

新课标实力派教学

高考美术强化训练

如何考取

九大美院

中央美术学院
Central Academy of Fine Arts

突破
色彩

孙青人 编著

静物 3课时 中央工艺美院附中 李涵

整体关系良好,画面完整,但相同明度的物体,色彩冷暖个性的判断不明确,画面视觉中心和余视把握欠缺,从而减弱了画面的艺术感染力。

参考用书

- [1] 安 滨. 色彩. 南昌: 江西美术出版社, 2006
- [2] 汪楚人. 色彩. 北京: 人民美术出版社, 2005
- [3] 王国建. 冲刺九大美院 色彩写生 武汉: 湖北美术出版社, 2005
- [4] 刘宇等. 中央美院高材生应试画. 上海: 人民美术出版社, 2005
- [5] 中央美院附中留校作品. 色彩. 上海: 人民美术出版社, 2007
- [6] 名画经典. 成都: 四川美术出版社, 1996
- [7] 清华美院招生试卷. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2005
- [8] 李佩昆. 色彩. 沈阳: 辽宁美术出版社, 1999

图书在版编目 (CIP) 数据

突破色彩: 如何考取九大美院/孙青人编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2009.1
ISBN 978-7-5019-6584-7

I. 突… II. 孙… 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 (2008) 第132478号

责任编辑: 王 淳 责任终审: 劳国强 封面设计: 孙青人
版式设计: 孙青人 责任校对: 晋 洁 责任监印: 胡 兵 马金路

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2009年1月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/8 印张: 4

字 数: 600千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6584-7/J·289 定价: 25.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

80833J9X101ZBW

上架建议: 美术高考

ISBN 978-7-5019-6584-7

9 787501 965847 >

定价: 25.00元

作者简历

孙青人, 1996年9月至2000年10月任教于北京大学城市与环境学系。1997年组建“北大山宝文化艺术中心”, 任艺术总监。2001年至今在清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)设计大专班和清华大学美术学院生源基地校(中央工艺美院附中)教学。2003~2004年在美术高考教学中, 辅导学生曾分别取得了中央美院、清华美院专业考试的第一名。2007年主持“人字”画室, 画室32人全部通过各类艺术院校(系)专业考试, 专业合格率100%。

其作品多次参加国内外重要美术大展, 多幅作品被收藏、拍卖。

序

青人是我画友，稳重、认真的性格注定了他走上教师的讲堂。十年过去了，他始终如一，一直坚守在造型基础教学的一线。

眼下，关于造型基础研究的出版物，品种繁多，良莠不齐，选择这个时候出“书”，对作者和书本身都提出了更高的要求。青人著述的这套教材（三本包括速写、素描、色彩）最大的特点我认为有二：其一，是作者凭借自己长期从事基础教学研究的经验心得，根据学生特点，对造型基础所涵盖的内容做了一次系统梳理，从中提炼出它的核心内容，并进行重点分析和阐述。内容丰富翔实，既有对基本概念的澄清，也有对写生中观察方法、表现方法的深入而具体的要求。同时，结合学生在绘画过程中的问题，针对画面指出弊端，提出纠正的方法、路径。其二，本书以高考学生将面临的关于考试的诸多问题为内容。设计章节答疑解惑，观点明确，方法具体，便于掌握。

应该说，这套书倾注了青人对基础教学的热情、心血和感悟，书中的观点、技巧和方法，对考生掌握造型基础、应对考试，无疑大有帮助。我想这也正是作者的初衷吧。

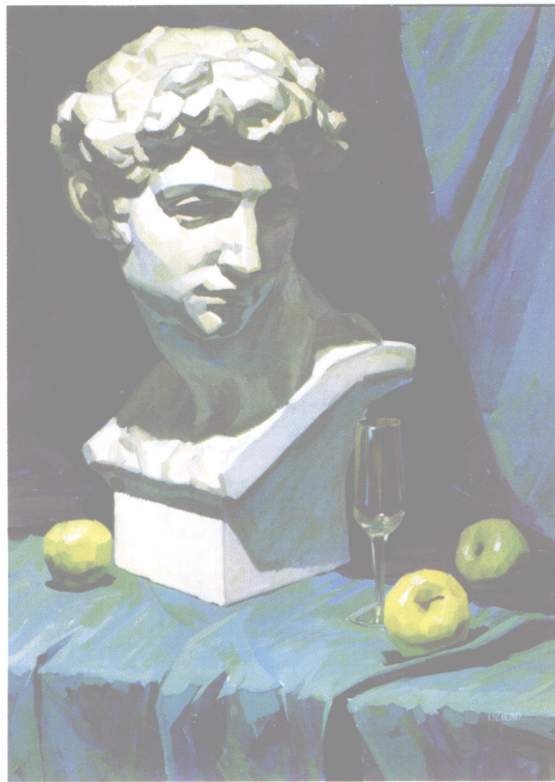
清华大学美术学院基础部副教授

PSDETA
2007.5.10.

目录

一、阅读色彩	02
1. 色彩的基础知识	02
2. 色彩的分类及特点	02
3. 构成物体色彩关系变化的三因素	03
4. 色彩的透视空间	04
5. 色彩的观察理解表现	04
二、色彩对话	05
1. 画出色彩氛围——色调的认识	05
2. 色彩主观客观的统一——色彩冷暖和色彩大关系	07
3. 画面中的基本问题	08
4. 色彩的观察与调配色	09
5. 3小时水粉静物写生步骤	10
6. 3小时水粉静物默写达标	11
7. 3小时风景（填图）默写达标	12
三、解读优秀色彩作品	13
1. 大师经典作品赏析	13
2. 如何获得色彩应试高分	14
3. 新课标考前优秀作品分析	15

谢辞：这是我在三所学校讲课后整理的学生作业，本书收录的作业甚多，由于出版时间紧迫，画作与作者姓名难以契对，现暂署上“学生作品”之名，待日后作者认对后将于再版时补上，特表歉意。在出版过程中，赵恺中、吕在利进行了审稿工作。在此表示感谢。

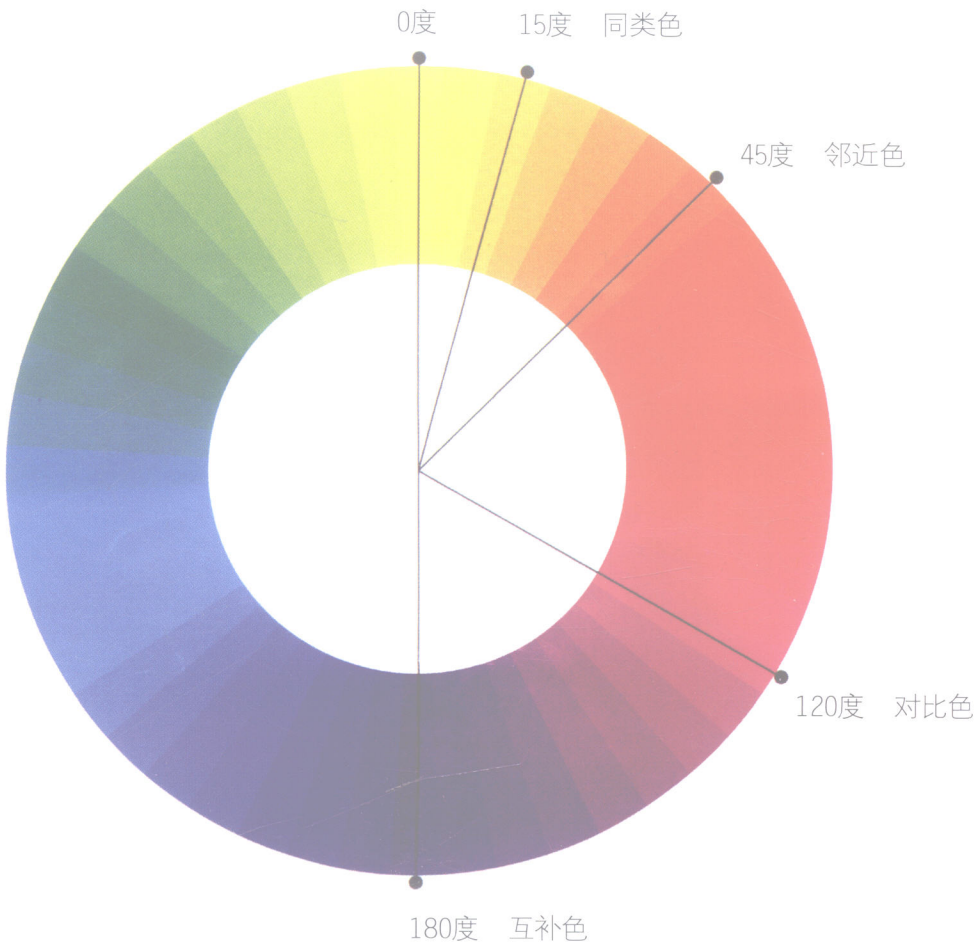
一、阅读色彩

1. 色彩的基础知识

色彩有三要素：色相、色度、色性。
(1) 色相：色彩的相貌。
(2) 色度：色彩的明度和纯度。
(3) 色性：色彩给人的冷暖感觉，即暖色和冷色。

2. 色彩的分类及特点

色彩分：原色、间色、复色。
原色：可以调和其他颜色，却不能被其他颜色调和的色彩（红、黄、蓝）。
间色：两种相近的色彩调和出来的色彩。
复色：两种以上颜色调和出来的色彩。
色环：（右图）绿、黄绿、黄、橙、红、紫、蓝、蓝绿、绿。

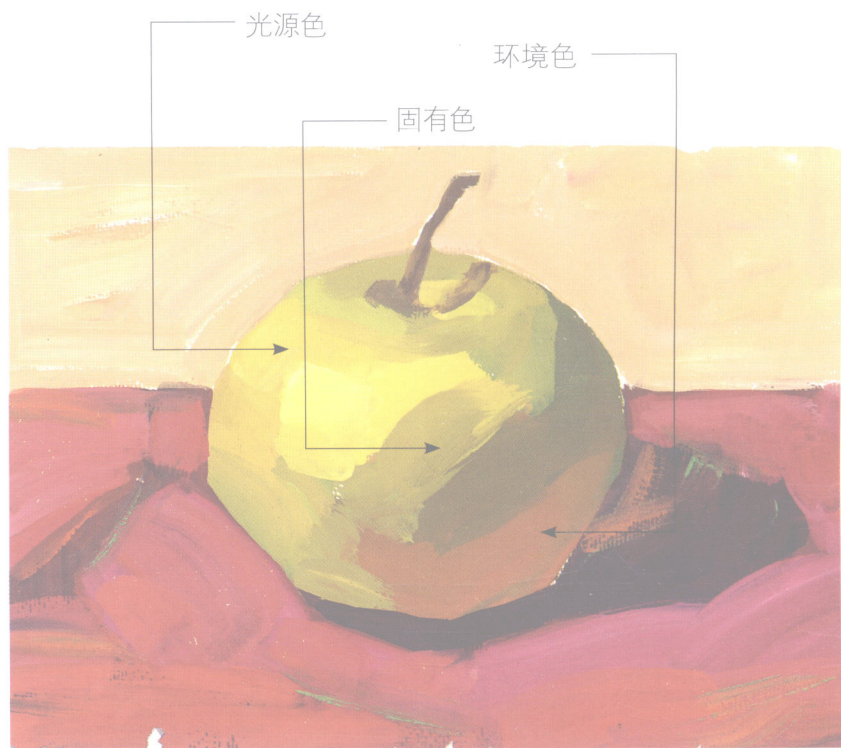

学生作品

3. 构成物体色彩关系变化的三因素

- (1) 光源色：作用在物体上光的色彩。
- (2) 固有色：物体本身呈现出的自然色彩。
- (3) 环境色：对物体产生影响的周围环境色彩。

我们见到的任何物体都是在光源色、固有色和环境色作用下存在的。我们在塑造形体的同时，要充分考虑所见物体的存在条件，从明暗变化塑造形体的素描，转化到以明暗、纯度、色相变化塑造形体的色彩写生。

相同的物体(水果)放在不同的色相衬布上观察物体的变化,以加强对环境色的理解。

把高纯度的物体(水果)放入白色的盘中观察物体对盘子的色的影响及其色彩效果。

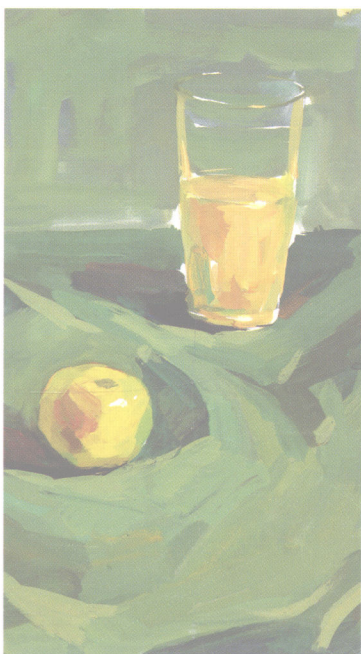

4. 色彩的透视空间

相同(明度, 色相)的物体在不同的空间(距离前后)中, 色彩的明暗、纯度、色相都会产生差异。

认知和理解的目的为了帮助我们观察、分析、理解掌握物体在空间变化中的色彩效果。

5. 色彩的观察理解表现

我们通过静物写生来研究色彩的基本规律、学习色彩的观察方法和表现方法。

学习色彩和色彩教学应注意本质问题有两点:

(1) 色调; (2) 整体表现。

二、色彩对话

1. 画出色彩氛围——色调的认识

色调是一幅画的总体色彩基调(色彩倾向),是一幅画的总体色彩表情。画面上的一切色彩因素都应作用于这幅画的色调。而色调又限制了画面上各种颜色的倾向。

画面色调从明度上分有亮调子、灰调子、暗调子;从色性上分有冷调子、暖调子;从色相上分有紫调子、红调子等。但在实际写生中三种是结合着表现出来的。调子支配着画面的色彩,如果不统一,便会使色彩紊乱。

在运用色彩协调中把握和运用好对比色协调;同类色和对比色协调,是指利用色彩对比产生色调(补色关系)。同类色协调,基调是以各种同类色组成的协调,如:在暖调中,对偏冷色的处理,色块冷到什么程度就要有所考虑。在一幅灰调子中,对于一些较浅的色块如大红、湖蓝就要尽量降低它们的纯度。我们要有意识地去组织画面和调子,调和各种色彩关系。

写生时总会发现有较大面积色块为主色调,其他色块以同类色、类似色或补色的形式出现。所以作画时要肯定色彩的倾向,不能含糊。

静物写生中色彩和色调训练可采用同一光源同一主体不同色调衬布的写生训练,这样便于观察、理解和掌握主体物体不同的色彩倾向和感受。写生时要着力捕捉色彩基调,组织好色调。

学生作品

学生作品

作品欣赏 牟敏 绘

2. 色彩主观客观的统一——色彩冷暖和色彩大关系

(1) 色彩大关系:

写生中需要判断色彩关系(包括素描关系): 几大块物体色彩之间的关系(明暗、冷暖)、各物体自身大面关系(亮、灰、暗)、平面背景中上下、左右或前后的色彩(素描)关系; 整个画面的黑、白、灰的节奏关系。这种色彩关系包括了对对象的光源色和固有色之间的相互作用, 包括了明暗冷暖、色相对比等。

我们寻找色彩光学是相互比较, 找出对比中的和谐统一关系。由于寻找色彩关系, 就不能孤立地盯住某一局部不放。特别是不要只看固有色, 因为重要的不是某一块颜色而是它们的关系。我们是在用有限的颜色创造一幅色彩有序的和谐画面。这种有限(颜色限制)就像音符一样提供种种可能性。使我们不断强化超越对象的限制, 看出一些新的和谐来。要获得这种和谐需要艰苦的实践。

寻找色彩大关系要特别处理好局部与整体的关系。要经常把局部与整体进行比较。局部任何一笔“漂亮”的色彩都应是在与整体的和谐基础上, 作为原则, 它贯穿整个画面的始终。

(2) 色彩冷暖:

色相: 固有色如红(深红、浅红)黄(淡黄、土黄)蓝(浅蓝、深蓝)等。

色度: 色彩明暗深浅程度, 如土黄的缸子亮面偏冷黄, 暗面偏暖黄, 中间色彩基本上是缸子的固有色。

色性: 色彩冷暖属性或者倾向性纯度, 色彩的鲜明、饱和程度, 如鲜蓝与灰蓝等。通常是明暗相近的物体比冷暖, 冷暖相近的物体比明暗。善于辨别同一块白布、灰布、有色布及物体所呈现的不同的色彩倾向。抓住色彩倾向, 是寻找色彩冷暖的关键所在。

色彩冷暖是相对统一在事物矛盾中的在一组静物中首先要判断或设定是冷调还是暖调, 这是根据所摆设的具体静物来看的。接着是判断受光和背光的冷暖关系。静物的背景(立面)和桌面(平面)的冷暖关系等。对于冷暖关系的关注和判断直接影响整个画面的色调。

(3) 强化色彩的主观感受:

强化色彩的主观感受是抓住物体的色彩倾向性, 方法是比较, 色彩写生时表现特定光源里物体的色彩关系。色彩关系就是在相互对比、相互影响下所形成的视觉感受, 孤立地观察和表现一个物体即使局部完成很好, 整体上还是缺乏协调性, 物体之间的关系是脱节的。同样的物体在不同的环境下有不同的冷暖变化。黄色的鸭梨放在橘黄色的衬布上, 我们会感到鸭梨亮部显得偏绿灰, 暗部则倾向橘黄的暖灰色。抓住物体的色彩倾向, 要把它放在具体环境中比较。在特定的环境中是偏冷还是偏暖, 是鲜亮还是沉着的。通过比较就能获得色彩, 就能很好地表现出这一物体在这一环境中的色彩倾向。

(4) 色彩歌唱——色彩补色:

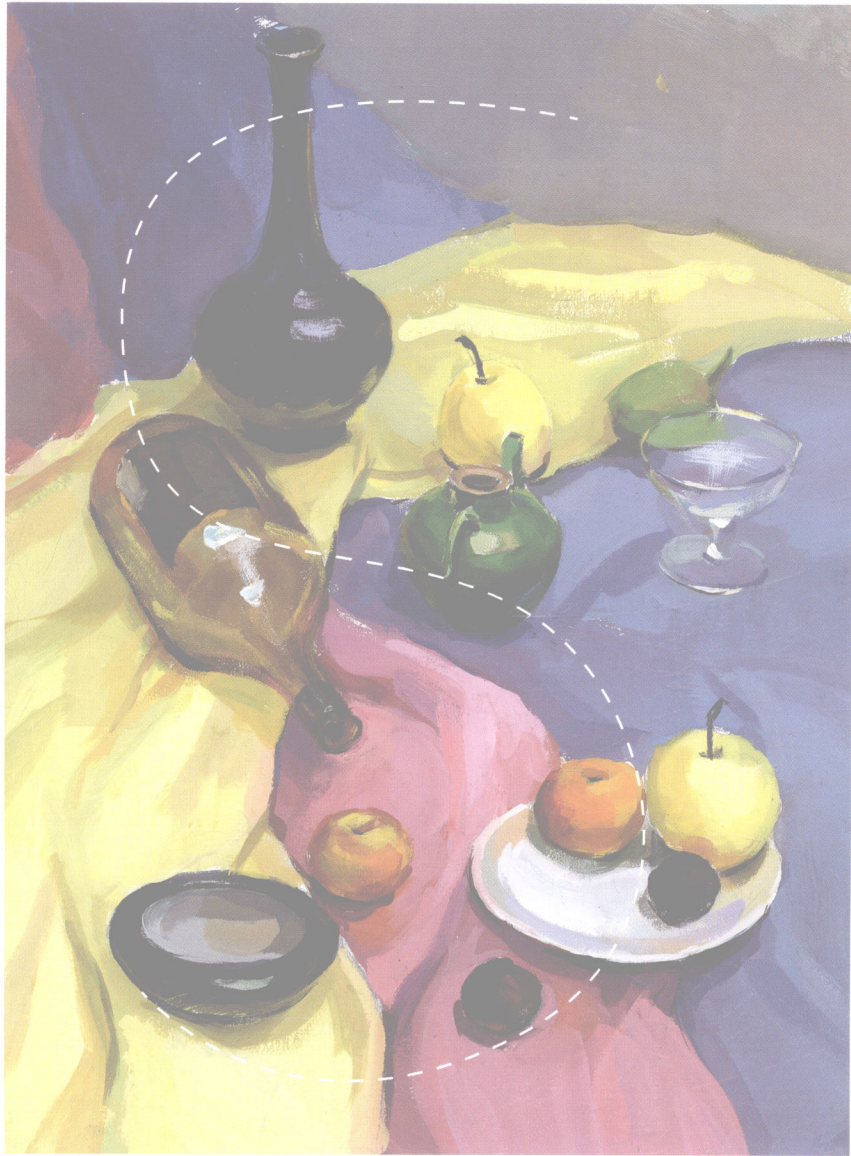
寻找补色: 当我们较长时间注视一片纯红色物体之后, 再看其他物体时, 会短暂地出现绿色的视觉残像, 我们观察一杯橙色饮料时, 会发现在这个杯子的背景和边缘有蓝、紫色成分, 这就是补色现象。补色就是指有一种原色和与之相对的间色两者之间的关系。如黄与紫、红与绿、蓝与橙为补色。色彩写生在处理暗部色彩、物象转折和边缘处, 补色的合理表现会加强物体色彩的对比关系及空间关系。就能使画面产生出强烈的视觉效果, 色彩感觉就会更生动, 画面色彩更活跃, 更富有表情。

3. 画面中的基本问题

(1) 如何组织好静物与画面的构图：

每组静物之间的大小、高低、方圆、曲直、色彩的搭配、调性的设计等都要做深入细致的推敲，以使绘画者产生一种表现的欲望。这项工作体现出学识、感知和审美情绪，是一种非常有趣的创造性工作。

学生作品 李涵

学生作品 顾淼

(2) 画面构图：

画幅中形象之间的构成形式，包括主次、疏密、大小、曲直、方圆、色彩面积搭配、质地设置等方面。在历年高考中，构图是否合理和画面的完整性如何将直接影响到成绩的分，同时也反映考生的艺术素养。构图形式有：三角形构图、S形构图、多变性构图等，用构图的形式感可以营造空间、氛围和美感。色彩搭配，主要指物体的色彩面积大小、纯度、明度对比和协调。

(3) 画面黑、白、灰和调性（色调）：

色彩的正确观察方法：

掌握正确的观察方法是画好色彩写生的条件，训练和掌握正确的观察色彩的方法是学习绘画应首要解决的问题。

色彩的第一感觉：

整体地观察和表现色彩。

4. 色彩的观察与调配色

(1) 调色的要点: 根据颜料中所含成分, 颜色可以分为纯色、清色、灰色。纯色中不含黑和白。清色中只含黑或者只含白, 灰色中含有黑色也还有白色。

首先明确调配的颜色是纯色、清色还是灰色, 根据抽象比较调出颜色。

(2) 清色的调配: 原色中只加白的色或者原色中只加黑的色。特点是颜色中不含灰色的成分, 清色不同时既含黑也含白。

(3) 灰颜色的调配: 颜色纯度偏低, 色彩倾向不突出, 色感比较微妙。

灰色不是简单的加黑, 而是调得亮而不生、灰而不脏, 调出色彩的明确倾向。

第一, 加入适当的黑, 粉色纯度低。

第二, 用对比色控制颜色纯度。

红色中加进绿等于加进一定量的黑色, 会使颜色显得柔和微妙。

第三, 用复色调色, 土黄、土绿、土红都是复色。

(4) 调配色彩中的弊病与纠正方法:

区分纯色、清色、灰色, 根据不同颜色的特点去调色, 鲜而不火, 灰而不脏。知道什么是“火”“粉”“脏”“灰”就能判断出自己颜色的正误。

“火”颜色调和不够, 纯度高但简单, 缺少冷暖、鲜灰的变化。

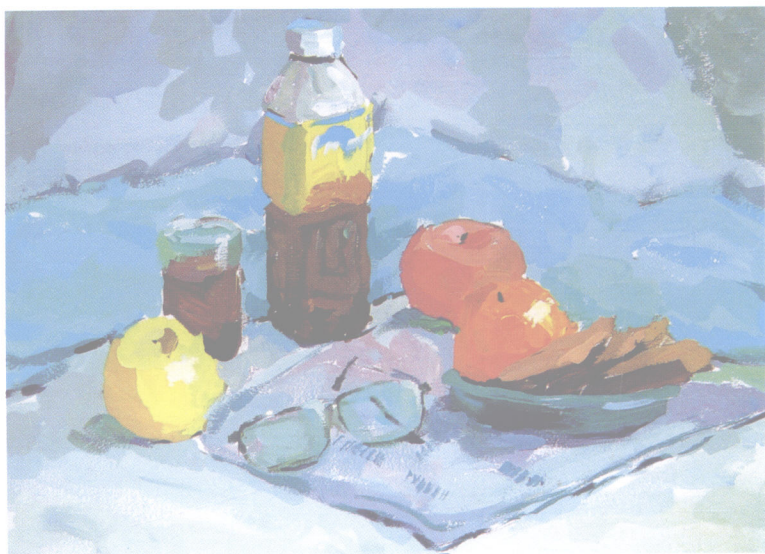
“粉”颜色偏淡, 发飘, 不透明。其中原因是暗青色中混进了白、灰的成分, 或者过分提高亮度、用白颜色过多。

“脏”画面着色比例过多、丢失明确的冷暖、鲜灰的对比关系。

“灰”画面颜色发灰, 常常是颜色调配得过分、颜色倾向不明确、黑白对比不够。

2005年清华美院色彩考卷

2005年清华美院色彩考卷

学生作品

学生作品

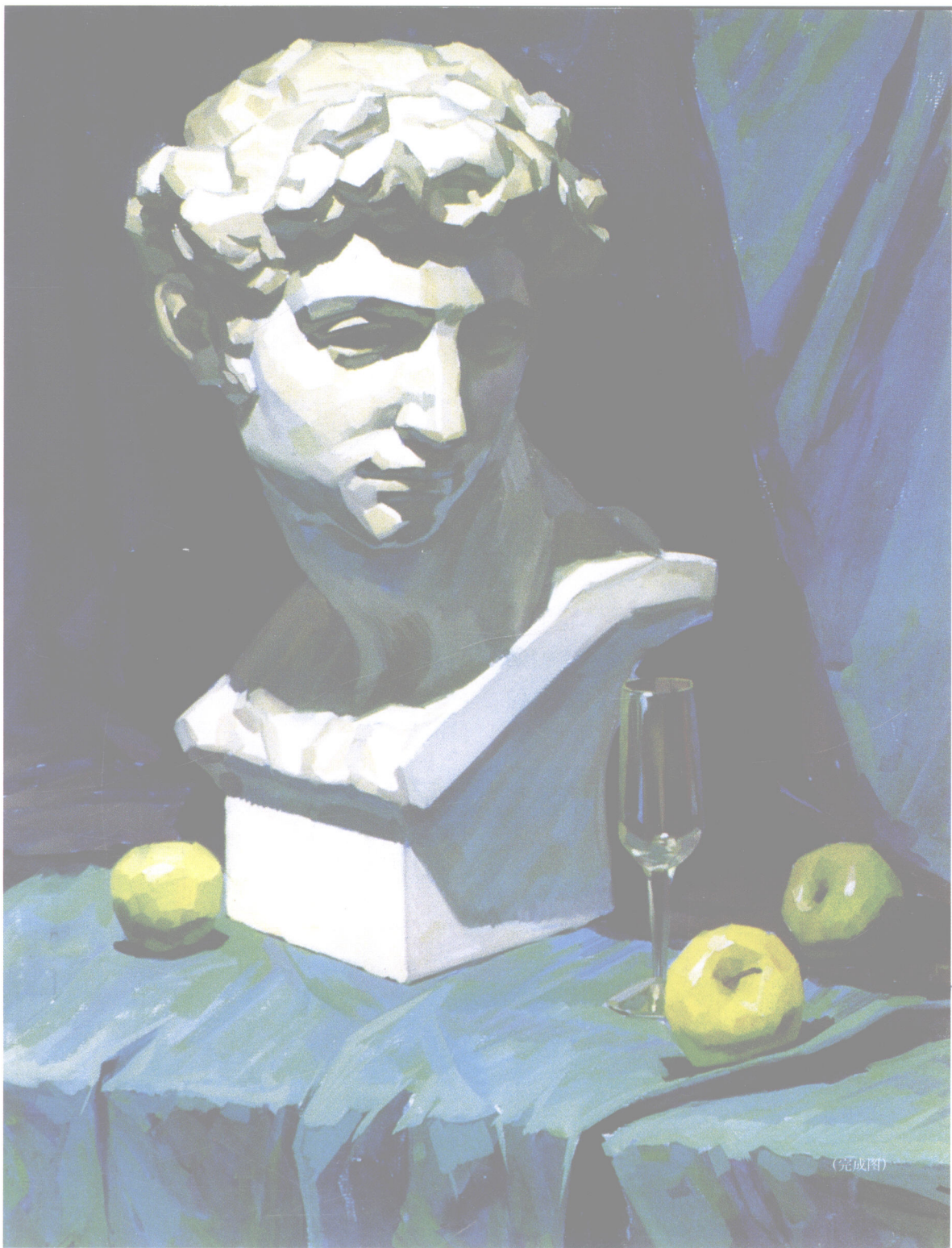
5.3小时水粉静物写生步骤

(1) 根据视点, 选择好构图注意形态的基本形状透视和比例。主动地组织画面和物体的合理搭配, 用蓝色勾出形体位置和大的明暗关系(约半小时)。

(2) 同步铺大体色画面的黑、白对应关系, 大的冷暖关系。桌面和背景的明暗冷暖关系(约一个小时)。

(3) 从局部着手, 一步到位深入刻画, 力求短时间内效果最佳地完成试卷。画局部时一定要比较, 学会整体地控制画面, 用笔果断、流畅, 在色彩体面转折上要肯定, 注重色彩大关系的同时又不忘其他物体的个性色彩差异。在局部色彩关系和大的色彩冷暖关系正确之外, 要把握好质感的表现、形色的结合, 以及视觉中心为主的虚实关系(约一个小时)。

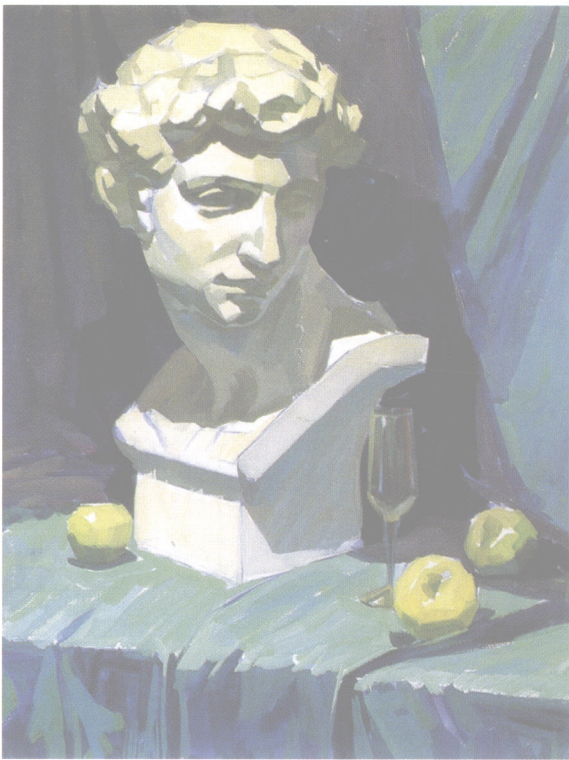
(4) 完成作品后要留有时间调整, 黑白灰关系、调性关系、色彩冷暖, 整体地把握好画面的艺术感染力(约半小时)。

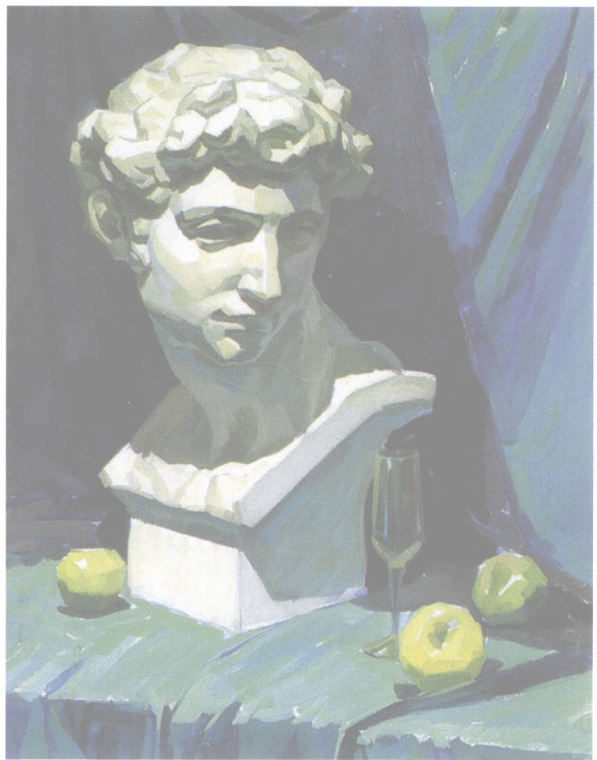
完成稿 作者 李佩昆

步骤一

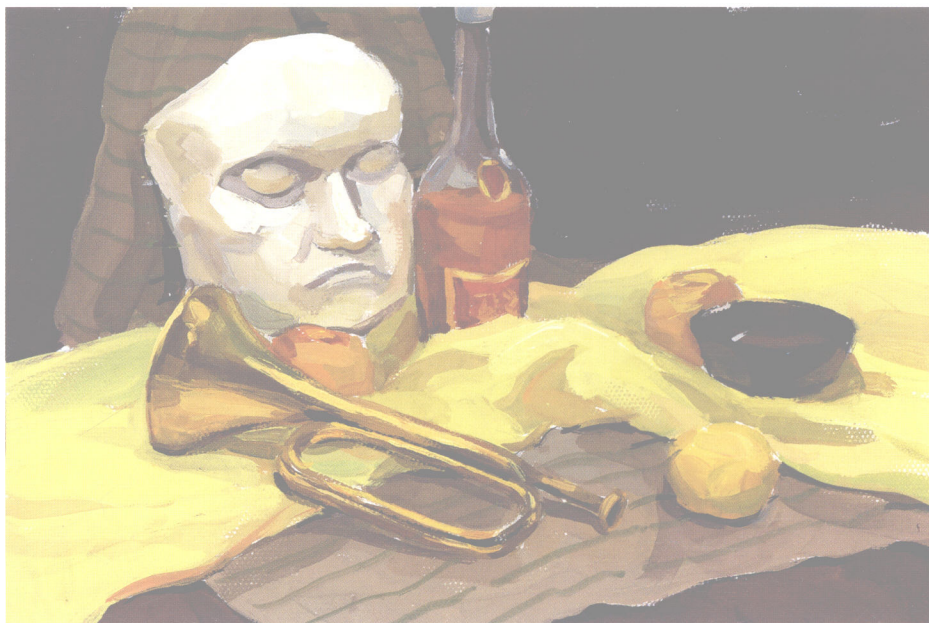
步骤二

步骤三

6.3小时水粉静物默写达标

- (1) 色调明确，大关系清楚。
- (2) 色彩冷暖关系正确。
- (3) 物体主次和形体塑造得体。
- (4) 质感空间明确。
- (5) 画面统一完整，有一定的艺术感染力。

7.3小时风景（填图）默写达标

风景 佚名

风景 英 卡洛斯·黑斯

风景 俄 烈维坦

三、解读优秀色彩作品

1. 大师经典作品赏析

中国水果 阿利卡 (以色列)

面包篮 达利 (西班牙)

带幕布的静物 塞尚 (法国)

向大师学习,直观的观物方式是他们的共同特点,这同时也是绘画艺术的生命线。“画家必须永远遵循他眼中的秩序”。

塞尚对于画面结构的推敲与画面色彩关系的表达,他会告诉你衬布的疏密组合与水果造型之间的关系。色彩之间的相互影响和协调;伯纳尔对于画面分割与色彩纯度对比的表现让人叹服。他具备高超的驾驭色彩的能力;而莫奈巧妙地运用色彩表现观感的方法对于我们学习更具现实意义。

向大师学习,与大师对话中不断提高自己的绘画意识。以大师的作品为参照,分析研究他们的绘画方法与艺术理念,在认识色彩、运用色彩写生上会起到事半功倍的效果。

因为大师是一个平台,一个原点,我们可以从这个原点引申出无数的可能,这也正是大师不朽的原因。

2. 如何获得色彩应试高分

在历年艺术院校美术高考评卷中，三小时色彩静物优秀试卷应具备以下要素：

- (1) 构图完整，造型生动、准确；
- (2) 色彩色调明确、和谐，色彩大关系好；
- (3) 视觉中心下的物体虚实合理；
- (4) 塑造得当（色彩的厚薄处理、物体空间关系和质感表现充分）、笔形结合生动；
- (5) 画面统一完整，有较强的艺术感染力。

用大的色块去表现和塑造物体组织画面。

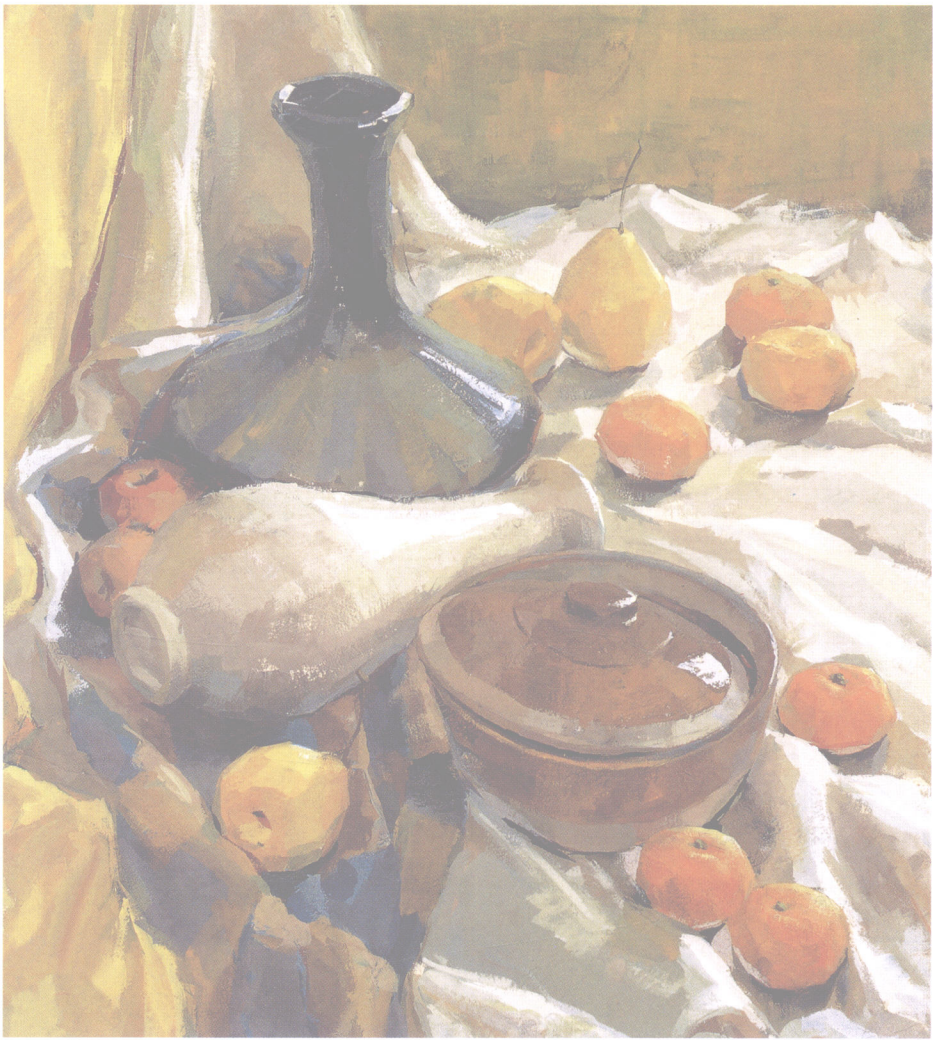
静物组合 3课时 中央工艺美院附中高考班 李洋

用点彩的方式去表现和塑造物体组织画面。

静物写生 3课时 中央美院 吉小燕

用色彩冷暖和柔和的笔触去表现新的视觉感观。

静物组合 作品欣赏 鸿峰 绘