

专业美术高考培训丛书

东方美训
色彩静物经典

一定考上美院

主编：许润辉 丁立平

四川出版集团 四川美术出版社

序

随着文化产业的欣欣向荣,有志从事美术行业的学子也愈来愈多。如何把专业学好,如何能考上自己理想的艺术学府这也是个问题。考生们在绘画学习过程中,一本或几本优秀的美术教材会让其受益匪浅,而面对市场上五花八门的专业指导丛书又有点晕头转向,不知道如何选择。

《东方美训素描头像经典》《东方美训色彩静物经典》《东方美训速写经典》《东方美训漫画创作经典》这套丛书是作者从事高考美术教学多年的积累。俗话说得好“实践出真知”,他们创办的“北京东方美术培训中心”这些年来为清华大学美术学院、中央美术学院、北京电影学院等全国各地高等美术学府输送了大量的优秀学子。他们用实践经验积累的这套书具有极强的针对性和指导性,值得考生们学习!

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系主任、教授

郑宇

2006年12月于清华园

本套丛书资料由北京东方美术培训中心提供 www.dfwork.com

编委:张佳 胡俊文 高一春 温馨 曹葳

(均为北京东方美术培训中心教师)

主编:许润辉 丁立平

许润辉 江西临川人

1992年9月考入江西省工艺美术学院

1996年毕业后就职于景德镇红旗瓷厂

1997年9月考入清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)

2000年开办“动感画室”

2001年毕业后就职于中国电影集团,任三维动画师

2003年“动感画室”更名为北京东方美术培训中心

参加展览:

2002年9月“中国清华大学国际陶艺交流展”

北京·中国美术馆

2003年12月“七月流火陶艺展”

北京·炎黄艺术馆

2005年5月“视觉惊艳”上海全国青年美展

上海·刘海粟美术馆

获奖作品《状态·生活的构成》

2006年10月“空混当代陶艺展”

北京·798艺廊

发表作品:

《装饰》《中国陶艺家》《北京日报》

编著:

《默画速成两步练——色彩静物》

《默画速成两步练——素描静物》《走进美术院校》

图书在版编目(CIP)数据

东方美训色彩静物经典/许润辉,丁立平主编. —成都:四川美术出版社,2007.1

ISBN 978-7-5410-3180-9

I.东... II.①许...②丁... 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(2006)第149560号

丁立平 山东五莲人

1997年9月考入清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)

2000年开办珠穆朗玛画室

现任教于哈尔滨师范大学装潢系

珠穆朗玛画室于2004年更名为北京东方美术培训中心

参加展览:

2002年9月“中国清华大学国际陶艺交流展”

北京·中国美术馆

2003年12月“七月流火陶艺展”

北京·炎黄艺术馆

2006年10月“空混当代陶艺展”

北京·798艺廊

发表作品:

《装饰》《中国陶艺家》《北京日报》

北京东方美术培训中心简介

北京东方美术培训中心2002年由清华大学美术学院毕业生许润辉、丁立平创办。近年来吸收了中央美术学院、北京电影学院等高等艺术学府毕业生为本中心教师。在教学上取得了丰硕的成果,为清华大学美术学院、中央美术学院、北京电影学院、中国传媒大学以及全国各地的艺术高等学府输送了大量的优秀学子。

东方美训色彩静物经典

责任编辑:曾晓峰

装帧设计:左乔

责任校对:培贵

出版发行:四川出版集团 四川美术出版社

地址:成都市三洞桥路12号 610031

经销:新华书店

制版:四川良友印务有限公司

印刷:四川省印刷制版中心有限公司

成品尺寸:260mm×380mm

印张:4

图片:40幅

字数:5千

印数:1—5,000册

版次:2007年1月第1版

印次:2007年1月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5410-3180-9

定价:25.00元

著作权所有·违者必究 举报电话:028-87734416

本书如出现质量问题,请与工厂调换

工厂电话:028-83048191

图1

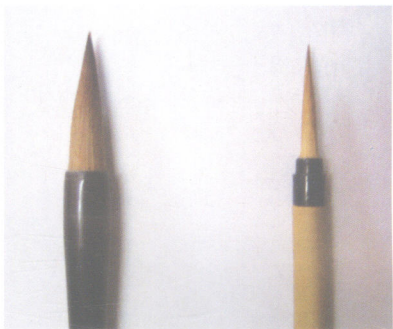

图2

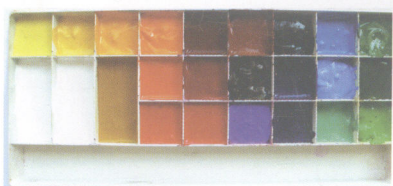

图3

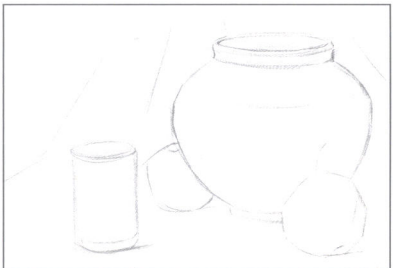

图4

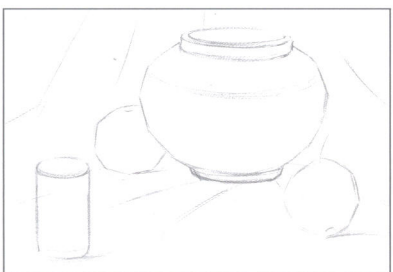

图5

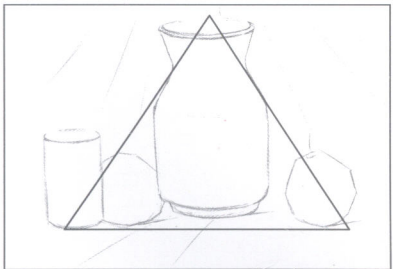

图6

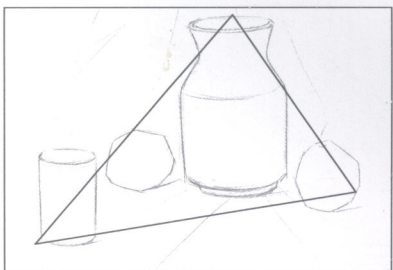

图7

一、教师提示

1. 色彩考试的特点

大部分艺术院校都要求考生，一定时间内在8开或4开纸上用水粉或水彩颜色表现一组静物，而静物的数量不会太多；从中考查考生对色彩的认识和用色彩塑造物体、表现空间的能力。而考生具体如何表现，用何种画法不会作要求。

2. 重点注意事项

a 准备工作

考生在色彩考试前调色盒里要装满新鲜干净的颜色，平时用的水粉、水彩笔涮干净放好，并准备好一块吸水性强的毛巾（以备在考场上洗笔后吸水用，特别在塑造物体的细节时需要颜色干净，笔触感强）。这些准备工作很重要，考生们认真做好了，在考场上才不会手忙脚乱。

b 时间把握

通常色彩考试为3小时，个别学校要求两个半小时或4小时，在这我们以3小时、8开纸的考试要求为例谈谈时间的把握：首先考生们可用半小时或更多一点时间来构图起稿，这个步骤很关键，它会直接影响画面的最后效果。所以不要怕浪费时间，用心把画面的构图完成好，物体的形打准确。接下来用45分钟的时间铺画面大体的色彩，这个过程可稍微快些，同时尽量要把颜色画准，注意整幅画面的明度关系，能做到一步到位就不要无谓的涂改。剩下的时间用一个半小时进行画面的深入，在这个步骤中考生们要注意画面空间的把握，主体物的刻画，物体投影的表现，如果画面中有水果，要注意水果受光面的颜色尽量明快，根据物体质感的不同用好笔触。剩下的时间作画面的调整，看看物体与投影之间的关系，物体与环境之间色彩的相互影响，物体与物体之间的高光关系，这步千万不要作大的修改，要明白适可而止的道理，如果达到自己的要求甚至可以提前交卷。

c 特殊情况应付以及心理调整

考生心理素质的好坏，对考试起着关键作用。考生要以一颗平常心去面对考试，这样在考试中往往比平时画得好，甚至有些考生能超常发挥。这样的例子屡见不鲜。如果考试中出现特殊情况我们也不必太慌，在此我举个例子以便考生们参考：考试中水桶倒了，这时要及时跟监考老师报告，同时自己心里可以想到一句古训“泰山崩于前而色不变”，以这样的名句激励自己，得到监考老师允许后及时换水，重新进入考试状态。具有良好心理调节能力不是一朝一夕能解决的，要靠平时多锻炼自己、多激励自己。当然扎实的绘画基本功是最重要的，没有它，心理素质再强的人走进考场也会手足无措。

二、工具介绍（在此主要介绍水粉画工具）

1. 笔

绘制水粉画，笔有很多种，按笔的软硬程度可分羊毫笔、狼毫笔、尼龙笔等（如图1），具体的考生可根据自己的喜好或绘制不同质感的物体来选择。这些笔在市场上大小号都有销售，考生也可根据所画画面的大小和物体深入程度来选择笔的型号，在刻画物体细小部位时甚至可用毛笔（如图2）。

2. 调色盒

调色盒里的颜色可根据色彩的明度渐变和色彩的冷暖关系来排列，这没有严格的限制，随个人作画习惯而定（如图3）。

三、水粉画绘制要点

1. 构图

前面我们谈过构图在绘画中的重要性，这个步骤直接影响画面最后的好坏，同时也体现考生的艺术修养。画面的构图要注意物体摆放的平衡性和它们之间的三角关系（如图4、5、6、7）。

（图4）画面重心向右，失去平衡。

（图5）物体摆放合理，视觉上既平衡又合理。

（图6）物体摆放是等腰三角形，画面很呆板。

（图7）不等边三角形构图，画面显得生动又合理。

2. 用色

水粉画颜料是由树胶粉质水性颜料发展而来，国外一般统称之为树胶水彩，由于其具有覆盖强的特点，所以也称作不透明颜料，同时因其粉质颜料的特点，还被称作为水粉画颜料。水粉画的技法分湿、干两种画法。湿画法用水较多，色彩较薄，趁湿作画，可取得细腻、柔和的绘画肌理；干画法用水较少，通过色彩叠加可表现出丰富的色彩层次、物象的质感和立体感。两种画法在写生和创作中也可相互掺用，我们称之为干湿结合。由于水粉画颜料自身的特点决定了这一画种的作画和画面的特点，包括易脏、易粉、易灰等弊端，所以我们在铺色阶段尽量做到一气呵成，即使画面中有不满意的地方也要等第一遍颜色稍干后再进行修改。

3. 作画步骤

水粉静物写生一般分：构图起稿、铺大色、深入刻画、调整四个步骤。首先确定构图后用铅笔起稿，这样能把形打准确，再用普蓝（群青或赭石）打色稿。色稿完成后可以把静物的素描关系同时画出，为铺色阶段打下基础。待画面水粉稍干后就可以铺色了，前面我们讲过水粉画的干、湿画法。铺背景时可以采取湿画法，画面中的物体可以采取干画法，在这个过程中我们一定要把握画面整体的素描关系，画面中的重颜色一定不能画灰、画粉，特别是投影部分，我们常说“该重一定要重下去”。深入刻画在绘制水粉画过程中是最需要耐心，也是最有趣的阶段，我们要在把握素描关系的前提下对物体进行深入的色彩刻画，从而表现出物体的体积、质感，同时环境色的影响也不能忽视。画面中的主体物更要认真对待，假如主体物是带釉的陶罐，要注意它的高光、反光、罐口的口沿，这些局部一定要仔细深入，可以采取皴、擦、点的用笔方式，细小部位也可以用毛笔去刻画，使其更生动、更精彩。水果可根据它的软硬程度采取摆、摸等用笔方式，这样更能表现出它的质感。最后做画面的调整，把画放在远处观察，看看物体在整体中是否入调，画面的空间和透视关系是否合理等，如有不当之处可稍作调整，切记千万别作大的改动，要懂“牵一发而动全身”的道理。

步骤一：用普蓝起稿，把静物的形和素描关系交代出来。

步骤二：从物体背光面和背景入手整体铺色。

步骤三：铺色时不断进行整体调整。

步骤四：逐个物体进行深入刻画，此阶段一定要把握整体关系，要有主体意识。

作者：许润辉

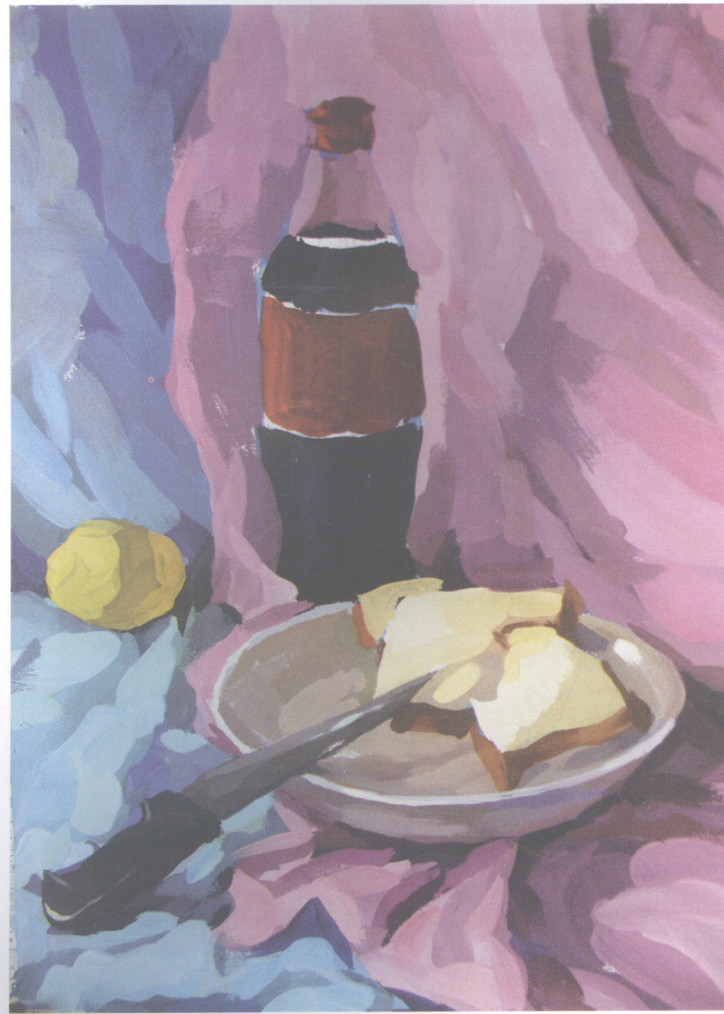
步骤一：起稿时要注意画面的构图，同时把物体的造型画准确，用单色把素描关系交代出来。

步骤二：从画面中的重颜色入手，先把物体背光面的颜色画出，可乐瓶的重颜色尤其要注意。

步骤三：整体铺色，注意画面中的色彩和素描关系，物体的背光面与受光面的冷暖关系。

步骤四：在对物体进行深入刻画时，一定要把握整体，强调画面的主体意识，表现出物体的质感。

步骤一：用单色起稿，要注意画面的构图，把物体的造型画准确，同时注意素描关系。

步骤二：从画面中的衬布入手，铺色时注意空间关系，把物体的投影交代出来。

步骤三：整体铺色，注意玻璃器皿铺色的方法，黄色的水果受光面不要画脏了，三个黄果子的冷暖关系要表现出来。

步骤四：整体深入刻画，注意玻璃瓶的质感，桌面上的衬布也要有所交代，注意水果与玻璃瓶、衬布之间的关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：刘小平

作者：丁立平

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：许润辉

作者：许润辉