

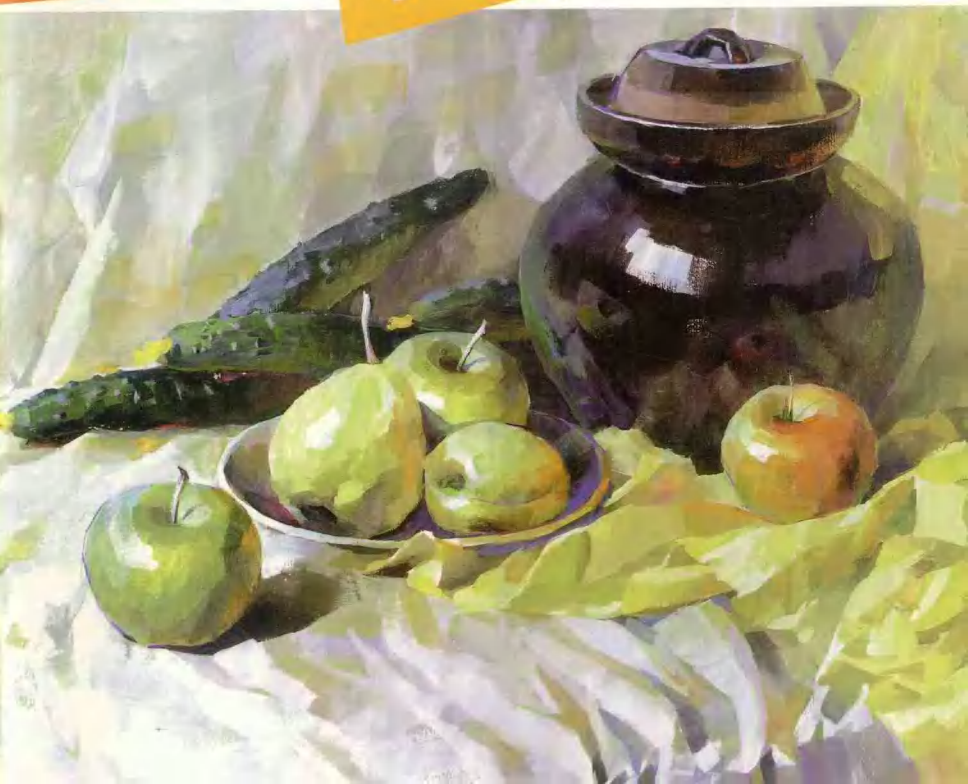

随书附赠

色彩静物临本2

黑龙江美术出版社
许章茹 编著

高考速成

许章茹，先后毕业于中国美术学院附中和版画系。

杭州师范学院美术学院副教授。著作有《老水手》等彩色连环画；《闪亮金星》、《三笑姻缘》、《民间故事》等线描连环画；《青霉菌的发明者》等素描连环画；《母乳喂养》等系列彩色宣传画；《哈德逊河畔》等水彩画作品（出版发行于美国）。

基础美术教育及美术高考图书编著有《人物速写临本1》、《名师指点》、《高考题解析》、《高考速成一色彩静物临本1》、《高考速成一色彩静物临本2》、《高考速成一素描基础训练临本》、《高考速成一素描人物头像临本》、《基础入门一速写》等教材系列。

在美术基础教学上具有独特的教学理念与创新思维，并形成自己系统完整的教学方法。

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物临本. 2/ 许章茹编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005. 11

(高考速成)

ISBN 7-5318-1494-3

I. 色... II. 许... 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136407号

丛书策划/林志颖

主 编/陈方石

副 主 编/周 琳 马本和

范画作者/许章茹

高考速成——色彩静物临本2

Gaokao sucheng-Secaijingwu linben2

作 者 许章茹

出 版 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨市道里区安街225号

邮 编 150016

经 销 全国新华书店

责任编辑 赵立明 傅 强

装帧设计 秦 颢

发行电话 (0451) 8423314

网 址 WWW.HLJ.PRESS.COM

刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 2

版 次 2006年1月第1版

印 次 2006年1月第1次印刷

书 号 ISBN 7-5318-1494-3/J·1495

定 价 16.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

教学关键词

■ “举重若轻”即初学色彩要藐视困难, “举重若轻”。要树立勇气、信心, 才能使潜能发挥无穷。进取方向既定, 战术上却要“举轻若重”, 慎思、明辨、扎实、笃行。

■ 视觉中心即卷面要从严掌握命题立意无误。主体突出, 宾主分明。不但构图美要匠心经营, 更需要调动色彩的“四要素”, 使卷面色彩效果发挥到能诱导观者朝向视觉注意点, 即视觉中心。否则喧宾夺主, 杂乱无章, 群龙无首。

■ “三大面”指: “黑、白、灰”。黑白灰的对比是诸多对比中最易显现的。抓住卷面: 1. 最重最深暗 (黑) 色彩; 2. 最浅亮 (白) 色彩; 3. 灰的色彩 (多数处在中间色状态的色彩为“灰”), 才能解决平板“闷”、“灰暗”弊病, 从而达到卷面响亮。

■ “五层次”指: 亮面、灰面、明暗交界面、反光面、投影面。色彩讲究“五层次”才会使物象塑造得更精彩, 立体、扎实。但是, 在注意色彩表现中素描关系的同时, 千万不可忽略极为重要的色彩关系而坠入单色画面效果。

■ 无光则五色指光能使万物有形有色。光是感觉色彩的客观前提。初学者往往忽视光的运用与艺术的处理。

■ “三因素”即观察色彩, 分析色彩须臾离不开: 固有色、光源色、环境色。

■ “四要素”即研究色彩也须臾离不开: 色相 (相貌)、明度 (深浅)、纯度 (艳灰)、色性 (冷暖)。

■ 色彩序列即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。应用序列渐变, 色彩衔接自然。应用复色序列也同样 (红橙、橙黄、黄绿、绿青、青蓝、蓝紫、紫红)。牢记色彩序列 (色环), 对色彩调和与配色大有益。

■ 色调和谐指色调好比交响乐队, 不能我行我素, 必须密切配合。凡卷面色彩, 对“主旋律”起烘托作用, 才能奏鸣出优美的“和声”。色调为画面色彩的总倾向特征。卷面色调和谐, 说明主导统一杂多、杂多中见条理。色调控制能力的提升与限时考试的速度加快、成绩的优异至关重要。

■ 整体观察指整体观察要排除两种干扰: 1. 习惯局部观; 2. 眼睛具有本身完善机能 (盯牢看会自动调节适应)。从考前模拟测试所暴露的问题分析, 许多弊病, 仍应回到是否从整体观察上找原因。因此整体观察方法的确立, 不是与生俱有, 而是人的潜能经强化训练的因果关系。

1/四、考试中常见物象——玻璃器皿类

2/五、考试中常见物象——金属器具类

3/六、考试中常见物象——花卉类

4/七、考试中常见物象——文化用品类

5/八、考试中常见物象——衬布

6/九、卷面组合——桌面、墙面、垂挂面、写生台外背景

7/十、色调的组合

四、考试中常见物象——玻璃器皿类

■玻璃器皿特点：光洁、透明，光颜色、环境色反映敏感。考试命题时，常要求杯内装有果汁、酒、牛奶等。

一、玻璃杯，基本分三部分：1. 圆柱体液体部分；2. 圆柱体无液体部分；3. 玻璃杯顶面厚度。

A、在起稿时，先画出杯的形体轮廓。在铺背景大体色时，尽量留空液体部分待画，此时用铅笔起稿的轮廓线已被颜色盖掉，因此，要待背景干燥后重新准确起稿。

B、画装有液体部分时，首先要理解圆柱体的画法。

明暗五层次：1. 亮面；2. 灰面；3. 明暗交界面；4. 反光；5. 投影。

亮面前要加一个“灰面”，即偏冷的淡灰色。使受光面的杯子边缘转过去。1. 亮面，凡是质感光洁的物象，在这一区域必定会出现高光，可以用最亮色或因疾速用笔出现“飞白”来表现。2. 灰面，指亮部与暗部的过渡即中间色状态，也就是液体的固有色部分。3. 明暗交界面，指暗部与灰面的衔接色，要靠理解。为了强调质感，必须接上深暗色彩。4. 反光，属于暗部色彩区域，根据物体不同的质感来理解色彩的深浅，反光部分往往是受环境色影响的因素较多，但不能与受光面的边缘色相同，一般应区别色彩的冷暖关系，基本以暖灰色为主。

液体的竖立面表现完成后，再画液体的水平面，一般偏冷灰。

C、无液体的玻璃部分，只要抓住左、右、前、后四笔。受光面的右边是偏冷灰色，从上拖至杯底；背光部的左边是偏暖灰色，从上拖至杯底；前侧是高光冷灰色，后侧也是高光冷灰色，但用笔要拖至水平面，以表示倒影。

D、玻璃杯顶面，这是杯子的厚度，宜细巧，用尖头笔用折线或利索的弧线落笔。再在顶面与竖面交接处点上高光。这样前后远近就出现两个最亮的辉点。色彩倾向是赭石、熟褐、微玫瑰红。色彩明度在深背景上要略淡，在淡背景上则略暗。完全用白色体现厚度是过于简单化的弊病。

二、高脚酒杯 画法参照玻璃杯。不同要点如下：

1. 在深背景上，杯身周边一般均比背景亮，但要有变化，不要一律。2. 在淡背景上，杯身可略重。3. 高脚要画出左右变化，受光面偏冷，背光面偏暖。4. 圆底因透视关系已变椭圆，要画出前亮后暗，要画出厚度等。

五、考试中常见物象——金属器皿类

■**铝合金锅** 因金属细加工，质感光洁，受光与反光强烈。锅分三个部分：A、锅体；B、盖；C、提手。

A、锅体：1. 锅体结构是圆柱体。用平头水粉笔画，顺序为：明暗交界区域→中间色→暗部灰面→留空高光→亮部灰面→亮部边缘灰面。再回过去画出暗部反光，然后调整。2. 在画完每一色域时，只需提亮（或略掺其他色彩）或转入暗色，不必笔笔将笔伸向水洗净笔。这其中笔中含水有余或用色有多余均可在洗抹布上擦洗。因为这样可使前后两色过渡自然，也便于凑湿衔接。3. 底部弧形塑造。初学者垂直用笔到锅底，往往转不过去，或者衔接生硬。锅底处应该“湿接”，凑垂直用笔在将干未干时立即横向“刷、扫”。这样衔接效果不仅避免单薄，且具有金属转折的浑厚感。

■**小刀** 小刀由胶木与不锈钢组成。胶木柄要画出三个面。刀要画出刀面与刀背（或刀锋），金属刀面要挺光亮。光源色冷、环境色暖。特定情况下甚至还有环境物象的倒影（但要虚笔）。刀与其他物象相比，一般体积较小，但常被初学者所忽视。因此，要控制好比例同时，也要备好小号平头笔与尖头眉铅笔。小刀也有整体不锈钢式的，但尚无考试具体要求，一般胶木柄式的小刀易出效果。

B、锅盖：盖子塑造是难点。特别是沿口的透视变化。因此要首先理解结构，当然绘画考试不是“结构设计”，但暗部可用色块、色线作虚交代，但亮部需要适当表现。1. 先画盖顶后半部，再画前半部。2. 画中间尚平处，后画弧形处。3. 沿口要与锅体沿口上下合起来一起画。仅在亮部适当用细线分割一下即可。4. 调整整体效果时，最后在前端用“扫”或“摆”的用笔，画出最亮的亮点。5. 盖顶，因胶木体积小，可用黑色点出盖顶全形，然后用光源色、环境色修整好。

C、提手：主要弊病是两边不协调，因此必须把握好透视的准确性。

铝合金锅一般为高体与浅体两种。但浅体的锅体部分略暗。另外还有一种是不锈钢锅，因其光洁度高，受光反光更强，环境色影响更大，所以更需注意整体感的控制。

■**调羹** 具备上述金属属性。调羹因为是薄片金属压制加工，因此要注意厚度感。质地光洁，光源感强，颜色深浅明度反差大，所以在绘时不要平均对待。冷暖色反差也大。要注意控制比例，不要画得过大。

六、考试中常见物象——花卉类

画花主要由花托、花萼、花瓣、花蕊、枝、叶等构成。花容千姿百态,但一般考试选择:初苞、花蕾、初绽、盛开的样式。但这四种花貌均离不开初始椭圆形的“毛胚”体感。因此,首先要理解圆的画法,再转向花的椭圆画法,你越是理解得深刻,才能在水与颜色的湿化、湿接中巧妙地随机生发。

花瓣生发,要有大小、虚实。花瓣的翻卷要有宽、窄的变化,最优化方法是:画好椭圆后在花心用尖头小笔划出第一层三角形的花瓣,再划出第二层三角形的花瓣,然后开始画翻卷的花瓣。当然如时间允许,最好能画出光源色下受光面“冷”与背光面“暖”的变化,画花一般纯度要高,忌脏与焦。画白花甚至可以留白纸底的方法(但起稿要准确)。花

的背光部色彩有时会显得比受光部还要纯净与纯正,这在浅色的花卉上表现得尤为显著。倘命题有具体朵数要求,不要朵朵清楚,朵朵具体,可藏露结合,曾经有过要求画两个品种的花,因此最好能掌握2-3个种类花的画法。

花好要绿叶扶,叶的自然穿插,交相辉映才能放射迷人光彩。因此叶子颜色明度宜深重,纯度宜低彩度(叶子色彩参考:橄榄绿、深绿、普蓝、熟褐),否则喧宾夺主。叶子虽为片状物,要有散有聚,乱中见整,也可有大块色衬托主体花卉,但整中要透气。画枝关系到情感动态之美,宜水分得当,粗细相宜,茁壮刚劲,用笔流畅。

七、考试中常见物象 ——文化用品类

文化用品类一般有书籍、笔（底纹笔、水粉笔、毛笔、书写用笔、铅笔）、笔筒、写生夹、颜料、绘画工具箱、纸张等。此外还会出现：杯、手机、收录机、随身听等金属属用品。

要点：1. 凡书籍出现书名等文字，只要用色块点出即可，次要的可略。图像也只须大致绘写。否则有被视“作弊”之嫌。

2. 纸质有厚薄。如：字典类是硬质纸板封面。经典类书封面是光洁的印刷品，具有反光感。白纸的固有色一般通称为“白”，但细细鉴别，仍有微妙的色差。在特定环境中“白低”，并不永远姓“白”，仍要溶化在特定的色调之中。3. 图中不锈钢制品比铝合金反光性更强，因此在表现光源色与环境色时仍应始终不离整体效果。4. 曾经有结合写生画法垂直用笔，能表现来体现玻璃的倒影。倘构图要表现垂直挂面，则需要画出玻璃的虚实厚度（色暗、线挺）。

八、考试中常见物象——衬布

静物命题考试中衬布虽不是主体，但是它却对整个画面色彩调子的形成具有重要意义。初学者感到画布难，难点在于：

A、缺乏构成意识。布可以分为：1. 较平整的即“布平原”；2. 略隆起的即“布丘”；3. 小皱纹即“布小沟”；4. 凸起的即“布脊”（布脊有尖峰类、圆钝类）。“布脊”又可在光照下形成“受光面、灰面、暗面、投影面”。

B、缺乏冷暖区别。在左向进光的光源色彩影响下：左亮向右渐渐转暗。同时色彩表现要左面偏冷，渐渐向右转暖。

C、缺乏色彩透视变化。光照下，前面亮而后而渐渐转向灰暗。色彩由明确鲜亮而偏向兰紫灰色。这就是色彩透视在空间层次上的变化。

D、缺乏水粉色调料特点的了解。水粉色在湿时感到深，而于时颜色就减淡。在不断实践中要取得经验：如能一口气画成就一气画成，不要东一笔，西一笔。要一个块面一个块面调整。

E、缺乏调色技巧。初学者在色彩塑造时，常常是画一笔，即洗一笔。由于调色时色彩含量略有不同，色彩纯度与色相即有偏差。因此调色时可在吸水布上擦笔（水多可吸走，色多可减弱），这在前后的转色中，衔接就自然。

九、卷面组合 桌面、墙面、垂挂面、写生台外背景

卷面组合,一般有如下几种:

- A、桌面、墙面(立面)。如图1
- B、桌面、墙面、写生台外背景。如图2
- C、桌面、墙面、垂挂面。如图3
- D、桌面、墙面、垂挂面、写生台外面。如图4、图5

两个面的图1,桌面为主,立面为辅。忌一半对一半。(除非物象遮挡后不明显或虚化处理)。桌面前端一般不宜留得太大或太局促。应该留有适当空间,以便有深远之感。

图2是两个面的构图。由于桌面出现左、右边线,可以说是三个面的构图。所加的背景面积是极有限的,但使端面空处增强了变化。

图3是三个面。桌面后横线要避免与卷纸平行。由于布的起伏虚实变化已打破了平行感。有的由于前置物占据,已挡住视线或虚处理矛盾并不突出。但前横线(桌面前沿线)注意“近低远高”,即视线近的一头低,远端一则偏高。就纠正了重复、多余、呆板。起到恰当的不变中之变。

图4、5是三个面外加一个写生台外背景。这种构图,组合变化多样,构成饱满。须注意的是台外背景色彩要围绕整个卷面调子而展开,色彩宜灰,不宜艳,但也不应单一。用散笔绘涂,上浅下深。面积大则喧宾夺主。

此外,仅一个面的卷面也许会有,由于侧视、物象透视变化大,较难掌握。另一种情况是特写,卷面的变化较单一。

图1

图2

图3

图4

图5

十、各种色调的组合

■红灰色调

淡灰布上放置了暗红色衬布与道具,表现一组暖色调的静物。然而在自然光的蓝色系的影响下,室内的物象受光而呈偏冷色。光照较强的右前侧更显得亮而偏冷,特别暗红色的衬布色彩带有蓝紫色味。而愈从前端往里暗红色的衬布就渐渐偏暖。

一次性塑料杯,受光而偏冷,暗部受环境色的影响则偏暖。其他物象冷暖变化规律也如此。

陶罐因构图所占位置显著,表现要有扎实的体感的塑造。

西瓜的表现用笔要大胆,色彩不可平铺平涂。表现时略有一点深浅变化反应而令人感到光感自然,笔意生动,瓜质新鲜,甘露欲滴。此外细毛表现笔意也应洗炼流畅。

■银灰色调子

此幅作品的色彩调

配正好佐证：

1. 同属于冷色调的（灰蓝、灰紫、灰绿）的色彩组合容易调和。

2. 同属于冷色调的色彩（草绿、中绿、翠绿、橄榄绿、普蓝）与淡颜色相配，最能令人感到亲近和调和。

衬布：桌面不是到处都是皱折，而是紧密处在左前方，且有长短、疏密的变化。同时暗部色彩较暖，形成色彩冷暖的反差对比。

铝合金锅：因光洁，受环境色的菜绿、蛋黄黄等影响明显。

蛋：前后两只蛋，应有意加以色彩区别。

■黄绿色调

陶罐与黄瓜在此图中明度最深，而梨、桌布与白布为明度最亮。其余则成中间色状态，起着协调与互衬作用。

受光面偏冷，统一了整幅画面，这是运用光源色调和画面的手段。此图还同时运用了黄绿色为主导的统一画面的手段即主导色调和。此两种方法是学习色彩必须掌握的方法。

画面中的陶罐虽有反光，但不喧宾夺主，值得初学者借鉴。

■深绿色调

画幅中深绿色占据极大部分面积，起到了主导色调的作用，但是倘若不抓住色彩的明度对比，就会感到沉闷。

如：较亮的盘子与较重的装饰陶罐的对比；明亮的淡绿苹果与深绿布的对比；淡灰绿的葡萄与深绿布的对比；较明亮的白布与略深的绿苹果的对比。

除了调动色彩明度的对比，还有冷暖的对比、纯度的对比、补色的对比等。

1. 苹果、葡萄受光部偏冷，而暗部偏暖（冷暖对比）；

2. 装饰陶罐边缘，为了使之转过去，色彩偏蓝灰（纯度对比）；

3. 白布上的苹果的黄绿色相与微红色相的对比（补色对比），使之小面积作对比，而大面积仍保持谱调。

■ 橙暖色调

背景色彩暖而浓重，与桌面色彩形成强烈的明度、冷暖的大对比。盘与酒瓶也形成明度深浅的反衬对比。前置的梨与葡萄不仅运用了色彩明度对比，还调动了色彩的补色对比。

整幅色彩晶莹响亮，具有高彩度。虽明亮艳丽，但艳而不俗。块面用笔塑造水果，但刚柔结合，收放并施，丰富不花，整体不空。

■ 银灰色调

画鱼，曾作为高考命题内容。但笔者在监考时却发现：考生由于平时不太留心观察生活，默写出鱼不像鱼，即使画出的鱼也僵直死板，色彩单调。多数考生则画鱼无鳞。

此卷鱼是重点，也是难点。画鱼首先要理解解鱼具有一定的厚度体积。头部表现要充分，鱼头顶部虽为深黑色，但应运用冷色使其转过去。张开的鱼嘴要有厚度，睁着的鱼眼仍要有神。眼轮匝肌虽凹陷，但要注意光感下的起伏。两鱼腮底部有一宽平带，腹部起伏有鼓突。鱼一般均有：鳃后鱼鳍、左右腹鳍、臀鳍、背鳍、尾鳍，而且鳍的色彩很精彩。鱼尾应画出自然的起伏，使之有柔性感，鲜活感。

背景为湿画法，力求在整体色调下一气呵成。

■蓝紫色调

卷面主体陶罐与

水果突出。原因：

1. 深暗衬布、陶

罐与水果的色彩明度、

色彩纯度对比强烈；

2. 衬布的明度变

化、冷暖变化（色性）、

虚实变化，前与后，左

与右，均具有程序性

的层次感；

3. 色彩的光源色

统一卷面，整体表现

和谐；

4. 块面的塑造扎

实，扎实的功夫源于

慎思与分析。

■浅红暖色调

花朵以其艳丽、娇嫩、滋润秀色而迷人。花朵象征美满温馨的生活，描绘花朵有利于审美水平，塑造能力的提高。也有利于在色彩微妙变化中将感觉敏锐速往留影。与此同时也表明我们造型与审美水平更上了一个台阶。

图中花的姿态朝向各异，虚实对比。色彩有米黄、中黄、橙黄、橘黄、粉红、浅玫红、朱红、大红、玫瑰红、浅灰紫、紫红、深红等丰富多采的色彩。由于暖色调，叶子甚至失去了绿色，变成低彩度、低亮度的复色，深绿加熟褐，熟褐加紫等。因此，色彩再现清新优雅，色调和谐。