

林军 著

高考色彩强化训练

GAOKAO
SECAI

QIANGHUAAXUNLIAN

中国纺织出版社

2005.7. 林军 著

有紫色衬布的静物 54cm × 39cm

图书在版编目(CIP)数据

高考色彩强化训练 / 林军著. —北京: 中国纺织出版社, 2005.11 (2006.3 重印)

ISBN 7-5064-3618-3

I. 高… II. 林… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 138749 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 俞坚沁
责任设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2005 年 11 月第 1 版 2006 年 3 月第 2 次印刷

开本: 889 × 1194 1/12 印张: 4

字数: 49 千字 印数: 5001—10000 定价: 26.00 元

ISBN 7-5064-3618-3/J · 0192

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

林军简介

1976 年生于湖南株洲。
毕业于天津美术学院设计系。
现任教于湖南科技大学艺术学院设计系。
中国工艺美术家协会会员。
湖南省美术家协会会员。
湖南版画家协会会员。
湖南长沙先锋画室高考美术培训中心指导教师。
主要从事油画、版画、水彩画和水粉画创作。
作品《积·流》入选第十届全国美展湖南展区并获优秀奖。
《草垛》入选“从洛桑到北京国际纤维艺术展”并获优秀奖。
《岁月有声》入选湖南省版画展，并获铜奖。
《节奏》入选“天津—香港水彩画联展”，并获优秀奖。
其作品多次参加各类美术展览，并于 2000 年在天津美术学院美术馆举办个人水粉作品展。
先后有四十余幅作品刊登于《装饰》、《美术》、《中国版画》、《艺术与设计》等专业美术刊物上。
著有《水粉画静物表现实技》、《名家画室写生与默写》等美术技法类书 10 余种。

林军 著

高考色彩强化训练

有玻璃杯和梨的静物 54cm × 51cm

一、如何在色彩考试中获得高分

在高等美术院校的招生考试中,色彩是必考科目之一,其考试内容主要以静物为主,考试形式一般分两种类型:一种是静物写生;一种是静物默写,本书主要介绍的是前者。色彩考试的时间一般是3小时。在应试时,每位考生最关注的问题便是怎样才能获取高分。

(一) 色彩考试的基本要求

- (1) 画面构图完美、妥贴。
- (2) 色彩关系以及主次、虚实、前后空间关系正确。
- (3) 刻画深入,形体结构到位,能给人以明快、生动、轻松的感觉。
- (4) 不同种类的物体质感鲜明,特征明确。
- (5) 画面具有一定的艺术性。

以上介绍的只是对试卷的基本要求,由于色彩考试的评分标准是由具体的招生院校来确定的,因而具有一定的灵活性,一般要根据当年考生的整体水平与招生人数、报考人数等各方面因素来综合评分。

(二) 色彩的训练方法

在进行色彩写生训练之前,我们应该了解一些色彩的基本规律,这样在写生时才能做到心中有数,避免盲目地瞎画。学习色彩最好的方法就是写生。

初学色彩写生的考生可将静物摆得相对简单些,不宜太复杂。这一阶段主要是训练如何找出大体的色彩关系,要表现出明确的色彩明暗层次、冷暖关系及纯度关系等。

有一定色彩写生经验的考生都会有这样的体会,有些静物的色彩能看得出来,可就是调不出,而有些色彩较相似或相近的不同物体往往看不出它们的区别,所以也就画不出它们之间的色彩变化,容易画得雷同,这主要是没有运用正确的观察方法比较地画。

1. 如何培养对色彩的敏锐性

对色彩敏锐性的培养,具有一定的方法。有些考生的色彩感觉好,这说明他在这方面有一定的天赋,但是不是说色彩敏锐性不突出的考生就不能画好画呢?当然不是。如何去感受物体的色彩也是有规律可循的,对物体色彩倾向性的把握,其最根本的方法是培养正确的观察方法,这种方法就是“比较”。比较可从几个方面进行,如同类色比较、色彩纯度比较、色彩明度比较等,在观察一组静物或一个场景的色彩时,通过比较就会辨别出它们的差异,哪怕是色彩很相似的物体我们也同样会感觉出差异。

至于能看出某些物体的色彩倾向却调不出这种色彩,其主要原因是没搞清楚哪几种颜色相加

会产生何种色性和色度的色相,对各色调颜色搭配的比例也不熟悉。色彩的变化十分丰富,如红色中就有橘红、朱红、大红、曙红、玫瑰红、深红、桃红、土红等,这其中的任何一种红色加黄色都会产生不同倾向的偏黄的红色。黄色也有许多种,如淡黄、柠檬黄、橘黄、土黄等,不同的红色和黄色按不同的比例相混合可调出无数种黄红色,所以在调色时,两种颜色的比例多少是非常关键的。

2. 如何分辨和把握色调

一幅优秀的色彩静物写生作品必然有一个整体的色彩倾向,即色调。简单地说,构成色调的主要因素是画面中色彩面积的大小,比如一组静物以红色为主,这幅静物写生就是红色调,一组静物以黄色调为主,这幅静物写生就是黄色调。但是色调要分得明确、具体,我们应该学会从下列几个方面来分辨其特点:从明度上分,有亮色调、暗色调;从色性上分,有冷色调、暖色调、中间色调;从色相上分,有红色调、蓝色调、黄色调等。我们在平时的写生训练和色彩考试中应牢牢地把握色调的重要性。

(三) 空间与背景的表现

在平面的纸上塑造合理的三维空间,涉及到画面物体的透视、明暗、虚实等关系。我们经常遇到的问题是深度空间的如何体现。我在辅导考生作画时常要求要有意拉大空间距离,这不仅有利于塑造主体物的立体感,也有益于表现画面空间的舒展与开阔。不怕空间深度推得远,就怕空间深度拉不开,这是我常对学生讲的作画要求。关于上下、左右空间的表现,主要是依据色彩的明暗、冷暖以及形体的透视情况进行色彩渐变推移。这种变化不如深度空间的变化明显,所出现的问题也容易被发现,但如果忽略了它,便会使画面单薄和平板。空间处理得好坏主要取决于以下几个方面。

1. 掌握透视原理

如果一幅画的空间透视存在问题,即使作画者拥有再高超的绘画技巧也难以弥补回来。

2. 明确的明暗关系

在表现一个圆形的罐子时,应该用三大面五调子的明暗关系塑造主体,但错误的明暗关系会使物体圆的感觉变成扁的感觉,即画得过平,那么,罐子的立体感和空间感就不能很好地体现出来了。

3. 前后虚实关系的处理

一般情况下,物体呈现出前实后虚的空间关系,主体物感觉实,陪衬物体感觉虚;物体边缘与环境形成的明暗对比反差大,物体感觉实,明暗接近则物体感觉虚。画好这些虚实关系对表现空间关系至关重要。

4. 技法的熟练运用

在水粉静物写生的过程中,颜色的干湿变化、笔触的大小虚实,也能表现画面的空间关系。在表现远处的空间时,如果用轻薄的颜色和含蓄的笔触进行处理,会形成深远的感觉;如果用干枯的大笔处理,即使透视关系处理得再准确,也不会产生较好的空间深度变化。

以上是空间处理中的几个问题,在实际写生中只要把握好度,处理好空间关系画面就会变得很自然。一幅空间关系合理的画面会给人一种光在照射、空气在流动的舒适感。

(四) 不同质感物体的表现

在色彩考试中,对不同质感物体的表现是必不可少的。考生在考前训练时要将陶器、金属制品、玻璃器皿、水果、蔬菜、花卉等不同质感的物体进行组合写生,这些物体各有各的造型、色彩及质感。考试的目的是主要是考察考生对色彩基本关系的掌握程度和造型能力的高低。因为各种物体的质地、造型各不相同,所以在作画时要表现出它们的变化,如厚与薄、明与暗、粗糙与光滑等。质感在绘画艺术中起着重要作用,考生应进行不同质感物体的写生练习,这样才能在考试中取得好的成绩。

(五) 高考色彩考试的正确步骤

在高考中要取得好的成绩,必须要掌握正确的作画步骤,即审题—构图—铺大体色—塑造对象—深入刻画—调整画面。下面进行具体介绍。

(1) 拿到考卷后要认真、仔细地审题,试题中的文字内容要看完整,不要粗心大意。看完后在头脑中要有一个大体的画面构架,也就是说要考虑如何构图。

(2) 通过仔细推敲,选择好是竖构图还是横构图比较理想,这一步骤时间不宜太长,应控制在15~20分钟左右。

(3) 在铺大体色调时要大胆,第一遍颜色应尽量准确,色相要明确,要确定大的画面关系,为下一步骤奠定一个良好的基础。

(4) 塑造物体时要注意体积与空间层次的关系。深入刻画时要始终围绕大关系进行,要顾大局,不要孤立地、局部地去刻画,画面中的各物体要有强弱、主次之分。

(5) 调整画面是作画的最后一个阶段,时间不宜太长,约15分钟左右即可,这时可退后一点,从远处看一看画面的整体效果,如黑白灰关系是否明确、层次是否分明、色调是否明确、空间是否拉开等。

总之,只要我们平时多画、多思考,严格地按作画步骤及正确的观察方法进行训练,我相信每个考生都会考出理想的成绩,实现自己进入美术院校的梦想。

二、单体写生练习

(一) 苹果单体写生步骤

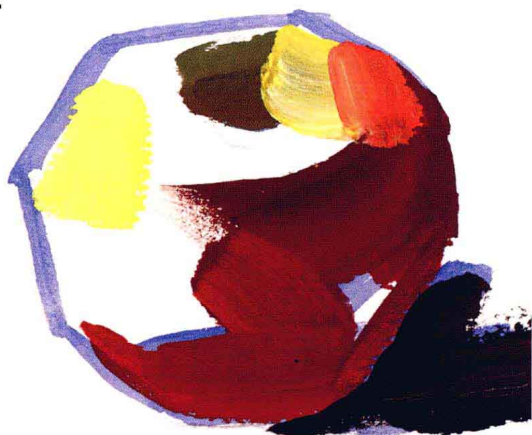
(1) 用群青勾出苹果的外形和大的明暗关系。

(2) 用深红、普蓝等颜色画出苹果暗部及投影的色彩。

(3) 用朱红、中黄、柠檬黄等颜色画出苹果中间色调的色彩。

(4) 用白、柠檬黄、橘红等颜色画出苹果的亮部色彩，进一步刻画果柄等细节，最后调整亮部与暗部色彩的冷暖变化。

2

3

4

(二) 梨子单体写生步骤

(1) 用群青勾出梨子的形状及投影。

(2) 接着画出梨子暗部及投影大的色彩倾向。

(3) 用柠檬黄、中黄、白等颜色画出梨的亮部色彩。

(4) 衔接好梨子亮部与中间色调的色彩，画出果柄，调整梨子的反光和投影色彩。

2

3

4

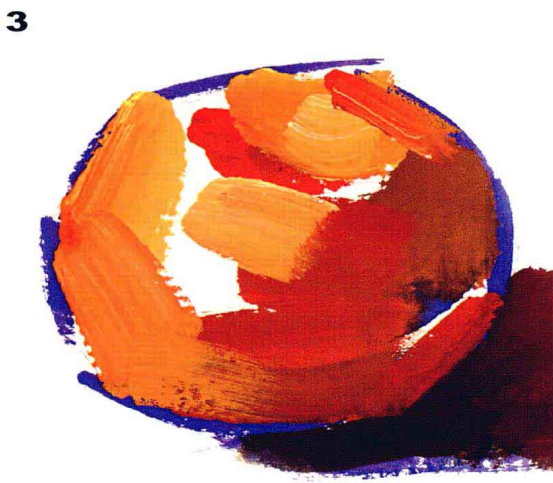
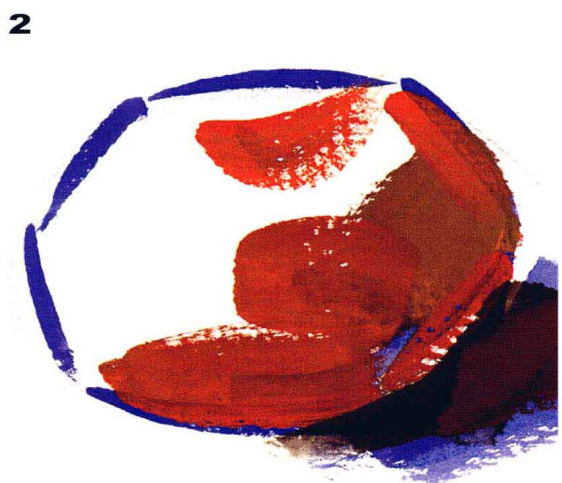
(三) 萝卜单体写生步骤

- (1) 用群青勾出萝卜的形体结构。
- (2) 画出萝卜暗部的大体色彩。
- (3) 接着画出萝卜的中间色调及投影。
- (4) 深入刻画萝卜的细节，同时调整画面的整体关系，注意亮部和暗部色彩的冷暖变化。

(四) 橘子单体写生步骤

- (1) 用群青勾出橘子的形状及投影。
- (2) 用橘黄、熟褐等颜色画出橘子暗部和投影。
- (3) 画出橘子的亮部色彩，用少量的白色强调明暗对比。
- (4) 深入刻画橘子的细节，同时调整画面中的黑白灰层次关系。

(五) 西红柿单体写生步骤

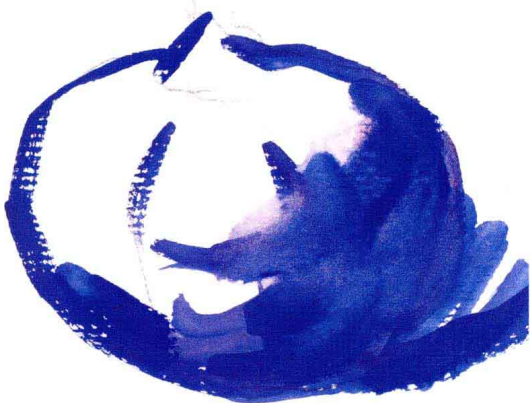
(1) 用群青勾出西红柿的形状。

(2) 用深红、熟褐画出西红柿的暗部色彩。

(3) 用大红、朱红、橘黄等颜色对西红柿的暗部进行铺色，注意色彩变化。

(4) 用黄、白、红等颜色对西红柿进行深入刻画，并调整好画面的整体关系及反光。

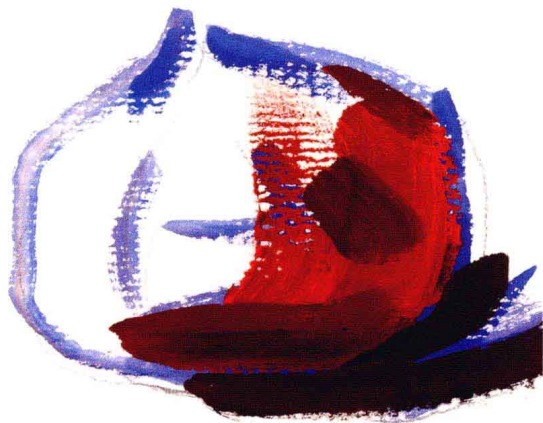
1

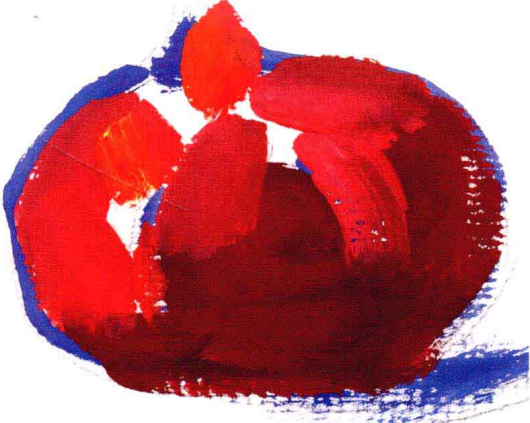
4

2

3

(六) 辣椒单体写生步骤

(1) 用群青勾出辣椒的形体结构。

(2) 画出辣椒的暗部色彩，并画出投影。

(3) 用大红、深红、白等颜色画出辣椒的亮部和中间色调的色彩，并对辣椒柄加以描绘。

(4) 深入刻画辣椒的细节，同时注意色彩变化，最后画出反光。

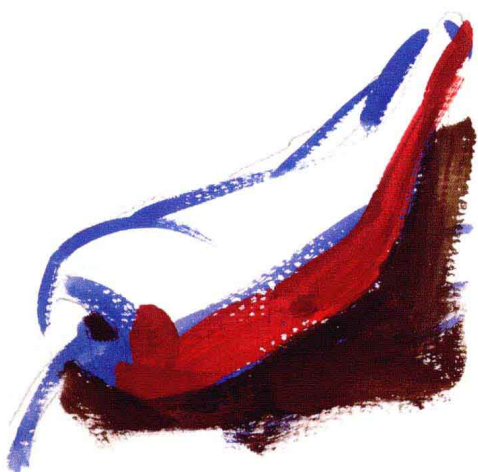
1

4

2

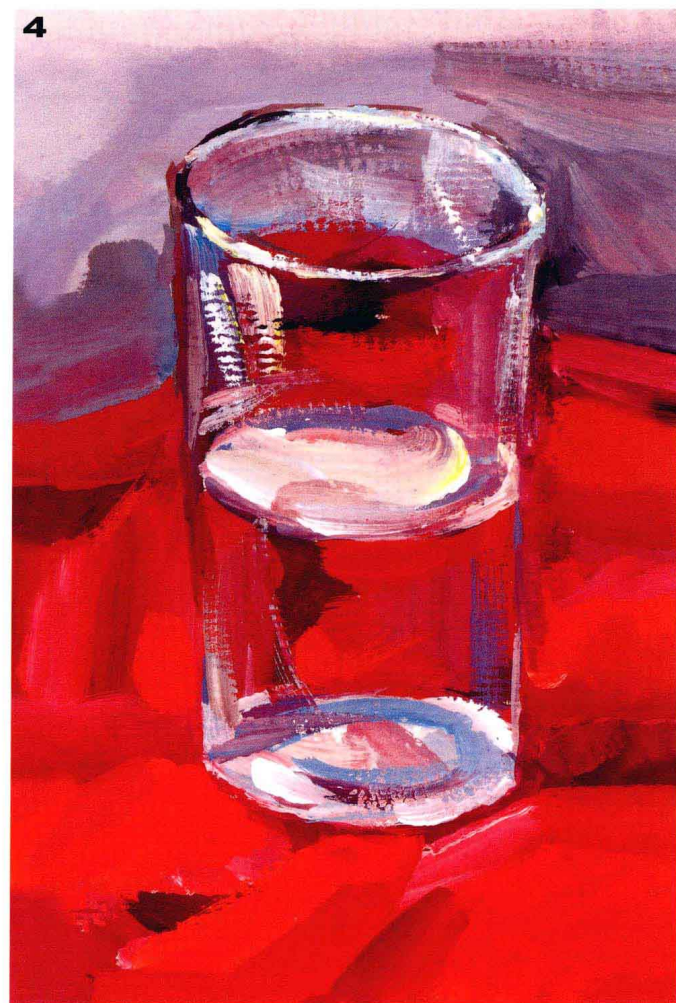
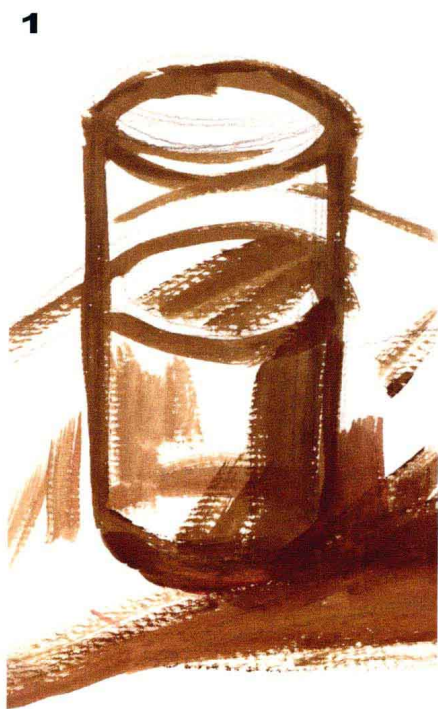

3

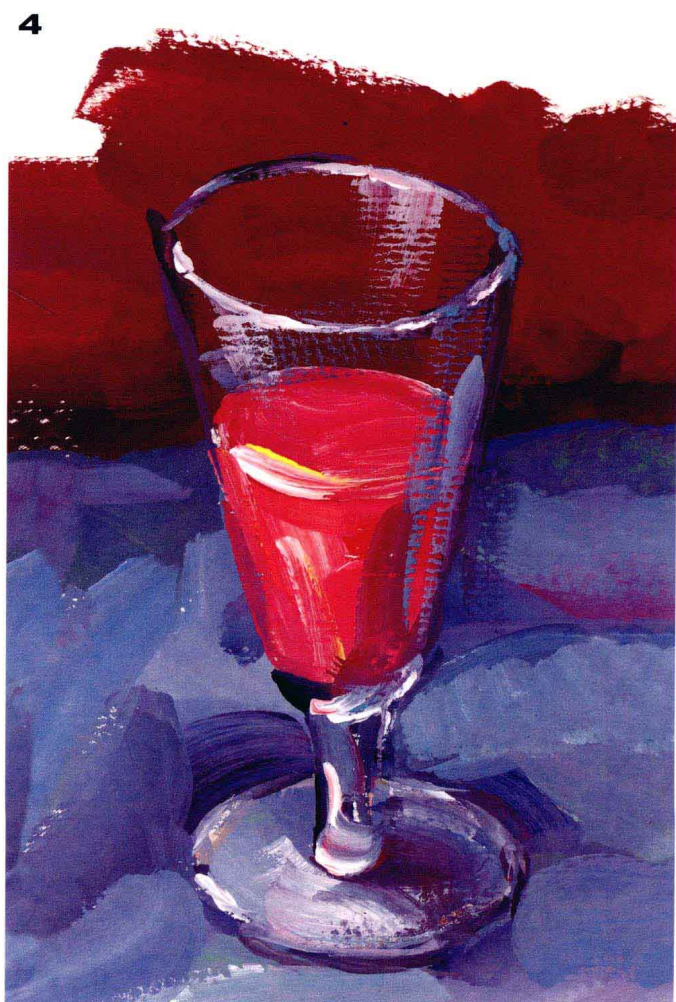
(七) 直筒玻璃杯单体写生步骤

- (1) 用赭石勾出玻璃杯的形状。
- (2) 开始铺暗部的大体色彩和背景色。
- (3) 接着画出中间色调和玻璃杯中清水的色彩。
- (4) 用小笔勾出杯子的形状，并调整好背景色彩。

(八) 高脚杯单体写生步骤

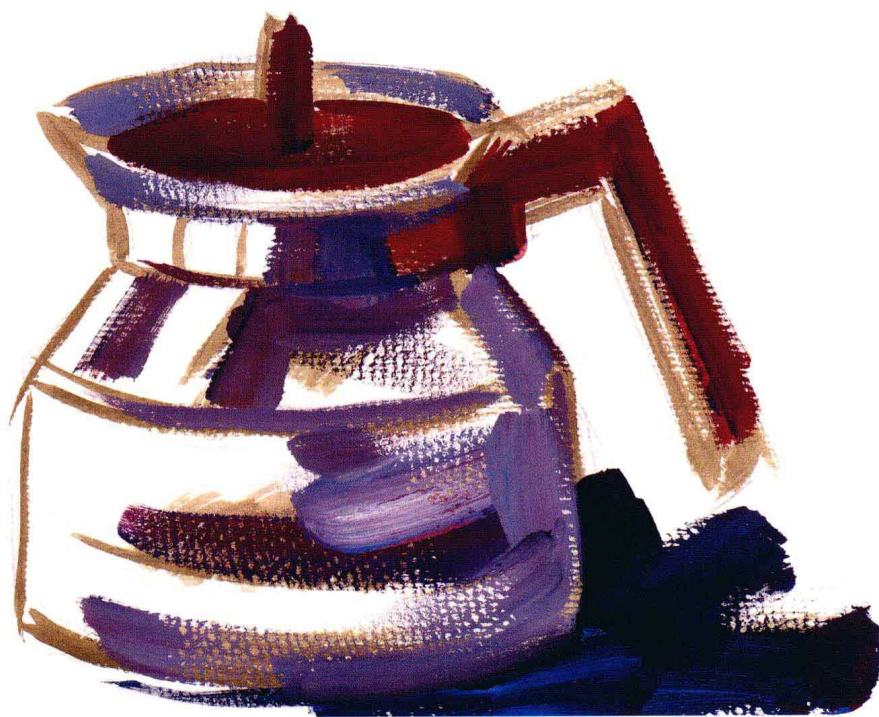
- (1) 用赭石勾出高脚杯的造型与大的明暗关系。
- (2) 开始铺背景和高脚杯的暗部色彩。
- (3) 接着画出杯中红酒的色彩，同时注意形体关系。
- (4) 深入刻画杯子的形体，调整好画面上的色彩对比关系。

1

2

3

4

(九) 冷水壶单体写生步骤

- (1) 用赭石画出冷水壶形体及投影。
- (2) 接着铺出重色、暗部色彩及投影。
- (3) 画出冷水壶明暗过渡的色彩，同时注意对画面冷暖关系的调整。
- (4) 深入调整形体和色彩，用笔要果断，要表现出冷水壶的质感。

（十）酒瓶单体写生步骤

1

（1）用熟褐勾出酒瓶的轮廓，画出酒瓶的大体明暗关系。

（2）铺出酒瓶暗部色彩。

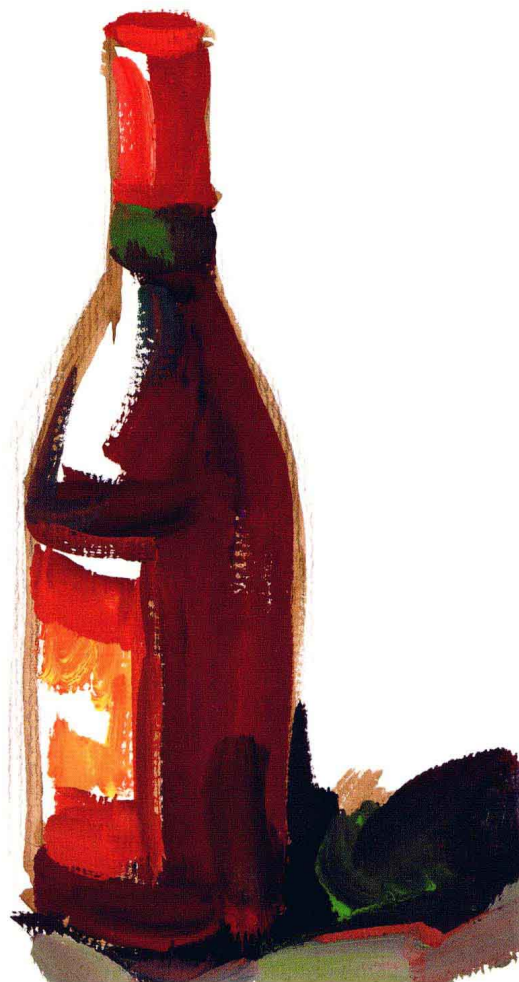
（3）铺完大体色调及投影。

（4）进一步刻画酒瓶上的细节，同时调整画面关系，注意色彩变化，酒瓶的形体刻画要严谨，高光应点得利落一些，要有力度。

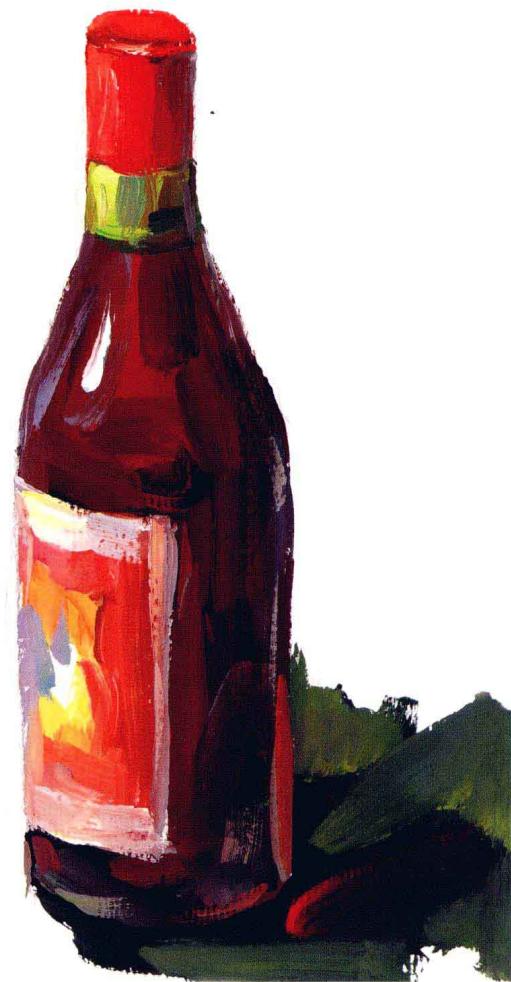
2

3

4

1

2

(十一) 陶罐单体写生步骤

(1) 用铅笔起稿,用赭石勾形,画出陶罐大的转折结构。

(2) 铺出陶罐的暗部色彩及投影。

(3) 铺出陶罐的亮部色彩,要注意陶罐的明暗变化,定出基调。

(4) 进一步刻画陶罐上的细节,笔触与结构应一致,冷色高光应点得干脆一些。

3

4

1

2

3

4

(十二) 花瓶单体写生步骤

(1) 先用赭石勾出花瓶的外形, 造型要准确。

(2) 铺出花瓶的暗部色彩及投影。

(3) 铺出花瓶亮部的大体色彩, 定出重色调。

(4) 进一步深入刻画。花瓶的色相应明确, 要表现出光滑的质感, 用笔不宜太干。高光要点得利落、果断。

三、静物组合写生步骤

(一)《有多个水果的静物》写生步骤

这幅静物写生是按北京师范大学2005年美术高考试题摆放的。

试题内容：黄衬布、灰衬布各一块，陶罐一个，高脚杯一个，白瓷盘一个（内装橘子三个），另还有橘子、苹果、梨各两个。

考试时间：3小时。

画纸尺寸：8开纸。

试题解析：这组静物表现难度不大，但要想得到高分并不容易，作画时要注意以下几个方面：水果种类较多，要注意区分各种水果的形状和色相；在

刻画玻璃杯时，笔触不宜太多，用笔应利落、果断，这样才易于表现玻璃质感；黄衬布色彩鲜艳，所以画陶罐时要注意环境色的表现。

(1) 准确地勾出各物体的轮廓、结构、比例等。

(2) 用大笔将静物的暗部色调画出，并铺出衬布的过渡色。

(3) 画出陶罐和水果的过渡色，水果的色彩纯度可适当提高一些，为深入塑造做好准备。

(4) 从陶罐开始对静物进行逐个刻画，同时衬布也要同步深入塑造，不能仅从局部入手表现静物。

有多个水果的静物 38cm × 27cm

这组静物表现的水果较多，采用了稳妥的三角形构图，使画面既饱满又丰富，用色响亮、明快，用笔生动、娴熟。

(二)《有深色陶罐的静物》写生步骤

这组静物是按山东大学2006年美术高考试题摆放的。

试题内容：一个深色陶罐，三个苹果，三片面包，一个白色瓷盘，两块衬布。

考试时间：3小时。

画纸尺寸：8开纸。

试题解析：我们首先要理解题意，先用草稿纸画出几个构图小稿，避免

构图时画面较空。深入刻画时一定要把握好画面的整体色调，不要跑“调”，使画面既有对比又较为和谐。

(1) 用群青色画出各物体的形体、明暗及位置关系。

(2) 从画面大的色调、重色着手表现画面。

(3) 进一步从大的色调上表现画面上的各种物体，确定好画面基本的色彩关系和明暗关系。

(4) 对各物体进行塑造，注意衬布与苹果的色彩变化。

