

学院派教学——
中国美术学院

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

专业基础教学部校藏作品精选

主编◎安滨 编著◎安滨

色彩静物

SECAIJINGWU

浙江省新世纪教改项目

■浙江省新世纪教改项目

学院派教学—— 中国美术学院

ZHONGGUOMEISHUXUEYUAN

专业基础教学部校藏作品精选

主编◎安滨 编著◎安滨

色彩静物

SECAIJINGWU

江西美术出版社

欢迎向本编辑室提供优秀稿件
联系电话：0791-6566309
联系人：徐玫
Email:Tonylaibao@126.com

责任编辑：徐 玫
特邀编辑：赖晓寒
封面设计：先锋设计/梅家强

图书在版编目(CIP)数据
色彩静物：中国美术学院专业基础教学部校藏作品精选 / 安滨主编. --
南昌：江西美术出版社, 2011.7
(学院派教学)
ISBN 978-7-5480-0633-6

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第100139号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西中戈律师事务所 张戈律师

学院派教学——
中国美术学院专业基础教学部校藏作品精选·色彩静物
出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号
邮 编：330025
网 址：www.jxfinearts.com
发 行：全国新华书店
印 刷：江西华奥印务有限责任公司
版 次：2011年7月第1版第1次印刷
开 本：889×1194 1/8
印 张：8
ISBN：978-7-5480-0633-6
定 价：49.00元
赣版权登字-06-2011-87 版权所有，侵权必究

色彩静物写生要点

色彩静物写生直面自然，强调在场感受，以真实地反映自然色光现象为特征，对特定光线、特定环境下的特定物体进行观察，用色彩造型，在平面的画纸/画布上体现出立体的色彩空间深度和物体质感。色彩静物写生在高等美术院校基础教学中处于非常重要的地位，它是针对那些具有一定素描和初步色彩绘画基础的学生所进行的系统的色彩与造型能力的训练。色彩静物写生能力的培养与提高对今后的色彩外光写生、色彩人物写生乃至艺术创作的色彩表现能力具有直接而有效的帮助。本书的主要内容就是基于色彩静物基础训练这一范畴，介绍色彩静物写生的观察、表现、处理上的一些主要方法和要求。

目前，在中国美术高等学府中，基础色彩静物写生教学的主要方法是吸收和借鉴了欧洲的写实主义体系，注重和强化色彩写生的基本功，即正确地观察对象的能力与表现自然物象的色彩关系及形色造物的基本能力，并在此领域内寻找个人的感受和表现语言。色彩静物写生课程一般设置在基础学年的前半段，它通过教师设计和摆放具有明确色调导向的组合静物，让学生在这种教学意图中进行色彩观察与绘画造型方法的训练。色彩静物写生不仅要求正确地表现出静物在深度空间中的形、色结构关系与变化，而且必须正确地表现出物体在特定光线下的色彩关系以及呈现的总体色调，需要把握和呈现出静物的特定场景氛围与意境。一幅优秀的色彩静物写生作品本身就可视为一幅独立的作品而与人物创作平分秋色。夏尔丹、波纳尔、塞尚、凡·高等大师的色彩静物作品都是最具说服力的证明。

色彩静物写生训练一般以水粉、水彩、油画等材料进行。其中水粉兼有上述材料的各种特点，既能挥洒淋漓，又能覆盖厚堆，表现出丰富、微妙的色彩变化。因此，基础阶段的色彩静物写生，通常使用水粉颜料或类似材质（如丙烯颜料）进行训练，这样可与后期阶段的外光风景色彩水彩写生、色彩人物油画写生进行衔接，且相对容易和自然。

在色彩静物写生的领域内，写生是提高正确观察方法、色彩造型能力和个人独特感受力的训练活动。色彩静物写生主要侧重用色彩造型并在平面的画布（纸）上体现空间深度，其中包括能够相对准确地表现物体的比例、结构、空间层次、色彩冷暖对比、质感差异、整体画面的色调倾向等。直接对物写生主要研究和反映自然色彩现象。

在这样的前提下，学生可以在色调观察与把握训练以及对形体、明度、色彩差异、质感的深入表现这两大范畴内进行针对性训练，从而快速提高认识与表现能力。

色彩绘画是通过色彩的对比来表现色彩关系和空间关系的。色彩的对比主要有三大方面，即色相对比、明度对比及面积对比。而色相对比的最重要方面是冷暖色对比、补色对比或同类色对比。只有认识和掌握这种能力，才能表现出色彩的魅力。

在绘画写生领域中，各种色相的相互对比，特别是在特定光源下的色彩冷暖对比的观察与表现是至关重要的。因为冷暖关系的确立和表现才使得色彩有空间感并形成正确的色彩关系。每一种物体的固有色倾向在一定的光线下及特定的空间环境位置中，呈现的色彩具有不同纯度、层次和冷暖关系的变化，以及特定环境中的色彩倾向，即色调倾向。举个简单的例子，一个黄色的鸭梨放在橘红色的衬布上所呈现的色彩感觉非常冷，这种黄色有些柠檬黄含有淡绿色感觉，而它的暗部却反射出非常暖的橘黄色。同样将这个黄色鸭梨置换到一块白色的衬布上，我们视觉中的黄鸭梨会显得黄色纯度很高，显得很鲜亮。所以在绘画写生中，物体的色彩对比是多因素状态下非常丰富的色彩关系，而并非是简单的色相、明度、面积的对比。在我们的视觉中，每种物体色相的倾向是随着环境关系的变化而产生不同的倾向，这也是学习绘画的人所要高度重视的。在上述各种色彩对比分类中，对绘画写生最为重要且有直接作用的是色彩的冷暖对比。冷暖对比的概念不仅是指物体的不同色彩所呈现的冷暖差异所形成的对比关系，而且包括这个物体的固有色倾向在一定光源下，明暗两大面所形成的冷暖变化。对其基本的变化规律，我们一定要切实掌握。

此外，补色对比会增加色彩的反差。补色对比，不仅是指两个互为补色的物体（色彩如橘黄色的橘子与钴蓝色的衬布）所产生的这种对比，而且还包括物体在特定的光源下及一定的环境里，我们的视觉所产生的补色。如一个土黄色的罐子在天光照射下，亮部冷，暗部暖，它的明暗交接线和投影的边缘就有少许灰紫色补色的成分。这是人的视网膜在接受一定的色彩感受后，所产生的余补色的感觉，以平衡我们的视觉色彩。补色的运用会产生强烈的视觉效果，我们要特别加以注意。

面积对比是控制画面色调的最主要因素，一种占据画面大部分位置的色彩必然是这幅画色调的控制者。巧妙地组织和利用色彩的对比，形成整体的画面色彩关系以及醒目的色彩跳跃，是我们发现色调和把控色调的依据和方法。

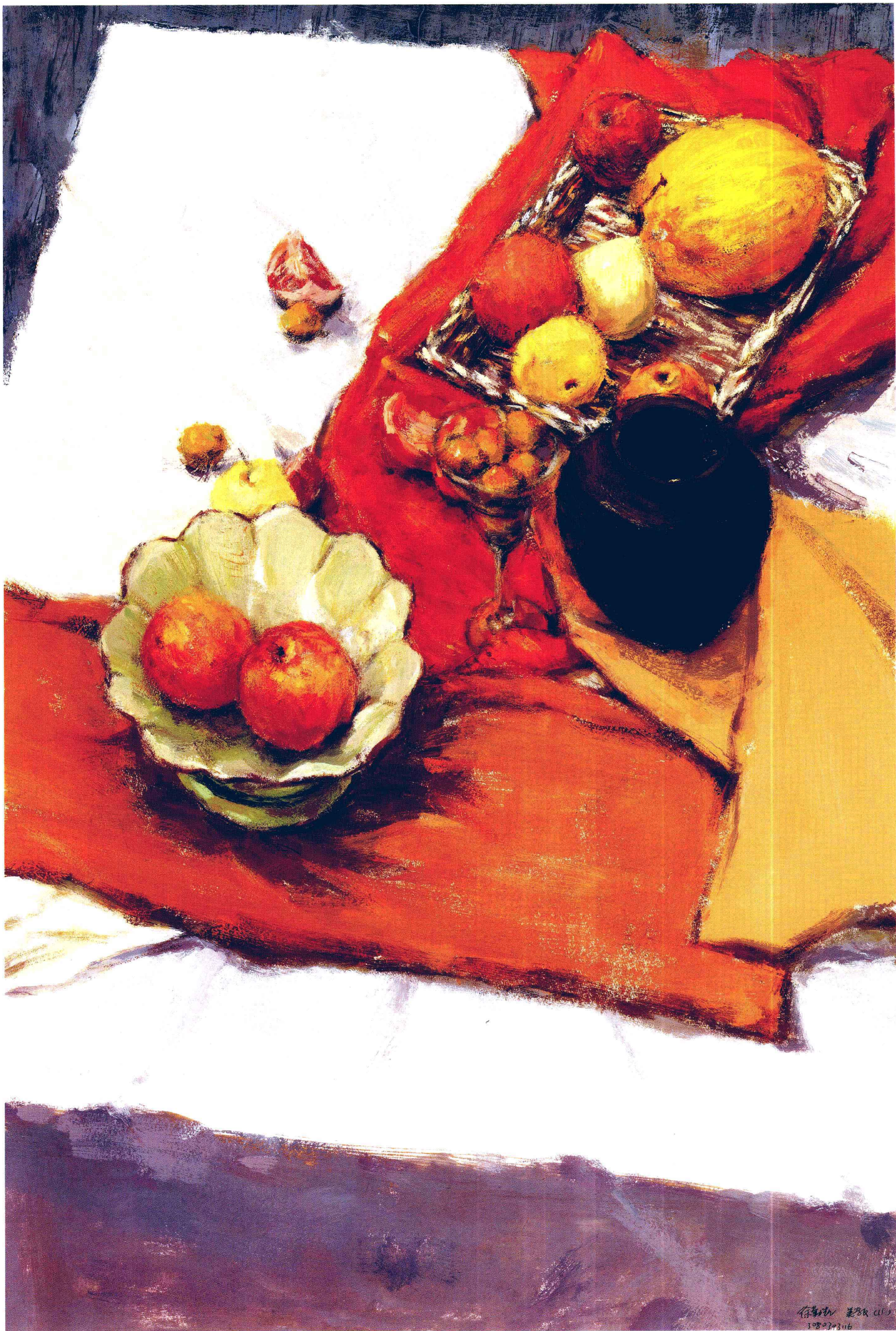
有了上述的观察和认识，经过大量的色彩写生实践后，就会有更多的认识和体悟。只有掌握了色彩写生的规律和方法，我们才能驾驭色彩这门极具表现力的媒材，创造出优美动人的艺术作品。

王珏
2012

■作者：王珏
■指导老师：来源

徐勤训 2008.11.16

■作者：刘睿
■指导老师：任志忠

马超然 油
7班2号 61210514

■作者：马超然
■指导老师：安滨

■作者：吕广美
■指导老师：任志忠