

|基石丛书|

徐志广色彩教学方案

XU ZHIGUANG SECAI JIAOXUE FANGAN
JISHI CONGSHU

徐志广 著

河北美术出版社

徐志广色彩教学方案

XU ZHIGUANG SECAI JIAOXUE FANGAN JISHI CONGSHU

基石丛书

徐志广 著

河北美术出版社

责任编辑: 苏征凯

装帧设计: 七彩商艺 苏征凯

图书在版编目(CIP)数据

徐志广色彩教学方案 / 徐志广著. —石家庄: 河北
美术出版社, 2005. 7

(基石丛书)

ISBN 7-5310-2490-X

I. 徐... II. 徐... III. 水粉画—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 049105 号

基石丛书 徐志广色彩教学方案

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311)87060677 85915035

印 刷: 保定市印刷厂

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/12

印 张: 5.3

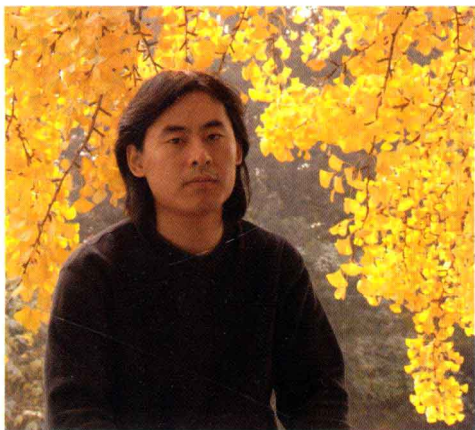
印 数: 1~5000

版 次: 2005 年 7 月第 1 版

印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 元

前言

时代的发展对色彩基础教学提出了更高、更新的要求,它不仅要求学生掌握现代的科学知识和正确的思维方式,还要求学生具有高层次的艺术素养和表达能力。色彩基础教学工作担负着传授给学生色彩基础知识、培养学生的创造性思维、提高学生的审美能力以及训练学生的表达能力等重要任务。

“客观物质世界是彩色的世界”。在这个五彩缤纷的色彩王国里,色彩的研究领域异常广阔,运用范围也永无止境。随着经济的繁荣和社会的进步,人们的物质文化需要日益增加,促使艺术人才的社会需求量猛增,美术院校及各种社会美术团体像雨后春笋一样蓬勃发展起来,美术的发展出现了空前的良好局面,近几年每年参加美术高考的学生都超过百万。色彩基础知识和技能教育既是高考的主要内容,又是大学的必修课程,水粉绘画也因此具有了更强大的生命力和社会功能,引起艺术界的高度关注。

面对色彩基础教学的新形势、新问题,我在色彩基础教学方案的撰写过程中,一方面充分认识到美术高考教学中存在着时间短、要求高、任务重的特点,多数高三学生刚刚开始接触色彩知识,以前接受这方面训练的人数极少。因此,要从最基础的教学抓起,让学生扎扎实实地进行基本功训练,少走弯路。另一方面色彩基础教育必须体现一定的深度和高度,才能提升学生的高考应变能力并满足他们今后的艺术发展要求。因为美术教育毕竟不是简单的技术和技法教育,它必须进行理论与实践两方面的教育。从事色彩基础课的教育工作,我基本围绕着四个方面进行:一是认清色彩的本质,研究色彩在绘画中的价值,调动教与学两个积极性,引导学生从色彩的必然王国逐渐走向自由王国。二是通过对色彩知识的认识和再认识,让学生掌握色彩变化的一般规律、色彩形成的法则和原理、色彩的冷暖关系、色彩的光感、结构和心理作用、色调形成与色彩的倾向性等知识。三是通过分析色彩绘画的基本内容和基本原理,让学生从绘画的角度辩证地认识到色彩绘画存在着一定的规律,正确培养他们的思维方法和观察方法,不断提高他们的审美观念。四是通过介绍有序的绘画步骤,让学生在短时间内掌握工具的性能和绘画的技巧,学会一定的判断标准并找出破解色彩绘画难题的办法。

书中引用了许多绘画大师及当代艺术家们的经典论述,又谈到自己的一些教学体会。除了介绍色彩基础知识的规律和绘画的技法外,还注意学生形象思维能力、观察能力和表达能力的培养。我在高考色彩方面积累了一定的教学经验,书中的60多幅范画非常适合高考学生学习,希望本书能为学生学习色彩的基础知识和进行高考冲刺前的训练提供重要参考。由于水平有限,编写时间仓促,书中可能会出现缺陷和不足,欢迎批评指正。

徐志广 2005年5月于北京

目录

走向色彩的自由王国

1

写生步骤——
有白菜的静物

6

对以往知识的重温 and 再认识

9

写生步骤——
有浅色沙锅的静物

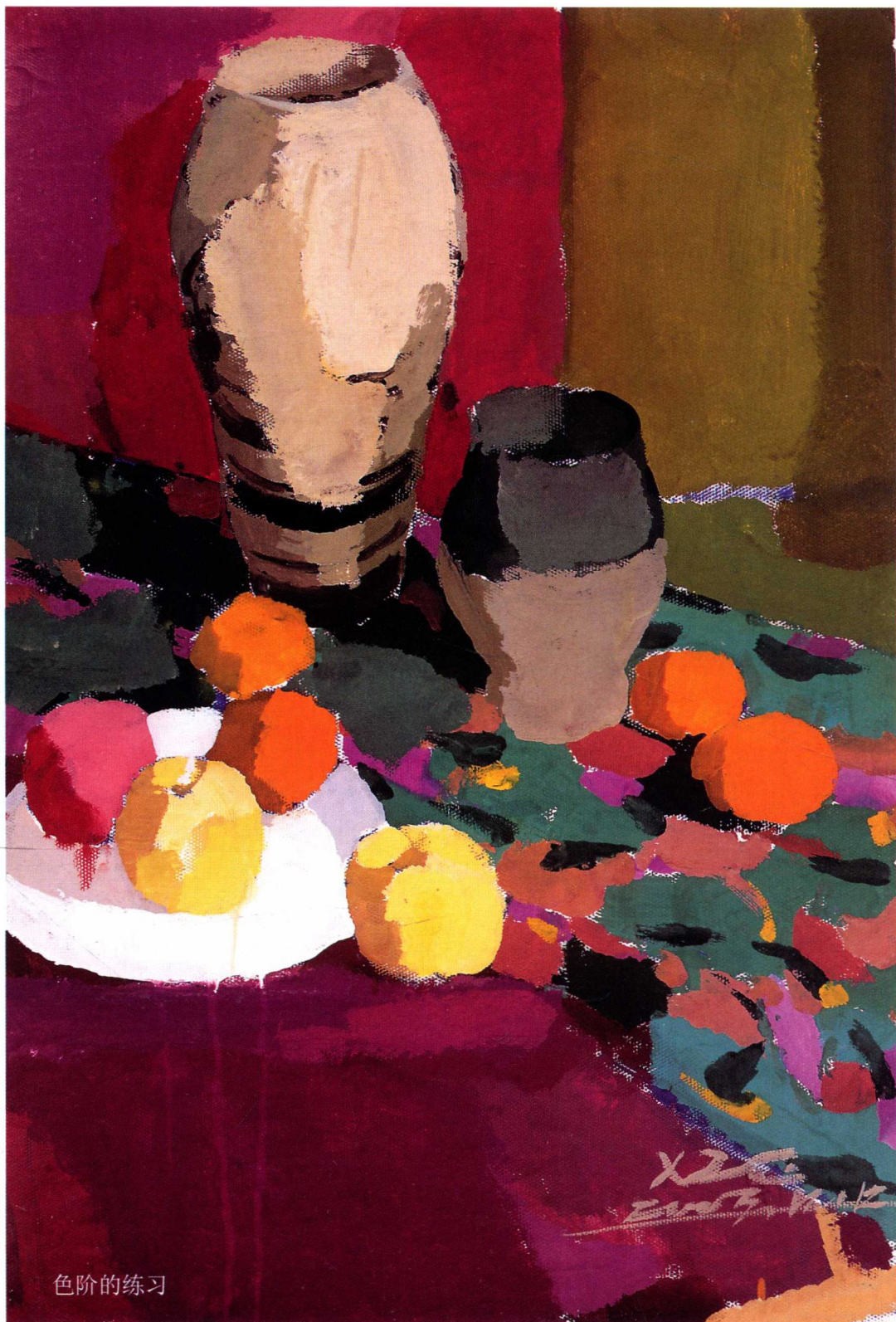
12

色彩的构图

15

色彩静物的作画步骤

23

色阶的练习

走向色彩的自由王国

一、色彩教学的本质

色彩或许是艺术家们能够自由运用的最强有力的表现工具,它不但能触动蛰伏在人们心中的各种欲望,而且还能准确无误地表达人类或快乐或忧伤的种种细微的情感。“客观物质世界是彩色的世界”,不仅绘画艺术家研究它、用它,而且那些研究光学物理、解剖学和生理学的专家也都在钻研它,我们这些在校从事绘画的教师和学生,更应该对它加以研究。也就是说,要研究色彩教学的本质,首先一定要了解色彩的本质。

色彩的本质从绘画艺术的应用角度上来说,应是艺术家拥有的人类发展至今积累下来的色彩感觉、色彩情感和色彩想像。从原始社会人类发现了单一的色彩开始到现代人通过绘画挖掘极为丰富的色彩以来,对色彩的本质的认识就一直伴随着人类进化的历程而不断演化。感觉、感情和想像有机结合,共同创造了绘画发展的不同时期,又由于它们常常在同一个精神层面内相互碰撞,才导致艺术家们开发出各不相同的艺术门类和风格。色彩是绘画的基础,它受作者感觉的控制和引导,使画家形成包含着个人思想特征的色彩情感。久而久之,丰富的色彩情感便在更高层次上升华为色彩的想像。这三者相互作用,促使人类在进行绘画的色彩创作历程中,渐渐地发现了色彩的本质。

在初步认识了绘画方面的色彩本质之后,让我们转到色彩教学本质的研究上来。笔者有多年的色彩基础教学经验,从教学的层面上看,学生对色彩的认识水平参差不齐,有的学生对色彩的基本知识有一些初步了解,有的则还未入门。这个阶段称做什么?怎么进行教育?这些问题归根到底就是解决这个层面色彩教学的本质是什么的问题。在我印象中记忆最深的是塞尚创作《圣维克多山》的典故,他两遍、十遍乃至二十遍地一再重新描绘同一个场景,一次又一次地修改他的线条,不论是油画创作还是水彩写生,都直接用块面去修饰画面并最终赋予画面充满生机的颤动力。塞尚孜孜不倦地追求,圣维克多山的主题让他把握住了风景的灵魂并让它在画布上永远留存下来。其实,每一位美术专业的师生都应该在自己心中树立一座“圣维克多山”,即确立一个明确的主题后再进行色彩基础教学与训练。通过学习色彩的基础理论,理解色彩的相关原理,剖析色彩的常见现象,锻炼色彩的正确感觉,培养色彩的观察习惯,掌握色彩的普遍规律,学会运用自己对色彩的直觉和敏感,不断去探索色彩的使用方法,带领学生不断创作自己心中的“圣维克多山”。这就是色彩基础教学的本质所在。

唐三彩

这幅画我选用一个唐三彩马作为主体,为学生示范如何表现富丽堂皇而又厚重沉稳的形象。马的结构非常复杂,所以在处理衬布时我省略了多余的布褶,以突出主体物复杂的造型和丰富的色彩。

二、色彩的现代价值

“色彩是力量”。在经济高度繁荣和社会迅速进步的现代社会,研究和运用色彩无疑是满足人们日益增长的物质和精神需求的重要手段。绘画大师马蒂斯曾经预言,“由于色彩的开发和利用,一个新时期将会到来。”要研究色彩的现代价值,我们首先应当了解色彩有哪些力量?这些力量到底有多大?为什么能大到“一个新时期将会到来”的程度?这些问题作为色彩基础教学工作是一时难以解决的,但作为初学者明确基础色彩的现代价值的必要性是显而易见的:

1. 色彩具有表现感情的力量。色彩的感情指的是人们面对色彩所产生的一些心理变化,这些变化与人们自身的生活体验分不开,还与他们生活的时代、国别、地域、民族等诸多因素密切相关。清醒地认识客观世界的色彩是画家必备的品格。美好的色彩使人赏心悦目,更能形成一定的情调直接影响着人的情感。在艺术领域中,色彩是造型艺术表达各种情感、理念和信息的载体,同时又是设计艺术中不可缺少的因素。色彩的运用是无限的。色彩对于艺术家来说,就像音符对于音乐家、语言对于演说家一样重要。色彩之所以具有表现感情的力量,是因为它具有传达感情的手段,在整个绘画过程中素描深嵌着作者的观念,而色彩则很大程度地引起了情感上或感觉上的兴奋和激动,这与“素描属于精神,色彩属于感觉”的说法是相一致的。

2. 色彩是一种解放的手段。“现代绘画色彩的全面解放是人类自身本质和尊严的解放”。色

彩因自身而存在,它具有自身的美,能够表现出每一个事物的本质性特征,同时又带有强烈的激情。这些论述是艺术家长期探求和奋斗的感言,它建立在提香、德拉克洛瓦等画家长期探索的基础上。在解放绘画色彩全面本质的过程中,原来的、近代的、现代画家发现了前人从未出现的色彩感觉,有些画家表达多层次的色彩感情,还有的画家努力追求色彩感觉、感情和想像力的全面实现。突出代表有马奈、莫奈、波纳尔、凡·高、高更、塞尚、马蒂斯、毕加索等等,每一位能够在当代绘画史上立足的画家,他们的绘画所使用的色彩必定是要么反映出自己独到的感觉,要么表现出自己特有的艺术感情和想像,这些大师们的创造使当代画家所了解的绘画色彩的起始水平高于以往任何时代。我对“色彩是一种解放的手段”的理解是艺术家不仅要学会利用色彩来表达客观存在的自然世界,同时也要巧妙运用色彩来表达人类神秘的内心世界,利用色彩激发人们去探索,去创造,勇敢地“摆脱惯例,通过新一代的贡献把旧的方式推到一边去”。这就是色彩的解放手段。

3. 色彩研究是实现人类理想的阶梯。在现实生活中,无论是物理学家、心理学家、艺术家乃至工商企业家,还是那些寒窗苦读的学子,无不利用色彩来达到自己的理想目标。一些从事绘画的青年学生,色彩研究是通向艺术殿堂的必由之路,特别是高中三年级的美术生能否顺利地考入美术学院,最紧迫、最现实的就是把色彩放在学习和训练的重中之重。我们知道,色彩是美术专业学生进入美院的必考内容,一份色彩考卷的评分比例大

约是:构图占15%,结构塑造占25%,色调占55%,艺术手法和艺术感染力占10%。这就是说掌握了色彩基础知识和规律无疑是拿到了通向美院的一把钥匙。

三、在色彩教学中少走弯路

学习色彩的基础知识和基本技能有没有捷径可走?如何少走弯路?这是每一个想学习美术和即将参加美术高考的学生都十分关注的焦点,也是让每一个美术教师格外费神的问题。回顾自己学与教的全过程和近来对色彩的进一步认识,我对这些问题的看法十分明确:捷径是有的,弯路也是可以减少的。所谓“走捷径”就是“教学相长”,要调动老师和学生两方面的积极性,加强师生之间的沟通,做到相互学习、相互促进。在色彩教与学的整个过程始终要牢牢把握色彩的本质,按科学的程序循序渐进地进行色彩训练,这是“少走弯路”的关键。

俗话说说的“名师出高徒”和“师傅不明徒弟浊”,是我们中国人从正反两个方面对教师关键性作用的肯定。如果说我自己对色彩的认识和使用有点进展的话,那是因为我非常幸运地遇到了几位对色彩研究造诣颇深、爱徒如子的好老师,每当我画到混沌难解的时候,总是老师们耐心地帮我捅破“窗户纸”,指引我朝正确的方向继续画下去,经过反复试验后,总会出现“柳暗花明又一村”的新境界。所以,在教学期间,老师的教导一定要有耐心、要循循善诱,不能因为学生的退步而着急,并一味地给学生施加压力。教师要用心地研究学生出现的问题,科学的组织教学,本着教育者先受

教育的教学原则,自己首先勤学苦练,深入掌握色彩的基本规律并熟练地运用色彩表现技法,以鲜明到位的观点向学生传授知识。专业老师一定要做到“知之为之,不知为不知”,在课堂教学中,绝对不能不懂装懂,误人子弟,绝不凭个人臆想而即兴的指指点点,向学生传递一些支离破碎、观念陈旧的知识,导致学生的学术观念混乱并进一步限制学生的艺术思想发展。

我在色彩教学的过程中,严格把握以下几个问题:

一是明确目的,重视色彩训练的针对性、集中性和有序性。给学生讲授每一堂色彩基础课前,都要有明确的讲课目的;每给学生做一次范画,都要包含有一定的教学重点。没有目的性的教学往往会使学生一头雾水,陷入“盲人骑瞎马,夜半临深池”的困境。我们知道,色彩基础是教学中的难点,对于刚刚接触色彩的学生来讲,面对五彩缤纷的色彩世界,无不具有“老虎吃天,无从下口”的感觉。为了让学生尽快进入角色,首先得让他们看到对岸的“目标”,然后通过科学的训练找到过河的“舟”,有了目标和过河可用的舟以后,学生就具备了通往彼岸的勇气和能力,从而最终通过考试这条“河”,最终到达对岸的“目标”——艺术宫殿。色彩教学毕竟不是一门简单的技术和技法的教学,它必须通过审美意识的教育,由表及里、由浅入深、由简到繁、由分散到集中的方式进行循序渐进地绘画实践训练,按照从最简单的着手,向着最复杂的过程发展,即由低级阶段向高级阶段迈进的过程。毕竟,只有理解并掌握了简单的形式规

律之后,才能把握好复杂形式的规律,这就是色彩基础训练的有序性。学生对色彩的认识程度各不相同,对色彩语言的把握能力也存在差距,因此教学的目的也就要随之不尽相同,根据不同层次,不同时间达到不同的目标教学,就是色彩训练的针对性。

二是因材施教,激活学生的客观能动性。艺术创作的特殊性决定着艺术教育的特殊性,所以在色彩教学中既要坚持教育的普遍性,又要按照色彩教育的特殊性,因人而异实行因材施教。我曾为一个高三美术班教授了一段时间的色彩课,这个班有些学生从初中就开始学习美术,稍有些美术知识和绘画技能;有些则是“文转美”类型的学生,对绘画中的色彩一窍不通。他们的水平不同导致了他们对色彩的理解不同,但是考入优秀的美术院校的愿望却是相同的。根据这个情况,我首先大体上了解了每一个学生的专业情况和未来的报考目标,又深入仔细地考察了他们的实际专业水平,这些情况都记录在个人情况一览表中,最后据此为每个学生制订一个详细的学习计划。以解决好各个层次的实质性问题为基点,充分挖掘出每个学生的潜在能力,真正使学生在自己的基点上、认识上有所收获,在原有技能上得到提高,使基础好的学生稳步进步,基础差的学生快速前进,通过一段时间的学习,最终收到了显著效果,全班美术高考拿证率达到100%,其中考取中央美院、中国美院、天津美院、广州美院、南京艺术学院、中央民族大学、南开大学等名校的名次也比较靠前。

三是行胜于言,认真给学生示范绘画。“百闻不如一见”,从事基础色彩教学工作光靠嘴上功夫是不行的,必须以画说话,让学生亲眼看到老师如何用笔、如何调色,交待好落到画面上的每一笔的轻与重、急与缓,运笔时的平与侧、顺与逆等手法,可以边画边讲,也可以画一段讲一段,目的是让学生看得清、记得住,以便于课后自己练习时有章可循,并进一步领悟。当然,给学生做范画,只是老师展示给学生的一种学习方式,绝不是让学生死搬硬套,照样“克隆”。

四是提高综合素质,促进学生的健康发展。“师者,传道授业解惑也”,只有教师站得高了看得远了,才能使学生领悟得深,进步得快。这就是说教师不能以个人的艺术情趣、艺术风格和思想好恶来束缚学生,不能硬性规定学生的艺术风格、审美观念和创造精神,而要真切地从学生的实际出发,而不是从自身出发来考虑问题。现在教学中常存在着这样的弊端,有些教师知识匮乏,自身又没有什么绘画功底和艺术修养,有的甚至在学生的面前连一张完整的范画都不敢做,却硬要靠一知半解的理论在学生面前装腔作势,甚至在一些原本很简单的问题上故弄玄虚,让学生听得迷迷糊糊,致使在学习过程中多走了弯路,白白浪费了宝贵的时间。

“师傅领进门,巧妙在个人”,光靠老师的努力,没有学生的积极配合也是不够的。从学生的角度来说,必须密切配合老师的指导。首先要吃透老师传授的知识,悟出其中的艺术真谛。当你走到清华学堂附近,一眼就看见学子们赠给母校

的礼物——雕塑“悟”。“悟”是人们在实践、认识，再实践、再认识的基础上，经过去糙存精、去伪存真的反复比较后得到的升华，最终找出事物的核心本质。“悟”的过程实际上是一个从感性认识上升为理性认识的过程，是把握绘画本质的过程，哲学家称之为找到了真理，艺术家则称之为发现了艺术的真谛。对从事艺术教与学的教师和学生来说，这个“悟”字极其重要，它是使你由必然王国踏入自由王国的重要桥梁。同在一个教师名下求知，为什么有的学生高考金榜题名，有的却名落孙山？落榜生除了训练的刻苦程度不够以外，主要原因就出在“悟性”的欠缺上，一言以蔽之，我们搞美术专业的人员，掌握了“悟”字就等于掌握了获取成功的主动权，离开了“悟”字将一事无成。

其次要深入实际生活，获取营养和灵感。“伟大的绘画是研究过去同研究自然这两者综合之后的产物”，我们要时时地深入生活，熟悉生活，去领略大自然及要描写的对象，通过剖析世界万物，获得艺术创作所必需的感觉与热情并提高自己的分析能力和观察能力。深入生活实际，可以通过直接询问自然的方式，也可以直接从自己的头脑中获取东西。我画苹果树时，亲自参与了苹果树栽种、管理和收获的全过程，一看到硕大美味的苹果，就会想到种树人的辛勤劳作，自然而然就产生了拿起画笔来描绘苹果树的激情，努力让人看到画上的树和苹果时，有一种闻到花香并吃到苹果的感觉。作画不仅是单单画出物体的躯壳，而是要把对象的神韵和内涵也画出来，体现外表美，更体现内在美。

再次是擦亮眼睛，认真观察。能打动人的艺术作品是“依赖美术家面对客观对象时他那深沉的感受，依赖美术家在其上面的注意力和对其精神实质的洞察”。我们不能一见到一处风景和一组镜头就不假思索地开始描绘，而是要先观察对象、分析对象和理解对象，根据空间的布局和明暗的构成来选择一个适合作画的角度和位置。色彩观察的方法主要有：1. 整体观察法。这是画家区别于一般人的观察方法，经过专业训练后的眼睛能整体的去看作画对象，正确把握整体和局部的关系，局部与局部间的呼应关系，使画面的局部服从于整体，次要服从于主要。观察形体这样做，观察色彩亦是如此。从整体出发并非不要局部的深入和细致的刻画，而是强调首先从整体着眼，有了整体观念才能把握局部，充分掌握整体与局部的辩证关系，从整体到局部，又从局部到整体，反复深入刻画，最终使画面获得整体统一而局部又丰富充实的效果。2. 比较观察法。要想把握好色彩的大关系，就要在整体观察下进行充分的对比观察，在比较中确定每一块色彩在整个色调中应有的位置。常言道：“明度相同比冷暖，冷暖相同比深浅。”在作画过程中始终要从整个画面与整个对象出发来找关系、比关系、画关系，形成整体统一，色调响亮的画面效果。3. 色彩观察要重视感觉和感性认识。观察色彩首先应从感受出发，在色彩训练过程中重视对色彩的第一感觉，要根据不同条件下的具体对象进行具体观察和分析，老是套用自己预先就想好的、别人的以及自己惯用的色彩和色彩关系，常常会出现“千画一面”的情况。

只有在正确的理性指导下，充分运用感觉才能做出好画来。

最后，持之以恒，反复练习。学习一般知识可谓“一遍生，两遍熟，三遍不用问师傅”，但是作为美术人才来说，两遍三遍的反复是远远不够的。绘画大师创作时常常是十遍、二十遍甚至上百遍的练习，我们这些初学者更要耐住心煩，持之以恒地通过画画想想、想想画画这些枯燥的反复练习的过程打造功底，炼成真金。基础色彩需要练习的项目有很多，我在此捡几项紧要的与大家探讨：(1) 临摹。“百闻不如一见，百见不如一干”，听许多次老师的讲解不如直接观看老师的一次示范；看十次示范，又不如自己亲自临摹一遍。在多读理论书、多看优秀作品、多看教师示范的基础上，我认为经常临摹优秀作品是十分必要的，从临摹中能很快掌握绘画的表现技巧和着色方法，还能深刻领悟到作品的感情神韵。无论是中国传统绘画教学还是西方绘画传授，临摹都是绘画大师们走过的路子。临摹是学习的有效方法，但不要照着葫芦去画瓢，也不能加入过多自由发挥的成分，而是要实实在在地按照作品创作的科学方法和步骤，踏踏实实地学习作品的精到之处，认真地剖析作品的精到之因，尽可能在理解原作精神的基础上，把技法步骤和绘画方式——学到手。(2) 写生。写生是初学者训练造型能力、研究色彩规律和熟悉工具性能最有效的途径，同时也是掌握颜料性能、研究色彩绘画技法最简捷的手段。特别是以静物为题材的写生，作画者通过对不同种类物体有选择、有组织的描绘，既展示了客

观物体的风姿神韵,又反映出画者对于事物的态度、观念和情怀,并使画面物体充满人格化的情感色彩。(3)速写。经常进行色彩速写的练习,可以锻炼作画人的敏锐力。成功的速写虽然画幅很小,但却用色随意,落笔轻松果敢,寥寥几笔就可以把众多人与物的神情跃然纸上,而且从构图、色彩、明暗、节奏与虚实等几个方面都会让观者感到神清气爽。速写既可以调节作者的情绪,又可以随时捕捉到现实生活中最有灵魂、最有情趣的现象。这对正式创作的情绪和表现都有极大的鼓舞与启示作用,又能为日后的创作积累丰富的资料。(4)默画。色彩静物默画是作者根据对个体静物的品种、造型特征和色彩特点、衬布颜色以及相关的文字要求描述,运用自己的理性认识、形象思维和记忆来组织造型并施加颜色以创作完成色彩静物默写。由于近几年美术高考的生源骤增,使一些美术院校难以招架,色彩考试大多由静物写生转向静物默写。无论是静物写生还是静物默写,目的都是考察考生的造型能力、色彩感知力与对色彩基本规律的理解和运用;还包括对个人素质(如快速应变、头脑冷静和思维敏捷等方面)的检验。默画考试相对于写生来说难度相对增大了,对画面整体色调、空间氛围、组织结构和画面经营提出了更高的要求,但只要平时的训练方法对路就完全不用害怕。默写考试的要点在于看清试题的要求后,迅速理清思路,运用色彩的基本规律有效地组织画面。平时除了要加强一般的色彩基础知识学习之外,主要在写生实践中积累足够的经验。其中最值得强调的是经常对优秀作品加

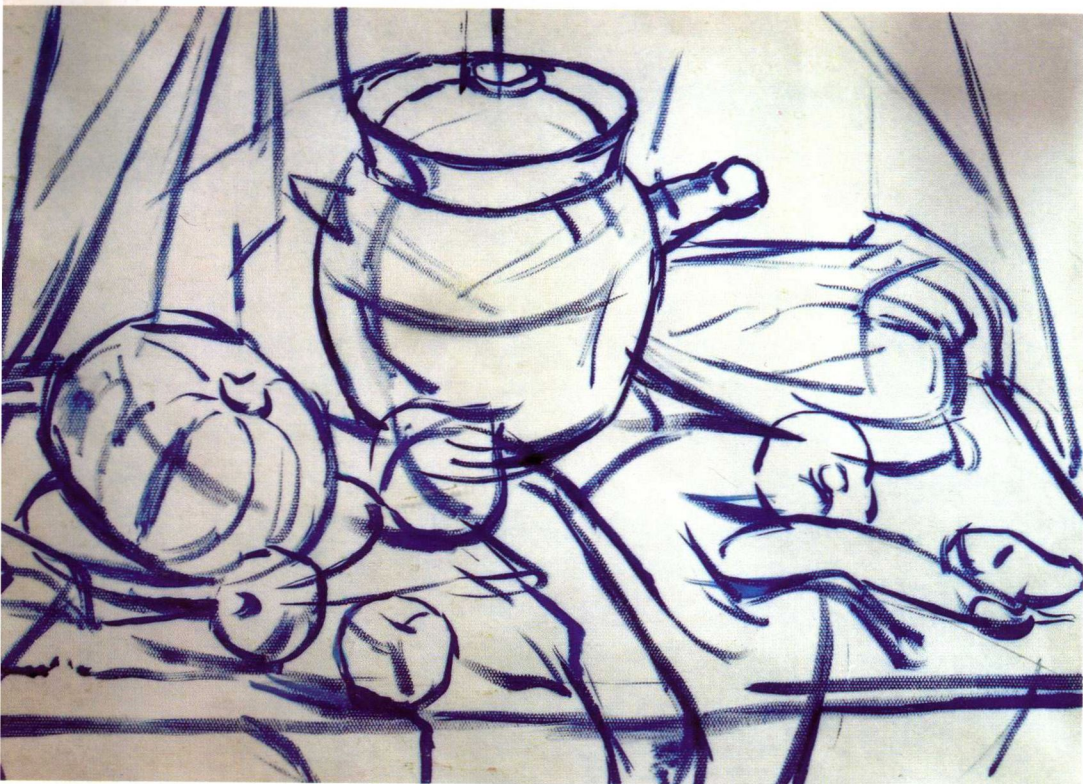
以阅读和深刻体会并在大量写生后加入回忆性的默画练习;主要是针对各种器皿和非常规的形体进行记忆和描述,描绘数量上越来越多的同时,加强方式、方法与色调等方面的训练。训练时要特别注意画面的整体性、色调的统一性及色彩倾向的明确性;绘画过程中应始终对色彩的明度、纯度和色相保持敏锐的鉴别力;画面中形体的塑造与素描关系的交待也是作品成败的重要环节。为了

适应高考的新形势、新要求,各位考生平时就要多进行由全部写生到半写生、由半写生到半默写、由半默写到全默写、再由默写到创作这一过程的反复训练。

相信经过一段时间科学而有序的色彩基础训练,初学者一定会达到比较自由地运用色彩的状态,并最终画出令自己满意的作品来!

相机与熊

写生步骤——

有白菜的静物

一、起稿构图

用长线交待出画面大的构成,区分好平面与立面的空间关系;定好主要体物、次要物体和点缀的果蔬之间的比例,用群青色把它们的外轮廓、明暗交界线和投影画出来。

二、铺大体色

首先刻画衬布,把衬布的平面和立面分清楚,再画出每块衬布的亮部和暗部;然后刻画南瓜、白菜等主要物体,从最重的暗部开始,逐渐朝亮部推着画。这一步的笔触稍微宽些,不能用小笔一点一点地磨蹭。

三、深入刻画

丰富并完整地刻画衬布和主要、次要物体的细部,表现出物体的质感和色光关系。

四、调整完成

退远一段距离检查画面,或加强、或减弱、或概括地对画面进行整体上的调整,尽量不要做过大的改动。

完成稿

对以往知识的重温和再认识

鞋

“温故而知新”。无论是色彩知识的初学者还是有一定基础的绘画者,都要认真的、系统的学习色彩的基本知识,以求深入掌握色彩语言,从容地按照色彩规律去组合各要素,使它们之间的相互关系和谐融洽,用灵活多变的笔触去创造理想的色彩效果。下面我就有关的色彩基础知识做一下简单的介绍。

一、色彩分类及色彩三要素

色彩来自光,没有光我们就感觉不到色彩。物理学家牛顿发现阳光通过三棱镜后,折射为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色彩组成的光谱,这个发现以后成为了绘画用色的科学依据。色彩通常分为原色、间色和补色三类。原色指最纯净的红、黄、蓝三种色,是用其他任何颜色都不可能调出来的一次色,是色彩的基本色,称之为母色或三原色。间色指橙、绿、紫三类色,它也叫做二次色,由两种原色混合而得,由于混合比例的不同会呈现多种间色。补色称再间色或三次色,由两种间色或三种原色相互混合而成。

色彩有三大属性,即色相、纯度和明度,这在色彩学上称为色彩的三要素。色相是指色彩的相貌特征,在可见光谱上人们通过视觉感受到红、黄、蓝、黑、白等不同外表特征的颜色,并给这些相互区别的颜色定义出名称。正是由于这些具体特征,才使我们感受到了五彩缤纷的世界。如果说明度是色彩隐秘的骨骼,色相就如同色彩华美的外表体现着色彩的外向性格,是色彩的灵魂。纯度又称为色彩的饱和度、鲜艳度和彩度、含灰度等,表示色彩的鲜浊程度,体现着色彩内向的品格。明度表示色彩明暗和深浅的程度。明度接近于白色的称为亮色,明度接近于黑色称为暗色。在有彩色系统中,黄色明度最高,紫色明度最低;在无彩色系统中,白色最明亮,黑色最黯淡。明度在三要素中具有很强的独立性,它可以不带任何色相的特征而仅仅通过黑白灰的关系单独呈现出来,明度是色彩的骨骼,是色彩结构的关键。

二、色彩的冷暖变化规律

我们还经常提到色性的概念,它主要指色彩的冷暖属性,常用它来表达人们的情绪和唤起人们的各种情感。色彩冷暖倾向会影响人的感觉,引起人的心理联想甚至波及到生理活动的特质。通常情况下,人们把偏向红色与橙色的颜色称为暖色,而把偏向蓝色与紫色的颜色称为冷色。色彩的冷暖是相对的,也是变化的,把复杂的色彩系统分为冷与暖相对立的系统,对于观察、理解和表现对象的色彩关系非常重要,它犹如素描的明暗关系一样,相互对立又相互依存。

冷暖规律是色彩关系中普遍存在并起着重要作用的规律,暖色有向前突出,放大扩散感觉,冷色则正好相反。在寻找真实视觉的过程中,法国印象派画家莫奈根据不同的光线,对同一所大教堂的正面作了不同时间的描绘,真实地记录了教堂早晨、中午和晚上色彩的冷暖变化。在刻意忽视物体本身所固有的色彩的同时,莫奈用他那双色彩经验丰富的眼睛捕捉到事物的每一刻鲜活的变化。他说道:“这就是我的目的所在。首先,我需要真实和准确。对于我来说,一幅风景画并不仅仅是一幅风景画,因为它的存在形式是时时变化的;同时它也存在于周围环境、空气光线这些不断变化的事物之中。”为了观察光线对教堂的作用,莫奈在教堂的对面租了一间小屋,就在这间小屋里他花费了几个月的时间在他的 20 张画布上记录了一天中不同时间的大教堂。他甚至还注意到教堂表面的色彩被正午强烈的阳光淡化成白色,与之相反,在落日余晖下莫奈眼中的教堂的正面已经变成了一种苍白的带有淡淡蓝色的粉色,而墙壁上的那些凹凸处则被赋予了一种很鲜艳的橙色和红色。绘画大师们对色彩执著不懈地探索和求证,从色彩无穷变化的冷暖关系中找到颜色和谐方面的规律性。

我们在进行室内静物写生时,要反复强调亮部冷、暗部暖这一条大的规律,更要冷静分析、整体比较,有效地进行冷暖搭配。例如描绘深色物体时,可以用深红和深绿调和暗部色彩,中间是物体的固有色,亮部多用偏冷的群青及其补色来调和。对于物体之间的冷暖关系处理,许多学生缺

少必要的整体上的观察和比较,搞不清一幅画中的几块黄色或蓝色,分不开哪里是最饱和的,哪里是最灰的,哪里是最冷的,哪里又是最暖的,也就是说找不着画面的色彩秩序。塞尚说过:“色彩丰富,画面自然充实。”因此,在绘画的一开始就应该对色彩的冷暖关系进行全方位的观察和思考,这个过程是至关重要的。

三、色调

色调指画面中由多个颜色组成相互关联、相互影响的多色性状态,色调是由色相、明度、纯度、冷暖与面积、布局及位置等综合因素造成的,主导色、辅助色、点缀色是组织色调的基本元素。我们还是以塞尚为例,在他的各种伟大的品质中,有一种长处就是要使色调成为油画作品具有表现力的因素之一,正因为如此才赋予了他的油画一种崇高的使命。可以说,色调是一幅作品的灵魂,它提供给观者以无限想像的空间。我在观赏塞尚的《蓬图瓦兹的加莱山坡》这幅原作时,那硬朗的结构、独特的视角特别是强劲的绿色调子,使我久久不能忘怀。毕沙罗的油画《艾尔米塔日的坡地》则以优美、淡雅而又抒情的色调充分书写了春天的气息,灰白调子的石头房子的墙面让人感觉呼吸顺畅,朴素、和谐与宁静是这位印象派最长者的真实写照。塞尚浓郁的绿调子与毕沙罗浅淡的灰绿色调是不同的,给予观者思想上的影响也是不一样的,我们应当从中得到一些启示。

画面的色调传达着画面色彩的总的倾向。我们主要从色相、色度和色性三个方面去认识画面的色调。当一幅绘画作品的色彩给你的整体印象

是红色感觉时,主要是因为色彩的色相影响了你的视觉,你可以称之为红色调画面,这是从色相方面的影响来对此进行评定;如果一件作品的色彩带给人一种明亮的感觉时,这是由于色彩的明度极大地刺激了你的视觉,你可以称之为亮色调画面。另外,假设某作品给人一种温暖的感觉,这便是色彩的冷暖倾向在影响你的感觉,你可以把它称之为暖色调画面。

画面色调是艺术家根据众多因素有意安排的一种色彩倾向,它传达了艺术家的心声。一幅优秀作品的色调又会是一种精神载体,可以给予观者以无限的想像空间,增加作品的艺术感染力。

四、色彩的调和与对比

1. 色彩的调和

色彩调和通常指两种和两种以上的颜色在画面中相互匹配,在视觉上达到一种有秩序、相统一的和谐状态。一幅幅绘画,一件件艺术品,只有经过艺术家的巧妙处理和精心选择才能达到色彩上的协调。颜色与颜色相互透叠,扭动的色块被物体的形象隔断,轮廓线的扩张与内敛以及平面分割的处理,这些色彩之间和谐的基础为绘画的发展提供了无限的可能。

色彩的调和是通过多种变化中的统一而获得的,也就是说绘画时要力求在类似的色彩和对比的色调变化中取得平衡。不同色彩在色相、纯度或明度上的相似容易形成和谐而稳定的调子;与之相反,色彩搭配时在色相、纯度和明度上存在明显差异性往往会形成对比效果的明快调子。总的来说,色彩调和是类似性和差异性的高度统一。这

种因生理和心理要求所形成的和谐的色彩组合使人感到愉快,又在这种组合中隐藏着某种可以遵循的色彩规律,包含着力量的平衡与对称。色彩调和的基本原则是:相似的色相、明度和纯度以及相似的风格与技法,可归纳为相似性的原则;还有一种不强不弱的特定强度对比的原则;以及人类自身所需要的生理与心理平衡的原则。

色彩就像音乐一样,具有优美的调子,而形成调子的基础首先是色彩的调和,调和分为光源色调和、主色调和和中性色调和三类。

光源色调和是受有明显倾向的光源色影响,给物象普遍染上一层光源色而构成的色彩调和。

主色调和——即某类物体的色彩在整个画面中占统治地位而构成的调和。这类色彩控制了整个画面色彩的大的走向,在构图中占据的面积与比例最大,所处的位置最明显,故而对画面色调起着主导作用。

中性色调和——黑、白、金、银、灰五类色为中性色,无论它们处在什么样的色彩中间,都能立即承担起各色之间的缓冲与平衡的作用。

2. 色彩的对比

对于色彩本身来说,只有通过对比才能显露各自的力量和艺术价值。从对比的性质和效果来看,常用的有以下几种:

(1)色相对比:纯度高的颜色同纯度低的颜色对比常为艺术家们所用,这种方式极易发挥色彩的表现力,这类情形在马蒂斯的作品中经常会见到。

(2)明暗对比:色彩存在着一个变幻无穷的连续色阶,为画家塑造形象提供了广阔的可能性。伦勃

朗就善于借用色彩的明暗对比使他的作品充斥着神奇的表现力,为观众创造了一个个灿烂而又无限深邃的世界。

(3)互补对比:眼睛在感受每一种颜色时,总是在寻找它的互补色,这属于正常的生理现象。所以在色彩布局中,补色对比的运用是画面均衡与协调的基础。印象派在色光上的重大发现就是利用对比的色点交融,使作品产生丰富多彩的色彩效果。

(4)冷暖对比:这是色彩理论中非常重要的一环。可以说,不懂得色彩冷暖就不懂得色彩。成熟的画面,必须处理好色彩的冷暖对比关系,达到均衡协调、主次分明,形成鲜明的色调。

(5)同时对比:色彩的效果是存在于相关性中,无论观察色彩还是表现色彩,都必须掌握同时对比的原理,从整体的相互对比中去辨别个别,才能表现出它们的效果。一幅画中,每放进一笔颜色,都会对周围的色彩产生作用,这种作用是协调还是孤立,需要我们时刻观察画面的整体变化而不能孤立的只照顾局部,因此在授课时,我常常会要求学生画上一段时间后站起来从远处整体地检查画面。

五、色彩的情感表达

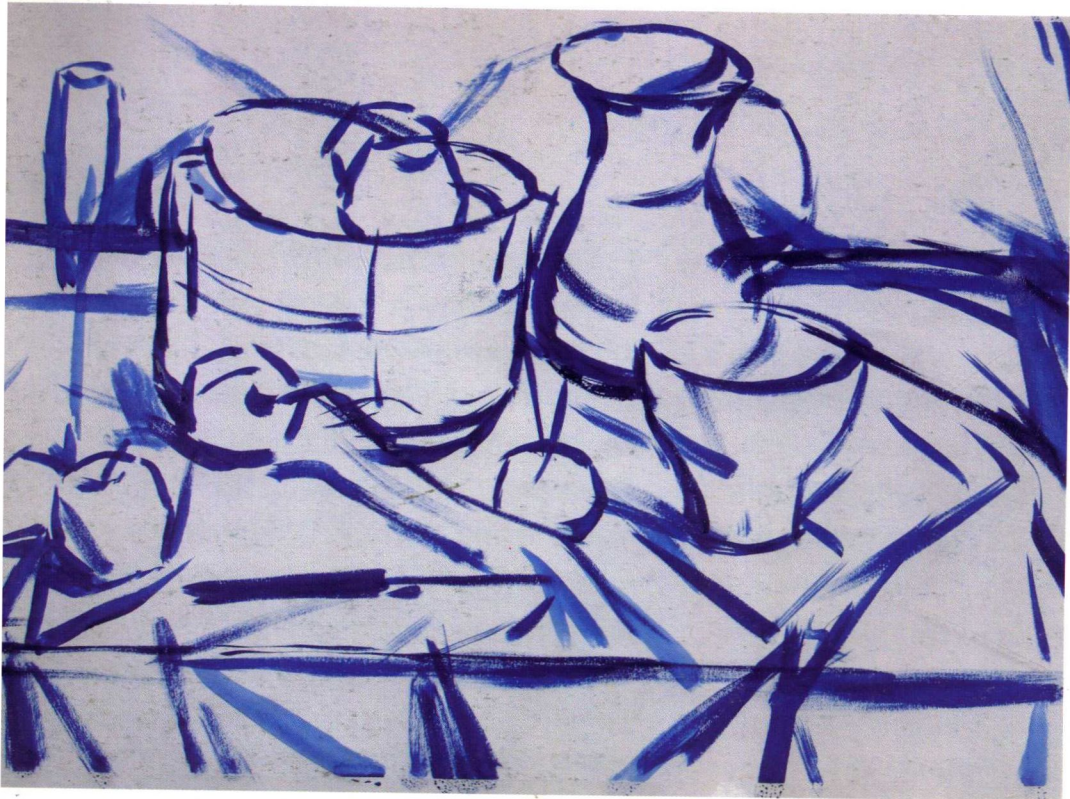
研究表明,顾客扫视超级市场货架上的商品时的时间只须约0.03秒,所以商品的包装必须有足够的吸引力才能使顾客产生购买的欲望,而且包装用的色彩同时又帮助顾客对商品的实际内容有个大概的了解。这种情况表明,色彩可以传达情感,并可以因此来引导人们作出各种选择。比如,黄色、橙色和红色具有强烈的煽动力,常用来刺激和吸引顾客的注意力;紫色通常与奢侈品联系在一

起;蓝色暗示着干净、安宁或是经济上的稳定;绿色则引起人们对自然的一种眷恋感……正如心理学家罗素解释的:“色彩起着一定的暗示作用,它是一种包含各种含义的浓缩了的信息。”

在设计艺术的配色中,有关色彩的使用及其相应效果是有一定规律的:黑色很少使用在日常生活用品中,因为在西方它与死亡联系在一起;粉红色通常与女性联系在一起,所以男性产品都极少使用这类颜色。

垃圾

写生步骤—— 有浅色沙锅的静物

一、起稿构图

用水平方向的直线交待出画面大的结构,区分好平面与两个立面的空间与比例关系;找好主要物体、次要物体和点缀的果蔬之间的位置和大小,用群青色画出它们的外轮廓、明暗交界线和投影;画出衬布的主要布褶,布褶的走向与衬布大的水平走向相对比。

二、铺大面积的衬布颜色,刻画主要物体

首先把深色衬布和浅色衬布区分开,再把浅色衬布的平面和立面分清楚,然后画出每块衬布的亮部和暗部。从颜色最重的花瓶暗部开始画,接着描绘沙锅。这一步用笔稍微宽些,尽量少用太小的笔触。