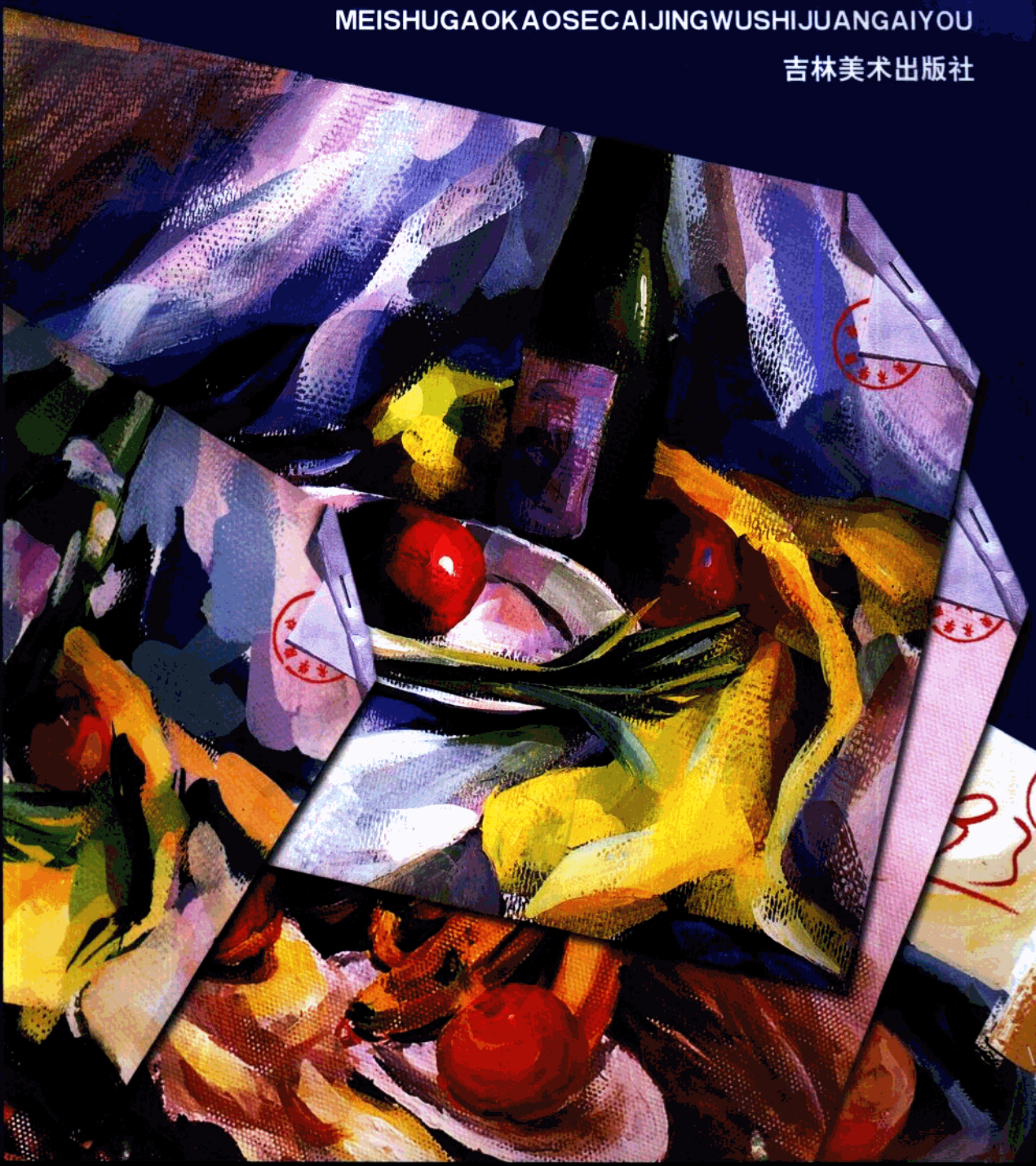

美术高考色彩静物试卷改优

MEISHUGAOKA OSECAIJINGWUSHIJUANGAIYOU

吉林美术出版社

MEISHUGAOKAOSSECAIJINGWUSHIJIUANGAIYOU
美术高考色彩静物试卷改优

主编：李 恒 林 鸢 杜跃春 宋艳秋 郑海标

吉林美术出版社

目录

考生应试色彩知识及色彩静物答卷要点	3
色彩静物答卷方法步骤(考题实例)	4-9
色彩静物低分考卷改优	10-14
考生作品改优	15-20
美术院校高分考卷选登	21-28
同组作品评析	29-33
考前临摹作品	34-49
色彩静物参考作品	50-63

考生应试色彩知识及色彩静物答卷要点

一、色彩的基本知识

色彩静物写生是学习和研究五彩缤纷自然界的基础,而且能直接体现出考生对色彩的把握能力和艺术素质。因此近年来大多数美术院校都把静物写生作为色彩测试的首选科目。

首先谈一下色彩学习中常用的几个名词概念。色彩的三种基本属性:色相,指色与色之间最表面的区别;色度,指色彩的明暗程度和纯度;色性,指色彩冷暖不同的倾向。光源色:有冷暖之分,作为主要光源的阳光,在不同时间其色相、色性各不相同,如晴天时室内光是冷色光,在阴天室内光则是暖色光。晴天上午偏暖,中午偏冷,早晨则呈橙黄色。一个物体受光与背光冷暖关系互补,而且是相互依存的。固有色:指物体本来的颜色、本身的固有特征。环境色:也称条件色,由于光的反射作用到我们描绘的物象上,引起物体色彩的变化,这一变化通常反映在物象的暗部。三原色:指红、黄、蓝。间色:三原色中任何二种原色,调合则成为间色。复色是指二种间色调合而成的色。纯色:指色轮上的七种色。应注意,水粉的特性,如果颜色调合过多易干粉气,特别是重的物体尽量笔上不要有白颜色,暗部也要尽量少用、不用白,如果需要提亮可以用除了白色以外的其它亮颜色调配。补色:指两种色混合在一起变成中性灰,这两种颜色称为互补色。

其次要树立整体的观念。色彩是靠关系而存在的,记不得哪位画家说过:如果一幅画,一笔画上去,其他别的颜色也应该跟上了。说的就是这个意思。这样就涉及到一个名词——调子。画画讲究第一感觉,调子的形成也在这一瞬间,当然与作画者的自身素质也是有关的。调子一旦确立,就决定画面的其他颜色。如暖调子、冷调子、灰调子。随着不断地学习,慢慢就会主动地去运用自己的感受灵活地处理画面。在学习过程中还要明确有关整体思考的一种关系:素描关系(黑白灰)这是骨架,是基础,在画色彩时千万不要忽略这一点,它决定着画面的整个效果。

第三,在具体操作时,有三种常见技法。湿画法:一般用在开始起稿、铺大色阶段,随着深入,它会出现画面的远景、物体的暗部等处。干画法:是在颜色干后,直接调合色覆盖在上面,水分少。这样能形成一种有效的艺术对比。多数是干、湿画法结合的。透明画法:是在颜色干时,用水稀释透明颜色(群青)染在底色上,形成一种丰富的画面效果。这种技法在水粉画上,一般用于调整阶段。还有几种具体的笔法:扫、擦、摆、点、皴擦、勾线,这都是从别的画种中借鉴的,可以根据个人喜好,有所选择,在后部分的范画里都有不同风格的作品,可供参考、临摹。

考生可以进行专项学习不同技法,这样可以确定自己用什么样的技法、笔法更理想,使画面既生动又丰富,在考试中取得好的成绩。

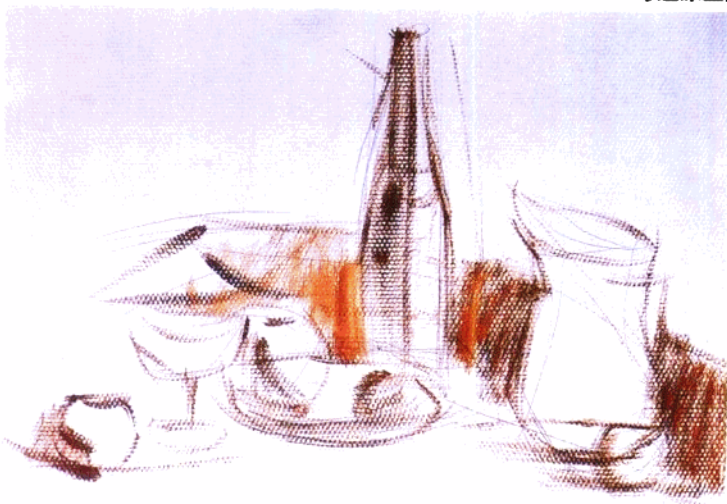
二、色彩卷的答题要点

1. 构图要完整、大方,又能体现静物的感受。
2. 色彩的大关系要明确。
3. 物体塑造与色彩结合好,体现出不同质感。
4. 有色彩的表现意境。

葛志刚

2001 考题原型照

步骤一

(一) 用赭石色的浓淡和粗细线, 干净利索画出物体的位置和整个布局及大的明暗关系, 要保持住第一感受。

步骤二

(二) 大色调的铺色要从暗部开始。这组静物主要是透明的物体, 又都是玻璃制品, 在画之前就要把他们之间的关系处理好, 透明的水杯可以把其后面的衬布画出来, 不要急于去提效果, 这样容易缩手缩脚, 不利于以后深入。要灵活地运用干湿画法, 装水的大杯子, 在铺设后景的颜色后, 可以趁湿交待上一些杯子的颜色, 但不要反复, 错了也要尽量不改, 干净利落。这时可以画玻璃盘、高脚杯也用这种技法, 然后回头再去画几笔大水杯, 这样反复不同时刻、干湿不同画上的效果会很丰富, 但要记住每一次深入并不是重新画, 原先的要保留, 这样才会丰富。

步骤三

(三) 这幅画的主体是前边的盘子、苹果和右边的大水杯围绕主体进行刻画,这时体现出素描的能力,红苹果暗部、亮部要注意冷暖色调,用精彩的笔触把其塑造起来。大水杯要有选择地刻画,不能见什么画什么,那样就会花乱,注意整体,特别是画特别亮或特别重的笔触,否则一笔上去就把水杯破坏了,或费很多时间去添加关系,这都是得不偿失的。当画面的关系基本确定后,进入这一阶段时就不要大面积地调整已有的关系,应该在如何丰富上下功夫,表现出物体的质感、量感及物体独有的一些特点和状态。这一过程中要把握一下不能像前一步那样大刀阔斧地用笔用色,考生切记,如果把握不住就会使画面遭到破坏,从而失去画下去的信心。

步骤四

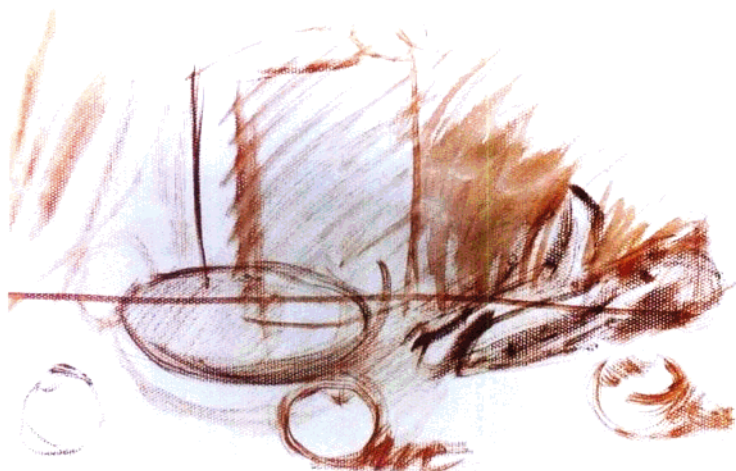
作者: 葛志刚

(四) 最后调整阶段,用墨用笔一定要少,不宜做太多的调整。画龙点睛,应多看少画,画上就要有作用,如玻璃的高光,用笔要肯定、有力,不宜反复改动。酒瓶后衬布过亮,要用色压一下,不要太外露,玻璃盘、瓶用纯色扫上几笔反光,加上几笔暗色。使整体效果突出。

2000年考题原型照

(一) 用轻松的笔触勾勒出外形, 注意大感受, 在形的处理上有意追求变化、放松的笔触。用土红定稿。

步骤一

步骤二

(二) 注意整幅画面的调子。这幅画衬布是浅黄灰色, 与白色塑料桶很相似, 而且面积很大。这样调子就由这二者决定了, 还有黄色的玉米, 几个新鲜的水果。在铺大色时要注意类似色之间的区别, 可以拉大它们之间的关系。随着深入, 它就与后画的色彩形成一种丰富的色彩变化, 但不要太急于出效果。作画时要有步骤, 画时注意色的铺垫, 画面最后效果不是一次性完成的, 一步一步地提出来, 玉米就是这样画的, 首先要把叶子与玉米区别开。在色彩上, 素描上, 仍然先画重的色彩, 因为水粉的覆盖特性, 用比较干的颜色在已有的色层上画一下, 这样既生动, 又丰富。

步骤三

(三) 用干画法去刻画玉米，注意两个玉米叶不同的色彩关系，所谓关系是既谐调，又有变化，是相互依存的状态。用亮颜色提时，也要注意不要提到最后不能再画，在画画时一定要留出一定的余地，要层层推进。葡萄酒桶、衬布、水果、大碗的刻画都要这样。注意暗部要薄，要趁湿一次画出来，如果画的地方已经干了，你可以先喷些水，然后再画，这样干后效果就又溶到一起，与先画的就接上了，而有些则要干透才能接着画。比如主要物体的亮部则要这样，苹果、玉米的亮部，前面衬布亮的部分，也要多用干画法。这本身就形成一种艺术对比。

步骤四

作者：葛志刚

(四) 调整画面，勇于去减弱次要的地方，随着深入，笔可以换小的，提一下高光，有的地方可以加重一点，但不要面面俱到，一定要注意！否则就不加调整了。

1999年考题原型照

步骤一

(一) 用群青色起稿, 浓淡的变化要跟画面的黑白灰关系, 主动地控制, 简单的明暗变化, 要留心大的感受。

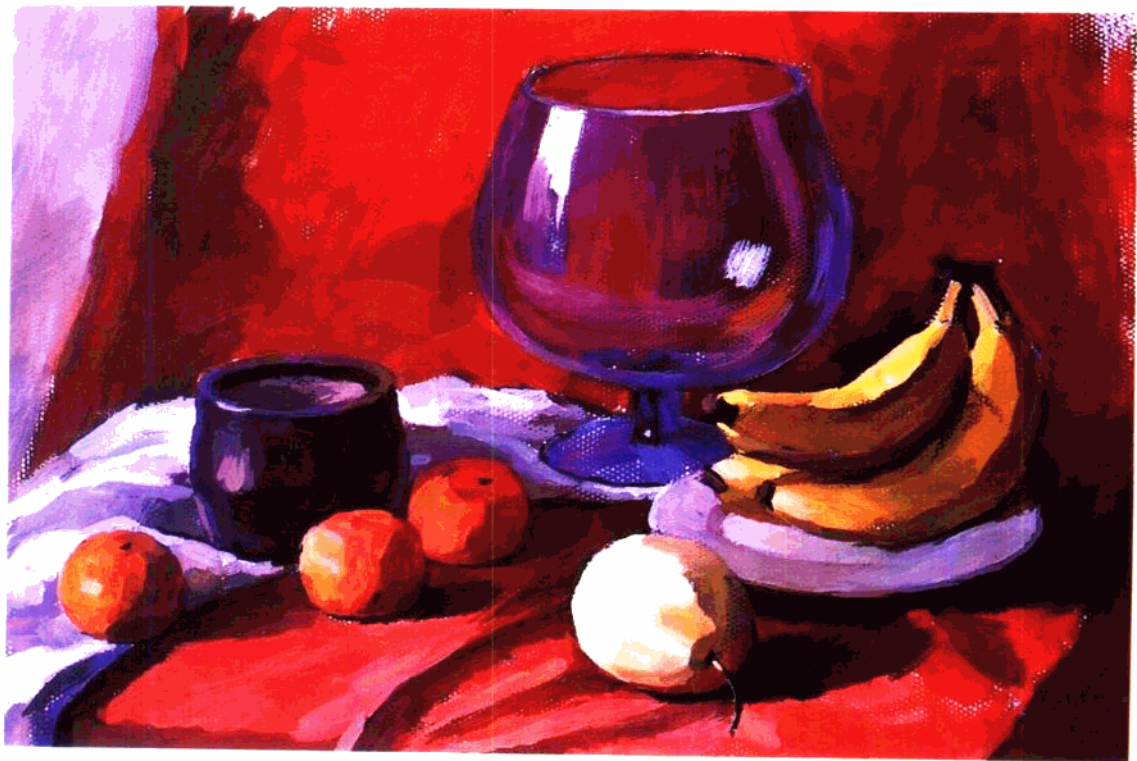
步骤二

(二) 用大号笔先画出大的色彩变化及明暗变化, 这时不要太多地注意外形, 不要细画。注意重罐与高脚杯的关系, 注意亮部、暗部的冷暖关系。画重色物体画时次数尽量少, 所以趁湿的时候要把暗部与灰部一次完成, 最亮部留下空白或飞白, 给下一步留下余地。土红色衬布用大笔触调土红, 紫红在注意颜色和明暗变化的同时, 要尽情地发挥笔触的变化, 亮部用水多些, 用侧锋横扫出来的效果较奔放, 香蕉、梨、白盘、深褐罐子, 用笔要准确肯定, 自信心要强, 不要过多地重复, 大颜色要准。

(三) 深入刻画时要有信心,这是水粉静物写生很关键的一步,一些关系不舒服,要适当调整,画面合理的地方要注意保留,要自然地利用好原有色彩,而后来深入也不要第一遍颜色全部盖上,注意颜色的层次美感,形象的刻画用笔上要有变化,衬布的起伏变化,水果、盘子、杯子的质感,笔触的大小的变化,笔触一定要跟形结合好。要跳跃地画,反复地调整。

步骤三

步骤四

作者: 蔡 科

(四) 整体调整,主要的物体要精心塑造,高脚杯的高光,沿口、底座、盘沿,都比较准确,处于前景的梨、要用利索的笔触塑造出体积来。深入刻画,要使作品的层次变得丰富,不是破坏关系,最后要使画面有生动、丰富的色彩变化,增加作品的视觉效果和感染力。

这组试卷是白、黄、红、绿、紫几种色块构成的画面色彩对比关系。

①这幅考卷除红色以外,其他色块纯度都很低,画面色彩对比关系没有建立起来,画面色彩感觉弱、暗淡,形自身也没有塑造出来,显得很散乱,不浑厚、整体。

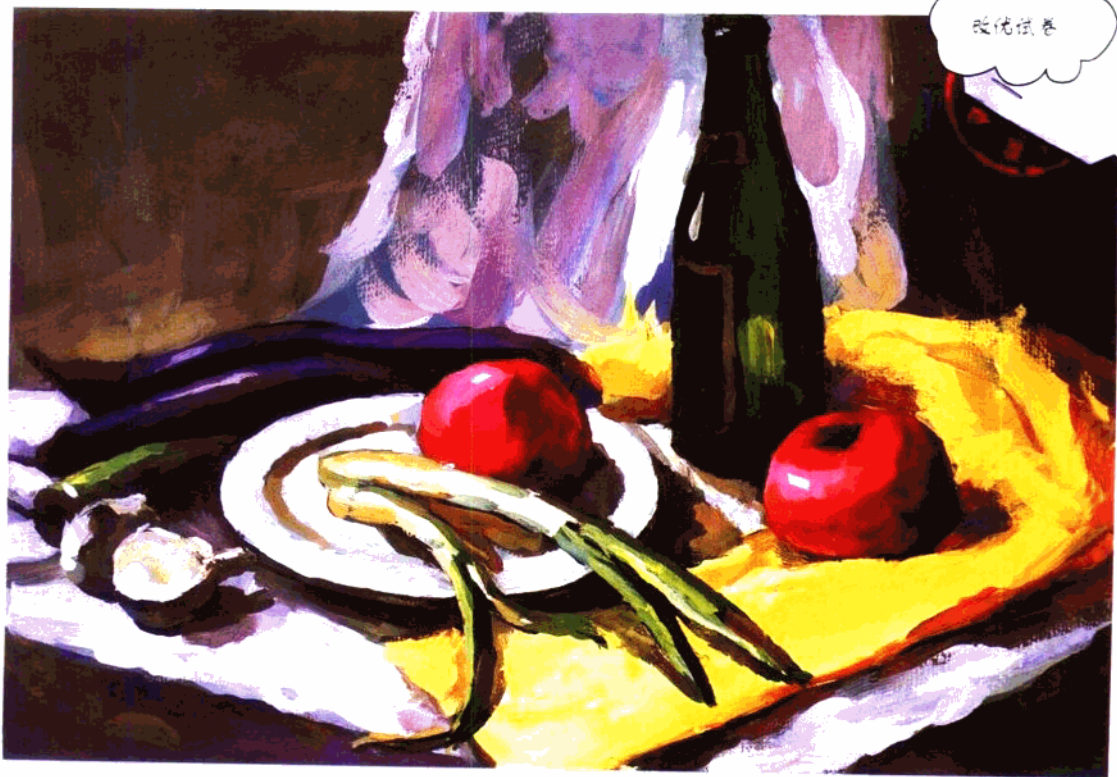
②白色衬布平面与立面在明度、冷暖、用笔上都很雷同,画面空间感不强,尤其衬布左侧这一块亮色,与前面完全一样,而且后面的明暗对比超过前面,严重破坏了画面的空间视觉。

③白盘子与白布颜色雷同,应注意白布与盘子在明度、冷暖、色彩上的区分。尤其是质感上的差别,用笔上要加以区别。

④柿子在结构塑造上不够深入,过于简单,冷暖关系不明确,缺少环境色因素,显得孤立。其他物体也存在这些问题。

低分试卷

改优试卷

考生手法单一,造成画面有些碎乱。但是很生动。颜色、暗部雷同色太多而且过于重,缺少应有的变化。深入得不够,过于概括。

在改优试卷中,已经很好地解决这些问题,而且考生也要知道一幅考卷在过程中,与完成时是不同的,要使自己养成良好的作画习惯,这样在考场上才能超水平发挥,取得好的成绩。

在对比中大家会发现,老师调整了前后背景在手法上的关系,使它们有所区别,这就比试卷要完整、丰富。还有,作画开始起稿时笔触肯定要大、概括,而在深入时要适当更换小笔。试卷中右侧黄色衬布、暗部都画了,而且同样了,如果改动一下布纹,不也是深入吗?说到这,我想强调一点,对深入的观念要建立或重新建立,如果像我上面说的,深入就是使关系丰富突出主体,这样走向完整,也就不困难了。关键是我们要用画画的眼睛去看世界。

改优教师:蔡科

该试卷处理的过于简单,就像前面的青辣椒只有简单的三笔,以任何角度去看,这样的试卷都是不会合格的。

卷面的颜色灰暗,主要原因是黄布、柿子与白灰背景板之间的关系不对导致的。

我们可以去对照一下改优卷面会发现黄布特别响亮,整幅画面很生动。其实在改的过程中并没有去交待、刻画黄色衬布,而是画了白色的衬布,加暗了背景与黄布之间的黑白灰关系,在白布的处理上,我有意地利用了补色对比的关系,让白布倾向于蓝紫色,这样既有对比,又统一在一幅画中。

通过对比,我们学到一个方法,当一幅画中有一个部分关系不对时,可以不改这部分而改动其他的,这样他们的关系依然谐调。这种思维与往常不同。

紫色,不好用,是因为它不好覆盖,关系不好处理。但如果用的得当会很漂亮。由于这个原因,所以考生的画面,紫色在画面上多处出现再加上不规则的笔触,使整个画面很乱。这里要说一点:如果笔触随形走,即使笔触奔放也不会使人觉得混乱的;能做到的话,笔触自然有关系、有层次。

通过老师的修改,静物的形象明确了,主体突出了,空间建立了。加重了啤酒瓶的明度,这样与白布有了关系,强调了中心盘子及柿子、葱的形和细节的刻画。前面的空间过空有意地把三个蒜瓣往前移,填补空间。在背景黄三角上,

用很轻松的笔触扫上一层蓝灰色,这样即统一,又有变化,不破坏原来的画面。考生可以利用这个方法,当画面有关系不对的部位,可以采用这种办法,很方便。如果是前景就尽量不用这种方法,可以较深入地刻画。方法学到了,要灵活地运用,会受益匪浅,不要生搬硬套。

卷面整幅黑白灰关系，光的感觉较好，但背景出现的条纹太规整，缺少变化，应该把前面的布纹处理得深入些，背景放松一些，在色彩上，暗部色彩太雷同，而且线勾得没有章法，显得太潦草。

考生作品改优

画面的色相不明显,显得“灰”“脏”,如画面上的两个苹果颜色过于灰暗,同后面的两个葡萄酒瓶之间的距离没能够拉开,另外每一物体的处理都相对简单。如画面中的水果、衬布,没能够准确地说明关系,葡萄酒瓶口需要进一步处理,主体物刻画精彩,整个画面才显得有生气,视点才能够更加集中,在物体的边缘线的处理上要下功夫,使不同物体的转折与特征更加明确。

改优教师: 郑海标

① 该静物不同物体之间色彩对比比较强,初学者容易使画面的对比关系不舒服。怎样能使红和绿这样的补色在画面中协调一致,是一个很难解决的问题,这幅作品的主要问题是补色关系处理得不够得当,使人看后有一种焦躁不安的感觉,在画的时候,应该多注意画面上的比较、红和绿的程度以及不同的红与不同的绿放到一起的效果是不一样的。

② 主体物中颜色最重的瓶子画得灰暗,没能够把色彩的反差画准确,并且,画面中的苹果也简单不够完美,没有达到突出主体的目的。

