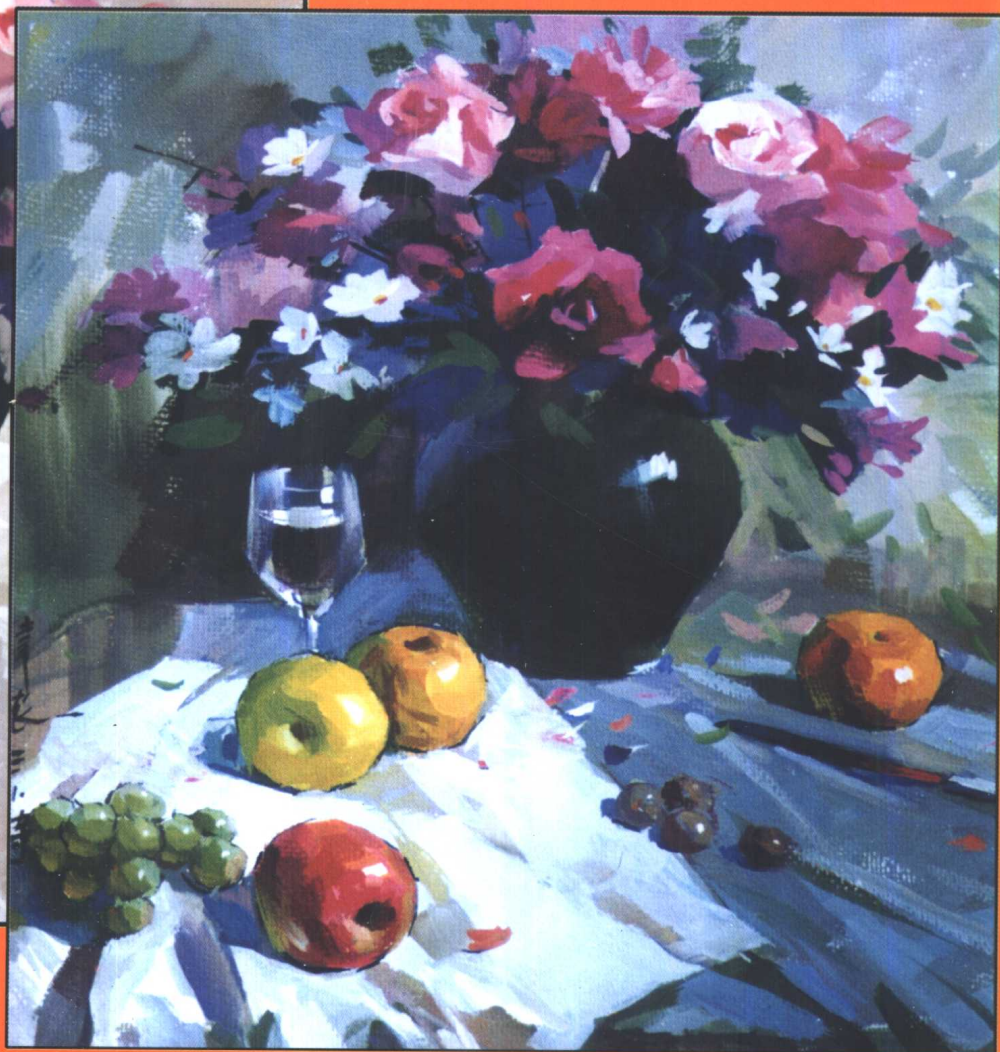

3 小时

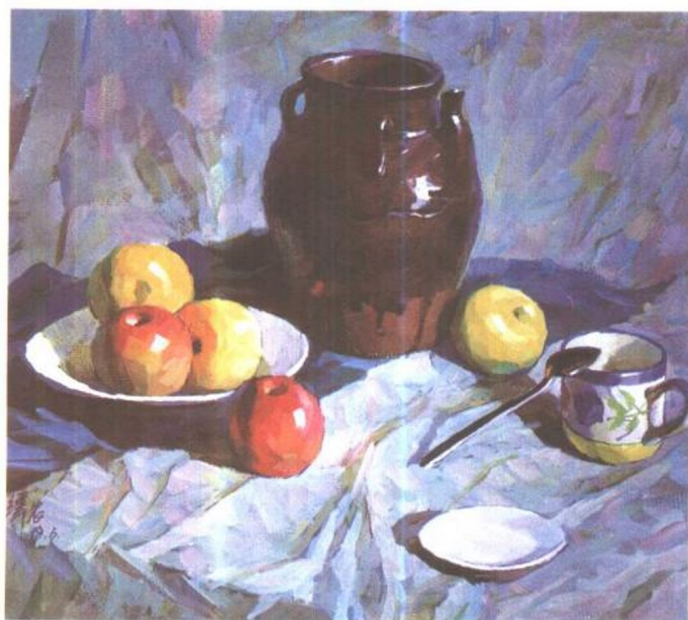
色彩静物写生与默写

美术类大中专院校高考辅导教材

浙江人民美术出版社

色彩静物写生与默写

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

装帧设计
潘孝忠

责任编辑
林洁莲

3小时色彩静物写生与默写

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1998年12月第1版·第1次印刷

2000年9月第1版·第5次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 4

印数: 21,001—26,000

ISBN 7-5340-0876-X/J·771

定价: 19.50元

如发现印装质量问题, 影响阅读,

请与承印厂联系调换。

图书在版编目 (CIP) 数据

3 小时色彩静物写生与默写/郦伟农编绘. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 1998.12 (1999.10 重印)
美术类大中专院校高考辅导教材
ISBN 7-5340-0876-X

I. 3 小… II. 郦… III. 静物画; 写生画-技法 (美术)-高中-升学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 23610 号

目 录

一	3 小时色彩静物考试的目的和要求	1
二	3 小时色彩静物考试的命题类型	2
三	如何强化考试前写生训练	3
四	如何把握 3 小时	6
五	静物写生作品示范	7
六	写生步骤示范	20
七	考生 3 小时写生训练作品评析	28
八	几种常见弊病剖析	33
九	默写的本质在于理解	34
十	怎样进行默写训练	35
十一	构图变体画训练评析	38
十二	色彩变调训练评析	41
十三	默写步骤示范	44
十四	默写作品示范	50
十五	考生 3 小时默写训练作品评析	58
十六	掌握应试技巧 发挥最佳水平	60

3 小时色彩静物考试的目的和要求

色彩是传达画家、设计师的思想、意图的重要语言之一。因此，通过严格的色彩训练，可以培养学生较为熟练地运用色彩语言的能力，使学生了解色彩的科学原理，掌握色彩的理论知识，从而提高审美水平和艺术修养。运用色彩是画家和设计师的基本能力之一，作为美术类大中专院校的色彩考试，其目的就是要考核考生对色彩的感受、色彩知识的了解、技法的运用和色彩表达的掌握程度。

色彩与素描具有不可分离的关系。从写实的表现形式看色彩静物，色彩是素描的转化。素描是造型的构架，色彩训练必须建立在扎实的素描基本功之上。色彩的能力必须要以素描的能力作基础。

色彩考试，简单地说，就是考核运用色彩去表现空间层次、塑造形体结构、组织色彩调子的能力。既要形体准确，又要有色彩关系。那种只追求色彩华丽，逸笔草草，而无形体可言，或者只是一味追求形体塑造而忽略色彩的表现，画面色彩又脏又灰，色彩感觉迟钝的做法都是不可取的。

3 小时色彩静物写生和默写考试，向我们提出了速度和质量的双重要求。3 小时，实质是考察考生潜在的素质能力。作为一名未来的艺术人才，他必须具备敏捷的思维、敏锐的观察、准确的判断和表现等诸多能力。既要准确、生动，又要把握速度，不应磨磨蹭蹭。采用 3 小时默写考试，则更是了解考生对构图、透视、造型、色彩和技法表现等的理解和掌握程度，是对考生综合素质的一种更深层次的考察。

3 小时色彩静物考试的命题类型

• 写生类试题

写生考试，目前仍是许多美术类大中专院校所采用的传统考试方式。根据出题者的考察意图而布置的静物，可直接检查考生对色彩的感受能力和写生能力。写生类试题，从内容看不外乎分鲜花水果类、瓶盘食品类、水果陶罐类、瓜菜器皿类、文具书报类等。静物写生内容一般都有一个倾向性主题，道具选择一般和主题相关。从色调考虑，衬布选择起很大作用，出题者常常采用以淡色调、深沉色调和对比强烈的色调来考察考生组织调子的能力，也就是营造气氛的能力。

• 默写类试题

出于能更高层次地考核考生创造性思维能力和对色彩的理解、表现的综合能力，也出于减轻考务工作量，近几年来，各地美术类院校都相继采用默写考试的方式。默写考试的具体方法又各不相同，有的采用写生试题转型为默写形式，即以文字表述出题；有的采用事先复印好静物构图小样发给考生，考生按小样默写出彩色正稿；有的结合含风景内容的综合型默写试题；有的要求默写出不同色调的多幅式试题等。这样做，便于达到较全面地考察考生多方面能力的目的。

但是，不管何种默写方式，万变不离其宗，都要求考生具备较高的运用色彩的能力，而这种能力的培养，仍然要以写生为根本的功力基础。

如何强化考试前写生训练

考前写生训练，应着重把握好六个环节，即构图、铺色、塑造、调整、步骤和技法。

• 构图——推敲经营位置 提高构成意识

强化训练，首先要从重视构图开始。构图是画面的构架，是画面点线面、黑白灰和大色块的摆布与组合，是画面的总设计。构图意识差的后果，往往是主次不明、轻重不当、层次混乱、无疏密节奏。所以构图的好坏，直接影响画面的完美效果。强化训练就是要学会经营位置和组织构图。构图的基础是大形的布局与构成，三角形是稳健构图的常见形式，但组成这大三角形的构成中，又分成若干组不同几何形态的道具组合，其间又同时体现了黑白灰、点线面以及基本色块的穿插。所以对构图因素的认识，应该包括在形态的点线面，色彩的团块，明度的黑白灰之间的对比与互衬。组织构图，就是将这些因素有机的串连起来，构成一幅有主次、虚实、聚散、疏密、有层次空间的画面。

• 铺色——重视色块组织 把握色彩基调

重视对所布置静物的色彩感受和总的色彩调子的认识是铺色的第一步。任何一组静物，都必定呈现出明度上的黑白灰三大层次，在色性上的冷暖变化，在纯度上的饱和与不饱和色的衬托关系。大面积的色块都处在明度上和纯度上的中间色状态。明度上的黑白灰对比会使画面明亮，色性上冷暖对比和纯度上饱和色能提高画面色彩鲜艳明丽度。冷暖对比，是最具魅力的色彩对比。

在画面色彩安排上，一般采取主体物对比强（冷暖对比、明度对比）、纯度高，使色彩艳丽透明；将陪衬物、衬布归纳为中间色调，这类面积较大的中间色块对形成画面色彩基调起着决定性作用。在色彩构图上，主体物的艳丽色块处在大面积的中间色灰色调的衬托之中，有利突出主体，主次分明。这就是“大面积谐调，小面积对比”的组织画面色彩基调和色块组织的基本原则。

• 塑造——学会以色造型 力求笔笔到位

我国目前的色彩静物考试，都以写实的表现形式为主，即以具象的写生色彩要求作为考察、评分的标准。这就是说，考生必须重视在色彩训练中的素描要求，要重视色彩造型。色彩和素描具有不可分离的关系，色彩的体现总是依附在素描的体现之上。讲塑造，就必先讲素描，即用色彩去表现画面上素描的空间关系，用色彩去表现物象呈现出来的素描明暗五层次关系和体面结构。考生在这个问题上常常认识模糊，一上色只是追求色彩的漂亮，用笔“潇洒”，虽有几笔华丽之色，但因缺乏以色造型能力，画面物象之体感、质感塑造不出来。

学会以色造型，具体体现在每笔色彩的准确有效。“准确有效”体现在素描关系（明暗五层次）准确和色彩关系（光源色、固有色、环境色）准确性的一致性。所以，无论在训练或考试中，不应只求上色速度快，更应追求色彩铺得准、造型到位、笔笔有物。一张四开纸，对于一个具有较好色彩能力、造型能力、用色笔笔到位的考生来说，3小时时间是宽裕的。反之，对于那些造型能力差，用色不到位，且陷入长时间的反复修改之中的考生，当然就不可能取得理想的结果。

• 调整——把握整体效果 强调概括取舍

一切不同的艺术模式，如电影、音乐、雕塑、绘画等都强调内容的完整性与形式的整体性。评审一幅静物考卷，也应先审视画面的整体效果。如色调是否统一，大层次是否清晰，画面是否响亮，主体是否突出等。在此前提下再进一步分析考卷的局部处理、精到细微的刻画、技法运用的优劣。这个整体与局部关系的道理，考生心里应该非常清楚。

经过认真塑造、深入刻画，往往容易破坏掉在开始铺色时所表现出来的整体的、清新动人的色彩新鲜感觉。常出现整体的效果、生动的部位被改掉，不佳的色块和形体却被保留。因此，当深入刻画接近完成时，要十分谨慎，要少动笔，多思考分析。检查一下画面色彩是否整体协调，各暗部色彩是否统一有序且有变化，各色块是否按其空间位置而到位，主体和陪衬物是否主次颠倒，前后、虚实空间是否拉开等等。经过检查，就可对症下药地进行调整，保留精彩的、正确的部分，调整不适的部分。并可暂时不看写生道具，

按画面需要，进行适当的、必要的概括取舍，来强化主体，优化画面的整体效果。

• 步骤——严格作画程序 理清表现思路

考试的特殊性，在于时间的限制及在无人提示下保证画面效果的稳定性和优质量。因此，平时那种不限时作画、缺乏严格作画步骤的做法，就很难适应考试的要求。考试强调速度，而速度需要科学的方法去保证。正确的作画步骤，就是一种科学的方法。即便是成熟的画家，也总是严格遵循基本步骤。循序渐进、步步为营，才能创作出完美的作品。

正确的方法步骤，需要经过大量的实践，并能认真总结，不断理清思路才能掌握。正确的程序是在构图、基本轮廓确定之后，先铺暗部之色，再铺背景、桌面等大色调。在暗部定位、定型，背景定色、定调之后，一面兼顾塑造，一面从中间色向亮部推移。主体部分在最后作精细刻画。笔者在浙江人民美术出版社出版的《水粉静物画法》一书中强调了作画的“五先五后”，是上色方法步骤的具体阐述。

步骤正确，上色稳、准，没有过多反复，3小时时间限制就不会觉得紧张了。

• 技法——训练用水用粉 注重笔力笔法

水粉画技法，集中反映在“水、粉、色、笔”四个字上。它们之间的关系表现在：（1）水多粉少则深，水少粉多则淡；水多色少则易脏，水少色多则易腻；色多粉少则纯，色少粉多则灰（纯度低）；调色种类少则纯，调色种类多则灰。（2）“五先五后”的步骤，即先湿后干、先灰后鲜、先深后浅、先远后近、先整体后局部，也是如何用水、用粉的表现技法问题。违反“五先五后”这一上色步骤作画，实际是给自己在技法上出难题。（3）画大块面用笔（底纹笔）“刷”，小块面用笔“摆”，“刷”与“摆”要穿插运用，用笔肯定、有力，笔法按结构而摆，按透视而放。但要避免只追求笔触、笔法而不注重造型的不良倾向。

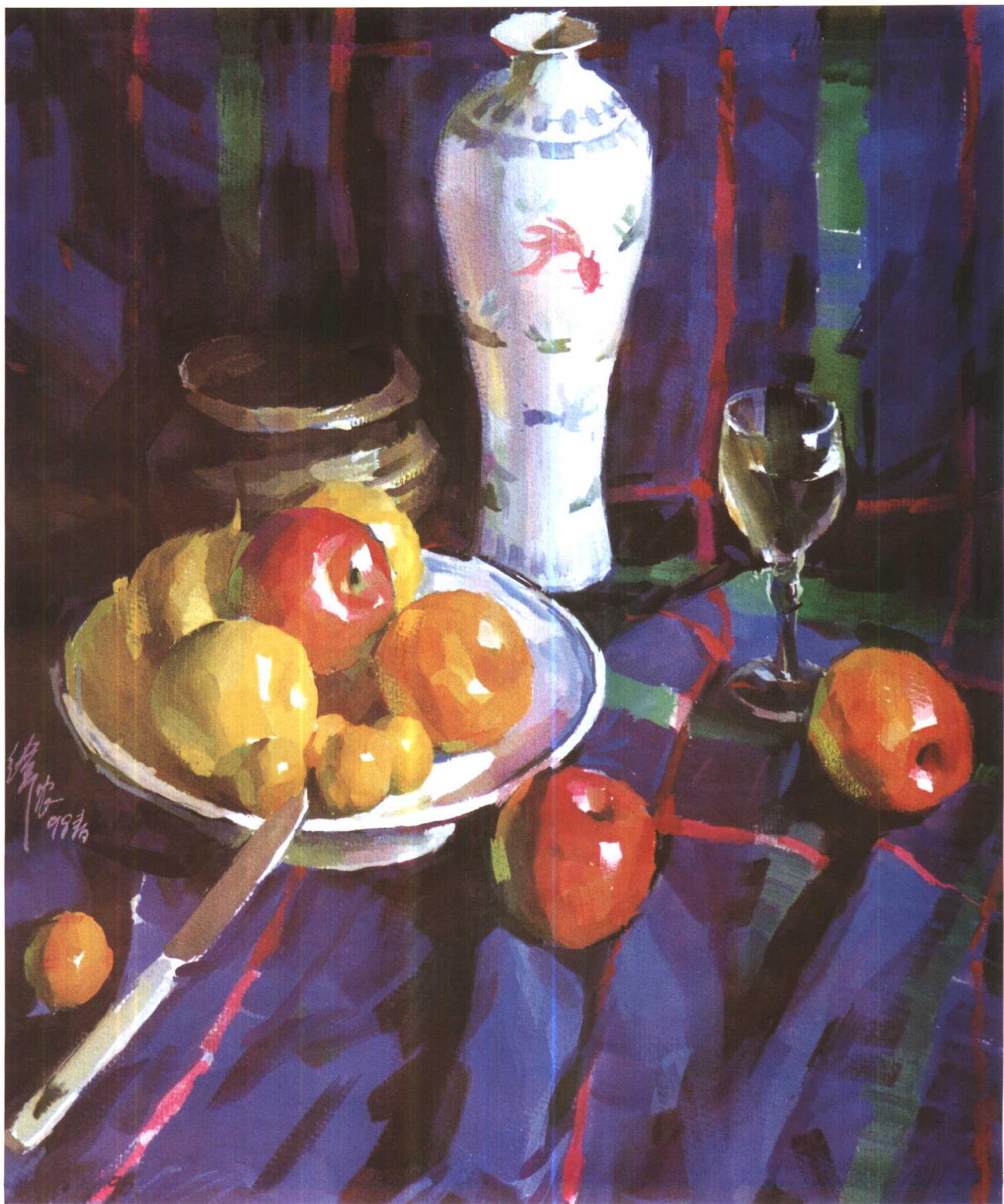

如何把握 3 小时

平时作画，一般不严格限制时间，也不强求规定作画的步骤，久而久之，造成了时间控制上的松动性和表现步骤上的随意性，脚踏西瓜皮滑（画）到哪里算哪里。然而，严酷的考场现实，要求我们树立严格控制 3 小时意识，把平时考前训练的每幅作业，都当作 3 小时考试一样去对待，以形成平时练习当考试，考试当平时练习的良好心态和作风。这既是特定的目标和要求所需要，也是克服疲疲塌塌，培养良好习惯所需要。可谓是“功在眼前应考，利在一生受益”。

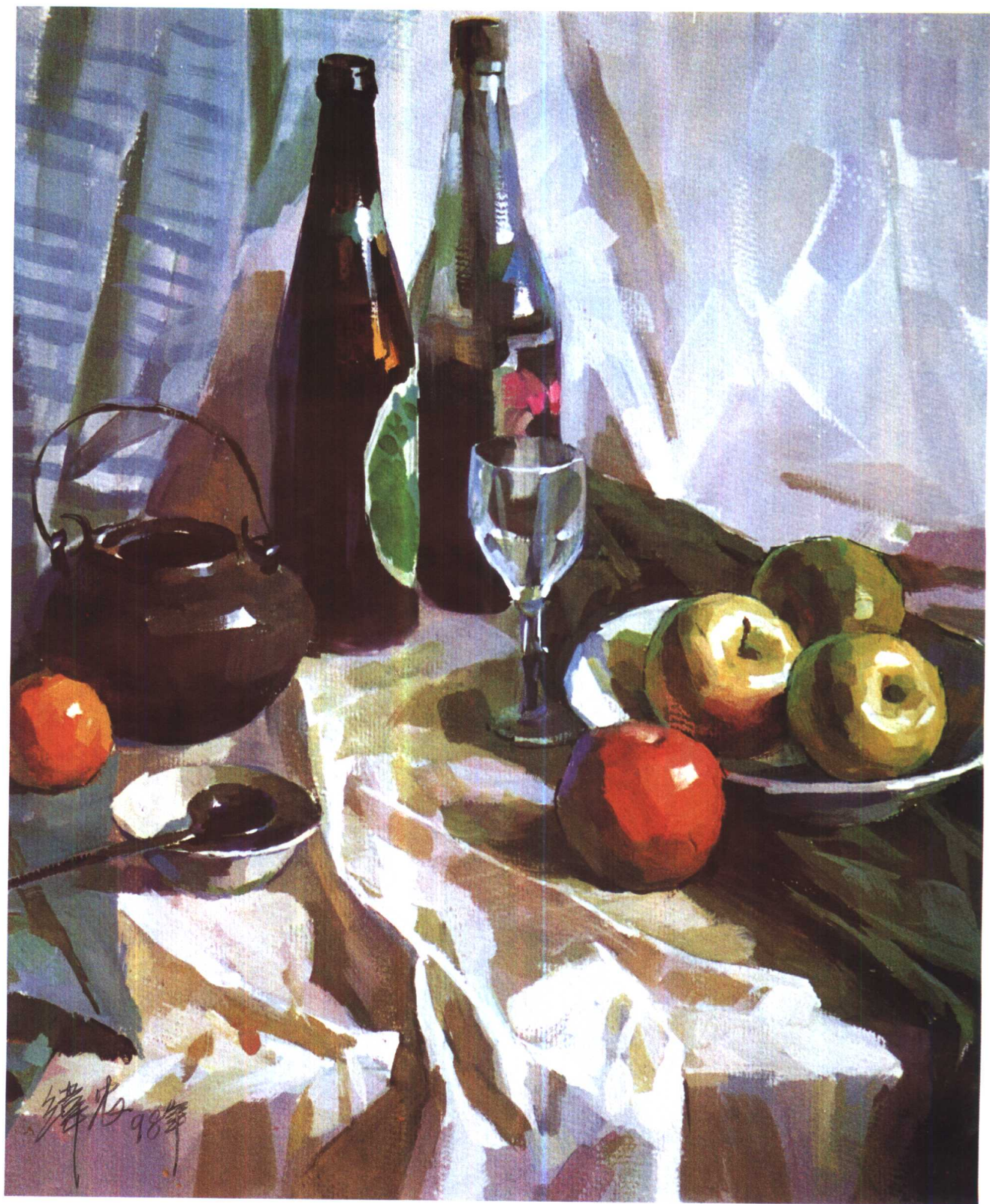
下列图表所示为平时训练和考试时掌握的作画进度，供考生如何把握 3 小时作一参照。

限定时间程序	控制时间	进展内容	达到要求
8: 30-8: 45	约 15 分	起稿构图	构图：经营位置适当，有主次、疏密。 节奏：由点线面，黑白灰构成。 形体：形准，比例、透视关系舒服。
8: 45-9: 00	约 15 分	单色定型	以较透明色，薄薄地画出物象的明暗结构，表现出整幅画面人的明暗关系。
9: 00-9: 30	约 30 分	背景定调	用大笔（底纹笔），准确、稳步地铺背景、桌面之色彩关系，确立整幅画的基本色调。
9: 30-11: 00	约 90 分	以色造型	调动色彩的明度、纯度、冷暖来塑造物象之光源色、固有色、环境色关系。
11: 00-11: 30	约 30 分	深入调整	重点、精细地表现主体的质感、体感，调整色彩、素描大关系，概括取舍，收拾影响整体效果的部分。

3 小时作品比起 6 小时作品来, 显得更为概括、简练, 但应以大量的 6 小时作品甚至更长时间的作品作为基础训练。

6 小时

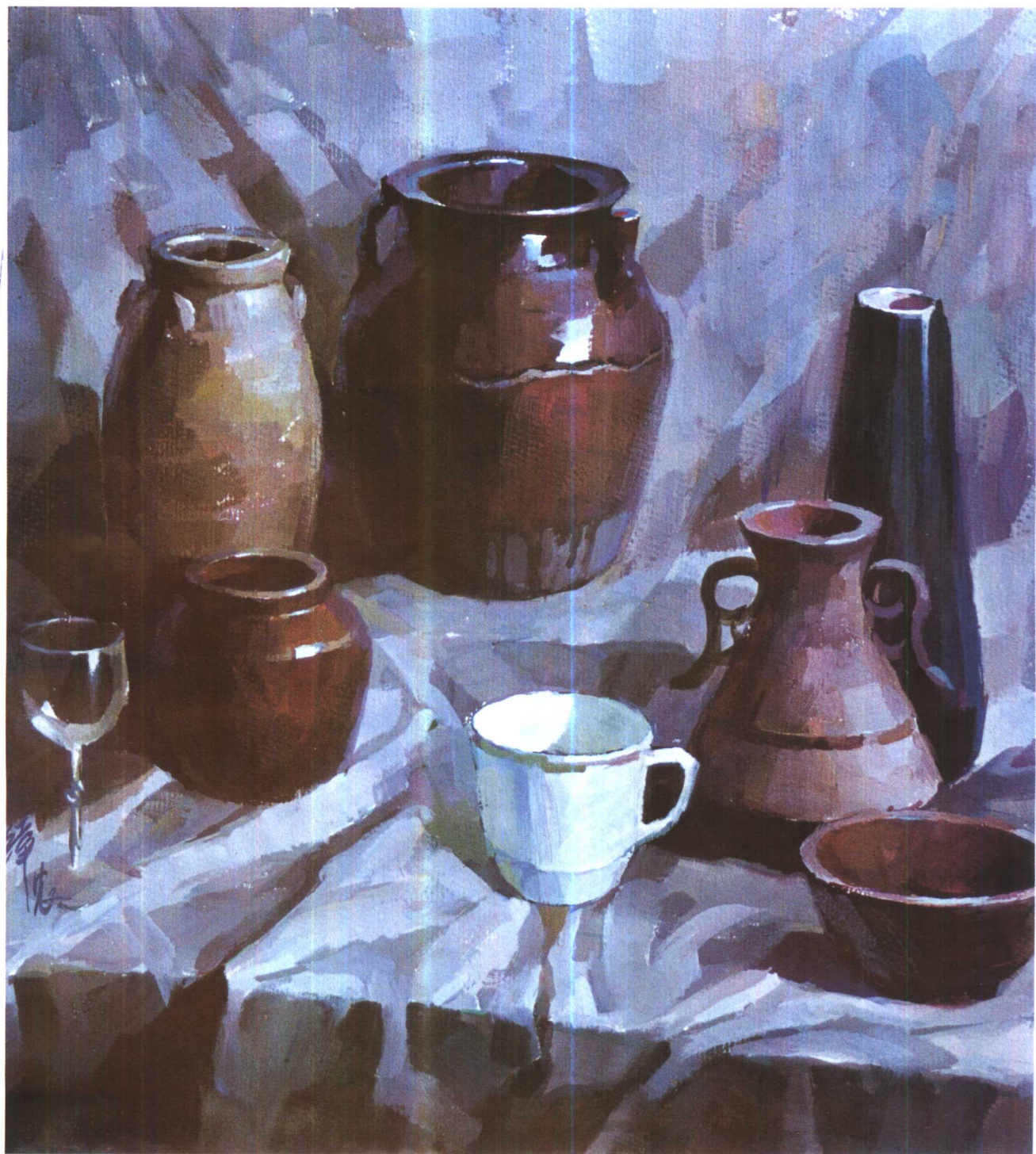
6 小时

3 小时

3 小时

6 小时

3 小时

6 小时