

美术高考在线

丛书

MEI SHU GAO KAO ZAI XIAN CONG SHU

COLOR STILL LIFE

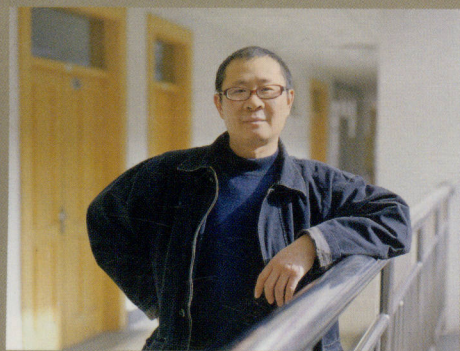
步骤详解

色彩静物

张 炀 邱国光 / 著

辽宁美术出版社

作者简介

张炆 1982年毕业于山东师范大学美术系。1991~1993年在中央美院油画系第六届研修班深造。

现为曲阜师范大学美术学院副院长、教授。

作品曾参加“第九届全国美展”等国内重要展览，并多次获得国家及省级美展奖项。曾赴欧洲考察艺术。

作品多次发表于国家级与省级专业刊物，出版有《张炆画集》、《彩画》、《油画静物与风景》等专著。

作者简介

邱国光 1978年4月生于辽宁省沈阳市。2002年毕业于鲁迅美术学院油画系，同年考入鲁迅美术学院研究生课程班，辽宁美术家协会会员。

ISBN 7-5314-3488-1/J · 2395

定价：20.00 元

ISBN 7-5314-3488-1

9 787531 434887 >

COLOR STILL LIFE

图书在版编目(CIP)数据

步骤详解·色彩静物/张炆, 邱国光著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2005.12

(中国美术高考在线丛书)

ISBN 7-5314-3488-1

I. 步... II. ①张...②邱... 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. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147116 号

中国美术高考在线丛书 步骤详解·色彩静物

策划/王 嵘 侯维佳

责任编辑/侯维佳 王 嵘

封面设计/严 赫 侯维佳 王 嵘

版式设计/侯维佳 王 嵘

制版/辽宁印刷集团美术印刷厂

印刷/辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

技术支持/王 威

技术编辑/徐 杰

责任校对/张亚迪

出版发行/辽宁美术出版社

经销/全国新华书店

版次/2005年12月第1版

印次/2005年12月第1次印刷

开本/889mm × 1194mm 1/12

印张/3 1/3

印数/1—5000

书号/ISBN 7-5314-3488-1/J · 2395

定价/20.00 元

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: (024)23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂联系调换

关于色彩静物写生 张炀 / 文

色彩写生是高等艺术教育绘画专业学习和掌握的主要基础学科,也是国内美术类高考的必考科目。色彩学是一门专门的学问,我们若把所见到的、所感兴趣的事物通过造型、光影和色彩等手段完美地再现出来,则需要不断地师法自然并认真研究前辈大师积累的经验。如今我们轻而易举获得的色彩方面的认知,凝结了美术史中众多艺术家的苦心研究和历史沉积。他们在实践中发现、总结的色彩规律和表现技法,成为我们解决色彩问题的钥匙。

在色彩静物写生中,理性与感性的有机结合,是提高绘画质量的前提。理性即把握色彩规律和对色彩理论知识的学习,学习者应该通晓色光变化的基本性质和自然变化的共性,“在个别之中猎取那些具有普遍意义的东西”,才使我们的观察具有理性光芒的指导。感性即对色彩感觉和艺术感受力的培养和训练,捕捉色彩和认识色彩必须通过大量写生得以实现,尊重个人的色彩感觉,使画面色彩既强烈又真实。掌握理论与绘画实践是相辅相承、互为补充的,因此,由理论到观察,最终到表达是我们训练色彩的必由之路。

判断与掌握色彩的准确度,使色彩更具有表现力,就要求学习者具有敏锐的色彩感觉,学会正确的观察方法与表现方法。自然界中的色彩是相当丰富繁杂的,首先应该在杂乱无章的色彩中寻找秩序;在色彩写生中,用相互比较、互为参照的方法,不断调整相互之间的色彩关系,从全局出发,大胆概括、细心控制整个画面的色调、灰鲜度的对比、画面黑白灰关系等等,做到主次分明、虚实灰鲜有度、色彩结构紧凑。

以什么样的原则衡量一幅色彩写生的优劣?怎样验证画面的质量使其更为完美呢?其出发点可以概括为以下几点:

1. 检验画面的构图与造型:这是基本的要求,构图是使画面成为一幅完美作品的重要因素,是体现内容的最好形式,也是整幅画面的支撑。组织好构图的规律法则,一般采用均衡式构图为多,主体物突出、主次分明、疏密得当、使画面既和谐又富有变化,达到视觉上的平衡。很多学习者构图意识较弱,而目前国内一些院校色彩试卷多为默写,那么遇到的第一个问题即为构图问题,安排组织构图尤为重要,因此,应该做些专门的训练并引起足够的重视。造型要求准确、严谨,抓住物体的基本外形特征,要画得对称、不倾斜、比例准确;同时,学习者要具有体积概念,理解物体的结构与转折,为将来塑造型体打好基础。

2. 检验画面的色调,即几大块色块的和谐关系:色调即为和谐。构成画面色调的是由物体和衬布组成的几块大的色块,这几大色块的色彩关系应该漂亮和谐。将物体当做一块色彩、一个色团看待,看它与其他色块的关系是否漂亮,色与色之间的关系应有一个“度”,铺大色调时要非常注意它们之间的冷暖、灰鲜和强弱关系。一般衬布色彩是组成色调的主要因素,其他物体的色彩要与之相和谐;只有前景的水果纯度和亮度最高,让这些高纯度色和其它和谐的灰色形成画面大的对比关系。应调出各种漂亮的灰色,要控制灰色调的变化,这样更能体现出学习者色彩方面的修养。使画面在对比中求和谐,在协调中求变化,从而形成画面的秩序感。

3. 检验画面的黑白灰关系:画面的黑白灰关系是指一些重色度物体、亮色度物体和灰色度物体及衬布所构成的黑白灰关系。需要学习者概括归纳。重色度物体不能“粉”,亮色度物体一定要提起来,比如前景的水果一定从纯度到明度都要加强出来,有时你不单是在画某一水果,而是通过这块又亮又纯的色块带动整个画面。特别写生临近结束的调整阶段,更应检验这种关系,该提亮的提亮,该压重的压重,使画面更有强度,色彩结构更为结实醒目。哪怕高白色的调较为淡雅的作品,同样也应保持这种黑白灰的对比,以增强画面大框架的整体性。

4. 检验画面物体亮部与暗部的冷暖关系:我们应该意识到光源是有色的,自然光下的色光变化规律,是一层明亮而偏冷味的光洒在所有物体的亮部,物体的受光部分偏冷,背光部分偏暖,二者是相辅相承的关系。这两套冷暖色系一定要明确起来,受光部受光源色影响,暗部反光部分受环境色影响,这样就冲淡了固有色的成分。当然冷暖是相对的概念,过分了就显的不真实。高光是最接近光源色倾向的色彩,所以一般情况下高光偏冷。

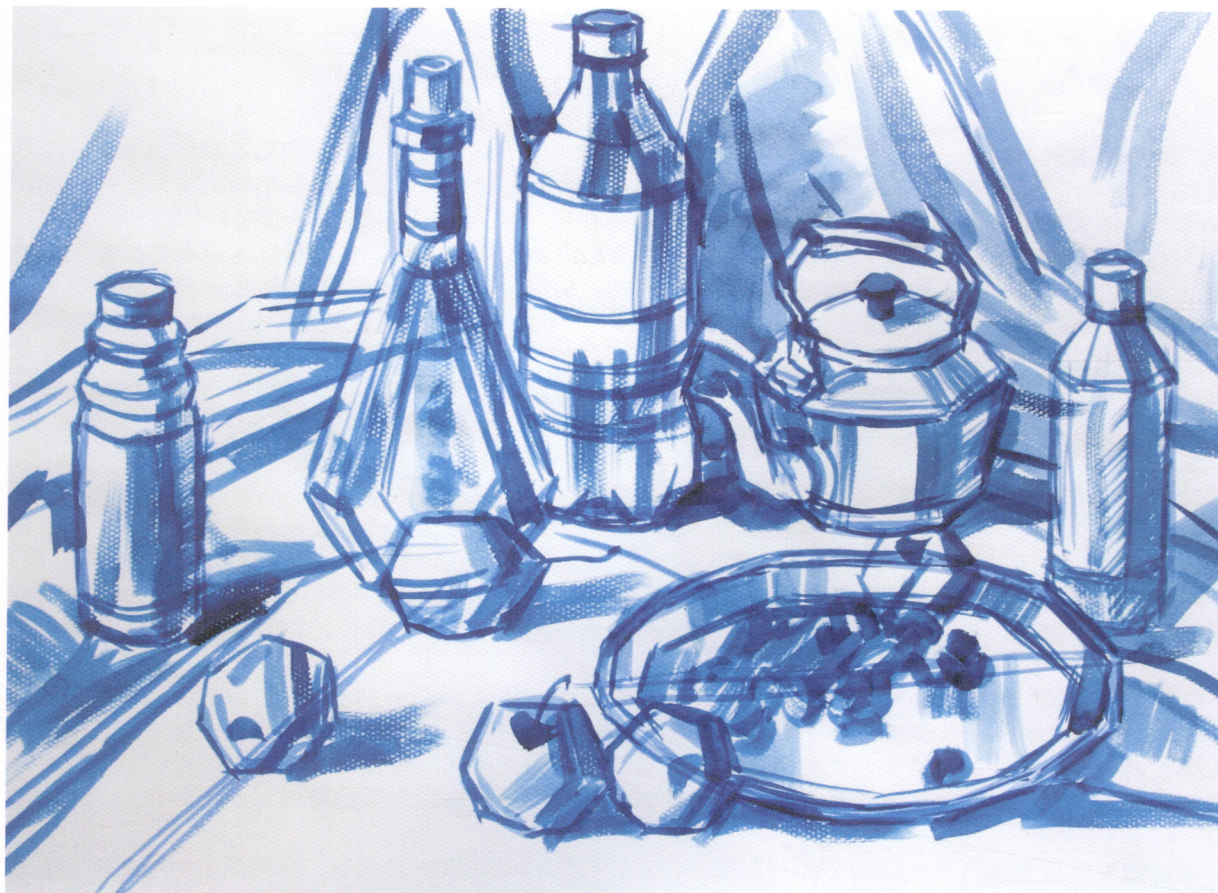
5. 检验画面色彩的空间效果:色彩写生中空间感的处理,主要依靠色彩的冷暖与灰鲜度来解决。通常明度高的暖色具有前进感,明度低的冷色具有退离感。在静物写生中,空间关系主要体现在背景立面的衬布与前景平台上衬布的处理上,可以说它们构成了一个空间环境,处理好衬布色彩,是解决好空间关系的关键。不管是一块或多块衬布组成的环境,都应注意背景立面的色彩要灰而冷一些,前景平台上的色彩要亮而暖一些。摆在后面的物体也可适度画灰,前景的水果等物体则要加强色彩的饱和度,这样无论是环境还是物体都各得其所,摆在它应处的空间位置上。

6. 用笔触塑造形体:水粉画画种的特性,具有覆盖力强、可层层加色得像油画一样厚重的一面,又具有透明、像水彩一样轻灵淋漓的一面。用笔可厚可薄,但不适宜画的非常细腻。用笔塑造物体的结构及所形成的块面感非常重要,背景用笔要生动自然,物体塑造要结实有力。一般笔触顺着结构摆,若要塑造出物体的立体感,应把其暗部、亮部、中间色三大块明确分开,笔触要肯定明确,转折强劲有力,不能犹豫含糊。随着绘画技法的熟练程度不断提高,笔触与衔接会自然而然地显露在画面上。用笔方法很大程度上能够体现出一个画家的专业素养。

如果一幅色彩写生经得起以上六方面原则的检验,就一定是高质量并且较完美的作品。掌握规律是为了主动地运用规律,从被动地写生到主动追求色彩和塑造意识,是一种质的飞跃,如此作品才显得生动并富有生命力。

美术高考有其自身的目的性与针对性,不能等同于艺术创作和艺术创造,主要是对学生色彩理解的能力和造型能力的基础范畴进行评价。尽管在考试中允许不同样式及风格的作品存在,但考生对色彩规律的把握和绘画的熟练程度仍然是考核的重要依据,考生所显露出敏锐的色彩感受力和生动的艺术感染力当然也至关重要。

本书正是基于上述实用需求进行编撰的,以期使学习者切实解决色彩写生所遇到的问题,同时也为学习者临摹学习提供参考。色彩基础训练应该包括正确的观察方法、正确的技能训练及审美意识的提高三个方面。本书尤为注重图例的多样性与典型性,深入浅出地对不同的表现方法和每一方法步骤进行分解剖析,具有针对性地予以示范,让每一阶段更具成效,使学习者能在短时间内收到更好的学习效果。

步骤一

这组静物构图饱满、生动，是以可乐、玻璃及不锈钢器皿为主的高白色调的作品，构图具有很强的形式意味。首先用淡普蓝色勾勒出物体和水果的位置及造型，注意物与物之间的大小与疏密关系，构图做到“密不透风，疏可跑马”。物体造型要对称严谨，用浅色画出大的素描明暗关系。衬布的布纹走势与静物的摆放方向相吻合。

步骤二

高白色调的静物写生，色彩关系更为微妙，色调更为统一。用大笔触和有较多水分的笔触铺出衬布与物体，用笔要淋漓尽致。画出最重的可乐以稳定画面。

3 STEP

步骤三

要特别注意物体之间的冷暖关系，把握好整个画面的大色调。酒瓶、不锈钢托盘、铝壶和葡萄的色彩变化非常微妙，这些漂亮的灰色均用对比色调和而成，它们各自之间与衬布形成统一和谐的调子。只有苹果、青椒的色彩纯度最高。

步骤四

用笔触深入塑造物体的块面和体积，注意物体间环境色的影响，准确表现出它们之间的结构和细节。可乐因为是最重的色块，它本身的变化要微弱一些，壶、酒瓶和橙汁等物体更要注意转折和体积的塑造，衬布布纹的色彩变化要画得肯定有力。

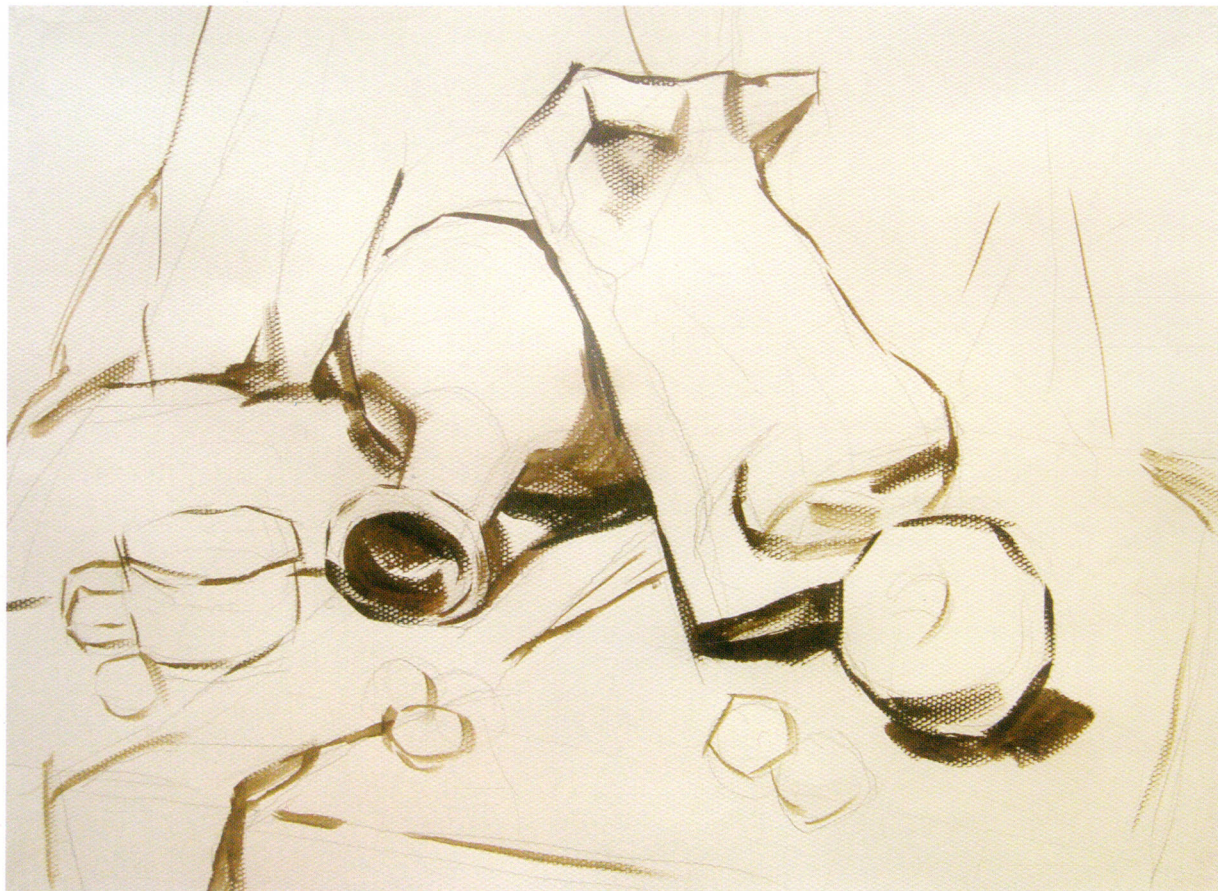
步骤五

苹果是画面中强度最高的物体，用强有力的笔触塑造出冷味的亮部、暖味的暗部和饱和的中间色，特别是苹果的亮部用淡黄、淡绿加些红色这样的同类色调和，反光提一笔环境色。注意水果之间所处的空间位置不同，纯度与色相也有所不同。葡萄要做为整体处理，从大处着手，摆出亮部与暗部，此方法接近于花卉的表现方法。

步骤六

进一步完善画面，用纯净的白色加群青或钴蓝的冷白色提出物体的高光，这一步十分重要，是使画面出彩的重要一环，充分调整形体与色彩之间的关系，不能孤立地表现色彩，即使是高白色调也要保持大的黑白灰关系，使其成为绚烂的色彩交响。

步骤一

选择比较稳定的单色颜色以线为主进行起稿。如果在构图和物体安排上有一定困难,可以选择铅笔在纸上轻轻勾画一遍简略的基本构图。起稿过程中要注意画面大的线条穿插关系,这组静物要注意视觉中心物体的叠压和衬布运动关系构成的美感。

步骤二

在画单色线描稿过程中,快速添加上去一部分确定单色的素描关系。把体面明暗更加清晰地整理在画面上,这一步可以避免上颜色时对体面空间把握不足和有利于对整体明暗关系进行控制分析。

3 STEP

步骤三

从暗部入手，简略画上大面积的颜色变化。在画这一步过程中，要观察画面整体的色彩倾向，整体画面在暖黄色倾向中进行。要注意两块黄灰色衬布在固有色上色相和明度的差别，注意几个水果的纯度和它们之间轻微的色相变化。

步骤四

大面积进行分析画面冷暖颜色变化，主体物瓶子和石膏进行大面积丰富刻画。注意不要在某一个细节上太过停留，要充分调动画面各种物体大的色彩倾向和冷暖倾向。更注意要准确分析白颜色石膏模型在灯光下的冷暖变化，他很容易画黑画脏。

步骤五

画面颜色基本全部固定，用笔触对各个物体进行初步刻画，笔触要有力、大方、简洁、概括。调整两块衬布受光、顺光、背光的颜色变化和各个物体暗部投影的方向和颜色，因为暗部和投影是不可以反复刻画多变的。

步骤六

对物体进行逐步的细节塑造，丰富物体之间的色彩关系，调整物体的外部形象特征。注意白颜色石膏和质感光亮的水果、陶器受到环境色影响是比较强烈的，要充分抓住这些环境色来丰富暗部。

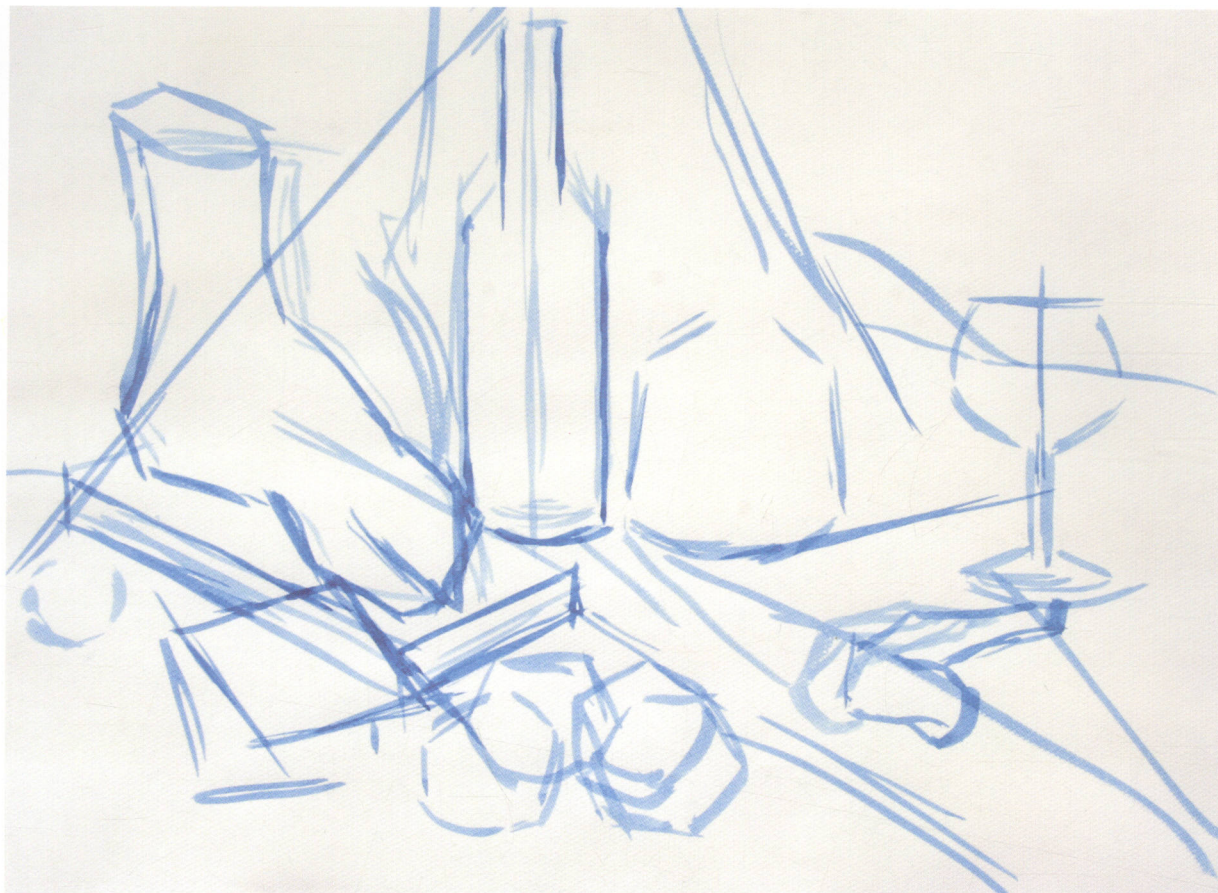

STEP 7

步骤七

整理衬布的前后冷暖、虚实关系，完成对画面点睛之处的刻画。如近处水果的细节刻画、丰富前面衬布和冷暖转折处、杯口处等，最后调整完成画面。

作者 / 邱国光

步骤一

这幅静物为不等边三角形的均衡式构图，由石膏形体与日常物体组合而成，奇特的组合更能激发起绘画的冲动。用淡色大致定出这些物体的位置，要从全局出发，无论是简单的摆设还是这种较复杂的组合，都应在全局的掌控之中，都应注意主体物与其他物体的大小、疏密关系，重视对画面的艺术处理。

步骤二

用小笔勾画出物体轮廓，以造型准确为目的。进一步纠正形体的透视关系，将物体归纳为不同的几何形体。造型包括物体的外形特征和对结构的理解两个方面，用薄薄的淡蓝色简约地画出明暗关系，主要的是卡紧明暗交界线处的结构线；画出布纹的动向。

3 STEP

步骤三

用大笔触画出背景衬布的色彩，这块灰绿色以绿色和玫瑰红相加为主，色彩不要调死，会产生生动漂亮的效果。另一块花布要把感觉画到即可，把最重的酒瓶、瓷罐和较重的投影画出来，奠定整幅画面的基调。

步骤四

在色彩写生中，哪怕纯白或纯黑的物体，一旦放入这个色彩环境里，它们本身必然具有冷暖变化，就使其处在了一种色彩的关系之中。要把握石膏的“白”和酒瓶的“重”的明度与色相。画出衬布布纹与色块的变化，以使画面丰富起来，但要控制不能“碎”，不能“花”。

步骤五

深入刻画物体的结构，注意物体亮部与暗部色彩的冷暖变化，画出物体的块面感。另外，在写生中要将大致相同色彩的物体作以比较，画出它们之间的区别，如花色衬布、酒瓶、瓷罐、面包、水果的暖色系之间，灰绿衬布、青椒的绿色系之间，它们轻重、冷暖、与灰鲜度的区别是显而易见的。画出了区别，就归纳形成了秩序感。

步骤六

继续进行深入刻画，强调水果、面包、青椒的色彩纯度，达到大面积相和谐，小面积相对抗的既对立又统一的画面效果。玻璃酒杯是不太纯的透明色，感觉画到即可，画好杯沿，提些高光、反光，质感就相当强了，切不要用白色勾死轮廓线。

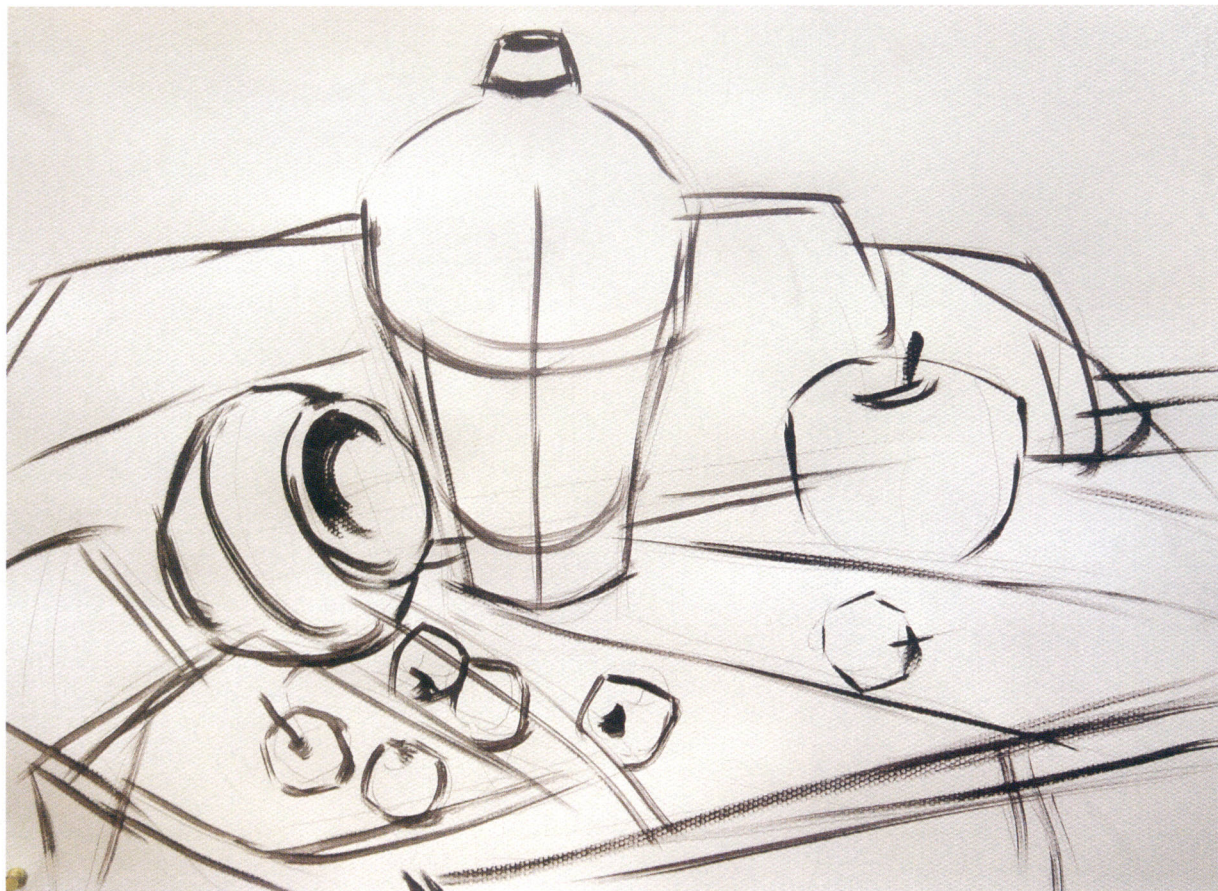

STEP 7

步骤七

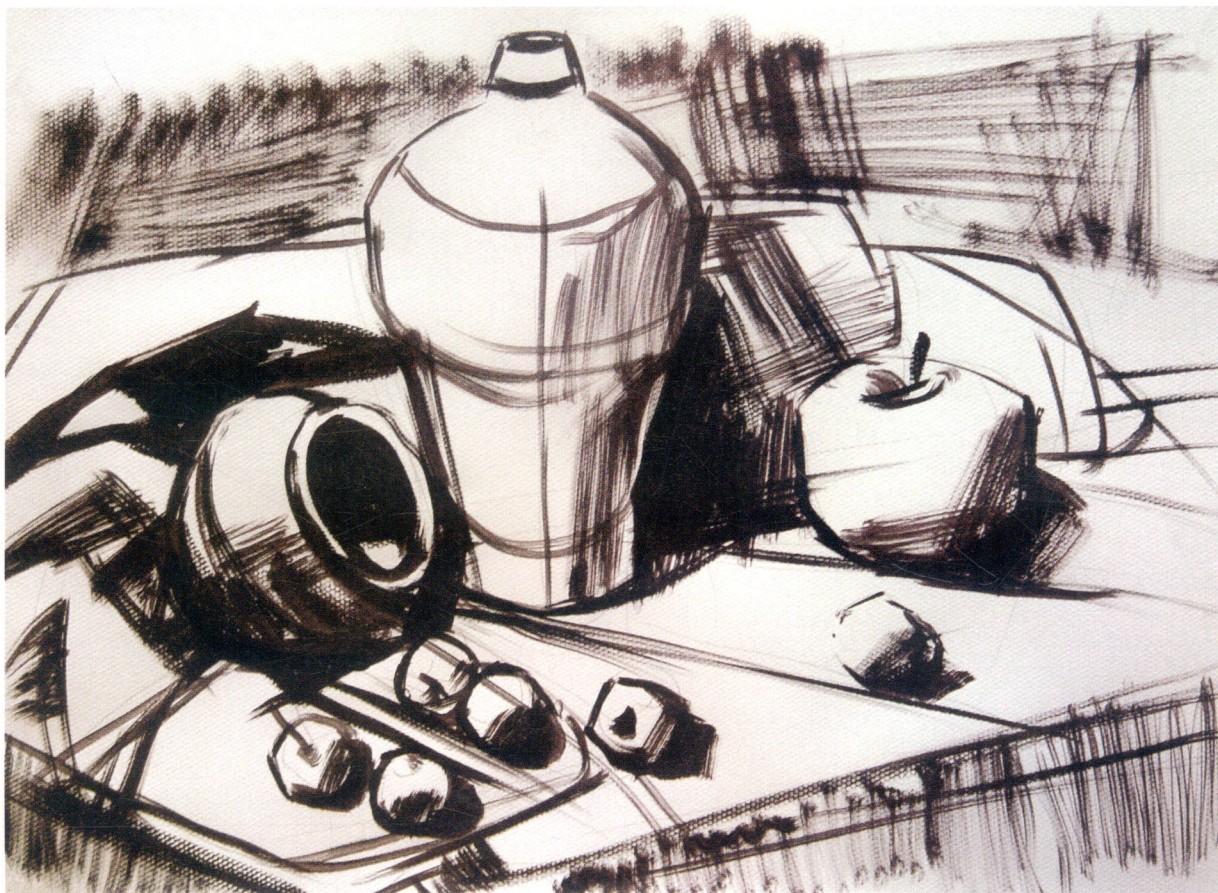
背景只需在原来基础上稍补几笔即可，而物体特别是水果应该再画一遍。最后进行全面的调整，用冷白色果断地提出物体、水果的高光，该提的提，该压的压，拉开画面黑白灰反差，使画面更强烈、更结实、更完美。

作者 / 邱国光

步骤一

使用较为稳定的单一颜色以线为主进行起稿，也可用铅笔在纸上简单定位（着色之前便于修改）。起稿过程中尽量对复杂物体进行简单几何化分割，形成有节奏画面构图形式。注意多组衬布大的运动关系，和物体之间远近搭配关系。

步骤一

在画单色线描稿过程中快速确立单色素描关系。把体面明暗更加清晰地整理在画面上，这一步可以避免上颜色时对体面空间把握不足和有利于对整体明暗进行控制分析。

3 STEP

步骤三

从暗部入手简略画上大面积的颜色变化。在画这一步过程中要观察画面整体的色彩倾向，注意画面兰紫色倾向。画这一步时也可以主动将画面压到稳重一些，以便以后提高明度刻画时更好控制画面。

步骤四

规划画面几块衬布和罐子与水果大的色彩倾向，将他们和谐统一在一起。注意整个画面的暗部构成关系，这是在水粉画制作过程中尤为重要的因素。

