

MEISHU SHUFA LEI SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI
社会艺术水平考级 ZHUAN YONG JIAO CAI

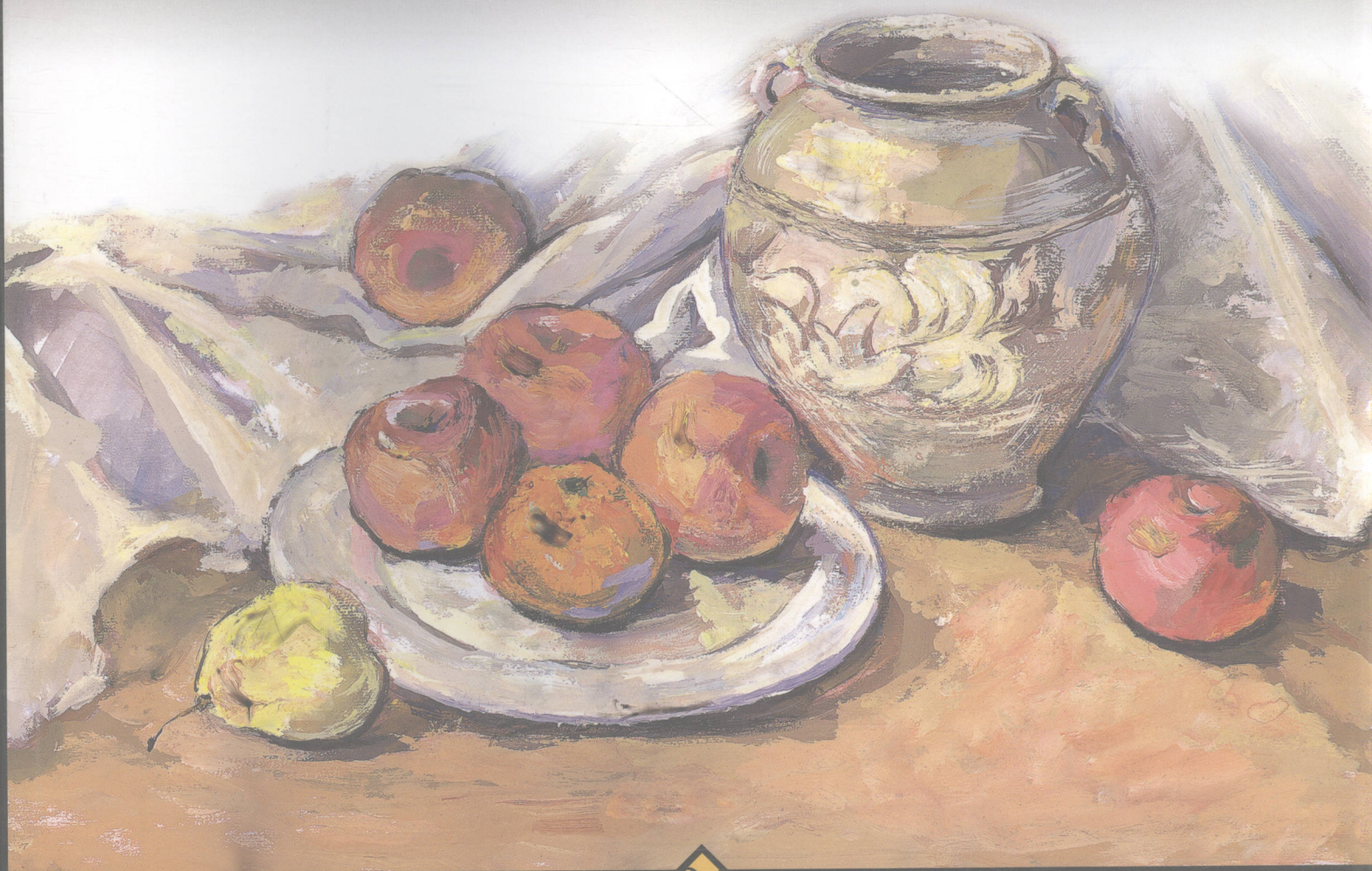
全国社会艺术水平考级中心专家委员会指定
南京艺术学院美术书法类考级

专用教材

1-10级

分册主编 周京新
编 著 曾昭强

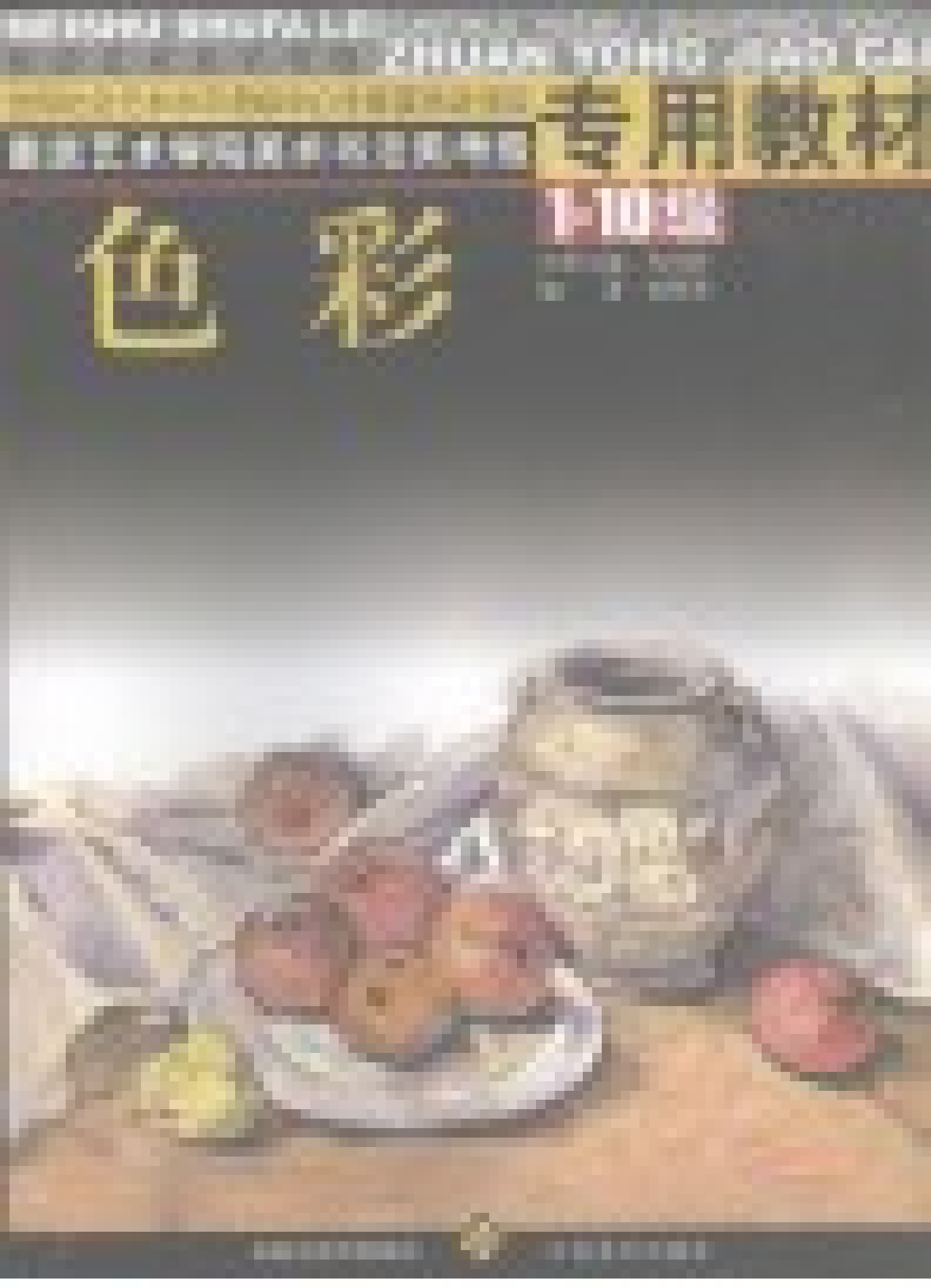
色彩

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社

實用版

1000

色彩

社会艺术水平考级 SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI

南京艺术学院美术书法类考级专用教材

NANJING YISHU XUEYUAN MEISHU SHUFALEI KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

色彩

分册主编 周京新
编 著 曾昭强

图书在版编目(CIP)数据

色彩 / 周京新主编; 曾昭强编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2006.4

社会艺术水平考级南京艺术学院美术、书法类考级专用教材

ISBN 7-5344-2095-4

I. 色... II. ①周...②曾... III. 水粉画—技法(美术)—水平考级—教材 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第042893号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
朱 婧
装帧设计 姚 健
封面设计 武 迪
摄 影 张 亭
审 读 王春南
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 扬中市印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
总 印 张 6
版 次 2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2095-4/J · 1928
总 定 价 30.00元(全套共2册 15.00/册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

总序

为进一步促进江苏三个文明和文化大省的建设,普及艺术教育,提高国民素质,经文化部和江苏省文化厅批准,南京艺术学院决定开展美术、书法类考级工作,以发现和培养艺术人才,对社会业余美术、书法艺术爱好者的学习自修及所取得的成绩提供专业指导和评定。

南京艺术学院是我国高等美术教育办学历史最悠久的综合性艺术院校,其前身溯源于1912年“中国新美术运动拓荒者、现代艺术教育奠基人”刘海粟先生在上海创办的上海美术专科学校,是中国当时最早的专业美术学校。自建校以来,曾经聚集了刘海粟、张大千、黄宾虹、潘玉良、陈之佛、朱屺瞻、吕凤子、丰子恺、俞剑华、关良、潘天寿、郑午昌、倪怡德、傅雷、谢海燕、颜文樑、吕斯百、蒋兆和、常书鸿、刘汝醴、陈大羽等一大批杰出的美术家、美术教育家和艺术理论家在这里任教。

我国近现代卓有影响的思想家、教育家,上海美专校董会主席蔡元培先生早在建校初期就为上海美专制定了“简约深美”的办学方针,要求继承发扬中华民族的优秀文化传统,吸收外来文化艺术精华,兼收并蓄,不断创造,同日月常新,似海纳百川。我们始终秉承这一教育理念,在积极倡导创新精神与务实学风的同时,在近一个世纪的办学历程中,始终注重将理论与创作研究交融贯通;将科研与教学实际紧密结合,形成了“兼容并包”和“不息变动”的学术风气,在教学、科研与创作方面具有比较深厚的历史积淀和鲜明的综合性特色。

经过几代“南艺人”的不懈努力,自上个世纪90年代至今,本院美术学学科已经发展成中国画、油画、版画、壁画、书法、雕塑、美术史论和造型基础等系部齐全、专业型与综合型美术人才培养并重的教学、科研实体,并拥有一支专业实力雄厚,教学经验丰富,教学管理规范,学术成果突出的教师队伍。

本院历来重视学科建设,坚持“正学风、促交流、推骨干、创品牌、严管理、出人才”的治学方略,在师资建设、学术研究、教学管理和人才培养等方面都取得了显著的成绩。本院拥有全国综合性艺术院校唯一的美术学博士点,是江苏省唯一美术学优秀重点学科。绘画与书法专业在国内同类型院校教学、科研领域具有一定的优势,学科整体水平具有比较广泛的影响力。作为首批接受国家教育部“本科教学工作水平评估”的艺术院校,本院取得了“优等”成绩。

本院开展美术、书法类考级工作的目的,就是要以自己的教学优势资源服务于社会,把社会效益放在首位。通过考级工作发现和培养美术、书法人才,为高等艺术教育积蓄高质量生源。本院美术、书法考级工作将严格按照专业教学规范进行,遵循艺术教育规律,严明专业考核标准,坚持公平、公正、公开和自愿应试的原则。本院美术、书法考级分为中国画人物、中国画山水、中国画花鸟、书法、篆刻、硬笔书法、版画、装饰画、儿童画、卡通动漫画、素描、色彩12项考级科目,每一科目均分为10级。由本院各相关专业教授组成的考级评审委员会进行考核评审。考级成绩分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四档,并按百分制实际量分。本套美术、书法类考级教材由南京艺术学院美术、书法考级委员会与江苏美术出版社合作编写出版,为本院美术、书法类考级专门教材。我们热忱欢迎广大美术、书法爱好者的积极参与,并对我们的考级工作提出有益的意见和建议,使我们能在今后的工作中不断改进,取得更好的效果。

南京艺术学院美术书法考级评定委员会主任
南京艺术学院美术学院院长 周京新

目 录

总 序	封二
前 言	1
模拟试题与工具准备	2
1级 静物临摹 水果一个加背景布	3
2级 静物临摹 水果两个加背景布	7
3级 静物临摹 水果三个加背景布	11
4级 静物临摹 水果三种加一块背景布	15
5级 静物临摹 水果三个加白瓷盘一只加背景布	19
6级 静物临摹 水果三个加花瓶、花加背景布	24
7级 静物临摹 水果若干加陶罐、瓷盘加背景布	28
8级 静物默写 水果五个加瓷盘加背景布	32
9级 静物默写 水果若干加陶罐加白瓷盘加台布	37
10级 静物默写 水果七个加瓷盘加背景布加陶罐	42

前言

为培养青少年和美术业余爱好者的艺术水平,提高艺术审美能力,培养在绘画色彩方面的实践能力和创新精神,了解在色彩考级方面的要求,增强考生的应试经验,这本色彩考级教材会给考生在色彩学习和考级方面带来很大的帮助。

色彩是绘画的重要因素之一,用色彩作画,可以表现出丰富多彩的世界,也是艺术家表达情感的一种重要手段。自然界的色彩千变万化,我们需要学习、掌握色彩的基本规律,具备一定的色彩知识,不断提高用色彩塑造形体的技能,才能更好地描绘和表现我们所看到的世界。

学习色彩,必须要了解视觉色彩。由于光的作用,物体才有了我们的视觉色彩。影响视觉色彩的主要因素有固有色、光源色和环境色。简单地说,固有色一般是指在正常光线下固有的设置配合所决定的基本色调,是人们看物体色彩时所得到的较为单一的印象。光源色是指主要光源的色彩倾向。光源色对物体的色彩影响较大,物体只有受到光的影响才能显现出色彩。可以说,没有光就没有色彩。在色彩写生时,应以观察光源色为认识色彩的主要手段。环境色是指物体与物体之间产生的相互影响的色彩变化,这种物体与物体之间的相互影响所产生的色彩,丰富了物体的色彩变化,又使一些原本色彩差别较大的物体产生了联系,并在画面中产生了一种统一整体性的因素。

学习色彩,还需知道色彩四要素。在绘画中,画面会有许多的色块,这些色块之间存在着差别,归纳起来有四种,这就是色相、色明度、色纯度、色性。简单地解释,色相是指色彩的相貌特征,是用以分清各种颜色的种类。色明度是指色彩的明暗深浅程度。色纯度是指色彩的鲜明度或饱和度,纯度越高,色彩越鲜艳浓烈。色性是指色彩的冷暖程度。色彩和人们的生活经验所产生的心理因素有关,会使人们产生一定的联想。在绘画中,运用色彩的冷暖关系可起到相互衬托对比的作用,冷暖对比愈大,视觉效果愈强烈。

学习色彩,还需了解作画技法与步骤,例如水粉画的湿画法和干画法。水粉画的学习内容主要是静物画,我们考级所要求的表现形式也是以水粉画为主的表现方法。所以,要画好水粉静物,必须要学习和掌握正确的技法和步骤,要掌握色彩静物画的几种关系。例如静物的组合关系、静物的构图要点、静物的色彩构成关系等。我们需要在学习和训练中不断地去分析、揣摩,总结经验,熟练地掌握这些色彩规律和表现技巧,才能达到考级中的更高级别。

关于考级标准。由于水粉画的表现技法融合了水彩画和油画的技法,表现领域宽广,技法较为丰富;因此,我们确定水粉画为色彩考级的材质。水粉画的表现形式是多样的,如写实性、表现性、装饰性和抽象性手法,但我们考级所要求的表现形式主要以写实性为主,不采用抽象性手法。

本书的内容简明扼要,循序渐进地介绍了色彩静物的作画步骤、方法,对各等级的试题内容、时间、篇幅大小等具体要求标准都作了细致的说明,希望同学们努力学习,争取达到色彩的高水平!

曾昭强

模拟考题与工具准备

	考 题	尺寸要求	考试时间
1 级	静物临摹 水果一个加背景布	16 开	120 分钟
2 级	静物临摹 水果两个加背景布	16 开	120 分钟
3 级	静物临摹 水果三个加背景布	16 开	120 分钟
4 级	静物临摹 水果三种加一块背景布	16 开	120 分钟
5 级	静物临摹 水果三个加白瓷盘一个，加背景布	16 开	180 分钟
6 级	静物临摹 水果三个加花瓶、花，加背景布	8 开	180 分钟
7 级	静物临摹 水果若干加陶罐、瓷盘加背景布	8 开	180 分钟
8 级	静物默写 水果五个加瓷盘加背景布	8 开	180 分钟
9 级	静物默写 水果若干加陶罐、加白瓷盘、加台布	8 开	180 分钟
10 级	静物默写 水果七个加瓷盘加背景布加陶罐	4 开	180 分钟

- 工具准备：
1. 颜料箱（用来装颜料、画笔等工具）
 2. 画架
 3. 水粉颜料（锡管装的或瓶装的水粉颜料，有成套的也有散卖的，一般“马利”牌为较常用品牌）
 4. 调色盒（白色塑料盒，盒体稍高，体盖分开，系列储色格多、大且深，能储存较多的颜料，而且盖得紧密，不易干燥）
 5. 画笔（水粉笔是由貂毛、松鼠毛和鬃毛等制成，根据个人喜好选择硬度不同的笔，一般的吸水量大、弹性好的为宜）
 6. 吸水布或海绵（用来吸取笔上多余的水分）
 7. 纸（韧性好，吸水性强的纸张，如水彩纸或铅画纸）
 8. 水桶
 9. 画板或画夹
 10. 橡皮、画板、透明胶等

1级

静物 临摹

技法要求 色块明确,色调明快,单个水果色块塑造初步完成,背景布色相大致相同。构图安排大体得当,形体结构大体准确,有一定的空间关系,投影要画出。能初步使用水粉颜料作画,大块色彩有较强的对比,对不同的色相和冷暖有所识别。

评分参考 构图适中,色彩明确、明亮,能掌握基本的技法如湿画法、干画法,能画出物体的基本形体特征。画面较为生动,有一定的色彩感觉,背景布与水果处理协调,能画出一定的体积感。

课题1 一只红苹果与一块浅色台布的组合

水果一个加背景布

图1

图2

图3

1. 用单色勾画苹果的轮廓。先用铅笔勾画形体,再用单色水粉颜料画,表现出物体的基本形态和画面的黑、白、灰关系。
2. 铺大体色。铺色时先深后淡,先将苹果的暗部颜色几笔铺上,再铺明暗交界线附近的中间色(固有色),留出亮部(光源色)或高光部,再铺上背景布色调。

3. 深入塑造。分析苹果不同的块面结构,用不同的色块来表现,对一些细节刻画尽可能深入。
4. 调整处理。对一些不协调部分作一些调整,如苹果外轮廓的虚实关系、阴影的虚实关系、色彩过纯的部分,以达到画面的整体感。

图4

作者:谢士宇

课题2 一只黄苹果与一块浅色台布的組合

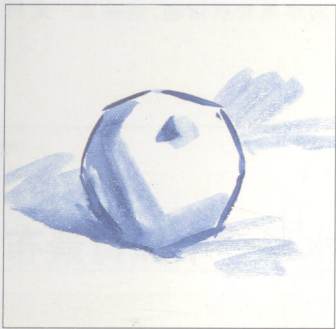

图 1

图 2

图 3

1. 在正方形的纸上作画时要避免平均分配画面，即使物体放于画面正中间，在色彩上也要用冷暖区别，使画面相对平衡而不呆板。用单色构图并简洁地标出明暗关系，如：暗部、明暗交界线、投影。
2. 用大笔从画面的暗部起笔铺色，强调明暗交界线、投影以及苹果周围空间关系的表现，概括色彩，尤其要注意光源方向和苹果右上部背景空间的表现。
3. 深入刻画。用色块塑造出苹果的体积感，注意苹果的脐眼凹口部要画得有立体感，投影与台布笔触要肯定、概括，关系协调，使画面整体自然。
4. 调整大关系。注意笔触协调、色块对比和谐，苹果边缘线的处理不能僵硬，要能转过去，使画面有一定的空间感。

图 4

作者：褚国梁

课题3 一只梨子与一块浅色布的组合

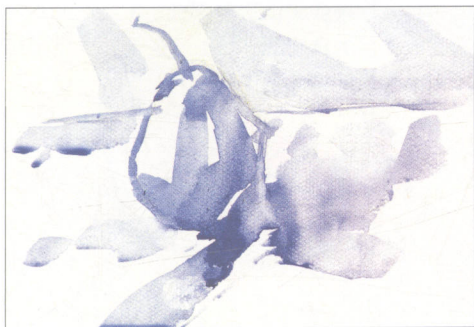

图1

图2

图3

1. 用单色打轮廓。先用铅笔起稿,再用单色勾画出梨的基本形态,台布的结构和投影,体现出画面大的黑、白、灰关系。
2. 铺大体色。从深色画起,先用简洁的色块把梨的暗部铺上,再画明暗交界线附近的中间色调,留出梨的亮部,再画背景大的色调。
3. 深入塑造。分析梨的块面结构和颜色,至少要画出四五块颜色,梨的色彩塑造基本完成,台布两个面的区分进一步明确,将一些细节刻画达到一定的程度。
4. 调整处理。整体观察画面,对画面中的一些不协调部分作调整,如梨外轮廓的虚实关系、梨与背景的区分与联系、阴影的虚实关系,最终达到画面的整体感。

图4

作者:刘卫星

课题4 一片西瓜与一块浅黄色台布的组合

图 1

图 2

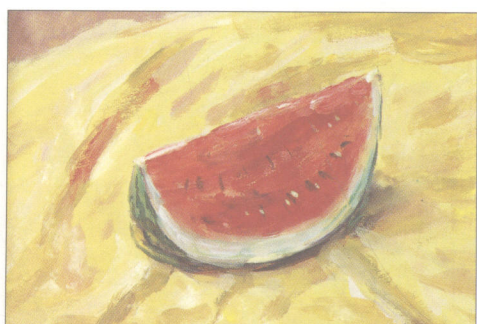

图 3

1. 用单色勾画出西瓜的轮廓、西瓜在台布上的阴影部分，表现出物体的基本形态和画面的黑、白、灰关系。
2. 铺大体色。铺色时先深后浅，先将西瓜的暗部用深红颜色铺上，再铺明暗交界线附近的中间色调，留出西瓜的亮部。西瓜的色彩要有透明感，用不同的灰黄色块铺上背景布的色调。
3. 深入塑造。分析西瓜不同的块面结构，用不同的色块来表现台布的皱褶和质感，用不同的红色来对西瓜的一些细节尽可能深入塑造，趁湿时点上瓜子的形状。
4. 调整处理。对一些不协调部分作一些调整，如西瓜外轮廓的虚实关系、阴影的虚实关系、西瓜的亮部处理、西瓜质感的细节处理和色彩过纯的部分，以达到画面的整体感。

图 4

作者：许孟巍

技法要求 构图基本完整,能较好地运用色彩来描绘静物,色块明确,色调明快,单个水果色彩塑造较好地完成。两个水果之间的关系有联系。物体造型比例大体正确,有一定的透视关系,大致表现出物体的亮部和暗部,有一定的体积感,学会暗部用薄画法,亮部稍许干厚些。

2级

静物临摹

评分参考 构图适中,色彩明确、响亮,能掌握基本的技法如湿画法和干画法。能画出物体的基本形体特征,两个水果之间要有联系,要有一定的空间感。画面较为生动,有一定的色彩感觉。

课题1 一只苹果、一只梨与一块浅色布的組合

水果两个加背景布

图 1

图 2

图 3

1. 用单色勾画出一只苹果与一只梨的基本轮廓和一定的体积感,布上的阴影与皱褶、桌面的结构关系。
2. 先深后淡用大笔铺上大体色,将苹果与梨的不同的色相、色明度、色纯度以及一定的冷暖关系表现出来。布的色调表现要明快简洁。

3. 深入塑造。单个物体要塑造几个面,苹果与梨即两个物体之间的关系要有联系,布的色彩刻画也要丰富些。
4. 调整处理。对画面中由于深入刻画而显孤立的部分进行调整,画面要有主次,色彩关系要和谐。

图 4

作者: 汤 美

课题2 一只西红柿、一只柠檬与浅色布的组合

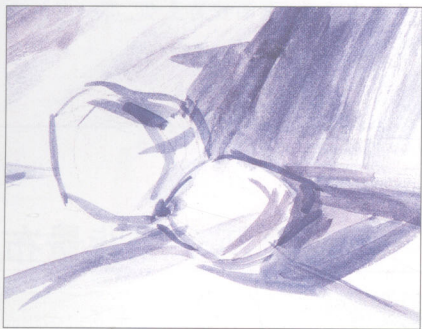

图1

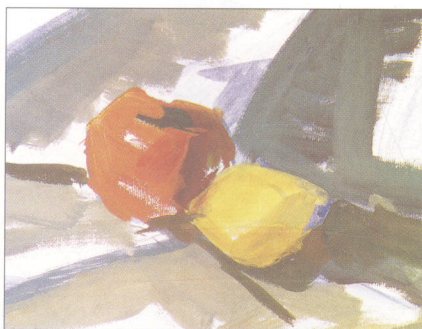

图2

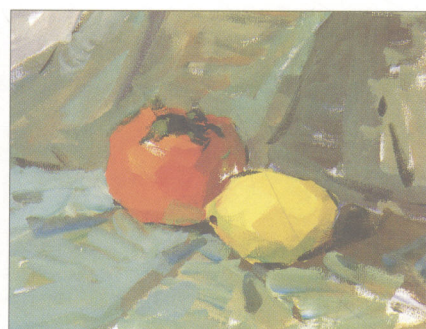

图3

1. 用单色画出两个水果的基本轮廓,用单色画出物体的基本体积感,使物体与物体之间的关系明确。同时画出台布上的阴影,线条要简练、概括。
2. 用大笔铺色。要抓住整幅画面的大感觉,从物体的暗部开始画,除高光外,要表现出三四个层次块面,要反映出物体的前后空间关系,色彩要鲜明。
3. 深入刻画。进一步塑造物体的形态,尽可能做到深入,笔触要丰富、生动,西红柿和柠檬之间要有联系,要处理好两个物体在浅色布上的环境关系。
4. 调整画面。对一些画得不协调的笔触、颜色要进行修补,抓住画面的整体感觉,修补时下笔要慎重,以达到统一的效果。

图4

作者:李巍

课题3 一只桃子、一片西瓜与一块浅色台布的组合

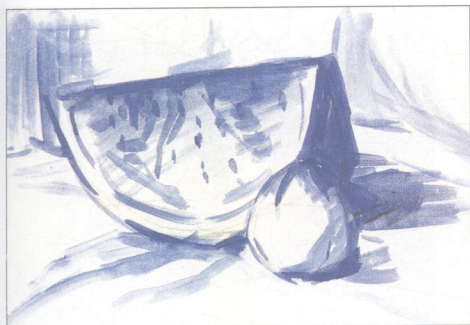

图1

图2

图3

1. 用单色勾画出一片西瓜与一只桃子的轮廓和体积感，再用单色补上台布的皱褶块面。
2. 铺大体色。先铺上西瓜与桃子的暗部，再铺上中间色调，要有空间感，然后铺上背景布深浅两块色调。

3. 深入塑造。分析红色西瓜与桃子的块面结构，画出两种水果的不同质感。西瓜的亮部可以加些柠檬黄色，与桃子的亮部统一起来，要尽可能刻画一些细节，前面的台布要画得深入些。
4. 调整处理。如西瓜与桃子外轮廓的虚实关系，修改桃子过渡面显生硬的部分，减弱台布上一些过纯或过暗的地方，使画面达到协调统一。

图4

作者：张雨怡

课题4 两只苹果与浅色背景布的组合

图 1

图 2

图 3

1. 掌握好两只苹果之间前后空间关系，用单色画出它们的轮廓，用大笔铺画出基本的明暗关系。
2. 用大笔从苹果的暗部开始铺画起，然后过渡到灰面，同时考虑台布与苹果之间的色彩关系，即可以在画苹果暗部时再加进台布的色彩成分。
3. 深入塑造苹果。用较干的笔触刻画苹果的暗部。表现背景布用笔较湿润，同时考虑台布的前后空间关系，处在画面前的台布较之后方的要鲜亮一些，且笔触明显一些。
4. 调整 and 统一画。对苹果明部和台布的暗部有些较细碎的笔触进行调整，作为主体物的苹果更要突出，用干笔挑画出高光，再次强调它们在桌面上的投影，以加强立体感。

图 4

技法要求 构图基本完整,能较好地运用色彩来描绘静物,色块明确,色调明快,单个水果色彩塑造能较好地完成。三个水果之间的关系有联系。物体造型比例大体正确,有一定的透视关系,大致表现出物体的亮部和暗部,有一定的体积感,学会暗部用薄画法,亮部稍许干厚些,大块色彩要有较强的对比。

3级

静物 临摹

评分参考 构图适中,色彩明确、响亮,能掌握基本的技法如湿画法和干画法。能画出物体的基本形体特征,三个水果之间要有联系,要有一定的空间感。画面较为生动,有一定的色彩感觉。

课题1 两只梨子、一只苹果与两块台布的组合

水果三个加背景布

图1

图2

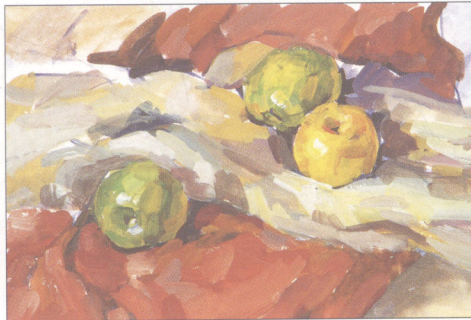

图3

1. 用单色画出三个水果的基本轮廓和一定的体积感,三个物体在画面中的位置和组合关系,衬布的结构、线条的走势节奏感和一定明暗关系。
2. 用大笔铺色。先深后淡,先把物体的暗部铺好,并能感觉出有三四个层次块面,再在物体的明部铺色。除高光外,也要感觉出有三四个层次块面,用水量要大,基本上采用湿画法。

3. 深入塑造形体。单个物体塑造要尽可能深入,笔触要丰富、生动,物体质感也要达到一定的表现程度。背景布要衬托水果,要有主次概念,物体与物体之间的关系要有联系,色彩要有呼应。
4. 整体调整画面。对一些刻画不到位的部分要补画,对一些过于清晰的部分要调虚,画面要有一定的空间感,整体效果自然会好些,要做到统一完整。

图4

作者:张雨怡