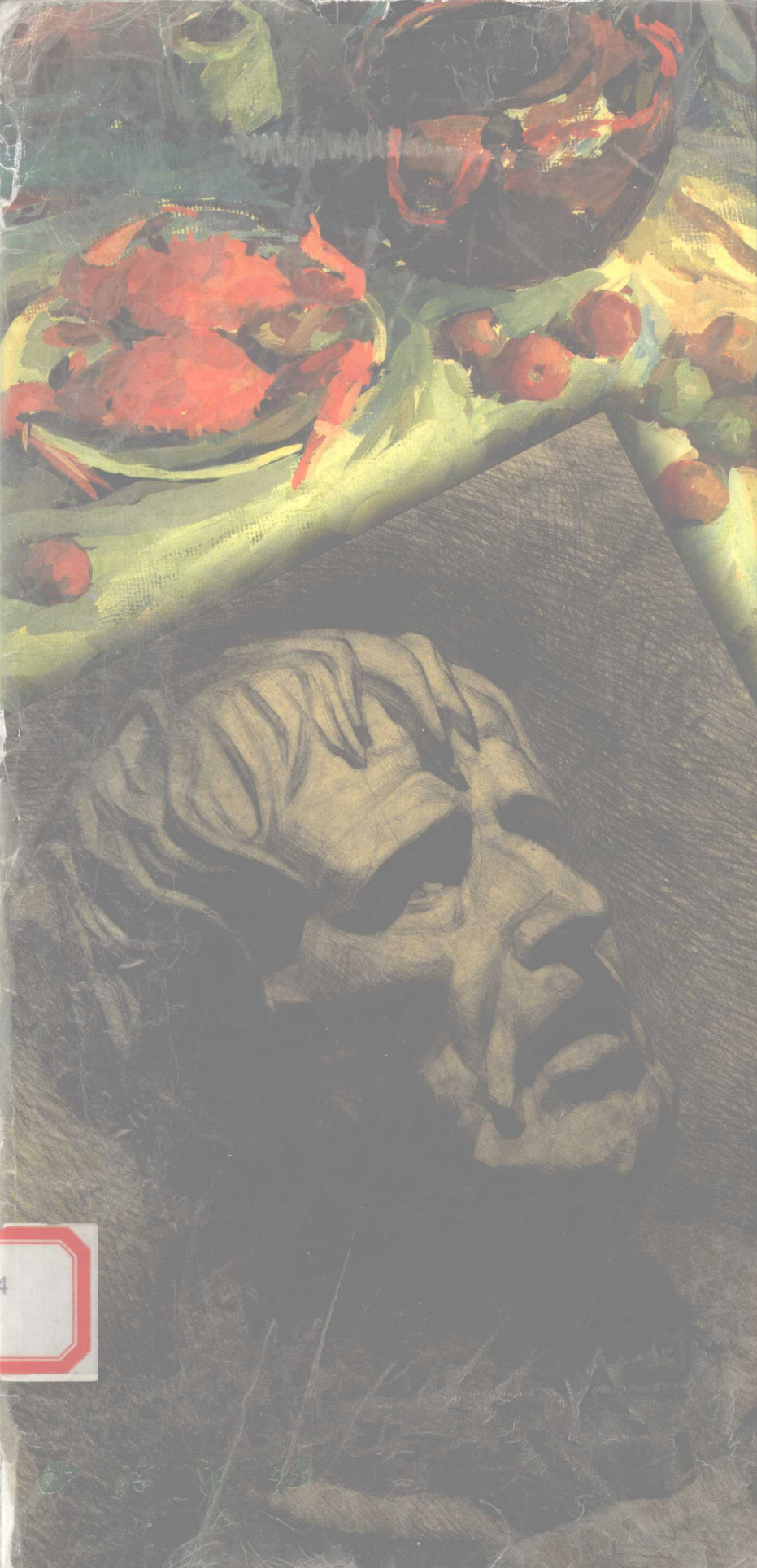

素描和色彩

学生艺术特长水平测试标准辅导丛书

素描和色彩

刘江主编

西泠印社

责任编辑: 汪国勋
技术编辑: 张先富
封面设计: 余 成
责任出版: 张先富

顾 问: 郭仲选 全山石 杨成寅
丛书主编: 刘 江
副 主 编: 杜 巽 龚 钢 夏一鹏 陆 琦 郭申初
朱妙根
编 委: (以姓氏笔画为序)
王辛大 刘 江 朱妙根 杜 巽 陆秀竞
陆 琦 汪国勋 姚剑光 徐家昌 夏一鹏
龚 钢
撰 稿: 陆 琦 刘 宣 黄印凯 高人模

素 描 和 色 彩

西泠印社出版发行 杭州东坡路90号
杭州远大彩色制版厂制版 全国新华书店经销
嘉兴市兰生印刷有限责任公司(嘉兴市印刷厂)

1999年第1版 第2次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 6.5

印数: 3 001—8 000

ISBN 7-80517-363-X/J · 364

定价: 28.00 元

出版说明

由浙江省教委艺术教育委员会和本社联合推出的《浙江省学生艺术特长水平测试标准》之美术辅导丛书现与广大读者见面了，这是浙江省率全国之先出版的一套意在规范艺术类素质教育的丛书，也是我省这一门类今后长期规范教育用书。

艺术素质教育随着社会的进步，越来越被人们重视、认可。尤其在中小学学生中强调这一教育是关系到培养学生高尚的艺术情操，提高全民族审美素养的重要一环。此次首批推出的美术类辅导丛书包括：《中国画》（山水、人物、花鸟）、《中国书法》、《素描和色彩》以及《美术史论基本知识》。西泠印社副社长、中国美院教授、省教委艺教委常委刘江担任主编，郭仲选、全山石、杨成寅担任顾问，一些美术界的专家学者参与了此书的编写。这套丛书对美术类特长考试的范围、内容、平时的训练方法以及测试的具体标准作了明确的界定，这是一套唯一可以使学生成为艺术特长生，应试加分的标准辅导丛书，为中小学生在这些门类的最初阶段指明了明确的方向，并可大大减少学生对社会上众多的评级、考核的干扰和影响，也为这些门类的辅导老师、大中专学生或其他愿意参加此类测试和学习的人提供了参考。

丛书在编写过程中得到了浙江省教委、省教委艺教委、中国美术学院、浙江教育学院、杭州师范学院等有关领导、专家的大力帮助，一并在内致谢。由于编写时间仓促，错误在所难免，诚恳希望专家、同行指正。

西泠印社

1999年1月

浙江省教育委员会

关于公布《浙江省学生艺术特长水平测试标准》等事项的通知

浙教艺委[1999]2号

各市(地)、县(市、区)教委(局)、高等院校、中等专业学校:

根据浙教体[1997]437号通知精神,现将修订后的《浙江省学生艺术特长水平测试标准》发给你们,并将99年学生艺术特长水平测试的有关事项通知如下:

一、今年将进行A级、B级测试。A级测试工作由省负责;B级测试工作原则上由市(地)负责[市(地)是否进行B级测试,由各地自行确定。凡决定进行B级测试的市(地),务必将操作办法、时间及评委名单等及时报“浙江省学生艺术特长水平测试委员会”,各类主考由“省测试委”指派],不具备测试条件市(地)的学生,由省组织集中测试。

二、测试有关规定:

(一)测试项目:设声乐(限民族唱法、美声唱法)、钢琴、小提琴、手风琴、电子琴、笛子、二胡、琵琶、扬琴、古筝、舞蹈(限中国舞)、国画、西画(限油画、水粉画和水彩画)、书法(限毛笔书法)共十四个项目。

(二)测试对象:凡本省中等及中等以上学校的在校学生,认为本人某一特长已达到《浙江省学生艺术特长水平测试标准》A级或B级水平的,均可报名参加。

(三)报名时间:A级测试和由省集中进行的B级测试,自发文之日起至3月10日截止(以寄出邮戳日期为准)。

(四)报名办法:凡符合参加省里测试条件的学生,可向“省测试委”办公室(杭州市文二路155号“浙江省校园文化研究指导中心”内,电话:8842138,邮编:310012)索取报名表和《'99浙江省学生艺术特长水平测试标准》,表格填写后须经所在学校签署意见(并盖章),随同三张免冠二寸证件照片,用特快专递寄至“省测试委”报名。

(五)测试时间、地点:省里测试于3月下旬或4月上旬进行,具体时间和地点待报名截止后,由“省测试委”另行通知。

(六)市(地)组织的B级测试时间、地点等,均由市(地)自行确定。

(七)收费标准:等物价部门核准后另行通知。

(八)测试结果:无论参加测试的学生通过与否,均由负责测试单位统一函告学生,凡测试合格的学生,统一由省教委颁发《浙江省学生艺术特长级别证书》。

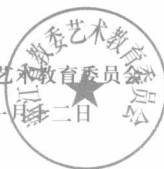
三、“省测试委”和自行组织测试的市(地)教委务必认真抓好此项工作,确保测试工作的公平、公正和健康有序进行。

附件1:《浙江省学生艺术特长水平测试标准》

附件2:浙江省学生艺术特长水平测试报名表(样式)

浙江省教委

一九九九年一月二日

抄送:省、市(地)、县(市、区)教委(局)教研室

素描部分

学生作品大部分选自杭州师范学院美术系学生作业

作品作者名单:

林素梅
史普红
陈云霄
罗雪峰
许剑春
叶德意
虞国军

李 挺
杨 帆
翁文浩
汪 琳
陈金芬
李伟峰
叶 斌

李红峰
王 芳
黎 静
莫华飞
应伟明
施燕燕
吴海峰

解俊萍
徐天明
王华东
舒育亚
葛铭华
李鸣峰
费瑞琦

色彩部分

学生作品作者名单:

蔡才玉
顾琦闻

张 哲
何晓军

徐 伦
陈云霄

吴 云
舒育亚

素描和色彩（绪论）

何启陶

素描和色彩（指油画、水彩、水粉画），是西洋画体系中最基础，也是最重要的两门课程，它们是初学画者入门的必由之路。西洋画这个名词是指西方绘画技艺传入中国后和东方的中国传统绘画相比较而言的统称。在表现形式上，中国画较注重笔墨线条的意象处理；西洋画较注重光色明暗的客观描绘。在表现大千世界的审美造型中，由于不同地域、民族构成的文化背景的差异，而形成各具面貌和特色的画种。他们都同样地致力于表现客观对象的神韵美和形体美，并自然地融进了画家的真情实感。故中西绘画仅是形式手法有别，原理功能是相通的、一致的。当今世界东西方文化沟通交流是时代潮流，“洋为中用，古为今用”，各画种之间相互吸收借鉴早是顺理成章的事。素描和色彩画的构成是数千年西方文化沉积的结果，同样包含了东方文化的哲理。历代名家大师实践的成功先例，表明我们遵循的素描、色彩教育体系的内容和方法，是具有科学性、普遍性而行之有效的。中西文化优秀传统是全人类的共同财富，我们应继承发扬，并在实践中不断完善、充实它。

美术绘画是一种技巧性很强的专业。涉及的知识面宽，生活面广，画种门类又多。技法更是千变万化、五花八门，美不胜收。但万变不离其宗，一切绘画技法的形成演变，都离不开塑造形象，都导源于素描结构和色彩原理的运用。素描和色彩是构筑造型艺术大厦的基石和支柱。对初学者，首先要由简入繁、循序渐进地从素描作业入手，再进入色彩练习。经勤学苦练后才能逐渐认识物体在光色的映照下形成的明暗和色彩变化等造型规律和原理，并逐步掌握描绘对象形体结构和精神面貌的各种绘画技能。

培养并珍惜青少年对美术的兴趣爱好，并引导这种高尚的艺术追求向健康方向发展，是提高全民审美素养的重要一环。对以真、善、美为核心的美育素质教育也要从小抓起。家长和老师的热情鼓励、真诚引导，是人才成长的基础。学画练字，唱歌跳舞，并非鼓励人人来做艺术家，而主要是着眼于开发智能、完善修养、丰富生活和充实人生的自身需要。“十年树木、百年树人”，学艺术是其

乐无穷也是无比艰辛的。打好素描基本功，学好色彩表现力，固然需要兴趣爱好的引发，但更需要意志和毅力的支撑。“天才是百分之一的灵感，百分之九十九的血汗”，“天才就是勤奋”，指的就是这个道理。各高等院校美术专业考试和各中小学美术等级考试，都要考素描和色彩，就是藉此检验考生的造型能力和色彩感觉等，这是有根据的。

素描——指单色画成的画（如铅笔、钢笔、木炭、水墨等等）。它是以黑白（包括中间的灰）的互相对比，形成深浅浓淡的明暗层次和强弱刚柔的线条结构组成的单色绘画。

世上五彩缤纷的万物，在造型表现上都可概括为黑白的世界，黑白照片的存在就是明证。绘画是以平面的画面表现出立体的空间为己任的艺术。立体的东西在空间中都由高度（高低）、宽度（左右）、深度（前后）等体面构成，物体在光的照射下，便形成受光和背光两大黑白关系。受光部（亮部）因体面受光角度不同而出现高光和中间调；背光部（暗部）则出现明暗交界线（不同体面的过渡形成各种形状的深度明暗块面）、反光和投影。这就是素描三大面、五大调的构成。画好物体的明暗色调（黑白灰）和形体结构变化，并画出它们的质感、量感、空间感和体积感是素描的根本课题。通过较单纯的素描训练，就能培养正确的观察、认识对象的方法，掌握整体出发、全面比较、重点处理的绘画技能。从而练就敏锐的眼睛、灵活的大脑和熟练的双手，为学好一切艺技打好基本功。为此，素描被公认为一切造型艺术的基础。

初学应从简单的几何形石膏或器皿写生入手，再转入静物、风景、石膏像、真人像，直至人体。世上任何复杂形体都可包括到最简单的几何形体中去。圆、方、三角、梯形、多边形……写生，最利于初学者从大处着眼、全面观察，认识理解形体块面构成、透视比例变化与明暗调子形成的规律原理。毛泽东在《实践论》中指出：“只有理解了的东西，才能更深刻地感觉到它。”绘画是直观的视觉艺术，表现感受还要加深理解为前提，画人要熟悉解剖比例、画物要了解形状特点及其和周围的关系。素描的最基本要求是形体准确、色调得当，最高的追求可说是准确生动、浑厚凝重。初学者应多理解块面构成，加强体积观念，多画以线条表现为主要的结构素描为好。画时严格确定体面转折处的结构点，算准比例（最简单地说，

画画就是画比例、画转折)。注意透视变化,用直线连接内外要点,形成结构框架,深入刻画结构重要起伏处,加强主要结构线面和主要明暗阴影的力度和厚度。这种短期作业,具有强烈简洁又明确的造型效果,常能在评比中脱颖而出。线是面的浓缩,用好各种线的表现力至为重要。中国画的白描就在线旁渲染些阴影,也是很出效果的素描。当然,深入画些寓结构于明暗调子中的素描作业,将对象画得更丰厚完整,更深入地掌握明暗造型规律也是很重要的。二者可交替进行,相得益彰。速写是种简捷地画出对象最主要的形体结构和性格特征的短期素描,多画各种单色和色彩速写或在黑白速写上涂些淡彩的画法(叫:钢笔或铅笔淡彩),是非常有利造型能力提高的,应贵在坚持,大力提倡。同时,还可临摹些你感兴趣的、适合你需要的好作品,藉以学习名家技艺。素描和色彩都是如此。

素描大师徐悲鸿说,“宁方毋圆、宁拙毋巧”,国画大师潘天寿说,“强其骨”,他们都强调绘画要有硬朗朴实的内涵气质。就像做人那样:要方正厚实、正大光明,不要花花俏俏而哗众取宠;混混沌沌而不知所云。

马克思说:“色感乃是一般美感的最普通的形式。”相比较而言,色彩比起素描来它面临的课题要更多一些,素描侧重理性分析,色彩注重直观感受。色彩涉及光学、物理学、心理学等多方面学科,色彩规律的认识和色彩感觉的差异及其表现技巧都较灵活多变。如果说素描主要是表现形体结构的话,那么色彩画就是再现完美的真实形象。有人把素描喻为色彩画的主心骨,画画就是用色彩颜料去画好素描关系,认为离开造型的生动就谈不上色彩的光辉。这种观点也许欠确切,但也表明了二者是不可分割的统一体。至于有的抽象画,它们排除了形体造型,而着意纯色彩的表现则又当别论。

对色彩的认识,首先要从分析光开始,有光才有色。日光是最大的自然光源,它可分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,形成色轮。红、黄、蓝为三原色,它们中两种色彩相调混出来的二次色:橙、绿、紫称间色,用间色相互调混出来的三次色:黄灰、蓝灰、红灰称复色。它们邻近的叫邻接色或类似色(它们色相中有彼此成分),在它们相对位置的叫对比色或补色,如黄与紫,红与绿,蓝与橙(他们色相中没有对方成分,故相映生辉对比强烈)。色彩的运用调配都是在各种对比中显示其魅力的。色彩的色相(相貌)、色度

(深浅)、色性(冷暖)和纯度(鲜艳度)等属性的对比运用,和谐处理,形成各种高雅色调,这就是色彩学研究的重要课题,也是色彩魅力的奥秘所在。

观察色彩重感受、凭直觉、要捕捉,抓牢第一印象。要整体地、全面地去看色彩倾向,并分析其构成。色彩感觉的敏锐、色彩知识的完备、调配颜料和表现技巧的运用,唯有长期作画,积累经验,才能得心应手、日臻完善。像游泳那样,唯有在要领指引下泡在水里才能学会。

物体在空间里都有固有色(多在中间调),其色彩在光源色(多在受光部)和环境色(多在暗部)的影响下会出现变化,总体地把握好这种色彩关系并排除繁杂、脏乱部分,画面就能在单纯中见丰富,和谐中现变化。同时要注重各种色彩在构图布局中的分割和呼应,变化和统一。注意处理好画面中像钻石那样艳丽的色块,使它熠熠发光,引人注目。在色彩写生作业中要强调色彩忠实对象,大自然中的色彩是无穷尽的、变化微妙而无比美丽的,唯有认真观察、精心调配,才能提高色感,扩大色域,学到真本领。倘主观概念,远离实际,色调就会程式化、老一套而陷于绝境。有经验的色彩画家还能在忠实对象基础上使色彩更明亮悦目,这是其成熟的标帜,对成熟的画家来说是很注重色彩个性的。当然在创作设计中,色彩可按个人所好随意配用而不拘一格。

色彩学上称大自然中不存在黑色,所有光色混合便成没有色感的灰黑色;而将光色快速飞转便成白色,故黑白被排除在色谱外,黑白灰被称为无彩色系(其他为有彩色系)。实际上黑白色是客观存在而很重要的,黑白色颜料是表现光色两端的代用物质,用好它们能极大地扩充色域,丰富层次,增加厚度,但滥用则会使画面出现黑气、粉气、失去色感。调配出理想中的饱和色彩的全部奥妙,就是各种颜料配混比例要适度而得法,颜色愈多调混就愈灰暗,就越丧失其固有的性格。故初学者可多直接用调色盒中的现成颜料或少用许多种颜料调混,以保持明确的色感,待经验丰富后,自然会调出并使用好你感受到的美丽的颜色了。多种颜色调出的灰色系色彩很微妙雅致,但唯有在对比中才能显示其光采。色彩受大自然空气影响,形成近强远弱、近艳远灰、近暖远冷的透视变化。因此,调配色彩时也要注意这种色阶转化。如画近处大红旗其受光部可加

朱红、桔黄，暗部可加深红、紫红。切勿简单地在亮部妄加白色、暗部妄加黑色画成，唯有这样才能画出物体空间中的光感和距离。要使色彩画得漂亮还要注意运笔的节奏快慢，努力做好各种色块的相互衔接重叠或并置覆盖等制作程序，特别要求第一次大体色的准确生动。总之运笔着色，切忌胡乱涂抹，反复擦刷，造成色彩混浊、脏乱。

调色盒内颜色排列一般由暖色到冷色，由浅入深，两端放白色和黑色。保持调色盒的清洁，显示其中色感，并备好其他作画工具是善其事的重要一环。颜色排列次序为白、柠檬黄、中黄、土黄、桔黄、桔红、朱红、大红、土红、曙红、玫瑰红、深红、紫红、赭石、熟褐、淡绿、草绿、翠绿、深绿、湖蓝、钴蓝、深蓝、群青、普蓝、青莲、紫罗蓝、黑。

任何画种都因工具材料不同而各具特色，学画者善于把握其特色，熟悉其工具性能，就能收到事半功倍之效果。素描法则的运用是各画种的共性；各抒其长，各显其貌是各画种之个性。学画过程中我们要扬其长，避其短，才能立竿见影，大步前进。油画颜料油质浑厚、艳丽慢干、光泽明亮，唯有特制的笔和布能适应它。它以油和白色做媒体，可层层覆盖，多次完成，具有最丰富的表现力，故而它便具有凝重厚实、易画好藏的优势。它深厚的历史传统，留下无数大师的珍宝名作，作为西方最大画种也最受人钟爱。水粉画介于油画水彩之间，可兼收二者之长，易修改，能厚涂，又能吸取水彩轻松活泼之优点而为青年学子所熟悉。西方常把水粉和水彩相提并论，将其归入水彩的厚涂画法。油画与水粉因扁平画笔处理稠厚色浆，故笔触块面强烈，形成结实丰厚效果。水彩画是很普及的画种，它工具简便，用水做媒介，画在坚实的水彩纸上。其特点是利用白纸的反射而显示出透明颜料的色相，而形成水色淋漓，清新明快之特色，水彩要利用纸的魅力便多从亮部画到暗部（油画、水粉相反，多从深色画起，逐步提亮）。因而，处理不当色彩易脏乱而较难修改，故力求尽可能一气呵成，一次到位，以显示它特有的水色韵味。其手法情趣，颇像中国彩墨画。水彩画因色彩纯正好看，较利于青少年认识并掌握色彩规律和绘画方法，故越来越受到欢迎推崇。水彩注重水色情趣，和国画接轨已成为中国水彩画一大特色。它和蜡笔、油画棒等混合派生出许多生动的特殊效果，这种艺术语

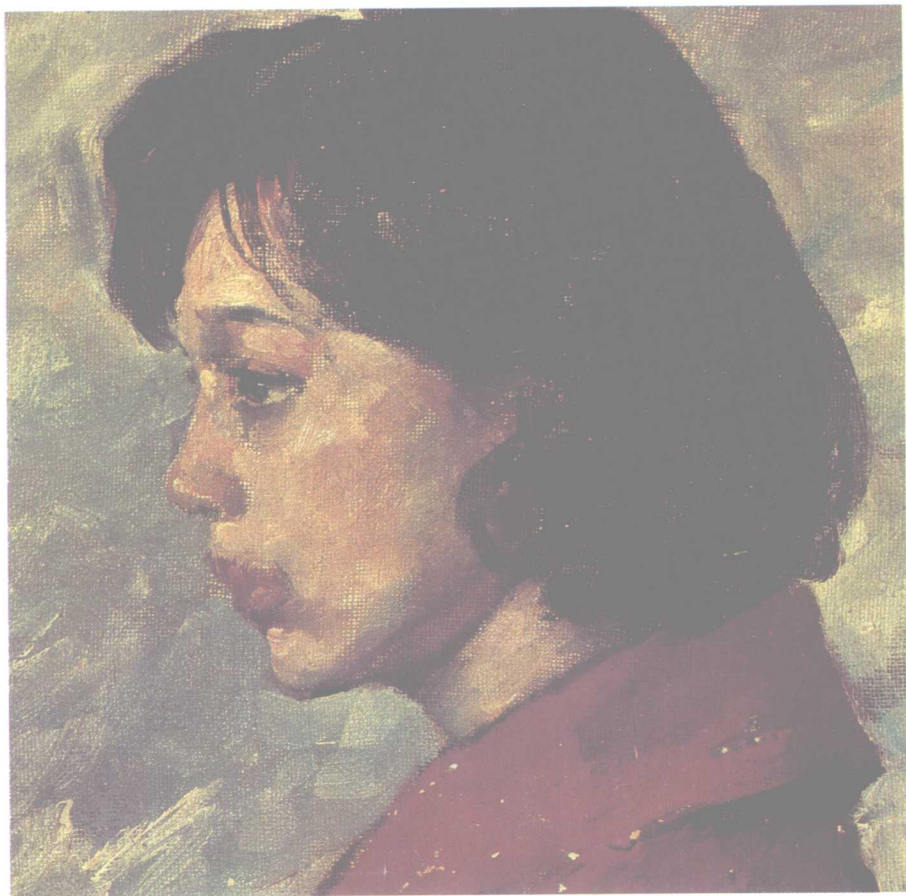
言的扩展创新，无疑是百花争艳的大好事。

作画的方法步骤因画种特点不一，在表现处理手法上也会有差异，但总体上来讲只是大同小异而已，其重要程序要求都是一致的。作画全过程中，选好最佳角度，打好轮廓、定好位、构好图是一致的。油画和水粉可以用淡蓝色或褐色直接在画上起稿，水彩必须用铅笔起稿。构图落幅决定画面根本形态，必须认真对待。完美的构图要求主体突出，主次分明，空间分割得当，具有节奏韵律，做到和谐饱满，尤以平中见奇，别开生面为佳。着色前的观察分析，明确色调如何处理，从哪里画起等，力求做到“胸有成竹”是很必要的。画面第一块颜色的准确与否，常决定色调的确立，不可马虎。铺好大体色是作品成败关键，要力争做到色彩饱和、形体到位，程序科学合理（像庖丁解牛，做到有板有眼），才能依次推进，得心应手。从何处画起，怎样画？有几个原则可供选择。①从大到小（从起主导作用的大色块画起）。②从主体画起（先画主体再旁及左右而其他）。③从远到近（从后到前、从虚到实、层层推进，如先画衬布、背景等）。④从浅到深（水彩），或从深到浅（油画、水粉）。⑤从易入难、由简入繁（从有把握的部位画起）。上述原则要总体比较，综合运用。画大体色要大胆落笔，做到胆大心细，落笔有序，它往往是激情澎湃才能落笔有神，大气磅礴地显示出你的素质才气。大体色基本铺满后的重点深入、细致刻画，将体现出你的基本功力的厚薄，它属于小心收拾、逐步完善、精益求精阶段，还是比较容易处理的。最后的统一调整阶段，只能作些小修小补再画龙点睛一下而已，它要求你有较高的审美修养和气度。修正不足的、补上必须的、加些精彩的，并突出画种特色语言等等，都要适可而止，留有余地见好就收。世上没有绝对的完美，没有把握的大手术、乱修改只能是画蛇添足、前功尽弃而已。

注重画外功夫，加深全面修养，是学好绘画的内涵需要。要化大力气，下大苦功学文化求知识。人的价值总是和他掌握的知识多少、技能高低和对社会的贡献大小成正比的。世上无难事，有志事竟成。

目 录

绪论	1
A级色彩、头像	1
A级素描（真人头像）	25
B级素描（石膏头像）	46
B级色彩、静物	73

A 级

色彩 头像

A级油画、水彩、水粉画测试内容要求

(一) A级测试要求

内容：色彩真人头像写生一幅（油画、水彩或水粉）。

要求：运用色彩塑造头像、造型严谨，色彩关系正确，基本达到肖似对象。

一、根据总要求学生应达到的具体水平要求

● 油画头像写生要求

△构图、造型

构图应遵循一定的形式规则，主体突出，层次分明，头部五官比例正确，造型大体上完整统一，具有一定的立体感。

△色彩关系

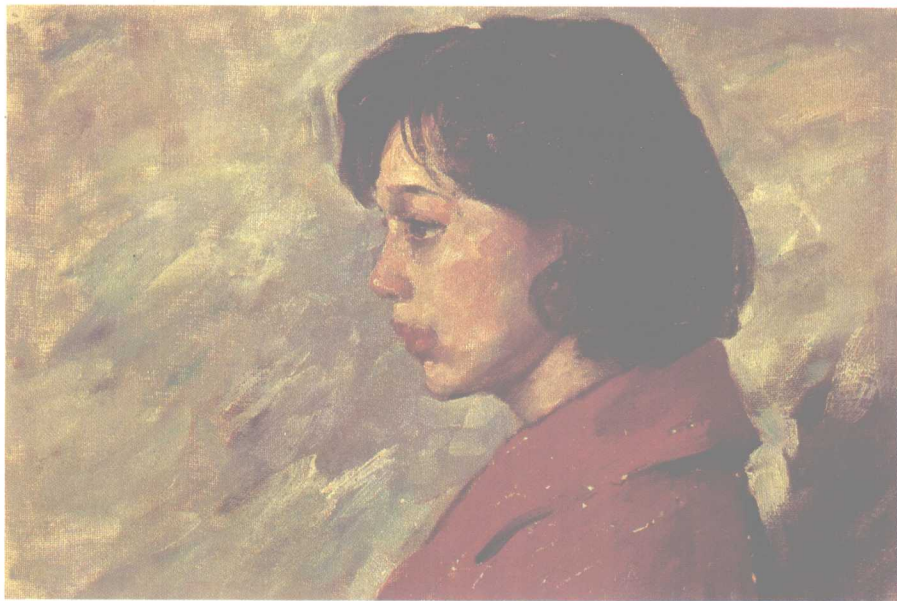
色彩冷暖关系对比得当，正确处理局部与整体的关系，色调统一和谐，具有一定的色彩表现力。

△材料及表现

初步把握油画材料的特性，运用厚薄、笔法、色彩关系，画出对象的形态与特征。

油画材料包括：油画颜料、亚麻布、油画纸、油画笔、调色油、松节油、刮刀等（美术用品商店有售）。

注：水平测试时多采用油画纸。

油画
陆琦

二、学生学习作画时应注意的具体问题

△观察对象以及相关的素描基础

学生在学习油画、水彩、水粉头像时必须具备一定的素描头像基础作为学习该课程的前提，因为许多观察问题实际上就是素描中应该解决的问题。观察的正确与否直接关系到表现的正确与否。正确的观察原则是从整体到局部，从大体到细致。观察的过程始终贯穿的是“比较”的方法。如：造型比例的问题，五官的大小位置须通过相互比较后才能画准，色彩的冷暖关系也须相互比较才能画对。

水粉
王凡

头像色彩比较的几种途径

△将头像的亮部与暗部进行比较，比较出它们的色相变化、冷暖变化和明暗程度上的变化。

△暗部与暗部，亮部与亮部进行比较，比较出暗部、亮部各部位的具体色相、明度和冷暖的变化。

△明度相同的色彩比色相的区别，色相相同的色彩比出冷暖上的区别，冷暖相同的色彩比出明度上的区别。

●头部色彩变化的一般规律

△头部亮部的色彩呈现为光源色与皮肤固有色的混合色。

△头部暗部的色彩呈现为环境色与皮肤固有色的混合色。

△头部中间色一般呈现为皮肤的固有色。

作画时也不能死守上述规律，应该相信自己的感觉，看到什么颜色，就画什么颜色。

油画
刘宣