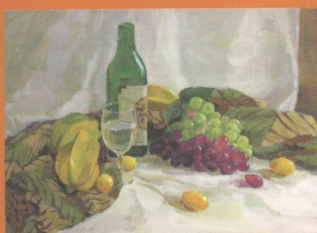

美术高考基础教程

色彩静物

COLOUR
STILL LIFE

汪楚人 汪楚雄 编著

人民美術出版社

作者简介

汪楚人 1971年11月生于北京。1991年毕业于北京市工艺美术学校（现北京设计艺术学院）环境艺术专业。1995年毕业于中央美术学院油画系第二工作室，获文学学士学位。2002年创办三一工作室，从事美术高考培训工作至今。

汪楚雄 1973年12月生于北京。1993年毕业于北京市工艺美术学校装潢艺术专业。1998年毕业于中央美术学院油画系第一工作室，获文学学士学位。2001年起任教于中央美术学院城市设计学院。2002年与汪楚人共同创办三一工作室（www.31artstudio.com）。

色彩静物

美术高考基础教程 COLOUR STILL LIFE

汪楚人 汪楚雄 编著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩静物 / 汪楚人, 汪楚雄编著. — 北京: 人民美术出版社,
2005.6
美术高考基础教程
ISBN 7-102-03352-4

I. 色... II. ①汪...②汪... 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(2005)第 056096 号

美术高考基础教程·色彩静物

作 者: 汪楚人 汪楚雄

丛书策划: 胡建斌

责任编辑: 王铁英

整体设计: 胡建斌

设 计: 三一工作室 陈洁

出版发行: 人 民 美 术 出 版 社

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号)

制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 6

2005 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001—5000

ISBN 7-102-03352-4

定价: 32.00 元

目录

序	5
前言	6
概述	10
材料与工具	12
一、颜料	12
二、画笔	13
三、纸张	14
四、其他工具	14
色彩原理	15
名作赏析	18
一、欣赏	18

二、临摹	27
静物写生	28
一、观察与思考	29
二、构图	29
三、色调	30
四、塑造	34
五、调整	37
色彩静物写生示范	38
优秀学生作业	40
后记	71

序

在这套《教程》成书过程中，我们求教于李天祥和赵友萍两位中央美术学院的老教授。他们在百忙中就我们的工作侃侃而谈，言简意赅的话语间，凝聚着老先生们数十年美术教育的经验，给予我们极大的启迪，编录于下，与读者共享。

任何一个艺术门派，都对基本功有符合自己体系的严格要求。小泽征尔去欧洲求学的时候，导师告诉他，东方人要学习西方的音乐，必须了解他们的基本功，才能真正知道其奥妙所在。所以我们应该使学生知道，如果没有好的基本功，我们就无法接近这一系统的核心，甚至将永远不能了解这一系统的审美体系，而只能在门外打圈圈。你们现在所教授的内容是以非常饱满的人文关怀为基础的，面对客观事物求真、求实、求彻悟，例如：构图学、解剖学、透视学、色彩学以及写生色彩学等都是在这一体系中发展的。这一体系因此强烈要求写生，要求扎实的基本功，否则将无法达到这一系统所要求的审美层次。这里不存在保守与非保守的问题。要使学生首先树立这一基础观念：“一切从写生开始”，就是这个系统的要求。在色彩写生中强调的是此时此刻的美，或彼时彼刻的美。同素描中的调子问题一样，要解决“黑、白、灰”的关系，更重要的是要在空间中处理色彩关系。而“比较”则是其中的关键。最“黑”的地方在哪里？基本的调子是冷还是暖？这都是比较的

结果。正确的比较方法是获得色彩的唯一途径。通过比较，就能发现色彩冷暖的变化；通过比较，对色彩进行概括，帮助学生建立色调的意识。学会色彩的观察方法，学生就可以在色彩的世界中自由驰骋，而且能跑得很快。关键要看能否迈过“比较”这个门槛。关于厚薄、虚实之类的艺术表现手法，则会在以后的学习和追求过程中逐步完善。对于色彩静物而言，最常见的问题还是孤立地进行观察和刻画。要避免局部地观察，对于空间的表现不能完全依据透视的位置关系，通过在空间中的整体虚实关系、冷暖关系、纯度关系以及明度关系来解决。在教学中，我们能够把一种正确的观察方法贯彻进去，引导学生有目的地去追求，那么他们的进步就会快多了。笔触是质感、色彩、造型和透视的统一，是形式美感的表现手段之一。它应该根据画面的需要和物体的形体转折来具体运用，那种“千人一面”的笔触很不可取。画面中的任何细节都不应该脱离整体的感受来表现。

“授之以鱼，仅一饭而已；授之以渔，终生受益。”面对高考，基础教学工作一方面应该帮助学生练就坚实的造型基本功，建立艺术最基本的观察方法和表现方法。另一方面，也要帮助学生适应高考的规则，从而在高考中取得好的成绩。

汪楚人 汪楚雄

2005年6月于中央美术学院

前言

人非生而知之，乃学而知之。

——韩愈（768—824，唐代文学家）

美术基础教学就是向学生传授视觉美的启智教育，其根本目的是培养学生的审美品质和视觉修养；对造型技巧和能力的培养只是其载体和手段。在美术基础教学过程中两者相辅相成，缺一不可；必须同步进行，不可分割。

艺术是人类智慧和美的结晶，美即真，所以为美当从求真入手。对“真”的探求要求我们对自然进行长期而细密的观察，不仅需要观察的兴趣，更需要正确的观察方法。苏轼（1037—1101，宋代文学家、诗人、文艺评论家）论画说：“画竹必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者；急起从之，振笔直逐，以追其所见，如兔起鹘落，少纵即逝矣。”也就是说，艺术家在未动笔之前必须先对要表现的对象进行深刻的观察，由外而内地把握住客观对象的形象特征和精神状态，才能在创作的时候营造出意境。没有观察的积累，看一眼画一笔，是创造不出优秀的艺术作品的。相传，达·芬奇（Leonardo da Vinci, 1452—1519，意大利文艺复兴时期画家、建筑家、机械设计师）创作《蒙娜丽莎》历时4年，可见被视为瞬间表情的一丝微笑之所以“永恒”全赖于大师对模特儿的深入了解和长期观察。尽管科学技术的发展创造出各种精密的仪器设备，可以捕捉瞬间的形态变化，帮助人们看得更加广远和入微，但它们永远不能取代我们的眼睛和头脑，只能是辅助于我们观察的工具。用相机和电脑代替自己对自然和生活的直接观察，“简单地说，画家变成依靠另一种机器的机器”（德拉克洛瓦 Delacroix Eugene, 1798—1862，法国浪漫主义画家）。这只能暴露出“艺术家”工作上的懒惰和不负责任，其作品在艺术语言的表达上也很难到位。思想的深度与广度决定着我们的处境和步伐。造型艺术家和从事其他职业的工作者最大差别就在于眼睛，看不到就无法表现出来。能“用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来”。罗丹（Auguste Rodin, 1840—

1917，法国雕塑家）说这样的人就是“大师”。其实世上最精密的仪器就是我们的眼睛和头脑，对其进行必要的训练与善用是成为真正艺术家的基本条件。

艺术是平实而真诚的，在某种意义上它是一门科学，有其基本的规律和法则，需要我们以严谨的科学态度对艺术传统和自然生活进行长期的研究和积累。在基础教学实践中，首先带领学生对自然进行观察和写生是必要的，这样不仅可以对学生的美术基础进行初步掌握，及时发现学生的不足和潜质而因材施教，同时亦能够从教学伊始就对他们独立观察生活的能力进行培养。之后再借助体积、空间、比例、解剖、透视、明暗、节奏等造型基础知识来深化学生对造型艺术的认识，提高他们对自然进行观察和把握的能力。其间，对优秀传统和大师作品进行赏析和临摹是极好的教学方法。正如德拉克洛瓦所说：“临摹会使有才能的人轻易获得成功。”对大师的学习和成长过程深入了解，使我们看到历代艺术家所面临的问题以及解决这些问题的方法。这些天才的头脑经过长期探索实践出来的形式和经验，为我们解决极其复杂与困难的问题提供了有效的思路。大师作品中蕴藏着对于自然中美的提炼、对艺术规律的高度概括和高超的艺术表现技巧，对其进行研究和学习不仅可以丰富我们对造型的基本技巧和表现手段的认知，提高对艺术共性和规律的把握，更能培养自身的视觉品质和审美素养。大师们早已作古，但他们的艺术阅历和作品永远都是人类智慧的宝藏和生动的老师，期待着真正有思想的学生们去亲近。

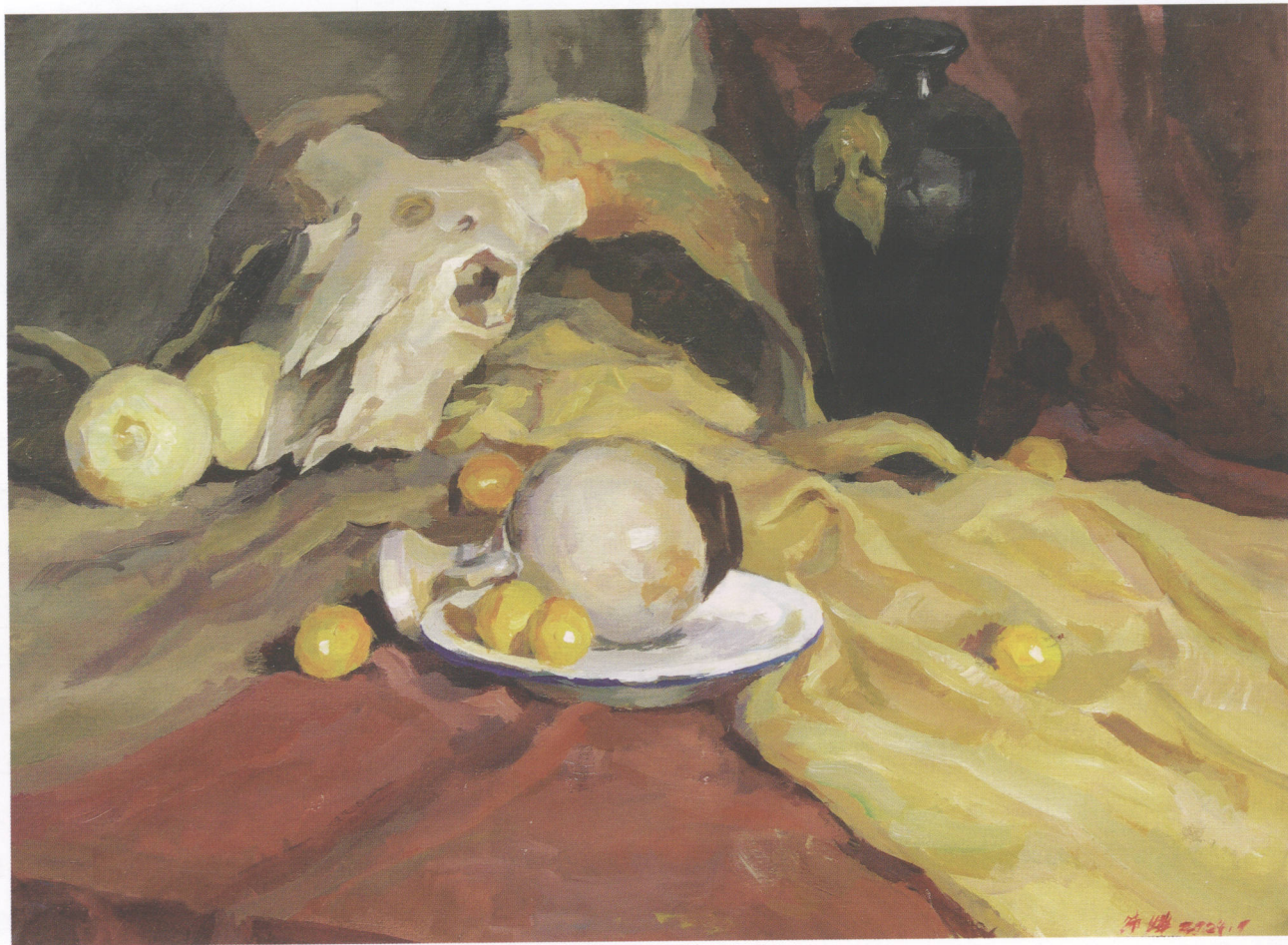
艺术是人类以感性知觉为先导与核心、以理性认知为辅助的情感表达活动。它要求我们必须具备在同一时间内兼顾和把握一件事物多个方面的能力。培养学生的这一能力应是美术基础教学中最具挑战性的核心问题。对一位美术教师而言，课堂上面对多少个学生就面对多少个需要解决的问题。在培养和加强学生艺术感受力的同时，更重要的是帮助他们发掘艺术的共性和基本规律，使学生的理性认知和操控能力真正得到提高，从而有效地补充和服务于主观感性。因此，基础教学的课堂不应该、也不可能是绝对个性化的空间。过分放纵于个

性化思维和语言，势必导致学生艺术思想的偏激，甚至可能导致审美格调的低浅，不利于学生建立长久、稳固的艺术自信，不利于学生今后可持续的艺术发展。记得在中央美院油画系读书的时候，靳尚谊先生就经常告诫我们：艺术个性是不用寻找的，它会随着艺术家的健康成长自然显露出来，急不得。要把你们的精力投入到对艺术规律的研究和基本功的训练上去。

造型艺术作为一种人类思想、情感交流的方式，其可读性是重要的和必要的。再美妙的语言，如果无人可以了解也就失去了它存在的实际价值。尽管中国的传统艺术推崇“可意会不可言传”、“曲高和寡”的艺术境界，然而，其艺术语言从来不是晦涩难懂的。对自然物象形神的深刻提炼，对艺术语言的高度浓缩，都不曾抑制艺术作品广泛的情感和思想交流。中国人看中国画和书法艺术之所以可以理解与沟通，完全得益于对其中抽象艺术语言和意象表达方式的共识。艺术家和从事其他职业的人士一样，其工作成果应该是服务于人类的，并且艺术作品是在与别人产生交流的过程中才最终得到完善的。那种认为艺术仅是为自己而做、惟自己欣赏、不求人知的人，工作目的既然只是个人消遣，那么就大可不必费心将其作品示与他人，更不用谈以其术授徒了。因此，在基础教学的课堂上如果没有一定的标准和共同的对象，

作者：朱烨 指导教师：汪楚人 汪楚雄

教学就会变得空洞而力不从心。坚持写实的表达方式，容易形成师生之间共识的教学标准，利于教学内容的实施和教学效果的判断。罗丹说：“艺术就是感情。如果没有体积、比例、色彩的学问，没有灵敏的手，最强烈的感情也是瘫痪的。”在写实的教学要求中包容了丰富的造型艺术规律和多样的技巧表达方法，不仅能够提高学生对客观对象的深入观察能力，训练他们眼、手、脑的协调工作，还能培养学生科学的研究习惯和严谨的工作作风，从而打下坚实的造型基础。当然，写实的要求并不等于“整齐划一”、“千人一面”，低级的模仿和草率的盲从，“只满足于形似到乱真，拘泥于不足道的细节表现的画家，将永远成为不了大师”（罗丹）。作为“传道、授业、解惑”的师者，“慧眼识珠”、“因材施教”。对学生的艺术潜质、造型趋向能够及时发现并给予正确的引导，是起码的专业素质和精神。苦瓜和尚（石涛，1641—1710？，清代画家、艺术理论家）言：“笔墨当随时代。”我想他是向对笔墨有起码的认知和把握的人而说的。

在今天这样一个信息传递和物资流通空前发展的时代，艺术形态的多样令人目眩，艺术界鱼龙混杂，一个艺术家如果没有独立的艺术思考和判断能力，没有坚实的艺术基础和高尚的审美品质，就根本谈不上发展和创新，只能被征服，只会随风倒。艺术个性应该在艺术作品中自然彰显出来，属于艺术家个人的精神内涵与艺术立场，至于具体的表现手段和形式只是其外在的体现而已。所以，潮流和时尚中所谓的艺术个性令人怀疑，在多数人竞相追逐的风格和形式里究竟有多少人是真正由心而发？艺术若失了“真”又能有多少“美”呢？

“急功近利”是时代传播给学生的恶疾。不论是美院的大学生还是准备美术高考的中学生往往以一种狭隘的实用主义指导自身的学习，希望能够寻得什么艺术速成的捷径和秘方，其后果将是可预见的“发育不良”和“短寿”。特别是针对美术高考的所谓速成教学尤其有害：不仅会影响阅卷老师的判断，导致一些真正有热情和才华的学生被拒于大学大门之外；更会使学生的艺术潜质被低俗的套路所掩盖，最终破坏学生的艺术乐趣，断送他们的艺术前途。锲而

不舍、脚踏实地才是学艺术，才是艺术的真正捷径。

“一个好的艺术家是一副好脑筋的产物。所以千万不要用垃圾来充塞它。”（亨利·摩尔 Henry Moore，1898—1986，英国雕塑家）越是初学者越需要了解一流的艺术和真正的艺术家。在基础教学实施过程中，切实帮助学生树立远大的艺术标杆、建立长远的艺术理想极为重要。大的问题解决了、大的方向确定了，而后循序渐进、步步为营地引导学生达到一个个教学的单元目标，于教于学都会轻松许多。

兴趣就是天赋。迷恋网络的孩子们学会了各种输入法和相关的电脑知识；而“凿壁偷光”、“悬梁刺股”的勤奋精神也都是源于兴趣。所以，如何有效地开发学生对造型艺术学习的持续兴趣，使基础教学效果事半功倍，应当是教学实践中引起我们足够重视的问题。

另外，值得注意的是，艺术毕竟与科学不同。艺术家创作的手段和材料虽然不断丰富与发展，然而艺术本身的发展方式却并非是“进化”式的。综观世界文化艺术的发展史，很难说在艺术的品质方面当代的就一定比古代的好，经济和政治强势国家的就一定比相对弱势国家的强。千百年来人类的根本欲念与情感需求，不曾随着科学、经济的迅猛发展而异化。艺术作为人类情感的产物，“……始终是艺术，不会有新的艺术，只会有新的艺术家而已”（艾贡·席勒 Egon Schiele，1890—1918，维也纳分离派画家）。

人类文化艺术的丰富多样源自其民族性和地域性。真正的艺术家能够使本民族的文化特点寓于普遍性之中，这样做不仅可以将本民族艺术的独特之处彰显出来，同时能够为不同文化背景的人提供了解这种文化的途径。因此，要使中国的当代艺术真正矗立于世界艺术之林，中国的艺术特色和文化内涵是必需的。正如鲁迅先生论艺术说：只有民族的才是世界的。几代中国文化艺术的前辈先贤都就这一问题表明过自己的观点与立场，并以自己的身体力行呼唤“中国的文艺复兴”。徐悲鸿先生谈及中国艺术发展时说：“古法之佳者守之，垂绝

汪楚人 有老画册的静物 水粉 1987年

“以最严谨的造型和最准确的颜色表现物体的空间感、质感和色彩上微妙的差异。”这是当年还在中央美院油画系四画室学习的王玉平先生（现为中央美院副教授）为作者布置这组静物作业时所提出的要求。虽然当时作者并不理解自己在抽象、表现之间任意挥洒的王老师为何会对学生提出如此“古典”的要求，然而时至今日已为人师的作者依然为年少时能遇到像王老师这样对艺术认知如此深刻的教师而感恩。

者续之，不佳者改之，未足者增之，西方绘画之可采入者融之。”从这里可以看出，对西方艺术进行研习的目的，并非是从之“西化”，而是融会所长，贯通古今，以补己短，扬我所长。董希文先生在20世纪40年代已经非常重视中国传统文化精神和艺术语言在当代艺术中的体现，他认为：“中西画的关系应该是逐渐渗透，在其过程中包括油画家不断地研究中国的绘画遗产，熟悉传统（包括他的中国文学艺术），才能逐渐培养自己对于中国风格的真正爱好”。“实质是首先要问一个画家他血液里是否具有自己民族的艺术因素在内。”

可见，要培养出真正具有艺术热情与自信心的新一代中国艺术家，就必须重视在美术基础教学阶段贯彻本民族优秀的传统艺术理念和技巧，从而使中国艺术的精神内涵能够融入青年学生的血液。据悉：中央美术学院正在几位富有民族责任感的先生主张下，就美术基础教学中进一步贯彻传统艺术精神进行改革。但愿这一学术探索能够持续和推广。也衷心希望这一行动能够被更多的专业院校以及各级美术基础教学课堂所认可与借鉴。

孟子（约公元前372—公元前289，战国时代思想家、政治家、教育家）说：“能与人为规矩，不能使人巧。”正是指出了美术教育的局限所在。显然，再好的美术教学方法与形式，也不可能使每一个学生都成长为杰出的艺术家。但这并不能成为从事美术

基础教学工作的教师懒惰和缺乏责任心的借口。毕竟我们的工作对象是人类的后代、民族的未来，他们中除了少数未来的艺术家之外，还有未来的普通美术工作者、业余美术爱好者和具备一定美术基础的观众。可见，大众艺术素质的普遍提高，尚有赖于艺术基础教学能够授与学生一个“规矩”。至于“巧”的方面恐怕要看造物主的恩赐了！

以上仅为一己之见，随兴而为，谈不上全面周到，且久已习惯直抒胸中逸气于画布间，行文、逻辑恐亦有疏漏不畅之嫌，还望读者见谅！此次我们工作室试以严谨的态度编写此套《教程》，希望可以借此为媒介与广大美术同道就“美术基础教学”这一题目进行交流。

在此特向人民美术出版社外国美术编辑室诸位

编辑表示衷心感谢，是他们的热情邀约和辛劳工作促成了此套《教程》的面世。同时，也衷心感谢在编纂本书过程中热情帮助过我们的老师、同学。

汪楚雄

二〇〇五年春于北京三一工作室

树下弹箏 壁画 敦煌莫高窟第85窟 晚唐←

中世纪《圣经》手抄本插图 ✓

概述

通常认为除了雕塑专业以外,对于一个准备进入高等美术院校学习视觉艺术的学生来说,具备一定的色彩驾驭能力和修养是十分必要的。色彩静物被绝大多数院校作为考核学生这方面素质的科目,即便在入学后仍然会以色彩静物作为学生的造型基础课程。

用来进行色彩绘画的颜料大体相同,主要区别在于粘合剂。水彩画采用的是阿拉伯树脂胶,水粉与之相仿只是加入瓷土作为填充剂,丙烯采用的是人工塑胶,而油画则多采用亚麻仁油。美术高考通常会对材料进行要求,由于油画颜料干燥得太慢又不便于搬运,所以一般不予采用。水彩颜料覆盖力较差,技巧要求高,学习的人很少。故此以上两个画种从材料和技巧上本书都不再更多涉及。水粉颜料是我国广大美术工作者十分熟悉的一种绘画材料,它有诸多优点,本书的教学重点也放在这里。丙烯颜料是一种新型的绘画材料,有待进一步普及,由于它从材料性能上大大优于水粉,有些院校会以不公平为由禁止考生使用。丙烯颜料在使用技巧上与水粉大体相同,区别之处本书会加以提及。

水粉画的历史悠久。从广义上讲,以水调和粉质颜料的绘画方法,可以追溯到旧石器时期的洞穴壁画。古埃及墓室壁画、我国的敦煌壁画都是采用这种方法绘制的。在欧洲,真正意义上的水粉画作品出现在中世纪的《圣经》手抄本中。文艺复兴时期的绘画大师们更留下了经典不朽的水粉作品。

一般认为,现代水粉画是在18世纪的英国由水彩画发展而来的。当时,一些水彩画家为了模仿油画的覆盖技法,在水彩中加入不透明的粉质颜料作画。

阿尔波特·丢勒（德）

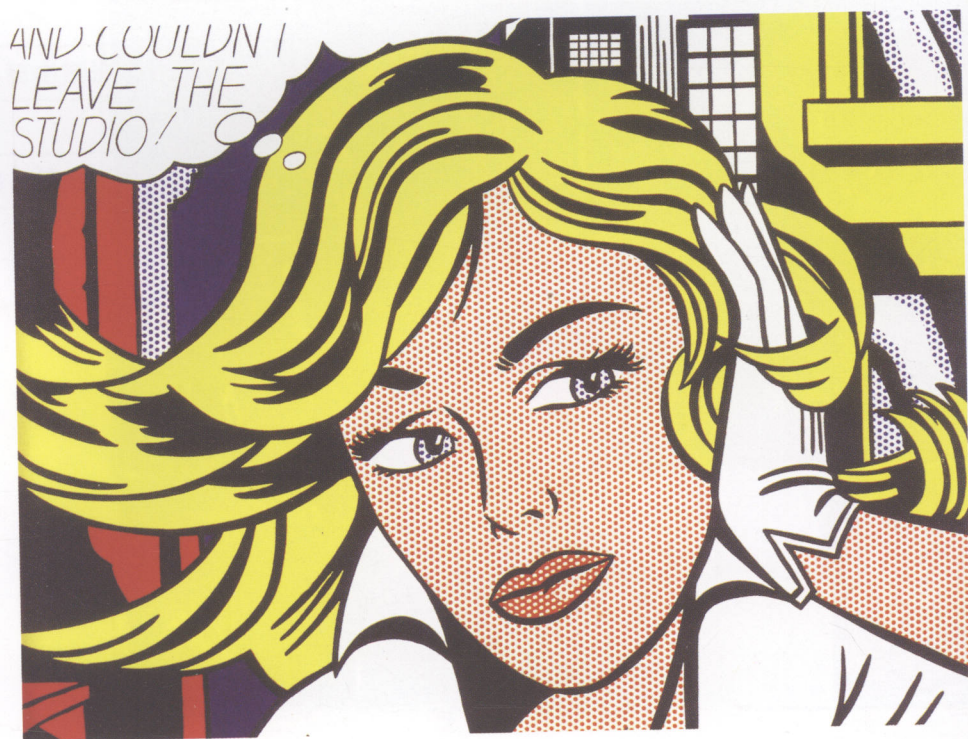
→草 树胶水彩画

罗伊·利希滕施坦（美）

↘或许 丙烯

这种画法逐步脱离了水彩自身的透明性特征，从而形成了具有现代意义的水粉画。随着东西方文化的交流，20世纪初，西方水粉画传入我国并在一些艺术院校逐渐成为一门重要的色彩基础课程。1949年后，水粉画更是得到了很大发展，它广泛应用于宣传画、广告招贴、年画、连环画以及书刊插图之中。直到现在，水粉颜料还经常被称作广告色或宣传色。

20世纪70年代我国恢复高考，高等美术院校将色彩静物作为入学考试科目，水粉画得到了前所未有的普及。随着改革开放，1956年在美国问世的水溶性丙烯颜料逐步被引进国内，开始得到画家们的认可和使用。自从美术院校扩招以来，水粉画几乎成为参与人数最多的一个画种而丙烯材料也开始在学生中普及开来。但也正因为目前我国独特的高考制度的介入，应试教育的泛滥对传统中等美术教育的侵蚀，使得色彩静物的教与学都面临着前所未有的困难和挑战。这本教程，以高考中“色彩静物”这一科目为核心，从被应试教育忽略而又是初学者必须掌握的基础理论和常识入手，循序渐进，为正在准备参加美术高考的同学们提供一些较为全面而实际的指导和帮助。这本教程，也是笔者从事多年美术高考考前辅导和教学的一个阶段性总结，希望能够为正在进行教学实践工作的老师们提供一些有益的借鉴和参考。

材料与工具

“工欲善其事，必先利其器。”这句古人的教训是不该被忽略的。对于你们：无论是初学者，还是已经学画多年，本章的内容同样不该被忽略。

一. 颜料

水粉颜料主要分为膏状和粉状两种。目前高中美术学生普遍使用的是瓶装的膏状水粉颜料。这种颜料较之管装颜料更便宜，较之粉状颜料在使用上更为方便。水粉颜料的成分除了水之外还包含着色剂、填充剂、粘结剂、润湿剂、防腐剂等。丙烯颜料属于人工合成的聚合颜料，是颜料粉调和丙烯酸乳胶（丙烯酸树脂聚化乳胶）制成的。丙烯树脂有许多种，如甲基丙烯酸树脂等，因此，丙烯颜料也有很多种类。不同品牌和包装方式的颜料在成分配比和品质上都有所差别。一般说来，管装颜料的质量要好于瓶装颜料。这一点与水粉颜料相同。

水粉颜料成分简表

名称	成分	功能
着色剂	细颗粒色粉	显示色彩，含量和品质决定颜料质量。
填充剂	瓷土	增加颜料浓度，使其具有较大的覆盖力。
粘结剂	树胶、糊精	结合颜料分子，使其黏着在画面上，不致脱落。
润湿剂	甘油、冰糖、蜂蜜	保持颜料形态，增加韧性，延缓颜料干燥时间。
防腐剂	石炭酸或福尔马林	防止颜料中的有机成分发生霉变。

水粉颜料中，同种颜料不同颜色之间，覆盖力、染色力、易干性以及干湿变化耐晒性能上都有着很大的差别。其中柠檬黄、玫瑰红、翠绿等颜色覆盖力较弱。玫瑰红、紫罗兰、普蓝、翠绿等颜色染色力很强，即使用其他颜色覆盖，一段时间后也会“泛”出来。有一些颜料会比其他颜料干得更快，比如：生褐、熟褐、煤黑等。经过日光照射后玫瑰红、普蓝、煤黑等颜色容易褪色，而土黄、土红、赭石等矿物质颜料则相反。此外常用的水粉颜料还有：淡黄、中黄、深黄、橘黄、朱红、大红、曙红、粉红、浅绿、中绿、深绿、橄榄绿、湖蓝、钴蓝、群青等。

对于覆盖力弱的颜料，在使用中可以调入少量白粉（白色颜料）以增加其覆盖力。而对于那些染色力强的颜料，在使用时要谨慎，因为它们的色彩穿透力强，很难被覆盖和修改。还要注意的是保存水粉作品的基本原则是尽可能防潮防晒。水粉颜料巨大的干湿变化性是水粉画学习过程中在技巧上的一大难点。水粉颜料在湿润的状态下色泽鲜艳、浓重，待干以后颜色就变灰了，并且在明

度越低的颜色中这种现象表现得越明显。这需要引起同学们的注意并通过大量的练习， 在实践过程中逐步熟悉和适应水粉的这一特性。

国外颜料生产厂家已生产出丙烯系列产品，如高光丙烯颜料、亚光丙烯颜料和半亚光丙烯颜料以及丙烯上光油、塑型软膏等等。其表现手段和技法上要比水粉颜料丰富很多。丙烯材料优势明显：速干，颜料在落笔后几分钟即可干燥；着色层干后会迅速失去可溶性，同时形成坚韧、有弹性的不渗水的膜，不易被损坏；颜色饱满、浓重、鲜润，几乎不会出现干湿变色现象；作品的保存持久，耐晒不易褪色等等。高考考前阶段常用的丙烯颜料与水粉颜料种类上大体相同，只是名称上会有所差别。

二．画笔

由于水粉画的表现技法多样，适合进行水粉绘画的笔种类不少。目前市场上可以买到的水粉笔、水彩笔、油画笔等都可以用来画水粉。水粉笔是由羊毫和狼毫按一定比例制成的，吸水力、软硬度适中但弹性较差，一般适合初学者使用。下面列表为同学们介绍了几种常见绘画用笔的简单情况，同学们可以根据自己的喜好进行选择。画笔的数量不用很多，一般大、中、小号不同材质的笔两支就足够。画笔不像颜料那样属于耗材，往往因为经济方面的考虑退而求其次。建议同学们在这方面多进行一些尝试，选择一套好用的画笔，将会达到如虎添翼的效果。

名称	吸水力	软硬度	弹性	使用感受和适用范围（仅供参考）
水粉笔	中	中	稍弱	材质中庸，适合初学者使用。
水彩笔	强	稍软	稍弱	适合湿画法和铺大调子。
猪鬃油画笔	弱	硬	差	手感较涩，适合在干画法中使用或在画面中制造肌理。
狼毫油画笔	中	中	稍强	手感流畅，易于塑造、建立笔触。
尼龙笔	稍弱	稍软	强	手感流畅，但由于笔头成型工艺的原因，笔触不太自然。
圆锋笔	中	中	稍强	可以点拨、勾勒，多用来刻画细节。

除了表中所列画笔以外，小号的排刷也是很实用的绘画工具，可以帮助你 将颜色很快地铺满画面以建立画面色调，这在有时间限制的考场上作用明显。在这里再次强调画笔的重要性似乎多余，但在习画过程中养成一个好的使用画笔的习惯是每一位同学都应该注意的。画笔在使用后要尽快清洗干净并注意保持笔头的形状，切忌在笔洗里长时间浸泡。丙烯画在用笔的要求上与水粉画大体相同，只是因为丙烯颜料干燥后的不可逆性，故在画笔保养上较水粉更为严格，一旦颜料干在笔上，笔就彻底报废了。

三. 纸张

水粉和丙烯颜料都可以在多种介质上使用,所以对纸张的要求并不严格。虽然这两种颜料能够画在几乎所有的纸张上,但面对高考,纸张可选择的余地就很小。水粉纸是厂家专门为水粉画生产的一种纸张,并且被绝大多数院校作为考试用纸。但其实它并不好用,机械压制出来的纸面纹理生硬,纸质欠佳,从而增加了绘画难度,只适合初学者使用。建议在进行长期作业时尽可能避免使用此种纸张,在高考前的短期作业训练中再使用,以适应纸张性能。水彩纸是目前市场上常见绘画用纸中最适合画色彩静物写生的一种纸张,其吸水性能较好,纸张厚而挺实,韧性、纹理俱佳,干、湿画法在上面都会有良好的表现。在教学实践中,经常会见到学生使用素描纸进行水粉练习,这种习惯不好,因为在素描纸上水粉颜料干湿变化剧烈,不易掌握,这样做学生往往会花时间却不能得到好的效果,反而影响情绪。由于丙烯颜料没有明显的干湿变化且覆盖力更强,所以在纸张选择上基本没有禁忌。

在色彩绘画的过程中,由于受湿程度不均匀纸张会产生严重的变形,给接下来的绘画带来不小的麻烦。所以如果条件许可,应尽量将纸裱在画板上作画。裱纸时先用喷水壶或湿毛巾将纸的背面均匀打湿。待纸张均匀涨开后,将纸平铺在画板上,用毛巾或板刷将纸下面的气泡赶出来,使纸张和画板贴紧。将水溶性纸胶带的胶面打湿,沿纸张四边贴紧,胶带的1/3贴在纸上,2/3贴在画板上。

四. 其他工具

其他的常用工具还有调色盒、调色板、笔洗、画板、画架等。其中需要注意的是调色盒内的颜料布局,应该遵循邻近色有序排列的原则,可以由浅及深由暖及冷,并没有一定之规。这其中白色的用量较其他颜色要大很多,所以应该多预备一些。习画过程也是和画材工具从陌生到熟悉的过程,这里向大家介绍的只是很基础的常识,希望同学们能够在实践中勇于探索、大胆尝试,最终拥有一套得心应手的绘画工具。

1. 将纸的反面喷湿

7. 沿纸边粘牢

2. 把纸翻过来

8. 另一边

3. 将纸尽量展平

9. 赶出纸下边的气泡

4. 测量纸的宽度

10. 第三个边

5. 裁好水胶带

11. 第四个边

6. 将水胶带打湿

12. 将纸边压紧

13. 整理完成

色彩原理

通过多年来的教学,我发现许多准备参加高考的同学虽然学习色彩静物一两年甚至更长的时间,却对许多基础理论、基本常识没有一个起码的了解。由此甚至导致师生间交流困难,这无疑会给学生今后的学习与进步造成麻烦。学习色彩就应该对它的原理有所了解,有了这些知识学生对习画过程中遇到的一些问题就会有一个清晰的认识,从而能够进行有效的处理。

色彩由光而来。光是一种能在人类视觉系统上引起明亮感觉的电磁辐射。一束白色的日光通过三棱镜的折射,能被分解为具有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色的太阳光谱。光波本身并没有颜色,人类对颜色的识别,来自不同波长的光波通过视觉器官对大脑产生的不同刺激。

光波是直线运动的,遇到障碍会改变方向,从而产生反射、折射、衍射等现象。物体的颜色是光与之作用的结果。当光线投射到一个物体上,由于物体表面不同的分子结构对光波的反射或吸收的程度不同,从而会产生不同的固有色。例如:一个被照射的物体吸收了其他的光波,而只将黄色光波反射出来,那么这个物体就是黄色的。同样的,如果光波全部被反射出来就是白色,全部被吸收就是黑色。

但颜色的产生并不是一个单纯的物理现象。在物理学上颜色是可见光的特征,在生理学层面是可见光对视觉的不同刺激,而在心理学上是可见光对大脑刺激的反应。人类的视觉系统对色彩的反应敏感而脆弱,很容易疲劳。并且每个人的感色细胞都存在着微小的差别。不仅如此,我们的情绪、意识也会影响我们对色彩的感受。人类对颜色感受的这种不确定性,给很多初学者制造了不小的困扰。其实,如果我们能够建立一种正确的观察方法,这个麻烦就会迎刃而解。

色相环

