

美术联考 / 辅导教材

阶梯实战

系统全面

联考必备

独家出版

6

Tutors Teaching Material
for the Fine Arts Couplet

色彩静物

《美术联考辅导教材》编委会 编

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

美术联考/辅导
教材

*Tutors Teaching Material
for the Fine Arts Couplet*

色彩静物

阶梯实战 系统全面 联考必备 独家出版

《美术联考辅导教材》编委会 编

前言

“美术联考”作为美术和设计类高等学校招收美术和设计类专业人才而设置的选拔性考试,是普通高等学校招生考试的重要组成部分。“美术联考”强调对美术专业基础知识和基本技能的考查,引导美术考生注重基本功训练,旨在测试并考核考生的综合艺术素质,为考生升入高等学校后更好地适应美术专业学习打下坚实的基础。

然而,什么样的专业基础技能更符合招生选拔标准?什么样的培养模式更符合高等学校招生要求?多年来,在“美术联考”实践中,培训和评判没有“标杆”,导致考生、家长和指导教师出现“盲目培训”现象。而现行的《美术统考大纲》所规定的考试内容和评分原则,仅为原则性的表述,操作性有限。

近年来,湖北美术出版社深入调研,广泛听取美术教育界专业人士的意见,联合了全国各地最具规模和代表性的美术高中一线教师,成立教材编委会,就解决美术教育考前阶段缺乏统一、规范、系统、权威的指导性教材问题,编写了《美术联考辅导教材》系列图书。

《美术联考辅导教材》系列图书集中了湖北美术出版社美术教育编辑室的优质教育资源,从阶段目标、教学重点、训练方法、应对问题等各个环节解决教师及考生在教学和学习阶段所面临的问题。该教材系统、规范、有效、权威,填补了国内美术联考缺乏专用教材的空白,是一套专门针对美术联考前教学的图书,也是美术高考考前教学的第一套专业教材。

我们相信,这套教材的出版与使用将在进一步增强广大美术教师和考生的审美情趣,不断提高考生的美术专业水平,使之在“美术联考”中取得优异成绩方面,发挥出更大的作用,起到“画龙点睛”之效果。

教育部艺术教育委员会第一、二届委员

邱刚强

目录

第一单元 画色彩的基本工具	001	第六单元 从固有色（单色）到色彩	017
一、水粉颜料	001	第七单元 色块练习	023
二、水粉笔	001	第八单元 色彩写生的一般作画过程	029
三、画板、画夹	002	一、认识与观察静物	029
四、画纸	002	二、构图	030
五、水桶、吸水布、工具箱及其它辅助工具	002	三、定色调	032
六、颜料盒、调色板	002	四、对比产生的感觉	033
第二单元 了解色彩	003	五、冷暖关系	034
一、色相	003	六、对作品的评价	035
二、原色	003	第九单元 水粉写生中易产生的弊病	037
三、互补色	003	第十单元 各种素材的写生	041
四、间色	003	一、水果类	041
五、复色	003	二、蔬菜类	045
第三单元 怎么观察色彩	005	三、陶罐类	049
一、固有色	005	四、玻璃器皿类	051
二、光源色	005	五、花卉类	056
三、环境色	005	第十一单元 关于美术联考	093
四、写生色彩的一般规律	006	一、联考提示	093
五、冷暖背景下色彩的一般规律	007	二、考题的几种形式及特点	094
第四单元 如何使用工具	009	三、分析与审题	097
一、作画姿势	009	四、色彩评分规则及标准（满分100分）	097
二、颜料盒	010	五、备考范围	099
三、调色盘的科学运用	010	湖北省美术联考考试大纲（色彩部分）	100
四、常用的几种用笔方法	011	考纲解析	封三
第五单元 从素描到单色画	013		
一、黑白灰的素描关系	013		
二、单个静物的单色表现步骤	014		
三、单个静物的素描与单色比较训练	015		
四、复杂静物的单色训练	016		

第一单元 画色彩的基本工具

学习目的

本单元的学习主要是了解色彩工具。与素描的工具相比,色彩的工具多得多,使用起来也就繁琐得多了。我们这一章的学习就是为后面的作画做准备,工具准备好了,作画的心情就好,也就能画出好的作品。

学习重点

了解色彩工具,熟悉色彩工具。

一、水粉颜料

市面上卖的水粉颜料是我们通常所说的“广告色”或“宣传色”。它分**瓶装、管装、果冻装**几类。

常见的颜料(传统色系列)有土红、土黄、熟褐、赭石、橘黄、朱红、中黄、草绿、中绿、橄榄绿、粉绿、群青、湖蓝、钴蓝、普蓝等。

另外还有一类是灰色系列,市面上销售的近80种,买几种常用的灰色就可以了。传统色颜料的性能都比较稳定,覆盖力较强。但是还有少量颜料比较容易翻色,不易覆盖,如深红、玫瑰红、青莲、紫罗兰等。柠檬黄、淡黄则颜色透明,覆盖力较差,有水彩的特性。当然,要想运用自如,还得多画多练,在实践中不断摸索颜料的性能与规律。

二、水粉笔

常见的水粉笔以**羊毫、狼毫及尼龙笔**居多。羊毫笔笔质柔软,吸水性强,适用于湿画法;狼毫笔富有弹性,含水量少,易于掌握;尼龙笔吸水量极少,但弹性好,笔形扁平,便于局部塑造,适用于干画法。

小型油画笔:这种笔吸水较少,画水果之类的物体最好,很适合塑造物体的局部,可以画得很厚重,笔触感也很不错。

刷子:一般用来铺底色,画大幅作品时用得较多,便于概括性地表现物体,训练整体感比较好,即用大笔画小画,避免学生陷入局部观察,可以培养整体观察的意识。

扇形笔:可以用来铺底色,画大色块,其优势是硬柔结合,掌握好就会得心应手,效果来得快,而且画的笔触效果轻松、松动、有透气感,表现虚实、空间有优势。但是如果控制得不好,会画得很毛躁、乱、厚,颜色压不下去;如果造型能力弱,就会出现平、粉、灰等现象。

如何选用水粉笔,需要多少支笔,根据实践经验、习惯来定。

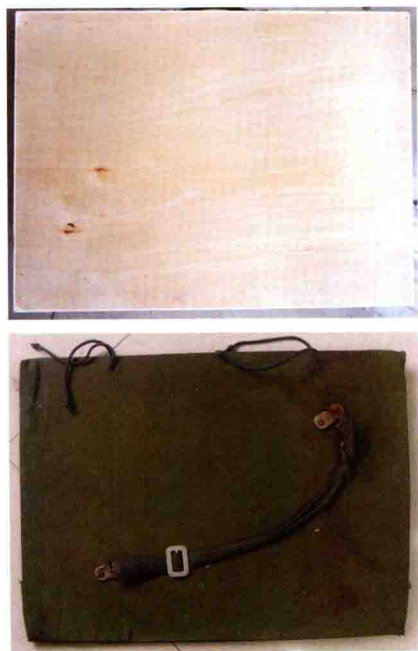
一般常用的1—12号水粉笔,数字越大,笔形越大越宽,要多实践,找到适合自己的工具才能得心应手。

三、画板、画夹

现在市面上可供选择的画板型号较多，分八开、四开、对开、全开，材质为木质。学生用得较多的是四开画板。

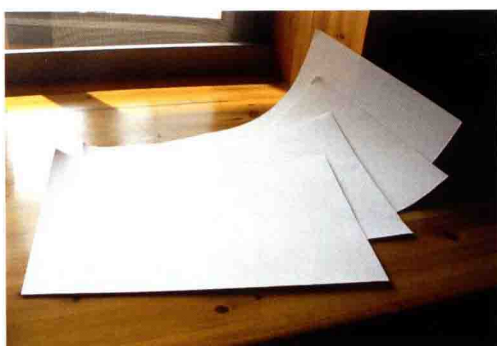
画夹既可用于画画又可装纸，比较适合采风写生用。

四、画纸

一般水粉画用纸，我们以**水粉纸与素描纸**为主，水彩纸也用得比较多。水粉纸分粗纹与细纹，它们都有较强的吸水性；素描纸比较光滑，吸水性差，但掌握好用水也能体现出它的特色。此外还有牛皮纸、白板纸、绘图纸等。

裱纸方法：画之前得先裱纸，最简单的方法就是直接用透明胶将画纸的四周粘好。还有一种方法是先将纸的背面用水打湿，再将画纸的四周用胶水粘好，几分钟后即可作画。

五、水桶、吸水布、工具箱及其它辅助工具

水桶：洗笔盛水用。一般有生活用品小塑料桶，也有专门的美术用品布制软桶，根据需要，选质量好、携带方便的即可。

吸水布：毛巾、专用海绵都可以，只要吸水性好。

工具箱：可以把画色彩的用品全装上，购买时注意考虑颜料盒的大小。另外画色彩的一些辅助工具有**美工刀、夹子、图钉、透明胶、喷壶**等。

六、颜料盒、调色板

课后思考与练习：

找一找水粉纸与素描纸的异同，熟悉一下工具和颜料。

第二单元 了解色彩

学习目的

通过本单元的学习,了解基本的色彩常识,同时结合生活中的实物,观察与分析色彩的变化,培养自己的色彩感觉。

学习重点

结合实物理解色彩常识。

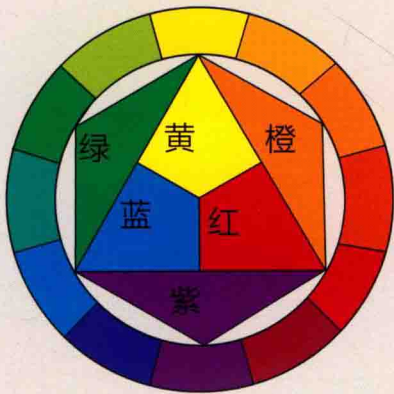
理解色彩原理,
分析色彩关系,
掌握观察方法,
捕捉色彩感觉,
懂得色彩规律,
学会色彩运用。

瑞士画家伊顿在《色彩艺术》的绪言中说:“如果你能不知不觉地创作出色彩的杰作来,那么你创作时就不需要色彩知识。但是,如果你不能在没有色彩知识的情况下创作出色彩的杰作来,那么你就应当去寻求色彩知识。”这段话告诉我们,要想学习色彩绘画,就必须首先学习色彩知识。

什么是色彩?一提到色彩,人们就会想到颜色。而把颜色作为一门学科去研究,则可以追溯到17世纪英国科学家牛顿通过光进行的色散实验。牛顿在暗室中让一束阳光通过三棱镜,结果在墙上出现一条由七色组成的彩带,即我们通常所说的红橙黄绿青蓝紫。牛顿的实验表明自然中的颜色是由于对光色的不同反射所致,色彩是以色光为主的客观存在,而对于人则是一种视觉现象,所以我们对色彩的研究以及研究的内容无外乎光、物、眼三者的关系。画色彩就是表现画者的观察感受,也就是光对物体产生的一种视觉效果。在画纸上如何表现这种色彩的关系就是我们要研究的。概括起来需要掌握下面几点:

一、色相

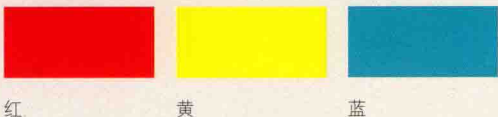
色相指的是各种色彩的相貌、样子,如红、橙、黄、绿、蓝、青、紫等。也就是指不同波长色的差别,波长最长的是红色,最短的是紫色。也可以说是某一种色彩的名字,它是色彩的灵魂,是一个物体颜色区别于另一物体的最大特征。

十二色环示意图

二、原色

色彩中的红、黄、蓝称为三原色,又称为第一次色,是用以调配其他色彩的基本色。这三种颜色纯度最高、最鲜艳。它们可以调配出绝大多数色彩,而其它颜色不能调配出三原色。

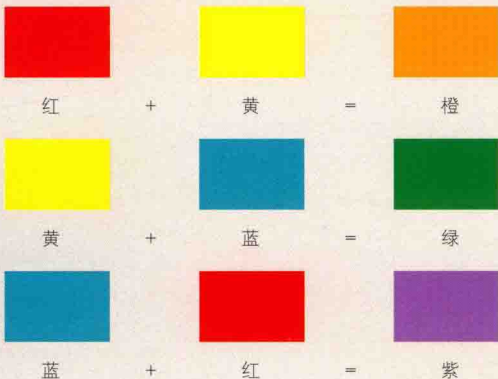
红

黄

蓝

四、间色

橙、绿、紫三种颜色叫间色,又叫二次色,它们是由三原色调配出来的颜色。红与黄调配出橙色;黄与蓝调配出绿色;红与蓝调配出紫色。在调配时原色在分量上的不同,能产生丰富的色彩变化。

红

+

黄

=

橙

黄

+

蓝

=

绿

蓝

+

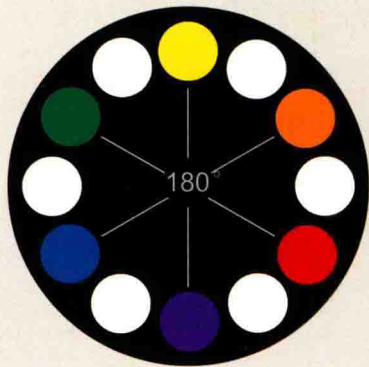
红

=

紫

三、互补色

在色环上呈180度、位于直径两端相对的一对色相,我们称为互补色。三原色当中的两个原色相调和而形成一个间色,那么这个间色和剩下的另一原色就是互为补色,比如黄和红两个原色相调形成一个橙色的间色,那么与另一原色蓝色就是互为补色。以此类推,红和绿、黄与紫就是互为补色关系。

五、复色

两个间色或一种原色和另两种原色相混合,得出的颜色为复色。自然界有无数种复色。

思考与练习

理解“色彩”与“颜色”两个专业术语的内涵。

第三单元 怎么观察色彩

一、固有色

固有色就是物体在正常光线下所呈现出来的色彩,它是物体本身所固有的颜色,如红色的旗子、黄色的梨、赭色的陶罐等。反光强的光滑物体固有色较弱,如玻璃杯;反光弱的粗糙物体固有色强,如陶土罐。离画者近的物体固有色表现要鲜明,离画者远的物体固有色表现要弱。

学习目的

通过本单元的学习,让学生了解基本的色彩规律和色彩关系,即环境色和固有色以及色彩的冷暖等。

学习重点

写生色彩的一般规律。

土红色汤煲

青苹果

白碟子

红色酒瓶

二、光源色

来自不同发光体的光都会有一定的颜色,由于光的照射,引起受光部位的色相变化,称之为光源色。如太阳光一般呈白色,但清晨的阳光呈偏冷的红色,黄昏时则呈偏暖的金黄色。再如月光呈青绿色,日光灯呈冷白色,白炽灯呈橙黄色等,这些都体现了不同的光源色。

三、环境色

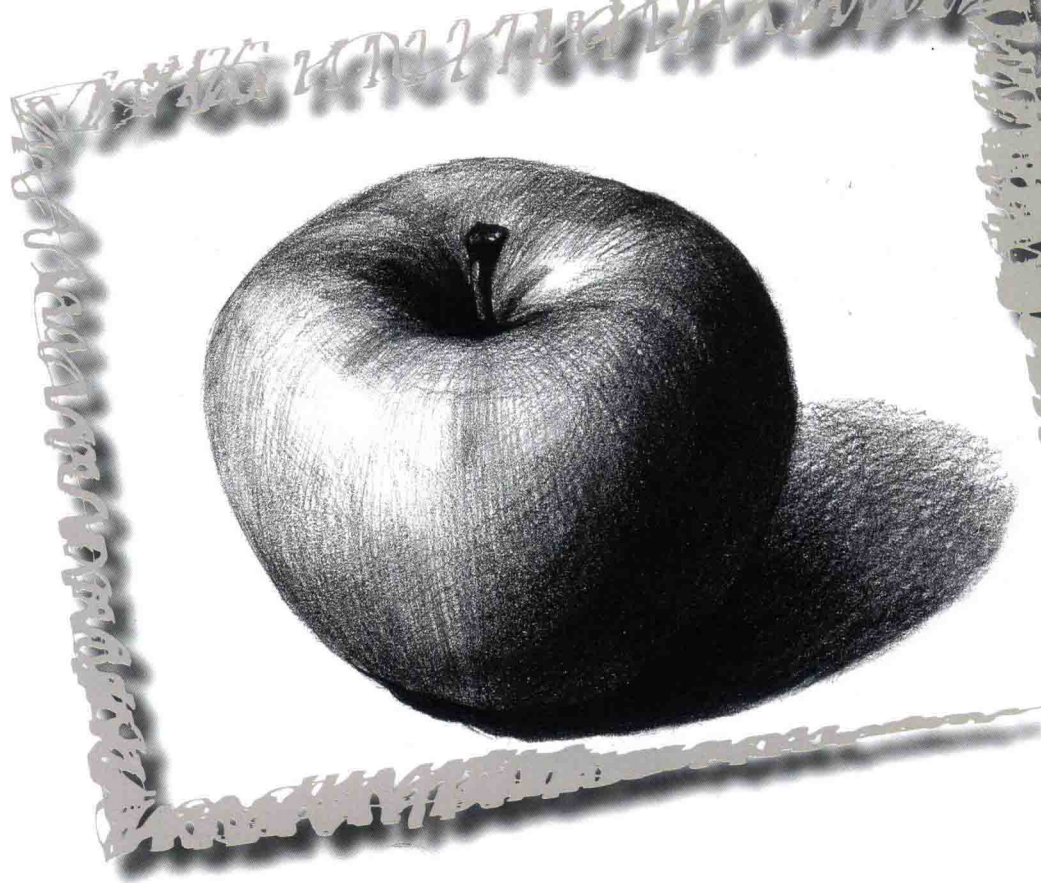
环境色是指由于光的反射作用,周围环境的色彩引起物体的色彩变化。环境色没有光源色那么强烈,却能引起复杂的色彩变化,也能改变物体的固有色。通常这种变化在暗部较明显。

四、写生色彩的一般规律

素描关系（黑白关系） 色彩关系（冷暖环境色）

①高光	=	白+光源色
②亮部	=	光源色+亮面固有色
③灰部	=	固有色
④暗部	=	固有色+环境色
⑤反光	=	环境色+少量亮面对比色

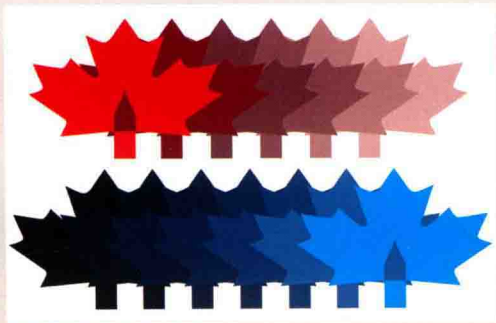
色彩关系首先是建立在素描的基础上的。仔细分析色彩规律与素描规律的关系。

1. 纯度

纯度是指色彩的鲜艳和浑浊程度，也称彩度、艳度、饱和度。在实际的绘画过程中，将一种纯度的色相加入另一色相，不但色相发生变化，纯度也跟着降低了。即使加入的是无彩色当中的白色，也会提高明度，却降低纯度。也就是说我们从商店新买回的还没有和其他颜色相调和的颜料，是纯度相对较高的色相。

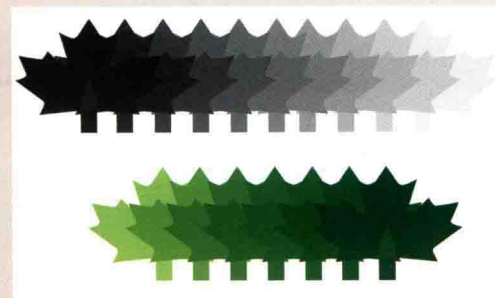
那么一个物体纯度相对较高的部分在什么地方呢？它就在受光面与暗面之间的中间部分，即明暗交界线和亮部之间的部分面积，也就是物体固有色所在的位置。由于这个地方受光和环境的影响相对较少，所以它所呈现的纯度也就相对要高一些。

2. 明度

明度就是一个色相的明暗程度，也叫做亮度或暗度。它是由反射光的振幅决定的，振幅大，明度就强；振幅小，明度就弱。在无彩色中最亮、明度最高的就属白色了，黑色明度最低。假如白色为0，黑色为10，那么在0—10之间就存在着从亮到黑的9个灰色等级。

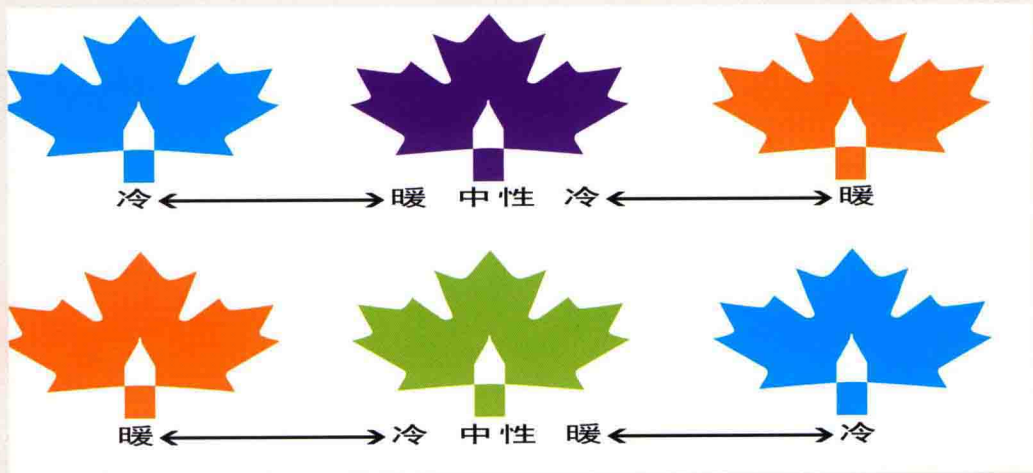
我们平时绘画用的彩色水粉颜料当中明度最高的当属柠檬黄色，最低的属普蓝色。

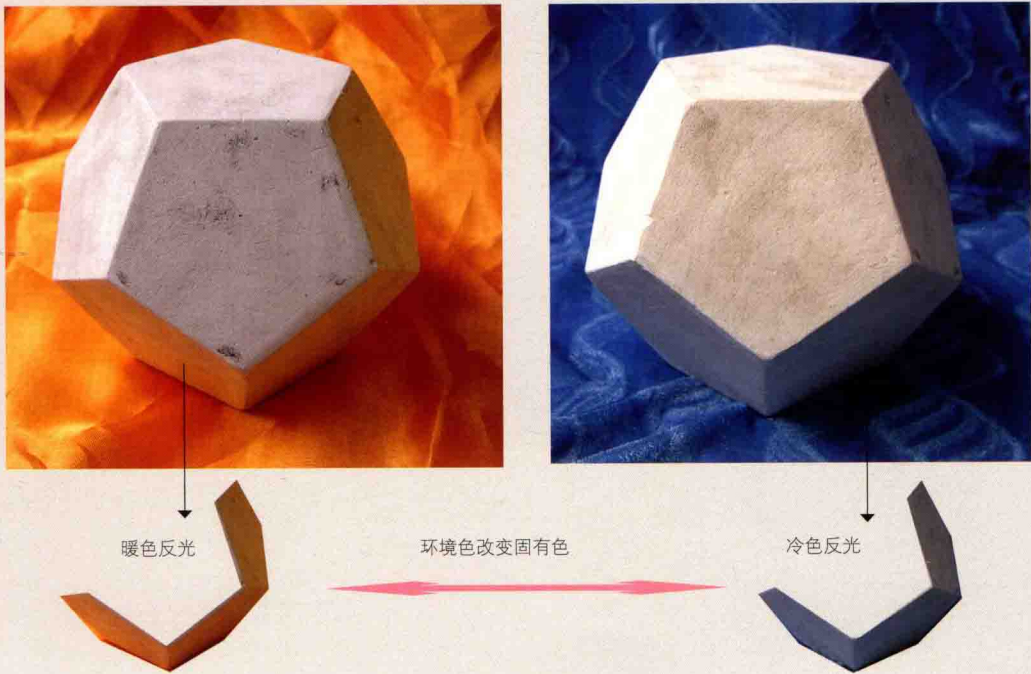
3. 冷暖

也称色性。其实就色彩本身而言，它并没有温度的差别，只是作者在作画的过程当中，对色彩产生了心理和精神上的感觉、反应。比如：红黄暖色使人从心理上感到温暖、激情、炎热等，而蓝色让人联想到寒冷、凉爽、冬天、大海、凄凉等。

任何事物没有绝对，只有相对；色彩的冷暖关系也一样没有绝对，只有相对。在实际训练当中，如果一个物体亮部受到冷色光的照射，那么这个物体的暗部就相对暖一些；如果一个物体亮部受到暖色光的照射，那么这个物体的暗部就相对冷一些。其实冷暖只是作者对色彩的感受，色彩千变万化，没必要套什么理论公式，一个颜色只要感觉舒服好看就可以了。

五、冷暖背景下色彩的一般规律

课后思考与练习：

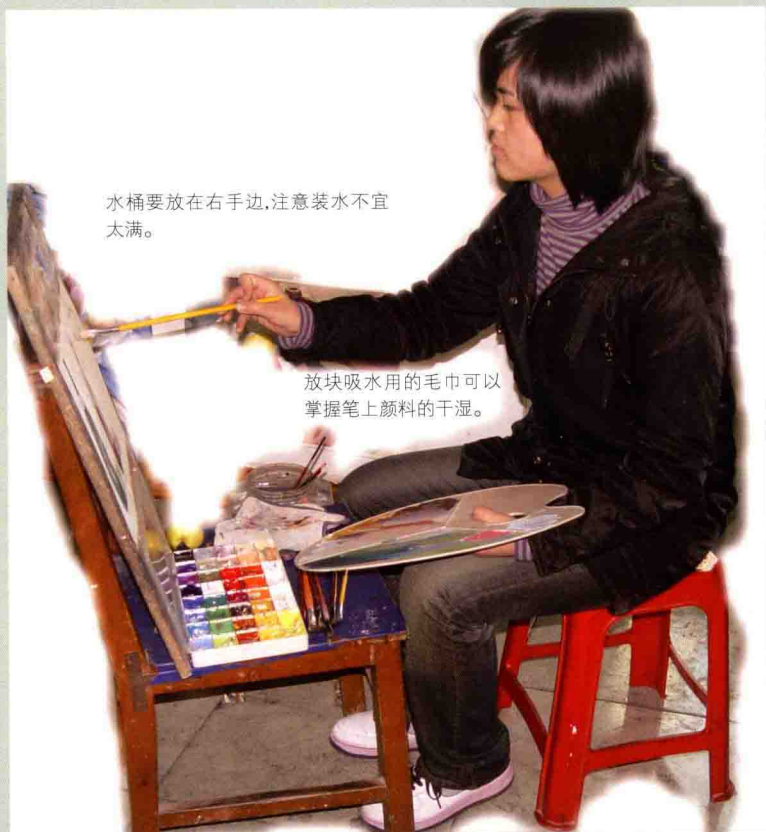
认识生活中一些物品的颜色。说说人们对冷色暖色产生什么样的感觉。

第四单元 如何使用工具

一、作画姿势

正确的作画姿势特别重要, 正确的姿势能保证合适的观察画面的距离。视线要与画面垂直, 眼睛至画面的距离大约50cm至60cm。随时退远看自己的画面, 随时注意画面的大关系。

颜料盒要放在离画纸与调色板较近的位置, 最好是顺光处。

学习目的

通过本单元的学习, 让学生熟悉色彩工具的使用, 体会色彩表现, 感受色彩工具与素描工具表现的异同。

学习重点

基本的调色练习, 熟悉工具的运用。

用水粉笔挑出适量颜料, 在调色板上铺开, 用笔可以正反平刷。

再用水粉笔的一角, 调入其它需要的颜色。切记不要从中间开始调色, 不然浪费不说, 还很不容易调出自己需要的颜色, 导致调色失败。

调出需要的颜色后, 应果断地铺到画面上。继续观察其它物体, 无需测笔, 在刚刚残留的颜色上添加其他颜色, 仍然从一角开始调色。以此类推, 直至把需要这一颜色的色区画完。这样调色, 整体容易控制, 效果含蓄而丰富。

二、颜料盒

调色盒中水粉颜料的排列顺序:

白色	土黄	橘黄	土红	赭石	深绿	湖蓝	黑色
白色	中黄	朱红	紫红	熟褐	中绿	钴蓝	普蓝
柠檬	淡黄	大红	深红	粉绿	草绿	群青	普蓝

传统颜色

高级灰色

三、调色盘的科学运用

生调和熟调。所谓生调，即调色时刻意不调均匀，笔尖可见没调配的原颜料；熟调当然就是调得均匀些了，笔尖完全找不到原颜料。通常色彩表现时，固有色较亮的物体，其受光部一般需把颜色调得熟一些，这样物体整洁、不易脏。生调多用在物体的背光部、衬布或物体固有色由多种色相构成的时候；当对比色或补色调和时，为了保证颜色的鲜活，有时也需要生调。适当地用生调可以让画面生动、富有灵气，让物体的暗部透气，不沉闷。

生调

熟调

四、常用的几种用笔方法

常用的用笔方法大致有以下九种：

1. 摆。这是水粉画中最基础的用笔，以色块的形式表现，每个色块颜色皆有变化，色块与色块按物体形体结构衔接，形成笔触。这种方法多用于物体塑造，一般不会大量用于衬布和背景的表现。执笔时应像用筷子般握住笔的中部，比较稳健。

2. 点。握笔较为靠后，发挥笔杆和手腕的弹性，笔触生动富有灵气，常用于表现花卉、衬布的边缘、暗部、反光等。调色时可以用生调，用笔时尽量放松，点到为止。

3. 揉。这种用笔方法，笔触含蓄，整体控制容易，颜色含蓄内敛。要求用笔时，笔不宜太靠上，笔头上颜色饱满，用笔肚行笔，可左右、上下揉搓。多用于衬布、背景等的表现。

4. 平铺。第一阶段处理衬布、背景等大面积的地方最常用的表现手法，常用大号笔（或小排刷）来完成。握笔靠前，笔头颜色饱满、湿润，用笔时按左右或上下方向快速行笔。切忌描摹，没方向性。

5. 拖。这种笔触多用叶筋笔或花枝俏来完成，由于水粉颜料为粉状，较稠，故拖更易于行笔流畅。横握式执笔，用笔须放松，注意顿挫和虚实，起笔、落笔不可出现钉头状笔触。多用于表现花卉枝叶、罐

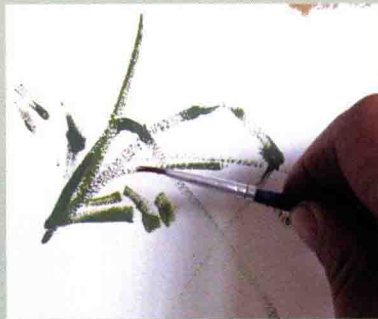
口、水果蒂、高光等位置。可与大笔触形成强烈对比，增加画面精致感和生动性。

6. 扫、拉、提。多用于衬布的刻画、物体的深入塑造和边缘线的处理等。这是给衬布“提神”的关键性用笔形式。如果说大笔来铺出衬布的基调，是画面的血肉的话，后阶段的这种笔触就是衬布的骨，是画面灵动、富有生机的关键元素。握笔要靠后，充分利用手腕和笔杆的弹性，用笔切忌优柔寡断，放松、大胆、点到为止是它的特点。

7. 撕或干擦。借鉴国画中“撕毛”的技巧，多用小笔或叶筋笔来完成。握笔较为靠后，用色较干，根据需要，顺势按照一定方向“撕”出来。多用于衬布边缘花边、物体边缘线破形、毛状物体等。

8. 刮。追求肌理效果的一种手法，可在半干的颜色上直接用笔杆刮出想要的形状；也可以先铺上一种颜色，待半干时，再铺一层较厚的其他颜色，然后用笔杆或刮刀刮出需要的肌理效果。常用于桌面木纹纹理、地板背景处理等。

9. 刷、洗。少量颜色，大量水，按照一定方向刷出，其间可以加以其他颜色，使其相互融合。多用于背景处理等。

课后思考和练习：

对颜料盒排色，体验水、笔、纸三者的运用效果。