

魏晓晓在2006年艺考中 中国美术学院 广州美术学院色彩试卷满分均为第一名

艺考状元 魏晓晓 教你画

美院 向标 色彩 静物

YIKAOZHUANGYUAN WEIXIAOXIAO JIAONIHUA SECAIJINGWU

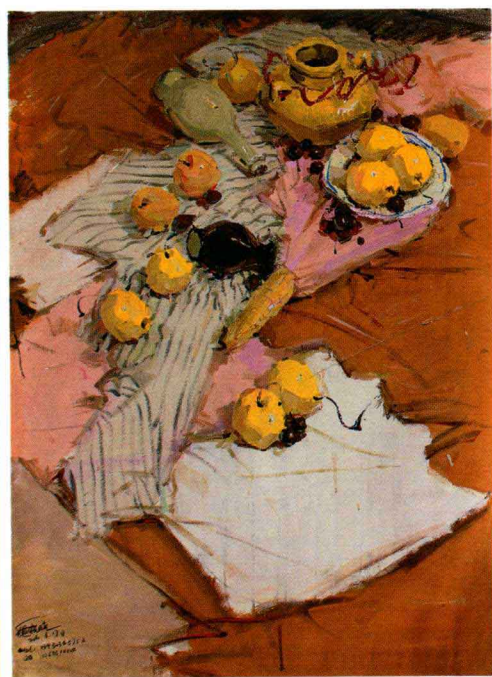
黑龙江美术出版社

随书附艺考励志漫画
《那一年》

美院风向标

YIKAOZHUANGYUAN WEIXIAOXIAO JIAONIHUA SECAIJINGWU

艺考状元魏晓晓教你画色彩静物

美 欢迎与我们合作,为艺考生提供优秀的艺术类图书。
供稿热线:0451-84270522 15104560520 QQ:980158102 夏老师
黑龙江美术出版社网址:www.heimei001.com

书 名: 美院风向标——艺考状元魏晓晓教你画色彩静物

丛书策划: 咸泽寿
编 著: 魏晓晓
责任编辑: 夏松阳
装帧设计: 滕文静
电脑制作: 郭志琴
出 版: 黑龙江美术出版社
地 址: 哈尔滨市道里区安定街225号
邮 编: 150016
经 销: 全国新华书店
发行电话: 0451-84270525 84270522
网 址: www.heimei001.com
制 版: 黑龙江美术出版社
印 刷: 沈阳新华印刷厂
开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 7
版 次: 2011年7月第1版
印 次: 2011年7月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5318-3105-1
定 价: 35.00元

图书在版编目(CIP)数据

艺考状元魏晓晓教你画色彩静物 / 魏晓晓著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2011.6
(美院风向标)
ISBN 978-7-5318-3105-1

I. ①艺… II. ①魏… III. ①水粉画: 静物画—绘画技法—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 103482 号

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

目 录

第一阶段 感性认识

一、色彩起步的重要性

1. 看大师——感受色彩
2. 看书——体会色彩
3. 看高分卷——学习色彩

二、基本的色彩知识理解

1. 色彩基本的概念
2. 色彩中必备的专业术语概念及实用方法
3. 完成一张色彩不可少的几种关系

三、动笔开始感受色彩

第二阶段 理性认识

一、色调

1. 色相色调
2. 色性色调
3. 色度色调

二、构图

1. 特别构图和基本构图
2. 一般构图的基本要求
3. 构图的观察学习方法及验证方法

三、黑白灰

四、空间关系的处理

1. 空间的概念
2. 空间关系的处理方法
- (1) 冷与暖
- (2) 纯与灰

五、物体的塑造及质感表达

1. 主体物塑造方法
2. 水果类塑造方法
3. 蔬菜类塑造方法
4. 杂物类塑造方法

六、画面常见问题剖析及解决方案

1. 灰
2. 粉
3. 火
4. 闷
5. 脏
6. 花
7. 乱

七、教学步骤图

第三阶段 感性与理性的结合

一、色稿训练

二、长期深入训练

三、营造画面气氛

四、笔法的运用

五、离开纸面提高色彩的行之有效方法

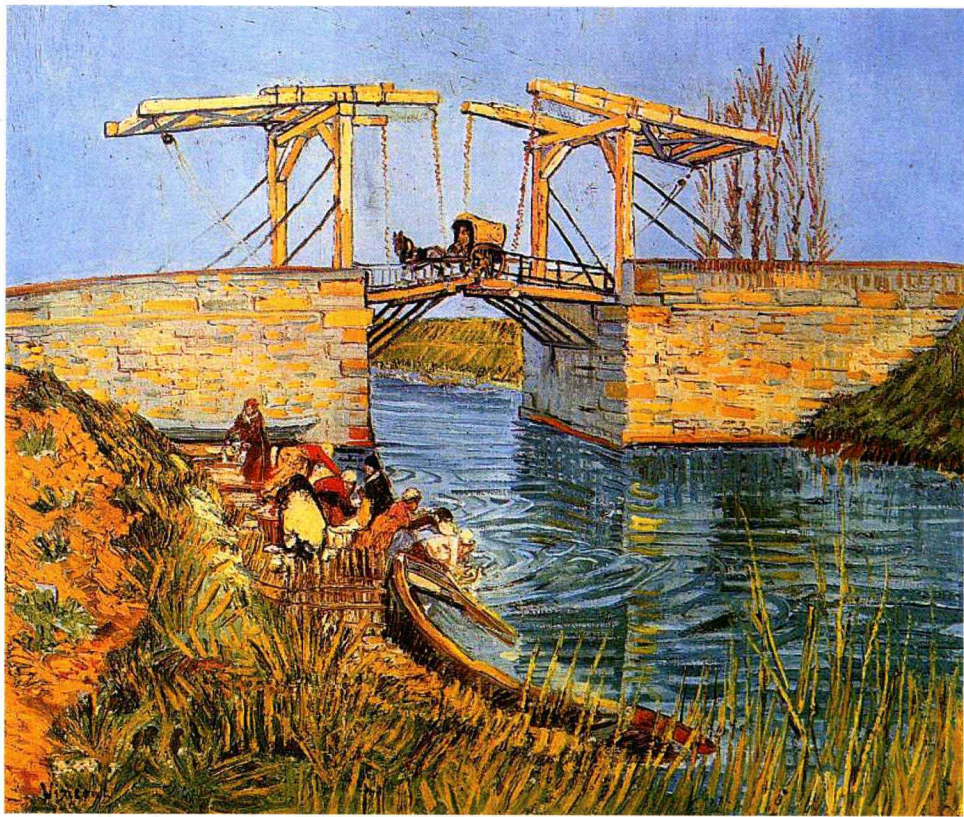
第四阶段 考前应试

一、应试心态和考场应对

二、考试默写作画步骤及处理方法：

三、针对不同院校所应有的策略

第一阶段 感性认识

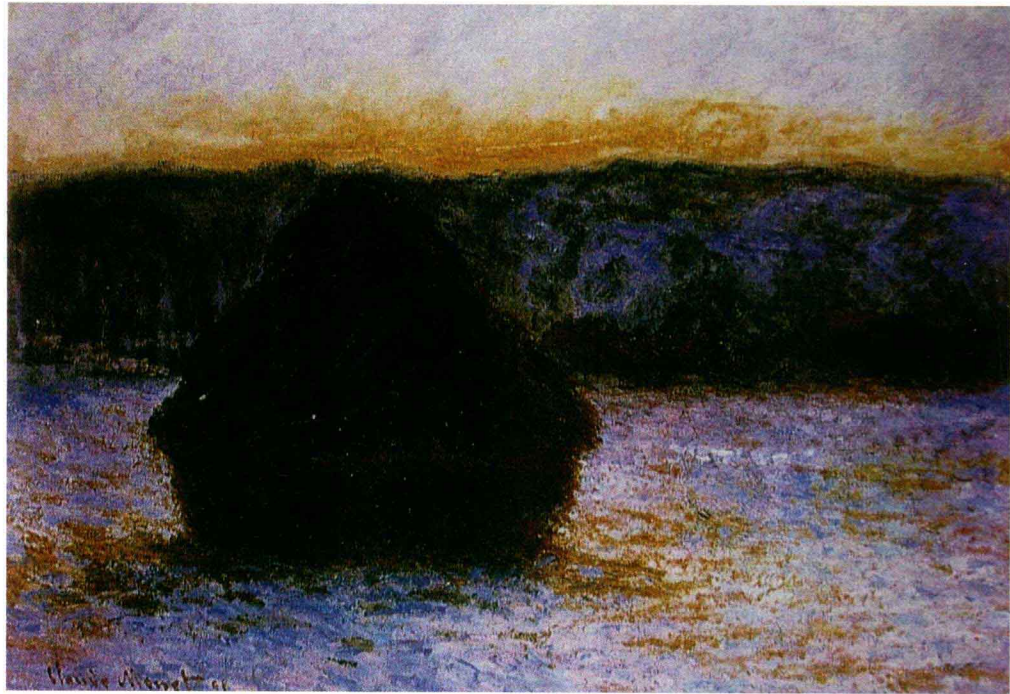
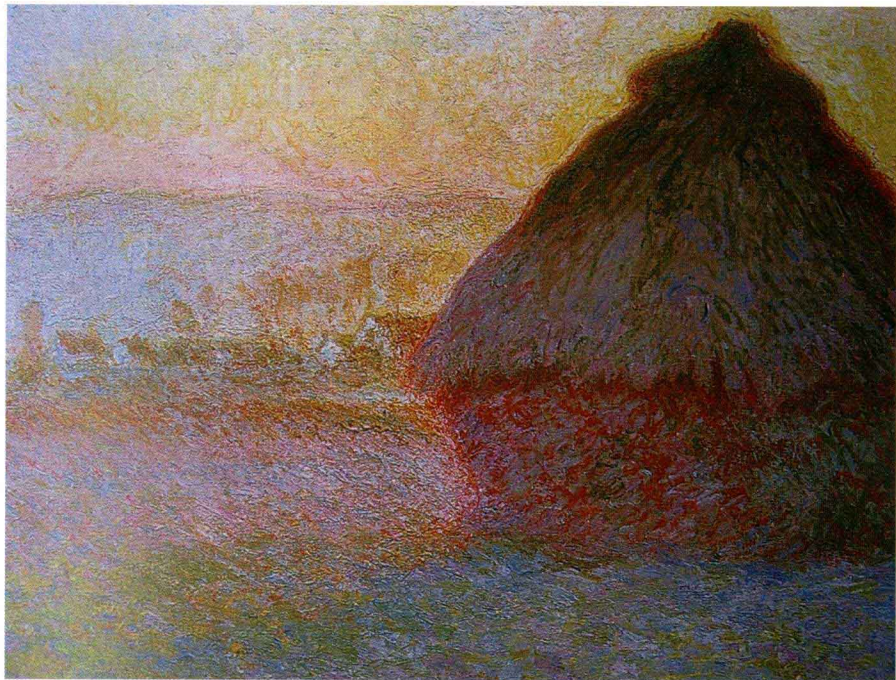

1.看大师 感受色彩

西方艺术大师的作品不只是我们的最高目标,更是引导很多美术工作者的方向。在他们的作品中我们能够真正的体会色彩是什么,美术史中19世纪印象派的出现让我们理解了光与色的互动性,在以代表人物莫奈的《干草堆》系列作品中我们能够感受到大自然丰

富的色彩就在我们身边。虽然我知道大师的作品对于刚拿起画笔的学生来讲作用并不是很大,没有太多实质性的成效。在初期阶段我们不要想能在大师的画中学到什么,不要抱有过于急切的希望,我们对于基础的学习就是欣赏和感受,要明白这是真正的色彩。我们只需慢慢欣赏,通过欣赏,提起对色彩的兴趣。兴趣是最

好的老师,只要你对某件事情感兴趣了,那它就是你的动力,学习起来才不会厌倦。大师的色彩是一直要看下去的,在你不断的学习中,能力不断地提高后,你从大师中得到的东西也会有所不同,并且慢慢地理解它其中的内容。

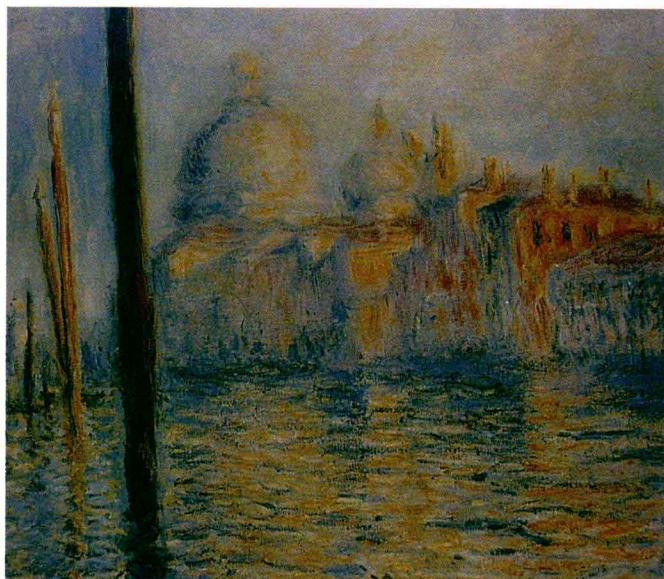

2.看书 体会色彩

分门别类的书籍琳琅满目,这也是我们学习的开始,能发表的作品都肯定有它存在的价值。对于初学者则需要更多地去,总结并从书中找到的每张画的共性,那就是每个人需要学习经历的东西。对于色彩,风格很多,也许人人都有个性,但在开始时需要找的是理性的东西,比如每一张色彩它们所表现出的是什么,与素描静物之间的差别是什么,颜色是怎么样调和出的……初步地去体会这些,在你的大脑中有一个概念,色彩是这样画的,画面用到的颜色是需要几种纯颜色的叠加调和等等。

3.看高分卷 学习色彩

学习是为什么,我们要知道一个结果,学习色彩也是同样,一开始学就要清楚自己的目标是什么,要达到怎么样的标准。高分卷对于我们只是既定目标并不是终极目标。但高分卷对于考生来讲却非常有用而且实用,因为从中可以找到最新的考试信息,可

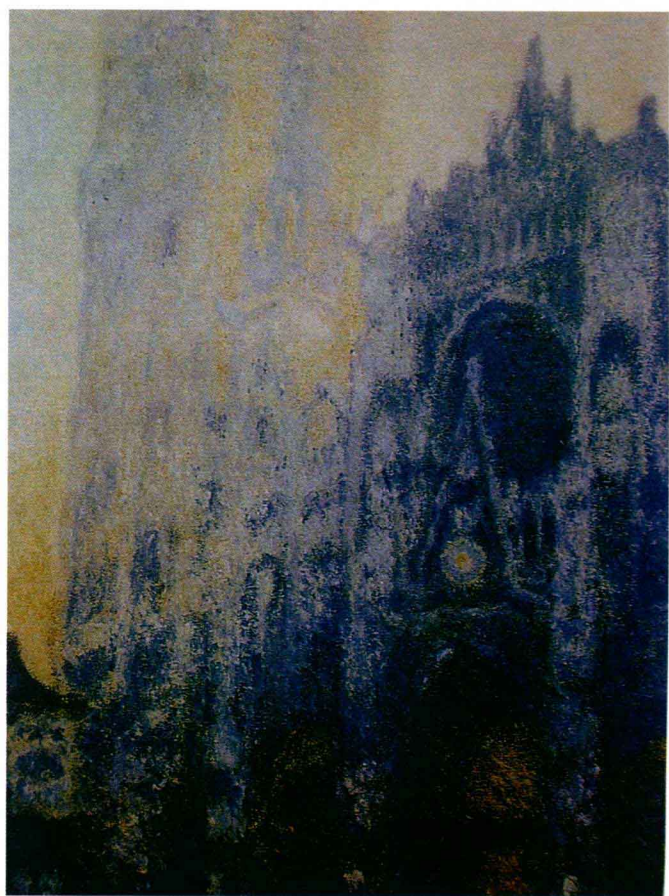

以找到一种方法,尤其是对于向往的高等院校。那看高分卷就尤为重要,但对于初学者,看此类作品并不要求在开始就朝着这样的方向出发,而是了解到自己做到哪一步就可以完成在高中阶段的要求,从而作为暂时目标学习,看高分卷它可以让初学者比较快的上手,比较直接地找到方向。

一、色彩起步的重要性

色彩不只是美术专业中不可缺少的一部分,也是人生活中不可替代的一部分。水粉作为色彩基础的学习对于将来的专业学习至关重要。对于刚刚学习色彩的人来说确实无从下手,不知道一张作品到底是怎样画出来的。我的理念是不会画就去看,看是在学习中第一要做的,因为眼力和手力之间,眼力是应该排在前面的,意识要先达到一个点,经过手头不断地练习达到意识上的高度。切忌开始时就拿书一点点地临摹、画单个、局部死抠,这样只会限制思维并且产生厌倦的心理。

二、基本的色彩知识理解

1. 色彩基本的概念

对于初学色彩,我的理解就是用颜料去完成一张素描。

刚开始拿画笔确实比较难下手,在学习色彩之前都应该先有一定的素描基本

知识,在素描的基础上我们学习色彩,简单点理解就是用颜料去画素描。一步步地转入真正的色彩。

2. 色彩中必备的专业术语概念及实用方法

三原色、间色:其实这个概念用的并不多,但需要了解,它泛指:红、黄、蓝,这三种颜色,它们互相调配可以产生很多的颜色,但它们无法被其他颜色调配出来。

没有颜色混合产生的红、黄、蓝称为三种原色。而橙、紫、绿置于两种原色之间的颜色称为间色。

自然光

光源色:顾名思义,光源的颜色,通常我们在室内的自然光都是冷光,所以平时在作画中高光的部分都会加入些冷色。在训练中使用不同照明工具,它们所发出光的颜色就不同,这就是光源色。在色调训练中,也可以用光源色作为学习的一种工具,一个蓝、绿或者橙、紫颜色的灯泡都会让一组静物笼罩在一个很和谐的色调里,非常方便对色调的理解。这里起最大作用的就是光源色。

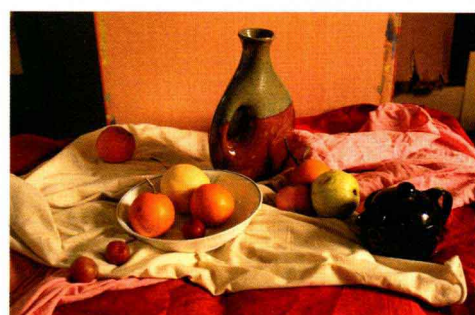
固有色:在没有色彩倾向的光源下的物体本身的颜色,比如红苹果的红色,黄梨的黄色,褐色陶罐的褐色。这种固有色一般出现于灰面,即明暗交界线与受光面之间,因为这部分受光源色、环境色和背光的影响较少,所以在作画过程中,一般会选择在灰面地带的颜色纯度稍高。在学习时我们对这样较为原始的概念和方法越来越模糊,但对于前人总结的东西要了解并且对于初学者,这也是一个基本的入门方法来帮助将来更深层的学习。

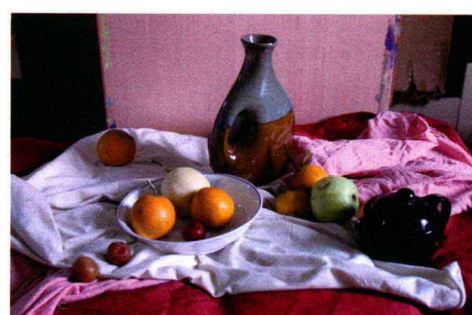
绿色光

蓝色光

黄色光

紫色光

环境色: 不同环境中物体的固有色都会受到影响而产生不同的颜色,一般的在暗部较为明显,不受光的暗部颜色比较重,很容易受到旁边鲜明颜色物体的折射而产生环境色(尤其是表面质感光滑的物体),所以一般情况下暗部环境色的颜色较明显,而在受光面较为微妙。另外在物体的边缘线处也会受环境色的影响。塑造一个物体的体积感,一般都会在靠近人视线的物体部位,颜色纯度高于离视线远的颜色纯度,边缘线作为视线最远处的部位就会加入环境色使之起到降低纯度并融入环境的作用。也就是素描中亮面中的灰面部

分。

反光: 反光应该说是素描中的一部分,但在色彩中反光颜色的运用也是相当重要。反光和环境色产生原理是不尽相同的,只是反光在学习中主要是指物体暗部最底部的一块受周围环境影响较大的颜色。一般的反光出现在物体上就是衬布或桌面对物体的一种环境影响。而为什么总是会将反光的颜色亮于明暗交界线和暗部,其意义也是和环境色产生原理一样。

自然光下颜色都是偏冷,在冷暖上,背景冷前景则暖,亮部冷暗部则暖,在物体上近视线的部位与远视线

的部位颜色的冷暖倾向也是需要对比。所以反光的颜色倾向一般是与光源色的颜色倾向一致,

色性: 是指冷与暖。没有冷和暖那就不存在色彩。冷色的倾向主要是蓝、绿、紫,给人以冰冷的感觉;暖的倾向色主要是红、橙、黄,给人以暖和的感受。抓住颜色不同色性的特点容易表达一张画面的气氛。物体受光后暗部与亮部就存在冷与暖的关系,受光的多少也会有冷暖的倾向差别。

边缘线受环境的影响较大,颜色较灰。

衬托物体体积,边缘线颜色灰于亮灰面,且与环境颜色区分较微妙。

苹果,瓷罐受环境的影响,反射在暗部呈现不同程度的环境色。

反光呈现在物体上,且与自然光颜色倾向统一,反光颜色较灰,明度高于暗部颜色。

明度、纯度、亮暗对比度。

对比是一张画面最不可少的关系。无论你要表现什么,做什么都是在作对比,前后的空间,物体的体积都是在靠这几个词语的对比关系进行塑造,所以这几个词是在学习中最经常用到的,是最重要的几种专业术语。

1.明度:明度在素描中除了黑与白、深与浅的关系之外,在色彩中,不同的色相之间也有明度区分,白色、柠檬黄、朱红、草绿、钴蓝在同色系间的明度较高,彼此间也存在明度差异。普兰、墨绿、深红、土黄等在同色系

中明度较低,彼此间也存在明度差异。在各色中加入白色,明度提高,加入明度比其本身明度低的颜色明度也会降低。

2.纯度:也称做饱和度,掺杂颜色越多纯度越低,颜色种类越少纯度越高,一般单纯的颜色在画面中是比较少出现的。

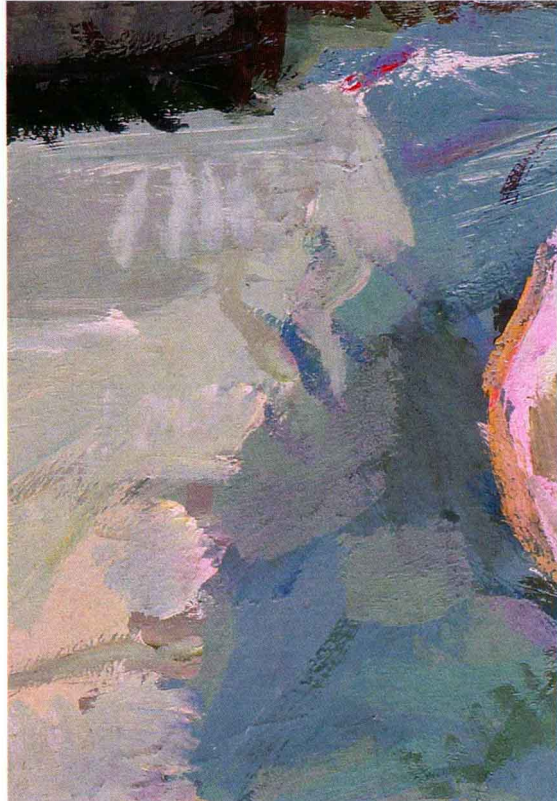
3.亮暗对比度:是指在一个物体上的明暗面的对比或者一个物体与周边环境的明暗对比。即黑与白的对比。比如前面物体的明暗对比强,而后面的物体明暗对比较弱等。

在一群人中,穿着通身白色衣服或黑色衣服的人和白色上衣和黑裤子的人对比,通身纯色衣服的人会比较容易跳出人的视线。在我们完成一张作品时,运用这些关系就能轻易地将前景的物体拉出来,后景的物体退回去,主要的物体跳出来,次要的物体融进去。一般的前景物体的纯度、明度都较高,明暗的对比比较强,远景则反之。主要物体的纯度、明度明暗对比比较强,那物体也会很突出。我们需要巧妙地运用对比关系。

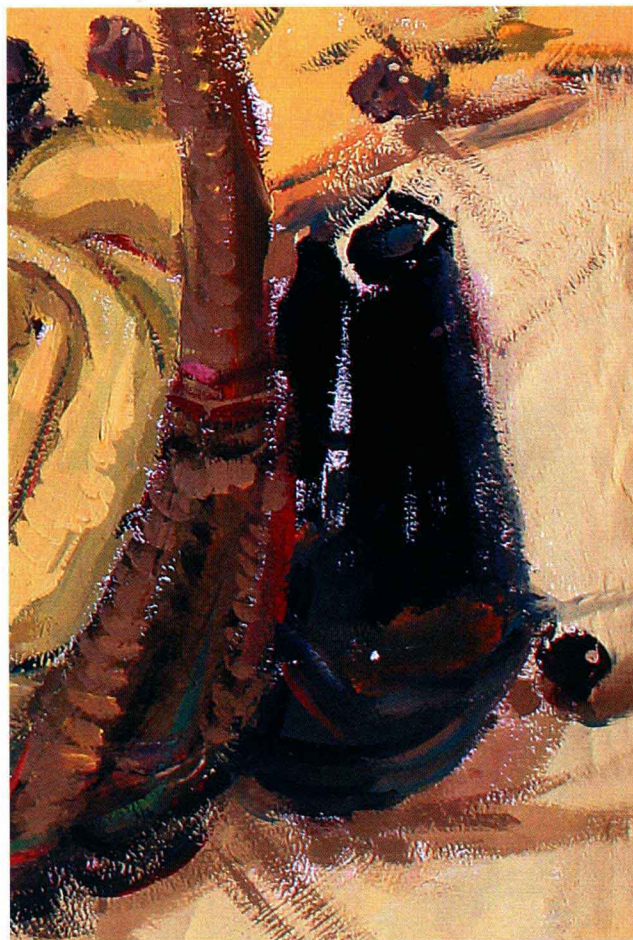
▲ 盘子中前后水果之间纯度、明度、黑白对比之间的对比关系。

▶ 亮暗对比度:物体投在同样蓝色衬布上的前中后的明度对比区别。

▼ 明度、纯度的对比度:白色衬布在同一画面的前中后的对比关系。

在处理深入的时候，苹果、瓷器、筐子，物体的不同质感要表达到位。包括在主体物周围的衬布也要比其他地方精到丰富。

3.完成一张色彩必不可少的几种关系

根据对考试评卷的了解,在后期备考阶段的学习中,都应有意识地用高分卷的标准来要求自己,而在开始的学习中,不可能一下就将全部的知识概念都能在脑子里消化并用在实际画面上。所以对于画面中必须具备的一些要求就应尽早掌握,并一步步地完善。

在几万张甚至更多的考卷中,评卷老师要想从中选择一些能停下眼看的画面,那它必须要具备画面的张力(视觉冲击力),这里的画面冲击力可能有很多种表现方式,有可能是构图饱满有新意;也有可能是色调协调、生动;还有可能是画面黑白灰画得响亮;亦或者考生的用笔,处理手法等都有可能成为你画面冲击力的一个亮点。在一般的学习中不要硬性地追求做好哪一点,而是根据自身优势并加大此优势即可。

但面对一些院校或者单考,他们在考卷上的侧

重有时也会引导出一条路子,这条路子有好有不好,不好的是可能会限制住自己,好的是可以了解到他们。

据我个人经验,对于色彩来讲,色块安排中色调和黑白灰关系确实是现在很多重点院校考察的第一大标准。色调是色彩的灵魂,黑、白、灰又是素描中必不可少的,这两点被越来越多的人所重视。而且做好这两点,确实是在众多考卷中能够脱颖而出的一种行之有效的方法。当然不可否认还有一些特例:比如说中国美院,它近几年高分卷中色块的安排要求明显占的比重比较大,色调的安排,黑、白、灰关系的对比要求很高,在针对性训练时这个应该作为参考的依据。

在“海选”试卷后就是比较具体深入的考核,此时任何的一点问题也都有可能决定一张考卷的生死。

▲ 物体的塑造是画面中“精微”的地方,吸引观众的眼球。

大的关系过后就是内容。业中流行一句话叫做“致广大尽精微”。在一张考卷放到 60-70 分数档或 80-90 分数档后基本上大的变动就不会有。接下来的考核就是这个“精微”。在 10 分档里,即使你的画面勉强可以达到更高档,也最多就是此档分数的高分,除非试卷在老师眼中确定绝对可以拿到更高档分,并且老师也乐意帮你费事做的话……如果说第一种评判是感性考核,那这个“精微”就属于理性。塑造能力当之无愧成为理性考核的关键因素。如果没有前景物体的深入塑造就不会有强烈的空

间,没有主体物的深入塑造就不会让主次的关系那么明确,物体没有塑造,那物体与物体之间的不同质感也很难区分,所以塑造能力能够决定一张画的分数,也同样能够判定一个人的绘画能力。

但一张完整优秀的作品所有的因素和条件都要具备了才够,要是所要求的東西的一个点做的不好并且很明显的话,都有可能断送一张作品。

基本的要求:

1.色调;2.黑、白、灰;3.深入塑造;4.构图。

1. 整个画面以灰亮、黄绿色调为主，大面积的灰亮颜色搭配，协调统一。

2. 大面积衬布环境明度较高，但主体物以小面积低明度为主，形成强烈的黑白对比，增强画面的冲击力。

三、动笔开始感受色彩

开始,每个人对色彩的理解都是不同的,对于色彩的感觉也是每个人都有一定的天赋。刚开始画色彩,怎样可以找到自己的色彩感觉,方法就非常重要。之前遇到学习不久的学生因为刚开始的学习方法刻板、教条,所以一直找不到属于自己的一种方法,浪费了很多时间,学习兴趣也越来越淡,把画画当做了应付,最后可能中途放弃。

所以我们在刚开始学时一定要有信心,并且培养出兴趣,过于死板的方法是很难达到效果的,艺术是一种享受,我们应该开心地画,喜欢去画,那样才是我们做好此事的先决条件。兴趣在,无师自通。

入门阶段则需要掌握一门技巧,让自己能够提起兴趣感受色彩带来的乐趣。

第一步 放肆大胆地画——色稿训练

色稿练习在开始时就不要有过多的目的性,应该说是玩色彩,在刚刚开始摸颜料水粉笔的时候就当做自己儿时玩的泥巴,随心所欲尽情地享受这个过程。对于一组静物可以大胆地在纸上涂抹,无论什么方法,只需将你看到的色彩从颜料盒中调和铺在纸面上,那样就做到了第一步。“学而不思则惘”反复地翻阅书籍画册,思考其中的共性,并一步步朝他们方向迈进。灰颜色和色块搭配是检验一个人色感的重要表现方式,达

到这个要求就基本完成了这项课程学习的目的。

纸张:8开、4开尺寸画纸(最好是4开,这种尺寸可以更容易让人随心所欲,不要局限于8开,只会约束人的思想。)

时间:1小时左右(开始阶段需要时间熟悉工具和调色,但无需用2-3小时完成,只要铺满一张就可以再换一张)。

目的:寻找兴趣点并且发现问题(不要很快地就想做到大师的程度,要想从玩色彩的过程中找到自己的乐趣,缤纷的色彩是不可能触动不到一个正常人的,当一个人想做好某件事的时候问题就自动会出现)。

第二步 辅助学习——小稿临摹

此阶段的临摹也是做色稿训练,无需非常完整地将书上的画照搬下来,在练习时只是将原作的大色块照搬到自己的画面上,尽可能和原画颜色一致。

纸张:8开(小尺幅比较容易填满,能很快完成,增加练习数量)。

材料:一些色块搭配比较漂亮,清晰度较高的画作为参考。

时间:30分钟左右(时间久很容易陷入局部的临摹,从而达不到抓大色块的效果)。

目的:反复地调和颜色使之与原画颜色一致,练习调色能力,并且能够很快地感受到一张完整画面中色块与色块颜色的关系,有联系又有对比。从而知道颜色调和的方法。

2开纸练习色稿:

大色稿的练习更能增加完成一张画的欲望,对于初学者没有压力,所以更利于发挥色稿的优势,并且训

练作画的气势与魄力。

材料:刷子、大号水粉笔、足够的颜料。

目的:培养兴趣,培养良好的作画方法。

按照一般的参考书和常理来讲,开始练习色调都应是一步步慢慢来,选择用小尺寸8开纸来训练色调。但我觉得这样的方法还是会局限很多的思想并限制个性的发挥。既然在起步阶段主要目的是提高兴趣、感受色彩,那就应该选择更容易让人发挥的方式,2开纸的尺寸空间更强,无拘无束,练习更能达到成效。

对于一个物象的颜色特征是在见到它的前30分钟内最为真实,而后再看到的颜色都是经过一些理性的归纳和环境的感染所表现出不真实的颜色。所以要抓住每一块颜色最真实最新鲜的相貌,才能传达出最生动的感觉。在完成一张完整画面时,第一遍铺大关系的颜色不应该去反复地调整。反复地色稿写生、临摹训练是开始学习色彩的必经阶段,并且在一定程度上影响到以后的学习。

初学色彩四大禁忌: 1.用太多水;2.纯色直接用;3.犹豫不决;4.节省颜料。

▲ 红、黄色调中不同色系的绿颜色可保留其色相形成对比,在倾向上尽量适合整个画面调子。

▲ 绿色系物体组织的静物,区分之间的不同色相与明度的对比。

色性色调:

整个画面的冷暖倾向,冷色调或者暖色调。

其实每张画面中都存在冷与暖,亮部与暗部存在冷与暖,前景与背景存在冷与暖。而冷暖色调主要取决于占画面三分之二以上的色块冷暖倾向,整个画面大面积的颜色偏冷了那就是冷调子,反之则为暖调子,可能是光源色,或者静物本身的固有色,都是形成调子的主要方面。而在一个画面中色彩倾向有冲突的色块也要相应地调整使之更适合融入画面中,但在一般的情况下选择的色调并不会所有的物体都呈现单一的色彩倾向,也会有局部的小色块呈现相对比的色块倾向,选择性地保留局部对比色块,这样使整个画面既统一又有对比,画面更会让人回味无穷。就算是画面中没有对比色彩有时候也需要主动地去创造合适的对比色块出现在同一画面中。一般选择中性的颜色进行改变。比如一张红色调中,大面积色块都是暖色,那选择有玫瑰红倾向的色块使其更偏近紫罗兰的冷色倾向,这样大面积暖色调中存在局部冷色可以起到更好的效果。

当面对比较杂乱的色块时,比如红、黄、蓝、绿多种色块组织画面,要求冷或者暖色调时,保持色块固有色不变,并将其颜色倾向接近同色系中较冷或较暖颜色的倾向。红色系中深红较冷,黄色系中柠檬黄与土黄稍偏冷,蓝色系中钴蓝较为中性,绿色系中草绿、淡绿较为中性。掌握每种颜色的特性适当运用,会有效地辅助色彩的学习。

▲ 冷暖色调给人不同的视觉感受。冷色调中物体的倾向都是冷色倾向,而紫红色调中物体的大面积颜色倾向都偏暖。

暖色调中,前面的绿色苹果是冷色,在画面的最前方,所以较为突出。

第二阶段 理性认识

一、色调

固有色是人们在日常生活中所见物体而得到的色彩习惯印象。红红的苹果、绿绿的叶子等,但一旦换了光线和环境,这些物体的颜色就会发生变化,例如苹果可能是黑色的,叶子可能是褐色的等,僵化的固有色彩概念妨碍着我们的观察力,很难画出生动的色彩。所以在练习色调中,可以将个别的颜色转化倾向,符合整幅画面的色彩。但是介于公众的习惯性我们还是会保留大的固有色的色相转变其倾向。

色调是色彩最基本的考核条件,在一定程度上起到重要的支配作用,不同的色调营造不同的气氛,给人以不同的感受力。

色调分为三大类:

色相色调 色性色调 明度色调

1.色相色调就是我们通常讲的,红、黄、蓝、绿等,为画面主要颜色倾向的色调。

2.色性色调是冷色调和暖色调及中性色调。

3.明度色调分为亮色调、灰色调、重色调。

色相色调:要组织一组这样的色调最主要的因素还是在所选静物的固有色上。

1.画面中占主导作用的色块颜色能够带动整个画面的大的倾向及色调。在一个画面中最大面积的色块颜色倾向影响着其他颜色,并使这些颜色的倾向与画面主色调的颜色保持协调统一。

2.画面中同类色较多,那这个主色系颜色就是画面中的色调颜色倾向。而这些同类色在大的颜色上比较相近,那在区分的时候就要抓住在这些颜色之间的微妙的差别进行区分。比如冷暖的倾向,或者是在颜色的色相上,让同类色的颜色更有内容,但若只是在此种色调中靠明度来区分,那最后的效果就缺少色彩关系,更接近一张素描。而在这之中的色块,就可以保持固有色,加强环境色的影响,使之倾向融入到画面中,甚至使之达到辅助画面色调的效果。

色度色调:通常称之为明度色调,简单点来讲就是对画面中明度的高、中、低进行分类,在画面色块中明度较高称成为亮色调,明度较为中等的称为灰色调,较低的称为重色调。

亮色调中整个画面上色块明度较高,有明朗、干净、轻柔之感,也称高调,画面冲击力较强,也较难把

握。前几年清华美院的专业考试就有侧重这方面的考察:一次性白色饭盒、馒头、筷子、透明矿泉水瓶、白衬布等,高明度的物体组织在一起不仅考验考生对整个画面的控制能力,还要求考生对色彩细微的观察力等。

在亮色调的处理上,要注意在同样高明度的物体上也要进行更细地区分,不能明度过高而缺少整个画

面的关系。

高明度色调容易出现“粉”,就要求把握好画面中较纯的颜色,还有物体暗部及灰面的颜色尽量少加白色,可以用明度较高的纯色代替白色,这样在灰面和暗部的颜色上就不会“粉”。

小面积的重颜色压住整个画面。

物体灰面的颜色少用白色,且物体投影根部的重颜色纯度要高。

大面积亮色衬布、主体物、盘子等物体让整个画面形成高明度色调。白衬布是微妙的紫色倾向,白罐子以黄色倾向为主,白盘子又融入绿色的倾向,依次来区分同色系。