

教学大课

► 美术高考 ◀

精彩步骤清晰明确

学院派技法夯实基础

名师引路成就高分

J I A O X U E D A K E

大课教学

规范速成

南方色彩

JIAO XUE DA KE

NANFANGSECAI

谢加爱 ● 主编

美术高考

JIAOXUE
DAKE

教学大课

南方色彩

NANFANG SECAI

谢加爱 / 主编

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

美术高考教学大课. 南方色彩 / 谢加爱主编. — 北京: 人民邮电出版社, 2012. 9
ISBN 978-7-115-29049-6

I. ①美… II. ①谢… III. ①色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第173938号

色彩静物是美术高考中必考的一科。掌握正确的绘画方法, 临摹适合考试的色彩静物作品, 并且能在短时间内熟悉运用绘画技巧, 才能在美术高考中得到高分。

本书结合美术高考的考试趋势, 精选了能够代表南方色彩静物画技法特点的60余张优秀范画, 涵盖了典型的色彩静物绘画基础、常用绘画技法、备考方法等内容, 并以问答的形式对训练中常遇到的难点做了详细的阐述。书中作品不管是水果类色彩静物、厨房用品类色彩静物, 还是带器皿的色彩静物, 都非常便于读者学习南方画派表现色彩静物色调和谐、色彩唯美的长处, 快速提高成绩。

本书语言简明易懂, 绘画步骤清晰易学, 不仅可以作为美术培训班的教材, 还适合广大的美术爱好者自学和临摹使用。

- ◆ 主 编 谢加爱
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/8
印张: 8
字数: 325千字
印数: 1-5 000册

ISBN 978-7-115-29049-6

定价: 45.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154
广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

一、色彩基础入门

1. 色彩学习中需要知道哪些常识？	04
2. 一幅优秀色彩作品需要具备哪六个因素？	04
3. 画色彩有哪些常用笔法,有什么要求？	04
4. 色彩绘画常用技法有哪些？	04
5. 如何选取色彩作品进行临摹？	04
6. 如何把握训练的方法？	04

二、什么样的色彩静物作品适合考试

1. 色彩静物的考试要求？	06
2. 色彩静物的考试形式与内容有哪些,如何在平时的教学中训练？	06
3. 如何安排短期考试的绘画步骤？	06
4. 如何调整学习心态与考试心态？	06
5. 如何安排训练的阶段？	06

三、水果类色彩静物

1. 带陶罐、水果、餐刀、瓷盘的色彩静物。	08
2. 带水果的色彩静物训练目的与要解决的问题有哪些？	08

四、器皿类色彩静物

1. 带陶罐、水果、瓷盘、玻璃瓶的色彩静物。	18
2. 考试中我们经常见到的还有哪些器皿？	18
3. 画玻璃器皿类的色彩静物时,在解决好大的色彩关系的前提下,我们要注意哪些问题？	20
4. 金属器皿在色彩绘画中应该如何表现？	20

五、花卉类色彩静物

1. 带菊花、酒瓶、水果、瓷盘的色彩静物。	34
2. 画花卉类静物要注意哪些问题？	34
3. 美术高考中哪些常考花卉,需要注意什么问题？	34

六、厨房用品类色彩静物

1. 带砂锅、水果、瓷盘、酒瓶的色彩静物。	44
2. 表现蔬菜类色彩静物需要注意哪些问题？	44
3. 高考中常考到的蔬菜的表现方法。	46

七、文体用品类色彩静物

1. 带画笔、调色盒、颜料盒、涮笔筒的色彩静物。	56
2. 美术高考中常考到文具类静物,需要注意哪些问题？	56
3. 一幅优秀的色彩静物,如何把握衬布在整幅画面中的地位？	58

一、色彩基础入门

1. 色彩学习中需要知道哪些常识？

(1) **三原色**：绘画色彩中最基本的颜色为三种，即红、黄、蓝，称之为三原色。这三种原色颜色纯正、鲜明、强烈，而且这三种原色本身是调不出的，但它们可以调配出多种色相的色彩。

(2) **光源色**：由各种不同光源发出的光，如室内光、室外光、人造光等，光波的长短、强弱、比例性质的不同形成了不同的色光，称之为光源色。

(3) **固有色**：在自然光线下的物体所呈现的本身色彩称之为固有色。在一定的光照和周围环境的影响下，固有色会产生变化，对此初学色彩者要特别注意。

(4) **环境色**：由于光的反射作用物体周围环境的颜色引起物体本身色彩的变化称之为环境色。特别是物体暗部的反光部分变化比较明显。

(5) **色相**：是指色彩的相貌，是色彩最显著的特征，是不同波长的色彩被视觉感觉的结果。光谱上的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是7种不同的基本色相。

(6) **明度**：是指色彩的明暗、深浅程度的差别，取决于反射光的强弱。它包括两个含义：一是指一种颜色本身的明与暗，二是指不同色相之间存在着明与暗的差别。

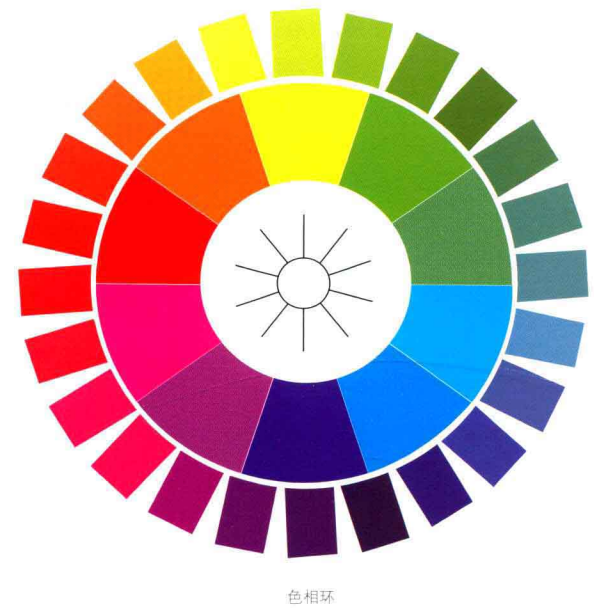

(7) **纯度**：指色彩的鲜艳程度，也称色彩的饱和度。

(8) **同类色**：同一色相中不同色彩倾向的系列颜色被称为同类色。如黄色中可分为柠檬黄、中黄、橘黄、土黄等，都称之为同类色。

(9) **对比色**：色环中相隔120°至150°度的任何3种颜色。

(10) **互补色**：色相环中相隔180°的颜色,被称为互补色。如:红与绿,蓝与橙,黄与紫互为补色。补色相减（如颜料配色时，将两种补色颜料涂在白纸的同一点上）时，就成为黑色；补色并列时，会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红、绿的更绿，如将补色的饱和度减弱，即能趋向调和。

2. 一幅优秀色彩作品需要具备哪六个因素？

(1) **构图**

构图是画一幅画成败的第一步，是一幅画面的基本框架，决定了画面的重心均衡、空间物体形式安排、色彩分布构成、主次关系虚实定位等。根据画面需要选择横构图或是竖构图。横构图中多见三角形、圆形构图、多边形构图；竖构图中多见C形构图、S形构图、Z形构图等，选择合适的静物组合，尝试各种形式的构图。（构图要注意以下几点，首先，物体摆放，有疏密对比，前后空间层次；其次，物体的大小、高低、方圆；最后，画面的点、线、面组合关系，避免物体贴近画面的四个边、四个角。）

(2) **色调**

一幅色彩作品，其画面的色彩搭配总是有着内在的联系和一个完整统一的色彩整体，并形成了画面的某种色彩总倾向，称之为色调。色调的类别较多，从色相上分有绿色调、蓝色调、红色调等；从纯度上分有明亮色调、浅灰色调、深暗色调等；从色性上分有冷色调、暖色调、中性色调等。

(3) **色彩关系**

是画面明度、纯度、冷暖的对比关系。明度关系是画面的素描关系，黑白灰关系；纯度是颜色的饱和程度，一般情况下，纯度关系就是画面中的物体鲜艳程度的对比，纯色面积不宜过大。空间物体的纯度关系规律是，近处的要比远处的纯度高，单个物体半受光面要比受光面和背光面的纯度高。考虑色彩关系时要从大到小，先比较衬布之间的色彩关系；其次是物体跟物体之间的色彩关系；最后是物体自身受光背光之间的关系。

(4) **形体与塑造**

要做到形色结合，空间位置明确合理，体积饱满，用笔松动。根据光源，按照体面关系来塑造物体，注意面与面之间的冷暖、纯灰、明度关系。建议多观察物体，学会归纳，多临摹好的作品。

(5) **深入刻画**

进一步丰富画面关系，增强画面的可观赏性，对单个物体塑造的同时，把握好整体关系、虚实、主次强弱节奏。单个物体塑造练习，临摹物体。

(6) **画面控制**

把握整体色调,统一协调，处理好整体与局部的关系。主次明确，笔触尽量做到轻松自然。

3. 画色彩有哪些常用笔法，有什么要求？

答：色彩中常用笔法有：涂、勾、扫、摆、点、堆等笔法，在运笔的过程中要有轻重、方向等变化。物体质感不同，运用的笔法也不相同。在平时的绘画中要用心体会不同笔法在画不同质感物体时的运用。用笔要形准、大小比例准、位置准，色相准，要把握整体关系与节奏，切忌用笔漂浮、滞腻、刻板。

4. 色彩绘画常用技法有哪些？

答：技法的表现也是一幅色彩成功的关键。接下对色彩绘画中常用技法做一些简单介绍。

接染法：在表现色彩明暗或色相的渐变时，利用两块色相不同的色块在潮湿时可以自然衔接，从而色彩产生层次与推移变化。

重叠法：简而言之就是色彩的加色混合法。使用这种方法，一定要控制好水分，用笔要果断、准确。

并列法：是一种利用视觉效应的混色方法。

皴擦法：用带色枯笔扫过画面，来表现干枯、蓬松的质感。

枯笔法：与皴擦法结合起来用，用来调整物体的“形”。

洗刮法：减法表现，利用水和刮刀来使画面层次丰富。

5. 如何选取色彩作品进行临摹？

答：根据自身状况的弱点恰当地选择临摹范本，比如：体积画不起来，就选择物体体积刻画笔触明确的来临摹，色彩搭配不够统一，就选择色调整体好看的来临摹，具体物体不会画的，针对性临摹。

6. 如何把握训练的方法？

答：先从简单的色调入手，训练色彩小稿，再到单体训练，再到长期训练，深入的完整画面。

训练时的要点分析：

(1) 课上尽量按照老师安排的训练课题走，切记盲目自大，独断独行；

(2) 努力在老师规定的时间内达到老师的训练要求，完成训练目标；

(3) 养成良好的作画习惯，完善作画步骤；

(4) 在自己完成阶段训练的情况下，跟老师沟通，提高训练难度，提升自己。

这幅作品构图稳定、色调偏暖、色彩关系和谐、整体的塑造比较扎实、各物体之间的色彩对比到位；在笔法的运用上作者综合运用涂、勾、扫、摆、点、堆等笔法把物体表现得精彩到位；在技法的运用上，多用接染法与重叠法把物体表现得准确厚重。

暖色调

冷色调

二、什么样的色彩静物作品适合考试

1. 色彩静物的考试要求？

答：色彩考试要求一般包括：

(1) 构图完整；(2) 色调关系明确；(3) 有比较充分的塑造；(4) 空间关系；(5) 技法灵活。

2. 色彩静物的考试形式与内容有哪些，如何在平时的教学中训练？

答：考试大致分为写生、默写、画照片（一般是黑白照片）、半写生、半默写等几种形式。这就要求同学们在训练过程中注重几种形式的先后顺序，也可穿插进行训练以达到几种形式互相转换应对自如。

3. 如何安排短期考试的绘画步骤？

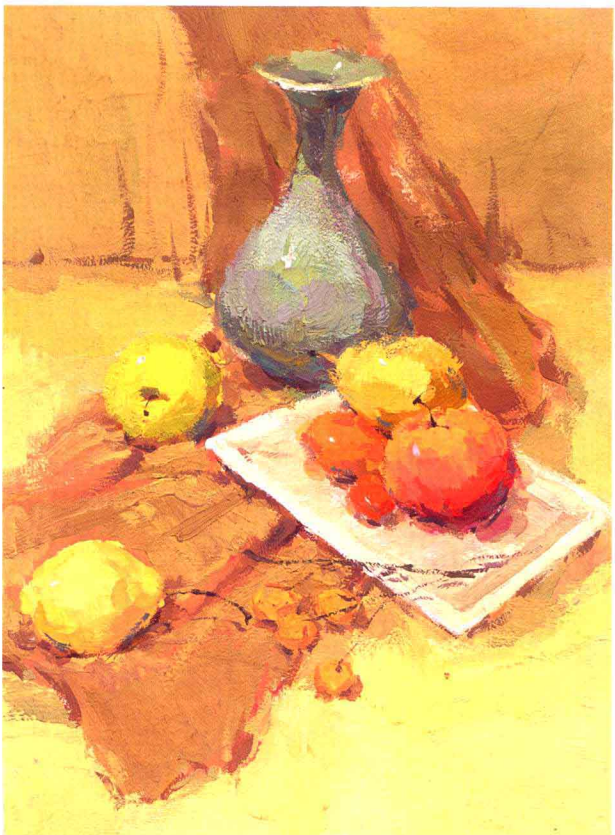
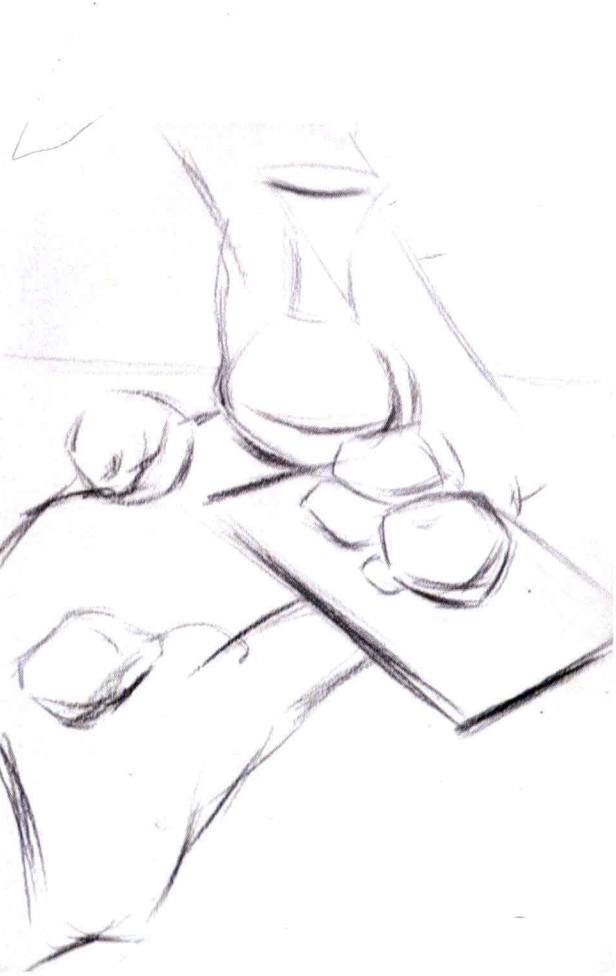
答：考试时间一般为2.5个小时到3个小时，要在有效时间里安排绘画步骤，一般起稿构图控制在30分钟内，大的颜色和基本色调在第一个小时内完成，第二个小时基本上是深入刻画和协调色调关系，再用半小时的时间加强色彩的关系和空间关系等。大家可以适当灵活运用，节省出画面干燥时间。

4. 如何调整学习心态与考试心态？

答：历年来学员在学习过程中都会出现反复和停滞状态，想想自己的初衷，想象自己是一支离弦的箭，只有一个努力去实现的方向。经常把学到的东西一帧一帧地“放电影”，想到才能做到，再去熟练它。考试过程中略微激动是正常的，理清思路把握平时训练的难点要点，力求发挥出平时最高水准，力求把自己最好的状态、功力和审美展现在画面上。

5. 如何安排训练的阶段？

答：铺大色的阶段我们要完成简单直接的概括归纳，形与色深入刻画阶段我们要能比较充分地完成塑造，协调关系阶段要能比较熟练地体现光。

三、水果类色彩静物

1. 带陶罐、水果、餐刀、瓷盘的色彩静物。

步骤提要

步骤一，暖色铺底，单线构图。认真仔细构思整个画面，把握三角形构图的完整性，各物体高低要错落有致，松紧得当，空间节奏感好。要安排好水果的位置，不然画面就会变得混乱。

步骤二，铺出空间大的色调。简单平铺出衬布的色彩倾向，注意大空间的冷暖变化。背景偏冷，台面偏暖。

步骤三，从衬布开始塑造，画出整幅画面的节奏。在铺大面积的衬布时要干湿不同，厚薄不一，揉搓并用，铺排并行，笔刷同用。进一步分析画面物体的暗部形体，并带出物体暗部的色彩倾向。衬布布纹的表现要能很好地反映出对象的体感变化。

步骤四，逐步深入画面，塑造形体，区分画面中物体的空间与色彩关系。这一步的处理要注意主体物黑色坛子颜色的塑造，不能画得没有体积变化，多注意红色衬布与黄色衬布对坛子的影响。水果的处理要多注意色相、明度、冷暖的变化。白色盘子要与白色衬布拉开关系。

步骤五，进一步深入刻画，最终调整画面完整作品。进一步塑造不同物体的体积，调整整幅画面中微妙的环境色，加强整幅画面的完整性与节奏。

2. 带水果的色彩静物训练目的与要解决的问题有哪些？

答：我们从形与色两个方面解释水果，例如一个淡绿色的单色苹果，形上面首先是这个苹果的特有形状的大小和体积，此为“素描关系”的一部分，颜色方面这个苹果同时也具备它特有的淡绿色，此为“色彩关系”的一部分。针对我们的色彩基础课而言：我们能够用这个苹果的“色彩关系”体现这个苹果“素描关系”那是不是就是我们平时所说的形色结合了呢？当然我们要解决的问题还有这个苹果和其他水果的灰纯冷暖、前后左右的空间关系，和衬布和主体物整个画面还有色调关系的协调性。加之我们的审美高度和绘画技法的成熟程度形成特有的画面效果。

