

中央美术学院附属中等美术学校

色彩写生作品选

吴燕生 编

中国文联出版社

目 录

色彩写生课教学的体会	吴燕生 (1)
水粉静物	孟禄丁 (5)
水粉静物	李 辰 (6)
水粉静物	陆 阳 (7)
水粉静物	魏 红 (8)
水粉 室内一角	李贵君 (9)
水粉静物	施 崢 (10)
水粉静物	刘 荻 (11)
水粉静物	赵月藻 (12)
水粉静物	崔 健 (13)
水粉静物	云 舟 (14)
水粉静物	武 将 (15)
水粉静物	张 鹏 (16)
水粉静物	王今昉 (17)
水粉静物	奏 瑛 (18)
水粉静物	陶 岭 (19)
水粉静物	陈 浩 (20)
水粉静物	王 萍 (21)
水粉静物	李崧崧 (22)
水粉静物	杨 澄 (23)
水粉 室内一角	常伟力 (24)
水粉 室内一角	奏 瑛 (25)
水粉静物	刘筱靖 (26)
水粉静物	唐 焱 (27)

水粉静物	张鹏迪(28)
水粉静物	唐 焱(29)
水粉 室内一角	金 一(30)
水粉 室内一角	赵梦歌(31)
水粉静物	林 木(32)
水粉 室内一角	裴咏梅(33)
水粉静物	张心宋(34)
水粉静物	何建丹(35)
水粉静物	王光东(36)
水粉静物	何建丹(37)
水粉静物	贾 鹏(38)
水粉静物	郝 强(39)
水粉静物	贾 鹏(40)
水粉静物	申 亮(41)
水粉静物	庄波涛(42)
水粉静物	庄波涛(43)
水粉静物	申 亮(44)
水粉静物	贾 鹏(45)
水粉静物	张 绘(46)
水粉 全方位静物	魏春明(47)
水粉 室内一角	徐德义(48)
水粉 室内一角	向朝辉(49)
水粉 全方位静物	徐德义(50)
水粉 室内一角	何琳琪(51)
水粉 室内一角	苏建平(52)
水粉 室内一角	张鹏迪(53)
油画静物	杨 澄(54)

色彩写生课教学的体会

吴燕生

附中建校 40 年来,一直重视色彩写生课。1979 年复校后随改革开放,中外文化艺术交流,我们的眼界宽了,通过对西方油画原作的考察与研究,对色彩有了更全面,更深入的理解,这对附中的色彩写生教学,是颇有补益。

1987 年我有机会赴巴黎国际艺术城吕霞光夫妇画室进修,半年多期间访问了欧洲十几个国家,30 多个城市,参观博物馆。看了大量油画原作以后,才体会到油画的魅力和诱惑力。过去我们只能从画册,照片中看到世界名作,没想到原作和印刷品竟有如此大的距离。巴黎桔子园美术馆的展厅里,四周是莫奈的油画《睡莲》,通屏大作。池塘、睡莲、垂杨同一题材,追求光与色不同瞬间的变化;《落日》用黄、紫、普蓝、绿组成水中倒影浓艳、浑厚的色调;《朝》画面上部偏亮,中间淡蓝、下面淡紫,组成清晨水面明丽、宁静的色调;还有一幅用黑紫、翠绿、钴蓝衬托出冷红的睡莲,组成深沉、含蓄的色调等。画面上近看只有颤动、丰富的色

彩,画法舒展、用笔挥洒自如,退远一看飘浮池面睡莲的花叶、水光上的波纹,景物全浮现在眼前,既生动又具体,使人感受到大自然的诗境。19 世纪法国印象派画家,注重写生忠实于感觉,其色彩是从研究光与色的变化,即条件色的基础上发展起来的,但同一画派,不同画家又有不同的风格、特点。

为了看凡高博物馆,我两次去阿姆斯特丹。凡高的艺术风格是不断创造演变的,从 1880 年开始,他的艺术生涯只有短短的十年,前五、六年在荷兰、比利时,后四、五年在法国。在巴黎近郊的奥维尔,只有两个月的时间,却完成了 70 多幅油画。1988 年在巴黎举办的《凡高画展》,展出了凡高在法国的一些作品。其中 1887 年的自画像就有 5 幅、油画风景 8 幅,油画静物有 12 幅:花、青苹果、葡萄、洋葱头、向日葵、皮鞋等都是他画的对象。很少有人绘画方面比得上凡高那样勤奋。看了凡高早期作品,虽然写实,但与众不同,色彩厚实,突出了他拙重的个性。有一幅画是

墨绿色背景,白桌布上有一个酒瓶和装有红葡萄酒的玻璃杯,白瓷盘里有面包、餐刀,对于画中的物的摆布,色调的谐和,像在诉说着什么;蕴含着一种力。凡高到巴黎以后,从《带石膏的静物》开始发生了变化,他更注意怎么画,色彩间的关系细腻,明快,之后凡高用色彩,随心所欲地表现自我,创造了新的色、新的笔法。凡高最有名的作品《向日葵》黄色很沉着,从柠檬黄到橙黄,与蓝色形成对比,在笔法上花叶的肌理效果,饱满厚实,外表质朴内在充满生命力,《向日葵》把阳光采进室内,就像一团火焰。有一次参观博物馆,有幅风景画在视觉上一下抓住了我,蓝色与粉绿色的色调具有特别新鲜的生气、一尘不染,站在凡高的画前总有一种奇特的、震撼人心的感受。风格是画家自己的面貌,是人生心灵的流露,而凡高的生命就是一团火,看他的画感觉到生命的颤动。

由于我在附中任教,所以我特地寻访巴塞罗纳,走进一条偏僻的小胡同,有一座毕加索博物馆,展出作品共三千多件,这是世界上唯一的纪念毕加索的美术馆,由两座旧时皇宫改建而成。进入美术馆的石拱门,就可以看到毕加索小学课本、书本上画着一只猫,书面边缘上有这位天才的涂鸦之作,斗牛场面等都非常生动,他11岁进美术学校就已经画石膏头像,13岁画人体速写,15岁的速写本有6本至7本,都是人物速写其中有手脚的局部练习。14岁至16岁油画风景有十几幅。14岁的油画人像《裸脚姑娘》、《加里西亚老人》、《戴帽子的乞丐》,色彩浑厚,能看出他对造型的忠实和制作的真诚态度。展室有一幅大油画《科学与博爱》,很难使人相信是出自16岁画家之手,以色彩表达情感,人物刻画细腻。传统写实绘画技巧相当成熟。这幅画曾在1897年马德里举办的艺术大展上赢得了赞誉,是毕加索的作品首次获得承认。毕加索的成功不是偶然的,从小画的数量之多、功夫之深,真是令人叹服。

看了这些博物馆,给了我一个启示;色彩是绘画的重要语言和表现手段,要从写生中学会色彩语言的应用。色彩教学要求

形、色结合,也要摆正形、色与生活、创作的关系。附中学生学好色彩基础课,无论是进入高等院校继续深造或直接参加美术工作,都应具备良好的色彩审美修养和基本的色彩造型能力。

色彩写生的训练是附中教学的主要内容:一、二年级用水粉写生静物、室内一角和风景。三、四年级可用水粉也可用油画写生头像、半身像。最生动、最丰富、最微妙的色彩在自然中、生活中。具备色彩写生能力,可以丰富自己色彩语汇,再现不是艺术的全部,但这是基础。从初学色彩就应该强调色彩的情感、意境和个性,这也是基础。当然,对刚入学的十几岁的青少年,学色彩从不知道到知道,从知道到懂,从懂到会,教学中应循序渐进,但学绘画与学舞蹈、器乐不完全一样,要指导学生从一开始就应把基本功与艺术表现二者结合起来进行基本锻炼。

写生色彩教学基本要求:培养学生的眼睛,正确地观察和认识对象的方法。要一眼就看到全面、能敏锐地反映出对象整体鲜明的色彩关系和局部丰富的色彩变化,色调准还要讲究色彩的美。

色彩是依附于形的,对象的固有色在不同光源、环境的条件下所呈现的色彩称为条件色。只有通过条件色的变化才能把对象的立体感、空间感、质感表现出来。先要安排摆好构图、起好轮廓,在画的过程中始终要在把握对象色彩关系的基础上,要求形色结合。作画时在画第一笔时就应考虑全面——造型、色素,还要考虑到第二笔怎样画,但是随机应变永远是关键,操作过程不能太机械。

把习作当成一幅画来画。从低年级到高年级都是如此。至于学生是否做得到那是一回事,但不是不要求。完整性——不是抠得细,而是整体与局部处理得好,作画过程中任何阶段停下来都可以是完整的画。

强调整幅画的节奏,作画要充满激情,画出来要有感染力。调色板的处理很重要;一张画常常因为颜色用得太复杂反而破坏了色调,四、五种颜色运用得当,可以产生很微妙的色彩效果。

颜色不要调得太死,用笔要活、要松动,不要平涂。要能画过来画过去,注意物象边界线的处理,要画得厚实。每个学生敏锐的程度不同,表现能力有差距,必须引导和鼓励学生在学习过程中作艺术性的探索和尝试,表现手法要丰富。

在教学中,教师要充分发挥主导作用。作业前要讲讲色彩变化规律的知识,明确教学要求,讲讲观察方法,表现方法,为提高讲课效果,可以结合欣赏世界名作和学生的范画。每个班、每个学生的条件、特点和个性是不一样的,老师要发现这个差异,要因材施教。

一个好的老师要放手让学生敢画,不要轻易动手改学生的作业。老师的任务是指导和锻炼学生自己去看,自己去感受,自己去反映。一个班有20个学生、20幅画。上课时张张画都在变动、都在变。有的画越画越好,有的画几下子会弄得很糟,所以教师应掌握学习进展情况,要善于因势利导。作业要集体观摩讲评,这是同学间取长补短的好办法,但不要把他们塑造成一个模子。

每张画总有好的地方,什么是好的地方要留住,坏的地方要改掉,要会选择。教师必须向学生指出问题所在。明确了好坏才能敢画、敢改。画了改、改了画。画画最大的毛病:一个是“死”,一个是“空”。画画要放松,要中肯。每张画总是有问题的,一个问题解决了又会产生新的问题。有的学生坐不住,画不进去,教师也有责任,教师要引导学生自己在反复实践中取得进展。

摆好课堂作业应作为教学过程中重要环节,它体现教师的审美修养和教学水平。每张作业摆三、四组为好,使同学有选择的余地。色调要摆得丰富:冷调子、暖调子、亮调子、暗调子、中间调子等。选择形体从简单到复杂,质感要有区别:用陶、瓷、玻璃、铜等,挑选衬布用麻、棉、丝绸、绒、毯等以及各种瓜果、蔬菜……。静物摆设要做到:色彩关系的几大块和谐统一,形体之间有联系,明暗虚实有变化,前后空间有距离。如静物(见图41)草绿色的金丝绒背景,深绿酒瓶、红葡萄酒杯,与银灰色桌布,白瓷

盘,形成了大色块的黑、白、灰对比,洋葱头、土豆、餐刀、面包色相变化丰富,质感有区别,组合成了色彩浑厚的节奏。摆作业一方面要体现教学要求和目的,又要有针对性。学生画的色彩太灰、太闷,下次可摆色彩黑、白、灰和冷、暖明确的调子。学生画的色彩太生、太火,可摆色彩较微妙的灰调子。静物的选择和组合要有生活情趣,又要讲究美、趣味高。有一次我想摆得自然一点,买了三只菠萝,挑了一个浅色盘子,两只放在盘里一只放在白桌布上,背景灰白色,但觉色彩单调,又随意洒上一把金桔,一组静物一下就生动了(见图15)。室内一角比较难摆,往往教具有限,所以先要四处寻找有特点的桌椅、一面镜子、一付牛角……再去构思、构图(见图20)。我在学校的木工房,看见一个很旧的两屉桌和条凳,另外一段圆木,把它们摆到教室,在桌上放了两只刨子,凳旁靠了一条木锯,暖色调有变化又统一,但有点灰和闷,于是在桌上又放件白帆布工作服,凳上搭条浅色毛巾,把抽屉拉开半截使构图有变化,用一块旧的亚麻布遮住白墙,木工房的室内一角就算成了(见图28)。有时老师和同学一起摆很有好处,有一次我摆,室内一角在窗前放了一个圆桌,桌布是蓝色调绒毯,上面有图案,本身色彩很丰富,桌上放一只白瓷瓶,一只装有桔汁的玻璃杯,桌旁放一把淡棕色木靠背椅,椅背上搭了一件灰毛衣,整个看起来觉得还缺点什么,一个同学拿来一束芦苇插在瓶里,在逆光下芦苇闪烁发光顿时有了活力。(见图26)。在摆的过程中,学生能领会教师的意图、提高审美能力。作业摆得好,学生才能画得好。怎样摆静物是一门值得研究、探索的学问。有位青年教师大胆地运用全方位构图的摆法;在教室中间摆一组复杂静物、中间高四周低些学生可以围着画,这种新的教学尝试,同学很感兴趣。

近些年来,附中的色彩写生课充满了生气和活力,学生色彩感觉、对色彩规律性理解和表现能力、审美能力普遍得到提高,成绩基本可以满足,但问题还是有的,学生的潜力还没有完全发挥,我们还要加倍努力。

1993年5月8日于北京

水粉静物 6课时
(35×43 厘米)

作者/孟禄丁 16岁
79届一年级下学期
指导教师/封楚方

这是6节课的色彩速写在把握形与色的大关系上比较好,用笔生动,罐子亮部色彩丰富。

水粉静物 10 课时

37×53 厘米

作者/李辰(女)17 岁

79 届二年级上学期

指导教师/封楚方

画面完整,色调统一,

局部色彩变化丰富,

菊花表现得生动具

体,色彩感觉较好。

1981年11月19日 陆阳
画于美附中

水粉静物 4课时
(36×51 厘米)

作者/陆阳 16岁

81届一年级上学期

指导教师/高亚光

这是4节课的速写，
蓝灰调子和谐统一，
灰衬布色彩有空间，
笔法松动。

水粉静物 10 课时

(37×53 厘米)

作者/魏虹(女)17 岁

81 届一年级下学期

指导教师/王垂

暖灰色调处理得比较好,形色结合及各种不同的质感表现得生动具体。

水粉 室内一角 12
课时

(63×49 厘米)

作者/李贵君 17岁

80届二年级下学期

指导教师/卫祖荫

色彩感觉较好,银灰
调子画得淡雅、明亮。

室内一角有空间,椅
子、桌布、吊兰,墙
上的国画,桌上放的
文具表现得很实在。

水粉静物 12 课时
(39×53 厘米)

作者/施峰(女) 16 岁

84 届二年级上学期
指导教师/封楚方

色彩感觉较好,变化
微妙,各种蔬菜表现
得具体,白衬布色彩
丰富。

水粉静物 10 课时
(39×54 厘米)

作者/刘荣 18 岁

84 届二年级下学期

指导教师/王德娟

用色彩表现了空间及
不同对象的质感,用
笔活泼。

水粉静物 8课时

(37×51 厘米)

作者/赵月蕖(女)16岁

89届一年级上学期

指导教师/姜雪鹰

画面较完整,色调鲜明,对印花土布处理比较松动。

水粉静物 13 课时
(51×37 厘米)

作者/崔健 17 岁

86 届二年级上学期

指导教师/吴燕生

色彩浑厚,黑、白、灰
关系明确,笔法生动
有力,明暗虚实处理
得好。

水粉静物 8课时 构图完整,色调浑厚,
(35×50 厘米) 几个大色块和谐统
作者/云舟 16岁 一,水果画得很亮很
89届一年级上学期 美。
指导教师/姜雪鹰