

SE
CAI
WHEN
ZHEN

色彩问诊 3

——考生试卷、习作点评

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

色彩问诊 3

——考生试卷、习作点评

广州美术学院 供稿 王维加 编写

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩问诊. 3 / 广州美术学院编. —天津: 天津人民
美术出版社, 2002. 1
ISBN 7-5305-1703-1

I. 色... II. 广... III. 绘画—色彩—自学参考资
料 IV. J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第077973号

广州美术学院 供稿

王维加 编写

责任编辑: 诸葛增仁

装帧设计: 建荣

技术编辑: 李宝生

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 3 月第 2 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2.5

印数: 4001-6000

版权所有, 侵权必究

定价: 17.50 元

1 画画的过程，实际上是一个期待的过程，不知何时降临的精妙之处隐含在我们的期待之中，并在不经意的挥洒之间带给我们意外的惊喜，最终将我们的画面引领到一个快乐的境地。

强烈的中黄色调主宰了整个画面——浅黄色的花束，中黄色的背景，黄绿色的衬布，在统一的色彩秩序中，理性的控制显而易见。它静的背景处理，使主体更加突出，干脆利落的笔触毫不拘泥于细枝末节，“形”的塑造已远远不是具体物象的概念而已进入一个较为自由的境界了。

2 对色彩的认识并不仅仅是物理意义上的科学传达，作者的情感因素为演绎色彩的各种存在可能提供了更为有效的手段。对初学者而言，色彩表现的诸要素如色相、色纯度、色调、冷暖等等当然是必须面对的问题，但仅此则会使色彩训练成为对客观物象的机械描摹而坠入枯燥的纯“练习”的地步。可见，只有情感因素的加入，才能使我们的画面在客观现实与理想境界之间找到落脚点。

对画面的整体把握无论从“形”到“色”都较为自如，展示出一种韵味无穷的魅力。

3 柔和的黄色调赏心悦目，色彩调性明确而不夸张，巧妙地利用瓶花在背景上的投影，将大面积的黄色背景处理得冷暖有序；桌面衬布虽明显偏绿却仍然在统一的画面色调中恰到好处地占据一隅；色彩倾向更为明确及饱和度更高的花朵，犹如黄色调性中的强烈音符，承载着作者的情感因素；浅黄、中黄、土黄的花朵用色以及对花朵受光的处理，将作者对空间色彩的理解显露无遗；其中几笔轻淡的白、紫与一抹橘红，除了使整幅画面得以“呼吸透气”之外，更可窥见作者经营冷暖关系的匠心；浓厚的绿色既交代了瓶花的形体结构，又对黄色调画面起着有力的支撑作用。

4 紫色、黄色、绿色是不容易在同一空间取得统一的色相，它们往往作为对比的补色而相互存在。“和谐”在它们之间是较难达成的，而作者显然是通过降低它们的色彩饱和度，将它们较好地整合在一个相对单纯的调性之中，画面中的白色瓶子，更使原本对立的色彩达到视觉上的平衡。这样的手法，在色彩训练中是经常运用的，关键在于作者对色彩规律性的阐释应当是明确的，这样才能在主动地处理色彩关系时做到心中有数，游刃有余。

作为一年级学生的习作，技巧的掌握尚欠火候，无论是色层的厚薄、笔触的运用等都有待进一步提高。

5 厚涂的色层和稚拙的笔触增强了画面的力度感，呈现较浑厚的效果，环境的颜色与主体的色彩共同营造出一种和谐而富于变化的氛围；鲜花的刻画使画面活跃生动，对花的空间处理及不同品种的花卉组合，较好地表现了花的造型及体积感，花枝的墨绿色作了果断的主观过滤，从形式上对结构画面起了很好的作用。

6 白色的花、白色的衬布及背景，构成了一幅明亮的“高调”画面，如何在相近似的色彩中辨别颜色的异同，寻找相互之间的依存及对比关系，对初学者来说，确实是一个有趣而又艰巨的课题，“白”的色彩概念只能是相对的，正是因为它对周围环境和色光相互映衬的被动接受而具有各种可能性，使“白”色变得更加复杂和不可捉摸，难以理性地加以确定，这时，作者个人的主观意识的加入就显得更为重要了。

通过静物传达自身的视觉感受，而不再是物象的物理属性，眼睛始终在“心象”与“物象”之间游离，将作者独特的视觉感受用经过头脑过滤的色彩关系，带入另一“真实”的境地。

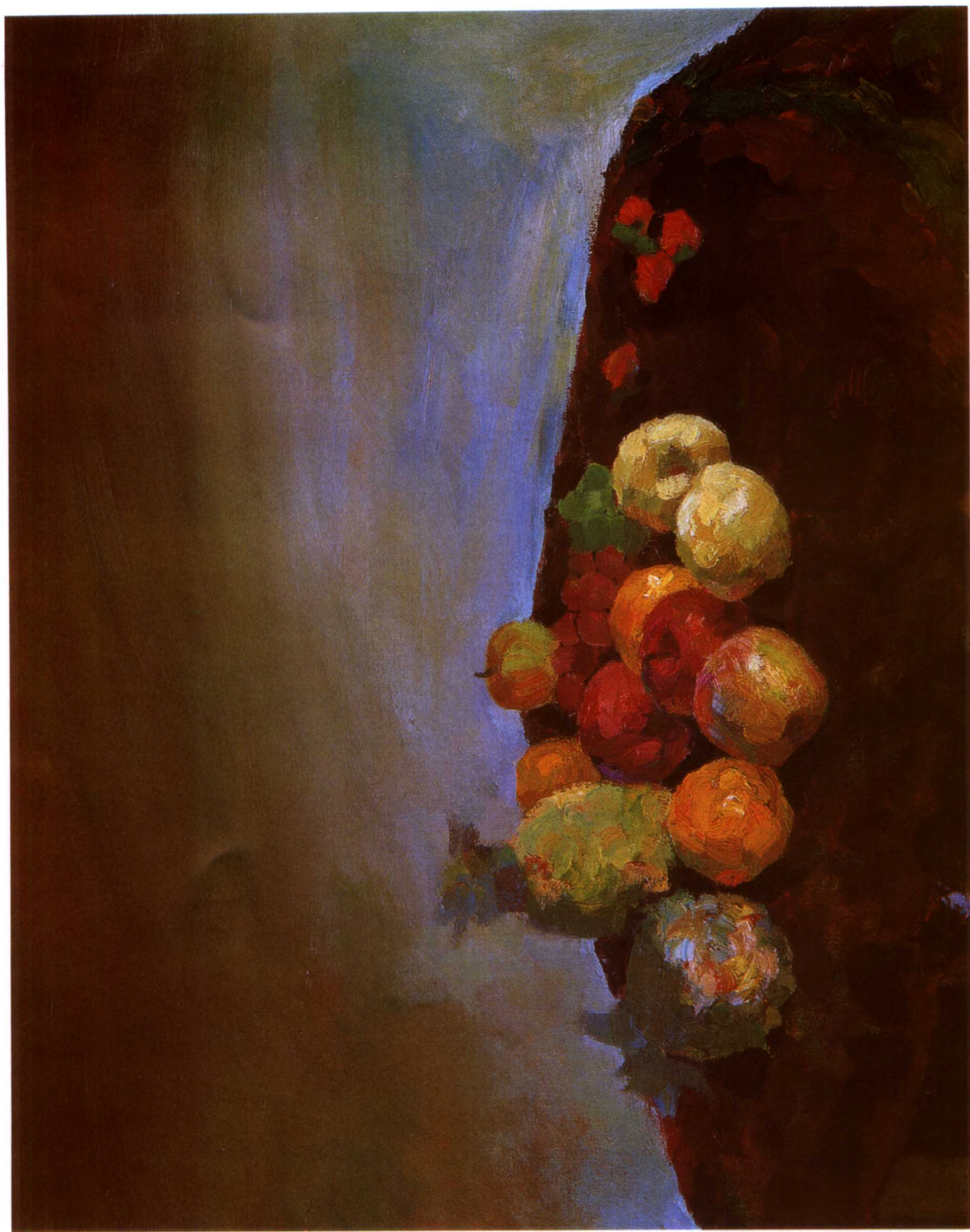
7 饱满的构图，浓重的色彩，作者对画面的处理大胆果断，水果的颜色在幽暗的背景及浓重的衬布中熠熠生光，画面构成单纯，秩序感强，以色块为主，平光，具有一定的装饰韵味。

水果的色彩配置充满了热情，既活跃而又不失稳重，运用朴实的表现手法，在传达视觉真实的同时，通过对色彩饱和度及色相的强调以及自身的视觉体验，赋予画面一种独特的张力。

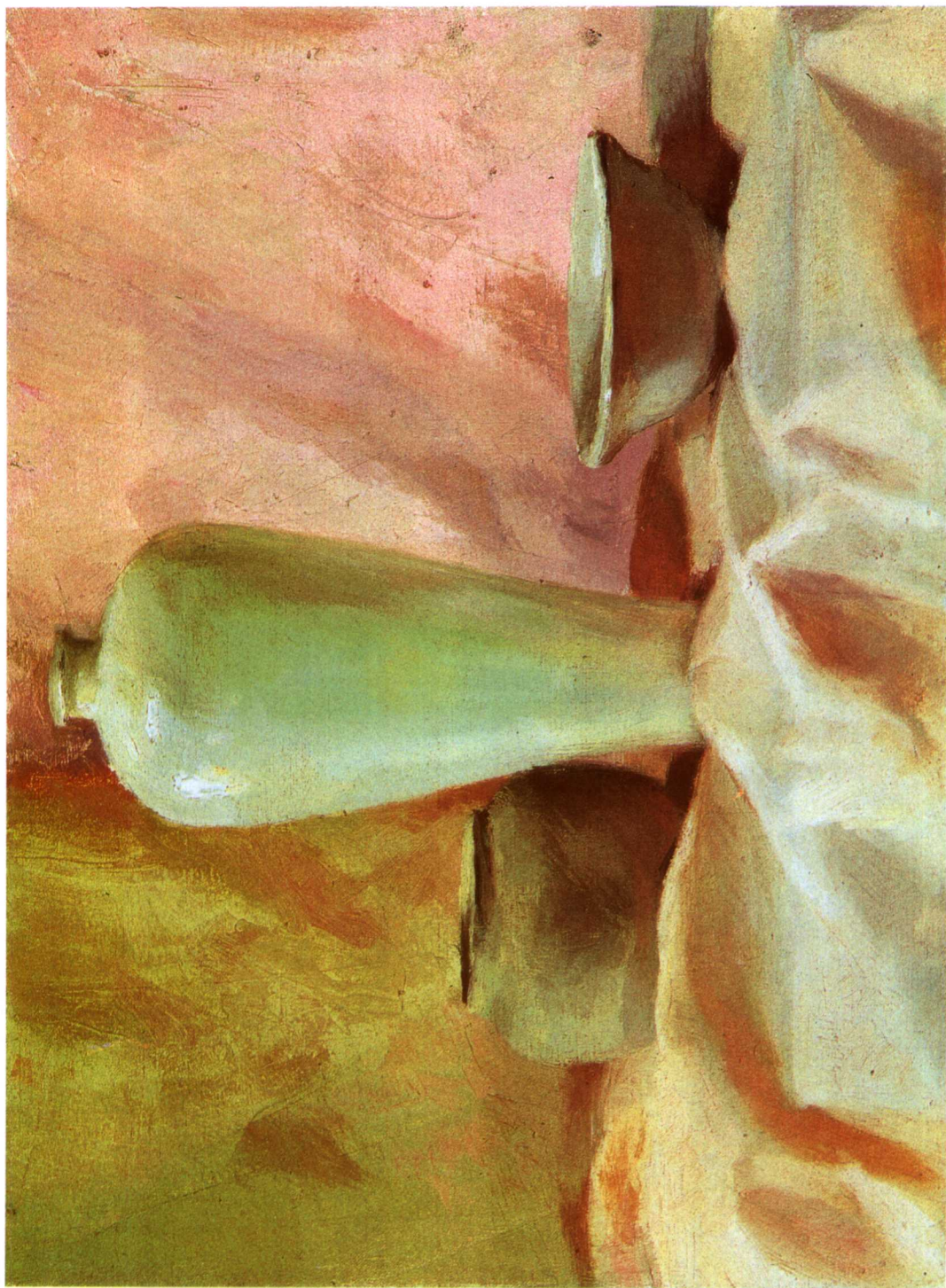

8 高度概括且饱和度极高的水果用色, 表现出作者对色彩感受的敏感、主动及果断。在浓重的红衬布的烘托下, 水果的颜色更为凝练、厚重和充满激情, 显示出作者强烈的自主意识。

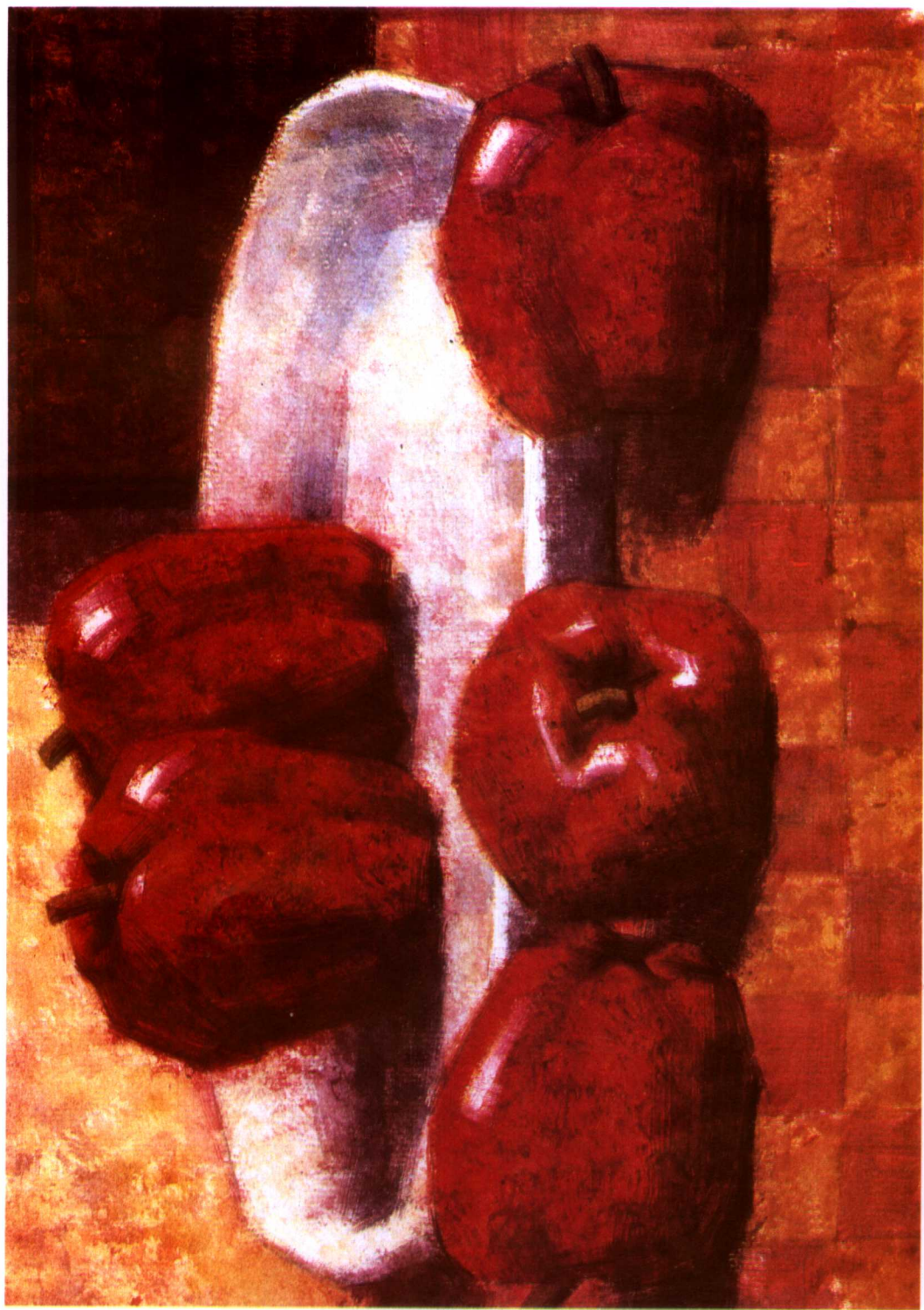
在色彩训练中, 仅仅满足于有敏锐的色彩感觉是不够的, 纯生理因素的感觉, 只能切入色彩的表象和对色彩的瞬间偶然感觉, 只是停留在色彩物理特性的层面。如何调动自身对色彩的主观感受, 对色彩赋予更多的情感因素而走向理性, 而不仅仅是掌握了基本规律之后的按部就班, 是每一个初学者都必须面对的问题。

9 紧紧聚合在一起的水果使画面具有一种明显的“内敛”效果，高纯度的色彩运用更强化了画面的视觉中心，作者刻意作的构图上的尝试——大面积的背景虚空有力地烘托着主体，使人不得不对普通的静物组合从另外的角度重新审视。真实空间中的物象在作者目光的不断探寻与追问之下，被赋予了新的形式意味，客观对象没有改变，而当它们作为影像通过视网膜反复地在我们的脑海中穿行时，它们被我们的主观意识作了全新的诠释与认知，对象关系中的无序与有序、混沌与清晰的交错，最终在画面上被做了视觉上的重新整合。

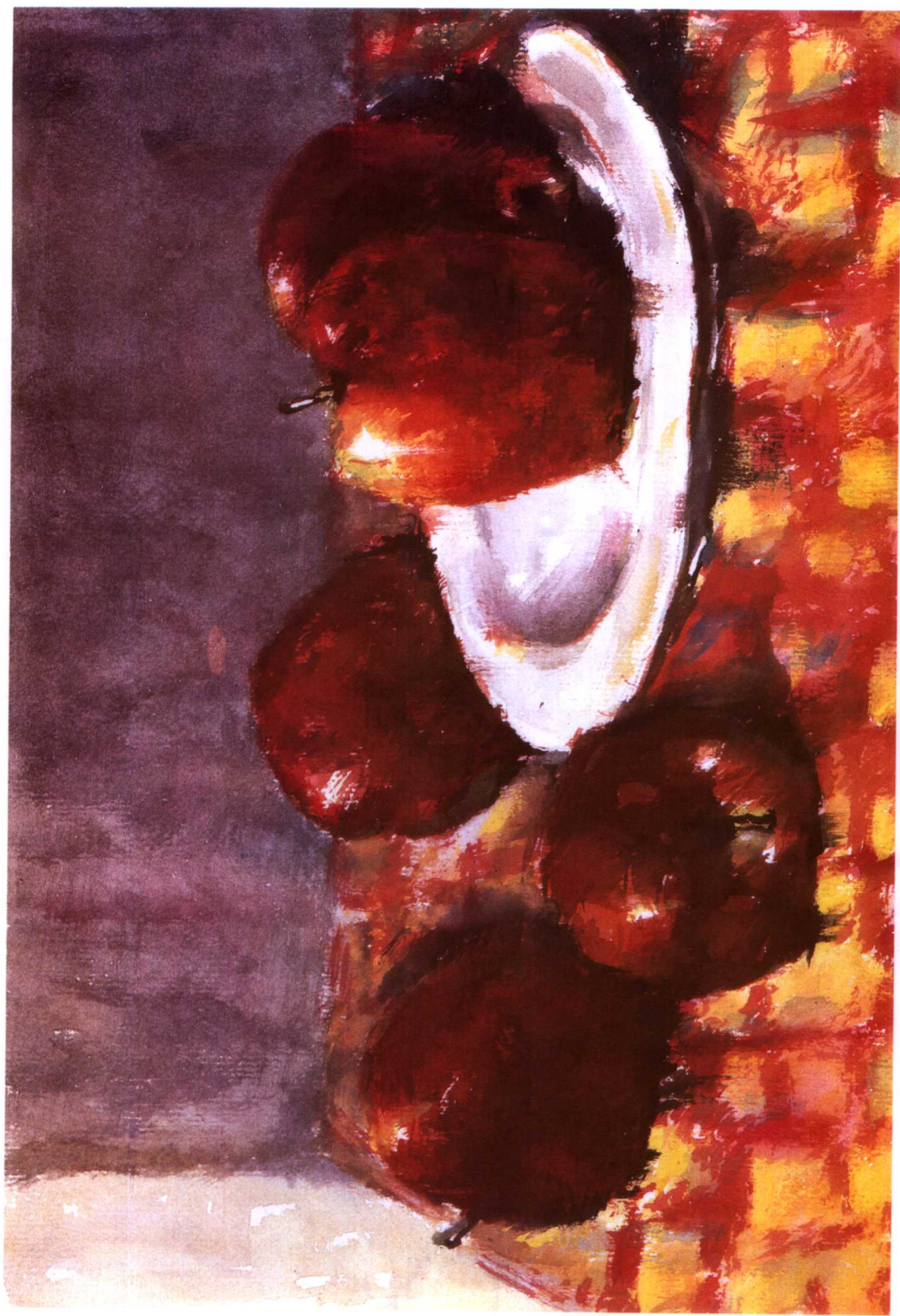
- 10 画面构图严谨，主次疏密有致。根据画面结构的需要，运用主宾、呼应、繁简、虚实、疏密、参差等对立统一的法则来建构物象间相互依存的关系，使画面平实之中不乏灵动之气，充满理性而又暗含激情，看似安静的画面却有较强的视觉效果。桌面衬布的布纹处理显然是服务于主体器皿的，充满力度的褶皱与陶瓷的刚性交相呼应，适度的节奏富于动感而又秩序井然、有条不紊。可见，视觉感受的表达必须以有效的画面形式为依托，才能赋予物象某种特定的意义，环境色的运用较为主动，平光的处理使画面笼罩在一片迷蒙的高调之中，暗部的暖调给平静的画面注入了生机，投影及陶罐的几点重色，可窥见作者对形式意味的敏感。

11 红苹果、白瓷盘与暖调的花格布共同构成一组色调鲜明、造型洗练的静物组合。

强烈的红色主宰了整个画面，高度概括且饱和度极高的苹果用色，表现出考生对色彩感受的敏感、主动及果断。没有机械地套用色彩表现的一般规律，而是从纯生理的视觉色彩上升到了主观、能动的感知色彩，从而使“红色”更为凝炼、浓重和充满感情；白瓷盘的色彩作为画面中最“冷”的色块处理，恰到好处地使整体的“暖”色调取得了平衡；金红色的花格布无论是在造型上均作了有效的主观过滤，使之既与客观对象有有机的联系，又显现出作者强烈的自主意识；背景的几大色块对主体起了很好的烘托作用。在响亮的黄色与稳重的深棕色之间，一小块中性的灰色起了巧妙的衔接作用。从造型的角度看，无论是苹果的体积、朝向乃至小小的高光，还是瓷盘的轮廓转折、边线虚实、衬布的疏密处理以及笔触、水分的运用，均可见考生的经营苦心。美中不足的是，画面构图略显紧张，且“样式化”的倾向对初学者来说未必是件好事。

强烈的“画面意识”是必要的。从某种意义上说，画面的整体控制能力远比娴熟的技巧来得要紧。

12 浓重的红色较好地表现了对象的色彩特征，高饱和度的颜色很肯定地集中在苹果的亮部，而用单纯的黑色去处理其暗部及投影，主观意识强烈而并不失感性。在五个看似分量相等的苹果中，恰如其分地突出了中间的个体。夸张了的黄色运用，反而使相近似的红色有了内在秩序和张力。

孤立地看，方格衬布的表现用笔轻松，简练概括，水分及色层的厚薄控制均中规中矩。但环境色光的考虑显然不周，与整体画面的关系略显突兀；背后的灰色背景色相过于中性，色彩倾向没有从营造画面气氛的角度思考，而是作简单的弱化。

总体而言，考生对固有色及造型因素的处理较为大胆果断，而显然对环境色缺乏敏感，这恐怕是初学者的一大通病。

色彩的视觉规律，决定了色彩的变化不是局部地孤立地找出来的，而是通过在具体的环境关系中进行整体比较的结果。

13 明快的用色和肯定的用笔是此画的特点。

苹果的色彩以明快亮丽、纯度较高的色块构成，微妙的饱和度的变化通过对对象相互间不同的要素的强调而诉诸我们的感官，给人以强烈而和谐、夸张而微妙的感觉。鲜亮的红色中，几笔似乎张扬的蓝灰色适得其所地在整体画面中找到了自己的位置。

考生显然对用笔触塑造形体的概念有明确的认识，刀劈斧凿般的用笔除了较好地表现了物体的体积和量感外，还可窥见其对水粉材料工具的娴熟运用。

衬布的处理过于简单化，暗部的颜色从色相、纯度的角度看，均没有与亮部明亮的颜色建立明确的色彩关系，充其量只是找到了明度的变化而已；在塑造上过于紧张，布纹被强调到了不适当的程度，明显地对整体画面造成了破坏；背景的紫灰色与主体的色彩关系略显简单，缺乏推敲。重要的是学会观察色彩关系进而表现和处理色彩关系而不是某个局部的孤立色块。

14 漂亮的灰色让我们眼前一亮。

整体画面统一在一个金红的暖灰调子里。作者对色彩感受的敏感性是显而易见的。这种或许是与生俱来的将色彩玩弄于股掌之上的能力。怎样通过专业的训练而获得“第二感觉”以使先天的优势得以补充而愈显丰厚, 是摆在我们面前的一个现实的问题。

苹果的用色颇为大胆。考生并没有被对象强烈的深红色相牵住鼻子, 而是经过从眼到心继而到手的层层过滤筛选, 找到了适合其本人的色彩表现方法: 从整体上将色彩的饱和度降了一层, 受光背光的素描关系作了弱化处理, 而侧重于苹果本身的色彩交织与渗透, 侧重于色彩纯度的相互比较与表现。不同的灰色用于画法层层叠加, 而先画上去的色层较薄的高饱和度和色彩, 从灰色的笔触间隙中透出像宝石一样的光, 与表面的各类灰色交相辉映, 为整体画面奠定了一个很好的色彩基调。这种对色彩纯度的高度敏锐和果断处理, 是被大多数初学者忽略或者说是不易掌握的。表面看来, 用笔似乎不符合传统教科书的规范, 但透过这似显杂乱的笔触, 我们却可感受到作者率真和随意的本性。这种看似不羁的背后, 或许是一种旁人遍寻不获的天赋。