

冲刺三大美术学院系列丛书

色彩 静物

冲刺训练方法

吴方 主编

侯翔 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

✦ 中央美术学院 ✦
✦ 清华大学美术学院 ✦
✦ 中国美术学院 ✦

色彩 静物

冲刺训练方法

吴方 主编 侯翔 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

吴 方

男 布依族

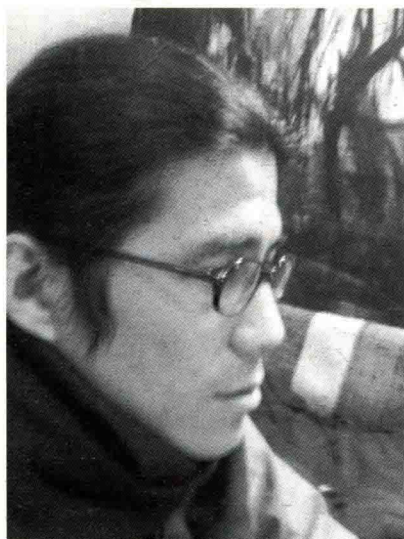
1972年10月出生于贵州独山

1993年中学毕业于贵州艺术学校

1997年本科毕业于中国美术学院油画系

2006年硕士毕业于中国美术学院油画系

现为中国美术学院讲师

侯 翔

1998年毕业于中国美术学院

从事美术基础教育多年

作品多次参加画展并有获奖

目 录

- 04 一、色彩静物概述
- 06 二、构图训练方法
- 08 三、色调训练方法
- 10 四、用笔造型训练方法
- 12 五、冷暖处理的训练方法
- 14 六、色彩关系处理的训练方法
- 15 七、色彩默画训练方法
- 16 八、步骤示范
- 20 九、优秀作品示范

吴 方

男 布依族

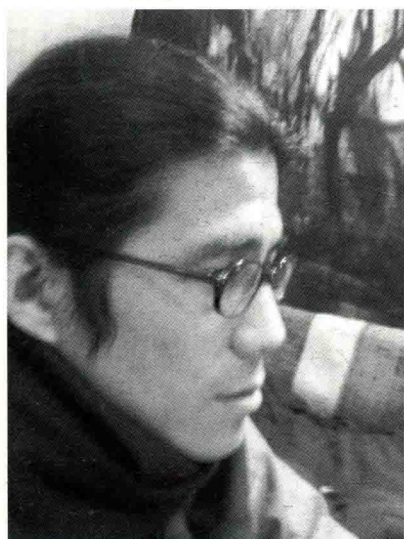
1972年10月出生于贵州独山

1993年中学毕业于贵州艺术学校

1997年本科毕业于中国美术学院油画系

2006年硕士毕业于中国美术学院油画系

现为中国美术学院讲师

侯 翔

1998年毕业于中国美术学院

从事美术基础教育多年

作品多次参加画展并有获奖

目 录

- 04 一、色彩静物概述
- 06 二、构图训练方法
- 08 三、色调训练方法
- 10 四、用笔造型训练方法
- 12 五、冷暖处理的训练方法
- 14 六、色彩关系处理的训练方法
- 15 七、色彩默画训练方法
- 16 八、步骤示范
- 20 九、优秀作品示范

冲刺三大美术学院系列丛书

ACADEMY
of Fine Arts

✦ 中央美术学院 ✦
✦ 清华大学美术学院 ✦
✦ 中国美术学院 ✦

色彩 静物

冲刺训练方法

吴方 主编 侯翔 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

一、色彩静物概述

色彩静物，顾名思义即是以绘画颜料涂抹在纸、板、墙壁等媒质上的一种绘画形式，以油画、水粉、水彩较为常见，属西方绘画范畴，在基础训练及快速记录形式方面水粉最为常见，通常称“广告色”。水粉介于油画和水彩之间，既可干画也可湿画，随着材料和技术的不断发展，从而逐渐成为颇受欢迎的画种，且携带绘制方便。目前，大部分考生都使用水粉作为考试首选工具。

色彩静物作为必考科目越来越重要，其内容广泛，各种蔬菜、水果、陶瓷、玻璃器皿、各类器物、生活用品等均可作为静物的摆放物品。根据需要选择不同形状、不同颜色、不同质地、不同数量的两种以上物品有目的的组成具有和谐、均衡，既有变化又有联系的写生对象。静物色彩考试的主要形式是写生与默写。个别院校安排过创作性的色彩静物考试。写生，就是直接面对静物进行绘画，区别主次关系、大的素描关系、大的色彩关系、冷暖关系、虚实关系等等；默写相对困难些，它完全脱离了具体的物象，考生只能根据平时的写生经验，将画面组织好。这里我们以高考常见的形式水粉为主进行讲解。

色彩静物主要考察考生对色彩的认识、理解和运用、表现色彩的能力，以及考生的综合绘画素养。色彩作为录取新生的一贯性科目将会越来越重要。色彩是绘画和艺术设计的重要语言，是造型艺术的重要基础。色彩在绘画中应用的规律，是建立在素描关系基础之上的，建立一个正确并富有表现力的色彩观念非常重要。目前各大院校招生考试皆以写生和默写为主。基本上，色彩静物高考的考察要点和评分标准就是：考生的色彩基本技能和艺术感觉，具体而言：

- 1.画面整体色调组织、处理和协调能力。
- 2.对色彩冷暖关系的理解及表现能力。
- 3.有一定的用色造物的塑造能力。
- 4.对画面整体构图、黑白灰及空间层次、主次强弱虚实把握的处理能力。

四个方面有机统一所表达出的整体画面的色彩感觉和表现力。组织好一张好的色彩作品，首先要构图完整，饱满，色调统一。除此以外还要有一定的视觉冲击力，以及优美的形式感，甚至一定的思想性等。一幅优秀的色彩作品必然是有

其独特色彩倾向的。另外，还要考虑物体之间的形体对比，把握咫尺静物间的疏密关系。特别要注意画面的色调问题，当然，也不能一味地强调色调而忽略了物体自身的固有色、光源色和环境色以及它们的相互关系，色彩的整体性也是需要注意的。同时，用笔也很重要，这是造成画面优美形式感的基础。用笔的好坏也直接影响到色彩给人的直观感觉，用笔也是考核考生基本素质的要点之一。

另外，就是如何进行塑造的问题。考生在塑造时，要么只有素描关系要么忽视色彩关系。默写中没有物体作参照比较，很容易把握不好，极易概念化。所以需一边考虑色彩关系一边把握素描关系，根据以往的作画经验和对物体形体结构的把握和理解，抓住大的明暗关系，以及个体与大关系之间的完整性。无论是写生还是默写，还需注意个性因素，如色相、纯度、明度、冷暖等基本要素，不要单纯去追求客观色彩的真实和相似，这样很容易被局限在固有色里，色彩也难免单调乏味。难以取得好的效果。深入塑造时，力求用笔、用色准确，尽可能采用干湿结合的画法，色彩层次要衔接自然，充分表现出物体的质感。高光是表现物体质感的重要因素，不能过于简单和随便。衬布在画面中主要起陪衬和调剂画面大的色彩关系的作用，表现时可根据画面的需要进行处理，有的地方可表现得充分一些，有的地方只需一笔带过，画面中次要的物体简单地交待出形和色就可以了，万万不可面面俱到，造成主次不分、呆板，没有层次和空间感的现象，也容易破坏画面的整体效果。要谨记：是绘画而不是画像。

在画面基本完成的时候，还要注意从色彩、素描、冷暖、空间等几个方面去检查。如果画面色彩单调了，可能是色彩关系没处理好；如果画面太灰了，可能是素描关系没处理好；如果画面太火了，可能是色彩的冷暖关系没处理好；如果画面太平了，可能是虚实与空间关系没处理好。所说的这些，都是考生在平时的训练中最容易出现和易被忽视的问题。基本解决了这些问题就能从容地面对考试。色彩静物常见问题：灰、脏、生、火、焦、黑、粉、白、腻、闷等。水粉画颜料在干湿不同状态下色彩变化很大，色域不宽，在已经干了的颜色上覆盖时衔接比较困难，尤其要注意深颜色覆盖浅颜色，黄色系列覆盖其他颜色等。如果画得过厚，颜料干后容易龟裂脱落，有难以长期保存等缺点。

作者:洪运

作者:俞靓

二、构图训练方法

构图之名，来源于西方美术课程，在西方绘画中，叫做构图学。也就是绘画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整画面，或叫经营位置。研究构图的目的是什么？即在一个平面上处理好三维空间里高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强艺术的感染力。构图处理是否得当，是否新颖，是否简洁，对于作品的成败关系很大。从实际而言，一幅成功的绘画作品，首先是构图的成功。成功的构图能使作品内容顺理成章，主次分明，反之，就会影响作品的效果，没有章法，缺乏层次。

构图的基本原则是：均衡与对称、对比和视点。均衡与对称是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。但两者具有内在的同一性，即稳定。因此，违背这个原则的，看起来就不舒服。均衡与对称都不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉，但就对称与均衡比较而言，均衡的变化比对称要大得多。因此，对称虽是构图的重要原则，但在实际运用中机会比较少，运用多了就显得概念化。同时，构图还要考虑到对比，对比构图是为了突出主题强化主题，对比形式各种各样，千变万化，归纳起来：一是形状的对比如：大和小，高和矮，粗和细。二是色彩的对比。如：深与浅，冷与暖。红与绿。三是鲜与灰的对比。如：深与浅，明与暗等。视点构图是将观众的注意力吸引到画面的中心点上，视点也叫灭点。知道了透视的原理，就可以充分发挥透视的作用了。可以从静物的侧面构图，也可以从物体的正上方或者侧上方构图，当然也可以作全俯视图

三角形构图

图，这依据作画者的画面需要而定。

构图主要分为：S形构图、三角形构图、C形构图、梯形构图、满构图、疏构图、L型构图、 π 型构图、分割、米字型、角落构图、并列式、垂直构图、高低构图(勾型)、斜线、环状构图等等，能想到的图案都可以作为构图形式，但是作为初学者，不管从时间、能力以及所面临的任務都不允许我们面面俱到，掌握所有的构图，一般来说只要掌握S形构图、三角形构图、C形构图即能应对基础考试。

S形构图

C形构图

作者:侯翔

作者:陈俊

三、色调训练方法

色调是画面给人一种总的感觉与印象，它不依赖于任何局部色彩，这就要求我们对画面色彩进行大刀阔斧的有意识地处理，依靠固有色去绘画无疑是不行的。固有色无法形成让观者舒服的色调。“色”是指颜色，“调”是指调子，色调就是指颜色所形成的调子。按固有色分为黄色调、赭黄色调、蓝色调、蓝紫色调、红色调等等。按冷暖来分主要为冷色调和暖色调，通常可以从色相、明度、冷暖、几个方面来定义一幅作品的色调。还有一种较少使用的定义方法。如果一幅画的明暗对比很强烈，就叫强调子，如果明暗对比弱就叫弱调子。其他介于中间的就叫中性调。色调还要依靠色彩关系正确的建立而形成，难以想象没有比较好的色彩关系的画面会有令人信服的色调，色彩关系与色调相辅相成，缺一不可，那种杂乱无章、无调性的色彩作品是不会引起人们的美感的，更加不可能在考试中取得好的成绩。

四、用笔造型训练方法

用笔是绘画表现的重要语言，可以产生独特的表现力。中国画对用笔一直很重视，水粉画中，讲究用笔方法和追求笔触的表现也是很重要的。笔的大小、软硬、形状以及不同的用笔方法，都可以产生不同的效果。根据不同的对象，使用不同的笔法，可以真实而生动地表现出复杂多样的形象，增强画面的气氛和意境以及抒发作者的情感。许多精彩别致的色彩效果，都是依赖于笔法而获得的。水粉画常用的笔法有摆、刷、擦、扫、拖、揉、点、勾等。可以参考学习中国画的笔法。水粉画中常见的笔法有：

平笔法：笔迹隐蔽，画面色层平整；

散除法：笔迹显露，但色层厚薄变化不显著；

厚画法：色层错综重叠，用色较厚、厚薄相间；

点彩法：利用光色的空间、初觉混合原理，用密集的小笔触（色点）塑造形象。

此外，水粉画也吸收了油画技法。以油画刀作画，也可自制工具作画（不要盲目地使用画笔以外的工具作画）。一般在画虚处、远处和暗部、阴影处，笔触要模糊些、平些、颜色薄一些，以增加空间感。而在画近处、实处和亮部时，笔触则要显露些、颜色要厚一些，以增强其结实、突出、明晰的效果。当然这些都需要从整幅画的处理意图出发，运用不同的笔法。笔触也有一个整体性的问题。一幅画的用笔既要有变化又要统一，形成一种节奏感及方向性，要防止缺乏整体意图的凌乱用笔。

作者:杜祯祯

作者:杜祯祯

五、冷暖处理的训练方法

热带地区的景象给我们温暖、炎热的感觉，而寒带地区却相反，在绘画中，我们通过一定的手段也可以达到上述冷暖效果。色彩的冷暖主要是指色彩在色相上反映出来的不同印象。我们看到蓝色通常称之为冷色，看到红色称之为暖色的色彩效应，这是基于物理、生理、心理以及色彩自身的面貌所反映出的直接感觉。这些都是人们在长期社会生活中所积累的生活印象，或者叫间接生理反射，因此色彩的冷暖是一个假设的概念。只有比较才能确定冷或暖，应用到实际视觉画面上去之后，也构成了可感知的色彩“冷暖调”。用冷暖来界定物体间色彩对比，也是色彩结构关系中色彩之间的一种对比，并在对比中形成画面的统调，又在画面统调中构建一种基调。色彩的冷暖是相对的，不是固定不变的概念，如在大量红色的画面上，黄色无疑成了让人感觉偏冷的倾向，而在大量蓝色的画面上，对同一黄色的感觉又会发生变化。作画时依据这个原理可以画出不同冷暖的画面，古今有不少以不同色彩冷暖对比的画面造成特定煽动性的例子，认识色彩冷暖固然重要，当然绘画时切实地落实进行更加重要。这就要求我们反复地进行比较，包括画面前后、亮暗部、主次间、同类色间、对比色间等等，找出它们之间哪怕是微妙的冷暖差距并且明晰地表现出来，可以夸张地表现色彩的冷暖，不受固有色的限制是画好一张画的重要基础。在尊重固有色的同时要具有一定的色彩思想，如能做到这一点，那么离画好一张有色彩的、有境界的画也就不远了。

六、色彩关系处理的训练方法

色彩关系：就是物体之间色彩的联系和变化规律。有光线就能看到颜色，颜色受光的影响是很大的。在光的作用下不同强弱的光线照射在物体上，物体因质地不同，反射光的强弱及受光敏感程度不同，会产生不同的变化；如：陶瓷因表面质地光滑，就容易受环境色的影响，陶制品本身反射光弱则主要受光源色影响，这就构成了物体丰富的、不同的颜色变化、所以给人以不同的色彩感觉。物体之间颜色相互影响，相互联系，在作画时，要注意这种色彩规律。在塑造局部形体时应考虑整体颜色，还要把周围物体颜色也考虑进去，因为它们之间是有联系的，如物体的反光基本是物体暗面色彩与周围物体色彩的反映。只要做到理性和感觉的统一，就一定能够画得好。正确而敏锐的色彩观察力，是画好色彩画的关键。正确的观察是准确表现的前提。不论风景、静物、人物，只要是处在一定的环境中，就会有主次之分。就会有强弱不同的色彩关系，如果不注意这些，画面易出现“平”、“板”的问题而直接影响画面效果。另外，还要注意画面前后左右大的色彩关系，其中包括色彩的合理搭配，比如，白布放在什么位置，那么另一蓝灰布放在前面合理还是后面合理的问题，如果是对比色彩的两块布或三块布如何放置，它们与主体物之间应是什么样的关系，总之，为了画面更响亮主体更突出而构思构图。有时我们通过黑、白、金、银、灰来协调放在一起并不舒服的两块颜色，所以大家起笔时还要考虑画面色彩的合理搭配，以能出效果为主。

作者：杜祯

作者：侯翔