

实力出版社携名师打造精品教材

跟王磊学色彩

GEN WANGLEI XUE SECAI

·王磊 编著

下册

用唯美的色彩
为你示范每一个细节
教你掌握
实用的应试手法

中国美术学院出版社

作者简介：

王磊，出生于山东龙口，龙口画院特邀画家。长期从事高考色彩基础教学工作。在教学实践中，形成了一套行之有效的高考色彩应试教学方法，深受考生欢迎。近年来所辅导的考生升学率高，很多考生以优异的成绩通过了中国美术学院、四川美术学院、天津美术学院、西安美术学院等高等美术院校的专业录取线。出版著作有《名家王磊色彩经典范本》、《王磊水粉静物应试范本》等十余册。

王磊个人博客：<http://blog.sina.com.cn/wlhuayuan>

责任编辑 陈芳
责任出版 陶柏生
责任校对 昌林
设计制作 印宣文化

图书在版编目(CIP)数据

跟王磊学色彩/王磊编. —杭州：中国美术学院出版社，
2008.2
ISBN 978-7-81083-699-9

I. 跟… II. 王… III. 水粉画-技法(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第019020号

跟王磊学色彩

编著：王磊
出版发行：中国美术学院出版社
地址：中国·杭州南山路218号
邮编：310002
网址：www.caapress.com
经销：全国新华书店
印刷：重庆瑞琪印务有限公司
开本：889×1194mm 1/8
印张：7
版次：2008年3月第一版
印次：2008年3月第一次印刷
印数：0001-8000
书号：978-7-81083-699-9
定价：46.00元(上下册)

在美术高考中，很多学生对色彩会有或多或少的苦闷和无奈。然而，在本书中，王磊却用生动的讲解和精彩的画面向你娓娓道来，让你知道用较短的时间掌握实用的应试色彩并非难事。他还会告诉你，艺考色彩不仅容易掌握，而且色彩考题也能画得非常唯美！

《跟王磊学色彩》分为上下两册。上册是为了引导初学者走出对色彩茫然的困境，告诉大家应该怎样结合水、颜料和笔的使用来调和成我们需要的色彩，以及如何使用合理的笔触和色彩来表现各类物体。下册则主要讲解水粉画的整体把握以及水粉画中对各物体的处理方式及态度，并示范了部分美术院校的近年考题，使考生能够提前热身。

相信通过系统的学习临摹，你一定会得到你需要的水粉画的心得。有一位著名画家曾经说过：假如你不知道这幅作品差的地方，那么你就不要随便批评它；同样，假如你不知道这幅作品好的地方，那么你就更不能盲目称赞它。所以，需提醒大家：切不可浮光掠影地对本书一扫而过，一定要细细地临习和揣摩，方能有所领悟。因此，希望大家一定要反复地临摹本书的作品，三次、五次……直到掌握！

试题默写 2008年北京航空航天大学：生活中最喜爱的物品（不少于五种，衬布不包括在内）。这幅作品符合考题要求，用笔生动、色彩明快，是一幅优秀的高考试题范画。

1. 用深蓝灰色画出物体的形与轮廓。

2. 从玻璃瓶的深色部分直至蔬菜的暗部，逐一表现出物体的形体。

3. 画出蔬菜的亮部以及白衬布的整体色调。

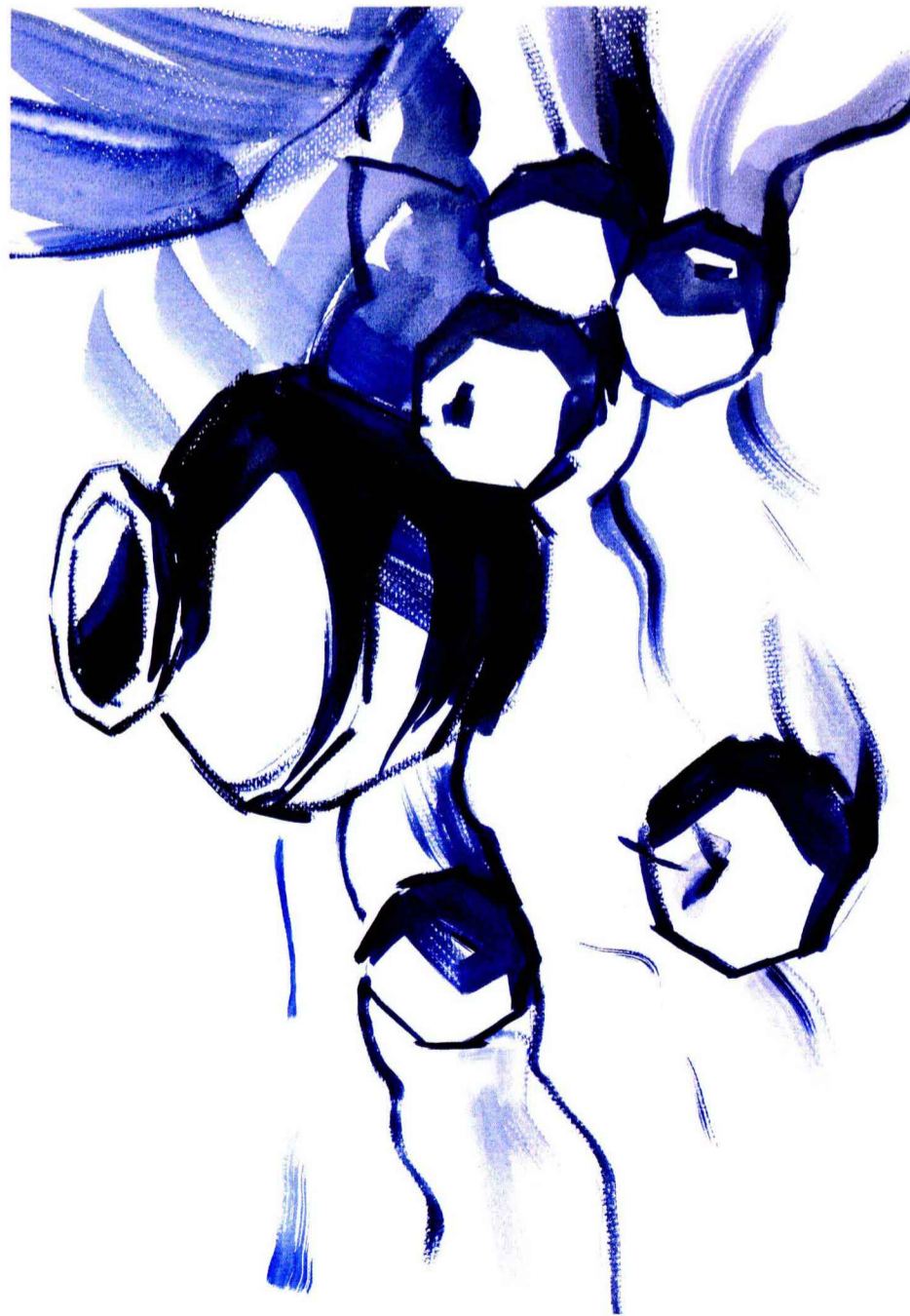
4. 从玻璃瓶着手，进行深入刻画。注意区别各个物体的质感。

葡萄酒瓶是考试中最常见的内容之一。作画时，把物体及衬布在冷暖关系的处理上进行了对比夸张，做到画面调子统一、层次清晰、色彩微妙。离视线最近的盘子、鸡蛋与蔬菜质感贴切，塑造深入具体。在作画时，对不同冷暖和明度的绿衬布、酒瓶、洋葱、白菜的色彩区分与联系都处理得非常用心。同学们在临习时，要注意这张习作用大面积的“绿”与“白”的色彩过渡到两个西红柿的“红”，可谓是“万绿丛中一点红”。寥寥数笔就将白菜的质感表现得准确、生动。

2. 从主体罐子、衬布、水果的暗部开始向周围拓展，使各个物体的基本颜色溶于画面，形成统一的整体效果。

1. 确定物体的位置，画准罐子以及其余物体的形和明暗。

4. 从罐子开始，对物体进行深入刻画，用笔要既概括又肯定。调整好画面的虚实关系和明暗关系，整体考虑罐子、水果与衬布的相互关系，使画面色彩和谐统一。

3. 画出主体及水果的亮部颜色，用笔要大胆概括。

这是高考色彩八开纸默写几率很高的试题。试题内容不多，多为“圆形”和“球体”组成。题面看似简单，却不易画好。在处理这些物体的构图上，应注意陶罐与水果的前后位置、疏密及比例关系。为了达到画面空间感强烈的效果，在构图上，我们尽可能地把比例相对较大、颜色艳丽的水果放在前面，把比例相对小些、颜色柔和的水果放在中间部分，颜色沉稳厚重的陶罐放置在后面。为了使画面效果生动、富有变化，可以把水果的姿态画得各有不同。同时，在处理衬布轮廓时，用笔要“柔中有钢”，打破画面“圆形”、“球体”过分雷同的视觉感受，达到画面效果简练而不简单。

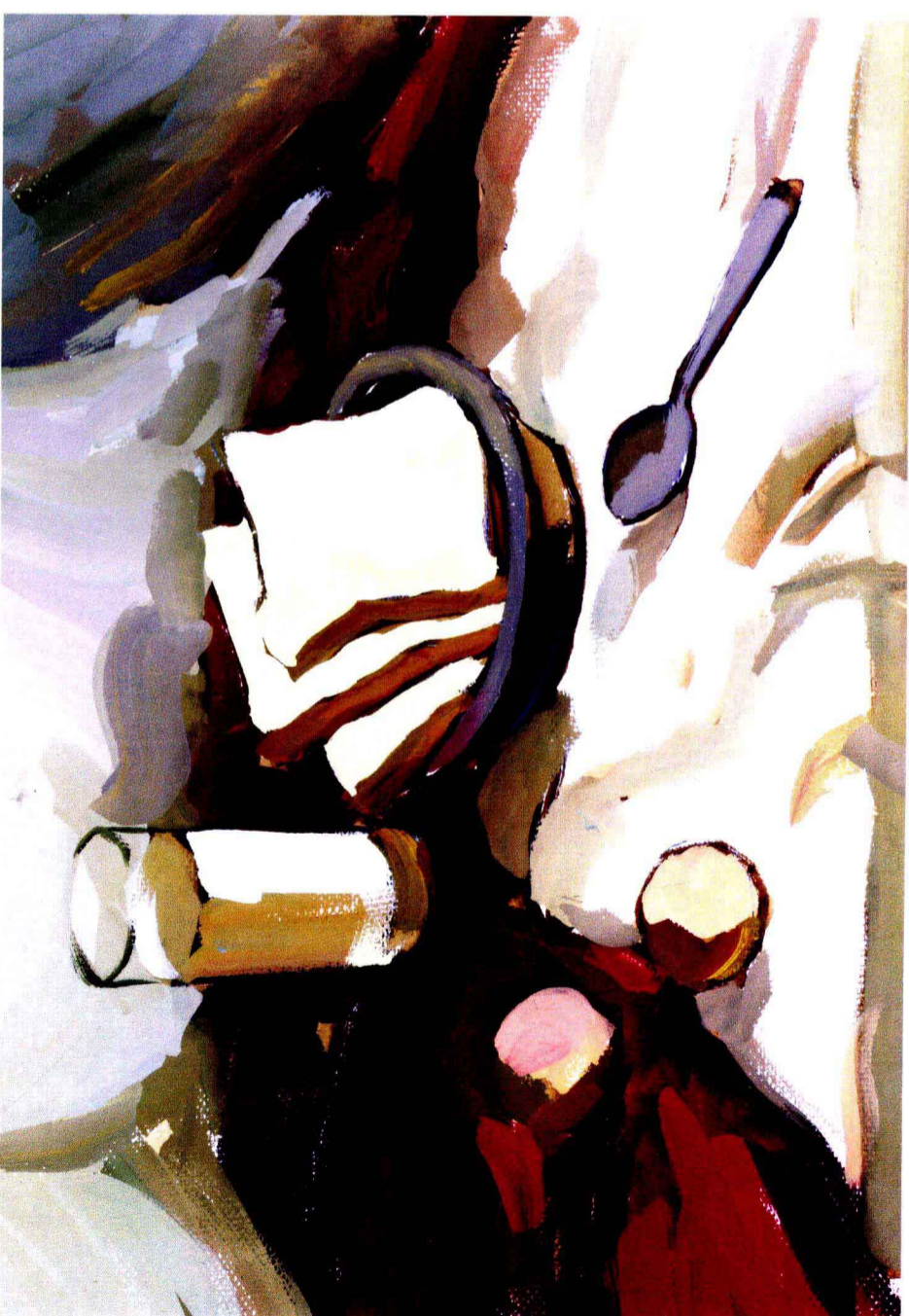
2. 先画红衬布和背景，注意红衬布的暗部用深红加普蓝，灰部用大红加少许草绿来画。

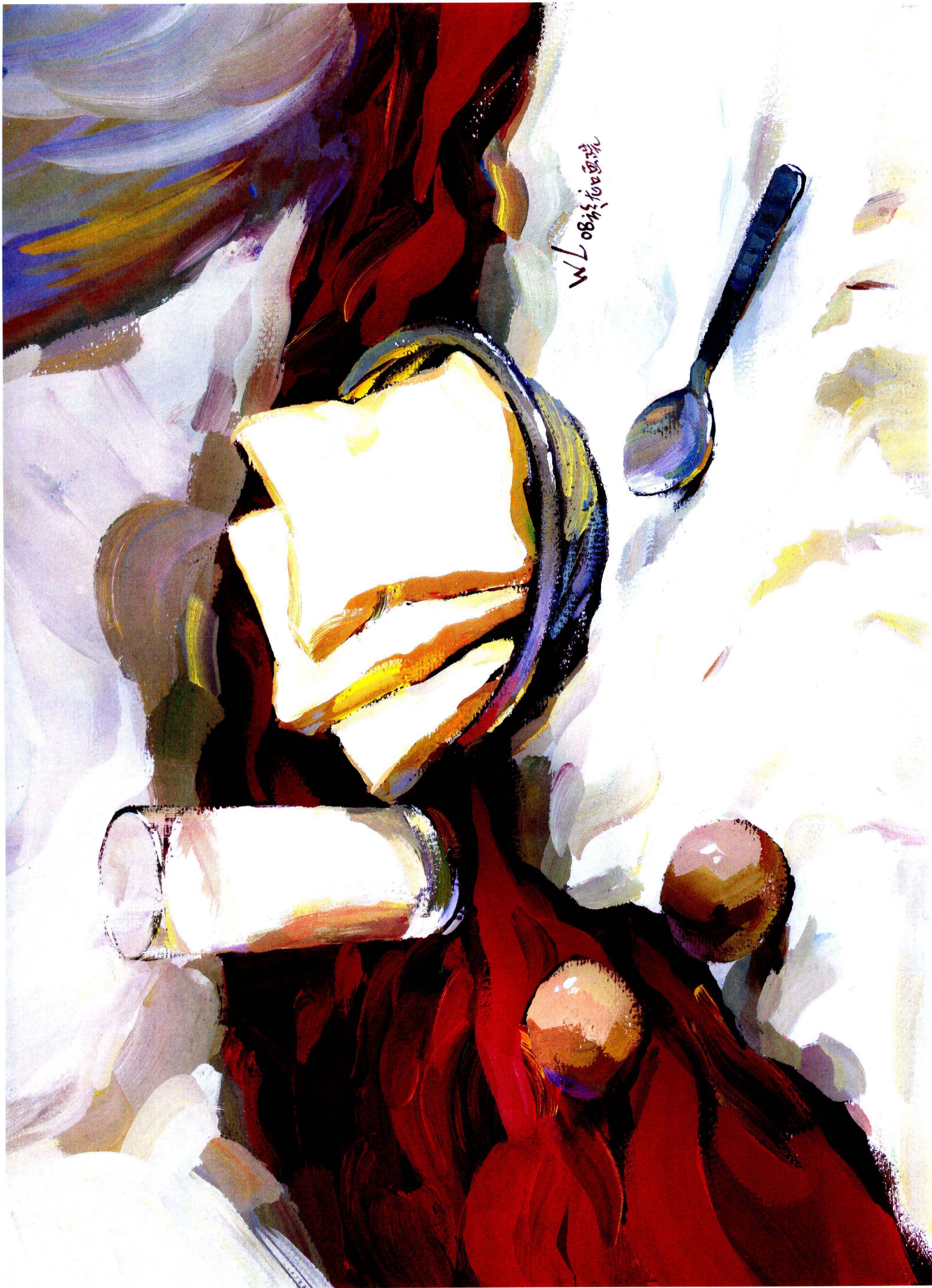
4. 从切片面包开始，对各个物体进行深入塑造，区别各个物体的质感。

1. 用熟褐画出物体的轮廓，并注意不锈钢盘及主要物体的造型透视关系，用大号笔画出黑、白、灰层次。

3. 画出各个物体的暗部与亮部颜色。注意区分两个鸡蛋之间的颜色。

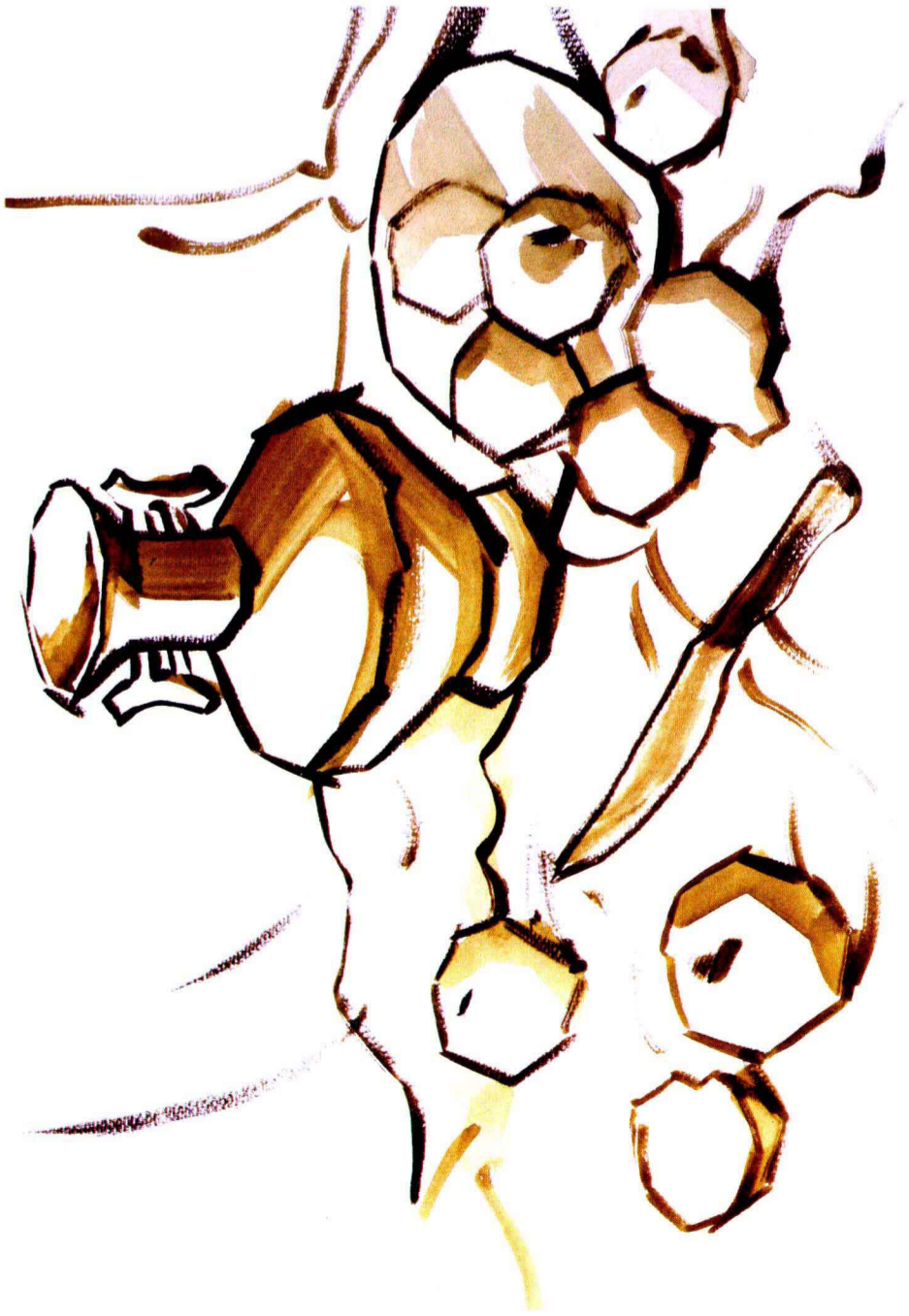
这类题型是很容易组织的。我在八开的试卷纸上选了一个牛奶杯，一个不锈钢盘，一把勺子与两个鸡蛋来搭配。内容不多却让人感觉早晨的节奏很休闲，早餐简简单单。前面的不锈钢勺刻画得很逼真。这种搭配是较为常见的，且在考场上容易奏效的方法，也会把画面表现得很唯美。有些没有经验的考生可能为了和别的考生在题材选用上画出区别，把自己不常画的物品（如油条等）搬了上来，可能会画得一团糟，得不偿失。像这类试题，把画面内容搭配得符合早餐的要求，把物体的质感、空间表现出来就好。

2. 从花瓶、衬布以及水果的暗部开始着色。

4. 从花瓶开始对各个物体进行深入塑造。

1. 用赭褐画出物体的形状、比例、透视及黑、白、灰关系。

3. 画出花瓶及水果的亮部，注意区别它们各自之间亮部与暗部的冷暖对比。再画出各个物体的暗部颜色和亮部颜色。

写生训练 双耳瓷瓶、瓷盘、水果的组合。这样的静物组合是写生中常训练的。我们可以采用三角形构图的方式来使画面框架形式合理稳定。对双耳瓷瓶的塑造我下了一番功夫，使它在画面中的质感突出。在灰紫色衬布的映衬下，画面姿态各异的水果色彩简练、有趣。

写生训练 罐子、水果与玻璃杯的组合。画面色调统一，用笔干脆利索。

考题默写 二零零七年中国美术学院摄影专业试题：一把茶壶、一个茶叶筒、一个白盘内三片面包、苹果若干、一深一浅两块衬布，色彩自定。这幅作品色调鲜明，质感表现得很贴切。

写生训练 绿色花瓶、兰花瓷碗与水果等物品的组合。画面色彩沉着含蓄，形成了较好的整体效果，是一张优秀的水粉画习作。

试题默写 自己熟悉的一幅静物画。这张习作构图比较理想，作品把物体间的比例、前后疏密关系都安排得很好。画面被塑造得主次分明。前后冷暖关系、明度关系处理得当，是一幅较为完善的高考试卷范画。

写生训练 浅色罐子、三种以上水果、高脚杯内装半杯清水、白色衬布与深绿色衬布各一块。画面中有较矮的罐子，我采取了横构图，这种做法十分好。在高考中，主要是长方形的纸张，除个别考题中有较高物品需竖构图外，大多试题都适合横构图。将画面物品进行合理的布局，画面中从小色点（樱桃）到大色点（水果）以及到衬布边缘（绿、白衬布的轮廓）、起伏，都很用心推敲。画面点、线、面运用合理，黑、白、灰及冷暖、纯灰节奏都有很好的表现。

试题默写 二零零七年山东工艺美院试题：饮料一瓶、白盘一个、水果自定、高脚杯内盛半杯果汁、两块衬布。这个试题中，饮料瓶多数同学会选取可乐，我选用了一瓶橙汁，使画面与其他考生有了区分，处理好了会给阅卷老师一种赏心悦目的感受。画面采用三角形构图，前景中安排了大量暖色水果，背景采用白色衬布，在台面上选用了一块蓝灰色衬布来映衬水果、盘子等物品。画面色彩效果对比强烈，物体用笔用色简洁到位。针对这一类试题我们可以把色彩表现得亮丽明快些，画面应有一些纯度较高的颜色，让它在众多试卷中“跳”出来。