

MEISHU GAOKAO TUJI XUNLIANYING

美术高考

中国美术学院实力派教师 李峻 主编

李文东 杨弢 李红峰 编著

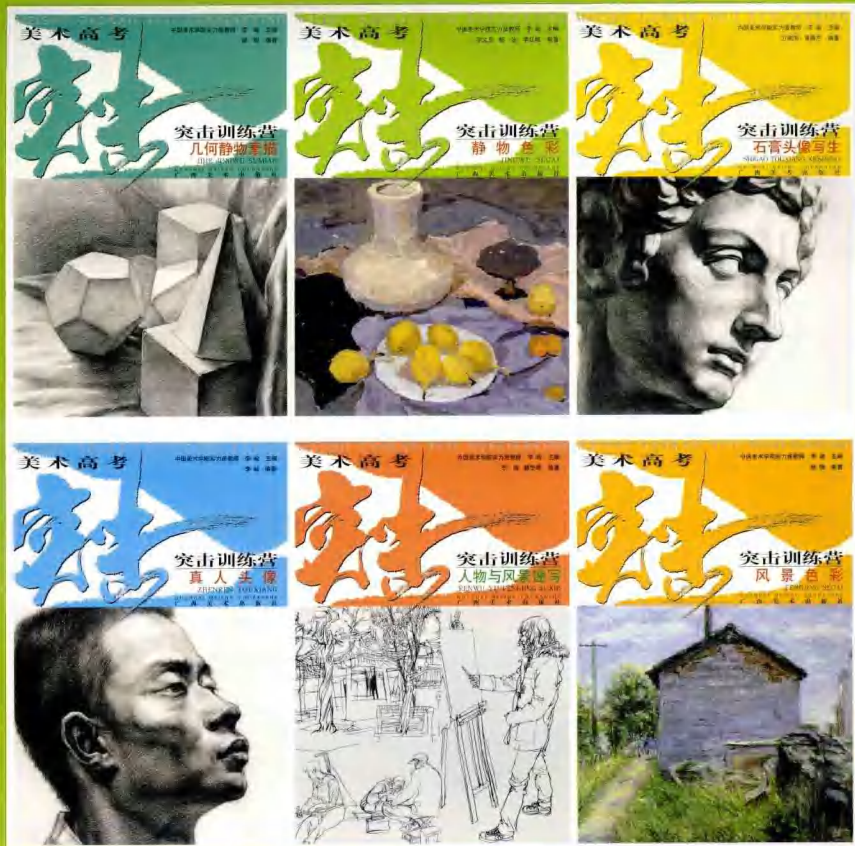
美术

突击训练营
静物色彩

JINGWU SECAI

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE
广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

静物色彩 / 李峻主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2005.9

(美术高考突击训练营)

ISBN 7-80674-753-2

I. ①静… II. 李… 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(2005)第114111号

美术高考突击训练营·静物色彩

主 编: 李 峻

编 著: 李文东 杨 强 李红峰

编委会成员(以姓氏拼音字母为序):

陈 炼 陈华峰 方阔海 高 诚 何 斌 黄海兰 李 峻

李 青 李红峰 李文东 毛宗坤 王晓雷 魏华琳 杨 强

杨世绝 於建斌 周增强 赵 明

图书策划: 杨 诚

美术责编: 杨 勇

文字责编: 何庆军

审 校: 欧阳耀地 林柳源 罗 茵 陈宇虹 刘燕萍

装帧设计: 杨 勇

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2005年10月第1版

开 本: 8开

印 张: 4.5

书 号: ISBN 7-80674-753-2/J·534

定 价: 25元

ISBN 7-80674-753-2

9 787806 747537 >

ZUOZHE JIANJIE

作者简介

李文东

1997年毕业于中国美术学院油画系，获学士学位。

2002年毕业于中央美术学院油画系研究生班，获硕士学位。

2002年参加“走进大西北”画展（中国美术馆）。

2002年参加“人与自然”绘画展（浙江省博物馆）并获大奖。

2003年参加“探索·前瞻”浙江油画展（西湖美术馆）。

2004年参加“视觉学院教师作品展”（中国美院美术馆）。

2004年参加“全国美展”浙江展区。

现任教于中国美术学院视觉艺术学院。

杨 弢

1965年生于上海市。

1987年浙江美术学院（现中国美术学院）美术师范系毕业。

2004年中国美术学院油画系研究生班毕业。

现任中国美术学院象山中心校区基础教学中心专业基础教学部造型教研室副主任，副教授。

李红峰

1999年毕业于杭州师范学院美术系，毕业后一直从事基础美术教学。

MEISHU GAOKAO TUJI XUNLIANYING

美术高考 突击 训练营 静物色彩

主编：李 峻
编著：李文东
杨 玟
李红峰

广 西 美 术 出 版 社

GUANGXI MEISHU CHUBANSHE

目录

第一节 色彩概论	3
第二节 评卷要点	3
第三节 事半功倍	3
第四节 怎样临摹	4
第五节 考前计划	4
第六节 高招叠出	4
第七节 佳作范例	6

第一节 色彩概论

色彩是绘画和设计等专业的重要语言和表现手段,是美院学生的必修课,也是各美术院校招生的最主要的考试科目。色彩主要指色彩关系,它包括了色相、亮度、纯度、色性等关系,它们之间相互联系、相互映衬、相互对比,将整个画面有机结合在一起。这样的画面才是真正有“色”的画面,能组织这样画面的学生,就可以说具备良好的色彩感觉了。所以在学习色彩中,首先并不是急于学会画好某一个物体,而是注重整个画面的协调性和整个画面的色彩关系。学会看颜色、感受颜色、表现颜色。

水粉画除具有水彩画与油画及水墨画的诸多优点,还具有干得快、遮盖力强、易修改等优势,更具明快鲜艳、丰富之特点,所以各大院校的专业考试中,色彩考试多以水粉为主。近几年来采用水粉静物默写作为考题的学校逐渐增多,应值得大家注意。

第二节 评卷要点

1. 构图完整稳定。(15分)
2. 黑白灰明确。(20分)
3. 色彩关系明确,色调统一。(40分)
4. 能用色彩较准确地表现对象的形体、颜色和质感。(25分)

第三节 事半功倍

1. 方法与步骤

在色彩写生中首先要全面地观察整个画面,看它们的色调是否协调统一,色块轻重、大小、艳灰对比是否明确,同类色之间是否有区别。

第一,不要急于下笔,一定要整体地观察对象,然后再构图。构图时要注意画面饱满、物体的前后虚实和轻重。

第二,开始铺大色块这一步要15分钟画好,铺色要薄些,抓住对象给你瞬间的感受。

第三,可以对主体物进行塑造,然后进一步表现背景及其他物体。

第四,全面深入刻画。这是花时间最多的一个阶段,也是你的画面成败的关键。“局部的刻画,整体的观念”始终是十分重要的,要反复对物与物、色与色、虚与实不断地比较,才能把物体间的相互关系理清。

第五,调整阶段。这一步经常被大家忽略,其实要留出30分钟的时间来做这一步的工作,但在这时要少画多看,不能忘了“比较”,要从整体出发到整体结束。

2. 如何默写

近年来,全国许多美术院校在专业考试中,色彩通常应用了静物默写的形式,对考生进行测试。色彩静物默写是根据给出的文字内容或小题题意自行组织画面的,由此检测考生对色彩的组织造型、理解应用等多方面的能力。3个半小时的色彩默写考试,我们应如何安排呢?

(1) 理解题意,确定构图

由于色彩静物是对静物的形体、色彩、明暗、材质、空间等元素在技巧运用下的综合表现,所以拿到试卷不要急于作画,可先在画板边上画几个黑白小稿,这些小稿要体现出构图与黑白灰等关系。

(2) 确定色调

色调是画面的总体色彩倾向,根据考题要求,你可以从小稿中安排的颜色面积的大小、主体器皿及水果多少来控制你想要的色调(写生和默写的转换应用训练,以及这样的色调练习一般在考前应该做好,不然就无从下手,脑子一片空白)。要避免颜色之间杂乱无章,各自为政。

(3) 深入刻画

深入刻画是色彩静物默写中较艰难阶段,这阶段需要从平时写生和临摹中掌握各种静物的造型特点,才能充分塑造主体物的形体结构、质感和空间。到这一步骤时,肯定是局部刻画的,但心中要时时想着整体,从大局出发,突出主体,切勿面面俱到,充分遵循整体—局部—整体的作画原则,努力把静物的形体、色彩关系、层次、空间和质感塑造到位。

图1 作者 李捷

图2 作者 许丹丹

图3 作者 李红峰

图4 作者 李秋花

图5 作者 李红峰

(4) 调整收拾

这一阶段是考生能否获得高分的一个重要环节。调整主要是让画面视觉中心更突出、更响亮,也可使画面减少缺点,从而能在众多试卷中“跳”出来。

这一阶段要多看少画,要用旁观者的眼光去看待自己的画面,要加强静物的形体结构和空间层次的对比。调整时,通常要将后面的物体和前面的物体相比较,将台面的前后、台面与立面相比较,将主体和次主体、衬布和背景进行比较。

画面的最重点、最亮点、最冷的、最灰的、最暖的、最纯的是否合理到位。

总之,要多比较、明确问题,然后进行调整,达到画面和谐明快的效果。

最后,我想提醒广大考生,色彩默写在考前要有明确的准备,特别是色调与构图,要懂得灵活运用。考试时各步骤要统一协调,合理安排时间。考试时要镇静,切勿急躁。

保持良好心境。水可以多换,吸水布可多洗,但调色盘不要经常洗。要见好就收,切不可大面积地修改与重来,弄巧成拙。(图1—图5)

第四节 怎样临摹

在色彩学习中临摹是重要的学习内容,应做到以下几点:

1. 找到一张好的范画,如果不是原作,一定要是印刷质量较好的印刷品。

2. 应想象原作者作画步骤,按他的步骤一步一步临摹,不要直奔其最终效果。

3. 记住临摹不是复制,而是有目的性的学习,如学习塑造形体或色彩运用,因此不必拘泥原作中偶然性的东西,如具体的笔触等。

第五节 考前计划

至少应从考前3个月开始进行临摹与色彩写生训练,每天都有相关训练与作业量。应注意的是要由简入繁,循序渐进,具体安排如右表。

第六节 高招叠出

1. 变色问题

水粉中颜色干湿变化是很让人头痛的事,因为含水较多的色层干后颜色会透出底层颜色,以致变深或污浊。应对办法是“干盖湿”,“厚盖薄”,覆盖层要比底层颜色含水更少。因此,在深入刻画的过程中,控制笔里的水分很重要,蘸水时笔角蘸一下即可,最好准备一块吸水布,可随时吸取过多的水分。记住,操作时笔里应该只有一滴水。

2. 投影问题

默写考试中考生常拿不准投影的颜色。投影一般表现出物体的暗部颜色,如某物体在黄色台布上的投影就是黄色台布暗部的颜色或以其暗部颜色为主。一般来说,投影边缘偏冷,中心偏暖会显得透明些。

3. 先画什么后画什么

一般说来先画较暗的物体或衬布,后画较亮的物体或衬布。画亮色衬布先从亮部画起,暗色物体从暗部画起。

4. 玻璃制品

在默写考试中很多考生画玻璃制品就是简单地勾个白边,其实正确的画法要首先思考玻璃制品的背景是亮还是暗,亮背景前的玻璃制品会比背景暗些,暗背景前的玻璃制品显得比背景粉些。

5. 地面墙面的颜色

在默写考试中地面墙面的颜色该如何确定是个难点。如何明确它的颜色,要根据画面的调子来定,墙面颜色与立面的衬布颜色一定要谐调,不可用对比色;地面色块与前景衬布明度应有明确对比而颜色应尽量谐调。

考前计划表:

	内容	作业要求
第一阶段 (4周)	<p>这一阶段也叫小稿练习阶段,要求学生培养正确的观察方法,即培养学生的眼睛和正确地观察和认识对象的方法。要一眼就能看到整个画面的黑白灰和整体鲜明的色彩关系,以及局部丰富的色彩变化。</p> <p>黑白灰练习:要求学生用简洁的形状画出整个画面的黑白灰关系。</p> <p>对比色练习:对比色练习要注意两个对比色的协调性、共存性和补色关系。</p> <p>同类色练习:用白色加入其他各种颜色,得出丰富的各不一样的灰白色,同类色的练习中很多调色的方法便在这里得到了实践。</p>	<p>尺寸: 8 开或16开 (每 天4张)</p>
第二阶段 (4周)	<p>在注意色彩关系的同时强调色调,解决构图、调色方法、物体与周围环境的关系。构图也称布局。它是指在画面上物体构建组织的过程。</p> <p>在着手作画前,应先对画面的总体布局有一个基本设想。构图时,可根据画面中心需要,应用取舍,加强,减弱和移位等组织手段,组构一个生动有序的画面。在这里要注意几点:(1)不要过于平稳;(2)物体的大中小、高低矮的调节和疏密调节要有节奏感;(3)合理安排画面的空间顺序等。</p> <p>色调是画面中颜色和颜色之间相互排斥,又相互靠拢的一种度的把握。这种把握的前提在于有一个正确的观察方法,有了正确的观察方法,才会有正确的调色方法。调色板上就不会像创可贴一样一小块一小块的,才不会看一块画一块,虽然颜色用得很多“丰富”,但破坏了整个色调。</p> <p>画面色调一定要明确、统一,有冷调子、暖调子、亮调子、暗调子、中间调子等。</p>	<p>尺寸: 8 开或4开 (每 天2张)</p>
第三阶段 (8周)	<p>强调画面的完整性,节奏感的控制(表现时注重空间感、质感、虚实、厚薄、干湿、笔触等)。</p> <p>在这一阶段要通过一些作画的手段和技巧来表现整幅画的节奏。色彩是依附于形体的,在素描中,我们用不同的明暗关系来表现不同面的转折和朝向,在色彩中就要用不同的色彩来表现物体不同面的转折和朝向。对象的固有色在不同的光源、环境的条件下所呈现的色彩称为条件色。只有通过条件色的变化才能把对象的体积感、空间感、质感表现出来。在作画的过程中,始终要在把握好对象色彩关系的基础上要求形色结合。完整性不是去抠细节,而是把主与次、前与后、重与轻、冷与暖、灰与艳、浓与粉这种整体与局部关系处理好。</p> <p>强调整幅画的节奏,作画要充满激情,画出来才有感染力。画面要避免“死”和“空”,调色的处理很重要,一张画常常因为颜色用得太多而破坏整体色调。因而不要出现过多、过于复杂的颜色,四五种颜色能运用得当,便可以产生微妙的色彩的效果。颜色不要调得太死、用笔要活、要松动,不要平涂,颜色的稠稀程度要能轻松画过去画过去。注意物象边界线的处理,要画得厚实。</p>	<p>尺寸: 4 开 (每天1张)</p>
第四阶段 (8周)	<p>这一阶段是为了应考而训练的,一张作业必须要在3个小时内完成,这就需要把作画习惯和步骤统筹好。</p>	<p>尺寸: 4 开 (每半天1 张)</p>

第七节 佳作范例

以下是杭州三台山画室、杭州大象画社、中国美术学院基础部学生的优秀静物色彩作品，供考生参考学习。

图 6

图 7

图 8

图 9

图 10

图 11

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

图 19

图 20

图 21

图 22

图 23

图 24

图 25

图 26

图 27

图 28

图 29

图 30 作者 陈华峰

图 31 作者 邹乐华

图 32 作者 葛彦

图33 作者 李自霞

图34 作者 陈华峰

图35 作者 李自霞

图36 作者 邹贵平

图37 作者 李自霞

图38 作者 张宇杰