

静

物

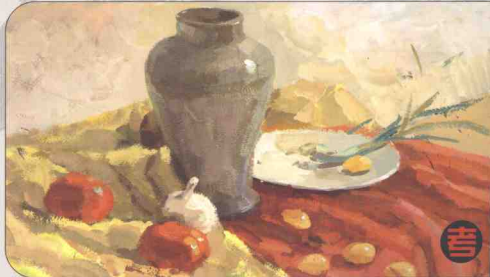
中国美术学院 基础部教师

CHINA ACADEMY OF ART

指点系列丛书

郭建廉 编著

教你考色彩

浙江大學出版社

考

图书在版编目 (C I P) 数据

教你考色彩. 静物 / 郭建康编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2005. 11
(中国美术学院基础部教师指点系列丛书)
ISBN 7-308-04532-3/ J·102

I. 教… II. 郭… III. 水粉画: 静物画—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 123904 号

责任编辑 俞亚彤

装帧设计 魏 清

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: http://www.zjupress.com)

排版 杭州开源数码设备有限公司

印刷 杭州恒兴彩色印刷厂

经销 新华书店

本 889mmx1194mm 1/8

张 4

字数 110 千

版印次 2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04532-3/J·102

定 价 46.00 元 (全二册)

ISBN 7-308-04532-3

9 787308 045322 >

总 述

考前复习指导

一、色彩写生的基本要素

构图意识

培养构图意识,是控制整个画面结构,使画面产生舒适感和美感的关键所在。我们不仅仅习惯于背几种常见的构图模式,而应当深入了解构图的基本规律,即“均衡变化统一”。画面的平衡感不是对称的平衡,而是错落有致、疏密变化的平衡;而这种变化又是统一的,有规律的,具有秩序感的。考生只有真正理解构图的基本规律,才能在应试中灵活运用各种构图方式,展开合理布局,使画面符合视觉美感。

色调意识

色调,即整个画面各种色彩形成的总体色彩倾向。它是色彩的核心内容,也是评定一幅色彩作品优劣程度的重要标准。对色调的把握直接反映出画者对色彩的敏感度、理解力和整体控制力。

众多考生在色彩写生中,往往只关注如何塑造东西,缺乏色调意识,画面难以形成鲜明统一的调性。所以,在理解色彩基本冷暖规律的前提下,首先应当强化写生的调性意识,而不是塑造意识。这也是基础部色彩教学安排中,把色调练习作为独立的训练单元放在首位的理由。对色调的把握是作画时根据实际的色彩关系有意识地把颜色控制在某一色系范围而进行的微妙色阶组合。在写生中控制和把握画面色调具体方法如下:

第一,要把握最初的、强烈的总体色彩感受,并贯穿作画的始终。

第二,在具体写生过程中,注意每一个物体之间色彩的环境影响和相互联系。

第三,适当利用一点调性颜色对整体画面的物体进行色彩渗透,有助于形成鲜明倾向色调。但一定要把握分寸,以免造成画面色彩的单一、雷同。

塑造意识

色彩的塑造实质上是在把握大的色彩关系的基础上,根据形体结构及前后空间关系,准确运用光色规律,实现具体的色彩关系,从而达到对物象体积和空间的塑造。色彩深入塑造必须明确树立“用色造型”的意识,掌握正确的观察方法,保持对整体色彩关系的感受力。塑造过程主要运用受光部的光源色因素来丰富中间色调到暗部的色彩变化,利用环境因素具体表现暗部的色彩变化;通过处理画面前后、左右色彩对比度的变化加强色彩空间感。当然在具体刻画中,须注意用笔的轻、重、缓、急,区分主次关系,才能准确生动地表现出不同物象的质感、结构特征以及整体空间感。

二、色彩默写的基本要点

素描造型能力

纵观多年来各大艺术学院的专业招生考试,色彩默写的题型大致有两种:第一,纯试题默写(有些试题附有参考构图小稿)。第二,提供现成静物或图片加以组织默写。我们不难发现,任何形式的色彩默写都脱离了现成可供我们直观比较观察的对象。所以,色彩默写首先要求考生具备扎实的素描造型功底。熟悉应试中常见的各种物象(如瓜果、蔬菜、花瓶、坛罐、玻璃器皿等)的造型规律,把握物体在不同视角下的透视变形规律;同时能够整体地归纳出物体以及物体之间在某一光源方向下的明暗变化规律。只有这样,我们才能在画面中构筑一个合理的视觉空间,为接下来表现色彩提供参照依据。

色调组织能力

色彩默写试题对物体、衬布颜色的设定具有一定的灵活性和机动性。除了对画面的色调有明确规定,一般不会具体限定每一个物体的颜色倾向。那么,部分物体的颜色倾向就需要考生根据自身设定的调性或考题已规定的色调(如暖调、冷调等)来加以组织。如此,物体之间颜色搭配的合理程度直接关系到整幅画面调性的形成。反过来讲,考生只有不断强化调性意识,提高色调组织能力,才能在默写应试中找到最有利于形成统一色调的色彩组合。

对光色基本规律的熟练驾驭

前面,我们强调色彩默写首先要建立一个合理、准确的素描框架,然后进行合理的光色搭配以利于调性的形成。那么,我们又如何根据已设定的光影、造型和固有色具体展开色彩表现?掌握光色基本规律就是解决这一问题关键“筹码”。

光色基本规律,简而言之,就是说物体的固有色在光源的作用下,产生了受光面与背光面的冷暖变化、纯度变化、明度变化以及物体间环境色的影响等由光源引起的种种色彩变化规律。深入理解光色的各种规律并加以熟练运用,才能在默写中实现从单色的素描关系向色彩关系的转换。

三、色彩静物写生的艺术表现形式

水粉画颜料是适应性、灵活性很强的表现媒介,其表现手法丰富多彩。依据用笔、调色、干湿、厚薄等方面大致有以下几种常见的表现方法:

干画法

整幅画面都运用比较浓和的颜料,多采用擦、蹭、揉等用笔方法,层层叠加覆盖。画面色彩浓郁、浑厚,沉稳柔和而富于微妙变化。干画法不涉及太多水分,可以多遍反复修改,不易产生变色现象,在考生当中应用较为普遍。

湿画法

在调色中加入较多的水分,尽量节制白色颜料的用量,利用晕染、刷、扫等用笔手法,一气呵成。色彩滋润淋漓,意笔草草却细腻生动。不过,湿画法不易掌握,它涉及到水分的控制,且不易反复修改;作画者如果不熟悉水粉颜料特性及水分的控制,很容易导致画面发闷、发暗。所以这种画法一般不适用应试。

干湿结合

这是一种最常见的、应用最为广泛的表現手法。一般是用湿画法铺大的色彩关系,特别是背景和暗部的色彩,尽量画得稀薄透明;而受光面的色彩饱和和厚重、干而不透。这种干、湿、厚、薄衔接形成的鲜明对比,使整个画面的色彩自然流畅,生气盎然。该画法比较容易出效果,关键要把握好厚、薄、颜色的自然衔接。

混色法

我们通常说不要把色彩调死,就是说不要把两种或两种以上的颜色调得太匀;只要稍加调和,或者直接画上去,在画面的用笔中自然调匀。这种混色手法使画面展现出一种颜色斑斓、生动活泼的色彩效果,给人以色彩跳跃的炫目感,具有很强的视觉冲击力。但是,运用这种手法必须非常熟练于色彩调配及不同比例调和所产生的色彩倾向,否则画面的色彩将会混乱不堪。考生在考试中如果没有十足的把握应慎用此画法。

点彩法

又称并置法,这是印象派画家最常用的手法。它运用交错的小笔触,通过两种或两种以上并置在一起的色彩,经由我们视觉的调和,产生某种色彩倾向。画面色彩活跃、丰富、又严谨、有序。给人以宁静而理性的感觉。这种特殊的表现手法具有很强的艺术表现力,在我国北方的考生中应用较为广泛。但是,点彩法的掌握需要坚实的色彩基础;考生如果尚未熟悉色彩理论,建议不要用这种表现手法,没用好反而会造成弄巧成拙。

应试指南

一、考试注意事项:

色彩考试的时间一般在3~4小时,时间充分,考生不必急于求成;应树立宽松、稳健的心态,认真把握以下几个环节步骤:

1. 审题:认真阅读试题,明确考试内容,尤其是默写试题,要注意试题所规定的物体色彩倾向和画面调性。
2. 构图:多勾几幅构图小稿进行比较、筛选,确定最佳方案。如果是写生考试,考生处于不理想的角度,则一定要灵活、机动地组织画面,不可生搬硬套。
3. 确定关系:要胆大心细,既要轻松地概括出大的色彩关系,把握好基调,又要牢牢抓住住物体的基本形。
4. 深入塑造:在具体表现物体、衬布的结构特征和质感特征的同时不能脱离大的色彩关系,否则细节的色彩变化就会变成累赘,使画面色彩产生混乱。塑造时还要注意区分主次,突出重点,不可面面俱到。
5. 调整画面:将作品放置较远处审看,这样方可清晰地看出画面的色彩关系是否准确,调性是否鲜明,主体物的刻画是否到位,某些次要部分是否画“过”等等。根据实际观察作出判断,然后进行整体调整,便可使画面更为生动、完整。

二、评分标准与高分要点

1. 评分标准:

评分标准从外在因素来讲,要根据各个艺术学院对专业的不同要求而定。考生的整体水平以及报考人数、招生人数等方面都会导致评分标准的相对性。从内在因素来讲,评分标准大致依据以下几个因素:

①构图造型因素 ②塑造因素 ③色调因素 ④艺术表现力因素

2. 高分要点:

- ①画面构图具有较强的形式美感,形体、比例均衡协调。
- ②色彩关系准确生动,色调鲜明。
- ③塑造深入完整,能充分体现不同物象的质感和造型对比,色彩空间感强。
- ④画面具有一定的艺术表现力。

作者简介

郭建涛

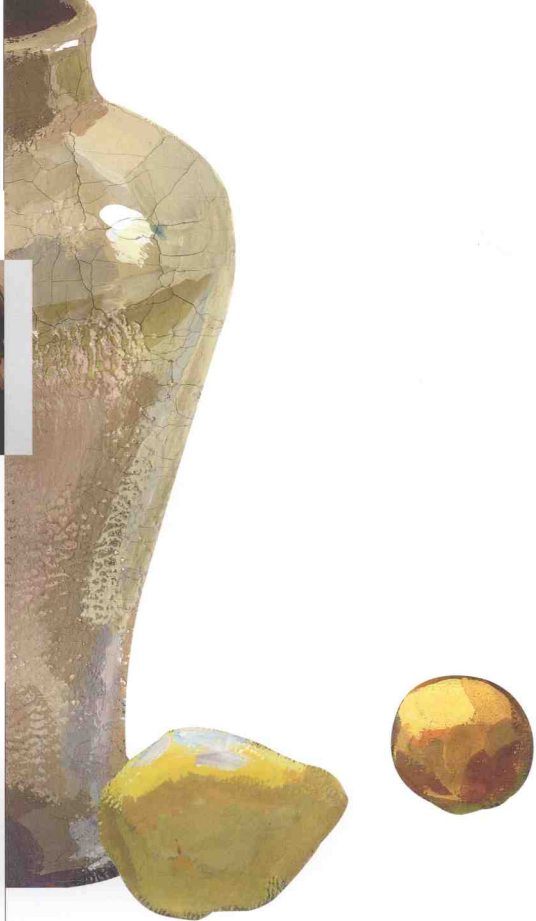
1977年 生于福建莆田

2000年 毕业于中国美术学院油画系获学士学位

2003年 毕业于中国美术学院油画系研究生班，获硕士学位，同年留校任教

现为中国美术学院造型基础教学部教师

中国美术学院绘画创作与理论研究博士

序

什么样的画是好的？怎么样画画是对的？这么画能考上美术院校吗？

随着近几年美术类招生的扩大，考生的人数不断壮大，考生的专业水平却没有随之而进步，拔尖的考生并不多。很多的考生提出各种关于专业的问题，其实问题只是一个，那就是学习绘画的方法是否正确。

正确的绘画方法是通过较长时间的实践，对观察方法和作画步骤有了比较充分的认识，逐渐形成整体的绘画观念。这套书由中国美术学院南山校区和象山校区基础部教师编写，用他们的视角给广大考生提供新的作品信息，以此提示绘画方法的一种方向。素描、速写和色彩是绘画基础的主要内容，如果在这几门课程的学习上得不到正确方法的指导，那么就不会有一个健康的发展。

这也是我们编辑这套辅导丛书的出发点。

这套辅导丛书的作品大部分来自2004—2005级中国美术学院基础部学生和2004—2005级中国美术学院考生，同时也收入了部分教师作品，这些作品从多个层面中体现了这几年专业基础的一个状况。编写这套丛书的作者们具有深厚的学院功底，部分老师经历了附中、本科、研究生、博士的学院学习过程，再回到基础部从事基础教学，通过近几年的教学实践，他们总结了一套较成熟的基础教学方法，虽然我们不能全面的接触到这些老师的教学过程，但也能从这套丛书中对他们的教学效果窥见一斑。

步骤

>>>

步骤说明(蓝、白布、花瓶、梨)

- 一、以较稀薄的单色简洁地勾勒出花瓶、衬布等物体的轮廓与位置,在暗部略施明暗。
- 二、从花瓶、绿碗、水果等物的暗部及阴影入手,同时铺开,多注意各点色彩区分,高光与亮部可暂时留出。
- 三、铺亮部色块,同时不断调整亮部与暗部大的色彩关系。此时,留有余地的地方如:白蓝布等大色块的有色可湿、薄一点,可多用点大笔、扫笔,为下一步深入刻画。
- 四、深入刻画各部分的色彩关系,适当表现出瓶梨、碗等物体的转折层次,质感及整幅画面的空间层次。并注意主次关系的把握。
- 五、收拾调整白、蓝衬布及各物体大的空间、冷暖、鲜灰关系,检查主体是否到位,次要部分是否太过,使画面更生动、更完整。

>>>

步骤说明(水果篮、白瓷碗、壶等)

- 一、以较稀薄的单色简洁地勾勒出水果、篮、衬布、瓷壶、碗等物的轮廓与位置在物体的暗部阴影处略施明暗。
- 二、从暖褐色的果篮、白瓷等物体的暗部及阴影入手,同时铺开,并注意色彩区分,亮部与高光暂时留出。
- 三、完成亮部色块,同时不断地调整明暗两大色彩系统的关系。此时,白、灰衬布,果篮暗部等用色可湿、薄一点,可多用大笔扫涂,为下一步深入刻画作好铺垫。
- 四、深入刻画各部分的色彩关系,适当地表现果篮、碗、壶的转折层次,质感及整幅画面的空间层次。
- 五、对画面做最后调整,使大的色彩关系更准确,各白瓷、白布等相对色彩关系是否更到位,果篮等主体与衬布、远处等次要部分的主次关系是否更明确,调整分数不当之处,使画面更生动、更完整。

>>>

步骤说明(淡黄衬布、水平桌面上的罐子与玻璃器皿)

- 一、简洁利落地勾勒出水平构图的黄布桌面,及桌上的物体轮廓与位置,在深远的背景及主体物的暗部略作明暗渲染。
- 二、从几个深色的罐子入手,兼及黄布的背光等色块同时铺开,并注意几个罐子等相似色彩的倾向区分,亮部与高光可暂时留出。
- 三、完成罐子黄色桌布等物体的受光色块,同时不断调整明与暗两个系统的关系,此时,用色可湿、薄一点,多用大笔,为下一步的深入刻画做好铺垫。
- 四、较为具体地刻画各色罐、罐、玻璃器皿的转折层次,质感及整幅画面的空间关系。
- 五、检查画面的整体色彩关系,物体之间的主次关系是否得当,调整少数不当之处,使其更加到位,画面更完整,更生动。

>>>

步骤图说明(暖白、灰褐、衬布、小果盘、山果)

- 一、注意整体构图,以较稀薄的单色简洁地勾勒出水果盘,散布于画面的水果及衬布的轮廓与位置。
- 二、因为是逆光,故从暗部起笔时更要薄透,并同时铺开,注意各物体、色块的区分,高光与亮部可暂时留出。
- 三、完成亮部色块,同时不断调整亮部与暗部的大的色彩关系。此时,白布、褐褐色布,灰褐面可用湿薄点的大笔、扫笔铺设,为下一步深入刻画留有余地。
- 四、深入刻画水果、衬布的色彩关系,适当表现苹果、梨、橘等体积的色彩的转折层次,质感及整幅画面的空间关系,并注意画面的主次之分。
- 五、收拾调整衬布及衬布上水果的大色彩关系,例如远处的水果不要太抢眼,红苹果是否红得过了等等,对少数不当之处,该精到的地方略作修改,以达到较完美的效果。

作者 郑健

整个画面的色彩明亮瑰丽，花卉的造型，色彩变化丰富，厚薄有致，用笔灵动，艺术表现力强。

郑健
9/1/17

作者 郑 健

画面色调统一，色彩关系协调且变化丰富；用笔生动流畅，技术娴熟，砂锅的塑造考究，重点突出，主次鲜明，色彩空间感强。

作者 郑健

视图饱满，笔法粗犷却不失细腻，前面水果的塑造虽是寥寥草草，却显得生动耐看；画面色彩丰富用色饱和，调性鲜明。

作者 陈诏良

这幅作品运用点彩的手法，通过色阶并置，准确生动地表现不同质地的物体在自然光色状态下的色彩印象，用笔生动活泼，虚实关系处理得当。

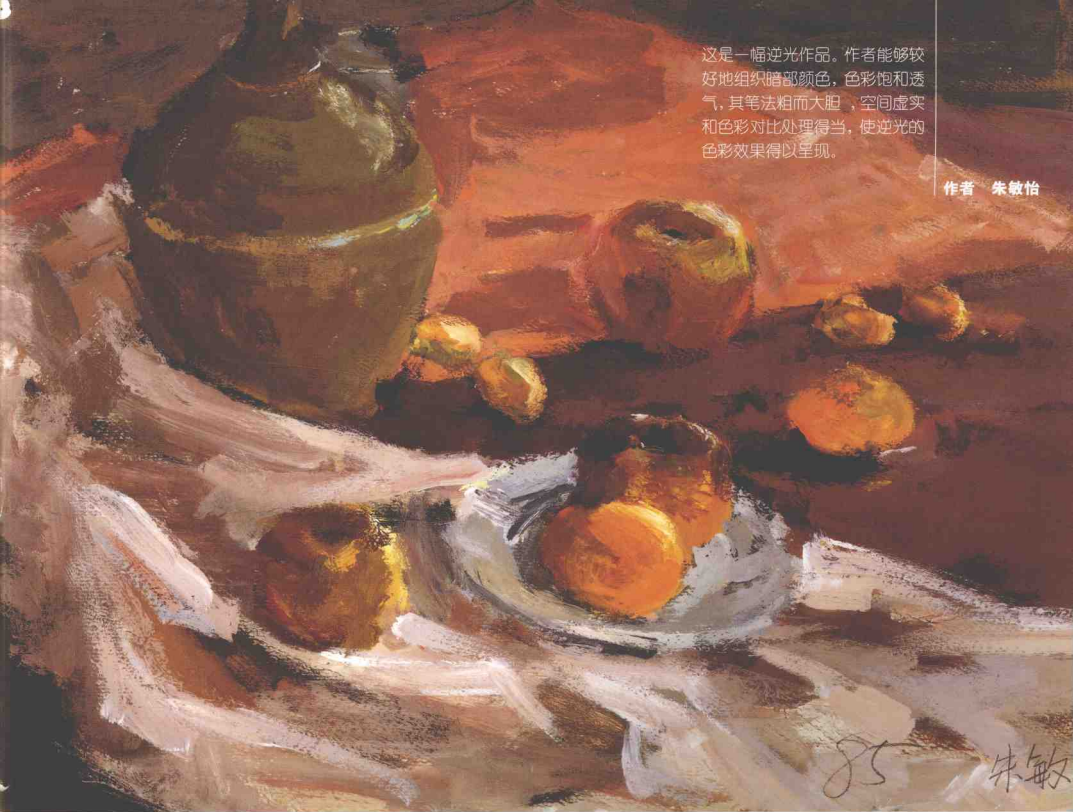
作者 高桂子

画面布局构思巧妙，前面平整的台面和衬布与后面密集的山楂形成鲜明对比，色彩关系准确，调性感强，整个画面的色彩浓郁，用笔轻松，质感饱满生动。

作者表现了对灰色的一敏感,塑造毫不含糊,用笔肯定有力,白纸上的果子表现的大体却不失细节刻画。

作者 谭明月

这是一幅逆光作品。作者能够较好地组织暗部颜色，色彩饱和透气，其笔法粗而大胆，空间虚实和色彩对比处理得当，使逆光的色彩效果得以呈现。

作者 朱敏怡

这是一幅较为长期的作品，作者运用写实的手法，着重塑造果篮里的水果，用笔细腻严谨，物体塑造敦实，体感强，色彩淳朴，整个画面显得朴实无华。

作者 尹洲

作者 陈超群

画面黑白对比强烈，色彩浓郁，
连笔触衔接含蓄而富于变化。

红黄组合的色彩较难处理,容易产生“火气”的效果。作者压灰了黄布的纯度和减弱了红布的纯度来取得色彩的和谐。

作者 杨飞

画面用笔朴实,笔触衔接自然,层层叠加,色彩层次丰富,大的色彩关系明确,形成统一的灰绿调;画面显得浓郁饱满,浑厚有力。

作者 张丽

作者 尹洲

色调和谐，塑造有力，体积感强。

作者 陈

这是一幅高年级作品。作者能够很好地处理物体色彩之间，相近色的微妙变化，色彩响亮明快。大色块的使用使画面显得大气。

作者 高桂子

画面轻松大气，笔法自由奔放，色彩明快到位，空间质感较强，主次区分也很有节奏，其中玻璃杯表现的较为精彩，显示了作者对画面较强的控制能力。

作者 郑文秀

作者将逆光的聚焦点集中在放有水果的白纸上，色彩对比强烈，与远景形成鲜明的空间纵深感；玻璃酒瓶塑造深入，透明感强，画面主次分明，虚实得当，统一的暖红色调洋溢着鲜活的气息。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com