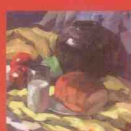

美术高考辅导教材

3小时

色彩应试

训练问题答疑

重点、特点、热点

水果

蔬菜

鱼蛋

陶器

金属

文具

玻璃

花卉

其它

张桂烨 著

中国美术学院出版社

0694 955 3/22

开卷语

如何在有效的色彩应试时间内取得最好的画面效果,通常是考生平时训练中最为关心的问题。作者通过对近年全国美术高考“色彩”卷的深入分析总结,结合多年考前辅导实践,将3小时色彩训练中常见的疑难问题和应试中的难点、重点、特点、热点提炼归纳为“15问”,以开门见山、易学易练、极具针对性的“答疑”形式进行图文示范详解,从而使考生掌握正确的训练方法,做到有的放矢。快速提升训练效果,赴考时完成一份满意的作品。

目 录 CONTENTS

一问, 作画前, 如何审题	1
二问, 如何对一组静物进行构图	6
三问, 画一组静物从什么地方入手好	8
四问, 怎样把握好画面的色彩调子	9
五问, 色彩飘浮不定时, 应如何正确观察、表现	11
六问, 画面颜色很脏, 没有色彩倾向怎么办	12
七问, 画面太灰, 用白色怎么也提不亮, 怎么办	14
八问, 画面看起来东一块西一块, 且又花又乱, 该怎么处理	15
九问, 色彩湿时挺漂亮, 干后就一团糟, 怎样才能控制好水粉色的干湿变化	17
十问, 颜料用的厚好还是薄好	18
十一问, 怎样用笔才能更好地塑造对象来表现画面	19
十二问, 该如何表现画面的空间层次	22
十三问, 作画时应重形还是重色, 色与形如何协调	24
十四问, 3小时考试时间如何分配	27
十五问, 怎样才能取得色彩高分	27

责任编辑:毛羽
装帧设计:火花
摄影:谢承恩
责任出版:姚银水

图书在版编目(CIP)数据

3小时色彩应试训练问题答疑/张桂烨著. —杭州:
中国美术学院出版社, 2005.1 2005.9重印
ISBN 7-81083-375-8

I. 3... II. 张... III. ①水粉画; 静物画—技法
(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料②水粉
画: 风景画—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005500号

3小时色彩应试训练问题答疑

张桂烨 著
中国美术学院出版社出版
(中国·杭州南山路218号/邮政编码310002)
全国新华书店经销
浙江广爱多印务有限公司
开本: 787mm × 1092mm 1/8
印张: 3.5 字数: 2千
2005年3月第1版
2005年9月第3次印刷
印数: 5001-8000
ISBN 7-81083-375-8/J·358
定价: 28.00元

答: 考生拿到试卷后, 不要急于下手, 要做到分析考试题型, 了解题型特点, 思考解题方法, 做到心中有数后再落笔。

1. 色彩考试题型

考试题型有四大类: ①全写生(不同角度的静物写生); ②半写生(提供部分实物, 按要求添加部分静物, 提供实物自由组合); ③全默写(文字题); ④半默写(勾好的构图添加色彩; 黑白照片添加色彩)。

2. 题型特点

①全写生。你面对的是一组静物, 需了解要表现的静物的不同角度光源特点;

侧光: 既能看到亮面, 又能看到暗部、投影、明暗层次明确, 画面较容易表现;

顺光: 整组静物直接受光, 基本看不到暗部和投影, 明暗关系也不如侧光那么强烈, 相对较难表现;

逆光: 暗部多, 亮部少, 投影明显处在物体的前面。处于逆光光线的物体暗部色彩变化多, 层次丰富。

②半写生。一般有两种形式: 一种是提供给考生部分实物, 根据所示添加物品到原有的静物组合中。这类考试要求考生有较强的画面组织能力和空

间把握能力; 还有一种形式为提供实物, 摆放在桌上, 由考生自由构图, 要求画面构图完整, 色彩关系明确, 色调统一等。这种形式较之全写生难度大一些, 但考生可以自由发挥的余地也更大。

③全默写。你面对的只是一些说明文字, 完全脱离写生对象, 难度更大, 但能看出考生对色彩的把握能力、对画面的组织及造型能力。

④半默写。它的形式为发给考生一张已勾好的构图或黑白照片, 要求你根据这种构图添加色彩。

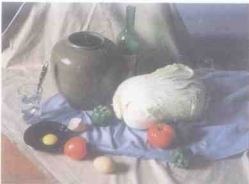
在考试中出现静物大多是生活中常见的, 如罐子、水果、蔬菜、花卉、文具等, 要求考生对画面有一定的认识。近年来, 全默写及半默写形式大量地出现在考题中, 了解了题型特点之后, 就应思考如何用一种最合适的方法来解题。

3. 解题方法

针对题型的特点, 思考具体的解题方法, 如画面如何组织, 色调如何把握, 物体间的关系如何, 用湿画还是干画, 厚好还是薄好, 采用什么样的表达方式, 最后完成的画面效果如何等。都需在审题时酝酿确定, 下笔才会肯定。

(1) 全写生

侧光

审题要点: 这组静物, 摆放的东西多, 表现时先要注意观察画面的对象, 冷静分析它的光源特点。

步骤一: 在画面上先确定大的构图, 再确定各局部形的位置、大小、透视变化等, 可适当调整静物在画面的位置, 让画面的布局更趋合理, 接着上大体明暗关系, 为下一步上色打下基础。

步骤二: 从主体罐子的暗部开始入手, 迅速延伸到其它物体的暗部色彩及台布的暗部, 接着画中间色、亮面, 让画面形成正确的色彩关系。

步骤三: 画面总色调和大块确定, 因为是3小时作业, 色彩尽量调准, 不宜过多的来回修改。

步骤四: 从主体罐子发出, 逐步向四周延伸, 深入塑造物体的形体, 把握物体与物体、物体与台布之间的关系来充实画面。

步骤五: 调整与画面整体不相协调的地方, 最后完成。

顺光

审题要点：静物直接受光，基本以亮面为主，边缘辅以灰部，画时可适当加深一边的灰部，让画面的黑白灰效果强烈些。

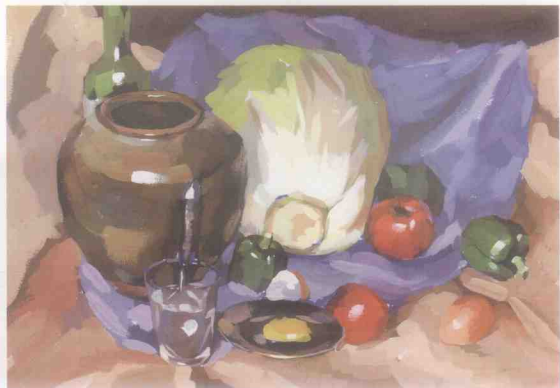
步骤一：起稿。

步骤二：从暗部开始入手，逐渐展开。

步骤三：铺好大体色调。

步骤四：深入塑造，调整完成。

逆光

审题要点：处于逆光下的这组静物暗部的层次丰富，只有少许亮部的边缘。投影处在物体前面，与暗部接连。

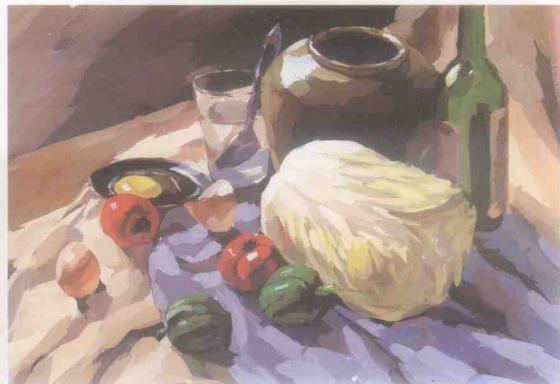
步骤一：起稿，确定位置。

步骤二：从物体的明暗交界线开始入手，把描好逆光的特点。

步骤三：逐步把台布带上，画面中的色彩大关系交待清楚。

步骤四：深入塑造，特别是暗部的反光要处理好，最后调整完成。

(2) 半写生

命题1：台布上摆放着不锈钢锅和酒瓶，在原有物体不变的基础上添加一个萝卜、四个番茄、一个玻璃杯。

要求：构图合理，色调明快，色彩关系明确，对物体有一定的塑造。

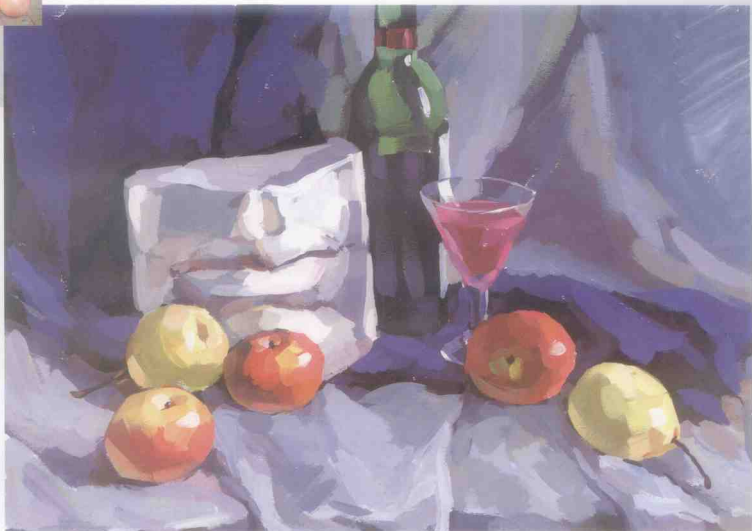

示范：能紧扣主题，合理地添加物品，画面关系明确。

命题2：实物随意摆放在桌面上。

要求：根据以上摆放的物品，合理进行构图。

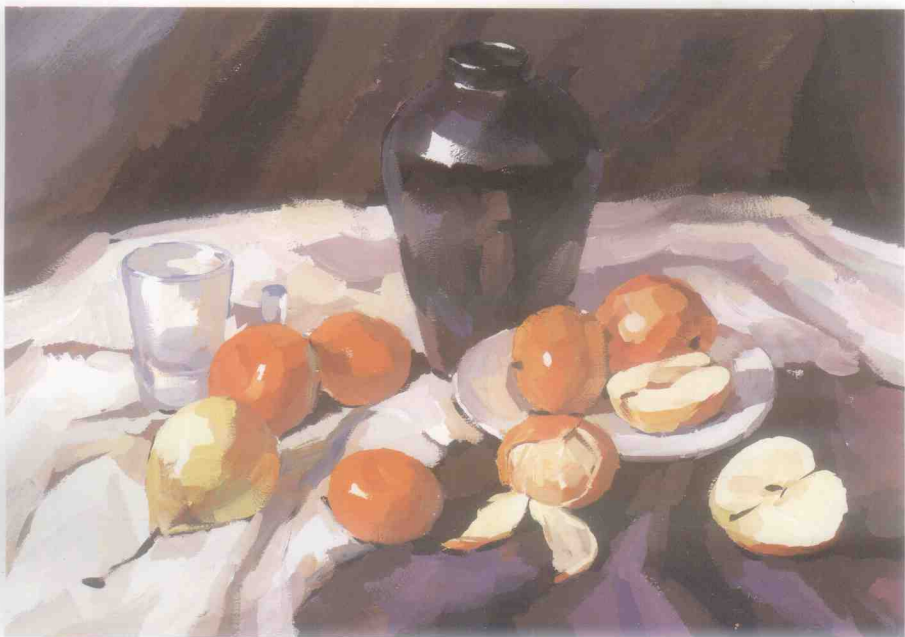

示范：这幅画能围绕命题，内容合理安排，构图完整，画面疏密有序，主次明确，色彩明快。

(3) 全默写

命题(文字题): 一只陶罐, 一个白盘子, 一个透明玻璃杯, 五个橘子(其中一个剥开)、二个苹果(一个切开)、一个梨、一深一浅两块台布。根据以上提供之物品自由组合。

要求: 构图合理, 色彩关系明确, 对物体有一定的塑造。

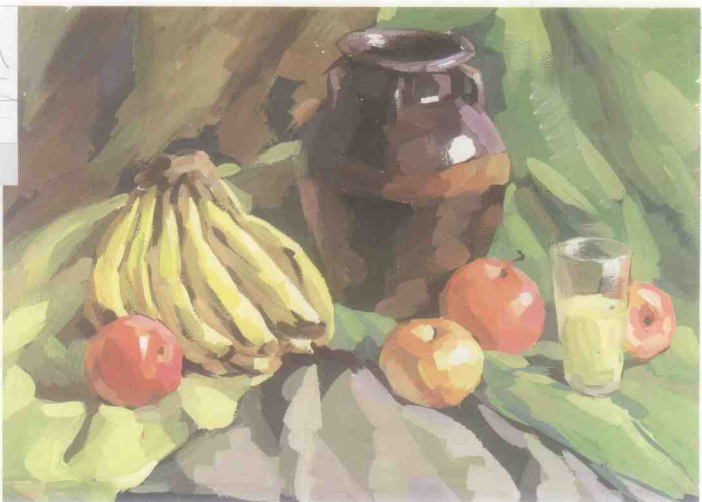
提示: 一般考试的组合中, 通常有十来种物品, 考生在构图时就要注意突出自己擅于表现的东西。把平时不大画的物品放在不起眼的位置, 处理好大的色彩关系。高中水果的摆放疏密得当, 富于节奏。剥开的橘子与切开的苹果也极传神, 画面整体协调。

(4) 半默写

命题 1:

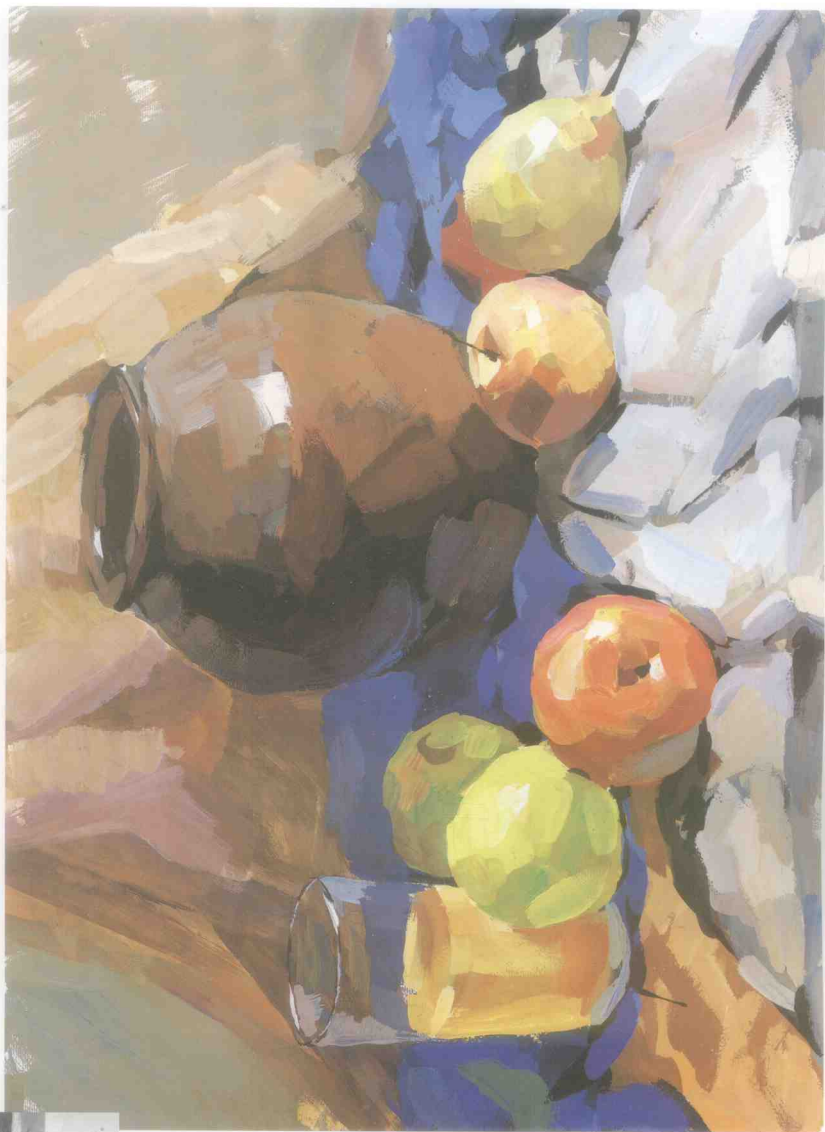
根据以上提供的构图, 添加色彩

提示: 这张画面, 紧扣试题给予的构图, 并合理安排了画面的色彩结构。罐子的深色与香蕉的纯色形成画面的亮点, 整幅画面关系明确用笔干脆。

命题2：
根据以上提供的黑白照片，添加色彩。

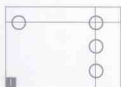
提示：根据黑白照片添加色彩，需先明确画面的色彩基调，再去把握整体色调下各个物体间的关系。

二问：如何对一组静物进行构图

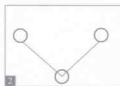
答：所谓构图，简单地说，就是把物体合理地安排在画面中。在静物考试中，经常出现已确定的默写内容，这就要求考生在构图中要合理组织画面，使它符合构图的美学原则，让作品更具美感。

构图的基本规律：

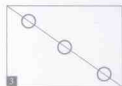
1. 多样统一规律。绘画艺术的奥秘在于变化，但只有变化而无统一，变化就会杂乱；只有统一没有变化，又显单调、呆板。多样统一的构图规律使画面给人以富于变化又不失整体的感受。所以在构图中，应尽量避免以下几种构图：

物体统一在水平线和垂直线上，显得僵。

画面过于均衡而失去了绘画感。

三个物体处于一倾斜斜线上显得呆板。

三个物体的距离均等，又处于一条水平线上，缺少变化。

2. 均衡规律。绘画构图要自然而不机械，要使构图保持“均衡”和“相对的对称”，避免绝对的对称。画面这种均衡通常体现在画面位置上的均衡，画面黑白灰色块的均衡。

画面中左边的物体大，离转折线近，右边的物体小，离转折线远，形成了重量和面积大小上的平衡。

黑白灰三种色彩的面积基本相同，画面平均。

黑白灰的面积有变化有穿插，使画面符合视觉美感。

黑白灰的面积有变化有穿插，消除画面的呆板感。

3. 疏密规律。疏密是构图中的一个重要手段，只有疏没有密，画面显得分散；只有密没有疏，画面显得拥挤。只有疏密结合处理得当，既有变化，又有统一，才会有舒服的视觉效果。

只有疏没有密，画面显得分散。

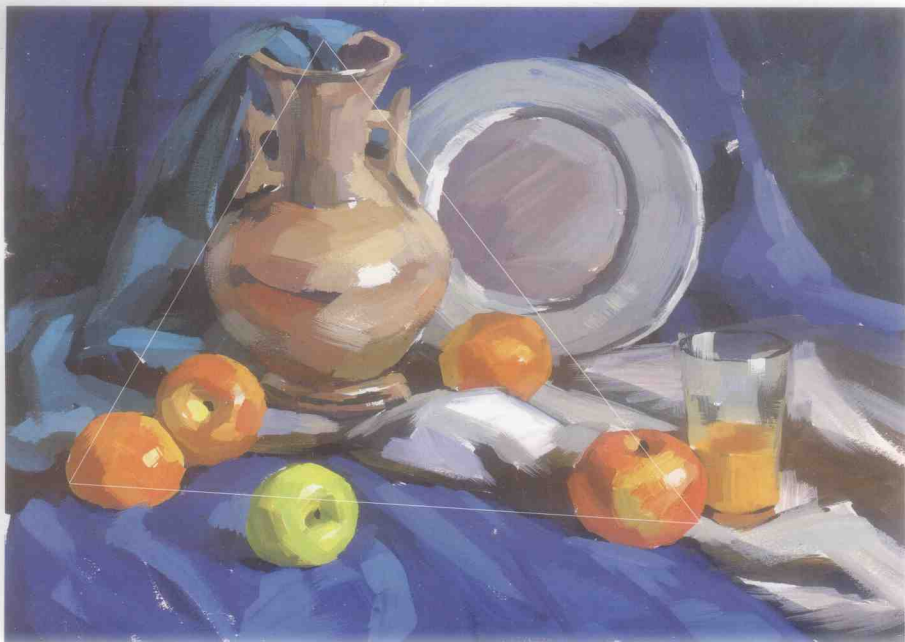
有疏有密，画面显得有变化。

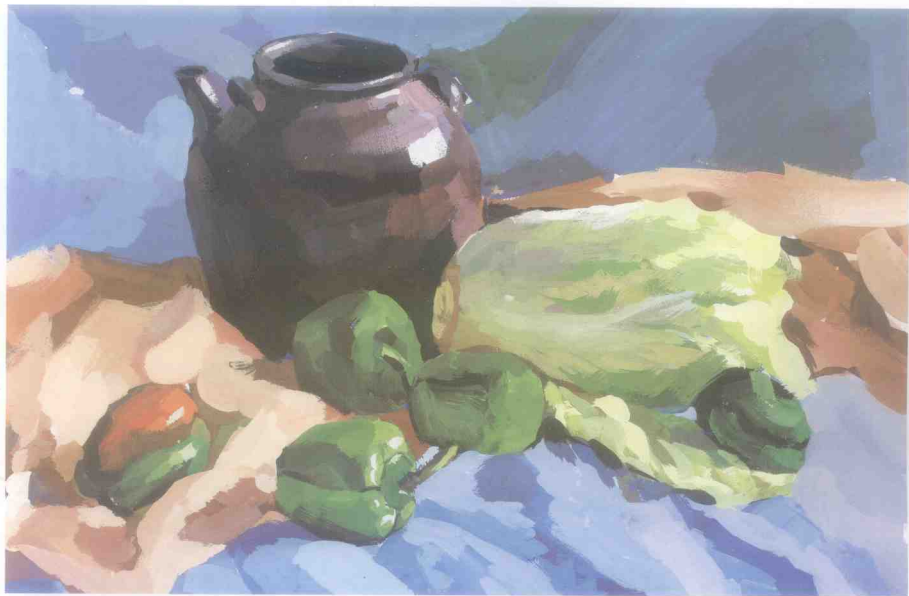
只有密没有疏，画面显得拥挤。

画面疏密处理得当，感觉很好。

规律性提示：这组静物为三角形构图，罐子最高，偏左，与右边的玻璃杯形成了份量上的均衡，有集中在一起的水果，也有单独在前的绿苹果，疏密有致，加上台布色彩分量的匀称，画面在视觉上取得了平衡。

规律性提示：这张画面单从物体上看，右边偏空，但后下台布的两条深色布褶补充了画面，使画面达到视觉的平衡。

规律性提示：这组构图完整，整个画面物体外形为四边形。最下面偏右的苹果与左边分布出来的角形成视觉上平衡，右下的分布线条与左角的分布角又形成另一种视觉平衡。作画时，这种位置、色块上的视觉平衡贯穿作画的始终。主体深色罐子份量重，左边两苹果稍在前，较深的色泽压住它，达到均衡。

三问，画一组静物从什么地方入手好

答：面对一组静物，从何入手最容易表现画面？水粉的作画相对比较自由，有些人喜欢从暗部开始画，有些人喜欢从亮部开始画，法无定法，且每种方法都各有千秋，但从应试的角度来看，以下所述的方法较易把握表现画面。

先对摆置的静物进行观察分析，了解画面整体的色调及大的色彩关系之后，再动笔从暗部开始画，逐渐过渡到灰部、亮部（水粉材料自身有局限性——附着力不强，3小时的考试时间，也不允许过多来回修改调整）。若画面中主体物色彩深而背景浅，应从主体物开始画，再向周围的物体和背景推移；若静物中大面积是深色台布，主体物色彩相对较浅，则从背景衬布开始画，再画主体物体，这样可以尽快地让画面形成黑白对比，更好地控制画面色调，把握画面的整体感。

训练题：深色台布上放着浅色沙锅。

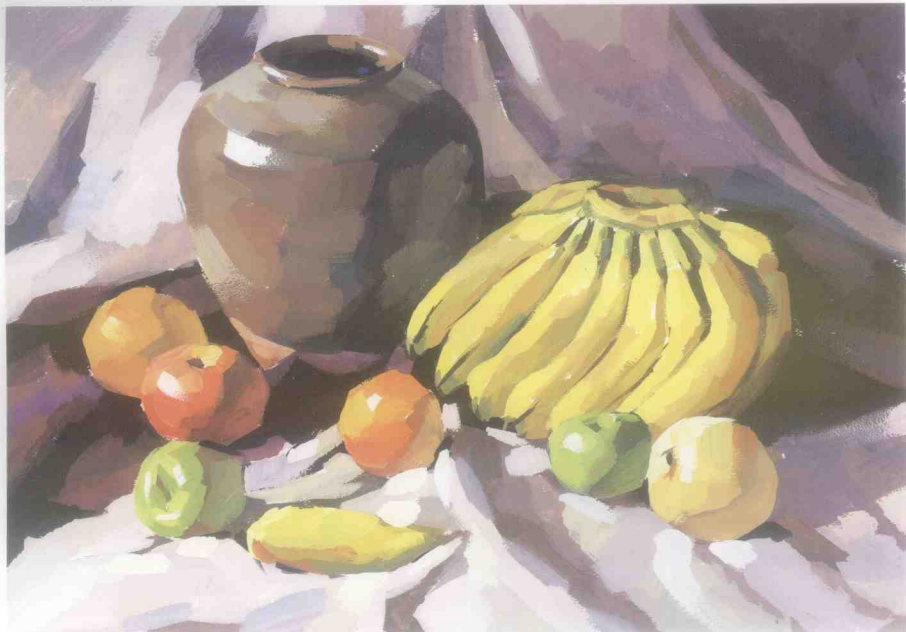
提示：从台布的暗部沙锅的投影等画面颜色最深的地方开始入手。

训练题：浅色台布上放着深色罐子。

提示：画面最深的是罐子，从罐子的暗部开始画起，带上罐子的反光等色，再逐渐向周围过渡。

示范：这组静物从主体罐子的暗部开始入手，逐步带上台布的色彩，再过渡到灰部、亮部。

四问，怎样把握好画面的色彩调子

答：一张好的作品都有它一定的色彩倾向，这种色彩的整体倾向也就构成了画面的色调，在考试中尤为重要。色彩调子是一张画的灵魂。色调有很多种分类法，根据明度分为，明调子、暗调子；根据纯度分为，灰调子、艳调子；根据色相分为，红调子、蓝调子等；根据色性分为，冷调子、暖调子等。很多考生在作画时，通常出现的问题是局部观察，看一点画一点，使画面色彩缺少联系和制约。怎样才能把握好画面的色彩调子呢？在作画之初，就应该明确画面的整体色调。

具体方法：面对一组静物或默写题目，我们先去感受静物的背景、衬布与物体之间哪种色彩占的比例大，衬布与主体物的色彩是什么关系。若台布色彩比例大，份量重，那么台布的色彩就决定整组静物的色调；如果主体物的色彩很强烈，加上它自身的散射也可统一色调。通常情况下，画面上会有一块大面积的台布作为主调，再以小块面积的台布起辅助点缀作用，与周围的物体产生对比关系，来活跃画面。

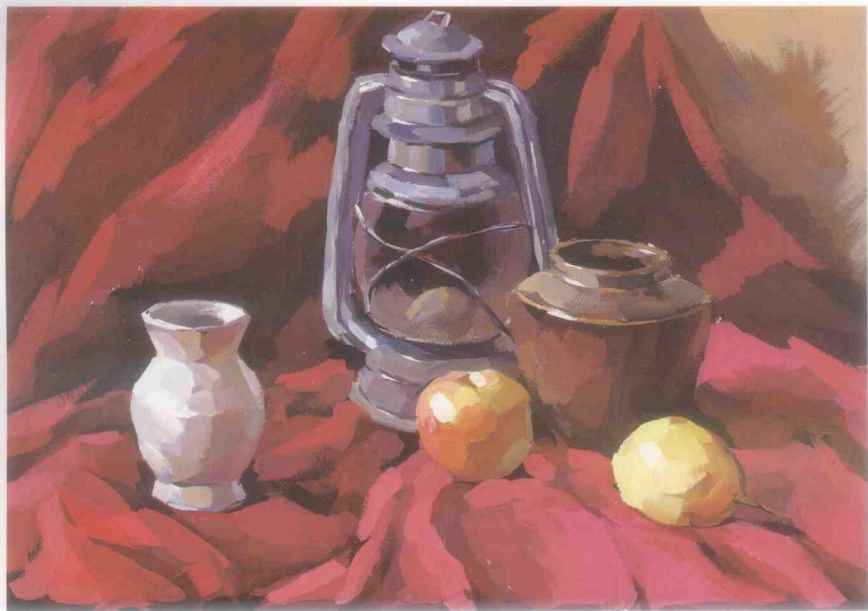
原习作：画面色彩乱，没有形成统一的色调。背景为蓝紫，紫的很不协调，前面黄布的亮部太纯，缺乏色彩上的冷暖对比，在画面中也不入调。白布较孤立。

修改后：经过调整，白布、黄布相互影响，相互联系，形成统一的整体。罐子、面包作为主体也更突出。

示范：画面蓝紫色台布及蓝色玻璃器皿，决定了画面的冷色调。其它物体如绿苹果、红苹果等都在服从整体色调的基础上进行点缀表现，增加画面的耐看性。

示范：画面大面积的红台布，决定了画面的色调。塑造物体时，要注意物体与整体色调之间的关系。

五问，色彩飘浮不定，应如何正确观察、表现

答：考生在观察色彩时飘浮不定，觉得这块颜色一下子偏黄，一下子又偏紫，那是因为在观察的过程中仅盯着某一个局部，缺乏与整体的联系协调。

自然界中物体的色彩总是相互影响，相互制约。所以，我们观察色彩时，任何时候都不能孤立地去判断一块色彩，而应做到：

1. 整体观察，掌握主色调。

整体观察的方法就是，从色彩的冷暖、色相上入手，抓住色彩的统一色调，明确是冷调还是暖调，红调还是蓝调等，在复杂的画面色彩关系中找到主色调，把握它的总体效果。自然界的色彩是极为丰富变化的，如红色：有暖色的大红，偏冷的玫瑰红，有浅色的粉红，有深色的深红，这就要求我们从整体出发，把握整体主色调，在此基础上再去观察各个局部色彩，协调好与总体色调的关系。

2. 反复比较，找色彩关系。

色彩主色调明确后，我们就可以进一步运用反复比较的方法，去观察各个局部的色彩。自然界物象的色彩是多样的，如黄色、柠檬黄与土黄差异就很大。光线的不同，色彩也不同，色彩的这种多样性，只有在反复比较中才能得到正确地认识，当我们深入到各种小关系的局部对比中时，就会发现不管它们的色彩如何接近，在对比之下总有微妙的差异，具体的对比比较方法为：色相相同比明度、纯度、冷暖；冷暖相同比色相、明度、纯度；明度相同比纯度、色相、冷暖；纯度相同比明度、色相、冷暖。在比较中观察和表现这种小的色彩关系时还须时常将它们与大关系、主色调比较，使局部构成整体，将画面的局部统一在整体之中。

3. 整体观察与反复比较。

整体观察与反复比较应有机结合，如只抓住整体色彩，没有细部的对比，画面显得空洞；而只有细部的反复比较，忽略整体的观察，画面会显得琐碎。

正确的方法是：整体着眼，逐渐深入到局部，局部服从整体。

示范：这张画面色调明确、色彩整体。作画时，在把握整体的基础上，对比两笋间的色彩变化，以及鸡蛋、蛋壳的不同色彩倾向，胡萝卜与切开的胡萝卜之间的色彩差异，让画面既整体又富色彩变化。

六问，画面颜色很脏，没有色彩倾向怎么办

答：画面颜色看起来很脏，没有色彩倾向，主要原因有：

1. 调色方面。

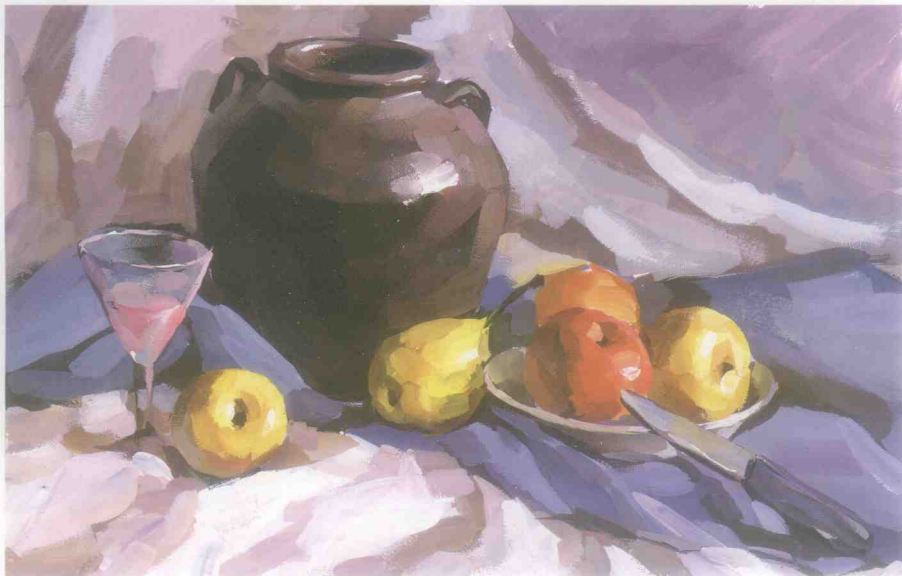
调色属于减色混合。色彩混合的次数越多，颜色就越灰越脏，尤其是补色间的混合，会使画面变得很脏。

2. 用笔方面。

画面改动次数过多，反复涂抹，画面的底色会泛上来，失去色彩的明亮效果。其它如画笔、水、调色板不干净，也会造成调色时色彩混乱，画面脏。

针对以上原因，我们调色时应做到：

- ①能用少量几种颜色调配出就不用更多颜色，保持色彩的明快纯净性。
- ②用笔尽量肯定，少改动。作画用具保持干净。

示范：画面整体，形体明确，色彩明快。

示范:这张画面色彩调子统一,用色轻松。画不锈钢锅铲时,要把握好其与周围环境色之间的关系,面包松软的质感、透明的杯子都应该好好表现。

七问，画面太灰，用白色怎么也提不亮，怎么办

答：画面太灰，用白色怎么也提不亮，那是因为产生画面灰的原因有很多种，如果灰只是明度问题，那么用白色可以解决；反之单用白色不能解决画面灰的问题。产生画面灰的原因有：

1. 素描关系的处理

画面中没有最亮和最深的颜色，需要明确黑、白、灰关系，观察暗部不够深还是亮部不够亮。如果是暗部不够深，那么加强暗部色彩，增加画面的份量感，如果是亮部不够亮，加强其明度，用白色就是其中一种办法。

2. 色彩关系的处理

缺少冷暖对比也会使画面显得灰，没有生机，这时需加强色彩冷暖关系。

一般情况下，室内暗部偏暖，亮部偏冷。室外有太阳光时，亮部偏暖，暗部偏冷，阴天及雨天的室内外冷暖对比基本相同。另外我们还要明确画面的灰与灰色调是两个概念。灰色调是作画者主观处理的，而画面灰是画面中的一种问题，需解决调整它。在应试中，考生更要做到让画面的色彩明快、明亮，在众多的试卷中脱颖而出，让评卷老师有耳目一新之感。

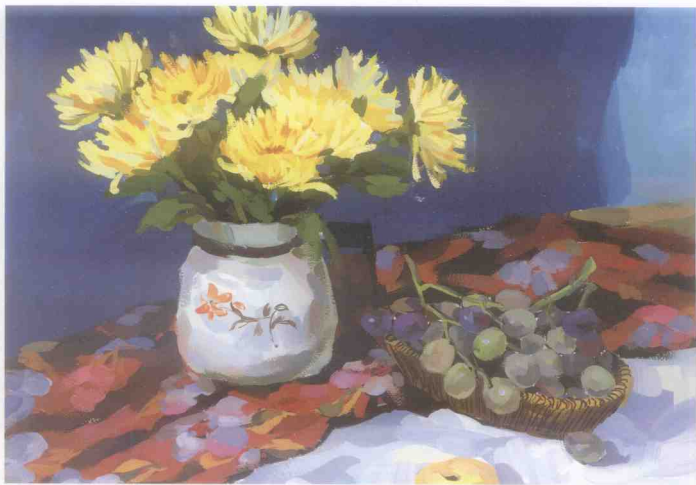
示范：这张灰色调的画面，背景的布深和前面的浅灰桌布，处理得很好。深色罐子与大青菜的亮色在灰的氛围中得以衬托，加强了画面的冷暖色性处理，让画面灰得有精神。

八问，画面看起来东一块西一块，且又花又乱，该怎样处理

答：画面“花”、“乱”产生的原因是对整组静物大的色彩关系、明度关系缺乏把握能力的表现，出现这类问题的考生往往一味钻进细节关系，去抠细小的色彩变化，追求所谓的色彩丰富，使得画面看起来东一块西一块，又花又乱。

具体的处理方法：

1. 观察和上色时从大处着眼，用大笔进行铺色，注重大的明暗色彩变化。
2. 抓住大的色彩关系后，在此基础上进行深入表现。同时要整体对比地去观察，这样相对容易克服“花”、“乱”的毛病。这种处理方法中整体观察与整体表现是关键。

示范：画面整体，罐子、萝卜等形体关系明确，色彩又富变化。