

100

天
走
进
美
院

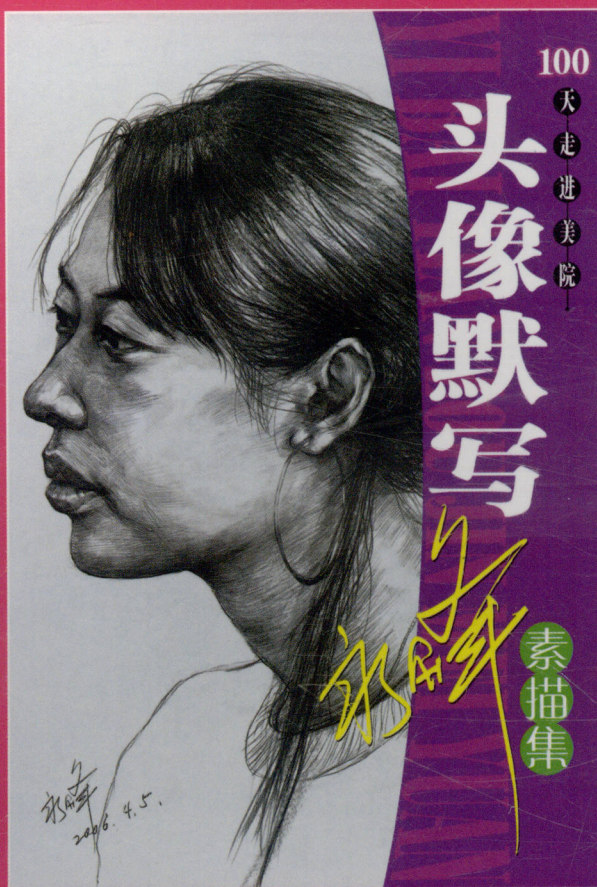
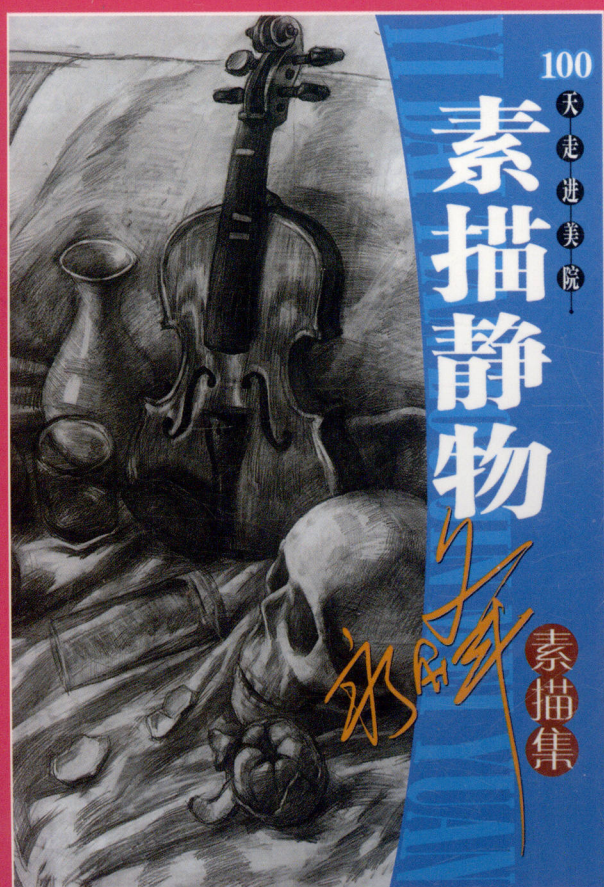
色彩静物

色彩集

张

黑龙江美术出版社

100

天
走
进
美
院

100 天走进美院——色彩静物

100TIAN ZOUJIN MEIYUAN—SECAI JINGWU

作者:吴永峰

责任编辑:赵立明

装帧设计:吴永峰

出版发行:黑龙江美术出版社

地址:哈尔滨市道里区安定街 225 号(邮编:150016)

电话:0451-84270525 84270514

印刷:哈尔滨市工大节能印刷厂

开本:889×1194 1/8

印张:3.5

版次:2006 年 8 月第 1 版

印次:2006 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-5 000

书号:ISBN 7-5318-1506-0/J·1507

定价:88.00 元(全 4 册)

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物/吴永峰著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社, 2006.8

(100 天走进美院)

ISBN 7-5318-1506-0

I. 色... II. 吴... 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 092732 号

书号:ISBN 7-5318-1506-0/J·1507

定价:88.00 元(全 4 册)

永峰美术工作室简介

北京永峰美术工作室成立于2004年9月。工作室创办人吴永峰1979年出生于哈尔滨市，从小酷爱艺术，2000年以优异的成绩考入中国美术学院，2004年毕业后留京继续工作在美术高考第一线。同年创办了永峰美术工作室，在短短的两年内为全国各地的美术院校输送培养了大量合格的美术人才。本书作者吴永峰老师教学经验丰富，绘画基础扎实，作品多次发表在各种美术专业辅导教材中。

内容提要

近些年来，美术高考中，各艺术院校的色彩考试形式从色彩静物写生向默写过渡，考题的内容也十分丰富，有瓷器、陶器、花卉、水果、蔬菜、以及文具或生活用品等等。很多平时色彩写生画得很好的考生一碰到默写都有一种无从下手的感觉，从而为在考试中无法取得优异的成绩而苦恼。针对当前最新的美术高考动向及考试内容，永峰老师在长期的考前培训中，总结出了一套非常适合广大考生的色彩静物默写应试实用技法。在本书中通过详细的讲解，深入浅出的分析，并结合多幅示例与优秀的默写范画作为补充，使考生在通读本书后能在考前宝贵的时间内明确色彩静物默写的基本要领及练习方法，从而迅速提高成绩，顺利通过高考。书中精选了大量优秀的短期色彩静物默写范画，便于考生及有志报考艺术类院校的广大学生学习与临摹，同时还就应试训练中广大考生经常碰到的问题一一给予了详细解答。相信只要你认真通读本书，并按照书中的要求做，多动脑再加上手头上的勤奋与用功，也许今年高考中色彩静物的高分试卷就是你的！

高分色彩试卷的几个要点

在高考中,什么样的色彩试卷才能拿高分呢?我想这是广大考生都非常关注的一个问题。其实色彩静物考试主要是考察考生运用色彩塑造形体结构的能力和对画面构图、色调、素描关系等方面的整体把握能力。通过对画面的冷暖关系、空间层次、以及静物质感的塑造,考察学生把握形体以及色调的组织能力。一般情况下,色彩静物高分试卷的评分标准遵循以下几点:

1. 考卷内容符合考题要求,构图位置合理舒服。(占总分10%)

2. 画面色调整体统一,冷暖关系明确,对于静物的质感、空间感的塑造较好,并有精彩的局部刻画。(占总分80%)

3. 卷面完整清洁。(占总分10%)

以上三点就是高分色彩静物试卷必须具备的几个特点以及评分标准,希望广大考生能够将以上三点牢记于心,想要拿高分就看你画的色彩静物写生或默写是否具备了以上几点要求。

主要是因为对色彩三要素没有很好的理解造成的。所以考生一定要先将色彩的基础知识弄清楚,再投入到写生和默写训练当中去。只有这样才能在短期的训练中迅速掌握要领,提高成绩(可选择绘画色彩基础知识方面的书加以研究)。

应试技巧

色彩静物必备的一些基础知识及技巧

1. 学会构图。一幅好的色彩作品,在构图上的安排也一定十分合理,考生在考前一定要学会合理地安排组织自己画面中的构图。构图其实并不难,下面我为广大考生提供几点建议和方法:第一,在起型前先用单色将所有的物体用直线圈在一起,从而将画面的构图大感觉定下来。第二,构图时要注意物体之间的主次关系和疏密安排,将物体按大小高矮分组摆放在画面中。一般来讲,画面的主体物在体积上比较大(如罐子、锅、酒瓶等等),应该放在画面中偏后的位置上,次要物体体积上比较小(如水果、蔬菜),应放在画面中靠前的位置上。在疏密安排上注意物体之间的距离有远有近,不要平均地放在画面中。此外还要注意物体与物体之间,在画面中摆放的位置要避免垂直与平行。第三,在画默写时有一个构图的小窍门,考生可在考前临摹几张色彩静物范画,并把范画的构图背下来,在考试时只要将静物进行替换,构图位置按照临过的范画来就行了。

2. 控制好画面的色调以及黑、白、灰层次关系。考生要想画好色彩就必须学会组织色调,分析一张色彩静物的调性一般从三方面看,即色彩的三要素:明度、纯度、色相。明度是指画面色彩的黑、白、灰关系,分为高调、中间调和暗调。纯度是指画面色彩的饱和度。一般调和较少的颜色纯度较高,调和较多的颜色纯度较低。从纯度来讲,颜色纯度较高的色调称为艳调,颜色纯度较低的色调称为灰调。色相是指色彩的固有色及色性,从色性来讲画面整体色彩倾向偏黄、偏红则给人感觉偏暖,即暖调,画面整体色彩倾向偏蓝、偏紫则给人感觉偏冷,即冷调。很多考生在平时色彩静物训练中出现的绝大部分问题,

1. 在考试前一天,广大考生要在心理上和画具上作好充足的准备。心理上要自信、放松。建议考前将自己画的一些不错的静物色彩收集在一起,考试前一天晚上拿出来再看上一遍,加深一下印象。再有就是要保持头脑清醒,对自己的色彩水平及优缺点要有清醒的认识,只有这样才能在考试中扬长避短,发挥出自己的最好水平。在画具上的准备也十分重要,每个人对于绘画工具的选择和使用都会有自己的喜好,所以,建议考试前一天,考生们将自己的绘画工具准备齐全。尤其是自己经常用到的几种颜色,多准备出一些,以防万一。再就是要保证充足的睡眠,才能以良好的精神状态迎接考试。

2. 考试开始时,考生拿到考题先不要急于动笔,一定要先仔细阅读考题,明确考试内容后再动笔。不懂的地方一定要向监考老师咨询,不能疏忽大意。

3. 动笔画之前一定要保持清醒冷静,最好先画一张小草图,从而做到心中有数,胸有成竹。

4. 在作画过程中要始终把握画面的整体大效果,有的考生经常因为某个地方画不好,所以反复修改,钻起了牛角尖,从而浪费了大量的时间。我在这里要告诉广大考生,在考试时切记不要钻牛角尖,一个地方画得不满意,可以先画画别的地方,等画面大效果都已经把握住了,其他问题也就迎刃而解了。

5. 不要在考试中从头到尾一直坐在原地一动不动。当画面接近完成时,可以把自己的画放在远处,看看画面大的色彩关系——黑、白、灰关系是否明确,整体与局部的关系是否和谐,是否按照高分试卷的评分标准完成好了画面中的每一个细节。总之在考试时一定要做到灵活应对,细心整理。

考生提问与解答

1. 老师说我的色彩画得粉气，怎么办？

答：导致色彩画得粉气主要原因是由于考生在画色彩时白色用得过多造成的。很多考生在画色彩时，为了强调物体暗部反光的亮度，一味地加入大量的白色，从而导致物体暗部压不住，画面显得轻浮无力。解决这个问题的方法是：在画静物暗部的颜色时，加白要慎重，除非物体的固有色就是白色，否则少加或不加白。如果觉得暗部颜色不够透气，可以用淡绿、土黄、浅蓝等颜色代替白色来调，或者将物体暗部的颜色画得薄些，亮部画得厚些，用颜色的薄厚区分物体的明暗对比。

2. 老师说我的色彩画得脏，是怎么回事？

答：很多考生都或多或少在画面中存在脏颜色的问题。色彩画得脏主要是由于画面中有几块或几笔颜色与画面大色调不和谐导致的。这个问题的解决方法是：考生在作画过程中，不要只求局部的色彩变化，而忘记了整张画面的色彩大关系，局部的颜色变化一定要服从于整体。再有考生在调色时不要养成随意乱加颜色的习惯，画面中的每一笔颜色都要画得有根据，不能不加思索地乱画。

3. 为什么我的色彩湿的时候看着效果不错，干了以后就显得灰？

答：水粉颜料本身的性质就是这样，干湿的反差效果比较大。所以，如果你想避免这种情况的发生，那么你要记住以下几点：第一，调色时少加白，增加色彩的饱和度和纯度。第二，将画面色彩的颜色倾向画过一点，在调色板上调色时，调配时间不要过长，颜色不要调得太匀，调几下就可以将颜色摆到画面当中去了，这样颜色干后不至于变得很灰。

4. 我的色彩画得没有层次感，没精神，怎么办？

答：一般来讲，画面色彩缺少层次感的主要原因在于，考生在画色彩时没有拉开画面中的黑、白、灰关系，缺少笔触感、塑造感。这个问题的解决方法是：在作画过程中大胆用笔，拉开色彩中的黑、白、灰层次，暗部要压得重，亮部要提起来，并学会用笔触的叠加增加灰面的过度层次和物体的塑造感。（本书提供了大量的范画和单独物体的示范图，供考生临摹与参考。）

5. 老师说我的色彩画得生、焦，怎么办？

答：色彩画得生、焦，主要原因是由于考生在作画过程中只看到物体的固有色，并且直接用不加调配的原色作画导致的。这个问题的解决方法是：考生在作画过程中要注意区分物体亮部暗部的色彩冷暖变化及色彩倾向。颜色是要经过调和才能摆到画面当中去的，同时还要注意色彩空间前后的纯度区别和物体本身固有色的纯度区别，利用纯度的控制，拉开画面的空间关系和色彩对比。

6. 老师说我的色彩画花了是怎么回事？

答：色彩画得花主要原因是由于考生在作画过程中过多地注意了画面局部的色彩变化，笔触小而凌乱，忽略了画面的整体色彩大关系而导致的。解决方法是画色彩时，不要过多地考虑细节的色彩变化，要把握住画面大的色彩关系和大感觉。笔触的大小要有区别，不能用小笔从头画到尾，有时也要用大笔调整一下整张画面的色彩关系。

7. 默写考试一般考题会考什么，我该怎么练？

答：色彩默写的考试形式已被很多艺术院校所采用，出题的内容与形式也比较多，很多学生都担心万一默写出的考题是自己没画过的东西怎么办，其实考生大可不必过分担忧。不可否认，每年高考中都会有那么一两所学校出题比较怪，但绝大部分院校的色彩考题都不是太难，而且都是大家平时写生中经常练到的。一般来讲，每年色彩默写考试基本都会考到的静物题材有：香蕉、苹果、梨、橘子、白菜、酒瓶、罐子、杯子、盘子、花卉等等，衬布最多不超过两块，主要考白衬布居多。稍难一些的考题可能会考到：书本、文具、生活用品等等。总而言之，基

本上都是考生们平时练到过的，或生活中所熟知的。在考试中你画不出来主要是由于你平时没有细心留意观察生活。所以我在这里建议色彩基础不好的考生在考前训练中，一定要多临摹。应该先把每年几乎都会考到的那几种静物练好，从而可以应对决大部分艺术院校的考试。色彩基础不错的考生可以在考前集中精力练一些自己没画过的或不熟悉的静物，从而作到有备无患。

8. 白衬布的颜色怎么表现，有什么方法吗？

答：白衬布的画法和颜色倾向主要由画面的色彩大倾向而定。在具体作画时考生要注意以下几点：第一，白衬布的受光面与暗面要有颜色倾向和冷暖关系。举个例子，考试中如果只要求画一块白衬布的情况下，而且要求画暖调，那么白衬布的亮部处理应该偏黄一些（偏乳白色），暗部的颜色则是由偏蓝、偏紫的冷灰色和物体的环境色组成。从色彩写生的常识来讲，衬布受光面的颜色决定整张画面的色调。暗部的颜色与受光面颜色呈互补关系的同时又要与亮部颜色和画面的整体色调协调统一。所以，考生在画白衬布时一定要把色彩的冷暖关系、色彩倾向画出来，一味地用没有色彩倾向的纯白色或用一些过于花哨的颜色画白衬布都是不对的。画白衬布时要在统一中求变化。第二，白衬布的色彩倾向应服从整张画面的色调。举例来讲，如果考试要求画两块衬布，一块为深蓝色，一块为白色，而且要求画冷调，那么首先你的这张画面色调就要定位在冷蓝色调上了。对于画面中的白衬布来讲，受光面应处理成偏蓝一些的冷白色，暗部应处理成偏黄一些的暖灰色同时应再加入少许的蓝色，从而与整个画面基调统一。总之在处理白衬布时，在注意冷暖关系的同时还要符合画面的大色调。

9. 物体投影的颜色怎么调，有什么方法？

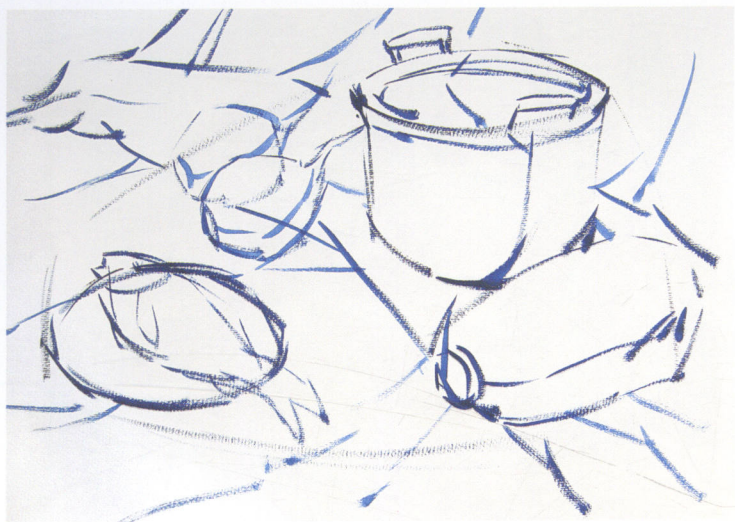
答：一般来讲静物在衬布上的投影调配方法可以理解为：衬布暗部的颜色+静物固有色的补色+加少量的静物固有色。举例来讲，一个黄梨在蓝布上的投影=蓝布暗部的颜色+紫色+少量的黄色，以此类推，考生可以根据此方法去处理其他静物的投影色彩。（书中提供了大量的范画和单独物体的示范图，供考生临摹与参考。）

10. 如何处理色彩中的虚实空间关系？

答：在素描中，大家都知道，处理远近的虚实关系主要依靠画面黑、白、灰层次刻画的松紧程度来表现，色彩则主要靠冷暖关系和纯度区分前后的虚实空间。一般来讲，画面中靠前的物体以及桌面的衬布应画得笔触比较明显，颜色画得纯度偏高偏暖一点，并将物体塑造得结实深入些。画面中靠后的物体及立面的衬布笔触应画得大一些，松动一些。颜色纯度偏低偏冷一点，用此方法拉开色彩中的虚实关系。

默写色彩静物步骤（暖色调 3 小时）

步骤1. 先选择小号水粉笔，用单色将画面中静物的构图与外轮廓画好。注意构图大小位置要合理舒服，同时要注意物体之间的大小疏密安排。

步骤2. 先从画面中所有物体的暗部画起，并从最重的颜色开始画，同时要区分好暗部的黑、白、灰和纯度对比。画时选择大号水粉笔沿着明暗交接线的结构走，用笔要果断干脆。

步骤3. 将画面中所有物体的固有色画出来，从而确定画面的色彩大关系。在这一步要将画面的颜色基本铺满，为下一步画光源色作好准备。

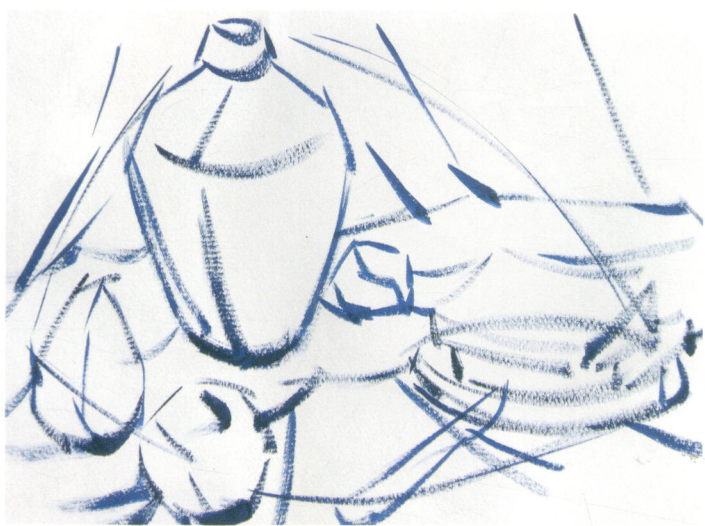

步骤4. 将画面中所有物体的光源色画好，让每样物体（包括衬布）至少有三个面：受光面、背光面、过渡面。将黑、白、灰层次交代清楚，同时拉开画面明暗对比和冷暖关系。

步骤5. 将画面中主体物的过渡面和受光面颜色层次画丰富，并将静物的高光画好，从而将物体的质感区分开。画面前后空间的冷暖、虚实关系要拉开。这一步要细心，在深入刻画的同时要调整好画面整体的色彩关系。

默写色彩静物步骤（暖色调 3 小时）

步骤1. 先选择小号水粉笔用单色将画面中静物的构图与外轮廓画好。注意构图大小位置要合理舒服,同时还要注意静物之间的大小疏密安排。

步骤2. 先从画面中所有物体的暗部画起,并从最重的颜色开始画。画时选择大号水粉笔沿着明暗交接线的结构走,用笔要果断干脆。

步骤3. 将画面中所有物体的固有色画出来,从而确定画面的色彩大关系,在这一步要将画面的颜色基本铺满,为下一步画光源色作好准备。

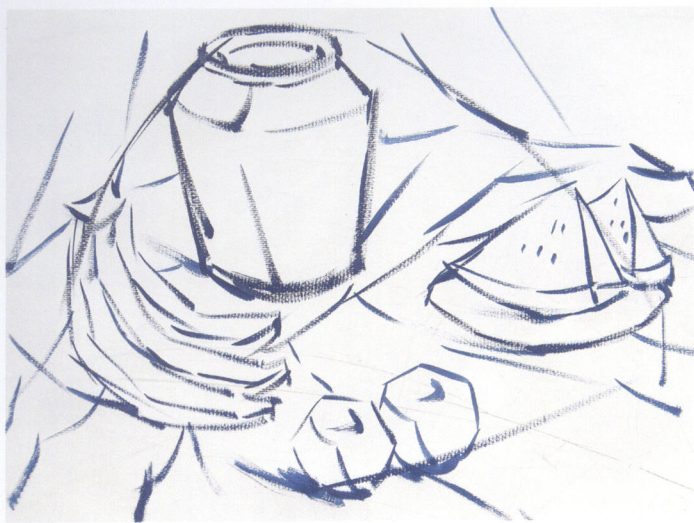

步骤4. 将画面中所有物体的过渡色画好,让每样物体(包括衬布)至少有三个面:受光面、背光面、过渡面。将黑、白、灰层次交代清楚。

步骤5. 将画面中主体物的过渡面层次画丰富,并将静物的高光画好,从而将物体的质感区分开。注意这一步要细心,在深入刻画的同时要调整好画面整体的色彩关系。

默写色彩静物步骤（冷色调 3 小时）

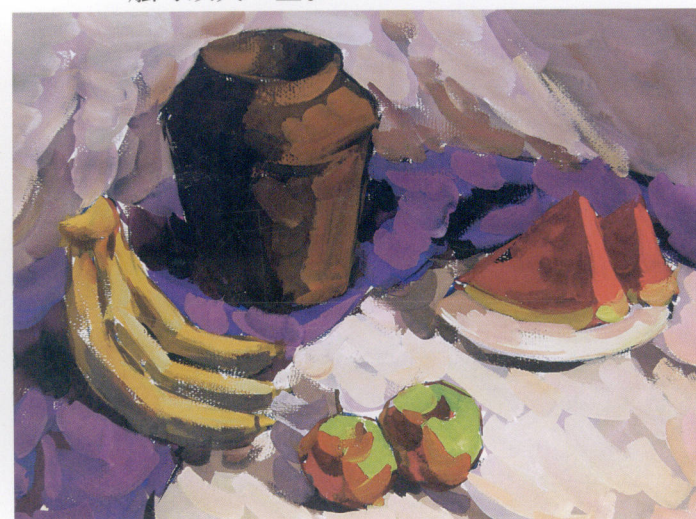
步骤1. 先选择小号水粉笔用单色将画面中静物的构图与外轮廓画好。注意构图大小位置要合理舒服，同时要注意物体之间的大小疏密安排。

步骤2. 先从画面中所有物体的暗部画起，并从最重的颜色开始画。画时选择大号水粉笔沿着暗部明暗交接线的结构走，用笔要果断干脆，笔触可以大一些。

步骤3. 将画面中所有物体的固有色画出来，从而确定画面的色彩大关系，拉开画面物体固有色的纯度对比和冷暖对比。在这一步要将画面的颜色基本铺满，为下一步画光源色作好准备。

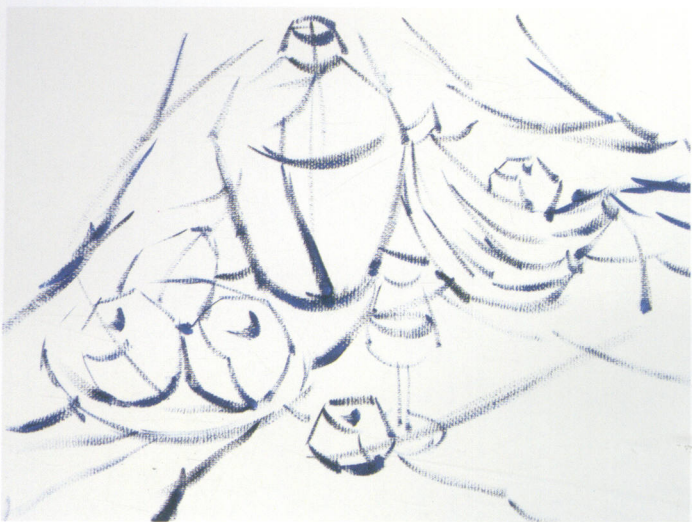

步骤4. 将画面中所有物体的光源色画好，让每样物体（包括衬布）至少有三个面：受光面、背光面、过渡面。将静物的黑、白、灰层次交代清楚。

步骤5. 将画面中主体物的过渡面层次画丰富，并将静物的高光画好，从而将物体的质感区分开。注意这一步要细心，在深入刻画的同时要调整好画面整体的色彩关系。

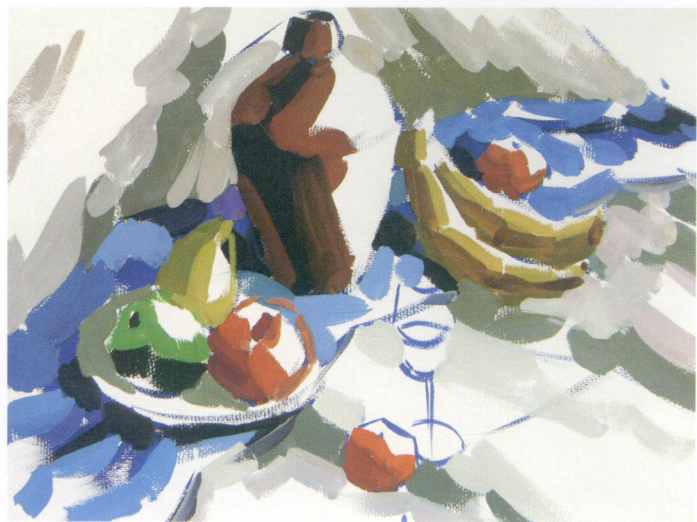
默写色彩静物步骤（冷色调 3 小时）

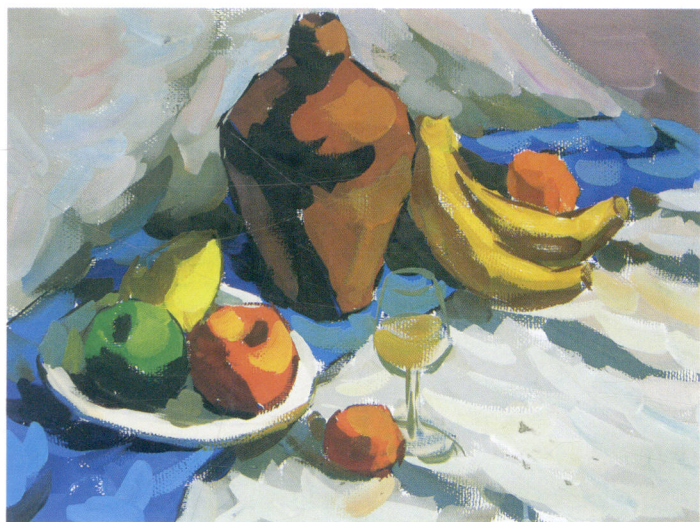
步骤1. 先选择小号水粉笔用单色将画面中静物的构图与外轮廓画好。注意构图大小位置要合理舒服，注意画面物体较多时要将画面构图安排得紧凑些，疏密安排也要得当。

步骤2. 先从画面中所有物体的暗部画起，并从最重的颜色开始画。画时选择大号水粉笔沿着暗部明暗交接线的结构走，用笔要果断干脆，笔触可以大一些。

步骤3. 将画面中所有物体的固有色画出来，从而确定画面的色彩大关系，拉开画面物体固有色的纯度对比和冷暖对比。在这一步要将画面的颜色基本铺满，为下一步画光源色作好准备。

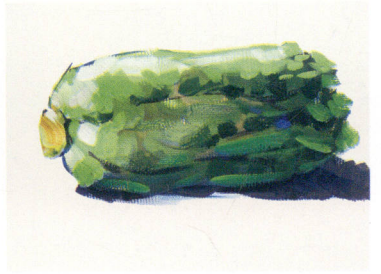
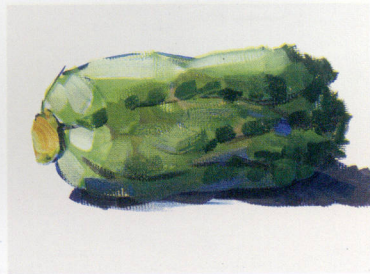
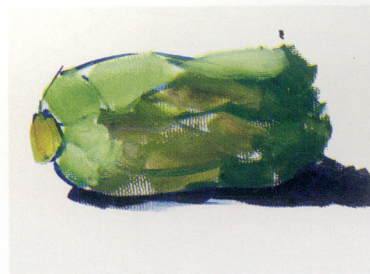
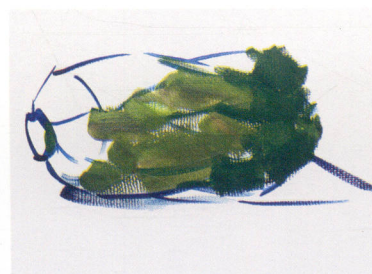
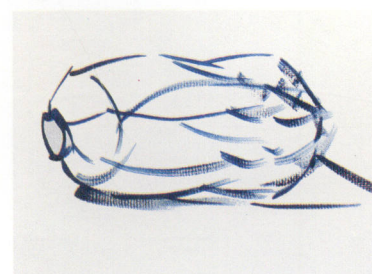
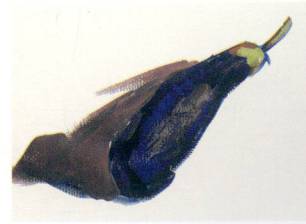
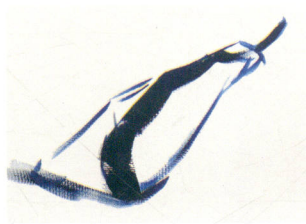
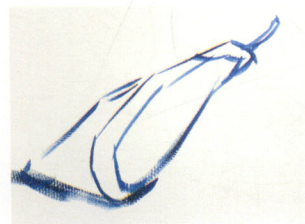
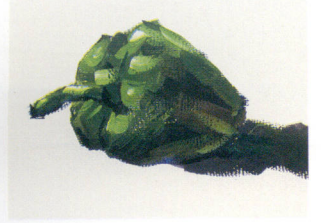
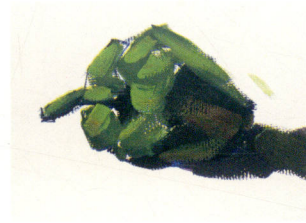
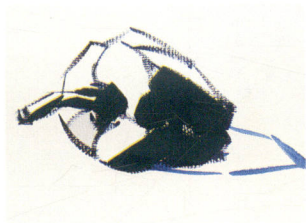
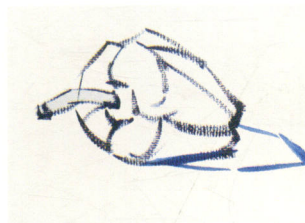
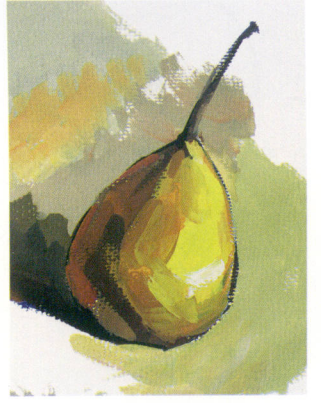
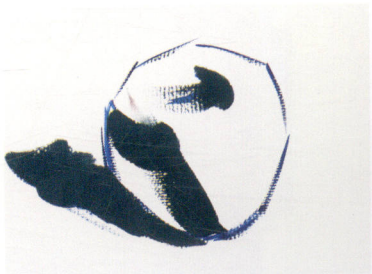
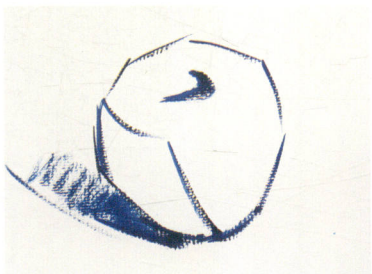
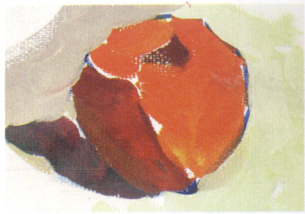
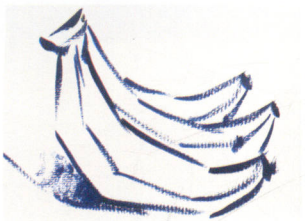
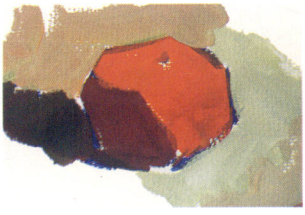
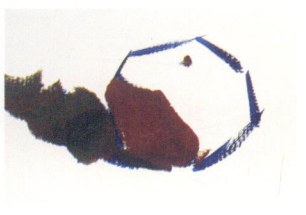
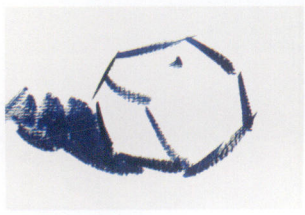

步骤4. 将画面中所有物体的光源色画好，让每样物体（包括衬布）至少有三个面：受光面、背光面、过渡面。将静物的黑、白、灰层次交代清楚。

步骤5. 将画面中主体物的过渡面层次画丰富，并将静物的高光、反光画好，从而将物体的质感区分开。注意这一步要细心，在深入刻画的同时要调整好画面整体的色彩关系。

静物局部步骤示范图

静物局部步骤示范图

