

美
·
院
·
之
·
路

中央美院

教师考前教学与辅导

色彩

蒋兆余 陈
编著

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩/余陈, 蒋丛忆主编. — 福州: 福建美术出版社,
2004.6

(美院之路: 中央美院教师考前教学与辅导)

ISBN 7-5393-1435-4

I. 色… II. ①余…②蒋… III. ①水粉画—作品集
—中国—现代②水粉画—技法(美术)—高等学校—
入学考试—自学参考资料 IV. ①J225②J215
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第055049号

美院之路: 中央美院教师考前教学与辅导

色 彩

蒋丛忆 余陈 主编

福建美术出版社出版发行

北京精制轩彩色制版有限公司制版

福州屏山印刷厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 2

2004年6月第1版第1次印刷

印数: 0001-5000

ISBN 7-5393-1435-4

J·1351 定价: 16.00元

编者的话

通往美院的路上，充满了千辛万苦，该吃的苦还是要吃的，但我们应该尽量避免或少走弯路。

现在书店里给美院考前生看的书可谓琳琅满目，但考生依然感到困惑，为什么呢？一是市场上此类书所选用的作品大多是比较长期的作业，刻画细致，面面俱到，这在高考的三四个小时里是无论如何也达不到的。二是这些作品初看画面非常漂亮，好象无可挑剔，再看却发现过于拘泥于形式，只见技巧，看不到绘画者的才情与灵气，丧失了绘画原始的美感——“绘画性”。这种情况，一定程度上严重误导了考生。

绘画需要才气，而考试是需要一定技巧的。在繁杂劳累的阅卷过程中，那些抓住了大的形体，概括形象，取舍得当的作品，更能让阅卷老师眼睛为之一亮，印象深刻。因为这种整体归纳的能力，是超越于太讲究局部刻画、表现细节的做法的，属于绘画的更高级阶段，它更能体现你的基础，也更能看出一个学生的才气。考试不仅是绘画基础的竞争，更是才气的竞争。我们依此标准，选了这批作品，希望弥补市场之不足，为前进在美院之路上的考生，助一臂之力。

指导老师

蒋丛忆

1983年以专业成绩第一名考入中央美术学院油画系第二画室。（色彩96分）。

1987年毕业于中央美术学院。

执教的大学有：中央美术学院油画系第二画室；中央美术学院

附中；中国戏曲学院舞美系；东方文化艺术学院；中央美术学院基础部。

余 陈

1988年毕业于中央美术学院版画系

1989年任教于中央美术学院版画系

2000至今任教于中央美术学院基础部

前 言

你敢来考美院，一定看过许多相关书籍画册，有引导过你，启蒙了你的老师，你已打开了另一片天地；并且可能有过考试失败的经历，但你仍然勇往直前，不畏惧挫折，所以你阅读本书。

这套画册，集中了我们几年来辅导过的考生的优秀作业以及我们的一些教学经验。这些作者，部分已是中央美院的本科在校生，部分今年专业已获通过，正摩拳擦掌准备六月的文化考试，等待八月命运揭晓，基本上作业的水平反映着考试的结果。由于我们自己就曾是考生，也将美院视作自己追求的梦想，与所有考生经历过相同的期待、挫折、怀疑和信念，因此，当我们处于教学的位置，做具体的工作，发现自己置身于美院与考生的中间，思考两端的问题，所以能深深体会着考生的处境和困惑。

由于是过来人，我们对各种解释神秘天才之类的神话不太有兴趣，因为决定成败的因素并不神秘。首先，梦想是你点燃行动、启发才智的开端，恐惧却是熄灭动力的致命障碍。如果你心中已有梦想，除此之外别无他求，那么，抛弃恐惧，决心学习必要的知识，随时准备接受任何挑战，义无反顾的去为未来而奋斗；如果这是你现在的状态，那么，我们的这套画册所给予你的，正是你最需要的。

—— 余 陈

(中央美院基础部教师)

关于色彩

你有哪些色彩问题

我的色彩感觉不是很好，怎么弥补呢？

我学了很多色彩知识，为什么还是画不好色彩？

素描与色彩的观察方法到底有什么不同？……

你在色彩写生中，是否也遇到过同样的问题，存在同样的疑惑？怎么办呢？

理性的分析与浪漫的幻想

对色彩的影响大致有以下几个因素：自我感觉；色彩知识；艺术修养和想像力。

先说说色彩感觉，不同的人色彩感觉的强弱存在着先天的不同，天生具备好的色彩感觉故然省事，但我们也不可一味迷信之。感觉是可以训练的，色彩画得好赖，简单地归罪于“感觉差”是一种逃避主义，我们不要被“感觉”的咒语吓唬住，偏要多多地念上几遍“芝麻开门”，精诚所致，金石为开，相信就能找到无数的宝藏。

我曾经遇到过很多自认为“感觉差”的学生，后来却画出了色彩极为协调，关系相当成立的作品。多年的教学使我认识到，与其说画好写生色彩是凭借感觉，勿宁说是凭借方法。

经常你会发现，再完备的色彩知识有时也不一定能帮得上你的忙，再科学的色彩知识也不能随时保证你画出好的色彩作品。因为色彩的知识，每个人都可以学会，但对色彩的理解与表现它的能力，人与人之间却存在着巨大差异。假如你恰恰色彩感觉不太好，或者具备全套色彩理论仍画不好色彩，这个问题该如何解决呢？

如果说素描是一种长期的积累，是一种渐悟，一种比较理性的产物，以“准”“像”做戒尺的话，那么色彩中却普遍存在一种类似于“顿悟”的现象，允许幻想带来的自由与解放。从某种程度上讲，还必须做到决心摆脱对象，独立思维，不准之准，不似之似，发挥想像……，渐渐的，你所有的色彩知识都串联起来了，你的视觉经验和你的审美要求统一起来了。一旦色彩的天赋激发出来，色彩的感觉也就随之增强了，画起来也就笔笔生花，势不可挡。有一位考生曾这样形容自己经历的这种变化：“原来看不出色彩，现在是看不过来！”

在我历年接触到的考生中，普遍存在着这样一种误区：以素描的观察方法代替色彩的观察方法，看到的全是单一的依附于固有色的深浅明暗，色彩没有获得独立。对写生色彩这四个字没有完全理解，造型表达能力和色彩表达能力严重脱节，色彩考试严重失分，导致高考成绩全军覆没的严重后果。

解决之道

要解决这些问题，获得正确的写生色彩的观察和表现方法，画好色彩，就要在考前进行系统训练：由对比色的练习进入同类色的练习，先通过简单的静物色彩练习奠定基础色彩能力，后进入复杂的人物、场景等色彩的高级阶段，获得全面的色彩素质，才能具备应对各种色彩考试的能力。

视角新鲜，画面明快、美好、透彻，色彩统一而又丰富，看这幅画，能使你眼睛为之一亮。

这幅画的构图中，主要的静物都集中在画面的上半部分，造成了一种向上发展的趋势，比较醒目，但也有点铤而走险，稍微失度，就会是一个失败的构图，所以初学画的同学安全起见，构图方面先不要学，色彩和塑造上都有很高学习价值。

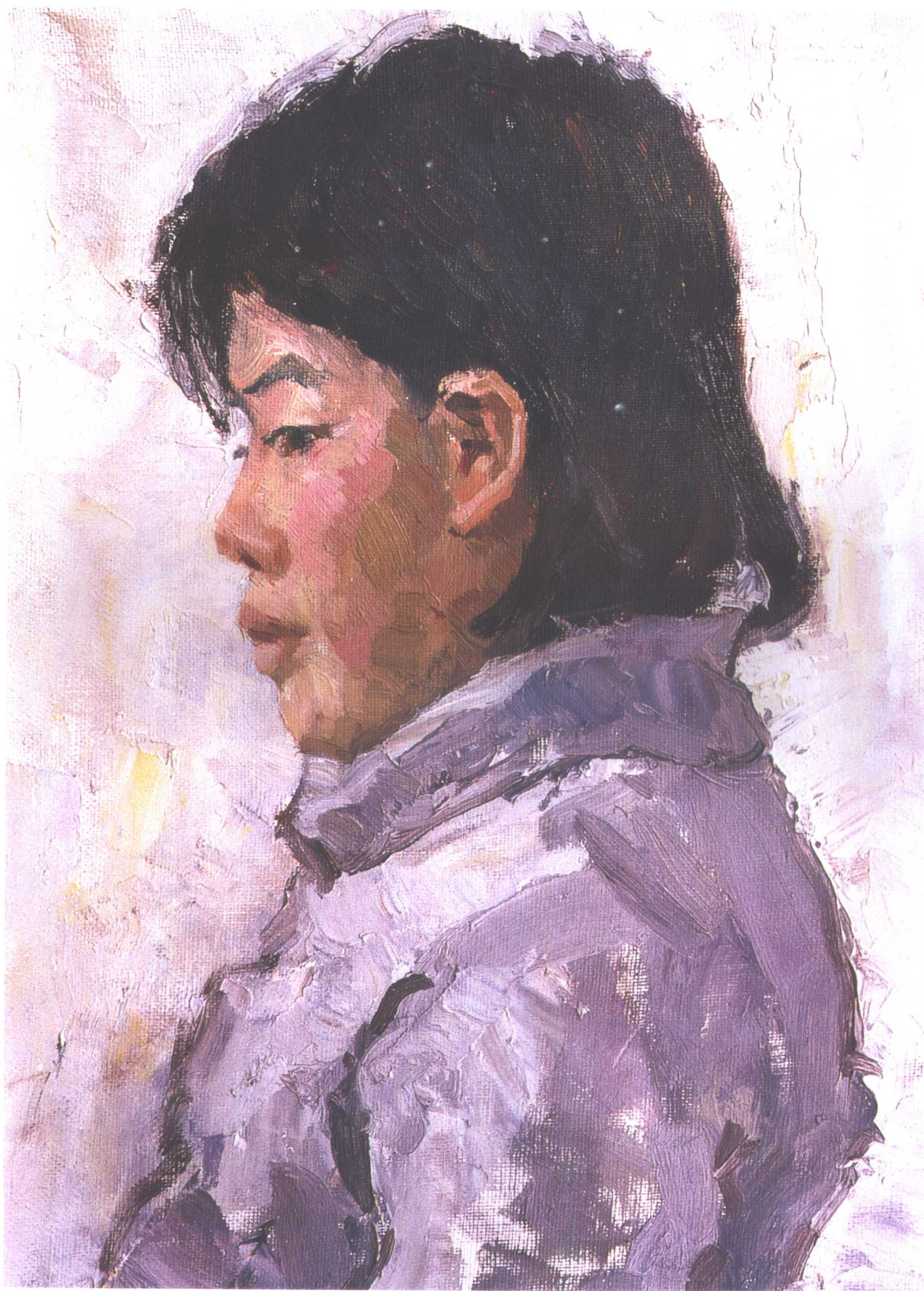

素描及色彩关系都很明确，有主有次，大方得体，不失为一幅比较完整的色彩静物写生。

画面大的关系控制得不错，会用笔，铺、摆、提、钩、结合得很熟练，色彩变化微妙，但脸的暗影部分用色再活动些，透气些就更好了。

作品反映出这个同学的色彩感受力极强，其次是她有扎实的造型能力。

