

美 术 高 考 辅 导 丛 书

刘 茜 邓小鹏 编著

临摹与写生

——考前色彩快速提高法

上海书画出版社

目 录

考前色彩静物快速提高法	1
色彩静物写生的方法步骤解析	4
质感的表现方法	6
范作评析	10

考前色彩静物快速提高法

水粉静物默写
徐明慧

水粉静物写生
安 承

水粉静物写生 徐明慧

高考色彩静物

无论是报考纯美术类的专业还是报考设计艺术专业,色彩考试都是美院入学考试中的主要科目之一。色彩考试的基本目的是检验考生在色彩方面的基本素质和运用色彩进行基本造型的能力。色彩静物写生是我们学习观察、认识与表现色彩的基础课题。由于色彩静物写生时有着较稳定的光线和相对静止的对象,为我们研究色彩规律,认识色彩世界提供了有利的条件。因此,进行色彩静物写生是掌握色彩规律最有效的方法。美术学院历年高考色彩静物试题,全是日常生活中常见的物品,如陶罐、玻璃器皿、衬布、水果、蔬菜、鲜花等不同质地的物体组合。由于静物的质地、构造及工艺造型的不同,物体与物体之间互相的组合便产生了很大差异,更体现出物体各自在造型、色彩及质地等多方面的特征。因此,在考前运用色彩综合地表现物体的这些结构、肌理空间、质感量感等多方面的特征的训练格外重要,它可为考生积累丰富的色彩静物的表现技法和经验。所以,考生要通过大量的色彩写生练习,主动地掌握各类物体的表现方法,提高色彩的造型能力,以便在高考中取得理想的成绩。

本书就考前怎样才能快捷地提高色彩静物写生水平,从而在考试中获得色彩静物的高分,这一每个考生十分关注的问题,提供一种有效的解决方法。

色彩静物写生的基本方法

一、由易到难是学习色彩的基本程序

初学静物写生时,静物布置要简单一些,要有明确的画面主体;主次搭配要得当,并注意疏密及前后层次;还要考虑一组静物组合后的基调与画面效果,使色彩的构成给人以美感。在写生训练中,要考虑将色彩对比稍微鲜明强烈一点的静物作为一个阶段性的练习,但也不可将静物摆得五颜六色,或用复杂艳丽的花布为背景。光源的配置要使静物形象更为明显,能增加美感。有一定基

水粉静物写生 周 刚

础后还要有意逐步安排一些非理想光照条件下如逆光(见19页)的写生训练,以提高在非理想光照条件下的写生能力,应对考试时可能发生的意外情况。

二、色彩静物写生的基本过程

1. 观察分析色彩

培养正确的观察方法,训练自己拥有一双整体观察的眼睛,这是摆在初学者面前的头等大事。它是画好色彩的基础,也是判断一个人造型方法是否正确的重要标志之一。所以在画画前要学会对静物之间的各种关系进行整体观察分析,从色彩诸因素的相互联系中观察色彩,从相互比较中找出色彩关系。所以,要主动地找到表现对象的切入点,并把对这幅画的构想融入到构图中去。平时可作些小色稿的练习,大略地组织一下各主要部分的色彩,概括地交代出画面中各个物体的明度、冷暖、纯度等方面的位置和关系。

2. 组织大色调

确定画面的色调,应着重组织好亮部与暗部的大色调,物体与背景的大色调等,而不能局部地紧盯着罐子是什么颜色,萝卜是什么颜色。铺大色调,要从整体着眼,把握住对静物第一印象的新鲜感觉,从主物体入手组织大色调,解决大的色彩关系,绝不要把注意力放到画面的细节上。作画时胆子要大,心要细,既要有激情,又要稳重,过于草率易丢掉形体结构,过于谨小慎微又放不开笔,造成色彩衔接生硬,给下一步作画带来很多困难。

3. 深入塑造形体

深入塑造是色彩静物写生最艰难的时期,这阶段主要是用色彩充分塑造对象的形体、结构、质感和空间。要注意在完成某一部分时不能忘记整体关系,要保持整体统一。画局部要不断地把所描绘的局部和其他部分进行比较,要经常调整画面中不满意的部分,使一切细节服从于整体。

4. 形体调整画面

深入调整阶段是考生取得高分的关键。调整中,要更加注意一组静物的形体结构空间和画面上的静物色彩的空间对比。通常要将后面的物体与前面的物体多作比较,后面形体塑造要概括一些,色彩稍灰一些;前面的则塑造得结实一些,色彩纯度稍高一些,多深入一些。用笔则后面的笔触大些,前面的小些,丰富些。只有这样,才能比较完整地画一幅色彩静物写生作品,在考场上拿到较为理想的分数。

水粉静物写生
袁国梦

水粉静物写生
周刚

水粉静物写生
刘茜

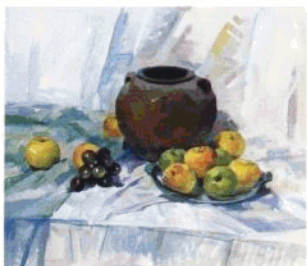
水粉静物写生 邓晓鹏

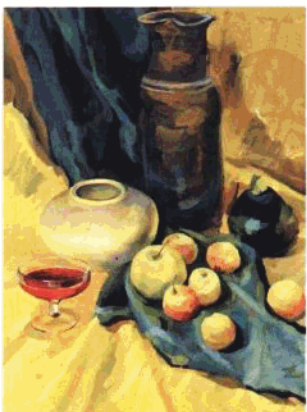
水粉静物写生 刘茜

水粉静物写生
谭国梦

水粉静物写生
邓晓鹏

水粉静物写生 刘茜

色彩快速提高法

任何一种有效的学习方法都会有规律可循。考前提高学生的色彩静物水准更是如此，考生把握了色彩静物的画法法则，才能在高考中取得高分。本书提供一种有效的考前色彩学习方法，它能使考生在考前三至五个月内迅速把握10至15种不同色彩静物基本图式。通过这种方法的训练，使这些图式真正存入考生的大脑中。从而达到高考时能熟练地运用。

提高法第一阶段：临摹+默写

考生可以找专业教师帮助选择十幅不同静物、不同构图的模拟高考水粉静物作品为范本（本书中提供的范例也可作范本）。经过反复临摹，临作基本近似原作，并做到熟记熟画，能够默写这些作品。

提高法第二阶段：改进临摹+默写

考生在以上作品基础构图不变，调换作品中一两件物体，再以改动过的画作为范本重复临摹，效果近似原作，目的是熟记熟画改进后的作品。

提高法第三阶段：创意临摹+默写

考生在改进后作品的基础上构图不变，改变作品色调，我们也称之为对换色调过程，在改色调的过程中要注意原作品中各物体的明暗关系、色相关系、冷暖关系的相应变化。这一步可以在专业教师指导下进行，最好由专业教师对二至三个作品做四大关系的案例分析。对改变色调后的作业小稿重复临摹，以达到熟记熟画直至能够默写的目的。

提高法第四阶段：写生临摹+默写

考生在掌握以上三种方法的基础上，按原静物作品的构图，放十组静物进行三小时的参照作品的写生练习，并重复练习，以达到快速表现静物的目的。以上方法训练的目的是使考生在三至五个月内熟练表现几十种不同色彩静物图式。通过这种方法举一反三三地训练，掌握图式将会更多。

水粉静物写生 刘茜

色彩静物写生的方法步骤解析

步骤一

步骤二

水粉静物写生的基本方法前文已述。这里就具体的步骤图作一些补充说明。

步骤一：起稿构图，从素描的角度来完成画面的布局。

构图不仅要均衡而且要注意主体物与陪衬物的呼应关系、布纹与物体的穿插、物体的疏密关系以及布纹与物体形成线面的节奏。使构图在均衡中有变化，大方、得体、美观。同时还要以简略的单色调来探究画面总体的黑、白、灰布局及画面中各物体的明暗关系。整个画面造型要饱满，形体处理及用笔应有松紧变化。

步骤二：铺大色调。

以大笔铺陈画面基本色调，交代各局部基本的色彩关系，并使之融入画面整体的色彩中，形成统一的色调。虽然这一步可以较为轻松地画，忽略部分细节以大色块交代形体，但仍要注意形色结合，铺色不可以破坏形体的完整。这一步拉开画面的鲜灰、亮暗对比，形成基本的空间和体积关系。尤其注意拉开同色的垂直衬布与水平衬布的色彩变化，以体现这两者建构的大空间深度。

步骤三：深入塑造，调整完成。

围绕主体进行深入的塑造，丰富大块面间的衔接过渡，进一步丰富环境色对物体的影响，运用色彩对比的手段强化某些主体。同时减弱某些次要及远景的色彩对比，深入刻画主体的细节，交代质感。如：陶罐及左侧的橘子、中间的苹果交代较深入丰富，其余皆以简略处之；前景的衬布适当地深入交代，而后面的衬布则画得概括。使整个画面有了松紧、虚实节奏，并突出了主体，加强了画面空间的深度。值得注意的是，色彩关系不仅表现在环境色的反射上，色彩的对比亦很重要。如：红色陶罐使其周围蓝布有绿色倾向，而蓝色衬布又使置于其上的杯子有橙色的倾向。这种表现并不仅仅是基于一种科学的色彩理论的指导，更主要的是来自于一种正确的色彩观察方法。科学的分析和正确的感知都是绘画写生中不可或缺的。

步骤三

质感的表现方法

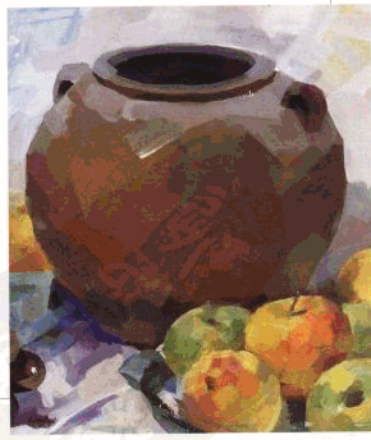
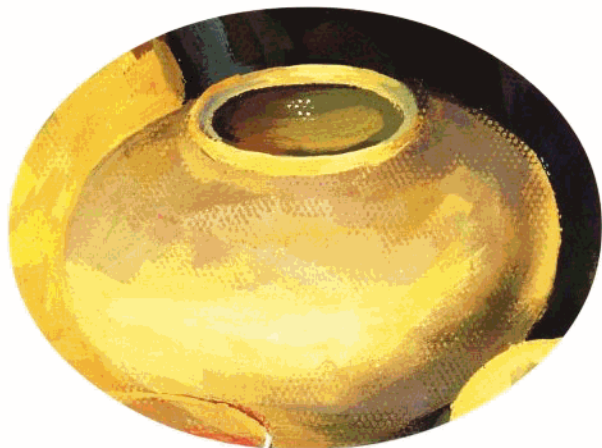
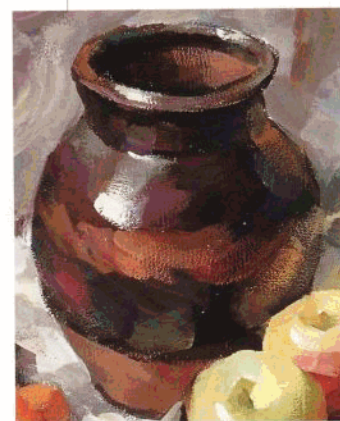
蔬果的质感表现

表现水果应视其表皮光洁度如何,来决定用笔的枯湿。枯笔适合表现质地粗糙的物体,湿笔适合表现光洁的物体。水果的色彩较为鲜明饱和,但纯度高的固有色常出现在中间色调部分(灰部)。

陶罐的质感表现

粗陶质地粗糙、亚光、高光、反光不甚明确；细陶表面光洁，高光、反光都非常明显，尤其外轮廓附近的环境色变化非常丰富。画反光可趁湿完成，但高光一定要以厚色提出，用笔要干脆、果断，不能拖泥带水。

玻璃器皿的质感表现

透明的玻璃器皿，其色彩几乎完全来自于环境色，常表现为一种灰色调。亮部色调常常较深，以凸显响亮的高光，而暗部色调却较浅，显示其透明的特性。玻璃器皿高光较多，应有选择地概括处理。杯口、杯脚等细节的处理，应用厚色干脆利落地交代。

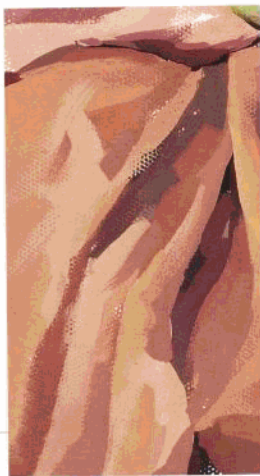
金属器皿的质感表现

金属器皿的固有色表现为一种灰色,在此基础上再结合周围的环境色来表现其色彩变化,但其反射出的色彩的明度和纯度要比实际色彩的低。高光、反光较多,要概括处理。

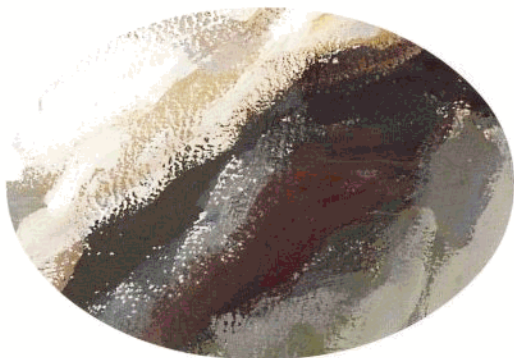
布艺的质感表现

在浅灰色衬布所反映出的环境色往往比深色、纯度高的衬布丰富。布艺的明暗反差
不宜处理得过大,垂直衬布布纹往往趁湿虚化处理。中、近景的布艺应有选择地加以塑
造,一般有两三个分面即可,并依据其质地、走向来决定用笔的干湿与方向。

范作评析

这幅作品中的主体物香蕉、苹果盘和玻璃杯的塑造,用笔轻松自然,整幅画面主次冷暖关系处理得明确,作者注意拉开了画面的桌面和背景这两个不同的色彩空间的冷暖变化和差异。在构图的布置,空间与质感的表现上可看出作者的扎实功底。

在这幅以小罐和水果为主体的静物写生中,作者通过拉开桌面和背景两大部分色彩间微妙的冷暖变化,把画面的纵深感展示在观者面前,利用衬布皱纹的灰色与画面的主体小罐、水果暖色调的对比,使画面更加明朗、和谐。

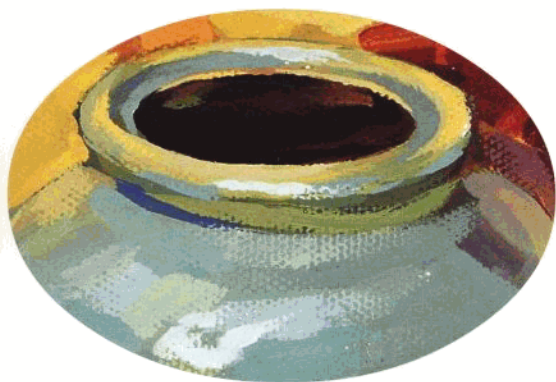
这是一幅色调明快、用笔简洁的作品，约三小时左右完成。画面中每件蔬果和器物的固有色都很鲜明，但只要把它们组织好，表现好，也是很有意思的。这幅画颜色上力求统一，控制在紫灰色调的变化中，注意拉开黑白反差的对比，使画面达到一种响亮的对比效果。笔触硬朗、简练。

水粉颜色有较强的覆盖力。这张画就充分利用了这一点，用堆砌的笔触将近距离的衬布一层色压一层色地画了多遍，背景和陶罐相对画得薄一些，特别是立在背景前不规则的青瓷香炉的暗部基本上一遍完成，这与前面的衬布形成反差，使薄的更薄，厚的更有分量。

这是一张以色彩明度较强的中黄色衬布为主的静物写生。作者试图通过描绘条件色对画面所有物体的影响，来表现其和谐的色彩关系，四小时一气呵成。画面主体明确，用笔爽快利落而不拖泥带水。

这是一幅表现蔬果内容的静物画。两块衬布色彩对比很强，色调的饱和度高，对近距离的物体都进行了深入细致的描绘，体现出水粉画厚重的特点。用笔生动、自然有序，特别是在物体质感表现上作者下了一些功夫，使画面颜色、质感变化丰富又不失整体感。

