

浙
美
版
适
用
于
各
大
专
院
校
色
彩
基
础
教
学

解析

高考

浙江人民美术出版社

向应新 著

色彩静物写生↓默写

1

目 录

- 1/ 第一章 为什么要进行小色稿的训练
- 2/ 第二章 构图
- 8/ 第三章 色彩的理论知识
- 11/ 第四章 色调训练
- 22/ 第五章 干湿画法分析
- 27/ 第六章 花卉写生
- 35/ 第七章 特殊技法

图书在版编目(CIP)数据

色彩静物写生. 默写. 1 / 向应新著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1

(解析高考)

ISBN 7-5340-2038-7

I. 色... II. 向... III. 水粉画: 静物画: 写生画—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(2005)第134058号

著 者 向应新
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣
作品提供 向应新 郭连训 楼生华 王豪东

《解析高考—色彩静物写生→默写1》

发 行 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
电 话 (0571)85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
版 次 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷
开 本 787 × 1092 1/8
印 张 5.5
印 数 0,001-4,120
书 号 ISBN 7-5340-2038-7/J·1680
定 价 28.00 元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前 言

每当走进书店, 翻阅琳琅满目的高考书籍, 看得我眼花缭乱, 便不由得有一种想法油然而生, 产生了编写本书的欲望: 结合本人二十年的教学经验及高校色彩基础课教学要求, 谈谈对高考色彩教学的一些感想供大家参考。

本书图文并茂, 内容丰富, 教学脉络清晰, 特点突出, 由浅入深, 层层推进, 不仅适用于各大专院校色彩基础教学, 也适合高考学生的自修辅导, 能在较短的时间内使学生掌握一套正确应对高考的方法, 作为高等美术学院色彩基础教学要求, 为今后进一步深造起到承上启下的作用。

明确教学思路, 围绕高考而设置教学内容。

高考是检测学生对色彩基础知识掌握的程度, 剖析近几年, 全国各大艺术院校的试题内容, 对本书的教学的思路及教学方法、内容, 提出一系列要求, 即如何进行教学? 怎样让学生取得优异的学习成绩, 从而实现梦想。本课程的内容设置(见第一册、第二册)明确地指出色彩的教学规律, 应从色调的训练着手, 加强小色稿的训练, 让学生真正领略色调的内涵; 解决观察、写生、方法, 培养学生用敏锐的眼力, 捕捉千变万化的色彩, 为后期的大稿训练打下基础; 加强技法的表现训练, 使学生具有熟练的技法, 以达到形象生动色彩语言; 在此基础上进一步加强变调的训练, 教学中采取先写生, 后默写的方法, 并结合命题默写测试, 考查学生实际掌握变调能力; 分析作业的状况, 使学生具有独特一手“绝活”即扎实的“功力”。

通过上述有目的、有计划的针对性解决各阶段的问题后, 缩短了学习周期, 寻找到一条快速、高效取得高分的途径, 这也就是编写本书的目的与意义。在编写本书的过程中, 得到郭连训、楼生华、王豪东等老师的大力支持、热心帮助并提供作品, 使本书得以顺利出版, 在此谨表示感谢。

第一章 为什么要进行小色稿的训练

色彩写生可分为长期作业和短期作业。长期作业指画面较大的作品，主要解决形、色、体的塑造和表现，画面达到准确、生动、坚实有力的效果，画面深入。短期作业亦称小色稿，重点在于研究条件色的互相影响、相互制约的关系。小色稿能够迅速捕捉千变万化的色彩，并注意画面的整体关系，但无需对物体仔细的刻画，能有效地帮助我们认识、理解色调的基本关系，培养正确的观察方法和写生方法，找到一条时间短、见效快、行之有效解决在色彩训练中存在一系列问题的捷径。

1. 训练色彩正确的观察方法与表现方法，使初学者能在较短时间内认识光源色、固有色、环境色的变化规律。

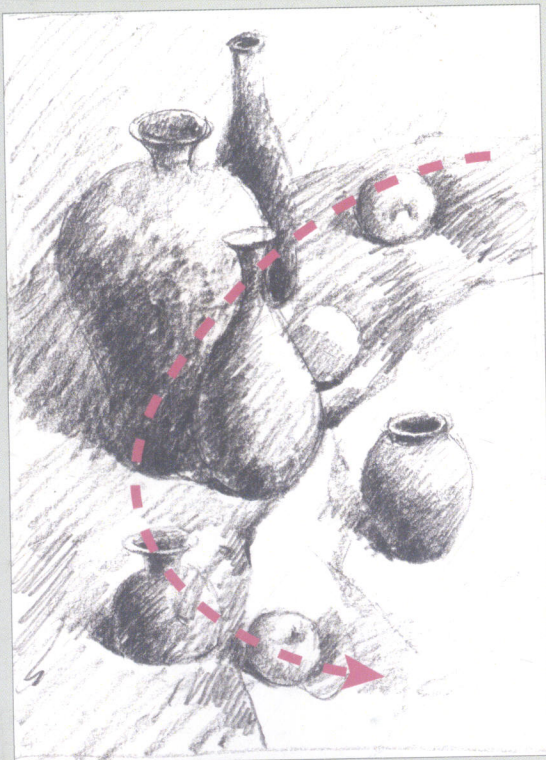
2. 培养考生掌握良好的调色方法，提高整体认识对象的能力，从而达到眼、脑、手的协调性和一致性。

3. 帮助考生对构图的认识，即水平、垂直、弧线形构图等。

4. 从小色稿训练中真正地感悟领略何谓色调以及变调的方法。

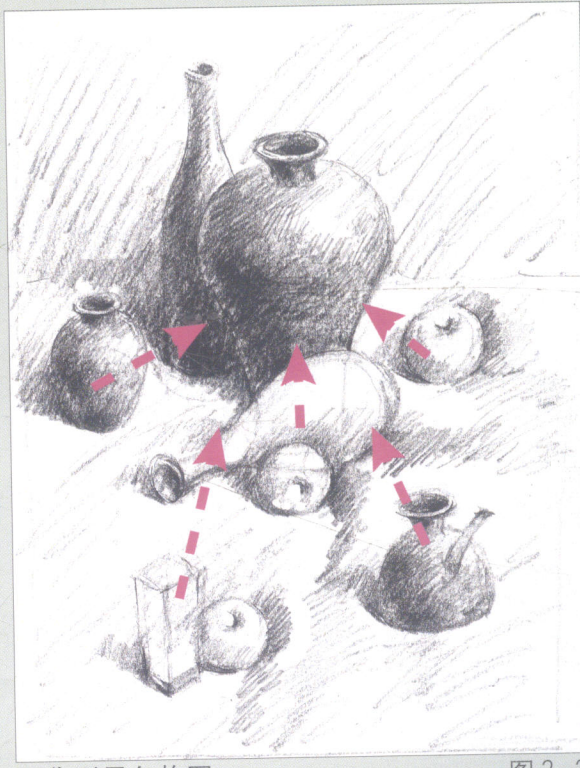
5. 有助于考生对静物默写能力的提高，为在高考中取得优异的成绩，而奠定扎实的基础。

上面三幅为直式构图。图2-1为弧线导向形构图，视觉流畅、清晰，主题突出，重心稳重。对比手法运用较好，疏密关系处理得当，它抓住弧线形视觉导向线，是一幅生动的构图。图2-2聚焦形构图，这种构图是不同的位置物体都向同一方向集中。图2-3为俯视形构图，这类构图要把视平线位置放低，同时注意罐中的同心圆透视（详见理论）结构线为S形视觉导向线。构图时，不管用何种形式，需掌握构图形式法则，同时对虚空间和实空间进行比较，对空间的形状相似、面积相等等问题要引起高度重视。“画面的气韵要连贯”，也就是中国画所说气韵生动之理。

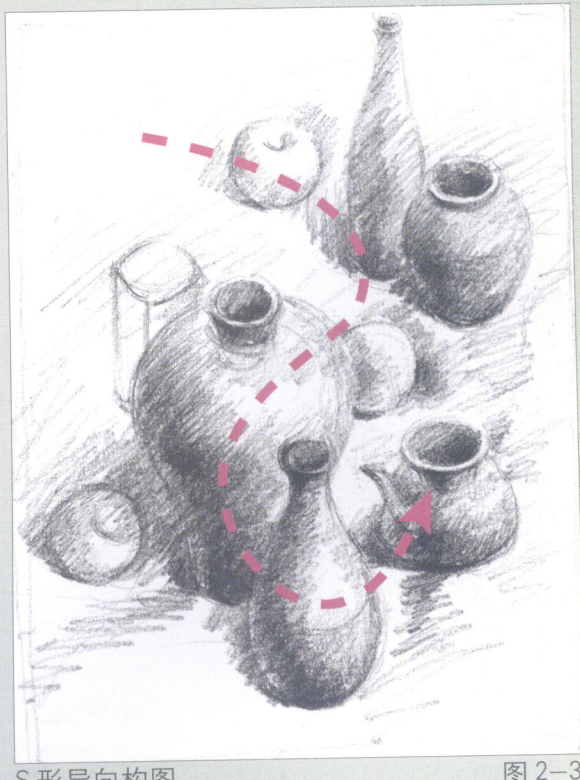
弧线形导向构图

图2-1

聚焦形导向构图

图2-2

S形导向构图

图2-3

第二章 构图

构图是指物体的组合,形式与内容的构成,是作者通过对客观物体的认识,形成的感受具有独特的见解。构图对于初学者来说是必须掌握的基本法则,并根据法则的要求,灵活地举一反三,创造性地将其运用在写生之中。

一、构图应具备如下构成的要素

1. 大小、高低对比(起伏变化)

大与小,高与低,是矛盾对立的两个方面,也是构成美感的一个重要的因素,当把这两者安排在一个画面时,产生节奏和韵律感。节奏是按一定的条理进行,而韵律则不是简单的重复,是在节奏的基础上更超于简单的起伏变化,在构图中的运用能使主题产生形象鲜明、形式独特的视觉效果,具有轻松、流畅之感。

2. 均衡与平衡

平衡是指左右、上下等量。其特点:对称、单调、呆板。而均衡与平衡是有本质的区分,在心理的感受也不同。例:天平上,当左右的砝码放置同样重量物体时,则天平是绝对平衡,而均衡是运用杠杆的原理,在视觉上产生相对的平衡具有美感。如:中国的传统秤在力的作用下达达到均衡。构图中则是要求稳定。

从上述分析,可以看到平衡具有单一、对称之感。这种现象可运用在装饰性纹样上,而绘画中应避免。相反,传统的秤中,则感到活泼、多变,更是在千变万化中寻求稳定的均衡,因此也是构图追求的目标、方向。

3. 疏密对比

是指密集与分散的关系,在量的分布上是有区别。通常密集部分数量的集中,分散的部分是相应的减少,在力量上形成鲜明的对比。因此,在构图中必须具备这一基本元素,画面才显得充实,更具有变化。

4. 藏与露

静物的构图美妙在有藏有露。藏则给人一种含蓄隐约,从而引起联想;露是暴露,明确而显现。在一幅画面中,如把所有的物体尽显在人们的眼前,则显得乏味。如:今年中国美院的考题中,画面要求七只苹果,则在构图时,应考虑到有几只苹果让其隐藏起来,使部分露出,这样让人感到七只苹果仍然存在,在作画过程中,也节省了大量的时间用于主题的塑造上。所以在构图中具备藏而有露,更显得有生机。

5. 画面重心

一般是指画面最引人注目的所在位置,主题部分也就是中心部分。由此,中心也就与重心联系在一起。通常重心在画面三分之二处,可向左,或向右(避免画面居中),使画面具积极向上之感,反之则重心下沉。

6. 视觉导向线

就是画面的流程线,其根据画面的内容而有意地设定一条诱导读者的视觉线,随构图中各要素,有序组织,从主要内容依次观看下去,称视觉导向线。通常这条导向线并非很清晰的在画面中显现,而是隐藏在画面之中,视觉导向线可分为:

① 水平导向线

构图平静具有稳定、平和之感。导向线可左右方向,如:图2-5

② 垂直导向线

构图显现垂直向上,具有积极向上之感,给人有直观、流畅之感。如:图2-7

③ 弧线导向线

视觉沿弧线运动流程,有舒展、饱满、扩张之感。如:图2-9

④ S形导向线

画面结构呈现S形,可增加深度和动感,富有变化。如:图2-14、图2-15

二、构图的几种方法

1. 平视:是常态下的一种透视,视平线的位置设定为视高的高度。作平视构图,控制好视平线的关系即可。一般在很多的作品中均选取平视的方法,这种构图具有稳定之感,但处理不好会显得呆板。如:图2-12

2. 俯视:指画者的视点改变平视观看位置,是自上而下观察。静物的特点是上大下小,透视强烈。当作这类构图时,难度较大,要求学生具有较强透视知识,有效控制画面的透视角度,使画面生动、活泼,视觉上有强烈的动感。如画面处理不当,则物体会出现多个画面透视。如:图2-10

3. 圆形物的透视:在绘画中,透视是描绘景物远近的重要手段和方法,能帮助我们正确地认识形体的结构,表现出其空间的关系。同学们对圆形物的透视容易出问题,在这里重点讲解。

① 水平面上的同心圆

我们在静物写生中,常遇到罐、器皿等圆形物体的透视问题。如罐,则是由大小不一的圆形组成,其透视两边宽,中间窄,后边更窄。见第4页

② 垂直面上的同心圆

当圆面放置于视平线等高时,则看圆为一水平线,把圆面放置视平线以下,圆面渐大,越向下,圆面的透视更大。那么器皿都是由不同大小的同心圆组合而成,底部的圆形透视比上面的圆面透视弧度更大。见第4页

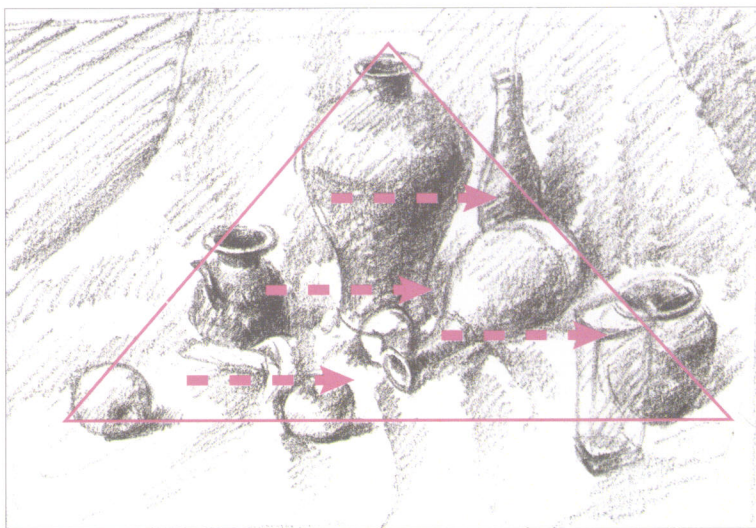

图 2-4

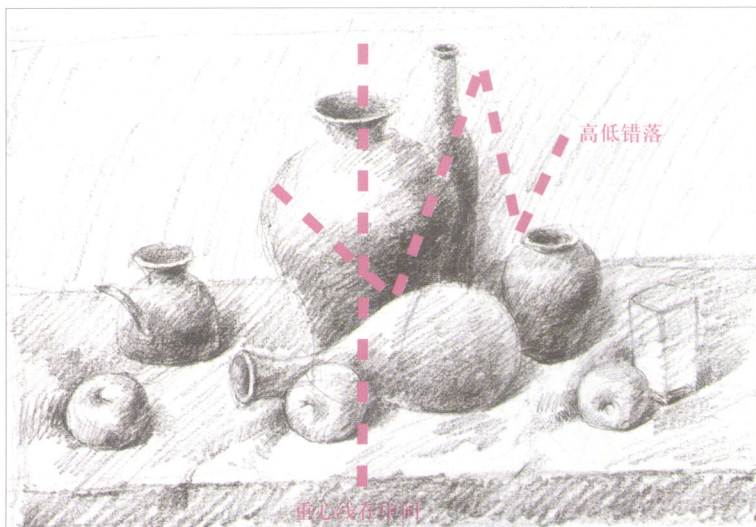

图 2-5

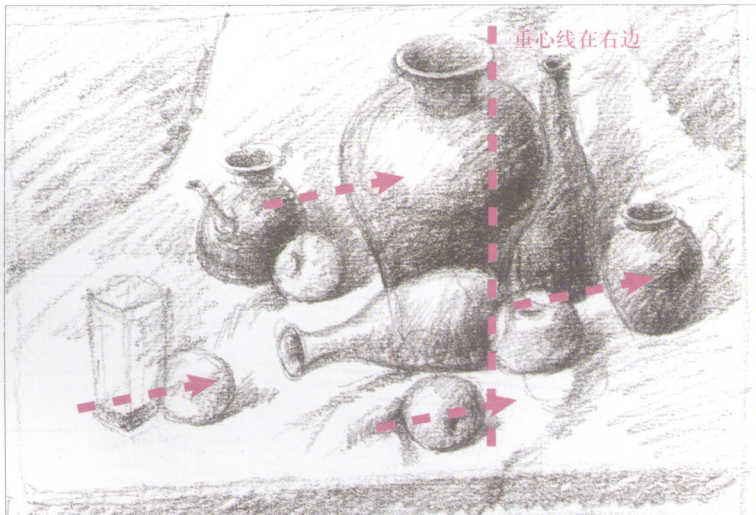

图 2-6

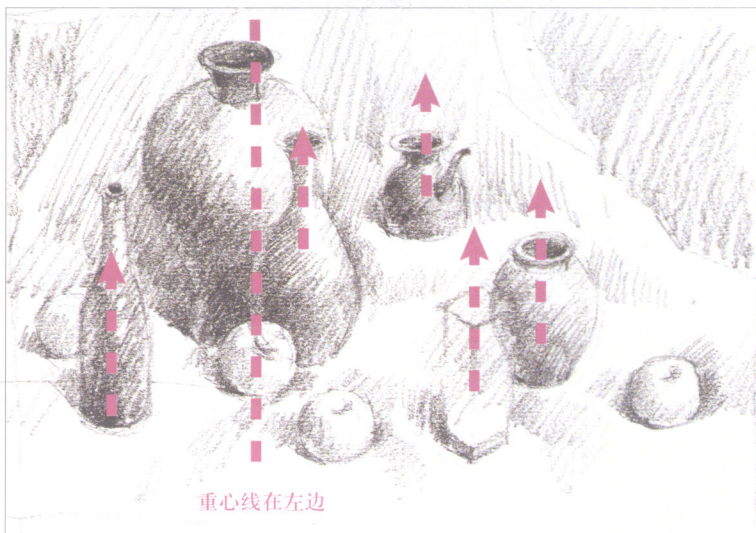
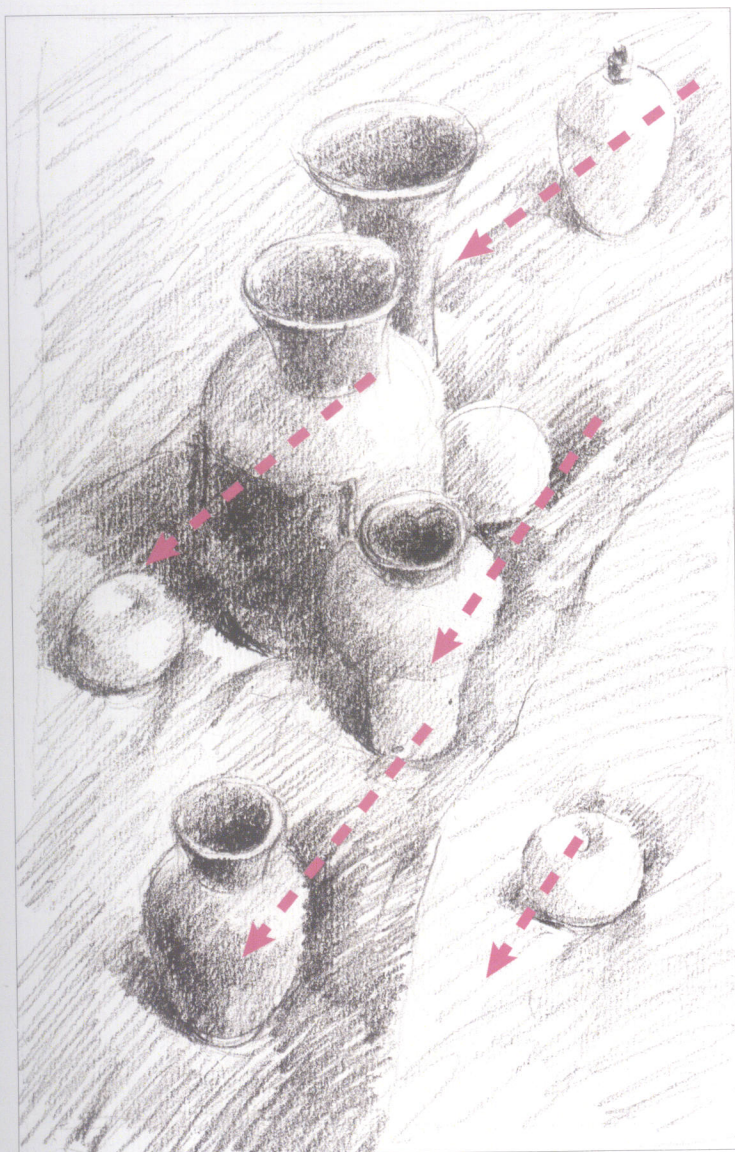

图 2-7

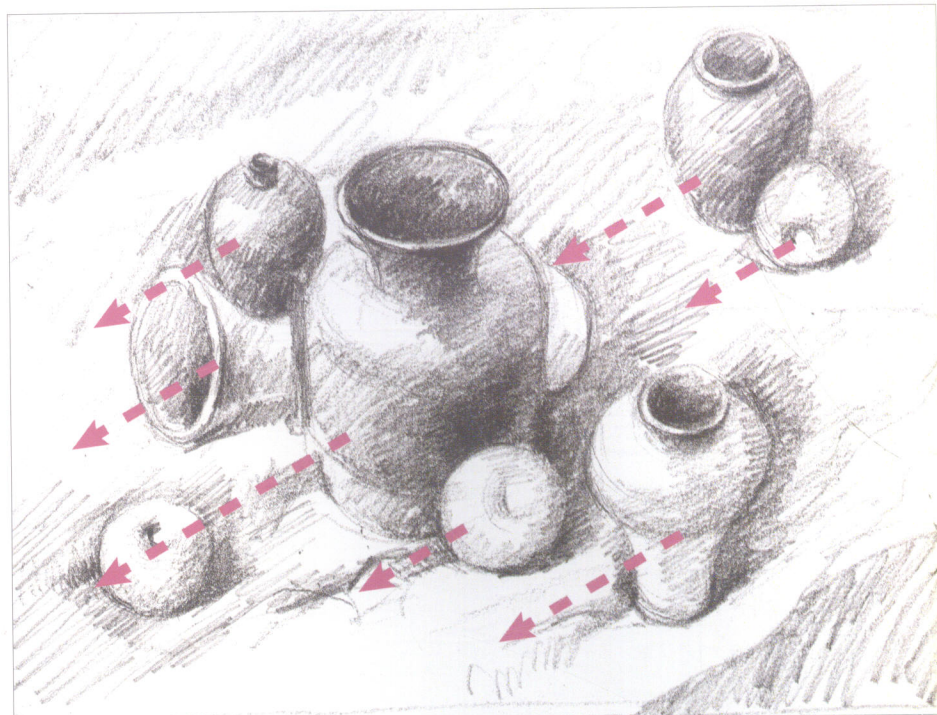
图2-4 重心略向右,画面为水平垂直两个面,结构线形成三角状。这四幅是横式构图,每幅均有变化,图2-5 画面重心在中线上,视觉中心为各物体高低错落,此起彼伏,构图饱满,台面的折面为水平状,形成三个大的立体面。图2-6 视觉导向线为倾斜,从左向右,重心则在右边。图2-7 重心向左边,物体方向向上。

画面构成的共性: ①运用点、线、面构成画面。
②疏密的组合,大小的对比手法。
③运用节奏、起伏、均衡的表现手法。

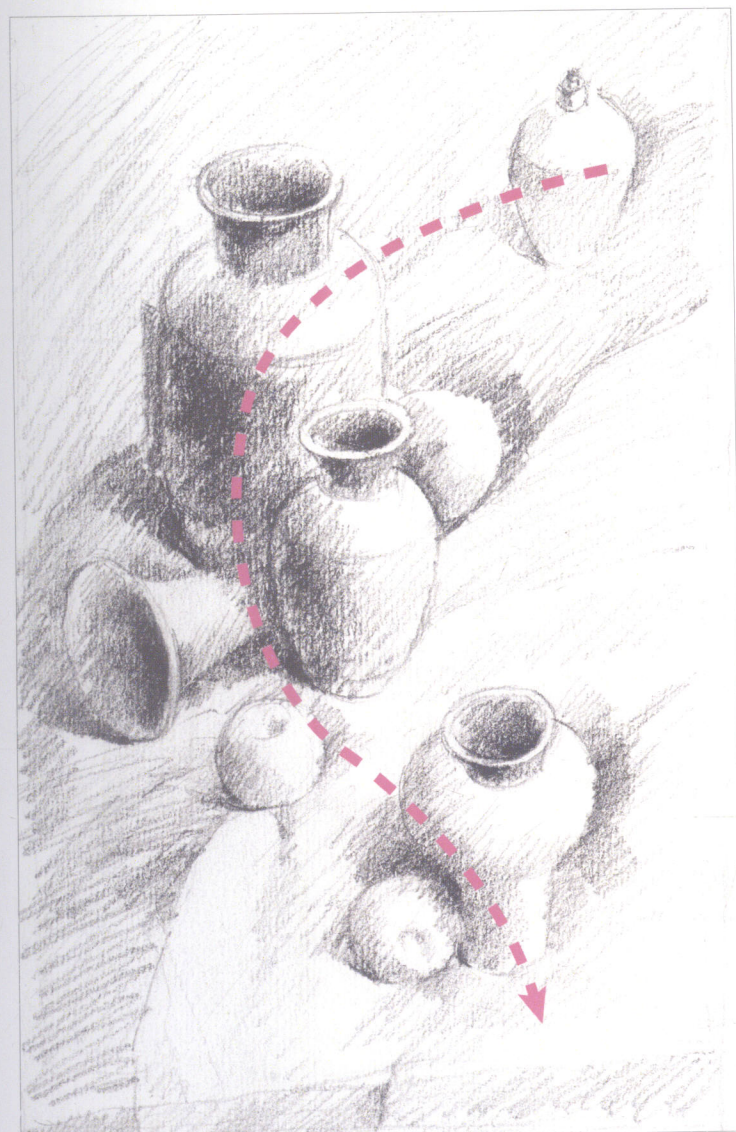
倾斜形导向构图

图 2-8

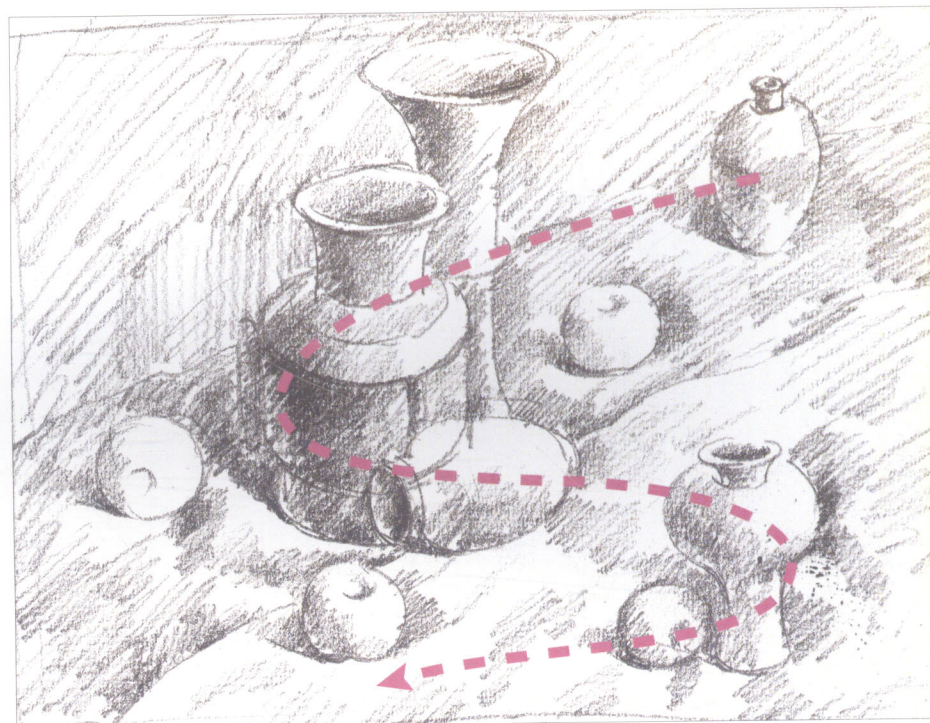
倾斜形导向构图

图 2-10

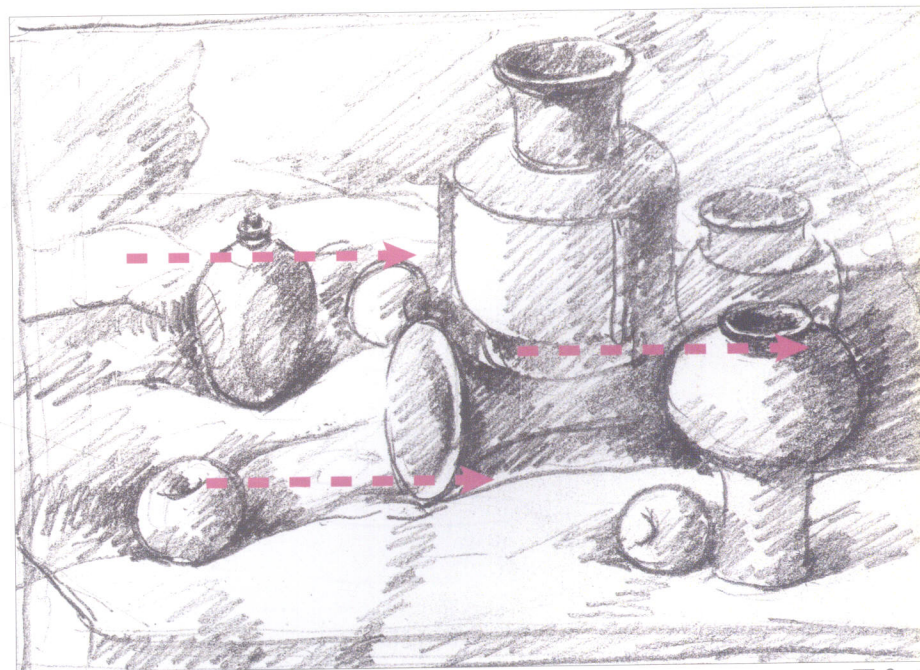
弧线形导向构图

图 2-9

弧线形导向构图

图 2-11

横式形导向构图

图 2-12

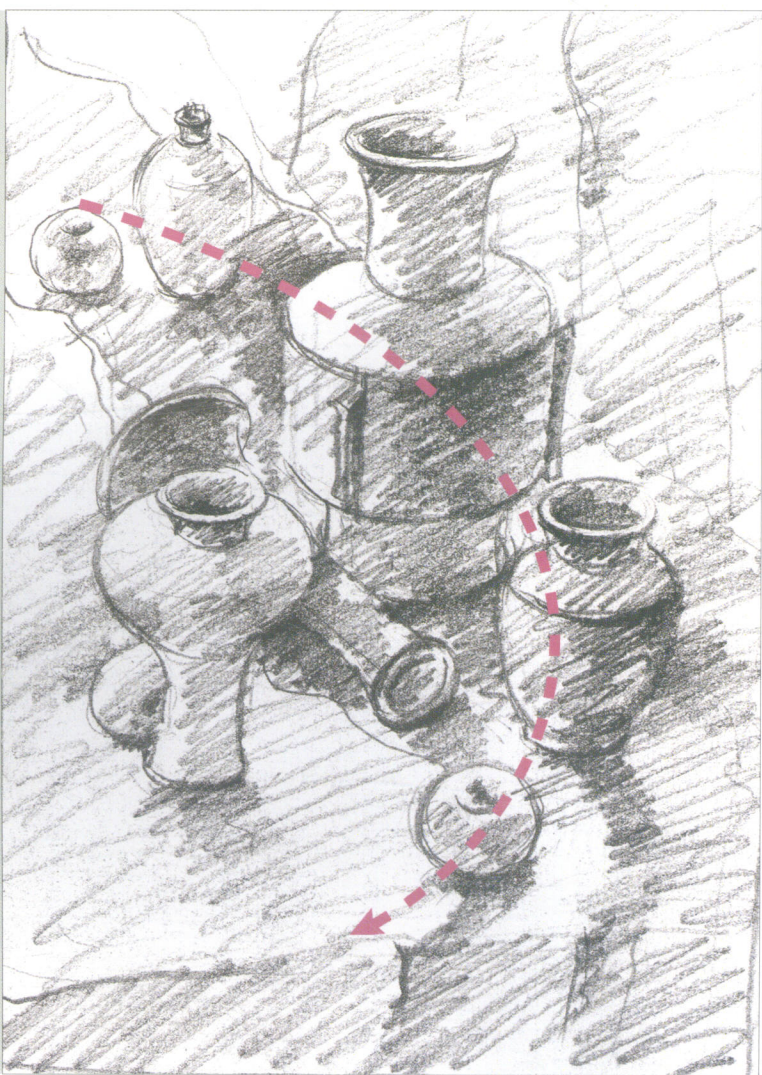
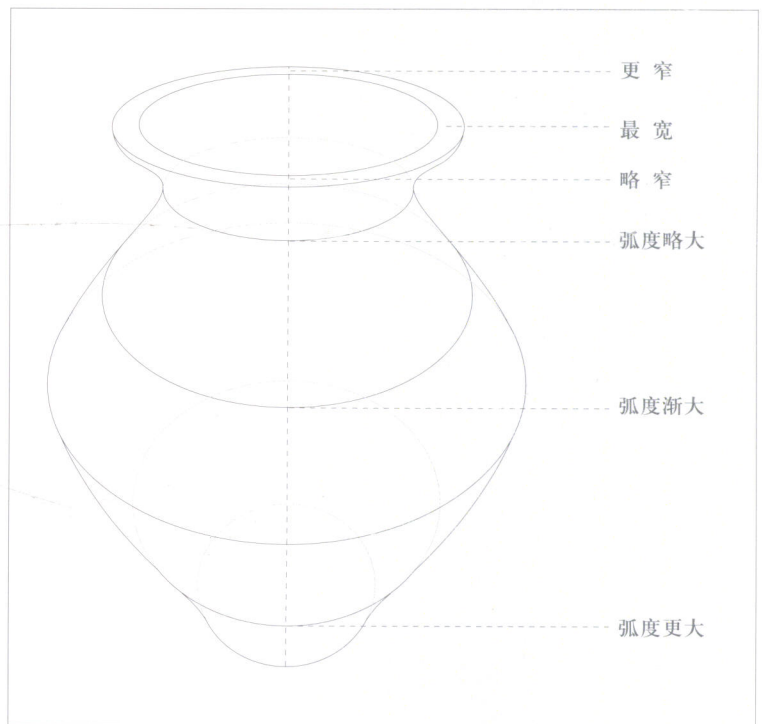
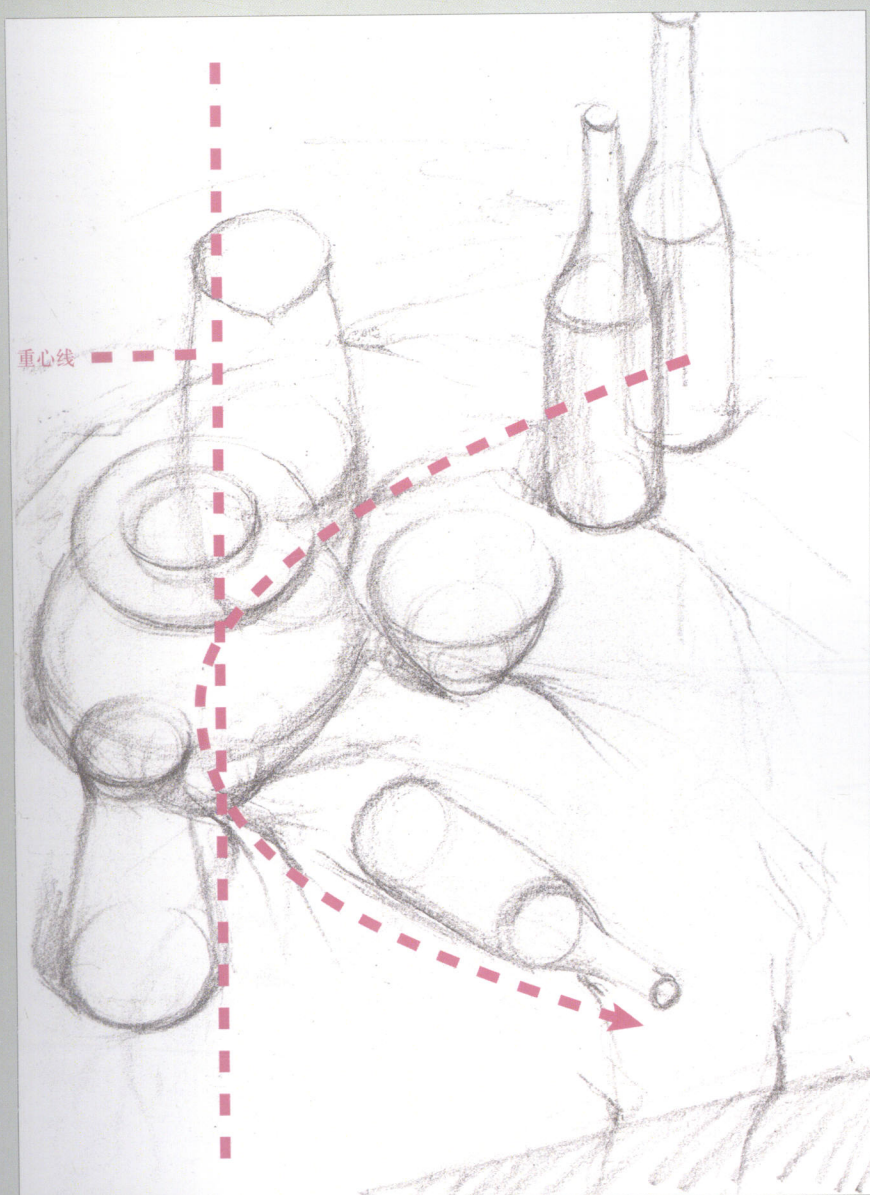

图 2-13

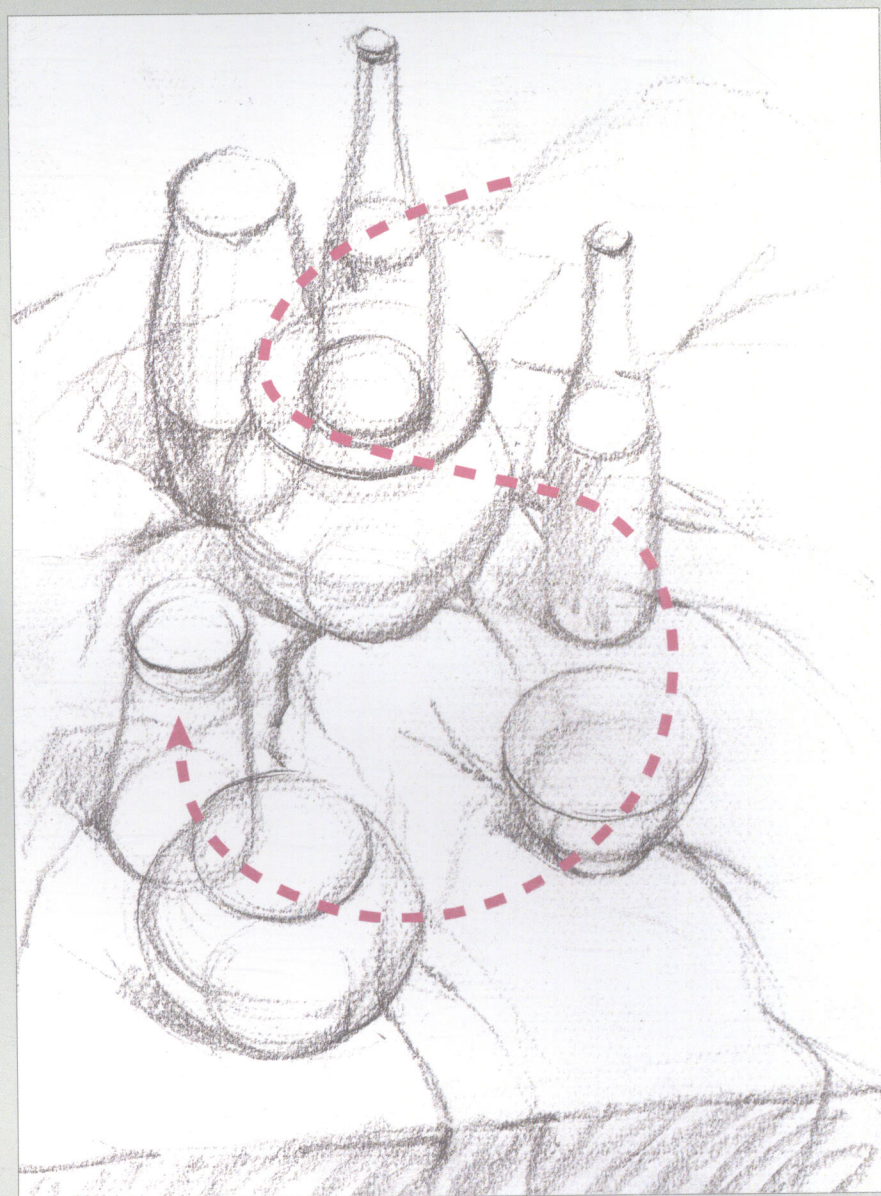
同心圆透视图例

构图中要有以不变应万变之能力的境界，才能随心所欲，按自己的意图构成画面。要达到这种能力，须对理论中所谈及的知识及上述构图分析的原理进行全面的掌握。图2-8也是俯视，构图是倾斜式，利用各个物体组合，较好地控制画面关系。图2-9构图中要学会揉动，向前、后、左、右都是处理画面的手段，但要熟练地掌握技巧。图2-8与图2-9相差不大，只是作了距离的微调，但效果不同。这种手法考生在构图的训练中应多尝试，从中找到感觉。图图2-10为倾斜式导向形构图，画面主题集中，大小对比强烈，杠杆原理运用得较好。图图2-11视觉集中，物体分布得当，特别是通过几个水果的点缀，把画面串联起来达到平衡，本幅画也为弧线形构图。图2-12轻重处理较好，画面节奏富有音乐之感，前景的苹果放置距离恰到好处，起到控制画面的作用。图2-13这是一幅逆光构图，在弧线形导向线的作用下，通过高与低、大与小、起与伏及露与藏的强烈反差，构成了一幅生动而完美的图画。

弧线形导向线

图 2-14

S形导向线

图 2-15

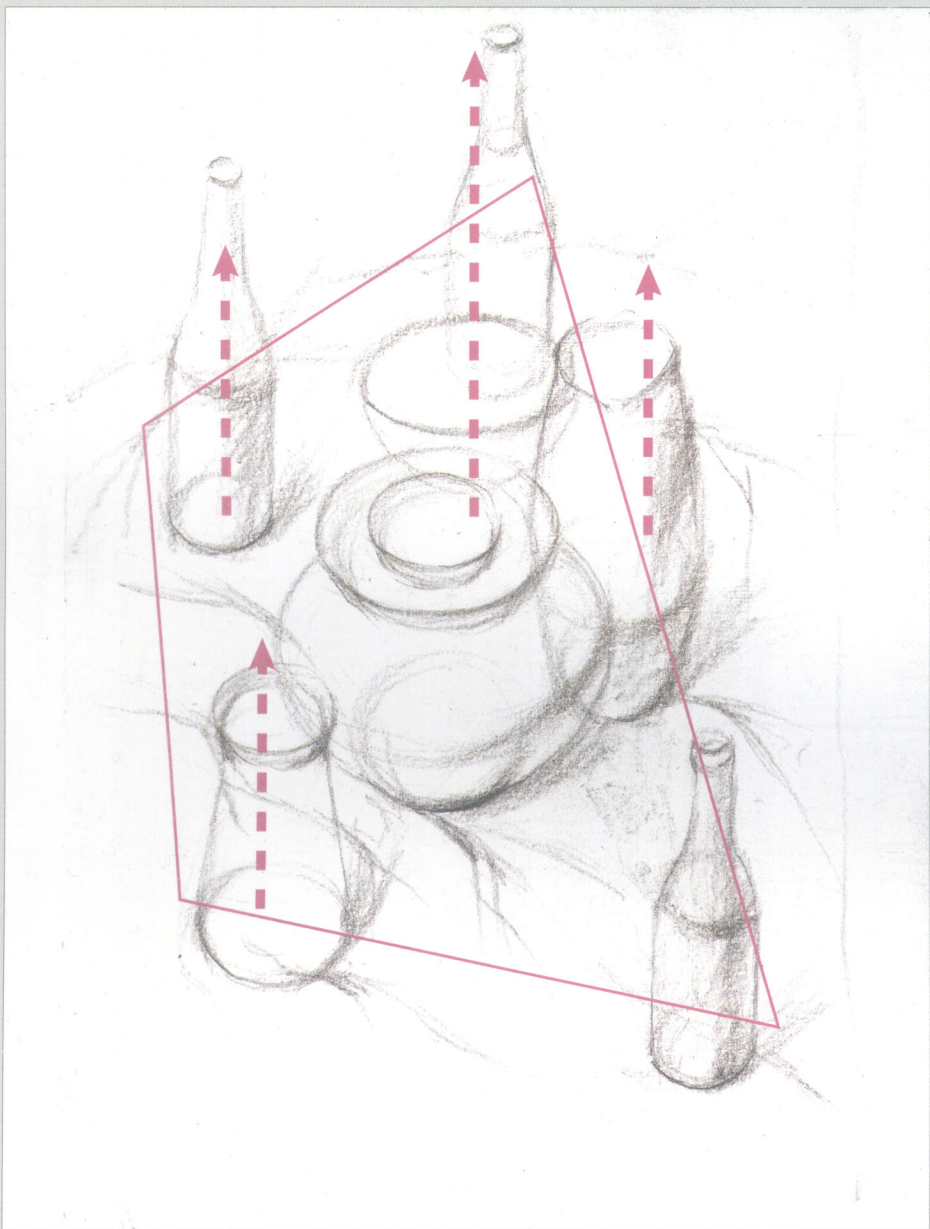

图 2-16 垂直形导向构图

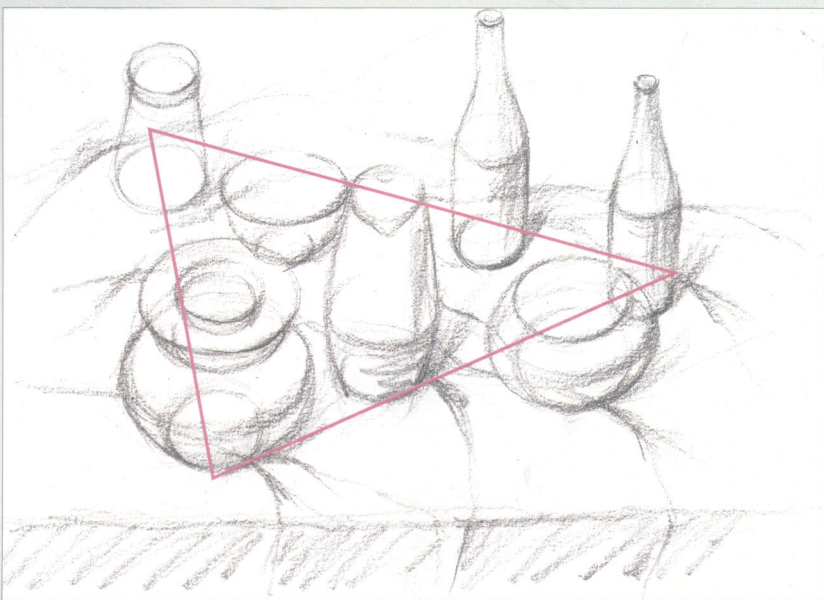

图 2-17 三角形构图

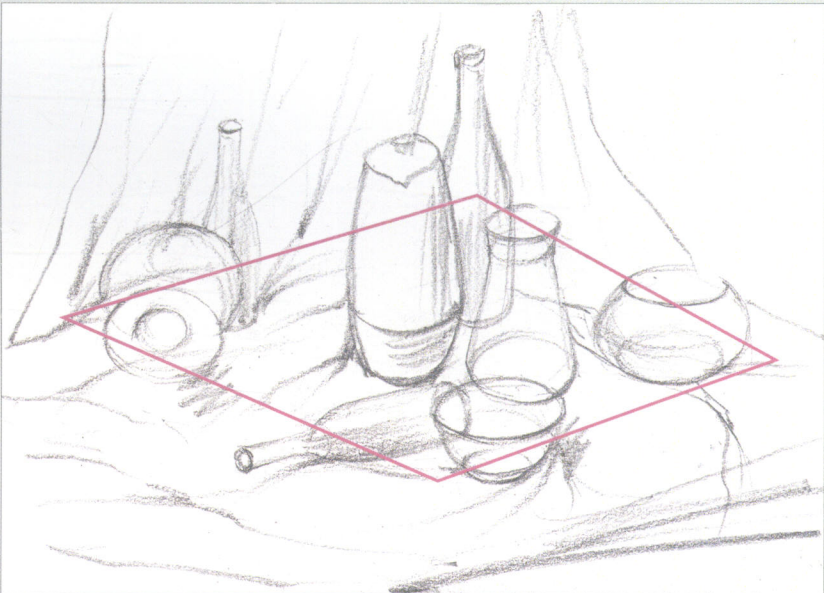

图 2-18 平行四边形构图

图 2-14 视觉导向明确，重心压在右边，负形之间的形状面积大小不一，气韵交错在画面之中，采用俯视角度，是较为满意的一幅构图。图 2-15 组合上有变化（有三个物体群组，两个物体组合，单个物体），使之更有语言性，对空间的认知较好。图 2-16 与图 2-15 两幅均为直式构图，呈上升趋势。两幅对照比较，图 2-16 重心在右左中央，三只酒瓶空间距离位置处理得当（避免等边三角形），画面平稳。图 2-15 静物是由玻璃瓶组成的，内容复杂，组合较难。图 2-17 与图 2-18 形式相似但构成方式略有变化，疏密得当。空间较为舒展，组合紧凑，有大有小，轻松自如，为平视构图。

上述的构图问题，考生在训练中要加强感性和理性知识的结合分析，在训练中不断总结，一定会有新的认识和感受。不断提高对构图的理解，构图时要灵活多变，切记不要生搬硬套，走死胡同。除掌握上述知识外，对构图的认识笔者推荐自编的十二个字：上紧下松，受光面宽，背光面窄。希望能给考生有所帮助。

图 2-19

第三章 色彩的理论知识

一、色的现象

色是由于在光的作用下,我们才能看见各种五彩缤纷的世界,才能呈现这是红色,那是黄色等等;到了晚上,伸手不见五指,一片漆黑,什么颜色都看不见,之所以看不到颜色是光的现象所至。

光是一种电磁波。在580—780毫微米波长范围称可见光。光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光混合而成。

色的概念是由不同的波长刺激了人的眼睛才有颜色。光的物理性质:是由光波的波长和振幅两个因素决定。波长不同,振幅不同,明度不同。高明度亮,低明度暗;波长单一,色彩纯度高;波长混杂,色彩就灰暗。由此才有颜色的深浅。颜料的混合与色光的混合是根本不同的。颜料(即三原色)按一定的比例相加最后呈现黑色;而色光相加,越来越亮,颜料相混则越来越暗。

二、色彩术语

1.原色、间色、复色

①原色:能调配出世界上所有的颜色的色叫原色。即:颜色的基本色,也叫做三原色(红、黄、蓝),也称一次色。

②间色:将三原色中的两色相混,产生的颜色称间色。间色与原色相比较,稍柔和,又称二次色。例:红+黄=橙,黄+蓝=绿蓝。

③复色:由两个间色或两个以上的间色混合而成的色叫复色,也称三次色。例:紫+绿=(蓝+红)+(蓝+黄)=2蓝+1黄+1红=蓝灰,绿+橙=(黄+蓝)+(黄+红)=2黄+1红+1蓝=黄灰

综合上述,原色、间色,一般在写生中均能判断,色彩清晰、明确。而复色,特别是一些含灰度的复色,在色性,判断上较为含糊,由此带来困难。为什么大多的初学者看不出颜色呢,其根本原因是对复色的理解不够所致。要解决这一问题,就要对颜色多比较,从比较中发现灰色的倾向性。

2.同类色、邻近色、对比色

①同类色:同一色的深浅变化,色彩有单一性。

②邻近色:也称类似色。在色环120度以内的颜色互为邻近。

③180度相对二次色为补色或余色,对抗性最强最为刺眼。

3.色彩三要素(纯度、明度、色相)

(1)纯度,颜色的饱和度。颜料在没有加进白色、黑色或灰色时,纯度最高;相反,纯度越减弱,颜色就越灰暗。一般讲,对纯度的观察判断要与对象、周围的环境作比较。在静物写生中大量的中间色是运用复色的原理来调配。纯度过高或过低都会影响到每块色的含量,因此要判断色块纯度的高低必须以对象的纯度作为标准比较才能得出谁纯度高,谁纯度低。

(2)明度,也就是指物体色彩本身的明暗程度,也叫光度。

明度有两种含义:

①物体本身所固有的颜色之间的明暗差异。如:红、黄、蓝、紫,黄色的明度最亮,紫色明度最暗。

②另一种含义是指物体受光后,发生了明暗的变化,产生了颜色的深浅差异,即色阶。

(3)色相,颜色本身的相貌。如:红、黄、蓝、紫等色。由于颜色是千变万化的,从色彩的研究方面来讲,色相还可以理解为颜色的倾向是偏冷还是偏暖,这种冷暖的区分,也称之为色性。

4.光源色、固有色、环境色

(1)光源色:由于光的照射引起物体受光部位的色相变化称之为光源色。光源色可分为两大类:一类是自然色(如太阳光,月光);另一类是人造光(如火光,灯光)。

由于光源色有冷暖之分,一般情况下,暖光部位色彩就偏暖,冷光部位色彩就偏冷。物体受光部位的色彩通常是光源色和固有色的综合,光源色往往在物体的亮部呈现。

(2)固有色:在正常的光线下,我们看到的物体本身的颜色,如红花、绿叶、蓝天、白云等。固有色往往反映在物体的中间色上。

(3)环境色:物体周围环境的色彩由于光的反射作用,引起物体的色彩变化,称为环境色。环境色通常反映在物体的暗部,色彩的变化较为复杂,也较大。正确处理好物体暗部的色彩,对色彩写生是很重要的。

图 3-1

作品色彩沉稳,而不浮,黄布与蓝布在不同明度的物体环境色的相互作用下,把画面锁定在一个基调上,形成既有对比,又具和谐的画面;背景以轻松概括的笔触,增加了整体性。

图 3-2

这是一幅典型的明度色相对比的练习作品,色调把握较好,特别是对黄、红、绿蓝的色性认识较好,对比强烈,而又不失色调,这一点在绝大部分考生中是缺乏的。画面主体突出,虽然没有对白色石膏牛的形作细致的刻画,但表现出作者对色彩的感受,前后环境色运用得自如,牛身体部位的中间色过渡自然,是一幅短期训练的佳作。不足之处是背景的深蓝色显得单一。

图 3-3

这是一幅色彩对比响亮、明快的作业，用笔熟练、结实而肯定。在光的照射下，物体受光部分产生暖色；环境色运用柠檬黄，灰而不熟，同时表现出不同层次的冷暖变化。

这幅图的物体亮部的色彩是固有色加光源色，在调色中要判定物体的亮度及色相的性质，并运用复色的原理，绘制出受光部分的色彩。暗部以暖色呈现，大量运用环境色，巧妙地将色调组合起来。

图 3-4

这幅作品内容较简单，但画面表现得很有力度。作者将咸肉的质感及色彩关系均表达出来，通过白盘的衬托将主题烘托出来，达到较好的视觉效果。

图 3-5

第四章 色调训练

一、色调的基本概念

色调是不同颜色的物体组合,由眼睛传递到大脑而引起心理反应,分辨出这是红色调,那时蓝色调等等。不同的色调,给人不同的感觉。那么何谓色调呢?色调是指不同颜色的物体在光的照射下,使这些不同颜色物体产生一种颜色的倾向性,就称色调。色调掌握与否,直接影响到画面的整体效果,故称色调是色彩的灵魂、精髓。色调的划分有以下几方面:

1.提高主色块的色相、纯度,利用对比关系,增强主色的倾向。这种色调的纯度较高,其方法是主色彩占据画面半壁江山,次要的色彩无法与其对抗,画面较为鲜艳。对比关系强,易引起视觉注意。

2.以明暗划分,可分为亮、中、暗色调。这里的明度有二种理解:一方面从无色系讲用黑、白、灰,来统一色调;另一方面则从有彩系来讲颜色本身的亮、灰、暗来划分统一色调。一般这种色调与训练物体之间明暗较接近,处理及表现较难,所以应摆设各种不同亮度的色调训练。

3.以相邻色划分邻近色调。邻近色调在表现上较为容易,只要处理好颜色中的相邻关系就行了,但要注意色彩的丰富性。

4.以色彩的补色对比,可分为对比色调。对比色调构成中,首先明确对比色中的面积大小,主色块,谁占据主导地位,谁就是主基调。一般次要的色彩面积不能过大,不宜喧宾夺主,同时要加强对比色在画面空间中的分布处理,有意地将色彩分散、减少,注意色与色的呼应。

二、色彩的协调与和谐

1.上面详细地阐述了什么叫色调以及色调组合的方法,那么靠这些还不够,色彩的协调和谐也将有助于我们对色调的进一步认识,有助于认识色彩的差异性,有助于认识色彩矛盾的对立面。何谓色彩协调和谐呢?是由色与色,形成相互协同、相互依托的关系,进行共同映衬、烘托画面,产生的和谐、统一,称协调。当我们理解这一内涵后,则对色的矛盾对立面,即色的冲突,也应有一定的认识,两者互利,融会贯通,能帮助我们有效地调节画面色彩关系,起到积极的作用。

对色彩的协调研究,一般有以下几种方法:

①画面的色彩构成柔和而产生和谐、舒适感,这种研究偏于在类似色的协调,强调色的对比、和谐的效果。但这类往往是初学者难以把握的要点,要解决这类问题的关键是有有效地控制色彩从暗部到亮部的节奏和纯度,客观上避免画面纯度过艳、刺激太强、色彩过分的对立、单调的问题。

②解决这一问题的有效途径是通过对小色稿的强化训练,获得短平快的手法,在多练、感悟、理解中加深认识色与色的协调关系。

2.类似色的协调是指色与色之间存在着细微、微妙的差异而含有其色彩的共性因素。色彩构成并置、组合,在视觉上产生柔和、和谐之感。如:以鸡蛋作为题材写生,在这组画面上,首先色调明确,物体与物体之间,存在类

似色的协调,但仔细地观察分析可发现其各自存在着细微的差异。

类似色的协调,通常明度、纯度差异变化不大,这种特性,给初学者带来一定的困难,笔者通过十几年的教学,深感初学者为何看不出色彩来,其问题在于,对色与色之间细微的差异性变化难以判断。解决此问题的方法是,同明度比色相,含义是,一般不同明度的物体对比关系已足以刺激大脑,色彩关系自然拉开;相反,明度接近,刺激较弱,所以在训练中,要针对性地布置这类色调的训练,从中寻找出差异。

3.对比色的协调。对比色还能协调吗?这一问题对初学者是否感到疑惑。的确,在对比色中存在着协调,如处理不和谐,画面会感到“乱”、“花”,不统一,在对比色中,色彩本身包含着矛盾的对立面。矛盾如何解决,关键在于对对比色的面积大小控制的程度如何。通常在做这类的练习中,我们一般把一种颜色在画面中占有主导地位,面积较大,决定画面的主基调,而另一对比色,在画面构成的面积较小,改变不了主基调,属次要地位,力量对比悬殊。这样画面形成既有对比又有主基调之感,具有色彩强烈响亮;另一方面适量地加入对比色进行调配,在调色的过程中,不需揉得过熟,可获得丰富的色彩。在补色中,如等量的黄+橙+白粉所产生灰,它与青色并置,则感觉带橙色倾向灰色,而与青色协调。

综合上述说明对比色的协调,不仅在面积的大小上可获得协调性,还可以通过调色的方法,利用补色的原理得到对比。使用不同量的补色调合,提高明度(加白,所产生各种灰色),是协调画面的重要手段。

三、色调训练(相关基础知识)

1.素描是造型基础

抽象——造型艺术还是写实造型艺术,前期都以扎实的素描基本功作为造型基础,造型艺术各个专业都是通过素描教学的各种手段来提高造型能力。当然色调的训练也离不开素描基础,色彩则通过素描以色造型,那么形就包含素描关系。俗话说,画张三像张三,这里就包含素描的基本功,即造型能力,通常造型能力较强的同学,自然地将素描概念融入到训练之中。

①体的概念:指体积、重量感,即物体的厚重感,也就是说你对素描五调子的理解的程度如何。在色调的训练中,自然也包含了对体积概念的理解,对形体、技法相对熟练的同学来说,在色调的训练中,才有可能做到有的放矢、胸有成竹,才会下笔肯定、造型坚实、表现生动。因此形体在色彩训练中,也是一个重要的环节。

②虚实处理:在静物写生中,对画面整体的虚实处理极为重要。在一幅画的表现中,不能面面俱到,要做到主题突出、宾主适宜,合理地处理好物体之间的虚实关系。

2.养成良好的调色方法

在调色过程中,经常看到同学们的调色板乱七八糟,毫无规律,这种现象影响到学习进展的程度,要养成一套良好的调色方法才能解决调色问题。一般有经验的教师无需看你的画面效果,只要看过调色板,就能说出画面情况如何。我们认为调色板应严格分亮色、灰色或深色区域,严禁随意调色,这样才能保证重色的物体不灰,这种良好的有规律的调色方法能有效把握画面的整体关系。但此方法的形成须经过长期的反复的实践才能掌握。

3.调色中要保持纯度

调色是将两种或两种以上的颜色进行混合成其他颜色,要使在调色的过程中保持眼、脑、手协调一致,须掌握一定的方法,学会调色须要一段时间的强化训练才能达到这一要求。调色是学好水粉画的基础,通常把观察到的颜色快速地反映出来,以此达到画面的要求。在调色中有些同学调色过于熟(所谓的熟就是揉得太多),一般讲有些色彩无需多次揉合,只要略揉一至二次即可上色,这样能达到一笔多色的效果。大家可做这样的试验,从调色盒中提取同一个颜色,一块直接涂在画纸上,另一块经多次揉调,然后涂在画纸上,二块色比较,前一块色鲜艳,后一块色较混浊,这说明了要保持色的纯度无需多次揉调。

4.对调色盒颜料的保养

调色盒的颜料须要保养,不能让它干了。一般讲,当我们画完画后应保持颜料一定的湿度,以便下次使用。

图 4-1

这是一幅高明度色调的画,色彩较为柔和,属灰度对比,主题小熊灰而生动。亮部光源色为冷灰与暗部的环境色形成冷暖对比,运用了灰蓝、灰黄、灰紫等色彩。组织一幅高明度冷灰色调的画,考生对复色的理解及调制会感到困难,在练习中可参照范例阅读。

图 4-3

小色稿不仅是训练色彩判断力，同时也是对整体观察、作画能力的训练。这张作业用笔大胆，色彩概括，特别是罐与酒瓶给考生留下深刻的印象。这种训练，目的是让考生整体、全面地去感受对象，做到胸有成竹、下笔肯定。这一点也是在小色稿训练中所要解决的问题之一。

这幅画用色丰富，层次空间表现得较好，环境色画得细腻，用笔、色潇洒自如。白盘的亮色与衬布形成强烈的对比；面包壳上的折光表现得光亮逼真；玻璃瓶的大笔概括与衬布遥相呼应；主基调很明确。

这幅静物作品构图别致、新颖，色调明确，三块衬布明度对比强烈。深褐色衬布上略带蓝紫灰与橘黄色衬布形成既统一又对比的效果，在浓艳的色调中，用色强烈而又不失稳重感；白色壶上光源色、环境色表现到位，冷中有暖；黄色水果与衬布的黄色区分，较好地表现出质感；白色衬布的环境色与主色调相呼应。这是一幅较满意的色调作业作品。

图 4-2

图 4-4

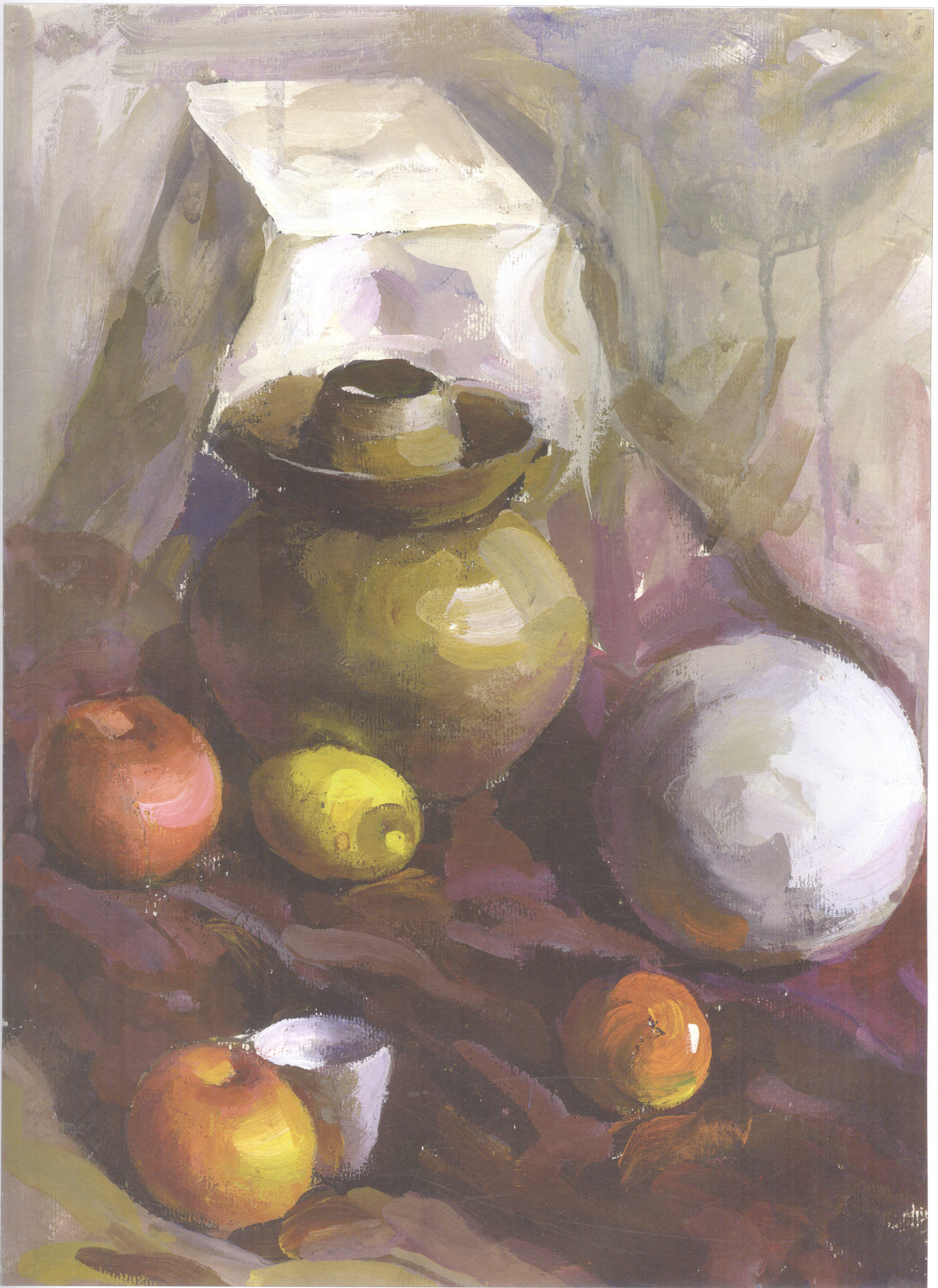

图 4-5

这幅图画面沉稳，用色大胆，深红色衬布远近色彩区分既统一而又有变化；水果用笔、色干净利落；圆球上的环境色，从黄到红过渡衔接自然，显示出较好的基本功；背景用笔随意，技法上形成既严谨又轻松的对比，衬布的冷灰色运用得恰到好处。整幅画色彩饱满、浓重而强烈，塑造有力，形色结合较完美，但不足的是圆球的中间色过渡还欠缺些。

银灰色调

图 4-6

明暗统一在一个色阶上也会对色调的形成起到推波助澜的作用，也是训练色调的重要手段。这类作业明度接近，难度大，初学者不易掌握。作业中各物体的色相明度关系控制在一个色阶上，色彩细微的变化含蓄得体的，银灰色调突出。画面朴实细腻，对不同物体作不同程度的刻画。前景小壶用笔、用色肯定，环境色、光源色、固有色表现准确，视觉效果很好。

高明度灰色调

图 4-7

这幅图静物选题作了精心的设计，具有浓厚的生活味。画面为冷色调，清晰，一目了然。物体色相明度处理较好，特别是高压锅上的暖灰色与光源色形成灰度色相对比，既含蓄又有变化，质感表现生动；煤气灶上大笔概括及明暗与高压锅暗部明度接近，对初学者来说处理难度较大。要解决这类问题，须找出明度色相的区别及微妙差异，并注意到整体关系。

图 4-8

图 4-9

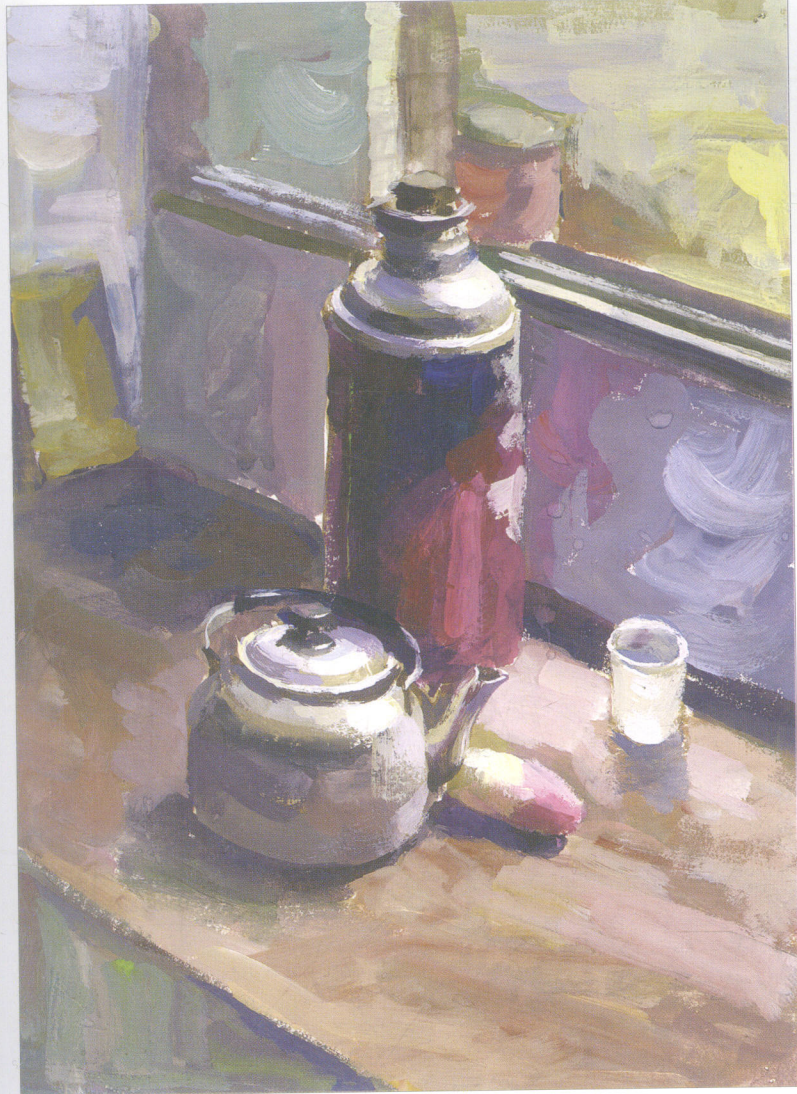

图 4-10

同明度，不同色相

理论中谈到明度的概念有两层含义，其一是指黑白关系；其二是颜色本身具有的深浅变化。这三幅作业要求对画面明度的色调分析研究。图4-8衬布、罐子、水果及背景，明度相似，作者通过对颜色的感受区分出各自的色相，区别出细微的差异。图4-9画面呈现含灰较高明度的色相，各灰色块色性明确，从暖到冷，灰度把握较好，是一幅短期作业的范例。图4-10研究对象单一，明度接近，从中寻找色彩关系。对初学者来说较为困难。肉的受光与背光，色性的区分，从暖红到冷红均表达出来了。对这类作业一定要理解同明度比色相之原理。