

名师课堂

范成
本

高原 著

色彩应试必学

高等艺术院校考试命题分析

（全国优秀出版社）
天津人民美术出版社

高等艺术院校考试命题分析

色彩应试必学

高原 著

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

高原艺术简历

1973 年出生于天津。

1997 年毕业于天津美术学院，现执教于天津美术学院附中。作品多次在报纸、刊物上发表。

2004 年在天津人民美术出版社出版了两部水粉静物范图画集。

作品水粉画《有菠萝的静物》在北京国际艺术博览会上荣获金奖，并刊登在大型画集中。

2005 年北京天天文化艺术有限公司制作——天津美术学院附中应试教学色彩静物光盘一张。

2007 年分别在天津美术学院美术馆、天津工艺美院展览馆举办水粉静物展和素描头像展。

目 录

色彩应试训练的几个问题·····	1
一、黑泡菜坛绘画步骤·····	3
二、蓝色瓷瓶绘画步骤·····	6
三、黑色瓷瓶绘画步骤·····	9
四、赭褐色陶罐绘画步骤·····	12
五、作品评析·····	15
古桌与青苹果·····	15
金南瓜和西红柿·····	16
深紫罐与黄梨·····	17
桃与杏·····	18
红红的酒与李子·····	19
橘子与黄苹果·····	20
篮子里的红苹果·····	21
紫葡萄·····	22
葡萄酒与白兰瓜·····	23
陶罐与水果的组合·····	24
铜壶与葡萄·····	25
加饭酒坛与苹果·····	26
月季花·····	27
深褐色花瓶·····	28
毛笔与印章·····	29
切开的哈密瓜·····	30
萝卜与花瓷碗·····	31
浅蓝色瓶、黄梨·····	32

丰富的蔬菜·····	33
丰富的蔬菜（局部）·····	34
啤酒瓶、苹果·····	35
菜花、茄子、西红柿·····	36
石榴·····	37
砂锅、圆白菜·····	38
金属壶与苹果·····	39
瓜叶菊·····	40
厨房用品·····	41
金色的小号·····	42
蓝花酒瓶·····	43
粉红色的苹果·····	44
黄梨·····	45
俄罗斯咖啡壶·····	46
药膳锅·····	47
绿酒瓶、橘子·····	48
鲜果与花瓷瓶的组合·····	49
向日葵·····	50
紫色的野花·····	51
花风月、橘子·····	52
瓶花·····	53
钧瓷与贝壳·····	54
瓶子、罐子的组合·····	55
瓶子、罐子的组合（局部）·····	56
篮子、水果·····	57

色彩应试训练的几个问题

色彩静物写生是高考的主要科目之一。所以它是美院附中、美术高中集中训练色彩必不可少的，也是艺术院校的必学课程，同时是独立的艺术新品。为了便于学生易画易懂，现将应试训练中的几个问题简述如下：

一、作画要点：

始画清淡，要以色线。构图位置，也应妥善。

比例准确，先涂暗面。色彩鲜明，笔触自然。

固有颜色，定要看全。光源环境，色比不断。

色彩调子，注意冷暖。丰富色彩，深刻表现。

两种关系（素描关系，色彩关系）整体妙传。

对于色彩作画要点真正理解、领会才能得以把握色彩静物写生的正确表现。

作画速度：各美术院校的考试是有时间要求的。色彩、素描，大都在三个小时之内完成。速写考试大都在 20 分钟左右完成。这就要求考生在训练中，须加快速度长短结合，按时完成。美术高中三年级学生就应以短期训练为主，才能达到高考要求。

二、色彩静物写生或默写提速训练的十要素：

1. 颜色新鲜不能赖。

2. 初画挥笔大胆甩。

3. 多调颜色全面盖。

4. 衬布背景行笔快。

5. 暗面画深朦胧带。

6. 强烈笔触亮面摆。

7. 少遍画足有气魄。

8. 关键明白要真爱。

9. 积研色彩好心态。

10. 佳作表现在胸怀。

对作画要点要素吃透消化不断实践，学生的专业水平，色彩静物写生、默写能力，就会不断提高。

三、为了全面深化快速提高水粉画的能力，应试练习需要强调几个问题。

1. 色彩的感觉——我们对色彩的感觉取决于光。

看到深色或冷色，有缩小后退之感，看到亮色和暖色有向前和胀大之感。我们写生作画，对所画色彩静物产生视觉感觉第一印象，尤为关键，这种最初的新鲜感觉，我们在作画过程中要始终保持，如果麻木迟钝了，要设法找回新鲜之感，特别是学生要注意这一点。为此，平时作画欣赏作品，要锻炼对色彩的辨别力，感觉能力，只有这样才能画出好的作品。

2. 色彩的要素——色相、色性、纯度、明度是构成画面色彩的四大要素。色相指色彩的相貌，如黄红蓝绿等。色性指色彩的冷暖，如红、橙、黄等为暖色系列，蓝绿紫等为冷色系列。其中，绿色、红色与别的颜色调配后可变为中性色。纯度指色

彩的鲜艳度，但地球物象绝对纯度色彩很少见。明度指物象色彩的明暗程度（深浅），指黑白关系，素描关系。

以上色彩的四大要素，在作色彩画时，整个过程缺一不可，从色彩的角度看，都是不容忽视而必然涉及的问题，同时构成整个画面色彩、色调的还有光源色、固有色、环境色，它们的组合配置，应在绘画实践中，逐渐深入观察理解与表现它们，画出满意的画面作品。

3. 水——我们学习水粉画离不开水，但用时要掌握适度。颜色太干，必调水进去，待调匀后，行笔才能快起来，跃然纸上，但水分调多了，色彩的纯度（饱和度）就减弱了，明度也会发生变化（深色提高明度，淡色则减弱了）。干画法，只要颜色适度，几乎不用调水直接作画，湿画法（薄画法）则加大水量作画。用水之色湿时较深，干后就变浅变灰了，因此需要注意。要想掌握好水与色的微妙融合，需多多练习，才能取得经验。

4. 白色——水粉画没有白色（白粉）就很难进行作画，白粉可以提高色彩明度（亮度），减弱色彩的纯度，有的说“惜白如金”即不可多用，尤其画深色物体及物体暗面，要特别注意，用白过多不适当，就会使画面产生粉气，色彩灰浊。

水粉易涂易改，但涂改遍数也不要过多，否则容易脏乱，腻滑灰暗，它的特性，学生作画中必须注意，画面才能有好的效果。

5. 笔法（笔触）——不论油画、国画、水粉都讲笔触用法，其方法概括为：刷摆拖拉勾，扫擦按点揉，描洗提虚实，佳作当追求。以上是常用笔法，但在作画中，要综合并用，灵活掌握，方能产生丰富而自然的画面，它是决定画面效果，提高品味不可缺少的因素之一。

用笔的严谨、奔放、活泼，则显现画家之风度，表现出画者用笔功力、意图、情绪及心境。

笔触有大有小，有方有圆，有长有短，有宽有窄，有软有硬，有聚有散，有实有虚。根据习惯可选择硬笔或软毛画笔，发挥其丰富的用笔魅力，增强画面的感染力。

对美院一、二年级学生，美术高中的学生或业余初学者，必须按步骤严格训练，关键在自己勤奋好学，通过写生、临摹（临摹是学习水粉或其他课程的最好途径），不断提高自己的作画水平，在考学中才能获得好的成绩，我希望将来的考生，努力实现自己的美好理想。

一、黑泡菜坛绘画步骤

1. 首先起稿。用单色赭褐色勾出物体的位置，确定好构图，一般主体要突出些。另外做到认真观察所画对象，下笔要成竹在胸，心中有数，思考和用笔紧密结合，这是要始终做到的注意事项。

2. 在第一步线的基础上，用单色使大号软些的画笔，以赭石色铺出物体及衬布的明暗关系，素描关系要准确，使体积感加强起来，也使衬布暗面明确起来。

3. 接下来施淡彩。用大号水粉画笔，大胆挥笔涂出黑泡菜坛、橙子、衬布的暗面淡彩基色，用笔用色略有深浅虚实的感觉，即空间气氛之感。

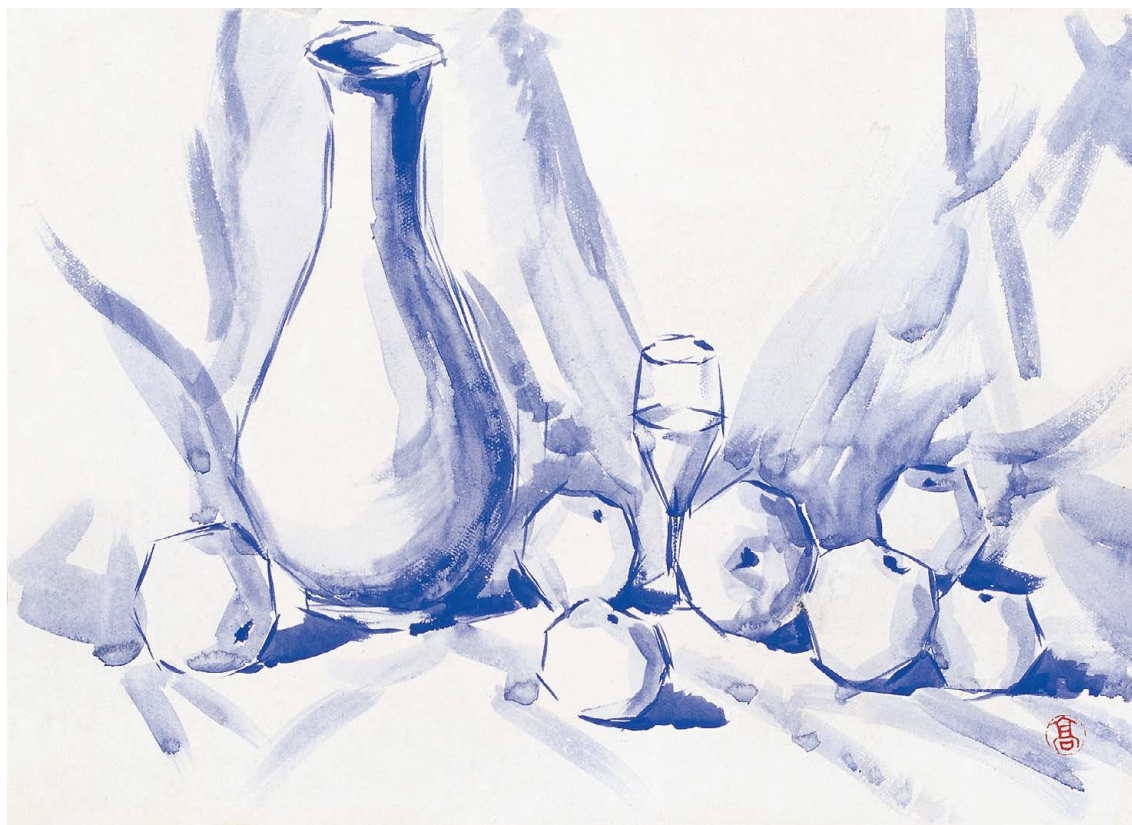
4. 在上一张基础上深入刻画，首先加重黑泡菜坛的暗面黑色，以橘红调赭石画橙子暗面，橘黄画亮面，进一步以深红、朱红画红衬布，以褐色、土黄画另一块衬布，笔触活泼自然，并有张力感。

5. 进一步深入刻画，并做好整体调整，使画面更完美。画出黑泡菜坛的亮面，把反光及高光画出，并点出最亮处高光，扫出反光，红衬布与黄褐布亮面也调白继续刻画，并在暗褶处加橘红暖色反光。另外加几笔粉绿，以活跃气氛。

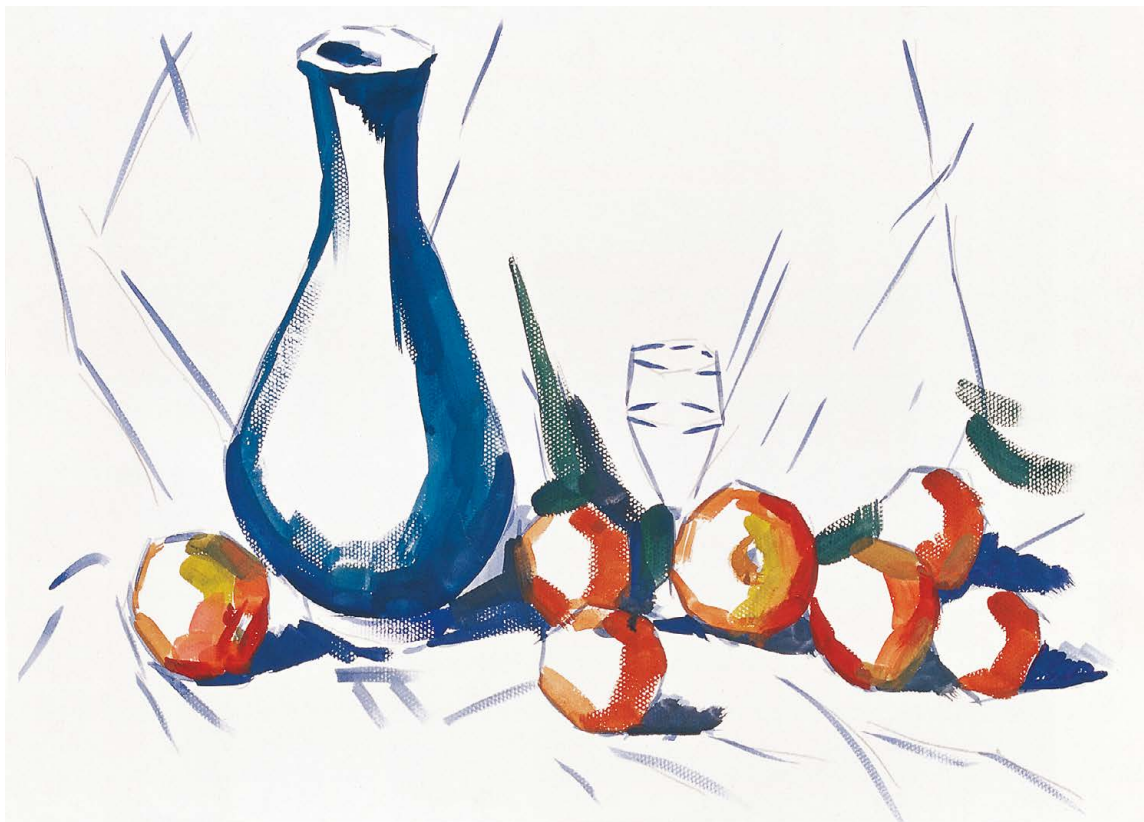
二、蓝色瓷瓶绘画步骤

1. 用4号笔蘸群青单色将物体的位置、比例、结构等轮廓及透视画出，也可以用铅笔起稿，要求准确。

2. 用稀释后的群青单色把物体包括衬布的素描关系铺出。要求明暗清晰，为用色彩表现打下明确的依据，增强画面的厚度感、体积感。

3. 用准确的颜色铺出物体暗部及投影的色相，以湖蓝调少许深蓝画瓶子暗面，以土红调深红画水果暗面，苹果局部用浅绿画出。同时把握大的色彩关系和冷暖关系。

4. 再遵循先暗后亮，先前后后的规律作画，使画面色彩更丰富，更完整。橘子以橘黄画亮面，苹果亮面红里透绿与黄画出，瓶子亮面蓝加白画出，衬布以灰蓝紫画出，使各物体反光的体积、质感、细节更深入。

5. 在上一步的基础上，继续深入刻画主体与背景，调整由于深入而忽略的琐碎部分，使画面更完整更深刻。同时，保持笔触技巧的主动性，增强作品的可视美感效果。

三、黑色瓷瓶绘画步骤

1. 用单色起草稿。此幅以赭石画出构图，用绿、蓝、褐色起稿也可。先用单线画物体轮廓，并用淡褐色铺上暗面，用笔要轻快自如，略有虚实感。

2. 铺主体物的淡彩，明确总的色彩关系和色调。瓶子以黑为主稍加蓝色，高脚杯画灰色，西红柿以深红、朱红加少量白画出，辣子同上，旱萝卜以深红调白画出。

3. 将剩余的衬布暗面铺出，同时注意素描关系和色彩关系。衬布是以黑调灰颜色用大画笔涂出，白盘铺点底色，勺子用灰色调整一下，笔触流畅奔放。

4. 在总体画面淡彩基础上，由近至远逐一进行初步刻画。加强所有主体物的暗部色彩，并调整盘子、勺子、高脚杯等色彩深化关系，同时把衬布的整体虚实关系画出。

5. 整体调整，深入刻画。区分整体素描层次，统一色调的和谐性。就是在前面所画色彩的基础上，在保证体积关系的情况下，调整所有色彩，加强色彩层次的丰富性，注意光源色与环境色的补充，笔法加大虚实变化上的微妙感觉，形成整个画面的和谐。

四、赭褐色陶罐绘画步骤

1. 用褐色起稿，构图为不对称三角形，且基本均衡。用其他颜色如蓝色、绿色等构图也可，初学者用铅笔勾稿也是可以的。把外轮廓及主要投影画出，用短直线轻快组成物品、衬布的主要形体。

2. 再用水调褐色，画出暗面位置，认清大体明暗关系，亮面暗面要强烈明晰，为铺基色做好准备。这一步对初学者是必要的，否则容易把亮面、暗面画混、画灰、画乱。

3. 先画出水果和衬布的色彩。这一步是以物品橘子、苹果、衬布等的色相淡彩画出，运笔流利，富于感性的效果，当然这是初步施色。

4. 然后画出罐子、盘子、高脚杯和刀子的色彩。此步仍然是大效果的主要色相，但整体画面较完善。