

MU LU 目 录

1/ 概 述

冷色调的表现方法与写生步骤

2/

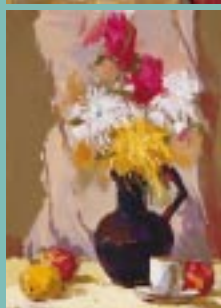
范画作品

4/

暖色调的表现方法与写生步骤

14/

范画作品

16/

色彩是绘画的重要因素之一。各种物体因吸收和反射光线的程度不同而呈现出复杂的色彩现象，并给人以不同的视觉感受，如红、橙、黄等颜色具有温暖热烈的感觉（称为暖色）；青、蓝、紫等颜色具有寒冷、沉静的感觉（称为冷色）。对色彩的认识和运用，是提高色彩表现力的最有效的手段。

色彩基础训练应注重画面的色调，同时，在绘画过程中注意整体观察与表现。

色调是指画幅给人总的色彩感觉，决定画面的主导色彩关系，也就是大的色彩效果，或者说就是一幅画中占最大面积的那部分颜色的性质。色调的形成与光的照射、环境色的互相映衬及空气的笼罩等因素有关，其中光源色影响最大。很多学生认为暖调子就是画红布、红罐子，冷调子就是画蓝布、蓝罐子。其实并非如此简单，色调的冷暖除了固有色的因素外，还有光源色整体映照下的氛围，同时色彩除了统一更需要对比。我们在训练的时候，可以有意识地摆一些带灯光的静物，以加强色彩的冷暖关系，使学生更好地理解冷暖调子。一般情况下，天光是冷的，所以一般物体受光面呈冷调倾向。现在的美术高考试题有出现明确的冷暖调子的规定，所以我们要正确把握与运用色彩关系。

在训练中首先要确定色调。色彩静物的色调意识至关重要，是形成统一画面的基础。一幅画中，能够控制整张画的调性的通常总是面积较大的倾向性最明确的色彩，一般就是画面中围绕主体的环境颜色。强化这种颜色与周边色彩的和谐与统一就是一种色调意识，强化这种色调意识能够使画面调性明确，色彩关系和谐，也有利于控制整体画面，并进行具体的塑造。其次，应该注意色调的统一。色调的确定应从色彩总的倾向、明暗关系、色彩冷暖性的关系、纯度的比较等方面去把握。色调的统一是指两种或两种以上的色彩同时出现时，每一色调自身必须统一，也就是说，同一色调中的各个局部色彩必须统一于这一基调之中。做练习时，可摆一些黄色系的东西（梨、橘子、陶罐、米黄布等），但又要加入一点青绿色的李子点缀，使得它们既统一又有对比。这样可以让学生分辨出所画物体在整幅画面中所处的纯度与明度的次序位置，让他们在同样的黄色物体中，分辨出哪个纯度最高，哪个纯度居中，以及各种色彩在画幅中所占的面积等等。

整体的观察与表现在确定色调以后显得尤为重要，不能孤立、片面地观察，要使次要从属于主要，局部从属于整体，先抓住色彩的主要倾向和特征，分析各部分大的色彩联系。在训练中，应始终把握色彩、素描的大关系，再通过色相、明度、色性、纯度四个方面的比较，分析出局部色彩关系。例如在作画过程中，要求学生注意在同一静物中各种白色、红色、黄色等衬布及物体自身颜色的区别，以及分辨出在不同调子的静物中，同一块白布、有色布及物体所呈现出的不同色彩倾向。一幅好的习作除了大关系好、局部色彩关系正确之外，质感的表现、形体的塑造以及以视觉为中心和前提的虚实关系的把握都极为重要。

此外，还要注意点、线、面和黑、白、灰的构成关系和技法的构成关系。训练要由浅到深、由简到繁地进行，在掌握住基本的色彩调性等知识之后，要逐步加强营造画面气氛的训练。这几年的色彩试题逐步加入了主题性，如《节日》、《过年》等叙事性主题，这就需要整体把握画幅的气氛。另外，我们在训练中也强调临摹、默写与写生相结合的方法。

冷色调的表现方法与写生步骤

冷色调是指以冷色系色彩面积为主的画面。需要指出的是色彩的冷暖是相对的，不能孤立地判断色彩的冷或暖。任何画面都是在确定整体大色调前提下，表现局部或小面积的冷暖色彩的对比。并不是只有蓝色、绿色才是冷颜色，柠檬黄、深红、玫瑰红等都在它们各自色系里属偏冷的颜色。所以表现冷色调时，不一定都画蓝色、绿色物体，可以以冷色物体为主，如主体物、衬布等（它们对画面色调影响较大），适当点缀一些暖色调的静物，如水果等小东西，这样会使画面色调既整体和谐，又丰富多彩。

步骤一：用群青起形，由于物体放在两个空间里，所以要注意上、下台面在画面中的比例。一般构图可适当空旷一些，同时注意避免陶罐的摆放与下面物体连成一条直线。

步骤二：画暗部和投影。注意不同固有色的物体暗部颜色不要雷同，深蓝色花瓶和它前面的铁桶的暗部颜色要区分，上面的陶罐由于在远处，其黑白对比要减弱些。铺暗部颜色时略为薄一些，这样可使暗部显得更透气一些。

步骤三：画亮颜色要注意与暗部的对比，以及前后空间的变化。例如白布，需区分开其前台与背景处的色彩，注意它们在明度上的微妙变化。玻璃瓶的画法与其他物体的画法不同，需连同透过去的背景一块铺色，不能分开孤立地画。表现小鸟时，可将其身体当成圆柱体，头部当成球体，先画出它的体积，再适当考虑小鸟的羽毛。桃子是画面中面积比较小的暖色，应尽量使其颜色饱和些。

步骤四：塑造阶段。塑造出各物体的体积，着重刻画各物体的口部及受光面。注意前后物体在色彩明度、纯度上的区别。衬布的条纹也要略画一些，这样可以增加画面的丰富性。这个阶段颜色可铺得略为厚一些，否则有些颜色会翻出来。

步骤五：调整画面，点出高光。此阶段，要对主体物的重要细节部分进行重点刻画，同时回到画面大效果上去，调整一些不入调的颜色，使画面更加生动和丰富。点高光时用笔要快，用侧锋去点，要对不同物体的高光颜色稍加区别，一般自然光下，高光是白色加点湖蓝色，用单色白会使画面显得太苍白。需要特别注意的是，画面一定要填满，四周不能坑坑凹凹地留白，这样会影响画面的完整性。

范画 02.12.12日.

范画作品

在暖色调的画面中，自然是暖色的面积比较大，可以将所有的物体或衬布都处理为暖色，也可以以暖色衬布或主物体为主，中间掺杂一些冷色衬布或水果，因它们所占画面比例小，所以还是归纳在暖色调里。考试时，如果有色调方面的要求，适当改变一些衬布的色彩倾向，会使画面的色调更协调、整体。以白布为例，我们知道白色是一种比较容易受环境色影响的颜色。在暖色调里，我们可以把它画成偏本白的颜色，也就是偏暖的白；在冷色调里可以是稍偏蓝或青紫的白，这样就与其他颜色产生了更好的呼应。

暖色调的表现方法与写生步骤

步骤一：以单色勾出画面物体的大致位置，可以适当地点明暗，也就是单色素描。在定位位置的时候，应考虑主体物的重心，不能太靠纸边或太低，周围物体应适当增加些遮挡，这样就能更好地说明空间关系，同时要考虑布纹的疏密关系。

步骤三：铺亮部颜色。铺亮部色要考虑与暗部色的冷暖关系，同时画面基调要一致。在一幅画面中，要注意避免不同物体的亮部与暗部冷暖关系的相互矛盾。铺色时颜色尽量画饱和一些。有些同学在画亮部时喜欢用固有色加白，这样是不对的，容易使画面“粉气”，应尽量以其他的颜色如柠檬黄之类的颜色来提亮。

步骤二：铺出各物体及衬布的暗部。陶罐的暗部是由深红加普蓝调和的。很多同学喜欢用黑色画罐子的暗部，这是不对的。黑色没有冷暖倾向，很容易画闷，而深红加普蓝则不同。一般物体在自然光下，亮部偏冷，暗部偏暖。

步骤四：适当地增加过渡面，深入刻画物体。这个阶段要学会保留前两步好的地方，不能全部覆盖，而且用笔注意长短线结合，物体上的笔触可以适当短些，衬布上的笔触则长些，这样可以形成对比，不致于太单调。

步骤五：这时画面的颜色关系都出来了，需要重新回到大关系里去，看看整体色调是否和谐，前后空间是否拉开，后面的物体明度、纯度较前面的物体低些，这样就可以增加画面的空间感，同时收拾罐口、小碟边缘。注意画罐口等圆形时，千万不能用小笔描，应用大笔很利落地画，否则达不到需要的效果。

范画作品

