

核心教案

色彩应试大全

CORE TEACHING PLAN
EXAM WORKS FOR COLOR

浙美艺术教育机构 编著
GERMANE ART EDUCATION INSTITUTION

核心教案

色彩应试大全

CORE TEACHING PLAN
EXAM WORKS FOR COLOR

浙美艺术教育机构 编著
GERMANE ART EDUCATION INSTITUTION
浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

核心教案. 色彩应试大全/徐静达主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5340-2799-4

I. 核… II. 徐… III. 水粉画—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 (2009) 第239811号

主 编: 浙美艺术教育机构

副 主 编: 徐静达 李 云 陈 纯

编 委: 徐雪君 徐建杰 翁文浩 来国强 陈 威 黄颖宜 吕奇彰
黄明东 徐 晓 黄晓菲 张小燕 何 晔 郭 晟 高 崑

作品提供: 沈巾荷 丁 洁 王麒峰 徐若晨 黄 清 赵 杰 李梦琳
王 浩 李 堂 陆燕华 陈 越 高盛蓉 万里雪 许 靖
李 莉 朱晓菁 伍 坚 朗伟峰 韩舒舒 姚 远

浙美艺术教育机构简介:

浙美艺术教育机构是由中国美术学院、中央美术学院等艺术院校的在校教师、研究生或优秀本科生为主要师资的艺术辅导机构。机构以学术性、实践性、国际性、市场性为主旨, 和同行们积极地探索这一文化产业运行的新模式。市场对机构的定位和认同使机构产生并呈现其不可更替的魅力与意义。

Http: www.zmart.com.cn

E-mail: zm-art@163.com

责任编辑: 洪 奔

装帧设计: 刘 颖

责任校对: 黄 静

责任印制: 陈柏荣

出 品 人 奚天鹰

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347路

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 12

印 数 0,001-3,000

版 次 2010年1月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-2799-4

定 价 58.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

目 录

P01 专家寄语

P02 掌握得分秘诀——画面构图

评分标准：构图饱满，大小平衡、适中。

实战作品分析

P08 掌握得分秘诀——画面色调

评分标准：色调和谐、统一。

实战作品分析

P16 掌握得分秘诀——画面色彩关系

评分标准：色彩的明度、冷暖及纯度关系表现准确。

实战作品分析

P22 掌握得分秘诀——画面表现力

评分标准：画面色彩气氛浓郁，用笔松动、肯定而富有张力。

实战作品分析

P30 掌握得分秘诀——画面塑造

评分标准：物体造型合理，外形特征具体。

实战作品分析

P38 试卷点评

试卷作品分析

■ 专家寄语

世间万物皆有色彩，这些色彩又是在光的作用下呈现出来的，因此可以说有光才有色。画色彩要解决的就是光与色的关系问题。当光线进入人的眼睛，促使视觉细胞兴奋，并通过神经系统传达到视觉中枢，视觉中枢便反馈了明度或色彩。人们通过眼睛感知色彩，又通过大脑来认识色彩。有人觉得红色象征热情，黑色象征冷酷，白色象征纯洁，蓝色象征崇高，但也有有人认为红色象征恐怖，黑色象征庄严，白色象征凄凉，蓝色象征空虚等等。人的主观意识赋予色彩丰富的寓意。

对色彩的知觉和对色彩的感情的产生，个人因素起了很大的作用。色彩写生的过程，就是观察、认识色彩的过程，通过正确的观察从而生动地表现对象。良好的色彩感觉要经过培养和训练并在长期实践中才能不断得到提高。而色彩静物写生成为各大艺术院校高考美术的主要科目之一，考查的就是考生对色彩的认识和把握能力以及基本塑造能力，以此来选拔优秀的专业人才。

多年来色彩考试一直以默写为主。从近几年的考题分析，不管在文字表达上如何变化，但万变不离其宗，主要是测试考生的构图能力和色彩的塑造、表现能力，默写的内容基本上是日常生活中常见的器物，如陶瓷器皿、玻璃器皿、金属器皿、花卉、蔬菜、水果、面包、书籍以及不同色彩、质感的衬布等。它的表现要求主要以写实为主。在评分标准上，围绕构图、色调、塑造、质感表现等几个要点进行评判。在考题的形式上，除了文字化的题目和考试要求之外，有时还会提供一个基本构图供考生参考。考生在平时训练时可以从色调、构图、用笔、塑造等方面进行练习，从而掌握色彩静物写生的一般规律。另外，可以结合历年的考试内容以及日常生活中经常出现的物品进行大量的实战训练，从中积累不同物体的颜色、造型等素材以及多种构图形式，逐步完善、提高色彩静物写生的水平，为以后的专业考试打下扎实的基础。

另外，考试时间一般是三小时，考卷大小为四开，工具没有特别限制，考生一般选择水粉或丙烯颜料。考生可以通过大量的练习来备考，熟练掌握并牢记几种合理的构图形式，特别是在画面冷暖色调控制下主要色块的组合，同时要注意避免“脏、粉、火、灰、碎”等弊病的产生，从准确的造型中体现考生的色彩造型能力。

最后，我们建议广大考生在考试时首先应合理分配考试时间。起稿构图前先稳定情绪并作短暂思考，认真观察，仔细分析，设计好作画步骤，针对题目内容选用平时准备充分的、最得心应手的构图来安排画面。然后，在短时间内以较概括的方式构图，并铺出大色块，控制大色调，这样就有更多时间来进行局部塑造和深入刻画。最后留出部分时间对画面作整体的调整，以获得和谐统一的画面效果。

掌握得分秘诀——画面构图

评分标准：构图饱满，大小平衡、适中。

一幅画构图的好坏会直接影响到整幅画的成败。在高考阅卷中，构图的分值一般在10—15分之间。所以构图是很关键的一部分，建议大家在考试或者平时练习时最好先用铅笔起稿。

实战作品分析 1

整幅画构图饱满，节奏感强，上紧下松的形式给人跳动感。色彩静物的构图通常遵循上紧下松、左右平衡的原则。画面中主体物摆放恰当，一般不宜把主体物放在画面的正中央。横构图中主体物一般放在偏左或偏右3/4的位置，可以稍稍偏上。

1

每幅画面都有视觉中心，视觉中心由多个物体组成，不会只是主体物。这幅画的视觉中心由花瓶、盘子和水果组成，其他物体都是用来充实画面空间的。

2

衬布与衬布之间的疏密、面积大小以及布纹的走向会影响整个画面的节奏。画面中交叉式的衬布摆放是最常见的摆放方式。

3

这个水果和几颗小葡萄的位置恰到好处地形成了画面的空间感。

实战作品分析 2

此画面构图饱满，物体大小平衡，错落有致，空间感强，松紧关系恰当，值得大家学习与借鉴。

1 有高瓶罐或有花卉的画面一般会采用竖构图。

2 有时候可以在画面中延续出一个纵深空间，这也是处理背景的一种方法，但一定要注意对此空间明度与纯度的合理运用。

3 这是视觉中心的组成部分。

4 这些物体有助于拉伸画面的空间关系。视觉中心以外的物体我们也要注意它们摆放位置的高低错落以及与中心的远近关系。

5 衬布的面积与布纹的走向也是画面构成中必不可少的部分。

实战作品分析 3

整个画面的视觉中心塑造得结实有力，色调和谐生动、自然流畅，表现白色衬布的笔触挥洒自如。

1

像这类物体主要的作用是拉伸整个画面的空间关系，在画面中，它们离视觉中心的远近不一，形态各异。

2

竖构图的优点是容易表现画面的整体空间，物体与物体之间的纵深空间也比较容易拉伸。由于在竖构图中物体都成俯视角度，容易以俯视角度画桌面，以平视角度塑造其他物体，从而造成透视关系混乱。所以采用竖构图写生时，要多观察俯视时物体的形态特征以及物体与桌面、衬布与桌面、物体与衬布之间的相互关系。

3

画面的视觉中心由多个物体组成，不是由一个主体物就可以承担的。这幅画的视觉中心由花瓶、小茶壶、两个水果、玻璃杯组成。

4

对比手法的运用在整个画面中显得尤为重要。在画面中，颜色的丰富和单一的对比、笔触的灵动与平实的对比、布纹的繁复与简洁的对比起到了丰富画面的作用。

实战作品分析 4

色彩风景的构图以横构图居多，因为横构图比较容易表现风景的空间感，这点和色彩静物的构图有很大区别。

1 勾画出这些透视线，它们分别代表河和房屋的透视关系。根据透视的原理，这些点会聚焦到画面的中心点。

2 先把画面中的这条地平线画出来，确定这条线的位置非常关键，由此区分了地面和天空。地平线一般定在画面的 $1/3$ 处，这样前景和中景中就有更多的空间去表现细节了。

3 这里的地平线交代得不够清楚，透视关系不够明确。后面的形体由于空间的拉远，视线没有那么高，所以一开始构图时把它简单处理成一条线就可以了。

4 如果画面中间是一条路或者一条河，要注意两边物体的形体大小和面积区分，尽量不要出现面积大小一样的景物，该作品在这点上处理得比较到位。

5 注意近、中、远景的表达。画面中近景是水面，中景是树和船只，远景是树林和建筑。只有清晰地交代出这些关系，才形成一个完整的构图。

总之，构图要注意大小比例合理，疏密关系得当，并避免过偏、过满、过空等常见问题。巧妙合理的构图是取得成功的必经之路。

掌握得分秘诀——画面色调

评分标准：色调和谐、统一。

色调对色彩静物写生来说是最关键的，在试卷评分时分值会在35—45分之间。如果画面的色调不统一、不和谐，试卷评分基本上会不及格。色调可分为冷色调和暖色调，下面的这张画就是典型的冷灰色调。

实战作品分析 1

1 对于大块面的背景作者没有都用冷色去表现，在一定的画面范围内作者很好地利用了相对的暖色来呼应画面的冷灰调。

2 黄色系中柠檬黄属冷黄，中黄、橘黄属暖黄。在室内光线下，暗面一般偏暖，亮面偏冷。因此，冷黄色的菊花的暗面在一定范围内偏暖黄色。

3 花瓶的大面积冷色与苹果的小面积暖色相互呼应，冷色占主要地位。在这种冷灰色调中苹果的暖色不宜太过，不要画得太“纯”、太“艳”。作者很好地把握住了这一点。花瓶的暗面也适当地加入了环境色，使画面既丰富又统一。

4 大面积桌面衬布的冷色和小面积衬布偏暖的投影相互呼应。

从上面四点可以看出，在绘画的训练过程中一定要注意冷暖色的结合使用，尤其是对冷灰色调中暖颜色的处理和暖灰色调中冷颜色的处理，冷暖对比需要和谐统一。

实战作品分析 2

下面的这张画是典型的暖灰色调。在暖色调中出现了一块重冷色的衬布，一个冷色的主体罐，还出现了冷色的背景，有的同学就会质疑：这样也可以吗？其实冷暖色调的区分并不是看哪一块衬布的颜色，也不是看主体物的冷暖颜色，主要是看整个画面是偏冷还是偏暖，简单地讲就是暖色面积大还是冷色面积大，但是忌讳冷暖色块均等，不然会造成色调冲突导致画面不和谐。这样一幅暖色调的画，暖色应该占画面 $2/3$ 左右的面积。

1 暖色调的画面中并非不能出现冷色，只要控制好冷色的面积就可以了，冷色一般占整个画面的 $1/3$ 左右。冷色中也可以出现相对的暖色，如画面中重冷色布中出现紫红、绿色罐子中出现暖黄等等，就是很好的例子。

2 三大块面的暖色面积决定整幅画的冷暖倾向。只要绘画时分清主次，画面的色调就会和谐明确。

实战作品分析 3

在色彩风景写生中，一般以暖色调表现春天和秋天，以冷色调表现夏天和冬天。所以在选用色调之前我们必须先考虑要表现的季节的特征。在具体的画面中，阳光照射下的景物受光面是冷色，背光面就是暖色；而夕阳照耀下的色彩关系刚好和白天相反。这些冷暖关系的确立是根据光的颜色而定的，所以光源是决定风景色彩冷暖的主要因素。

1

如果大部分主体物采用暖色，那么背景天空的色调就要用冷色去调和，使画面的冷暖关系更加完善。画面中无论是局部还是整体，都应有冷暖关系的存在。

2

画面表现的是一个夏末秋初的季节特征，所以整体色调定位是暖色调。

3

做为整幅画面的主体，这棵树的冷暖变化少了点，如果能表现得再丰富点，画面的精彩程度会大大提高。

4

作者对路和石墙在色调上也做了处理，路的冷色和周围草的暖色相呼应，墙的暖色和天空的冷色形成鲜明的对比。

5

同种事物在不同空间上的色调转变也各不相同。该作品在受光部运用了偏冷的黄色，而背光部的黄色是偏暖的，在远处空间的黄色则更灰更暖，这样的处理手法非常到位、非常科学。

