

美术院校升学指南

—— 色彩 ①

美术学院升学指南——

色彩①

王双成 编

河北美术出版社

目录

谈谈色彩画练习	1
水粉静物写生的方法步骤	2
水彩静物写生的方法步骤	4
作业的自我评定	6
谈谈丰富知识提高艺术修养	6

一 谈谈色彩画练习

在全国高等美术院校的招生考试中,色彩画是一门重要的科目。不论报考哪一种专业(绘画工艺、师范美术、建筑、纺织)都要进行色彩画的考试,这个科目成绩的评定和其它科目一样,主要是根据考试的卷面,给予考生绘画色彩基础水平的评分。

做为一名准备报考高等美术院校(系科)的考生,在色彩画练习上应该怎样准备呢?我认为在具有中等美术学校水平的考生来说,专业考试并非十分困难的事情,但由于我国的基础教育长期忽视美育教育,特别是在多数地方的中学中不重视美术课的情况下,有不少志愿报考美术专业的考生,其绘画基础是相当薄弱的,这样的考生,如不加强有计划的自学,肯定难以和那些已有数年绘画基础的考生(如中等美术专业学校的毕业生)相抗争,这是我国的目前现状,是必须认真对待的。

为了帮助报考高等美术院校的考生能够在自学准备中,取得良好的成绩,出版这个选集以供参考,是非常有益的。但如何参考这些作品?如何进行有计划的自学?如何才能在自己自学中把握住专业水平依次提高?这要有所了解和遵循,我对此讲几点意见:

①正确理解色彩画基础训练的要求

色彩画基础训练的要求是培养对物象色彩的感受和表现能力,这种培养是按照绘画色彩方法进行的,所以说在作业上自我感觉的好与坏是不科学的;而是要以表现物象色彩规律和运用色彩的方法为主要标准,如何达到这一标准,这就是在基础训练中所要完成的课题。在进行自学的过程中按照色彩画基础训练的要求去完成作业练习,有三个要点,一是研究物体色彩在具体环境中的色彩变化规律(受光部分固有色呈现偏于光源色调的亮色;背光部分固有色呈现含有环境色影响的暗调色;侧光部分一般呈现固有色成份较多的稳定色彩;高光可亮至白;反光以环境影响色调为主)。二是要学会掌握各种物体之间明度的差别,也就是能够画准物与物之间的黑白灰的关系,在练习中不能只看单一物体自身的明暗,要把各物体之间的明度差别作一比较,有所顺序。(例如画一组由深蓝罐、黄香蕉、红桔组成的一幅静物写生,不能孤立的画一个东西,不能只看香蕉明暗面的差别,而是要注意比较各物体自身的明暗与其它物体明暗的差别,这样才能搞清各物体之间的明暗对比。)关系明确,节奏合理,效果才会好,如果是黑、白、灰的关系颠倒了,就谈不上什么色彩关系,这一点在初学者的课业练习中是十分重要的。三是研究色彩的冷暖对比。运用色彩表现物象:一是画出形体,二是画出光色效果,所以研究色彩主要是研究色彩的冷暖变化,初学者首先要搞清冷调色、暖调色和冷暖的对比,进一步注意光影的表现,逐步学会运用色彩的冷暖对比方法表现出光色效果。

②有计划地进行严格的训练

色彩画写生练习,要达到良好的成绩,必须有计划地进行习作练习,决不能任意摆几件静物,信手画画,或者从兴趣出发,这都不利于提高。为了尽快掌握住写生方法和理解色彩造型的规律,就需要注意选择静物的要求,一方面从易到难,另一方面从色彩上首先考虑明度差别较明显、黑白灰节奏比较响亮的物体组合成一个画面,逐渐画到色彩明度接近的组合物体。一般讲画色彩画“要凭感觉去画”,这句话的本意是不错的,但作为初学者如何去感觉?怎样的感觉才是正确的,这是问题的关键,在理解色彩规律的前提下去感觉色彩的变化与倾向,才是正确的方法。

摆静物应注意色彩的对比,(黑白对比、冷暖对比)同时还要在练习过程中逐步的注意增加解决空间层次要求的练习。同样的三个苹果,把它摆出远中近的距离,练习表现它们之间的层次,或者把前面的水果放在亮处,后面的水果放在主体物的投影中,既练习表现前与后的关系,又表现光与影的对比效果。在这些表现空间的习作过程中,可以参看一些风景画图片,或去练一练以表现大空间的风景,对加深理解表现空间的方法都是有好处的。

③临摹优秀作品

本选集的出版,一是使考生通过欣赏来提高对色彩画的理解能力,另是其中不少作品是可以做为临摹的范本。临摹是从绘画作品中学习色彩方法,不是死板板地去复制一张画,通过阅读和临摹。把图片中的不同色彩方法和水彩水粉技法学到手,才是真正的目的。

④水彩、水粉、油画三个画种,选哪一种好?

近些年来水粉画比较流行,造成一种错觉,好像是只要考色彩画就应该画水粉,岂不知有些专业应用水粉较多,有些专业用水彩则更为恰当。例如绘画、装潢、造型、染织等专业,可以水粉画为主;师范美术、建筑美术等专业可以水彩为主。报考油画专业,当然要准备油画。几个画种的工具材料上是不同的,方法上、技巧上又各有特色,但在色彩规律与色彩方法上是同出一理的。另外应该注意到学习工艺专业的水粉,应近于水彩,不能追求类似油画的画法,应以薄涂的画法为宜,那种不求形似,只求色调、笔触、味道,涂涂抹抹、堆堆砌砌的画法是符合工艺美术专业要求的。

以上几点,我认为是色彩画基础训练中的要点,特别是在高考的补习中应该认真对待的几个问题,在此提出,愿能给予高考准备的同学们有一定的帮助。

二 水粉静物写生的方法步骤

水粉画,是用不透明颜料所画,以水做为调合剂,但与水彩颜料混合的用水,不属同一方法,其区别:一是薄涂透明,一是厚涂覆盖,两个性质不同,方法也就不同了。水粉画色彩厚重,富有表现力,许多专业的色彩基础练习采用水粉画教学,所以考生应试,水粉画是一重要内容。

由于水粉画以水调色,水多色薄流畅湿润,水少色厚,并具有很强的覆盖力,坚实厚重,固之水粉画材料又独具与水彩不完全相同的特点,在表现方法上薄涂与厚涂呈现更为丰富的效果,它既不能简单理解为以水调色和水彩颜料一样的使用,也不能简单地把它看成只能厚涂堆砌去表现所有物象,所以说颜料性能的掌握,对丰富表现力上是十分必要的。水粉色干湿变化较大,湿时深,干时浅,给初学者带来困难,在实践中逐步掌握其特点,克服重叠用色时的物差。

水粉静物写生主要是锻炼色彩画基本功,在不断提高审美能力的过程中,提高对色彩方法和表现技巧的水平。

(1)起稿

起稿的方法大体有三种,一是如同水彩画用铅笔起稿,但由于水粉画具有覆盖力,起稿过程中可以涂以明暗调子,加强区分形体特征的手段。二是用炭条起稿,炭条起稿易于修改,但也不宜画得过重。三是用颜色直接起稿,用单色条勾画轮廓,辅以淡色明暗以区分形体特征与相互间的关系;(见步骤图1)用颜色起稿需有一定造型能力,凡实践不多,掌握形体表现能力较差者最好还是用铅笔起稿后,再用颜色来定稿为佳。不然勾来画去,形体不准,难以着色,造成从起稿就画错形体与明暗的关系,愈修改愈乱的局面。

(2)着色

着色前画色彩小稿,用概括的方法以简洁色块表现出物体、背景、空间层次等大的效果,这对写生练习中训练观察色彩和表现色彩的能力,有一定好处。

着色时主要是抓住大的明暗关系和色彩的深浅与冷暖。开始时可从大片深重颜色开始,从暗色逐渐画到亮色,在着色的第一阶段,应着重把主要物体各暗部的区别画出来,使之色彩明度关系准确,然后由暗向亮去画。

水粉颜料,虽能覆盖,但以薄厚得当为宜,故应从薄画开始,(特别是物体暗面颜色不宜画得过厚),逐步由薄到厚,由暗而亮,使亮色覆盖在略有透明感的暗色上,才能呈现出生动的色彩效果。(见步骤图2)

(3)深入刻画

当一幅画铺好大的色彩关系之后,进入刻画主体物各部位色彩阶段,尤其是初学者,不宜进度过快,或只着重局部描绘。从暗色向亮色画起,明确色彩由暗到亮的转化,抓住中间色部位,处理好固有色变调的色彩表现,在这一阶段,是深入研究和充分表现色彩微妙变化的关键,不能仅以深浅不同色阶的颜色,简单的去描画。

亮色面的处理,特别是高光的表现,都是根据物体质地的不同而决定其亮暗程度,高光是最强光的反射,是表现明亮程度的光点,不能一概而论,不管任何质地的物体,均以白点去表示高光是错误的。根据物体的质地,根据光源的色调,找出恰当的亮色,肯定有力的画出光点,才能充分表现物体的质感。

(4)整理完成

在完成各细部的表现之后,要回到整体的观察和比较,在比

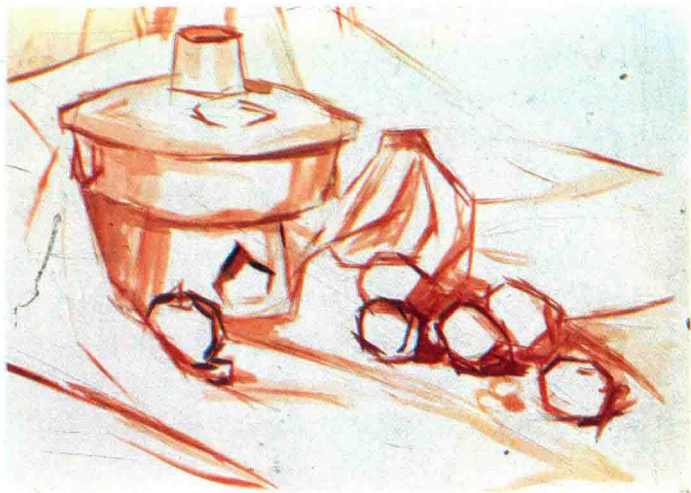

图 1

图 2

图 3
郭涌 作

较中发现过去细描的部分应纠正,以免破坏整体效果,凡虚实对比不恰当的地方,也应给予调整。尽量做到物体之间色彩对比关系正确,空间层次的表现清晰,虚实对比恰当,把一些与整体关系不协调的地方调整好,这样才算完成了这幅作业。(见步骤图3)

三 水彩静物写生的方法步骤

水彩画静物写生训练的要求是认识色彩和训练以色彩造型的技能,了解水彩画的基本方法,做为美术专业高考的准备同样是以上述要求为准,练习时其步骤方法如下:

(1)起稿。水彩静物写生用普通铅笔(HB 铅笔)起稿,以比较准确的线条,画出组合物体的形体结构,不加明暗调子,但要在主与次、前与后、实与虚各方面,用略有轻重区别的线条,做一定的表现。水彩静物画起稿绝不可以用彩色线条起稿,它不同于水粉画可以修改,所以在起稿轮廓线上要求准确简洁。初学者起稿要画得比较细些,当有一定造型基础时,可以根据所画物体与自己熟练的程度,决定以简练的方法起稿,或逐步转向用颜色直接表现。

水彩画与水粉画不同,一个可以覆盖修正,一个不可以涂涂改改,所以初学者,一定要训练以线起稿的能力。(见图1)

(2)着第一遍色,在一张习作的开始,并不是画完了一个物体再画另一个物体,而是要着第一遍色,抓住重点抓住主体物,由前向后画第一遍颜色,也就是抓住主要物体的大块的色彩基调和大体明暗关系,画第一层颜色,如画完一个物体再画另一个物体,势必彼此孤立,整体关系不好,如若先空出前面物体,先铺大面积的底色,势必造成留出的前面物体完成后呈现剪贴效果,所以一定要从前向后画,先抓大体色调,而后逐步深入。

着第一遍颜色,有的地方可以一次画好的就一次完成,颜色较为复杂需用重叠着色的物体,所谓着第一遍颜色,是画整体的浅色,下一步再逐步深入。画第一遍颜色要特别注意抓住整体,抓住主要部位,不要面面俱到,酒瓶和果盘是整个画面上能够分出前后的两个主体物,前面的果盘也可暂时不完全画完,但要画出重点部分与空间位置。尽量注意区分出瓶与盘的前后层次。另外,水彩画着色在初学者不可能一次就能把颜色分量画足,所以要采取层次重叠加色的办法去画一些部分,这就是通常所谓的干画法:画上第一遍颜色后,感觉分量不足,待第一遍颜色干了以后,再加第二遍颜色,加够为止。(参看步骤图2中荸荠逐步深入的画法)

(3)深入表现:当画面上各部位都完成了一、二遍颜色之后,可以开始深入表现,顺序仍是以前面果盘中的物体为重点,深入刻画,分出主次与虚实,画出果盘的空间位置。酒瓶的画法是在大面积混画整体的基础上逐步深入,(严格注意对细小花纹不做过早和过多的描绘,)首先把各个部位不同颜色画足,使色彩对比呈现出统一的色调,瓶身的颜色属淡蓝灰色,用湿画法,大面积渲染,一次画不足时,可以待干后用重叠加色渲染的方法,使颜色份量画足,瓶子上半部的赭绿釉色,一定要尽量区分出不同部位的不同色调,在区分颜色深浅变化的前提下画出色彩的冷暖变化。(参看酒瓶与红桔的画法。注意冷暖色的运用)

深入刻画,不等于细描入微,尤其是在自学中,锻炼概括表现的能力很重要。注意区分各物体之间的色彩对比和每一物体自身的色彩变化,均以大的色彩关系为主,切不可孤立细描,当大体关系尚未画完时,不可去描绘细小部分,否则,破坏了画面的整体效果。酒瓶上的文字与图案,是依附在不同侧面的形体上,不能用同一颜色画出,应区分不同部位不同明暗的变化,区别用色,概括表现之。(见图3)

(4)画背景,整理完成,水彩画的背景,最好在主体物画出了大体效果之后再画,衬布是衬托主体物的辅助道具,以衬托前面的物体为主,要求画出前后之间关系的对比,画出前后之间的空间距离,因之,不可过细的去描绘。如图四,彩条的背景要画出与前面物体的距离感觉,桌上的绿台布因

表现出来了。

前面所讲是一幅水彩静物习作的方法步骤,为报考美术专业院校的考生,提供自学的方法,为了更有效地提高自己在色彩练习上的修养,应该根据自己的水平,有计划、有选择地进行多种练习,以求对色彩规律和色彩表现方法的理解,在技法上只有勤学苦练,熟能生巧,绝没有什么捷径。

图 1

图 2

图 3

图 4

四 作业的自我评定

画完一张作业应该自我鉴定,找出优缺点,明确今后练习中应如何加强训练。这是一般自学者应该懂得的程序,但如何评定自己作品的成绩,从哪几方面分析作品的优劣?下面提示几个项目,去自己分析、鉴定。

一、一幅色彩画的优劣,主要是看它色彩的表现。具体的说一幅静物画色彩习作,应从三个方面去评定成绩,一是一幅的色调应当明确。在一个明确统一色调中所组织运用的色彩成为完整的乐章,色调不统一则用色杂乱无章,冷暖对比含混,只是凭不肯定的感觉涂涂画画色彩,说明不了掌握了色彩表现的方法。所以说画一幅色彩作业,首先明确是冷调、暖调、红调、黄调,或是灰调、浅调,在明确统调下组织色彩的才是较好的作业。二是分析各物色之间色彩明度的差别是否明确,是否有一定的对比节奏,一幅色彩画,把各物色之间和每一物体自身色彩明暗变化的明度画不准确,说明素描基础的薄弱,对色彩与黑白关系的理解不深,反之若能充分运用黑白灰不同色调的变化,比较准确地反映到色彩上,使画面上的素描关系明确,色彩的表现力也就越发的充分。三是看色彩画上光影的表现与处理,是不是充分把握了色彩的冷暖对比,凡是能够肯定区分色彩冷暖,并能比较准确描绘出光色效果者为佳,凡是不明确冷暖,只是涂画出色彩的深浅,甚至深浅虚实颠倒者,则为劣品。

二、从一幅色彩画上,检阅其造型能力的水平,主要看所画画面上各物体的形体、特征和透视变化是否画得准确,例如一个画面上,画的主体物是透明玻璃的冷水杯,陪衬的物体是红桔和水果,检查对形体的理解,主要不是看透明不透明,而是看对一个玻璃桶式的杯子造型的理解水平,圆的透视对不对?把握安放的角度、结构对不对?果的形体表现其体面关系与特征对不对?这些造型能力上的可见水平的画面效果,已充分说明了自己水平的高低,自学者若能经常从这些方面检查自己的作业,找出差距,循序渐进地有计划地去提高自己的绘画水平,这样才能逐步达到高考录取的水平。

三、检查对水彩(或水粉)工具材料掌握的熟练程度和艺术技巧。我们知道,画一幅画,不是描一幅画,而是用绘画工具生动地去表现,简练、概括、生动地表现力是在长期磨练中锻炼出来的,妄图三、五个月,一学就成,那是不可能的,但艺术技巧的提高,并不是只下苦功,定能收获,要在学习优秀作品经验的同时,自己在实践中提高,这样收获会大的。看一幅画画的生动不生动,熟练不熟练,主要看工具运用的是否得法,涂涂抹抹、改改修修的,肯定不如生动表现的作业,细描细画,画得琐碎的当然不如有概括力的作业,在这方面多读名作,多比较方法之优劣,会有鉴别能力去鉴定自己在技巧上是否属于上乘。

以上所提自我检查作业的标准,也就可以说就是评定作业成绩的主要标准。为取得自学更好的成绩,练习进行了一个阶段,就作一次自我评定会有好处的。

五 谈谈丰富知识提高艺术修养

做为一名准备报考高等美术院校的学生,是不是单纯画好素描,练熟了所要考试的色彩,就能达到标准呢?正确的回答应该是,为通过技法合格的考试,加强专业练习是十分必要的,但技法的提高,除了写生练习之外,还要丰富多方面知识,加强艺术修养,才能进一步理解艺术规律,才能有

更好的条件去参加考试。这方面的问题,正是许多考生没有认识到的。如何加强艺术修养,提供以下几点,供自学者参考。

(一)多读书

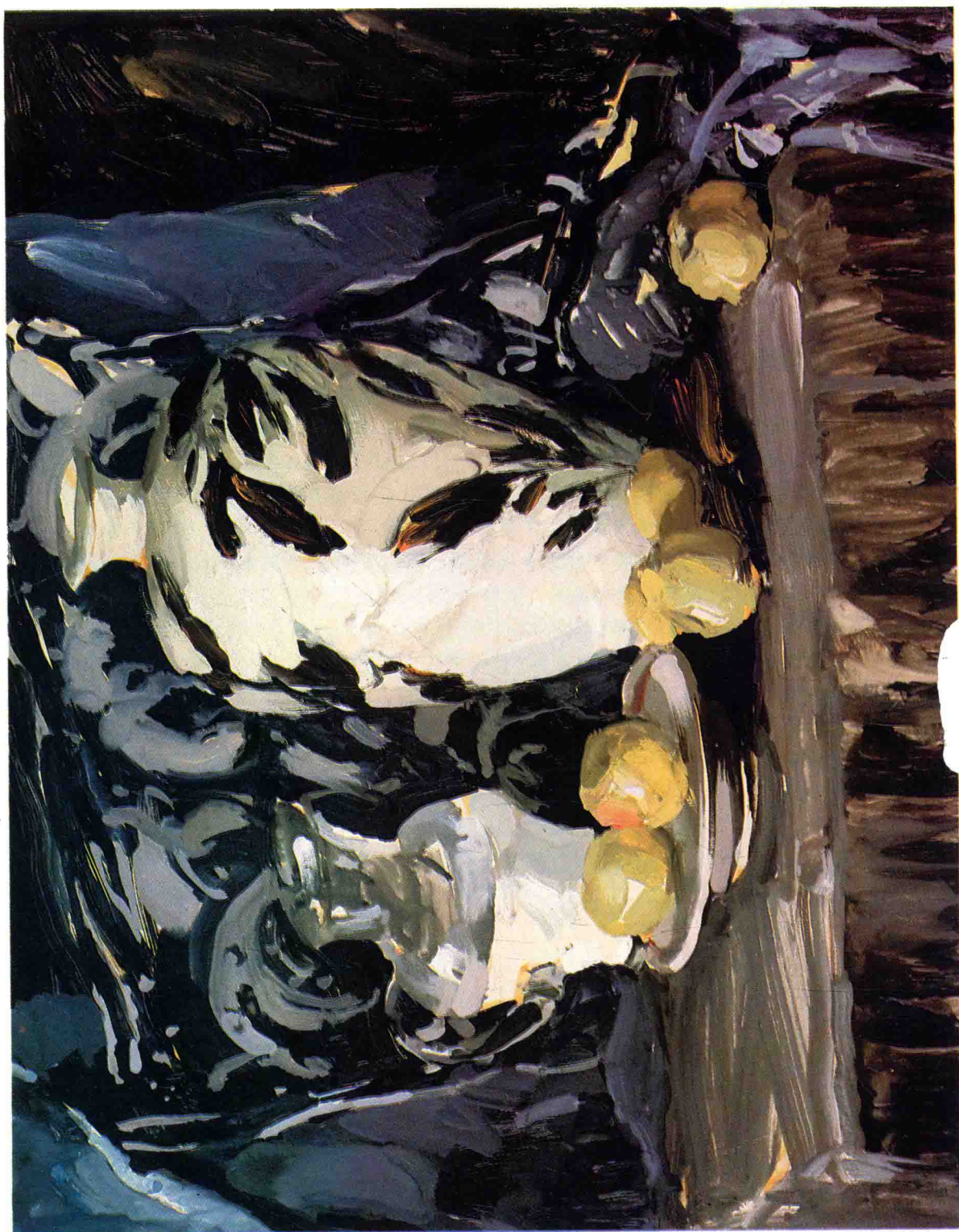
多读书,加强对艺术理论的理解,从古今中外艺术史中,得到启迪,树立正确的艺术观。为了报考高等美术院校,第一关是入学,当然技法考试是重要的,但理论知识的修养,不仅可以引导技法上的提高,同时口试时提出的问题必然涉及多方面的学识,应有必要的准备。第二关是上学——报考后的继续,一个有志于美术工作的青年,不能仅仅是会画几张素描和色彩,应具备的素质是多方面的,理想、志趣、奋斗一生的问题,非同小可,所以除了画画之外,应该多读一点美术理论的书,多读一些技法研究的书,多看一些文学名著和姊妹艺术著作,借以充实自己的头脑,提高自身的艺术修养。

(二)多读画

练习写生,不能只是练习画几个人头或几个瓶瓶罐罐。读画,分析名作是有益于提高自己对绘画艺术的理解的。阅读一些优秀的风景画、肖像画、静物画,有益于在亲自实践中懂得色彩方法和处理多方面问题的艺术规律。练习头像素描,要读一读徐悲鸿、安格尔(英国)的作品,练习色彩画,就应多看看国内外大师的作品,如吴冠中、靳尚谊、朱乃正的油画,古元、李剑晨、王之江、蒋宜玉的水彩,黄唯一、周诗成的水粉等,都是很有参考价值的必读作品,再如多读一些世界名家如泰纳(英国)、安德鲁怀斯(美国)、佐恩(瑞典)的作品,从中可以得到写生中得不到的启发。作为学习绘画的青年来说,不读名作是最大的欠缺。

(三)多画速写

单纯的静物写生练习,很难做到非常全面的理解绘画色彩方法,补充的办法是,除了必要的静物写生练习之外,要多画速写和色彩速写。速写是训练敏锐眼光和迅速表现能力的作业,画速写可以弥补静物写生呆板的描绘,锻炼眼和手的能力,色彩速写对色彩画的练习更为有益。如画画风景、花卉、车船、人物,借以提高色彩造型的能力,风景可以锻炼表现空间,可以加深理解不同层次表现方法上的区别,花卉可以锻炼色彩微妙变化,人物可以更严格的训练造型能力,这些色彩速写都能提高你观察色彩、认识色彩和表现方法的能力。

玻璃器具的组合(水粉)

李槐清 作

