

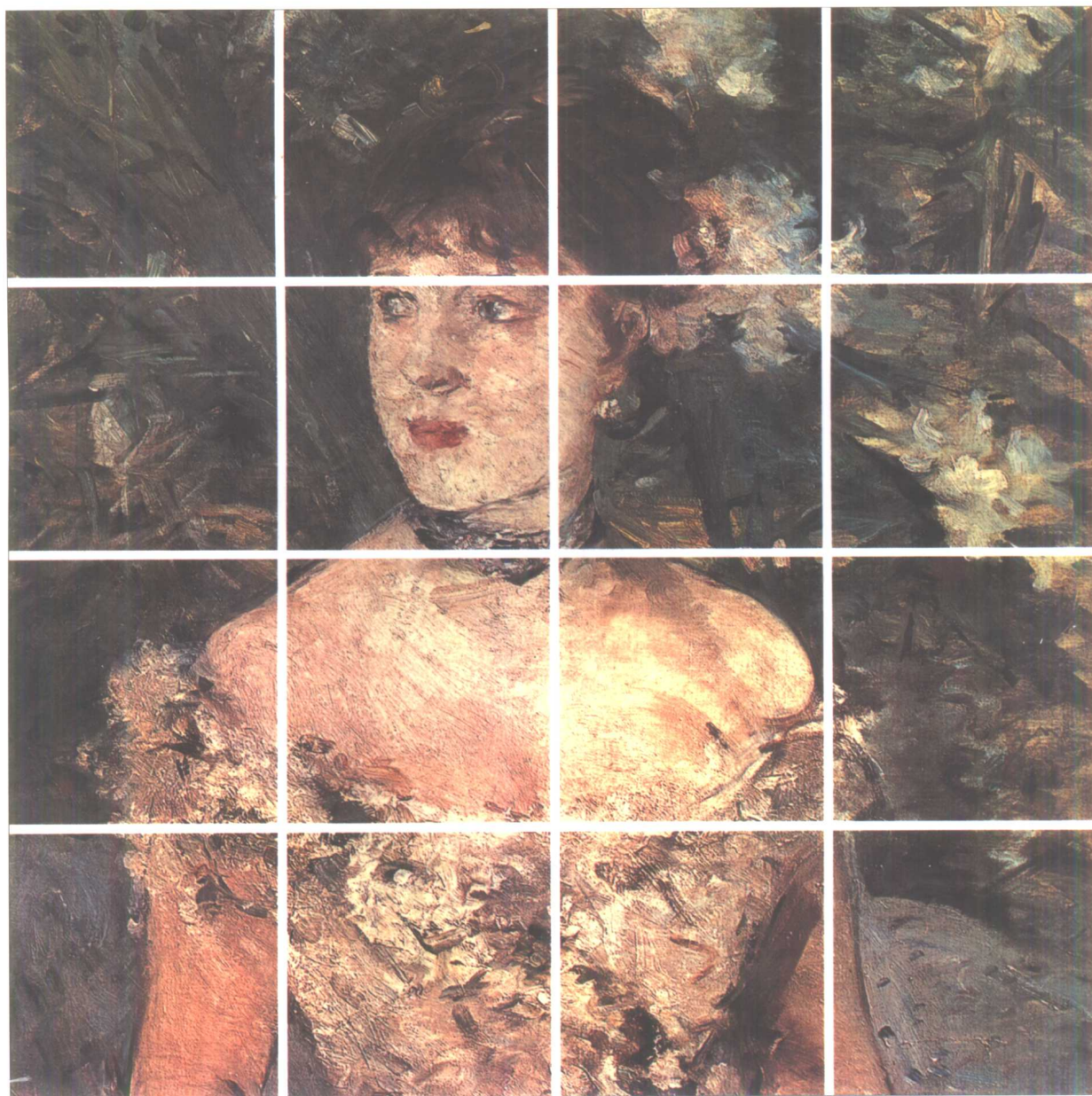

新世纪美术专业教材

樊俊 编著

SE CAI 色 彩

(下册)

院图书馆

063

湖北美术出版社

J063
6
5

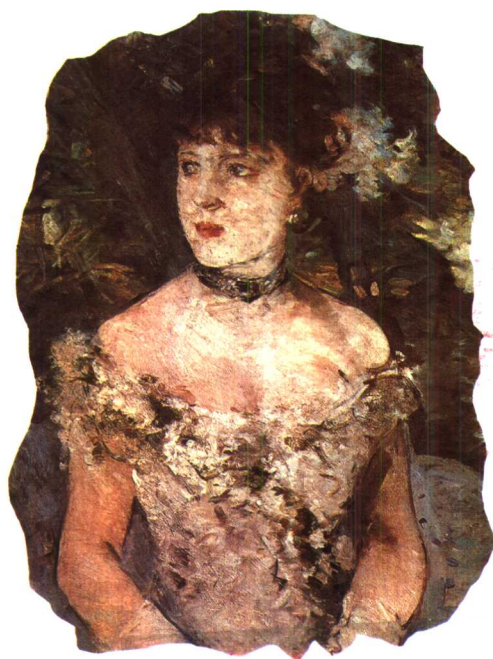
新世纪美术专业教材

SE CAI
色彩

(下册)

樊 俊 编著

106098

女子学院 0112859

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩. 下/樊俊编.

—武汉:湖北美术出版社,2001.8

(新世纪美术专业教材)

ISBN 7-5394-1151-1

I. 色...

II. 樊...

III. 色彩学—专业学校—教材

IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036151 号

新世纪美术专业教材

色彩 下 ©樊俊 编著

出版发行:湖北美术出版社

地 址:武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话:(027)86787105

邮政编码:430077

<http://www.hbapress.com.cn>

E-mail:hbapress@public.wh.hb.cn

印 刷:湖北日报报业集团楚天印务总公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:4.5 印张

印 数:5000 册

版 次:2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1151-1/J·1040 ①

全套定价:72.00 元 本册定价:24.00 元

目 录

概 述	1

第一章 三年级上学期色彩教程

——水粉风景及头像写生(6周 84 学时).....3

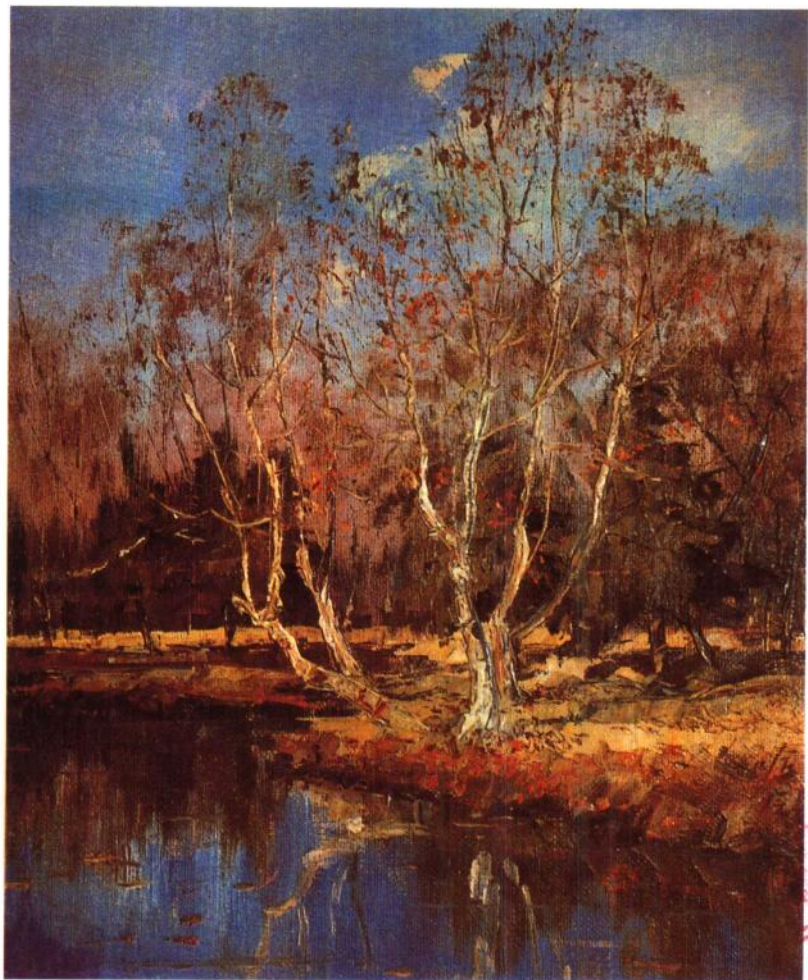
第一节 水粉风景写生	5
第二节 室外光色变化的一般规律	6
第三节 空间感觉的表现	12
第四节 水粉风景写生步骤	12
第五节 风景画中物象的观察与表现	19
第六节 水粉头像写生	22
第七节 单元欣赏	29

第二章 三年级下学期色彩教程

——高考应试针对性训练(2周 60 学时) ... 39

第一节 两种主要的高考色彩命题	40
第二节 对高考色彩试卷的要求	40
第三节 关于考前针对性训练	40
第四节 高考试卷评析	41
第五节 色彩试卷及相应分数	52
第六节 经典作品欣赏	58

概 述

(图1) 哈 定

这一册包括上(水粉风景及头像)、下(高考应试针对性训练)两部分。和水粉静物相比,水粉风景出现的景物较多,色光诸因素的变化也较复杂,加之水粉颜料干湿上的变化,因而教学难度也比静物大一些。而水粉画人物写生则更有其不同于风景、静物题材的难处,主要表现在人物结构、形体关系上。人像写生时,要抓住一定的神态和性格特征,还要有明确的造型观念,也就是每画一笔都应体现对象的体面关系,同时注意到

明暗、黑白和冷暖的对比,注重表现形体的三度空间。

对以上课题所碰到的难度,教师在教学中应有充分的心理准备,要善于引导学生把难度较大的复杂对象转换到容易掌握的范围上来,加强学生对色彩的表现和处理能力。对小色调的训练,无论是在静物还是风景画中都是极为重要的,因为它能帮助大家把复杂的对象转换成几个单纯的色块。这看似容易,但很多学生在学习色彩很久后,仍然在

形色的处理上看得不整体,把握不住画面中大的色块关系。这的确需要高度的概括能力和组织能力,而我们常说的“整体观察”是建立在“联贯思维”基础之上的,如果不懂得如何去“联贯”,那么整体观察就会落于空泛。这是一个很普遍的问题,那么什么叫“联贯思维”呢?它实际上包含下面三点要求:

①从明暗上迅速识别出对象的各物体间黑、白、灰不同面积上的差异和联系;②从色彩上也能迅速识别出对象不同色相(如固有色、环境色)面积上的差异和联系;③对不同的物象色彩要做到相应地分布在应有的黑、白、灰关系的层面上。绘画色彩的方法大致有平面色彩构成与条件色彩规律两类基本方法,前者主要着眼于大的色块布局和搭配,在变化中求得整体效果的对比、协调与统一;后者着眼于固有色与环境色的相互影响和它们之间的关系。从科学的角度看,应该没有纯粹的固有色,因为它往往是随环境色而变的,在人物写生时,也应遵循这一规律。在学习水粉风景和头像写生后,教师要指导学生对以下问题加以思考和总结:①在风景写生中,是不是将所有看到的景物都画上去,还是有选择地处理?②外景中,阳光强烈的色调与阴沉的色调在色彩使用的方法上有什么规律?③表现头像体面结构与用笔方法有什么联系?男子、女子的写生在表现技巧上有什么不同?

本册的下半部是关于高考的针对性练

习,这在上学期教学内容中曾讲得十分详细,在此应补充的是:美术院校的专业设置不同,各报考专业的色彩试卷也不完全相同。如绘画专业对色彩更强调造型力和画面的整体色调能力,这就要求考生有一定的素描功底和熟练的形色处理能力,并能表现出造型准确和把握物体间的色彩空间关系的能力,以及整体把握画面明确的色调关系的能力。艺术设计专业则要求画面突出色彩构架关系的视觉美感,如能反映出条件色、冷暖色、互补色等在和谐中求对比的运用色彩规律的能力。影视、舞美设计专业更强调光色构成规律,等等。

在教学原则和方法上,教师应多指导学生注意速写、临摹、默写和想象画几种形式,提倡课外作业,聘请外校有经验的老师参与评定和讲解,多组织与高考色彩方面有关的讲座,如优秀作业评卷标准,考生心理素质等。还可启发学生选择自己最为擅长的色彩表现形式,帮助他们强化下来,如用笔触感很强的方法“摆”出明亮而强烈的色块;还可以先勾出物体的外轮廓粗线,再反复挤压出略带装饰性的效果等,都是可取的。总之,每一份色彩考卷的水平及分数,大都是阅卷教师们在一定距离和极短时间的情况下来判定的。所以水粉画所能达到的轻快、浑厚、明亮和柔和的色彩美感,也是获取优异成绩的重要因素。

第一章 三年级上学期

色彩教程

——水粉风景及头像写生(6周67学时)

(图2) 徐怀芳

本学期思路要点:

这个学期包含两个课题,水粉风景及水粉头像。前者的意义在于学习如何处理不同室外光源的空间关系,及怎样对自然界纷乱的景物加以组织和概括,而后者则偏向于如何把握对象的具体形体结构、同时也是强化用色造型的关键基础。其实,写生色彩当中常见的几个内容(静物、头像和风景等)都有许多内在联系,如用笔、构图、材料、颜色特性、形体的塑造及色调规律等。初学风景和头像时,不要被对象复杂的外部因素所迷惑而不知所措,而应和静物写生一样地去面对画面中黑白灰的关系、物象的色彩变化、重要的形体转折处及边缘线的表现等课题。前三个学期的水粉静物学习为我们打下了良好的基础,这样再结合本学期中关于两者间一些特点的图文讲述,了解和掌握它们就容易多了。

三年级上学期教学安排 (6周 67学时):

作 业	学 时	幅 面	张 数	合计学时
风景小色调（速写）	0.5	32 开	10	23
简单小景写生	3	8 开	2	
以树林为主的景物写生	3	8 开	1	
有大片水面的景物写生	3	8 开	1	
阳光下有建筑物的景物写生	3	8 开	1	
阴天下的景物写生	3	8 开	1	
壮年男子单色头像写生	6	8 开	1	44
壮年男子色彩头像写生	6	8 开	1	
女青年色彩头像写生	8	8 开	1	
老年男子头像写生	8	8 开	1	
老年妇女头像写生	8	8 开	1	
少年儿童头像写生	8	8 开	1	
教学要求: 1. 初步学会如何取景，初步掌握户外光的色彩变化规律，能表现景物的三度空间，主色调明确。2. 学习水粉头像写生的方法和步骤，初步掌握头部大的形体及五官的基本表现方法。				

第一节 水粉风景写生

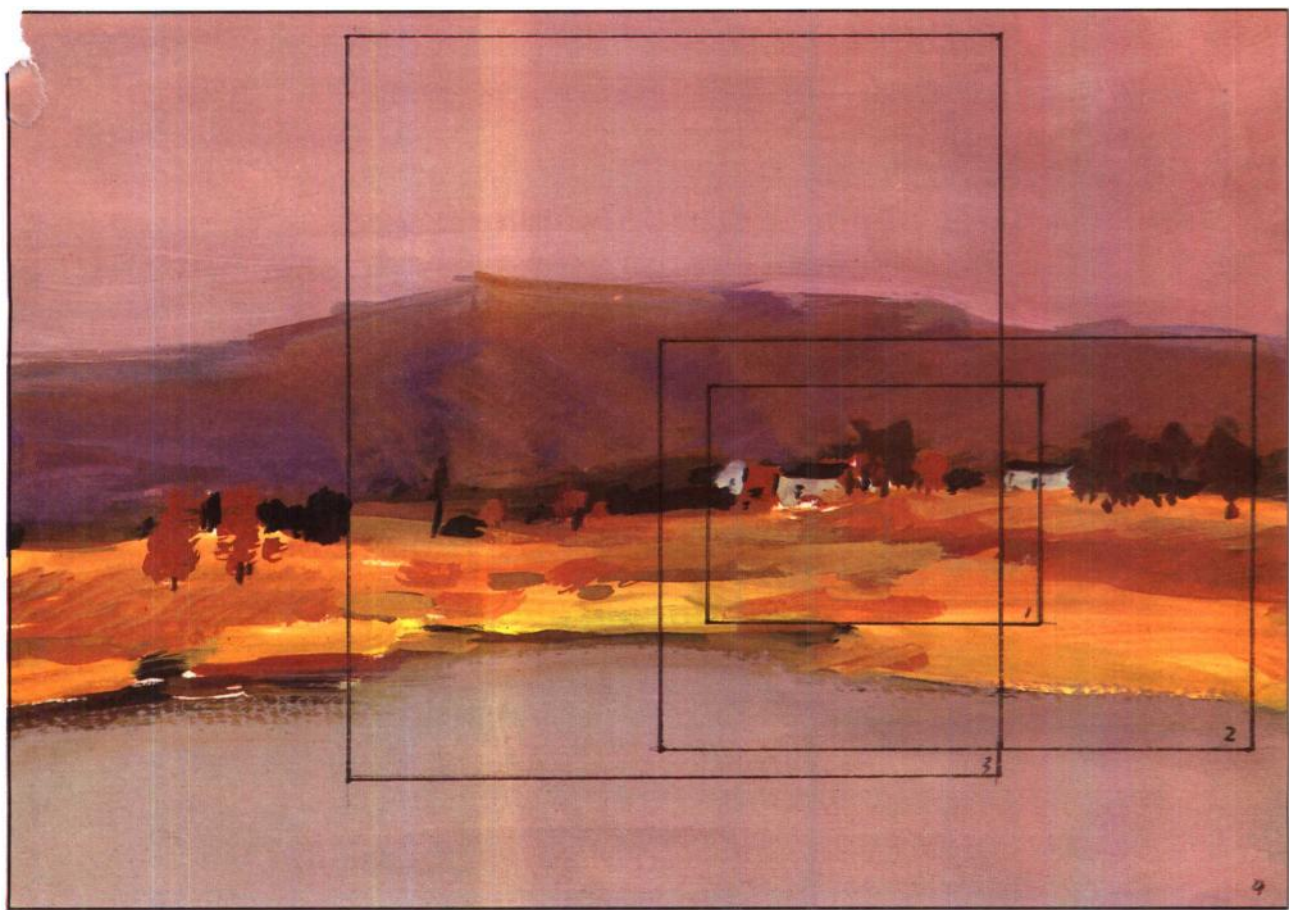
由室内静物写生转向室外风景写生，这是一个新鲜而有趣的课题。室内写生光线稳定，面对狭小有限的空间和静止的物体可以从容地反复研究，而风景写生的条件就复杂得多，面对开阔的自然景物，天上地下，近景远景，一概收入眼底。因此，风景写生有它明显的几个特点：①视野开阔，物象丰富多彩；②光照对比强烈，明暗反差大；③因时间、气候、季节的不同，颜色变化多端。尽管如此，只要了解风景画一般规律，再通过一段写生实践，是可以逐步提高风景写生能力的。

风景写生的内容极其广泛，从城市到农村，从山峦到平原，到处都有能入画的景物。但是对于初学者来讲，取景又不是一件容易的事。取景能力涉及到构图能力及整体艺术

修养。取景一般应注意以下几点：

1.从画者自身的审美感受出发去选取景物；要养成经常留意观察周围景物的习惯。一些很平常的景物在一定的季节与光照情况下，常常会出现美的情调和意境，某个特定的自然景色给人以不同的审美感受，如清新、秀丽、沉寂、优雅、空旷、浓艳、含蓄、幽静等，这种对自然的审美感受是选景的重要依据。

2.选景的过程伴随着构图的酝酿过程，景物一选定，构图也胸有成竹了。酝酿构图首先要考虑画面有形与色的变化即对比关系，比如形的高低、大小、方圆、聚散、远近以及色彩的轻重、冷暖、鲜灰等对比，同时又要考虑画面的统一，所谓统一就是画面的均衡感、秩序感。

注：范画上的4个取景框线都可以作最佳取景范围。

(图3) 樊惠刚

3. 视平线的高低是选景时必须考虑的。一般来说,地平线不宜安排在画面1/2的部位,否则画面有分割成两半的感觉。各种不同视高的构图有着不同的效果,低视高(视平线较低,仰视)表现景物高耸气势非凡的感觉;一般视高(视平线居中,平视)表现的景物有身临其境的感觉;高视高(视平线较高,俯视)表现景物纵深宽阔的感觉。

4. 选景时,要善于选取一个好的角度来画。某一处景物美,并不是每一个角度看上去都美,角度一变,构图就不美了,因此选景时要前后左右地观察,挑选一处能充分体现构图美的角度来画。

5. 选景时还要考虑具体写生条件。在晴天,写生位置不宜暴露在阳光下,一是因为强烈阳光刺激眼睛,容易引起色彩感觉迟钝,二是阳光下作画颜色易干,造成衔接困难。遇有雨天气,则写生位置要在能避雨的地方,否则写生中途来雨搬动位置,使写生无法进行。

第二节 室外光色变化的一般规律

一、因时间不同而产生的光色变化

早晨,色调变化较快。日出前,景色为蓝灰色笼罩;朝霞出现,太阳由玫瑰红向大红、朱红、黄色逐渐转化,景物呈现红紫灰色调;傍晚阳光倾斜,光色与朝霞有些类似,不过比朝霞略偏暖,阳光色桔红味重,景色呈现偏红味的红紫色调。很多人热衷于表现朝霞与傍晚的这种很美的色调,它是一个光源色占优势的非常统一的暖色调,可惜光色变化极快,只能用速写方法完成。重点是捕捉大色调、大关系。

上午八九点钟至十一点钟左右,阳光充足,光色呈黄味的暖白色,景物呈现强烈的暖色调,是主要户外写生的时间。如若上午未画完,就不能连续画到下午,因为光照方向已改变了,可以在第二天上午回原处接着画。下午(一点左右至四点左右)的光色条件与色调呈现和上午相同。

正午时分(中午十二点前后)阳光直射,景物处在顶光之下,明暗反差极大,光色呈不带色彩倾向的白色,色调不明显,一般不宜在这段时间写生作画。

夜晚,一切景物都处在天空的蓝灰色的冷色调中。如有月光,则呈朦胧的冷黄绿味。画夜景一般凭记忆作画。

二、因季节不同而产生的光色变化

一年的四季有着鲜明的光色变化,风景写生中应注意表现季节特征。

春天,是万物复苏的季节,植物披上新绿,柠檬黄、嫩绿、浅蓝、淡灰构成春天的主要色彩。

夏天,是植物生长旺盛的季节,由各种不同的翠绿、中绿、深绿、橄榄绿组成郁郁葱葱的主色调。

秋天,是色彩丰富的季节,在晴朗的阳光下,金光灿烂,艳丽多姿,形成以黄、橙、红、紫为主的暖色调,与蓝天对比更为强烈。

冬天,草木枝叶已枯残,色彩不再鲜艳,是研究画灰色调的好时机。

三、因天气影响而产生的光色变化

阴、晴、雨、雾是常见的自然现象,不同天气有各自的光色特点。

阴天,阳光受云层遮挡,景物蒙上一层灰暗的色彩,明暗对比弱,无明显投影,环境色影响小,固有色相对明显,景物呈现一种含蓄沉着的调子。

晴天,阳光普照,景物的固有色、光源色、环境色都充分体现,明暗、色彩的对比显著,空间层次分明,景物呈现一种明快而响亮的调子。

雨天,雨天与阴天的调子大体类似,不过因为雨而使远景及中景模糊了,近景因受光物面积水而闪闪发光,呈现一种既朦胧又透亮的灰调子。

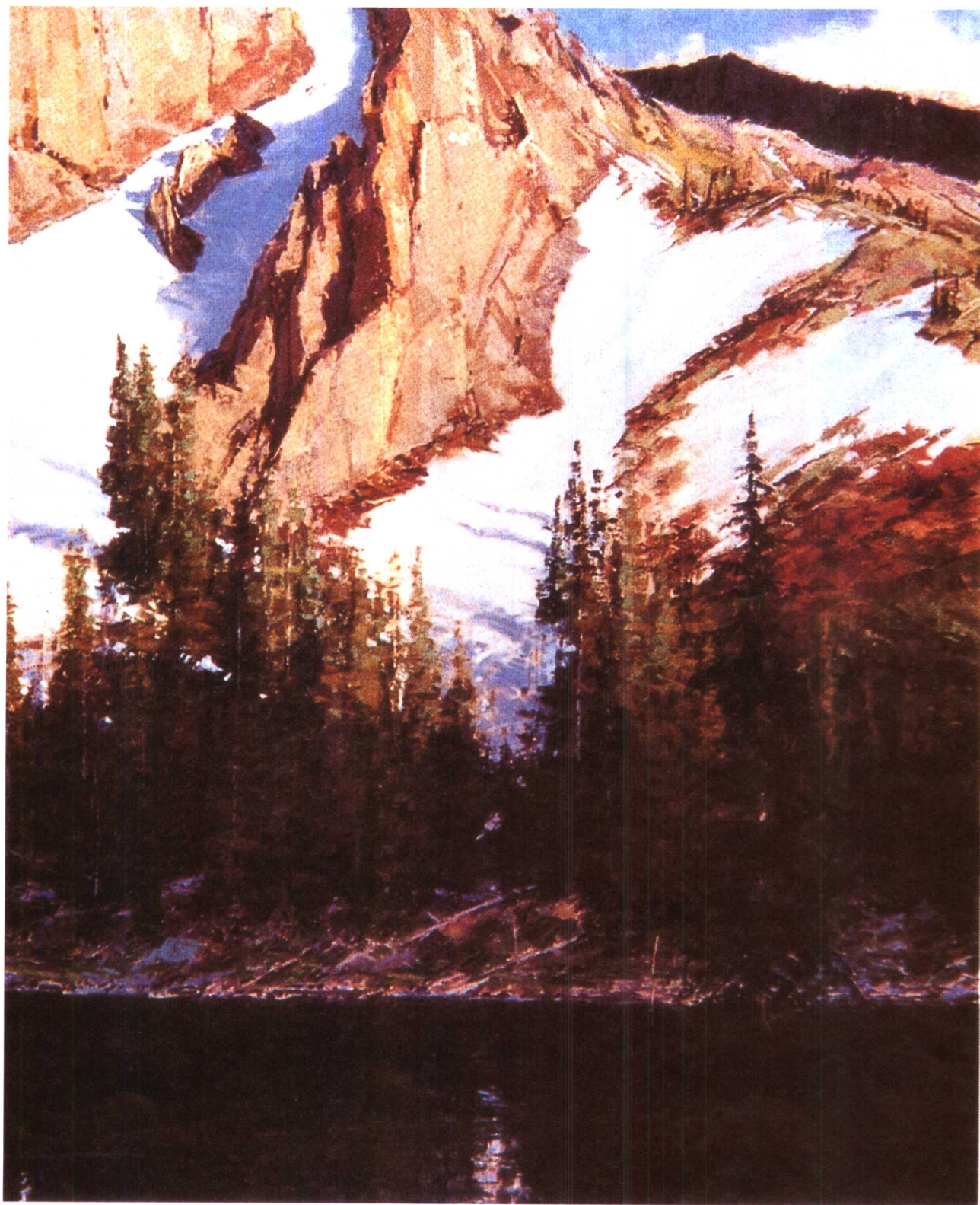
雾天,大雾中的景物,能见度小,景物层次减少,远处模糊一片,似梦似幻。一种充满神秘感的色彩淡雅的灰调子是雾天的特征。

春 (图4)
樊惠刚

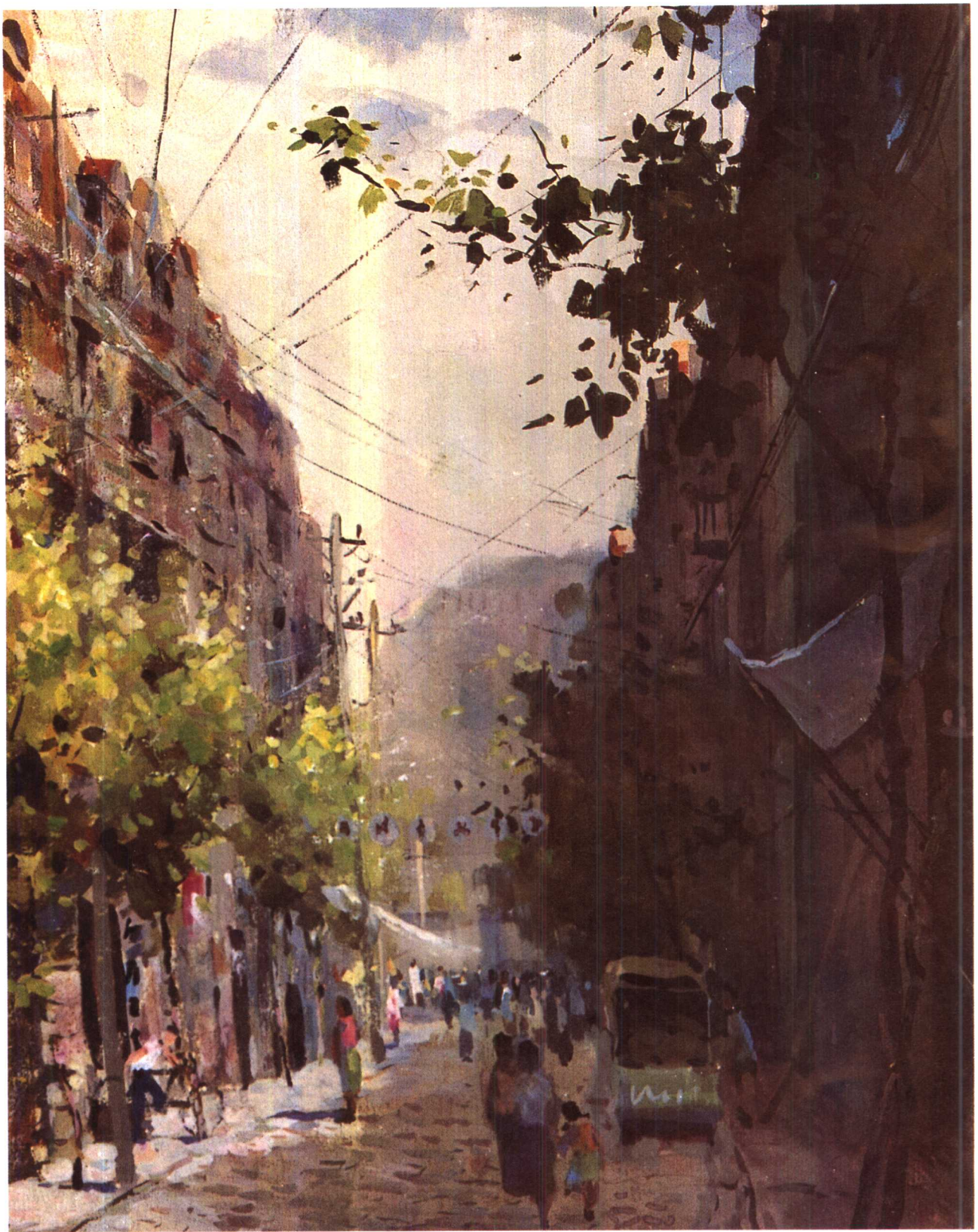

秋 (图5)
樊惠刚

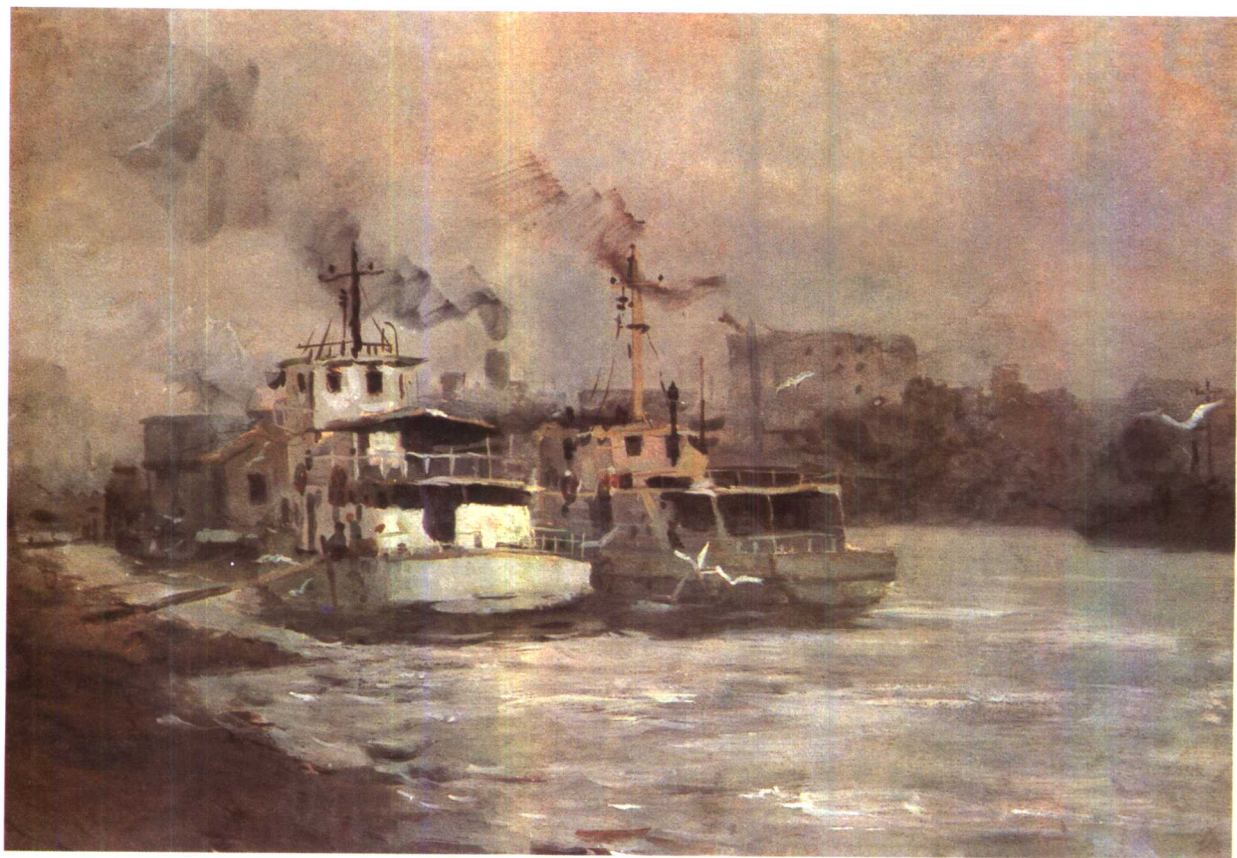

冬 (图6) 惠考伯

夏 (图7) 樊惠刚

阴 (图8)

樊惠刚

晴 (图9)

樊惠刚

雨(图10)

樊惠刚

雾(图11)

樊惠刚

第三节 空间感觉的表现

风景画视野广阔，在平面的画面上表现出有空间深度的感觉，因此，空间感的表现 在风景画中是至关重要的。

一、准确表现出景物形体的透视关系

由于写生角度不同，景物产生的透视变化就不一样，只有画准透视变化，才有助于空间感的表达。

二、理解景物色彩的透视规律

因为物体离我们的距离有远有近，色彩会呈现出不同的面貌，这就是色彩透视的涵义。准确地表现出远近物体色彩变化也是空间感表达的重要因素。色彩透视的一般规律是：

1. 近处物体色感强(即鲜)，越远色感越弱(即灰)。

2. 近处物体明暗对比大，形体感觉明确(即实)，越远处明暗对比越弱，形体感觉越模糊(即虚)。

3. 近处颜色偏暖一些，远处颜色偏冷一些。以上规律简单概括为：近鲜远灰，近实远虚，近暖远冷。

第四节 水粉风景写生步骤

一、酝酿准备阶段

在选好景坐定后，首先要感受一下所选景物的情调与意境，同时要分析总的色调倾向，这种“第一印象”是画面最后色彩效果的基础。接着要思考一下：如何归纳对象的黑白灰的层次；天地物几大块的色彩关系是怎样的；画面上的主次、虚实怎样安排；景物最动人的地方在哪里；景物中有哪些地方影响画面整体效果，应该舍去；先画哪后画哪，等等，花几分钟打好“腹稿”后就可作一幅色彩小速写，抓住色调及大块色的关系。

二、起稿构图阶段

用2B铅笔或直接用单色起稿，先定出地平线，然后用直线把景物的几个大部分的范围粗略地安排在画面上，接着概括地交待各部分景物的轮廓，要十分谨慎地画它们的透视关系。对视觉中心的景物轮廓可画得稍具体些，对次要景物轮廓可画得放松些。打轮廓时，对画面的主次、大小、虚实、疏密等各种构图关系要主动地加以处理，使画面整体谐调，富于节奏与秩序。风景画中对景物作主动的取舍与处理是非常重要的，这是风景画与静物画很不相同的地方。打好轮廓后可用薄薄的单色画一下物体的暗面。

三、铺大体色阶段

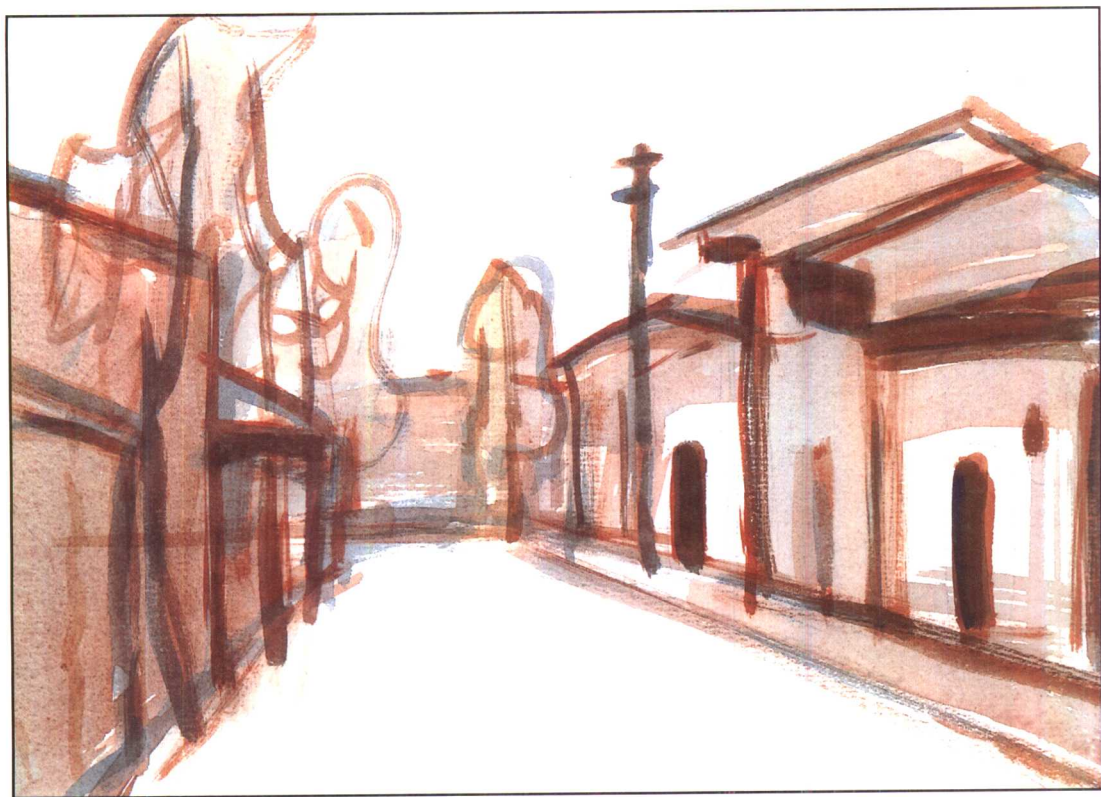
上色前可先薄薄地涂上一层清水，让纸湿润，用大笔从天空画起，接着画与天相连的远景，接下来是画中景，概括地画出景物的大的形体结构和色彩关系，不要急于刻画细节，最后用大笔薄涂出地面的大体色，注意观察和画准天地物、远中近景几个大层次的色彩关系。铺大体色的顺序因景物不同和各人的习惯不同而多种多样。以上只是一般的方法。此阶段的特点是由远画到近，以薄画法为主。

四、深入刻画阶段

在整体观察的前提下，深入刻画时特别注意画面的节奏关系，有的地方重点表现，有的地方概括成片，有些地方画得强烈突出，有些地方画得朦胧柔和，远中近景的层次要拉开(运用色彩透视的原理很容易拉开空间距离)，最后是注意质感的刻画和一些细节的表现。此阶段需要全面运用水粉画干、湿、厚、薄的画法使画面丰富而厚实。

五、调整完成阶段

深入刻画时，难免会出现面面俱到的现象，特别是初学者更容易画得繁杂、琐碎，顾此失彼。通过调整，删减削弱喧宾夺主的地方，充实加强画得不够的地方，最终使作品生动、整体。

步骤之一 (图 12)

步骤之二 (图 13)