

名家技法丛书

JIFA

曹兴军

色彩静物 临本

海潮摄影艺术出版社

曹兴军简历:

湖南郴州人,出生于1966年11月。1988年考入浙江美术学院(现中国美术学院)。1994年考入中国美术学院攻读硕士研究生,1997年毕业留校任教至今。现为中国美术学院基础部素描教研室主任,副教授。编著有《素描头像》、《色彩静物》、《石膏头像》、《人体素描》、《风景速写》、《人物速写》等三十余册画辑。

图书在版编目(CIP)数据

曹兴军色彩静物临本/曹兴军编著,一福州:海潮摄影艺术出版社,2005.11

(名家技法丛书)

ISBN7-80691-211-8

I.曹... II.曹... 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123291号

丛书主编:李怀杰

责任编辑:郑必新

名家技法丛书

曹兴军色彩静物临本

曹兴军 著

出版发行:海潮摄影艺术出版社

地址:福州市东水路76号出版中心12层

印刷:深圳奥美雅印刷有限公司

开本:889×1194毫米 1/12

印张:3

版次:2005年11月第1版

印次:2005年11月第1次印刷

ISBN7-80691-211-8/J·42

全套定价:100.80元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换)

前言

一、考试要求与评分标准

(一) 色彩考试基本要求概括为:

- 1、画面构图安排完整合理。
- 2、色彩关系以及主次、虚实、空间等关系准确。
- 3、塑造客观深入,并充分展示色彩准确的造型能力。
- 4、画面效果整体统一,同时给人明快、生动、轻松的感觉。
- 5、要有一定的艺术性。

(二) 评分标准是根据招生学校考试要求来定,主要归纳为以上几点。当然,评分标准具有一定的相对性。因为,要看当年考生的整体水平以及招生人数、报考人数等诸多方面来综合评判,所谓水涨船高,但做到以上五点要求就定能取得理想的成绩。

二、基本作画步骤

(一) 构图和辅大色块

起稿时必须合理安排构图,以突出主体、体现画面色彩关系及虚实关系为准绳,这为以后几个环节打下良好基础。同时准确辅上大色块并完成画面的基本调子,应注意从暗部、深颜色画起,一般是先深后浅、先暗后亮、先薄后厚、先湿后干、先整体后局部等等。并且,辅大调子时尽量用大笔触,颜色深一些、饱和一点、少调。当然还要注意对象的基本造型特征。颜色薄一些,深一点是为下一步深入刻画和画面提亮做准备。

(二) 色彩塑造与造型

从局部开始塑造。从主体颜色较深的器物着手刻画。先塑造台面上的静物,再画台面和背景(包括衬布)颜色;一般先画前面的物体,再画后面的东西及背景;先画物体明暗交界线颜色,再画中间色、亮部颜色,这样在塑造局部的同时还能较好地控制画面的主次以及色彩、冷暖、黑白灰、虚实、前后空间等关系。并充分把握色彩的三个要素:色相、纯度、明度,它是色彩关系的基础。同时,把握好物体基本色块的组成关系(即亮部、暗部、中间色、明暗交界线、投影、环境色、反光)等七色块。然后,塑造时不仅要准确把握色彩关系还必须使造型客观到位。因为色彩关系与造型是不可分割,谈造型离不开色彩,讲色彩更离不开造型。

(三) 调整大关系,逐步完成画面

试卷的画面效果是评分的直接依据。因此,平时训练对画面大效果的把握能力就显得尤为重要,故要求结束前必须对画面进行全面调整。由于前阶段深入细致的局部塑造不免会产生一些例如:碎、乱、粉气、灰、脏等现象。所以,必须给以相应的时间通过调整来获得客观、合理、准确的主次、空间、虚实、明暗等关系,使画面效果明快、完整统一。

三、平时练习与考试中容易出现的问题

(一) 构图过偏、过散、过满、过挤等等。

1、过偏则会使画面产生不平衡的效果。所以,要遵循“突出重点,宁上不下,大小合理”的原则来构图。

2、过满、过散、过挤则会影响画面的主次、空间、虚实等。因此静物安排应注意疏密、大小、主次、前后等变化。另外构图的好坏直接影响到以后的塑造以及最后的画画效果。

(二) 画面出现灰、脏、粉气、火气、碎、乱等弊病,造成上述情况主要是因为画面色彩关系处理不当所致。

1、“脏”主要表现为色彩纯度不够,色相不明确,画面不透气,是由于过多的颜色调和在一起,尤其用太多的对比色进行调和所致;色彩对比不准确,画面整体颜色用的太深,特别是亮部颜色和亮颜色画的过深;颜色缺少变化及滥用黑色,甚至直接用黑色不经调和地来画暗部,还有过分信赖素描关系。

2、“粉气”产生原因主要是因为用色时色相不明,纯度不够,明暗关系对比不强,尤其暗部过多的使用白色、浅色、亮色、白色运用过多而且使用不当,甚至直接用白色画亮部、反光、水分运用不合理等。

3、“火气”造成的主要原因颜色使用时缺乏冷暖对比,颜色纯度太高,暖色用的过多,物体缺少环境色,只有固有色。因此,要正确处理色彩的冷暖关系,注意亮部、暗部的冷暖及环境色的变化。

4、“灰”主要因为各色块之间明度、冷暖、纯度没拉开,明暗缺乏对比,颜色不够,颜色干湿变化掌握不当,白色或水分使用过多。

5、“碎、乱、花”主要是由于局部色彩关系和画面大色块、大色调之间关系处理不当所致,塑造时我们常常沉醉于局部中,颜色找得过于繁琐,画面缺乏整体的素描关系(即大的黑白灰明暗关系不明确,局部明暗对比繁琐,到处都有小范围的亮颜色或者暗颜色);特别是冷暖变化缺乏整体性,笔触变化过多,方向零乱,故而在深入塑造的同时必须正确把握好局部和整体之间的辩证关系。

(三) 造型不准确

许多考生常常只关心画面的色彩关系。如明度变化、纯度变化、冷暖变化、色彩倾向等,往往会忽略色彩塑造形体结构的准确性。但是,形体关系与色彩关系是辩证统一不可分割的,物体拥有色彩特征同时也有着造型个性。因此物体造型的准确性是一幅优秀色彩静物作品不可或缺的条件之一。

曹兴军

2005年8月28日

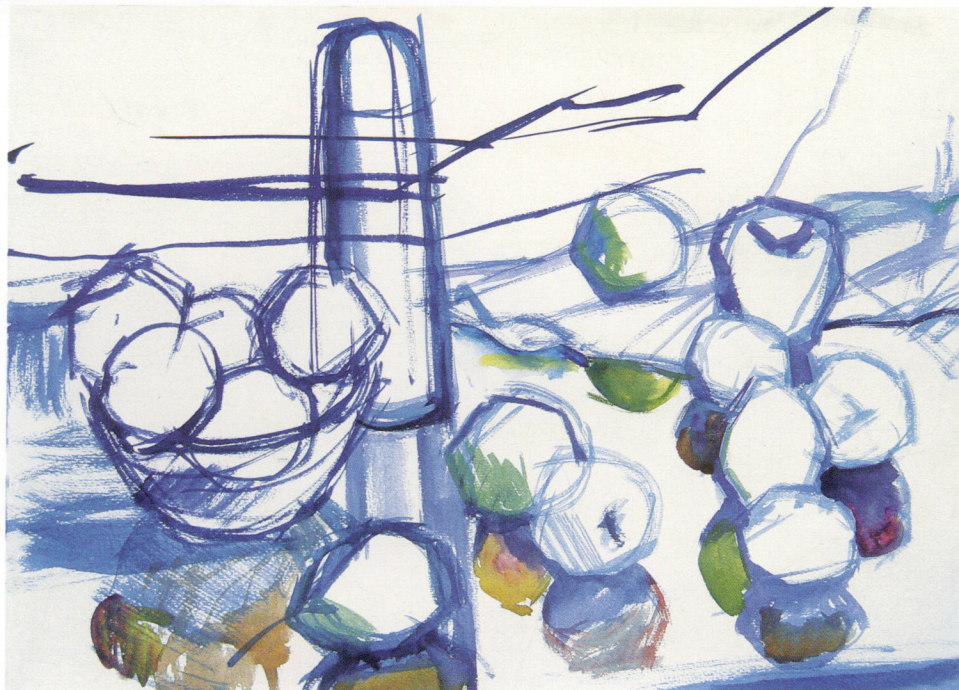

——本幅是以暖灰为主调，白瓷罐、水果为主体的水粉静物默写。白瓷罐因为与周围深浅、冷暖的对比显得最为突出。水果通过与周围的纯度、冷暖、深浅的对比，同样成为画面的主体。背景与台面通过冷暖形成明确的两大面的空间关系。整个画面采用放松的长、短直笔触来完成，使之结实厚重。

——本幅以暖灰为主调,花卉、玻璃、不锈钢器为主体的水粉静物默写。花卉在深暖灰背景的衬托下并与花卉本身的亮度对比,使花卉为本组静物的主体。由于环境色,不锈钢和玻璃器皿呈现出灰色的固有色,与其周围偏纯的颜色以及亮颜色的台布产生对比,同样成为画面主要的物体,技法:用笔干厚、浑重、放松、大小笔触结合。

——本幅以冷色为主调，以水果为主体。通过水果与周围的大面积冷色产生强烈的对比，成为画面的主体，水果用笔干画、小笔触，背景、玻璃台面采用薄面、湿画、大笔触，以衬托水果。水果塑造时要注意前后空间，主次虚实关系，并且充分表现出水果丰富的色彩关系，同时水果通过与周围的纯度对比使之更加突出。

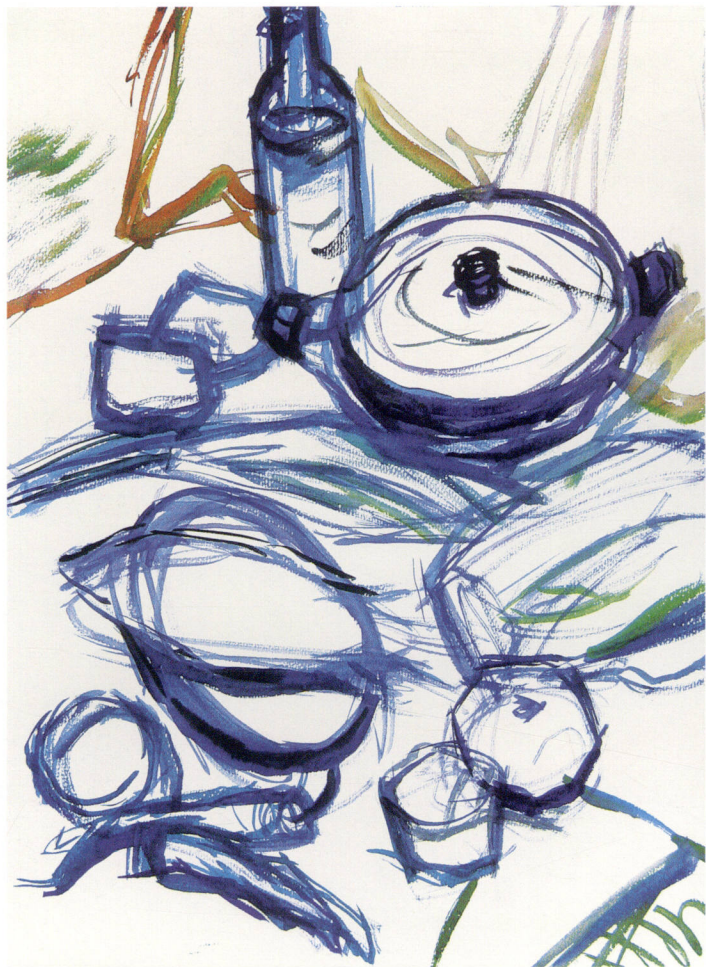
——本幅是以暖色为主调，面包、苹果、香蕉、可乐瓶及不锈钢杯子主体的水粉静物默写。本组物体比较多，但能较好的统一。主体物的暖色与台布的冷白色相对比，在白盘子的衬托下面包更为突出。不锈钢杯子的环境色能良好地体现不锈钢的质感。背景与台布冷暖、的对比，形成了画面的空间关系。背景采用了大笔触湿画、薄画法，台布使用了大笔触、干画法。苹果、面包、香蕉、可乐瓶等均使用了中小笔触厚画法来完成，同时注意冷暖、明度等与周围的色彩对比来表现物体。使整体画面明快和谐。

——本幅以冷色为主调，花、小桃子为主体的水粉静物默写，整体画面清爽统一。花、小桃子的暖色与台面的冷亮色对比，使之空间关系加强。花与叶的对比运用了色彩的明度、纯度来表现，更与背景低纯度、低明度的较冷灰色形成强烈对比，突出了花的主体地位。背景使用大笔触薄画法来完成，并概括统一，台布使用大笔触和干画法。小桃子和花使用了小笔触干画法，色彩冷中有暖、暖中有冷，使画面统一又富于变化。

——本幅以冷色为主调,鱼和铝锅为主体。通过台面白衬布与鱼、蔬菜产生对比,从而成为画面的主体,铝锅通过与较纯的黄布及周边的深颜色产生对比,同样成为画面的主体,蔬菜与鱼的塑造采用干画小笔触来体现它们丰富的色彩变化,台面与背景采取薄画、湿画及概括的大笔触来完成,使之与蔬菜、鱼产生对比。

——本幅以深冷灰为主调，铁茶壶、蔬菜为画面的主体。最亮色为白布，并通过其和台面亮暖灰色与蔬菜、铁壶对比，形成画面的主次关系。塑造时运用干画薄画、大笔触来完成，并注重画面色调的完整统一。同时，注重物体的质感变化。

