

高考色彩静物经典范本(1)

刘明光 编 著

美院教师推

荐

浙江人民美术出版社

用书

图书在版编目 (CIP) 数据

高考色彩静物临摹范本, 1/ 刘明光编, —杭州: 浙江人民美术出版社, 2009.7
 美术学院推荐用书
 ISBN 978-7-5340-2725-3

I. 高… II. 刘… 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 (2009) 第078378号

编 著: 刘明光
 作品提供: 杭州明画室

出 品 人: 夏天鹰
 责任编辑: 洪 奔
 版式设计: 刘 颖
 封面设计: 刘 颖
 责任校对: 黄 静
 责任印制: 陈柏荣

美院教师推荐用书——高考色彩静物经典范本 (1)

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

经 销 全国各地新华书店

网 址 <http://www.zjcb.com>

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 889×1194 1/8

印 张 5

数 0,001-3,000

版 次 2009年7月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2725-3

定 价 25.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

在

谈到艺术或者绘画时，很多青年朋友总是觉得很神秘：绘画是艺术家干的事，绘画太难了！然而，事实并非如此……在这里，我想给广大的考生朋友提两点建议：

一、不要因为你学画的目的不够明确而犹豫不决

爱因斯坦说过：“当这个世界不再能满足我们的愿望，当我们以自由人的身份对这个世界进行探索和观察的时候，我们就进入了艺术和科学的领域。”

爱因斯坦把艺术的起源归于人对外在世界的不足，归于人的自由者身份，归于人的探索和观察的本能。也许，这就是艺术的真谛，也是艺术家存在的本质。

但是，我们了解艺术、学习绘画的目的，就一定是成为一个艺术家吗？说到这里，我想告诉大家的是：无论你学画的原因是理想中的爱因斯坦式的，还是现实中为了应试的考生式的，都没有关系。社会需要各种各样的人才。你现在学画，以后可能会成为艺术家，也可能成为一个作家、教师或者商人——当然，一个具有艺术素养的商人或许会更具竞争力。

所以，绘画不是艺术家的特权。

事实上，我们现在学习的是一种绘画的技术和方法，一种为以后的艺术生涯或者其他的工作而准备的技能。不管你将来从事什么职业，现在最重要的就是把画画好，因为它对你的将来会有深远的帮助。

二、不要因为害怕失败而不去尝试新的方法

当你坚定了学习绘画的决心，值得注意的就是学习的方法。虽然许多考生都经历过漫长而艰苦的训练，但是仍然感觉进步缓慢。一旦失去了自信，往往也就失去了学习的兴趣，成功自然无从谈起。面对这样的情况，我们必须调整心态，寻找并借助一种新的绘画方法——那种全新的、快速出效果又相对容易上手的方法。相信学画的同行都有过类似的体会：当你尝试着使用一种新的方法，你的感觉就像是在经历一次新鲜而刺激的探险，如若探险获得了成功，你心中充满的就是快乐与兴奋。事实上，唯有当你体会到了这样的乐趣，你才能重新建立起对它的感情，所有的问题也才能得到解决。反之，如果你只知一味地因循守旧，由于害怕迷路而不愿寻找新的道路，那么，你只会越走越累，离终点也可能越来越远……

本书收录的作品均来自杭州的“明画室”。这个画室的许多学生刚刚起步，也大多害怕色彩的练习。但是，在毕业于中国美术学院的教师们的认真指导之下，经过了一套新的教学方法的训练，他们都在短短的时间内取得了明显的进步。所以我们说，合理的方法至关重要。

毫不犹豫地坚定你学画的信心，同时大胆地尝试合理的、新的绘画方法，我相信绘画就会是一件快乐的事情！

中国美术学院教授

■ 画面构图的处理

构图,也称布局,是指在画面上构成物体形象的过程。在色彩静物作画过程中,构图一般是指物象在画面中所处的位置和空间布局。构图一般可分为三角形构图、S形构图、对角线构图、交叉线构图等。三角形构图又有正三角和倒三角之分,前者构图比较稳定,后者追求动感。最近在美术高考试卷中,交叉线构图出现得较多,此类构图强调画面的形式感,富有张力。如图1:黄布与紫灰布呈交叉状,画面四个角的形状各不相同,避免了两个对角线形的单调感。画面主体物篮子处于两布的交叉处,自然地形成了视觉中心。向外延伸的衬布增加了画面的画外之意和张力。

图1 作者:周嘉

从形式来讲，构图可分为横构图和竖构图。在动手构图时，要用构图法中的取舍、删略、加强、减弱和移位等组织手段，构建一个生动有序的画面。如图2：花瓶往往比较高，插上花以后形体就更高了，因此较多时候考虑竖构图。该画面加强了对主体物花瓶的塑造，减弱了后面的水果及背景。同时，作者对几个水果的形、颜色、位置都进行了主观处理，增添了画面的生动感。左上方往后延伸的地面扩展了画面的空间。

图2 作者：周磊

考生平时应该有意地从俯视、平视及常规视角进行多角度的训练,这样才能更好地了解由视角变化所引起的桌面、背景之间构成线的分布。就空间而言,俯视可以更好地表现画面的空间感。如图3:该图是俯视感较强的构图形式,这种构图如果静物位置处理不当,很容易造成散乱的局面。较大的俯视角度下的静物互相之间会比较孤立,联系

图3 作者:刘明光

不够，所以加强各物体之间的联系，加强画面的整体性尤为重要。此画就选择了这样的俯视角度，桌面上的静物采用了“三角形”的构图框架，使画面的静物有机地统一在“三角形”中，加强了彼此间的联系，具有整体性。同时由于这个三角形框架是“倒立”的，给平稳的桌面增加了动感。物体摆放错落有致，使画面疏密相间，生动和谐。

构图要遵循上紧下松、左右平衡的原则。主体静物尽量不要放在画面的正中央，同时还要注意静物与静物之间、静物与衬布之间、衬布与衬布之间的疏密、大小及高矮的安排与控制，这是构成画面物体疏密节奏的关键。如图4：主体物水壶处于画面左上方，与剪刀、水果共处画面上方，使画面较紧凑。几把勺子、叉子自然散落下来，体现出不同衬布的质感，主次关系一目了然。

图4 作者：刘明光

图5 作者：刘明光

色彩静物背景的表现通常都用平面的表现形式，如能运用诸如墙角、窗户、地面等特殊物体，画面就能延伸出一个新的纵深空间，但需控制好主体与背景的虚实关系。如图5：画面增加了地面和地面上的小画架这个媒介，从而加强了画面的空间感，不完整的画架的出现增加了画面空间的真实性。从画面黑、白、灰上考虑，由于前面几大色块较浅，地面恰恰扮演了“黑”的角色，使画面体现出由前及后的层次感。

合理的构图是成功的前提，在平时训练的时候，我们可以从写生稿、书本、网络上及大师作品中积累一些优秀的构图，以便在考试时能从容应对。

■ 对象形态的处理

在色彩静物写生中，考生往往会忽视对形的要求。画面中不同或同种静物的形体都是需要区分的，只有这样对对象的表现才会生动。在起稿及以后深入的过程中，一定要注意各物体之间大小、长短、远近、粗细等比例关系。如图6：前面水果与后面水果的大小一目了然。衬布从近到远，产生了由大到小的透视变化。

图6 作者：刘明光

衬布的形也非常重要,有些同学花了很多时间、很多笔墨在衬布的褶皱上,但效果并不好。对衬布褶皱的塑造需要讲究疏密、主次关系,同时还要讲究表现方法。如图7,该作品的布纹用笔轻松、丰富又不拘小节,借鉴了中国画中的一些笔法。中间深色布上布纹相对较密,白布上布纹较疏,下垂部分则更趋于平涂,这种不同的布纹处理体现了画面的生动性和节奏感。

图7 作者 周磊

■ 光线的处理

在平时训练中，光源的设置往往会被我们忽视，其实光线的方向会直接影响到画面的效果。光线决定投影方向，同时也影响到画面的黑、白、灰的节奏关系。

根据不同角度，光线可以分为四分之三光、侧面光、正面光、逆光、顶光、顶侧光等，不同的光线营造出不同的画面气氛。图8是一幅逆光作业，图9是一幅顶光作业。逆光作业、顶光作业如果处理得当，表现出来的画面效果比较强烈。画面的亮部用色往往比较简单，投影及暗部的色彩相对较丰富，亮部和暗部的色彩对比产生了丰富而强烈的光感效果。

图8 作者：刘明光

图9 作者：刘媛媛

■ 色调的处理

在色彩静物画中，色调是最重要的因素之一。如果把画比作人，那么色调就是人物的性格。

1. 从色相上来看，可以分成红、绿、黄、紫、蓝、橙等色调。如图10就是一幅红色调作业。

2. 从明度上来看，可以分成高明调、中明调、低明调三种色调。不同明度的调子给人的感觉是不一样的。如图14就是一幅高明调作业。

3. 从冷暖上来看，可以分成暖灰色调、冷灰色调和中间色调。冷暖也许是色彩静物中最难表现却又最有魅力的部分，可以说没有冷暖关系就没有色彩。

图11为中性偏冷的色调。但中性的色调并不意味着画面中没有冷暖成分，只是画面整体表现出来的冷暖倾向不明显。

图12为冷色调，花、水果、玻璃杯的处理虽然有暖色的成分，让人感觉到的却是带有冷味的暖色物体，这就是主色调的力量。它能使所有物体处于它的笼罩之下。至于微妙的冷暖处理要在平时大量的练习中去把握。

图13为暖色调，热烈的黄色主导了画面的主色调，冷灰的桌面起到了很好的衬托作用，桌面上的黄色水果使黄布并不孤立，而深色的桌面用线又加强了黄色的力量，使画面效果更加强烈。

进行色调训练时可以采取同一构图的不同色调练习，这样可以加深对该构图的印象，也可以加强对不同色调的感受，如图15、图16、图17。

图10 作者：周磊

图11 作者：周磊

图12 作者：应瑞琪

图13 作者：应瑞琪

刘明光

图14 作者：刘明光

图15 作者：周群

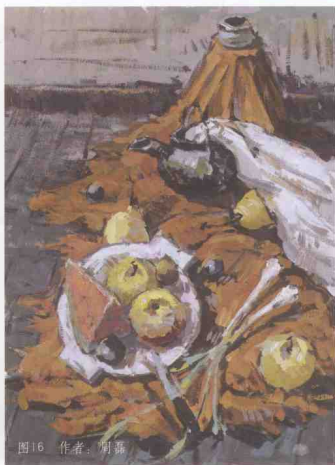

图16 作者：周群

图17 作者：周群

■ 色彩关系的处理

从明度上来讲，首先要确定画面大的黑、白、灰关系，画面最重的区域在哪里，其他地方怎么和它去呼应协调。其次是局部的黑、白、灰关系，如苹果的亮部、暗部、明暗交界线及投影，不同衬布上的投影颜色是不一样的。局部的明暗关系要服从画面大的明暗关系。如图18，深色的花瓶在暖灰调子中，要略灰亮一些，使其符合整体画面的色彩关系。从整体上看，深色处在画面中间，浅色为周边背景。浅色火锅、灰色花瓶、深色酒壶、亮色水果处于红灰色衬布中，其黑、白、灰关系处理得非常和谐，画面富有节奏感和韵味。

图18 作者：张伦

从色性（冷暖）上来讲，要注意区别画面中桌面、墙面及桌子下垂面之间的冷暖关系，如图19的背景对此都有所区分。同时要注意到各物体之间由于远近不同而造成的冷暖区别。其次要注意主体与背景的冷暖关系，每个物体的亮部和暗部的冷暖区别。冷暖是一种关系，单一的颜色很难说是暖色还是冷色。

图19 作者：于博

从纯度上来讲,纯度高的颜色往往比较显眼,给人靠前的感觉;纯度低的颜色比较灰,给人后退的感觉。有很多考生觉得画面不够明快,拼命加白色,结果导致画面有“粉”气。其实当画面灰的时候不一定是因为白色加得不够,很可能是因为画面该“纯”的地方纯度不够高。可以眯起眼睛看,看看哪里需要“纯”一点,哪里需要灰一点,这样才能控制住画面整体的关系,做到既强烈又耐看。如图20,中间的黄布明度与纯度都较高,旁边的色块相对比较灰,这里就是比较好地运用了纯度这一色彩关系。纯度高的区域是该画面的视觉中心。

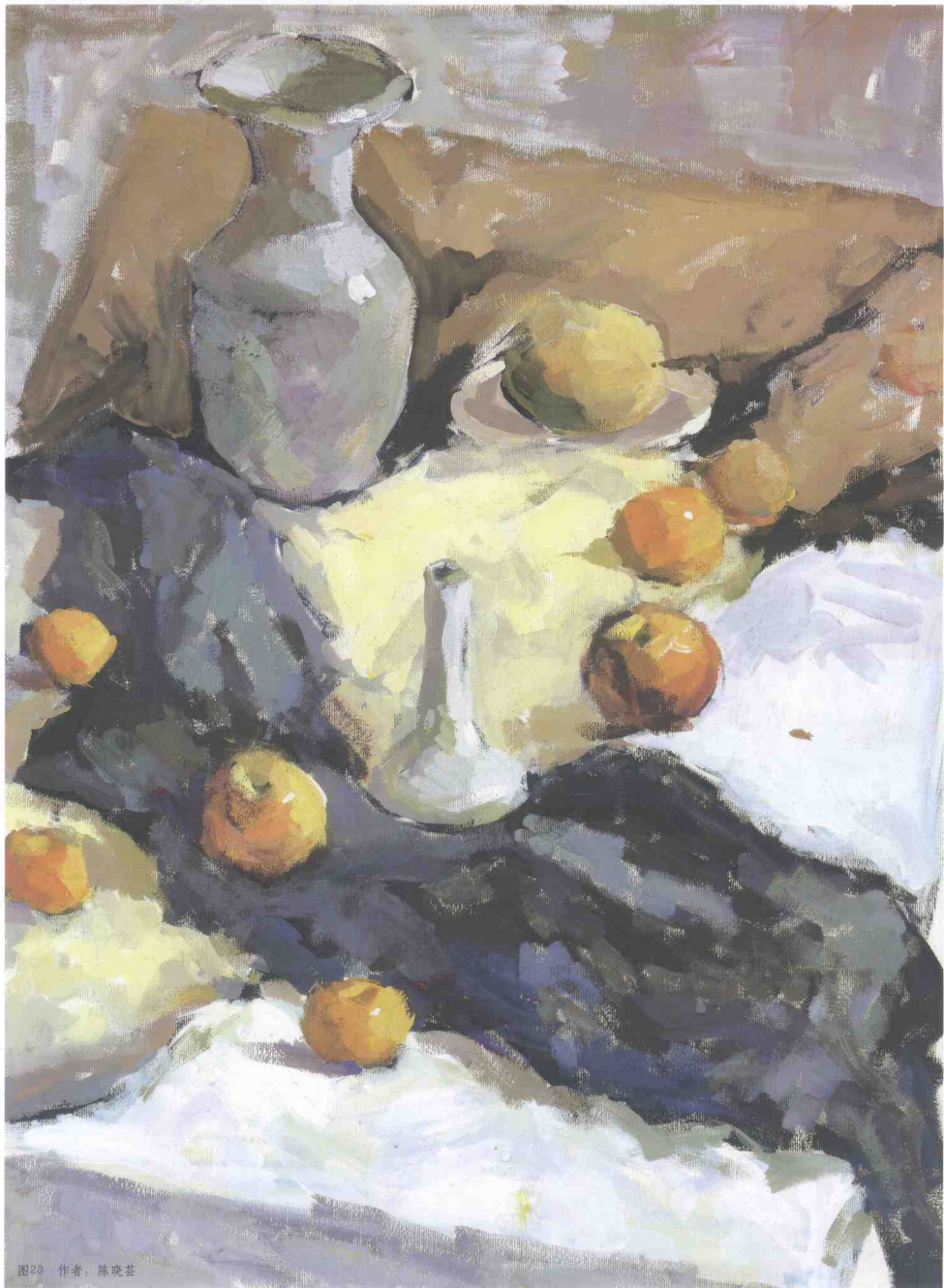

图20 作者:陈晓芸