

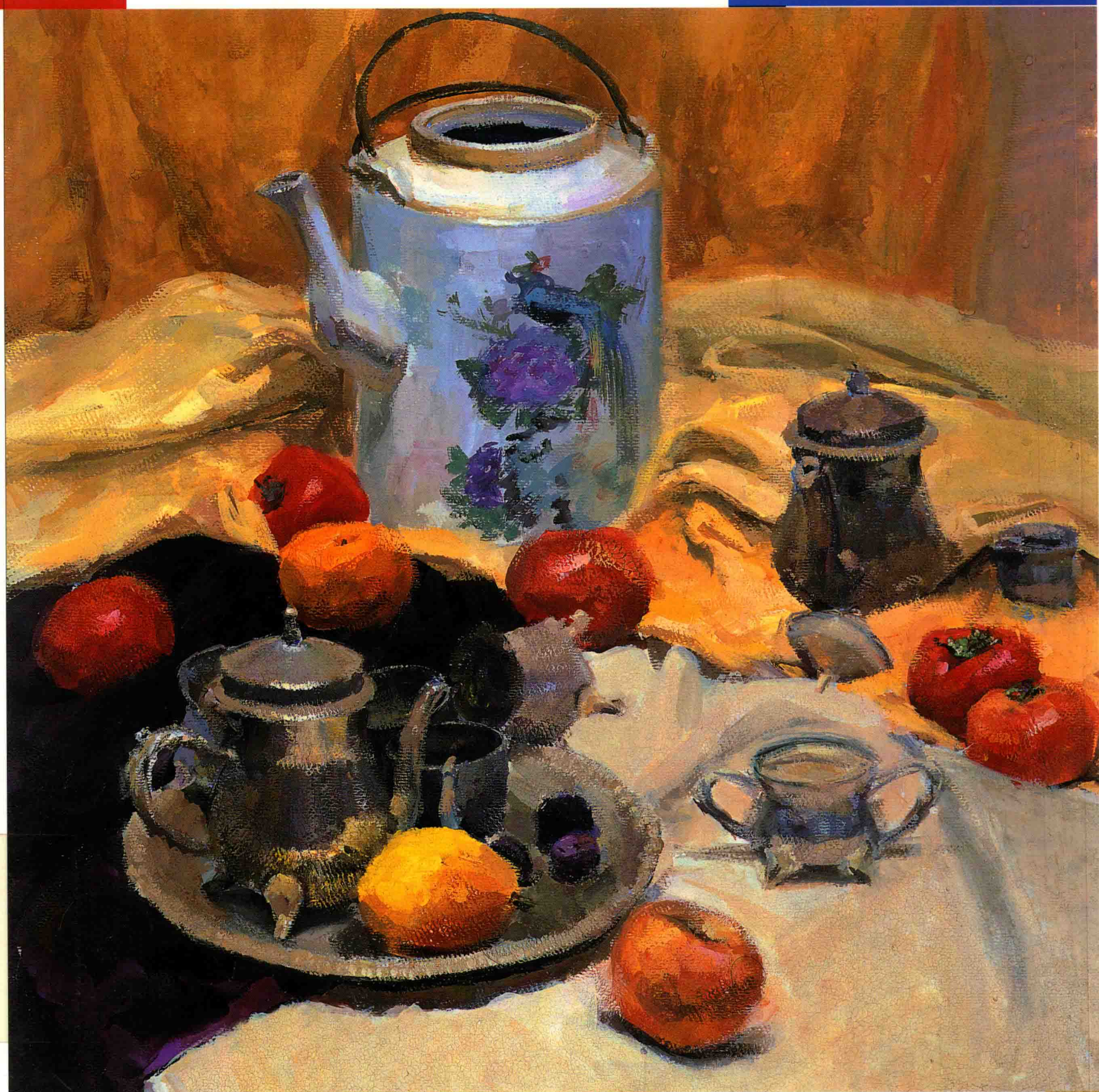
■ 主编 薛峰 杨弢 著

色彩静物

MSCK
美术高考指南针

secaijingwu

辽宁美术出版社

关于美术类高考中色彩科目的要求与训练方法

色彩是美术学习的必修课程，也是美术类高考的重要科目之一。通过色彩考试，主要考察考生对写生色彩基础的认知能力。具体包括：在写生或默写的方式下，考生的构图能力、色调的把握能力、色彩的整体观察与默写能力。对试卷的判断与认同尺度可以概括为：构图合理、色调明确、表现流畅。

作为专业基础的色彩，训练必须是日积月累的。对于上述要求有重点地、循序渐进地训练，才能灵活地在考试中加入运用。否则很难在考试中取得高分。在过去的几十年招生中，有许多考生对此认识不足。在平时的训练中，一些老师也常常运用一些急功近利的方法去教学生所谓的“招数”，造成了考生能力低下，生搬硬套色彩知识，从长远来看对考生是有害的。因而必须从根本上提升考生对色彩的认识。考生也必须认识到只有一步一个脚印地训练和总结才能在灵活多变的考试中游刃有余。

近年来由于招生人数的不断扩大，绝大多数院校采取了色彩默写的考试方式，以便体现“公平、公正、公开”的原则。虽然有他欠缺的一面，但对于我们这样的大国，也许是一种比较符合国情的方式。我想这种方式还会延续一段时间。

由于默写的全部知识是建立在写生的前提之下，所以训练还得从写生开始。如果有时间最好先画一下素描静物。这样，一些没有上过美术中专的考生可以弥补静物素描画得少的缺陷，有利于静物造型能力的提高。在有了一段相当长的色彩写生训练以后，应在专业老师的有效帮助之下，循序渐进地转入色彩的默写训练。专业老师应在各个环节耐心细致地帮考生提高审美判断能力。

本书中分类叙述是为了让考生们详细了解色彩静物写生或默写的各个环节，但在实际作画时各部分内容是相互交叉、互有关联、各有侧重的。切莫机械地对待艺术知识。

广大考生只有自己在学习中主动体会与分析，并不断加以总结，并且制定科学的训练计划，才能在最后的冲刺阶段融会贯通色彩知识，以良好的心态应对考试，最终实现自己的理想。

作者：赵娜

一、构图

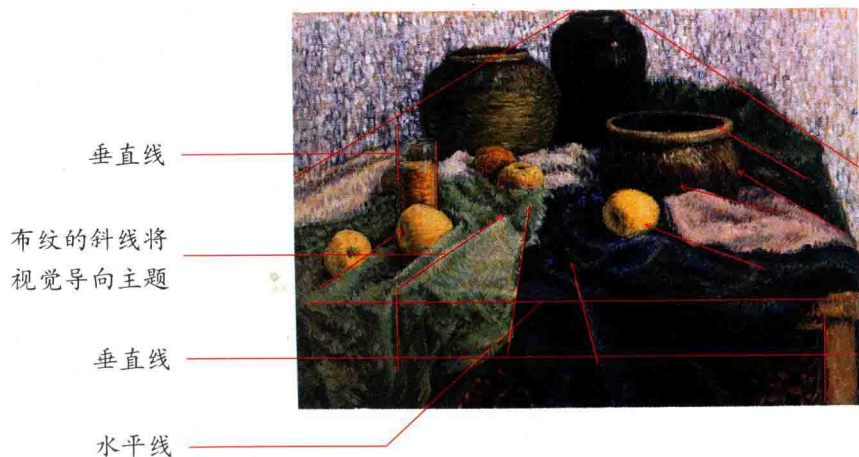
构图，俗称布局，它是一张画的起步。近年来采用的色彩默写考试模式其实对构图提出了明确的要求，考生必须掌握基本的构图知识。

美术院校所公认的对构图大众化的评价总的要求是：构图合理舒适。合理就是要合公认的理；舒适就是要“协调”，要符合美的对比与统一的原则。考试时，学院一般不太喜欢个性太强的构图（十分好的当然例外）。所以考生决不能在没有把握的前提下，求“新”、求“奇”。但是常规的三角型构图又太常见，虽然符合考试要求，但不容易在众多的试卷中突现出来。所以，怎样的构图才算是好的？如何构出新颖而又符合考试要求的构图，我想只有在实践中总结提高才是唯一的途径。

我建议考生读一些大师的静物画，从中可以学到许多构图知识。如塞尚、博纳尔、阿利卡、莫兰迪等的作品，他们的画册均能在较大的书店买到。

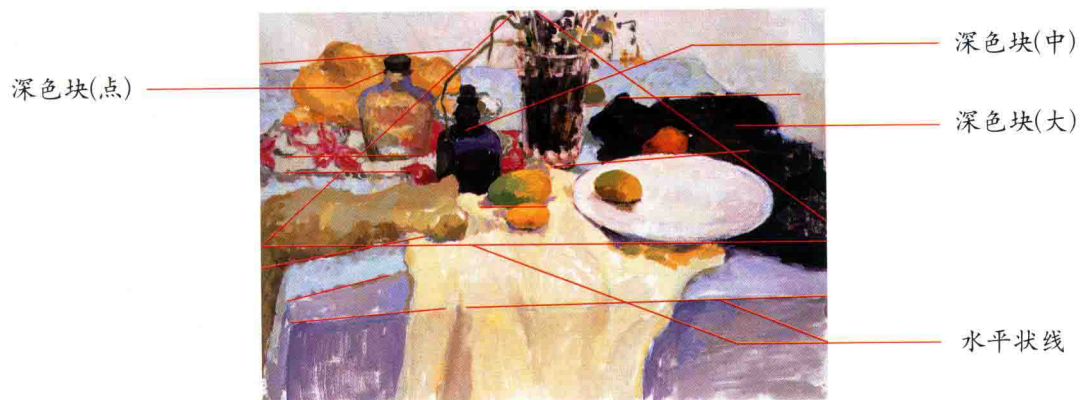
作者：朱晓琳 艺术鉴藏（2004级）
指导教师：王晓明

作品评析：这是常见的三角形构图。在高考试卷中有99%的考生运用这种构图。因此，难免流于俗套。

作者：吴君 摄影专业（2004级）
指导教师：谭小妮

作品评析：金字塔型结构中孕育着水平状的趋势。深色块的分布均衡而富有节奏。

作者：陈珊妹 摄影专业（2004级）
指导教师：谭小妮

作品评析：作者具备了运用抽象的眼光（将客观物体当成点、线、面或形体来看待），在竖的画幅中，很好地运用了点、线、面的对比和协调的原则。画面动静结合，生动有序。众多流动的曲线将观众的视线引向主体，而主体偏向右侧的处理手法使作品显得很生动。

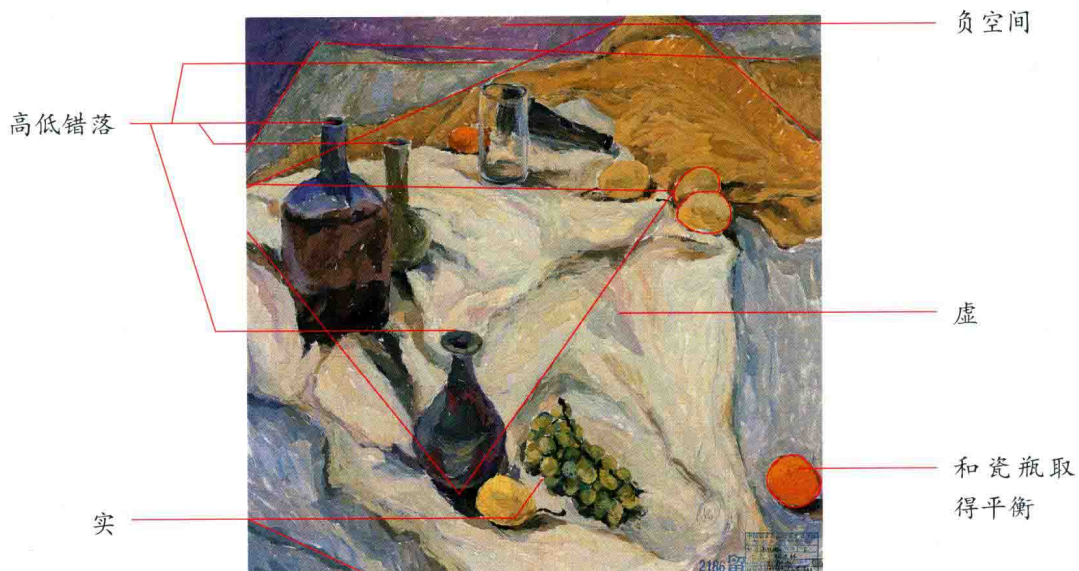

作者：佚名
指导教师：傅帆

作品评析：“疏可走马，密不透风”是中国艺术的一个组织原则，但同样也适合适用于西画。这张作品很好地体现了这一点。画面的均衡感也解决得很好。注意布纹间形成的“三角形”，重叠得错落有致，形成了底图的结构，虽然远处的负空间被挤压得很小，但画面仍给人以舒展的感觉。

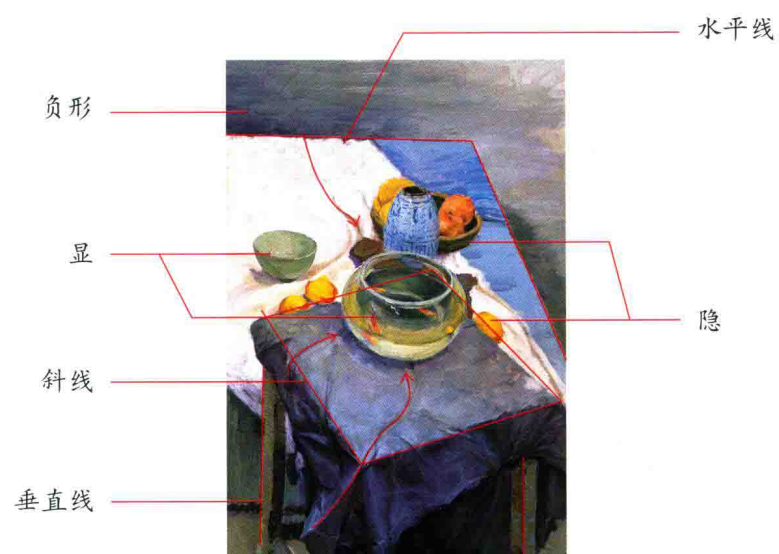
考生用心体会一下瓷瓶、玻璃杯、水果的组织（大小、高低、疏密、重叠、显现等），就可以举一反三，触类旁通。

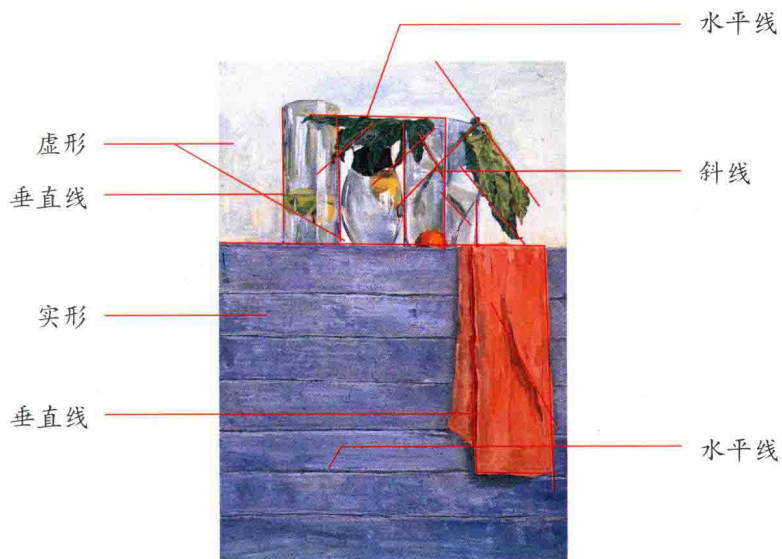
作者：黄渊明 动画专业（2004级）
指导教师：姬 鹏

作品评析：两张静物台“面”对画面空间的分割很有新意。金鱼缸与瓷瓶几乎对称重叠，但果盘却略向右偏，碗没有和任何物体重叠，起到了均衡画面的作用。水平线和斜线的对比也运用的很合理。

作者：佚名 动画专业（2004级）
指导教师：韩娅娟

作品评析：构图其实就是研究画面的结构。一张画的结构要明确和有秩序感。通常一张画有两个以上的结构，但以其中一个为主。这张画水平线与垂直线对比的结构一目了然。

作者：黄梁彦 动画专业（2004级）

指导教师：韩娅娟

作品评析：空间的虚实对比是这张习作的构图特点。前景桌面的水平线与桌面物体起伏的外轮廓线形成了有趣的对比；黑、白、灰在画面中形成的均衡感为作品提供了一个坚实的基础。背景中抽象的纹理（笔触）与桌面衬布的斜线未形成呼应。作者并未意识到这两者之间也应有关系。

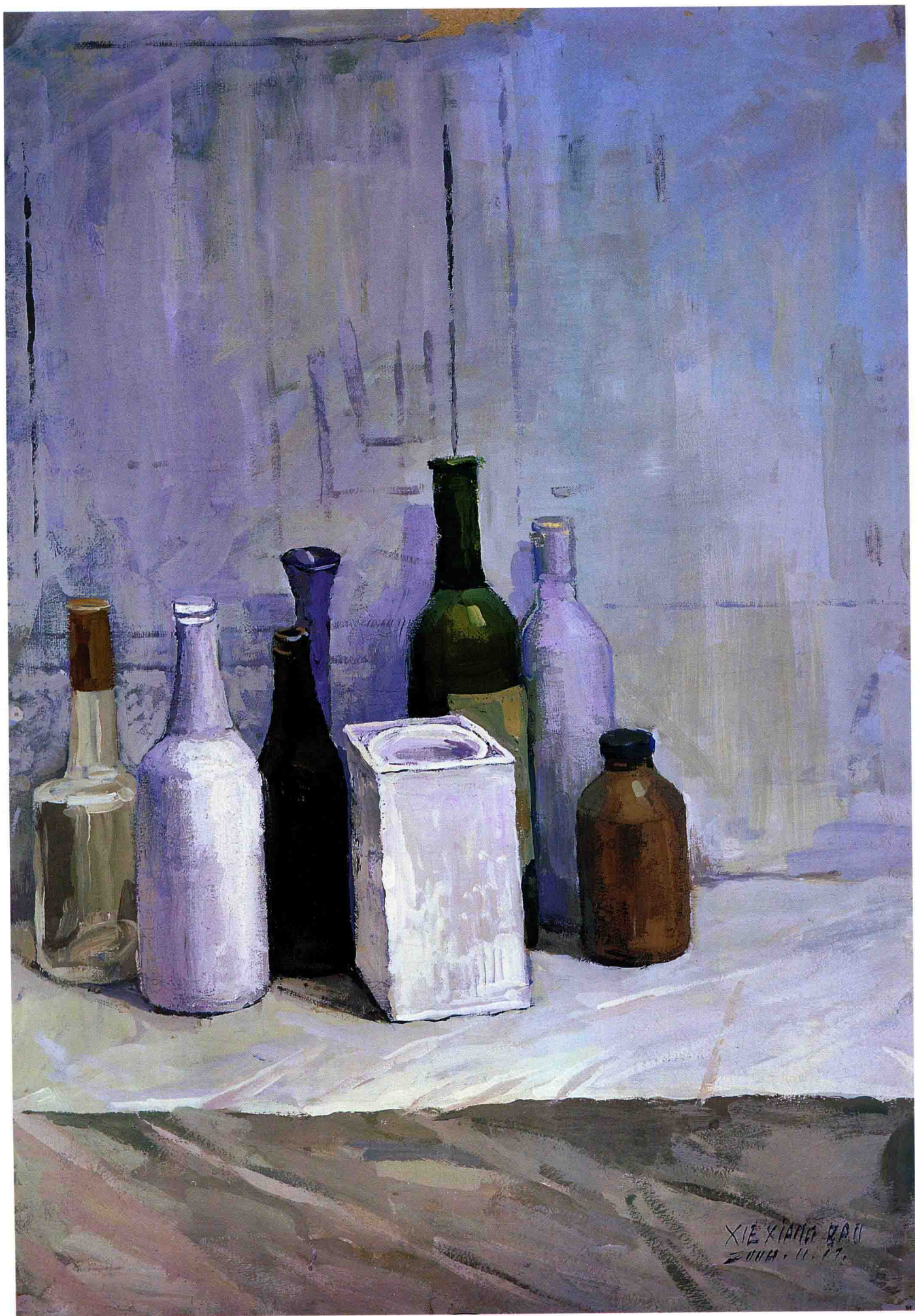
垂直线

作者：黄铭忠 摄影专业（2004级）
指导教师：谭小妮

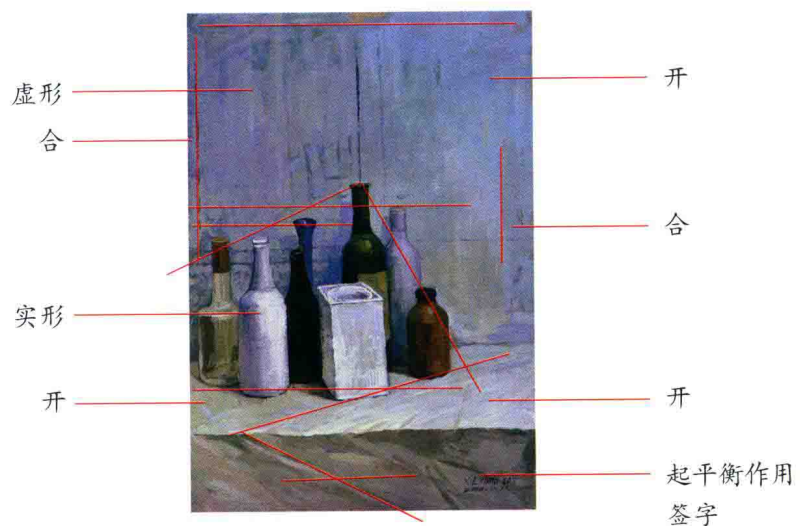
作品评析：将主体物置于画面中心点偏上是构图的一个常用的手法。左边画板的纵向长斜线和右下角衬布的斜线以及远处墙角线形成的合围状收住了画面，因布纹造成的向外发散的气势，开合也很得当。

作者：解祥宝 家具设计（2004级）

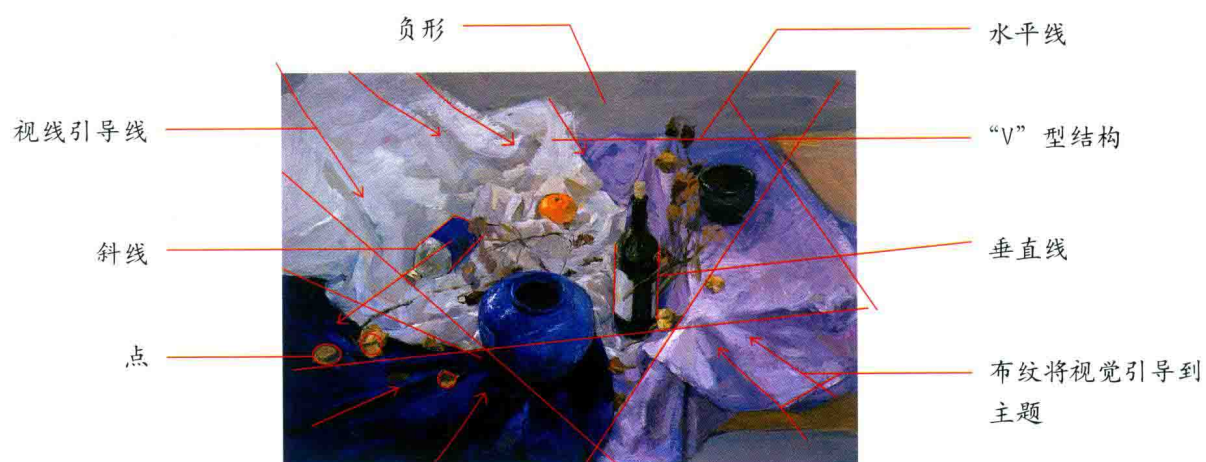
指导教师：姬鹏 于朕

作品评析：本画的构图简捷明了。高低错落的瓶子构成了坚实稳定的金字塔的外型。自右向左的布纹纹理和自左向右的瓶子形成了均衡的交叉与对比。落在右下角的作者签名也在其中起到了均衡的作用。背景中人为的水平线与垂直线构成了画面的另一个结构，起到了很好的衬托作用。

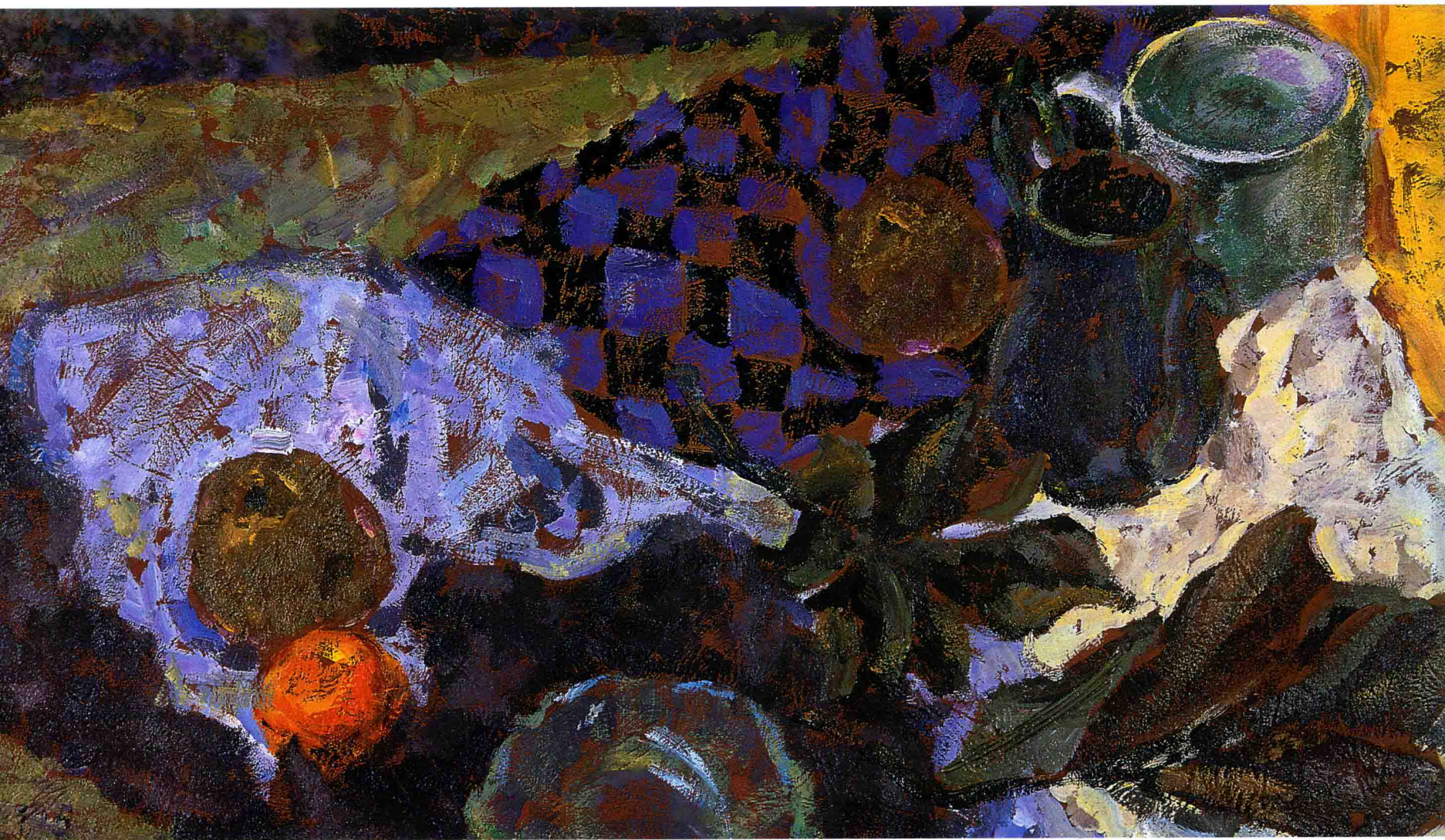

作者：朱月明 景观造型（2004级）
指导教师：王建伟

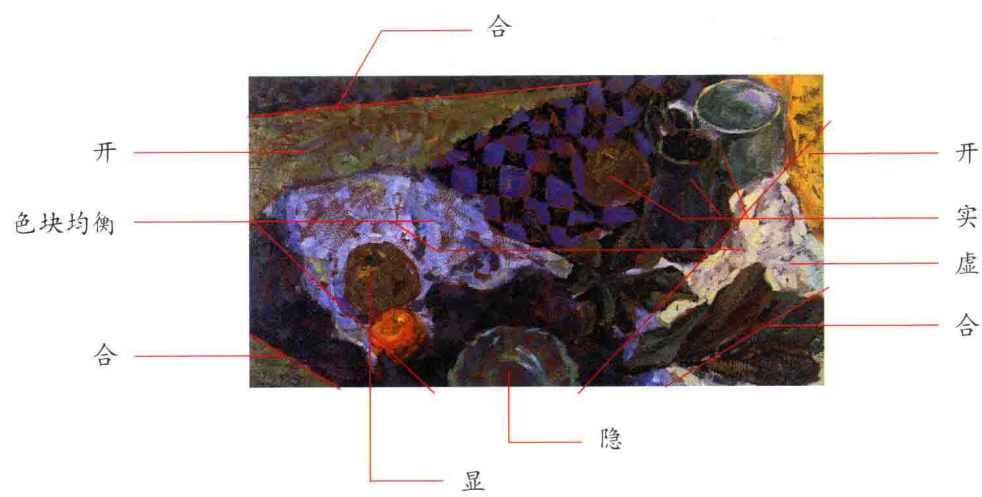

作品评析：摆放在桌面的静物构成了“V”字型结构，不落俗套。深色块的分布具有视觉导向的意味，也均衡了画面。注意！倒放在桌上的瓶子似乎将观众的视线要引向画外，但被左下角的深色块收住了外泄的势头。叶子使得深布变得透气些。布纹的走向形成的聚拢形构成了画面另一个次要的结构。

作者：汉青 工业造型专业（2004级）

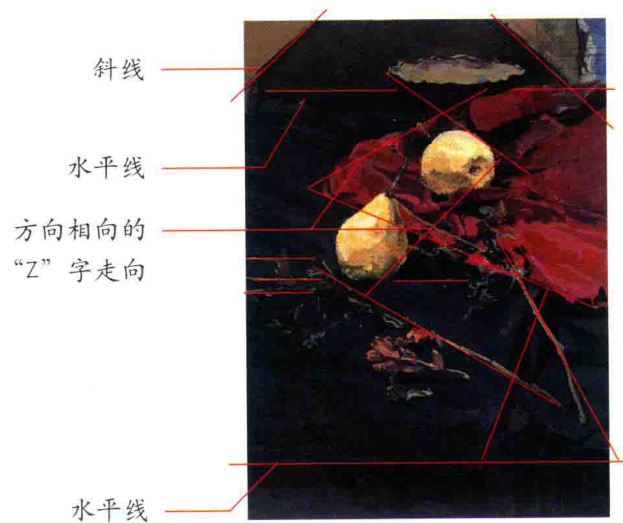
指导教师：谭晓妮

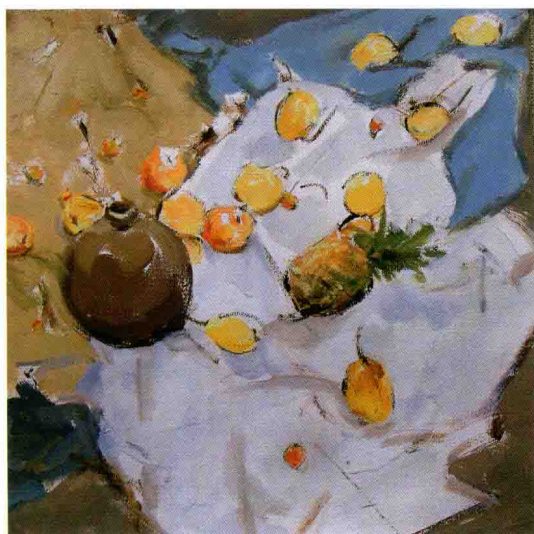
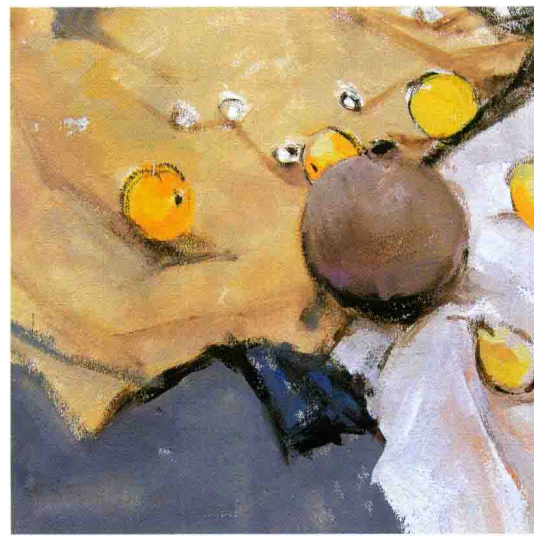
作品评析：这张作品看似不完整，其实结构还是很严谨的。作者有意减弱了空间的表现，使画面趋于平面化，形成了色块间的对比。物与物构成的“V”字型结构，它向上的“势”被原处的斜线收住。画边四周的开与合使得作品得以有喘息的机会。

作者：佚名
指导教师：李文东

作品评析：“Z”字型结构画面不落俗套，通过黑白对比突出主体。远处左右两条斜线与下面的水平线形成了某种呼应和对比。

作者：朱 慧 壁画专业（2004级）
指导教师：赵 军

作品评析：对于同一组静物，进行不同画幅、不同形式的构图练习有助于构图能力的提高。以下几点考生应引起重视：

- 1.学会将“物”当成“形”、“体”来对待。
- 2.协调与对比是构图的基本原则。
- 3.均衡、疏密、正负形关系、开与合、隐与现、点线面的对比等等是在前两点的前提下的具体运用。
- 4.多读大师作品。

总之，构图要有“新意”方能先声夺人。

二、色调

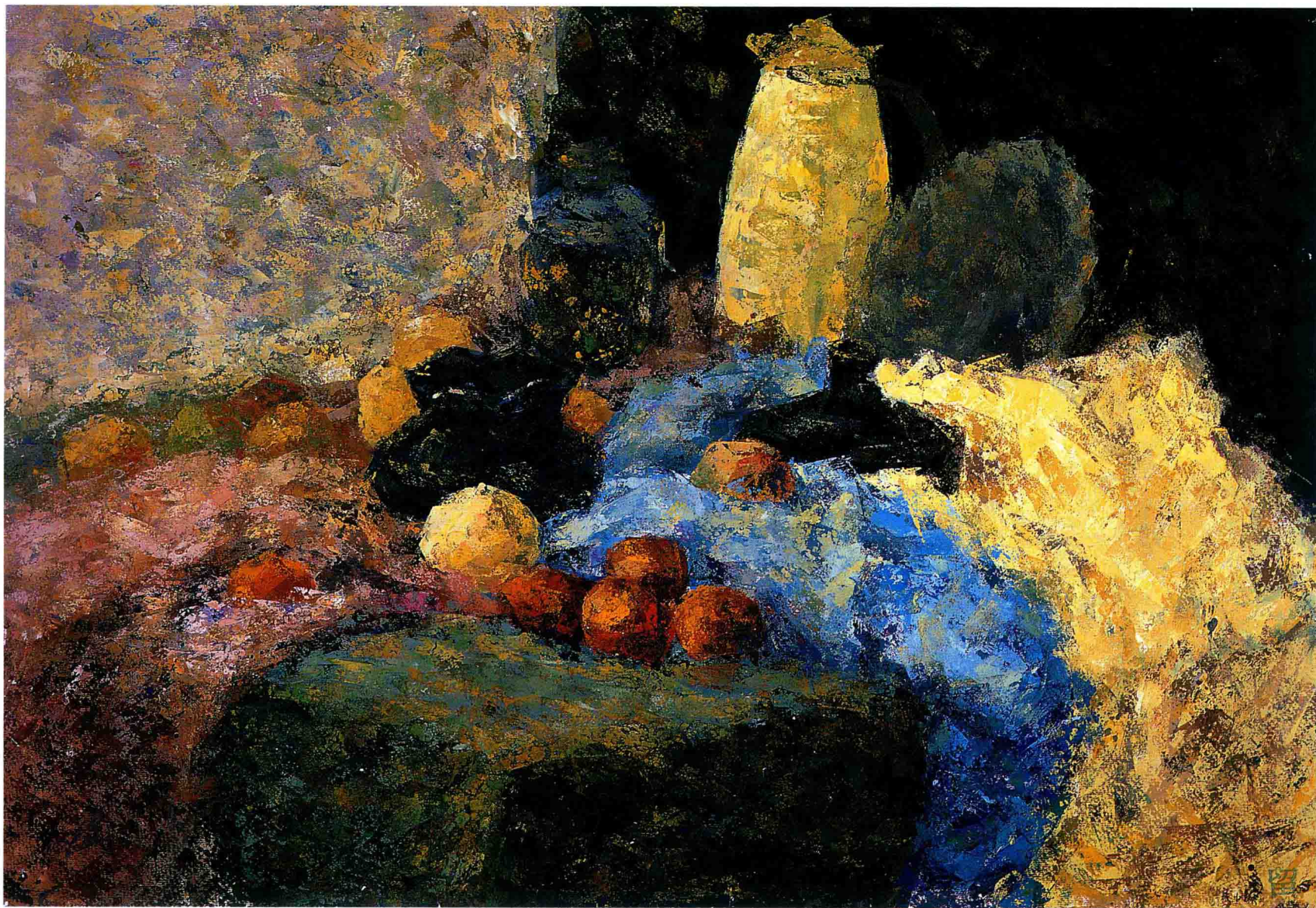
“色调”问题是色彩的核心问题。在考试中首先是要被判断的问题。如果一张画色调不美或不正确的话，那这张画是肯定“砸了”！

那么什么是色调呢？概括地讲，色调就是色彩的调子；是画面色彩的一种倾向；是作品主题的情调、意境得以深化的主要因素。

色调由于区分的角度不同可以分成以下几类：1.按冷暖倾向可以分成冷色调、暖色调和中性色调。2.按素描关系可以被分成深色调、亮色调和中性色调。3.按色相的不同可以被分成，如蓝色调、红色调、绿色调等等。由于色调仅仅是一种倾向，所以每一种色调都不是绝对的。考生唯有多看大师作品方能学会判断。

色调好坏的标准是协调和对比的原则。如何才能做到这一点呢？考生除了在实践中积累经验以外，一些有关色彩的基础知识也是必须被了解的，例如：同类色、邻近色、互补色等概念。

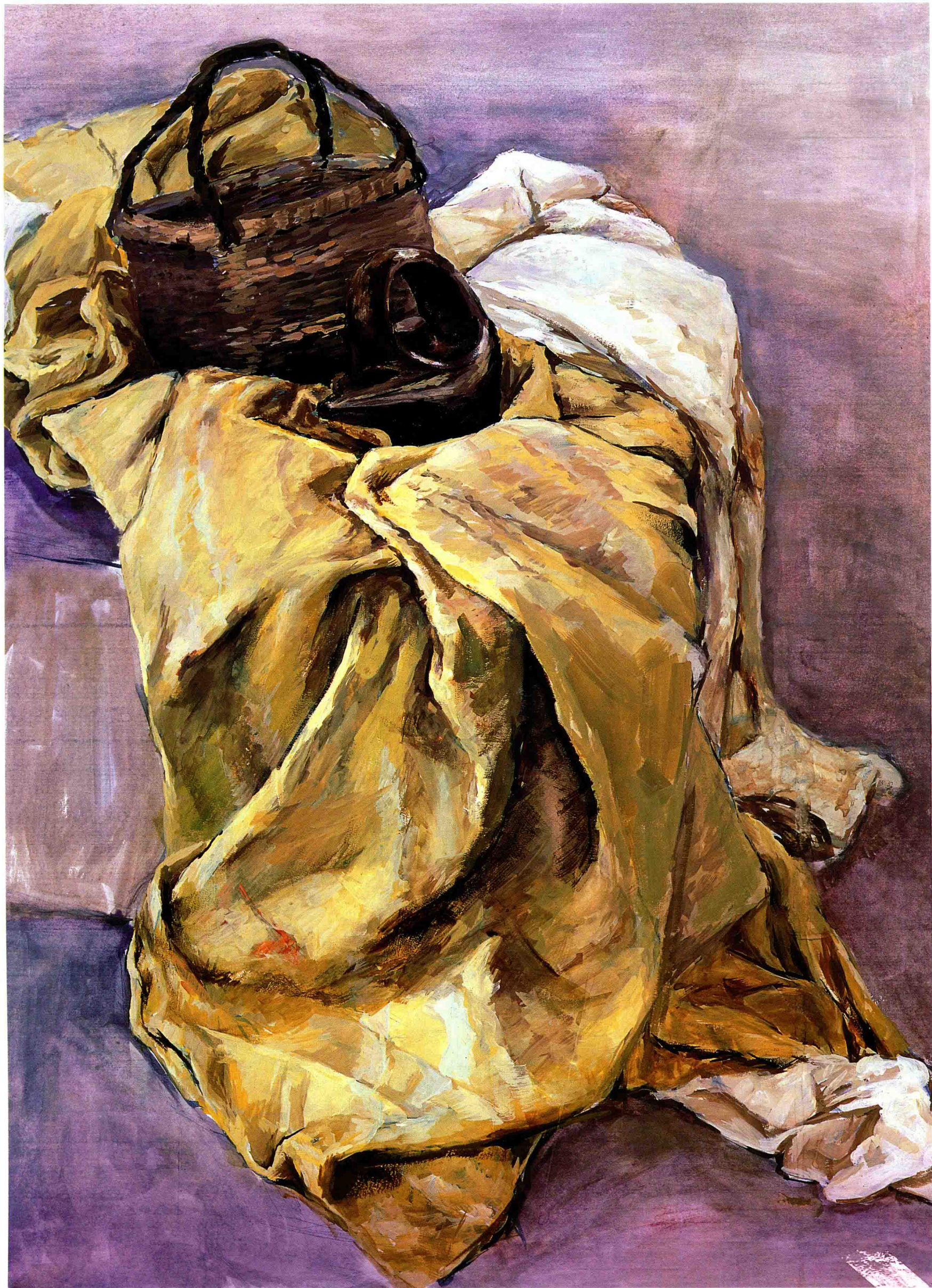
总之，色调问题考生必须弄懂弄通，考试时方能应对自如。

作者：朱小琳 艺术鉴藏（2004级）

指导教师：王晓明

作品评析：高纯度的色彩关系容易造成画面的“火气”与不协调，所以，有意减弱次要的对比可以突出主体。这张作业的处理手法值得参考。

作者：张秀兰 美术教育专业（2004级） 指导教师：吴方

作品评析：这是一张暖色调的作业。但暖中偏冷，偏灰。作者在色彩整体关系正确的基础上，区别了微妙的暖灰色。所以，作品很耐看。