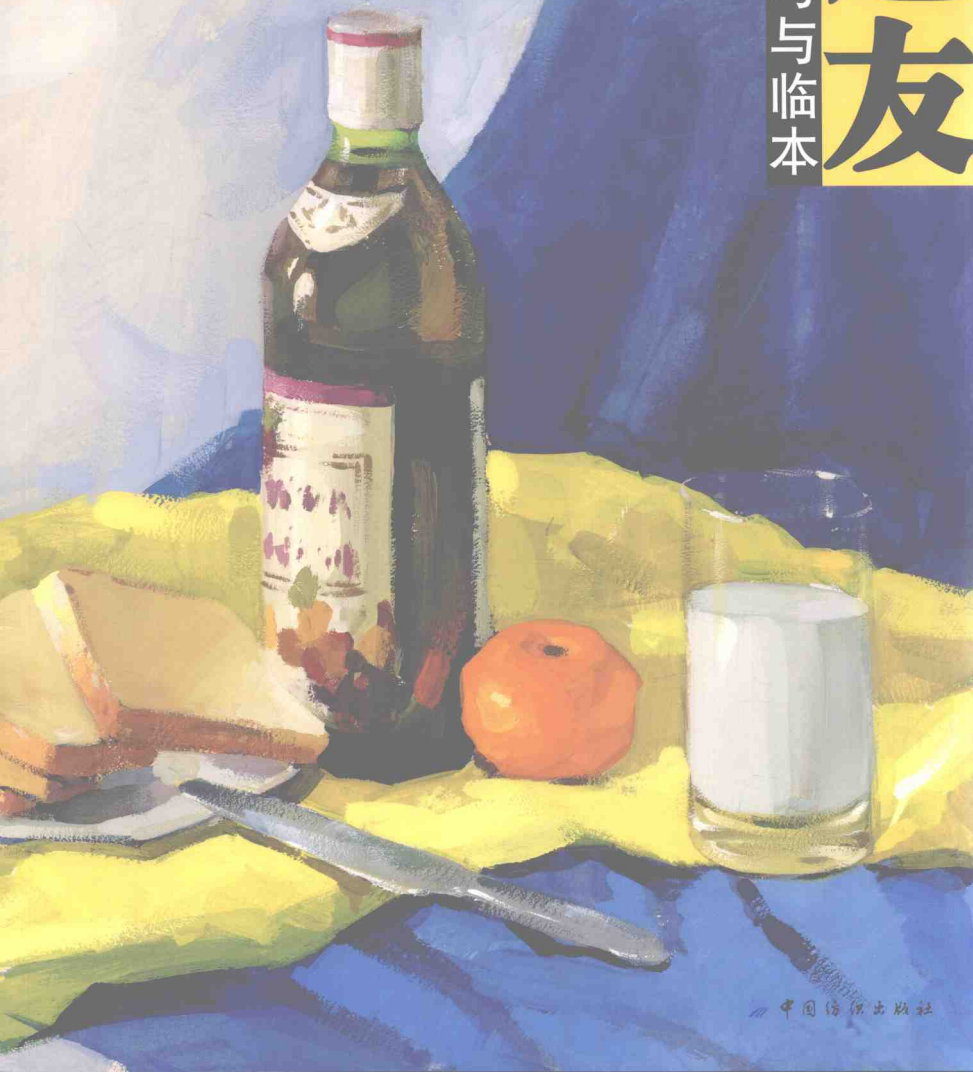

宋魁友 著

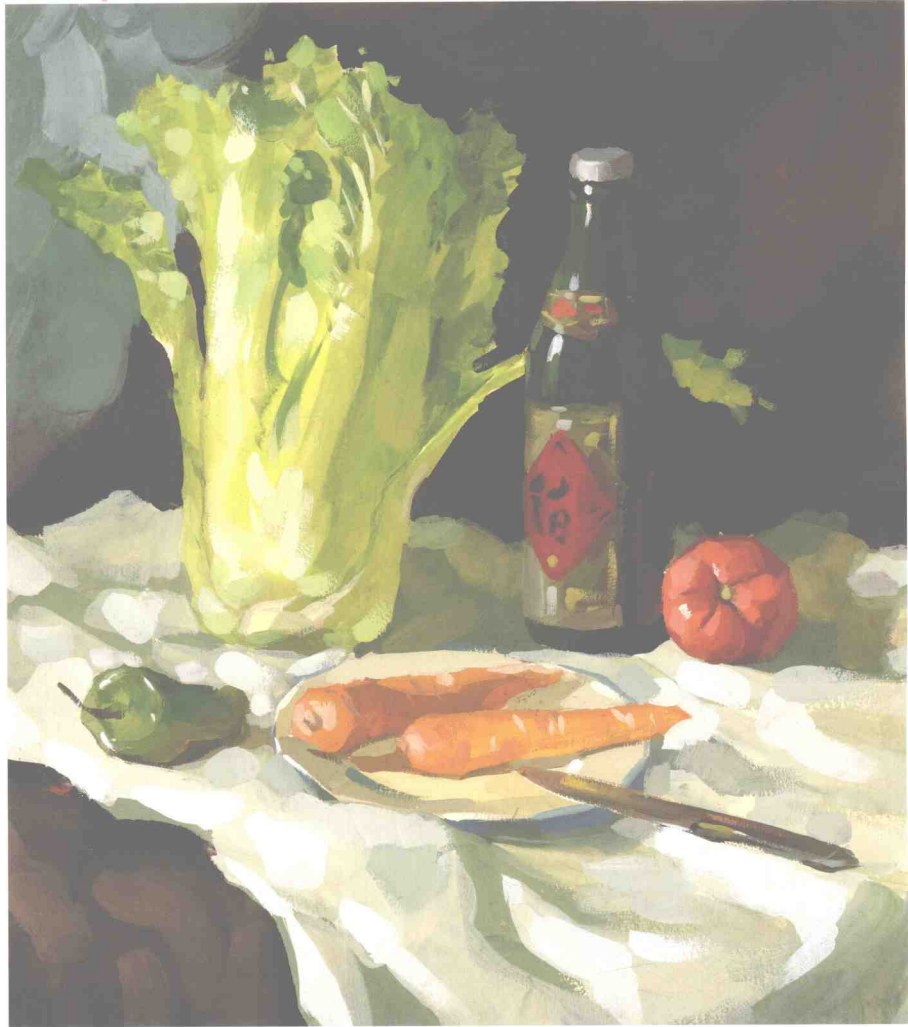
色彩应试技巧与临本

宋魁友

- 快速提高塑造能力的单体练习
- 规范、易学的作画步骤
- 适合考生应试的色彩范画

中国纺织出版社

蔬菜与酱油瓶

图书在版编目(CIP)数据

宋魁友色彩应试技巧与临本 / 宋魁友著. —北京: 中国纺织出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5064-5340-0

I. 宋… II. 宋… III. 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. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 171798 号

策划编辑: 由炳达 曲佳 责任编辑: 陈红
版式设计: 由炳达 曲佳 责任印制: 陈涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门内大街 6 号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231
http://www.c-textilep.com
E-mail: faxing @ c-textilep.com
北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销
2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/8 印张: 4.5
字数: 45 千字 定价: 25.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

金属器皿与酒瓶

作者简介

宋魁友，1988年毕业于天津美术学院。
天津工业大学艺术与服装学院副教授，硕士生导师。
长期从事美术创作和教学工作。
绘画及设计作品多次在专业刊物上发表。
出版有《色彩应试》等考前辅导类教材。

宋魁友色彩应试技巧与临本

宋魁友 著

一、色彩试卷的评分标准

色彩是美术学院招生考试中的必考科目，其目的是了解考生对色彩规律的掌握程度和用色彩造型的能力。无论是考色彩写生还是考色彩默写，其评分标准基本上是一致的。具体评分标准如下：

- (1) 构图约占 20%
- (2) 造型与比例约占 30%
- (3) 细节深入与局部刻画约占 25%
- (4) 表现手法约占 25%。

当然，不同院校、不同专业的评分标准可能会有一些差别，但以上几点基本要求不会改变。

二、水粉画的工具和材料

1. 颜料

水粉颜料又称“广告色”或“宣传色”，主要有锡管装和瓶装两种。水粉颜料在色彩上主要可分为红色类、黄色类、蓝色类、绿色类、褐色类、黑色类和白色类。红色类主要有赭红、朱红、大红、深红、紫红、玫瑰红等。黄色类主要有柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄等。蓝色类主要有湖蓝、钴蓝、群青、酞青蓝、普蓝等。绿色类主要有粉绿、草绿、中绿、翠绿、深绿、橄榄绿等。褐色类主要有赭石、熟褐、生褐、土红等。黑色类主要有煤黑、骨黑和象牙黑。白色类主要有钛白和钛白。

2. 画笔

画水粉画常用的有水粉笔和油画笔。水粉笔用羊毫制成，吸水性好，弹性适中而偏软，运笔时较流畅。还有一种用尼龙丝制成的水粉画笔，这种笔弹性适中，但不易保持水分和颜色。油画笔用猪毫制成，笔毛粗硬而弹性强，不易保持水分和颜色，适合于画法。另外还可以根据需要配置一些尺寸不同的羊毛排刷和毛笔。

3. 画纸

画水粉画的画纸以质地结实、吸水性好，不易渗透为宜，一般多使用水粉纸、水彩纸、白卡纸等。平时进行写生或临摹前，最好将纸裱在画板上，这样作画时不会因画纸吸水过多而产生皱褶，影响作画，画起来比较顺手，完成后的作品也很平整。

4. 调色盒

现在市场上的调色盒种类较多，考生选用24格调色盒较适合。挤放颜色时要根据色彩的冷暖进行排列，即从冷色到暖色依次排列，切忌冷暖混放。调色盒的盖子可用来调色，盒内可放一片海绵，一可用来吸去作画时笔上多余的水与色，二可保持调色盒内的湿度，避免颜料过快干燥。

其他工具如洗笔容器、画板、画架等可根据自己的条件和需要进行选择，方便作画即可。

中黄	土黄	赭石	玫瑰红	翠绿	中绿	青莲	煤黑
柠檬黄	橘黄	朱红	熟褐	深绿	淡绿	群青	普蓝
白	淡黄	橘红	深红	紫罗兰	粉绿	湖蓝	钴蓝

颜色在调色盒中的排列

三、色彩基础知识

1. 原色

原色又称第一次色，是用其他任何颜色都调不出来的。原色有红、黄、蓝三种，故称三原色。三原色相混合后成为黑色。

2. 间色

三原色中任何两种混合后即成间色，又称第二次色。如红加蓝等于紫，黄加红等于橙，黄加蓝等于绿。原色和间色是纯度最高的六种颜色。

3. 复色

两种间色混合后即成复色，又称第三次色。复色中包含了所有原色的成分，只是各种颜色的比例有所不同。如熟褐、赭石、土黄、橄榄绿以及各种有不同色彩倾向的灰色。

4. 补色

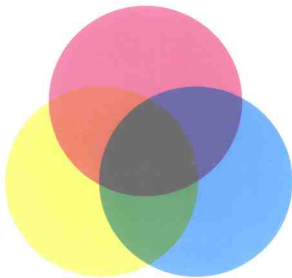
在色相环中，呈180°相对的两色互为补色关系，亦称互补色。补色原理是一种视觉现象，当人的眼睛注视着白色墙面上的一个直径30cm的圆形红色色块，5秒钟后，将红色色块移走，人的眼睛会在白墙上看到一个同样大小、同样形状的绿色现象。补色关系是各种色彩对比效果中最强烈的一种对比形式。

5. 色彩三要素

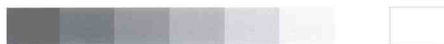
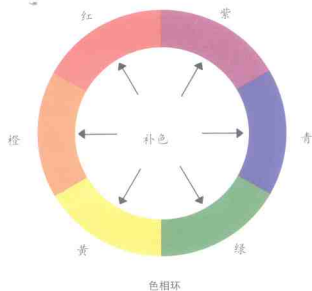
(1) 色相：指色彩的相貌，如红色的花朵、蓝色的天空、绿色的森林等，它是色彩最基本的特征。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是纯度最高的色相。在自然界中，大多数物体所呈现的色彩都不是纯色，而是多种颜色相互交融后的色彩。

瓶装和锡管装水粉颜料

各种型号的水粉笔

原色、间色与复色

(2) 明度：指色彩的明暗变化差异，即深浅的程度。白色明度最高，黑色明度最低。在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色中，黄色明度最高，紫色明度最低。同样是红色，朱红比大红明度高，而赭红又比朱红明度高。

(3) 纯度：指色彩的鲜艳程度，又称彩度、饱和度。原色和间色的纯度最高，复色的纯度较低。在同一种颜色中加入白色或黑色越多，其纯度越低。在色彩写生中，正确地运用色彩的纯度对比，会使画面主次分明。

6. 色彩的冷暖

色彩的冷暖也称色性，指色彩的冷暖倾向。色彩的本身并无冷暖之分，但反映到人的视觉之中后，便会在心理上产生不同的冷暖感受和联想。红、橙、黄一类颜色会使人联想到阳光、火焰，因而产生火热、温暖的感觉；青、蓝、紫一类颜色会使人联想到冰雪、海洋，因而会产生寒冷、凉爽的感觉。色彩的冷暖是相对而言的，如翠绿和草绿相比，翠绿是冷的，但如果翠绿和湖蓝相比，则翠绿又显得暖一些。在色彩写生中，充分地运用色彩的冷暖对比，画面才会生动、明快，富有表现力。

7. 固有色

固有色指各种物体在人们习惯的、较柔和的白光照射下所呈现给人的色彩印象。但是随着光源色和周围环境色的变化，固有色也会发生改变。

8. 光源色

光源色亦称光的色相，指光自身的色彩倾向。光源色对物体受光部分的颜色起着决定性的作用，也是确定画面整体色调的重要因素。物体的受光部分和背光部分呈补色关系。

9. 环境色

环境色指一个物体在周围其他物体的色彩反射光影响下所呈现出的色彩。物体表面的质感、光滑度不同，受环境色影响的程度也不同。

四、水粉画的常用笔法

1. 涂

涂是指用大号画笔蘸用水稀释后的颜色，快速地画到纸面上。这种笔法适用于铺大的色块，可以尽快抓住整体色调和大关系。

2. 摆

摆是指用蘸颜色的画笔，根据物体的结构一笔一笔地将颜色摆上去，每一笔都要体现出色彩的变化。采用这种笔法能表现出较强的体积感。

3. 扫

扫是指笔头所含水分极少，在画面上快速扫出，多用来增强画面层次感或修改一些僵硬的部分，尤其是在最后的调整阶段。

4. 蹭

蹭是用毛笔较硬的画笔，蘸较少、较干的颜色，在原有底色的基础上蹭出不明显的笔触。

5. 勾勒

勾勒是指利用笔的中锋勾形、画线。多用于起稿和细节刻画阶段。

6. 点

用较小的画笔一笔一笔地点出笔触，多用来表现琐碎的造型。

7. 揉

揉是指用笔毫较硬的画笔蘸上颜色在画面上稍用力揉擦。这种用笔方法主要用于背景或暗部的表现。

8. 渲染

渲染是指用蘸清水的画笔将不同的色彩自然融合在一起，具有自然、透明的画面效果。

涂

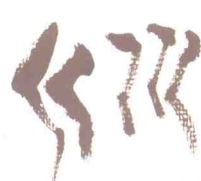
摆

扫

蹭

勾勒

点

揉

渲染

单色写生练习

模糊的色阶变化

明确的色阶变化

色调练习

五、单色写生练习

单色写生是以一种颜色用水稀释或加黑、白进行写生的训练方法。这项练习的主要目的是强化训练色彩的明度变化（素描关系）。大家知道，我们的视觉对物像的感受无非是形状和色彩，两者比较，形状更具有视觉上的吸引力。一幅色彩画如果没有素描关系作为画面骨架，多么绚丽的色彩都难以塑造出物体的体积感，因为素描关系是解决形体体积和画面空间层次的关键。用单色进行写生练习时，以普蓝、群青、赭石、墨绿色为宜。

开始进行单色写生练习时，颜色可以调得薄一些，待到熟悉了水粉颜色的特点之后，再逐渐使用厚画法。笔触的大小要结合形体块面的变化，要分清块面的转折，用笔时从暗部向亮部推移，色阶变化要明确，要逐步塑造出物体的体积感与空间层次。对于初学者来说，单色写生练习是色彩写生训练的一个重要组成部分。

六、色调练习

画面上总体的色彩倾向称为色调。从色相上分，有红、绿、黄、蓝等色调；从明度上分，有亮、暗等色调；从纯度上分，有鲜艳色调和灰色调；从冷、暖上分，有冷色调和暖色调。不同的色调给人以不同的视觉感受。

在色彩写生中，画面的丰富色彩只有在既定的色调中去变化和组合，这样才能发挥色彩的表现力，画面才会整体、和谐。相反，如果整体色调控制不好，就会使人感到色彩生硬、喧嚣杂乱。因此，我们将色调比作色彩画中的灵魂。

1. 苹果的画法

苹果是美术高考中最常见的水果。其造型圆中带方，适宜用色块进行塑造。由于表面较光滑，所以有明显的高光和反光。苹果色彩较鲜艳，表现时用色纯度要高一些。

苹果的作画步骤-1

苹果的作画步骤-2

苹果的作画步骤-3

苹果的作画步骤-4

实物照片

苹果的表现

2. 梨的画法

梨一般为单纯的黄色，纯度不高，因此在作画时要特别注意亮部，暗部以及灰面衔接处的冷暖差别。暗部用色要薄一些，要有透明感，亮面要用较干的笔触将颜色摆上去，通过亮部和暗部用笔的干湿变化，能较好地表现梨的体积感和空间感。梨的表面没有苹果光滑，因而高光不要画得太明显。

梨的表现

梨的表现

橘子的表现

香蕉的表现

3. 橘子的画法

画橘子时，其用笔方法和画苹果相似。但橘子的色彩比苹果单纯，表面比苹果粗糙，因此调色时应干一些，宜用扫、蹭等笔法表现其质感。

4. 香蕉的画法

画香蕉时，水分控制要得当，暗部用色要薄，亮部的可适当干一些，暗面和亮面在色彩上要表现出冷暖的变化。香蕉没有明显的高光，反光也较弱。

葡萄的表现

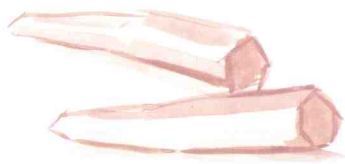
葡萄的表现

5. 葡萄的表现

画葡萄时，宜先用较薄的颜色铺出大的色调，然后从整体出发，选择靠前边的几粒葡萄进行较深入地刻画。其余部分要画得概括，要有虚实变化，要把握住整串葡萄的整体感。葡萄粒之间的疏密、间隙及前后的遮挡关系要有变化，不要平均对待。否则会显得机械、呆板。每粒葡萄上的高光要有明度上的变化。

葡萄的表现

胡萝卜的作画步骤-1

胡萝卜的作画步骤-2

胡萝卜的作画步骤-3

萝卜的作画步骤-4

萝卜的作画步骤-5

7. 萝卜的画法

画萝卜时，首先要抓住其浑圆、饱满的造型特点。画白萝卜要表现出背光面和受光面在色彩上的冷暖变化，要根据周围的环境色来确定萝卜背光面的色彩倾向。用色时水分可尽量多一些，尽可能一次画准，不要过灰或过脏。受光面可多加一些白色来提高其明度，但其冷暖倾向必须明确。画红萝卜和绿萝卜时，在用色上纯度可稍高一些，以表现其新鲜感。萝卜没有明显的高光，高光的处理要含蓄一些。

6. 胡萝卜的画法

胡萝卜通体呈橘红色，色彩饱和、单纯，表现时既不能画得太艳，也不能画得过灰，要注意亮度与暗部的明度变化和色彩变化，亮部可略多调一些白色。

胡萝卜的表现

萝卜的作画步骤-3

萝卜的表现

西红柿的表现

8. 西红柿的画法

西红柿色彩鲜艳，单纯，表现时要注意其与同类色、邻近色的色彩差别，用色要饱和。由于其表面较光滑，所以高光较明显。

9. 小水果的表现

李子、山楂一类水果体量较小，在画面中一般都是作为点缀。表现时，用笔应概括，要注意与画面整体色调的协调，不要画得太跳。

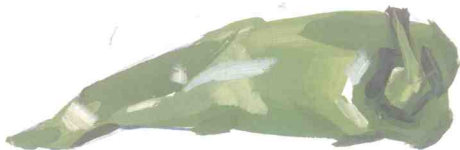

李子的表现

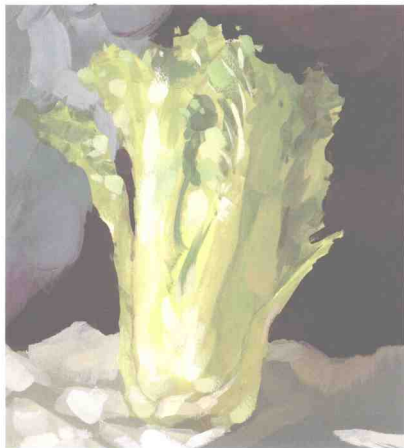

10. 辣椒的画法

画辣椒时，要把握住其大的造型特征和体面转折。辣椒色彩较鲜艳，用色要避免出现“生”“绿”“脏”等现象。红、绿两色的纯度需要把握好，既不能太艳，也不能过于灰暗，要与画面的整体色调相协调。不同位置的高光要表现出明度上的差异。

辣椒的表现

白菜的表现

11. 白菜的画法

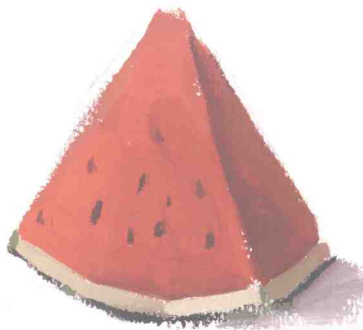
白菜的造型变化相对复杂，表现时要进行归纳、概括，要结合基本形体来表现菜叶边缘向外翻卷的特点。另外，叶筋的刻画要有虚实变化，不要每一处都画得很实，否则会破坏其整体感。

卷心菜的表现

12. 卷心菜的画法

卷心菜的画法与画白菜相似。卷心菜的造型特点是菜叶上布满叶筋，边缘略向外翻卷。叶筋的刻画要有虚实变化，不要平均对待。画受光面色彩时要避免“粉气”，画背光面色彩时颜色要薄，不要画得过重。

西瓜的表现

13. 西瓜的画法

画切开的西瓜时，用笔、用色要进行概括和归纳，色彩纯度可稍高一些，要尽量一次画准，切勿反复修改，否则会导致色彩变灰。背光面用色要薄，受光面可多加一些白色。在室内天光条件下，受光面比背光面偏冷。果皮部分白中带青的感觉要表现出来。瓜籽要趁底色未干时点出，用笔应干脆、迅速。

14. 白土豆的画法

土豆的色彩纯度相对较低，表现时要特别注意背光面和受光面的冷暖差别以及环境色的影响，高光不要画得太明显。发芽处的凹陷部分不要画得太“跳”，否则会影响造型的整体感。

15. 茄子的表现

茄子呈浓重的深紫色，不易与其他颜色相协调，处理好其与画面整体色调的和谐、统一非常重要。刻画时要注意由深至浅的色彩过渡以及冷暖上的变化，高光不要画得太明显。

土豆的表现

茄子的表现

16. 陶瓷器皿的画法

陶器一般受环境色的影响相对较小，因此反光要画得弱一些，固有色要强化。画暗部可采用湿画法，尽量一次完成；画亮部时可先铺一层比实物略重一些的底色，待颜色干后，再用摆和扫的笔法进行深入塑造，用笔要厚重、干涩一些，这样可以较好地表现体积感和质感。

瓷器表面光滑，因此高光较强，暗部反光明显，易受环境色影响，色块间明度变化较大。表现时，可采用湿画法画暗部色彩，趁画面半湿半干时衔接中间色调，最后用于画法画出亮部。下笔要肯定、准确、生动，用色要饱和。画高光时，用笔要干脆、果断，这样能更好地表现其硬而脆的质感。

画陶罐、瓷瓶时，要重视罐口、瓶口边缘的塑造。这是体现厚度的关键。罐口、瓶口内部不要画成一片死黑，要画得透明，要有明度变化。

陶罐的作画步骤-1

陶罐的作画步骤-2

陶罐的作画步骤-3

陶罐的作画步骤-4

陶罐的表现

陶罐的表现

陶罐、瓷瓶一类陶瓷器皿往往是整组静物中体量最大的物体，因此大的比例关系一定要画准确，左右要对称，重心要稳。陶罐、瓷瓶一般都摆在画面的后方，所以一定要处理好其与前景物体的空间关系，如果刻画过度很容易产生向前跳或飘起来的感觉。

17. 金属器皿的画法

表现金属器皿时，首先要画准其固有的冷灰色，调色时白色不要加得太多，用笔可干一些，这样有利于质感的表现。在用色上可适当拉开亮部与暗部之间的冷暖关系，并注意面与面之间的明度差异。另外要特别注意环境色的影响，环境色的纯度应当高一些。金属器皿亮部与暗部间的色彩有较大的跳跃性，高光与反光强烈，但反光的明度不会超过高光。画高光与反光时用笔应干脆、果断。

金属器皿的表现

18. 玻璃酒瓶的画法

各种玻璃酒瓶的颜色一般都比较深，呈半透明状态。由于瓶壁的玻璃较厚，所以酒瓶两侧的颜色较深、纯度较低，中间部位的颜色较亮，纯度较高。刻画时要注意高光 and 反光的表现，高光用笔要干脆、利落，反光用笔要含蓄。酒瓶上的标签用笔要概括，不要画得过于琐碎。酒瓶造型要左右对称，瓶口和瓶肩的造型要准确。

玻璃酒瓶和玻璃杯的表现

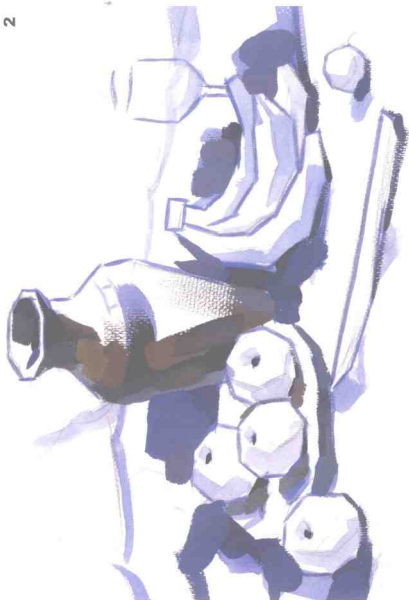
19. 玻璃杯的画法

玻璃杯一般无色、透明，其色彩主要依靠环境色和光源色来表现。作画时可以先画环境色及背景，待这些都接近完成之时，再用较干的颜色按结构特征画出较亮和较重的色彩，这样能较好地表现出玻璃的透明感。玻璃杯的杯口一般较薄，要画准结构特征，用笔要准确、干脆。要表现出其硬而脆的质地。杯口、杯底的边缘除了高光外，还存在一些较深的颜色，其色彩倾向应由周围的环境色决定，画好了有助于表现玻璃的质感。

20. 可乐瓶的画法

可乐瓶分为透明和不透明两部分。画上端没有可乐的透明部分时，可先与背景一起补色，然后再强调其边缘处的反光及与背景的色彩差别。不透明处包括标签和装满可乐的部分。画标签时用力要纯，用笔要概括，画出大的明暗转折、色彩变化即可。画装满可乐的部分时，要注意可乐水平面和瓶身侧面在明度和冷暖上的差异，可乐瓶受环境色影响较大，反光较多，不同位置的反光色彩要画准确。

可乐瓶的表现

●《静物：苹果与淡色花瓶》作画步骤

步骤一 用蓝色起稿，将物体的轮廓、位置以及关系概括地画出来，并画出大的明暗关系。

步骤二 从画面颜色较重的部分和暗部入手，画出各物体的暗部色彩，用笔要肯定，尽量一次将颜色画满，要表现出各物体的体面关系。

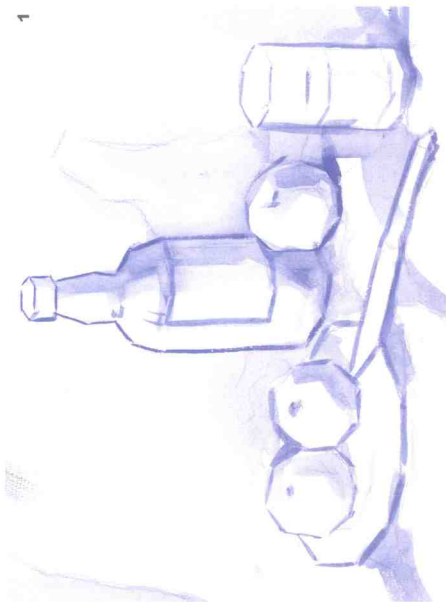
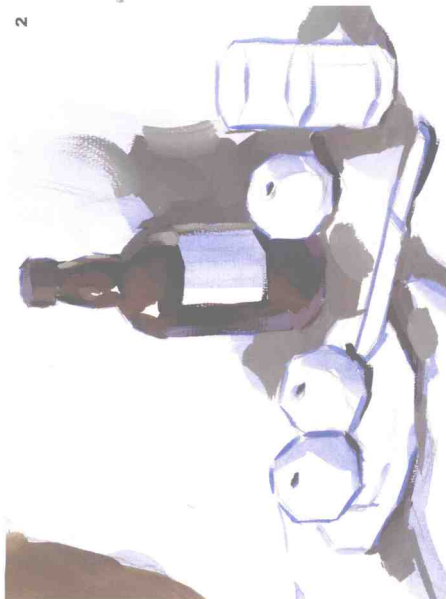
步骤三 补出各物体的亮部色彩，补色时要适当把握画面的整体效果，充分调大的色彩关系并掌握主次关系，要把握不同物体的色彩特征进行刻画。

步骤四 从整体出发，对画面中各物体进行整体刻画，要分出画面的主次、前后与虚实关系，充分表现出物体的体积感和质感。

静物·甜瓜与洋葱

步骤五 进一步刻画各物体的局部特征，并对画面进行整体调整。左侧的衬布和水果是画面中最亮的部位，亮部和背景衬布应调在明亮处，以衬托出物体的“亮”。香蕉亮部用色应调干一些，避免太亮而得太刺眼，亮光也应减弱些，这样处理使其与苹果的亮部感有所区分。

●《洋酒瓶、玻璃杯与水果》作画步骤

步骤一 用铅笔起稿，将洋酒瓶、玻璃杯、水果等大的形体位置勾画出来，构图时安排好洋酒瓶与水果的前后关系。

步骤二 画出酒瓶及水果以布大的色彩关系，亮部色可用薄涂的方法，要抓住洋酒瓶的透明与色彩特征，把握整体色调。

步骤三 铺出水果及水果的色彩，注意画面中的整体关系，把洋酒瓶与前面水果的暖关系。

步骤四 将画面色彩铺调，使它整体色调统一起来，并画出画面的素描关系，在此基础上对各物体进行深入刻画。