

JING PIN LIN MO ★ DA FAN BEN XI LIE

大范本系列

编 著 / 闫 新

精品临摹 基础色彩静物

体现
美术
学院
校教
学理
念
接轨
入学
考试
评分
标准

浙江人民美术出版社

闫新

中央美术学院油画专业毕业，获学士学位
安徽省青年美术家协会会员，现任阜阳市美术高考教育中心校长
主要成果：
2001年参加安徽省高校美展，作品《同学》获优秀奖
2003年作品《思姬》参加毛泽东诞辰110周年美展，获一等奖
2006年作品《风景线》参加中央美术学院校展
2007年作品《青雪伏峦》参加中央美术学院校展，获奖并被留校
2008年作品《皖南小镇》参加全国十大美院在苏州周庄举行的

油画小品展

作品入编：

《色彩大范本》（浙江人民美术出版社）
《有名家点评的色彩大范本》（浙江人民美术出版社）
《有名家点评的素描大范本》（浙江人民美术出版社）
《我把绝招告诉你》（中央美术学院出版社）
《美术高考色彩精品集》（合肥工业大学出版社）

安徽省阜阳市美术高考教育中心，成立于1998年是一所经教育主管部门正式批准成立的高考美术培训学校，以富有特色的、先进的办学模式走在了全国高考美术培训的前沿。办学十年来，已为全国各大美术学院输送了3000多名优秀新生，其中八大美院有100余人。网址：www.fymjzx.com

图书在版编目(CIP)数据

精品临摹. 基础色彩静物 / 闫新编著. —杭州：浙江人民美术出版社，2009.1

(大范本系列)

ISBN 978-7-5340-2551-8

I. 精... II. 闫... 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. J

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第168964号

出品人：奚天鹰

编著：闫新

责任编辑：江健文

装帧设计：见闻

江南

责任印制：陈柏荣

大范本系列丛书策划：江健文 周刚

精品临摹 基础色彩静物

出版发行 浙江人民美术出版社

地址 杭州市体育场路347号

网址 <http://mss.zjcb.com>

经销 全国各地新华书店

制版 杭州东印制版有限公司

印刷 杭州下城教育印刷有限公司

版次 2009年1月第1版·第1次印刷

开本 889×1194 1/8

印张 6.5

印数 0,001—4,000

书号 ISBN 978-7-5340-2551-8

定价 36.00元

如发现印刷装订质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

大范本系列精品临摹 基础色彩静物

编 著 / 闫 新

浙江人民美术出版社

A 你准备好了吗?

改革开放三十年,我们的国家取得了很大的进步,在此期间,时代也成就了许多优秀的人才,在改革开放的今后三十年中,你是否也能站在新一代优秀分子之中,这全在于你的抉择,全在于你是否能赢得成功做好了应有的准备。

我们所处的时代是一个快速变迁和信员挑战的时代,在这个时代中我们能作怎样的担当,成就怎样的事业,我们是否为实现我们的理想做好了准备,或者正在积极地做着准备。我们怎样选择,我们怎样决定,我们怎样开始,这些都是我们必须面对的问题。

那些已经抉择了自己的路,并坚实地脚踏着自己选择的路走来的,当他们谈起当年自己的选择,总有许多感慨,许多刻骨铭心的记忆。思考与总结自己的历程,会有许多值得总结的经验,很多事情在当时来看似乎十分重要,但现在看来似乎就不太重要了,很多当初觉得是过不去的坎,现在看来,已经不是什么坎了。现在回想起来,问题不是在于这个事与这个坎,而是常常在于我们对这些事情的看法、判断与态度。

其实人一生下来,其脚下就已延伸开了一条长长的路,这条路又注定不平坦,如果你要想有所追求,那就更不可能一帆风顺了。相信一帆风顺也不是我们所企求、所向往的人生境界。尼采说:“如果你低估一个水手的能力,那么,就祝他一帆风顺吧!”这并不是说,我们不去追求平坦的人生路,而是因为这平坦的人生路太少,同时那样的路,太缺少挑战,挫折与艰辛。我们的生命是需要经过磨难,才能展现出它那耀眼的光芒的。既然如此,我们又何必在乎一事一败呢?我们又为什么不以积极的、坚定的心态去面对这一事一败呢?我们何不充满自信地走去自己的路呢?拥有积极的、坚定的心态,独立而自信,这些是我们锻炼自己,成就自己所要做的必要准备。

一、美术学院需要什么样的学生。

一位有志于艺术创作、有志于成才的艺术学子,除了必须具备艺术院校招考应有的艺术造型基础、色彩表现基础和文化基础之外,还必须具有良好的心态、较强的自信心、独立的思考能力和积极的行动意识。

心态

积极向上的心态,是成就自己的必要条件,如果我们以积极的心态投入高考,我们就会很自然地抛开一些负面的情绪,精力旺盛且一丝不苟地走向我们的目标。每一个人在任何时候,只要你预想实现一个目标,你就必然会遭遇许多问题和困难,如果我们不能正确、积极地调整我们的心态,面对和解决这些困难,那么我们的心中就必然会滋生出恐惧、焦虑的不良情绪,而使自己处在一种混乱、沮丧的工作状态中。这种情绪对我们的行动会造成完全可以想象的不利影响。人的思想情绪是可以由自己调节和支配的,在一种积极、良好的心态支配下,选择的目标与方法也会是积极与良好的,而这种选择,很可能意味着我们选择了我们未来的命运。

一个心态积极向上的考生,在他的眼里,甚至挫折也意味着机会,他还会把这种积极、健康的情绪带到自己的作品之中,使评卷的老师们也能从他的应考作品中感受到一种阳光的充满朝气的艺术感染力。事实上,真正能够成就我们事业的精神力量就在我们自己的身上,就来自于我们内心真正的、积极的、想成就自我的良好心态。

思考

我们讲思考,主要有两个方面,一是要勤于思考、善于思考,二是要独立思考。思考是一个人不断前进的动力,思考是我们寻求智慧的开始。

就像我们在砍柴时要抽出时间来磨快自己的斧子一样,勤于思考就等于是常常磨斧子,一味地苦干,不讲求方法和效率是不行的。有时候一味的蛮干不但不能解决问题,甚至可能将事情办得更糟,例如我们在画面时没有及时发现和解决画面中出现的问题,只是认为多画就好,久而久之这种问题就变成了绘画中的一种不良习惯,这样不但耽误了我们的时间而且改正起来也很不容易。

具有独立思考能力的人,能够通过自己的思考,逐步建立起一个比较系统的思想体系,这是实现自己理想的最有力的保证。相反,如果缺乏独立思考能力,那么便不可能具有独立的人格,其生命必然缺乏根基,其内心自然是空虚的,这样我们又怎样能够创作出好的作品来呢?每一个人的天性中都蕴藏着与生俱来的创造力,而对于从事艺术创作的人而言,这种创造力更是万不可缺少的一种能力。这种能力从哪里来?正是来自于独立思考,独立思考者能迸出创造的火花,我们唯有通过独立思考,体悟、挖掘和展现艺术的真谛,才能使我们真正超越平凡,获得成功。

理想首先是想出来的,只有那些敢想和善于想的人,才能最终实现自己的目标。敢想说明我们敢于面对问题,并积极地思考,寻求正确的方法,使问题迎刃而解。思考的要求是多方面的。

自信

自信对于一名好上进的青年学子来说是十分重要的。自信就是相信自己,正面地、积极地肯定自己。自信是一种心态,它直接反映出你对学习、生活的态度。长期坚持自己的积极的人生态度,会形成属于你的一种品质。缺乏自信的人,往往会使这种不相信、不信任自己的心态,逐渐发展成一种自己真的不行的心理暗示,这必将阻碍自己走向成功之路。

既然你已经选择了美术这门学业,那么就说明你是热爱这门学业和具备学习美术的能力的,你是愿意踏上这条充满艰辛的艺术之路的。为了实现在你心中的目标与梦想,你就必须时时地、明确地告诉自己:“我能行。”当一个个小目标因为你的自信和努力而得以实现时,你的自信心也会愈益增强。

在成长过程中,挫折和失败一定会常常伴随着我们。如果你想要实现自己的目标和梦想,那你切记,千万不要因为路途中的挫折和失败而怀疑自己,更不可以因此而一蹶不振,失去自信毁了自己。自信的人从来都是勇敢和坚定的,只有这样的人才能实现自己的梦想。

行动

如果我们想获得成功,如果我们想实现我们的目标和梦想,除了拥有自信,学会独立思考外,我们还必须将我们的理想付诸行动。只有通过行动我们才能最终达到目标,只有在行动中我们才能充分开发自己的潜能。

如果有这样一位画家,他有很崇高的理想,也有很远大的抱负,他常常有一个又一个创作构想,可他一直没有将它们画出来,他常常抱怨画画是一项情感的工作,它需要有激情,更需要有灵感,只有有了激情和灵感,他才会提起精神来画画。可是,他

的灵感却总是没有来。当然，画画确实需要有灵感来激发自己的创造力，然而，积极行动的画家应该是先给自己确定明确的阶段性的行动目标，然后他必须如期实现这种目标，因此，他无论如何也不会等到有了灵感才去画画。他应当用自己的激情推动自己开始画画。当真进入到了创作状态之后，他的思想才能充分发挥作用。如果我们确立了自己的目标，那么我们唯一需要的就是马上行动，任何依赖、等待都可能使我们一事无成。

二、我们如何报考。

我们立志要成为一位艺术家、艺术设计家，我们心存高远的志向当然是十分重要的，但是，就应考而言，我们还必须对自己，对所报考的学校、专业、系科作理性的分析，否则就可能会导致我们应考的失败，在我们的内心留下永久的遗憾。一个人才能的大小，首先取决于自身知识的多少，深浅和完善程度，才能是知识的产物，是知识的结晶，知识是才能的元素和细胞。报考艺术院校也毫不例外地以我们所获得的各种必备的知识为基础。

我们要学会了解我们自己，尤其是在高考报名和各类竞争和选择中，更是应该学会了解自身、实事求是、稳扎稳打、量力而行。我们只有学会了了解自己，了解我们周围的世界，未来的钥匙才有可能掌握在我们自己的手里。

在报考艺术院校时，我们应该明确我们喜欢的专业是什么，这些专业分别设立在哪些院校，它们的要求是什么，我的能力行吗，如果不行，我们再选择我们比较喜欢的专业和学校，如果还不行，我们就只好选择我们不甚喜欢的专业和学校了。但是对这种为升学而选择的报考，我们也要做好心里准备，选择了一个我们不喜欢的专业和学校，如果解决不好心理问题很可能会使我们的学习由主动变为被动，而且，因为这个我们不喜欢的专业有可能变成我们今后一生的工作，这也将给自己造成一生的遗憾。

在专业与学校的选择上，我认为首先应该选择学校，而后选择专业，在专业的选择上要调整好我们的心态，不可过分追求完美，非某某专业不可，否则我就不报考，考上也去不上学。不少同学就是因为坚持要报考某一个专业、某一个学校，扔掉了一些原本我们可以拥有的东西，事实上，无论是人生，还是考大学，没有人能够拥有完美，当我们接受的现实不完美时，我们才能够真正接受现实，从而才能积极地面对现实。

从某种意义上讲，一个谨小慎微的追求完美的人，是一个可怜的人，这说明他还是没有足够的积极、乐观与自信，这样他也有可能无法体会有所追求，有所希望的感受。学校、专业的选择，仅仅是我们人生和事业选择的开始，当然，如果我们在选择之初，就选择了我们自己所喜欢的大学、喜欢的专业，那当然很好；如果我们在选择之初没有选择到我们甚为满意的专业，那也实在不是什么大问题，因为，我们还有机会选择，这种对于未来选择的期待，又会变成我们学习的动力，并带给我们那种美妙的有所希望的感受。

只要我们的人生志向明确，专业目标明确，即使我们依据目前的能力，只选择了一个对我们来说不甚理想的学校与专业，这都不会对我们的未来造成不可弥补的损失，因为，成功是需要我们战胜一个又一个“障碍”的。我们要将我们目前的选择，看成是我们为了到达成功目标的绕道而行，这并不是我们放弃了对成功的追求，而是我们越过了一个阻碍成功的障碍。

中国美术学院教授 周刚

B 简述 / 对色彩关系的认识

从历年的色彩静物考试高分试卷作品来看,获得高分的关键是,首先要有一个好的画面效果吸引阅卷老师的眼球,所谓好的画面效果就是要整体,而整体是从构图、造型、色彩关系、空间关系、质感以及技法的表现等几个方面去把握的。色彩画面的整体最关键的是色彩关系上的整体。目前市场上关于色彩静物教学的书籍很多,大部分书籍都分别对色彩理论给予了描述,这里就不再为之赘述了,本书的主旨是针对初学者在色彩关系学习方面的困惑给予再认识,以供广大考生参考。

大多数初学者都会有这样一个误区,认为色彩静物写生画得越像越好,导致过于描摹对象的颜色,结果每个物体画得都很孤立,无法形成一个整体的画面。而实际意义上的写实色彩,是以自然光色现象为主线,是光源色、固有色和环境色综合现象的真实纪录,带有较强的形体和空间的客观性,加以虚实和色彩调和的处理。我们可以看出图3真实地记录了图1,色彩关系显得很和谐,而不仅是图1实物照片的再现。

所谓色彩关系是指色彩的总体色调和色彩之间的明暗关系、冷暖关系、纯度关系以及色彩之间的各种对比协调关系,还有各种色彩因素之间的相互制约关系,内容很多,但基本的方面还是色调、明度、色相、纯度、冷暖等几个要素的关系,下面就从这几个要素来帮助我们认识正确的色彩关系。

一、色调的整体性

色调是画面的色彩基调,是画面色彩的倾向,是对表达总体色彩关系所提出的要求,是指画面总的色彩感觉,即大的色彩效果。色调问题往往是色彩教学中最重要的一环,也是一张优秀试卷的基本要求。衬布在色彩写生过程中扮演着举足轻重的角色,冷暖色调的形成很重要的因素来源于它。一般来说,在冷色调画面中,衬布基本上都是以冷色为主,而在暖色调的画面中,衬布则以暖色为主。从实物图(图1)可以看出,黄色衬布和红褐色衬布以及几个暖色水果确定为纯度较高的暖色调,那么蓝色衬布和远处的绿色水果就要处理成相对偏暖的蓝色和绿色,这样红褐色的衬布和盘子里的水果会变得更暖,这也就是理论意义上的暖的更暖,由此达到对比的和谐统一。

二、明度的整体性

明度关系,即是素描里的黑、白、灰关系。如图3变成了黑白稿图2,可以看出这11个实物最亮的是1,其次是2,依次到最深的11。这样才会有明度的对比依次变化的动感韵律。即使出现同一明度的物体,由于在不同空间的位置,根据画面的需要,也要处理好明度上的差别。从这个意义上讲,目前太多的学画者为了应付考试只画素描头像却忽视了对素描静物的学习和训练,导致在学习色彩静物过程中进步很慢,考试不能拿到高分。所以对明度上的整体性把握是把握色彩关系整体的关键。

三、色相的整体性

从开始认识色彩开始,只要不是色盲或色弱者都能区别出什么是红,什么是绿等,一般情况下色彩考试或者平时训练中的色彩静物,都会出现不同色彩倾向性的物体,我们会很容易将色彩分辨出来,但是如果出现同一色彩倾向性的物体,则应把它们用色相区别出来,那个冷一点、哪个暖一点或者哪个纯度高一点、哪个纯度低一点都要有所区别。如图1出现几个红色的苹果、两个黄色的橘子和几个白色的物体等,在作画过程中,应根据色彩空间的位置需要,依次区别出它们在色相上的细微差别。作为初学者往往会孤立地抄袭对象的颜色,因此我们要很好地认识与掌握色相的整体性。

四、纯度的整体性

从纯度上讲可分为高纯度调、中间色调和灰色调。图1为一组较高纯度的静物组合,那么所有的物体和衬布几乎同时提高了它们的纯度,而作为纯度对比又像明度关系的整体一样,会有依次的高到低的变化(如图3),根据空间关系和虚实关系的需要,把盘中的水果纯度提高,而把画面纯度较高的红橙色苹果和绿色苹果纯度分别降低,那么它们的纯度会依次出现从高到低(从1-7)的变化。

五、冷暖的整体性

在冷暖、色相、明度、纯度等几种要素中,除明度外冷暖最为重要,因为冷暖概念刚刚建立在初学者的心目中,而冷暖问题本身是写生色彩的精华,它可以表现出最细微的色彩变化。作为冷暖整体的关键是色调把握,如图3是暖色调的一组静物,所有的物体和衬布都相对偏暖,其次后面的绿色苹果已处理为纯度较低的暖绿色苹果,如果把它改为原色或变成冷绿(翠绿)色,就会与画面格格不入。根据色彩的冷暖变化规律,物体的受光面如果偏冷,则暗部偏暖;近处如果偏暖,则远处偏冷。我们从图中不难看出前面

的水果相对后面的水果要偏暖,从前面的桌面衬布到后面的桌面衬布,依次是从暖到冷的变化。

综上所述,色彩关系的整体性可以用一句话来概括,即根据画面的需要和对色调的总体把握,在物体倾向性不变的情况下,可以改变它的明度、纯度和冷暖,以达到色彩关系的和谐与整体。

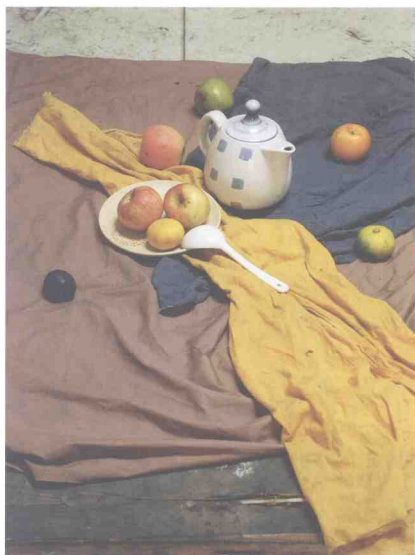

图 1

图 2

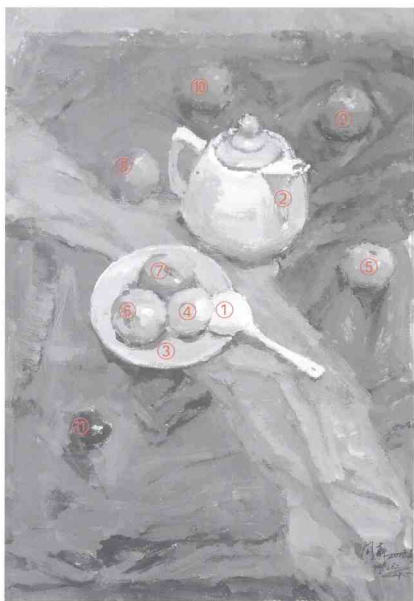
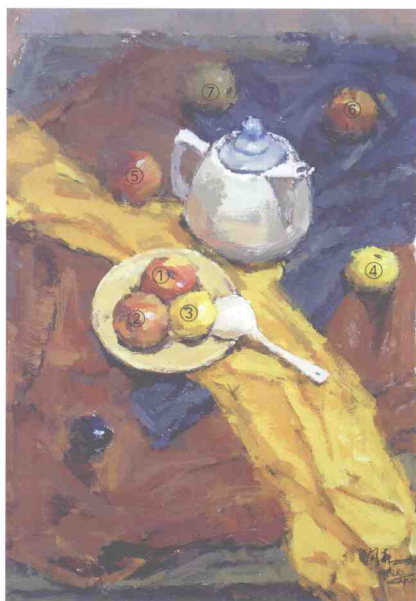

图 3

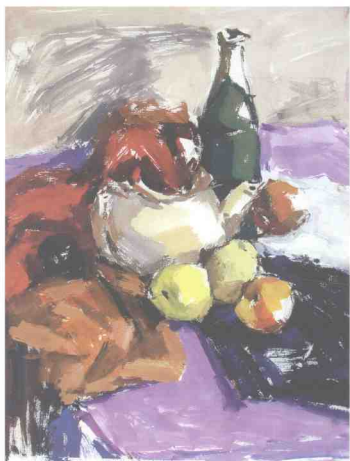
这组色彩亮丽，对比强烈的静物，红与绿的对比是那么强烈，那么该如何处理它们的关系呢？

步骤1. 横竖构图确定依据主体物而定，一般情况下出现高颈瓶花瓶之类的物体要用竖构图。起稿的方法有多种，枯笔起稿的方法是其中之一，这种方法使构图显得苍劲而有力，干擦出来的明暗关系会显得柔和而舒服。

步骤2. 铺大的色彩关系和物体的暗部。大红颜色的衬布和褐色衬布决定为暖色调，两个黄梨和红苹果的暗部可根据空间位置有所区别。

步骤3. 由暗部画到亮部是最常见的作画步骤，遵循这个规律区别出所有物体的固有色，保留亮面，拉开空间关系。

步骤4. 由固有色画到亮部是很简单的一步，但大多数初学者只会用固有有色加白，从而少了冷暖的变化。用笔不要拘于细节，这样会显得干净利落。

用大笔触一气呵成的作画会令人感到很痛快,但在调整阶段应注意物体的暗部更虚一些,要区分出所有物体的明暗关系,孤立的物体应加强一些色调颜色,尤其是绿色的酒瓶尽可能地要往暖绿色靠近。

周新 2008.7

C 画法步骤演示 / 陶罐和水果

以深色陶罐为主体的水果类静物组合，是常见的考试题目。

步骤1 这是一组左侧面的构图形式，这样画面就会形成一个透视，桌面、背景和罐体侧面就会出现三段空间，这样处理空间会较容易，研究构图上紧下松原则的是从光源来的方向松，背光方向紧的构图原则，用单色起稿，构成大体外形和物体的明暗关系。

步骤2 最基本的作画形式，是从罐体的物体顶部入手并全面展开，但首先要区别出所有物体的暗部颜色和投影，背景用湿画去铺一层颜色，以拉开空间关系。

步骤3 用大笔触，大色块尽快铺满画面，并画出物体的固有色，少留空白，大的色调基本确定下来后，进一步拉开空间和层次的关系，注意在这一步色彩应尽可能饱和和一些，不要画粉了。

步骤4 把色调进一步确定下来，区别出所有物体的亮部颜色，为下一步的深入调整做好铺垫。

从主体物入手深入刻画每个物体，要抓住重点，不必做到面面俱到，要区别出主次和前后的空间关系。

王卫华

C 画法步骤演示 / 有红衬布的静物

俯视图是近年来美术类考试最常见的一种构图形式。

步骤4: 台面面积较大, 背景较小的形式在空间处理上较为容易, 起稿时用松笔轻轻地勾画出物体的位置和大体的形体明暗关系。

步骤2: 用湿画法快速铺色, 调暗暗部和暗部的暗部色。

步骤3: 加强各物体面有色的对比, 拉开前后关系。

步骤4: 深入刻画物体, 要表现出物体的体积感、质感, 注重用笔的生动性; 最后对画面进行整体调整, 注意画面的节奏及强弱、虚实的对比。

D 范本

