

SE CAI
JING WU
XIAO KAO
美术学院
老师推荐作品

色彩 静物

小参考

浙江人民美术出版社

美术学院老师推荐作品

色彩静物

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物小参考 / 浙江人民美术出版社编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(美术学院老师推荐作品)

ISBN 7-5340-2135-9

I. 色... II. 浙... III. 水粉画: 静物画 — 作品集 — 中国 — 现代 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022118 号

责任编辑: 江健文
装帧设计: 见 闻
责任印制: 陈柏荣
文字校对: 黄 静

图版提供

周 刚	安 滨	林 斌	张建春	金小茶
闫 新	樊 林	余芳涛	朱可染	刘晓东
江丽珊	陈伊娜	王 月	楼文青	杜一晨
施优浩	桑黎明	柳 琛	陈绮萍	刘月婷
姚桔莹	周 云	林熹熹	任威娜	张桂烨
徐公才	孙传宝	项 玮	顾致农	来 源
杨仲尧	王 峰	赵 伟	董 浩	张 燕
林 方	冷得影			

中国美术学院造型基础部 设计基础部
浙江工商大学美术学院

美术学院老师推荐作品 · 色彩静物小参考

出版发行 浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)

网址 <http://mss.zjcb.com>

经销 全国各地新华书店

制版 杭州东印制版有限公司 印刷 杭州下城教育印刷有限公司

版次 2006 年 6 月第 1 版 · 第 1 次印刷

开本 787 × 1092 1/64 印张 3.5 印数 0,001—3,000

书号 ISBN 7-5340-2135-9/J · 1730 定价 20.00 元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

分辨和把握色调的主要途径

一幅优秀的色彩静物写生作品必然是有其独特的色调倾向的,那种杂乱无章、各自为政、无调性的色彩作品是不会引起人们的美感的。

在一组静物中,我们如何感受或“找到”这种色调呢?色调是指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。在写生训练中,有时我们注视对象,感到色调的倾向不是很明显,这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法,这样就能抓住一组物体的基本色调。例如:我们首先感受一下静物的背景、衬布与物体之间那种色彩占的比例大,衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围,那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向,占据画面主要位置的大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆放与组织,通常是在以大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主控位置的基础上,配以具有其他色彩的一些面积的衬布,以此与物体产生对比关系,从而活跃画面。

在对一组静物的色块面积的分布和比例构成上有了初步的感受和比较分类之后,为了明确色调的具体定位,我们应当学会从下列几个方面来辨别其特点:从明度上分,有亮色调(或称高调)、暗色调;从色性上分,有冷色调、暖色调和中性色调;从色相上分,有褐调子、紫调子和黄灰调子等。这些都是该组静物中整体色彩的总体倾向所构成的色调。我们应在写生中牢牢地把握并记住静物的色调,并将其贯穿于写生的始终。

从背景开始画好,还是从主体静物开始画好

考生通常非常关心具体的作画方法。先画哪一笔?从何处画起?其实作画之法,并无定规。每个画家都有自己的作画习惯和方法。但作为起步阶段的学生,特别是准备参加入学考试青年朋友们,在学习色彩写生时,掌握一定的作画程序和步骤,仍是十分必要的。有效而正确的作画方法和步骤对我们掌握写生的技法,特别是在考场限定时间内出色地完成作品颇有实际的帮助和作用。

目前,国内各高等美术院校的色彩入学考试,通常规定用水粉、水彩

工具来表现，这就需要对这种材料的性能特点有所了解 and 掌握。同时，这也相应地规定了作画的表现方法和作画步骤。水粉、水彩颜料是以水滴和的，而且干得快，所以它不能像油画那样，在整幅画面起稿铺色时，将每个物体的暗部逐次画一遍再进行中间色、亮部色的刻画。因为水粉颜料在干燥后再画中可调层次的色彩，衔接时就很不自然，这时往往还须将暗部颜色重新画一遍，才能使之自然接合，所以水粉画的铺色方法通常是将暗部色、中间色一次性概括地铺出来，亮部的色彩暂时留出。在简练、概括地铺好所有物体及背景的色彩关系后，趁半干或干透的时候再进行第二遍深入的表现。

水粉画由于颜料干得快的特点需要快捷的作画方式，这就迫使我们必须更注重作画的整体性而不致于因不良作画习惯而陷入局部孤立的境地。所以从何处下笔，从画面中的哪一部分开始画就显得尤为重要。把握整体，就是把握大的色彩关系，因而在作画之始，就必须首选静物中占据主要画面的物体色彩来表现。一种方法是从大的色彩关系如背景衬布占起，然后逐步推进，画出三次物体。这种方法特别适用于表现深色衬布占据大部分位置的画面，用这种方法易于控制大色调。另一种方法是先从主要物体画起，然后向周围物体及背景色彩推进。一般在主要物体比较大、色彩深，而背景色彩较浅的情况下采用后一种方法比较好，它易于控制画面的明度对比和节奏层次。

在写生的第一阶段，应特别注重整体观察，从大处着眼，画笔不要长时间地停留在某一局部上，这些方法都是帮助我们避免陷入细节、丢失整体大色彩的有效方法。

捕捉物体色彩倾向性的方法及表现技巧

有一定色彩考试经验的考生都会有这样的体会：有些物体的色彩看得出来，可就是调不出；而有些色彩较相似的不同物体，看不出差别，往往画不出它们之间的区别，容易出现雷同。这是什么原因呢？

这里其实包含两个问题：首先是不善于区别不同物体间相似色彩的差异；其次是虽能看出物体的色彩差别，但不熟悉色彩的调配与组合方法。

调配不出这种色彩。

对于物体色彩感觉的敏锐性和能力的培养,是有一定的方式方法的。我们经常会听到一些教师说某某学生的色彩感觉很好,这说明他有这方面的天赋,但那些没有突出的色感能力的考生是否就画不好色彩呢?当然不是。其实,对色彩的感受能力是可以通过一定的方式来培养的,如何感受物象的色彩也是有规律可循的。对物体色彩倾向性的把握,一个最根本的方法是培养正确的观察方式。这种观察方式就是用“同时比较”去观察一组静物(一个场景)的物体色彩。有比较就会辨别出差异,哪怕是最相似的物体色彩我们也同样会感觉出差异。在这种来自生理上的直观感受的训练基础上,我们还需学习一些色彩学的基本原理和概念,如明确色相、色性、色度这个色彩三要素的含义和要领。在对一个物体的色彩倾向进行观察和把握时,潜在的色彩概念就会帮助我们去把握这种具体的色彩定位。如:它是属于什么色相的?是橙黄色还是土黄色?其次,从它的色性上看是偏冷还是偏暖?或是属于中性?从色度来看,是高纯度的色彩还是低纯度的色彩?最后还可以从色彩的明度来比较物体深浅度的差异。

至于能看出某种物体的色彩倾向却调不出这种色彩的问题,其实是对色盘中的颜料的组合方式及调配的比例不熟悉的缘故,不知道哪些颜色相加会产生何种色性和色度的色相。如绿色就有草绿、淡绿、中绿、翠绿、橄榄绿、深绿、土绿等,这其中的任何一种颜色与中黄相加都会产生不同倾向的黄绿色。况且黄色中又有淡黄、柠檬黄、中镉黄、土黄、赭黄等不同倾向的色性。这两组绿与黄的色彩按不同比例交叉相调能产生无数种黄绿色。如把上述两组颜色与不同比例的白色相调,又会产生很多种具有明度差异和色性差异的浅黄绿色。所以说,熟悉色盘中的颜料是非常重要的。

另外,给考生介绍一种提高色彩感受和认识能力的辅助方法。当我们步行或乘车时,可以对沿路的一些景色,如树丛、房屋、车辆、围墙、阳伞、人物等,用“同时比较”的观察方式,在心中默识、分辨不同物体的色彩倾向性,受光与背光色彩的冷暖差异和对比关系,投影的色彩成分,同一类物体处于近景与远景时色相、色性、色度的差异,并同时默想用何种色彩加哪种色彩以什么比例可以调配出这种色彩,再将这些“静观”、“默想”的色彩感受和调色方案在具体实践中加以印证,纠其偏误。如此长期以往,我们的色彩感受能力和组织、默写能力都会大幅度地提高。

如何获取色彩静物写生考试的高分

色彩静物写生是目前我国各高等艺术院校美术专业入学考试的必考科目。它与素描及创作(设计)共同构成三块最主要的专业水平测试内容。那么,如何才能获取该科目考试的高分,自然成为每个考生非常关心的问题。

这里所说的如何获取色彩静物写生考试的高分,并不是提示考生如何去取巧,而是把色彩静物写生这一科目的核心要求以最为简明清晰的条目形式向备考的学子进行介绍,使考生廓清思路,能在较短的时间内掌握色彩写生的基础知识和表现方法,缩短和减少盲目摸索的时间,使考生的学习成绩快速提高,从而在高考中获得优异的成绩。

考生若要获取色彩静物写生的高分,首先必须明确在高等艺术院校入学考试中,在色彩知识和技能的学习方面所应掌握的与该阶段相关的核心内容,避免进入误区。考生的色彩写生入学考试成绩是与高考入学的几个主要评定标准密切相关的。考生临场的一些非规定性的发挥,往往容易造成评分老师的争议,从而使获取高分的可能化为泡影。在高考入学考试阶段,考生应该出色地完成考试规定性的要求。也许有些考生会产生误解,是不是让所有的考生都按规定的方法画成同一个样子呢?当然不是。绘画是强调个性的,每个人由于气质、性别和年龄的差异,当他们在面对自然界的物体进行写生时,会表现出一定的个性感受差异。但无论个人的感受差异程度如何,作为高考入学考试,他们在色彩静物写生中所必须遵循的规则是相同的,写生评分的标准主要有以下几个方面

- 第一,构图完整妥帖;
- 第二,形体塑造准确概括;
- 第三,画面色调明确;
- 第四,主次、前后空间关系正确;
- 第五,各类物体质感鲜明。

以上这五个方面体现了一幅优秀的色彩写生作品必须达到的基本要求。

