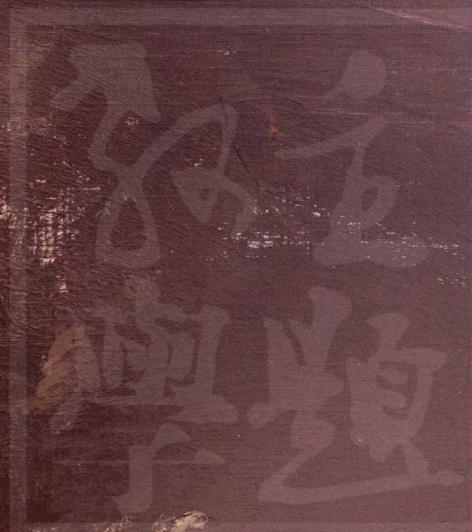

主题教学系列丛书

格调

主编 孔祥涛
编著 艾 鹏 郝春松
贺焱军 刘 丰
李红峰 王 坚
张鼎屹 张星星

中国书店

J215
2013/2

阅 览

主题教学系列丛书

格调

主编 孔祥涛
编著 艾 鹏 郝春松
贺焱军 刘 丰
李红峰 王 坚
张鼎屹 张星星

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

格调 / 孔祥涛主编. -- 北京: 中国书店,

2012.8

(主题教学系列丛书)

ISBN 978-7-5149-0508-3

Ⅰ. ①格… Ⅱ. ①孔… Ⅲ. ①水粉画—绘画技法

Ⅳ. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 205051

主题教学系列丛书

格 调

主 编: 孔祥涛

责任编辑 刘 深

出版发行

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

印 张 28

书 号 ISBN 978-7-5149-0508-3

版 次 2012年9月第1版 第1次印刷

定 价 78.00元

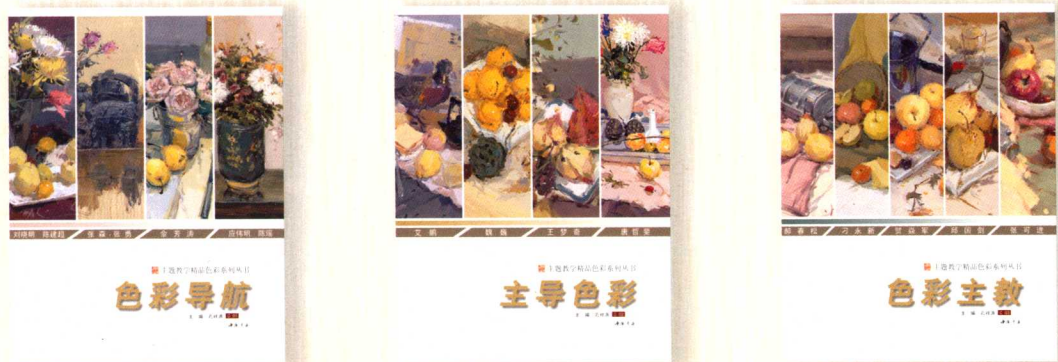
儒雅文化

Confucianism Elegant Culture

主题教学系列丛书：

主题教学精品色彩系列丛书：

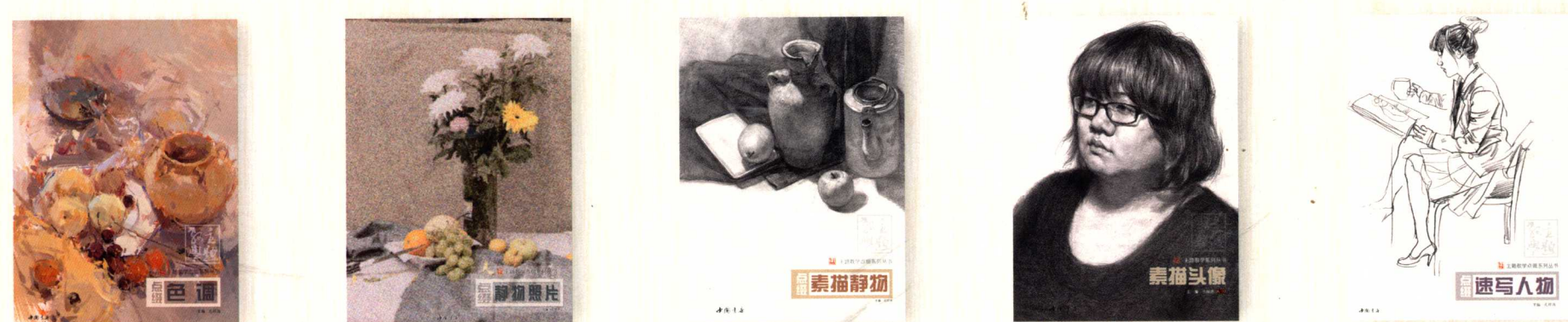
主题教学：

主题教学线索系列丛书：

主题教学点缀系列丛书：

主题教学临摹范本系列丛书：

J215
2013/2

阅 览

主题教学系列丛书

格 调

主编 孔祥涛
编著 艾 鹏 郝春松
贺焱军 刘 丰
李红峰 王 坚
张鼎屹 张星星

中国书店

解读画面的奥秘

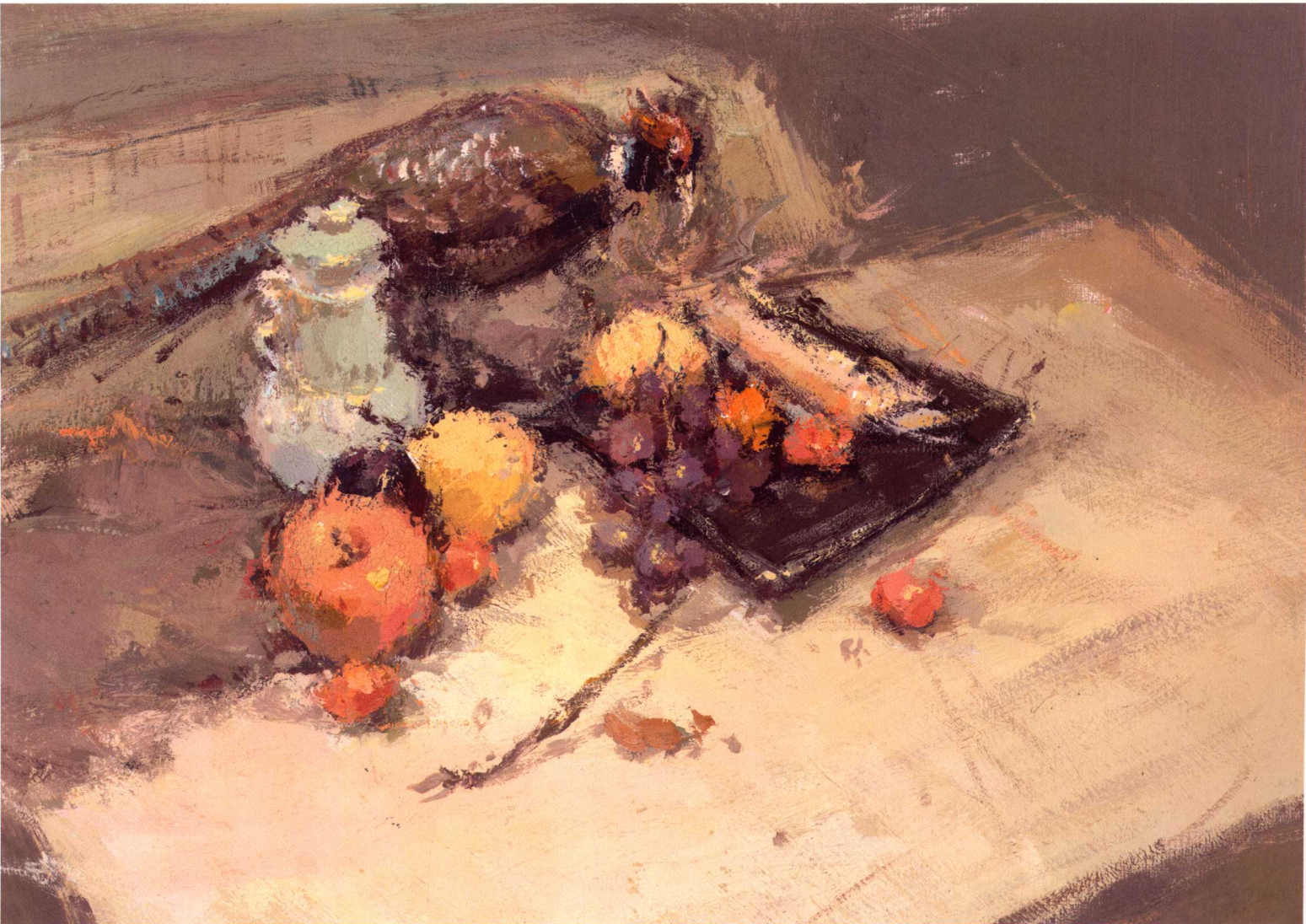
在绘画的创作实践中，我们除了要准确、深刻的表达自己的创作理念和情感外，还要体现其视觉的美感、画面的格调以及造型的程度等。美感的实践必须要使绘画中各种形式因素有规律的组合起来，使其完善、合理并符合人的审美和视觉要求；格调则是我们赋予一幅画面何种调子的情境，或浓郁、或淡雅，赋予画面以灵动之魂；造型便是我们对某个物体以及某幅画面的构建程度，依据前后、冷暖、空间、虚实等进行不同程度的表达，进而完善整幅画面。

对比呼应 虚实相生

对比可使得画面愈加丰富，其视觉效果更加强烈，巧妙的对比关系可提升画面的档次。我们较为常见的对比形式有形状对比、黑白对比、虚实对比、疏密对比、静动对比、肌理对比、线面对比以及完整和残缺的对比。

呼应是指各种物体在题材上，内容上，环境、情节上的相互呼应，还可以通过以下方式如色块与色块的呼应，气势的呼应等。将画面对比精道化、丰富化，同时使得物体间的呼应和谐、自然。

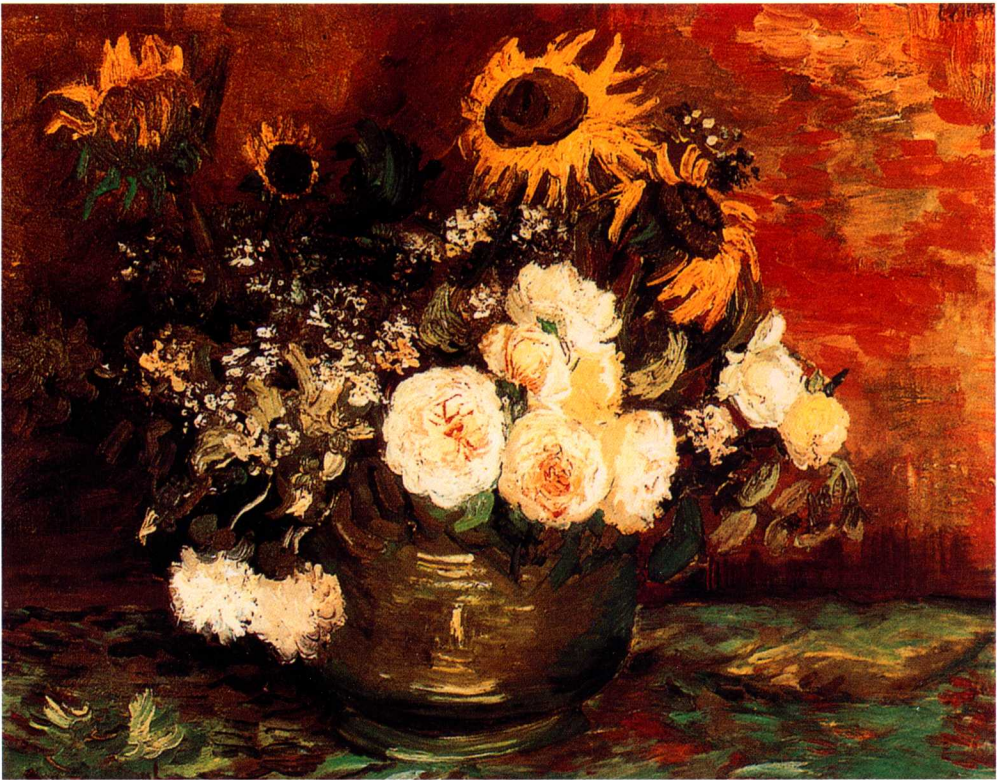

均衡变化 多样统一

变化与均衡是一对矛盾，处理和解决这对矛盾，是构图中的重要原则之一。“均衡”是画面稳定的基础，“变化”确定了形式美的多样性、丰富化。

为使得画面均衡我们可以采用以下几种调整方法：移动形体的位置；调整形体的大小；色块与色块的对比等使比重和空间的强弱关系发生变化，运用各种组合方法即可得到预想的平衡，把画面的空间变化得更加丰富和生动。

“均衡”必须求“变化”，但“多样”则必须“统一”。

花与向日葵 梵高 1886 年
布面油画 50 x 61 cm

色调：

色调在画面中的地位是不可动摇的，色调的准确、协调是决定画面好坏的重要因素之一。该画面色调明确背景与画面的关系极为融洽，画面中水果的变化丰富，冷色间的呼应也较为贴切，与画面相融洽、和谐。

画面氛围有很多，或淡雅、或浓郁、或浑厚，这是画者在根据静物组合的不同将画面赋予一定的情感，将画面表现的清晰、透彻。

首先，若想取得良好的画面氛围必须得与画面的色调相融合，这是画面氛围的首要条件，色调要统一、协调。确立好大的色调关系之后，其它物体应跟从其整体色调走，减弱其它物体的对比，凝聚力量，使得画面氛围更加浓郁。

毕沙罗 Pissarro (1830 — 1903)
布面油画

整体联系 比例协调

一个完善的整体之中各部分需紧密结合起来，任何一部分一经挪动或删削，就会使整体画面松动脱节。若是某一部分可有可无，并不引起显著的差异，那就不是整体中的有机部分。

协调，是在同一整体中各个不同的组成部分之间具有共同或接近相似的因素。绘画中协调的方法主要有以下几种：

类同元素的原理——将很多类同要素相结合，能够得到统一。即同样或类似的形体、大小、色相、明度、纯度、肌理等造型特性，具有统一感。

色彩类似色的原理——使用类似色的协调性，画面在色彩上获得安定、优雅的效果。

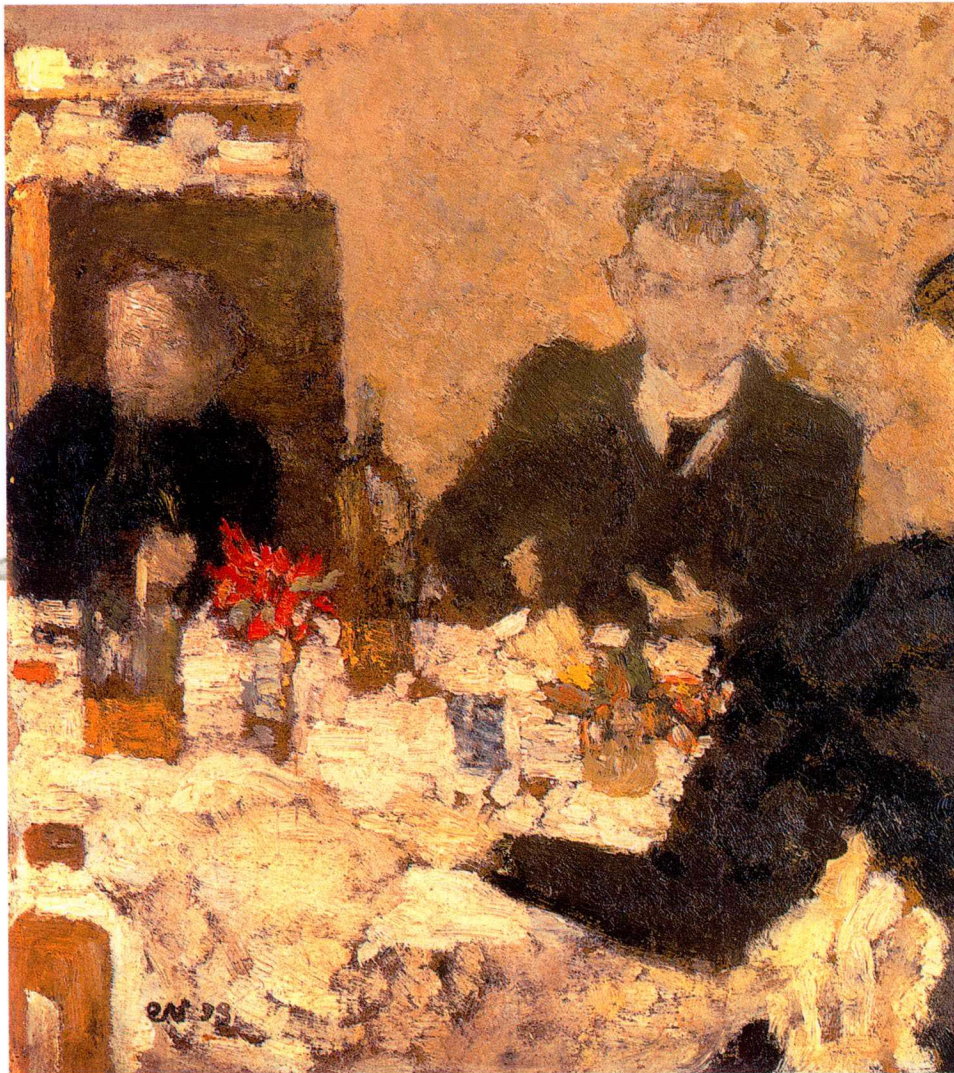
调和一般意味着良好的配合与和谐，在造型上能够把物体形成的复数要素统一起来即可取得调和。

节奏韵律 错落有致

节奏，原本是指音乐在演奏过程中产生的有规律性的强弱交替变化。绘画中的节奏，则是指构图结构中物象长短、强弱等变化有规律的交替组合。

绘画作品中形体的大小、长短、疏密、聚散、高低起伏的排列等都能形成节奏感，但这些变化必须有规律的重复，当然并不一定是像图案般的完全一致，它是通过加强统一的因素，按照同一规律的循环，产生协调美。

韵律则是情调在节奏中的作用。

色彩布局的法则

色彩布局，应遵循“丰富与统一、对比与协调”的原则，对比，产生色彩的差异，形成色彩的变化，是凝聚色彩丰富的手段。协调，要求色彩与画面色调和谐。统一，多样变化的色彩必须服从于整体色调之中。

色彩对比方法

1. **色相对比**：这种对比是几种纯色在强度上的充分对比。同种纯色旗鼓相当，色彩珠联璧合，更为强烈，我们可利用物体本身的固有色形成色相对比。

2. **明度对比**：如果画面上出现色彩灰而沉闷时，可在明度上找出路，进行加强或减弱，使得颜色的明度距离拉开，自然能得到想要的效果。

3. **纯度对比**：同一种饱和色彩与不饱和色彩（复色）的对比，可以产生出一种非常有效的和谐对比关系，在这种对比关系下纯色显得更纯，复色显得更灰。

4. **冷暖对比**：冷暖色相得益彰，色彩的冷暖对比是最为普遍的一种对比，其它种种色彩对比可说是冷暖对比的特殊形式。

5. **补色对比**：三原色中二色混合成的间色和另一原色的对比关系是互为补色的关系。要想达到某一种强烈的画面效果，就可在这种色彩的周围用上它的补色。

6. **面积对比**：色彩的对比还涉及面积，一般情况下，大面积的色彩统领全局。

以文具类为主题的题材在考试中也较为常见，这类物体一般都是我们生活中常常接触到的，如笔筒、颜料盒、台灯、书籍等。这类物品一般造型简洁明了，颜色较为素雅。无论是哪一种物体都要使其融入于画面之中，画面要富有节奏感，使得画面层次丰富多彩，展现出物体人性化的一面，塑造出和谐的艺术氛围。如同一首优美的诗，有轻重急缓，让人回味无穷。

