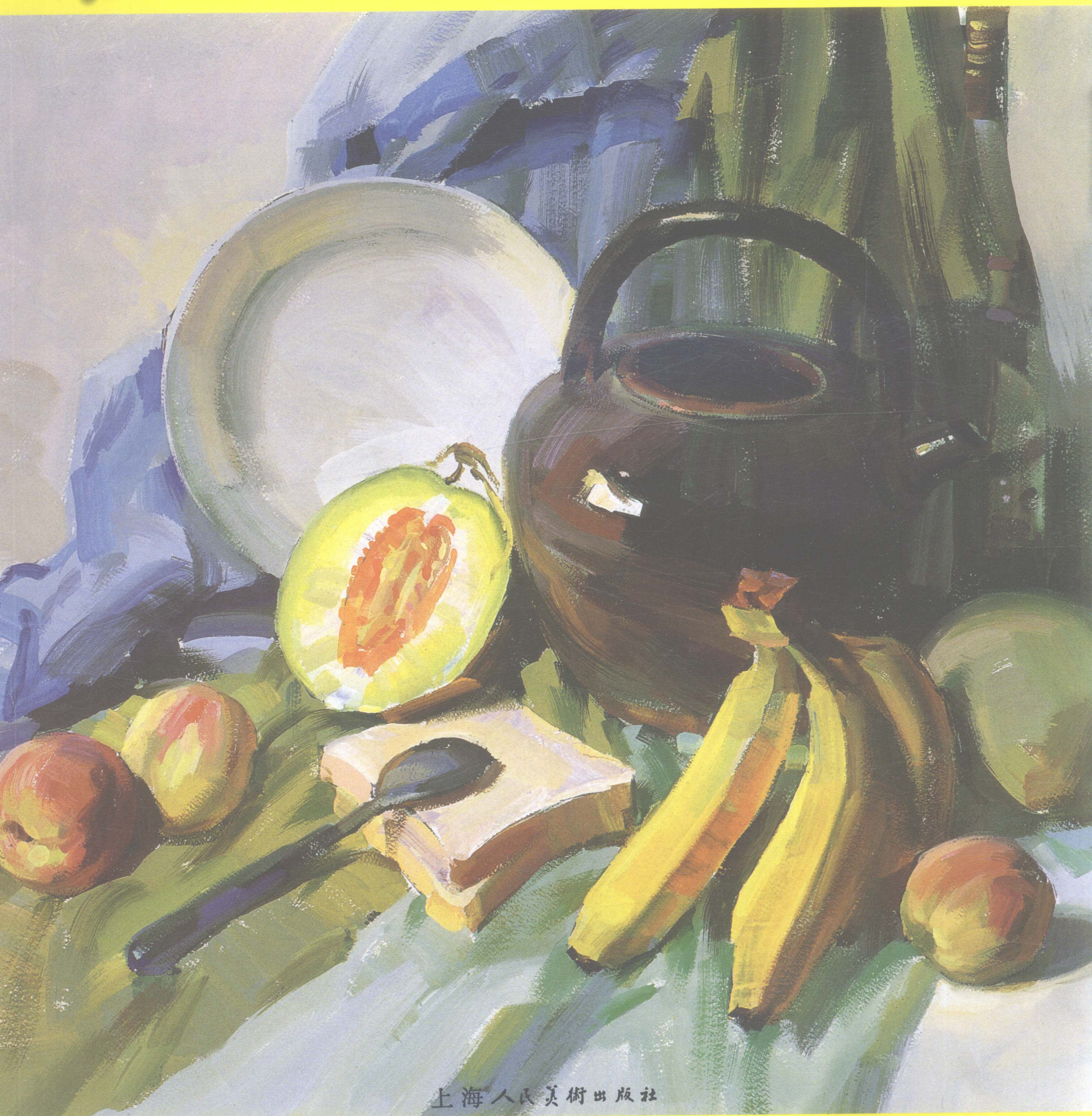

美术技法 名师指导 实战系列

色彩
静物

默写范本

管郁生 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物·默写范本 / 管郁生编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2009.6

(美术技法名师指导实战系列)

ISBN 978-7-5322-6284-7

I. 色... II. 管... III. 水粉画: 静物画—技法 (美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第076398号

美术技法名师指导实战系列

色彩静物·默写范本

主 编: 邱孟瑜
编 著: 管郁生
策 划: 潘志明 张 璎
责任编辑: 张 璎
装帧设计: 艾 英
技术编辑: 陆尧春
出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)
网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司
制 版: 上海立艺彩印制版有限公司
开 本: 787×1092 1/8 5印张
版 次: 2009年6月第1版
印 次: 2009年6月第1次
印 数: 0001-4300
书 号: ISBN 978-7-5322-6284-7
定 价: 29.00元

目录

- 一. 高考评分规律 /1
- 二. 写生与默写的区别/4
- 三. 色彩空间公式/6
- 四. 色彩局部冷暖公式/7
- 五. 色彩色调要诀/9
- 六. 色彩默写步骤范例/12
- 七. 色彩常见弊病纠错/26
- 八. 高考练习用照片/28
- 九. 学生作品/29
- 十. 范画/31

一. 高考评分规律

高考评分快速而又简短，只有闯过分档关，进入优秀档才能让考官驻足审视你的“才能”。我们平时看一幅作品的好坏和几百上千幅作品同时凸现眼前时的标准是完全不同的。

那么考生该如何简便快速地掌握一些基本色彩法则？而顺利地闯过分档线，进入优秀档级别的规律在哪里？巧合的是在群画筛选中，人眼先入为主的色彩心理也正暗示了基本的作画方向，有着强烈的逻辑思维顺序。

色彩步骤与得分技巧			
步骤	评分要求	得分	案例
构图	造型	60	
辅	色调	80	
大关系	空间	85	
局部	冷暖	90	
主次	虚实	95	

以造型为主的练习

要求轮廓精准，明暗交界线浑厚，亮部刻画充分，暗部具整体感，高光形状与位置精确，块面形与用笔要吻合。

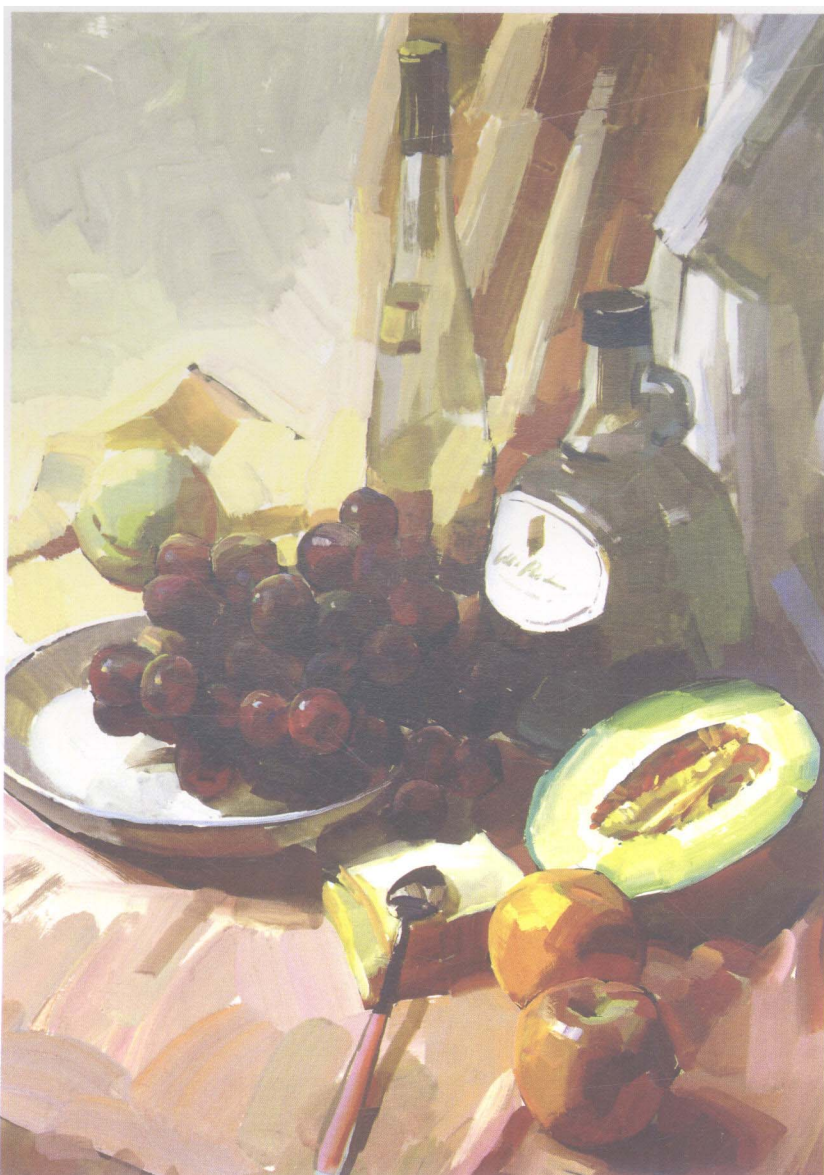
以色调为主的练习

要求尽量往同类色之间协调，在统一之中要突出粉、纯、灰的颜色对比，拉开黑白灰的颜色对比和明度对比，同时不忘在整体调子之中加入大面积的冷暖对比，小面积的补色对比。

以空间为主的练习

要求加强与夸大空间的明暗推移与空间色彩的大冷暖推移，让主体更夺目，景深更深远，以达到一种身临其境的真实感，提高画面的冲击力。

以虚实为主的练习

解决以上问题后，用笔与画面的主次关系是作品艺术表现力的主要部分，例图中背景画得大块简洁有力，且生动灵活；主体水果画得细腻浑厚，但细而不僵，越往前越描绘扎实，能很好地符合人的视觉心理空间。

以局部冷暖为主的练习

要求用本书后面阐述的“苹果原理”对单个物体的色彩规律作详尽的冷暖描写，在普通光源下，自然物的冷暖规律明白无误，只凭感觉是靠不住的，尤其是在全国的色彩考试都在朝默写方向转变的时候。

二. 写生与默写的区别 >

色彩静物练习通常有写生、彩照练习、黑白照片创作、纯默写这四种方式。这些练习的方法和侧重点有着天壤之别。

写生

适合初学者，着重对光（暖）与空气反射（冷）的捕捉，在初级阶段完成后，可以研究色调、空间与艺术表现力的训练。但还是重在一个“抄”字。

彩照练习

是一种很好的练习方式，必须有一定的写生基础，否则照片练习是非常有害的，因为人眼能辨别1万2千个以上的层次，而照片不过上百，所以任何彩照与真实自然还是有极大的差距，成功的彩照练习必须加入客观的色彩规律并加以夸大（后面章节将有单独阐述），才能超越自然。本练习重在一个“变”字。

黑白照片练习

已经是色彩默写的一种，不具备一定色彩能力，本练习是比较困难的。除了素描关系（造型、黑白灰、空间）仅供参考外，色调的总体策划、色彩空间的布局、局部冷暖的有意夸张、画面虚实的调度都是练习重点。本练习重在一个“创”字。

纯默写

最难也是最能发挥自我创造优点的阶段。由于完全没有了图像的束缚，可以充分表现绘者的才情，别具一格的构图、优雅的色调、更夸张浪漫的虚实处理。本练习重在一个“超”字，超越自我、超越自然、超越一切陈规陋习。

注意：前两种方法是写生，后两种方法是默写，它们在绘制方法上有一步是完全不同的。

写生步骤 >

打底的目的其实也就是为了做假暗部而且可以迫使绘者用色更厚重。

默写步骤（打底法） >

写生步骤 >

写生是暗部先排队，默写是亮部先排队。

默写步骤（打底法） >

写生步骤与默写步骤具体的差别，如下图。

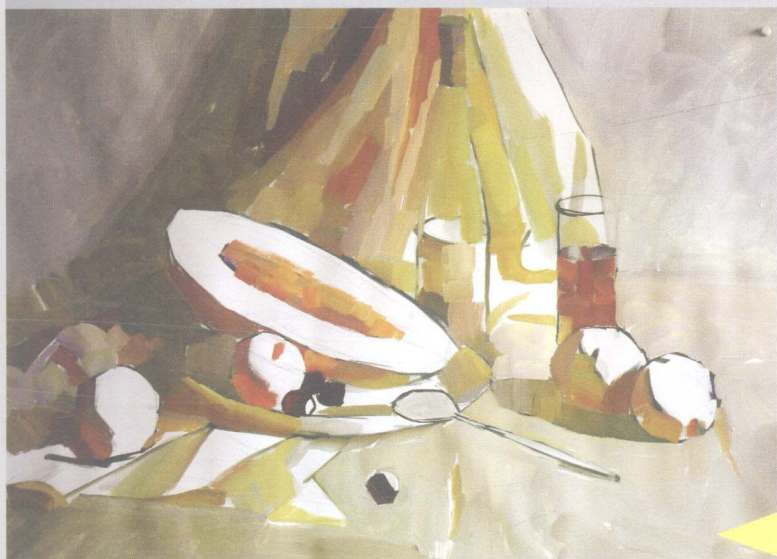
写生步骤 >

在打形上步骤相同

这步有**本质不同**，写生先画暗部色彩，而默写是先做个假暗部，暗部颜色要靠先画亮部色之后推导而出

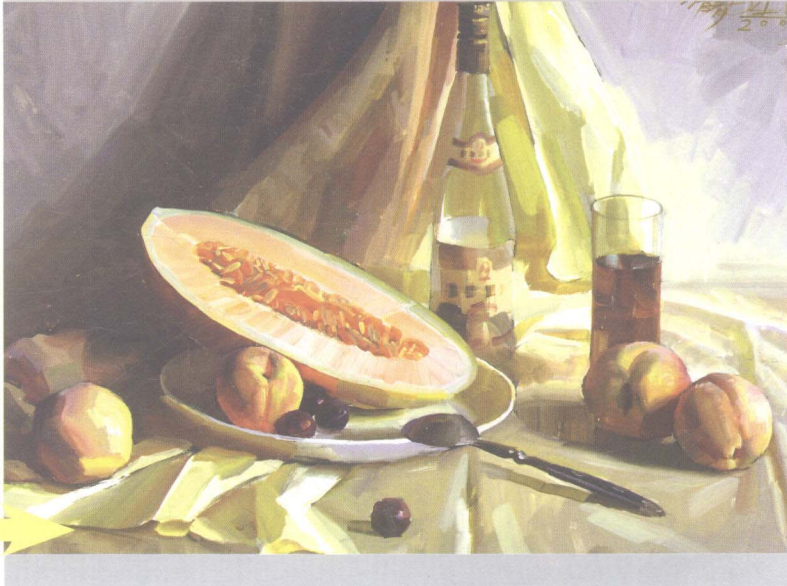

这步又有**本质不同**，写生是先暗部排队，再推亮部。默写正相反是亮部先排队再用原理推导出暗部色彩

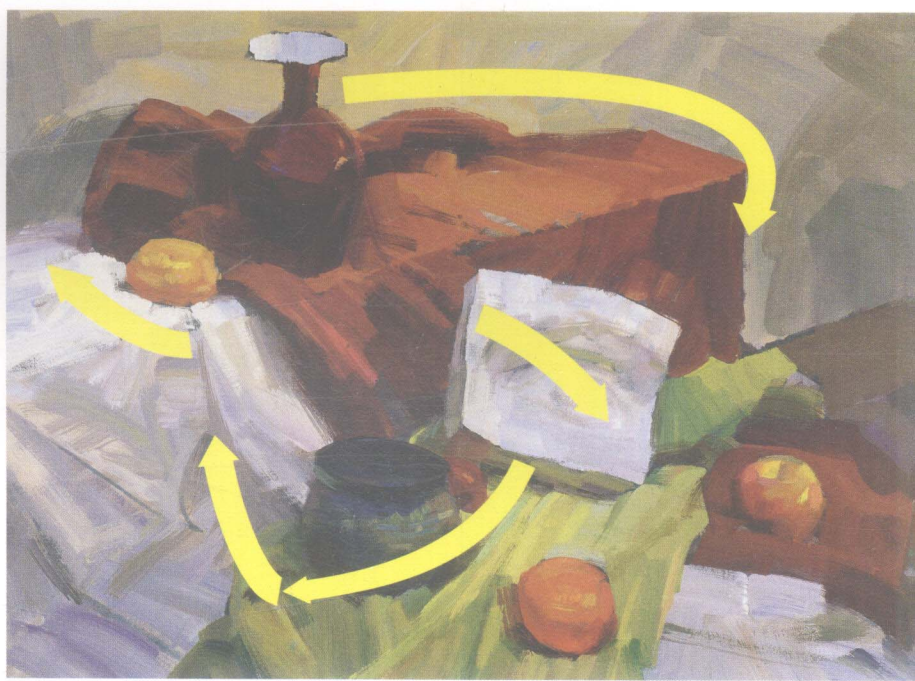
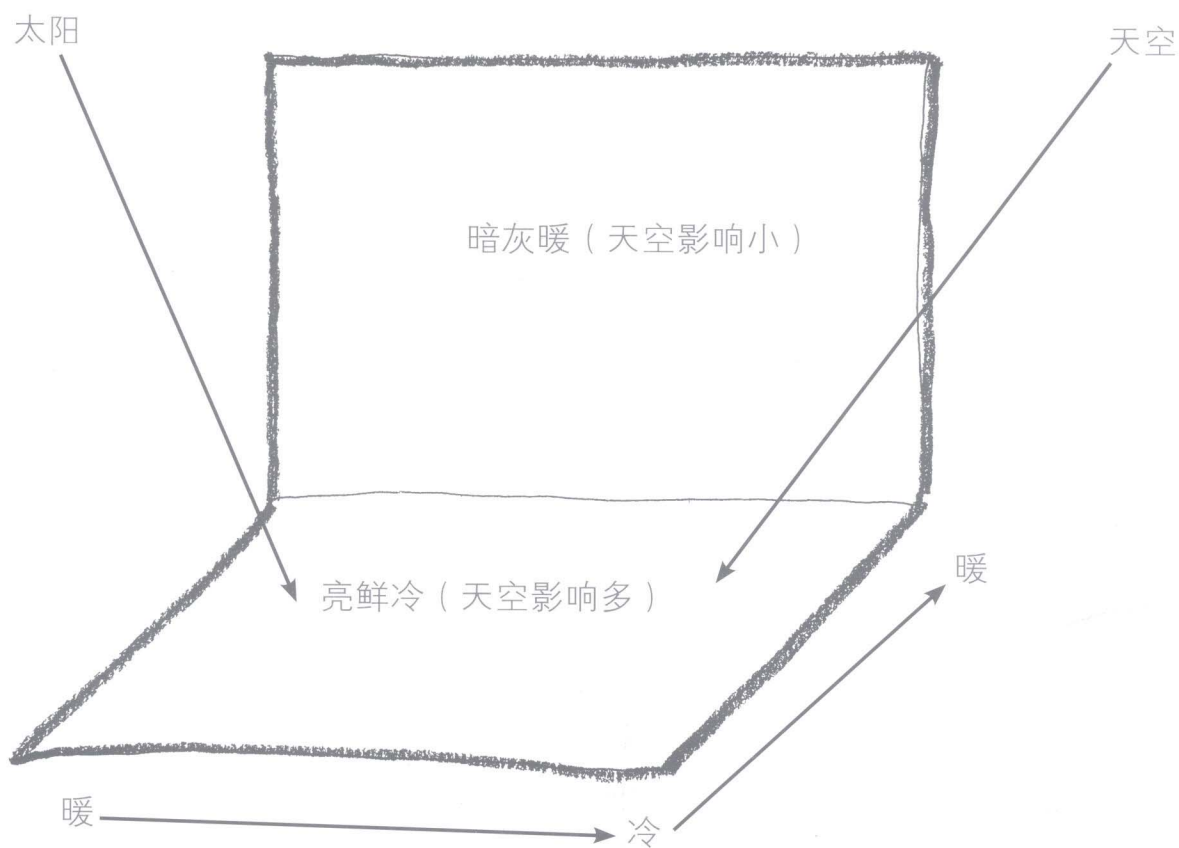
刻画细节步骤相同

默写步骤（黑白法）>

三. 色彩空间公式

造型正确是基本条件，容易做到。色彩空间相对要复杂一点，它就是我们经常强调的真实感、整体感，它既是完整的素描关系也是完整的色彩关系，通常在写生对象中不明显，在糟糕的摄影作品中甚至根本看不见。所以在作品中加强空间感的处理特别重要，它可以使你的作业在一堆繁杂混乱的考卷中脱颖而出。以下是在正常光线下的色彩空间感观图。

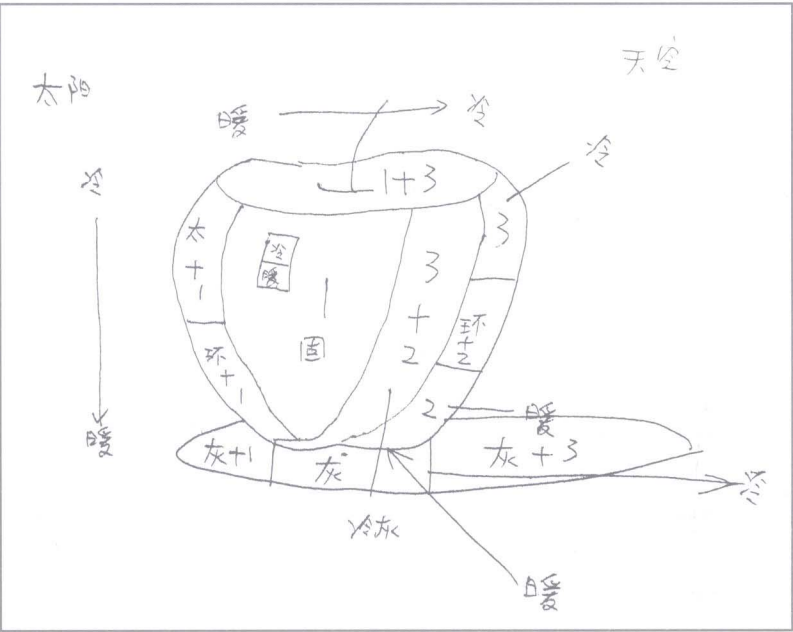

箭头所指方向为物体在空间中推移的明度、纯度及冷暖的渐变方向，当然在自然界普通情况中，这种变化是微小的，需要绘者时刻留意甚至是夸张处理才能让作品更加体现出其整体感与真实感。

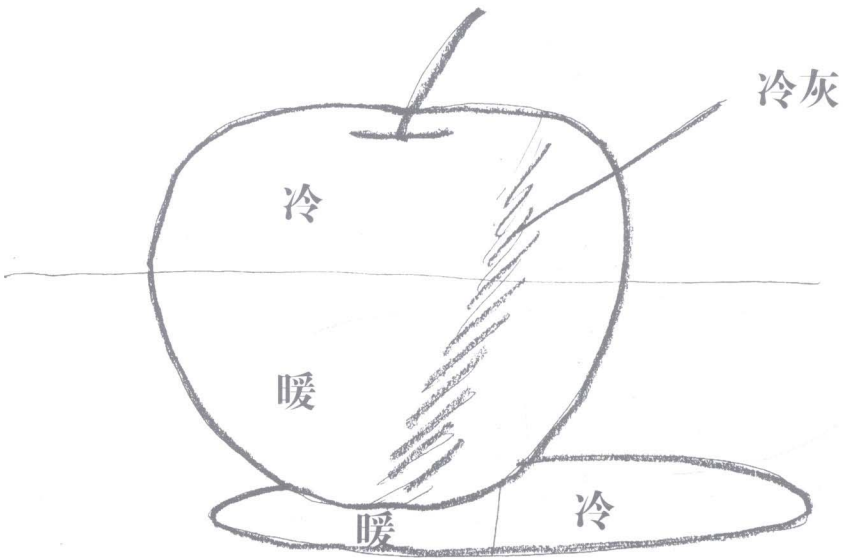
四. 色彩局部冷暖公式

局部冷暖有非常明显的规律，使用不当会使画面出现粉、脏、乱、枯等一系列“色彩画素描”的弊病，局部冷暖规律分简化版（适合初学者）、完全版（适合高阶者）。注意：两种公式都是在普通状态下的常态，并不适合所有环境。

完全版（图一）简化版（图二）根据冷暖公式作的默写水果（图三与图四）局部色彩参考（图五）

图一

图二

图三

图四

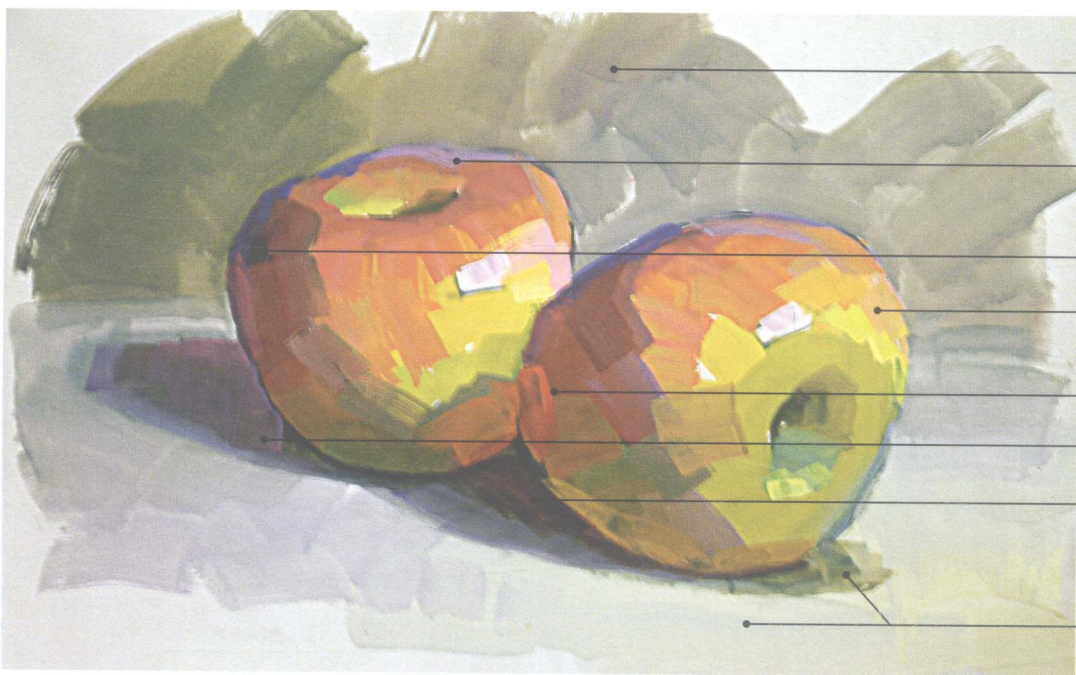

图五

默写状态下的苹果冷暖原理

- 天空冷色
- 明暗交界线冷灰
- 暗部冷反光
- 太阳暖色
- 环境
- 暗部暖反光
- 阳光暖
- 平面总体偏冷

- 立面总体偏暖
- 天空冷色
- 暗部冷反光
- 太阳暖色
- 暗部暖反光
- 天空冷色
- 暗部偏暖
- 水果亮部反射

五. 色彩色调要诀

色调是一幅作品的战略布局重心，是色彩好坏的重要指标。随着传统色彩考试从写生逐渐转换到默写模式，色调成为色彩评分的重要指标，它颠覆了平时色彩写生的思维模式，把写生分析局部色彩的练习变为主动寻找、重组画面色彩构成的创作。

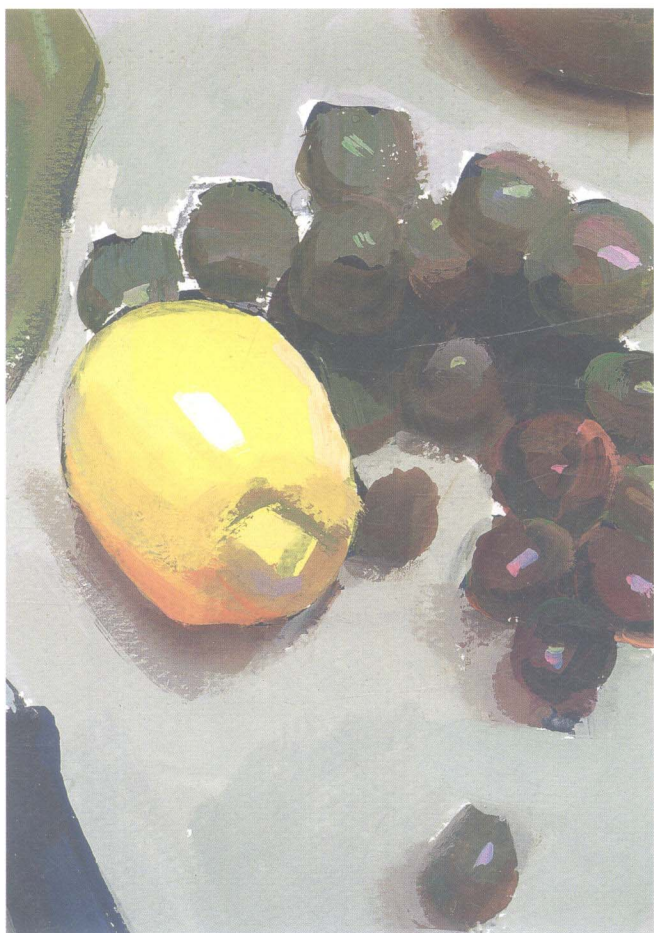
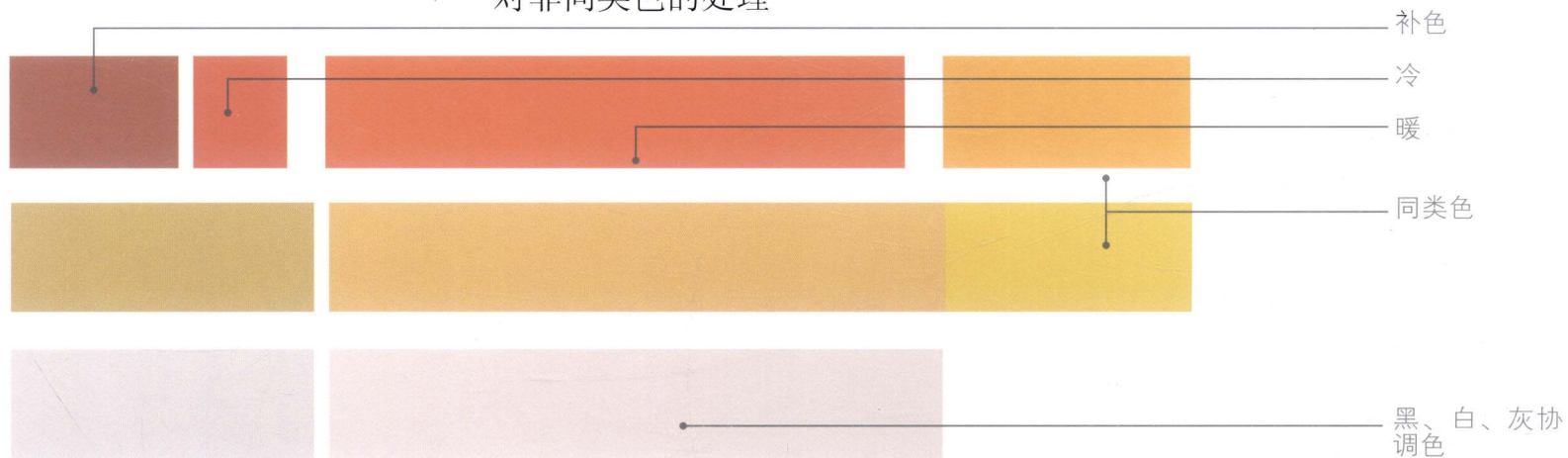
色调构成要诀：同类色主导下的冷、暖

黑、白、灰

补色

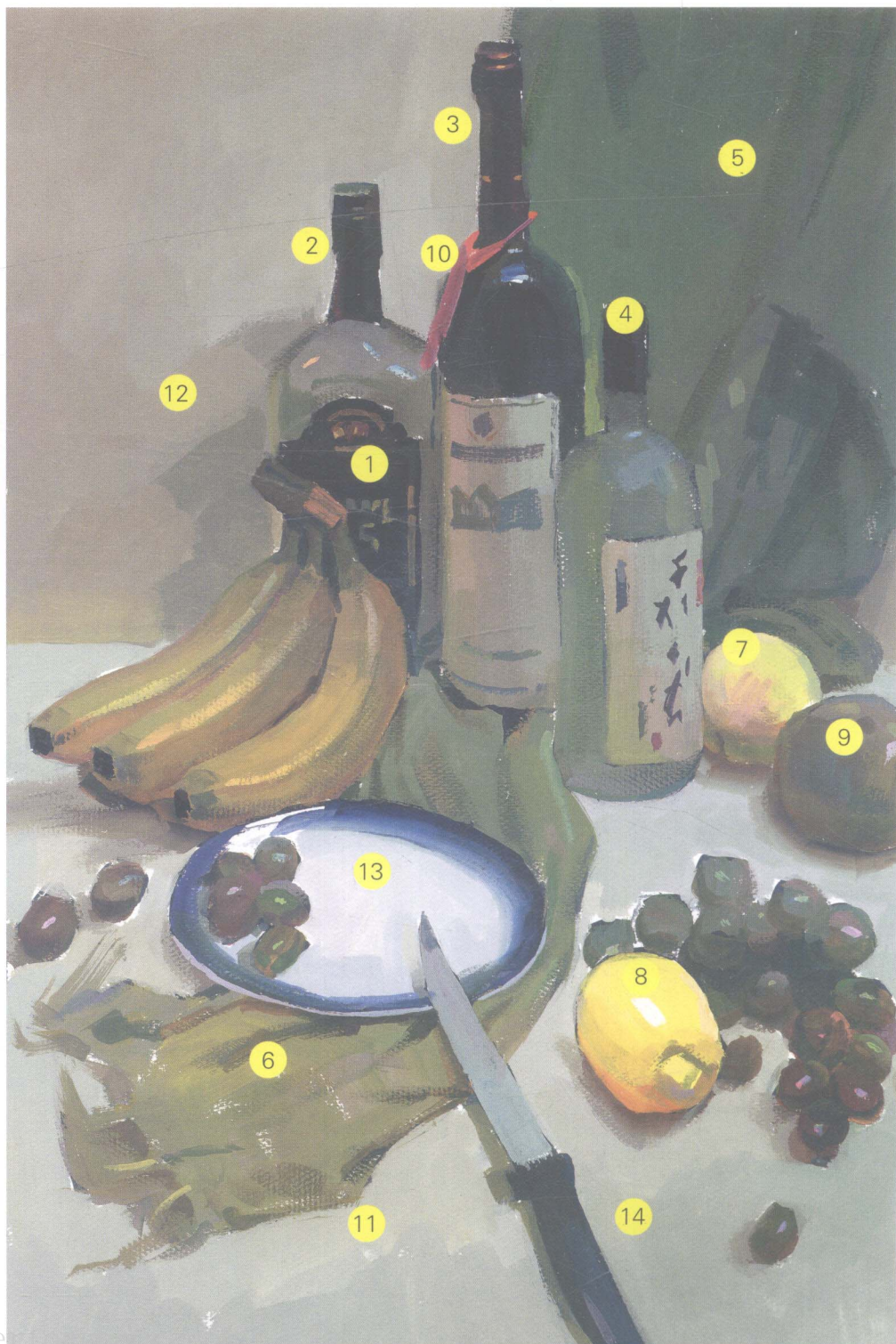
粉、纯、灰的对比与布局

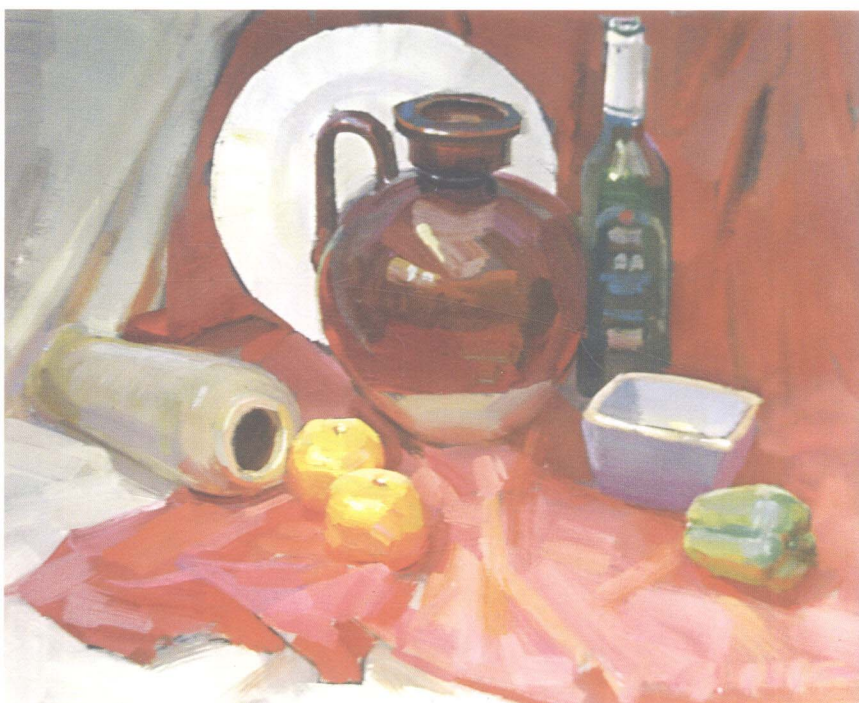
对非同类色的处理

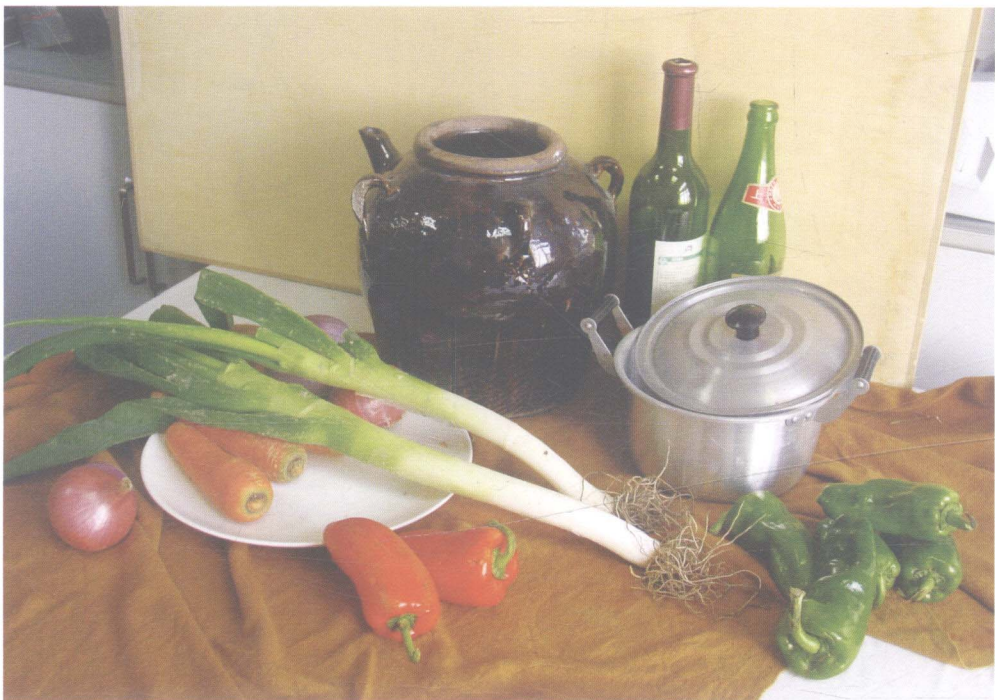
在默写考试中可以作为色调创作的依据，如右图。

- ①、②、③、④ 相同黑块的不同色彩倾向要区分开。
- ⑤、⑥ 大面积同类色的冷暖对比要拉开。
- ⑦、⑧、⑨ 同类色的粉、纯、灰对比要夸张。
- ⑩ 在一种主色调之中的小面积补色。
- ⑪、⑫ 冷暖灰色的色调平衡作用。
- ⑬、⑭ 黑白灰的强烈对比。

- 色调归纳**
- A. 拉开盘子与画面黑白灰的关系。
 - B. 强调了红布的冷暖与立面平面的关系。
 - C. 减弱了绿酒瓶与绿辣椒的固有色，为红色调服务。
 - D. 加灰了蓝碗的固有色为红色调服务。
 - E. 提高了橘子的纯度让画面更有力度。

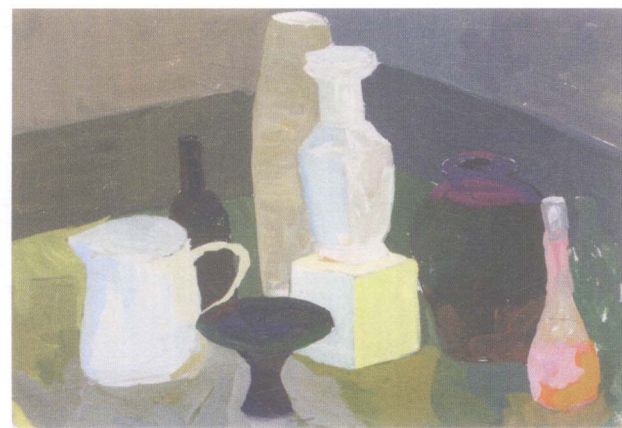
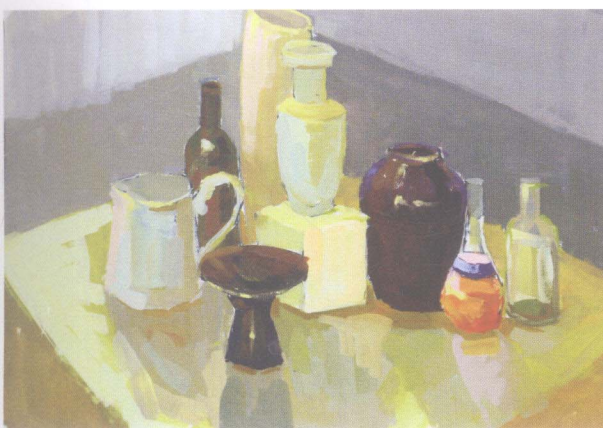
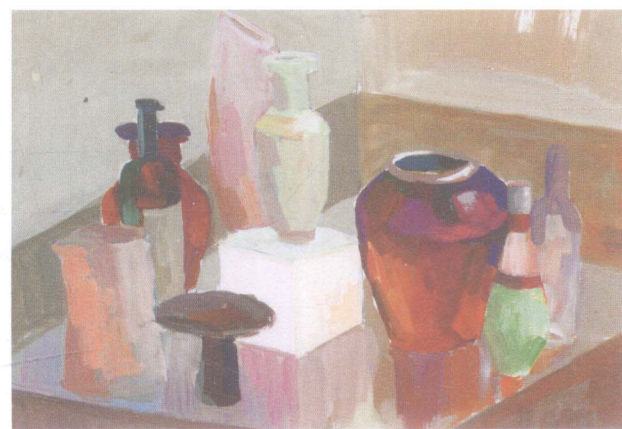
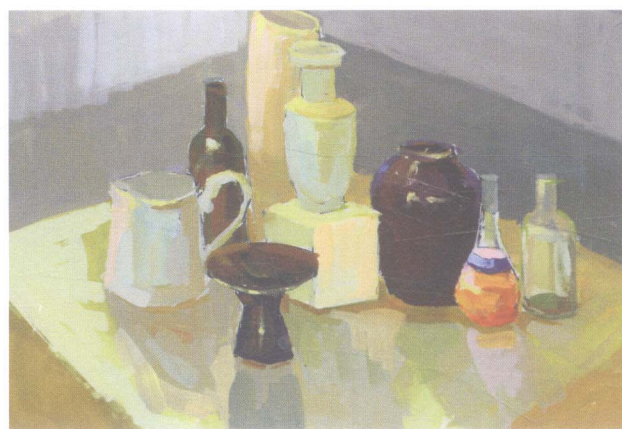
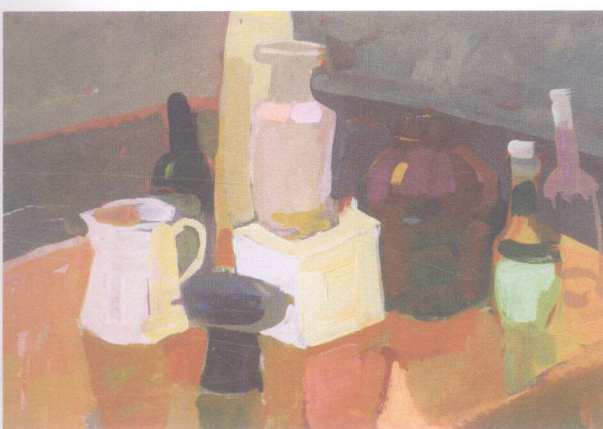
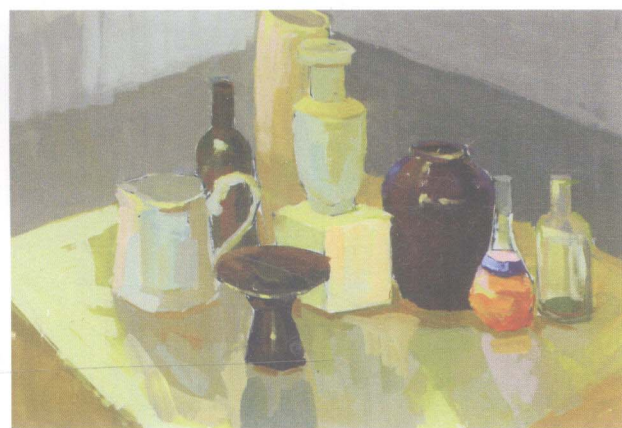
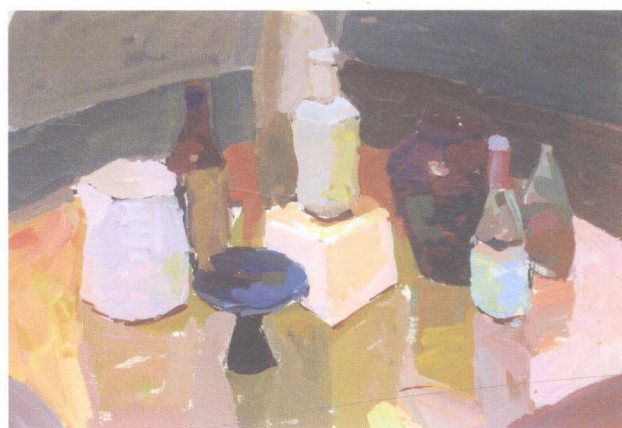
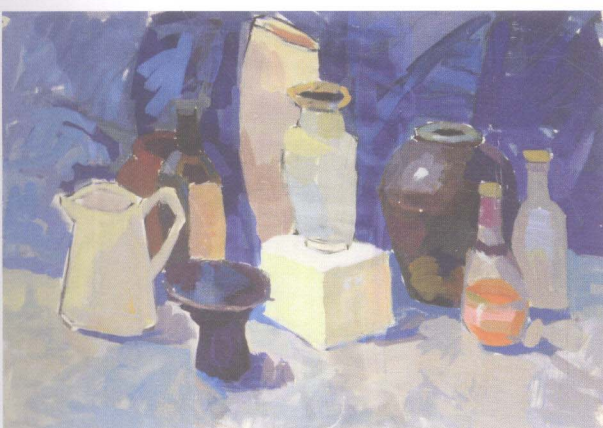
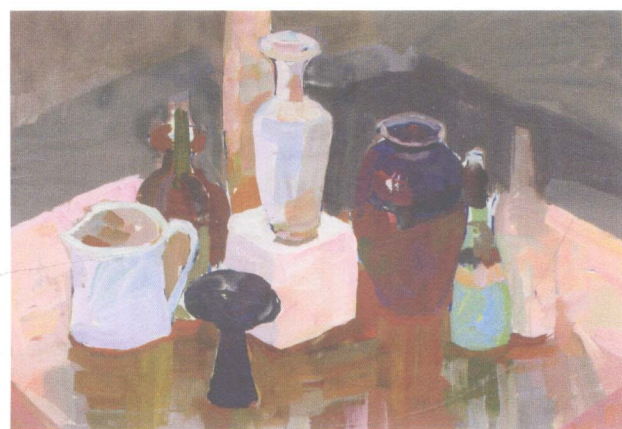
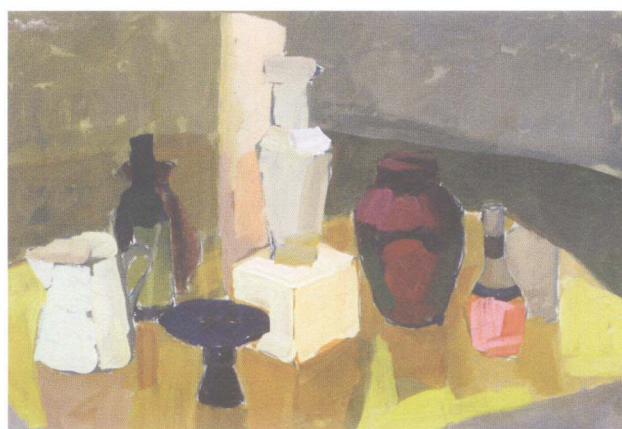
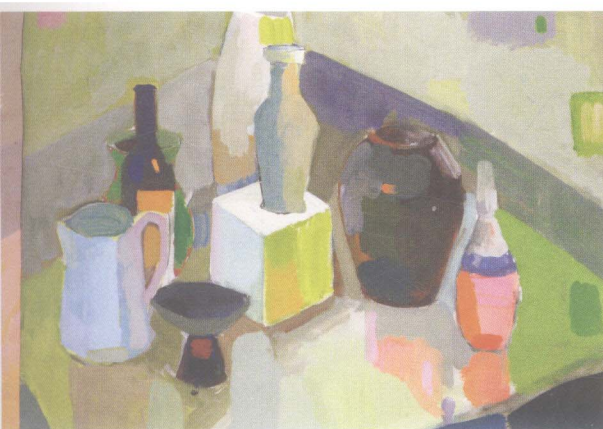
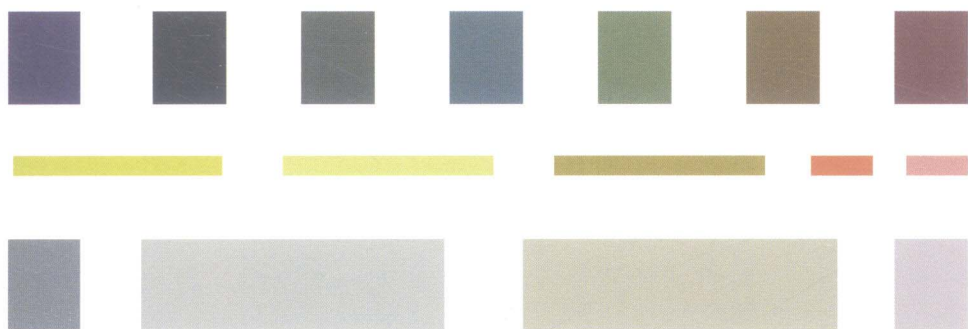

对照片色调的改进

- A. 减弱了酒瓶的绿色为主色调的暖色服务。
- B. 把背景鲜嫩的暖色调冷适应画面中其他冷色。
- C. 钢精锅的冷色非常生，适当调灰适应背景。
- D. 大面积黄布调整加冷，不至于画面枯槁。
- E. 减弱洋葱与辣椒的纯度用来突出大葱与胡萝卜的主角地位。
- F. 区分出大罐原先沉闷的黑白。

快速色调创作小练习

六. 色彩默写步骤范例

图一

图二

图三

默写步骤:

1. 造型(构图与比例): 这一步是和写生一样的, 先找定位点, 要求用浓重色, 明显而且有警示作用。由于考试物品众多, 对构图的压力较大, 定位点的作用非常重要。用枯笔画出各物体的比例位置关系, 再用较浓重的湿颜色勾勒出静物清晰的轮廓, 要求造型准确, 为后面自由放松的辅色确立良好的关系, 如图一。

2. 画假暗部: 先用透明色(普蓝加熟褐)区分物体大的明暗, 或用透明色把整个画面刷一遍均可, 因为默写是要根据亮部的固有色来推论暗部色彩的, 所以先画暗部做个托, 等会儿画亮部的时候色彩不会浮起来, 如图二。

3. 画亮部(亮部排队): 默写先画亮部, 要求根据色调与空间的原理先做到心中有数, 用笔大胆快速不拘小节, 在背景上多注意空间, 少画布纹, 在主体刻画上多注意色彩的块面变化, 如图三。

4. 画暗部(暗部排队): 根据亮部的固有色, 用局部色彩公式可以推导出暗部的色彩, 暗部色彩是整幅画面的根。暗部要求松动整体, 放弃具象描绘, 把重点放在色彩倾向的对比上。要求少用粉(固有色纯的物体暗部禁止用粉), 区分出冷暖的方向即可。阴影要与暗部物体团结起来观察统一描绘, 如图四。

5. 局部小色彩调整: 最后一步也是和写生一样的, 当色彩的空间、色调大关系全部完成后, 局部色彩首先消灭一些不和谐的小颜色, 接下来把重点放到主体轮廓转折与高光的处理上。轮廓的块面复杂细小, 同时冷暖的变化在轮廓上的表现更为剧烈复杂, 处理好轮廓会使画面色彩更扎实丰富, 同时也确保了造型。转折的色彩处理十分重要, 它使物体色彩更为滋润柔和、真实可信。整个转折上的色彩更注重微妙的灰色调变化, 不同于亮部的灿烂明亮, 暗部的沉着温润, 转折上的色彩更倾向于华丽、冷静。高光是立体物品的最高点, 它的处理向来是造型专业中最难的, 它是整幅作品的闪光点。高光浓缩了光源与周围环境的要素, 注重高光的色彩形状, 虚实与厚薄, 如图五。

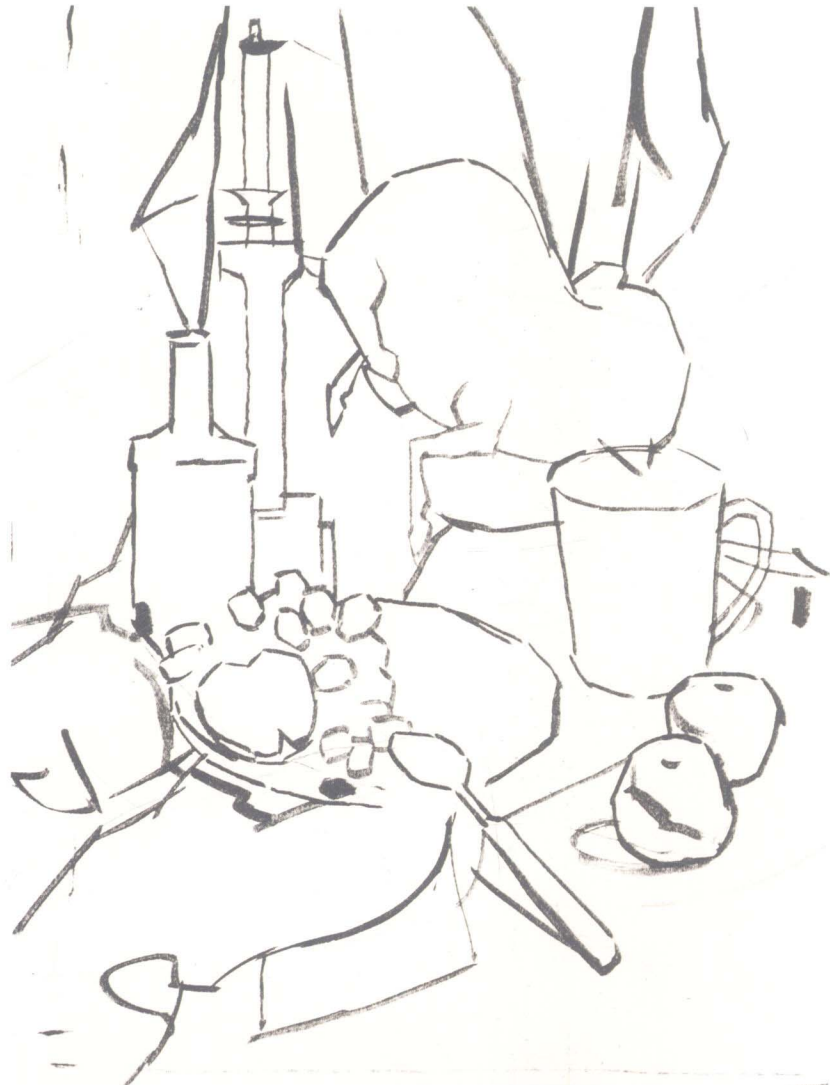
图四

2006.2.6.1-2

在摆静物阶段可适当考虑整个色调构成，为以后默写的色调创作打好基础。

精确打形为后面毫无顾忌的色彩铺陈打好基础。适合初学者，高阶绘者可适当灵活些。

最快速地区分出暗部与暗部之间的大对比，暗部要统一成抽象色斑来画，并快速完成背景空间变化，较感性。

对亮部的塑造与暗部不同，要求分出物体的大块面大色彩，是用的立体观察法，要求用色厚重，较理性。

