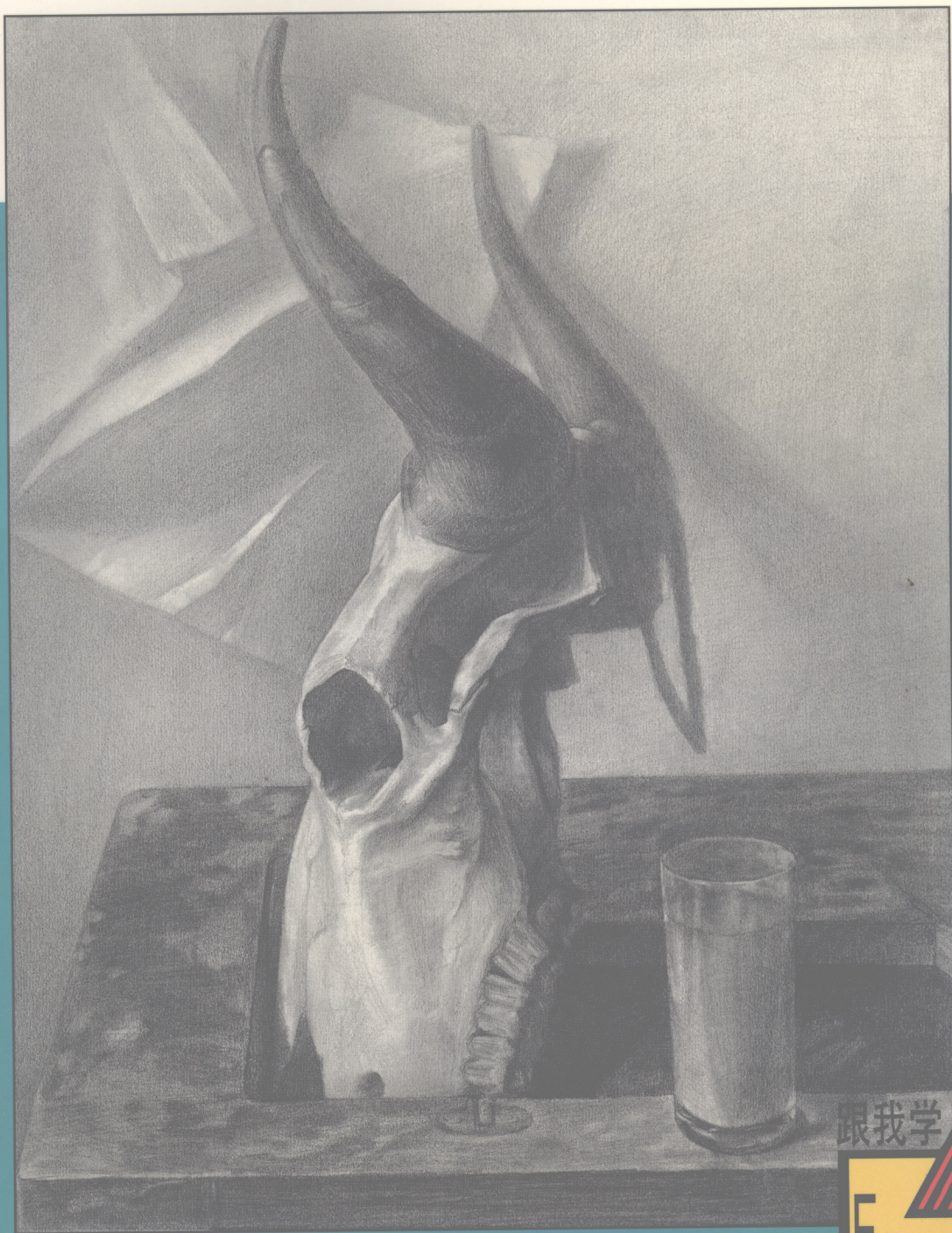

美术高考指导

范例

静物写生素描·色彩①

胡秉文 绘画
辽宁美术出版社

跟我学

FOLLOW ME

策划：张东明
李 智

李 嫒
洪小冬

图书在版编目 (CIP) 数据

静物写生素描·色彩(1) / 胡炳文绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999.1

(美术高考指导范例)

ISBN 7-5314-2097-X

I. 静… II. 胡… III. 素描-高中-升学参考资料 IV. G 633.953

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 00174 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 3 千字 印张: 1 $\frac{1}{2}$

印数: 1 — 10 000 册

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 嫒 李 智 责任校对: 张亚迪

洪小冬 郭治国

封面设计: 张东明 版式设计: 李 智 郭治国

定价: 10.00 元

美术高考指导范例

静物写生素描●色彩①

这套《美术高考指导范例》丛书,是奉献给初学美术,并把目标定在进入美术学院进行深造的青年朋友们的。这套丛书通过详尽的讲解和引导,这种讲解及引导并不是基于以基础知识讲起,而是确实解决考生在具体画某一物体过程中面临的关键问题。

从每一位经历过美术院校学习的画家的经验都会告诉你:看美术基础书、掌握一点美术理论知识是一回事,但当真正面对客观对象写生时,却是另一回事,对着面前的画纸往往是手足无措,拿着笔不知如何入手。这是从认识到实践的一个认识过程。真正的在画纸上从容落笔,面对看似复杂的物体,一步步循序渐进、归纳整理,这才是一个质的飞跃。这套丛书基本上囊括了美术院校作为基础教学的教具,是每个学生在学习当中都将会遇到的。而在书中,每一件石膏头像、胸像、静物、人物肖像都有素描、水粉写生的具体作画步骤说明,都会告诉你此时应该注意什么,并如何操作,使初学美术的青年朋友们了解到极其严格的规范化的训练模式。相信这些精道的画例会使你通过勤奋的、规范化的美术训练最终引你迈入艺术大门!

辽宁美术出版社

物品在构造上丝毫没有脱离开方体、球体、柱体、锥体等简单的几何体。但静物写生是几何体向复杂物体的进一步延伸；是为塑造更为繁杂的风景画、肖像画、人物画、大型创作等等艺术作品打下坚实的一步，也为后期课题的延续奠定了基础。

第一组静物

这组静物摆设的很接近几何体的几个物体，如水果是近似于球形体，小罐近似于椭圆形体，罐口呈柱体，纸袋则多呈平面直角的锥体形、方形和多角形体构架组成，色调选配上是以深灰色调为主，它区别于白色石膏体，在体现形体方面不如白色便于看到，是比几何体稍难的一组静物。

第一步：将摆放好的静物均衡的、

(步骤一)

作为初学绘画者，都要从研究石膏几何形体和静物写生入手。而从石膏几何形体中学习到如何理解物体造型的最基本规律过渡到静物写生，是由研究简单形体向复杂形体转移的过程。因为静物写生的内容十分广泛，静物写生囊括了我们生活空间中所有的可观察到的物品，这些

(步骤二)

饱满的布置在画面上。可以先画几个构图小稿，从中选出一个较好的方案画出来。首先，在画面上将物体的上下左右的空间位置定好，然后分割出纸袋和小罐以及水果之间的比例，将这些物体的位置在这个范围内定好，由大物体到小物体的方法来布置。画水果时先将水果的总体外形确定下来，然后，用分割和比较的方法逐依将它们画出。在画物体轮廓的同时要考虑到物体本身的形体起伏变化，由外向内进行描绘。

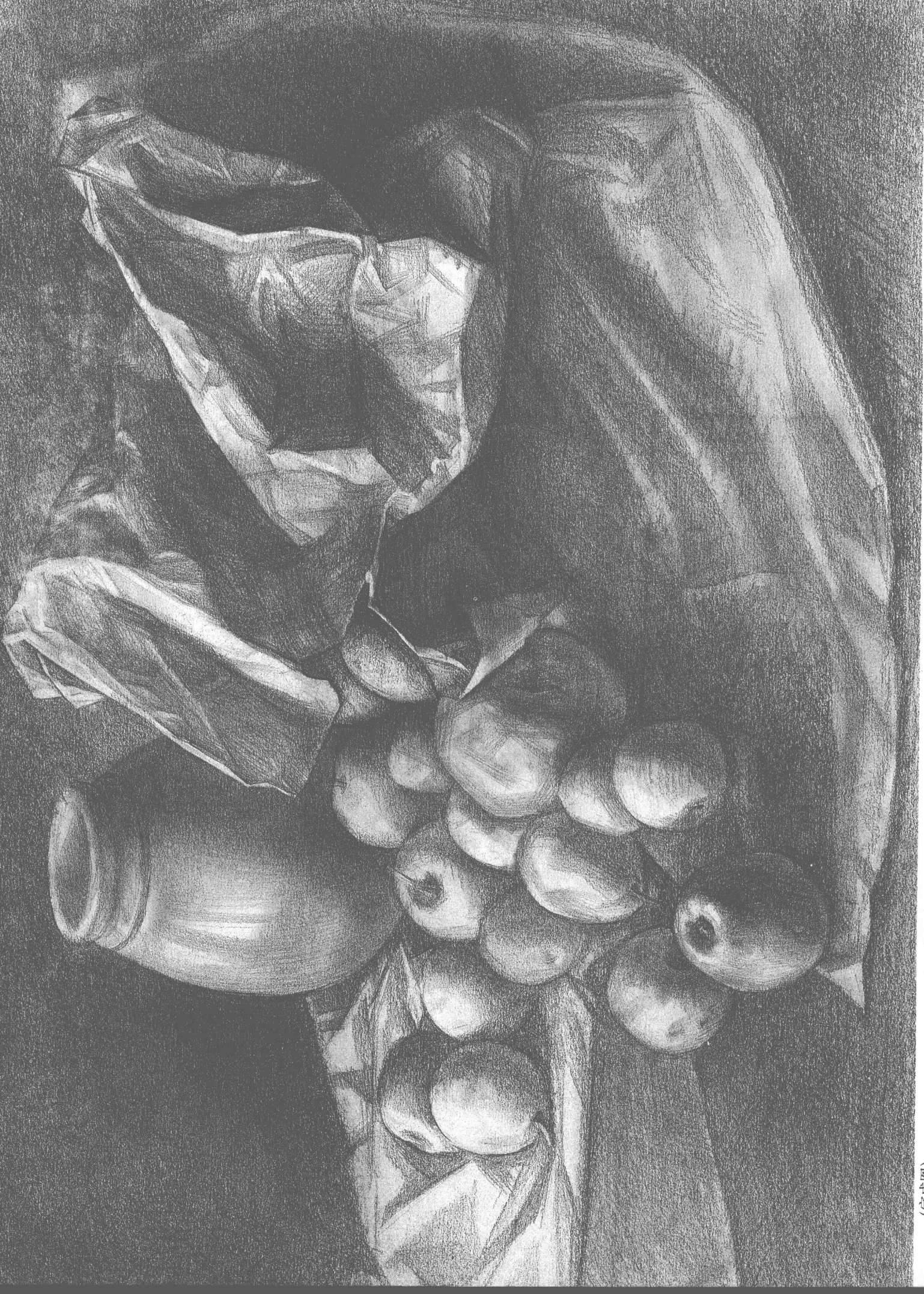
第二步：静物的整体轮廓已经勾画出来，这时可以涂明暗调子。首先要从暗部开始，找到物体的形体转折，分开物体的受光区域和背光区域，在画面上建立起物体的明暗关系。涂调子时将物体之间的色调进行对比，防止画面平板没有纵伸感。

第三步：将背景衬布加深，使静物放到较深的空间之中，明暗对比的加强使物体变得清晰，体感也得到了

进一步的加强，同时把物体之间的色调关系和质感进行描绘。小罐的色调是深调与纸袋受光产生对比，这一深一浅的明暗对比更好地衬托了纸袋，纸袋本身的色调属中性，在画面中会破坏整体的分量感，所以将纸袋的暗部进行整体调整，有意突出画面里的形体感。

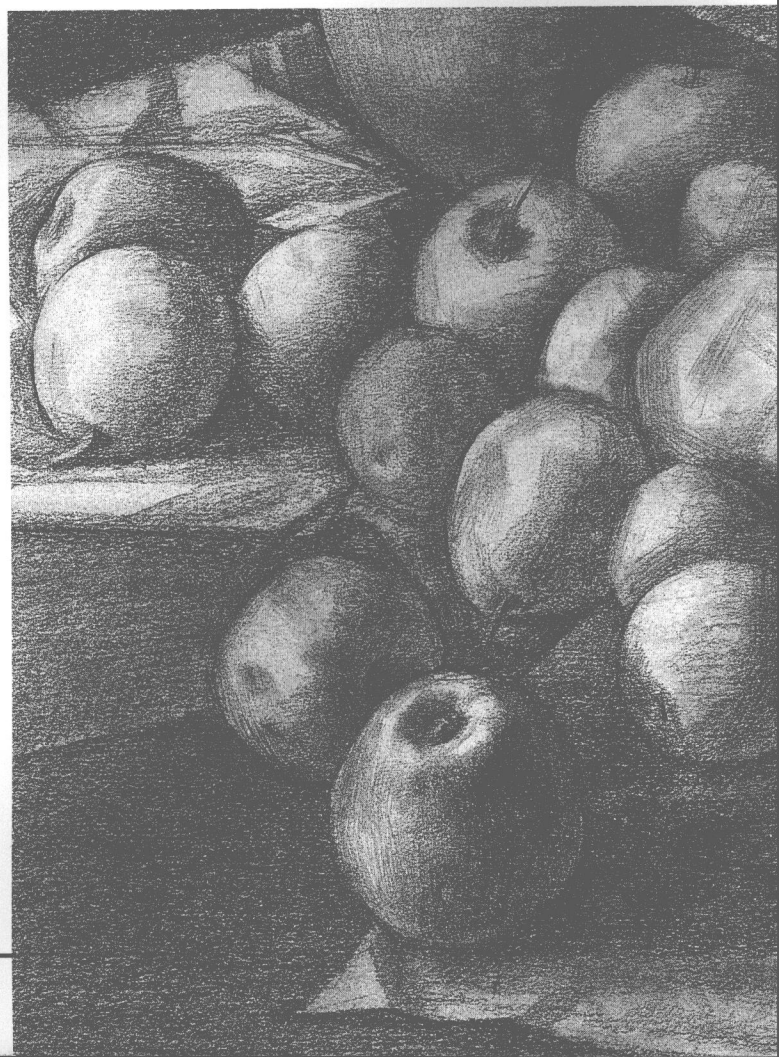
第四步：进入画面的最后整理和细节描绘阶段。首先，要让物体的体积感表达充分就要描绘物体的微妙转折。形体转折的微妙处理会使静物的内在构造得以体现。将小罐高光区的浅灰色调和高光点进行刻画，小罐的质感也就塑造出来了，然后将牛皮纸袋的皱纹按照每个皱纹的暗部用面的方法描绘，就可以把质感表达出来。让画有一种浑然一体的效果。使画面的最终结果能很好地体现出素描的本质。

(完成图局部)

在素描静物写生中，我们是以黑、白、灰的关系建立画面色调构成。用“三大面”、“五大调”来建立物体的形体结构关系。用虚实、强弱来确立物体的前后、远近的关系，这些都是素描写生时的构成因素，但是转换成色彩写生时它们同样有着连带的关系。色彩有明度，它决定了色彩写生中的黑白灰关系，而色相又决定了物体的形体转折，色彩的对比增强了形体的变化，如第二组静物中，骨骼的受光部是自然光，色相取值偏冷色，明度很高接近白色，暗部就倾向暖色色相，明度偏低色彩倾向褐绿色。明暗面的色彩冷暖对比是人体视觉器官的自觉平衡感所需要的补充。这也就是补色关系，它恰当地在物体的受光面和背光

面的色彩关系中表现出来，色彩冷暖关系的运用，可以帮助我们处理画面各种关系。而纯度便决定形体在空间中的位置。例如同一种物体相隔一段距离而反映在视觉里，前面的物体既清晰，色彩也相对后者鲜亮，而后者变的形象模糊，色彩也比前者灰暗，这就是素描关系中的前实后虚。通过对色彩的明度、色相、纯度三属性的了解，和很好地结合物体色彩的形成因素，如固有色、光源色、环境色等构成一个和谐稳定具有节奏感的色彩整体，添加作品的感染力。

（色彩完成图）

色彩鲜艳厚重是选择这组静物的主要原因。水果从纸袋中自然的滚动出来，让这组静物有了动的感觉，而纸袋的褶皱充满了生活的气息，弥漫在这静物的周围。色彩构成上采用了互补色，是色彩中的对立色和对比色。是为培养色彩的总体构成和色彩之间的调和效果。

第一步：要尽可能简洁地勾画出静物的形体轮廓。

(步骤一)

首先用饱和的墨绿色把静物的轮廓线勾画出来，再用浅一些的绿色刻画出小罐、水果及牛皮纸袋的形体关系，如同素描当中的形体一样。随着形体的变化用色彩的深浅渐变关系表现出来，这一步的形体要画的肯定。

第二步：铺大色彩关系时，速度要快；并把握住静物的色彩对比关系。同素描一样我将静物的背景衬布色调压的很深，有意将物体提到前面，是为加强物体边缘的形体感；使画面的色彩构成更加明确化。用深红色少加青莲色铺设背景，用土黄色加白色画出牛皮纸袋的受光部分，用橄榄绿色、土黄色和褐石色画暗部，接着用淡黄色和朱红色把水果的色彩铺上。第一遍颜色尽可能亮一些，这样在以后的过程中画面能够很好的被控制。

第三步：从暗部开始往亮部区域塑造，首先考虑到小罐、牛皮纸袋和水果的投影和反光色，加深投影部分并适当加亮反光色会使物体的空间感有所增强。调出物体受光部分的中间色，将受光部分进行有变化地铺

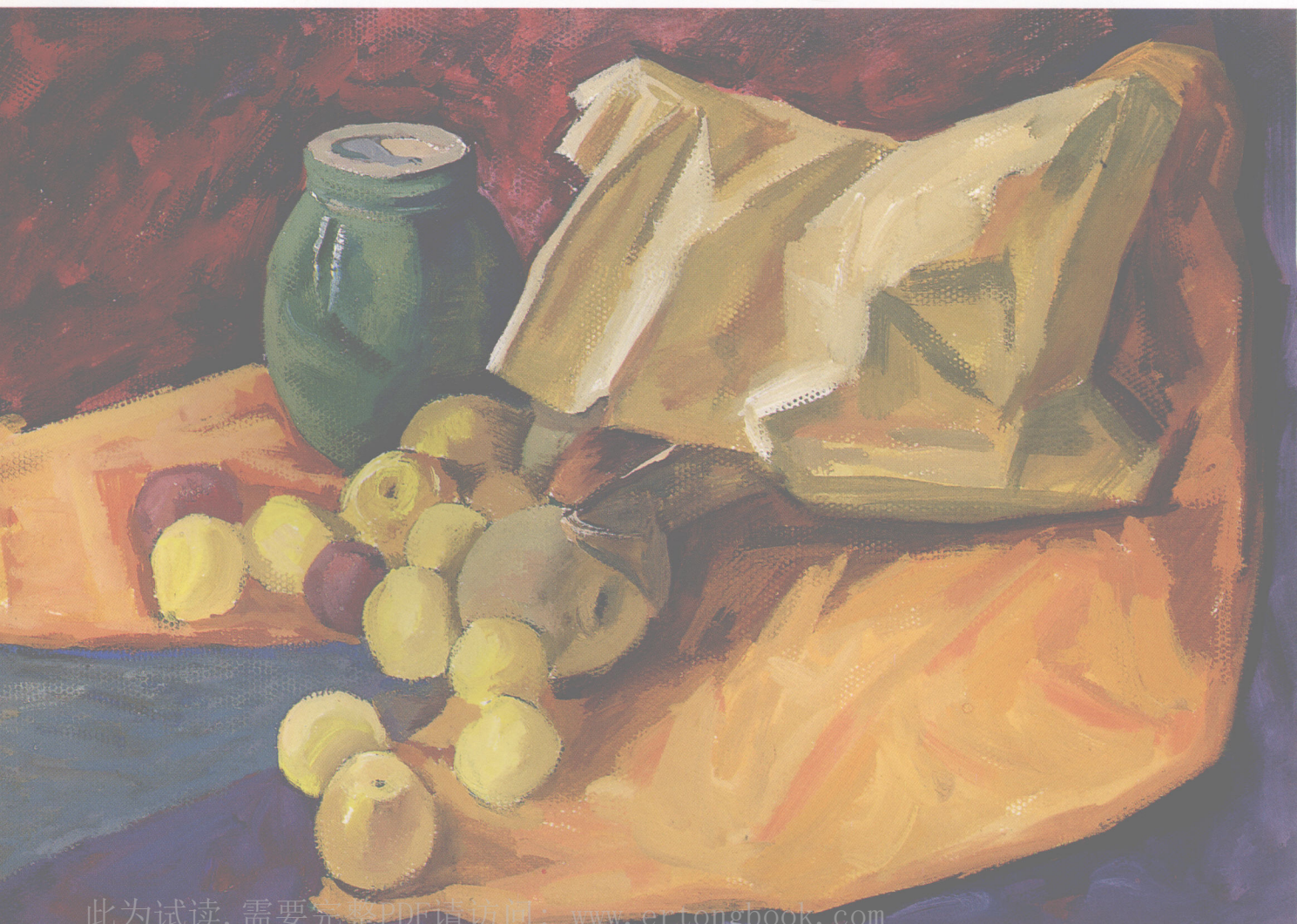

(步骤二)

色；并保留部分底色，使静物的色彩充满微妙感。这一阶段的色彩明度有所加强有利于进行下一阶段的深入。

第四步：色彩的色相关系逐渐明确。受光部分色彩倾向冷色，背光的暗部偏暖是受

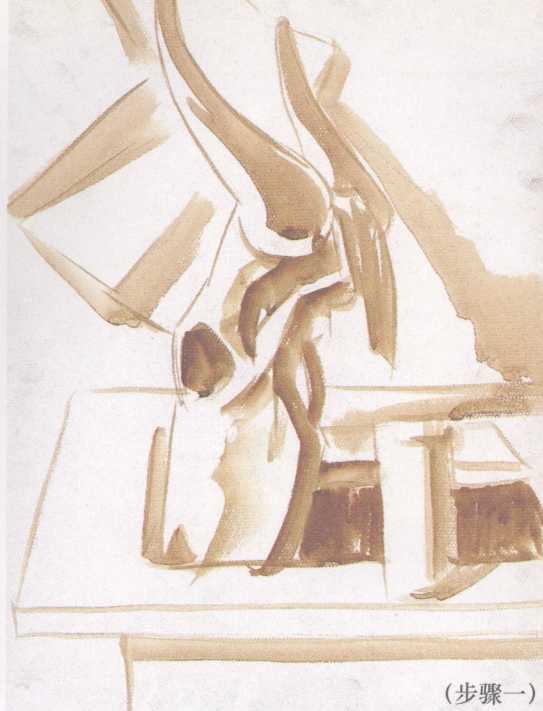
(步骤三)

桔黄衬布的反射光影响，并造成画面整体色彩感偏暖。由于这组静物是以互补色组成，所以相应地结合好色彩之间的关系是很必要。将牛皮纸袋的暗部加入绿色和土红色使它很好地呼应小罐和背景衬布的颜色，桔黄衬布的光感很强，在处理上受光不能过多地加白颜色，应以加大布纹暗部的饱和度来增强亮部的光感，这样才会强烈，并且色彩也比较沉稳。最后在调整画面时，使它形成一个强烈的整体感。

完成图

(步骤一) (步骤二)

此组静物在颜色分布上大多为受自然光照射的白色，因此随着空间的变化，色彩也产生了微妙的渐变。多以邻近色为

主地布置这组静物，要求色彩表达准确。静物中桔黄色水杯是为活跃画面色彩而点缀的。

第一步：起稿时用的是9号水粉笔画调赭石色，用水较多。尽量准确地将静物的轮廓和明暗转折勾画出来。

第二步：从牛头骨骼开始铺色，牛角用深颜色压上，不过铺设水杯与桌面的颜色时有些接近，这不用担心，在铺设时可能会经常碰到这种情况，只需要做到心中有数就行了，重要的是先把握住大的色彩关系，并通过进一步上颜色时将接近色调整过来。

第三步：将骨骼的色度、明度逐渐加强。首先牛头骨骼的受光面偏冷色，调出白色加钴蓝色画在亮部；调赭石色与橄榄绿色画在暗部。将牛角的色彩加深；同时也把桌面的凹处加深。然后要整体地调整大的环境色彩，要从整体到局部再由局部到整体地进行刻画。

第四步：正因涂色的方法是由浅入深的逐步进行，所以画面的色彩衔接既丰富又微妙。但是水粉颜色中的白色如果混入深色区，再想用深色画出有分量又透气的色感是很难的，因此画暗部时要慎用白颜色。对水杯的颜色做最后一遍调整，加亮颜色画出杯里的水，用小号水粉笔画出杯口的高光点，这时实物中的细节要有选择的进行刻画，做到“以点代面”就可以了。

(步骤三)

第三步：用色彩的冷暖关系塑造物体的形体空间。调这遍颜色要粘稠一些，颜色有些厚度便于笔触本身的形体塑造。首先，将受光部牛皮纸的色彩加暖，补充了画面黄色灯光的效果。在投影中的冷颜色加深增大明暗对比，然后回到石膏面部，将暖灰颜色按面部形体起伏塑造好。在香蕉的暗部色彩可以少加些粉绿或淡绿色。使香蕉的色彩对比在冷暖色方面更显微妙。将环境色彩进一步调整和丰富，让画面保持可持续性的完整。

第四步：将局部细节刻画与调整画面的整体性同

在画这组静物的色彩时，要把人造光源的效果刻画出来，由于人造光偏黄，所以这组静物的色彩基调是深褐色调，如同深沉的管弦乐奏出的旋律一样，低沉优美。

第一步：这组静物是用灯光照射，色调呈深褐色。在起稿时，用肯定的线条概括地勾画出形体轮廓，用素描的关系画出明暗。

第二步：铺色时颜色要稀释一些便于笔触流动。迅速将环境颜色铺好，着颜色时不要丢掉形体，另外铺色时适当留有底白。铺上石膏暗部的冷灰色，并用简单的色调画亮部，这样静物的色彩构成已基本形成。

(步骤二)

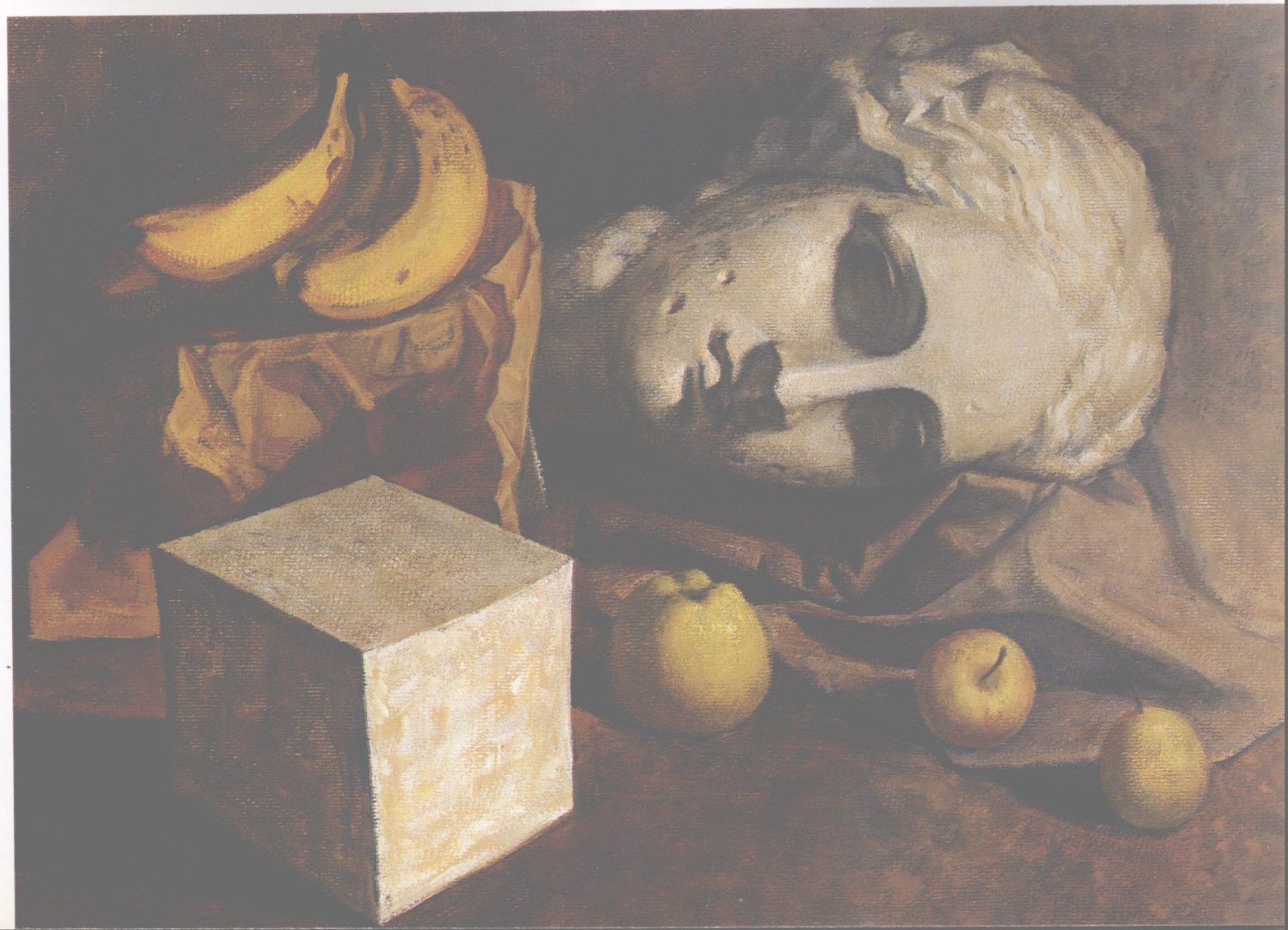

(步骤一)

时进行。首先在正方体的受光面用土黄色、白色做出肌理；用群青色画暗部增强转折；整理正方形体的边线，并将投影处理的柔和一些。提亮牛皮纸的亮部投影。然后再把石膏头像的背影衬布提亮一些，并用灰色调颜色调整石膏头像的颧骨两侧，嘴的周围和额头，注意它们之间的明度对比。可以适当补充香蕉色彩的纯度，对桌面上衬布的处理要概括、完整。

(步骤三)

(完成图)

这三组静物的难度并不算太大，要想掌握静物写生，还需要认认真真、实实在在地研究物体的造型规律和色彩规律，不断地在生活中发现日常用品的绘画因素，拿来重新组合或者选择它的自然状态进行写生。

(完成图局部)

