

色彩静物

高等艺术院校入学考试丛书

王宏卫 编著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

高等艺术院校入学考试丛书

王宏卫 编著

色彩静物

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物/王宏卫编著. —上海: 上海书店出版社,
2006.8

(高等艺术院校入学考试丛书)

ISBN 7-80678-592-2

I. 色... II. 王... III. 水粉画—技法 (美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. J·290

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第087007号

色彩静物

策 划	朱安邦
编 著	王宏卫
责任编辑	高 昱
技术编辑	吴 放
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路193号
	www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海印刷十厂有限公司
开 本	787 × 1092mm 1/16
印 张	6
版 次	2006年8月第一版
印 次	2006年8月第一次印刷
印 数	1—4000
书 号	ISBN 7-80678-592-2/J·290
定 价	28.00元

前言

随着高等艺术教育体制的改革与发展,美术学、艺术设计学等艺术类专业入学考试进行国家统考,素描、色彩、速写被列为艺术类院校入学考试科目,艺术类专业考试越来越引起教师、家长和学生的重视。为此我们编写了本系列丛书。

本书作者从事高校艺术类基础课教学,并参与高校艺术类入学考试辅导及阅卷多年,积累了丰富的教学、阅卷经验,保存了大量的范画。本书告诉考生应该如何准备考试及必须注意的问题与解决的方法,包括考试要求、评分标准及使用的工具,并且精选了大量的范画提供报考高校艺术类的考生进行学习和临摹。

本书经过一年多的精心编写,精选了高校教师和历届高校学生的优秀作品。因此本书既可以作为高校艺术类专业低年级学生基础课的参考书,同样也能为报考各种艺术类学校的考生提供帮助。

目录

前言

2 美术高考三十六计

——如何得色彩考试高分 刘七一

3 从写生到默写,从临摹到默写, 从照片到默写

5 步骤图

5 色彩静物步骤——冷色调

8 色彩静物步骤——暖色调

10 单个色彩静物范例

22 色彩静物范例

22 水果篇

72 蔬菜篇

84 陶罐篇

美术高考三十六计

——如何得色彩考试高分

刘七一

目前全国各地高考中色彩考试的形式、内容不尽相同。或是联考、或是单考；有的画静物写生、有的画照片，亦或默写，但目的只有一个就是要考出考生的真实水平，并拉开相互之间分数的距离。作为一名教师，我参加了二十年的高考阅卷，以下是个人的教学经验与阅卷体会，供莘莘学子参考。

若想取得色彩考试高分，应努力做到以下几点：

一、有较统一的色调

如同一首乐曲、一部交响乐必须要有一个主旋律，一张好的色彩画也应该有一统一的色调。有的学生片面地理解色调的概念，画时仅用极为有限的三四种同类色，这样色调是统一了，但色彩关系显得单调乏味，是不可能得到高分的。不过，在实际练习与阅卷中，更多看到的学生作业却是局部颜色关系尚可，但多个物体组合到一起后，整幅画面色彩五颜六色，杂乱琐碎，缺乏内在的联系。为了达到较统一的色调，简单的办法是：做画时一定要整体地观察对象，画面上尽量不要用大块的补色对比；降低画面中不得不出现的、若干块较大面积跳跃色彩的纯度。

二、有丰富的色彩关系

顾名思义，色彩考试考的就是色彩。有的考生有较好的素描能力，但缺乏色彩训练，习惯于用黑白、深浅层次来观察并描绘对象，这样画出的作业缺乏色彩的韵味，成绩也不会令人满意。一张好的色彩作品并不一定就是一张好的素描绘画。考生在平时训练时应多加强冷暖色性的辨知、注重物体暗部颜色的描绘（它是物体固有色与环境色的混合物）、投影不要简单地画成黑色或深褐色。看一至二本介绍色彩基本知识的书，多读一些优秀的范画和印象派大师的作品，开阔眼界，亦是极为重要而有效的学习方法。

三、学会用画笔塑造

水粉画画笔均是用羊毛、狼毫、尼龙或猪毛等材料来制作的。描绘中画笔水分的多少、颜料的厚薄、用笔的轻重、手势的快慢等因素会造成不同的视觉效果，这是决定色彩考试分数高低的另一个重要因素。有经验的考生笔触生动活泼、有紧有松、弛张结合，产生了较强的表现力；缺乏训练的考生用笔则显得呆滞，方法单一，手段不多。考生在训练时可在有经验的老师指导下，做一专题训练：先从单个物体的明暗交接处或暗部入手，将物体理解成由多个面组成的不同几何形体，一笔压一笔地画，暗部颜色薄一些，亮部颜色可饱满些，画时形即使被破坏了也无大碍。物体的边缘线不要被抠得太死，高光处可用些枯笔扫出，技法千变万化，随机而生，文字亦很难准确翔实地论述。绘画中应注意的另一些要点，如物体与物体之间的虚实、主次之分，前后关系的交待，物体的均衡与完整等，此处不再赘述。

从写生到默写，从临摹到默写， 从照片到默写

近几年的美术高考加试，色彩考试形式变化多样，有写生、给文字题和照片，但越来越趋向于色彩静物默写（部分院校有风景默写）。各种各样的考试形式下，其根本目的都是考查考生默写的能力。在学画到应试的过程中，要注意写生、临摹和默写三者的关系。考生应该作长期准备（现在的考生学画备考，长的二三年，少则三五月，还有更少的时间，这需要引起考生重视的）。

色彩画最根本的问题是色调。色调是一幅画大的色彩倾向性，它是由画面上几块最大的颜色所决定的，每个物体的颜色都应该服从色调的倾向需要，色调的关键是色彩的协调。要注重色彩的归纳与概括，注重色彩大关系。色调的准备：冷色调、暖色调、亮色调、深色调、深灰色调、亮灰色调。两种颜色组成的色调及三种以上颜色组成的色调及花布、格子布的准备。大色块处理及深入刻画的处理办法。蓝调、绿调、红调、紫调都可以准备。这些色调在考前都要练习。但最后要善于把握1至2种色调备考。亮色调或灰色调在考试中常常能得高分。有的学生比较擅长画亮色调，而有的擅长把握灰色调，还有的则擅长画深色调。对于考试，只要画得好，在考试都能胜出。

色彩最重要的是“第一感觉”或“第一印象”，也就是观察事物的最初印象。在画色彩时，从开始到结束，始终要保持好的“第一感觉”。而且，每个人的“第一感觉”都不一样，尤其女性优于男性，因此，每个人画的颜色都会同。有时可进行一段时间小色稿（16开或32开大小，用10号笔画）的训练，来加强画者的“第一感觉”。

色彩关系有冷暖关系、明暗关系、前后空间关系、虚实关系、块面关系等。

冷暖关系在画面中普遍存在，物体的亮部偏暖，暗部就偏冷，画面中前面暖则后面冷；相邻的色块左暖则右冷，或者右暖则左冷。

虚实关系，应虚实相间，用比较的方法，看出色彩的不同；看出丰富的色彩变化；亮部厚画，暗部薄画；亮部干画，暗部湿画。

画法有薄画法、厚画法、干画法、湿画法，水粉画作画是由薄到厚，由大面积铺色到小面积厚画刻画，从深色画到浅色，要遵循水粉画这个特性。初学者尤其要注意控制好水与粉的量，否则容易画得“粉气”、“脏”、“腻”。要掌握好作画规律，先画什么，再画什么，按步骤进行，养成作画的好习惯。薄画法避免了“粉气”，充分利用纸色，使画面亮起来，尤其暗部要多用透明、半透

明颜料作画。

考试时的作画方法，比较好的画法是大色块画法，块面清楚，注意笔触的衔接和颜色的过度，不要画得过细。

正确使用白色，初学者在不会调色时，很容易什么颜料都加白颜料来调色，养成坏习惯，容易画得“粉气”，明度增加了，纯度降低了。这时要学会用其他的亮色来代替白，但亮色都含灰质，画厚了容易“粉气”。

色彩考试常考内容

静物大致分几类。

主体类：陶罐、砂锅、钢锅、酒瓶、花瓶、塑料可乐瓶、盘子等；

水果类：苹果、梨、橙子、橘子、香蕉、葡萄、切片西瓜、桃子、菠萝、芒果；蔬菜类：大白菜、卷心菜、花菜、洋葱、番茄、小番茄、青椒、大葱、小葱、红萝卜、白萝卜、黄瓜、丝瓜、茄子、小南瓜、香瓜、土豆、姜等；

其他类：文具、文房四宝，还有学生用画箱、颜料、笔筒、笔、书、尺、书包（打开的书包）；

花卉类：有菊花、百合、马蹄莲、玫瑰、蔷薇等大花，还有考画一束小花；

玻璃器皿类：玻璃杯子、高脚杯。

另外如鱼、刀、叉、面包、塑料瓶、体育用品等。上述是常见考题，但有时也考到一些不常

见的东西，考生也要有所准备。在考试中的对应办法是，在画面中加以处理。这些物体大都是球体、圆柱体形状的，要塑造出几何形体的造型。

色彩考试考题中，有给出排列整齐物体照片，由考生自己构图；有直接给出文字，按照要求默写；也有给出已经构图的物体黑白或彩色照片进行默写等几种考试形式。因此，在学画到应试的过程中，要注意写生、临摹和默写三者的关系，写生准备起来比较难，是一个观察到理解、消化再到艺术表现的过程，具有长期性，要花大量时间，进行眼、手、脑之间的配合，但掌握到的知识和得到

的技巧是长久和牢固的。并为临摹和默写打下基础。临摹范画,直接学习色彩艺术的表达,对已经处理好的艺术效果,则强调记忆。多临摹好的范画,提高眼界,进步可以快些,为考生节省宝贵时间。这两种方法再结合理论知识,默写色彩静物,就会得心应手。在色彩考试中,把平时已经掌握的水平发挥出来,以及遵循色彩作画步骤

(①构图,用单色画出明暗关系,②铺大体色,③深入刻画,④整体调整完成)。到考前再根据考试的形式,进行应试训练,默写色彩及照片色彩。色彩考试评分是较难评定的。关键要考生要画得好,画得老练、熟练,平时训练有素。

将写生、临摹、默写、画照片充分地结合起来,这样的全面准备才能在统考中取得好成绩。

应该掌握的色彩基本知识、色彩基本原理

色彩三要素:色相、纯度、明度。

色环,三原色、三间色、复色、补色、同类色、近似色、色调。

用色表达空间、质感,物体形体结构,素描关系,光影关系,色彩冷暖。

色环的色彩排列,如:红、红橙、橙、橙黄、黄、草绿、绿、黄绿、蓝、蓝紫、紫、紫红、红,依次循环。

光源色——光自身的色彩倾向。

固有色——物体本来的颜色,或固有的颜色。

环境色——在周围物体色彩反射光影响下,物体所呈现出的色彩叫环境色。因此物体的轮廓边缘受环境色影响,亮部受光源色影响。

色彩的透视——色彩的透视即色彩的空间效果,在二度空间画面上表现出长、宽、深的三度空间。如近处物体明暗对比强,明度变化丰富,远处物体色彩明度减弱;近处纯度高、鲜艳,远处物体色彩纯度低、灰暗;近处色彩暖,远处冷。

工具准备

水粉画应该的准备工具有:颜料、调色盒、画笔、吸水布、铅画纸、画板、水桶。

颜料在颜料盒内须有次序排列,养成一个好习惯,对作画有利。颜料按照明度关系及冷暖关系依次排列,从亮到深,从暖到冷依次排列,切忌冷暖混放。如下所列:

黄:柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橙黄、橘黄

红:橘红、土红、大红、深红、曙红、玫瑰红、紫红

褐色:土红、赭石、熟褐、生褐

绿色:粉绿、淡绿、中绿、翠绿、橄榄绿、深绿

蓝色:湖蓝、钴蓝、群青、酞青蓝、普蓝、孔雀蓝、青莲、紫

白色:钛白

黑色:煤黑、象牙黑

水粉颜料分两种:透明色与不透明色。透明色为柠檬黄、淡黄、玫瑰红、深红、酞青蓝、普蓝、象牙黑,适用于暗部;其他是不透明色。

颜料具有稳定性和不稳定性(分子活性),如红色,尤其紫罗兰太活跃,要少用甚至不用,钴蓝、群青、粉绿很稳定,很好用。

中性色:黄、紫、灰色、赭石、熟褐

极色:白、黑

调色盒:一般为24格或36格,大的较好些。

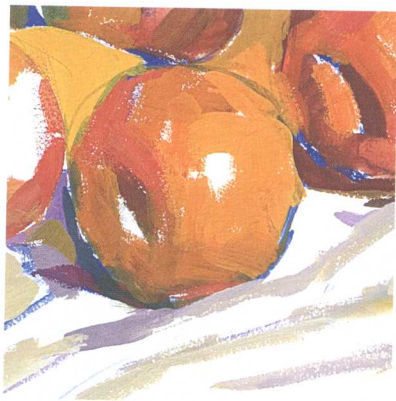
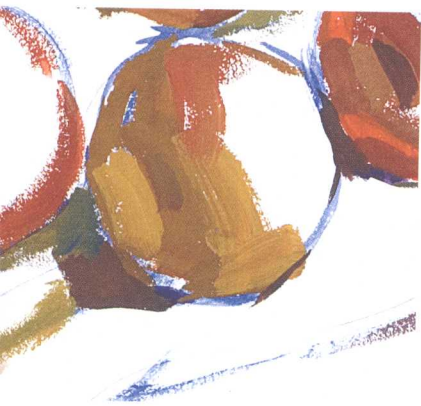
调色盒的盖子即是调色板,也可另配调色板。海绵或棉布可用来吸去画笔上多余的水与色,同时可做擦洗用,也可保持调色盒内的湿度,避免颜料过快干燥。作画结束时,马上把调色盒的盖子盖上,以防水分蒸发。否则颜料干了无法使用。

画笔:有专门用作水粉画的画笔,如羊毫羊尾平笔,吸水性好但狼毫吸水性较好,柔软,弹性适中,运笔较流畅。也可用猪毫油画笔,弹性强,但笔毛粗硬,不易保持水分与颜料,适宜干画法。还有一种尼龙丝的水粉画笔,弹性适中,可画出较为工整的笔触,但不易保持水分和颜料,另可根据需要配置一些尺寸不同的羊毛排笔和白圭笔(勾线笔)。注意画笔要保养好,不要把笔一直插在水桶里,笔毛易烂易弯。考生可根据自己的需要及爱好选用画笔。

纸:水粉画用纸常用铅画纸、水粉纸、卡纸、水彩纸,画纸材质不同,吸水性不同,表现效果也不一样的,考生可多用铅画纸,因为这是考试用纸。

步骤图

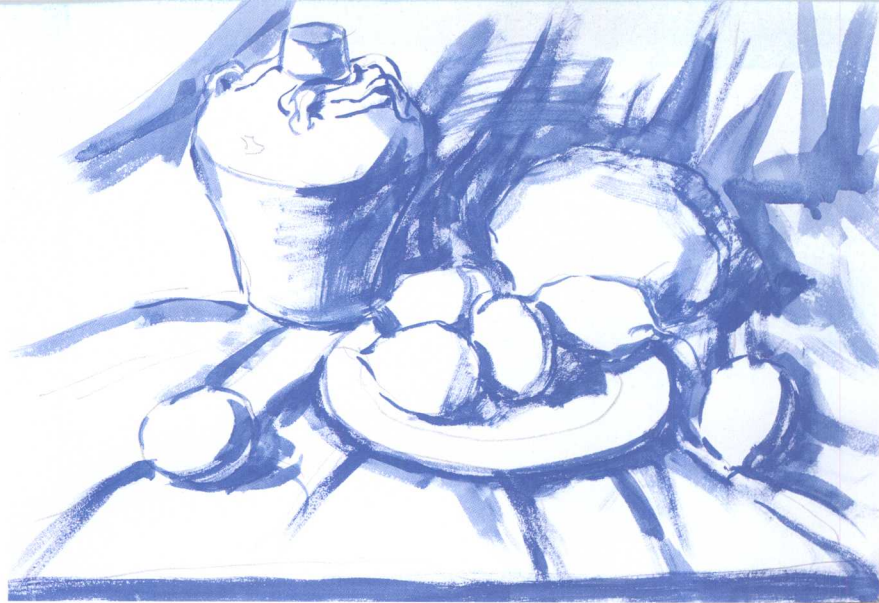

图1

构图，可用三角形来构图，是最常用最精到的构图方式，所有的物体形成一个大的三角形，再用单色画出明暗关系。

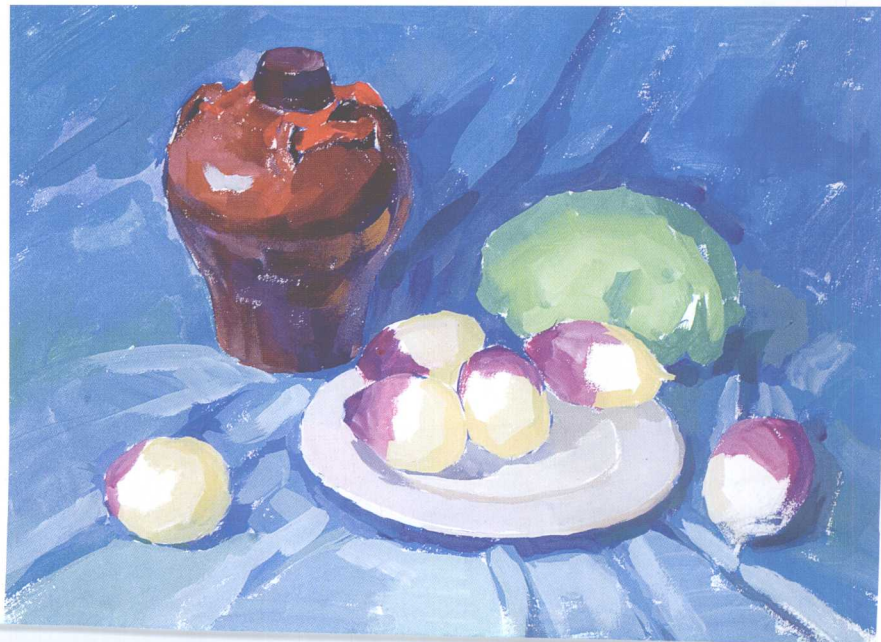
图2▶

铺大体色，是水粉画关键的一步，要保持对象的第一印象，并且持续到结束阶段。第一印象是我们观察对象最初新鲜的印象，也是感觉最好的印象。定色调及黑白灰大关系。

图3▶

深入刻画，物体与背景同时铺色，并且上下左右同时考虑。全局考虑，局部入手。注意塑造物体时色块与色块的衔接。

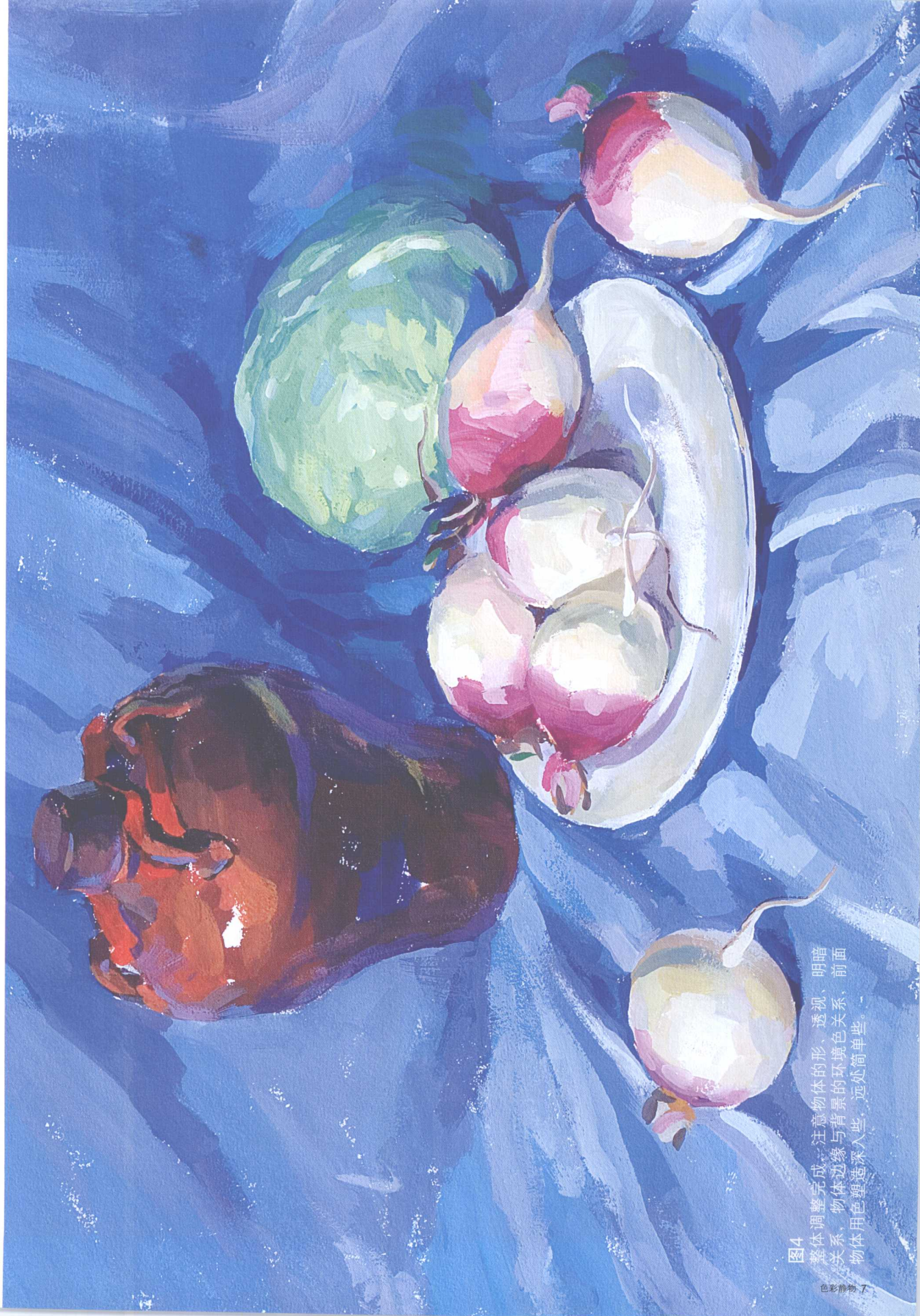

图4 整体调整完成。注意物体的形、透视、明暗关系，物体边缘与背景的环境色关系，前面物体用色塑造深入些，远处简单些。

图1►

构图，用单色画出明暗关系（光影关系），在4开大小的画纸上摆放物体、处理物体的位置比例大小，前后关系拉开，左右平衡、均衡，构图不要偏，否则会造成不稳定感。画出衬布的位置与趋势。

图2►

铺大体色，色与光是结合在一起的。我们用光与色彩塑造形体，一开始就要注意其素描关系。定色调及黑白灰大关系。

图3►

深入刻画，先从画面较深色彩的物件或先从主体入手刻画，也可以从主体物的明暗交界线开始。画水粉画规矩也是先从深色画到浅色，画面不容易犯“灰，脏，粉”的毛病。单个物体，亮部偏暖，则暗部偏冷。单块颜色，上暖下冷或上冷下暖，冷暖关系要拉开。亮部厚画，暗部薄画；亮部干画，暗部湿画。

图4

再深入刻画，整体调整完成。虚实相间，用比较的方法，看出色彩的不同；看出丰富的色彩变化；完成前作必要调整，修改疵点，多画亮色调，颜色要干净、鲜亮些。

