

5

解读艺考

Analysis of the Art Exam 美术高考系列丛书

李家友·主编 肖连广·著

肖连广 色彩静物

作者简介：

肖连广

生于黑龙江省哈尔滨市，1987年毕业于哈尔滨大学美术系，曾进修于中央美术学院。作品多次参加全国各种美展并获奖，2005年创办哈尔滨实力画室，至今已为全国各大美术学院及综合性高等院校输送了大量美术学子。

电话：13244635338

肖连广个人博客：<http://blog.sina.com.cn/shilihuashi>

目 录

编者的话：

一路艰苦走来，经历多少坎坷，走了多少弯路不用多说，现如今又将面临千军万马过独木桥的局面，相信你们和我当初考美院时的心情一样——紧张又兴奋！

我经历了普通考生——中央美术学院学子——资深美术编辑的一个求学到教学的过程，深感目前的美术教育存在着一些缺陷与不足，所以我一直希望能为渴望上大学的你们做些什么，让更多的考生能渡过独木桥，踏入艺术的天堂。因此，我们编辑组有了一个出版这套书的强烈愿望。

终于，《解读艺考》丛书和大家见面了！本丛书针对近年高考试题，展开全面的分析与讲解，并以中央美术学院毕业的培训老师和知名画家的亲笔范画为例，以图文并茂的形式具体分析与解决考生在应试中应该注意的问题。此书中，我们尽可能地使用最优秀的作品，最细致的讲解，最精美的编排，为大家的考学道路铲除荆棘，指明方向。

最后，祝你们成功！

编 者
2009年6月

第一章	关于色彩静物	2
	1. 光与色彩的产生	
	2. 色彩静物的训练	
	3. 水粉色彩画的概述	
第二章	色彩基础理论知识	3
	1. 色环	
	2. 颜色的分类	
	3. 颜色之间的关系	
	4. 色彩的基本要素	
	5. 色彩的对比	
	6. 自然色与绘画色	
	7. 色彩的调配	
第三章	色彩静物写生技巧	5
	1. 用笔、用色的方法	
	2. 把握色调的方法	
第四章	色彩静物写生范画	6
第五章	色彩静物应试策略	36
	1. 考前各种准备	
	2. 考试时间把握	
	3. 考卷评分标准	

第一章 关于色彩静物

1. 光与色彩的产生

在白天里，我们能看到周围物体斑斓的色彩；在夜晚中，因为没有光线，我们看不到它们的色彩，甚至看不到它们的形状。我们所看到的色彩是可见光所导致的一种视觉感受，由此可知，物体的色彩是受制于光源、物体对光的反射、人的眼睛。色彩是光赐予的，是光的一种特征，是眼睛看得见的各种不同波长的光。光的波长有长有短，比如红色类的光波长，蓝、紫色类的光波短。各种物体对不同波长的光同时具有吸收和反射的功能，有的物体受光后，会将不同波长的光全部反射出来，这个物体在视觉上呈现为白色；如果将光全部吸收，那么视觉上呈现的就是黑色；如果是红色的物体，那么物体的表面就只反射红色波长的光，而吸收其他波长的光。由此可见，物体本身并不具有色彩，而是光投射到物体后，通过吸收和反射到人的眼睛里才产生色彩的。

我们在把自然色彩变成绘画色彩的时候，应对自然色彩加以归纳和处理，对物体原有的色彩，即由光源色、固有色、环境色造成的自然色彩作深入的观察、理解和掌握。

人们生活环境和大自然的色彩现象，是由光源色、固有色、环境色所综合而成的。由于日光在晴、阴、雨、雪不同的气候和早、中、晚不同时间的情况下，光源色也会产生变化。另外，光的强弱，光的投射角度和物体质地的不同等等条件的差别，物体的色彩也会产生复杂变化，这产生变化的色彩也称“条件色”。绘画写生中的色彩观察，是直接依据条件的变化规律来表现色彩的。

2. 色彩静物的训练

素描与色彩是绘画初学者必学的基础课，一般来说应该先学习素描，有了一定造型基础以后再学习色彩。前期学习素描主要是为了提高对形体结构的观察理解能力和用明暗调子塑造形体空间的技能；色彩的基本学习除了要学会使用色彩来完成素描的任务外，还必须理解并运用色彩的色相、明度、纯度、冷暖等诸多要素。在色彩写生的学习实践过程中，还要逐步通过对颜色调配和使用来提高感受色彩审美的能力，并掌握画面的色彩关系之间对比协调、变化统一的色彩规律和表现技能。

刚开始学习色彩时，要学会观察物体由于光线与环境影响而产生的复杂色彩变化现象，因此学习色彩的重点应该放在对固有色、环境色上的认识。素描、色彩学习从易到难的进度应同步进行，素描与色彩关系需要在不断实践的过程中逐步得到统一与提高，这样才能获得

理想的学习效果。

色彩的长期训练会有助于我们详细深入地分析和研究色彩静物中对于构图、形、色调、色彩关系、深入刻画、表现手法等方面基础知识的掌握，使学生掌握正确的观察方法及认识色彩变化的规律。培养和训练学生以色彩塑造形体的能力，同时提高色彩的修养，丰富色彩的语言，需牢记长期色彩静物的训练是为考试时短期色彩静物能够画得更充分和打下坚实基础所服务的。只有通过不断的色彩训练，才能使你的色彩功底打得更加扎实，长期色彩静物的练习需遵循从简单到复杂的训练过程，在训练之前建议同学们临摹一些优秀的绘画作品，可从颜色、笔法及处理等方面来研习。

3. 水粉色彩画的概述

水粉色彩画就是使用水调合粉质颜料来进行作画，色彩的艺术效果可以表现得跟水彩画一样艳丽、明亮，也可以表现得跟油画一样浓郁、浑厚。水粉画颜料含粉性质，容易被水溶解且有一定的透明度，同时又具有一定的覆盖能力，所以水粉画是介于水彩画与油画之间的一个画种。

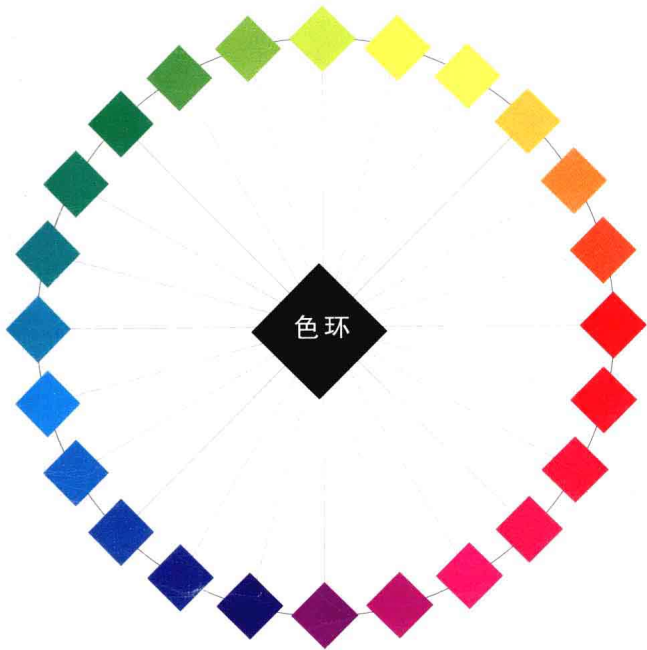
水粉画一般都使用水、白粉色来稀释颜料并调色，由于水粉颜料里也含有一定的粉质颜料，导致色彩干与湿的状态下有很大差别。湿时色彩显得比较暗，干后色彩的明度要比湿时强，但鲜明度有所减弱，因此水粉画色彩的干湿变化令初学者们难以把握。只有在实践中，逐步积累经验，才能预料到水粉画干后的色彩效果，从而将画面的色彩效果把握准确。水粉画使用的工具、材料和操作都比较简单，应用范围也十分广泛。由于水粉画的色块可以画得非常均匀、柔润和明确，很适宜表现单纯概括、鲜明强烈的画面效果，所以很多高考色彩考试中考生都选用水粉画来应考。

第二章 色彩基础理论知识

1.色环：

色环实质上就是在彩色光谱中按照红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的光谱顺序排列，将开头的红色连接到末端的紫色拼成环形的色带。在这个色环上我们能清楚地确定出颜色的位置和他们相互之间的关系，因此色环是指导我们认识颜色、分析颜色、调配颜色和使用颜色必不可少的依据。

调色盒在储放颜色的时候，应该按照一定的次序排列，一般由浅入深，由暖至冷。这样在调色时才会比较方便，同时也可防止色彩之间相互污染。

白	白	柠檬黄	淡黄	中黄	桔黄	土黄	熟褐
白	白	桔红	朱红	大红	深红	玫瑰红	赭石
黄绿	淡绿	粉绿	草绿	湖蓝	钴蓝	群青	普蓝

2.颜色的分类

原色：

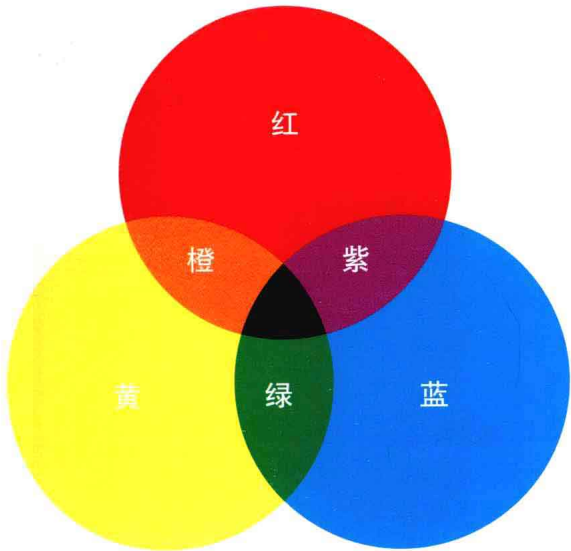
红、黄、蓝是色彩中最纯的三个颜色，一切丰富多彩的色彩，都来自红、黄、蓝这三种颜色，所以称它们为原色。三原色是色彩中最纯正、鲜明、强烈的基本色。也就是说，红、黄、蓝这三个基本色，不可能用其他颜色调配出来，但可以调配出其他各种色相的色彩。

间色：

由两个原色相混合的色彩称为间色，红色+黄色即可得橙色，黄色+蓝色可调出绿色，红+蓝色则可以得出紫色，由此可产生红、橙、黄、绿、蓝、紫六色色环。

复色：

如果将两个间色（橙色+绿色或绿色+紫色或紫色+橙色相混合）或一个原色和相对应的间色（如红色+绿色、黄色+紫色、蓝色+橙色）混合都可得复色。由此可见，复色包含了三原色的成分，成为纯度较低的色彩。

原色：
红色、黄色、蓝色

间色：
红+黄=橙、红+蓝=紫、
黄+蓝=绿

复色：
橙色+绿色、绿色+紫色、
紫色+橙色、红色+绿色、
黄色+紫色、蓝色+橙色……

3.颜色之间的关系

邻近色：（色环上相邻的颜色）

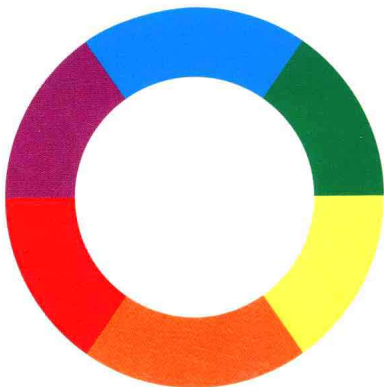
是在色环上任一颜色同其毗邻之色，邻近色也是类似色关系，只是范围缩小了一点。例如橙色和黄色，绿色和蓝色，互为邻近色。由于是相邻色系，视觉反差不大，统一、调和而形成协调的视觉韵律美，相对显得安定、稳重的同时又不失活力，是一种恰到好处的配色类型。

互补色：（180°对应的颜色）

在色环中，一个原色与相对应的间色(如红与绿、黄与紫、蓝与橙)互称为补色。在对色彩观察与感受中，补色对比的情况是普遍存在的，每一个颜色都有其相应的补色。实际上这是生理视觉形成的错觉，这错觉主要显示出色彩对比中的补色关系。由此可见，同一物体在不同的环境色彩对比下，所显示出来的色彩并不会是相同的。在观察和表现绘画色彩时，普遍都会利用这种视觉中产生的补色关系，去加强色彩对比和增强美感。

同类色：（色环上60°以内的颜色）

具有相同色素的一类颜色,如大红、朱红、深红、玫瑰红等就是同类色，比邻近色更加接近的颜色，它主要指在同一色相中不同的颜色变化。它能起到使色彩调和、统一，又有微妙变化的作用。第一眼看上去给人温柔、雅致、安宁的心理感受，便可知该组同类色系非常调和、统一。只运用同类色系配色，是十分谨慎稳妥的做法，但是有时会有单调感。添加少许相邻或对比色系，可以体现出页面的活跃感和强度。

互为邻近色

互为互补色

红色的同类色

黄色的同类色

4.色彩的基本要素

色相：

即各类色彩的相貌称谓名称，如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等等，每个名称代表具体的色相。色相是色彩的首要特征，是区别各种不同色彩的最准确的标准。在颜料中，每一种颜色都有不同的色相，它们之间存在着色相近似与差别的关系。颜料经过复杂的调合之后，产生非常丰富的复色，这些复色都比较难于全部定出它们确切的色相名称。生活中我们常见的颜色都是非常丰富的，例如下面这组静物就呈现出以下多种色相。

明度：

每个没有调配或经过调配的色彩，都具有自己的明暗程度，即色彩的明度。色彩中，明度最强的是白色，黄色次之，最弱的是黑色、紫色次之。任何颜色中调入白色，必会提高混合色的明度，调入越多越明亮，调入黑色则情况相反。为提高或减弱某个色彩的明度，一般并不单纯使用白与黑两色；而是根据色彩的纯度、冷暖等要求，用调入较明亮的色来提高明度，调入较暗的色来减弱明度。

纯度：

色彩的纯度也称饱和度、色彩的纯度强弱，是指色相感觉明确或含糊、鲜艳或混浊的程度。在绘画中，大都是用两个或两个以上不同色相的颜料调合的复色。两个相邻色相互混合，纯度基本不变；两个对比色相互混合，则纯度降低。色彩的纯度变化，可以产生丰富的强弱不同的色相，而且使色彩产生韵味与美感。

5. 色彩的对比

对比意味着色彩的差别，差别越大，对比越强，相反就越弱。

色相对比：

因为色相之间的差异而形成的对比，也就是说两个颜色在色环上的分布相差的角度越趋近于180°，则它们的对比越强。如果将相同的绿色分别放在蓝色和黄色上，那么放在蓝色上的绿色偏暖，而黄色上的绿色则偏冷。

互补色对比：

色彩效果鲜明、强烈，在视觉上的知觉度也最强，具有吸引力。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。

明度对比：

如果调入比当前颜色深或浅的其他色，就会产生不同色个性的明度差别。色彩的明度对比，包含着相当丰富复杂的因素。在色彩写生中，要正确及时地掌握不同个性的色彩明度推移、连接与对比关系。在绘画中，不同等级的明度，可以产生不同类别的色调，即亮调，暗调、中间调。

纯度对比：

一种颜色与另一种更鲜艳的颜色相比时，会感觉不太鲜明，但与不鲜艳的颜色相比时，则显得鲜明，这种色彩的对比便称为纯度对比。

冷暖对比：

颜色的冷、暖其实只是人们心理因素对色彩产生的感觉，因为人们见到暖色(如红、橙、黄等)会联想到阳光、火花等景物，产生热烈、温暖、活跃等情感。见到冷色(如蓝、绿、紫等)会使人联想到海洋、青山、蓝天等景物，产生宁静、清凉、悲哀等情感。

黄昏日光下的静物：暖

清晨天光下的静物：冷

6. 自然色与绘画色**光源色：**

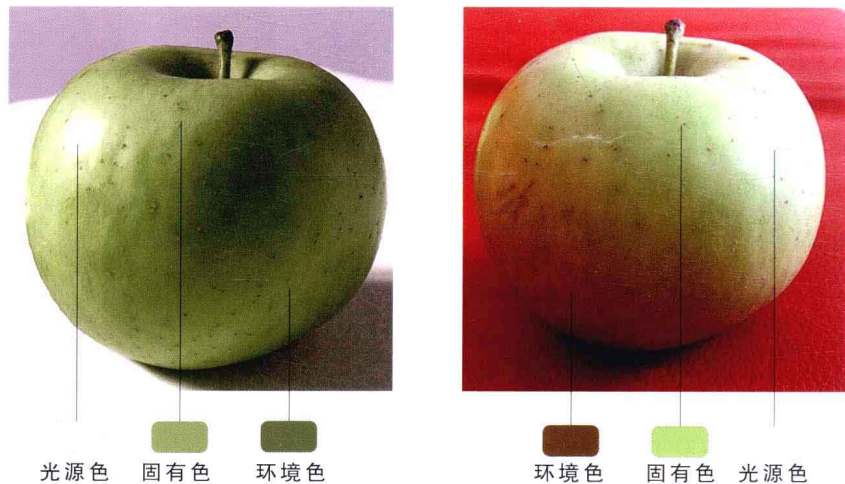
当眼睛直视光源时，视觉感受到的是光源色，如阳光、月光、火光、灯光等，光源色的不同会引起不同的色彩倾向性，发光体与产生色彩现象的关系十分密切。比如在自然光的照射下，白纸呈白色略偏蓝色；在阳光的照射下，白纸呈淡黄色；在红色灯光的照射下，白纸呈红色；白炽灯光线下，白纸略带深黄色；日光灯光线下，白纸偏青色。光源色可以或多或少地改变物体的固有色，所以在色彩训练中要认识并表现出光源色的色彩特点。

固有色：

是指物体自身的颜色，但任何物体的颜色都会受到光源及其周围物体的影响而产生变化，所以大多数时候我们把物体的中间灰调子部分认为是固有色，其实真正固定不变的颜色是没有的。

环境色：

是指物体所处的周围环境所反射出来的光色，它可以影响到物体固有色的变化，如一个苹果在白色衬布上呈现的是白色的反光，一个苹果在红色衬布上的反光会呈现红色的倾向，我们有了对色彩的观察、分析能力，有了对各种物体在自然环境中受到的影响，并表现出来的色彩关系的理解，我们就会增强处理画面色彩关系的能力。

7. 色彩的调配

色彩调配的目的是使画面上的色彩更加丰富，色彩相互之间既有对比又整体协调的效果，色彩的关系能符合表现对象的要求。

初学色彩时，有两个难点会很让人感到非常困惑，一是初学者看不准色彩，二是画不准色彩。色彩静物写生中，先要明确自己所观察认识的对象色彩，因为极大部分色块都是经过调色盒中调合后，最后画到画面上去的。所以观察色彩和调配色彩除了要懂得一些色彩的基本知识外，还需要不断地写生实践来学到一些经验。

从物体所受光源而产生的色彩变化来讲，下面的调色方法我们可以参考运用，但切不可生搬硬套。高光部分调色主要是用少量光源色、白粉色；亮部调色用物体的固有色、光源色；亮灰面（中间面）的色彩为物体的固有色；暗面调色比较复杂一点，需要加入物体的固有色、环境色、少量暗色或者固有色的对比色；明暗交界线既要包含物体亮面的颜色也要调入暗面的颜色，再加入适量的暗色；投影要结合衬布固有色、少量物体色、环境色、少量亮面对比色、少量光源色。

知道该画哪些颜色了，但是往往却调不出那种颜色来，因为要调配一个颜色，需要思考的问题太多了。诸如，该颜色是由哪几个颜色来混合的，各种颜色调入分量又该是多少，如果是亮色还要考虑加入多少白粉色，画水果、衬布、背景等分别需要加入多少水分等等问题。调色中的这些要点都纯属个人经验，只有对调色进行适当的控制，再通过多次的调配试验，这样才能在不断地实践中去逐步掌握其中的诀窍。

调配色彩时要多比较，即比较色彩与色彩之间色相、色性、色度、冷暖的区别。比如说要看一幅画中的某个物体的色彩，要将其与其他物体联系起来比较着观察，那么其色彩就会显得非常明确，而且很容易就可以画出与其他物体相区别开来的色块来。写生时有些物体的暗部或物体的底面都比较晦暗，这就需要和整个画面联系起来整体去观察比较，这样从暗部也可以看出色彩冷暖的各种变化，不至于画成相同的暗色。在画面中若有两个色彩相近的色块时，为了要让色块之间有所区别，可以在表现时稍微夸张一些。

第三章 色彩静物写生技巧

1. 用笔、用色的方法

用水粉颜料表现物象主要以概括简练的笔法，以块面的处理方法，干脆利索地表现，这就要求用笔进行表现时要有塑造的意识。用笔的宽窄，笔触的大小、轻重及方向都是物体塑造的表现手法，有力而恰当的笔触会增添物体的表现力和美感。

① 背景

着色落笔时，不用太过细致地表现背景的局部细微变化和质感，应结合静物的形体结构，观察光源的方向，掌握背景的冷暖变化，把背景的受光及物体投影的几大关系区分出来。可以选择大号以及宽一些的水粉笔，有条不紊地“扫”上去。这个阶段的用笔要注意暗部需画得稀薄、柔润一些。

② 静物

笔触的使用通常是结合静物自身形体结构的转折关系来表现的，同时，还要考虑不同物体的浓淡和质感差别等因素。对于画面中色彩较重或较淡的物体，质感粗糙厚实或光滑坚脆的物体，要有所区别。对于画面中次要的物体，只需简单地交代出形和色就可以了，切不可面面俱到。

紫色的花瓶用笔就应该柔韧、厚实有力，用色方面要尽量避免使用纯色，可以加点对比色以降低其纯度。水果的用笔应该围绕亮面来塑造，颜色要纯净无杂色，“摆”的笔触要浑圆而饱满，笔触感要强一些，特别是水果的灰部和亮部要体现其色块，使水果具有强烈的体积感。装有果汁的玻璃杯要先画出液体，再画出背景颜色，等背景干了后再用小号笔“勾”出边线，画出反光，用笔的手法要干脆。不锈钢小勺的高光和反光相对较弱，色彩对比相对较弱，几乎没有明暗交界线。

③ 高光

高光是表现物体质感的重要因素，不能

①：“扫”、②：“摆”、③：“点”、④：“拖”、⑤：“勾”

画得过于简单和随便，以免破坏结构。表现亮面及高光时，“点”要有力、干脆，色彩可以适当厚一些。下笔要准、快、果断，这样才能画出高光的闪烁感觉。

④ 衬布

衬布在画面中主要起陪衬和调剂色彩的作用，表现时可根据画面的需要进行处理，有的地方可表现得充分一些，有的地方只需一笔带过。在画浅色的衬布时，“拖”的笔触可适当柔和细腻一些，以体现其质感，衬布色彩的对比不能太强。

⑤ 物体边缘

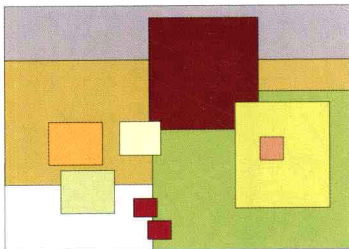
在表现每个物体时，要注意两侧的边缘部分的虚实变化，既要“勾”得结实，又要使它服从整体。一般亮部的边缘实一些，交界线中间面则应色彩饱满、结实，笔触的方向感要强。暗部的边缘虚一些。在整体的作画过程中逐步深入，最终达到物体塑造结实有力、丰富生动的色彩效果。特别要注意邻近色的对比与协调，物体边缘的衔接关系有时要耐心地反复画几次，使它与背景色彩能有机地联系起来。

2. 把握色调的方法

色调是指在一组静物中的物体色彩所构成的总的色彩倾向，也就是整个画面统一的色彩感觉。所有的静物只有在统一的色调中相互交织、相互渗透，整个画面才会产生和谐的美感。在写生一组静物时，我们如何才能组织并把握好画面的色调呢？有时我们会注意到不同颜色的静物聚合在一起，比如说这个画面中有土红色的陶罐、翠绿的苹果、红黄相间的苹果、白色的瓷碗以及黄色和绿色的衬布，因此色调的倾向性就很难确定。这时我们应先从整体来观察，再对色彩进行归类，最后确定画面的色调。例如我们要先感受一下这组静物的背景，衬布与物体之间的色彩比例关系，黄绿色占的比例比较大，衬布的整体色彩倾向与罐子和苹果的色调又是比较协调的，占据画面主要位置大面积的衬布色调就构成了该画面的主要色调，所以这组静物的色调就确定为黄绿色。

从整个画面静物的布局与组织来说，通常为了便于确定某一色彩的倾向，所以在摆放静物时，要把大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体放在画面的主要位置。在这个基础上再配以具有其他色彩的一些小静物，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。

为了明确色调的具体定位，我们可以利用小色稿的训练来提高自己的色调组织和把握能力，同时还能训练自己对色彩的直觉。画小色稿的时候不必考虑太多的色彩关系，用笔要大胆概括，只要记录下你的感受即可。我们应在写生中牢牢地把握并记住画面的整体色调，并将其贯穿于写生的始终。

肖建宇 09.14.2009

