

An impressionistic still life painting featuring a white rectangular block, a dark bowl, and several yellow and orange fruits on a textured surface. A large white triangle and a white rectangle are overlaid on the painting. The text '美术高考捷径' is centered within the rectangle.

美术高考捷径

报考美术院校的考生将受益于本书

色彩静物

- 编者与读者心灵的沟通
- 美术高考前的排忧解难

项秋良 编著

作者简介

项秋良，福建闽西人。

2003年考入中国美术学院版画系，2005年获学院年度奖学金。在校期间有大量作品留校。

作品多次参加各类展览。2005年参加“在杭九大美术学院校学生优秀作品联展”。2006年参加“中国美术学院百名师生赴军区画百名将士成果展”。有较多作品发表于各类美术刊物。较长时间从事美术基础教学，具有丰富的教学经验和独特的教学思路。2004年创办“E画室”至今。画室培养的学生在历年的高考中取得了较好的成绩。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物 / 项秋良编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(美术高考捷径)

ISBN 7-5340-2158-8

I. 色... II. 项... 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055123号

发行人：奚天鹰

责任编辑：杨海平

装帧设计：张 力

王建峰

责任印制：陈柏荣

《色彩静物》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

全国各地新华书店经销

杭州东印制版有限公司制版

浙江兴发印务有限公司印刷

2006年6月第1版·第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张：4

印数：0,001-3,000

ISBN 7-5340-2158-8/J · 1746

定价：20.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社发行部联系调换。

美术高考捷径 色彩静物

项秋良 编著

浙江人民美术出版社

写给考生的话

近几年来,报考美术类院校的考生逐渐增多。但是,招生名额毕竟有限,因而考生们面临着很大的压力。每到考试季节,成千上万的考生蜂拥而至,每当看见他们,我就想起那时候的自己。那的确是一段终生难忘的人生经历,在那段充满酸、甜、苦、辣的时光中,既有学习进步时的愉悦,也有学业徘徊不前时的茫然与痛苦。我们也走过弯路,钻过牛角尖,现在回想起来仍记忆犹新。

美术类考生不但文化课课程与普通考生一样繁重,而且专业的学习任务也很艰巨。如何能有效而快速地学习专业课成了考生们苦恼的问题。即将面临高考的考生们没有足够的时间去摸索道路,慢慢地积累经验,所以在书本中学习他人的经验,是较为直接而有效的方法。特别是对于面临高考、情绪易紧张的考生来说,由于这个时候学习压力特别大,他们往往会陷入一片茫然中,不知如何突破。在这种情况下,求助于书本就是最好的方法。

本书是我几年来对考前色彩学习的经验总结,其中所提及的都是广大考生常见却较难解决的问题。同时,我综合了这几年一些美术院校高考的新题型给考生带来的疑问,并且针对这些问题找出了相应的解决方法,用图文结合的方式呈现给大家。我们鼓励不同的绘画方式,也搜集了许多不同表现方式的好作品给大家参考和临摹。书中所提供的作画方法是我结合了自己考前遇到的问题和近几年我所教过的学生遇到的问题,在经过不断的尝试和比较后,综合出来的较为有效而快捷的解决方法。目的是让考生在学画过程中遇到类似的问题时可以少走弯路,更直接有效地解决问题。

希望本书的出版能让广大考生受益,使你们顺利地实现自己的大学梦。这就是我们最大的快乐。

中国美术学院

中央美术学院

鲁迅美术学院

广州美术学院

西安美术学院

学画色彩静物的捷径

我有一盒美术学院教授关于色彩静物写生示范的录像带，我反反复复地看了无数遍，从那里学到了色彩静物写生的基础理论和技巧。但回过头来仔细想想，其中对我帮助最大的并不是怎样把物体塑造得逼真的过程，而是如何把握画面大效果的作画思路。

教授讲到的一句话，我到现在仍然记忆犹新，那就是“一慢、一快、一慢”，它分别指的是构图，铺大色调和最后的调整。虽然这三个步骤中铺大色调用的时间最多，但是仔细想想，用“一快”来形容这个步骤着实精妙。我以前在构图的时候，先用铅笔起稿，再用普蓝颜色画上一遍，确实很慢，后来才意识到，其中形容的“慢”并不是指动作上的慢，确切地说，应该是在思想上重视构图这一步，做到仔细调整每个物体间的搭配。一个合理的构图有助于表现空间效果，同时，一张生动而富有韵律的作品也是从这一步开始的。

以前我在作画时，只要有一个地方没有达到自己预想的效果，就像被磁铁吸引一样，紧紧地盯在那里直到把它表现得所谓到位为止。后来我学会了整体的作画思路，才意识到这样的行为只会使画面显得孤立。所以我理解了铺大色调的“快”指的也并不是动作上的快，而应该用色大胆、放得、不拘小节。这种思路在实际作画过程中是非常重要的，例如：趁画纸上的颜料未干透前，把整个大色调铺出，这样笔触与笔触之间会相互渗透，画面就会显得协调自然。

人们对色彩的感觉是通过光照射在物体上，再反射进入眼球从而刺激视觉神经形成的。色彩和素描的最大区别是：画素描最根本的依据是物体的结构，而画色彩最根本的依据是光源。从某种角度说，一张色彩画其实就是表现光源在静物上的微妙变化。

由于光的存在，一组静物中的个体不再是孤立的，它们都受到光的影响而相互联系。例如，在冷光情况下，物体的受光部偏冷，而背光部则偏暖，暖光下则相反。这样去想，我的作画思路就更加清晰了。为此我画了整整一个星期的逆光下的静物，因为在逆光条件下，物体的冷暖变化非常大，容易拉开物体的受光部和背光部，产生光感。

默写是水粉画中的一个难题，我在一开始接触色彩默写的时候，也很怕这种凭空想像的画画方式，但是经过反复练习，摸索出很多小窍门。我觉得默写最难解决的问题就是没有写生画出来的那般生动。但是和写生相比，相对自由、灵活，可以完全按照自己的想法去构图和设计光线。我们可以选择容易表现空间的构图，光源也可以按照自己最拿手的角度去画。我觉得只要表现出光对物体影响下的冷暖关系，默写也是很简单的。考试时如考题是你没画过的题材，也不必慌张，比如画衬布可以参照着自己身上的衣褶来画，表现木头的质感可以参照画板在光线下的冷暖变化，当然，具备良好的色彩修养和实践能力才是最重要的。

1 怎样画好色彩静物

画好一张色彩静物作品应综合考虑以下几个方面的问题:

①构图:构图的原则是均衡而有变化。“均衡”不等于对称和平均,而是画面在视觉上给人稳妥、舒服的感觉,“有变化”要求我们构图要有主次,虚实、松紧等丰富的变化。我们在构图时要时刻提醒自己,以这个原则来对照自己的画面。

构图时常出现的问题有:

物体分布太松散

物体分布太聚集,没有疏密变化

主体物太偏,画面显得不完整

物体放置过于平均

②色彩:画面色彩既要协调统一又要变化丰富。“协调统一”要求我们要营造一个统一的色调。所谓“变化丰富”,就是要画出物体在不同的环境下丰富的色彩变化。物体不但有自己的固有色,而且在光的作用下,它的亮部有亮部的色彩,暗部有暗部的色彩,同时它还受到环境色的影响。

用色常见的问题有:

灰——画面明暗对比不够明显,显得没精神。

调整办法

→
提亮物体亮部的颜色,加重物体暗部的颜色,同时提高颜色的纯度、明确颜色的倾向。

花——对物体固有色和环境色的表达显得混乱。

正确的参考

→
右图中作者对粉绿色衬布的表现就很巧妙,既表现出了衬布上丰富的环境色和色彩的冷暖变化,又没有破坏衬布粉绿的固有色。

黑气——暗部颜色画得太厚,太闷,不透明。

解决的技巧

→
暗部宜画得湿润些,可以用冷暖交织的颜色不经调匀画上,这样可以得到颜色较透明的效果。

色彩孤立——物体间颜色的联系不够，环境色太弱，显得不协调。

正确的参考

右图中的两块衬布和背景都有个性鲜明的颜色，画面冷暖对比很强烈。但由于注意到了物体之间的色彩联系，画面并不显得孤立。如蓝布有意画得偏暖些，粉红衬布画得偏冷些，可使画面和谐。背景也要画上它们的环境色。

火气——颜色偏“火”，偏艳。

正确的参考

红、黄两种颜色搭配在一起容易显得“火气”，要适当地降低颜色的纯度，并且要用一些深色压一压画面。可参照右图中红布的表现手法。

③塑造：就像画素描时要求的一样，要画出物体的体积感、分量感。要画出物体的体积感就要区分出物体的亮部、暗部和环境色三大色块，同时还需要画出物体的投影。

我们在塑造物体时，要把它和周边的环境联系起来。在物体边缘处要尽量与背景衔接。投影的颜色不容易分辨出，在画投影时可以带上物体的颜色和较重的环境色。尽量将冷暖色交织在一起不经调匀画上，这样投影会显得透明。

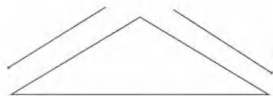
④空间感：画面要表现出纵深感，物体的前后关系要明确。

表现空间感可以从多方面考虑，如前后的透视变化，颜色的纯度、明度变化等。画面中前后物体塑造程度的区别和虚实变化等，可参照右图的处理手法。

2 怎样表现画面的空间感

如何表现画面的空间感是考生常遇见的问题之一,现在以这幅画为例介绍一下相关的表现技巧。

先从构图上来分析:其实我们平时讲到的三角形构图就是一种很好的表现空间感的构图形式,它在画面布局的整体趋势中体现了由里向外扩张的空间感(如右图)。

衬布的摆放:前宽后窄

物体的摆放:前疏后密

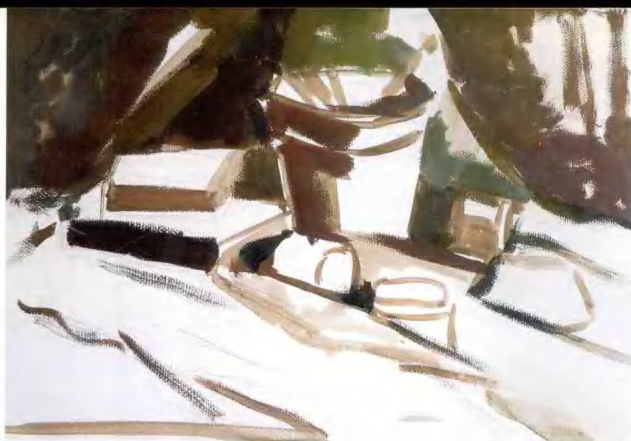
物体和衬布间
有遮挡关系

步骤一 用铅笔画出基本的构图和物体的大致形状。

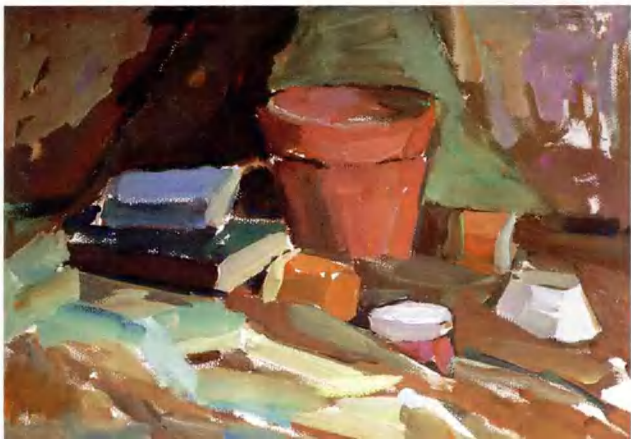
步骤二 用熟褐色确定物体的形,并快速地铺出大的明暗关系。

步骤三 先画出背景的深色，画得要比所见到的略暗一些，这样更容易拉开和前面物体的空间关系。

步骤四 由后面的物体画起，并表现出衬布的厚度，注意画出背景从左至右、从上到下的变化。

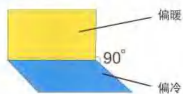
步骤五 用偏冷的颜色画出前面衬布的基本色调，尽量强化前后的对比。

步骤六 用较肯定的笔触直接画出画笔的形状和颜色，并进一步提亮，丰富前面衬布的颜色。

局部分析

所谓表现画面的空间感，指的是不仅在构图上要体现空间感，在色彩塑造时也需要体现空间感。背景和台面是呈90度角的两个面，虽然我们见到的冷暖对比并不是非常明显，但我们要在主观上强化它。

进一步深入

突出暖灰色

进一步深入

突出冷亮色

3 如何表现不同物体的质感

质感的表现也是考生在色彩静物练习中常见的难点，我们用下面这组静物的写生来讲解如何表现玻璃、不锈钢、布等不同物体的质感。

不锈钢的质感特点：明暗反差大，环境色较明显。

玻璃的质感特点：透明、反光强，外形工整。

布的质感特点：外形流畅，质地柔软。

步骤一 用铅笔画出基本的构图和物体的形状。

步骤二 用单色确定物体的形状，并快速铺出大的明暗关系。

步骤三 用大笔触铺出背景，并画出物体的暗部。

步骤四 由背景向前过渡画出衬布的灰部，并铺出主体物瓶子的色彩关系。

步骤五 铺出衬布的灰部后再向前延伸画出亮部，确立整个画面的色彩关系。

步骤六 用冷亮色提亮前面衬布的受光部分，同时画出前面水果的亮部。这些步骤完成后，重点就放在对物体的塑造和质感的表现上。

局部分析

对不锈钢物体的塑造要依赖于环境色的影响，其中物体亮面的环境色特别明显，深入塑造时既要把环境色表达充分，又要避免画“花”。

表现玻璃瓶透明的分法是：先画出由玻璃瓶中透出的背景的颜色，再点出反光和高光，处理边缘时用笔宜干脆、肯定，切勿毛躁。

塑造过程

表现衬布的质感时用笔要流畅，不宜太干，厚厚的反差可以加大。

塑造过程

太干

适当

太湿

4 如何表现逆光下的静物

表现逆光下的静物时，考生容易把颜色画得有“黑气”，暗部不透明，这也是考前的难点。

先要了解逆光条件下的明暗关系（如右图）。

步骤一 用铅笔勾出基本的构图和物体的形状。

步骤二 用单色快速画出物体基本的明暗关系。

步骤三 画出物体的暗部。

步骤四 铺出物体的中间色调（注意颜色不要调得“太熟”）。

步骤五 铺出物体亮部的颜色，并进一步丰富衬布的颜色。