

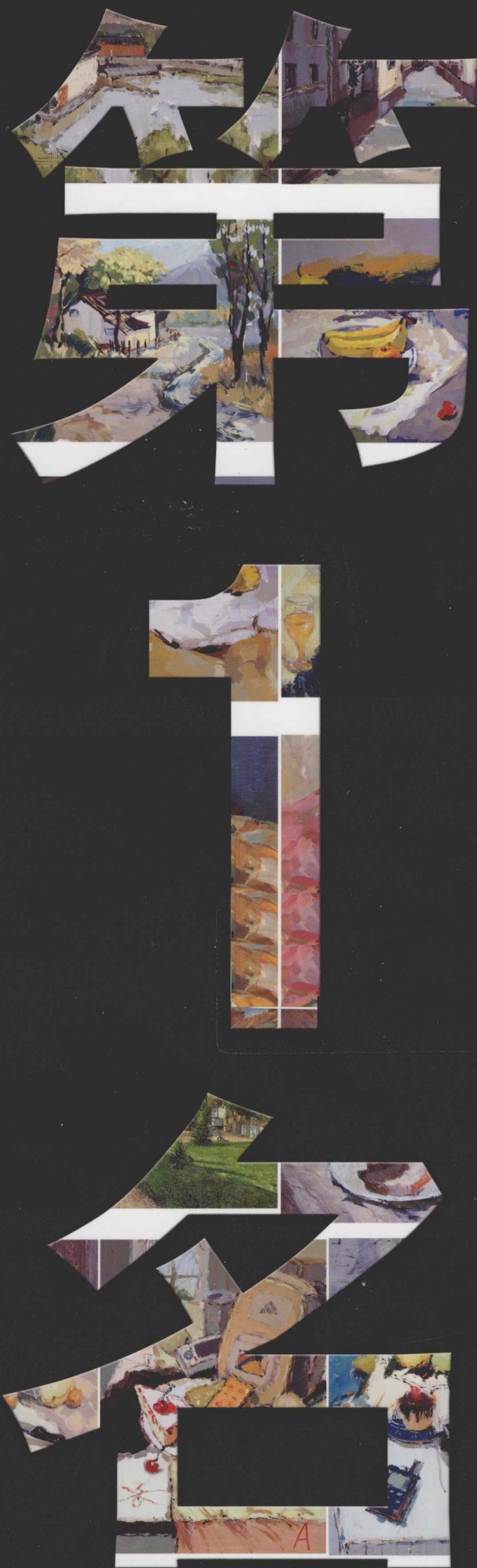
中国美术学院

第1名精品教学系列

◎ 朱涛 编著

◎ 中国美术学院教师 ☆ 专业教研室副主任 ☆ 培养的学生有多名参加中国美术学院美术高考获各专业的全国第1名

默写与色彩静物

精品教学

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN DIYIMING JINGPINJIAOXUE MOXIESECAIJINGWU
江西美术出版社

欢迎投稿：
(可将作品拍成数码照片、文字内容刻成光盘)
江西省南昌市子安路66号 邮 编：330025
第四编辑室 王洪波 收

QQ：748794759
邮箱：XIAOWHB007@SINA.COM

责任编辑：王洪波 装帧设计：先锋设计 王洪波+郭阳

图书在版编目（C I P）数据

默写色彩静物 / 朱涛编著. — 南昌：江西美术出版社，2010.9
（中国美术学院第1名精品教学）
ISBN 978-7-5480-0373-1

I. ①默… II. ①朱… III. ①水粉画：静物画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第176187号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈

中国美术学院第1名精品教学·默写色彩静物

编著：朱涛 社址：南昌市子安路66号
出版：江西美术出版社 电话：0791-6565819 发行：全国新华书店
印刷：江西华奥印务有限责任公司 版次：2010年9月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/8 印张：5 ISBN 978-7-5480-0373-1
定价：30.00元

赣版权登字-06-2010-160 版权所有，侵权必究

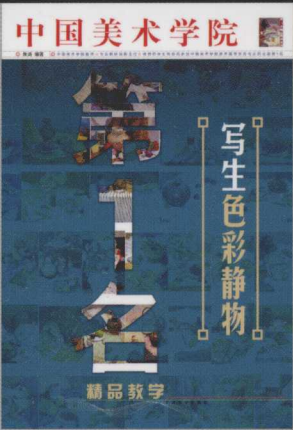
定价：26.00元

定价：26.00元

定价：30.00元

定价：30.00元

第1名精品教学系列

前言

1928年，卓越的教育家蔡元培、林风眠先生选址杭州西子湖畔创建我国第一所综合性的国立高等艺术学府——国立艺术院。以兼容中西艺术、创造时代艺术、弘扬中华文化为办学宗旨。建院82年来，中国美术学院聚集和造就了一大批中外闻名的艺术家，林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、李苦禅、李可染、王朝闻、吴冠中、赵无极、朱德群等，都曾在这里撒播艺术的种子，留下耕耘的足迹。当今活跃在国内外艺坛的许多知名艺术家都曾经在此学习、教学。今天的中国美术学院，已是当今国内在造型艺术领域中，学科最完备、规模最齐整的综合型美术学院之一，也成为众多艺术类考生心中憧憬的艺术殿堂。

每年的中国美术学院专业高考对于艺术类考生来说都是一件大事，也成为了社会关注的焦点。特别是今年中国美院对专业高考的思路做出调整，对考试的内容和形式做了较大的改动。具体体现在除国画、书法、美术学和雕塑专业仍延续过去的考试内容形式外其他专业不再像过去那样单独测试招生而是整合为造型艺术类、设计艺术类、图像与媒体艺术类和建筑艺术类四个大类测试招生；四大类专业考试都增加或提高了对速写科目的内容和要求。在以往图像与媒体艺术科目的考试中是有速写内容的，但只作为素描考试的补充和参照，今年则在几大专业考试中都增加了速写科目的测试，分值为60分。内容除了慢写、快写外还有默写，可以说是全方位地考查考生的造型和应变能力。色彩科目的考试也做了一定程度的变动，今年的建筑艺术类的色彩科目由静物默写改为风景默写，这是一个比较大的改动。其他专业如色彩静物默写，但给出了黑白稿图片，规定了画面的构图和内容。从上述的考试变动来看，其目的是更全面地考查和测试考生的综合实力和应变能力，中心点还是要看考生对绘画基础的掌握水平。

基于上述的中国美术学院专业《中国美术学院美术高考第一名精品教学》丛书也作出相应的调整，分（人像、静物、风景、肖像）、速写、色彩写生和色彩默写四册内容。每册中都配合考试改动的新变化对该科目作了较为全面的综合论述，对挑选出的优秀作品进行了详细的解读，并对优秀范画做了有针对性的点评。希望我们的工作和努力能给考生带来有益启迪和帮助。

朱涛

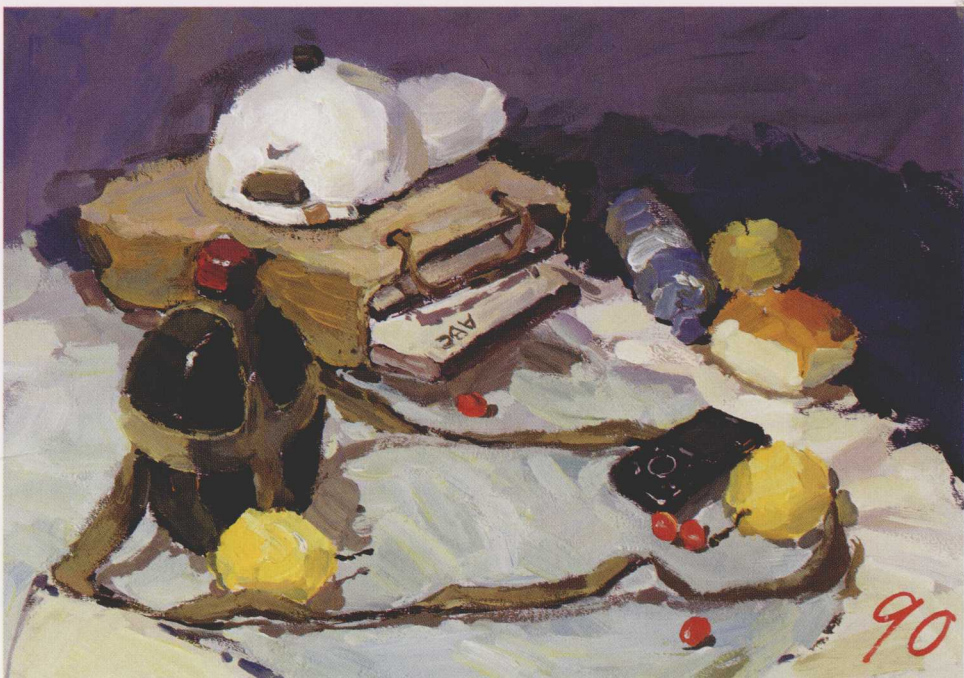
毕业于中国美术学院油画系、中国美术学院教师、专业教研室副主任、培养的学生有多名参加中国美术学院美术高考获各专业的全国第1名
2001年油画作品《梧桐四时》参加文化部举办的“全国高等美术院校毕业生优秀作品展”
2002年参加“进行时态—浙江当代青年油画家邀请展”
粉彩作品《面孔》入选“全国第六届水彩粉画展”
2003年作品《双人体》参加“中国首届粉画展”获优秀奖
2004年参加“重叠—浙沪当代绘画艺术展”
2005年参加浙江油画大展“月映浙潮”
2006年举办“夜静花开—朱涛绘画作品个展”
2007年参加“重庆立场—中国当代艺术大展”
多年来的教学成果得到学校的褒奖和社会的关注，先后出版了：
《光影训练之素描静物练习》教学光盘（中国文联音像出版社）
《美术高考名师指导·素描静物》（安徽美术出版社）
《美术高考默写规律详解·色彩静物》（江西美术出版社）
《中国美术学院美术高考第一名精品范画》系列丛书（江西美术出版社）
《中国美术学院美术考前朱涛大课堂·色彩卷》（浙江人民美术出版社）等著作

第一章 色彩静物默写的方法

一、中国美院专业高考的试卷评判要求

1. 根据给定的题目对画面立意，组织构图；
2. 整体的色调组织和局部的色彩的把握；
3. 深入刻画能力，包括形体的正确塑造和用笔用色的肯定；
4. 画面整体的处理和表现，以及这些因素有机统一所传达的色彩感觉和画意的气息。

这个评卷要求概括了色彩默写训练的综合要求，是高考评分的标准依据，也是考生色彩默写训练的目标和方向。

二、色彩默写的训练方法

色彩静物默写要求考生在色彩写生的基础之上对色彩规律的认识和把握，对形象思维能力、色彩组织能力及用色彩塑造能力有更高的要求 and 掌握。也就是不仅能对着静物画得出，在没有静物时还要默得出。对于初学的考生首先要有一定的素描基础和色彩写生能力，在色彩静物写生的训练过程中认识了解色彩变化的一般规律，学会正确的观察方法，以色彩塑造形体和组织色调的能力。要学会调颜色，明白色彩画的是相互之间的关系而不是孤立的颜色，在自然光线下的受光部和背光部的色彩冷暖变化和怎么用笔用色来塑造物体，使画面有立体感，这些知识也是色彩默写的基础和前提条件。可以先从单独的调色练习入手，再进入小幅的色调练习，然后是8开或4开的色彩写生并配合局部的临摹练习。写生能画了就可以慢慢转向默写，小色稿的默写，局部塑造的默写，由简入繁，由局部到整体。抓住要领，从构图、色调、不同类型物体的塑造几个方面着手训练，结合优秀的范画，不断地练习和反复地记忆。

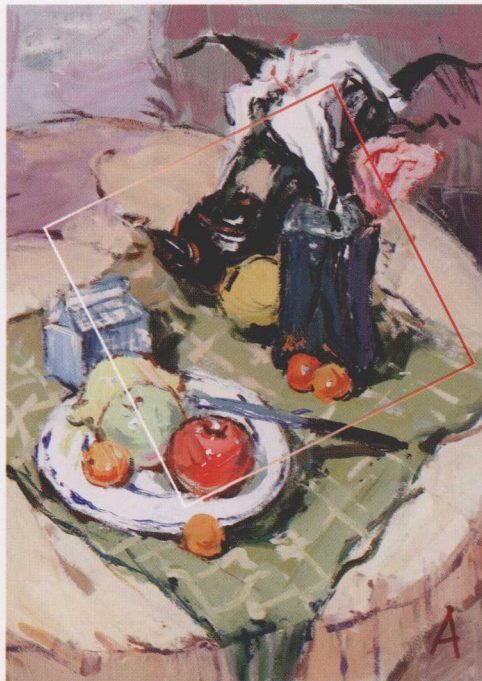

三、构图的处理

构图，又叫经营位置，是色彩默写的第一步，也是一幅画的基本结构和框架。安排好一幅画的构图对色彩静物默写是非常重要的。构图不仅仅是勾勒物体的位置，更应从画面大的格局，黑白灰构成关系以及空间、主次、虚实等关系来综合考虑。常见的有横构图和竖构图方式，横构图较为平稳舒展；竖构图延展了空间，加强了纵深感。无论何种构图方式，物体的主次虚实、前后空间、聚散关系都需要做全面的考虑，使画面完整统一。

三角形构图

菱形构图

对角线构图

四、光源的设定

对光源的设定应在平时写生训练的基础上考虑试题的要求。一般的写生光源无非是偏左或偏右侧来光，或顺光和逆光的角度的。一般题目并不会对光源有要求，多为考生平时练习的习惯。一般说来，在构图中，如果主题物安排得靠左那么易采用右侧来光；如果主体物安排得靠右那么易采用左侧来光，这样画面显得较舒展，不闷塞。有的题目中对光源有暗示，如例图中窗前的静物，就要求考生对光源有一定的处理，如逆光的表现或侧光。除了对光源的设定外，还要求光源的统一。有的考生往往忽视这一点，不同的物体高光的位置不统一甚至矛盾，造成不必要的错误，同时注意投影方向的统一和变化。

五、黑白灰的构成

黑白灰的构成也是一张画的基础，如同把一张静物的彩色照片洗成黑白照片，除去色彩的关系基础应该是素描的关系。黑白灰的构成安排，在色彩静物默写中主要是题目要求的主要物体和衬布以及在不同平面的关系。例如深色陶罐为黑色素，蓝灰色衬布为灰色素，白布和白盘子为白色素，同时注意台面与背景的分。黑白灰关系的明确响亮是色彩默写画面响亮的前提条件。

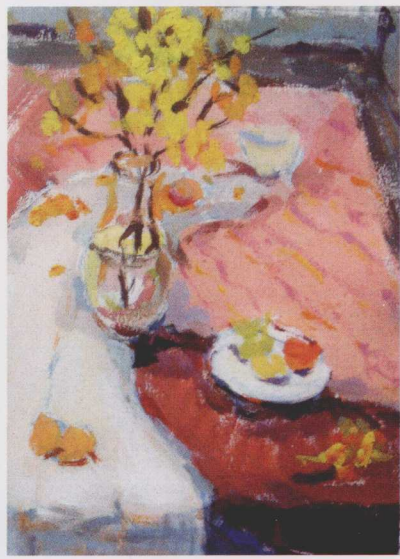
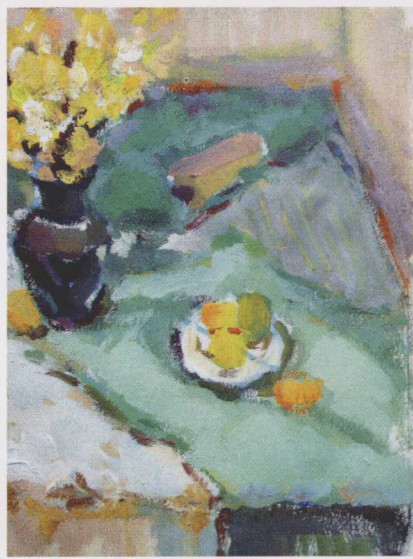
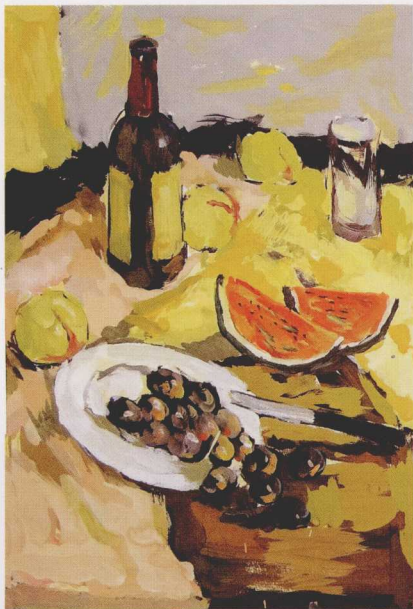
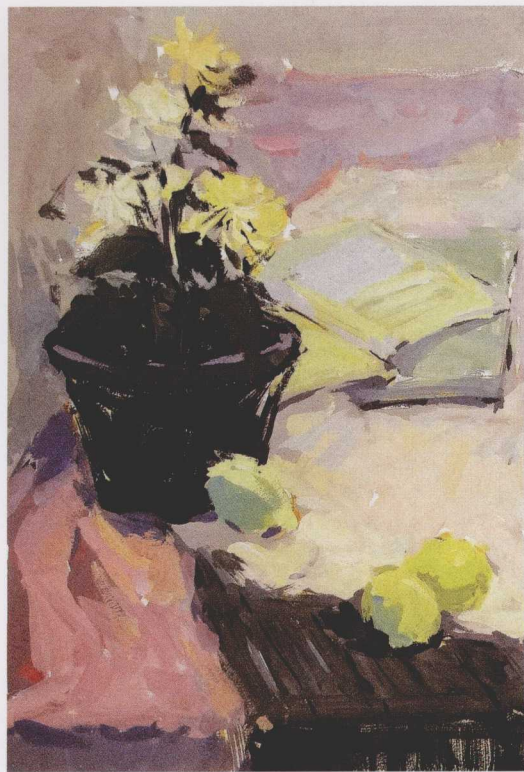
六、光源色的影响

光源色的运用和影响也是色彩默写中常遇到的问题，在天光下和日光灯光源下，光源呈现冷色；在阳光直射下和蜡烛光下光源呈现暖色。在考试中，通常是采用天光的冷色光源，受光部呈现冷色，那背光部和阴影就要相对偏暖色。冷暖色是相对而言，受光源影响的冷暖变化与物体固有色的冷暖不要混淆。注意例图中，自然光源下的受光与背光的冷暖色变化。另外要注意画面整体的光源色要统一，不要出现一处光源色偏冷而另一处偏暖的矛盾现象，而这种现象在考生默写中常常出现，要引起重视。

七、色调的组织

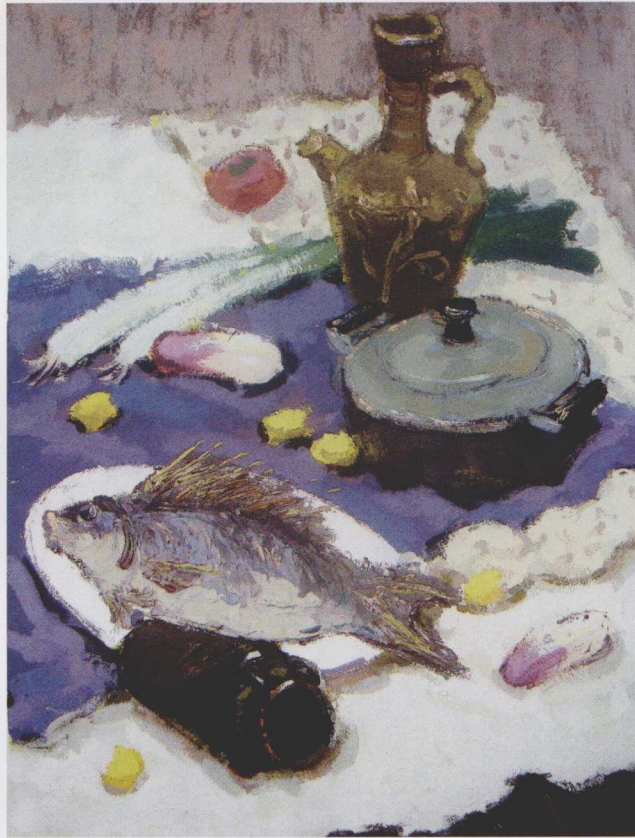
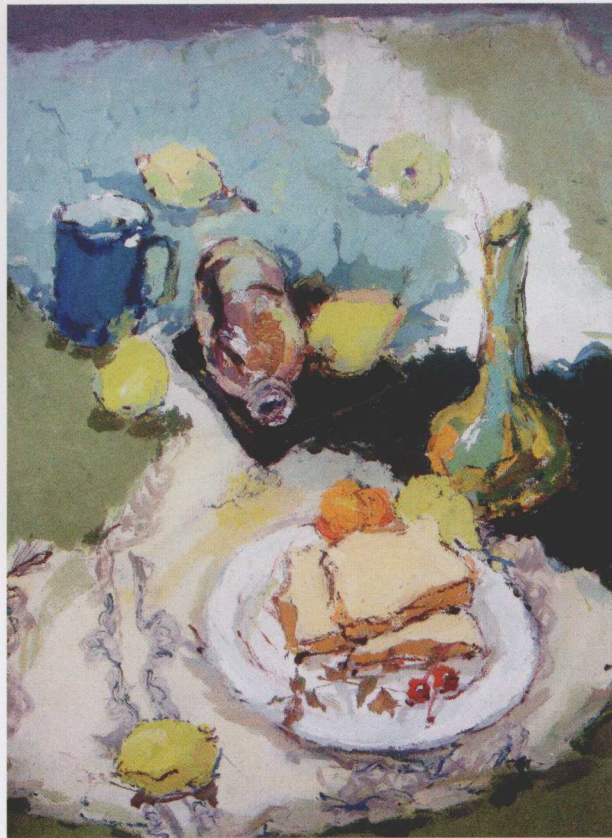
色彩的魅力在于色彩关系的对比与和谐，色调是一幅画面总体的色彩倾向。在一幅画中，色调的倾向主要是由衬布和主体物的搭配来决定的。如果是同类色组调，那么倾向很明确；如果是对比色组调，就要注意主导色衬布的面积，如在暖色调中，暖色衬布的面积应是主导，对比的冷色只是点缀或陪衬，面积要小些，放在次要位置。在默写中如果题目明确规定了色调的冷暖倾向，那么考生务必要审清题意不能跑题。

变调训练

暖调训练

冷调训练

八、逆光的表现

逆光的表现不仅仅是色调的问题，也在于明暗关系和色彩冷暖关系的处理。在写生中会遇到逆光的角度，在默写中会遇到对逆光表现的要求，如《窗前》这类题目。有的考生在默写练习时也喜欢画逆光的效果，处理好了会起到特殊的效果。在逆光的处理时，不单要考虑画面色彩的搭配，更要注意受光、背光明暗的处理，暗部要统一，连成一片来画，阴影的表现也很重要。冷暖对比关系要拉开，不能画得平或灰。

1.先用铅笔轻轻地定好位置，勾出轮廓。注意罐子、书等物体的透视。这张作品构图大胆，能将零散的东西用衬布和桌线等联系得很紧密。

2.用普蓝色定稿。这一步不是简单地把第一遍的铅笔稿描一遍，而是要一边画一边检查纠错，同时把明暗投影等区域带出来，理出大的黑白灰。

3.定大色调，用大色块表现物体。这张画的主色调是暖棕色和蓝紫色的对比，外加橘子、水果汁、面包等相对纯的橘色的点缀。当然，大的明度对比也要表现出来。用大号的笔有助于表现大块面。

4.在大关系的基础上，把物体造型具体化，颜色进一步丰富化，逐步深入完成。注意相近颜色的区分：面包和橘子、橘子汁的区别，陶罐和衬布以及背景窗框的区别，书、磁带、盘子的区别。因为是逆光，所以暗部成了画面的主要表现部分，暗部最忌讳画得一团黑，要透气，注意反光、环境色的影响。要整体观察，只盯着暗部微妙变化而不注意整体效果，容易产生“花”和“乱”的感觉。

5.这幅作品的逆光氛围表现得很好，用笔大气。作者将随身听等物巧妙地藏在罐子的投影区里面。主体棕色的罐子好比一个平衡重心的砝码使画面显得均衡和谐。

九、色彩默写中的几点提要

色彩静物默写在中国美院的专业高考中主要是考查考生对色彩基本规律的认识和基本造型能力的掌握，但在此基础之上也重视考生的艺术修养与素质、绘画感觉和对色彩的敏感程度。这就需要考生在勤学苦练的基础上注意提高自己的艺术修养和眼力。笔者通过几年的教学实践，总结了一点心得和经验。在色彩默写中要注意几点：

1. 审题（经营位置）审题立意是默写的第一步，要全局考虑，重点突出。
2. 明度（深淡程度）明度对比是第一位的对比，黑白灰是画面响亮的基本条件。
3. 色彩（冷暖特性）冷暖是相对的，冷暖对比是最有魅力的对比。同类色比冷暖，异类色比明度。大面积协调，小面积对比。
4. 步骤（稳中略变）先深后浅，先稳后艳，先湿后干，先整后入（局部深入）。作画步骤一般是分为构图、铺大色调、局部刻画、调整完成。根据考试时间灵活安排，稳扎稳打，妥当处理。

十、考场应对

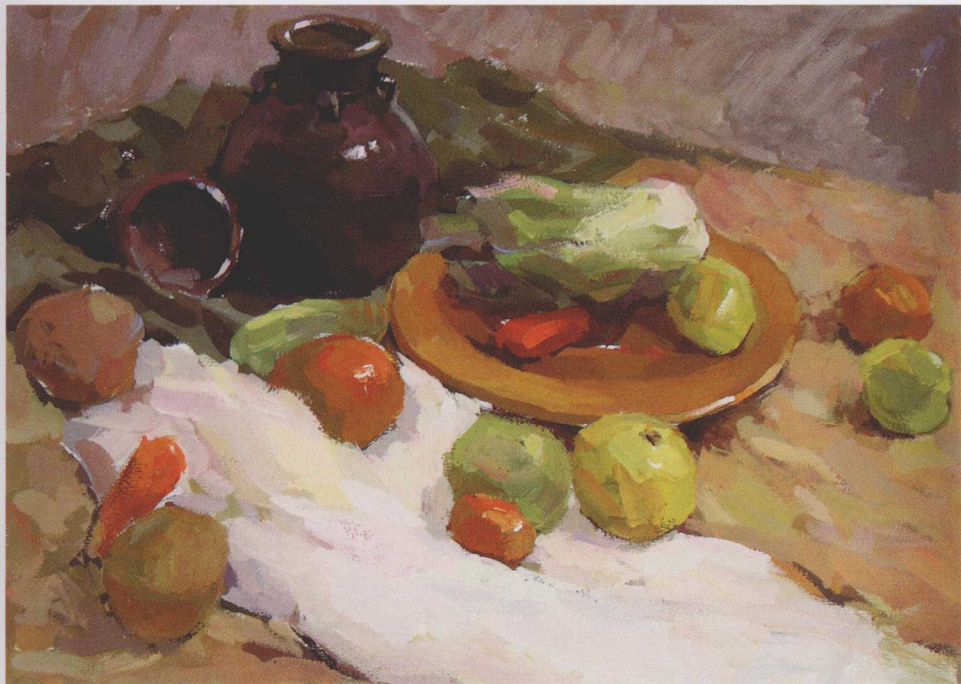
考生进入考场，要在领取试卷前做好一切准备工作，当监考老师宣读试题时要认真仔细聆听，特别是题目包括的内容和要求。例如：2006年中国美术学院设计类专业高考试题——色彩默写：与水果有关的静物组合，水果盘、香蕉、苹果、水果刀及相关静物、衬布组成暖色调。首先注意题目中包括的内容：水果盘、香蕉、甜瓜、苹果、柠檬、水果刀。

以盛有水果的果盘为主体，散落的水果或水果刀为陪衬物体。如果需要可加高脚杯、白盘子等小件物体。题目中规定了衬布组成暖色调，这是一定要重视的问题。色调要明确协调，如果含糊不明确，或把暖色调画成了冷色调会导致不及格。听好题目后先用铅笔把主要内容记下来，然后沉着冷静思考一下小构图，看看这个题目适合自己准备的哪个构图和色调，然后适当调整套用进去。有把握了就可以画试卷了，考试时间一般是3小时，要根据平日的练习步骤，稳定发挥。在考试时间结束前半小时要停下来，退远观察一下自己的画面，看看整体关系如何，再看一遍题目，是否都符合了题意。最后阶段只是做局部小范围的调整，切不可大面积改动。自己认为满意了就可交卷，色彩试卷要用吹风机吹干，不要局部猛吹，要慢慢地均匀吹干。

十一、谈临摹、写生、默写三种练习方式的关系

上面讲到考试中对考生的基础素质能力的考量提高了，也就是要求对色彩的基础知识和能力的掌握要更加扎实。如组织色彩调子的能力，用色彩塑造形体的能力，色彩的表现能力等。这些能力的获得都需要在写生中去认识和提高，这种写生不是盲目或随意的写生，而要和默写结合起来，有针对有阶段地进行。写生和默写也需要通过临摹优秀的范画得以提升和开阔眼力、鉴赏力。分清优劣、找准方向，把三者很好地结合起来才能让色彩学习取得更好的效果。

十二、中国美院2010年招生考试中色彩科目的新变化

在今年的色彩考试中比较明显的变化就是题目给出黑白构图，规定了构图方式和物体的摆放位置，不允许随意改动。其用意是想摒弃考生早已准备好的构图套路，而重在考查基本的色彩感觉和造型能力。表面看来考试形式是更简单了，但对考生的基本素质的考量是更高了。

点评：

这幅花卉水果类的默写作品画得很好看，让人眼前一亮。色彩典雅响亮，物体塑造到位，用笔果断而富有表现力。画面处理得轻松自如。

十三、默写时对各个阶段的时间安排与注意事项

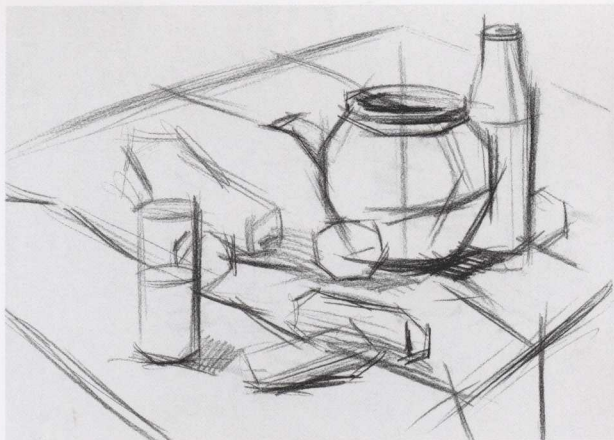
默写时对各个阶段的时间把握很重要。部分考生平时画得不错，考试时却由于时间安排不当而没有取得较好的成绩。首先是构图阶段，在这个阶段可以在草稿上先勾几幅小稿，比较一下是采用横构图还是竖构图，然后确立主体物应放的位置和其他陪衬物应放的位置。同时应把物体的基本形抓住，有了准确的图形，下一步具体塑造才能顺利进行。这个阶段考生可用20分钟完成。

紧接着是铺出色彩关系阶段，在抓住大的色调关系的前提下，可以迅速从暗部入手，概括画出大关系，不要在细微局部花费太多精力。在这个阶段大笔与扫笔可多用一点，为下一步深入刻画留有余地。这一阶段一般控制在45分钟左右。

接下来是关键阶段，在这一阶段，需要具体而深入地刻画和表现各部分物体的色彩关系，表现出物体的转折、质感及整幅画面的空间层次，这一过程应始终围绕在大的色彩关系下进行，不能脱离大色调孤立地塑造物体，部分考生缺乏大色调的概念，在色彩表现上不分主次，处处突出，所以会画花，深入刻画阶段一般控制在90分钟左右。

最后一个阶段，画面基本完成了，考生可以用25分钟左右时间调整画面，看看大的色彩关系是否把握准确，主体物是否刻画到位，某些次要部分是否画“过”了等等，使画面更生动、更完整。

上面所说的各个阶段的时间只是大概估计，不可能那么精确，但时间要分分秒秒地充分利用，并要保证每个阶段都完成得漂亮。步骤是不能省的，应有一定的顺序。

1. 用铅笔构图，定出位置和轮廓。注意主次和疏密关系，特别是空间透视关系。

2. 用单色铺出明暗关系及形体转折和阴影的位置。转折处的色彩较为浓重饱和。

3. 定出色调倾向，注意色彩搭配。整体铺设色彩，不要局部进行。

4. 衔接中间色彩，区分受光、背光的色彩冷暖关系。注意色彩的明度、纯度和冷暖变化。

5. 番茄和青椒放在一起较难处理，一红一绿，要注意协调。细节的描绘生动，质感表现充分，空间和虚实关系处理得很好。

第二章 黑白稿的运用和分析

1.注意物体的摆放和衬布对画面的分割，画面黑白灰关系要根据具体情况做调整，前景桌面一般做浅色处理。

2.在黑白构成明确的前提下，有意识地处理了物体造型的美感，注意外形的整体造型和相互之间的遮挡关系。

4.练习：根据以上图片的构图和衬布摆放，变化物体为水果类、花卉类，并组色调。注意画面黑白灰关系的处理。

5.解析：场景的设置和空间的延伸丰富了画面，细节的刻画很好地统一在大的黑白灰关系中。

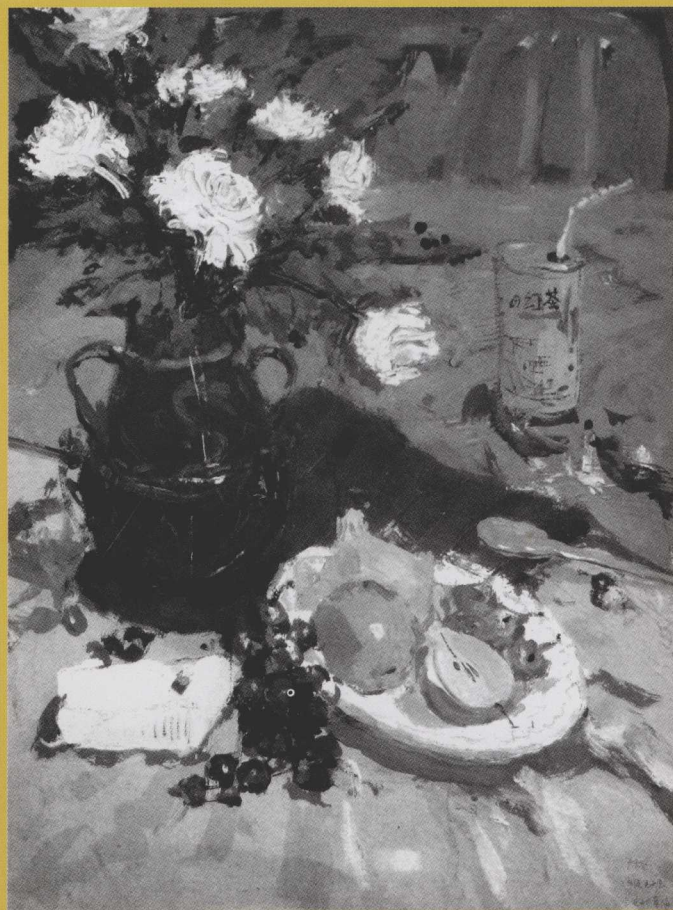
3.解析：横构图中增加了台面和层次，远处台面的物体很好地增强了画面的空间感，画面黑白灰关系明确。

练习：

构图和衬布不变，1.组织色调，做冷暖调；2.变化物体内容为水果或蔬菜类。

黑白稿的运用实例

第三章 优秀范画分析

墙纸装饰效果处理。

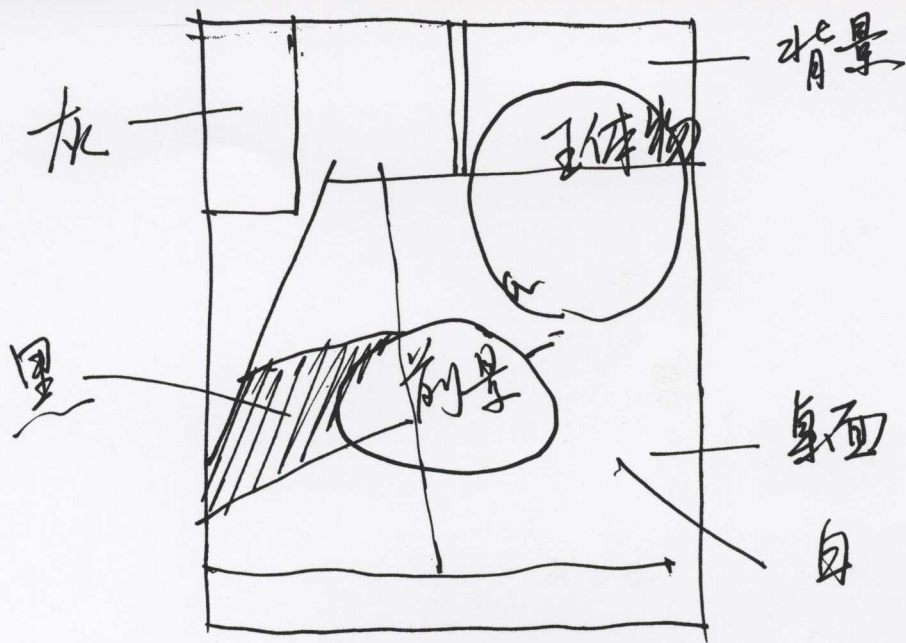
主体物

主体物位置可替换陶罐、花卉等物体。

前景物位置可替换书或者盘中物品内容。

前景物

衬布的明度提升了画面的亮度，可变换衬布的颜色来达到变色调的效果。

花卉和果篮的组合式的主体物饱满而充足，造型上注意二者的大小和遮挡关系。

透明水杯的表现简练概括，融入远景中。

注意逆光角度阴影的表现，要有透气感觉。

近处台面的转折表现增强空间感。

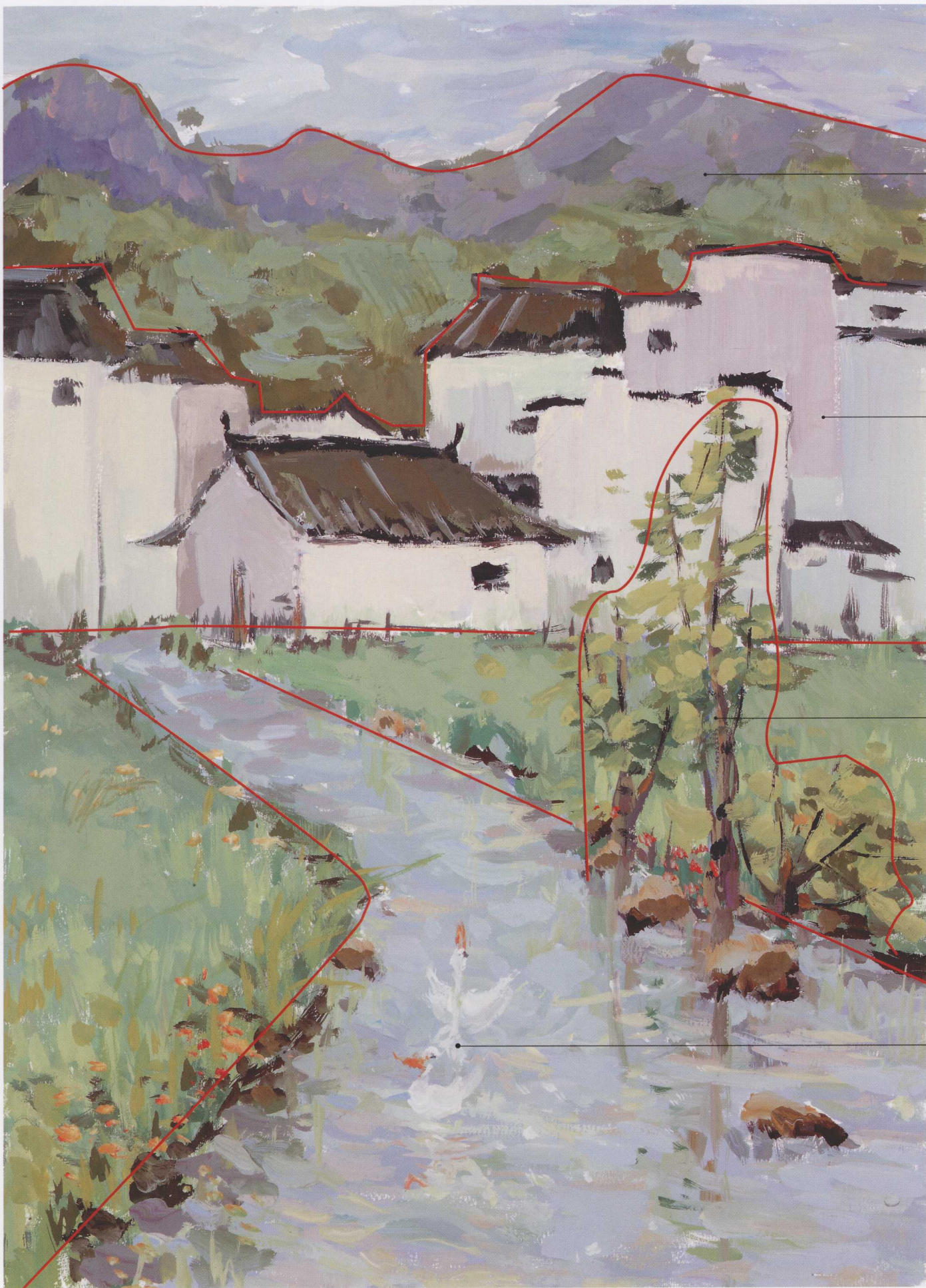
注意主体物的组合，造型的高低错落，前后遮挡。

汤勺和葱的直线打破了两组物体的圆形，起到了变化。

盘子中蔬菜的造型和摆放，处理了疏密关系。

注意前景桌面空白的留置。

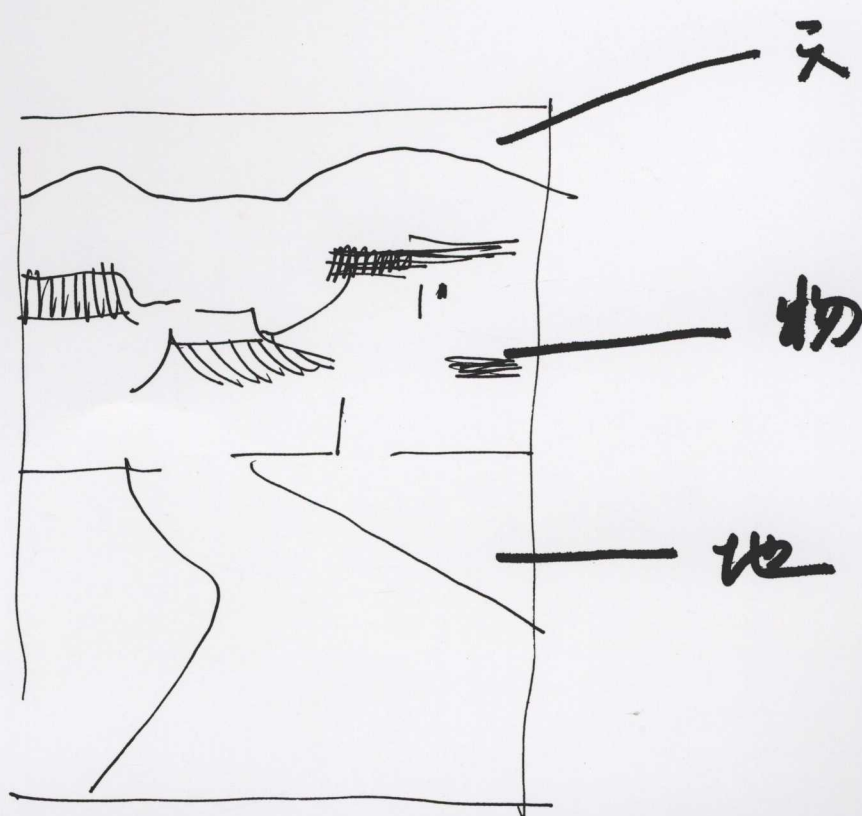
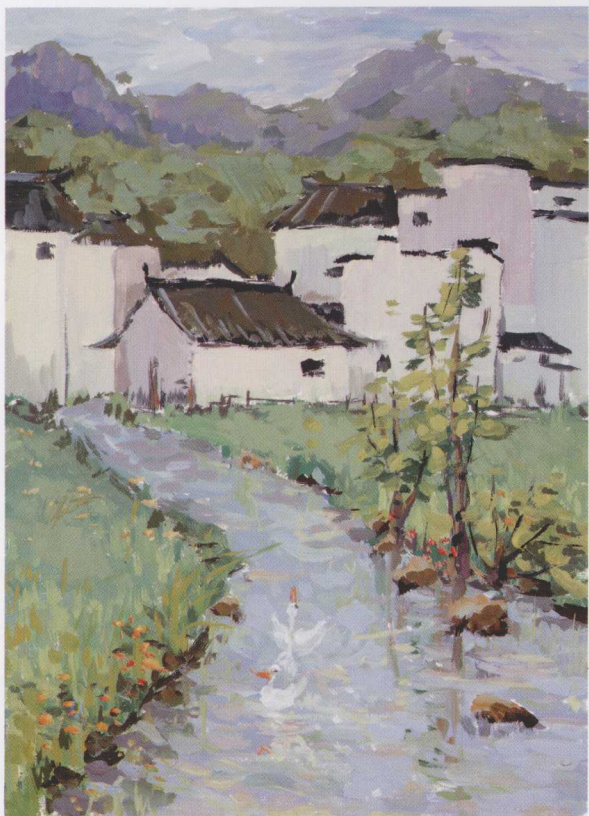

远景山和树连成一体。

中景徽派建筑的描绘有特色，黑瓦和白墙的对比明显。

近景树的描绘要具体。

两只白鹅为点缀物，起到了活跃画面的作用。

点评：

这幅默写表现了早春徽居的水乡景色。用浅绿色调来突出早春的特点，画面明快响亮，用笔轻松畅快。

第四章 常见的考题类型

1. 下列各数中，最小的数是（ ）。

ZHONGGUOMEISHUXUEYUANDIYIMINGJINGPINJIAOXUE MOXIESECAIJINGWU

搭配的物体：苹果、梨、橘子、香蕉、西瓜、葡萄、桃子、菠萝、牛奶、面包、水果刀、盘子、高脚杯等，器皿中常见的有陶罐、瓷瓶、不锈钢具、玻璃器物等。陶罐有上釉的和未上釉的。上釉的富有光泽，高光亮而明显，反光也较强，表现时色彩要饱和浓重些。

1000 JOURNAL OF CLIMATE

二、蔬菜类、肉类

蔬菜类、肉类在默写中是较难表现的一类。一是考生对蔬菜的接触不如水果多，二是蔬菜的色彩和造型也较复杂。例如白菜的默写，要注意白色菜帮和绿色菜叶的区分和协调，还要注意体面关系的处理。只要学会概括和理解，多临摹，勤思考，在绘画上一定会取得较大的提高。

常见的主体物：沙锅、泡菜罐、老酒罐、不锈钢锅、火锅、酱油瓶、菜刀、切菜板。

搭配的物体：白菜、花菜、青椒、番茄、萝卜、玉米、茄子、洋葱、小葱、鸡蛋、鱼、猪肉。

