

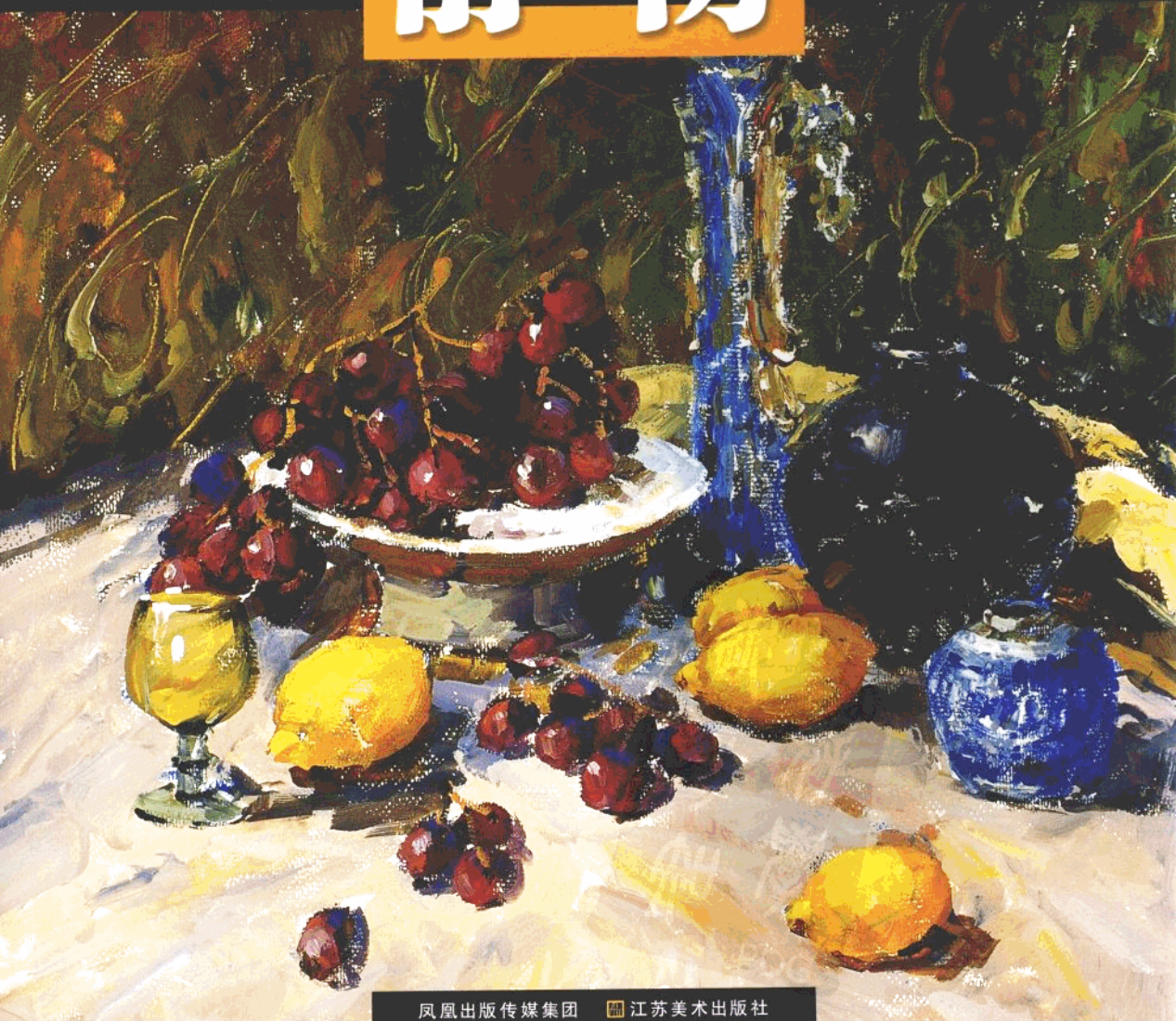
画好画系列丛书 丛书主编 张连生 单德林

美术应试必备范图

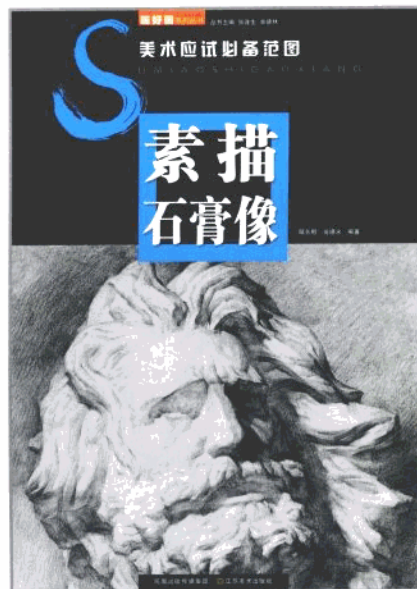
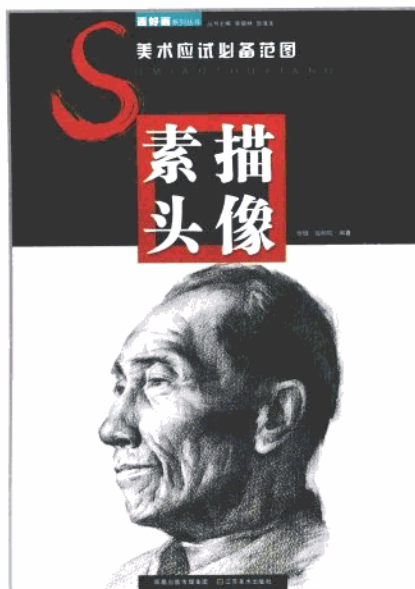
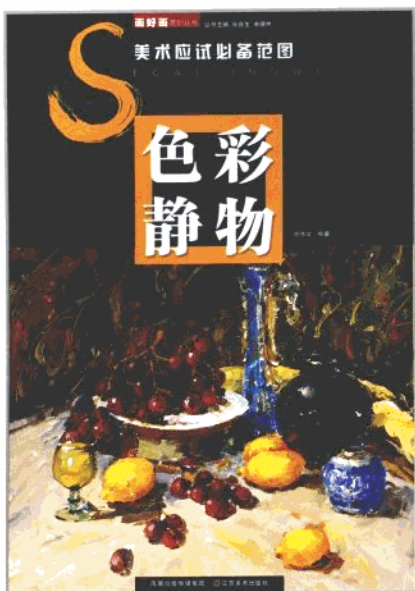
E C A I J I N G W U

色彩 静物

余伟文 编著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

选题策划 毛晓剑 龚 野
责任编辑 毛晓剑 余伟文
封面设计 王 主 张 叶
审 读 刘典章
责任校对 刁海裕
责任监印 唐 炜

图书在版编目(CIP)数据
色彩静物 / 余伟文编著. —南京: 江苏美术出版社,
2006. 7
(美术应试必备范围: 画好画系列丛书 / 单德林,
张连生主编)
ISBN 7-5344-2135-7

I. 色... II. 余... 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076934号

美术应试必备范围·色彩静物

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 江苏苏中印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 20
版 次 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2135-7/J · 1964
总 定 价 80.00元(全套共4册 20.00/册)
编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号8楼 邮编 210009
营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 7-5344-2135-7

9 787534 421358 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

水粉画“应试教学”心得

“六法”中有“随类赋彩”一条，说的就是“物”与“色”的关系，色彩画若能给人以“神”怡和“韵”美，那是至高的艺术境界，可遇不可求！如果只是单纯性探求如“水粉画”这样的色彩表现技法，只要能做到“用心”、“善智”、“有勤”等六字，就可以得到“巧”法并能训练出技“能”来。

水粉画顾名思义，以“水”质和“粉”质为其本质，为其特征与特色，水粉颜料其色彩鲜丽而光亚，有“水”则“畅”，有“粉”则“靛”，所以正确把握“水”和“粉”的量，这才是画好水粉画的关键所在。许多考生执著地认为，水粉画以为“厚”才能“好”，少“白”才不“粉”，认识偏了。

水粉画静物的写生或默写能力，是美术专业学科考查考生色彩造型能力的基础科目之一，对于“造型艺术”中的“造型”要求而言，其在水粉静物色彩表现的过程中，位置是十分重要的，因此，必须要有计划地加强对静物形体结构的特征性训练，得“意”绝不可忘“形”。

水粉画色彩艺术，根据其自身的规律和特点，在色彩作品的视觉感觉及品评上，要求能基本了解并掌握色彩造型有关“形式美”的常规；对构图、色调、笔触节奏、风格情趣等等“审美品质”，要求能有所描摹和学习，并要有意识地表现，尽力追求画面的“漂亮”和“味道”。

“色感”固然重要，但是，对于大多数考生而言，理性加适度感性的表现，条理加意写，是应对水粉静物考试的理想公式，一味“精工细作”和一味“逸笔草草”均不可取。这里提醒考生的是，水粉画要尽量一次性画成，多改无益。

带鱼盘的静物 ©冯卫军 作

浅背景的静物 ©冯卫军 作

玻璃器皿和水果 ◎张连生 作

文具和学习用品 ◎张连生 作

封面《瓷器和水果》 张连生作品

封二《水粉画“应试教学”心得》

封三《文具和学习用品等》

P2-P3 《水粉静物步骤与要领》

P4-P5 《塑料水杯和陶瓷器皿》

P6-P7 《陶瓷器皿和各色水果》

P8-P9 《早餐》

P10-P11 《厨房用具》

P12-P13 《不锈钢锅和蔬菜》

P14-P15 《鱼与铝锅、油及葱蒜》

P16-P17 《铁锅、可乐瓶与一袋面包》

P18-P19 《菜篮子》

P20-P21 《石膏、塑料、纸》

P22-P23 《提子与果刀》

P24-P25 《石膏模型和白葡萄酒》

P26-P27 《花布与水果》

P28-P29 《文具和学习用品》

P30-P31 《花卉》

P32 陶罐、酒瓶和水果等

P33 陶罐、盘子和水果

P34 陶瓷器皿、水壶和水果

P35 方便面、矿泉水和水果

P36 酒瓶、瓷罐和水果等

P37 瓷罐、干花和水果

P38 酒瓶、瓷罐和蔬菜

P39 带暖色衬布的静物等

P40 土黄布等

水粉静物步骤与要领:

一、构图

构图的形式多样,“菱形构图”是色彩静物考试中较实用的构图方式之一,它是由三角形构图变化而来,是在强调画面构图稳定性基础上,寻求画面构图的变化。这里需要注意的是各物体之间的位置关系,用水平线和垂直线检查物体位置是否因为“同一”而产生构图的呆板,是否因为彼此“分离”而产生构图的零乱。

二、写意单色稿

许多考生不理解单色训练的重要性,单色稿需要明确表现出物体的结构、透视以及物体间的空间层次关系,更重要的是画面围绕表现物体的结构及结构特点而呈现出来的笔触节奏意味,即所谓“用笔好”的感觉开始,但这一环节常常因为与构图环节合一而被许多考生淡化。

三、色调

色彩的丰富性和变化性是由于色彩“三要素”的特性所致,因此,合理安排画面的色调,变化与调和画面的色彩关系,也需要建立在色彩“三要素”的特性范围之内。

A. 冷色调和暖色调

简单地讲就是构成画面色彩的色相,所呈现出蓝色倾向或红色倾向的色调变化。

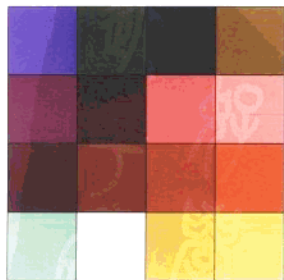
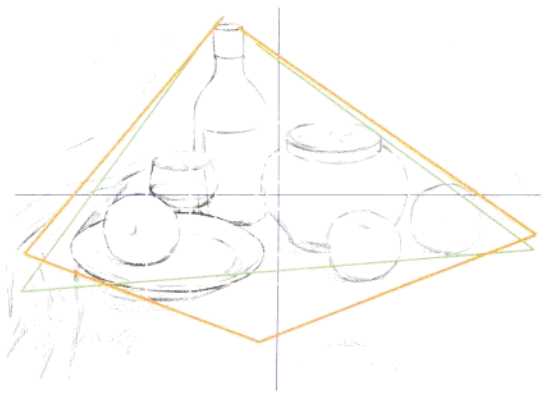
B. 灰色调

灰和灰色概念迥然不同,“灰”是画面病,“灰色”大多属于三次色,补色之间互相调配合会产生灰色,以灰色为主构成的画面色调称为灰色调,理论上就是色彩的纯度变化。

C. 高调与低调

高调是高明度色彩的集合,低调是低明度色彩的集合。

这里要提醒考生,“色调”练习是中级阶段色彩训练中的主要内容之一,而初级阶段的“固有色”练习才是最基础的。

色彩色调关系图

四、深入刻画和细节表现

这一环节的子环节较多，有色彩、结构、造型、风格等，因此，关注的视角较广，问题反映较集中，其中最基础和最需要解决的当是对“物体细节的结构特征，以及与之相对应的色彩变化规律”的了解，本书将在后面的“过程与要点”中进行分类分析。这里先就水粉色彩静物画的特点和表现，总结八句话的经验体会：

画面色彩的黑、白、灰关系非常重要

- 准确单色稿，有利于画面表现过程的通畅
- 淡化光源色，有利于对物体固有色的单纯把握
- 重视色调，有利于画面的和谐统一
- 必须冷暖色，有利于丰富画面的色彩关系
- 强调反光，有利于提高画面的色彩透明度
- 画好投影，有利于鲜明画面的形体
- 不放细节，有利于物体形象的生动和逼真
- 简化暗部，有利于强化画面的空间关系和厚度

《塑料水杯和陶瓷器皿》

前面谈到单色稿的重要性，为了准确单色稿，考生们在起稿构图时先要用铅笔淡淡地勾出物体的位置和基本结构。画单色稿时可以根据色调和风格，考虑选择不同的颜色起稿，不过对于初级阶段的学生还是建议采用不含粉的深色。

“器皿”就形而言，“口部”结构很重要，一定要画出“边沿”。“陶瓷”器皿因“釉色”的变化而产生了“色泽”上的差异，表现这种不同的陶瓷“质感”，画出“环境色”，控制不同的“反光”变化是关键。

画“水杯”有两个要点，一是“液面”和液体“侧面”的对比，二是“杯口”和“边缘”的“光感”处理。

对比液面和液侧面

清楚器皿口沿结构

强反光

《陶瓷器皿和各色水果》

在表现陶瓷器皿的时候，要首先分析和理解陶瓷的材质特点：陶，无釉色、色感温、反光弱、色彩灰，可以多用变化丰富的“暖灰色”。瓷，有釉色、色感冷、质地“光亮”、细腻，用色时，暗部反光强，有强烈的“高光”。

水果是水粉静物中出镜率较高的，画水果最重要的是色泽和细节：苹果，温性，色彩明度对比弱，色彩变化大，如：“青色”转成“黄色”再转成“红色”，调色时要有意识地表现这种变化的生动。西瓜，水性，画红瓤时，利用红、黄、白相互渗透的效果表现这种“水红”的特质。橘子，色艳、“火性”，色彩纯度高。梨，“水性”，多用冷黄色，即柠檬黄+淡绿+中黄。

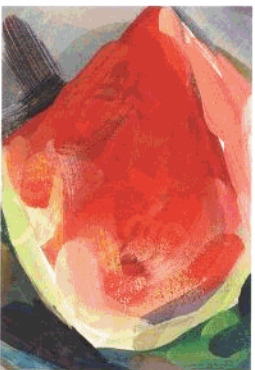

瓷与陶的不同

梨的冷黄色感

水果色泽艳丽

水红瓜瓤

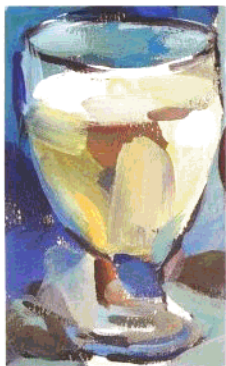

《早餐》

一定程度上掌握了陶瓷器皿、水果和杯盘的表现技巧，就可以尝试一些带主题性的默写，本主题清新亮丽、色彩丰富，加上鲜花点缀，意趣高雅。画面处理上：瓷质花瓶用笔简练而造型准确，花卉笔触概括而灵动，水果及食物色彩干净而雅致。

画面由蓝布和白布组合，“色调”略带“紫味”，“味儿”是指颜色的一种“色相”呈现“倾向”，紫味就是色彩呈现出来的紫色倾向，这种用色方法可以使画面保持“活性”。

画牛奶杯时，注意“淡黄色”和“钴蓝色”之间的冷暖运用比较。

牛奶的淡黄色和钴蓝色

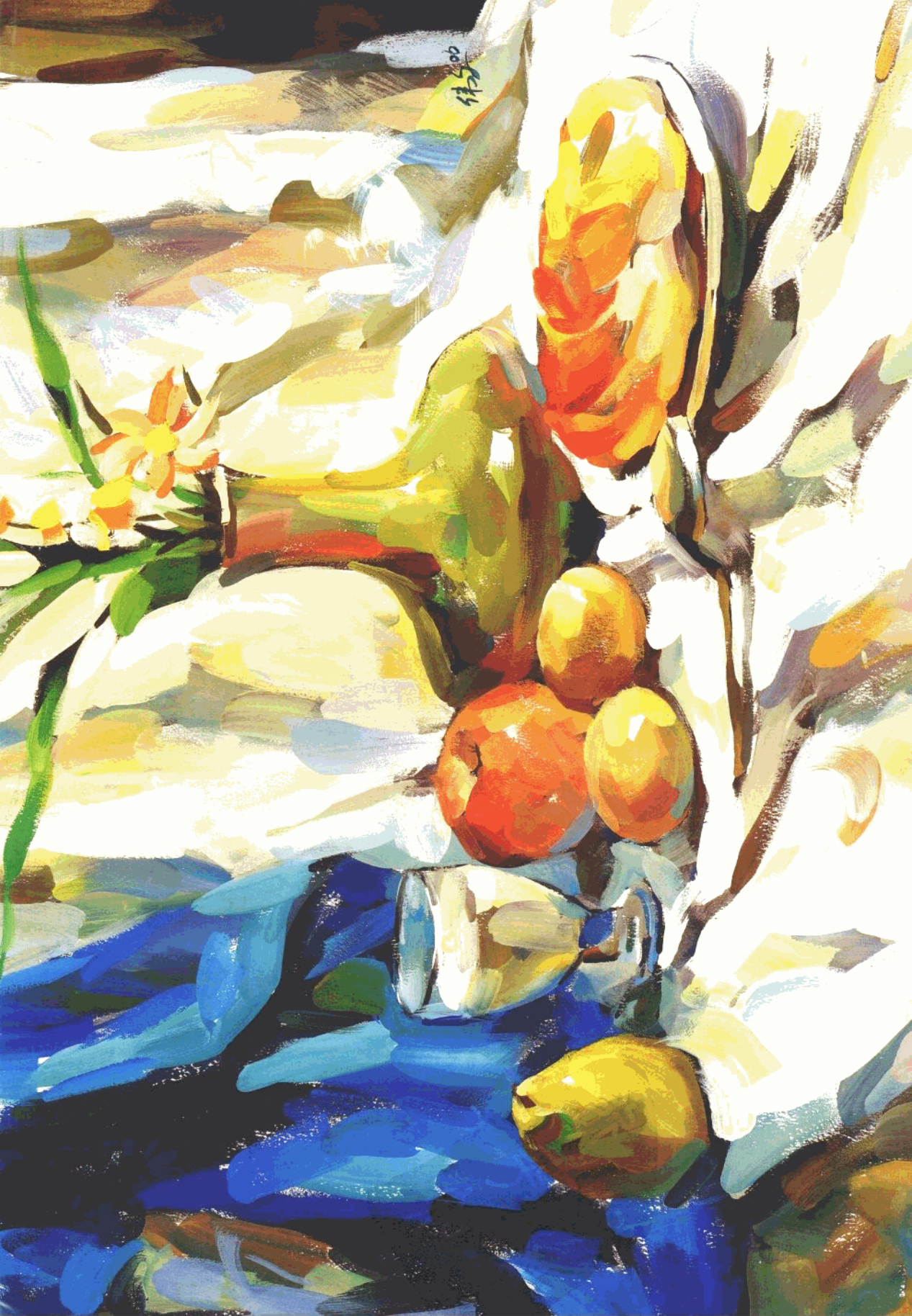
笔触与结构准确

用笔概括流畅

《厨房用具》

在色彩静物训练的内容里，不同形态、不同材质的训练十分重要。

木质、钢质、瓷质、玻璃质等不同质地的器具摆放在一起的时候，特别容易区别：

不锈钢，由于表面的平滑和自身的光泽，有强烈反射光的能力，因而“高光形态”明确干净，色彩对比和变化突然，这种“干净”和“突然”，主要表现在不锈钢锅的锅盖及锅体的侧面上。

木质，大多亚光、表面有纹，因此，用色也大多偏暖，且“灰而脏”，所谓“土色”，如土红、土黄等。

玻璃盆，最重要的是表现透明感，表现透明感最简单的方法是，“依稀可见”地画出透过玻璃体的物体，比如弱化一些色彩的对比，或者刮上几笔“玻璃色”，浅钴蓝是最好看的玻璃色。

不锈钢突然的变化和干净的高光随意，几笔刮出木纹

模糊玻璃后面的物体

《不锈钢锅和蔬菜》

不锈钢器具是考生们不太喜欢的对象，就是因为它方方面面的强性特质，反射力甚至强到如一面镜子，画面很容易“花乱”，但不锈钢年年都会以不同的形态出现，锅、碗、杯、盘、勺子、刀。画不锈钢有一个窍门，用“冷味深色”死活框住形体的“结构”。

蔬菜品种丰富，新鲜、光泽，有各自的形态特征，因此画蔬菜用色上一定要“纯”些，“粉”些，色性“暖”些。特别提醒的是：卷心菜受光部要亮，多用柠檬黄，多留白，留白就是有控制地利用纸的本白；黄瓜，要有蓝味绿和黄味绿的变化；紫色长茄子，梗子上用点草绿色是很生动的。

不锈钢的镜像反光

留白效果

