

默画规律 ● 默画指导 ● 实题范画 ● 试卷评析



美术高考默画

规律指导

色彩静物

张鉴瑞 编著

江西美术出版社

目 录

色彩静物默画概述	/ 1
色彩静物默画的基本规律	/ 2
● 构图规律	/ 2
● 造型规律	/ 9
● 色彩规律	/ 13
● 光的规律	/ 18
● 默画试题的基本类型	/ 19
● 色彩静物默画应试步骤与要求	/ 21
色彩静物默画真题训练指导	/ 22
● 真题训练指导之一	/ 22
● 真题训练指导之二	/ 24
● 真题训练指导之三	/ 25
● 真题训练指导之四	/ 27
● 真题训练指导之五	/ 28
● 色彩静物默画的常见问题与纠正	/ 29
部分艺术院校色彩默画试题列举	/ 30
范画集锦	/ 32

色彩静物默画概述

色彩课程是美术院校的专业基础课之一,也是美术专业招生考试的必考科目之一。几年前,国内美术类院校的入学色彩考试基本以静物写生为主。而近几年来,随着色彩教学方式和考试方式的改革,不少艺术院校美术专业的入学考试由“色彩静物写生”悄悄地向“色彩静物默画”转变。有些院校是出于减少考务工作的压力,有些院校则以素质教育为出发点,认为静物默画可以有利于发现艺术修养高、有丰富想象力和记忆力并有较扎实功底的考生。总之,默画考试近年已逐渐形成一定的趋势。所以,作为美术专业的应考需要,考生除了应有一定的静物写生基本功外,还必须较好地掌握静物默画的一般规律和技巧,解决色彩静物默画考试中出现的一些常见问题。

一般来说,色彩“静物写生”相对于“静物默画”。前者提供了可视的静物、衬布、光线、色彩及规定的构图样式,考生可以依据对静物的综合感觉,选择你合适的作画角度完成作业;而后者则没有可视的静物对象让你作为参照。通常考题只有一段文字来描述个体静物的品种、造型特征和色彩特征,规定出衬布以及其他相关的要求,考生必须依照文字的要求来完成应试作业。静物默画考试是对考生的理性知识、形象思维能力、记忆能力、造型能力、色彩感觉等方面的素养作更深层次的考察。它需要考生对色彩静物绘画有一个较为全面的理解,甚至是对生活的理解。考生不仅需要了解单个静物表面的形、色特征,而且要理解这些物体相互组合的内在关系。由于大多题型是以文字来表达的,理解题意是把握考题总体要求的一个重要因素,要合理的设计出静物相互之间的“关系”,如物体的大小关系、高低关系;画面色调的明暗、冷暖关系;客观地表现出色彩静物的光、色原理,敏锐感受构图形式,反复思考题目的各种美的构成的可能,运用画面素描里的各种因素——例如黑、白、灰的构

成关系,理解其他与视觉艺术相关的规律等等。所有这些,都要建立在考生必须有一个扎实的色彩静物写生基础之上,而且,这个基础需要通过多次写生的“量”来配合,考生的水平才会有“质”的提高,在静物默画考试时才能得心应手。也就是说必须要有一定数量的写生作业来提升绘画技巧的质量,所谓“熟能生巧”就是这个道理。考生要勤于实践色彩静物作业写生,熟练掌握色彩(水粉和水彩)的工具性能。当然,仅仅依赖写生还不能完善你的默画技巧,还要配合写生做一些辅助练习,并不断地总结得失,例如可以在写生作业完成以后,利用刚刚获得的写生感觉做一些小幅的记忆画或变体画的默画,以此来巩固你对构图的把握,对物体形态和色彩的记忆和理解。此外,经常观摩欣赏、分析优秀的色彩静物作品,多阅读有关美术理论书籍,也是直接和间接提高默画水平的重要途径。

观察生活是在头脑中积累素材。每一个美术考生要注意培养自己这个良好的习惯。绘画是一种带创作性的艺术表现形式,平时对生活景物的观察积累如同观察社会同样重要,可以说,考生在日常生活中不去注意观察人的日常活动和生活中平常事物,在任何形式的考试中都将是被动的。要知道每一个类似自然平凡的物体,它都包含着美感形态,如不注意,有些细微的美感形态就会稍纵即逝,忽略了它的细微之处很可能忽略了它的全部。因此,只有通过长期细心地观察,脑海里逐渐积累物体造型的基本特点,积累许多不同类型、不同质感的物体形象特征和色彩特征并在写生实践中去掌握对各种物体的不同的表现方法和技巧,锻炼出对色彩调子的把握能力,培养起精明的审题能力和较好的形象思维能力、较高的审美能力,在静物默画应试时才能驾轻就熟,才有可能使你的试卷作业在众多的考生中别具一格,赏心悦目,取得理想的成绩。

色彩静物默画的基本规律

当你画过了一个阶段的静物写生习作并掌握了一定写生能力之后,色彩静物默画也就有了一个良好的基础。但这并不等于你就能很好地画好默画,还需要了解和掌握色彩静物默画的一些规律。这样,面对不同题型的默画考试,你就都能从容不迫地去完成了。

● 构图规律

构图是色彩静物默画考试十分重要的得分要素,有些院校在试卷构图方面会有具体的要求,所以,掌握有关构图的法则是非常必要的。构图规律是历代艺术大师绘画实践的血汗结晶。你要尊重这些规律,不可漠然视之,掉以轻心,因为你的评卷老师也是根据这些规律来评判你的成绩的。只有在你娴熟自如地掌握它的构图规律之后,才可力求变通灵活,才可标新立异。

构图有许多美感样式,你只要记住以下几个静物构图美感样式就可以应付各种题型了。



均衡构图

均衡是指支点的两边形状大小不同,但看上去力量均等,这里是指力量的均衡。我们知道视觉上也有一个“力”的问题,这个“力”的不同的摆放,会影响画面的力量看起来是否均衡。但均衡并不是形状和数量的平均。当要求画面上有五个水果时,一边可以是四个,另一边可以是一个。这个“另一边”能与四个水果产生一种均衡的感觉;当你在画面左边放了一只高脚玻璃杯,右边你要设法安排一个形状不同的物体,使画面达到视觉上的均衡;有时画面一边的静物重叠相交,通常另一边可以安排得疏朗一些,这样也可以起到画面均衡的作用。但要注意,均衡是相对而言的,绝对的平均会使构图过于呆板。



画面的四个苹果比较集中,将另一个苹果靠右下,左边的高脚玻璃杯起了构图上的均衡作用。背景上的圆形果盘对于力量的均衡也起了作用。



对比构图

对比是在静物默画构图中强调各部分之间的差异,使其特点更加突出。构图中对比的因素很多,比如在一个高啤酒瓶的旁边放一个稍低的玻璃杯或茶壶,产生的物体大小、高低的对比;将蔬菜不规则形与陶罐的对称弧形放在一起,产生的形状的对比;方形面包与盘子之间产生圆形和方形的对比;六个梨与两个梨之间数量的对比;密集的衬布布纹和稀疏的衬布布纹也存在着数量对比,上下两块衬布的大小产生面积的对比。还有物体位置的对比、方向的对比等等。一般来说不要将两个大小一样的物体并置在附近;不可将两个同样高低的物体放在一起,还要避免同样形态的物体并置;在色彩方面不能将两块相同的颜色摆放在一起,否则,就难以达到对比的作用。当你在默画考试开始构图、安排画面上的静物时,一定要强调形体和色彩对比的合理性。只要你调动画面构图的对比因素,对比美也就确立了。



这幅小稿靠仅有的几块色块取得了悦目的视觉效果。



背景白色衬布的斜线打破了可能出现的呆板感觉。



单个物体之间也可以产生对比,为了突出主体,画面中的陶罐和西瓜对比的效果强于其它次要的物体。

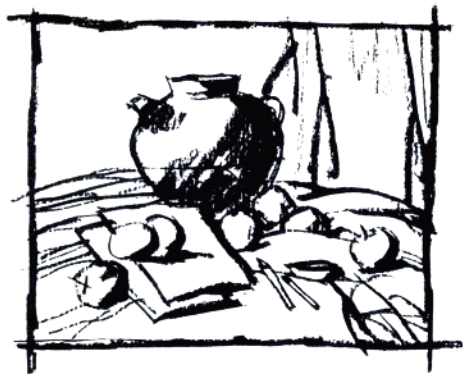


除了形态对比之外,强烈的色彩对比应是静物默画的主要对比手段。通常有紫和黄的对比,红和绿的对比,橙色和蓝色对比。这幅画表现了紫色与黄色的对比。

调和构图

调和是静物默画中调整整体与各个不同部分之间的共同因素。

在实际的考试当中,种类繁多的常见日用品都可能被作为默画静物的对象。这些物体有书本和报纸摆放出的垂直线、水平线;衬布斜挂出的斜线;陶罐和碗本身的弧线;衬布的走向形成的丰富的布纹曲线等。你要充分利用这些不同类型的线条、形状、体积,将这些复杂的因素有机调和起来。除此之外,还有面的调合,如桌布和衬布的面面的大小分配等,这些线与面的穿插和重叠、空间的分割(这里指平面的大小)都可以起到画面调和的作用。



不要将画面塞满,左上角的梨若是放置在右下角,并遮盖其中的一个圆,效果就会更好一些。



一幅小小的构图当中除了水平线、垂直线、圆线和弧线外,还有深浅的调和。图中左下方和上半部的横条设计为重色,使平面空间更加丰富。



起伏与节奏

节奏是将画面中静物组成有起有落的韵律。显示整幅画面的气势、运动轨迹和扭摆、进展、虚实、疏密、松紧等。在布置静物写生作业时,我们通常都会考虑画面的节奏来摆放静物,相比之下,色彩静物默画构图中的节奏是全靠你在画面上凭空构成的,你不但要注意考虑物体之间的形状、大小、多少的比较,还要考虑物体形象之间的空隙和空白,外轮廓线的起伏延续、曲折松紧。摆放得当,能使画面产生韵律。利用透视的指向、笔触的运动方向也能造成画面有韵律的节奏感。常见的有S形节奏、平行节奏、波浪形节奏等。



弧形和S形容易产生节奏感。此画黄衬布的扭动强化了节奏感,它与具有现代感的流线型器皿相呼应,产生了节奏美。

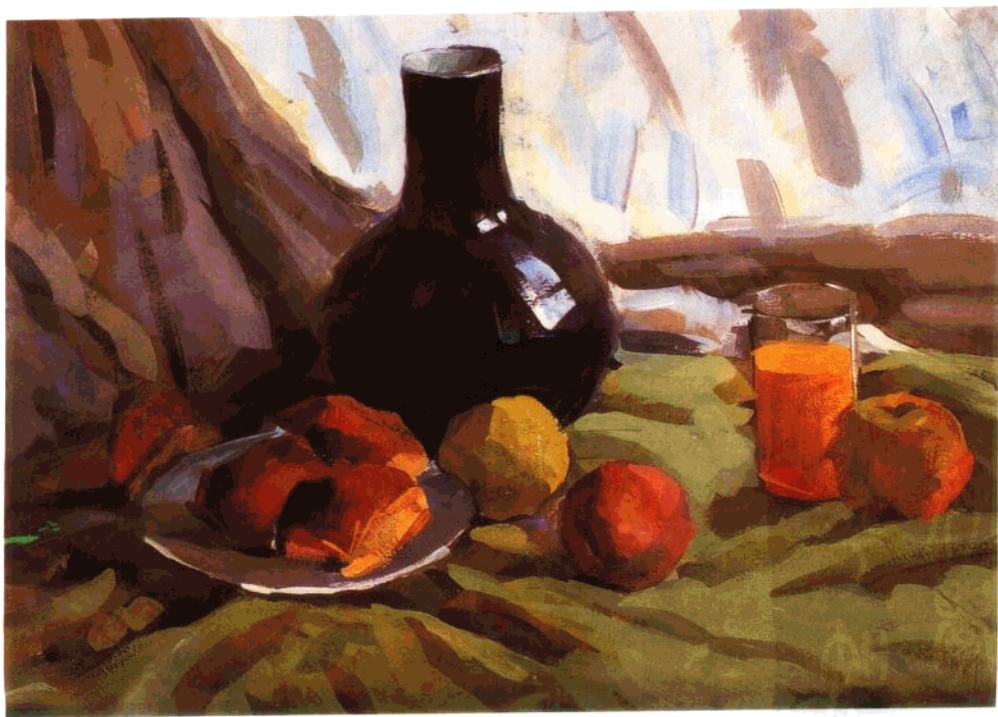
该紧的地方紧一些,该松的地方松一些,这也是一种节奏。此画面上堆积的橘子需要空旷的衬布来衬它。这里简化了衬布的皱纹,而将注意力引向富有形式感的条状衬布和双耳花瓶。

变化与统一

变化统一是将色彩静物默画所规定的复杂物体在多变中寻求和谐统一的一种美感样式。简单说就是在构图中如果横线太多则需竖线加以变化,如果圆形过于集中则需要有方形来“破一破”。线与面的单一重复会使画面缺少生气。

这是一组有方块面包组合的静物默画。为了有别于常见的角度,以俯视的位置来安排物体,往往会出现与众不同的构图效果。

空间不仅需要形体和透视的准确,而且需要色彩的强弱、黑白的虚实来完善。此画的色彩空间注意得较好,有纵深的感觉。



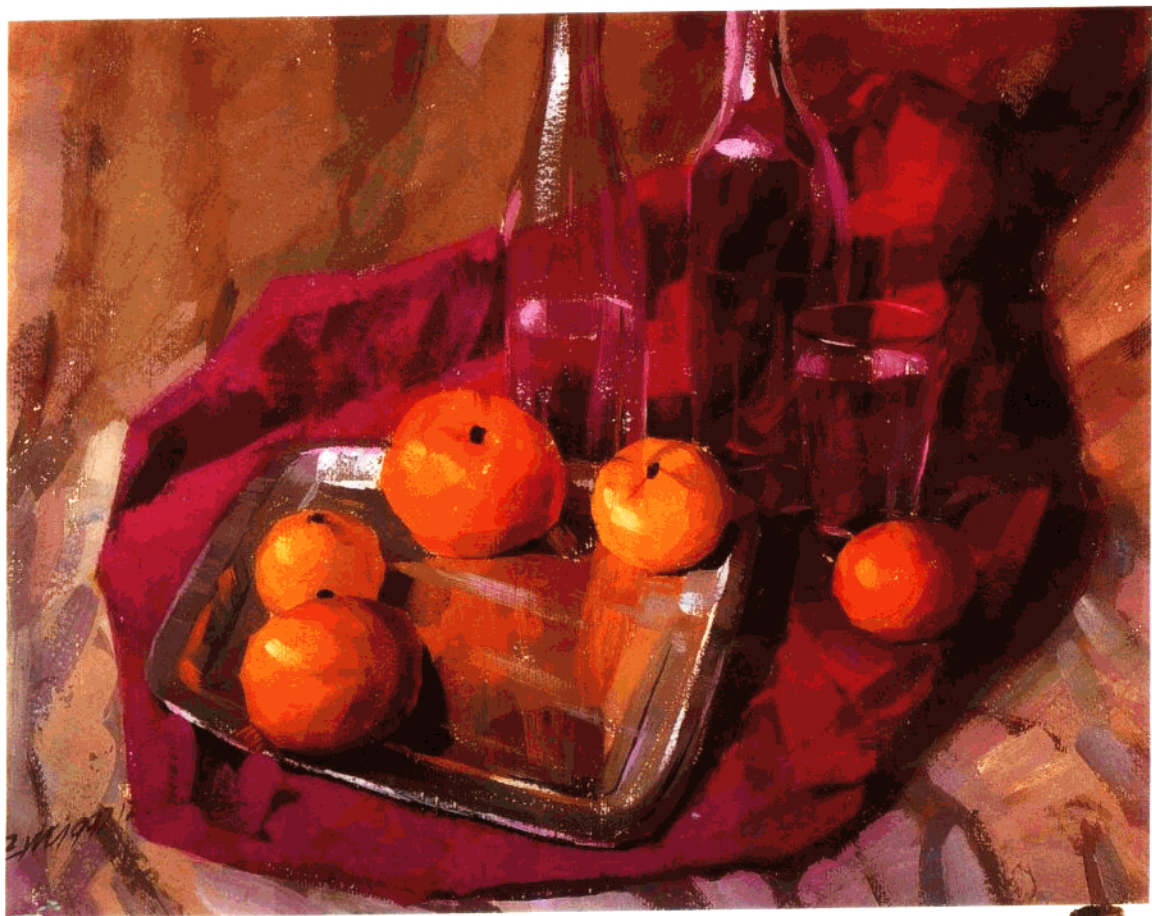


所有这些构图规律都必须体现画面的完整性。我们这里说的仅仅是构图的一般规律性的列举,也都是些平时绘画训练时老师常说的内容。当然在实践中这些规律也并不是一成不变的,要知道绘画艺术是要靠感觉的,而运用好这些构图规律,你不妨平时多作一些构图练习,找些你自己喜欢的习作,根据画中的物体和道具,用小纸重新设计出不同的构图,从中找出它的规律,这样会提高你的构图能力,在考试中就能灵活加以应用。在实际应考当中,构图是直接影响你成功与否的重要因素,不少考生的默画技巧不错,画面中形体、颜色都很好,只是因为构图时不太经意而影响成绩。所以,建议你在开考之前不要急于上画面,花一些时间在草稿纸上做数个小构图,然后从中选出一个较为理想的构图搬上画面,这个方法在色彩静物默画考试中显得特别重要。

● 造型规律

单个静物的造型与表现

譬如“月季花”，你要想象得出月季花的基本长势规律和它的基本色彩特征，花和叶子的疏密关系。“一束花”的外形也是非常重要的，单个花造型不错，但“一束花”的外形不好看也直接影响画面效果。其实，所有单个静物都有个外形造型的问题。“装有清水的玻璃杯”其特征是晶莹透明，高光明显；一块“腊染的布”，蓝底白花是它的特征；“竹篓”则是圆形筐的编织品；苹果与梨有造型上的区别和颜色上的区别，不能把不同类的水果混淆起来。这些，都是你作画时要注意的方面。



默画考题包括了对物体质感的塑造能力的考察。玻璃器皿的透明，金属的反光，丝绸的柔滑都具有绘画因素的特征，此画的金属托盘的质感表现出色，可以看出作者的扎实的写生功底。



蔬菜和花的造型往往很复杂,也会容易产生概念化。图中的蔬菜和辣椒抓住了特征,避免了概念化。

塑造好单个物体的形是整个画面造型的前提,如果单个形不好,也就谈不上对于形的表现了。考题中的静物种类很多,有陶罐、玻璃器皿、水果等,造型各具特色。默画中要区别它们不同的造型形态。此画中釉陶器、有色玻璃杯和粗瓷碗的特征表现得不错,背景的粗感觉也很好。



主体静物的造型与表现

试题一般都有一个可以被称为主体的静物,如“有花的静物”、“黑色陶罐的静物”、“有小提琴的静物”、“有书的静物”、“以芹菜为主体的静物”、“有百事可乐瓶的静物”等等。花、陶罐、小提琴、书、芹菜、可乐瓶都成了静物的主体。一般来说,试题里要求的主体都应在画面里完整体现,而不能将主体“切”在画面以外。要将主体放在“视觉中心”的位置,突出表现主题,使之一目了然,但这不能理解为一定要是绝对的画面中心,有时让主体偏一些会起到跌宕起伏的效果。特别要注意的是主体的造型与明暗一定要有意识加强,不能让小而零碎的物体抢占了主体的位置,造成喧宾夺主。总之要调动造型、色彩、透视和明暗等各种手段为主体服务。

蔬菜和酱油瓶的静物主体使画面一目了然。



主题性考题多围绕同一类型的物体,这时要组合物体并赋予统一而又有变化的造型规律。图中的陶罐、酒瓶、茄子和水果都抓住了常见物体的颜色和形态特征,三个茄子的颜色也有意识地用颜色的深浅加以区别,看起来真实可信、富于变化。



静物体积与明暗的表现

几乎所有院校的试题中都明确要求造型准确、写实,而且对明暗、体积、空间都有一定的要求。许多考生在色彩静物默画中不太注意对形的要求,以为只要颜色好就会得高分,这是片面的认识。无论如何静物默画仍然离不开用“色彩塑造形体”。对静物的形体要有明确的把握,应该对称的一定要对称。要注意明暗交界线,强化明暗的对比,使之更有体积感和重量感。要注意暗部面积大小的分配,由于是默画作业,你尽可能地选择四分之三的亮部,让暗部只占四分之一,这样画面的整体就不至于显得过黑。某些设计类院校比较重视色彩,对色彩的要求则高于对造型和体积的要求,你应该根据试题和院校专业特点的要求灵活处理。

方形的物体较为容易表现出它的体积,圆形的物体就有些难度。但只要抓住物体的转折面,有意识地强调物体的“面”,体积感就出来了。画面中的陶壶、水果都是圆形,但作者强调了面和明暗,根据物体的结构来用笔,体积感就会增强。倒着的水果篓虽然结构复杂,用亮色提亮它的受光部,强调侧过去的“暗面”,效果很好。

对于明暗和体积只靠用眼睛目测还不够,还要用脑子思考和理解。

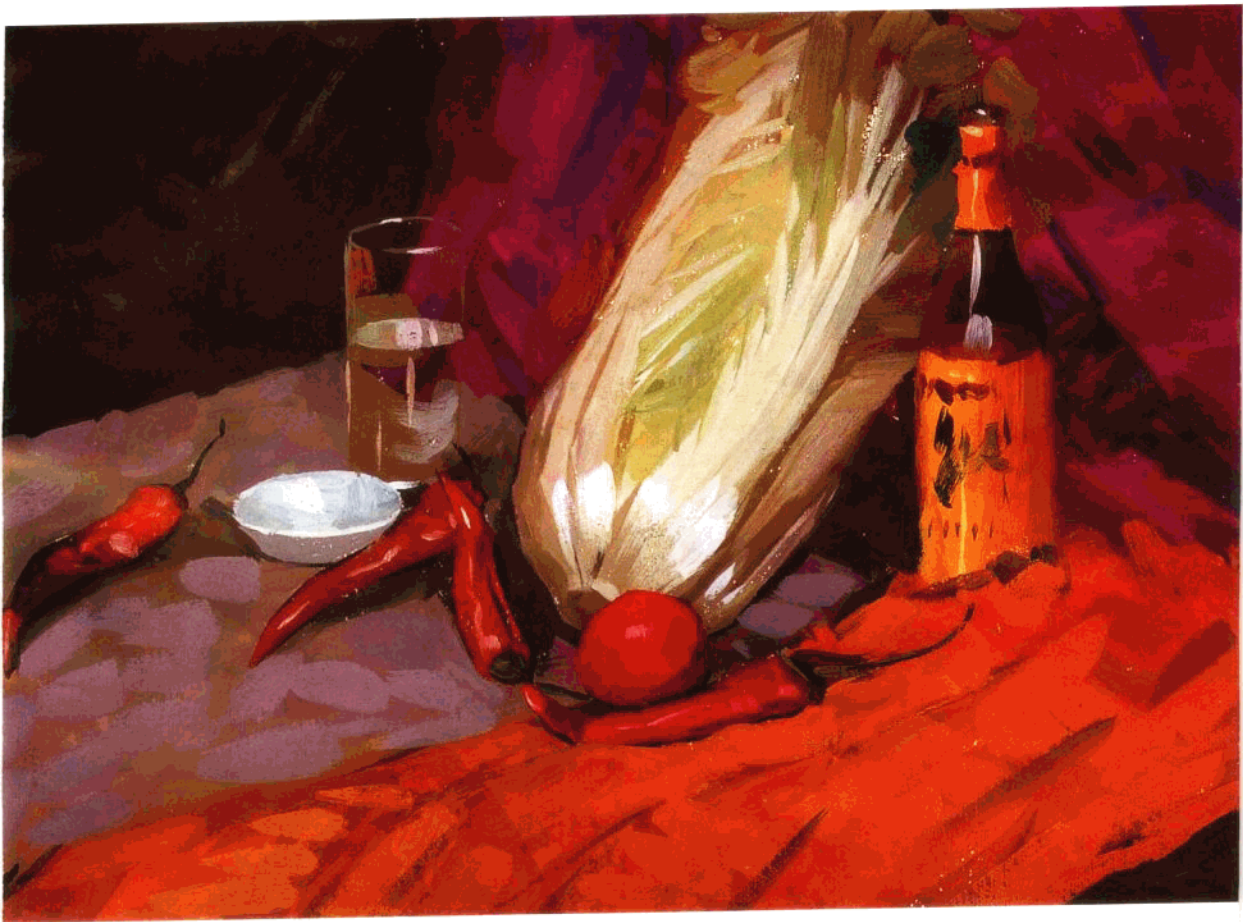


物体都是依靠对比来确定其关系的。没有暗部就没有亮部,也就没有体积感。作画的时候,将暗部画得深一些,亮部画得亮一些,这对于物体的形体塑造很有必要。此图中的茶壶、水果体积感很强,哪怕是凹进去的铁锅也画得很出色。



● 色彩规律

色彩与光源有关联,没有光就没有色彩。色彩静物默画的试题一般都会有一个明显的色彩调子,这个调子就是我们经常提到的“色彩关系”,许多院校的考题都要求“色彩关系”正确。这个关系是明暗、冷暖、深浅等等关系的总和,可能要求是暖色调的,也可能是冷色调的;可能要求是近似色,也可能是对比色。对比也要注意色彩的统一。要使画面成为一个调子,就必须注意强调物体本身固有色、光源色和环境色,许多考生抱怨作业的色彩亮不起来,原因就是只注意画固有色而忽略了光源色和环境色,画面亮部和暗部只有深浅的差别,形成不了色彩的关系,这样的画面素描关系画得再好,恐怕色彩关系仍达不到招生院校的要求。



观察固有色

固有色是物体本身的颜色,也是最基本的颜色。如棕色的陶罐是熟褐加土红,粉红的月季是大红加白等等。固有色最能代表物体的色彩特征。

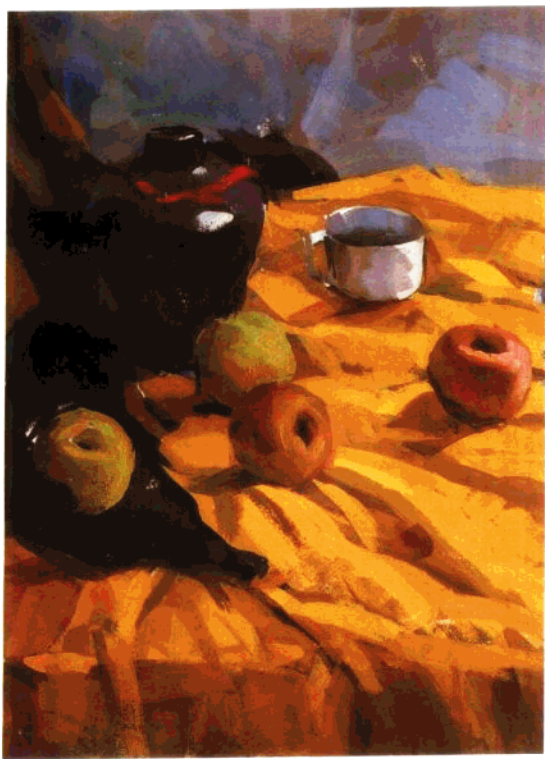
感觉光源色

光源色是蓝天的光漫射在静物的亮部所呈现的颜色。所以,有经验的考生往往在物体的亮部稍加一些冷色,以示亮部偏冷,在高光的地方甚至加进少许蓝色,显示你对光源色的理解。

理解环境色

环境色一般偏暖。邻近的物体也会映照,尤其是质感光滑的物体。环境色通常可以在反光中强调。

除非考题规定是大幅度对比的调子,否则稳妥一点的办法还是画统一的色调,例如“可乐、梨子、盘子”,可以画成类似上黄系列的调子,衬布色调也可以在这个系列中进行,在它们中间找出一些区别,在小范围的地方可以安排一点互补色对比——只是小范围,这样一来你怎么也不会“跑调”了。小面积的色彩可以“纯”一些,但大面积的色彩则要“熟”一些,这样,也会增强画面的统一。在写生当中,只要我们经常用眼睛整体地观察静物的色彩,就可以将自然界的色彩统一到你的画面上来。然而,在默画作业中,因为没有具体的观察物,就极有可能造成画面的不协调,原因是不少考生会将平时自己所喜欢的色彩一起放进画面,没有考虑它们之间是否协调。所以说在进行默画作业的过程中,要经常稍远距离看看你的画面,这对于及时发现色彩方面的问题是很有益的。



鲜艳黄色的对比下,使黑棕色的陶罐呈冷紫色了。



所有物体都统一在黄绿色之中,但处理不当容易混淆物体之间的色彩特征,导致画面的单一。



典型的冷调通常都是蓝绿色,但又有小面积的暖色加以点缀,例如暖水瓶下部的土红色和黄梨,这样会使画面取得赏心悦目的视觉效果

如果图中的花瓶还用红色系列,就不如换成蓝色更为动人。这样可以巧妙地运用暗部的反光来协调周围的红色



这是一幅紫色调的静物,要取得大面积的紫色鲜而稳定不太容易。画面采用了一深一浅的紫色作为基调,将桔黄色的水果衬托得鲜纯明亮,这就是我们常常提到的对比带来的效果。此画水果造型大小各异,搭配合理,虚实分明,有较强的体积感,对于水果篮的塑造和刻画,作者熟练的用笔甚至让我们隐约感到它是被油漆过的工艺品,质感强烈。另外,简练得体的笔触使半杯清水透出宁静而深沉的紫色,月季花的造型和颜色也很有特点。

