

美术高考在线

MEISHUGAOKA

丛书

SHU

姜振文 / 著

辽宁美术出版社

考场实战步骤解析 · 色彩静物

作者简介

张闻文

1968年生于辽宁台安，1987年毕业于沈阳鲁迅美术学院，现任沈阳师范大学美术与设计学院副教授，中国美术家协会会员。

- 1991年 作品《静思》获“纪念九一八事变六十周年中国国画展”优秀奖。
- 1992年 作品《月光》入选第八届全国美展辽宁省美术作品展，并由辽宁省美术馆收藏。
- 1997年 作品《D大调前奏曲》获辽宁省首届水彩艺术大展金奖。
- 1998年 作品《荔枝》获辽宁省水彩艺术联展铜奖。
- 1999年 作品《静物》获辽宁省第二届水彩艺术大展金奖。
- 2000年 作品《岁月流光》获辽宁省第三届水彩艺术大展铜奖。
- 2001年 作品《Bebe2000序曲》获全国首届水彩人物画展优秀作品奖。
- 2002年 作品《施粥口·老房子》获全国首届水彩画写生作品展铜奖。
- 2003年 作品《晓》获全国首届小幅水彩画展铜奖。
- 2004年 作品《海之恋》获辽宁省50年成果展金奖，并入选第十届全国美术作品展。
- 2005年 作品《瞬间的诠释》入选第七届全国水彩、粉画展。
- 2006年 作品《静时光阴》获辽宁省水彩画双年展学术奖。

图书在版编目 (CIP) 数据

考场实战步骤解析·色彩静物/姜振文著 一沈阳:
辽宁美术出版社, 2006.10
(中国美术高考在线丛书)
ISBN 7-5314-3609-4
I. 色... II. 姜... 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 [2006] 第 078933 号

中国美术高考在线丛书 考场实战步骤解析·色彩静物

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心
责任编辑 / 严 赫、侯佳佳、姚 蔚、关克荣、王 峻

项目执行 / 王 峻

设计统筹 / 姚 蔚

制版 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

技术支持 / 刘海文 周莉洪 熊 岩

技术编辑 / 田德宏 王 东

责任编辑 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006年10月第1版

印次 / 2006年10月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 3.1/4

印数 / 1—2000

书号 / ISBN 7-5314-3609-4/J·2516

定价 / 20.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王 峻、姚 蔚、侯佳佳、关克荣、严 赫

邮购部地址：辽宁省沈阳市和平区民族北街28号

辽宁美术出版社邮购部 邮编：110001

邮购部电话：(024)23833802

E-mail: lnmcsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3609-4

9 787531 436096 >

ISBN 7-5314-3609-4/J·2516

定价：20.00元

起步——艺术之梦的朦胧状态 姜振文 / 文

一个人到了中学时代，已不知有了多少个梦想。选择其中一个最理想的梦想，并努力地付诸实际行动去实现它，你便已站在了一个新的起跑线上。只要你拿起画具，拜师择校，诚心投入，画出你“真正意义”上的第一幅画，就已经在艺术之路上迈出了实现你画家之梦的第一步。

目前，为做设计师、画家而圆大学之梦的中学生，已是前呼后拥，趋之若鶩了。作为一名高校的艺术专业教师，面对如此状况，心态喜忧参半。想说几句真心话，一时不知说什么好，借此机会，利用多年的评卷经验，给初学者提些建议，聊表心意。

每年，各大美术学院及综合院校的美术专业招生，首先要通过专业加试来确定考生的报考资格。而专业加试的内容，科目都有不同的特点。一般来说，专业院校的加试形式大都以写生为主，综合院校的专业加试形式以默写、默画居多，内容有人物、静物等。

考生进入考场，开始加试。首先要看清或者看清题与要求，以免跑题。笔者评卷时多次发现，许多考生不按加试要求去做，画石膏头像去掉了底座，而色彩静物写生时只画了组合静物中的石膏头像，这种表现不完整的试卷都会减少得分点，即使画得好，成绩也自然不会高。

其次是构图，不是把画面中心位置安排合理就是好的构图了，画面四角都要适当处理好，利于画面的完整。

再有是发挥个性，特长，特别是色彩静物写生，应尽量避免应试教学带来的弊病，有些画班的辅导老师，在考试之前帮好多考生调配多种中性颜色，放在调色盘中，指定用这种色画衬布，那种色画背景等，真正到了考场，面对现实的写生对象与所作的准备大相径庭，考生们束手无策，即使蒙对了，画面的新鲜感、生动性也大打折扣。重要的还是平时基础训练要正规，基本功要扎实，应考时才能有正常的或超常的发挥。

另一种现象是走捷径。在南方某考点，上万名考生在各报名处来回穿梭，目的是找寻一种适合自己的应试形式。但是大多数考生只对默写、默画的考试形式感兴趣，而对现场写生则敬而远之。北方地区也有此类现象，要知道，多么好的记忆画，默画都应该是建立在良好的写生训练基础之上的，很显然，走这种捷径会丧失更多的机会。考场外的盲目自信，可以说是一些考生和考生家长的无奈之举，必须承认，确实有一批真正喜爱绘画艺术、立志成为一名出色的设计师、画家的青少年朋友，但从历年来的加试试卷中看，根本不适合从事这方面学习与工作的考生，占了很大的比重，究其原因，不外乎出于社会、学校以及考生自身。招生学校是来者不拒的（有可观的报名费），家长是外行，一切听孩子的（以免后悔不及），其结果可想而知，以上观点只是个人之见，仅供参考而已。

说来说去，问题还是要从根本上解决，初学者学画还是要从基础开始。本书内容为水粉静物写生，自然而然地连带该静物画与色彩运用。

静物画是绘画的一种存在形式，是把一些杂物组合在一起，经画家的艺术处理，创造出又一个与迥然不同的视觉新天地，它表达了画家对物质世界的存在的自我认识，是人类与自然相互和谐共存的赞美诗。它带给人的往往是身心愉悦与美好的回忆，或对未来的憧憬，抑或对人生的启示。而如此高雅的艺术形式，其主要基础之一是色彩静物写生。

从一方面讲，在素描基础上所进行的色彩静物写生是“另类”的素描，即用色彩来画素描，也就是说是，画物体的色彩关系的同时，要考虑到其素描关系，写生色彩的明度变化关系其实质就是表现了素描的黑、白、灰调子，更重要的一点，色彩实际上主要表现的是写生对象的色彩关系。要正确地表现写生对象，就要充分地理解并表现出写生对象各种色彩之间的相互关系，即物体固有色在特定的环境及光源下所呈现的色彩变化关系。要想正确地表现写生对象的色彩，必须掌握正确的观察方法，贯穿色彩静物写生始终的是要准确地表现色彩关系。

造型能力的培养与提高，是需要诸多因素的。本书主要是想通过色彩静物写生的实践过程，给初学者建立一个习画起步的平台，一般的色彩理论、色彩基础知识、水粉画工具材料性能、技法等，在此就不一一道来，以免与其他资料重复，而本篇不伦不类的短文，旨在提醒初学者为实现自己真正的理想，站在自己的起点上，向明确的目标起步……

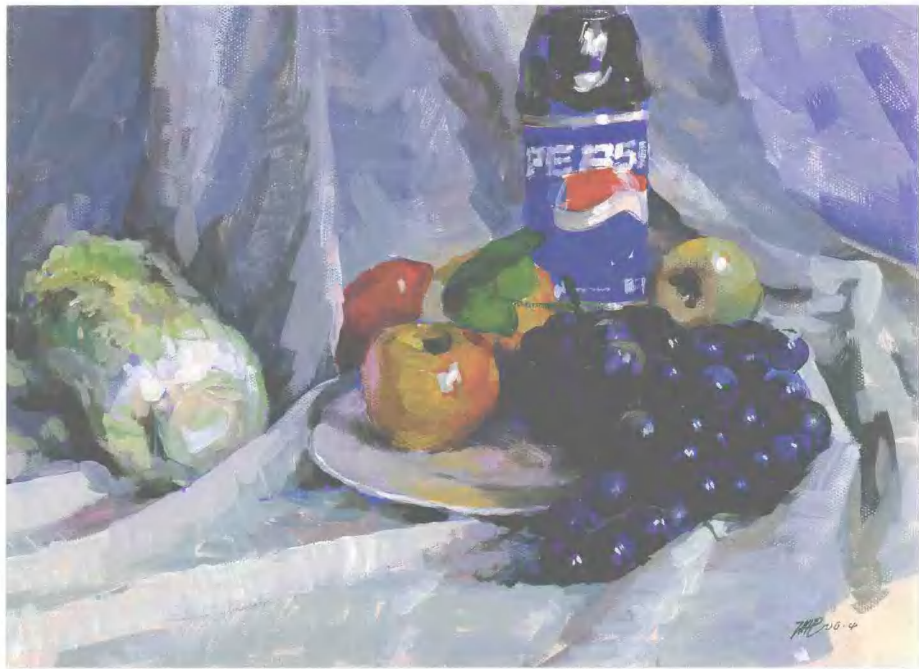
步骤一

用单色群青起稿，确定主体位置并顾及画面的疏密关系，然后明确物体的明暗关系。再用土黄、群青、土绿加白调出冷、暖灰色，大笔触画出灰色衬布的空间关系。

步骤二

大体铺出水果、白菜及饮料瓶的倾向色彩。个别地方如苹果、白菜可用小笔触作较深入的刻画。画葡萄要突出几个点，带动整体关系。这一步要营造出较生动的画面，为后面作一个铺垫。

STEP 5

步骤五

最后整理要从整体着眼，局部调整。中间的红苹果明显地抢前，需降低其纯度与明度。后面的衬布也相应地作一些调整。

1 STEP 2

步骤一

用赭石色大体勾勒出干鱼的形象以及牛皮纸的褶皱。因为所写生对象的组合比较简单，所以干鱼的位置及比例在画面中要明显，以突出主体。

步骤二

用赭石色进一步确定干鱼的形象，用薄画法画出灯光下牛皮纸的大体效果，用土绿加赭石再加少许黑画出投影及暗部。

3 STEP 4

步骤三

群青加白画出干鱼的素描关系，这一步骤的目的是为下一步干画法画干鱼做底色。用中黄、淡黄加白表现出牛皮纸褶皱及冷暖关系。此时，主体干鱼与背景形成强烈的冷暖对比效果。

步骤四

用淡黄色调白，分层次，按结构地用干画法塑造干鱼的受光部分，再加少许赭石，增加干鱼的厚重感。之后，调赭石加群青，用干笔勾勒出干鱼的结构。

STEP 5

步骤五

这一步着重处理干鱼的整体塑造及与整个画面的协调感。用于画法产生的飞白，透露出干鱼原有的冷底色，表现干鱼的质感、冷暖关系及光泽。笔触可细碎些，便于把对象刻画得更生动、更深入。最后处理牛皮纸被撕处露出的白墙以及悬挂干鱼的绳子，用以丰富画面的层次。

作者 / 姜振文

步骤一

选择一组陶瓷、银器、铜器及水果结合在一起静物，首先用单色构图、起稿，尽量准确地勾画出各物体的位置、空间关系，用清水调群青色，大体概括出画面的整体素描关系。

步骤二

此图明确各器物的色彩倾向及色彩关系，背景及衬布暂且忽略，这个写生角度中，每个物体偏冷的受光面都有其他暖色调部分所衬托，明确这种强烈对比关系，可给下一步带来非常大的塑造空间。

步骤三

继续描绘各器物的暗部色彩，并有意加强了反光的表现，稍显随意的笔触，使得画面清晰、明快。主体器物经过一番调整之后，就要进行整个背景及桌面衬布的处理了。右上方冷灰的色块把空间推远，中间是一小块暖色调的地毯，用干笔画出的效果，与前面主体既对比又统一（包括色彩关系）。左上角与右下角的两块重色，既相互呼应，又能起到平衡画面的作用，左下角的中黄色块，统一了画面的主色调。

步骤四

细节的处理要服从于整体的需要，并且更要保留住初始阶段的生动感觉。此时，要把左侧的陶罐受光部分与中间色之间生硬的笔触稍微调整，以增强质感。在光滑器物的亮部点上高光。

STEP 5

步骤五

上一个步骤完成后，再看有些飞白显得画面较碎，右侧的陶罐与背景的空间关系模糊，中部的苹果亮部过冷，近前的苹果色彩较单一，缺少变化。这些都需作最后调整。

1 STEP

2

步骤一

用嫩绿色加水，抓住物体的形体特征、比例关系、空间关系，轻松地营造出一个单色画面。

步骤二

由于主要物体的色调都较深重，容易把握，故先把大面积的背景及桌面铺满，墙面、桌面上两块衬布的色彩倾向要明确。酒杯可捎带处理，此时不可太注重细节，远近空间关系要有所体现。

步骤三

大笔触画出黑瓷罐和水果的体面关系、整体结构关系以及环境色。投影及暗处的白瓷盘的冷暖关系。此时的细节体现在对酒杯的透视、折射现象的表现上。如此观察与处理，对以后作画帮助很大。

步骤四

重点放在局部的刻画上——水果的完整性、酒杯的质感、衬布的虚实调整、高光的处理等。再修正一下白瓷盘的外形。

STEP 5

步骤五

完成稿又对黑粗瓷罐及苹果稍作调整。罐口两侧的环境色有所区别，不能同等对待，反光生硬，弱化了质感；红苹果颜色过纯（虽然实际如此）显得虚假，经过调整，感觉似乎好了一些。

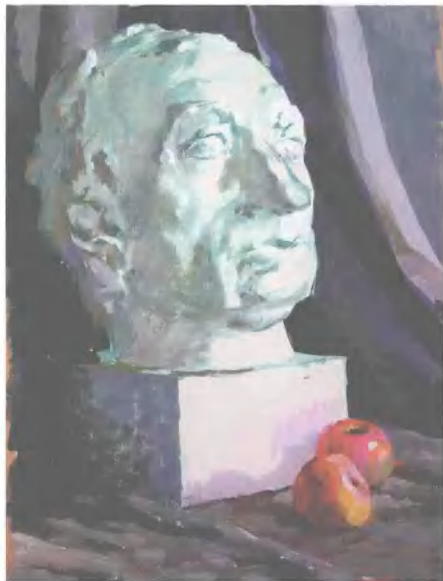
1 STEP 2

步骤一

这是一尊非常有特点、极具个性的石膏头像，写生前一定要仔细观察，抓住特征，确定几个突出的点，形成大体形象。起稿构图时，要充分考虑石膏像与水果在画面的空间关系。石膏像要偏左一些，并与右侧的背景形成较强烈的明度对比关系，右下角的两个苹果既能够与石膏像产生明显的色彩对比，又能够使画面达到整体的平衡。

步骤二

用薄绿色加水，大笔触塑造出石膏与水果的体面关系，然后用干笔触作进一步的修改，力求生动。形象，为下一步铺垫一个良好的基础。

3 STEP 4

步骤三

随暗部的大颜色,并利用背景的深灰色确定石膏的轮廓与虚实关系。暗部色彩要考虑到环境色的因素,在统一中求变化,在简洁中求丰富,为最后的调整留有余地。不可刻板画死。当然,关键部位不能模糊。要保持住第一感觉的生动性及写生的最佳状态。

步骤四

两个苹果是主体静物的一部分。描绘它们的时候,要注意适度表现,既不能太弱,以免造成简单的错觉;也不能太强,以至于破坏画面的整体效果。背景及衬布的处理要整体。桌面的表现可琐碎些,以求与石膏底座的对比效果。石膏的暗部作一些调整与补充,形成较完整的画面。