

2

色彩

浙江摄影出版社

服装院校高考 · 教学示范作品选

责任编辑：许建斌
文 字：郑 泓 吴永杭
美术编辑：阿 炳

浙江摄影出版社出版、发行
(杭州市葛岭路1号 邮编：310007)
经销：全国新华书店
制版：杭州彩地电脑图文有限公司

印刷：浙江印刷集团公司
开本：889×1194.1/8
印张：3
字数：30 000
印数：3 001—6 000

1998年3月第1版
1998年7月第2次印刷
ISBN 7-80536-508-3/Z·234
定价：25.00元
(如有印、装质量问题，请寄本社出版室调换)

《服装院校高考·教学示范作品选》这一套画辑是服装设计专业大学本科教学中十分重要的基础课。多年来,我院积极开展教学改革,加强专业建设,在广大基础课和专业课教师的共同努力下,对专业绘画基础课程的教学内容、形式及教学方法进行了积极探索、大胆改革,逐步形成了一套较为合理、有效的专业教学体系。在强调扎实的绘画基本功的同时,注重培养学生对所学专业的宏观认识和服装表现力,收到良好的教学效果。

承蒙浙江摄影出版社的大力协助,在致力于我院服装专业基础教学并倾注大量心血的李明、吴永杭、郑泓等老师的共同努力下,出版了这本反映近几年来我院学生部分课堂基础绘画及服装设计画的习作集,旨在汇报我院专业基础教学的同时,与各专业同行起到互相交流共同提高之作用,并为有志于跨入服装设计之门的青年和在校学生提供一份有益的参考教材,以促进服装设计专业的教学水平不断提高。

浙江丝绸工学院服装分院副院长 全小凡

画家作画,总是能触景生情,有所感、有所思,而后形之于笔墨,这是一个高境界。而对初学绘画者来说,只有先从研习素描、色彩画开始。这是因为素描、色彩画不仅能提高习画者的造型能力,而且能提高习画者的观察能力和对客观事物的分析、综合与表现能力。所以各艺术院校、系、科在招考学生或教授绘画基础课时,素描、色彩画是必不可少的科目。

素描讲结构比例,分明暗调子,注重关系,追求整体的艺术效果。而色彩关系是比较出来的,不同的艺术家看到的是不同的色调,这需要通过观察和训练来培养灵敏的感觉。这种色彩感觉,要在不断地实践中才能切实地感受到。

浙江丝绸工学院已有百年历史了。艺术学科的服装分院也有二十年教学的经验积累了。随着时间的推移,浙江丝绸工学院服装分院已被社会、被众多还在努力学习、准备升学高考的学子们认知。面对考生的信任与那份执著,浙江摄影出版社和服装分院组织教师精选了我院历年考生和在校学生的素描、色彩习作提供给今后的考生们,以免应考者盲目地走弯路。我想,这套书的出版对考生们必然是很有裨益的。

浙江丝绸工学院服装分院副院长 郭建南

色彩学习的思考

初学画的人经常会问,色彩感觉是什么?可常以上街挑选服装为例。通常,人们凭着自己的直觉来判断服装的色彩,好的色彩配置不仅使自我感到自在,而且令他人赏心悦目。这种感觉是不需要培养——人皆有之的,只是个人的色彩喜好因个性等因素而好恶有别。但是,色彩感觉就仅此而已吗?应该说还需要进一步发掘和提高,尤其是作为服装设计院校的学生来说,色彩写生学课的要求就是具有很明确的针对性。

首先,我们知道将来要做的不会像买衣服那么简单,这要求有专业的眼光对服装的色彩进行设计、调配和创造,这就需要具备对色彩有高度的理解和把握的能力。

再者,我们需要对色彩写生与专业设计之间的关系有一个正确的认识。一般而言,写生色彩学是以培养感性经验为重,但仍要有可理性控制画面的一方面,例如:色彩的象征性、对比性、调和性以及概括、夸张等手法,这些和服装设计中色彩的选择搭配规律在本质上都是一致的。因此在写生色彩训练中就要有意识地控制色调,学会自由组织色彩关系,目的是通过理性的方式加深对色彩规律的认识,从而获得了主动把握色彩的能力。此外,在写生色彩训练中要加强对造型的认识,训练符合规律的调整,提高对造型的敏感性和认识,无疑给服装设计中的造型意识奠定了基础。在写生色彩训练中,要引导学生从认识色彩与造型的关系入手,通过色彩写生以自我发挥的空间。不以循规蹈矩的要求去束缚学生的手脚,而是鼓励、激发学生的个性语言,逐步达到审美趣味的升华。这些都将直接影响一个学生对色彩艺术的自信和理解,更主要的是对我们服装设计院校的教学思路有了一定的认识。设计类院校的招生和基础课教学有多种疑问,迫切需要有较明确的指导,故以此集。

本册所收集的是一部分学生的课堂习作以及部分考生的设计类院校的招生和基础课教学有多种疑问,迫切需要有较明确的指导,故以此集。

郑泓

此画面色调配合水果的黄绿色而展开，用笔较熟练灵活，前后空间感较强。(92分)

此卷比较善于处理色彩关系，主体用色鲜明。背景的明度次于水果，这样突出了主体。塑造重点放在水果上是对的。所不足的是画面略显简单。(95分)

此卷色彩搭配优美，除了篮子外，塑造较自然。在色彩浓重的背景中，水果的颜色很明亮，并且四个黄绿色苹果之间保持着一定的变化，是较为训练有素的作品。（90分）

该卷色彩强烈、浓重，塑造也较大胆。但用色略为概念，如两只红苹果之间区分不开，绿苹果颜色太绿。以纯度高的原色去表现色彩时，须注意变化，尤其是同类色。要控制用色的度，否则会简单化。苹果的高光不会是纯白色的。（92分）

此卷完整性强，色调控制在淡雅的冷色中，构图也不错，是较好的试卷。(90分)

该卷长处是色调较为统一，并善于在同类色中寻找变化。以线条勾勒轮廓，并用小笔加以深入塑造。但罐子画得不够结实，香蕉的色彩不理想，桌面以同一块布作背景时应当分出竖面与平面的色彩关系和空间关系。(88分)

准考证号	307101
姓名	罗哲文
专业	染织
省份	湖南

图 1

图 2

图 3

一、起稿

先画大体轮廓，可以用铅笔定一下位置，然后用群青等冷色在画面上薄薄地勾出大体形。调整形体可用重复线，应少擦洗，以保护纸面不受损伤。起稿阶段并不拘泥于个别物体的完美，应更侧重于全部静物、背景衬布的结构与其内在的联系以及谐调节奏感。着意于总体的布局。在表现出基本结构时，便应建立起大的明暗、体积关系和大的空间、主次关系。静物的暗部与投影可结合起来画，以便加强整体的联系。（图1）

二、画大色调

画面的色调不但来源于静物的布置设计和光源色，更需要主观的感受。表达有别致的情趣，在画大色调时尤其重要。

首先应从支配总色调的大环境着手，条纹衬布是决定画面主调的大色块，调度好它的色调尤为重要。要画得漂亮又沉稳。其次，及时把几个水果探索性地布置一下，注意它们色彩的变化，有意地把它们的色彩倾向拉开。这样我们就基本把大体的色调效果表现出来了。画面上除了保持色彩的生动性外，也完成了基本的黑、白、灰不同层次的响亮的色调布局。（图2）

三、深入塑造

经过处理后的色调已有了基本的面貌后，即可从整体大形着手，重点刻画形体关系。画面静物与背景各种暗部的不同冷暖色的差别，表现出暗部层次和虚实变化。在这种逆光的环境中，受光面积较小而细碎，但它们与大色调的相比有“以一当十”的作用，因此自成趣味。大小、形状需精心刻画。什么地方要“提神”，什么地方应省略，哪些“实”，哪些“虚”，应从总体布局出发。这一写生方法要点是把握画面上的平衡美感，注重色块的装饰效果，着意表达某些局部之间的色彩呼应和力度。（图3）

四、调整完成

为了使画面呈现出别致的美感和装饰效果，需对整个画面进行必要的艺术处理。这一工作是较高层次的艺术表现过程。

即将完成的静物写生作品，在物体某些最强的部分，用有力的笔触，加上几笔鲜明的色彩，以增强色彩力度和厚度。用厚重颜色干拉的方法拖出有虚有实的变化，可使画面响亮效果进一步提高，又使层次变化有序，纸的平面上呈现出具有音乐般的节奏感和装饰性肌理。同样在暗部可用冷补色、暖补色，使较沉闷的暗部同样呈现响亮的效果。画面上的色彩并置，是装饰性的另一种表现。

写生步骤要点同前

写生步骤要点同前

写生步骤要点同前

写生步骤要点同前

作者：严赛岚
色彩鲜明而
富有变化，造型
手法爽快，画面
精神十足，不失
为较好的习作。
77cm × 54cm

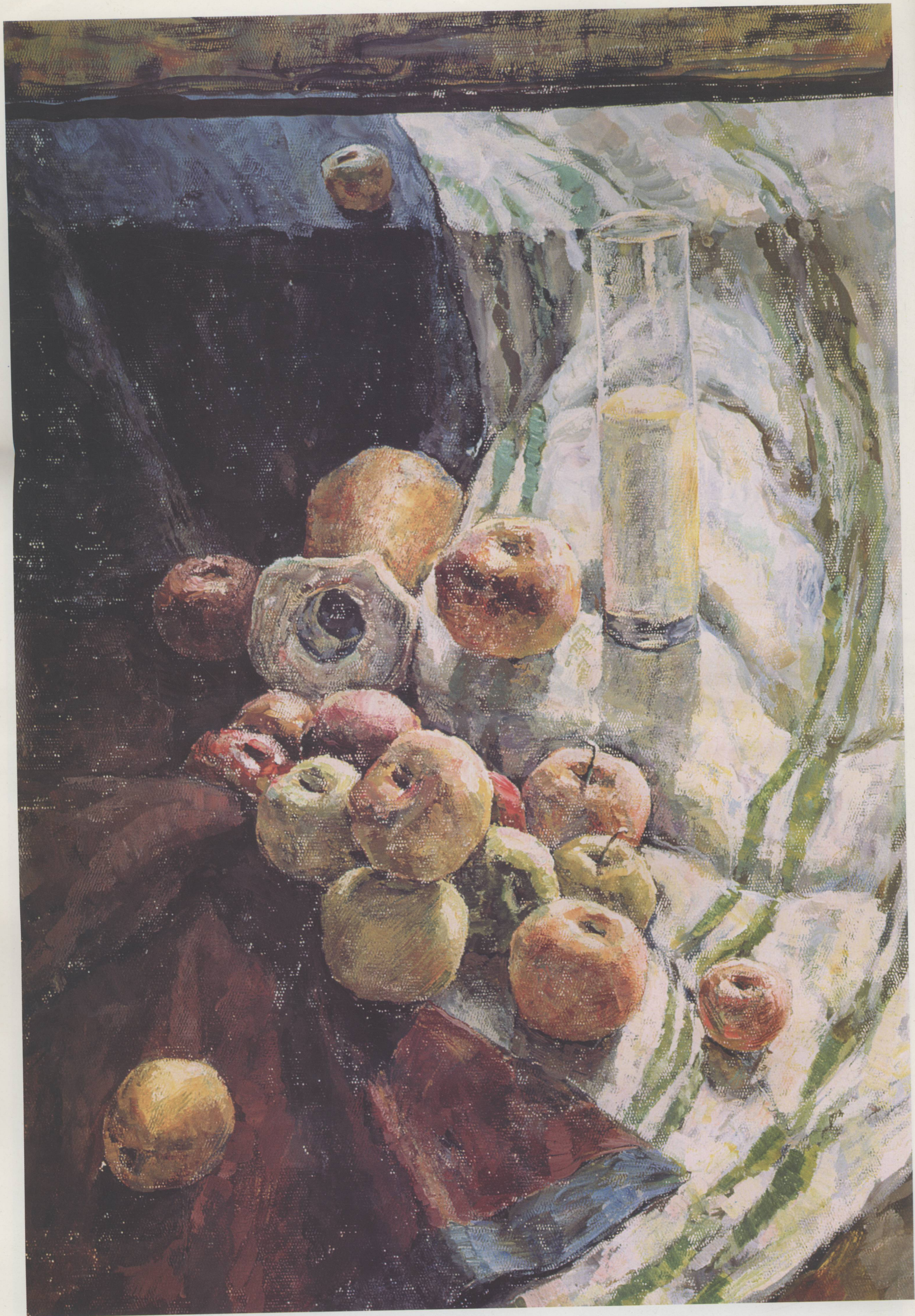

严赛岚

作者：陈元甫

该作品以高视点截取构图，画面饱满，表现内容丰富，色彩明亮，塑造较为轻松。 37cm × 49.5cm

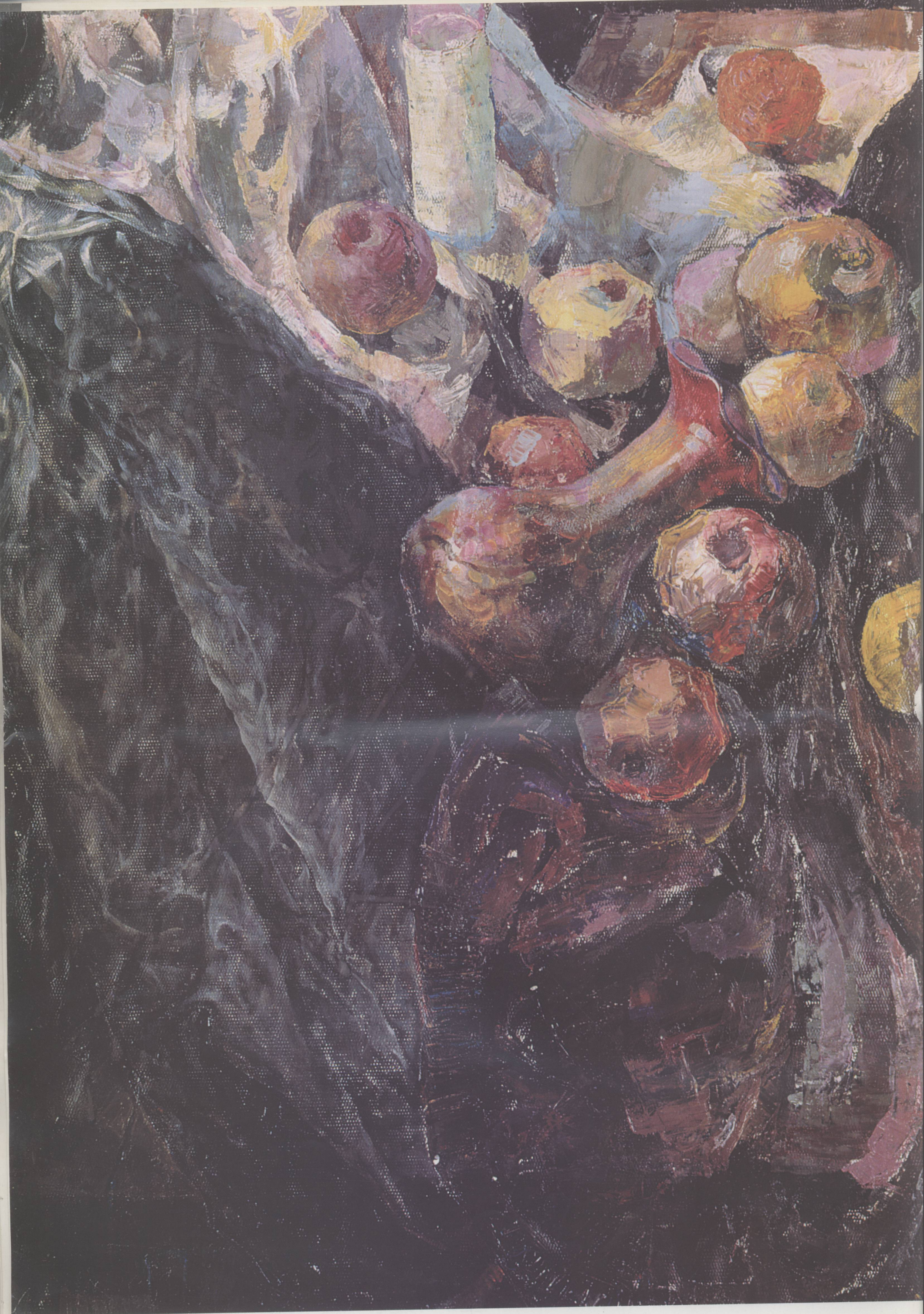
作者：李外生

从容的光感，从容的色彩，从容的素描关系显示出作者对色彩的准确领悟。 73cm × 49.5cm

作者：邵楠

作画还应当学会的是见好即收。俗话说：“不可恋战。”说的就是要有大局观。一幅画的结束也是应从大局来判断。此画色彩处理较整体，主次分明；主体局部色彩变化微妙，具有可看性。画面松动，这是另一可贵之处。 76cm × 52cm

作者：汪华为

色彩的表现力度是作者所追求的。紧张和强烈的激情是作画的动力，作者感受于意象与物象之间。以下二幅同样表现了这样的精神。 52cm × 76cm

