

刘胜 著

高考色彩强化训练③

GAOKAO
SECAI
QIANGHUA XUNLIAN③

中国纺织出版社

刘胜简介

1998年毕业于中国美术学院中国画系。

1998年执教于上海交通大学园林环境设计系。

1998年创立杭州胜画室美术培训中心 (www.hzsheng.com)。

2001年至今执教于浙江树人大学艺术学院。

作品《秋》获“全国大学生书画作品大奖赛”特等奖。

《印象》获“1999年上海青年美术家画展”优秀奖。

《荷塘清趣》获“建国五十周年华人艺术家作品联展”铜奖。

《归》获“澳门回归中国画精品展”优秀奖。

《闲》获“第二届中国书画艺术华表奖”优秀奖。

著有《色彩静物默写》、《名家绘画技法——素描石膏头像》、《名家绘画技法——色彩静物》等美术技法类书籍。

刘胜 著

高考色彩强化训练③

GAOKAO
SECAI
QIANGHUA XUNLIAN③

水粉笔与颜料管
39cm × 53cm

一般而言,水粉静物应试训练是根据由浅入深、循序渐进的原则进行的,概括起来有以下几个要点:

(一) 理解色彩的基本知识

学习水粉静物,目的是认识色彩、掌握色彩和表现色彩。认识与掌握色彩是在学习的实践过程中获得,而表现色彩则是色彩运用的发挥与升华的结果。历来学习任何知识,都是从“有”到“无”,即欲无法,必先有法。

因此,要画好水粉静物,必须先理解色彩的三要素(色相、明度、纯度)和七大大对比(色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比、同类色对比、面积对比)。

1. 色彩的三要素

(1) 色相即色彩的本来相貌,是一种色彩区别于另一种色彩的表象特征,它能起到决定色彩基调 and 区分色彩面貌的作用。如森林的绿色、雪的白色、大海的蓝色、橘子的橙色、咖啡的褐色等颜色都称为色相。

(2) 明度是指色彩的明暗或深浅程度。色彩浅而亮称为高明度,深而暗称为低明度,不深不浅称为中间明度。黄色接近白色,明度最高。紫色接近黑色,明度最低。同一颜色与不同量的黑色与白色相混合,会产生不同的明暗程度。明度最适合表现物体的立体感和空间感。

(3) 纯度是指色彩的鲜艳、纯净程度,它也称为饱和度、彩度。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫纯度最高,也最纯正。如果将其中的任何颜色与黑色、白色或其他颜色混合,就会产生出纯度高低差别。

2. 色彩的七大大对比

(1) 色相对比是指物体之间色与色的对比。

(2) 明度对比是指色彩之间黑、白、灰程度的对比。

(3) 纯度对比是指色彩之间鲜艳程度的对比。

(4) 冷暖对比是指色彩的视觉感官效果的对比。色彩的冷暖是相对的冷暖。

(5) 补色对比是指将红与绿、黄与紫、蓝与橙等具有补色关系的色彩彼此并置,使色彩感觉更加鲜明,纯度增加。

(6) 同类色对比是指色彩中邻近色和类似色之间的对比,这种对比能体现出色调的协调、统一性。

(7) 面积对比是指同一画面中一种色彩与另一种色彩之间的面积对比。

(二) 掌握正确的作画步骤

在表现水粉静物时,一般分为以下四个作画步骤:

1. 构图

构图即组织和安排画面。构图的目的是为了画面中各物体与背景之间在视觉上达到一种均衡关系,以产生视觉上的和谐感。

在构图时,一定要把握以下三个原则:第一,所画物体的形体结构准确,个性特征、体积感突出。第二,各物体间具有高低、大小、长短、方圆、的区别。第三,物体在空间中的位置合理,能准确体现物体间的遮挡、错落、穿插、紧凑与疏散等位置摆放关系。

2. 铺出大体色调,确定明暗关系

从明暗交界线入手,铺出各物体的大体色调,同时拉开画面黑、白、灰的对比关系。这一步应按先湿后干、先灰后艳、先深后浅、先远后近、先整体后局部的作画原则,对画面做出最为概括的色彩铺垫,并迅速地捕捉出画面的色调、冷暖倾向,要避免过早地刻画局部。

3. 深入刻画

有了大体的色彩关系和基本的形体后,便可以进行深入刻画了。一般而言,可以从局部的深入带动其他部分的深入,从而完成整个画面的深入。在进行深入刻画时,必须在整体的基础上,将主体物表现得深入一些,水果处理得亮一些,而衬布、背景、后面的物体则力求表现得简单、概括一些。这一步不可面面俱到,要注意拉开画面的主次、前后空间关系,用笔要干脆、利落,不宜拖泥带水,太小、太细的笔触只会使画面看上去更琐碎。

4. 调整完成

在最后的整理阶段,要再一次从整体出发,宏观地调整整个画面,加强主要的,减弱次要的,使画面最终达到冷暖和谐、主次分明、虚实到位、色调统一,且具有感染力的效果。

在画面快完成时,需广泛交流,听取意见。对于这些听来的意见一定要进行充分的分析,切勿盲从或在似懂非懂的情况下动笔,以免画蛇添足。

总的来说,一幅水粉静物画从开始到结束,自始至终都是在观察、比较、分析、判断之中进行的,并由大脑、眼睛和手相互配合完成。我们应在熟练掌握以上所介绍的作画步骤的基础上,勤动脑,多思考,这样才能在水粉静物应试训练中不断提高。

(三) 了解画面中容易出现的问题及解决方法

1. 灰

“灰”是指画面而过于“平淡”,没有“精神”,没有对比。解决这一问题的方法是:在画各物体暗部时,调入一些稍重的颜色,以加强与亮部的对比,或适当加强各物体亮部色彩的饱和度,使画面亮起来。

2. 粉

“粉”是指各物体的暗部和亮部都调入了过多的白粉,画面显得“粉”气。解决这一问题的方法是:在画浅颜色物体的暗部时,尽量用中间明度的色彩;在画深颜色物体的暗部时,不能用加有白粉或粉质较重的颜料。

3. 脏

“脏”是指画面色彩倾向不明确或不协调的颜色过多。解决这一问题的方法是:在调色时,不能随意混合过多的颜色;在上色时,要多思考,尽量使所用的颜色有根据、有道理。

4. 火

“火”是指将没有经过调合的颜色直接用于画面,导致画面视觉效果过于强烈、刺激。解决这一问题的方法是:在作画过程中,避免直接使用柠檬黄、大红、紫色、湖蓝等纯度较高的颜色,要经过调合。

5. 花

“花”是指画面主次关系不明确,有过多的闪光点,显得杂乱无章,缺乏整体感。解决这一问题的方法是:不宜将各物体的色彩变化得太丰富,可用大笔触、大块块处理画面,不要过多地考虑细节。

(四) 熟悉高考色彩考试的动态

近几年来,各大院校的水粉静物考试多以默写的形式为主。水粉静物默写考试的题型一般分为三类:第一类是仅提供线描草图或黑白图片,考生需根据要求进行色彩表现。这类考题有可依,考生要正确地依据题意图形去表现物体的形体结构,确定画面的基本色调。第二类是只有文字描述的默写内容,没有图稿。对于这类考题,考生在处理各物体的色彩倾向时,应注意各物体固有色、质感的表现,以及画面整体色调的协调性,要仔细推敲各物体形与色结合得是否恰当。第三类是只给出题目,如《星期天的早餐》、《厨房一角》等,考生可依据题目适当增减物体进行表现。对于这类考题,考生要合理安排构图,并运用恰当的色调进行表现。

默写的内容基本上是日常生活中常见的物体,如陶瓷器皿、玻璃器皿、餐具、生活用品、文具、织物、蔬菜、水果、鲜花等。在考试时,对于不熟悉的默写物体,应在概括表现出其基本几何形体的基础上,使其色调融入整个画面的色调中;对于熟悉的默写物体,应尽量表现出其质感。

总之,高考色彩考试不管是以怎样的形式出现,不管需表现哪种物体,它要考核的内容基本上都是是一致的。只要平时多训练、多临摹,努力掌握正确的作画步骤,了解各种处理画面问题的方法,并充分熟悉高考色彩考试的动态,就一定能够顺利通过高考。

二、单体写生练习

(一) 苹果单体写生步骤

1. 用普蓝起稿，勾勒出苹果的大体形体结构。从明暗交界线入手，铺出苹果大的明暗关系。

2. 用大笔触铺出对苹果的大感觉。

3. 深入塑造苹果，画出苹果的亮部和中间色调。

4. 调整画面的整体气氛，并做一些细节处理。

1

2

3

4

(二) 梨单体写生步骤

1. 用普蓝起稿，确定梨的基本形状及明暗交界线、反光、投影的位置。

2. 从梨的暗部入手，用薄而透明的颜色铺出梨的大体色调。用笔时笔触要体现梨的结构，色相应尽量准确，落笔要肯定、有力。

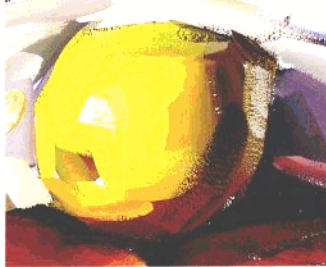
3. 进一步画出梨的中间色调，画时节奏可放快一些，这样才能使画面连贯起来。

4. 最后刻画梨的亮灰面，点上高光。

1

2

3

4

4

（三）西瓜单体写生步骤

1. 用普蓝起稿，注意西瓜的块面转折关系，然后简要地铺出西瓜的大体色调，找出其大的明暗关系，确定其投影的位置。

2. 在抓住明暗交界线的基础上，用薄而透明的颜色进一步画出西瓜基本的色彩倾向。

3. 深入塑造西瓜，处理好瓜瓤与瓜皮的衔接关系，拉开西瓜前后边缘线的虚实关系。

4. 调整画面，使西瓜的颜色看上去有一种湿润的感觉。

1

4

2

3

（四）香蕉单体写生步骤

1. 用普蓝起稿，确定香蕉的基本形状，然后简要地铺出香蕉的大体明暗关系，笔触要人一些、轻松一些。

2. 抓住对香蕉的第一感觉，从整体出发，画出香蕉及桌面的大体色调，使画面快速地丰富起来。

3. 进一步塑造香蕉，拉开前后两个香蕉的主次关系，把握好香蕉的色彩关系，并注意香蕉投影近处的笔触应明确一些。

4. 整体调整画面关系，点出高光，调整暗部反光，使其颜色稍偏黄紫灰一些。

1

4

2

3

1

2

(五)《玻璃杯》写生步骤

1. 用铅笔起稿，确定玻璃杯大的比例及转折关系，同时画出适量的布纹。

2. 用大的块面画出红衬布、白衬布、玻璃杯的大体色调。

3. 进一步画出各物体的大体色调。红衬布的颜色可用深红、玫瑰红、普蓝调合画出，白衬布的颜色可用白粉调合少量普蓝、柠檬黄、玫瑰红等颜色画出。然后，用笔的侧锋勾出玻璃杯的杯身、杯口与杯脚。

4. 深入刻画各物体，调整画面的大关系，注意玻璃杯质感的体现。

3

4

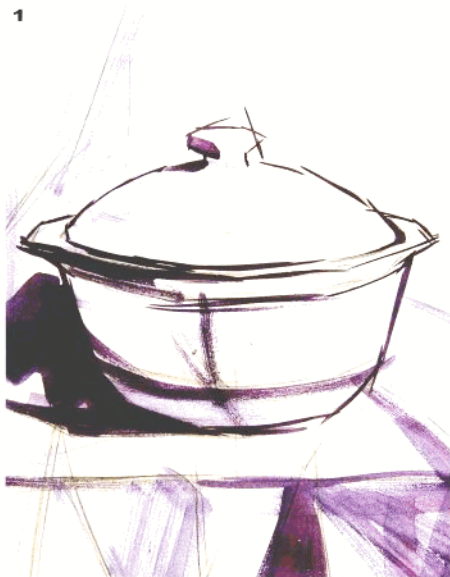

6

在画玻璃杯时，应注意玻璃杯的各部位因受环境色的影响，会有不同的颜色变化，应区别对待，不可用白粉一概勾画。这幅画黑、白、灰层次分明，对衬布的处理较好地烘托了主体物玻璃杯。

1

2

(六)《沙锅》写生步骤

1. 用普蓝调合青莲起稿，确定沙锅和衬布大的位置，以及锅盖与锅身的比例。

2. 从暗部着手，画出整个画面的基本色彩倾向，注意橘红衬布的暗部颜色可用橘红、赭石、熟褐、深红调合画出，沙锅的暗部颜色可用赭石、熟褐、土黄、橘黄调合画出。

3. 用大笔触进一步塑造沙锅，画出其厚度、转折关系以及受光部分。在塑造时，要考虑沙锅造型的变化。

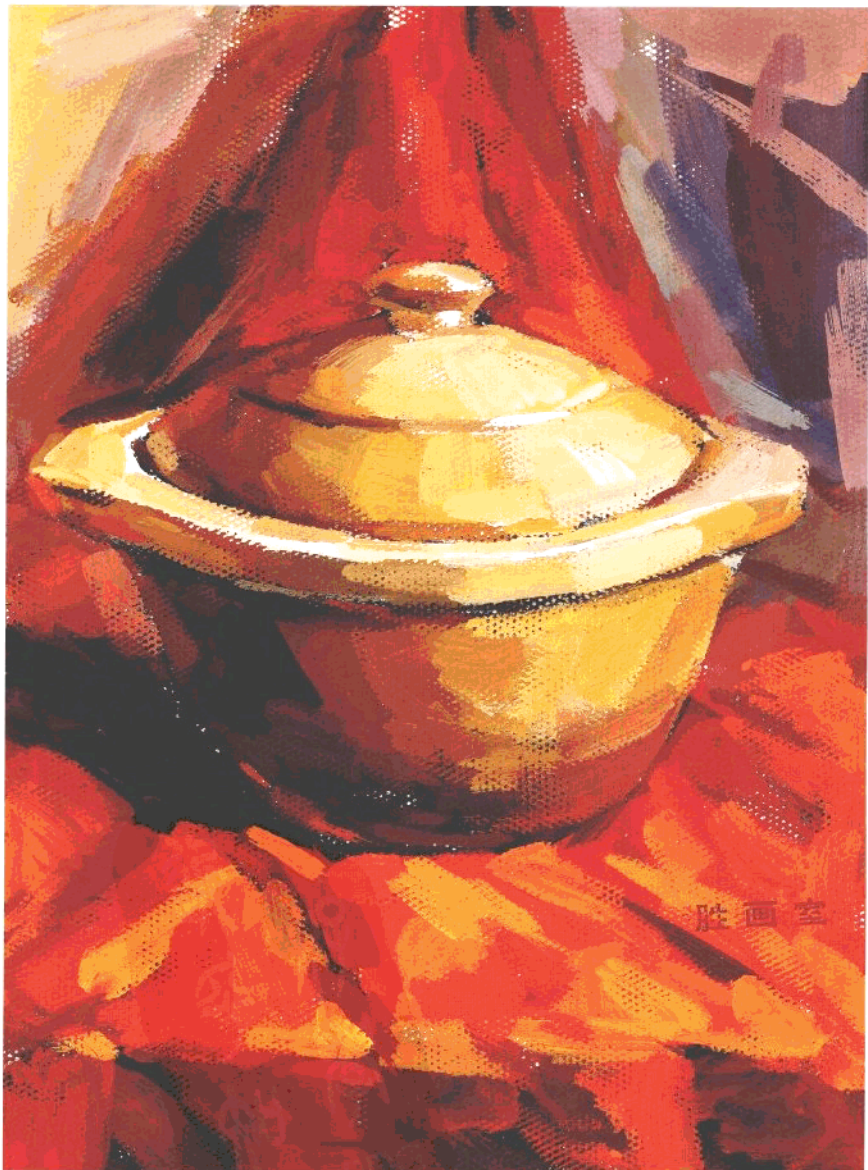
4. 再回到大关系上，调整整个画面的气氛，点出高光。

3

4

这是一幅以干画法为主表现的静物写生，整个画面色调统一而富有变化，对主体物沙锅的处理既有力度，又体现了其质感。

胜画室

1

2

3

4

(七)《陶罐》写生步骤

1. 用群青起稿，画出陶罐大致的比例及基本位置。
2. 用大笔触铺出陶罐的大体色调。陶罐暗部颜色可用深绿、普蓝、深红、赭石、熟褐调合画出，以体现其厚重感。

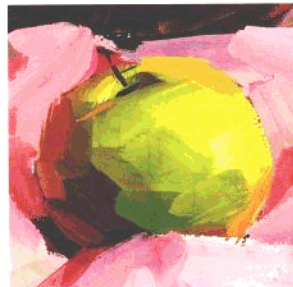
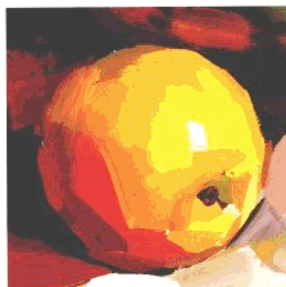
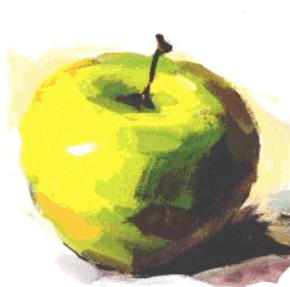
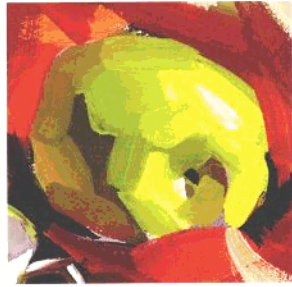
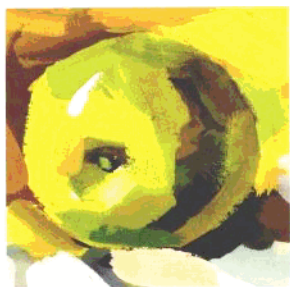
3. 深入塑造陶罐，把握好陶罐中间层次的过渡关系，将其受光面调入草绿、土黄提亮一些。
4. 进一步调整画面大关系，并刻画陶罐的细节部分。

陶罐 35cm × 26cm

在这幅单体写生画面中，陶罐塑造得简练而概括，色彩变化自然，整体效果和谐、统一。

(八) 苹果的表现

(九) 梨的表现

