

经典全集系列丛书
紧扣高考脉搏
铸造高品质考试宝典



色彩静物

全新经典全集系列丛书

主编◎杨建飞 **A02**

全新经典全集系列丛书

经典全集
JINGDIANQUANJI

色彩静物

Color still life

全国编委名录

主编：杨建飞

执行编委：石博文 翟乃文 张海涛 彭朋

名誉编委：艾鹏 宁波 刘晓明 陈建超
杨叶元 张星星 王梦奇 鄧伦飞 叶琪
朱传奇 倪继正 靳灿鹏 寿舟旦 郝春松
范玉佩 易小武 侯景 阚琛 马骊 张中文
李源 商亮 郭剑 迟明星 谢融冰 隋文艳
姜浩 张超 李少勇 王伟庆 雷深棚 杨长松

图书在版编目 (C I P) 数据

色彩静物 / 杨建飞主编. -- 北京 : 中国书店, 2011.7
(经典全集系列丛书)
ISBN 978-7-5149-0114-6

I . ①色… II . ①杨… III . ①水粉画 : 静物画 - 绘画技法 IV . ① J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 124138 号

经典全集系列丛书 A02 色彩静物

主 编 杨建飞

出 品 人	于华刚
责任编辑	宋 莹
策 划	杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行	 中国书店
地 址	北京市宣武区琉璃厂东街 115 号
邮 编	100050
经 销	全国新华书店
印 刷	杭州富春电子印务有限公司
开 本	635x965 1/8
版 次	2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷
印 张	24
书 号	ISBN 978-7-5149-0114-6
定 价	90.00 元

敬告读者
本丛书凡印装质量不合格者由本社调换，
当地新华书店售缺者由本社邮购。

给同学们的几点建议

美术考试正在一天天临近，相信同学们现在一定正承受着巨大的考学压力，毕竟高考是人生相当重要的一步。在这么有限的时间里，合理的学习方法就显得特别重要。做好这一阶段的学习，对于提高考试成绩是至关重要的。下面针对临考前的美术学习要点向同学们提出我们的几点建议。

第一点建议是明确目标。

各位同学们要根据自己的理想和特点，提前确定自己的目标（比如中央美术学院或中国美术学院等），作为自己接下来学习努力的方向，然后和自己的专业老师，精心制定一个完整的学习计划进行专业训练。

第二点建议是态度决定高度。

同学们在心里对自己的要求都会很高，想着把学习的一切问题都做得很棒，甚至成为其他同学的学习榜样。当然，能做好这些需要付出巨大的努力，还需要充分掌握绘画技能与专业知识。另外，除了自己有高昂的斗志以外，还应该学会自我批评和自我总结，善于学习别人的优点和欣赏好的作品。全新版《经典全集》编辑的每一张作品都是经过层层筛选，书中的作品有的塑造十分结实；有的细节刻画十分精彩；有的颜色非常漂亮，总之每一张作品都有足够打动我们的地方，有很强的教学指导意义，也有细致入微的讲解。所以我们才推荐给大家，希望同学们能细心阅读，从中吸取丰富的专业知识营养。

第三点建议是合理安排学习。

在学画的时候，特别是在考试前的一段时间，就像是进了集训营一样，每天从早晨到深夜都在不停的画画。有这样的绘画热情是很值得称赞的。不过有些同学对考试过于重视，产生紧张的情绪，从而画画很盲目，画出的作品总是达不到理想效果。我们建议这类的同学不要盲目地进行大量的训练，而是要注重绘画基础知识，如果在学习中出现疲于训练而无暇思考的情况，进步则会收效甚微；另一类同学则是，在一段时间里绘画的热情很高，还有可能通宵画画，折腾累了后学习开始松懈。不用说，大家都知道这样的学习方法肯定不对。这样的同学有绘画的热情是很好，

但学习是一个漫长与持久的事情，要想在考生大军中胜出，就必须安排好自己的学习时间，面对困难要有毅力去克服。《经典全集》系列丛书介绍了 60 位大师的学路历程和方法。相信大师一桩桩生动的、感人的事例会深刻地感染你们。帮助你们解除学习时的困惑，能指引你们前行的方向。

第四点是临考时训练需要有针对性。

最后临考阶段的绘画训练更需要提高训练效率和训练质量，针对自己定下的目标院校进行训练，结合考试要求做到每天的绘画有计划，有目标。要根据从现在到考试还有多少天，自己可支配的时间共有多少小时，分配到每科的时间有多少等等，作一个大概的估计，然后订一个训练计划。计划要具体、明确，便于检查；又要留有余地，便于调整，争取主动。这样就可以克服复习中的盲目性和随意性，最大限度地利用时间，提高训练效率。检查自己的画面是否完整，还存在什么问题。突出重点进行训练，提高训练的针对性。

第五点建议是做好考试准备。

让自己多进行几次模拟考试，除了画室老师组织的模拟考试外，自己也要给自己模拟考试。因外模拟考试能使自己总结经验，吸取教训，提高临场发挥的能力。通过模拟考试的情况，可以肯定成绩、增强信心；也可以发现问题、找出差距，明确努力方向。模拟考试对每个考生也是一次高考前的“热身”练习和实践演练，通过模拟考试积累考场经验，增加对高考的感性认识，提高对高考的适应性。

高考是选拔性考试，每一个报名准备参加高考的考生都将面对这场选拔，也就是将参与这场选拔人才的竞争。这场竞争不仅是专业知识与绘画能力的较量，也是心理素质的较量。因此，每位考生在准备参加高考时，不仅要提高专业知识、提高绘画能力，还应努力提高自己的心理素质。这里最重要的是对自己要树立信心，以良好的心理状态参加考试。进入考场后不心慌、不急躁，情绪稳定。以便在考试时正常发挥自己的水平，考出自己的最好水平。

最后，经典全集所有编辑人员预祝各位同学在今年的高考中取得理想的成绩！

”

集合全国优秀作品，展示绘画的所有技法
囊括专业考试的所有形式
让我们认识对世界美术影响最大的 60 位大师
大师的身世、成长、趣事，更好地激励学生
100 段大师经典名言，是世界艺术智慧的结晶

经

典

全

集



目 录

006	60 位杰出大师介绍	012	100 句大师名言
016	经典色彩个例分析	030	经典色彩作品欣赏
050	色调、色稿、变调	056	偏长期类色彩作品
086	经典色彩步骤与讲解	096	短期类色彩作品
130	经典局部步骤与讲解	152	应试类色彩个例分析
158	应试类色彩作品	184	关于训练的问答
186	关于考试的问答	188	关于训练的课程安排
190	各大院校的色彩考题	192	给同学们的几点建议

克劳德·莫奈色彩静物类作品欣赏

1

2

1、披萨饼 布面油画 尺寸不详

2、瓶花 1881年 布面油画 100.4cm x 80.8cm

3

4

3、茶具 布面油画 尺寸不详

4、紫色罂粟花 1867年 布面油画 尺寸不详





克劳德·莫奈

“印象主义之父、色彩巨匠”（1840—1926）

成就

莫奈是印象派最具代表性的大画家，也是印象派画家中最长寿、创作时间最长的一位，被尊称为“印象派之父”。他所领导的印象主义意味着感觉和观察方式的变革，这种变革不仅改变了绘画，而且改变了雕塑、音乐及文学，直到今天，他仍然在影响着我们。莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法，在莫奈的画作中看不到非常明确的阴影，也看不到突显或平涂式的轮廓线。除此之外，莫奈对于色彩的运用相当细腻，他用许多相同主题的画作来实验色彩与光的完美表达。莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果，常常在不同的时间和光线下，对同一对象作多幅的描绘，从自然的光色变幻中抒发瞬间的感觉。

出身

克劳德·莫奈出生于法国巴黎的一个杂货商之家，他自幼热爱绘画，15岁便以擅长漫画而闻名。莫奈18岁时结识了当地的外光风景画家布丹，并跟随他学画。布丹对莫奈说：“当场（即写生）画下的任何东西，往往具有一种在画室里（默写）所不可能取得的力量——真实感和笔法的生动性。一幅画使人感动的是整个画面，而不是单独的某个局部，要顽强地保留十分宝贵的最初印象。”莫奈在他今后的绘画生涯中也是按布丹说的话去做的，因为在他的内心里充满了对自然的热爱。

执著的艺术态度

莫奈始终坚持户外写生，不论阴晴寒暑。塞纳河冰冻了，他在冰上凿孔置放画架和小凳；手指冻僵了，就叫人送个暖手袋来以便能继续作画。

他在海上小岛沙滩上作画，因大西洋风势疾劲，他便把自己和画架绑在岩石上顶着疾风作画（有几幅海景，至今还看得见嵌着沙粒）。

为了能更直观地观察塞纳河上的光色变化，他还请人建造小船，在阳光明媚的日子，莫奈常常乘着他的“水上画室”漫游于塞纳河上作画，充分运用不同方向、角度的光照，颤动的空气来

描绘水及水面上的景物。通过鲜明的轮廓、阴影及闪动的亮点，创作了一批作品，使他的绘画风格日渐成熟并趋于完美。

莫奈68岁时在给朋友的信中写道：“这些水景始终萦绕在我的心头，虽然我这个老人已经深感力不从心，却仍想表现所感受到的东西。我毁掉了一些作品……但也再从新开始。”

莫奈晚年患上白内障，当他经过手术恢复视力后，又重拾画笔：“我忘情地绘画，满意于自己的一切。如果这副新眼睛够好的话，我能活到100岁。”

艺术观点及技巧

莫奈主张到户外写生，直接面对大自然，探求新的艺术方法。莫奈曾长期探索光色与空气的表现效果，常常在不同的时间和光线下，对同一对象作多幅的描绘，从自然的光色变幻中抒发瞬间的感觉，在一般人看来平凡无奇的麦草垛，被莫奈捕捉到了色彩的瞬间，完美表现出奇妙魔幻而各具特色的景致。

莫奈曾说过：作画时，要忘掉你眼前是哪一种物体，想到的只是一小块蓝色、一小块长方形的粉红色、一丝黄色。因此，就出现了画家的创作中的注意力，不是集中于要表现的景物上，而是放到了景物周围的空间环境、光线、烟雾、气流所产生的效果上，或只是局限于表达在一定条件下，景物着光给画家留下的瞬间印象上。

在对自然的深入理解和把握瞬间流逝的光与色的尝试中，莫奈运用了七色光谱及补色关系，采取在画布上使用并列原色，加强了色彩的补色关系，他把不同冷暖，不同深浅色彩的点与线调和并置在画布上，疾速的运笔，色彩相互渗透、交错，从而来表达空气和散射其间的光线变化，使画面合成为不同的光与色的美妙交响乐章。

莫奈作画时常通过反复的尝试来验证他的颜料，以使它们能达到他想要的效果。在他给朋友的信中写道：“我所用的颜料真的很有趣吗？我可不那么认为，不管颜料有多么不同，只要它能画出更加明亮、更好的作品就可以了。作为艺术家，伟大的地方在于知道如何使用颜色——记住，材料只不过是达到目的的手段。”



雷诺阿

“印象派巨匠”（1841-1919）

出身

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿出生在法国巴黎一个穷裁缝的家里，少年时便被送到瓷器厂学习手艺，画瓷器和画屏风这项工作使他产生了对绘画的兴趣。而后出于对绘画的兴趣，雷诺阿到美术学校学习绘画，这一年他21岁，期间他结识了莫奈和西斯莱，从此便走上印象主义的道路。

成就

世界上极具人文气息的大画家之一，他的绘画在追求光的感觉中，用鲜丽透明的色彩，将古典传统和印象派绘画做了最完美的结合。

大师轶事

有一次，雷诺阿在巴比松村附近的夏依搞创作时，遭到游人的取笑，巴比松派画家狄亚兹为他解了围。同时，这位装着一假腿的画家指出了他画面上着色偏黑，并慷慨地告诉雷诺阿可以随意使用他的颜料。接受了这位前辈大师的忠告以后，他的画开始变得明亮起来。

在枫丹露森林中作画的雷诺阿，由于注意力高度集中，以致林中好奇的鹿站在一旁竟全然不觉，只是当他站起身来检查画面效果，将鹿吓跑后，他才得知。据他自己说，鹿有时趴到了他的肩上，向自己的脖子吹气，有时还把他的面包吃掉。

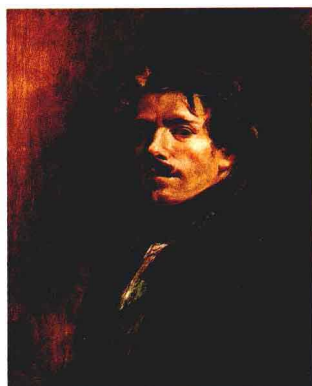
他在街头画人物时，他的弟弟爱德蒙一会儿向过路的男士问时间、一会儿拦住一位女性打听道路，雷诺阿乘他们在交谈之际，迅速地将人物的形象记入到自己的画本，以便为创作准备素材。

在他生命的最后15年中，他受关节炎病痛的折磨，几乎离不开轮椅。他得把画笔捆扎在变硬了的手上才能画画。令人惊异的是，他作品中没有留下一丝个人痛苦的痕迹。他的艺术总是肯定着生活的美。

在所有印象派画家中，雷诺阿也许是最受欢迎的一位，因为他所画的都是漂亮的儿童、可爱的女人、花朵、美丽的静物和景色，这些都会立刻把人吸引住。雷诺阿把他们那里所得到的赏心悦目的感觉直接地表达在画布上。他曾说过：“为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的事已经够多的了。”

艺术观点

雷诺阿认为“用铅笔画上几笔，要比空洞的大道理更有价值”。他的体会是“一时不动画笔，手很快会变得僵硬”。他认为绘画并非科学性的分析光线，也并非巧心的安排布局，绘画是要带给观者愉悦，让绘画挂置的环境充满了画家想要的感觉。



德拉克洛瓦

“浪漫主义的灵魂”（1798-1863）

出身

欧仁·德拉克洛瓦生于法国沙朗通-圣莫里斯。儿童时代的德拉克洛瓦就生活在充满艺术气氛的环境里，17岁开始学画，并且受过多方面的教育。

成就

德拉克洛瓦是19世纪法国美术史上最伟大的画家之一，是浪漫主义的领军人物，被称为“浪漫主义的狮子”。德拉克洛瓦热心发展色彩的作用，他的画作对后期崛起的印象派画家和梵高的画风有很大的影响。

大师轶事

德拉克洛瓦的母亲图瓦-奥邦对音乐的爱好直接影响了幼年时代的德拉克洛瓦，音乐在他的生命中已经成为不可缺少的东西。在当时的音乐家中他最喜欢肖邦，并与肖邦有着深厚的友谊，他把肖邦称为“我所看到的真正艺术家的典范”。他说：“音乐常赋予我一些伟大的思想，当我听音乐的时候非常想画画。”

他晚年病重仍不忘画画，临终前他仍叫人把调色板拿来，以便调配颜色，他是握着调色板和画笔离开人世的。他给人类艺术宝库留下九千多件绘画作品，其中油画就有853件。

艺术观点

德拉克洛瓦将色彩视为个人心灵的抒发，并强调色彩具有“主观性”以及“象征性”与“音乐性”，是用来“表现情感”的。

德拉克洛瓦不仅是色彩造型大师，同时也是素描大师，他说过：“色彩总是占据着我，但素描却更先控制着我。”



保罗·塞尚

被誉为“现代绘画之父”（1839-1906）

身世

塞尚于 1839 年 1 月 19 日诞生于法国南部普罗旺斯地区的埃克斯镇，父亲是一个制帽店的老板，很有经营头脑。后来依靠自己的本事和好运气，从小老板变成一家银行经理，家族从此步入上层社会。

成就

法国著名的印象主义画家，被奉为“后期印象派的三大巨匠之一”，他的艺术原则成为现代“立体派”和“表现主义”绘画的先导，因而有“现代绘画之父”的称号。

大师趣事

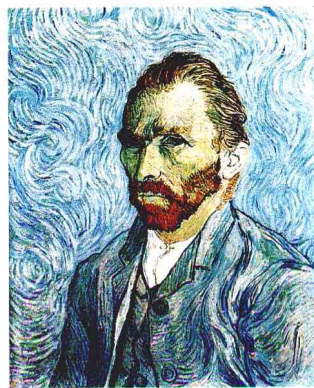
趣事一：父亲对塞尚的期望很高，将他送入波旁中学读书，希望他将来继承家业。然而塞尚对生意和政治没有任何兴趣，却越来越喜好文学和艺术。父亲十分恼怒，甚至塞尚在学校获得绘画奖后，对他说：“年轻人，考虑考虑将来吧！有天赋的人往往死路一条，有钱的人才活得下去！”塞尚不以为然，戏谑地说：“银行家父亲慨叹地看到，在他柜台背后，诞生一位未来画家。”以此表达自己成为画家的决心。由此，听到此话的母亲对他的选择没有过多的干预，甚至给予鼓励。

趣事二：1859 年，父亲在市郊买了一幢别墅，以此来作为身份的象征。父亲将别墅装饰的工作交给了 18 岁的塞尚。塞尚非常认真地对待自己的第一件大型创作，房屋四周最显眼的位位置摆放着自己创作的以四季为题材的组画，还有一张父亲的肖像，为了迎合父亲的要求，塞尚用颇具浪漫情调的风格创作了这些画，这显然不是他的本意，于是他在画上签上了“安格尔”的名字，以示嘲讽。由于在别墅装饰上的表现令父亲相当满意，1860 年，父亲终于许可塞尚前往巴黎学画。

画家坚韧的一生

塞尚自踏入艺术领域以来经历了多种波折，屡选落选沙龙画展，而后两次参加印象主义画展遭到公众和评论界的讥讽和嘲笑。父亲母亲相继去世，与密友断交令塞尚十分悲痛。直到 56 岁时经年轻画商的支持，塞尚在巴黎举办个展，才得到一些好评。之后塞尚返回故乡，隐居作画。1906 年，身患严重糖尿病的塞尚还坚持外出作画。同年 10 月 15 日，塞尚外出写生时因淋雨而昏倒，被马车夫看到送回家中，因肺部充血离开人世。

塞尚的一生孤独而强大，他用自己的坚持和努力抵达了绘画艺术的顶峰，开启了现代绘画主义的大门。



文森特·梵高

“表现主义的先驱”（1853-1890）

成就

文森特·梵高是荷兰后印象派大师。他是表现主义的先驱，并深深影响了 20 世纪艺术，尤其是野兽派与德国表现主义。梵高所创造的伟大的美，永远存在，丰富着我们的世界。他的作品现已跻身于全球最著名、广为人知与昂贵的艺术作品的行列。

艺术观点

梵高从来没有放弃他的信念：艺术应当关心现实的问题，探索如何唤醒良知，改造世界。

梵高是一位具有真正使命感的艺术家，梵高在谈到他的创作时，对这种感情是这样总结的：“为了它，我拿自己的生命去冒险；由于它，我的理智有一半崩溃了；不过这都没关系……”。

梵高不满足于只是理性的“模仿事物的外部形象”，而要借助绘画“表达艺术家的主观见解和情感，使作品具有个性和独特的风格”。

梵高着意于真实情感的再现，也就是说，他要表现的是他对事物的感受，而不是他所看到的视觉形象。

梵高在巴黎结识了印象主义画家之后，他的调色板就变亮了。他发现，他唯一深爱的东西就是色彩，辉煌的、未经调和的色彩。他手中的色彩特征，与印象主义者们的色彩根本不同。即使他运用印象主义者的技法，但由于他对于人和自然特有的观察能力，因而得出的结论也具有非凡的个性。

梵高把他的作品列为同一般印象主义画家的作品不同的另一类，他说：“为了更有力地表现自我，我在色彩的运用上更为随心所欲。”其实，不仅是色彩，连透视、形体和比例也都变了形，以此来表现与世界之间的一种极度痛苦但又非常真实的关系。而这一鲜明特征在后来成了印象派区别于其他画派而独立存在的根本。



提香·韦切利奥 (1478-1576)

有“金色的提香”之称、他是“上帝的宠儿”、他是“皇帝的画家”。

出生在意大利威尼斯，青年时代在人文主义思想的主导下，继承和发展了威尼斯派的绘画艺术，把油画的色彩、造型和笔触的运用推进到新的阶段。中年画风细致，稳健有力，色彩明亮；晚年则笔势豪放，色调单纯而富于变化。在油画技法上对后期欧洲油画的发展，有较大影响。

提香对色彩的性能及其相互关系有着深刻的认识和理解，他用色大胆，色调极其丰富明快、微妙而准确；他的笔触热情奔放，流畅自如，不拘陈规；画面响亮而又和谐，洋溢着生命的活力和雄浑、华贵之美。

在美术史上，提香可以说是第一位不依附于统治者的画家。法国国王亨利三世亲临他的画室，罗马皇帝查理五世在随从的簇拥下来到他的画室，发现一枝画笔掉在地上，弯下身子去为他捡起来，提香说：“我不值得你为我捡起一只画笔。”查理五世风趣地对他说：“世上最伟大的皇帝凯撒都应该服侍你。”



柯罗 (1796-1875)

成就

卡米耶·柯罗是19世纪法国最出色的风景画家。在19世纪的法国绘画史上，新古典主义、浪漫主义、写实主义和印象主义相继争辉，柯罗漫长的一生经历了所有这些美术运动。柯罗的最大成就在于他汇合了19世纪所有的主流，而为当时刚刚兴起的印象主义开辟了道路。

艺术观点

“在我的生活中，只有一个梦寐以求的目的，这就是画风景。”他终生热爱自然，主张走向大自然。

“以寄于自然的坚强感情和不屈服于任何打击的忍耐力来追求自然，如果没有这样的准备，最好不要从事画家这个职业。”

“我发现第一笔下来时最纯粹，形式也最漂亮，而且让人懂得善用偶然性；而当我们再加彩时，常常会失去这最原始、和谐的色泽。……我同时也察觉到忠于自然的重要性，不应该轻易地对一张匆促完成的草图感到满意。”

“当你绘画时，要先找到形，然后找到色，使色度之间很好的联系起来，这就叫做色彩。这也就是现实，但这一切要服从于你的情感。”

柯罗认为要认真对待每一张写生，这些都会成为他日后作品的灵感源泉。



夏尔丹 (1699-1779)

成就

让·巴提斯特·西蒙·夏尔丹生于法国巴黎，是洛可可艺术风格最具代表性的画家之一。“在夏尔丹之前，法国只有静物。自从有了他，才开始了‘静的生命’。”

艺术观点

“颜色固然得用，但绘画要感情。”夏尔丹认为：镜子越平，反映出来的事物也越“真”。但镜子反映不出事物的感情，要靠画家有意去强调，靠各种色调的铺排，让颜色交错地起着发挥“感情”的作用。

“经过推敲的静物构图，不但要使所画的静物可信，还要让它们具有光与色的丰富表现力。”



乔治·莫兰迪 (1890-1964)

生平

生于意大利波洛尼亚，17岁开始学画，是意大利著名的版画家、油画家。他一生没有娶妻，可以说没有爱情，唯一有的就是他把一生都献给了他挚爱的艺术。他是一个画僧，也是一个苦行僧。艺术是他的亲人，也是他的妻子、情人。他孤寂一生，几乎没有离开过他的家乡波洛尼亚，过着简朴的生活，淡泊名利，仅仅在意大利做过一些旅行。唯一的一次出国是去苏黎世参观塞尚的画展。

艺术观点

莫兰迪选择极其有限而简单的生活用具，以杯子、盘子、瓶子、盒子、罐子以及普通的生活场景作为自己的创作对象。通过捕捉那些简单事物的精髓，使自己的作品流溢一种单纯、高雅、清新、美妙、令人感到亲近的真诚。在立体派和印象派之间，他以形和色的巧妙妥协，找到了自己独特的画风。



威廉·透纳 (1775-1851)

透纳出生在伦敦一位理发师的家庭，14 岁考入皇家美术学院的美术中学，透纳被认为是法国印象主义画派的先驱，是著名的英国风景画家，以善于描绘光与空气的微妙关系而闻名于世。他与约翰·康斯特布尔并称为“真正使英国风景画摆脱荷兰、法国或意大利绘画影响而走上自己独立道路两个人”。

透纳说：“没有天才，只有勤奋。”

“一个人，即使没有什么天赋，若能认真想、认真做，也必定会成就一番事业，可是没有伟大天赋的人很少会去这样想、这样做。透纳不仅在才智上，而且在勤奋上远远超越了所有人，他在能力和思想的领悟上稳步前进，就像日出时逐渐强烈的光线一样平稳。”—— 约翰·罗斯金

透纳在创作《海上暴风雪》后，对画作中的环境作了如下描述：“我画它并不是为了让人看懂，而只是想展现出这种景色应有的样子；我请求水手们把我绑到大海中蒸汽船的桅杆上去观察当时的景象，我在上面坚持了四个小时，并未退缩，反倒决意要将它记录下来……”



皮埃尔·博纳尔 (1867-1947)

法国画家。早期从事广告和舞台美术设计，曾经是纳比派成员，画风具有东方趣味。1889 年定居巴黎，主要创作油画和版画插图，作品多取材室内景、静物和裸体模特，画风又受印象主义和新印象主义影响。

博纳尔作于 1908 年的《逆光下的裸女》生动表现了在充满阳光和空气的室内，裸女逆光而立，丰满健康的身体反射出耀眼的色彩。运用类似点彩的细碎笔触，不画阴影，使整个画面充满光感和鲜亮的色彩感，光与色交织成一曲富有韵律的合奏。他对色彩有着细腻、敏锐的感受力，他画中的所有物象并不各自独立，也无主次之分，而是由色与形构成和谐温暖的融合体，从而营造一种纯绘画视觉的愉悦感。博纳尔的作品是一个由色彩构成的绚烂世界，他为此有“色彩魔术师”之称。



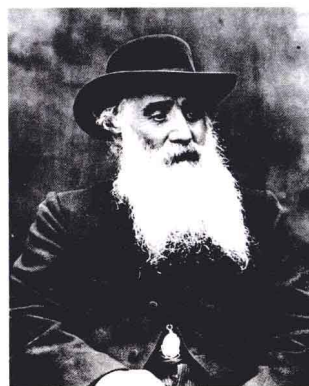
马蒂斯 (1869-1954)

法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。他以使用鲜明、大胆的色彩而著名。21 岁时的一场意外，令马蒂斯的绘画热情一发不可收拾，偶然的机缘成为他一生的转折点，用他自己的话说：“我好像被召唤着，从此以后我不再主宰我的生活，而它主宰我。”

21 岁那年，他患盲肠炎住进医院，为打发无聊时间，母亲送来一箱画具让他临摹箱盖上的图画。未料想，马蒂斯的绘画热情一发不可收拾，偶然的机缘成为其一生的转折点。在画画当中，马蒂斯平生第一次感觉到“自由、安宁和闲静”。

马蒂斯认为无论是和谐的色彩或不和谐的色彩，都能产生动人的效果，他还认为，色彩的选择应以观察、感觉和各种经验为根本，“色彩的目的，是表达画家的需要，而不是看事物的需要。”

1941 年 72 岁 马蒂斯患了肠道疾病，经历了两次痛苦的手术，从此病魔就再没离开过他。身体的虚弱使他再也不能站在画布前作画，于是他又开始了一种新的艺术创作——剪纸。为了剪出色彩鲜丽的作品，他亲自动手，染出自己需要的彩纸，躺在床上不停地剪。这位老人仿佛在以孩子的娱乐消磨最后的时光。虽然他生命的最后两年几乎都是在病床上度过的，但他的创造力却从来没有停息过。



卡米耶·毕沙罗 (1830-1903)

法国印象派大师。1830 年生于安的列斯群岛的圣托马斯岛，1903 年卒于巴黎。在他去世前一年，远在塔希提岛的高更写道：“他是我的老师。”在他去世后 3 年，“现代绘画之父”塞尚在自己的展出作品目录中恭敬地签上“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。

在印象派诸位大师中，毕沙罗是唯一一个参加了印象派所有 8 次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。1859 年，他的作品入选沙龙。而其后，则连续两次落选。就在那时，他因为和母亲的女仆相爱同居，家里不再给他资助，他的生活陷入了窘境。画又卖不出去，为了糊口，他甚至不得不去做油漆工——好在画刷跟油漆刷差别不大。妻子也下到田间，拼苦拼累地挣点小钱。贫穷没能击倒这位坚韧的画家，在给一个朋友的信里，他说：“绘画使我快乐，它是我的生命，其他无关紧要。”

毕沙罗的生活虽然充满了艰辛，但他没有怨天尤人，却在其中努力发掘诗意之美和快乐之光，他对自己的儿子说：“一切事物都有美，问题在于怎样把它表现出来。”

100 段大师经典名言，是世界艺术智慧的结晶。

1. 灵感不过是“顽强的劳动而获得的奖赏”。——列宾（俄）
2. 人生就像顺小河漂流的软木塞。——雷诺阿（法）
3. 美术是揭示真理的谎言。——毕加索（西班牙）
4. 艺术并不是真理。艺术是谎言，然而这种谎言能教育我们去认识真理。——毕加索（西班牙）
5. 应从习作中寻求快乐。——塞尚（法）
6. 我欠你的绘画真理，我将在画中告诉你。——塞尚（法）
7. 一遍又一遍地看手工作，来它二十来次，但每次都得从头开始，直到完全满意为止。——马蒂斯（法）
8. 我早已达到技精艺熟，可是如今我在研究自己的表现手段时，似乎觉得自己刚开始学习。——马蒂斯（法）
9. 谁想献身绘画，谁首先就得通晓语言。——马蒂斯（法）
10. 尽精微，致广大，道中庸，极高明。——徐悲鸿（中国）
11. 绘画有两种：一种为物质的，一种为精神的。——康定斯基（俄）
12. 那些长于表现技巧的艺术家则不能称真正的艺术家，因为他们的目的是在于满足人的欲望，因此他将自然的艺术、写实艺术的艺术统称做“无目的的艺术”。这类艺术“是一种遭到阉割艺术，不可来。”——康定斯基（俄）
13. 素描解决的是水平问题，而不是风格问题。——靳尚谊（中国）
14. 将自己的职业作为武器，去抗争，去争取自由，要相信自己，负己之责，凭借自己的力量去与社会斗争。——安藤忠雄（日）
15. 艺术，就是自然与人。——培根（英）
16. 绘画愈像雕刻，映在我眼里愈觉得它是出色的作品，雕刻愈像绘画，我就愈觉得它是拙劣的作品；雕刻是绘画的火把，它们就如太阳与月亮的光，有天壤之别。——米开朗基罗（意）
17. 杰出的艺术家怀有的任何心思，都有本事透过一块大理石表现无遗。——米开朗基罗（意）
18. 所谓大师，就是这样的人：他们用自己的眼睛去看别人见过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。——罗丹（法）
19. 美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。——罗丹（法）
20. 艺术是大自然映现在人间的东西，重要的是要好好磨镜子。——罗丹（法）
21. 雕刻无须独创，它需要的是生命。——罗丹（法）
22. 任何倏忽的灵感事实上不能代替长期的功夫。——罗丹（法）
23. 我不画我所看见的，我画我所知道的。——毕加索（西班牙）
24. 为了生活中努力发挥自己的作用，热爱人生吧。——罗丹（法）
25. 世间的活动，缺点虽多，但仍是美好的。——罗丹（法）
26. 工作就是人生的价值，人生的欢乐，也是幸福之所在。——罗丹（法）
27. 顽强的毅力可以克服任何障碍。——达·芬奇（意）
28. 色彩像炸弹一样具有威力，可是也像炸药一样，要有很好的方法控制它。——张大千（中国）
29. 痛苦会过去，美会留下。——雷诺阿（法）
30. 人有两只眼睛，一只观察周围的世界，一只观察自己。人要清醒的看待自己和身边的环境，看待自己就是客观地看待自己的长处与短处，知道自己在那些方面存在欠缺，以及相关的弥补方式。当然，这个弥补方式有很多种，如果的确是弥补不了，那也没什么，完全可以从强化其他方面的特长来掩盖。——莫迪里阿尼（意）
31. 解剖学，对于人体艺术是不可或缺的基础学科。——耶诺·布尔乔伊（匈牙利）
32. 读书不多，画则不能进于雅；观理不清，则画不能规于正。——苏轼（中国 北宋）
33. 坚持严谨的素描训练，这是对于艺术教育带有根本性的决断。——潘公凯（中国）

34. 天地以生气成之，画以笔墨取之。——石涛（中国 清初）
35. 用一根线条去散步。——保罗·克莱（瑞士）
36. 艺术家用脑，而不是用手去画。——米开朗基罗（意）
37. 我从来不急于画细节，我首先注意一幅画的大体和特征。——柯罗（法）
38. 画素描是从我们看不见的东西开始，而以看见的东西结束。——博巴（罗马尼亚）
39. 许多艺术家的失败，仅仅是他们只接受一种画法，而指责其他所有的画法。必须研究一切画法，而且要不偏不倚地研究；只有这样才能保持自己的独特性，因为你将不会跟着某一个艺术家跑。
应该做一切人的学生，而同时才能不是任何人的学生，应该把一切学到的功课，化为自己的财产。——德拉克洛瓦（法）
40. 越讲科学，越能让艺术更艺术。——吴冠中（中国）
41. 贫穷是一切艺术职业的母亲。——托里安诺（意）
42. 画家在画室的门上应该大书：“室内有一双眼睛，为不幸的人洒同情之泪。”——贺拉斯（古罗马）
43. 人不可有傲气，但不可无傲骨。——徐悲鸿（中国）
44. 咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。——郑板桥（中国 清代）
45. 好读书，不好读书；好读书，不好读书。——徐渭（中国 明代）
46. 学我者生，似我者死。——齐白石（中国）
47. 笨拙的艺术家永远载别人的眼镜。——罗丹（法）
48. 艺术家对于自然有着双重关系：他既是自然的主宰，又是自然的奴隶。——歌德（德）
49. 艺术是一种使我们达到真实的假想。——毕加索（西班牙）
50. 科学家不创造任何东西，而是揭示自然界中现成的隐藏着的真实，艺术家创造真实的类似物。——冈察洛夫（俄）
51. 在真正的艺术领域里，没有预备学校，但是有一个最好的预备方法，就是对艺术大家的作品抱一种最虚心的学徒的兴趣。这样碾颜料的人常常会成为优秀的画家。——歌德（德）
52. 我们所经历的最美好的事情是神秘，它是所有真正的艺术和科学的源泉。——爱因斯坦（德）
53. 艺术是人类的天性。——伯克（爱尔兰）
54. 艺术可遇不可求，它不会因为你是平民而对你视若无睹，也不会因为你是王公而对你青眼有加。
天时未到，即使是最睿智的人也不能使艺术品诞生。——惠斯勒（美）
55. 如果愿意欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人。——马克思（德）
56. 凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器。——刘勰（中国 南北朝）
57. 没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。——赫伯特·斯宾塞（英）
58. 一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心理从新唤起这种感情，并用某种外在的标志把它表达出来，这就是艺术的起源。——托尔斯泰（俄）
59. 自然中的万物都可以用圆柱体、锥体和球体来表现，那就是根据透视法则，使物体块面的前后左右都集中在中心的焦点上。——塞尚（法）
60. 我并不照自然描绘，我要从自然中拿取、吸收。我不是要画现在看到的東西，我要画的是曾经看到过的东西。——蒙克（挪威）
61. 客观世界的视觉现象本身是没有意义的，有意义的是感觉，因而是与环境完全隔绝的。——马列维奇（俄）
62. 平面或三原色的直角棱柱和非色彩应该成为造型表现的手段。——蒙德里安（荷兰）
63. 我的造型法是由纯粹的形式和色彩构成，与自然的结构完全无关。——瓦萨雷利（法）
64. 生活是生活，艺术是艺术，不能也不必要完全一样。——潘天寿（中国）
65. 只有形式对心灵产生作用时，我们才能理解和欣赏一件作品；也只有通过形式，我们才能理解内容并欣赏一件作品。——康定斯基（俄）
66. 真正的艺术家总是冒着危险去推倒一切既存的偏见，而表现他自己所想到的东西。——罗丹（法）
67. 我们绘画是比喻，不是模仿。形式和色彩本身并不美，只有通过心灵的意志创造出来的才是美的。——凯尔希纳（德）

68. 艺术品绝非是对那些在任何给予的时间里显现的个别存在物的再现，相反它是对物的一般本质的再现。——海德格尔（德）
69. 艺术的目的在于揭示我们所有的包括那最隐私的思想、脾性、德行、恶习以及谬误，由此引导我们去认识自身，取得我们尊严的进一步发展，从而达到人性的完美。——蒲鲁东（法）
70. 我要把印象主义改造成一种永恒的艺术，一种博物馆的艺术。——塞尚（法）
71. 理性只给予我们相对的知识，而我们通过直觉获得的知识却是绝对的。——伯格森（法）
72. 我不相信科学的倾向对艺术是有利的。——夏加尔（俄）
73. 艺术家不相信科学，因为科学只是不完美的东西。——诺尔德（德）
74. 古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，西画之可采者融之。故建立新中国画既非改良，亦非中西合璧，仅直接师法造法而已。——徐悲鸿（中国）
75. 不动就没有画。——关山月（中国）
76. 一个伟大的艺术家，他的感情是属于时代的。——胡一川（中国）
77. 所谓名牌大学，首先是由著名的教授组成的。所以说：“好的教授就是好的大学”。——迟轲（中国）
78. 发掘生活的美是我最大的乐趣。——杨之光（中国）
79. 我发现生活的美，愿和人分享。——郑爽（中国）
80. 离开了人民，艺术就没有了土壤。——梁明诚（中国）
81. 人生短，艺术长。——潘鹤（中国）
82. 世界上没有比能从事自己喜爱的专业更令人快乐的事了。——蔡克振（中国）
83. 年纪大点的人身后都会有一条自己留下的轨迹，或者就叫做人生之路吧。可以说这条路人人都不同，大概这就是世界多奇妙之一端了。——尹国良（中国）
84. 我们身在穷山沟，眼光却注视世界美术潮流，预想未来。——谭畅（中国）
85. 诗中有画，画中有诗。——王维（中国 唐代）
86. 莫把丹青等闲看，无声诗里颂千秋。——徐渭（中国 明代）
87. 笔墨亦由人品为高下。——方薰（中国 清代）
88. 意存笔先，画尽意在。——张彦远（中国 唐代）
89. 战斗场面和绘画，都要在远处观看。——佚名（英）
90. 屋中有画，等于悬挂了一个思想。——雷诺兹（英）
91. 最接近雕刻的绘画最完美。——朗费罗（美）
92. 文学家是以抽象化了的，即以观念来表现自己。但是画家以素描和色彩把自己感觉和知觉到的具体化。——塞尚（法）
93. 在油画的后面，跳动着画家的脉搏，在塑像之中，呼吸着雕刻家的灵魂。——里尔夫
94. 照搬自然景色是绝对画不出传世之作的。——乔·雷诺兹（英）
95. 想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界上的一切，推动着进步，是知识的源泉。——爱因斯坦（德）
96. 在艺术教育里，艺术只是一种达到目标的方法，而不是一个目标；艺术教育的目标是使人在创造的过程中，变得更富有创造力，而不管这种创造力将施于何处。假如孩子长大了，而由他的美感经验获得较高的创造力，并将之应用于生活和职业，那么艺术教育的一项重要目标就已达成。——罗恩菲德（美）
97. 欲立艺者，先立人。——齐白石（中国）
98. 似者媚俗，不似者欺世，妙在似与不似之间。——齐白石（中国）
99. 我绝不画我没见过的东西。——齐白石（中国）
100. 应知天道酬勤，不叫一日闲过。——齐白石（中国）

”

经典作品解析与重点知识讲解

手绘式对应讲解，轻松打开知识的大门

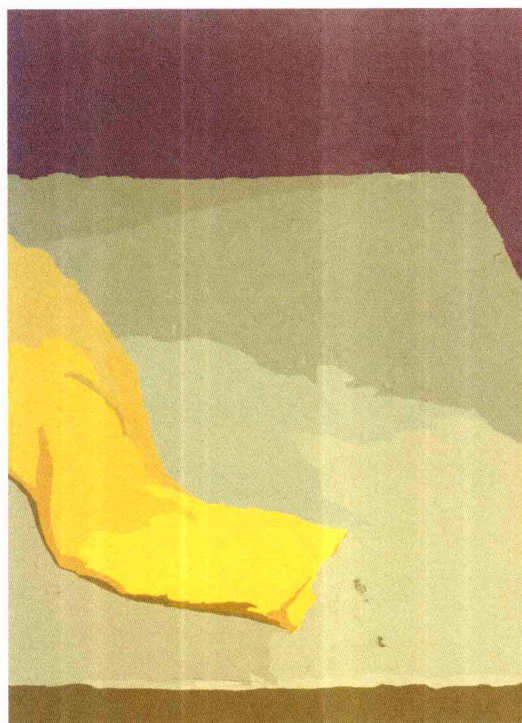
简洁的分析图，帮助更好地掌握专业知识

展示经典作品，展示经典技法

集

全

经典



 偏中黄 黄衬布亮面 中黄 60%+ 白 40%	 偏黄绿 绿衬布亮面 粉绿 50%+ 土黄 20%+ 白 30%	 偏蓝灰 花瓶亮面 钴蓝 50%+ 白 20%+ 肉色 10%+ 紫色 20%	 偏暖白 白盘亮面 白 80%+ 紫色 10%+ 黄色 10%	 偏钴蓝 杯子亮面 钴蓝 50%+ 桔红 10%+ 白 40%	 偏暖灰 水果刀 钴蓝 40%+ 白 30%+ 肉色 10%+ 紫色 20%
 偏黄灰 黄衬布灰面 中黄 50%+ 白 20%+ 蓝 20%+ 环境色 10%	 偏绿灰 绿衬布灰面 亮部颜色 70%+ 环境色 30%	 偏暗灰 花瓶暗面 亮部颜色 60%+ 赭石 20%+ 环境色 20%	 偏暖灰 白盘暗面 白 50%+ 赭石 20%+ 紫色 20%+ 环境色 10%	 偏蓝灰 杯子暗面 亮部颜色 60%+ 紫灰 20%+ 环境色 20%	 偏土红 背景颜色 土红 50%+ 天蓝 20%+ 紫灰 20%+ 环境色 10%

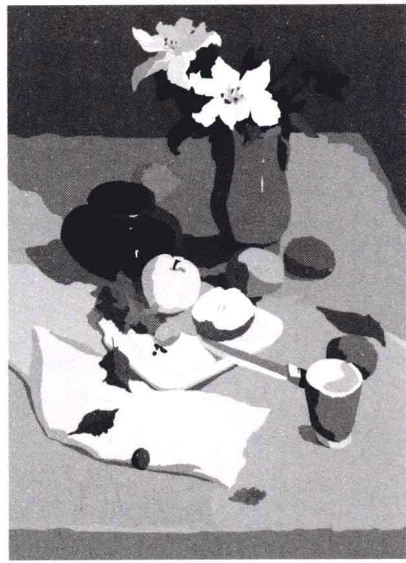
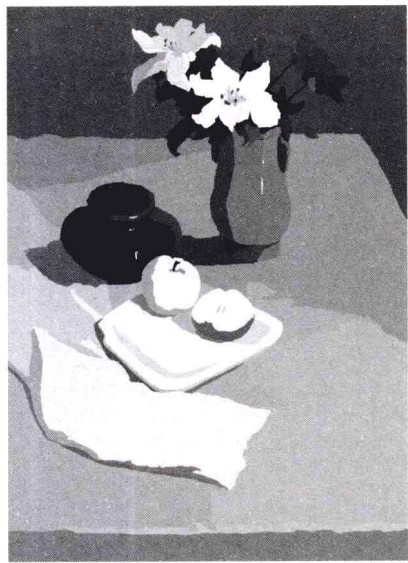
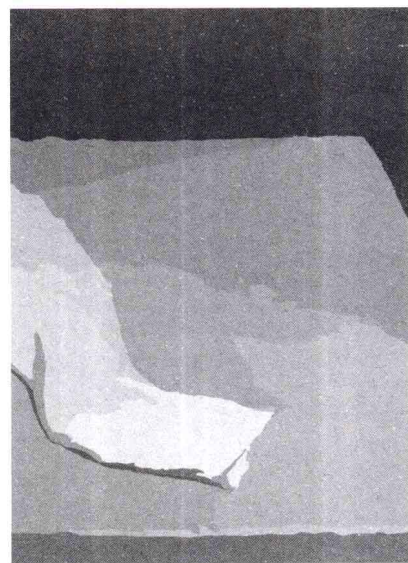
一、色调的构建

色调是相对于画面效果而言的一个概念,掌握了色彩的作画规律及技巧也就相当于掌握了驾驭色彩的有效手段,若想组织一个色调,成立一个画面,必须熟知作画的规律及技巧。

一般情况下,依据色彩倾向可分为冷色调和暖色调,若是依据不同,可进行不同层面的细致划分,如依据色相可划分为红色调、黄色调、绿色调,以纯度划分可分为亮色调、中色调、暗色调等,以对比划分可分为强对比、中对比、弱对比色调等。

综上所述,我们可将这张作品归类为暖色、中对比的色调。画面总体呈现暖黄绿色,每块颜色都具有自身的个性,如黄色衬布、绿色台面、灰色背景,但它们之间相互依托,“你中有我,我中有你”,所以组建了一幅和谐统一的画面。

颜色的纯灰可以体现空间的延伸。通过对第一张台面的作图我们可以看出,画面空间很深,前面比较纯,后面比较灰。



二、黑、白、灰分析

通过三张黑白作图,我们可以清晰的看到画面中的黑白灰关系。第一张图表达的是控制画面调子的三大块颜色,即:衬布、台面、背景,它们和谐统一,控制画面的灰色调性。第二张图将稳定画面的重色以及活跃画面的亮色加上,画面中就产生了强烈的黑白灰层次。第三张图中添加了水果、花瓣等的零碎辅助物,这样一来,画面就赋予了强烈的黑、白、灰节奏和点、线、面节奏。

三、黑、白、灰的构建

在一组静物前,先要整体的看一下物体的明暗关系,也就是大的“黑、白、灰”。它可以分为两个方面:一、物体之间固有色的黑、白、灰;二、物体在光线条件下产生的黑、白、灰。利用它可以把物体的体积表现出来。要点是:看准“黑、白、灰”,先把深浅次序排好,并要使这种概念贯穿作画的始终。如果素描当中的“形”重要的话,那么“黑、白、灰”就是色彩当中的“基本形”,在“形”准的基础上我们再进行深入。