

美术 高考

全国高等院校附中

强化训练

广州美术学院
附属中等美术学校

色彩篇
COLOUR

主编 王建伟 副主编 李涛 张伟
编著 张伟 廖大杰 谭忠乙 江欧
郑幼林

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

色彩 高考

强化训练

■ 广州美术学院附属中等美术学校

■ 主编 王建伟 副主编 李涛 张伟
■ 编委 张伟 廖大杰 谭忠乙 江欧 郑幼林

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

广州美术学院附属中等美术学校色彩高考强化训练 /
王建伟主编. —南京: 江苏美术出版社, 2006.1

(全国高等院校附中美术高考强化训练)

ISBN 7-5344-1948-4

I. 广... II. 王... III. 水粉画—技法 (美术)—
高等学校—入学考—自学参考资料 IV. J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 065273 号

策划编辑	徐华华
责任编辑	徐华华
	张正民
	朱 婧
	邱妍宾
装帧设计	孙春毅
	胥磊磊
封面设计	王 靖
审 读	刘典章
责任校对	吕猛进
责任监印	贲 伟

书 名	广州美术学院附属中等美术学校色彩高考强化训练
主 编	王建伟
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华发行集团有限公司
印 刷	江苏新华印刷厂
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	5
版 次	2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-5344-1948-4/J · 1817
定 价	25.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

作 者 简 介

王建伟 广州美院附中校长、副教授、硕士生导师

张 伟 广州美院附中专业教师、副教授

廖大杰 广州美院附中专业教师、助教

谭忠乙 广州美院附中专业教师、助教

江 欧 广州美院附中专业教师、讲师

郑幼林 广州美院附中专业教师、讲师

目 录

广州美术学院附属中等美术学校美术教学概况	1	四、静物质感表现能力的强化训练	22
广州美术学院附属中等美术学校色彩教学概况	3	五、调性与感受——对色彩写生表现性的理解	23
基础训练	5	六、色彩静物写生步骤	24
色彩基础教学起步的重要性	6	七、静物组合色彩写生优秀作品点评	27
一、色彩基本知识与色彩写生的基本规律	6	色彩头像写生训练方法	32
二、色彩训练的观察方法	9	一、色彩头像写生步骤	33
三、色调训练	9	二、头像写生优秀作品点评	36
四、形体的色彩塑造	11	色彩静物默写	41
五、色彩基础训练优秀作品点评	14	一、方法论	41
强化训练	19	二、默写要点	42
静物组合色彩写生强化训练	20	三、色彩静物默写步骤	47
一、色与块的塑造能力强化训练	20	四、默写作业点评	48
二、色彩感觉表现能力的强化训练	20	附中学生优秀作品欣赏	53
三、整体画面前后空间意识的强化训练	21	作者简介	

广州美术学院附属中等美术学校美术教学概况

王建伟

一、学校概况

广州美术学院附属中等美术学校创建于1954年,是我国建国后中等美术教育的首批具体实践者之一,是我国南方颇具影响力的中等美术学校。五十多年来的辛勤耕耘,五十多年来的探索进取,为社会培养了一大批德才兼备的美术工作者和美术设计师,为全国各高等美术院校输出了数以千计的人才,受到了社会的普遍赞誉和同行的认可。

广美附中地处改革开放的前沿广州市,这里的经济建设如火如荼,多元的文化在这里交汇,文化建设蒸蒸日上。得天独厚的地缘优势,使广美附中的师生能够充分领略多种美术风格的风采,吸取各种有益的养分,接受美的熏陶,促进了广美附中人学术水平的提高,也为广美附中人提供了一个施展才艺的舞台。

近年来,广美附中的教学条件、教学环境、教学设备不断完善,有独立的教学楼、学生宿舍、专业绘画教室、设计教室、多功能电教室、多媒体教学设施以及美术教学展览厅,同时与广州美术学院共享教学资源。优美的教学环境、完善的教学设施和师生的团结进取为广美附中营造了良好的教学氛围。

2005年我校为适应高等美术院校招生改革的需要,将

学制由4年改为3年,为此,我校对专业课和文化课进行了必要的整合。在坚持严谨扎实的基础教学传统、保证学生现时所学知识与今后进一步深造的有机衔接的前提下,调整了部分课程的设置,避免了专业课程设置上不必要的重复,以提高学生在高校选拔人才过程中的竞争力。

二、学制和教学目标

学制:三年(从2005年开始)。

教学目标:培养品学兼优的艺术院校后备生及适应社会需要的实用型美术人才。

三、开设科目

专业课:素描、色彩、速写、中国画、设计创意、构图、美术欣赏、社会实践、计算机、应试强化训练。

文化课:语文、数学、外语、政治、历史、地理和体育等。

四、教学内容

理论方面:造型艺术基本法则和设计艺术理论,中外名家、大师作品的分析以及中外美术简史。

实践方面:石膏几何体写生、静物写生、石膏像写生、人物头像写生、半身像写生、人物场景速写;色彩静物、风景、人物写生;社会实践(风景、人物速写)、构图训练、设计创意、中国画、美术字、电脑软件课程等。

五、教学要求

教师严格按照教学大纲制订学科计划,专业课、文化课必须规范地根据学科教学大纲的教学目的、教学内容、教学进度来实施教学。在专业课教学过程中始终本着三个坚持的原则,即坚持学生自身能力的培养,坚持美术专业的扎实基础教学,坚持美术理论与绘画技能相结合的训练,使学生的专业水平逐步提高,既能适应高考,又具备较强的综合素质。通过文化课知识的系统学习,培养出社会需要的、综合性强的、高素质的美术专业人才。

六、师资状况

学校现有专业教师、文化课教师共44人,专任教师全部为大学本科毕业,具有研究生学历14人,其中教授1人,副教授和高级讲师共9人,讲师20人;同时有广州美术学院教学经验丰富的专业教师参与教学,教师队伍实力雄厚。

七、办学规模

现有在校学生近700人,毕业生本科升学率为90%左右。

八、办学理念

中等美术学校也有其个性的一面,它肩负着为社会、为高等美术院校输送人才的重任,它的学生必须具备一定的

专业技能和专业素养。这种专业技能、专业素养不是零散的,也不是应急的,而是较为系统的。中等美术学校是高素质美术专门人才的摇篮,老师是把他们领入神圣艺术殿堂的引路人,只有打下坚实的造型的基础,才能在今后的事业发展中拓展出更大的空间。为此,广美附中在专业教学中坚持“三能力、两基础、一转化”的教学理念,即培养学生的造型能力、审美能力和鉴赏能力,坚持加强基础知识和基本技能的训练,把学生的专业技能、专业知识、审美能力转化为学生的素养,全面提高学生的综合素质,以顺应现代素质教育的需要。

中等美术学校实施素质教育,这是与普通高中的共性。文化知识是中等美术学校学生知识结构中一个不可或缺的组成部分。提高学生学习文化课的兴趣、加大文化课的分量、提高文化课的教学效果,不仅是应考的一种策略,而且是提升学生日后事业进一步发展底蕴的需要。为此,我们自2004年以来,将文化课与专业课比重调整为55:45,同时引进具有丰富教学经验的文化课教学师资,提高文化课的教学效果,完善文化课教学管理的各项措施,从制度上保证文化课教学效果能落到实处。

广州美术学院附属中等美术学校色彩教学概况

张伟

附中教学以培养学生综合素质为目标,重视美术基础教育的规律,重视基础教学的探索和研究,重视专业技能的训练。色彩课作为附中基础学科的主干课程之一,贯穿在整个专业教学的安排之中。我们把色彩基础教学重点放在训练和培养学生对色彩的认识能力、观察能力和表现能力的把握上,从色彩造型能力的技巧训练、艺术修养与认识水平等方面的培养使学生能够掌握一套行之有效的学习方法。采用规律性、连贯性的教学模式,要求学生技巧与修养均能达到较高的专业层面,同时又具备较强的应试能力。

在色彩教学中我们通过科学的观察方法使学生理解光源与色彩的关系,通过色彩写生培养学生的感色、辨色、调色和表现能力。我们重视学生对色彩规律的认识,从一年级开始就端正他们的认知态度。每个学期每个课题的各单元之间的教学既有差别又有联系。低年级的色彩教学重视培养学生对色彩规律的认识和掌握。高年级注重培养学生的主动意识,鼓励学生有自己的追求和空间,强调规范上的鲜活感,发掘色彩语言的多种可能性在艺术表现上的魅力。除此之外,附中教学的最后阶段是强化型训练,重点培养学生的应试能力。

我们重视科学的观察方法的培养;重视色彩规律的理解和分析;重视规范严格的作画程序;重视教与学的互动意识。

针对附中教学主要是为高等院校输送优质人才的目的,色彩教学分为基础训练和强化训练两个阶段。

一、基础训练阶段

色彩基础训练教学目的是:通过系统地传授色彩理论和配合大量技巧训练,使学生具有扎实的色彩写生基础和较高的艺术修养。

这个阶段的首要任务是使学生从绘画基础水平参差不齐,甚至是未受过专门训练的阶段尽快进入一个全新的、系统的学习阶段。

首先培养学生对色彩的认识能力、观察能力。为此进行大量以静物为主的短期作业训练,让学生认识和理解色彩关系,掌握色彩规律,要求学生弄懂色彩的基本要素及色彩的冷暖关系、调子关系,诸如色相、纯度、明度、三原色、环境色、固有色、同类色、近似色、对比色、互补色等一系列的概念和关系。抓住每个物体本身与物体之间的色彩变化,关注每一组静物组合的色调区别,并能够敏锐而准确地表达出来。

作者: 关小云

当学生理解和掌握了色彩写生规律后,开始加大色彩组合的复杂性和静物的组合难度,课程的安排继续以课堂静物写生为主,并以室外风景写生为辅,根据由浅入深的教学规律,从多角度、多层面认识色彩写生造型中的诸多因素,进一步认识色彩冷暖的微妙变化。认识写生对象、调色板和画面三者的对比及错视关系。重点培养学生对各种色彩组合搭配的认知和判断能力,要求学生画得熟练、生动、准确,并有一定的表现力技巧。

当学生熟练掌握色彩规律及应用后便开始接触头像写生。这一阶段要求学生不仅要关注色彩关系,还要兼顾人物的形体结构。在理解形体结构的同时要学会把握具有说服力的细节,画得生动、不僵硬、不呆板,尝试描绘人物的性格、特点和身份。

头像是这个阶段的重点内容,其中穿插少量的半身带手写生练习,训练学生对画面的整体控制能力。鼓励学生主动探索精神。通过借鉴和汲取大师或优秀作品中的养分,培养学生的艺术鉴赏能力和判断力,提高艺术修养、扩大知识面。这个阶段除了掌握色彩基础规律外,还应加入主观取

舍,尤其对色彩语言的个人感受,应表现出相对成熟的艺术追求。

二、强化训练阶段

针对高年级学生准备参加高考,附中学习的后期将进入强化训练阶段。基础训练已使学生基本掌握了色彩写生中关于调子、冷暖、空间、质感等问题,同时也具备了一定的色彩表达能力。因此这个阶段的教学重点是针对高考,培养学生短期写生、命题默写和应变能力,让学生在复习已掌握的色彩基础知识上做到作画步骤稳定、有序和严格,技法娴熟。此外,培养学生的色彩搭配和构图能力,以便在短时间内作出最有效和最恰如其分的表述,达到应考目的。

这个阶段严格按照高考所需的时间要求,需要大量进行三个至四个小时内完成一张的短期色彩的作业训练,同时我们也将对学生进行心理素质的培养,以求技术与心理都同样处于相对稳定的状态去迎接专业高考。教师根据不同情况进行写生和默写示范,并针对色彩考卷常遇见的问题进行分析和讲评,帮助学生解决短期作业出现的问题以取得实效。

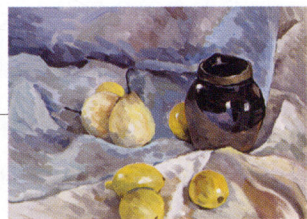

作者: 翁声远

附中供稿

广州美术学院附属中等美术学校

基础 训练

色彩基础教学起步的重要性

廖大杰

自古以来,色彩是绘画艺术表达的重要语言之一,面对五彩斑斓的客观世界,古今大师们运用瑰丽的颜色为后人留下了无数优秀的作品。色彩也成为美术学习入门的不可或缺的课程,是各大美术院校高考招生的必考科目。

做任何一件事情,有一个正确的起步是非常重要的,往往成为事情成败的关键,色彩学习也不例外。“千里之行,始于足下。”由于在工具材料与表现手段方面的丰富性,学生通常都对色彩抱有很高的学习热情。但在初学色彩时,由于色彩基本知识的欠缺与观察方法的不当,学生往往容易受主观影响,出现色彩之间缺乏联系的问题,容易陷入细节的刻画而忽视整体的重要性,正所谓“只见树木,不见森林”。如果不及时改变方法,就会在色彩学习上走弯路。

艺术学习不能只凭热情,更要讲究科学的方法。在开始学习的阶段,就要树立科学的观察方法,理解色彩基本知识与表现色彩的基本规律,通过由易到难、由简到繁的科学训练方法与手段,增强对客观色彩的观察、分析与把握能力,从而为学生的色彩学习打下一个坚实的基础。世界万物发展的规律往往相通,艺术学习中许多门类之间也遵循着相同的道理。因此,学生在色彩训练的基础阶段如果能形成正确的认知方式与整体感受,不仅能为下一阶段的学习创造条件,从长远看则是培养一个优秀艺术家所必备的品质,为学生今后的艺术发展提供一个较高的起点。

一、色彩基本知识与色彩写生的基本规律

1. 色彩的基本组成——光源色、固有色和环境色

光源色:眼睛之所以能看到物体的颜色,是由于有光线的存在,如果处于黑暗的环境中,那也就感受不到色彩了。从色彩写生的角度来说,**光源色是指照射物体光线的颜色。**光的来源多种多样,但不管是自然光还是人造光,都可以区分为暖色光和冷色光。偏暖的光有太阳光(尤其是早晨与黄昏时)、火焰光、电灯泡光等;偏冷的光有月光、阴雨天光、日光灯光等。室内写生时的光线,如果不是暖光直接照射,

一般属于冷色光源。不同的光源会导致物体表现不同的色彩倾向,例如坐在火堆旁烤火的人的受光部分会产生一种暖色倾向;而阴天的风景就会给人一种清冷的感受。**光源色的冷暖直接决定物体受光面的冷暖倾向**,因此在色彩写生时,判断光源色的冷暖倾向,对于观察、分析进而表现物体受光面的色彩相当重要。

固有色:首先要明白一个概念——没有“固定”的颜色,任何物体在不同的环境和光线下都会呈现出不同的色彩变化,所谓的固有色只是人们对自然界中所见物体的习惯色彩印象,如一块红布、一片绿叶等。因此,**固有色只是相对固定的,它会受到光源色及周围颜色的影响而产生变化。**处理固有色时要注意避免两个极端:一是单纯用固有色来画对象,缺乏与光源色和环境色的联系,使色彩关系缺失;二是过度强化光源色与环境色对固有色的影响,没有把握好“度”,令固有色淹没在各种各样的变化中,造成色彩关系混乱。

环境色:指一个物体受到周围环境影响所引起的物体固有色的变化,相对来说,环境色主要影响物体的暗部,如反光。

通过对光源色、固有色和环境色的认识,不难看出任何物体呈现出的色彩都由这三种色有机结合而成,在写生时,缺乏考虑任何一种色,物体的色彩表现都会变得缺乏与不足。

作者: 陈欣禧

2. 色彩的三个基本属性——色相、明度、纯度

如同一个人的身高、体重、血型一样，每一块颜色也都具有色相、明度、纯度三个基本属性，它们决定色彩的基本属性。

色相：指色彩的相貌称谓，是色彩的最根本特征。如：柠檬黄色、朱红色、粉绿色等。在写生过程中，除了要区分不同色相之外，同一色相的细微区别也应体现出来，如同是红色相就有朱红色、大红色、深红色、玫瑰红色、土红色等多种色相。能否将对象的色相准确地体现出来，也是色彩写生的重要目的之一。

明度：指色彩在素描关系上的明暗程度。首先，不同颜色的明度都不一样，如黄色较亮，紫色较暗，另外，同一色相的颜色也具有不同的明度，如：蓝色，按明度高低可分为：湖蓝色、钴蓝色、群青色、普蓝色等，在色彩写生中合理运用明度对比，能使画面素描关系明确而丰富。

纯度：又称彩度，指色彩鲜灰程度，在色环中，以红色、黄色、蓝色三原色纯度最高，橙色、绿色、紫色三间色次之。在实际作画中未经调和的颜色纯度最高，如果与其他颜色相调，则纯度将相应较低；调和的颜色种类越多，纯度也就越低。合理运用纯度对比，能使画面色彩关系更加丰富，色彩内涵加深，从而使作品的艺术表现力更强。

作者：张莹

3. 色彩的冷暖

当我们看到颜色时，由于社会经验与心理上的联想而会产生冷暖的感觉，如看到红色、黄色就会联想到火焰、阳光、热情等，而面对蓝色、紫色时，与之相对应的则是雪地、月夜、寒冷、宁静等感觉。因此，我们将红、黄、橙色归类于暖色，而蓝色、紫色则被称为冷色。需要注意的是，冷暖对比是一个相对的概念，没有绝对冷和绝对暖的色彩，画面中颜色的冷暖倾向是在与周围色彩的对比中产生的，而不会孤立的存在。如绿色相对于蓝色来说偏暖，但将其和红色放在一起，绿色又偏冷了。同一色相的色彩也会有不同冷暖倾向，如暖色系中柠檬黄色相对于中黄色就偏冷，在具体作画的过程当中要注意比较色彩的冷暖。

在色彩学习中，冷暖关系是最核心的部分，甚至有“画色彩就是画冷暖”的说法。冷暖对比反映了自然界中的对立统一规律，正如生与死、黑与白、善与恶一样，冷暖对比也是相互依存的，没有冷色的存在，也就无所谓暖色了，反之亦然。在画面中处理冷暖关系要注意视觉心理的平衡，首先确立画面整体冷暖倾向是属于冷色调还是暖色调，其次即使是一组暖色调的画面也必定有相对较冷的色彩存在，反之亦然，这样能令画面色彩关系达到和谐统一。

作者：安娃

4. 补色关系

补色指色环中相距最远的两种颜色,如红色与绿色,黄色与紫色,蓝色与橙色等(这三种补色也是在色彩写生中最主要的补色关系)。我们可以做一个实验来说明补色的存在:当我们盯住一个红色物体看十几秒钟,然后迅速将视线移到别处,在移开视线的一瞬间,视网膜上的视觉残余就会显示出红色物体的轮廓,但这个轮廓是绿色的。这种现象说明补色现象是人眼为了视觉平衡而作出的一种反映。

在色彩写生中补色关系的运用主要在以下两个方面。首先是物体与其相邻颜色的补色对比,如红布与白布的关系,在处理时白布可适当调入红布的补色——绿色,能使颜色关系更加合理。相对来说,色相不明确、纯度较低的色彩受色相明确且纯度较高颜色的影响较大。其次,补色主要存在于物体的背光面,在画单个物体时,暗部颜色可适当运用补色关系,如画一块黄色的衬布,其暗部可以适当调入一些紫色,达到活跃画面色彩关系的目的。

5. 色彩的透视

正如物体的形体随着距离的远近与视点的高低不同而产

生透视变形一样,物体的色彩也会随之变化,这种变化就是色彩的透视。

色彩的透视特点为近处物体的色相明显、纯度较高、色彩感觉较暖;远处物体的色相模糊、纯度较低、色彩感觉较冷。色彩的透视在风景写生中表现较为明显,如近山与远山的色彩差异就很大。在色彩静物写生中,适当运用色彩的透视规律,可以体现出静物组合的空间感与层次感。

色彩写生的目的是以客观的角度来观察分析和组织对象的色彩关系,并将各种关系有机地统一在同一画面中。绘画不同于照片,而是艺术地再现。不同的人面对同一组静物会有不同的色彩感受,只要能够正确处理画面的色彩关系,就是一张好画。色彩写生的根本目的是提高把握色彩关系和色彩感受的能力,增强色彩修养,为今后的艺术创作服务,因而对整体关系的把握应作为训练的重点。以上所讲到的色彩基本知识与规律是一种相对的规律,面对写生对象时还要在把握基本规律的基础上客观地进行观察与比较,防止出现教条主义,形成习惯用色的现象。

作者: 林楚翘

二、色彩训练的观察方法

俗语说：“兵马未动，粮草先行。”当我们面对写生对象时，在下笔之前先要观察对象的各种关系、特征，做到心中有数。许多初学色彩的同学，由于观察方法不正确，喜欢盯着局部颜色看，画到哪看到哪，画面往往出现色彩简单、孤立，色块之间缺乏联系的现象。正确的观察方法是整体观察，研究所画对象的整体倾向，结合色彩的基本规律，如冷暖、明度、纯度、色相等，将对象从不同的角度进行整体的比较与分析，从而概括出对象的整体色彩关系。正如一位将军在指挥一场战役时不会盯着某一处局部的得失，而是将目光放在对全局的把握一样，色彩写生时的整体观察也是能否正确把握对象色彩关系的根本。

大体来说，把握一张色彩写生的整体关系需要明确以下几个方面的对比关系：明度对比、纯度对比、色相对比、冷暖对比和补色对比，并结合对光源色、固有色和环境色的分析比较。我们在整体观察的时候，可以带着具体的目的去比较对象，当对象的各种对比关系都被确定后，画面整体色彩

关系也就得以明确了，这就需要练就“眼观六路，耳听八方”的功夫了。在整体观察时可以采用眯着眼睛来观察对象的方法，这样能够避免受到某些局部与细节的干扰。在日常生活中，我们也应该保持观察分析色彩的习惯，如比较哪一处偏暖、哪一处偏冷、哪里偏黄绿灰色、哪里又偏紫灰色等，这对于短期内提高把握色彩的能力有很大帮助。

三、色调训练

1. 色调的和谐统一

色调是一幅画的总体色彩基调，相当于一个人的整体形象，从某种程度上来说，色调就是画面整体关系的另一种称谓。色调的确立给画面各部分色彩确立了一个范围，所有的颜色都在这个范围里活动，在画面色调明确的前提下，各个色块之间产生有机联系，形成画面和谐统一的整体秩序。因此在色彩写生的过程中，首先要从整体观察角度明确画面色调倾向，即确立画面基调。初学者对于色调的把握易犯的错误，一是不能把握住整体色调，画面色彩凌乱，色块之间关系混乱，给人一种“花”和“乱”

作者：李行腾

的感觉,最主要的原因是没有整体观察分析。二是人为的虚构色调而忽视客观对象真实的色彩倾向与变化,使得画面颜色简单、虚假、枯燥。造成这两种毛病的深层次原因都是“走极端”,要么太“活”,要么太“死”,而没有遵循对立统一的规律。对画面色调的把握要做到基调明确,基调决定了整体的大色调,局部变调丰富,与基调相互影响又相互渗透。

2. 色调的种类和色调构成的因素

色调的种类有很多,从明暗程度来看,可分为亮色调与重色调;从冷暖倾向来看,可分为冷色调与暖色调;从鲜灰程度来看,可分为高纯度色调与低纯度的灰调子;从色相来看,可分为同类色调与互补色调。正如一个人的相貌由五官组成一样,明度、冷暖、纯度、色相等因素共同构成画面色调,一幅画面的整体色调是以上各方面的综合,而不是任何一个方面单一的呈现。如我们常说的这组静物是偏暖的亮黄

灰色调子、那组静物是偏冷的暗蓝紫色调等。

光源色的冷暖也会对色调产生影响,同一组静物在暖色光源和冷色光源分别照射下所呈现的冷暖倾向会有很大的差异,对于物体固有色相不是很明确的静物来说,往往光源色的冷暖就决定了整个画面的冷暖倾向。另外,颜色的面积大小也是影响色调的因素之一,画面中占大块面积的物体色彩倾向决定画面色调倾向。

在进行色调训练时,可以有针对性地开展小色稿练习,摆出多组不同色调的静物,画幅在16开或32开大小。要求在画前认真观察静物,将注意力集中在画面整体色彩关系上,归纳出画面色调。下笔时要用大笔,用笔果断、肯定,迅速地将画面几大块的关系交代清楚,不要进行深入刻画,半个小时到一个小时必须完成。这样大量的小色稿训练能帮助学生短期内迅速把握住画面色调,对于提高学生观察和归纳色彩关系的能力具有很好的效果。

作者: 吴墨林

四、形体的色彩塑造

1. 色彩造型与物象质感表现

素描是色彩的前提和基础,在把握住和谐丰富的色彩关系的同时,要用色块来表现对象的造型特征、明暗层次和空间体积,即形体与色块的结合,这也是色彩美术高考的考察重点之一。

形是物体的固有形态,在塑造物体的时候,首先要注意对象的比例大小,把握其造型特征与透视变化,结合明暗关系理解其内在结构。考生在考试时经常会遇到以前没有画过的物体,这就需要在平时的练习中加强对造型的理解,其实所有的物体都可以概括成几何体,如砖头、书籍、盒子可以看成是立方体;苹果、橘子等水果可以看成是圆球体或多面体等,较为复杂的物体可以理解为多个几何体的组合。在画较小的形体结构如罐子的口沿、把手等要注意面与面之间的转折,在用笔时要注意宁方勿圆、笔触肯定流畅,画出物体的块面感与立体感。另外,对轮廓线的处理也应更加严谨。物体轮廓线的转折处通常要比形体舒缓处的对比程度强烈,这对于体现物体的形体转折非常重要,因此,在深入塑造时要仔细观察并体现物体轮廓线的强弱节奏。只有充分理解了物体造型结构规律,才能在考场中处变不惊,这就需要多加素描的学习了。

“形色不分家”,对形体的塑造一定要结合所处环境的

色彩关系来进行,按照物体在整体中的色彩倾向,结合色彩在形体中的分布规律,把明暗层面各部分的冷暖变化明确充分地交代清楚。一般来说,物体的亮面与暗面冷暖倾向相反,同时在色相上具有补色关系,投影的色彩倾向与其所处投射区域的色彩倾向相反;高光的色彩倾向由光源色性质决定。物体各个转折面的关系画准了,形体就能转得过去,画面也就感觉舒服。

不同质地的物体对光线的吸收不一样,对光源色、固有色和环境色影响的反映也各有不同。在对画面整体的形色关系都能正确体现的基础上,适当表现出物体的质感,对于深入塑造形体,增强作品艺术感染力能起到相当的作用,也是完善画面关系的进一步要求。

表现质感一般可从高光与反光入手。表面光滑的物体如玻璃、瓷瓶、上釉陶瓶、丝绸、金属等受环境色影响较大,高光较强,反光最为明显;表面比较粗糙的物体吸收光线能力较强,高光相应较弱,反射的光线较少,因而受环境色影响不强,如粗布、陶罐等。水果、蔬菜、花卉颜色较为鲜明,在处理时可以用纯度较高的颜色,画出它们的新鲜感。

需要指出的是,质感表现只是对画面关系的完善和加强,属于“锦上添花”,在处理时要适可而止,不能过分强调,否则反而会破坏整体关系。

作者: 刘 明

作者: 钟 东

2. 画面处理与表现

(1) 整体明确

无论是色彩创作还是写生,整体关系我们要永远放在首位。整体关系明确指画面整体色调和谐统一,无论从明度、纯度、冷暖、空间关系来看都能形成一种层次分明的秩序感。整体观察、局部比较是把握整体关系的好办法,通过不断地比较画面各种物象的对比关系,找出它们之间的联系与差异,并将之体现在画面上,就能较好地保持画面完整而强烈的整体感受。在考试时整体关系强的试卷往往能在成百上千张试卷中脱颖而出。

(2) 主次分明

在紧紧抓住整体这根生命线的基础上,深入塑造时应着手处理画面的主次关系。就像一部电影里有主角、配角、群众演员和背景一样,一幅画中也要处理好主体物、衬布和背景的强弱对比关系,主体物中也要分清楚哪里

是视觉中心、哪里次之、哪里又再次之,切忌面面俱到、平均对待。有的地方可以刻画得很深入,如主体物;有的地方可以保持第一遍的颜色,如背景、衬布等。通过加强与减弱的手段,使画面张弛有度、松紧结合,达到多样的统一。

深入刻画的时候要避免一个误区——深入刻画就是把物体画得越细越好。其实深入刻画的含义很广,从整体来说,是指把画面的各种关系体现得更明确、更协调;从个体而言,是把画面主体物在明度、纯度和冷暖关系上与周围其他次要一些区域的对比程度加强,从而达到突出主体的目的。在突出主体的同时,对比较弱的区域也要找准其微妙的对比,才能达到画面的完整,这往往比简单地加强主体对比要难得多。严格地说,一幅完整的画面没有真正的主次之分,每个部分在画面中所起的作用都同等重要,只是扮演的角色不一样,缺了谁也不行。

作者: 郑杏雅