

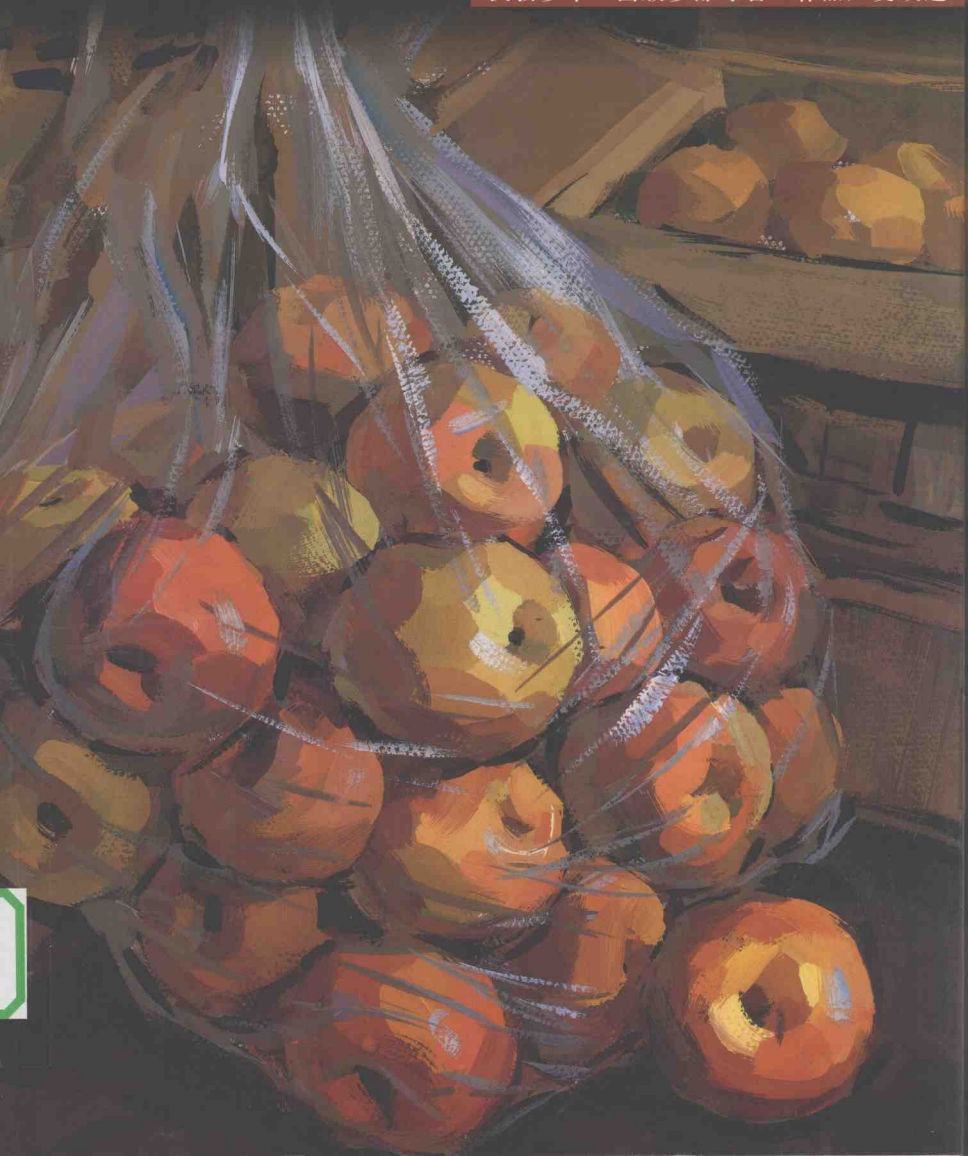
美术高考 名家 精品 范画

MEISHUGAOKAO MINGJIA JINGPINFANHUA SUNCHUENHENG SECUIJINGHUA

色彩静物

江西美术出版社 孙春成 编著

执教多年·出版多部专著·作品广受欢迎

责任编辑：王洪波

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

图书在版编目(CIP)数据

孙春成色彩静物/孙春成编著. —南昌：江西美术出版社，2008.10

(美术高考名家精品范画)

ISBN 978-7-80749-587-1

I. 孙... II. 孙... 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(2008)第148312号

美术高考名家精品范画·孙春成色彩静物

孙春成 著

江西美术出版社出版发行

地址：南昌市子安路66号江美大厦

网址：www.jxfinearts.com

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

邮编：330025 电话：6565509

经销：全国新华书店经销

印刷：深圳市森广源实业发展有限公司

2008年10月第1版

2008年10月第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：4

印数：1-5000

ISBN 978-7-80749-587-1

定价：24.00元

9 787807 495871 >

定价：24.00元

序

如今,越来越多的学生加入到美术考生中来,即使是在临近高考的高三阶段,仍有为数不少的学生转向美术科的专业训练,他们希望凭借着较为扎实的文化课功底,拿到美术的加试合格证,为自己争取到进入高等院校的机会。事实证明,这的确是一条通往高校的捷径,原本只有专科学校的文化分数,却有很大一部分同学通过选择美术专业而达到了重点本科的分数线。

在人才辈出、各显神通的高考大环境下,这是所有参加高考的考生和为大学输送人才的高级中学、广大教师,以及各大高校的一致愿望。那么如何能够在每年二、三月份的美术专业考试中榜上有名,则是我们必须攻下的课题,在相对较短的时间内掌握科学、有效的应试方法,在考试形式、内容都多样化的各类高校的招生考试中立于不败之地,是学生们高考阶段的最大目标。

我把多年来总结出的系统、详实的8个月攻坚战术介绍给广大学子,希望同学们都能拥有一片精彩的天空。

色彩、素描、速写以及创作,应该在每阶段、每天的课程安排上作合理的计划,样样练、天天练,做到每天有重点,每月有突破。

高考固然很难,毕竟我国的高考是以淘汰的选拔方式进行择优录取,可有竞争才有生命力。人生能有几回搏,既然选择了美术作为自己搏击高考的武器,我们首先就要有必胜的信心。自信并不能自大,应充分地了解自己的真实水平。在冲击高考的8个月内,哪怕你是从零学起,只要你不是色盲、色弱,只要你态度虔诚,目标明确,踏踏实实地从基础画起,你完全具备亲手铸造一把打开美术学院大门的金钥匙的本领,这就是自信和坚持的力量。

根据2009年的高考形式,在2个月的基础技法训练过后,为期4个月的分类教学计划要详实、详尽地落到实处。在这4个月内,我们要有针对性地解决色彩、素描、速写等各科的分类练习。对学生个体而言,此时更要确定好高考方向,根据高校最新的招生计划和历届的招生考题等参考依据,结合自身的能力水平和兴趣初步确定报考方向,从而科学有效地确定自己要训练的内容、方向,争取优势备考,少走弯路。如色彩科目的考试有静物写生、头像写生和静物默写以及静物重新组合写生等多种形式,如何在有限的时间内做到在考场上不失利、少失利,进行有针对性的训练是必须和必要的。我们不能样样通,样样松,对于接触美术时间较短的考生来说,要想在应试时顺利通过高考,那么在学好之前就应明确考试范围,确定自己的主攻方向。集中精力攻下理想学校的必考内容,加上自己的文化课优势,考上一所理想的美术类高校就是顺理成章的事。

针对高考中最为常见的静物品种详尽、细致地进行逐类训练,而在临近考试的2个月中,进行综合训练、模拟考试以及疑难考题的突击,能使考生充分感受实战氛围,调整应试心理和战术。要在考试前做好准备,自然、老练的应考作风也是我们必须训练的内容,决不能让自己因为经验的匮乏而输在起跑线上。

作者简介

孙春成

1999年以专业第一名的成绩考入天津美术学院

1999年为山东烟台果蔬加工技术国际研讨会设计会徽

2000年应邀为山东烟台果蔬加工技术国际研讨会设计吉祥物

2000年参与编辑《图案教学作品集》一书

2001年作品入选《高考作品点评》一书

2001年创办天津春成画室。长期从事美术高考的基础课教学与创作,并积累了一整套高考应试的经验和行之有效的教学方法。至今春成画室已有近千名学员升入中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、北京电影学院等重点艺术院校

2003年毕业于天津美术学院服装系,获学士学位

2005年攻读天津美术学院视觉传达专业硕士研究生学位

2006年水彩作品获得全国首届美术高考示范作品大赛一等奖

2007年出版《当代水彩画探索与研究》一书

2007年出版《精品范画·色彩》

2007年出版《高分秘码·色彩静物技法与临本》

2007年出版《高分秘码·速写技法与临本》

一、水粉静物精讲

一、作画思路—范画步骤—理论知识

色彩静物是美术高考的必考科目，主要有写生和默写两种考试形式，目的都是通过考生对色彩现象的描绘考察考生对色彩规律的理解，所以理论知识是非常重要的。作画思路同样非常重要（一幅画分几步来完成，每一步需要注意什么，高考水粉应该画成什么样，本书中都有详细讲解）。

色彩的三个基本属性：色相、明度、纯度。

色相即色彩的相貌，就是色彩的长相。色彩的基本色相有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种。

静物中苹果的色相是绿色

绿到紫的色相过渡

紫衬布的色相是紫色

紫到蓝的色相过渡

白衬布的色相是蓝色

蓝到绿的色相过渡

明度：即色彩的明暗程度。

黑色

白色

黑到白的明度变化

绿色

白色

绿色加白色的明度变化(明度提高的同时纯度降低)

绿色

淡黄

绿色加淡黄的明度变化(明度提高的同时纯度也提高)

纯度：即色彩的鲜艳程度。原色纯度最高

淡黄

中黄

色相相同的颜色相互调和不易减低纯度

淡黄

绿色

色相临近的颜色相互调和纯度差距较小

淡黄

紫色

色相差较大的颜色相互调和易降低纯度

淡黄

灰色

一块颜色和比它灰的颜色相互调和将降低本身的纯度

颜色的冷暖：颜色除了有明暗、纯灰变化还有冷暖区别，一般靠近红的颜色偏暖叫暖色，靠近蓝色偏冷叫冷色。黄绿属中间色，比红色冷，比蓝色暖。

冷暖是相对的不是绝对的，暖色里也有冷暖之别，橘红最暖，跟橘红相比大红偏冷，跟玫瑰红相比大红偏暖。

橘红 大红 暗红 玫瑰红

暖 冷 暖 冷

每两块颜色之间相互比较都有冷暖区别。

水果示范过程：步骤图——调色过程

步骤一 用单色起稿，画出物体基本的大小、方圆、明暗和前后关系

实物照片

二、观察方法

首先,就是用比较的方法整体观察。具体就是区别画面所有物体的亮面、灰面和暗面,包括每个面内部的小体面的色彩和造型的区别。简单地说就是区别完了就画完了。为什么要画区别呢?客观世界的规律就是万事万物都是有区别的,区别找到了也就客观真实了,考试要求也就达到了。

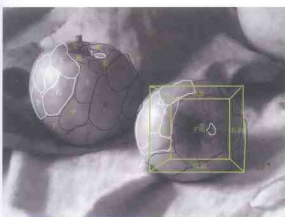
图1 (以写实的表现手法)完成稿

图2 观察实物

图3 对体积的理解

苹果A

苹果B

暗面各部位颜色的比较

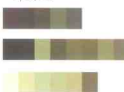
灰面各部位颜色的比较

亮面各部位颜色的比较

苹果A

苹果B

暗面各部位颜色的比较

灰面各部位颜色的比较

亮面各部位颜色的比较

对体积的理解要有方向感

例如:苹果可以理解成不规则的六面体,六个面分别是:顶面、底面、左面、右面、前面、后面。每个面还有基本的上、下、左、右四个方向。

具体理解:苹果A,它的亮面在左边应该有五个基本方位,上、下、左、右、中。中间面应该最亮。它的灰面比较复杂,有三个部分组成,分别是顶面、正面、底面。顶面还有前、后、左、右四个方向。它的暗面在右边,注意是在正面的右后方。

通过观察发现:A 当左侧未光时,苹果的右侧是暗面,左侧是亮面,中间是灰面,投影在苹果的右侧。

B 光照强烈时,亮、灰、暗三个面明度对比比较强烈,但每个面的局部明度对比相对较弱。如图2色阶所示苹果的左右对比比较强,上下对比较弱。

C 在色彩关系上,苹果的固有色主要集中在灰面的部分,色彩的明度处于中间色,但纯度相对较高。亮面受光照影响明度较高,明度提高的同时纯度降低了,所以纯度要比灰面低,暗部色彩明度较低,纯度也较低。如图1完成稿右侧色阶所示灰面的色彩纯度最高。

D 在冷暖关系上,亮面较冷,暗面较暖,灰面略暖于亮面略冷于暗面。每一个面里的每个小面之间都有不同的冷暖区别。另外,在具体表现时除了注意以上四点之外,还要注意用笔要有方向感,可以根据苹果每个局部的空间位置确定用笔的方向(如图3所示)。

步骤二 通过整体观察比较,区别物体暗部之间的色彩变化

(A 衬布是一块紫灰色的衬布,调色时以紫色为主,可以加土红色,白色来调出暖紫色和灰紫色。

B 苹果以绿色为主,调暗部可以用比固有色明度低的深绿色,可以加橘黄调和出明度、冷暖不同的灰绿色。

C 白衬布在紫色布的衬托下色彩呈冷灰色,调色时以蓝紫色为主再加不等量的黄色调和出不同明度和冷暖的灰色。用来表现暗部色彩的差别,从而达到暗部色彩的整体统一。)

步骤三 区别画面物体亮部之间的色彩关系，亮部的色相要明确，明度要高，和暗部的色彩要形成足够的对比，给画面的表现留有余地（调色以同类色和临近色调和为主，调和的特点是不容易使颜色变质，颜色相近但有变化。再加白色调和形成不同明度的同类色用来表现丰富的衬布）

A 紫衬布亮部色彩以红紫、紫色、蓝紫、白色为主。

B 苹果亮部色彩以绿、黄绿、蛋黄、白色为主。

C 白衬布亮部以少量的蓝、蓝紫和大量的白色为主。

三、表现方法

规律是不变的，表现方法是多样的，本书主要以比较适合高考考场的块面表现形式为主，好学而且实用，学会了考场上一定能拿高分。表现方法就是手头功夫，主要就是调色和用色两个部分，调色时要通过色彩的三个属性来确定一块颜色。首先确定色相，其次是明度，然后是纯度。例如：步骤二苹果的暗部颜色，色相是绿色，明度是偏低的，纯度也是偏低的，所以苹果暗部色彩应该是一块明度低的灰绿色。色相和明度确定了，再加橘黄色降低绿的纯度。苹果的亮部颜色是明度高、纯度也高的黄绿色，和苹果相比紫衬布的颜色应该是明度偏低纯度偏低的紫灰色，和苹果、紫衬布相比，白衬布的颜色应该是明度最高纯度最低的一块冷灰色。用色是最关键的一个环节，无论前面工作做得多好，颜色调得多么漂亮，如果没有放到合适的位置，那么画面同样可能出现“花”、“脏”等情况，漂亮颜色也就不漂亮了。原则上说色彩本身只有纯、灰之分而没有脏、洁之别的。平时说颜色画得脏主要是颜色没放到形体上合适的位置，形色结合得不好，使颜色之间的对比形成了错觉。本书将通过对比苹果的讲解让同学们更加深入具体地理解“形色结合”，希望大家对水粉静物的理解和表现都能有所提高，在高考中取得理想成绩。

步骤四 丰富物体的灰面，加强体积感（灰面的色彩明度都处于中间色，纯度相对较低，多以固有色为主，所以白色要适量。冷暖变化微妙，调色时难度较大，需要大量的调色技巧和绘画经验。初学者切忌心烦气躁，只要耐心调和认真比较都能画好）

步骤五 加强物体的体积、空间和质感（进一步区别物体之间亮面、灰面、暗面的造型和颜色，使画面体积感强，质感表现准确，空间层次清晰，色彩自然生动、丰富统一）

衬布的暗部形象

完成稿

四、关于衬布的画法

衬布主要是通过左右、前后、上下褶皱之间造型和色彩的区别来表现空间感、体积感和光感。衬布的面积大概占画面总面积的三分之二。同时衬布又起着衬托主体物的作用，所以画好衬布十分重要，是一幅水粉静物画成败的关键。画衬布是初学者学习中的难点，但是要想画好也不难，学习是要讲究方法的，关键注意以下两点。

1. 衬布褶皱的暗部与暗部之间的造型和颜色要有区别，通过明度、纯度、冷暖进行具体比较。

2. 衬布褶皱的亮部与亮部之间的造型和颜色要有区别，通过明度、纯度、冷暖进行具体比较。

一般情况下，衬布的基本规律是：前实后虚，前亮后暗，前纯后灰；前面的衬布褶皱明暗、冷暖对比为强烈，后面的减弱对比。

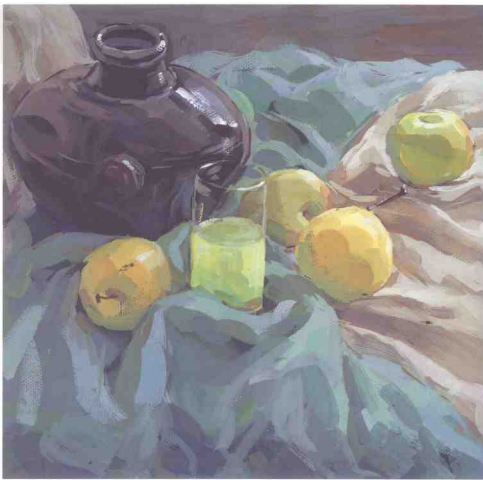
五、水粉习作

改优

这是一幅冷色调的静物，以水果为主，深色罐和两块衬布。角度是逆光。

改前存在的问题：

1. 造型上大的比例还可以，但局部的形体表现不够准确。2. 色彩上大的色彩感觉还可以，固有色都找到了，但色彩的冷暖关系混乱，颜色和形体结合得不够准确。导致画面花乱。3. 在主次关系上，深色罐表现不够深入，质感表现不充分，苹果之间的主次关系也有待明确。4. 根据画面需要，衬布要起到很好的衬托作用，衬布本身要注意造型和褶皱所处的空间位置。

作者：李芸芸（山西浑源一中） 改 后

改 前

1. 黄色的梨子处于背光处，要画得相对虚一些，但要明确“虚”的概念，“虚”就是对比关系减弱，但形体关系还要明确。

2. 处于最远处的苹果，要表现它的空间，首先要交代清楚明暗关系，远处的物体亮面的面积小，暗面的面积大，这样才符合人们的视觉规律。

3. 处于画面中心的水果，应该表现充分，亮面、灰面、暗面的位置和颜色要准确。

4. 衬布要注意造型和颜色，造型上画面要平调，衬布的亮面暗部都有各自的形体，“形”是有空间关系的，一般来说，在衬布的前面和后面不会出现一样的形体，布体是势必影响空间关系。

5. 在色和上深色罐占冷色背景的衬托下略显暖灰色，造型上罐子口要仔细刻画，这样才能使罐子显得深入、完整，起到主体的作用。另外，亮光的虚实和用色要很好地表现质感。

6. 白衬布的亮部和暗部都要注意色彩倾向，暗部偏暖，亮部偏冷，色彩得不到明确就会使画面显得“脏”，亮部和暗部冷暖不明确就会使画面显得“灰”。

二、水粉静物分类画法

《花卉》步骤

花卉写生需要了解花的生长规律和花种的特征，这样才有利于在表现时主观地、有情感地去捕捉它的生动性。

一、起稿。注意每朵花的形态特性和花与花的空间关系，为了构图需要，可以对花的数量和位置进行主观处理。

二、铺暗部色彩。花的暗部色彩要大胆，用笔要轻松，调色时水分可以多一些。

三、铺亮部色彩。注意花与果的纯度对比、主次关系。

四、深入调整。注意要随着花的结构用笔，准确表现花的特征。花与花之间的虚实要明确，用色要大胆，表现绿叶时注意绿叶的倾向色，一般偏蓝绿或黄绿，很少有纯绿的色彩。

一、起稿。主体物造型要准确，对布的组织要有取舍，根据画面需要，起到较好的衬托主体物的作用。

三、深入塑造。深色花瓶在黄衬布的衬托下呈紫色倾向，注意对比关系。

《有水果的静物》步骤

静物内容出现两个瓶子、两个杯子，这样的考题在近两年高考考题中经常出现。重点考查学生对画面整体关系的把握，这就需要考生有较扎实的基本功和正确的理论知识。

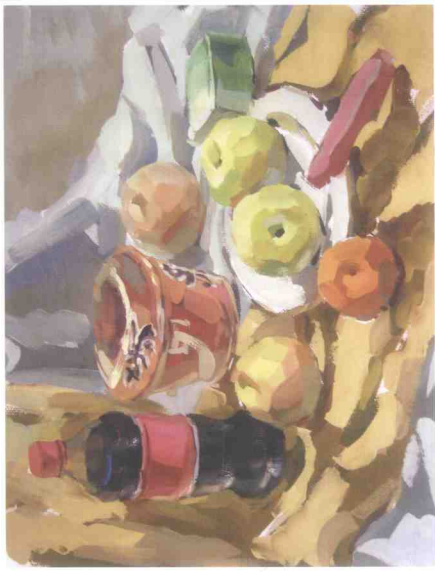
二、铺暖部色彩。用笔要概括，用色要大胆。

四、整体调整。把握画面整体色调，做到主次分明，冷暖明确，色彩层次清晰，画面效果响亮明快。

一、起稿。在考试中最少移动物体的位置，来达到一个好的构图效果，动得多了，难度也就大了。

三、深入物体自身关系，注意保持色彩整体的和谐。

《可乐与桶装面》步骤

这是一组随意散放的静物，在高考中常会出现，需要考生在构图上作调整，使画面生动有序。

二、铺暗部色彩。注意画面少量红色的色彩，处理时可倾向于红紫色。这样可以和大面积的黄衬布的颜色形成对比。

四、深入表现物体的质感。注意可乐瓶的厚感和亮光的表现，既要突出主体物，又要突出质感。桶表面的表现要概括，同时注重色彩的冷暖对比。

逆光静物一般要考是光的强弱，离光源近的光感强，反之则弱，所以这组静物是远处的亮，近处暗。

一、起稿。注意苹果、橘子、鸭梨的造型特征，特征找对了，也就更形象具体了。

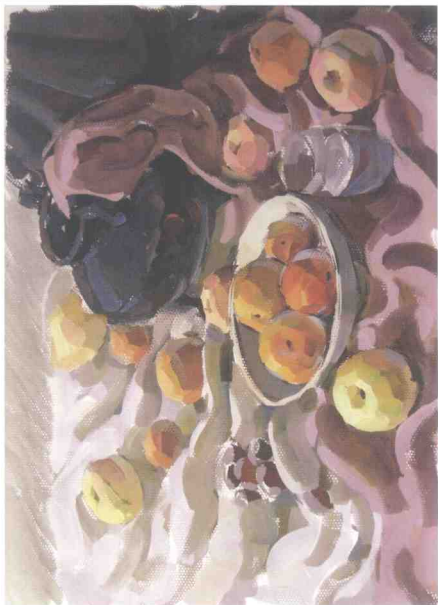

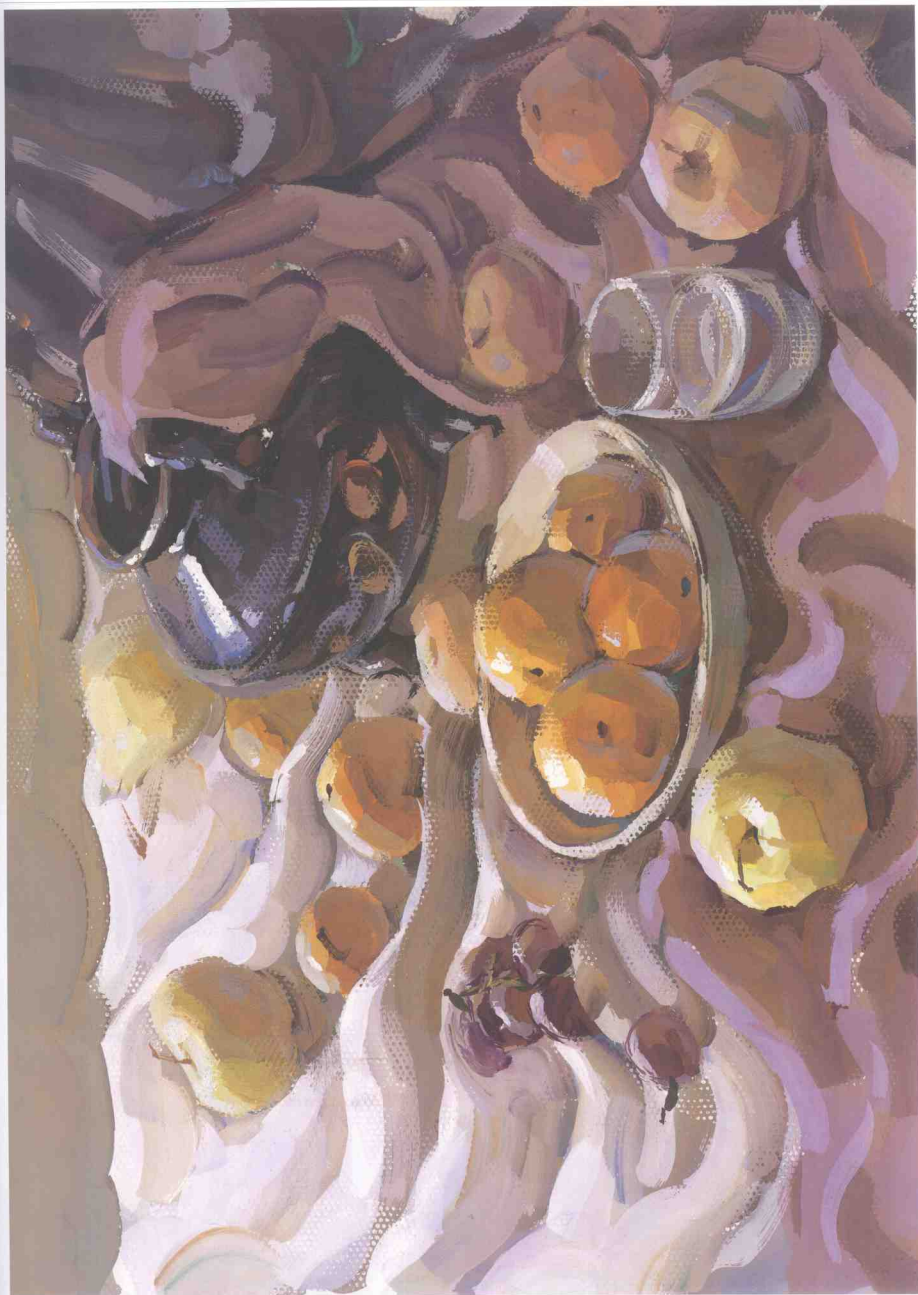
二、画暗部色彩。暗部色彩要重一些、暖一些，同时注意不同暖色色的空间关系和位置。

四、深入塑造单个物体。

三、深入亮部色彩。注意在比较中体现物体亮部色彩相对准确的关系。

五、整体调整。加强光源色和环境色的表现，充分体现自然光、逆光的画面效果。

《逆光面包与葡萄》步骤

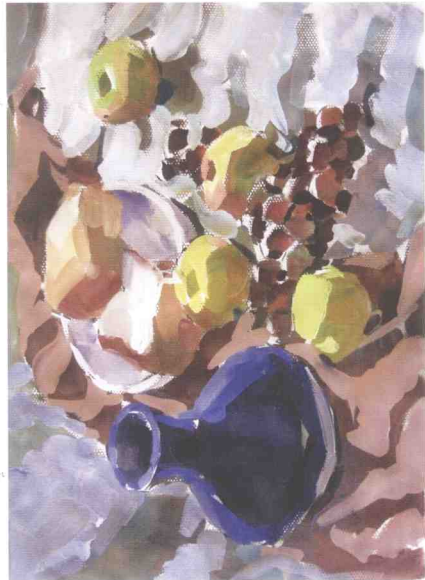
这是一组在高考中常见的静物，面包、水果、葡萄在考题中出现的频率比较高，所以在备考阶段应重点练习。

一、起稿。逆光静物暗部面积一般较大，亮部面积一般较小。

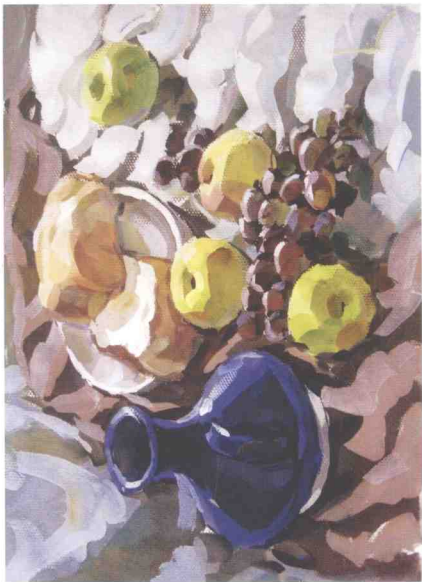

二、铺暗部颜色。用笔要大胆、概括。注意衬布的冷暖对比。一般灰衬布在暖衬布的衬托下会显得冷一些。

三、铺亮部颜色。注意主体物用笔要严谨，衬布用笔可以放松些，这样画面将显得张弛有度。

四、进一步深入。注意葡萄的色彩是整体中有变化，大面积的紫红色里透着小面积的黄绿色，要描画出来，如此才能表现出葡萄的自然、生动。

五、整体调整。加强光感效果，进一步体现前后关系，达到明快、响亮的画面效果。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com