

实战技巧丛书

3 小时

色彩静物 写生与默写

◎王凡 编著
◎黑龙江美术出版社

3 小时实战技巧丛书

色彩静物 写生与默写

王凡 / 编著

黑龙江美术出版社

王凡, 1987年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系装潢专业, 现为杭州商学院副教授、基础教研室主任。著有《色彩静物》、《色彩风景》等多部专著。多幅作品入选全国美展并被收藏。

丛书主编	吴 昕 理 想 燕 南
丛书策划	理想文化工作室 徐晓丽
编 著	王 凡
图版作者	王 凡 张建春 许乐乐
	金建萍 王 健 黄碧丹
	陈小南 徐莎莎 黄逸秋
	杨宝珍 周 勇等
装帧设计	理想文化工作室
责任编辑	徐晓丽 赵立明

色彩静物写生与默写

黑龙江美术出版社出版·发行

全国各地新华书店经销

哈尔滨市工大节能印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 4

印数: 1-10,000

ISBN 7-5318-1091-3/J·1092

定价: 18.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物写生与默写 / 王凡编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2003.1

(3小时实战技巧)

ISBN 7-5318-1091-3

I.色… II.王… III.静物画-色彩-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103571号

目 录

- 写给考生的话 / 3
- 3小时实战——写生 / 6
- 不同静物的3小时范画 / 12
- 3小时实战——默写 / 28
- 3小时写生与默写构图 / 36
- 同一组试题静物的不同的构图 / 38
- 色彩静物的表现方法 / 40
- 模拟试卷点评 / 42
- 示范作品 / 47
- 招生资讯 / 62

3 小时实战技巧丛书

色彩静物

写生与默写

王凡 / 编著

黑龙江美术出版社

王凡, 1987年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系装潢专业, 现为杭州商学院副教授、基础教研室主任。著有《色彩静物》、《色彩风景》等多部专著。多幅作品入选全国美展并被收藏。

丛书主编 吴 昕 理 想 燕 南
丛书策划 理想文化工作室 徐晓丽
编 著 王 凡
图版作者 王 凡 张建春 许乐乐
金建萍 王 健 黄碧丹
陈小南 徐莎莎 黄逸秋
杨宝珍 周 勇等
装帧设计 理想文化工作室
责任编辑 徐晓丽 赵立明

色彩静物写生与默写

黑龙江美术出版社出版·发行

全国各地新华书店经销

哈尔滨市工大节能印刷厂印刷

2003年1月第1版·第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 4

印数: 1-10,000

ISBN 7-5318-1091-3/J·1092

定价: 18.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物写生与默写 / 王凡编著. — 哈尔滨:
黑龙江美术出版社, 2003.1

(3小时实战技巧)

ISBN 7-5318-1091-3

I. 色… II. 王… III. 静物画-色彩-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
103571号

目 录

- 写给考生的话 / 3
- 3小时实战——写生 / 6
- 不同静物的3小时范画 / 12
- 3小时实战——默写 / 28
- 3小时写生与默写构图 / 36
- 同一组试题静物的不同的构图 / 38
- 色彩静物的表现方法 / 40
- 模拟试卷点评 / 42
- 示范作品 / 47
- 招生资讯 / 62

■写给考生的话

●考试的基本内容

近几年来,高等院校美术专业的色彩考试,大都采用静物写生或静物默写。写生一般由专业教师根据考题要求,统一摆放几组相同的道具,考生根据抽签或根据自己准考证号码决定考试位置。默写试卷一般有三种形式:(1).发一小张印有线描的小构图,按图示绘制;(2).发文字说明考题,按文字要求自行构图绘制;(3).发标有主要物体提示图并附有文字说明,可按题意自由组合绘制。作为考试,色彩静物写生相对较为容易,只要把以前训练的正常水平发挥出来即可。但也存在着写生角度的问题,所以要求考生在平常训练时,各种角度都需训练。色彩默写相对于写生来讲难度较大,但它仍以静物写生经验为基础,凭记忆和想象力把平时写生的要点发挥出来。写生考试和默写考试的评分标准基本一致。

●色调与形体塑造

把握色彩绘画的精神实质,关键在于确定色调和对物体的形体塑造。

色调是色彩的基本调子,即色彩的总倾向。包括在色性上倾向于暖色或冷色,在明度上倾向于亮色或暗色,在色相上倾向于红色或蓝色等。一幅优秀的色彩试卷,必有其表达一定意境的色彩总倾向,以求得在整体上的和谐与统一。在和谐与统一的同时,还要注重微妙的变化,以达到完美。

在重视和处理好色调中有变化的同时,把重点放在对主要物体的形象塑造上,特别对于物体的关键部位的刻画及塑造,如罐口与底、瓶口、杯或盘的边缘、苹果的凹口、刀的厚度以及衬布的褶皱等。对前景和重点物体要深入刻画,使之更加完美和精到。

●色彩写生考试

考试的过程中，分起稿、铺色、深入、调整四个阶段。

一.起稿阶段应首先仔细观察对象，确定构图主次的基本位置，要注意上紧下松、受光面多、背光面少以及画面的重心骨架及物体间的比例关系。还需注意各物体间的松紧、距离、大小朝向的比较。可用较深的颜色起稿，起稿时必须画出画面的光源关系，也就是物体的暗部及投影。

二.铺色阶段可以从画面最深的部位开始画，一般铺色的颜色可用大笔较薄地铺画，铺色时要注意画面的基本色调，对暗部的处理要比较色彩的深度及不同的倾向。中间色的铺画应简洁明快，亮部的铺画要注意各物体的前后空间和主次关系，尽量做到既有统一，又有变化。

三.深入阶段可以从画面的主体开始，主体的深入程度确定了画面的整体效果的深度。深入阶段对主体的刻画要求关系准确，做到色彩冷暖明确，用笔生动，外形虚实相间。对其他物体的刻画要求把握准确的造型，注重空间虚实。相近物体的色彩应注意区分比较。衬布的前后左右按前虚后实，上实下虚，近光实、远光虚，以及前纯后灰，受光纯、背光灰的原则把握大关系。

四.调整阶段可以对画面整体进行仔细观察，如画面中物体的色彩冷暖关系是否做到了相互穿插，相互呼应，把不够亮的色彩提亮，不够纯的部位提纯，太亮的部分减弱，太纯的部分减灰，投影的位置及刻画是否准确，真正做到色调与形体的完美结合。

●色彩默写考试

在色彩默写考试中分为审题、刻画、调整三个阶段。

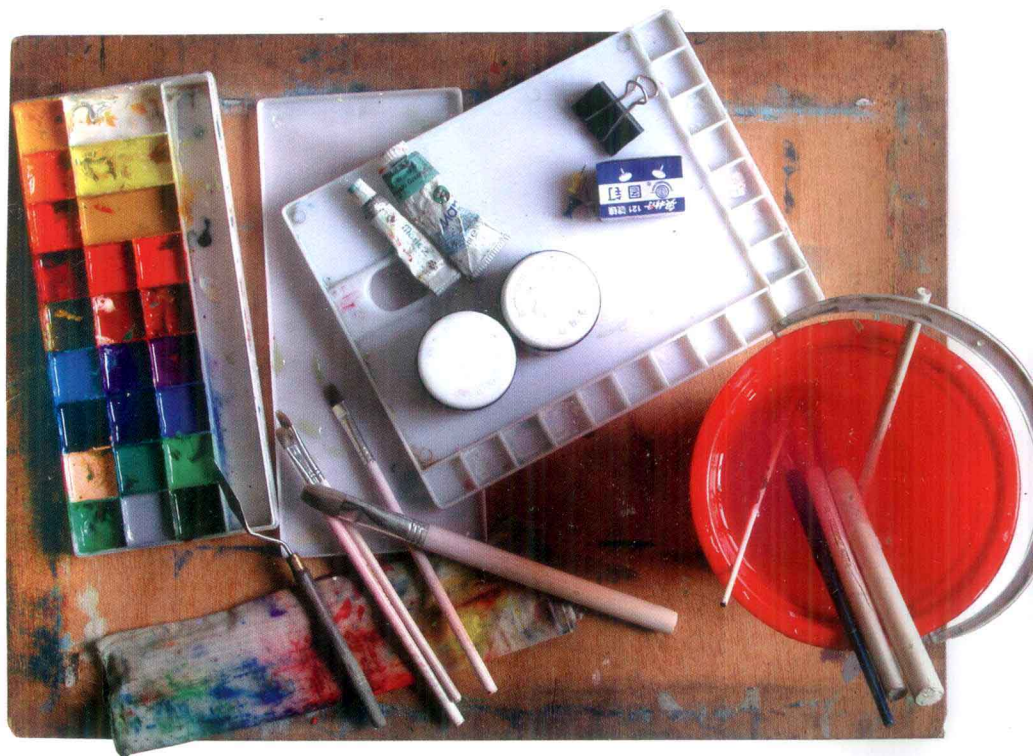
一、审题阶段。默写考试首先要看清考题，在落笔之前要揣摩构思，打好草稿。打好草稿的过程，实质上是启动想像力开创新思维的过程，是完成默写考试的必要步骤。如果考生过去曾经画过类似应考静物的成功之作，也要通过回忆和思考，使之在脑海中再现。切忌拿到考卷不假思索就急于动笔。

二、刻画阶段。刻画阶段是默写静物的关键。在作画中务必注意到整体和局部的关系，主次分明，防止局部过于突出，喧宾夺主。用水粉画表现，可先从画面的暗部着手，全面铺开，再强化主体的刻画。在色彩的冷暖上做到光源明确，前后空间虚实明确，物体主次关系明确，在用笔上注意前后变化。

三、调整阶段。在交卷前，要有一定的时间进行画面的检查与调整，可以退远来审视画面，若发现尚可修改的不协调之处，要果断地予以适当调整，比如发现画面的某一块颜色画得太“跳”了，就要适当减弱。若发现画面某处画得太灰暗了，就要予以提亮，使之回归到整体中去，求得总体的协调。在调整过程中，要保留出较好的部分，严防“画蛇添足”。此外，考试的时间安排与分配也要合理，在整个考试过程中都必须镇定有序地进行，防止草率忙乱，实现质量和速度的统一，把平常训练的正常水平发挥出来。

●水粉画常用工具

调色盒、水粉笔、油画笔、小描笔、铅画纸、白卡纸、胶带纸，各种水粉颜料、笔洗、抹布等都是静物写生或默写的常用工具。

常用工具

3 小时实战——写生

1. 观察

观察是静物写生的前奏,选择好角度后先要分析静物中各物体之间的主次、大小、位置关系。在考虑画面构图时,应上紧下松,受光面多、背光面少。

一般来说,在正式考试时考生的心理大都会比平时训练紧张一些。因此,当选择好作画的位置或者由抽签决定了考试的位置后,一般先可以把作画的工具摆放好,然后静下心来观察静物。此时此刻,千万不急于动笔,而是依据前面所讲,比较一下该静物的主次、大小等关系,考虑一下在自己的作画角度中,是用竖构图还是横构图。可见,考试时的观察,不仅仅是作画对构图等因素的准备,更重要的是一个调整心理的活动。

2. 构图并画出静物的基本结构

写生时可对各物体根据画面构图需要进行相应的调整,如画面中盘子往下放一些,水果的位置也相应需要调整。起稿一般用较深的熟褐或普蓝色构图,还须画出投影的位置,以确定光源。

太偏

太大

构图中常见的问题: 构图太偏会使画面不完整,重“心”外移。构图太大会使画面臃肿而主体不明确。构图太正会使画面僵硬呆板。构图太小会使画面小气而物体较散。

太正

太小

3. 理解并画出素描关系

一般在起稿阶段时，铺基本色调应按素描关系画出基本的调子，从画面最深处入手，用大笔蘸较薄的颜色完成。许多考生往往忽视这一步，他们喜欢从勾勒轮廓打稿的那一步直接跨越到铺大体色的这一步。“急急忙忙铺出大的色彩关系来，猛一看似乎动作很快，其实对于后面的过程有一定的隐患。这一步其实在考试时是必不可少的，它反映了考生是否准确理解静物的基本形体结构，是否准确理解该组静物的素描关系，即空间关系、明暗关系。只有在正确理解静物的主次、明暗关系的基础上，才有可能较好地完成考试作业。

铺色可用较薄的颜色画出画面中物体的基本颜色, 还需注意前后空间关系及上下的光源关系, 对主体物刻画尽量做到刻画准确, 用笔肯定。

在考试时, 铺大体色的阶段不必过长, 它仅仅是要求考生把自己对静物一瞬间的感觉捕捉下来即可。因此, 在铺色时往往用较大的笔来画, 用色也可明快些, 尤其是那些在画面中起响亮效果的物体, 如水果等。铺色中, 暗部的色彩尽量要画准, 而且要画得薄, 由于水粉色的颜色特性, 第一次着色时, 颜色的透明性较好。

5. 抓住重点，深入刻画

塑造是水粉静物的关键，塑造阶段用笔可略小些，颜色可较厚些，对各物体的冷暖关系及体积要用心刻画，还要强调笔触的生动性，保留出前面铺色时较好的部位。

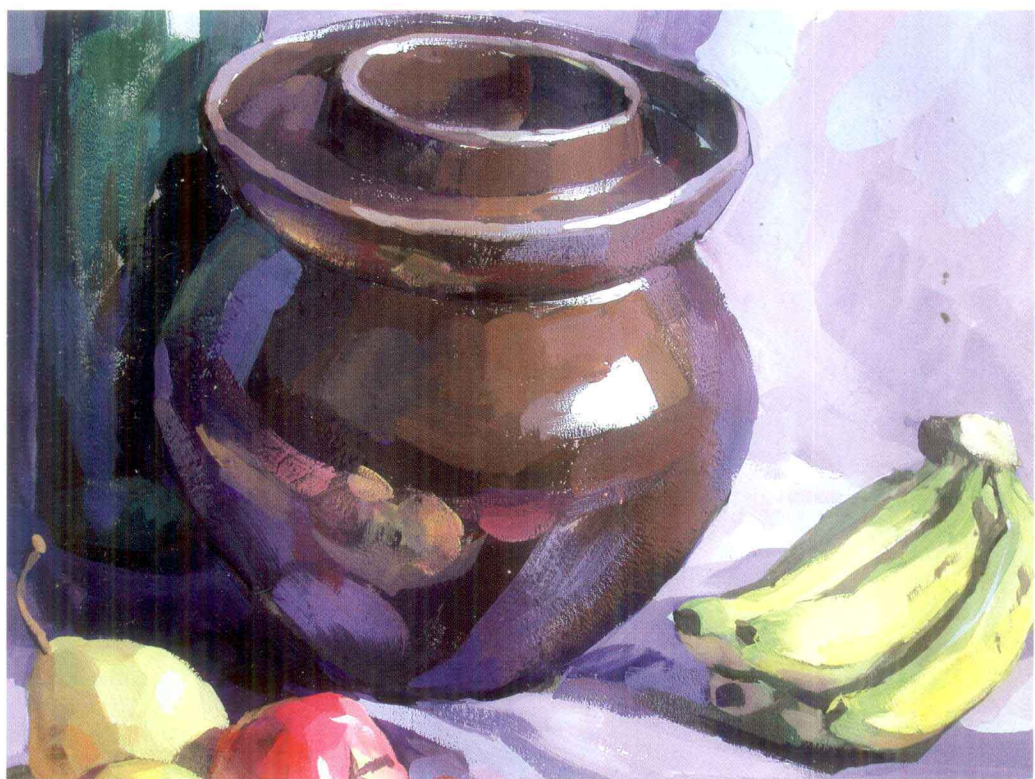
水果的塑造要注意前后空间关系，水果的暗部也应根据物体本身的亮度的不同而变化，水果的凹口是非常能体现水果美感的位置，切不可草率，水果前后左右位置相近时注意投影的关系以加强空间感。

王凡 作

最后的调整使画面更加完整丰富, 对太深的颜色进行减弱, 对太亮的部位相应减暗, 对不够纯的部位提高纯度, 使画面做到响亮明快。

陶罐在静物中往往充当主体的角色, 一般在刻画时要注意深颜色的表现应一气呵成, 切不可来回修改。对环境色的刻画要注意协调, 不可太纯太亮, 陶罐的口和底非常重要, 不可画得太随便。

不同静物的3小时范画

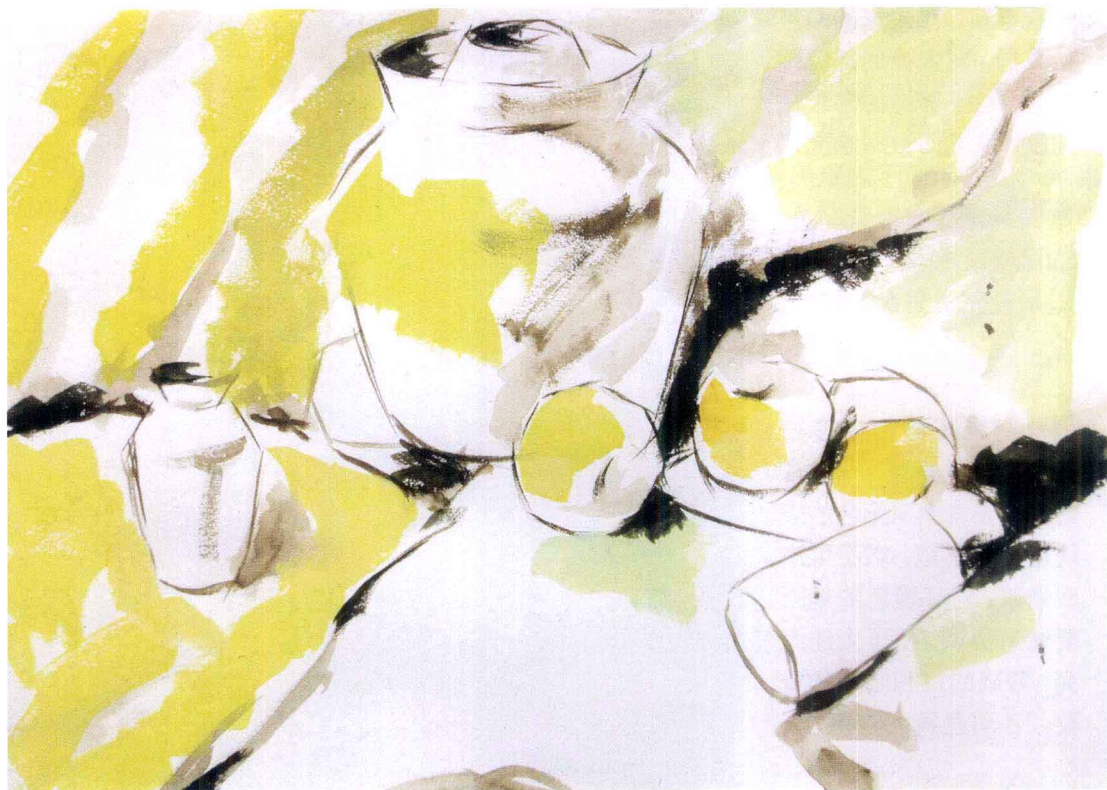
3小时试题(一):

形式:静物写生 内容:泡菜罐一只、小陶罐一只、水果五只、白盘一只、衬布一块。

①起稿阶段。观察静物，确定以泡菜罐子为主体内容，进行组织构图，并适当画出物体的明暗关系。

②简单的铺色阶段。在确定构图和简单的明暗关系后，用大笔铺出大的色彩关系。

③画出基本色调。掌握静物的色调组合能力，是衡量考生的一个重要标准。因此，要整体地观察静物，多做比较。

④塑造阶段。塑造能力的强弱直接反映在3小时的考试中。但短短3小时考试，必须把精力放在主要物体上，刻画主要物体的关键是要抓住重要的部位。

季慎峰，作

⑥调整阶段。调整完的作品用笔肯定，处理好微妙的色彩关系，构图要饱满，物体塑造要轻松，质感表现要丰富，主体画面要生动。