

KUAYUE MEISHULIANKAO YOUJIA JIEJUE FANGAN

跨越美术联考

优 + 解决方案

色彩静物

韩枫 丛淼 编著
吉林美术出版社

SECAIJINGWU

◇ 美术联考的重要性

自美术联考制度在全国范围内推行以来，其重要性是显而易见的。除了大部分美术类院校以及综合类院校的美术专业被广泛纳入到各个省份的美术联考范畴，有些省份甚至规定，所有美术类考生均须参加美术联考。也就是说，那些独立设置的美术高校自行组织的校考，也必须在已经通过美术联考的考生中进行。由此可见，美术联考的合格证已经成为考生参加各大美术高等学府专业课加试的准入证。因此，如何确保顺利地通过美术联考，也就成为每一名美术类考生的当务之急。

◇ 美术联考的科目设置

虽然各个省份的试题有所差异，但是均以素描、色彩和速写为考试科目。

◇ 美术联考的基本要求以及采分点

美术联考只要求考生掌握艺术的基本规律、基本知识以及基本技能，考题大多不会太难。因此，美术联考首先要考查考生的基本造型能力，即构图一定要完整、准确。其次是画面大的关系，比如速写考的是大的动态关系；素描考的是黑、白、灰关系，即明暗层次分明；而色彩考试则要求画面的色彩关系准确、分明。最后，检验的便是考生的深入刻画能力以及作品的表现力，即画面的精神、气质以及美感。总而言之，就是要考察考生的感受力、想象力、记忆力、理解力、审美力、表现力、创造力和应变力。

◇ 美术联考全攻略

考前复习

在美术联考前，考生一定要坚持专业训练，但是训练力度不宜过大，要做到有张有弛。专业准备的目的是要保持对造型、色彩观和表达的敏感，而速

写便是达到这一目的的最好手段，简便、直观，耗时短；在参加联考之前应该多进行这方面的训练。训练内容要有针对性，可以在教师的指导下对可能涉及到的内容都要加以训练。

考前准备

对于各种科目所使用的绘画工具要提前想好、备好，最好与平时的训练保持一贯性，不宜临时更换。特别是在考试时不要使用新的画具，以免影响考试时的发挥。尤其是在参加色彩考试时，更要使用自己熟悉、得心应手的工具。

考场发挥

在考试当天要为赶考预留出充足的时间。此外，虽然面临考试时心情紧张在所难免，但是要力争调整好自己的心态，尽量保持一颗平常心，像日常写生训练那样放松心情。

进入考场之后要立即查找自己的位置，如果事先安排好的位置不够理想，角度太偏，可以请监考老师在不影响他人的情况下进行适当调整。

拿到试卷之后，首先要在指定位置填好姓名和考号，需要粘贴封胶时一定要仔细，边缘不要超过1cm。

动笔前要有自信心，做到“意在笔先”，即先构思再动笔。开始作画时要按照平时惯用的方法进行，不要刻意标新立异，更不要左顾右盼，觉得他人的画法好，就临时改变自己熟悉的套路。临场模仿是考试大忌，其结果只会弄巧成拙。在考试限定的时间内要合理地分配时间，明确各个时间段所必须完成的工作，最好留出30分钟时间，以便对画面进行整体调整。

交卷时要注意保护好试卷，撕下封胶时要向外拉，以免撕破试卷。有些省份规定，考生不得在试卷上喷洒定型剂等化学制剂。

在艺术基础训练中，色彩静物占据着十分重要的地位，它贯穿了整个初期艺术基础训练、高等艺术院校入学考试和就读后的基础课程深化训练等过程，是学习绘画和艺术设计的必修基础课程。那么，怎样在较短的时间内科学、有效地提高自己的色彩静物水平，对于每一位即将参加美术联考的同学而言都显得尤为重要。

◇ 如何快速、正确地进行色彩静物训练

- 1.解决基本问题。在进行色彩写生训练之前，首先应该了解一些色彩的基本规律，这样在写生时才能做到心中有数，避免盲目地乱画。
- 2.思想认识与手头技巧同步提高。要想快速而熟练地掌握色彩写生的基本技巧，必须理解和明确色彩的基本原理，特别是色光现象及其规律在绘画技巧中的体现和应用。

◇ 临摹与写生相结合

色彩静物的临摹、写生以及默写有机地结合对于迅速提高自身的绘画与理解能力具有明显的作用。写生可以培养考生的注意力和观察力，命题画(默写)可以培养考生的想象力和创造性思维能力，而以上两点又要以临摹为基础。

◇ 色彩静物考试取得高分的秘密

我们在这里所说的如何获取高分，并不是提示考生如何去取巧，而是将色彩静物考试的核心要求以最为简明清晰的方式向考生们加以介绍，使他们廓清思路，能够在相对较短的时间内掌握色彩静物写生的基础知识和表现方法，缩短和减少盲目摸索的时间，从而使考生们在美术联考中取得优异的成绩。

- 1.首先要明确色彩静物考试的评分标准，即构图完整、妥帖；形体塑造准确、概括；画面色调明确；主次、前后空间关系正确；各类物体质感鲜明。
- 在考试中，首先要考虑构图的完整、饱满。其次要考虑物体的形体比例是

否准确，注意把握画面的层次和疏密关系。如果规定了色调，还要注意画面的定调问题，当然，也不能一味地强调色调而忽略了物体自身的固有色、光源色、环境色以及它们之间的相互关系。此外，色彩的整体性也是需要注意的。

2.画面的构图和色调确定之后，就要考虑如何进行塑造的问题了。用色彩塑造形体往往会出现只注重色彩关系而忽视素描关系，或者只注重素描关系而忽视色彩关系的现象。这就要求考生在考试时，必须根据以往训练形成的经验以及对物体形体结构的理解和把握，一边考虑色彩关系一边把握素描关系，抓住大的明暗关系，避免概念化。

3.无论是写生还是默写，在作画的过程中都必须注意物体所具有的个性因素，比如色相、纯度、明度以及冷暖等等，要将物体表现得丰富而富有变化。此外，还要尽量把自己对于客观物体的感受表现出来，不要单纯地追求客观色彩的真实和相似，这样很容易被局限在固有色里，色彩也难免显得单调。

4.在深入塑造具体物体时，应该力求用笔、用色准确，色彩层次的衔接和过渡要自然，对于物体质感的表现也要尽量充分。高光是表现物体质感的重要因素，不能过于简单和随便，以免破坏物体的整体结构。衬布在画面中主要起陪衬和调剂色彩的作用，在表现时可以根据画面的具体需要进行处理，有的地方可以表现得充分一些，而有的地方只需一笔带过。画面中次要的物体只要简单地交代出形和色就可以了，切不可面面俱到。如果处处都刻画得十分仔细，就会造成主次不分、呆板、没有层次感和空间感的现象，同时也容易破坏画面的整体效果。

5.在画面基本完成之后，要从色彩、素描、冷暖和空间等几个方面去检查和修正。如果画面色彩显得单调，可能就是色彩关系没处理好；如果画面显得太“灰”，可能就是素描关系没处理好；如果画面太“火”，可能就是色彩的冷暖关系没处理好；如果画面太“平”，可能就是虚实与空间关系没处理好。这些“如果”和“可能”都是考生在平时训练中最容易出现和最容易被忽视的问题，假如这些问题处理好了，顺利地通过色彩静物考试也就简单得多了。

◇ 色彩静物考试时容易遇到的问题及其解决方法

“火”：这一问题产生的原因主要是用色纯度过高，几乎是用管装或者瓶装的颜料原色未加调和即直接作画，给人以“火”、“生”、“愣”的感觉。此外，用色太厚，特别是用非常厚的颜色在画面上“干拖”或者“干拉”，都会使画面显得“焦枯”、“火气”。这些都说明，初学者往往缺乏水粉画的调色和用笔经验。

“灰”：“灰”是指在整幅画面中缺乏物体暗部与亮部的色彩对比，这其中包括色彩的明度对比和冷暖对比。此外，一组静物中有些鲜艳、明亮的色彩因为使用的颜色纯度不够从而产生“灰”的感觉。另外一个比较普遍的原因就是在用色彩表现某一物体时，调配出的色彩种类过多，复色间相调必然会使画面产生“灰”、“闷”的感觉。还需要指出的是，如果用过量的水分去调和少量的色彩，画出的作品往往也会产生“灰”、“脏”的感觉。这是由于水粉颜料的特殊性所形成的，因为水粉颜料主要是由填充剂和着色剂混和而成，加水稀释后，其饱和度就会降低，色彩也就会变得灰暗。它与水彩颜料的性能不同，稀薄的水彩会产生透明、柔和的微妙效果，而水粉颜料如果调进了过多的水分就会变得苍白无光。所以，在调色时一定要控制用水量，以保证颜色的鲜明度。扬其所长，避其所短，才会最大限度地发挥水粉颜料的优势。

“脏”：造成画面含有脏色的原因主要包括两个方面：第一，在表现某种色彩时，调配的色彩种类过多，最后导致色彩倾向不明确从而成为脏色；另外一

个很典型的原因就是，很多初学水粉画或者经验不足的考生，在水粉静物写生中经常会用水或者是很稀薄的颜色在较厚的底色上刷抹、揉擦并且加以修改，以求得协调、柔和的过渡面色彩，这样画出的物体色彩干燥后就会产生“脏”、灰暗的感觉。邻近色和过渡色必须要有明确的色彩倾向性，并且趁湿画上去，这样的色彩衔接才是真实而漂亮的。

“花”：这一问题产生的原因是对整组静物大的色彩关系、大的明度关系缺乏整体把握的能力。存在这方面问题的考生往往素描基础同样比较薄弱，作画时容易一头钻进细节中，一味地去抠细小的色彩变化，从而丧失了物体大的色彩冷暖关系以及色调倾向，特别是大的明暗层次关系。要想克服这个毛病，需要在观察和着色时做到从大处着眼。建议考生使用宽大的扁笔进行开始阶段的铺色，注重大的暗面、中间面以及亮面的色彩变化，暂时忽略细微的起伏以及微妙的色彩变化。抓住并且控制了大的体面色彩关系之后，再在此基础上进行深入刻画，这样就相对比较容易克服琐碎的毛病。但是从根本上说，整体观察与整体表现才是克服琐碎毛病的有效方法。也就是说，要遵循从画面的构图布局到整体表现，从重点深入再回到整体调整这样一个表现过程。唯有如此，你的作品才不会给人以琐碎无序、杂乱平均的感觉。

此外，在进入考场之后要让心情放松，要有自信心，合理分配时间，明确各时间段所必须完成的工作，正常发挥自己的专业水平与能力。

色彩静物训练必备的知识点

色彩静物写生是绘画基础训练中的重要课程，而初学者在进行色彩能力方面的训练时选用水粉写生较为合适。水粉画是以水为媒介，调配不透明的粉质水胶颜料绘制而成的色彩画，是一种使用工具简便，应用广泛的画种，它不仅仅是美术院校作为色彩基本训练的一门重要课程，也被普遍应用于宣传画、工

◇ 工具材料及其使用

水粉纸以及画板

各种纸张所产生的画面效果不尽相同，可以根据所需要的效果来选用不同的纸张。目前我们通常都是以水粉纸或者水彩纸为主，因为厚一些的纸张比较有利于作画。

画板不宜过大，市场上出售的小号画板就已经足够使用。

笔

通常以水粉笔为主，以油画笔、水彩笔、毛笔以及底纹笔为辅。

水粉笔：适合于各种画法。

水彩笔：适用于湿画法。

油画笔：适用于干画法。

◇ 色彩基础知识

要想画好水粉画，学习一些相关的色彩知识非常重要。水粉画写生属于西洋画法，强调的是色彩的立体空间。为了能够将客观景物真实地表现出来，首先就要了解光源和物体之间的色彩关系，这样就有必要首先学习一些有关色彩的基础知识。

色彩的原色、间色、复色

学习水粉画应该从最基本的三原色开始。

所谓原色，又被称为第一次色或者基色，而三原色指的就是红、黄、蓝三色。这三种颜色之中的任何一种颜色都不能由另外两种原色混合而产生，是构成一切色彩最基本的元素。三原色的色彩纯度最高、最纯净、最鲜艳，它们之间的混合可以调配出绝大多数色彩。

原色经过两两调和之后产生的颜色被称为间色，也被称为第二次色

即：红+黄=橙 黄+蓝=绿 蓝+红=紫

间色之间或者三原色之间经过调和而产生的颜色被称为复色。复色是最丰富、最复杂，也是最深沉的颜色。虽然它的色彩不够鲜明，但是却具有和谐、优雅之美，因此我们在日常生活中最常见到的大多是复色。

即：橙+绿=(红+黄)+(蓝+黄)=黄灰

绿+紫=(黄+蓝)+(蓝+红)=蓝灰

紫+橙=(蓝+红)+(黄+红)=红灰

艺、建筑等艺术领域。水粉画具有色彩丰富艳丽、明快柔润以及浑厚细腻等特点，同时又具有较强的覆盖力，可塑性很强。通常来讲，初学者一般都是从学习色彩静物开始，然后再学习色彩风景、色彩头像等等。

底纹笔：适用于大面积涂色。

毛笔：适用于湿画法以及表现较为细致的地方。

颜料

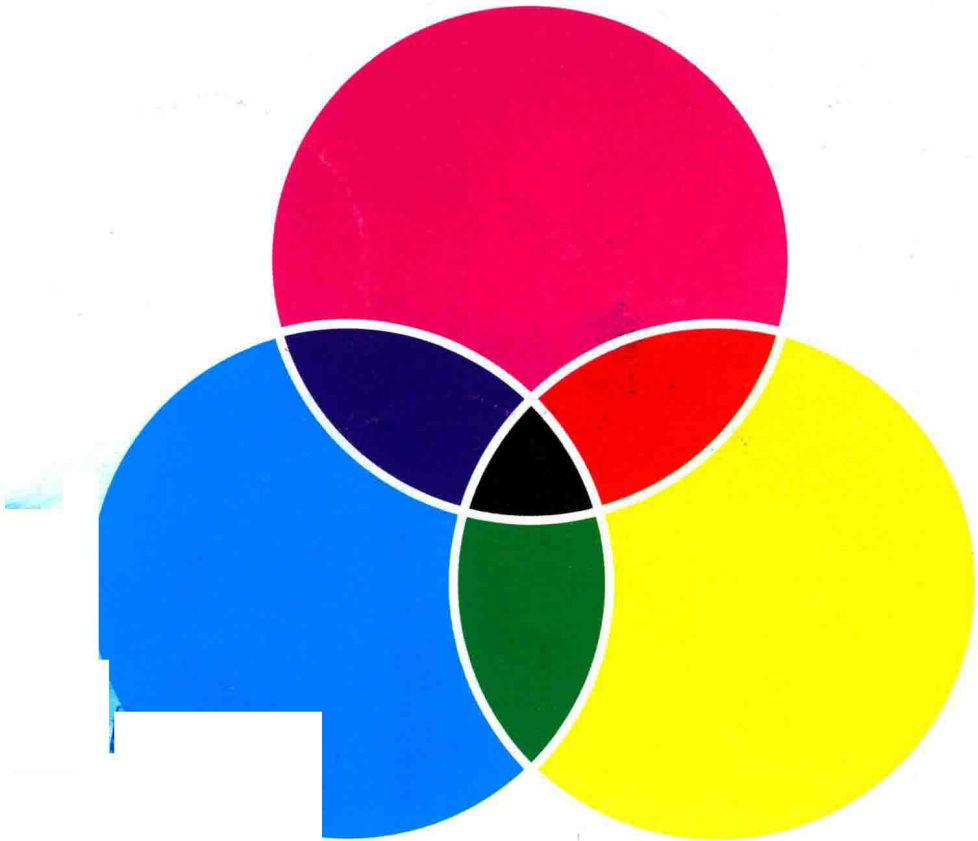
水粉颜料一般分为瓶装和铅管装两种，可以根据需要选用。

以下是一些常用的颜料供大家参考：白、柠檬黄、淡黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、朱红、大红、紫红、深红、赭石、熟褐、紫罗兰、粉红、翠绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、普蓝、群青、黑、灰等等，其中白色要多准备一些。

调色盒以及其他

调色盒一般有两种，大一些的和折叠式的，可以根据具体需要进行选择。

另外，还需要准备一块用于擦笔的布、一只水罐和一把刮刀。在放置颜色时要注意，应该按照色彩的明度、冷暖顺序来排放，这样在调色时比较方便。

红 + 黄 + 蓝 = 黑(因颜料中的填充物所致, 实际混合后为黑灰色)

色彩的三要素

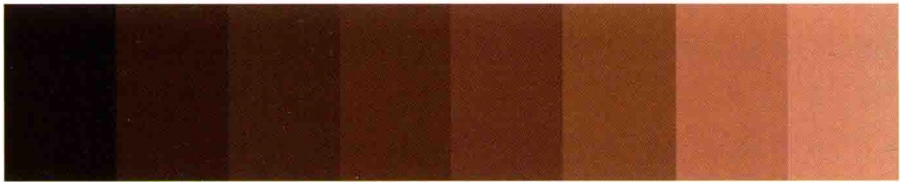
色彩的三要素指的是色相、明度以及纯度。

色相, 顾名思义就是各类色彩相貌的称谓, 是色彩的首要特征。色相通常指的是光谱上红、橙、黄、绿、蓝、紫等六种标准基础颜色, 可以调和成无数的色彩。不过由于色相是由原色、间色和复色来构成的, 因而事实上除了黑、白、灰之外的任何一种颜色都具有色相的属性。

⚠ 注意: 即便是同一类颜色, 也能分为几种不同的色相。

明度指的是色彩的明暗、深浅程度。

纯度指的是色彩的饱和度, 一般原色的纯度最高。

明 度

纯 度

固有色、光源色、环境色

每一种物体, 只有在有光的环境下才会产生色彩变化。在光的作用下, 物体一般都会呈现出固有色、光源色和环境色。

固有色是物体本身所呈现的固有的色彩。其实所谓固有色并不是一个非常准确的概念, 因为物体本身并不存在恒定的色彩。有些色彩学家指出: 物体处于中等光线下(也就是阳光间接反射或者漫射光), 受其他色光的影响较小时, 物体可呈现的固有色最为明显。物体固有色的色彩明暗不同, 在受光后所表现出来的明暗也不相同。

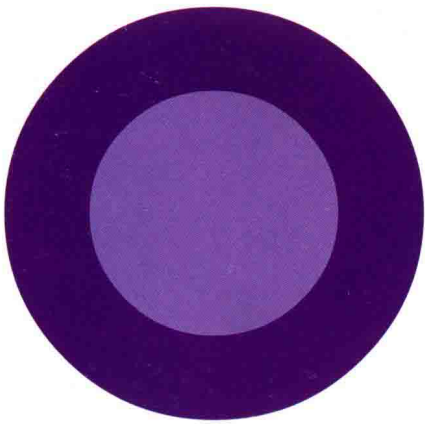
光源色是指由于受到某种光线的照射, 物体受光部分的色相所产生的色彩变化。因为光线的颜色可以直接影响物体固有色的变化, 所以光源色在色彩写生中尤为重要。

几种色调的对比关系

明度对比: 指色彩之间明暗程度的差别所形成的对比。

纯度对比: 用一种高纯度的颜色与一种低纯度的颜色进行的色彩对比。

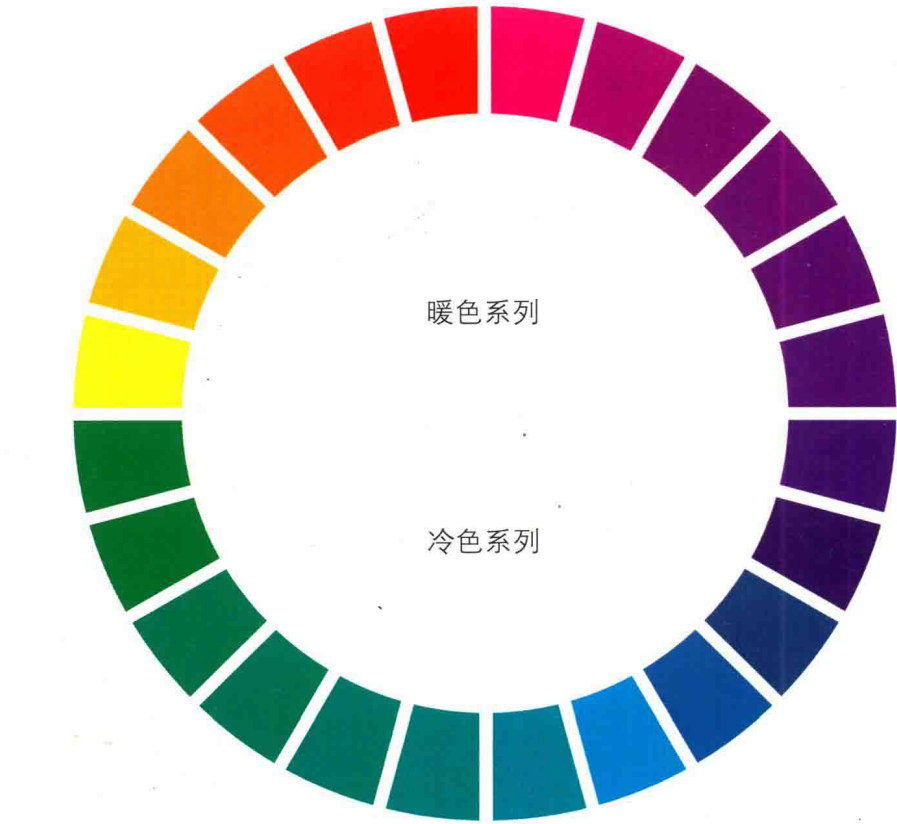
冷暖对比: 通常是指在静物写生中, 如果物体的受光部偏冷, 其背光部一

明度对比

纯度对比

⚠ 注意: 色彩调和的次数越多, 其纯度和明度就会越低。

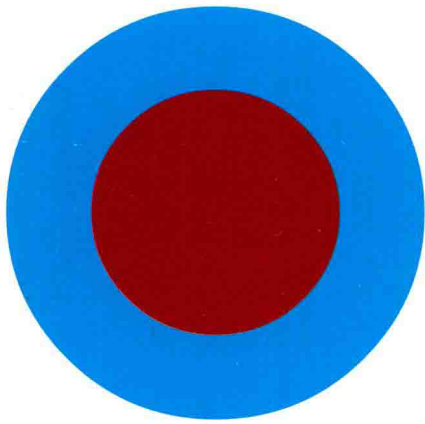
环境色也被称为条件色, 是指物体由于受到周围环境的影响而产生的色彩变化。物体的表面受到光照后, 除了能够吸收一定的光线外, 还能够将其表面的颜色反射到周围的物体上, 尤其是光滑的材质就具有更强的反射作用。通常情况下, 环境色在物体的暗部体现得较为明显。环境色的存在和变化, 既加强了画面物体相互之间的色彩呼应与联系, 还大大地丰富了画面的色彩, 因而对于环境色的把握也非常重要。

物象的直接受光面体现光源色的面貌, 物象的中间面体现固有色的面貌, 而物象的背光面体现的则是环境色的面貌。

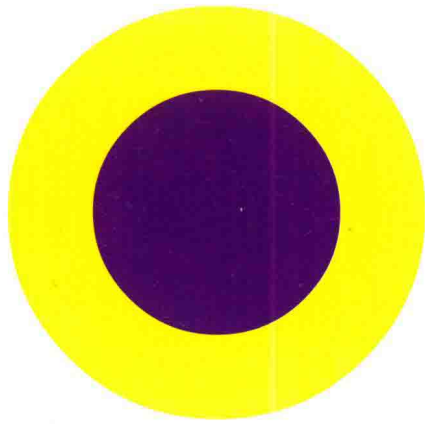
⚠ 注意: 物体呈现何种色彩, 是光源色、固有色、环境色三个因素综合之后的效果。

定偏暖; 如果受光部偏暖, 则背光部偏冷。

补色对比: 是指三原色中的一种原色与另外两种原色的间色为补色关系。

冷暖对比

补色对比

◇ 调色常识

每一位初学者在开始进行色彩静物训练时都会感觉无从下手, 如何调色便是诸多难题中最大的障碍。由于水分、颜色有许多不好掌握之处, 一般有“湿、鲜、干、灰”和“湿、深、干、浅”的现象, 而且每一种颜色的覆盖力也不尽相同, 因此调色是一个长期、反复的训练过程。不过初学者也不必为此而过分着

急, 每一种颜色都要自己亲手调和, 经过一段时间的实践之后, 就会做到由不认识到了解, 由生疏到熟练。

下面是调色时的一些注意事项:

1. 白色: 它有提高色彩明度的作用, 而同时又会降低色彩的纯度。因此, 在调亮一些的颜色时应该以白色为主, 调入其他颜色; 在调灰颜色时应该以其

他颜色为主，调入白色；在调深颜色时最好少加白色或者用其他浅颜色来调。调色时要将白色调进去，如果浮在颜色的表面，画面就会出现“粉”的问题。

2. 黑色：它有降低色彩明度的作用，同时又会降低色彩的纯度。通常在写生中不可过多地单独使用。

3. 灰色：在调制灰色时，应该按照原色、间色、复色的规律加以混合，然后再调入适当的白色。要尽量避免使用单纯由黑色加白色所调制出的灰色。

4. 调色时的颜色种类不宜过多，否则会使色彩纯度降低，从而使调制出的颜色发灰。

白色

+

原色

=

原色

+

水

=

加白与加水都可以使原色的饱和度降低。加白调制出的颜色以淡色为主，而加的水分越多则颜色愈稀薄。

原色

+

原色

=

原色

+

原色

=

两种原色相加可以产生另外一种颜色(间色)。

翠绿

+

紫色

=

紫色

+

土黄

=

明度、纯度的降低，可以使颜色的鲜艳度随之降低，从而使色彩更加中性。

紫色

+

黄色

=

黄色

+

绿色

=

多种颜色相加能够使色彩的明度降低，从而产生一种比较脏的颜色，在写生时可以按照比例适当取用。

◇ 基本技法

水粉画的表现方法很多，但是归纳起来主要有干画法和湿画法两种。

干画法

干画法是水粉画中常用的一种技法。在调色时笔中的水分较少而颜料的成分较多，颜色的覆盖力强，可以进行多次塑造，干后色彩基本保持不变，比较容易把握色彩的准确性，多用于对陶罐、水果等物体的塑造。采用干画法时要注意掌握笔上颜料和水的比例，不同的含水量会产生不同的效果，这需要在实

际训练中多去体会。

湿画法

湿画法是一种类似于水彩画的画法。在调色时笔中的颜料成分较少而水分较多，色彩比较透明，衔接也很自然，适于表现背景以及玻璃、西瓜等物体。采用湿画法时要注意尽量快画，最好做到一气呵成，有时需要趁前面的颜色未干时接上一笔，有时需要等到前面的颜色干后再画，总之不要反复去涂抹。

用笔

画笔是绘画中的重要表现工具，不同的画笔以及不同的用笔方法都会产生不同的效果。下面是水粉画中经常用到的一些笔法：

摆：主要适用于干画法，以笔肚行笔，所形成的笔触颜料多、水分少，笔触之间的衔接比较明确，多用于塑造物体。

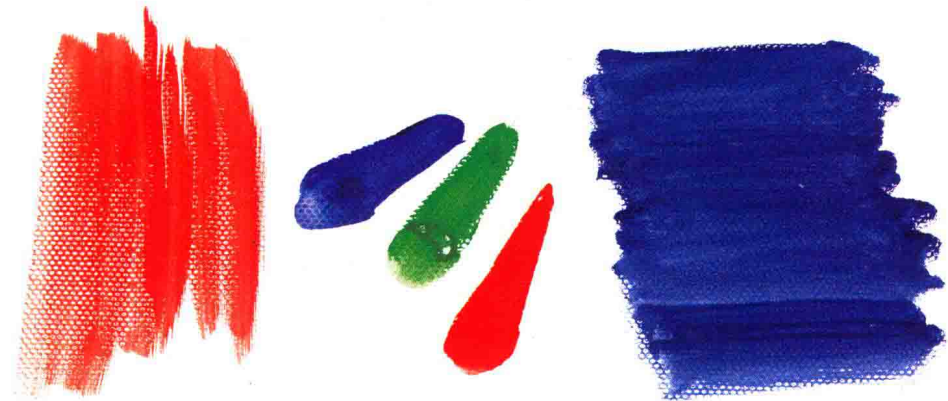
点：用笔尖在画面上点出不同大小的点，多用于高光、反光、环境色以及一些局部细致部位的刻画。可以干画，也可以湿画。

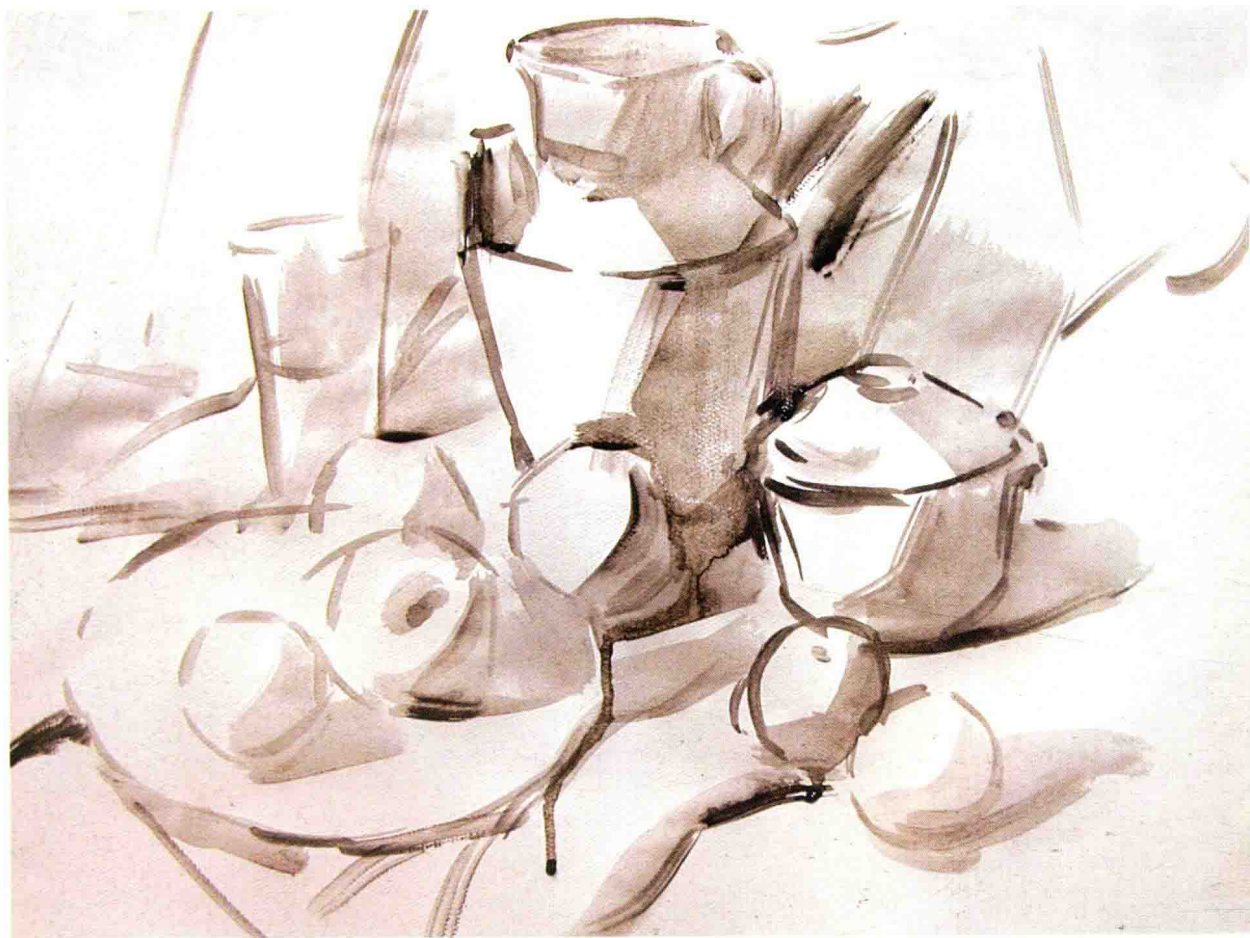
扫：笔中的水分较少，用笔尖轻扫画面，运笔速度较快，有时会将下面的色彩显现出来。常用在高光、反光等一些表现物体质感的地方。

拖：顺着笔锋拖动画笔，笔触比较自然、流畅。

刷：常用于大面积色彩的表现，比如背景、衬布等。

擦：笔中的水分较少，用笔头的各个部位在画面上快速擦动，适于过渡。

构图

进行整体观察和比较，然后用深蓝色(普蓝、群青等)调水开始构图，确定好物体的合适位置和大小比例。用小号笔勾勒出物体的轮廓，再用大一些的笔交代出物体的基本转折结构，然后铺出物体的暗部和投影。

铺基本色

用大号笔调出比较稀薄的颜色(以固有色为主)，将每个物体的基本色铺出，并且交代出各个物体之间大的色彩影响(环境色)，同时还要考虑物体与衬布之间的空间关系。这一步主要采用湿画法，用大的笔触来表现出大的色彩关系。

具体刻画

对局部物体进行具体、细致地刻画，以色塑形。注意每个物体形体与色彩之间的关系以及色块之间的变化与衔接。在刻画单个物体时不可平均对待，要有前后、主次关系，前面的主体物要塑造得丰富、明确；而后面的次要物则可以处理得简约、概括。这一步主要采用干画法与干湿结合的画法。

整理

再次进行全方位地观察，对画面作出相应的修理和调整。检查物体与物体之间的形体以及色彩关系是否合适、贴切，注意每个物体所应有的空间感、体量感、质感与色调等，从而使画面达到统一与完整的效果。

◇ 色彩静物写生步骤范例

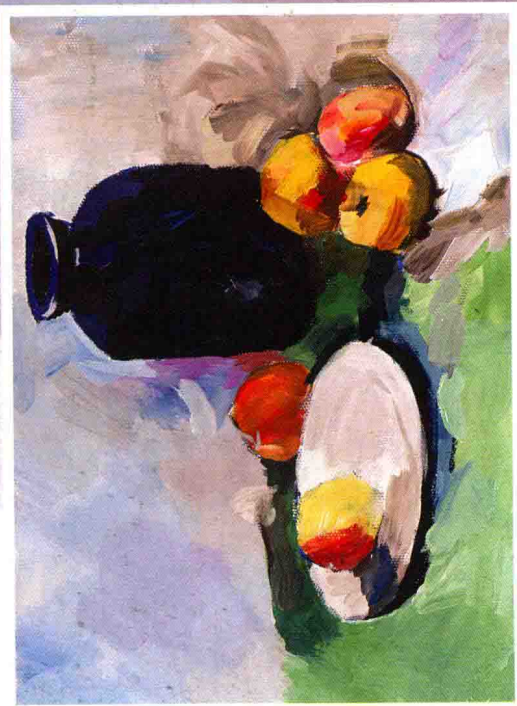

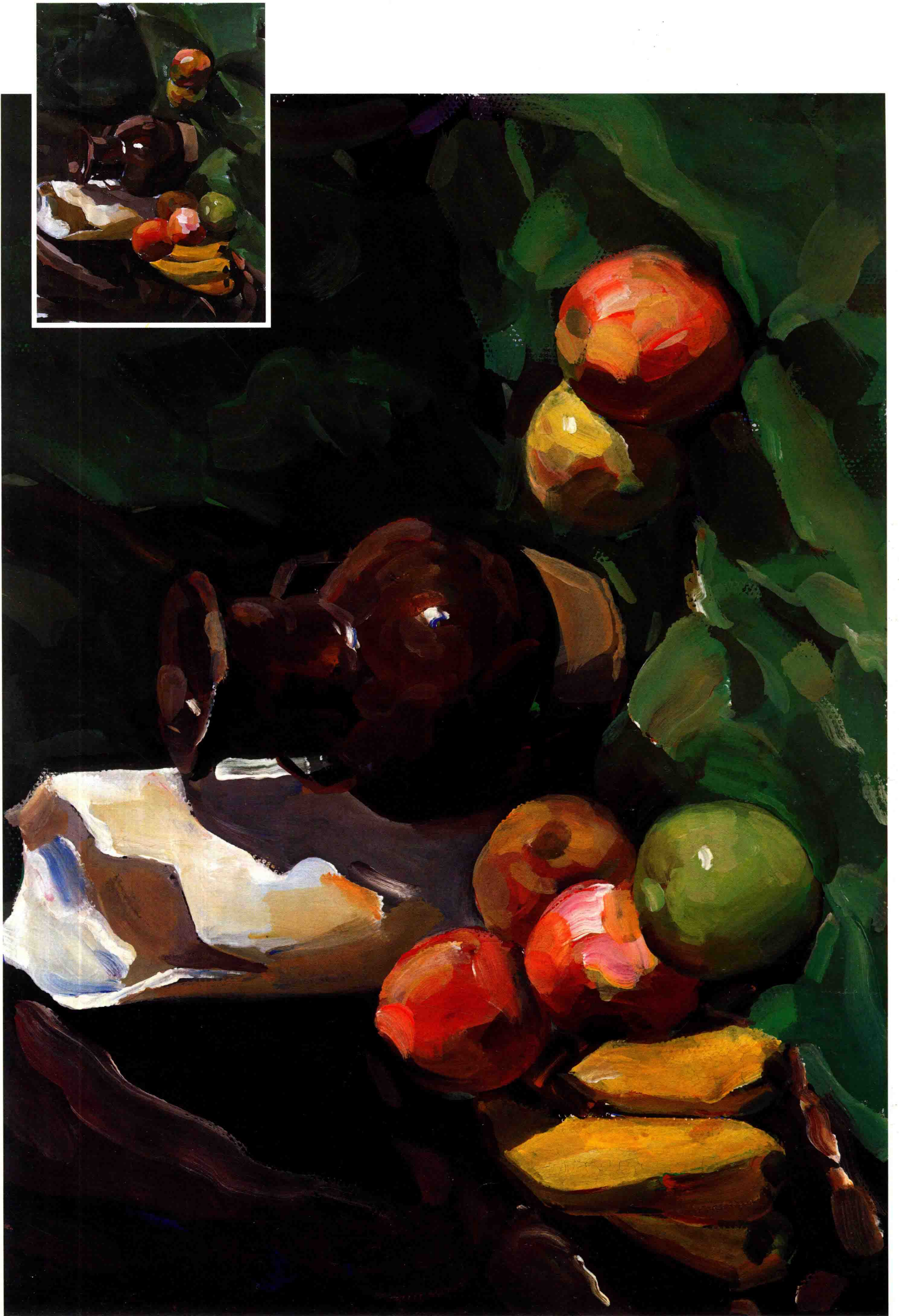
◇ 色彩静物写生步骤范例

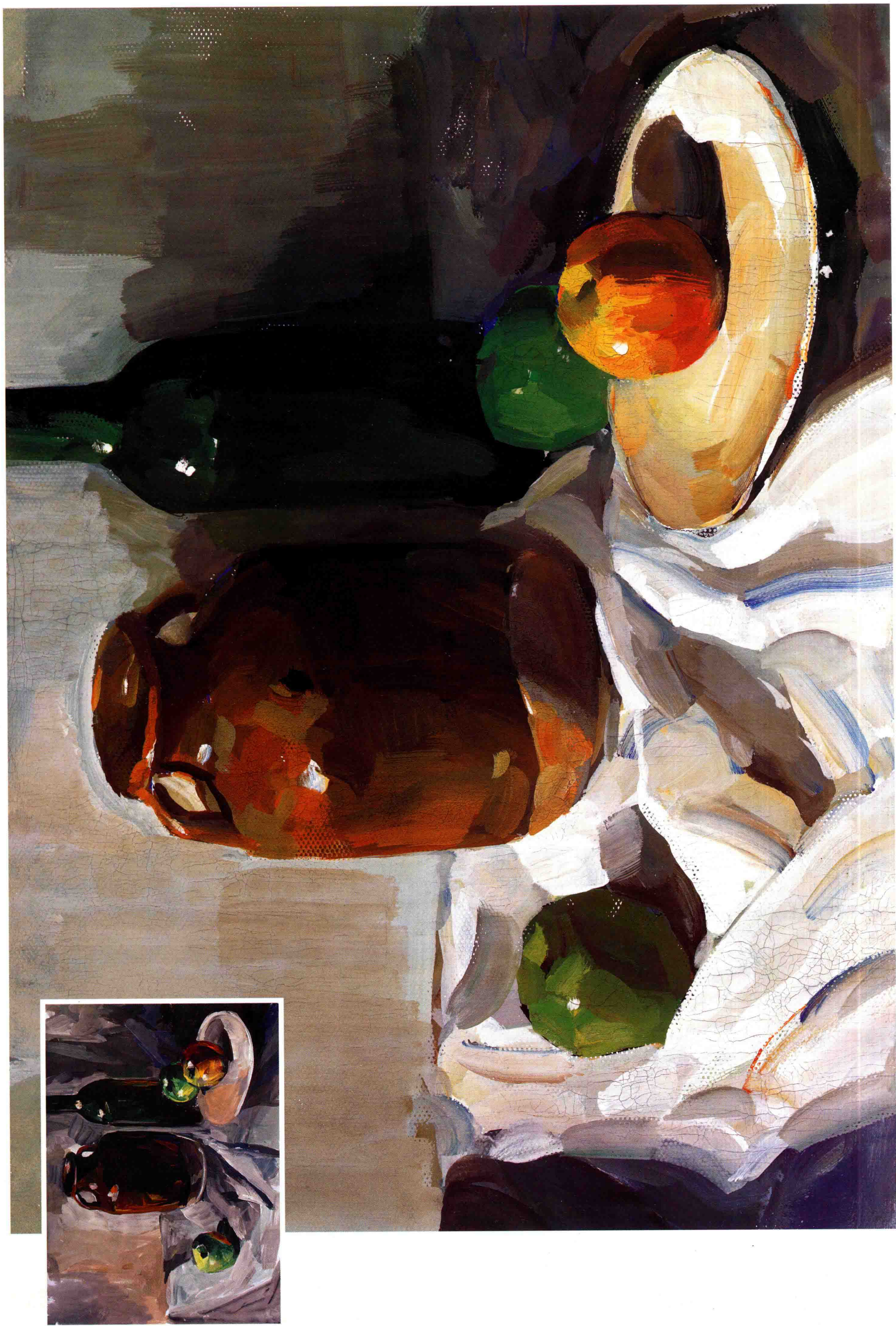
色彩静物训练改优

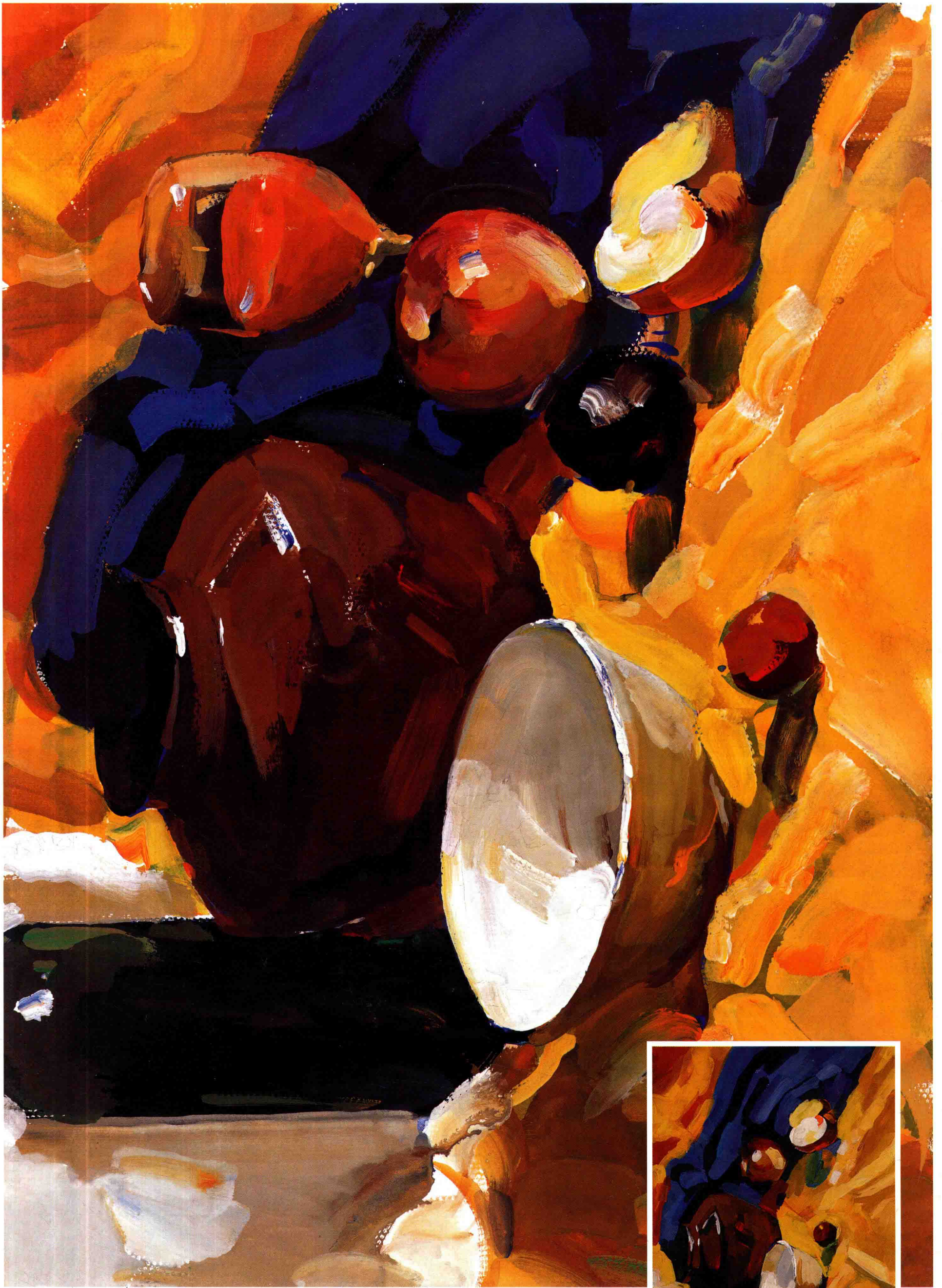
点 评：这幅作品大的固有色关系基本明确，但是缺少基本的素描关系和色彩关系。主体物缺乏体积感，在色彩运用上缺少冷暖关系的变化。在色彩静物的训练中应该注意素描关系在色彩当中的运用，把素描关系与色彩关系结合起来才能画出好的色彩静物作品。

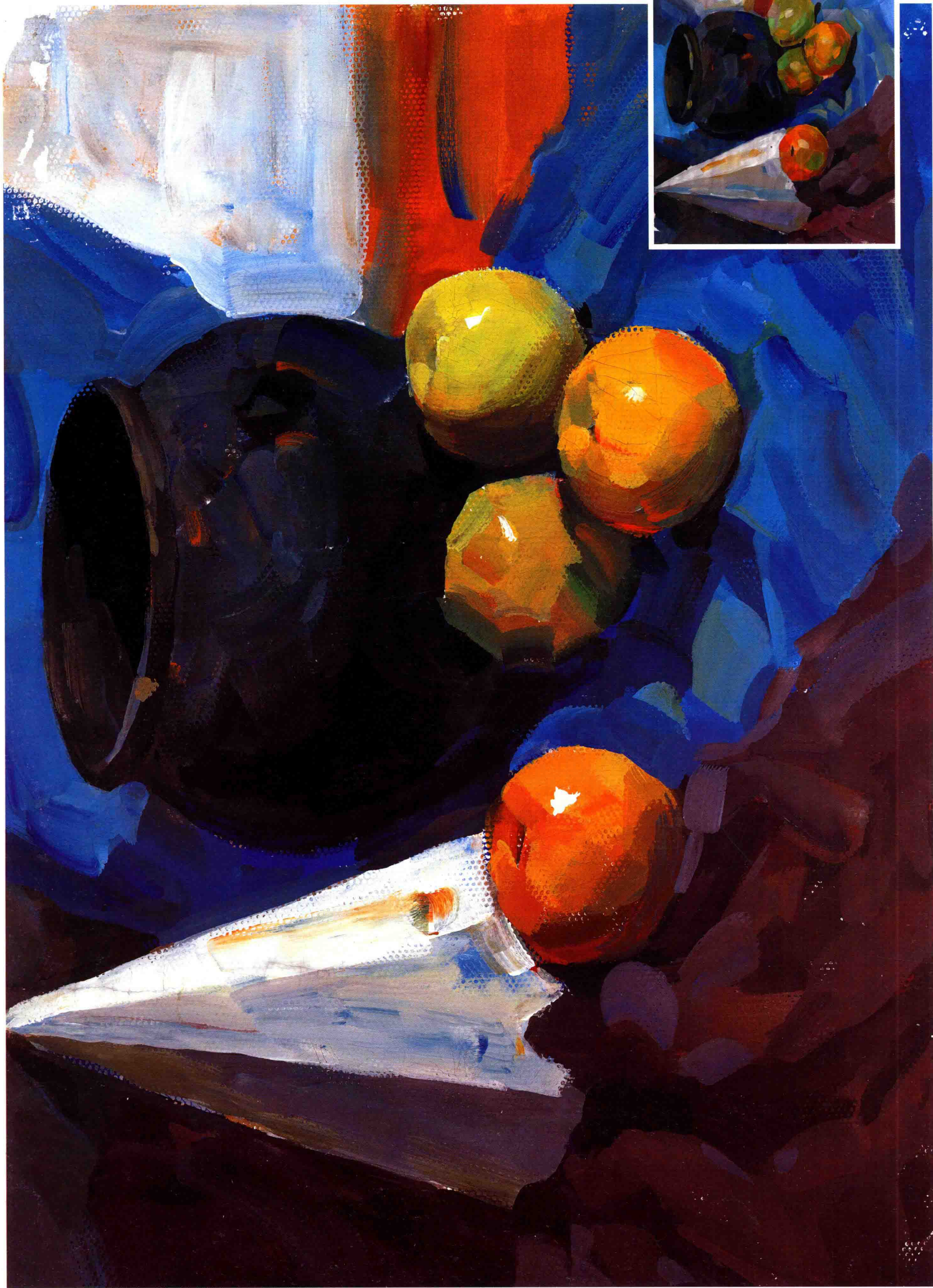
点 评：这幅作品在物体的刻画上，大的素描关系与体积关系都比较明确，前后的空间关系也处理的比较好。但是物体色彩之间的联系不够，每个物体都比较孤立，在细节的刻画上缺少灰颜色的处理，罐子亮部的颜色比较脏。

点 评：这幅作品的色彩关系处理得比较混乱，大的色调和色彩关系没有建立起来，颜色画得比较“生”，缺乏色彩的基本训练。建议在色彩静物的学习过程中，加强色调大关系的训练和单个物体的训练。

点 评：这幅作品在运用颜色的过程中，色彩关系过于“火”，给人一种非常“躁”的感觉。对于蓝衬布和黄衬布的处理都太“过”，罐子暗部的处理不够透明，色彩倾向不够明确，亮部的颜色太纯，缺少灰色和环境色的处理。

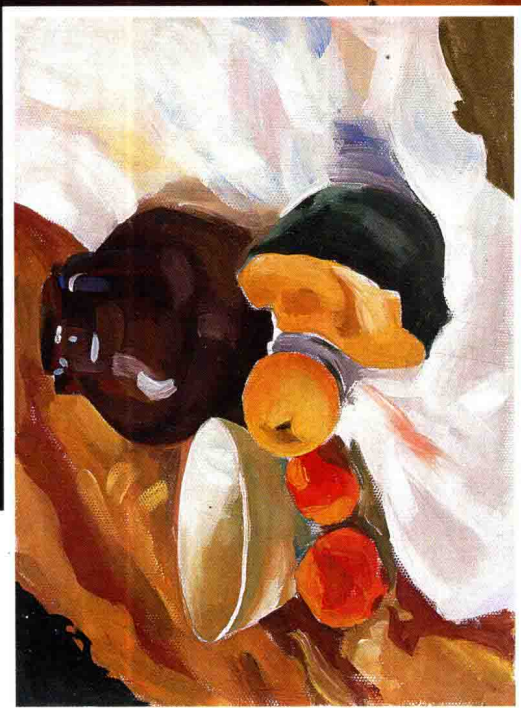
点 评：这幅作品就是我们通常所说的“粉”，主要原因就是白颜色的运用不当。水粉材质的特性决定了在白颜色的运用上必须谨慎，重颜色最好一遍处理到位。日常训练时，在用白颜色与其他颜色调和的过程中，应该注意控制色阶的变化以及重颜色的相互比较。

点 评：这幅作品的构图过于下沉和偏坠，因此在修改的过程中我将学生的作品立了起来，重新进行构图，等于我重新画了一遍。此画的核心问题在于缺少基本的素描知识和色彩知识，因此画面完全没有构建起来。

点 评：这组静物比较复杂，对于初学者来说难度比较大。学生在绘画的过程中很容易将罐子等主体物的颜色处理得偏脏，色彩倾向不明确，只注意素描关系而忘记了对色彩关系的表现，这也是初学者的通病。

点 评：这幅作品大的关系处理得比较好。在细节处理上，碗的色彩关系和素描关系都比较精彩，白色衬布的颜色控制得也比较好。不足之处在于，水果的素描关系不够强烈，南瓜的颜色也比较脏。