把握能力才是教学的根本目的。随着现代艺术的不断发展，我们的教学侧重点已经不能仅满足于再现对象和对物体质感的细致刻画了，对于画面整体色调美感的主动提炼、处理与强化已经越来越明显地走在前头了。在精确表现物体的

形体质感上，水粉与油画还是有很大区别的，但是又有油画所不能表达的鲜亮、透气等许多优势，而且由于作画材料相对经济，操作方便，从而深受大家喜欢，这也是水粉画作为一个独立的画种而存在的意义，它需要我们去不断地去研究和创新。

这组静物是色调练习作业，节奏分明，背景的用笔和前面主体物的用笔形成鲜明的对比，一气呵成。

这两张作业通过微妙的色调练习来提高色彩调性控制的能力。

此画用色水分控制得很干，利用笔触堆积成一种松动的肌理效果。

这是两幅默写作业，主要目的是通过默写比较不同色调之间微妙的色彩差异。

该组静物是一张默写的作业，
画面构图分明，颜色明快。

该组静物为2开作品，作品画面空间关系处理得当，主次分明，色调明快。

此幅作品的画面非常轻松，用笔松动，色彩和谐，一气呵成。尤其是对花的处理，十分生动、大胆，运用了甩笔等手法，极具表现力。

此幅作品运用色彩的并置手法来描绘对象之间的色彩关系，画面轻松透气。

此幅作品用笔轻松，用不同的笔触表现了各种花瓣的不同形态。在大面积的冷色调中，运用了几处小面积的暖色，增强了画面的生动性。

此幅作品色彩和谐统一，黑白灰色调明确，节奏明快。

此幅作品重在笔触的
表现，肌理效果很明显。

此幅作品用色主动，用色大胆，画面生动，邻近色处理得较好。