

高分秘诀

● 史悠鹏 黄 伟 编著

美术高考通病解难

MEISHUGAOKAOTONGGBING JIENAN

色彩静物

- 名师讲解评卷
- 考试要点提醒
- 考场小窍门
- 难题迎刃而解

浙江人民美术出版社

WINTER

WINTER WARDROBE

高分秘诀

责任编辑：水 明
编 者：史悠鹏 黄 伟
责任校对：黄 静
责任印制：胡国林

图书在版编目 (CIP) 数据
色彩静物·联考范例 / 史悠鹏, 黄伟编. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2003.6
(高分秘诀: 美术高考通病解难)
ISBN 7-5340-1700-9

I. 色... II. ①史... ②黄... 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 (2003) 第 046450 号

高分秘诀——色彩静物·联考范例
浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)
<http://mss.zjcb.com>
全国各地新华书店经销
杭州余杭人民印刷有限公司印刷
2003 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷
开本: 787×1092 1/8 印张: 2.5
印数: 0,001—6,000
书号: ISBN 7-5340-1700-9/J·1496
定价: 16.00 元
如有印装质量问题, 请与本社发行科联

ISBN 7-5340-1700-9

9 787534 017001 >

ISBN 7-5340-1700-9/J·1496 定价 16.00 元

作品提供：史悠鹏 孙恒俊 孙 茗 黄 伟 金 莹 单 虹等

装帧设计：鹏程工作室

在此对所有提供作品的作者表示感谢。

一、考生考前应了解的情况

（一）艺术院校专业设置

高等艺术院校一般设置的专业有服装设计、视觉传达、多媒体网页设计、环境艺术设计、建筑艺术设计、工业造型设计、染织艺术设计、动画艺术设计、装饰绘画艺术、电脑美术设计、商业摄影、广告学等门类。对考生来说，考前对专业必须作详细的了解。一般的院校对艺术类一年级的新生不分专业，到一年级期末再根据学生的兴趣爱好和学习成绩来划分专业方向。

（二）色彩考试的一般类型和内容

1. 色彩考试有默写与写生两种类型。联考由于考生人数达到万人左右，故一般采用默写形式。

2. 色彩考试的内容设有风景和静物两类。风景有田园风光、繁忙渔港，江南水乡、都市建筑，乡间小溪、浩瀚大海等。静物由水果、蔬菜、花卉、陶罐、玻璃器皿、鱼类、可乐罐、羊头、乐器、鞋等组合而成。

3. 作品以色相为导向或以艳度为导向来划分的话，可分为红色调、蓝色调、紫色调、黄色调、绿色调、橙色调、灰色调。以色调为导向可分为明亮色调、暗灰色调，冷色调、暖色调，艳色调、低艳色调等。

（三）色彩考试评分的一般标准与方法

1. 评分标准

(1) 色彩关系明确；(2) 塑造结实、体积感强；(3) 构图完美。

从色彩本身的角度来说，最能取得高分的画面效果完美。

亮而明快，色彩关系明确，塑造结实，构图完美。

2. 评分方法

由于参加联考的考生有万人之多，评委不可能对每幅作品逐张细看。所以色彩鲜明、画面效果突出的作品会在一瞬间吸引他们的注意力，有时甚至起到了决定性的作用。

评委首先会将试卷进行分档归类：

95分以上一类，为成绩优秀

91分~95分为一档

86分~90分为一档

81分~85分为一档

76分~80分为一档

71分~75分为一档

66分~70分为一档

61分~65分为一档

60分以下为不及格

在这种情况下，试卷给人的第一感觉非常关键，只有具有完美的构图、明亮的画面效果、明确而丰富的色彩关系的作品，才能吸引评委的视线。然后评委再在每一档的卷子中进行仔细筛选，对每一张卷子逐一评分。这时获得高分的条件是：色调统一和谐，体积塑造结实，色彩关系比较准确，画面效果整体，具有强烈的视觉冲击力。

二、进入考场

（一）开始考试前 5 分钟的准备工作

1. 首先找到自己的位置,检查画架,并粗略观察光线和对象之间的关系。

2. 准备好所有绘画工具。

3. 桌面放上准考证和身份证。

4. 领取试卷,正确填写准考证号。

5. 用胶带纸对试卷边进行裱边。

（二）准备考试

1. 调整位置。如碰到不理想的位置与角度(包括光线),在有调换或移动的可能时应尽快向老师说明情况,争取作出合理的调整。

2. 审题。领到试题后,必须要用 20 分钟的时间去阅读和分析试题。这点很重要,如整个画面的色调、衬布的颜色等。千万不要忽略细节。如果在快到结束时才发现问题,就很难获得高分了。

良好的开始是成功的一半。当前参加联考的考生基本没有丰富的实战经验,对考题缺少很深入的分析,因此考生们一定要仔细审读考题。联考的色彩试题一般以默写为多。考生千万不要操之过急,必须弄明白考题本身是否提供完整的构图,还是需要自己来设计黄金分割构图。

♥ 小窍门:利用构图视觉中心(即画面的中上位置)表现主体,要用足够的空间来表现景深,并对物体的大小、高低、长短、粗细、正斜进行具有美感的构图。

考题如果要求考生以冷暖关系来表现,可分为冷色调、暖色调;以色相来划分,可分为黄色调、绿色调、蓝色调等。色调表现上,一定要想好主导画面的颜色是什么。然后根据主导色来进行正确定位,如黄色调有柠檬黄、土黄之分;绿色调有黄绿、蓝绿、中绿等不同的颜色倾向。

三、进入考场 30 分钟

进入考场 30 分钟后,将初步构思的稿子在解决构图处理的小稿上作色调定位:是黄调子或是绿调子,是冷调子或是暖

调子,是灰调子或是艳调子。待胸有成竹后再进行色彩大关系的铺设。按照设想好的效果层层深入,最后才能达到预期的完美画面。

四、进入考场 100 分钟

这个阶段是局部塑造的过程。在整体统一的基础上对每一个物体、每一个局部进行细致刻画,处理好受光面与背光面的关系是塑造体积的关键。

♥ 小窍门:苹果和梨等水果几乎是必不可少的点缀物。由于它们一般分布在画面靠前的位置,所以要着重塑造每一个体块。考生可以认真领会上面这几个局部,甚至可以默记一下,做到有备无患,在临考时很可能会用得上。

五、进入考场 150 分钟

这时,你的画面碰到“脏”、“灰”、“花”、“火”等问题时,应如何处理?

● “脏”:指画面颜色的倾向不明确。有时候画面出现一片灰色,即缺少明度上的对比,这时也会变得很“脏”。

♥ 小窍门:考生可以通过颜色三要素变化、增强颜色的对比来改变“脏色”。

● “灰”:指画面的黑白灰关系没有产生对比。

♥ 小窍门:可以通过增强明度对比、艳度对比或色相对比来解决“灰”的问题,使整个画面响亮起来。

● “花”:是指在画面中缺少主导画面的主色调以及没有将色彩的面积作合理安排,太平均分布,缺少面积对比。

♥ 小窍门:我们可以把眼睛眯起来,看一下大的色彩关系,应整体地处理物体之间的关系,以大笔触、大块面的铺色来解决这个问题。

● “火”:指整个画面的颜色与颜色之间缺乏和谐的搭配,或缺少能固定形象作用的补色参与搭配,从而导致火热的色彩感觉。

♥ 小窍门:可以利用调和的灰色减弱它们之间的对比。

六、进入考场的最后 30 分钟

从整体到局部再回到整体是画面处理和调整色调的重要方法,最后获得高分很大程度上取决于明亮的色调及强烈的体感。

如何默写色彩静物

除了准备好所有画具、保持良好的心理状态以外,笔者就实战中的技术问题在这里与考生们作一些交流。

一、审题和分析

进入考场领到考题后,先对试题进行认真审读并根据考题要求进行深入的分析。如2002年浙江省高校美术类联合考试的色彩静物默写试题:

内容:一盆花、一只梨、一块衬布。

时间:三小时

要求:色彩关系明确,形体塑造结实,空间感强。

分析以上题目:

1.画面构成:

主体——花——什么样的花——玫瑰花,或是菊花,或是组合的花束

背景——一块衬布——什么样的布——白色,或红色,或蓝灰色

点缀——一只梨——什么颜色——偏中黄或嫩黄

2.色彩关系:花是偏深的红色,花盆为具透明感并能产生明度差异的明亮色,这样更容易突出花的主题。梨作为点缀物出现,梨柄尽可能向外作有方向感的延伸。

考生可以根据自己最擅长、最有艺术感觉的颜色,以及最能表现美感的色调来处理整个画面的色彩关系,如明亮的色调或中明的色调,偏冷的色调或偏暖的色调。

二、构图与起稿

在小稿纸上作几幅不同效果的构图,选取一张你认为最完美的构图来创作。

对有把握的考生来说,可以直接以冷色(最好是蓝色或群青色)在考卷上起稿,但最好还是先用铅笔在四开纸上勾一下大致的构图。小稿的构图经放大后,可能会出现空、满或散等结果。因此要做出相应的调整。构图大约需用20分钟左右的时间。

三、大关系铺色（整体关系）

当构思中的色彩关系决定后，就要开始进行大关系的铺色。铺色大约需花40分钟时间。可以从背景入手，也可以从主体开始，画出大的体面和色彩关系。大致的色调在这时已基本成形。

四、深入刻画（局部深入）

深入刻画首先从主体开始，例如花的塑造就特别重要。在花束中对几朵花加以重点塑造，而整个花束的颜色则通过色相、冷暖变化等手段来描绘成一个主体。又如对玫瑰花的塑造，前面是偏黄的红，后面用偏紫的红，这样前后的空间距离就拉开了。衬布也用同样的方法处理，即前冷后暖或前暖后冷。

♥ 小窍门：可以对布纹作简单的塑造。如果哪一个部分感觉很空，可以通过对布纹的塑造来弥补。对梨的塑造应根据画面的需要来确定，有时可以起到画龙点睛的作用。

五、调整收拾（整体结束）

在结束之前30分钟，应与画拉开一定的距离，看看画面的整体感觉、主次关系、塑造效果是否能达到高分的要求。最后要将花、衬布、水果主体色与环境色之间的关系相互呼应起来，形成一个统一的、具有明确色彩倾向的色调。突出主体，主次分明，最后让亮丽而丰富的色彩关系、结实而完美的形体、统一而和谐的色调，展示给评卷老师，从而获得理想的高分。

♥ 小窍门：在调色板上选取几块用剩的颜色（前景色或背景色），以随意的笔调轻松地加在主体物（花）和点缀物（水果）的边缘，立刻会使画面的关系前后呼应，起到锦上添花的作用。

最后，希望每一位考生都能取得理想的高分。

这幅作品以红色为主色调,作者较好地处理了局部与整体之间的矛盾关系,着重选择能打动我们心灵的东西加以表现。统一的色调,轻松的用笔,点缀色的巧妙应用,在轻松、自如、随意中展现了红色调的魅力。

Shenou
沈欧

Stuyven
1900

以书和花瓶等进行有机组合的命题，也经常出现在联考之中。考生在表现书本时要注意纸张的透视变化、书与书之间的厚薄变化、合拢与翻开的透视变化、书与书之间的厚薄变化，这些都能使画面变得生动而富有张力。

这幅画的作画时间大约为2小时，但是每一个物体以及布的小色域的颜色倾向都得到非常明确的呈现。整幅画用笔简练、轻松。

以冷暖变化来划分，这幅画是典型的冷色调。大面积的白布、蓝布以及可乐瓶都以偏蓝的颜色刻画，主导画面的基调已被决定了。在这个冷色调中以冷光暖色对比点缀色出现，将整个画面气氛烘托得明亮而完美。

练习这组静物组合的目的是为了让考生领悟罐在画面构图中的美感。

考前模拟考试非常重要：一能提高考生的心理素质；二能增强考生的应考能力。这位考生在整个构图过程中，把考题中所要求表现的白布、面包、鸡蛋、玻璃瓶、可乐瓶、勺子、白盘子等合理地安排在画面中。构图的优劣直接影响到得分以及画面的深入程度，就像建筑地基没打好，对楼层的提升会带来不稳固的危险后果一样。成功的构思能为后面的深入创造条件。

