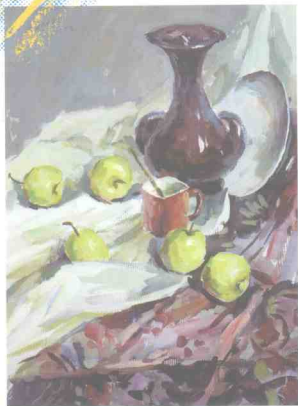

快速走进艺术院校

色彩静物

SE CAI JING WU

龚建中 编著

如何在短时间内快速提高构图、造型及画面组织能力？
如何在短时间内掌握色彩静物的一些绘画技巧？
在考场有限的时间内如何充分发挥自己的艺术潜力？

陕西人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物/龚建中编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2006. 10
(快速走进艺术院校)
ISBN 7-5368-1955-2

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116027号

快速走进艺术院校

色彩静物

龚建中 编著

陕西人民美术出版社出版发行

新华书店经销 陕西信达柯式印刷有限公司印刷

889x1194毫米 12开本 3印张 25千字

2006年12月第1版 2006年12月第1次印刷

印数: 1-1500

ISBN7-5368-1955-2/J·1525

总定价: 60.00元(共三册) 本期定价: 20.00元

版权所有·请勿擅用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

发行部电话: 029-87262191 传真: 029-87265112

如何在极短时间内快速提高构图、造型及画面组织能力?如何在短时间内掌握素描、色彩、速写的一些绘画技巧?在有限的考试时间内如何充分发挥自己的艺术潜力?……这些都是即将应试的考生急需解决的问题,而针对这些问题,本书都一一做了详细的讲解。

龚建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》,《午夜时刻》油画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,其中8次获得各类奖项。获《全国独立教师论文集》论文一等奖,三次获得学院颁发的优秀指导教师一等奖,近百幅作品、论文发表于全国各类刊物和国家核心期刊上。

本书特点

问:怎样在短时间内让色彩有一个质的飞跃?

答:对于一个零起步的学生来说,要在短时间内让色彩有一个质的飞跃,似乎有些困难,但并不是没有可能。有大量的实例证明,只要学生自身条件比较优,接受能力比较强,能严格按照老师的要求进行练习,一般经过一段时间的强化训练,绝大部分考生都能达到艺术高校录取标准。

问:有什么具体可行的办法呢?

答:由于时间有限我们不可能按照正常的教学秩序进行,只能进行有针对性的强化训练,老师起着决定性作用。只要方法目标对头,其训练效果是不错的。

首先应掌握最基本的构图与造型方法,可以给学生提供几套的图式,按一定思路去套,掌握比例、组织物体高低、大小、前后、疏密关系。经过一两张画的训练基本可以掌握。

二是做量的训练,这是画好色彩的前提。告诉学生大胆地去画,色彩画是画不坏的,它可以反复修改、覆盖,可以一层层地画,也可以在画坏的地方用清水洗掉然后再画。一张画画坏的主要原因由于学生失去了自信心,是由于学生的主观愿望准备放弃了才画坏的。从物质上讲一张画和黑不是一人为地破坏,是始终可以补救用的,那么一个人的有信心就是在每一天大胆的实践训练中逐步建立起来的。

三是迅速消除学生画“生”颜色的毛病。教会学生如何调匀色彩,逐步培养学生调匀色彩意识,以及调染色的各种方法。

四是在实践中掌握小粉画的干涩画法,画面文件取得效果,完全取决于老师制定的计划,目标与掌握实际水平和辅导方法等。

问:那么在时间上又如何安排呢?

答:讲解和欣赏优秀的水粉画作品是老师经常和必须要做的事情。要使学生在绘画水平提高得更快,眼睛的训练不可忽略。第一个阶段占整个星期左右时间;第二阶段持纸画主观作业,一天一幅,这个阶段绘画有定案期,然后再临摹一幅单个物体,比如水果类、蔬菜类、罐子类的单独训练,主要训练深入和刻画能力;第三阶段起,在7天内需要做的是一整天完成一幅的作业三幅,半天完成一幅的作业四幅。一定要交叉来画,想要画得快又画有效果,一定要掌握正确的作画步骤,不断检查为什么快不起来,再配合临摹和单个静物训练,最后一个阶段,强化3小时训练,一天两幅作业,直到考试,这样下来一个阶段完成小粉作业近四十幅。老师每周深析讲座,课后总结,中速示范,演示与修改占整个的时间很少,但又是非常重要的,它不仅影响着学生,还时刻提醒着学生,对学生起到潜移默化的作用。那么经过一段时间的训练,有了一定的量,只要坚持下来的学生都会取得好的成绩。

目录

影响考试得分的因素

在平时训练中怎样才能把握高考得分点

色彩考试中必须掌握的几个要点

高考必考单个色彩静物训练分析

梨 葡萄 高脚杯 黑色罐子 白台布

常见静物局部画法详解

方法、时间、重点问题详解析

关于关键问题的几个为什么

色彩考试中影响得分的主观因素

如何充分利用考试三小时

必考题型实战步骤分析

考卷中易出现的问题分析及解决方法

优秀作品欣赏

影响考试得分的因素

色彩考试中必须掌握的几个要点

一、画速时速铺出大关系。

在对时间的把握上,要严格控制好,起稿、打形、构图要简洁快速,之后迅速铺大体颜色,这个过程一定要控制在半小时内。复杂的东西要简单化、烦琐的东西要概括化,绝不能看一点画一点。

二、把握好调子,明确冷暖关系。

铺完大的层次关系、虚实关系后,确定大色调十分重要,特别是冷暖关系的把握,要明确而深入刻画,绘画过程是围绕这个原则进行的。另外还应注意一个是素描体积,另一个是色彩的冷和暖。首先要判断光源,光源决定了亮面方向,一旦亮面确定了,暗部就好确定。暗部跟着亮面走,亮面跟着光源走,环境色由周边物体所决定。色彩就是冷暖关系、互补关系。这一过程一般控制在两个小时内,当然其间还应包括对物体各个部分的深入刻画。

三、调整整体关系,绘意画面最终效果。

这是最后半小时需要完成的。退远看画面整体效果,此时要努力抛开客观对象,千万不要被客观的物像所束缚,看画面的整体关系还缺什么,哪些地方需要加强,哪些地方需要削弱,此阶段完全可以掺入一些主观因素。

在平时训练中怎样才能把握高考得分点

画面完整、艺术感染力强、技术含量高。

画面完整包括它的构图、透视、黑白灰层次及虚实空间关系。

艺术感染力是对画面整个气氛的把握具有一定的个性和表现力,画面生动会使人看了激动。

技术含量高是对物体的造型能力、对各类技法的娴熟掌握和运用,以及对色彩调子的把握能力、色彩冷暖关系的理解和处理。

平常训练成绩在90—95分之间的学生,考试时如果没有严重失误,一般情况下考试成绩就是学生的实力体现。对于成绩不稳定的学生来说,分数取决于考试时的状态和临场发挥。

平时训练成绩徘徊于60—70分的学生,考试时想突然得到90分,那是异想天开的事。

高考必考单个色彩静物训练分析

梨

1 分钟
打形构图

2 分钟

1. 用单色勾画出梨的基本形。注意外轮廓不要画得太圆, 同时画出交界线和投影的位置。

2-1. 画出交界线和投影颜色, 从交界线处画出过渡灰面, 并且把反光色画上。

3 分钟
铺色亮底

2-2. 紧接着把梨的亮面颜色一同画出, 注意体积变化。

2-4. 画一些背景色, 稍微偏紫一些, 色度上不要超过黄梨。

2. 注意背景和梨的边缘线的衔接和变化。

2-3. 画好交界线与亮面、暗面的转折和过渡部分, 使它更加自然和柔和。

3-1. 梨的蒂此时也显得很重要, 尤其是根部凹处起伏感的塑造。

画色彩时要注意怎么拿调色盘、怎么拿画笔才顺手, 在画色彩的时候怎样能使你调出来的颜色画上去既不脏又不浪费颜料, 还有画的欲望。这就要看你怎么去合理运用调色盘。

需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

3-2. 注意过渡灰面的转折, 尤其是靠近亮面衔接的地方。

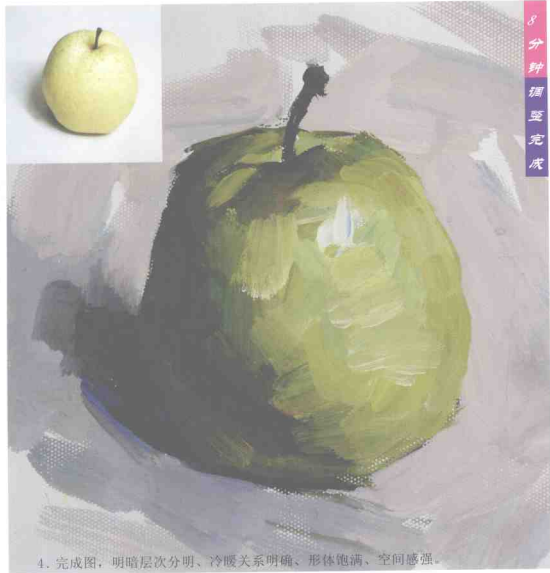
3-3. 投影与反光部分应进一步强调, 反光处理得虚一些、冷一些。暗部过渡到亮部, 亮部还显得单薄些。

3-4. 投影的变化也同样重要, 它影响着梨的空间位置。

3-5. 进一步塑造亮部, 颜料也要干一些。

4. 完成图, 明暗层次分明、冷暖关系明确、形体饱满、空间感强。

8 分钟 塑造完成

3. 检查一下整体外形的特征和虚实变化, 并检查形与形体转折处的起伏关系。

4-1. 高光周围用笔更加饱和, 笔触更加强硬。

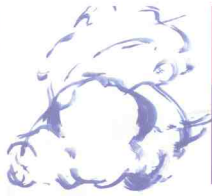
4-2. 梨的暗部形不能画得过于僵硬, 注意反光与转折处的变化。

4-3. 此时接近完成, 整个梨的质感、体积和空间效果基本达到所要表现的目的。高光可以进一步加强, 用自加少许蓝色提起, 一定要肯定而果断, 笔触的塑形感一定要很强。

专家讲解:

梨、苹果、香蕉等水果是水粉静物高考中最常见的物休, 同学们不妨在下面多做这些物休的单个塑造训练。其实我们在画任何一个物休时, 基本的思维方式、观察方法、以及刻画当中的技术要求都是一样的, 只是形状和造型方法不同。所以我们在画物休时要学会掌握它们的共同点, 找出它们的不同点, 千万不能因为没画过某个物休就完全不会画了。

1 分钟起稿完成

1. 用单色画出葡萄的基本外轮廓和位置。

2-1. 用深黑紫色染出背景颜色。

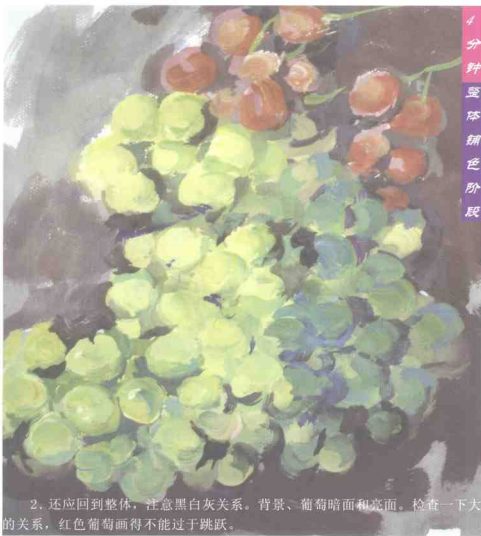
2-2. 铺出葡萄的暗面颜色。

2-3. 用稀薄的颜色概括画出亮面颜色。

2-4. 把暗面中的反光部葡萄画出，让它整体产生团状的体积感。

1 分钟整体铺色阶段

2. 还应回到整体，注意黑白灰关系。背景、葡萄暗面和亮面。检查一下大的关系，红色葡萄画得不能过于跳跃。

2-5. 不必过早一粒一粒葡萄去描绘，只要把团状体积分布画出即可，在焦点区域画出几粒葡萄。

3-1. 注意整串葡萄的起伏，哪一部分处在亮面，哪一部分处于交界线，哪一部分在反光面。

3-2. 暗面葡萄不能画得过于具体, 明暗交接处一定要衔接好。

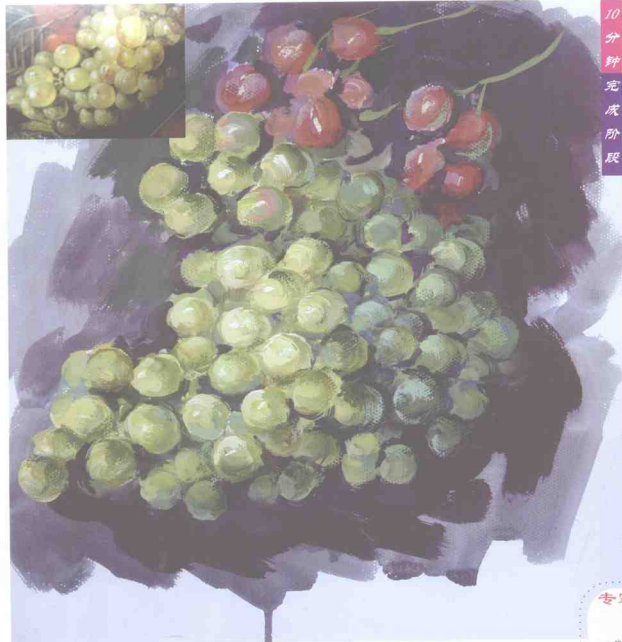
3-3. 上方泛红的几粒葡萄应简单画出。

3-4. 需要具体刻画的部分是处在亮面最高处的地方。

3. 单粒葡萄不能画得过于孤立, 一定要注意粒和粒之间的关系, 一定要注意高低起伏、整体关系、体积感和质感。

4-1. 要注意亮灰处葡萄与红色葡萄的衔接。

4-2. 看葡萄大的团状起伏, 尤其是边缘的虚实变化。因为边缘十分复杂, 有处在暗面的, 有处在亮面的, 不能画得过于简单而失去葡萄的质感和体积。

专家提示:

画葡萄时学生容易把它画得琐碎和孤立, 一开始就一粒一粒去画, 既辛苦又要时, 还没有整体感, 结果花费了大量时间, 却没有很好的效率。所以画的时候一定要把复杂、琐碎的东西看得简单化和概括化, 画出大的起伏关系, 大的明暗效果。真正需要刻画的地方也就是亮面最美处几粒葡萄。暗面的葡萄只要转折过去, 感觉到就行了。

高脚杯

1 分钟起稿完成

1. 用群青勾画出高脚杯的基本形状。

2-1. 铺出玻璃杯的整体颜色, 包括投影。

2-2. 对高脚杯上半部分进行塑造, 此阶段颜色比较稀薄, 主要以找对色彩关系为主。

2-3. 把背景再画一遍, 背景处理的好与坏跟高脚杯有直接关系。

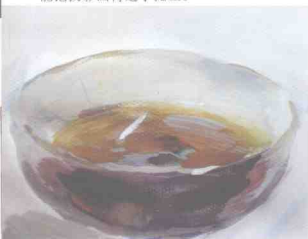

2-4. 进一步调整投影与背景的关系, 一定要注意空间、距离、质感; 注意投影与环境的关系, 不能把投影画得过于孤立。

5 分钟颜色完成

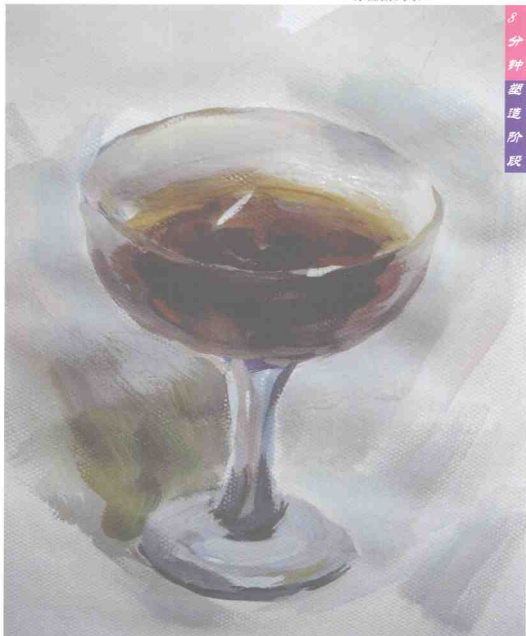
3-2. 退远看一下整个玻璃杯, 既要画出玻璃质感, 还要考虑与背景的距离关系。

3-1. 画出酒的透明质感、水平面与水底部分的色彩冷暖变化。

3-2. 杯口部分描绘不能画得太细, 不能画得太深, 还需注意透视变化中的虚实关系。

5 分钟整理阶段

3. 玻璃口部分的背景关系十分微妙, 即要有差别, 还要表现出玻璃的质感。退远看, 整体感觉并不十分理想, 还需进一步调整。

3-3. 靠近作者本人的地方，由于距离近，所以形比较突出。

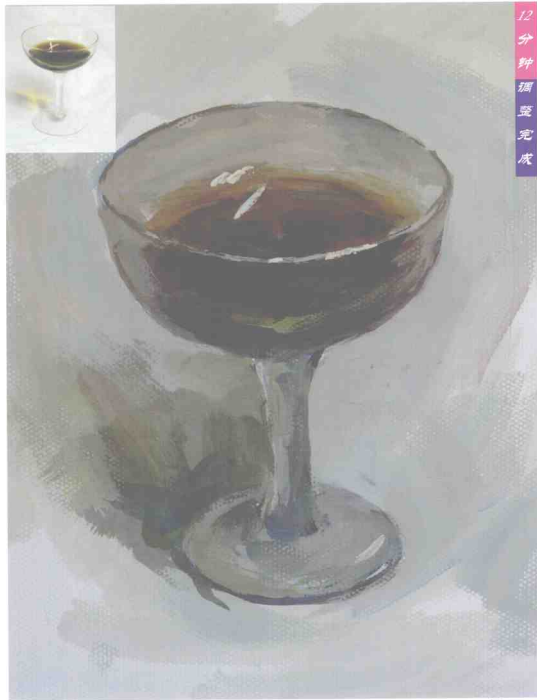
3-4. 对酒水部分的刻画十分重要，其质感清澈透明，尤其要注意高光与反光部分的变化。

4-1. 酒水平面处与玻璃杯口处的衔接处理要柔和些。可以用两枝笔，一枝画酒的颜色，一枝画玻璃部分，反复推敲，主要采取扫和揉笔，使它们之间细腻而柔和。过于孤立。

4-2. 酒杯脚部的刻画也同样重要，既要有玻璃透明的感觉，又不能画得透明，使它们之间细腻而柔和。过于孤立。

12 分钟速写完成

4-3. 高脚杯底部玻璃厚度应画出来，投影实的部分卡紧些。

4-4. 此时基本完成对高脚杯反光的调画出来，使画面更完整。

专家提示：

高脚杯和玻璃器皿，接受光源照射和反光源影响都极强，底现起来都有一定难度。所以底现时不能画得过于复杂和琐碎而破坏整体感。同时也要注意由于玻璃器皿边缘线的丰富、变化多样，还不能过于简单化处理。比如用重颜色或浅颜色简单勾画出它的轮廓线，从而破坏它的透明感和质感。

4. 完成后的效果图，整体的玻璃质感还可以，画面比较完整，酒的成色与透明度表现比较到位。

黑色罐子

1分钟起稿完成

1. 用单色勾画出罐子的基本外形。

2-1. 把暗部颜色和投影一同画出。

2-2. 画出亮部冷红色部分，同时画出明暗部的过渡色。

3分钟铺色完成

2. 画出反光部分，调整整体关系，强调罐子边缘转折部分。

3-1. 投影部分稍稍提亮和画暖一些。

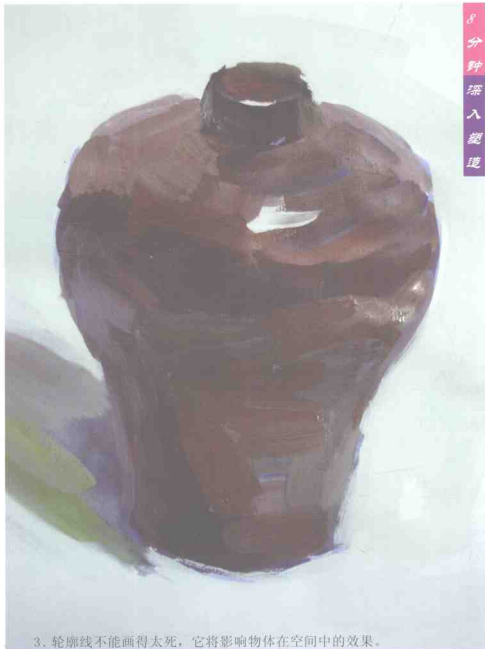
3-2. 刻画罐子受光部分。

3-3. 过渡部分注意衔接，亮部用笔肯定，色彩饱和。

3-4. 注意整个罐子的体积与厚度，对瓶口的描绘也同样不能放松。反光部分注意环境色对罐子的影响，过渡部分画柔和一些。

18分钟深入塑造

3. 轮廓线不能画得太死，它将影响物体在空间中的效果。

3-5. 罐子受光部分偏蓝、紫色, 注意虚实变化, 画出高光 and 提把等细节。

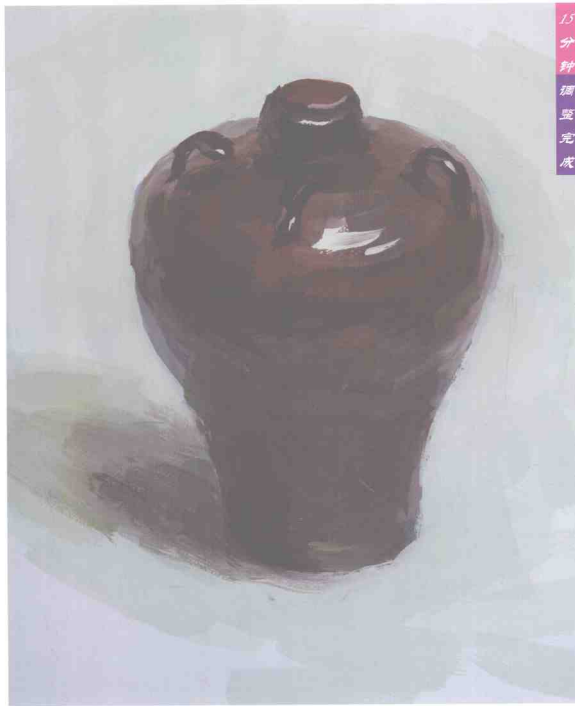
4-1. 深入刻画细节。注意笔、形、色彩的完美结合, 把罐子的质感体现出来。

4-2. 反光部分不能画得过亮、过实, 它的亮度不能超过受光部分的亮度, 并画得含蓄些, 用手指也能找到很好的感觉。

4-3. 投影部分可以画得偏绿些, 要注意虚实变化。

15分钟细画完成

4-4. 调整大关系, 似乎交界线和形体转折处与反光部分的衔接还不够理想。

4-5. 画面趋于完整。投影和罐子底部的变化还不够理想, 应加重些。

专家提示:

在表现所有的罐子时, 一是注意造型, 二是注意体积和厚度, 三是注意色彩冷暖与质感。罐子、瓶子、坛子等分细瓷和粗陶, 瓷罐瓷瓶细腻光亮, 表现时注意高光和反光变化, 粗陶则光面度和环境色接受程度相对较弱一些。表现时注意它们之间的区别。

4. 比起3图, 问题少了许多。体积、分量、厚度、质感等都较好地体现了实物的原貌。

2
分钟起
短笔触

2. 画出衬布的垂直感与平面部分的色彩变化。整体看,布纹的疏密与走向是否合理,同时加强这条大布褶的强度。

1. 用单色勾画出衬布的基本造型和布纹的大体走向。

2-2. 把布纹的灰面、亮面全部画上颜色。

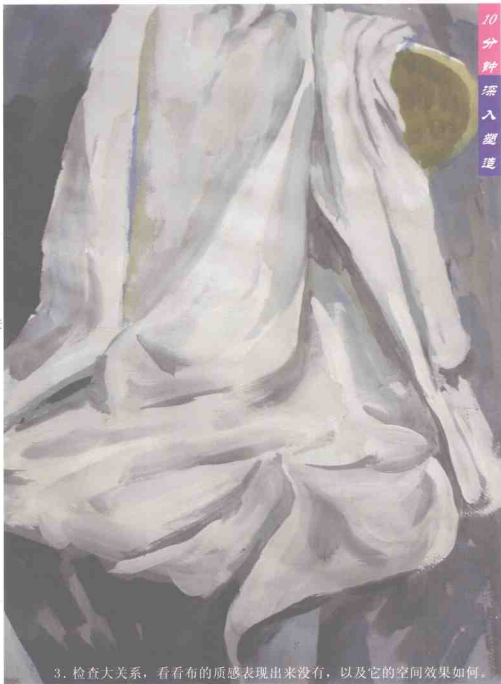
3-1. 对平面受光部分的白布表现时注意其质感,并且要注意与背部垂直布纹的变化关系。

3-2. 近景部分布纹加强,使前后关系更加明确。

3-3. 画亮面白布色彩相对饱和些,过稀、过薄都容易产生轻飘、浮浅的感觉。

3-4. 转折部分不能画得过硬,注意和背景的关系。

10
分钟
深入
塑造

3. 检查大关系,看看布的质感表现出来没有,以及它的空间效果如何。

3-5. 与近景90度转折处也同样不可画得过硬。

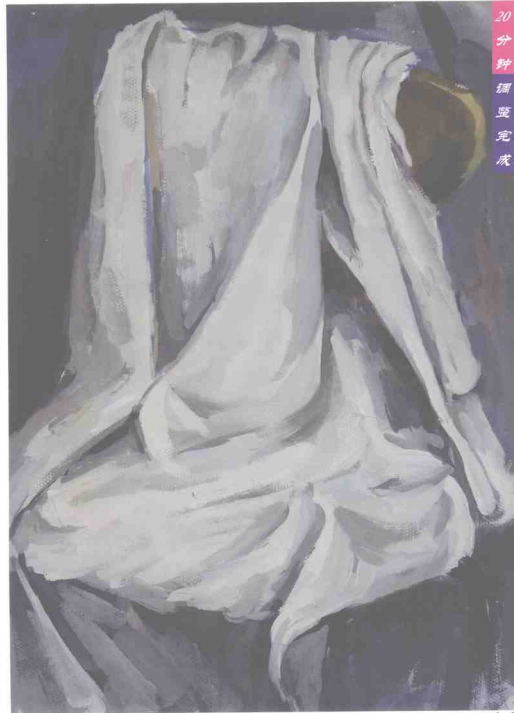
3-6. 布纹的组合上不十分理想，平行和对称线多了些，应调整。

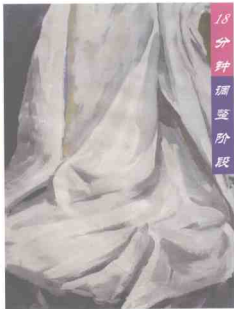
3-7. 及时调整最左侧白布与背景衔接处过于生硬的部分。

4-1. 深入刻画近景平面台布。

20分钟调整完成

4-2. 退远一些看，哪些部分需要调整，哪些部分需要进一步加强。

18分钟调整阶段

4-3. 靠背部分白布做些调整，亮面不能太亮，最重处也不能太重，整体要比前方区域对比度弱一些。

专家提示：

布的描绘在高考色彩静物中是很重要的一部分。我们知道，形成画面完整的概念中不光是描绘物体，如罐、瓶、水果、蔬菜等，同时包括对布的描绘，以及投影、笔触等等，来共同构成画面的整体。虽然布的质地面料不同，有单色的和带花纹的，在表现时要依据描绘的需要，从不同方面、不同角度，较好地服务于描绘画面。

4. 从整体上看，布纹的质地、组织与前后空间感觉上基本达到预期目的。

常见静物局部画法详解析

1. 画香蕉时应注意将整把香蕉的整体形抓住, 整体地塑造, 画出它的明暗和色彩变化, 不应将某只香蕉孤立起来画, 尤其是每一只之间的界线不能画得太生硬。

3. 罐子的表现在色彩静物考试中常出现, 浅色的罐子在高考中相对少一些。表现浅色罐子难度较大, 如果画面缺乏重颜色容易造成画面灰和粉; 另一方面设色罐子容易画得轻飘和单薄, 尤其是在画亮面时颜色不饱、肌理不够, 笔触在表现形体、转折时不够明确而缺乏力度。

4. 画酒瓶时对整个造型的把握十分重要。一是整个酒瓶的颜色, 二是它的透明度, 三是把握它在画面中的地位, 应该刻画到什么程度比较合适, 对酒瓶上商标的描绘也应掌握个度。

2. 在表现沙锅时应注意它的造型特征, 锅盖与锅身的颜色变化。对锅盖头和盖子两侧转折变化的表现尤为重要, 它的质感、空间厚度以及颜色的冷暖变化应表现得充分具体和细腻。高光处的冷色变化及两侧环境色对它造成的影响, 我们在表现时要观察准确, 并且要分析理解地加以表现。

5. 画鱼在高考中不太可能。那么我们在平时训练时可以适当调换一下口味, 在增加绘画内容的丰富性, 来享受绘画给我们带来的乐趣。这样在转移我们的关注点和对其他物体表现时, 调整和改变一下视觉艺术形象转换思维方式, 这对我们表现其他物体都有积极的促进作用。

6. 苹果是水果类中最常见的物体，每一名考生都将遇到，在表现时要注意它的形和色彩；形的前后大小位置和朝向特征十分重要，颜色的色相和冷暖变化也应该很好地把握。如果形的特征不明显或颜色出现红绿混乱时，我们就应本着“一切都顺着艺术发展规律，一切都为了画面最终视觉效果”的原则，来努力改变和调整客观中那些不如意的地方。

7. 白菜整个体积和质感都很重要，注意菜帮和菜叶的衔接，注意白菜亮面到暗面的转折，注意整体与局部的关系，不能因菜叶的繁缛和复杂而影响整体的完整性。

8. 画葡萄一定要注意形的团状体积变化。不能孤立画某个果粒变化。注意整体中的个体。个体服从于整体之中。

9. 对不锈钢的表现应本着整体与局部相兼容的态度，因为它接受光源和反光源都十分强烈。表现时先眯起你的双眼观察，其主要目的是削减琐碎的局部变化，对整体判断的严重影响。我们常说：“眯起眼睛看整体，睁大眼睛画局部”，一切都本着先整体后局部的原则。如果没有整体，好的局部也将失去意义。那么丰富的局部变化也同样为整体添光增彩，两者是相辅相成的。

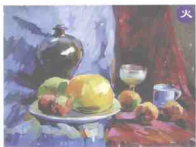

方法、时间、重点问题详细解析

关于关键问题的几个为什么

影响考生取得好成绩的几个因素

- 一是心理因素，考生不能以平常的心态去面对高考，心情紧张、缩手缩脚，越是想画好，越是事与愿违。
- 二是急于草草上手，画到后期一出现很多问题，连修改的余地都没有。
- 三是画面不整体，看一点画一点，都是局部拼凑，缺乏大局观和整体意识。
- 四是画面调子和冷暖关系把握不好。始终搞不懂到底画面是冷还是暖，确定不了光源走向，一会画暖了，一会又画冷了，缺乏必要的色彩常识。
- 五是不会在主观上控制画面效果，最后导致画面缺乏生动性和良好的视觉效果。

如何提高画面的艺术效果

在考试将要结束之前一定要将画放到远处去检查，远看和近看效果是截然不同的。一幅好画首先要经得起远看，远看是看整体和对整幅画面气氛的把握，近看是看局部的一些技术处理。严格来说近看远看都好的作品才是一幅真正的优秀作品。

1、检查画面的三大面、五大调子和色彩冷暖关系是否协调。如果发现问题需要调整，那么只有在远距离中以锥状的笔法进行局部调整。

2、检查一下形体关系，主要放在物体的高低前后上，其次是主次虚实上。这样有目的的绘画使画面不至于呆板，哪个地方该画，哪个地方不该画，大的关系控制有度。

线条画面表现力

生动感人的画面使人产生了活力，木呆、死气沉沉的画面将影响观赏者的情绪。所以画画一定要去画、去写、去表现，不要去描，不要太刻意修饰。

色彩考试中影响得分的主观因素

- 1、调整好自己的状态，努力克服紧张的情绪，要充分相信自己的能力，尽可能把平时所学展示出来。
- 2、认真审题，注意考试各项要求，严格控制好时间安排，尽可能做到前紧后松，一旦画面出现问题还有足够时间调整修改。
- 3、整个考试过程中保持大脑清醒，不慌不乱，沉着冷静，平时怎么训练的就这么画，不能因是考试就放不开。色彩画常常容易犯的毛病就是越是想画好结果适得其反。

最后我要告诫同学们，对于高考一定要以平常心对待，要以严肃认真的态度去对待，又要放松自己的情绪、顺其自然。希望同学们及早进入状态，抛开一切私心杂念，集中心思处理画面。只有以这样的状态和心理，从容面对高考，才能取得好的成绩。