

专家谈考前

走出美术高考误区

色彩基础教育

吉林美术学院

辽宁美术出版社

陈旭 牟达器 编著

 青岛美术学院 专家谈考前

走出美术高考误区

色彩基础教育

陈旭 牟达器 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

专家谈考前色彩基础教育/陈旭, 牟达器编著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 2009.1
(走出美术高考误区)
ISBN 978-7-5314-4243-1

I. 专… II. ①陈…②牟… III. 水粉画-技法(美术)-
高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 208744 号

出版者: 辽宁美术出版社
地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
发行者: 辽宁美术出版社
印刷者: 辽宁彩色图文印刷有限公司
开本: 787mm × 1092mm 1/8
印张: 6
字数: 40 千字
出版时间: 2009 年 1 月第 1 版
印刷时间: 2009 年 1 月第 1 次印刷
责任编辑: 童迎强
封面设计: 童迎强
版式设计: 童迎强
技术编辑: 鲁 滢 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-4243-1

定 价: 39.00 元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www. lnpgc.com.cn
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

序

对考生要说的话

对于每一位参加美术学院入学考试的学生来讲,考前训练是必不可少的。因为在现阶段由于学生的学习压力很大,很少有人在一个时间相对集中的阶段进行专业培训,加上我们的中学美术教育在整个的教学体制中是一个附属的学科,所以对于那些想通过艺考来完成自己梦想的年轻人来讲,在报考前一年或者几个月之前进行一段有系统的、较专业的绘画技术的辅导,有助于提高自己的考试成绩,使自己在艺考竞争中领先一步,或者有一些多种选择的余地,把主动权掌握在自己的手中。比如针对一个学习成绩优秀的考生而言,如果他在各个学校之间的考试中取得优异的成绩,对于他人来讲就具有多种选择的机会,选择一个理想的学校或者选择一个理想的专业,而机会对于他来说是具有多种可能的,不至于陷入一个狭窄的选择空间,而变得被动和无奈。很明显对于一个考生择取一个理想的学校和专业,对将来的发展、就业都是一个良好的开端,这是一个非常现实的问题。面对毕业后就业的压力和竞争,这种良好的选择是起着决定性作用的。

在我们众多考生中有许多人就是复读学习考了好几年,目的就是为获取考入自己理想的学校和专业,而为了这个目标放弃了选择降低标准。而针对对大多数的考生来讲目的就是为考入美术学院这唯一的目标,所以对专业的选择上就更实际些,针对现阶段个人的能力来报考专业。在这里我们也可以说明一下自己对这些两种选择的態度。第一种选择要针对那些有毅力、有决心,为了自己的艺术梦想敢于努力实现的学生,这是值得鼓励的。在我们的周围有许多是这样过来的,由于当初缺少坚持的勇气,而后悔降低自己理想的标准,而成为一种遗憾。当然,在今天的社会背景下,学生也应该多考虑一下个人的经济能力和自我、家庭的心理承受力诸多因素。第二种选择可以说是一种理性现实的选择,因为我们每个学生对绘画兴趣爱好的不同,在学习时间上有长有短,下的工夫也不一样,以能够进入高等美术学院接受教育为主要目的。在将来的学习过程中逐渐完善充实自己的业务水平,靠个人的努力达到理想的目标,这也是比较现实的选择,因为大学四年的学习在每位学生个人成长阶段毕竟所占的时间是有限的,更多的机会是靠自己努力去创造出来的。

在这里我们要提醒考生对考试前的基础训练一定要十分重视,一个最现实的问题就是,每位考生在最后的成绩上有时仅仅一分之差,就与个人的理想失之交臂,这不是耸人听闻。在这一分之差的区别上完全取决于考生个人平时努力的结果,包括对专业学习的认知程度上,这其中包括着许多方面的问题,在这里我们也可以帮助分析一个简单的问题。当然这些观点是一些个人的观点和看法,其中也包含着多年的积累和经验。

(一) 一分之差的后果,针对几年来迅速增长的美术专业考生的人数,摆在各院校面前的问题是制定出一个合理的录取分数线,这个分数线的制定是根据当年考生的成绩状况而制定的分数标准。有了这个标准之后就出现成绩好的学生幸运地被划入到这个范围内,而成绩差的就被排除在外。这个分数线是无情的,必须严格按照规定执行,而对于那些成绩优异的考生来讲,多一分少一分在进入到这个资格范围内是没有太大的差别,学生只有在个别专业录取阶段,多与少起着作用,有的专业要求要略高些,竞争相对激烈些,甚至个别专业在文化课过分数线之后,按专业成绩的好坏排名进行录取。因为录取名额有限,只能在分数差别上体现出来优与劣。一般在这种专业面前报名人数也相对比较少些,因为多数学生被高标准的录取分数线挡在外面,只有那些成绩优秀的才有机会进行竞争。而多数的专业竞争是在其他专业对考试分数相对较低且招生人数较多的专业上选择。问题就在于此,因为在整个考生的成绩中,中间档的人数几乎占了一多半,举个例子,比如在九十分到八十分之间可能在考试中仅仅有几十个或者更少的人数差别,而在七十五分到七十分之间可能就远远超过了这个数字,这还是一些相对较好的成绩之间的分数差别。如果再往下比如有六十九与六十五之间,几分之间甚至有几百人的差别。为什么要举出这个数字,因为对于多数考生而言,个人在考试中各个专业成绩不可能是平均一致的水平,比如你素描得八十分、色彩、速写和设计也一定在八十分左右,这是针对那些学习成绩好的人来讲的,而多数人由于自己对多个专业学习的能力水平不一样,加上考试临场发挥也有好有坏,导致各科成绩参差不齐,有可能出现这样的情况,你色彩考八十分,而你素描是六十八分,那种差别导致了最后总成绩一分之差的严重后果,也是一人之差的激烈竞争,上面说出现只是一分成绩的差别,但由于参加考试的学生人数太多,就形成了在这个评判中不是一两个人的竞争问题,而是几十人甚至更多的不公平遭遇,也是对每位考生来讲必须面对的现实,一决定于上下、决定命运的问题。

(二) 多数落选的考生在考试结束之后都有这样一种想法,早就如此何苦当初的不努力。如果考试之前多花点时间在学习上就不会出现如此的结果。努力去学习可以说是一个良好的开端,但是如何努力怎么努力也是摆在考生面前的难题。在评分过程中我们经常会看到有些试卷画得也非常认真,从旁也可以看到学生个人努力的程度,但是从试卷整体看就是得不到很高的分数,有的考生甚至不是学了一两年的水平,从学画的角度上看也是考了好几年的感觉,整体看不像一个应届考生的水平,但是所体现现在画中的毛病太多。具体来讲,所学的习惯太多,体现在一些没有必要的、过分的夸张处理影响了考试的成绩,而问题的关键是他们并不知道这些毛病,可能还以为这是好的东西加以表现。我们称之为乱画的因素太多,还有一种是画得很老,从画面上看也是学习很长时间,但缺少一些有生气的语言表达。有些画我们在评判时想这些,这些学生如果不过多地考虑一些不必要的因素,而侧面重点略微转移一下会取得很好的效果,从而得到如此高的分数,有些画就是在原有的基础上略微加以调整就会取得现在的好成绩。但是,你是不能说这些学生平日不努力,能看出来他们是在努力地想画好画,但问题是不知道在什么地方下工夫,应该画什么,不应该画什么。这些问题的原因在指导上的偏差,在他们学习过程中缺乏正确的引导,使得学生在学习中不知如何努力,甚至陷入盲目的错误的误导中,把一些不良的习惯带入到学习中,而一些不良习惯产生之后,再改正比重新学习更难调整,一个习惯的形成有学生个人的原因,但更重要的是指导教师的指点,这可不是努力不努力和工夫下的问题,因为学生一开始就进入误区。而如何使考生走出这个误区,这就需要老师在训练阶段,从认识到技巧上一点一滴地加以纠正,这也是我们在下面章节中主要探讨的问题。

(三) 我们在考生试卷中中发现了一些由于主观和客观因素引起的不必要的问题。最主要的问题是由于考场模特儿或者静物的角度针对每个学生是不一样的,必然涉及有的角度难画,有的角度画起来相对容易些,实际那些容易画的角度也是指平常考生总画,比较习惯的几个位置,当考试时平日画的角度或容易出效果的位置没有按安排到,这就影响了考生正常的发挥,所以在平日训练中每个角度都会适应着去画,而不能完全靠支配,比如在考试中遇到自己平常不常见的作画角度,对一般的学生而言就会产生心理上的造成恐慌,情绪因素就会导致在画面上失去水准,从一些卷子中可以看出如果某位考生的模特儿角度更好些,可能在发挥余地上更有潜能,主观的原因是平时训练的太少,太注意习惯的位置,而客观的原因可能是有些模特儿或者姿势,在某个角度上还不够完美好看,有一定的难度,影响了学生的发挥,但是针对画好问题的学生来讲,角度的特殊性可能确实会创造出与众不同的画面形象来,而如何变位置的不利因素转移到创造画面形象的特殊效果,这也是需要解决的问题,它需要下一点点的积累,只有付出大量的努力研究,才能在考试遇到各种问题的情况下,不会造成心理的紧张,从而顺利地通过入学考试这一关。

一、对色彩试卷评判的认识

对于色彩头像和色彩静物的评判,可以说相比素描来讲能麻烦些,但是作为评分老师头脑中必须有两个清晰的评分标准。一是造型,二是色彩的关系问题。如果从这两方面而作为基本条件,那么首先被淘汰的就是那些没有形,色彩又画得杂乱无序的卷子。色彩头像不像素描头像那样,如果颜色不协调,马上就会让人感觉到一种焦躁或者不现实感。多数不及格的卷子就是那些无论从形上、从色彩上都难以让人忍受的,特别是色彩关系上如果不经过长时间的培训,是无法达到一定水准的。而且色彩的好坏还直接影响到对形本身的判断,多数不及格的学生色彩基本体现在对颜色客观性描写太差,甚至远离了皮肤固有颜色的关系,达到一种无目的的杂涂状况,而对于那些过及格线的头像写生,多数是色彩有一定的协调性,这里讲的协调性,并非指它的准确性,有的还说不准确,但看起来还能说得过去,有一定的色调关系,再加上形本身的比例关系基本合理。而多数情况下对于形与色的结合缺少办法,就是说注意了形就忽视了色彩,反之重视了色彩又在塑造过程中破坏了形的准确。但是一般在这个分数档中相比较来看,如果有一定的色彩基础,如果形象处理的好些,这样会更容易拉开分数值。

而在众多的中档层面的试卷所体现出来的问题,是多数人对色彩知识的匮乏和对水彩性能的了解过少,更主要的是训练的时间不够。色彩不同于素描,如果你达不到一定的时间,了解的知识太少,那么直接表现在画面上的就是漏洞百出。当色彩技巧不成熟,影响到的不仅仅是体现在色调问题上的不协调,更多的是对形体本身的破坏,因为多数学生在控制不好色彩感受之后,在反复修改涂抹中,也毁掉了起稿时的形象感觉,那么就更谈不上形的准确了,就连基本的形都被色彩的不熟练给搅乱了。这种毛病

是带有一种普遍性的。而还有一种现象就是有一定的形体关系,也有一定的色彩关系,但是由于这些学生在学习过程中是采用一种应试态度,就是模仿某一个头像风格,或者从局部关系入手,导致画面形象看起来平淡死板,色彩概念无吸引力,缺乏生气。在整个色彩试卷评定过程中,这些毛病会很明显。所以被排下在优秀卷之外的可能性很大。

对于那些好的试卷,第一眼感觉就能马上被吸引。首先就是形象的完整性来讲比较突出,色彩与形的结合也合理自然,这是最基本的要求,解决了这两个问题就会从整体考卷中脱颖而出。前面已经提到过的形与色的重要性,这对色彩头像还是色彩静物来讲是关键性的因素。特别是对于静物写生而言,对形的完整性更要注重,与头像相比由于人的头部是一个整体的立方体,本身形体感较强,容易把握些。而静物多数情况下是由一些不同形状的物体组合在一起形成的一个静物主题,相对而言形与形之间分割的较多,画不好容易支离破碎。所以相比之下,对形体的联系看得更重些。如果对于一个色彩感受不是特别好的学生,只要把静物中的形体关系处理的得当,加之简单的色调关系也能取得相对好的成绩。而对于色彩头像也是如此,形体的准确性和塑造的完整性会给那些色彩感弱的学生带来些弥补。对于那些色彩感受敏锐有良好的色调控制力的考生而言,基本的造型能力和熟练的绘画技巧,就可以让画面产生良好的效果,当然这更需要解决的问题是色彩与形的巧妙结合,如何在处理色彩的过程中不忽视形体的存在,可以用漂亮的颜色为主要表现方式来打动观者,但同时也不能忽视基本的造型。

那些优秀的试卷无论是从造型上,从色彩控制上,还有处理技巧上都显示出一种能力。首先还是要从完整性上来看,优秀的作品始终让你感到它的整体的完美,这种感受是由于本身形与色和技巧的结合恰到好处。但

从整体考卷来看这种作品是占极少的一部分，可能在上千张卷子中只有那么十几张，或者更少，但就是这么少量的为数不多的试卷，就给考生提出了一个标准，既然有人能够在有限的三个小时内达到如此程度，那么对于竞争激烈的考试，就得要求学生尽可能地做到同样的水准。我们说过考试本身是一种比赛和竞争，而有能力的人就会拉开与其他人之间的分数线，就会出现分值上的高低，这就形成了好与坏之分。作为考生不应停留在普遍的考试水平上，要在学习中尽力提高自己的水平，为取得好成绩打下基础。这种淘汰筛选制度看起来就是这么残酷，一分之差就决定学生命运，同样的年龄，同样的起点，在同样的三个小时考试中，画的完整就得分高，你略微逊色一点就被抛在后面，甚至影响到录取的成绩。

从大多数中等水平的考卷中，我们能够看出对于有些学生而言，由于方法上的不得当和认识上的缺乏，导致分数无法再有所长进，有时感觉某些学生只要略微努力就会考得更好。对于现在的学生来讲他们都很聪明，加上当今的信息沟通发达，各种资料书籍都可以用来学习提高自己的认识，想达到此目标并非难事，关键是要看在学习的训练中是否关注到这些问题的存在。还要养成一个良好的学习状态。在考试中普遍存

在的问题就拿色彩头像来讲，对色彩的控制力相对较差，比如在多数学生中色彩容易画脏画灰，或者画得很燥，这实际就是一种习惯方式在作怪，在平日训练中习惯了这种风格，在形象上忽视了对人物造型的深入刻画，仿佛感觉画色彩就是为了色调好看，有一点形就可以了。实际这种方式对色彩要求更严格，没有一定的天赋和努力是很难达到的，况且这种方法无论对色调的把握还是处理技巧上更需要反复地练习，这种风格也不是完全就忽视了形的存在，只不过与形相比，它的优势在色彩上体现得更完美些。

而考试中最容易被普遍认可的就是形与色处理的都很好，这样的卷子是比较完整的。没有坚实的造型能力，色彩就会失去了依赖的条件，反之没有漂亮的色彩关系，形体就缺少了生气和活力，而且强调形与色的完美结合是对一个考生的最高要求，不能因为个人的爱好而失掉了对造型的误读，学生应该学会分析自己剖析自己，从而在平常的学习中多注意一下自己的优势，克服一下自己的缺点。既然考试有一个评分规则，那么这种规则的制定是平衡各种因素，引导学生往好的方向发展的一个动力，也是提高专业素质的必要因素，对将来专业的发展都是有意义的。

二、对一些普遍关注问题的回答

1. 美院考试与普通院校考试的比较

在色彩试卷中,美术学院入学考试与普通院校的统考,在要求考生的能力上会有所侧重,考美术学院的考生因为专业性质的需求,要求考生的能力在普通基本功扎实的前提下,标准会更严格些,在色彩头像中,要求造型的准确,构图的完整,色彩的协调,这些都是必须要达到的水平。特别是对色彩关系不能停留在对固有色简单的认识上,要考虑整体的色调氛围和色彩本身的感染力,并且在处理具体形象的能力方面,体现出一定的技巧,特别是对那些报考绘画专业的学生来讲,对形的完美性要求相对要严格些。

仅仅做到对形体的一般表现,是不足以拉开分数档次的,因为考绘画的学生大多数都是复读专业,本身有多年的考试经历,个人的基础也较好,对考题的熟练程度通过几年的培训得到了逐渐地适应和提高,这些考生不同于一般的考生,由于多年的考试积累有一定的考试经验,而它会影响自身考试成绩的好坏,这一点是普通考生所不具备的,仅从此方面来看,就增加了绘画类考生考试的竞争难度。而对于参加普通院校的色彩考试,由于学生本身基础不同,学习时间的长短也不同,加之各院校专业性特点的需要,大体上只是检测一下学生的色彩基础知识和对形象基本的表达能力,换句话说,作为一般的考生,只要是造型基本准确,有合理的比例关系,色彩相对协调,有一定的色彩感受能力,基本就可以通过普通高校的入学考试,当然要想自己达到一个好的分数也需要更多的努力。

2. 对形象准确的认识

由于色彩头像比较素描头像来讲,多了一层颜色关系,所以对一般学生而言,二者的结合或者称之为既有色彩关系,又有形的准确度,把握起来相对难些。可能会在考生中有一种误解,认为水粉头像只要把颜色画好了,形不准都可以,只要正常的比例关系准确就可以了。凡是有这些想法的人,在色彩头像写生中都有一个共同的毛病,就是画的人物形象

虽然看起来合理,但是太像一般的解剖书中的人物造型了,就是说按一个形象模式套下来的,总体感觉是没有什么特点,平平的特征缺乏个性化的表情等等,对这些人来讲不是像与不像的问题了,而是画得太概念简单化的问题了。要想解决这种形象的概念,唯一的办法就是从客观模特儿身上发现特点,发现一些不同的比例关系,由此来讲,你说形的准确性是否重要,这是不言而喻的问题了。所以说不能因为关注色彩,而忽视了对形准确度的把握。老师在评判时主要看人物造型的特征,一个概念模式化的人物造型和一个从模特儿身上观察到的形象,所表现出来的形态感觉是完全不同的,作为有着丰富教学经验的评审老师,会一眼就能看到这种不同,这些直接影响着他对于某一色彩试卷的评判。也有同学在考试卷中人物形象画的很像,但是缺少一定的表现语言,仅仅是一种对模特儿机械的模仿,这样即使是画的很像,也无法吸引视觉的关注,所以说形象的准确度,不仅要体现出个人对模特儿本身的准确观察,还要体现在对此形象充分的表达上。

3. 对不同处理手法的认识

在色彩头像或者色彩静物的写生中,学生有时会处在两种不同风格选择的矛盾中,一种是从色调关系上进行塑造;另一种是色调与线条结合,类似于一种强调形体结构为主的色彩表达方式。线条与色调相结合表现在静物写生的情况下较多,简单地讲就是用重颜色的线,或者选用一些与画面调子相统一的颜色线条,对形体进行一个全面勾勒,画出形体的结构关系,然后对形体本身进行固有色的描定,有时也略微加一些环境色的影响,还有在人物头像和胸像写生中,特别是对衣服的处理过程中,用线条画出大的结构关系,然后加少量的色彩倾向色进行塑造。

而用色调进行塑造形象的方式,是在所有的形象处理上,都利用明暗与色调的变化进行描写。它更多考虑的是对色彩的感觉和对形象在空间环境中光与色的变化,强调的是形体的塑造感,让人感觉有一种厚重的客观氛围,不是一般性的对结构的提炼,强调色彩与形的真实性。我们认为只

要是画的充分,无论哪种方式都是可以得到好成绩的,奉劝考生不要过分地迷恋对形式的追求,这很容易陷入表面的模仿,而使得头像写生显得空洞。

但从普通考生的角度来讲,用色调进行塑造的方式,更容易出效果,更容易深入,而且在整体完整性和色调的光感上都占有一定的优势,画面形象能达到与客观的接近,因为毕竟色调的变化比起结构的变化更容易接近模特儿本身的客观性,其丰富的光感变化能准确地表达出人物形象的细致关系,让人感到一种体积的饱满,而且色彩本身色调的变化更容易打动入,有一定的情绪感染力,而且用结构线方式来写生的色彩写生,如果与色彩结合的好,加上丰富的色彩变化也能达到一定的效果。但是如果迷恋于线条而忽视色彩,或者仅仅迷恋于这种表面的形式效果,那么这种手法很容易产生空洞的效果,让人感觉简单乏味,死板无具体的形象变化,有时显得太理性,缺少情感因素,最主要的问题是停留在对表面线条的依赖,而失去对细节的刻画。但是这种方式处理得好,会有一种整体感较强的视觉效果,不容易把形象画碎,特别是对于色彩静物写生来讲,面对杂乱的物件,这种控制结构关系的方式,让人感到形象整体效果较好。但是无论哪种方式,绝不能片面地停留在对表面形式效果的模仿上,都要关注以塑造形体为主。

4. 对平涂与笔触塑造方法的认识

考生普遍所使用的色彩表达方式,是用笔触对形体的明暗进行塑造。略微强调笔触的塑造性,并利用一些块面关系来表达体积感,这种方式会使形象让人感觉有些力度,而笔触的变化也直接影响着人情绪的变化,画出来更有生动性,不能陷入死板的状态,且笔触与笔触之间的衔接是靠色调来完成,有时还能产生笔触肌理的效果,提高画面形象的丰富性。就是说笔触本身的变化也是有形象和美感,处理好这种关系会给画面带来意想不到的生气。

另外一种画法从表面上看画得较平整,接近于平涂的手法,在注意几个大的色块明暗变化的同时,比较注重对细节形象特征的描写,让人感觉有内容可看,它是通过对一些有特点的细节刻画来感染人,有些学画时间较长的学生,本身有一定的造型基础,会一开始在大的形象关系确定下来之后,就直接进入对细节的刻画,一点点地积累形象达到最后的完成,这需要对整个的控制力和对具体细节敏锐的洞察力。如果所表达的细节形象无特点或者平淡,那么这种画法就没有什么优势可言,有时会感觉所画出来的形象单调。此方法对明暗关系的处理要像古典油画那样,变化要求要自然平整,过渡的色调要体现形体,又要让人的视觉感到协调的效果,处理好了会让人感受到色彩细腻光亮的感觉,但是处理不好就会显得简单无变化甚至是僵死的,特别是细节处理不好,会让人感到死板缺少光感,如果调子处理得不好会使人感到缺少一种塑造的美感,这种相比较个性化的处理手法,提醒考生一定要根据自己的能力谨慎地进行选择。

5. 探讨对试卷临摹学习方式的问题

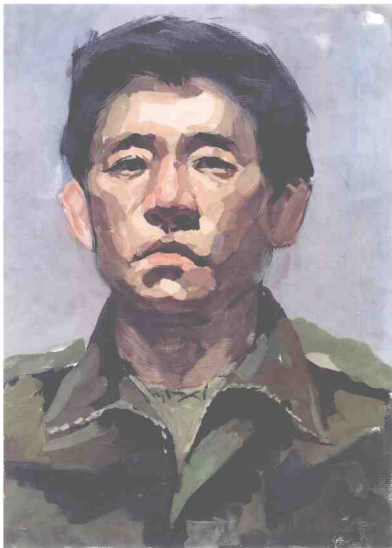
在考生中存在的一种现象就是对一些优秀试卷的临摹,想通过这种方式来很便捷地达到一种考试水平。这不是提倡的学习方式,因为大多数优秀试卷都是通过印刷品的方式在社会上流传,所以有质量上的差别。特别是色彩试卷很少有把头像写生或者静物写生中的色彩关系完整地体现出来,多数是与原作有差别,有的甚至与原作相比完全两样。从印刷品上看有的甚至不可能成为一种优秀试卷,但是如果看实际的原画就不同了。如果这样,对于考生的模仿只能学到一些错误的色调组合和对颜色的控制关系,比如有的画本身偏灰色,但印刷出来就偏黄色,而考生临摹就直接按照黄色来画,此情况在头像临摹写生中常常出现。一般的印刷品很难还原皮肤表面的暖灰色变化,所以印刷出来的头像多数都偏土黄色,或者有些有略微的红色倾向,而印出来都是偏红色的多。长期下去这种模仿会给学生对头像写生色彩的认识造成误解。而且养成习惯之后很容易把这种错误的形式带到以后学习过程中所有的写生练习中,或者产生一种对这种固有色的依赖性,因为他们就认为这样是好的,就不自觉地对客观色调的变化关系形成了一种排斥心理,这也是为什么有些试卷色彩关系很僵的原因,这是多年来临摹印刷品所形成的后遗症。对于印刷品我们可以从中学会一些对形象处理的能力,比如看别人是如何塑造形象,如何处理画面中的虚实关系,还有一些简单的色调组合,但不能依赖它,真正的对色彩关系的学習要从客观本身去寻找去发现,并在实践中完善自我的技术技能。

6. 对“行画”的看法

所谓的“行画”就是指按一定的模式画出来的造型形象,比如目前较流行的就是几笔画出一个苹果,几笔画出一个瓶子,还有人物的五官几个固定的处理方法等等,对于一个从没有画过画的人来讲最初的模仿可以从对色彩本身的陌生感进入一种用绘画思维来看形体的过程之中。就是说画人看一个形体与平常普通人看一个物体的角度是不同的,画画人看的是形体的结构和转折关系,在色彩上体现这个面的转折是靠色调变化来完成的。最初阶段的模仿学习可以使一个初学者快速进入一种绘画认识状态,这也不算是一种训练办法。但是这种训练时间不要太长,否则养成对比简单方式的依赖再改正就难了。而问题关键是在社会上一些人的训练方式,是把这种孤立形体本身简单的塑造手段变成了一种学习的目的,就是说从始至终一直就这样训练一个考生,这和机械地模仿就没有什么区别了,放弃了对客观的观察,只是用一种套路办法来制造一个形体,或者是一个人物头像,换句话说讲有没有模特儿,有没有静物都不重要了,他们虽然还是照着模特儿来写生,但实际是在画一些心里早已形成的概念形象,而且用一种固定的处理办法来表达,更可怕的是这些孤立形体的训练最后使得学生对整体形象的组合变成了一种生搬硬套,把一些没有形体联系的五官拼凑在一起,放在脸的位置上,设想一下这种组合方式让人看起来能有什么特点吗?有的学生由于过分地单独模仿某一个局部,而根本失去了形象在整体人物位置中的比例关系,就是根本无法把各个局部形象统一在一起,有时甚至造成不在一个光线环境下的错误,甚至不同的角度上人物细节的抄袭,比如画两个眼睛,左眼像是正面的形象,而右眼画得像是侧面的感觉,鼻子和嘴也不在一个角度上等许多不协调的组合。人物形象静物组合都会在一个统一的空间环境、角度变化产生出统一的整体形象,抛开了这个大的氛围去注意细节问题,就会陷入对形象塑造的支离破碎,而训练对形象整体控制能力的把握,对一个考生来讲是至关重要的,整体性是由各个局部关系按一定的规律秩序结合在一起所形成的,而对局部形象的刻画是为了使画面最后整体感的完整,“行画”的问题是把细节与整体脱离开来了,还有它缺少特点的模式化形象塑造,这对考生成绩的影响是巨大的。

7. 对颜料摆设的要求

颜色盒中的颜料一般情况下是按色彩的明度差别进行排列摆放的,大多数先把亮的颜色系统放在一个位置上,由亮至暗对亮色和重色分开,这样在调色过程中,一是好区别不同明度的颜色差别,其次是不容易把明度不同的颜色混杂在一起。比如亮色系统的颜料不小心略微有些混合,不会太多地影响颜料本身的质量,反之亮色与暗色的混合就会造成使两种颜色变得发灰发脏的后果。养成一个良好的颜色排列,对画色彩也提供了方便,特别是对初学者来讲,会在调色盒的色彩差别中,迅速地找到相关的色彩倾向。颜料盒的色彩变化有了秩序,让使用者在头脑中也有一个清醒的选择,不至于无目的地到处寻找。另外对颜料本身的质量也要始终保持它的黏稠状,要保持颜料的水分,不能让颜料过旱的干透,这样很容易用笔调不出来影响到色彩的质量,对于色彩写生而言,纯度高的有黏稠度的颜料,在与笔的调配过程中所形成的自然结合,会提高色彩本身的表现力度,画在纸上有一种明晰饱和的色彩倾向,不像在干硬的颜料中调出的色彩,多数画在纸上显得灰脏脏的感觉,一个同样颜料的搭配,就因为本身颜料干湿程度的不同,所调出来的颜色质量也是不同的。那么所达到的表现力度也是有区别的,特别对于一个初学者来讲,色彩本身的质量会影响到他作画的情绪,还有画面本身的色彩效果,这是一种调色经验,这种经验在训练实践中,要反复地靠自己去推敲认识,使学生对水粉本身的性能有一个深入的了解,这对表现形象是非常有帮助的。

三、色彩训练的开始阶段

对于初学色彩的学生来讲,应先从调颜色开始进行训练,只有掌握了色彩的调配方式,才能做到熟练地运用色彩进行形体的塑造。一般情况先从静物画开始,因为静物写生有衬布,这种大块色的变化,也有类似水果这样小色块的形体,这种训练能有助于对色彩的观察。由于静物写生一般情况选择的物体和背景衬布色彩比较明确,有纯度、还有深浅上的对比关系,所以对感受色彩很有帮助。对于初学者来讲,这样的训练比较科学合理。我们不提倡一开始就进入到头像写生之中,因为在人物面部的色彩变化相对较复杂,色彩属于中性色和灰色偏多,对于初学者来讲不容易观察,更谈不上准确地调配出来了。只有在掌握基本的色彩变化规律之后,才有可能进入到头像写生的阶段。

静物写生的最初阶段,从总体上讲它的实际意义是学习对色彩的观察和调配,开始的初级训练可以对形和立体感略微少考虑些,可以多注意一下对色彩本身的学习,如果一开始让一个不会画色彩的人,既能塑造形又能捕捉到色彩,这是不现实的。也可以这样去认识,这一阶段虽然表面看起来未画的静物有形又有色,但实际上所练习的就是为色彩这个单纯的目的。使初学者首先了解色彩变化的丰富性,能利用手中的颜料调和成与客观相一致的色调来。对于学习色彩的人来说,能看到颜色的存在是一方面;另一方面更主要的是能调出所需要的色彩倾向来。比如红色、黄色和蓝色在我们的颜色盒中是现成的纯色,但是在现实中这些颜色是不存在的,准确地讲现实中没有纯度这么高的色彩,也就是说用纯色画出来的画是不协调的,没有人用颜色盒中的纯色颜料直接画在画纸上。在客观中物体本身的颜色是受周围环境的氛围影响的。正是由这种环境的影响才产生出相对协调统一的色调关系,有一个相对统一的调子变化基础,通常我们说的色彩基调,这是一幅画和谐统一的主要因素。

举个例子来讲,客观中的红苹果,由于受周围环境的影响和光的反射,会产生许多微妙的色彩差别,一个苹果从它的亮部中间调子上来看,是最接近固有色倾向,而高光 and 亮部由于受光线照射的影响会略微发出一点光源色的倾向,而暗部由于是背光就显得有些色调上的灰暗感觉,有时偏暖,有时偏冷,这些主要是看光线照射的条件因素,光源是暖色,暗部就会偏冷些,而反光主要受周围物体的影响,在静物中多数受衬布色彩的影响。所有这一切就造成了一个物体在某一特定环境中的不同色彩变化。这些色彩变化导致其本身的固有色发生改变,产生出不同的色彩倾向,形成不同的微妙的灰色感觉。而在多数情况下,这种微妙的灰色系统占整个色彩的绝大部分。

在此我们要说明的是,灰色不是指颜色盒中的一种简单的蓝灰色,也不是指一些脏颜色,而是指带有不同倾向的各种颜色变化,比如一块蓝色衬布,在特定的空间中显现出一种紫灰和绿灰等不同的色彩倾向,这要根据静物本身整个物体之间的互相影响所造成的视觉感受来确定的。对于初学者来讲一是要感受到这种灰色的存在,其次是要调出这些有微弱差别的色彩关系。唯一的办法就是在实践中长期的积累,形成有规律的观察习惯和调色方法,只有能调出思调的颜色来,才能做到基本的表达则可能使眼睛看到了色彩,但是手跟不上,调不出所需要的颜色来。初学者在画静物写生时,要有意识地注意一下对微妙色彩差别颜色的学习,反复训练中使之在头脑里形成记忆,知道哪个颜色调哪个色,能产生出什么色彩倾向来,色与色之间的比例多少,能调出所需要的灰色调来。要学会多尝试多实践,不要怕浪费颜料,一开始学习只有大胆地尝试才能学的快,这一关必须在短时间内通过,才有可能进入下一阶段色彩训练。

四、进入对形象塑造阶段的练习

掌握了色彩的性能之后,要学习用基本的色彩关系来塑造形体。塑造形体是色彩学习过程中重要的环节。一个没有形体的色彩习作就会失去它的客观存在性,就会变成了平面化的图案效果,这种对塑造能力的培养,是画色彩头像最基本的条件。对于一个简单的形体来讲,有几个关系影响着它本身的立体感效果,这是学习必须掌握规律,比如画一个苹果,有亮部、高光、暗部和投影,这就分成几个层次的色彩,画色彩必须处理好这几个关系来完成对形体的塑造。这样所描绘的形体就会有立体空间感,也能让人感觉到一定的真实性。初学者往往不注意去描绘这几个关系,画得没有用的东西。

比如画一个苹果不会画暗部变化,导致亮部与暗部的颜色类似,单调无转折关系。就一个圆形形体来讲无论暗部关系是重还是浅,都不能用一种颜色进行平涂,就是面对一个大部分是亮部的形体也是要有微妙的色调差别的,这样才能使形体产生出立体的效果。明暗关系找到之后,还要画一点中间过渡色,才能使圆形看起来有圆度,明暗关系不能画得太死板。在色彩上亮部与暗部的色彩不要过分地对比,要自然协调,这就是前面讲的色调问题。学会用微妙的色阶差别来处理明暗,可以有一些冷暖对比的倾向,但千万不要过分夸大冷暖,一个物体的明暗、反光、高光这是必须要建立的,这些关系有了之后,如何使物体放在桌面上,或者在一个空间中,最简单的办法就是画出它的投影关系,投影的确定会让物体有了一个位置空间,这些是在塑造形体过程中必须要解决的问题,说得通俗一点,就是其他东西可以画得少一些,但这几个关系必须得画出来。

为什么说画这几个关系呢?这就是学过画画的人与没有学过画画的人在观察上的区别,不会画画的人看物体是看它的特征,即物体本身形象特点。比如看它是红色、绿色、圆形、方形等等,随后又看圆珠笔形上有什么个别的形象,比如一个苹果上面有一边是红颜色的,一边是绿色的。甚至还看到一个坏了的洞等等这些细节,所以他们最初的模仿也是围绕这些东西来画的,而经过专业训练的人,一开始画形体,先不看上面的具体形象特征,而是看它的明暗关系和色彩关系。因为这些关系是解决一个客观物体在画纸平面上成为有立体感形象的关键因素。

以上我们讲的是学画第一步要明白自己去画什么,该画哪些东西会出效果,哪些不用去画,就是画出来也没有用,有的甚至起到相反的作用。明白了这个道理之后,还要考虑色彩搭配的准确性。还是拿一个红苹果为例,在其表面上所呈现的色彩关系,多数是在一个红色系统的色调中进行冷暖、深浅上的变化,不能离开这个范围变成红与绿、红与蓝,这样的对比,因为多数的初学者一考虑到冷暖变化,就画得特别过火,原因是他们调颜色的技巧不够成熟。这是从苹果本身的固有色变化上来考虑色彩关系的。另外一个苹果放在一个空间中,颜色是受周围环境色彩影响的,当一个红苹果放在一个黄色或者绿色倾向的衬布背景下,其红色的纯度、亮度会明显些,而放在一个中性灰色衬布背景下,苹果本身的颜色略微呈现出灰红的感觉,这就是环境色对物体本身色彩的影响。学生在观察时要时刻注意这种变化的不同,并在头脑中强化这种意识,并逐渐地把这种思维方式转化为正确的视觉感受。从头像画出来的颜色就有色彩感并且丰富有内容。

解决了色彩问题,解决了明暗问题,这还不够完全彻底。因为在学习过程中开始许多学生知道这些道理,并且有一定的能力但还是画不好,多数原因是这些颜色涂在形体上的位置关系不够准确,比如说该画在明暗交接线的颜色,画出来的位置太不自然,让人一看就像没有画准似的,或者画得不像;投影关系也是形体本身画得不准确,仅仅是涂了一块颜色而已,就算这几块色彩你画的很准,但形象位置不准确、不像,照样起不到塑造形体的目的。

一个形象的完整是由众多因素组合在一起共同完成的,有一个方面失去准确性,就会影响到整个形象的塑造,这在以后的头像写生中尤为重要。如果把一个颜色涂在一个不适当的位置,它所起到的作用只能是对形体的影响,光是位置的准也不能完全解决塑造的问题,还得需要多个明暗关系之间自然的衔接,用颜色有机地把整个形象统一在一起,简单的意思,就是画面中至少不能留下太多的空白处。这是初学者容易忽视的

问题,空白过多会影响明暗关系之间的连接关系,特别是关键处的空白。比如明暗交接线处,亮部与暗部衔接地方,暗部关系与投影联结的地方,这些一定要画得充分些,因为一个空白代表着一个亮的颜色,暗部空白太多,实际就如同在暗部空间中画了些亮的色彩。你想想这能协调吗?能不住外跳吗?肯定会让人感觉到形体的破碎与杂乱。

但有时候在亮部位置中偶尔留一点空白,看起来不会影响到整体效果,这是因为空白的亮颜色,在物体的亮部位置出现,起着亮部光的效果,所以大体上看不出有太大的影响,但这种空白在作画中尽可能少留些,多了很容易让人产生没有画定、形象杂乱的印象。

一个形体的完整需要用颜色把它边缘线的虚实关系处理得恰到好处,这一点在头像写生中更加重要,但在静物写生过程中也要加以注意,如果边缘线画得过于死板,形体的转折关系就会失去,就没有立体感,要学会用颜色的深浅变化来处理形的边缘线。一块亮颜色与一块略微深一点的颜色放在一起,所形成的边缘线本身就没有过渡变化的效果,在色彩上处理这种虚实关系的办法,是利用色阶上的差别来处理,即塑造了形体的体现,又能让形体的外轮廓边缘线显得有节奏上的变化,它比纯粹画一条线更柔和,更有色彩感,它所带给人的视觉效果就是虚实关系自然形成的外形

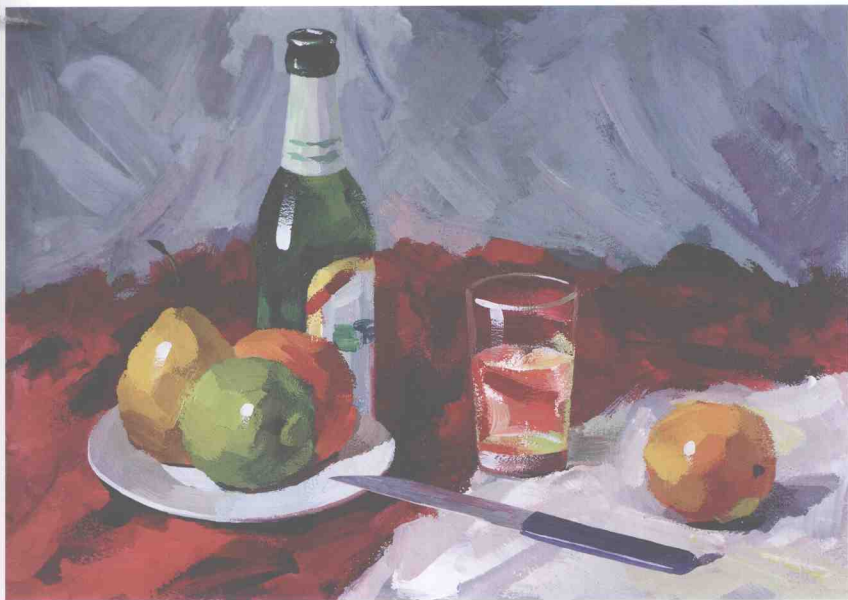

五、如何在写生中处理一个平面、一块衬布的色彩关系

一个平面的墙或者一个平整的衬布背景，这些都是在静物写生和头像写生中常常遇到的麻烦，那么如何地去表现这些东西呢？初学者一般选用的是平涂，就是调一个适当的颜色大面积地涂在画面上，这样的处理方法让人看起来平淡乏味，甚至显得死板，有时会影响到主体物的关系。设想一下画面中已经建立好的形体关系的物体，放在一个没有变化的平面背景上，就像是一种剪纸的图像效果。如果考试画成这样的话，那么主体的形象关系就白白地失去了形体的作用，会让人感到主体与空间的脱离，形成一种不自然的效果。那么如何处理这些平面关系呢？举个例子，一个平整的白墙，从色彩上看白色本身画出来是很难看的，加上平面更显得不好处理，画这些东西的时候，要时刻注重色彩的微妙变化。首先要确定墙的颜色倾向，这种无色的平面一定要画出让人感觉到略微的色彩倾向来，实际上客观中的白墙，由于采光与环境色的影响，其本身已不是一个纯白色的感觉了。可能偏冷些或者偏一点暗灰色等等，一定要注意适度，不要过重地强化它的倾向性，确定它的基调之后，尽可能地使平面墙的变化找出来，一般情况是近处的地方略微亮些，远处的略微暗一些，把它微妙的色阶差别描绘出来，让平面有一种明暗上的微妙变化，上下左右也应如此表现。这样一个平面物体就有了光感，也同时有了本身的空间感。因为有无颜色阶上的颜色变化，就造成了人视觉上的前后关系的分辨。按此方法画出来的墙就不是简单的平涂效果了，本身具有空间关系了，在色彩上也可

以略微利用冷暖色调微弱的差别来处理空间和光感，但要注意的是不要过分强调色彩的变化，不能画得太花，而描绘一块衬布也可利用以上的关系来处理，也可以利用一些具体的褶纹形象，来使得衬布形象变得生动活泼些。也可以利用衬布前后空间关系，放在桌面上的衬布与布置在后面的衬布，虽然固有颜色是一致的，但从光的明暗上是有差别的，前面的略亮些，后面的略暗些，利用本身空间造成的颜色深浅变化的差别，使这种平面化的形象更有内容可画，同时也显得更丰富有变化。

在用颜色处理平面关系时，也可以利用一些笔触变化来塑造，就是在画这些平面的东西时，颜色略微有点厚度，在涂抹中让人能感觉到画面上的笔触效果。当然这些笔触把握的要恰当适度，不能太厚、太黏，要有笔触的方向变化，而这些变化更要有秩序有规律，不能左一笔右一笔地乱画，厚度也要适度，不能突然地加厚又突然地变薄，笔触的关系可以使一些本来平面化的物体，在画面中显现出一种物质感，有一种形象的美感。这种形象是来源于颜料本身的物质状态，通俗地讲有点像油画的塑造，这种笔触本身形象会使画面更有物质感，也能调节人的情绪，让视觉产生冲激，处理得好有一种肌理的美感。这种练习需要反复实践多积累经验，一次两次是体会不到它的表达效果的，而且要求学生对笔触关系养成一定的审美感。不要为了笔触而画笔触，那样画面就乱套了，要有分寸地运用笔触关系来达到塑造的完美。

六、关于头像写生训练的问题

1. 色块之间的协调性

在对考卷评判过程中,我们会很容易地挑出一些认为比较完整的色彩头像,如果你回过头来总结一下为什么这些卷子能被大家认可,首先一点重要的是,第一眼视觉整体感较强,而这种感觉形成的主要原因,取决于大的色彩块面之间的颜色协调性,还有色彩本身的明亮及明暗关系的清晰。

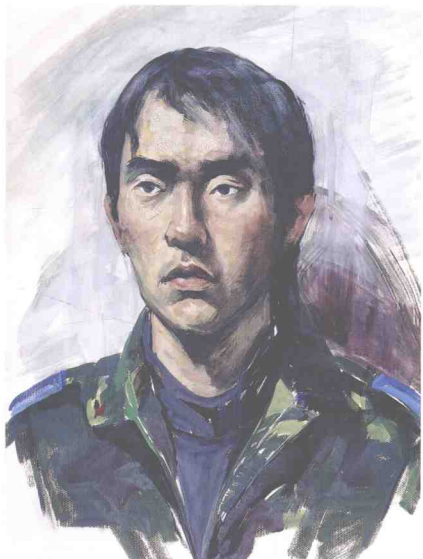
对于色彩头像主要由几大块色彩关系组成,头发的重色调,脸部的亮灰调,衣服的重灰调及背景的色彩关系,处理好这几个关系,基本上就解决了头像色彩的主要内容,好的色调关系是在这几块颜色之间所形成的对比衬托及相互之间的制约和影响。在训练过程中,要学会布置这几个色彩的明亮冷暖变化、对比及互补关系,在人物形象中黑白灰关系是客观存在的,就是头发与脸部这两个深浅变化的色调差异,这个关系始终不能被画的太乱,一定要控制住,这是基础,缺少了这两个主色块基础,头像写生过程中就容易画乱画碎。背景和衣服颜色是在这两块色彩之间的补充。起一个协调丰富的作用。在选择衣服颜色时一定要考虑到与这两个主要色块之间的连贯性。

比如画一个穿绿军服的人像写生,衣服的绿色不能随意地在颜料盒中找一个绿色,直接画在画面中,要考虑选择一种什么样的灰绿,才能与人的头部色彩形成对比、协调的作用。头像塑造的一切目的,是围绕着头部的头面而进行的,所以对其他颜色的选择一定要让人感觉到,在没破坏脸部色彩的基础上,或者为了突出主体而设置的颜色关系,在考生中多数同学就忽略了这个关系。在选择次要的色块倾向时缺乏比较,有时画的很随意,准确地讲,这样画上去还不如不画,特别是背景颜色的好坏,直接影

响着人脸部色彩的明亮关系。一般情况下背景颜色不提画的特别纯,或者色彩倾向特别明显,因为人的脸部色彩一般都是呈现出亮灰色的感觉,如果背景色彩被强化了,那样会使头像色彩对比失去亮度,有时还会显得颜色的灰与脏。而对于脸部通常所体现出的肉灰色,或者略带点红的灰红色相比,背景色彩比较浅的冷灰色,或者冷中带点暖的亮灰色,更容易与脸部形成较好的对比关系,同时又显得非常协调。在这里我们特别强调背景的作用,因为一般情况下,考生不太注重背景本身的颜色关系,多数情况比较注重人物脸部的色彩关系。最好是背景与脸部色彩关系,在色相上略微有些对比,这样才能互相衬托,达到一定的色彩亮度。

而脸部色彩尽可能不要画得太暗,要保持一个亮度,暗部关系也是要与头发的重色块,形成明度与色相上的对比差别,这样即使画暗部关系,也能保持脸部色彩的明亮感。头像人物的亮部颜色要根据客观模特的固有有色和光线的影响,选择一些较明亮的颜色关系,但不要画得太纯,要在亮亮的色调中进行对细节的塑造,一般的规律是在人的脸部亮面色彩,基本得有三个大的色调转换,一是前额的位置,二是两个颧骨,三是嘴以下的部位,这三个不同的位置在一般条件下,呈现出三种不同的有些微妙变化的色调差别。前额一般相比比较有一些亮灰色的感觉,两个颧骨的位置略微带点暗红的颜色倾向,而嘴以下的位置其色彩倾向比前两处地方显得有些偏重灰色。这样脸部的层次、光感就能体现出来,既有色调上的变化,又保持了亮度的统一。

但要强调的是,亮部层次的变化是微妙的,不能搞得太乱,要保持一个主色调的倾向,而脸的暗部色彩要把握住它与下巴的转折暗部和脖子的暗部色彩,有简单的明度上的区别,这样就会使暗部色彩有一定的空间感,不容易画死。头发的重灰色一定要与脸部色彩形成对比的明暗关系,

同时也要保持调子的协调。这个重灰色的选择要具有整体的统一色调。不能太孤立或有明显的色彩纯度，因为这个地方画不好容易往外跳，特别是头发本身的明暗虚实变化，更要在色彩选择上做到和谐统一，不要把色彩画得太乱太杂。

色彩的亮度是整个头像必须始终保持的关系，多数考生就是因为不会把握脸部颜色的变化关系，使画面产生脏、灰的现象，有时可以看出他们的初衷是好的，想画得整体些、细致些，色彩丰富些，但就是忽视了脸部颜色的亮度，影响了视觉效果，一看就像作画没有章法，缺乏整体的控制力，导致整体的色彩结构的混乱，主要原因就是没有分清头像中几块大的颜色倾向，还有一些明度、冷暖对比问题，导致画面形象的不清晰。

2. 强调对形象及色彩关系的细致刻画

在色彩头像的写生中，局部塑造问题，特别是人的五官塑造问题及对其深入的刻画是必须的，但画到什么程度，把握这个度相对来说不容易。相对于素描而言，色彩的细节刻画不是硬抠出来的形象，它是体现在层次关系上的深入性，抓一个眼睛和嘴很容易画的死板，除非你本身的头像写生风格，属于那种从局部细节上开始，类似于古典油画的那种平涂方式，但多数考生都是用笔触与色块关系来塑造人物，这就要求对局部细节的感受性要强，简单地讲就是画一种感觉，几个小的色块变化组成一个人物局部细节，又看起来很生动不死板，这种对细节的刻画，一是要有色调的控制力；二是要具备对细节形象的感性认识，就是说要靠几笔的塑造，能让人看着感觉到形象的丰富。从简单中体现出来的细节形象的具体，这是需要一定的熟练技能的，只有在反复练习中逐渐掌握一些处理技巧，才能达到此效果，既有变化关系，又不是硬抠出来的细节形象，它在

头像写生中是起着画龙点睛的作用，让画面的形象感觉很提神。一幅好色彩头像的生动性，是会影响观者情绪的，同时也能为考生分数成绩的提高，带来较好的影响。

对一个形象的完美性要求上，也是值得考生去注意的，好的色彩头像在形的处理上是与其他人有着不同的认识 and 理解的。同样一个人物在不同的人笔下，所呈现出来的面貌是不同的，有的看起来好看，有的看起来就是简单平淡，这就是对形的处理问题，色彩头像仅仅色彩的好坏这仅仅是一个重要的因素，但它如果没有一个完整的形象作为支撑，给人们的感觉就是缺少了完美性，这种完美是两个方面的体现，一是色调的明亮与协调，其次就是形体本身变化处理带来的美感，这种美感首先要使形不乱有整体感，其次就是在形体转折变化和形的运动变化中有节奏有秩序。

在人物头像中体现在脸部边缘线轮廓关系的流畅和完整，还有明暗转折的色调有节奏、有秩序的合理转换，特别是明暗交接线的位置，因为这个部分的整体美感影响到本身形体的好与坏，对边缘线的虚实变化，在色调的差别中自然的展开，还有对头发的处理这是一个流动的色调关系，更能体现人的情绪因素，处理好这个关系，画面就变得活跃流畅，画面中每处形的转折变化和色调微弱的差别，都体现出对它处理的合理性，如果不合理就会破坏整体效果，使形象杂乱往外跳，缺乏有规律的秩序感，这种对形完美的处理是需要有一定的审美观，有时也是在熟练中产生出来的效果。

对形象完美性的认识，是考生提高自己的考试分数值最好的办法，但是对多数考生来讲达到此目标，相比较而言还有一定的难度，所以我们要求考生在平日训练中一点点地朝这个方向努力，试着把色彩头像画得更完美些。

