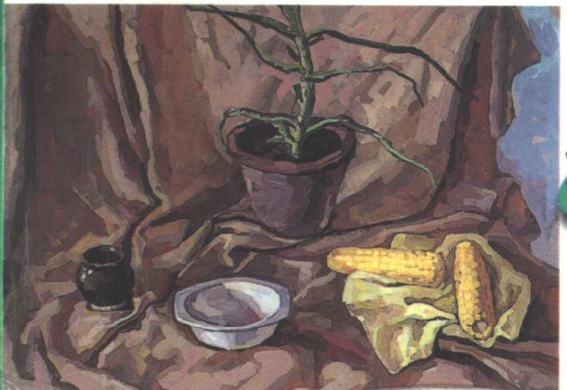
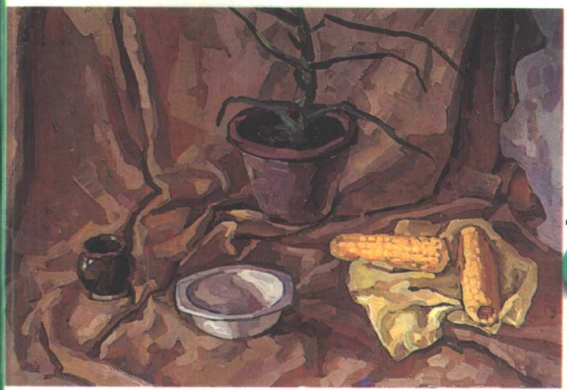

美

术

高

考

训

练

色彩

李跃滨 李 静 / 著
黑龙江美术出版社

色彩

美术高考训练

李跃滨 李 静 / 著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术高考训练: 色彩 / 李跃滨著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2000.1
ISBN 7-5318-0710-6

I . 美… II . 李… III . 色彩—高中—升学参考资料 IV . G634.955

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第 68895 号

Mei shu gao kao xun lian se Cai
美术高考训练·色彩

著 / 李跃滨 李 静
责编 / 那泽民
出版 / 黑龙江美术出版社
(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016)
发行 / 黑龙江美术出版社
经销 / 全国新华书店
制版 / 黑龙江龙美彩色制版有限公司
印制 / 辽宁省印刷技术研究所
开本 / 787×1092mm 1/16
印张 / 5
版次 / 2000 年 1 月第一版
印次 / 2000 年 1 月第一次印刷
印数 / 1—5,000
书号 / ISBN 7-5318-0710-6/J·711
定价 / 24.00 元

美术高考训练色彩

李跃滨 传略

李跃滨, 1959年9月30日生于哈尔滨市, 1987年7月毕业于哈尔滨师范大学美术系, 获文学学士学位, 1994年7月毕业于鲁迅美术学院油画系, 获文学硕士学位, 现为副教授, 中国油画学会会员, 现任教于哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系。

油画作品《自然现象——青铜也有裂痕》入选《第八届全国美术作品展览》。

油画作品《古迹5号——破碎的城堡》入选《第二届中国风景油画展》。水彩作品《更衣室》入选《第四届全国水彩、粉画展》。

素描作品《女肖像》入选《中国当代素描艺术展》。该作品和论文《刍议: 中国素描艺术从六十至九十年代中的保守与变革》刊登于《中国当代素描艺术集》。

油画《静物》参加《鲁美教师香港展》。

编著《学院素描赏评》黑龙江美术出版社出版。

油画作品及论文发表于《美术》《中国油画》《美苑》《当代学院艺术》《美术大观》等刊物, 有些作品被国外人士收藏。

NA 635 078

目 录

CONFENT

序言	1
水果和棕黄色罐	8
有蛋黄的静物	10
绿色瓷罐和褐色瓷罐	12
台布上的水果	14
两块蓝衬布	16
不锈钢壶和一些水果	18
一盆龙爪花	20
有绿色大花瓶的静物	22
石膏像默写、阿波罗半面像	24
双石膏组合、海盗和美地奇	26
唐瓷马和亚历山大半面像	28
有蔬菜的静物	30
有凉杯的静物	32
美地奇石膏像	34
六个瓷罐和桃·蓝色花瓶	36
蓝色衬布和水果·三个瓷罐	37
两个瓷罐和一个玻璃瓶·圆桌上的花	38
三个花瓶·花和两个苹果	39
带图案的衬布·花瓶、花、水果	40
紫衬布和蓝罐·唐瓷罐和蓝花瓶	41
鲜花·小瓷鹿和灰色花瓶	42
有花的静物·有蒜缸的静物	43
有龙虾的静物·柿子和黄瓜	44
红衬布和两个瓷罐·有锅的静物	45
一个大花瓶和一个小花瓶·有小瓷壶的静物	46
唐瓷马·四个瓷罐和水果	47
有酒瓶子的静物·有桔黄衬布的静物	48
海盗·有陶罐的静物	49
桌上的笔缸·有花衬布的静物	50
桌上的静物·有红色和黄色衬布的静物	51
绿瓷杯·黑瓷罐和黄瓷罐	52
有红花瓶和水罐的静物·一个高脚杯和两个花瓶	53
有花和小熊玩具的静物·花格衬布	54
火锅·花	55
带有瓷马的静物·勺和盘子	56

有透明水杯的静物·瓶花 67
泥罐与花·有白菜的静物 68
有透明水杯的静物·有青铜马的静物 69
丝绸巾·西瓜 70
水果和黑罐·有盘子的静物 71
盘子里有鸡蛋黄·丁香花 72
有螃蟹的静物·有人头骨的静物 73
紫红花瓶·糖葫芦 74
有小提琴的静物·丰盛的鲜花 75
有水果刀的静物·水果和瓶花 76
橙汁·蓝瓷瓶和水果 77
绿色罐和水果·黑色罐和鸡蛋 78
酒瓶与水果·带蓝色衬布的水果 79
面包和牛奶·竹筐和鸡蛋 79
筐里面的水果·蓝色花瓶和水果 79
摩西半面像·有鲜爪的静物 72
有土豆的静物·有黄瓷罐的静物 73
深蓝色的瓷瓶·台布上的绿色瓷瓶 74
倒了的汽水瓶·盘子里剩下两块面包 75

序 言

PREFACE

目前在中国美术院校招生考试中,水粉静物似乎已是固定下来的考题,当然我说的固定是指它的使用率相对的高,自从我国1977年恢复正常高考制度至1999年,全国各大美术学院、艺术学院和师范类院校美术系的高考试题,其色彩考题的绝大多数是以水粉静物的形式出现的。据不完全统计,静物作为高考色彩命题在23年中出现率高达百分之九十五以上,据说这还是保守数字。由此可见,学习水粉静物对于高考生来说是学习绘画基础课程中的重点章节,是高考必考的科目,是不可逾越的、行之有效的训练课程。

首先我们来分析一下静物写生作为水粉训练课题的一些优势。

1. 水粉的颜料特性:水分的色彩艳丽、透明,白粉覆盖力强,干得快等特点著称,用水粉颜料作画,不但具有方便、快捷的特点而且还有使画面干净、利索的长处。水粉画有三种画法,干画法、湿画法、干湿混合画法(这本教材的范画绝大部分采用的是干湿混合画法)。少部分采用的是干画法和湿画法,水粉画适合短期作业的色彩学习和训练,高等院校入学考试选用水粉颜料作为色彩的表现手段也是取决于它的这些特性。水粉颜料也有一些弊病,作画时颜色干后变色,深颜色干后变浅,亮颜色干后变灰,颜色干后不易衔接,色彩表现力较油画颜料弱等。

2. 水粉适合于表现那些颜色较纯、形式适当的景物,诸如风景、静物,当然,许多美术设计的效果图也都采用水粉颜料。静物作为水粉表达对象也有许多优点,易保管,容易携带,组合方便,不受季节的约束,它们不但在色彩方面占有绝对优势,而且在形态方面各有所长。我们进行静物组合时可选择主题,因人而异,有的放矢,不同难度的组合适合不同层次、不同基础的同仁,不管是个人还是集体随摆随画,特别是它们还适合室内教学,采用它进行色彩教学既有利于教师讲解和说明,也有利于教师在教学中进行示范与辅导。特别强调的是静物组合作为高考色

彩试题是占据了绝对的优势，(1)静物易于摆设在任何环境里和布置在任意的光线下，从简单至复杂，从低级到高级，可任意组合，摆脱了风景写生的那种受客观景物限制的弊端，从而使其实施效率大大提高。(2)检查学生学习色彩和掌握色彩的情况比较准确，因为静物摆设于室内，可进行恒定光的设定，光线不变色彩也就不变，从而使考生容易找准自己的色彩定位，发挥自己的水平，另外大多数静物色彩明显，易于观察，这对考生有益无害。静物也给初学者学习色彩带来了极大的方便，他们可以从一个物体画起到多种物体的组合，由浅入深循序渐进，逐步培养自己的色彩感觉，增强自己使用和驾驭色彩的能力。水粉静物写生是美术学子的必经之路和重要环节，是美术基础教学中不可缺少的重要组成部分。

水粉静物是入学考试的重要科目之一，通过色彩试卷方可看出考生对色彩的认识程度和运用色彩的能力及造型能力。高考试卷要求构图完整，造型准确，色彩和谐，注重物体质感，空间感，明暗和冷暖的表现。高考生在平时的写生训练中应严格按照以上的要求进行，处理画面要明快、鲜艳、透明、响亮，给人舒畅、清晰的感觉，忌讳灰、暗、脏等毛病，避免构图不完整，造型不准确，色彩差别太大，大红大绿等缺点。我们不论是考试还是练习在面对一组静物时不要盲从、仓促，胡乱地下手，而是应该沉着冷静的观察和比较，力争稳中取胜。下面我从三个方面来讨论关于水粉静物的制作问题。首先考虑构图和色彩的基调，即大的冷暖颜色关系，在这个环节中构图是首要解决的实际问题，构图——经营位置，就是把所要表现的景物按照画面的尺寸作适当安排，合理布置物体的大小、方圆、疏密，杜绝景物在画面中过于小和过于大，构图完美会给以后作画带来极大的便利，如果解决不好，就会影响一幅作品最终完成的效果。那么大的色彩基调是什么呢？大的色彩基调也就是

画面应有一个主要的比较明确的色彩，它可能是冷色调，也可能是暖色调，或者是中间色调。色彩基调一般与占画面面积较大的物体有关，如：主要衬布、主要物体和光源色。色彩基调的建立因人而异，当众多考生写生一组静物时，多数画面色彩基调存在微妙的差异，这是合乎情理的。但是有的画面色彩却是偏离甚远，这是为什么呢？仿佛真的每一个人对该组静物色彩认识都有自己的独到之处吗？出现这种情况原因有二，其一，水粉写生色彩基调是以个人的感觉确立的，是凭借眼睛的观察和个人理解为依据的，它符合认识论的规律，是主观对客观产生感受的结果。其二就是许多高考生在考试中所画色彩基调的差异并不是各自的感觉不同，而是因为对色彩知识和规律的认识、理解浅薄，在实际训练或考试中导致运用色彩不得当，使画面过于偏色或搞得暗、灰、脏，这是因为他们调配色彩和控制色彩的能力弱而造成的。其实我们进行色彩写生时单纯依赖于感觉和完全寄托于感性来完成色彩基调的建立是不全面的，要想真心诚意的感觉客观对象就必须用色彩学原理去分析解决色彩基调的色彩的搭配，色彩的冷暖等问题，用正确的感性认识扶助实践，才能达到较好的色彩效果，反之亦然。我们经常强调用色彩理论知识去分析实物的色彩关系，这一行为并非与我们的感觉背道而驰，感觉是认识初级阶段，只有不断地去感觉对象，才能使感性认识转变为理性认识，用理性认识去表现对象是最终目的。感觉的东西未必都能被学生们理解，而那些被理解的东西方能使他们深深地感知，感觉只能被视为表层的行为，理性认识才是我们作画时的真正依据。当然有一个良好的感觉也不是一件坏事，它可以帮助我们把握画面的色彩倾向，它是美术同仁对景物或绘画的一种特殊的主观流露，是艺术家所特有的灵气。我们在作画时需要感性认识和理性认识共同参与，完全抛开感性认识单纯地强调其理性认识只能导

致画面的拘谨、死板和僵化，使艺术的魅力大打折扣，只有正确运用色彩理论知识与巧妙利用感性认识相结合，才能使我们的色彩语言更加自如而贴切，才能把色彩优势充分显示出来。这样一来我们基本上做到了胸有成竹，达到了对色彩规律的基本理解和掌握，确保色调丰富，大的色彩基调好看。这样的观察方法和表现方法实施起来并非易事，因为有些高考生在长期的训练中没有得到这种意识的强化，往往凭借自我感觉，糊里糊涂地画，致使画面毛病百出，结果作品以失败而告终。也有一些考生在开始画大的色彩基调时把握得不错，色彩感觉尚佳，但深入下去却越画越糟，不能得心应手，反而这时每画一笔颜色都是在破坏最初画面的色彩基调。这些考生并非是初学者，他们大都是学习水粉画多年的“老考生”。那么为什么他们会犯下诸如此类的错误呢？我想有两方面的原因，其一是这些考生学画时就没有养成良好的习惯，只是随意地画，没有用学到的色彩知识去比较和分析画面，照抄客观对象，甚至对客观物象中灰、暗、脏的色彩也照搬无误，根本不求画面色彩的协调，就是初始阶段色彩基调较好，用这样的思维方式作画岂能达到完美的境地。其二是教师的责任，我们有的教师并未受过专门的训练，只不过是按照自己积累的一些经验一意孤行，误人子弟，学生在误入歧途的情况下学习又怎能进步。有的教师确实是科班出身，但是却不能正确引导学生学习，仅限于指出错误，不能向学生解答为什么犯这样的错误，如何去避免错误的产生，久而久之任其发展必定陷入误区。面对这些考生存在的实际问题，是值得我们深思的。教育学生掌握正确的处理画面方法是责无旁贷的，所以我们一定着重把色彩学理论知识贯穿到实际色彩写生当中去，把个人感觉和理论知识相结合，把握色彩倾向在画面中的准确性和颜料调配过程中的尺度，使初步建立起的大的色调具有生动、准确、漂亮的因素，给下

一步作画打下良好的基础。其次考虑整个画面的深入或者说是对所有物体进行进一步地刻画的过程,在这个环节中理应把每一个物体按照素描的要求画准其形状特点和空间位置,这就是对造型、空间的正确理解。按照正确的透视原理,近实远虚及角度,来塑造每一个物体,对所有的物体都要塑造其体积、特征、质感、光感,值得注意的是它们所处的位置不同,深入刻画时也应有所不同,要主次分明,从前到后在色彩的冷暖处理上应注意微妙的变化,不能平等对待,面面俱到。在深入刻画的过程中,还要提及的就是环境色、光源色、固有色,其三者是相辅相成的缺一不可,“环境色”顾名思义受环境影响而获得的色彩,它大多是分布在暗部(背光)的反光处,是多种物体的固有色相互之间反射而造成的色彩倾向,通常它被认为是某物体的固有色和距离该物体暗部最近的物体颜色的调和色,使用它时应注意其色相的分寸。“光源色”也很好理解,无可非议就是太阳光的色,灯光的色等,室内写生一般来说都是冷光,它是稳定光,太阳直射光和布置的灯光,它们是暖光(灯光也有冷光),光源色用于塑造物体的亮部。成熟的画家在描绘物体时优先考虑的是环境色和光源色,因为任何物体都是在一定的环境里和一定光源照射下才能观察到的。“固有色”一词似乎更容易理解,就是物体原本的色彩,如:橙子是橙色的,它一般被认为是在物体的亮部(受光),接近灰面的位置。值得一提的是物体在三种色的作用下我们怎样合理地塑造物体呢?可以这样定论:分析环境色,兼顾固有色,明确光源色,这样能使作画者面对一组静物进行深入刻画时做到心中有数,主动地去表现客观对象,求得在深入刻画画面时所用颜色有理有据,符合色彩学理论的规律。再次应考虑如何调整画面的深、浅布局、层次与画面整体色彩之间的关系,这个环节是最后修正画面的视觉效果。众所周知色彩明度、饱和度,是色

彩重要的二重性，提高或降低颜色的明度会使画面产生深、浅变化，同样，增强色彩的饱和度和减弱色彩的饱和度也会引起画面出现明暗上的差别，辨清一组静物的局部与局部的色彩的差异的主要因素就是色彩明度和色彩饱和度，由两块以上具有色彩明度、饱和度不同的颜色排列分布而构成层次，层次也可理解为颜色的色阶，较多的层次或色阶就形成了完整的画面。借助于音乐的知识来加以解释和加深理解，就更显得通俗易懂了，每一块含有明度、饱和度的色彩相当于音符，音符的相加构成节奏，节奏相当于层次，节奏就是音乐中交替出现的有规律的强弱、长短现象，把节奏组织起来和谐地运动就形成了旋律，悠扬旋律相当于优美的图画。不知以上的比方是否恰当，不管怎样调整画面色彩明度、饱和度需要采用联系的观点对多种物体进行比较，有比较才会有鉴别，尤其是同种类的物体，由于它们各自所处的空间位置不同，刻画时应表现出物体之间的色彩区别，这可称之为同类物体的色彩画区别。一组静物摆了五个苹果，由于散乱地放在60厘米乘40厘米的的桌面上，显出各自的状态，通过观察和比较方可发现它们所处的空间位置不同，光的照射角度及强度不同，色彩就会产生较大的差异，然而我们必须把这些差别表现出来，那么也就形成了色彩上的层次，这些层次丰富了画面，达到最佳视觉效果。显而易见只有用色彩学知识去观察、比较和分析对象，才能妥善表达色彩语言，获得理想的色彩效果。

以上对水粉静物写生理论三个方面的研究和讨论可用六个字来概括，丰富、和谐、统一。一幅上乘水粉静物作品，应具备色彩丰富、和谐和统一等特点，色彩丰富就是画面看上去颜色多，和谐和统一是指各种颜色倾向的色彩放在一起协调、漂亮而且形成整体。

高考生若想使自己的水粉静物色彩接近或达到丰富、和谐和统一

的要求，在平时的色彩训练中需要学习掌握正确的观察方法，认真地比较，在教师的指导下发挥自己的主观能动性去认识、去分析、去理解、去表现，去构造自我的审美框架，另外值得一提的就是勤奋二字，只有勤学苦练才能熟能生巧，只有勤学苦练才能如愿以偿。

近几年来许多院校把高考色彩试题由原来的的静物写生改为静物默写，这样无论从那个方面讲都给考生增加了难度，要求考生不仅有写生能力，而且还得有编造的能力，也就是根据高考命题默画一组静物。色彩静物默写考题的出现无疑又给考生加大了习题量，也使原本色彩考题静物写生的方式被打破，进入90年代以来，这种考试具有增长的势头，据推测默写考题在将来会形成一种强烈趋势，它不仅仅局限于色彩静物，其它科目也已经采用默写考试方式，1998年、1999年某些院校素描或速写考题就是默写人物头像和人物全身像。综观今日的高考情况我们可以得出这样的结论，适应千变万化的考题并取得优异成绩的前提条件就是要有牢固的基础，它包括把色彩学知识灵活用于实践，熟练掌握水粉静物写生的技法，加深对常用物体画法的印象和记忆，例如：要记住表现水果、衬布、瓶罐、透明玻璃制品、餐具、花等物品的一些技法，忌讳压题、背题，猜题，只要按照正确的方法步骤学习和训练色彩静物写生，不懈地努力追求，勤奋刻苦的练习，就一定能考取自己理想中的学校。

方致遠

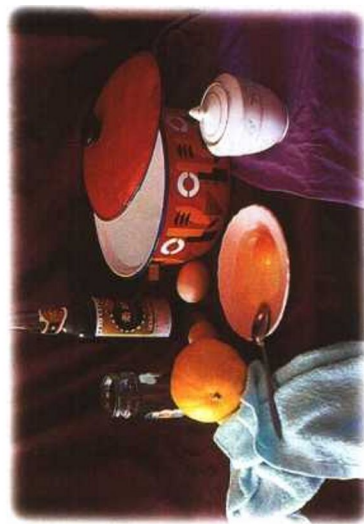

水果和棕黄色罐

一组以中黄色衬布和白色衬布为主调的静物显得格外地亮堂，我们在画这组静物时应该注意的问题就是合理地处理作为背景的颜色纯而亮的中黄色衬布，既要把它推到背景的位置，又要保持该衬布的一定纯度，忌讳把较纯的衬布画得很灰暗，白色衬布在黄色衬布的衬托下色彩倾向显得偏冷，但又不能处理得过于冷，我们在处理它们之间关系时要把握色彩冷、暖适度，不得一味地强调其（白色衬布）冷或暖的某一方面，使画面达到和谐、整体和统一的效果。

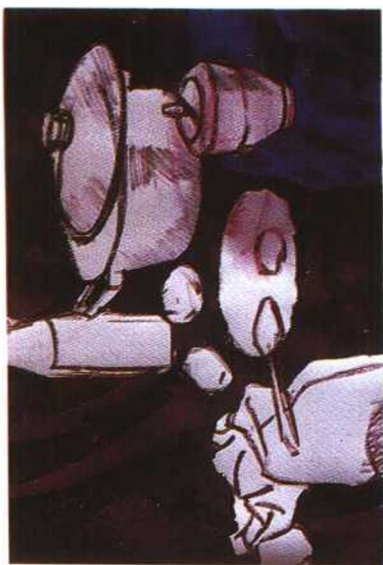
- 1、用群青线条起稿，首先要把构图搞好，不要太大，也不要太小，宁上勿下，达到视觉感的舒适。
- 2、选择较深颜色物体摆出大致的颜色。
- 3、按照物体的颜色由深至浅的顺序把整个画面全部布置上色彩。
- 4、综观全局把握整体，调整某些不协调的颜色，使之色彩更加和谐和素描更加完整。
- 5、深入刻画，使每一笔的色彩都能贴切表达画面，使得该画较为完整。

有蛋黄的静物

一组以紫红色为主调的静物给人较暖的感觉，然而该组静物却有一块浅蓝色衬布与较暖的色调形成较鲜明的对比，在绘制这类静物时应注意处理它与整个色调的和谐感，不要过分追求其补色关系，那样会导致画面的颜色“冷暖对比过强”或“花”的感觉。

- 1、用深红色构图，尽可能把物体的位置、大小、特征画得准确一些，深红色衬布凸凹部分被粗略地勾画了一下。
- 2、首先按衬布颜色由深至浅的顺序摆上大概的色彩。
- 3、把每一个物体的色彩布置上，在布置色彩时应当注意各物体之间的联系，也就是说在画每一个物体时应该把环境色考虑进去。
- 4、画面全部布置上颜色后，应进一步协调物体之间关系和整体关系。
- 5、完成稿。

