

绘画·设计技法丛书

东北林业大学出版社

王智全 著

色彩

1

八大美院解析



绘画·设计技法丛书

色彩

SE CAI

王智全 著

东北林业大学出版社

DONGBEILINYEDAXUE
CHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩 / 王智全著. — 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 2006.5

(绘画·设计技法丛书/赵玉晶, 韩鹏宇主编)

ISBN 7-81076-864-6

I. 色… II. 王… III. 水粉画 技法 (美术) — 教材 IV. G634.955.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 042088 号

责任编辑: 戴 干

封面设计: 王同旭



NEFUP

绘画·设计技法丛书

色 彩 (1)

Secai (1)

赵玉晶 韩鹏宇 丛书主编

王智全 著

东北林业大学出版社出版发行

(哈尔滨市和兴路 26 号)

哈尔滨市嘉祥彩色印刷有限责任公司印装

开 本 889 × 1194 1/16 印 张 6.35

2006 年 5 月 第 1 版 2006 年 5 月 第 1 次 印刷

印数 1—1 000 册

ISBN 7-81076-864-6/J·18

总定价: 280.00 元 (共 8 册)



王智全

- 1973 年生于黑龙江省密山市;
- 1997 年毕业于南京师范大学美术学院油画系;
- 现任黑龙江省大庆市第三十九中学美术专业辅导教师;
- 有多幅作品在各美术大展中获奖;
- 在黑龙江省首届高中美术教师基本功竞赛中获一等奖、总分第一名;
- 在全国第四届美术教师基本功竞赛中荣获二等奖,并获单项奖全国第一名。

前言

水粉写生是高考的一项基本内容，色彩认识又是进行绘画写生或创作的基本前提。运用色彩进行表现是考生的基本能力。所以，一本对学生真正有指导意义的书，就必须要从本质上提高学生的能力，所以，由感受到认识再到表现，是提高学生写生能力的三个训练阶段。我将在本书中针对认识和表现进行阐述。

本书作者多年来在高考辅导中，运用独特的教学方法，迅速启发学生的观察力、分析力、提高认识以及技能。几年来，我辅导的学生，美术高考专业速过率达到100%，升学率达到90%以上。每年均有学生考入中央美院等八大美院及中央戏剧、北服、北印、北影、中国戏曲等美术名牌专业大学。从而积累了大量的经验，针对考生最为关注的问题，用深入浅出的文字和直观易懂的图解形式予以作答，由于本书的特色决定，她将是考取八大美院的随身辅导教师。

同时，本书的基础知识对初学者有很大的提高作用，可作为基础教材。



目 录

第一章 色彩表现理论认识

第一节	色彩基本认识	3
第二节	两个构图方面的问题	3
第三节	三个中心问题	4
第四节	四个基本表现手段色彩关系	5

第二章 八大美院绘画风格解析

第一节	中央美术学院	8
第二节	中国美术学院	10
第三节	天津美术学院	12
第四节	鲁迅美术学院	14
第五节	西安美术学院	16
第六节	湖北美术学院	18
第七节	四川美术学院	20
第八节	广州美术学院	22
第九节	清华美术学院	24

第三章 作品欣赏

26

第一章 色彩表现理论认识

第一节 色彩基本认识

(一) 色彩产生的原理：是物体不同程度的反射了光的不同颜色光波所产生的色彩变化。

(二) 固有色：是物体反射光波的基本颜色特征，是物体固有的颜色。

(三) 条件色：

1. 光源色：很多时候照明光带有明显色彩倾向。

2. 环境色：物体反射固有色光，物体之间反光色相互影响称环境色。

第二节 两个构图方面的问题

(一) 视觉美感：构图体现审美追求，如追求平稳、运动、静寂、激荡等感受。

(二) 布局设计：

造型：1. 画面内容的大小、形状、位置，决定视觉感受。

2. 造型要强调协调与对比的关系。

3. 造型要赋予人一定的心理暗示。

色彩：1. 要讲究色调设计符合审美追求。

2. 要讲求色彩的对比与呼应作用。



煎鸡蛋的妇女 委拉斯凯兹

这幅油画色彩浓郁，暖黄色调朴实无华，母亲和锅子占据着黄金分割，颜色的呼应形成平稳的构图。

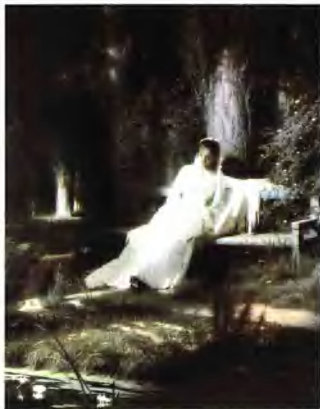
第三节 三个中心问题

(一)色调问题:

- 1、要反映高雅的审美趣味。
- 2、要营造一种气氛,如亮调、暗调、高调、低调。
- 3、要协调统一又不失对比。

此作是一首浪漫爱情诗,清冷的色调表现出了极美的意境。明亮的月光形成高调的画面,强烈的明暗对比,使人物在平静的气氛下却显出内心激荡的热情。

月光 克拉姆斯柯依



(二)主次问题:

- 1、要形成视觉中心,主体突出。
- 2、要符合整体感,主体不能孤立。
- 3、表现空间中的虚实变化。



此画是精美构图的极品之作,以班宁·柯尔中尉及副手形成明确的视觉中心。画中人物众多,但错落有致,空间层次极其丰富微妙。

夜巡 伦勃朗

(三)色彩反映出的情感及审美

1. 直观色调感受:如冷、暖或红、黄、蓝、绿等色相感觉。
2. 心理感受:如压抑、沉重、轻快、兴奋、激动等感受。
3. 审美感受:如优雅、激情、富丽、质朴等。

此幅作品激情奔放,鲜亮的色彩,红黄的色调,配合表情欢悦的弹唱青年,使其欢乐情绪跃然画面。



琴师 哈尔斯

第四节 四个基本表现手段(色彩关系)

(一)明度表现:

1. 表现色调: 有高调、低调之分。
2. 表现主次: 通过增强或减弱明暗对比协调虚实。
3. 情感作用: 高调——明快、激情;低调——神秘、压抑。

(二)色相表现

1. 表现色调：用同类色或类似色形成色调。
2. 表现主次：主体——强对比色、环境——类似色。
3. 情感作用：红（热烈）、黄（激动）、橙（富丽）、绿（轻快）、紫（高贵）、蓝（宁静）。

(三)冷暖表现

1. 表现色调：大协调、小对比。
2. 表现主次：主体对比、次体协调。
3. 情感作用：冷——反映沉静、优雅；暖——反映热烈、富丽。

(四)纯度表现

1. 表现色调：纯调（高纯度）、中调（纯色、灰色相协调）、低调（色彩灰）。
2. 表现主次：主体（高纯度）、次体（灰）、近（高纯度）、远（灰）。
3. 情感作用：高纯度（激烈、冲撞、强烈）；灰色（平和、宁静、虚）。

暖黄色的光斑与蓝灰色调的对比，显得小女孩非常轻盈、活泼。面部虽然背光，但透明的橙黄色与蓝天的补色色相对比，使面部色彩鲜亮，令小女孩更加清纯秀丽。



艺术家的女儿 列宾

第二章 八大美院绘画风格解析

(以下范画均为 2006 年高考八大美院考题)

在美术高考中,有关各校的风格问题一直是困扰考生的多项问题之首,我的学生也经常提出这样的问题,如“这样画能不能考上中央美院?”“按天美风格画,能不能考中国美院或鲁美?”等,这些都是有关风格的问题。那么,各学校在高考招考过程中到底有没有风格差异?如果有,是不是一百所学校就应该有一百种风格呢?如果是这样,那学生该如何把握呢?

所谓学校风格不应该说有,但也不能说绝对没有。首先,我给大家解释什么叫学校风格,风格原指艺术家在主观表现时所用的一种表达方式,它原本只属于个人,但由于认知来源会存在师承关系,如鲁本斯画派、伦勃朗画派等。所以,某一种风格也会属于一个群体,但一所学校不是一个、两个人,因此,在个人风格上会有几十种或更多。那么,在高考中的学校风格又是怎样形成的呢?

我认为所谓的学校风格要受到几个条件的制约:

(一)学校具有悠久历史,建校时间长。因此,在教师结构上形成一定的师承关系。

(二)受到西画传统的某一种或某一类画风的影响。

(三)受地理环境影响。如西北地区气候干燥,阳光强烈;西南地区气候湿润;京津地区多云雾天气。这些都会影响光照效果的变化。因此而影响绘画表现效果的变化。

(四)受到在画坛上有重要地位的某个艺术家的影响。

综上所述,并不会有太多学校能够具有学校风格。那么,八大美院作为在全国有重要影响的专业院校在一定程度上有地区代表性,甚至影响着一些地区的风格特征或评价标准。因此,本书将就八大美院着重进行阐释,这将对广大考生有明确的指导作用,使学子们目标明确、有的放矢,大大提高了高考的成功率。

第一节 中央美术学院

中央美术学院创建于1950年,由国立北平艺术专科学校与华北大学美术系合并而成,是教育部直属唯一一所高等美术学校。作为中国美术院校的最高学府之一,其具有悠久的历史,具有完整的西画教学体系,在圈内尊其为“油老大”。其油画受欧洲、俄国传统影响较多,因此风格倾向于传统写实,近年虽有变化,却也不大,且北京多云天气较常见,空气中微粒较大因而光线柔和、色彩较灰、光影效果不强烈、形体严谨、风格写实。画面强调整体色调统一、主次鲜明、空间丰富、构图大气、有想像力。

范画步骤:



步骤一: 构图设计阶段

画之前首先对色彩感受、情感、色调、主次等进行设计。再对形体位置色彩位置进行设计。



步骤二: 铺大色阶段

主要是表现整体的色彩关系,色调统一、注意风格特征,高灰色调,用纯度、冷暖对比拉开主次空间关系,注重黑白灰特征。



天安门印象

风景默写 王智全

第二节 中国美术学院

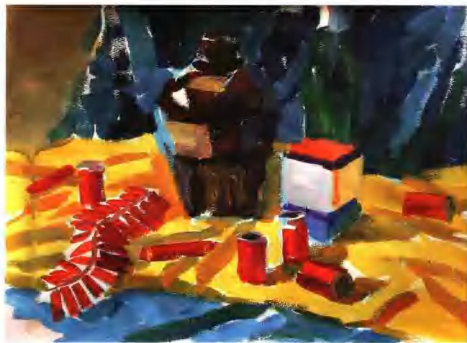
中国美术学院于1928年初由蔡元培、林风眠先生创办在杭州西湖畔，名“国立艺术院”，是中国现代最早的综合性国立高等艺术学府，是中国高等美术教育的发源地之一。林风眠等人将法国印象派绘画对色彩的理解引入中国，对中国的西画认识体系产生了重大影响。江南水乡、湿度较大，天气并不十分晴朗，光影较弱，但色彩浓艳，强调光色变化、色彩丰富。属高纯度、低亮度、弱光影倾向。形体自然生动，重环境色变化。

范画步骤：



步骤一：构图设计阶段

首先要设计主次关系，有主次才有虚实，才有色调设计，要先确定主体物。主体是画面表现的中心，不一定是最前、最中间或最大的。



步骤二：铺大色阶段

大笔触、基本色彩、注重色调、强调空间、色彩较浓重，主要用纯度表现空间。



春节

静物默写 王智全

第三节 天津美术学院

天津美术学院于1906年由我国近代著名教育家傅增湘先生创办。当时为北洋女师范学堂，是我国最早的公立高等学校之一。学院经过多次调整、易名，经历了河北师范学院、河北天津师范学院、河北艺术师范学院、河北美术学院、天津艺术学院等，于1980年2月定名为天津美术学院。天津美术学院亦是受到了印象派绘画体系的影响，色彩丰富，笔触生动，注重光色冷暖变化，加之天津光照明亮柔和，因而形成天美高亮度、高纯度、形体严谨、用笔工细、光影弱、暗部透明、投影亦透明的风格特征。

范画步骤：



步骤一：构图设计阶段

选择主体方法：

1. 形体在画面占有一定面积，不可太小。
2. 位置在黄金分割点或线上。

步骤二：铺大色阶段

高纯度，形体依靠冷暖变化，色彩用笔变化丰富，空间主要靠明暗变化，造型严谨、强调环境色、暗部透明。





静物写生 王智全