

CHUANGYI SECAI

鲁迅美术学院
专业考试考前辅导指南

创意色彩

高考导向与评析

徐少年 主编

鲁迅美术学院专业考试考前辅导指南

创意色彩高考导向与评析

徐少年 主编

毛鸿依 齐 睿 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

创意色彩高考导向与评析 / 徐少年主编. -- 北京:
化学工业出版社, 2014.1
(鲁迅美术学院专业考试考前辅导指南)
ISBN 978-7-122-18961-5

I. ①创… II. ①徐… III. ①水粉画—绘画技法—高
等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 267143 号

责任编辑: 李彦玲

装帧设计: 雷达飞 陈雅慧 谭永恒

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

787mm×1092mm 1/8 印张 5.5 字数 150 千字 2014 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 40.00 元

版权所有 违者必究

校区简介

自然概况

鲁迅美术学院前身是 1938 年建于延安的鲁迅艺术学院，由毛泽东、周恩来等老一代领导人亲自倡导创建。毛泽东同志为学院书写校名和“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训。1945 年，鲁迅艺术学院迁校至东北。1958 年发展为鲁迅美术学院。1998 年，江泽民同志为学院题词：“弘扬鲁艺传统，培育艺术人才，繁荣社会主义文化事业”。悠久的办学历史积淀了学院深厚的文化内涵和领先的办学实力。

经过 73 年的发展，鲁迅美术学院现已成长为师资力量雄厚、专业齐全、办学水平和整体实力居全国同类院校前列，有鲜明的办学特色，在国内外有重要影响的著名高等艺术学府。

学院现有沈阳和大连两个校区，沈阳校区地处东北政治经济文化中心，坐落在著名的高新产业街——三好街；大连校区地处美丽的国家风景旅游度假区大连的金石滩。校园总占地面积 464181 平方米，图书馆建筑面积 10887 平方米，现藏有 54 万册图书，并藏有国内历代书画真迹、碑帖拓片和文物计 3000 余件，美术馆和艺术博物馆总建筑面积 23796.77 平方米。

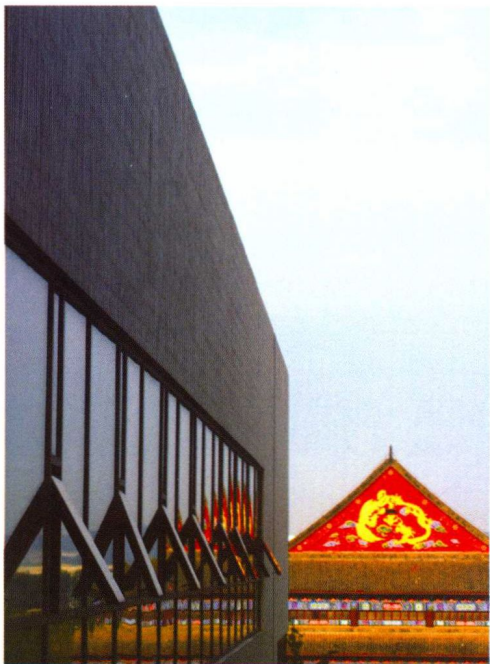
学科设置及定位

大连校区的学科设置立足于以艺术设计为主，造型艺术学科为辅的规划理念，与沈阳校区以造型学科为主，艺术设计学科为辅的学科定位相呼应。其中强调艺术设计在本科及研究生教学中的主体地位，同时大力拓展部分学科根据教学及市场需求所安排的相关创作、科研、展览及交流活动。

大连校区的学科设置和师资队伍配备均以辽宁省及鲁迅美术学院重点学科设计系的学科群为基础，相关专业在沈阳校区不再招生。校区陆续聘请国内外著名专家、学者和教授担任专业工作室导师，遵循国际先进的艺术设计教育理念。为积极应对市场经济发展对相关专业人才需求方式的变化，校区倡导高素质、综合型、精通点和适应面坚固的培养模式，打破传统的条块式学科分布结构。低年级打通基础，二、三、四年级为工作室制的教学体系，这一教学体系更有助于拓宽学生的专业视野，提高自主学习的能力，使学生能在对专业理解和兴趣点相对成熟的前提下选择适合自己特点和优势的专业发展方向。

大连校区新生录取后，在基础专业教学部学习一年，第二年根据学生志愿和学习成绩及平时表现双向选择进入专业工作室学习，高年级的学生将有机会根据专业发展、自身条件和社会实践需要选择校区在外面设立的工作室（如沈阳校区、大连市内及其他城市、国家和地区）。

大连校区现有视觉传达、传媒动画和工艺设计三大专业方向，相关工作室设置包括艺术设计相关专业方向的平面设计、多媒体设计、装饰艺术品设计（玻璃、金工、木雕、漆艺、织造、塑形、综合材料）、展示设计、广告及视觉信息设计、包装设计、书籍设计、插图设计、网印制像、商业摄影和陶瓷艺术。动画相关专业方向的二维设计、三维设计、UI 界面设计、动漫产品系列开发设计、网页互动设计、虚拟现实及游戏设计等。当代艺术、公共艺术等造型艺术学科方向工作室已在建设中。

校区综合行政楼

前言

随着我国高等教育的发展，美术院校及其专业招生数量越来越多，许多爱好美术的学生报考美术院校和相关专业。而专业的考试是美术专业考试的主要科目，并且大多数艺术院校采用的是素描、色彩，同时专业艺术院校自考设计科目。因此，对专业科目考试的导向研究和考试的专业评析，是高考美术教学的重中之重。

本套考前辅导指南共分为：创意素描、创意色彩和专业设计三本。每本书都对专业目标、考试范围、考试特点及表现形式、设计制作流程等做了全面系统的分析，并且遴选了部分优秀考试作品和考前习作与广大考生共同分享，对考生具有一定的借鉴意义。

本套丛书是针对鲁迅美术学院大连校区专业考试的专门性辅导教材，以参与校区考前培训辅导和一线教学多年积累的经验为基础，对现有的其他校外考前辅导机构培训方向的偏差及对考生创意能力培养的不足进行多方了解，从而更清晰地对鲁迅美术学院大连校区近几年的专业加试特点进行梳理，进而更准确地帮助广大考生及培训机构确定更加正确和坚定的学习目标与科学的辅导方式。

本书由徐少年主编，陈亮、齐睿任副主编，于东风、牟巨光、高鸿辉、葛丽丽参加了部分内容的编写。

编者
2013.10

目录

第1章 创意色彩考试导向的目的	1
第2章 创意色彩考试的范围与特征	1
第3章 色彩理论知识概述	2
第4章 创意色彩观察与构图	7
第5章 创意色彩步骤示范	9
第6章 创意色彩优秀试卷与训练作品评析	13

第 1 章 创意色彩考试导向的目的

鲁迅美术学院大连校区以艺术设计为主，是独立自主招生考试的美术学院，其组织的专业考试性质和模式是由校区的学科设置和培养人才的定位所决定的。

根据鲁迅美术学院总体规划，学院由沈阳和大连两个校区组成。两个校区在办学思路、学科结构、教学管理以及培养目标等诸多方面形成的是既相互依托又各具特色的关系，从而决定了两个校区在学生的选择和培养模式上必然形成合而不同的特点。

鲁迅美术学院大连校区专业考试分为创意色彩、创意素描、专业设计三科。创意色彩作为基本的考试科目，目的是对考生具象色彩关系的观察与表现能力和画面构图的组织能力的考核。各地考生均可在其所在地区联考及格的前提下报考，广大考生应在考前专业培训的基础上，更多地了解鲁迅美术学院大连校区专业基础考试的方向与特点，理解鲁迅美术学院大连校区的创意色彩考试的重点与难点，即考生在创意色彩中展现出的表现能力与创意能力。与此同时，考生也应更多的了解校区视觉传达和传媒动画两大学院的教学体系和培养目标，以便能更好地把握其招生方向。

以往的经验已经证明，社会上的美术培训辅导机构，在辅导考生的过程中存在着很多问题。这些培训辅导机构的师资大多以造型艺术学科的教师为主，而且专业能力和知识结构参差不齐。培训辅导机构本身以盈利为办学目的，使他们无法追寻当今前沿的艺术设计教学理念，更不能站在学术的高度来把握艺术教学的导向性和原则性。

本书正是通过对几年来创意色彩考点的分析和考卷的评析，从技法和意识两个层面给广大有志于报考鲁迅美术学院大连校区的考生以正确的导向。

第 2 章 创意色彩考试的范围与特征

鲁迅美术学院大连校区自 2008 年开始自主组织专业考试。色彩考试为静物写生。2013 年色彩创意写生考试试题分为省内、省外各一套。

2013 年省外专业试题

考试门类：色彩

考题形式：创意写生（提供或提示写生对象）

考 题：静物组合构成（三个网球、矿泉水瓶、啤酒罐、三块面巾纸）

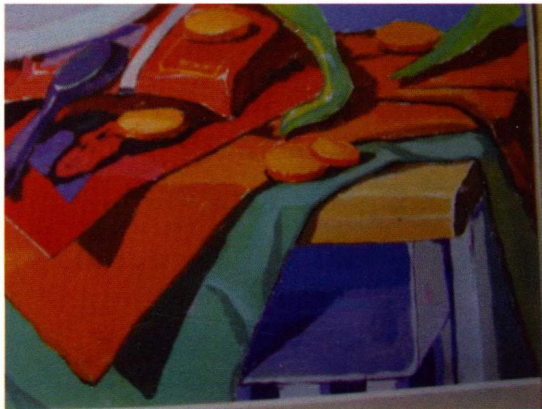
构图形式：横幅（条码在右侧）

考题要求：

- ① 具象写实的观察与表现能力（造型、透视、色彩关系等知识的运用）。
- ② 画面构图的组织能力（提倡使用构成语言）。

特别提示：

- ① 监考人员不解答与考题有关的问题。
- ② 考试期间严禁使用照相器材、手机等设备进行拍照。

范例一

2013 年省内专业试题

- 考试门类：色彩
- 考题形式：创意写生（提供或提示写生对象）
- 考 题：静物组合构成（跳绳、塑料杯、瓶装啤酒、一卷手纸、一块衬布）
- 构图形式：横幅（条码在右侧）
- 考题要求：
- ① 具象写实的观察与表现能力（造型、透视、色彩关系等知识的运用）。
 - ② 画面构图的组织能力（提倡使用构成语言）。

范例二

- 特别提示：
- ① 监考人员不解答与考题有关的问题。
 - ② 考试期间严禁使用照相器材、手机等设备进行拍照。

对上述试题的分析，以下几点非常重要：

- ① 在素描、色彩试题中，所有“静物”多不是事先摆好的，而是考生入座后由监考人员随意放上的，这 and 传统观念中静物写生的对象是完全不同的概念。
- ② “提供或提示写生对象”，所有的写生对象有的摆在桌面（提供），有的没有摆在桌面（描述、指定的提示内容），但要求必须出现在考卷上。
- ③ “提倡使用构成语言”，可以理解为适应鲁迅美术学院大连校区的专业特色而设定的重要采分点。考生需要完成的不是静物组合焦点透视的画面再现，而是根据“写生对象”自身的形态、结构的特点、表面的肌理和它们之间的相互关系等因素有取舍、添加。可放大或缩小，可提炼和夸张，不受固定视点限制，根据个人审美理解去构成画面。

最后需要强调的是，专业考试的目的是检验考生在考前学习阶段所掌握的基础知识和应用能力。由于教学观念和辅导条件的不同，不要求所有考生完全理解和严格遵循校区提倡的标准，更不希望出现不懂装懂、胡编乱造的画面倾向。希望考生能很诚实的根据自己的理解来完成，这也是艺术学子所最应该具备的素质。

第 3 章 色彩理论知识概述

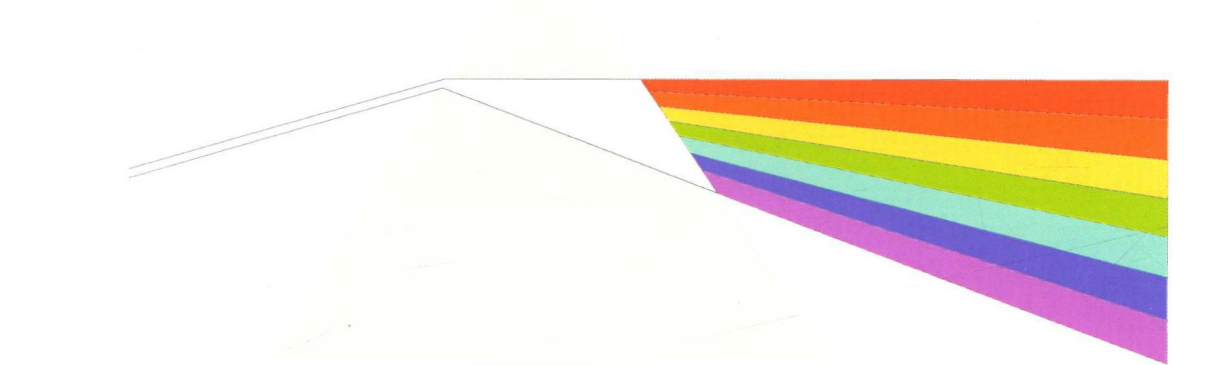
在色彩创意写生中，色彩关系的对比和协调是色彩表现的基础。因此了解掌握最基本的色彩理论知识的相关内容考生参加大连校区色彩专业考试的基础内容。画面的色彩绝大多数是由人的主观意识所控制的，色彩源于作画者的经验和直觉。有趣的色彩效果有时只能用心灵去感受。对于色彩的主观经验和客观原理的关系，就如瑞士的色彩学家约翰内斯·伊顿所说：“如果你能不知不觉地创作出色彩的杰作来，那么你创作时就不需要色彩知识。但是，如果你不能在没有任何色彩知识的情况下创作出色彩的杰作来，你就应当去寻求色彩知识。”

为了使考生不受色彩理论知识的抽象性的禁锢，所以，只是对色彩理论做一般性的阐释。

关于色彩知识的运用

色彩是最难懂也是最能够表达丰富情感的绘画元素。通过对它的了解和学习，我们可以极大地提高我们的绘画能力，这也就是我们学习它的原因所在。

1676 年，艾萨克·牛顿爵士用三棱镜将白色太阳光分离成色彩光谱。这张光谱包含除紫红色外的所有色相。

牛顿三棱镜

通过缝隙射进的阳光落在三棱镜上。在三棱镜中，白光射线被分为光谱色彩。已分开的光线可以投射到一幅银幕上，呈现光谱，这就是连续的色带，有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各色。如果将这个图像用聚光透镜加以聚合，这些色彩的汇集就会重新变成白色。

这些色彩是由折射而产生的。另外还有一些分离色彩的物理方法，如干涉、衍射、偏振和荧光等。如果我们将光谱分成两个部分，如红、橙、黄和绿、蓝、靛、紫，用聚光透镜将这两组分别加以聚集，其结果将产生两种混合色彩，而这两种色彩再互相混合，则又变成白色。互相混合后变成白光的这两种色光称为互补色。如果我们将棱镜光谱中将一种色相，譬如说绿色分离出来，而用透镜将剩下的红、橙、黄、蓝、靛、紫几种色彩聚合起来，获得的调合色将是红色，它就是我们分离出来的绿色的补色。如果我们将黄色分离出来，剩下的红、橙、绿、蓝、靛、紫几种色彩聚合后就变成紫色，它就是黄色的补色。每一种光谱色相是所有其他光谱色相混合色的补色。

色彩产生于光波，光波是一种特殊的电磁能。人眼所能看到的光波长度在 400 ~ 700 毫微米之间。

1 微米 = 1/1000 毫米 = 1/1 000000 米
1 毫微米 = 1/1 000000 毫米

如表所示，从红到紫的谐波间隔接近一倍，即一个音阶。

每种光谱色的波长和按周秒计算的相应频率如下：		
色彩	波长（毫微米）	频率（周 / 秒）
红	800 ~ 650	400 万亿 ~ 470 万亿
橙	640 ~ 590	470 万亿 ~ 520 万亿
黄	580 ~ 550	520 万亿 ~ 590 万亿
绿	530 ~ 490	590 万亿 ~ 650 万亿
蓝	480 ~ 460	650 万亿 ~ 700 万亿
靛	450 ~ 440	700 万亿 ~ 760 万亿
紫	430 ~ 390	760 万亿 ~ 800 万亿

每种色相都可用指明它的波长或频率的方法来确切地加以说明。光波本身没有色彩，色彩是在人的眼睛和大脑里产生的。

现在要考虑到物体色彩的重要问题。例如，我们在一个弧光灯前握一只红色和一只绿色滤色器，将两者放在一起时就产生黑色或暗色。红色滤色器把光谱上除了红色色域以外的所有射线都吸收了，而绿色滤色器则吸收了除绿光以外的所有射线，这样就没有色彩遗留下来，所以效果是黑的。由吸收作用所产生的色彩通常称为应减色。客观物体的色彩主要是这种性质的应减色。

我们通常使用的所有色彩都是含有颜料的或物质性的。它们都是吸收性色彩，它们的调合受减色法则的控制。当互补色，或包含着黄、红、蓝三原色的结合体以一定的比例调合时，其应减色的结果是黑色。分光的、非物质性色彩的类似混合会产生白色，这是加色法的结果。

色彩的三要素

世界上的色彩千千万万，各不相同，但是人们发现，任何一个色彩（除无彩色只有明度的特性外）都有明度、色相和纯度三个方面的性质，也称为色彩的三要素。

- ① 明度：明度指色彩的明暗程度。对光源色来说可以称为光度，对物体色来说除了称明度之外还可称亮度、深浅程度等。
- ② 色相：色相指色彩的相貌，是区别色彩种类的名称。指不同波长的光给人的不同的色彩感受。
- ③ 纯度：纯度是指色彩的纯净程度，也可以说指色相感觉明确及鲜灰的程度。因此还有艳度、浓度、彩度、饱和度等说法。

明度、色相、纯度之间是互为因果、相辅相成的。任何色彩（色相）在纯度最高时都有特定的明度，假如明度变了，纯度就会下降。

人们谈起色彩和谐时，就是在评价两种或三种色彩的互相效果。主观的色彩结合经验和实验表明，个人对色彩的和谐或不和谐判断各不相同。对于个体气质的挖掘和培养是一切教育所追求的最终目的之一，我们希望通过绘画的方式找出个人对于色彩的偏好，从而发现一些与生俱来的特质。写生的色彩理论包括人们凭经验得出的色彩效果规律或色彩经验，即主观色彩。所谓个性化的画面结构来源于作者主观对形状和色彩的个性化倾向，这为自我发展提供了平台，是自我发现其潜在的素质和能力的最好手段。主观色彩是识别一个人的思想、感情和行为的关键，帮助学生发现他的主观形状和色彩就是帮助他发现自己。对色彩理论知识的了解，使学生能够很快提高对色彩协调与否的正确判断力。如果能在色彩领域里找到正确的客观规律，对成功将有巨大的帮助。

十二种色相色轮

- 黄 + 红 = 橙
- 黄 + 蓝 = 绿
- 红 + 蓝 = 紫
- 黄 + 橙 = 黄橙
- 红 + 橙 = 红橙
- 红 + 紫 = 红紫
- 蓝 + 紫 = 蓝紫
- 蓝 + 绿 = 蓝绿
- 黄 + 绿 = 黄绿

七种色彩对比

在两种相互对比的色彩效果之间能看出明显的不同，我们称之为对比。当这种不同达到最大程度时，我们称之为直径对比或地极对比。例如：大小、黑白、冷暖处于极端时，就是地极对比。我们的感官只能通过对比而起作用。色彩效果是用对比的方法来增强和减弱的。在观察色彩效果的特征时，我们可以看到七种不同类型的对比。这些对比差异很大，每一种对比在性质、艺术价值、视觉、表现和象征的效果上都是独一无二的，但是概括起来，它们就构成了色彩关系的基本手段。

色彩对比的七种类型

1. 色相对比

色相对比是七种对比中最简单的一种。它对色彩视觉要求不高，因为它是未经掺和的色彩以其最强烈的明亮度来表示的。

一些明显的色彩结合有：黄 / 红 / 蓝，红 / 蓝 / 绿，蓝 / 黄 / 紫，
黄 / 绿 / 紫 / 红，紫 / 绿 / 蓝 / 橙 / 黑。

2. 明暗对比

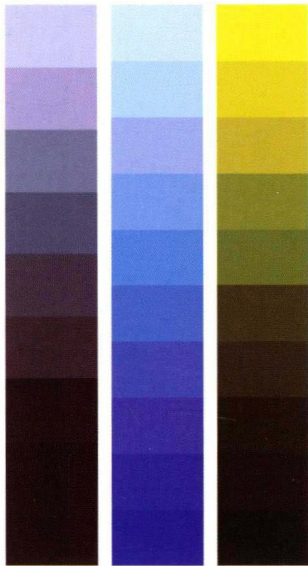
在对白、灰、黑浓淡层次有了理解时，便可在明暗对比上增加比例对比或色量对比。这样，两种对比就会同时起作用。

3. 冷暖对比

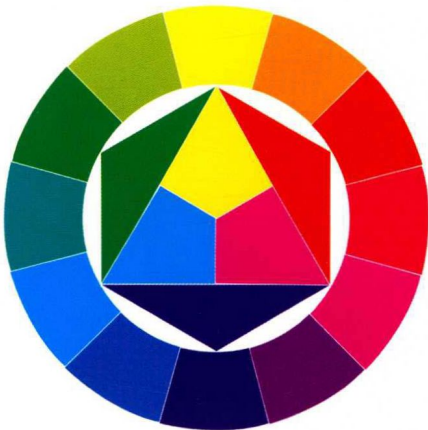
在色相轮上，黄色是最亮的色相，紫色则是最暗的，这两种色相具有最强烈的明暗对比。在黄紫色轴线的右角，可以看到红橙色对蓝绿色，这是冷暖对比的两个极端。红橙色或红色是最暖色，而蓝绿色是最冷色。一般来说，暖色是指黄、黄橙、橙、红橙、红和红紫色；冷色是指黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫和紫色。但是这种分类并不十分准确。因为色彩冷暖是依照对比而产生的。蓝绿色和红橙色是冷色、暖色的两个极端，它们分别代表冷色和暖色。然而，色轮中介于它们之间的色相可能是冷色，也可能是暖色，这取决于它们是同更暖还是同更冷的色调相对比。

4. 补色对比

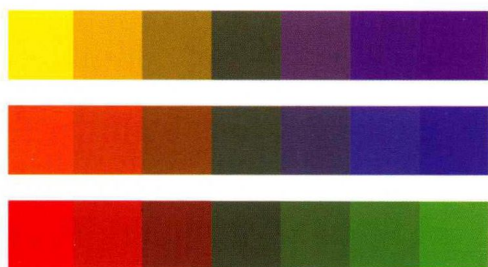
如果两种颜料调合后产生中性灰黑色，我们就称这两种色彩为互补色。从物理学上说，两种互补色光混合在一起时，产生白光。两种这样的色彩组合成奇异的一对。它们既互相对立，又互相需要。当它们靠近时，能相互促成最大的鲜明性；当它们调合时，就会像火同水那样互相消灭，变成一种灰黑色。

明暗对比

冷暖对比

补色对比

一种特定的色彩总是只有一种补色。在色轮中，补色通过直径遥遥相对。成对互补色的例子有：黄、紫，橙、蓝，红、绿。

如果我们将这些成对的互补色进行分析，就会发现每对中总是包含黄、红、蓝这三种原色。

黄，紫 = 黄，红 + 蓝

橙，蓝 = 蓝，黄 + 红

红，绿 = 红，黄 + 蓝

正如黄、红、蓝的混合便是灰黑色那样，任何一对互补色的混合都一定是灰黑色。

我们还应想到，实验已经表明，如果将光谱中的一种色相遏止下去，所有其他的色相混合在一起就会产生它的补色。对每一种色相来说，光谱中所有其他色彩的总和就是这个色相的补色。

5、同时对比

同时对比产生于这样的事实：看到任何一种特定的色彩，眼睛都会同时要求它的补色，如果这种补色还没有出现，眼睛就会自动地将它产生出来。正是由于这个事实，色彩和谐的基本原理才包含了互补色的规律。补色的同时产生，是作为一种感觉发生在观者的眼睛之中，并非是客观存在的事实。因此，它是无法摄影复制的。

6、色度对比

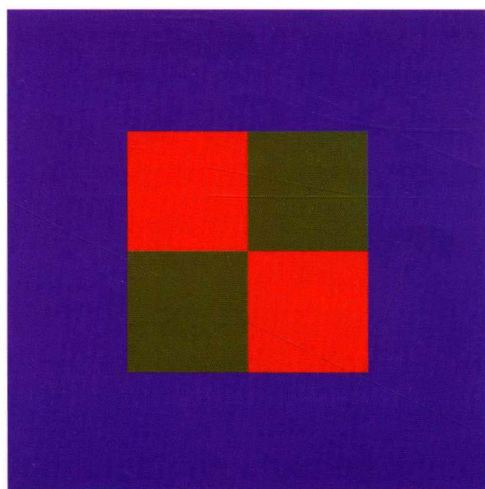
饱和或色质，指的是色彩的纯度。色度对比就是在纯度的强烈色彩同稀释的暗淡色彩之间的对比。由白光色通过棱镜产生的色相是最大的饱和色，或称色相的最强度。色彩可用四种不同的方法掺淡，其结果也就不同。

(1) 一种纯度色彩可用白色掺淡。这可以使其特性多少趋向冷调。洋红色同白色调合会产生一种略带蓝色的色调，并且在特性上有急剧改变。黄色同白色调合会变冷：而蓝色和白色调合后其特性则几乎没有变化。紫色对白色极其敏感。由于饱和的暗紫色带有某种“威胁”感，所以用白色淡化后形成的紫丁香色，便有一种适意的和安静的欢快效果。

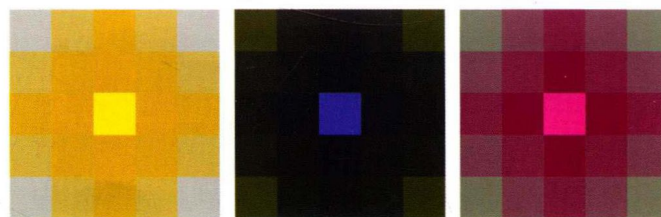
(2) 一种色彩可以用黑色来掺合。这种掺合可使黄色失去其光亮的特性，变成令人生厌的恶意色，黄色的辉煌度不复存在。籍里柯的作品《精神病者》就是用的黑黄色，它对于精神错乱有一种不可抗拒的表现力。黑色可以使紫色产生它固有的幽暗，就好像变成了夜色。

(3) 一种饱和色彩可以同白色和黑色，或者同灰色混合而掺淡。把灰色同一种饱和色彩混合，就会得到亮度相等的，或较明或较暗的色调。但是在任何情况下，这些色调都不如相应的纯度色那样强烈。掺入灰色会使色彩或多或少地变得暗淡和中性化。

(4) 纯度色彩可调合相应的互补色而掺淡。如果将黄色加到紫色上，就可得到介于淡黄和深紫之间的色调。绿色和红色在调子上没有太大的区别，然而混合后却降为灰黑色。两种互补色的各种混合再用白色淡化后，会产生稀有的颜色。

同时对比

色度对比

7. 面积对比

面积对比是指两个或更多色块的相对色域。这是一种多与少、大与小之间的对比。色彩可以组合在任何大小的色域中。但是我们要研究在两种或两种以上的色彩之间应该有什么样的色量比例才算是平衡的，也就是不让一种色彩使用得更突出。

黄：紫 = 1/4：3/4

橙：蓝 = 1/3：2/3

红：绿 = 1/2：1/2

因而原色和间色的和谐色域如下：

黄：橙：红：紫：蓝：绿

= 3：4：6：9：8：6

或

黄：橙 = 3：4

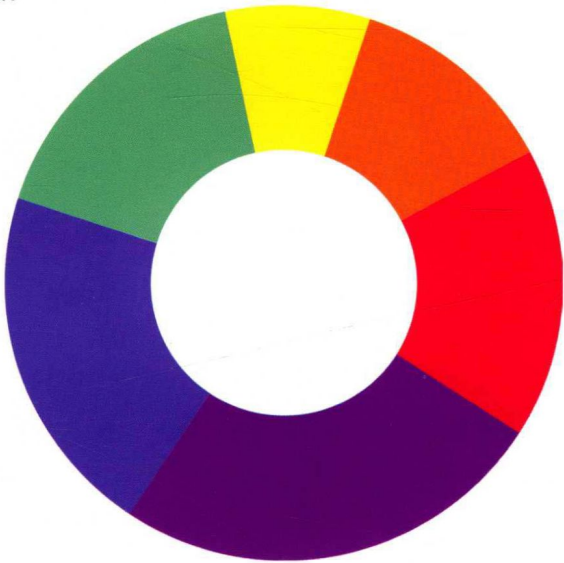
黄：红 = 3：6

黄：紫 = 3：9

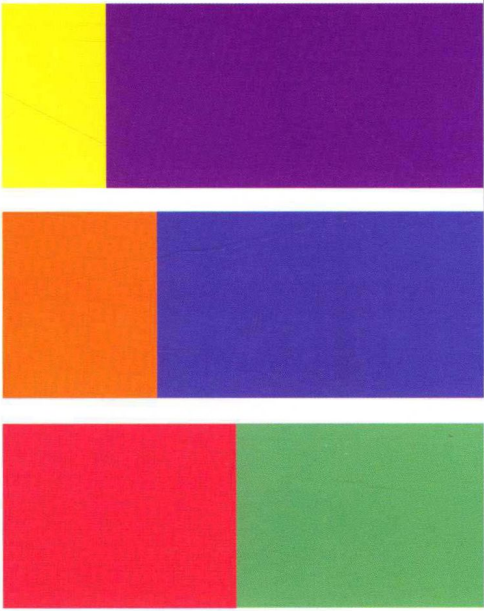
黄：蓝 = 3：8

黄：红：蓝 = 3：6：8

橙：紫：绿 = 4：9：6

面积对比（二）

面积对比（一）

当对色彩基础理论有了大致的了解后，就要带着这些色彩理论知识进入到写生实践中。在色彩写生训练中，如何观察对象和如何构图，我们将使用素描写生的观察方法和构图原则。在素描的经验中融入色彩的视觉表现力来完成色彩写生的练习。

第 4 章 创意色彩观察与构图

色彩写生并非简单地将色彩理论与色彩绘画捏合在一起，而是根据理论直接与构图实际相结合，理论不再单一而空洞乏味，绘画表达也不再保守或盲目。

在色彩理论与绘画实践的结合方面，将作业内容具体化，让学生学会用大师的视点、眼光、语言来观看世界，逐渐找到自己喜爱又适合自己的表达诉求途径。

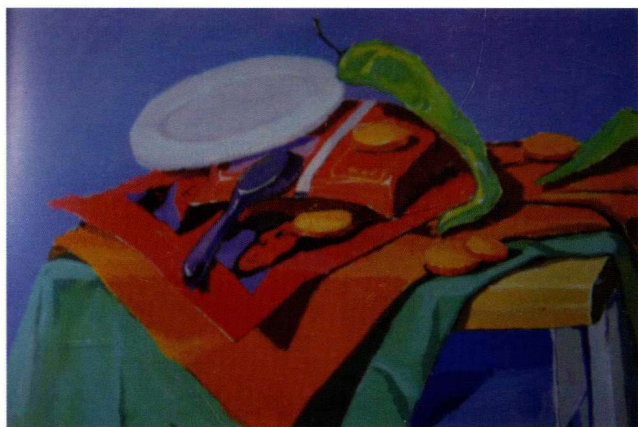
鲁迅美术学院大连校区在历年考试当中，色彩考试的要求与素描考试的要求基本是一样的，只不过加入了对色彩的观察与表现。

当我们面对一组静物，我们去观察什么呢？我们会从这里得到什么信息？我们应该从哪里入手呢？

在观察一组静物的时候，我们的眼睛除了会看到物体的形象和质地之外，我们还应该会得到以下的视觉图像和颜色信息（抽象的或具象的）。这些视觉图像和颜色信息经过大脑进行认知、整理、分析和归纳，从而产生某种设计意图和想法。通过有效的视觉组织，最终将产生一组色彩的视觉画面。所得到的视觉信息有：形状（有机形或无机形），结构（平面的或立体的），黑白灰，颜色，色调（冷暖）。

色调对画面色彩效果是十分重要的，因为它不仅是构成画面的最重要元素，还是强化形象最具说服力的手段。我们希望考生能够了解色彩的固有色、色彩的冷暖关系，色彩的个性特征等属性，掌握它在色彩写生中的应用规律以及它作为绘画重要因素无穷变化的种种可能性。

形状与色彩的关系紧密。形状使色彩具象化、色彩使形状视觉化。形状可以分为有机形和无机形，自然形和变形，抽象的形和具象的形，直线形和曲线形等概念。考生通过对这些基本概念的观察和学习，能够掌握形、色对于平面和空间的分割规律与原则，了解形、色的自然再现与主观变形之间的联系与区别。形状通过色彩得以强化表现。合理的使用形状和色彩来构成画面，掌握融合、强调形状与色彩的关系和使用方法，并且能够在实践中合理应用。

范例

色调

在开始训练之前，我们要明确一些概念。设计在造型领域里也叫构图，构图是作品成功与否的关键。设计实际上意味着进行计划与组织。设计在本质上是机会的反义词，其意思是某事经过了计划，它并不是偶然发生的。将安排好的绘画元素经过计划后形成视觉图形，使这些图形具有完整的视觉组织规律。

而我们将要进行的训练是将绘画元素（静物）进行计划组织后形成视觉图形。通过写生写实的手段来完成作品。其训练目的是使画面都具有视觉组织规律和色彩效果的完整性，同时要求构图的完整性。色彩创意写生的目的都是为了解决主观色彩与客观规律的结合问题，寻找画面的独特的色彩美感。

“灵感是作画的原动力”。因为有了灵感，也就有了作画的欲望。当我们面对一组普通的物体时，一定会在某处隐藏着令人激动的某种东西，也许是形状、颜色或者结构等。这时的想象力很重要，个人化的主观色彩开始介入到画面的构思中。主观的参与会使看似普通的不能再普通的东西得出独特的色彩感知和结构形式。用心去观察眼前的事物，解开看似不相关的事物表面，去发现它们内在的结构和共通之处。将它们用色彩串连在一起，在头脑中会形成一组或几组色调的组织样式，这些物体就是你看到的色彩实体，它们变成了各种抽象的形状、颜色、黑白灰等。这是一种在大脑中形成的从抽象到具象的色彩演变。在观察事物的过程中，应该力求使自己摆脱事物表面的诱惑，去发现它们内部的结构色彩关系。通过事物本身所具有的视觉元素（形状、颜色、黑白灰）去组织色彩改造。坚定、耐心地去尝试，直至找到解决问题的答案。去发现自我的绘画潜能，更加从容、主动地去接近对象，用全新的视角和思维方式去面对色彩世界。

色彩对比（一）

色彩对比（二）

第5章 创意色彩步骤示范

专业色彩训练

色彩创意写生（静物、提供或提示写生对象）

构图：3幅以上色彩小稿草图

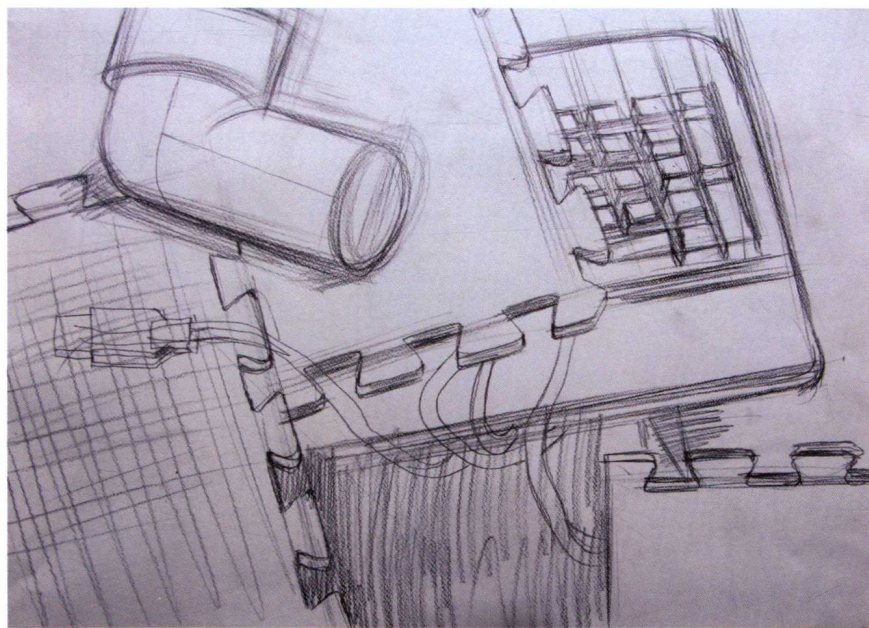
训练题目：静物组合构成

构图形式：横幅

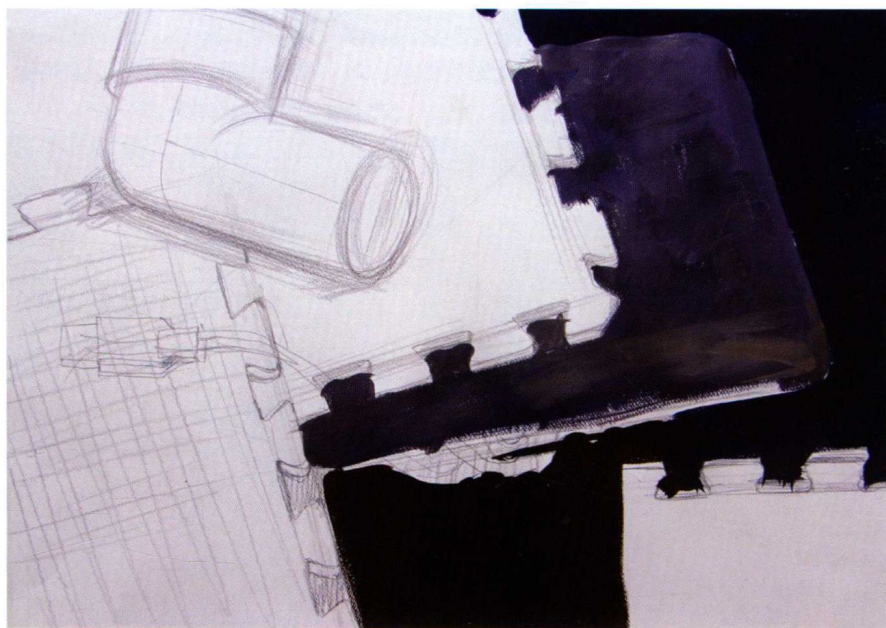
要求：A. 在3幅色彩小稿中，选择一幅完整的小稿，完成一幅4开色彩写生

B. 具象写实的观察与表现能力（造型、透视、色彩关系等知识的运用）

C. 画面构图的组织能力（提倡使用构成语言）

步骤1：对所给出的内容进行观察分析，形成若干构图小稿，选出一幅比较满意的构图。用铅笔、炭笔或单色水粉构图组织画面。

步骤2：从画面暗部开始画出颜色，注意画面的黑白灰的分配、冷暖色彩的布局。根据自己的习惯使用色彩技巧。

步骤3：将画面色彩冷暖关系明确。凭直觉处理好色彩的冷暖、明暗的对比。

步骤4：以画面的视觉焦点和重点为中心开始深入而形象化地描绘。有意识地强化物体的色彩体积、明暗关系、色彩的纯灰对比。

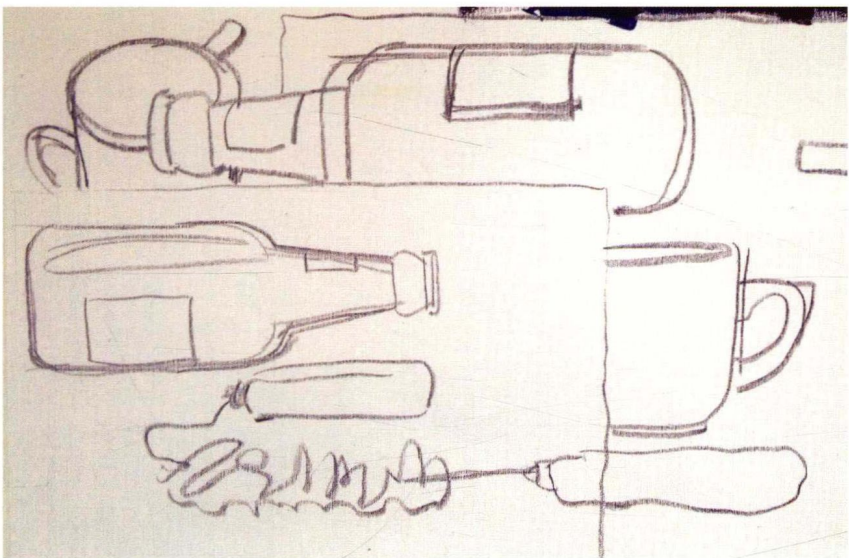

步骤 5：在客观的写实过程中，主观思想的介入是非常必要的。通过主动强化或减弱色彩的明度、强度以及色彩面积对比，以使色彩能量在视觉上最大化。对一些趣味性细节的使用，提升画面的生动性和观赏性。

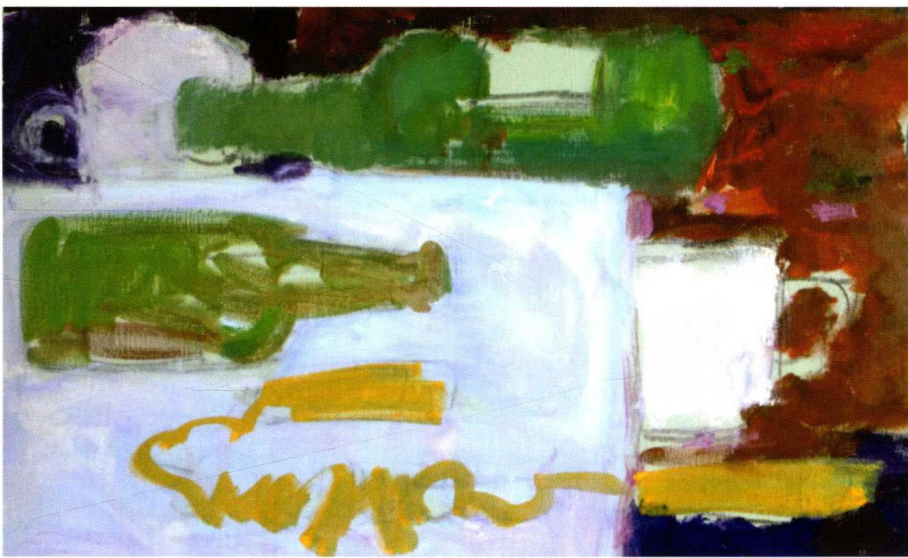

步骤 6：协调画面色彩和形象，修正破坏整体效果的颜色。达到色彩和视觉的统一。

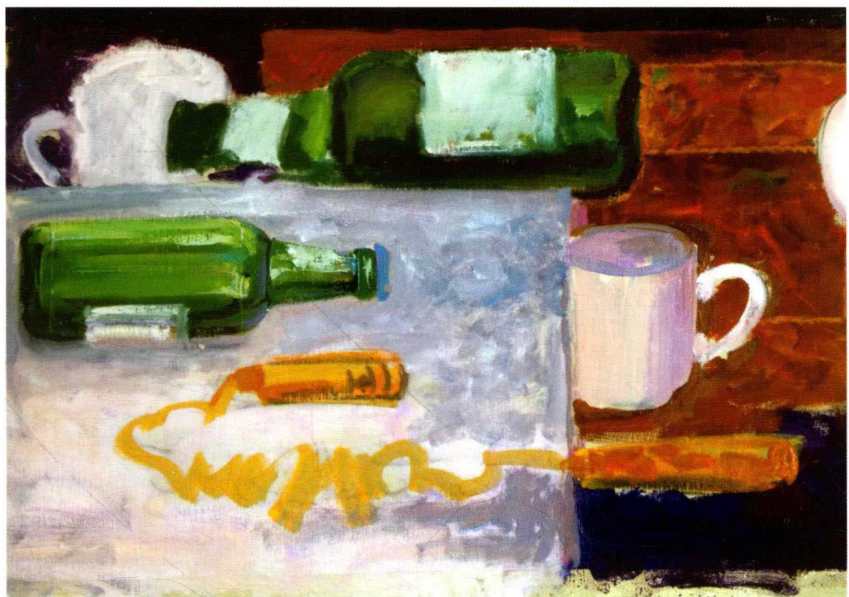

步骤 1：用单色线条构图组织画面。确定每个物体的基本空间位置。单一的线条或简单的明暗关系的构图样式，完全取决于个人的绘画习惯。

步骤 2：使用放松随意的笔触，简单地勾画出色彩的明暗和冷暖以及物体的基本位置。

步骤 3：从最有可能画出色彩效果的重点部分开始画面色彩和形象的描绘。凭直觉调整色彩强度对比，使形和色达到彼此强化的效果。

步骤 4：有意识地强化物体的色彩体积、明暗关系、色彩的纯灰对比。物体的质感是本阶段所追求的首要目标。

步骤 5：主观思想的介入仍然是非常必要的。对主体物固有色的强化是这个步骤的主体，周围的色彩变化将围绕固有色的变化而变化，调整几块固有色的彼此关系，达到强化色彩的作用。

步骤 6：调整画面色彩的对比关系，达到形象突出，色彩对比鲜明的视觉效果。

