

色彩问诊 2

——考生试卷、习作点评

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

色彩问诊

色彩问诊 2

——考生试卷、习作点评

刘建国 柴玉红 张文亮 高维星 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

色彩问诊. 2. 考生试卷、习作点评 / 刘建国编著.
天津: 天津人民美术出版社, 2001. 7
ISBN 7-5305-1535-7

I. 色... II. 刘... III. 水粉画: 静物画: 写生画
—艺术评论 IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第033589号

刘建国 柴玉红 张文亮 高维星 编著

装帧设计: 建 荣

责任编辑: 诸葛增仁

技术编辑: 李宝生

摄 影: 支养年

校 对: 于淑明

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2001年7月第1版

2001年7月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 2.5

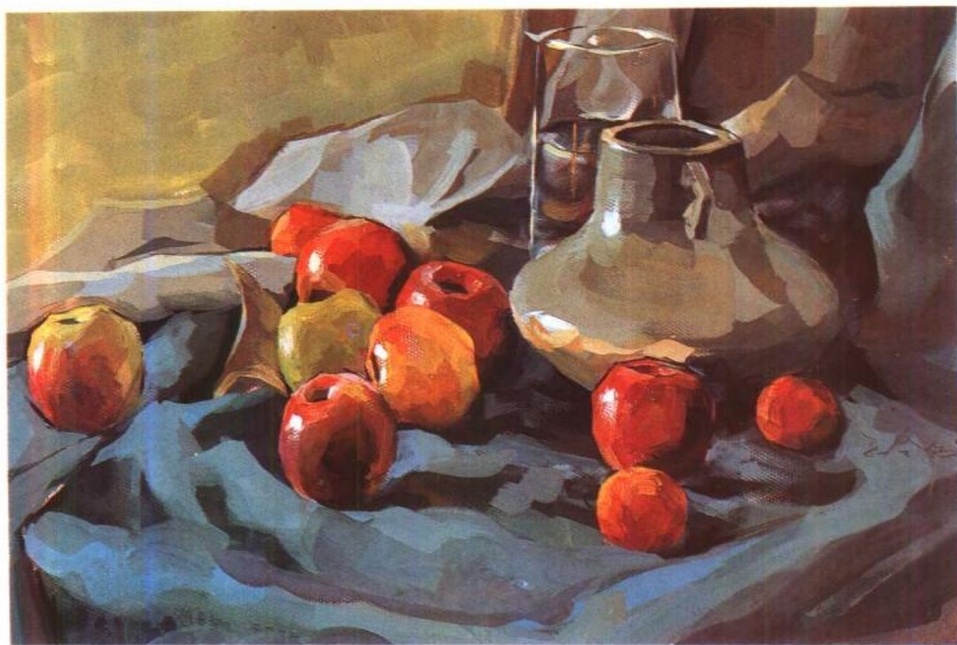
印数: 1-5000

版权所有, 侵权必究

定价: 15元

1.这是一组以赭色陶罐与水果组成的画面。画中的陶罐与背景深重色的衬布形成了一个重色块。它与大面积的鲜亮的黄衬布、白衬布构成明度对比关系。绿色的橘子、黄色衬布、橘红的柿子、赭色的陶罐，丰富了画面的色彩对比关系，是一个色彩和谐，又富于变化的明亮色调。画面用色饱满，用笔利落，物体塑造充分、结实的一幅较完整的静物习作。画面上存在不足的是，台面白色衬布布纹画得不太理想。有些平均对待，主次关系不够明确。

2.这是一幅在接近逆光下写生的色彩静物画。整幅画面构图饱满充实，配有的陶瓶及玻璃啤酒升，造型严谨，用笔利落轻松，灰色的陶瓶及衬布与鲜艳的苹果形成了补色关系，在雅气的冷色衬布作用下，画面整体色彩既强烈又和谐，又强调了受光和背光的色彩冷暖关系，加大了画面色彩的总体对比。该学生笔触运用生动、自然、有序，特别是在物体质感的表现上下了一些工夫，但明度对比还稍差，空间感显弱些，水果前后色彩的之间多比较、关系拉开会更好。

3. 这幅静物画，是以黄色为主的静物，由铜火锅、玻璃酒升、灰绿陶罐、黄色和暖灰色衬布和橘子等组合，色调谐调。该幅作品以细腻灵巧的用笔作了精细的描写，反映了作者的实力。主体物铜火锅塑造得淋漓尽致，质感很强；水果处理得虚实有序，空间感较强；衬布处理得比较放松随意。此画如在构图位置的经营上，再讲究些总体疏密关系，画面主体内容再协调些，如火锅不应与水果组合，画面会更好些。

4. 这是一幅冷色调构成的画面。构图上以水果、瓷瓶、小罐、玻璃杯、白盘并铺横向的黄色和白色的衬布，整幅画面显出光亮度很强的冷灰调子，具体瓷瓶小陶罐表现得严谨的造型，衬布也表现得具体、结实和物体连成一个整体，用笔肯定。画面虽为纯度不高的灰色，但表现得比较细致，如水果、瓶罐、衬布表现得和谐富有变化。作者在描绘过程中，重于色调的表现，在我们静物写生中，常可看到这样的现象，由于过多地注重条件色对其固有色的影响，画出来后会给人感觉很脏、灰，有不生动的感觉，要用色彩关系及变化规律的原理去分析对象的色彩效果会更加生动。

5.这是一幅色彩饱满感觉生动的静物画。层次分明，物体塑造得结实有力，充分体现了作者良好的素描造型意识和色彩修养。画面的色调和谐，冷暖对比强烈。玻璃啤酒升描绘得精确，尤为突出；瓷瓶造型严谨，用笔准确肯定，瓶上的颜色略感单调；苹果的暗部颜色过重，不够透亮，要是用有倾向的纯颜色画出反光，质感马上体现出来，缺点是太重塑造的成分，忽略了色彩魅力的发挥，画面较沉闷，两个大物体体前后高低变化不够，影响构图画面的活泼感。

6.这是一幅色彩浓重、形体结实、塑造严谨的色彩静物画。此幅作品作者有非常扎实的造型基础，表现局部色彩的冷暖节奏有序，处理物体间相互影响的色彩关系丰富、生动。陶瓷瓶罐用笔大胆肯定、造型严谨、色彩厚重加比较厚重，加强了质感的效果。水果与衬布同样在画面中充满衬色与明度的种种对比，使我们看到画面上大块的色块既强烈又和谐，富于力度，注意表现出色彩纯度的强对比关系。用心在大片的灰色群里分辨并表现出不同灰度、明度和冷暖倾向的灰色层次，展现出丰富的灰色调，使其灰而不脏，灰而不闷，如果构图位置上再注重前后疏密空间的安排、背景虚实的处理，特别是画面右后方衬布纹对比过于跳跃、影响空间，画面的效果会更好一些。

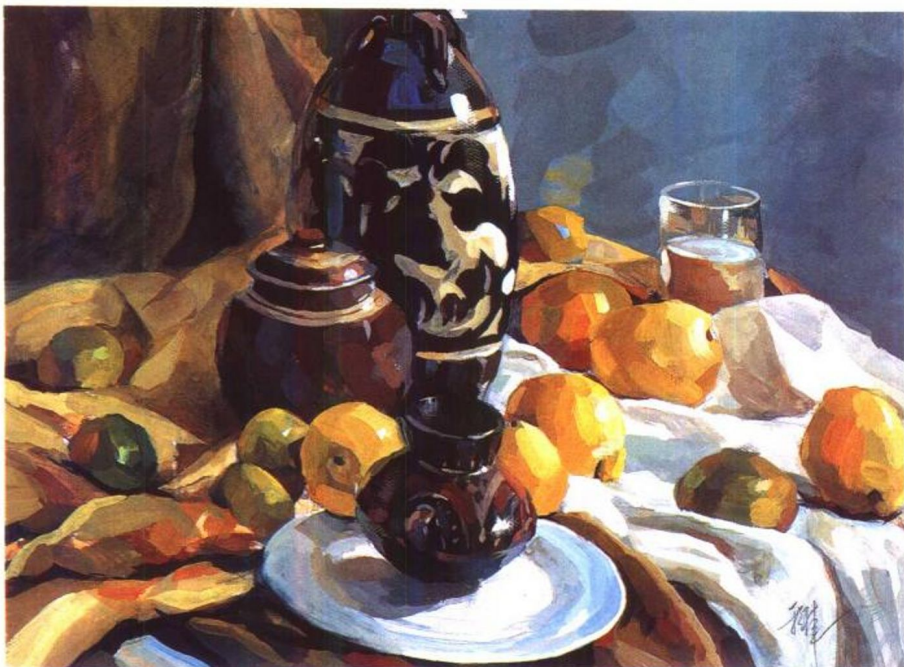
7.这是一幅构图饱满、以浅灰色为主色调的静物画。这幅作品，用笔大胆活跃，对不锈钢锅、酒升、水果、小瓷碗等物体塑造得严谨，用笔肯定，冷暖色彩对比丰富，比较注重形体的塑造。水粉材质性能掌握较好，如物体的暗部颜色冷暖在加强些对比关系，倾向明确透亮些就更生动了，背景的暗面略显脏些。

8.这是一幅很有个性的写生习作，她追求强烈的光色效果。逆光，很容易画“黑”画“脏”，但她却画得很亮。她将暗部的色彩有意地提纯、加亮，并以强烈的光色感统一着画面的色调。这反映出作者对色彩的理解和探索精神。陶罐上几种冷暖不同的反光表现得很好，用色大胆又把握住了分寸，既画出了变化，又保持了陶罐的整体感。虽然，在这幅习作中无论在构图上和物体的塑造方面还存在一些不足之处，这是需要改进的；但是在学画的过程中就需要有大胆的探索精神，敢于用色，敢于夸张，对理解色彩规律，驾驭色彩能力的提高是大有益处的。

9.均衡的构图，强烈的画面形式感，浓郁但又不失沉稳的色彩，仿佛给人一种秋天收获的感觉。画面讲求用笔，色彩呼应有序，如画面左角落的小碗与柿子和远景中盘子水果处理。画中白布巧妙地把黄色衬布与暖黄色的水果隔离开来，再配以暖棕褐色陶罐的对比，使得画面黑、白、灰的素描关系分明，色彩遥相呼应，浑然一体。但所缺憾的是：前景的物体在塑造上还欠深入，如能在素描关系上多下一些工夫，做到主次分明有张有弛相信效果更好。

10.这是一幅以水果和花瓶为主构成的画面,大面积的浅色衬布和黄色的梨形成了画面的基本色调。背景的冷灰色调与前景的暖色形成强烈的对比,增加了画面空间感。作者在花瓶的处理上不仅结实、厚重而且注意到了物体亮面与暗面冷暖变化。暗部的轮廓与背景的衬布自然地衔接增加了物体的体量感。在水果的刻画上分出了暖色水果的色彩差别,颜色处理得明快、透亮,有层次感。整幅画面笔触流畅、肯定,形色结合得恰到好处。衬布的纹路构成表现得也比较准确,只是画面下方的盘子的表现不够结实;但这依然不失为一幅较好的作品。

11.这是一幅非常淡雅、明快的水粉画作品。作者选择了多品种的组合,如羊头、鸡蛋、罐子等。作者以既放松、灵巧而又细腻的用笔对物体进行了逐一精确的描绘。在罐子的处理上体面关系明确,反光的表现既透亮又能与暗面融为一体。高光的处理果断、利落,充分地表现出了瓷器的质感。在不锈钢杯的处理上也很到位,能够把环境色对杯子的影响充分表现出来。羊头、羊角的色彩既丰富又统一,质感的表现既生动又结实。通过这幅画可以反映出作者有较强的塑造能力,但美中不足的是在白衬布平面空间的处理上上有所欠缺。

12.画面黑、白、灰节奏分明，色彩清新淡雅，画面构图形式感较强，空间处理开阔，给人以“痛快”之感觉。画面中央部分的白色衬布和灰绿衬布，自然形成的很有动感的曲线。处理得富有节奏，物体玻璃杯、水果以及白色盘子和水果刻画得较成功、精彩。画面左上角的灰色和白布的“白色”到灰绿布，再到白色水果盘，巧妙形成灰、白、灰、白的自然节奏，再配以跳跃的橘子的鲜黄色，非常入调；相比之下，大的陶罐处理不太理想。色彩略显有些“腻”，而造型也不太严谨，如能把此物体再认真调整会更加完美。

13.这幅色彩静物画，构图饱满，色彩明快响亮，造型严谨，笔触生动有力有序。前面物体的结实塑造与衬布采用奔放笔触，形成了主与次、虚与实、结实与松动的对比关系。玻璃酒升和不锈钢锅与高光 and 反光的恰当表现，使质感得到充分的表现，我们看到作者对画面关注的是整体关系、大的对比，所以我们所看到的画面是鲜明、强烈的，如受光面之间色彩差别表现出有距离，画面的效果会更好。

14.这是一幅以罐子、水果为主体的水粉静物作品。画面构图完整，色调统一。作者用笔准确、肯定，自信心强，造型严谨。在衬布空间的处理上，背景的色块完整统一，对桌面前景部分的衬布进行了深入的刻画。通过色块的大小和颜色明度、纯度的对比增强了画面的空间感。在罐子的处理上，从形体的体面关系出发，用明确的色块来塑造对象。酒杯暗面的反光色彩纯度较高，充分地表现出红酒和酒杯的质感。但作者在刻画水果时应注意增加水果色彩的纯度，加强水果的质感和前后层次关系。

15.此作品色彩鲜明，色调统一和谐，画面富有空间层次感。用笔简练、生动，造型严谨、结实。可以反映出作者有良好的造型能力和色彩修养。他利用色彩补色关系，使水果显得鲜明生动。塑造坚实的陶罐与简练概括的酒升，既表现了主次关系，也表现出了不同的质感和空间关系。他很细致地区别了几个水果的色彩差别，做到有主有次，虚实相宜。整幅画用笔肯定、大胆、奔放。形色结合恰到好处。如果右下角的衬布布纹表现得再充分一些，画面会更为完美。

16.这是一幅暖色调的画,画面色彩响亮,黑白对比明确,形体塑造比较好。在大面积的暖色中,画面右上角降了纯度的灰绿色块使整个前面的暖色区域非常明确突出。但所欠是远处红布的这条斜线处理得不够理想,使整个画面有一种压迫感,画中各个物体塑造有点“平均”,技巧方法略显有些单调,比如铜壶的塑造就还显得不够充分,应在物体的质感区分上多用些工夫,增强画面的节奏。

17.这一幅构图饱满、色彩清新明快、光感强烈、形体塑造严谨而有秩序。作者以大胆、准确的用笔,对物体逐一作了概括而精确的描写,在色彩上加强色块冷暖的对比,使画面色彩形成鲜明的节奏关系,层次十分响亮,仿佛有一种阳光的感觉,特别是在物体质感的表现上下了一些工夫,抓住物体的高光和反光强的特点,把每件物体的质感表现的淋漓尽致,笔触和物体的结构结合,自然造型结实厚重,水果画得只是前后的色彩区别不大。

18.这是一幅构图很有形式感味道静物写生画。很大的陶罐占据了构图的重要位置，单独形成了一个深重的褐色块；8个苹果紧密相接，连成一个鲜明黄色块，后面背景衬布是灰色块；红色衬布中又夹着一个白色块。作者一开始就注意到静物的组合有装饰味道的倾向，她抓住这种感受，从画面的构图、形体的塑造、布纹的处理上都注重归纳和有条理。较好地表现出了自己的独特感受。虽然画面中还存在一些不足，但作画时注重感觉，抓住对象的个性特征是值得赞赏的，因为，绘画艺术是注重感觉的。

19.这幅暖色调的静物画，主体是一个深棕色陶瓷罐，配有橘子和梨。作者在颜色上的大胆处理，又丰富又活跃又不失整体效果，对色彩分析和理解有一定的实力，陶罐和水果的用笔也很果断、熟练，但在构图稍缺乏认真推敲，主体物位置安排得太取中了，水果没有前后错落，成一条横线，显得有些呆板；黄衬布的左右明度缺少变化，空间感弱些，但总的效果不错，视觉力度很强。如再深入整理刻画一下会更好些，会是更加完美的作品。

20.这是一幅由玻璃酒升和不锈钢锅、水果、白瓷盘组合成的浅色调静物画，是组高难度的组合课题。该学生对描绘对象充满了整体的感受，大胆直率地把自身对色彩的感受宣泄在画面中，加之运笔的随意，画面充满了动感。水果用笔灵巧，塑造得也较为结实；不锈钢锅用笔爽快、利落，生动地表现出金属的灰色调。注意表现出大面积灰色与小块浅色的这种色彩强对比关系，用心在大片的灰色群里分辨出不同灰度、明度和冷暖倾向的灰色层次，淡雅的浅布衬托出水果色彩的饱满，画面的明亮是因为这种衬色及鲜灰的对比造成的，但玻璃酒升的轮廓塑造不够，显不出硬度及透亮度，如前面水果刻画再仔细些会更好一些。

21.这是一组以瓷罐、水果等静物组成的画面。作者较重视控制画面黑、白、灰的大关系，将瓷罐、深蓝衬布和装有饮料的酒升组成一块重色调，来衬托前面水果的鲜明。画面中黑、白、灰布局合理，构图完整，物体刻画深入，是一幅画面较完整的静物习作。需要引起注意的是画面里有些颜色用得“闷”了一些，冷暖对比不够明确。过分注意形体的塑造，却忽略了色彩魅力的发挥。

22.整幅画面阳刚有力，大刀阔斧，不修饰，不做作，极具性格。用笔恣意纵横，类似木刻刀法的用笔，使画面极富感染力。色彩饱满、厚重，但画面右半部分处理不太成功。如玻璃杯、水果，造型的表现力不够。右上角的色彩还有些“脏”，整个画面的造型还有待解决和提高，也就是说，要提高造型意识。总之此幅画给人的感觉是“粗犷有余”而细腻不足。

23.这是有意布置的一个以灰绿布和同类色倾向的一绿陶罐以及灰黄绿布为主的调子，再配置以红苹果是一个降了纯度的补色关系的画，也就是“红和绿”的对比。该画所处理的色彩关系比较准确，用笔朴实、敦厚。没有修饰的用笔色彩区分得比较成功，苹果塑造得比较完美，画面色彩比较谐调，透明的玻璃器皿把握得恰到好处。边线虚实也较完善，尤其成功的是灰绿陶罐的色彩和灰绿布的区分。使整个画面既灰又亮，色彩比较典雅。缺点是水果不够明亮，如再提纯一些会更加具有色彩的表现性。

24.这是一幅用不同的黄色所组成的画面调子，画的是逆侧光的角度，色彩的表现难度是较大的。可贵的是作者能够表现出较强烈的光感效果，也能够较好地地区分不同物体的黄色的差别。作者在作画时敢于强调自己的色彩感受，敢于用色，敢于用笔，用色透亮明快，画面色调统一。这幅画的用色是他的优点，但构图组织得不够成熟是缺点，如各物体之间的距离缺乏聚散处理。另外，画面的左下角重色三角，好像是把画面切下去一个角。如果在构图阶段多作一些调整工作，画面效果一定会很好。

25.这是幅构图大方、形体饱满、色彩丰富、色调很谐调的作品。形体塑造能力强，造型和色彩结合得比较完美，画面虚实关系好，颜色鲜艳而不火。绿橘子和绿色倾向的玻璃杯颜色，和红绒布的补色关系的处理，显出了色彩修养较高；但画面构图略显有些水果等物体，在画面位置占的空间略大了一些，使得整幅画的空间感稍差了一些。有些物体用笔还显得雷同、单调，红衬布的形体处理，还过于僵硬，削弱了画面的表现力，但整幅画还算是成功的。

26.这是一幅以陶罐和水果为中心构图的静物画。以红色和黄色衬布为主的暖色调，用笔大胆活跃。在大面积同类色对比的基础上加了些补色对比，该作者自信心强，造型严谨，颜色衔接自然；但此画构图太对称，有些呆板，衬布虽色彩的冷暖反差区别开，但明度对比稍弱些，前后空间及光感不足，水果描绘也略有不足。从整幅画面效果来看仍不失为一幅比较优秀的习作。