

美院附中

水粉静物高分作业解析

房爱 编著

中国纺织出版社

陶罐与水果 胡丹 (2006 年考入浙江林学院)

图书在版编目(CIP)数据

美院附中水粉静物高分作业解析 / 房爱编著. —北京: 中国纺织出版社, 2007.7

ISBN 978-7-5064-4412-5

I. 美… II. 房… III. 水粉画—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 077362 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 胡 姣 责任印制: 刘 强 陈 涛

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
2007 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/12 印张: 4
字数: 41 千字 印数: 1—6000 定价: 26.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

色彩写生既是一门艺术，也是一种技术。只要掌握了正确的方法，再加上刻苦的训练，作画的技法、画面的效果都是可以得到提高的。除此之外，作为一个艺术的追求者，还要提高各方面的艺术修养，只有具备良好素质和较高审美境界的人，才会在艺术的道路上飞得更高，走得更远。

本书中的作品全部出自中国美术学院附中学生之手，他们中的一部分学生为在校生，另一部分学生在去年升入了高等美术院校。

这些作品表现形式、表现技法丰富多样，体现了正规、系统的色彩写生训练方法，呈现出学生们不同的主观感受和艺术追求。这些作品既可以作为初学者的临摹范本，也可以供艺术院校考生学习、借鉴。希望本书能为读者学习绘画和应考提供帮助。

房爱

2007年6月于中国美术学院附中

菊花与水果

王怡 (2006年考入清华大学美术学院)

封面图：有不锈钢水杯的静物
涂青岚 (中国美术学院附中学生)

美院附中水粉静物高分作业解析

房爱 编著

色彩应试必须掌握的四大要点

色彩写生是高等美术院校招生考试的必考科目之一，考生应在考试中体现自己观察色彩、组织色彩、表现色彩、用色造型等的综合能力。对于考生来说，要在短短的3小时考试时间内较好地完成一幅色彩静物写生，主要需掌握以下四大要点。

一、构图

构图即组织和安排画面。构图的目的是为了使画面中各物体以及物体与背景之间在视觉上达到一种均衡关系，以产生视觉上的和谐感。构图时需注意以下几点。

(1) 确定好画面是适合横构图还是竖构图。

(2) 将要表现的物体按主次、前后关系加以布局，注意物体与物体之间不可过疏或过密，物体本身不可过大或过小，物体在画面中的位置不可过偏。

(3) 明度和纯度也会对构图产生影响。当明度较强、色彩较纯的物体处于画面的边缘之处时，会影响画面的视觉中心。因此，在构图时应将明度较强、色彩较纯的物体向画面中心移动，使画面构图保持力的平衡，避免画面出现重心倾斜、偏移或构图较散等情况。

(4) 要将所有物体安排在画面偏中上的位置，如果主体物的颜色较重，那么构图时它的位置要再往上移，直至不使画面产生下沉感为妥。另外，桌面和背景的分界线也应在画面中上方的位置，这样能给桌面上的物体提供较大的空间，从而有效地拉开各物体的前后关系。

二、色调

色调是一幅作品大的色彩关系和色彩倾向，是画面色彩的总体效果。色调也是作画者将写生对象的色彩从色相、明度、纯度及面积大小、分布等几个方面，在画面上进行组织、加工、调整后形成的。因此，它带有一定的主观性，并非是对客观对象的照抄。

色调按明度来分类可分为高调、中间色调和低调，按纯度来分类可分为鲜调、中纯度色调和灰调，按色性来分类可分为冷色调、中性色调和暖色调。

色调在组织过程中，容易出现以下两个问题。

(一) 色调太冷或太暖

色调太冷或太暖是指在冷色调画面中不敢用暖色，使画面显得“阴森森”；在暖色调画面中不敢用冷色，使画面显得“焦”。

为了避免这个问题，考生在色彩应试中要把冷暖看成是相对的，并且同一幅画面中冷暖也是互相补充的。很好地运用冷暖对比色，可以使画面既协调又有对比。反之，一味的冷或暖都会使画面产生令人乏味的视觉效果。

(二) 色调太灰或太粉

色调太灰和太粉都是用色时缺乏对比造成的。

色调太灰可能是由于处理画面大关系时，明度对比不够，将明度较低的颜色画得太浅，明度较高的颜色画得太重；也可能是纯度对比不够，将纯度较高的颜色调得太“熟”，影响了画面的色彩关系。色调太粉是由于在调色时加入

了太多的白粉，使画面明度对比、纯度对比、冷暖对比都不到位。

三、形体塑造

形体塑造是指用色彩来塑造形体，它是作画的最后阶段，要将物体的体积感表现出来，使形体更到位、深入。

在画面大体色调基本铺完之后，一些物体的边线会被打破，这时需要从物体的形状、体积入手，对其进行深入的形体塑造。突破“形体塑造关”较为常见的方法是进行单体塑造练习。所谓单体塑造练习就是同类物体的组合练习，如三个苹果一组、两个香蕉一组、罐子与水杯一组或几棵蔬菜一组进行写生练习。单体塑造练习既可以从写生入手，也可以从临摹入手。写生时，同类物体的大小、形状、方向、色相、明度等都要加以区别，切不可出现各物体雷同的现象。另外，在单体塑造练习中，一定要加入不同色调的小面积背景和投影。

进行形体塑造时容易出现以下问题。

(1) 亮部只加入白色，没有体现出光源色的色彩倾向。

(2) 中间色（固有色部分）纯度不够或纯度太高。

(3) 暗部画得过重、过黑，既没有反映物体的固有色，又没有表现出反光的效果。暗部的颜色应保持一定的纯度和明度。有些考生为了表现物体的体积感而将暗部颜色压重，这种方法是不可取的，因为这样容易忽略了画面大的色彩关系。

另外，暗部还容易出现的问题是亮部冷暖关系不正确。当物体的亮部偏冷时，物体的暗部应相对较暖；反之，当物体的亮部偏暖时，物体的暗部应相对较冷。

(4) 投影表现得过于孤立、不透明。在调色时，投影的颜色中应加入衬布或桌面的颜色。另外，根据人的视觉平衡规律，在投影的边缘部分，还应该表现出轻微的与该物体颜色相对应的补色。

四、3小时水粉静物写生的正确作画步骤

(1) 确定好画面构图。构图要疏密恰当，节奏均衡，点、线、面分布合理。构图时可以直接用蘸有易覆盖颜色的画笔起稿（30分钟完成）。

(2) 铺出画面的大体色调。铺色时可以从颜色最深的物体入手，也可以从面积较大的衬布入手，依次铺出各物体的大体色调。铺色时要把握好色彩的明度对比、纯度对比、冷暖对比，要边比较边铺色。

当画面大体色调基本铺完后，最好能退到远处整体看一下，检查画面色彩关系是否正确，对不足之处需略作调整（60分钟完成）。

(3) 对各物体进行深入塑造，使画面更具体。这一步要着重表现出各物体的体积感、空间关系和虚实关系（60分钟完成）。

(4) 最后，对画面进行一些必要的调整，使画面效果更完整、更到位（30分钟完成）。

以上是我对高考色彩应试的一些小结，希望和考生们分享，并预祝各位考生考试成功！

铝锅与蔬菜 王臻真(中国美术学院附中学生)

这幅作品构图饱满，层次分明，画面中的主体物和衬布的用笔形成了松紧对比，增强了作品的表现力。

瓷瓶、白瓷碗与玉米

贺晓曦(中国美术学院附中学生)

这是一幅暖色调水粉静物写生。画面中各物体亮部的色调较暖，暗部的色调较冷。整个画面色调表现充分，不足之处是各物体塑造得不够深入。

陶罐、水果与面包 王臻真(中国美术学院附中学生)

这幅作品画面色彩丰富，色调明快、柔和。不足之处是深色陶罐在画面中较孤立，应适当地减弱其明度；画面前景处的白瓷杯塑造得不够深入，应适当地加强明度、冷暖对比。

陶罐、蔬菜与面包 魏鹏 (中国美术学院附中学生)

在这幅作品中，陶罐塑造得较为结实，蔬菜表现得既严谨又富有变化。整个画面冷暖、明暗对比强烈，用笔概括而生动，整体感较强，空间关系得到了较好的表现。

铝锅、蔬菜与水果 庾武泱(中国美术学院附中学生)

这幅作品色调明快，用笔简洁、利落，局部处理生动、自然。不足之处是后景处的瓷瓶在造型和构图位置上略欠妥当。

这幅作品的构图有独到之处，物体也塑造得坚实、饱满。不足之处是暗部投影画得过黑、过重、不透气，且冷暖倾向不明确。

绿衬布上的酒瓶与水果 胡剑斌(中国美术学院附中学生)

陶罐、水果与蔬菜 张丁予 (中国美术学院附中学生)

这幅作品大的空间关系和色调较好。不足之处是橘子、红瓷盘和梨的暗部色彩不够透明，两个陶罐的色相与冷暖关系区分得不够明确。

铝锅与蔬菜 魏鹏 (中国美术学院附中学生)

这幅作品色彩浓郁、厚重，冷暖关系和空间关系表现得较好。不足之处是前景中的胡萝卜在纯度及明度上区分得不够明确。

这幅作品色彩饱和，形体塑造得较为深入。不足之处是深色陶罐的色彩较孤立，没有与整个画面的色调衔接起来。

有菊花的静物 赵斯懿 (2006 年考入东华大学)

这幅作品的表现手法朴素、平实，作者对画面中灰色调的把握准确、到位。画面色彩的冷暖关系既有对比又统一在一个整体之中，增强了画面的艺术效果。

陶罐、水果与鸡蛋 刘舒舒(中国美术学院附中学生)

在这幅作品中，作者没有对各物体进行过多的描绘，而是主要表现了衬布的褶皱形状和穿插关系，以及衬布与各物体间的前后关系。整个画面局部色彩变化微妙，色彩关系准确。

这是一幅3小时完成的水粉静物写生。整个画面色调明确，用笔自由、放松，各物体的体积感、质感表现充分，体现了作者绘画表现上的灵气。

不锈钢锅与蔬菜 王怡 (2006 年考入清华大学美术学院)

