

色彩静物

SE CAI JING WU

美术高考名师指南

美术班系列教学用书

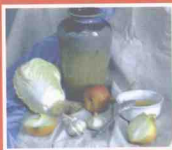
黄建中 编著

美院专家教授谈应试技巧

高考新动向及评分标准
考场三小时写生关键步骤
如何提高色彩技巧
影响考试得分的主要因素
优秀范画点评

随书附赠：全程摄录多媒体教学作画过程光盘(VCD)和便携临摹小手册

陕西人民美术出版社

美术高考名师指南

色彩静物

龚建中 编著

陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/龚建中编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2006. 8
(美术高考名师指南)
ISBN 7-5368-2051-8

I. 色... II. 龚... 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091965号

整体策划: 李越美术培训基地

编 著: 龚建中

责任编辑: 王 栋

封面设计: 王 栋

版式设计: 王永东 张李锋

美术高考名师指南

陕西人民美术出版社出版发行
全国各地新华书店经销 陕西天之缘真彩印刷有限公司印刷

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷
889×1194毫米 12开本 16印张 120千字
印数: 1-5000

ISBN7-5368-2051-8/J·1593

总定价: 88.00元 (共四册)

版权所有·请勿擅自本书制作各类出版物·违者必究

地址: 西安市北大街131号 邮编: 710003

发行电话: 029-87262491 传真: 029-87269112

ISBN 7-5368-2051-8

9 787536 820517 >

龚建中 1959年生，籍贯上海市。1980年考入西安美术学院，1984年毕业获学士学位，2002年结业于陕西省教育厅主办的高等院校教师研究生班。现为西安美术学院美术教育系副教授，中国油画学会会员，中国美术家协会陕西分会会员，西安水彩画协会会员。

出版有《龚建中油画集》。

油画《午夜时刻》获研究生班毕业创作一等奖。

13次参加全国及国外美展。

40余次参加省市美展。

曾获《全国烛光老师论文集》论文一等奖。

作者简历

目 录

一、色彩静物高考题新动向及评分标准	1
二、色彩静物写生基本规律	3
三、色彩静物写生的步骤	5
四、考场三小时写生关键步骤	18
五、如何提高色彩技巧	28
六、影响考试得分的主要因素	34
七、优秀试卷分析	38
八、优秀范画欣赏	41

色彩静物高考考题新动向及评分标准

美术高考生在色彩静物写生训练中，主要通过对摆设静物的观察、理解、比较，然后以艺术的手段真实客观地再现对象。随着高考的不断变化，一些艺术院校逐步出现了默写或给几件物体让考生根据需要增添减舍重新组合成一个画面；还有根据客观的静物创造了一个既客观又有主观的场景。所有这些变化无非是考察一个考生对绘画基本知识掌握的情况，以及在平时训练中主观能动性能否驾驭客观之上，同时也可以考察出一个考生对绘画理解的综合能力。许多考生平时的训练主要体现在对技巧的训练上，客观的东西要多于主观，因此对构图、透视、虚实、主次、黑白灰、点线面的构成，以及对色彩的调子、冷暖、笔触，均能较好体现在画面的效果上来。为了提高考生在考场上的应变能力，老师还应在平时的训练中，加强对考生主观能动性的培养，要教会他们更深的理解绘画，训练他们眼睛的观察力，大脑的理解力、分辨力，调动他们的心绪，贯穿一种思维；提高一种审美能力；品味高层次的作品，培养他们对绘画的一种感觉。

平时训练中有规则可循的技术训练首先要过关，如造型能力、透视常识、色彩知识。这里我们主要谈色彩知识。当我们观察一件物体时，首先要分析光源，没有光源就没有色彩，当确定光源以后，要分析是冷光源还是暖光源，冷有不同的冷，暖同样也有不同的暖，一般是根据气候条件来决定的，室内的光线在阳光没有直接照射的情况下，通常折射蓝天漫射进来的冷光源，天晴、天阴、清晨和黄昏、冬季和夏季，各有不同，有时发蓝，有时发紫蓝，有时发灰蓝等等。无论怎么样，只要是折射到室内的光线一定是冷色的，那么当亮面呈现出冷色时，那么暗面一定是暖色的，也就是说暗部颜色是由亮面决定的，亮部颜色是由光源决定的，这不仅仅是感觉，是一门科学，感觉和表现首先要尊重科学的基础上，然后再去体会。

那么艺术院校的评分标准是什么呢？什么样的试卷称得上优秀试卷呢？

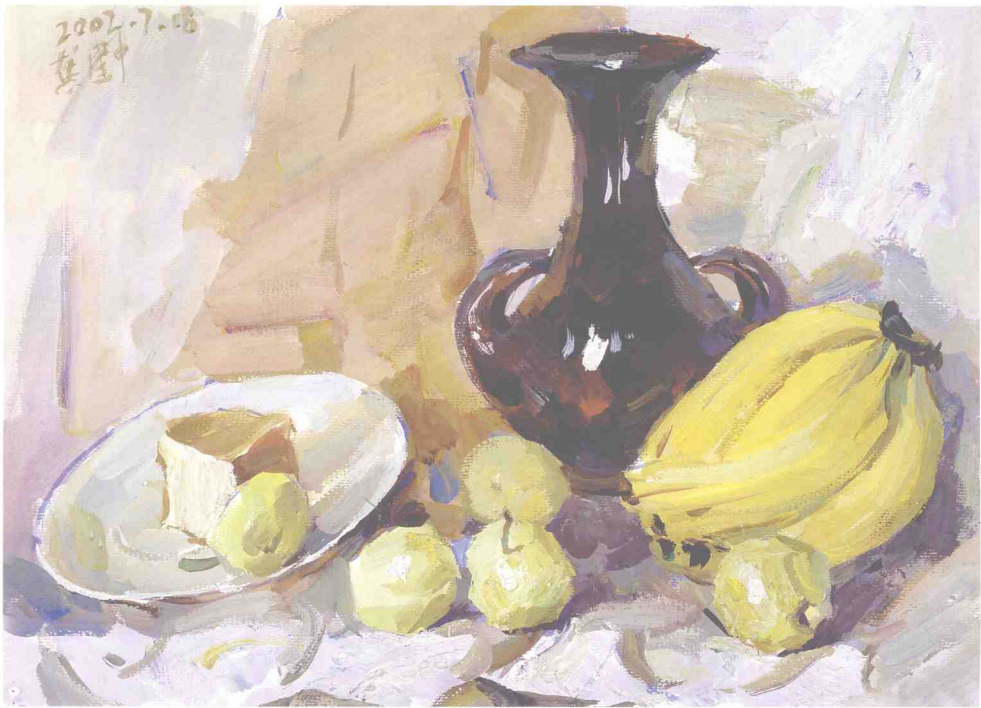
画面首先应该是完整的。完整应包括构图、比例、透视、画面的黑白灰、画面的疏密节奏、色彩的调子、色彩的冷暖、色彩的肌理味道、笔触的魅力和画面整体的艺术效果。整体当然应是和谐完整的，它不仅是指画面的深入程度，刻画的细腻程度，而且还应是该画的地方画了，需要简洁概括的地方也做到了，分寸的拿捏也很准确到位。如果一幅画中只是某个局部刻画得非常好，而整体却很差，这样的卷面是不能得高分的。完整性是评分的重要标准，如果这一环节出现问题将会影响总分。画面的完整和谐，能够体现出考生的综合能力，而局部刻画得好，只能说明考生的基础知识扎实，基础知识人人都可以掌握，只是快慢而已，但一个人的综合能力是在长期的勤学苦练中培养出来的。

当然了，优秀的试卷需要用技术体现出来，包括干湿画法、笔触运用的多样性、色彩肌理的丰富性，以及笔、色、形完美的结合等等，都较好体现在学生的试卷上。

对于有默写要求的命题考试来说,要给考生一个灵活思维空间,既要体现出平时训练的水平,又要将平时训练的东西灵活运用;组合画面是有规律可循的,物体的高低、疏密、前后、虚实、主次,一定要分清画面的焦点在哪里形成,分清近景、中景、远景,哪些地方需要详写,哪些地方需要略写。一般来说,美术高考静物都处于俯视的状态下,主要物体的形成,基本处在纸张中线 $1/2$ 以下部分,所画物体尽可能上,近景部分加大,使前后关系更加有纵深感。

同时举一反三地理解和应用色彩的基本规律,有效地组织画面。调子的设定一般是指整幅画面笼罩在某一颜色中就如同带上有色眼镜看东西都有一种协调性和统一性。除此之外平时还要加强对优秀作品临摹、阅读和体会,写生和默写相结合,对照实物画一小时,离开实物再画一小时等等手段,可以有效地提高考生默写能力,帮助考生轻松自如地面对默写考试。

以上的零星片语对考生可能有一点帮助,希望广大考生能够在考试中沉着应对一切,力争取得好成绩。

色彩静物写生基本规律

一、学习、观察和理解色彩的基本原理及变化规律

色彩学首先是一门科学。我们在学习过程中必须从科学入手,在分析观察和理解的基础上充分发挥个人的感觉。首先要了解光线对色彩的影响,我们大家都知道没有光就没有色彩。一般情况,室内色彩写生在阳光下没有直射状况下,均折射蓝天的光,物体的亮面都呈冷调,背光部分都偏暖。这与室外风景写生不同。室外的光线变化莫测,早、中、晚不同,晴天、阴天,春夏秋冬都有很大差异,而室内光线就相对稳定多了。比如画一个深红色花瓶,如果天气很晴朗的话,我们发现它的亮面呈现红中透蓝的色彩,暗部根据色彩学的原理,它应与亮部是一种互补关系,蓝的补色是橙,那么红色花瓶的暗部应该呈现出红中偏橙的色彩,而反光部分的变化主要取决于周边环境物体。这就是物体受不同光线照射下所产生的不同冷暖变化的一般规律。

色彩是用冷暖关系营造空间和体积的。印象派画家莫奈的色彩是飘浮在空气中的,他画的每一笔色都像是一个分子,在空气和距离的碰撞中产生了形,他用色彩叙述他对生活的认识和感受。他的色彩画让人看了不可思议,又让人回味无穷。素描是运用调子的明暗变化来表达空间和体积的,对于一个初学者来说,画好素描有助于他分析形和色彩的关系。但是画好素描决不等于画好色彩,因为画好素描相对理性的成分多一些,而色彩是感性东西多一些,感觉的东西要去培养,味道要自己慢慢地品。如果处理不好这些关系,不理解这些,用素描的观念把一个物体塑造得很结实,是称不上一件好的色彩作品。

掌握和了解色彩的基本规律,可以帮助我们在作画时正确观察和分析物体的冷暖变化,使我们更加主动地去表现色彩。艺术有感觉的成份,也有情感的成份,只有将光色的基本原理灵活地运用到写生的具体实践中才能画出好的色彩作品。

二、如何控制画面的节奏感

大部分考生写生时犯同一毛病就是看到哪里画到哪里,面面俱到,没有主次,缺乏协调物体之间的相互关系。局部观察、局部画,容易产生疲劳和错觉。如果写生时缺乏大局观,缺乏激情,最终导致观察混乱和色彩判断错误。比如我们在观察水泥地是什么颜色,白墙壁又是什么颜色时,决不能笼统地说是白和灰。如果你画一个身穿红色上衣的女青年,靠在白墙上,那么墙壁一定是发绿;如果换一个身穿黄色上衣的女青年靠在白墙上,那么白墙此时应该是发紫的。如此类推,水泥地也是这样,和不同颜色的物体结合在一起就会产生不同的色彩。色彩是一种冷暖关系、互补关系,不是说感觉是什么颜色就画什么样的颜色,只有在理解的基础上才能谈的上感觉。

节奏其实就是强与弱、冷与暖、实与虚、主与次的关系,当然它也应该具有黑与白、疏与密,还有笔触的大小、强弱,颜色叠加后的肌理等等。如何来理顺和调节这些关系呢?根据我个人的经验,在画某一组静物时,尽可能地把所要画的物体一眼看全,然后再慢慢闭上眼睛,让物体一件件从你视线中退去,最后从你视线中退去的物体是哪一件,就说明它生命力长久,它便是画面的核心和焦点。只要你静下心来体会这一过程,所有画面中的强弱关系、虚实关系、远近关系、主次关系就会应有尽有。

三、获取色彩实践的经验和掌握调色技巧

在实际的色彩写生训练中,作为观察者,首先要看到色彩,还要理解色彩,其次要调出所需要的色彩,并且把它放到画面所需要的地方。常有这样的学生,看到了色彩的倾向,但是调不出颜色,或是调出后画上去却和自己所需要的颜色相差很远,这是因为缺乏调色知识和调色经验。一个人调色水平的高低主要看他调出的灰色,因为灰色是很难掌握的一种色彩。很多人调的灰色不是脏就是缺乏色相和色性。一见到灰,不是加生褐之类中性色,就是在色度上加黑或白,结果画成了素描而不是色彩。下面介绍一些个人经验供同学们参考。一是用互补色相调,比如柠檬黄和紫罗兰、群青和土红,翠绿与玫瑰红等;二是用中性色来相调;三是白加黑,俄国人普遍采用的办法,建议水平不高的人不要采用;第四,调色盘中已调和好的同色和复色再次被利用,这是高手普遍采用的一种方法;第五,可以直接调调和好的各种灰色;第六,印象派画家经常采用的色彩层层叠加法。对于前五种来说,有了灰色还不够,还必须完成色度、色相、色性这三个重要环节,三者缺一不可,要不然,画面将缺乏彼此之间的相互关系。而第六种方法只有那些对色彩运用得非常熟练的人才可使用。

从技术层面上来看,作画技巧、媒介的控制也能起到一定效果。作画时最好先用深颜料,颜料不要调得过匀,甚至含有粉质的颜料也不要过早加上去,可以画得很重,甚至比客观对象还要重,这样做为的是给后面的作画过程留有余地,因为颜色层层叠加后会产生灰粉的感觉,那么在画浅色时,可以先画重,然后层层提亮,浅色叠加次数越多,色彩会越来越亮,并且亮面也会呈现出饱和和厚重的味道来。

因为水粉的干湿变化比较大,那么有些媒介体我们可以自己做,比如蛋青、胶水、增光剂等,在需要加深的地方适当调入一些媒介体,这应看控制画面效果而定。但我反对画完后喷光剂或固定液,这样做有时候会将一幅上好作品损坏掉。

色彩静物写生的步骤

一、单个静物

苹果与梨的组合

步骤一:用单色画出物体的外形,并确定在画面中的位置与特征。

步骤二:铺大体颜色和大的明暗关系。

步骤三:塑造形体,把握大的冷暖关系和体积关系。调整深入,使物体冷暖、体积、颜色关系更趋完善和明确。

步骤四:苹果和梨物体虽少但并不容易刻画,掌握好它们的形状、高低、朝向并且努力塑造好它们的体积、空间、冷暖关系。注意对画面的处理,不要显得呆板,保持它们的生动和灵活性。

实物图

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

实物图

香蕉

步骤一:用单色画出香蕉基本特征并确定它的位置。

步骤二:用大笔调和稀一点的颜色,大体把香蕉整体画一遍。

步骤三:用较饱和的颜色将不准确的部分修补一下,注意明暗关系,并对投影和背景也适当地画一下。深入刻画,进一步调整明暗关系、冷暖关系,使之更加完整准确。

步骤四:检查一下大的关系,看是否完整。同时要注意视觉效果,保持画面的生动性。

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

步骤一

步骤二

步骤三

罐子

步骤一:用清水调和单色画出罐子的基本形状,注意它的比例和特征并找出交接线和投影。

步骤二:上大体颜色,画出明暗关系,进一步确定它的比例和特征。

步骤三:进一步调整大的明暗关系,注意塑造体积,适当画一些背景和投影。深入刻画,仔细描绘各个部分细节的同时注意协调相互关系,还要关注大关系和画面效果。

步骤四:完整的画面一定要有和谐性,整体与局部要相互兼顾。

完成图

二、组合静物

古典画法 美酒和水果

步骤一:直接面对的静物是个平行透视状。视平线较高,摆设的静物显得十分的宁静,仿佛画面左侧有一缕阳光照射过来,穿透了物体,映入你眼帘,画面呈现出一派平和状态,有一种近似古典式庄重典雅般的美。

步骤二:吸收油画古典式画法。首先用黑色起稿,确定物体与物体之间的位置,之后用灰色把整幅画面作成灰色底子,一遍不够再画一遍直至达到你所需要的效果。

步骤三:从暗部画起,先画固有色重的物体,用两枝笔来画,一枝笔调和亮面,一枝笔调和暗面。过渡的地方主要靠两枝笔不断交错地画,形成一个比较柔和的过渡灰面。

步骤四:进一步深入刻画细部,使它更加深入完整。同时要保持画面的整体关系,不能孤立画细节,而破坏大的整体。

步骤五:不断地深入和调整,油画色干得比较慢,有利于画面柔和细腻,并且可以罩染;水粉色有它固有的特性,不可能达到油画般效果,但从作画程序、步骤方法、思维方式都是和古典油画一脉相承的。

步骤二

步骤三

步骤一

步骤四

完成图

散笔分离式画法 初春季节的到来

步骤一:静心观察一下所要画的物体,一棵已熬过冬季迎来初春的大白菜,表皮叶子已经枯萎但内心一定是鲜嫩的。它和瓷罐、碗、勺、蒜等组合在一起,形成了一个整体,给人的感受还是很激动的,虽然不艳华,但那种朴实使人有急于表现的欲望。

步骤二:这幅画是在画过画的旧底子上画的,有许多画家喜欢把一张洁白的画布或画纸做成抽象花底子。做成花底子有几种好处,一是做画时行笔更加无拘无束、更加自由随意;二是不但能锻炼一个人在抽象的底子上看形的能力,而且还能锻炼他在空间、距离中扑捉和描绘形与色的能力;三是可以将颜色画得更加饱和和厚重,因为在这种情况下下不太可能采用湿画法;四是还可以锻炼和培养一个人的胆识和自信心。

步骤三:用散笔间隔地画出画面的各个部分,颜料不必调和过匀,自由、随意,它需要层层叠加才能产生效果,注意整体与局部的关系,也要考虑到形与形之间的关系。

步骤四:深入刻画不是一味画细节,应做到粗中有细,细中又不失整体的原则,既要注重人的感觉,又要注重表现力,还要注重画面的艺术效果。

步骤五:整幅画面给人带来一种分量感,深沉而厚重,色彩饱和而响亮,笔触奔放而准确。整幅画面充满了活力与张力。

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

完成图

直接式画法 花卉

步骤一:这是一组极为简单的花卉静物,写生前,我们观察到两朵百合花和几朵月季花在浅灰色的背景衬托下,显得十分迷人。在表现它们时,可以采用直接式画法,把看到的、感受到的直接表现出来。我们提倡用笔去画、去写,而不是去描,将用笔与形,色彩与表现融合于一体,只有这样我们画出来的东西才会生动感人。

步骤二:构图、轮廓。用群青色调和清水在画纸上分别概括而准确地画出花的位置和玻璃杯的形状、结构、透视以及环境投影的位置来。

步骤三:铺大体色彩。用大号羊毫水粉笔蘸饱色彩从上到下、从后到前一气呵成画完所有背景色,随即在背景还没有完全干透的情况下迅速将花、杯子等物画出。用笔时应轻松随意、避免呆板。注意虚实,尤其影子是和转折过去的部分变化,行笔的冷暖与颜色的变化,暗面和投影更暖些,并且还应注意颜色的薄厚,浅色区域和亮部近景地方相对厚一些,远景、暗面相对薄一些。用笔上也是亮面、近景部分用笔强硬些,笔触大一些;远景、暗面相对用笔柔和一些,笔触相对藏一些,画得也比较含蓄一些。

步骤四:深入刻画。对各个细节全面画一遍,需要实的部分颜色逐步饱和和肯定,做到近实远虚,亮厚暗薄。主体白花部分更加深入,而桌面的花瓣和实物不能画得过跳,从而影响画面的整体节奏感。

步骤五:在调整阶段,时刻要注意你所要表达的东西体现出来了吗?它是不是你理想中所追求的东西?画面中的节奏感和情调被破坏了吗?所有的疑问迫使你重新调整你的状态,恢复你的感觉,振作你的精神。检查,再检查,包括色调的协调性、色彩的冷暖、明暗的层次、物体的前后虚实、画面中的主次,它们是不是完美?是不是和谐?当这些问题少而又少时,它就是深入完美的。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图