

美术高考
范画系列
色彩卷

高校教师示范作品 助你进入美院校门

色彩静物

刘明来
■
著

SECAI JINGWU

合肥工业大学出版社

关于色彩

一、色彩静物考试的目的、内容和评分标准

色彩静物写生是目前我国艺术类美术专业入学考试的重要内容。近几年来,随着高校招生规模的扩大,考生数量的增多,考试的难度也在增加,考试的形式和内容也在不断地丰富和变化。那么,色彩考试的目的、内容、评分标准,以及怎样才能获取色彩考试的高分,成为广大考生所关心的问题。

色彩考试不管采用怎样的形式,或在内容上如何变化,其考试的目的是一样的。首先,了解考生基本的审美素质,色彩的感受能力和画面的组织构图能力;其次,考察学生对色彩基本规律的掌握程度,是否具备对色彩关系的分析与表现能力;再次,考察学生能否合理利用色彩进行形体塑造和深入表现。

色彩的评分标准,也基本围绕上述目的进行衡量。但艺术是强调个性的,不同的考生,由于生活的环境、教育和性格气质的差异,也会不同程度地体现在画面中,影响着考试的成绩。尽管如此,作为高入学考试,在色彩静物写生中,还是遵循以写实的手法,准确地表现色彩和形体关系这一基本的原则。

二、考生在色彩上应具备的基本素质和能力

1. 整体观察,善于分析

养成正确的观察方法,是学好色彩的前提。有些考生正是在这一点上走了很多弯路。那么,怎样培养正确的观察方法和分析事物的能力呢?首先,要认识到正确的观察与分析方法就是要有整体的观念,即局部服从整体。整体观察,整体分析,整体表现。任何事物的变化都是有序、有条理、有规律的。只有从整体观察物象色彩的明暗与冷暖,才能表现出物象的立体感、空间感和质感。其次,加强色彩静物写生,写生是培养观察分析事物能力的最有效的途径。在色彩写生中,可以把感受到的东西,通过分析,准确地表现出来,加以验证。

2. 基本的审美能力和构图能力

“美”是画面成功的关键,是反映考生艺术能力的重要指标。在高考改卷中,通常具有美感的画面,容易获得高分。考生在平时的训练中,要加强对美感的认识,多欣赏好的作品,多方面吸收营养,提高审美素质。

构图是一幅画的开始,体现考生对美的认识。在一幅画中,物体之间的位置、大小、疏密、以及与背景、空间、明暗的大块分割,成为画面构图的关键。好的构图,使画面均衡、协调、富有美感。

3. 掌握色彩变化规律,深入刻画与准确表现

色彩是感性和理性的结合,因而,对色彩基本知识和变化规律的掌握,是考生不可缺少的。如色彩的纯度、明度、色相三要素之间的关系,及如何在画面中合理应用;固有色、光源色、环境色的变化规律;如何准确生动地表现出复杂色彩关系等等。

4. 把握画面色调,以及主次关系

为了使画面具有好的视觉效果和感染力,就必须注意画面的色调和主次关系,分出明暗层次和色彩的远近变化,运用色彩的规律,强化色彩的表现力。

作者简介

刘明来,安徽农业大学轻纺工程与艺术学院,艺术设计系主任,长期从事美术与设计教育工作。

1994年,毕业于安徽机电学院工艺美术系。2002年,安徽师范大学美术系研究生进修结业。2006年,清华大学美术学院艺术设计教育管理高级研修班结业。著有《立体构成》《动画角色设计》等书。

色彩静物

著 刘明来 责任编辑 方立松

出版	合肥工业大学出版社	版次	2006年8月第1版
地址	合肥市屯溪路193号	印次	2006年8月第1次印刷
邮编	230009	开本	787×1092 1/8
电话	总编室: 0551-2903039 发行部: 0551-2903188	总印张	12 (本册印张: 3)
网址	www.hfutpress.com.cn	发行	全国新华书店
E-mail	press@hfutpress.com.cn	印刷	安徽联众印刷有限公司

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 刘明来著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2006.7

(美术高考范画系列·色彩卷2)

ISBN 7-81093-440-6

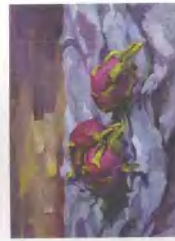
I. 色... II. 刘... III. 素描画—静物画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV.J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第075564号

ISBN 7-81093-440-6/J·30

全套4册定价: 76.00元

如有印刷质量问题, 请及时向本社或各分社联系调换

作品解读：这是一组具有怀旧情节的静物。在写生时，背景运用湿画的表现方法，流淌的色彩和低沉的色调，突出了老油灯、土陶罐等静物，通过加强静物质感的表现，进一步强化了怀旧主题。

静物写生作画步骤

1. 轮廓构图

构图是体现构思与形式美的第一步。轮廓是塑造形象的开端。静物布置好后,不应随便坐下就画。要进行认真的观察和分析,做到意在笔先。充分考虑画面的均衡美,以及主次关系。利用点、线、面及形体空间的构成,使画面具有形式美感。起稿时,可以用铅笔勾勒出静物的大致轮廓、比例、结构和透视,也可以用较薄的颜色直接构图。不必拘于细节。

2. 铺大体色

铺大体色要抓住色彩的第一感觉,把握大的色彩关系,抓大放小,表现出静物大的形体、色彩、明暗节奏。铺设时从主体入手,先从暗部画起,然后以暗部色彩为参照画出中间色,最后画到亮面。这种方法可以有效控制画面的明暗关系和层次,容易表现出物体空间深度和体积感,也使色彩之间有了比较。在画暗部时要尽量少用白色,用色要薄并且透明。同时,要注意暗部的色相、冷暖对比以及与环境的关系。一般情况下,物体的暗部受环境影响较深,固有色彩反映较少。物体的亮部光源色反映较强。画亮部时,要注意与中间色衔接,逐步向亮部推移,直至高光。总之,铺大体色要始终注意对比与统一两者之间的关系。

3. 深入刻画

深入刻画主要是抓住静物主体的部分深入描绘,以主次、表现出物体的形体结构、质感和空间感。同时,也要深入表达丰富色彩关系,使色彩更加富有美感。在此阶段,用笔要肯定,对比要强烈,形体要明确。用色可以下一些,亮面可画得厚一些。

深入刻画不等于把物体到处重新画一次,要注意调整色彩关系,不断地从整体到局部,再从局部到整体反复调整。画得不够需增加,画过了的地方需减少,强化色彩的表现力和感染力,使画面更具艺术性。

深入刻画时,要防止画面出现灰、脏、腻、板等现象。灰就是明暗色彩无主次,画面过于琐碎,不成系统。脏就是指画面色彩无比较,层次拉不开,缺少亮度。天光、反光,缺少重色且对比不够。腻是色彩不协调,色彩的倾向不明确。焦是色彩缺少层次变化与冷暖变化。腻是指色彩用笔反复过多,缺少节奏。笔触不下干脆利落。板是指明暗、色彩、笔触无变化,形的边缘画得太死等。

步骤(一)

步骤(二)

步骤(三)

作品解读：1. 整体画面以冷色调为主，主体静物采用暖色调，通过冷暖的对比，使画面主题突出。

2. 强调光源色和环境色对物体产生的影响，把握光源色和环境色对物体影响的量与度，营造和谐的色彩气氛。

步骤(一)

步骤(四)

步骤(二)

步骤(三)

作品解读：利用大笔大块面进行色彩表现，画面具有很强整体感。在铺大色块时，要注意色彩明度的比较和色彩纯度的变化，远处色块大而调和，近处物体的色块强调反差。

作品解读：这幅画采用湿画法，表现了花卉在湿润的环境下的生长态势。在湿画法的运用时，应注意水分的控制和色彩的衔接。可以根据画面的需要，先画背景，然后在画面未干之时画上叶子，使叶子能与背景融合起来，最后用较干一些的颜色画花。

作品解读：画葡萄时，应注意葡萄的层次感和透明感。葡萄是一串串的，在表现时，不要一个一个去画，应仔细观察葡萄生长的规律，成组地表现出葡萄的大小、远近、虚实等层次感；葡萄是透明的，绘画时，应充分利用光源色，强调葡萄的色调，葡萄的暗部往往在纯度和明度上要略高一点。

作品解读：通过提高色彩的纯度，加强色彩的冷暖对比，来强化画面色彩的视觉效果；笔触围绕着形体进行塑造，使画面产生厚重、结实的感觉；以水果为视觉主体，主体部分色彩对比加强，笔触活跃；远处次要的部分色彩对比减弱，这样画面主次分明，富有节奏和秩序感。

作品解读：在进行色彩静物写生前，应该对描绘对象进行仔细观察和分析。找到画面表现的中心内容，加以突出和强化。蔬菜色彩静物写生，以白色盘子为视觉中心，在白色盘子的衬托下，强化对西红柿、辣椒的表现。青菜经过梳理和归纳后，与背景色调高度统一，形成画面的虚实对比，使画面的中心内容更加突出。

作品解读：整体、协调是色彩美的重要因素。初学者往往孤立地看待色彩和形态，物体和光色之间缺少联系，画面呈现生硬、呆板等不协调的感觉，丧失了色彩的美感。这幅画，充分考虑特定环境下所产生的光色关系及如何形成画面的色调。在表现时，强调色彩之间的相互影响，将色彩气氛和色彩规律放在第一位，物体的造型放在第二位，从而强化色彩表现力。

作品解读：这幅画，在色彩的明度和纯度上，充分拉开反差，画面产生明朗、强烈的视觉效果。在铺大色调时，先从物体暗部最深的颜色画起，并注意色彩的色相和明度的微妙变化。然后从暗部逐步画到亮部，由纯度较低的颜色画向纯度较高的颜色。同时，注意色彩的对比，强调画面的主次关系。最后，重点部分通过小笔触，加以强化，使画面呈现节奏和韵律的美感。

作品解读：一幅画的好坏，大块面的色彩控制非常重要，如画面色块的大小、明与暗、虚与实以及色彩的纯与不纯、色相的微妙变化等，都是构成画面节奏和韵律美感的关键所在。

作品解读：玻璃器皿对周围环境色彩的敏感性较强，在表现时，一方面要注意玻璃器皿的透明感，同时，也要细致描绘玻璃器皿表面的环境色。往往玻璃器皿的受光部较暗，背光部由于光线透射进来反而亮。玻璃器皿上的高光，要充分结合光源和形体去表现。

