

美术高考 "3+2" 丛书

中国美术学院考前辅导教师推荐

名师
导学

色调明确和谐 色彩大关系好

冷暖关系正确

视觉中心下的虚实关系合理

塑造得当

BIKAO BILIAN SE CAI

中国美术学院出版社

必考必练 · 色彩

点评： 此幅作品写生专注于色彩关系的研究，暖灰色调画面以花卉为主体。一大束花团块感的整体把握，前后空间关系都较好地反映了出来，背景为暖紫灰色与前面偏暖黄色衬布既和谐又稍加对比，整幅作品色彩上你中有我，我中有你，混合交替出现，使画面色彩十分丰富含蓄，色彩补色运用十分巧妙，使主体花卉十分醒目。表现手法略带写意意味，于轻松自然中给人以美的享受。

责任编辑：毛 羽
整体设计：习 习
责任校对：王口禾
责任监制：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据
必考必练·色彩 / 陈宁主编. — 杭州：中国美术学院出版社. 2001.8
（美术高考“3+2”丛书）
ISBN 7-81019-966-8

I. 必... II. 陈... III. 绘画—色彩—技法（美术）
—高等学校—入学考试—自学参考资料
IV. G634.955.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第042279号

美术高考“3+2”丛书
必考必练·色彩
陈宁 编著
中国美术学院出版社出版发行（杭州南山路 218 号/邮编 310002）
全国新华书店经销
浙江广育报业印务有限公司印刷
2001 年 8 月第一版第一次印刷
开本：787×1092mm 1/8
印张：2 印数：00001-10000
ISBN 7-81019-966-8/J·903
定价：18.00 元

教师导语

进入 21 世纪,随着全国艺术院校专业招生考试改革举措的实施,在入学考试中普遍强调“基础”,注重对考生综合素质和基本能力的考察,并逐步取消了专业创作和设计的考试。素描、色彩、速写业已成为众多院校各专业统一考试的三门科目。为此,我们精心选编了“必考必练·色彩”并加以点评,以便考生少走弯路。

色彩,作为美术院校的必考科目,主要基于它是培养个人用色彩塑造形体和组织色调的能力,并正确认识和掌握写生色彩变化的一般规律的重要手段。也是考察考生视觉感受能力的根本手段。

本书精选的优秀作品均可在高考中获取高分,这些作品具有以下特征:①色调明确、和谐,色彩大关系好;②冷暖关系正确;③视觉中心下的虚实关系合理;④塑造得当。这几个方面正是高考中色彩评分的基本标准。考生应着重从这些方面多加练习,仔细体悟。

至此,向本书及“实战图录·色彩”一书所提供作品的方玲、郑州、鲁琼、赵茹、阮悦来、黄旭、赵岩、陈道道、颜秉卿、黄珏、周宇宏、李一泽、蔡流锋、扬微等一并致谢!

点评:《陶罐静物》一画,以白色陶罐为主体,它与带有装饰条纹的黄色背景及占画面三分之二面积的花紫色衬布构成了一种特有的色彩关系。花紫色衬布描绘得轻松自然,背景色处理上恰到好处,主体白色陶罐在黄色背景烘托下略显一点青紫色。同时,它与花紫色衬布又产生了一种和谐的色彩关系,几只中黄色梨安置得疏密有致,梨的色彩表现使整幅画活跃了起来,起了画龙点睛的作用。再则,它与背景又相互呼应,增加了画面色彩的丰富性。不足之处是陶罐和个别梨暗部边线太跳,投影也生硬了点。

点评：《逆光的水果》一画，色彩大关系把握较好。色彩浑厚自然是其特点所在，画面厚薄运用得当，笔法随意，充满空气的流动感。物体边线整体处理也较好。水果色彩丰富、冷暖关系正确，厚重的油画感是这幅水粉画的另一特点。不足之处是个别苹果暗面局部色彩不够透明，略显黑气。

点评：既尊重客观对象，又能根据自己的审美准则，主动积极地去表现对象，这是一个较高层次的水准。此画色调高雅，给人以纯静之美和高尚情怀的感受。色彩处理上高度概括。画面注重色彩整体性的把握和大的色彩关系处理。单独看某局部物体都觉得不够深入，但合起来整体地看则丰富多彩恰到好处。色彩含蓄、微妙、得心应手。

点评：《鱼》一画，色调明确，色彩大关系好。三块衬布加之大蒜四种不同的绿色和谐有序地构成了绿灰色主调，同时它又与胡萝卜、生姜产生了强烈的色彩对比。主体鱼在白色盘子的衬托下则被描绘得细腻有致，丰富多彩。画面的主次关系、衬布前后的空间关系均较好地表现了出来。遗憾的是鱼尾部刻划略生硬了一点，同时它在绿灰衬布上的投影色彩不明确，不够透明。

点评： 在经过了色调、冷暖关系等系列单元训练后，摆出一组相对一年级而言较为复杂、有一定难度的作业，目的在于巩固前面各单元的基础练习，同时测评同学的综合能力。众多水果中桔子、苹果、梨与周围的环境、空间产生了各自不同的色彩倾向，这张作业选择了一个逆光视角，色调明确，主次分明，色彩大关系好，尤其暗部色彩丰富、透明，较好地体现了教师的设计意图。

点评： 这幅作品构图疏密得当。色彩明快，笔触大方，物象形体塑造得体，很好地表现了自然光感和顶光作业特有的色彩关系。画面主次分明，色彩大关系较好，微妙的冷暖色变化加之肯定地用笔表达，给人以生动和谐的美感。背景处理上相对不够整体，梨的色彩苍白了点，略显粉气。

点评：教师在摆作业过程中，常常根据教学单元的需要有所侧重地选放道具。此幅作品便是典型一例：不锈钢水杯、玻璃瓶、瓷碗、报纸以及木板台面多种不同质感的静物组合在一起，构成了一幅别有意味的静物画。作者理解了教师意图，各种质感表现恰到好处。色调和谐统一、塑造整体、色彩透明、生动响亮。

点评：《陶罐组合》受莫兰迪作品的启示，想强调画面某种构成关系、黑白灰关系以及通过陶罐高低错落的变化追求有意味的形式表现。这幅作品色彩大关系好，用笔概括。丰富的色彩、前后空间、黑白灰关系等等，在其良好的整体控制力下淋漓尽致地被表现了出来。质感表现更是恰如其分。

点评：《紫色水杯》一画色彩厚实，色彩大关系、黑白灰关系把握较好，从灰亮含蓄的色彩中可看出作者的内在的色彩修养。一排深紫红色玻璃水杯，静心观赏其各自微妙的色彩变化，其色度差异便悠然而生。寥寥几笔，一小块白色衬布的前后空间关系、色彩关系便充分地展现了出来，整体是该画的核心所在。

点评： 这幅画是属研究、探索性的课堂作业，在色彩关系处理中寻求和谐、统一，更求补色对比关系运用。作品以土黄味的土陶、桔子、苹果以及偏土红色衬布构成和谐的暖色基调，作者在作画过程中注重众多桔子的个性色彩差异（偏桔黄、桔红、中黄等），同时更关注与桔黄色桔子和土黄陶罐的色彩对比关系，桌面、衬布及背景都略带一丝紫色的色彩倾向。黄紫补色关系在此运用得十分巧妙自然。不经意中，画面强烈的色彩对比关系已呈现眼前。美中不足是画得不够放松。

点评：《陶罐与西红柿》一画，是一幅色彩浑厚、饱和、冷灰色调作业。此画色调明确，色彩大关系好，黑白灰强烈，以陶罐为主体视觉中心下的虚实关系、空间关系在画中较好地体现了出来，几只西红柿各自的色彩个性差异也有所区分。不足之处是后面一只黄色陶罐概括、塑造欠佳。

点评：《石膏静物》一画色调优雅、和谐统一，黑白灰关系把握较好，用笔随意轻松自然，画面整体、概括，给人以静谧、祥和美的享受。一组白色石膏物体、二块衬布似乎平淡无奇，由于它们空间位置的不同，环境影响，各自呈现了不同的色彩倾向和细微的色度差异。作者凭借其敏锐、整体的观察力，逐一捕获并从容地表达了出来。

点评： 本图是一幅考前应试训练的短期作业。为了赢得时间，作者采用一次性完成法，从局部着手，一步到位地深入刻画。一遍画完，作品也就完成了。练习的目的是以适应高考，力求短时间内最佳效果地完成试卷。当然这种画法难度较大。要求作画者具备较强的整体控制能力。赵茹这张作业用笔果断流畅、色彩体面转折肯定、注重色彩大关系的同时又不忘众多小物体的个性色彩差异。色彩冷暖关系正确，白盘中的蛋青、蛋黄仅寥寥数笔便栩栩如生地展现了出来。

点评： 一幅好的习作除大关系好，局部色彩关系正确之外，质感的表现、形体的塑造以及以视觉中心为前提的虚实关系的把握都极为重要。视觉中心，即每个人在作画时，眼前呈现出最强烈、最主要的部分。在作画时用眼睛盯住主要部分，用余光去看其它部分，这样物体便会产生以视觉中心为主的虚实关系。《面包》一画，主次分明，虚实关系把握较好，色调和谐统一，用笔流畅，色彩明快、透气。

点评： 色调，指的是画幅给人总的色彩感觉，也就是大的色彩效果。这是绘画中色彩的总和。绘画中的色调犹如音乐中的音调，和谐的音调给人以美的享受，而其中一个音走了调便会使人感到刺耳不协调。画也是这样，个别色彩跑离整个色调而跳了出来，便会使人感到很刺眼、不舒服，因为它破坏了画面的整体与统一。色彩在色调上的统一极其重要，有时即便互相不协调的色彩，处理得好也可以达到协调。这幅作品更多地着眼于色调的把握，色彩和谐统一，松而不散。