

SECAI • SECAI • SECAI • SECAI

中·国·美·术·学·院

美术高考**通病**解难

◆ 中国美术学院教务处 刘 健 主编

MEISHU GAOKAO TONGBING JIENAN

色彩



© 安徽美术出版社

综 述

目前,美术高考中大部分色彩考试科目均以水粉静物写生为主,如何在色彩考试中取得好的成绩,是每个考生都非常关心的问题。现就水粉考试中需要注意的问题及常见的毛病结合试卷做个简要的叙述,使读者能够有个较为直观的认识,从而帮助考生理解和提高。

水粉画是以水作为媒介调和粉质颜料作画的画种。由于颜料的干湿变化有差异,因此,往往整个的作画过程要求一气呵成。水粉画又不同于油画,颜色、笔触不宜过分地反复,要求用笔肯定、明快。因此在动手作画前,必须将绘画过程中的各个环节以及可能出现的问题作全面深入的分析、思考,即做到胸有成竹。

画好一幅水粉写生需要注意以下方面的问题。

一、要仔细地观察和思考

首先要对写生的对象进行具体的分析。在确定画幅的大小后,要仔细观察写生对象的比例关系、形体透视情况,以及各部分的结构、整体的明暗关系、光线的分布等,并要分析色彩关系,把握和确定总体的色调倾向、冷暖的对比关系、主光源色和环境色的关系等。

其次要慎重考虑用什么方法来表现,是采用湿画法还是干画法,或是干、湿画法并用;是采用强烈对比的手法,还是采用灰色调的处理手法,等等。往往在这个阶段需要用比较长的时间来进行分析思考,反复研究,认真推敲,等一切有了定数再开始作画。

往往有的考生不经思考,拿起来就画,等问题出现已经来不及了。水粉颜料虽然具有较强的覆盖力,但是也不宜作太多的反复改动。

二、掌握正确的作画方法

考生最好是在平时写生训练时就严格地按照规范的作画步骤来进行训练,以求在头脑中建立牢固的步骤概念。比如在面对纷繁复杂的对象时,人的精力会自然而然地着重于捕捉对色彩的感受,而且总想迅速地表现出来,此时往往容易忽视对形体、透视的分析,从而造成形不准。造成这一弊病的原因,除此之外,还和使用水粉工具有关。画水粉画时很少有人会像制图一样仔仔细细地将形体的每个部分都画得十分准确,一般都是用水粉笔直接起稿。用柔软的笔和含水的颜色很难准确地把形体画准,而过于要求形的准确,画面的生动性、绘画感就会受到影响。所以在作画过程中,一方面要强调素描基础造型能力,另一方面就是在形体塑造阶段要做到步骤明确,认真分析。

1.起稿阶段构图定位要准确;2.把握住整体关系,从大处着眼,从深色的地方开始着色,塑造出大的空间关系,确定基本的色调关系;3.虽然具体的刻画只能从局部画起,但必须控制在整体的关系中,往往在深入刻画的过程中容易使局部脱离整体的调子和整体的对比关系;4.充分运用色彩造型的手段来提高表现力,或是细腻深入的,或是概括粗犷的,用干画法或用湿画法,表现的形式可以是多样的,但在画面上要保持统一。

三、工具和材料的准备

要想顺利地达到训练目的,完成写生任务,除了学习和掌握好方法技巧以外,工具和材料的充分准备也是非常重要的。

很多人往往画起来是认真的,可是作画过程中不是遇到这样的小问题,就是那样的小问题。如因颜料盒内某种颜料干了,或想用的颜色没有了,只好用其它颜色替代;或笔和笔杆上的水分没有处理好,调色时不注意,颜料被水冲淡等。所造成的问题和困难都源自于细小的环节。

我们在这里作一些特别提示:

1.备足常用颜料,特别是白颜色,最好用大颜料盒。2.每次作画前或作画后,一定要将颜料盒整理好,清除杂色,将颜料的稀释度调匀。3.可以选用常规的水粉笔,以中号笔较为常用。另外,也可选用尼龙油画笔,其弹性强、色块强,绘画效果好,尤其适于干画法。4.每次作画前后,要将笔洗净、擦干。5.准备一块吸水性强的布,作画时可用来吸取笔上多余的水分。6.纸张以蘸水后不起皱、不变形的纸张为宜,专用水粉纸最好。使用时要了解纸张的性能,关键是把握吸水性和绘画效果。

下面谈谈水粉考试中常见的毛病。

一、“粉气”。“粉”和“粉气”是两个不同的概念。“粉”是水粉画颜料的特性,所有的颜料都含有粉质。水粉颜料中的白色具有较强的覆盖力,在颜料中加白粉,能使颜色变得响亮。正确地使用白色可令画面产生水粉画特有的韵味。只要白色用多了就会产生“粉气”的说法是片面的。“粉气”是由于画面中色彩关系处理不当而产生的,产生“粉气”的原因有很多,主要有:1.用色时色彩倾向不明确;2.色彩的明暗度把握不准确,暗部的浅色使用不恰当;3.白颜料的使用没有控制好;4.没有控制好水分,颜色的饱和度不一致。

二、“生”,又称“火气”。产生的原因主要是:一是过多地使用高纯度的原色,颜料不经调和就用来作画;二是只注意物体的固有色,脱离了环境色的因素,画面没有冷暖变化,没有层次变化。如静物写生中的大红衬布,在受光条件下,其受光部分和暗部的色彩会有所不同。在室内,因光线的原因,亮部色彩一般偏冷,暗部色彩一般偏暖,绝不是单纯概念中的红色。不经观察就看不到这些变化,若简单地用红色来画,就会产生“火气”,这是典型的例子。所以一般人怕画红色,实际上,像画其它颜色的对象一样,只要找到了这些变化规律,画起来便会得心应手了。

三、“花”、“乱”。产生的原因是整体关系的表现不够。安格尔说:“除了色彩,素描是包罗万象的。”也就是说,色彩关系中包含着素描关系。出现“花”和“乱”的原因是素描关系不正确,而且不懂得正确地用颜色表达素描关系。主要表现为:1.色彩的明暗对比不正确,大的体面把握不住;2.色块、笔触过于跳跃,画面上到处是亮色块;3.画面结构松散。

四、“脏”。画面整体不统一,色彩对比关系不正确等都有可能使画面出现“脏”。主要表现为:1.深色中覆盖有浅色,灰调子颜色处理不当;2.笔的水分控制不好、颜料干湿把握不住都可能使画面出现“脏”;3.将对比色不恰当地调和在一起;4.不注意仔细观察对象,找不到颜色的变化,总想以素描的明暗变化来替代色彩关系;5.滥用黑色或白色,塑造过程中简单地以黑色来画暗部,以白色来画亮部。

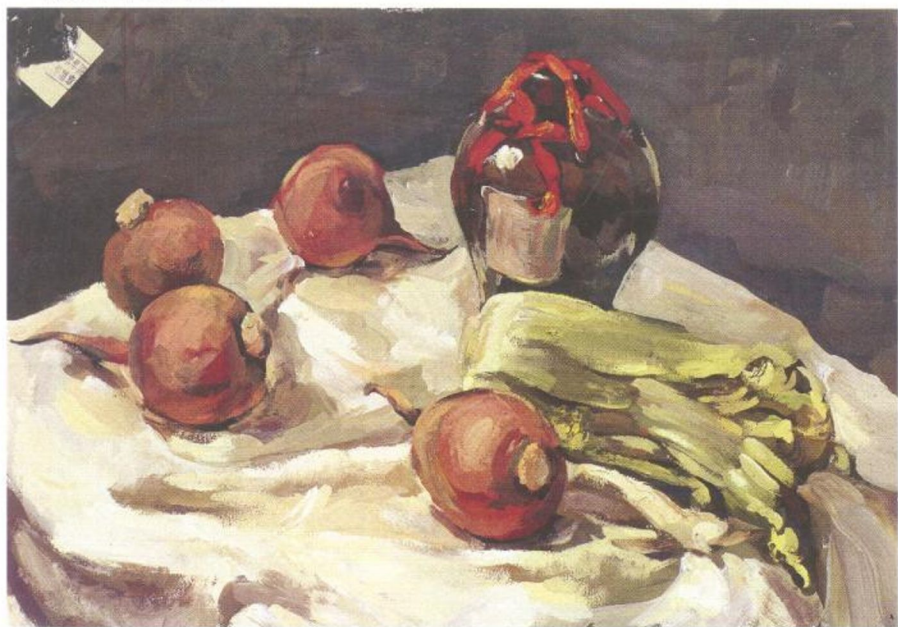
五、“灰”。是指画面灰暗,明暗关系对比不够响亮,色彩对比比较弱等。主要表现为:1.色彩的明暗关系拉不开,过多地使用复色;2.各种颜色之间的明度太接近;3.水分、白色颜料使用不当;4.对干湿变化大的颜色不熟悉等。

六、“形不准”。形体塑造不准确在色彩造型中较为多见。在很多水粉作业中,我们发现画面上的色彩关系、色调处理都较好,遗憾的是,在形体比例、透视甚至构图上却或多或少地存在问题,从而影响了画面效果。不错,色彩画主要是画色彩,我们关注的重点是色彩冷暖对比、色彩倾向、色调处理以及色彩造型的表现效果等,但不能因此而忽视了形体的准确塑造。这就要求我们必须在起稿阶段就将构图、形体的比例、结构、透视等把握准确,在塑造过程中关注色彩的同时也要留意形体。

七、“假”、“空”。“假”是指写生时不注意深入、仔细地观察对象,只凭主观印象来作画,造成画面颜色与对象差距太大。如将白天的天光效果画得像灯光效果,原本是暖色调却画成冷色调,等等。这些不良的习惯一定要克服。画面过于简单化,即“空”的现象也比较普遍。往往是由于片面地想达到整体和概括的目的,画面上所有的地方都用简单的大色块来表现,从而造成画面空泛。我们所说的概括绝不是简单化,而是指画面既有整体感又不失丰富的表现。



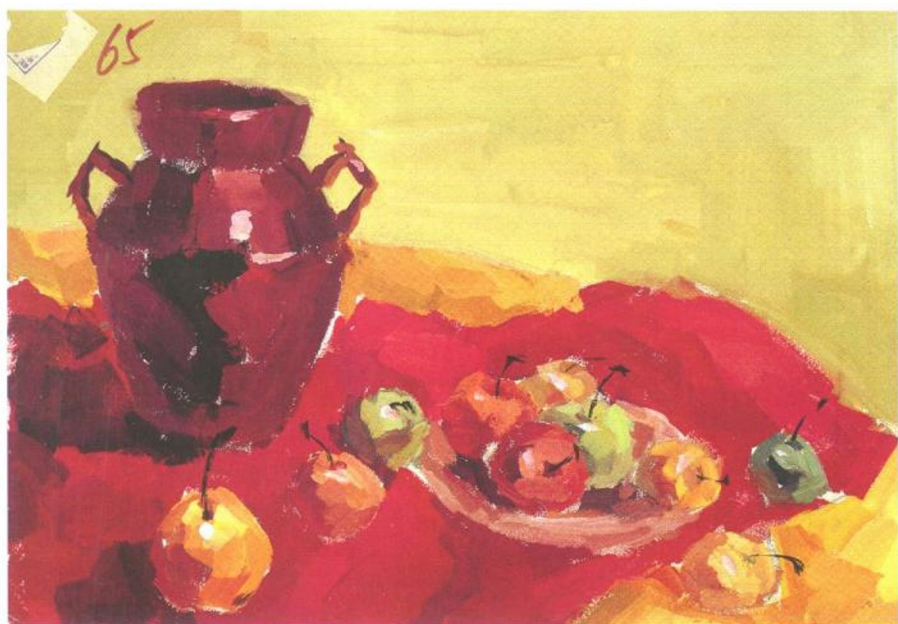
这幅色彩试卷的主要优点是色调统一。作者非常注意各不同物体之间的色彩关系，反映了作者对色彩的理解程度。另外，作者较好地表现了物体的质感，用笔轻松，并且是从物体的结构出发，给人以简练、自然的感觉。画面明快而不过于亮艳，是一幅较理想的写生试卷。



这幅色彩试卷的主要问题是“脏”、“假”。“脏”的原因是色彩的运用简单，缺乏色相和冷暖的变化。“假”是因为作者把日光下的静物写生画成了灯光下的写生，日光下所能感觉到的蔬菜的新鲜感、背景的透明感等效果都表现不出来。



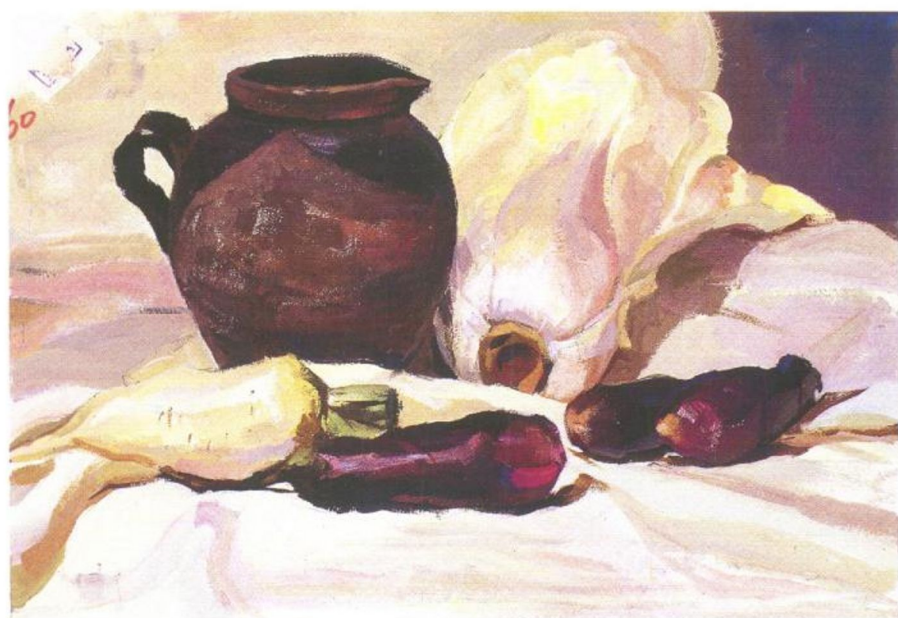
这幅色彩试卷的效果很明快，表现手法比较轻松。但是它的主要问题非常突出，即空间感不强，原因是背景和衬布的色彩明度太高，与主体相仿，因而弄乱了整个空间层次。另外，左边白布的白色缺少变化，显得很单调。



这幅低分试卷首要的问题是构图不好，上、下、左、右整个画面缺乏均衡感。色彩“火气”，没有具体根据光线和环境的影响去寻找色彩的变化，过于依赖用纯色来表现，背景和红布均缺乏色彩冷暖变化。形体塑造不够严谨，有些松散。



这幅试卷最明显的缺点是色彩“生”、“假”。三个茄子在前后位置不同的空间里却产生完全相同的色相，而且明度也一样，造成的色彩效果太主观，没有空间的变化，因而是“假”的。“生”的原因是没有根据光源和环境的影响去寻找色彩的不同变化，并运用通过调配而成的富有变化的颜色来表现，仅是简单地用（颜料盒中的）原色来画。



这幅考卷的主要问题是“平”和“僵”。关键在于背景的暖色和前景明亮的冷色、白菜上冷暖相兼的色彩、白萝卜的色彩之间的关系拉不开，过于雷同，因而造成色彩关系的简单化。其二是深色陶罐和茄子的表现缺乏体积感，从素描角度来分析，是由于形体转不过去而造成前后的空间距离拉不开。



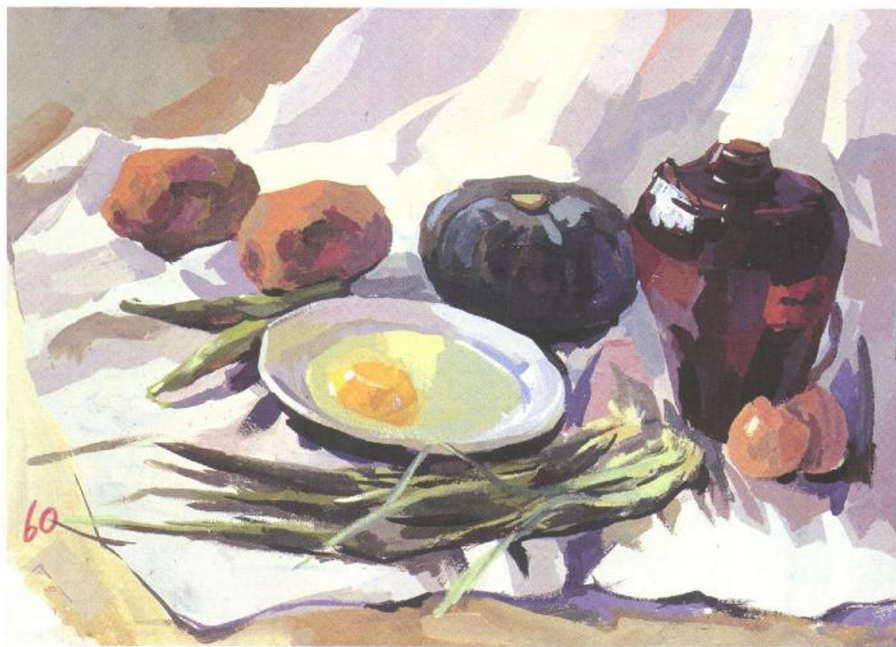
这幅考卷的主要问题是缺乏对整个色彩调子的把握。另外，由于物体周围的深色处理不当，造成画面有“黑气”的感觉，因而削弱了作品的透明度和新鲜感。如果能将多余的黑色换成色相更明确一些的透明色，并与周围相关联、相呼应，效果会好得多。



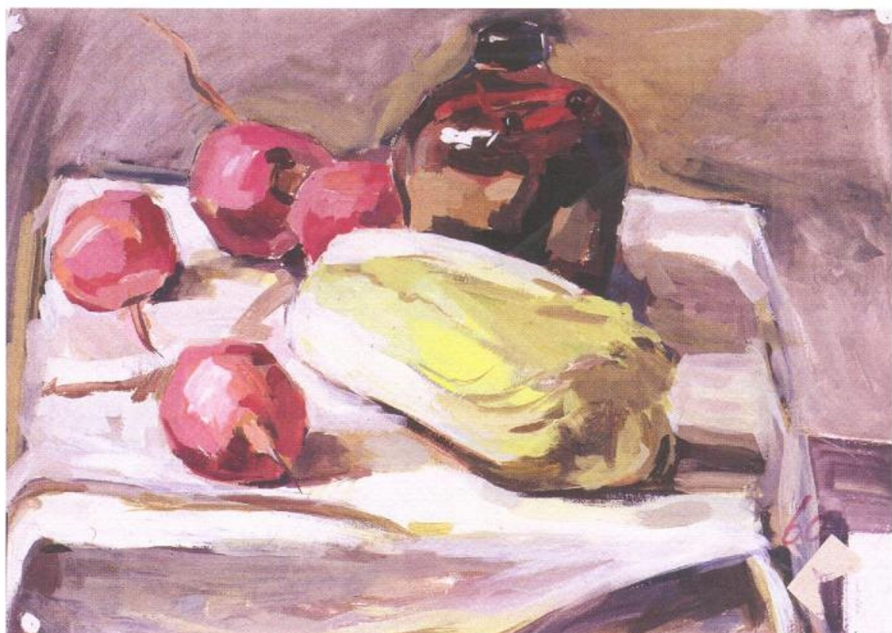
这幅作品看似明亮，实际上主要的问题在于用色简单，画面上、下、左、右的明度很接近，表现不出理想的空間效果。各物体的安置过于居中，造成构图不够饱满。另外，对形体的塑造能力也较弱。应该针对这些问题加强基础素描训练，临摹一些好的色彩范例，以提高考试的竞争能力。



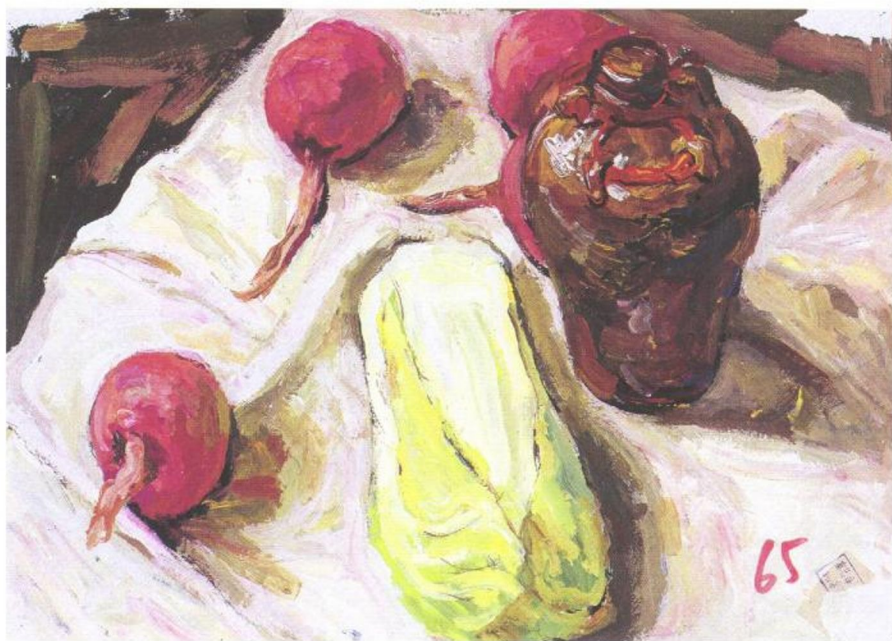
一幅画如果没有虚实相结合的效果就不会形成富有韵味的整体。这幅试卷的主要问题就在于缺少虚实处理，每个物体都画得一样的清楚，平均用力，不分主次，所以给人的感觉是“平”，这也是一种整体意识不强的表现。如果将左右两边的物体和衬布有节奏地慢慢虚过去，就会是一幅比较不错的画了。



这幅试卷主要的问题是画面的整体关系处理不当，每个物体的塑造比较孤立，与整体有些脱节，缺乏呼应。物体暗部处理得也不透气。另外构图也不好，物体排列比较呆板，透视也不准。



这幅低分试卷的主要问题是，主物体被大块白菜色遮挡，而造成构图不完整。作者没有从背景中找到与前景相呼应的色彩，塑造能力也比较弱。作为三个小时的写生作品，表现得很不充分。



这幅试卷似乎给人以强烈的感受，但稍稍留意就可看出它的问题，即色彩关系都是孤立的。比如红色的萝卜在不同的位置都呈现相同的色相，白菜的色彩几乎与周围无关系，白布从左到右也没有表现出在光源下不同位置的色彩变化。可见这位考生的观察方法是孤立的，仅用概念中的物体固有色来表现，所以画面不成调子。



这幅试卷的主要问题是“粉气”。其主要原因是色彩的明度和纯度太相近，重色与灰色的比例失调，尤其是青椒、葱的色彩明度过于接近，拉不开层次。我们可以设想，如果一张素描的黑白灰层次拉不开，明度太接近了，画面就会太灰，失去了精神，这和色彩的明度原理是一样的。



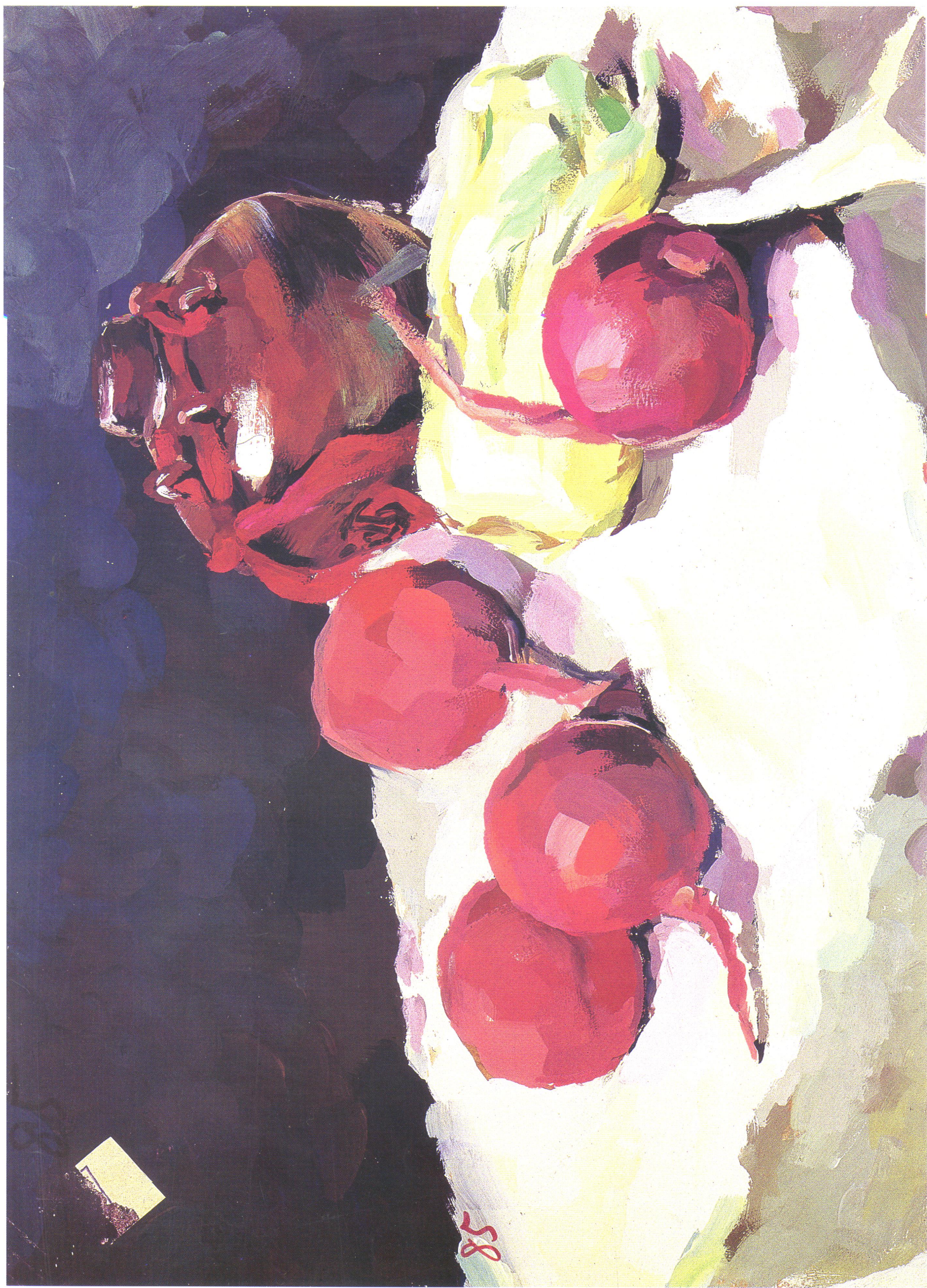
这幅试卷的画面比较生动，结构安排也比较紧凑，在色调的统一性、空间感的营造、用笔的一致性、画面的稳定感以及对质感的表现等各方面都表现得比较好。

主要缺点是缺乏轻松明快的水粉画效果。



这也是一幅比较理想的考卷。作者的用色明快、亮丽，构图稳定而生动。如果我们注意到其背景的色彩处理与前面一组水果的关系，就可发现这位考生在色调处理上具有较强的理解能力。

缺点是水果的分量不够，主要原因是色彩纯度过高显『生』。再则，色彩的明度层次也过于简单。



这幅试卷构图完整，色彩响亮，形体塑造严谨，空间关系表达不错。

不足之处是，前景与背景反差过大，缺少了些呼应；色彩略显简单，如几个萝卜之间的色彩就缺少变化。



这幅色彩试卷的主要优点是：空间感处理得比较好，暗部、投影色彩透明，各物体之间的色彩处理能相互关联、统一协调，构图饱满而完整。左边几个果子的处理比较轻松，不作过细的描绘，可见作者对整体一致性理解得比较好。

主要问题是主体陶罐的色彩处理过于倾向固有色概念，环境色彩因素少了。



这幅试卷画面完整，色彩明快，用笔轻松熟练，反映出考生的塑造能力较强。色彩丰富，注意了冷暖变化。空间也处理得不错。不足之处在于背景处理还不够整体，颜色有些雷同，缺少变化。



这幅试卷色彩明快，空间感处理得不错。考生塑造能力较强，物体塑造得严谨，色调统一，画面较完整。不足之处是物体的颜色不够丰富，冷暖变化不足。



这幅试卷的主要优点是：对于物体质感的表现比较好。作者没有用那些表面华丽的色彩，而是通过自己眼睛的观察，以朴实的色调，表现出了对对象的真实感觉。特别是对陶罐的描绘尤为深入，反映出了这位考生较好的素描基本功。

主要的缺点是对物体位置的排列不够理想。



这幅试卷构图较完整，色调统一，颜色有冷暖对比，色彩明快，用笔轻松，能表达出水粉画特有的感觉。不足之处在于色彩的处理还不够整体。



这幅色彩试卷的主要优点是构图饱满，色彩变化微妙，色调统一。水果的造型比较完整，主次分明。物体受光与背光部处理得比较好。画面虚虚实实，富有节奏感。用笔大胆，笔法统一。

不足之处是用色有点浮华。



这幅试卷的构图比较稳定，各不同物体在大小、主次安排上得当。色调统一，笔法一致。另外，这幅试卷的一个很大的优点是总的表现形式具有独特性，反映出作者具有独立思考的能力。

不足的是，画面缺少放松的部分。



这张色彩试卷中所描绘的对象对于考生而言，其难度是红色很多，这样的色彩对于初学者来说很难组织把握。而这位考生注意到了，并较好地处理了白布与红色的关系，使画中各物体既能保持各自的色相特征，又能相互照应，从而达到协调统一的效果。另外，用笔也很轻快，造型手法自然而不做作。



这幅试卷的主要优点是用笔大胆、生动、轻松。表现手法似乎很随意，但是我们可以从总体上看出它们的一致性。构图与色调处理得比较好，整幅画有一气呵成的效果。

但是，这样的表现手法对于一个缺乏深厚素描功底的人来说，会影响其对物体质感的描绘。