

MSYXKSSCXL

- 分类静物技法
- 默画考试训练
- 色彩评分原则
- 试卷优劣分析
- 临场经验指导

美术学院 校考 考生 色彩 训练

● 许世虎 著 ● 四川美术出版社 ●

美术学院校

考生色彩训练

许世虎 著

四川美术出版社

编者的话

在一年一度的美术院校招生考试中，色彩是考生普遍担心的难项。正所谓，一般掌握容易，提高难，考出好成绩更难。

针对考生的问题及迫切需要，我们特邀许世虎先生撰写了这本旨在帮助考生排忧解难的新书。从某种意义上说，这本书的出版，对改进书市上缺乏针对性强、实用价值高的色彩书的情况，将有其不容忽视的意义。

本书作者广泛收集了在教学和招生中发现的和考生们最为关注的大量问题，进行了归纳整理，并根据考生的愿望和要求，用深入浅出的文字和直观易懂的图解形式予以作答，容易收到立竿见影的效果。由于本书的特色决定，她将是您身旁尽职尽责的最佳老师！

同时，本书涉及许多基础知识，对初学色彩者来说是一本很有价值的教材。也可作为美术院校学生基础课教学教材。

本书附图中除学生考卷外，均系作者绘制。

本书在编写和出版过程中，承蒙四川省艺术院校招生办公室大力支持协作，特此志谢。

编者

一九八九年八月

目 录

前言

一、水粉画的性能和特点·····	3
二、水粉画的材料和工具·····	5
三、色彩基础知识·····	7
四、水粉画的画法·····	15
五、分类静物写生·····	17
六、静物写生的步骤和技法·····	21
七、高考时如何默写色彩静物·····	26
八、水粉画绘制时易出现的几个问题·····	29
九、高考色彩评分原则及试卷分析·····	31
十、色彩考试临场的几个问题·····	33
十一、近年来部分美术院校色彩试题·····	35

范 画

前言

考生朋友们：

近年来，许多青年美术爱好者，报考各类美术院校。报考美术院校，不论何种专业，一般都需经过色彩画考试。因为色彩的感觉是美感的最普及的形式，各种体裁的绘画无不与色彩运用紧密相关。

但是近几年来在与考生广泛接触及教学中，在高考试卷分析中，我发现有些考生由于对色彩基本知识掌握不够，也发现有些考生有一定基础，但临场发挥不理想，使本来很有才气的青年误失上学机会。

为了给考生在色彩考试中有所帮助，作为你们的朋友，我将近几年来通过教学积累的一些有关水粉画技法方面的笔记、讲义整理出来献给你们。在这本书中，从考生实际出发论述了观察和运用色彩的基本知识。力求以浅显易懂的文字和静物写生范画以及静物写生的步骤图，阐明水粉画的性能、特点、方法、步骤。针对考生较薄弱环节，特编写了分类静物写生及示范画，使考生能够在没有教师亲临指导的情况下，通过学习，提高对物体的质感特征、表现效果的认识。这种方法，可使基础很差的考生能够在较短的时间内迅速提高绘画技法。近年来，有些美术院校多以默画方式出色彩试题，因此，就高考如何默写色彩静物，本书进行了叙述，提供给考生对照参考。很多考生对色彩试卷评分颇有一种神秘感。

为了满足考生应考要求，这里选登了考生各类有代表性的试卷，根据色彩高考评分原则进行了分析，并将近年来部分院校色彩试题介绍给大家。

考生朋友们，读完这本书希望能给你应考带来启迪，开拓思路，在新一年美术院校色彩考试中取得满意成绩。

许世虎

1989年6月于四川美术学院

一 水粉画的性能和特点

根据美术院校目前招生考试的需要，考生应重点掌握水粉画技法。

水粉画与油画、水彩画相比，既有油画厚重、覆盖底色的能力，又有水彩画明快、柔润的效果。是表现能力较强的画种。

水粉画工具使用简单、方便，适宜于外出写生、搜集创作素材、色彩练习等。深为广大美术工作者所喜爱。

水粉画的水是作为调和颜料、稀释颜料、洗涤工具用的。提高颜色的明度和减弱颜色的纯度主要不是靠水，而是用白颜色和其它色相的颜色来进行调和。水分使用过多，画面干后色彩会沉淀晦涩，缺少鲜明感，而且颜色也不易涂均匀。水分的使用一定要灵活，近景、亮部水分可稍少些，使画面有一定厚度，但颜色不宜太厚，厚了色层容易脱落。远处、暗部要透明，水分可略多。

作画时，第一遍水分可多一点，第二遍水分可少些。每笔水分要大体一样。水分过多易引起流淌，把附近的色块冲花；水分过少，又显干枯，不滋润。因此，水分的干湿要合适。当然，考生今后熟练掌握了水粉画技法和性能之后，则可根据画面需要，有意识运用水分渗化来进行创作，以求达到“水墨淋漓”的效果。

白颜色是水粉画不可缺少的颜料。在水粉画颜料中调入白色可加强厚实、绒面感，产生丰富的色彩变化。

但不能滥用，多了会使画面色彩鲜明度减弱，蒙上一层令人生厌的粉气、灰气，产生浑浊现象，特别是远景和虚处理的暗面要画的透明，更不宜多用白颜色。

水和粉运用适当，可使画面产生既流畅又厚重的效果，善于应用水和粉是掌握水粉画技法的重要环节。

水粉颜料带有粉质，在会吸水的纸张上作画，刚画上去颜色深些，干后变淡。考生如果在画面上涂改过多、过厚，则不易画亮。为了克服吸水变色现象造成的困难，一般尽可能在调色盘里把色彩调配准确，然后满有信心地画在纸上，不受暂时变色现象干扰。修改、调整水粉画局部色块时，还可利用清水把需改动的地方整块地打湿，使纸张含有较充足的水分，干得稍慢，然后将原画面上湿的颜色进行调整、修改。这样可使画面色彩调得准确、衔接自然。

考生了解水粉画的特点，可在作画过程中扬长避短，更好地掌握这一画种。

二 水粉画的材料和工具

水粉画的材料、工具有其特点。了解、掌握水粉画的材料与工具的使用特点，目的就在于表现对象时能够得到充分的发挥，取得理想效果。

（一） 颜料

颜料有瓶装与锡管装两类。这两类水粉画颜料性能相似，锡管装的颜料比瓶装质地细腻，携带方便。

颜料的种类很多，常用的有普蓝、群青、钴蓝、湖蓝、青莲、深绿、淡绿、翠绿、熟褐、深红、大红、朱红、土红、土黄、中黄、柠檬黄、白色等。

（二） 纸张

一般使用素描纸、铅画纸、水粉纸画水粉。其它纸张也可以用，以质坚而紧、厚度适当、吸水性不太强的白色纸张为宜。

近年来美术院校招生考试，画纸一般是大八开150克绘图纸，即全开纸裁成八等份。考生应在平时训练时，将自己的画纸裁成符合考试要求的尺寸，尽量不用水彩纸，这样使自己更适应考试需要。

（三） 画笔

常用的是水粉画笔，这种笔有弹性而蓄水量大。目

前市场上有成套出售，考生应考时可准备大、小不同的五支笔，还应预备一支小排刷，在铺大色调时用。

油画笔、化妆笔、国画笔也可用来作水粉画。油画笔毛质很硬，便于厚涂画法。考生可根据自己的需要选择使用。

（四） 调色盒、擦笔布及其它

考生尽可能选择盛色多容积较大的调色盒，这样使用起来实用、方便。考生还需准备一张擦笔布，洗完笔之后，在布上将笔擦净，这样既可避免将水洒在墙上或地上，也可养成良好的绘画习惯。

另外，盛水用的水盂、画夹、画板、画架等，没有统一规定。考生可根据自己的习惯选择。但画夹、画板不能小于应考时画纸的要求尺寸。

三 色彩基础知识

色彩画是以色彩来表现景物的，色彩的描绘过程是对被描绘对象的认识及表现过程。正确的观察方法和认识方法，正确把握自然界色彩现象的客观规律，是水粉画成败的重要因素。因此，考生必须理解和表现对象各种色彩之间的相互关系，掌握色彩的基本知识。

（一） 原色、间色、复色

1) 原色：自然界中的颜色极其丰富，色彩的种类很多，最基本的是红色、黄色、蓝色。这三种色称为原色。

其它颜色除白色外，都可以用这三种颜色按不同比例调配出来。而原色不能用别的颜色调出来。

2) 间色：原色中的任两种调配，可出现橙色、绿色、紫色。这三种颜色称为间色。

红加黄呈橙色，黄加蓝呈绿色，红加蓝呈紫色。在调配时，如一种原色多于另一种原色，就能调出倾向量多原色的间色。如黄色多于蓝色呈草绿色，蓝色多于黄色呈深绿色。用这种方法可调出更多间色。

3) 复色：两种以上的间色调成的种种颜色称为复色。各种色的互相调配，可以产生千变万化、丰富的色彩。

（二） 固有色、光源色、环境色

1) **固有色**: 固有色是物体在正常光线下(太阳光、灯光等), 所呈现出的色彩, 是物体本身所固有的颜色, 如白墙、红衣服等。

反光强的光滑物体固有色弱, 如玻璃杯等; 反光弱的粗糙物固有色强, 如粗呢等。距离近的物体固有色鲜明, 距离远的固有色弱。

2) **光源色**: 来自不同发光体的光具有不同颜色, 由于光的照射, 引起物体受光部位的色相变化, 称为光源色。光源色有太阳光、灯光、火光、月光等。

不同的光源色, 在物体上引起的色彩变化不同。同一光源色在不同情况下的色彩也有异同。太阳光在早上、晚上有变化, 早上偏黄、中午较白、晚上带红。夏日里的光偏冷, 冬日里的光偏暖。光源色愈强, 对固有色影响愈大, 甚至可以改变固有色。玻璃是反光很强的光滑物体, 它的高光部分是光源色的直接反射。一般物体受光部位的色彩, 通常是光源与固有色的间色。

3) **环境色**: 物体周围环境的色彩由于光的反射作用, 引起物体的色彩变化称为环境色。

环境色没有光源色那么强烈, 却能引起较复杂的色彩变化, 也能改变物体的固有色。通常这种变化在物体的暗部较明显。暗部的色彩, 是物体色彩变化最大、最复杂的部分。在物体的暗部除了环境色, 还有和亮部色彩对比而产生的补色。

补色也称为余色。三原色中某一原色或二原色的间色单独存在时, 在其附近会隐约地补充出现所缺的另一原色混合的间色, 或缺的一种原色。如绿色附近出现补色红。红和绿、黄和紫、蓝和橙都是互为补色的关系。补色是最强烈的对比色。

固有色、光源色、环境色是组成物体色彩不可缺少的因素。考生必须认真分析比较, 善于辨别把握色彩变化。如置于绿色衬布与红色衬布面前的白色小花, 所呈现的色彩特别是暗部色彩是不一样的。小白花会略带绿色及红色成分。考生应通过观察, 调出背景及受背景影响的暗部颜色, 大面积铺上去, 抓住画面色调。不可逐个地孤立地描绘物体。

有些考生初学水粉画, 往往凭主观意识行事, 对固有色概念片面理解, 容易把对象画成单色素描。也有的完全不考虑固有色, 只是强调光源色、环境色对物体色彩的影响, 这

些认识方法是片面的。应该是“以物体的固有色为基础，受光部加光源色、背光部加环境色”这一认识方法，可以作为初学绘画时观察色彩的一般方法，但更为可靠的还是作画时眼睛去观察、分析、比较所描绘的对象。善于辨别把握色彩关系，塑造出生动的体积和空间。

（三） 色相、明度、纯度、色性

画面上同时出现几块色，它们之间存在色相、明度、纯度、色性的相互关系。为了准确地把握画面的色彩关系，从中掌握色彩的变化规律，必须对色相、明度、纯度、色性几个方面深入研究。

1) 色相：每种色都有相貌特征。颜色的种类及名称称色相。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，就是七种不同的色相。

除三原色之外，其它色相基本上都是由色的混合产生。但请注意色的混合不同于光的混合。光是透明的，混合的颜色愈多，光量越大，愈近白色。七色光混合而成太阳的白光。而颜料混合则情况相反，因颜料本身是不透明的物质，混合愈多，愈接近黑。三原色混合是黑色。

2) 明度：颜色的深浅、明暗程度称为明度。也称为色度、亮度。

色彩的明度具有二个方面的含意。一种是由光源决定，同一色相中的色，因受光强弱不同，因而产生不同的明暗差别。如一朵小红花，在日光、灯光、室内光等不同的条件下，会呈现色度不同的红色。阳光下是粉红，室内光线中是正红，背光是暗红等。二种是在同一光线条件下，不同色彩的明度也各不相同。如白色比黄色亮，黄色比红色亮，红色比紫色亮，紫色比黑色亮。

同一色相中愈加白色，明度愈强；愈加黑色明度愈弱。

面对一组静物，考生不能过分追求画面中漂亮的色块，而忽视了明暗关系的分析和表现。考生应首先确定画面的明度，这组静物受光的强度与物体固有色的深浅，决定总的明亮程度。切不可认为明暗关系应是素描中解决的课题，在色彩写生中无关紧要。将明朗的调子画成暗调子，或把浑厚、沉重的调子画成明色调。力求正确把握所画对象在明度关系上的相对位置，把客观物体的明度比例正确反映在自己的画面上。

3) 纯度: 纯度表示一种颜色所含色素的分量。也称为彩度、艳度、饱和度。

一种色里, 没有其它杂质, 即为纯度最高的色。纯度愈高的颜色愈鲜艳, 在颜料中原装颜料纯度最高。颜色经过调配后, 加入其它颜色, 纯度降低。加入越多, 纯度越低。所以, 也可说纯度表示颜色的纯净程度。现实景物中绝对单纯色并不多见, 因客观世界一切物体的表面色是光源色、环境色、固有色三者共同作用的结果。因此, 呈现出来的大多数是较复杂的低纯度色。一般说来, 较近的物体色彩纯度较高, 距离越远, 纯度越低。

考生在纯度方面易出现两种极端倾向。一种是高纯度的色彩并置, 会相互排挤而不和谐, 这是由于考生将物体颜色看得过于简单所造成的。似乎以颜料管子里挤出的纯颜色就可以作画。这样往往出现孤立鲜艳色彩的拼凑, 画面不能形成统一的空间色调, 又失去远近层次; 二种是低纯度的色彩并置, 画面过分灰和脏, 单调沉闷而无生气。出现这种原因是考生将物体颜色看得过于复杂, 色彩调来调去, 越调越灰, 对影响物体色彩的因素及主次关系心中无数。这二种倾向都不能表现出正确的空间和体积关系。除观察方法上的问题外, 往往是初学者调色缺乏经验所致。

4) 色性: 人对于色彩所产生的冷暖感觉的程度称为色性。也称为冷暖、知觉度。

生活中, 人们对各种不同色彩有着不同的感觉。火光的颜色都发出强烈明亮的红黄色, 给人暖和的感觉, 故将红、黄一类颜色称为暖色; 绿色、碧海的颜色给人凉快、清新的感觉, 所以当人们接触蓝绿色时会产生冷的感觉, 故将蓝、绿称为冷色。冷暖是相对而言的。任何颜色的变化都是在互相比较中产生的。没有暖就谈不上冷, 没有冷也就无所谓暖, 只有冷色和暖色并列时, 暖色显得更暖, 冷色显得更冷。颜色中色相有不同的冷暖差别, 而同一色相也存在着冷暖的区别。红是暖色, 但朱红称暖色, 玫瑰红称冷色。在绘画中, 局部色彩的冷暖是相比较而存在的, 有冷才有暖, 有暖才有冷, 物体与背景, 明部与暗部, 均处于对立统一的冷暖关系中。明部如偏暖, 相对暗部则偏冷; 主体偏暖, 相对背景则偏冷, 反之亦然。暖色具有前倾和放射的感觉, 冷色具有后退和收缩的感觉, 两个同等面积的冷暖色块, 暖的感觉大, 冷的感觉

小。总的冷暖程度，还要受到画面总色调的制约。

考生在色性方面易出现下列几个问题，一种是看不到色彩冷暖关系，见红画红，见绿画绿，色彩关系混乱，不成色调。二种是易以主观、概念的冷暖色强加于客观对象，有些考生不论画什么，凡是亮部就画成桔黄，凡是暗部都涂成蓝紫，千篇一律，缺乏分析。三种是将创作中运用冷暖色调的方法盲目搬到写生中，在创作中运用冷暖色调表达感情的重要手段，可以比现实生活中的真实色彩更夸张、更概括，可以使暖色更暖，冷色更冷。或为了构成统一色调，而将某些客观的东西加以改变。而考生画静物写生时，应十分尊重客观色彩的真实性和客观性。面对所要表现的对象，认真弄清楚色彩上的冷暖关系，观察总的色调偏冷还是偏暖？在总调子中，又有哪些色偏冷？哪些色偏暖？其中最冷和最暖色在哪里？恰如其分地处理好色调的冷暖。

（四） 色彩对比

两色进行比较，其效果产生变化时，称为对比。对比是绘画中经常使用的手段，它可使对比双方的色彩更加鲜明、强烈。

白墙上写白字，什么都看不见。写在黑板上，就十分清楚，这就是对比的结果。有的考生为了表明对象鲜明的色彩，认为把最鲜的颜色用上就能达到目的。这种理解很片面，使用的颜色鲜，并不等于画面新鲜。颜料中最纯的红和橙去和灯光及鲜花比，都会显得灰暗。白色与阳光比，明亮度也不知差多少倍。尽管如此，我们还是可以用水粉画颜色画出明亮的太阳，鲜艳的红花。这就是靠对比，用比较冷和比较暗的颜色来衬托。

绘画中经常接触的对比现象有明度对比、纯度对比、冷暖对比和补色对比。

1) **明度对比**：明度对比即明色与暗色、深色与浅色的对比。在明度对比中，黑白是两极，效果最强烈，中间是一系列由浅到深的“灰”而构成的色阶。明度对比关系，实际上就是色彩中的素描关系。如一幅色彩画，拍成一张黑白照片，所呈现出来的明暗效果就是色彩的明度对比的效果。素描、水墨画就是利用黑、白、灰一系列色阶层次来造型。明度对比是能感觉到的最普遍的现象，是包括色盲都能辨别

的现象。

同一色彩位于明度不同的背景上,那么往往使人感到明区部分偏暗,暗区的部分偏明。这就是对比产生的感觉上的差异。明暗色块在面积不同的对比中会产生不同作用,大面积的暗部可以衬托出小面积的亮部,反之亦然。但是,考生应注意,同等面积的明暗色块对比会产生对立的、不协调的感觉。近处物体明暗对比强、反差大,体积感强;远处物体对比弱、反差小,体积感弱。相邻两色之间明暗差别大,对比强,效果醒目,反之则明暗差别小,模糊。考生应注意明度对比关系,铺大色调后将画放远一点,检查一次大体明暗关系。深入刻画时还应再检查一次,接近完成时再检查一次。

2) 纯度对比:纯度对比指的是纯色与浊色、弱色之间的对比效果。如单纯明净的红与经过两种以上颜色调配过的红色的对比。

同一色彩位于纯度不同的背景上,你会觉得背景纯度低的区域色较鲜艳,纯度高的区域,该色较灰暗。这是对比产生的差异,一般在色彩考试中,都是运用大面积的灰色与小面积的纯色或者大面积的纯色与小面积的灰色进行对比。这是因为物体总是受各种光源色和条件色的影响。暖光照射下一部分颜色亮,另一部分颜色深沉。考生在描绘对象时应注意,近处物体的纯度高,色彩鲜明,距离越远纯度越低。理解运用灰色才能寻求出正确的纯度对比关系。灰而不闷,纯而不跳,使画面达到爽朗明快、响亮活泼的稳定色彩效果。

3) 冷暖对比:冷暖对比即色彩的色性对比。暖色指黄、黄橙、橙、红橙、红和红紫色;冷色指黄绿、绿、蓝绿、蓝紫和紫色。但是,冷暖对比如限于这个范畴是会产生谬误的。应以比较的办法决定色性。如紫、绿与黄、红并置时,紫、绿成冷色,但与蓝色并置,紫、绿则成为暖色。可见,冷暖是相对的。位于不同背景上的同一色彩,在冷色区的部分偏暖,在暖色区的部分偏冷。这就是对比产生的感觉。

绘画时,对于主题中心部分的物体,可有意加强色块冷暖对比。陪衬部分应根据具体情况减弱冷暖对比。为增强画面空间深度和物体的立体感,可将远近色彩处理为近暖远冷,或近冷远暖,要有一个明确倾向,不能似是而非。

4) 补色对比:色彩学上称间色和三原色之间为互为补色关系。意指它们互相补足三原色成分。例如,绿(黄加

蓝)与红,橙(红加黄)与蓝,紫(红加蓝)与黄是三对最基本的互补色。

一对互补色如并列在一起,它们会借助于补色对比,互相发挥最强效果,因而也最醒目,如红与绿色的对比就有“万绿丛中一点红”、“红花还要绿叶扶”这样的俗语,说明要使红色明显而突出,就需用补色绿来衬托。

由于视觉上的反衬现象,当你注视红色时,在白纸周围会泛出绿色。当你注视蓝色,周围会感到有橙色倾向。画雪景,只用白色画不出,必须用一定数量的灰蓝色才能衬托出雪的白。客观色彩都处于互相对比状态之中。有经验的画家认为,色彩是成对出现的,当你在画布上画上一笔颜色时,同时也就在它周围画上了它的补色。

考生作水粉画写生时,要认真观察客观色彩,不能简单表现色彩的对比关系。客观世界的色彩对比极为复杂,是由色彩冷暖的对比、色彩鲜明与灰暗的对比、色彩的明度浓淡的对比等相互混合在一起的。所以大千世界的色彩总是非常自然、协调,决不存在生硬的对比关系及单调呆板的色彩。

下面列出一些对比规律:

- ① 离视点近的物体对比强,离视点远的物体对比弱。
- ② 晴天和强光下的物体对比强,阴天和弱光下的物体对比弱。室外对比强,室内对比弱。
- ③ 纯度高的鲜明色彩对比强,纯度低的灰暗色彩对比弱,补色对比和相同明度、纯度的其它色相比较,补色对比强。
- ④ 大块色彩比小块色彩对比强。

(五) 调和

调和就是色与色之间的协调关系所产生的统一和谐。这种色彩上的和谐,是指相近的类似色的组合或相同明暗的不同色彩的组合。调合是一种画面效果,学习水粉画必须掌握这一方法。在绘画中色彩的调和一般有以下几种方法:

- 1) 主导色调和:将画面占主导地位的色彩作为基础,其它色彩处于次要及陪衬的地位,使画面整个色彩协调。
- 2) 色度差别不大的同类色调和:蓝与绿、黄与橙、橙与红在一起协调、和谐,它们在一起组成统一的基调。
- 3) 光源色调和:使各种色彩统一于光源下,即使是