

进阶
教室

CHONGCIMEIYUAN

冲刺美院

李凯/编著

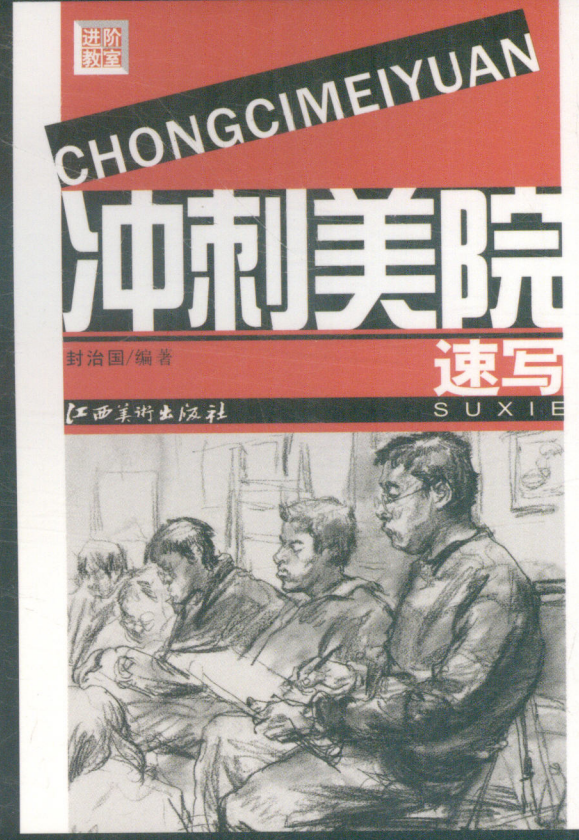
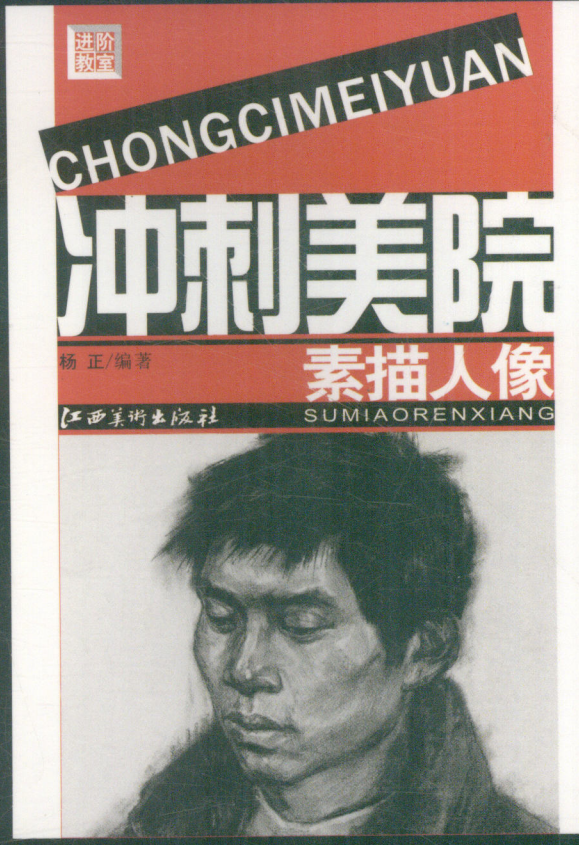
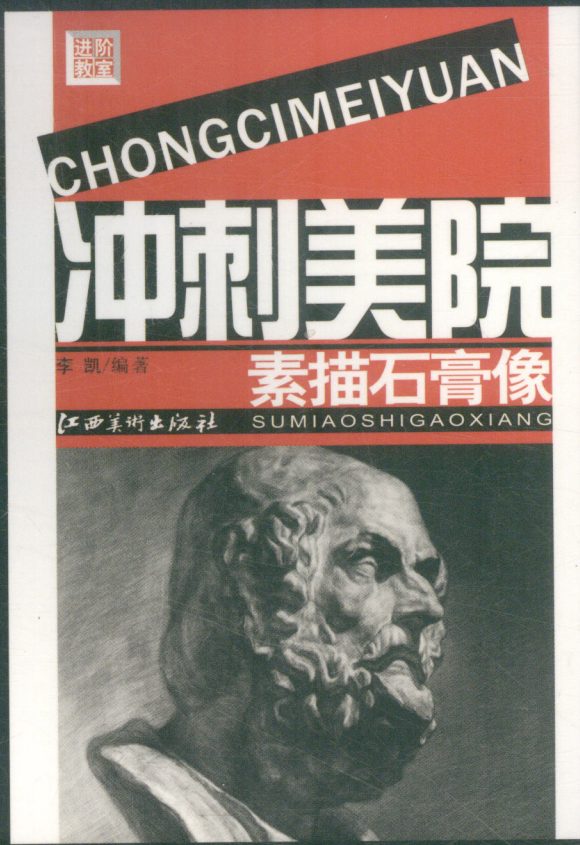
色彩静物

江西美术出版社

SECAIJINGWU

责任编辑//徐 玫/李 佳
封面设计//苏米工作室/梁燕莺

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物/李凯编著. —南昌:江西美术出版社, 2007.7
(进阶教室·冲刺美院)
ISBN 978-7-80749-186-6

I. 色… II. 李… 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084926号

进阶教室 ——

冲刺美院·色彩静物

编 著 李凯
出 版 江西美术出版社
社 址 南昌市子安路66号
邮 编 330025
电 话 0791-6565832
网 址 www.jxfinearts.com
发 行 全国新华书店
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
印 张 3.5
开 本 787毫米×1092毫米 1/8
版 次 2007年7月第1版
印 次 2007年7月第1次印刷
印 数 5000册

ISBN 978-7-80749-186-6

ISBN 978-7-80749-186-6

9 787807 491866 >

定价 20.00元

目录

- 1 概述
- 2 色彩的光色原理及其变化规律
- 3 树立正确的观察方式
- 4 考试色彩静物的表现
- 8 考场写生的关键步骤和要点
- 10 优秀试卷评析
- 16 瓜果、蔬菜类范例
- 21 陶瓷、玻璃、金属器皿类范例
- 25 花卉类范例
- 28 文具及生活用品类范例

霍尧 绘

概述

G A I S H U

近年来,艺术类重点高校的招生考试内容及制度进行了改革和调整,通过对专业考试试题的剖析可以看出,美院的考试更注重最为基础的素描、色彩等造型能力的考查,在考查中,第一强调写生的感受,第二考查一个考生创造力方面的修养及在画中的表达,这也是近年来考试的一个重要趋势。美术专业院校的命题默写、命题创作也越来越多,出题者的目的不仅仅是对考生绘画基本功的测试,更重要的是把这些司空见惯的物体通过某种独特的“表现形式”升华到深刻的造型培养。另外,尽管各美术院校在不同程度上对考试内容进行了全面调整,但每年一度的美术专业测试中,仍然是以写实造型这一传统手段作为检验学生能力的唯一标准。这一些能力在色彩方面的具体要求包括:1.画面整体色调组织的处理和协调能力。2.对色彩冷暖关系的理解及表现能力。3.有一定的用色造物的塑造能力。4.对画面构图在黑白灰及空间层次、主次、强弱、虚实的把握处理能力。以上四个方面有机统一,便能表达出整体画面的色彩感觉和表现力。

美院针对不同专业出题方式有:1.写生类。主要对学生观察色彩、组织色彩、表现色彩的综合能力进行测试。2.默写类。

要求考生在掌握色彩基本原理的基础上,进一步对色彩知识有较全面的理解认识,并能通过对色彩的基本规律和造型规律的掌握,较好地表现出试题的要求。3.半默写类。通过提供部分实物,考生再根据要求添加内容并组织画面,这对考生的构图和色彩调性的把握能力有较高要求。4.主题类。主题性考题通过确定画面主题,如“夏日午餐”,在考查考生色彩塑造能力的同时,对其艺术修养和艺术表现力又有了更高的要求。

这就要求考生对各美院的应试内容、要求和评分标准加以研究,只有充分了解各美院的考试动向、规律和相关要求,才能更有针对性地进行一系列的冲刺训练。另外,还要多看和临摹各种优秀的绘画习作,在平时加强基本功训练的同时还要注重创造性能力的培养,用较强的基本功、艺术修养、艺术的悟性去化解考试中的难题,这样才能在激烈的竞争中获得成功。

色彩的光色原理及其变化规律

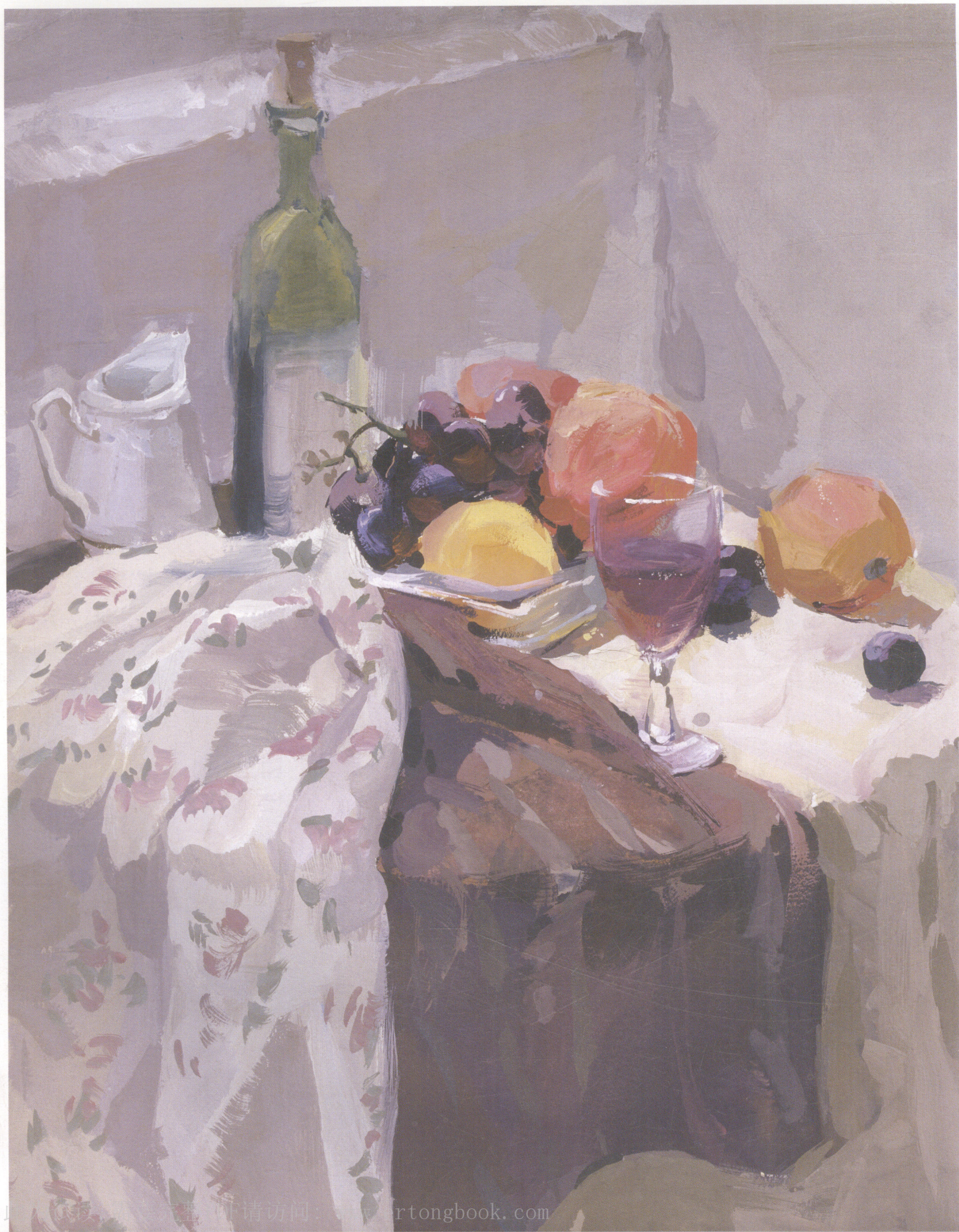
学习绘画色彩，首先要认识色彩现象的成因。物体色彩形成的主要因素首先是“光”，可以说没有“光”就没有颜色。因为有光和阴影，才会产生光源色和环境色，任何色彩都应该是在一定的环境中存在的。

素描是运用调子的明暗变化来表达空间和体积的，而色彩是应用其冷暖关系来营造空间和体积的。如果没有处理好受光和背光的整体色彩冷暖倾向，即使你利用色度的变化把形体塑造得很结实，但画面的色彩却只能产生僵硬的效果，色彩关系混乱无序。

我们应当看到各种物体放在一定的空间当中是相互影响、相互渗透的，产生丰富多样的色彩变化，即环境色的影响。物体受

光部与背光部的冷暖关系是相对的，并非绝对的冷或绝对的暖，但如果在该物体暗部旁边放一个蓝色的物体或将该物体放置于一块蓝灰色的衬布上，那么这个物体的暗部就会受到反射影响而偏冷灰色。同样，物体在受光部受到周边暖色物体的影响，其受光部也会呈现暖灰色的倾向。

总之，掌握光色冷暖变化的基本原理，可以帮助我们在绘画中正确观察理解物体的色彩变化规律，而避免冷暖色颠倒、色彩混乱等问题。但对待具体的物体色彩变化要根据特定的环境色影响加以认真分析，不要机械地照搬理论或“公式化”，只有善于运用光色的基本原理并结合写生中的具体观察和感受，才能画出好的色彩作品。

树立正确的观察方式

对色彩光色原理的掌握及理解是画好色彩的前提条件，而掌握正确的观察方法亦是一个重要环节。

很多学生在学习色彩时都有这样的困境，就是无法准确判断对象的色彩倾向，难以分辨出物象之间微妙的色彩差异，色彩间微妙的冷暖倾向变化以及色相间的过渡变化，画面往往会产生色彩“花”、“碎”、“散”等常见的毛病。这些问题主要是没有养成正确的整体观察方法所导致的。

树立正确的观察方式，就是要理解整体与局部的关系，养

成多比较的观察方法，这种观察方式是将视觉的注意力集中在整组静物之上，而不是盯住局部一两个物体的色彩变化上，要同时观察比较一组静物中不同物体的色彩倾向或一个物体中的不同色彩倾向，比如物体的冷暖关系倾向，色相的变化过渡，纯度与明度的倾向变化。通过整体观察比较，我们就能较容易地分辨出物体属于什么色相以及纯度、明度等色彩关系变化。能够观察到物体色彩微妙的差异，是色彩塑造能力提高的关键。

黄姒 绘

考试色彩静物的表现

考试色彩静物的表现要注意以下三点：1. 构图因素。2. 结构塑造。3. 色调。

构图应遵循的规律即“均衡、变化、统一”。在画面当中物体的分布不能太平均或完全对称，应通过静物组合的主次关系、疏密变化、大小错落形成画面的均衡和协调感。

布局时，要遵循“突出重点，宁上不下，大小合理”的原则，先观察整组静物的主次关系、疏密关系以及整体色块的分布，在这一基础上确立一个最合适的、能够将不同颜色形状的

静物统一起来的框架。接着在这个框架中先确立主体物的位置，一般不宜把主体物放在画面的正中央，然后合理安排其他静物的疏密变化、大小分布，实现单一物体与成组物体的自然过渡。要避免物体的摆放过于集中或过于分散的弊端。静物组合过于集中，会造成整幅画面的失衡；过于分散会显得平均、呆板。同时，要注意把握整幅画面的构图比例。

张繁 绘

色彩的深入塑造必须明确树立“用色造型”的意识,色彩的具体塑造与铺大的色彩关系从本质上讲意义是一致的。铺大色块是寻找画面整体的色彩关系,而塑造表现的是具体的色彩关系。塑造过程主要运用受光部的光源色因素来丰富中间色调到亮部的色彩变化,利用环境色因素具体表现暗部的色彩变化,并适当加强明暗交界线的色彩。要强调的是这些色彩关系的丰富要符合色彩冷暖变化的基本规律,否则,塑造就脱离了色彩关系变成多余的东西。同时,

要通过处理画面前后、左右的色彩对比强度的变化加强色彩空间感。如近景的静物和主体物色彩对比度强烈,而远景的静物则应适当降低对比度。在具体刻画时,须注意用笔的轻、重、缓、急和虚、实变化,这样才能准确生动地表现出不同物体的质感和结构特征以及画面整体的空间感。

霍尧 绘

色调是色彩修养的综合体现，是色彩考试评分中最重要的评分点。历年的色彩考试阅卷中，取得高分的是色调鲜明的考卷，甚至有些试卷塑造一般，但色调表现比较突出，也能赢得高分。所以考生在平时的训练过程中，可以有针对性地进行一些色彩组调练习，注重把握画面的色彩氛围，以提高对色调的整体把握能力。

色调，即整个画面各种色彩形成的总体色彩倾向，它的形成是一组静物中占主要面积的色域决定的。

对色调的把握是作画时根据实际的色彩关系有意识地把颜色控制在某一色素范围而进行的微妙色彩归纳组合。把握画面的整体色调，首先要保持最初的、强烈的总体色彩感受，并贯穿作画的始终。其次，在具体作画过程中，注意每一个物体之间色彩的环境色影响和相互联系。第三，适当利用一点调性颜色对整幅画面的物体进行色彩渗透，加强形成鲜明倾向的色调。对色调的控制和把握同样离不开“对比、统一、变化的原则”。

史劼 绘

冷色调

霍尧 绘

暖色调

笔触、笔法的表现,对学生艺术个性的释放和画面气氛表现是至关重要的。不同的笔触会使画面产生不同的感觉,例如,大笔触给人一种豪放、大气、率真的感觉,而有一些小笔触则可以画出装

饰意味的效果。不同的学生所表现的感觉不尽相同,应鼓励学生研究笔法的表现,使学生想表达的、对象体现出来的和最终画面效果这三者和谐一致。

邵叶 绘

宫冕 绘

考场写生的关键步骤和要点

霍尧 绘

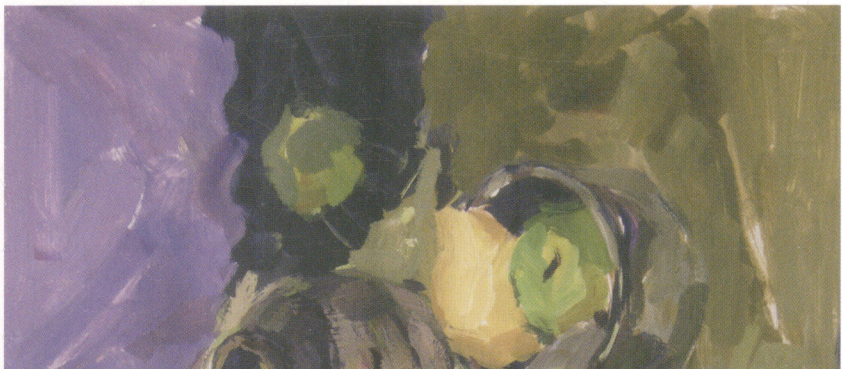
步骤 5 画面的整体关系是这一步骤的重点。在剩余的时间里通过比较，进一步调整画面，强调色彩的表现力，使画面色彩明快，用笔到位，达到生动、完整的效果。

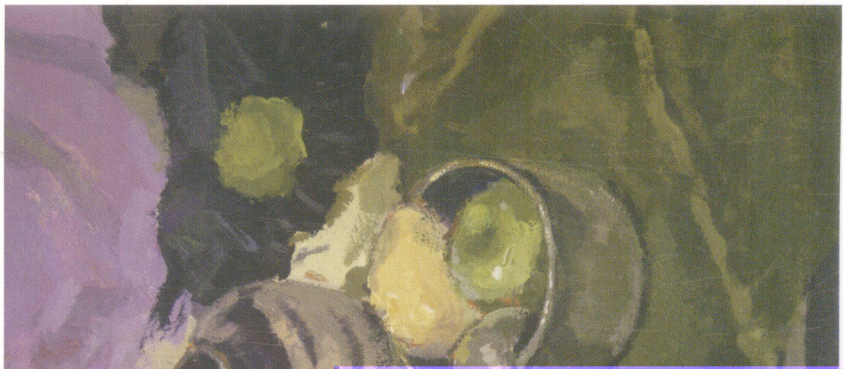
步骤1 构图的位置、物体的比例关系和透视是这一步骤的重点。这一阶段可以用二十分钟处理完。画前可先勾几幅构图草稿，这样会更妥当。

步骤2 铺大关系。概括每个物体暗部的色彩关系，区分每个物体的固有色是这一步的关键。铺色可湿薄一些。这一阶段应控制在二十分钟左右。

步骤3 画面的主色调、背景与台布的前后空间关系，每个物体亮部与灰面的体块与色彩关系是这一步骤的重点。这一阶段应控制在二十五分钟左右。

步骤4 深入刻画是考场写生最关键的阶段，要塑造出物体的质感和体积感，强化画面的空间层次关系。这一阶段需九十分钟左右。

优秀试卷评析

卢明辉 中国美术学院中国画系专业测试第2名

考题内容：一只铝锅、若干萝卜、一只不锈钢杯、一把勺子、一只玻璃杯、一块重色衬布

评析：这类题型强调对物体质感的表现及整体画面黑白灰关系的控制，该考生很好地控制了色调，用重色的衬布衬托出了其他物体及另两块衬布，加强了画面的明度对比，萝卜上几笔鲜明的紫色将画面的主次关系准确地表现出来，对金属物体及透明物体的刻画准确到位。

作品 中国美术学院综合设计系专业测试第14名

考题内容：一只可乐瓶、两根茄子、若干西红柿、一只陶罐、一只白瓷碗、两块衬布（其中一块为白色）

评析：此幅画色调雅致、构图均衡、用笔洒脱洗练。

叶贝铭 中国美术学院雕塑系专业测试第7名

考题内容：一只陶罐，二根茄子，若干西红柿，洋葱，一只啤酒瓶，一把菜刀，菜板上放一块五花肉

评析：此类题型是近期美院考试常考的类型，只有留心观察日常生活中的细节，才能很好地掌握此类题型。该试卷构图生动饱满，物体的组织错落有致，前后关系明确，前实后虚，画面松紧、主次关系处理得很好，是一张不错的试卷。

黄迎迎 中国美术学院中国画系专业测试第4名

考题内容：书包、可乐罐、酒瓶、一张报纸、纸箱、水果

评析：画面构图独特有创意，有很强的空间纵伸感。大面积的不同色相的灰色与鲜亮的水果形成了强烈的对比，使整体和谐却不沉闷，准确把握了画面主次、虚实的节奏感，有一定的艺术表现力。

王源远 中国美术学院油画系专业测试第23名

考题内容：一束花、一个玻璃花瓶、一把水果刀、水果若干、一块暖色衬布置于窗前

评析：这类题型重在考查考生对整体画面气氛的把握及表现，比较注重视觉感受，该考生通过对整体色调的控制营造了一种温暖明媚的气氛。黄色与白色衬布的搭配明确了大的色调，画面中的木头桌面留得恰到好处，无论是在质感还是黑白灰的对比关系上都得到加强，体现了作者较强的色彩造型能力。