

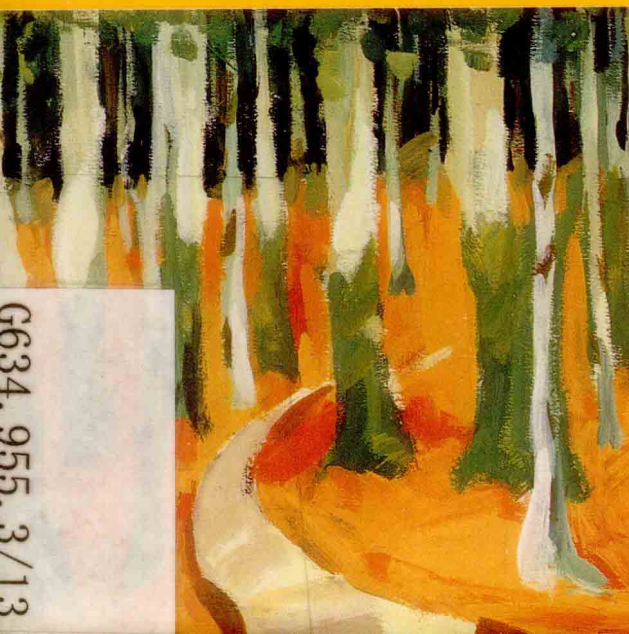
美术高考通关攻略

浙江人民美术出版社

张建春 陈 君 编著

创意色彩重点突破

CHUANGYI SECAI ZHONGDIAN TUPO

G634.955.3/13

色彩考试的新动向

——创意色彩

在绘画中,色彩写生是我们熟悉色彩、掌握色彩、了解色彩变化规律的一个很好的途径。通过对静物的色彩写生练习,我们能够掌握用色彩去塑造物体,表现固有色在光线下形成的丰富变化和色彩的相互关系。通过对风景的色彩写生练习,我们能逐步掌握各种物体在自然光作用下产生的不同的色彩变化,捕捉各种色彩的美感,表现出我们面对对象所产生的激情。写生色彩是比较接近客观对象的自然色彩,也比较符合常人的审美习惯。

创意色彩与写生色彩相比,更多的是追求色彩的表现性。它不是直观地照抄自然的色彩,而是对自然色彩进行重新组织、归纳和概括,更主观地表现自己对色彩的认识。根据画面的需要,进行色彩的变化处理,画面中保留的是绘画的韵律和用笔。在装饰风景和图案创意中虽然也进行色彩的创造和重新组织,但是它们和创意色彩有根本的区别。图案化的风景和静物往往非常理性,运用形式美的法则追求严谨的构图和更富有装饰性的平面色彩,画面表现出的是平整的色块、光洁的线条、精细的描绘,绝对的平面化。而创意色彩除色彩具有一定的装饰性外更有其表现性的一面,在用笔、塑造等方面仍然保持着绘画的效果。创意色彩的色彩组织,一方面来自于自然色彩的启发;另一方面来自个人对对象所产生的激情和联想,是有感而发,即运用更具有表现性、概括性的主观色彩来描绘对象,从而形成一种全新的画面效果。与写生色彩相比,创意色彩虽然没有丰富的色彩层次、合理的空间透视变化,但其强烈的色彩表现效果却更能打动观者。这种色彩的训练方法,旨在培养我们应用色彩、概括色彩和组织画面的能力。如果说写生色彩是基础练习,那么,创意色彩则是创造性地应用色彩。

在目前的高考中,很多色彩考试的试题已从最初的默写、写生开始逐步转向创意色彩,这种考试形式能检验学生组织色彩、运用色彩的能力,所以,考生应多进行这方面的练习以适应目前和将来考试的需要。创意色彩的考题一般分为三种:一种是先进行默写或写生,然后再进行色彩创意变化。第二种是以直接命题的形式,要求用创意色彩的形式进行表现。第三种则更复杂一些,要求根据命题画出二至四张不同色调的创意色彩作品,形式不限。这种考试方法的目的只有一个:检验考生组织色彩的能力、组织色调的能力和概括色彩的能力。因此考生在进行这方面的训练时,可结合本书多进行练习,经过一段时间的训练后必将得心应手,以实现你的艺术理想。

张建春

作者简介

张建春,1984年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系,1984年至1988年任教于西安美术学院,1988年至今任教于杭州商学院。长期从事艺术设计教学与研究工作。著有《学水粉》、《色彩风景》、《色彩静物》等书。现为杭州商学院艺术设计学院副院长、副教授。

陈君,1994年毕业于中国美术学院工艺系,现为杭州商学院艺术设计学院讲师,著有《图案设计》、《企业形象设计》等书。

绘图作者名单:

张建春 陈君 孙尔 王伟 黄好音 曲晶晶
叶振华 汤丽娜 徐智慧 张林萍 王梦雯 杜凌
傅潇 余诺 陈亿 张炳 黄森立 杨雯霁
刘诗笺 金晶 高飞 丁汶 叶燕萍
杭州商学院艺术设计系98级部分同学

图书在版编目(CIP)数据

创意色彩重点突破 / 张建春, 陈君编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1 (2002.10 重印)
(美术高考通关攻略)
ISBN 7-5340-1265-1

I. 创… II. ①张…②陈… III. 色彩学—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084139 号

创意色彩重点突破

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2002 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

2002 年 10 月第 1 版·第 3 次印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 2

印数: 9,001-14,000

ISBN 7-5340-1265-1/J·1097

定价: 15.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

一、色彩的基本原理

1、色彩的三要素

色彩的三要素为色相、明度、纯度。

(1) 色相

所谓色相是指色彩的相貌。色彩的相貌又分为两大系列：一种是有彩系，如红、橙、黄、绿、紫等；还有一种是无彩系，如黑、白、灰、金、银等。

在有彩系中，红、黄、蓝三色称为“三原色”，它们无法由其他颜色混合而成。而三原色中任何二原色等量混合都可得到一种间色，红加黄得橙，黄加蓝得绿，蓝加红得紫。间色和间色相混可得到复色，橙加绿得黄绿，绿加紫得灰紫。

(2) 明度

明度是指色彩的明暗程度。无彩系有明度，有彩系也有明度。色彩明度有两种含义：一是指不同色相之间存在明度的差异；二是指同一色相中也存在明度的差异，如绿色中有深绿、中绿、浅绿。在有彩系中黄色明度较高，紫色明度较低。

(3) 纯度

纯度是指色彩的鲜艳程度，也就是色彩的饱和度，又叫彩度。黑、白、灰等没有色彩倾向的色，其纯度为零。如果在黑、白、灰中加上有彩系的色彩，纯度会增加。

2、色彩的心理

不同的色彩会给人以不同的心理感受，产生不同的情感和不同的联想。

(1) 色彩的冷暖

色彩的冷暖是色彩通过人们的知觉和心理感受而产生的，这是人们在生活中慢慢积累的一种心理经验。如人们看到红色、橙色时都有温暖的感觉，因为红色、橙色总是和火、太阳等联系在一起。而看到蓝色、紫色就会让人产生一种寒冷的感觉，因为蓝色、紫色往往和夜空、海水、冰相联系。无彩系中的黑、白、灰、金、银都是中性色。在绘制画面时，了解和运用冷、暖色调非常重要。

(2) 色彩的空间感

色彩对人的感官刺激有强弱之分，有些色彩让人感觉抢眼，有前进感，有些色彩有后退感。一般来说，冷的色彩、低纯度的色彩有后退感，而暖的色彩、高纯度的色彩有前进感。

(3) 色彩的感知与错觉

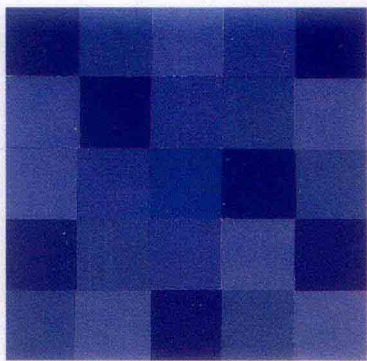
由于人眼对色彩的错觉，所以会产生膨胀感或收缩感。在通常情况下，暖色和亮色有膨胀感，冷色和暗色有收缩感。如同样大小的情况下，橙色块会显得比蓝色块大，白色块会显得比黑色块大。

色彩在人的感觉中还有柔软感或坚硬感。一般情况下，明度低的色彩使人感到坚硬，明度高的色彩使人感到柔软。

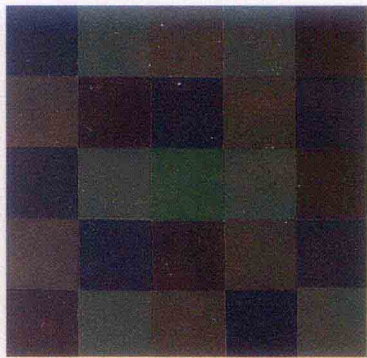
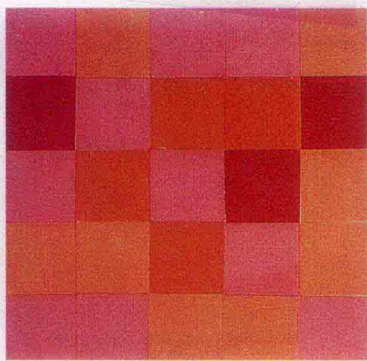
色彩的轻重感主要也是由色彩的明度决定的。一般而言，明度高的色彩使人感到轻松，明度低的色彩使人感到沉重。

(4) 色彩的华丽与朴素

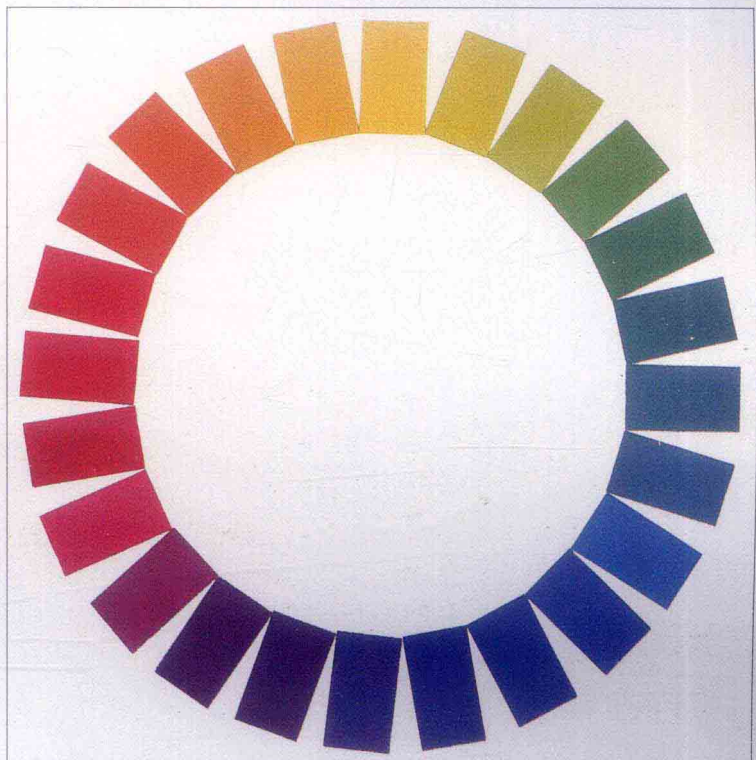
在有彩系中，高纯度的色彩会显得华丽，低纯度的色彩显得朴素；在无彩系中，黑、白、灰显得朴素，金、银显得华丽。

和谐的同类色对比练习

色彩纯度对比与调和的色彩调子练习

色相渐变练习

通过归纳性的色彩调子练习，有助于我们提高对色彩的理性认识，在进行色彩创作和设计时，提供了一个理论的指导。

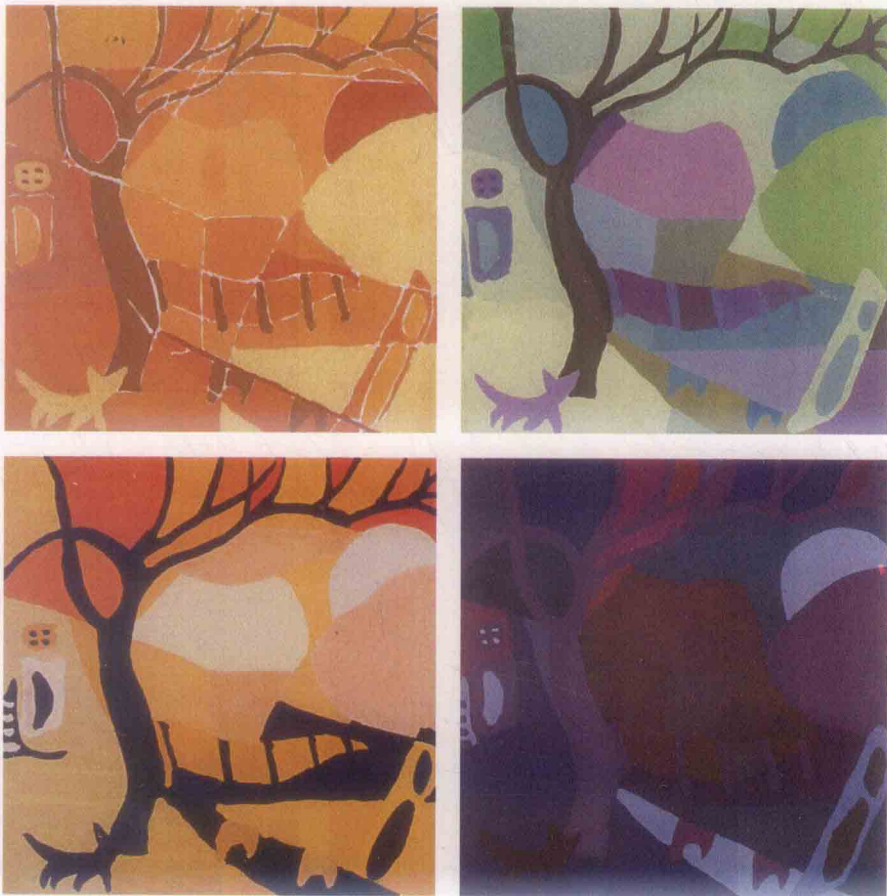
二、色彩的对比与调和

色彩的对比形式是多样的,如色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、面积对比等。

色相对比包含同类色对比、近似色对比、对比色对比、互补色对比。这几种对比由较弱的对比变成较强的对比,其中互补色对比最强。明度对比是由明度的反差强弱来构成对比;纯度对比是通过色彩不同的饱和度来构成对比,如高纯度对比、低纯度对比、艳灰对比;冷暖对比是通过色彩的冷暖特点造成的对比,这种对比也较强烈;面积对比是通过面积大小的反差来造成对比,面积反差大就对比弱,面积反差小就对比强,面积相等时对比最强。

在画面的配色中,对色彩的调和也有多种方法:

- (1) 改变对比色双方的面积,使其中一方占大部分,加大反差,减弱对比。
- (2) 以渐变的方式,使对比色有一种过渡。
- (3) 改变对比色的双方或某一方的明度或色相,使相互对比的两色在明度或色相中存在某些共同性,以减弱对比。

各种明度的色调练习

色彩的面积、明度对比与调和的练习

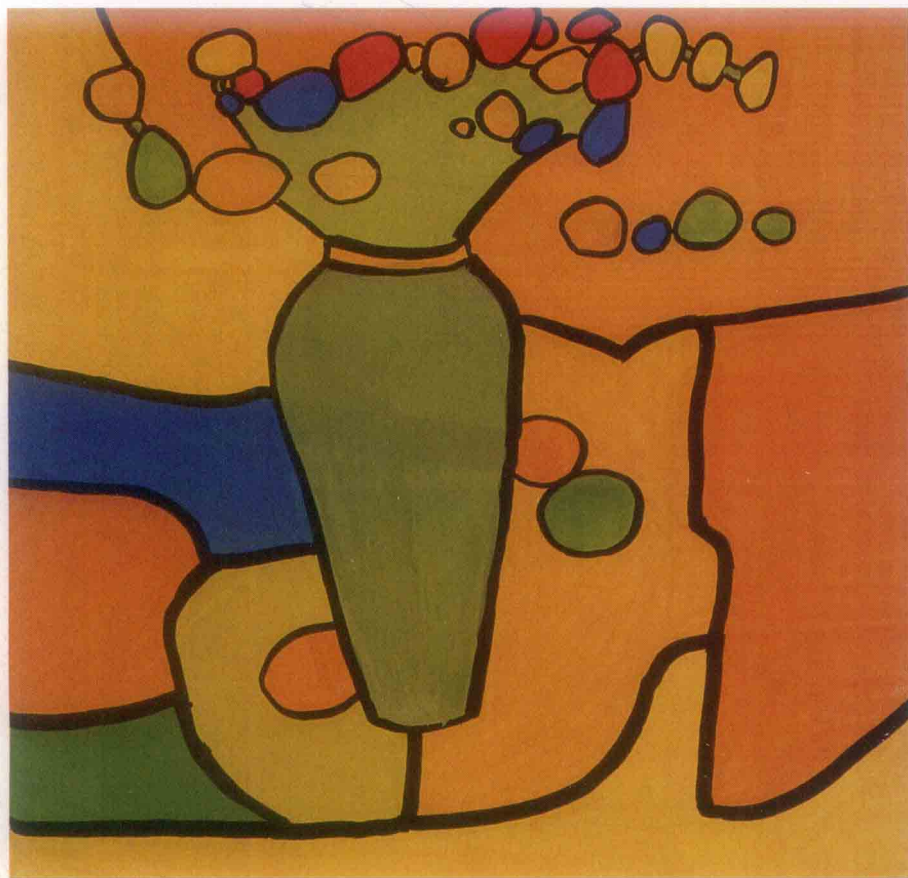

各种色调的色相对比练习

(4) 用分隔的方法,在对比的两色之间插入两色的中间过渡色,或插入无彩系的黑、白、灰、金、银,从而弱化对比。

在一幅色彩作品中,既要在对比中有调和,又要在调和中对比,但它们首先要服从这幅画的主调,因为主调决定了这幅作品的色彩基础和倾向,如黄调子、绿调子、暖调子、冷调子、亮调子、暗调子、灰调子等。从明度上,我们将调子分为高调(亮)、中调(中)、低调(暗),所以也产生了高长调、高中调、高短调、中长调、中中调、中短调、低

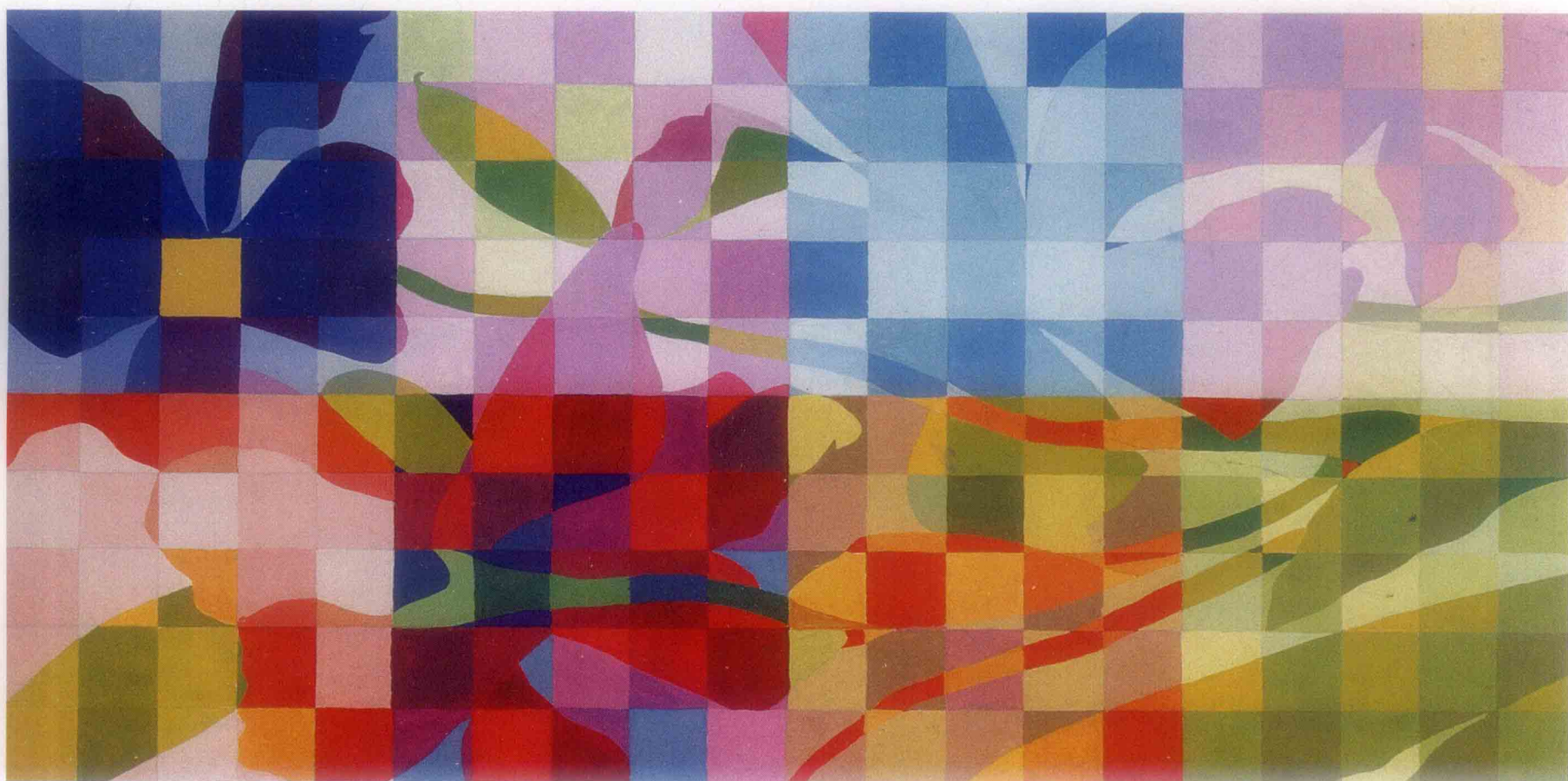
长调、低中调、低短调这九个调性类型。一般情况下,我们没有将它分得很细,只是决定以一种色彩为主色调,然后进行配色对比。主色调一定要考虑所表现画面的内容和意境,要将内容通过主色调表现得淋漓尽致。如“秋”的题材,一般都将主色调确定为橘黄色或其他暖色调,这样才能把秋天的气氛烘托出来。如果用冷色调,就起不到突出秋天的意境的作用。

这四幅练习作品,是在控制画面色彩的纯度调子、明度调子、色相调子基础上做的练习。通过这样理性地分析画面,培养学生主观配色的能力,以至在进行创意色彩考试时能对画面的各种调子得心应手地进行组织和概括。

创意色彩的出发点是对色彩进行主观性的创意发挥,以体现学生对画面色调的控制能力和对自然色彩的转换能力,而这些主观创意能力的培养,必须借助于对色彩的对比、调和有一个较为明确的认识,对画面的调子有一个主观的变化能力。只有这样,在进行创意色彩的创作时,画面才会跟着自己的创作思路走,以至最后达到考试的要求。

色彩明度与纯度调子的练习

三、色彩写生与创意变化

高考中的色彩考试一般有两种形式。一种是写生或默写，这种类型的考试要求造型准确、色彩关系准确，并且具有一定的空间感和色彩层次；另外一种是在前一种的基础上，再进行色调变化处理，这实际上已有创意变化的含义在其中，因为它的色彩色调要与前一张不一样，考生要根据自己的能力和掌握的色彩原理重新组织一个画面。

怎样从写生过渡到创意变化呢？学生可以从以下几个方面进行训练：

1、构图

创意色彩由于画面强调的是大块色彩变化，因此，写生色彩中较完整的构图就不太适合这种画法。因为过多的细节会影响到色彩的发

挥，而整体、简单的构图更易于创意色彩的表现。另外，在构图处理上，也需注意形的变化、形的对比、空间的分布等。

2、加强色彩关系，强调色彩倾向

写生色彩表现的是真实的对象，表现出丰富的色彩层次。但是在进行创意变化时，这些可以不去考虑，重要的是加强画面色彩的明度、冷暖等对比关系，抓住大块的色彩感觉，强调色彩的倾向性，也就是将有倾向某种色相的色彩，用夸张的手法直接画出来，不要过多地去调整，这样画面才会产生强烈的感染力。

这幅画是在写生基础上进行的创意变化，与原画比较在色调上完全不一样。画中的水果、衬布、瓷瓶的色彩统一在暖色调中，色调则根据画面的需要进行组织，表现方法也较为流畅。

色彩静物写生图

这幅创意变化作品是在写生稿的基础上对色块进行了概括，在塑造形体和用色中追求整体的变化，画法比较结实。

这幅画从构图到色彩的运用都比较完整,画面中几块大的色彩也比较概括,整幅作品的色彩统一在暖色调中。同时,在色块中追求一定的变化,使画面更加丰富。

3、善于运用主观色彩, 加强创意变化

在绘画中,主观色彩有两种。一种是自己的色彩倾向爱好,比如有人喜欢紫调子,有人喜欢黄调子,他在作画过程中会自觉或不自觉地用自己喜欢的色调作画。另外一种是在作画时人为地进行色调处理。在作画时,根据画面的需要进行调整或用色,完全按照自己的主观意愿去表现,如果能这样运用色彩,实际上已达到了一种境界。我们在进行练习时,应放开胆子,大胆地发挥自己的色彩想像力,能动地去应用色彩。主观色彩的应用有时在作画中是非理性的,只是为了使画面协调,或者是为加强画面的色彩表现性而人为制造的一种色彩效果。这样的作画过程,实际上已经在进行色彩的创意变化,而画出来的画面肯定也与自然对象不同,体现来自生活、高于生活的色彩意境。

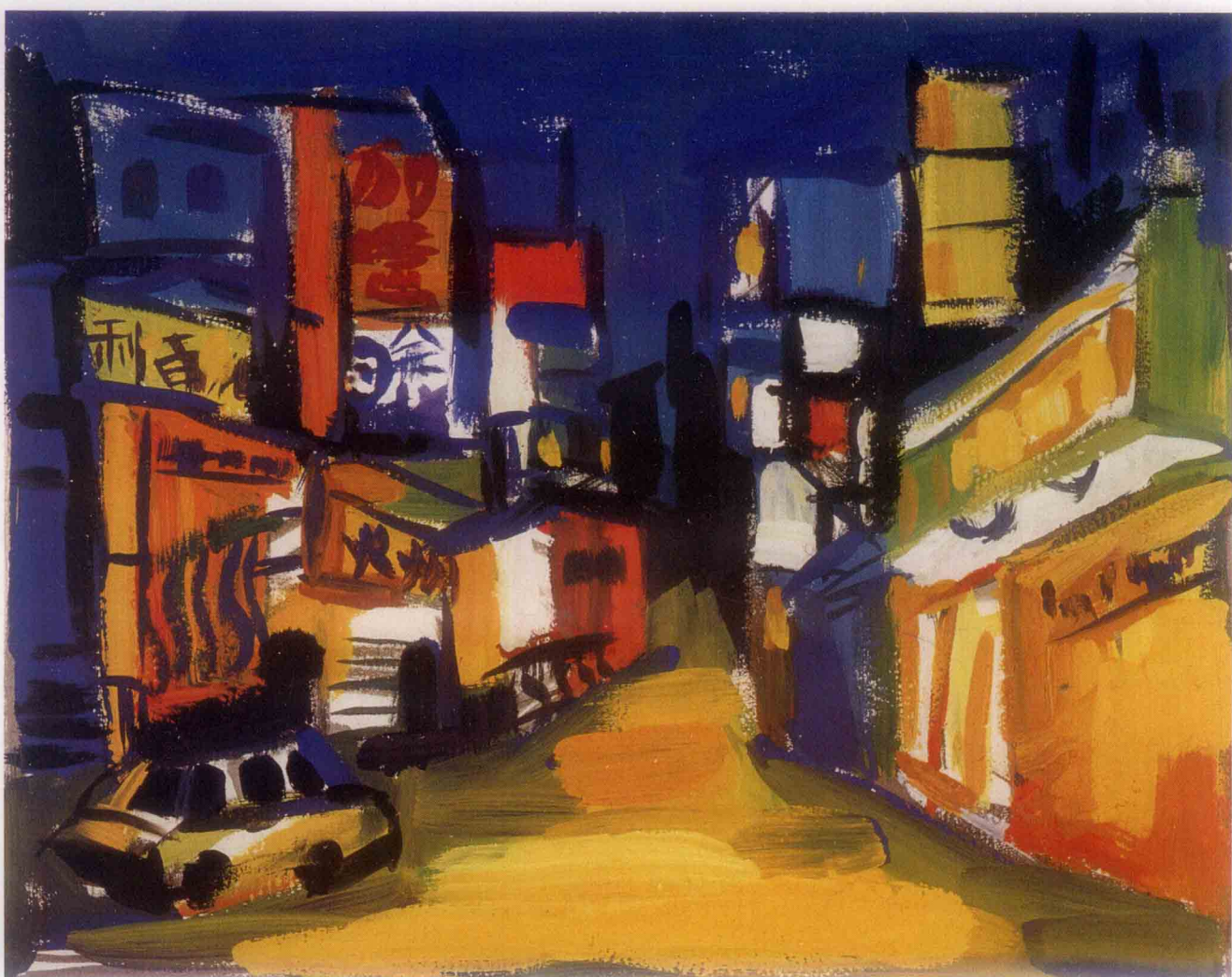
4、注意画面的和谐性

创意变化并不是随意乱画,画面也需要进行组织,用色也是经过推敲的,所不同的是局限性小。创意色彩除强调画面的色彩对比、色彩表现、色彩想像力外,也讲究画面的协调,因此在作画时要注意画面色彩的相互呼应,整个画面色调的和谐统一。在作画的过程中,应当注意调整画面色彩的相互关系,使整个画面在变化中有统一,对比中有协调。

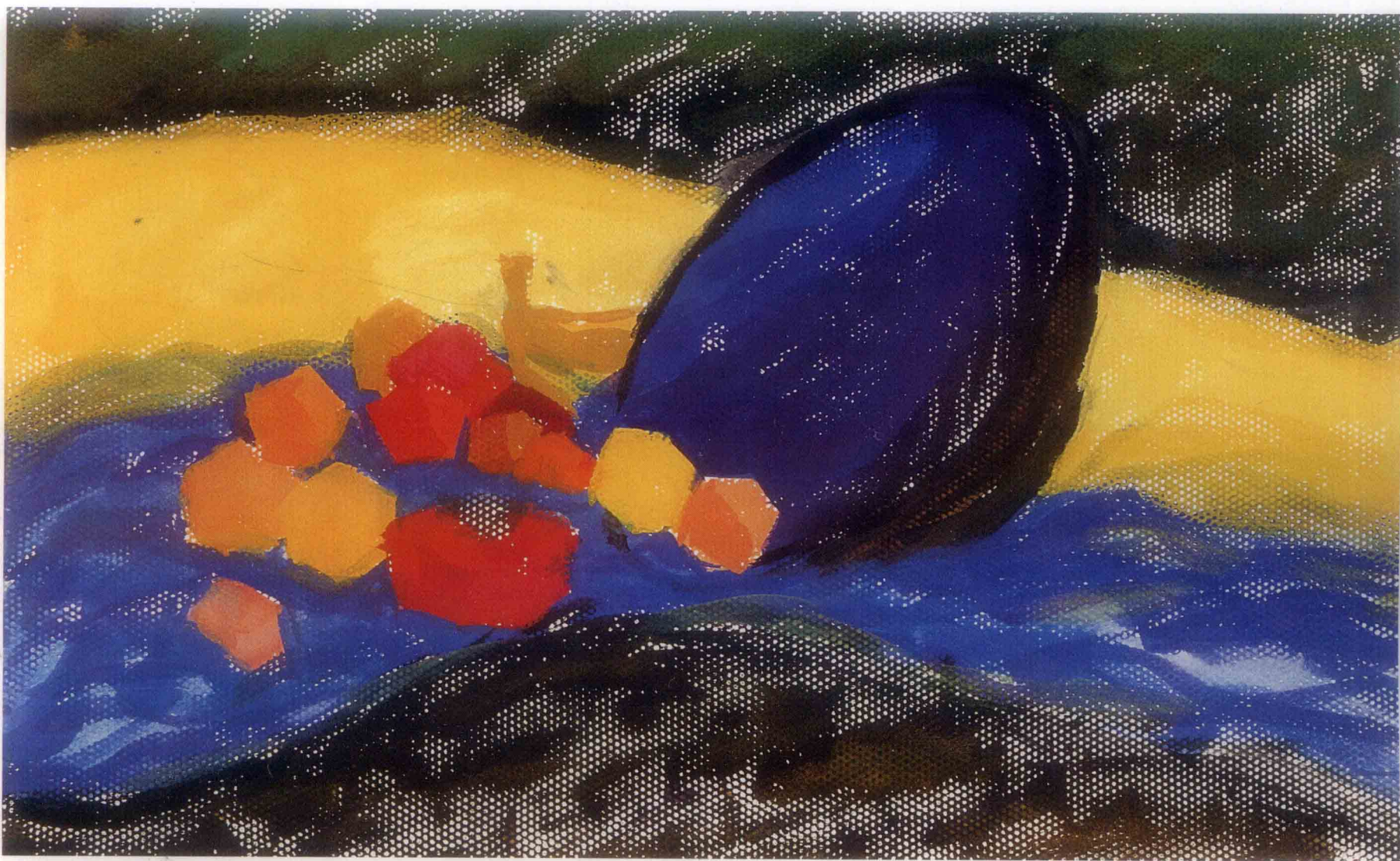
5、塑造

创意色彩虽然不太注重局部细节的描绘,画面也不太要求空间层次,但是,创意色彩的画面中保持的还是绘画的感觉,因此在作画时用一般的写生用笔,使之保持画面的绘画效果。

创意色彩的基础是写生,在写生色彩的基础上多进行练习,逐步掌握这种画法的技巧,只有这样,在考试中遇到此类考题才能考出一定的水准。

这幅画运用较随意的表现方法,用明确的色块来画建筑物,较好地表现出都市夜景的色彩效果。

这幅作品从画面上看仅仅是几个大的色块组合，完全省略了细节的色彩变化，用高度概括和夸张的色彩表现出自己的感受。

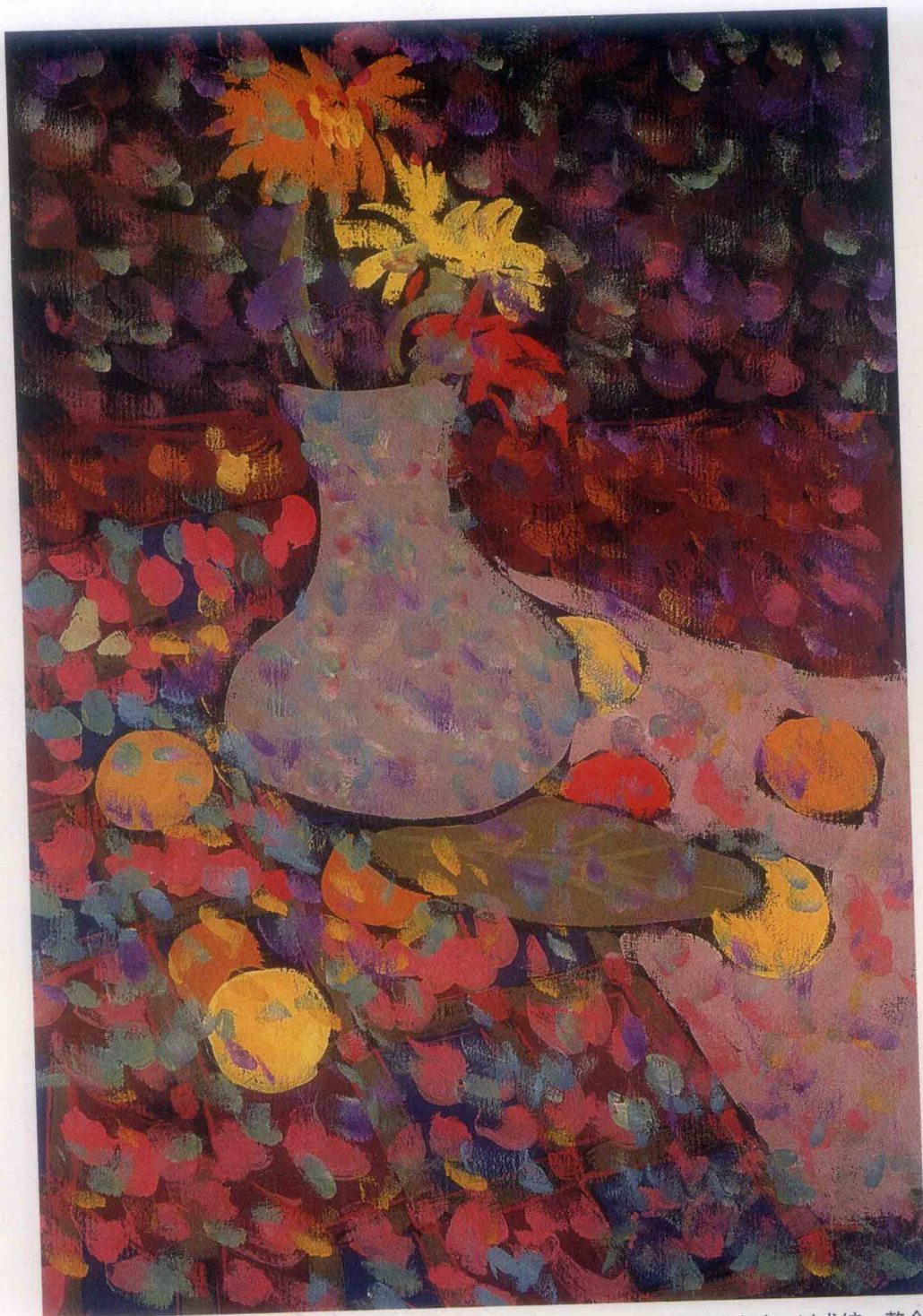
这四幅图是同一组静物的创意变化，从画面上看，每张画的色调、处理手法、创意的表现都不尽相同，有些根据画面的需要对静物的数量进行了添加或减少，更重要的是根据画面色彩的需要，进行了不同的主观处理。

这幅作品色彩运用得当，将暗部用统一的紫灰色来概括，水果的亮部用较亮的色彩来表现，对比中有协调。不足的是器皿的装饰与整个画面有些不协调。

这幅作品色彩响亮，画面整体且色调也很统一，不足的是碗的色彩稍重了一些。

这幅画为暗色调，静物的色彩用平涂的方法来画，然后在整个画面上上色，以求统一整个画面，表现形式上较独特。

这幅画中叶片与花的色彩对比是画面的主要对比形式，而作者把整个画面基调定为蓝绿色，画面色彩较为跳跃。勾勒的黑线使景物具有装饰趣味。

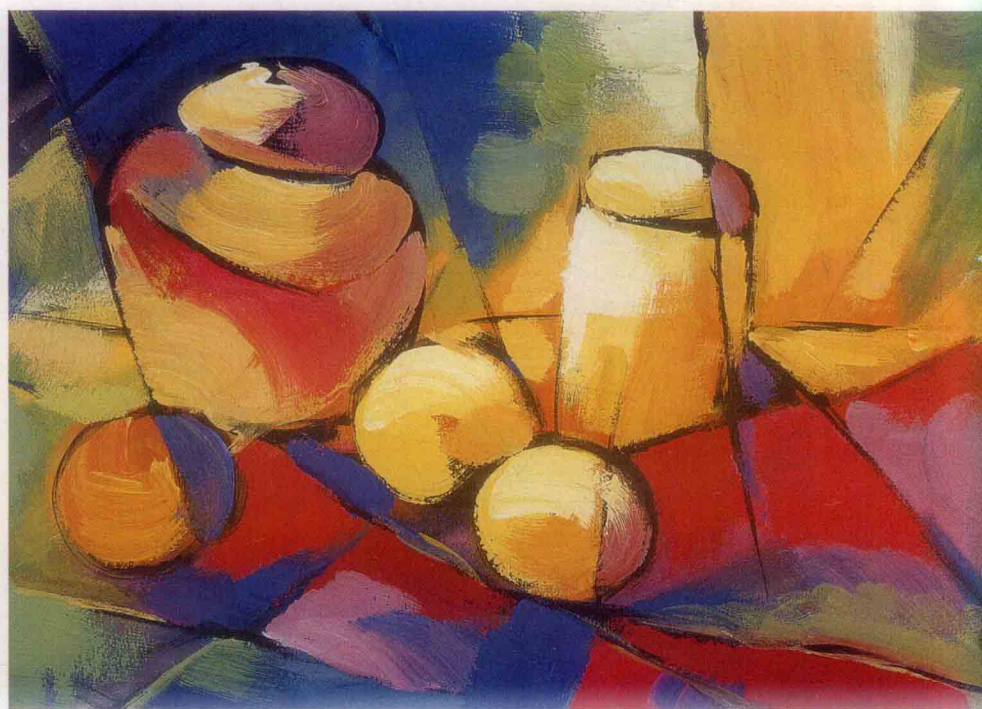
这幅画采用较为强烈的对比色来形成画面的色彩效果，紫色的结构线使画面产生了较强的装饰性。从画面看，物体的色彩基本上都是简单概括的色块。

这幅以树林为题材的画，用色较为大胆，画面在橘黄和绿色中追求变化，整体而丰富。表现手法上采用了绘画的表现语言，使画面更加耐看。

这幅画的色彩几乎全是作者的主观色彩，是作者根据画面的需要而画的色块，表现手法基本采用绘画的表现语言，画面上的两大色块具有很强的装饰性。

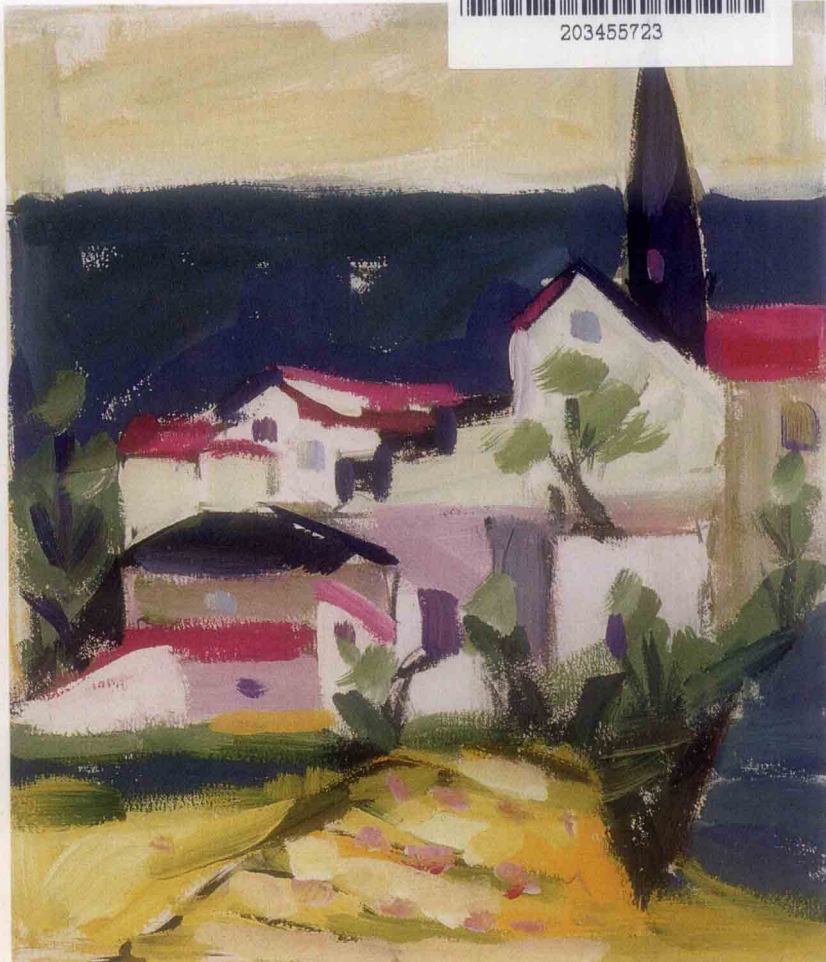
色彩静物写生图

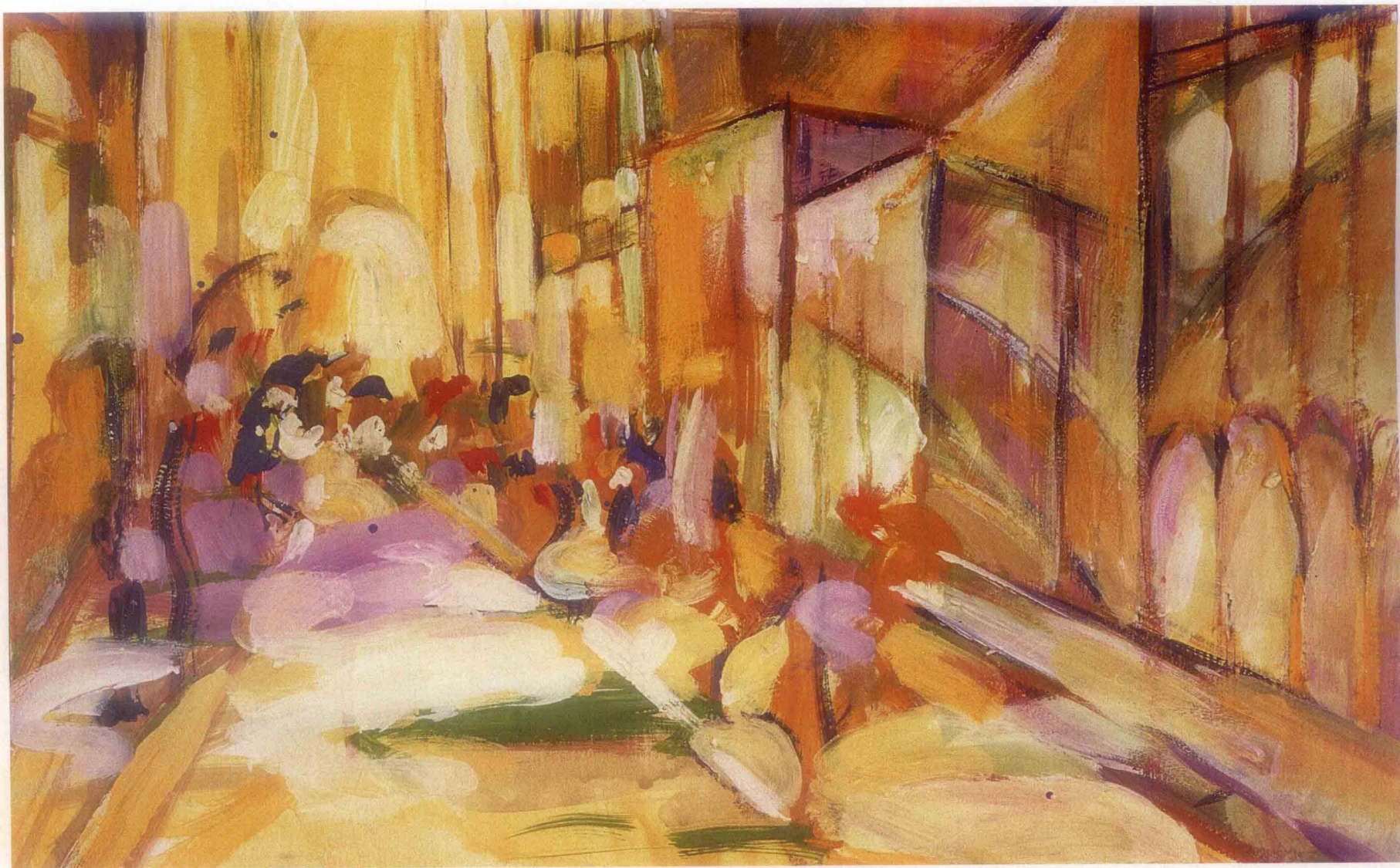
这是根据色彩静物写生创作的四幅不同风格的创意色彩作品。每幅作品都有明确的色调，在构图上运用了构成的形式，加强了画面物体的几何化倾向，这样的处理手法使我们在主观上脱离了物体固有色的影响，更自由地进行发挥。

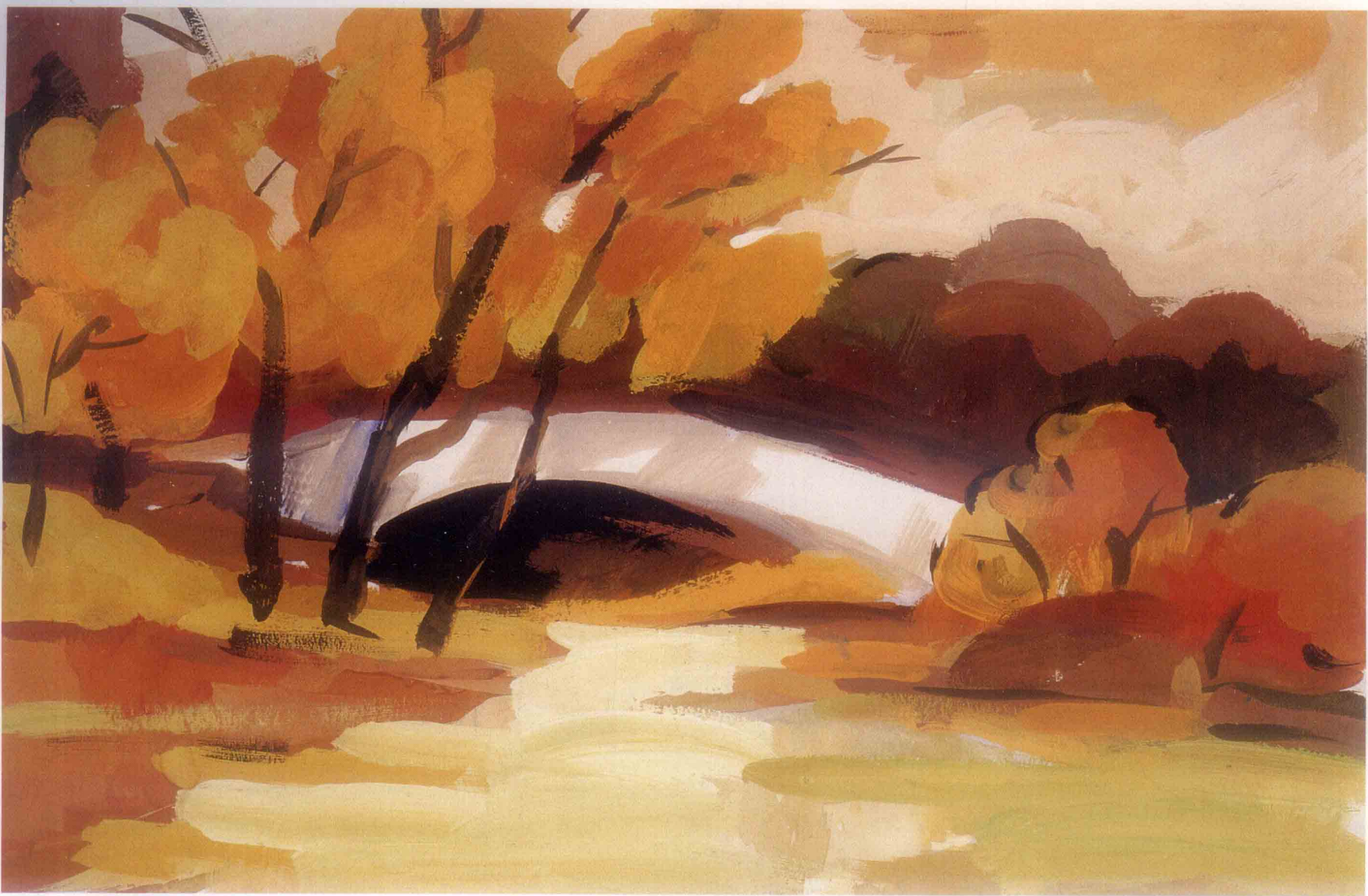
这幅画的创意特点是将整个色彩统一在绿色调中，而用极少的橘黄色作点缀，色彩很有想像力，构图也处理得较完整。

创意色彩的特点是来于自然，高于自然。这幅画在色彩上没有画出太多的变化，而将接近的色彩用统一的色块来概括，同时夸张了色彩的纯度，画面经过处理后显得与众不同。

此图较为抽象地表现了街景的色彩，以黄色为基调，加入紫色来进行对比，把阳光下的街道、行人、建筑物等细部表现了出来，但在画面主体景物的塑造和色彩对比上尚有欠缺之处。

这两幅作品描绘的题材相同。作者的主要目的是把春天与秋天的色调关系表现出来，忽略景物细部的刻画，用大笔触表现景物的色调特征，季节感很强。

四、创意色彩的表现

我们通过对色彩表现力的认识,用色彩的对比、色调以及用色的造型、肌理来表现人的视觉感觉及心理感知。例如通过听觉对音乐的认识所产生的心理感知,用色彩的对比、韵律节奏关系把它表达出来。

通过色彩这一象征性的表达手法,我们可以表现出人的心理状况或视觉、听觉、味觉等人的感知,运用色彩我们还可以表现历史文化的特征或一个民族的传统文化特色等。

以上这些都是对色彩特性掌握和了解后,通过色彩的表现力来达到的主题创意,也是对色彩认识的进一步提高,使创意色彩从静物写生或风景写生的基础上向专业设计更迈进了一步。

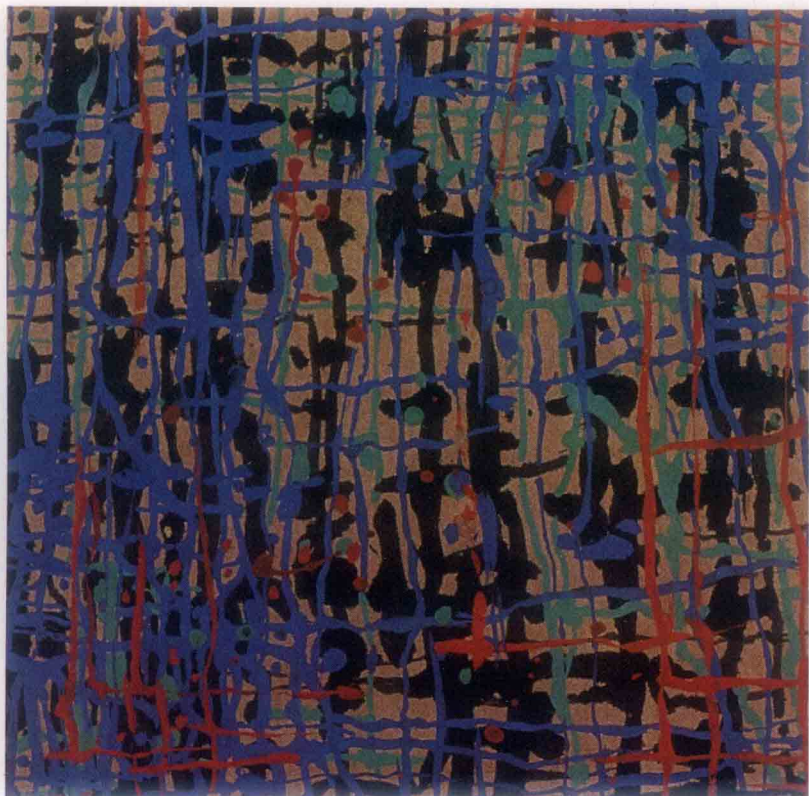
上图通过暗淡灰黄的色彩以及涩涩的笔触表现了苦涩无味的心理感受。以色彩来表现这种心理较为困难,关键是人色彩产生的心理感受要与苦涩无味的心理感受合拍,只有这样才会产生共鸣。

左图表现的是宁静的感觉,作者运用了蓝色和绿色这两种较为柔和的色彩,借助水平的分割线表现出宁静的氛围。右图表现的是现代舞,作者运用鲜艳跳跃的色彩,把舞蹈的动感与现代感用色彩的对比形式表现了出来。

左右两图表现的分别是幸福和痛苦这两个主题,两幅画面呈现不同的色彩感觉。左图表现幸福主题,色彩明快、鲜艳。而右图色彩较为灰暗,形体有一些因痛苦而扭曲的感觉,将主题表现得恰到好处。

此图表现的是中国传统的青绿山水画，作者以蓝、绿、黑为主要颜色，而这三者是青绿山水的主要色彩。作者还在画面上加以生动的色点，以自由构成的方式把自己对传统文化的认识表现了出来。

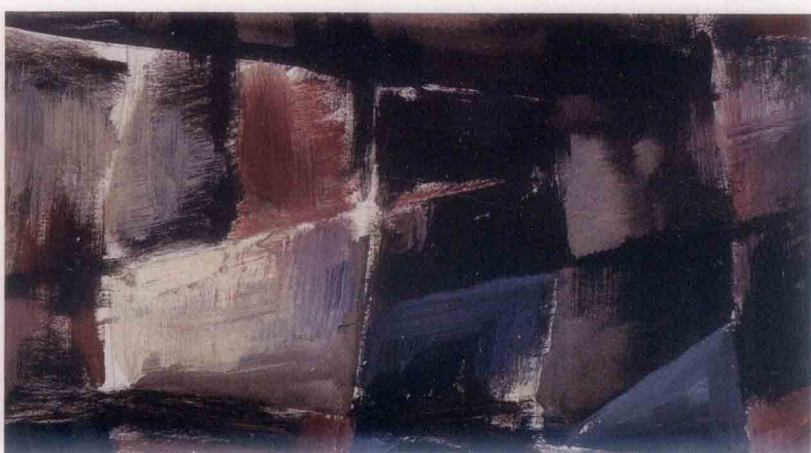
此幅作品运用了敦煌壁画所特有的色彩，以飘逸的笔触，把壁画《狩猎图》表现了出来。

此图表现的是意大利教堂的镶嵌画，作者用高明度、高纯度的色彩以并置点彩的方法组成画面，表现出一种富丽而又神秘的宗教气氛。

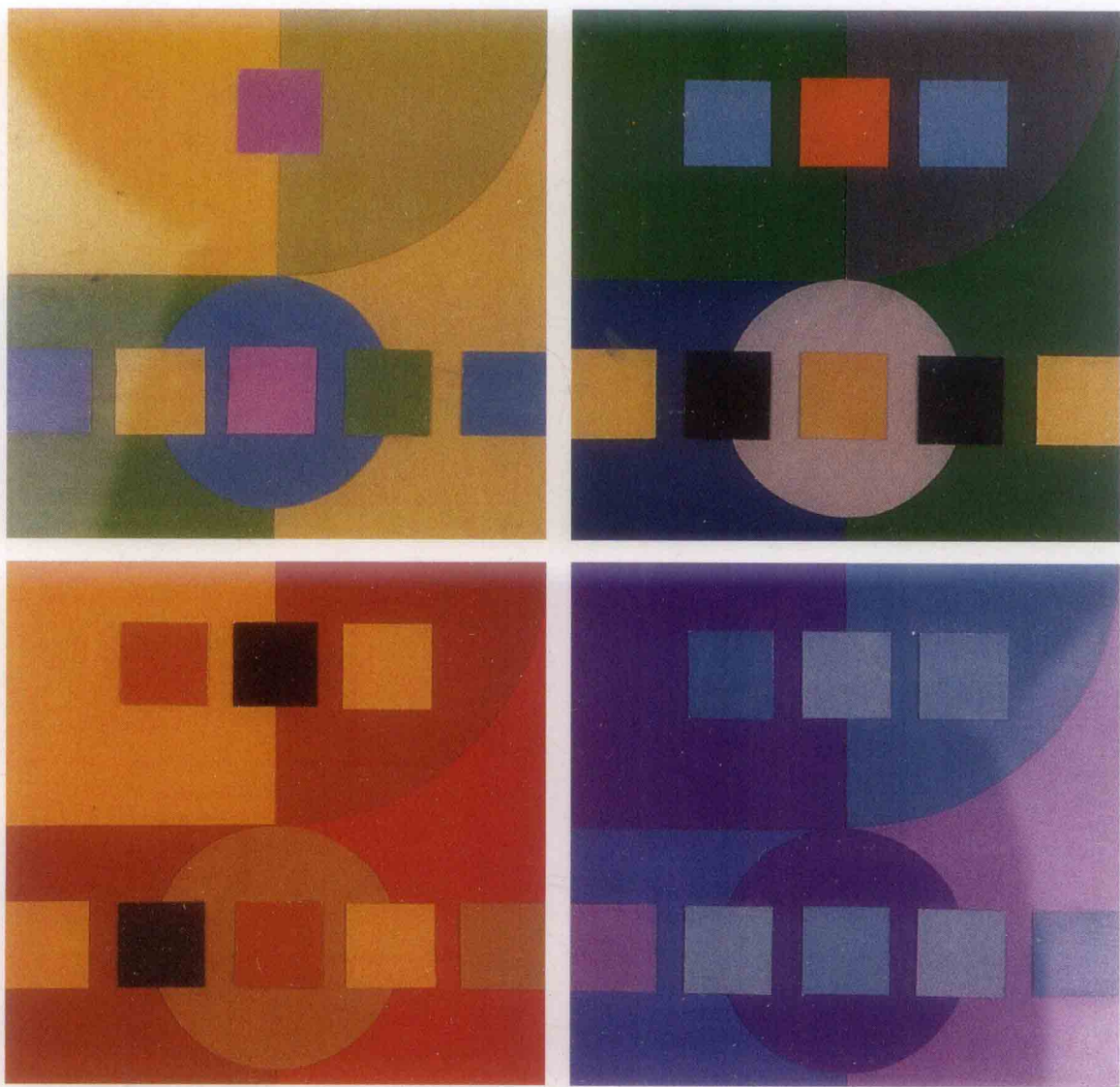

此作品以沉着的灰绿色、土红色把中国传统壁画的色彩特征表现了出来，色彩主题鲜明。

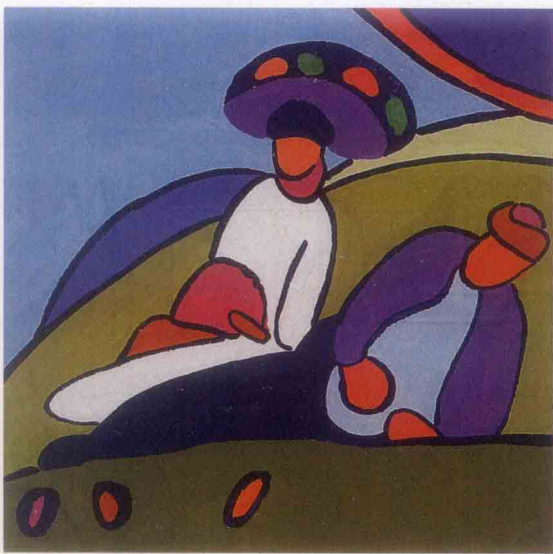

此组作品试图表现博物馆的严肃气氛以及历史的深厚感。

这是一组春、夏、秋、冬的色彩形象组调练习。

左图通过和谐的色彩关系,表现了一种温馨的心理感受。画面形式流畅,对比恰当。右图以具有空间动感的形体和冷色调表现了“思考”这一主题。

这是两幅表现嘈杂感受的色彩作业,作者运用了不同的画面形式和色彩的对比形式表现出了嘈杂环境下人的心理感受。