

美术高考

MEISHUGAOKAO

绘画 ▶ 步骤详解图例

HUIHUA
BUGHOU
XIANGJIETULI

色彩卷
石膏静物

山雪野 著

SECAI JUAN SHIGAOJINGWU
LIAONING FINEARTS PRESS

辽宁美术出版社

绘画 ▶ 步骤详解图例

色彩卷

MEISHUGAOKAO

石膏静物

HUIHUA
BUZHOU

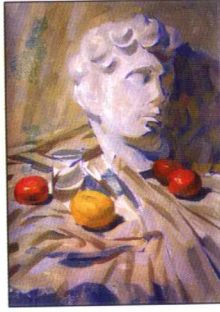
XIANGJIETULI

FA
SCA

SHIGAOJINGWU

LIAONINGFINEARTSPRESS

山雪野 著

辽宁美术出版社

© 山雪野 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

石膏静物 / 山雪野著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2003

(绘画步骤详解图例. 色彩卷)

ISBN 7-5314-3170-X

I. 石... II. 山... III. 石膏像—静物画—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 (2003) 第 119857 号

出版者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

印刷者: 沈阳市第三印刷厂

发行者: 辽宁美术出版社

开本: 1/16(880mm × 1230mm)

印张: 4

字数: 10 千字

印数: 1-4000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 刘继业

版式设计: 刘志刚

责任校对: 王 岩

定 价: 24.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

色彩石膏静物写生,是美术院校常用的色彩教学课题,现今也被一些美术院校作为招生考试的试题。由于采用石膏像作为色彩静物的主体,在色彩静物中处于主导地位,对于整幅画的色调和色彩关系起到至关重要的作用,增加了色彩造型的难度。但用石膏像作为色彩写生训练又是色彩写生非常好的课题,通过主体石膏像和其它物体相互影响而构成的十分明显的色彩关系,有助于同学们理解和把握构成色彩关系的三个要素(即光源色、固有色、环境色)。色彩石膏静物写生大多选用的是中小型石膏像,造型准确,难易程度不同。这就使学生在写生过程中遇到过许多难题,下面就经常遇到过的主要问题分别讲解一下:

(一)色彩与造型

在石膏像色彩写生中经常看到有的同学是顾形顾不了色,顾色又顾不了形,形和色难以兼顾。那么,作为色彩石膏静物写生,它有一个基本要求,除了要对整体色调把握准确之外,造型一定要准确,这是检验你用色彩塑造形体的能力。每块色彩都要落实到形上,使形和色有机地结合起来。我们经常看到有些学生的作业色彩非常好,但是石膏却塑造不起来,缺少深入刻画的能力,从而使画面主体不突出缺少力度。色彩石膏静物写生,它不同其它一般静物写生,它把石膏像作为主体放在周围的色彩环境中,这就要求我们在写生的过程中,要严格把握形象的准确性,在整体色彩中要突出主体形象,使形和色达到完美的统一。

(二)色彩与素描

色彩不能脱离物体的结构,它同素描的关系是密不可分的。一个拙劣的素描家不能画出丰富绚丽的色彩,但一个好的素描家也未必能画出好的色彩。因为它们毕竟是两个东西,而不是一回事。色彩离不开明暗、形体和轮廓,而素描可以不必考虑冷暖。色彩与素描是既有联系又有区别。区别在于一个是用深浅调子,一个是用冷暖色调,它们又有一致性,一致地体现于形的精确性上。在石膏像静物写生中,经常看到学生很难兼顾素描和色彩的关系,往往会出现顾此失彼的局面。色彩的冷暖和素描的明暗既然是两个东西,在实践上能够给我们造成困难,但也能给我们带来好处,如正确掌握它的规律,我们应该把它们作为各自特点的表现手段加以灵活运用:如强调素描关系上的明暗效果,相对地减弱色彩的冷暖差异,可以造成色调的单纯和质朴,但如果画的不好容易使色彩生涩。反之强调了色彩的效果,则可以体现形体的生动性,但要防止脱离条件的可能和超过固有色条件下变化的真实限度而削弱形体的真实性。在石膏静物写生时,要注意归纳大的明暗系统,确定静物的黑白灰关系,一切色彩都应建立在此基础上,这样布置起色彩才不致于凌乱,才能把握整体的色彩关系。色彩和素描的关系还与光的变化有关。有些学生看不出或不能确定石膏像的色彩,原因在于他(她)孤立地去看白色的石膏像,结果是画出来的石膏像是白颜料的堆积而缺少色彩感。我们在观察石膏像的色彩时要同它所处的特定的具体环境联系起来。看它处在什么光线下,是自然光还是灯光,是冷色光源,还是暖色光源,只有确定

光源色才能为确定石膏像受光部分的色彩找到客观依据。通常在一定光线下,无论其位置和结构如何都必定能分出大小不均的明、正、暗部分。而复杂的形体这三部分显现交错甚至中断的情况。一般如下:

1、明部受光强,基本上呈现出光源色的冷暖倾向。

2、正色部分(灰面):光线柔和,物体固有色得到充分发挥,明显易见。要以比较接近的明度画出丰富的色彩层次来。要使每个色阶统一在大的冷暖对比当中。

3、暗部:为明部色彩的对立面,它的性质除了与明部色彩形成色光的相补状况外,主要是受环境色影响,所谓环境色,除了环境强烈的大色块影响外,还可以理解为间接的光源色,这点在石膏像色彩写生中十分明显。在暗部常常显现出与明部色彩相反的色调。要充分利用暗部的色彩的处理造成整体中各部分的色彩交响和呼应。这就是我们通常说物体明暗和冷暖的辩证关系。有能力的画家是从来不放对暗部色彩的处理。

(三)色彩与空间

在作色彩石膏静物写生时,还容易出现错误就是不注意表现体积感和空间感。画面虽然有形有色,但就感到平和缺乏深度。原因在于平面地去观察物体而忽略了体积感。前后物体缺少虚实差别。色彩在不同的距离,给人以不同的感觉。因此在色彩写生中,空间的处理除了形的透视之外,色彩的透视有着十分重要的意义。

色彩是随着空间层次的推移而产生变化,由于空间层次的不同,每一种颜色的冷暖变化都会发生很大的差异。

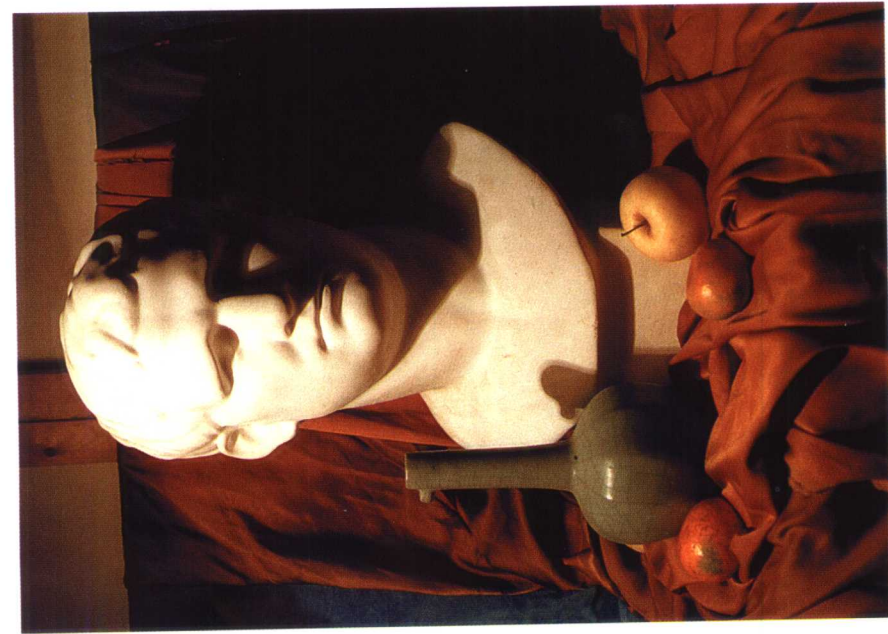
1、在大范围的距离内,距离愈近,色彩的透视作用愈小,色彩的明度、纯度、冷暖度愈强,整个色调与远处相比偏于暖,反之则愈弱,整个色调与远处比偏于冷。

2、在较小范围内倾向于暖的色,愈远愈冷,偏冷灰,倾向于冷的色,愈远愈偏于暖,偏于暖灰。

3、愈接近于视野中心,色彩视觉愈强,明度、纯度和冷暖对比愈强;反之愈弱。

在写生过程中,要正确利用色彩在空间中的变化规律。认识受光和反光是冷暖性质对立的色光,在明部愈亮愈冷,愈灰愈暖;在暗部交接处会形成两种性质不同的冷暖色彩交错。色彩的空间处理还要考虑到形的结构,在空间中形成虚实关系,特别要注意石膏像同背景关系解决好轮廓线的处理问题。

总之,色彩石膏静物练习开始可以由简单的石膏进行组合,再逐渐增加石膏像的难度,进行复杂的色彩组合。使学生在实践中循序渐进地掌握石膏色彩静物写生的方法及表现规律,这也是提高学生审美能力和表现能力的最佳手段。

照片

《阿古力巴》

这组有阿古力巴石膏像的静物，色彩和谐，没有过分强调色彩的冷暖对比，而是将每个物体的色彩或色块放在了恰当的地方，使整个画面色彩富于可感性。

步骤一

1、用单色画出石膏像及静物的基本形状，并画出素描关系。

步骤二

2、从背景开始布置几块衬布的基础色彩，调颜色水分可多些，这样画起来更加流畅，桌面的衬布用笔要肯定，同背景要形成对比，以增加空间感。

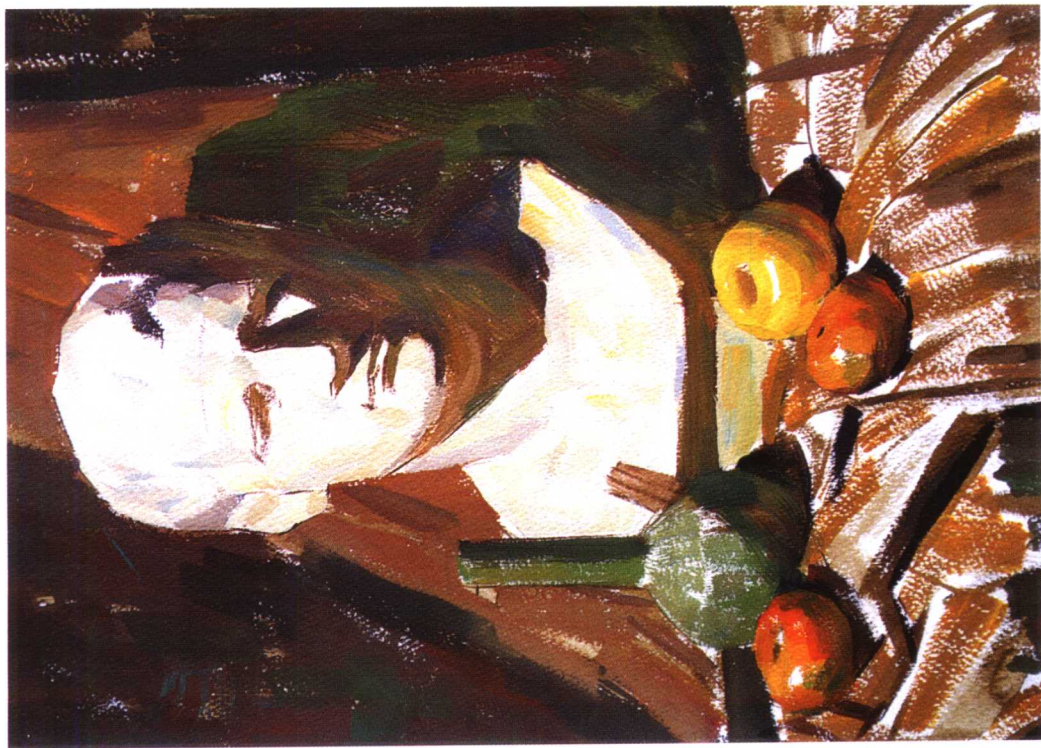
步骤四

4、塑造处于前面的瓷瓶和水果用笔肯定，要有很强的实体感。

步骤三

3、画出石膏及静物暗部色彩，要考虑环境色的影响，但不要夸大受光与背光的冷暖对比。

步骤五

5、画石膏像受光部，注意同暗部色彩既有对比更要谐调。

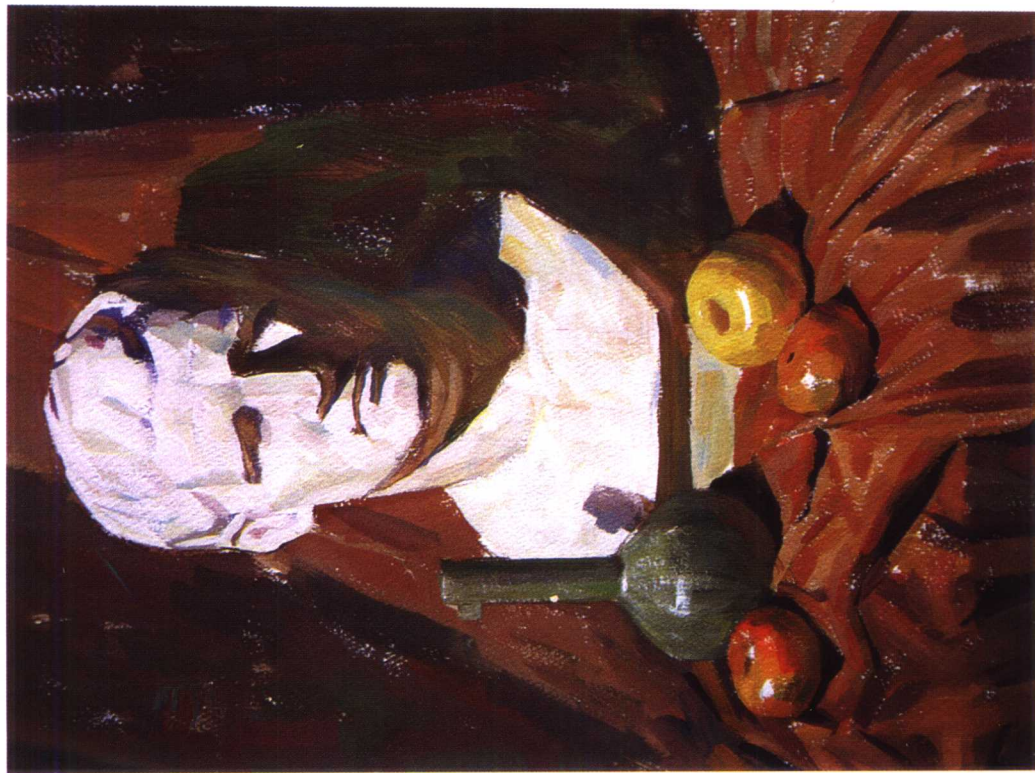
步骤六

6、调整背景色彩，加重深色区域，使画面空间感更强。

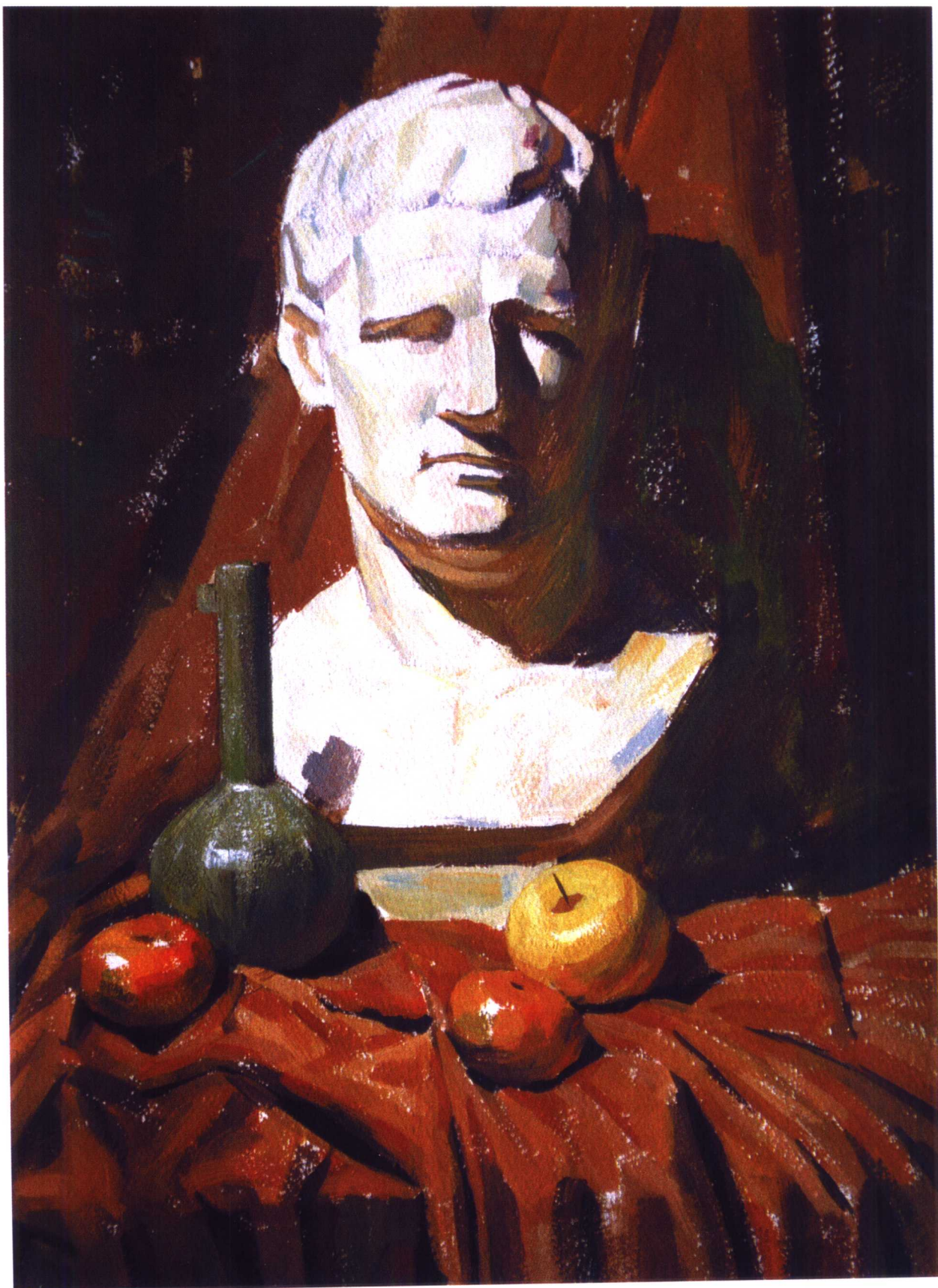
步骤七

7、继续描绘前面的衬布，要用富于变化的笔触和深浅不同的色阶表现衬布转折的变化规律。

步骤八

8、塑造瓷瓶和水果，把它充当一个色块，使之处于整体色调之中。

完成作品

9、最后整理回到整体中来，没有过分追求细节，而给人的总体色彩印象却很强烈，色彩衔接恰到好处，张弛有度。

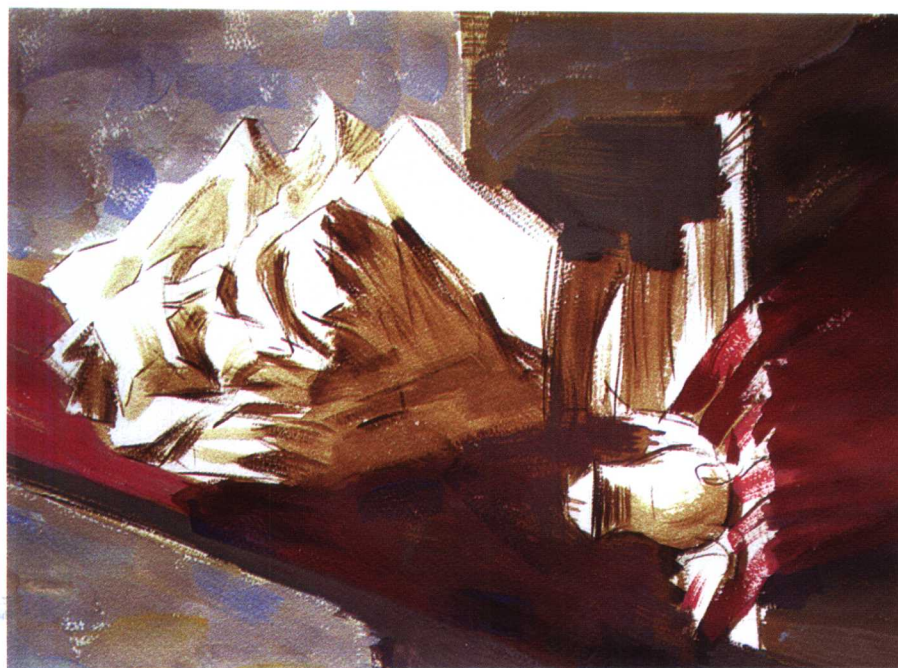
照片

《马赛》

这是一组强光下石膏像静物。采用的是湿画法和厚涂法相结合的方法而完成的，一块大红色衬布贯穿画面上下，把主体石膏像和金属壶连接起来，使每个物体形成相互影响的色彩关系，使其都处于空间色彩之中。

步骤一

步骤二

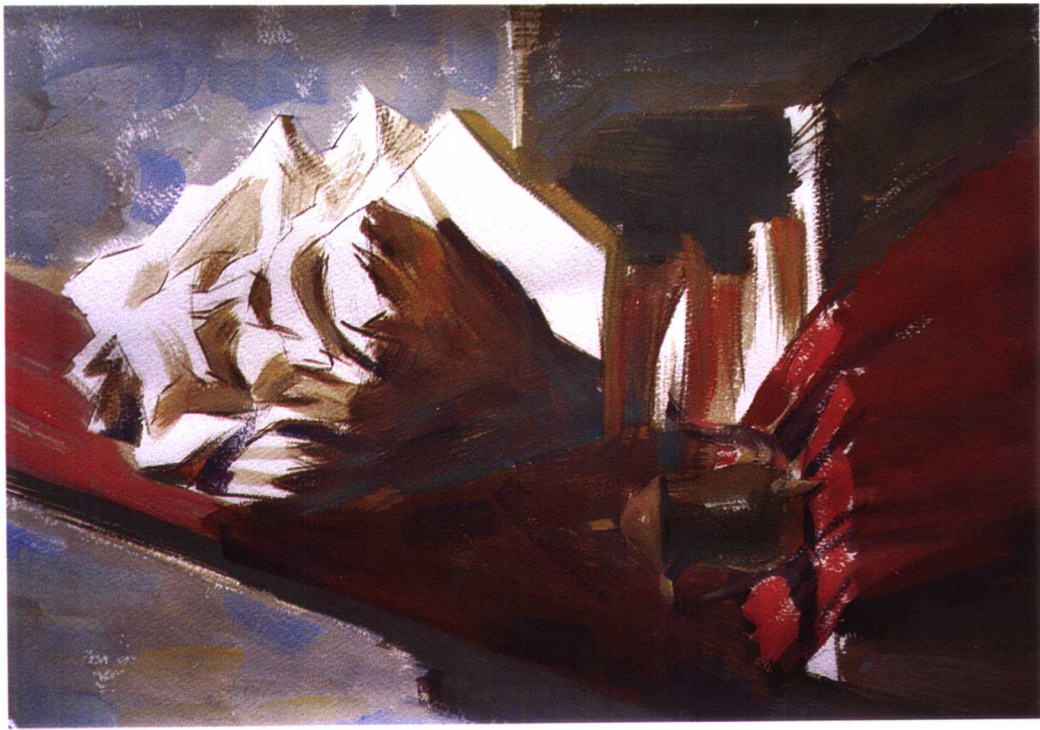
1、经营构图，用大的斜线增加石膏像的气势和画面的节奏感，用单色画出素描关系，注意虚实变化。

2、用周围的冷灰色调来衬托主体的暖色调，加强冷暖对比，使色彩更加生动。

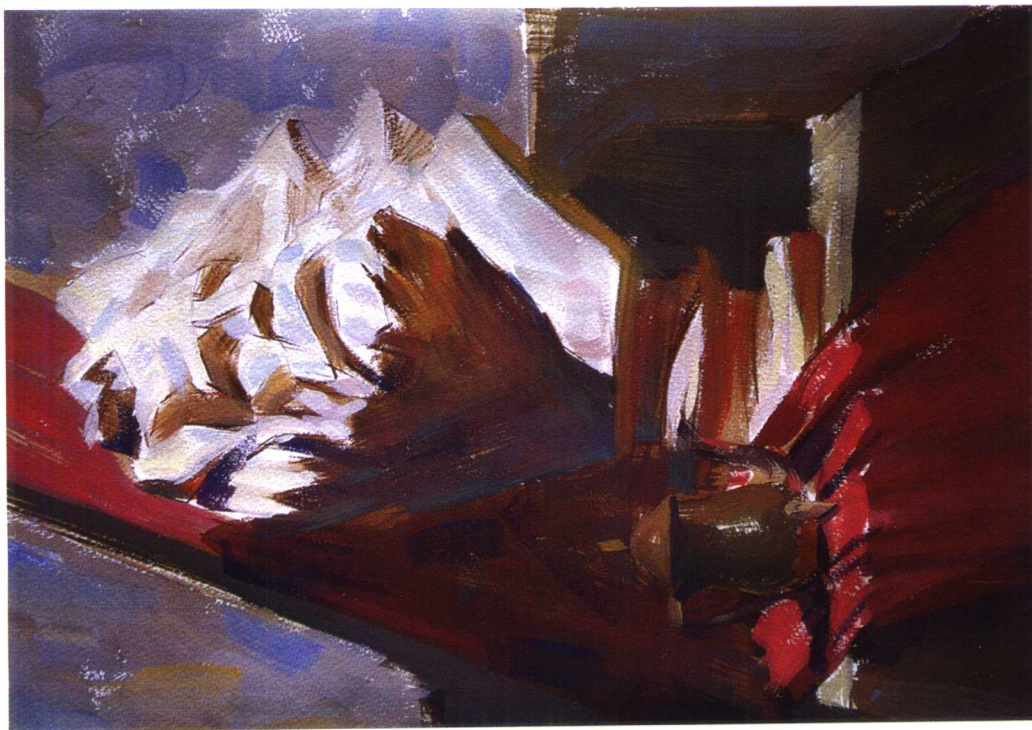
步骤三

3、石膏像的暗部要同衬布及投影联系起来画，使主体同环境浑然一体。

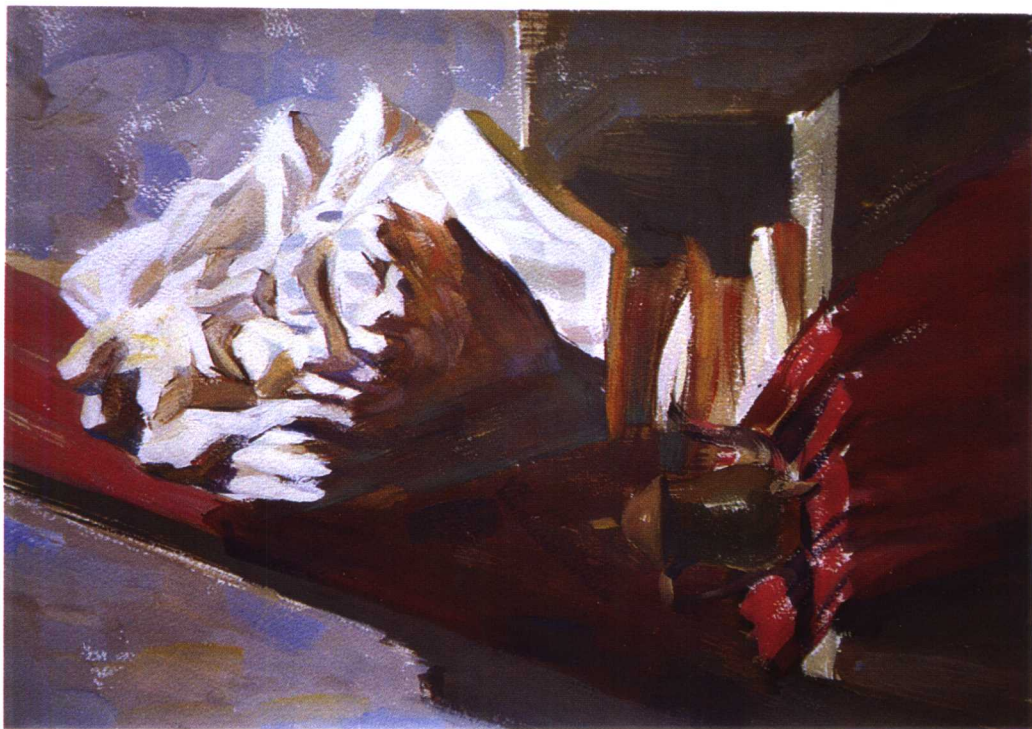
步骤四

4、塑造金属壶及受光的红色衬布，注意衬布对金属壶的影响，这是增加金属感很重要的因素。

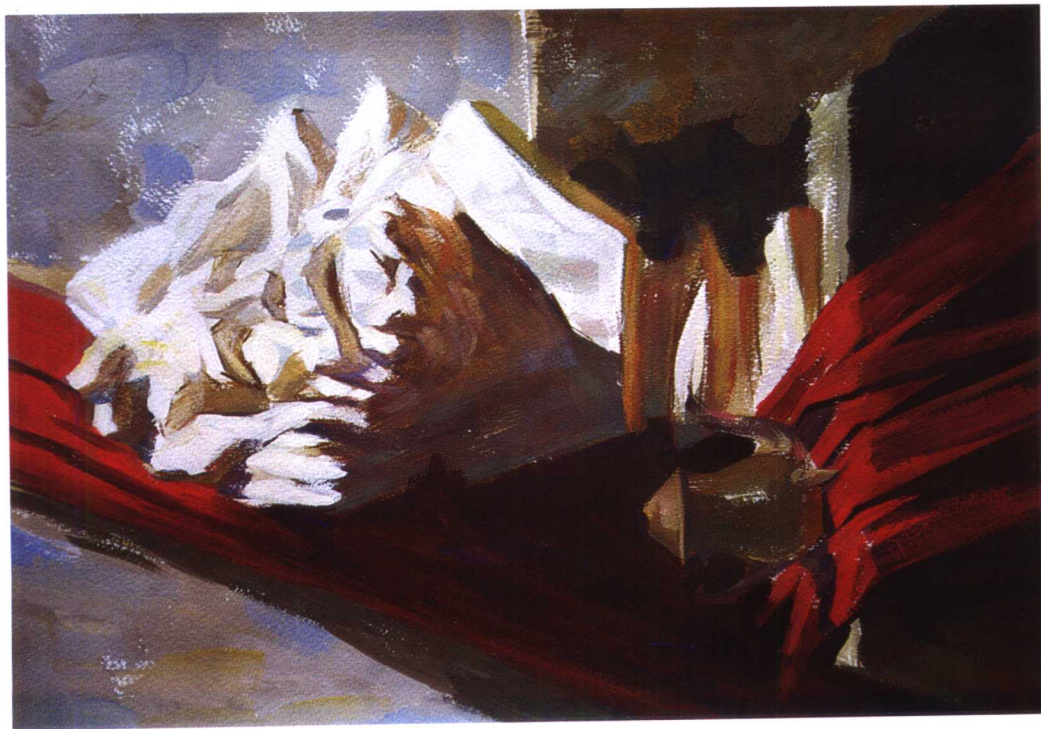
步骤五

5、画出石膏像受光部的色彩，注意不要画满，给一下步深入塑造留有调整余地。

步骤六

6、深入描绘衬布，加强明暗对比，提高色彩纯度，使画面更具空间关系。

步骤七

7、仔细塑造前面的金属壶，加强质感表现，注意表现环境色对它的影响。

步骤八

8、总体调整画面色彩，细致刻画头部形象。

完成作品

9、完成的作品，具有强烈的光感和响亮的色彩，每个物体的颜色都处于空间色彩之中。

照片

《斗士》

这是一组灯光下石膏像静物，一块大红色衬布贯穿整个画面与大面积的暗部色彩形成鲜明的对比，使画面具有很强的色彩节奏感和空间感。

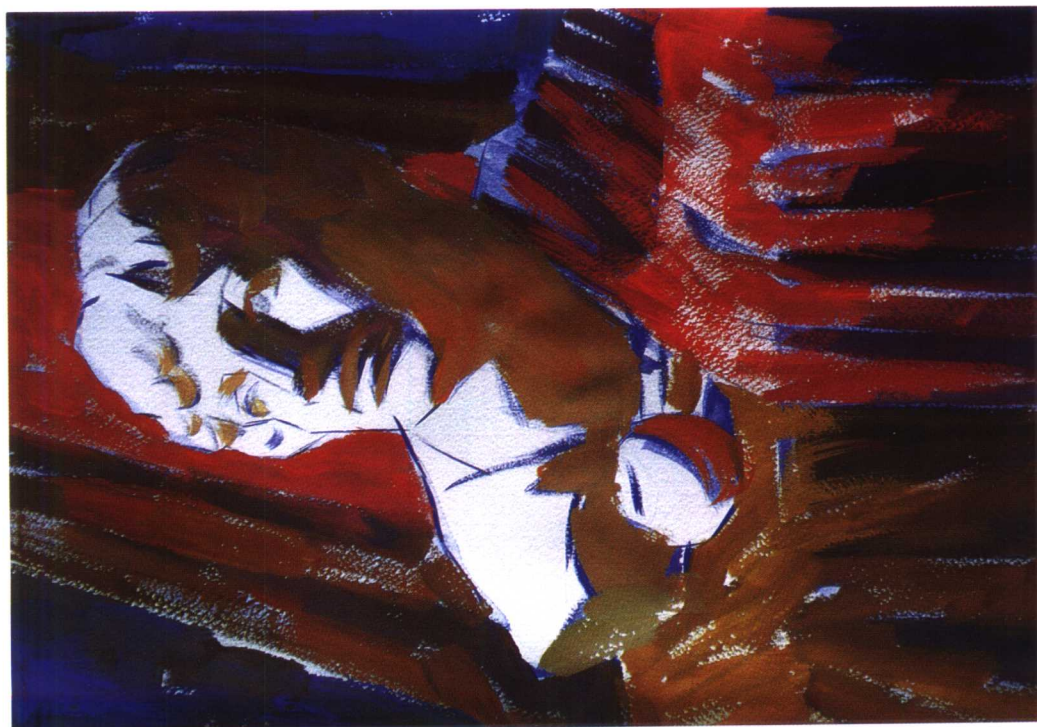
步骤一

1、经营位置将主体石膏像放在画面偏高的位置，避免了竖向构图带来的石膏下沉的感觉。

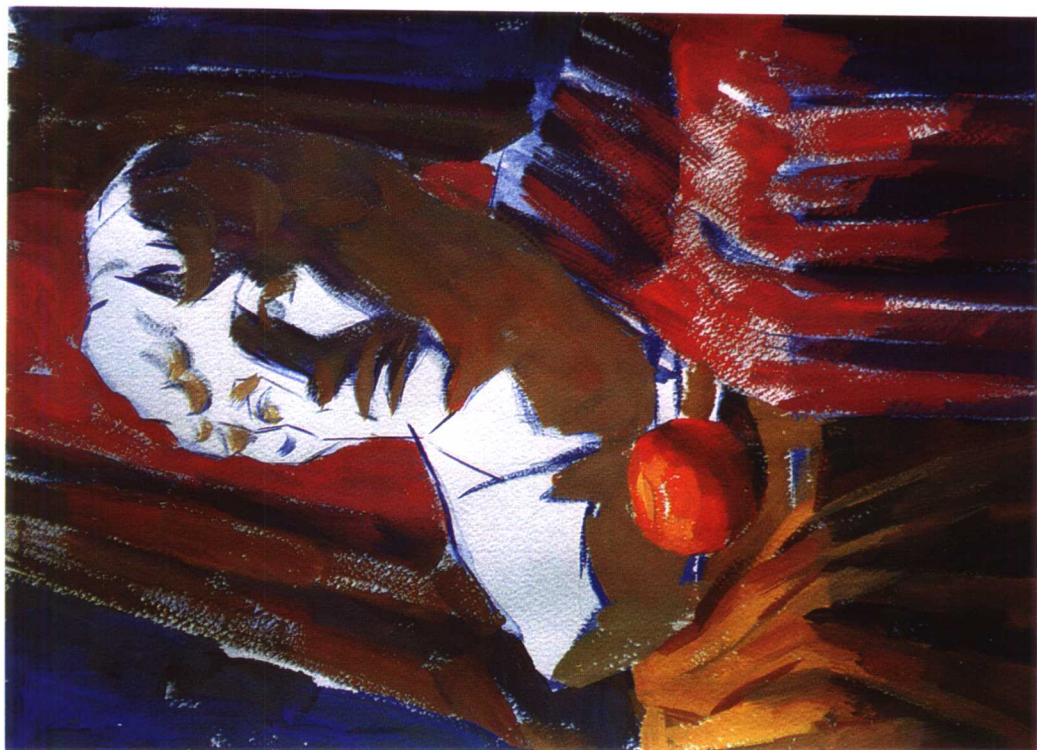
步骤二

2、先将背景及衬布的色彩做低长调处理，使暗色彩隐藏起来。

步骤三

3、再将石膏像暗部同整个画面的暗部色彩连接起来，使主体色彩与环境色彩相互渗透、相互联结。

步骤四

4、塑造前面的水果和黄色衬布，用笔要肯定，注意表现体积和空间感。