



# 水粉静物

〈美术学院高考指导范例〉

吴小华 著

湖北美术出版社

SHUIFEN JINGWU

# 水粉静物

Shui fen jing wu

■ 美术院校高考指导范例

■ 主编：黄 鸣 著：吴小华



湖北美术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

水粉静物 / 吴小华著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001.12

(美术院校高考指导范例)

ISBN 7-5394-1198-8

I. 水…

II. 吴…

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(2001)第 078910 号

## 美术院校高考指导范例

—水粉静物 © 吴小华 著

责任编辑: 严 浩

复 审: 桂美武

终 审: 彭年生

校 对: 肖锐闻

技术编辑: 程业友

版式制作: 胡 英

封面设计: 吴小华

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: 027-86787105

h t t p: //www. hbapress. com. cn

E - mail: hbapress@public. wh. hb. cn

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

版 次: 2001 年 12 月第 1 版 2002 年 5 月第 2 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3 印张

印 数: 4 001 - 9 000 册

ISBN 7-5394-1198-8/J·1079

定 价: 18.00 元/册 90.00 元/套

“美术院校高考指导范例”是一套专门为准备参加美术院校入学考试的考生而编写的丛书，它由《水粉静物》、《水粉肖像》、《油画静物》、《油画肖像》、《色彩风景》等五个分册组成，包含了目前我国美术院校不同专业入学考试中色彩科目所涉及的相关内容。

色彩是美术院校招生的必考科目，尽管各个院校不同专业的色彩考试每年的内容和形式会有较大的不同，但是，它的目的主要是检测考生的感受、理解和运用色彩的能力。因此，只有努力提高造型能力，多画色彩写生，才能不断积累经验，这样无论考试形式如何变化，你都能从容应对，考出佳绩。

“指导范例”是以实用性、针对性和艺术性的统一为根本原则。如美术院校入学考试的常规内容、临考的心理准备、怎样应对考试、考生存在的普遍问题，以及如何为广大考生教授艺术思想、观察方法和基础技法等，都是本丛书关心的问题。

每册大体上由临考须知、基础理论、步骤讲解及范图几个大部分组成，每位作者又根据自己的思路保持了相对的独立性。考虑到本丛书的特定对象，文字部分力求平实、清晰、简洁；范画部分大多是首次发表的新作且具有考试所要求的特点。

本丛书的作者皆毕业于中国著名的美术学院——中国美术学院（原浙江美术学院），而且是长期从事美术教育工作并取得一定艺术成就的高校教师。他们中有的曾经主持高考美术专业考试，有的则多次参加阅卷工作。愿本丛书的出版对广大考生有所启迪，并能起到拓宽视野的作用。



## 静物色彩在艺术类高考中的地位



作者简介

吴小华, 1963年出生于浙江杭州; 1987年毕业于浙江美术学院工艺系装潢专业; 曾任中国美术学院视觉传达系系主任助理; 现任中国美术学院成教分院副院长, 主持成教院工作。

我国现行的艺术类院校及与之相关的美术专业的招生考试中, 通常将素描、色彩、创作(设计)的考试作为检验考生美术基本功的必考科目, 这已是几十年的惯例了。

艺术类高考(美术专业)通常以检验考生基本功为主, 一般为素描、色彩静物、创作设计来观察和检验考生的基础能力。在素描考试中, 考生不但要对构图、人物结构、明暗组调以及深入刻画有所掌握, 而且还要有较高的艺术处理能力。色彩考试一般是以静物写生、人物肖像写生、风景及静物默写为主。通过这样的考试形式能了解考生对色彩的观察能力、理解能力和认识能力。不论是构图、组调、塑造以及深入都将是考生在考试中必须掌握的内容, 只有这样才能为今后的创作和设计打下良好的基

本功。对于创作设计而言, 它是训练和测试考生思维、想象力以及各类形式语言运用的一种方式。因此, 作为一名报考艺术类院校与之相关的美术类专业的考生, 只有通过平时对上述三类专业基础的掌握, 才能顺利地进入自己所希望的艺术类大学。

在所有色彩考试过程中, 水粉静物考试占据非常大的比例。尤其近年来大多数美术院校为了减轻考生的负担, 从过去的素描、色彩、创作考试, 简化到现在的素描(含速写)和色彩考试两种, 这足以看出色彩在美术类考试中不可替代的地位。通常在选取试题中, 由于水粉静物对道具的要求较容易统一, 选择范围也较为宽泛。因此, 普通高等艺术院校都将其作为首选内容。加之其考试

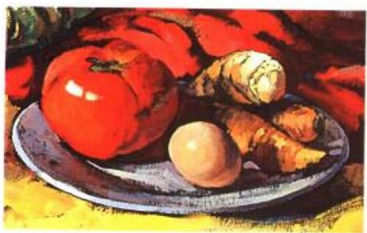
形式的多样化:有水粉静物写生、水粉静物色彩默写、自由组织水粉静物色彩写生、水粉静物色彩写生与变调以及水粉静物装饰手法写生等等,为院校在出题和考试中提供了更多的选择。而各院校则通过上述手法,考查学生对色彩的认识和理解程度。

水粉静物考试形式:

(A)水粉静物色彩写生:

也就是实物写生。这类考试形式较为简单,考生只需发挥平时的最佳状态即可。

(B)自由组织水粉静物写生:即考场中随意摆放各类道具,要求考生将其进行组织并完整的构图,再以写实的方式表现出来。这种方法较上种难



供静物名称、数量甚至色彩,由考生自由组织构图、色调,将其表现出来。

②图示默写:即试卷中提供相关的图片或构图,然后根据这些资料自由组织色调。

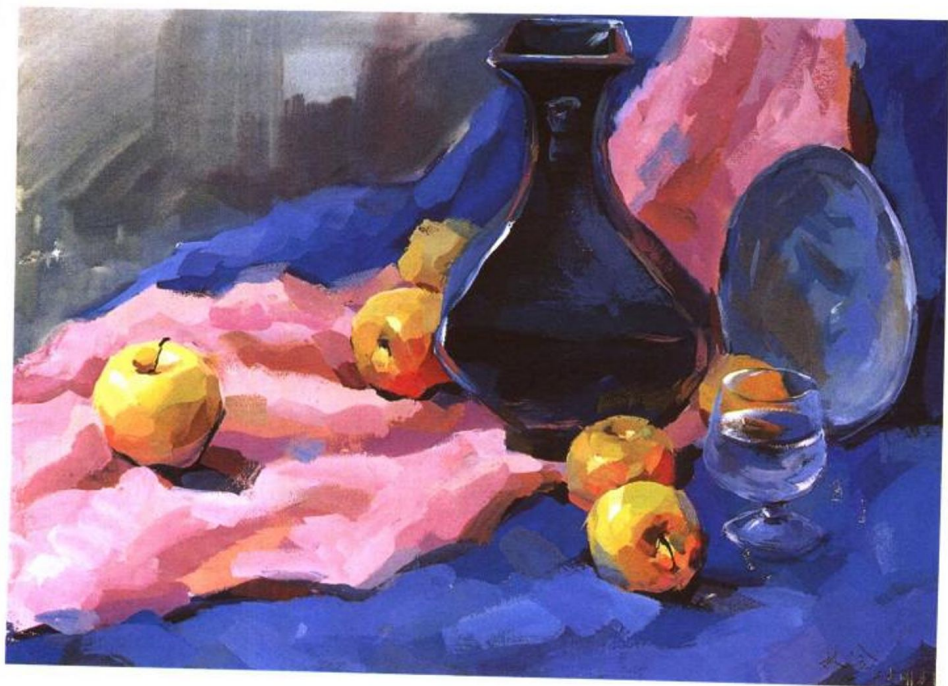
(D)水粉静物色彩的写生与变调:

这类考试形式要求考生有一定的写生写实能力,同时还需要有很强的色彩变调组合动力。通常考试会放一组较为简单的色调静物,让学生进行写生,然后根据写生稿重新默写一张色调相反的静物色彩。

(E)水粉静物装饰手法色彩写生:

这类方法在设计中出现较多,通常是放一组静物,然后由考生自己选择一种装饰形式来表现静物色彩。它不仅要求很强的塑造能力,还要求考生掌握更多的表现手法,难度较高。

总之,随着高校在考试制度上的不断改革,学校对考生



度大些,能更好地锻炼和考察学生独立的组织和构图的能力。

(C)水粉静物色彩默写:它有几种类型。

①题示范写:即试卷中提

的考试要求也会越来越灵活。因此,作为一个想要参加艺术类高校考试的考生,就必须掌握更多的色彩知识,从而能够从容地面对色彩考试。

学习静物色彩首先必须了解静物色彩的分类情况和组合规律。

第一种:水果与静物器皿组成。一般用1-3块衬布、几只水果和一些器皿、陶罐组成,有时也可加一些食品等。

第二种:蔬菜类。用蔬菜和陶罐、酒瓶等组成。

第三种:文具、乐器类。这类多半采用文具、书、乐器等组成。



第四种:花卉组合。常用花卉、器皿、陶罐、水果和一些其他道具组成。除此之外,静物色彩也可采用选择一些日常生活中的小场景做为道具进行练习。

总之,不管是哪一种,只要你平时多注意身边的生活环境,你都能够找到好的静物组合点,但如果你是一位初学者,那么最好还是能够通过上述几点,认真、扎实地去训练,就一定能够很好地掌握色彩静物。





要画好色彩，首先必须合理掌握以下几种工具。

1.纸张：考生也许对纸张太熟悉不过了，但对于它的特性却知之甚少。多半院校采用铅画纸、水粉纸或卡纸。

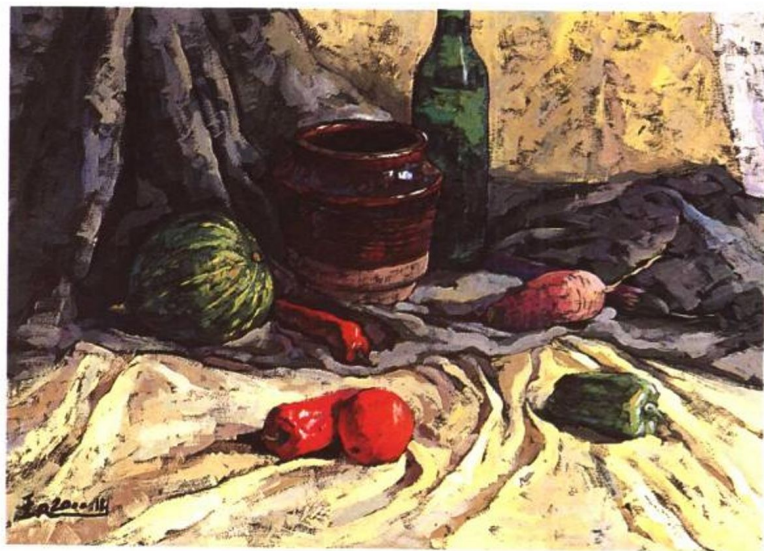
(A)铅画纸较为吸色，在着色时(颜料未干的情况下)色彩比较漂亮，而一旦水分吸收后画面会呈现比较灰暗，因此作画初期最好上色稍薄一点，色彩要尽量调准，而深入阶段时色彩便可厚一些，以便进行修改和塑造。

(B)水粉纸由于纸质较为粗糙，因此作画时可采用两种方

少改或不改。

(C)最后一种卡纸是比较光滑、吸水性较差的纸张。通常要求做画者以干画法为主，最好一次性画完，当然在卡纸上即便多次改动，色彩稍厚点，还是可以

视。而事实上，笔种的不同，对于画面的表现效果各不相同。通常湿画法多采用羊毫类的笔，干湿结合法则用狼毫水粉笔，而干画法者以用狼毫或油画笔来做画为多。只有选择好



## 水粉静物所必须的几种工具



纸、色、笔，并进行合理的运用，考生在考试中才能做到得心应手。

通常在静物色彩写生过程中，考生拿到试题，千万不要急着去画，一般可先在草稿纸或画纸的一角画一些构图，简单画上大体色，如确定构图效果不错，便可进行作画。考前不要临时改变画法，特别是不要受周围考生的影

法：一种是采用湿画法；其二是采用干画法。所谓湿画法是可以通过不断深入的做画方法，但尽量做到每次色彩的准确性，多保留初期的色彩感觉。所谓干画法是色彩画的尽量偏厚一点，但必须争取做到笔笔准确，

保持其色彩的明亮度。

2.色彩盒：色彩的合理划分很重要：通常我们将调色盒以冷、暖色区分开，即一半是红、黄色为主，而另一半为蓝、绿色为主，并且由浅至深有序地排开。考生对笔的选择一般都不十分重

响而跟着其他人的方法做画。

一般在静物色彩写生过程中可注意这几个步骤：

### 第一阶段，起稿。

可先用铅笔勾稿，用单色将静物的大体形、明暗关系、前后距离有所表现，起稿的好

坏、准确与否,决定着画面深入的较果。

### 第二阶段,有两种方法。

第一种可采用从最深的色彩部位开始慢慢散开;

另一种可采用画大块面大色调的做法。

**第三阶段,深入刻画。**针对画面的主题,将主体物深入刻画,但并非面面俱到,应多注意形、体、色之间的关系。

**第四阶段,调整阶段。**即对画面的素描关系、色彩的冷暖关系、空间关系进行深入的比较、调整,并注意自己的画面是否过碎(整体关系)、过火(色彩

纯度问题)、过灰(色彩的明暗关系)以及过平(形体的塑造)。想要画好水粉静物,就必须做好上述工作,从而取得考试高分。

那么在水粉静物写生默写过程中又应注意哪些问题呢?

首先拿到试题后分析试题的具体内容。

其次,分析试题属于我们上述介绍的哪一种类型。根据类型区别,可先画一至两张小图,尤其在色调的掌握上。

最后,选择一张自己认为最符合题意的构图和色调,将其按比例放大到考卷上,做画步骤可采用平时写生或上面所

提到的四个步骤完成。

色彩默写的难点在于,临时发挥的状态。最好多回忆过去所画过的与之类似的写生静物,然后边回忆边深入。当然要考好色彩静物,平时还应多做一些练习,特别是平时可采用画一张静物色彩写生,然后再默画一遍或临摹一张默写一张的方式,只有这样才能保证自己在色彩静物默写考试过程中,立足不败之地。



## 高考静物色彩的正确画法



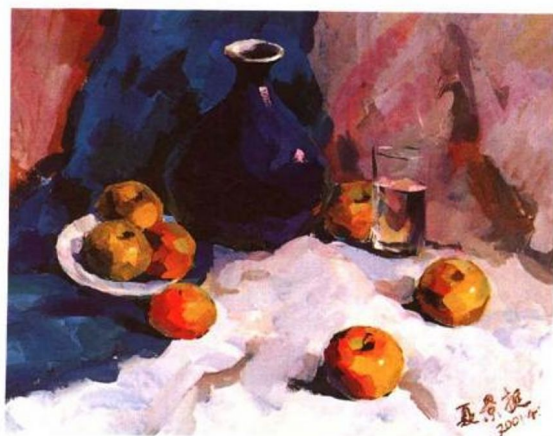
1. 起稿构图。安排好物体的具体位置,用单色在快速时间内画出物体的具体结构和明暗关系。



3. 深入塑造。保持一定的新鲜感,在已有的基础上,进行深入表现,用笔要肯定,颜料可稍厚一些。不要在原有的色彩基础上反复改动,以免破坏了画面的第一感觉,要学会见好就收。



2. 铺大体色。利用对色彩静物的第一感受,准确抓住物体的色彩倾向,用薄画法铺上大体的色彩关系。



4. 调整。对画面形体、色调素描关系,局部调整,使画面完整、深入,存在一定的空间关系。





静物色彩写生对每位考生而言,其实并非一件难事,但往往很多考生平时画得不错,一到考试就出问题,如何使考生从容地去面对考试呢?关键在于以下几点:

#### 1. 构图:

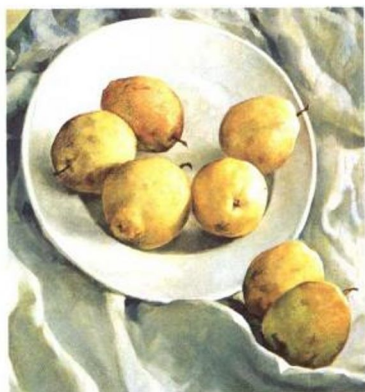
构图是指一幅画的总体布局和对对象分析处理后的总体结构表现方式。它是决定一张画成功与否的首要问题,在静物色彩写生中起关键作用。一张画面如果构图不完整,将直接影响到考生后期的做画效果。一般在构图时应多注意画面的主次、轻重、大小比例和物体的前后关系,同时还要考虑到画面松紧、层次以

点,背光面紧一点”。

常见构图的几种问题:

- A. 画面过散;
- B. 画面过上;
- C. 画面过下;
- D. 画面主体物太小;
- E. 画面主体物太大;
- F. 画面过密;
- G. 画面过偏。

在考试过程中,由于位置的



是由各种色相及相互构成的整体关系,由色彩的明度、色相、纯度三种基本要素综合组成,而某一种因素起主导作用,就可以称为某种色调。从色彩静物的明度来看,有亮色调(高调)、暗色调(低调)、灰色调。灰色调在考生看来也许比较难把握分寸,因此在画这类水粉静物写生时,应从其本身固有的色彩色相着手,先分出色彩的基本色相,是偏红色、黄色、蓝色还是紫色等等。例如偏黄,那么应该是黄色调,偏红则是红色调,以偏重的色彩作为画面的主基调。当然对色调的认识也并非只考虑上述这些问题,还应该对色彩的对比度、色彩的和谐统一,包括色彩的互补问题都应有较深的认识,只有这样才能使一幅水粉

## 高考水粉静物应注意的几点关键问题



及整体的平衡感。通常应做到多注意上下左右之间,受光面和背光面之间,不要过于饱满或过于松散,使画面构图看上去轻松、自然、平稳,具有较强的空间感,只有这样才能使一张水粉静物无论在形体上还是色调上都达到一定的效果。即“上面稍紧一点,下面稍松一点,受光面松一

影响,加上没有一定的临场考试经验,考生容易出现上述问题,因此考生一旦出现位置较差或上述问题时,应及时调整,并可以适当地调整物体和道具的位置,使构图能够更加完善。

#### 2. 色调:

色调是指色彩外观的重要特征与基本倾向。一幅水粉静物,



静物画得更精彩。

#### 3. 表现:

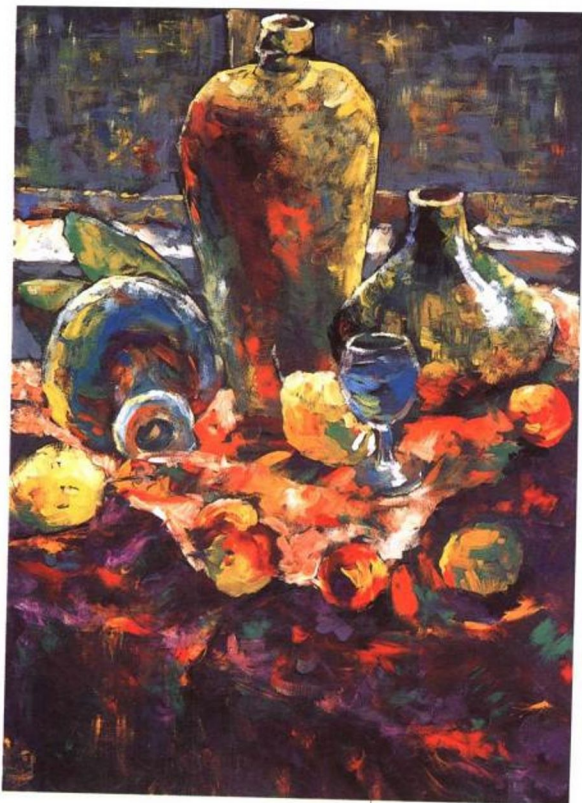
在静物色彩的艺术表现上,客观对象的色彩描绘只是绘制者艺术表现的基本依据,考生可根据画面的需要,对所画的物体进行加强、减弱、虚化或妥当的增添,使画面更为生动和具有吸引力。因此考生在画面的艺术表现上应该有更多的思考和分析,是用湿画还是干画,笔触的大小、长短、干湿、清楚与模糊等等都将直接影响到画面的效果。除此之外,在画面的表现手法上,还可以借鉴大师们的一些手法,加强静物色彩画的表现形式,千万不可针对任何静物都是一个风味、一种手法,这不但对学画者没有任何帮助,而且还会走向极端,使自己在今后的艺术道路上越走越窄。好的表现手

法应随静物内容的变化而变化,如画水果有画水果的方法,画蔬菜有画蔬菜的方法,而画花卉应该有画花卉的方法。每位学生该考虑自己对每组静物的感觉,然后再做画,只有这样才能将所要画的静物完美地表现出来。

4.调整:调整是将构图、色调、画面效果与静物对照后所进行的一项综合工作,是真正检验一个考生综合能力的关键。一般考生往往画到一定程度就不去再深入,而一个优秀的考生往往将最后的调整视为拿高分的重要因素。调整应首先从构图着手,在不影响大的构图原则上,对静物中的部分内容进行调整。其次是色调,许多考生往往认为只要大的色彩感觉正确,加上一定的塑造就一定

色成分又会使画面过于生硬、缺乏统一性和协调感。最后是表现手法的调整,检查画面的表现手法是否过于多样化,还

不注意方式方法,以至于到了考试反而不知该如何画好);在作画时间上也应注意合理安排,先可画4小时的作品为主,然后慢



是过于简单化。过于多样化往往会使画面散、乱、杂;而过于简单化又会使画面相对贫乏、缺乏生活感。因此,静物色彩画的调整是决定考生取得高分的关键,每位考生都应在这一环节上多下功夫。

#### 考生应学会合理安排临考时间。

一般可以这样安排:在临考前一个月先解决自己最薄弱的环节,将自己前一阶段所画的作品请老师分析一下,然后根据老师指出的问题,一个一个地去解决(许多考生往往在临考前不停地画,但

## 考前学生应该如何准备水粉静物

慢至3个半小时,最后画几张3小时的作品(一般考试时间为3小时),使考生在考场中能灵活掌握节奏,不会因为由于紧张、兴奋或考场气氛的因素影响作画情绪。部分考生在临考前还可以采用临摹一些优秀的水粉静物作品的方法,帮助自己加强水粉静物中的构图、色调和造型能力。

总之,色彩静物考试前应做到宁可相对少画,也不可随意和毫无目的地多画。同时在合理安排好考前作画时间的基础上,还须加强针对高考水粉静物的模拟考试训练,特别是第一年参加艺术类考试的考生。可分别按照4小时、3个半小时、3小时不同时段做不同的模拟考试练习,为考试作充分的心理准备和实战练习。

最后,预祝所有的学子们学有所获,在不懈的努力中实现自己的理想和目标。



能取得高分。其实不然,色彩的对比度、明度和纯度都是影响画面效果的因素。对比度过强会影响到画面色调最后的准确性,明度过于接近会影响物体的体积感,而纯度过高缺少灰



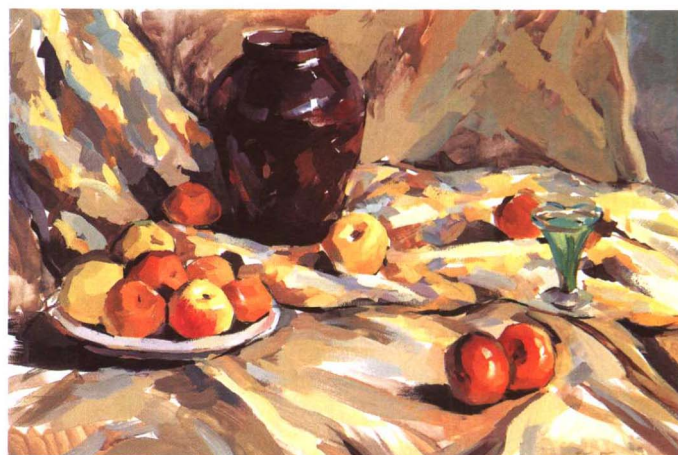
步骤一：铅笔起稿。



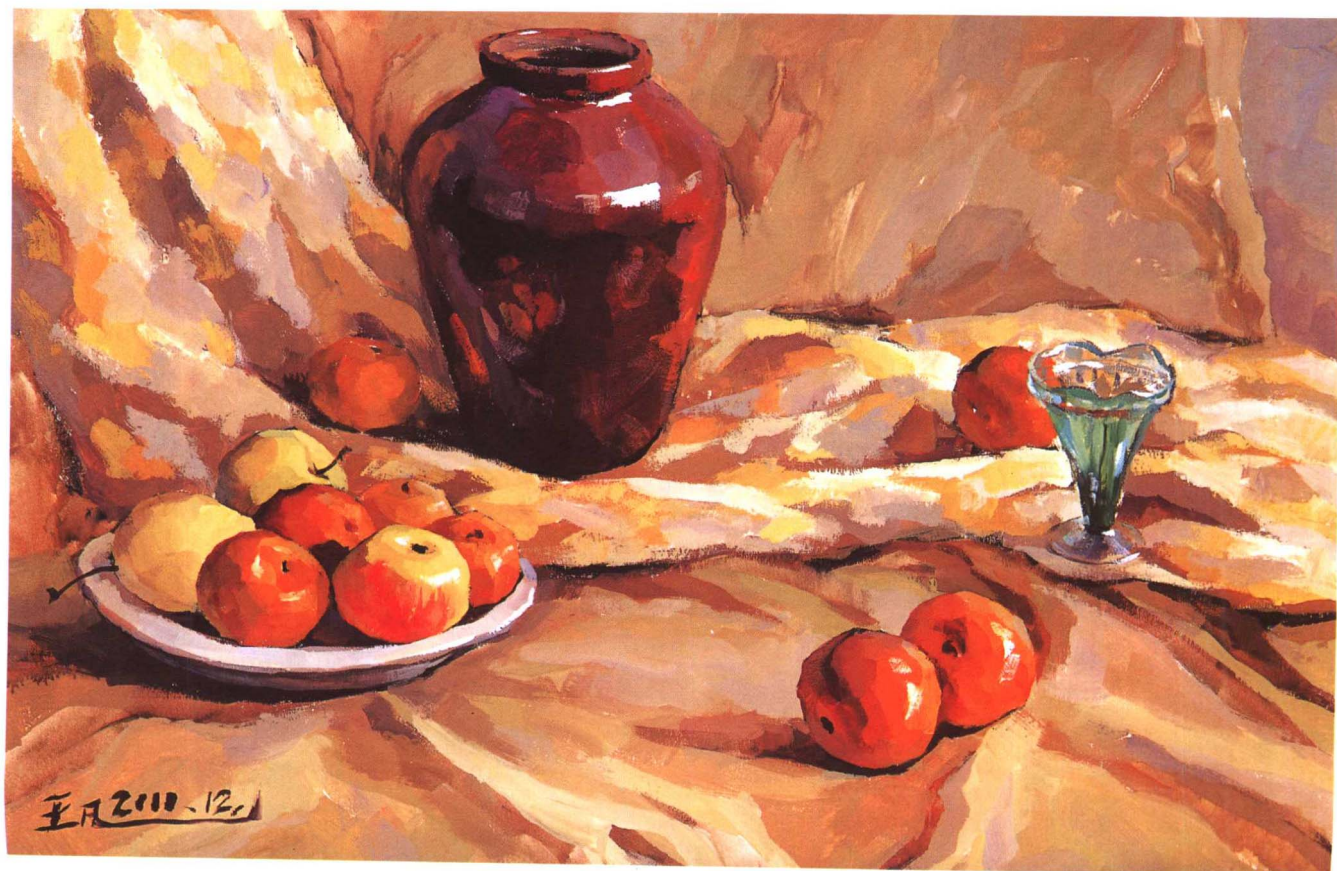
步骤二：单色确定明暗结构关系。



步骤三：铺大体色，明确画面色调。



步骤四：塑造，用笔保持松动但不含糊。



最后调整，使画面色调统一，造型结实，有一定的空间关系。

王凡



王 凡  
陈昌林 | 李 忠





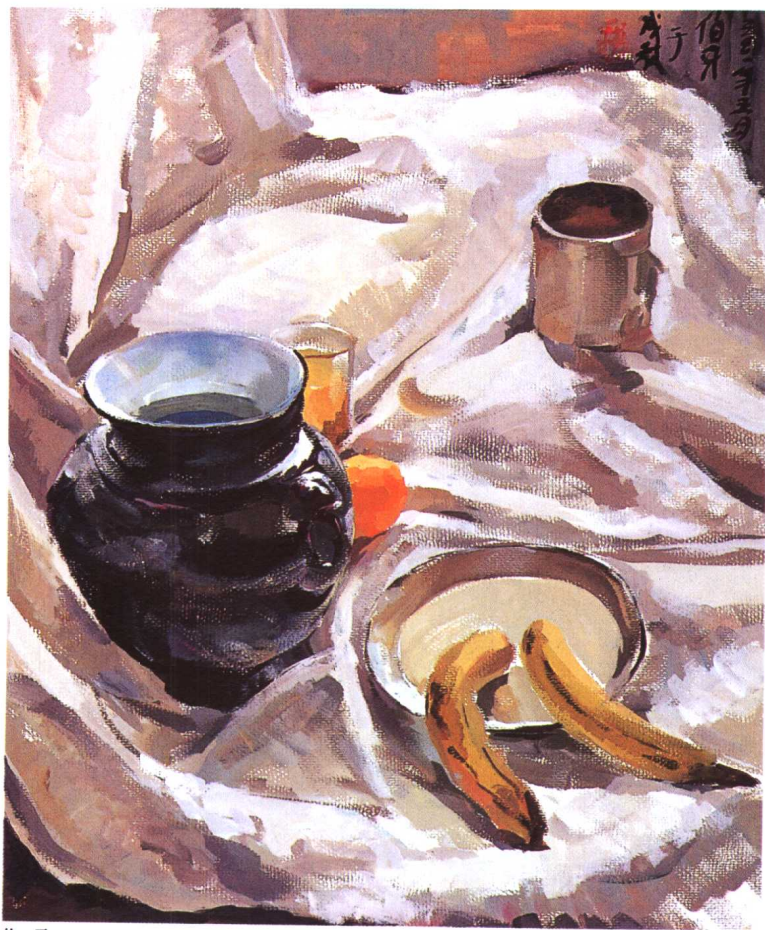
周昕漪

此幅作品用笔松动，凭借第一感觉将作品完成，使画面在最终呈现效果上具有新鲜感和灵活感。



倪建明

此幅作品色调关系明确，塑造能力强，明确的表现器皿与水果的质感。



伯牙



伯牙



陈昌林



刘翔



吴仕平



吴仕平

在水粉静物色彩写生中，保持作画过程中对色彩的新鲜感以及用笔的松动都是难能可贵的。并可自由选择生活中比较有趣味的一个小品作为写生对象，来锻炼自己的构图能力和写生能力。

周景添

