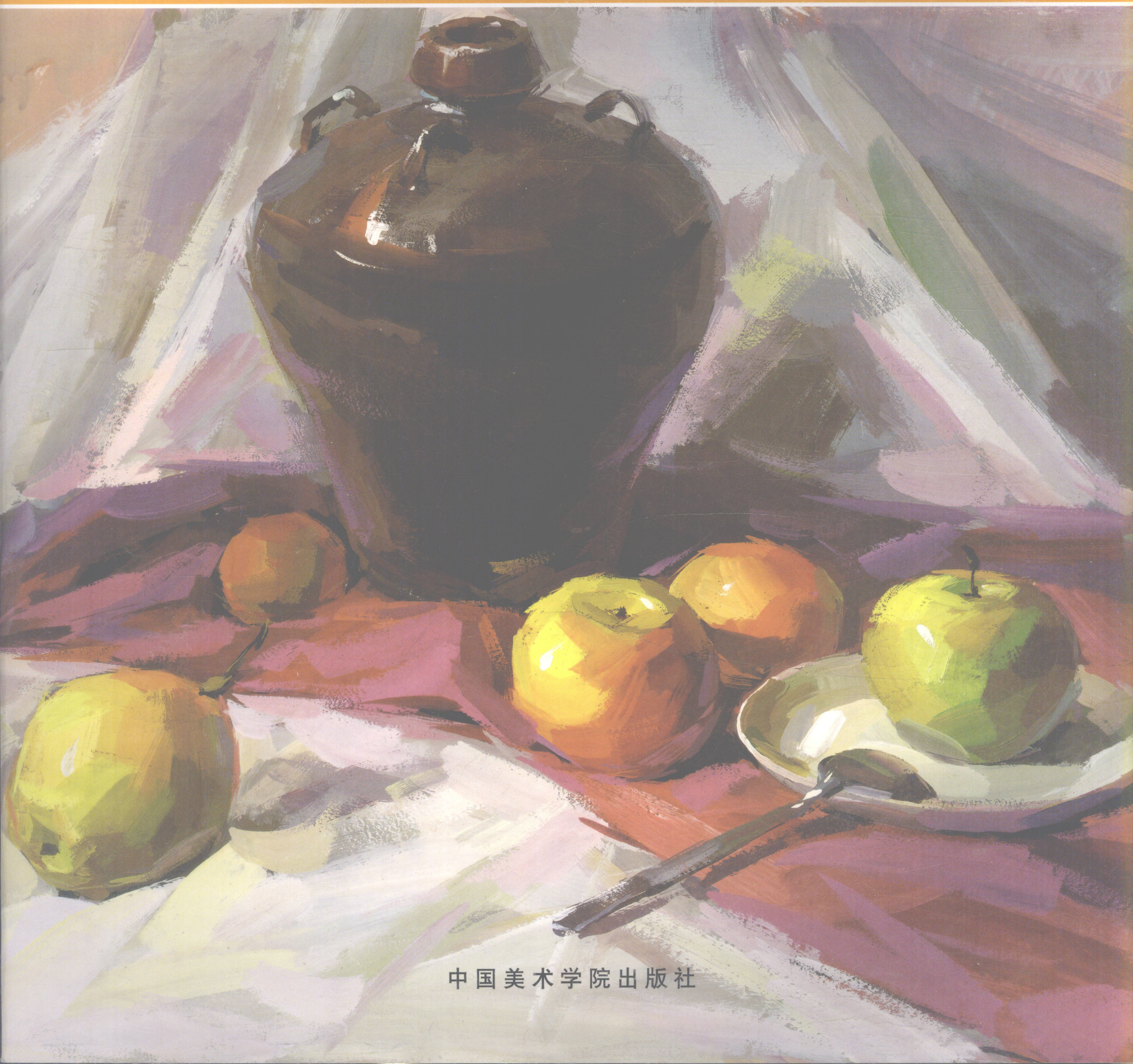


● 名家技法大范本 ● 基础美术教学系列用书 ●

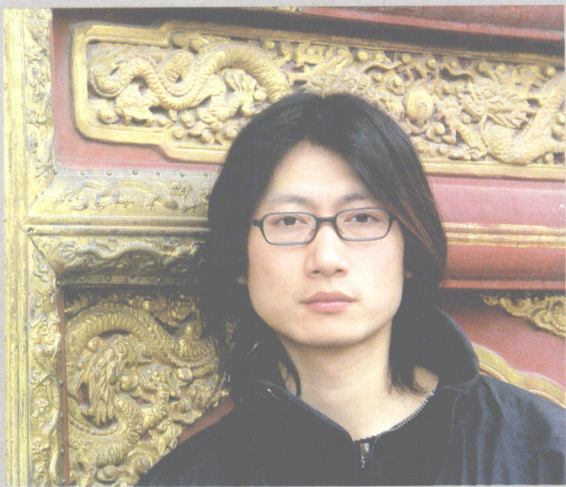
临摹

色彩静物默写

◎ 刘 胜 编著



中国美术学院出版社



作者简介

刘胜, 1998年毕业于中国美术学院, 现执教于浙江树人大学艺术学院, 多年从事美术基础教学, 美术作品多次参加全国美术大展并获奖。作品发表于《当代中国线画》、《中国美术学院师生速写作品集》。编著有《色彩静物默写》、《临摹素描石膏头像》、《名家绘画技法—色彩静物》、《学院派绘画基础教材—单个色彩静物写生》、《学院派绘画基础教材—组合色彩静物写生》等书。

责任编辑 陈 芳
责任出版 姚银水
责任校对 昌 林
设计制作 全顺文化工作室

图书在版编目(CIP)数据

名家技法大范本 / 徐波等编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2007.9

ISBN 978-7-81083-644-9

I. 名… II. 徐… III. 中国画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 146952 号

名家技法大范本

编 著: 徐波 刘胜 王磊 叶军 沈中
出版发行: 中国美术学院出版社
地 址: 中国·杭州南山路 218 号
邮 编: 310002
网 址: www.caapress.com
经 销: 全国新华书店
印 刷: 杭州长命印刷有限公司
开 本: 889 × 1194 mm 1/8
印 张: 33
版 次: 2007 年 10 月第一版
印 次: 2007 年 10 月第一次印刷
印 数: 0001—15000
书 号: ISBN 978-7-81083-644-9
定 价: 158.00 元(共八册)

前 言

色彩考试是造型艺术、设计艺术类学科专业考试的主要科目, 色彩也与素描考试一样是获得艺术院校录取资格的必考科目。这就要求有志进入艺术院校的学生在入学前应具备相应的色彩表现能力, 以适应你进入大学本科或进入更高层次学习阶段的学习需要。色彩入学考试实质上是一种水平考试, 主要考核的是学生的色彩表现能力及要达到这种色彩表现能力所必须具备的相关知识与能力。

近年来, 随着艺术类考生人数的逐年增长, 使得组织色彩写生考试的工作量加大, 难度逐步提高, 各地美术院校都相继采用了默写的考试形式。这种方式出题统一, 简便易行, 同时也能更全面地考查考生对色彩理论知识的理解和对色彩表现技法综合能力的把握, 更深层地挖掘考生对构图、组织色调的创造性思维能力。本书作者是长期从事美术教学工作的大学老师, 积累了一整套丰富的美术考前教学经验。在本书中作者将通过讲解示范, 帮助同学们建立一条默写训练新思路, 并从历年的色彩默写考题中总结出一套简便易行的默写方法, 从而使大家尽快地适应高校新的考试方法, 最终获取高分, 顺利考入自己理想的美术院校。希望本书能给广大考生提供帮助。

目 录

- 从写生到默写的思维转换 / 1
- 建立色彩默写训练新思路 / 2
 - 单个静物默写 / 2
 - 单个静物默写中常见的问题 / 2
 - 组合静物默写 / 4
- 色彩静物默写的步骤与时间安排 / 4
- 静物默写的变调练习 / 5
- 组合静物变调练习 / 6
- 色彩默写考试中考生常遇到的若干问题 / 7
 - 花的毛病 / 7
 - 火气的毛病 / 8
 - 灰的毛病 / 9
 - “脏”、“腻”的毛病 / 10
 - “粉”的毛病 / 11
- 历年高考色彩静物默写考题分析 / 12

从写生到默写的思维转换

近年来，随着艺术类考生人数的逐年增长，使得组织色彩写生考试的工作量加大，难度逐步提高，因此各地美术院校都相继采用了默写的考试形式。这种方式出题统一，简便易行，同时也能更全面地考查考生对色彩理论知识的理解和对色彩表现技法综合能力的把握，更深层地挖掘考生对构图、组织色调的创造性思维能力。在这里我们将通过讲解示范，来帮助同学们建立一条默写训练新思路，并从历年的色彩默写考题中总结出一套简便易行的默写方法，从而使大家能尽快地适应高校新的考试方法，最终获取高分。

感性占主导的客观写生的观察方法

色彩是客观世界存在的一种自然现象。写生时，我们的眼睛通过生理现象比较直观地把物象反映到大脑，形成表象，在此种状态下作画，我们称之为色彩写生。色彩写生在很大程度上依赖于眼睛所看到的物象，捕捉物象呈现的色彩状态以及处理光影映照的黑、白、灰关系等。参照对象画色彩，心中自然比较有数。

理性占主导的默写表现思路

而色彩默写考试时，考生看到的考题只有抽象的文字表述，或者是附加的黑白线描稿，要求考生依题意作画。该从何下手？这时，便需要我们释放大脑中平时积累存储的信息，凭借记忆表现出来。这些信息从何而来？这就必须熟练地掌握色彩写生时的规律和基本技法。万丈高楼平地起，要有扎实的基础，脚踏实地地画好写生，从根本上理解色彩的画理、画法是画好默写的基础。一张优秀的默写试卷应与优秀的写生试卷一样色调和谐，塑造生动。

色彩考试无论是写生还是默写，都是考查考生运用色彩来塑造形体结构、营造空间层次及组织色调的能力。要想画好色彩默写，必须要理清思路，在写生的思维基础上做好向默写思维的过渡。

取得色彩高分的画面要求及评分标准

在色彩的考试中，不管个人的风格、表现形式如何，要想得到高分，就必须遵循绘画规律要求。

- 1.对构图的要求
- 在构图上要求画面的物体摆放及色彩的构成均衡，视觉舒适且紧扣命题的内容与要求。
- 2.对色调的要求
- 对色调要求做到调子统一、色彩和谐、色彩关系明确。把握画面的色彩关系贯穿于作画的始终，色彩关系明确来自画面色彩的整体比较与把握。
- 3.对形体、质感的要求
- 色彩依附于形，对画面色彩的表达应建立在形体的基础上。3小时的短期考试作业，很难做到形体、质感表现细致充分及绝对准确，但也要注重造型的准确性，并巧妙地利用色彩、笔触和运笔的轻重缓急等技巧，塑造出物体材质的美感。
- 4.对画面空间的要求
- 空间感对于画面很重要，这里的空间指的是垂直及水平面的关系，以及在一定光照下的色彩空间。一般情况下，前面的色彩纯度稍高，后面的色彩稍灰。
- 5.对整体的要求
- 一幅高分的试卷必定是整体感强的作品，因此不管作画的过程如何，最终都要使画面回到整体，用整体来检验画面。

我们再来分析色彩试卷的评分标准（如下图）：

构图	黑白灰	冷暖	空间感	个人风格
5分	30分	30分	30分	5分



■建立色彩默写训练新思路

近年来,有些考生学画时间短,基础不扎实,有的只有一年半载的学画经历。因此,怎样在短时间内掌握一套画好色彩的方法(尤其是默写)就显得尤为重要了。

大多数考生在接触色彩前,已习惯了铅笔的造型方式(用排线的方式上明暗,由浅入深),却很不习惯(或者是不擅于)水粉排笔的块面塑造。写生时,尚能勉强画出形体,但笔触总是含糊不清,不能跟着结构走,一到默写,更是一塌糊涂,暴露出色彩塑造能力弱的毛病。因此,画好默写可按以下顺序进行训练,循序渐进。

单个静物默写

工欲善其事,必先利其器。我们首先从熟悉水粉画笔的表现特性开始,做适量的单色形体塑造练习。在这里需要再次提醒广大考生的是,技法始终是形式,关系(指素描或色彩关系)才是本质。

做单色训练时,可用普蓝加白对物体进行塑造。

经过一段时间的单色塑造练习后,相信同学们已经熟悉了色彩排笔块面塑造的形式,掌握了用色彩表现“三面五调”的黑白灰关系,对技法(如描、扫、勾、点、刷)的运用也驾轻就熟了。解决了塑造问题,接下来便是色彩观念问题。固有色往往占主导地位,浅色的物体受环境色的影响大,深色的物体受环境色的影响小;表面粗糙的物体受环境色的影响小,表面光滑的物体受环境色的影响大。这些都是同学们在写生时必须仔细观察并作为信息归纳储存于大脑的。这样在默写时才能做到胸有成竹,挥洒自如。在此阶段,我们应反复训练从写生到半默写再到默写的强化循环过程。

单个静物默写中常见的问题

在历年的色彩高考中,苹果、香蕉、陶罐、花瓶是很常见的考试内容。但常见的题材并非是容易表现的题材,特别是以默画的形式出现。因此,同学们在平时训练中应熟练的掌握这些静物的默写方法,成熟于胸。



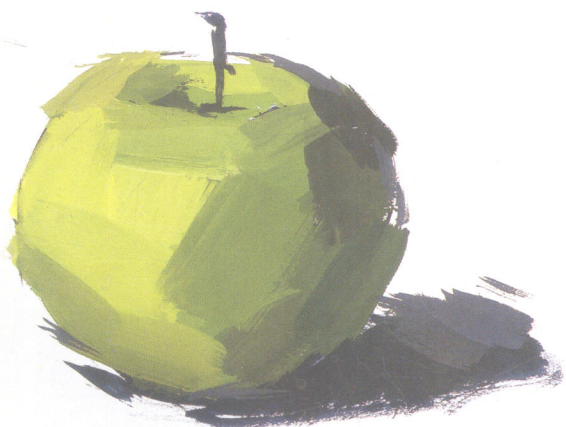
苹果的单色训练



修改以后



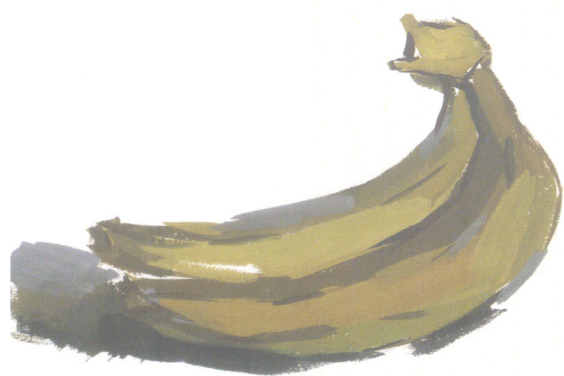
粉气



呆板 暗部缺少变化



太腻



①



②



③

①用笔生硬，缺少层次变化。

②对比太弱，显得粉气。

③色彩不谐调，用色太生，火气。

修改以后

经调整修改以后的香蕉，色彩统一中求变化，暗部透明，很好的体现了水果的质感。



修改以后



①



②



③

①用笔琐碎，散乱，画面无秩序感。

②黑白灰的对比太弱，受光面白色调得太多，显得粉气。

③受光面与背光面的明度反差没有拉开，且暗部缺乏色彩变化，显得闷、黑气。

修改以后

调整修改后的罐子层次丰富细腻富有变化，色彩明确，对比响亮有质感。



修改以后

组合静物默写

进入组合静物默写阶段，首先面临的是构图问题。一幅好的作品的构图应该有主次、虚实、疏密关系，有层次空间的。不规则的三角形是稳健常用的构图形式。进行构图时，首先确立画面中主体物体的位置（一般为体积较大、主题明确的物体，如陶罐、花瓶等），其次再安排次要辅助物体的位置，要做到错落有致，大小参差，疏密相间，这样的构图才能使视觉中心突出，主次呼应具有较强的节奏感。

构图的好坏，直接影响到画面的效果。拿到试卷考题，应先做若干幅构图小稿做比较，然后确定最佳的构图。

为了教学方便，我们将静物构图的常见形式归纳如下：

1. S形构图，即画面中所呈现的基本骨架为S型。这种构图形式会给人以柔美多变的感觉。

2. 十字形构图，即画面中所呈现的基本骨架为十字形。这种构图形式会给人以庄重、严肃的感觉。

3. 垂直线形构图，即画面的基本骨架呈垂直线形。这种构图形式会使人产生壮丽、庄严、向上的感觉。

4. 平行线形的构图，即画面的基本骨架呈平行线形。这种构图形式给人以安定、广阔、宁静、稳健的感觉。

5. 三角形构图，即画面的基本骨架呈三角形。这种构图给人以稳定、崇高的感觉。

6. 圆形构图，即画面的基本骨架呈圆形。这种构图给人以饱满、均衡、活泼、完整的感觉。

7. 复合型构图，这种构图形式最为多见。在构图过程中，由于景物或画面构图的要求，往往将两种或两种以上的构图形式进行有机的组合运用。

当然，除了上面我们所归纳的这几种构图形式外，我们会在写生实践中发现更多的构图形式，初学者应灵活应用，不可将以上讲的形式视为公式硬套。

下面举一实例对此进行说明：

2006年天津美术学院考题

静物默写：一块蓝布、一只陶罐、一只酒瓶、一个白盘子、四个萝卜和一棵白菜。

审题：以器皿为主题结合蔬果的组合默写是近年来考试中最为常见的考试题型，这类考题最容易出现的问题是构图容易太散或太密，分布不均匀，画面缺少节奏感。

同学们拿到考题后首先应仔细审题，然后对静物组合进行构思，可以画若干构图小稿，在构图中可以回忆平时练习中相类似的画面，结合考题内容，构思画面大概效果、色调，采用横、竖或三角形构图等，最后确定最佳的构图。

构图一：构图太满，有拥挤感。

构图二：画面重心太偏右，且物体太小使画面空洞，缺少节奏感。

构图三：采用了三角形构图，使得画面物体安排高低错落，疏密有致，主题突出，相比之下此构图较理想。

色彩静物默写的步骤与时间安排

考生在掌握了一定的绘画能力的基础上，如何合理安排三小时的考试时间，并发挥最大的潜能，这是考生们极为关注的。

静物默写步骤（三小时的时间安排）

步骤一：审题。

拿到考题时，首先要冷静、仔细地分析，设想要表现内容的主题、道具的性质、数量、主次色调等（约10分钟）。

步骤二：构图。

开始起稿，确定构图。用铅笔或单色水粉笔勾出道具组合的大小比例及疏密关系。（约20分钟）。

步骤三：铺大色调。

抓住道具的冷暖关系，从衬布着手拉开大的空间关系并确立主色调（约30分钟）。

步骤四：深入刻画。

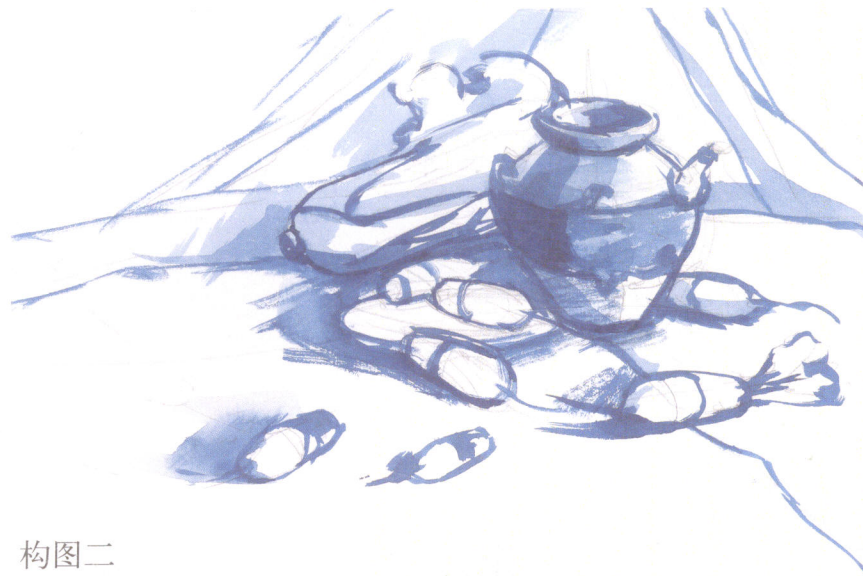
以色造型，刻画物体的细节部分，如瓶口、苹果的蒂头、盘子的边缘等。区分物体的不同质感并拉开层次，使画面对比响亮（约90分钟）。

步骤五：调整收尾。

检查画面整体色彩关系，做到既整体又有变化，主次、虚实分明，富有节奏感，无“火”、“灰”、“花”、“脏”等弊病。



构图一



构图二



构图三 正确

■静物默写的变调练习

变调训练可加强对色彩的理解,使同学们面对日益灵活的考题能轻松驾驭。这是增强色彩表现能力必不可少的课程训练。

单个静物变调

苹果具有较强的代表性,它的空间立体形态与色彩的丰富性比其他物体所不能取代的,因此我们还是以苹果为例。同一只黄苹果处在三种不同环境下所呈现的三种调性是有所区别的。我们不能简单机械地认为在苹果固有色上画上几笔环境色就可以了,为了适应调性,苹果的固有色相应应有冷暖的倾向变化。

中性色调:苹果固有色彩还原率较高。

暖色调:中间调子本来较饱和的柠檬黄调入适量的中黄、橘黄使其稍微偏暖;苹果的暗部受反光的影响,调入赭石、土红显得更暖。

冷色调:中间调本来较饱和的柠檬黄调入适量的钴蓝、淡绿中和调性,苹果的暗部调入普蓝、群青、紫色。



中性色调练习



冷色调练习



暖色调练习



暖色调练习



冷色调练习



■色彩默写考试中考生常遇到的若干问题

由于艺术类考生人数逐年增长，使得组织写生考试的工作量加大，难度增强，而默写考试出题统一，简便易行，更重要的是色彩默写考试比写生更能调动考生的创造性思维（指构图创作能力，是对考生的理性知识更深层的考查），因而被广泛采用。

色彩默写试题在形式内容上的分类

一般分为：

- 1.文字叙述具体静物的数量、种类、色彩，此种形式出现概率最高。如2006年天津美术学院的试题：一只花瓶，两支香蕉，一块西瓜，一只深色酒瓶，一块白布，一块灰布（时间为3小时）。
- 2.文字叙述中没有具体的静物的数量、种类、色彩。如2005年中国美术学院试题：陶罐、刀、水果、白盘子、两块衬布。（时间为三小时）。
- 3.给出构图线描小稿并附文字说明，可改变构图，适当增减次要物体。
- 4.主题性的试题，只给出文字说明，依题意创作。如2006年南京理工大学色彩静物默写试题：《窗台前的静物》插菊花的玻璃瓶一只、梨子三个、白衬布一块，窗外的背景为暖色调。

考试中考生常遇到的若干问题

如何在短时间内补救画面出现的“灰”、“脏”、“粉”、“腻”、“火”、“花”等弊病。

■花的毛病

花，主要是由于颜色的纯度关系没有掌握好，该画灰的颜色太纯，该画纯的颜色太灰。再就是对冷暖的认识太过简单，使冷暖色分布不合理。

补救方法：先用整体的笔触把背景处理好，整理各物体外轮廓线，处理好各个面的衔接处。布纹处理要细致，一定要交代清楚布纹的来龙去脉。

背景色彩的处理
应整体些

主体物上的用色可更概括更整体些，暗部色彩不应太多。

盘子与碗等物体上的反光太明显应画得含蓄些

浅色衬布用笔太碎色彩太多杂乱无章



远处的背景需调灰降低艳度使其与前面色块合谐

苹果暗部的色彩雷同，调整时可适当的调合拉开前后关系。

色彩艳度过高，使画面太刺眼。



“火”：颜色用得过纯，有的几乎是直接从调色盒里挑出颜色不经调和就用到画面上去，造成画面色彩过于刺激，不协调，使人产生烦躁感。

补救方法：并不是色彩纯度越高画面就越响亮。可以用增强明暗对比的方法来表现画面的色彩效果。降低纯度的最简单的方法是稍微调入一点互补色（如在黄色中加一点紫色，在蓝色中加一点橙色）。



罐子与环境色彩
应拉开明度对比

苹果与衬布的对比太弱

前景的梨太灰，受
光面的黄色应提亮。

前面的衬布应提亮些



灰，主要是由于素描上的黑白灰关系不强，色彩关系上的冷暖对比不够造成。在此基础上白色用多了，使暗部不够就“粉气”，黑色用多了，使亮部不够就“躁人”。

补救方法：明确画面的视觉中心，找出画面最暗（一般是主体物暗部投影的衔接处）、最亮（受光的高光部分）的部分，适当地减弱层次过渡，拉开对比。



■ “脏”、“腻”的毛病

衬布的前后色调冷暖
关系没有拉开

陶罐的色彩倾向不
明确太杂

水果上调入过多的衬布上的颜
色，造成对比效果不够明快



“脏”和“腻”：色彩倾向不明确，纯度低，该亮的地方混入过多间色，该深的地方调了过多的白粉。笔触不明确，用笔小气不肯定，磨来磨去。

补救方法：用大笔触盖掉色彩倾向不明确的颜色。用笔要肯定，笔法按物体结构来摆，不要反复磨。颜色可柔和一些、厚一些，减少调色种类。



■ “粉”的毛病

主体物的受光面与暗部的明度对比太弱，暗的不够暗，亮的不够亮。

水果与衬布的色相对比可拉开些。

受光面白粉调入太多，使色彩倾向不明确。



“粉”：错误地理解了用白色的概念，凡是要提亮的地方都用白色做媒介调色，使得画面色彩的纯度没有拉开。在暗部用粉或少用粉的地方调入过多的白色，造成画面惨淡无对比，缺乏力度。

补救方法：提亮亮部或丰富中间调子，可考虑用其他颜色（如柠檬黄、淡绿等）代替。暗部应用薄画法，调深色时不要碰到调色板上的灰脏的颜色。

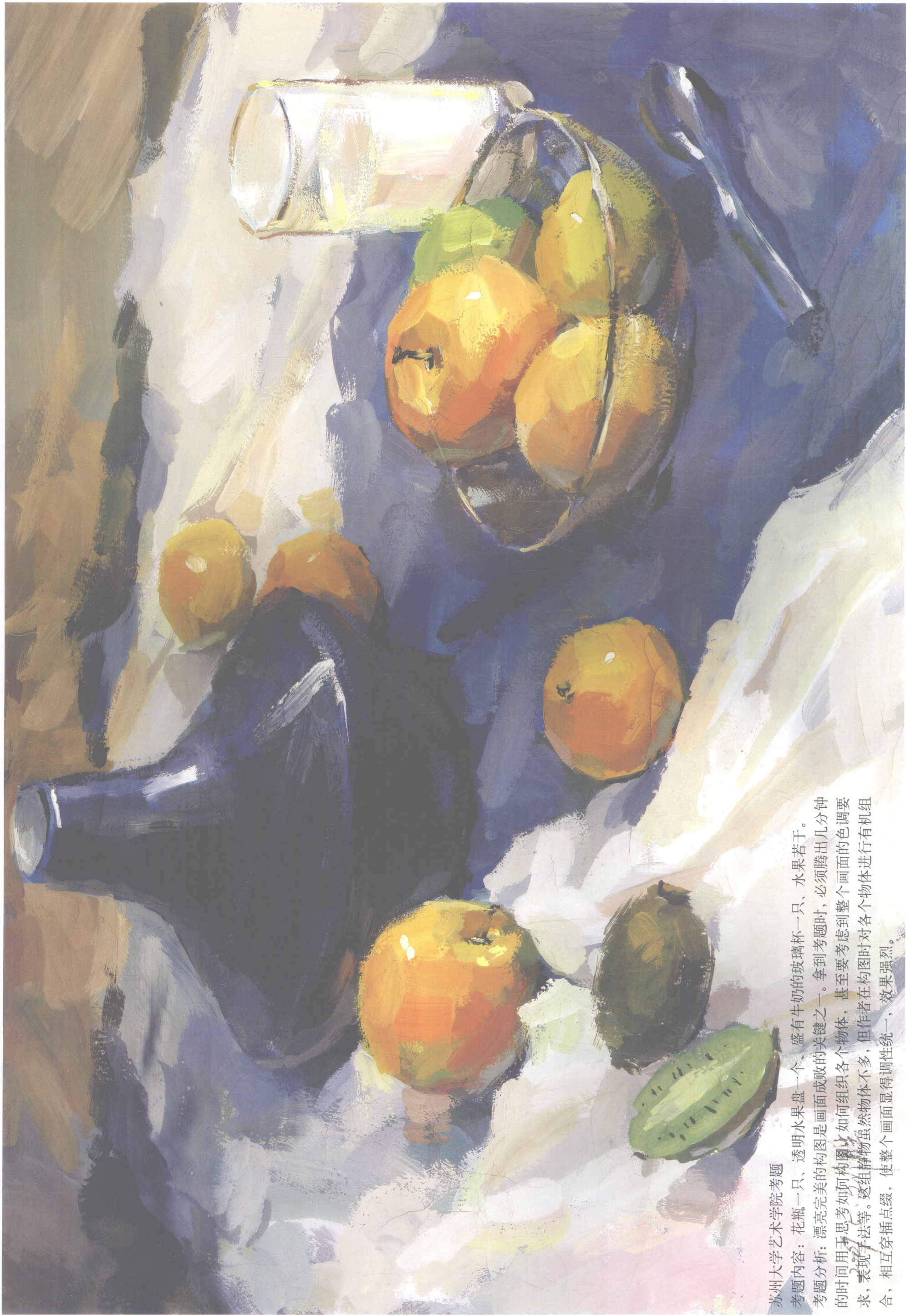




天津美术学院试题

考题内容：（静物默写）一个陶罐、一串香蕉、一个水果盘、几个苹果和两块衬布。

考题分析：这是一幅典型的以陶罐为主体的水果组合试卷，作者在默写时很好的把握了整幅画面的冷暖关系，各物体的主次虚实处理得很好，使主题突出，画面的视觉中心明确。



苏州大学艺术学院考题

考题内容：花瓶一只、透明水果盘一个、盛有牛奶的玻璃杯一只、水果若干。

考题分析：漂亮完美的构图是画面成败的关键之一。拿到考题时，必须腾出几分钟的时间用于思考如何构图。如何组织各个物体，甚至要考虑到整个画面的色调要求，表现手法等。这组静物虽然物体不多，但作者在构图时对各个物体进行有机组合，相互穿插点缀，使整个画面显得调性统一，效果强烈。



湖北美术学院试题

考题内容：陶罐一个、一棵白菜、萝卜两个、西红柿两个、瓷碗一只。

考题分析：此类蔬菜类试题近年在高考中出现的也比较多。白菜、萝卜、西红柿、红辣椒都是常见的考题素材，同学们平时应多做这方面的写生与默写的练习，加深印象。



中国美术学院设计专业试题

考题内容：（静物默写）花瓶一只、半杯水的玻璃杯一只、装有水果的白盘子一只、一块浅黄色衬布、一块白衬布及若干水果。

考题分析：此类试题是典型的综合题型，主要是考察考生的深入塑造能力，对花瓶、透明玻璃器皿及水果等不同质感的物体的处理能力。着手画时首先要确立构图，在这幅画中作者取常用的三角形构图，确立体积较大的花瓶为整个画面的视觉中心，作深入的刻画。整个作品布局合理、色调明快，各物体的质感表现得较充分，水果的形色的结合得较生动，整体效果清新、悦目。