



MEI SHU SUO CHENG JI FA

色彩静物

美术速成技法

肖平西 著

考题



黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/肖平西主编. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2005. 12

(美术速成技法)

ISBN 7-5318-1511-7

I. 色... II. 肖... III. 水粉画: 静物画—技法
(美术) IV. J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第144800号

书 名/色彩静物

作 者/肖平西

出 版/黑龙江美术出版社

地 址/哈尔滨道里区安定街225号

邮政编码/150016

经 销/全国新华书店

责任编辑/步庆权

装帧设计/李家友

发行电话/(0451) 84270514

网 址/WWW.HLJMSS.COM

制 版/上海龙腾印务有限公司重庆分公司

印 刷/重庆瑞琪印务有限公司印刷

开 本/787×1092毫米 1/8

印 张/15

字 数/180千字

版 次/2006年1月第一版

印 次/2006年1月第一次印刷

书 号/ISBN7-5318-1511-7/J. 1512

定 价/65.00(全五册)

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

部分美术学院校址

中央美术学院

北京市朝阳区花家地南街8号
邮编: 100102
电话: 010-64771085

清华大学美术学院

北京市朝阳区东环路34号
邮编: 100020
电话: 010-65022098

中国美术学院

浙江省杭州市南山路218号
邮编: 310002
电话: 0571-7079585

天津美术学院

天津市河北区天纬路4号
邮编: 300141
电话: 022-16898100

西安美术学院

西安市含光南路100号
邮编: 710065
电话: 029-8222342

湖北美术学院

武汉武昌中山路374号
邮编: 430060
电话: 027-88862125

广州美术学院

广州市海珠区昌岗东路257号
邮编: 510260
电话: 020-84019197

鲁迅美术学院

辽宁省沈阳市和平区二好街19号
邮编: 110004
电话: 024-23930883

四川美术学院

重庆市九龙坡区黄桷坪正街108号
邮编: 400053
电话: 023-86181038

中央戏剧学院

北京市东城区棉花胡同39号
邮编: 100710
电话: 010-64013688

北京电影学院

北京市海淀区西土城路4号
邮编: 100088
电话: 010-82048291

北京服装学院

北京市朝阳区和平街北口
邮编: 100029
电话: 010-64288364

北京印刷学院

北京市大兴区华北路25号
邮编: 102600
电话: 010-69244562

首都师范大学

北京市海淀区西三环北路105号
邮编: 100037
电话: 010-68901114

景德镇陶瓷学院

江西省景德镇陶阳路
邮编: 333001
电话: 0798-8499720

株洲工学院

湖南株洲市文化路
邮编: 412008
电话: 0733-2622337

天津轻工业学院

天津河西区大沽南路1038号
邮编: 300022
电话: 022-28340965

中央民族大学

北京市海淀区中关村南大街27号
邮编: 100081
电话: 010-68932902

北京林业大学

北京市海淀区清华东路35号
邮编: 100083
电话: 010-62338222

解放军艺术学院美术系

北京市海淀区中关村南大街18号
邮编: 100081
电话: 010-66869061

上海戏剧学院

上海华山路630号
邮编: 200040
电话: 020-62482920

东华大学

上海市延安西路1882号
邮编: 200051
电话: 020-62372266

山东艺术学院

济南市文化东路94号
邮编: 250014
电话: 0531-6423607

青岛大学

青岛市宁夏路308号
邮编: 266071
电话: 0532-5895944

苏州大学艺术学院

苏州市干将东路333号
邮编: 215006
电话: 0512-65112855

南京艺术学院

南京市虎踞北路15号
邮编: 210013
电话: 025-3498056

浙江丝绸学院服装分院

杭州市文一路88号
邮编: 310033
电话: 0571-8075814-4144

深圳大学

深圳市南山区南海大道2336号
邮编: 518060
电话: 0755-26536114

北京航空航天大学

北京市海淀区学院路37号
邮编: 100083
电话: 010-82317114

中国戏曲学院

北京市宣武区里仁3号
邮编: 100054
电话: 010-63445624

湖南大学

湖南长沙市岳麓山
邮编: 410082
电话: 0731-8823560

郑州轻工业学院

郑州市东风路5号
邮编: 450002
电话: 0371-3556297

西北纺织工学院

陕西省西安市金花南路19号
邮编: 710048
电话: 029-3235561-3284

江南大学

江苏省无锡市惠河路170号
邮编: 214036
电话: 0510-5813033



美术速成技法

色彩静物

目 录

肖平西 著

一、色彩常识.....	2
二、考试能力的培养.....	3
三、考场静物默写步骤.....	5
四、著名高校近年考题示范.....	7



黑龙江美术出版社

一、色彩常识

1. 色彩的本质

色彩是能引起我们共同的审美愉悦的、最为敏感的形式要素。不仅儿童和成人，即使是婴儿，最容易接受的也是色彩明亮的事物。某个人可能对变形的形状不可理解，但如果作品的色彩确实非常和谐的话，对色彩的运用就少有异议。事实上，一件艺术作品的色彩总是具有独立的欣赏价值。色彩是最具表现力的要素之一，因为它的性质直接影响着我们的感情。当我们观看一件艺术品的时候，我们并非一定理性地认识我们假定对其色彩产生感觉的东西，而是对它有一种直接的感情反应。愉悦的色彩节奏与和谐满足了我们的审美需求。因此我们喜欢某种色彩配合，而拒绝另一种配合。在再现艺术中，色彩能真实再现对象，创造出幻觉空间的效果。色彩研究以其事实为基础，要求精确和明晰的系统性。下面我们将考察色彩关系的这些基本特征，看看它们怎样帮助艺术作品的题材创作。

2. 色轮

“任何美学色彩理论，其主要基础都是色轮。”色轮主要是由1676年艾萨克·牛顿的实验室发现的，白色日光经三棱镜分解，发现日光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色光组成。牛顿又将色谱首尾相连，形成牛顿色轮。若干年后，经过科学家、艺术家的不断探索，逐步完善，以至发展成今天的色轮，即色立体。色轮告诉我们全部色彩的配置规律，色立体更丰富了色相、明度、纯度、色性的概念。



3. 三原色

三原色在色轮上的空间分布是均等的，三原色指黄色、红色、蓝色。这些颜色构成一个等边三角形，即所谓的三原色。三种间色被置于调和出它们的两种原色之间的中间位置，它们创造了由橙、绿和紫构成的三种间色。置于每种原色和间色之间的中间色创造了复色。所有位置使颜色处于一个12色的色轮中，靠在一起的颜色在色轮上对比较弱，靠近直角以内的颜色互为临近色；相距较远的在平角上的颜色，彼此形成了最强烈的对比，即互为补色。

4. 色彩三要素：色相、明度、纯度

色相是指色彩的相貌，是区别这一色和另一色的色彩名称。如红色、绿色、黄色等表现色彩相貌特征的名称。明度指色彩的明暗程度，又称为光度，即色光的强弱。纯度也叫饱和度，即色彩的鲜与浊之分，色彩的鲜浊程度称为纯度。



类似2005年北京印刷
院色彩考题
考题内容：陶罐一个、
紫一个、胡萝卜两个、
青一个、衬布两块

二、考试能力的培养

近年来,随着美术考生参考人数的逐年增长,许多院校在招生考试中往往以色彩默写取代了色彩写生。所以,在本书中,作者不但讲解了色彩写生考试中的训练方法和注意事项,还讲解了色彩默写考试的一系列训练思路和考试中应避免犯的一些常见的错误。但无论是色彩默写还是色彩写生考试,都是考查考生的构图能力、色彩造型能力、空间层次组织能力、把握色调的能力。对此,我们针对以上问题逐一解决。

1. 构图: 色彩考试和默写对于考生来说,首先要面对构图。色彩默写考试中考题为文字题目,如2005年北京服装学院色彩考题:罐子、两块衬布、一个苹果的静物。对此,考生要先审题,确定画面的主体物罐子的位置(主体物多为体积较大的物体,不宜居中),然后由大到小安排其他物体,在布置次要物体时要做到错落有致(包括前后错落和左右错落)、疏密相间(物体时紧时松,形成明确的物体位置对比关系)、大小参差(尽量避免体积相当的物体放在一起,同一类物体应做到大小区别,如本题中各个水果大小尽量要有区别),且不要把所有的水果都正放,可适当倒置部分水果,使画面更有动感。最后布置衬布,衬布是为衬托画面物体而存在,它可使物体突出,把相对分散的物体连贯起来,利用衬布柔软的质感反衬出静物结实的质感。同时应注意衬布空间上的舒展关系。对于色彩写生考试来说,虽然物体的位置已确定,但适当地调整个别位置不理想的物体的位置会使画面更具感染力。常见的构图形式有:三角形构图、圆形构图和“S”形构图。

① 三角形构图:这是最常见的和最稳定的构图形式,此类构图画面稳定,主体突出、层次明确、错落有致。

② 圆形构图:它可使画面比较均衡,构图更加饱满大方,物体关系紧凑、富有动感。

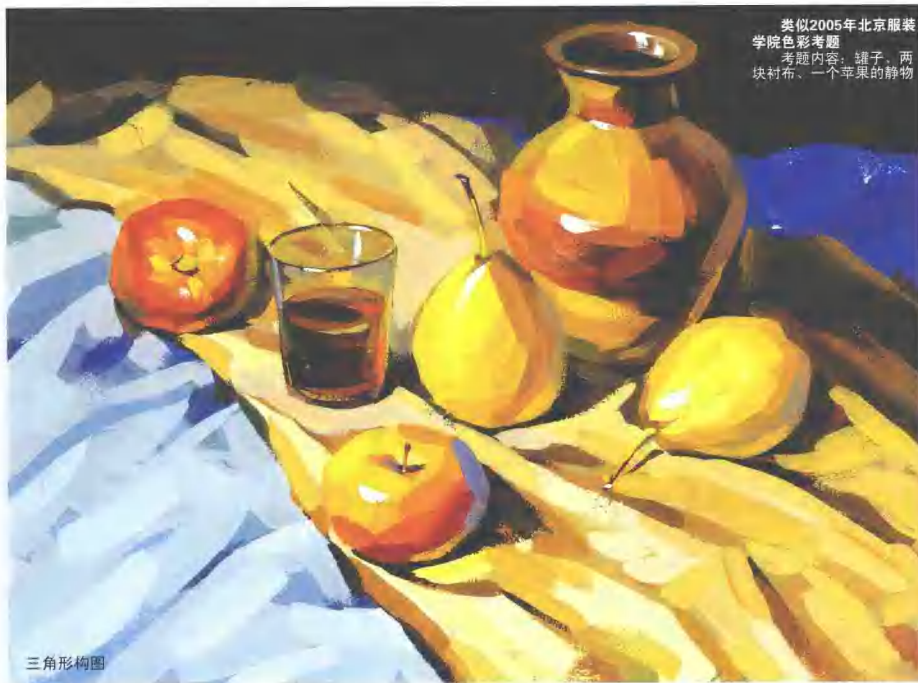
③ “S”形构图:是适合纸张竖式的构图形式,这类构图可拉长画面的空间关系,更突出主体物 and 更富有动感。



“S”形构图



圆形构图



类似2005年北京服装学院色彩考题
考题内容:罐子、两块衬布、一个苹果的静物

三角形构图

2. 培养色彩造型能力：对于考生来说难度较高，我们可以将这一过程分为几个阶段来完成：单色练习法、单个静物练习法、组合静物练习法。

①、所谓单色练习法，就是用单一色彩来塑造物体，这有利于实现初学者从使用铅笔塑造到水粉笔造型的过渡。作画时只使用白色，普普通通塑造物体，刚开始时会非常枯燥，但如果坚持长时间的练习，就能很好的掌握水粉笔的用法和把握水分的用量，更重要的是笔触能更好地表现形体。（如图一）

②、单个物体练习法，可有意识地安排考生对考场范围内的静物逐一练习，并针对目的性，能够解决造型特点和特点来掌握某些物体的画法的问题。练习时尽量把物体组合全面大一些，以便掌握。（如图二）

③、组合静物练习法，是培养学生综合能力的方法。考生可针对性地练习历年考题，以便在考试时更快地进入考试状态。（如图三）



图二

2004年首都师范大学美术学院色彩考题

考题内容：罐子、白布、多个水果



图三



图一

3. 空间层次组织能力的培养：目前行之有效的办法是练习小色稿。练习小色稿时，作画者需画出该组静物的色调和空间关系，无需细节刻画，每张作品只画二十分钟。如果平时画每一张作品之前都画一张小色稿，将会对提高自身的色彩表现力有很大的帮助。

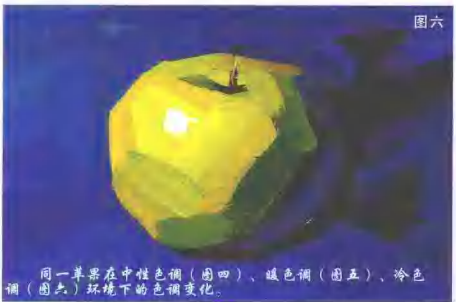
4. 培养把握色调的能力：首先要学会变调，即尝试表现同一物体在不同环境下的色彩变化。一般地讲，在自然光的作用下，物体呈现为固有色，浅色物体受环境影响较大，深色则反之；表面光滑的物体受环境影响较大，表面粗糙的物体则反之。环境对物体的影响不仅仅是暗部和中间色，而是整个物体。



图四



图五



图六

色彩考试中的注意事项：

1. 好的构图就是成功的一半。所以，进入考场后，一定要找一个适合自己的位置，这一点可以在平时练习中注意。

2. 要保持平常心，使自己保持兴奋和自信，不要紧张或过于放松。遇到不会画或没有画的物体时可先留置，等一段时间看看其他同学画好的这个物体，你就可得到一些启发。

3. 要坚信一幅好的作品是经过多次反复修改完成的，对自己满意的地方是“见好就收”，不满意的地方要待画面干后再作修改，以免越改越“糊”。

4. 有很多历年考生考下来之后都会抱怨画得不好，但他们的最终成绩却往往能让他们兴奋不已，因为评卷老师不会因为画面一面之处的失误而扣除你大量的分数。

色彩静物·4·

同一苹果在中性色调（图四）、暖色调（图五）、冷色调（图六）环境下的色调变化。

三、考场静物默写步骤

2005年北京印刷学院色彩考题：陶罐一个、大白菜一颗、胡萝卜两个、辣椒两个、衬布两块，暖色调

静物默写步骤(三小时的时间安排)

1. 构图：先审题，表现内容的主题，道具的性质、数量、主次色调等。再用铅笔或单色水粉笔勾出道具组合的大小比例及位置疏密关系。(约三十分钟)
2. 铺大色调：分清道具的冷暖关系，从衬布入手，拉开大的空间关系并确立主色调。(约三十分钟)
3. 深入刻画：以色造型，塑造物体的形体，并区分物体的不同质感和拉开层次，使画面对比明亮。(约九十分钟)
4. 调整收尾：检查画面整体的色彩关系，做到既整体又有变化，主次、虚实分明，富有节奏感。(约三十分钟)



色彩试卷评分标准:

一类卷: (95-85) (内分上、中、下)

1. 构图完整、造型严谨、画面色彩明亮、和谐。
2. 色彩感觉很好, 色彩关系准确, 具有极好的用色彩塑造形体的能力, 并能深入刻画, 有生动鲜明的画面效果。
3. 能很好地表现出光感、质感、空间感, 并有熟练的技法表现能力。

二类卷: (84-75) (内分上、中、下)

1. 构图完整、造型较严谨。
2. 色彩感觉较好, 色彩关系比较准确, 有一定的色彩造型能力, 能够整体地处理画面的关系, 有较好的画面效果。
3. 能够表现出光感、质感、空间感, 表现技法比较熟练。

三类卷: (74-60) (内分上、中、下)

1. 构图比较完整, 造型一般。
2. 有一定的色彩感觉, 色彩关系基本准确, 用色彩塑造形体的能力一般, 画面效果一般。
3. 画面有一定光感、质感、空间感、体积感, 但技法不够熟练。

四类卷: (50-59分)

1. 构图和造型均出现了问题。
2. 没有抓住基本的色调, 明显没有掌握色彩的基本规律和常识。
3. 不具备色彩写生的能力, 画面效果较差。

五类卷: (49分以下)

1. 无基本色彩造型能力。
2. 色彩感觉很差, 远离被表现对象。

2005年天津美术学院色彩考题: 一个酒瓶、一块浅黄色衬布、五个水果、一个白盘子、一把水果刀。

静物默写步骤(三小时的时间安排)

1. 先审题, 再用铅笔勾出各物体的轮廓, 然后用群青加普蓝起形, 注意各静物的大小、比例及位置疏密关系。(约三十分钟)
2. 用大号笔铺出背景及衬布, 保持色调统一。把握好画面的色彩关系。(约三十分钟)
3. 深入刻画, 保持画面的明暗对比和色彩对比关系。刻画物体的细节部分。(约九十分钟)
4. 检查和调整画面的大关系, 对画面视觉中心的物体和靠前的物体作更加深入的刻画。做到既整体又有变化, 主次、虚实分明、富有节奏感。(约三十分钟)



陶器的画法

陶器是用黏土烧制，表面粗糙的容器。作为一种常见的容器，是色彩考试中经常出现的物体。而且往往是以主体物的地位出现，这就需要对其进行精道的刻画。从造型角度上讲，罐体呈柱体状，器身呈球体状，是多数陶器的共性。因为表面粗糙，所以陶器表面只有很微弱的高光，不是很强的亮色。以暗黄色的陶罐为例，我们来谈谈陶器的画法：明暗交界线用普蓝、熟褐、土红表现，暗部则减少土红，中间色以熟褐和土红为主，并适当添加白色。在这一过程中，可从暗部入手，往亮部逐步添加赭粉，以免造成色彩衔接不畅。值得注意的是，如表现的是黑色陶罐，则不宜用黑色直接表现，应用深红、普蓝来表现明暗交界线，亮部逐步添加土黄和白色。高光则适当添加湖蓝和白色，中间色最好不要混入白色，以免发“粉”。

四、著名高校近年考题示范



类似 2001 年中国美术学院服装、陶艺专业色彩考题

考题内容：（静物默写）若干只橘子、一杯装有橙汁的玻璃杯、一只深色罐子、一块白布、一只水果盘



· 类似2003年清华大学美术

学院色彩考题

考题内容：(写生) 白布、
蓝印花布、大小西红柿、土豆、
白菜、橘子水倒入透明塑料杯



· 2005年北京理工大学设计艺
术学院色彩考题

考题内容：选3-4样餐具组合



金属物品的画法

色彩考题中，常见的金属种类有不锈钢、铜、铁、铝等。其中不锈钢的表面最为光滑，受环境影响最大。铜、铁、铝则要小一些。考试中常会出现的物品有水壶、锅铲、汤勺、锅铲、汤勺、餐刀、菜刀等。画这些物品时，要先用固有色铺出该物品，再画上强烈的环境色，使得环境色看上去非常的“突然”。但环境色应适当调入部分固有色，否则，物品就会因为色调不统一而显得“花”。





2005年北方工业大
学艺术设计学院色彩考
题

考题内容：水果三
个，静物一件，环境自
定

玻璃器皿的画法

常见的玻璃器皿有酒瓶、酒杯、水杯等。此外，透明有机玻璃材质的饮料瓶画法也同于玻璃器皿。玻璃器皿分为有色玻璃和无色玻璃。有色玻璃常见的颜色有红色、蓝色、绿色等。以红色酒瓶为例，明暗交界线用普蓝和深红来表现。往亮部画时依次加入朱红、中黄、白色。反光则以白色、紫罗兰和少量的熟褐来表现。要尽力拉开明暗对比，保持反光和环境色较高的饱和度。适当结合背景的色彩，只需要在少数几个明显的地方作适当的表现，而不是处处都混入背景的色彩。玻璃杯和水杯在构图时无需画出来，等到其他背景和物体完成时再用铅笔起形。



2003年天津美术学院油画系色彩考题

考题内容：（静物默写）一块黄布、一只啤酒瓶、一颗大白菜、四个青椒、一只盘子、一把勺子、三只土豆、三个西红柿



类似2002年中国美术学院视觉
艺术学院艺术设计专业色彩考题
考题内容：（静物默写）七只
苹果、一块白布、一个白盘子、一
把水果刀、两只橘子

色彩考题

考题内容: (静物默写) 一只南瓜、一只白盘子、两只有壳的鸡蛋、三四只辣椒、一只沙锅、四只西红柿

鸡蛋的画法

画鸡蛋时应以熟褐、土黄画暗部,加入中黄、白色画亮部。如果是打破或在瓷盘内的鸡蛋,就用淡黄、白色表现蛋清,用赭红、中黄表现蛋黄的明暗交界线,用赭黄、中黄、白色表现亮部,并加入适当的土黄画出蛋黄的投影。



高校2003年美术联考专业色彩题

考题内容: (静物默写) 一只白瓷碗、一只红辣椒、一只沙锅、一只白盘子、一只沙锅、一只沙锅、一只沙锅

蔬菜的画法

蔬菜色彩的变化很复杂,要抓住蔬菜的主要色彩,比如南瓜以黄色为主,要画出南瓜的暗部,加入中黄、白色画亮部。如果是打破或在瓷盘内的蔬菜,就用淡黄、白色表现蛋清,用赭红、中黄表现蛋黄的明暗交界线,用赭黄、中黄、白色表现亮部,并加入适当的土黄画出蛋黄的投影。



