

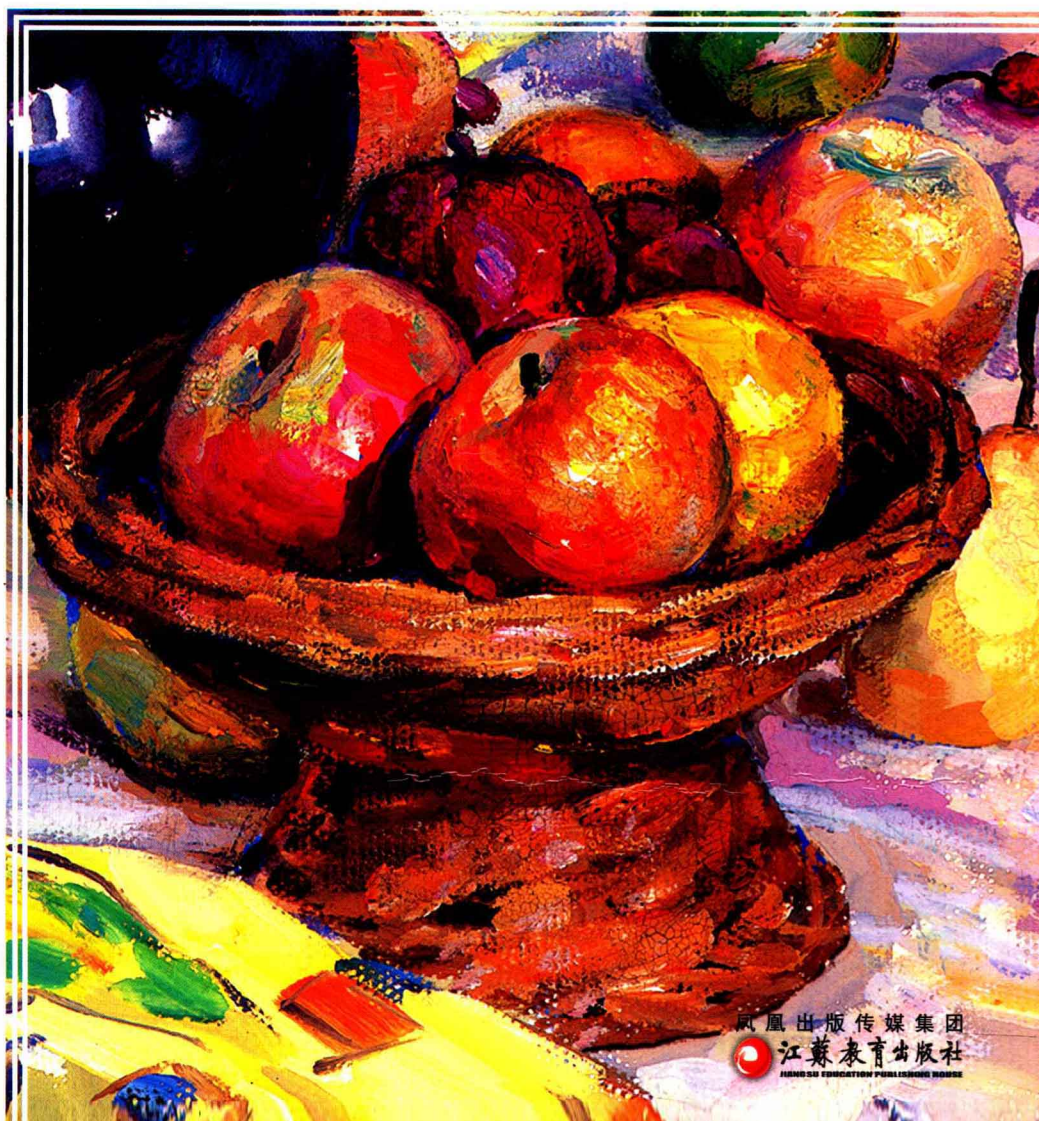
SHU HUA
KAO HE FUDAO CONG SHU
DENG JI

书画等级考核辅导丛书

附

历年书画等级考核试题

1-10级 色彩静物

凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

曾昭强 编著

书画等级考核辅导丛书

色彩静物

SECAI JING WU

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社

JIAN SU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

书画等级考核辅导丛书. 色彩静物/曾昭强编著. —南京:
江苏教育出版社, 2005. 7

ISBN 7-5343-6704-2

I. 书... II. 曾... III. 水粉画—技法(美术)—
儿童教育—教学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092646 号

书画等级考核辅导丛书
书 名 色彩静物
作 者 曾昭强
责任编辑 刘小地 李广发
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京水晶山制版有限公司
印 刷 高淳印刷有限公司
厂 址 高淳县开发区双高路 178 号(邮编 211300)
电 话 025-57889808
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 6
版 次 2005 年 9 月第 1 版
2005 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5343-6704-2/G·6399
定 价 38.00 元
邮购电话 025-85406265
批发电话 025-83260749
盗版举报 025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

序

书画等级考核辅导丛书的出版,是全省书画教育工作中的一件大事、喜事。这是省文联书画考级委员会为参加考级的广大书画爱好者准备的一份珍贵礼物,同时也是书画教育工作者进行考级培训和辅导的很好教材。因此,这套辅导丛书的出版发行,将会有力地推动书画考级工作和书画培训工作的健康发展。

省文联书画考级委员会,是经过文化行政主管部门批准并取得合法资格的社会艺术水平考级机构,它通过考试形式对书画爱好者的艺术水平进行测评和检验,并发给相应的等级证书。书画考级作为社会艺术水平考级的组成部分,从民间自发进行到纳入文化行政主管部门管理,走过了一条不平坦的道路,用“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”这两句诗来形容,是最恰当不过了。正如我们所感受到的,改革开放以来,我国经济和社会发展取得了长足的进步,文化教育事业蓬勃发展,以人的全面发展为目标综合素质培养得到了普遍重视,各级各类书画培训机构应运而生,一大批书画艺术人才脱颖而出。特别是广大业余书画艺术爱好者,他们在学习的道路上渴望提高,渴望发展,渴望激励,渴望指导,渴望所付出的每一份努力和每一个进步,都能得到某种形式的检验和认可。正是在这样一个大背景下,书画等级考核实行统一考试、统一评审和统一发证的机制,将考级与学习联系在一起,与教育联系在一起,与发展联系在一起,与美育联系在一起,最终达到以考促学、以考促教、以考促发展、普及美育、提高综合素质的目的。

书画艺术源远流长,书画考级刚刚开始。可以相信,随着书画等级考核辅导丛书的出版和书画考级的深入开展,必将进一步激发广大书画爱好者的学习热情,促进群众性书画艺术的普及和提高。

概 述

为全面推进素质教育,培养青少年和美术业余爱好者的艺术水平,提高艺术审美能力,培养在绘画色彩方面的实践能力和创新精神,了解在色彩考级方面的要求,增强考级者应试经验,我们编写的辅导教材《色彩静物》,会给学习者在色彩方面的学习带来很大的帮助。本书的内容简明扼要,由浅入深、循序渐进地介绍了色彩静物写生的基础理论和基本技法,总结了历年色彩考级的经验,对各等级的考核的具体要求,进行有针对性地指导。本书公布了定级参照标准,及近年来考级试题。并在其后选登了每级的达级作品,使学生一目了然。书后附有一些学生优秀的作品、教师优秀的范画作品和世界大师作品赏析,供广大学生学习参考。

目 录

概 述

第一章 色彩概述 (01)

一、视觉色彩 (02)

二、色彩四要素 (03)

第二章 静物水粉画技法与步骤 (05)

一、水粉画的特点及学习要点 (05)

二、水粉画的工具材料 (07)

三、水粉画的基本技法及易出现的问题 (09)

四、静物写生需注意的几种关系 (10)

五、静物水粉画写生及步骤 (14)

六、不同器物的质感表现 (18)

七、不同光线条件下的静物写生 (26)

第三章 考级标准 (27)

一、考级所要求的表现形式和手法 (27)

二、1—9 级的考试要求及静物组合 (29)

三、10 级静物默写考级要求及训练方法与步骤
..... (34)

四、定级标准及参照作品选登 (46)

第四章 色彩静物作品范例 (66)

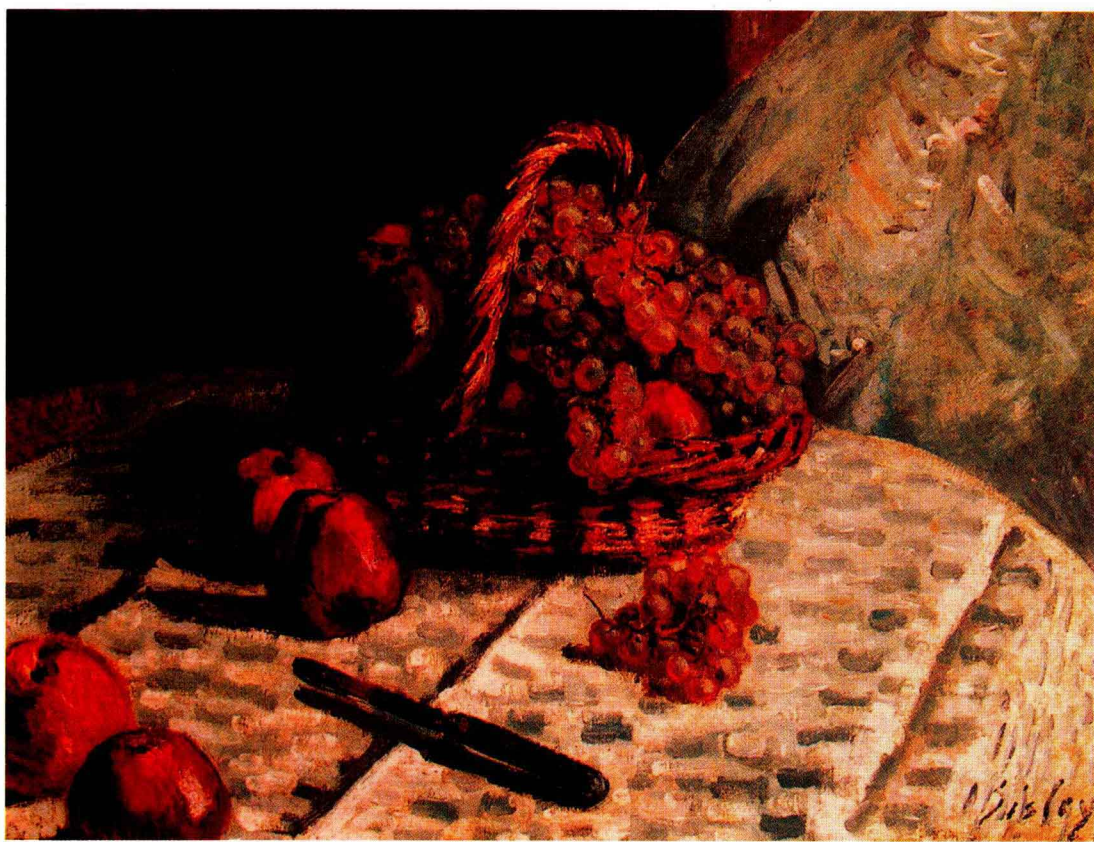
附录一 书画等级考核报考应试注意事项 (88)

附录二 定级参照标准 (89)

附录三 2003—2005 年色彩静物考级试题 (90)

第一章 色彩概述

色彩是绘画的重要因素之一。用色彩作画,可以表现出丰富多彩的世界,也是艺术家表达情感的一种重要手段。自然界的色彩千变万化,我们需要学习、掌握色彩的基本规律,具备一定的色彩知识,不断提高用色彩塑造形体的技能,才能够更好地描绘和表现我们所看到的世界。

西斯莱

马 奈

凡 高

一、视觉色彩

由于光的作用,物体也就有了色彩,从而形成了我们的视觉色彩。影响视觉色彩的主要因素有固有色、光源色和环境色。

固有色

固有色一般是指在正常光线下固有的设置配合所决定的物体基本色调。是人们看物体色彩时所得到的较为单一的印象。例如:红苹果是红的、青菜叶是绿的等等。我们在写生时,便要分析出物体的色彩变化,找出其中的差异,注意在不同光源色和周围环境的色彩影响下的变化,正确地表现出各个部分的色彩关系。较为敏锐地感受不同色彩关系之间的微妙变化,避免概念化倾向。

光源色

光源色是指主要光源的色彩倾向。光源色对物体的色彩影响较大,物体只有受到光的影响才能显现出色彩,可以说没有光就没有色彩。色彩写生时,应以观察光源色为认识色彩的主要手段。光源色一般分为两大类:冷色光源和暖色光源。室内光、自然光(天光)和日光灯的光源属于冷光源,阳光和白炽灯光源属于暖光源。冷光源的色倾向为冷白色,暖光源的色倾向带有黄、橙色。光源色主要是对物体的受光部分产生影响,它与物体固有色既有联系又有区别。了解这些关系非常重要,这对我们把握大的色彩关系产生决定性的作用。

环境色

环境色是指物体与物体之间产生的相互影响的色彩变化。环境色的产生一般在一个物体的暗部,暗部周围反射光较强,环境色的反映就较强。物体与物体之间距离近,或物体的质地光滑,环境色反映就明显。物体的色彩越浓艳,反射就越大。这种物体与物体之间的相互影响

所产生的色彩,丰富了物体的色彩变化,又使一些原本色彩差别较大的物体产生了联系,并在画面中产生了一种统一整体性的因素。

固有色、光源色、环境色之间既有差别,又紧密联系,我们需要在学习和训练中不断地去分析、揣摩,总结经验,熟练地掌握这些色彩规律,提高自己的色彩表现力。

二、色彩四要素

在绘画中,画面会出现多种色块,这些色块之间存在着差别,这些差别归纳起来有这样四种:色相、色明度、色纯度、色性。

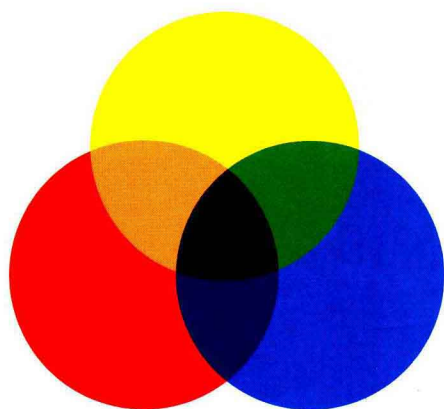
色相 指色彩的相貌特征,用以分清各种颜色的种类,如红、蓝、绿、黄、紫等。

色明度 指色彩的明暗深浅程度。物体的颜色会因光的作用而产生强弱变化。在写生时,要将它们之间的明暗差异准确地表现出来。

色纯度 指色彩的鲜明度或饱和度。纯度越高,色彩越鲜艳浓烈。若在纯色中调加其他颜色,尤其是黑和灰,纯度便会降低。

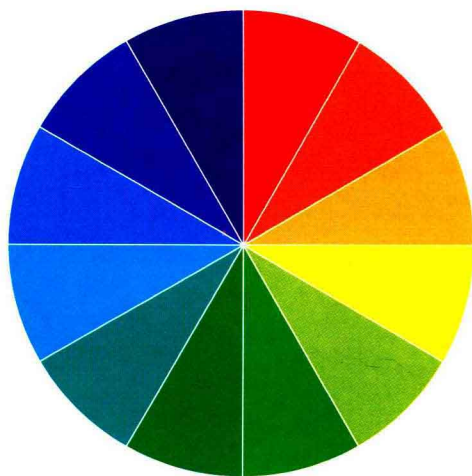
色性 指色彩的冷暖程度。色彩和人们的生活经验所产生的心理因素有关,一般来说,红、橙、黄类感觉暖,蓝、绿、紫类感觉冷。但色彩的冷暖又是相对而言的。如朱红比大红暖,钴蓝比湖蓝冷。在绘画中,运用色彩的冷暖关系可起到相互衬托对比的作用。冷暖对比愈大,视觉效果愈强烈。

色彩三原色

红+黄=橙
蓝+红=紫
黄+蓝=绿

黑

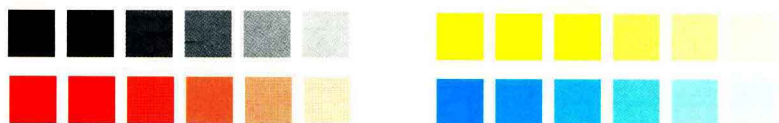

色相十二色环

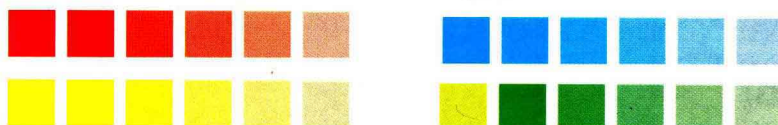
不同的色彩倾向

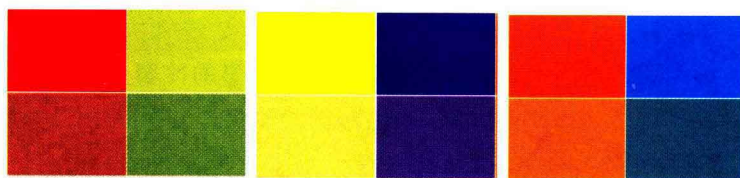
色彩的明度变化

色彩的纯度变化

色彩的冷暖对比

第二章 静物水粉画技法与步骤

一、水粉画的特点及学习要点

水粉画是用水质性内含胶质绘画颜料来作画的画种，是一种特殊的绘画表现样式，也是一种具有世界性的绘画样式。

水粉画的表现技法融合了水彩画技法和油画技法，又相对于水彩画和油画而独立存在着。在西方国家，水粉画被称为“不透明水彩画”，或者称为“胶质水彩画”，以水作稀释剂来表现各种效果。

水粉画颜料具有较强的覆盖力，易涂易改。它既可以像水彩画涂得很薄，画得很湿润淋漓，也可以像油画那样画得较厚，显得厚重浓烈。

水粉画可以在各种纸、板上进行绘画，由于颜料属于不透明色，覆盖效果强，在有色彩底子的纸、板上仍可作画，而且会产生一些特殊效果。

水粉画的材料、工具比较简便，画幅大小操作起来均很方便。由于是用水作稀释剂，使用轻便、随意性强，即使较大幅的绘画，涂绘时仍很轻松快捷，工具清洗也较方便，只要用水清洗便十分干净，颜料保存也很方便，盖好颜料盒盖或调色盒盖，便可防止水分挥发，可保持较长时间。

水粉画色彩清新、明快、柔和、厚重，并有丰富的肌理效果。水和粉是水粉画中的

曾昭强

重要因素,因此,运用水粉的分寸把握非常重要,在用水调和颜料的过程中,应根据步骤和表现形式的需要来进行增减。水少了会觉得干枯,水多了会影响色彩的纯度。在作画的开始阶段可多用水,这在设色也就是铺大体色阶段中显得尤为重要,这样可以尽快地铺色,并保持画面的轻快感、清新感。以湿润的画面效果来体现第一遍铺色的特性要求,越往下画越要减少水份的搀和。也就是逐步用干画法,直到最后,否则不易覆盖底层色彩,技巧也显得单调。如运用得当,画面会产生干湿变化多、色彩表现丰富的独特的效果。

白颜料是起减弱色纯度、改变色明度的变化作用的,运用得当,会产生特别的效果。这种技法是从古典蛋彩画和油画技法中而来。用白颜料要适度,分寸把握要准确,否则就会显得苍白,也就是我们常说的“粉气”。画面的暗部和较深的物体不用白粉或尽量少用白粉,这样会显得色彩透明、清新,否则会产生浑浊感,也就是我们常说的“灰气”。纯度较高的物体和色块也要尽量少用,以免影响饱和度。物体暗部有反光的部位需要亮时,可采用湿画法和选用其它淡些的颜料来代替使用,如复色类颜料中的淡绿、土黄、土红、浅蓝等。这些颜料中含粉质较多,但色泽饱满,从而避免不该出现的画面效果,以保证水粉画所具有的鲜丽和明快。

水粉画既然是用水作稀释剂,必然有从湿到干的过程,这样色彩在湿、干的不同状态时间就会有变化。总的来说,色彩在湿时显得深些、艳些,干时显得浅些、纯度低些。这需要有预见性,估计要准确,要以干后的色彩效果为目的来控制住水分的把握。一般来说,一次性作画,水分的适度把握确当,色彩会显得鲜丽、明快,画面覆盖、涂改的次数多,色彩便会“灰”、“脏”、“粉”,另外,纸张的吸水、吸色性能

不同也会使色彩干湿发生变化。

水粉画由于材料的原因,不易长期保存。如画得较厚,容易龟裂、脱落。画完后,即需要摆平,用板质材料压住保存,或放置在玻璃镜框内保存、观赏。了解水粉画的性能特点和掌握水粉画的规律和作画方式,对于初学者来说是非常重要的。

用水粉作画时间较短,从量的方面来说,可做更多篇幅的练习。如水粉材料黑、白、灰关系的练习,色彩明暗对比关系的练习,暖色调、冷色调的练习,以及色块强烈效果和微妙色块之间的练习等等。相对于水彩画和油画来说,可以较快地去认识色彩变化规律和掌握调色方法。水粉画颜料色彩鲜明,调色容易出明快效果。水粉颜料覆盖性较强,容易修改,可反复推敲色彩塑造效果。

水粉画的学习内容主要画静物写生,作为各类美术色彩考级的内容也是以静物画为主。静物写生色彩较为单纯、明确,光线在室内也比较稳定,给初学者提供了较为稳定的学习条件。在学习水粉画的过程中,要了解固有色、光源色和环境色的色调、色阶的变化;要掌握色相、色明度、色纯度、色性在色彩塑造形体过程中的正确运用;学习色彩的正确的观察方法和表现方法,掌握色彩变化中的对立与统一的规律;要学习色彩中的某种象征性情感因素,例如暖色调象征温暖、强烈、火热等,冷色调象征平静、阴冷、低调等,这是一种生活经验和客观物质世界在人们心理中的反映,从而在绘画作品中直接地体现了出来,并使观者产生联想。初学者不仅要在色彩技巧方面多下工夫,还要多读书,读有关美术理论方面的书籍、读各种技法类书籍、读优秀的画作、读大师的作品画集。不断地增加知识,不断地提高自身的艺术审美品位,只有这样,才能将艺和技结合起来,使自己的水平不断提高。

二、水粉画的工具材料

颜料

水粉颜料有瓶装和锡管装的。水粉颜料有：白、纯白、锌白、柠檬黄、淡黄、中黄、橘黄、土黄、橘红、朱红、大红、深红、紫红、土红、玫瑰红、紫罗蓝、群青、普蓝、浅蓝、湖蓝、孔雀蓝、深绿、翠绿、中绿、草绿、浅绿、粉绿、橄榄绿、土绿、熟褐、赭石、黑色等。这些颜料中透明程度不同，白、黑两色不透

明，覆盖性较强。在写生色彩中，颜料用量较大的是白色、群青、淡黄等，这不是指每一幅画颜料的用量，而是指常规性作画范畴。如果一幅画是暖红色调的，那肯定是红与白颜料的用量最大了。其中，白色最为重要，是必不可少的。

水粉画颜料中瓶装的和锡管装的

画笔

水粉画笔有羊毫笔、狼毫笔和尼龙笔。羊毫笔吸水量大、运笔自如流畅，表现湿画法最好，干画法也可以使用，缺点是弹性不足。狼毫笔富于弹性，粗细适中、表现力较强，但吸水性能差些。尼龙笔弹力更足，在塑造一些硬质物体质感表现上较好，具有较丰富的笔触感，但与狼毫笔缺点一样，吸水性差些。画者需灵活地运用各种材质性能的水粉笔，以期达到画面最佳表现效果。图中刮刀是用来调和色彩和做水粉特殊技法时用的。

水粉画笔(羊毫、狼毫、尼龙弹力笔)和刮刀

小桶

洗笔用，有两种：一种是塑料小水桶，一种是可折叠的塑料质和帆布质的，便于携带。

画纸 水粉画的用纸有很多种,除水粉纸外,铅画纸、白卡纸、水彩纸,甚至油画纸均可采用。常用的是水粉纸和铅画纸,最好选用一些表面粗质的,吸水性能强的画纸。

调色盒、调色板 调色盒为白色塑料制品,存色格有多有少,最好选用格多和厚些的调色盒,以储备多种颜料。调色板有专业水粉调色板,最好选用边缘有条边的,以防止水流出,也可直接用调色盒盖调色作画,很方便。

吸水布 吸画笔水用,棉质的为好,可选用吸水性较强粗质小毛巾或小块布料。

小喷壶 为保持调色盒内的颜料湿润状态,需常用小喷壶喷水,另外画面需再画一遍时,有时也需要喷湿后再画。

工具箱 可将所有的作画工具材料放入,也可在条件差的情况下作为凳子使用,也可在上面放置水桶、调色盒等,代替托盘用。

三、水粉画的基本技法及易出现的问题

水粉画的技法 水粉画的表现手法，基本上分为湿画法和干画法。

(一) 湿画法

湿画法基本上是与水彩画手法相类似,作画时,笔上水的含量较大,趁湿将色与色之间进行衔接。笔触不太明显,比较细腻、滋润。

用湿画法作画时一般先从背景色开始,在具体局部刻画时,有时可从中间部分画起。再画物体暗部。亮部很稀薄,高光部分留空。湿画法不宜反复多次地画。

（二）干画法

干画法用色较干较厚,一般来说,色彩干湿差别不太明显,容易把握,干画法覆盖力强,颜色比较饱和、显厚重。干画法比较适合表现物体的亮部,表现效果坚实,对比强烈,对粗质的物体在质感表现上尤为真实。

容易出现的技术问题

初学者对色彩知识缺乏理解,掌握不好颜料的性能以及用水量,因而会经常出现一些技法上的问题。归纳起来,有以下几种类型。

一是灰,色彩偏灰、暗,调色把握不够,色彩感觉偏平淡,涂改次数多,画面色明度对比不够,缺少冷暖色彩对比。

二是粉,白颜料运用程度不够准确。量偏多,暗部不该加白粉时加了,或加多了,不够透明,造成粉气感。

三是花,即碎或乱的画面效果,缺乏主要色块对比,面面俱到,色彩较乱,有小色块蹦跳感,素描关系也缺乏和谐。

四是艳,色块的纯度都较高,缺乏鲜灰对比关系、冷暖差别关系,画前考虑不够慎重,概念性因素强,光源色运用不够好。

另外还有笔触方面的问题,如用笔零乱,没有规律,笔触走向跟形体结构不吻合,没有根据物体的质感效果来变换笔触等等。

这些都需要在色彩写生的过程当中理清头绪,加强理性认识,不断提高技法水平。

四、静物写生需注意的几种关系

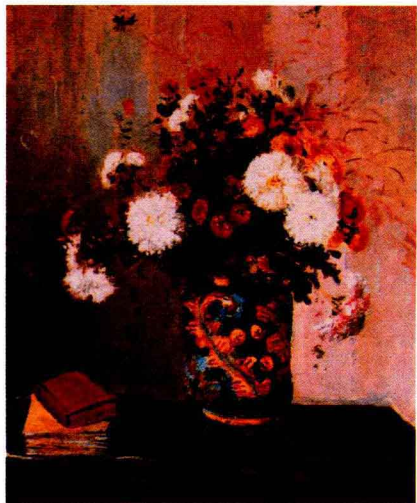
（一）静物的组合关系

静物画的写生内容是丰富多彩的,常采用的内容有陶罐、蔬菜、水果、文具、花卉、各

种颜色的布料等等。在摆静物时需要有所选择,做到在一定范围内的组合,并不是任何物体都可以画。否则,便会缺乏一定的美感和一定的主题表现,也会脱离生活常规。

一幅静物画中有许多物体,如何使这些不同的物体组合成一张完整的画面,需要在两个方面加以注意,一是这些物体能融洽地摆放在一起,不感觉到生硬。例如陶罐、水果、花卉

毕沙罗

马奈