

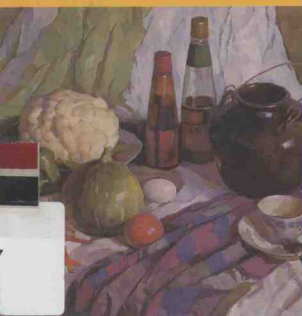
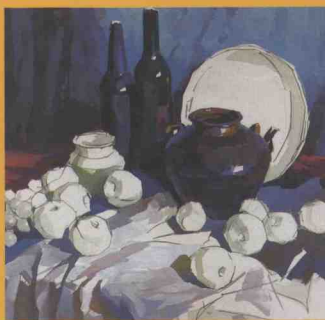
美术高考通关攻略

浙江人民美术出版社

邴纬农 著

色彩静物重点突破

SECAI JINGWU ZHONGDIAN TUPO

理清思路 找到“钥匙”

色彩静物写生或默写，决不是一种简单技术劳动。作品的艺术功能，决定了作画的全过程是艺术修养加表现技巧的复杂的艺术思维劳动。画好一幅水粉画，必须具备素描基本功、色彩基础理论、水粉画表现技巧这三个基本条件，缺一不可。可是在较长时期的练习中，一些考生或其他学者却始终抓不住要点，徘徊不前。看初人学习班的同学作画，往往是东一刀、西一枪，或者在画面上反复涂抹不相干的颜料，画面各种关系一片混乱。究其根由，除画得较少外，更重要的是头脑里缺乏清晰的作画思路。

所谓清晰的作画思路，简而言之，就是要：1.掌握作画的构图规律（构图美）。2.把握画面响亮、明丽的规律（黑白灰）。3.处理好画面虚实与层次对比的规律（大对比）。4.熟练地运用好塑造物体体积及质感的规律（五层次）。5.生动地表现好色彩关系变化的规律（三因素）。

以上提及的“构图美、黑白灰、大对比、五层次、三因素”十五字静物写生要则，是笔者在长期的色彩教学中，将作画过程的每一个环节，结合美学修养、色彩知识等概括而成。在作画步骤上应严格按照“五先后”（即先远后近、先深后浅、先灰后艳、先湿后干、先整体后局部）的方法进行操作。经过不断的教学实践，证明学生由此可以理清思路、弄清艺术表现的道理，在作画的每一个环节上，都有了思考的内容，有了追求的方向，进步就十分明显。自然，打开水粉画技法表现之门的钥匙也就会找到。

一幅色彩静物画，构图很美、画面响亮、色彩层次分明、体感很强、色彩具有“光固环”的漂亮变化，当然就是一份优秀的作业。本书拟运用“构图美、黑白灰、大对比、五层次、三因素”的写生要则（当然也是高考评分的基本要求）为重点，对具体画面进行扼要的解析，并对每幅范画作简要的讲评，以达到抛砖引玉的目的。

邵纬农

作者简介

邵纬农，杭州师范学院副教授、中国油画家协会会员、浙江省美协理事、浙江省油画家协会会员。长期从事色彩教学和美术创作，出版著作有《色彩起步》、《水粉风景画法》、《水粉静物画法》、《三小时静物写生与默写》、《三小时风景写生与默写》、《色彩风景临本》、《色彩静物临本》、《名师课堂》等十余本。

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物重点突破 / 邵纬农编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1 (2002.4重印)
(美术高考通关攻略)

ISBN 7-5340-1268-6

I. 色… II. 邵… III. 静物画: 写生画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第075793号

色彩静物重点突破

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002年1月第1版·第1次印刷

2002年4月第1版·第3次印刷

开本: 787×1092 1/8 印张: 2

印数: 16,001—21,000

ISBN 7-5340-1268-6/J·1100

定价: 15.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

构图美

构图美，主要指画面构架的形式感能给人以美的感受。构图美是针对考生在构图时首先易犯的弊病点出的要领。一幅画的美的构图有很多内容要求，但对考生来说，最基本的要求是：上紧下松、左右均衡、大小得当、有疏有密。上紧下松——避免物象下沉而将画面下半部挤得满满的。左右均衡——避免画面倾斜。大小得当——不要将物体画得过大或过小，产生画面臃肿或空旷的感觉。有疏有密——物体布局应避免因均等而显得平淡乏味。只要做到了以上的四点，就是一幅美的构图了。

这三幅画均采用了较稳定的三角形构图。因为道具较多，特别注意了分组组合处理，使它们有聚有散、有疏有密。同时讲究大小穿插和曲直对比，使画面道具错落有致、布局有序。

黑白灰

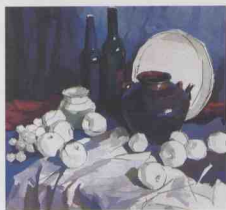
黑白灰，主要解决画面的响亮问题。作为高考的试卷，一般都应保持画面在色彩明度上的三大块对比关系。黑白灰的明度对比是色彩写生多种对比中的第一种对比。画面的色彩色相各异、冷暖不一，如果不在明度上归纳为几个层次，就会产生“花”、“乱”的弊病，从而破坏整体，或者使画面灰暗、沉闷。把握画面色彩在明度上的黑白灰关系，使色彩亮的亮，深的深，中间色（多数处在“灰”的中间色状态）起到在深色与亮色之间协调与互衬的作用，使画面响亮有精神。

色彩作业在确定构图、画完轮廓后，再上单色，此时应分析对象黑白灰的分布及构成，哪些部位最深（黑），哪些部位最亮（白），哪些部位处在中间色状态（灰）。上色时，先画最深的部位，留出最亮的部位，始终保持画面黑白灰的强烈清新的效果。

大对比

大对比，主要解决画面的层次感问题。众多道具画到画面上，如果不加比较与组合，一个一个进行局部刻画，然后将各局部拼合成一幅画（学生常犯的弊病），往往造成主次不清、远近不分，必将出现花、乱、灰或火的色彩后果。大对比，首先要观察背景、主体物、桌面三大关系，这和风景写生首先要区分天、地、建筑这三大关系一样。要从明度（深淡）、纯度（艳灰）、色性（冷暖）、色相（色彩的相貌特征）去比较、去表现，然后再去比较小的局部的对比关系。处理好画面的大对比要运用概括、夸张、加强和减弱的艺术手法，达到丰富而不花、繁杂而不乱的效果。

在深入刻画各道具时（见大图）要注意画面的大对比，如陶罐与瓷盘、酒瓶与衬布（明度）、竖面衬布与桌面衬布（明度、冷暖）、苹果与苹果之间（色相、冷暖）等的对比。

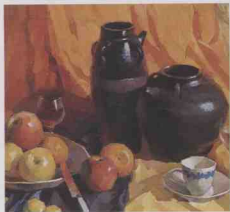
要注意花与背景、花与苹果的纯度对比，叶子与花、苹果与桌面的明度对比，纯度的大对比，竖面衬布与桌面衬布在色相、明度、纯度上的大对比。

要拉开陶罐、玻璃瓶与背景、陶罐与桌上花布、花架、南瓜和青椒之间明度、色相和冷暖等的对比，使之层次分明，在变化中求统一。

五层次

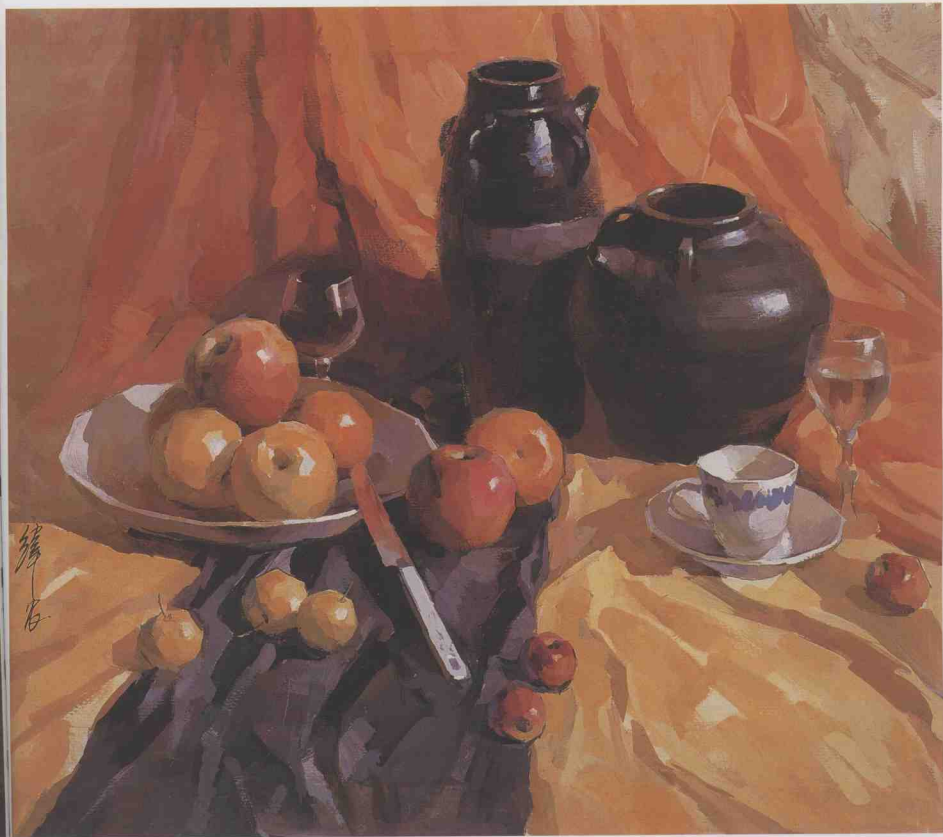
五层次，主要解决对物体积感的塑造问题。目前我国美术类高等院校色彩考试，都以具象的写生色彩要求作为测试评分的标准，因此考生必须在色彩训练中重视素描原理的运用。色彩和素描具有不可分割的关系，色彩的体现总是依附在素描的体现之上。讲塑造，就必须先讲素描，即用色彩去表现物体呈现出来的素描明暗五层次（即高光、中间色、明暗交界线、反光和投影）。如果不会运用色彩去表现物象所呈现出来的明暗五层次，或者运用得较差，那就表明造型能力很差，即便其他色彩效果尚可也不会取得理想的成绩。

在具体的写生过程中，要塑造出陶罐、苹果等道具扎实的体积感，那就必须学会用色彩去表现物体所呈现出来的素描五层次，并牢牢地把握这一最基本的塑造手段，甚至能熟练地默写出这些常在静物中出现的道具。明暗五层次的关键是明暗交界线，要强调对明暗交界线的表现，拉开受光和背光面的明暗大对比。

三因素

三因素，是指形成物体色彩关系变化的三个因素，即光源色、固有色、环境色。强调三因素，即强调在塑造物体体积时去表现物体色彩的冷暖变化。一般作画都采用有北窗的教室。当物体受天光照射后，受光部位的色相发生了变化，色彩受天光影响而带蓝味；物体中和光源光平行的块面所呈现出物体的固有色，由于受光部色彩偏冷，这时固有色相对偏暖；物体周围环境的色彩由于光的照射而作用到物体上（往往暗部比较明显），即称环境色。准确生动地表现“光固环”三色，能使被塑造的物体呈现出鲜活的生气，使画面色彩晶莹亮丽。因此，可以这样说，没有“光固环”就没有色彩。

在运用明暗五层次塑造体积的同时，应考虑并表现物体色彩关系变化的三因素，即光源色、固有色、环境色，因为色彩的“光固环”和素描的五层次是有机地结合在一起的。从这三幅未完成的作品中可以看出“光固环”的表现以及整幅画的色彩调子与气氛。

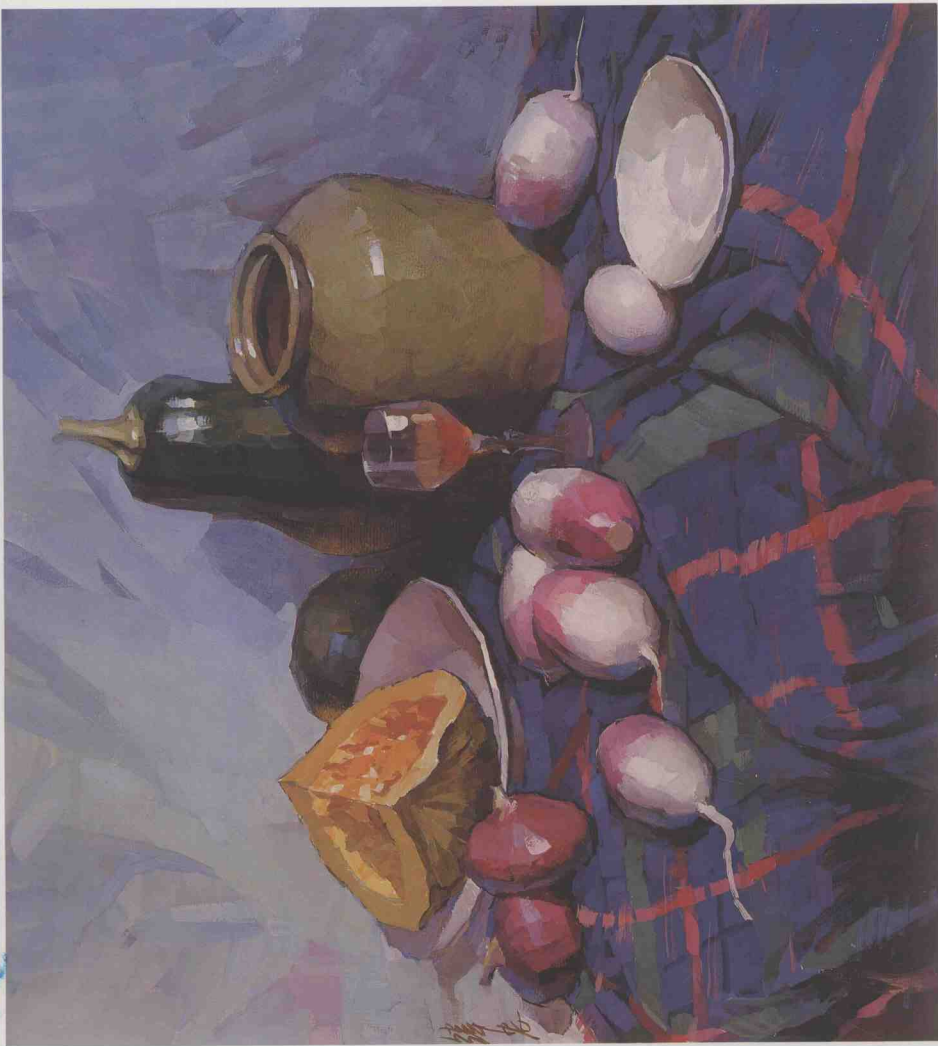
紫灰绿色调

- 陶罐、苹果和鲜花等塑造严谨扎实，体感强。
- 花、叶、背景、桌面等色彩的明度、冷暖、色相比较准确到位，色彩响亮而富有层次。
- 运用湿干结合的画法，用笔生动而富有变化。

暖灰色调

- 青菜、砂锅、衬布的色彩大对比比较准确到位，画面层次清晰，色彩大效果响亮明丽。
- 砂锅、青菜等色彩的“光固环”和素描的五层次表现得较准确，具有一定的体感和质感。
- 用调画法表现背景衬布，在同菜色中求微妙变化，在表现近处台布时，要求布褶明确到位，色相准，用笔肯定。

土红色调

- 这幅画用色较干，多次上色，通过不断比较、反复调节而成，整体效果好。
- 道具众多，应学会分组与组合。讲究色彩构图，注意暖色块左右上下的呼应。
- 画任何物体都不能孤立地表现。此画应注重铜瓶与背景桌面的对比，表现好铜瓶的质感与质感。可事先调准深、中、亮三大色块，按明暗五次规律，不断调整，深入刻画。

华南农业大学
图书馆藏书

张敬

黄绿色调

- 构图简洁舒展，黑白灰和大对比微妙柔弱。
- 以湿画法为主要表现手法，即在上色前，将欲画部位用清水打湿，趁湿时用三支笔（深、中、亮色）交替上色，并不断深入和调节，达到滋润的衔接效果。如图中玻璃水瓶、水杯、背景衬布的表现用的就是这种手法。

土黄色调

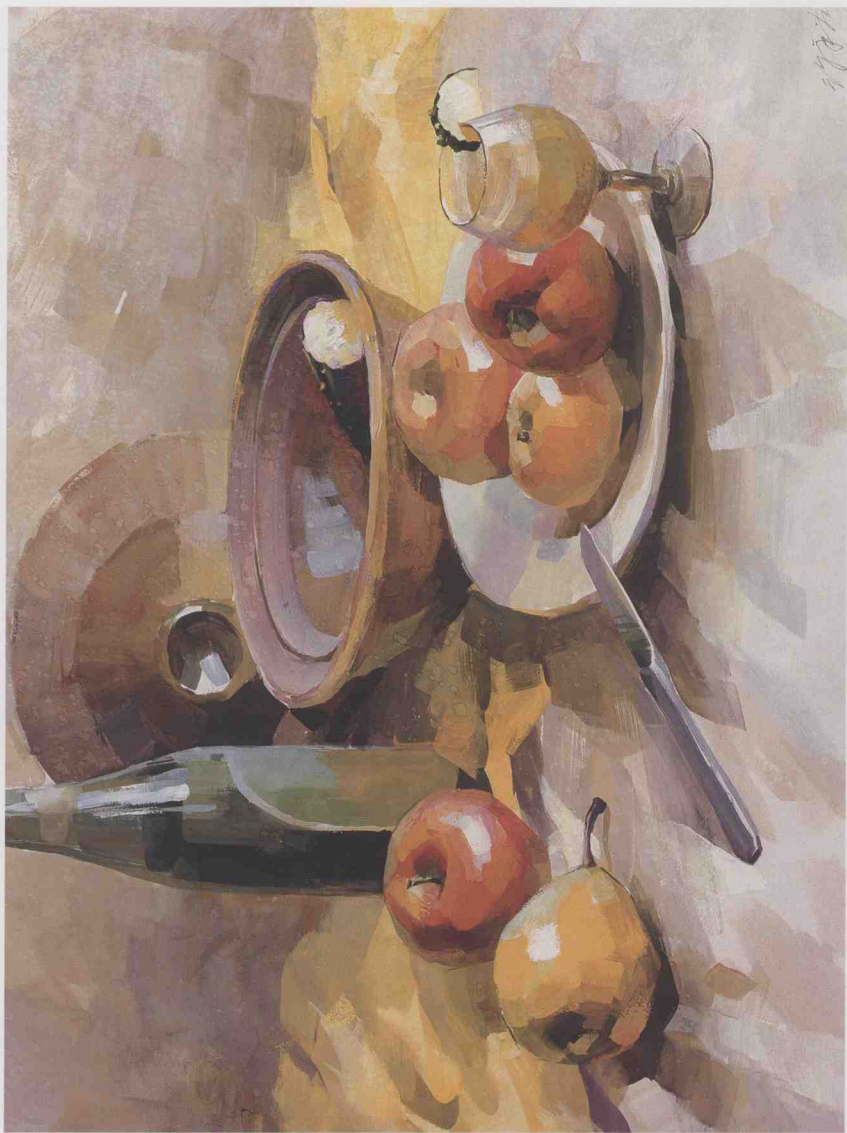
- 色彩的黑白灰对比强烈，画面响亮、明丽。
- 花的受光部位的光紫色较冷，背景部的环境色较暖。画面既明亮又统一于大色调。
- 处理好背景和桌面色彩的明度和冷暖的变化，即背景暖，桌面亮，背景冷，桌面暖，以增强空间感。

蓝绿色调

- 黑白灰关系明确，画面响亮。
- 注重形体塑造，深入表现陶罐、陶瓶的不同形态与结构，区分微妙的色相。
- 用色沉着而富有变化。

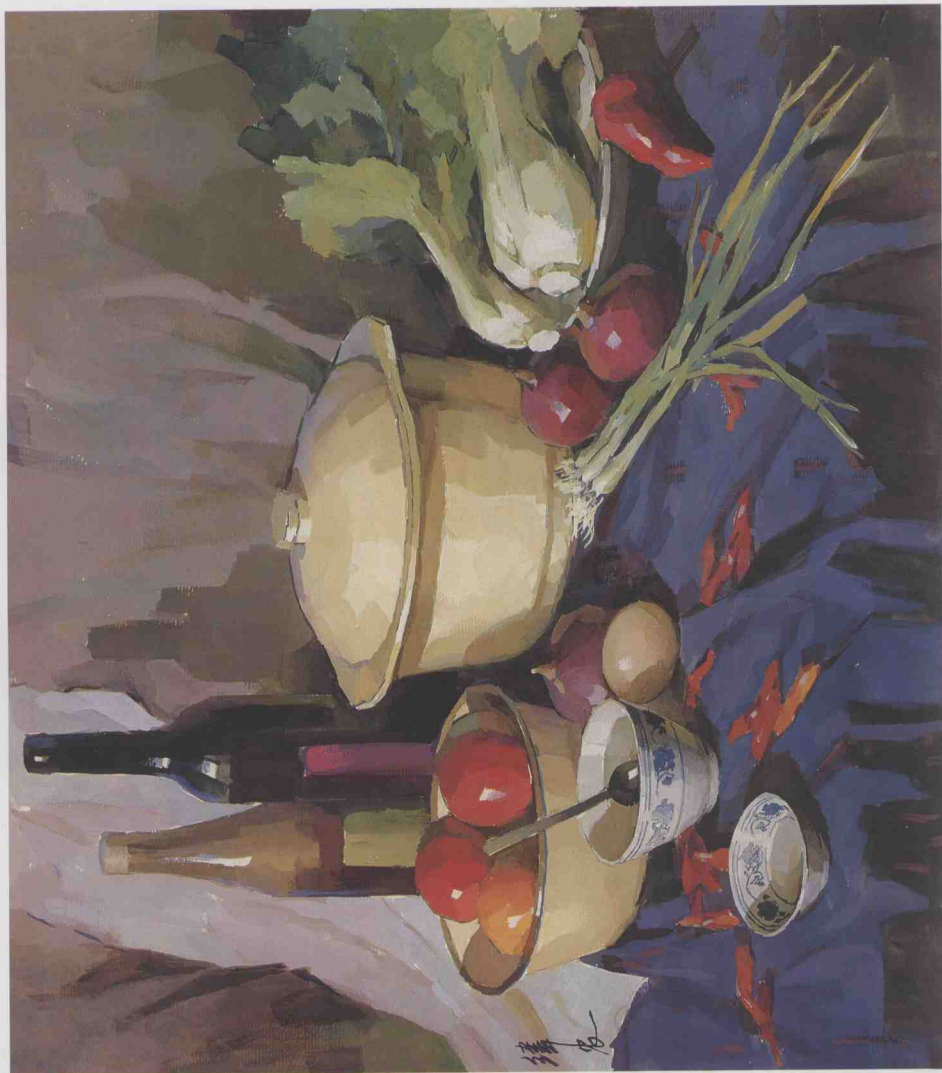
王方捷 作

黄绿色调

- 梯形构图，曲直对比穿插，疏密有致。
- 运用明暗五次规律，熟练地塑造体积。
- 注重色彩的纯度对比，主体色彩明丽响亮，湿于画法结合，笔法生动有力。

许章磊 作

灰蓝色调

- 注重画面的黑白灰和色彩的大对比。色彩响亮，画面整体。
- 曲直穿插，大小对比，冷暖间隔，在斜三角形构图中富于变化。
- 背景、桌面、道具三大对比到位，画面色彩丰富而不花，简约而不空。

蓝灰色调

- 构图简洁舒展，黑白灰和大对比的艺术处理使画面响亮而富有色彩的层次感。
- 文具有画笔、书籍和锡管颜料的细节刻画增强了各道具的质感，给人以真切自然的直观效果。
- 强调画面的空间处理，衬布表现有虚有实，空间感强。

