

色彩摹本之二

Kaoqian
fudao

名校考前辅导

HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

宋光智 甘明智 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩摹本之二 / 宋光智 甘明智 著

—武汉:湖北美术出版社,2005.7

(名校考前辅导)

ISBN 7-5394-1724-2

I.色…

II.①宋…②甘…

III.水粉画—摹本—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 059797 号

责任编辑:黄晓路

封面设计:敖 露

技术编辑:程业友

色彩摹本之二

© 宋光智 甘明智 著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市雄楚大街 268 号

湖北出版文化城 C 座

电 话:(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码:430070

h t t p:www.hbapress.com.cn

E - m a i l:fxg@hbapress.com.cn

制 版:鑫猴文化艺术设计有限公司

印 刷:武汉精一印刷有限公司

开 本:889mm × 1194mm 1/12

印 张:3 印张

印 数:5000 册

版 次:2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1724-2 / J · 1341C

本册定价:18.00 元

关于色彩写生

甘明智

美术院校以及综合大学的美术系的招生，色彩是必考的科目，主要是写生和默写两大类，也有限定实物参照给予一定的自由组织画面的方式。现在大多考生学画时间不长，应届生多，短时间内要非常系统地提高他们的综合实力，有一定的难度。面对考试，我们概括总结一些色彩规律和作画的规律、学习规律，对于这些艺术学徒应是有益之举。

考生特别关心的是：色彩考试要注意什么？怎么画才能得高分？

在平时训练中有一点不可少：大量地阅读、临摹好的学生作品和大师作品。考生可以直接从好的作品中去获取经验，学习别人如何控制色调、控制形和色的关系、控制用笔等，也可以在临摹中破解其中的奥妙，领悟其中的规律，吸收养分，形成自己的“力量”。这不但可以在短时间内明显地提高考生的技能与艺术表现力，同时还增强了他们的判断力和自信心，另外还可以为他们打下一定的审美基础，增强艺术判断力。“站在巨人的肩膀上”往上攀登比起自己在山下盲目地徘徊而找不到上山的路要有效得多。要说画画有捷径的话，这算一条吧。

对于第一个问题，也就是表现的内容问题，我们首先要从“写生色彩”的概念谈起。“写生色彩”，是绘画学习中的一个专业术语，是指在面对固定的客观物象、固定的光源、固定的环境三个基本前提下，整体地比较观察，准确描绘出对象的素描、色彩、空间等关系（空间关系同属于前两关系）。由此可见，我们的描绘不能脱离具体的客观物象，不能脱离具体的光源与环境条件。也就是说，写生色彩注重的是研究客观物象在特定的光源和环境条件下所呈现的色彩关系，我们在一幅写生色彩作品中所要表现的是一种综合的、特定的色彩关系体。这其实就是观察方法的训练问题，包括上面提到的让考生大量地阅读、临摹好的学生作品和大师作品，其主要目的就是要学生在实践当中培养出符合观察规律的眼睛。对于初学者来说，他们几乎就是一张白纸，因此他们的直观性很重要，所以我们提出“见到什么就画什么”，目的是要让他们充分相信自己的眼睛。因为观察是准确表现的前提，不信任自己的眼睛就没法观察，使他们的眼睛变得更锐利是在往后的学习过程中的主要课程之一。这对于初学者的早期学习和以后的艺术实践都是非常重要的。

在这个问题里有太多不同层面而又错综复杂的概念和理论，对初学者来说，处理得不好那就如同面对一条条绑住自己手和眼的绳索。因此，为便于理解与把握，我们将其简化概括为相对的两重主要的关系：“形”的关系与“色”的关系。两种关系自始至终贯穿于画面，即作画的全过程，它们相互联系、相互作用，密不可分。

“形”的关系要注意：

1. 主体与背景两个不同平面的空间关系。在起稿的开始阶段就要意识到两个不同平面所形成的空间，将它们的交界线明确交代于画面，在水平面上安排具体的静物才可能有序，存在空间感，而不会造成桌面不平、静物位置平面化等问题的出现。
2. 要注意物体、衬布几大色块的黑白灰关系。这在画面整体效果方面是很重要的一项，色彩本身是有明度关系的。
3. 受光、背光的明度对比。要注意物体的暗部形状、投影形状、物体暗部与它的投影颜色的明度对比。
4. 形体塑造与细节刻画。
 - a. 形体塑造中，注意色彩要结合形体，每上一块颜色都要稍微注意一下它的位置、形状（很多时候，初学者画色彩都注意不了形体关系，上去的颜色本身很好看但没效果，以为颜色不对而反复修改，反而效果越改越差）。
 - b. 细节刻画中，要注意边缘线的虚实关系（包括投影的边缘）；明暗交界线的位置和

虚实；硬物（瓶、碗、盘、杯等）的口的刻画和底与衬布的关系（分量感的体现）以及高光位置、形状与明亮程度（质感的体现）；水果要注意抓两头（这是体现水果特征的重要部位），还有底与衬布的关系（分量感的体现）以及高光位置、形状与明亮程度（质感的体现）。

5. 衬布布纹的疏理，不宜呆板或混乱，最好能理顺并轻松表达。

6. 比例控制。注意众物体在画面的大小比例关系。

“色”的关系要注意：

1. 主体与背景两大色块。受光折射的不同，两大色块的颜色倾向必然不同，除了懂得用素描关系表达空间外，还要学会用色彩表现空间。

2. 物体、衬布几大色块在画面中的分布，这在画面整体效果方面也是很重要的一项。要注意这几大色块固有色的区别与联系。

3. 受光与背光两大色系。光源是有颜色的，在“三固”的情况下（物象、光源和环境三固定），所有物件的受光部分都被扫上了一层光的颜色，而背光部分则产生了另一色系与之相对应，不同固有色的物体在这两个相呼应的色系作用下发生了关系，这就是调子（尝试以不同颜色的灯光对同一组静物进行轮流照射就不难发现）。在具体操作中学生可以尝试用余光观察颜色，例如：盯着受光感觉背光颜色，盯着衬布感觉背景或水果的颜色……总之，在观察色彩时，不是要把具体物象确定为哪种颜色，而是要观察它们倾向于什么颜色，所有颜色都在同一个关系体中。否则，能找到的只是某一种或几种固有色的色彩关系，并且最终发现画面中最得意的颜色是不入调的。

综合以上两点，考生要以尊重自己的感觉、相信自己眼睛所观察到的事物，科学地分析对象，在反复练习中，掌握正确的色彩观察方法和色彩表现方法，培养良好的色彩感觉，把握色彩造型的基本规律。认准理就不惜代价地苦干，不偷懒就是成功的最好的途径。

在回答第一个问题过程中，已经有部分内容涉及到第二个问题的回答了。如果要作出一个确切回答的话，那就是：“法无定法。”因为只要画出来的是好画，无论是什么画法，在哪个学校都能得高分，没有哪一所美术院校会明确说只认哪一种画法。当然，有些技术和认识上的问题还是必须谈一谈。

卷子多评分老师少、考生水平又相对比较平均的情况下，要脱颖而出，画面的整体效果是很重要的。考试通常要求在3~4小时内完成一幅完整的画面，考生就必须具有敏锐的色彩感受、色调组织能力和一定的形体塑造能力，并能够熟练掌握工具。前面几点在上面已经有分析，至于熟练掌握工具方面就要在长期的实践中去总结经验了。在这要补充作画的整体观念很重要的一点：画面的节奏感，即画面的收放问题。例如，主体细节的刻画与衬布背景的放松，笔触松紧形成的表现力等等，在阅读、临摹好的学生作品和大师作品时要作为一个重要课题好好研究、体会。

另一个重要的是构图意识，即立意。画面上下左右要相对均衡，构图要饱满。构图是一幅画的开始，也是一个基本框架，是一幅画成功与否的关键。面对一组静物，动笔之前，除了要考虑物体在画面中的位置之外，还应当考虑到物体、衬布几大色块在画面中的分布，以及衬布、背景对画面的线形分割，还有物体、衬布背景的黑白关系，光线的分布等元素。同样一组静物，有的能画出很有意思的作品来，而有的只能简单地、不出大毛病地完成一幅作业。

关于色彩默写，如将基本规律吃透，平时有积累，道理与写生是相通的，在此不作详述。

1

3

蒙剑琴

步骤分解图一：

- 第一步 构图，迅速把握画面结构线，抓住实物的形体特点，定下位置，协调布纹疏密，理顺画面节奏。
- 第二步 用颜色勾稿，进一步理顺画面。
- 第三步 把握整体关系，全面深入刻画，要注意结合对象形体铺色，用笔灵动，有较强的塑造感，感觉直接，画面生动。
- 第四步 强调画面整体效果，最后阶段作出适当的调整，协调主次，避免用力平均，重点刻画突出，画面统一有序。

1

2

3

4

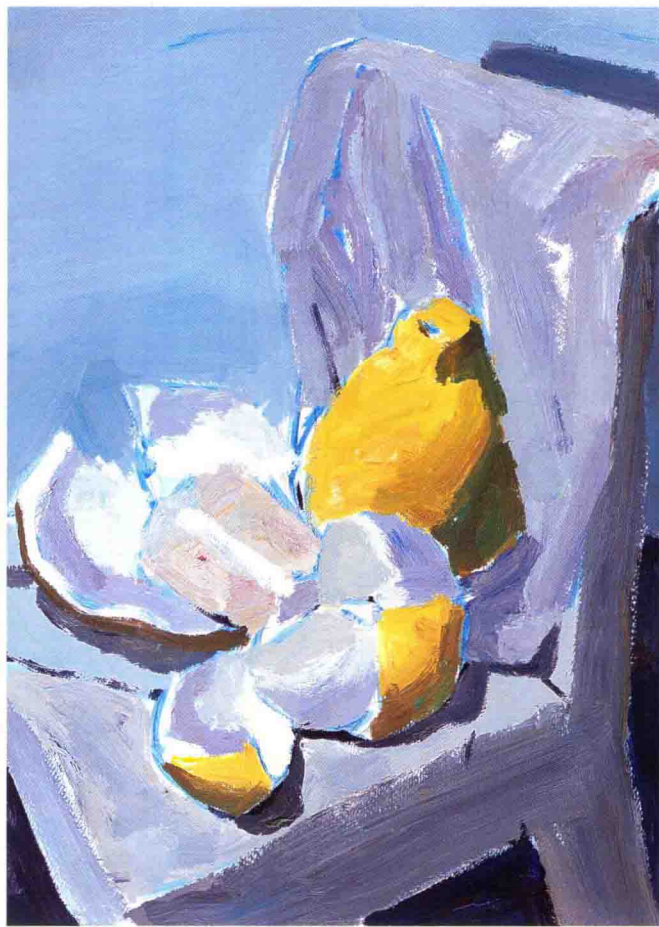
蒙剑琴

步骤分解图二：

- 第一步 定位置，构图要饱满，理顺布纹，注意疏密，交代布与布、布与实物之间的关系。
- 第二步 色彩勾稿，把握画面节奏，进一步控制形体。
- 第三步 铺大色，把握不同固有色在同一光源色影响下产生的变化，并联系受光、背光之间的颜色关系确定大色调。
- 第四步 选择一个局部开始刻画，尽可能一次到位，然后全面铺开深入，要把握住形与色的关系，色彩要有分量，形体要厚实，注意边线、高光与物体质感的关系。最后，抓住画面重点，突出关键细节，调整节奏，理顺大色调。

1

2

3

4

步骤分解图三:

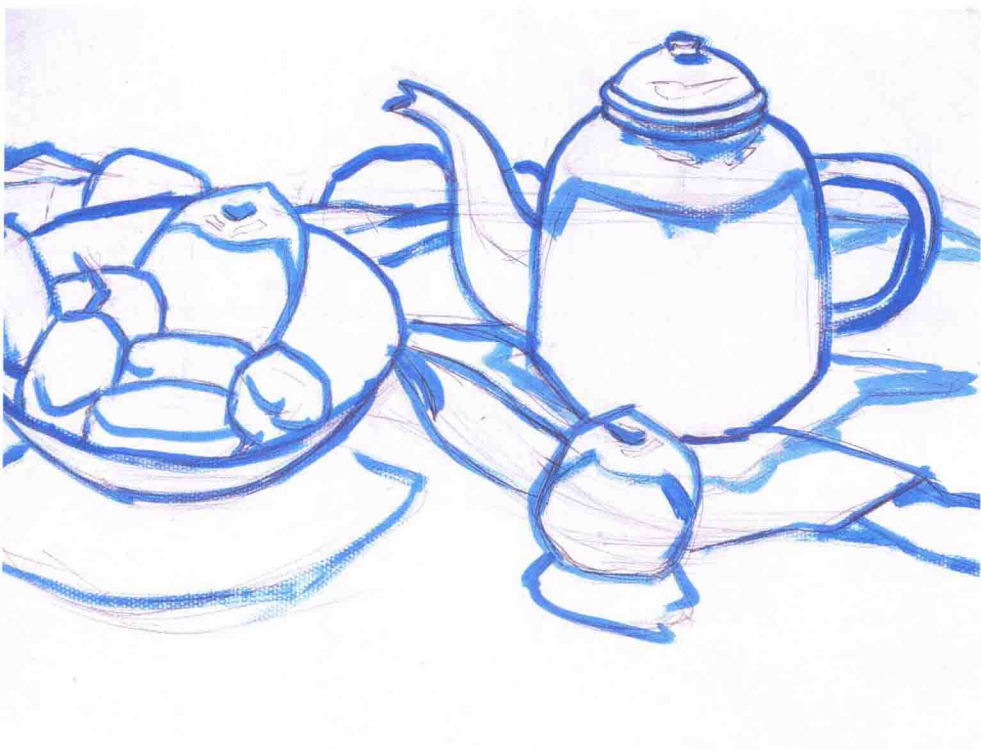
第一步 构图, 定位置, 起轮廓。在画面上定出主体与背景的分界线, 勾画出衬布和实物的位置, 注意画面的均衡, 把握硬物的形状特点, 还要处理好衬布之间的关系, 理顺布纹。

建议先用铅笔起稿, 再用颜色勾稿; 若有把握控制画面, 可直接用颜色起稿。

第二步 铺大色调。完成构图后, 迅速铺出大色调, 带出并保留一些细节, 为下一步深入塑造形体奠定基础。一般从重色块的暗部颜色开始画, 重颜色的颜色倾向要相对明确以及纯度要饱满。

第三步 深入刻画。要紧紧抓住形体, 色彩要为形体服务。注意画面的厚重感, 物体的量感、质感等等。

第四步 整体调整。这步很重要, 要多观察多思考, 动手要冷静, 注意画面大色块的色彩关系和黑白灰的关系, 边线的调整, 画面节奏的调整。

1

2

3

4

林焕凯

步骤分解图四：

- 第一步 把握住画面大的结构分割线，确定实物的具体位置，带出主要布纹，注意实物与布纹之间的关系。
- 第二步 抓住第一感觉，把握色调迅速在画面铺开颜色，但要注意控制形体外形以及受光、背光之间的色彩关系与形状。
- 第三步 深入过程中，抓住关键部位，认真刻画细节，概括、简约该放松的地方，以色彩塑造形体，既要注意色彩关系也要注意形体变化。
- 第四步 协调大色块，调整物体边缘虚实，加强不足的细节，减弱过于琐碎的地方，突出主次，强调整体感。

占 研

用笔豪放，然而粗中有细，能把握住形体特点，画面浑厚有力。

蔡晓帆

画面静穆、含蓄，有较强的作品感。

佚名

此画色彩朴实、厚重，调子协调，并基本能做到色彩塑造形体，画面有主次，整体舒服。

蓝天

二年级
蓝天

黄国武

画面用色概括却不失丰富，灰色变化微妙却不失响亮。

黎卫齐

构图特别，构成感较强，用笔简洁、概括，色彩和谐。

黎卫齐
一九九三年十二月
画一

佚名

构图饱满，色彩响亮，几大色块对比有力又能协调，
就是细节刻画有所欠缺。

余 荣

罗会武

用笔大胆、灵动，色彩浑厚，画面表现力较强。

周立均

