

三大教室
Three classrooms

美术考前三大教室实用教程 郑润中 著

强化教室

多色调风景表现

Three classrooms

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

三大教室
Three classrooms

美术考前三大教室实用教程

郑润中 著

强化教室

多色调风景表现 Three classrooms

美术考前三大教室实用教程

起步教室

1. 单个几何体理解与表现
2. 组合几何体理解与表现
3. 石膏五官理解与表现
4. 单体静物理解与表现
5. 组合静物理解与表现
6. 色块的训练与表达

强化教室

1. 多角度素描石膏像表现
2. 多角度素描头像表现
3. 多色调静物表现
4. 多色调风景表现

冲刺教室

1. 素描石膏像应试
2. 素描头像应试
3. 素描半身像应试
4. 其他类静物素描应试
5. 高考速写应试
6. 色彩静物应试
7. 色彩风景应试
8. 高考设计创意表达

策划/王开元 责任编辑/王开元 敖露 书籍设计/敖露 技术编辑/祝俊超

图书在版编目(CIP)数据

多色调风景表现/郑润中著. —武汉: 湖北美术出版社, 2006.1
(美术考前三大教室. 强化教室/陈可久主编)

ISBN 7-5394-1794-3

I. 多... II. 郑... III. 水粉画: 风景画—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137336号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌雄楚大街268号

电话: (027) 87679522 87679535

邮政编码: 430070

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

http://www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hapress.com.cn

开本: 635mm×965mm

版次: 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印张: 6

印数: 5000册

科学起步 传授观察理解方法

合理强化 强调理性深入关键

激情冲刺 讲解高考得分要点

ISBN 7-5394-1794-3

9 787539 417943 >

ISBN 7-5394-1794-3/J·1421

定价: 18.00元

目 录 Contents

概述

一、色调是一张画色彩的总和 1

二、画小色稿 4

三、变调练习 5

四、色彩关系 6

(一) 色彩的对比 6

(二) 色彩的节奏 8

(三) 色彩的空间 9

(四) 色彩与形 10

(五) 色彩与光 11

五、写生步骤 12

(一) 城市街道 12

(二) 村头 13

(三) 田野 14

六、表现实例 15

(一) 画房 15

(二) 画树 26

(三) 画水 31

(四) 画田野 36

七、作品分析 39

概述

丰富多彩的色调就像每一个不同相貌、不同性格的人。因为它,我们才得以把这张画和那张画从色彩上加以区别,才能读懂每张画不同的色彩个性。

大自然充满扑朔迷离的光色变化,一年四季,春夏秋冬,阴晴雨雪,给我们展示了一个十分丰富的色彩世界。观察自然,研究自然,会提高我们对色彩的感受力,也是我们学习色彩、理解掌握色调的最好学习对象,在这方面,法国印象派画家的作品和艺术实践给我们理解观察色彩提供了很好的学习范本。

就像萝卜青菜各有所爱一样,每个人的色彩感觉是会不同的。同样的风景,有的人画得偏冷,有的画得偏暖,有的画得偏黄,有的画得偏绿,这种色感上的差异是正常的。正是这种差异,才使得我们的色彩世界更加丰富多彩,这也是形成个人色彩个性的重要内在因素。

学习国画、书法一个很重要的方法就是临摹。通过临摹,可以让我们领悟其用笔用墨、造型观念、审美趣味等。踩在别人的肩膀上攀登,会得到一个更高的起点。从这个意义上说,学习色彩也一样,从西方的古典主义、印象主义,到现代表现主义,不同时期的每一个不同流派,体现了不同的文化背景和文化样式。色彩不仅是诉诸感官的,更是诉诸精神的。通过临摹学习会让我们学到各种不同的色彩表现,领悟色彩表现与人的精神的密切关系。

一、色调是一张画色彩的总和

色调是色彩的一种总体倾向,又叫调性。一首曲子无论多么复杂,都是由七个基本的音符组成,因为组合形式的不同,就创造了许许多多不同调性的歌曲。每一块单独的色彩就像机器上每一个局部的零件,而色调就是这一台组合完好的机器。有时,某个色块单独看并不好看,放到画面中,在整体色彩的关照下却很好看,反之亦然。色彩的对比、和谐、平衡、节奏,最终都是通过色彩的组合,也就是色调表现出来的,色调是所有色彩关系的总和。

一张画,色彩的好看首先是色调的好看;色彩的高级首先是色调的高级;色彩的情感和精神性最终是通过色调来传达的。因此,我们可以说,学习色彩必须懂得色块的组合规律,必须研究色调,色调是色彩的灵魂,色调第一。

色调从冷暖上可分为冷色调、暖色调;

从明度上可分为亮色调、暗色调;

从色相上可分为红色调、黄色调、蓝色调等;

从纯度上可分为鲜色调、灰色调;

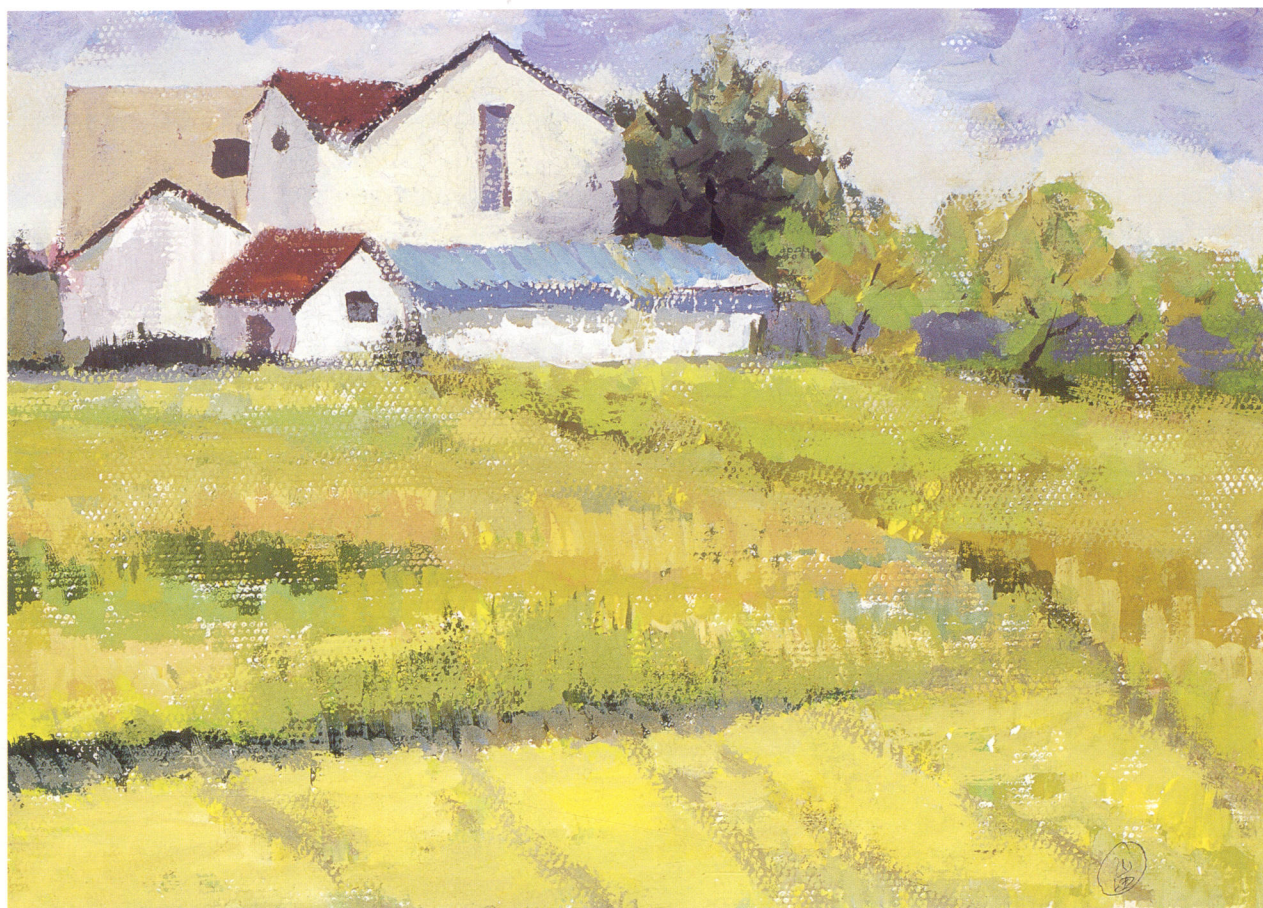
除此还有许多的中性色调,调性间的差异只是相对比而言的。

暖色调

冷色调

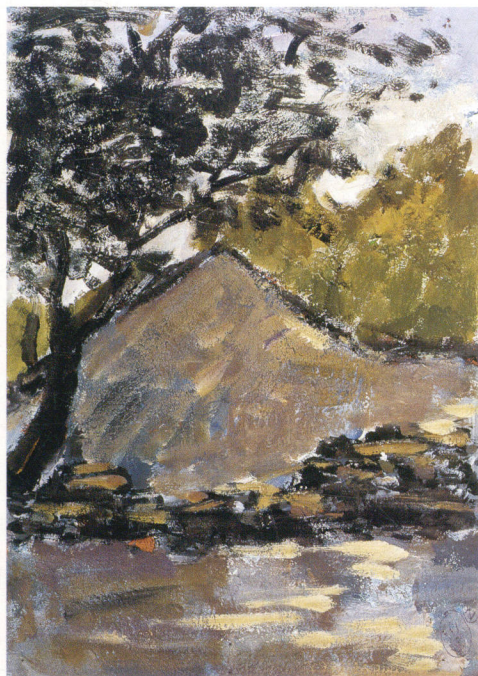

亮色调

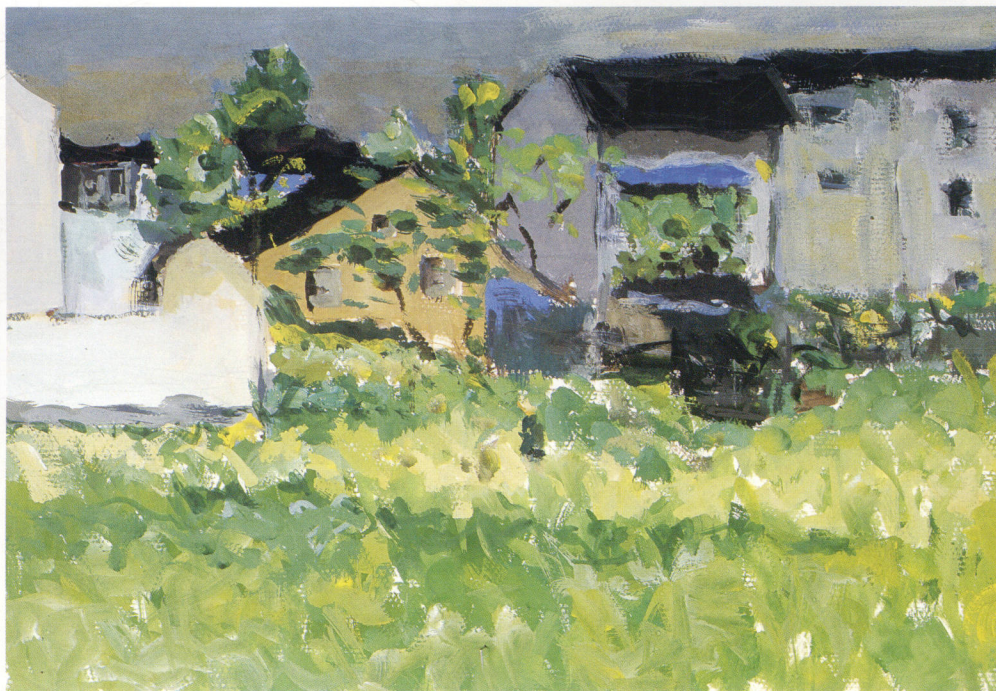
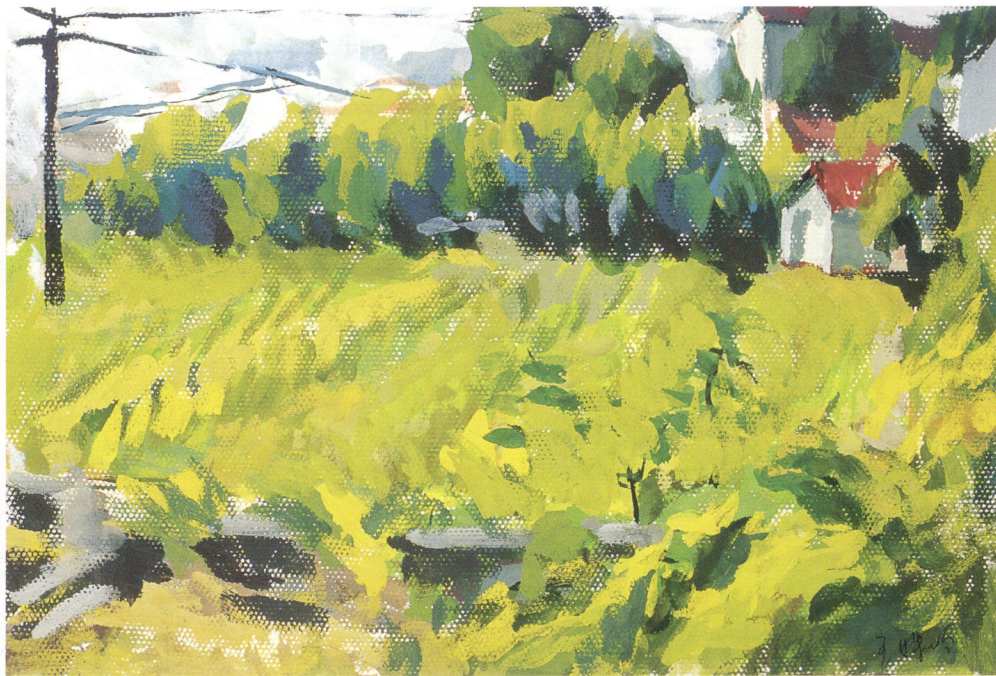

暗色调

灰色调

鲜色调

提示:我们作风景写生或风景默写时,首先要分析和考虑的问题是色调。

二、画小色稿

画小色稿是锻炼捕捉色调的一个行之有效的办法,画时要像猫捉老鼠那样,“快、准、狠”,只要坚持,一段时间下来,便可小有收获,值得一试。

矮房

夏日

郑润中 作

晨光

土墙

郑润中 作

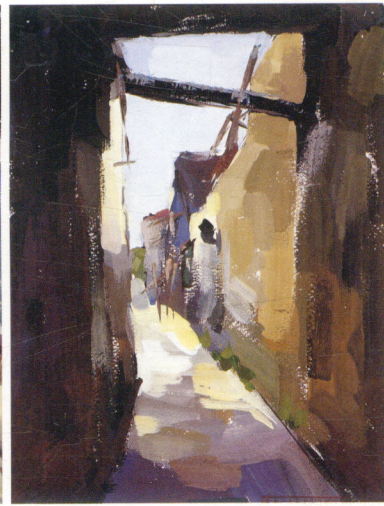

小路

郑润中 作

西兴老街

巷子

教学要求:

1. 抓住天、地、景三者的大关系,迅速把握大的色调,不要被细节纠缠,用大笔归纳概括。
2. 时间半小时到一小时左右,保持新鲜敏锐的色彩感觉。
3. 练习时要求有一定的数量,如一天画五至十张。纸张 16 开或 32 开均可。

三、变调练习

变调练习是一种主观的色彩想像训练,它检验你的色彩积累以及对色彩规律的理解,也是进入色彩创作的一个过渡性练习。平时的色彩写生、临摹,都是色彩想像的基础。

练习时每组需画四五张以上,以展现出调性的丰富性。只有充分地挖掘你的色彩储藏,才能达到良好的训练效果。

毛东升 作

黄紫调是秋的色彩,是热烈、收获的象征。

绿调传达出的是浓浓的春意,新一轮的生命又开始了。

蓝调会让人的心平静下来,清爽而轻盈。

鲜调与真实的生活拉开了距离,是精神世界的自由表达。

四、色彩关系

一张好的色彩画，每块色彩都不是孤立的，而是按一定的关系而存在的。有了关系，一张画才会有意思，才能构成一个色彩整体。

(一)色彩的对比

色彩的对比有色相对比、冷暖对比、明度对比、纯度对比等，就像高个子和矮个子站在一起，高的更觉高，矮的更觉矮一样。色彩对比会使彼此的色彩个性更鲜明强烈，整幅画会因此生动起来。但对比必须有度，过头了就会生硬不协调了。对比是和谐统一下的对比。

纯度对比

红绿对比

(二)色彩的节奏

有呼应、有起伏、有平衡、便有了节奏。

注意观察两块白色是怎样左右平衡的。

两块橙色是怎样前后呼应的。

几块绿色是怎样变化起伏的。

小面积的中黄自然成了画面的中心。

在纯度对比较高的画面里,需要几块灰、白等中性色块。既是节奏的需要,也会使画面更和谐。

2004.9.20
郑润中 作

(三)色彩的空间

由于大气层阻隔的关系,绿色的树木表现为前景偏黄,远景偏蓝,所以远山为青蓝色,又叫青山。

中景的一排树,从右到左,由近至远,也遵循了这一色彩规律。

地面的色彩为近暖远冷。

形的近大远小可以表现空间,色彩同样也可以表现空间。

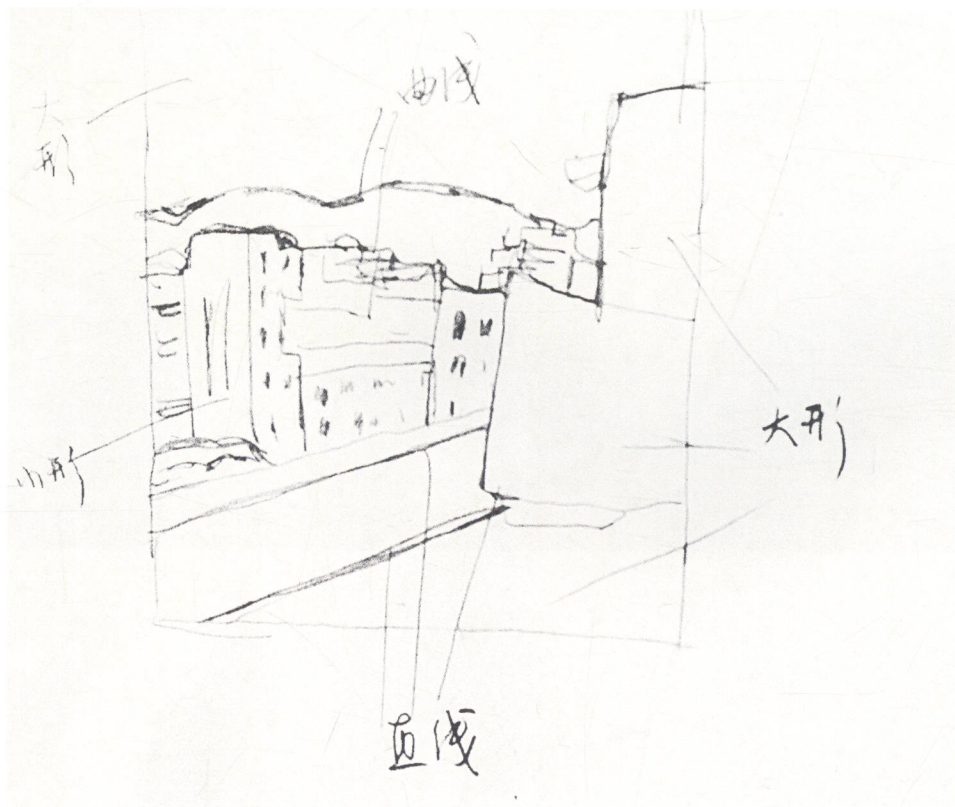

(四) 色彩与形

形不仅仅是属于素描的,与色彩的关系也很大。同样的一块色彩,如果改变其形状、大小、方向,其色彩感觉会受到影响。形和色彩互为一体,彼此作用。

陈宜明
作

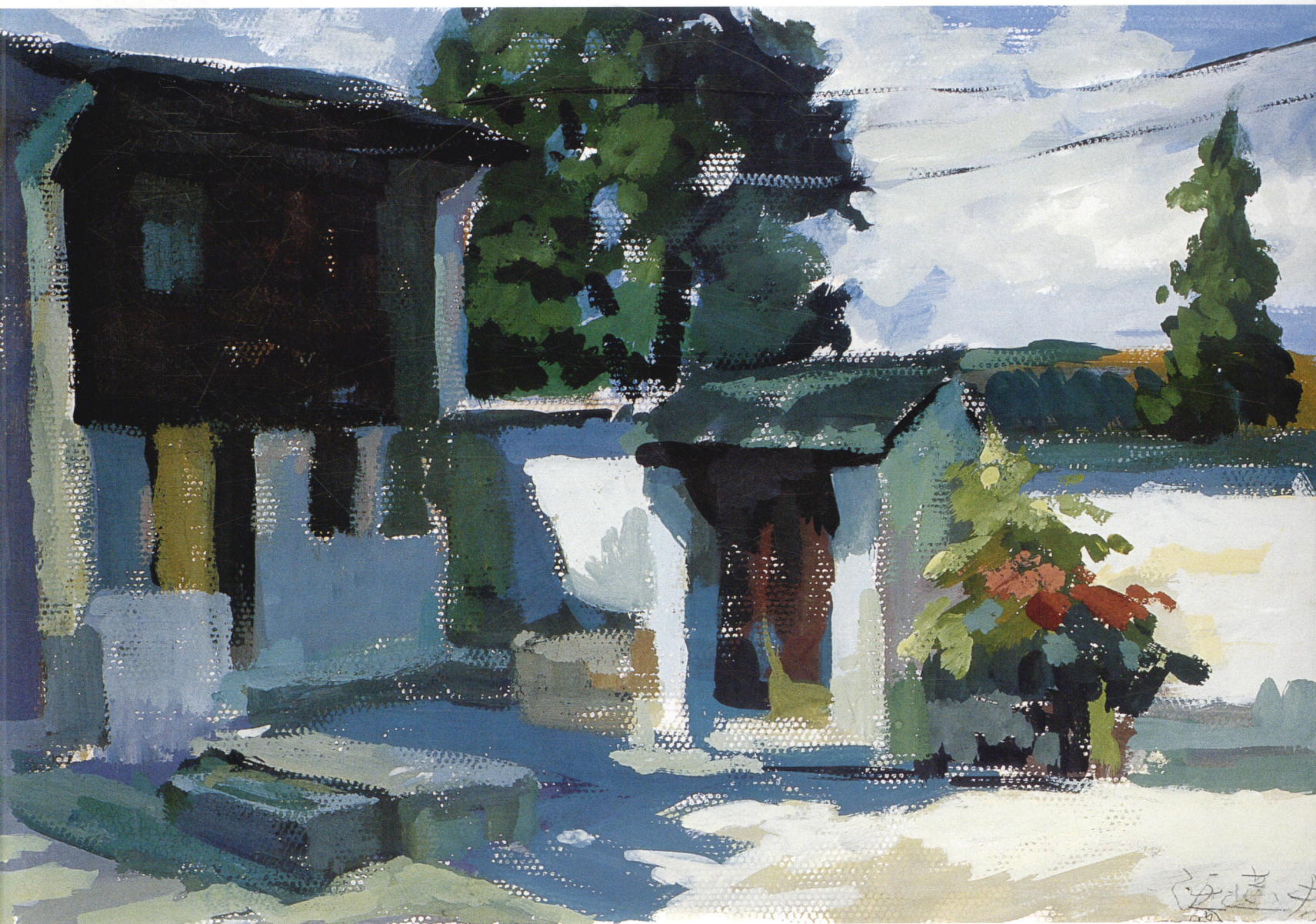

以大形包围小形,以曲线对比直线。

(五) 色彩与光

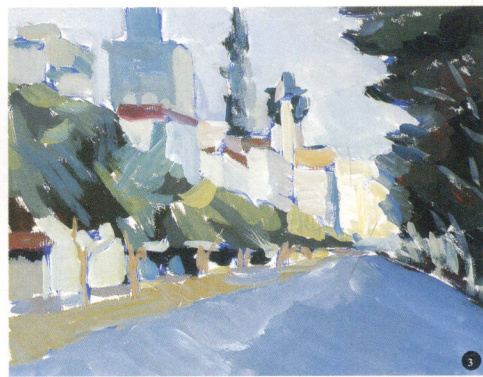
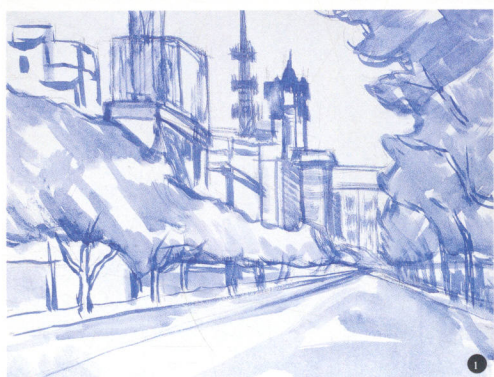
光感也是色彩表现的一个重要内容。有了光,我们才可以看到一切。阳光可以使景物变得生机勃勃,印象派画家的作品在这方面给我们提供了优秀的范本。

阳光下的景物亮部偏暖,暗部偏冷。暗部的色彩要画得透明而倾向明确,一般情况下,暗部的色彩比亮部更丰富。

五、写生步骤

(一) 城市街道

(二)村头

