

美术高考基础教学大全

SECAI
JINGWU

色彩
静物

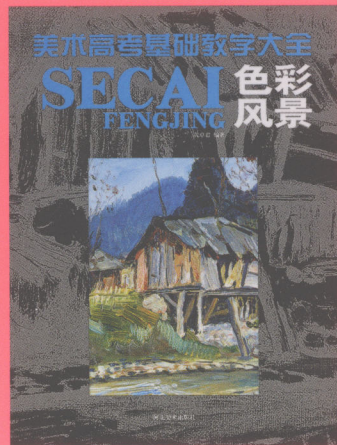
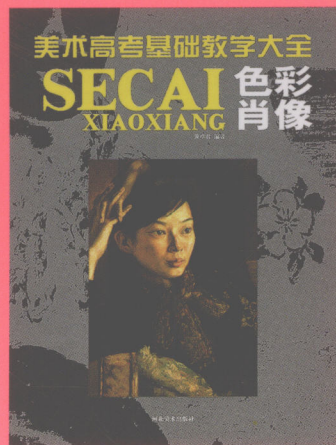
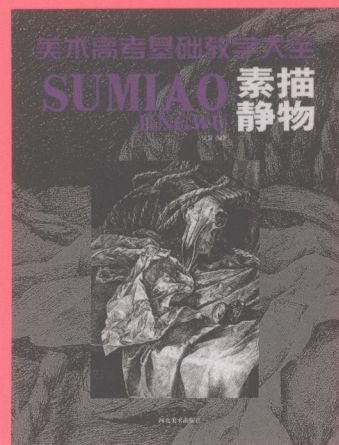
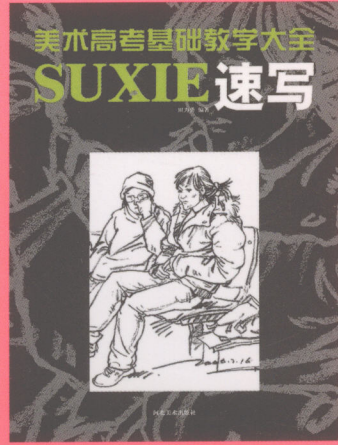
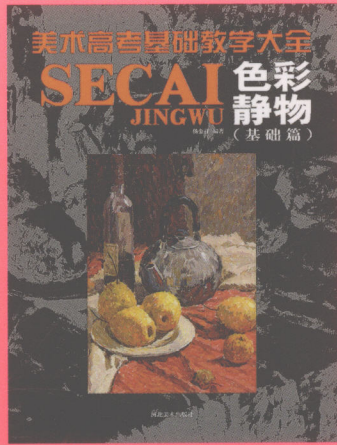
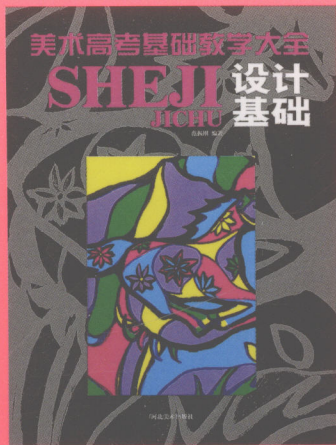
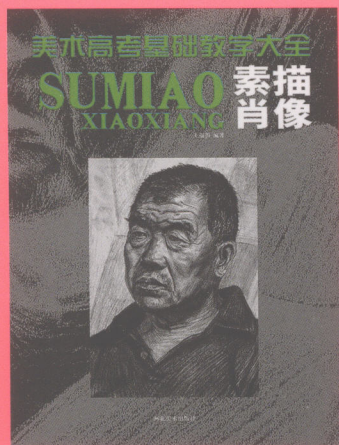
王福明 编著

（创作篇）

河北美术出版社

责任编辑：苏征凯 张 静
装帧设计：齐 瓚

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物. 创作篇 / 王福明编著. —石家庄: 河北美术出版社, 2008.1
(美术高考基础教学大全)
ISBN 978-7-5310-2964-9

I. 色… II. 王… 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 (2007) 第178379号

美术高考基础教学大全 色彩静物 (创作篇)

王福明 编著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码: 050071
电 话: (0311) 87060677 85915035
设计制作: 慧谷设计工作室
印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 889毫米×1194毫米 1/8
印 张: 5
印 数: 1~5000
版 次: 2008年1月第1版
印 次: 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5310-2964-9

9 787531 029649 >

定价: 32.00元

目录 CONTENTS

一、关于色彩 01

二、色彩的学习与高考 02

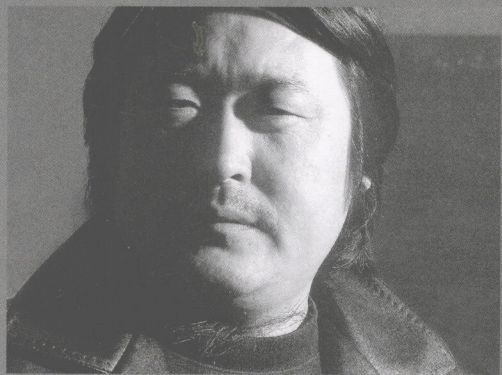
三、观察、调色与用笔 02

四、色彩静物写生的方法与步骤 02

五、画面常出现的问题 04

六、优秀色彩作品的评判标准 04

七、作品赏析 05

王福明简历

王福明，1966年生于河北承德。1984年考入河北师范学院美术系油画专业。现为河北师范大学美术学院基础教学部主任、教授、硕士生导师。中国美术家协会会员，河北水彩、水粉画研究会副会长。

作品入选第七、八、九、十届全国美展，第二、五届全国体育美展。获“首届全国水彩艺术展铜奖”，入选第六、八届全国水彩、粉画展览。获2007年“首届全国百人油画展”艺术奖，第二届全国风景、风情油画展优秀奖。作品多幅被专业机构收藏，出版多部专著。

一、关于色彩

色彩在当前高考中泛指水粉画，因为大部分艺术类院校招生考试中的色彩类试卷要求采用水粉材料，也有少部分院校采用油画颜料。在这里我们特指的是以水粉材料绘制的作品。

水粉这种材料是介于水彩和油画之间的一种水溶性材料，它既能仿油画的厚重，又能体现水彩的清润，且便于掌握，是一种当今中国考生大量使用并被艺术类专业院校认可的色彩训练材料。

在进行色彩训练的时候要注意以下几点：

灰色组合 杨云

（一）自然的色彩关系

自然的色彩关系也就是直观感觉，是人们常说的第一感觉。它不包括主观对色彩的处理。自然的色彩是生动的、近乎原始的。它体现的是自然的一部分，是冷暖在视觉中的呈现。这个环节很重要，是对色彩敏感度的体现，是激情的储备，是生动的源泉。

（二）重视色彩中的素描关系

色彩训练中不能只重色彩不重形体，没有形体的色彩静物，我个人认为不能算是优秀的作品，只有形与色自然结合才能画出优秀的习作。

色彩中要对形体结构加以理解、概括，过分重视形的色彩训练也会妨碍色彩的表现。这说明理解和概括的重要性，素描是骨架，色彩是缤纷的服饰。

（三）技法的表现

水粉静物训练的一个重要方面在于用笔。因为材料所限，笔的选择也很重要。我个人的经验是要选择那种软硬适度的扁头画笔，因为这类画笔既能走形，且含色量大，便于作画。

水粉画的用笔要笔随形走，首先要观察物体的形体特点、造型特征等等，根据它的特征和外部形状的变化来用笔，随形赋彩。根据形体变换大小号画笔，以免画面笔触千篇一律。笔法要丰富但不乱，有变化但有条理。

（四）色彩的空间

色彩空间是色彩关系下的诸多因素给人视觉产生的距离现象。这种现象

是色彩的色相、明度、纯度及冷暖等诸多因素形成的。色彩空间主要是冷暖、明度等对比产生的视觉现象，它是许多考生认为的难点，这要在不同的色彩训练中完成。比如一块衬布从近到远的变化，这种变化既有明度变化，也有冷暖变化；既有纯度变化，也有色相的变化，要细心观察色彩的微差。微差就是色彩变化，有变化就形成视觉距离，便会产生空间感。

（五）色彩的整体关系

画面整体的形成是通过画者对画面自然观察和主观处理的结果，是多方面知识与技能的体现。色彩的整体有几方面，它包括造型、调子、笔法和画面意识等。

1. 造型在色彩静物中是骨架作用，色彩造型体现作者对结构的理解和随形赋彩的能力。

2. 调子是一幅画面的容颜，它是客观与主观相结合的产物，它是整体控制色彩关系的能力体现，是色彩关系正确与否的关键。

3. 笔法也就是怎样用笔，笔法是最具个性的地方，它甚至体现一个人的脾气和气质。但总的原则是笔随形走，笔行见形。有严谨的、轻松的、奔放的，既丰富又协调，这样才能体现画面的生动感。

4. 画面意识是通过客观观察加入主观因素而调整出的最后画面。它是通过人为的意识，把客观中不宜进入画面的东西删除掉，以保持画面的生动与完整性，是作品和原始静物照抄的区别，是升华的艺术，它是诸多绘画知识和技能相结合的产物。

有红瓷瓶的静物 郭海泉

二、色彩的学习与高考

色彩静物写生是色彩基础的入门课程,学生如何掌握它的表现技法,领悟色彩的真谛,是每一个学子殷切期盼的,大家似乎都在探求如何以最快、最好的方式达到或接近美术院校考试的标准。近年来各院校的考试方式相对而言是较为固定和统一的,从理论上分析,基本上是延续了我国多年来的艺术教育体系,就是以具象的方式客观、准确、真实地再现写生对象。目前,一些负面的影响造成了一个很大的误区:许多考生认为,只要是在考试中能

套用某种技巧与程式,专业能过线,就算是学到了有用的东西,是不是正确与科学,是不是从长远去考虑,却没有多加思考。常听到有的考生这样说:某某美院是这种风格,某某美院是那种风格,要考某某美院就要去某某地方学。听起来有些荒谬,然而现实就是这样,学生无所适从。要认真对待艺术,不要把艺术太普通化,那样会误人害己。

三、观察、调色与用笔

观察是一种知识与经验积累的反应,观察方法是否正确,是一张写生作业成败的关键。进行色彩写生练习,需要不断提高观察色彩的能力,掌握正确的观察方法,用色彩去理解、思考、表现对象。

观察最基本的是整体观察,世界是一个彼此联系的世界,事物之间彼此对立,相互依存。绘画也是如此,需要我们整体观察,它就要求我们在整体色彩中去观察、比较,看它的冷暖色彩倾向是否合适,是否协调,明度、纯度是否准确,所以观察的时候要要从整体的关系、各部分之间的联系来看。同时进行思考,做出判断,只有把握整体的观察才能得到对对象的本质判断。

观察同时需要对比的手法,我们要从整体的相互对比中辨别个体,比较它们之间的冷暖、亮度、纯度的差异,要时刻牢记色彩存在是以彼此的相互对立与依存为条件的。

调色很讲究技巧,有些经验不足的初学者调色很认真,把颜色拌得很均匀,但这是错误的,调色时应遵循“宁生勿熟”的规律,不可过于均匀,不要将笔在调色盘中反复打圈,要前后摆动调色,否则调出的色彩偏灰,无色彩倾向。而有些颜色不需要调和就很漂亮,如桃红、玫瑰红,任何蓝加红都调不出它们来。

笔触可以直接体现出静物的形体、质感以及画面空间的主观感受,水粉画运笔讲究,但不能杂乱,应既有速度感又富于节奏感与韵律感,一般有涂、摆、扫、点、压等笔法。用笔者要讲究色阶的变化,衔接过渡自然,笔和色起着调整色彩变化的作用。

透明的葡萄 李艳祥

四、色彩静物写生的方法与步骤

(一) 步骤一: 构图起稿

选择最佳的角度,即最能激发表现欲望的角度,要选择最具美感,最能突出形象主要特征的角度去画。构图有时也受客观条件的影响,角度不好不要一味地去照抄,要根据画面表现的需要主动去调整、改动、布置,使自己的角度和画面效果成为最佳。构图要使静物的上下左右都留有一定的空间,过大则太满,过小则太空。

(二) 步骤二: 铺大关系, 布置空间关系

铺整体关系,要从整体着眼,将物体的形体、结构、色彩关系尽可能生

动概括地表现出来。水粉画着色的最佳顺序:先暗后明,先湿后干,先色后粉,先薄后厚,先主体后环境,全面展开逐层深入,局部推进,一气呵成。

(三) 步骤三: 深入刻画

深入的过程不但是具体细节的刻画过程,还是调整整体关系的过程。没有细节的刻画,画面就没有内容,会显得空洞,并且细节的描绘是建立在物体形体结构之上的,深入要抓住对象的形体、特点、质感、空间感。

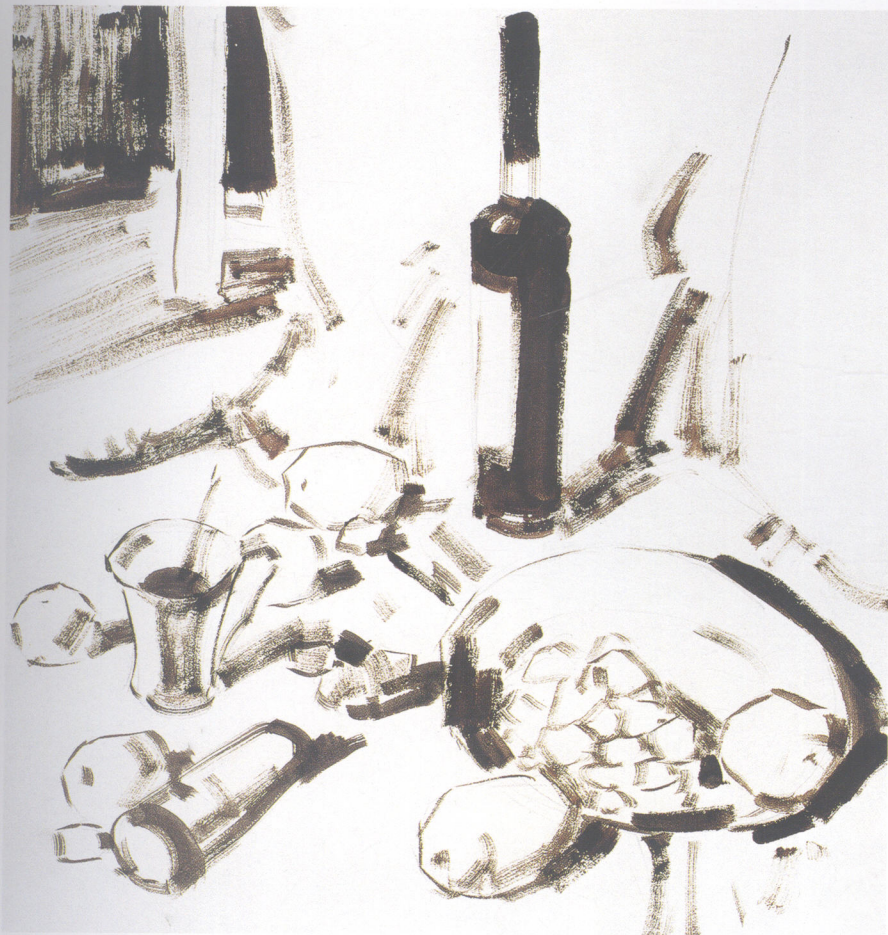
画到最后,退远看画面的大效果,找到不协调的地方加以调整,调整物体之间的主次虚实和色彩的相互关系,黑、白、灰层次拉开,色块衔接协

调, 力图使画面效果与静物给自己的第一印象相吻合。

(四) 步骤四: 调整完成, 强调画面意识

完整、深入、轻松、明快的画面是在对自然环境的观察下完成的。画面

是否真正完整, 它的调子、形体结构、黑白的构成、色彩空间的把握、技法的成功运用、不俗的表现力等, 都是体现画面整体与否的因素, 在此基础上, 主观调整画面的作品意识, 这样才能达到一幅优秀作品的最完美标准。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四 (完成稿)

五、画面常出现的问题

（一）生

“生”是指画面上使用的色彩生硬。一般是因为画面中使用原色或高纯度色太多，缺乏明度变化，补色色块比例平均，物体造型也没有虚实、强弱对比。解决方法是降低某些色彩的纯度，调整补色色块之间的面积比例和纯度比例，找出色彩的冷暖关系，增强明度变化的层次和中间色，加强形体的主次对比关系和虚实关系。

有醒目饮料的静物 李春芳

（二）花

“花”是指画面没有统一色调，色块间缺乏整体的色彩关系，素描关系缺少明暗对比，用笔太乱，解决方法如下：

1. 从色彩关系上讲，加强对主体物的刻画或是削弱一些细节。
2. 从素描关系上讲，相同明度的色块不要太多，否则明度差异就会区分不开，造成画面空间的混乱，要尽量避免这种情况发生。
3. 从用笔上讲，要有秩序性，不能全凭感觉，要注意组织笔触与笔法，用笔要随形而走。

（三）脏

出现“脏”的主要原因是色彩之间无冷暖关系，色与形结合不当，即画面中一些位置上出现了不该有的颜色，即便是一些很干净、明丽的颜色，如果搭配不当，也会使画面显得“脏”。而一些本身并不漂亮，甚至有些污浊的颜色，如果搭配得好，也可以构成稳重、雅致的画面。

（四）灰

造成画面“灰”的原因有两个：画面缺乏色彩间的明度对比或纯度对比。

解决方法是找出静物间整体的明暗对比关系，加强对比。要适当加强物体造型的力度，用笔肯定、明确一些，找出色彩纯度较高，色彩倾向明确的色块，提高色彩纯度，注意冷暖对比，在冷调中找暖色，在暖调中找冷色，加强物体的空间表现及虚实关系。

（五）粉

“粉”是因画面色块中调入过多的色或不恰当地使用白色造成的。如果白粉使用过多，层次缺少，关系拉不开，画面就会显得粉。想要避免，可以适当加强色彩对比。白色的使用并不是多少的问题，而是它介入的地方是否恰到好处。

（六）闷

“闷”即透不过气来。若画面色彩缺少明度变化和冷暖变化，会使视觉在画面上找不到一收一放的呼吸感，便会产生闷的感觉。而稳重的画面给人的是一种舒缓有力且冷静的气息，它使用较重的颜色却不乏色彩倾向，既有强烈的明暗对比，又不破坏整体色调的统一。

六、优秀色彩作品的评判标准

（一）构图完整，造型严谨准确，画面色彩明快、和谐统一。

（二）能够很好地运用色彩表现光感、质感、空间感和体积感，具备熟练的表现技法。

（三）色彩感觉好，关系准确，具有很好的运用色彩塑造形体的能力，并且能够深入刻画，画面的整体效果好。

在光源色和环境色的影响下，在空间透视的作用下，物体之间会形成非

常丰富的色彩关系，主要包括冷暖关系（色性）、明暗关系（明度）、纯度关系（色度）等，这是我们认识色彩和表现色彩的关键。

拉大冷色和暖色的距离，加强色彩明暗度、纯度和灰度之间的对比关系，这样才能拉开色彩关系。每一笔颜色都符合每个空间位置，符合明暗关系、冷暖对比，融合于整体色调之中，这样才算是好的色彩关系。

七、作品赏析

明亮静物 郭海泉

灰墙下面 王福明

水果罐头 王福明

有军号的静物 李艳祥

酒神 管会林 (2006年清华美术学院造型考试全国第一名)

文具组合 管会林

静物 管会林

农家乐 赵志

透明的瓶子 赵姗姗

有红洋葱的静物 郭海泉

文化用品 李艳祥

补色组合 李艳祥