

TOPIC &
TEACHING
2015

TOPIC & TEACHING 2015 师说联考色彩

主题教师说系列丛书

孔祥涛 主编
金安运 编著

中国书店

TOPIC & TEACHING I2015 师说联考色彩

主题教学师说系列丛书

孔祥涛 主编
金安运 编著

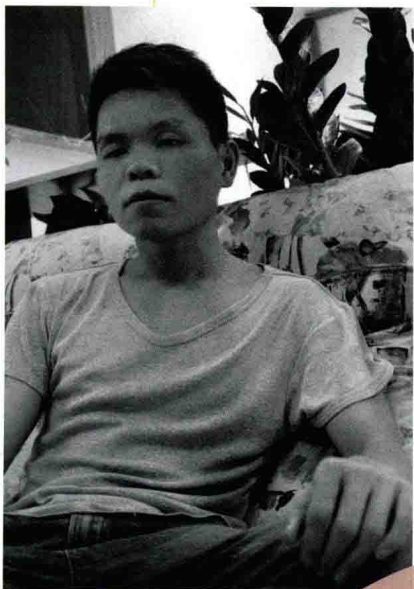
图书在版编目(CIP)数据

师说联考色彩 / 孔祥涛主编. — 北京: 中国书店, 2015.6
(主题教学师说系列丛书)

ISBN 978-7-5149-1099-5

I. ①师… II. ①孔… III. ①色调 IV. ①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 101908 号

金安运
广东人,
色彩名师,
从事色彩教学工作多年,
具有一套完整的色彩教学体系,
曾考得中国美院、广州美院等色彩最高分,
毕业于华南理工大学。

腾讯微信: 孔祥涛

新浪微博: 主题教学孔祥涛

师说联考色彩 主题教学师说系列丛书
孔祥涛 主编 金安运 编著

责任编辑 木洛

出版发行 中国书店

地址 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮政编码 100050

经销 全国新华书店

设计制作 杭州儒雅文化艺术策划有限公司

印刷 杭州富春电子印务有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/8

印张 12

书号 ISBN 978-7-5149-1099-5

版次 2015年6月第1版 第1次印刷

定价 68.00元

TOPIC & TEACHING I2015 师说联考色彩

 主题教学师说系列丛书

孔祥涛 主编
金安运 编著

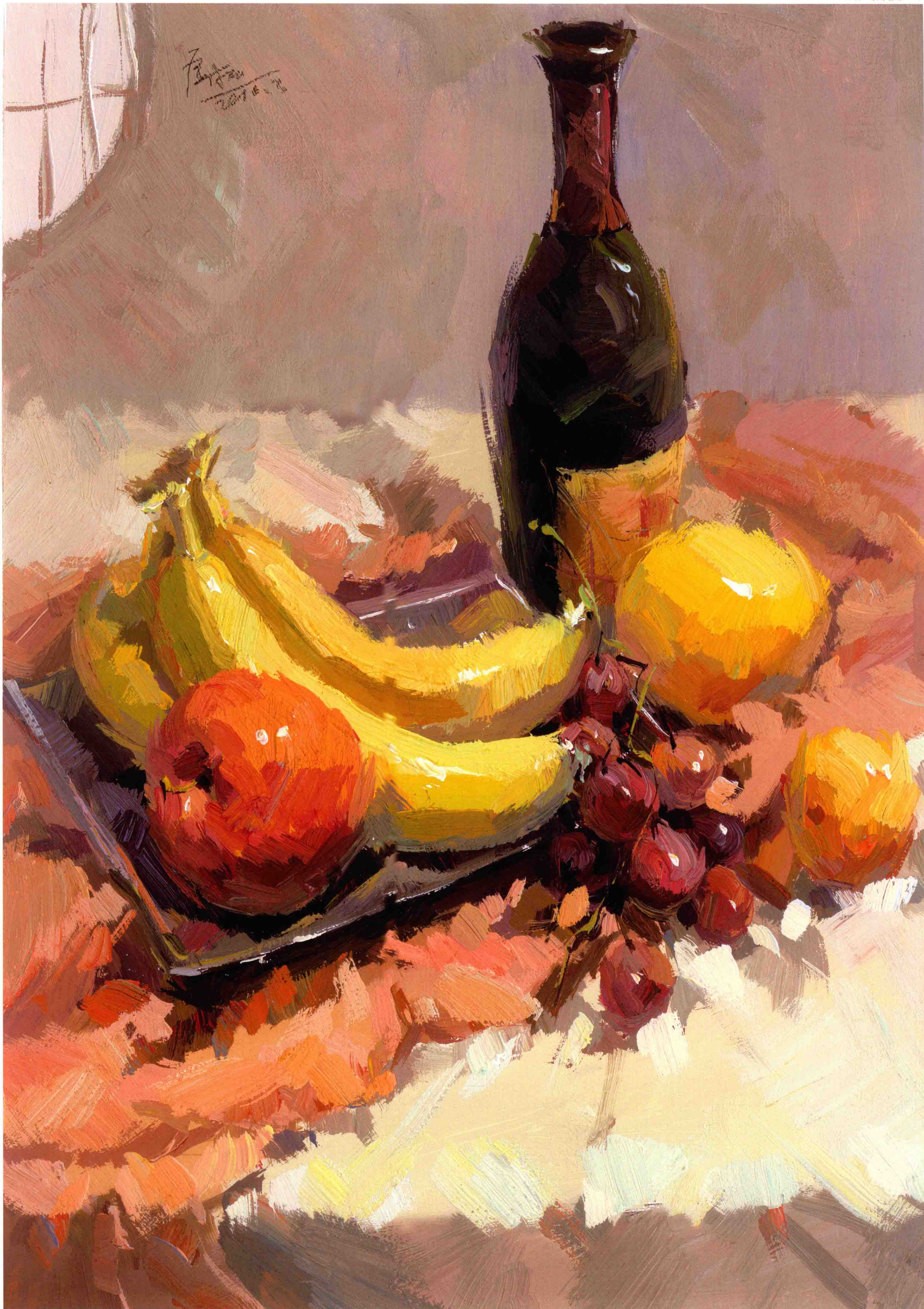

基础教学

初学色彩时，首先要面对如何把素描中的黑白关系，合理运用到色彩中，素描是色彩的基础，它使我们具有良好的造型能力和塑造能力，其次是画面色调的把控，物体的塑造，画面氛围的提炼。

色彩静物是训练考生以色彩塑造形体和组织色调的能力，掌握色彩变化的一般规律，学会正确的观察方法。在其过程中，通过练习有了对自然光线下的色彩规律、明暗变化、形体塑造等一些基础知识的认识和掌握。作画中有了物体的参考，光线、色彩关系、空间关系、体面关系等都有物可依，考生只需对其观察、组织和表现。当默写没有实物参照时，不能对物体凭空捏造，也要合情合理，这就需要平常的积累。不断地练习和反复的记忆，更重要的是抓住要领，从构图、色调、不同类型物体的塑造三个方面着手训练，各个击破，并避免一些在写生、默写中常见的弊病和问题。

色彩绘画方法有很多种，每一种方法都会产生不同的画面效果，同学们在学习色彩绘画方法的时候不能盲目的去学，要注重几点：第一、物体的特点及要表达的氛围。第二、自己的适应性和掌握能力。第三、考试院校的绘画风格。第四、要有良好地造型基础和色彩感受能力。

下面介绍几种平常的色彩绘画技法。薄画法，这是一种接近水彩画的画法，颜料里含的水分较多，画的比较薄，能使纸的底色透出来。一般用于铺底色、画远景及物体的暗部；厚涂法，接近油画的一种表现方法，也称覆盖画法，颜料用得比较干、厚，覆盖能力较强。一般用来画近景和物体的受光部分。也有整个画面都用厚涂法画的。干画法，一般都在底色干了之后画上去，笔触明显。作画时根据对象的体面结构一笔一笔很肯定地摆上去，用笔类似油画画法。它适宜表现明暗对比强烈，粗糙厚实的物体，如陶罐、生锈铁制品，以及物体的受光面和近景。

构 图

构图,可理解为物体在画面中的位置。它既是作画开始的第一步,也是一幅画最重要的大形,它决定了画面的结构,色彩分布的构成,是画面空间、形体安排、重心均衡、主次虚实等因素在画面上的综合体现。构图是一幅画的基本框架,对于一幅画的成功与否起着关键的作用。动笔之前,不但要考虑物体在画面中的位置、比例、大小,还需要考虑物体、衬布几大色块在画面中的布局,以及衬布、背景对画面的线形分割,还有物体、衬布、背景的黑白关系、光源的方向、分布等元素。构图的合理、生动是一张优秀色彩作品的重要组成部分,但在考试中,考生往往不够重视构图而急于动笔,最后往往落得画面安排不当而难以收场。

色彩静物的构图比素描的构图要灵活得多,它往往是由多样物体组合而成的,包括罐子、水果、花卉、蔬菜、文具以及衬布等,所以除了要遵循对比与均衡等基本构图原则外,色彩静物构图的创造性也要宽泛得多。在构图前,考生需要考虑画面的构成效果,是大环境、大空间,还是集中于物体的表达,视角是俯视、仰视,还是平视等,在形式上是横构图,还是竖构图,这取决于画面的需要和题目的要求,应灵活处理。

在整体构图中,创造一个特定的形状有利于将零散的物体进行有效的组合。构图形式大致可分为以下几种:S形、C形、Z形、L形、“一”字形、三角形、圆形和不规则几何形等。

三角形构图是色彩静物中最常见的一种构图形式,其特点是重心稳定,画面饱满,主体突出,虽然物体相对较少,但使用三角形构图则使之更具稳定性,所以三角形构图更适合物体数量相对较少的静物组合。

“S”形构图使画面更具流动性,更易表现大空间的静物组合,同时它的画面动感也优于一一般的构图形式。

“一”字形构图多在横构图中出现,此构图富有一定的形式感,但构图时一定要注意上、中、下三块区域的面积区分,切勿均匀。其次物体的前后、主次关系要突出,在不失基本要点的情况下加强其形式感。

圆形构图常用于物体较多的静物组合,加强中心主体,同时通过主体物向周围扩散开来,通过明暗、虚实协调整个画面。这更考验作者的基本能力,所以在作画时要胆大心细,关系明确。

色调

色调的两大类,暖色调和冷色调的区分是以色彩的倾向作区分依据的。如果再细分又可以据色相分类,如红色调、黄色调、蓝色调、绿色调等;以纯度分类,有亮色调、中色调、暗色调等;以对比分类,有强对比色调、中对比色调、弱对比色调等。色调的分类是为了对不同的作品进行区别,并无高低优劣之分。

色调与色彩关系是密不可分的,色彩关系有序、合理,画面色调感就强;色彩关系凌乱无序,画面就缺少色调感。换句话说要想获得画面的整体色调,就必须建立和谐统一的画面色彩关系,推敲用色的纯度、明度,并对现实的色彩进行适当的归纳与概括,或者说准确把握一幅画面的整体色彩关系,是完成一幅作品的必要条件。如果在落笔前就能明确表现出对象的整体色调,那么局部色彩也会随之变得明确而容易把握,色彩的整体关系就不会出现大的偏差,这时,色调就成了作画者对缤纷的自然色彩进行归纳和概括的有效手段。

正确把握画面构图和色调关系,是一幅优秀作品的关键。同一种形式的构图,由于静物、色调、表现手法等不同,可以展现全然不同画面氛围。如上图和右图,同为三角形构图,但上图温暖热烈,右图宁静雅致。同时,注意一幅画面中红、黄、蓝都是不可或缺的元素,从上图作者对冷色的运用也可看出。

