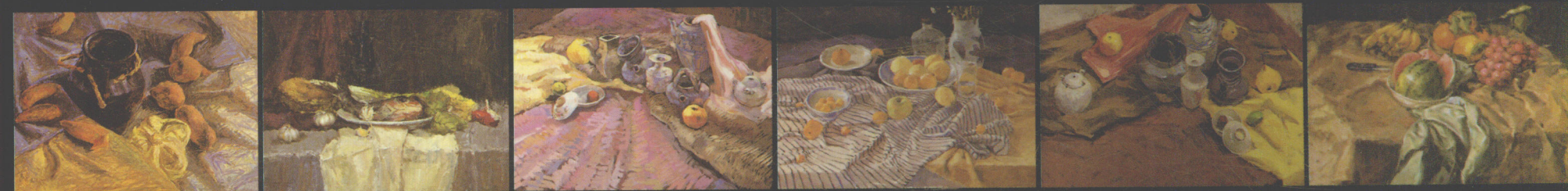

M E I S H U G A O K A O Z A I X I A N C O N G S H U

默画

李勇 / 主编
文思 / 编著

M O H U A X I L I E · S E C A I J I N G W U

美术高考在线 丛书

色彩静物

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 李勇主编; 文思编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.11

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 7-5314-3663-9

I. 色... II. ①李...②文... 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120487号

中国美术高考在线丛书
默画·色彩静物

策划·装帧设计 / 中国美术教育图书策划编辑中心

责任编辑 / 侯维佳·姚蔚·关克荣·严赫·王嵘

项目执行 / 王嵘

设计统筹 / 姚蔚

制版 / 沈阳市冠华电脑设计责任有限公司

印刷 / 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

技术支持 / 姚红斌 杨荣钢 邵艳杰 刘涛

技术编辑 / 田德宏 王东

责任校对 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

经销 / 全国新华书店

版次 / 2006年11月第1版

印次 / 2006年11月第1次印刷

开本 / 889mm × 1194mm 1/12

印张 / 31/3

印数 / 1-3000

书号 / ISBN7-5314-3663-9/J·3570

定价 / 20.00元

中国美术教育图书策划编辑中心

→ 王嵘·姚蔚·侯维佳·关克荣·严赫

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街29号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23833803

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

ISBN 7-5314-3663-9

ISBN 7-5314-3663-9/J·3570

定价: 20.00元

CONTENTS

中国美术高考在线丛书

默画——色彩静物

目录

- 02:第一章 色彩默画的基本要求
 - 02:一、构图意识
 - 02:二、色彩调子的分析和组织
 - 02:三、色彩关系的表现和造型
 - 03:四、色彩表现力
- 04:第二章 色彩默画中需要注意的问题
 - 04:一、光源色在色彩默画中的功能
 - 05:二、如何确定画面的色调
 - 05:三、补色的视觉平衡功能
 - 06:四、水粉画的工具特性
- 06:第三章 色彩默画的具体步骤
 - 06:一、审题
 - 06:二、设计构图
 - 06:三、确定静物的色相
 - 07:四、铺大色块
 - 07:五、色彩造型
 - 11:六、整体调整
 - 12:七、步骤示范
- 22:第四章 作品欣赏
- 40:附录 部分艺术院校色彩静物默画试题一览

在自然界里，蕴涵着一个从自然现象中提取出来的，由色彩自身因素和逻辑所构成的色彩奇域。对色彩规律的认识和掌握，正是通向这个奇域的有效桥梁。色彩是绘画的重要语言和表现手段，色彩写生是体验这种语言和表现手段的方法，而色彩默画则是对色彩语言、表现手段以及写生经验的提升。

色彩是美术院校的基本课程之一，也是国内美术专业招生考试的一个重要科目。色彩训练通常要求学生能够尊重客观对象，科学地分析对象，掌握正确的色彩观察方法和色彩表现手法，培养良好的色彩感觉，把握色彩造型的基本规律，所以考前的色彩训练对于准备报考艺术院校美术专业的学生来说是十分必要的。前些年，艺术院校的色彩考试通常是要求在3~4小时内完成一幅完整的画面，以静物写生为主，要求考生必须具有敏锐的色彩感知能力、色调的组织能力和对形体特征辨别与塑造的能力，并能够熟练掌握工具性能。而如今，随着考试方式的改革，很多艺术院校美术专业的入学考试都实现了向“色彩静物默画”的转变，这就要求考生们除了具有大量的色彩写生经验作为基础外，还必须熟练地把握静物默画的一般规律与技巧。

“默画”和“写生”是一个相对的概念。前者是没有可视的静物对象作参照的，考题中只是用一段文字来描述相关的物体特征和色彩要求，或者给出非常简单的构图小稿，要求考生必须依据考题合理地安排和设计画面，应用平时训练中的记忆积淀和理性思维来实现画面的完整；而后者则是有可视的静物、衬布、光源方向和色彩关系，考生是依据个人的综合感受和色彩体验来完成作业的。这就决定了静物的默画考试，除了要求考生具有一般写生训练过程中的色彩感知、组织和塑造能力外，还更多地要求考生具有较强的形象思维能力和记忆能力，并对题目中的要求有一个较为全面的理解和把握，不仅要理解单个物体表面的形、色特征，还要理解这些物体间相互组合、协调的内在联系，从而合理地设计出物体间的各种“关系”，例如：大小关系、高低关系、前后关系、明暗关系、冷暖关系等等。

那么，面对如今色彩默画考试的普及我们应该注意些什么呢？一方面，色彩默画的考试相对于色彩写生考试更加强调技巧性，它在画面效果的把握和表现手法上更加多元化，在实际操作中也有更多的参照性和记忆成分，我们要重视平时的色彩默画的训练，在平时训练的过程中逐步掌握色彩默画的特性，有意识地组织和记忆各种不同类别的物体特征和表现特质，而不仅仅把它作为考试前的死记硬背和考场上的生搬硬套。另一方面，色彩默画和色彩写生虽然在考试的方式上有着很大的不同，但是色彩写生是一切色彩训练的基础，好的默画能力是建立在扎实的色彩写生基础之上的，只有一定量的色彩写生训练，才能达到色彩绘画能力上质的提高，从而更好地掌握色彩规律，提高默画能力。而且不论是默画还是写生，它们在理解色彩规律、了解光色变化、对生活细节的观察以及试卷评分的要求上都是基本一致的。所以考生在强化默画的技巧性和记忆性作用的同时，还是要勤于色彩写生的实践，熟练掌握色彩的工具性能，在色彩训练中积累丰富的经验和牢固的理论知识。

总之，不论是色彩默画还是写生，都不是一种简单的机械劳动，而是表现作者的艺术修养和绘画技能的复杂劳动，其中素描基本功、色彩基础理论和绘画表现技法三者缺一不可，只有全面掌握才能在色彩考试中使自己的水平得到充分的发挥，从而取得更好的成绩。

概述

INTRODUCTION

第一章 色彩默画的基本要求

色彩默画实质上是色彩记忆画,是将写生色彩的重新组合和还原,但较之写生具有更大的自主性和随意性。色彩默画训练需要掌握以下几个方面:

一、构图意识

构图是一幅画的基本框架,对于一幅画的成功与否具有十分重要的作用。动笔之前,不但要考虑物体在画面中的位置、大小、比例,还需要考虑到物体、衬布几大色块在画面中的布局,衬布和背景对画面的线形分割,以及物体和周围衬布、背景的黑白关系,光源的方向、分布等等因素。考生在训练中不能对某一种构图具有依赖性,应该在临摹、写生的过程中多去观察,寻找构图审美中的普遍性规律。

二、色彩调子的分析和组织

学习色彩,首先要去研究光和色,把握光源的颜色对于控制画面的色彩基调是十分重要的。它可以有效地帮我们理清冷暖关系,并通过分析画面中几大色块之间的关系,定下基调。另外,在组织色调时还要注意对比和统一的关系,既要有对比又要和谐统一。单方面的强化画面中的对比或者统一都会造成画面色彩关系的混乱,或者走向装饰化等问题。换句话说,冷调里有冷暖对比,暖调里也有冷暖对比,只是需要格外控制好色彩的倾向程度。针对这个问题可以通过同组静物或单个物体的变调来加以训练。

三、色彩关系的表现和造型

色相、明度、纯度、冷暖关系构成画面的色彩关系,环境色、固有色又是通过光线照射在物体上表现出来的。在画面里的每一块颜色都不是孤立存在的,而是通过与周围的颜色相互影响和对比关系来完成的。每一块颜色都是在对比中得以确定、协调的,同时,每一块颜色又都拥有自己的色相、明度、纯度等属性。我们在培养色彩感觉、研究色彩关系时也不能摆脱物体自身的素描关系,应该习惯于通过色彩去区别明暗,而不是简单的明度排列。在色彩默画的训练中要注意物体的形色结合,一方面,物体的体积是通过素描关系来呈现出来的,如果只追求颜色的鲜艳、明亮,而忽视素描关系,这会给形体塑造带来障碍;另一方面,只有正确地运用色彩的色相对比、冷暖对比、补色对比、面积对比等,才能使画面具有厚重感,达到画面关系的和谐和统一。另外,绘画过程中还需要在把握单个物体体积的同时注意它在整个画面里的协调性。

王 坤 / 作

张艺青 / 作

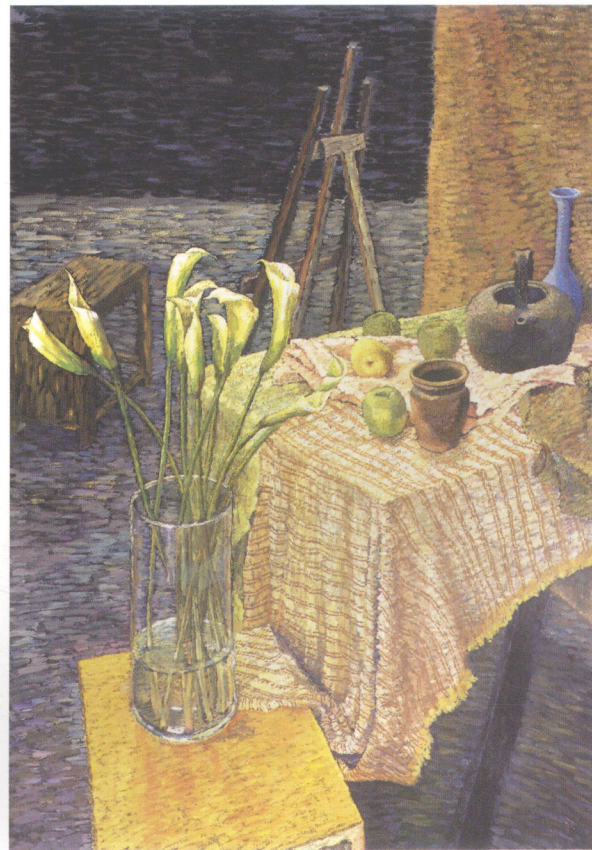

四、色彩表现力

目前各艺术类院校考试通常会要求采用水粉或丙烯材料，在有限的时间里充分表现对象。在默画考试中，平时绘画中所积累下来的对客观对象的单个记忆只能作为艺术表现的依据，它并不等于色彩默画的全部。我们可以有效的应用强对比、夸张、取舍等表现手法，以画面的整体利益为重进行组织，使画面达到完美、和谐的色彩效果。例如：夸大冷暖对比以获取更大的空间；强调视觉中心或者趣味中心；使用丰富多样的笔触调节画面的节奏等。色彩表现可以说是一种能力的体现，老师通常可以通过学生画面色彩表现的恰当与否，来判断学生色彩综合能力的高低，因为只有建立在对色彩规律清楚的认识和理解上才能充分地去表现色彩。

陈
刚
作

第二章 色彩默画中需要注意的问题

一、光源色在色彩默画中的功能

一般在色彩的默画考题中,对于光源色是没有明确要求的,但是在命题创作性考题中会有一些暗示,比如盛夏、晚宴、节日朝霞、夕阳等。针对考题要求,考生需要清楚地认识到画面整体气氛的营造,需要采用何种光源色,以及如何应用光源色。

1. 光源色的冷暖倾向决定着光的性质。通常室内静物写生多为自然天光。其光源纯度不高,呈冷色,所以画面中受光部分一般偏冷色,而暗部则偏暖色。若用电灯光、火光或者艳阳天的强暖光作为光源,画面中受光部分就呈暖色倾向。

2. 就光源而言,除了它的冷暖性质外,也有强弱之分。这种强弱可以从物体明暗对比和投影上来体现。光线强而集中,物体明暗对比就较强烈,投影就深而单纯;光线散而弱,则物体明暗对比弱,投影淡而模糊。同时,投影还反映环境色的深与浅,环境色亮,投影则透明,环境色暗,投影则深重。

1. 光线散而弱,故色彩明暗对比比较弱,投影、外轮廓线模糊不清。

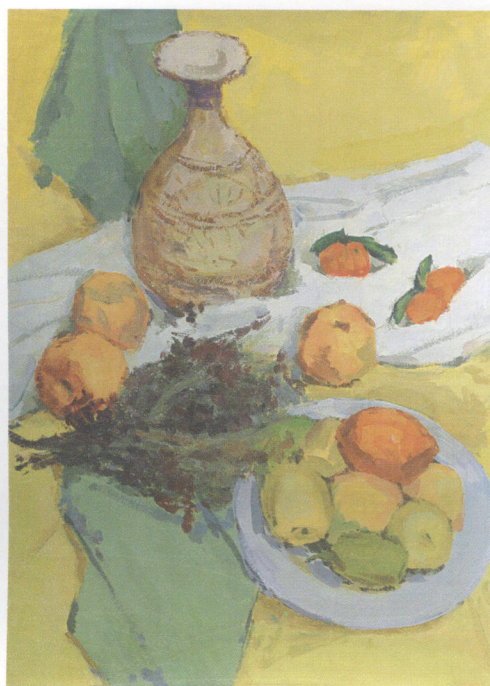
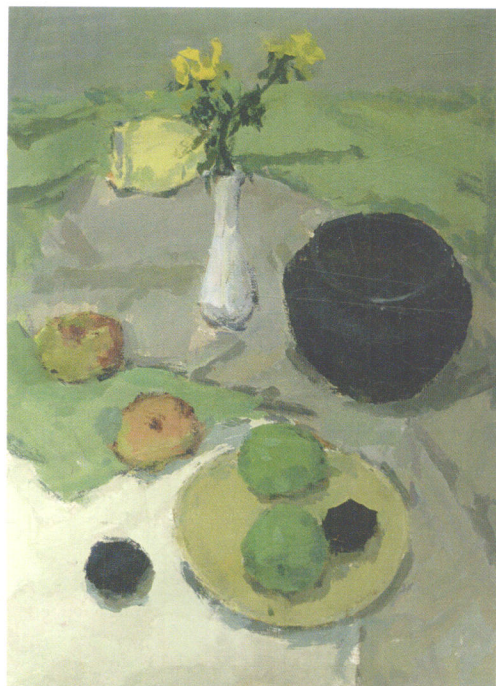
2. 光线强而集中,色彩明暗对比强,投影、外轮廓线清晰可见。

3. 明暗对比强烈,且环境色即画面中的衬布颜色暗,故投影清晰深重。

4. 明暗对比比较弱,且环境色即画面中的白色衬布颜色较浅,投影清淡透明。

	1
	2
3	4

1. 画面中占主要优势的颜色,即几大块占主要面积的衬布的颜色为冷绿色,这就决定了整个画面的基本色调为灰绿色调。其中黄色的花卉、淡黄色的罐子、暖色的水果和水果盘所占面积相对较小,并受到环境色的影响也呈现出冷色的倾向。作者处理得当,整个画面色调统一和谐。

2. 画面中占主导性的色彩是最靠后的黄色衬布,它是画面中面积最大的一块颜色,加上暖灰色的罐子和水果基本构成了画面的调子,即暖黄色调子。干花以及其他两块相对面积比较小的衬布对画面总色调并没有起到直接的决定性作用。

3. 该静物是一组白色瓶子放置在黄色的衬布上,作者位于一个逆光的位子,在强烈的明暗对比关系中,白色瓶子的暗部不再是单纯的固有色,而是呈现出黄色的补色——蓝(紫)色,这两种颜色的补色关系确立了画面的基调,达到了视觉的平衡。

二、如何确定画面的色调

色调是指在一组静物中,物体色彩所构成的总的色彩倾向。在训练过程中一般是通过观察和归类定位的方法来确立一组静物的基本色调。

首先,要考虑光源的冷暖,一般习惯认为在“天光”下,以画面物体占统治地位的颜色(它可以是面积上或强度上或总量上占优势的颜色)决定其色调。考生可以通过分析考题要求,分析静物的背景、衬布与物体之间的色彩比例关系来确定画面总色调,如果画面物体的色彩基本属同色系,那么整个画面的色调倾向就十分明确,如果不是,则以占画面中面积最大的衬布或物体的颜色来构成画面的主要色调。但是,如果光源不是“天光”而是强色光,那么其明、暗面必会形成明显的补色对比,这时就要根据受光面积的大小来决定。受光面积大,则以强色光作为画面总色调,如果受光面积小,则以强色光的补色作为画面总色调。

其次,可以从色彩的性质上认识色调,从色相上可以分红色调、绿色调、黄色调等;从明度上可以分暗色调、亮色调、中等明度的色调、较亮的色调和较暗的色调;从冷暖上可以分冷色调、暖色调;从饱和度上可以分饱和的色调、不够饱和的色调或灰色调。但是,不论是何种色调都是相对的,不是绝对的。区分的目的,在于帮助考生学会在色彩绘画过程中,把握和控制色调的各种大的倾向,不至于使画面出现“乱调”。一般明度上的亮色调(或称高调)、暗色调和色性上的冷色调、暖色调在色彩默画中提的比较多,考生们应该根据考题的要求,将色调的理念贯彻于整个画面组织过程的始终。

最后,色调在多数情况下是以不同程度的“灰色调子”显现的,但是,不能用无色彩倾向的,或者说没有色系的“灰”色(也就是黑白加所调制的灰色)来代替有色系的各各种灰颜色去描绘画面“灰色调子”。必须在保持画面灰色调的前提下,使各种颜色依旧色相倾向明确,换言之,不论是浅的灰色还是深的灰色,它都应该有一定的色彩倾向,是倾向绿色,或者倾向黄色,或者其他颜色等等。

三、补色的视觉平衡功能

补色是指在色谱中原色与其相对应的间色所形成的互为补色关系。

原色有三种,即红、黄、蓝,它们是色彩的基本单位。间色是由三原色中每两组相配和而产生的色彩,即橙、绿、紫。红与绿、橙与蓝、黄与紫就是互为补色的关系。补色是人的视觉色彩平衡系统所产生的一种生理现象,正确地运用补色会使绘画色彩取得强烈的视觉效果,有效地加强画面的色彩对比,实现画面的视觉平衡。通常补色都出现在明暗交接线和投影中,在物体周围也可适当添加。

四、水粉画的工具特性

水粉画的颜料具有极强的表现力,但由于它是与水调制后使用的绘画用具,这就必然有“变色”问题。所谓“变色”是指绘画过程中,所谓颜色在调配时和颜料干燥后有一定的差异。水粉画颜料是由填充剂和着色剂混合而成的,在没有与水调和的情况下,锡管里挤出的颜色饱和度最高,色彩鲜艳,加水后纯度下降,水加得愈多,纯度愈低,色彩也会变得愈淡。相调和的复色会降低色彩原有的色度,在调配过程中,相调和的色彩品种愈多,色彩的倾向性就愈弱。加白色调和,干燥后会变得灰暗,会深于调色盘中调配的色彩明度。在色彩默画过程中,考生要非常清楚地认识这种“变色”现象,在刻画物体亮部时,尽可能避免过多种类颜色的调和,也不要含有太多的水分,以免颜料干燥后物体亮部发灰发暗;在表现物体暗部时,过多的颜色相调和,干燥后颜色也会偏灰,从而削弱了画面中的明暗对比关系,造成画面色彩倾向混乱,也就是我们通常说的“脏”。掌握了这些原理,色彩默画过程中就可根据画面静物的刻画需要控制颜色的种类和纯度。一般表现深重的色彩时,用两至三种颜色调配为最佳,可以湿润透明;调配亮部的色彩时,尽量使颜料干燥厚重,以免底层颜色由于水分的渗透而上浮,污染亮部。

第三章 色彩默画的具体步骤

一、审题

现在比较普遍的色彩默画考题有两种:一种是文字题,所有的要求包括静物特征、摆放位置等都是通过文字描述来完成的。另一种是图示题,是通过给出简单的静物白描稿来命题的,可以自由组合,有所取舍。

针对题目首先要仔细进行分析,题目中哪些是可以自由取舍的,哪些是不可改动的,要比较明确,以免偏题。然后,根据题目要求在记忆中寻找自己比较熟悉的构图和静物造型,有意识地在脑海中对所要画的物体形成初步认识,设想出较为满意的画面结构和色彩关系。

二、设计构图

一般可以先根据题目要求,尝试不同形式的构图,设计出各个物体的摆放位置、主次关系、大小比例以及光源的方向、投影的位置等,应尽量避免绝对的对称、主次不明、衬布面积划分过于平均等、物体摆放位置的呆板以及生活习惯与自然规律的不合理,这一步可以通过绘制小稿来完成。

三、确定静物的色相

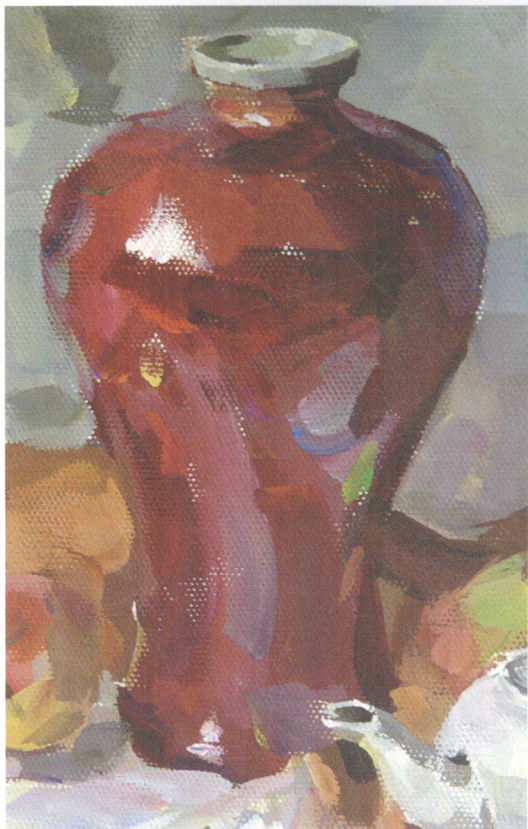
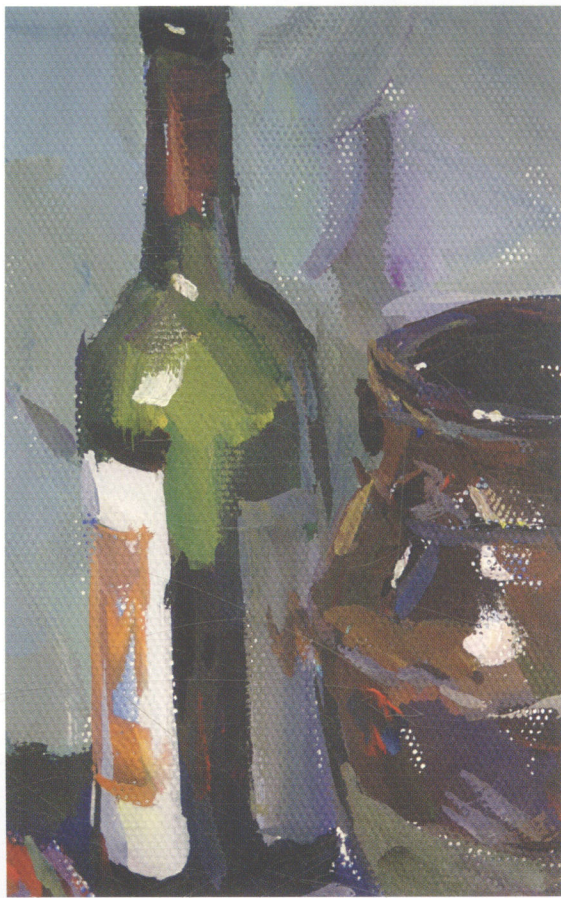
首先确定物体和衬布的固有色(考题中一般会

图为倒置的小花瓶,在刻画这一系列倒置的物体时,要特别注意它的透视、形体、受光和投影的位置。

玻璃器皿的塑造,不仅要考虑它本身的特质,即玻璃的透明性,透过玻璃,物体形状、纯度要模糊减弱。同时,也要注意器物的体积关系,不能单纯的在杯口和高光处随意地使用纯白色,细节上也需要一些塑造,笔触要求挺拔、干脆。

有所规定), 自由选择物体固有色时, 首先要确定画面的色调。例如: 是冷色调, 衬布可以选择蓝灰、绿灰、冷黄色等, 水果不宜使用太暖的颜色, 以保证画面色调的统一。

其次, 注意光源色和环境色对物体的影响, 从整体着眼, 充分理解光源色、固有色、环境色三者间的关系, 从而基本确立画面的冷暖倾向。

四、铺大色块

较快地完成画面色彩布局, 保持对画面色彩的敏感度。在此过程中画面最好不要留有空白, 以免影响对色彩关系的判断。

五、色彩造型

在调整色彩关系的同时深入刻画主体物(前景的物体和布褶、器皿的口等), 要注意画面的主次关系, 避免面面俱到。

1. 器皿的塑造

1、2. 为棕、绿色啤酒瓶, 此类半透明的玻璃器皿, 要注意它质感的表现, 它通常没有明确的明暗交界线, 暗部颜色深重, 亮部透明鲜亮, 反光强烈明显。

3. 在刻画本身固有色纯度较高的物体时, 要注意其亮部和暗部的色彩对比关系, 充分利用互补色和对比色, 加强质感和光感的表达。

4. 金属器皿通常对光源色和环境色反映强烈, 高光、反光、明暗交界线的形状相对明确清晰, 需要特别注意质感的表达。

5. 器皿的形体塑造要注意它自身的特征, 例如: 口的大小、厚度、层次; 颈的形状、高度; 耳、柄的造型; 底座的大小等, 尤其是瓶口的厚度。

6. 对于白色陶瓷物品, 要注意环境色对它的影响, 不能孤立地采用固有白色来表现。

1	2
3	4
5	6

2. 水果的刻画和用色

1. 在刻画多个水果的组合时,要有意识地分清主次、前后。即使同在前景的,同一种水果也要主观地从形状、颜色上区别对待,以免画面呆板,毫无生气。

2. 一般水果是画面中最明亮和纯度最高的物体,所以要把握水果的纯度,不能够处理得过灰。另外,对于水果的外轮廓线不宜画得太死,否则水果会脱离画面,形成孤立的平面。

3. 刻画香蕉时应该要把握住大的体积关系,避免过度地刻画每一根个体,而失去大的空间和体积。

4. 水果塑造要避免机械地笔触排列,应该将体积塑造放在第一位,用笔要灵活自由。

3. 蔬菜类的造型与刻画

画蔬菜类物体时首先要注意它们的形体、比例、颜色特征，用笔宜松不宜紧，例如：大白菜、包心菜等，从菜的根部到叶子要依次由紧到松，并要画出菜叶的高低层次。另外，很多的蔬菜类考题都来源于我们的生活，平时要注意多观察，对经常出现的蔬菜要有一个基本的认识，以免出现审题错误。

4. 衬布的刻画

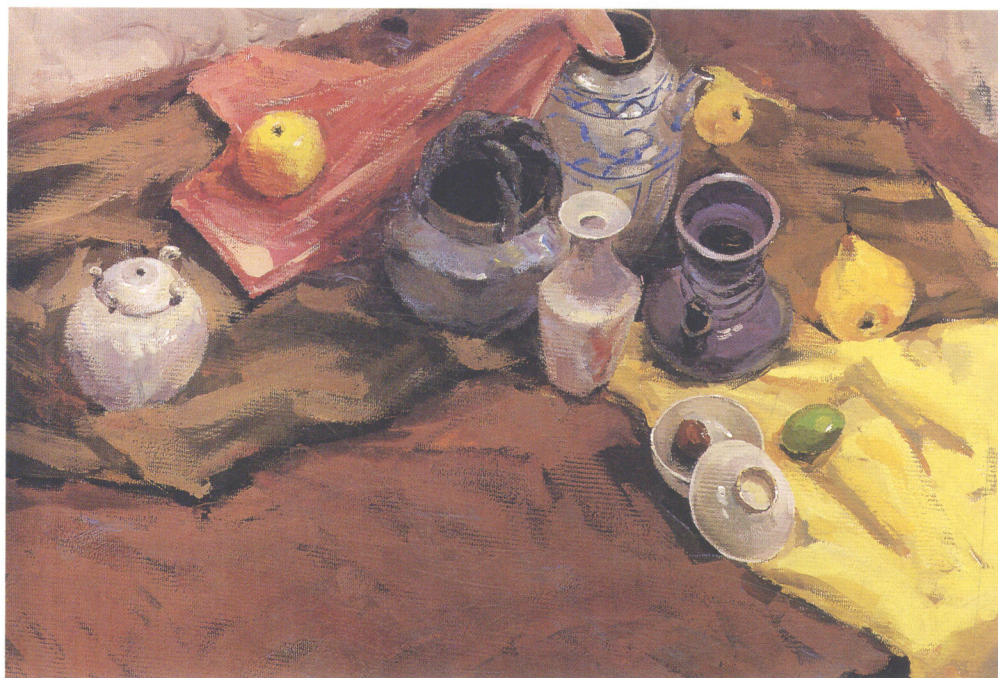
确定了几块衬布的基本颜色后，接下来就是组织衬布的褶皱。

首先，要注意疏密关系，背景的布褶要整体、大块，颜色偏灰，前景平铺得需要相对密集，颜色明亮，相对偏暖。

其次，布褶通常都是从物体的底部延伸出来的，每一根布褶线都是对画面的一次分割，因此要避免布褶的平行、对称和零散。

另外，在开始刻画时，只需找出布的亮部和暗部，深入后再逐步加入丰富的灰部颜色，灰部颜色层次越多，则布的刻画越深入，但是，要注意不可喧宾夺主，强过对于主体物的刻画。

佚名

施辰静 / 作

六、整体调整

回到整体，从色彩、体积、空间、节奏、质感等方面调整画面。

首先，重新回到色调，检查有没有出现局部过灰或者过火的问题。

其次，检查每一个物体的体积是否完整，物体和物体间各种关系是否明确，如：素描关系、冷暖关系、空间体积关系等。

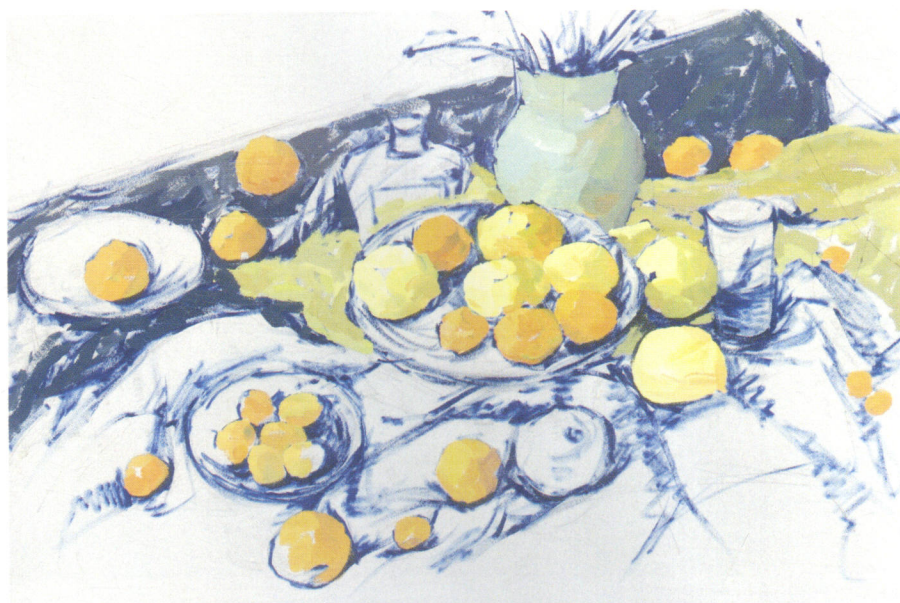
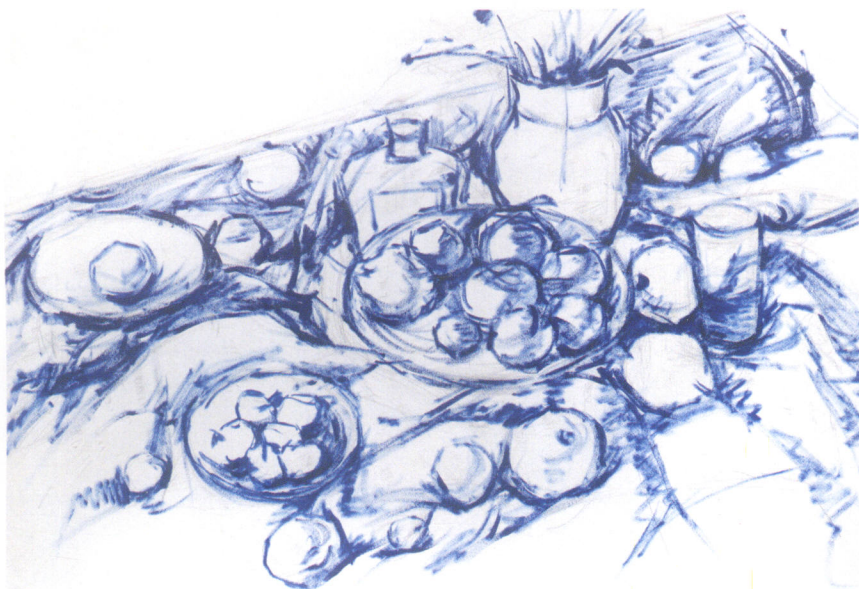
再次，对所有的物体质感作一次梳理，对陶瓷、玻璃、金属和毛皮等物体应格外强调。

最后，在整体画面的节奏上作一些调整，节奏体现在如下方面：背景与物体的冷暖对比、素描关系上的强弱、物体的主次和笔触的多样性。

于祎铭 / 作

七 步骤示范

1. 此图为水果、瓷罐、玻璃等物体的组合型静物。画面物体数量较多，在起稿的过程中要仔细地考虑它们布局上的疏密关系，以及光源方向上的统一，要有设计的意识，注意构图的合理和单个物体的完整与丰富。

2. 在这个过程中，一方面是通过对面各物体的基本色相的选择来确立整个画面的色彩关系，该组静物中，水果的冷黄色的选用以及大面积冷色衬布的应用，决定了画面的色调为冷黄色调；另一方面利用色彩明度和纯度的对比，表现出物体的基本素描关系在这个过程中也尤其的重要，亮部灰而亮，暗部纯而透。

3. 对于画面色彩关系的进一步调整，将画面色彩填充完整，这样便于我们把握画面整体的色彩效果，在这个过程中也需要进一步加强对个体的塑造和丰富。

4. 画面物体的进一步塑造以及整体上的调整，在该组静物中，千万不可忽视瓶口、盘口、玻璃杯沿儿等细节的刻画，同时有效的使用补色，可以加强画面的空间。

张茜 / 作

1	2
3	4

1. 此图为水果、花卉类静物，画面为发散形构图，要注意画面各物体间大小比例的谐调。

2. 对于透明酒瓶的表现在这组静物中非常重要，一般在色彩关系初步确立的时候应该将透过酒瓶所看的花瓶和衬布与其他周围背景的颜色一同画出，这样有利于画面基本色调的把握。

3. 画面中总体色彩的确立，进一步填充画面，需要注意背景与桌面衬布的关系，有效的处理可以加强画面的空间感。

4. 对画面水果、酒瓶、花卉和衬布的颜色进行进一步调整，有效地塑造出它们的形体特征和层次关系，特别是花卉的表现，要注意所有花卉在整体上的体积感，避免平均对待而导致画面平面、装饰。

漆超群 / 作