

美术高考新视点

水粉静物

人民美术出版社

高金龙 编著

封面画 《有书本的静物》(局部) 顾忠兵
封底画 《静物》 任敏

美术高考新视点·水粉静物 高金龙 编著

责任编辑：夏岚 / 总体设计：胡建斌 / 版式：陈洁

ISBN 7-102-03653-1

图书在版编目(CIP)数据

水粉静物 / 高金龙编著. —北京: 人民美术出版社, 2006.5
(美术高考新视点)
ISBN 7-102-03653-1

I. 水… II. 高… III. 水粉画: 静物画—技法(美术)
—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 037281 号

人民美术出版社 出版发行

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号 www.renmei.com.cn)

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司制版 新华书店总店北京发行所经销
人民美术印刷厂印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 4 字数 10 千字

2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-102-03653-1 印数: 5000 册 定价: 20.00 元

作者简历

高金龙，曾用名高今龙。1963年6月生于浙江省衢县。1983年考入南京艺术学院美术系。1988年分配至徐州市工人文化宫开始进行基础美术教育普及工作。1995年调至徐州师范学院美术系任专业教师，1998年考入中央美术学院美术史系研究生班，现为徐州师范大学美术系副教授。自1988年以来，致力于美术创作和研究工作，同时坚持美术高考的基础训练教学，培养了许多优秀的美术专业考生。曾多次参与美术高考的评卷工作。2004年在人民美术出版社出版《美术高考强化训练·半身像》等美术高考教学参考书。

一、色彩的名词术语

色相 色彩的相貌，也就是颜色的种类和名称，如红橙黄绿青蓝紫等。

原色 指三原色红色、黄色和蓝色，这三种色彩是任何颜色不能调出来的一次色。

间色 由原色调配成的三种颜色，又称第二次色，如橙（红加黄）、绿（黄加蓝）、紫（蓝加红）。

复色 又称为复合色，或叫第三次色，它是由两个间色混合后产生出来的颜色。如绿加橙、橙加紫、绿加紫等。

冷色 指能让人联想到诸如冰、水和星空的寒冷色彩，如青蓝紫常能联想冰雪和月夜的寒冷感觉，有了这种寒冷的物质联想，自然称它们为冷色。所以蓝色系列的颜色都称为冷色。

暖色 指能让人联想到温暖和热的色彩，如火焰和阳光的炙热等。相应的颜色就是红色和黄色系列。

补色 在色环中相互对立的色彩关系，如果两种颜色调和后产生中性黑灰色，我们就称这两种色彩为互补色。如红与绿、黄与紫、蓝与橙的调和，它们是互相对立的关系，调和以后就会像火与水那样彼此消失，变成一种黑灰色。

固有色 物体外在所显示的自然色彩，不同物体都具有自身的本来颜色，就像我们看见红花和绿叶一样，只说花是红的，叶是绿的，那就是固有色。在光线的影响之下，物体亮面的固有色体现在明暗交接线以上的灰面部分，而亮部的总体色彩呈现，就是光源色与固有色的混合，即光源色加固有色。

同类色 能够成为基本相应的同一类别颜色。如红色系列深红、大红、橘红等的相近色彩，绿色系列和黄色系列等。

对比色 具有强烈反差对比的色彩。如冷暖色形成的对比，补色关系的对比，黑白层次的对比等。

环境色 也称条件色，指主要物体周边和光线的色彩，对物体具有影响作用的色彩。如一个主要物体被附近的物体所反射的光色照射，这就形成了该主要物体的环境色。

光源色 指照射物体的主要光线，如阳光、灯光和自然光线。光是制造物体色彩呈现的基本前提，没有光的存在，就没有物体颜色的出现。色彩画是利用颜色来表现光线的，所以色彩画中的光与色是不可分割的。

色彩纯度 色彩的鲜艳程度，也称饱和度，是未加调和的本色。色彩盒中的每种颜色都是纯度较高的色彩，任何一种颜料和另外一种调和后都会失去原有的纯度。

色彩明度 色彩的光亮程度，即深浅程度。它的范围是从最亮的白色到最暗的黑色之间的区间色彩。在浅色色系中，黄色在明度上最接近白色，明度较高；在深色色系中，蓝色、绿色和紫色属于暗色调，明度较低。任何一种颜色加白都能提高明度，加黑就能降低明度。

色调 也称调子，像音乐中支配旋律的基调一样，美术上借用了这个词，它和音乐中的调子概念相似。素描和色彩都讲调子，在绘画中指的是光线的强度、明暗层次关系和颜色深浅的关系。在色彩表现上，就是由物体固有色和环境色共同形成的整体色彩倾向和对比等的关系。从画面的整体关系上讲，色调有亮调子、灰调子和暗调子，这是明度上的区分；从色相上来分，有红调子、蓝调子和绿调子等；从色性上来分，有冷调子、灰调子和暖调子。这些都是由画面主要的色彩倾向给人带来的感觉。

笔法 是用笔的方法，它在画面上体现的是笔触痕迹。不同的用笔方法就会呈现出不同的笔触痕迹，如块面、点彩和点面结合的笔法等等。笔法不仅是将色彩通过用笔来塑造不同的物体，同时也是增强画面美感的重要因素。笔法有粗放的概括方式，也有细腻的表现手法。我们常说的摆色块其实就是画色彩的笔法之一，当然还有拖涮扫涂等不同的用笔方法。

二、颜色的使用

颜色是画色彩的基本要素。在不同的光线下，一切物象的固有色都会受到光的影响，呈现出不同的色调，包括亮部、暗部和投影。色彩画就是利用不同的颜色来表达光线下的实物现象。

对于各种颜色的使用，是画者训练专业色彩感觉的必然方式。画色彩画就是一个不断理解和运用各种颜色的过程，并在运用的过程中积累经验，最终能够很自如地运用颜色，生动地表达物体复杂

的色彩关系。对于学习阶段的学生而言，从认识各种颜色到很熟练地使用它，必然有一个循序渐进的过程，即由浅入深、从简单到复杂的训练过程。

在水粉画中，经常使用的颜色有：淡黄、柠檬黄、中黄、土黄、橘黄、橘红、赭石、熟褐、生褐、朱红、大红、玫瑰红、深红、紫罗兰、钴蓝、湖蓝、群青、普蓝、橄榄绿、深绿、翠绿、粉绿、淡绿、锌钛白、煤黑等。

在颜色的使用上，我们可以将以上颜色先按三原色的色系分成三大类（包括间色）。一类为黄色系列，主要颜色有：淡黄、柠檬黄、中黄、土黄等。二类为红色系列，主要颜色有：朱红、大红、深红等。三类为蓝色系列，主要颜色有：钴蓝、湖蓝、群青、普蓝等。然后再按三原色的复色分为三类。一类为红加黄系列：橘黄、橘红等。二类为黄加蓝系列：橄榄绿、深绿、翠绿、粉绿、淡绿等。三类为蓝加红系列：紫罗兰、玫瑰红等。

通过以上的颜色分类，强调了主要颜色的系列化，在初步练习的时候，就可根据不同的颜色系列进行分类训练，逐渐掌握色彩的调和规律。

三、水粉颜料的技法特点

融水特点

水粉颜料是用水来调和的，用水的多少决定着颜料的厚薄程度，也直接决定着画面的效果。同时，对于初学水粉画的学生，颜色与水分的调和是最难掌握的。最常见的问题是水多色少，使水粉的附着力减弱，不能有效地表现出实物的素描和色彩效果，以及相应的笔触痕迹。所以，建议初学阶段的学生尽量用较厚的颜料作画，尽可能地少蘸水，每一笔都要有覆盖力，简而言之就是厚画法。到了一定的时候再用水的多少来调节水粉表现特定效果。

透明与覆盖特点

水粉画是介于水彩和油画之间的画种，它既能以很薄的色彩画得像水彩一样的透明，也能以很厚的色彩画得像油画一样厚重。相对而言，透明的色彩对于初学者来讲难度较大，不易掌握。在运用的时候，可以用较薄的颜色来铺大的底子，颜色可以相对纯一点，之后再用较厚的颜色作画（见湿画法与厚画法）。

泛色与变色

作画时，当后一笔颜色加在前一笔未干的颜色上时，就会使下

图 1

图 2

面的颜色泛上来,对后来的颜色会产生影响,这也是变色的主要原因。尤其是越画越厚的情况下,在较厚的颜色上覆加色彩,就必须用更厚和更干的颜色才能压得住,泛色的可能性就会减弱。除了泛色以外,水粉颜色在湿和干的情况下,色彩明度是不同的。“水上色”到干了以后会有一定的变化,在湿的时候它会显示出明亮和鲜艳的特点,干了以后就会有不同程度的减弱和变暗,越是多种颜色调出的颜色越会变暗,纯色变暗的程度相对较低,明度高的颜色变暗的程度就更低了。知道这些情况以后,作画的时候就要特别注意水粉画的这一变化。

湿画法

湿画法也称为薄画法,这是接近于水彩画的画法。即用较少的颜色和相对较多的水分作画。湿画法的特点是透明,覆盖力较差。湿画法强调用色得干净,切忌反复涂抹。在一般情况下,开始作画时多用湿画法来铺大底子和初步的色彩感觉,之后就要越画越厚,进入干画法。

干画法

也叫厚画法,笔上的颜色和水比例适当,颜色有一定的厚度,色彩具有一定的附着力,覆盖力强,这是水粉画最常见的画法。在一幅画中,有时是湿画法和干画法相互交叉运用的,这要根据表现的需要来选择。

四、色彩分类练习

黄色系列的分类练习

根据以黄色为主要色调的实物进行系列色彩的练习(图1),着重训练同类色彩在实物上的明度变化。比如画梨子、香蕉或黄苹果的单个物体,将其分为受光和背光部分的两大块色彩关系,再细分高光部分和灰面的色彩关系,最后是反光部分。在每一个色彩部分,可以着重使用一种颜色,以达到明度变化的要求。高光部分可以用淡黄加白色,然后往明暗交接线方向的顺序为淡黄、柠檬黄、中黄和土黄。在暗部的色彩表达上,主要是要将黄色的明度降下来。一般情况下,要视实物环境色的情况而定。初步的练习方法可以在明暗交接线和反光部分,用中黄或土黄加蓝色或紫色等进行实践,从而了解黄色系列的暗部变化特点。

红色系列的分类练习

以单个红苹果为例(图2),衬以蓝色背景,强烈的冷暖对比,更能突出所表达的实物。红苹果的暗部用最深的普蓝和深红调配,使红色的明度降到最低,成为暗紫色。暗部的反光部分,由于受到蓝色环境色的影响,呈现蓝或蓝紫色。在接近下部的地方蓝色反光更强烈,反光最强,造成了反光的明度有所提高,于是在暗紫色的明度上略有提高即可。有所不同的是,最强的反光部分只能呈现出环境色,或略带固有色和反光的综合色,即紫色。苹果的亮面则按红色系列的明度排列,最终用白色点高光。比如大红作为中间色,橘红作为亮部的主要色彩,如果再次提高明度,可添加明度较高的黄色和白色,并把握好色块过渡的衔接关系,亮面就会相对统一。

绿色系列的分类练习

以单个的绿苹果为例(图3),衬以红色的背景,产生互补色彩

图 3

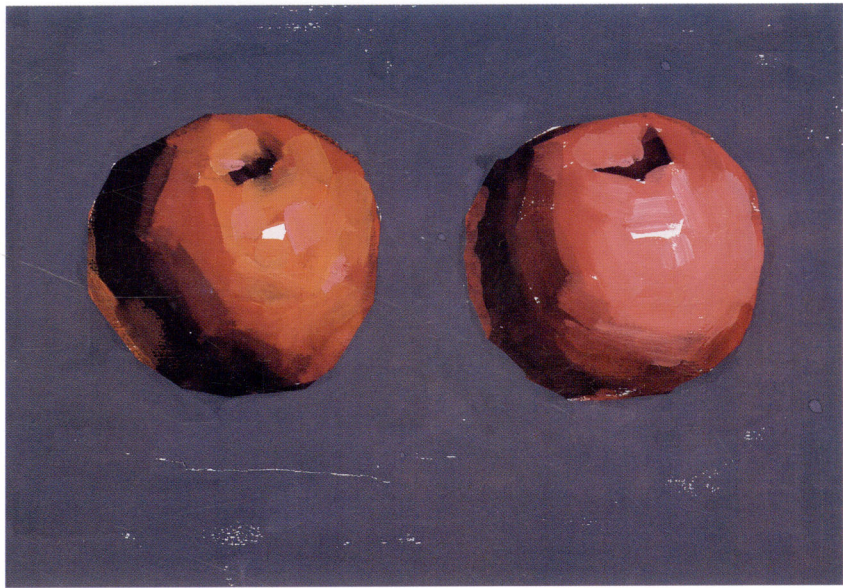

图 4

的对比,将绿苹果衬托得更加突出。绿色系列的色彩较多,明度序列完整,在降低暗部的明度时可调入蓝色和红色,提高明度的时候可增加黄色和白色,次序与以上两例相同。

色彩的明度练习

举两个相同的苹果为例(图4),一个亮面主要调入黄色来增加明度,另一个的亮面则以逐渐调入白色来提高明度,可以比较色彩相同明度变化带来的微妙差别。加入黄色的明度变化,使色彩更加丰富;加入白色的明度提高,可以观察到单色提高明度的过程。这些尝试都有益于理解色阶的不同转化,经常试验有助于获得更丰富的色彩经验。

五、临摹的基本方法

临摹是学习绘画的一项基本途径,古今中外的许多画家都是通过临摹获得一些基本的绘画经验,它包括基本的造型和色彩运用,笔法和特殊的技法表现等。临摹是一种直接获取前人绘画经验的有效途径,必须讲究过程和方法,通过先易后难、从简单到复杂的临摹过程,逐渐积累经验,就能不断得到属于自己的一些绘画技法,以及对于绘画的理解。

局部临摹

局部临摹是临摹的开端,它主要分为两个部分:一是强调从单个物体入手,初画阶段可以从一幅完整的作品中选择一个物体进行临摹,如只画一个苹果或香蕉等;二是将一幅作品分割成几块,竖分或者横分,取其一块进行临摹。

单个物体的临摹重点,是对这个物体的素描和色彩关系的理解,可以获得某一物体的形体和特定色彩的经验;分割临摹的重点,是对不同物体组合之间的色彩关系的理解,能获得简单的构图经验。

分类临摹

分类临摹是局部临摹的配合,它指的是选择同类物体进行临摹,这种练习强调将某一物体的基本特征完全了解。比如同样是苹果,它会有不同的固有色。分类练习就可以将全色或者是杂色统一练习,将这一类物体全面掌握。由此类推物体的分类,如水果类、蔬菜类、金属类、陶瓷器皿类、玻璃器皿类、学习用品类、各种布类等等。分类练习的范围很广泛,可根据自己的需要进行选择。在面对一幅完整的原作或印刷品时,同样可采取局部临摹的方法,以达到分类训练的目的。

综合临摹

综合临摹是以上临摹的深入练习,是临摹的自由阶段。练习者可以根据自己的爱好选择构图和色彩表现,完全地临摹一幅完整的作品。综合临摹是对一幅临摹作品的综合练习,要点是训练构图和色彩的整体关系,尤其要掌握好作品调子的统一,才能达到综合临摹的目的。

综合临摹强调量化的积累。初期的练习应注重用研究性的学习方法,精确细致地临摹,临考前的临摹应追求量化和熟练的程度,同时还要与默写相结合,尝试背临和综合性的默写,不断深化临摹的记忆作用。

六、色彩关系

暖调子

在一幅作品中,以暖色色彩为主导,即主要是红色系列的色彩运用为多,整幅作品就体现出热烈的视觉氛围。在自然光线下,暖色调的形成与物体的固有色和环境色有直接的关系,或者是有几大块暖色的物体构成暖色调的基本因素,促使整个画面的主要色彩关系为暖色。通常在画暖色调子的作品时,应注意冷色的对比作用,适当并合理地运用冷色,能起到对暖色的衬托作用,在冷暖的对比中,会更加提高暖色的视觉效果。

冷调子

构成画面的主要色彩以冷色系列为主导,其中包括实物的固有色多数体现出冷色关系,使画面的整体氛围出现相应的冷意感觉。比如蓝色系列、蓝绿色系列和蓝紫色系列等。

灰调子

以间色或复色为主要的色彩表现,使画面的色彩纯度降低,色彩对比相对协调。灰调子在表现物体的真实感上更容易被视觉接受,在灰调子当中合理地利用个别纯度较高的色彩进行点缀,会使画面富有生气。灰调子也有冷灰和暖灰的区别。

亮调子

画面整体上呈现出明亮的色彩关系,物体的色彩明度较高。亮调子的作品给人一种明快响亮的感觉,在视觉欣赏中很容易跳出来。但是应当特别注意的是,在亮调子的处理过程中,应避免由于过多地使用白色而造成“粉气”,以及素描关系的失调。

暗调子

画面整体氛围沉着或灰暗,光感不强,色彩明度较低。暗调子构成的条件有两个因素:一是物体的固有色较暗,或反射光不强的实物;二是光线强度较弱,不能形成足够的明暗对比。一般而言,暗调子并不适合考生的色彩训练,即使是考试的时候也要尽量避免画出暗调子的色彩画。

七、构图规律

构图就是画面整体的构成,是组织画面物体摆放的方法。构图

的方法多种多样,从画面主体物分布和组合来说,可分为圆形、“之”字形(或称S形)、梯形、丁字形、三角形(或称金字塔形)等不同的构图。但是,无论采取什么样的构图方式,它的目的就是要将画面的物体有机地联系在一起,达到主次分明、疏密有致、自然生动的艺术效果。

构图是一项创造性的绘画体验,它的变化和灵活成分会使不同的构图更加耐人寻味。有些基本方法和规律是初学者必须掌握的基础。

三角构图法

在静物画中,三角形的构图最为常见,它是静物画基本构图的基础。作为初级绘画练习,通过三角形的构图训练,大致可以了解和运用实际构图的基本规律。简单地说,三角形构图的特点就是需要一个物体作为高点,再组织另外两点之内的物体摆放。

八、临摹与默写的关系

临摹是目前多数考生在美术高考之前的基本学习方法。临摹的目的在于尽快地熟悉和了解色彩的规律;默写则是目前多数美术高考的考试方式。两者有机地结合是应试成功的一条快速通道。为此,在临摹的过程中应特别注意以下几点。

了解色彩规律

临摹色彩作品的第一要素就是要了解色彩的运用规律,尤其是大的调子和对比关系,以及实物与整体的色彩关系等,需要在实践中多次练习,才能逐渐了解应用规律。比如对冷暖调子的作品临摹,应当将某种调子的色彩协调关系加强记忆,最好能达到背临的程度。

记忆实物的形体与色彩

在临摹的过程中,必须不断记忆所临物体的各种形态和基本色彩,任何能够构成静物画的物体都有可能被列入考试内容。考前训练一定要将不同季节和不同质地的实物分类记忆,形体和色彩相互统一,不能只局限在对苹果香蕉的单一练习上,最好要有物体分类的训练计划,才能更广泛地记住不同物体的相同和区别之处。

训练笔法

笔法即笔触效果,是构成画面的重要因素,也是体现画面效果的形式特点之一。如块面式的用笔方法,既有方形的也有条形的,

还有相互掺杂的笔触等等。一般情况下，用笔是与物体的形态和光影的变化相结合的，在塑造的过程中，无论哪种笔法，自然的用笔就是最好的方式。值得提倡的是，在训练当中也可以适当追求用笔的特点，寻找更适合自己的用笔方式。

获得构图经验

在临摹的过程中，对不同的画面要从构图的规律上多加记忆，储存尽量多的图形信息和实物摆放特点，以备在考试中套用和参照。要达到这种地步，就必须先实现临摹上的量化，再进行分类整理，逐渐梳理出构图的类似种类和特殊类型，并制作一些分类构图图表进行总结，才能更好地牢记一些常用的构图形式和变化。

九、默写练习

默写是临摹水平的提升，有了大量的临摹经验，然后再进行默写，会将在临摹中掌握的色彩知识用自己的方式慢慢释放出来，以求得熟练的运用。从临摹到默写的转换也要循序渐进，逐步完善。下面就介绍几项默写的方法。

半临半默

选定一幅作品仔细观察，强化记忆之后将其放置在身边，然后开始默写。在默写的过程中，如有某些拿捏不准的色彩关系，可稍加观看，再继续默写。待默写结束后，与原作进行比较，看看还有哪些出入，以后就会很注意比较出来的问题。

完全默写

完全默写就是背临，无论是曾经临摹过的作品，还是认真审视过的作品，都要用记忆的方式重新将其完全再现出来。这种默写的难度较大，所以在开始涉及背临的阶段，尽量不要默那些物体和色彩关系复杂的作品，要从简入手，逐渐深入，然后再增加难度。

创作默写

创作默写就等于考试的默写形式。在练习方法上可以将已经背临过的作品做范本，更换图中的所有实物。或者是象征性地出些考题，将不同的实物安放在图中的相应位置，再用原来的构图和色调，独立地默写完成。这种练习可以运用不同的构图加以尝试，并配合相应的色调，如果练习者能自如替换临摹作品中的实物，默写完成以后仍能保持范本的类似色彩效果，那么就基本上掌握了默写的本领。

十、临摹与默写步骤

1. 从实物到背景

步骤一

一些学生在学画的时候往往会养成一套自己的习惯画法,从实物开始作画是考生中常见的作画方法之一,这种作画方法也有一定的顺序。一般情况下,开始时一定要在明确整体的构图后,用单色将所有实物形体勾出,并把暗部标出。

步骤二

从实物的暗部开始画起。把实物的色彩关系大致铺上,逐个进行,以大的色彩关系为主,先着手于暗部比较合适,这样可以留出以后逐步深入和调整的余地。

步骤三

把所有实物的基本色彩全部画完,可以有一定的深入,最后留出最亮的部分即可,有些色彩有可能会保持到最后都不必修改。

步骤四

实物画完以后,再进行背景色彩的整体铺垫。在画背景的时候,要注意对实物外部形体的保持。最后进行全面调整,逐步整理实物和背景的明暗层次,并协调好它们之间的对比关系。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

高金龙

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

高金龙

2. 从局部到整体

步骤一

明确画面构图，用单色将所有实物形体勾出，并把暗部标出。之后就可以对其中的一个主要物体进行刻画。这种方法通常都是从色彩纯度高的物体开始入手。

步骤二

从最主要的实物开始画起，尽量将所画的实物一次性处理完整。在暖壶画完之后，可以利用调色盘中的颜色再加一些冷色，很容易地调出罐子的基本色彩。

步骤三

逐步处理完实物以后，接着进行背景的铺设和深入，方法与画实物一样。

步骤四

一遍完成以后，再回来进行全面的收拾和调整。全面程序完成以后，就可以进行较为整体的调整，最后达到统一的完成效果。

谢曼诺

任敏

丁峰

陈心怿

丁峰

丁峰

杨志坚

丁峰