

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

林志军 著

由全国权威专家，经过多年对全国联考调研与总结，根据目前考生实际情况及绘画中存在的一些问题，针对联考编写的最系统、最适用、见效最快、最完美的联考教材，这套教材将大大帮助全国考生加快迈进高校艺术殿堂之门。

从零点起步到

鄂美动力
E-MIND

联考 色彩完全过关

CONG LINGDIANQIBU DAO LIANKAOSECAI WANQUANGUOGUAN

联考 色彩静物

G634
150

1158933

从零点起步到

由全国权威专家，经过多年对全国联考调研与总结，根据目前考生实际情况及绘画中存在的一些问题，针对联考编写的最系统、最适用、见效最快、最完美的联考教材，这套教材将大大帮助全国考生加快迈进高校艺术殿堂之门。

联考色彩完全过关

CONG LINGDIANQIBU DAO LIANKAOSECAI WANQUANGUOGUAN

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

林志军 著

前言

随着美术教育的日益普及，越来越多热爱美术的青年学子渴望通过高考迈进美术院校的大门，去实现自己的艺术追求和梦想。然而，目前国内尚没有建立针对高校美术专业联考的系统教学体系。在这种情况下，此套丛书的面世恰好填补了这一缺憾，为中学和美术学校及画室提供了一套教案式的教学体系。

作者从事美术基础教学近20年，为高等艺术院校输送了数千名艺术人才。此套丛书是作者长期从事美术基础教学的一次经验总结，旨在总结绘画规律，以科学的观察方法和表现方法来指导学生学习，让广大学生少走弯路，找到一条美术学习的正确道路。本书涵盖了从初学到通过联考所需掌握的所有基础知识和基本技法，前后连贯，循序渐进。只要认真按照本书的要求去付诸行动和实践，从初学到联考半年应该是完全可以过关的。

相信本套丛书能帮助广大立志投身美术事业的青年学子提高绘画知识与技能，同时也能给广大美术教育工作者提供有益的参考与借鉴。

林志军

高考美术教育专家、湖南省军区职业画家、湖南省美术家协会会员，湖南师范大学美术教育硕士毕业。自1994年至今，专门从事美术高考培训，为高等美术院校培养学生数千人。有一套科学的教学方法，能使其学生在相当短的时间内达到省美术联考本科分数线，并大部分都能顺利考上九大美院及设计类名校，真正做到联考与美院两不误。

曾应邀在深圳、广州、武汉、西安、南昌、长沙、桂林、山东等地美术学校讲学，并多次应邀参加湖南省考试院艺术专业考试会议。

目录

第一章 色彩的认识	4
第二章 构图	9
第三章 单色画	13
第四章 小色稿	14
第五章 单个静物的训练	17
第六章 临摹课程	36
第七章 短期作业	38
第八章 长期作业	46
第九章 默写	51
第十章 图片写生	53
第十一章 范画	55

G634
150

1158933

从零点起步到

由全国权威专家，经过多年对全国联考调研与总结，根据目前考生实际情况及绘画中存在的一些问题，针对联考编写的最系统、最适用、见效最快、最完美的联考教材，这套教材将大大帮助全国考生加快迈进高校艺术殿堂之门。

联考色彩完全过关

CONG LINGDIANQIBU DAO LIANKAOSECAI WANQUANGUOGUAN

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

林志军 著

前言

随着美术教育的日益普及，越来越多热爱美术的青年学子渴望通过高考迈进美术院校的大门，去实现自己的艺术追求和梦想。然而，目前国内尚没有建立针对高校美术专业联考的系统教学体系。在这种情况下，此套丛书的面世恰好填补了这一缺憾，为中学和美术学校及画室提供了一套教案式的教学体系。

作者从事美术基础教学近20年，为高等艺术院校输送了数千名艺术人才。此套丛书是作者长期从事美术基础教学的一次经验总结，旨在总结绘画规律，以科学的观察方法和表现方法来指导学生学习，让广大学生少走弯路，找到一条美术学习的正确道路。本书涵盖了从初学到通过联考所需掌握的所有基础知识和基本技法，前后连贯，循序渐进。只要认真按照本书的要求去付诸行动和实践，从初学到联考半年应该是完全可以过关的。

相信本套丛书能帮助广大立志投身美术事业的青年学子提高绘画知识与技能，同时也能给广大美术教育工作者提供有益的参考与借鉴。

林志军

高考美术教育专家、湖南省军区职业画家、湖南省美术家协会会员，湖南师范大学美术教育硕士毕业。自1994年至今，专门从事美术高考培训，为高等美术院校培养学生数千人。有一套科学的教学方法，能使其学生在相当短的时间内达到省美术联考本科分数线，并大部分都能顺利考上九大美院及设计类名校，真正做到联考与美院两不误。

曾应邀在深圳、广州、武汉、西安、南昌、长沙、桂林、山东等地美术学校讲学，并多次应邀参加湖南省考试院艺术专业考试会议。

目录

第一章 色彩的认识	4
第二章 构图	9
第三章 单色画	13
第四章 小色稿	14
第五章 单个静物的训练	17
第六章 临摹课程	36
第七章 短期作业	38
第八章 长期作业	46
第九章 默写	51
第十章 图片写生	53
第十一章 范画	55

第一章 色彩的认识

一、色彩的一般规律

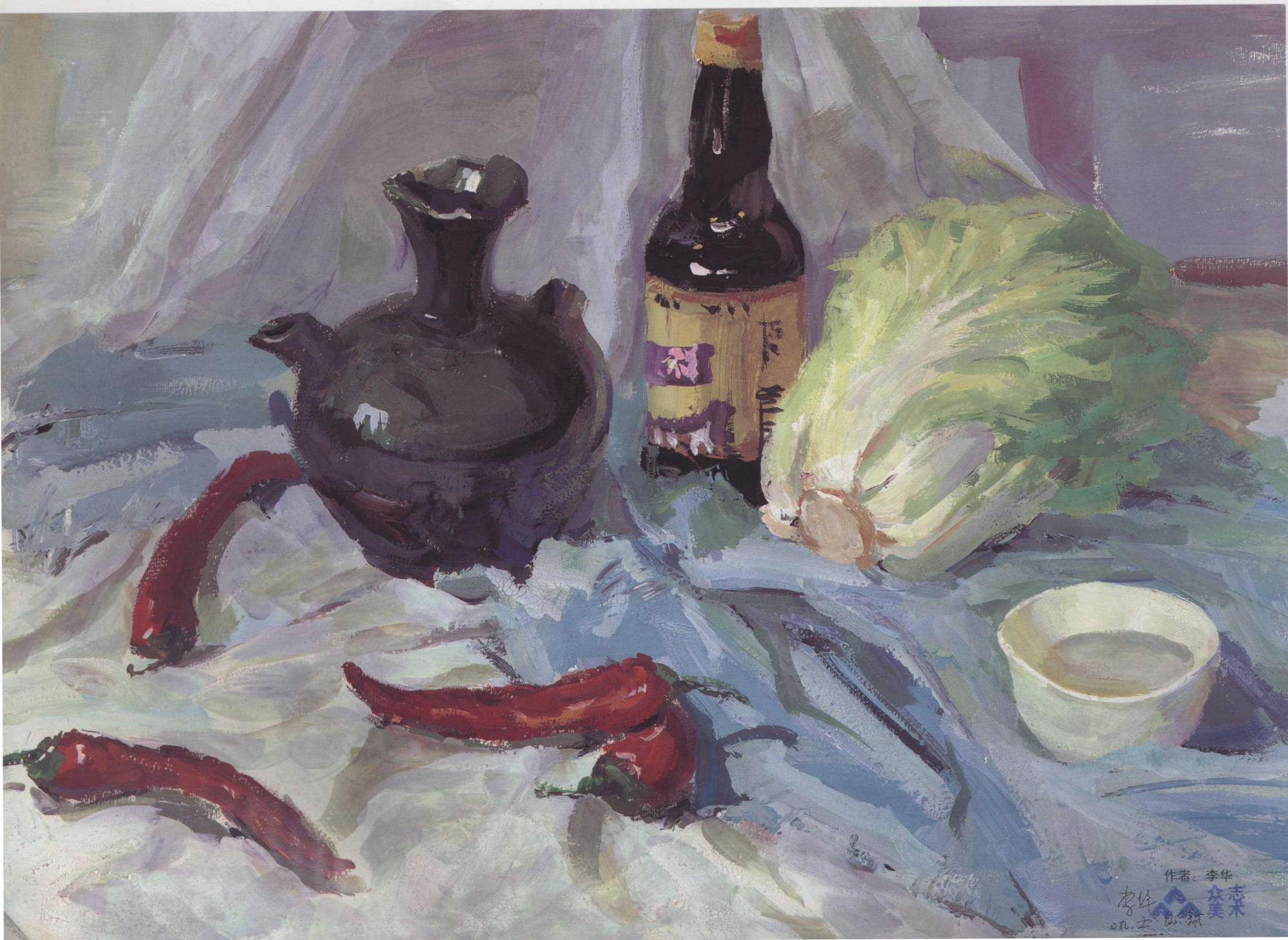
色彩是一门科学，从牛顿发明三棱镜到现代物理学中的“波粒二象性”定理，人类对于色彩科学的认识越来越成熟了。色彩学认为，人们在日常生活中见到的阳光，是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个标准色光混合而成的。

（一）光源色、固有色、环境色的规律

光源色、固有色和环境色是色彩形成的三种主要因素，其中光源色是最重要的。光源色对物体的色彩起着决定作用。光源色可以改变物体本来的颜色，如舞台灯光光源的色彩就比较明显地反映出光源对物体色彩的影响。

人们习惯于在阳光下观察物体的颜色，这样就形成了标准化的色彩概念。这种概念的色彩就是物体的固有色。任何物体都是处在一定的环境中，光源色和周围物体色彩的变化也会使固有色发生变化，暖色照射下的物体固有色略呈暖色（偏红灰或黄灰），冷色照射下的物体固有色则略偏冷色（偏蓝灰或绿灰）。不同的光源、不同的折射和反射光的影响，物体的色彩都会产生许多变化，这种变化可以解释为受到环境色的影响，环境色也可以称为条件色。

静物中的色彩由光源色、固有色和环境色组成，环境中的物体色彩，既以其固有色的色彩面貌区别于其他物体的颜色，同时又受到光源色、环境色的影响，即色彩中你中有我，我中有你。这三种因素体现了绘画中色彩的总体构成。光源色使画面充满了迷人的光彩，固有色体现了每一个静物的色彩倾向，而环境色则赋予绘画作品浪漫的情调。

作者：李华

李华
众美

（二）色彩的冷暖规律

运用色彩的冷暖变化规律可以帮助水粉、水彩静物写生更加理性地进行，使画面的色彩关系更协调，更能达到预期的目的。

光源色的色相为暖色时，静物高光部色彩呈暖色，背光部色彩则倾向冷色；光源色色相为冷色时，静物高光部色彩呈冷色，背光部色彩则倾向暖色。在光源色为冷色照射下的中性色（如黑色、白色、黑加白的灰色）时，静物的亮部就偏冷，而暗部则偏暖；光源色为冷色，静物是黄色或红色时，亮部偏暖，暗部偏冷。在静物的中间色部分，固有色是最明显的，静物离光源越近，冷暖对比越明显，离光源越远，冷暖对比相对较弱。

由于静物高光部分的色彩直接反映光源色，因此往往呈现较强烈的光源色。

静物暗部色彩的冷暖由光源色与环境色的强弱以及固有色的纯度决定。明度高的静物如白色的静物，其暗部色彩的冷暖色受环境色影响比较大，而深色的静物，其冷暖关系则取决于光源色和固有色，投影的色彩基本上是与物体暗部色彩统一的，另外还要加上被投射物体固有的色彩。

（三）色彩的对比规律

色彩的对比规律体现在水粉、水彩写生的整个作画过程中。优秀的水粉、水彩画作品，必然具有非常恰当的色彩关系，能够正确反映出静物的色彩对比和协调。

补色的对比是色彩对比的主要规律，补色对比也反映了人眼

的色彩感觉，产生了由相应的补色来平衡视觉的需要。

在一幅画中运用了补色对比，就会使色彩的强度增加，色彩显得更饱和。

在色彩对比的运用中还要注意面积的大小区别。如红与绿这一对补色，在面积相同的情况下就比较不容易协调，如果其中一个色占较大的面积而另一个色占比较小的面积，这样就比较协调了。适当的面积对比，例如在大面积的冷色中出现小面积的暖色点缀，可以使补色达到非常优美的画面效果。

在色彩关系上还应该注意正确运用色彩的明度对比。色彩明度和纯度之间的适量对比，也就是色度高的色彩与色度低的色彩的对比，会产生非常好的画面效果。如绿色就会与红色达到非常和谐的效果。

（四）色彩的透视规律

色彩透视规律体现在色彩的近暖远冷、近强远弱、近纯远灰，色彩对比的近

强远弱，色彩轮廓的近清晰远模糊等因素中。

1.近暖远冷

大气层的影响使远处的物体给人感觉比较偏蓝色。

2.近强远弱

同样鲜艳与同样明亮的颜色，离人视点近的色彩比较强烈，而离人视点远的色彩对比则比较微弱。同样距离上的两组色彩，对比强烈的一组比对比微弱的一组，给人感觉近一些。

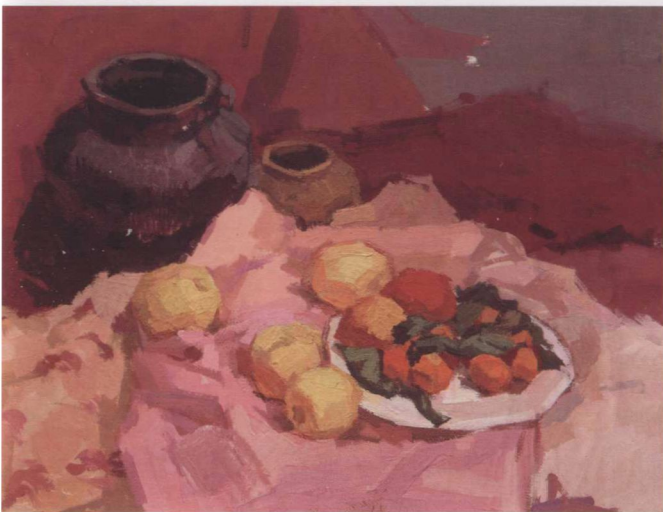
3.近纯远灰（视觉中心、非视觉中心）

4.色彩轮廓的近清晰远模糊

5.色彩静物画的视觉中心和非视觉中心

色彩静物画视觉中心和非视觉中心的色彩纯度和明度规律：视觉中心纯度

高,非视觉中心纯度低;视觉中心明暗对比强,非视觉中心明暗对比弱。

二、色彩的观察与表现

色彩之间相互影响、相互制约的关系称为色彩关系,色彩关系是观察色彩的主要依据,也是表现色彩的基础。色彩是绘画中最难确定的因素。

在色彩写生的实践中可以发现,传统色彩理论中的冷暖向背不是那么绝对的,具体情况下的亮部与暗部在色彩上是非常微妙的,往往呈现出冷中有暖、暖中有冷的复杂现象,观察色彩要从整体比较入手,以视觉感受为准,避免死盯一点而产生色彩漂白效应,要克服习惯性固有色观念,观察条件色对固有色的影响。

(一) 色彩的观察与表现体现在光源色、固有色和环境色方面

1. 光源色的观察与表现

光源色主要作用于物体的亮部。物体表面光滑,如瓷器和镜面,光源色强时高光部就会直接呈现光源色的色彩,所以在观察亮部和高光的色彩时应该充分地考虑到光源色的因素;物体表面粗糙,如红砖、不上釉的陶瓷,物体高光部色彩由光源色和固有色组成。

2. 固有色的观察与表现

固有色多出现于物体亮部与明暗交界线的结合部,以及光线较柔和的部分,不是正对光线,也不是正好背光,而是侧面受到光线的照射。

深色物体明暗交界线的表现与固有色有很大的关系,其色彩可以由固有色+补色+暗色构成。

3. 环境色的观察与表现

环境色呈现在物体的暗部和反光部,有时候也在物体结合部较为明显。观察这些部位的色彩时,可直接参照环境色的颜色。

明度较高物体的暗部色彩,尽量使用高明度的补色或对比色进行调配,以避免粉气。

(二) 第一印象的把握与夸张、强调和概括

水粉静物写生的观察与表现,还体现在写生过程中的第一印象与写生过程中的夸张、强调和概括手法等方面。

夸张的手法可以更集中地表现静物的色彩特征,使画面产生感人的视觉效果。

强调是指用一定的精力来表现画面中最主要的、最富于色彩感的部分,这种技巧可以使绘画极富有表现的魅力。

概括是指要删除画面中不必要的、繁琐的色彩细节,使绘画艺术更加洗炼与高明。

总而言之,夸张、强调、概括这些手段与技巧都体现了绘画艺术的精髓与本质。

四、色彩的调配

(一) 水粉颜料的特性

在水粉静物写生中,应该特别注意掌握水粉颜料的特性。首先,在调色中要明确体现各种颜料各自不同的色相、明度和纯度,充分发挥它们的表现力。其次可以利用一些颜料的明度特征来代替白颜料使用,这样做可以使这些色彩不带或少带粉气。另外,可以使用较深的、有明确色性的色彩来代替黑色使用。如用熟褐、普蓝、钛青蓝、深红、翠绿、青莲这些比较浓重的颜色画暗部,这样可使色彩倾向明确,又可避免黑色的使用。总而言之,要学会用高明度的颜色来代替白色,用深色系来代替黑色,这样,画面的冷暖关系更明确。

下面具体分析各种水粉画颜料的特性。

1. 中性色: 白色+黑色=灰色

A. 白色

水粉画的白颜料是不透明的,具有较强的覆盖力,与其他颜色混合时能提高色彩的明度而降低纯度,产生丰富的中间调子,增强画面的厚度。但过多地、不当地使用白色会使画面产生粉气、浑浊、苍白的弊病。

B. 黑色

水粉画和油画的黑色颜料也有区别,油画颜料的黑色较浓,水粉颜料的黑色干后总有点粉。虽然黑色从理论上讲是三原色的混合,但是在水粉画的实际操作中如果以三原色混合,产生的就只是一种黑褐色,所以使用原装的黑色是非常必要的。黑色可以丰富色彩、降低纯度,在写生中画深色时加入适当的黑,可产生

厚重的画面效果。

2.暖色：柠檬黄、淡黄、土黄、橘黄、朱红、大红、玫瑰红、紫罗兰、熟褐、赭石

柠檬黄、淡黄、土黄、中黄、橘黄属于黄色系列的色彩，柠檬黄、淡黄比较淡雅而透明；土黄色稳重、覆盖力强；中黄具有华贵与响亮的特性；橘黄色度高、色彩鲜亮。在具体作画时，有时也可以利用它们的明度来代替白颜色的使用，尤其是在调配较深的颜色时可以利用这些较深的色彩克服粉气的弊病，也可以使这些较深色彩产生明确的色彩倾向。

赭石和熟褐都属于暖色系列，具体运用中可以在其中调和土红或普蓝。

朱红、大红是暖色系中比较具有代表性的颜色，都具有奔放、热烈的特质，常被用于描绘娇艳的鲜花、美丽的彩霞等物体和景物。朱红较鲜艳而大红较深。

3.冷色：湖蓝、钴蓝、群青、普蓝、钛青蓝、粉绿、翠绿、深绿、橄榄绿

湖蓝、钴蓝、粉绿等色彩是明度较高的冷颜色系列。湖蓝艳丽而透明，带有些黄色的倾向；钴蓝具有神秘的色彩象征，而且比较有西洋味，带紫色的倾向；

群青和钛青蓝在风景写生中是常用的色彩。普蓝适宜于最暗部使用，和紫红、棕色一起使用，可以代替黑色，不宜和朱红、锌白混合使用。

玫瑰红、紫罗兰与白颜料调和后，可以出现非常美丽鲜艳的颜色，但如果在这些色彩的底子上覆盖白色时，会使色彩容易透过白色泛出来而破坏画面效果，所以使用这些颜色要非常小心。

（二）改变个人的习惯调色

色彩写生中，初学者往往都想一下子就把颜色画准确，其真正的标准是什么呢？标准就是色彩关系，在画面中，一块颜色无所谓色彩关系，一堆颜色的罗列也不一定就构成了色调。只有能准确表现物体色调和画面整体效果的颜色，才是准确的颜色。

第二章 构图

一、构图的来历

构图名称，来源于西方美术，西方绘画有一门课程叫做构图学。构图这个名称在我国画论中，不叫构图，而叫布局，或叫经营位置。研究构图的目的什么？就是在一个平面上处理好三维空间——高、宽、深之间的关系，以突出主题，增强艺术感染力。构图处理是否得当，是否新颖，是否简洁，对于美术作品的成败关系很大。

二、色彩静物画构图

（一）所谓静物构图就是将所选择的静物按一定形式美法则组织安排画面，使之成为一个完整的艺术整体。

（二）静物构图的因素：点、线、面、形状、明暗与光影等。

（三）构图的基本法则：主体突出、对比均衡、对立统一、高低错落、节奏韵律得当、大小适度。主要从以下几方面来表现。

1. 主体突出

通过静物在位置上的恰当安排，加强对比关系，深入刻画光影效果，使之形成视觉中心，以达到突出主题的作用。

2. 对比均衡（老式杆秤原理）

通过色彩的浓淡变化、物体大小对比、物体远近布置，达到画面的均衡组合，以突出视觉中心。在组合方式上，以不等边三角形构图为宜，利用三角形的稳定性使画面均衡而不呆板。

3. 对立统一

组织好主次对比，根据相互之间的呼应关系，做到画面的多样统一。

4. 高低错落

画面构图中，通过物体高低、位置的变化，不但能表现出画面的上下关系，同时还能表现出画面的远近关系，使画面构成合理的空间变化。一般高与大的物体放在中心略偏左或右的位置为宜，与次高或大的物体组合成画面的主体。

5. 节奏韵律得当

好的构图就像音乐一样，具有情感和生命。在构图中，通过色彩的浓淡变化，结合物体的高低错落和疏密关系，使画面具有形式美感。例如：高、大、重、暖的物体，就像音乐中的重音符号，是画面的主体，居于画面的中心，而矮、小、轻、冷的物体，就是音乐中的轻音符号，起到点缀画面的作用，只要安排得当，就会使整个画面达到行云流水的效果。

6. 大小适度

静物的大小对比关系，根据画面的需要来定，不宜过大或者过小。

三、构图规律

（一）构图重要性

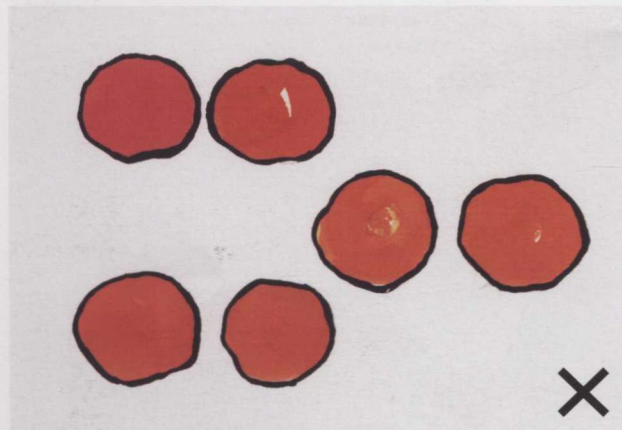
成功的构图能使作品内容顺理成章，主次分明，主题突出，赏心悦目。反之，就会没有章法，缺乏层次，影响作品的效果。

构图完整是试卷得高分的前提，在色彩考试中一般占20%比分，有些院校还远远超过了此比分。

(二) 构图的具体表现

1. 画面有疏、密、聚、散。

下图摆放物太平均，不合理；上图有疏、密、聚、散，合理。

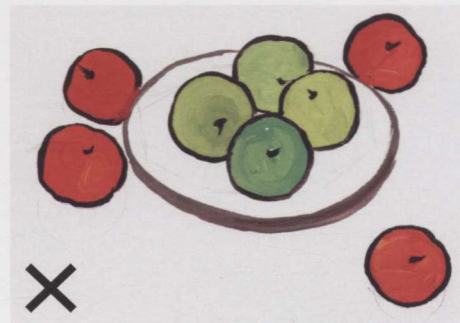
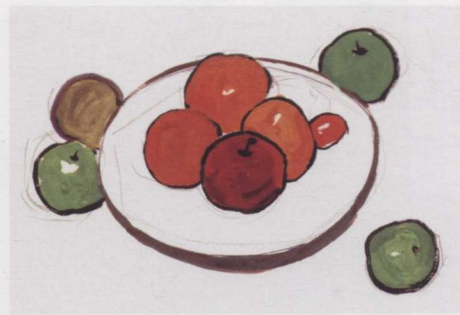
2. 画面上紧下松，上面摆放物体密集，下面稀少一些，反之不合理。

3. 画面有大、中、小，合理组成；有高、中、低，合理搭配。

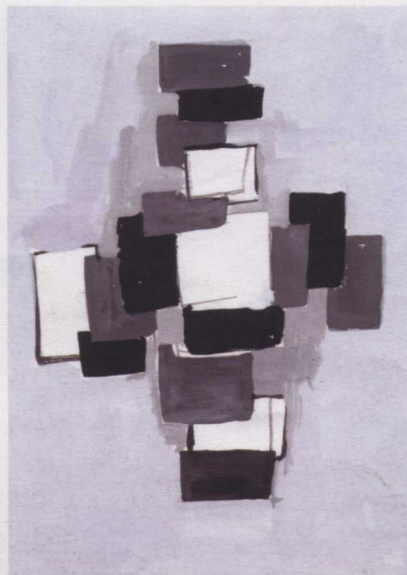
盘子里的苹果偏红，红色比黄色更暖合理。

上图合理，下图视觉中心相对冷色，搭配不合理。上图合理，下图视觉中心为冷色，非视觉中心相对暖色，不合理。

4. 画面黑、白、灰合理搭配。

黑、白、灰合理搭配为：黑色的物体后面的背景或物体，应为白色或灰色；白色的物体后面的背景或物体，应为黑色或灰色；灰色的物体后面的背景或物体，应为白色或黑色。以上构图均合理。

5.视觉中心应放大物体。

6.视觉中心的定位规律——位置在画面的左黄金分割点或右黄金分割点，偏中或偏中上方。

7.画面有大、中、小，合理组成；有高、中、低，合理搭配。

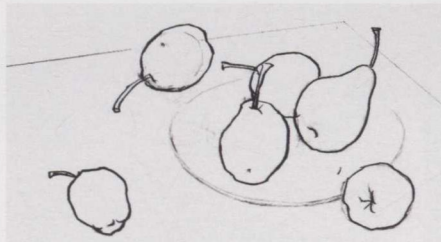
8.画面中物体应该物与物之间均有高低错落。

9.一般情况，啤酒瓶可以切割，其他的瓷器、陶器、饮料瓶（可乐、雪碧等）不能切割。

10.相11似的物体最好朝向各不同，如下图。

11.方圆结合。如下图：方形桌面、圆形水果。

12.瓶类物体，如矿泉水、可乐、雪碧、高的花瓶，一般采用竖构图。

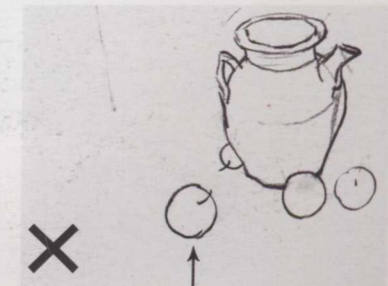
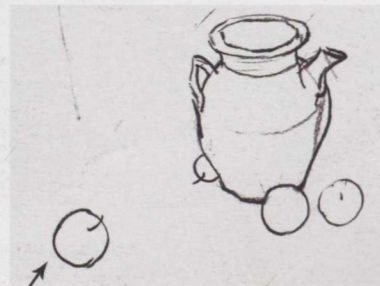

13.右下图，中的罐子置中，高的酒瓶置右，低的酒杯置左，不合理。左下图，中的罐子置左，高的酒瓶置中，低的酒杯置右，合理。

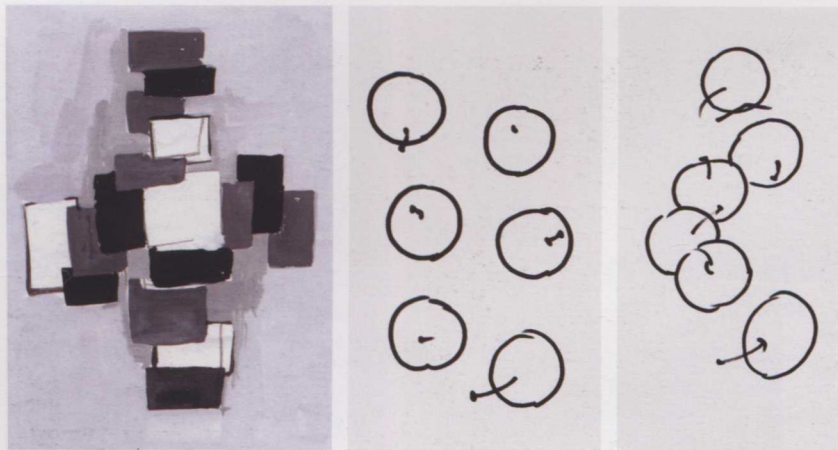
14.重心均衡

左下图，离画面中心远，显得分量重，使画面均衡，类似杠杆原理。右下图，离画面中心近，显得分量轻，不能与主体取得力的均衡，所以画面中心显得右倾斜。

15. 空间体现

空间体现一：重叠出空间。

左图、右图中物体均有重叠，有空间，合理。中图物体无重叠，无空间感。

空间体现二：衬布前宽后窄。如下图红衬布。

空间体现三：衬布布纹，木块缝、瓷砖等，按成角透视或平行透视方向，更加体现空间。如下图：

空间体现四：前暖后冷。

A. 物体的前暖后冷。 B. 背景、平面、立面前后的冷暖区分出空间。

前面的水果偏暖。

不同冷暖物体同时出现在画中，一般暖色物体放在中前方，冷色物体放在后方。

同一暖色如红色或黄色衬布或物体，在同一光源照射下，受光部前暖后冷。

空间体现五：前后虚实。

a. 前面的物体明暗对比强，后面物体明暗对比弱，如下图。

b. 前衬布亮，后衬布灰些。

空间体现六：以成角透视的表现更为合理（例如桌面、室内角落以及窗台）。