

新锐色彩

中央美院师生优秀习作精选

中央美院师生优秀习作精选

新锐色彩

中央美院师生优秀习作精选

新锐色彩

刘丽萍 编著

浙江人民美术出版社

目 录

新锐色彩	/ 3
静物作品赏析	/ 4
人物作品赏析	/16
风景作品赏析	/27

图书在版编目 (C I P) 数据

新锐色彩 / 刘丽萍编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012. 12
(中央美院师生优秀习作精选)
ISBN 978-7-5340-3406-0

I. ①新… II. ①刘… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第001243号

选题策划: 朱备军

责任编辑: 王 铭 朱备军

封面设计: 蒋聚波

责任印制: 陈柏荣

编 著: 刘丽萍

编 委: 徐 玥 胡 亥 沈玉佩
林玲玲 张逸坚 步燕萍
陈仕会 林宗晋 沈 驹
吕 莺 成 晨 鲍 剑
徐岸兵

新锐色彩

——中央美院师生优秀习作精选

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

电 话 0571-85176089

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州新海得宝图文制作有限公司

印 刷 杭州星晨印务有限公司

开 本 787×1092 1/8

印 张 7

印 数 0,001-2,000

版 次 2012年12月第1版·第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5340-3406-0

定 价 35.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

刘丽萍简历

1987 毕业于中央美术学院版画系, 获学士学位并留校任教

1996 中央美术学院版画系研究生毕业

现为中央美术学院版画系副教授、硕士生导师, 中国美术家协会会员

个人展览

1992 刘丽萍作品展, 中央美术学院画廊

2002 Per Wedges Lotus——刘丽萍作品展, 德国汉堡

2007 “荷境”刘丽萍绘画作品展, 中央美术学院美术馆

2008 刘丽萍艺术二十年作品展, 德国阿莎芬堡久画廊

联展

1990 女画家的世界, 中央美术学院美术馆

1992 二十世纪中国, 北京中国美术馆

1993 油画《秋荷》获中国油画双年展学院奖, 北京中国美术馆

1995 油画《金玉米》获第三届中国油画年展铜奖, 北京中国美术馆

1995 中国当代艺术中的女性方式, 北京首都博物馆

1995 中国现代油画展, 从现实主义到现代主义 比利时

1996 油画《青玉米》入选首届中国油画学会展, 北京中国美术馆

1996 现实、今天与明天——96中国当代艺术展, 北京国际艺苑

1997 自我与社会——中国当代女艺术家作品展, 美国芝加哥Artemisia 画廊

1997 中国当代女艺术家展, 美国加州大学伯克利分院

1998 “半边天”中国的女艺术家们, 德国波恩妇女博物馆

1998 世纪——女性艺术展, 北京中国美术馆

1999 版画《旧墙、旧屋、新垃圾》获鲁迅版画奖, 青岛

2001 弦外之音——中国当代艺术家展, 澳大利亚悉尼

2001 版画《荷迹》获全国版画年会奖, 广西艺术学院

2003 《人体系列》参加“开放的时代”展, 北京中国美术馆

2003 油画《写荷》、《墙》参加“目光所及”, 北京红门画廊

2004 《水痕墨迹》, 深圳画院美术馆

2004 《动?静》爱莎芬堡久画廊, 德国

2009 版画《荷境》入选中华人民共和国成立60周年作品展, 北京中国美术馆

2009 版画《荷映》入选第十一届全国美展, 南京博物馆

2010 版画《荷映》、《荷影》参加中央美术学院造型学院教师作品展, 中央美术学院美术馆

2011 版画《荷映》、《荷影》、《荷静》、《荷境》参加第二届当代版画学术展版画, 概念今日美术馆

作品发表于《中国艺术》、《东方艺术》、《版画年鉴》等杂志

作品被中国美术馆、英国大英博物馆、德国路德维希博物馆、悉尼大学美术馆、深圳画院美术馆、深圳美术馆、中央美院美术馆等收藏

中央美院师生优秀习作精选

新锐色彩

刘丽萍 编著

浙江人民美术出版社

目 录

新锐色彩	/ 3
静物作品赏析	/ 4
人物作品赏析	/16
风景作品赏析	/27

图书在版编目 (C I P) 数据

新锐色彩 / 刘丽萍编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012. 12
(中央美院师生优秀习作精选)
ISBN 978-7-5340-3406-0

I. ①新… II. ①刘… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第001243号

选题策划: 朱备军
责任编辑: 王 铭 朱备军
封面设计: 蒋聚波
责任印制: 陈柏荣
编 著: 刘丽萍
编 委: 徐 玥 胡 亥 沈玉佩
林玲玲 张逸坚 步燕萍
陈仕会 林宗晋 沈 驹
吕 莺 成 晨 鲍 剑
徐岸兵

新锐色彩

——中央美院师生优秀习作精选

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
电 话 0571-85176089
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州新海得宝图文制作有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
开 本 787×1092 1/8
印 张 7
印 数 0,001-2,000
版 次 2012年12月第1版·第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-3406-0
定 价 35.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与本社市场营销部联系调换。

刘丽萍简历

1987 毕业于中央美术学院版画系, 获学士学位并留校任教
1996 中央美术学院版画系研究生毕业
现为中央美术学院版画系副教授、硕士生导师, 中国美术家协会会员

个人展览

1992 刘丽萍作品展, 中央美术学院画廊
2002 Per Wedges Lotus——刘丽萍作品展, 德国汉堡
2007 “荷境”刘丽萍绘画作品展, 中央美术学院美术馆
2008 刘丽萍艺术二十年作品展, 德国阿莎芬堡久久画廊

联展

1990 女画家的世界, 中央美术学院美术馆
1992 二十世纪中国, 北京中国美术馆
1993 油画《秋荷》获中国油画双年展学院奖, 北京中国美术馆
1995 油画《金玉米》获第三届中国油画年展铜奖, 北京中国美术馆
1995 中国当代艺术中的女性方式, 北京首都博物馆
1995 中国现代油画展, 从现实主义到现代主义 比利时
1996 油画《青玉米》入选首届中国油画学会展, 北京中国美术馆
1996 现实、今天与明天——96中国当代艺术展, 北京国际艺苑
1997 自我与社会——中国当代女艺术家作品展, 美国芝加哥Artemisia 画廊
1997 中国当代女艺术家展, 美国加州大学伯克利分院
1998 “半边天”中国的女艺术家们, 德国波恩妇女博物馆
1998 世纪——女性艺术展, 北京中国美术馆
1999 版画《旧墙、旧屋、新垃圾》获鲁迅版画奖, 青岛
2001 弦外之音——中国当代艺术家展, 澳大利亚悉尼
2001 版画《荷迹》获全国版画年会奖, 广西艺术学院
2003 《人体系列》参加“开放的时代”展, 北京中国美术馆
2003 油画《写荷》、《墙》参加“目光所及”, 北京红门画廊
2004 《水痕墨迹》, 深圳画院美术馆
2004 《动?静》爱莎芬堡久久画廊, 德国
2009 版画《荷境》入选中华人民共和国成立60周年作品展, 北京中国美术馆
2009 版画《荷映》入选第十一届全国美展, 南京博物馆
2010 版画《荷映》、《荷影》参加中央美术学院造型学院教师作品展, 中央美术学院美术馆
2011 版画《荷映》、《荷影》、《荷静》、《荷境》参加第二届当代版画学术展版画, 概念今日美术馆

作品发表于《中国艺术》、《东方艺术》、《版画年鉴》等杂志

作品被中国美术馆、英国大英博物馆、德国路德维希博物馆、悉尼大学美术馆、深圳画院美术馆、深圳美术馆、中央美院美术馆等收藏

中央美术学院已成立70多年了，这期间培养了大批优秀的艺术家，而且保存了大量的优秀留校作品，像素描、色彩、艺术创作等，其中色彩又是艺术作品中非常重要的部分。本书不讲20世纪50年代色彩的素雅、纯净，60年代色彩的奔放、热烈，七八十年代色彩的理性、感觉，而是重点讲90年代色彩的个性、特色。因为它代表了现代艺术家们共同的追求与艺术理念，也是中国美术界最高学府中传统教学模式依然生机勃勃的原因所在。

所谓新锐色彩教学是指在遵循色彩写生原则的基础上，指导学生运用科学理性的观察方法，掌握整体观察色彩的习惯，让学生学会对客观事物进行提炼概括的同时，从具象色彩中找到其抽象的因素，让学生在感受色彩光源、色调、黑白灰、冷暖等千变万化的因素的同时，把握形象的外表与内在的统一，色彩与内容、环境、感情的统一等，使色彩的表现力、视觉的冲击力及内在的感受力等充分地展示出来。

在深入研究写生色彩的基本规律和运用色彩的表现方法的基础上，发掘学生在色彩中的艺术潜能，从色彩基本元素的单元训练，逐步转换到对绘画本质与色彩视知觉和心理学领域的探索。

一、色彩静物训练

色彩静物教学中，首先，要注重画面色块的配比及色彩中黑白灰元素的分割。其次，要深入研究光线对颜色的影响、色彩的处理和表达。最后，让学生主动分析和描绘在光影下，写生色彩的细致变化和画面的概括处理。

1. 构图。对静物要进行认真的观察和分析，构图上要注意静物的主次、色块的安排。先用铅笔和炭笔起稿，把静物的轮廓、比例、透视等画出来，再用较深的颜色把轮廓确定下来。
2. 上色。用重颜色找出主体静物与背景、衬布间的区别后，进行灰颜色的色调训练与创作。也就是在整体观察的基础上深入具体地刻画作品。
3. 调整。运用色彩的整体观察意识，注意色彩感觉，强调灰颜色的微妙区别，使画面色彩产生美感。

二、色彩人物训练

强化学生对色彩基本规律的认识，建立明确的造型观念，深入分析和塑造人物的质感、量感、空间感，把握色彩的整体关系。

多角度、多层次地对传统及现代的色彩人物作品进行视觉和心理的讲解和分析，使学生能自觉地运用笔触及肌理等元素进行色彩造型，使色彩从客观的再现逐步向主观的表现转化。

1. 色彩人像是根据对象不同的身份、年龄、心理性格及人物所处的环境，进行不同的色彩塑造。首先，要注重人物的色调，区别衣服和背景的灰颜色。其次，注重脸庞、双手肤色的亮灰色差别，头发及画面中重色块的呼应及区别，以表达出色彩中人物的性格及感情。
2. 色彩人体是在色彩单人体课程的基础上，使学生能够区分出色彩双人体的颜色差别，以及形体间的颜色互补关系。

三、色彩风景写生

使学生掌握室外光线色彩的写生方法，全面加强对光源的认识。比如，观察一天的色彩变化，通过大量的灰色调训练，加深对色彩中黑、白、灰的理解。

1. 强化创作形式与构思等因素，鼓励每个学生发挥在色彩中的艺术潜能，为未来的艺术生涯打下扎实的基础。
2. 加强学生对色彩的光源、色调、黑白灰、冷暖的理性认识，进一步培养学生在室外光线条件下的色彩风景写生能力。
3. 教师通过讲评学生作品，来启发学生对画面进行讨论。激发学生在具象绘画中的创新能力，使学生描绘的画面有内涵、有特质。
4. 训练学生进行短期色彩速写，使画面的构图和运笔等方面有很强的表现意识，尽量做到整体意识与个性特质的统一。

总之，新锐色彩是指在色彩写生中加入创作的视角，使写生更有内涵，更有表现力。比如，如何将中国21世纪的建筑、风景、人物恰到好处地展示出来，使之站在世界艺术之林中，能有我们中华民族独有的艺术特质。所以，我认为新锐色彩是艺术作品中最重要的一個方面。

这是一次去海边的春季写生，那天风很大，岸边有几个油桶，王先明在水彩写生中使用了遮盖液，这样亮面留白就很有笔意，整个画面色彩效果都很酣畅淋漓。

这张作业整个画面的处理饱满，具有写意感。

这幅色彩静物作品的画
法是用点彩营造画面的空间气
氛，整幅画感觉空气在游动。

这张色彩作品显得比较特殊，没有太多的明暗刻画和形体塑造，但通过对大面积的背景与主体物之间色调的冷暖和黑白灰的处理，使整个画面的色彩充满了饱和度和力度。

这张作业在写生的基础上将画面处理得很有装饰性，是一张从写生到装饰的典型范画。

这张作业画面的构图相当现代，画面的气氛与静物配合得恰到好处。

这张静物色彩是最近一两年的留校作业，多种材料的运用和深入刻画，反映出物质性的东西更为强烈。

这张色彩虽然是对20世纪工业产品的写生，但重点突出了玻璃器皿固有的晶莹剔透的质感，使画面充满了一种人文气息。

这幅画的暗面处理十分透明，这样使整个画面的色彩显得非常亮。

此幅画的画面呈现出各种形态的线条，背景与静物的形状相呼应，鲜艳而美丽的色彩渗透在极强的形式中。丰富的色彩变化加上随意的用笔，使画面色调显得十分雅致。

这幅作品在构图方面进行了大胆的创新，突破了传统静物的构图模式，将主体静物与衬布的空间布置作了大胆尝试，使画面充满强烈的视觉冲击力。

这幅作品充分展现了水彩中水的痕迹，使整个画面充满了韵味。

这张作业的整体构图、色调，以及用笔都很值得借鉴。

这是鲍文慧画的一张色彩静物，整个色调是暖色调，她通过对同类色微妙的色彩关系的处理和对桌面花布的深入刻画来表现画面的纵深感。