

美术高考

默画

规律详解

色彩
静物

杨世艳 编著

江西美术出版社

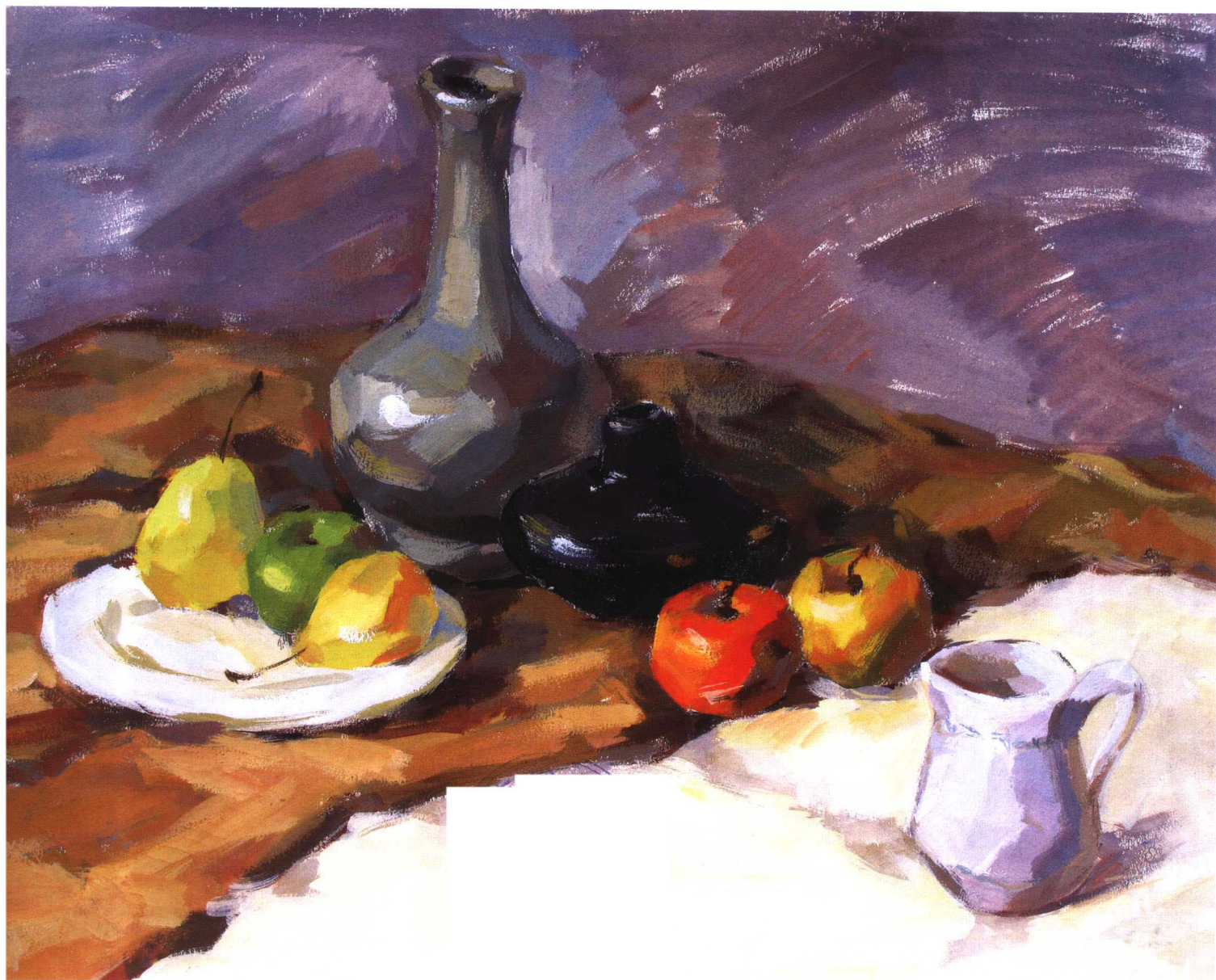

MEISHU GAOKAO MOHUA GUILU XIANGJIE

美术高考默画规律详解

色彩静物

杨世艳 编著

江西美术出版社

CONTENTS 目录

一、概 述	1
二、关于评分	2
三、色彩静物默画常考内容和题型	3
四、默写习作步骤点评	4
五、色彩默写的辅助训练	14
1. 单个物体的训练	14
2. 简单组合训练	14
3. 单色稿练习	15
4. 构图训练	16
5. 色块训练	18
六、需要掌握的色彩基本常识	20
色调的应对	20
亮调、灰调、暗调的应对	22
同类色、对比色的应用	26
七、水粉性能及作画过程中的技能运用	27
八、卷面中常出现的问题	28
九、色彩默写中给考生的几点建议	29
十、部分美术专业色彩默画试题	38

一、概 述

近年来,全国许多美术院校的色彩考试都采用静物默写的形式。静物默写代替了以往的静物写生。这就要求考生更好地掌握色彩规律,具备更强的色彩组织能力和形象思维能力。本书针对美术高考新动向,为考生提供实用性强的色彩静物默画规律性指导。

色彩静物默写通常指明以某几种静物为素材,由考生根据题意要求,自行组织画面,由此来检测考生的色彩造型能力、组织色调能力以及构思、构图、形象塑造、艺术处理等多方面的能力。面对这样的考试形式,考生如何才能在三个小时内默写出一张构思新颖、色彩明快、富有创意的静物画呢?

(一)领会试题。色彩静物画是由静物的形体、色彩、明暗、材质、空间等诸元素在技巧运用下的综合体现。因此,色彩静物默写其实是在这些元素上做“文章”。由此可见,考生在拿到试卷时,不可急于动笔,要仔细审题,看清要求,先在脑海中勾画出几张画面,然后加以比较,有意识地取舍,最后留下自己设想的满意画面。此步骤要求考生要充分发挥想像力,设计画面的预期效果,为下一步的构图、铺色打下基础。

(二)立意构图。静物画构图的物体主要有花卉、蔬果、器皿、衬布等几大类。因此,考生在考试前就要对这些物体的形状、色彩、质感有一个全面的了解与认识,并通过临摹、写生、默写等一系列训练,做到默记于心,只有这样,在默写时才会得心应手。但要把这些物体构画成一幅画面,构图时要充分利用形式美的规律,使构图富有创意和吸引人。静物画的常规构图主要有三角形、十字形、S形等,构图时不妨灵活运用,色依附于形。因此,图形准确,是显现色彩之美的先决条件。

(三)色调明确。色调是指画面色彩的总倾向,可倾向于暖色或冷色、亮色或暗色、绿色或红色等等。一幅好画,必有其表达一定意境的色彩总倾向,才能使人看起来赏心悦目。构图之后,可根据题意和物体,首先确定几个大的色块,以便能确定出整幅画的色彩基调。在此,应着重组织好亮部与暗部、物体与背景之间的关系,画时可采取快速薄画平涂式,使画面色调能较快地体现。铺色时要从整体着眼,充分理解光源色、固有色、环境色的关系,以求大关系的准确性。

(四)深入刻画。要求考生利用色彩关系,对主要物体进行重点深入地刻画,以表现各物体处于特定光线和特定空间中的真实性;利用笔触塑造和刻画物体的结构和体积感;对物体的关键部位,如罐口、瓶口、杯口、盘子边缘、苹果的凹口以及衬布的折皱等等进行细节刻画,使试卷更为完善和精到。

这个阶段的主要任务是用色彩充分塑造对象的形体结构、质感和空间。此时,宜采取厚薄相结合的画法,且注意运用笔触对物体进行塑造和一些肌理效果的使用,以增强画面的效果。塑造物体要从大局出发,突出主体,切勿面面俱到。画局部时要不断地把所描绘的局部和其他部分进行比较,要经常调整画面不满意的地方,使一切细节服从于整体。充分遵循整体——局部——整体的作画原则,努力把静物的形体、色彩、层次、空间、质感塑造到位。

(五)调整收拾。这一阶段是考生能否获得高分的至关重要的一环。调整主要是让画面更突出、更出色,使自己的画面能在众多试卷中“跳”出来。因此,在调整中,要加强静物的形体结构、空间层次和画面上静物色彩的空间对比。在调整时,通常要将后面的物体与前面的物体多作比较,增强层次感与空间感,后面物体的塑造要概括一些,色彩也稍灰一些,前面的物体塑造要结实一些,色彩纯度稍高一些,主要物体要多深入地刻画。在用笔方面,后面的笔触要大一些,前面的要小一些、丰富一些。

(六)注意事项:1.各步骤要统一协调,合理统配好作画的时间;2.考试时要镇静,切勿急躁,要保持良好的心境,做到有条有理有序地去完成画面;3.尽力避免作画时易出现的粉、灰、脏、火、碎、花等问题;4.要见好就收,千万不要大面积地修改与重来,以免弄巧成拙,甚至发展到难以收拾的局面。

二、关于评分

先分出及格和不及格两批，再在及格的考卷中划分出四五个档次，最高档一般为90——95分，为优秀考卷。优秀考卷的评分标准：构图完整，色调明确，色彩关系和谐，塑造结实，主体物有一定的刻画和空间感。反之，其他档次的考卷只是达到了其中的某几项要求，而不及格的卷子几乎没一项达标。

默写的一般方法和误区

默写属于主观性绘画，它运用的是规则造型，效果是一般性表现。因此，掌握默写方法要从绘画的一般性规则入手。

1. 构图规则：①主要物体居画面中心，但不是中央；②长线切割画面时出现的形状和面积不得一样；③下部松，上部紧，左右相等；④物体不得处在同一水平线和垂直线上；⑤画面四个边角的大小和形状不能一样；⑥物体的间距和方向不能一样。

2. 造型规则：①物体左右边线与背景的对比避免一致；②相同物体的位置和方向避免一致；③物体重叠的方式避免一致；④物体距离画面边框的距离避免一致；⑤物体上下部分的形状避免一致；⑥物体的侧面比例缩小。

3. 明暗规则：①明部与暗部相互对立，各自统一；②明暗交界线要连贯；③高光和反光要有形状；④物体的明暗与背景成反比关系；⑤最强的对比永远在轮廓线附近；⑥最强的白永远和最强的黑在一起。

4. 透视规则：①近大远小；②正面大，侧面小；③近强远弱；④越接近物体轮廓，透视压缩越强烈；⑤越接近轮廓，物体与背景反差越大；⑥垂直的永远垂直，水平的永远不水平。

5. 主次规则：①作品的重要部分永远位于画面中心；②刻画的主要部分永远位于物体的明暗交界线和轮廓线处；③对比的最强处永远是物体转折最大的地方；④背景的最强处永远在物体的轮廓处；⑤细节最多的地方永远是表现的主要地方；⑥距离视觉越近，细节越多。

三、色彩静物默画常考内容和题型

近年来,美术高考的静物默写考题,一般偏向常规静物,以水果、蔬菜、花卉、器皿几大类为主。水果类:如苹果、橘子、梨、香蕉、葡萄、西瓜切片等;蔬菜类:如青菜、萝卜、洋葱、辣椒、西红柿、土豆、南瓜等;花卉类:如白花、黄花、玫瑰、小菊花、大菊花等;器皿类:如深色陶罐、浅色陶罐、花瓶,玻璃器皿(高脚酒杯、水果盆)、铝合金锅、不锈钢制品、白盘子、水果盘等;衬布:如暖灰色衬布、白色衬布、蓝色衬布等。

以上所列物品都是近年来考试中常考到的,考生要逐个掌握。

题型

1. 以文字形式给出需要画的物件,自己组织构图色调等;
2. 给一张参考的构图,标有所需的静物(建议构图组织能力差的考生照抄构图);
3. 在考场中放置实物,自由堆放,由考生自己组合。

四、默写习作步骤点评

默写时对各阶段的时间把握很重要。部分考生平时画得不错，考试时却由于时间安排不当而没有取得较好的成绩。首先是构图阶段，在这个阶段可以在草稿上先勾几幅小稿，比较一下是采用横构图还是竖构图，然后确立主体物应放的位置和其他陪衬物应放的位置。同时应把物体的基本形抓住，有了准确的图形，下一步具体塑造才能顺利进行。这个阶段考生可用 20 分钟完成。

紧接着是铺出色彩关系阶段，在抓住大的色调关系的前提下，可以迅速从暗部入手，概括画出大关系，不要在细微局部花费太多精力。在这个阶段大笔与扫笔可多用一点，为下一步深入刻画留有余地。这一阶段一般控制在 45 分钟左右。

接下来是考场写生的关键阶段，在这一阶段，需要具体而深入地刻画和表现各部分物体的色彩关系，表现出物体的转折、质感及整幅画面的空间层次，这一过程应始终围绕在大的色彩关系下进行，不能脱离大色调孤立地塑造物体，部分考生缺乏大色调的把握，在色彩表现上不分主次，处处突出，所以会画花，深入刻画阶段一般控制在 90 分钟左右。

最后一个阶段，画面基本完成了，考生可以用 25 分钟左右时间调整画面，看看大的色彩关系是否把握准确，主体物是否刻画到位，某些次要部分是否画“过”了等等，使画面更生动、更完整。

上面所说的各个阶段的时间只是大概估计，不可能那么精确，但时间要分分秒秒地充分利用，并要保证每个阶段都完成得漂亮。步骤是不能省的，应有一定的顺序。

1.先用铅笔轻轻地定好位置，勾出轮廓。注意罐子、书等物体的透视。这张作品构图大胆，能将零散的东西用衬布和桌线等联系得很紧密。

2.用普蓝色定稿。这一步不是简单地把第一遍的铅笔稿描一遍，而是要一边画一边检查纠错，同时把明暗投影等区域带出来，理出大的黑白灰。

3.定大色调，用大色块表现物体。这张画的主色调是暖棕色和蓝紫色的对比，外加橘子、水果汁、面包的相对纯的橘色的点缀。当然，大的明度对比也要表现出来。用大号的笔有助于表现大块面。

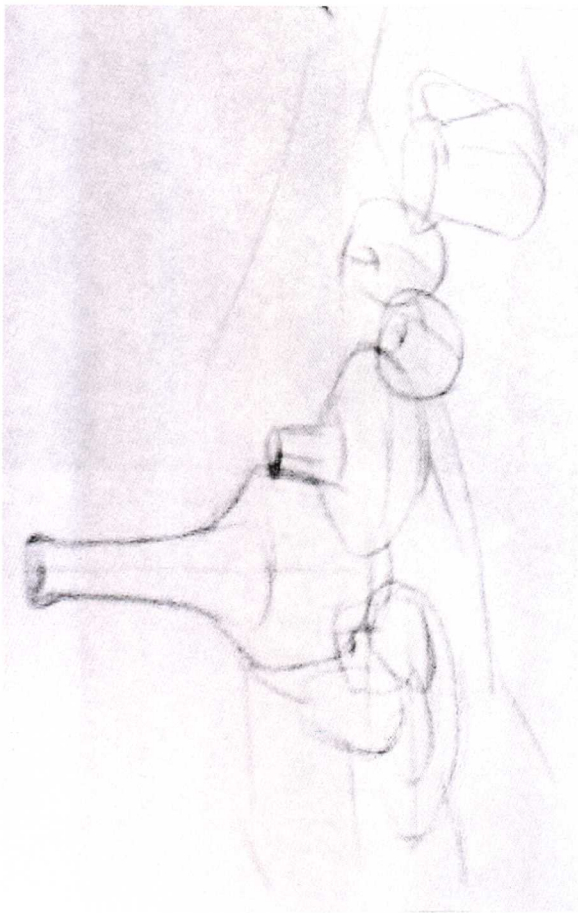

4.在大关系的基础上，把物体造型具体化，颜色进一步丰富化，逐步深入完成。注意相近颜色的区分：面包和橘子、橘子汁的区别，陶罐和衬布以及背景窗框的区别，书、磁带、盘子的区别。因为是逆光，所以暗部成了画面的主要表现部分，暗部最忌讳画得一团黑气，要透气，注意反光、环境色的影响。要整体观察，只盯着暗部微妙变化而不注意整体效果，容易产生“花”和“乱”的感觉。

李恩赐 作

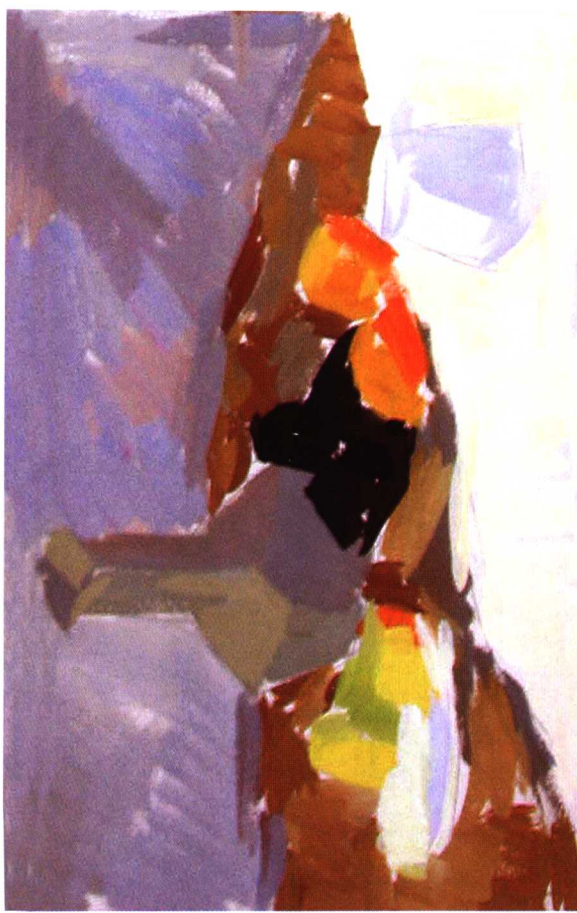
5. 这幅作品的逆光氛围表现得很好，用笔大气。作者将随身听等物巧妙地藏在罐子的投影区里面。主体棕色的罐子好比一个平衡重心的砝码使画面显得均衡和谐。

1.用铅笔将构图以及物体的形定好。这张默写采取的是平稳的三角形构图。注意几个器皿的远近透视关系。

2.用普蓝定稿，用小号笔勾出物体的轮廓，再用大笔交待出物体的基本转折结构，然后铺出暗部和投影。

3.用大色块画出画面大关系：大的纯度对比，大的明度对比，大的色相对比和冷暖对比。

4.逐步深入完成。注意暗部颜色的变化和边缘线的处理。

5. 这张默写习作黑、白、灰等关系明确，作者对各个水果的不同色彩倾向以及白布、白盘子和白杯子的不同色彩倾向都有微妙的区分。

1. 用铅笔轻轻勾出大致的形，花要分组并用几何形来概括。

2. 用普蓝定稿，表现出大的光影效果。

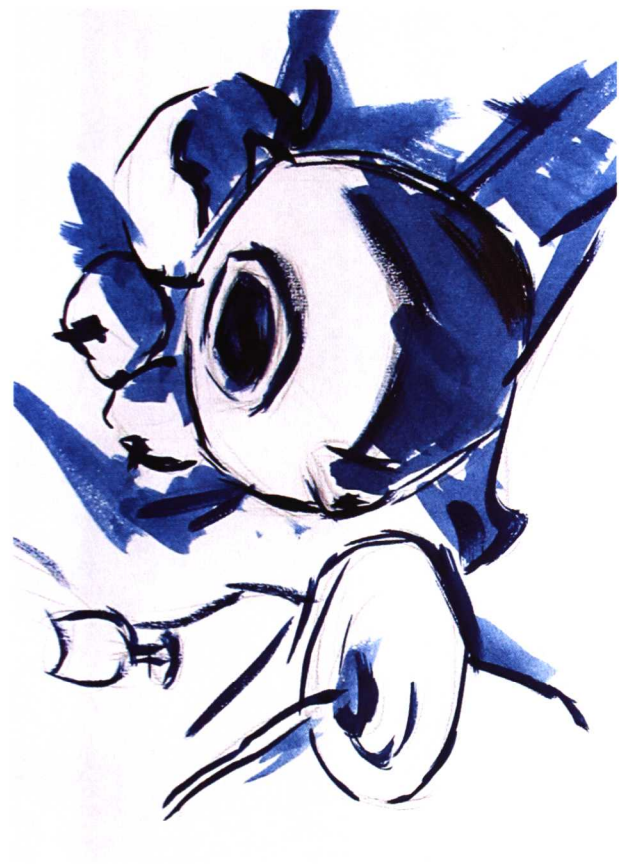
3. 画出几大区域的颜色，注意白色衬布和菊花的冷暖倾向的区别。背景的颜色要透气，最好一次到位。

4. 深入完成，注意衬布、水果等的交界线，特别是主体花的亮面和暗面的块面转折关系。花瓶里面的枝叶处理要体现玻璃的质感。要画面色调协调就要注意环境色的影响，虽然有粉红布、紫布，但不难发现作者用一些有倾向的灰色将它们协调起来了。

5.这张画色彩温馨淡雅，用笔轻松有节奏。

2. 用普蓝色定稿，概括出暗部区域，使画面有个响亮的黑白灰效果。

4. 用颜色塑造形体，逐步深入完成。

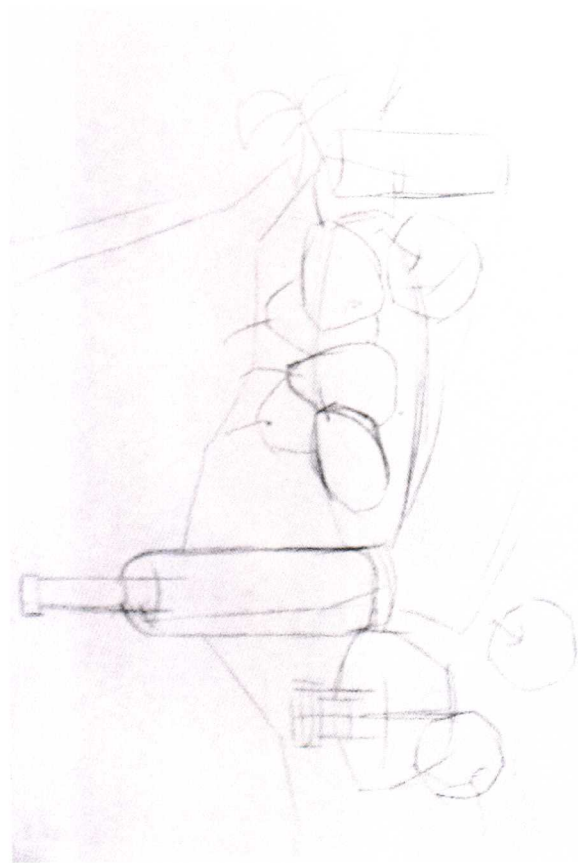
1. 用铅笔定好构图以及物体的形。这张默写构图饱满，视角大胆。

3. 用大笔将每个物体的基本颜色铺出，画出大的色域。注意主体部分与其他部分对比要强烈。

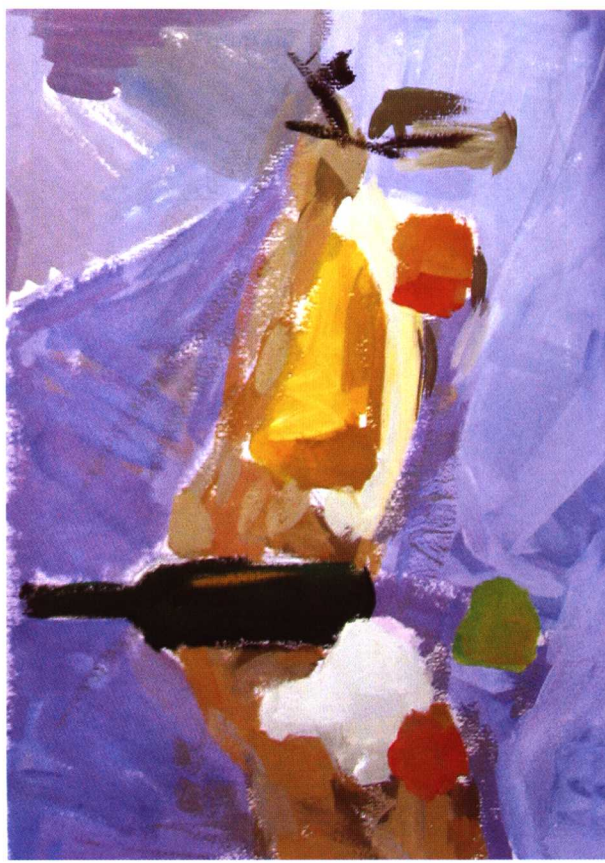
5. 这张默写在考卷中可能会显得比较抢眼, 在构图上做了大胆尝试: 俯视的角度, 有冲击力的大罐子。如果红、绿两色画不好, 就很容易使画面显得俗气不堪。作者降低了某些绿色和红色的纯度, 使色彩关系看起来很舒服, 把红绿对比安排在画面的主体部分, 从而更突出了视觉中心。

1. 用铅笔将构图以及物体的形定好。这张默写同样是采取平稳的三角形构图（这种构图比较保险）。

2. 用普蓝色定稿，顺带画出暗部。

3. 定出大的基调。作者将静物安排为几乎全正面受光，所以这一步以各亮部的大面积平铺为主。

4. 以色塑形，压暗部，提高光，逐步深入完成。此步要细画杯中液体的颜色，并分出其水平面和垂直面的色彩倾向。

李昱翔 作

5. 这张默写习作色调明快，用笔轻松自如。玻璃酒瓶的塑造要特别注意瓶口和瓶肩的造型。

五、色彩默写的辅助训练

1. 单个物体的训练

比如单个陶罐，各个角度的苹果，不同底色上的高脚杯。

静物默写需要熟练掌握一些简单物体的造型、质感，只有将单个物体驾轻就熟才能随心所欲地组合。

2. 简单组合训练

比如三个苹果的组合，一个陶罐和一个水果的组合，盘子、刀子和玻璃高脚杯的组合，一盆花和一朵花、一个水果的搭配，花和几个水果的搭配等等。画面都是由各种物体组合为单元构成的，完美的组合可以将各种物体灵活摆放在需要的位置。

这是盘子、刀子、梨子和水杯的简单组合。该作品色彩关系明确而富有美感。

该作品为考生常用的简单组合，色调响亮，层次分明。对酒瓶的高光点的处理要准确、干净利索，对带固有色的半透明玻璃瓶的表现，既要考虑它的半透明性，又要考虑它的自身色彩。

该作品主体突出，花的处理很概括。花卉有它们生长的自然特征，色彩明快，形体自然生动。