

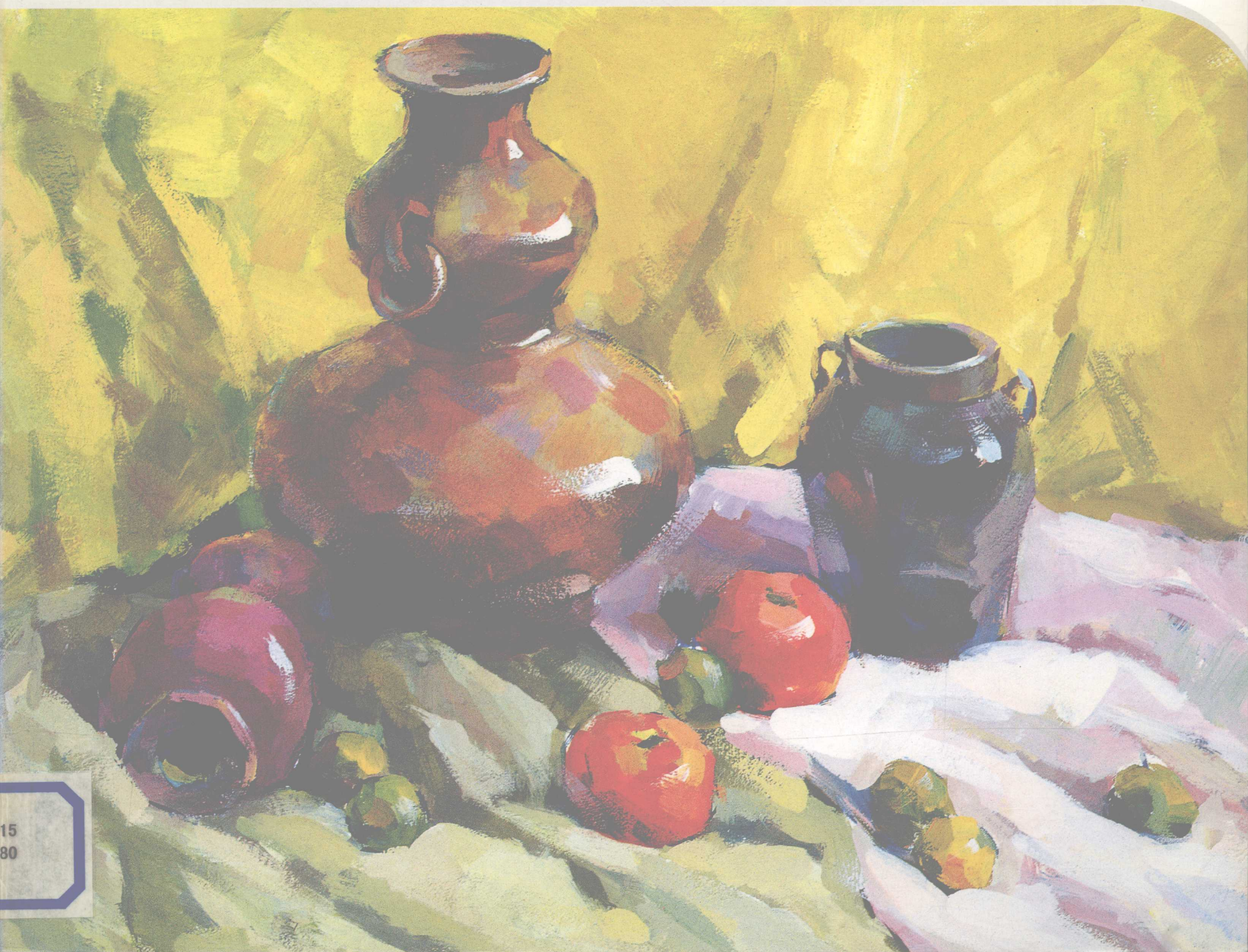
色彩

美术特级教师考前课堂

COMMENTS AND ANALYSIS
ON COLOUR PAINTING

陈可久 编著 湖北美术出版社

点评与分析

画面以黄绿色调为主，黄色小菊花与倾向紫色的背景相衬托，巧妙地运用了对比色效果。深色的泥花盆色彩丰富，质感强，条纹衬布的透视加强了画面的深度和空间。用笔轻松、熟练，不失为一幅高水平的水粉习作。

序 言

大自然中包含着一切绘画的色彩和形式的因素,就象琴键包含着音乐的全部音符。一个艺术家就是要科学地取舍和组织这些因素。这样做,其结果可能是美好的。就象音乐家组织他的音符,形成和声,从混沌中创造出动人的和谐。

——惠斯勒

知识只有当它是靠积极的思维得来而不是靠记忆得来的时候,才是真正的知识。

感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解的东西才能更深刻地感觉它。

基础专业的学习重规范、重法则,在表现对象以及艺术的处理上,应多思考客观的准确性和对艺术规律的理解。

一、基本知识:(色彩的基本要素)

1. 光与色、原色、间色、复色。
2. 色相、色度、纯度、冷暖。
3. 固有色、光源色、环境色。

二、基本技能:

1. 看的艺术,看什么,怎么看?

①看用色(色块与色调)

②看用笔:

用笔的多变性与统一性、笔触与形体结构结合的准确性。

主张“随形运笔”、“意行笔随”、“有笔有色”。

要注意颜色的干、湿、浓、淡,用力的轻、重、缓、急,排列的密、繁、简。

用笔既要有丰富复杂的地方,也要有单纯简洁之处。

常用的笔法有:

刷、摆、揉、拖、扫、擦、点、线、洗、刮等。

做到落笔大胆,塑造肯定。方法多变并富有节奏。

③看效果:

画面轻松,塑造厚实。色彩丰富,用笔生动。

立体感强,空间感好。形成色调并富有整体性。

追求人物画的神韵、风景画的意境、静物画的趣味。

2. 水粉画的技巧与作品的艺术性

①正确运用水和粉。

②注意画面表现力的强弱并艺术处理以下要素:

主次、虚实、节奏、繁简、边线、呼应。

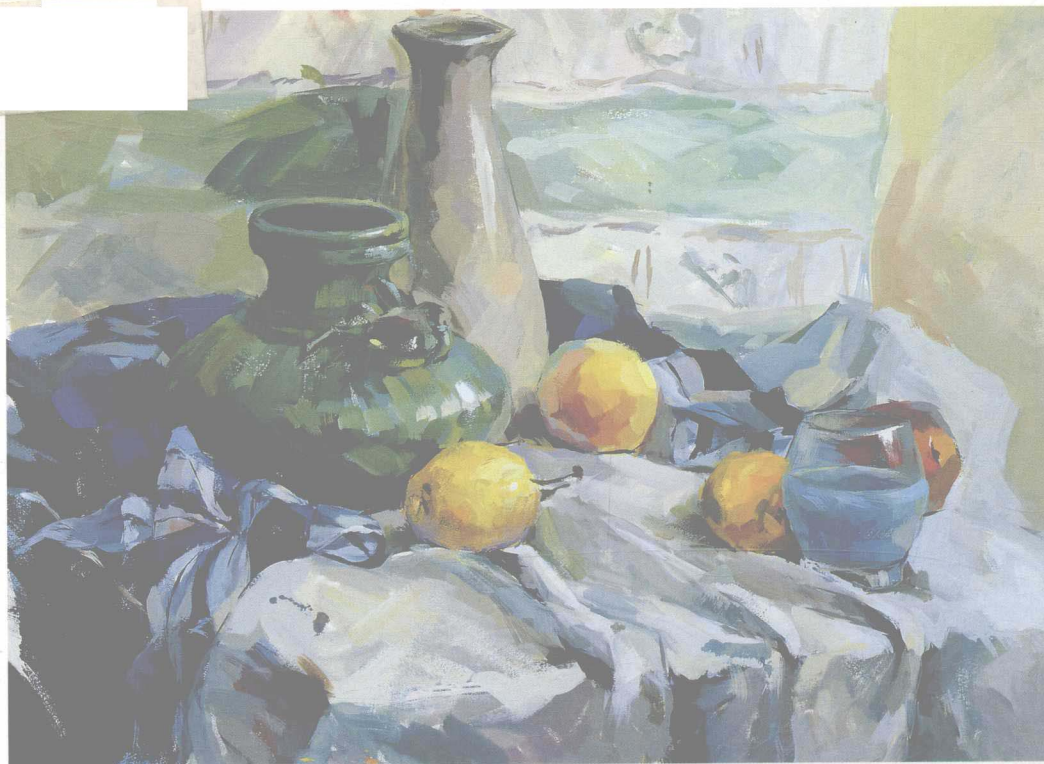
③处理好作画的一些共同关系,如:

整体与局部;

感性与理性;

用淡暖灰色衬托颜色较鲜艳的物体、色调稳定。物体塑造深入,边缘线处理得当。色彩丰富,形体厚实。

画面形成冷灰色调,色块衔接自然,用笔轻松自如,刻画深入。

主观与客观；
现象与本质；
技术与艺术等关系。

三、基本态度

1. 重基础，讲技能。多实践，勤思考。不厌学，求进取。

2. 水粉练习必须按步骤进行。要非常注意作画的严格性、条理性。步骤乱了，画面就容易出现粉、脏、花、腻、滞、灰、火、僵等毛病。出现问题并不可怕，重要的是及时纠正画面上的毛病，克服了缺点就意味着进步。

3. 全国不少高等院校美术专业招考，色彩考试多采用水粉默写或写生。水粉默写或写生要做到用笔生动、色彩明快、主体突出、虚实相应，有一定的节奏和情趣性。

水粉画需要：

- ①素描基础；
- ②色彩知识；
- ③水粉技法；
- ④文化底蕴和艺术修养。

（上图）下笔肯定，块面感强，塑造深入，主次分明，对比强烈。画面形成暖色调，既厚实又响亮。

（下图）描绘造型各异的玻璃器皿，能锻炼表现透明物体的能力。此画表现细腻，刻画深入，技法熟练，富有质感，繁而不乱。

用笔大气，有力度，各种灰色块既有区别，又有呼应。体积感强，空间感好。冷灰色调清新雅致。

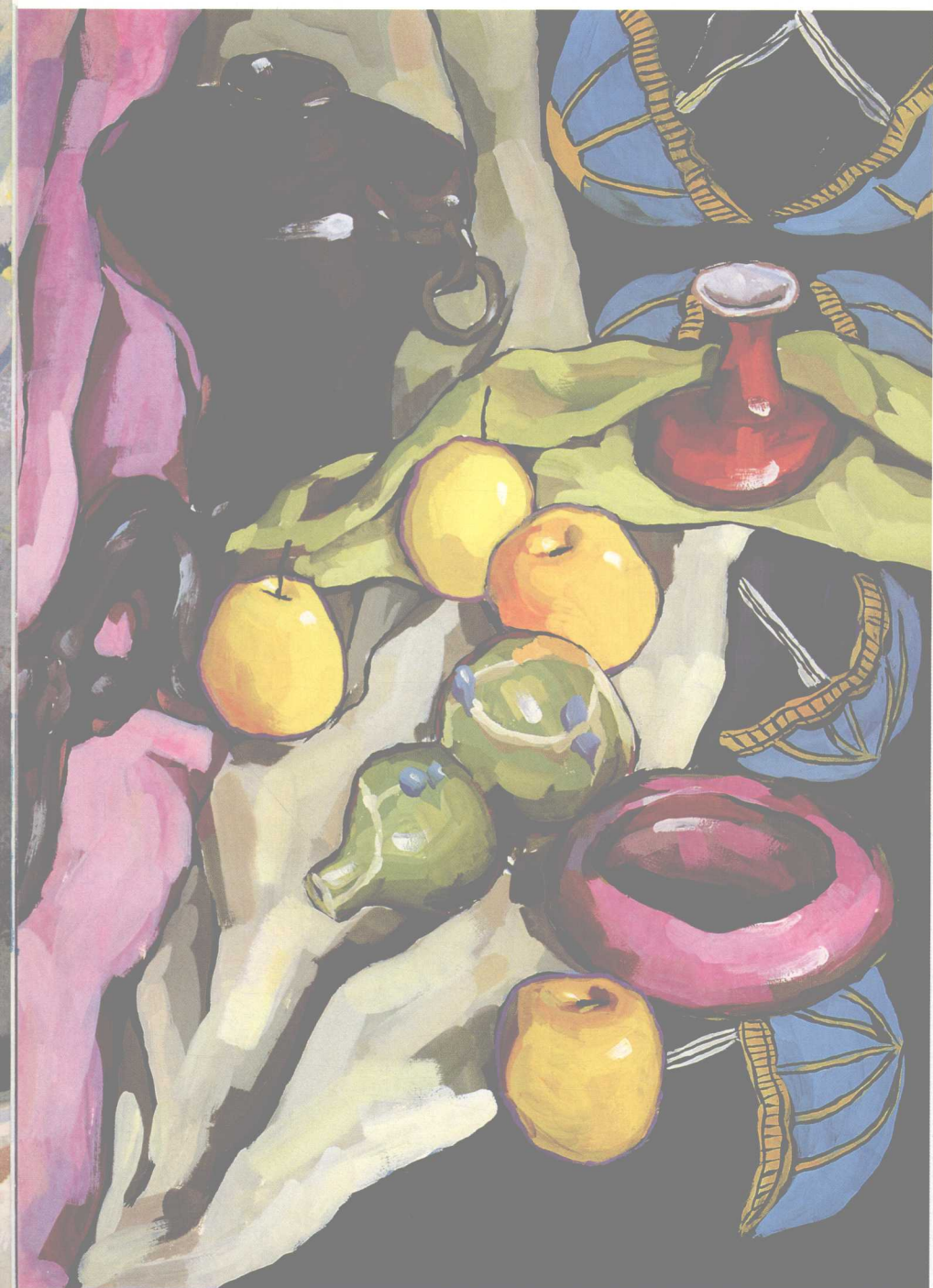
花卉的层次丰富，塑造颇有功力。整个花形动感好，下笔肯定、生动，画面艳而不俗。

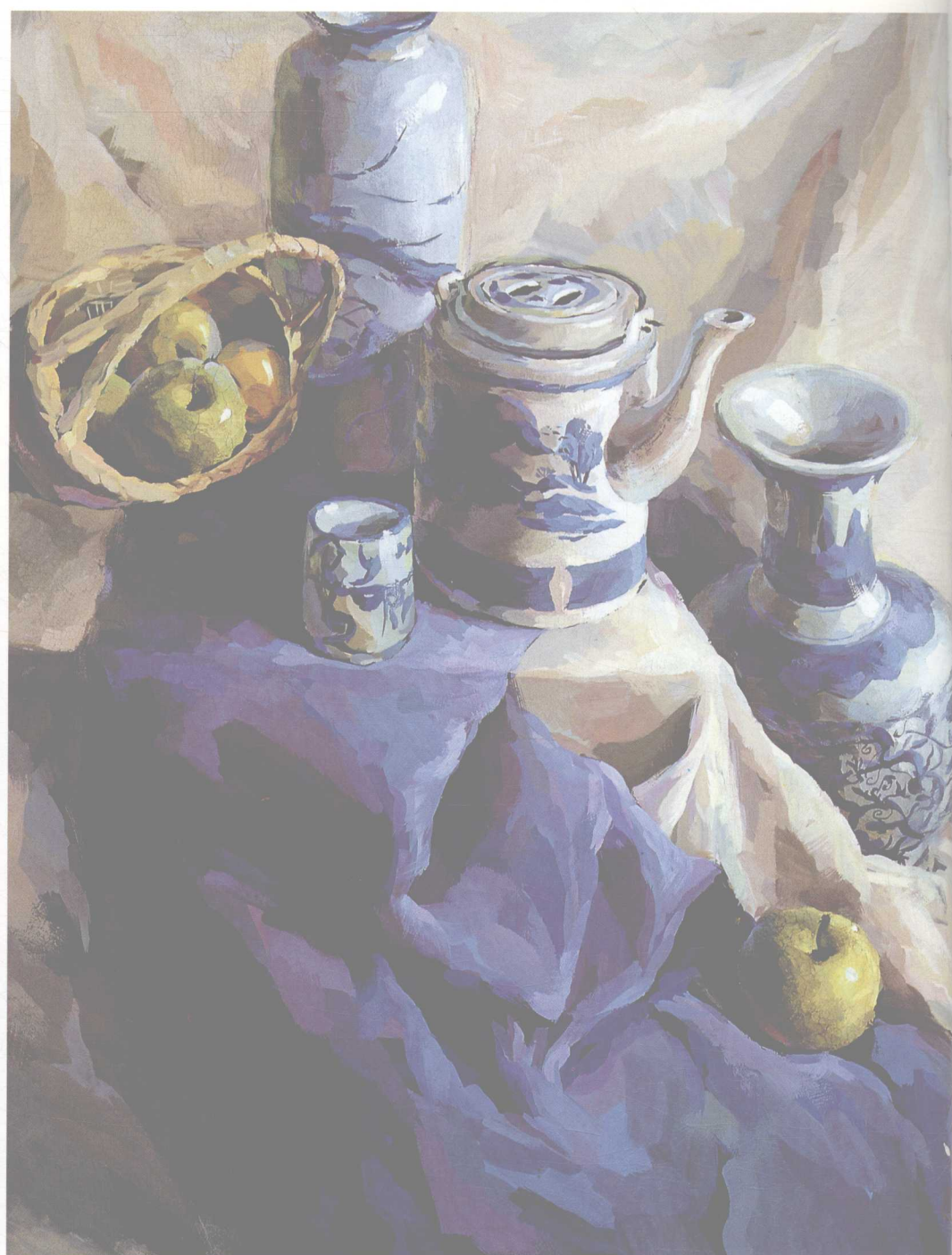
用亮色背景衬托深色物体，减弱远处衬布的花纹与纯度，加强桌面衬布的对比与笔触变化。花叶穿插和色彩变化有序，画面效果响亮。

画面表现认真，塑造严谨，用笔到位，色块能与形体正确结合，背景简练，物体塑造充分，整体对比合理。

寻求不同的表现方法,可以锻炼多种以色造型的能力。线、面结合的画法能使形体明确,更具有装饰性。

色彩塑造能力强,用笔熟练,表现深入,形体厚实,形成冷色调,与物体色彩和谐一致。

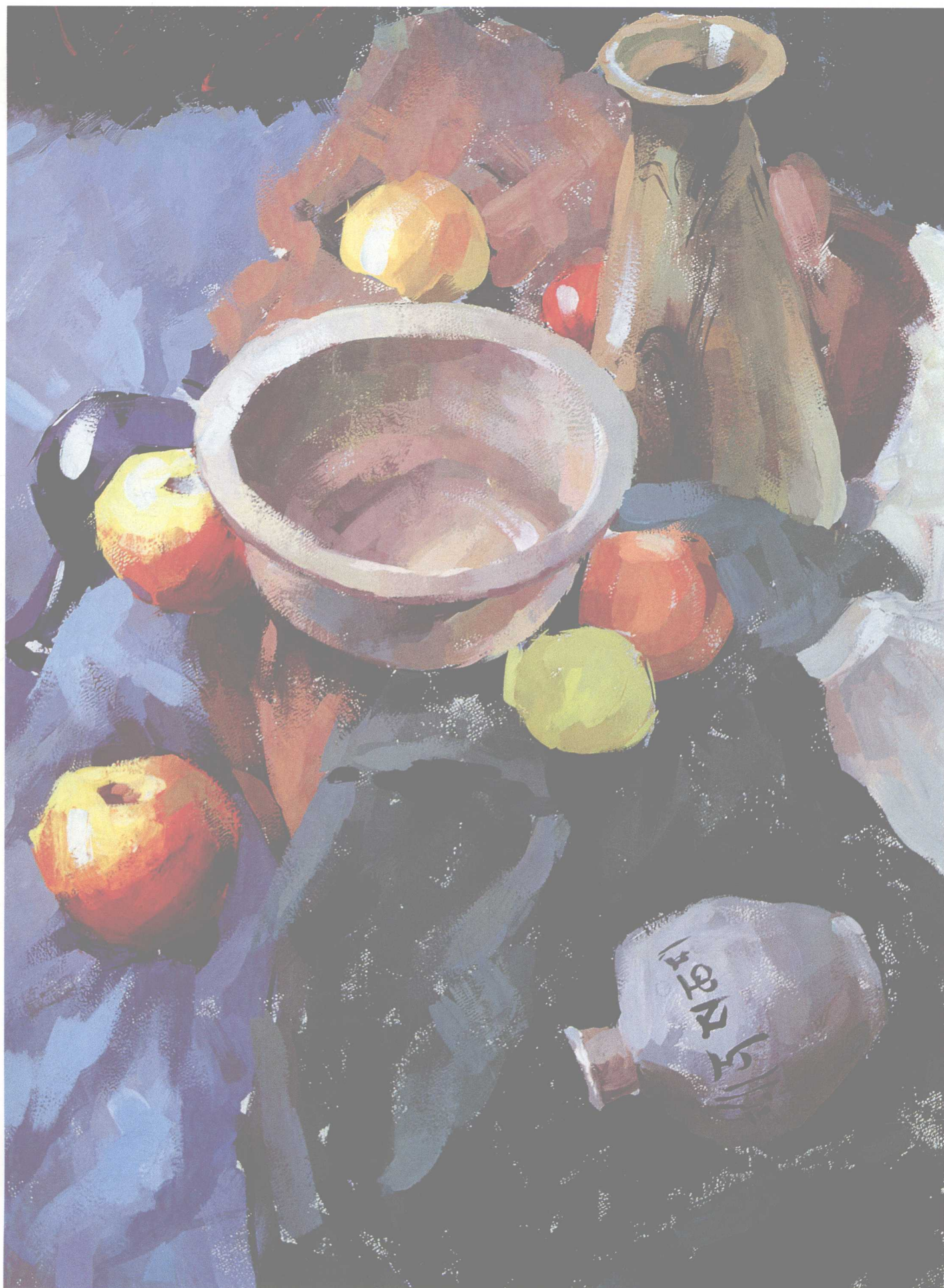
花卉的表现轻松自如，色彩饱满，冷暖、虚实恰当。衬布的紫色与物体黄色形成对比，画面效果响亮。花卉与水果的用笔方法还需进一步统一。

花卉写生是水粉画练习的必要组成部分，观察必须整体，要注意整个花团体积的表现。花的主次、虚实、冷暖、明暗等体现充分。技法熟练，画面完整。

这是常见的水粉静物构图，能正确表现不同物体的质感，塑造较充分，色彩关系明确，白布色彩丰富。

用笔熟练，色块明确。水果的红色不够入调，物体边缘线要加强处理，才能使画面更有调子感，更有体积感。

注重大色块关系,用笔奔放,不拘谨,形成黄暗色调,视觉效果强烈。

色块切割明确，用笔较为熟练。深色陶罐的暗部反光表现过于局部，显得“碎”、“花”，而造成整体感不够。

画面色彩明快，对比强烈，形成以黄色为主的亮色调。色块分面肯定、明确。此画以亮色背景来衬托较深的物体，使整幅画面显得层次分明，形体突出。

色彩丰富、响亮，形成黄绿色调，塑造也较充分。

用笔简练肯定，熟练自如，水果色彩的冷暖关系应适当加强。