

SECAIJINGWU

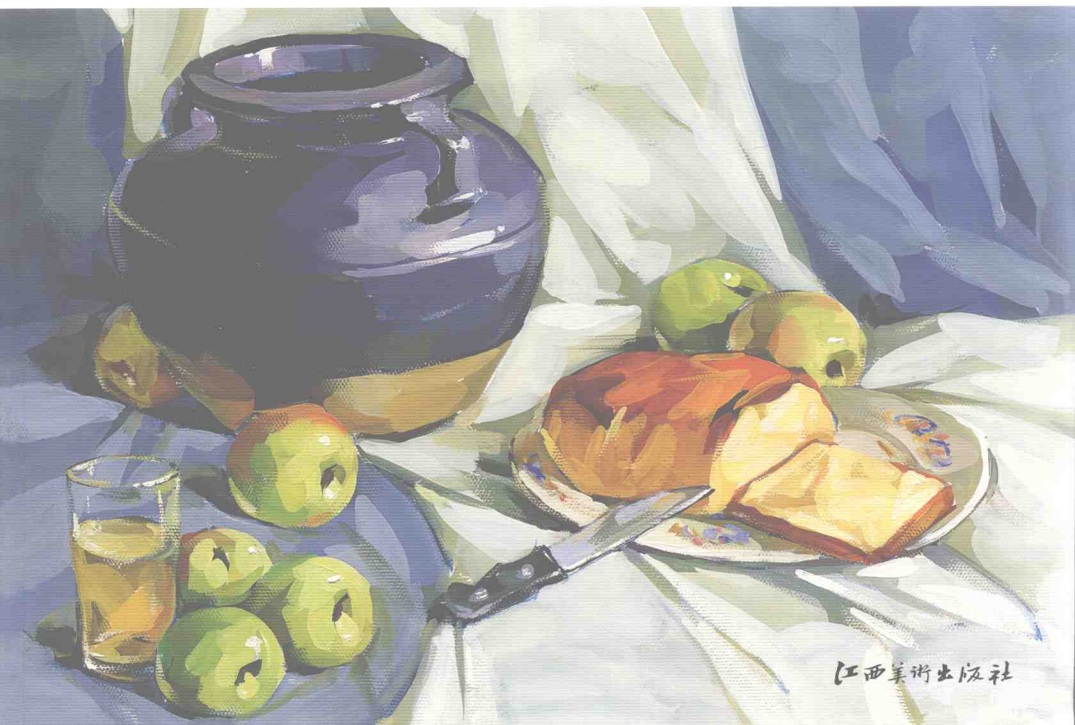
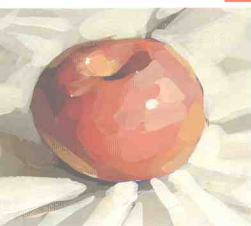
色彩静物

基础美术起步训练大范本

临摹

赣美版

史峰 编著

江西美术出版社

前言

这本辅导教程主要是针对近几年美术高考的特点和考试要求,结合作者多年的教学心得和辅导体会,归纳和总结出一些带有普遍规律性的、有利于快速入手的训练思路。书中所选用的范画在绘画形式上着重于基础性和规范性,一般在1.5到2课时左右,所选用的静物组合也都是考学中的常见类型,适应当前考试的基本要求,有利于学生进行针对性的训练。

(一) 美术高考色彩的试卷要求

水粉画由水彩画延伸而来,主要是指以水为调和媒介,以水溶性粉质颜料作为基本绘画材料,通过色彩的明度、虚实和冷暖对比变化来表现事物的绘画形式。

由于水粉画是以“水”作为调和媒介,可以像水彩一样进行渲染,能够产生透明、润泽和流畅的画面效果,同时又兼具油画的塑造感和厚重感,在表现方法上具有较大的灵活性和方便性,因此高考中的色彩考试一般以水粉为主。

绝大多数美术院校的色彩考试依然是将考查学生的基本能力和艺术素养作为出发点,因此其评卷要求主要着重于以下几方面:

1. 画面构图完整、均衡,形体比例、结构关系准确。
2. 画面基本色调关系准确,空间、形体塑造完整,色彩关系明确。
3. 画面关系整体协调,形体塑造深入、生动,具有一定的艺术造型和画面把握能力。

(二) 正确的观察方法与画面分析

正确的观察方法是指从画面的整体需要出发,对画面中的所有造型因素进行整体观察、比较的观察方法。

1. 整体观察、分析静物的色调倾向

画面上的整体色彩倾向,主要是由画面中占有最大面积的同类色的色彩倾向决定的(一般是衬布和主体静物),所以当面对静物的时候,不要急于动笔,而应该由整体到局部,再由局部到整体,反复地观察分析这组静物带给我们的第一视觉印象。

2. 整体观察、分析画面的明度和色彩层次

在大多数情况下,考试试卷除了要求画面整体、色调把握准确之外,还会要求画面效果响亮,有较强的光感和空间感,因此这时还要特别注意在明确了画面的基本色调之后,就要归纳出画面中的亮部与暗部关系,并从中找到最重、最亮和最纯、最灰的几层变化,画面中其他所有的关系变化都同它们进行归纳和比较。在作画过程中,也是遵循首先从画面中最重的部分入手,由重到灰,由灰到亮,反复比较、顺次处理,最终以最亮的高光收笔的塑造顺序。

3. 整体中的局部对比、调整主次关系

这一步主要应用于画面塑造的中后期,在关系整体的要求下,通过调整画面中物体相互之间在色彩倾向和纯、灰的变化去拉开层次,结合环境色彩来增加彼此之间的联系。这样我们在表现方法上的自由度就相对比较大。

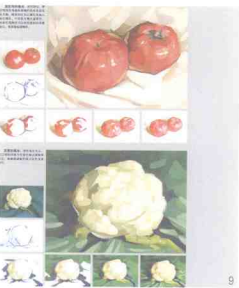
物体轮廓线处理得好坏不仅会影响到画面的效果,而且也直接体现了作者对于画面的整体意识和控制能力,对卷面的分数会有决定性的影响。物体的轮廓线具有亮部和暗部的虚、实对比关系的变化,而且相对于背景所形成的轮廓线内、外侧的色调明暗关系也会产生微妙的交替变化,这就需要我们仔细比较轮廓线两侧的物体和衬布之间在强弱和明暗交替的变换中所形成的微妙关系,在不破坏整体的前提下进行调整和表现。

(三) 对色彩训练中易犯的弊病的看法

色彩是水粉画表现的主要语言形式。学习色彩的基础理论,了解色彩的基本原理,掌握色彩的基本规律,是学习水粉画的首要课题。良好的形体塑造能力是完美表现色彩变化的基础,在此基础上再来研究色彩变化、对画面色彩的运用以及水粉画的具体技法就会顺利得多。

水粉训练中由于控制不当会产生“灰”、“花”、“脏”、“腻”、“粉”、“焦”等现象。如果在试卷中出现以上问题,那结果将会是致命的。所以这些字眼也就成了学生眼里的雷区,唯恐避之不及,担心一旦越过“雷池”会画坏,并因此不敢放开手脚去画。

其实在训练阶段学生暴露的问题越多,对于学生的进步就越有利,在画面中出现问题甚至画坏几张画是学习阶段必然要经历的过程。完全没有必要在学生还没有出现问题的时候就提前打预防针,因为这样会牢牢地捆住学生的手脚,限制他们大胆探索的主观能动性,从而直接影响学生的训练效果。所以我们鼓励同学们抛开顾虑,大胆地去画,把自己的想法、感受画出来和教师进行交流。只有当学生自己能够明白什么样的画面关系是好的,什么样的画面关系是出了问题,能够判断问题出现在什么地方的时候,老师给出的解决方法才能够真正地起作用,而学生也才会有真正的进步……这也是我们一直在追求的结果。

单个静物·水果类

红苹果的画法：水果塑造要保持水和画笔的干净，在中间色部位以固有色体现水果的色彩明度和纯度；亮部在加入白色时一定要跟上柠檬黄，利用柠檬黄所具有的娇嫩的水分感来中和或者减弱白色造成的“粉”的感觉。

绿苹果的画法：水果的体积大部分接近圆中带方，以笔触和色块塑造出球体的顶面、底面和中间的转折变化，同时注意同色水果之间用笔和用色的微差。水果的高光属于点睛之笔，位于结构转折最强的迎光部位，不能太大和随意。

梨的画法：利用笔触、色块的变化结合运笔的变化概括出形体颜色关系的过渡，根据不同部位的关系变化灵活使用不同的黄色和绿色进行塑造。果蒂多为长把，以小笔轻扫，强调自然、轻松，找出基本的虚实、明暗变化即可。

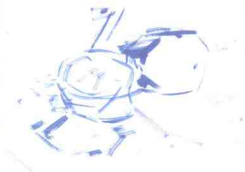

香蕉的画法：香蕉的形体接近四方柱体，所以要注意几个面之间的体积转换。多个香蕉之间注意塑造的节奏变化，色彩也是注意水分感的传达，不要画得太焦。色彩变化接近梨的色彩变化。

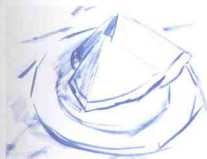
橘子的画法:以橘红、橘黄为主色调和中间色,根据暗部和亮部的变化倾向,适当在固有色中加入中黄、淡黄和柠檬黄,结合草绿、淡绿等进行调和。剥开的橘子则应当注意果皮内部的白色变化,果肉塑造要自然放松,不要描。

葡萄的画法:单个地画葡萄粒肯定是事倍功半。注意归纳葡萄整体的关系变化,先画出整体的色彩关系,然后概括画出分界线和亮部附近葡萄粒的关系,暗部则以虚的变化为主,最后再调整葡萄粒的细节部分,强化质感和表层的色彩变化。

西瓜的画法：西瓜的水分感是很强的，所以应当保持色彩的纯净和简洁。在以高纯度的色彩表现出基本变化之后，简单找一下亮部和瓜子的变化，重点画一下瓜皮的过渡变化即可。新鲜纯净的质感是塑造西瓜的重点。

菠萝的画法：菠萝是塑造难度较大的水果之一，表面的变化影响着对色彩和体积变化的分析和整理。正因为这样，画菠萝更要敢于舍弃局部、整体归纳。在基本的色彩关系完成后，根据体积和明暗变化，简单找一下细部变化即可。

蔬菜类

大白菜的画法：叶子的塑造接近青菜，菜帮要注意底面和柱面的形体转折变化。色彩要响亮并且体现环境的影响，适当增加白色的用量，但要注意保持饱和度。用笔、用色要大胆，尽量将造型、明暗和环境色的变化画得自然一些。

青菜的画法：菜叶的色彩尽量不用或是少用白色，多使用不同的黄色结合蓝。绿色系进行调和，画出比较浓郁丰富的绿色变化。塑造中应当放弃细节，抓大形的关系，把握菜叶蓬松的质感，因此用笔要放松甚至可以允许局部的自由调整。

红萝卜的画法：红萝卜的色彩比较鲜艳，形体接近圆柱体，所以塑造时要注意保持色彩的纯度，选择最接近萝卜固有色的色彩作为主色，稍加倾向色进行调和。另外在用笔上要以方带圆，强调笔触感，表面的起伏变化尽量自然放松。

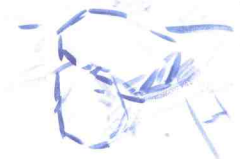

茄子的画法：在准确画出外形之后，塑造比较简单，根据形体转折，使用群青、玫瑰红等重色大笔画出暗部，然后调出亮部的冷紫色变化，顺结构轻松挑出高光、反光变化即可。

土豆的画法：强调外形准确。以土黄、草绿、中黄、淡黄、柠檬黄等结合白色分别塑造暗部、中间色和亮部，完成后以小笔挑出凹窝和相对应的高光变化即可。主色和形体转折的把握极为关键。

大蒜的画法：白色中的色彩变化是画此类静物的难点之一，暗部往往带有赭褐关系，偏暖色倾向，亮部受天光影响带有冷色变化，蒜瓣的体积转折带来了丰富的灰色关系。所以在塑造时应注意把握白色的明度和冷暖的微妙变化，从整体的角度出发进行塑造。

西红柿的画法：抓住特征，简洁明快的笔触和准确的固有色变化是关键。暗部的红色以暖红色加入绿色调和，中间色尽量注意简洁，亮部色视情况可以带有微妙的冷紫变化，果蒂要画得精彩。

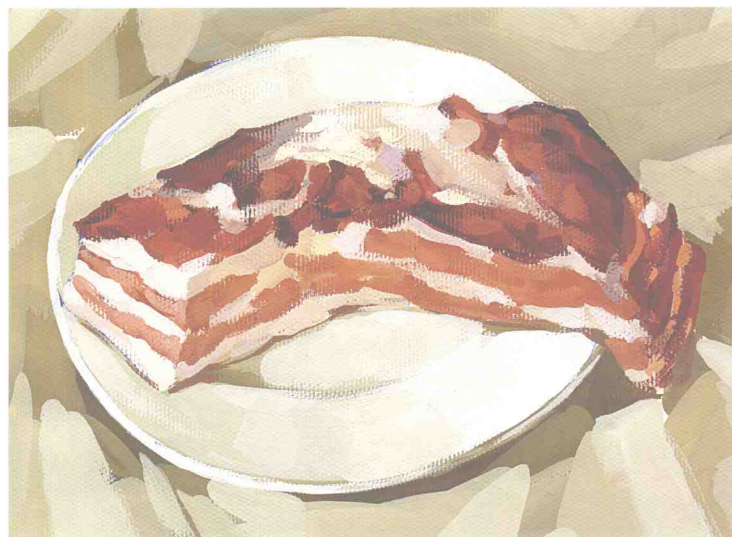

花菜的画法：球体变化为主。在以明快的黄白色变化画出球体体积后，根据表面起伏找出灰色关系即可。

辣椒的画法：形体准确，用明快的绿色结合亮黄色进行调色，用高光变化带出体积起伏，注意尽量一次完成，改动太多容易失去色彩的鲜度。

肉类

猪肉的画法：不同红色和白色之间的变化，尤其是红色部分往往不能画得太暖太脏，尽量避免加入过多的绿色变化。白色部分注意根据暗部和亮部的不同位置，选择冷色和暖色的倾向变化。

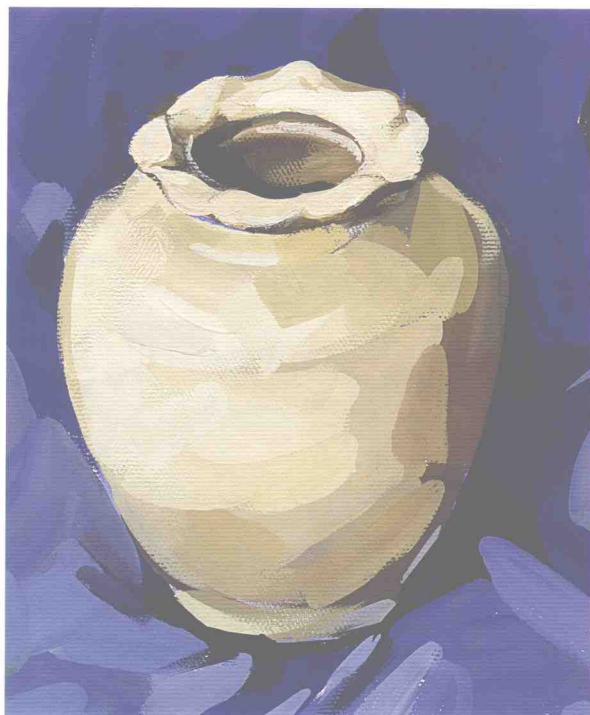

鱼的画法：新鲜的鱼类往往带有冷蓝、冷青、蓝紫色的变化。暖色过多会破坏鱼的新鲜感，所以在调色时要尽量准确，注意鱼背部和腹部的色彩关系，高明度的变化中带有明确的色彩和冷暖倾向是关键。

螃蟹的画法：外形带有明确的特征，所以造型准确就成功了一半。色彩变化中要注意红色不同倾向的变化，尤其是暗部的褐红色和亮部橘红色变化之间的过渡，要结合形体起伏进行塑造，这对于螃蟹的特征描绘会起到事半功倍的效果。

器皿类

陶罐的画法：造型上多以圆柱和球体的组合为主。强调厚重的体量感和整体明暗灰变化。抓住形体上的转折变化，注意轮廓线的空间转折和虚实变化，用大而概括的笔触和色块进行塑造。陶罐质地粗糙，高光 and 反光不明显。

釉罐的画法：接近陶罐的处理方法，但要注意釉罐表面富有光泽，高光响亮并且有主次之分，反光及环境色影响较强。在塑造中注意归纳笔触，结合结构选择笔触方向。罐口和边沿使用小而肯定的笔触进行局部深入，丰富形体关系。

沙锅的画法：形体的明暗和冷暖变化要明确，暗部要结合环境色与材质给予适当的体现，保证暗部轮廓线整体上与亮部相对较“实”的变化拉开距离。注意肩部的环境色变化，把肩部形体在水平面上向远处延伸的空间画出来。

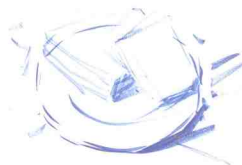

白瓷碗的画法：白色是最容易受到环境影响的颜色，往往会呈现出丰富而微妙的素描和色彩关系变化。因此色彩倾向和明度值的变化，都要基于物体的“主倾向色和主明度色是白色”这个前提去考虑。

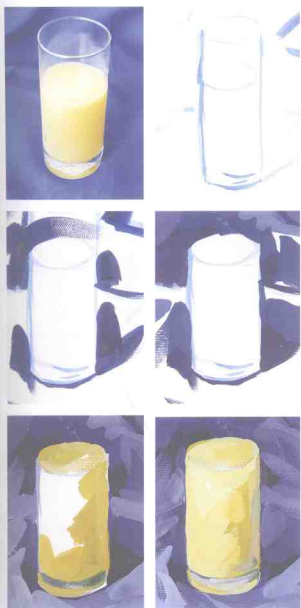
瓷盘的画法：盘子在造型透视上呈现出不同程度的扁圆特征，笔触要灵活运用中锋和侧锋，以方为主，干净利落。面盘主要使用俗称“食品色”的颜色进行塑造。将表皮的起伏和明暗甚至是泛着油光的亮黄色高光一次完成，干净洒脱。

玻璃水壶的画法：不被表面的变化影响，眯起眼睛滤掉细小的变化，结合衬布关系画出基本的明暗和色彩变化。找出转折部位和轮廓线上重色和亮色的色彩倾向，稍微强调底面的透视形状以增强透明感。用笔果断，笔触大小要有变化。

玻璃杯的画法：玻璃坚脆的质感和透明感是难点之所在。如果背景色较重，杯中盛有色液体，应当先画液体再画背景。在背景上以带环境色的亮灰勾出杯子两侧和杯沿的透明部分，点上高光即可。液体的颜色会影响杯侧的色彩倾向。

高脚玻璃酒杯的画法：背景较亮，先以重灰色画杯沿，在重灰色上以亮灰色画出杯沿的基本变化。仔细观察杯子两侧的轮廓线同背景之间的关系：一般一侧轮廓比背景重而另一侧比背景亮，最后找出高光、反光和透光点的变化即可。

矿泉水瓶的画法：矿泉水瓶的画法接近玻璃瓶的画法，但是难度相对较大。塑料的透明度不如玻璃，瓶中液体的折射影响结合瓶体表面的一些起伏的装饰，使得矿泉水瓶的关系更加复杂微妙。大关系结合局部细节塑造是最好的方法。

绿色酒瓶的画法：具有上部亮下部重，中间亮两侧重的变化。一般亮色的纯度会高于暗色，色彩调和也会呈现出从翠绿、墨绿色调和橘黄、中黄等向草绿调和淡黄、柠檬黄等色彩的变化。瓶贴的色彩结合瓶体的结构转折给予同步变化。

