

备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

中国美术学院 名师教学

罗辑 吕启昭 编著

色彩静物

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

作者简介：

罗 辑

2002年毕业于中国美术学院油画系
2008年攻读中国美术学院油画系艺术硕士
2002—2003年任教于中国美术学院附属中等学校
2003—2006年任教于中国美术学院视觉艺术学院基础部
2007年任教于中国美术学院象山中心校区造型基础部
2008年任教于中国美术学院象山中心校区设计基础部

吕启昭

1994年就读于中国美术学院附属中等学校
1999年就读于中国美术学院版画系
2003年保送中国美术学院版画系研究生
2004年就读于法国第戎美术学院
2006年至今任教于中国美术学院职业技术学院
2008年至今攻读中国美术学院版画博士研究生

前 言

本套丛书，旨在为参加美术高考的同学们提供一个提高“实践能力”的解决方案。

众所周知，怎么“画”取决于怎么“看”。然而，面对目前仍然是追求绩效的美术高考体制，“画”与“看”的关系显得过于抽象，同学们往往在上手阶段就徘徊不前，努力而效果不佳。诚然，绘画作为一门经验学科，原本就是需要大量的研习时间，但实际上，从技术和实践的角度来看，绘画学习的要求及其难度并不像理论学习那样难以把握。如果同学们可以有目的地走出抽象知识结构，而专注于具体实践操作，许多学习方法和知识理解上的误区和困难自然迎刃而解。本套丛书则是由多位中国美术学院的专业教师从实践操作的教学经验出发，为考前的同学们提供一条由实践通向理解的学习之道。

书中不仅指出了大多数同学会遇到的困难的解决方法，更对许多优秀作品作出了逆向思维的指导评价，力图引导同学们在具体的实践中做得更加仔细和深入。从而，为同学们积累实践经验、灵活运用专业知识提供了更多可能的途径。

备考特训系列丛书 BEIKAOTEXUNXILIECONGSHU

中国美术学院 名师教学

罗辑 吕启昭 编著

色彩静物

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

色彩教学

大多数同学都会认同，色彩默写考试的难点，主要体现在色彩搭配方案与特定色彩的调合。如何在较短时间内有所突破呢？显然，摹仿并记忆是必须的。但是，正如英语学习一样，对色彩方案的死记硬背是毫无效率可言的，更谈不上让同学们在心理上建立应对考试的自信。

一切实践性质的学科都是以“致用”为目的和方法的。因此，我们在这里希望为同学们提供一种以“运用”为核心的学习过程，从而避免在色彩专业的诸多概念性问题上作过多纠缠。只要同学们坚持对这个操作过程中的“自我感受”作出不断的回想，很快便能把握色彩默写考试的规律。一般来说，在考试前安排三分之一的学习时间练习色彩默写便足够了。

这张作品是如何消除色彩陌生感的好例子。

①造型简单。只抓住关键点。

②落笔大胆。实际上也是因为初学者不知深浅，只管厚涂。

③色块明确。而初学者也难以画出更深入的色彩关系，自然避免了色块之间又混乱起来的危险。

④色彩和谐。正常人的色感实际上都是“和谐”的，但要调和出来，当然要下点苦功夫。

一、消除对色彩默写的陌生感。

每个人对色彩都是习惯的和熟悉的。初学者对色彩绘画的陌生感主要源于色彩材料的专门性。而这些材料又进一步引发了更加抽象的“色彩知识”。因而初学者往往倾向于学习抽象的色彩概念。如若我们可以放弃这种传统的知识学习方法，而多想一下实践中的具体难处，就会发现要解决的其实不是“色彩知识”的问题。我们可以用排除法明确地找出倒底有哪些“熟悉”之处。以下归纳几项，同学们可与自身比对，并根据自己的情况总结。

1.我们熟悉色彩，只是不熟悉色彩绘画的工具和知识。

解决方法：暂时置之不理。

2.我们已经具备了对色彩的审美判断能力，并且有了自己对色彩的偏好，但同时又对此不自信。

解决方法：尽可能地发扬自己对色彩的偏好。在老师的帮助下观察别的同学色彩趣味。

3.我们不熟悉水粉、水彩、油画、丙烯等材料的特征。几乎没有手感可言。

解决方法：“手感”的培养，这是一个典型的“理性——感性”“理论——实践”的循环过程，获得“手感”的过程当然十分艰辛。要想在较短时间内有所突破，建议同学们在初学之时用厚画法，调色不必吝惜颜料，施色时不怕“犯错”。

4.我们不确定几块颜色调和到什么程度就可以往纸上涂抹了。不知道该涂抹在什么位置，该画多大面积，多厚才算“厚”。

解决方法：大胆，试错，做游戏。

5.我们控制不了自己的用笔，包括水分的多少、运笔的方向力度等问题。

解决方法：“不受控制”是好事！最怕在“不受控制”之时人也变得谨小慎微了。“胡乱控制”总好过“不控制”。

6.我们不习惯“笔触”带来的视觉冲击，不习惯看到生硬而不平滑的视觉形象，认为这与我们对真实物体的记忆不相符。

解决方法：心理问题。请老师给你讲点艺术史的故事。……

显然，以上的解决方法不是解决“问题”，而是避免让“问题”成了我们“上手”的阻碍。我们必须先操作，再思考。

我们对诸如以上的问题稍作思考，便会发现它们基本上是两个层面的问题，即“步骤”和“度”的问题。

“度”的问题会随着知识的积累愈来愈复杂。所以我们需要多向老师提问，多作教学沟通。当我们有了“不确定”的感受时，就遇到了“度”的问题，也是认识深度的问题。这时，同学们应该“立刻”向老师提问。否则，随着自身感受的疲惫，这种不确定感就更模糊了，问题也就提不出来了。

“步骤”的问题对考试来说更关键。它的目标明确，自然易于掌握。所以我们这里强调围绕“步骤”来展开许多更深层次的思考。

二、就步骤而言，色彩的基础问题都和素描相关。用色彩颜料来画素描可以解决许多实践中遇到的问题。

1.谈素描，就是谈造型。

①对“默写”的恐惧感随造型能力的提高而消失。

②色彩与塑造的联系更直观。

③我们对色彩的记忆和想象更趋于真实，而非装饰。

2.暂时放弃对色彩的想象，强化对材料的控制，尤其是落笔与造型的结合问题。

3.色阶与素描的“黑白灰”各层次的对应与变化十分直观。

4.制作色卡。先不考虑色调的问题，而对所画物体的色彩作“素描式”的分割。实际上这就是色度与色相的关系问题。

三、单体塑造

思考一下这里的“枯笔”处理和色彩的弱对比关系。

区域性的弱对比：素描上的，冷暖上的，用笔上的，造型充分度上的。

强对比，色彩明确。

边缘弱对比。

物体与投影的关系。

五个块面分割间的清晰度是不一样的。最后考虑一下，这里配合了多少种绿色“色相”并且背景色为什么偏紫。

想想这里为什么有“飞白”或枯笔的处理。

想想为什么有这块颜色。

弱对比：素描上的，冷暖上的。

最强对比。

边缘弱对比。

弱

强

强

最后考虑，这里调和了多少种绿色，并且为什么背景偏紫。

四、构图与素描稿。

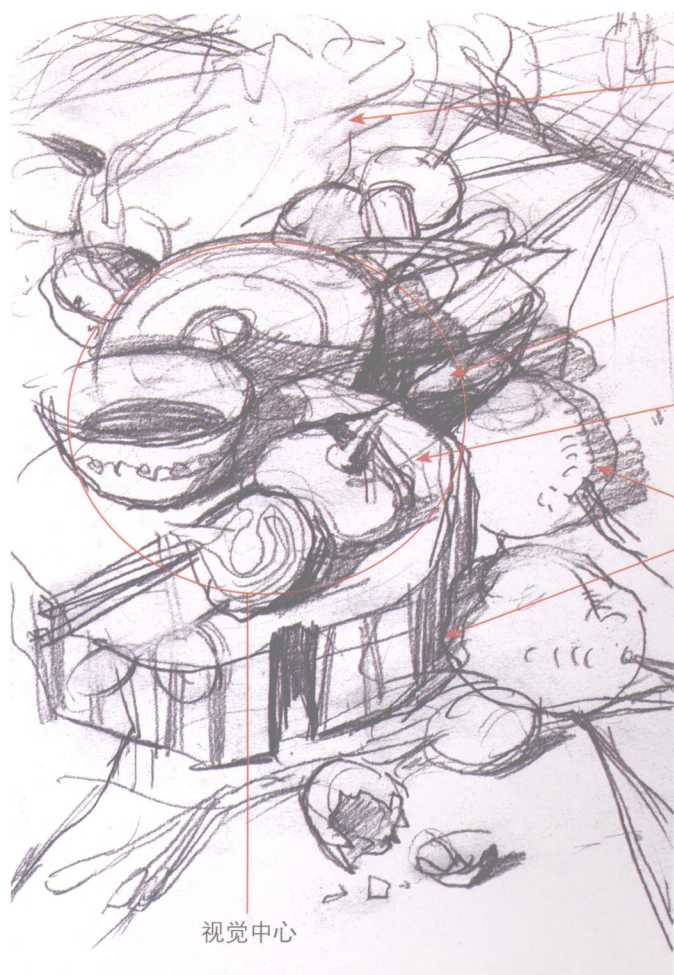
千万不要忽略用铅笔起稿。

2.根据光影来考虑色彩的冷暖变化。

2.根据构图要求来考虑立体物或视觉中心。

3.在画面铺陈开前，有两点要明确：一是“主次”，二是“疏密”。

4.清理“点——线——面”的构成关系。

疏

多重物体遮挡。

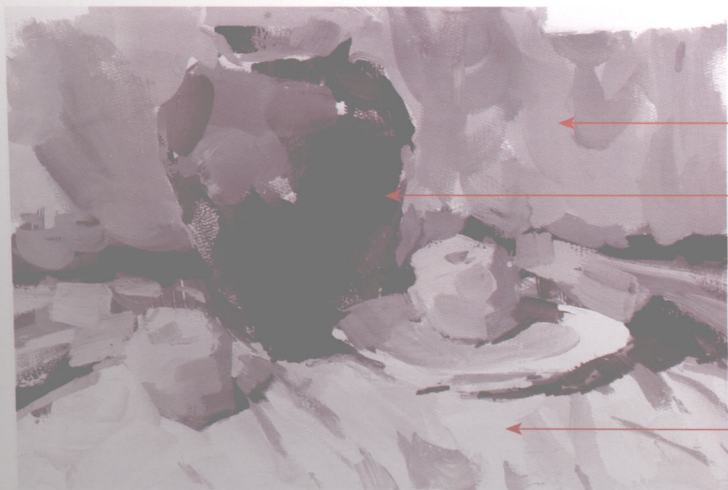
密

想想投影的作用和处理方法。

视觉中心

五、简单组合练习起稿阶段。

1. 施色由深至浅。
2. 注意冷暖强对比与体积的关系。
3. 注意冷暖弱对比与空间的关系。
4. 注意素描关系的完整。
5. 用笔要与块面配合；块面要与结构配合。
6. 施色宜厚不宜薄。

“横构图”的画面总体节奏。

疏松的用笔
块面用笔与结构线
紧凑扎实的用笔
前实后虚

六、用考题起稿，做到起稿画面的完整性。

1. 用稳定的构图方式组织不同的静物。
2. 体会固有色的变化造成的色调变化。
3. 注意物体之间的群组关系以及随之而来的灵活用笔。
4. 注意几组基本的色彩对比关系。
①黄——蓝；②红——绿；③蓝——绿；④蓝——紫；⑤红——黄；⑥黄——绿。
5. 注意静物背光部与投影的关系以及投影之间的律动。
6. 各物体（包括衬布）间，在受光部和背光处，色彩相近，却有变化。

绿布色彩的三段变化。
投影与后方物体的塑造处理。
从视觉中心的角度去考虑，明暗变化后造成的冷暖对比强烈。
桌际线的对比强弱也有变化。

相近的色相和色温。
明暗之间的自然节奏！
群组关系和暗部的联系。去比较所有暗部、所有暖色的变化。

七、多练小色稿。对同一组静物作不同色调的练习。

1. 从强烈的色彩对比入手练习。不要强求色彩的微妙和谐。
2. 抓住冷暖和强弱的递进关系来画。
3. 控制在40分钟内完成。

这张画的暗部暂时只用了这两种代表色。

蓝布只有前后两段变化。

如此生猛的反光也未尝不可。
色调练习时要放开手脚，控制不好形就不必强求。

八. 笔触与色块。

这张起稿作品追求浑然一体的画面效果。只有a、b、c、d、e几处有较明确的塑造，这几点构建了画面的基本结构。

1.冷——暖——冷——暖的空间递进。

2.“背光——投影——遮挡——前后——不同固有色”，这几个问题集中在这一区域。

3.色彩浑然一体，但结构仍应足够明确。

4.a、d两处的塑造方式是核心内容，即冷暖强对比。

九. 色调。

“色调”，这是考试的重点考查内容。因此，大多数同学便认为这是难点所在。诚然，“色调”在色彩理论中是一个比较复杂的问题。但这恰恰是因为在实际生活中，它是可以通过每个人的自身感受不言自明的问题，就像“1+1=2”这样的问题一样。作为入学考试的一项基本要求，这是要考查每个同学的“色彩感受”，而不是要考查同学们的“色彩技法”。所以，“观察”和“自信”是最重要的解决途径。以下的三张作品，色调十分明确，易于学习。

注意几点问题：

1.固有色在不同环境中会发生变化。

2.色彩之间的和谐度和相似度，在一定的范围内，可以被视为“色调”的形成因素。据此，暗部与暗部、亮部与亮部之间的色彩相似度往往可以决定色调的倾向性。

3.色块的面积也是决定色调倾向的因素之一。

