

临摹篇·色彩

名家美术高考经典教学案例

蒋建军 许鸿维 编著

要点讲解
全程示范
附赠光盘

湖北科学技术出版社

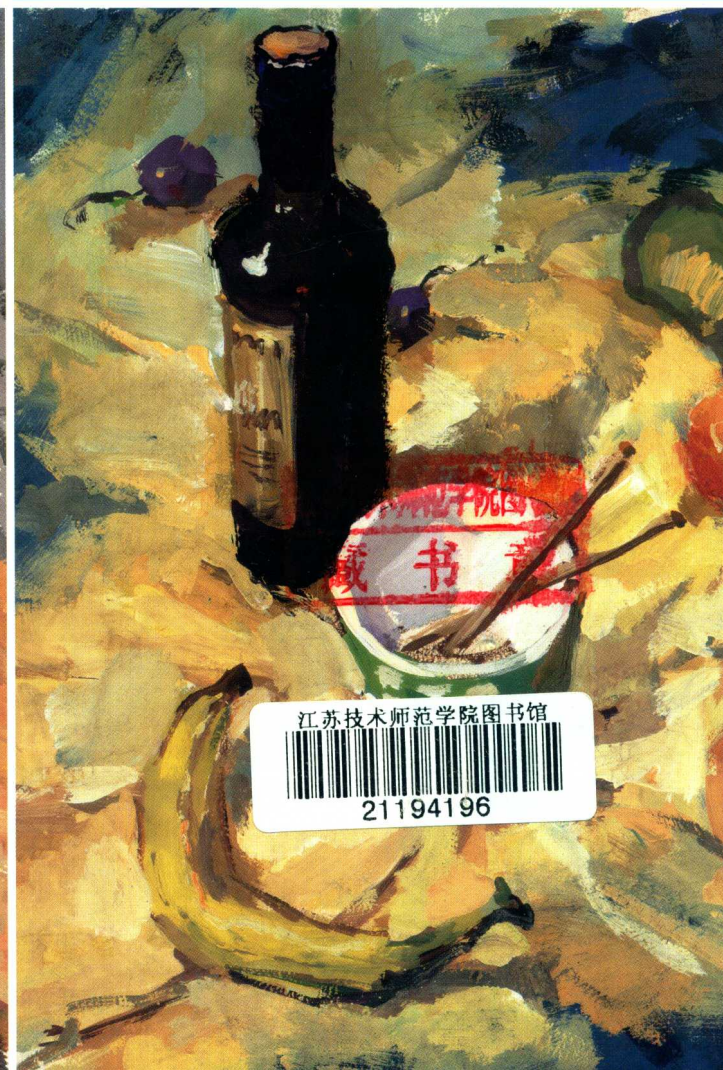
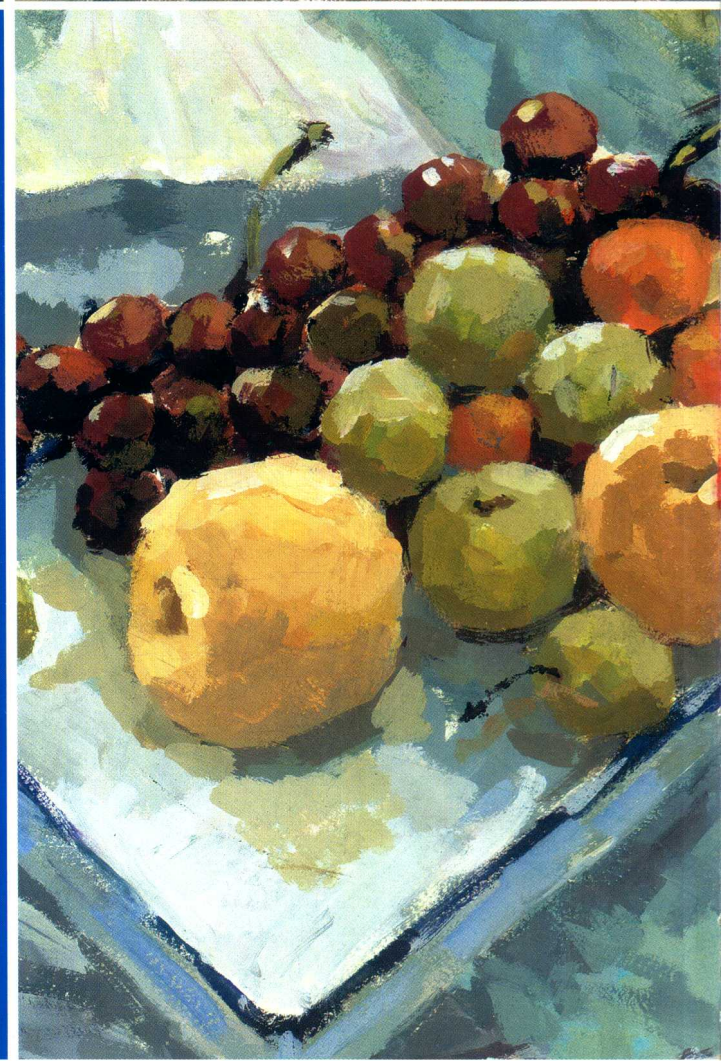

名家美术高考经典教学案例

临摹篇 · 色彩

蒋建军 许鸿维 编著

湖北科学技术出版社

江苏技术师范学院图书馆

21194196

概述

一、色彩高考得分要点

静物写生、半默写以及默写是高考色彩的常见考查方式。对于一幅优秀的高考色彩试卷来说，通常会从以下几个方面来要求和评判。

1. 对于色调的理解、把握和表达的能力

对于色调的准确理解与表现能反映出学生基本的色彩感受、色彩修养以及从现实色彩到画面色彩的转换能力。因此，考查学生对画面色调的理解、把握以及表达的能力成为色彩考试中最为重要的环节之一。

2. 对于画面整体构图，黑白灰空间层次，主次虚实的画面秩序感的把握与处理能力

画面良好的秩序感来源于构图组织的均衡与变化、画面黑白灰层次的合理分布、画面色彩纯度的合理分配。因此，对于画面秩序感的把握与处理能考查学生对于画面的整体解读与把握能力，也是学生整体绘画能力的最直观反映。

3. 以色彩塑造物体造型能力

通俗地讲，就是以色彩进行物体造型的技巧与能力。
一幅优秀的色彩作品不仅仅有“漂亮的色彩”、良好的构图组织，还要有实现它们这些的技巧与能力，它是反映学生是否具备良好地造型能力的标志。
上述三个方面的要求概括地说就是从画面整体组织与把握，色彩的理解以及实现画面效果的造型技能与技巧，这也是我们考前进行色彩训练所要解决的重要问题。

二、色彩临摹要点

色彩训练的方法包括写生、临摹、默写等，对好的作品进行有目的性的临摹与学习是我们色彩训练的最有效的方法之一。但是，在临摹的过程中，很多初学者往往不清楚怎样对一幅好的作品进行“有效”的学习。出现这样的问题主要有以下原因：首先是对阶段性的学习目标或者说阶段性需要解决的问题不明确；其次是对一幅好的作品的判断与理解不明确，也就是说不知道从哪几个方面来临摹和学习好的作品；最后，学习的计划性不够，这样往往会产生急躁情绪，欲速则不达。那么，我们应该怎样来进行临摹学习呢？回到问题的本质，以高考色彩得分要点来进行分类解决问题是最好的方法，可以从以下几方面着手。

1. 学习构图的组织：它是一张优秀色彩作业的重要基础

构图的“组织”不是简单的对画面进行物体的填充，它应该包括以下几个方面。

(1) 视角的选择

对于初学者来说，不要总局限于45° 考试视角的选择，应当尝试多种构图组织的方法。“换一个角度看世界”，可以帮助我们获得更多的视觉经验和视觉感受。根据不同造型特点的物体我们应该选择不同的视角。

- 1) 圆形物体居多的组合适合于俯视的视角，它可以表现不同透视角度下圆形物体的体积造型特点，同时在画面中产生有趣味的构成形态。
- 2) 方圆结合的组合可以选择普通的45° 视角。
- 3) 高形体居多的组合适合选择仰视的视角，可以表达出其形体的“挺拔”和 高低错落的内在气质。

(2) 造型形态的对比与协调

“一沙一世界，一树一菩提”，这句话我们从视觉感知的角度可以理解为每一个物体都有它自身存在的形态特点和内在气质。达·芬奇画蛋的故事是否也在告诉我们没有一个完全相似的鸡蛋呢？一组静物里相同品种的水果也有不同的造型特点，因此对物体造型形态的准确把握与理解应该是艺术家对世界细致入微的观察与感悟。在构图组织时，应当注意的是：

- 1) 物体体积大小的分布。
一组静物从主体物到次要物体，在体积大小上应当有主次秩序，在画面的分布时应当注意均衡与协调。
- 2) 物体形态的对比。

圆形的物体与相对方的衬布，相对圆润的衬布与方形的主体物等，形态对比会使各个物体的造型特点更加鲜明。

(3)色彩的明度、纯度的面积大小在画面构图中的分布

画面的黑白灰关系要有主次秩序，同时还应当注意色彩的鲜调、灰调关系在整个画面里的面积分布。

2.学习色调的组织：它是一张优秀色彩作业的核心内容

我们说画色彩不是在画颜色，而是画色彩之间的存在关系。没有单独的漂亮颜色，只有通过搭配与对比产生的漂亮色彩，就像我们对服装进行搭配一样，通过色彩、材质、造型款式以及饰品的搭配来产生美的服饰效果。

色彩之间的存在关系实际上就是我们所说的色调关系。对色调的理解、组织与把握是色彩训练中最重要的一环。根据色彩明度关系我们可以把色调分为高、中、低调；根据色彩纯度关系我们可以把色调分为鲜调、灰调；根据色彩色相冷暖倾向我们可以把色调分为冷、暖色调等。色调的组织我们可以从以下两点来完成。

(1) 确定主调：它是画面色调协调与统一的重要基础

在画面中，哪种类型的色彩居多或占据主要地位，那么这一类型的色彩就成为控制画面的主调。

(2) 确定从调：它是画面色调变化与对比的重要因素

在画面中，占据少数面积的色彩类别即为从调。它不能改变整个画面的色彩倾向，但是它的存在可以使画面中产生对比与变化。

基于以上两点，我们以本书的示范作品来分析色调的组织过程：

确定主调属性：冷（蓝、绿、紫）——蓝绿、黄绿、蓝、蓝紫……

（冷或暖） 暖（红、橙、褐、黄）——红褐、橙黄……

示范作品的主调可以确定为灰蓝绿色调，也就是说画面色彩以蓝绿为主体。

确定从调：红褐罐、蓝紫碗。

因此，在基于灰蓝绿的冷色调的主调下，红褐罐我们会处理地相对冷，另外与主调有联系的纯度相对高的黄绿色香梨以及黄色芒果点缀画面。那么，在画面色彩配置上从明度以及纯度上有了较强的节奏感并产生了悦目的色彩视觉效果。

3.学习造型的表达—它是一张优秀色彩作业的必要条件

有了好的构图组织，好的色彩理解与把握，还应当具备实现它的技巧与能力。对于色彩训练来说，以色彩进行造型的表达也是重要的能力训练内容。造型的表达通俗地讲就是有哪些技法来表达画面，我们可以从以下几方面入手：

(1) 大与小

在画面处于从属地位的物体可以采取大笔触、弱对比的画法。如衬布、背景以及远离视觉中心的物体。小的笔触一般用于主体物上深入刻画的区域。

(2) 松与紧

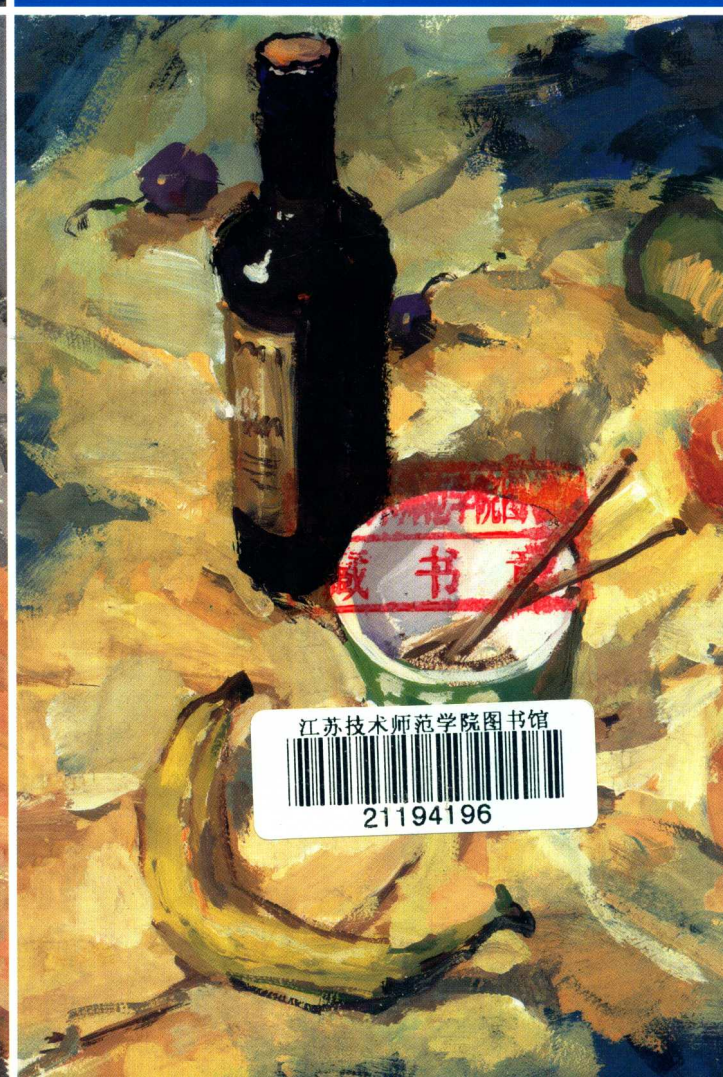
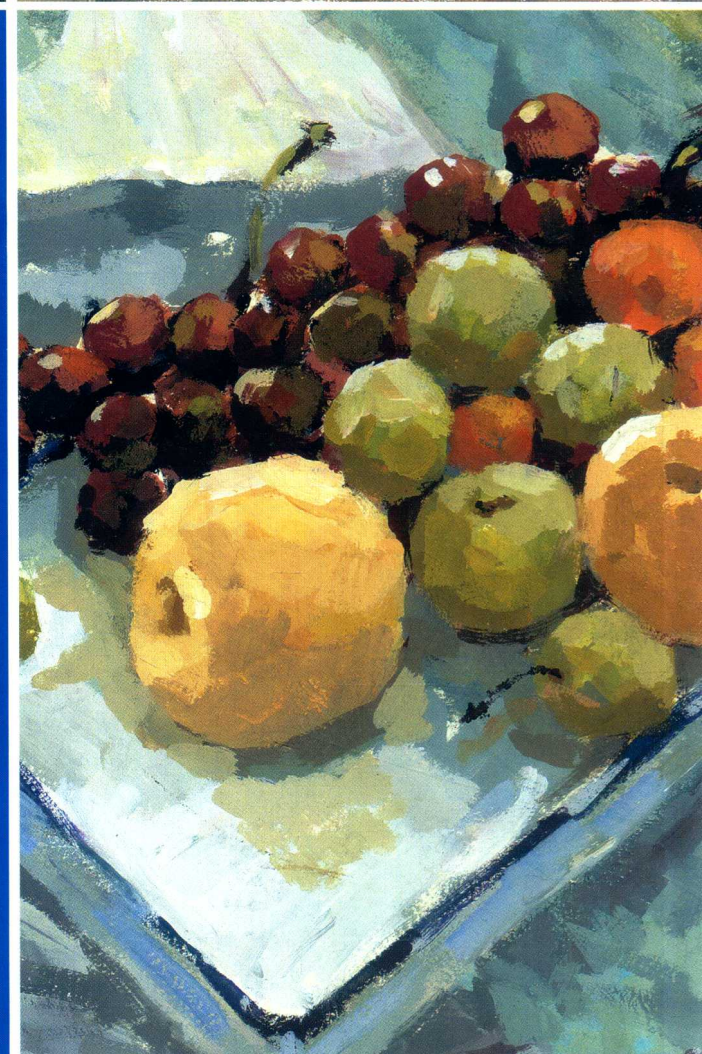
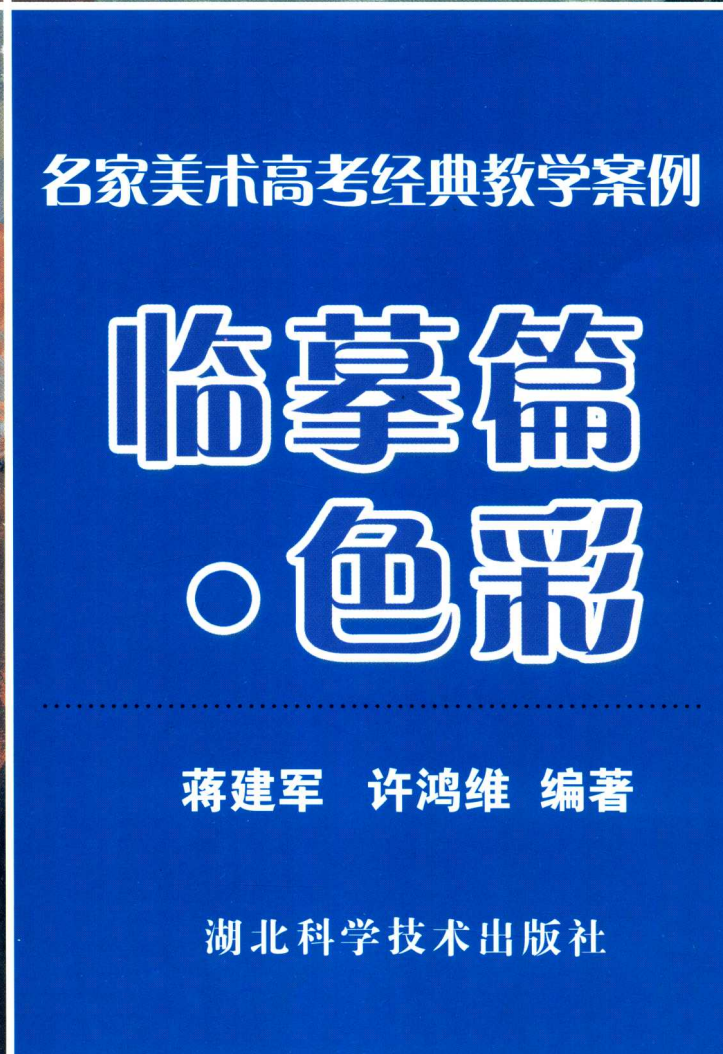
所谓松紧实际上指的是塑造的实与虚的关系。一般来说，处于视觉中心位置的物体表达要“实”，而视觉中心之外的物体表达要“虚”。那么，表达“实”的物体用笔时要采用紧凑、肯定的小笔触，如摆、抠等，表达“虚”的物体用笔时要采用松动、弱化的大笔触，如扫、拖等。

(3) 厚与薄

厚的画法一般用于主体物、物体亮部，薄的画法一般用于背景、衬布以及远处的物体。通过厚与薄的画法相结合在画面中造成视觉肌理的主次感觉，从而实现对面主次秩序关系的表现。

当然，用笔方法与技巧需要大量的练习才能做到下笔准确、用笔流畅和产生良好的表现力。

在临摹时，把握上述三点可以使我们在学习过程中始终有着明确的目的性。同时，通过临摹我们也需要举一反三，去推导色彩绘画的相关规律与个体经验。但是，无论怎样学习，最终应该是学会掌握好的学习方法，毕竟“授之以鱼”不如“授之以渔”。若能给初学者带来好的学习经验和方法，做到抛砖引玉，总要比传授你所谓的“宝典”和“秘诀”要好得多。

江苏技术师范学院图书馆

21194196

1.观察分析：在开始作画前需要对写生对象进行观察与分析。观察是要清楚写生对象的造型特点、色彩特性以及画面的物体组织方式，而分析则是通过观察后得出相应的画面组织方法，如基本构图、基本色调等等，做到下笔前“胸有成竹”。

2.构图组织：选择合适的视角，以单色画出基本构图，同时铺出简单的明暗关系。

3.铺大色调：注意主调的控制，抓住大的形体和大的色彩倾向与变化（包括冷暖关系，前后关系和色彩鲜、灰关系）

4.深入刻画：注意画面主次秩序，重点刻画主体物，做到视觉中心及主体物突出。

5.调整完成：多看少画，调整整体与细节的关系。

作者：许鸿维

三A画室供稿

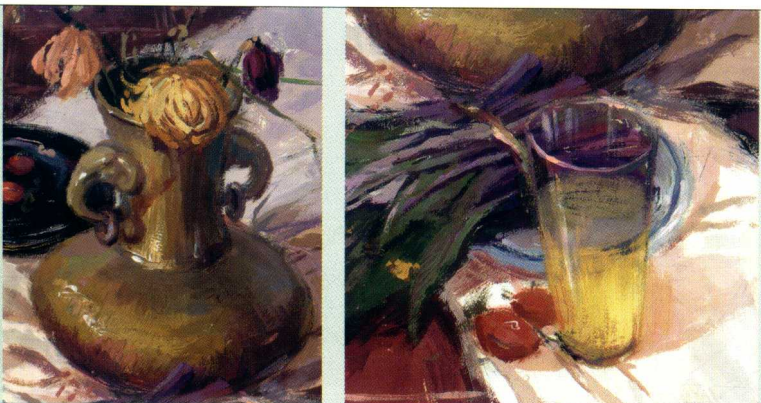

要点解析 »

1. 这是一幅侧逆光的冷色调静物，其明暗对比会相对强烈一些。注意大面积的蓝色衬布由受光到背光的色彩明度和鲜调、灰调变化以及由此所构成的色彩空间关系。
2. 注意三个主体物的主次秩序的虚实处理。

三A画室供稿

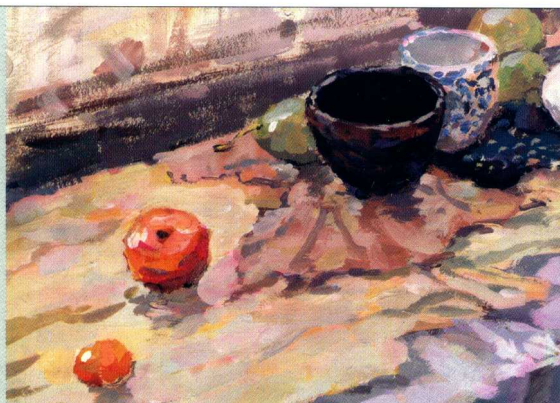

要点解析 »

1. 暖红色调的静物组合。注意大面积红色衬布的前后冷暖变化。
2. 主体物的塑造非常细致。注意其边缘线的冷暖、虚实变化的处理。

三A画室供稿

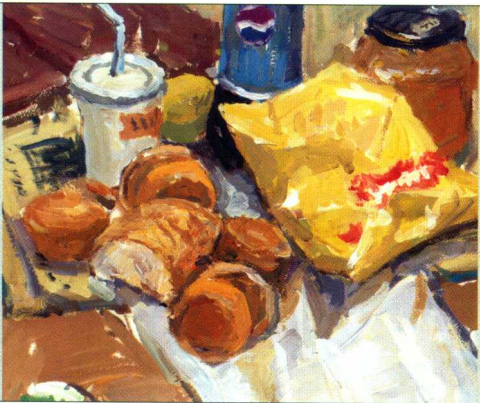

要点解析 »

- 1.由暖到冷的色彩空间变化，很好的表达了窗前阳光下的静物组合的空间色彩关系。
- 2.空间中物体虚实、强弱的处理。

三A画室供稿

要点解析 »

1. 暖赭黄色调的静物组合。注意不同黄、橙、红色的色彩纯度变化。
2. 冷色的百事瓶在暖色调中起到了很好的色彩调和作用。白报纸上冷色投影强化了暖色主体物的色彩纯度变化。

三A画室供稿

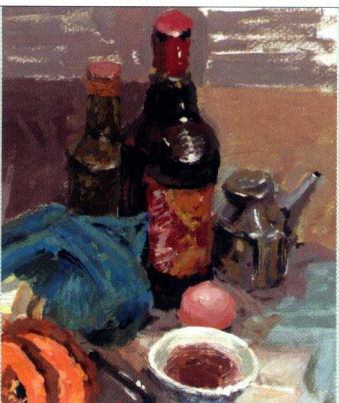

要点解析 »

1. 大面积灰蓝绿的衬布与小面积粉红衬布构成了弱互补色调。
2. 远处衬布的纯度减弱构成了较强的色彩空间变化。
3. 盘子及周边的水果刻画得非常细致。

三A画室供稿

要点解析 »

1. 灰绿色的冷色调点缀暖色南瓜，洋葱以及瓶贴等暖色，注意暖色的冷色倾向。
2. 无机形态的蔬菜的处理重在大的体积和外形的表达。
3. 调料瓶与不锈钢壶应呈现出不同的质感表达。

三A画室供稿

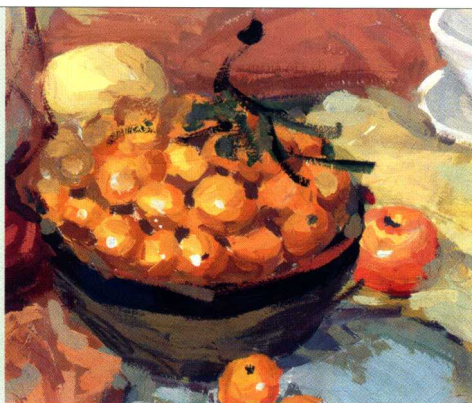

要点解析 »

1. 对于色彩的概括处理是色彩表达中重要的方式。本图弱化了衬布纹理，减少主体物的细节，使作品更注重色彩平面的构成与变化。
2. 注意用笔的概括与虚实表现。

三A画室供稿

要点解析》

1. 物体主次的表现在用笔造型上得到了很好的体现。大面积衬布用笔的薄、大表现了衬布轻、透的质感。
2. 主体物用笔的肯定、厚重使主体物的塑造主次分明。

三A画室供稿

要点解析 »

1. 黄紫色彩构成互补色调。注意在紫色中加入黄色使之纯度降低并与黄色形成呼应。
2. 黄色衬布用笔含蓄，而紫色衬布用笔相对跳跃。主体物的用笔紧凑使主体物更加突出。

三人画室供稿

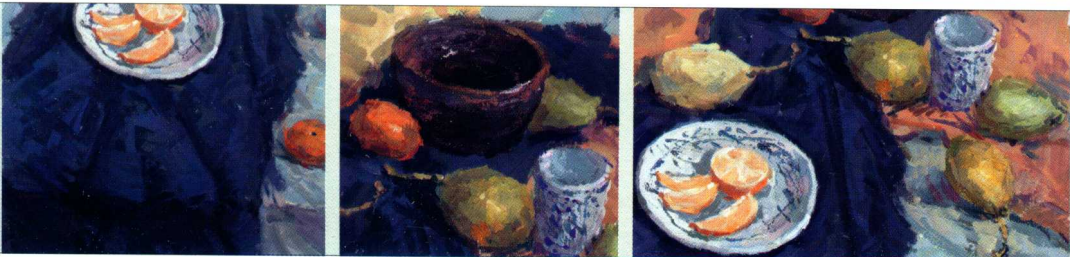

要点解析 »

1. 注意逆光下蓝绿冷色调中不同蓝绿色彩的前后变化。略俯视的视角加强了圆形形态的变化与节奏。
2. 搪瓷盘中水果刻画显得有秩序和组织。
3. 玻璃花瓶中绿色植物的处理显得松动潇洒，空间感较强。

三A画室供稿

要点解析 »

1. 物体形态及用笔刚劲、方正，使得画面有很强的张力。
2. 主体物的虚实处理在色彩变化和物体边缘线上体现得尤为明确。