

色彩静物

魏茜 马志明 编著

MEISHU GAOKAO KAOCANG XIESHENG GUILU ZHIDAO

美术高考

考场 写生

SECAI JINGWU

规律指导

江西美术出版社

美术高考考场 写生规律指导

色彩静物

魏 茜 马志明 编著

江西美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

范画作者: 马志明 封治国 王懿清 王喜平 涂清华 洪 武
魏 茜 周克修 潘俊松 卢春远 邓小飞 蒋 菲
钱高扬 吴婷玉 吴雪芳

感谢中国美术学院李航老师提供部分作品

感谢南昌市第十八中学提供部分艺术院校考试试题

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物 / 魏茜 马志明 编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2004.1 (2004.4 重印)
(美术高考考场写生规律指导)
ISBN 7-80690-262-7

I. 色... II. ①魏... ②马... III. 色彩画: 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 (2003) 第 092719 号

美术高考考场写生规律指导·色彩静物

魏 茜 马志明 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6565832

全国新华书店经销

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 4 月第 3 次印刷

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16

印张: 3

印数: 9001-12000

ISBN 7-80690-262-7/G·6

定价: 22.00 元

目录

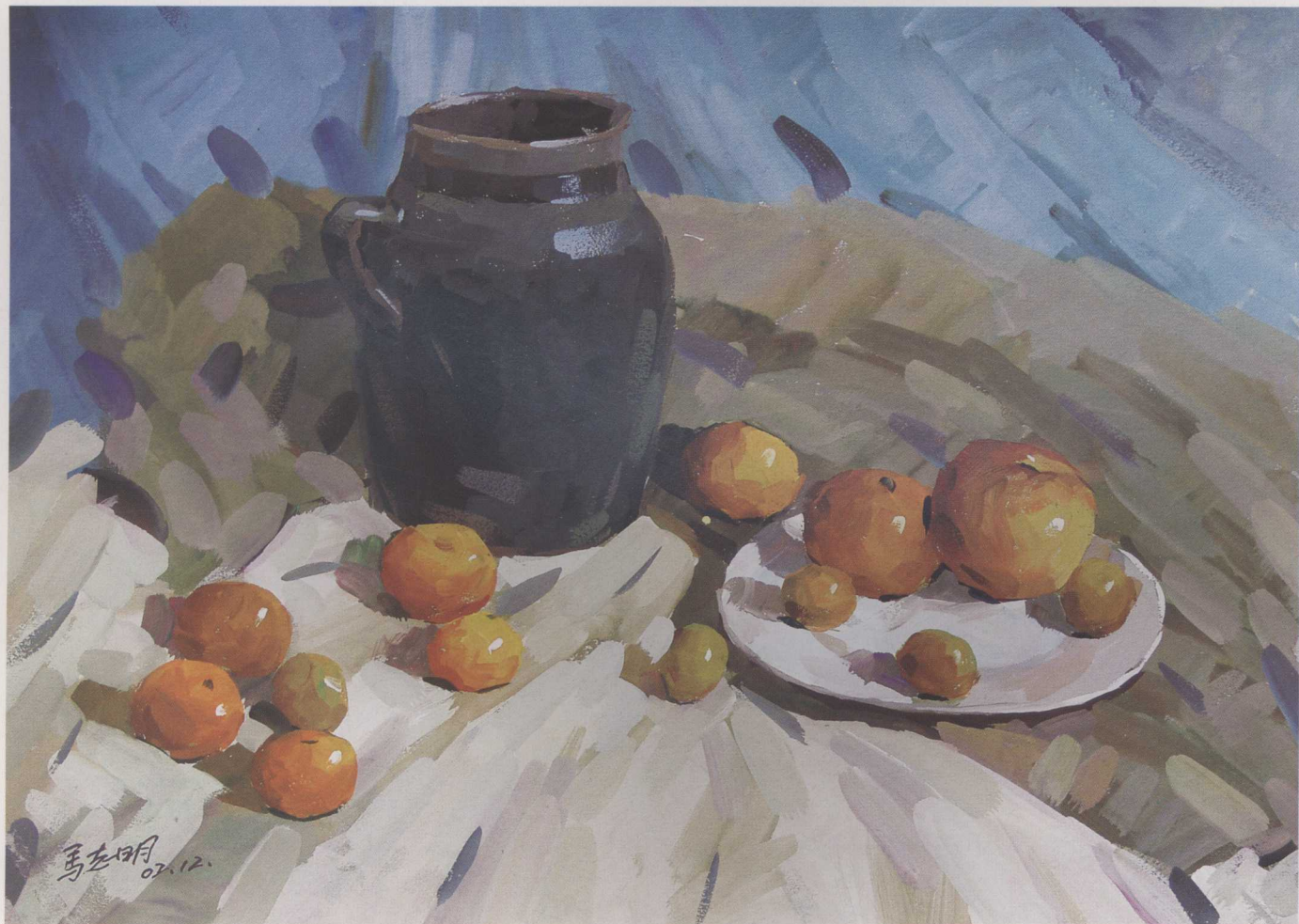
概述	1
美术高考的新趋势	1
考场静物写生的基本内容与题型	2
如何获取色彩静物写生的高分	2
不同形式的构图	3
不同倾向的色调	6
色彩表现的三要素	10
形体塑造的三面五调	12
考场写生的关键步骤	16
考场特殊角度的应对	18
考场特殊光线的应对	20
色彩静物写生中的常见问题及纠正	22
实题训练指导	27
附：部分美术院校色彩静物考试试题	35
优秀范画	36

概 述

美术高考的新趋势

色彩静物写生一直是我国各高等美术院校入学考试的必考科目。它与素描、创作(设计)共同构成三项最主要的专业水平测试内容。近几年来,许多院校均增添了美术专业,专业方向也比以往多了许多。因此,为突出造型能力考查,许多院校取消了专业创作与专业设计的考试科目,这使考生的应试压力相对减轻了一点,考生的精力也逐渐转向了最基本的素描、色彩两个方面的造型能力训练。

在写生中培养整体的观察能力,是素描与色彩两门课程中的重中之重。全国各美术院校,均重视这一点。有许多考生虽然能概念地默画出静物与头像,但缺乏在实际写生中的处理能力,往往会步入概念化的弊端。由此可见,色彩静物写生是考查考生如何整体地去观察、分析、表现对象的惟一方法。所以,越来越多的艺术院校(特别是重点院校)正在逐步规范美术专业的考试,将写生作为主要的考试内容,更加注重对艺术造型基本能力的考查,重视素描与色彩中的艺术造型规律和表现能力,这也是目前考试的趋势。其实各个院校均想招收基本功强的学生入学,回避一

些考生仅仅靠碰或死记硬背试图通过考试现状。

考场静物写生的基本内容与题型

色彩考试主要以静物写生为主,少数院校也考风景写生和人像写生。静物写生往往以蔬果、器皿、花卉、书报等为主要内容。也有部分院校的考题稍偏,如:纸团、鞋等。

基本题型有如下几种:

第一种,摆好一组静物,让考生现场写生。

第二种,将静物随意摆放在一起,由考生重新组织画面并表现出来。

第三种,摆好主体物,要求考生画出主体物,再默画其他指定物或由考生自由添加合适的物体。

第四种,给考生提供一组静物的黑白图片,让考生表现出它的色彩关系。

目前考查考生能力的方式和角度越来越灵活,一些院校除了考查考生的色彩造型表现能力外,还要加入设计能力和创意能力的测试,这就要求考生在加强基本功训练的同时,不断开阔自己的眼界,提高自身的艺术素质。

如何获取色彩静物写生的高分

在考试中怎样才能得到高分呢?首先构图要完整,基本结构要准确。静物的主体不宜太小或太大,分散的物体不宜在一条线上排列与重叠。有人说画色彩时形体可以放松点,这主要是强调用色去塑造。一定要知道这句话并不是让大家不去抓准形体结构,而是指在对基本体块理解的前提下用色塑造出体积关系,这时有些形体的边线肯定是有错位的,不像用铅笔画素描那样容易使形体精确。所以,色彩中的造型应该是大的比例正确,体积分块得当,运笔松动,主体有一定刻画等等。其次,在区分好基本素描关系与同类色的前提下,抓住大的基本色彩,在考虑光源色与环境色的同时塑造出三个大面与五个调子。需记住色彩有区分就容易明快。再次,在用笔上应有质感的变化和区分。例如,背景与后面的衬布在用笔技巧上宜用大笔触,并且在调色时宜多一点水分,因此常常是扫笔多,摆笔少。位居前面的物体应该用大笔先画出暗部,用摆笔画出亮面,这样暗部的“松”笔触与亮面的结实摆笔形成一定的节奏对比,从而加强了空间感。又比如,梨子柄应用较干的拖笔,在新鲜水果上半亚光的高光应趁颜色未干时画,而陶罐与酒瓶上的高光应在颜色干了以后用干笔提亮。再比如,画菜叶应用很松动的笔触,而结实的物体应用摆笔塑造扎实等等。还有一点值得注意,常常有人说放在后面的亮的物体应画灰一点,这并不完全正确,所有物体的空间应在正确区分黑、白、灰的前提下才能显出。同一种颜色在远处显得灰一点,而在近处却要亮一点、鲜一点。但有时,前面重就该画重,后面是亮背景就一定要画亮,这样才会有空间感。总之,高分的试卷应有相当的熟练程度,明快、准确、大关系好、主体物塑造得扎实,次要物体概括得当,色彩丰富,运笔变化松动。

归纳起来可分为以下几点:

1. 构图完整、合适、饱满、均衡。
2. 造型准确、概括。
3. 画面色彩准确,调子优美。
4. 主次、空间关系正确。
5. 各类物体的质地表现鲜明。

以上是高等艺术院校色彩静物应试的主要内容与评分的主要标准。我们在以后的章节中还将做详尽的解析。

不同形式的构图

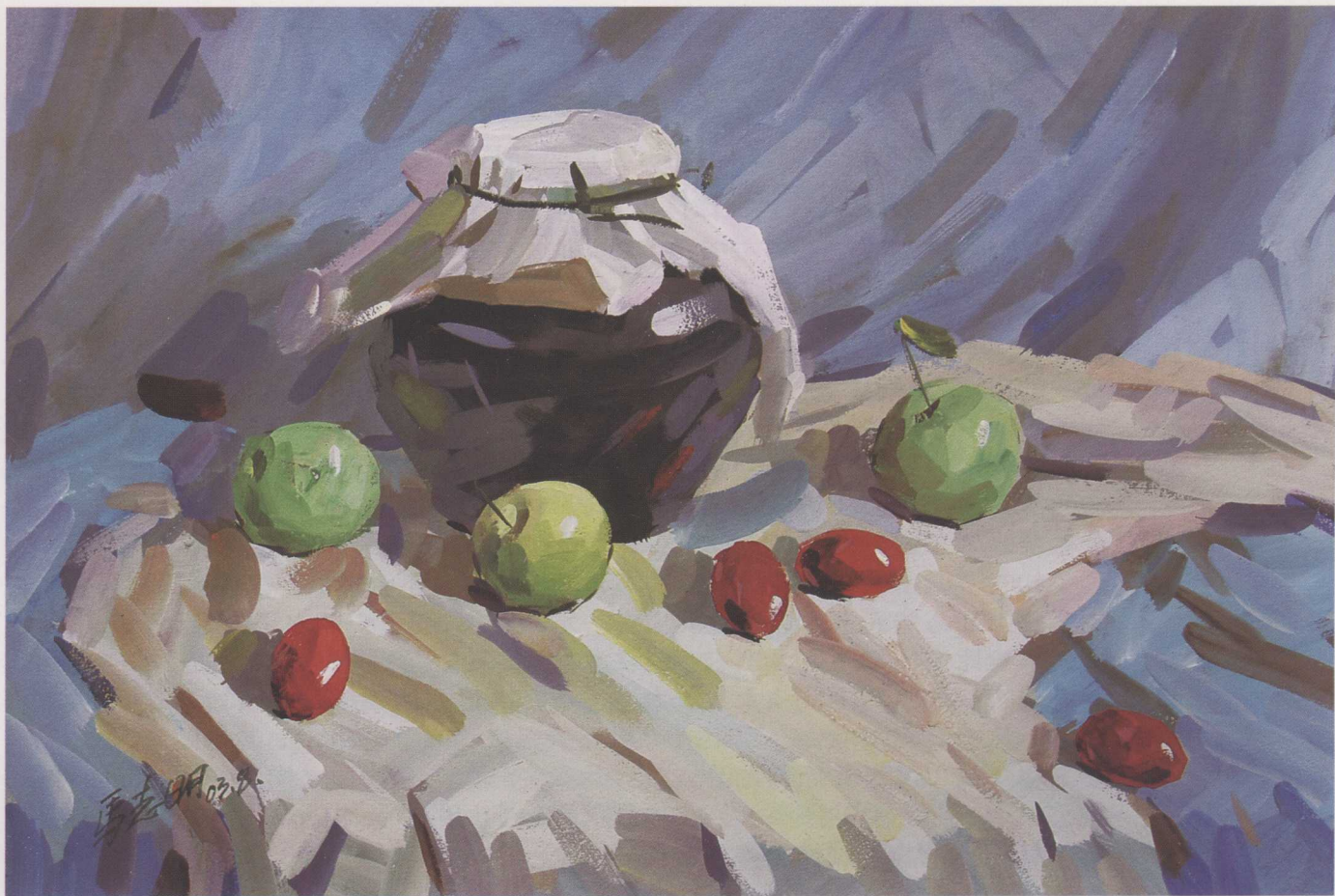
构图是有规律的，将描绘的对象有机地放置于画面的空间结构之中，以达到视觉上的平衡，也就是说，构图就是在画面上将所描绘的物体安排在合适的位置以达到美感的一种处理过程。传统的与现代的构图均是为了寻求不同的图式语言，寻找不同的构成方式，就是为了创造不同的形式美。而独具匠心的构图会使作品增添无穷的魅力。对应试的考生来说，水粉静物写生中的构图仅仅是个寻求视觉均衡的一个初步。为了达到良好的卷面效果，考生们应该首先解决好构图问题。

初学者常常会把物体画得太小或过大，这都是不合适的。在写生或默写时，在主体物上面与卷面上方边线之间应有一定的距离，而下方的水果与卷面底线所留出的距离应比主体物上方多出二至三倍。卷面的左边与右边也不应该是等距离，物体与两边边线的位置不应该太宽或太窄。也有人将主体物放在卷面的下方，这也是可以的，这一切均要看你在写生的位置上所观察的对象来决定你的构图。

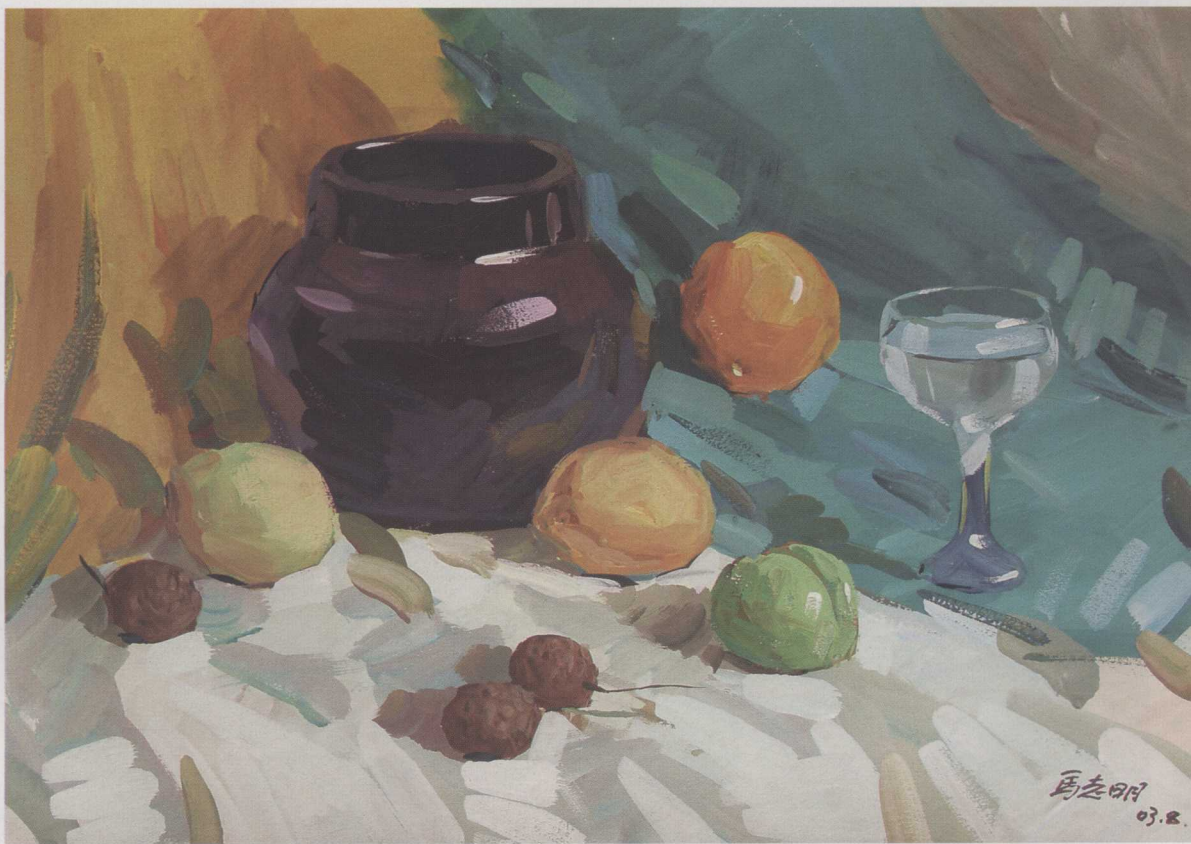
以下提供几种均衡构图的方法作为参考，如三角构图、梯形构图、倾斜构图、圆形构图、“S”形构图等。这些构图仅仅是常用的，还有的是这些构图中的变异。这一切，都是为了视觉上的均衡美。

这幅作品为三角形构图。酒瓶为主体物，左右的物体不对称地摆在两边，画面形成了三角形构图。前后布纹从右上方到左下方，再从左边到右下角，这种流动走势加强了空间感。

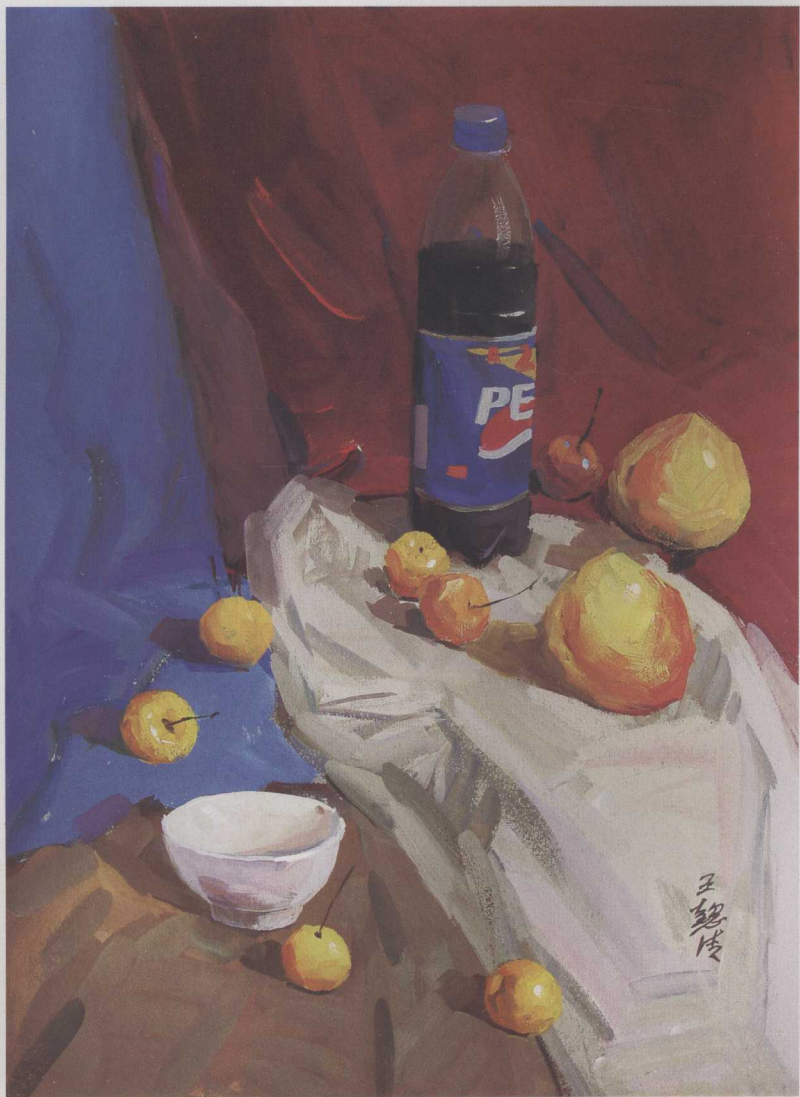
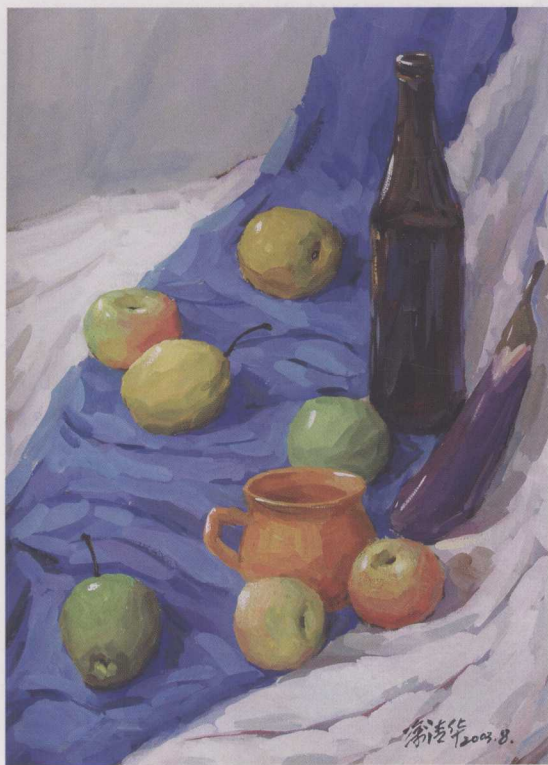
这幅作品为梯形构图，与三角形不同的是主体物不尖。其左右平衡感都是一样的。

这幅作品的构图偏椭圆形，比较均衡。作品中各种物体的质感表现得比较好，用笔自然流畅。

这幅作品的构图呈倾斜形式，茄子顺着墙的方向而摆放，右边两个玻璃杯正好能起到平衡的力量，使画面不致于左重右轻。

这两幅作品均偏“S”形构图，有百事可乐的一幅非常明显。而另一幅则有点含蓄，但物体还是“S”形的流动摆法，而酒瓶则穿插在“S”形的当中。

不同倾向的色调

水粉静物写生，常常涉及到色彩调子问题。色调是水粉静物写生作品是否优美的视觉因素之一。作为初学者，应懂得与掌握几种具体的色调定位。从明度上分有亮调、高调、暗调；从色性上分有冷调、暖调、中性调和对比调；从色相上分有黄灰调子、金灰调子、褐色调子和银灰调子等等。

色调是指在一组静物中物体色彩所构成的总的色彩倾向。在写生时，我们常常感到调子不明显的困惑，这时我们应当采取整体观察和归类定位的方法，或者画小色稿的方法，这样就能把握住一组物体的基本色调。比如说，我们首先观察静物的背景、衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布的色彩倾向与主要静物的色彩是协调的还是对比的关系。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们应基本决定了这组静物的色调倾向，占据画面大面积的衬布颜色就构成了该画的主色调。有时如果所摆的物体色彩是对比强烈的，那么，有些较对立的色彩应降低纯度，以达到对立中的统一。例如，一个陶罐在黄背景前与在蓝背景前给我们的色彩感觉肯定是不一样的，那么，物体到底偏黄、偏紫还是偏蓝就要看每位同学的感受了，只要画面协调，色彩关系正确就可以。还有的实物大面积色调非常协调而少数物体显得跳跃，然而那些活跃的色彩并不会造成不协调之感，反而能起到活跃画面调子的作用。所以，调子的处理应有的放矢进行训练，这样才能积累静物写生的经验。

这幅是暖色调作品。红色衬布在画面中占据的面积较大，决定了整体色调的倾向。主体物大白菜把握得较好，色彩鲜亮，用笔概括。

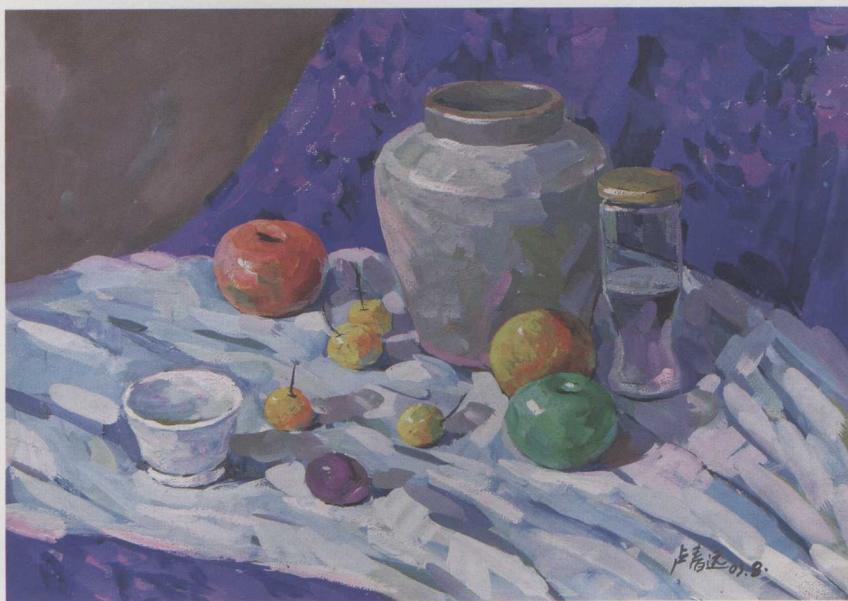
这幅冷色调作品在保持色彩关系整体协调的同时，拉开了酒瓶、蓝色衬布、苹果和辣椒这几类具有相近似色的物体色彩的差异。两个酒瓶一个抓得较“紧”，一个放得较“松”，质感表现得不错。辣椒用笔不多，体面感和质感都较理想。

这幅作品为暖灰调子。暖灰色衬布用色丰富而整体，小笔触在画面中显得较灵活。

这幅作品为冷灰调子。作品较丰富地表现出了白色衬布、白瓷碗和灰白色陶罐之间微妙的色彩关系。

对比色一般有红与绿、橙与蓝、黄与紫三组。这两幅作品分别为黄与紫的对比色调、橙与蓝的对比色调。在下图黄与紫的对比色调中，紫色衬布稍降低了色彩纯度而偏灰，以衬出黄色调静物的鲜明度，使色彩更加协调。在另一幅橙与蓝对比色的画中，画面色彩明快而不“火”。

这幅作品是高亮调，色彩明丽、漂亮。白色衬布决定了画面的高亮基调，但在处理上，台面亮背景灰，拉出了空间感。玻璃杯的色彩也不完全相同，有变化而统一。红枣的色彩强化了画面上黑、白、灰的关系。

这幅作品为低暗色调。作品运用了近似油画技法来表现，用笔和用色都显得较有力度。

色彩表现的三要素

在写生训练中，光源色、固有色、环境色是表现色彩必须考虑的主要因素。

绘画色彩研究的范围主要有两大内容：一是色彩现象的成因，二是表现色彩的技巧。

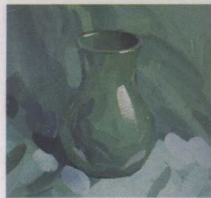
光色是一种物理现象。英国科学家牛顿用三棱镜把光分离成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光谱。而不同的物体吸收和反射光波的情况是有差异的，如我们看到绿叶，它是吸收了光线中的其他色彩，从而将绿色光波反射出来，这也就形成了绿叶最基本的颜色——固有色。基于这个原理，其他物体也是如此，都有自身最基本的颜色。

所谓光源色是光本身的颜色。通常我们进行静物写生训练，一般在室内进行。室内光线并非是太阳光线的直射，而是云层与蓝天的反光照射。因此，我们可以得知，在晴天，室内光线的色彩是蓝天与云层反光的色彩，所以光源色偏冷。而阴天的光源则偏中性，太阳光下光源色则偏暖。在室内偏冷光源的照射下，物体的亮部都应该是固有色加上光源色，并且在圆形物体上随着光源色在物体侧面逐渐减弱，而固有色的成分就越来越大。如一个上了釉的陶罐，在冷光下亮部显得发紫发蓝。而在暗部固有色、环境色的比重加大。这是由于任何一个物体均在一个环境之中，环境四周的色彩对这个物体均有所反射，这就是环境色。

蓝布在偏冷光源色的照射下亮部肯定是冷的，在暗部有点偏紫偏绿，这符合光源色照射的理论。

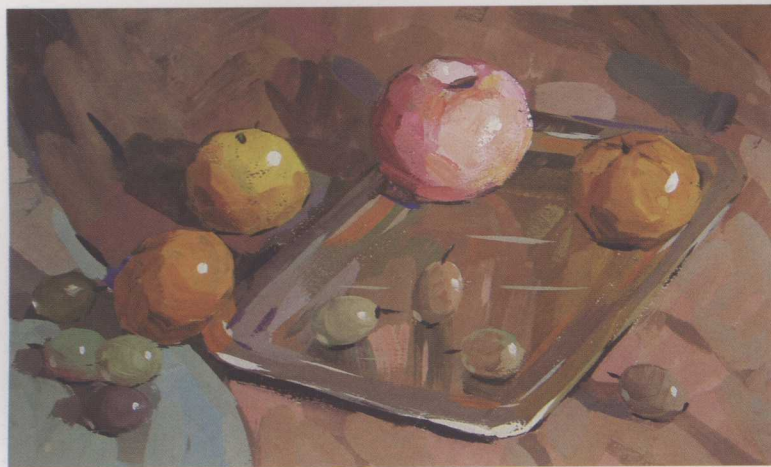

光源色偏冷，所以橘子亮部的黄偏冷，中间色调偏暖，暗部的色彩加了熟褐色显得不“火”。旁边的辣椒暗部偏暖红，亮部偏黄一点，以显得更有冷一点的倾向。

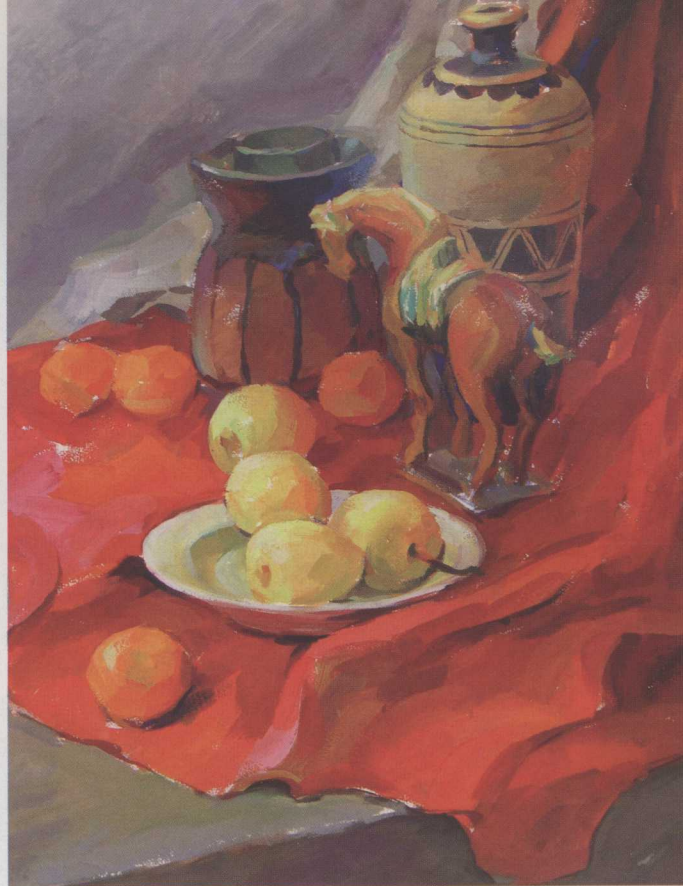
花瓶亮部偏蓝绿，暗部偏橄榄绿。布纹亮部的蓝绿与暗部暖绿体现了冷色光源色在绿布上的效应。

同为金属物，但在这幅画中环境色对托盘光亮的表面影响明显。

这幅作品固有色较明显。几种固有色基本协调，铝壶的金属固有色面积较大，由于层次画得较好，略加了一点环境色就明显地体现出金属的质感。

红色的衬布在画面中占据了绝对的比重，营造出暖色的环境色调。所以其他静物均受环境色的影响而偏向暖红色。

形体塑造的三面五调

在色彩静物写生中，三面五调是解决对物体立体感塑造的关键。目前，我国美术类高等院校的色彩考试都以具象的色彩写生为主。因此，考生在色彩训练中必须注重素描原理的运用，色彩和素描具有不可分割的关系，色彩的表现是依靠素描基础的，讲塑造就必须讲素描关系，并运用色彩去表现物体呈现出来的素描明暗层次（即亮面、灰面、暗面和亮部调子、中间调子、明暗交界线、反光、投影）。

亮部、暗部、灰部在转折分明的物体上是很明显的，在转折面不明显的物体上就不强烈了。有的葡萄亮部色彩重，暗部反而轻，但点上高光以后仍然有立体感。玻璃器皿上的明暗几乎看不见，有时仅仅只要画出它的色彩变化，最后画出高光与反光就显得透明了。在明暗交界线的问题上，黑又亮的陶器其亮部并不明显，明暗交界线有些明显，但也有些含蓄。而浅色转折面明确的物体明暗交界线就很明显。在透明的玻璃上有时根本就找不着暗部，更不用说有明暗交界线了。在写生中，投影也应该找出不同的差别，各处投影的色彩应有区分，不能用同一种色彩去画每一个物体的投影。表现物体的高光也是有规律的，质地坚硬、表面光滑的物体高光明显，质地柔和、粗糙的物体，高光就很含蓄，甚至没有高光。在静物写生中，把握好了三面五调，对物体的塑造也就成功了。

玻璃等透明器皿体面不太好分，明暗交界线也不明显，应抓住透过背景的色彩的深浅变化去塑造，上下左右应有深浅变化，一般瓶体比浅背景灰，比重背景亮，瓶口与两侧较重，底部应画得较深，在画出高光与反光后体积感就显出来了。

不锈钢盘应先画成灰色，少数面积偏重，倒影必须抓准。多数反光不要太亮，少数高光应处理明亮，这样不锈钢的光泽就容易表现。

画竹篓等物体难度较大，体面转折不明显，物体的前后关系难处理，整体容易画“僵”、画“花”。