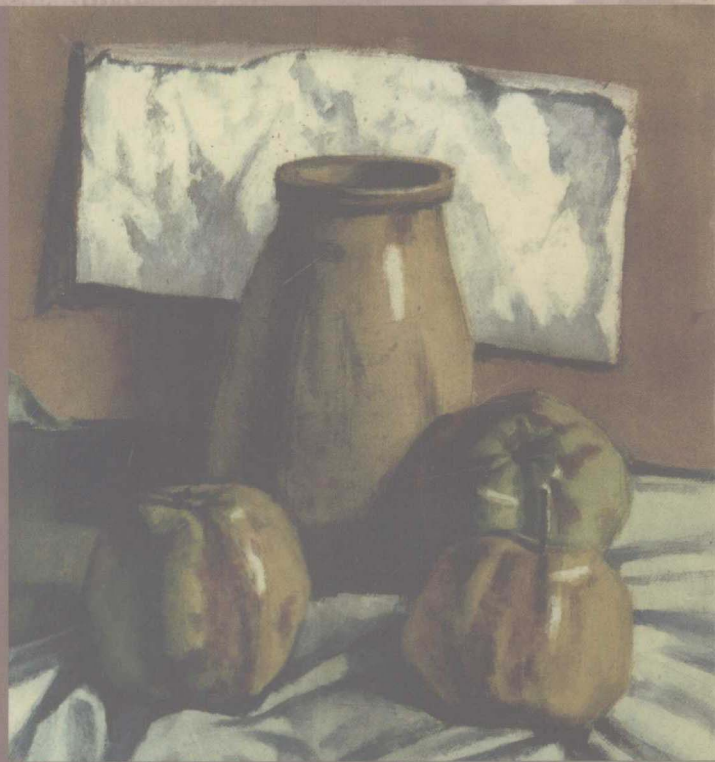

色彩训练问答
美术学院优秀考卷
暨考生试题分析
学 生 作 业 改 优

SECAI
DUIHUA © 刘凯 编著

色彩对话

刘 凯

1988年本科毕业于广州美术学院,1996年广州美术学院水彩专业硕士研究生班毕业并留校任教至今,曾与龙虎合著《广州美术学院高考档案——色彩》一书,主要从事水彩、水粉教学和创作,涉足室内外设计并参与广东省集美设计工程公司工程项目的设计与施工。

目 录

色彩训练——有关色和调 / 1

有关考试 / 2

色彩训练——短期速写 / 3

色彩训练——单个或多个静物练习 / 4

色彩训练——衬布塑造 / 5

水粉画静物步骤 / 6

色彩训练——室外光色彩练习 / 8

色彩训练——向大师学习 / 10

色彩训练——高校学生作品选 / 11

试题分析 / 14

往年广州美术学院入学考试优秀试卷 / 15

学生作业改评 / 20

考生优秀作品选 / 22

示范作品 / 26

色 彩 对 话

出版、总发行：岭南美术出版社
(广州市水荫路 11 号 9、10 楼 邮编：510075)

经 销：全国新华书店
印 刷：广州市岭美彩印有限公司
版 次：2004 年 10 月第一版
2004 年 10 月第一次印刷

开 本：787 × 1092mm 1/8 印张：4
印 数：1 — 3000 册

ISBN 7-5362-2909-7

定价：25.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩对话/刘凯著. —广州: 岭南美术出版社,

2004.10

ISBN 7-5362-2909-7

I. 色... II. 刘... III. 水粉画一技法 (美术)
IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 097329 号

时常收到许多考生的多种提问，这些提问，集中反映了同学们高考前在色彩学习过程中所遇到的各种困惑。现择出几个带有普遍意义的问题，保持以原有问答方式，通过图文结合的形式分析初步的色彩训练、学习方法以及对近年高考试题的评析，以飨关心高考的读者。

问：面对一组静物，应该从哪一方面开始切入？

答：物体的色彩是由光源色、固有色、环境色互相影响而成的一个整体，因而，在作画过程中，不要紧盯着某个点孤立看待对象，要学会概括和比较，你可以把复杂的对象看作是几个简单的组成部分，把每个物体当成几个色块，再在它们之间比较差别，并且注意相近色块的微妙变化与色相距离大的色块是否和谐。所以，在作画过程中认真观察、思考、比较、分析是十分必要的。

问：时常感觉到自己画的水粉画画面力量不足，有何改进的办法呢？

答：这要从两方面来分析：一方面你的用笔可能是软了点，另一方面或者是色彩的调子、冷暖关系处理得不尽意。试想一下，一张平淡无力的画面何以触动别人呢？绘画的过程实际是笔触和肌理具体的表现过程，通过有序的笔触去强调画面的铿锵力量。将激烈的和单纯的笔触结合起来用，使画

面产生节奏和调节。有时为了达到某种效果甚至不在调色板上调色，直接在画面上进行，这种画法常常在油画中出现，在水粉画练习中也不妨一试，常常会有某种特殊的效果。

色彩方面可能是画面的物体色彩倾向不够明确、色彩的纯度可略作提高、用水可少一点点。

问：色调的塑造极其重要，我们也注意到这一点，可是，有时还是难于表达尽意。

答：色调犹如音乐中的主旋律一样重要，你也许会发现，画面中有大面积的色块起主导作用，这种色块就是主色调，其次的色块只是调和，即使局部小色块反差甚大也不影响主色调。把握和驾驭色调是培养考生运用色彩来造型最终获得画面协调的关键。如果一幅画没有调子就可能在颜色上出现花、脏、灰等现象。色调有很多种：亮调、灰调、蓝调等等不一而足。

色调是人对色彩某种程度的追求，反映出个人的审美取向，即使是相同的东西或许你有不同的表达结果。追求色调必定对画面上某些色彩作出取舍或者强调，进而修改调整，直到你的主观色彩形成一定的秩序基调。至于如何变着用颜色，每个人都有自己的作画习惯或嗜好，有时为了获得不艳俗的色调，采取灰色系列掺和的办法；有时采取并置排列色彩的方法去表达……

问：平时训练中，多大规格的纸张比较合适？

答：最好按考试给出的纸张大小来练习，按照近年全国各院校考试情况来看，基本是采用8开纸规格，但有个别院校用4开或对开，如中央美院等。平时的训练可用4开来深入研究色彩，作画的时间长些，高考前再改回8开规格，以适应考试。

问：考场允许用定画液（一种快干剂）吗？

答：在考试时没有明确规定可不可以用定画液，但有考官怕影响考场内其他考生作画，明确规定严禁使用。因为该液散发出的气体有难闻味道，你一定要使用就必需征得监考官的同意。其实，你只要控制好画面的水分，合理分配好时间，不一定要使用定画液。

问：考试可以用油画色画色彩吗？

答：近年国内高考考试几乎都是要求用水粉或水彩作画。如你平时对画油画甚感兴趣，画些油画当然是好事情。

问：考试用哪一种纸多？

答：近年国内高考考试色彩试卷大多数都是采用水彩纸，120克、150克居多，也有用180克的，但很少。

问：请谈谈最近一年广州美术学院报考和录取人数情况。

答：2004年省内12000多人报考，录取946人，录取约率1:13；省外11000多人报考，录取250人，录取率约1:44。

◎ 局部一、二

◎ 水果组合(水粉) 刘凯

静物速写(水粉) 学生习作

静物速写(水粉) 学生习作

色彩训练——短期速写

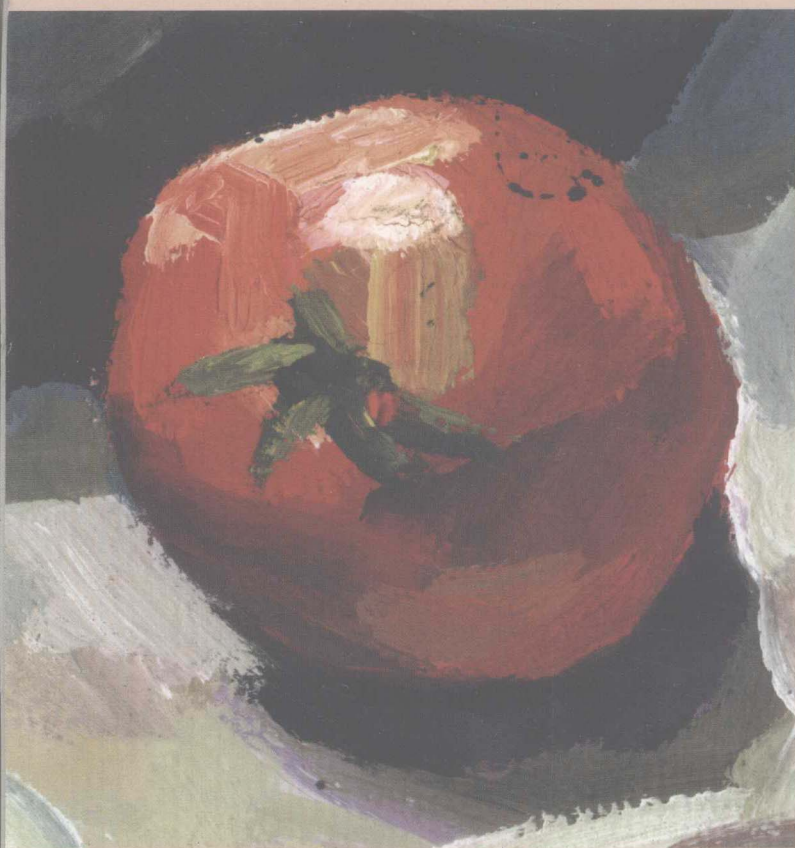
问：画色彩速写能在短期内提高成绩吗？

答：会有提高，最好是持之以恒。的确，经常画速写能培养你对色彩的机警和敏锐，同时，养成良好的作画习惯，即从整体到局部，再从局部回到整体的学习方法，避免一开始就拘泥于局部刻画。有的同学色彩上存在问题，主要是看到了却表现不出来，也有的根本看不出来，说到底还是在色彩的感悟方面不足。考试的时间一般在3小时左右，怎样在这么短的时间内完成一张画得快而好的作品就需要平时的许多方面的练习，色彩速写就是一种很好的提高方法。

色彩速写相对于长期作业而言作画时间短些，控制在一小时左右完成，作画时也要注意区分大的色块。例如：把背景、台面、主体水果或蔬菜分成不同的大色块，再区分主体部分的小色块，每个小色块又有冷暖变化并考虑画面前后左右的色彩微差，环境色的影响都要表现出来，还有物体的质感、大小比例、方向等等。不要以为是速写就随便搞几个色块就完事，同样需要对色彩的巧究布局，如此经过一段时间的练习，相信你会有所长进。

● 水果、果盘速写(水粉) 学生作品

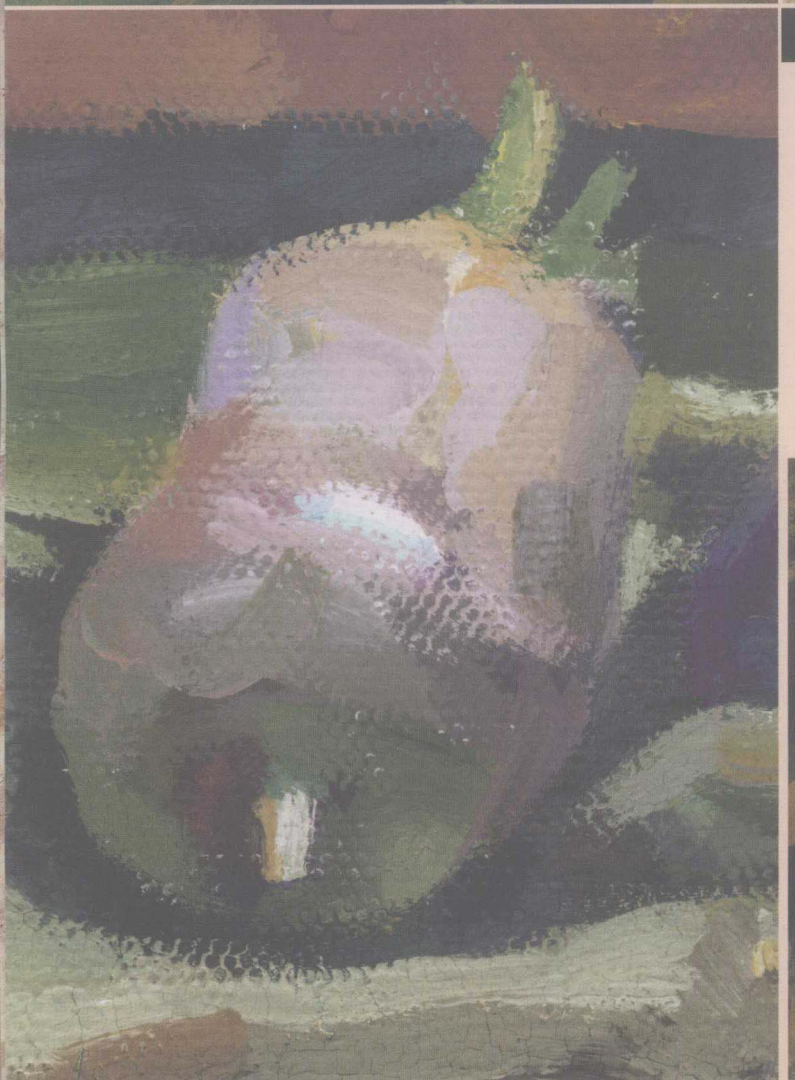

色彩训练——单个或多个静物练习

问：如何理解初步绘画要从最简单的造型训练开始？

答：正所谓千里之行始于足下，对初学者来说，进行单个或一两个组合的静物练习是循序渐进式的研习方法，对放大物体作局部性的深入色彩塑造，建立你接下来对复杂形体组合的作画自信也是相当有益的。不要以为这些东西过于简单，其实要表达的色彩关系、虚实关系以及质感关系等等样样都要考虑的。

问：很多色彩考试都要求画衬布，衬布应如何恰当地表现？

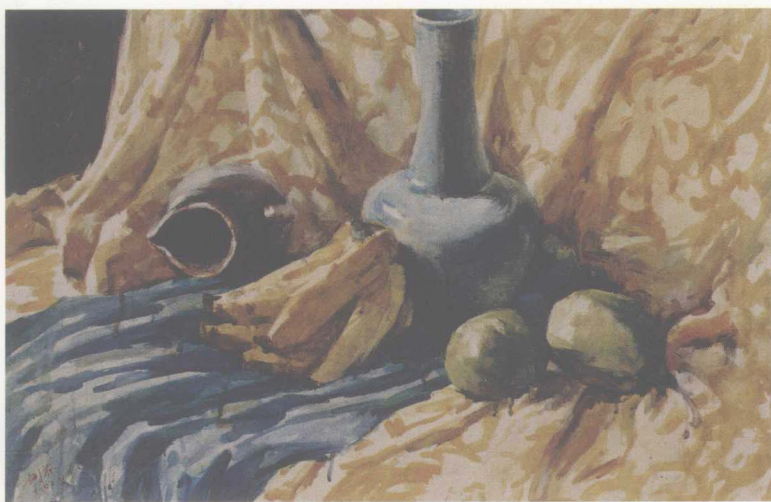
答：是的。衬布，顾名思义起衬托作用，它也是一幅画面的有机构成之一，甚至主宰画面的色调倾向。

作画时注意画出衬布的色彩渐变关系，也要画出其他物体对它的色彩影响关系，做到“你中有我，我中有你”。

其次，要注意衬布布纹的概括，该去掉的就毫不犹豫地舍弃，把一条条零乱的纹路赋予美感地组织和排布，使它自然地出现在你的画中。

◎ 蔬果、衬布组合（水粉） 谢应云

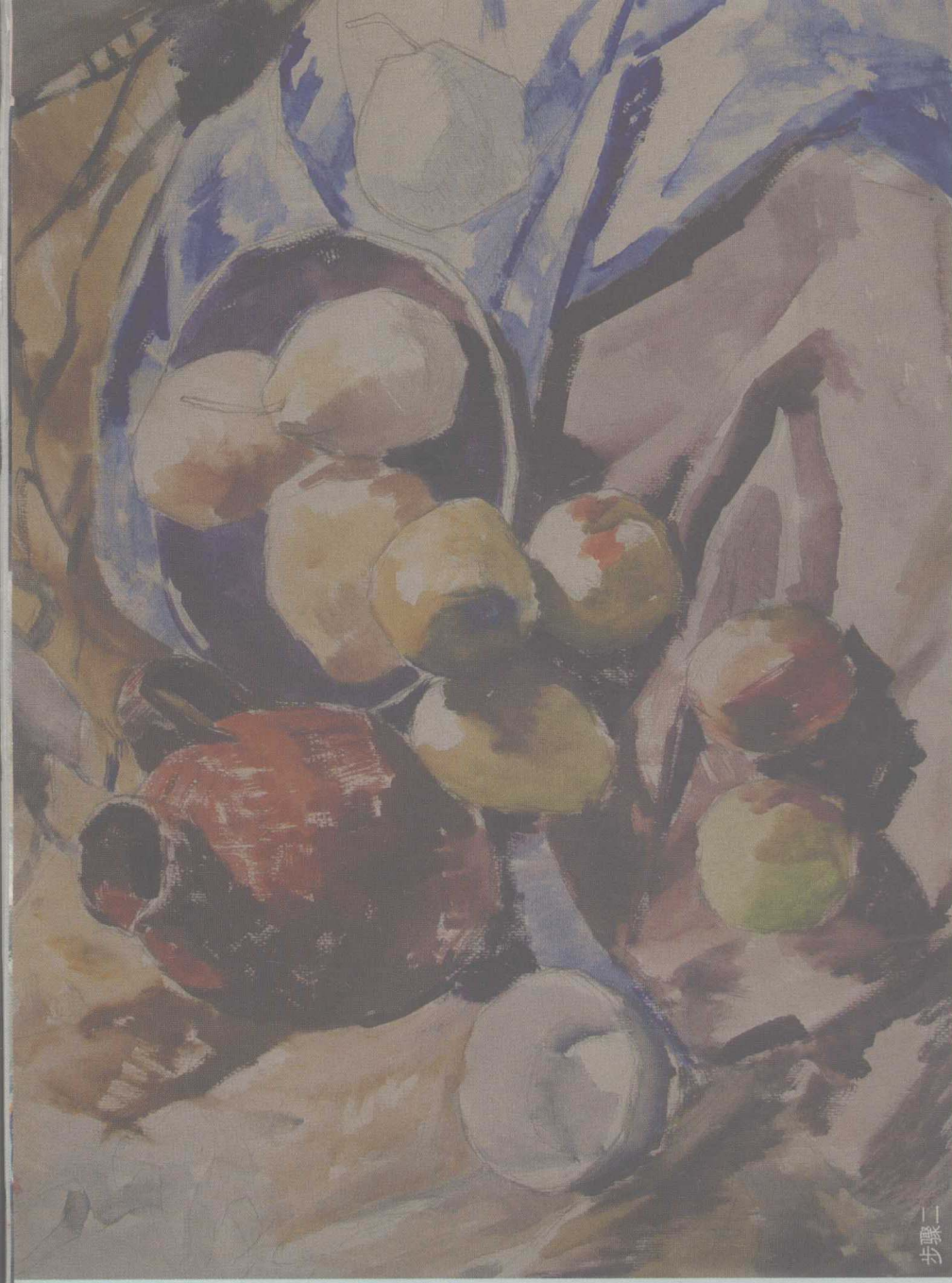
◎ 水果、衬布组合（水彩） 刘凯

◎ 水果、陶罐组合（水彩） 龙虎

步骤一

步骤二

水粉画静物步骤

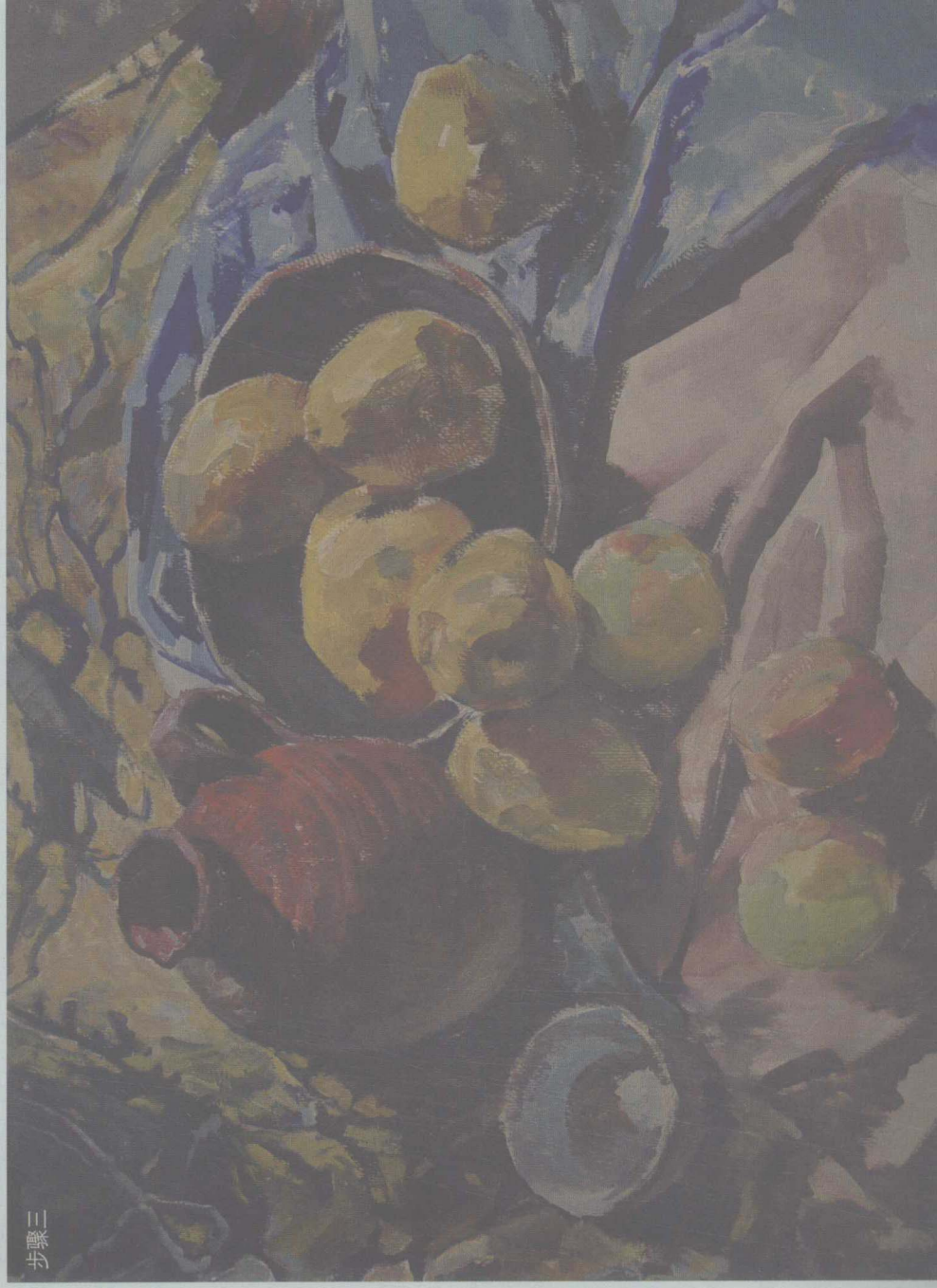
以下是关于雪梨和桃子组合的水粉静物的作画过程和说明。

我喜欢在画纸上用铅笔构图，然后直接上色，你也可以用单色构图勾物体轮廓，如果考试时间有限，建议用前者，避免泛色现象。在画面布局时，重点应放在比例、透视和形体结构上，并且注意形体的特征和方向动态。

铺色宜从重的地方开始，区分大体的明暗关系以及色块倾向，笔者习惯在这个时候采用水彩画的湿画法迅速铺满画面，尽可能地准一些，也许暗面的某些局部再略画一遍就够了。

局部深入刻画时应在我心中念念不忘整体的色彩关系、画面调子的控制、前后空间的表达、左右色彩的推移等等。雪梨偏黄，桃子尽管带黄，相对于雪梨它又偏黄绿。白碗带有蓝的成分，黑色的碟应有它的颜色倾向，衬布起衬托作用，但也不要忽视对布纹的刻画。

最后的调整主要检查画面的主次关系、虚实关系，明度是否达到一定的亮度，对主体有影响的地方应采取减弱或修改的办法。

步骤三

问：根据近年各高校考试内容来看，大体上都是考静物，为应对考试，考生全部是进行单一的静物练习，那么，风景写生对静物写生有帮助吗？

答：当然有。初步色彩研习，不应只局限于对静物的苦攻，对于提高色彩的辨别能力来说，风景写生也是一种不错的学习手段之一。自然界中的色彩变幻无穷，它会带给你取之不尽的乐趣。室外景物间前后的色彩变化较室内更容易明辨，这种“色彩变化”的深刻理解无疑对你刻画室内一角会带来莫大的启示。例如：由于空气的关系，近景偏暖，远景偏冷，近浓远淡，近实远虚等等。同理，室内的某组静物尽管看起来前后左右变化不是很大，但你要感觉出来，并且通过你的一笔一划去表达，色彩表现的进步是靠诸多实践来获得的，有条件你不妨一试。

◎ 窗户 (水彩) 刘凯

◎ 黟县小景 (水彩)

◎ 水乡的黄昏（水彩）刘凯

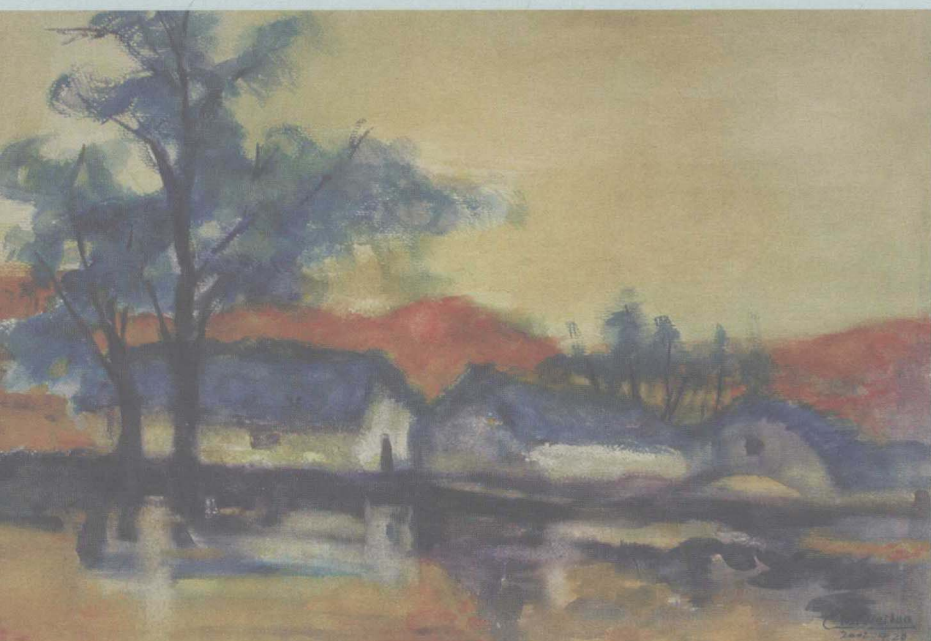
◎ 宏村小景（水彩）刘凯

◎ 风景（水彩）吴健

◎ 风景（水彩）符祥康

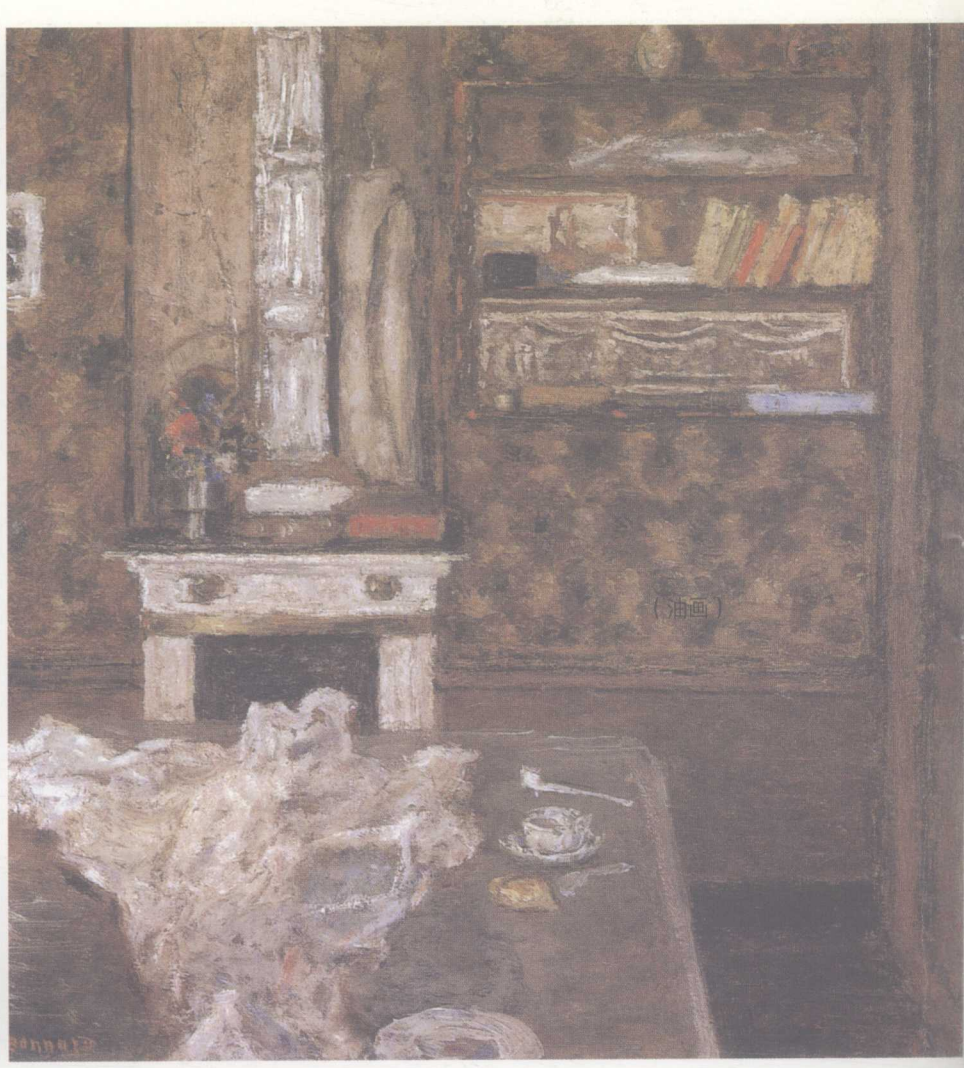
◎ 外光色彩记忆画（水彩）陈伟华

◎ 风景（水彩）刘国基

◎ 静物(油画) 巴巴(罗马尼亚)

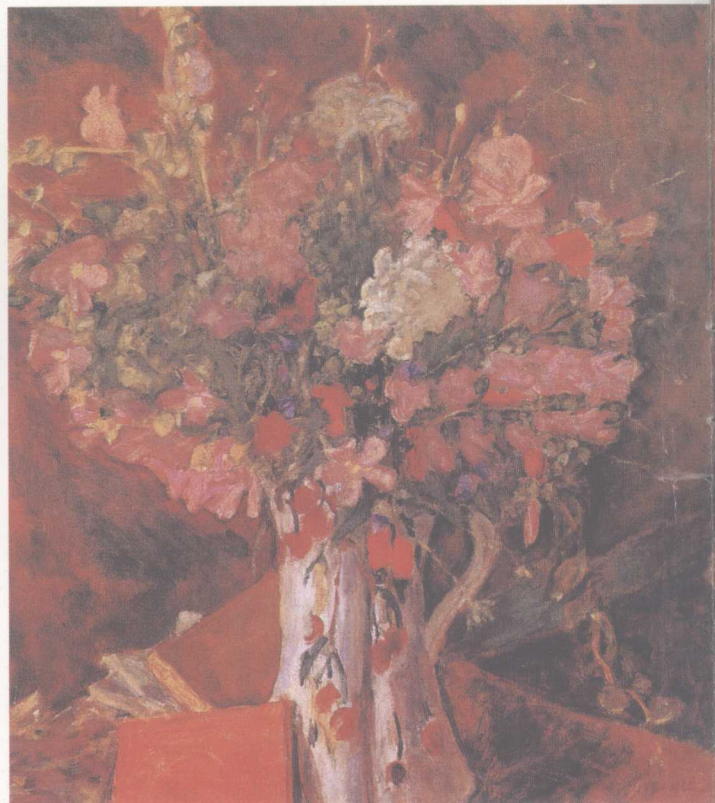
◎ 静物(油画) 邦纳尔(法国)

色彩训练——向大师学习

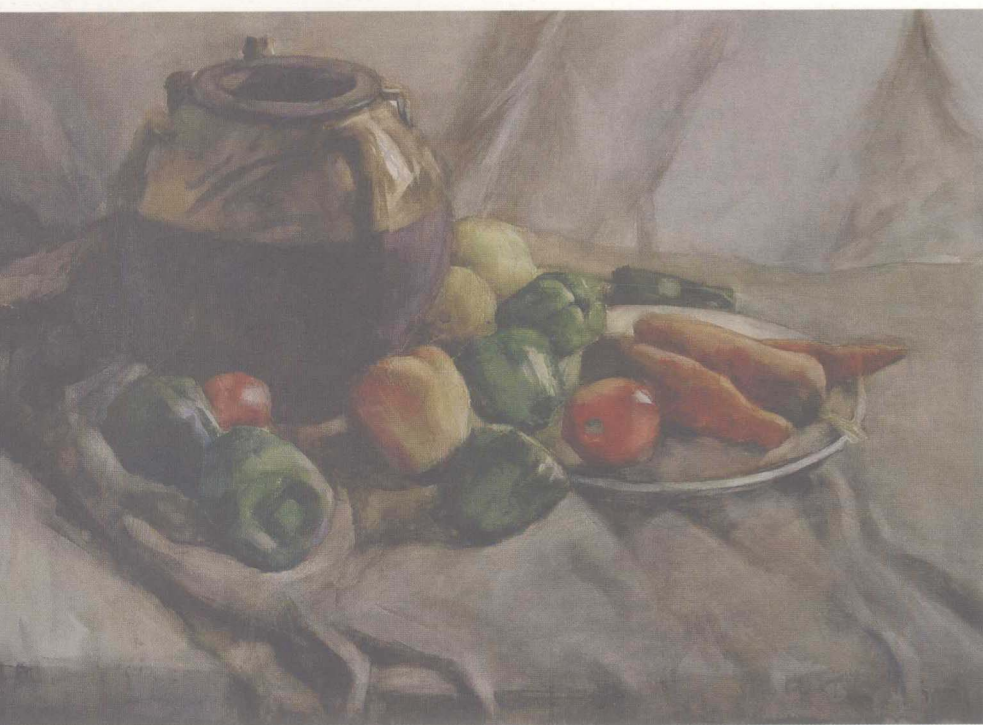
问：油画与水粉画的画法相近，很多方面是不是都可以借鉴？

答：对。油画技法的语言发展推动了水彩、水粉语汇的进一步提高，前者的色彩理论同样适合后两者。在国外，水粉也被称为不透明水彩。因而，我们在学习水粉或水彩时不妨多研读油画大师的作品，通过对他们的作品分析、思考，从中学习色彩的表达方式，高起点地培养考生对色彩的感悟，练就对色彩的敏锐和机警，达到提高色彩修养的目的，从而为高考或今后的学习打下良好的基础。

◎ 花(油画) 邦纳尔(法国)

◎ 静物(油画) 贝斯特洛夫(俄罗斯)

◎ 蔬果、陶罐组合（水彩）李刚

◎ 水果组合（水彩）莫漫先

色彩训练——高校学生作品选

问：艺术院校里的色彩训练与考前有何要求？我们想了解了解。

答：实际上，色彩的训练在每个学习阶段有不同的要求，但色彩的常识或原理是一样的。高考的色彩考试是了解考生的初步能力，是运用色彩塑造形体的能力；艺术院校里的训练则有进一步的学习要求，例如：色彩发展理论、技法演变和运用，尤其是激发学生对色彩的敏锐性的培养，个性风格的追求，等等。因此，我们在考前的训练尤其注重扎扎实实的基本功学习，那种为了考试而拼命临摹某几样东西，记熟几个水果画法的做法是不足取的。

选几幅刚进入大学后某专业一年级学生开始几周的静物作业，看看他们是如何在这方面学习的，或许对你的升学学习阶段有参考作用。

◎ 苹果、喇叭、小提琴组合（水粉）李卓颖

◎ 花和衬布组合（水粉）肖艳辉

◎ 水果组合（水粉）周佳莎

水果、陶罐组合（水粉）吕晓珊

© 瓶、蔬菜组合（水彩） 龙 虎

桃、罐组合（水粉） 郭灵芝

省外考点道具

省外考点道具

省外考点道具

问: 请介绍一下今年广州美术学院考题情况以及与去年的比较。

答: 2004年广州美术学院广东省内、外共两组试题, 具体如下:
省外天津、西安、青岛、沈阳、郑州、长沙、重庆、南京八考点
试题:

以所提供的静物为依据, 考生按自己的组合方式构图写生, 其中水果数量可按画面需要增加。

内容: 苹果、橙子、玻璃碟各一个, 水果刀一把, 灰布、白布各一块。

省内广州、茂名、汕头三考点试题:

以所提供的静物为依据, 考生按自己的组合方式构图写生, 其中蔬菜数量可按画面需要增加。

内容: 鸡蛋、番茄、白碗、陶罐各一个, 大蒜一根, 灰布、白布各一块。

省外考水果类, 省内考蔬菜类, 但都是要添加物品的, 数量由考生定。与省外相比, 省内的考题不好考, 因为大、小、长的东西放在一起不好构图: 陶罐很大, 鸡蛋、番茄都比较小, 大蒜长得令人烦恼, 横向、竖向构图都不知道如何着手。许多考生一开始就擦来擦去, 着实是难为了他们, 从后来的卷面情况看确实是这样。省外考的内容相对好构图一些。

无论是省内还是省外, 今年的考题与2003年对照, 多了“数量可按画面需要增加”这一项, 尽管近几年入学色彩考题都是静物组合写生为主, 这种变化预示着从全部实物写生向记忆加想象这么一个过程转变。在粤设考点的省外其他院校考题大多属于这种类型, 甚至是全默写。考生在平时的训练中不妨多加强这方面的实战演习。

© 2004年广州美术学院省外考卷

附: 2004年广东省美术高考联合招生考试
内容:

考场只提供牛皮纸信封一个, 要求考生另
添加三个苹果、一个柑子和一个白碟, 自由构
图。

