

美术
高考

必备手册

高等美术院校教师高考辅导经验之谈 ● 适合于大部分美术院校 韩家泉 编著

M E I S H U G A O K A O B I B E I S H O U C E

色彩篇

SECAI

东华大学出版社

序

本书针对美术高考中经常考到的考点及美术高考中历年来考试的规律,结合色彩练习的基本知识,系统有序的讲述考前色彩训练。书中精选了作者近年来在考前培训及本科教学中具有代表性的作品,作品的风格、表现形式多样,适合各种类型的考前培训及大学本科色彩基础教学。本书的最大特点是:每一张画都配备了典型的评语及绘画技能的讲解,标题式的点评让学习更具有针对性,能使考生经过训练达到良好的成绩,成功考取理想的院校。

美术高考中的色彩考试,目前就两种形式:写生与默写。考试的内容都为静物。本书作者在长期的考前培训中,总结出一套在短期内行之有效的教学方法,助你在短期内迅速提高应试技能。

色彩考试默写:包括从构图的方法、色彩关系、色调、空间、到各种不同质感物体的画法,各种常考水果的画法,蔬菜的画法,各种花的画法,布的画法及大量的可供临摹的优秀实例。通过对实例的分析讲解,使考生在每一张画中得到真正的体验。

色彩考试写生:通过作者在书中结合实例对色彩深入浅出的讲述,以及色彩写生中的各种窍门,使你理解色彩变得更加容易。

美术高考必备手册——色彩篇,带你进入理想的艺术殿堂!

编者

目录

色彩写生概要

1

作品讲解

3

图书在版编目(CIP)数据

美术高考必备手册.色彩篇/韩家泉编著. —上海: 东华大学出版社, 2004.1

ISBN 7-81038-727-8

I. 美… II. 韩… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第119732号

美术高考必备手册——色彩篇

韩家泉 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021)62193056

新华书店上海发行所发行

广州大一印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/12 印张: 4 字数: 110千字

2004年1月第1版 2004年8月第2次印刷

印数: 5001—8000

ISBN 7-81038-727-8/J · 56

定价: (全套)60.00元 (本册)20.00元

色彩具有自身的美，因自身而存在。色彩写生利用色彩进行表现性或描写性的写生创作，色彩被安排组织得当，就能获得自身充分的表现，而非像雪崩一样进行颜色堆积。色彩写生中最应受到重视的是色彩关系，它包括色调、色彩空间、色彩结构、素描关系等。色彩写生就是要把我们对色彩的直觉感受及感情，用实践的方式表达出来，体现被描绘物体的质感、光影、分量及节奏。

色彩写生考试的目地是了解考生对色彩基本原理、调色经验、色调应用、塑造能力等方面的综合考察。静物写生要求在基本尊重客观对象的基础上，根据自身的审美情趣主观处理画面。变形或风格化的描绘，也以不超越对物体已有的表象认识基础为准。一张完整的色彩作业或一张优秀的色彩卷子应具备下列要求。

一、构图统一且富有节奏变化

构图的目的，在于，在限定大小尺寸的画纸上，摆放处理主体物的位置及比例大小，要求做到画面分量均衡（例如：静物固有色的轻重，相应调整物体的比例与摆放位置，画面显得结构紧凑；例如：桌子的结构线、衬布走势、这些切割画面的主导结构线它们相互联系、相互交错所产生的形状各异、面积大小不一，都能在二维空间形成一种抽象的局部。）。这些因素本身就形成了一种节奏与平衡的形式美。

二、具有完整的素描关系

一张写实的静物色彩，严格地说，本身就是一幅好的素描，也就是把一幅静物色彩拍成黑白照片时，它也应是一幅好的黑白照片。因此我们要充分利用色彩三要素之中的明度变化来解决色彩画中空间物体间的联系与协调等关系。

三、空间明确、主次分明

通俗地说，画面物理个性的空间合理，不凌乱，视觉中心明确。

四、色调统一又具有变化

统一的色调是保证色彩整体效果的关键，也体现了作者对色彩的控制能力。但是统一并不能理解为单调，并非素色无味。比方说，在暖色调中应该用冷色调交添其间；在对比色中应该由面积变化来协调。

五、画面气氛统一，用笔丰富不单调

这是更高一层的要求，是对画面作出处理的要求，也是作者审美能力，画面修养的表现。主动控制画面节奏，独立解决问题。

有始有终，说的就是有怎样的开始就有怎样的结果，这在色彩写生中比较常见。初学者往往盯着对象一块块拼凑，而局部的推移和凑合也只能是把画面最后呈现的结果提前完成。但这样会造成画面关系脱节、小气、不完整。因此在色彩写生中，一个比较完整的步骤也是确保达到美好目的的前提。

对于物体较多的静物绘画，主要是控制好物体间的空间和画面的色调。此画以肯定有力的笔触塑造对象。部分景物的塑造是运用不调合色直接放置到纸上，表现出了色彩丰富又极具绘画效果。

空间和色调 ● 不调合色

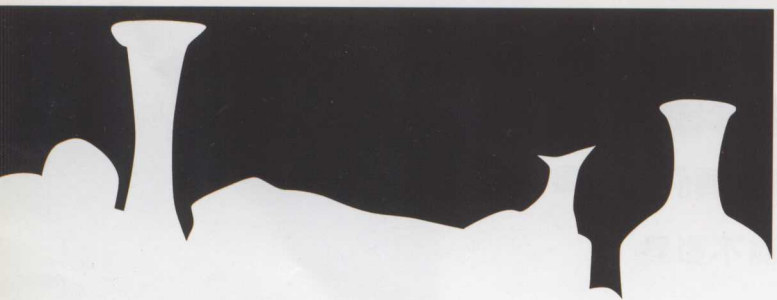

色调沉稳、凝重，具有很强的油画味，是这张画的特点。对于这种暗调子画面的处理，容易发灰发粉，主要是暗灰色之间色调的区分与协调。画面中最暗的部分都是绘制了两遍以上，因为深色在纸上干了后很容易发粉气。细节的捏造不能面面俱到，否则反而会削弱画面的厚重感。

暗调子●金属质感

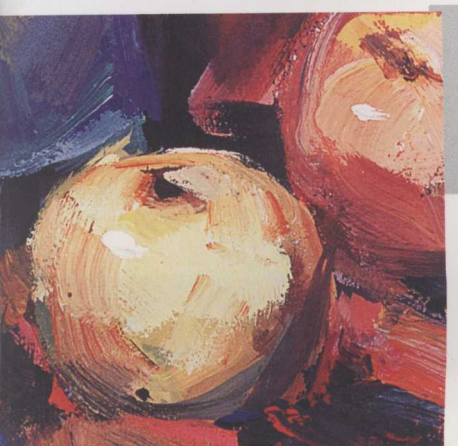

这是张对开的画，色彩和谐漂亮，画面塑造很深入，质感表达很逼真。对于绘制较深入的画要先薄后厚，避免反复画以致画面发腻，带花纹的釉罐的绘制，要先画去掉花纹的罐胎，然后再顺着形状画花纹，最后修补花纹。

物体的高低关系和形状在后面的衬布前形成了错落有致的边缘线，从而打破了平行构图时带来的呆板感。光滑的水果和高粱秸编的花垫子之间形成了很强的质感对比。整幅画色彩明亮，物体造型敦厚稳重，特别是垫子的塑造很精彩。

边缘线●质感对比

此画是用油画笔绘制的。画面中的静物塑造得很结实，色彩饱和且十分协调。特别是后面紫色布中，黄色、紫色与蓝色的糅合，既活跃画面又不突出。用油画笔画适合厚画法，在调色中多种颜色调和会出现较漂亮含蓄的灰色或深色，但待颜料干了后就容易发灰、发粉。所以用油画笔画水粉应忌过分调和，尽量直接一点，甚至可以在画纸上调和。

厚画法●避免发灰、发粉

在顶光的条件下，白色布上深色物体会显得孤立。这张画是通过物体间的布纹和物体间色彩的呼应来完成画面的统一性。

顶光 ● 色彩呼应

苹果的塑造可以借鉴此画，整张画面体现出作者富有激情，作画时比较放松，各个物体的质感体现较成功。

群组苹果的画法● 画面的轻松感

此画借鉴了油画技法，色彩层较厚，塑造的物体比较厚实。

厚实感 ●

这张画色彩比较轻快，简洁的笔触图解了整幅画的造型与色彩关系。

笔触与造型色彩的关系 ●

这张画中物体造型严谨，刻画深入，色彩对比微妙。

提示：我们有三次机会来修改造型：1.单色勾画形时；2.给正形上色时；3.当给物体背景上色时应注意物体形的完整性。

对造型的修改 ●

这张画面纵深比较强，背景及台布上的大笔触与物体刻画上的细节部分（如边缘部分）的笔触形成了较大的反差，增强了画面的节奏感。画面中部分细节的丰富性并非细致刻画出来，完全依赖于未调和的色彩在纸面上进行塑造而得到，带有一定的偶然性与绘画性。

反差形成节奏感●绘画性

这是张典型的考前示范画，适合于基础较弱的考生。规整的方笔触有序地切出物体的块面，整张画的暗部表达得较透明。

切面的画法●暗部透明

画面轻松有序。一气呵成。较好地体现了对局部的塑造能力，左面鲜艳的橘黄色布块活跃了画面，从而使马灯上有强烈的反光，很好地体现了金属物体的质感。

局部的塑造能力 ● 金属物体的反光